

清六家画丛

王

鉴

画集

编者 郑 威

上海人民美术出版社

9

X 7-5322-1439-7 J-1359

定价:20.00元

ISBN 7-5322-1439-7

9 787532 214396 >

王 鉴画集

编者：郑 威

责任编辑：孙国彬 封面设计：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 100040)

经销者：全国新华书店

印刷者：上海市印刷七厂

一九九六年一月第一版第一次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：7.5

印数：00001—10000

ISBN 7-5322-1439-7/J·1359

定价：20.00元

J222.49

W235

土鑑畫集

馬承源

上海人民美術出版社
編者 鄭 威

QA288/06

10605224

王鉴及其绘画艺术

孙国彬

王鉴字玄照，因避康熙皇帝玄烨之讳而把玄照改为圆照，号湘碧，又号染香庵主，江苏太仓人。生于明万历二十六年（一五九六），卒于清康熙十六年（一六七二），享年八十一岁。

王鉴出身于江南望族，祖父王世贞（字元美），官至南京刑部尚书，是明代中后期文坛盟主，「独主坛坫二十年」。父亲王士骥（字罔伯）为万历十年进士，官至礼部员外郎，后在万历年间的党争中因所谓「妖书」一案被牵连下狱，以后又被削藩归里，终于郁郁病死。王鉴在这样一个文学官宦世家中，从小即受到极好的正统教育和文艺熏陶，「绮岁即好点染」（王鉴《临北苑潇湘图》后跋王曜升语），「时从董宗伯（其昌）、王奉常（时敏）游，得见宋元诸公墨迹」（同前，顾云况语），王鉴自己也说：「余生平无所嗜好，惟于丹青不能忘情。」（《壮陶阁书画录》王鉴《山水册》自题）然而，在当时绘画并非文人的正业，要想继承家业就必须走科举仕途的道路，所以，王鉴年轻时在祖、父的影响和教导下，主要是读「四书」、「五经」，学习八股文，以应付科举考试。崇祯八年（一六三五）崇祯帝朱由检追思其祖父王世贞对朝廷的功劳，以祖父余荫授给王鉴一个部曹小官，不久又任命他为廉州知府，这时他已三十八岁了。

廉州（今广西合浦）位于南海之滨，盛产珍珠，宦官以开矿为名在此索取珍珠，压榨百姓，王鉴对此深恶痛绝，遂投书上司，得罪了一帮宦官而获罪，幸亏当时的两粤总督刘半芳出面为他说情才幸免于牢狱之灾，但也落得个罢官归里的结局。罢官后，王鉴往来于京都、济南、南京、扬州、无锡、苏州、杭州一带，以卖画为生，生活相当穷困。这段时间，他结识了张学曾、孙承泽、曹溶、吴伟业、徐乾学兄弟等公卿名流。明朝灭亡后，他采取了既不留恋旧王朝，又不与新王朝合作的消极遁世的态度。大约在顺治十三年（一六五六）的一个盛夏的夜晚，王鉴客居苏州，一日昼寐，梦见自己穿行在风光旖旎的山水之间，忽见一书斋，背山面水，回廊曲室，花竹扶疏，极似王维的辋川别墅。他欣

喜地走进书斋，举目四顾，只见墙上挂着的是董其昌的山水画，极其幽静淡远，与此境界若合契符。梦醒后，王鉴即把梦中的境界画成了一幅《梦境图》挂在墙上，时时观赏。这件事反映了王鉴的心境——他希望找到一个安静的居室住下来，结束长期颠簸不平的流寓生活，并以绘画艺术作为自己的未竟事业。于是，他决心在他祖父王世贞的弇山园旧址的北边构筑一个隐居避世的画室，当时的大画家王时敏又以《楞严经》中的「染香」一语给此画室题了名，从此，王鉴就在这「染香庵」中定居下来。

