

中华雅文化经典

重塑生活格调的决定性珍本

林泉高致

北宋宫廷御用画师巨幛山水创作指南

山水画创作、鉴赏首部精深论著

中国古代文人清新雅正的生活意趣

山水训

一

画意

一

画诀

画题

一

画记

一

画格拾遗

山水诀

一

山水赋

一

画龙辑议

数百幅精美名家古画

完美呈现古代山水画创作隐微

(宋)郭熙
鲁博林 著

编著

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD.

林泉高致

〔北宋〕郭熙 著

鲁博林 编著

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD.

图书在版编目 (CIP) 数据

林泉高致 / (北宋) 郭熙著; 鲁博林编著. —南京:
江苏凤凰文艺出版社, 2015

ISBN 978-7-5399-8827-6

I. ①林… II. ①郭… ②鲁… III. ①山水画—绘画
评论—中国—北宋 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第252142号

书 名	林泉高致
著 者	(北宋) 郭熙
编 者	鲁博林
责任编辑	郝 鹏 孙金荣
特约编辑	李玉峰
文字校对	孔智敏
封面设计	 金耀設計室 · 车 球
版面设计	刘晓丽 李 亚
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰文艺出版社
出版社地址	南京市中央路165号, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.jswenyi.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	北京市雅迪彩色印刷有限公司
开 本	700毫米×1000毫米 1/16
印 张	18
字 数	303千字
版 次	2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5399-8827-6
定 价	42.80元

(江苏凤凰文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

■〔北宋〕郭熙 雪山兰若图

《语》^[1]曰：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”^[2]谓礼、乐、射、御、书、数。书，画之流也。《易》^[3]之《山坟》《气坟》《形坟》，出于三皇^[4]。《山》如山，《气》如气，《形》如形，皆画之椎轮^[5]。黄帝制衣裳，有章数^[6]，或绘，或绣，皆画之本也。故舜十二章^[7]，山、龙、华虫，曰：“观古人象。”《尔雅》曰：“画，象也。”言象之所以为画尔。《易》设卦，观象，系辞^[8]。《论语》“绘事后素”^[9]，《周礼》“绘画之事后素工”^[10]，画之为本甚大且远。自古说伏羲^[11]画八卦，读为“今汝画”^[12]之“画”。“画”文训为“止”，不知画八卦为何等义。故画当为画，但今画出于后世，其实止用画字尔。又今之古文篆籀禽鱼^[13]，皆有象形之体，即象形画之法也。

思^[14]卯角^[15]时，侍先子^[16]游泉石，每落笔，必曰：“画山水有法，岂得草草？”思闻一说，旋即笔记。今收拾纂集，殆数十百条，不敢失坠，用贻同好^[17]。噫！先子少从道家之学，吐故纳新^[18]，本游方外，家世无画学，盖天性得之，遂游艺于此，以成名焉。然于潜德懿行^[19]，孝友仁施^[20]为深，则游焉息焉^[21]，此志子孙当晓之也。

