

山静居画论

SHAN JING JU HUA LUN

中国历代书学画论丛书

陈永怡 校注

西泠印社出版社

山静居画论

中国历代
书学画论丛书

方薰 著
陈永怡 校注

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

山静居画论 / (清) 方薰著. —杭州: 西泠印社出版社,
2009. 12

(中国历代书学画论丛书)

ISBN 978-7-80735-351-5

I. 山… II. 方… 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 (2008) 第095205号

山静居画论

主 编 毛建波 江 吟

责任编辑 侯 辉

责任出版 李 兵

装帧设计 尼 摩

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州市解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

电 话 0571—87243279

经 销 全国新华书店

制 版 杭州如一图文制作有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 5.125

书 号 ISBN 978-7-80735-351-5

版 次 2009 年 12 月第一版 第一次印刷

定 价 31.00 元

总 序

近百年来，中国传统绘画与所有的传统文化一样，遭受了几乎灭绝性的灾难，而传统文化潜藏着的无比的生命力，使得中国画在社会发生巨大变迁后，又重新焕发生机。今日的中国，越来越多的人已经意识到中国画论是中国文化宝藏极为重要的一部分，对中国画论的释读、继承，是今日艺术可以借鉴的重要资源。与西方绘画理论相比，中国画论固然有不少相通之处，而相异之处更多。正是这种同中有异，使得中国画论具有自身

的独特价值。

大体而言，中国画论有三个突出的特点，即：通于哲理，要言少索，深入技艺。

所谓通于哲理，是指中国画论与哲理、历史、文学相通。这与中国文化的综合性密不可分，古代学者多一专多能，孔子精于“六艺”，六朝文人多精于琴、棋、书、画、医、佛，书画大家如顾恺之、王维、苏东坡、赵孟頫、沈周、董其昌直至吴昌硕、黄宾虹等无不多才多艺。千年来，中国画家的主流是文人画家，他们文、史、哲相通，儒、道、释兼修，书、画、论并善，所以，出于他们之手的中国画论，说理深邃，内涵精密，容量极大，可阐释的空间大，给人的启发大，往往可以起到举一反三之效。

所谓要言少索，是指中国画论著作数量虽多但条理性不足。仅以数量论，中国画论

著作在千部以上，不可谓少，但系统之作不多，更多是散见于文人笔记、题跋、眉批、题画诗词等等中间，和璧隋珠，吉光片羽，虽精辟透彻，但缺少完整的体系，不像历史学有二十四史等等正史方志，共同构筑成一个完整的体系。

言其深入技艺者，古代有所建树的理论家，多是有所成就的画家，经年累月的笔墨操练，体悟良多，所述多能切中肯綮，避免隔靴搔痒之弊。

中国画论经秦汉到西晋的萌芽，于东晋、南北朝蔚然独立，历唐、宋、元的繁荣，至明清二代，重在传承总结，集其大成。这一时期，文人画大盛，称为文人者，即便不长于书画实践，也大多知画懂画，故画论著述数量最丰，几占中国画论著作十之七八。《中国古代书学画论丛书》首期选择了十部画论，

稍加注解，配发彩图，以助解读。这十部画论，论影响深远，则董其昌《画旨》力倡南北宗论，崇南抑北，观点鲜明，导引了其后三百年中国画的风格走向。论体系完备，则石涛《苦瓜和尚画语录》以十八章的篇幅，丰富的内容，成为传统中国绘画理论的集大成者。论精深高妙，恽寿平出身文化世家，又历明清鼎革，以少年追随父兄参加抗清斗争，后知时世难移，寄情书画，所作《南田画跋》文字隽永，意旨深奥，细细品味，意趣无穷。而同为题画之作，金农的《冬心题画记》则妙在情趣，灵性横溢，读来令人莞尔生笑。也是“扬州八怪”主将的郑燮，作画几乎无画不题，其《板桥题画》或诗或文，更为让人称绝的是，郑板桥以其八分半书题画，如乱石铺街，错落于毛竹之间，诗书画有机结合，别有佳趣。王原祁《雨窗漫笔》、

盛大士《溪山卧游录》于画理的阐述、技法的传授颇有精义，钱杜《松壶画忆》、周亮工《读画录》重在记录过眼书画，并时有精辟的品评。总而言之，则以上诸方面，于各书均有体现，无非侧重不同，特点自在。

毛建波

丙戌仲夏于中国美术学院

目 录

总序 毛建波 / 001

方薰与《山静居画论》 陈永怡 / 001

山静居画论 方 薰 / 013

方薰与《山静居画论》

文/陈永怡

有清一代，画史、画论著述以及资料汇纂一类的书籍，达 400 余种之多。而在相当长的时间里，学界一方面承认清代美术著述数量宏丰，且时时引用介绍，另一方面又常常简单化地认为这些著述多数摘录旧说，缺乏新意，因而未予以应有的定位与重视。其实，只要细细研读，不难发现，作为一个集大成的时代，清代画论固然不可能如同始创时期那样凿空劈路，新见叠出，但在承续、

总结前人成果的基础上，面貌纷呈，且涉及面很广，举凡艺术的功能价值、气韵境界、意境格调、风格流派、品评赏鉴、章法布置、笔墨色彩、题款印章，乃至笔墨纸砚、装潢裱背，无所不及，具体而微，在深度与广度上都有超越前朝之处，不仅不能简单否定了事，而且应认真研究，深入发掘其内涵。方薰《山静居画论》就是清代零零总总画学著述中十分值得重视的一部。

