

国学书库·书画论从

中国绘画理论

论中国绘画，历代不乏专著，而散见群书者复众。本书集采历代先贤名家关于中国绘画的精辟论述之精华，间以作者师金原省吾关于中国绘画的相关论述若干则，辑成全书共三部十六论，包括中国绘画的基础、设计、制作、运作法则等。本书对中国历代绘画理论进行了深刻的总结和分析，实不失为中国美术史上一部代表性著作。

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

傅抱石 著

国学书库·书画论丛

中国绘画理论

傅抱石 著

 江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

凤凰出版传媒集团

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画理论/傅抱石著.

南京:江苏教育出版社,2005.10

(国学书库·书画论丛)

ISBN 7-5343-6551-1

I. 中...

II. 傅...

III. 中国画—理论研究

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048527 号

出版者 **江苏教育出版社**

社 址 南京市马家街 31 号 邮政编码 210009

网 址 <http://www.1088.com.cn>

出版人 张胜勇

书 名 中国绘画理论

作 者 傅抱石

责任编辑 何 莉

集团地址 凤凰出版传媒集团有限公司

(南京市中央路 165 号 邮政编码 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 中煤涿州制图印刷厂

厂 址 河北省涿州市范阳西路 21 号 电话 0312-3685460

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 16.5 插页 2

字 数 182 000

版 次 2005 年 10 月第 1 版

印 次 2005 年 10 月第 1 次印刷

印 数 0001—5100

定 价 22.80 元

发行热线 010-88876731

编辑热线 010-88876730

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

叙 例

一

此岂中国民族性使然？习中国绘画者，强半不事理论之探求。学到几笔涂抹功夫，可以钓名；可以弋利。固自足矣！未见其有成也。此种普遍病象，实为：读书少，智不足以悟解；得书难，力不足以罗致二原因所造成。

二

中国绘画，既有与世不同之超然性，则应先明中国绘画之理论，斯可以言中国绘画。

三

论中国绘画，历代不乏专著，而散见群书者复众。能广搜而熟读之，视兹编为赘疣可也。

四

兹编分泛论之部，总论之部，分论之部。泛论之部含论五：曰一般论，曰修养论，曰造意论，曰神韵论，曰俗病论。总论之部含论六：曰造景论，曰布置论，曰笔墨论，曰设色论，曰临摹论，曰款题论。分论之部含论五：曰林木论，曰山石论，曰皴擦论，曰点法论，曰装饰论。凡三部，十六论。

五

泛论之部：泛论中国绘画之一切，直接明其精神，间接助其笔墨。此中国绘画之基础，应首先彻悟之事也。一曰一般论：此论如何认识中国绘画之重要轮廓及其公式。二曰修养论：修养为画人第一要着，所谓“人品不高，用墨无法”是也。三曰造意论：摩诘有言：“意在笔先。”大痴又云：“画，不过意思而已！”四曰神韵论：神韵固未易言也，必先虔修养，蕴深意，精神内充，韵味外溢。五曰俗病论：不神即俗，患忌即病，学者须力避之，不则终身门外矣。

六

总论之部：总论中国绘画如何设计及其制作，此作画之实际理论，继泛论而应有之事也。六曰造景论：君子所以爱夫山水者其旨安在？曰：“境尔！”境传景生；景以境出，外师造化，中得心源。七曰布置论：丘壑未成，心已先得。去取排列之间，固待妙手慧心也。八曰笔墨论：笔墨为画人表现之方法，半由天赋，半在学得，偏于天资文胜质；偏于学力质胜文。九曰设色论：设色虽小道，不善为之，

徒增丑戾尔。何色宜何山，宜何树，何色先铺，何色后渍，此亦画面调和统一变化所关也。十曰临摹论：初学作画，必重临摹。或以有背创作之旨，胸无丘壑，笔不委婉，曷能创曷能作邪？取法乎上，仅得其中，我用我法，非为初学而云。十一曰款题论：款题虽晚出，然有相当之法度焉。至印章大小位置，亦均传及。

七

分论之部：分论林木，山石，皴擦，点法，装饰各单元之法则，又继总论而应有之事也。十二曰林木论：开始作画，即在林木。俯仰穿插，岂可杂乱？布枝分根，各有定程。此画面之重心，必先娴熟者也。十三曰山石论：画面一切皆山石所容受也。故林木而后，山石尚矣。然水泉与山石并进退，兹传辑焉。十四曰皴擦论：运笔不同，名称亦异，画面无不有皴擦，而实未可板刻求之也。至于点，则与皴擦不同时，故未及。十五曰点法论：点有浑合，联络，生老，灭弱之功。家数甚多，全幅一致可也。十六曰装饰论：画之境地，固妙在大雅。然人物，屋宇，寺观，牛马，……之装饰得宜，则加趣味不少，可忽乎哉？

