

王时敏

历代名家册页
浙江人民美术出版社

历 代 名 家 册 页

王时敏

©浙江人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

历代名家册页·王时敏 / 《历代名家册页》编委会
编. -- 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5340-3516-6

I. ①历… II. ①历… III. ①中国画—作品集—中国
—清代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第139196号

《历代名家册页》丛书编委会

杨瑾楠 韩亚明 吴大红 张 桐
翁志丹 彭 德 金 纳 冯燕华
水 明 杨海平 金光远

责任编辑：杨海平

装帧设计：龚旭萍

责任校对：黄 静

责任印制：陈柏荣

历代名家册页 王时敏

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2013年6月第1版 · 第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 4

印 数 0,001-2,000

书 号 ISBN 978-7-5340-3516-6

定 价 35.00元

如有印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

历 代 名 家 册 页

王时敏

©浙江人民美术出版社

咀味“复古”

——王时敏山水画之旨趣

韩亚明

王时敏（1592—1680），字逊之，号烟客，又号西庐老人。江苏太仓人。明万历礼部尚书王锡爵之孙，父为翰林院编修，万历时以荫仕至太常寺少卿，人称“王奉常”。入清不仕，以书画自娱。烟客少时因祖父与董香光友善，得香光、眉公指授，既得法度，遂遍摹家藏宋、元名迹，尤服膺黄公望，“作意追摹，笔不妄动。应手之制，实可肖真，用力既深，晚益神化”（《黄宾虹美术文集》）。侄辈王鉴元照，年相若而艺能相侔，时称“二王”。又奖掖后进，不遗余力。虞山王石谷因得提携、笃教，而才耀南北，烟客孙原祁祖述家法，益加精进，亦为清世画坛巨擘。同里吴历、武进恽南田等有清一代山水画学后彦，几传王氏而少有溢出者，故画史誉为清初画苑领袖，当非过誉之词。

烟客画学之表征，择其要在“摹古”二字，其思想渊源自董香光然益加笃实而精进，其志之专，用力之深，而境界之宏阔，又非香光所能拘限之。其道非孤，圆照并修砥砺，影响并直接促成清代山水画至康、雍、乾走向集大成之境界，将笔墨之美由秀媚清逸向浑厚华滋发展，堪与宋之物境美、元之心境美并驾齐驱，同臻至美。若言烟客以及圆照之成就，尚属明末学风之使然，是董氏余风之延续，而石谷与原祁之继起，由摹古而综合而变古，且与同时之思想学术相呼应，已俨然为清代之尊。