明末清初，在江苏松江一带出现了一个以董其昌为首的文人画集群，即所谓「画中九友」，王鉴是「画中九友」中年纪最轻的一个。据王鉴自题《仿北苑山水卷》后：「董文敏原藏北苑画卷，乃贾秋壑物，余丙子（一六三六）九月谒文敏公于华亭，出此鉴赏，真稀世之宝。后归袁环中司农，每形于梦寐。己亥（一六五九）秋仲，雨坐弇园，返师其意，愧未能仿佛万一，掷笔为之汗流。」又据王鉴自题《仿巨然真迹立轴》：「董宗伯所藏巨然真迹，今归袁环中使君，昨在其署中出此相示。余丙子年（一六三六）曾见于宗伯斋头，今得复旧观，为之三叹。」在这二则题跋中，王鉴都提到了他三十九岁那年拜访董其昌的事。又据笔者考证，王鉴三十九岁前的作品几乎无一件是真品，而且数量也极少，而三十九岁以后的作品则渐多了起来，因此，王鉴学画是从董其昌入手的，至少是受到董其昌影响的。此外，对王鉴绘画艺术起过影响的是大收藏家、鉴定家孙承泽。孙承泽年龄比王鉴稍长，爱好书画收藏，鉴赏的眼力也颇高，所著《庚子消夏记》是一部质量较高的书画著录书。王鉴在与孙承泽的交往中，基本都是与书画收藏有关的，虽然王鉴对孙的人品颇有嫌弃，但王鉴在入清后，浪迹江湖，生活无着落，只能靠变卖家中收藏和卖画为生，而作为吏部左侍郎的孙承泽则在钱物方面为王鉴提供了方便。此外，王鉴在孙承泽收藏前人书画颇丰的书斋中，欣赏到更多的艺术珍品，对其绘画艺术的提高亦不无裨益。

王鉴是清初正统派的领袖人物，他的作品许多都是以「仿某某笔法」、「拟某家笔意」为标题的，这本画集中就收入数十幅以仿古为标题的立轴和册页。他的这种拟古行为和另外几位画家——王时敏、王翬、王原祁（画史上称为「四王」）受到了不少美术史论家的指责和批评。然而，对王鉴的摹古行为应作具体分析，正如钱钟书先生所说：「一个艺术家总在某些社会条件下创作，他总在某种文艺风气里创作。」

王鉴生活在明清交替之际，入清时，他已四十七岁了。可以说，他的前半生生活在明朝，后半生生活在清朝。

在明代时，王鉴对明末统治者的专制、腐朽，颇为憎恨；在清代，由于满族贵族对汉族的征服是残酷的，血腥的镇压和屠杀，使汉族的民族自尊和民族情感受到极大的摧残，因此，王鉴对满清统治也是深恶痛绝的。当时是，保卫民族文化传统，在汉族，尤其是在地主阶级知识分子中间自觉地形成了一股强大的社会思潮。这一社会思潮对清初的文艺风气有着重大的影响，诗坛上大量感旧、咏史、怀古之作出现，戏曲、小说中历史题材的泛滥等等，都反映了一种强烈的民族情感所凝聚成的审美心态。在这样的文艺氛围下，绘画的突出表现也就在「临」、「摹」、「仿」上了。然而，这种「临」、「摹」、「仿」并非绘画手段上的「临」、「摹」、「仿」，它是服从于当时的文艺思潮的，尤其是在思想史上，它的内拓力至少可以说是对满清统治的一种无声的抗争。王时敏说他的画与「古人同鼻孔出气」，标榜自己的作品笔笔皆有来历，正是这种内拓力的最好的注脚。

康熙期间，为了缓和汉族与满族之间的矛盾，曾大力提倡学习汉族传统文化，康熙本人也好学勤读，上自天文、地理、法律、战术，下至音乐、书画、医药、蒙古语、拉丁语等无所不习。当康熙深刻地领悟到汉族文化的精深内涵，并自觉地接受汉文化时，他的行为就不是他个人的行为了，而是一种社会的行为，一种无法抗拒的行为。如果说康熙早期提倡学习汉族传统文化是一种政治需要的话，那么，康熙后学习汉族传统文化就是一种自身的需要。王鉴经历了康熙的这种早期。从表面上看，临仿古人的绘画，提倡向古人学习，只是一种艺术的手段而已，但是，在特定的历史条件和环境下，临仿古画又是一种政治的手段。元代赵孟頫的「古意」是为了觉醒民族的自信心；明代董其昌的「复古」也与建立儒家正统文化、抵御外来文化之入侵有关，而王鉴的「摹古」尽管在艺术上无赵、董之具创造力，在政治上也无赵、董之具号召力，但是，王鉴的「摹古」行为介于两者之间，一方面为维护和张扬民族传统文化，亦即民族精神；另一方面又继承了董的「复古」的内涵（王与董是师友，接受董的思想是顺理成章的），是一种比较温和的政治的行为。关键的问题在于——王鉴的「摹古」并非原来意义上的摹古，而是有着许多新意的摹古。

