

中国 画 名 家 经 典 画 库

古代部分

王石谷

河北美术出版社

中国画名家经典画库

古代部分

王石谷

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名家经典画库·王石谷 / 贾德江主编.
—石家庄: 河北美术出版社, 2001.7
ISBN 7-5310-1642-7

I. 中... II. 贾... III. 中国画 - 作品集
— 中国 - 清代 IV. J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第
031836号

(冀)新登字002号

中国画名家经典画库(古代部分)王石谷

出版: 河北美术出版社
发行: 河北美术出版社
社址: 石家庄市和平西路新文里8号
邮编: 050071
经销: 全国新华书店
制版: 北京利丰雅高长城电分制版中心
印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开本: 890mm × 1240mm 1/64
印张: 3 印数: 5000
版次: 2001年7月第1版第1次印刷

书号: ISBN 7-5310-1642-7/J·1337

定价: 30.00元

总 策 划：张晨光
主 编：贾德江
封面设计：九 千
版式设计：江 冉
责任编辑：张建斌
贺宝银
冀少峰
苑诚心
王 丰

清代卓越画家王石谷

●陈金陵

王时敏、王鉴、王石谷、王原祁是明末清初的四位画家。王时敏、王鉴的生活与创作，主要在社会矛盾激化、阶级斗争在全国范围内激烈地进行的明末与清顺治年间；王原祁、王石谷的生活与创作，主要是在社会相对稳定、生产有所发展的康熙年间。他们四人作为山水画家，在笔墨技巧上有受摹古画风影响的共同之处，但是各人的艺术风格与所起的社会作用有所不同。王鉴的艺术功力要高于王时敏。王原祁主持编辑《佩文斋书画谱》，为绘画、书法的研究做出了自己的努力。他自称，作画“不在古法，不在吾手，而又不出古法、吾手之外”（张庚：《国朝画征录》卷下）。可是，王原祁是既要继承古人之法，而又要有自己之法，并不以摹古为最高。受到王鉴着意栽培，并推荐给王时敏为弟子的王石谷，备受王时敏的推重，可见王石谷已初露头角，为画坛名家叹服，王时敏、王鉴又很奖掖后进。

《南巡图》与《北征图》

王石谷（1632—1717年），名翬，字石谷。号耕烟山人、乌月山人、清晖主人，江苏常熟人。出身于四世绘画之家，自幼爱画，青年时期能仿古乱真。但是，他作为清代一位誉载全国、后人争学的卓越画家决不是“自家创作可以说没有”的匠人。他有一些很好的创作，尤其是他主持创作的《南巡图》和他画的《北征扈从图》《北征图》当是反映当时重大政治事件的进步作品。

云岫树色图/王时敏

清朝康熙亲政以后，曾六次南巡，主要目的是了解东南地区社会动态、明末遗民状况，做争取汉族上层人物的工作。他拜明陵、祭孔庙、召见官僚士大夫，减免商人和机户捐税，缓和满汉地主阶级之间的矛盾。在这些活动中，康熙也利用绘画为其政治需要服务。一些人向他贡纳字画、文物。康熙于三十八年抵苏州时，善画、精鉴赏的江宁巡抚宋荦，曾“进书画数种，蒙收六种。康熙回赐他《临米芾书》一幅、《渊鉴斋法帖》十册、《御制耕织图》一册”（宋荦：《西陂类稿》卷四十）。在其第二次南巡之后，又召王石谷来京主持创作了巨幅多卷的《南巡图》（故宫博物院现珍藏四卷）。《南巡图》是以描绘康熙南巡为中心的政治图画，由于吸收了《清明上河图》等古代优秀绘画的写实技巧，用细腻的笔墨刻画了劳动人民及各阶层人物的形象，为我们了解这一时期江南地区经济文化发展情况提供了十分宝贵的形象资料。王石谷主持创作这样的巨幅作品，布局写景，具有深意，恰当地表现了“南巡”这一特定的政治内容，又有较高的艺术价值，表现了他卓越的艺术创作才能与组织能力，决不是单纯摹古者所能及。

画家用笔记录了康熙平定沙俄支持的准噶尔反动贵族葛尔丹叛乱的正义斗争。王石谷与禹之鼎一起绘制了《北征扈从图》，又为内阁学士宋大业画了《北征图》。

据杨钟羲的《雪桥诗话三集》记载：“康熙乙亥，厄鲁特葛尔丹扰边，乾断亲征。三十五年

仿梅道人山水图 / 王翬

大宛春山人景图 / 王蒙画

正月，由中路前发，命讲学张廷瓚、侍读陈元龙随行，张文质、高江顿、胡孟纶亦请扈跸。禹典客为文筒写戎装小照，王石谷补景，陈香泉题曰“北征扈从图”。“宋药州闾学以编修充日讲官，奉命督中路运粮事，石谷亦为作北征图。”

