

26

2

王維

上海人民美術出版社

中国画家丛书

王维

何乐之著

上海人民美术出版社

王 維
何 乐 之 著

*

上海人民美術出版社出版

上海長樂路六七二弄三三號

上海市書刊出版業營業許可證出〇〇二號

上海市印刷五厂印刷 新华書店上海發行所

*

开本 850×1168 1/32 印張 15/16 插頁 5 字數 17,000

一九五九年一月第一版

一九五九年一月第一次印刷

印數 0,001—3,000

統一書号: T8081·4363

定 价: (十) 三角四分

出版說明

我國繪畫藝術有着悠久的历史与优秀的傳統，在世界藝術史上占有重要的地位。历代杰出的画家給我們留下了无数輝煌的美术創作和丰富而精深的画学理論，这是祖国文化中的一宗珍貴遺產，值得我們深入研究和學習。

为了帮助广大的美术爱好者和美术工作者更好的學習中國繪畫史，我們計劃在几年內出版一套通俗的“中國画家叢書”，將古今各个时期中具有代表性的画家的生平事蹟和艺术成就，加以綜合介紹。但因年代久远，許多古代画家的作品已經失傳，而在留傳的作品中有的真假難辨，有的破損太甚无法根据原作制版；而有关論述画理的書籍，也因历代抄傳刻印，錯誤遺脫的地方很多；至于画家專門傳記資料更是缺少。因此，在整理編寫中，不論是文字的校對、釋義，或圖片的選擇、鑑別，以及对画家的評價等方面，都难免有不全面不确切的地方。希望專家和讀者对这套叢書的缺点和錯誤，多予批評指教，以便再版时加以补充修正。

由于我們經驗不足，同时也照顧到編寫中的实际情况，本叢書將不一定根据画家的时代先后和艺术成就的高低来安排出書次序，而是將已編寫好的先行出版。特附此說明。

上海人民美術出版社美術編輯室

附 图

1. 江山霽雪图之一
2. 江山霽雪图之二
3. 江山霽雪图之三
4. 江山霽雪图之四
5. 江山霽雪图之五
6. 江山霽雪图之六
7. 伏生受經图
8. 伏生受經图細部
9. 雪溪图

一 序 說

唐代的开元、天宝二朝，正是唐代的全盛时期。当时，由于唐代的统治者，以强有力的中央集权的手腕，进行了一系列的缓和阶级矛盾、安定社会秩序和发展市民经济的比较开明的措施，再经贞观到开元将近百年的休养生息，于是自三国、南北朝以来被长期混乱破坏了的经济社会与社会生产力，又恢复了过来，并大大的向前发展了一步。

随着封建社会经济和生产力的恢复和繁荣，相应地亦促使了封建社会各个组成部门的迅速发展，形成了盛唐的全盛局面。这种情况，从而也使文学和艺术有了向多方面发展的可能。因此，唐代的诗、文、音乐、绘画都具有它本身的特色和划时代的意义。

王维是我国唐代的著名大诗人，同时又是著名的大画家。他的一生，恰好经历了开元、天宝这二个封建王朝的全盛时期，因此王维能够在诗和画的二个方面作出了伟大的贡献，主要固然是出于他本人的劳动，然而亦不能忽略他当时所处的时代。

二 王維的生平

王維，字摩詰，太原祁人^①。太原王氏，在唐时是河中^②著名的大族。欧阳修的新唐書宰相世系表，就記錄了王氏有幸相十三人之多。因此王維是出身于所謂“世家”中的。

他的祖父朗胄，曾做过协律郎^③，到他的父亲处廉，又是汾州司馬。他父亲在做汾州司馬时，曾把家屬迁至蒲^④，以后便在那儿定居了下来。

王維是于武则天的大足元年，即中宗的長安元年(701)生于今山西省的蒲县^⑤。九岁即会写文章，与他的兄弟王縉^⑥，都被人称作“俊才”。王維十五岁时即为友人題云母障詩，十六岁写了一篇“洛阳女儿行”的長詩，十七岁时有“九月九日忆山东兄弟”絕句，都很成熟，可見他是早慧的。云仙筆記里記錄着王維曾因苦吟走入醋甕，可以看出他好学的情况。至于他的爱詩，固然是由于唐代的以詩賦取士，人民普遍喜吟詩；同时与他的祖父做过协律郎可能也有关系。因至唐代的前中期，

