

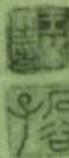
東木岳陰

趙文敏有仇弱水采因作

其意寫此

庚辰首夏

耕軒主人畫

301

4

村人陽清孤道隱居

原本之至

耕軒主人畫

王石谷畫集

画集

王石谷画集

陈履生编著
人民美术出版社

(京)新登字004号

王石谷画集

编者 陈履生

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同三十二号)

责任编辑 葛晓林

装帧设计 曹洁

印刷者 北京美通印刷厂

发行者 新华书店北京发行所发行

一九九二年八月第一版第一次印刷

ISBN 7-102-00994-1/J·891

定价：10元

以无累之神 含有道之趣

陈履生

——从另一个侧面看王石谷的艺术

王石谷（一六三二—一七一七），名翬，号耕烟散人、乌目山人、清晖老人等，江苏常熟人。为「虞山画派」的创始人和代表性画家，在画史上他与清初的王时敏、王鉴、王原祁合称「四王」。由于王石谷在画史上承先启后的作为，他的画艺深深影响了后世的画坛，直到本世纪初他的山水和谭叫天的京调一样，成了「北京城里人的两大迷信，是神圣不可侵犯的」，遂变为「输入写实主义、改良中国画的最大的障碍」^①和非打倒不可的画学正宗的偶像。长期以来王石谷的艺术是「仿古」、「复古」的代名词，在社会运动的漩涡中，被积淀为历史的陈迹，现在已少有人问津了。但是社会历史中的许多人和事，往往是随着历史的发展、经过反复的认识才能得到一个正确的社会共识，所以当人们从历史的尘封中重新审视王石谷以及「四王」的艺术时，就会看到他们在中国美术发展过程中的积极作用和艺术自身的光彩，也就必然会确立王石谷的历史地位。

据史料记载，王石谷的曾祖、祖父均擅丹青，十五岁时即拜同里画家张珂为师。到清顺治十年春（一六五三），「四王」排行第二的娄东画家王鉴（一五九八—一六七七）游虞山，在清初著名诗人钱谦益（一五八二—一六四四）的拂水山庄见到王石谷的画扇，惊叹其「运笔构思，天机迅露，迥出时流」，王石谷遂以弟子礼见并与谈。此后王鉴先命他学古法

书数月，并亲指授古人名迹稿本，使王石谷画艺大进。过七年，王鉴筑「染香庵」成，再游常熟时邀王石谷往太仓，并引见「四王」之首的王时敏（一五九二—一六八〇），王时敏赞其画曰「此烟客师也，乃师烟客也」携之游大江南北，尽观家藏秘本数百种。此间王石谷得二王亲授，神悟力学，所画「气韵位置，生动天然」，使王时敏感叹「吾年垂暮，何幸得见石谷，又恨石谷不及为董宗伯见也」^②。康熙二十九年（一六九〇），为《康熙南巡图》，王石谷被召进京，次年任内直供奉南薰殿，此时「天下能手骈集，咸逡巡不敢动笔，先生至，口讲指画，咫尺千里，令众分绘，而已总成」。一六九五年《南巡图》完稿，康熙帝称善，欲授以官，王石谷以不能任职而于康熙三十七年（一六九八）辞归故里。「晚岁烟云供养外，吟风弄月终其身」^③。生前因康熙十二年（一六九三）得皇太子「山水清晖」赐额，故有「清晖主人」之号，并刻有《清晖赠言》三十卷与《尺牍》二卷。

