

清六家画丛

王

翠

画集

编者 邵琦

上海人民美術出版社

王暈車集

劉子春

(沪)新登字102号

王 翬画集

编 者：邵 琦

责任编辑：孙国彬 装帧设计：杨利禄

出 版

者：上海人民美术出版社

发 行 (上海长乐路六七二弄三三号 邮编二〇〇四四〇)

经 销 者：全国新华书店

印 刷 者：上海市印刷二厂

一九九六年五月第一版第一次印刷

开本787×1092 1/16 印张：8

印数：00001—10000

ISBN 7-5322-1579-2/J·1487

定价：21.00元

王翬画集序

邵琦

中国绘画史上，王翬乃有「五百年以来从未之见」⁽¹⁾大画家之美誉，其在世之时为中国绘画艺术作出巨大的贡献，其离世之后犹有深远的历史影响。

王翬，字石谷，号耕烟山人、乌目山人、清晖主人。一六三二年四月十日出生于江苏常熟。王翬祖上原为山西太原人，元时蒙古族入主中原，避迁南方。曾祖王伯臣、祖父王载仕、父亲王攀龙和叔父王攀鳌皆为画家，尤以山水、花鸟为擅长。王翬家境贫寒，却天资聪颖，幼时即好涂抹，同乡画家张珂为其启蒙老师，随其习画。初以出售仿摹古画名迹为业，模仿之作常令大收藏家们真假难辨。一六五一年，王翬因其所作扇面小景，为其时画坛大家王鉴所赏识，旋即收其为弟子。明季画坛盟主董其昌衣钵传人「画苑领袖」——王时敏见后大为惊讶，预言：「此子业必出我之右。」次年，王鉴将远游，举荐王翬入王时敏门下。此后，王翬在王时敏、王鉴的共同指导和多方引荐下，研习临摹古画名迹，直到「磨砢浸灌，刮精竭虑，窠臼尽脱，而复意动天机，神合自然。犹如禅者，悟彻到家，一了百了。所谓一超直人如来地」⁽²⁾。如古人忽复现前⁽³⁾之境地。以致其师王时敏为没能得到王翬临黄公望《富春图》之摹本而耿耿于怀，一代画坛奇才恽寿平则因之而改山水之弦易为花鸟之轍。王翬虽居家卖画三十余年，然盛名遍播海内。一六九一年奉旨赴京主持康熙《南巡图》的绘制，大受赞许，并赐「山水清晖」及卷轴。一六九八年，携此殊荣还乡，自号「清晖主人」，直至一七一七年十一月十五日卒于常熟虞山。

画史称王翬与王时敏、王鉴、王原祁为清初「四王」，又与恽寿平、吴历合称为「清六家」。

王翬之所以被被誉为「五百年以来从未之见」的大画家，不仅在于其天资人功俱臻绝顶，运笔构思，天机发露，迥出于时流之外，更在于其能将自古以来南北宗派之齟齬不能相合者，一一汇于毫端，融洽以出，妙奇入神。

王翬之于中国绘画传统，可以董其昌「集其大成」四字约以言之。「集其大成」大抵可从下述两方面论之。其一，集古往之大成。王翬自述其画学经历：「自韶时搦管，亿亿穷年，为世俗流派拘牵，无由自拔。」⁽⁴⁾既得巨擘翼护，如「二王」，能够「纵览右丞、思训、荆董，胜国诸贤，上下千余年，名迹数十百种，然后知画理之精微，画学之博大如此」⁽⁵⁾；又有同道切磋，如恽寿平，乃「潜神苦志，静以求之，每下笔落墨，辄思古人用心处。沈精之久，乃悟一点一拂，皆有风韵；一石一水，皆有位置。渲染有阴阳之辨，傅色有今古之殊。于是涵泳于心，练之于手，自喜不复为流派所惑，而稍稍可以自信矣」⁽⁶⁾。王翬有这番「自信」，乃是他「于画道研深入微，凡唐宋元名迹，已悉穷其精蕴，集以大成」⁽⁷⁾。而「从集大成后一一现出化境，超妙入神，令人更从何处参起」⁽⁸⁾。经王翬心追手摹之历史