① 今山西省祁县。

② 河中，即现山西省地方。

③ 协律郎，一种正八品的管风琴音乐的官。

④ 汾州，今山西省汾阳县一带地方；司馬，五品或六品上，管一州的軍事。蒲，今山西省蒲县。

⑤ 王維的生卒年月，有二說：一是旧唐書王維本傳，說他是“乾元二年卒”；一种是新唐書王維本傳，說他是“上元初卒，年六十一”。因王右丞集中有“后弟縉新授左散騎常侍狀”，是作于上元二年五月四日，当以上元(761)二年卒較合理。上元二年上推六十一年，王維当生于大足元年，即長安元年。

⑥ 王維有兄弟四人：縉，代宗时为宰相；綽，官江陵少尹；款，不詳；款，官太常少卿。可能有妹，但无文献可查。

以律詩絕句為組成部門的近體詩的格律已完全成熟，由於聲韻音節的調和，一般的詩大都可以作為唱詞。因此王維能在家庭環境內常受薰陶而開始吟詩，寫詩，原是很自然的一回事。

十九歲時，王維在當時的首都長安赴京兆府試，因得岐王的推薦，以解頭登第^①。

開元九年，王維廿一歲，以進士擢第，從此爬上了唐代封建王朝統治階級的行列，先後做過太樂丞、濟州司倉參軍、右拾遺、監察御史、左補闕、庫部郎中及文部郎中、給事中等官職^②。天寶十五年，王維五十六歲時，唐室由於玄宗的昏聩糊塗，只知迷戀楊貴妃，並重用了高力士、楊國忠這批宦官外戚，加以唐室本身的繁榮富庶，亦招來了外人的覬覦，因而正當玄宗等人沉醉於霓裳羽衣的輕歌妙舞時，漁陽鼙鼓，已經動地而來，終至招來了安祿山的變亂，以天寶十四年十二月被安祿山攻陷了東京^③，次年六月，哥舒翰兵敗潼關，連長安也保不住，玄宗不得不倉皇避亂入蜀。

玄宗離開長安時，因變亂來得太突然，許多官員都來不及

① 岐王，唐睿宗第四子，名範，好學工書，喜精交文士，即杜甫贈樂工李龜年詩中說的“岐王宅裏尋常見，崔九堂前幾度聞，正是江南好風景，落花時節又逢君”。解頭，即解元，科舉制度中的鄉試第一名。

② 太樂丞，正八品下階，掌祝樂，屬太常寺，為太樂署的副首長；濟州，今山東在平地方，司倉參軍，從八品下管一州的錢糧租賦；右拾遺，正八品上，屬中書省，秘書性質的官；監察御史，正八品上，掌巡察；左補闕，從七品上，屬門下省，職位同拾遺，但要高一級；庫部郎中，從五品上，管一國的兵器儀仗；文部郎中（文部即吏部），從五品上，管文官的人事，主要是四品以下的官；給事中，正五品上，秘書顧問性質的官。

③ 東京，當時的洛陽，因漢高祖都長安，漢光武都洛陽，故沿稱長安為西京，洛陽為東京。

逃出^①，杜甫、王維、鄭虔等人便因不及扈从，陷在賊中。杜甫后来虽逃出，王維却因安祿山早已听到过他的名声，虽服药取痢，伪称瘡病，仍被迎置洛陽，拘于普施寺，迫以伪署^②。一天，安祿山和他的部下在凝碧宮举行宴会，命玄宗时的梨園子弟、教坊工人奏乐，乐工雷海清忽投乐器于地，西向大慟；逆党乃縛雷海清于戏馬殿支解之示众。王維听到这事，很是感伤，暗地里作了一首诗，給他的友人裴迪看，詩如下：

