

【国画大师读解与鉴赏】

四王吴恽

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云 编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

【国画大师读解与鉴赏】

四王吴恽

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

四王吴恽绘画艺术读解与鉴赏 / 欧阳云编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2010.5

(国画大师读解与鉴赏)

ISBN 978-7-5368-2436-2

I. ①四… II. ①欧… III. ①中国画—艺术评论—中国—清代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第102075号

四王吴恽绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云 编

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 100千字

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2436-2

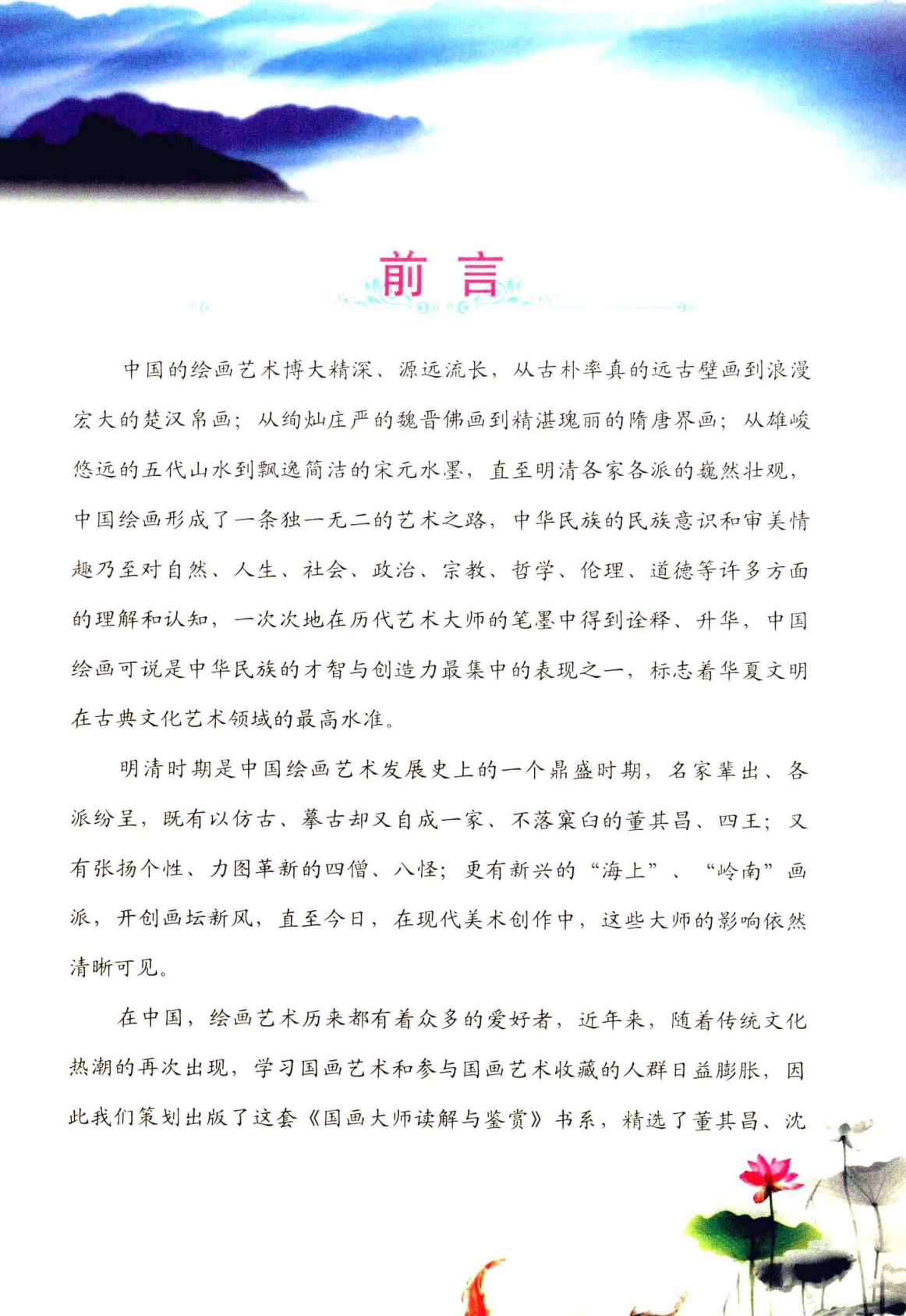
定价: 28.80元

地址: 西安市北大街131号 邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，从古朴率真的远古壁画到浪漫宏大的楚汉帛画；从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画；从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，直至明清各家各派的巍然壮观，中国绘画形成了一条独一无二的艺术之路，中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的笔墨中得到诠释、升华，中国绘画可说是中华民族的才智与创造力最集中的表现之一，标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

