

SIWANGWUYUN HUIHUAYISHU

四王吴恽绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 傅新阳 主编

中国绘画 艺术全鉴

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANJIAN

方出版社

中国绘画艺术全鉴

四王吴恽绘画艺术

张书珩 傅新阳 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

四王吴恽绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特:远方出版社, 2005.12

(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7-80723-083-5

I. 四... II. 张... III. 中国画-鉴赏-中国-清代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128833 号

中国绘画艺术全鉴

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-083-5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

清初四王

王时敏、王鉴、王翬、王原祁	1
---------------------	---

江左二王——王时敏、王鉴

一、同朝画苑两元勋

二王生平	2
系出名门	3
宦海沉浮	8
奖掖后辈	16

二、模山范水追古人

江左二王的绘画艺术	21
王时敏的绘画艺术	23
王鉴的绘画艺术	32

后二王——王翬、王原祁

59

一、承前启后开两派

后二王生平	102
-------------	-----

二、清真雅正模山水

后二王的绘画理论 160

后二王的绘画艺术 176

出宋入元，登峰造极——吴历

生平 199

绘画艺术 206

一身贫骨似饥鸿——恽寿平

生平 218

入清以前 219

入清以后 228

诗作 247

清初四王

——王时敏、王鉴、王翬、王原祁

清初，在明末董其昌的“南北宗”文人画理论影响下发展起来的一些画家，影响最大的是王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人。他们均擅长山水画，在师承、崇尚、画风等方面十分接近，影响广泛，又受到皇帝的赏识，遂成为左右画坛风气的山水画派，被诤为“画苑正统”。

清初“四王”，实际上包括了两代画家。王时敏、王鉴是第一代，他们与明末画家董其昌交善，绘画上受其影响很深，入清隐居不仕。王翬、王原祁则属于第二代。王翬是王鉴之徒，王原祁是王时敏之孙，艺术上直接继承他们的先辈。“四王”的艺术倾向是：致力摹古，崇拜元四家，注重笔墨，追求平淡清闲的情调，以能灵活地运用古人的笔墨技法为绘画艺术的最高境界。他们在总结、运用前人笔墨的基础上发展了干笔渴墨、层层积染的技法，丰富了文人山水画的表现力。