大家有如：张僧繇、卢鸿、王维、关仝、董源、巨然、李成、范宽、燕文贵、赵令穰、米芾、米友仁、赵孟頫、高克恭、黄公望、曹知白、吴镇、倪瓒、王蒙、沈周、唐寅、董其昌等，自梁、唐、五代、宋、元至明四十余人。⁽⁴⁾于历代名家巨迹无不冥心搜讨，惨淡经营，终使王翠谙熟各家门法，会之于心，应之于手。其集古往之大成，与同时《康熙字典》、《四库全书》之编纂几可作等量齐观。其二，集南北之大成。「南宗」与「北宗」之分，虽是史实，董其昌特加拈出，意在为后学申明中国绘画当以「南宗」为画学正道。平实而论，「南宗」以意趣修养为归，逊于技巧；「北宗」以形肖技巧为擅，亏在意趣。因文人之流总以意趣修养称衡画之高低上下，故绘画一道自宋以降，以「南宗」为盛，唯其不斤斤于形似肖物，令骚人墨客常可藉澄怀之境以下临媚道之技。文人之雅好，使中国绘画不惜以为一端之学。所谓逸笔草草，不求形似，亦名号大家。然画之为画，在形与色。「南宗」之末学余绪，不免滑入歧径，以狂乖为尚，舍形弃色，悖画道而驰。董其昌深谙画道、熟知画史，故于「南北」分宗之际，尚有「岂有舍古法而独创者乎」之问。虽则如此，受董其昌亲炙的王时敏、王鉴未能践履业师之愿，究其底，恐不在不想，而在不能。王翠既于画坛巨擘王时敏、王鉴手中接得「南宗」写意造趣之笔墨衣钵，复于历代名画巨构之经年累月陶冶中悟得「北宗」形似傅色之丹青真谛。其有如此集南北之大成以立自身，乃有王时敏之所谓：时之力追古法者，「亦不过专学几家，岂能于历代诸名迹尽人其阃奥，且形似者神或不全，神具者行多未肖，求其笔墨逼真，形神俱似，罗古人于尺幅，萃众美于笔下者，五百年来从未之见，惟我石谷一人而已」。⁽⁵⁾

集古今南北于一体，则使王翠一如脱网之鳞，悠游自在，不为古人法度所拘囿。故「其运笔时精神与古人相洽，略借粉本而洗发自己胸中之灵气。故信笔取之，不滞于思，不失于法，适合自然」。⁽⁶⁾渐人如「昔人谓昌黎文、少陵诗无一自无出处，今石谷画亦然，盖其学富力深，遂与具化，心思所至，左右逢源，不待仿摹而古人神韵自然湊泊笔端」。⁽⁷⁾

王翠之于仿古一道，于「四王」「六家」之中，鹤立而出，可谓登峰造极，无出其右。于有清一代，更盛名隆显。民初以来，判定画道式微者，多归咎于「四王」画派，所论：「大概都用那『临』、『摹』、『仿』、『模』四大本领，复写古画，自家创作的，简直可以说没有。这就是王派留在画界最大所恶影响」。⁽⁸⁾如此对「王派」绘画之讨伐，恐王翠当担其要。除却王翠，「王派」之其余画家虽亦倡扬「复古」，却只是限于一派一家而已，唯王翠兼及其余，无所不能。论者尝以「家家子久，人人石谷」概言画坛。所谓「家家子久」者，乃谓王时敏祖孙之功；「人人石谷」者，则是王翠一人之力也。「四王」脉传董其昌、遥承赵孟頫之「复古」余响，其功过是非，经「四王」绘画艺术国际研讨会，学界已获共识，乃至王翠绘画艺术之特色成就，学界大家均有灼见奉献，此不复赘言。⁽⁹⁾

「四王」之「复古」乃以董其昌倡立之「南宗」为圭臬，然世人多知董氏之分说，未知董氏之合论。既穷工极研，师友造化，复集

其大成，自出机杼，方为画道正脉。故北宋范宽、李成、郭熙，有三家鼎立，标榜百代之誉，亦超然于分宗立派之外。所谓「画家以神品为宗极」⁽⁴⁾正有此而立言也。「四王」中唯王翬独造「人人石谷」之时风，余皆不能。要之，在于集其大成而已。王翬之得宠于时，乃清时画坛追踪「南宗」而鲜知古学，崇尚笔墨而弃置造型，以致蹊径刻露，渐近腐俗，而王翬以终结画学之天赋人功，别开笔墨与造型洽会之新样，故凸现于时状语境之中，开启画坛后学门径。

自「新文化运动」以来，画坛亦以科学务实为尚，攻讦訾消「四王」画派，已不足为怪。所谓「中国恶画」，除却「仿摹」之外，尚有不擅造型。以西画为参照以施行「美术革命」者，其口之所诛，笔之所伐，故有偏颇，然就画之为画而言，击其造型之所不能，亦可谓不中肯綮。但以王翬为「倪、黄、文、沈一派中国恶画的总结」⁽⁵⁾却是过情之毁，至少也是不及细辨王翬画学实质之率而言词。自时厥后，世人偏为「二石」「八怪」讳而独罪于「四王」，实乃惩羹饮齏。近世画坛，以「怪」「狂」为「创新」、为「先进」、为「革命」抑或为「现代化」，悖绘画之原本远矣。其时王翬之为推尚，不亦正时代为图转变尔时画坛颓风之举止？况王翬更在其绘画中实践「以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成」⁽⁶⁾。

