

上海博物館 编

南宗正脉

畫壇地理學

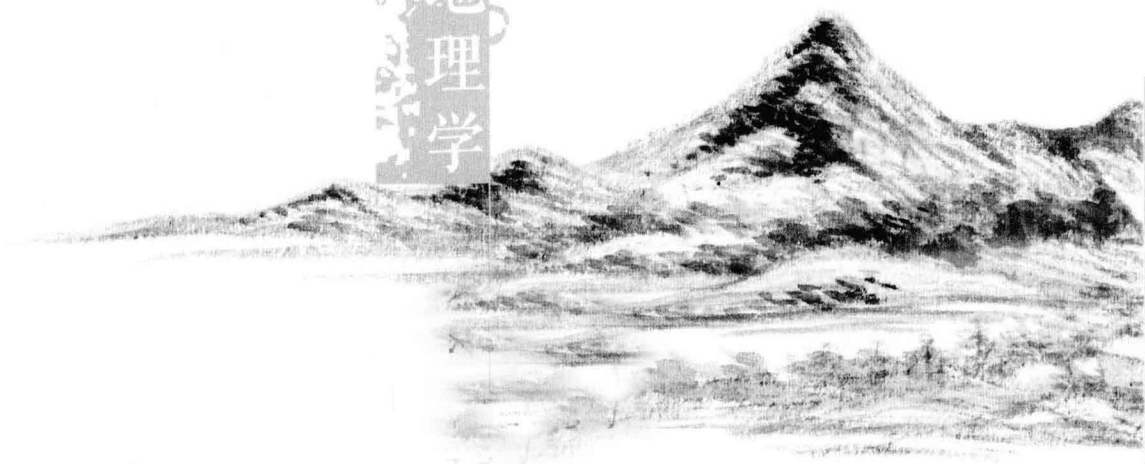
北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

上海博物馆编

南宗正脉

画坛地理学

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

南宗正脉：画坛地理学 / 上海博物馆编. — 北京：北京大学出版社，2012.7
(博物新知丛书)

ISBN 978-7-301-20268-5

I. ①南… II. ①上… III. ①山水画—绘画研究—中国—明清时代 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 026857 号

书 名：南宗正脉——画坛地理学
著作责任者：上海博物馆 编
主 编：陈燮君
策 划：郭青生 陈曾路
出 品 人：高秀芹
责任编辑：梁 勇
特约编辑：邱慧蕾 吕维敏 王 亮
书 籍 设 计：马云洁
手 绘：徐旭峰 杨 怡
校 对：严 啸
标 准 书 号：ISBN 978-7-301-20268-5/J·0427
出 版 发 行：北京大学出版社
地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址：<http://www.pup.cn>
电 子 邮 箱：pw@pup.pku.edu.cn
电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672
编辑部 62750883 出版部 62754962
印 刷 者：北京翔利印刷有限公司
经 销 者：新华书店
889 毫米 × 1194 毫米 16 开本 18 印张 380 千字
2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷
定 价：78.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010—62752024 电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

前言

17世纪中叶，中国社会经历了天崩地裂的鼎革，清王朝取代了明王朝，建立了统一中国的新政权。出身于仕宦世家的王时敏，入清以后不思为官，退身乡里，潜心于书画创作。他和同里王鉴一起，继承了董其昌“画家以古人为师”的思想，开辟出以摹古、仿古为宗旨的绘画风气。他们师承的古人是以董其昌所推崇的董源、巨然和“元四家”为主的南宋传系，王时敏尤其倾心于元黄公望，从而将文人山水画的发展推向了新的进程。在清初，王时敏被誉为“画坛领袖”。王时敏之孙王原祁，走的是正规的仕途，他继承家学，并获得康熙皇帝的欣赏，成为内廷供奉，后官至户部左侍郎。

康熙中期以后，清王朝政权巩固，清政府确立宋明以来的儒家程朱理学为官方意识形态，同时对于维系传统文化的摹古画风加以扶持，将王时敏、王鉴等的绘画视为“山水正宗”。随着王原祁入朝为官，其画风得到皇帝青睐，于是王氏祖孙的画风传播到宫廷画院和仕宦阶层。王原祁拥有一批从其习画的弟子和朝野间的慕习者，逐渐形成流派势力，画派以王原祁家乡太仓“娄东”为名。“娄东画派”的传承一直沿续到清末，成为有清一代影响最大的主流山水画派。

