

任伯年畫集

PAINTINGS OF
JEN PO-NIEN

司公書圖術藝：版出

集 建 年 代 什

时代出版社

PUBLISHED BY
THE PUBLISHERS

任伯年畫集

藝術圖書公司印行

藝術圖書公司

社址：台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話：321-0578 • 392-9769

劃撥：第17620號

任伯年畫集

主 編 何恭上

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號4樓

電話 321-0578 • 392-9769

郵政劃撥 第一七六二〇號帳戶

製版者 立全彩色製版有限公司

台北市重慶北路三段205巷32號之2

印刷者 立辰美術印刷有限公司

台北市哈密街45巷1弄21號

行政院新聞局登記局版台業字第1035號

再 版 中華民國七十三年 一月

版權所有 / 不准翻印 平

定 價 新台幣 140 元

任伯年畫集

圖片目錄

46	八仙(四).....	41	一、任伯年彩色名作.....	9
47	獻瑞圖.....	42	1 松下聞簫.....	9
48	人物.....	43	2 柳塘雙舟.....	10
49	鐘馗(一).....	44	3 桐蔭清畫.....	10
50	鐘馗(二).....	45	4 叁禪圖.....	11
51	鐘馗(三).....	46	5 玩硯圖.....	11
52	鐘馗(四).....	47	6 荷塘鴛鴦.....	12
53	東山絲竹.....	48	7 鸚鵡與楓葉.....	13
54	東山絲竹.....	49	8 桃花白頭.....	14
55	鹿車.....	50	9 田野風趣.....	15
56	紫氣東來.....	51	10 瓜棚睡鴨.....	16
57	關山在望.....	52	11 芭蕉綉球.....	17
58	故土難忘.....	53	12 桃花双燕.....	17
59	東坡琴操.....	54	13 春江水暖.....	18
60	叱石成羊.....	55	14 夏園午憩.....	18
61	春風得意.....	56	15 蒲塘秋艷.....	19
62	許由洗耳.....	57	16 柳溪鷓鴣.....	19
63	人物.....	58	17 花下啄食.....	20
64	人物.....	58	18 紫藤翠鳥.....	20
65	西施.....	59	19 鷄.....	21
66	梅妃.....	59	20 燕.....	21
67	小妹低唱我吹簫.....	60	21 桃花.....	22
68	小妹低唱我吹簫.....	60	22 茶花水仙.....	23
69	松林小憩.....	61	23 木棉鳴雀.....	23
70	桃源問津.....	61	24 鳧.....	24
71	承天夜遊.....	62	二、任伯年人物畫.....	25
72	梅妻鶴子.....	62	25 女媧煉石.....	26
73	一簫新綠.....	63	26 蘇武牧羊.....	27
74	關河一望蕭索.....	63	27 群星祝壽(一).....	28
75	梧桐樹下.....	64	28 群星祝壽(二).....	28
76	消暑圖.....	65	29 群星祝壽(三).....	29
77	聽竹圖.....	66	30 群星祝壽(四).....	29
78	寒風吹江上寒.....	67	31 群星祝壽(五).....	30
79	秋風起.....	68	32 群星祝壽(六).....	30
80	猶抱琵琶.....	69	33 群星祝壽(七).....	31
81	初冬圖.....	70	34 群星祝壽(八).....	31
82	初雪.....	71	35 群星祝壽(九).....	32
83	關河一望蕭索.....	72	36 群星祝壽(十).....	32
84	風雨近重陽.....	73	37 群星祝壽(十一).....	33
85	小憩.....	74	38 群星祝壽(十二).....	33
86	觀瀑圖.....	75	39 人物.....	34
87	禮教圖.....	76	40 人物.....	35
88	閒來吹簫自娛.....	77	41 倚梅伴鶴.....	36
89	江邊閒望.....	78	42 雀屏中選.....	37
90	秋江野鳧.....	79	43 八仙(一).....	38
91	冬旅.....	80	44 八仙(二).....	39
92	江邊.....	81	45 八仙(三).....	40

