

雪景擬李營丘

雪景擬李營丘

皆

康熙癸酉夏五

做古十六幀

王原祁

王原祁

四集上

ISBN7-102-01499-6
J.1272 定价45元(上下)

ISBN 7-102-01499-6

9 787102 014999 >

王原祁

画集 上

陈履生 编
李老十
人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

王原祁画集/陈履生, 李老十编. —北京: 人民美术出版社, 1995

ISBN 7-102-01499-6

I. 王… I. ①陈… ②李… II. 中国画-作品集-中国-现代 N.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第00324号

王茂京像

王原祁像

画图留与人看

「四王」中的王原祁

陈履生

清初著名的四位王姓画家——王时敏、王鉴、王翬、王原祁，被后人习惯称之为「四王」。因为他们之间实际存在着的年龄、辈份、师承等方面的联系和差异，按照他们各自生活的先后从史学分期上又可以分为两个时期，即画史中的「前二王」和「后二王」。前二王与后二王之间年龄相差四十至五十岁，二王之间年龄相差六至十岁，且辈份相仿。前二王直接继承了董其昌的艺术思想，奠定了「四王」艺术中的根基，后二王受业于前二王，并把前二王的艺术思想发扬光大，从实践上营造了「四王」艺术的广厦。

后二王中的王翬和王原祁年龄相差十岁。清顺治十年（一六五三），王鉴将其在虞山的学生王翬介绍给王原祁的祖父王时敏（一），这可以说是画史中「四王」的第一次聚首。这一年王翬正式成为王时敏的入室弟子，也是王原祁和王翬于拙修堂同窗习画的开始。不过这一年王原祁才十二岁，但是王原祁在十岁时于墙壁上的涂画已表现出了非凡的艺术天赋，令祖父王时敏为之惊奇并预言「此子业，必出我之右」（二）。后来王原祁在一则题记中回忆他和王翬的关系时说：「余时共晨夕，窃闻诸论。辛未（一六九一）后在京邸往来，每晤必较竟日」（三）。不过对于王原祁来说，在其「弱冠时」王翬的画艺「已臻上乘」。而自己的绘画「虽系家学，然一知半解，皆他山之助」。这里王原祁所说的「他山之助」是指王翬对他的影响，尽管他们

没有直接的师承关系，但是，王翬在艺术上的成功经验以及有可能因其年长十载而给予的指点，都会给王原祁以一定的帮助。毫无疑问，王原祁的画学渊源是直接的家学——即其祖父王时敏的传授。

王原祁的父亲王揆为王时敏的次子。王揆字端士，号芝廬，顺治十二年（一六五五）进士，工诗文，著有《芝廬集》，为「娄东十才子」之一。王原祁生于明崇祯十五年（一六四二），字茂京，号麓台。「四王」中除王翬没有出仕以外，王原祁可以说是仕途中的最有成就者。王鉴在位仅数年，就罢官归里，而王时敏虽历任二十五年，却在四十九岁壮年时即因病辞官。相形之下，王原祁不仅位居高官，且历任四十余年，直至病死于京城任上。王原祁十五岁考中秀才，二十八岁中举，二十九岁中进士，三十岁就开始步入仕途，充顺天乡试同考官，改任任县知县。后来得到其八叔王揆相国的引荐，调任北京，升为刑部给事中，调任礼部，后改任中允，入直南书房，历任侍讲侍读学士，太子府詹事，最后任户部左侍郎。

由于家学的影响，王原祁少时即开始习画。十二岁时当祖父于拙修堂指导王翬画画的时候，王原祁亦随之学习。那时候其祖父藏有许多名画，董源、巨然、李成、范宽等一批宋元名迹成了他临摹的范本，后来祖父又亲手为他绘制了《仿自李成以下宋元名家山水册》，使其窥见摹古的要诀。这种常人难得的具体的指点，使王原祁在二十余岁的时候，画艺就已经具有了相当的水平。他的祖父王时敏及祖父辈的王鉴给予了「吾两人当让一头地」的评价，至于这一评价的具体内涵，王时敏还作了较为详尽的解释：「元季四家，当推子久（黄公望）。得其神者，惟董宗伯（董其昌）；得其形者，予不敢让；若形神俱得，吾孙其庶乎。」尽管这样的赞语不无过誉之嫌，但是却可以说明这一时期王原祁的画艺已经得到前二王的注目。王原