方薰（1736—1799），字兰坻，一字懒儒，号兰士，又号兰如、兰生、樗盒主、长青、语（一作御）儿乡农等，石门（今浙江桐乡）人。斋名山静居、井研斋。其父方梅（1714—1762）字逊一，亦字圣因，号雪屏，又号抱璞山人、白岳山樵。方梅性格豪荡，喜好游历，一生布衣。书法摹习米芾，画梅、菊、兰、竹、杂卉，得赵孟坚笔意，兼善山水。蒋宝

龄称赏其《瓶菊图》“有徐渭风趣”。著有《雪屏诗存》。

与父亲一样，方薰一生不应科举，以诗文、书画为乐。方薰的书画初出于家传，后陪同父亲周游江浙两省名胜古迹，结识诗文、书画名家，眼界为之开阔，广学博取，很早便以笔墨著称。父亲去世后，方薰就食桐乡金德舆桐华馆，金德舆嗜好书画，购集嘉兴项氏旧藏名迹，方薰得以朝夕把玩赏析，临摹点染，遂深入古法，画艺更得精进。

方薰善画山水，尤工花鸟，晚年好作梅、竹、松、石。其山水结构精致，笔墨秀挺，风度闲逸，淹润如恽南田。花卉娟秀明净，绰有余妍，风格接近陈淳。传世作品有《花鸟》轴、《仿云林山水》轴、《映花书屋图》等。与同时的奚冈齐名，时人称为“方奚”。因两人志行高旷，不应科举，亦合称

“浙西两高士”。钱唐陈希濂于《山静居画论》后序言“铁生奚君谈画，不可一世，独倾倒于君，称道不置口。”俞蛟《读画闲评》更认为“方、奚二君，皆脱尽时下肤习蹊径，而元气淋漓高旷，铁生似为少逊欤？”

作为一位传统文人，方薰才华全面，诗书画三绝。其“五言古体，有汉魏盛唐之情致而无其面目，五七言律风格亦不减唐贤，一时诗人，未能或之先也”（郭麐《灵芬馆诗话》）。书法家法褚遂良，风格与恽南田相近。亦工篆刻，登文、何之室，再上窥秦汉。有《兰坻诗钞》《井研斋印存》《山静居稿》和《山静居诗话》《山静居画论》等行世。

《山静居画论》成书于1795年前后，为方薰晚年梳理、总结几十年绘画甘苦与经验的结晶。是书在研究历代画论画史的基础上，结合自身绘画实践与体悟，以随笔形式自抒

心得，颇有见地。全书杂论上自晋唐、下至清初各家各派的风格、画理、技法、渊源、流派、款题、山水、花鸟及人物等。虽然有些庞杂错落，依据其内容，大略可以梳理为画学泛论、画法论述、画家评述、名画著录四大类。

“画学泛论”类为全书总论，也是方薰绘画思想的核心。分别论述气韵生动、笔墨、生熟、胸次、读画、章法、临摹、格法、粉本等。方薰推崇文人画，强调“气韵生动”，以“古雅”“士气”为高。如：“气韵生动，须将生动二字省悟。能会生动，则气韵自在。”“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。杜老云：‘元气淋漓障犹湿’。是即气韵生动。”“气韵有笔墨间两种。墨中气韵，人多会得；笔端气韵，世每尠知。”凡此种种，都展示出

方薰对气韵生动的多角度理解。再如：“甜熟不是自然，佻巧不是工致，卤莽不是苍老，拙恶不是高古，丑怪不是神奇。”“作画不能静，非画者不能静，殆画少静境地耳”。“有画法而无画理，非也；有画理而无画趣，亦非也。画无定法，物有常理；物理有常，而其动静变化，机趣无方，出之于笔，乃臻神妙。”诸如此类，每每提纲挈领，不袭陈语，披沙见金。而对苏轼等前人在画史上产生重要影响的画学见解，方薰在书中时时引用，但没有一味附和，而是从自身的体悟出发，或加以深化修正，或提出质疑批判。

“画法论述”类，将山水、树石、人物、佛像、花卉、蔬果、虫鱼、墨竹、梅花等各种画法及其渊源流变加以剖析。如“今人画蔬果虫鱼，随手点簇者，谓之写意；细笔色染者，谓之写生。以为意乃随意为之，生乃

像生而肖物者，率不知古人立法命名之义焉。写意、写生，即写是物之生意也。工细之笔，只貌其形；写意之法，盖遗形而取神耳。曹不兴点墨类蝇，果翅足不爽乎？盖亦意而已矣。”再如“作画或不尚行家意胜，仆谓不以桀黠，不能方圆，入手一无把握，成功总属皮毛。必须经营得之，至心灵手敏，自能变化立法。若局迹绳墨，不悟解脱，乃是钝根，无庸语语。”均是理论、实践兼长者的切中肯綮之见。

“画家评述”类评析历代画家，荆关董巨而下，董其昌至清初六家、张庚等家，对他们的宗派、成就，评语不多而精到入里。

“名画著录”类列举曾经寓目的累朝绘画名迹。嘉兴为文化之邦，特别是明清时期，收藏家众多，方薰除有机会过目嘉兴项氏与平湖高氏收藏的部分珍品外，还赏鉴过其他