于笔墨之外，尤重丘壑位置，乃王翬于时状中发人所未见。王原祁载王翬有「龙脉」之论：「作画但须顾气势轮廓，不必求好景……若于开合起伏得法，轮廓气势已合，则脉络顿挫转折处，天然妙景自出。」⁽⁷⁾「龙脉」一说，经王原祁发挥而成为画学之确论。若「龙脉」之论，源出于董其昌所论之「势」，「明暗」一说则越出董其昌理论范式。「凡画欲明暗，如鸟双翼，不可偏废。明暗兼到，神气乃生」⁽⁸⁾。此论与董其昌「凡画欲暗，不欲明」⁽⁹⁾正背道而驰。细研「龙脉」、「明暗」诸论，方之现代术语，乃构图之谓，造型之谓也。所论出自山水，而直系画道原本。誉之者可作：「中国现代主义之源」之考论否？不辨古今，不废南北，集为大成，汇为一幅，詎知不为「中国后现代主义之父」？

百年以来，中国画坛所为之困惑者，一曰：「传统」；一曰：「现代化」。由始及今，争讼不已，而不见确论。何谓「传统」？何谓「现代化」？不辨源泉，何以析流支？

余昔有论：「四王」画派乃一关乎于当下课题⁽¹⁰⁾。世人之于「四王」，无论褒扬贬抑，无不为我之情愫与历史之情绪所困缠，加之理论推绎与实践演化间各有逻辑依循，令「四王」成为「传统—现代」、「守旧—创新」、「衰亡—复兴」针芒相对之争讼关钮。然「四王」之于当下，所取不一，其用亦殊。就画学之原本而言，当以王翬最能启时状之所惑。古贤论曰：「画者，形与色也。得观画史，王翬尽得其奥蹟。」

西哲有谓：理论是灰色的，而生活之树常青。绘画一道或亦然，逻辑推绎焉能取创作实践以代之。何谓集其大成，何谓龙脉、明暗，以致现代、传统、守旧、创新……大抵落实于具体可见画面，则泾渭自会分明。原于此，故有辑王翬生平之所作于一集之愿，复得同道同好之鼎助，方能汇海内外存藏于此，以供具眼大家判论之用。

一九九五年十二月识于沪上

(一)王时敏《西庐画跋》题王翬所画《雪图卷》。

(二)同上。

(三)周元亮《读画录》王翬于康熙八年题为周元亮作册页。

(四)娄东王奉常书画题跋。

(五)恽寿平题王石谷《仿古山水册》。

(六)见陈履生《王石谷的「模仿」辨》，载《清初「四王」画派研究论文集》。

(七)同(一)

(八)恽寿平《瓯香馆集》。

(九)王时敏《西庐画跋》。

(十)陈独秀《美术革命》——答吕徵，原载《新青年》第六卷第一号。

(十一)参见《朵云》编辑部编《清初「四王」画派研究论文集》，上海书画出版社一九九三年。

(十二)董其昌《画禅室随笔》。

(十三)陈独秀《美术革命》——答吕徵，原载《新青年》第六卷第一号。

(十四)王翬《清晖画跋》。

(十五)王原祁《雨窗漫笔》。

(十六)王翬《清晖画跋》。

(十七)董其昌《画禅室随笔》。

(十八)见拙文《「四王」——一个关乎当下的课题》，载《清初「四王」画派研究论文集》。

目 录

王翬艺术概述

作者像

邵琦

一	仿江贯道长林陡壑图轴	二	仿古山水册(之六)	二一
	仿江贯道长林陡壑图轴(局部)	一	仿古山水册(之七)	二二
二	恽寿平、王翬花卉山水合册(之一)		仿古山水册(之八)	二三
	恽寿平、王翬花卉山水合册(之二)	二	仿古山水册(之九)	二四
	恽寿平、王翬花卉山水合册(之三)	三	仿古山水册(之十)	二五
	恽寿平、王翬花卉山水合册(之四)	四	仿古山水册(之十一)	二六
三	仿巨然夏山图轴	五	仿唐寅青溪曳杖图轴	二七
	仿宋元山水册(十二开)(选四开)(之一、二)	六	奇峰耸秀图轴	二八
	仿宋元山水册(十二开)(选四开)(之三、四)	七	翠峰瑶林图轴	二九
四	王时敏、王翬仿古山水册(选五开)(之一、二)	八	仿李营丘秋山读书图轴	三〇
	王时敏、王翬仿古山水册(选五开)(之三、四)	九	虞山枫林图轴	三一
五	王时敏、王翬仿古山水册(选五开)(之一、二)	一〇	松风流水图轴	三二
	王时敏、王翬仿古山水册(选五开)(之三、四)	一一	茂林仙馆图轴	三三
	王时敏、王翬仿古山水册(选五开)(之五)	一二	青绿山水图轴	三四
六	仿古山水册(四开)(之一、二)	一三	山水图轴	三五
	仿古山水册(四开)(之三、四)	一四	仿古山水册(十开)(选二开)(之一)	三六
七	仿古山水册(之一)	一五	仿古山水册(十开)(选二开)(之二)	三七
	仿古山水册(之二)	一六	山水图轴	三八
	仿古山水册(之三)	一七	恽寿平、王翬合璧册(之一)	三九
	仿古山水册(之四)	一八	恽寿平、王翬合璧册(之二)	四〇
	仿古山水册(之五)	一九	恽寿平、王翬合璧册(之三)	四一
		二〇	仿王蒙山馆高逸图轴	四二
				四三

