

朱良志著

清湘大涤學畫灑墨談

一畫章第一

《石涛画语录》讲记

畫者無有本法象之根見用于相藏于人而妙人不知所以一畫之法乃自成立一畫之法者蓋

以無法生有灑淡有法貫衆灑也夫畫者法之表也山川人物之奇錯鳥獸艸木之性情池榭樓臺之程度未能深入其理畫其態終未得畫之洪規也計遠於毫毫起膚可此一畫收盡鴻濛之外即僥萬筆墨未有可以此而終于此惟聽之取灑耳人能以一畫具體而微意用筆透門腕不虛腕不虛動以旋潤以轉局以曠出

一画章 了法章 变化章 尊受章 笔墨章 运腕章
氤氲章 山川章 紋法章 境界章 踏径章 林木章
海涛章 四时章 远尘章 脱俗章 兼字章 资任章

中华书局

朱良志 著

清湘大涤子畫譜卷之二

《石涛画语录》讲记

本古聖人之不遺太朴，而存真樸自然。
一畫二畫者衆有之本，萬象之根見。

人而知人不知所以一畫之理乃自識。

人無法生有法，以有法貴眾濫也矣。

人物之秀錯，鳥獸之木性，清池樹影，
溪人其理，豈盡其態，終未得一畫之活。

起膚寸此二畫，收盡鴻濛，亦即僥萬。

于此而終平此，惟識人之取法耳。人能以畫具體而微審，
明筆迹則腕不虛脫，不虛動。以施潤澤，居以曠幽。

中华书局

图书在版编目(CIP)数据

《石涛画语录》讲记/朱良志著. —北京:中华书局,2018.7
ISBN 978-7-101-13148-2

I . 石… II . 朱… III . 山水画 - 绘画理论 - 中国 - 清代
IV . J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 057025 号

书 名 《石涛画语录》讲记
著 者 朱良志
责任编辑 马 燕
出版发行 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
<http://www.zhbc.com.cn>
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷 北京市白帆印务有限公司
版 次 2018 年 7 月北京第 1 版
2018 年 7 月北京第 1 次印刷
规 格 开本 /920×1250 毫米 1/32
印张 10 1/8 插页 2 字数 250 千字
印 数 1-8000 册
国际书号 ISBN 978-7-101-13148-2
定 价 58.00 元

清湘大涤子畫譜秘談

一畫章第一

太古無法太朴不散太朴一散而譙自立矣法于何立于一畫二畫者衆有之本萬象之根見用于神藏用于人而世人不知所以一畫之法乃自我立一畫之法者蓋

以無法生有譙以有法貫衆譙也夫畫者法之表也山川人物之秀錯鳥獸艸木之性情池榭樓臺之矩度未能深入其理曲盡其態終未得一畫之洪規也許遠登高患起膚可此一畫收盡鴻濛之外即億萬筆墨未有始于此而終于此惟聽人之取譙耳人能以一畫具體而微意明筆透則腕不虛腕不虛動以旋潤之轉居之曠出

《清湘大涤子画法秘谈》书法册 苏富比纽约2017秋拍

如截入如揭方圓直曲上下左右如水就深如火炎上自然而不容毫髮強也用無不神而灑無不貫也理無不而態無不盡也蓋自太朴散而畫之法立二畫之灑立而萬物著矣孔子曰吾道一以貫之豈虛語哉

了灑章第二

規矩者方圓之極則也天地規矩之運行也世知有規矩

而不知夫乾旋坤轉之義此天地之縛人於灑人之法於蒙雖攘先天後天之灑終不得其之理所存所以有是法不能了者反爲法障也一畫明則障不在目而畫可從心畫於心而障自遠矣灑無障無法；自畫生障自畫退灑障不參而乾旋坤轉之義得矣畫道彰矣一
畫了矣

《清湘大涤子画法秘谈》书法册 苏富比纽约2017秋拍

變化章第三

古者識之真也化者識其具而弗爲也嘗憾其泥古不化者是識拘也識拘于似則不廣故至人無灑無法而灑乃爲至法蓋有法必有化然後爲無法夫畫天地變通之大灑也山川形勢之精英也古今造物陶冶也陰陽氣度之流行也借筆墨以寫天地萬物而陶汎