明清时期是中国绘画艺术发展史上的一个鼎盛时期，名家辈出、各派纷呈，既有以仿古、摹古却又自成一家、不落窠臼的董其昌、四王；又有张扬个性、力图革新的四僧、八怪；更有新兴的“海上”、“岭南”画派，开创画坛新风，直至今日，在现代美术创作中，这些大师的影响依然清晰可见。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，随着传统文化热潮的再次出现，学习国画艺术和参与国画艺术收藏的人群日益膨胀，因此我们策划出版了这套《国画大师读解与鉴赏》书系，精选了董其昌、沈

周、文徵明、唐寅、仇英、王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平、石涛、八大山人、髡残、渐江、任伯年、吴昌硕以及扬州八怪等诸多明清时期的绘画大师的数百幅代表性作品，并精心搜集、编纂了一系列相关资料，将作品与其创作背景、艺术风格分析、大师生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索。

本系列丛书图片清晰，文字通俗，可作为普通读者了解绘画艺术、提升自身审美能力的休闲读物；书中附加的题画诗、大师谈艺录、画家年表等资料，又可为绘画爱好者、收藏者研究画家生平、分析画风演变提供有用信息，作为学习、研究的辅助读物。

目 录

导 言

王时敏 王鉴

- 一、王时敏、王鉴生平 3
- 二、王时敏、王鉴的绘画艺术 9

王翬 王原祁

- 一、王翬、王原祁生平 16
- 二、王翬、王原祁的绘画艺术 21

目 录

吴 历

- 一、吴历生平 37
- 二、绘画艺术 41

恽寿平

- 一、恽寿平生平 46
 - 二、恽寿平题画诗 69
 - 三、恽寿平题画跋 124
 - 四、恽寿平论画 129
 - 五、历代名家评恽寿平 178
-

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。他们都擅长山水画，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，因此成为左右画坛风气的山水画派。

清初“四王”，实际上包括了两代画家。王时敏、王鉴是第一代，他们与明朝末年画家董其昌非常要好，在绘画上也受董其昌影响很深，入清以后王时敏、王鉴过起了隐居的生活，不再做官。而之后的王翬、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。

从艺术倾向来看：“四王”致力于摹古，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一代的绘画风尚。

一、王时敏、王鉴生平

王时敏与王鉴两个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。

（一）系出名门

王时敏（1592—1680），字逊之，号烟客，晚号西庐老人。王鉴（1598—1677），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。

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，非常钟爱。特令其居之别业，认真培养，尽量满足他的好古之心。王时敏少时便“资性颖异”，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年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，自幼便受到良好的教育和熏陶。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》记载他“精通画理，摹古尤长，凡四朝名绘，见辄临摹，务肖其神而后已，故其笔法度越凡流，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

乙巳冬日
王时敏
画
静
方太夫人
七
王
时
敏
画

【仙山楼阁图】清 王时敏 轴 纸本 水墨 纵133.1厘米 横63.3厘米 藏北京故宫博物院

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，眼境重新，坐收幔奇致，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（1656）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，也曾受

到董其昌的高度评价。

（二）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。议遂定，而清军已至。遂与父老出城迎降。至今西门吊桥，颜公迎恩。”

在“不负先帝之恩”和“以救合城百姓”两者之间，以今天的价值观来看，选择后者自然是明智之举，但在整个专制社会的道德背景下做评判，这无疑是一种大逆不道。王时敏对自己明清易代之初的政治表现，颇感痛心内疚，一方面作了自我辩解：“无地堪投足，村居且退藏”，另一方面也自讼自责：“偷生称隐逸，惭愧北山灵。”足见他内心的痛苦与挣扎。

【烟浮远轴图】清 王鉴轴 纸本 水墨 浅设色 纵201厘米 横49厘米 藏南京博物院

王时敏降清后，并没有去做官，一直隐居在自己的西田别墅里，从事绘画的研究和临写。

王鉴的前半生生活在明朝，他对明统治者的专制、腐败甚为憎恨；其后半生生活在清朝，由于满清贵族对汉族的征服是残酷的、血腥的镇压和屠杀，使他汉族的民族自尊受到极大的摧残。因此，当明亡之后，他采取了既不留恋旧王朝，也不与新王朝合作的消极遁世态度。他常往来于南京、扬州、无锡、苏州、杭州一带，以卖画为生，生活较为清苦。此后，他结束了长期流寓的生活，构筑了一个隐居避世的居处，王时敏以《楞严经》中“染香”一词为这间画室命名，即“染香庵”。王鉴即在其中醉心于绘画艺术。吴伟业的赠诗“布衣懒自入侯门”，“向人欲仿赵王孙”。足以说明他当时的生活状态。

