

畫

筌

竹重光 著

中
華
書
局

肅
答

此據知不足齋叢
書本排印初編各
叢書僅有此本

畫筌

清 江上外史賀重光著

虞山王 麓石谷
昆陵陳 格正叔評

繪事之傳尚矣。代有名家。格因品殊。考厥生平。率多高士。凡爲畫訣。散在藝林。六法六長。頗聞要略。然人非其人。畫難爲畫。師心隨習。迄無得焉。聊據所見。輯以成篇。纖計小談。俟夫知者。繪苑流傳。大都高人名事。爲定論。其胸中逸氣。此實人與筆合。畫夫山川氣象。以渾爲宗。林樾交割。以清爲法。畫家最重清法。清淨二語。始兩得之。通體脫落。始兩得之。遠近劑量淺深。山之旁脇易寫。正面難工。山之腰脚易成。峯頭難立。主山正者。客山低。主山側者。客山遠。衆山拱伏。主山始尊。羣峯盤互。祖峯乃厚。土石交錯。以增其高。支隴勾連。以成其闊。一收復一放。山漸開而勢轉。一起又一伏。山欲動而勢長。起伏收放。括盡縱橫運用之法。背不可視。仄其峯勢。恍而陰崖。罔不可窺。鬱其林叢。如藏屋宇。山分兩麓。半寂半喧。崖窈垂膺。有現有隱。近阜下以承上。有尊卑相顧之情。遠山低以爲高。有主客異形之象。山頭山足。俯仰照顧有法。近者遠峯。形狀勿令相犯。此章法要緊處。學者勿輕放過。危巖削立。全依遠軸爲屏。巨嶺橫開。還藉羣峯插笏。一抹而山勢迢遙。貫腹內陵阿之層轉。一峯而山形峯嶽。在嶺邊樹石之繽紛。數逕相通。或藏而或露。諸峯相望。或斷而或連。峯天矯以欲上。仰而瞰空。砂迤邐以同奔。俯而薄地。山從斷處而雲氣生。山到交時而水口出。山脈之通。按其水徑。水道之達。理其山形。水道乃山之血脉貫通處。水道不清。地勢異而成路時爲夷險。水性平而畫沙未許欹斜。近山濛洞。每於邨邊石脚。遠沙迢遞。見之峯頂山腰。樹中有屋。屋後有

