

云告译注

中国书画论丛书

清代画论

湖南美术出版社

清代画论

中国书画论丛书

潘运告 主编

云 告 译注

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清代画论 / 潘运告主编. 云告译注. —长沙: 湖南美术出版社, 2003

(中国书画论丛书)

I. 清 ... II. 云 ... III. 中国画—绘画理论—中国—清代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 115047 号

清代画论

湖南美术出版社出版·发行 (长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

主编: 潘运告 译注: 云 告 责任编辑: 萧沛苍

湖南省新华书店经销 湖南省印刷科技研究所实验工厂印刷

开本: 787 × 1092 1/32 印张: 15 字数: 27 万

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3000 册

ISBN7 - 5356 - 1965 - 7/J · 1826

定价: 36.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731 - 4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market @ arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

中国书画论凡例

一、本中国书画论丛书为通俗读物，故作注并作今译；同时在每一论著作者之前介绍作者及概述其论著价值。

二、本丛书所选论著多为历代各名家选本所选录，在中国书法绘画理论史上产生过影响，有一定理论价值或史料价值者。本丛书力求保持原貌，不作删节。

三、每一论著，力求有两个或两个以上版本进行校勘，并注明版本。

四、人名、书画体名、书名等，在本丛书各书中第一次出现时，均作注释；后续出现，如须注，则注明见某文注。

五、词语一词多义者，注释适当引用例语，以使读者不致生疑。词语深奥古僻者，含义与今天通常理解差异太大者，注释亦适当引用例语。词含典故者，则引用史料说明。

六、注释贯通原文义理，力求准确；引用例语确凿无误，资料翔实。

七、今译力求根据原文原意，减少意译，以帮助读者读懂原文。

清代中后期画论

(代前言)

潘运告

此书收录的是清乾隆后期到道光、同治间的画论，这时离清初那一复古与创新的论争已越来越远，但那一论争的成果在这一时期的画论中却体现出越来越明显。

这一时期的画家也谈学习古人，但更重要的是要有自己的面目。如华琳，他是很有些以南宗为正宗的思想的，他就主张学古人兼重变化，“或夺胎古人，而欲变其面目；或自出炉冶，而欲写其性灵；必研精殚思，以求尽善”。不能照摹古人面目，而没有自己的性情。又如钱杜，也谈到学古人，例举文徵明“画法师赵松雪及梅花盒道人”，然其腕下时出“灵秀之气”，“往往有出范围之作”。因此他提出后之人欲学文徵明，“须先领会其清超静穆之神韵”，“若一意在皴染勾勒上形似，终属参死句汉也”。主张学古人领会“神韵”，不能只取“形似”。

董棨和张式对于学古人似更深入一层，谈的也更实在。董棨说：“学画必从临摹入门，使古人之笔墨，皆若出于吾之手；继以披玩，使古人之神妙，皆若出于吾之心。”又说：“临摹古人，求用笔明各家的法度，论章法知各家之胸臆，用古人之规矩，而抒写自己之性灵，心领神会，直不知我之为古人，古人之为我。”还说：“前贤云‘师古人而后师造化’，古人之法是用，而造化之象是体，古人之所画皆造化，而造化之显著无非是画。”董氏在这里论临摹入门和披玩会心，古人之法是用和

造化之象是体，以及用古人之规矩而抒写自己之性灵，不是很实在，也更深入一层了？张式也详论学画与学书一样，必须要学古人，但这仅仅是学画者的入门，第一步，所以他说：“初以古人为师，后以造物为师。”这一论断一般说来，已经是很不错了，但张氏认为还不够，所以他接着问：“画之能事尽乎？”他回答：“能事不尽此也。”因而他进一步提出：“从古人入，从造物出。”并要用此“试以古人之学证古人，古人岂斤斤笔墨之间哉”！意思是不要只停留在学古人的笔墨技巧上，也不要满足用古人的笔墨技巧描画造物，而要以造物的面目出现。这当然是更深一层次的画学思想，然古之画家有杰出成就者又无不都如此。

