

写在《任伯年研究大系》出版后

■薛永年

任伯年
江西美术出版社
丁羲元
总主编
出版

《任伯年研究大系》是一部非常有分量的、具有较高学术价值的、收录最新研究成果的大型出版物。

首先，江西美术出版社及其编辑团队的“任伯年”这个选题选得非常好。任伯年出生于1840年，遭逢鸦片战争爆发，去世于1895年，也就是徐悲鸿诞生的那一年。任伯年的一生都处于古今之交的时代，他是近代历史、画史上非常有代表性的画家，所面临的问题很多，归结起来主要有两方面。一是从古到今，即中国画怎么从古代走向现代，古、今如何转型；二是在当时历史背景下，中国已被鸦片战争打开了门户，不能闭关自守，中西文化有了交流、有了交融，而且在十里洋场的上海这样一个大都会，中、西怎样结合、融合。

在任伯年的身上有很多宝贵的经验值得关注，比如他在绘画上将古与今的关系处理得很好，贯通了古今，做到古为今用，要变古；在中西融合上，做到洋为中用，要化洋，不是洋化。在他所处的年代、他的造型、他的构图、他的笔墨、他的色彩，等等，都有独到之处，包括他在画上的留白而少题诗，就是为了体现一种空间上的诗意。那么，完成这样一个有着非常重要意义画家的研究大系，对处于今天这个中国特色社会主义新时代，面对中国画、中国艺术的进一步发展和走向世界，跟世界沟通、交流互鉴，能够提供非常有系统、整理过的成果，并能够帮助我们解答当下面临的诸多问题。

同时引人注意的是，整个编辑队伍很有特色，组合了多方面的力量。从队伍年龄结构看，一种是老专家，作为总主编的丁羲元先生，是改革开放新时期崛起的专门研究海派、任伯年的一位著名的权威专家。另一种是中青年实力派的学者，像于洋、邓锋等作为分卷主编，都是工作多年的美术学的博士。而且从理论与实践方面看，又有两种力量，一种是像邓锋这样懂画的、可以鉴别研究修复古画的学者，不同于纯粹一般的文化学者；还有一种是学者型的画家，比如叶芾、阴澍雨等。不仅老、中、青专家结合，还有懂画的学者和学者型的画家的结合，这是本书编写队伍的一个亮点。

当然，更重要的是，这部书在内容构建及编排方式上有诸多新的特点、新的构思。这部书的总编纂者丁羲元先生把晚清、19世纪后半叶以来，对于任伯年研究的重要的文献，还有大量的研究成果，按照不同的类别编为八卷十册，内容涵盖任伯年的生平与交友圈，任伯年与海派的渊源及对海派的作用和影响，任伯年的综合研究、绘画研究，任伯年的诗书题跋，任伯年作品的鉴定和收藏，还有年谱，涉及任伯年及其艺术的方方面面。

大系的编纂方式也很独特，采用图文并茂

结合的形式，以文为主，图多为插图，分布在不同的文章、列表里。还专设一卷两册的《绘画经典》，按着题材、时间顺序编排，图文并茂的形式有助于我们对任伯年研究的理解更加深入。以往出版的研究类型书籍，大多以画为主，《任伯年研究大系》则是以研究文章为主，辅以作品，而且作品不限于卷轴画，还包括画谱、画稿部分，所以它比以往的出版物更丰富。整部书中涵盖了研究任伯年的不同角度、不同材料和面对不同问题时采取的不同方法，就当下而言，无论是对美术史研究的深入还是对艺术创作的推动，都提供了系统性的成果和参考资料。丛书所收集的研究论文，包括若干方面，既有任伯年那个时代前后关于他记载的一些原始文献，长期以来的研究成果和近几年的新成果，包括节选的优秀硕博论文，还有专门在出版此书之前撰写的最新文章，甚至还未发表。这种编纂方式，也是该书成为任伯年研究集大成的原因之一。此外，这部书充分考虑了既面向学者，又面向画家，还面向被美育的对象，针对作品的鉴赏辨伪专设一卷，其中就有论文是对一些作品的鉴赏，这部书有它的学术性、资料性、鉴赏性，这也是一个集大成的特点。

艺术史和美术史研究，近些年来有一个新的进展，即不仅研究画家、美术家，甚至后来别人怎么在研究中塑造这个美术家和画家——对学术史部分的研究，也成了研究的主要内容之一。这部书即综合了这些方面，比如对民国时期他人对任伯年的研究、新中国初期的研究、改革开放之后的研究，乃至目前新热点的研究，都是根据时代的课题来观察，并选取不同的角度来思考不同的问题。作为一部“大系”，考虑不同时间、不同研究者的不同取向来总结经验，就能够找出问题。无论是学者找出理论的问题，还是画家找出创作的问题，皆能给我们提供启示。

