

历代名家册页

浙江人民美术出版社

任伯年

历代名家册页

任伯年

 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

历代名家册页. 任伯年 / 《历代名家册页》编委会
编. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5340-3339-1

I. ①历… II. ①历… III. ①中国画—作品集—中国—清后期 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第271581号

《历代名家册页》丛书编委会

翁志丹 杨瑾楠 彭 德 王素柳
金 纳 水 明 杨海平 金光远

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

历代名家册页 任伯年

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2012年12月第1版·第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 3.333
印 数 0,001-2,000
书 号 ISBN 978-7-5340-3339-1
定 价 30.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

历代名家册页

任伯年

 浙江人民美术出版社

丹青来自万物中

——任伯年册页作品浅析

彭 德

任颐（1840—1896），初名润，字伯年，号次远、小楼，别号山阴道人、山阴道上行者。山阴航坞山（今属浙江萧山）人。其父任鹤声，号淞云，是一位民间画师。任伯年在孩提之时即承庭训，学习绘画。其父特别注重对他传神写照和默写能力的培养。任伯年正是在这种严格的训练下，从小就培养敏锐的观察力和背摹默记的能力，特别是在肖像画方面练就了娴熟的技艺，为他日后绘画的发展奠定了基础。

在清末画坛上，因袭摹古成风，画家多从古人的粉本中讨生活，画风日趋萎靡不振。任伯年是当时为数不多的认识到绘画创作来自于生活的画家之一，他非常重视从生活中汲取创作素材，他所擅长的花卉、禽鸟以及肖像画中的人物，都是他生活中所熟悉的真实形象。对于那些不能把握的对象，他往往通过写生来观察和把握对象的特征，这在当时的画坛是非常难能可贵的。这位海派现实主义大师，开一代风气之先河，对后来海上画派绘画风格的形成起到了重要作用。

海派绘画风格的形成，与当时上海开埠，商业资本的涌入密切相关。画家客居沪上的主要目的还是为了卖画维系生计，因此海派画家在绘画中有意削弱传统文人画的书卷气，以迎合商贾、市民大众的趣味。当时大部分画家在这种“迎合”中迷失自我，陷于庸俗市井的“脂粉气”。而具有深厚传统功底的任伯年，虽然在作品中不可避免地显示出通俗化的倾向，但是其超乎寻常的写生观察能力和技法表现能力，让他在艺术和生活两者之间找到一个很好的平衡点。我们回望任伯年的艺术，也为当下中国画学习者应对浮躁的现实，找到新的艺术平衡点，提供了有意义的参考。

此次辑选的任伯年册页精品，原作全部庋藏在中国美术馆，为任伯年在清光绪八年（1882）至光绪十三年（1887）间的作品，近期由浙江人民美术出版社编辑出版，采用方便观赏和临习的形式，让大师的画迹得以面世。所选作品以册页为主，配选一组团扇集锦，皆为小幅画作。像这样的方形或圆形的小制作品，早在宋代就非常盛行。那时候的宋人小品画，全都是当时日常应用的画幅，或为屏风的装饰画，或为团扇的面饰，由于便于流通和保存，为画家一惯喜欢采用的创作形式。

任伯年的册页虽然画幅不大，但是多为精心之作，丝毫没有半点轻心率意之处。画幅虽小，却俨然是全境，所谓“麻雀虽小，肝脏俱全”。由于大师的匠心独运，这些册页作品的画幅，感觉增之一分则太多，减之一分则太少，恰到好处，不可随意增删改动。在册页的方寸之间，小中见大，气象万千，尺幅虽小却有寻丈之景。