与许多身后成名的画家所不同的是，王石谷生前因为「画道研深入微，凡唐宋元名迹，已悉穷其精蕴，集以大成」，所以「一名惊噪海内，远近丐求者，户外履满欲作铁门限久矣」^④。王石谷生前即享大名，但是他却生活在画道衰落的时代，究其衰落的原因，王石谷认为「其衰也自晚近支派之流弊起也。顾陆张吴辽哉远矣，大小李以降，洪谷、右丞逮于李、范、董、巨，元四大家，皆代有师承，各标高誉。未闻衍其余续，沿其波流。如子久之苍浑，云林之淡寂，仲圭之渊劲，叔明之深秀，虽同趋北苑，而变化悬殊，此所以为百代之宗而无弊也。洎乎近世，风趋益下，习俗愈卑。而支派之说起，文进小仙以来，而浙派不可易矣。文沈而后，吴门之派兴焉，董文敏起一代之衰，抉董、巨之精，后学风靡，妄以云间为口实。琅琊太原两王先生，源本宋元，媲美前哲，远迩争相仿效。而娄东之派又开，其他

旁流绪末，人自为家者，未易指数，要之承讹藉舛，风流都尽。」这或许就是康熙朝的美术史背景。但是王石谷「自龆时搦管，仡仡穷年，为世俗流派拘牵，无繇自拔，大抵右云间者，深讥浙派，辄诋吴门，临颖茫然，识微难洞，已从师法得指法，复于东南收藏好事家，纵览右丞、思训、荆、董胜国诸贤，上下千余年，名迹数十百种，然后知画理之精微，画学之博大如此，而非区区一家一派所能尽也，由是潜神苦志，静以求之，每下笔落墨辄思古人用心处，沈精之久，乃悟一点一拂，皆有风韵，一石一水，皆有位置，渲染有阴阳之辨，傅色有今古之殊，于是涵泳于心，练之于手，自喜不复为流派所惑，而稍稍可以自信矣。」^⑤王石谷的自信，是超于不为流派所惑之上的融各派于一体，也就是后世识者所论的「集大成」。

「集大成」作为王石谷艺术的一大特征，虽然反映了他成就的一个方面，但是为了这个「集大成」，王石谷几乎用了平生的精力，去临摹、仿古人的作品，因此也为后人留下了误解的话题。近现代对王石谷艺术的批评，集中在他的刻意摹古上，所以如何看待和认识他的摹古，无疑是确立王石谷艺术地位的关键。石谷的挚友恽南田在其《瓯香馆集》中论述了他数临黄公望《富春山居图》的情况，「前十余年曾为半园唐氏摹长卷时，尤为古人法度所束，未得游行自在；最后为笪江上借唐氏本再摹，遂有弹丸脱手之势；娄东王奉常闻而叹之，嘱石谷再摹，余皆得见之，盖其运笔时精神与古人相洽，略借粉本而洗发自胸中之灵气，故信笔取之，不滞于思，不失于法，适合自然，直可与之并传。」可见他的临摹是一种学习艺术技巧、完善自我风格的一个过程。但是我们今天所见到的王画，几乎每幅之上均有临摹、仿某家笔法的题识，却又说明这一艺术现象有着更为深刻的文化内涵——社会的时

尚，同时也反映了在王石谷的艺术思想中确实把艺术的源流作为审美的一种参照，甚至是一种对社会承认的自我标榜。他的这种艺术心态对于其艺术的作用和影响，可以在他《山水册》的跋中得到解释，「每下笔当思古人玄妙处，意在笔外，悟此自能画善，所谓笔简意到者是也。今人刻意繁密，而于切要处，不经意则离古人远矣。」^⑥毫无疑问，他是把对古人的理解与现实的表现，在古与今的「意」的呈现中得到统一，这似乎也就是理解王石谷艺术的「切要处」。人们对违背艺术创造精神的模仿的蔑视，是因为摹拟会泯灭画家的个性，使其落入古人的窠臼。然而透过王石谷正统思想与画学正宗的背后，在与具有明确标识摹古的题识相应的画面上，同样也能看到他「以无累之神，含有道之趣」的「随意点墨，天趣飞翔」。所以在规矩法度之外，他也会流露出野逸派画家的潇洒。「凡作画遇兴到时，即运笔泼墨，顷刻间烟云变化，峰峦万重，苍茫淋漓，诸法毕具，真若有神助者，此为天真，得天真而成逸品。逸品在神品之上，所谓神品者，人力所能至也；所谓逸品者，在兴会时偶合也。」^⑦这也就是王石谷正统思想之外的又一方面。