从中国山水画技法衍变的角度来考察，宋元两代的山水画，虽然表现的侧重点不同，但基本上都是丘壑经营与笔墨表现并重，而从晚明开始，尤其董其昌提出“南北宗”论，将笔墨的重要性提高到绝对的高度之后，山水画开始了半书法性意味的抽象化进程。王时敏直接受教于董其昌，他接续华亭血脉，将古代名家丘壑布景、笔墨技法、意境气韵等元素进行梳理，加以规范化和格式化。他尤尊仰黄公望，深得黄氏笔墨浑厚苍茫的真髓，最终形成布景平稳中寓变化、笔墨圆厚、虚和、雄浑、蕴藉的艺术风格，引领着清初摹古的艺术潮流。

其孙王原祁绘画直接受祖父指授，潜心师古，并能不被古人所囿。他的山水画构图讲求画中龙脉，龙脉即画中气派源头，画中山峦、岩石、树木、泉流、屋舍、云雾等物象，要有斜正、浑碎、断续、隐现的变化，通过开合、起伏组合，使整个画面聚散、疏密联结有序，具有一种浑沦微茫、精气既含蓄内敛又磅礴雄浑的气势。他在笔墨技法上，取法“元四家”，亦以黄公望为依归。他笔力雄健、沉厚，自称笔端为“金刚杵”。喜用干笔积墨法，

先笔后墨，连皴带染，由淡而浓，由疏而密，反复皴擦和干笔积墨，焦墨破醒，使画面醇厚博浑，元气淋漓，将半抽象化书法意味的笔墨表现性推向了极致。至此，肇始于董其昌的“南宗”山水，终于在王时敏王原祁祖孙手中达到了辉煌的顶峰。

然而，太仓如何以一座江南小城孕育出影响了整个王朝的艺术流派？“娄东”之于画派，只是表示画家所在地的标识，或是喻示地域文化与艺术风格的互相作用？自吴门画派而松江画派而娄东、虞山，明清两代几大重要绘画流派为何都集中在如此小的地理区域之内？

经过清代的尊崇、“五四”的贬斥，今天的艺术史学界重提“四王”、重提“娄东”，已经做出了许多有价值的研究。本书不但集结国内艺术史领域重要的研究学者，多角度地呈现了四王研究的当代视野，也邀请了历史、地理、思想史、民俗等领域的学者，从不同的角度对其时代和地区予以观察，撷取标注“17世纪江南”的历史切片，置于文化之“显微镜”下，探寻娄东画派的文化价值。

陳變名

上海博物馆馆长

目 录

前 言

陈 燮 君

“二王”绘画艺术与王时敏代笔问题例证.....001

单 国 霖

龙脉——“四王”之研究.....033

李 维 琨

奉常祖孙——“二王”的艺术蹊径.....049

薛 永 年

王时敏的生活经历.....061

余 辉

王时敏、王原祁绘画真伪例说075

王 连 起

“金刚杵”——“四王”的笔墨功夫.....099

徐 建 融

阅阅江南第一家——“娄东画派”研究三则.....117

凌 利 中

宗师——“二王”与黄公望.....141

傅 申

“书画船”——中国文人的“流动画室”157

傅 申

○
娄水东注·····177

葛剑雄

地杰人灵的娄东·····189

樊树志

晚明政治与人文主义·····197

商 传

风物闲美——明代的江南及其文化生活·····213

陈宝良

思旧赋——嘉定侯氏·····241

冯贤亮

娄东寻古·····259

杭 侃

另一种维度下的“四王”·····269

陈曾路

“二王”绘画艺术与王时敏代笔问题例证

单 国 霖

王时敏、王鉴、王翬、王原祁是清初极具影响力的四位画家，并称“四王”。“四王”之核心则是以王时敏、王原祁为代表的“娄东画派”，其传统一直延续到清末，被视作“正宗”。上海博物馆藏王时敏、王原祁诸多佳作，可谓全球最精。上海博物馆于2011年末至2012年初举办“南宗正脉——上海博物馆藏娄东画派艺术展”，以展示娄东画派的发展脉络，全面客观地展现这一影响深远的山水画派的精髓。