在王鉴的笔下题为「临」、「摹」、「仿」的作品中，那种从经营位置、用墨设色、树石点皴都与古人分毫不差的作品，实属极少数。以广东省博物馆藏《王鉴仿古山水册》为例，可以清楚地认识到这一点，其中有幅题为《仿董北苑潇湘图》，与董源《潇湘图》相比较，王鉴这幅作品仅仅右下角有几笔芦苇勉强可说与董源《潇湘图》有点关系，其他

无论构图、用笔、用墨都与董源《清江图》无关系的。这说明，在王鉴笔下的所谓「临」、「摹」、「仿」只是一种托古人之名，写自己之意的「欺世盗名」而已，其根本的用意在于「复古」，即复民族文化之古。这种「复古」的用意直接影响了他的艺术审美观，追求的不再是自然美，而是对以古代大家为代表的某种艺术审美范畴的创造。即王翬所谓：「……如子久之苍浑、云林之澹寂、仲圭之渊劲、叔明之深秀。」（《清晖赠言》卷八）这种「苍浑」、「澹寂」、「渊劲」、「深秀」之美，并不是自然景物之美，而是一种视觉审美效果，一种在艺术形象之外的审美体验。除此而外，王鉴对自然景物也是颇感兴趣的，据《虚斋名画录》著录的王鉴所作《虞山十景册》，画的是他家乡有名的十处胜景，嘉、道间的书法家十分赞赏此册，「……涉水登山，游历城西北内外者，今视斯图十有八九在也」。这段跋文说明了王鉴并非「一味地摹古」，他的艺术也有来自于自然境界的真山真水，只不过这种作品在王鉴的存世作品中占的比重并不多而已，但却证明了王鉴的「临」、「摹」、「仿」并非原来意义上的「临」、「摹」、「仿」，而是有生活实践，有创造性的、参以己意的「临」、「摹」、「仿」。正如王原祁《麓台画稿》所说：「师之者不泥其迹，务得其神，要在可解不可解处。若但求其形，云某处如何用笔，某处如何用墨，造出险幻之状，以之惊人炫俗，未免邈若河汉。」（《国朝画征录》）也说：「琅琊王鉴，精通画理，摹古尤长四朝名画，见辄临摹，务肖其神而后已。故其笔法度超凡流，直追古哲，而于董巨尤为深诣。」可见王鉴临摹名家墨翰不只追求形似，更要求神似。

王鉴论画，常以「树石苍润，墨气道美」、「笔法道美，元气淋漓」为最高境界（见《染香庵画跋》），追求一种「幽微淡远之致」，也就是说，要在自然平淡之中具有含蓄无尽的意趣。如《仿古山水册》之三，题为「仿巨然」，细察之，除笔墨来源于巨然外，构图则并非巨然的那种深秀苍茫，而趋于「幽微淡远」之韵味了。又如《仿古山水册》题为「仿关仝」的，虽然仍保持着关仝那种「石体坚凝」、「其竦擢之状突如涌出」的气势，但是王鉴笔下的「关家山水」已不是北方山水那种全景式的大山、深山，而是表现了一种秀美幽雅的南方山水。其他如「仿范宽」、「仿李成」等，都力图表现南方山水的「幽微淡远之致」。