那一时期的画论，更多的是总结经验，把创作实践归纳成条文，使之系统化和理论化。如盛大士提出“画有七忌”，即“用笔忌滑，忌软，忌硬，忌重而滞，忌率而溷，忌明净而腻，忌丛密而乱”。又提出“画有三到：理也，气也，趣也”，“非是三者，不能入精、妙、神、逸之品”。他强调画家主观情思的抒发与寄托，并提示：“旅雁孤飞，喻独客之飘零无定也；闲鸥戏水，喻隐者之徜徉肆志也；松树不见根，喻君子之在野也；杂树峥嵘，喻小人之昵比也；江岸积雨而征帆不归，刺小人之追逐名利也。”又如董棨提出“四不穷”说，即“笔不可穷，眼不可穷，耳不可穷，腹不可穷”，以揭示画家学习、见闻、知识、生活的重要意义。王学浩提出用墨之法“五点”，即“忽干忽湿，忽浓忽淡，有特然一下处，有渐渐渍成处，有澹荡虚无处，有沉浸浓郁处”，认为“兼此五者，自然能具五色矣”。这可说对“墨具五色”的具体而微的运用和总结。

这一时期的画论的另一个重要处，就是多不袭陈言，不尚空谈，力求从创作实践出发，从而多具创见，切中肯綮。如范

玠的《过云庐画论》，论及山水、花卉、人物，均有见地。认为“应物写形，果能曲体其情，盈天地间何物不可揽入笔端”；写“仙佛圣贤，必得世外之姿，日星之表”，“神鬼威厉，隐逸萧闲，武人英伟，文士秀发”；画肖像更要“以逼肖为极则”。主张“整笔工细”为“纵笔写意”的基础，“无法”是“有法之极”。提出“临”与“仿”不同：“临有对照、背临，用心在彼，仿有略仿、合作，主见在我”；临是依样画葫芦，“有我则失真矣”，仿是借古人之酒杯浇自己之块垒，“无我则成假矣”。

方薰的《山静居画论》和沈宗騫的《芥舟学画编》也具有这一特色。

方薰的《山静居画论》共二卷，杂论上自晋唐、下至清初各家各派的风格、技法、渊源、山水、花鸟、人物等方面，持论平允，独抒心得，时有精义。其书二卷分为画学泛论、各种画法论述、历代画家评述和名画著录四部分，而以第一部分谈画理最为精当，精义亦多。如论“气韵生动”，不同意“生而有之”之说，以为“昔人谓气韵生动是天分，然思有利钝，觉有先后，未可概论之也。委心古人，学之而无外慕，久必有悟，悟后与生知者殊途同归”。认为关键在于“生动”，“须将‘生动’二字省悟，能会生动，则气韵自在”。又以为气韵以气为主，“气韵生动为第一义，然必以气为主，气盛则纵横挥洒，机无滞碍，其间韵自生动矣”。气韵表现于笔墨，以笔为难。“气韵有笔墨间两种，墨中气韵人多会得，笔端气韵世每鲜知，所以六要中又有气韵兼力也”。又如论画法，要求“须辨得高下，高下之际，得失在焉”，“甜熟不是自然，佻巧不是生动，浮弱不是工致，卤莽不是苍老，老拙不是高古，丑怪不是神奇”。还指出“法派不同，各有妙诣”，可是一些画“作者往往以门户起见，互为指摘，识者陋之”，因为“惟其能知人之工，

则己之所造也深矣”。他要求的绘画作品亦很平允，凡四点：一形似、合理；二传神，三规矩、法度，四机锋、趣味。

沈宗骥的《芥舟学画编》共四卷，卷一、二论山水，皆有得之言，新义屡见；卷三论传神，写真之秘，悉被揭示；卷四为人物、笔墨绢素、设色等琐论三种，系通论一切画法。其指斥俗学，推赞雅正，尤为精湛。他指出：“画俗约有五，曰格俗、韵俗、气俗、笔俗、图俗。其人既不喜临摹古人，又不能自出精意，平铺直叙，千篇一律者，谓之格俗；纯用水墨渲染，仅见片白片墨，无从寻其笔墨之趣者，谓之韵俗；格局无异于人，而笔意窒滞，墨气昏暗，谓之气俗；狃于俗师指授，不识古人用笔之道，或燥笔如绷，或呆笔如刷，本自平庸无奇，而故欲出奇以骇俗，或妄生主角故作狂态者，谓之笔俗；非古贤事迹及风雅名目，专取谀颂繁华与一切不入诗料之事者，谓之图俗。”他认为“能去此五俗，而后可几于雅矣”。“雅之大略亦有五：古淡天真，不著一点色相者，高雅也；布局有法，行笔有本，变化之至而不离乎矩矱者，典雅也；平原疏木，远岫寒沙，隐隐遥岑，盈盈秋水，笔墨无多，愈玩之而愈无穷者，隽雅也；神恬气静，使人顿消其躁妄之气者，和雅也；能集前古各家之长而自成为一种风度，且不失名贵卷轴之气者，大雅也。”他强调不“去俗”就不可“就雅”，并进而提出“五不可以作画”：“汨没天真者，不可以作画；外慕纷华者，不可以作画；驰逐声利者，不可以作画；与世迎合者，不可以作画；志气隳下者，不可以作画。”因为此数者，“皆沉没于而绝于雅者也”。