八

纸绢，本作画须臾不可离之要物，而独阙如者，何邪？曰：“此时代上之迁变应尔！”澄心堂纸佳矣，今日重金不易。盖兹编非供鉴赏之用也。岂有能作画而不知用纸者乎？因不列入。

九

古人论画诸籍，脱，伪，难，涩，随目皆是。兹编几经校勘，复标点断句。遇有重要者，并缀以圈(○)，以资提醒，而便初学。

十

兹编撰辑，以存原文面目为主。使知前贤立论之妙。不强事割裂。故数语偶同者存之；或一二句不入类者存之。

十一

吾师金原省吾先生，于我国画论，研究垂十数年，今就先生著述中，凡有关者，皆译入之，虽间及别家之说，要以先生为主。至平日得之于先生，及个人拙见，则不标名，仍分列之。共约三百则。

十二

兹编二次抄录，内子罗时慧，门人沈飞，挥汗执管，不停手达月余。复荷金原师于著述百忙之中，置于手筐，随时校订，尤应深致谢意者也！

中华民国二十三年九月(1934年9月)傅抱石于日本东京

目 录

叙例	(1)
----------	-----

泛论之部

第一 一般论	(3)
第二 修养论	(19)
第三 造意论	(34)
第四 神韵论	(40)
第五 俗病论	(52)

总论之部

第六 造景论	(63)
第七 布置论	(82)
第八 笔墨论	(91)
第九 设色论	(120)
第十 临摹论	(142)
第十一 款题论	(157)

分论之部

第十二 林木论	(169)
第十三 山石论	(192)
第十四 皴擦论	(223)
第十五 点法论	(237)
第十六 装饰论	(245)

泛论 之部

一般论 修养论 造意论 神韵论 俗病论

第一 一般论

‘凡画：人最难，次山水，次狗马。台榭一定器耳！难成而易好，不待迂想妙得也。（晋顾恺之：《论画》）

‘恺之“迂想妙得”一语，为中国绘画理论上最初有力之发示。足开谢赫六法之先河。其想不迂，其得决不妙。

日人金原省吾曰：“顾恺之之画论，实中国绘画思想之根本，可谓为后来一切思想之起源，吾人就此研究，即东洋画论之研究之出发。”

又曰：“‘迂想妙得’有二种意义，一表现于创作者制作上之心理，一表现于鉴赏者欣赏上之心理。何则，盖制作欣赏皆写照也。”

又曰：“‘迂想妙得’即以 insight 及其程度难易之差，与制作之难易为比例，换言之，为写照之对象化之难易，测定制作之难易之根据。”

夫圣人以神法道，而贤者通山水；以形媚道，而仁者乐。不亦几乎？（南北朝宋宗炳：《画山水序》）

夫理绝于中古之土者，可意求于千载之下，旨微于言象之外者，可心取于书策之内。况乎身所盘桓，目所绸缪，以形写形，以色貌色也？（同上）

‘六法者何？一气韵生动是也，二骨法用笔是也，三应物象形是也，四随类赋彩是也，五经营位置是也，六传移模写是也。（南北

朝齐谢赫：《古画品录》）

* 日人金原省吾曰：“六法为创作上之法则，同时亦为批评上之法则。”

《四库全书总目提要》云：“所言六法，画家宗之，至今亦千载不易也。”

夫天地之名，造化为灵，设奇巧之体势，写山水之纵横，或格高而思逸，信笔妙而墨精。（南北朝梁元帝：《山水松石格》）

* 夫画道之中，水墨最为上。肇自然之性，成造化之功！（唐王维：《山水诀》）

* 水墨渲染，造化自然。右丞一呼，中国绘画之基立矣。

日人桥本关雪曰：“在墨，有西洋画之色所不能有之复杂之色。”

日人小杉未醒曰：“古之中国人，关于水墨画之研究与苦心，任何国家，任何画风，皆非其比。”

萧条淡泊，此难画之意。画者得之，览者未必识也。故飞走迟速，意浅之物易见；而闲和严静，趣远之心难形。若乃高下向背，远近重复，此画工之艺耳！非精鉴之事也。不知此论为是否？余非知画者，强为之说但恐未必然也。然世谓好画者，亦未必能知“此”也，“此”字不乃伤俗也？（宋欧阳修：《论鉴画》）