万户伤心生野烟，百官何日再朝天？秋槐花落空宮里，凝碧池头奏管絃。

这场变乱，由于唐代的统治者本身还很强大，由天宝十五年六月玄宗避乱入蜀，七月肃宗在灵武^③即位，至次年（至德元年）郭子仪收复两京，很快便平定了。肃宗与明皇先后回到長安，有詔陷賊官三等定罪。王維因凝碧一詩曾傳到肃宗的耳朵內去，同时王維的兄弟王縉这时已官至刑部侍郎，請以己官贖兄罪，特宥之，只下迁了太子中允。乾元中迁太子中庶子、中書舍人，复拜給事中，轉尚書右丞^④，上元二年（761）七月卒，年六十一岁，葬于藍田县輞川鹿苑寺西。

我們綜看王維的一生，除了五十六至五十七岁这一段时

① 玄宗車駕至蜀成都时，扈从官吏仅一千三百人，宮女廿四人而已，楊貴妃則已在馬嵬坡因六軍不发被賜死。

② 普施寺，一作菩提寺。王維的伪职仍是給事中。

③ 灵武，今甘肃省灵武县。

④ 太子中允，正五品下，东宮官职，为太子的侍从官，管文書；太子中庶子，性质与中允同，但职位较高；中書舍人，正五品上，管皇帝的文書奏章及起草詔旨等；尚書右丞，正四品上，管兵部、刑部、工部十二司及御史の功过，左丞有缺时可兼管吏、戶、貳三部十二司，权力相当大，是宰相的助手。

間，因安史之亂，略受風險以外，其餘都風平浪靜，沒有多大的波瀾。加以他所處的时代，正是唐代的全盛時期，生活上的平靜和俸祿供給的充裕，使他得能潛心致志的彈琴、吟詩、參禪、作画，这就為他對祖國文學、藝術作出貢獻，創造了一種有利的條件。

王維死後，至代宗時，他的兄弟王縉已官至宰相，代宗喜文，曾向王縉說：“卿之伯氏，天寶中詩名冠代，朕嘗于諸王座聞其樂章，今有多少文集，卿可進來。”王縉說：“臣兄開元中詩百千余篇，天寶事後，十不存一。”退朝後，王縉特于親友間搜集編輯，共得四百余篇，交給中使^①王承華送上去，代宗特優詔褒賞。這本詩集，便是流傳至今的王右丞集。

至于王維的繪畫生活何時才開始？因王維曾為孟浩然寫真，同時還畫過孟浩然馬上吟詩圖，而孟浩然的卒年是玄宗的開元二十八年(740)，那時王維還不過四十歲上下。又新唐書王維本傳上亦有“維工草隸，善畫，名盛于開元、天寶間”的說法。又據各家記載，王維流傳下來的畫蹟，技法上亦不一致。因此我們不妨假定：王維早年即會畫，中年逐漸成熟，至晚年閑居輞川時，才達到了頂峰。他對於山水、人物、花卉無一不會，亦無一不工，而尤以山水為最突出，給與後世的影響亦最大。

王維不但以詩畫見長，對音樂亦有造詣，這可以從他中了進士以後的第一個官職太樂丞來說明。新舊唐書都曾記錄着人有得奏樂圖，不知其名，維視之曰：“霓裳第三疊第一拍也。”好事者集樂工按之，一無差，咸服其精思。太平廣記還記載着

① 中使：給皇帝隨身服務的侍從官，大都由太監來作。

一則岐王推荐王維的軼事，大意是：王維少年即以文章出名，又妙能琵琶，很得岐王眷重。那年京兆府試，欲荐王維為解頭，而公主已先荐了張九皋。于是岐王向王維說：“貴主之強，不可力爭，吾為子画焉。”命王維帶了詩卷，捧了琵琶，穿了伶人的彩衣一同到了公主那里。公主听了王維奏的新曲，又看了王維的詩卷，大驚，立命王維更衣，坐在客席。問：“何不应舉？”岐王說：“此生不得首荐，又不應試，然已承貴主論託張九皋矣。”公主笑說：“何預儿事，本为他人所託。”于是向王維說：“子誠取解，當為子力致焉。”于是王維便一舉登第了。太平廣記是宋人作的帶有小說傳奇性的文章，故事虽不尽可信，但却生动地說明了王維对音乐是有深刻的研究的。

