

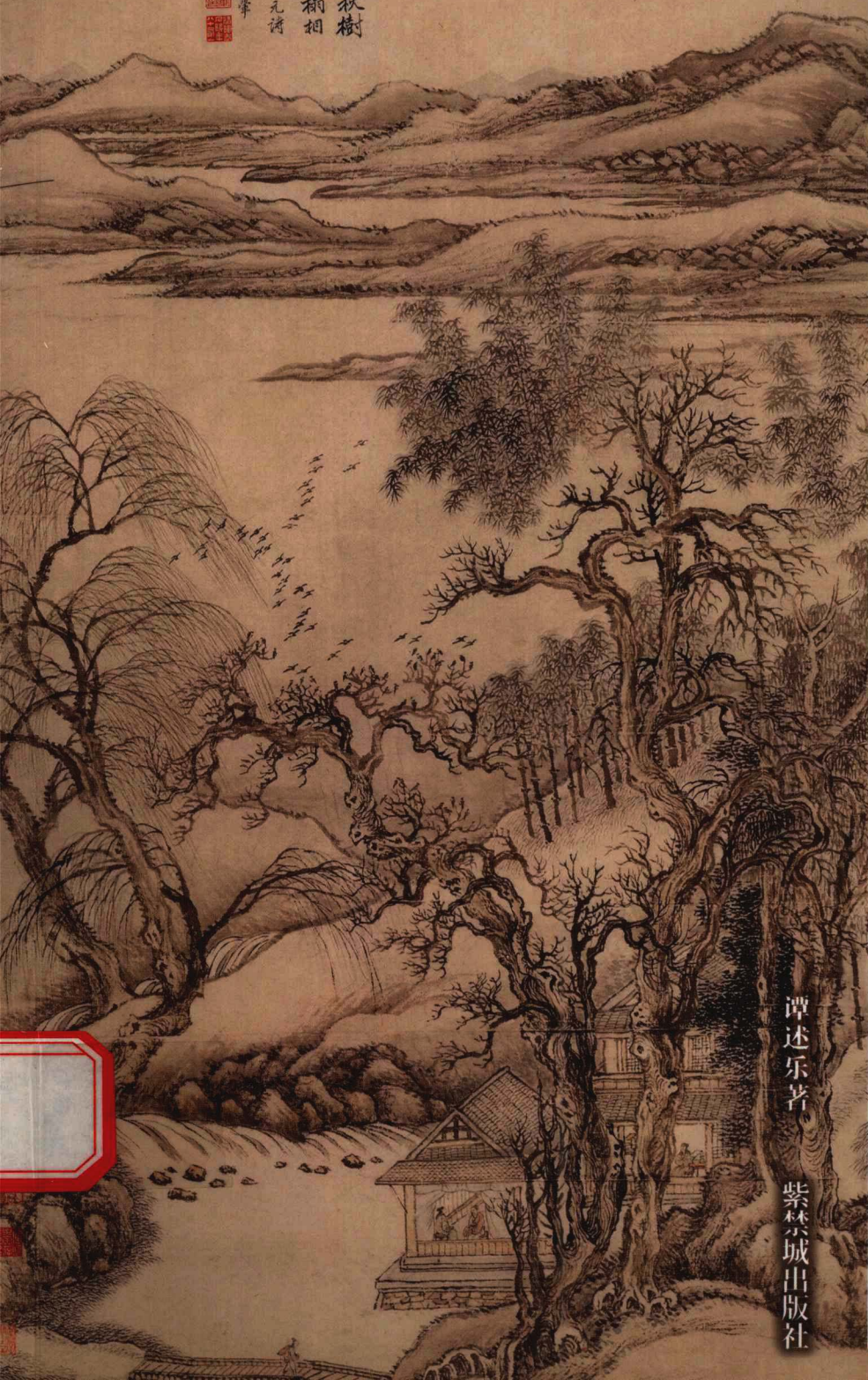
王石谷绘画风格与真伪鉴定

谭述乐著

紫禁城出版社

小閤臨溪晚更嘉
曉簷秋樹
集昏鴉何時再
借西牕榻相
對寒燈細品茶
補唐詩元詩

壬辰正月望前日新羅山人王寧

图书在版编目 (CIP) 数据

王石谷绘画风格与真伪鉴定 / 谭述乐著. —北京:
紫禁城出版社, 2007. 3

(紫禁书系 / 李文儒主编)