【注释】

〔1〕《语》：指儒家经典《论语》。

〔2〕志于道，据于德，依于仁，游于艺：语出《论语·述而》，大意为立志于高远之大道，立足于人世之德行，依傍于仁爱之心，悠游于礼、乐、射、御、书、数之传统六艺。

〔3〕《易》：指先秦五经之一的《易经》。《山坟》《气坟》《形坟》相传是失传已久的上古《易经》版本。

〔4〕三皇：指上古世代的天皇、地皇、人皇，为古代汉族传说中的三个杰出部落首领，后世尊为皇，也有说指伏羲、神农、黄帝。

〔5〕椎轮：无辐车轮，为车轮的原始形态。喻义发源阶段。

〔6〕章数：古代君主与官员用以划分等级的礼服制度。

〔7〕舜十二章：出自《尚书·益稷》，指舜根据古人形象、动物形状、日月星辰而制作的服饰。

〔8〕设卦，观象，系辞：创设八卦，观察卦象，并阐释以言辞。

〔9〕绘事后素：出自《论语·八佾》孔子语，指绘画之前先要有白色的画布。喻义底子好才能成为可造之才。

〔10〕绘画之事后素工：出自《周礼·考工记·画绩》，意为先有粉底才可画上五彩。

〔11〕伏戏：即伏羲。

〔12〕今汝画：出自《论语·公冶长》孔子批评冉求语，意为“现在你是画地为牢”。画，历来解释为自我限制、停滞不前。

〔13〕古文篆籀禽鱼：指各种古代的字体。古文，指上古通行的文字。篆，篆文。籀，籀文。禽鱼，指春秋战国之际的一种特殊字体，又称“鸟书”。

〔14〕思：郭熙之子郭思自称。

〔15〕髡角：头发束成两角，为古时儿童常见的发式。这里代指童年时期。

〔16〕先子：亡父。

〔17〕用贻同好：用来馈赠给共同爱好的人。贻，馈赠。

〔18〕吐故纳新：语出《庄子·刻意》：“吹响呼吸，吐故纳新。”呼应前文所言道家之学的修炼方法。

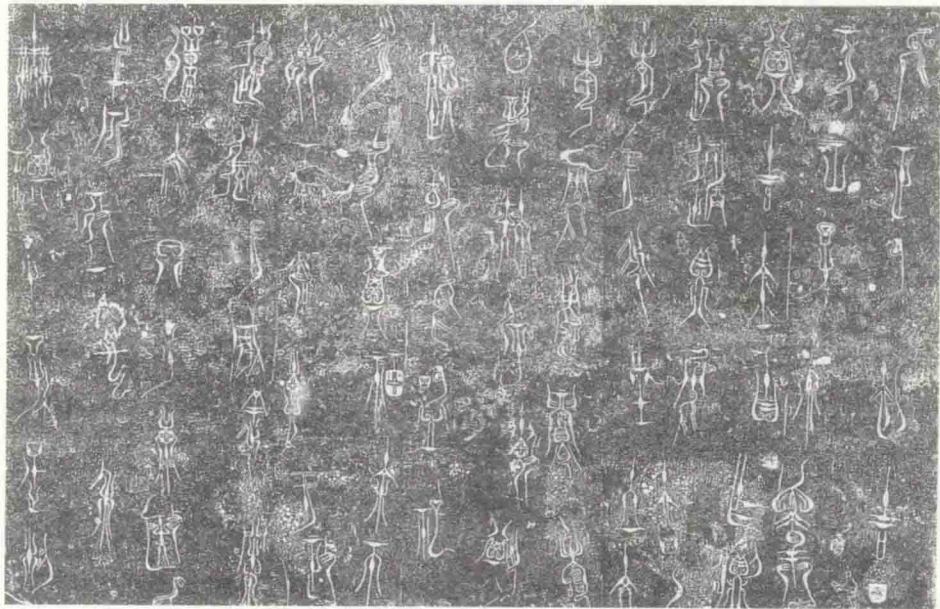
〔19〕潜德懿行：良好的品德。

〔20〕孝友仁施：孝敬、友爱、仁慈、施舍。

〔21〕游焉息焉：指无论闲暇还是休息都念念不忘、用心于此。语出《礼记·学记》：“故君子之于学也，藏焉修焉，息焉游焉。夫然，故安其学而亲其师，乐其友而信其道，是以虽离师辅而不反也。”

【译文】

《论语》说：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”其中“艺”说的是礼节、乐舞、射箭、驾车、书写、数学。书写，从源流上讲与绘画一脉相承。古《易经》的《山坟》《气坟》《形坟》，出自上古三皇。《山坟》像山，《气坟》像气，《形坟》像形，都是绘画的滥觞。黄帝创立礼服等级制度所用的图案，或是画出来的，或是绣出来的，也都是绘画的本源。因此舜创制十二种服饰图案，如山、龙、华虫等，据说均是观察古人的形象而得来的（方不难理解）。《尔雅》说：“画，就是一种物象。”说的是物象演变为绘画的因果。《易经》创设八卦，观察卦象，并阐释以言辞；《论语》说“绘画需要有良好的质地”；《周礼》说“绘画只有具备良好质地才会取得成功”，由此可见绘画历史的源远流长。自古以来，说伏羲“画”八卦，都把“画”翻译成“今汝画”的“画”，“画”的意思被解释为“停滞不前”，这样就说不清楚“画”八卦究竟是何种含义。所以“画”当作“绘画”讲，然而今天所谓“画”是从后世演变出来的，其实只用到了“画”这个字的单一意思而已。比如今天能见到的先秦古文、篆文、籀文、鸟书等，它们的形体都象自然之形，就是象形绘画的方法。

■ 战国（楚）王子午鼎铭文

我童年时，侍奉父亲游览山林泉石，每次下笔，父亲都要叮嘱：“画山水须遵循法度，怎么能草率对待？”我一听到教诲，立刻用笔记下来。如今收集起来的，大约有数十上百条，不敢丢失，便用来馈赠有相同兴趣爱好的同仁吧。哎！父亲从小遵从道家之学，练习吐故纳新，原本就逍遥于世俗之外，家族世代并无绘画的传统，大概父亲的绘画才华出于天生，才优游其中并以此成名。然而父亲对于孝友仁施这样的美德与善行，遵行至深，闲暇与休息时也念念不忘，这种志趣后世子孙应当知晓。

