

王时敏 王鉴 王翬 王原祁

山水画风

重庆出版社

王时敏 王 鉴
王 翬 王原祁

山水画风

王剑 田军等 编

重 庆 出 版 社

(川)新登字 010 号

王时敏 王 鉴 山水画风
王 翬 王原祁

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川星宝彩色制版印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 10 插页 4
1994 年 7 月第一版 1994 年 7 月第一版第一次印刷
印数:1—8,000 册

*

ISBN7—5366—2938—9/J • 339

定价:40 元

四王山水画艺术散论

冻月

在中国文人画派中,向有“正统派”和“逸格派”的区分,持此论者认为:“正统派”绘画如唐诗之格律,有严格的“规定”性,——即以前代大师的遗法为准绳,有清晰的师承轨迹,在笔墨上以功力胜,在精神上高度的感情和高度的理智融合于“中和”状态,清初四王便是这类画家的典型。“逸格派”无疑是和徐渭、八大、石涛、扬州八怪的名字相联系的,他们的画,笔墨灵变作用于内,才华横溢流泻于外,昂扬的情绪和弥满的元气使其艺术呈“外拓状”,体现了“无法而法”的文人风骚精神——大写之意。这样的评判从大形式及艺术呈之于外的风貌看,似乎是对的,但我们如从中国画的基本表现语言——笔墨形态着眼,体精察微,透过笔墨去探访与迹象相联系的背后那一片广阔的精神世界和东方人特有的艺术观时,你顿时获得了一个全新的切入点,中国文人画杰作的笔墨表现大至全画的置陈布势,小至细微的一点一墨都可以成为画家精神、智慧总括的“全息点”,通过这“全息点”,你可以解读画家所具有的全部内容,——资质、人格、学养、性情以及笔墨功力。就这种意义而言,绘画语言同于书法语言,它完全可以于形象之外,通过点、线的运动及形态来准确无误地判断其艺术美的指向和艺术品位。当我们获得这样一种鉴别能力,这样一个切入点时,你会觉得本文开篇所述只是一个形式特征上的分类,深入到艺术语言的内核层,杰出的“正统派”画家和“逸格派”画家在心性和艺术精神的显露上,在笔墨技法的深层把握上,没有本质的区别。

尽管如此,为了便于区别和认识,我们仍可把清初四王做为正统派画家来看待,因为他们共同得益于董其昌的艺术和理论,他们大都沿董其昌治艺之路上溯而后脱化。但他们和董其昌又有明显的不同。董氏精能其艺,进以会禅,以虚空静寂至味平淡为通道,探求物为自然之表的真髓。四王以笔墨会古神,把笔墨所因的人力发挥至极致,尔后借助人力而求天成。四王绘画的经典意义正在于集中融化了中国古典绘画的笔墨精华,借之以自由的展示自己的心性,就笔墨表现的高度成就看,它具有“钢琴练习曲”的权威价值。

四王为王时敏(1592—1680)、王鉴(1598—1677)、王翬(1632—1717)、王原祁(1642—1715)四人的合称。四人共同标立一个画派,除风格、艺术主旨相同外,还有较深的朋友、师生、祖孙等渊源和亲缘关系。王时敏系明代万历朝首辅王锡爵的孙子,名门望族自然不乏优越的生活环境和治学、治艺环境,董其昌为王锡爵的至交好友,王时敏因之有机缘得到董其昌的亲授,王时敏终身服膺董其昌的艺术和理论也是情理之中的。王鉴为明代著名学者王世贞的长房嫡孙,也为名门之后,他的画艺在明末清初与王时敏齐名,除绘画声息相近外,二人还有很深的友谊。由于王鉴慧眼识人,做为小字辈的王翬方能先从王鉴尔后又随王时敏学画。王翬和王原祁同属一代,他俩都是早慧的艺术天才,王翬以画艺受知于王鉴时不过19岁。王原祁为王时敏之孙,从小在祖父的影响下对绘事情有独钟,儿时作山水悬之于墙,乃祖见之以为出自己手,可见王原祁幼聪独绝,能以童心而会艺境。四人兼习书法,虽不能比肩董其昌,倒也流落自然,书卷气溢于纸外。做为绘画之助,他们对书法都有过深入学习的阶段,这是文人画必备的基本条件,也是文人画以抽象笔墨表现意象形质的需要。四人视绘画为主业,功名利禄也不能稍减对绘事的热爱;明清易代,王时敏、王鉴归隐田园,以画自娱,别无多求。王原祁入清后曾考取进士,但也没有动摇他对绘画的专注。王翬在60岁时被推荐入内庭为宫廷画家,供职八年亦未稍离绘事。四王是堪称不染他习,专注绘事的文人画家。