ISBN 978-7-80047-630-3

I . 王... II . 谭... III . 中国画—美术批评—中
国—清代 IV . J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036327 号

王石谷绘画风格与真伪鉴定

著 者: 谭述乐

图片提供: 故宫博物院资料信息中心等

责任编辑: 赵国英

装帧设计: 李 猛

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85117378 010-85117596 传真: 010-65263565

邮箱: ggzjc@vip.sohu.com

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 15.5

版 次: 2007 年 8 月第 1 版

2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1~1,000 册

书 号: ISBN 978-7-80047-630-3/J · 298

定 价: 68.00 元

J21
2007
3

王石谷绘画风格与真伪鉴定

谭述乐 著

紫禁城出版社

CQU 1556656

2008.9.5/20

目录

序.....	006
绪论	009

第一章 王石谷艺术风格..... 015

一 传世作品概况.....	016
二 王石谷的仿古成因.....	017
〔一〕中国绘画史上的崇古之风	
〔二〕社会条件与文化风尚	
〔三〕绘画观念与媒材等	
三 王石谷从艺经历以及绘画分期.....	022
〔一〕摹古逼真的早期	
〔二〕集古之大成和自身特点显现的中期	
〔三〕风格定型的晚期	
四 王石谷作品特点分类.....	049
〔一〕丘壑组织	
〔二〕笔墨特点	
〔三〕色彩样式	
五 王石谷进入上流社会的途径与方式.....	078
〔一〕主动赠画	
〔二〕鉴定古画	
〔三〕请名家题跋	
〔四〕参加文人雅集、笔会	
〔五〕两套绘画手法：元气淋漓的逸品与精细刻画的能品	
六 绘画观念与表现手法的对立统一.....	089
〔一〕对元人笔墨进行综合、调整	
〔二〕将宋人丘壑加以改造、规范	

七 王石谷与董其昌、三王以及其它画派比较.....093

〔一〕与董其昌比较

〔二〕与三王比较

〔三〕与金陵、黄山画派比较

〔四〕与石涛比较

第二章 王石谷作品真伪辨析.....109

一 王石谷伪作概况.....110

二 个案鉴定分析.....111

〔一〕《云壑松涛图》真伪辨析

〔二〕三张仿赵孟頫《春山飞瀑图》鉴别

〔三〕三张仿唐寅作品《小阁临溪图》辨析

〔四〕三张《江干七树图》辨析

〔五〕香港某国际拍卖公司《西溪图》手卷质疑

〔六〕两套册页真伪分析

〔六〕晚年作品《松风书屋》与《藤花书屋》的真伪

〔七〕旅顺博物馆《江上秋色图》辨析

〔八〕恽寿平、王石谷合作《仿王蒙竹趣图》辨析

〔九〕两张《溪山红树图轴》简析

三 王石谷赝品类型、特点、作伪心理以及鉴定方式.....200

〔一〕照原稿对临

〔二〕根据王石谷绘画特点拼凑组合

〔三〕许多伪作抄有原作者师友的题跋

〔四〕多仿中晚年定型的标准样式

〔五〕伪作水平一般都在王石谷之下

〔六〕书法、印章特点

〔七〕纸张色泽辨析

〔八〕王石谷弟子代笔情况

四 王石谷的影响与虞山派弟子画风特点	206
五 王石谷绘画褒贬悬殊的历史原因	213
〔一〕时代的变迁	
〔二〕文人们在绘画品评中的矛盾心理	
〔三〕行内人士的选择	
〔四〕真赝混杂原因	
 第三章 王石谷艺术的再认识	221
一 王石谷艺术成就总结	222
〔一〕对南北宗理论直观阐释、解读	
〔二〕传统技法的继承整理, 艺术语言的纯化	
〔三〕灵活变通的学古方式	
〔四〕雅俗共赏的图式	
二 王石谷绘画的局限	229
 第四章 王石谷艺术研究的启示	233
一 怎样对待中国画的仿古	234
〔一〕仿古是学习中国画的必要手段和有效捷径	
〔二〕恰当仿古方式是取得成就的主要原因	
二 风格判断与真伪鉴定相结合	236
〔一〕画家艺术风格的确立必须以作品为依据	
〔二〕作品的研究必须建立在真实可信的基础上	
 主要参考书目	240
 后记	244