其他如郑绩的《梦幻居画学简明》，亦诸多精辟之论。如提出画山水，不能“忽略于形象”，不能“描摹虽似而品类无神”；画花卉，要“合而观之，则一气呵成；深加细玩，复神

理凑合”；画禽兽，要“能于形似中得筋力，于筋力中传精神”；画人物，要“写其人不徒写其貌，并要肖其品”。

松年的《颐园论画》也甚令人喜爱。全从作画实际出发，一片甘辛之言，不尚华丽之词，不作玄奥费解之语，平正通达，浅易近人，不局限于古，不拘泥于今，一切为学画者立论，专家研求又何尝不适合？

此收十一家画论，简介如上。

二〇〇三年五月四日

目 录

中国古代书画论凡例

清代中后期画论（代前言） 潘运告

沈宗騫	(1)
芥舟学画编	(1)
方 薰	(124)
山静居画论	(124)
范 玘	(172)
过云庐画论	(172)
王学浩	(214)
山南画论	(214)
董 棨	(220)
养素居画学钩深	(220)
盛大士	(233)
溪山卧游录	(233)
钱 杜	(268)
松壶画忆	(268)
张 式	(292)
画谭	(292)
华 琳	(320)
南宗抉秘	(320)

郑 绩.....	(356)
梦幻居画学简明.....	(356)
松 年.....	(425)
颐园论画.....	(425)

沈宗騫

沈宗騫字熙远，号芥舟，浙江吴兴人。擅书画，书法二王，画兼山水人物，功力深厚，一时名公咸重之。著有《芥舟学画编》，是其潜心画学三十年所得之研究成果。书共四卷，卷一、二论山水，分宗派、用笔等十八篇，卷三为传神，分传神总论、取神等十篇，卷四为专论，分人物、笔墨绢素、设色“琐论”三篇。书中论述山水、人物、传神等技法，及笔墨、绢素、颜色等用法，颇为详明，足为画学之指南。其痛斥俗学，评论正法，注重传统经验，写出心得之言，堪称清代最重要的画论著作之一。

此据《冰壶阁原刊》本标点，不分卷，然依其原著顺序辑录，只注译前二卷，题依旧。

芥舟学画编

宗派

天地之气，名以方殊，而人亦因之^①。南方山水蕴藉而紫纡，人生其间得气之正者，为温润和雅，其偏者则轻佻浮薄^②。北方山水奇杰而雄厚，人和其间得气之正者为刚健爽直，其偏者则粗厉强横，此自然

之理也。于是率其性而发为笔墨，遂亦有南北之殊焉。惟能学则咸归于正，不学则日流于偏。视学之纯杂为优劣，不以宗之南北分低昂也^③。其不可拘于南北者，复有二：或气禀之偶异，南人北禀，北人南禀是也；或渊源之所得，子得之父，弟得之师是也^④。第气象之闲雅流润，合中正和平之道者，南宗尚矣^⑤。故稽之前代可入神品者^⑥，大率产之大江以南。若河朔雄杰，气概非不足怵人心目，若登诸幽人逸士卷轴琴剑之旁^⑦，则微嫌粗暴，故佳者但可入能品耳。苟质虽禀此而能浸润乎诗书，陶淑乎风雅，泽古而有得焉，则嵒崎磊落之中，饶有冲和纯粹之致，而安得以其北宗也而少之哉^⑧！盖学画之道始于法度，使动合规矩以就模范；中则补救，使不流偏僻，以几大雅；终于温养，使神怡气静，以几入古^⑨。至于局量气象，关乎天质，天质少亏，须凭识学以挽之，若听之而近于罢软沉晦^⑩，虽属南宗，曷足观赏哉？至徇俗好以倾侧为跌宕，以狂怪为奇崛，此直沿门鬻黑者之所为矣^⑪，何可以北宗概之乎？