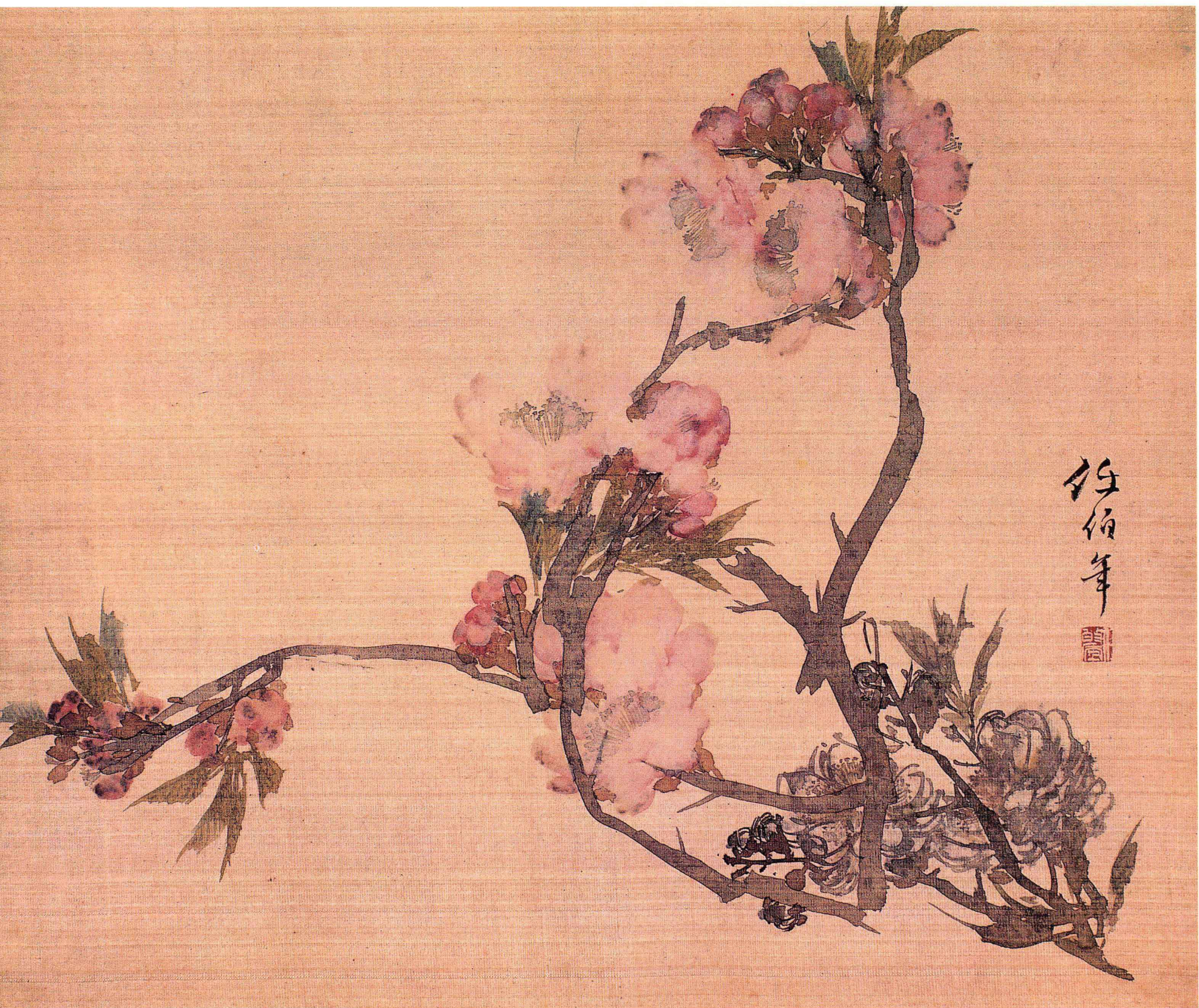
任伯年擅长汲取熟悉的生活场景入画，如光绪甲申年（1884）至乙酉年（1885）创作的《花鸟册》中，《篱头花开蟋蟀鸣》描绘的就是瓜棚豆架下两只蟋蟀在觅食争斗的场景；《枇杷蜡嘴》描绘两只蜡嘴鸟栖息在枇杷树枝头，面对硕硕黄金果，有点自鸣得意的场景；其他还有描绘两只雏鸭在春水中追逐戏耍、八哥在柳树上悠然自得等等场景。每一幅都是真实生活的写照，经过