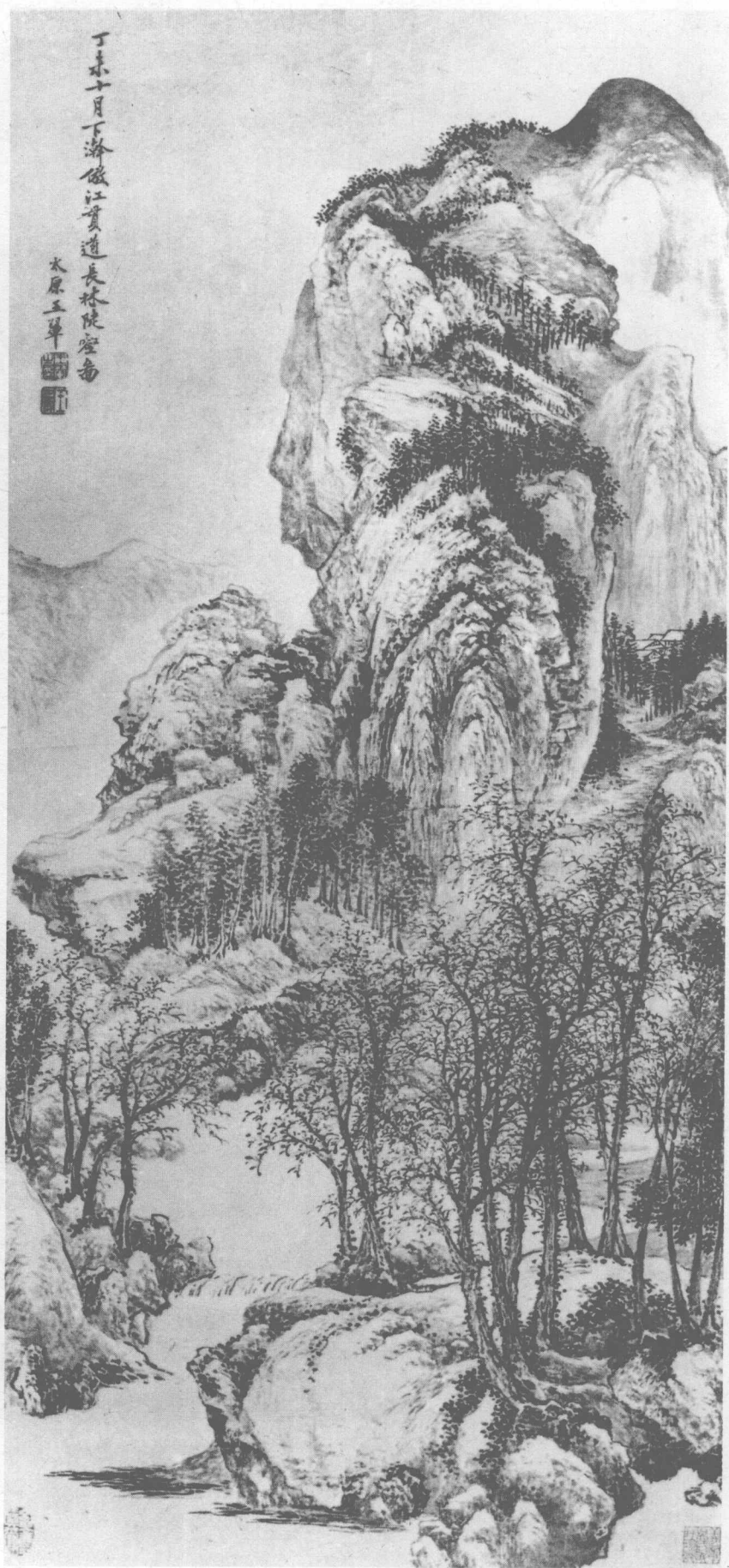
二一	仿王蒙秋山草堂图轴	四四	四一	仿李营丘古木奇峰图轴	六七
二二	层峦秋霁图轴	四五	四二	仿黄鹤山樵九华秀色图轴	六八
二三	仿古山水册(十开)(选四开)(之一)	四六	四三	山堂文会图轴	六九
	仿古山水册(十开)(选四开)(之二)	四七	四四	山水图轴	七〇
	仿古山水册(十开)(选四开)(之三)	四八	四五	仿倪瓚山水图轴	七一
	仿古山水册(十开)(选四开)(之四)	四九	四六	秋山霁雨图轴	七二
二四	溪桥策杖图轴	五〇	四七	仿古四季山水图轴	七三
二五	仿巨然山水图轴	五一	四八	仿赵令穰江村平远图轴	七四
二六	写唐解元诗意图轴	五二	四九	仿王蒙藤花书屋图轴	七五
二七	仿王蒙修竹远山图轴	五三	五〇	仿巨然山水图轴	七六
二八	嵩山草堂图轴	五四	五一	夏五吟梅图轴	七七
二九	秋山晓行图轴	五五	五二	仿范华原苏轼诗意图轴	七八
三〇	山村访友图轴	五六	五三	仿黄公望晴峦耸秀图轴	七九
三一	西斋图卷(之一、二)	五七	五四	仿大痴山水图轴	八〇
三二	竹屿垂钓图轴	五八	五五	仿李成寒林图轴	八一
三三	芳洲图轴	五九	五六	仿古山水册(二十开)(选六开)(之一)	八二
三四	夏木垂阴图轴	六〇		仿古山水册(二十开)(选六开)(之二)	八三
三五	仿李成关山雪霁图轴	六一		仿古山水册(二十开)(选六开)(之三)	八四
三六	仿王蒙松峰仙阁图轴	六二		仿古山水册(二十开)(选六开)(之四)	八五
三七	平林散牧图轴	六三		仿古山水册(二十开)(选六开)(之五)	八六
三八	仿巨然夏山图轴	六四	五七	仿古山水册(二十开)(选六开)(之六)	八七
三九	南山草堂图轴	六五		仿古山水册(六开)(选四开)(之一)	八八
四〇	洞庭图轴	六六		仿古山水册(六开)(选四开)(之二)	八九

