

王時敏

王時敏(1592-1680)，字遜之，號煙客、西廬老人，晚年隱居太倉郊外之西田，又有西田主人、偶諧道人、歸村老農諸別號。是“清初四王”之首，因太倉舊稱婁東，故時署“婁東王時敏”。後人視之為婁東派開山祖，得其孫王原祁發揚光大，而王鑑、王翬被視為虞山派。王時敏是當時畫壇領袖，他上承文人畫嫡脈，餘波遺澤及於有清三百餘年，被視為山水正宗。

王時敏二十五歲小像(局部)
曾鯨
天津市藝術博物館藏

祖父王錫爵薰陶

王時敏祖父王錫爵於萬曆年間官至禮部尚書兼文淵閣大學士，出任首輔。父親王衡，萬曆進士，授翰林院編修。王時敏在祖父薰陶下，酷愛書畫，飽覽家藏，結識名家，親受董其昌指點。二十餘年疲於奔波的宦宦生涯，使他對官場日感厭倦，卻也使他有機會飽覽各地的奇山異水。順治二年(公元一六四五年)，清兵南下，逼近太倉，王時敏為保全城百姓生命，率眾出城迎降。

追隨董其昌創作理念

董其昌是王氏家族的世交，王錫爵為其老師。董其昌比王時敏大三十七歲，然兩人“亦師亦友”，到董氏晚年，兩人達到了“雜坐忘賓主”的地步。董其昌宣導的南宗文人畫和遠師董、巨，近宗元四家的畫學理論及創作畫風，對王時敏均有重大影響。王時敏堪稱南宗的嫡傳衣鉢。

董其昌像(局部)
曾鯨 項聖謨
上海博物館藏

開創“四王”之風

王時敏與族侄王鑑同里同族，交情甚厚。而王鑑發現王翬後加以指授，後在遠行前將王翬託付給王時敏，也使王翬得王時敏親授，並培養成為“集大成”之名家。王時敏為人寬厚，好獎掖後學，精心調教孫子王原祁，全力提攜毫無血統關係的王翬，還十分欣賞惲壽平(1633-1690)，多次相邀一敘，病危時終於見到了趕來探望的惲壽平，雖重病纏身，卻有相見恨晚之慨。

王時敏生平作畫，始終沿著董其昌所指引的道路，而且把這衣鉢傳遞下去，遂形成清初“四王”雄踞畫壇的局面。

倣古和筆墨程式化

王時敏的畫學思想直承董其昌衣鉢，接受“南北宗論”，視文人畫為“畫家正脈”，尤膺服黃公望；追求筆墨的程式化和形式美。但王時敏的倣古並不是一味肖似古人，而是脫略形似，求其神韻，並且要順古求變，宗古而出新。他強調師法古人，但也不忽視體察自然，只不過並非面對實景寫生，而是對照古畫，領悟筆墨，擴充胸襟，提高修養。

王時敏承文人畫衣鉢，十分重視筆墨這一形式因素，董其昌將古人畫法高度地程式化、抽象化、形式化、符號化，而王時敏進一步加以標準化，並產生自己的筆墨美，形成獨具一格的筆墨語言。

王時敏
倣黃公望《陡壑密林圖》(局部)
順治十三年(1656)，時年65歲
上海博物館藏
展品16 積玉專題區

王時敏

藝術特徵

王時敏力追古法，刻意師古，作畫無一不得古人神髓。其做古作品，比古人更嚴謹、更認真、更規矩，但因能集眾家之所長，渾然一體，意味盎然。他的繪畫創作大致上可分為三個時期：

(一) 四十九歲前——多摹董其昌遺意

王時敏早期遵董其昌指授，從臨古著手，順文人畫體系上窺宋元諸大家，力求形神逼肖，同時多帶董其昌畫風遺意。

右作構圖作一河兩岸式，畫風簡淡鬆秀，呈倪瓚遺意，然用筆變勁峭為秀潤，顯然受董其昌影響；境界少蕭索之氣，更多幽美之色。

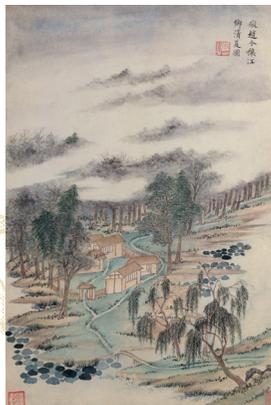
王時敏
擬雲林《春林山影圖》
崇禎六年(1633)，時年42歲
上海博物館藏
展品37 積玉專題區

