

畫法要錄

冊二

畫法要錄卷四

龍游 余紹宋 撰

總錄一

布局法第四

凡畫山水意在筆先

唐王維山水論○案意在筆先

四字實爲精到不刊之論恐非右丞不能道故此篇雖屬依托當必相傳口訣如是非依托者所能僞撰也○五代荆浩山水節要曰運於胸次意在筆先遠則取其勢近則取其質山立賓主水注往來布山形取巒向分石脈置路灣模樹柯安坡脚山知曲折巒要崔巍石分三面路看兩歧溪澗隱顯曲岸高低山頭不得犯重樹頭切莫兩齊在乎落筆之際務要不失形勢方可進階此畫體之訣

也○宋韓拙山水純全集曰凡未操筆當凝神著
思豫在目前所以意在筆先然後以格法推之可
謂得之於心應之於手也○清惲壽平甌香館畫
跋曰詩意須極飄渺有一唱三歎之音方能感人
然則不能感人之音非詩也書法畫理皆然筆先
之意卽唱歎之音感人之深者舍此亦并無書畫
可言○清王原祁雨窗漫筆曰意在筆先爲畫中
要訣作畫於搦管時須要安閒恬適掃盡俗腸獸
對素幅凝神靜氣看高下審左右幅內幅外來路
去路胸有成竹然後濡毫吮墨先定氣勢次分間
架次布疎密次別濃淡轉換敲擊東呼西應自然
水到渠成天然湊泊其爲淋漓盡致無疑矣若毫
無定見利名心急惟求悅人布立樹石逐塊堆砌

扭捏滿幅意味索然便爲俗手○麓臺題畫稿曰
古人用筆意在筆先然妙處在藏鋒不露元之四
家化渾厚爲瀟灑變剛勁爲和柔正藏鋒之意也
予久尤得其要其可及可到處正不可及不可到
處箇中三昧在深參而自會之○唐岱繪事發微
曰布局立稿落筆時一得大勢作者先自悅目暢
懷遂筆筆得趣皴染如意有自得之樂故洪谷子
云意在筆先俟機發落筆心會神融自然得山之
形勢也然人心不靜則神不全意不純思不竭草
草落筆則山之大勢不得意興索然故畫山水起
稿定局重在得勢是畫家一大關節也○蔣驥讀
畫紀閤曰布置章法胸中必有膽識爲主書法論
有云意在筆先作畫亦然○王學浩山南論畫曰

作畫時須意在筆先或先畫路徑或先畫水口或樹木屋宇四面布置定然後以山之開合面背湊之自然一氣呵成無重疊堆砌之病矣

凡畫山水先立賓主之位次定遠近之形然後穿鑿

景物擺布高低

宋李成山水訣○元湯垕畫論曰

畫有賓主不可使賓勝主謂如山水則山水是主雲烟樹石人物禽獸樓觀皆是賓且如一尺之山是主凡賓者遠近折算須要停勻○清湯貽汾畫筌析覽曰一圖有一圖之名一幅有一幅之主使名在人則人外非主主在屋則屋外皆餘故有時以山水樹石爲餘而以點綴爲主

畫山水有體鋪舒爲弘圖而無餘消縮爲小景而不

少宋郭熙林泉高致集○案清錢杜松壺畫憶云

作巨幀與作小幅無異便無怯嫩散漫之病與此
論正相發明但唐志契有異論見後

凡經營下筆必留天地何謂天地有如一尺半幅之
上上留天之位下留地之位中間方立意定景見
世之初學遽把筆下去率爾立意觸性塗抹滿幅
看之填塞人目已令人意不快那得取賞於瀟湘
見情於高大哉同上○案明沈灝畫塵曰大癡謂
畫須留天地之位常法也予每畫雲烟著底危峯
突出一人綴之有振衣千仞勢客訝之予曰此以
絕頂爲主若兒孫諸岫可以不呈巖脚枯根可以不
露令人得之楮墨之外客曰古人寫梅剔竹作
過牆一枝離奇具勢若用全幹繁枝套而無味亦
此意乎余曰然今考大癡寫山水訣中無留天地

語石天蓋未及深考耳○明李日華紫桃軒雜綴
曰畫中有天地作地極難夷險通塞迂回徑直要
須了了於胸而後了了於筆可也若夫畫中之天
卽是空處空處豈能着力然不無工拙者以其通
塞處有妥有不妥耳