乎哉也今人不明乎此動則冒某家皴點可以立脚非似其家山水不能傳久其家清澹可以立品非似某家巧磼足娛人是我爲某家沒非某家爲我用也縱逼似某家亦食某家殘羹耳干我何有哉我之爲我自有我在孔子曰我非生而知之者好古敏以求之也夫好古敏求則變化幽矣

《清湘大涤子画法秘谈》书法册 苏富比纽约2017秋拍

尊受章第四

受與識先受而後識也。識然後受也。古今至明之士。藉其識而發其所受知其受而發其所識。不過一事之能。其小受小識也。未能識一畫之權擴而大之也。夫一畫含萬物于中。畫受墨。受筆。受腕。受心。如天之造生地之造成。其所以受也。勝貴乎人能尊得其受而不

尊自素也。得其畫而不化自縛也。夫受畫者必尊而守之。彊而用之無間于外。無息于內。易曰。天行健君子以自彊不息。此乃所以尊受之也。

筆墨章第五

古之人有筆有墨者。有筆無墨者。亦有墨無筆者。非山川限於一偏而人之賦受不齊也。墨之設筆。

《清湘大涤子画法秘谈》书法册 苏富比纽约2017秋拍

目

录

1 / 甲 破题

31 / 乙 分章讲解

33 / 一画章第一

延伸讨论：作为生命创造精神的“一画”

49 / 了法章第二

延伸讨论：法自画生

58 / 变化章第三

延伸讨论：画是天下变通大法

66 / 尊受章第四

延伸讨论：尊重自我生命感觉

80 / 笔墨章第五

延伸讨论：“蒙养”和“生活”

97 / 运腕章第六

延伸讨论：“一画”是腕下最浅近的道理

107 / 氤氲章第七

延伸讨论：笔与墨会

122 / 山川章第八

延伸讨论：如何发现“山川”

134 / 筋法章第九

延伸讨论：为天地开生面

- 143 / 境界章第十
    延伸讨论：以“境界”统“分疆”
- 152 / 蹤径章第十一
    延伸讨论：生命的空间
- 160 / 林木章第十二
    延伸讨论：生辣中求破碎之相
- 165 / 海涛章第十三
    延伸讨论：山即海 海即山
- 171 / 四时章第十四
    延伸讨论：满目云山 随时而变
- 179 / 远尘章第十五
    延伸讨论：物随物蔽 尘随尘交
- 189 / 脱俗章第十六
    延伸讨论：在世俗中脱俗
- 200 / 兼字章第十七
    延伸讨论：“兼字”说大全之道
- 227 / 资任章第十八
    延伸讨论：资天地之任
- 247 / 丙 版本考订
- 249 / 石涛《画法秘谈》稿本初步研究
- 289 / 丁 文本
- 291 / 苦瓜和尚画语录
- 306 / 画谱
- 319 / 主要参考文献

甲
破
題

一

《石涛画语录》，清初一本画学理论著作，中国传统艺术哲学的经典之作，今天仍然在艺术领域发挥重要影响。

这部不长的论画理论作品，出自清初艺术家石涛之手。石涛一生创作了大量激动人心的作品，以《画语录》为代表的艺术哲学思想，是在其一生艺术实践活动中形成的。

石涛（1642—1707）生于广西桂林，是明皇室靖江王朱守谦（1361—1392）的后代。守谦于洪武三年（1370）受封，去世后，其子赞仪继位，是为石涛十世祖，石涛有一枚“赞之十世孙阿长”的印章，就记载着他的身世。

石涛乳名阿长，谱名若极。年四岁，父亲朱亨嘉“以唐藩序不当立，不受诏”（李麟《大涤子传》），后被捕，次年“幽死”。从此石涛就过着漂泊的生活，为避难而进入佛门，后得法于旅庵本月，法名原济（又作元济），号石涛，为临济宗第三十六世。初居宣城广教寺，1678年至金陵，为西天禅寺僧人。1687年至扬州，卓锡于净慧寺。1690年春夏之交至北京，挂笠于北京南城的慈源寺，偶尔在大司农慎庵王封潇的“且憨斋”歇息。在北方淹留不到三年，1692年秋末南还。这之后数年间过着行脚僧的生活，到1696年末，在朋友的帮助下，建成大涤堂，开始定居于扬州大东门外这处简陋的居所，直至离开这个世界。并于1697年正式离开佛门，成为在家的道教修行者。“大涤子”乃是他进入道教之门所用的号。石涛另有苦瓜和尚、清湘老人、瞎尊者、零丁老人、支下人（或枝下人）、膏肓子等号。

