

雅俗共赏 墨传奇丽

——海上画派之任熊

彭西春

鸦片战争之后的海上画坛，因发达的商业经济的刺激而呈现繁荣的局面。各地侨居上海卖画的画家师承各异，风格不同，使海上画坛呈现出百花齐放、丰富多彩的景象。其中最具时代风采和代表性的是独开生面的“海上画派”，是我国近代绘画史上最为重要和最具影响力的艺术流派之一。它起源于19世纪中叶，20世纪初达到鼎盛。画家一方面继承中国画的传统，一方面努力探求新的艺术形式，力求革新，共同开创了潇洒放纵、雄厚古朴、雅俗共赏的海派新画风。作为“海上画派”创始人之一的任熊，他短暂的一生创作出众多人物形象以及瑰丽多姿的景象，他的画风对后世影响很大。

一、任熊生平及主要作品

任熊，字渭长，又字不舍，号湘浦，浙江萧山人，生于清道光三年（1823），卒于清咸丰七年（1857）。萧山与诸暨为邻，晚明画家陈洪绶即为诸暨人。任熊早年在家乡时，接触陈洪绶画作甚多，受其影响颇大。《海上墨林》谓其“画宗陈老莲，人物、花卉、山水结构奇古，画神仙、道佛，别具匠心”。胡公寿称他为“艺术巨擘”。

任熊生长于小知识分子之家，年少家贫，其父任椿，以画名闻乡里。任熊自幼受家庭影响，习书练画，凡景描勾填之法，画男女老幼之容，无所不能。同村尚有一位小有名气的画家任淇，是任熊的族叔，工书法、篆刻，曾赴上海卖画，对任熊曾有启迪之功。任熊早年在家乡时，曾随一位肖像画师学画，因不愿死板教条地恪守粉本，窃变其法，曾绘出“朝服翎顶者秃其颅矣，端拱者跌一足矣，缺嘴坏唇，无怪不具”之像，使其师不满而去。由于任熊幼年丧父，家境清贫，当时弟妹年幼（弟任薰比他小十二岁），于是他承担了家庭生活的重担，“事母至孝，视弟妹能友爱”，靠卖自己的画作来维持生计。他尝至定海观吴道子的木画，二十四岁时，偕同乡陆次山旅居杭州，观摩唐高僧贯休所绘《十六尊者石刻画像》。石刻画像那奇古的形态，令他倾倒，寝卧其下，临摹不倦，铭刻于

心，加深了对古代人物画的认识，从他日后所绘的《十六应真图册》中还可见到这种影响。二十六岁起，被嘉兴周闲邀往范湖草堂三年。周闲为浙江秀水（今嘉兴）人，比任熊大三岁，是浙西名士、书画家，擅绘花卉，兼工篆刻。据周闲《任处士传》载：“道光岁戊申（1848），始交周闲于钱塘（今杭州），留范湖草堂三年，终日临摹古人佳画，略不胜，辄再易一缣，必胜乃已。夜亦秉烛未尝辍，故画日益精。周闲喜客，客多诵任熊名，故名日益盛。”任熊留居周家期间，饱览其收藏，画艺大进，并为周闲所作《范湖草堂图卷》描写范湖草堂景色。全卷青绿设色，内容十分丰富，由远至近，景物布置有条不紊，疏密得宜，笔法秀劲，设色浓丽，清雅兼备，鲜明而不显浮华。此卷为任熊传世精作之一，既不同于元画的孤寂清冷，也不同于明清宫廷界画的虚幻渺茫，更不同于清代“四王”那种法度森严、刻板少变的传统绘法。据《任处士传》载：“游佳山水必造其险奥，一树一石有奇致，亦必流连其间，曰：‘此天生画本也’。”

对任熊影响较大的还有姚燮。姚燮为浙江镇海人。道光十四年（1834）举人，爱国诗人、词人、画家，杰出的戏剧家、小说家，特别“工画梅，巨干繁花，气体雄健”（参见杨逸《海上墨林》）。1849年，姚燮邀请任熊居其大梅山馆一年。姚燮长任熊十八岁，以师友与兄长之情帮助任熊，使其诗词书画都有提高，作品更臻成熟。任熊根据姚燮诗句作《大梅山房诗意图册》一百二十页，“灯下构稿，晨起赋色”，两月余始成。这百余幅画作之题材相当广泛，有人物、鬼神、奇兽、花鸟、鱼虫、山水楼阁、诗情画意等。在大梅山馆居住时，还为姚燮长子景皋绘《宋元词句仕女册》十六幅，在姚燮《文樵二编》付梓时，又为其绘《姚燮五十岁肖像》，笔法洗练传神。还时与姚燮联合作画，故当时诗人黄燮清曾有“隔情疏影横斜，淡妆合伴梅花，欲识飞琼姓氏，还寻种玉人家”（参见杨逸《海上墨林》）之句，以描述当时姚画梅、任绘仕女之情景。