至于他的私生活，可以知道的是：他三十岁左右，妻子崔氏死了，以后即不再娶。五十岁前后，又逢母丧，对他的打击更大，这或許便是他“中岁頗好道，晚家南山陲”的原因。

他們兄弟之間很友爱，这不但表現在王縉贈以己官贖兄罪上，同时亦表現在王維的賁躬荐弟表上。相傳王維在京师时，与縉隔院而居，一天，有送王縉碑文潤笔的，誤送到王維那儿去，王維即談諧的說“大作家在那边”，这充分說明了他們兄弟之間的关系。旧唐書亦說他是“閨門友悌，多士推之”。

他晚年得到宋之問在藍田的別墅，輞水環繞在周圍，風景很美。除了日夕与裴迪浮舟往来其間彈琴賦詩以外，据洛阳要記載，王維还喜植兰，貯以黄磁斗，养以綺石，累年弥盛。他又喜清洁，在輞川时雅好扫地，至日有十数人扫治，使两童專縛帚而有时还不够用。这一段时间，应该是王維致全力于繪画創作的时期。

此外，還有一事特別值得一記的是：相傳韓幹少年時常為酒家送酒至王維兄弟處，有一天，剛好王維不在，他就在地上隨手畫了些人馬，這些人馬後來給王維看到了，覺得韓幹很有天才，就每年供給他二萬錢，命他學畫，一連供給了十幾年，終於成為著名的大畫家。

至於王維足跡所至，除山西是他的老家，陝西是他做官的地方以外，我們查他集中的詩文，知道他在做監察御史時還到過山東、河南、湖北、甘肅等省。又他的集中有“曉行巴峽”一詩，畫蹟中有劍閣圖，看來可能還到過四川、湖南一帶地方。

三 詩中有畫與畫中有詩

宋蘇東坡曾對王維的詩與畫下過評語說：“味摩詰之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩。”這是把王維的詩與畫的關係，有機地聯繫起來的一種說法。這亦就是說，能夠把畫一般的意境揉合到詩中去，同時又把詩一般的氣氛在畫面上透露出來，在歷史上，除了是詩人、又是畫家的王維以外，在王維以前，是沒有相同的例子可尋的①。

王維的詩，在唐代的全盛時期即已享有很高的名聲，舊唐書王維本傳說：“維以詩名盛於開元、天寶間，昆仲宦游兩都，凡諸王駙馬豪右貴勢之門無不拂席迎之，字王、薛王待之如師友。”杜甫亦說：“中允名聲久，如今契闊深。”文學史上，更一直把李白、杜甫、王維、孟浩然稱作李杜王孟，為盛唐時期的

① 詩話總龜“顧長康善畫而不能詩，杜子美善詩而不能畫，從容二子之間者王右丞也”。

四杰。

但我們讀王維的詩，有一點是應該特別注意到的，便是他早期的詩，如隴西行、老将行、从軍行等，對人生的看法虽較积极，但貫串在他整个詩集中的主导思想，却是深受了佛家消极因素的影响。同时，妻死，母丧及政治上的挫折，亦加深了他的逃避现实的思想。因此，他在詩中透露出来的意識，便不如李白的积极、浪漫，更不如杜甫的热情、现实；但我們却不能不承認他的詩是有鮮明的个性和独创的风格的。特别是他对山林、田园、自然景物的描写，用字成句，都具有高度精煉概括的能力，而且善于捕捉自然界的典型，却没有一絲做作的痕迹，使我們在讀了他的詩以后悠然神往，回味无穷。現試舉他的詩五首如下：