序

王翬字石谷，善画山水，生前身后，一直被视为清朝最有代表性的画家之一。然而对其代表性的认识和评价，三百余年来却前后迥异。清初，他被艺文巨擘王时敏、吴伟业等誉为“画圣”，声誉之隆，历二百余年而不衰。近代，新文化运动的领袖陈独秀则斥之为“中国恶画的总结束”、“社会上盲目崇拜的偶像”，在打倒声中，声名日下。进入新时期之后，学界诸家力图摆脱上述两种极端看法，开始把王石谷放在从董其昌至清初“四王”的总体演进中重新认识。

王石谷之所以在当时被称为画圣，与明末清初画坛宗师董其昌的理论主张关系极大。董其昌所处的晚明时代，山水画不仅已在唐代总结出“外师造化，中得心源”的经验，而且出现了宋元两座高峰。为了突破前人并纯化文人山水画，董其昌看到“以境之奇怪论画不如山水，以笔墨之精妙论则山水绝不如画。”他一方面总结师古经验，指出了在师古人基础上“集其大成，自抒机杼”的成才之路；另一方面又重新梳理山水画发展，提出了尚南贬北以“南北宗论”为核心内容的绘画史观。

要真正做到集古人之大成，必须具备三个条件，一是摹古功夫的高强，二是学古领域的广泛，不受门户

宗派的局限，三是在师古人中学习古人师造化的经验。王石谷恰恰不仅摹古功深，被王时敏称为“位置蹊径，宛然古人，而笔墨神韵，一一寻真，且访某家则全是某家，不杂一他笔。”而且通过纵览古来诸贤名迹认识到：“画理之精微，画学之博大”“非区区一家一派之所能尽。”为此而广收博取，还能在大自然中领会位置笔墨的法则，所以集宋元之大成，合南北为一宗，超越了董其昌的局囿，既在当时声名远播，又产生了广泛深远的影响。

王石谷的摹古本领，在成名之前已不同凡响，人称“仿临宋元人无微不肖”“笔墨逼真，神形俱似”，作伪者亦高度重视，加以利用，对此周亮工指出：“吴下人多倩其作，装潢作伪，以愚好古者”。当时无法得到古人名迹的藏家，亦已得到石谷摹本为满足，所以至今留传王翬所摹黄公望《富春山居图》即有多本。王翬成名之后，他又成了仿造的对象，清代张庚记载，与石谷同时的王翬，“山水纯仿石谷，”“恒托其名以专利，师古深恨之”。据吴湖帆、徐邦达的研究，王时敏和王鉴的晚年作品，时由石谷代笔。到了石谷的晚年，画作供不应求，亦常由弟子代笔。

署名王石谷的作品，既有真迹，又有伪作，还有代笔。即使在真迹中，面貌也颇多样，有仿临古代各家的一种，亦有出入诸家集其大成的一种。但多种面貌都贯穿了王石谷的艺术个性，前者采取了“我注六经”的方式，后者采取了“六经注我”的手段。因此，研究王石谷，不仅在山水画风格史、鉴藏史和社会学上具有重要意义，而且是一个可以引出众多启示的书画鉴定个案。而研究王翬个案，除去考证思辨的功夫之外，必须解决个人风格的识别问题，因而研究者能书善画是非常必要的，有了体悟精深的艺术实践，才有着对风格把握的敏感。谭述乐君正是一名从学习绘画转入研究鉴定的年轻学者。

上世纪90年代，他考入了国家文物局委托中央美术学院美术史系开办的书画鉴定研究班，在我系同仁和故宫博物院专家的指导下攻读硕士学位。那时，在人民美术出版社工作的赵国英女士，请徐邦达先生编选《王翬精品集》，蒙徐师抬爱，在亲自选定作品之后，便把写作导论与图说的任务交给了我，我于是重温徐先生对王翬的教言，对王石谷作了初步研究。聪敏好学的谭述乐，硕士论文也选择了王石谷。他从两件王翬《仿赵吴兴春山飞瀑图》入手，用长补短，考证精细，分析透彻，颇有创获。其后，他又随我攻读美