祁到二十九岁考上了进士以后，王时敏这时才开始对孙儿说：「汝幸成进士，宜专心画理，以继我业」。显然，此前王时敏对王原祁的激赏只是对学童的一种鼓励。

深厚的童子功为王原祁在艺术上的发展打下了坚实的基础，所以在三十九岁时祖父去世以后，他已经在画坛上有了一定的地位。尽管这时王翬在画坛上正如日中天，但是王原祁开始在仕途上有所长进，将从另一方面为他在画坛上酝酿着发展的新机。康熙三十二年（一六九三）由王翬「总其成」的《南巡图》完成，「图就进呈，深称上旨」^①，它为王派绘画在宫廷的地位奠定了稳固的基础。由于王翬无意于京城的发展而回归故里，却为王原祁后来在京师官廷的成就创造了难得的机缘。康熙朝政治的需要，促成了王原祁作为汉族文人画正脉的代表而进入官廷，这一历史的际遇，既得益于「前二王」声名，又依赖于王翬在官廷的影响。史载王原祁在南书房为供奉时，康熙皇帝时常观赏他作画，并亲笔题「画图留与人看」赞扬他的绘画。为了纪念皇恩，王原祁将此题句刻成印章。后来王原祁又奉命鉴定内府收藏的古书画，与孙岳颁、宋骏业、吴璟、王铨等编辑《佩文斋书画谱》，主持绘制《万寿盛典图》，其间二十余年，王原祁以其独特的身价地位，创造了具有历史意义的清代正统派绘画的规范。

在长达五十余年的绘画实践过程中，王原祁画作无数，并有画学著述《雨窗漫笔》一卷，《麓台题画稿》一卷，诗集《卮言楼集》三卷。在王原祁艺术思想的框架结构中，其基本的支撑点与另三王并无二致，他们对南宗画的认识以及对南宗画不遗余力的褒扬，对董其昌、元四家以及黄公望的推崇，他们在艺术实践上采取以模仿古人而表现自己的方法，都如出一辙。尽管如此，由于各人的学养、天赋、经历的不同，最终落实到画面上却有着较大的差异，这之中王原祁的画是极具个人风格的。虽然这里所说的王原祁的个人风格不具有也不可能具有

独创性的意义，但是，王原祁的画正是以其独特的个人风格而在「四王」绘画的整体认知中表现出了相对的艺术成就的高度。

由于王原祁的祖父王时敏生前对黄公望的景仰，并刻意收罗而获得黄公望的《陡壑密林图》，因此，王原祁是从此图开始认识和学习黄公望的。后来王原祁又先后获观黄公望的《浮峦暖翠》、《夏山图》、《天池石壁图》、《富春山居图》，也就是说在当时流传人间的黄公望的名迹王原祁都得以亲眼目睹，无疑，这里面也包括了王原祁四方寻访名迹的努力。王原祁晚年在一则题跋中说：「余弱冠时得闻先赠公大父训，迄今五十余年矣，所学者大痴也，所传者大痴也。华亭血脉，金针微度，在此而已」^{〔五〕}。在他看来，黄公望的画「以平淡天真为主，有时而傅彩灿烂，高华流丽，俨如松雪，所以达其浑厚之意、华滋之气也。段落高逸，模写潇洒，自有一种天机活泼，隐现出没于其间」。因此他像其祖父一样，以毕生的精力模仿黄公望，仅以《麓台题画稿》为例，在总计五十三条题画中题仿黄公望的就有二十五条之多。可以说对黄公望的情有独钟并不是王原祁独特的个人爱好，另三王以及同时期江南地区的娄东、虞山派画家基本上都是以黄公望为宗师。但是学有所成者惟「四王」而已。而在「四王」之中学习、模仿黄公望也是各有所得，然王原祁却有独到之处。这一点后来的盛大世在其《谿山卧游录》中指出他们之间的差异在于「皆不忘设」和「参以己意」。王原祁自己也说：「初恨不似古人，后又不敢似古人」。