山水先理會大山名爲主峯主峯已定方作以次近
者遠者小者大者以其一境主之於此故曰主峯

同上

先當求一敗牆張絹素訖倚之敗牆之上朝夕觀之
旣久隔素見敗牆之上高平曲折皆成山水之象
心存目想高者爲山下者爲水坎者爲谷缺者爲
澗顯者爲近晦者爲遠神領意造恍然見其有人
禽草木飛動往來之象了然在目則隨意命筆默

以神會自然景皆天就不類人爲是謂活筆宋沈括夢溪筆談載宋迪論畫○案原文謂陳用之畫工而少天趣故宋復古舉以相告非謂作畫必如是也○案宣和畫譜有一則記王洽作畫其法與此略同併錄於此文曰王洽每欲作圖畫之時必待沉酣之後解衣礪礪吟嘯鼓躍先以墨潑圖幃之上乃因似其形象或爲山或爲石或爲林或爲泉者自然天成倏若造化已而雲霞卷舒烟雲慘淡不見其墨汚之跡非畫史之筆墨所能到也

昔有論山水者曰倘能於幽處使可居於平處使可行天造地設處使可驚蕲絕巖險處使可畏此真善畫也宣和畫譜○案此論出於何人已不可攷

○清方薰山靜居畫論曰畫貴有奇氣不在形跡

間尚奇此南宗義也故前人論畫曰山有可望者可遊者可居者反是則非畫

古人運大幅只三四大分合所以成章雖其中細碎處多要以取勢爲主明董其昌畫旨○案此條又見莫是龍畫說○清沈宗騫芥舟學畫編曰千巖萬壑幾令流覽不盡然作時只須一大開合如行文之有起結也至其中間虛實處承接處發揮處脫略處隱匿處一一合法如東坡長文累萬餘言讀者猶恐易盡乃是此法於此會得方許作尋丈大幅○案熙遠尚有論開合之法詳見下引諸條以非專論開合故不併錄

凡畫山水須明分合分筆乃大綱宗也有一幅之分有一段之分於此了然則畫道過半矣明董其昌

畫禪室隨筆

古人畫不從一邊生去今則失此意故無八面玲瓏之巧但能分能合而皴法足以發之是了手時事也其次須明虛實實者各段中用筆之詳略也有詳處必要有略處實虛互用疏則不深邃密則不風韻但審虛實以意取之畫自奇矣同上

畫山水大幅務以得勢爲主山得勢雖縈紆高下氣脈仍是貫串林木得勢雖參差向背不同而各自條暢石得勢雖奇怪而不失理卽平常亦不爲庸山坡得勢雖交錯而自不繁亂何則以其理然也而皴擦勾斫分披糾合之法卽在理勢之中至於野橋村落樓觀舟車人物屋宇全在相其形勢之可安頓處可隱藏處可點綴處先以朽筆爲之復

詳玩似不可易者然後落筆方有意味如遠樹要模糊襯樹要體貼蓋取其掩映連絡也其輕烟遠渚碎山幽溪疏筠蔓草之類初不過因意添設而已爲烟嵐雲岫必要照映山之前後左右令其起處至結處雖有斷續仍與山勢合一而不渙散則山不爲烟雲掩矣藏蓄水口安置路逕宜隱現參半使紆迴而接山之血脉總之章法不用意構思一味填塞是補衲也焉能出人意表哉所貴乎取勢布景者合而觀之若一氣呵成徐玩之又神理湊合乃爲高手然而取勢之法又甚活潑未可拘攣若非用筆用墨之高韻又非多閱古蹟及天資高邁者未易語也

明趙左論畫見畫學心印未詳

畫必須靜坐凝神存想何處是山何處是水何處是樹何處有樓閣寺觀村莊籬落何處是橋梁人物舟車方可下筆則丘壑纔新不然任意揮灑非不可人便是套頭矣及至得了新丘壑好住手便住手不住手又多一番蛇足

明唐志契繪事微言

凡畫山水大幅與小幅不同小幅臥看不得塞滿大幅豎看不得落空小幅宜用虛愈虛愈好大幅則須實中帶虛若亦如小幅之用虛則神氣索然矣蓋小幅景界最多大幅則多高遠是以能大者每每不能小能小者每每不能大亦如書家之小字運手大字運肘細字運指者然各各難兼也總之大幅最難得好