“四王”又被称为“清四家”，加上恽寿平、吴历，又被称为“清六家”或“四王吴恽”。他们代表了当时的主流画风，以其极具声势的影响力左右了清代的绘画风尚。

山水图

王时敏 册页 纸本 水墨

纵23厘米 横31厘米

藏首都博物馆

江左二王

——王时敏、王鉴

同朝画苑两元勋

二王生平

王时敏与王鉴二人在经历上有许多共同点：都生活在改朝换代之时；都在明朝做过官；到了清代，又都过着隐居的

仿古山水图（之一）

王鉴 册页 纸本 设色

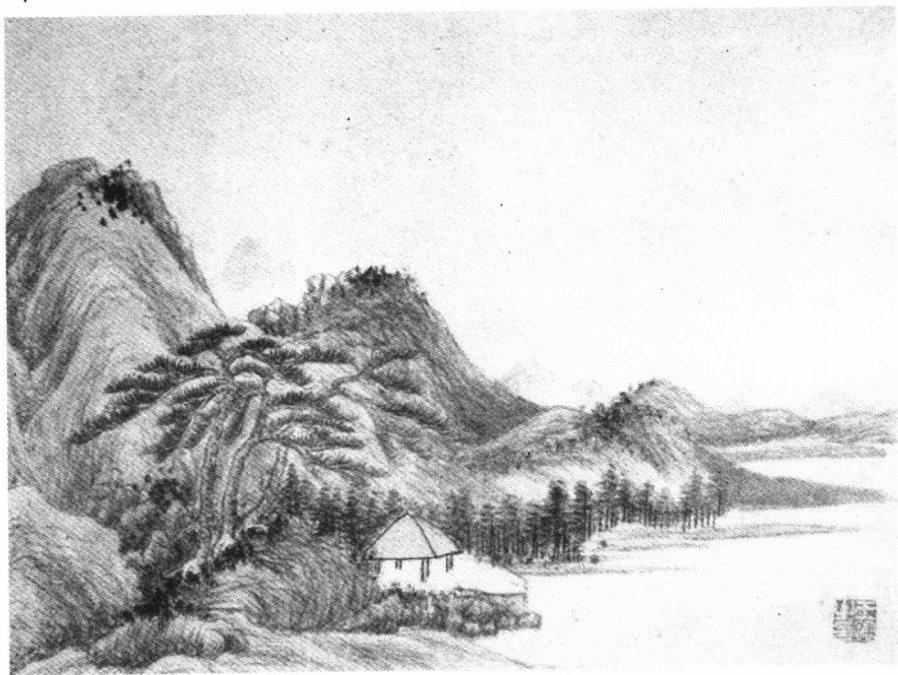
纵26厘米 横36厘米

藏常熟博物馆

生活；他们都曾亲受董其昌的教诲，在绘画上都是董的忠实继承者。

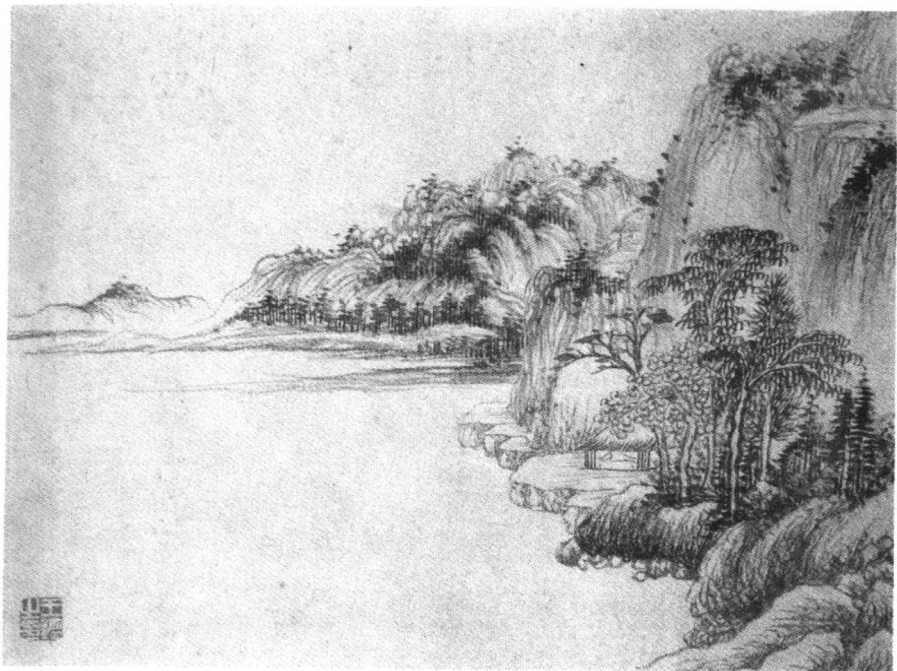
系出名门

王时敏(1592—1680年)，字逊之，号烟客，晚号西庐老人。王鉴(1598—1677年)，字玄照，号湘碧，又号染香庵主。二人都是江苏太仓人，太仓位于长江下游左部地区，这一带自东晋时起就被称作“江左”，因此王时敏和王鉴有“江左二王”之称。

