

任伯年(任颐) 《桐荫仕女》

任颐(1840—1896),初名润,字小楼,后字伯年,浙江山阴(今绍兴)人。是我国近代杰出画家。其绘画发轫于民间艺术,重视继承传统,吸收西画的速写、设色等技法,形成风姿多采的独特画风。在“四任”(任熊、任薰、任颐、任预)之中成就最为突出,当之无愧为近百年海上画派之巨擘。

任伯年的主要成就是在人物画和花鸟画方面,往往寥寥数笔,便能把人物整个神态表现出来,着墨不多而意境深远。其人物画,早年从陈洪绶法出,形象夸张,富装饰效果。如故宫博物院藏《干莫炼剑图》轴。后练习速写后,变得较为奔逸,如故宫博物院藏《风尘三侠图》轴等。他画人物的写照技艺,高妙绝伦,曾为虚谷、胡公寿、赵之谦、任薰等多人画像,无不逼肖。浙江省博物馆藏有其《酸寒尉像》轴,写吴昌硕着官衣立像,极其传神,线条简练沉着,有力潇洒。他常画钟馗,笔下的钟馗心胸磊落、不怕鬼,不信邪。

其花鸟画,早年以工笔见长,仿北宋人法。后取法恽派及陈淳、徐渭、朱耆的写意法,笔墨趋于简逸放纵,设色明净淡雅,形成兼工带写、明快温馨的格调。他的花鸟画,总是把花与鸟连在一起,禽鸟显得很突出,花卉有时只作背景,整个画面充满了诗的意境。其风格对近现代花鸟画产生了巨大影响。

任伯年以他在清末传统中国人物画创作上的独特成就,成为近代中国传统人物画别开生面的主要代表。他的人物画品格中包含的画工性品格与文人性品格之二重性或兼容性特点,既是作为中国近代史的过渡时期画家的一般特点,又与他的家传家风以及社会生活与艺术环境的独特性相关,同时也与他既作为人物画家又作为花鸟画家的二重性或兼容性特点紧密相连。

任伯年二十多年的绘画创作,留下了数以千计的遗作,是历史上少见的多产作家。最早的作品是同治四年作的,最晚的作品为光绪乙未年冬十月,去世的前一个月作的。

此幅工细的仕女画为中国美术馆藏《桐荫仕女》图,颇具文雅之气。人物的描绘为工笔,而人物的衬景为小写意,兼工带写,从而显得生动活泼。梧桐树荫下,仕女静伫,凝神注目、若有所思的神态,刻画入微,用婉转流畅、抑扬顿挫的笔法,组成一系列排列有序、纵横交错的构成关系。用线劲挺豪放,肆意挥洒,转折顿挫极有力度。图中线条已不是为了表现人物的形体结构以及衣纹的起伏转折,而是通过线条的疏密、刚柔、行笔的轻重缓急传达一种富有节奏韵律的视觉形式。衣纹的疏密处理绵韧、洒落、富有节奏韵律感,笔墨语言的价值和主观倾向被突显出来,仕女身后数竿长竹林立,墨色较重,零零散散的竹叶使画面活跃起来,动静结合,以精秀之笔,写出萧疏淡泊之境,给人以优美的艺术享受,这不仅反映出任伯年聪颖的艺术才情和对水墨运用的敏感性,从一个侧面也彰显了中国绘画的审美品格。

款署:“师新罗山人用笔。光绪甲申闰五月,任伯年。”铃印:“任颐印信(朱文)、得自在禅(白文)”。

(本报编辑整理)

任伯年

桐荫仕女

1884年

120.3×39.4cm
纸本

中国美