

古典新读
中国古代的生活格调

林泉高致

(宋) 郭熙 著

张琼元 编著

全国百佳图书出版单位
APCTIME 时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

林泉同致

(宋) 郭熙著
张琼元 编著

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

林泉高致 / (宋)郭熙著;张琼元编著. — 合肥:黄山书社, 2015.7

(古典新读·第1辑,中国古代的生活格调)

ISBN 978-7-5461-5135-9

I. ①林… II. ①郭…②张… III. ①山水画—绘画评论—中国—宋代 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175661号

林泉高致

LINQUANGAOZHI

(宋)郭熙 著 张琼元 编著

出品人 任耕耘

总策划 任耕耘 蒋一谈

执行策划 马磊

项目总监 高杨 钟鸣

内容总监 毛白鸽

编辑统筹 张月阳 王新

责任编辑 屠涛

图文编辑 王屏

装帧设计 李娜 李晶

图片统筹 DuTo Time

出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071

印刷 安徽联众印刷有限公司

版次 2016年3月第1版

印次 2016年3月第1次印刷

开本 710mm×875mm 1/32

字数 174千

印张 5.5

书号 ISBN 978-7-5461-5135-9

定价 26.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

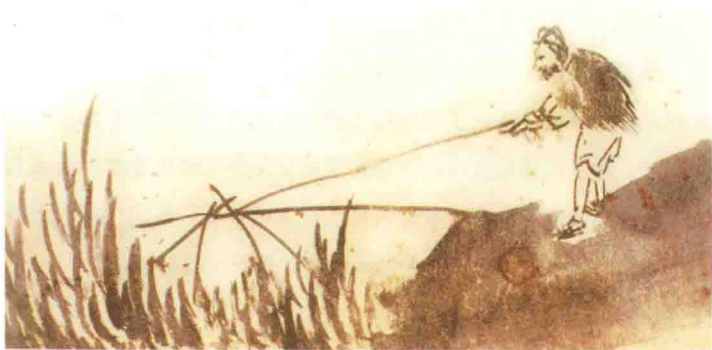
联系电话 0551-63533725

前言

《林泉高致》成书于北宋，是我国第一部系统探讨山水画创作的理论专著。

北宋时期是我国传统山水画发展的高峰期，山水画的各项水墨技法日趋完善，脱离了隋唐以来的“先勾后填”之法，出现了讲究笔墨韵味的皴、擦、点等技法，对后世影响很大。郭熙（约1000—约1090），字淳夫，河阳温县（今河南孟县东）人，出身平民，以画闻名。熙宁元年（1068），被召入画院，后任翰林待诏直长。郭熙的山水画早期师法五代山水画家李成，后自成一派，笔力劲健，

水墨明洁。宋神宗在位的熙宁、元丰年间（1068—1085），郭熙的作品深受宋神宗喜爱，有“神宗好熙笔”“评为天下第一”之说。

《林泉高致》是郭熙山水画创作理论的总结，由其子郭思整理而成。本书不仅对后世山水画的发展影响深远，而且是现代人研究古代绘画的重要文献依据，在中国艺术理论发展史上占有重要的位置。

《林泉高致》主要阐述了三个方面的内容：一是山水画与文人的追求。他从君子与绘画的关系中阐述了自己的美学思想，认为只有“可行、可望、可游、可居”之地才能入画，才是君子心灵的真正归宿。

二是山水画的创作方法。郭熙提出了“身即山川即取之”的观点，强调只有将身心融入到自然之中，对大自然有整体的把握，才能创作出鬼斧神工之品。与此同时，他还强调了创作者艺术心灵的重要性，“凡一景之画，不以大小多少，必须注精以一之，不精则神不专”。

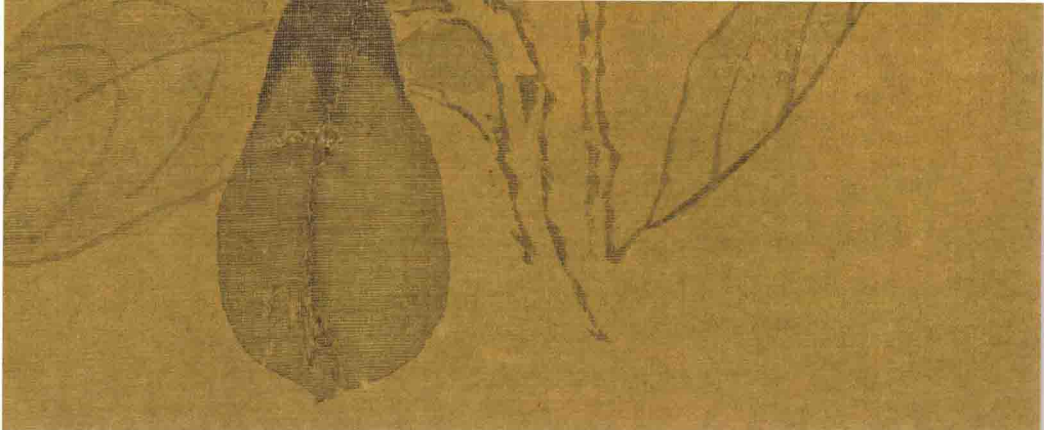
三是郭熙所提出的“三远”说，对后世的绘画产生了重要的影响。“三远”体现了一种音乐化、节奏化的宇宙空间和绘画的独特角度，体现了中国美学境界的冲淡调和，是对我国山水画内涵的一个重要注解。

