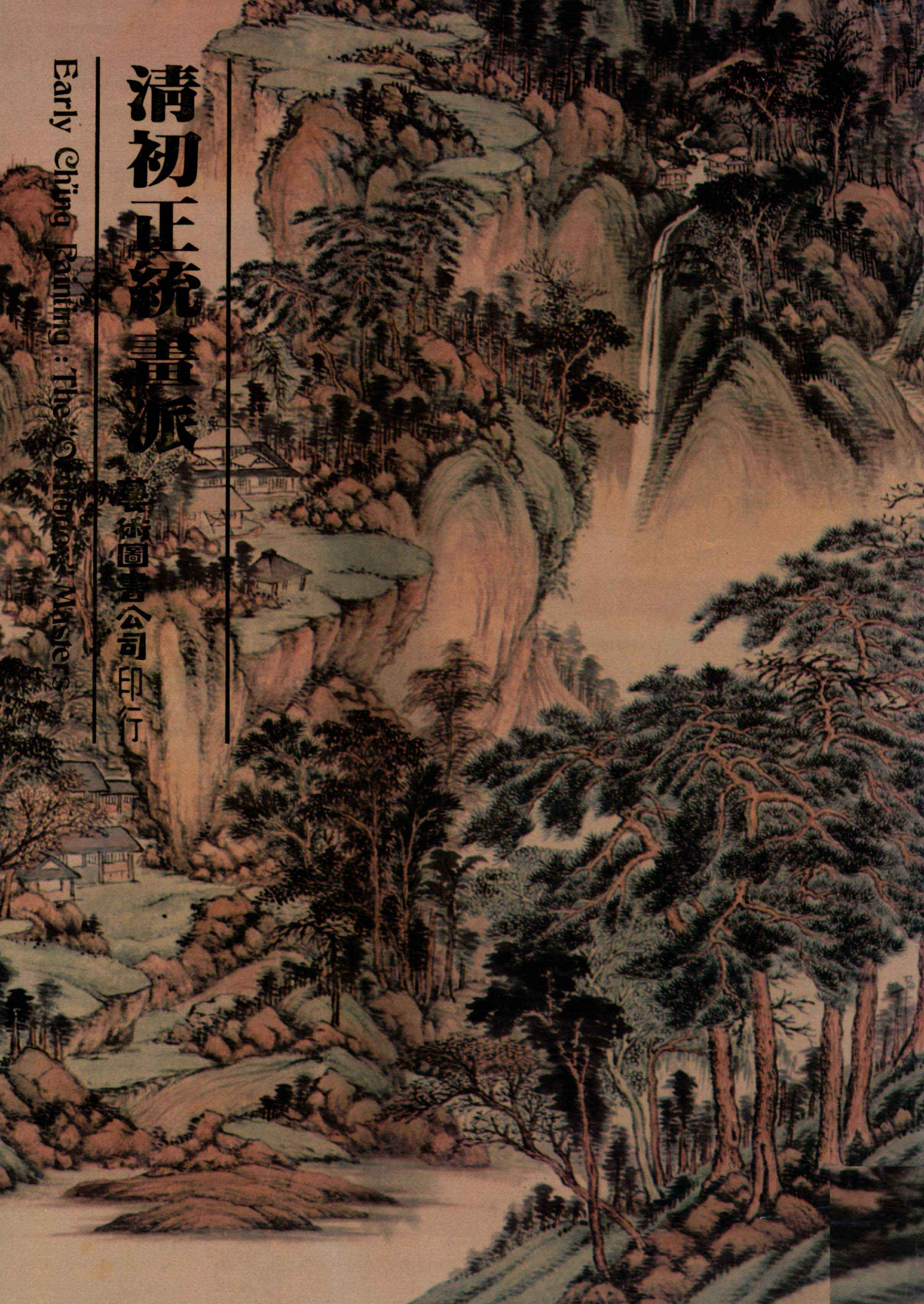

清初正統畫派

藝文圖書公司印行

Early Ching Painting: The "Orthodox" Masters

**Early Ch'ing Paitng:
The "Orthodox" Masters**

by: Lin Hsiu-wei
Yang Mei-li

First Edition: 1985
All Right Reserved

Editor in Chief: Ho Kung-shang
Publisher: Ho Kung-shang
Published by Art Book Co., Ltd.

Address: (4F) No. 18. Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: (02) 321-0578
(02) 392-9769

Price: HARD COVER US\$
PAPER BACK US\$

清初正統畫派

編譯者：林秀薇
圖版解說：楊美莉

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

發行所 藝術圖書公司

定價 捌佰元整

地址 台北市羅斯福路3段283巷18號4F
電話 (02)321—0578 • (02)392—9769
郵撥 郵政劃撥 0017620—0 號帳戶

登記證 行政院新聞局版台業字第1035號

初版 中華民國74年10月15日

編譯：林秀薇

圖版解說：楊美莉

清初正統畫派

藝術圖書公司 印行

- 74 王翬 溪山紅樹圖
Red Trees and Mountains
- 75 王翬 溪山紅樹圖
Red Trees and Mountains
- 76 王翬 坐看雲起圖
Viewing the Rising Clouds
- 77 王翬 倣關仝山水圖
"Landscape" Imitated from Guan Tūng
- 78 王翬 古木奇峰圖
Old Trees & Magic Rocks
- 79 王翬·楊晉合作 艷雪亭看梅圖
Viewing the Plums
- 80 王翬 倣趙令穰江村平遠圖
"A Village in Jiang Nan" Imitated from Chao Lihng-rarng
- 81 王翬 倣巨然楚山欲雨圖
"The Coming Rain" Imitated from Jyuh Rarn
- 82 王翬 谿山霽雪圖卷
Snow-flakes in Mountains
- 83 王翬 谿山霽雪圖卷（局部）
Snow-flakes in Mountains (Detail)
- 84 王翬 倣李成關山雪霽圖
"Snow-flakes" Imitated from Lee Cheng
- 85 王翬 江山縱覽圖卷（局部）
Viewing the Landscape (Detail)
- 86~87 王翬 江山縱覽圖卷
Viewing the Landscape
- 88~91 王翬 倣董源萬山煙靄圖卷
"Mountains in Mist" Imitated from Dorng Yuan
- 92 王翬 巖棲高士圖軸（局部）
Hermit (Detail)
- 93 王翬 巖棲高士圖軸
Hermit
- 94 王翬 蕭寺晚晴
The Temple in Late Summer
- 95 王翬 倣黃公望沙磧圖
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang
- 96 王翬 倣巨然杜甫詩意圖
"Tu Fu's Poetic Sentiment" Imitated from Jyuh Rarn
- 97 王翬 倣李成寒林古岸圖
"Trees in Winter" Imitated from Lee Cheng
- 98 王翬 溪林暮色
The Evening
- 99 王翬 竹溪仙館
The Scholar's Studio
- 100 王翬 湖邨雨歇
A House in Rainy Days
- 101 王翬 柳岸曉風
Morning in the Wind
- 102 王翬 喬柯竹石
Pine Trees & Bamboos
- 103 王翬：山水畫冊頁
- 104 層巖積雪圖
Snow-flakes
- 105 紅林秋霽圖
Autumn Snow
- 106 古澗寒煙圖
A River in the Winter Mist
- 107 盧鴻草堂圖
The Grass Shed
- 108 桃花魚艇圖
Boating & Fishing
- 109 吳歷 仿王蒙山水
"Landscape" Imitated from Wang Merng
- 110 吳歷 楓江群雁圖
Wild Goose
- 111 吳歷 春雁江南
Wild Geese in Spring-Time
- 112 吳歷
- 113 惲壽平 倣倪瓚古木叢篁
"Old Trees" Imitated from Nir Tzahn
- 114 惲壽平、唐花合繪 紅蓮圖
Red Lotus
- 115 惲壽平 花卉軸
Flowers
- 116 惲壽平 杏花圖
Apricot Flowers
- 117 惲壽平 海棠雁來紅
Begonia & Yahn-lair-hurng
- 118 惲壽平 池塘藻色圖
The Pond
- 119 惲壽平 出水芙蓉
Lotus
- 120 惲壽平 魚藻圖
Fishes & Waterweeds
- 惲壽平：花卉畫冊頁
- 121 秋海棠圖
The Bigonia
- 122 辛夷圖
The Magnolia
- 123 萱草圖
The Day Lily
- 124 秋花圖
Flowers in Autumn
- 125 水仙圖
The Narcissus
- 126 惲壽平 芍藥
Shauryauh
- 127 惲壽平 折枝花葉
Flowers without Roots
- 128 惲壽平 荷塘
Lotus Pond
- 129 惲壽平 菊花
Chrysanthemums
- 130 惲壽平 雁來紅
Yahn-lair-hurng
- 131 惲壽平 桃花
The Peach Flowers
- 132 惲壽平 花卉圖
Flowers
- 133 惲壽平 桂花圖
Cassia Blossoms
- 134 紅薇花
Red Japonica
- 135 惲壽平 倣文同樹石圖、仿張貞居奇石圖
"Tree & Rocks" Imitated from Wern Turng
"Magic Rocks" Imitated from Chung Jane-jyu
- 136 惲壽平 倣董源獨釣圖
"Fishing Alone" Imitated from Dorng Yuan
- 137 惲壽平 倣米家雪山圖
"Cloudy Mountains" Imitated from Mii Style
- 138 惲壽平 倣王蒙修竹樹石圖
"Slender Bamboos" Imitated from Wang Merng
- 139 惲壽平 倣馬和之溪頭楊柳圖
"The Willow" Imitated from Maa Her-jy
- 140 惲壽平 牡丹圖
Peony
- 141 惲壽平 荷花圖
Lotus
- 142 惲壽平 蔬菜圖
Vegetables
- 143 惲壽平 重瓣桃花
Peach Flowers with Double Petals
- 144—145 惲壽平 牡丹圖
Peony
- 146 惲壽平 倣吳炳折枝圖
"Flowers without Roots" Imitated from Wu Binn
- 147 惲壽平 玉蘭圖
The Magnolia
- 148 惲壽平 紫霞珠帳
The Wistaria
- 149 惲壽平 倣米友仁瀟湘圖
"Landscape in a Windy Day" Imitated from Mii Yoou-rern
- 150 惲壽平 倣曹知百林壑出居圖
"Hermitage" Imitated from Tsaur Jy-bair
- 151 惲壽平 藻影魚戲
Swimming in the Waterweeds
- 152 惲壽平 榴實圖
Fruits of the Pomegranate