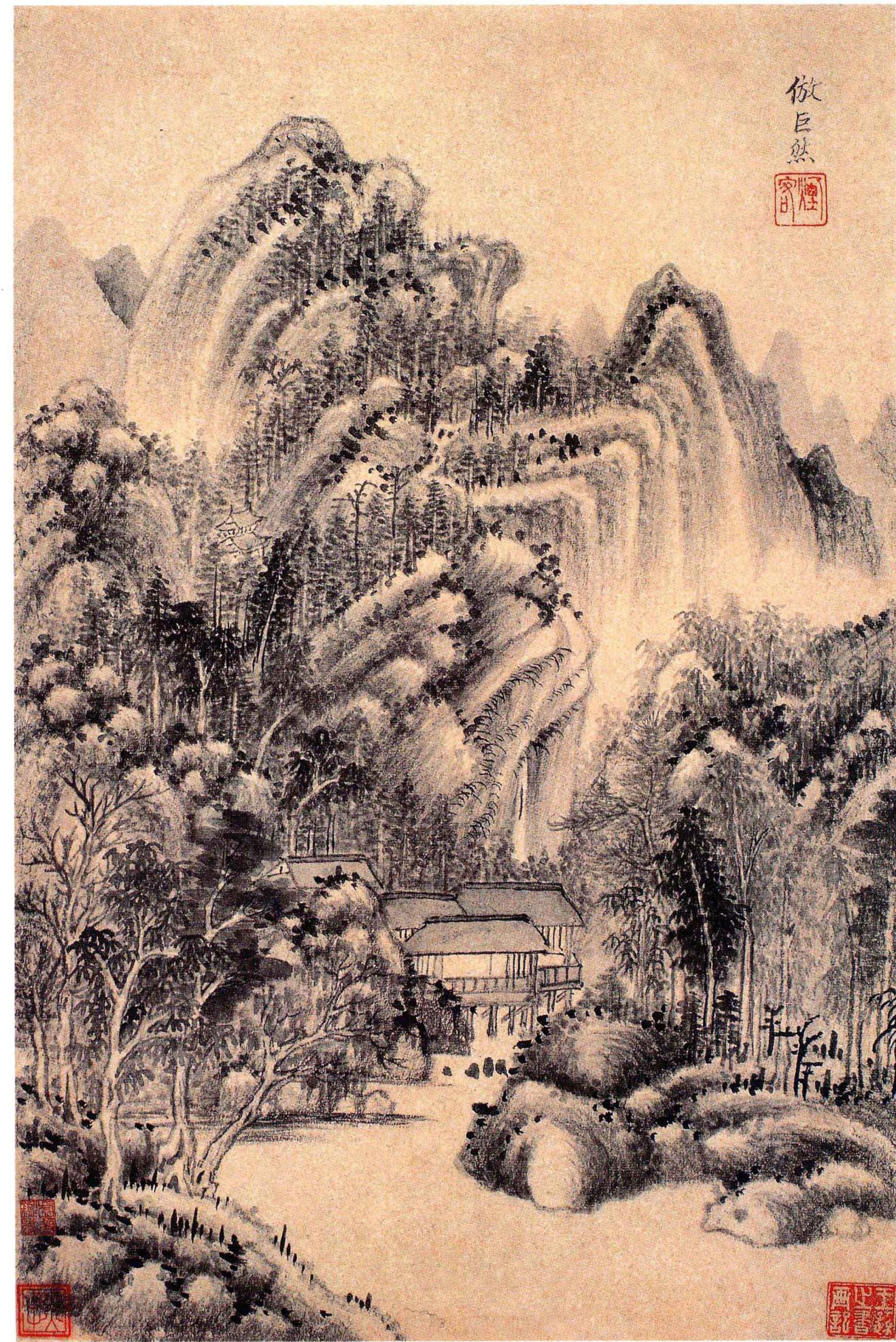
烟客及圆照之功德，在明清过渡间，实为承上启下之桥梁，厥功至伟。故欲述烟客之成就，必溯香光。晚明画派鳞替，机锋铦利，光怪陆离。隆、万之世，香光盟主松江，风被宇内，实为中国山水画之又一大转捩，其极谊在于以“复古”为帜，重新整理、谱系历史传统，标举“南宗”以为正统，确立文人画思想、创作体系，高扬笔墨之美为画之根本，以禅论画，以书役画，书画相成，以画为寄，以画为乐，主盟画坛三百余年。近代以来，虽讥誉参半，然不损其色。誉者以为自香光始，为中国现代画学之兴起；讥者如陈独秀、徐悲鸿，以为中国恶画之祖，必革董画之命。“复古”一词，近世以来多持贬义，特别是进化论之东渐，学者几以“生物学模式”而概论一切学术史，将之视为简单之线性结构，所谓发轫、成熟和衰落三个阶段，而于历史现象之动机、目的，即事项发展中的偶然性或特殊性以及复杂性，殊乏体认。在渊源流长的中国文化史上，“复古”现象可谓一路伴随，深入至社会历史生活之各个层面，其对民族心灵之塑造、社会形态之建构、文化之特质等，影响至深且巨。虽然“复古”之动机，因时因地因人而异，然究其根本，固非因循为目的。故曰“复古”者，必树其“反古复始”之对象，即“古人之象”，以为顶礼之祧。既言之象，即非全部之实，而是择我所需以为历史化之征，乃疏浚其内在理路之联系，系之统序，所谓再造与重塑历史化。既树“古人之象”，初必尊之敬之，亦步亦趋，务求得真，此为“尊古”之阶段；既而集古之美，以古人之心而抟塑于物，虽逼似之，却有我在，此之谓“集古”阶段；既而会心寓意，处处与古人凑泊，与古俱化，左右逢源，不待模仿，而神遇迹化，是为“化古”之阶段。既为化古，已非原象，实乃重开生面，亦古亦新。此亦古人之狡黠处耳。今人不明乎此，每自以为是，动则斥之为保守落后之伦，欲弃之而后快，孰不知我泱泱华夏文化，五千年绵绵亘亘而不失，屡变屡新，正于斯处特立耳。