注释

①气：中国古代哲学概念。指形成宇宙万物的最根本的因素。方殊：地方或地区不同。因：顺应；依托。

②紫纡：盘旋环绕。正：纯一不杂。纯阳或纯阴。偏：片面；偏侧不正。

③纯杂：纯一与驳杂。低昂：高下。

④禀：领受；承受。之：介词。于也。

⑤第：副词。但是。表示转折。气象：指画的气韵和风格。尚：超

过；胜过。

⑥稽：考核；查考。

⑦河朔：古代泛指黄河以北地区。怵：警惕。亦谓诱惑。卷轴：指裱好有轴可卷的书籍或字画等。此指字画。琴剑：琴与剑。两者为古代文人随身之物。

⑧苟：假如；如果；只要。质：形体。虽：通须。副词。本；本来。浸润：浸染；熏陶。泽古：浸润古画。嶷崎磊落：比喻品格卓异出群。冲和：淡泊平和。安得：怎得；怎能。

⑨几：及；达到。温养：温和涵养。入古：进入古风或古朴。

⑩局量：犹器量，气度。气象：气概；气派。天质：天然资质；天性。识学：识见；学识。罢软：谓无主见。沉晦：隐晦无所显露。

⑪徇俗好：顺随时俗好尚。揭黑：刺取黑。揭，刺也，戳也。黑，非法。

今译

天地之气，各以地区不同，而人也顺应这一点。南方山水蕴藉而盘旋环绕，人生活其间得气之纯一不杂的，为温润和雅，其偏侧不正的则轻佻浮薄；北方山水奇杰而雄厚，人生活其间得气之纯一不杂的，为刚健爽直，其偏侧不正的则粗厉强横：此自然的道理呢。于是循其性情而表现为笔墨，就也有南北的不同呢。只有能学习则皆归于纯一不杂，不学习就一天天流于偏侧不正。看学识的纯正与驳杂为优劣，不以宗派的南北分高下呢。其不可拘泥于南北的，还有两点：或者气的领受的偶然差别，南人北方领受，北人南方领受就是呢；或者学业上的相师承的所得，子得于父，弟子得于师就是呢。但是气韵和风格的闲雅流润，符合中正和平之道的，南宗胜过了。所以考核于前代可入神品的，大率产生于大江以南。若北方雄杰，气概不是不足以诱惑人心目，如果登之于幽人逸士的卷轴琴剑之旁，则略嫌粗暴，因此美好的只可入能品而已。如果形体本来

领受此而能浸染于诗书，陶冶于风雅，浸润古画而有所得呢，则品格卓异出群之中，饶有冲和纯粹的意趣，又怎能因其北宗而轻视它呀！因学习作画之道，开始于法度，使动笔符合规矩，以趋向榜样；中间则补救，使不流于偏颇，以达到大雅；终结于温和涵养，使神恬气概，以达到进入古风。至于器量气派，关系于天性，天性稍亏，须要凭藉学识以挽救它，如果听任它而近于无主见隐晦无所显露，纵属南宗，何足观赏呀？甚至顺随时俗好尚以倾侧为跌宕，以狂怪为奇崛，此相当沿门刺取黑道的人之所为了，怎可以北宗概括它啊！

原文

前古之画多作古贤故实及图像而已^①，故论画者未尝及山水。自王右丞、李将军父子各擅宗派，乃始有南北之分。王之后则董、巨、二米、倪、黄、山樵，明季董思翁是南宗的派^②。李之后则郭熙、马远、刘松年、赵伯驹、李唐，有明戴文进、周东村是北宗的派^③。其不必以南北拘者，则荆、关、李成、范宽，元季吴仲圭，有明沈、文诸公，皆为后世楷模^④。吾朝初年，巨手累累，其尤者为烟客、廉州^⑤，接其武者石谷、麓台、黄尊古、张墨岑诸人^⑥，盖皆绍思翁而各开门径，恪守南宗衣钵者也^⑦。北宗一派，在明代东村、实父以后，已罕有绍其传者，吴伟、张路且属狐禅^⑧，况其下乎？百年以来，渐渐不可究诘矣^⑨。何则？正道沦亡，邪派日起，一人倡之，靡然从风，如陆昉倡为云间派^⑩，蓝瑛倡为武林派^⑪，上官周、金古良、刘伴阮之徒，又谓之金陵派^⑫。诸派之流极^⑬，