清初正統畫派圖錄
(Early Ch'ing Painting The "Orthodox" Masters)

- 1 王時敏 倣趙孟頫山水圖
"Landscape" Imitated from Chao Meng-fu

2 王時敏 倣趙令穰湖鄉清夏圖
"The Lake in Summer-time" Imitated from Cho Lihng-rarng

3 王時敏 山水圖
Landscape

4 王時敏 倣黃公望山水長卷
"A Scroll of Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang

5 王鑑 倣董源夏山圖
"Mountains in Summer" Imitated from Dorng Yuan

6 王鑑 倣黃公望秋山圖
"Mountains in Autumn" Imitated from Hwang Kung-wang

7 王鑑 倣黃公望秋山圖
"Mountains in Autumn" Imitated from Hwang Kung-wang

8 王翬 墨跡圖冊之九
Painting Done in Ink (9)

9 王翬 墨跡圖冊之十
Painting Done in Ink (10)

10 王翬 倣黃公望山水圖
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang

11 王蒙 夏日山居圖
Mountains in Summer

12 王蒙 青沭隱居圖
Hermitage

13-14 王翬 太行山色圖
Travelling in Tai-harng Mountains

15 王翬 倣李成雪霽圖
"Snow-flakes" Imitated from Lee Cheng

16 王時敏 小中現大冊
Painting & Calligraphy

17 王翬 倣宋元真本山水冊
"Landscape" Imitated from Song Style

18 王原祁 山水圖
Landscape

19 王翬 倣巨然山水圖
"Landscape" Imitated from Jyuh Rarn

20 王翬 倣米芾青綠山水
"Bluish-green Landscape" Imitated from Mii Feih

21 王翬 倣郭熙雪景圖
"Scene of Snow" Imitated from Guo Hsih

22 王翬 扁舟載鶴圖
Carrying a Crane

23 王翬 倣江貫道長林陡壑圖
"Deep Abyss" Imitated from Jiang Guan-dauh

24 王翬 倣江貫道長林陡壑圖 (局部)
"Deep Abyss" Imitated from Jiang Guan-dauh (Detail)

25-26 王翬 江山漁樂
Pleasure of Fishermen

27-28 王原祁 溪高隱圖卷
A Scroll of "Hermitage"

29-30 吳歷 江南春色圖卷
A Scroll of "Jiang-nan in Spring Time"

31 吳歷 採芝圖
Picking the Fabulous Plant

32 吳歷 萬壑松風圖
Pine Trees in Wind

33 吳歷 倣黃公望山水圖
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang

34 吳歷 倣黃公望溪山雨圖
"Mountains in the Rain" Imitated from Hwang Kung-wang

35 惲壽平 倣馬和之楊柳圖
"The Willow" Imitated from Maa Her-iy

36 惲壽平 倣王蒙山水圖
"Landscape" Imitated from Wang Merng

37 惲壽平 倣柯九思樹石圖
"Trees & Rocks" Imitated from Ke Jioou-sy

38 惲壽平 杜甫詩意圖
Tu Fu's Poetic Sentiment
- 39 惲壽平 花陂夕陽圖
The Setting Sun

40 胡玉琨 青山圖
Green Mountains

41 惲壽平

42 惲壽平 菊花圖
Chrysanthemums

43 惲壽平 牡丹圖
Peony

44 惲壽平 古柏圖
The Old Cypress

45 惲壽平 五清圖
Five Inccorrupt Plants

46 王時敏 松巖靜樂圖
The Pleasure of Quietness

47 王時敏 峰巒華茂圖
Mountains & Trees

48 王時敏 山水圖
Landscape

49 王時敏 雲山書齋圖
A Scholar's Studio

50 王時敏 倣黃公望山水圖 (局部)
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang (Detail)

51 王時敏 倣黃公望山水圖
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang

52 王時敏 倣大癡浮嵐圖
"Floating Clouds" Imitated from Hwang Kung-wang

53 王時敏 回谿曲徑
A Footpath back to the River Valley

54 王時敏 倣黃公望浮嵐暖翠圖
"Floating Clouds" Imitated from Hwang Kung-wang

55 王原祁 雲山圖
Clouds through Mountains

56-57 王原祁 倣黃公望晴巒霽翠圖卷
"Mountains in a Clear Day" Imitated from Hwang Kung-wang

58 王原祁 倣黃公望山水圖
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang

59 王原祁 倣倪瓚設色山水圖
"Landscape" Imitated from Nir Tzahn

60 王原祁 山水 (局部)
Landscape (Detail)