董氏之高明，在于能洞悉时势。明初以迄万历，院体、浙派宗南宋浑厚沉郁之趣，变而为健拔劲锐之风，渐失之于狂肆颓放；吴派问难，初衷元季四家之风致，又挟诗文书法之风流，溢而肆意两宋，沈石田之沉雄酣融，文衡山之精工秀拙，于正、嘉向，唐、仇诸先达一时杰出，擅彩争奇至今让人瞠目。万历以降，吴派渐失其势，援近失远，孤陋寡闻已呈倦态。其间，适逢王慎中、唐顺之、茅坤、归有光等人之唐宋派古文运动，一度风靡兴会；又公安、竟陵竞起，以禅论学，以新革旧，抨击复古，竞尚性灵。渐至于狂禅，以奇自聆。适此之时，董其昌身居高位，却终日禅悦，纵情书画，于仕隐之间，审时度势，左右逢源；又具慧眼，于新旧观念之角逐中，自觉文化之使命，在于借古开今，“岂有舍古法而独创矣”。故也殚精竭虑，远绍唐宋，近接文沈，创“南北宗”说。以禅论画，立顿悟义。于宋人丘壑物境、元人心灵品性之外，别树以笔墨传统一途，实亦“三百年来，一巨眼人也”。其慧黠、宁馨之处，正在于窥破数千年来“复古”之把戏，于此致力，“一超直入如来地”，海内翕然从之。虽竭

心于此，却以游艺之态度，显文人之雅意，以惑下愚。

或言香光立派，高论之下，实有难附。其长在笔墨秀润，格趣古雅冲和。而失在有笔墨而无丘壑，又失诗画之意境，以至少含蓄之趣，笔虽秀绝而弱也。丘壑营构，极于宋人。诗画相辅，臻于元季。香光于二祖外别树笔墨一帜，失之处亦为得之处。烟客踵习香光，奉为神明，身体力行。其画学思想，窥《西庐画跋》可得其概。香光师古人，往往以之为筏，既窥其心，率以己意，不沾不执。烟客于古前立一“尊”字，不仅为创作之规，且为鉴评之则。其曰：“毋论位置蹊径，宛然古人，而笔墨神韵，一一寻真，且仿某家则全为某家，不杂一他笔，使非题款，虽善鉴者不能辨。”烟客本世族，家藏颇丰，少而颖异，祖父笃爱之，使之居别业，优裕其好古之心。张庚《图朝画征录》云：“家本富收藏，及遇名迹，不惜多金购之……每得密轴，闭阁沉思，瞪目不语，遇有赏会，则绕床大叫，附掌跳跃，不知其酣狂也。尝择古迹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，水晕墨章，悉有根柢。”有此传统意识，又具慧根，朝摹夕追，以具古人手眼为能事，“与古人同鼻孔出气”，“与诸古人血脉贯通”，笔笔求真，笔笔有来历。此已非游艺，而是勉力求，作家之功，不过如此，可谓于古人之象，祧之以诚，祈之以笃耳。次则沿波讨流，返本求真，谓之“变古”阶段。犹宋米芾学书，初致効于古法，复聚美字于一局，时人目为集古字。既化之，不辨来源也。烟客早年尤喜黄子久，用功尤勤，心摹手追，已穷宇奥。又溯其源流，泛滥宋元诸大家，甚或香光抑之北宗伯驹、伯骕等，用之参悟子久，以求“血脉贯通”，而又“重开生面”。烟客一生虽以子久为本法，然非以之为限，知其然复求所以然，综名家之长以泽之，故得盘礴苍浑之气，已非子久也。其言：“画虽一艺……原其流派所自，各有渊源。如宋之李、郭，皆本荆、关，元之四大家，悉宗董、巨是也。”又言：“罗古人于尺幅，萃众美于笔下者，五百年来从未之见……”“虽仿山樵，而用笔措思全以右丞为宗。故风骨高奇，迥出山樵规模之外。”可知其摹古之心虽求真务实，但并非泥古不化，以至于“学富力深，遂与俱化，心之所至，左右逢源，不待仿摹，而古人神韵自然凑泊笔端者，要皆元本之功耳”。 “遍观名迹，磨砻浸灌，剗精竭思，窠臼尽脱，而复意动天机，神合自然，犹如禅者彻悟到家，一了百了，所谓一超直入如来地”。到此境界，便为“化古”，运腕虚灵，布墨神逸，随意点刷，丘壑浑成（《桐荫画论》）。于此之时，犹如佛前称圣，自我作古。

