

中国经典册页珍赏

王石谷 仿唐宋元十一家山水 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

中国经典册页珍赏

王石谷 仿唐宋元十二家山水 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

责任编辑 章腊梅
装帧设计 徐小祥
责任校对 钱锦生
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

王石谷 仿唐宋元十二家山水 册页 / 舒建华编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2012. 3
(中国经典册页珍赏)
ISBN 978-7-5503-0234-1

I. ①王… II. ①舒… III. ①山水画-作品集-中国-清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第030964号

王石谷 仿唐宋元十二家山水 册页

舒建华 编

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

地址 中国·杭州南山路二一八号

<http://www.caapress.com>

邮 编 310001

经 销 全国新华书店

制版印刷 浙江影天印业有限公司

版 次 二〇一二年四月第一版

印 次 二〇一二年四月第一次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 三

印 数 三千册

字 数 十千

图 数 二十五幅

ISBN 978-7-5503-0234-1

定 价 二十七元

中国经典册页珍赏

王石谷 仿唐宋元十二家山水 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

王 翬

王翬(1632-1717年)，字石谷，号耕烟山人、乌目山人、清晖主人等，江苏虞山（今常熟）人。善山水，开创『虞山派』，与同时代太仓画家王时敏、王鉴、王原祁并称清初『四王』，他们的绘画曾引领了清代画坛的『正统派』，被尊为『山水正宗』。又合吴历、恽寿平，画史上称之『清六家』。

王石谷生于绘画世家，很早便表现出过人的绘画天赋，后因家贫，故很早便走上了以摹古为能事的职业画家之路。石谷最初师同乡画家张晞之父张珂，二十岁之际被王鉴发现，继而由王鉴引介结识了收藏颇富的画坛巨擘王时敏，成为忘年之交，从而王石谷获得了超越旧有眼界的机遇，并逐步跻身于画苑精英的行列。他在王鉴和王时敏的指导下创作学习了将近二十年，始学黄公望和王蒙，通过元代书法性笔法而集宋元大成，作为首屈一指的摹古大家，其凡临画关全、李成、范宽以及董、巨、元诸家的作品，皆能得其形神，笔墨精妙，似乎信手拈来却都生动地再现了所临仿者的气韵神采，大有文人画家无意求之却妙手偶得的特点，与一般职业画家习气甚重的仿本拉开了距离，而到了不惑之年更是开始追求从刻意摹古转向古中有我的境界。周亮工在其《读画录》的王石谷传中亦称『王石谷翬……仿临宋元人，无微不肖。吴下人多倩其作，装潢作伪，以愚好古者，虽老于鉴别，亦不知为近人笔。……石谷天资高，学力富，下笔便可与古人齐驱。百年以来，第一人也。』而从四十岁至七十岁的三十年则成就了王石谷作为集古大成者而闻名于世，其艺术在出游中成熟，进入了创作盛期，影响遍于朝野，本册《仿唐宋元十二家山水》亦出自该时期。

不同于其他三位，王翬突破了『南北宗论』的局限，广收博取，并以向真山真水直接学习来表达亲历之感，使笔墨的丰富与丘壑的多变并举。恽寿平在其《瓯香馆画跋》中记载到：『庚戌夏六月（1670年），同虞山王子石谷，从城携筇，循山行三、四里，憩吾谷，乘兴遂登剑门。剑门，虞山最奇胜处也……余因与石谷高啸剑门绝壁之下，各为图记之，写游时所见。』因此论临摹古迹，他比大多数文人画家更能形神俱至；论沿袭传统，他比独尊『南宗』的画家更能适当取法『北宗』；论绘画表现，他笔下景色则又比文人画家多了几分实景中的生活气息。

王石谷还著有《清晖画跋》、《清晖堂诗集》（已佚），并自编《清晖赠言》十卷，《清晖堂同人尺牘汇存》四卷等。

他的绘画思想则集中反映在他的《清晖画跋》中，其基本理念虽也以『学古』、『师古』为主，但也与王时敏、王原祁的专注于董、巨、黄公望的『南宗正派』不同，他主张『不复为流派所惑』而对『南北二宗』兼收并蓄，进而要求『以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成。』也就是说，他对山水画创作的认识是笔墨美与丘壑美并重的。就笔墨而论，他又提出『画有