又据缪荃孙的《云白在兔笔记·书画》内载：王石谷、禹鸿胪为海宁陈文筒公（元龙）作《北征扈从图》，今归陶斋。石谷又为宋药州闾学（大业）作《北征图》，有顾嗣办、朱彝尊等人题跋。缪荃孙为好古不倦，搜罗书画，不啻千种的端方（陶斋）编《任寅夏录》，“因尽得寓目”其所珍藏。《北征扈从图》是他亲自见过的。时人称赞此图“画工自具凌烟手，图出沙场纪旧勋”，描绘出了在捍卫祖国统一的斗争中“铁马夜嘶千里月，雕旗秋卷万重云”的战斗情景。

“村村风景似图中”

王石谷“仿临宋元无微不肖，吴下人多倩其作，装潢为伪，以愚好古者，虽老于鉴别，亦不知为近人笔”（周亮工：《读画录》）。但是，王石谷评论作品时，并不以摹古为最高，而是赞扬那些“脱去模仿之迹”的佳作。他在给好友恽南田的一幅山水画题写了：“黄鹤山樵为元四大家之一，初宗摩诘，后师董源，《秋山草堂图》体格高雅，别具风格，亦叔明早年笔也。”“南田此作，运笔纤秀，自臻神妙，摩挲久之，窃志快幸。”“别具风格”“脱去模仿之迹”的作品，能得到他发自内心的赞扬。那种把他看作是一个膜拜于前人而不敢越雷池一步的观点，显然是对他的误解。

王石谷也很重视写生，传为画坛盛事的是1672年笄重光、恽南田、王石谷同游毗陵，“放舟倘佯，见堤上秋林，石谷指谓予曰：‘此真画也。’先生赏之，霜风红叶如炽，青松紫桧，白榆乌桕，五色相鲜，高下俯仰，参差杂沓，不可名状。复有丛筱枯槎，远近互相掩映，位置殆若人巧者。予属石谷曰：‘化工神奇，当与争奇，先生亟为我图之。右丞、大年不足摹耳。’石谷欣然呼毫，舣舟隔岸，目击手追者屡日，一片丹枫竟移夺于缣素间矣。图成寒飈振林，落叶飘洒，似造物者”。恽南田这位擅长写生的画家，对景展图，“乃称赏叫绝”（恽南田：《瓠香馆集》卷三，又见《清晖赠言》卷九）。这里的记述，把王石谷的以自然为师，视五色相鲜的秋林为“真画”，用熟练的艺术手法，“移夺于缣素间矣”写得何等生动、具体啊！这种艺术功夫，是与他重视写生的锻炼分不开的。恽南田还忆及，他与石谷在1670年，在虞山剑门游览，“各为图记之，写游时所见”。后来，王石谷画了著名的虞山十二景。恽南田为此写道：“虞山名胜甲江南，吾友石谷子朝夕于斯，探奇领幽，得其胜趣，因其地之最著称者，摹写十二景。”用古人的笔法，写目前的丘壑。“凡宋元名家，册中略备”（恽南田题跋）。

用古人的笔法，写目前的丘壑，是王石谷绘画的一个特点。他不像他的老师王时敏那样颠倒艺术的源与流的关系，只是在箱子里放着20幅前人作品缩样，每画大都从这只箱子里吸收源

恽、王合璧册之一 / 王石谷

恽、王合璧册之二 / 恽南田

晴川独胜图 / 王石谷

泉。王石谷是游历过一些地方，有一定的生活经历与感受，胸里有丘壑的。钱谦益说王石谷胸中有山水：“昔人言子久画山头，必似拂水；叔明画山头，必似黄鹤。二公胸中有真山水，以腹笥为粉本，故落笔辄似，石谷殆可语此。”（钱谦益：《牧斋有学集》卷四十六）朱彝尊称赞王石谷的作品，“横幅吴装仿惠崇，曾记北高峰上望，村村风景似图中”（朱彝尊：《曝书亭集》卷十三）。“村村风景似图中”，恰当地表述了王石谷山水画反映社会现实与美好自然的关系。他善于描绘江南春色，往往是以仿惠崇的面貌出现的。钱大昕有诗说道：

平生未见惠崇迹，耕烟临本已难得。
 吴装渲染剧情佳，貌出江南好春色。
 东风催人早出耕，水田几棱棋分枰。
 粟留布谷鸪鹑鸣，或飞或集各有情。
 绿杨毵毵千万缕，小桥曲折通蔬圃。
 烟江不数王晋卿，水村绝似赵孟頫。
 山人家本尚湖酒，湖山深处容茅茨。
 眼前好景写不尽，直以造物为吾师。
 斯图着色澹更老，名仿惠崇实过之。
 画舫斋中好风日，神品铭心此第一。