仿古山水册(六开)(选四开)(之三)	九〇
仿古山水册(六开)(选四开)(之四)	九一
五八 小中见大册(选二开)(之一)	九二
小中见大册(选二开)(之二)	九三
五九 山石图轴	九四
六〇 翠色苍烟图轴	九五
六一 仿黄公望山水图轴	九六
六二 夏木垂阴图轴	九七
六三 溪山红树图轴	九八
六四 山水图轴	九九
六五 秋林图轴	一〇〇
图版说明	一〇一
年表	孙国彬

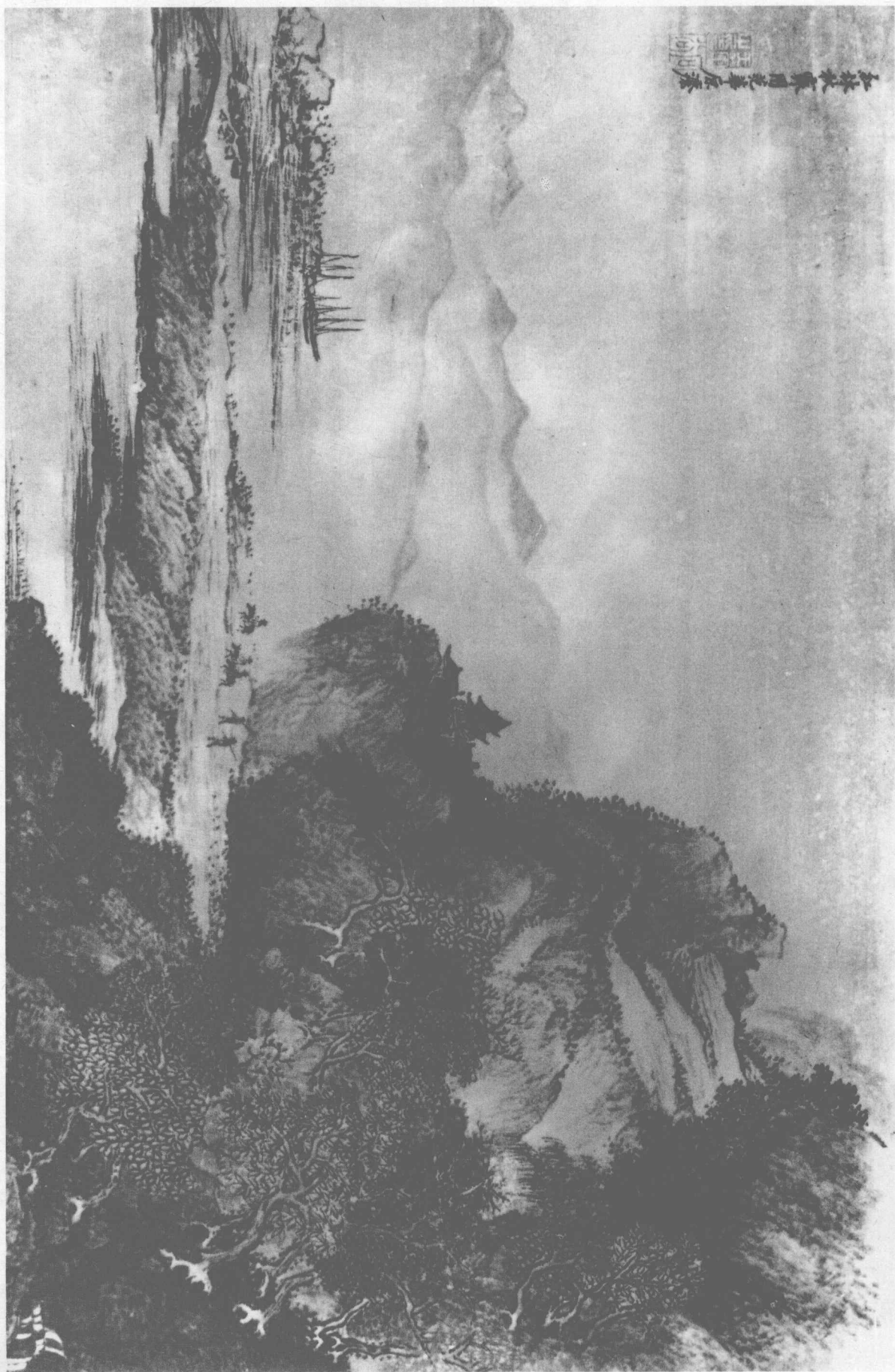