由于王时敏、王鉴、王原祁同为江苏太仓人(古称娄东),王翬为江苏常熟人(虞山在其境内)。故四王又以地划派,太仓三王为娄东画派,常熟王翬影响所及,形成虞山画派。四人在清初之际,名满天下,从者甚众,画艺影响清一代二百多年而不衰。

王时敏画艺发端于董其昌而心性所系独钟情于元代山水画大师黄公望,这是构成王时敏画艺的重要原素。但董其昌南北宗的绘画理论也深刻的影响了王时敏,在王时敏的画中仍可看到师法董(源)、巨(然)、二米(米芾、米友仁)、倪(云林)、王(蒙)的画作。这条师承之路也正是董其昌自己的师承

之路,王时敏虽曾直接受教于董其昌,由于其善于循路上溯,因之取得了董其昌“同学”的资格,这样说不意味着王时敏的画艺已超越了董其昌,用王时敏自己的话说:“元季四子,当推子久(黄公望,撰者注,下同),得其神者惟董宗伯(董其昌),得其形者,余不敢让……”。以此语对照二人画作当是公允之论。神、形各居,盖尽道二人师承之所得。王时敏的绘画严守文人画应至之境——“清”,这清出之其画既有笔墨爽利,墨韵鲜活的形清质清;也有色墨生发,干笔皴擦,积色、积墨而成的苍厚和“毛”、“涩”,表现了“形浊”质清的艺术效果。王时敏对南宗以王维为首的绘画成就倾心仰慕,有着极深入的体会和准确的把握,在他的画中确乎可以看到取自何处、源自何家的痕迹,但王时敏融古通变,他的画绝不是割取前代大师只鳞片羽的拼凑、组合,通观其画,融各家之长随机生发,而笔墨的情、力律动无不记录了只有王时敏才具有的心性特征。在中国传统绘画中,极少有人能像他那样悟深而随出,对传统笔墨精华的把握,达到炉火纯青的地步。

王鉴受知董其昌的时间较晚一些,不惑之年方和董氏交往,得其垂爱而成忘年之交。王鉴也基本上是师承南宗画派而成其艺的,不过,他之着力在南宗画派的董源、巨然的绘画上,兼而师法元季四家:倪雲林、黄公望、王蒙、吴仲圭。这是王时敏和王鉴师法相近而有差异的地方。平心而论,四王之中,王鉴的笔墨意蕴较之其他三人要略显薄弱些,但从画面形式看,王鉴又有其他三人不及处,这特点主要反映在因置陈布势而形成的丘壑开阔上,换言之,王鉴山水置陈所显示的格局要大一些,用笔也较王时敏整肃、严谨和实一些。王鉴还工于青绿山水,其用色一如用墨,渲染之外更用皴点之法,使矿物质颜料石青、石绿随山石体势、向背需要、木叶色相而厚积,成青葱苍翠的艺术效果,但时见过处,有的地方因色伤墨而有重浊之感。王鉴青绿山水无疑具有脱离意象标准的装饰性,由于施色用“写”,其色带力挟气而成情迹力积,因之弱化了其装饰性而融合于写意性。王鉴的青绿山水带有雅俗共赏的艺术特征。

王翬的艺术活动主要在清初,他虽从学于王时敏、王鉴,也折服于董其昌的艺术,但他的师法较之王时敏、王鉴要宽泛得多,他在唐、五代、宋、元、明诸多前辈的艺术中溯游,取精用宏,甚至跨越南北宗的界线,广泛吸收营养,由之形成自己多变的艺术风格。