61 王原祁 山水
Landscape

62 王原祁 倣子久筆
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wang

63 王原祁 倣趙子昂山水
"Landscape" Imitated from Chao Tzyy-an

64 王原祁 設色山水圖
Landscape

65 王原祁 華山秋色圖
The Hwa Mountains in Autumn

66 王鑑 溪山棹聲圖
The Rhythem of Rowing

67 王鑑 倣孟頫山水
"Landscape" Imitated from Meng-fu

68 王鑑 烟浮遠岫圖
Mountains in Mist

69 王鑑 倣北苑溪山蕭寺圖
"The Temple" Imitated from Pei Yuan

70 王鑑 倣江貫道浮煙遠岫圖
"Mountains in Mist" Imitated from Jiang Guan-dauh

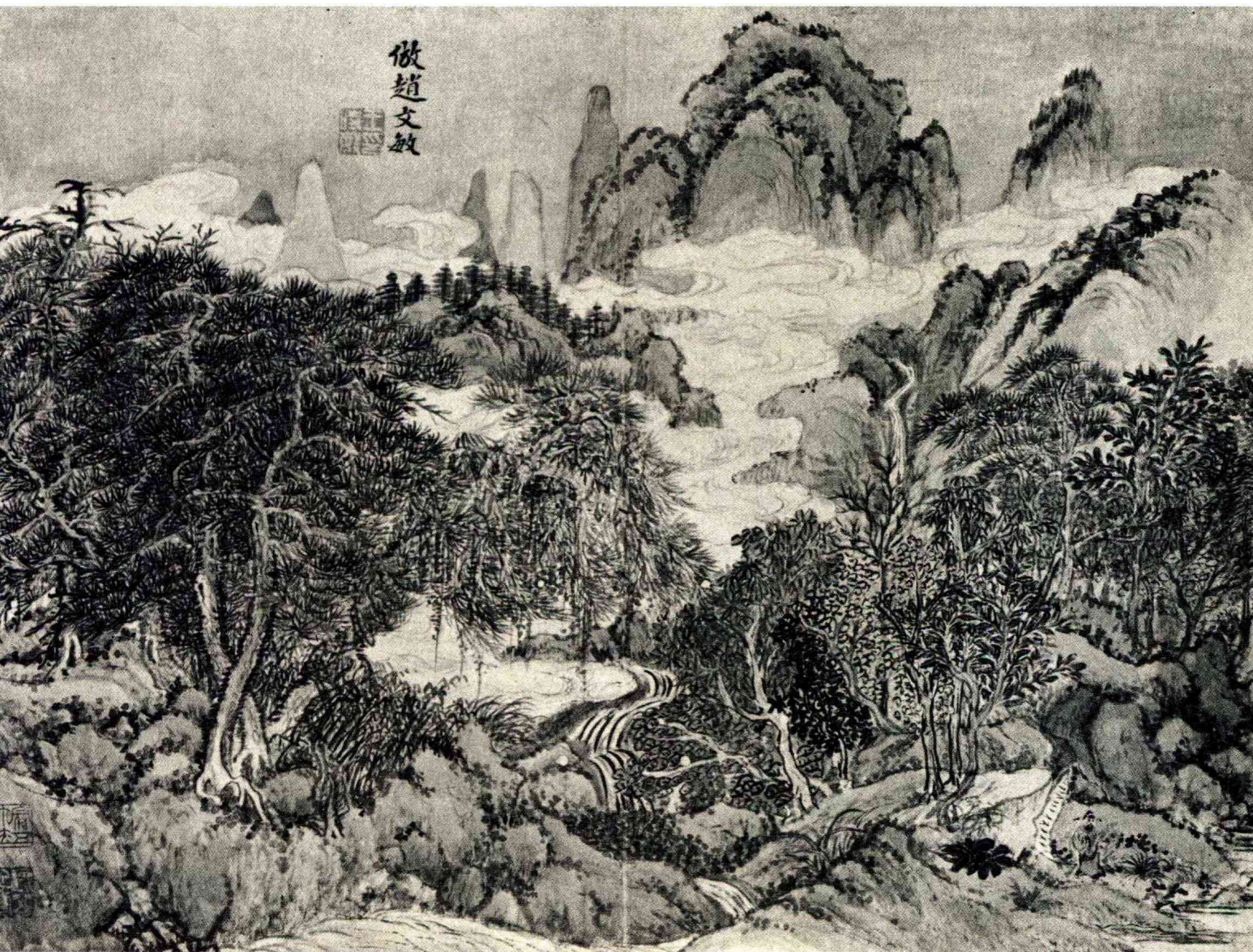
71 王鑑 倣子久浮亭山色圖
"The Shed on the Mountain" Imitated from Hwang Kung-wang

72 王翬 倣黃鶴山樵山水圖
"Landscape" Imitated from Hwang Heh Woodcutter

73 王翬 江南早春圖
Early Spring in Jiang Nan

明末的書畫家中，最重要者首推董其昌。他繼承唐宋元以來的傳統，在提昇鑑識、收藏和賞玩的水準方面，董其昌的成績極為可觀。明末政局不安，文人學者閑靜的生活常受破壞，其間，在書畫界裏出現了以怪誕風格自許的逸格派作家，清初的揚州八怪正是承襲於此；另外還有一派接受董其昌的影響，堅守唐宋元山水畫的傳統，王時敏和王鑑是其二，世稱「二王」。二王保持傳統派典型的畫風，他們那些秉持著古典派獨有的「六法」所完成的作品，使他們具備了風靡世人的魔力：王時敏的嗣孫王原祁是後繼者。這一派便以他們共同的出生地「婁東」（太倉的古名）而被稱為婁東派。此外尚有出自王時敏，王鑑（石谷），而活躍於自己常熟家鄉的王翬。由於他在山水畫上有卓越表現，而備受王時敏、王鑑的贊賞，因此王翬與前述三人合稱為「四王」。王石谷為四王之首，在近世已為南畫之祖。屬於這一派的，就依其活躍的鄉土之名而被稱為「虞山派」，這四王在文人畫中是傳統典型；在畫系中，是以董源、巨然、米氏父子和元末四大家為主流，藉著模仿北宋山水畫的名作，而拓展其畫境的一派。與四王並稱的還有吳歷和惲格（南田）。這是根據四王的交遊和師承關係，而列入同一系列。但是，吳歷略帶有個人的獨特的風格，惲南田在王石谷的山水之外，另闢花卉的新分野，二人都具有和四王不同的一面。

概括地說，清初山水畫的典型是承襲宋元諸家，尤其唯黃公望獨鍾，作法保守。王翬客得大癡三昧，王圓照深得董巨的「皴擦暈染」之奧，兩人相繼開「婁東派」的畫學。而王石谷受這二位大師的薰陶而分立「虞山派」。王原祁承其祖父王翬客的作法，也獨鍾情大癡，可歸為一派。而吳歷得古人造詣，風格古樸簡逸，可自立一格，但他其實是出自翬客之門。在山水畫也有超逸妙致的惲南田，改寫花卉，承北宋徐崇嗣沒骨花法，別開生面。而其山水師法王蒙，不出清初正統畫家師法宋元畫風的範圍。

1 王時敏 倣趙孟頫山水圖
“Landscape” Imitated from Chao Meng-fu

四王吳惲

的畫論資料

元明以後的文人畫，題詞的風氣漸普及，爲題詞所作的詩、文、記、跋也愈見精深，隨著時代以降，可讀性高的題詞也多了。這對後人研究他們的畫論有很大的幫助。這些的題詞也分別輯成書，成了畫論研究不可或缺的资料。

特別是明朝中葉，沈周、文徵明前後，文人學者之間尙好書畫，諸如此類的詩文、題記、題跋也更見繁複。明末董其昌，不但能題詞，也常藉以敘說繪畫的原理，在廣承其遺澤的清代，題詞的形式和內容更有變化。

不待說，四王吳惲正是承董其昌之衣鉢的人，這六家都各有題跋詩文所輯成的著書。這裏就根據他們的詩文、題跋，以畫論部分優先，對其著述作一簡要介紹。

王時敏有「王奉常書畫題跋」二卷及「西廬畫跋」一卷。前本包括書跋和畫跋，除了自作的題跋，還有給王鑑、王翬的作品題跋。「西廬畫跋」則完全收錄爲王翬所作的題跋，共十八條。