明暗，如鸟双翼，不可偏废，明暗兼到，神气乃生」的观点，也就是要求将笔墨的抒写性与叙述性结合起来，凡此种固然受到了其老师王鉴绘画思想和创作实践的影响，但与他职业画家的身份和经历是分不开的。

清初「四王」

清初「四王」实际上包括了两代画家。在家族中晚于王时敏一辈的王鉴，在生活和艺术上同王时敏属于一代。而作为王时敏与王鉴共同学生的王石谷则与王时敏之孙王原祁同属一代。

王时敏（1592-1680年），字逊之，号烟客，别号偶谐道人，晚年归隐后自署归村老农，西庐老人，人称西田先生。江苏太仓人，明代相国王锡爵之孙。明崇祯初以荫仕至太常寺卿，崇祯十三年辞官隐居，入清后隐居西田别墅，以书画自娱。此外王时敏亦工诗，善书法。其诗风格畅快，直抒胸臆，著有《西庐遗稿》、《西田集》、《疑年录汇编》、《西庐诗草》等，现仅存《王烟客先生集》、《西庐画跋》行世。王时敏是清初画坛正统派的领袖，位列「四王」之首。

王鉴（1598-1677年），字玄照，后避康熙帝玄烨的名讳，改字符照、圆照，号湘碧、染香庵主，江苏太仓人。晚明著名文人、鉴藏家王世贞之孙，家藏丰富。崇祯六年（1633年）三十六岁中举人，三十八岁以荫任左府都事，四十岁仕官生涯即告终止，与王时敏相仿，在明亡之前便做起了「独善其身」的文人。因赏识王翬的天赋而将之收于门下，其绘画风格和观念对王翬后来的发展产生了深远的影响。

王原祁（1642-1715年），字茂京，号麓台，别号石师道人，又称西庐后人。江苏太仓人，王时敏之孙。康熙九年（1670年）中进士，官至户部侍郎，人称「王司农」。康熙三十九年（1700年）入值南书房，参与鉴定内府所藏书画，康熙四十四年（1705年）奉旨纂辑《佩文斋书画谱》，康熙五十年（1711年）主持绘制了康熙六旬《万寿庆典图》。他的绘画艺术承绪家学，自幼得到祖父王时敏的亲自指导，秉承「南宗」绘画体系，常以随笔和题跋形式记述其绘画创作经验，著有《雨窗漫笔》、《麓台题画稿》等。

清初山水画以「四王」为首统领画坛，后影响至雍乾嘉三朝的画风。以王时敏为首的正统派遵循的是明末董其昌的摹古观念，其之所以能在清初备受推崇是与当时清廷的政治及文化政策是密不可分的。清王朝建立后以文字狱来扼制汉族文人的反清意识，以八股取士来控制科举，而在画坛上便将适合其文化统治政策的「四王」推上了正统地位。然而「四王」艺术中所体现出的那种温柔敦厚与平正中和之美也确实符合了清王朝想要缓和社会矛盾、和顺民心，淳厚民俗的要求。

「四王」的山水虽被推崇为正统派、「山水正宗」，但这并不是一个所谓的派别概念，真正具

有派别意义的是王翬所引领的「虞山派」和其他「三王」的「娄东派」。「四王」中王时敏、王鉴和王原祁均为江苏太仓人，娄江东流经过太仓，故与其弟子门生一起被人们称为「娄东派」，而王翬为江苏常熟人，虞山坐落在常熟，故称为「虞山派」。「四王」继承了董其昌思想中重临摹、笔墨、心象和率真的精神本质，将古人心源和造化整合为一种特定的笔墨图式，在此种发展中又形成了两个不同的分支，即由王时敏的传统观念发展到王原祁的「家家大痴，人人一峰」与王翬倡导的「合南北二宗为一手」。在笔墨上，王翬不同于王时敏的浑成一路，且进一步发展了王鉴精湛的路数，在其《清晖画跋》中提出「凡作一画，用笔有粗有细，有浓有淡，有干有湿，方为好手，若出一律，则光矣。」「凡设青绿，体要严重，气要轻清，得力全在渲染，余于青绿法静悟三十年，始尽其妙，皴擦不可多，厚在神气，不在多也，气愈清则愈厚。」等观点，创造了其独特的风格。其用笔更重视苍劲的骨力，但又在总体上不失在柔和、流动中追求刚健的原则，与王原祁「用笔则刚健中含婀娜」的要求一致。但在意境、韵味的潇洒、飘逸、深远方面又不及王时敏、王鉴尤其是王原祁，缺乏一种能够引人遐想和反复体验的意趣，这大概便是其职业画家身份所带来的负面影响。然而他们的求同存异又共同形成了「四王」山水风格系统，在师古人与师造化的基础上，把中国文人山水画推向了以笔墨融合丘壑和意境的图式化方向之中。