石涛一生的艺术发展可分为四个时期：

一是黄山、宣城时期（1678年前），这是其艺术发展的初期阶段。

此期作品存世也有不少，如《百开罗汉册页》《十六应真图卷》《黄山八胜图册》《黄山图册》等。石涛是一位早慧的艺术家，二十多岁所作《百开罗汉图册》，就具有极高的艺术水准。徽、宣地区是艺术发达之乡，且有收藏的传统，吴其贞（1607—1678）《书画记》中记载的徽州，简直就是一个巨型艺术博物馆，当时天下名迹的收藏，像苏黄、二米、元四家等很多真迹，都曾落于此地寻常百姓家。这对石涛艺术的成长深具影响。

二是金陵九年（1678—1686），这是石涛艺术的多元发展时期，此期在渴笔焦墨和泼墨两方面都有大量的探索性创作，代表作如《万点恶墨图》《细雨虬松图》《醉吟图》《山水清音图》等。当时的金陵虽经朝代更替，依然人文荟蔚，一如大报恩寺夜晚的灯光，照彻世界。石涛虽住在狭小的“一枝阁”，艺术却在这天地中得到滋育、淬炼。

三是北上准备和北上期间（1687—1692），此期石涛离开金陵，滞留扬州，做北上之行的准备，一直到1690年春夏之交才成行。北上三年时间，石涛的艺术获得突出发展，一方面他接触皇家大量收藏，另在图纳、博尔都等私人藏家那里，读了大量古代书画，理论的探讨在深入，见识和境界也有提高。此期留下大量杰作，如《搜尽奇峰打草稿图卷》《王孙芳草图卷》《诗书画联璧卷》《古木垂阴图轴》等。金陵时期与北上前后，是石涛艺术发展的中期阶段。石涛一生饱览河山，活动区域多在艺术中心地带，而且一生读过无数历代书画真迹，这是其艺术能达到至高境界的基础。

四是北上归来时期（1693—1707），这是石涛艺术发展的晚期阶段，此期石涛艺术臻于圆成之境。其早期绘画多人物和山水，中期则多山水和花卉，而晚期山水、花卉、人物三者均达到从容中度的境界。此期数丈长卷和精细小品兼有，干墨湿墨作品并进，工笔细描和随意涂抹并臻佳境。代表作如《罗浮图册》《黄砚旅诗意图册》《宋元

吟韵图册》《狂壑晴岚图轴》等。此期生活的落魄、处境的凄寒，更加重了他生性的孤寂，他的艺术往往有一种石破天惊的冥思，可能也与这样的经历有关。

石涛不仅是一位有极高成就的画家，是文人画发展后期的代表人物，而且是一位喜欢思考的艺术家，一生留下大量画跋，这些画跋或诗或文，多具较高理论价值。如一则画跋写道：“古人未立法之先，不知古人法何法；古人既立法之后，便不容今人出古法。千百年来，遂使今人不能一出头地也。师古人之迹而不师古人之心，宜其不能出一头地也，冤哉！”^①在古与今、人与我的思考中，突出他有关生命创造的思想。又如一则画跋写道：“唐画神品也，宋元之画逸品也。神品者多，而逸品者少。后世学者千般各投所识。古人从神品中悟得逸品，今人从逸品中转出时品，意求过人而究无过人处。吾不知此理何故，岂非文章翰墨一代有一代之神理。天地万类各有种子，而神品终归于神品之人，逸品必还逸品之士，时品则自不相类也。”^②他关于逸神妙能品格的讨论一反前人之说；有关唐宋元明艺术发展大势也有独特的见解；他的“笔墨当随时代”的观点，不是变易风格，而是培植自己性灵的“种子”。这些观点有很高的理论价值。还有一则画跋写道：“山林有最胜之境，须最胜人，境有相当。石，我石也，非我则不古；泉，我泉也，非我则不幽。山林，知我山林也，非我则落寞而无色。虽然，非熏修参劫而神骨清，又何易消受此而驻吾年。”^③石我石也，泉我泉也，在当下直接的体悟中，我和泉石冥然相契，敞亮而生成一个意义世界。这与柳宗元所说的“美不自美，因人而彰”，同一机杼。