注：① 陈独秀《美术革命》，载《新青年》一九一八年一月号。

② 以上见《画征录》。

③ 见《先正事略》。

④ 《娄东王奉常书画题跋》。

⑤ 王石谷康熙八年题为周亮工所作画册，载周亮工《读画录》。

⑥⑦ 《山水册》，故宫博物院藏，人民美术出版社一九五八年出版。

图 版 目 录

秋山红树图(附局部一)(一六七〇年)	一四
画扇(一六七一年).....	一六
山水册(一六七二年)其一拟关仝笔.....	一七
其二仿巨然江雨泊舟.....	一八
其三.....	一九
仿巨然山水图轴(一六五三年).....	一
仿古十帧之十(一六六二年).....	二
仿古十帧其一草堂读书(一六六二年).....	三
其二仿梅花庵主.....	四
其三仿大痴写华山景.....	五
其四断桥无复板，卧柳自生枝.....	六
溪山雨霁图(一六六二年).....	七
仿古山水册其七仿云林(一六六二年).....	八
其十一仿云西.....	九
临关全山水(一六六六年).....	一〇
仿井西道人笔扇面(一六六七年).....	一一
虞山晓别图轴(一六六九年).....	一二
青山白云图扇面(一六六九年).....	一三
小中见大册其一仿王蒙松风高士图	三一

附局部一(一六七二年).....	三二	其二翠岭晴云.....	五一
其二仿李成寒林雪景图.....	三四	其三赵令穰湖庄清夏本.....	五二
山水卷其一仿庄麟画(一六七二年).....	三五	其四仿董源夏山烟雨图.....	五三
其二幽洞虚亭附局部一.....		其五仿高尚书笔.....	五四
(一六七三年).....	三六	其六仿黄子久.....	五五
其三仿董元五株烟树图附局部二.....		其七仿倪高士.....	五六
(一六七三年).....	三八	其八仿关仝.....	五七
其四竹溪远山附局部二(一六七三年).....		其九溪山秋霁.....	五八
.....		其十寒林叠嶂.....	五九
种松轩写山水轴(一六七三年).....	四五	其十一用李成法.....	六〇
烟浮远岫图扇面(一六七三年).....	四六	其十二摹王右丞辋川雪霁图.....	六一
仿古山水册其一.....		渔庄烟雨图(一六七六年).....	六二
平林散牧图(一六七四年).....	四七	山水册其一萧条怜岁晚.....	
其二山庄雪霁.....	四七	冻色入林皋(一六七七年).....	六四
天降时雨画扇(一六七五年).....	四八	其二青山白云父 白云青山儿.....	六五
溪山积翠扇面(一六七五年).....	四九	其三幽洞寒松.....	
仿古山水册.....		其四乱草空堂生绿波.....	六六
其一杏林归牧(一六七五年).....	五〇	秋风秋雨几经过.....	
			六七

其五疏林叠嶂	六八	其十一桃源图	九六
其六大痴仲圭之间	六九	其十二晴峰涌翠	九七
其七玲珑潇洒竹枝枝	七〇	其十三晚嵒图	九八
其八雨阻维亭	七一	其十四霜林山影	九九
仿巨然长江万里图(一六七七年)	七二	其十五渔浦平沙	一〇〇
奇峰耸秀(一六七八年)	八四	其十六唐解元听泉图	一〇一
画扇(一六八〇)	八五	仿古山水册跋	一〇二
仿古山水册		画扇(一六八一)	一〇三
其一春溪残雪(一六八〇年)	八六	仿古山水册	
其二溪山行旅	八七	其一铜官山色(一六八二年)	一〇四
其三北苑夏山	八八	其二桃花流水杳然去	
其四雾嶂重泉	八九	别有天地非人间	
其五江帆出峡	九〇	其三瑶岛仙庐	
其六竹坞幽居	九一	其五层峦积雨	
其七五洲烟雨	九二	其六涧水空山道 柴门老树村	
其八秋江雨	九三	其七关山秋霁	
其九湖庄清夏	九四	其八仿李营丘利涉图	
其十秋堂暮色	九五		