【延伸阅读】

这段话提到了中国古代的众多经典典籍，许多是我们耳熟能详的。譬如《语》，指的就是尽人皆知的《论语》。《论语》是儒家“四书五经”之首，其他“三书”则指《孟子》《大学》《中庸》。宋初宰相赵普有“半部论语治天下”之说，足见《论语》地位之高。然而，相比上古五经来说，《论语》还是显得“资历尚浅”。

通常我们把《诗》《书》《礼》《易》《春秋》作为儒家的五部经典，但事实上，这些作品成书的年代远在儒家出现之前。譬如序文中出现的《易》，据作者所说，便是成于上古“三皇”之手，现在流传下来的《周易》，其实只是古《易》的一部分。序中还提到了《周礼》，这是《礼经》的一部，其他两部分为《仪礼》《礼记》，合起来便是后世所说的“三礼”。此外，像《诗经》《尚书》等也都有自己的复杂传承。由于上古经典文字古奥，言辞极简，所以后世阐释性的作品也层出不穷，由经至传，由传而至注疏，共同组成了五经教化的庞大体系，而后世注经的往往以儒者居多，这就造成了“五经”在传承过程中的儒家化。

【名家杂论】

《林泉高致》，其实比较像《论语》的体例——虽然大多数的话都是郭熙说的，但将其编纂成书的却是郭熙的儿子郭思。据说，书成不久，郭思便邀请同僚许光凝给此书作序，这篇序和郭思本人的序一前一后，都保留在现在的版本中。

根据许序所言，此书不仅包括了郭熙关于绘画方法的讲论，还详细记录了郭公的美好德行，以及神宗皇帝与天下名士对他的奖赏知遇。内容不可谓不丰富，

但为家族祠堂“勒石刻碑”的用意也太昭彰。所幸的是，这毕竟是一部严肃的学理著作，因此郭熙本人的言论——包括“山水训”“画意”“画诀”“画题”——还是占据了大部分，留给后世关于山水画最精妙的一瞥。

郭思在序中的意思，简而言之有二：一是“画”的内涵不只是绘画那么简单；二是父亲郭熙的绘画才华出自天生，成于修养。乍看之下两者相去甚远，有点让人摸不着头脑，但在更深一层上，郭思的大意就只有一个：郭熙着实掌握了绘画的精髓。那么问题来了——精髓到底是什么呢？

我们可以看到，整个第一段讲的便是郭氏父子对“画”的理解。如此有限的篇幅，自然只能点到为止，不过通过郭思的引经据典，我们还是能够在登堂入室之前窥得一斑。

郭思回忆先父曾云“画山水有法”，整本书讲的大概也是为画之法。简单地说，“法”大概就是将心之所想付诸纸上的尺度。诗意地讲，“法”就是从心象摆渡到画纸的扁舟。

从“象”到“法”，前者为体，后者为用；前者为道，后者为术。而要画出超凡脱俗的作品，必然要正本清源，从本源入手，这就是作者为何最后峰回路转地提及先父“潜德懿行，孝友仁施”之事。因为外在之物象对于众生皆同，正如苏东坡言，“是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共适”。唯不同者，心象也。

能为淡泊宁静之画作，必是淡泊宁静之人。故而大巧若拙，终要归结到德行上来。

也正是这样一种共识汇成的潮流，使得郭熙之后，山水画向着“重画外之陶养，轻画中之技巧，重性灵之抒泄，轻纸上之毫末”的文人画一路演变，终而蔚为大观，可谓人文鼎盛。这大概也是作为画家的郭熙，始终与强调仁义道德的儒家脱不开关系的肇始吧。

|| 目录 ||

郭思序 / 001

山水训 / 001

古代文人在仕宦庙堂之余,往往寄情山水以排遣不遇之悲、迁客之愁,抒发骚人之绪、青云之志。所以文有山水诗,艺有山水画,皆以临摹刻画而自成山水之境。

画 意 / 107

文艺复兴后的西方绘画重视对人文内涵的挖掘,诗意来自人的身体焕发的美和神性;而在中国绘画传统中,“诗意”在自然中方可寻觅,即便是人物画,也在水墨同调的挥洒中变为融入自然的一方窠石。

画 诀 / 125

本节技术色彩比较浓厚，颇有“山水画入门指南”的文风。然而即便是经验之谈，对学画者来说也是有所助益的，这也正呼应了本章题目“画诀”二字的宗旨，将最艰深的道理蕴含在最平常的语言中，是为“诀”。