空山不見人，但聞人語响，返景入深林，复照青苔上。（鹿柴）

木末芙蓉花，山中发紅萼，澗戶寂无人，紛紛开且落。（辛夷塢）

桃紅复含宿雨，綠柳更帶春烟；花落家童未扫，鳥啼山客犹眠。（田园乐）

渭城朝雨浥輕尘，客舍青青柳色新；劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。（送元二使安西）

寒山轉蒼翠，秋水日潺湲，倚杖柴門外，臨風听暮蟬，渡头余落日，墟里上孤烟，复值接輿醉，狂歌五柳前①。（輞川閑居贈裴迪）

① 高士傳：“接輿，春秋楚人，佯狂避世，謠歌而過孔子”。这是王維以自況；五柳，用的是陶淵明五柳先生的典故。

我們讀了這些詩，首先感到的是，王維能用極其簡短的五言小詩的体裁，表現出完整的詩意，而且格律工穩，音節調和，如沒有過人的才能，是很難達到這樣境地的。

其次便是王維在寫詩時，常用一種非常清新、優美、洗煉的字句，把他所看到的自然界風物突出地、形象地白描了下來。我們試讀上面的詩，再閉起眼來想象一下，不都是一幅幅的圖畫么？王維的整部詩集中，象這種充滿詩情畫意的句子，很不在少數，如“明月松間照，清泉石上流”，“江流天地外，山色有无中”，“大漠孤烟直，長河落日圓”，“漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木囀黃鸝”等，幾乎隨處都是。因此蘇東坡說王維是“詩中有畫”。

王維的畫，在歷史上所占的地位，比他的詩更有過之而無不及。雖然由於年代久遠，他流傳下來的可信作品已很難看到，但我們仍不難從他的現在僅存的幾幅畫上，以及前人对他的記載評論上，看出他對畫的造詣和貢獻。如旧唐書王維本傳上說他的畫是“筆蹤潛思，參于造化”，及“畫思入神，至山水平遠，云峰石色，絕迹天機，非繪者之所及也”。唐朝名畫錄稱他畫的輞川圖是“山谷郁盤，雲飛水動，意出塵外，怪生筆端”。荆浩稱他的畫是“筆墨宛麗，氣韻高渾”。蘇東坡更盛讚王維的畫是“摩詰得之于象外，宛似仙翮謝樊籠”。并五體投地的說“吾于維也斂衽無間言”。

王維的畫，由於受到詩的影響，因而不論在意境、构思、落筆、着墨上，都與詩取着同一的態度。由於他在寫詩時是用一種高度洗煉的字句來描寫自然界的風物，因而在作畫時，便亦同樣用一種精煉、宛麗的筆墨，把他在詩中所描寫的自然界

风物，形象地表现了出来。試看附图中的江山霽雪图，从整个画面上透露出来的，不正是“笔墨宛丽，气韵高清”，充滿了詩一般气氛和情調的么？因此苏东坡又說他是“画中有詩”。

王維的这种“詩中有画，画中有詩”，对他本人說来，只不过是把他的詩和画的表现方法統一起来的一种手法。但由于他創造性地把詩情和画意揉合在一起，創造出一种独特的风格，于是本来只是站在人物故事画配景地位的山水画，或虽以独立的姿态出現却是在画面上塗滿了青綠的金碧山水，便随着王維的正式以自然界风物为现实題材的水墨山水画的出現，为之一变。这种以自然界风物为现实題材，同时又把画家的性格滲入到画面上去，更从而把画面文学化了的国画，便是我們后世称之为“文人画”的①，他的影响的深刻程度，便是在一千二百年后的今日，还是不能不受到它的波瀾的激盪。

四 “渲淡”和“鈎斫”

“始用渲淡，一变鈎斫之法”②与“画中有詩”是王維画的两个重要組成部分。“画中有詩”是王維作画时的創作意图；“始用渲淡，一变鈎斫之法”，則是王維作画时的艺术效

① “文人画”这个名詞，首先是由董其昌提出来的，容合集“文人之画自王右丞始，其后董源、巨然、李成、范寬为嫡子，李龙眠、王晉卿、米南宫及虎儿皆从董巨得来，至元四大家黃子久、王叔明、倪元鎮、吳仲圭皆其正傳，吾朝文沈則又远接衣鉢；若馬、夏及李唐、刘松年又是大李将军的派，非吾曹当学也”。但董其昌对文人画的含义并未加以闡述，很易和他的南北宗說法混在一起。其实文人画亦并不是从王維开始的，不过到了王維才有明显的痕迹。