《仿唐宋元十二家山水》

王翬的山水之道，历经早中晚三期的变化，其早期以摹仿古人为主，笔墨尚未达到成熟之境。中期融汇了南北诸家之长并吸取前师优秀技法，作画不苟简率，专心精意，因此中期作品技精而面广，堪称精华之所在，从中显现出了清丽工秀的画风，颇受赞誉。此套册页为其一六九八年，六十七岁时之作，可展现出画家在其中晚期的成熟画风以及摹古中流露个性的卓越技法。

一六九八年乃王翬自康熙三十年即一六九一年入京参与《康熙南巡图》创作后留在京城的最后一年，也就是这一年，他以布衣画家的身份「衣锦还乡」。然而在京城的这八年则成为王翬得到清廷赏识的重要经历。六十岁那年，经由宋骏业的推荐，王翬得以进京参与绘制《南巡图》。宋骏业（1661-1713年），字声求，号坚斋，与王翬亦师亦友。宋骏业为《佩文斋书画谱》编纂人之一。曾蒙康熙于一六八九年南巡时在苏州召见。次年即一六九〇年入值南书房，受令绘制《南巡图》。《康熙南巡图》正本十二幅，历时五年，分别绘制于绢本手卷上，共同描述了康熙于一六八九年南巡之实况。每卷长短不一，画面自京城永定门开始，至绍兴大禹庙，再经金陵回京城，山川景色，康熙南巡的盛况，以及沿途风土人情和山川美景，场面浩繁，内容丰富，笔墨多样，机构完整，从中不难看出王翬驾驭繁复巨大场景的高超能力。图成之后，不但颇受赞誉，而且王翬还得以受到了

太子胤初的召见，并赐其『山水清晖』四字，至此王翬的艺术事业达到了布衣之荣的巅峰。其归乡后，还将此四个字写于自家草堂上，亦为其晚年号『清晖主人』之由来。

然而在创制完《南巡图》之后王翬并未立即离开京城而是又在那里停留了三年，此间他便有机会与清廷上层人士频繁交往，眼界益开，过目名作大增，甚至一些往昔无缘获观的名作，于是他不仅有机会创作出足以以假乱真的摹本，更于集大成中扩充了新的资源，这些都为画家在离京前最后一年创作出此套《仿唐宋元十二家山水》提供了颇为有利的条件。

此套《仿唐宋元十二家山水》册页，绢本设色，凡十二开，纵三十点五厘米，横二十五点四厘米，为画家于康熙戊寅年（即一六九八年）五月十六为浣之道兄所作，每开均有听松老人于乾隆二十五年（即1760年）所作对题，开首为听松老人书题：石樵道兄属『法兼南北，山进六朝』耕烟老人晚年临宋元十二帧真迹。本套册页集唐宋元各家山水之所长，传诸家之风神，或清丽幽雅，或工致秀润，或浑莽淋漓，或色调明朗，或沉雄古逸，各具意趣，堪称仿古集册中的杰作。而且有些所临原作为画史名作巨制，今已不存，幸赖王石谷仿本而一窥其真面目。

听松老人经考证为清人陆时化（1714-1779年），字润之，号听松，别号听松散仙、听松老人，室名翠华轩、啸云轩、听松山房，江苏太仓人。嗜法书名画，亦富收藏，善鉴藏，于画鉴别更精。著有《吴越所见书画录》、《书画说铃》、《赏鉴杂说》、《作伪日奇说》等。他对题本册时不仅录古人诗作一篇来呼应画面，更是加注其观摩之感，他对画面本身以及石谷所仿画家风格分析均颇为精彩，故对于画面本身的分析解读并不需我们再做赘述，如若在观画同时能够细读听松老人之对题，必将受益匪浅。

