

揭秘 石涛 画语录

中国美术理论经典 《苦瓜和尚画语录》最新诠释

鉴印 著

打聽用杉木之推寫字法年
其筆筆筆如快意一時千載之
下清英難言若無遠閱之手又
何敢托身國苦勞年
庚午長夏偶過
畫五卷之出紙命作此是法清
慈 清湖石濟海韓人

揭秘石涛画语录

《苦瓜和尚画语录》最新诠释

鉴印 著

©天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

揭秘石涛画语录：中国古代经典画论《苦瓜和尚画语录》最新诠释/赵志强编著. —天津：天津人民美术出版社，2009.9

ISBN 978-7-5305-3977-4

I. 揭… II. 赵… III. 石涛(1641~1718)—中国画—艺术评论 IV. J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第166369号

揭 秘 石 涛 画 语 录

出版人：刘子瑞

出版策划：赵志辉 宋同原

装帧设计：孙可瑜

责任编辑：孙可瑜 魏志刚

技术编辑：郑福生

出版发行：天津人民美术出版社

社 址：天津市和平区马场道150号

邮 编：300050

电 话：(022)23283867

经 销：全国新华书店经销

网 址：<http://www.tjrm.cn>

印 刷：天津市圣视野彩色印刷有限公司

印 张：18.25

印 数：1-3000

开 本：787毫米X1092毫米 1/16

版 次：2009年11月第1版 第1次印刷

定 价：56.00元

版权所有 侵权必究

好剑！好剑！佩剑之人不知使用，剑渐渐生锈了。国宝，国宝，国人不识，束之高阁。成为国宝，正因其价值是世界性的，不限于本国。石涛《画语录》篇章不多，却是货真价实的国宝，置之于历史长河，更是世界美术史上一颗冠顶明珠。

——吴冠中

摘自吴冠中先生著《我读石涛画语录》

导 言

试论石涛画语录“一画之法”

——兼与吴冠中先生商榷

鉴 印

“好剑！好剑！佩剑之人不知使用，剑渐渐生锈了。国宝，国宝，国人不识，束之高阁。成为国宝，正因其价值是世界性的，不限于本国。石涛《画语录》篇章不多，却是货真价实的国宝，置之于历史长河，更是世界美术史上一颗冠顶明珠。”通过认真拜读吴冠中先生著《我读石涛画语录》，先生的警言和指导将我带到这一研究领域。我赞叹吴冠中先生对石涛《画语录》的慧眼识珠，敬佩先生以不惑之年逐字逐句研读石涛《画语录》，为弘扬民族优秀文化的身体力行。欣赏先生以现代艺术观念来解读石涛《画语录》，并尊奉石涛为现代艺术之父。

近百年来，人们对石涛的艺术成就无不研究推崇，虽然对《苦瓜和尚画语录》（以下简称《画语录》）有着不同的体悟和理解，特别是对石涛提出的“一画之法”仁者见仁，智者见智，但我们都无法否认石涛《画语录》中精辟独到的艺术见解和蕴藏丰富的艺术理论思想。有学者说，《画语录》是最难读懂的古代画论。的确，“《画语录》一册，立志既幽深窃渺，而造语又自成一子，画家不传之秘，发泄于此，最可宝也。若玩其旨而扩其解，岂止为绘事说法哉！”（江绎辰辑《苦瓜和尚画语录》跋语）

石涛在《画语录》一十八章中，语言精炼诘奥，禅机密意，宏旨难测，但只要我们掌握了传统文化的“水源龙脉”（石涛

语），也未必不能和石涛的精神世界心心相通。下面，我就石涛提出的“一画之法”并比较吴冠中先生对《画语录》中“一画之法”的理解为契机，发表自己的看法，以期待进行深入的交流、探讨。目的使石涛《画语录》的绘画理论思想更加清晰、准确，为我们今天所理解和应用。

