

清代六大家

Schools of Ancient Chinese Paintings
Six Masters of the early Qing period

浙江人民美术出版社

中国历代绘画流派大

中国历代绘画流派大系

清代六大家

Schools of Ancient Chinese Paintings
Six Masters of the early Qing period

图书在版编目(CIP)数据

清代六大家 / 中国历代绘画流派大系编委会编. —
杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.11
(中国历代绘画流派大系)
ISBN 978-7-5340-6973-4

I. ①清… II. ①中… III. ①中国画—画派—绘画研
究—中国—清代 IV. ①J212.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第175776号

中国历代绘画流派大系编委会

编 委: 张 捷 韩亚明 吴大红 王照宇
胥 瑾 杨可涵 徐凯凯 刘颖佳
夏碧草 陆天嘉 刘子阳 范阳子
代 辉 杨海平

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静 毛依依

责任印制: 陈柏荣

统 筹: 杨於树 黄秋桃 于斯逸 梁丹辰
冯 君 吴昀格 黄琳娜 王武优

中国历代绘画流派大系

清代六大家

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2018年11月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 10.75

字 数 103千字

印 数 0,001-1,200

书 号 ISBN 978-7-5340-6973-4

定 价 148.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

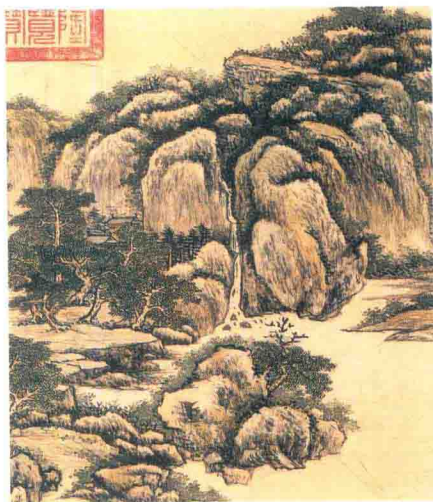

图版目录

004	“正统派”清六家之概览	085	王原祁 富春山图轴
009	王时敏 虞山惜别图轴	086	王原祁 仿古山水图册
010	王时敏 长白山图卷	090	王原祁 仿古山水图册
012	王时敏 仿古山水图册	094	王原祁 仿宋元山水图册
016	王时敏 杜甫诗意图册	098	王原祁 为匡吉仿古山水图册
020	王时敏 仿古山水图册	102	王原祁 山水图册
024	王时敏 仿宋元六家山水图册	106	王原祁 草堂十志图册
028	王时敏 仿古山水图册	108	王原祁 仿古山水图册
033	王 鉴 山水图页	112	王原祁 仿倪黄山水轴
034	王 鉴 浮岚暖翠图轴	115	吴 历 柳村秋思图轴
035	王 鉴 仿子久山水图轴	116	吴 历 葑溪会琴图卷
036	王 鉴 仿古山水图册	118	吴 历 横山晴霭图卷
040	王 鉴 山水图册	120	吴 历 白傅湓江图卷
044	王 鉴 仿古山水图册	122	吴 历 松壑鸣琴图轴
046	王 鉴 仿各家山水图册	125	恽寿平 茂林石壁图轴
050	王 鉴 仿古山水图册	126	恽寿平 荻港游鱼图轴
055	王 翬 寒山欲雪图轴	127	恽寿平 锦石秋花图轴
056	王 翬 寒塘鹢鹈图轴	128	恽寿平 为王翬父子作山水图卷
057	王 翬 仿古山水图册	132	恽寿平 山水花鸟图册
060	王 翬 仿宋元各家山水图册	134	恽寿平 山水图册
062	王 翬 仿古山水图册	138	恽寿平 山水图册
064	王 翬 仿古山水图册	142	恽寿平 山水花卉图册
068	王 翬 放翁诗意图册	150	恽寿平 花卉图册
072	王 翬 小中现大图册	154	恽寿平 花卉图册
076	王 翬 仿古山水图册	156	恽寿平 菱藻游鱼图轴
078	王 翬 烟村待渡图轴	158	历代名家集评
081	王原祁 仿大痴富春图轴	163	艺术年表
082	王原祁 层峦茂树图卷	170	画家小传
084	王原祁 仿王蒙山水图轴		

中国历代绘画流派大系
清代六大家

Schools of Ancient Chinese Paintings
Six Masters of the early Qing period

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

清代六大家 / 中国历代绘画流派大系编委会编. —
杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.11
(中国历代绘画流派大系)
ISBN 978-7-5340-6973-4