叟曰：“少年好学，终可成也。夫画有六要：一曰气，二曰韵，三曰思，四曰景，五曰笔，六曰墨。”曰：“画者，华也，但贵似得真，岂此挠矣！”叟曰：“不然，画者画也，度物象而取其真。物之华，取其华，物之实，取其实，不可执华为实。若不知术，苟似可也，图真不可及也。”曰：“何以为似？何以为真？”叟曰：“似者，得其形，遗其气；真者，气质俱盛。凡气传于华，遗于象，象之死也！”谢曰：“故知书画者

名贤之所学也。”(五代荆浩:《笔法记》)

* 图画之要,与子备言,气者:心随笔运,取象不惑。韵者:隐迹立形,备遗不俗。思者:删拨大要,凝想形物。景者:制度时因,搜妙创真。笔者:虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动。墨者:高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非因笔。(同上)

* 此循上文而释六要也。

神者:亡有所为,任运成象。妙者:思经天地,万类性情,文理合仪,品物流笔。奇者:荡迹不测,与真景或乖,异以致其理,偏得此者,亦为有笔无思。巧者:雕缀小媚,假合大经,强写文章,增邈气象,此谓实不足而华有余。(同上)

* 岳镇川灵,海涵地负,至于造化之神秀,阴阳之明晦,万里之远,可得于咫尺间。其非胸中自有丘壑,而见诸形容,未必知此。(宋蔡京等:《宣和画谱》)

* 日人桥本关雪曰:“最近欧洲抬头之‘感念派’运动,在东方决不能视为新奇之事。表现派者曰:‘此种运动产生,始见艺术有新发表之方法。’此因毕竟不明东洋之传统,表现主义,胚胎于东洋人之主观描写,从早即已实行。”

余尝论画:以为人禽,宫室,器用,皆有常形。至于山石,竹木,水波,烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之,常理之失,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失止于所失,而不能病其全。若常理之不当,则举废之矣:以其形之无常,是因其理不可不讲也。(宋苏轼:《东坡文集》)

* 子云以字为心画,非穷理者其语不能至是。是画之为说,亦

心画也。自古莫非一世之英，乃悉为此。岂市井庸工所能晓？（宋米友仁：《论画》）

* 日人桥本关雪曰：“南画之美，决不限于实在之形体，从梦与现实而生之象征之美也。”

乐天言：画无常工，以似为工。画之贵似，岂其形似之贵邪？要不期于所以似者贵也。（宋董道：《广川画跋》）

世之论画，谓其似也。若谓形似，长说假画，非有得于真象者也。若谓得其神明，造其悬解，自当脱去辙迹。岂媿红配绿，求象后模写卷界而为之邪？画至于此，是解衣盘礴，不能偃偻而趋于庭矣。（同上）

* 画者：辟天地玄黄之色；泄阴阳造化之机。埽风云之出没；别鱼龙之变化。穷鬼神之情状；分江海之波涛。以至山水之秀丽，草木之茂荣。翻然而异，蹶然而超，挺然而奇，妙然而怪。凡识于象数，图于形体，一扶疏之细，一帡幪之微，覆于穹窿，载于磅礴，无逃乎象数，而人为万物之最灵者也。故合于画，造乎理者，能尽物之妙；昧乎理则失物之真，何哉？盖天性之机也。性者，天所赋之体，机者，人神之用，机之发万变生焉！惟画造其理者：能因性之自然，究物之微妙，心会神融，默契动静于一毫投乎万象，则形质动荡，气韵飘然矣。故昧于理者：心为绪使，性为物迁，汨于尘坌，扰于利役，徒为笔墨之所使耳，安足以语天地之真哉。是以山水之妙，多专于逸才隐遁之流，名卿高蹈之士，悟空识性，明了烛物，得其趣者之所作也。况山水乐林泉之奥，岂庸愚贱隶，贪懦鄙夫，至于粗俗者之所为也？（宋张怀：《论画》）

* “造理”、“昧理”二节，为前文东坡“常形”、“常理”之根发。

绘雪者，不能绘其清；绘月者，不能绘其明；绘花者，不能绘其馨；绘泉者，不能绘其声；绘人者，不能绘其情，然则语言文字，固不足以尽道也。（宋罗大经：《论画》）

山水之法，在乎随机应变，先记皴法不杂，布置远近相映。大概与写字一般以熟为妙。（元黄公望：《写山水诀》）

君子之所以爱夫山水者，其旨安在？丘园养素，所常处也。泉石啸傲，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，君亲之心两隆，苟洁一身，出处节义，斯系岂仁人高蹈远引，为离世绝俗之行，而必与箕颖埒素，黄绮同芳哉？《白驹》之诗，《紫芝》之咏，皆不得已而长往者也。然则林泉之致，烟霞之侣，梦寐在焉，耳目断绝，今得妙手，郁然出之。不下堂筵，坐穷泉壑，猿声鸟啼，依约在耳，山光水色，滉漾夺目，此岂不快人意实获我心哉？此世之所以贵乎画山水之本意也。不此之主，而轻心临之，岂不芜杂神观，混浊清风也哉？（宋郭熙：《林泉高致》）

