

畫 卷

(清) 笪重光 著

吳 思 雷 注

212.26
022

四川人民出版社

书号：8118·1006

定价：0.30 元

中国历代画论画史选注

畫 筌

(清)笪重光 著

(清)王石谷
恽寿平 评

吴 思 雷 注

封面题字：高 文

责任编辑：陈希仲

画 鉴 (清) 笪重光 著 吴思雷 注

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)
四川省新华书店发行 内江新华印刷厂印刷

开本850×1188毫米 1/32 印张1 字数21千
1982年2月第一版 1984年1月第二次印刷
印数：18,671—37,670册

书号：8118·1066 定价：0.30 元

出版说明

《画筌》作者笪重光(1623—1692)，清初著名书画家，字在辛，江苏句容人。顺治壬辰进士，善书画，尤工诗文，著有《松子阁集》《书筏》《画筌》等。《画筌》所论述的主要是有关中国山水画创作的问题。作者主张山水画要客观景物传神写照，学习古人应自成一家。指出“善师者师化工，不善师者师造化。拘法者守家数，不拘法者变门庭。”这是一部重要的古代山水画论，对我们研究中国画用作借鉴和参考，仍然很有价值。此书是骈体古文，为了阅读的方便，对较难懂的字句作了必要的注解。

画 筌

绘事之传尚^①矣。代有名家，格因品殊^②，考厥生平，率多高士。凡为画诀^③，散在艺林，“六法”^④、“六长”^⑤，颇闻要略。然人非其人，画难为画，师心踵习^⑥，迄无得焉。聊摭所见，辑以成篇，纤计小谈，俟夫知者。

【译】 绘苑流传，大都高人韵士写其胸中逸气^⑦。此言人与画合，真为定论。

【注】

- ① 尚，久远。
- ② 格因品殊，殊，殊异，不同。这句是说，画的风格因作者的人品而显示着不同。即评语所谓“人与画合”的意思。
- ③ 画诀，作画的窍门，方法。
- ④ 六法，南齐谢赫提出画学上的六个原则：一，气韵生动；二，骨法用笔；三，应物象形；四，随类赋彩；五，经营位置；六，传移模写。（见《古画品录》序）。
- ⑤ 六长，北宋刘道醇《圣朝名画评》提出识画之诀，在乎明六要而审六长：“所谓六长者：粗卤求笔一也，僻涩求才二也，细巧求力三也，狂怪求理四也，无墨求染五也，平画求长六也。”
- ⑥ 师心踵习，师心，指“师心自用”，即自以为是。踵习，指墨守陈规旧习。
- ⑦ 写其胸中逸气，元倪瓒论画竹：“余之竹，聊以写胸中逸气耳。”这里引来作为泛说。

夫山川气象，以浑^①为宗，林峦交割，以清^②为法。

【评】 画家最重章法，“清”“浑”二语，通体段落，始两得之。

【注】

① 浑，浑沦，融洽无迹。

② 清，清晰分明。

形势崇卑，权衡^①大小；景色远近，剂量^②浅深。山之旁胁易写，正面难工；山之腰脚易成，峰头难立。主山正者客山低^③，主山侧者客山远。众山拱伏^④，主山始尊；群峰盘互^⑤，祖峰乃厚。土石交覆，以增其高；支陇^⑥勾连，以成其阔。一收复^⑦一放，山渐开而势转，一起又一伏，山欲动而势长。

【评】 起、伏、收、放，括尽纵横运用之法。

【注】

① 权衡，衡量，比较。

② 剂量（liàng），调节。

③ 主山，客山，宋韩拙《山水纯全集》：“主者众山中高而大也。”“客者不相下而过也。”

④ 拱（gǒng）伏，拱，拱卫，环绕；伏，俯伏。

⑤ 盘互，连结，杜牧《战论》：“高山大河，盘互交锁。”

⑥ 支陇，山的支脉。

⑦ 复，犹言再，又。

背不可睹，仄^①其峰势，恍面阴崖；坳^②不可窥，郁其林丛，如藏屋宇。山分两麓，半寂半喧；崖突垂膺^③，有现有隐。近阜^④下以承上，有尊卑相顾之情；远山低以为高，有主客异形之象。