王鑑有「染香庵跋畫」一卷，共四條，前三跋爲王翬所作，後一跋則爲自己的作品而寫。王翬有「清暉贈言」十卷，附錄一卷，該書集錄了當時名士投贈王翬的詩文，由王翬本人編集，再由其孫王元鍾重修刊行，對王翬的交遊背景之了解有很大的幫助。另有「清暉畫跋」一卷，共收題跋十三條。除了給自作畫的題跋外，也有爲吳歷或惲格題的畫跋和畫論的題語等。其中有丙寅、辛巳、戊子、己丑的干支年記，分別是康熙二十五年（1686），五十五歲；康熙四十年，七十歲；康熙四十七年、四十八年，七十七、七十八歲時，更有註明年齡的「七十八老人王翬識」的款記，多爲晚年所作。像這些的款記，都是由實際作品集錄下來的！王原祁有「雨窗漫筆」一卷，共收論畫十則。由於是論畫論的基本，所以可稱得上是四王畫論中最爲完整的。另有「麓臺題畫稿」一卷

做趙令穰湖鄉清夏圖

庚戌仲夏寫此六幘似

顯翁老年臺嘆正 第五時敏

2 王時敏 做趙令穰湖鄉清夏圖
“The Lake in Summer-time” Imitated from Cho Lihng-rarng

，共收自畫的題跋五十六條。之中，仿黃公望之作的題跋就有二十九條之多。其餘也多是宋元名家仿作的題跋。四王的畫論中，由於彼此都有近親或師友關係，為相互品賞起見，題跋中除了提到自己之外，也提及彼此，是很難得的現象。

吳歷有「墨井畫跋」一卷，共收五十九條，除了論及董、巨及元末四大家之外，也收有許多自作畫的題跋。由於他晚年信奉耶穌，常在跋中記述澳門的風習，在內容上與畫沒有關聯。廣泛地輯彙了各種論畫資料，內容豐富，文詞風雅。

惲格有稱為畫跋、題跋、論畫等畫論集。基本的論點都集中在他的文集「甌香館集」十二卷，補遺詩一卷，補遺畫跋一卷，附錄一卷的卷十一、十二以及補遺畫跋中。另外尚有專由畫跋和題畫詩輯彙的編集數種。清末秦祖永「畫學心印」中所收的「甌香館畫跋」直可視為其文集。編排順序依時間先後而下，畢集其畫跋，而在後加上「記秋山圖始末」一文。清末馮兆年「翠琅玕館叢書」裏有「惲南田畫跋」四卷，卷一畫筏，卷二畫鑑，卷三畫品，卷四為畫錄，分上下二卷收題畫詩。另外在畫跋中題為「南田畫跋」的一卷本系統不在此。「借

月山房彙鈔」第十二集以及「澤古齋重鈔」第十集中，「南田畫跋」一卷之外的「題畫詩」一卷，才是這一部分。「嘯園叢書」裏也有一卷「南田畫跋」，「畫論叢刊」所收者即此。注記中說「翠琅玕館叢書」是錯誤的。同樣地，「歷代論畫名著彙編」中所收錄的也與畫論叢刊一樣。上述各本內容及順序各互有參差，很難作一簡述；但是其中就畫跋的內容及文集的基本形態，以順序上略有更動的「畫學心印」的三百六十條，整理得最好，翠琅玕館的四卷本也很值得參考。宣重光「江上畫筌」一卷，根據自跋一卷，再記入王翬和惲格所下的評

3 王時敏 山水圖
Landscape

4 王時敏 倣黃公望山水長卷
“A Scroll of Landscape” Imitated from Hwang Kung-wang

註，只是不加以區分。

以上的畫論之外，更有內容充實的王時敏畫論、王原祁論畫十則和惲南田的畫跋。特別是惲南田的題跋多而內容廣，視為四王吳惲的畫論，更見含蓄精深之功夫。

清同治三年，秦祖永的「桐陰論畫」把董其昌置於卷首，緊接著四王吳惲，再列舉清代名家一百二十人。可見四王吳惲在清初確有其重要地位。

清初風行的畫論，可大分為兩個系統。其一是繼承董其昌而來。董其昌論文人畫的畫系，以唐的王維為首，歷經五代的董源、巨然而到宋的米芾、米友仁，元四大家黃倪王吳，及明的沈周、文徵明到董其昌自己為一系統。而踵承董其昌之後，振起明末的頽風，特崇元四大家之黃公望、王蒙而能另立新畫風的是四王吳惲，他們的畫論自然建立在董其昌的基本系譜上。與其相對的，另一派系是崛起於明末清初戰亂的渦流中的奇異逸格派畫家。他們的畫論中，正如在石濤的「畫語錄」裏所出現的一般，淨是從傳統理論脫離而出的新論調。這樣的超逸藝術創作原理只適用於像揚州八怪的畫家，對於這些實踐歷代傳統名家之理想的四王吳惲，卻極為格格不入。

王時敏

王時敏（1592~1680）字遜之，號烟客，晚號西廬老人。江蘇太倉人，明末大官王錫爵之孫，備受祖蔭而任到太常寺少卿，世人稱他為王奉常。從文祖以來，家中便大量收藏書畫，年輕時即受董其昌和陳繼儒的薰陶，頗助長其鑑識力。其收藏唐宋元名蹟字畫之多，可由他們投資巨額購入李成「山陰泛雪圖」一事窺知一二。王時敏甚至模仿二十四幅古人名蹟，做成縮本，方便在旅行中攜帶欣賞。惲南田論「烟客畫詩」中指出他偏愛黃公望到廢寢忘食的地步，想必他的畫一定深受黃公望的影響。

王時敏家勢顯赫，自小就游娛繪畫。他的祖父請董文敏畫些樹石做為他臨摹的範本。其中包括王維、荆浩、董源、李成等人的樹法，石骨、皴擦和勾染大要，為他打下了深厚的基礎

他邸居之地非常巧致，亭榭流水衆備，提供給他做畫的優良環境。吳梅村說他：

「太常妙蹟兼銀鈎，樂郊擁卷高堂秋，眞宰欲訴窮雕鏤，解衣盤礴堪忘憂。」

如此閒雅的情致該是他作畫的靈糧吧！

王時敏的畫品

王烟客一生對黃子久情有獨鍾，「庚子畫畫記」說：「西廬老人，法本一峯，妙於用筆。」。秦祖永以王烟客和當時諸畫家比較，而以「秀嫩」贊揚烟客的作品：「烟客尤神韻天然，脫盡作家習氣，其妙處正在嫩也。」方薰則以烟客麓臺兩祖孫相較：「西廬麓臺，皆瓣香子久，各有所得。西廬刻意追摹，一渲一染，皆不妄設，應手之作，實欲逼肖。」

王時敏畫論

畫雖不過是技藝而已，但古人投注心血研究，慘澹經營。而其成果卻在於能參與造化，接思混沌，垂名千秋，而知名於後學者。尋其流派之源，則各有淵源。宋代的李成、郭熙源自荆浩、關仝，元四大家以董源、巨然爲宗。近來研習繪畫的人不可勝數，一旦被推崇爲優秀畫家，就沒有不自誇爲「大師」的。然而這大多數只是追求時尚而已，真正能通曉古學的卻寥寥可數。即使通曉而又愛慕，也能模仿，但是無法用心領會，陶冶情性。這是由於筆不從心所致！偶爾有傑出的畫家，雖能理解畫中靈妙之處，也能力追古法，卻也僅限於偏學幾家而已。追隨歷代名蹟，該如何體會其各自的精義呢？甚至，有的只是形狀相似，在精神上並不完全符合；有的則是具備了共通的精神，形狀上卻不相似。一張筆墨逼真，形神相似，而能把古人網羅於尺幅中，萃集衆美於筆下的作品，已久違了五百年了。唯一能符合於此的，只有石谷一人了。

依這段譯文，宋代的流派中，從荆浩、關仝而來的李成、郭熙被視爲一派，在師承關係上是當然的；董源、巨然被視爲元四大家的淵源，也是董其昌常說的。王時敏對黃公望情有獨鍾，當然其畫風也有董巨的格調揉合在內。然