王翬其画有标立新境于三王的地方,他的画兼有细密清丽和苍古散淡两大特点。王翬严守色为墨助,色墨通韵的法则,使之相生相发冲和一片。他作画敢于大胆使用细碎之笔,疏简之形,同时在画面上大面积使用淡墨,但碎而势连,疏而气密,淡而弥远,与董其昌的画境有异曲同工之妙。此类画借云林之意而拓成新境,显示了王翬超越上代二王的艺术才能。由此想到谢赫的“六法”,“气韵生动”在王翬画中总摄全局,固不必论,仅“骨法用笔”一法在王翬简笔疏淡一类山水中显现尤为突出。王翬画笔挟气格之骨,元气愈见弥漫;得迹象之骨,朗朗树石而见灵性;应笔墨之骨,充满情意的笔力渗透于点线中,使笔墨具有鲜活的生命。王翬疏淡平和一类简笔山水,虚实相啣、情意两融,达到形连太虚,思接混沌的妙景。读他这类画,可息燥动之心而入静寂,可体宇宙造物那无尽的探秘。

王原祁为王派山水的小字辈,但后来居上,其艺为王派山水做了出色的总结。他的画兼有娄东二王的长处而又苍雄独出,超越了娄东二王。王时敏、王鉴生前不惜自贬而大力褒扬王原祁的画艺也绝非是庸俗的哄炒之举。王原祁得益于乃祖王时敏的亲授,从而间接吸收营养于董其昌的艺术和思想。王原祁无疑具有功力派和灵性派两类画人的资质,在吸取南宗诸大师的画艺特别是黄公望的长处上更见功力。其画以笔墨论:处处见笔、处处有形、处处得意、处处显情,而又浑然一片,气脉贯连。他在淡墨积笔上有独到的把握;淡墨入画虽易见活气但极难苍厚,层层覆笔又易失之于浊,王原祁以淡墨作山石,或勾线以立形,或横笔以辅面,干笔皴擦,湿墨堆点,层层见笔,层层浑合,苍古厚润兼之以“毛”、“涩”,相交生发而神采愈显(见《山水册》)。王原祁有时也会绝顶弄险:浓墨皴擦立其山形,焦墨加点而成凸凹,使画面丘壑如钢铸铁浇,但用笔有方,其用焦、用浓之处能化浊为苍,化滞为动,取得“实相空灵”的艺术效果。王原祁还善于以小丘小壑层层堆积而成大幅,此法极易流于拼凑和碎散,但笔势的连贯和气韵的浑成使难避之病豁然化解。王原祁以画艺实践着自己的理论,他在《雨窗漫笔》中说道:“用笔忌滑、忌软、忌硬”,“笔不用烦,要取烦中之简;墨须用淡,要取淡中之浓,要于间架处步步得肯,方得元人三昧”。这无疑是他承传前人笔墨而有心得的高度总结,纵观王原祁画作笔墨,此语当之无愧。

解读四王绘画的关键是笔墨所承载的深刻内涵。在此一点四人的特点是共同的:以纯净不杂的心性为宗,以传统绘画精华为师,以山川清气为法,以画面形式置陈为宾。四王绘画的风骚之意是一种深厚而出平淡的吟咏,是元神周布而致的平静,故四王画中绝无颠狂之态,颓废之笔。

四王其画雄劲的笔力作用于点线(面),使其笔墨形迹于平面纸上产生浮雕感的厚重,以点的运用为例,那神奇万变充满情意的点,可为树,可点石;或重如响鼓,或轻如落叶,皆掷地有声,铮铮有骨。其

线的运用无不以气、势、力蓄之，游刃有余的律动，坚韧而富有弹性。

今人论画，于形块内的变化而称“肌理”，以此看待四王画中面的变化，那是天大的误会。“肌理”常常有形式外显的装饰性，其所以如此是情意和力量不能渗透其中，故其只能依附于具体的形象而不能独立成为生命的象征。当今泼墨写意画的最大失误，也正在此。

四王绘画高度的笔墨成就使徐渭为代表的大写意绘画不能专美于前。以徐渭花鸟画杰作《杂花图卷》为例，笔墨交织，神幻奇幻如神鬼莫测的交响乐章，震人心魄；四王山水纳动于静，直入天籁，如清泉泻地，朗月照水。苍厚如琵琶重弹，清丽如竹笛悠扬，牵人魂魄。

