

畫論

畫論

郭思撰

叢書集 成 初 編

(本印補)

論 畫

一九三九年十二月初版
一九六〇年五月補印

郭

思

撰

商務印書館出版

上海虹口印刷廠印刷

畫論

敍自古規鑒

宋 郭思

易稱聖人有以見天下之贊而擬諸其形容象其物宜是故謂之象又曰象也者象此者也嘗考前賢畫論首稱像人不獨神氣骨法衣紋向背爲難蓋古人必以聖賢形像往昔事實含毫命素製爲圖畫者要在指鑒賢愚發明治亂故魯殿紀興廢之事麟閣繪勳業之臣迹曠代之幽潛託無窮之炳煥昔漢孝武帝欲以鉤弋趙婕妤少子爲嗣命大臣輔之惟霍光任重大可屬社稷乃使黃門畫者畫周公輔成王朝謝諸侯以賜光孝成帝遊於後庭欲以班婕妤同輦載婕妤辭曰觀古圖畫聖賢之君皆有名臣在側三代末主乃有嬖倖今欲同輦得無近似之乎上善其言而止太后聞之喜曰古有樊姬今有班婕妤又嘗設宴飲之會趙李諸侍中皆引滿舉白談笑大噱時乘輿幄坐張畫屏風畫紂醉踞妲己作長夜之樂上因顧指畫問班伯曰紂爲無道至於是乎伯曰書云乃用婦人之言何有踞肆於朝所謂衆惡歸之不如是之甚者也上曰苟不若此此圖何戒伯曰沈湎於酒微子所以告去也式號式禱大雅所以流連也謂書淫亂之戒其原在於酒上喟然歎曰久不見班生今日復聞謠言後漢光武明德馬皇后美於色厚於德帝用嘉之嘗從觀畫虞舜見娥皇女英帝指之戲后曰恨不得如此爲妃又前見陶唐之像妃指堯曰

嗟乎。羣臣百僚。恨不得爲君如是。帝顧而笑。唐德宗詔曰。貞元己巳歲秋九月。我行西宮。瞻闕閣崇構。見老臣遺像。顥然肅然。和敬在色。想雲龍之叶應。感致業之艱難。覩往思今。取類非遠。文宗太和二年。自撰集尚書中君臣事迹。命畫工圖於太液亭。朝夕觀覽焉。漢文翁學堂在益州大城內。昔經頽廢。後漢蜀郡太守高朕復繕立。乃圖畫古人聖賢之像。又禮器瑞物於壁。唐韋機爲檀州刺史。以邊人僻陋。不知文儒之貴。修學館畫孔子七十二弟子。漢晉名儒像。自爲讚敦勸生徒。繇茲大化。夫如是。豈非文未盡經緯。而書不能形容。然後繼之於畫也。所謂與六籍同功。四時並運。亦宜哉。

敘圖畫名意

古之秘畫珍圖。名隨意立。典範則有春秋、毛詩、論語、孝經、爾雅等圖。其次後漢蔡邕有講學圖。梁張僧繇有孔子問禮圖。隋鄭法士有明堂朝會圖。唐閻立本有封禪圖。尹繼昭有雪宮圖。觀德則有帝舜娥皇女英圖。隋展子虔有禹治水圖。晉戴逵有列女仁智圖。宋陸探微有勳賢圖。忠節則隋楊契丹有辛毘引裾圖。唐閻立本有陳元達錄諫圖。吳道子有朱雲折檻圖。高節則晉顧凱之有祖二疏圖。王廙有木雁圖。宋史藝有屈原漁父圖。南齊蘧伯珍有巢由洗耳圖。壯氣則魏曹髦有卞莊刺虎圖。宋宗炳有獅子擊象圖。張僧繇有漢武射蛟圖。寫景則晉明帝有輕舟迅邁圖。衛協有穆天子宴瑤池圖。史道碩有金谷園圖。顧凱之有雪霽望五老峰圖。靡麗則戴逵有南朝貴戚圖。宋袁倩有下貴人彈曲項琵琶圖。唐周昉有楊妃架雪衣女亂雙陸局圖。風俗則南齊毛惠遠有剡中溪谷村墟圖。陶景貞有永嘉居邑圖。隋楊契丹有長