一、王时敏和王原祁作品的风格、演变、特征

“四王”是清初摹古画派的代表人物，而王时敏为“四王”之首，是领军人物。太仓位于娄水以东，王时敏是太仓人，他和孙子王原祁开创的画派即称“娄东画派”。方薰《山静居画论》里说“国朝画法，廉州、石谷为一宗”，廉州是王鉴，石谷是王翬，王鉴和王翬是一家；“奉常祖孙为一宗”，王时敏和他的孙子王原祁是另一家，他们继承黄公望的传统，别为一派。这两派后来占据了整个清代的山水画的统治地位，成为山水正宗，合称为“四王画派”。

王时敏（1592—1680年）生于明代，活了89岁。他的父亲叫王衡，祖父叫王锡爵。王锡爵是明末万历年间的大学士和首辅，王衡也做过太守，所以王时敏出生于高官家庭，在明代可以荫仕（托祖上的光做官）。他先做了太常寺司卿，后来又升为太常寺少卿。这个官职是比较机要的工作，因此后来人们称他为“奉常”。清军进攻太仓的时候，王时敏为了保护老百姓和清军谈判，提出如果清军进城以后不屠杀、不抢劫，他就投降。多尔袞同意了他的条件，他就开城迎降了。这件事情对王时敏来说是人生中的一大耻辱，因为他是明朝的高官。但他保全了太仓一城百姓的性命，和嘉定不同，嘉定在顽强抵抗之后被清军攻破，遭到了屠城。入清以后，王时敏坚决不做官。他觉得自己开城投降是为了城中百姓，不是为了做官，于是后半生便寄情书画文章。

王时敏的父亲王衡和董其昌、陈继儒都是好朋友，因为太仓和松江很近，而且都在朝为官。他的祖父王锡爵与董其昌也是好朋友，就委托董其昌画一些稿本让年轻的王时敏临摹。

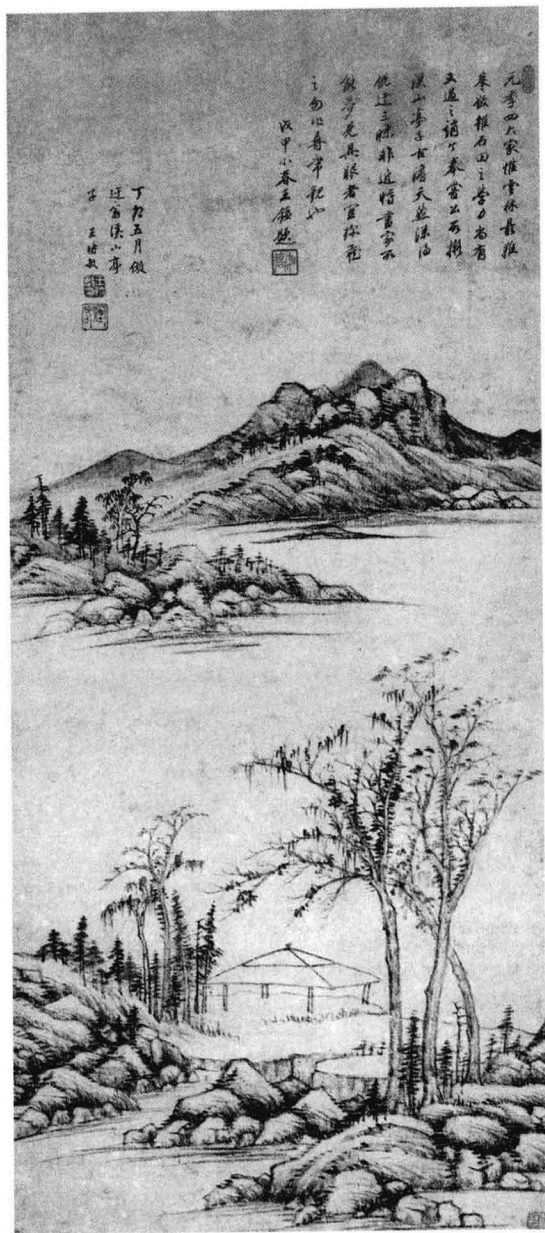

图 1.1
明
王时敏
《仿倪云林溪山亭子图轴》
浙江省博物馆藏

到了二十多岁，王时敏就拜董其昌为师，跟董其昌学习山水。王时敏的山水，早年主要是学董其昌。他自己家里有很多收藏，董其昌家里也有很多收藏，王时敏因此得以观摩了宋元很多重要画家的名迹，董其昌嘱咐把他和自己家里的名画临摹成一个小的开本，王时敏一共临了 24 幅，这 24 幅叫《小中现大册》。他随身携带，出门的时候可以看一看，可以欣赏，而后临摹。他的技法源自于对古代名画的临摹。