优秀、杰出的艺术并非完全不会遭人误解，本世纪初，人文背景发生很大变化，西学东渐，利在倡导科学和民主，但在文化上出现了一股盲目而不加鉴别的“反传统”浪潮，董其昌、四王艺术在画坛上首当其冲，一时成为“保守派”的代名词。陈独秀甚至声称：“要想把中国画改良，首先要革王画的命。”一些学自西方的画坛领袖也以西画的观点审视中国画，对四王画艺多有微词。在一片贬低四王艺术的声浪中，有两位中国画大师发出相反的议论，吴昌硕别具慧眼，他说：“我愿学者宗四王”，“譬如饮者如同对醇酒”。陈师曾亦说：“烟客（王时敏，撰者注，下同）之画，实师倪（云林）黄（公望）；以子久（黄公望）之间架，通云林之神味，故尝自题云仿倪黄两家法。其子撰亦得家法，降至麓台（王原祁），几有跨竈之势，其笔法苍劲，气味高雅，盖合冶倪黄自成面目……。”二位大师可谓四王画艺解人。降至当代，对四王画艺褒贬不一，时有聚讼，各执一词。针对贬者之论究其原由主要有三：一者当代艺术看重观念，在倡言“创造”的潮流下，艺者着力往往在形式的翻新上，因之对四王艺术产生保守而无创造的判断；二者西学东渐，不少人以西学观念论中国画，犹如以解剖学论经络学，因相隔而成误解；三者当代人的知识结构和心态发生剧烈变化，对“平淡”而有深意的艺术难以产生精神上的应和和共鸣，更不用说对中国画笔墨美的指向和品位做出判断。当然以上三种原因并不是持贬论者形成误解的全部，就是在中国画坛内，因以渲泄代替抒情，以装饰代替写意，以“强弓硬弩”代替内力深厚的绘画成为时尚，人们因之看重力能扛鼎的外家硬功，而少有喜欢四两拨千斤的太极境界。更因当代画坛不少人对传统精华的理解和把握停留在表层和中间层次，以致造成外行和“内行”的双重误解。直到近年，“新文人画”风行，当这个群体深感后劲不足而继续深入传统时，当理论界重新清理传统并注重个案研究时，四王画艺才重新引起画坛和理论界的关注。

不可否认，不同的知识结构和不同的艺术资质作用于人来审视艺术对象时，会产生认识和判断上的差异，但那只是难以定说的画者表露于画的精神部分。此种状况也应了“传统是在现代人的阐释中而存在”的一句新潮话，但笔墨技法以物质的形态迹化，它有生命运动的呈现过程，这过程所包含的内容绝不会因随意的阐释而失去它的本来面目，就这一点来说，作品是我们认识艺术的最好、最可靠的材料。

现代科技的进步，使人们过分相信已有的认识和结论，通过对四王画艺的再认识所得到的启示在于：当代人已知和确认的东西有时并不是完全正确的绝对真理。就像人们确认生命在于运动而视体育锻炼为健康保证是绝对真理一样，当人们发现形体在静止和思维在虚空的状态下，生命开始启动另一种运动——体内气流沿气脉的运动，这种运动较之体育锻炼更具有调整人整个生命状态的神奇功用。这似乎是题外话了，但它完全可以和艺术相联系，中国传统文人画所追求的空灵、平淡、蕴藉的内动难道真如有的理论家所言，是文人士大夫的没落情调吗？中国古代杰出的艺术，无不凝聚着先人的智慧，这智慧在人类历史的长河中有一以贯之的恒长性，人类不能通过随地生发的短效的“观念”来找回人的自身价值，艺术个性应是艺术智慧的独特反映，它绝不能通过个性扩张和表面的形式来做仅有的反映。人做为自然的表象，艺术做为人的生命迹化的载体，同在自然规律的统摄下，应该，也必须联通自然和其共振、共融。艺术的终极功用，不外乎借助这精神迹化的形式，打通人与人，人与艺，人与自然的所有隔膜。似此，我们才敢放心而论艺术的终极关怀，才敢放胆而言：“艺虽小技，可达乎道”。