I. ①清… II. ①中… III. ①中国画—画派—绘画研究—中国—清代 IV. ①J212.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第175776号

中国历代绘画流派大系编委会

编 委: 张 捷 韩亚明 吴大红 王照宇
胥 瑾 杨可涵 徐凯凯 刘颖佳
夏碧草 陆天嘉 刘子阳 范阳子
代 辉 杨海平

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静 毛依依

责任印制: 陈柏荣

统 筹: 杨於树 黄秋桃 于斯逸 梁丹辰
冯 君 吴昀格 黄琳娜 王武优

中国历代绘画流派大系

清代六大家

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2018年11月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 10.75

字 数 103千字

印 数 0,001-1,200

书 号 ISBN 978-7-5340-6973-4

定 价 148.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

004	“正统派”清六家之概览	085	王原祁 富春山图轴
009	王时敏 虞山惜别图轴	086	王原祁 仿古山水图册
010	王时敏 长白山图卷	090	王原祁 仿古山水图册
012	王时敏 仿古山水图册	094	王原祁 仿宋元山水图册
016	王时敏 杜甫诗意图册	098	王原祁 为匡吉仿古山水图册
020	王时敏 仿古山水图册	102	王原祁 山水图册
024	王时敏 仿宋元六家山水图册	106	王原祁 草堂十志图册
028	王时敏 仿古山水图册	108	王原祁 仿古山水图册
033	王 鉴 山水图页	112	王原祁 仿倪黄山水轴
034	王 鉴 浮岚暖翠图轴	115	吴 历 柳村秋思图轴
035	王 鉴 仿子久山水图轴	116	吴 历 葑溪会琴图卷
036	王 鉴 仿古山水图册	118	吴 历 横山晴霭图卷
040	王 鉴 山水图册	120	吴 历 白傅湓江图卷
044	王 鉴 仿古山水图册	122	吴 历 松壑鸣琴图轴
046	王 鉴 仿各家山水图册	125	恽寿平 茂林石壁图轴
050	王 鉴 仿古山水图册	126	恽寿平 荻港游鱼图轴
055	王 翬 寒山欲雪图轴	127	恽寿平 锦石秋花图轴
056	王 翬 寒塘鹈鹕图轴	128	恽寿平 为王翬父子作山水图卷
057	王 翬 仿古山水图册	132	恽寿平 山水花鸟图册
060	王 翬 仿宋元各家山水图册	134	恽寿平 山水图册
062	王 翬 仿古山水图册	138	恽寿平 山水图册
064	王 翬 仿古山水图册	142	恽寿平 山水花卉图册
068	王 翬 放翁诗意图册	150	恽寿平 花卉图册
072	王 翬 小中现大图册	154	恽寿平 花卉图册
076	王 翬 仿古山水图册	156	恽寿平 菱藻游鱼图轴
078	王 翬 烟村待渡图轴	158	历代名家集评
081	王原祁 仿大痴富春图轴	163	艺术年表
082	王原祁 层峦茂树图卷	170	画家小传
084	王原祁 仿王蒙山水图轴		

“正统派”清六家之概览

刘颖佳

清六家是清代画家“四王”（王时敏、王鉴、王翬、王原祁）、吴历、恽寿平六人的合称。他们所处地域邻近，各自经历虽有不同，但彼此间有着同宗、亲缘、师生和朋友等多层关系，成为继明代董其昌之后领导清代画坛的“正统派”。由他们开启的“娄东”“虞山”“常州”画派，掌握了清代画坛话语权数百年。他们之中大多经历了改朝换代、阶级矛盾和冲突异常激烈的特殊历史时期，社会思想急剧变化，此间美术领域的起伏消长、传承变异和社会变化密切互动。这一时期的文人画已凝结了历代传统绘画的精髓，无论从技法还是意境上需要寻求深化与推进。与此同时，新的文化思想、审美趣尚以及日趋频繁的中西文化交流，更成为形式风格推陈出新、题材内容完善的推动力。在董其昌以“南北宗论”理清文人画源流的脉络下，“六家”绘画作品既彰显了中国美术从古代向近代传承与变化的特征，又兼备了时代赋予的独特风貌。