安車馬人物圖。唐韓滉有堯民擊壤圖。此雖不能具載其爲可鑒戒。當與六籍並傳云。

論製作楷模

大率圖畫風力氣韻。固在當人。其如種種之要。不可不察矣。畫人物者。必分貴賤氣貌。朝代衣冠。釋門則有善功方便之顏。道像必具修真度世之範。帝王當崇上聖天日之表。外夷應得慕華欽順之情。儒賢卽見忠信禮義之風。武士固多勇悍英烈之貌。隱逸俄識肥遜高世之節。貴戚蓋尙紛華侈靡之容。帝釋須明威福嚴重之儀。鬼神乃作醜醜尺者切。馳趙子見切。之狀。士女宜富秀色。嬾鳥果切。嬾奴坐切。之態。田家自有醉叱村野之真。畫衣紋林石用筆全類於書。畫衣紋有重大而調暢者。有緻細而勁健者。勾綽縱掣。理無妄下。以狀高側深斜卷摺飄舉之勢。畫林木者。有櫻枝挺幹屈節。皴皮紐裂多端。分敷萬狀。作怒龍驚虺之勢。聳凌雲翳日之姿。宜須蟠岸豐隆。方稱蟠根老壯也。畫山石者。多作礬頭。亦爲凌面落筆。便見堅重之性。皴淡卽生窊凸之形。每留素以成雲。或借地而爲雪。其破墨之功。尤爲難也。畫畜獸者。全要停分向背。筋力精神。肉分肥圓。毛骨隱起。仍分諸物所稟動止之性。四足唯兔掌底有毛。謂之建毛。畫龍者折出三停。自首至膊。膊至腰。腰至尾也。分成九似。角似鹿。頭似駒。眼似鬼。項似蛇。腹似蜃。鱗似魚。爪似鷹掌似虎。耳似牛。窮游泳蜿蜒之妙。得回蟠升降之宜。仍要驥鬚肘毛。筆畫狀快。直至肉中生出爲佳也。凡畫龍開口者易爲巧。合口者難爲功。畫家稱開口猶兒合口龍。言其兩難也。畫水者。有一擺之波。三摺之浪。布之字之勢。分虎爪之形。湯湯若動。使觀者浩然有江湖之思爲妙也。畫屋木者。折算無虧。筆畫勾

壯深遠透空。一去百斜。如隋唐五代已前。洎國初郭忠恕王士元之流。畫樓閣多見四角。其斗拱逐鋪作爲之向背分明。不失繩墨。今之畫者。多用直尺。一就界畫。分成斗拱。筆迹繁雜。無壯麗閑雅之意。畫花果草木。自有四時景候。陰陽向背。筭條老嫩。苞萼後先。逮諸園蔬野草。咸有出土體性。畫翎毛者。必須知識諸禽形體名件。自嘴喙口臉眼緣去聲。叢林腦毛。披簷毛。翅有梢去聲。翅有蛤翅。翅邦上聲。上有大節小節。大小窩翎。次及六梢。又有料平聲。風掠草彌縫。翅習之間。散毛壓彈尾。肚毛腿袴尾。錐脚有探爪三節。食爪三節。撩爪四節。托爪一節。宣黃八甲。鷺鳥眼上謂之看棚。一名看脣。背毛之間。謂之合溜。山鵠雞類各有歲時。蒼嫩皮毛。眼爪之異。家鵝鴨即有子肚。野飛水禽自然輕相去聲。如此之類。或鳴集而羽翮緊戢。或寒棲而毛葉鬆泡去聲。已上具有名體處。所必須融會。闕一不可設。或未識漢殿吳殿。梁柱斗栱。又手替木。熟柱。驅峰方莖額道。抱間昂頭羅花羅幔。暗制綽幕。猢猻頭。琥珀枋。龜頭虎座。飛簷嘆水。膊風化廢垂魚惹草。當鉤曲脊之類。憑何以盡屋木也。畫者尙罕能精究。況觀者乎。

論衣冠異制

自古衣冠之制。荐有變更。指事繪形。必分時代。衰冕法服。三禮備存。物狀實繁。難可得而載也。漢魏以前。始戴幅巾。晉宋之世。方用羃籜。後周以三尺皂絹。向後幞髮。名折上巾。通謂之幞頭。武帝時裁成四脚。隋朝惟貴臣服黃綾紋袍。烏紗帽。九環帶。六合靴。起於後魏。次用桐木黑漆。爲巾子。裹於幞頭之內。前繫二脚。後垂二脚。貴賤服之。而烏帽漸廢。唐太宗嘗服翼善冠。貴臣服進德冠。至則天朝。以絲葛爲幞頭巾子。