本书以《四库全书》版《林泉高致》为底本，分为原序、山水训、画意、画诀、画题、画格拾遗、画记等七个部分，对各个部分加以注释和解读，阐述了郭熙画学的主体思想。为了注重知识性与趣味性，除了梳理出我国山水画发展的脉络外，还收集有对山水名作以及山水名家的介绍。希望大家通过本书对于我国的绘画艺术有个更加全面的了解，对绘画爱好者也能够有所启迪与借鉴。

原序.....	001
山水训	009
画意.....	083
画诀.....	093
画题.....	119
画格拾遗	143
画记.....	153
许光凝序.....	163

原
序

《语》曰：“志于道，据于德，依于仁，游于艺^①。”谓礼、乐、射、御、书、数。书，画之流也。《易》之《山坟》《气坟》《形坟》^②，出于三皇。《山》如山，《气》如气，《形》如形，皆画之椎轮^③。黄帝制衣裳有章数，或绘或绣，皆画本也。故舜十二章^④，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，《论语》：“绘事后素”，《周礼》：“绘画之事后素工”，画之为本甚大且远。自古说伏羲画八卦，读为“今汝画”之“画”，“画”文训为“止”，不知画八卦为等义，故画当为画，但今画出于后世，其实止于画字尔。又今之古文篆籀禽鱼，皆有象形之体，即象形画之法也。

【注释】

①志于道，据于德，依于仁，游于艺：语出《论语·述而》，系孔子教学总纲。孔子认为君子应立志高远，有德行，有仁爱之心，

并且勤奋学习各种技艺。

②《山坟》《气坟》《形坟》：《山坟》《气坟》《形坟》谓之“三坟”；坟是当时以土制成的文字载体，代指书籍；谓之三坟，言大道也。

③椎轮：原始的无辐车轮，指代事物的最初阶段。

④十二章：古代天子之服绘绣的十二种图案，衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫，称上六章；裳绣宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，称下六章。

【解读】

“《语》曰：志于道，据于德，依于仁，游于艺。”我们的先人很早就将情操的陶冶、美好心灵的养成，寄托于天地之间，成就了一代代文人的精神家园。山水画的出现与发展寄托了文人骚客的天地情怀，自然成为他们抒发胸臆、陶冶情操的不二之选。

我国山水画的发展源远流长。魏晋南北朝是山水画发展的滥觞，这一时期，虽然政治腐败、社会混乱，但并未能压抑文人的哲思，反倒成就了他们精神的解放与对美好的渴慕。就是这个苦难的时代，赋予了后人宝贵的财富：一是“山水之美”的发现，二是新创出了山水画。山水画又经唐至五代的发展，在宋朝迎来了它的高潮。而郭熙的《林泉高致》，正是对前代成就的发现与总结。

本段引文为郭熙的“立言之说”，开篇探讨了绘画的起源问题。在中国绘画发展历史中，无论绘画形式、技巧发生了怎样的改变、取得了哪些成就，绘画的本质都不会改变，即这是对天地万物的描摹，是对“象”之内涵的追寻。无独有偶，对万物之象的模仿，也成了另外一种伟大艺术形式——书法的起源。因此，郭熙又一次重申了“书画同源”的观点。

书法和绘画无论是在使用材料、表现技法、产生条件、审美理念等诸多方面，都有相同或相近的地方。唐代画家张彦远在《历代名画记》卷一“叙画之源流”中，第一次从理论上全面阐述了书画

《弋射收获图》画像砖（汉）

这块画像砖画面分成上下两部分，上部弋射图，右为莲池，池内浮着莲叶，水中有鱼鸭遨游，空中有大雁飞行。下部为收获图，一人挑担提篮，三人俯身割穗，另外两人似在割草，整个画面简洁分明，表现了作者对自然的审美趣味，笔触之间流露出对大自然生长活力的赞美，还能看到一些中国山水画技法的萌芽。

同源的问题。他认为在造字之初，书画同体而未分，而书、画的区分又源于二者表现目的的不同。文字的作用在于传意，绘画的作用在于见形。这一观点被后世继承和发挥，并产生了深远的影响。实质上，“书画同源”主要包括四个方面：