（三）奖掖后辈

江左二王不但在艺术上取得了令后人景仰的成就，而且还都是不遗余力奖掖后学的师长。文人画家王原祁的入仕，职业画家王翬的入宫供职，甚至二人的名动朝野，并

最终导致“四王”艺术成为清代画坛的正统，其实都是王时敏与王鉴精心培养和惨淡经营的结果。

晚年的王时敏将大量精力放在培养他的孙子王原祁上，得空便给他讲解“六法”的要领，古今绘画的异同，亲手绘制《仿自李以下宋元名家山水册》供他临摹学习，并出示家藏历代名作供他学习研究。王原祁中进士之时，王时敏还特别嘱咐他：“汝幸成进士，宜专心画理，以继我学。”在王原祁尚未大成时，王时敏和王鉴便认为王原祁必将青出于蓝而胜于蓝。王时敏评其孙曰：“元季四家，当推子久。得其神者，惟董宗伯。得其形者，余不敢让。若形神俱得，吾孙其庶手！”王鉴也说：“吾两人当让一头地也。”

王时敏与王鉴还共同培养了王翬。王鉴游虞山见到王翬时，王翬的画使他“大惊异”，“与谈益异之”，愈发赏识这个素昧平生的后辈，当即就把王石谷带回去，授古人书法及名迹。后来，王鉴要到远处去做官，便带王翬拜谒王时敏，王时敏一见王翬，叹曰：“此烟客师也，乃师烟客耶？”。接着带他遍游大江南北，临摹各收藏家的珍

【南山积翠图】清 王时敏 轴 绢本 设色 纵147.1厘米 横66.4厘米 藏辽宁省博物馆

藏秘本。王翬画艺大进后，王时敏和王鉴又为他多方宣传，甚至不惜一再贬低自己以为之陪衬，终于使王翬受到了文坛名流的高度赞扬，并最终成为虞山画派的领袖。

在江左二王的大力扶植下，最终形成了王原祁的娄东画派与王翬

的虞山画派，同分山水画天下的格局，并雄霸画坛近百年。

江左二王不仅培养了开一代画派的领袖，还致力于培养其他青年画家，并在经济上给予支持，如恽寿平，吴历……堪为“俯首甘为孺子牛”的典范！

二、王时敏、王鉴的绘画艺术

中国山水画的美学思想早在东晋与刘宋时代就已比较发达。进入成熟期的山水画分为三个阶段：宋人讲究“图真”，侧重于物境美，故以丘壑为胜；元人侧重于心境美，所以以逸品为尚；以“四王”为代表的清代“正统派”则侧重于笔墨美，故以传统笔墨语言为宗。即把笔墨美作为一种纯粹独立的“形式语言”加以孜孜不倦的追求。而且，此时的笔墨美已经取代了宋元山水以“物”或“心”为对象的“内容”，而本身就成了山水审美境界的全部“内容”。这种理论，首先是江左二王付诸于实践的。具体而论，王时敏更多地致力于黄公望的正宗法派，王鉴的涉及面则较为宽泛，因此，在笔墨风格上，王时敏以浑成取胜，王鉴则以精诣见长。

（一）王时敏的绘画艺术

王时敏在董其昌的指导下，自

幼便走上摹古道路，而且在理论上也认定了摹古是绘画的最高原则。他在《西庐画跋》中，反复强调作画要和古人同鼻孔出气。“于（同与）古人同鼻孔出气，下笔自然契合”，“唐宋以后，画家正脉，自元季四大家、赵承旨外，吾吴沈、文、唐、仇以及董文敏，虽用笔各殊，皆刻意师古，实同鼻孔出气”。

王时敏仿古人的画，形体基本相似，仿某家，即使不题款识，也可以知道是某家，但精神状态却完全不同，这主要根源于画家的精神气质不同。其次，王时敏师古笔法时，往往更规矩、更严谨、更认真。因而，他的山水画便形成了以秀雅苍润为主的总风格。

王时敏的山水画大致可分为两种类型：其一，以仿黄公望笔意最圆熟，其二，便是仿南宋诸家，进而把各家聚合一身而形成自我面目。他在仿其他诸家画时皆掺以黄

公望笔意。

王时敏78岁时作的《夏山飞瀑图》，便是他仿黄公望笔墨的一件精心之作。此画以全景式构图画峰峦层迭，长松杂树；瀑布高悬于中景峭崖，小径一线蜿蜒于右侧山间，岩壑之间有平坡，点缀茅舍草亭；远山如屏，以略低于主峰的位置出现于画幅左侧上部，周围以虚淡处理表现云气烟岚，加强了画面茂密饱满中的纵深感。画法上追踪黄公望，山石用披麻皴，横笔点苔，设色施赭石、石绿，苍翠秀润；树木种类杂多，勾圈点簇，郁茂苍浑，颇得神态。全图生动地表现出夏山日照充足，草木华滋的特点。图上有题识云：“昔人题大痴画：峰峦浑厚、草木华滋。余作此图，意亦欲仿万一，而甜俗之气

【南山积翠图】清 王时敏 轴 绢本 设色 纵147.1厘米 横66.4厘米 藏辽宁省博物馆