* 画山水有体。铺舒为宏图而无余，消缩为小景而不少。看山水亦有体。以林泉之心临之则价高，以骄侈之目临之则价低。（同上）

* 绘画原为胸中之事耳，故宏图可，小景亦可。看画则为感应之事也，必以林泉之心临之。

凡一景之画，不以大小多少，必须注精以一之。不精则神不专，必神与俱成之。神不与俱成，则精不明，必严重以肃之。不严则思不深，必恪勤以周之。不恪则景不完，故积惰气而强之者，其迹软懦而不决，此不注精之病也。积昏气而汨之者，其状黯猥而不爽，此神不与俱成之弊也。以轻心挑之者，其形脱略而不圆，此不

严重之弊也。以慢心忽之者，其体疏率而不齐，此不恪勤之弊也。故不决，则失分解法。不爽，则失潇洒法。不圆，则失体裁法。不齐，则失紧慢法。此最作者之大病也。然可与明者道。（同上）

思平昔见先子作一二图，有一时委下不顾，动经一二十日不向。再三体之，是意不欲。意不欲者，岂非所谓惰气者乎？又每乘兴得意而作，则万事俱忘。及事汨志挠，外物有一，则亦委而不顾。委而不顾者，岂非所谓昏气者乎？凡落笔之日，必明窗净几，焚香左右，精笔妙墨，盥手涤砚，如见大宾，必神闲意定，然后为之，岂非所谓不敢以轻心挑之者乎？已营之，又彻之。已增之，又润之。一之可矣。又再之。再之可矣。又复之。每一图必重复终始，如戒严敌，然后毕。此岂非所谓不敢以慢心忽之者乎？所谓天下之事，不论大小。例须如此，然后有成。（同上）

学画花者，以一株花置深坑中，临其上而瞰之，则花之四面得矣。学画竹者，取一枝竹。因月夜照其影于素壁之上，则竹之真形出矣。学画山水者，何以异此。尽身即山川而取之，则山水之意度见矣。真山水之川谷，远望之以取其势，近看之以取其质。（同上）

莫神于好，莫精于勤，莫大于饱游饫看，历历罗列于胸中。而目不见绢素，手不知笔墨，磊磊落落，杳杳漠漠，莫非吾画。（同上）

古人作画，胸次宽阔，布景自然，合古人意趣，画法尽矣。（元黄公望：《写山水诀》）

作画只是个理字最紧要。吴融诗云：“良工善得丹青理。”（同上）

古人作画，其精神贯注处，眼光四射，如兔起鹘落，稍纵即逝。后来作者，精心临摹，尚未易究其指归，况率意改作乎？（明王绂：

《书画传习录》)

意趣具于笔前，故画成神足，庄重严律，不求工巧，而自多妙处，后人刻意工巧，有物趣而乏天趣。（明屠隆：《画笈》）

画与字各有门庭，字可生画不可不熟。字须熟后生，画须熟外熟。（明董其昌：《画旨》）

昔人评大年画，谓得胸中着万卷书更奇古。又大年以宋宗室，不得远游，每朝陵回，得写胸中丘壑。不行万里路，不读万卷书，欲作画祖其可得乎？此在吾曹勉之，无望庸史矣。（明莫是龙：《画说》）

夫画者，从于心者也。（明释道济：《画语录》）

* 古者，识之具也。化者，识其具而弗为也。具古以化，未见夫人也，尝憾其泥古不化者，是识拘之也。识拘于似则不广。故君子借古以开今也。又曰：“至人无法”，非无法也。无法而法，乃为至法。凡事有经必有权，有法必有化：一知其经，即变其权；一知其法，即工于化。夫画天下变动之大法也，山川形势之精英也，古今造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。（同上）

* 吾国画人，狂称“仿古”。道济谨严其义曰：“识之具也”。而化在“我”。夫“我”，任人而有，任人而不知。是以下节畅言“我之为我自有我在”，只有古就“我”，而“我”必须卓然入画。则此画面始有“我”，始有生命。西哲画人之言“自我”，即此义也。

* 或有谓余曰：“某家博我也，某家约我也，我将于何门户，于何阶级，于何比拟，于何效验，于何点染，于何摹皴，于何形势，能