山。山色時多沈瀟。石旁有沙。沙邊有水。水光自愛空濛。平遠一派。水陸有殊。江湖以沙岸。蘆汀帆櫓。鳬雁

利竿。樓櫓戍壘。漁置爲映帶。卽野以田。蘆籬徑菰。清柳堤茅店。板橋煙墟。渡艇爲鋪陳。畫中平遠最難作。此分江湖卽野雨景。曉景。

處卽是畫法。野景以遠大年爲宗。江景則江燕諸公爲妙。觀此點綴。畫法盡矣。山本靜。水流則動。石不頑。樹活則靈。土無全形。石之巨細助其形。

石無全角。石之左右藏其角。土載石而宜。審重輕。石疊石而應相表裏。山水中畫石。與尋常畫法不同。須令土石渾成。雖極奇險之致。而位置天然。

方爲合格。石之立勢正。走勢則斜。坪之正面平。旁面則反。半山交夾石爲齒牙。平壘逶迤。石爲膝趾。山脊以

石爲領脈之綱。山腰用樹作藏身之幄。山實虛之以煙靄。山虛實之以亭臺。山形欲轉。逆其勢而後旋。樹

影欲高。低其餘而自聳。山面陡面斜。莫爲兩翼。樹叢高叢矮。少作竝肩。石壁巉峴。一帶傾欹。而倚盼。樹枝

撐攬。幾株向背而紛拏。橫崖泉落。景已伏而忽通。孤蟬石飛。勢將墜而仍綴。樹排蹤以衛缺。石頽臥以障

虛。山外有山。雖斷而不斷。樹外有樹。似連而非連。此段詩隱現斷續之妙。如文章家龍門對事法。變化無方。榆柳茂於卽舍。松檜鬱乎

巖阿。坡閒之樹扶疎。石上之枝偃蹇。短樹參差。忌排一片。密林翳翳。尤喜交柯。密葉偶閒。枯槎頓添生致。

紐幹或生。剝蝕愈見蒼顏。枝綴葉而參伍錯綜。弗生窒礙。葉附枝而橫斜紆直。欲使聯翩。苑枯或因發葉

之早遲。舒屈多由引幹之老稚。一本之穿插掩映。還如一林。一林之倚讓承承。宛同一本。正標側抄。勢以

能透而生。葉底花閒。影以善漏而豁。透則形勝而似長。漏則體肥而若瘦。作畫寄居其半。謂家畫法變應多偏。不過爲造化傳神。若非靜氣。難得其理。曲段洗發。曲盡元微。一本一林透漏之法。畫樹煙中之幹如影。月下之枝無色。雨葉暗而淋漓。風枝

得其理。曲段洗發。曲盡元微。一本一林透漏之法。畫樹煙中之幹如影。月下之枝無色。雨葉暗而淋漓。風枝

亞而搖曳。木皮之腐理如生。蟠根之植立宜固。春條擢秀。夏木垂陰。霜枝葉零。寒柯枝瑣。表挺而脩立。影

互而成行。幽岩古栢，老狀離奇。片石疎叢，天真爛熳。山擁大塊而虛腹，木攢多種而疎顛。衆沙交會，借叢樹以爲深。細路斜穿，綴荒林而自遠。沙如漂練，分水勢而復羅。卽勢樹若連棚，圍山足而兼攬。山疊沙邊，水蕩偶借石防。峯裏雲生，還容樹影。沙之交插處，作樹有上，惟巖巖最爲擅勝。荒林細路，南宋諸公妙境也。林麓互錯，路暗藏於山根。岩谷通藏，境深隱於樹裏。密樹憑山而根株迭露，能令土石分明。近山嵌樹而坡岸稍移，便使柯條別異。樹根無著，因山勢之橫空。峯頂不連，以樹色之遙蔽。峯稜孤側，草樹爲羽毛。坡腳平斜，石叢爲綴。樹惟巧於分根，卽數株而地隔。石若妙於劈面，雖百笏而景殊。非在口授，亦在心傳。石看三面，有圭端刀錯。玉尺銀瓶，香篆攀援。蟲窠魚砌，覆孟欹帽。缺斯蹲獸，蚌殼螺軻。鳥置犀首之異狀，須離象而求。樹分單夾，有散蝶聚蜂蛇。驚鴉集雞，翎燕翳珠綴。冰凌竹个，樓團簾垂。穗結飄縷，簾角攢針。疊執之殊形，貴相機而作。形容樹石之法，不離此種種，而其妙處，全在筆墨脫化。石有剝蘚之色，土有胥澤之容。樹勁則清水柔，則秀麗。拖沙而勢，背隱樹而境深。瀑亂瀉者源長，岩倒懸者脚穩。原巘交迴，起空嵐而氣豁。雲岩聳聳，互脩坂而勢悠。山巍脚遠，水無近麓之情。地廓邨遙，樹少參天之勢。山淺莫爲懸瀑，樹大無作高山。沙勢勿先成，背峯頭而後定。遠墅勿先作，待山空而徐添。懸坪疊石，卽作山脊。低岸交沙，便成津浦。潮層層如浪捲，石泛泛似瀉浮。衆水匯而成潭，兩崖逼而爲濕。闊狹因乎石積，夷險視乎岩梯。無風而潮平，觸石而湍激。折瀾如傾沸，湧浪若騰驤。派流遠近，爲斷續之分。波紋有無，山起滅之異。水漲闊而沙岸全無，水煙浮而江湖半失。平波之行，筆容與。激湍之運，晚回旋。浪花迅捲而筆繁，濤勢高掀而筆瀟。山隔兩岸，樹欹斜而援引。水分雙岸，橋蜿蜒以交通。五代北宋諸公多工畫水。