更不可问矣。赵文敏谓甜、邪、俗、癡^⑭，四者最是恶病，今也或是之亡矣，可胜言哉^⑮？如有好学深思者崛起于时，务欲扫去时习，动法古人，以求真正道理，未始不可继绝业于既隳之后也^⑯。

注释

①前古：往古；古代。故实：出处，典故；旧事。

②擅：占有；据有。的派：嫡派，正统派。的，通嫡。

③周东村：名臣号东村，吴人。工山水、人物，师法李唐、马远、夏珪及刘松年。

④荆关：荆浩、关仝。沈文：沈周、文徵明。模楷：楷模。

⑤巨手：高手。喻杰出人物。累累：连续不断貌。尤：最优异。烟客：王时敏，号烟客。廉州：王鉴，明崇祯时官廉州知府，人称“王廉州”。入清不仕。

⑥接武：前后相接；继承。石谷：王翬，字石谷。麓台：王原祁，号麓台。黄尊古：名鼎，字尊古。原祁弟子。张墨岑：名宗苍，字墨岑。黄鼎弟子。

⑦绍：继承。恪守：恭谨遵守。衣钵：喻指学问技艺。

⑧实父：仇英字也，周臣弟子。吴伟、张路：皆擅山水、人物，山水皆师戴进及南宋诸家。狐禅：禅门指妄称开悟、流入邪僻者。后亦泛指异端邪说。

⑨究诘：追究查问；查考。

⑩沦亡：丧失；沦落。靡然从风：谓群起效尤而成风。陆昉：清遂昌人，居松江。《国朝画征录》、《桐阴论画》均作“陆痴字日为”。学二米、房山，参以己意，自成一局。云间派：晚明山水画派，为松江派一支，为首者沈士充，非陆昉。

⑪蓝瑛：晚明画家，钱塘人。画师黄公望、吴镇，兼采南宋，自成一格，人称戴进浙派之“殿军”。武林派：当指明后期之浙派。

⑫上官周：清福建长汀人，工人物，于唐寅、仇英之外，别树一帜。金古良：名史字古良，以字行，清山阴人，工人物，师陈洪绶。刘

伴阮：名源字伴阮，清河南祥符人。天才超诣，工书善画，山水、人物、花鸟、龙水俱佳，人物画入神。金陵派：不详何意。

⑬流极：去向。

⑭甜邪俗赖：癩，当为赖。“甜邪俗赖”为黄公望提出，其《写山水诀》谓“作画大要，去邪、甜、俗、赖四个字”，非赵文敏说也。四个字乃指画风上四种毛病。一般谓甜乏神韵无生气；邪乃妄生枝节，不理阴阳不辨清浊；俗则色彩夺目，华媚柔细；赖则依赖古人，泥古不化。

⑮恶病：怪病；难以医治的毛病。胜言：尽言。详尽言说。

⑯时习：时尚风习。未始：犹没有；未必。绝业：中断的事业；有非凡成就的事业。既隳：已废弃。

今译

古代的画多作古贤典故及图像而已，所以论画者未曾涉及山水。自王右丞、李将军父子各据有宗派，才开始有南北之分。王之后则董、巨、二米、倪、黄、山樵，明末董思翁是南宗嫡派。李之后则郭熙、马远、刘松年、赵伯驹、李唐，明代戴文进、周东村是北宗嫡派。其不必以南北局限的，则荆、关、李成、范宽，元末吴仲圭，明代沈、文诸公，皆为后世楷模。我朝初年，高手连续不断，其中最优异的为烟客、廉州，同他们前后相接的石谷、麓台、黄尊古、张墨岑众人，都继承思翁而各开门径，恭谨遵守南宗的学问技艺的呢。北宗一派，在明代东村、实父以后，已少有继承其传授的，吴传、张路且属异端邪说，况其低下呢？百年以来，渐渐不可追究查问了。为什么？正道沦落，邪派一天天起来，一人倡导，群起效尤而成风，如陆昉倡导成云间派，蓝瑛倡导成武林派，上官周、金古良、刘伴阮之辈，又称之金陵派。各派的流向，更不可问了。赵文敏说甜、邪、俗、赖四者最是难以医治的毛病，今天或许此病不存在了，可详尽言说吗？如果有好学深思的，崛起于时，务必要扫去时尚风习，动辄效法古人，以追求真正的道