=====

王时敏作品

目录

四王山水画散论

冻月

王时敏作品

- 1、仿黄公望山水图(局部)
- 2、松岩静乐图
- 3、云山书斋图
- 4、峰峦华茂图
- 5、山水图
- 6、仿黄公望山水图
- 7、仿黄公望浮岚暖翠图
- 8、仿大痴浮岚图
- 9、回谷曲径
- 10、丛林曲涧图
- 11—12、丛林曲涧图(局部)
- 13、答赠菊竹山水
- 14—15、答赠菊竹山水(局部)
- 16、杜甫诗意图
- 17、杜甫诗意图册之二
- 18、杜甫诗意图册之三
- 19、杜甫诗意图册之四
- 20、杜甫诗意图册之五
- 21、图 19(局部)
- 22、图 20(局部)
- 23、杜甫诗意图册之六
- 24、杜甫诗意图册之七
- 25、杜甫诗意图册之八
- 26、杜甫诗意图册之九
- 27、图 26(局部)
- 28、图 24(局部)
- 29、图 26(局部)
- 30、杜甫诗意图册之十(局部)
- 31、杜甫诗意图册之十(局部)
- 32、杜甫诗意图册之十一
- 33、山水
- 34、山水册之五(局部)
- 35、山水册之二
- 36、山水册之三
- 37、山水册之十六
- 38、山水册之四(局部)
- 39、山水册之七
- 40、山水册之八
- 41、山水册之九
- 42、山水册之十

王鉴作品

- 43、仿沈周山水
- 44、青绿山水卷(局部)

45、长松仙馆(局部)

46、仿梅道人山水(局部)

47、浮岚暖翠图

48、烟浮远岫图

49、仿北苑山水图

50、岭山白云图

51、深浅云山图

52、峦容山色图

53、积雪图

54、仿子久浮亭山色图

55、仿江贯道浮烟远岫图

56、仿古山水册之七

57、仿古山水册之四

58、仿古山水册之六

59、仿古山水册之八

王翬作品

60、云壑松涛图(局部)

61、仿王蒙秋山草堂图

62、万壑千崖图(局部)

63、山窗对雪图

64、仿李成关山雪霁图

65、江山纵览图(局部)

66、坐看云起图

67、仿黄鹤山樵山图

68、古木奇峰图

69、艳雪亭看梅图(与杨晋合作)

70、萧寺晚晴

71、仿黄公望沙磧图

72、仿巨然杜甫诗意图

73、仿李成寒林古岸图

74、岩楼高士图轴(局部)

75、古涧寒烟图

76、卢鸿草堂图

77、桃花鱼艇图

78、虞山枫林图

79、仿巨然夏寒图

80、仿古山水

81、仿古山水册之二

82、仿古山水册之二(局部)

83、仿古山水册之二(局部)

84、仿古山水册之五(局部)

85、仿古山水册之三

86、仿古山水册之五

87、仿古山水册之九(局部)

- 88、仿古山水册之六(局部)
89、溪山渔乐图
90、仿古山水册之七
91、仿古山水册之十
92、仿古山水册之十二
93、仿古山水
94、仿古山水册之二
95、仿古山水册之四
96、溪堂诗思图(局部)
97、仿古山水册之四(局部)
98、仙山楼观图(局部)
99、溪山深秀图(局部)
100、良常山馆图
101、柳岸江河图
102、古木奇峰图
103、仙岩楼观图
104、草堂碧泉图(局部)
105、仿古山水册之六(局部)
106、仿古山水
107、仿古山水册之二
108、云山竞秀图(局部)
109、云山竞秀图(局部)
110、仿古山水册之三
111、仿古山水册之四
112、仿古山水册之八
113、仿古山水册之九
114、仿古山水册之十一
115、仿古山水册之十二
116、云山竞秀图(局部)
117、云山竞秀图(局部)

王原祁作品

- 118、山水(局部)
119—120、仿黄公望晴峦霁翠图卷
121、山水
122、山水册之二
123、仿黄公望山水图
124、仿倪赞设色山水图
125、山水
126、仿子久笔
127、仿赵子昂山水
128、山水册之三
129、山水册之四
130、山水册之五
131、山水册之六
132、山水册之七
133、山水册之七(局部)
134、山水册之八
135、山水册之十
136、山水册之十(局部)