烟客境界，尽于复古，极于古典之再造重塑，其画面亘亘岳岳，自有一种浑朴古秀之气，扑人眉宇。其章法开阖，屋树丘壑，虽尽布置之能事，然磊磊落落自然天成，又各尽所拟古人之境界，宛然经典毕呈，不复文人之率意信笔，处处精思竭意，法备气至，完美无憾。石谷名言：“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成”，实也道尽“王派”之用心，如是已非董香光所能拘限之矣。其笔墨之用心，初虽萌于香光，然极意于元之子久，济之于云林、叔明以及仲圭，又溯之董巨、大小米，由淡入浓，一点一拂，虽用意于书之法，又绝去刻画之习，层层皴染，条理井然。虽无率意，亦非刻板，故得冲淡平和之韵。烟客之力，至石谷、原祁所处之三代，复古能事几言已毕，不复过之矣。画学如是，盖亦时世运会，岂可脱离清代学术一时风尚而言之耶？昔王国维言：“国初之学大，乾嘉之学精，道咸以降之学新。”窃谓明末香光以至“老二王”，开启画体之博大，而藉位高学富而揄扬之，至“后二王”俨然为“清之院体”，虽名有别属，如松江、太仓、娄东、虞山之谓，然实沆瀣一气，一家眷属。自是山水画学三期之变，终落实于语言之构成，尽于程式之演绎，极于图式之物化，是耶非耶？已然为史，学者当辨本末，知有渊源，复审得失，斯为道矣。