而在學習古人時，四王吳惲都能警戒不陷入模仿的弊端及避免套用習氣，而王時敏應是首先倡導這股風氣的！此外，關於師法古人的態度上，能夠不偏執限定的幾家，而在遍習諸名家之後，選擇其中最能汲領真意的風格去用力，正是四王吳惲六人能見各家風格的特色所在。正如明代的書家師法古人，不局限於晉唐，而能兼及宋元各名蹟，而再於上建立自己的風格的作法一樣，在畫畫方面，到了明代鑑賞的水準提昇了，好的作品受到細心而廣泛地鑑賞的傾向很普遍。王時敏以其豐富的收藏和精慎的鑑審和玩賞，所展開的廣泛藝術視野，正顯示了他開拓了比明代更新的面貌。

關於形似和神似的畫論，「形神皆似」的說法在傳統派中，切忌形似神似皆無，欠缺形似的神似也不可。然而又不能只崇尚形似而陷入空有其表的毛病中。若要偏執一方，即使形不似，也務必求得神似，這是自古以來的看法。四王吳惲則嚴格以模仿古人名蹟爲基本，強烈地主張「形神相合」。方薰也支持這種作法，在他的畫論中也常常提到，若沒有形似的條件，那神似更無法成立了。

王時敏常稱贊王石谷。他曾說石谷天資靈秀，有難能可貴的素質。在畫業上他能去蕪存菁，研深入微，見解往往成爲時流。而又因他在毘陵居住多年，受益於唐孔明，得以親眼鑑賞名作，研磋商技，陶冶靈性，剝精竭思，盡脫窠臼，而終於能達到意動天機，神合自然及禪者徹悟的一了百了之境界。所謂「一超直入如來境」，即指此而言。絕非一知半解者只能望望塵影罷了。王時敏以禪境喻王石谷的畫，這點與董其昌的畫論有共通之處。王時敏又認爲，書畫時有盛衰，像鍾繇、王羲之的佳蹟在歷代都是少見的；董源、巨然的卓越成就，也是後學者競相尊崇的對象。山川靈秀的薰育，成了一時的風氣。唐宋以後，畫家的正脈，除了元末四大家、趙承旨之外，還有吳地的沈周、文徵明、唐寅、仇英；甚至董文敏，每人用筆都不同，而刻意師古卻是共同的作風；之後畫道衰微，所謂的古法也湮沒了。越來越多的人另創新意，迥異的風貌漸漸流傳，競相追求詭

譎的格調，而到了不可救藥之地步。王石谷應時崛起，振救頹風。他的作法並不是死學唐宋元諸名家，偶爾展卷看他的作品，古色蒼然，位置分配和蹊徑宛如出自古人之手，筆墨神韻都一一求真。若他仿寫某家之作，就能完全使其神貌再生於自己筆下，而不夾雜一筆他人的筆法。倘若沒有題款，即使是鑑識高手也無從分辨吧！正因如此，他成了無二的例子，雖沈周、文徵明等諸名家也不及他。時敏曾對石谷說過，若石谷能早生幾年，有幸與文敏同時代，那該是多好的事。倘若文敏能親見其大作，想必贊歎不已。石谷也常慨歎生不逢時，而感到迷惘。今天在畫卷上看到的雲烟漫沒，林木鬱森，完全得自李成、巨然的筆法，偶爾兼及燕文貴安排景物變化的手法，因此他才能有這麼出色的作品。

王時敏在這一段話中談及唐宋以後的畫系以及明末的弊風，而以王石谷能挽回頹勢而贊揚不已；特別舉出李成、巨然、燕文貴以表示他不死守一家。這譯文雖然摘自他給石谷的題跋，卻也可視爲實際的畫論理想。另有一段跋文中提到：

「元末四大家都以董源、巨然爲宗，或體纖或澹遠，都淋漓盡致。當中只有黃子久能夠神明變化，在師法上並不是固守死學。我們觀其佈景用筆，渾厚之外，更富有曲折多樣的通峭；蒼莽之外，更有宛轉的娟妍之美。下筆纖細而氣勢闊偉，充塞而意境寬闊，意味無窮。」；「元四大家的畫都以董巨爲宗。這並不爲古法所束縛，意能超然於象外也不完全是人人可及的。如山樵王蒙，脫化無垠，元氣磅礴仿學才能窺其涯際，可見，求肖似是極困難的。唯石谷一人能深得神髓，在尺幅巨幀中，筆筆皆眞。」

王時敏在贊揚王石谷之際，也吐露了新畫道的看法。這不只是董巨到元末四大家的大系譜，也擺開了董其昌常說的南北宗派的拘束，更脫離了明末以來的腐敗頹勢，廣泛地模仿唐宋元名蹟而把握了真髓，在筆墨之外，可看到更多的對自然之妙有的悟入之理。這些的原理想必由謝赫的六法而來。之中，最能具體實現第六法的傳模移寫之精神的，該是四王吳惲吧！

王鑑

王鑑(1598—1677) 與王時敏齊名。字圓照，號湘碧，自稱「染香庵主」，江蘇太倉人。王時敏是太原王氏的望族，相對的，王鑑是鄒瑯王氏的後代，明代著名學者王世貞的嫡孫。其父王士驥是王世貞的長男。王鑑曾仕官廣東廉州太守，所以又稱王廉州。從父祖開始，王家即富藏書畫名蹟，增長了王鑑日後的鑑識力。「太倉州志」裏說他出知廉州約為崇禎八年

，十年左右便罷官歸鄉，築庵「弇園」故陞，藉筆墨來消磨日子，創造藝術上的佳績也應當在這段期間。順治八年初他游虞山時發掘了一位天才畫家王石谷，造詣深厚的王鑑憑著一幅山水畫扇面而發現了石谷的奇才；回太倉以後便寫信邀來石谷，先讓他學古書法幾個月後，才出示所珍藏的宋元名蹟，石谷後來能成為大家，王鑑的提拔之功不小。

王鑑的圖品
王圓照的畫，以董、巨為宗，師法元人。這

該歸因於他能夠親覽名蹟而能神融心會，所以他的一筆一墨都是有根據，系出古代典範之作。所謂「氣運得烘染之法，皴擦無自撰之筆」，也是同意之論。王鑑摹仿古作，最能領會作品中的古逸。國朝畫徵錄：

「琅瑯王鑑，精通畫理，摹古尤長四朝名畫，見輒臨撫，務肖其神而後已。故其筆法度越凡流，直追古哲，而於董巨尤為深詣。」秦祖永也說他「沈雄古逸」，可見他臨摹名蹟不只追求形似而已，更要求神似。他也工於

5 王鑑 倣董源夏山圖
“Mountains in Summer” Imitated from Dornng Yuan

峰巒屈曲任文如龍作
寺宇寥寥生手種松竹
僧老不任年不調和門
術 丁酉老飯大書以
山園 王鑑

6 王鑑 倣黃公望秋山圖
“Mountains in Autumn” Imitated from Hwang Kung-wang

青綠設色。秦祖永說那是：「工細之作，仍能纖不傷雅，綽有餘妍，雖青綠重色，而有一種書卷之氣，盎然紙墨間，洵爲後學津梁。」

王廉州常與王時敏相提並論：

「廉州與烟客齊驅，筆墨亦相近，特運筆鋒較常奉稍實耳。」

詩人吳梅村對畫也頗有造詣，他曾以七古的形式，就當時畫友九人的逸羣神妙作「畫中九友歌」。他把烟客和圓照排在一起，而備加推崇圓照，可看出圓照在當時藝壇的重要：

「誰其匹者王廉州，神姿玉樹三山頭，擺落萬象烟霞收，尊彝斑駁探商周，得意卻換千金裘。」

王鑑畫論

畫跋並沒有如王時敏的多，但從其中也能萃取出一些畫論。例如：

「畫中有董、巨，正如書中有鍾繇、王羲之一樣。捨棄他們就無從登堂入室。唯有元末四大家能得其正脈。近代的文徵明、沈周、思翁（董其昌）等人之後，這正脈早已沒落而漸勢微。其中只有大癡（黃公望）的一派，能爲婁東（太倉古名）的烟客奉常（王時敏）得其三昧而發揚，其餘則無人能及。去年冬天，在金閶巧遇王石谷、沈伊佐（沈眉、沈周之孫）而得以能親睹烟客的作品。他們都以子久（黃公