溪澗江湖，此法通異。玩此，不特取勢之，布局觀乎縑緒，命運寓於規程，統於一面，緝擄不替，審所之而開闢，法，明析無餘，而運筆之妙，發揮略盡。所謂陰一陽之爲道，有準尺幅小，山水宜寬尺幅寬，邱壑宜緊，卷之上下，隱截巒根，幅之左右，吐吞岩樹，一縱一橫，會取山形樹影，有結有散，應知境開神開。無法不離縱橫聚散四字，巧在善留，全形具而妨於湊合，因用閃正勢列，而失其機神，眼中景現，要用急迫筆底意窮，須從別引。二語，畫神元要也，知偶爾天成，加以人工，而成損其體者，且難遇之。此中佳致，移之彼處，而多遠，理路之消，由低近而高遠，景色之備，從濟簡而綢繆，絮小以成鉅，心欲其靜，完少以布多，眼欲其明，目中有山，始可作樹，意中有水，方許作山。目中有山四句，即所謂胸有成竹也，今人作畫，胸中了無主見，信筆填砌，縱令成圖，亦氣索然，參此方悟畫法。作山先求入路，出水預定來源，擇水通橋，取境設路，分五行而辨體，峯勢同形，藉於地理，象庶類以殊容，景色一致，味其物情，樹無表裏，不知隱見之方，山少陰陽，豈識渲皴之訣，水遲引導，難以奔流，樹早生根，無從轉換，瀑水若同簪溜，直瀉無情，石塊一似土坯，摸稜少骨，坡寬石巨，崇山翻似培塿，道直沙竊，遠地猶同咫尺。講究邱壑，只在路標水口，二者安置得貼，邱壑之理，思過半矣，此中皆桶案之形，山下無輪廓，中無病，洗刷略盡，若不細加體認，即斷其弊，猶余茫然，厭瓜稜之狀，地薄崖危，未帖峯高，樹壯非宜，近山平田，患其墜立，離邨列樹，勿似離橫，挺然者樹容，木本毋同草本，油然者樹色，生枝休似伐枝，峯巒雄秀，林本不合蕭疎，島嶼孤清，屋舍豈宜叢雜，異境未可多爲，田圃祇堪戲作，宮殿鬱盤而壯麗，寺觀清遠而嵯峨，園亭之屋幽敞，旅舍之屋駢闐，漁舍荒寒，田家樸野，山居僻其門，逕邨聚密其井，煙界畫之工，無虧折算，寫意之妙，頗擅縱橫。應字畫法，諸家體格不同，大約意氣用筆，無傷於雅，沙草劇不失於文，雪意清寒，休爲染重，雲光幻化，少作鉤盤，雨景霏痕，宜忌風林，狂態堪噴曉