首先，“四王”的绘画作品不同程度地表现出中国传统山水画的审美倾向，彼此相近的绘画风格被后世视为同源派系。作为思想的外现形式，他们将宋元以来优秀画家的技法融会贯通，并将其推至一个新高度，成功影响后世近百年的山水画风。其中领军人物王时敏家族显赫，年少时便在董其昌的指导下取法“南宗”诸家，尤其受黄公望影响。“元季四家，首推子久，得其神者，惟董宗伯，得其形者，吾不敢让”。这是他对老师董其昌和自己在仿黄公望的成就上做出的评价。其仿古山水册页作品题跋中多有“仿”字，其中多幅为仿黄公望之作。秦祖永在《桐阴论画》中称其“运腕虚灵，布墨神逸，随意点刷，丘壑浑成”。他绘画的各个阶段始终贯穿对笔墨的精研，直接影响了六家对笔墨的关注。藏于故宫博物院的《杜甫诗意图》，构图遵循黄公望的结构章法，用墨醇厚，善用披麻皴加横点叠皴营造山石丘壑的苍老灵逸之感，树石草木设色润泽，烘托画面隐逸之境。王时敏继承董其昌“南宗”思想，开创“娄东画派”。清代学者陈田在《明诗纪事钞》中，对王时敏在画苑的领袖地位及影响做了精辟的论述：“烟客（王时敏）续华亭（董其昌）之绪，开虞山（王翬）之宗，太原（时敏）、琅琊（王鉴）一时匹美。石谷（王翬）、瓯香（恽寿平）、渔山（吴历）皆亲炙西田（王时敏）得其指授。麓台（王原祁）之衍家传，又无论矣。”

与王时敏同师董其昌的还有被画史称为“后学津梁”的王鉴。他是明代著名文人王世

贞曾孙，但显赫的家世并未让他的仕途一帆风顺。中年离官家居以专心事画，自述：“余生平无所嗜好，惟于丹青不能忘情。”从他风格多变的册页作品中可以看出他的仿学道路不局限于“南宗”诸家，还广泛取法于“北宗”诸家与南宋四家，以及擅作青绿的“三赵”（赵令穰、赵伯驹、赵孟頫）。他强调在“摹古”过程中领会“古意”，以使画功更胜一筹，这使得学生王翬有机会借鉴他深厚的积累。王翬全面梳理了传统山水绘画诸家之大成，在技法纯熟的基础之上开始注重对自然的真实感受。他的绘画“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵”。借古以开今，重视“气韵生动”，寻“仿古”之径拓展自己的全部才能，是“四王”中写实表现最突出的画家。《寒山欲雪图》轴构图严谨，细笔皴擦将山川高旷绝尘之逸凝结于纸墨间。《仿古山水》册每册各具神采，皴染平稳流畅。王翬是江苏常熟人，常熟有虞山，故开“虞山派”，并与“娄东派”共同继承与发扬传统文人画的精髓，为后世留下了巨大的智慧遗存。

王原祁年少便显露出不凡画技，在祖父王时敏传授下形成了自己的艺术观念，即续写文人画正脉未尽篇章。他的册页作品集“南宗”画派诸家绘画所长，尤善黄公望的浅绛山水。所作《富春山图》为仿黄公望《富春山居图》长卷意趣而作，所绘雨后景致清新爽丽，笔墨浑融而层次清晰，设色清淡圆润，多用披麻、米点、折带皴法。王原祁主张“仿古而脱古”，重视笔墨的内涵，将浓、淡、干、湿、焦墨形式融入个人风格，写生题材较多，章法结体、丘壑笔墨已超越祖父。他在“四王”中成就最高，对山川的真情实感更加明显。册页多有行楷题跋，与画面和谐一体，经得起反复推敲。王原祁在摹古的过程中淬炼自己的力量，笔端似金刚杵，使自己的艺术主张处于清醒的热情之中。晚年总结绘画思想的《雨窗漫笔》与《麓台题画稿》系统地表达他的美学主张，拓展了“南宗”绘画观，加之其政治上显赫的地位，将“娄东派”的影响力推至高峰，追随者众多。

清六家所处时代已经进入中国封建社会的末期，社会基础、社会制度因不断受到挑战而动摇，此时的西方艺术思想也进入中国并得到一定程度的认可。吴历作为六家中唯一有西方宗教背景的文人画家就显得较为特殊。他拥有晚明以来文人士大夫乐于接受新鲜事物的开放心态。早年学画于王时敏，后期时常携画赴太仓拜谒老师。一方面他注重学习传统