以賜官。開元間始易以羅。又別賜供奉官及內臣圓頭官幞巾子。至唐末方用漆紗裹之。乃今幞頭也。三代之際皆衣襷衫。秦始皇時以紫紺綠袍爲三等品服。庶人以白。國語曰：袍者，朝也。古公卿上服也。至周武帝時下加襷。唐高宗朝給五品已上隨身魚。又勅品官紫服金玉帶深淺紺服並金帶深淺綠服並銀帶深淺青服並鑰石帶。庶人服黃銅鐵帶。一品已下文官帶手巾、筭袋、刀子、礪石。武官亦聽。睿宗朝制武官五品已上帶七事。趺蹀佩刀、刀子、磨石契、蕊、真臘厥針筒、火石袋也。開元初復罷之。晉處士馮翼衣巾大袖周緣以皂。下加襷前繫二長帶。隋、唐朝野服之謂之馮翼之衣。今呼爲直裰。禮記儒行篇、晉哀公問於孔子曰：夫子之服其儒服與。孔子對曰：丘少居魯衣逢掖之衣。長居宋冠章甫之冠。注云：逢，大也。逢掖，大袂禪衣也。逢掖與馮翼音相近。又梁志有袴褶以從戎事。三代已前人皆跣足。三代已後始服木屐。伊尹以草爲之名曰履。秦世參用絲革。靴本胡服。趙靈王好之。制有司衣袍者宜穿皂靴。唐代宗朝令宮人侍左右者穿紅錦靿靴。凡在經營所宜詳辨。至如閣立本圖昭君妃音虧配戴帷帽以據鞍。王知愼畫梁武南郊有衣冠而跨馬殊不知帷帽創從隋代。軒車廢自唐朝。雖弗害爲名蹟。亦丹青之病爾。帷帽如今之席帽。周回垂綱也。

論氣韻非師

謝赫云：畫有六法。一曰氣運生動。二曰骨法用筆。三曰應物像形。四曰隨類傅彩。五曰經營位置。六曰傳模移寫。六法精論。萬古不移。然而骨法用筆以下五法可學而能。如其氣韻必在生知。固不可以巧密得。

復不可以歲月到默契神會不知然而也嘗試論之竊觀自古奇迹多是軒冕才賢岩穴上士依仁游藝探蹟鉤深高雅之情一寄於畫人品既已高矣氣韻不得不高氣韻既已高矣生動不得不至所謂神之又神而能精焉凡畫必周氣韻方號世珍不爾雖竭巧思止同衆工之事雖曰畫而非畫故楊氏不能授其師輪扁不能傳其子繫乎得自天機出於靈府也且如世之相押字之術謂之心印本自心源想成形迹迹與心合是之謂印爰及萬法緣虛施爲隨心所合皆得名印矧乎書畫發之於情思契之於絃楮則非印而何押字且存諸貴賤禍福書畫豈逃乎氣韻高卑夫畫猶書也楊子曰言心聲也書心畫也聲畫形君子小人見矣

論用筆得失

凡畫氣韻本乎游心神彩生於用筆用筆之難斷可識矣故愛賓稱惟王獻之能爲一筆書陸探微能爲一筆畫無適一篇之文一物之像而能一筆可就也乃是自始及終筆有朝揖連綿相屬氣脈不斷所以意存筆先筆周意內畫盡意在像應神全夫內自足然後神閒意定神閒意定則思不竭而筆不困也昔宋元君將畫圖衆史皆至受揖而立舐筆和墨在外者半有一史後至者儼然不趨受揖不立因之舍公使人視之則解衣盤礴贏君曰可矣是真畫者也又畫有三病皆繫用筆所謂三者一曰版二曰刻三曰結版者腕弱筆癡全虧取與物狀平褊不能圓混也刻者運筆中疑心手相戾勾畫之際妄生圭角也結者欲行不行當散不散似物凝礙不能流暢也未窮三病徒舉一隅畫者鮮克留心觀者當煩拭皆大

抵氣韻高，筆畫狀，則愈玩愈妍。其或格凡毫懦，初觀縱似可採，久之還復意怠矣。

論婦人形相

歷觀古名士，金童玉女及神仙星官中，有婦人形相者，貌雖端嚴，神必清古，自有威重儼然之色，使人見則肅恭，有歸仰心。今之畫者，但貴其姱麗之容，是取悅於衆目，不達畫之理趣也。觀者察之。