【评】 山头山足，俯仰照顾有情，近峰远峰，形状勿令相犯，此章法要紧处，学者勿轻放过。

【注】

- ① 仄(zè)，通“侧”，这里是向一边倾斜的意思。
② 坳(ào)，山洼下的地方。
③ 垂膺(yīng)，膺，胸。垂膺即垂胸。这里是说崖如胸部突出。
④ 阜(fù)，没有石头的山。《尔雅·释名》：“土山曰阜”。

危岩削立，全依远岫^①为屏；巨岭横开，还藉群峰插笏^②。一抹而山势迢遥，贵腹内陵阿^③之层转；一峰而山形崒嶭^④，在岭边树石之缤纷。数径^⑤相通，或藏而或露；诸峰相望，或断而或连。峰天矫^⑥以欲上，仰而瞰空；砂迤迳^⑦以同奔，俯而薄地^⑧。山从断处而云气生，山到交时而水口^⑨出。山脉之通，按其水径；水道之达，理其山形。

【评】 水道乃山之血脉贯通处，水道不清，则迢幅滞塞，所当刻意研求者。

【注】

- ① 岫(xiù)，《尔雅·释名》：“山有穴为岫。”一般峰峦亦称岫。谢朓

《郡内高斋闲望》诗：“窗中列远岫。”

- ② 笏(hù)，即“朝笏”。古时大臣朝见时手中所执的狭长板子，也叫“手板”。这里借喻峰峦。
- ③ 陵阿(ē)，陵，大的土山。阿，山坳曰阿。
- ④ 岑崟(zú lú)，山高峻貌。
- ⑤ 径，小路。
- ⑥ 天矫(yǎo jiǎo)，飞腾貌。
- ⑦ 逶迤(wēi yǐ)，曲折连绵。
- ⑧ 薄地，薄，迫近。薄地，就是迫近地面的意思。
- ⑨ 水口，清唐岱《绘事发微》：“夫水口者，两山相交，乱石重叠，水从窄峡中环绕流转而泻，是为水口。”

地势异而成路，时为夷险，水性平而画沙，未许欹斜。近水潺湲①，每于村边石脚；远沙迢递②，见之峰顶山腰。树中有屋，屋后有山，山色时多沉霭③；石旁有沙，沙边有水，水光自爱空濛④。平远⑤一派，水陆有殊。江湖以沙岸，芦汀，帆樯，凫雁，刹竿⑥，楼櫓⑦，戍垒⑧，渔罾为映带；村野以田庐，篱径，菰洁⑨，柳堤，茅店，板桥，烟墟，渡艇为铺陈。

【评】 画中平远最难作，此分江湖，村野，雨景，晚景处，即是画法。野景以赵大年⑩为宗，江景则江、燕⑪诸公为妙。观此点缀，画法尽矣。

【注】

- ① 潺湲(chán huí 营回)，水回湍貌。朱熹诗：“八曲风烟势欲开，鼓楼岩下水潺湲。”

- ② 迢递，远貌。（“远沙”疑为“远山”，——编者）
- ③ 沉缥缈，云气。沉缥缈即沉云。
- ④ 空濛，细雨迷茫貌。苏轼《饮湖上初晴后雨》诗：“水光潋滟晴方好，山色空濛雨亦奇。”
- ⑤ 平远，山水画取景法之一。宋郭熙《林泉高致集》：“自近山而望远山，之‘平远’”。
- ⑥ 刹竿，佛寺竖竿。
- ⑦ 楼橹，古时军中用以侦察瞭望的高台。或指城上望楼。
- ⑧ 成垒，作战用的堡垒。
- ⑨ 菰（gū 孤）渚，菰，多年水生蔬类植物，即“茭白”。渚，水中的小洲，即败泽。
- ⑩ 赵大年，北宋画家赵令穰字大年，擅作平远设色小景，写陂湖、水村、烟林、凫雁，风格清丽。
- ⑪ 江、燕，指南宋画家江参（贯道）和燕文贵，他们都善于描写江湖之景。