任伯年畫集

圖片目錄

140	葦塘宿鷺	127	93	課子圖	82
141	松鶴	128	94	古樹下	83
142	松鶴	128	95	岸邊	84
143	天價飛禽	129	96	肖像	85
144	高松立雀	129	97	肖像	86
145	哺雛	130	98	肖像	87
146	蕉鴿	130	99	擺渡	88
147	嫩葉池塘	131	100	人物	89
148	暮春天氣	131	101	人物	90
149	花落鳩啼	132	102	冬旅	91
150	野塘再后	132	103	觀瀑圖	92
151	欲雨時分	133	104	龍山落帽	93
152	天人庭院	133	105	焚香誥天	94
153	雙鳧	134	106	城下乞食	95
154	群鴨	134	107	能出胯下	96
155	水仙天竹	135	108	雨打梨花深閉門	97
156	荷塘月夜	135	109	茂陵風雨病相如	98
157	牡丹	136	110	雲鵬筆意	99
158	群雛	136	111	蜀主詞意	100
159	斑鳩	137	112	廣成子仙闕	101
160	貓雀	137	113	浣紗石	102
161	羊	138	三、任伯年花鳥畫	103	
162	牛	138	114	紫綬白頭	104
163	白頭鳥	139	115	蕉雀梅花	105
164	蘭花	140	116	枇杷雙鶴	106
165	八哥	141	117	紫藤鷓鴣	107
166	荷花	142	118	紫藤鴛鴦	108
167	貓	143	119	牡丹雙雀	109
168	水仙	144	120	幽禽鳴春	110
169	雙燕	145	121	山牕清供	111
170	白鷺	146	122	黃卷青鐙	112
171	孔雀	147	123	秋郊野趣	113
172	鷄	148	124	紫藤雙燕	114
173	白頭鳥	149	125	水仙	115
174	鸚鵡	150	126	燕蹴飛花	116
175	花鳥	151	127	萱花飛雀	117
176	花鳥	152	128	蒲田野趣	118
177	梧桐	153	129	天竹	119
178	雛鷄	154	130	飛燕	120
179	雙燕	155	131	雄鷄	121
180	竹	155	132	雙犬	122
181	青藤老人臥看山海經	157	133	江南風味	123
182	月明飛夜鷗	158	134	游魚	124
183	麻雀	159	135	蘆塘	125
184	牡丹雙鷄圖	160	136	鴛鴦	125
185	八哥沐浴圖	162	137	紫藤飛燕	126
186	白頭	163	138	萱花雙雉	126
187	白頭	163	139	衰柳樓鴉	127

任伯年畫集

藝術圖書公司印行

任伯年畫集

圖片目錄

46	八仙(四).....	41	一、任伯年彩色名作.....	9
47	獻瑞圖.....	42	1 松下聞簫.....	9
48	人物.....	43	2 柳蔭雙舟.....	10
49	鐘馗(一).....	44	3 桐蔭清畫.....	10
50	鐘馗(二).....	45	4 叁禪圖.....	11
51	鐘馗(三).....	46	5 玩硯圖.....	11
52	鐘馗(四).....	47	6 荷塘鴛鴦.....	12
53	東山絲竹.....	48	7 鸚鵡與楓葉.....	13
54	東山絲竹.....	49	8 桃花白頭.....	14
55	鹿車.....	50	9 田野風趣.....	15
56	紫氣東來.....	51	10 瓜棚睡鴨.....	16
57	關山在望.....	52	11 芭蕉綉球.....	17
58	故土難忘.....	53	12 桃花雙燕.....	17
59	東坡琴操.....	54	13 春江水暖.....	18
60	叱石成羊.....	55	14 夏園午憩.....	18
61	春風得意.....	56	15 蒲塘秋艷.....	19
62	許由洗耳.....	57	16 柳溪鷓鴣.....	19
63	人物.....	58	17 花下啄食.....	20
64	人物.....	58	18 紫藤翠鳥.....	20
65	西施.....	59	19 鷄.....	21
66	梅妃.....	59	20 燕.....	21
67	小妹低唱我吹簫.....	60	21 桃花.....	22
68	小妹低唱我吹簫.....	60	22 茶花水仙.....	23
69	松林小憩.....	61	23 木棉鳴雀.....	23
70	桃源問津.....	61	24 鳧.....	24
71	承天夜遊.....	62	二、任伯年人物畫.....	25
72	梅妻鶴子.....	62	25 女媧煉石.....	26
73	一簫新綠.....	63	26 蘇武牧羊.....	27
74	關河一望蕭索.....	63	27 群星祝壽(一).....	28
75	梧桐樹下.....	64	28 群星祝壽(二).....	28
76	消暑圖.....	65	29 群星祝壽(三).....	29
77	聽竹圖.....	66	30 群星祝壽(四).....	29
78	寒風吹江上寒.....	67	31 群星祝壽(五).....	30
79	秋風起.....	68	32 群星祝壽(六).....	30
80	猶抱琵琶.....	69	33 群星祝壽(七).....	31
81	初冬圖.....	70	34 群星祝壽(八).....	31
82	初雪.....	71	35 群星祝壽(九).....	32
83	關河一望蕭索.....	72	36 群星祝壽(十).....	32
84	風雨近重陽.....	73	37 群星祝壽(十一).....	33
85	小憩.....	74	38 群星祝壽(十二).....	33
86	觀瀑圖.....	75	39 人物.....	34
87	禮教圖.....	76	40 人物.....	35
88	閒來吹簫自娛.....	77	41 倚梅伴鶴.....	36
89	江邊閒望.....	78	42 雀屏中選.....	37
90	秋江野鳧.....	79	43 八仙(一).....	38
91	冬旅.....	80	44 八仙(二).....	39
92	江邊.....	81	45 八仙(三).....	40