仿古山水图（之二）

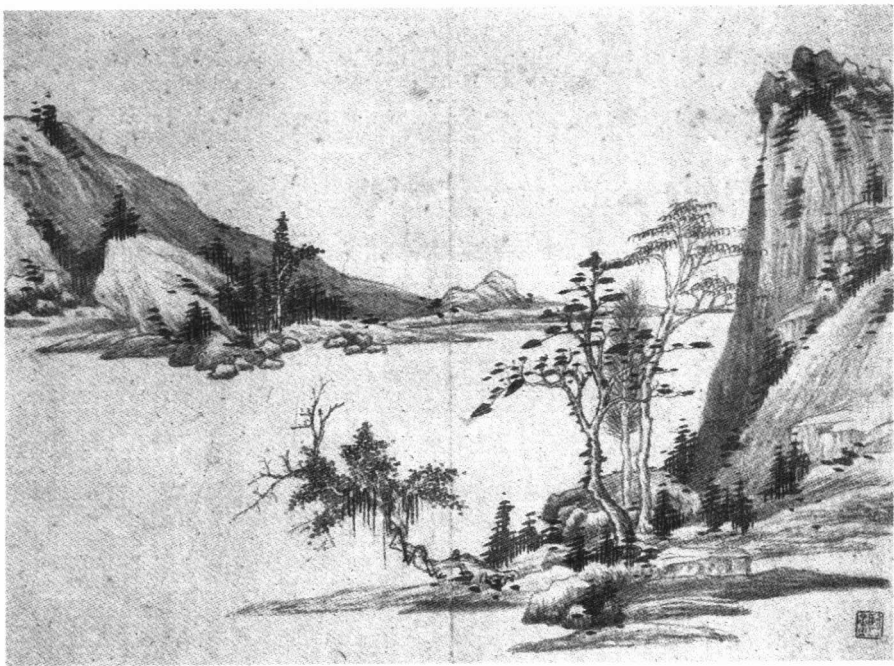
江左二王都出身于世家望族，是明代位居高官的著名文人之后。王时敏的祖父王锡爵，是明万历年间内阁首辅（相当于宰相）相国，人称文肃公。其父王衡，是万历二十九年（1601年）进士，曾任翰林院编修，人称编修公。王时敏生在这样一个家庭，各种图书古籍、古代书法名画，应有尽有，学习条件是十分优越的，加之其祖王锡爵至暮年方得此一孙，甚为钟爱。特令其居之别业，认真培养，优裕其好古之心。王时敏少时便“姿性颖异”，又兴趣广泛，能诗善书，对绘画尤为喜爱。王家收藏颇丰，王时敏自幼便沉迷其中，“每得一秘轴，（则）闭阁沈思，瞪目不语，遇有赏会，则绕床大叫，附掌跳跃，不自知其酣狂

仿古山水图（之三）

也。”王时敏还认真临摹古人名画“尝择古迹之法备气至者二十四幅为缩本，装成巨册，载在行笥，出入与俱，以时模楷，故凡布置设施，钩勒斫拂，水晕墨彰，悉有根柢”。

王鉴的曾祖父王世贞在万历间官至南京刑部尚书，更因为提倡文学复古运动，居于“后七子”之首，成为一时文坛领袖。他喜收藏古代名画，是著名的绘画收藏家，在艺术上有很多见地为画家和研究家所欣赏。王鉴生在这样一个家庭中，自幼便受到优越的教育和良好的熏陶。同时他在绘画艺术上也很有天赋。其堂弟，清初著名诗人王曜升说他：“绮岁即好点染。”比他年长一辈的老画家顾见龙亦说他“幼年喜绘事”。他自己也

仿古山水图（之四）

说“幼习董(源)熟耳”。可见他童稚之时在书画上就十分用功了。《国朝画征录》记他“精通画理，摹古尤长，凡四朝名绘，见辄临摹，务肖其神而后已，故其笔法度超凡流，直追古哲”。

王时敏、王鉴又都曾直接受教于董其昌，因而在画学思想和创作方法上受到董氏的深刻影响。王时敏的祖父王锡爵是董其昌仕途上的良师益友，其父“编修公”王衡与董氏又是密友。因此王时敏约七岁时，就得到了董其昌的教导，董氏曾为王时敏做临古画稿，并加以文字说明。董其昌对王时敏的书画十分欣赏，曾在《容台别集》题王时敏接筒峰图，说：“此图追踪子久，烟云奔放，林麓深密，实为画中之诗。三十年前，眼界