王原祁进入中年以后，开始求「出蓝之道」，现藏于故宫博物院五十二岁（一六九三）所作的十二开《山水册》，基本上可以代表王原祁中年时期模仿之作的最高成就，所仿宋元诸家，尽管景致与被仿者大体相似，笔墨却明显带有他自己的风格。干墨重笔皴擦，气象浑沦。正

如他自己所说：「大痴画至富春长卷，笔墨可谓化工，学之者须以神遇，不以迹求。若于位置皴染，研求成法，纵与子久形模相似，已落后尘」。二十年后，王原祁在题《高岭平川图》（天津市艺术博物馆藏）时说：「学大痴画，不难于浑厚华滋，而难于平淡天真」。可见王原祁学习黄公望的阶段性成就和终结目标。当然，王原祁从黄公望入手并不意味着他囿于一家一派而放弃兼收并蓄，相反他认为：「要仿元笔，须透宋法。宋人之法一分不透，则元笔之趣一分不出。」因此他也像他的祖父那样，上溯董巨，兼及云林、山樵。

王原祁作画以理、气、趣追求精妙神逸之品，他在绘画构图中关于「龙脉」、「开合」、「起伏」的理论是构成他作品根基的最基本的法则。虽然这是一个技术层面上的问题，却是实现他艺术理想和显示他独特绘画风貌的重要手段。显然王原祁所注重的结体三要素有着不可分割的内在联系，它表明了王原祁不仅善于总结前人绘画的成就，同时这一总结又是完全体现了形式美法则。因此即使在他仿倪的作品中，都将云林的空灵演变为他自己的那种郁密的结体方式，开合起伏互补的逻辑语言，以一「龙脉」而贯穿其中。因此在「四王」之中，只有王原祁表现了那种富有个性而又复杂的结构形式，特别是在那些非同寻常的巨幅画面中，王原祁以其熟之于心的绘画结构法则从容运用于绢素之上，区别了一般的文人画家，同时使画面的结构方式成为个人风格的一个重要要素，而这又往往是许多画家所忽视的一个问题。他化解了一般文人画家所难以解决的技术上的难点，并比较系统地将绘画中的技术语言上升到相对抽象化的艺术语言，这就是「开合逼塞浅露」、「起伏呆重漏缺」与「强扭龙脉」的关系。王原祁把传统的抽象的「气韵」理论以自己的「龙脉」之说来作技术上的阐释，从而使他的绘画理论更加贴近了可知可解的艺术实践。

在笔墨设色方面，王原祁在「四王」之中并不具有特殊的历史地位。如果说王石谷是从「前二王」的笔墨中发展了清润一路，那么王原祁则是回归了「前二王」浑厚的风格，而他们都只是在黄公望的笔墨中向两极的延伸和发展。

题画艺术作为传统中国画的一种表现形式，王原祁在「四王」之中可以说是最擅此道者。他不仅仅以诗文配合画面主题的表现，而且常常以大段题跋来表现自己对绘画的认知。题画与龙脉相合所形成的王原祁绘画的整体视觉感受，加强了王原祁的个人风格，同时也显示了王原祁多方面的艺术才华。

王原祁五十余年艺术实践的成就，为「四王」绘画进入清初正统派的行列作出了不可估量的努力，同时也以其「留与人看」的画图证实了其祖父王时敏「此子业，必出我之右」的预言。