論三家山水

畫山水惟營邱、李成、長安、關仝、華原、范寬，智妙入神，才高出類。三家鼎峙，百代標程。前古雖有傳世可見者，如王維、李思訓、荆浩之倫，豈能方駕。近代雖有專意力學者，如翟院深、劉永、紀真之輩，難繼後塵。翟學李，劉學關，紀學范。夫氣象蕭疎，煙林清曠，毫鋒颖脫，墨法精微者，營邱之制也。石體堅凝，雜木豐茂，臺閣古雅，人物幽閑者，關氏之風也。峰巒渾厚，勢狀雄強，捨上聲，筆俱勻，人屋皆質者，范氏之作也。烟林平遠之妙，始自營邱。畫松葉謂之攢針筆，不染淡，自有榮茂之色。關畫木葉，間用墨搘，時出枯槁筆蹤，勁利學者難到。范畫林木，或側形如偃蓋，別是一種風規，但未見畫松柏耳。畫屋既質，以墨籠染，後輩目爲鐵屋，復有王士元、王端、燕貴、許道寧、高克明、郭熙、李宗成、邱詣之流，有一體或具體而微，或預造堂室，或各開戶牖，皆可稱尙。然藏畫者方之三家，繇諸子之於正經矣。

論黃徐體異

諺云：黃筌富貴，徐熙野逸。不惟各言其志，蓋亦耳目所習得之於手而應於心也。何以明其然？黃筌與其

子居宋始並事蜀爲待詔。筌後累遷如京副使。既歸朝，筌領真命爲宮贊。或曰：筌到關未久，物故，今之遺迹多見在蜀中日作，故往往有廣政年號官贊之命，亦恐傳之誤。居宋復以待詔錄之，皆給事禁中，多寫禁籞所有珍禽、瑞鳥、奇花、怪石。今傳世桃花鷹、鵠、純白雉、兔、金益鶲、鵠、孔雀、龜鵠之類是也。又翎毛骨氣尚豐滿，而天水分色。徐熙江南處士，志節高邁，放達不羈，多狀江湖所有汀花野竹、水鳥淵魚。今傳世鳬、鴈、鷺、鷓、蒲草、蝦、魚叢豔折枝、園蔬藥苗之類是也。又翎毛形骨貴輕秀，而天水通色，言多狀者，緣人之稱，聊分兩家作用，亦在臨時命意。大抵江南之藪，骨氣多不及蜀人，而瀟洒過之也。二者春蘭、秋菊，各擅重名。下筆成珍，揮毫可範。復有居宋兄居寶，徐熙之孫曰崇嗣，曰崇矩。蜀有刁處士，名光胤。劉贊、滕昌祐、侯延祐、李懷袞。江南有唐希雅，希雅之孫曰中祚，曰宿。及解處中輩，都下有李符、李吉之儕。及後來名手間出，跂望徐生與二黃。繇山水之有正經，黃筌之師刁處士蘇闢全之師荆浩。

論畫龍體要

畫龍推五代四明僧傳古大師，其名最著。觀其體，則筆墨造爽，善爲蜿蜒之狀。皇建院法堂屏風，是其真迹。至任從一待詔之作，稍加怪怒。建隆觀翊教院玉皇殿，後是其真迹。今崔白所圖，又得其要。建隆觀翊教院玉皇殿中羅漢，邊有一龍頭。北都大安寺羅漢壁有龍一條，恨不見弗典秘閣之頭軌範同否。又不知葉公當日所遇厥狀何如。自昔豢龍氏歿，龍不復擾。所謂上飛于天，晦隔層雲，下歸于泉，深入無底。人不可得而見也。今之圖寫固難，惟以形似，但觀其揮毫落墨，筋力精神，理契吳畫鬼神。前論三停九似，亦

以人多不識真龍先匠所遺傳授之法。

論古今優劣

或問近代至藝與古人何如。答曰：近代方古多不及，而過亦有之。若論佛道人物、士女、牛馬，則近不及古。若論山水、林石、花竹、禽魚，則古不及近。何以明之？且顧陸張吳中及二閻，皆純重雅正性出天然。晉顧愷之、宋陸探微、梁張僧繇、唐閻立本、閻立德，贊吳道子也。吳生之作爲萬世法號曰畫聖，不亦宜哉！已上皆極佛道人物、張周、韓戴氣韻骨法，皆出意表。唐張萱、周昉，皆工士女。韓幹畫馬，戴嵩工牛。或問曰：何以但舉韓幹而不言曹霸？正引戴嵩而弗稱韓晃？答曰：韓師曹將軍戴法韓晉公，但舉其弟可知其師也。至如韋鑒、聾猶子、賜皆善畫馬，但取其尤著者明之，雖卽過舉也。後之學者終莫能到，故曰近不及古。至如李與關、范之迹，徐暨、二黃之蹤，前不謝師資，後無復繼踵。借使二李三王之輩復起，邊鸞、陳庶之倫再生，亦將何以措手於其間哉？故曰古不及近。二李則李思訓將軍，并其子李昭道中舍；三王則王維右丞暨王熊王宰，悉工山水，邊鸞、陳庶工花鳥，並唐人也。是以推今考古，事絕理窮，觀者必辨金鑑，無焚玉石。