任伯年畫集

圖片目錄

140	葦塘宿鷺	127	93	課子圖	82
141	松鶴	128	94	古樹下	83
142	松鶴	128	95	岸邊	84
143	天價飛禽	129	96	肖像	85
144	高松立雀	129	97	肖像	86
145	哺雛	130	98	肖像	87
146	蕉鴿	130	99	擺渡	88
147	嫩葉池塘	131	100	人物	89
148	暮春天氣	131	101	人物	90
149	花落鳩啼	132	102	冬旅	91
150	野塘再后	132	103	觀瀑圖	92
151	欲雨時分	133	104	龍山落帽	93
152	天人庭院	133	105	焚香誥天	94
153	雙鳧	134	106	城下乞食	95
154	群鴨	134	107	能出胯下	96
155	水仙天竹	135	108	雨打梨花深閉門	97
156	荷塘月夜	135	109	茂陵風雨病相如	98
157	牡丹	136	110	雲鵬筆意	99
158	群雛	136	111	蜀主詞意	100
159	斑鳩	137	112	廣成子仙關	101
160	貓雀	137	113	浣紗石	102
161	羊	138	三、任伯年花鳥畫	103	
162	牛	138	114	紫綬白頭	104
163	白頭鳥	139	115	蕉雀梅花	105
164	蘭花	140	116	枇杷雙鶴	106
165	八哥	141	117	紫藤鷓鴣	107
166	荷花	142	118	紫藤鴛鴦	108
167	貓	143	119	牡丹雙雀	109
168	水仙	144	120	幽禽鳴春	110
169	雙燕	145	121	山牕清供	111
170	白鷺	146	122	黃卷青鐙	112
171	孔雀	147	123	秋郊野趣	113
172	鷄	148	124	紫藤雙燕	114
173	白頭鳥	149	125	水仙	115
174	鸚鵡	150	126	燕蹴飛花	116
175	花鳥	151	127	萱花飛雀	117
176	花鳥	152	128	蒲田野趣	118
177	梧桐	153	129	天竹	119
178	雛鷄	154	130	飛燕	120
179	雙燕	155	131	雄鷄	121
180	竹	155	132	雙犬	122
181	青藤老人臥看山海經	157	133	江南風味	123
182	月明飛夜鷗	158	134	游魚	124
183	麻雀	159	135	蘆塘	125
184	牡丹雙鷄圖	160	136	鴛鴦	125
185	八哥沐浴圖	162	137	紫藤飛燕	126
186	白頭	163	138	萱花雙雉	126
187	白頭	163	139	衰柳樓鴉	127

