ART GOOD
艺术品鉴赏
艺术家推介平台
鉴赏

现代快报
A26、27
2014.3.1 星期六
责任编辑 王凡
美编 王莺燕 组版 黄伟

甚得元人三昧的“清初四王”

王鉴、王翚的画路较宽，力图集古人之大成，他们不局限于董其昌的天地中，在吸取传统的同时，注意取法自然，作品在摹古中求变化，尤其是王翚侧重笔墨美，被称为“虞山派”的代表人物。王原祁自幼承家学，随祖父学画，功力深厚，曾临摹了大量黄公望、董其昌的作品，一生临摹不辍，遂成风格。

现代快报记者 白雁 整理

王翚《 水竹幽居图》

所谓的“四王”，是指明末清初活动于江南地区，以摹古见长的四位山水画家，他们就是大名鼎鼎的王时敏、王鉴、王翚(huī)和王原祁。“四王”的山水画主要承习董其昌衣钵，师承元人一体，大多以黄公望为宗师，画法主张师古，笔笔讲求来历、出处。创作思想代表当时的宫廷画派。其中王时敏、王鉴为董其昌的画友，王翚是他们的学生，王原祁是王时敏的孙子，他们四人共同的特点：山水画趋于传统，法度严谨，底蕴深厚，甚得元人三昧，因而深受皇家的青睐，被奉为绘画的“正宗”而影响甚大，他们的画格几乎统治整个清代。

步入21世纪后，“四王”的作品在市场上受到了藏家的极大关注，其价格一路看涨，尤其是他们的精品，更是备受青睐，并成为拍卖场上的抢手货。

上期，我们向大家介绍“四王”之首的王时敏。今天我们向大家介绍，四王之中的王鉴、王翚和王原祁三人。

专心于“元四家”的王鉴

王鉴《仿赵仲穆溪山渔隐图》

王鉴《危石青松图》

其人：与王时敏共创娄东画派

王鉴(1598—1677年)，娄东画派创始人之一。字玄照，后改字为圆照，号湘碧，别署染香庵主，崇祯六年(1633年)举人，官至廉州太守。王鉴出生于书香门第，为明代著名文人王世贞曾孙，家藏古今名迹甚富，丰富的家藏，为王鉴学习临摹历代名画真迹提供了良好的条件。

王鉴一生活了八十岁，前四十年主要致力于仕途，后四十年才得以专心绘事。擅长摹古，画作艳丽明快，秀润清朗。王鉴在当时与王时敏一起被推为画坛领袖，人称“二王”。他们在清初有“两先生有开继之功焉”，并共创娄东画派。步其后者有王撰、王昱、黄鼎、唐岱、王敬铭、王学浩等人。

其画：工浅绛和青绿山水 笔法从圆浑趋于尖刻

王鉴自幼摹写名家作品，深究五代、宋、元大家画技，从而形成了自己的独特画风。王鉴39岁结识董其昌，由此得到过董的亲自传授。他的创作，以董其昌所倡导的南宗图式为根基，继而上溯董源、巨然、吴镇、黄公望等前人的笔意，仿古吸收并转化古人的笔墨结构，形成了自己丰富的山水画语言。王鉴画的坡石取法黄公望，点苔学吴镇，用墨学倪瓒。尤其是他的青绿设色山水画，缜密秀润，妩媚明朗，综合了沈周、文徵明清润明洁的画风。所以，王鉴的摹古功力很深，功力在王时敏之上，他一生遍临五代、宋元名作，尤专心于“元四家”。工浅绛和青绿山水，中年笔法圆浑，晚年变为尖刻。代表作有《长松仙馆图》《仿巨然山水》《仿王蒙秋山图》等。著有《染香庵集》《染香庵画跋》等。传世画迹有《虞山十景图》《梦境图》等。

■精品赏析

《仿赵仲穆溪山渔隐图 》

这幅仿赵雍的山水作于1663年，王鉴时年66岁。从他的题款可知，赵雍《溪山渔隐图》(今藏北京故宫博物院)曾为王鉴所得，由于他的孙姓老朋友(王鉴在传世画跋中多次提到这位官人，孙极喜收藏书画)甚爱之，乃以定武兰亭相换。然时隔多年，王鉴对赵雍《溪山渔隐图》念念不忘，于是模写了这画以志前缘。和赵雍原画相比，王鉴借用了赵画的坡石组合，但是变换了位置。画面采用明代宣德纸，坚实紧密的纤维匹配了赵孟頫所倡导的书法用笔入画，特别是近景的山石和远景的坡岸，笔笔写来，显示了与赵孟頫《秀石疏林图》的一家眷属；而细笔勾勒的人物，线条劲挺，刻画入微，为其他三王笔下所鲜见。

