

海外珍藏中国名画

玖

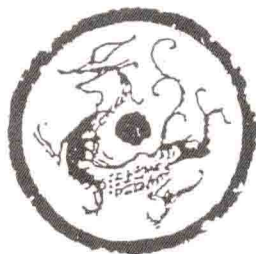

陈传席 编著

【一代正宗】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画 (9)

发 行 人: 刘建平
策划编辑: 杨惠东
责任编辑: 杨惠东
技术编辑: 李宝生
校 对: 丁淑芳 于淑明
装帧设计: 魏志刚 杨惠东
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
制 版: 深圳兴裕印刷制版有限公司
印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司
开 本: 889 × 1194mm 1/16
印 刷: 0001-3000
1998年12月第1版
1998年12月第1次印刷
ISBN 7-5305-0940-3
J · 0940
定 价: 30 元

图版目录

图 1 山水册 王时敏	1	图 33 芦雁图 费汉英	32
图 2 山水册 王时敏	2-3	图 34 仿米山水 费汉英	32
图 3 云壑松荫图 王鉴	4	图 35 云岭水声图 王建章	33
图 4 临巨然溪山高士图 王鉴	5	图 36 山水 王建章	34
图 5 夏山图 王鉴	6	图 37 三山书院(部分) 陈舒	35
图 6 山水册 吴伟业	7	图 38 花卉册 王武	35
图 7 山水卷(部分) 王原祁	7	图 39 江山泛舟图卷 陆昉	36-37
图 8 虞山秋色图卷(部分) 王翬	8-9	图 40 藤花山雀图 蒋廷锡	38
图 9 山水册 王翬	9-10	图 41 万松图 钱澧	38
图 10 仿古山水册 王翬	10-11	图 42 春元瑞兆图 金廷标	39
图 11 仿甘风子渔庄秋霁图 王翬	12	图 43 观瀑图 李世倌	40
图 12 仿高克恭山水 王翬	13	图 44 观莲图 沈焯	41
图 13 仿郭恕先江天楼阁 王翬	13	图 45 婉奕草堂图 钱杜	41
图 14 临巨然临安山色图卷 王翬	14-15	图 46 虞山草堂步月图 钱杜	42-43
图 15 安麓村图 焦秉贞、王石谷合作	16	图 47 对菊小饮 程庭鹭	44
图 16 菊花册 恽寿平	17-18	图 48 山川出云图 戴熙	44
图 17 花卉册 恽寿平	19-20	图 49 秋江图 戴熙	45
图 18 秋塘冷艳 恽寿平	21	图 50 泛艇图 戴熙	45
图 19 芝石图 沈铨	22	图 51 牡丹游狗图 陆恢	46
图 20 花鸟 沈铨	22	图 52 花卉册 张熊	47
图 21 爵禄封侯图 沈铨	23	图 53 斗鸡图 王云	48
图 22 花鸟 沈铨	24	图 54 千秋万岁图 赵之谦	49
图 23 花鸟 沈铨	24	图 55 百子图 赵之谦	49
图 24 梅雪群兔图 沈铨	25	图 56 金鱼图 虚谷	50
图 25 花鸟 郑培	26	图 57 花鸟扇面 任颐	51
图 26 拟高尚书山水 江大来	27	图 58 山水 吴昌硕	52
图 27 山水人物 胡璋	28	图 59 菜根香 吴昌硕	52
图 28 山水 胡璋	29	图 60 寿桃 吴昌硕	53
图 29 八百遐龄 余崧	29	图 61 藤花烂漫 吴昌硕	53
图 30 雄鹰图 方济	30	图 62 花鸟册 王震	54
图 31 爵禄封侯图 何元鼎	30		
图 32 雪景山水 费汉英	31		

一代正宗

——正统派绘画

为什么称“四王”画派为正统画派呢，因为他们都是继承董其昌的。董其昌在明代具有很高的地位。他是明朝礼部尚书，当过皇帝的老师，朝廷都承认他，在书法、绘画方面他又是一代领袖人物。当时著名画家几乎都出于他的门下，不仅是松江、三吴、两浙、苏、皖、京、津等，还包括一些边缘地区的书画家都争拜他为师。他又有理论著作，他的“南北宗论”影响一个时代，实际