任伯年的畫

曹緯初口述
楊岫雲筆記

我很喜歡齊白石、吳昌碩、趙之謙和任伯年的畫，尤其對任伯年特別偏愛。任伯年的畫造意新穎，用色淡雅。是近兩百年以來，不可多得的一位畫家。

藝術圖書公司發行人何恭上先生搜集了不少任伯年的精品，想要印行一本專集，他知道我是個「任伯年迷」，特要我談談任伯年，這確是為學花鳥畫的人們最好的一項服務，我也樂與推介。

有清三百年的繪畫，都是揭於成法，因陳抄襲，沒有半點新意，任伯年開風氣之先，在佈局和用色上都與眾不同，對近代藝壇上有極大的影響。

任伯年名頤浙江蕭山人，生於清道光十九年，卒於光緒二十一年（一八三九——一八九五年）享年五十六歲，在他僅僅五十六年的生命中，却創下了不少的傑作。

他在幼年隨父學習人物畫，十五歲父親去世，即到上海賣畫糊口，上海當時有一位名畫家叫任渭長，工花鳥人物，伯年即冒渭長的名求售，銷路頗好，一日渭長由此經過，看見地攤上的畫，冒學的很像，即盤問伯年，伯年不虞有他，隨說渭長是他叔父，渭長又問：「你認識他麼」？伯年無以對，終於被揭穿，但渭長很愛他的畫才不為難他，並收他為徒，伯年受此栽培，卒為一代名家，語云：「玉不琢不成器，」伯年如無渭長的提拔，恐終其生碌碌無聞。

伯年初至上海，所住附近有一羊圈，他便終日為羊寫照，久之畫羊已得其神，後專心翎毛，飼鳥於園，朝夕相對，察其飛鳴宿舍之態，故其所畫翎毛，栩栩如生，伯年名重當時，弟子甚多，吳昌碩以五十之齡始師伯年，兩人的情感介乎師友之間，輒竟日傾談不倦，興至以畫相贈，而他人求畫常數年不報，其率真不羈可以想見。

我看到任伯年的真蹟，並不多，在大陸時看過五六幅，在臺灣也看過五六幅，他的畫冊倒看的不少，有些批評他的畫是雅俗共賞，格調不高。雅俗共賞尚稱持平之論，說他格調不

高，這真是對他的一種污辱，可能是因為他在少年的時候，常畫些人物故事畫的關係，這些故事畫，都是些通俗的故事，少數的人們便對他發生了不好的印象，實則他的人物，無論造型和線條都極超逸，絕不能因為他畫的是通俗故事，就說他格調不高，這是不公平的。

再說雅俗的問題，常聽一般人論畫曰：某某雅，某某俗，或雅俗共賞等話，究竟何者為俗？何者為雅？頗難定一標準。有的人說，使用脂粉太多，則俗，純用水墨者則雅，但是有些名家，如齊白石好用大紅大綠，你能說他俗麼？張書旂每畫必用粉，却無一點脂粉氣，相反的，市肆所售之畫，很多是完全用水墨畫的，東塗西抹，俗不可耐，所以雅俗的分別，絕不可以有色者為俗，水墨者為雅。那麼，怎樣才能雅呢？這實在很難定標準，但是，一個畫人，必須有學識和素養、有一顆超然物外的心，再有思想，有情趣，色墨調和，用筆潤致，具有這些基本的條件，才能創造出一幅雅潔的作品。伯年的學識很好，能詩而不常寫詩，能文而不常寫文，與吳昌碩把酒論詩論文時常滔滔不絕，但他題畫時並不多題詩，只記年月姓名而已。其書法也下過不少工夫，寫過北碑、二王，也能自成風格，他的畫用色調和，用筆潤致，實在不能說他有半點俗氣。