其九仿赵荣禄山居读书图	一一二	寒林小景局部	一三二
其十江干雪意	一一三	万壑响松风	
赤壁图(一六八一年)	一一四	百滩度流水(一六九〇年)	一三三
仿王蒙夏日山居图(一六八四年)	一一五	仿李营丘寒林图画扇(一六九一年)	一三四
恽格花卉王翚山水合璧册		夏麓晴云(一六九一年)	一三五
其二(一六八五年)	一一六	仿黄鹤山樵秋山读书图轴	
松阴论古图(一六八五年)	一一七	(一六九二年)	一三六
古木寒山横卷(一六八五年)	一一八	仿王叔明松阴论古图轴(一六九二年)	一三七
古木寒山图卷局部一	一一九	临关全山水轴(一六九二年)	一三八
古木寒山图卷局部二	一二〇	仿董巨写唐人诗意图(一六九三年)	一三九
古木寒山图卷局部三	一二一	与杨晋、顾昉合作扇面(一六九三年)	一四〇
古木寒山图卷局部四	一二二	修竹远山图轴(一六九四年)	一四一
秋江渔隐图(一六八六年)	一二三	修竹远山图轴题跋	一四二
临安山色图(一六八七年)	一二七	秋林曳杖(一六九五年)	一四四
临王叔明山水轴(一六八八年)	一二八	茅屋长松图(一六九五年)	一四五
嵩山草堂图轴(一六八八年)	一二九	茅屋长松图局部	一四六
万竿烟雨图(一六八九年)	一三〇	溪山无尽图卷(一六九六年)	一四八
寒林小景(一六九〇年)	一三一	山水册其一夏麓晴云(一六九六年)	一六二

其二仿燕文贵武夷叠嶂图	一六三	临范中立雪山图(一六九八年).....	一九九
其三雨过乱泉流 风声满树头	一六四	赠高阳先生小景图轴(一六九八年).....	二〇〇
其四乱竹舞空翠 潇湘秋未知	一六五	仿唐解元竹溪高逸图轴	
其五溪亭诗思	一六六	(一六九八年).....	二〇一
其六秋色到空山 秋声竟何着	一六七	溪堂诗思(一六九八年).....	二〇二
其七松龛静业	一六八	竹屿垂钓图轴(一六九八年).....	二〇三
其八山深茅舍静	一六九	仿古山水册	
其九树色湿云光 崖深暑不入	一七〇	其一仿李晞古山居图(一七〇〇年).....	二〇四
其十出谷寒洞明	一七一	其二仿唐解元笔法	二〇五
其十一仿黄鹤山樵九夏松风图	一七二	其三仿北苑沙磧图	二〇六
其十二仿营丘雪图	一七三	其四仿黄鹤山人松石图	二〇七
仿古山水册其一(一六九六年)	一七四	其五仿云林子草亭秋色	二〇八
仿古山水册其二(一六九六年)	一七五	其六仿燕文贵武夷叠嶂图	二〇九
临安山色图卷(一六九六年)	一七六	其七仿王晋卿竹坞幽居图	二一〇
石泉试茗(一六九六年)	一九四	其八仿卢鸿草堂	二一一
早梅图(一六九七年)	一九五	其九仿云西	二一二
谿山霁雪图卷(一六九七年)	一九六	其十草履虚亭石墨墙	二一三
抚惠崇笔意(一六九七年)	一九八	栏干低贴水云乡	