一直影响到现代。他是当时画坛偶像，所以继承他的画法便称为正宗。

“四王”之首王时敏为董其昌入室弟子，“四王”当中王时敏地位最高，王鉴是他的族侄，王原祁是他的孙子，王石谷是他的学生。所以，“四王”实际上全是继承董其昌的。宫廷里的许多画家，还有一些做官的，他们基本上又都是王石谷的学生，或是王时敏的学生。“四王”的画也受到当时清

朝宫廷承认，这样一来“四王”就成为正宗。

“四王”虽然只是四个人，但是他们的势力非常大，全国几乎都师从他们的画风。像“金陵八家”、“新安四家”、“扬州八怪”虽说人数不少，但他们就那么几个人，可是“四王”代表全国的力量。“四王”可分为两支，一是太仓的王时敏、王鉴、王原祁，世称“娄东派”；一是常熟的王石谷，世称“虞山派”。其实，王石谷的老师就是王鉴和王时

图1 山水册 王时敏 美国旧金山亚洲艺术博物馆藏

图2 山水册(一) 王时敏 美国佛利尔美术馆藏

山水册(二)

山水册(三)

山水册(四)

图3 云壑松荫图 王蒙 美国私人藏

敏。所以，这两派是同出于一家法门，也只是一个大派中的两支。如果不以地别，“四王”就是一派，以王时敏为首。如果在“四王”中稍细一些分，王鉴和王石谷似近一些，王时敏和王原祁祖孙又近一些，但画风差距不远，方薰在《山静居画论》中说：“国朝画法，廉州、石谷为一宗，奉常祖孙为一宗。廉州匠心渲染，格无不备，奉常祖孙独以大痴一派为法。”其实，奉常祖孙也是格无不备的，只是临大痴更多一些而已。方薰又说：“两宗设教字内，法嗣蕃衍，至今不变宗风。”方薰对清朝山水画的发展风气和趋势的总结基本上是符合实际的。“四王”又被称为“清四家”，加上恽南田、吴历，又被称为“清六家”。其中年龄最长的而又直接接受董其昌衣钵的是王时敏。

王时敏(1592 - 1680)，字逊之，号烟客，晚号西庐老人。江苏太仓人。王时敏祖父王锡爵为明代内阁首辅相国，人称文肃公。其父王衡亦为进士，曾任翰林院编修。王时敏自幼学习条件十分优越，又为王锡爵暮年得孙，钟爱弥甚，便嘱董其昌教其孙。王时敏受教于董后，少年时代即从摹古入手。《国朝画征录》记有：“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，勾勒斫拂，水墨墨影，悉有根柢。”

明万历四十三年(1615)，24岁的王时敏由“恩荫”出任尚宝丞，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)，升为尚宝卿，又升为太常寺少卿。崇祯五年(1632)，因病辞官，回到家乡故里。明亡后，王时敏投降清王朝，但并没有去做官，一直隐居在自己的西田别墅里，从事绘画的研究和临写。

王时敏在董其昌指导下，自幼摹古，而且在理论上也认为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、仇以暨董文敏，虽用笔各殊，皆刻意师古，实同鼻孔出气”。对于能出新意的画，他是十分恐慌的，接着他更说：“迩来画道衰燔，古法渐湮，人多自出新意，谬种流传，遂至衰诡不可救挽。”在这种思想指导下，他的画全出于模仿古人便是可想而知的了。现存画迹几乎幅幅皆有“仿×××”之

类的题识。但是他仿古人有两点值得注意，其一，不仿南宋诸家，只限于董其昌的“文人画”系和“南宗画”系。其二，以仿黄公望笔意最圆熟，再次便是仿倪云林笔意。仿其它诸家画皆掺以黄公望笔意。

王时敏的画以墨笔居多，也有一些淡色。他的画法基本上都是用笔圆润，墨色浑厚。晚年用笔更干更松。师元人但更师明人，更严谨，他的影响十分大。

王鉴(1598-1677)字玄照，后改字元照、圆照，号湘碧、染香庵主，太仓人。其祖父王世贞是明代文坛著名的“后七子”领袖，亦是著名的绘画收藏家，著有《艺苑卮言》等书，在艺术上有很多见解为画家和研究家所欣赏。王鉴自幼受家庭熏陶。《国朝画征录》记他：“精通画理，摹古尤长，凡四朝名绘，见辄临摹，务肖其神而后已，故其笔法度超凡流，直追古哲。”王鉴后来考中进士，并官至廉州太守。所以，人称“王廉州”。入清后，王鉴继续做清朝的官。