望）爲師，而又各自有出於藍之譽。」就這段譯文看來，他和王時敏一樣都自認爲出於董、巨，師法元四大家，特尊崇黃公望；而正因此，他要指出王時敏是得大癡三昧的人。

另外一跋：

「人們見了好的山水，便讚美它如畫一般；看到了設色用墨好的畫，便說它逼真。於是想必形影沒有定法，真偽也沒有固定的樂趣，端賴於能有妙悟的人才能體會得到。否則不論多巧的心也不能達到上乘的境界。依此，論畫時有神品、妙品的區分，有大家、名家的不同，正因此中有不可忽略的差別。成化年間，吳中的翰墨是天下第一。被推爲名家的只有文徵明

、沈周、仇英、唐寅諸位，空前絕後。之後評畫的人輕易地給予高評價，文章之氣漸形混濁，所謂能具備筆底煙霞，胸中丘壑的畫家，百千人中或許只有一人罷了。」

另有一跋：

「我家鄉的畫家，在文徵明、沈周之後，畫業幾乎都趨向頹勢了。最近畫道再度興盛，正統的南宗畫論之主張也可得知，有嫌過於精巧的，也有缺乏自然之致的地方。我寫的這本書裏，或許不能與古人夢魂相繫，但所幸沒有縱

橫的氣息。」

看了王鑑的跋文，對於清初畫家能打破明末以來的頹風，為立正宗而努力不懈一事有了充分的瞭解。

王翬

四王吳惲六人中，最為傑出並備受尊重的人是王翬（1632~1717）。字石谷，號耕煙散人、烏目山人、劍門樵客；晚年則稱清暉老人。江蘇常熟人。二十歲左右，王鑑發掘他有優越的

畫才，從此跟王鑑學畫；之後，王鑑遠赴廣東任官，才把王石谷介紹給王時敏，王石谷便隨著他繼續學畫。在王時敏的指導下，他鑑賞了唐宋元的名蹟，進而模仿，親受其薰陶，以後他反被時敏歎稱為師，甚至被稱為「畫聖」。

王翬從1651年被王鑑發掘到1717年去世為止，在相當長時間的創作活動中，留下許多的作品。據普林斯敦大學的方聞教授的著書，王翬的創作活動約始於1650到1670，師事王鑑和王時敏的時期，以及1670到1680年間，親

7 王鑑 倣黃公望秋山圖
“Mountains in Autumn” Imitated from Hwang Kung-wang

9 王翬 墨跡圖冊之十
Painting Done in Ink (10)

8 王翬 墨跡圖冊之九
Painting Done in Ink (9)

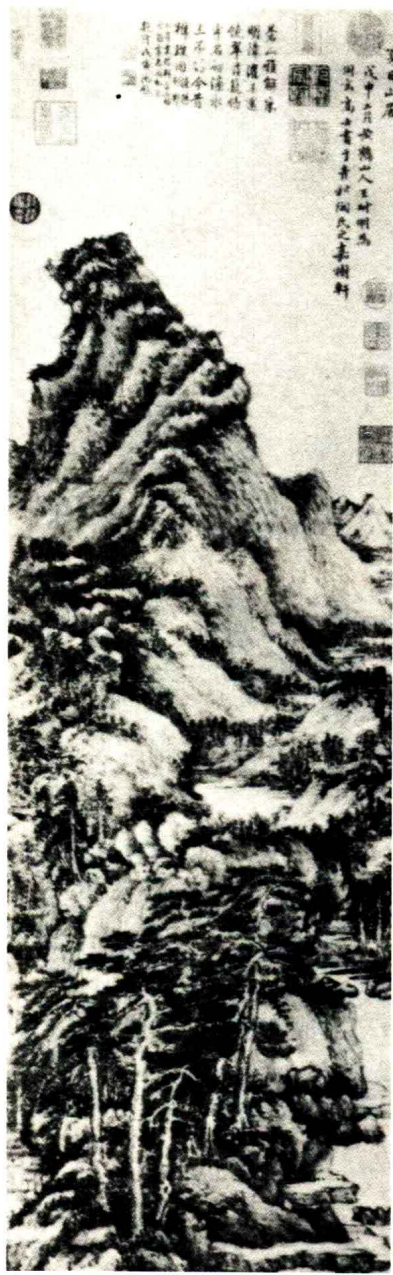
見宋元畫的真蹟，專心地模仿像要使古畫重現一般，致力於要達成莫是龍、董其昌所企盼的「大成」境界的時期。1680年到1717年間的「一段長時間，繼續在都城出仕或退隱，不論其名聲和人緣如何，這段期間並沒有特別的新創作。年輕時代仰慕他的，激勵他的師長朋友也都先他辭世。王鑑在1677年，王時敏在1680年，比王翬小一歲的惲壽平也在1690年時逝世。王翬在前面二王的勸誘下學習書法，後來卻埋首於畫裏。就師以前的初期作品有「墨蹟圖冊」（參閱圖8、9）。當時他尚未認識王時敏。在這些以古代畫家為手本的山水畫的連作中，可看到明末吳派的影响和略具工力的筆描，這些與後來的作品風格迥異。畫冊的最後部分，明顯地是仿倪瓚，稀疏的木葉，苔屋，中景的小丘，遠景的山等，都是借自於倪雲林畫的構圖。在純熟的筆調中，穩健溫和的輪廓線和木枝的圓渾之調和，異於明末文徵明一派，和倪瓚畫中的也不相同。這樣的特徵影響到他後來的作品。與其說這種現象存在於吳派的作品，倒不如直截地說是吳派作品的共通點。

現藏於普林斯敦大學的500年的大幅作品（參閱附圖10）卻有迥異的風格。王石谷在此嘗試了黃公望式的大觀式構圖，接近王鑑的翻版。圖中配置著黃公望樣式之獨特要素的構圖，用張雨在黃公望山水圖中的對句取代了題名，在此他表示了他竭盡所能要把黃公望的畫風正確地重現的努力和功夫。這以後的作品，王翬也如其他的大畫家一樣，致力於自我的成型，由模仿中改革，再創造。除了有作品可證實他這段歷程之外，還有惲壽平的題跋可為佐證。此外王翬本人在1686年給著名文人又是收藏家的周亮工的畫冊中，也明確地說出了自己的目的。

「畫道至今已衰微了。衰微的原因或起於最近支派的流弊吧！顧愷之、陸探微、張僧繇、吳道子等先賢已遙遙遠去了。李思訓、李昭道父子以降，洪谷子荆浩、王右丞維、李成、范寬、董源、巨然，直到元末四大家，皆代代師承，各享有高譽，卻沒有能衍其餘緒，沿其波