其十一庚辰三月写	一一四	其五落落长松夏寒	一三〇
其十二陡壑密林图	一一五	其六仿云西老人	二三一
夏木垂阴(一七〇〇年)	一一六	其七仿梅花庵主	二三二
仿李晞古寻梅图轴(一七〇一年)	一一七	其八积雨暗林屋	二三三
仿王叔明匡庐读书图轴	一一八	其九放翁诗意图	二三四
(一七〇二年)	一一九	仿李营丘古木奇峰图轴	
渔村晚渡图轴(一七〇二年)	一二〇	(一七〇三年)	二三五
松阴论古图(一七〇二年)	一二一	湖村暮色图扇面(一七〇四年)	二三六
墨池风雨图(一七〇二年)	一二二	松壑奔泉图画扇(一七〇五年)	二三七
便面山水页(一七〇二年)	一二三	寒竹烟泉卷(一七〇六年)	二三八
平林散牧图(一七〇二年)	一二四	写辋川诗句册(一七〇六年)	
平林散牧图局部	一二五	其一渡头余落日墟里上孤烟	二四〇
积雪凝寒图扇面(一七〇三年)	一二六	其二松风吹解带山月照弹琴	二四一
山水册(十二页)	一二七	其三山中一夜雨树梢百重泉	二四二
其一仿洪谷子(一七〇三年)	一二八	其四泉声咽危石日色冷青松	二四三
其二仿关仝白云出岫图	一二九	其五竹喧归浣女莲动下渔舟	二四四
其三补唐解元题画句		其六卧闻海潮至起视江月斜	二四五
其四深柳读书堂		其七时倚门前树远看后山村	二四六