术史与书画鉴定研究方向的博士学位，继续研究王石谷个案。这部书稿就是其后数年来在博士论文的基础上丰富拓展而成。

以往的书画鉴定论文论著，大多只从“辨真伪，明是非”立论。此书则立足于风格把握与真伪辨析的结合，一方面通过若干双胞胎多胞胎的辨析考证，有理有据地辨明真伪，另一方面又从系统地梳理作品入手，将王石谷山水画按早、中、晚不同年代分期，根据丘壑构成、笔墨特点分类，参照有关文献史料，对其艺术风格的形成和发展作周详的分析，并结合特定社会文化环境和画家个人经历阐释画风形成、演变的历史根源。这种真伪与风格、图像与文献、画内与画外相结合的研究，不仅阐明了伪作与真迹必有差异的深刻原因，而且也从鉴赏与创作、仿古与作伪、收藏与流通的联系中推动了鉴定学的研究，发现了许多饶有兴味的问题。实际上此书是以风格鉴定研究为关纽，努力把鉴定学与美术史学结合起来，把鉴赏史与社会文化史结合起来的有益尝试。

古人曾把高明的书画鉴定家称为“具眼”，如今也有人把包括书画鉴定学在内的文物鉴定学称为“眼学”。其实“眼学”之说是大不科学的，古云“眼为心之官”，书画鉴定仅仅停留于视觉记忆而离开周密详尽的审辨考索，往往会失于片面和表面的误鉴，更何况学问是一种必须可以交流的公器呢？鉴定依据的风格，既是艺术家独特才能和功力的产物，又离不开书画家的艺术经历、生活方式、艺术观念，还必然受到特定的历史环境和社会文化条件的制约。因此书画鉴定研究既要深入到中国绘画笔墨技法的微观世界，还要具备人文社会学者的视野素养和研究能力。本书正是朝着这个方向取得的新成果，它在当前鉴定与市场的结合积极而不免浮躁的情势下，对于书画鉴定之学的健康发展显然具有启示意义。

薛永年

2007年2月

王石谷是中国绘画史上争议最大的画家，清代受到广泛推崇。人们称其作品“妙绝千古”，“惊爆海内”。他的老师王时敏在画跋中道：“石谷画道甲天下”，“罗古人于尺幅。萃众美于笔下者，五百年以来从未见之，惟我石谷一人而已^①”。陈于潮信札中亦云：“先生笔墨之妙前无古人后无今人。正如韩吏部之文，杜工部之诗，各集大成，非辞说所能赞美也^②”。清代中期王石谷画名更是如日中天，乾隆皇帝在石谷《重江叠嶂图卷》题道：“国朝第一卷、王翬第一卷”。然而这位在清初颇负盛名的画家，在五四以后却遭到全面否定，认为是造成“中国画学至国朝而衰弊极^③”的根源。陈独秀在《美术革命》一文讲：“人家说王石谷的画是中国画的集大成，我说王石谷的画是倪黄文沈一派中国恶画的总结束^④”。

同样一位画家，两个时期，毁誉悬殊，反差极大，形成中国近代画史上一特殊现象。

被誉为一代“画圣^⑤”的画家王

① 王时敏：《王奉常书画题跋》，通州李氏瓿钵罗室刻本。

② 王翬：《清晖堂同人尺牍汇存》，陈于潮尺牍。

③ 康有为：《万木草堂藏画目》，节选自中州书画社出版《康有为墨迹选》二。

④ 陈独秀：《美术革命》。原载：《新青年》6卷1号。

⑤ 王翬《清晖赠言》，张庚《国朝画征录》。

石谷，弟子众多，研习其画风者不计其数，对清代山水画产生过巨大影响，他的绘画以“集古之大成”的形式囊括了中国山水画正统艺术观念、绘画方式与技法特征。对王石谷艺术的认识评价关系到传统山水画一些重要问题的解答。如：怎样看待传统绘画中的“仿古”；明末清初画家仿古方式、具体面貌如何；古代画家们怎样处理“师古人”、“师造化”、“师心”关系；大师流派衰落的历史、人为原因何在。这些问题都可以在王石谷绘画中得到阐释。传统绘画中某些复杂、争论不休的理论问题，以及南北宗画派优劣长短、成败得失的经验教训在王石谷绘画中都得到具体反映。

王石谷早年以“仿古”“伪古”著称。其高超的摹古技艺受到康熙以来几代人的广泛推崇。成名之后，自己又成为被摹仿、作伪的重要对象。由于他的作品市场行情好价格高，作伪者趋之若鹜。许多公私收藏的一些画目以及一些大型拍卖公司图录上，他的赝品屡见不鲜。王石谷丰富的艺术经历，复杂多变的绘画风格、真赝混杂的作品在中国绘画史与书画鉴定学上具有双重的典型性。