吴冠中先生说：“我的理解，这‘一画之法’实质是说：务必从自己的独特感受出发，创造能表达这种感受的画法，简言之，一画之法即表达自己感受的画法。”我认为吴冠中先生的理解基本是正确的，适合大众的理解和普遍的应用。但从严格意义上说，这样解法有待商榷。因为，人人都可以从自己的感受作画，每个人的修养、经历、思想境界不同自然感受不同，必然是良莠不齐。那么以什么样的独特感受来作画，以什么样的原则创造适宜的画法，就没有准确的理论依据和取法原则。石涛在《画语录》尊受章中明确指出：“古今至明之士，藉其识而发其所受，知其受而发其所识，不过一事之能，其小受小识也，未能识一画之权，扩而大之也。”这明确地告诉人们凭借知识抒发感受，又有所感受而发表知识，不过是一人一事之所能，还属于小有感受小有认识，还未能全面认识“一画”之重要，推广扩大而广泛应用啊！凭借人生的感受发端于文学艺术作品，乃古今至明之士都具有的基本素质，不为石涛发明和首创。那么“一画之法”到底蕴藏着什么法宝，能使石涛“用之神妙，法无不备”而敢独树一帜，立一家之言。“一画之法”到底有没有特定的内涵。这是我们探讨“一画之法”的关键。所以，揭秘石涛提出的“一画之法”，是解读石涛绘画艺术理论的突破口，是全部理解掌握石涛《画语录》一十八章的灵魂和纲领。为了揭秘“一画之

法”，不妨让我们首先了解石涛的人生经历和佛学思想，从这里顺水溯源，以期探寻水源龙脉。

石涛为清代禅僧画家（1642-1707），本姓朱，名若极，小字阿长，明宗室靖江王赞仪的十世孙，父亲朱亨嘉为九世靖江王。1644年，明朝灭亡，石涛四岁被仆臣带入佛门，法名超济，原济，字石涛，别号很多，如“清湘道人”、“苦瓜和尚”、“大涤子”、“瞎尊者”等。据现存历史资料记载，石涛师从临济宗三十五代传人旅庵本月禅师，临济宗杨岐派密庵系传人玉林通秀曾问旅庵本月：一字不加画，是什么字？本月答曰：文彩已彰。秀颌之。本月一日赴斋堂，摹拈竹箸，忽然大悟，呈一指颂（见《五灯全书》七十三本旅庵传）。石涛深受佛教禅宗的熏陶，以佛法指导绘画艺术当是很自然的事情，这也是他“驾诸空言”以“世外立法”的独特觉悟和佛法渊源。僧人们所谈论的“一”，必定和佛教的“一真法界”，“佛性即一”，道家的“道生一”，“抱一而为天下式”理念相契合。我感悟到“一”是中国古代哲学体系的本体核心。通览石涛在《画语录》中提出的“一画”概念并联系其前后文义理及通篇文章的关系内涵，不难发现“一画”隐喻了禅宗的“本心自性”，“一真法界”，“佛性即一”之意旨是最为准确的破译。石涛在一画章写道“一画者，众有之本，万象之根，见用于神，藏用于人，而世人不知”，同于佛祖所说：芸芸众生皆有如来智慧德相，只因妄想执着不能证得。石涛称“夫一画含万物于中”，同于六祖慧能所说：“世界虚空，能含万物色像，自性能含万法是大，一切般若智，皆从自性而生。”《法华经》云：“一法藏万法，万法藏于一法，万法即一法，一法通万法，万法在一法中。”六祖

《坛经》云：“汝等自心是佛，更莫狐疑，外无一物而能建立，皆是本心生万种法。”

禅宗倡导直指人心，见性成佛，《坛经》云：佛向性中作，莫向身外求。自性迷即众生，自性觉即是佛。何谓“见性”，《坛经》中有这样一段描述：“慧能言下大悟，一切万法不离自性。遂启祖言：‘何其自性，本自清净，何其自性，本不生灭，何其自性，本自具足，何其自性，本无动摇，何其自性，能生万法。’祖知悟本性，谓慧能曰：‘不识本心，学法无益，若识自本心，见自本性，即名丈夫，天人师，佛。’”通俗地讲，有私心妄想执着烦恼就是众生心，除妄归真，保持一颗清净自在的平常心就是佛心，只有消除妄念净化心灵才能获得佛教的真正见解。才能理解、掌握、建立“一画之法”。我认为，石涛所提出的“一画之法”，即是以佛教明心见性的觉悟境界，以佛学理论指导绘画的方法。以这种观点通观石涛《画语录》一十八章，可以说全篇宗旨明确，义理贯通，结构严谨，言简意丰，疑窦冰释，通俗易懂。