霧昏煙。景色何容交錯。秋陰春鶯。氣候難以和干。前人有題後畫。當未畫而意先。今人有畫無題。卽強題而意索。雲裏帝城。山龍盤而虎踞。雨中春樹。屋鱗次而鴻冥。仙宮梵刹。協其龍砂。卽舍茅堂。宜其風水。山門敞豁。松杉森列。而成行。水閣幽奇。藤竹蕭疎。而垂影。平沙渺渺。隱葭菼之蒼茫。卽水溶溶。映垂楊之歷亂。林帶泉而含響。石負竹以斜通。草媚芳郊。浦綠幽淡。潮落沙交。水光百道。山塞石出。樹影千樞。愛落景之開紅。值山嵐之送晚。宿霧斂而猶舒。柔雲斷而還續。危峯障日。亂壑奔江。空水際天。斷山銜月。雪殘青岸。煙帶遙岑。日落川長。雲平野闊。地表千鐔。高標插漢。波閒數點。遠黛浮空。匿秀嶺於重巒。立奇峯於側嶂。兩崖峭壁。倒壓溪船。一架危樓。下穿岩瀑。孤亭樹覆。危磴闌扶。溪深而猿不得下。壁峭而鳥不敢飛。驚濤拍於怒石。叢木擁乎飛梁。江上千峯。雪積海中。孤島雲浮。霞蔚林皋。陰生洞壑。雨氣漸沈。暮景夜色。乍分晨光。散秋色於平林。收夏雲於深岫。月映園林之蕭灑。風生野渚之飄颻。雲擁樹而林稀。風懸帆而岸遠。脩篁掩映於幽澗。長松倚薄於崇崖。近激鷺飛。色明初霽。長川雁度。影帶沈暉。水屋輪翻。沙堤橋斷。鳧飄浦口。樹夾津門。石屋懸於木末。松堂開自水濱。春蘿絡徑。野篠縈籬。寒覺桐疎。山窗竹亂。柴門設而常關。蓬窗繁而如寄。樵子負薪於危峯。漁父橫舟乎野渡。臨津流以策蹇。憩古道而停車。宿客朝餐旅店。行人暮入關城。幅巾杖策於河梁。被褐擁鞍於棧道。賈客江頭夜泊。詩人湖畔春行。樓頭柳綠。陌上花飛。散騎秋原。荷鋤芝嶺。高士幽居。必愛林樾之隱秀。農夫草舍。常依隴畝以棲遲。攬書水檻。須知五月江寒。垂釣砂磯。想見一川風靜。寒潭晒網。山徑攜琴。放鶴空山。牧牛盤谷。尋泉聲而蹠足。戀松色以支頤。濯足清

流之中。行吟絕壁之下。登高而望遠。臨水以送歸。臥看滄江。醉題紅葉。松根共酒。洞口觀棋。見丹井而如逢羽客。望浮屠而知隱高僧。看瀑觀雲。偶成獨立。尋幽訪友。時見兩人。此段論畫中諸景。凡畫家無有不知者。但筆墨難盡。即請意布置。終不免遺出其詞句之佳。當於景色中有會心處。人不厭拙。只貴神清。景不嫌奇。必求境實。董巨峯特多屬金陵一帶。倪黃樹石得之吳越。諸方米家墨法。出潤州城南。郭氏圓形。在太行山右。摩詰之輞川。關荆之桃源。華原冒雪。營邱寒林。江寺圖於希古。鵲華貌於吳興。從來筆墨之探奇。必繫山川之寫照。善師者師化工。不善師者撫纖素。拘法者守家數。不拘法者變門庭。叔達變爲子久。海岳化爲房山。黃鶴師右丞而自具蒼深。梅花祖巨然而獨稱渾厚。方壺之逸致。松雪之精妍。皆其澄清味象。各成一家。會境通神。合於天造。畫工有其形而氣韻不生。士夫得其意而位置不穩。前帶脫作家習。得意忘象。時流託士夫氣。藏拙欺人。是以臨寫工多。本資難化。筆墨悟後。格制難成。畫工精力。筆之者難。百年以來。不一二觀。故有京而習之。老一幅。胸中邱壑易窮。一闕勝一闕。腕底煙霞無盡。全局布於心中。異態生於指下。氣勢雄遠。方號大家。神韻幽閒。斯稱逸品。寓目不忘。必爲名跡。轉瞬若失。盡屬庸裁。山下宛似經過。卽爲實境。林間如可步入。始足怡情。聚林屋於盈寸之間。招峯嶺於千里之外。仰眺峩峩。訝躋攀之無路。俯觀叢邃。喜尋覽之多途。無猿鶴而恍聞其聲。有淵澗而莫覩其跡。近睇鉤皴。潦草無從摹搦。遠覽形容。生動堪使留連。濃淡疊交而層層相映。繁簡互錯而轉轉相形。畫家六法。以氣韻生動爲要。人人能言之。人人不能得之。全在川壑用筆時。嘗取此化氣。惟有博覽邱壑之辭者。心領神會。不然。雖畢生撫古法。終隔數塵。無層次而有層次者佳。有層次而無層次者拙。狀成平榻。雖多邱壑。不爲工。若入深重。卽少林。樹而可