因此深入探讨王石谷绘画艺术风格，辨析其真伪品质。不但有助于正确认识明清山水画观念模式、理解其盛衰原由，而且对于批判地继承传统绘画艺术、阐释画史上一些争端疑难问题、了解中国古代绘画作伪方式特点等具有重要意义。

五四以来，王石谷和董其昌以及其他三王一样受到极度冷落。沉寂几十年后，又开始为绘画界所注目。建国后，特别是 80 年代以来，随着传统文化的复兴，人们对清初“四王”为代表的正统山水画的看法有所改变。对王石谷绘画艺术逐步重视，陆续出现了一些有关王石谷的研究文章。

40 年代后期，温肇桐《清初六大家》王石谷一章中，对王石谷生平、交游、艺术环境、艺术风格渊源作了初步探讨。此书为进一步研究王石谷作了一些资料梳理工作，但温肇桐仅从已有的文献上综合前人观点，未提出自己新的见解。在论述中未涉及具体作品研究分析，认识不够深入具体，内容显得过于简单空泛。

50 年代初，胡佩衡《王石谷画法抉微》，《王石谷》〔清代画家传〕等文对王石谷画风、艺术成就以及对后世的影响等问题进行了初步探讨，胡佩衡

运用文献与作品相对照的方式,对王石谷作了较深入剖析,并以画家特有的感悟、理解力对其作品优缺点进行了较恰当的品评总结,充分肯定了王石谷对传统绘画的贡献。特别强调了在山水画技法上所取得的成就,同时也相对客观地指出了某些不足。但他论述分析多是王石谷后期绘画特点,没有把握王石谷山水画艺术风格全貌。画风研究仅限于技法方面,未上升到理论层面,未把王石谷作品纳入山水画发展史中联系考察。

80年代,美国普林斯顿大学教授方闻在“王翬:画之双翼”、“王翬之集大成。”两文中从艺术史学和风格学的角度,总结了王石谷山水画视象结构特点以及笔墨样式。这种以山水画构成形式为切入点的研究方式为传统山水画研究提供了一个新的视角。但他仅从普林斯顿大学和国外部分藏品对王石谷山水图式与笔墨形式作了大致分析归纳,对王石谷艺术风格特点把握不够全面。

英国韦陀《趋古》一书从历代文人画观念、构图方式的发展演变来分析研究海外王石谷作品风格特点。他和方闻一样运用了西方艺术史研究方法,对王石谷山水画结构特点作了详细分析。并对中国山水画的重要因素——笔墨技法作了相应探讨。但这种西方艺术研究方式忽略了中国画的特殊性,对中国传统绘画发展演变的自律因素阐释不够充分。

90年代以后,“四王”绘画艺术国际研讨会召开,把王石谷研究推向了高潮。讨论会中纠正了五四时期片面过激观点,代表们本作科学求实的态度,立足于艺术性、学术性,对“四王”的绘画艺术作了全面、系统、客观的探讨。同时“就‘四王’艺术的历史意义、现实意义、艺术倾向、美学追求和作品真伪、流派的盛衰、生平交往等诸多问题作了较为全面的探讨。澄清了因各种原因造成对‘四王’的失读误解,基本上恢复了‘四王’的本来面目。取得了丰硕的学术成果^①”。但许多文章把王石谷纳入“四王”体系之中作笼统的论述,得出一些比较概括的结论。有的从王石谷某一方面、某一角度进行了研究,没有对王石谷艺术经历及其作品形式特点进行系统考察。

薛永年先生《对王石谷画风的再认识》一文^②〔《王石谷精品集》画册序

① 《四王讨论综述》,《清初四王画派研究论文集》上海书画出版社。

② 薛永年:《王翬精品集》序言,人民美术出版社出版。

言],从具体作品出发,对王石谷各个时期作品进行了分期,高度概括了王石谷早、中、晚各个时期绘画风格特点,以及形成原因。重新认识评价了王石谷的绘画艺术,得出了自己新的观点,纠正了前人一些错误认识。只是限于篇幅,没对某些问题进一步展开讨论,对作品真伪问题未进行详细考证。