注：

一九九五年二月于北京

(一) 此前一年，王鉴筑染香庵成，曾贻书王翬，「悬榻以待，具舟迎之」。有可能在这一年「四王」就得相聚首。

(二) 《国朝画征录·王原祁》，以下未加注者均同。

(三) 《虚斋名画录》卷九著录。

(四) 王翬《清晖赠言》。

(五) 王原祁《麓台题画稿》，以下未加注者均同。

图版目录

王原祁像

一 扇面（一六七三）

二 扇面（一六七五）

三 仿大痴笔（一六七五）

四 溪山高隐图卷局部（一六八四）

五 溪山高隐图卷局部二

六 溪山高隐图卷局部三

七 溪山高隐图卷局部四

八 溪山高隐图卷局部五

九 溪山高隐图卷局部六

十 溪山高隐图卷局部七

十一 溪山高隐图卷局部八

十二 溪山高隐图卷局部九

十三 溪山高隐图卷局部十

十四 溪山高隐图卷局部十一

十五 溪山高隐图卷局部十二

十六 溪山高隐图卷局部十三

十七 溪山高隐图卷局部十四

十八 溪山高隐图卷局部十五

十九 溪山高隐图卷局部十六

二十 溪山高隐图卷局部十七

二十一 山水轴（一六八五）

二十二 山水轴（一六八七）

二十三 山水图轴（一六八七）

二十四 仿大痴山水（一六八九）

二十五 溪山秋霁图（一六八九）

二十六 扇面（一六九一）

二十七 华山秋色（一六九三）

二十八 华山秋色局部一

二十九 华山秋色局部二

三十 华山秋色局部三

三二	晴嵐晚翠（一六九三）	四九	仿古册其十三
三三	仿富春大岭图（一六九三）	五十	仿古册其十四
三三	仿大痴山水图（一六九三）	五一	仿古册其十五
三四	仿大痴山水图局部	五二	仿古册其十六
三五	山水图轴（一六九三）	五三	云林笔意（一六九四）
三六	闲圃书屋图（一六九三）	五四	仿高房山笔意（一六九四）
三七	仿古册其一（一六九三）	五五	吼山胜迹图（一六九四）
三八	仿古册其二	五六	山水图轴（一六九五）
三九	仿古册其三	五七	仿大痴笔（一六九五）
四十	仿古册其四	五八	仿高房山云山图（一六九六）
四一	仿古册其五	五九	仿大痴山水（一六九六）
四二	仿古册其六	六十	溪山深秀图（一六九六）
四三	仿古册其七	六一	册页其一 仿赵松雪（一六九六）
四四	仿古册其八	六二	册页其二 仿黄子久
四五	仿古册其九	六三	册页其三 仿梅道人
四六	仿古册其十	六四	册页其四 仿董宗伯
四七	仿古册其十一	六五	册页其五 仿倪高士
四八	仿古册其十二	六六	册页其六 仿巨然笔

六七	册页其七仿黄鹤山樵	八五	仿云林山水(一七〇〇)
六八	册页其八仿小米笔意	八六	画中有诗图(一七〇〇)
六九	册页其九寒林烟岫	八七	画中有诗图局部一
七〇	册页其十题跋	八八	画中有诗图局部二
七一	山水轴(一六九八)	八九	夏山图(一七〇〇)
七二	仿黄公望山水(一六九八)	九十	为扶老作山水(一七〇〇)
七三	画里潇湘雨(一六九九)	九一	山水轴(一七〇〇)
七四	山水图轴(一六九九)	九二	仿巨然(一七〇一)
七五	云松捧岳图(一六九九)	九三	山水册其一(一七〇一)
七六	客秋雨中(一六九九)	九四	山水册其一局部
七七	仿李营丘山水(一六九九)	九五	山水册其二
七八	仿李营丘山水局部	九六	山水册其二局部
七九	扇面(一六九九)	九七	山水册其三
八十	山水图轴(一六九九)	九八	山水册其三局部
八一	山水图轴局部一	九九	山水册其四
八二	山水图轴局部二	一〇〇	山水册其四局部
八三	仿大痴山水(一六九九)	一〇一	山水册其五
八四	仿大痴山水局部	一〇二	山水册其五局部