画 题 / 153

作者从春夏秋冬四季、晓暮、松、石、云、烟、水等各个方面列举了画题的可能性，颇有一种汉代赋体的铺陈美感，又能在其中见出繁复变幻的排列组合之意趣，更重要的是，画题中暗藏的中国古典诗意“密码”，值得我们一探究竟。

画格拾遗 / 177

《画格拾遗》将《画题》一章中提到或未提到的部分题目进行了详解，相当于在《画题》总揽之外的一个补充，所谓“拾遗”即是。而且这里提到的都是已经完成的画作，作者亲眼所见，故而描摹可以极尽详细之能事。

画 记 / 189

本节主要为郭思对其父郭熙生平的记述。郭熙受委托所作而“内有说者”，或描述屏风画面之精粹，或讲述创作背后之逸事，颇类似于影视作品的“制作花絮”。这些作品实物，如今都已杳不可睹，所能议论一二者，也不过是当时那些鲜活的人和事。

许光凝序 / 219

许光凝对郭熙的评价，大半沿袭了郭思对其父的溢美之词，譬如“不学而小笔精绝”。然而现在再来看，这番话语也不乏另一番深意。

附录一：四库全书总目提要·林泉高致集 / 225

作为中国山水画史上最重要的理论著作集之一，《林泉高致集》在《四库全书》中占有一席之地是理所当然的。而提要文字对《林泉高致集》的整体介绍，也相对比较客观和翔实。

附录二：宣和画谱·郭熙传 / 231

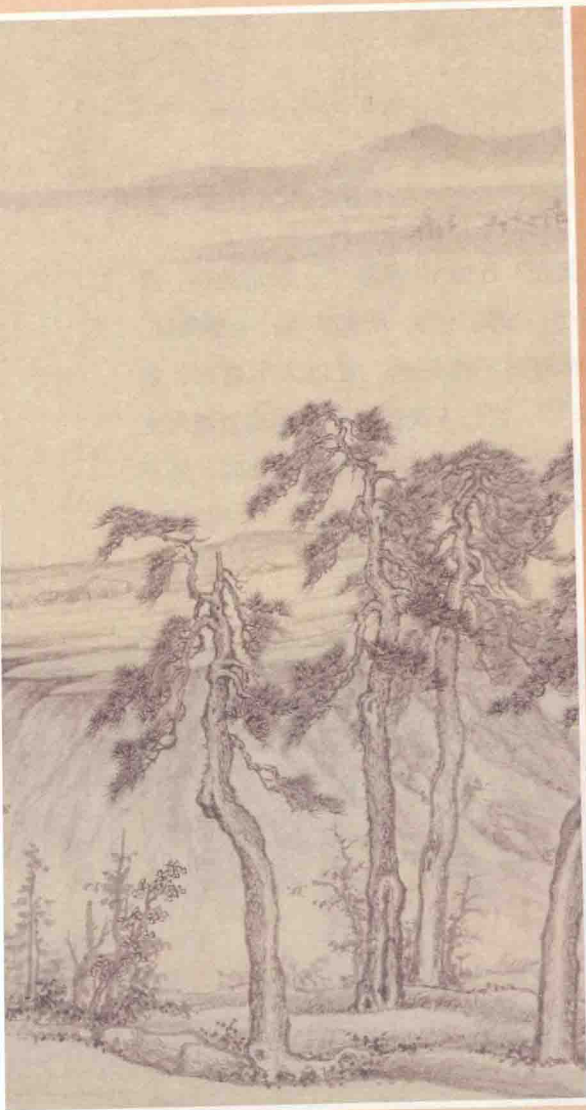
《宣和画谱》成书之际，郭熙画作在宫廷中已经失势，所余仅三十幅，由此可以推断，当时编纂画谱的人自然对郭熙的艺术评价是有所保留的。