石涛为清初临济宗嗣法禅僧，深悟万法归一，一生万法之佛法哲理，以佛学理论指导书画艺术创作当是很自然的事情，从《画语录》中充溢着大量佛学用语和参禅诗句以及石涛大量传世作品及其生平事迹研究，不难看出石涛对禅宗悟解深透，具有觉行圆满，利乐有情，积极入世的佛教大乘精神。他把不懈攀登绘画艺术高峰作为修行和谋生的需要。石涛“一画之法”的提出，是以佛法融通画法的经验之谈和实际运用，是“文以载道”自强不息的躬身实践，是传承后世的文艺创造法宝。

石涛在《画语录》了法章中写道：“古之人未尝不以法为也，无法则于世无限焉。是一画者，非无限而限之也，非有法而

限之也，法无障，障无法，法自画生，障自画退。法障不参，而乾旋坤转之义得矣，画道彰矣，一画了矣。”显然，只有觉悟的心灵还是不够的，还必须要了法，即了解绘画的方法和法则，“盖以无法生有法，以有法贯众法也”。石涛把佛教的“无法而法，法无定法”的佛法哲学运用在绘画实践中，并摄取《周易》“乾旋坤转，万物化生”之义理。乾坤是天地，是阴阳，是黑白，进而是虚实，是浓淡，是疏密，是对立又统一，协调又变化，画家如果理解了“乾旋坤转”之义理，进而将会领悟“法无定法”和“一画之法”。石涛开宗明义地主张“我自用我法”，他的法就是“至人无法，非无法也，无法之法，乃为至法”。并身体力行，表现出敢于冲破故垒，不为成法所囚，反对泥古不化，主张师法自然，勇于开古创新的精神。

把佛法应用到绘画中形成完整的理论体系和艺术宗旨，在古代画论中确实少见，故石涛说“想古人未必言此，特深发之”。并且明确指出“画乃人之所有，一画人所未有”，既是说绘画人人具有这种基本能力，而以觉悟者的心灵作画人人未必都有。这说明“一画”所具有的特殊性。“绘谱画训，章章发明；用笔用墨，处处精细。自古以来从未有山海形势，驾诸空言，托之同好。想大涤子性分太高，世外立法，不屑从浅近处下手耶”。石涛不屑讲授绘画技法，而提倡绘画的艺术思想和宗旨，所讲的是根本大法。“夫画贵乎思，思其一则心有所著而快，所以画则精微，入不可测矣”。既是说绘画贵有思想，思想一旦进入超脱自在，智慧圆满的心灵境界，则心中通达明显而心情愉快，所以画至精微，入于出神入化之境。至此，我们完全明白石涛的“一画之法”的宗旨，就是以佛教觉悟的心灵，高尚的情怀，不拘成法

的创新精神来进行绘画创作。不但如此，在《尊受章》，石涛进一步要求，觉悟到佛教真谛以后，我们必须遵守不弃这种感受，“夫受，画者必尊而守之强而用之，无间于外，无息于内。

《易》曰：天行健，君子以自强不息。此乃所以尊受之也。”这就是石涛强调的特殊感受，这感受和外界没有间断，在内心生生不息，得到这种感受就如同《易经》上说：天遵循天道运行不息，君子当效法天道，自强不息，正因为如此我们要尊重坚守我们的感受。“在墨海中立定精神，笔锋下决出生活，尺幅上换去毛骨，缜纯中放出光明，纵使笔不笔，墨不墨，画不画，自有我在”这种觉醒的人文精神和自强不息的进取精神是中国文化生生不息的文脉灵魂。