王鉴的画当然也属于董其昌、王时敏一系。但他特出的是善作青绿设色画，而且王鉴的画还杂凑多家以为一图。王鉴墨笔山水以烘染见长，风格华润，笔法圆浑，晚年变为尖锐。在“四王”中，他的画较平实一些，这是他不及其他“三王”之处。王鉴和王时敏年龄相若，当时人称“二王”，在清朝所谓正宗的画系中，“以两先生有开继之功焉”。（《国朝画征录》）在清代画坛，他的影响亦非同一般。

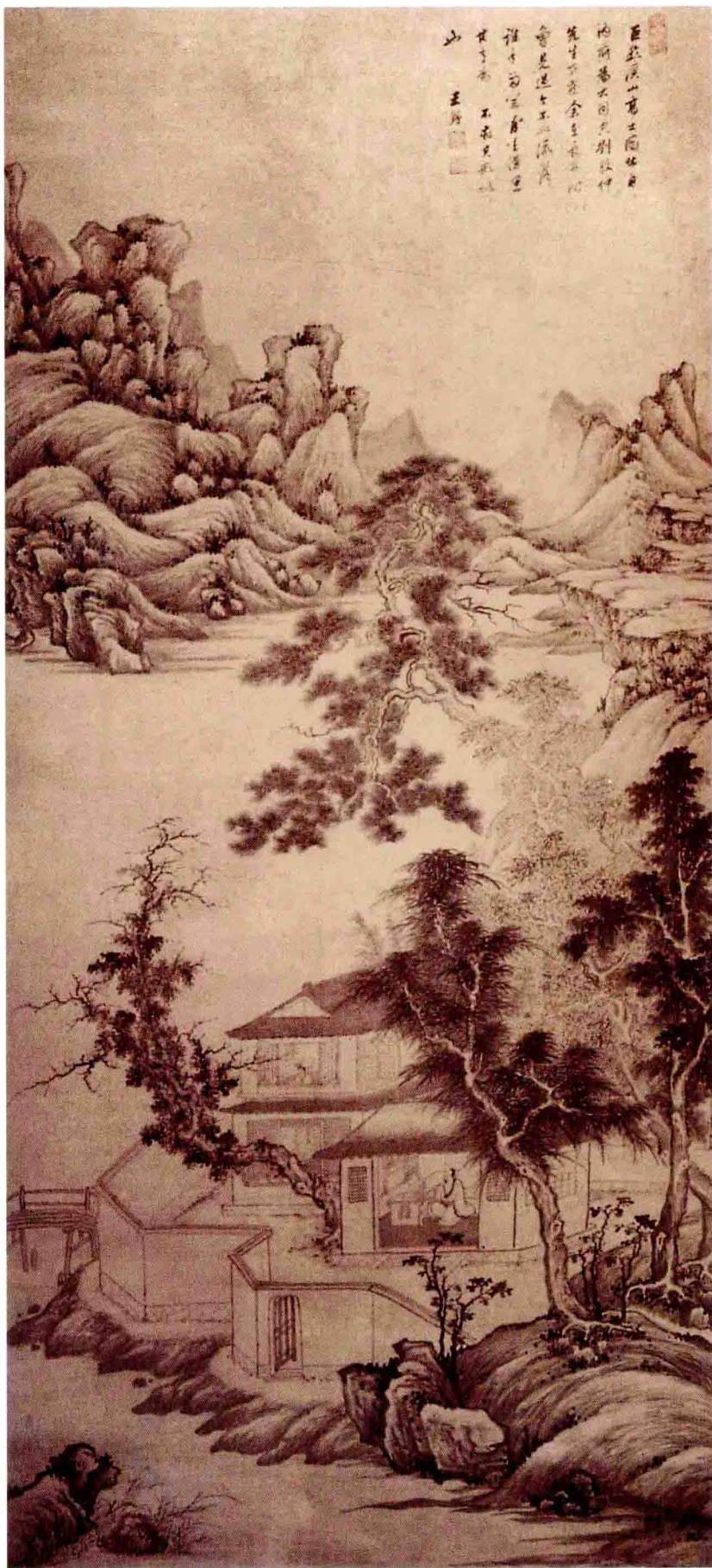

图4 临巨然溪山高士图 王鉴

美国纽约大都会艺术博物馆藏

图5 夏山图 王蒙 美国翁万戈藏

王原祁(1642 - 1715),字茂京,号麓台,别号石师道人。江苏太仓人,王时敏之孙。其父王撰,清顺治十二年进士。王原祁幼时即爱绘画,得王时敏指点。康熙九年(1670)中进士,任任县(今属河北)知县等官,后由知县擢端谏,又改翰林,补春坊,可以直入皇帝的南书房,此间仍继续画画。50岁时,王原祁在北京会见了石涛,石涛画了一幅兰竹,他为之补坡石,送给了博尔都。后来他就“供奉内廷,鉴定古今名书画”,不久,又官晋少司农,即户部左侍郎,因之,人称“王司农”。康熙十四年,王原祁又由翰林院侍讲学士转翰林院侍读学士,充任书画谱总裁,并奉命与孙岳颁、宋骏业、吴王景、王铨等负责编辑《佩文斋书画谱》,此为 中国书画艺术大型类书,共一百卷,此书对画史的研究作用颇大。后又奉命主持绘制《万寿盛典图》。其画迹极多。诗有《皕画楼集》三集,画学著述有《雨窗漫笔》、《麓台题画稿》。

王原祁的山水画乃自幼在其祖父王时敏指教下学成的。而且大部分都是临摹王时敏的画,王时敏是董其昌的弟子,他们皆是以临摹古人的作品为归宗的。所以,王原祁学古人实际上都有王时敏、董其昌的意思。王原祁作品多以干笔焦墨为之,小石堆砌,直接受王时敏影响并使之程式化。皴法以披麻皴夹以少许横点,层层皴擦。《国朝画征录》记其:“熟不甜,生不涩,淡而厚,实而清。”更像是其晚年作品。