② 董其昌画旨“南宗则王摩詰，始用渲淡，一变鈎斫之法”。严格地講，南北宗的說法是唯心的；渲淡亦不始自王維，不过到了王維才有意識的加以發揮。我們这里为了敘述的便利，仍借用董其昌的話。

果。兩者不可缺一，我們必須把它統一起來。

但在談“始用渲淡，一變鈎斫之法”以前，有必要先回溯一下王維以前，山水畫發展的一般情況。

國畫中的山水畫，雖到了唐代才正式成立，但在唐以前，是有過一個醞釀時期的。開始，山水樹石只是人物故事畫的配景，以從屬的姿態出現。唐朝名畫錄上說“故陸探微人物極其妙絕，至於山水草木，粗成而已”可以說明這一點。我們如再一試看敦煌千佛洞中的魏晉時代的壁畫，常把人物屋宇畫得很大，而山水樹石則如玩具一般點綴其間，可以進一步說明這一點。故歷代名畫記論畫山水樹石，有“魏晉以降，名蹟在人間者皆見之矣。其畫山水則群峰之勢若鈿飾犀櫛^①，或水不容泛，或人大於山，率皆附以樹石，暎帶其地，列植之狀則若伸臂布指”及“狀石則務于雕透，如冰斷斧刃；繪樹則刷豚鬣^②，多栖梧菀柳”的說法。這種情況，至隋代的展子虔才顯著地轉變為比較合乎比例的山水樓閣畫；至吳道子始正式以山水為題材作畫。展子虔的山水畫，可以從故宮繪畫館藏的“游春圖”上看出來；吳道子的山水畫雖已失傳，但從前人記述中側面推敲亦可以了解到一點。如歷代名畫記稱其“往往於佛寺畫壁，縱以怪石崩灘，若可扪酌。又於蜀道寫貌山水，於是山水之變，始於吳，成於二李”。唐朝名畫錄亦記載着他曾“圖嘉陵江三百里山水於大同殿，一日而畢；李思訓圖之，累月方畢”。玄宗云：“李思訓數月之功，吳道子一日之迹皆極其妙。”

根據“始於吳，成於二李”，則吳道子的山水畫，雖如玄宗

① 鈿，金制的首飾；櫛，梳篦之屬。

所說的“李思訓數月之功，吳道子一日之迹皆極其妙”，但在體制上，我們根據後世畫山水畫經營一圖常需耗去相當時間這一事實，則吳道子的在行筆縱放，如風雨驟至，雷電交作的情況下畫出來的山水畫，亦不過如大寫意的僅具體勢而已，還沒有把山水畫的基礎，建立得十分穩固。這正如初唐時王楊盧駱的詩歌，只是但開風氣而已。

這種情況，到李思訓父子，盧鴻、王維、鄭虔、張璪、畢宏、王宰等人出來，才完全改觀。這期間，李思訓是在展子虔的影響下加以發展；王維、張璪等人是在吳道子的影響下加以發展。而且在發展的同時，他們之間又建立了連環關係，互相影響。此外，又因李思訓和王維的成就比較突出，因此一般都以李思訓和王維為那一時期的代表人物。董其昌在創立“南北宗”的說法時，亦以李思訓和王維為論證其說法的偶像^①。

李思訓，字建，唐宗室長平王孝協子，開元初官至右武衛大將軍，故人稱大李將軍。生於唐高宗永徽四年（653），卒於唐玄宗開元六年（718），年六十六。

李思訓畫的最主要的特色，是金碧山水，如元湯屋所說的“李思訓畫着色山水，用金碧輝映為一家之法”的。其具體画法，照元饒自然“繪宗十二忌”的說法是：

設（色）有輕重：輕者山用螺青，樹石用合綠染，為

① 董其昌畫旨“禪家有南北二宗，唐時始分，唐之南北二宗，亦唐時分也，但人非南北耳。北宗則李思訓父子着色山，流傳而為宋之趙幹、趙伯駒、伯驥，以至馬夏董；南宗則王摩詰始用渲淡，一變鉤斫之法，其傳為張璪、荆、關、郭忠恕、董、巨、米家父子，以至元之四大家。亦如六祖之後，馬駒、雲門、臨濟兒孫之盛，而北宗微矣。”