秋山图

王鉴 立轴

纸本 设色

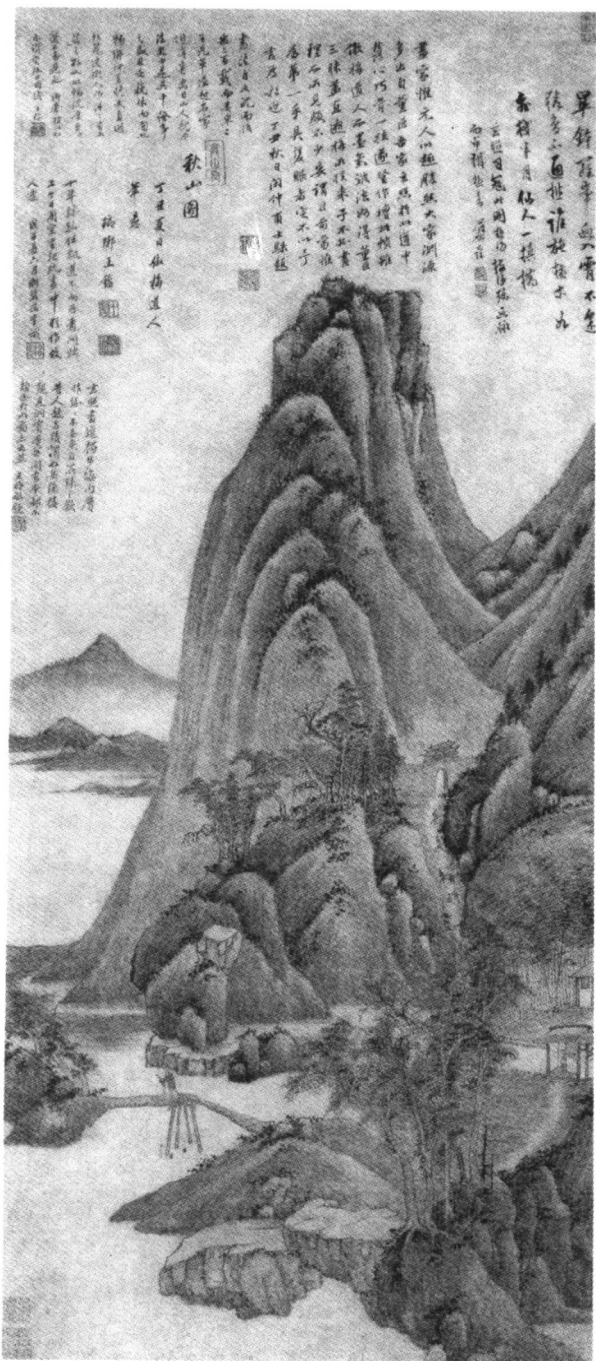
纵 124.2 厘米

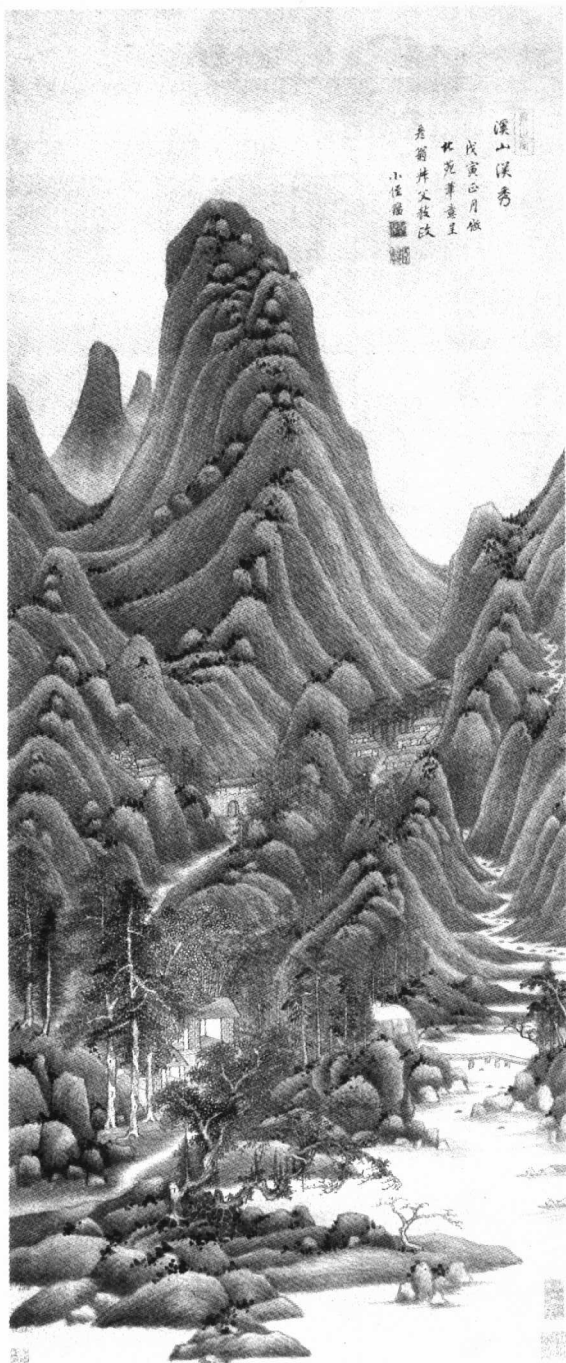
横 54.5 厘米

藏上海博物馆

重新，坐收慢奇致，叹服，叹服！”

王鉴则是董氏的忠实崇拜者，对董其昌的南北宗论非常赞同，他曾专程去松江拜访董其昌，一同观摩古人名迹，遂结为忘年之交。据说，大约在顺治十三年的一个夏天夜晚，王鉴客居苏州，梦中觉得自己穿行在旖旎的山水之间。看到一个书斋，背山面水，其曲廊幽室，花木扶疏，极似王维的辋川别墅。于是他走进书斋，举目四顾，只见墙上挂着

溪山深秀图

王鉴 立轴 绢本 墨笔

纵119.2厘米

横49.8厘米

藏上海博物馆

一幅董其昌的山水画，极具幽静淡远之趣。梦醒后王鉴即把梦中的境界画成了著名的《梦境图》。这幅画极为工整灵秀，山形起伏，水域开阔，恍若仙境，他还不惜笔墨在画幅上作了长题，由此可见他对董其昌绘画的迷恋。另外，王鉴的青绿山水，把文人画的书卷气融入宫廷院体之中，也极受董其昌的推崇。