任熊三十岁时，与周闲同游上海及苏州，但似乎不喜欢上海的商业气息，而乐于苏州的文艺活动，与

苏州的书画名家在寓所共同发起组织“华阴道院书画集会”，任为主持人，曾作有《雅集图》卷，记录集会的活动实况。任熊常住苏州，往来于上海卖画，为迎合市井需要，在敷色上讲究富丽鲜艳和装饰性，与赵之谦近似。他的人物画也很有个性，故在市面上颇为畅销，时人评论他“工画人物，衣褶如银钩铁画，直入陈章侯之室，而独开生面者也。一时走弊相乞，得其寸缣尺幅，无不珍如球璧”（张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》）。1835年，于苏州与刘氏女结婚，生子任预。之后数年，皆往来萧山与苏州之间，这时他仿效陈洪绶的木刻《水浒叶子》，在人物画中大力弘扬中国传统的侠气，画了不少游侠图，还有《三十三剑客图》木刻画集，由萧山蔡照初刻成于咸丰六年（1856），后将唐人传奇文附刊在后为定卷，改版为《剑侠传》。内绘刻嘉兴绳技、西京店老人、聂隐娘、李胜、青巾者（任愿）、角巾道士（郭伦观灯）等三十三人像图。蔡照初的刻工刀法精练，《剑侠传》为任熊四部版画作品中最为得意的一部。《剑侠传》与其他三部人物画木刻画谱《列仙酒牌》、《高士传》、《于越先贤传》等组成《任渭长四种》，印行后，得以广泛流传，为“大俗大雅”之作，是晚清木刻的精品，对清代末期版画艺术发展起了重大作用。

任熊的花鸟画出身青藤、白阳，又富南田雅韵，其画作富有装饰趣味，也有纵笔恣肆的画风。其花鸟画有双钩重彩和写意两种面貌，不单注重物象的描写，尤注重花鸟画的意境，达到了画中有诗、情景交融的地步。主要作品有《梅花图》轴、《牡丹图》轴、《柳燕图》轴、《帘外翠鸟图》册页等。

任熊肖像画富有个性，注重刻画人物的内心情感，画法大都以墨骨为主（也有的施色），在墨线边稍加渲染，这和以色彩层层渲染不同。这种以墨线为主，不假渲染的画法，也是对传统肖像画的一大发展，任颐（伯年）后来绘制肖像画也是以此为基础，可见其影响。在其《自画像》中，准确地刻画他内心深处的苦闷与矛盾。后人评论为在清代画家自画像中，最为杰出。

任熊在他仅有的十多年创作生涯中，完成了许多重要作品。如果他不是英年早逝，以其才干、学识，应该会有更杰出的表现。

二、任熊的成就和影响

海上画派，是在借鉴外来绘画的同时注重世俗化的艺术，是由传统基础上开创出的一代新画风，在中国绘画史上占有重要地位。任熊是海上画派“三熊”（张熊、任熊、朱熊），“三任”（任渭长、任阜长、任伯年）的中心人物。他是一位有独到思想和建树的画家。就绘画题材及思想性而言，任熊比任伯年来得更加广泛和深邃。历史上，凡是开宗立派的画家，一般除了过人的技法之外，都必须有独到的思想。

任熊人物、花卉、山水无所不能，尤以人物画著称。他的绘画远绍唐宋，近师陈洪绶，并加以发展变化，能融合传统绘画和民间艺术于一体，颇富创造性。形成了结构奇古、衣纹若铁画银钩、设色古雅、富有装饰意趣的风貌。兼有诗、书、画、印等多方面的文化修养，但不像一般的文人画家那样拘束。来自社会下层的任熊，与民间艺术有着天然的联系，将浓艳、强烈的民间美术色调注入画面，反而有一种大俗即大雅的审美效果，因而能达到雅俗共赏的境界。他竭力矫正当时流行的构图平稳、色彩淡雅和甜熟柔媚等庸俗弊端，一变而为生动洒脱、色彩艳丽浓烈、独出新意的风格。正是在传统绘画艺术的基础上，不断吸取民间艺术和外来艺术之长并将三者有机地结合起来，形成了独特的艺术语言。任熊画的不少民俗生活的人物画取材于现实生活，人物形象从观察生活写生中来，突破了复古主义，是人物画革新的开端，为中国传统人物画的振兴和发展作出了突出贡献。在19世纪50年代，任熊所创立的世俗性绘画拓宽了传统绘画的范围，其革新意义一直影响到后世的艺术。

任熊对中国画的许多方面所进行的有益探索及其创新尝试，值得我们很好地借鉴。传统总是和创新连接起来的，否定传统的创新是无源之水，否定创新就无生命力。正确的继承传统是在传统的基础上不断创造，不断发展，推陈出新。任熊的艺术能独抒己见，创造出自己的新面目，并开一代风气，其关键就在于创新。

（作者单位 河南大学艺术学院）

责任编辑 韦平