《危石青松图》

这幅《危石青松图》轴款识所题诗句，取自唐王维后期诗《过香积寺》中的颈联。此诗描写的是王维在寻访长安郊外的香积寺途中所见，远离尘嚣的诗人俨然已经入定，克制住七情六欲也消除了俗世的烦恼。这一联诗因色泽鲜明，自古至今常入画图，董其昌也有同题画。

这是一件仿董北苑风格的作品，董源在五代南唐时任北苑副使，世称董北苑。他开创了五代十国的江南山水画派。不以主干线条刻画山势，而以无数苔点与细密皴线来表现，以平淡天真取胜，故“近视不类物象，远视则景物粲然”。王鉴此作即以皴线为峰而显秀润，墨点为木而显丰茂。画取纵深式构图，远景为白云环抱远峰，中景青山疏林，有流泉从欹乱的山石中哽咽流出，近景则因受阻遏分流的泉水汇为一片，画面大片留白，最醒目的是几株青松高直伟岸，松针细细。全图用笔圆润，林木经墨色浓淡参差点染，显得郁郁苍苍，突出了诗意那不食人间烟火的“咽”与“冷”。

“虞山派”创始人王翚

王翚《仿唐寅竹溪高逸图》

王翚《虞山枫林图》

其人：60岁奉诏主持绘制《康熙南巡图》

王翚(1632—1717)，也是熔铸南北二宗的山水画大家。字石谷，号乌目山人、耕烟散人、清晖主人、剑门樵客，常熟人。王翚祖上四代都善画，幼时承家学，后从师王鉴，又经王引见，向王时敏求教，故王翚有机会遍摹两家藏品，以后曾得康熙赏识，赠“山水清晖”四字以褒奖，又得以遍观内府所藏历代名迹，画艺大进。60岁时奉诏作主持绘制《康熙南巡图》，共12大卷，堪称其创作画中的巨制，为清代手卷中的宏篇，该画场面浩大，内容丰富，笔墨多样。

其画：精于山水，萃众美于笔下

王翚的山水画集古人技法之大成，能工能写，功力极为深厚，中年用笔细秀繁密，墨色浓润苍劲，晚年用笔遒劲严谨，墨色富于变化，意境深远含蓄，也称“虞山派”。王翚画作完美地融合了“元人笔墨，宋人丘壑，唐人气韵”。他的老师王时敏曾评价：“罗古人于尺幅，萃众美于笔下者，五百年来从未之见，惟我石谷一人而已。”同时，王翚还是一位勤奋多产的画家，成名很早，年岁又很高，从二十岁到八十六岁，有着长达六十多年的绘画生涯，留下了大量的作品。

王翚绘画精于山水，作画程序一般是先勾勒皴擦，再辅之以墨色，主要为两道工序，技艺高超之处在于笔墨到位、勾勒皴擦的笔墨不多却表现了丰富的内容。不过，王翚书法较差。后人学王翚的很多，清代著名的有杨晋，现代著名的有张石园等。成就最高的要数王翚曾孙王玖成就较大，后人将王玖列为“清小四王”之一。代表作品有《康熙南巡图》《岩栖高士图》《秋山萧寺图》《晚梧秋影图》《秋树昏鸦图》等。

■精品赏析

《虞山枫林图》

此图是王翚应朋友顾湄之嘱，绘家乡虞山的秋景。王翚创作《虞山枫林图》也仿照黄公望画法，运用圆润的中锋笔法勾、皴、点、染，并施以轻淡而鲜丽的色彩，力追《秋山图》之神韵。同时也较真实地刻画了家乡的胜景。

《仿唐寅竹溪高逸图》

作于康熙十三年甲寅(1674年)，时年43岁。图中一高士溪边策杖缓行，一鹤伫立，茅屋二椽，风竹数竿，令人有出尘之想。虽尺幅盈盈，而笔墨意趣横生，乃石谷中年妙笔。纵观石谷一生，其天资极高而摹古尤其特擅也。王时敏曾在他的作品上题道：凡唐宋元诸家，无不摹仿逼肖，偶一点染，展卷即古色苍然。其时吳中明四家风流所及，从者甚众，而石谷临仿唐六如也其所好也。曾见石谷41岁时仿唐六如云溪高逸卷，亦如此幅仿唐之法，而画山石用笔恣肆，既讲法度，又得法外之趣，是贯通古法之作。