他畫的題材，也許是他願意討好觀衆的關係，他用的題材很廣，梅蘭竹菊、山窗清供、民間流傳的神話故事，比如八仙、麻姑獻壽、鍾馗捉鬼、東山絲竹、花鳥走獸等甚麼都畫，他常對人說，甚麼東西都能入畫，對於題材是不必限制，只要用筆用墨得體就能把極普通的題材，表現的有情趣，就是一幅好畫。他這一席話，證明他「取材之廣」。我們也很同意他的說法，無論甚麼題材，只要你會調配，便是一幅好畫，好似烹調一樣的道理，同是魚肉，同是一種作料，有技巧的，便會做出好菜，相反的，即用很好的材料，也無法做出可口的菜肴。你看他幾幅神仙故事畫，題材極為通俗，但他畫了出來，便成了一幅極雅的畫。

伯年的手法很高，譬如「女媧煉石」一畫，他畫的衣紋，在十八描裏是找不到的，是他獨創的，他的思想也極為高明，表現的方法也極為超逸，如果這幅煉石補天找我們畫的話，是畫成一塊石頭呢？還是畫成很多美女將石頭向天上擲呢？他這超出物外的想法，是一般人辦不到的。

畫人物畫，一種是有詩情畫意的文人人物畫，一種是通俗故事，而他的人物畫是將通俗故事，畫成了文人畫，他畫的「八仙」，畫的很生動，但這些神仙個個的表情和凡人一樣，本來神和人並無分別，只是以前的畫家多半將人畫成神，他能將神畫成人，這便是高人一等的地方。

伯年畫鍾馗的時候很多，鍾馗能除暴安良，也許伯年有些冤枉，滿腹苦水無法發洩，借此畫筆洩憤，據說在端陽節用朱砂畫鍾馗可以驅鬼，或用鷄血點睛更能避鬼，這雖是一種迷信，但由此可以知道，繪畫便是一種發洩的表現，心中有苦悶可信手一揮，便覺痛快，繪畫能陶冶性情的道理，即在於此。他對鍾馗特別感到興趣，我看到他的畫片很多，但他有一特點，每個鍾馗都不一樣，無論筆劃、無論神情各各不同，這在畫人物的是不易辦到的，人物畫家，無論仕女、神怪，每個畫家畫的臉形神情，多半相同，惟有伯年，畫人物可以隨意揮灑，要如何便如何，可隨意改變造形。

伯年在人物畫中，常畫「關山在望」「關山蕭索」一類的畫，內容很簡單，一個征人，一匹馬，一片蕭疏的樹林，除此以外再也沒有什麼東西，作者就只在這幾樣東西上面絞腦汁，有時把樹林擺遠些，有時又擺近些，有時擺在上面，有時擺在下面，而樹木又總是凋零的秋冬之樹，那匹馬又總是不被征人騎着的，不騎就是因為騎馬的人暫時不願意走，人總是呆呆的立着，若有所失，究竟是近鄉情怯呢？還是戀戀不願意離別故土呢？任憑讀者想吧！這些畫是多麼有情感啊。

像是「漂母與韓信」一類的草稿，看來好像不太成熟的線條和不太講究畫理的視覺形象，但却包含了作者最可貴的心血。伯年的這些草圖或小品，雖是不經意之作，在茶餘酒後一時心血來潮，隨意鈎畫的娛樂玩藝，但都費過一番經營，或重趣味或重寓意，大都能够快炙人口，耐人尋味。他是小大由之，有時也構思些很大的作品，或四幅八幅，甚至十二幅的故事畫，或一連幾大幅的通景，真是洋洋大觀。

他的畫雖不題詩，但極富詩意，翻開他的花鳥畫頁，不管作品的巨細繁簡，只要你對它稍稍玩味，就有種意味深長的東西從畫面潛入你的心扉，蕩漾在你的腦海，引起一些有關的意

象和聯想，這種意味深長的東西，大概就叫做詩意。

幾隻小燕在斜風細雨中一掠而過，母鷄領着幾隻小鷄在豆棚瓜架下覓食，碧桃枝上有幾個失掉了伴侶的黃雀低鳴，一羣白鷺縮在葦塘休息等，都是伯年腕底常出現的畫面，在日常生活中人人可以看到，你說這些花鳥本身有何意義？可是這些東西經他的手腕寫出，顯現在你的眼前時，你的思想就不會僅逗留在畫面上，而是有所引伸，有所擴展，以至在心靈上打開一個臆游的境界，不停的向外動盪，引你到了飄長的樂園，精神上得到說不出的滿足，如果問，伯年花鳥的創造具有什麼顯著的特點，我以為就是它能够給予讀者一種感受，一種精神滿足的感受。