10 王翬 倣黃公望山水圖
"Landscape" Imitated from Hwang Kung-wan

11 王蒙 夏日山居圖
Mountains in Summer

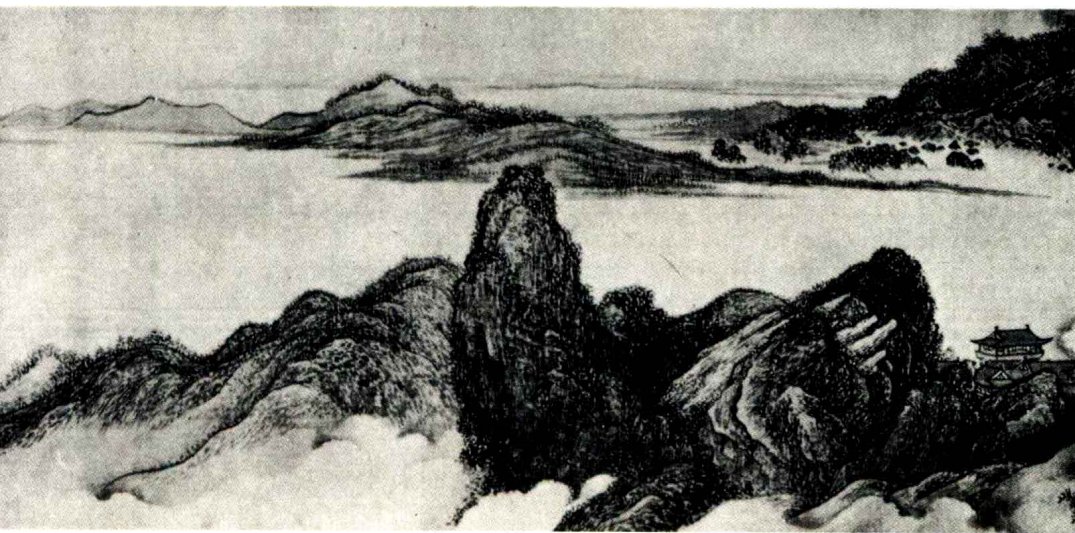
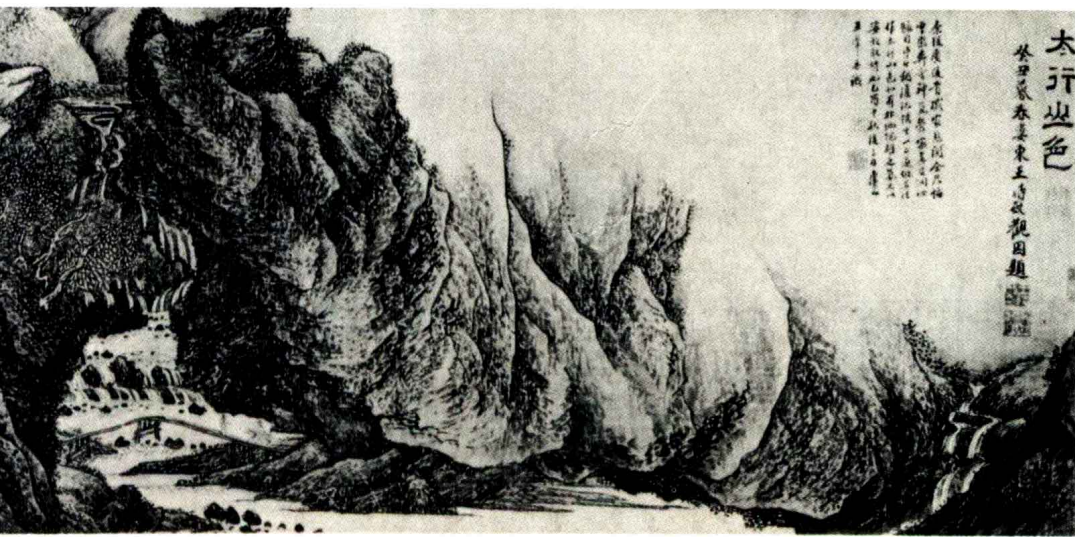

12 王蒙 青沐隱居圖
Hermitage

流者。如子久的蒼渾，雲林的澹寂，仲圭的淵勁和王蒙的深秀，雖都同趨向董源，卻有懸殊的變化。雖說是百世的宗師，也有所差距。近世風氣愈趨低微，習俗卑下，支流紛紜。文進（戴進）、小僊（吳偉）以來，浙派無由地衍生而出，比文徵明、沈周稍後，而有吳門一派興起。超越董其昌一代之表，而挾取董巨之菁華。後學者因之風靡，故有「雲間派」。鄧瑯、太原兩先生（王時敏、王鑑）以宋元為本源，媲美前哲。遠近的畫者爭相模仿，婁東派之外尚開創了許多旁流支派。……我七八歲時開始搨管，到現在已屆窮末之年，仍拘牽於世俗流派，無法自拔。「認為雲間派為正宗的人，等於深譏了浙派；但若以婁東派為開山祖的，又等於詆毀了吳門……我從師而習了指法，又在東南的收藏家中親覽了王右丞、李思訓、荆浩、董源，勝國諸賢，上下千餘年的名蹟數十百種。有幸得以了解畫理的精微，畫學的博大，畫業的一家一派獨到的部分。據此我能夠潛神苦思，以靜求之，下筆落墨，必遙想古人用心之處，沈思精久，必有所悟。一點一拂都自有風韻，一石一水皆各有位置。渲染上陰陽有異，傅色上古今不同。於此涵泳心性勤加練筆，不惑於新立的流派，也能喜慰於這份自信。」這該是他對畫道的述懷吧！

普林斯敦大學附屬美術館的另一幅收藏1669年的「太行山色圖」（附圖13、14），正是王翬對關仝、范寬等北宋畫關心的表現。據王翬的跋文，這是在廣陵一位富貴親戚家收藏的畫中所得到的靈感，他的意圖是表現華北地區深奧力強之雄偉，而不是細部的美。王時敏看了這幅畫非常高興，在1683年題字。激流的溪谷旁，配上岩石和鬱蒼的樹木。深處雲彩遙遙無際。一方面深受著北宋山水畫家的影響，一方面又以有組織力的筆致作畫。這種筆致有韻律地抑揚頓挫，除了使人聯想到范寬的「雨點皴」，更洋溢著「氣韻生動」的活力，表現了山水畫之肌肉運動所拓展的「勢」。

同為1680年的作品中，王翬也有模仿截然不同的畫風的畫家的作品，而同樣地也達到純熟的

13-14 王翬 太行山色圖
Travelling in Tai-hang Mountains

境界。王翬以王蒙為範本，原本就深受王時敏的影響，特別在晚年時又依了倪瓚畫中稀疏木葉和渺無人煙的涼亭的特色，以及可稱為王蒙特徵的茂密松樹，作為他構圖的要點。然而，王翬卻以新的視角看王蒙的畫，由模仿中所創造的「變」呈現了完全不同的風貌。「溪山紅樹圖」（參閱圖74）受到王時敏和惲壽平極高的評價。在詩塘上記有惲壽平的跋文中提到：王翬理解了元代繪畫，特別受到王蒙三幅作品的影響最深。惲南田也引用了石谷的話，證

明他確實從王蒙畫中學到不少。他明確地指出從「秋山草堂」圖中學得筆法；從「夏山圖」中學得創作的意欲；從「關山蕭寺」圖中學得新的視角。而王蒙這三幅圖的特色是：秋山圖甘美，夏山圖有對古畫憧憬的嚴整緻密筆法，關山蕭寺的點苔，正是生命力的究極結晶，也沒有仿作中慣有的形式化。「溪山紅樹圖」在今天能成為著名的畫，正是王石谷揉合了三幅王蒙畫的特質所展現的成果。