玩真境現時豈關多筆眼光收處不在全國合景色於草昧之中昧之無靈擅風光於掩映之際寬而奪新密綴之中自兼曠遠率易之內轉見便娟

此篇中頗發氣韻最微妙處出其議論精微語無虛下學者字字作禪句參之默契其旨

山之厚處卽深處

水之靜時卽動時林閒陰影無處營心山外清光何從著筆空本難圖實景清而空景現神無可繪真境逼而神境生位置相戾有畫處多屬贅疣虛實相生無畫處皆成妙境

凡理路不明，隨筆填湊，滿幅布置，處處皆病。至點出無意處，更進一層，尤

常尋味而得之。人但知畫處是畫。不知無畫處皆畫。畫之空處。全局所歸。即虛實相生法。人多不著此空處。如有通幅皆氣。故云妙境也。心收拾。滿幅都非勢之推挽。在於幾微勢之凝聚。由乎相度。畫法忌板。以其氣韻不生。使氣韻不生。雖飛揚何益。畫家嫺雅。以其形模非似。使形模非似。卽老到奚庸。籀簡或稱健筆。易入畫苑之魔。疎拙似非畫家。適有高人之趣。披圖畫而尋其爲邱壑則鈍。見邱壑而忘其爲圖畫則神。邱壑忘爲圖畫。是得天地之真氣也。所謂藝游而至者。則神傳矣。

蓋山容憑皴淡以相像無泥皴淡而著其僞樹態假點抹以形容勿拘點抹而忽其真鉤之行止卽峯巒之起伏皴之分搭卽土石之紋痕頓挫乃鉤劈之流行淺深爲渲染之變化虛白爲陽實染爲陰山坳染重端因陰影相遮山面皴空多是陽光遠映山以分按脊生石用重鉤面出山腳伏而皴側坡脊起而皴間麻皮虛脚而山空兼讓長林之得致釘頭露額而石豁又資叢樹以託根墨帶燥而蒼皴兼於擦筆濡水而潤渲開以烘襯複而內暈鉤簡而外工鉤靈動似乎皴皴細碎同於擦劈而不皴知烘染之有法皴而不染知鉤劈之意全著筆爲皴留空痕以成廓運墨爲染開滄迹以省鉤點之圓活與皴無殊皴之沈酣脉染匪異鉤之漫處可以資染染之著處卽以代皴複染於鉤內而石面稜稜增染於廓外而石脊

隱隱未足而染以發其華。皴已足輕染以生其韻。解索動而麻皮靜。爛草質而牛毛文。釘頭芥於木栴。長短同施。豆瓣潑於芝麻。小大易置。卷雲雨點各態。亂柴荷葉分姿。劈斧近於作家。文人出之而峭。鬼臉易生習氣。名手爲之而適。大劈內帶駭痕。小劈中含錯跡。石澗面而隱疊千層。山沒骨而融成一片。灰堆乃礬頭之梯境。礬皴即斧劈之後塵。從古畫家各立一戶。皆由法不窮。自唐五代南北宋以至元明。其筆法有化離合處。則諸家其法。一以貫之。更無滯滯。今人之說。只正不能專攻一家。故諸家皆無人處也。觀此論。皴法精詳。開墨以之元。補前人之缺略。與六法之密著也。畫中惟皴法最難。所宜亟講。各家其法。未易繁縟。然須畫北宋。勿使一筆入南宋法。畫南宋。勿使一筆入元人法。畫元人。亦勿使入南宋諸家法。諸家各有門戶。勿相混淆。惟通其理而化其偏。讀此可以豁然開悟。鈎多圭角而俗態生。皴若團圓而清韻少。皴之俯仰披似風蘆而垂如露草。皴之縝密則同屋漏而隱若紗籠。連鈎帶染。機到筆隨。似石如山。形忘意會。點分多種。用在合宜。圓多用攢。側多用疊。禿鋒用皴。破筆用鬆。擲筆者芒。按筆者銳。含潤若澗。帶渴爲焦。細等纖塵。磊同墜石。淡以破濃。聚而隨散。繁簡恰有定形。整亂因乎興會。澹淡衆散。點法要訣。更須以各家法參之。論設色之妙。於下文數語盡之。丹青競勝。反失山水之真容。筆墨貪奇。多造林邱之惡境。怪僻之形易作。作之一覽無餘。尋常之景難工。工者類觀不厭。墨以破用而生韻。色以清用而無痕。輕拂軟於機織。有渾化脫化之妙。蠶色難於水墨。有藏青藏綠之名。蓋青綠之色本厚。而過用則皴淡全無。赭黛之色本輕。而濫設則墨光盡掩。蠶浮不入。雖濃郁而中乾。渲暈漸深。即輕勻而肉好。閒色以免雷同。豈知一色中之變化。一色以分明晦。當知無色處之虛靈。此言一色中變化。已造妙境。至論及無色處精微之理。觀於入道。宜濃而反淡。則神不全。宜淡而反濃。則韻不足。學山樵之用花青。每多醜態。仿一峯之喜淺絳。亦涉扶同。乃知慘淡經營。似有似無。本於意中融變。即令朱