马 雯

二〇一二

参考书目

1. 《中国美术史》，清代卷上，薛永年、蔡星仪主编，齐鲁书社、明天出版社，二〇〇〇年版
2. 《王翬精品集》，（清）王翬绘，徐邦达、薛永年编，人民美术出版社，一九九八年版
3. 《四王画集》，天津人民美术出版社，一九九二年版
4. 《王时敏仿古山水册》，故宫博物院编，紫禁城出版社，二〇〇七年版
5. 《中国绘画全集》，（清）中国古代书画鉴定组编，文物出版社，二〇〇一年版

王石谷（一六三二—一七一七）

仿唐宋元十二家山水，册页，一六九八年，绢本设色

纵三〇・五厘米

横二五・四厘米

题 签：耕烟老人晚年临宋元十二帧真迹。子青张之万识于宣武城南。

题 跋：法兼南北，山近六朝。石樵道兄属，听松老人（即陆时化）书。

铃 印：陆时化印（白文），润之（朱文）鉴藏印：安阳（朱文）、又白□元（白文）

法兼
南北

石樵道兄屬

山進
六朝

聽松山人書

依黃大痴富春山圖
小窳其意

第一开

题识：仿黄大痴《富春山图》，小变其意。铃印：王翬之印（朱文）、耕烟（朱文）
听松老人对题（一七六〇年）：

出门见南山，引领意无限。秀色难为名，苍翠日在眼。有时白云起，天际自舒卷。心中与之然，托兴每不浅。何当造幽人，灭迹栖绝巘。

李白《望终南山寄紫阁隐者》。昔人评一峰皴法如春蚕吐丝，石谷解得此语，故能秀峭乃耳。

铃印：陆时化印（白文），润之（朱文）。鉴藏印：三十六画之堂主人（朱文）

出門見南山引領意無
限秀色難為名蒼翠日
在眼有時白雲起天際自
舒卷中然與之然託興
每不淺何當造幽人滅跡
棲絕巘

李白望終南山寄紫閣隱者
昔人評一峰皴法如春蚕吐絲
石谷解得此語故能秀峭乃耳

依趙大年湖亭清暑

题识：仿赵大年《湖亭清暑》。铃印：王翠之印（朱文）、耕烟（朱文）

听松老人对题：湖广舟自轻，江天欲澄霁。是时清楚望，气色犹霾曠。踟躕金霞白，波上日初丽。烟虹落境中，树木生天际。杳杳涯欲辨，蒙蒙云复困。言乘星汉明，又睹寰瀛势。微兴从此惬，悠然不知岁。试歌沧浪清，遂觉乾坤细。岂念客衣薄，将期永投袂。迟回渔父间，一雁声嘹唳。

常建《湖中晚霁诗》。石谷仿赵大年法，春光媚丽，令人游五湖烟水中。听松。

铃印：陆时化印（白文）。鉴藏印：安阳（朱文）

湖廣舟自輕江天欲澄霽是時清楚
望氣色猶霾曠踟躕金霞白波上
日初麗烟虹落境中樹木生天際
杳杳涯欲辨蒙蒙云復困言乘星漢
明又覩寰瀛勢微興從此愜悠然不
知歲試譚滄浪清遂覺乾坤細豈念
客衣薄將期永投袂遲迴漁父間一
鴈聲嘹唳

常建湖中晚霽詩石谷仿趙大年法
春光媚麗令人如遊五湖烟水中聽松

第三开

题识：仿赵文敏。铃印：王翬之印（朱文）
听松老人对题：

南登碣石馆，遥望黄金台。丘陵尽乔木，昭王安在哉；霸图怅已矣，驱马复归来。

陈子昂《蓟丘览古》诗。石谷此页临赵文敏书法妍雅，秀丽无粗犷之气，春山如睡，此画得之矣。听松。
铃印：陆时化印（白文），润之（朱文）。

南登碣石馆遥望黄金台
丘陵尽乔木昭王安在哉
霸图怅已矣驱马复
归来

陈子昂蓟丘览古诗石谷
此页临赵文敏书法妍雅
秀丽无粗犷之气春山如睡
此画得之矣

听松