丁卯年（1627 年）的《仿倪云林溪山亭子图轴》【图 1.1】是王时敏早年仿倪云林的作品。他早年的山水画得比较细腻，墨色清淡，皴法平板，不像后期笔法那么苍老，还比较嫩。画的意境还不是很繁复，比较简洁。此画体现了他三、四十岁时的风格，用笔秀丽。画中有他自己的题跋，旁边有他好朋友王鉴的题。

《仿北苑笔意图轴》【图 1.2】也是他早年的作品，画上有董其昌的题（他 45 岁时董其昌去世）。这是他早、中年时期仿董源的一张山水。山水墨色比较清淡，山势圆浑，用披麻皴，点苔平板平直，构图讲究均衡，整个构图变化不是很复杂。山的形态都是圆形的，再加上一些石脊（山头上的一些平脊），这种画法是黄公望式的。

《仿倪云林春林山影图轴》【图 1.3】也有董其昌的题，画于 1633 年 42 岁时。这时他的笔墨开始繁复起来，用笔也不像早年那样湿润，比较干毛。他早年仿倪云林的山水画，用笔清淡，皴笔琐碎。

图 1.2
明
王时敏
《仿北苑笔意图轴》
上海博物馆藏

图 1.3
明
王时敏
《仿倪雲林春林山影图轴》
上海博物馆藏

到了42岁时，用笔有了浓重深淡的变化，皴笔也比较完整，用边皴边染的方法。《烟树临流图轴》【图1.4】是他戊戌年（1658年）67岁时所画。这些作品主要继承黄公望，黄公望是他一生都在临摹的前代大师。这些山头的形态，树木的安排，都很像黄公望，都是一种圆浑的山，柔和的披麻皴。皴法不是很繁，比较简洁。树的形态是虬曲的，四面伸展开来，有立体感，这种树的画法是学董其昌的。他早、中年受董其昌的影响很大。

《仿宋元六家山水册》也是临古的【图1.5】。其中有仿大痴的、仿高克恭的、仿吴镇的、仿王蒙的，还有两件仿的是赵孟頫的青绿山水。传世的赵孟頫《洞庭东山图》现藏上海博物馆，画的是苏州太湖的洞庭山，原来是董其昌收藏的。王时敏看到了，就临摹下来。对应的《洞庭西山图》已经失传了，但通过王时敏的临摹，可以看到原貌【图1.5-1】。就“四王”的仿古作品来看，他们可以抓住古代画家技法的特征，将其规则化、程式化，强化了技法元素。比如仿梅道人的，用笔就较粗重，皴笔也较粗。而仿王蒙的，皴笔就较细密，山的形态、山上的石头变化丰富，山上很多杂树，构图曲折。

到了中年之后，王时敏融合了多种多样的技法，从董源、巨然，到王蒙、倪云林，最后归结到黄公望。《仿大痴山水图轴》【图1.6】是58岁时所画，仿黄公望的。这时他的用笔变得苍劲厚重，用笔虚婉，比较毛，不像早期那样结实、圆润。这种山的轮廓线，是虚虚实实好几笔组合起来的，比较干。皴法用多层皴染，不像早期那样单薄，而是很厚重，风格渐向晚年的圆厚、苍茫、虚婉的

图1.4
清
王时敏
《烟树临流图轴》
上海博物馆藏

图 1.5 清 王时敏 《仿宋元六家山水册》九开选五 上海博物馆藏

2

3

4

5

图 1.6
清
王时敏
《仿大痴山水图轴》
上海博物馆藏

图 1.7
清
王时敏
《仿大痴陡壑密林图轴》
上海博物馆藏

技法特征转变。

《仿大痴陡壑密林图轴》【图 1.7】是王时敏 65 岁时所画，画得很用心（康熙以后被怡亲王收藏）。在这件作品中，他有了自己的构图风格，山势学黄公望，山脊从近处向远处伸展，山逐渐升高。中间有一些溪流，后方有一些大的山岗，安排一些树木，山头上点叶更加密集。皴法浓淡相叠，一层一层，显得苍茫浑厚，这是他晚年的特点。69 岁时的《岩阿别墅图轴》【图 1.8】，构图还是平实的，没有奇特的变化。

图 1.8
清
王时敏
《岩阿别墅图轴》
上海博物馆藏