- 137、山水册之十一
138、山水册之十三
139、山水册之十四
140、山水册之十五
141、仿古山水册之三
142、仿古山水册之二
143、仿古山水册之四
144、仿古山水册之五
145、仿古山水册之六
146、仿古山水册之七
147、仿古山水册之八
148、仿古山水册之九
149、仿大痴山水
150、溪山林屋图
151、山庄平远图
152、乔松修竹图
153、浮峦暖翠图
154、为杨晋画山水
155、仿倪黄笔意
156、浅降山水
157、仿李成烟景图
158、竹溪松岭图(局部)
159、竹溪松岭图(局部)
160、山水
161、山水册之二
162、山水册之三
163、山水册之四
164、山水册之五
165、山水册之六
166、山水册之七
167、山水册之八
168、山水册之九
169、山水册之十
170、山水册之十一
171、山水册之十一(局部)
172、粤东山水
173、仿大痴山水
174、仿吴镇山水
175、仿一峰山水
176、仿黄公望山水
177、仿王蒙松溪山馆图
178、仿王蒙松溪山馆图(局部)
179、仿大痴山水
180、山水
181、山水册之二
182、山水册之四
183、山水册之五
184、山水册之六
185、山水册之七
186、山水册之七(局部)

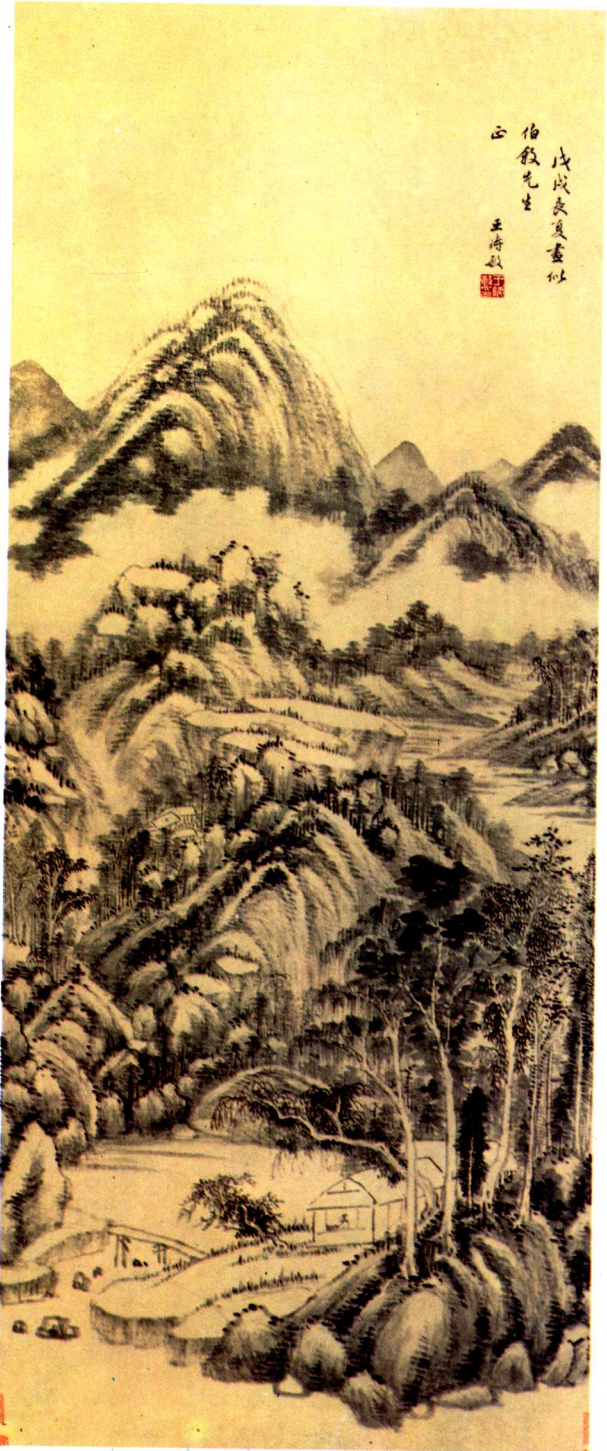
1、仿黄公望山水图(局部)