仿古山水图册之一
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

江亭秋色

倣趙伯駒

仿古山水图册之二

纸本设色

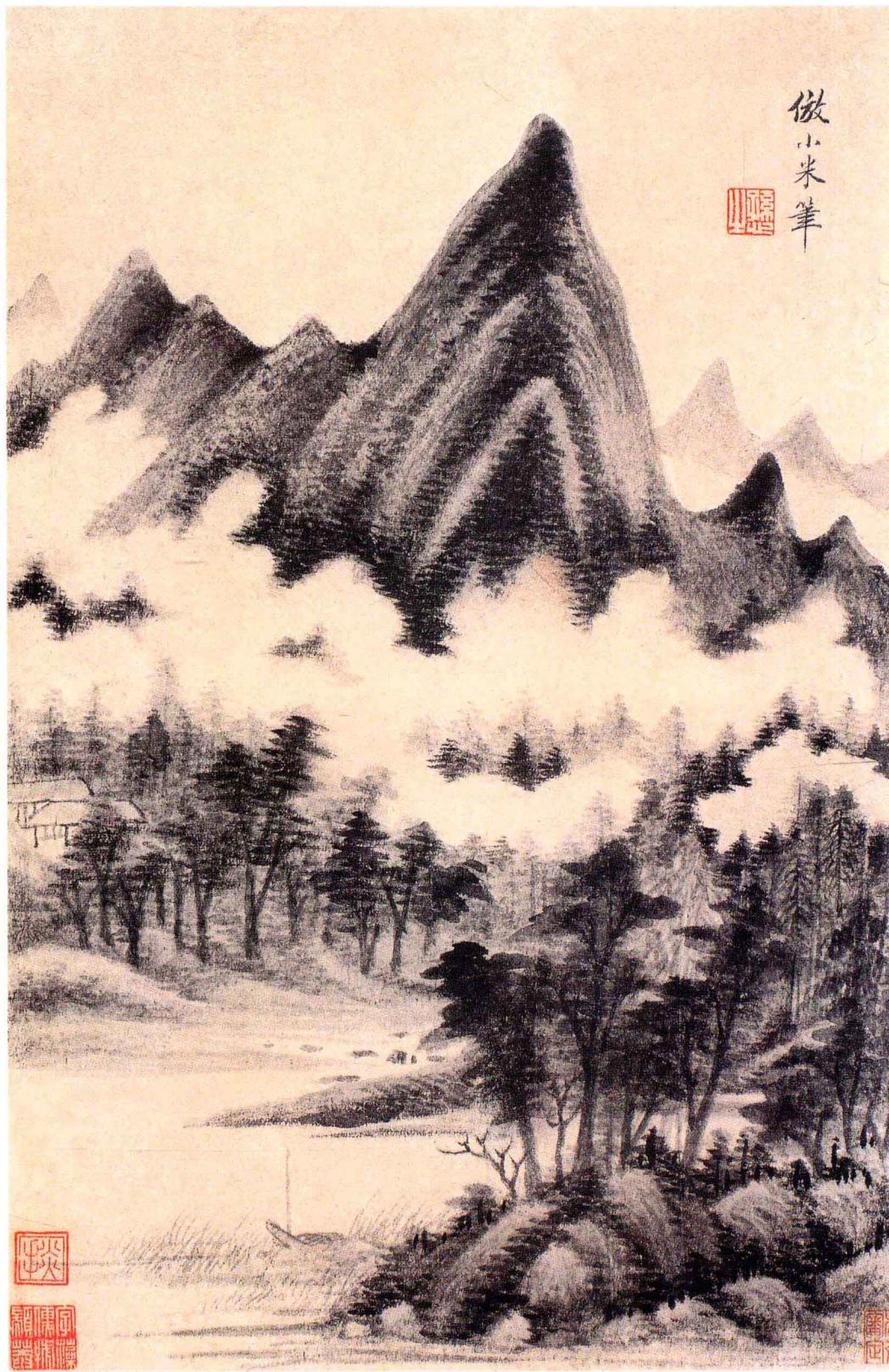
44.5cm×29.7cm

故宫博物院藏

仿古山水图册之三
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

仿古山水图册之四
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

仿古山水图册之五
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

仿古山水图册之六
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

仿古山水图册之七