一句俗話「觸景生情」正是表明現實事物與精神世界之間的結合，伯年是最了解這種關係的，最能體會情與景相互的關聯的，所以他在寫景時總是結合抒情，總是將他在景物中的感受分給觀衆共享。他從來不是單純爲花鳥寫照，或描寫它的美麗，他總是描寫花情鳥意在自心靈裏的反映，他同情那深藏在蘆草裏的水禽的寂寞，他就在畫面上表現出冷冷清清的感覺，他樂意早春時節寒凜的聒噪，他就在畫面上盡量渲染了春意蔥蘢的情調，他欣賞高松野鶴，他就用畫筆標榜它的高風亮節，他喜歡春風魚藻，紙面上就看得出有無窮的活潑生趣，他總是既寫景又寫情，他總是將那些打動過自己的景物再來打動別人，所謂詩的境界，就是從這裏產生，藝術的感力也就從這裏產生，所以說這就是花鳥創作的正當途徑，也是造型藝術正式的途徑。

伯年畫的領域很廣，無所不畫，但我認爲他的花鳥是最感人的。如果說他的花鳥創作意境是詩，那麼他的構圖便是音樂，詩的意境和具有音樂感的構圖，是構成伯年花鳥創作的兩大特色。

作爲視覺形象的組織法則的構圖學，是一種深奧的學問，必須刻意經營始能創出一幅美的作品，不可隨意拼湊，更須成竹在先，始可與讀者發生共鳴力量，正如詩不能缺少節奏一樣，視覺形象的構成，也應講求節奏，形體與形體之間的節奏，色調與色調之間的節奏。伯年在構圖方面極具才華，無論斗方、折扇、圓的長的、大的小的，各種不同的篇幅，他的

構圖可以隨機應變，變化多端，而在意境的刻畫和形象的烘托上，真是恰到好处，既不作驚人之筆，也不令人興味索然，平淡中令人意趣盎然。

伯年對花鳥創作的優點，當然在花的姿態和鳥的動態上是高人一等的，而最主要的是他的經營位置，也就是構圖的技巧，無論形與形的呼應，色與色的襯托，抑揚、起伏、疏密、虛實等等的處理，也好像音樂的作曲學，基調與和聲都恰到好处。譬如他那芭蕉、梅花小鳥的那一幅畫，他構圖就很別致，芭蕉佔了大半，幾枝梅花躲在蕉後的空隙裏，所佔地位不到十分之一，梅花枝上站着三隻麻雀，它們佔的位置微乎其微。在這裏可以看出濃艷的芭蕉和清淡梅花的對比，其目的不在壓抑梅花，而是突現梅花，也可看出大塊的潑墨和細碎的線條的對比，其目的也是顯示梅花枝上的三隻麻雀，這樣麻雀的地位雖然很小，但在比重上，均衡上是運用的很好，很醒目，好像作曲的高音，輕輕的點破了主題，而帶動了整個畫幅的音響旋律，你看是多麼協和調暢。

他在造形與設色的統一，也是別人無法學會的，他都能抓住題材的特徵，在造形上色彩上再加以規律統一，使人一眼便極悅目。他對於色調的統一，也是十分注意的，但是他不願和真實的顏色一模一樣，他總是有意加強一種色調，或故意削弱一種色調，甚至另行改換一種色調，來加強意象的感情及突出，譬如以石青點頑石，以粉綠畫山崖，以淺絳繪椿葉，以嫩黃染喬木等，這都不是原物的本色，而是經過想像改造變形而達到藝術的最高效果。

伯年的用色以淡雅調和見長，構圖能超逸新穎，筆墨從溫秀中表露了氣韻深厚的境界，意境高遠，令人如吃橄欖越嚼越甘，所以說任伯年先生的花鳥畫實是近二百年間不易多得的高手。隨意漫談，定多乖舛之處望專家多多指教。

1 松下聞簫

3 桐蔭清晝

2 柳塘雙舟