附录三：画论 / 237

画论和文论都一样，无不是作者极富主观性的文字，不仅言术更言道，自一番阳春白雪的高论中也能洞见作者个人的心境如何。

附录四：画龙辑议 / 269

所谓“画龙者，得神气之道也”，点出了画龙的本质，其实就是以神运气，以气运笔，与其说是画龙，不如说画家内心气韵的具象化。

山水训

古代文人在仕宦庙堂之余，往往寄情山水以排遣不遇之悲、迁客之愁，抒发骚人之绪、青云之志。所以文有山水诗，艺有山水画，皆以临摹刻画而自成山水之境。

【原文】

君子^{〔1〕}之所以爱夫山水者，其旨^{〔2〕}安在？丘园^{〔3〕}养素^{〔4〕}，所常处也；泉石啸傲^{〔5〕}，所常乐也；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也；尘嚣缰锁，此人情所常厌也；烟霞仙圣，此人情所常愿而不得见也。直以太平盛日，君亲^{〔6〕}之心两隆，苟洁一身，出处节义斯系^{〔7〕}，岂仁人高蹈远引，为离世绝俗之行，而必与箕、颀、圉素、黄绮^{〔8〕}同芳哉！白驹^{〔9〕}之诗，紫芝^{〔10〕}之咏，皆不得已而长往者也。然则林泉之志、烟霞之侣，梦寐在焉，耳目断绝，今^{〔11〕}得妙手，

■〔北宋〕高克明 溪山雪意图（局部）

郁然出之，不下堂筵^{〔12〕}，坐穷泉壑，猿声鸟啼，依约在耳；山光水色，滉漾夺目，斯岂不快人意，实获我心哉！此世之所以贵夫画山水之本意也。不此之主，而轻心临之，岂不芜杂神观^{〔13〕}，溷浊^{〔14〕}清风也哉！

【注释】

〔1〕君子：泛指才德出众的人。

〔2〕旨：主旨，主要目的或用意。

〔3〕丘园：家园，园林。后以“丘园”指隐居之处。

〔4〕养素：涵养心性，出自三国魏嵇康《幽愤诗》：“志在守朴，养素全真。”

〔5〕啸傲；放歌长啸，傲然自得。指行为旷达，不受世俗礼法拘束，多形容隐士生活。

〔6〕君亲：君王与父母。

〔7〕出处节义斯系：出，出仕。处，隐居。节，节操。义，忠义。整句意为如果想要洁身自好，便事关出世入世、忠孝节义的复杂关系，是很难做到的。

〔8〕箕、颍、埭素、黄绮：箕，箕山。颍，颍水。传说许由和巢父隐居于颍水之阳，箕山之下。尧欲让天下给许由，许由恶之，洗耳于颍水。此处代指许由、巢父这样的高洁之士。埭素，为“埭素封”的缩略语。埭，等同；素封，意为不做官却有田园奉养，其利抵于诸侯。黄绮，指汉初著名隐者“商山四皓”中的绮里季、夏黄公两位。

〔9〕白驹：出自《诗经·小雅·白驹》一诗，诗中有“皎皎白驹，食我场苗。縶之维之，以永今朝”之句。按《毛传》的解释，这是周宣王时不被重用的贤人乘白驹远去时所作之歌。后多以白驹喻贤人、隐士。

〔10〕紫芝：指《紫芝歌》，传说为秦朝末年“商山四皓”所作，有“富贵而屈人，不如贫贱之肆志”之语，表达了一种追求自在、遁世隐逸的倾向。

〔11〕今：假如。

〔12〕堂筵：堂中坐席。代指殿堂、厅事。这里指富贵的世俗生活。

〔13〕神观：指作画者的情志。

〔14〕溷浊：同“混浊”，此处作动词，意为使之混浊。

【译文】

君子之所以钟情于山水，原因何在？田园乡村可以涵养心性，是他们久居之地；林泉山石可以傲然长啸，让他们怡然自乐；令他们满足的，往往是打鱼砍柴的隐居生活；使他们亲近的，总是猿啼鹤鸣。尘世的牵挂束缚，人总会厌倦；烟霞胜景、神仙圣迹，则是人常盼望却始终不得之物。只因这太平盛世里，人们忠君、奉亲之心都很高涨，如果只是想洁身自好，恐怕事关忠孝节义、出世入世，殊难两全。难道说仁者想要远离世事，出尘拔俗，就只能重蹈许由、巢父、“商山四皓”等古代隐者的步履吗？其实，《白驹》《紫芝》之类的诗歌，都是无可奈何的遁世者的吟唱。既然如此，那么归隐林泉的心愿，恬然如伴侣的烟霞，岂不是只能存在于梦中，而不能见之于耳目？倘若有妙手一双，将上述情景纷纷展现出来，使我们不出厅堂，便可纵览泉壑之美，使猿猴和飞鸟的啼鸣声依稀如在耳畔，使山光水色耀眼荡漾，这岂不令人畅快非常，实在是深得我心！这也是世人之所以重视山水画创作的本意所在。不以此为宗旨，而轻率地面对它，岂不是视作者情志为杂乱草莽，把山涧清风当作混浊之流吗？

■〔南宋〕马远 踏歌图