山本静，水流则动；石本顽，树活则灵。土无全形，石之巨细助其形；石无全角，石之左右藏其角。土载石而宜审重轻，石垒石而应相表里^①。

【评】 山水中画石，与寻常画法不同，须令土石浑成。虽极奇险之致，而位置天然，方为合格。

【注】

- ① 表里，表指外，里指内，表里即内外。

石之立势正，走势则斜，坪之正面平，旁面则反。半山交夹，石为齿牙；平垒逶迤^①，石为膝趾。山脊以石为领脉之纲，山腰用树作藏身之幄^②。山实，虚之以烟霭；山虚，实之以亭台。山形欲转，逆

其势而后旋；树影欲高，低其余而自耸。山面陡面斜，莫为两翼；树丛高丛矮，少作并肩。石壁巉巉③，一带倾欹而倚盼；树枝撑攫④，几株向背而纷拏。横崖泉落，景已伏而忽通；孤嶂⑤石飞，势将坠而仍缀⑥。树排除以卫峡，石颓卧以障虚。山外有山，虽断而不断；树外有树，似连而非连。

【评】 此段首隐现断续之妙，如文章家龙门叙事法⑦，变化无方。

【注】

- ① 逶迤(wēi yí 威夷)，弯弯曲曲延绵不绝的样子。
- ② 幌(wò 握)，篷帐。
- ③ 巉巉(chán chán 攒完)，高峻耸立貌。《楚辞》：“登巉巉以长企兮。”
- ④ 撑攫(jué 决)，竖起叫撑，扑取叫做攫。这里形容树枝，就是画法所谓“鹿角”和“蟹爪”。
- ⑤ 嶂，象屏障一样的山峰。
- ⑥ 缀，连缀。
- ⑦ 龙门叙事法，“龙门”，指司马迁。此句意谓犹如司马迁写《史记》的叙事笔法。

榆、柳茂于村舍，松、桧郁乎岩阿。坡间之树扶疏①，石上之枝偃蹇②。短树参差③，忌排一片；密林蓊翳④，尤善交柯。密叶偶间枯槎，顿添生致⑤；组干或生剥蚀，愈见苍颜。枝缀叶而参伍错综⑥，弗生窒碍；叶附枝而横斜紆直，欲使联翩⑦。菀⑧枯或因

发叶之早迟，舒屈多由引干之老稚。一本之穿插掩映，还如一林；一林之倚让秉承，宛同一本。正标侧杪，势以能“透”②而生；叶底花间，影以善“漏”③而豁。透则形胜④而似长，漏则体肥而若瘦。

【评】 作画树居其半，诸家画法，变态多种，不过为造化传神，若非静观，难得其理。此段洗发，曲尽玄微。一本一林，“透”“漏”之法，画树秘要，前人所不传，今于江上先生之文发之，令人玩索不尽。

【注】

- ① 扶疏，枝叶茂盛纷披的样子。陶潜诗：“绕屋树扶疏。”
- ② 假蹊（yǎn jiǎn 掩剪），屈曲貌。
- ③ 参差（cēn cī），长短，高低不齐。
- ④ 蓊翳（wēng yì 翁翳），蓊，茂盛；翳，遮蔽。
- ⑤ 明董其昌《画旨》：“枯树最不可少，时于茂林中间出，乃具苍秀。”
- ⑥ 参伍错综，参同三，伍同五，这句意谓很多。《易经》：“参伍以变，错综其数。”
- ⑦ 联翩，鸟飞貌。这里用来形容连续不断而又生动。
- ⑧ 苑（wǎn 婉），茂盛貌。
- ⑨ 透，犹言显露或穿透。这里指树枝的贯穿。
- ⑩ 漏，孔隙。这里指枝叶中间要留空处，否则就会感到布置迫塞。按：“透”、“漏”原是古人对奇石的评价，宣氏将其移作画树之法，道理自通。
- ⑪ 胜（cuò 挫），小。