我们注意到石涛既是修行有道的禅师，也是具有兼容儒、道思想的仁者，在一画章最后写道“一画之法立而万物著矣。我故曰：吾道一以贯之”，明显借用了孔子“我道一以贯之”这句纲领性总结。这说明石涛是深入了解孔子“一以贯之”的思想要领，并寓意我的“一画”之法和孔子的“参，我道一以贯之”有异曲同工之妙。说明石涛的“一画之法”不是单纯的绘画之道，其中蕴藏着更深厚丰富的绘画思想，石涛不仅主张画家师法自然之形，更要“德配天地”“众善奉行”。这种观念在《资任章》中表现出来，他观察到自然山川的多种状貌特性与人的仁、礼、和、谨、智、文、武的品质相呼应。而水也可以表现德、义、道、勇、法、察、善、志的人格德行。古人对水有“上善若水”之赞誉。自然万物和人类的精神世界相应相契和谐相通，自古士人多有“仁者乐山，智者乐水”之志向，佛教以出世行教，儒家以入世行教，道家则顺应自然，教门不同，慈悲心一致，其目的

都是化导人伦，慧泽天下，其实大乘佛教是积极倡导利乐有情甘于奉献的“菩萨行”精神，什么是“菩萨行”？我国已故佛教领袖赵朴初大师说：“凡是抱着广大志愿，要将自己和一切众生从苦恼中救度出来，要使大众得到利益，并使大众觉悟，凡是有这种志愿的人都可称为‘菩萨’，为实现这种志愿而坚持实践就称‘菩萨行’。”“古之人寄兴于笔墨，假道于山川，不化而应化，无为而有为，身不炫而名立，因有蒙养之功，生活之操，载之寰宇，已受山川之质也。”石涛在最后《资任章》中特别强调书画艺术家所应具备的代山川而言的素质和天赋其人而应担当的社会责任。明显表现出石涛兼容儒、道思想，借禅入世，利乐有情的积极人生态度。世清而出，世浊而隐，达则兼善天下，穷则独善其身，佛道儒三教都有相似的处世哲学。石涛为明代皇族后裔，遭国破家亡之痛，苟全性命于佛门，安忍现实于修行。不懈探索于书画，顽强资任于天命，石涛为后世留下大量书画作品及一生的绘画理论总结《苦瓜和尚画语录》，这笔宝贵丰硕的文化遗产，表现出中华民族昂扬向上的勤勉创新精神，激荡着中国文化历久弥新的文脉源流。昭示着佛教正法世代传承的不灭薪火。

通览《苦瓜和尚画语录》不难看出石涛把佛教的精神和儒教的品格贯彻到人生和艺术实践中。传承给我们的不是简单的绘画技法，而是我们民族高尚的精神魂魄和优秀的文艺创作精髓。石涛在总结前人的绘画成果和自己以佛法指导绘画艺术实践基础上所感悟到的艺术真谛为我们构建起的《画语录》一十八章绘画理论体系，是我国绘画史上陶冶出的无比灿烂的美术理论明珠。无愧冠顶于世界美术理论之巅峰。

目 录

导言	1
一画章 第一	1
了法章 第二	13
变化章 第三	25
尊受章 第四	37
笔墨章 第五	47
运腕章 第六	57
氤氲章 第七	69
山川章 第八	79
皴法章 第九	93
境界章 第十	107
蹊径章 第十一	117
林木章 第十二	121
海涛章 第十三	135
四时章 第十四	145
远尘章 第十五	159
脱俗章 第十六	169
兼字章 第十七	177
资任章 第十八	189
石涛简介	211
石涛题画诗跋选录	215
石涛画法画论集评	233
后记	249
附录图版：石涛作品	250

《苦瓜和尚画语录》最新诠释

一画章 第一

【原文】太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣，法于何立，立于一画。一画者，众有之本，万象之根，见用于神，藏用于人，而世人不知。所以一画之法，乃自我立。立一画之法者，盖以无法生有法，以有法贯众法也。夫画者，从于心者也。山川人物之秀错，鸟兽草木之性情，池榭楼台之矩度，未能深入其理，曲尽其态，终未得一画之洪规也。行远登高，悉起肤寸。此一画收尽鸿蒙之外，即亿万万笔墨，未有不始于此而终于此，惟听人之握取之耳。人能以一画具体而微，意明笔透，腕不虚则画非是，画非是则腕不灵。动之以旋，润之以转，居之以旷。出如截，入如揭。能圆能方，能直能曲，能上能下。左右均齐，凸凹突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上，自然而不容毫发强也。用无不神而法无不贯也，理无不入而态无不尽也。信手一挥，山川、人物、鸟兽、草木、池榭、楼台，取形用势，写生揣意，运情摹景，显露隐含，人不见其画之成，画不违其心之用。盖自太朴散而一画之法立矣。一画之法立而万物著矣。我故曰：吾道一以贯之。