同上

畫疊嶂層崖其路徑村落寺宇苟能分得隱見明白

則不但遠近之理了然且趣味無盡更能藏處多
於露處趣味愈無盡蓋一層之上更有一層一層
之中復有一層善藏者未始不露善露者未始不
藏藏得妙時便使觀者不知山前山後山左山右
有多少地步許多林木何嘗不顯要知總不外躲
閃處高下得宜烟雲處斷續有則耳若主於露而
不藏便淺而薄卽藏而不善藏亦易盡矣只要曉
得景愈藏景界愈大景愈露景界愈小每見畫家
多能談之及動筆時謂何手與心迂心與景界迂
吾不知之此畫家所以不可無員之一字同上

近日畫少丘壑只習得搬前換後法耳

明沈灝畫塵

○清方薰山靜居畫論曰凡作畫者多究心筆墨

而於章法位置往往忽之不知古人丘壑生發不

已時出新意別開生面皆胸中先成意法布置之妙也一如文字在立意布局新警乃佳不然綴辭徒工不過陳言而已故沈灝云然

古人有活落處殘剩處嫩率處同上

一幅中有不緊不要處特有深致同上

胸中有完局筆下不相應舉意不必然落楮無非是機之離合神之去來既不在我亦不在他臨紙操筆時如曹瞞欲戰則罔欲戰頭頭處勝矣同上

先察君臣呼應之位或山爲君而樹輔或樹爲君而山佐然後奏管傳墨若用朽炭躊躇更易神餒氣索愈想愈劣同上○案以柳木炭起稿謂之朽筆

古人所謂九朽一罷則以土筆爲之出宋鄧公壽畫繼詳見續編人物門○清孔衍棧石村畫訣曰

每見畫家先用炭取可改救然已先自拘滯如何
筆力有雄壯之氣○鄒一桂小山畫譜曰定稿之
法先以朽墨布成小景而後放之有未妥處卽爲
更改梓入畫宮於堵卽此法也若用成稿亦須校
其差謬損益視幅之廣狹小大而裁定之乃爲合
式今人不通畫道動以成稿爲辭毫釐千里竟成
痼疾是可嘆也○方薰山靜居畫論曰作畫用朽
古人有用有不用大都工緻爲圖用之點簇寫意
可不用朽今人每以不施朽筆爲能事亦無謂也
畫之妍醜豈在朽不朽乎○華翼輪畫說曰自一
尺以至尋丈總宜一筆鼓鑄枝枝節節而爲之索
索而無生氣矣古法以木炭取摹或用淡墨先定
局段然後畫之余謂猶有執滯之患不若用腹稿

將紙打開一看略一凝思布置從而爲之變化在心造化在手

凡勢欲左行者必先用意於右勢欲右行者必先用意於左或上者勢欲下垂或下者勢欲上聳俱不可從本位逕情一往苟無根柢安可生發蓋凡物皆有然多見精思則自得

明顧凝遠畫引

大都畫法以布置意象爲第一然亦只是大概耳及其運筆後雲泉樹石屋舍人物逐一因其自然而爲之所謂筆到意生如漁父入桃源漸逢佳境初意不至是也

明李日華竹嬾畫媿

古人於一樹一石必分背面正昃無一筆苟下至於數重之林幾曲之徑巒麓之單複借雲氣爲開遮沙水之迂回表灘磧爲遠近語其墨暈之酣深厚

如不可測而定意觀之支分縷析實無一絲之棼
是以境地愈穩生氣愈流多不致偪塞寡不致凋
疎濃不致濁穢淡不致荒幻是曰靈空是曰空妙
以其顯現出沒全得造化真機耳向令葉葉而彫
刻之物物而形肖之與髹工采匠爭能何足貴乎

李日華六研齋二筆

分疆三疊兩段似乎山水之失然有不失之者如自
然分疆者到江吳地盡隔岸越山多是也每每寫
山水如開闢分破毫無生活見之卽知分疆三疊
者一層地一層樹一層山望之何分遠近寫此三
疊奚翅印刻兩段者景在下山在上俗以雲在中
分明隔作兩段爲此三者先要貫流一氣不可拘
泥分疆三疊兩段偏要突手作用纔見筆力卽入