这里，钱大昕透过石谷仿前人的艺术形式，看出他能“貌出江南好春色”，把江南的水田农耕、绿杨鸟语、曲折小桥的景色呈现出来，是与作者家处秀丽的湖山，“直以造物为吾师”分不开的。应该说，钱大昕的分析是较细致深入的，也较符合作者创作的实际情况。《秋树昏鸦》就是这

类作品之一。尽管有摹古之迹，毕竟还是反映出了南方秋色的某些面貌，不失为一幅较好作品。那种认为王石谷的仿古完全不师造化，如果没有偏见的話，可能是一种误解。

要善于借鉴

我们不能苛求古人，也不要迷信于前人。王石谷作为清代卓越画家，当然也有时代的局限与个人缺点。我们要善于借鉴。与王石谷画风有显著差别的人，在当时对他还是很尊重的。金陵八家的龚贤，对石谷很尊重，称赞石谷给他的画“不觉五体投地矣”，但并未因此而影响龚贤的作画风格。梅清也很赞赏王石谷的画，也未使梅清绘画失去自己的面貌。那种把革新与摹古完全形而上学地对立起来，是不利于绘画的发展，也不符合画史实际情况的。

被人称为革新画家的石涛，与王原祁合作过著名的《兰竹》轴。画风独具一格的朱耷，也曾学过董其昌，也未为董所约束。“扬州八怪”的罗两峰曾仿临过王石谷。任何一位有成就的艺术家，决不可能只是墨守成规地模仿古人，也不应囿于一家之见、一技之长，把自己禁锢起来。徐悲鸿先生说过：“临古人之长可也，一守古人之旧，且拘门户派别焉不可也。”有分析地学习王画，未必是摹古；一味模仿“八怪”，未必就是革新。“死王石谷”不足取，“死八怪”也不足法，我们还是用石涛的话，“借古以开今”吧！

仿方壺雨山图 王石谷

图版目录

虞山枫林图轴	1	仿董源山水	67
泰岱晴云图轴	3	临赵伯驹采芝阁	69
仿古山水册八开	4	临巨然雪霁图	70
仿古山水册二开	12	临赵令穰山水	72
仿李营丘古木奇峰图	13	临高克恭山水	73
仿巨然山水图轴	14	临赵孟頫仿董源万壑松风图	75
竹屿垂钓图轴	17	临大痴山水	76
仿古山水册二十四开	18	临黄公望仿董源夏山图	77
春山飞瀑图轴	43	临陈惟允山水	78
岩栖高士图轴	45	临赵孟頫夏日幽居图	81
溪山红树图轴	46	临范宽溪山行旅图	83
石磴林泉图轴	49	临梅道人关山秋霁图	84
溪山霁雪图卷	50	临吴镇山水	85
江干七树图轴	52	临黄公望拟董源夏山图	87
临黄公望富春山居图卷	54	临倪瓒山水三帧	88
庐山听瀑图轴	61	临王蒙林泉清集图	91
万壑千岩图轴	62	临王蒙丹台春晓图	93
临吴镇仿王诜烟江叠嶂图	64	山川云烟图	94
临王蒙仿董源秋山行旅图	66	芳洲图轴	96

图版目录

松鹿图轴	103	瓶菊图轴	142
仿董源山水图轴	105	墨荷图轴	143
松岗亭子图轴	106	梅石图轴	145
山水通景	108	湖石双鸟图轴	146
山水花果册十开	110	双鹤图轴	147
溪山策杖图轴	120	花果图卷	148
山岗游鹿图轴	123	荷花小鸟图轴	151
六君子图轴	124	荷花图轴	152
山水图轴	125	花卉虫虫草品册十一开	154
山水图轴	126	梅花图轴	161
山水图册	128	石榴图轴	162
山水图轴	129	荷石图轴	163
岩下游鱼图	131	山水图轴	165
山水图轴	132	溪山松屋图轴	166
山石图轴	133	鱼鸟图卷	168
花鸟图轴	134	鱼鸭图卷	168
古木苍鹰图轴	136	山水图轴	172
野亮图轴	137	花卉册四开	173
眠鸭图轴	139	荷花翠鸟(扇面)	175
孤鹰图轴	140	松溪草屋(扇面)	175
墨荷图轴	141		

NO.1
虞山枫林图轴
纸本设色
146.2cm x 61.7cm

NO.2
虞山枫林图轴
(局部)
纸本设色

NO.3
泰岱晴云图轴
绢本设色
166cm × 83cm

NO.4 / 仿古山水册之一 纸本设色 45cm × 35cm

NO.5 / 仿古山水册之一（局部） 纸本设色