(二) 四十九至七十歲——癡迷於黃公望

此時期癡迷於黃公望，大量做作求形、韻、神俱備，同時也不廢諸家，亦由形達神，董其昌的因素逐漸減弱，而融入自己的追求。此時期存世作品較多，可一窺其漸變過程。

“三趙” 趙令穰(活躍於北宋後期)、趙伯駒(活躍於南宋初)、趙孟頫(1254 - 1322)本未列入“南宗”，趙令穰還屬“北宗”，然董其昌對這三家是另眼相看。

王時敏
為聖符賢甥作做古山水(第四開)
順治九年(1652)，時年61歲
北京故宮博物院藏
展品110 碎金專題區

(三) 七十一至八十九歲——筆墨蒼茫，寫心達意

畫法熔諸家於一爐，並形成自己成熟風格和鮮明的特色。景緻傾注於“寫心達意”，而不求做古之逼肖和寫實之逼真；並通過程式化、符號化的山水樹石圖式組合布置，以營造心中的境界。筆墨變為老辣蒼茫，淡墨乾筆皴擦，濕墨渲染，用筆求毛，境界求“暗”，色墨交融。

王時敏晚年源自其他名家的作品，也顯現出自己個性。自題做倪瓚，卻揮灑自如。

王時敏
做倪高士山水
康熙三年(1664)，時年73歲
北京故宮博物院藏
展品45 積玉專題區

王原祁

王原祁(1642—1715)，字茂京，號麓臺，一號石師道人。王時敏之孫，得祖父和王鑑之真傳，筆墨功力深厚，喜臨摹黃公望。康熙九年(公元一六七零年)進士，曾為宮廷作畫並鑑定古畫。官至戶部左侍郎，故人稱“王司農”。康熙四十三年(公元一七零四年)入值南書房，清聖祖觀其作畫，四十四年(公元一七零五年)奉旨與孫岳頌、宋駿業、吳暲、王銓等纂《佩文齋書畫譜》一百卷，五十年(公元一七一一年)又主持編纂《萬壽盛典圖》。學生眾多，“婁東派”由王原祁發揚光大。

麓臺司農四十後像
上海博物館藏
展品8 積玉專題區

少年聰慧 秉承家學

太倉王氏不僅擁有良田美宅，且家藏圖書字畫甚豐，且因王時敏影響，族人懂畫的人很多。王原祁在書香世家中長大，自幼聰穎，深得王時敏的喜愛，常伴祖父左右。傳說十歲所繪之小幅山水已讓祖父誤以為自己所作，顯示過人的繪畫天賦。王時敏自此更是克力栽培。

清廉愛民 亦官亦畫

王原祁二十九歲中進士，開始了亦官亦畫的一生。先後擔任考官和縣令。他為官清廉，為體恤民困，力請免去災區稅項；又曾捐出俸祿興建大宋橋，傳為佳話。

盡力畫苑 主持繪圖

五十八歲時，入值南書房，常與清聖祖一同品評書畫。有一次，清聖祖看他作畫，不覺日斜，賜詩給他，中有“畫圖留與人看”。後奉命鑑定內府書畫，飽覽古今名人佳作，眼界大開。

“御書畫圖留與人看”
朱白文橢圓印

王原祁

藝術特徵

王原祁喜歡用乾筆焦墨，層層皴擦，自稱筆端有“金剛杵”。其用筆沉著，真率而意韻高古。構圖時運用堪輿中“龍脈”的概念，讓視覺元素開闔起伏，整體感極強。設色長於淺絳，其重彩之作，青、綠、朱、赭，相映鮮明，有獨到之處。

(一) 二十至五十歲 —— 摹倣祖父王時敏

早期畫作多摹倣前人的痕跡，尤其是摹倣祖父王時敏的繪畫，自己的畫風沒有完全確立。

王原祁
倣大癡《富春大嶺圖》
康熙二十年(1681)，時年40歲
北京故宮博物院藏
展品2 積玉專題區

(二) 五十一至五十九歲 —— 畫風獨立，筆墨蒼莽

這時期開始師法王蒙，故畫風趨向獨立，蒼莽深秀，過健嫵媚，構圖繁複，筆墨沉雄，氣勢恢宏。

王原祁
倣大癡山水
康熙三十九年(1700)，時年59歲
上海博物館藏
展品11 積玉專題區

(三) 六十至七十四歲 —— 用筆生拙，達到藝術頂峰

康熙三十九年(1700)，王原祁奉命鑑定內府書畫真偽，使其眼界大開，也讓他的畫風更為蒼莽古樸，用筆愈加老辣、生拙，達到了繪畫藝術的頂峰。

歐美學者把王原祁畫風與法國後期印象派畫家塞尚(Paul Cezanne, 1839 - 1906)相提並論。

瑞士人杜伯秋(J.P. Dubose)認為王原祁運用龍脈的構圖方式，使畫面氣勢統一，其表現方式與塞尚有異曲同工之妙。

王原祁
倣董巨山水
上海博物館藏
展品59 積玉專題區

塞尚
聖維多利亞山

王原祁
倣董巨山水
康熙四十六年(1707)四月十八日，
時年66歲
北京故宮博物院藏
展品60 積玉專題區