《 水竹幽居图》

此图以平远法展开江南泖塘小景。湖面平静，岸边茅屋、小桥远处岭巘隐现，溪水迂回，绕坡入湖。前景坡岸上植柳多棵，随风轻拂，后坡上修竹一字排开，与柳枝相掩相映。透过竹林溯溪而望，可以目送平坡直到无垠，给人留下无限的遐思。款署“壬子八月”，当时王翚与笪重光同在常州作客，又与恽寿平见面，谈书论画，十分投契，并作此图。恽氏亦在画幅上题七言绝句，阐述画意，推爱倍之。作者时年41岁，其画艺已达炉火纯青，又是画友聚会即兴之作，故而分外精彩。全用墨笔淡描表现，端雅洗练，饶有韵味，本幅钤王氏“上下千年”“王翚之印”“正叔”“寿平”“茅庄”“笪在辛氏”。

“笔底金刚杵”的王原祁

王原祁《江乡春晓图》

王原祁《仿黄公望秋山图》

其人：王时敏之孙，因画名供奉内廷

王原祁(1642—1715)，是“四王”中最见功力、最有个性的画家。字茂京，号麓台，别号石师道人，太仓人，王时敏之孙，进士出身，官至户部侍郎，人称王司农。自幼承家学，随祖父学画，功力深厚，曾临摹了大量黄公望、董其昌的作品，一生临摹不辍，遂成风格。康熙朝因画名供奉内廷，先后充侍讲学士、侍读学士，佩文斋书画谱撰辑官，鉴定古今名画。康熙四十四年(1705)奉旨与孙岳颁、宋骏业等编《佩文斋书画谱》，康熙五十六年(1717)主持绘《万寿盛典图》为康熙帝祝寿。因受朝廷宠爱有加，其名大振，追学其风格者甚多，使娄东派的地位一时统治中国画坛，并几乎影响整个清代山水画三百年。

其画：以笔力浑厚华滋著称

擅画山水，继承家法，学元四家，以黄公望为宗，喜用干笔焦墨，层层皴擦，用笔沉着，自称“笔端有金刚杵”。主张好画当在不生不熟之间，自出心裁，不受古法拘束，书卷之气盎然纸墨外。由于王原祁只知临摹，缺少创造性，欠个人风格，作品陈陈相因，笔墨纯滞，格局平庸，作品多千篇一律，无清新气象，致使当时中国山水画缺少生气，引得后来一大批画家不满。进而倡导革新画风之举，反其道而行之，扬州八怪就是杰出的代表。王原祁擅长山水，以笔力浑厚华滋著称，作品特点是：“熟而不甜，生而不涩，淡而弥厚，实而弥清”，在“四王”中他是最见功底，也最有个性。代表作有《浅绛山水》《松溪馆图》《江树花柳图》《秋山读书图》《仿王蒙山水》等。

■精品赏析

《江乡春晓图》

充分体现了王原祁山水画的艺术特色。画家以细腻轻松的笔调将江南水乡早春优美、祥和、安宁的景象描绘得淋漓尽致。这种对恬静、疏旷的自然美景的生动描绘，体现了作者对特殊地域物象的细心观察和体悟，寄托了文人画家那种悠游闲适的意趣和放归自然的情怀。同时，也欣赏到作者在画面处理上独具匠心的布局和富有意味的笔墨形式。

作品构图主要取平远法，景物位置或疏或密，虚实相生，平中寓奇，在不经意间又有着严谨的章法和隽永的笔墨形式趣味。作者以清溪的曲折变化贯穿整个画面，图中右下角的溪流随坡岸转折，渐次向上收拢，消失于密集的溪石丛树掩映之中。接着溪面又在画面的中部蜿蜒延伸，逐渐伸展到远方，形成一片开阔的水面。远处的虚与近处的实，画面上方的疏朗与下方的密集构成了强烈的对比。在技法上，此作笔墨娴熟，虽接近黄公望的画风，但自有淳厚的特色，用笔涩而不滞，刚健凌劲又柔韧，坡石圆浑凝重，树木勾皴点簇细密精到，老笔纷披，不拖不沾，加之青绿设色，更衬托出明媚春光的韵味。

《仿黄公望秋山图》

山间云气缭绕，屋舍错落，矶头与平台点缀其间。近景画横向坡岸，上端耸立的树木将近景串联至中景斜向堆叠的主山。右半布置大片水域，随水岸往右后方远景逐渐延伸，最后与远山山腰的白云连成一气。树石与山脉对应水域和云气，形成两股虚实相映、交相作用的视觉力量。