绘画精髓，曾曰“画不以宋元为基，则如弈棋无子”；另一方面他有机会欣赏到大量西方作品，有意识地探索明暗空间的关系，因此他的文人画带有东西方审美上的参照。史传论其“作画每用西洋法，云气绵渺凌云，迥异平时”。现藏故宫博物院的《柳村秋思图》是他晚年代表作之一，空间虚实把握得恰到好处。此画重点描绘了近景的柳树，以中锋点染柳叶，将柳树在秋风中婀娜柔美的姿态表现出来。通过水墨的浓淡层次变化交代柳叶交叠错落的自然风貌，体现了吴历工细写实的画风特点。他在作品题跋中时常加入对宗教的思考，以中国传统山水画形式承载西方宗教的思想，却不引起突兀之感。不同于其他画家的是，他还工画人物，丰富了清代绘画的内容形式。

六家中擅长山水并以写生花卉蜚声画坛的恽寿平，曾直面反清复明的战场，但从他的作品中却难以看到属于遗民画家的激烈情绪，他始终秉承严谨的态度，将遗民情怀深沉而克制地抒发于山水花鸟绘画之中。自述继承徐崇嗣的没骨画法，创“没骨花”一派。在临摹古人的作品时，并不拘泥于形似，而是力求达到形神兼备的效果。他以自然为师，强调写生，悉心观察、体味自然景物。藏于故宫博物院的《山水花鸟图》册，用笔工整细秀，形神兼备，笔墨间传达出细腻心思。他将浓淡色彩调和得清新淡雅，所以仅从作品中很难发觉恽寿平经历磨难的波折人生，呈现于纸上的满是他对自然和生命的平静感悟。特别是在作品中诗、书、画异曲同工，更有“南田三绝”之美誉。其所创“常州画派”更是影响后来的花鸟画家。著述绘画论《南田画跋》代表了创作思想。

“四王吴恽”六家之间互相构筑成亲密的艺术圈，很难将其中任何一个人抽离出历史的脉络单独研究。从他们的共性上可以看出，这一时期的中国画整体注重师法传统又呈现出发展和进步，代表了中国古代社会后期的人们，尤其是知识分子的心路历程。文人画仍然是明清绘画的主流，画家们在意境和技法上都对文人画的传承做出了极大的贡献，所著画论也成为辅助后世画家理解传统的阶梯。吴历后期的绘画更像是传统文明在迈入成熟期后的一种内部演变，在中国传统山水笔墨间生发出具有时代特征的历史价值。即使“五四运动”以来，人们一直将清六家传承的“正统派”贴上“复古”“保守”等标签，但这依然无法抹杀他们所代表的绘画精神。如今中西方交流日益密切多元，审美主张与材料技法不断变化，在艺术家重新认识中国传统绘画的重要性与吸纳创新时，清六家在历代传统绘画基础上所表现出的活跃而追求进步的特色，就显得更有价值。

作 品 图 版

王时敏

王时敏（1592—1680），字逊之，号烟客，又号西庐老人，江苏太仓人。少时为董其昌、陈继儒所深赏。他的祖父王锡爵为明朝万历年间相国，富于收藏，对宋元名迹，无不精研。对黄公望山水，刻意追摹。从其学画者，踵接于门。“娄东派”山水，为其开创。

王时敏画学宋元，法本黄公望，后受董其昌影响。对于宋元名迹，日夕临写，笔笔讲求古人法度。他的现存作品颇多，如《雅宜山斋图》《云壑烟滩图》《夏山图》《溪山楼观图》《长白山图》及其他山水轴、山水册，都可以见其继承传统、融合前人画法的特点。