一〇三 山水册其六

一〇四 山水册其六局部

一〇五 山水册其七

一〇六 山水册其七局部

一〇七 山水册其八

一〇八 山水册其八局部

一〇九 山水册其九

一一〇 山水册其九局部

一一一 山水册其十

一一二 山水册其十局部

一一三 设色山水图（一七〇一）

一一四 设色山水图局部一

一一五 设色山水图局部二

一一六 仿黄鹤山樵（一七〇二）

一一七 仿黄鹤山樵局部

一一八 仿子久山水（一七〇三）

一一九 仿子久山水局部一

一二〇 仿子久山水局部二

一二一 山庄平远图（一七〇一）

一二二 山庄平远图局部

一二三 仿大痴笔（一七〇一）

一二四 清泉白石（一七〇一）

一二五 乔松修竹图（一七〇二）

一二六 为愚老作山水（一七〇二）

一二七 岁寒三友（一七〇一）

一二八 山水图（一七〇二）

一二九 仙山楼阁（一七〇二）

一三〇 仙山楼阁局部一

一三一 仙山楼阁局部二

一三二 仿梅道人山水（一七〇二）

一三三 仿梅道人山水局部

一三四 仿倪黄山水（一七〇二）

一三五 仿倪黄山水局部

一三六 嵩高图卷（一七〇二）

一三七 嵩高图卷

一三八 嵩高图卷局部一

三九 嵩高图卷局部二

四〇 册页其一荆关遗意(一七〇二)

四一 册页其二仿范华原

四二 册页其三仿北苑笔

四三 册页其四仿李营丘

四四 册页其五仿赵大年

四五 册页其六仿米家笔法

四六 册页其七仿高房山

四七 册页其八仿黄子久

四八 册页其九仿吴仲圭

四九 册页其十仿倪高士

五〇 册页其十一仿黄鹤山樵

五一 册页其十二仿赵承旨

五二 册页其十三题跋

五三 仿黄公望山水(一七〇三)

五四 山水图轴(一七〇三)

五五 山水(一七〇三)

五六 仿一峰老人(一七〇三)

一五七 仿董巨立轴(一七〇三)

一五八 仿倪高士设色平远(一七〇三)

一五九 泛舟次作(一七〇三)

一六〇 设色山水(一七〇四)

一六一 赠姚文候胜筭图(一七〇四)

一六二 册页其一(一七〇四)

一六三 册页其二

一六四 册页其三

一六五 册页其四

一六六 册页其五

一六七 册页其六

一六八 册页其七

一六九 册页其八

一七〇 册页其九

一七一 册页其十

一七二 册页其十一

一七三 册页其十二

一七四 碧树丹山图(一七〇四)

一七五 碧树丹山图局部

一七六 册页其一宋法精严（一七〇四）

一七七 册页其一宋法精严局部

一七八 册页其二董巨朴遒

一七九 册页其二董巨朴遒局部

一八〇 册页其三松雪风标

一八一 册页其三松雪风标局部

一八二 册页其四气厚神闲

一八三 册页其四气厚神闲局部

一八四 册页其五峰峦浑厚

一八五 册页其五峰峦浑厚局部

一八六 册页其六叔明笔法

一八七 册页其六叔明笔法局部

一八八 册页其七纵横笔墨

一八九 册页其七纵横笔墨局部

一九〇 册页其八纯棉裹铁

一九一 册页其八纯棉裹铁局部

一九二 竹溪松岭图卷局部（一七〇四）

一九三 竹溪松岭图卷局部二

一九四 竹溪松岭图卷局部三

一九五 竹溪松岭图卷局部四

一九六 竹溪松岭图卷局部五

一九七 竹溪松岭图卷局部六

一九八 竹溪松岭图卷局部七

一九九 竹溪松岭图卷局部八

二〇〇 竹溪松岭图卷局部九

二〇一 竹溪松岭图卷局部十

二〇二 竹溪松岭图卷局部十一

二〇三 竹溪松岭图卷局部十二

二〇四 竹溪松岭图卷局部十三

二〇五 竹溪松岭图卷局部十四

二〇六 浮峦暖翠图（一七〇五）

二〇七 浮峦暖翠图局部一

二〇八 浮峦暖翠图局部二

二〇九 为杨晋画山水（一七〇五）

二一〇 为杨晋画山水局部一