《画语录》，是这位勤于思考的艺术家一生理论探讨的结晶，其中

^① 石涛1692年作于《松岩泻瀑图》上的题跋，此轴今为北京一私人藏家所藏。

^② 广西壮族自治区博物馆所藏石涛书画卷书法部分所书之语，此卷作于1683年。

^③ 此段话录自四川省文物总店所藏石涛《山林胜境图》中的自跋。

表现的思想，可在他画中的笔情墨趣、山川气象、花鸟生机中得到映证，也可与其大量画跋中所表现的思想相互阐发。他的画，是其生命体验的记录；他的《画语录》，记载的是他一生作画的体会：关于画，也关乎人生。

二

在讨论《画语录》画学思想之前，围绕这部旷世之作的出现，谈几个相关问题：

（一）成书时间

《画语录》大致成书于1697年到1700年间，这是从《画语录》相关表述和其存世作品中推出的。

第六章《运腕章》说：“想大涤子性分太高。”第八章《山川章》说：“终归之于大涤也。”这两处都涉及“大涤子”之号。石涛使用“大涤子”号是在大涤堂建成之后^①，大涤堂1696年岁末落成，他还有作品记载当时落成之事^②。《画语录》以“大涤子”自称，说明成书不会早于1697年春。

《画语录》另外有句话与成书时间有关。《山川章》说：“此予五十年前，未脱胎于山川也。”意思是五十多年前，我还没有出生。石涛生于1642年。这里的“五十年前”是个约数。石涛1690年在北京时有一件作品自题说“五十孤行成独往”^③，而到1700年除夕夜，在上海博物

^① 李麟《大涤子传》说：“南还，栖息于扬之大东门外，临水结屋数椽，自题曰‘大涤堂’。而‘大涤子’之号由此称焉。”

^② 上海友谊商店古玩分店所藏之《隔江山色图》，《中国古代书画图目》编号为沪6—09。此画题识有云：“才结新茅屋，欣逢好友回。三千余里外，一水隔江来。霜色明沙渚，钟声隐废台。相期真绝倒，持赠二难才。时丙子冬日，张少翁远归同良友先生见访于广陵之青莲阁下，伸纸命画，偶以形似之……”1696年冬，其大涤堂成。

^③ 《书画杂册》十四页，今藏广州艺术博物院，其中第二页上题有此诗。

馆所藏《庚辰除夜诗》中，他写道：“五十有余枝叶少，一生累及友朋多。”这时他还是自称“五十”。不过，石涛致八大山人书札有云：“闻先生花甲七十四五，登山如飞，真神仙中人！济将六十，诸事不堪。”^①此信向八大山人再求大涤堂图。据傅申推论，书札写于1699年到1700年间^②。从石涛的表述习惯看，《画语录》说“此予五十年前”，说明成书不会迟于1700年。

另外，还有个因素，说明1702年前后《画语录》已经成书了。1702年早春，他去金陵乌龙潭看桃花，归程舟中作《云山图》（今藏故宫博物院），题了两段话，第一段说：“写画凡未落笔先以神会，至落笔时，勿促迫、勿怠缓、勿陡削、勿散神、勿太舒……”第二段说：“用笔有三操：一操立，二操侧，三操画。有立有侧有画，始三入也。一在力，二在易，三在变……”这两段话写录工整，不是临时撰成，似是对《笔墨章》《运腕章》的补充，语言表述方式也与《画语录》相似。这可能是被删去的部分，也间接说明这时候《画语录》已经定稿。

还有几条材料也可以辅证。清胡积堂《笔啸轩书画录》卷上著录《僧石涛着色山水》，有一段跋文：“写画一道须知有蒙养。蒙者因太古无法，养者因太朴不散，不散而养者，无法而蒙也。未曾受墨先思其蒙，既而操笔，复审其养，思其蒙而审其养，自能辟蒙而全古，自能画尽而无法。画变而无法，自归于蒙养之道矣。”画作于1703年夏，这段题跋的内容是谈“蒙养”问题，补充了《画语录》的一些讨论。四川博物院藏石涛《高睨摩天图》，作于1703年，有跋说：“资其任，非措则可以神交……”其中谈到资任、一画等概念。中国美术馆藏有石涛《江干访友图》，录有《画语录·笔墨章》全文，没有时款，但从

^① 此书札本为沙可乐旧藏，现藏于美国普林斯顿大学美术馆。

^② 傅申《八大石涛的相关作品》，见《八大石涛书画集》，台北历史博物馆，1984年。