其一，书画同“起”源。在原始氏族社会中，每一个部落都有自己的图腾。大汶口文化、吴城文化、半坡文化等都保留有上百个古老的族徽。这些族徽上的图画，都来源于上古先民对大自然的观察。先民们从纯自然的角认识身边的一草一木，每当有所体悟，

就将这些事物画下来，或者用符号表现出来。北宋道教名篇《云笈七签》中记载：“帝（黄帝）至翠汾之泉，有黄龙负图而至，其图无色毕具，白图兰叶而朱文，帝令侍臣写之，以示天下，曰河图书。”这里的河图书，就是“书画同源”的一种说法，但关于河图书的具体意义是什么，还有待考证。

其二，书画同“形”源。书法与绘画在表现形式方面，尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性。二者兼具抽象之美、笔墨之美、韵律之美。书法用笔是造型的语言，绘画用笔则本身带有浓厚的书法趣味，国画的线条、墨韵，处处都显现着抽象的书法之美，流露出其独立的审美价值。

其三，书画同“神”源。书法与绘画不仅具有笔墨形式的同源性，更深层次的联系在于二者都不曾停止对艺术意境的追寻。艺术意境的塑造不仅是书法家匠心的依据，也是画家创造的源泉。二者虽为不同的艺术形式，但却具有相同的精髓、意趣之源。

其四，书画同“心”源。书法、绘画同样重视创作主体的状态，可谓“外师造化，中得心源”。作品已并非简单的黑白墨色，而是灵动的生命再创造。

书法与绘画就像一对孪生姐妹，而在《林泉高致》中，人们有幸循着郭熙的步伐，一起领略绘画之美，探寻画之精髓。

思邈^①时，侍先子^②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，

用貽^③同好。噫！先子少从道家之学，吐故纳新，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，孝友仁施为深，则游焉息焉。此志子孙当晓之也。

【注释】

① 髻（guàn）角：儿童发式，指代童年。

② 先子：泛指祖先，也指王父。此处是指父亲郭熙。

③ 貽：赠送、赠给。

【解读】

本段引文是郭熙之子郭思的注释，讲述了《林泉高致》诞生的经过。郭思回忆到，在他小时候，父亲就曾对他说，绘画是要遵循一定章法的，不能草草了事。于是郭思便细心收集父亲的学说，将它们整理下来，不敢有遗漏。

郭思编纂整理父亲所言绝非偶然，自先秦到宋，绘画理论家们都在有意识地收集整理绘画理论，构成了完整的山水画理论体系。山水画理论发展可分为两个时期：第一个时期，是“道”的生命体验。在山水画发展的魏晋南北朝时期，诞生了专门的绘画理论。其中，南朝宋画家宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》，所提及的“澄怀味像”“圣人以神法道”“山水以形媚道”等理论，强调了通过山水的表现，反映事物的生命本质。第二个时期，是“林泉之心”的生命感悟。自唐以来，画家们更加注重个人生命感悟与自然的联系。唐代山水画家张璪在《画境》中提出“外师造化，中得

《秋山访友图》郭熙（北宋）

心源”的绘画思想，首次明确指出山水画创作必须遵循主观和客观统一的规律。随后，五代画家荆浩在《笔法记》中提出了著名的绘画“六要”，即“气、韵、思、景、笔、墨”，这是对魏晋时期谢赫所提“六法论”，即“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”理论的进一步补充与扩展。

两宋时期，士大夫阶层地位的大大提高，经济文化的相对繁荣，统治阶级对文化的偏好，都为山水画艺术的发展提供了良好的空间，山水画也迎来了高潮。两宋山水画的丰富性和深刻性，是在继承前人“师法造化”理论的基础上，进一步强调对生活的感受和自然的变化紧密结合。《林泉高致》正是以“林泉之心”品察万物，深入自然以品味生命之“真”，从而达到人与自然的和谐统一，而这正是先秦时期“天人合一”思想的延续与发展。

山
水
训

君子之所以爱夫山水者，其旨安在？邱园^①养素^②，所常处^③也；泉石啸傲，所常乐也；渔樵隐逸，所常适^④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^⑤洁一身，出处节义斯系，岂仁人高蹈远引^⑥，为离世绝俗之行，而必与箕、颍^⑦、埴^⑧素、黄绮^⑨同芳哉！白驹之诗，紫芝之咏^⑩，皆不得已而长往者也。

【注释】

- ①邱园：本作丘园，避孔子名讳，故名“邱园”。与其后泉石、渔樵、猿鹤等，都代指隐逸。
- ②养素：修养并保持本性。张铉注《文选·嵇康》：“养素全真，谓养其质以全真性。”
- ③处：安顿。
- ④适：舒畅，强调心理上的感受。
- ⑤苟：假如。
- ⑥高蹈远引：蹈：踩上；引：避开。指远离官场，隐居起来。