徐邦达《王石谷小中现大册再考》,张子宁《小中现大析疑》两文针对此册作者归属问题作了探讨,他们都根据文献作了考证推理,并结合王石谷作品笔墨技法、印章等细节作了鉴定分析,得出了自己结论。徐邦达先生对王石谷笔墨技法非常熟悉,辨别力、感悟力亦强,他将上海博物馆藏《小中现大册》定为王石谷真迹的证据除文献考订外,画面真伪鉴定基本上靠目鉴方式,他凭借几十年来丰富的实践经验,以及敏锐的艺术直觉,很快作出真伪判断。这种优势是一般书画鉴定家难以企及之处。

张子宁列举了丰富的文献史料,进行了详细论证。排除了台北《小中现大册》为董其昌、王时敏、王鉴、陈廉所作的可能性,从而确定为王石谷名下。但他把上博本《小中现大册》定为王石谷传派摹本的说法证据不足。难以令人信服。

辽宁省博物馆杨仁恺先生主编《中国古代书画辨伪》以及故宫博物院刘九庵先生主编的《中国历代书画鉴别图录》两套书中列举了一批王石谷赝品,并将真迹图片进行对照比较,画面形象直观,一目了然,但未作详细分析充分论证,阐释其真伪理由。未形成一套有效的鉴定方法。

近几十年对王石谷的研究文章不算少。大部分以文献入手从美术史学的角度对王石谷艺术进行了研究,把王石谷归入董其昌四王画派体系之中。抓住了他们相通之处,但对他们之间的差异认识不够。有些文章对王石谷艺术风格作了探讨,但没有考虑作品真伪问题,没有把真伪品质鉴定作为风格认识的支撑依据。虽然也有少部分关于王石谷作品鉴定文章,但仅涉及到部分作品,未进行全面系统地考察。

由于王石谷作品在清代就有真赝混杂、水平参差不齐现象,极大地影响了人们的视听,形成深入研究王石谷的障碍。面对风格各异评价不一的王石谷绘画作品,若不进行系统的清理辨析,就不可能正确认识王石谷,也难以准确把握其风格特点,对其绘画艺术作出正确客观评价。因此在进行风格探

讨的同时必须结合真伪品质鉴定，两者结合互为补充。

本书重点在王石谷艺术风格探讨与真伪品质鉴定上。结构主要分两大部分，一是风格的确立。具体步骤从现有传世作品入手，将王石谷一生众多的作品排列比较。按时间进行分期，按特点分类。根据收藏着录、文献资料和画面情况进行综合考察，选出一批较为可信的作品，建立一个大致风格序列，并探讨其风格形成、发展的历史文化原因。在艺术风格探讨的同时，将同期相关作品进行充分考察，论证其可信性。在总体风格确立的基础上，对可疑作品进行比较、鉴别、清理，分辨真假优劣。使王石谷艺术风格得以全面真实地凸现，从而给予这位富有争议的清初山水画大家应有的历史地位。

论证方法上采用文献学与风格学相结合，绘画空间分析与笔墨技法探讨并用的方式，兼用了款印，题跋，纸张，装裱形式等其它辅助手段。此外还从社会文化学角度把王石谷放在山水画史的演进与明末清初艺术环境、各画派比较中进行综合考察，并结合作者生平交往、思想观念、心理特点等方面进行参照说明。

本书的主体结构上，风格探讨与真伪鉴定并重，两者紧密联系，互为一体。风格的确立为作品鉴定提供可靠的依据，真伪鉴定反过来又映证、补充风格，丰富对风格的认知。

王石谷是清初“四王吴恽”之中作品最复杂、争议最大、绘画风格最难确定的一位画家，真贋品质很不易辨识。对这位最有代表性的传统派画家艺术风格的深入探讨，不但能加深对中国绘画艺术的认识理解，修正、澄清过去一些对中国传统绘画的偏见、误读，解答绘画理论界长期存在的一些疑难争端问题，而且可以从中吸取前人艺术创作中经验教训，为当代中国画创作带来新的启示，从而达到以古鉴今、借古开今之目的。

在王石谷作品的真伪辨析中，剔除了长期混杂在王石谷作品之中的贋品，使王石谷艺术风格更为明晰，为鉴定王石谷作品树立一些可靠参照标准，并从这一系列的例案分析中为中国古代绘画的真贋鉴定提供具一些规律、常识。

第一章 王石谷艺术风格