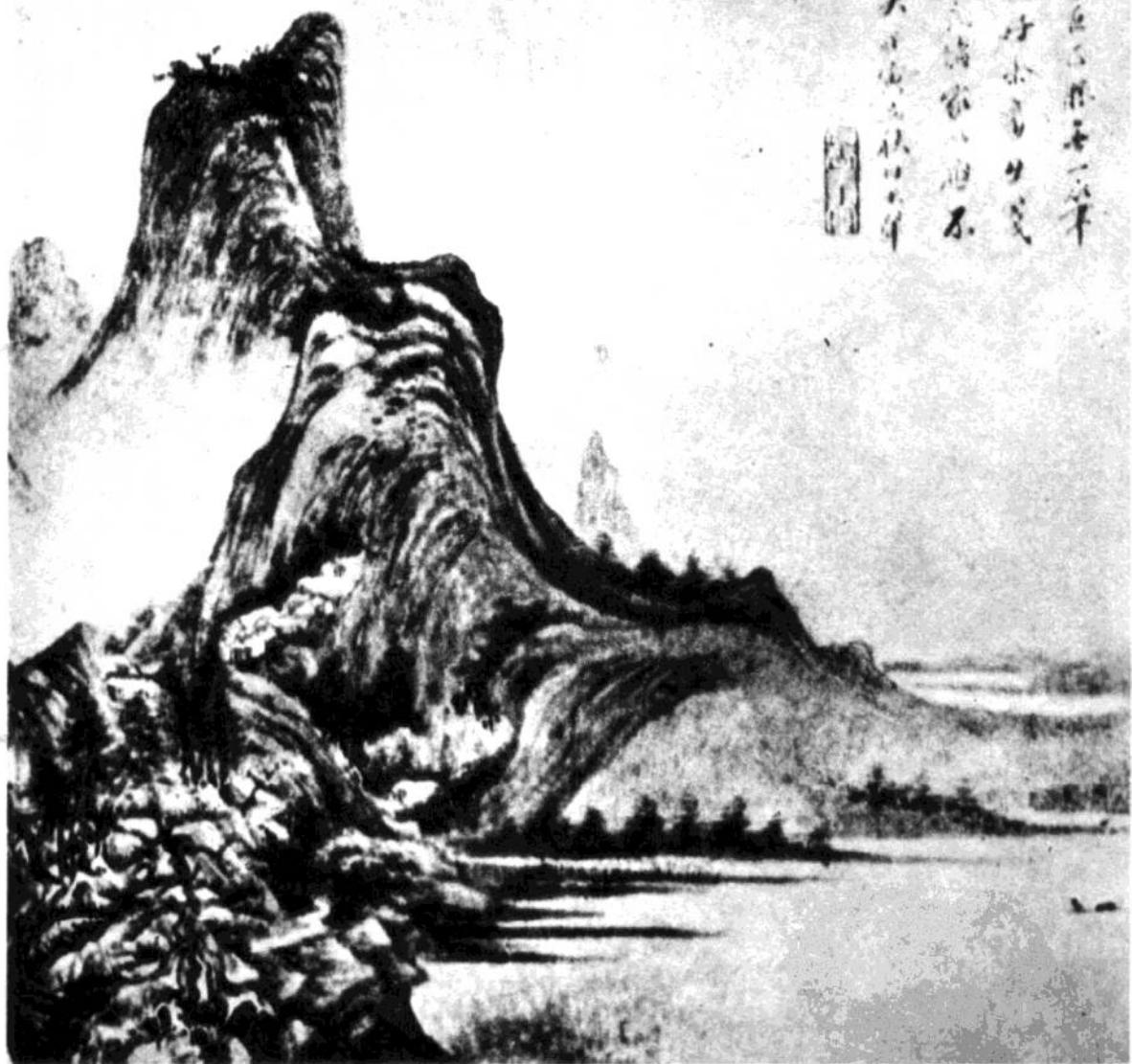
其一江流天地外山色有无中	二四七	仿李营丘江干七树图题跋	二六三
其九畅以沙际雁兼之云外山	二四八	仿李营丘江干七树图(一七一二年)	二六四
其十檣出江中树波连海上山	二四九	抚古山水册	
其十一抱琴来乱醉垂钓坐乘闲	二五〇	其三仿高彦敬兼师痴翁	二六五
其十二偶然值林叟谈笑无还期	二五一	其四仿马遥父	二六六
松风高逸画扇	二五二	其五仿王晋卿	二六七
仿沈石田古松图	二五三	其六仿范华原	二六八
仿董北苑夏景山口待渡图		其七仿李营丘	二六九
(一七一〇年)	二五四	其八仿倪瓒	二七〇
西湖烟柳	二五五	恽王山水合册	
秋林书屋图	二五六	其一仿黄子久富春大岭图	
秋林书屋图局部	二五七	其二仿米元晖潇湘白云图	二七一
秋林书屋图局部二	二五八	其三仿米元晖潇湘白云图	二七二
仿古四季山水图轴 其一		其四仿米元晖潇湘白云图	二七三
杏花春雨江南	二五九	其五帆檣柳外出鸥鸟	二七三
杏花春雨江南局部	二六〇	其六泉声咽危石	二七四
修竹茆亭	二六一	仿惠崇水村图(一七一四年)	
仿李营丘江干七树图	二六二		
仿惠崇水村图	二七四		

抚王晋卿采菱图(一七一四年).....	二七五
秋江渔乐图(一七一四年).....	二七六
苏子美山水诗意图(一七一四年).....	二七七
山居图(一七一五年).....	二七八
仿王右丞雪景(一七一五年).....	二七九
仿巨然秋山读书图轴(一七一六年).....	二八〇
仿米襄阳山水轴(一七一六年).....	二八一
观潮图(一七一七年).....	二八二
楼观水村(一七一七年).....	二八三
杨子鹤署题山水卷(一七一七年)	
局部一.....	二八四
局部二.....	二八五
局部三.....	二八六
仿惠崇江南春与早春图.....	二八七
仿司马端衡画册.....	二八八
关津夜泊.....	二八八

《仿巨然山水图轴》

漢代有大月季山名林平云
作古入山乃猪仔亦多生茂
毛草地僻宜人游家一也不
足山中多大木石幽之故曰大年

《仿古十帧》之十