飛髮何堪共語枝棲鳥，天法將顏若河神。萬石
季翁不棄時過枝下吾將歸矣師豈無言
故人乎予聞之則心忙手促眼前知已天外伊人
總是愁雲萬里因緣聚散我且作離亭之贈
集癸亥近稿一卷復成一律

君向晴川何所贈畫山堪作送和詩山當峰斷雲
連處水到源頭氣接時天地一家誰伴侶良
朋幾輩不相思我今壁三千峰外兼髮無名寄
一枝

小乘客濟

【译文】 远古时代没有法则、法规，因为当时人们混沌蒙昧，混沌蒙昧状态一消散，各种法则法规开始建立。法则法规是如何建立的呢？是建立在“一画”即本心自性（可理解为清净智慧的心灵）这个基础上，本心自性，为众生皆有之本性，是反映客观外物之根源（意识之心源）。我们见解活动靠它神秘的指使，深藏于心作用于人的社会活动。而一般的人不能理解和认识这一佛教观点。所以“一画之法”，就是由我倡导创立。建立“一画之法”的宗旨原则，就是以清净的心源本体派生万法，而以此形成的法则贯通于众法之中。因为绘画，是从内心流露的艺术表现形式。山川千奇百秀人物错综复杂。鸟虫动物与花草树木都有性情，池榭楼台都有严谨的规矩尺度。对以上这些自然人生现象，不能深入了解其本质道理，曲折地辨明社会百态，终究未得到一画所要求达到的洪大规模与范围。行程再远攀登再高，全部起始于方寸之心。用此心量，能收容尽洪蒙之外（无不包容），即挥写亿万万笔墨，未有不始于这颗心而终止于这颗心。只听任我们自己掌握取舍罢了。人若能对“一画”具体把握而理解精微，则意图明确，笔墨醒透。腕不虚灵则不能使笔墨流畅随心所欲，绘画达不到自己的理想是在于腕不灵活。运笔要有回旋，滋润处见宛转，住笔处旷达妥帖，出笔果断如斩钉截铁。入笔处肯定而明确，至于能圆能方，能直能曲，能上能下，左右均齐，凸凹突兀，断截横斜，如水向深处流动，火焰炎炎向上一样运笔自然生动而不容有丝毫强行造作。用笔无不神妙自如而笔法无不合理与连贯，处处妥帖入理，而写情状物表现神态没有不尽意的。在驾

为微五作山水
1690年
四川省博物馆藏

驭笔墨得心应手的状态下，信手一挥，所描绘的山川、人物、鸟兽、草木、池榭楼台，或取其形象用其态势，写其生动揣其意蕴，运我情愫描摹其景物，或显露或隐含，人不见画成之奥妙，画不违背作者的用心。盖自人的蒙昧散去而一画之法才能成立，掌握了一画之法对万物诸法的认识明了显著。所以说，我的绘画之道是用“一画之法”来贯穿。

【诠释评论】

一画之法 乃自我立

石涛在《画语录》一画章中提出“一画之法”这个概念。学术界对此“一画之法”众说纷纭，见仁见智。笔者则通过多年的研究认为，“一画之法”即是以觉悟者的心灵智慧，以佛法指导绘画创作的根本大法。

石涛首先提出法的概念，即什么是法，他说道“太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣”。这是说人类鸿蒙之初没有法则、法规，因为当时人们混沌蒙昧，随着人类对自然社会认识的提高，各种法则法规开始建立。紧接着他提问：“法于何立？”问这些法来自何方，是如何建立的？石涛自己答道“立于一画”。石涛用“一画”隐含了佛教的一真法界，佛心即一的内涵。即一切知识、法则均产生、建立在人类意识心源这个基础上，体现出佛教“三界唯心”，“万法唯识”的思想。《法华