作者像

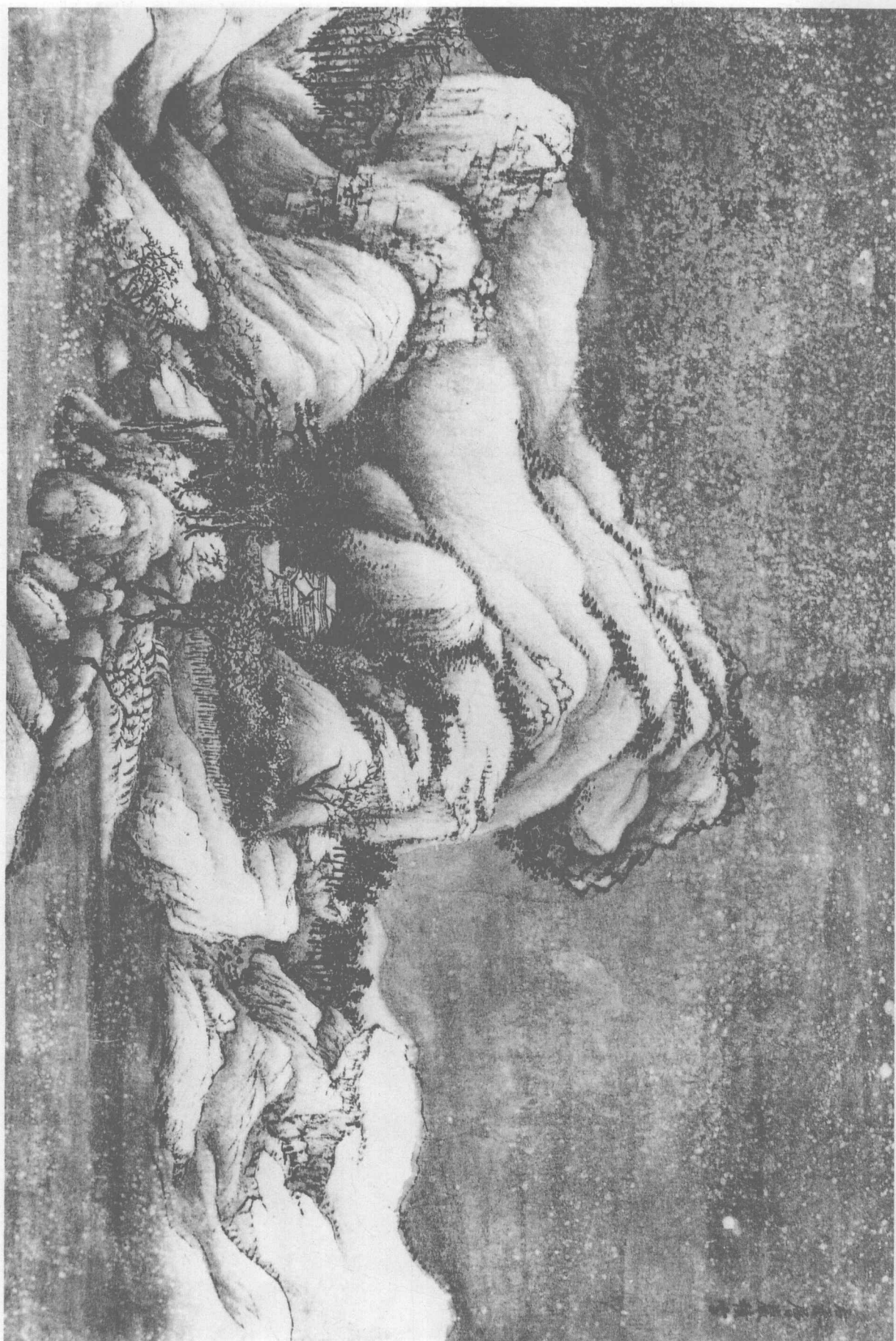
一
仿江贯道长林陡壑图轴

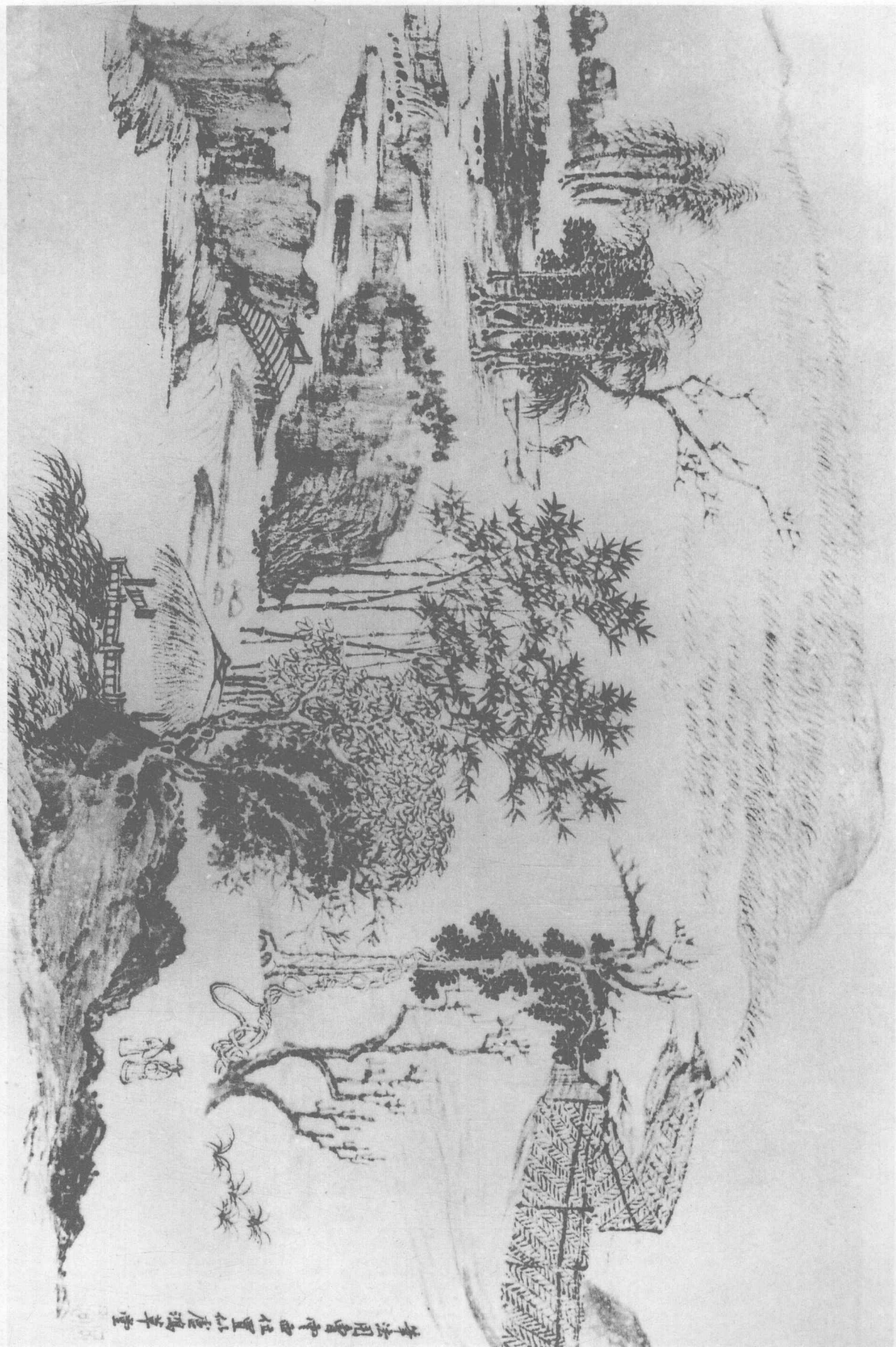

仿江贯道长林陡壑图轴(局部)