王鉴的画从董源、巨然入手，广泛汲取了北宋范宽、江贯道、荆浩、关仝的绘画技法，进而出入于黄公望、倪雲林、王蒙、吴镇之间，在青绿设色上，则多师法赵孟頫、赵令穰和赵伯驹，尤其推崇董其昌，从他梦中见董其昌的画可以窥出他对董氏的倾心（参见王鉴《梦境图》）。具有如此深厚的功力，故而王鉴的画体现出笔力雄厚、沉着，但

又极含蓄，因而有文秀之气，用墨淋漓痛快，但却层次清晰、明洁的艺术风貌。现藏南京博物院的《烟浮远岫图》正是这种风貌最具典型的代表作品。这幅用浅绛设色画，在设色上，他以浅赭色染树干、坡脚和桥梁屋宇，使得画面层次丰富而又显得透亮。山石以淡墨重复皴擦，局部地方用焦墨和积墨点缀，增加了山石的厚度和重量感，用笔柔和含蓄，整幅画处处流露出明秀温润、优雅平和的韵味。题款为「乙卯夏日，仿巨然烟浮远岫。王鉴」。乙卯为康熙十四年（一六七五），是年王鉴七十八岁，也就是王鉴去世前二年所作。虽说画法是仿巨然的，却具有王鉴自家鲜明的笔墨个性。

王鉴的笔墨个性在其诸多的仿古册页中表现的尤为鲜明，本画集中收入的几种仿古山水册页，尽管有许多画都题上了「仿」字的题款，但与所仿之家相比，则可以看到这些所谓的仿古山水，实在是出自王鉴自家机杼的。如广东省博物馆所藏《仿古山水册》，则是以视觉形象来表现诗歌意境的。如题「鸡声茅月店，人迹板桥霜」的一幅，画乡间小河坡岸，丛树攒簇，秋叶飘零。河上林间，烟横雾断，露重霜浓。桥边旅人策杖，僮仆牵马，迈步过桥。对岸山隈间，丛竹掩影下，客棧茅檐上，一面小旗随风飘动。远处，山峦起伏，寒云弥漫。整幅给人一种萧瑟荒寒之感。在这里，王鉴所使用的干笔淡墨都是服从于景色的需要，服从于从景色中透露出来的诗意的需要，其他如「仿赵松雪寒溪钓隐」、「乱山残雪夜，风雪夜归人」等作品，也都是以诗意为主题，笔墨表现则是服从这个主题为原则的。

王鉴对宋元诸大家能够「博采玄微，罗拾指下」，他的作品具有「墨韵淋漓，笔势苍劲」的特色，他的画表现的是一种古典的美、诗歌的美，而不是一种自然的美，因此，他的画书卷气特别重，格调也高雅，这种画格也是清初文人士大夫所追求的审美趣味。在绘画的表现形式上，王鉴可以说达到了尽善尽美的境地，然而正是这种「尽善尽美」束缚了王鉴的艺术创作力，而使其艺术落入一个过于狭隘的圈子里，这是王鉴，也是「四王」艺术所共有的不足。我们在欣赏、学习王鉴的绘画艺术时，必须有所取舍，这样才能达到「为我所用」的目的。

目 录

王鉴像	一	二一	一九
秋山图轴	二	二二	二〇
北固山图轴	三	二三	二一
仿董源夏山图轴	四	二四	二二
梦境图轴	五	二五	二三
仿黄公望秋山图轴	六	二六	二四
仿巨然写杨铁崖诗意图轴	七	二七	二五
水阁对话图轴	八	二八	二六
仿古山水册(八开)(之一)	九	二九	二七
仿古山水册(八开)(之二)	一〇	三〇	二八
仿古山水册(八开)(之三)	一一	三一	二九
仿古山水册(八开)(之四)	一二	三二	三〇
仿古山水册(八开)(之五)	一三	三三	三一
仿古山水册(八开)(之六)	一四	三四	三二
仿古山水册(八开)(之七)	一五	三五	三三
仿古山水册(八开)(之八)	一六	三六	三四
仿范中立山水图轴	一七	三七	三五
仿黄公望山水图轴	一八	三八	三六
山水图轴	一一	一九	
仿古山水册(十开)(之一)	一二	二〇	
仿古山水册(十开)(之二)	一三	二一	
仿古山水册(十开)(之三)	一四	二二	
仿古山水册(十开)(之四)	一五	二三	
仿古山水册(十开)(之五)	一六	二四	
仿古山水册(十开)(之六)	一七	二五	
仿古山水册(十开)(之七)	一八	二六	
仿古山水册(十开)(之八)	一九	二七	
仿古山水册(十开)(之九)	二〇	二八	
仿古山水册(十开)(之十)	二一	二九	
山水图轴	二二	三〇	
溪山无尽图轴	二三	三一	
仿宋元八家图册(八开)(之一)	二四	三二	
仿宋元八家图册(八开)(之二)	二五	三三	
仿宋元八家图册(八开)(之三)	二六	三四	
仿宋元八家图册(八开)(之四)	二七	三五	
仿宋元八家图册(八开)(之五)	二八	三六	
仿宋元八家图册(八开)(之六)	二九	三七	
仿宋元八家图册(八开)(之七)	三〇	三八	