黃雜沓，或工或誕，多於象外追維。千筆萬筆易，當知一筆之難。一點兩點工，終防多點之拙。山川之氣本靜，筆躁動則靜氣不生。林泉之姿本幽，墨轟疎則幽姿頓減。實至神妙處，必有靜氣。蓋格造緣機餘習，無非隨其登岸矣乎。山隈空處，筆入虛無。樹影微時，墨成煙霧。筆中用墨者巧，墨中用筆者能。墨以筆爲筋骨，筆以墨爲精英。筆渴時墨焦而屑，墨暈時筆化而銕。人知搶筆之鬆，不知鬆而非懈。人知破墨之澀，不知澀而非枯。墨之傾潑，勢等崩雲；墨之沈凝，色同碎錦。筆有中峯側峯之異用，更有著意無意之相成。轉折流行，鱗游波駛，點水錯落，華繁花飛，拂爲斜脈之分形，礫作僵坡之折筆。喙毫能令影疎，策穎每教勢動。石圓似弩之內擲，沙直似勒之平施，故點畫清真，畫法原通於書法。風神超逸，精心復合於文心。抒高隱之幽情，發書卷之雅韻。點筆閒窗，寓懷知己。偶逢合作，庶幾古人。此復括八法示人，以見畫畫同原，眞千古不易之論。此實先生書後畫筆并著之畫也，高隱下四句，尤爲作畫根本要義，勿輕讀過。至於人物花卉，鳥獸蟲魚，冠服審其時代，衣紋應有專家，顧盼想其性情，爪髮更無遺憾。春葩秋萼，花葉全師造化，寫豔如浮其香，雲翼霜蹄，飛走合於自然。傳神兼肖其貌，鮮鱗綠繞於溪潭，荇藻弄影，草蟲飛綴於條葉。風日搖姿，顧吳陸李，韓戴徐黃，昔號擅長，世珍遺跡，援毫傳彩，造於精深。能事此者，覽而自悟，繪法多門，諸不具論。其天懷意境之合，筆墨氣韻之微，於茲編可會通焉。

僕以愚足，守拙深山，雕羣索居，同於木石。偶著有書筏、畫筌二篇，聊用遣懷，非敢自謂解事也。時庚申夏，訪醫湖上，藥本爲童子攜置行笥。秋岳曹先生見而悅之，命僕付梓，竊笑藝林卮言，無裨身世，謝以未遑。及返棹吳門，虞山王子石谷毗陵惲子正叔兩友人過訪虎阜，討論詩畫，索觀此篇，深爲許可，因相與縱談生平所見，唐宋元明諸大家流傳真跡，幸篇中無不脗合者，遂參較評閱，力懲余鏤板以爲初學者鉛槧之助，同所編書筏一篇，取正大方爲幸也。宣重光識。