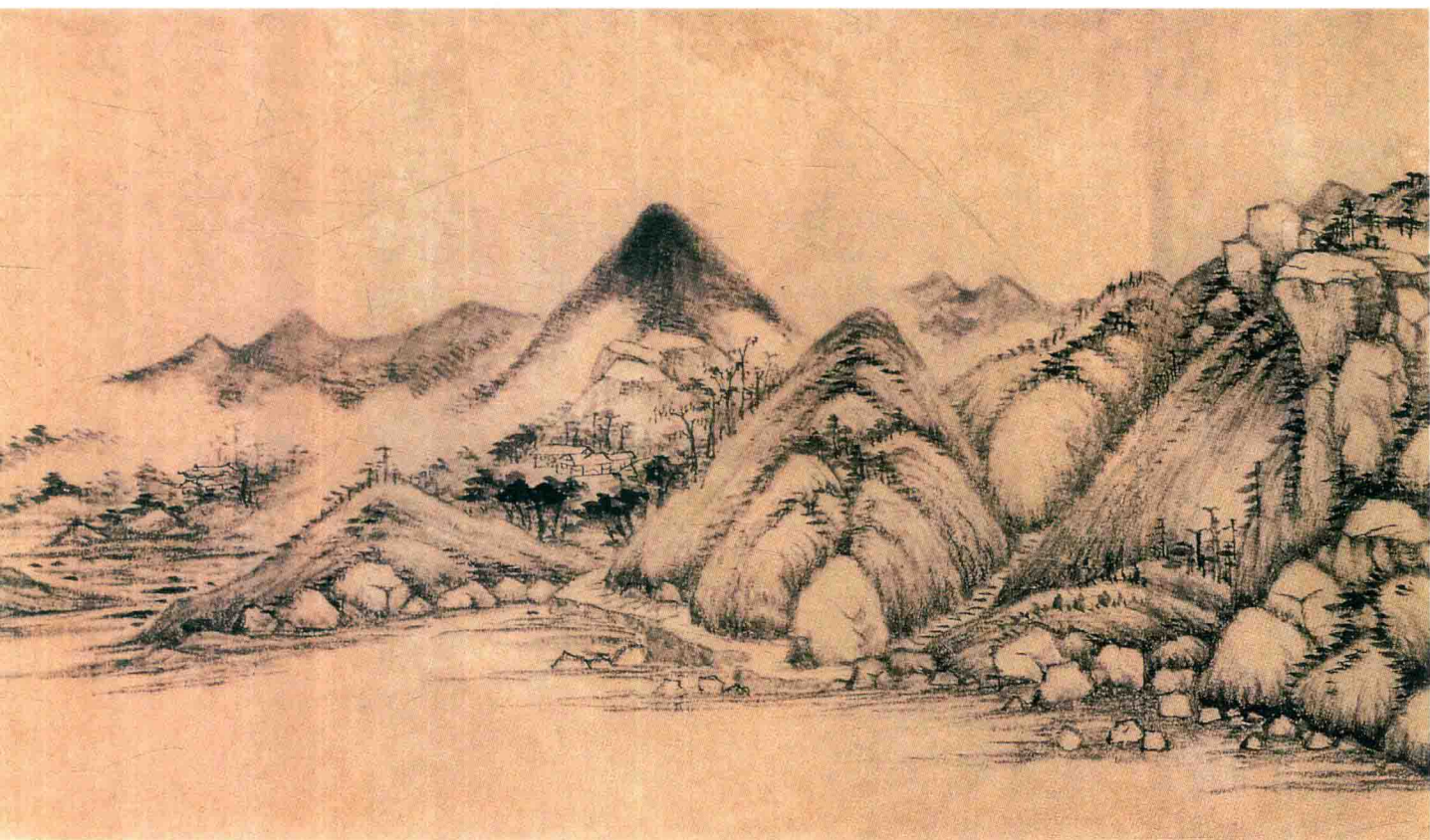
王时敏 虞山惜别图轴 清
 纸本墨笔 纵134厘米 横60.2厘米
 故宫博物院藏

《虞山惜别图》轴系作者为福建烟草商戴瑞阳而作，绘王时敏故乡太仓虞山秀美风光。画家以干淡之笔皴山擦石，间用小米点，笔法秀逸圆劲，远处白云缥缈，颇有气韵。构图取全景式，画风综黄公望、倪瓚之长而又有自我。

王时敏 长白山图卷 清 纸本墨笔 纵31.5厘米 横201厘米 故宫博物院藏

王时敏的长卷山水画较为少见,《长白山图》卷系作者四十二岁时所绘山水长卷。图绘重山复水,此起彼伏,连绵不断。山间有茂林烟树,飞瀑流泉。山脚平溪小桥,全无人迹,数座房舍隐现于丛林之中。用笔圆润,墨色清淡秀雅,意境疏简幽静。画风略有董其昌的笔韵,但更多则是自家用笔古秀、布置深远的风格。

王时敏 仿古山水图册（之一） 清 纸本设色 纵44.5厘米 横29.7厘米 故宫博物院藏

《仿古山水图》册共十二开，本书选录其中四开。系作者为其女婿吴世睿（字圣符）所作。作品显示出王时敏极深的摹古功力。册中集董（源）、巨（然）、“三赵”（赵令穰、赵伯驹、赵孟頫）、“元四家”（黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙）山水之长，传诸家之风神，或缜密、或简淡，或清寂、或苍秀，神韵超逸，各具意趣，堪称仿古集册中的杰作。

王时敏 仿古山水图册（之二） 清 纸本设色 纵44.5厘米 横29.7厘米 故宫博物院藏