2、松岩静乐图

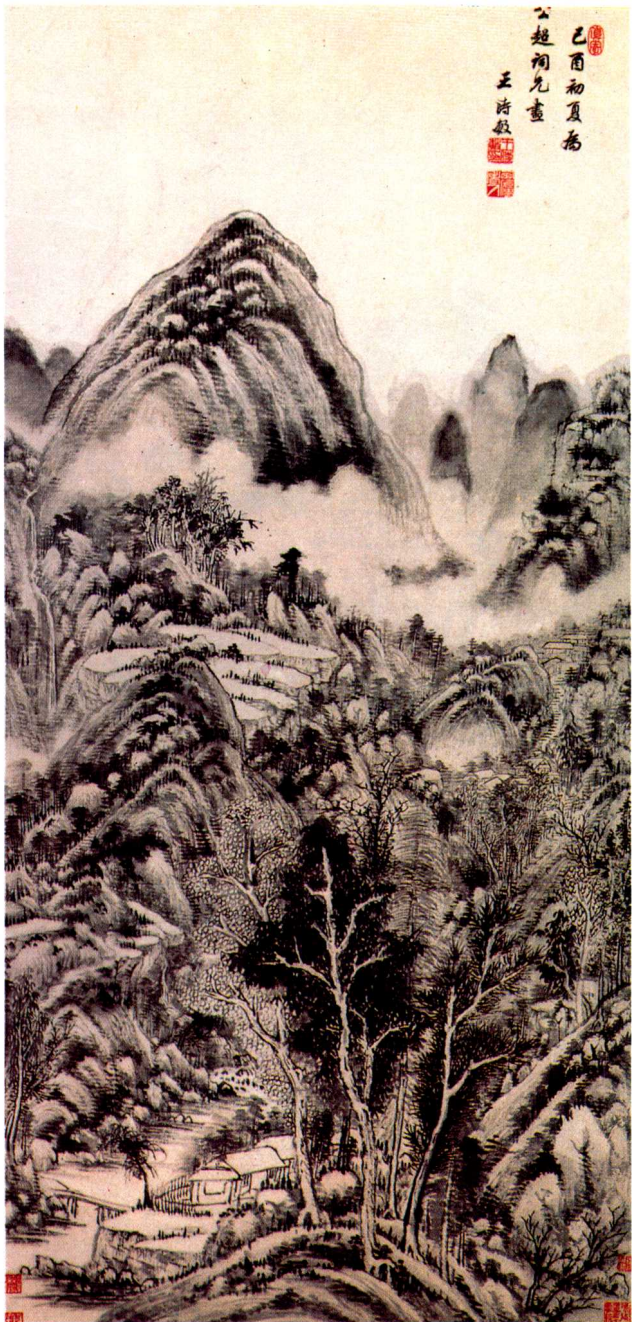
3、云山书斋图

4、峰峦华茂图

5、山水图

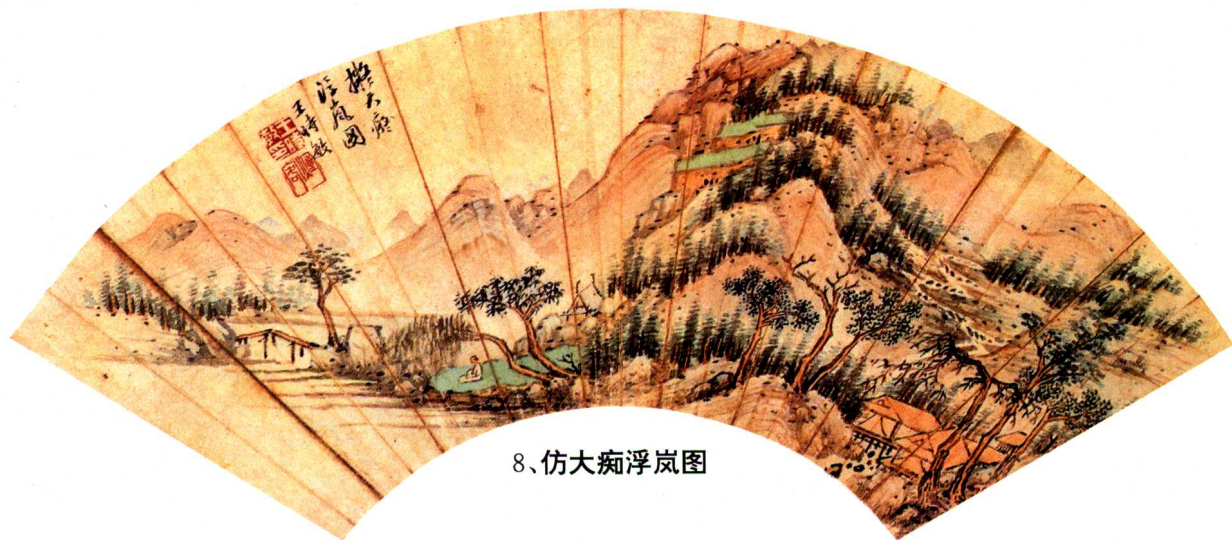

6、仿黄公望山水图