“四王”之中,王原祁的画还是十分出色的,但其贋品太多,对他损害甚大。王原祁在青年时就“世推大家”,王鉴和王时敏

图7 山水卷(部分) 王原祁 美国克利夫兰博物馆藏

说：“吾两人当让一头地。”王时敏说：“元季四家，首推子久，得其神者，惟董宗伯，得其形者，予不敢让，若形神俱得，吾孙其庶乎。”（《国朝画征录》）

王原祁的绘画思想也与王时敏一致，即“仿古”。他的《麓台画跋》，共五十三则，则则皆是“仿”。但他并不是不问造化，他通过名山也能加深对古人画的理解。他学古人主要学元人，他说：“元季四家俱宗北宋，以大痴之笔，用山樵之格，便是荆关遗意也。”他对元画的理解还是深透的，他说：“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。”王原祁对后世影响很大。因王时敏、王原祁是太仓人，太仓在娄江之东，故称他们为“娄东派”。娄东派由王时敏创迹，至王原祁始盛，实际领袖乃王原祁。

图6 山水册 吴伟业 英国伦敦大英博物馆藏

王翬(1632-1717)字石谷,号耕烟散人、耕烟外史,又号乌目山人、清晖主人等,江苏常熟人,他生在一个世代文人之家,并且祖上四代皆善画,其父王云客,专画山水,这一切对王石谷影响很大,他自幼嗜画,又投于同乡山水画家张珂门下,学习古法。他虽年轻,画却很出众,正巧太仓大画家王鉴住游虞山,王石谷以画扇一把,交给一位能接近王鉴的人,请他呈给王鉴过目。王鉴一见其画大为惊异,当即收其为徒,在王鉴指导下,王石谷临写古代名迹稿本,画艺大进。后王鉴要去外地做官,便把王石谷引见给王时敏。王时敏向石谷询问一通后,十分惊叹说:“此烟客师也,乃师烟客耶。”于是带着石谷游长江南北,历览各地收藏家秘藏的古人真迹。石谷神悟力学,又受王鉴、王时敏亲授,遂为一代大家。王时敏垂暮之年,每见其业,叹曰:“气韵位置,何生动天然如古人,竟乃尔耶,吾年垂

暮,何幸得见石谷,可恨石谷不及为董宗伯见也。”