任伯年的艺术处理，幻化出一幅幅活生生的艺术佳构。光绪壬午年（1882）画的《没骨花卉册》，用没骨画法描绘或是盛开的桃花、或是浓艳的木棉、或是冰清玉洁的玉兰、或是暖风熏得游人醉的紫藤……这组没骨花卉作品所描绘的桃花、木棉、玉兰、紫藤等题材，也都是人们日常喜闻乐见的花卉植物，绘制于册页之上，素雅高洁，便于欣赏、品鉴。光绪己卯年（1887）至乙未年（1895）创作的《团扇集锦》中有一幅《月下栖鸟图》，画中画的不是梨花，却给人以“梨花院落溶溶月”的诗境，还有一幅《秋菊白猫图》更是把一只栩栩如生的白猫生动地刻画出来，有一种呼之欲出的真实感觉。该集锦中还有一幅任伯年和倪墨耕合作的扇面作品，任伯年画紫藤，倪墨耕画金鱼，生动活泼，相得益彰。任伯年选取这些生活中随处可见的花鸟场景入画，非常重视从生活中汲取创作素材。他画中的花果、鸟兽都是一些生活在社会中下层民众所熟悉的题材，所以看过任伯年的作品以后，会让人倍感亲切。

任伯年反复描绘平民百姓熟悉和喜闻乐见的题材，这跟他出身寒微，起步于民间有关系。任伯年对当时社会中下层民众有着广泛接触和了解，熟知他们的思想感情、喜好与文化风俗。他画的题材，无论是神仙佛陀、历史人物，还是现实生活中的高士、文人等等，都是广大民众所喜闻乐见的人物形象。任伯年善于在人物刻画过程中诠释自己对生活、对社会的理解。

任伯年的人物画，早年师法萧云从、费晓楼、任阜长，后又师法陈洪绶、华新罗，还接触过西洋写生画，转益多师，使得他有着丰富的艺术技巧。因此，在他的画作中，往往能自出新意，即使是古人经常表现的历史题材，任伯年也能将其画得充满诗情画意，耐人寻味。如光绪乙酉年（1885）画的《白描人物册》中，《龙山落帽》中孟嘉的帽子被大风高高吹起，随风而舞的袖袍将疾劲的风势表现得真切感人；而《欧阳修秋色赋意图》中，任伯年画抱树而立的书童，通过书童的视线，引导观者的视线，暗示淅淅沥沥、萧萧飒飒的秋声是从不远处的树林传过来的。画面虽然没有交代远景的树林，但是画面简练的笔墨已经把意境生动地再现出来。另外，《团扇集锦》中人物造型生动，栩栩如生，笔墨渐趋奔放。这幅属于任伯年人物画中期的作品，此时的人物线描更加简率，别有韵味。

反复品味这些册页的意境，不禁让人感慨艺术大师高超的笔墨能力和敏锐的社会洞察力。任伯年的册页作品，方寸之间能够将所有的题材都捕捉到画面中来，并把画面处理得非常到位，而且个人面貌很突出，从神话故事、社会生活、人物动态到折枝的花卉、栖林的小鸟、觅食的白猫，无不逼真地再现出来，并用兼工带写的表现手法来体现自然界的动静和人们的活动。从这一点来看，堪称典范之作，值得后学品读和师法。

没骨花卉册之一 绢本设色 31.6cm×39.1cm 中国美术馆藏

没骨花卉册之二 绢本设色 31.6cm×39.1cm 中国美术馆藏

没骨花卉册之三 绢本设色 31.6cm×39.1cm 中国美术馆藏

没骨花卉册之四 绢本设色 31.6cm×39.1cm 中国美术馆藏

没骨花卉册之五 绢本设色 31.6cm×39.1cm 中国美术馆藏

没骨花卉册之六 绢本设色 31.6cm×39.1cm 中国美术馆藏

花鸟册之一 绢本设色 29.5cm×42cm 中国美术馆藏

花鸟册之二 绢本设色 29.5cm×42cm 中国美术馆藏

花鸟册之三 绢本设色 29.5cm×42cm 中国美术馆藏

伯年