7、仿黄公望浮岚暖翠图

8、仿大痴浮岚图

9、回谷曲径

庚寅秋日畫於
西田茅舍

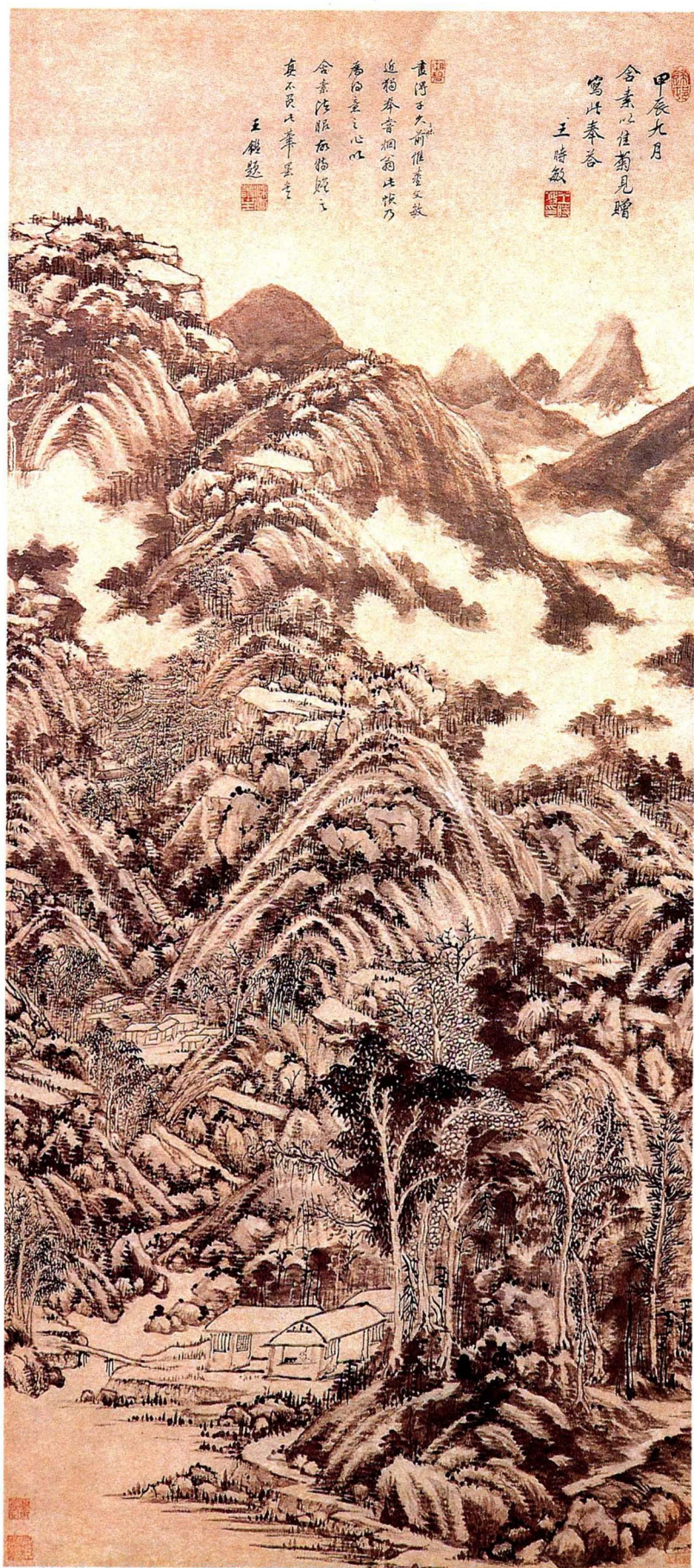
王時敏

10、丛林曲涧图

11—12、丛林曲涧图(局部)

13、答贈菊竹山水