宦海沉浮

“江左二王”优裕的家庭出身，不仅使他们“志学之年”便走上了“学

北固山图

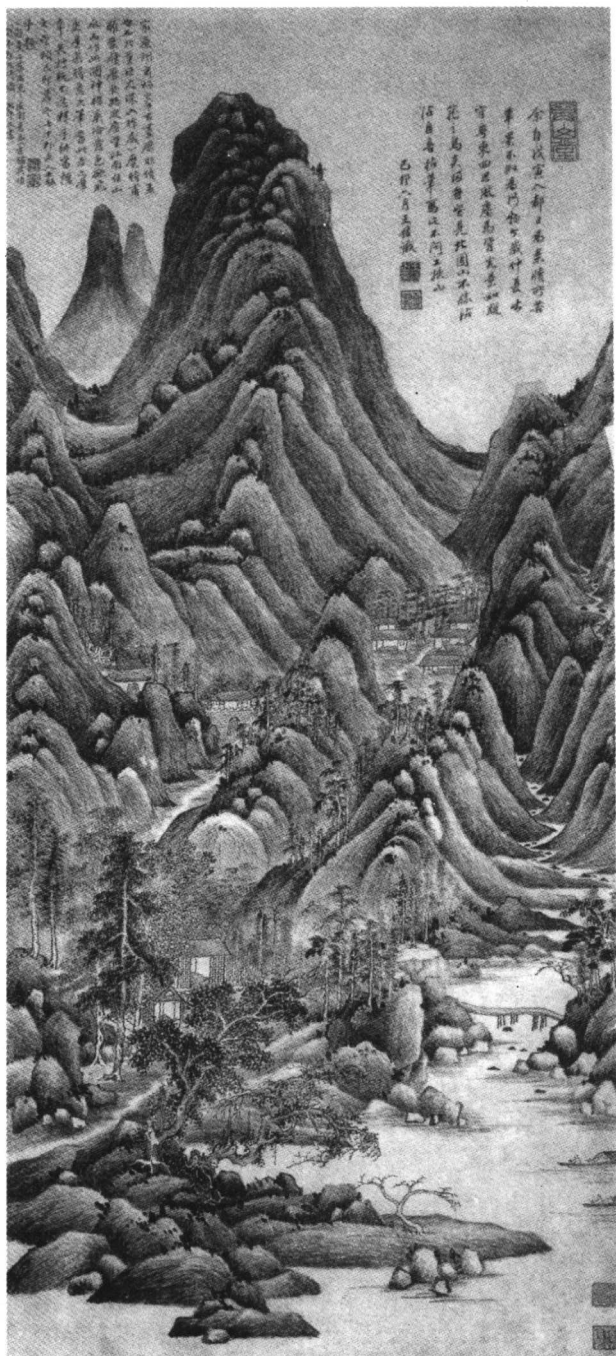
王鉴 立轴

纸本 墨笔

纵103.3厘米

横46.6厘米

藏广东省博物馆

九峰读书图

王鉴 立轴 纸本 墨笔

纵142厘米 横57.5厘米

藏故宫博物院

而优则仕”的道路，而且都依靠祖上的余荫顺利进入仕途。

明万历四十三年(1615年)24岁的王时敏由“恩荫”出任太常寺的尚宝丞，负责掌管皇家印信，成了“位于禁廷侍从”的官员。不久，他又奉命巡视山东、河南、湖广、江西、福建一带封藩地区。天启四年(1624年)，升为尚宝卿，后又升为太常寺少卿。据说他“淡于仕途，优游笔墨”，“啸咏烟霞”，终于崇祯五年(1632年)，因病辞官，回到家乡故里。