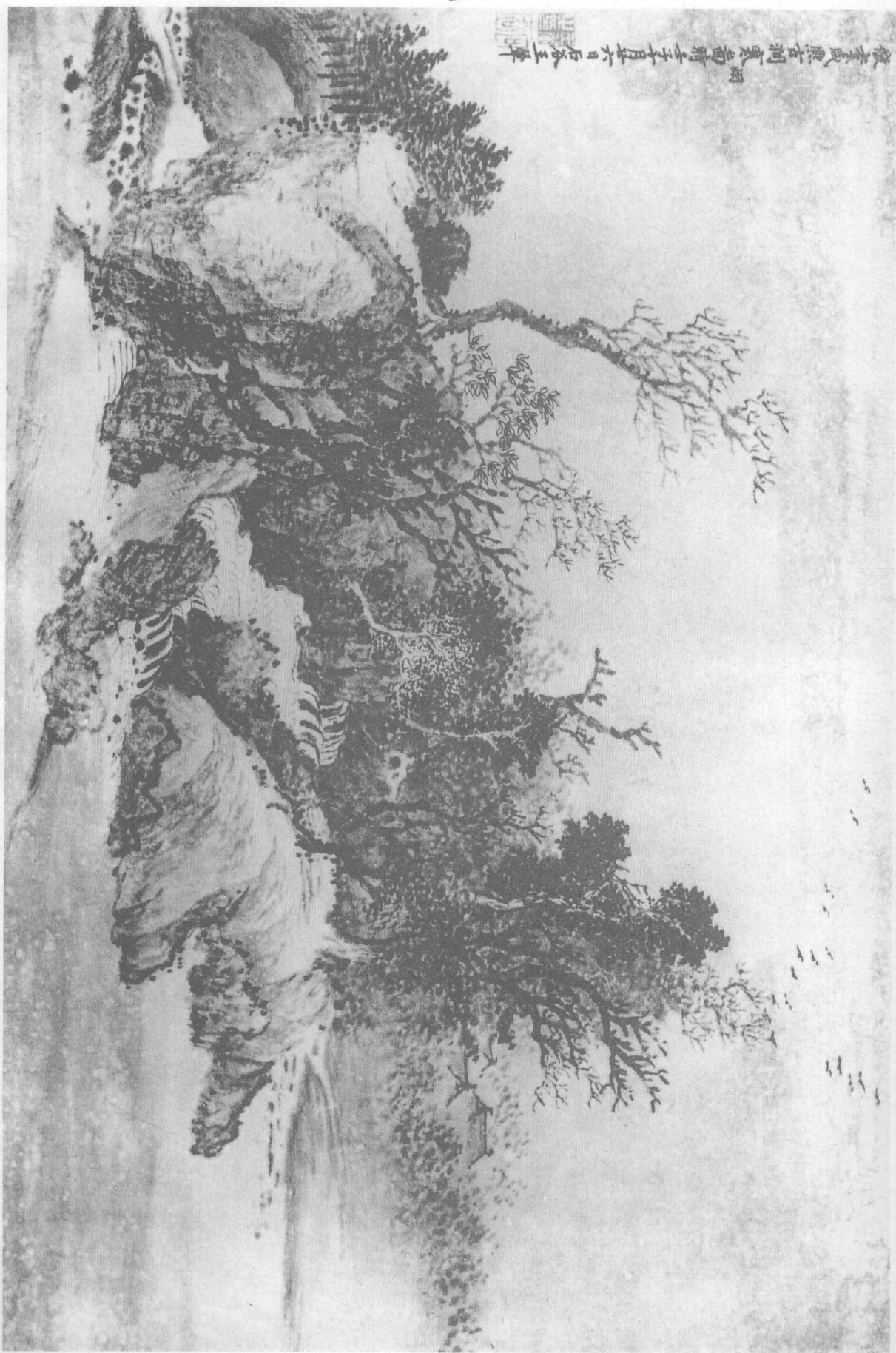

恽寿平、王翬花卉山水合册(之二)

筆法用會中西仕置仙鹿鴻羊堂

敬書武隱古洞裏西時子月廿六日名王翠
明

恽寿平、王翠花卉山水合册(之四)