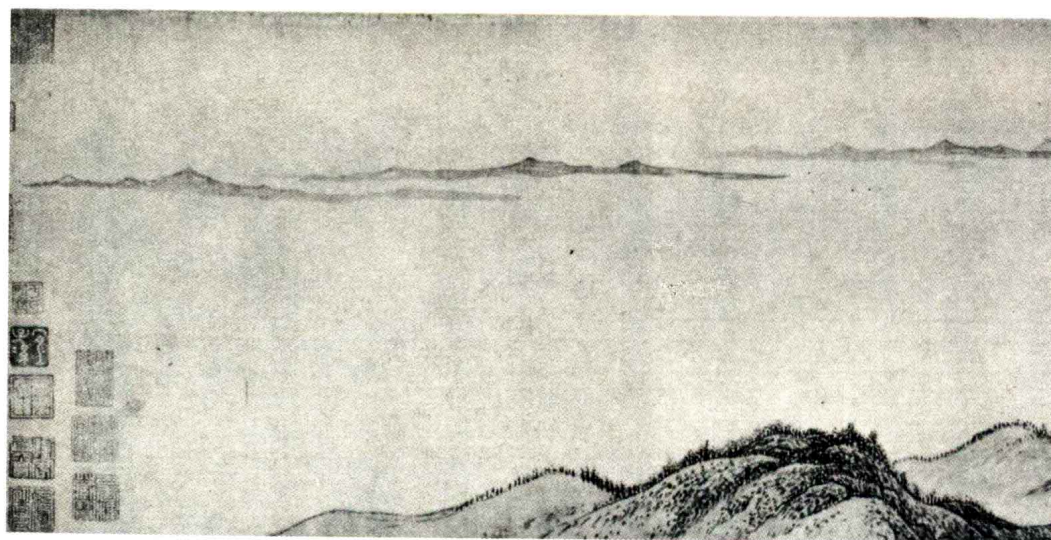
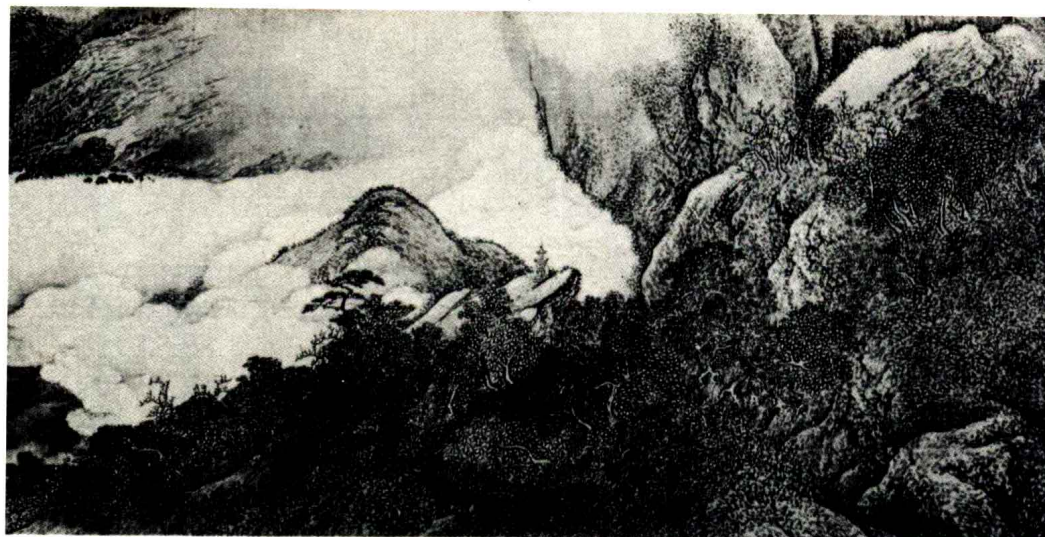
惲壽平稱王翬的畫中有王蒙般的氣質，我們

可透過「夏日山居圖」（參閱附圖11）和「青汴隱居圖」（參閱附圖12）兩幅作品作一求證。王翬畫的主山多由鬆緩的波浪狀，廣幅的青墨線參錯而成，並用濃墨渴筆暗示著樹木的扶疏茂密，描繪出明暗模樣。在唯妙唯肖的仿作中，王翬常常運用了那與十四世紀的範本不可分辨的筆法。在王蒙的「夏山圖」中，有與王翬全不相干的豐富格調和多樣的筆法，然而這是王蒙本人的個性表現，也是基於自己的體驗，因此王翬把在這圖中所發現的秘密慎重地使它重現再生。儘管如此，當他在北平時，仍作了最忠於自己畫風的作品，而把這種性格極端地表現出來的，還是以柔和的描線和鬆緩的波浪輪廓線為特徵的王蒙格調的作品。

王翬對王蒙手法的傾倒，以及把書法的裝飾效果帶進畫中的作法，可從仿黃公望的「富春山居圖」的手法中清晰的中觀察到。此圖作於西元1633年，上有王時敏的題跋。它更形重要的原因是它保留了黃公望原本在火災中被燒毀的一部分，當初的構圖幸免於失傳。王翬吸取了黃公望的點苔、披麻皴等技巧，而把黃公望獨有的不規則山頂的線條轉變成他自己的波浪形。結果，掩埋了存在於構圖的要素和個性的筆法之間的種種相異，而為了使用調和及和緩的曲線，代表著原本生命的銳角和不規則就顯得格格不入了。況且，黃公望只用了水墨，而王翬卻施以淡彩，在裝飾性的視覺中摻入了書法的效果。

同為1630年的作品中也有李成的風格。對這幅題為「仿李成雪齋圖」（參閱附圖15）的作品，方間教授指出，它集合了敘事性裝飾性之畫風和抽象性書法性的畫風於一體，正表現了王翬想如「海納百川」一般，達到繪畫之最高境界的意圖。王翬自己曾說畫有明確和不明確兩端。透過研究和再創造，他比董其昌和王鑑、王時敏兩位老師，在選擇方面做得更有普遍性！

王翬多采的才能可在山水畫冊中觀察到。由於是模仿了各個不同風格的古典畫家之作，十幅或十二幅的畫冊可說是當時中國繪畫史的縮

圖。當然，像這樣的畫冊並不是特別的創新作品集。其中最有名的是得力於董其昌之助，由王時敏所畫的「小中現大冊」（圖16）。王翬初期的畫冊中展現了完全不同於後來的畫風，而以明末的畫為範本。1630年的畫冊（參閱附圖19、22）中所持的態度顯然不同，這種轉變也可在以後的作品上尋得。在這畫冊中，有王時敏「趨古」的題字，顯示了王翬確切的意圖。畫冊中分別有惲壽平、笪重光、程邃、查士標等人的題跋，更廓清了各圖的畫風。巨大風格的大幅山水的縮圖，是1652年王翬的作品之一。全無人物登場的純粹山水的圖式，可在他那幅歷經三十八年（1675-1713）陸陸續續畫成的「撫宋元真蹟十二幀冊」（臺北故宮博物院藏）中找到。王翬一定認為從這個形式中最能重新捕捉巨然的風貌。「趨古」冊的其它各圖也都是這番格調，所以不只限於董源、黃公望、高克恭、王蒙等南宗的畫風，吸人注目的是文人畫中罕見的一幅作品：仿宋元真本山水冊之八（參閱附圖16）。他的色彩和裝飾性的畫風，和北宋畫，青綠山水畫相似，而題跋者柳埏也述說了王翬深得王時敏的真傳。

王翬畫論

王石谷曾在清暉畫跋中簡述自己成功的秘訣：「以元人筆墨，運宋人丘壑，而澤以唐人氣韻，乃為大成」。這或可視為石谷對畫的最高要求吧！

清暉畫跋中論神韻主張「氣愈清則愈厚」；論布局主張「繁不可重，密不可窒，要伸手放腳，寬閒自在。」「畫有明有暗，如鳥雙翼，不可偏廢，明暗兼到，神氣乃至。」論筆墨則主張「凡作一畫，用筆有粗有細，有濃有淡，有乾有溼，方為好手，若出一律則光矣」。清秦祖永在「繪事津梁」裏對石谷的設色功夫極為推崇：「石谷青綠，色色到家，頗盡其妙，真從靜悟中得來，可以師法。」而王石谷也不吝地在畫跋中透露設色的方法：「凡設青綠，體要嚴重，氣要輕清，得力全在渲染。」這真是他靜悟了三十年所得的功夫吧！