王石谷约60岁时,康熙皇帝玄烨诏他去主持《南巡图》的创作,前后约六年始成,得到皇帝的赏识,并赐题:“山水清晖”四字,王石谷甚以为荣,自引为号。尔后,他家居30年,继续画画,乐此不疲。

王石谷的画主要也是摹古,从现存画迹及题识看,唐、五代、两宋、元、明的大画家作品几乎都被他临遍了。但王石谷是个有见识的画家,他不惑于当时流俗,即使是当时势力极大的“南北宗论”,对他也未能起到约束作用。正因为“南宗画”和“北宗画”都学,所以他的画和王时敏、王原祁不一样,一般没有甜赖软的迹象。石谷论画也不囿于董其昌之说,董其昌的一个著名论点是:“画欲暗不欲明,明者如觚棱钩角是也,暗者如云拨雾塞是也。”王石谷则云:“画有明暗,如鸟双翼,不可偏废,明暗兼

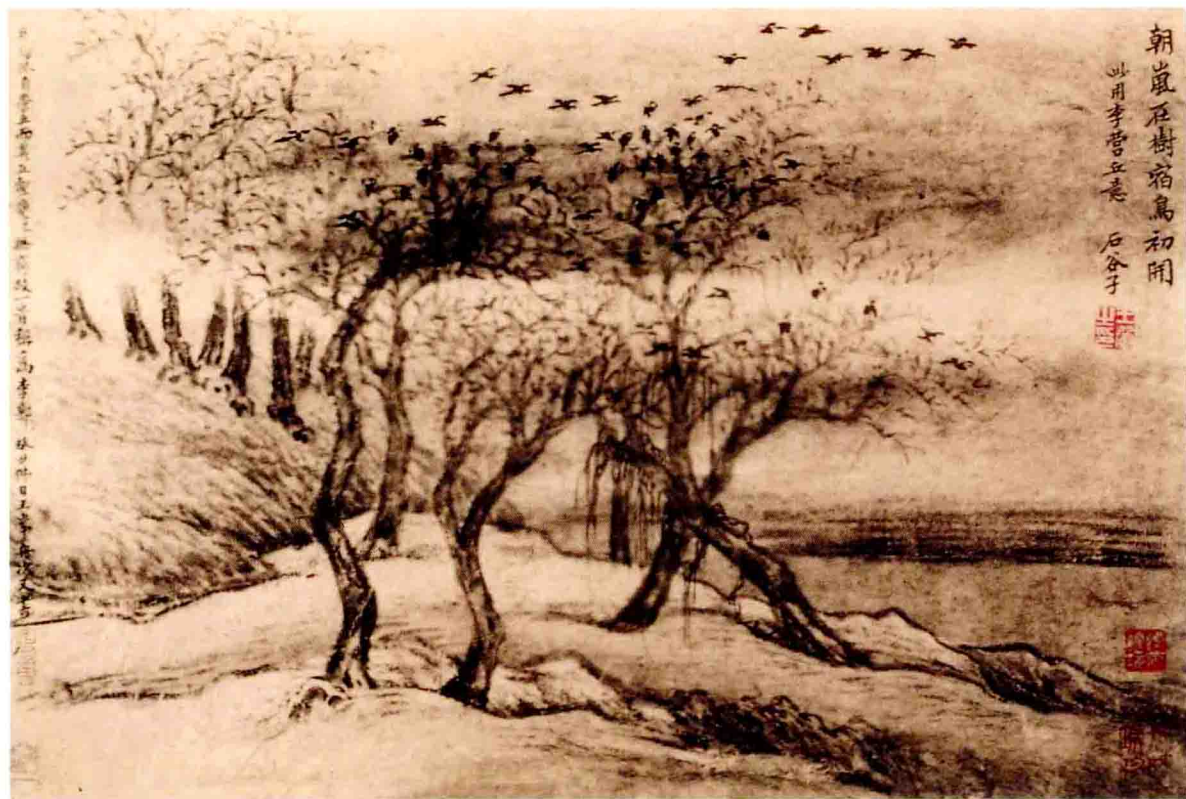
到,神气乃生。”王石谷因《南巡图》而声振南北,随之学画者亦多,一时形成“虞山派”。王石谷是明清两代唯一得到画圣称誉的人。