烟中之干如影，月下之枝无色。雨叶暗而淋漓，风枝亚①而摇曳。木皮之肤理如生，蟠根之植立宜固。春条擢秀②，夏木垂阴。霜枝叶零，寒柯枝琐。

表挺而修立，影互而成行。幽岩古枿^③，老狖离奇，片石疏丛，天真烂漫。山拥大块而虚腹，木攒^④多种而疏巖。众沙交会，借丛树以为深；细路斜穿，缀荒林而自远。沙如漂练^⑤，分木势而复^⑥罗村势；树若连棚，围山足而兼衬山峦。沙边水荡，偶借石防；峰里云生，还容树影。

【评】 沙之交插处，作树有法，惟痴翁^⑦最为擅胜。荒林细路，南宋诸公妙境也。

【注】

- ① 亚，即压，压低的意思，杜甫诗：“花蕊亚枝红。”
- ② 擢(zhuó 浊)秀，言植物荣荣滋长。白居易《有木》诗：“有木名凌霄，擢秀非孤标。”
- ③ 枿(niè 孽)，树木的根株。
- ④ 攒(cuán)，聚集，集中。
- ⑤ 漂练，经过漂白的熟绢。谢朓诗：“澄江静如练。”
- ⑥ 复，作又解。
- ⑦ 痴翁，指元代画家黄公望，他晚年号大痴道人。

林麓互错，路暗藏于山根；岩谷遮蔽，境深隐于树里。密树凭山，而根株迭露，能令土石分明；近山嵌树，而坡岸稍移，便使柯条别异。树根无着^①，因山势之横空；峰顶不连，以树色之遥蔽。峰棱孤侧，草树为羽毛；坡脚平斜，石丛为缀嵌。树惟巧于分根，即数株而地隔；石若妙于擘而^②，虽百笏^③而景殊。

【评】 妙在心传，非能口授。

【注】

① 无着，没有着落。

② 擘面，分块面。

③ 百药，指石而言，石耸立犹如棚药（手板）。

石看三面①，有圭端，刀锒②，玉尺，银瓶③，香案④，琴墩，虫窠，鱼砌，覆盂⑤，欹帽，缺斨⑥，蹲兽，蚌壳，螺躯，鸟罩，犀首之异状，须离象而求⑦。树分单夹⑧，有散蝶，聚蜂，蛇惊，鸦集，鸡翎，燕剪⑨，珠缀，冰凌，竹个，棕团，帘垂，穗结，飘缕，簇角，攒针，迭纨⑩之殊形，贵相机⑪而作。

【评】 形容树石之法，不离此种种，而其妙处，全在笔墨脱化。

【注】

① 石看三面，语见唐王维《山水论》。所谓三面，是指正面和左右两个侧面，或上下后的三个面。

② 圭（guī 规），古玉器名，长条形，上圆下方。刀，古代钱币，其形如刀。

③ 银瓶，酒器。杜甫诗：“指点银瓶索酒尝”。

④ 香案，佛前用以放置香炉，烛檠的长几。

⑤ 盂，盛饮食的圆口器皿。

⑥ 斨（qiāng 铙），古代的一种斧子。《诗经》“又缺我斨。”

⑦ 离象而求，南朝宗炳《画山水序》：“旨微于言象之外者，可心取于书策之内。”离象而求，就是离却表象，力求其内美之意。

⑧ 单夹，宋饶自然《绘宗十二忌》：“叶有单笔，夹笔，……。”

⑨ 燕剪，燕子尾巴很像剪刀，故称。

⑩ 迭纨（wán 丸），迭，堆迭；纨，细绢。

⑪ 相（xiāng）机，观察当时情况。

石有剥藓之色，土有膏泽^①之容。树劲则清，水柔则秀。麓拖沙而势匝^②，背隐树而境深。瀑乱泻者源长，岩倒悬者脚稳。原嶂^③交回，起空岚^④而气豁；云岩耸矗，亘脩坂而势悠。山巍脚远，水无近麓之情；地廓村遥，树少参天之势。山浅莫为悬瀑，树大无作高山^⑤。沙势勿先成，背峰头而后定；远墅勿先作，待山空而徐添。悬坪迭石，即作山峦；低岸交沙，便成津浦。漱^⑥层层如浪卷，石泛泛似沅^⑦浮。众水汇而成潭，两崖逼而为瀑^⑧。阔狭因乎石磧^⑨，夷险视乎岩梯。无风而澜平，触石而湍激。折洌^⑩如倾沸，涌浪若腾骧^⑪。派流远近，为断续之分；波纹有无，由起灭之异。水涨阔而沙岸全无，水烟浮而江湖半失。平波之行笔容与^⑫，激湍之运腕回旋。浪花迅卷^⑬而笔繁，涛势高掀而笔荡。山隔两崖，树欹斜而援引；水分两岸，桥蜿蜒^⑭以交通。