一六	仿宋元八家图册(八开)(之八)	三九	仿古山水册(十六开)(之六)	五九
	仿江贯道浮烟远岫图(扇面)	四〇	仿古山水册(十六开)(之七)	六〇
一七	仿江贯道山水图轴	四一	仿古山水册(十六开)(之八)	六一
一八	山水图册(十开)(之一)	四二	仿古山水册(十六开)(之九)	六二
	山水图册(十开)(之二)	四三	仿古山水册(十六开)(之十)	六三
	山水图册(十开)(之三)	四四	仿古山水册(十六开)(之十一)	六四
	山水图册(十开)(之四)	四五	仿古山水册(十六开)(之十二)	六五
一九	江贯道笔意图轴	四六	仿古山水册(十六开)(之十三)	六六
二〇	仿北苑山水图轴	四七	仿子久浮亭山色图(扇面)	六七
二一	仿燕文贵山水图轴	四八	云壑松阴图轴	六八
二二	仿董源溪山萧寺图轴	四九	烟浮远岫图轴	六九
二三	云壑松阴图轴	五〇	山水图轴	七〇
二四	仿黄子久山水图轴	五一	仿黄公望山水图轴	七一
二五	溪山棹声图轴	五二		七二
二六	浮岚暖翠图轴	五三	仿古山水册(六开)(之一)	七三
二七	仿古山水册(十六开)(之一)	五四	仿古山水册(六开)(之二)	七四
	仿古山水册(十六开)(之二)	五五	仿古山水册(六开)(之三)	七五
	仿古山水册(十六开)(之三)	五六	仿古山水册(六开)(之四)	七六
	仿古山水册(十六开)(之四)	五七	仿古山水册(六开)(之五)	七七
	仿古山水册(十六开)(之五)	五八	仿古山水册(六开)(之六)	七八
		三四	仿古山水册(八开)(之一)	

仿古山水册(八开)(之二)	七九
仿古山水册(八开)(之三)	八〇
仿古山水册(八开)(之四)	八一
仿古山水册(八开)(之五)	八二
仿古山水册(八开)(之六)	八三
仿古山水册(八开)(之七)	八四
仿古山水册(八开)(之八)	八五
三五 仿宋元山水册(之一)	八六
仿宋元山水册(之二)	八七
仿宋元山水册(之三)	八八
仿宋元山水册(之四)	八九
三六 仿古山水册(十二开)(之一)	九〇
仿古山水册(十二开)(之二)	九一
仿古山水册(十二开)(之三)	九二
仿古山水册(十二开)(之四)	九三
三七 烟浮远岫图轴	九四
三八 仿王蒙秋山图轴	九四
附：图版说明、年表	九五

王鉴像

畢鉅羅事 無入骨不
獲多不面世誰施機木
衆猶半月似人一換機

北固山图轴

余自以寓入都日希东顾所若
 華萊社為門於分歲仲夏
 宵與東四出風塵馬得光景如
 龍一為吳何舞空見北固山不
 沾者拍掌為此不同王松山

己卯八月王松山

北固山圖
 此山在江口之北固山也
 其山形如龍一為吳何舞
 空見北固山不沾者拍掌
 為此不同王松山