图8 虞山秋色图卷(部分) 王翬 美国密西根大学博物馆藏

图9 山水册(一) 王翬 美国私人藏

山水册(二)

图10 仿古山水册(一) 王翬 美国翁万戈藏

仿古山水册(二)

仿古山水册(三)

图 11 仿甘风子渔庄秋霁图 王翬 美国火奴鲁鲁博物馆藏

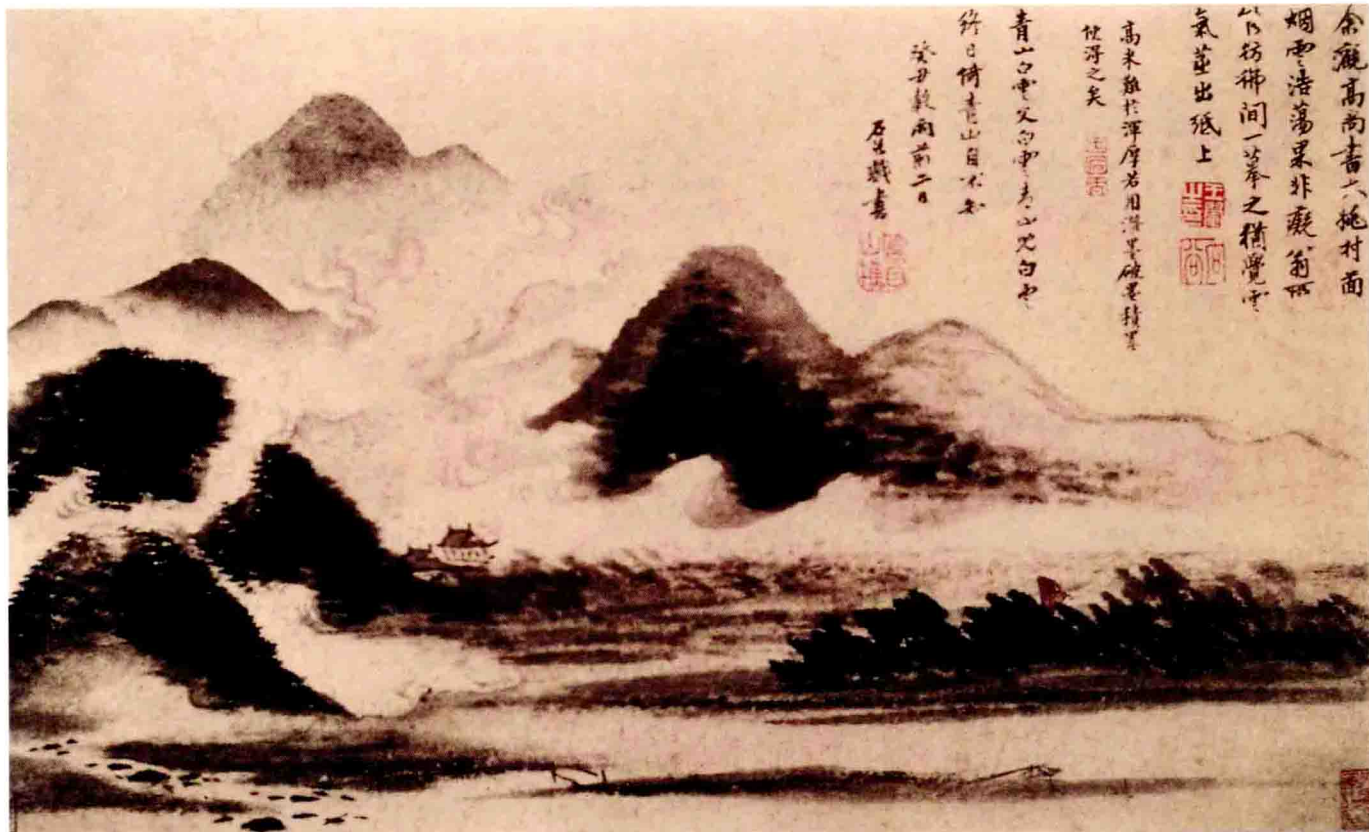

图 12 仿高克恭山水 王翬 美国纳尔逊—艾琼斯博物馆藏

图 13 仿郭恕先江天楼阁 王翬 美国纳尔逊—艾琼斯博物馆藏