王鉴36岁时考中了秀才，两年后以祖父余荫上任左府都事，进而出任廉州太

四家灵气图

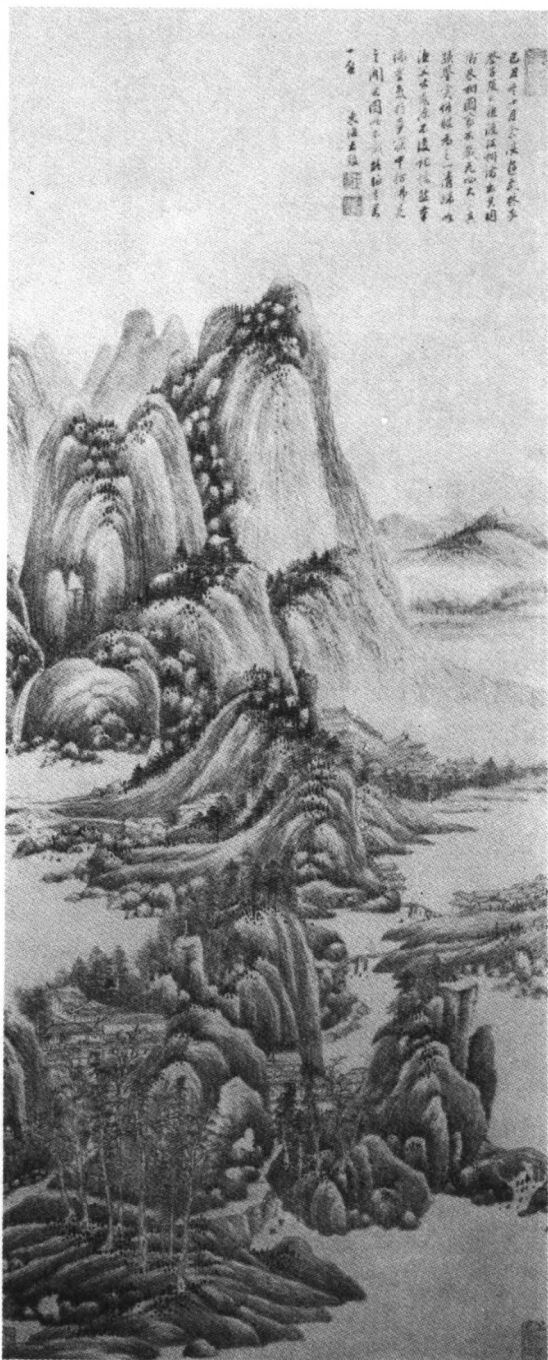
王鉴 立轴 纸本 墨笔
纵130厘米 横53.5厘米
藏故宫博物院

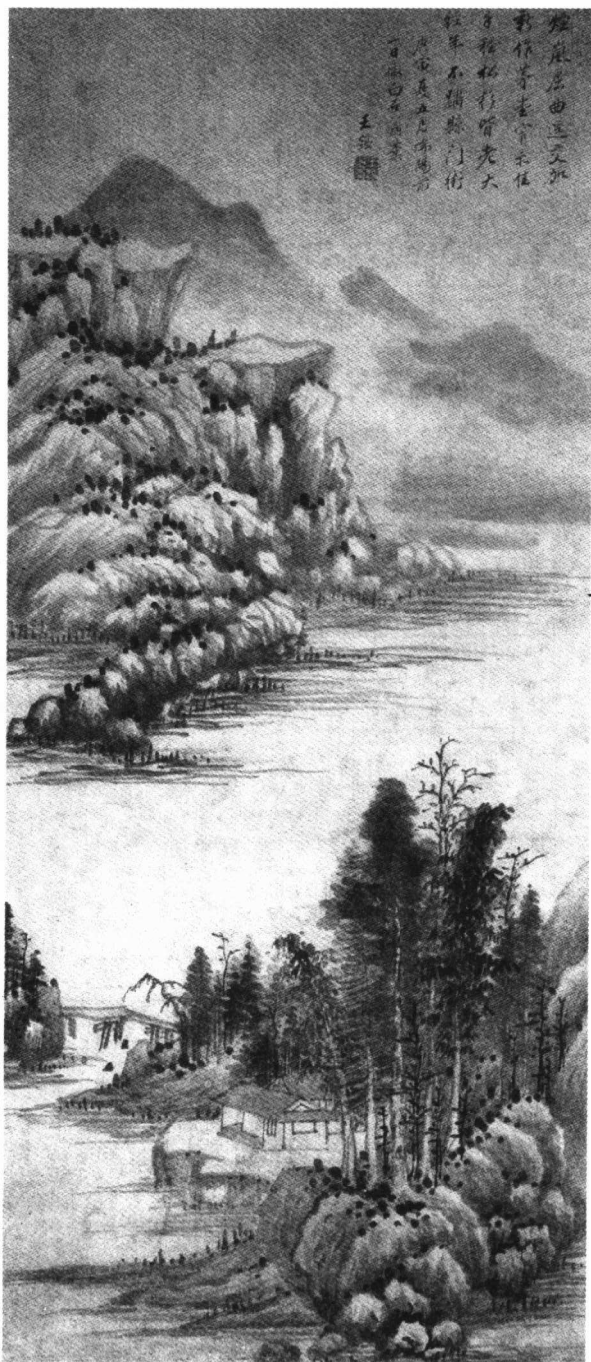
守，所以人称之为王廉州。后来不幸因得罪上司，亦于明亡前罢官归里。

这两位出身名门的世家子弟，虽然身受明代皇恩，却因仕途的不顺，均在清王朝建立之前离开了政坛，由可能“兼济天下”的当朝官员转而变成了“独善其身”的在野文人。

明代覆亡之际，父祖数代均在明王朝为官的王时敏虽在后来的回忆中自称“五内推裂”，但当时仍出城迎接了清兵。这段材料见撰写于民国六年汪曾武的《外家纪闻》，其载：

“太常公(王时敏)遭明思宗之变，国祚已斩，宗

仿沈周山水图

王鉴 立轴 纸本 墨笔

纵83.5厘米 横37.5厘米

藏首都博物院

社为屋，清军南征，将
至太仓，郡人仓皇奔
走。吴梅村(吴伟业)
与太常商议曰：拒之
(清兵)百姓屠戮，迎
之有负先帝之恩，终
无万全之策。太常筹
画数昼夜，又与郡绅
集议明伦堂，众以太
常原为明之旧臣，代
有显贵，咸视太常为
进退，太常知时势之
不可回，涕泣语众曰：
余固大臣之后，死已
恨晚。嘉定屠城，前
车之鉴，吾宁失一人
之节，以救合城百姓。
梅村相与大哭，声震
数里，众亦感泣。议