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

趙文敏團扇小
幅布景閑僊有
尋丈之勢因倣
其意為作此幅

仿古山水图册之八

纸本设色

44.5cm×29.7cm

故宫博物院藏

倣黃鶴山樵

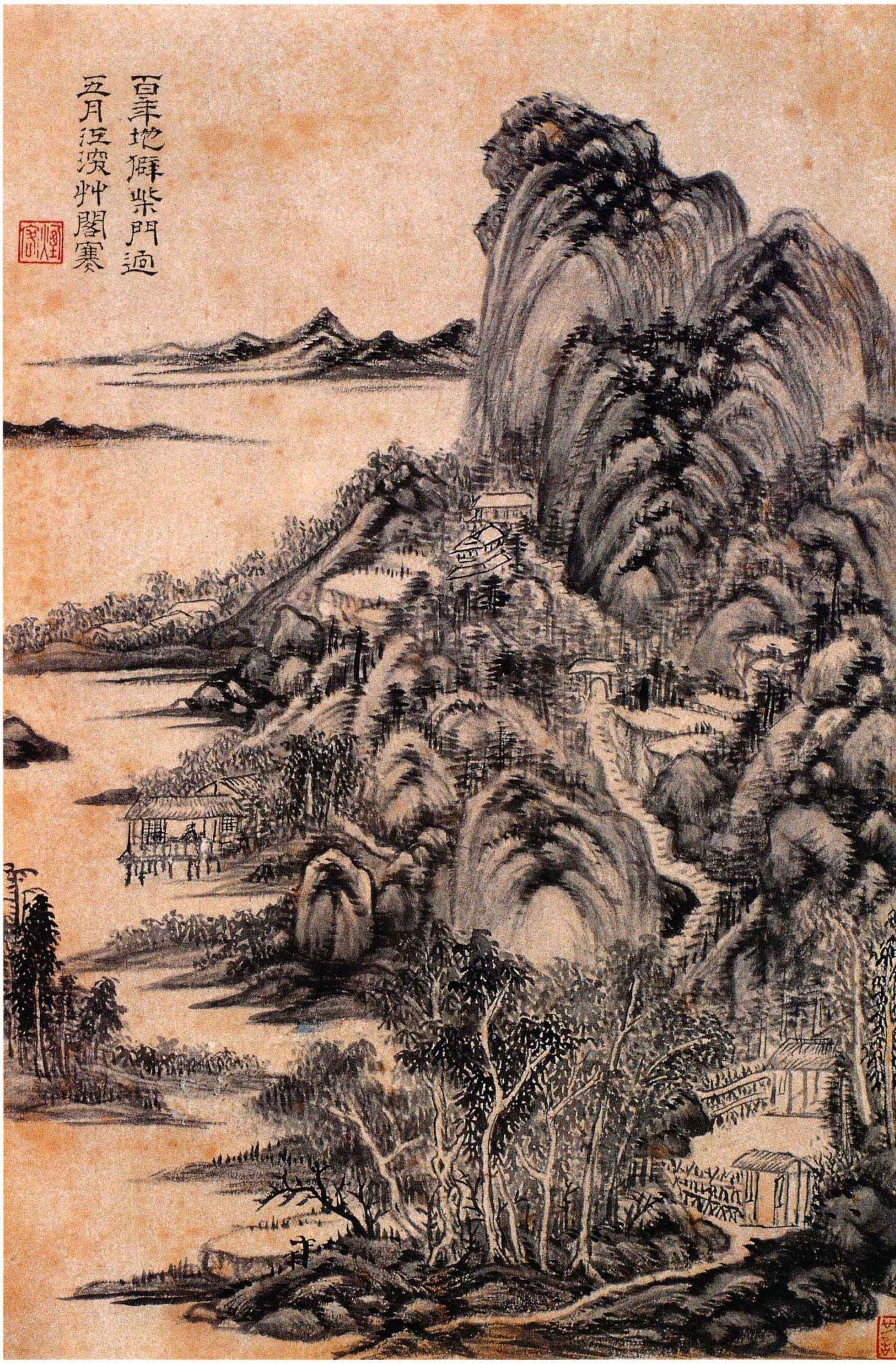
仿古山水图册之九
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

仿古山水图册之十
纸本设色
44.5cm×29.7cm
故宫博物院藏

百乘地
辟柴門
五月江深
艸閣寒

杜甫诗意图册之一
纸本设色
39cm×25.5cm
故宫博物院藏

杜甫诗意图册之二
纸本设色
39cm x 25.5cm
故宫博物院藏

東坡畫譜

白沙翠竹江晚暮
相送柴門月色新

杜甫诗意图册之三
纸本设色
39cm×25.5cm
故宫博物院藏