【评】 五代北宋诸公，多工画水、溪、涧、江、湖，画法迥异，玩此不特取势之法明晰无余，而运笔之妙，发挥略尽。

【注】

- ① 膏泽，即膏雨，滋润土壤的雨水。曹植诗：“膏泽多丰年”。
- ② 匝(zā)，环绕。
- ③ 原岫(yán 洩)，原，原野；岫，大小成两截的山。
- ④ 岚(lán 蓝)，山林中的雾气。
- ⑤ 树大无作高山，林寿《春觉斋论画》解释如下：“树大者必为近树，即偶作高山，亦须间以云气，俾稍远，然气势已稍逼塞，故作大树者，树外或但渲染以云气，或存远山数片即止，则决无逼塞之病。”
- ⑥ 漱(lài)，从沙石上流过的急水。
- ⑦ 泓(hóng)，水泡。
- ⑧ 唐王维《山水诀》：“山崖合一水而瀑泻。”
- ⑨ 破(qī 戚)，浅水中的沙石。
- ⑩ 洌(liè)，水流清澈貌。
- ⑪ 腾骧，飞跃；奔腾。张衡《西京赋》：“乃奋翅而腾骧”。
- ⑫ 容与，闲暇自得貌。
- ⑬ 卷，同捲。
- ⑭ 蜿蜒，曲折延伸貌。

布局观乎缣楮^①，命意寓于规程。统于一而缔构^②不桢^③，审所之而开阖^④有准。尺幅小山水宜宽，尺幅宽丘壑宜紧。卷之上下，隐截峦垠^⑤，幅之左右，吞吐岩树^⑥。一纵一横，会取山形树影；有结有散，应知境辟神开。

【评】 画法不离“纵、横、聚、散”四字，所谓“一阴一阳之谓道。”^⑦

【注】

- ① 缣楮(jiān chǔ 兼楚)，缣，双丝的细绢；楮，即“枸”，其皮可制纸，因以为纸的代称。缣楮，泛指作画用的绢和纸。

- ② 结构，即结构。
- ③ 纷（fēn），纷乱。
- ④ 开阖，阖，通“合”，开合是山水画经营位置法则之一，它关系到一幅画的气势神韵，非常重要，可参阅清王原祁《两窗漫笔》论龙脉开合起伏有关章节。
- ⑤ 空垠（luán yīn 垠），峦，小而尖的山，也泛指山峰；垠，岸边，空垠，指山脚。
- ⑥ 卷之上下，……吐舌岩树。这两句的意思是，作者可以选取某一部分自然景物入画，从而使人联想到画外的有关部分。
- ⑦ 引语见于《易传》，意思是说，正反两方面（即阴阳）事物的相互交替，是宇宙的根本规律。

巧在善留，全形具而妨于凑合；圆①因用闪②，正势列而失其机神。眼中景现，要用急追；笔底意穷③，须从别引。

【评】 二语画禅玄要④也，知其解者，且暮遇之⑤矣。

【注】

- ① 圆，圆满。这里指布势的完整。
- ② 闪，躲闪；闪开。
- ③ 穷，穷尽。
- ④ 画禅玄要，“禅”，佛家语，称悟入禅界的关窍为“禅机”。画禅玄要，指有关画中的微妙要义。
- ⑤ “知其解者，且暮遇之”，用《庄子》语意。

偶尔天成，加以人工而或损；此中佳致①，移之彼处而多违。理路之清，由低近而高远；景色之备，从淡简而绸缪②。絮③小以成巨，心欲其静；完少而