最后，《任伯年研究大系》除了收录论文之外，还有一部分由编辑组自主汇辑、整理的内容很有价值，比如朱万章主编的《鉴定与收藏》卷，重新编辑了一个任伯年的画目，这对无论是搞创作还是搞研究的工作者，都提供了查考的便利。此外，本书在收录他人文论的同时，还在最后一卷，推出了丁羲元先生重新编订的《年谱》，是作者最新成果的展示。同时，这部书在装帧上也很有特点，即古、今结合，既有函套式，又有精装式，相互融合。可见整个编辑团队是下了功夫、做了认真思考的。

《任伯年研究大系》不仅是任伯年研究的集大成者，又有里程碑的意义，它为我们出版其他已故著名画家、巨匠、大师的研究成果和展示他们的作品，提供了一个新的思路。

(根据录音整理)

好书推荐

作者郭廉夫生于1938年，是江苏扬中人，1963年毕业于南京艺术学院美术系。郭先生致力于中国色彩的研究几近一生的努力，精专与久长便是这种努力的收益和成本，他在不断深入的研究中，也不断拔高了自己的见地和修养，他从色彩的发生沿着历史的长廊一直数落到当代，可谓栏杆拍遍用心良苦，色彩于他不再是一种视觉现象，而是心契心知。在他书中所言的冷名题与热名题之间，在客观与主观的色彩观念之间，他把握住了惟精惟一的充执厥中，这就是人的所在，是人在主客观之间选择和决定了色彩。

作者在历数色彩的认识逻辑中，注意到了中国人对色彩感觉与认知的不断充实完善，从古朴的彩陶、耀目的漆器、简洁的岩画，先秦与两汉，魏晋南北朝，唐宋元明清，直到今天，人类的色彩观并不是一个封闭自在的系统，而是随着人的进步，文明的进步，一直在不断充实完善中，我以为作者基于这样一个开放与谦逊的立场，他关于自己对色彩的观点不但值得关注，也是许多渴望丰实自己的读者必须关注的。

作者在论述色彩历史的同时，广征博引点线并举，既有不同历史时期的文论佐证，又有许多精典画面的点评，如《周易》《淮南子》《文心

中国人对石窟并不陌生，比如敦煌，比如龙门，比如云岗等等，以前叫参拜叩访，现在叫旅游打卡，年轻时没空儿去，退休了总得去瞅瞅，大多数人也就是瞅瞅，并不了解石窟真正的价值和意义，各地石窟介绍自己时都言之凿凿信心满满，游客却并不能把零散印象归拢成自己的文化资源和知识系统，这本《中国石窟简史》的问世可谓及时，让所有去过想过石窟的人可以沿着作者的导引，徜徉于中国佛教文化的脉络之上，系统地了解它们之间的关联和故事，把散碎的印象提炼升华成自己的文化底蕴和精神资源。

作者常青是周秦汉唐故里的陕西人，北京大学毕业后又赴美留学，是美国堪萨斯大学中国艺术史博士，专业主修中国石窟寺艺术，常青博士还有许多闪光的学术头衔与学历背景，但他更丰富的学问基础是在国内，他在龙门石窟研究所、中国社科院、中国佛教文化研究所都有过工作经历，这让他在自己专长的领域中有着难得的比较和鉴别，中西方不同的治学方法，对宗教各异的诠释立场，对精神生活不同的认识角度，在常青这里都按部就班地有着自己应该的位置。正是在这种比较中，作者介绍了佛教理论的核心即一个“苦”字，苦海无边，人生的痛苦是因“无明”所致，只有宗教信仰可以让人看到希望，得以解脱，消除无明，“数不清的善男信女，为了追求这

《中国色彩简史》
郭廉夫 郭渊 / 著
重庆大学出版社 / 出版

雕龙》《历代名画记》和《彩绘法》《南村辍耕录——彩绘法》等文字的论述，让读者从中品悟到中国色彩观念的理性沉淀，而展子虔的《游春图》，阎立本的《步辇图》，张萱的《捣练图》，赵佶的《芙蓉锦鸡图》，刘贯道的《元世祖出猎图》等历代名画，则让读者直视到色彩付诸表现时的感性价值，理论与实践，理性与感性，是作者论述自己观点时展开的学术境界，也只有展得开，才可以收得住，作者行文风格收放自如，思想脉络清晰可辨。

作为概览与通读的读者，此书可渲染想像的空间，作为专攻与摄取的读者，此书能联接认知的逻辑。

(代大权)

《中国石窟简史》
常青 / 著
浙江古籍出版社 / 出版

个虚幻的彼岸世界，忍辱负重，施善行善，甚至将自己的一生寄托在青灯古佛旁”，作者对石窟的历史描述并没有脱离现实，客观陈述中亦随处可见主观的立场，这无疑会让读者在了解石窟艺术的同时，丰厚自己的认识，以旁观者清的态度去判断历史。

作者一共用了十个篇章将石窟的由来，石窟与佛教的关系，佛教对历史的影响，不同朝代宗教生活的比较都做了清晰的梳理，显与隐两条线索贯穿其间，建筑殿堂、经洞佛龕、雕塑壁画是其外在的形态显性形态，出世避乱、希望寄托、向往光明则是其内在的隐性心理，读者从常先生的文字中领略到的也不仅是石窟本身，更可以从历史中想到现实，领悟到人生的真实意义。

(代大权)