

中国书画论丛书

宋人画论

熊志庭 刘城淮 潘运告 主編
金五德 译注

中国书画论丛书

宋人画论

潘运告 主编
金五德
刘城淮
熊志庭 译注

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋人画论 / 熊志庭等译注. --3 版. --长沙: 湖南美术出版社, 2010. 7

(中国书画论丛书 / 潘运告主编)

ISBN 978 - 7 - 5356 - 1392 - 9

I. ①宋… II. ①熊… III. ①中国画 - 绘画理论 - 中国 - 宋代 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 131585 号

宋 人 画 论

出 版 人: 李小山

译 注: 熊志庭 刘城淮 金五德

责任编辑: 刘海珍 刘迎燕

装帧设计: 肖睿子

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

印 次: 2000 年 4 月第 1 版 2010 年 10 月第 2 版第 4 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/32

印 张: 6.875

书 号: ISBN 978 - 7 - 5356 - 1392 - 9

定 价: 25.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731 - 84787105 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。本丛书力求保持原貌，不作删节。

三、每一论著，力求用两个或两个以上的版本进行校勘，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，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。

宋人论山水画法（前言）

此书收录郭熙父子、韩拙、米芾、沈括、饶自然五家绘画论著。真正属于画论者，当是郭熙父子、韩拙、饶自然三家之作。

米芾是宋代杰出文人画家之一，尤以赏鉴著名。其《米海岳画史》亦以赏鉴精妙著称，书中记录其平生所见名画，评论其优劣，见解高超；然因天分太高，不免时有过当之论。

沈括乃宋之著名学者，他评画重“造理入神”。其《梦溪笔谈》记他家收藏摩诘画《袁安卧雪图》有雪中芭蕉，评道：“此乃得心应手，意到便成，故造理入神，迥得天意，此难可与俗人论也。”他推崇的绘画，是合于事理，技艺达到神妙境界，深得自然情趣的。

郭熙为北宋画家，神宗熙宁间为图画院艺学，后官翰林待诏直长。“神宗好熙笔”，他的画人称“官画”。《林泉高致》是我国画论史上第一部系统、完整地探讨山水画创作的专门论著，不仅是对以往山水画创作实践经验的全面总结，同时也代表了著者当时的山水画的最高理论水准，著中分《山水训》、《画意》、《画诀》、《画题》、《画格拾遗》、《画记》六篇，前四篇由郭熙阐述而由其子郭思整理编纂，后两篇由郭思记述其父的创作和有关活动。此著要求山水画不仅要表现出“可行”、“可望”，更重要的是要画出其“可游”、“可居”。由

此，要求画家对自然山水进行深入的观察和体验，要看到“东南之山多奇秀”、“西北之山多浑厚”的差异，看到“嵩山多好溪，华山多好峰，衡山多好别岫，常山多好列岫，泰山特好主峰”的区别；还要从远近、高低、正背等不同侧面看到山形的变化，从四时、朝暮、阴晴、雨雪等条件下看到山的形态的不同；要特别注意自然山水的形态变化引起观赏者的情绪变化，“春山烟云连绵人欣欣，夏山嘉木繁阴人坦坦，秋山明净摇落人肃肃，冬山昏霾翳塞人寂寂”，并由此画出“景外意”来。这就把往昔画家“外师造化，中得心源”的思想推向更深入了。此著还提出“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神彩”，“水以山为面，以亭榭为眉目，以渔钓为精神”，说明山水画之布置经营及山水、树石、草木、烟云间的关系与作用，独具见地。又提出“山有三远”：“自山下而仰山颠谓之高远，自山前而窥山后谓之深远，自近山而望远山谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深远之意重叠，平远之意冲融而缥缈缈缈。”这些，成为后世山水画创作的不易之法则。

韩拙，字纯全，号琴堂，南阳人。朱谋垔《画史会要》称其“善画山水窠石”。徽宗宣和间授翰林书艺局祇候，累迁为直长秘书待诏，在画院之地位可比之郭熙。其《山水纯全集》在综合前人山水画理论成果的基础上，掺和自己的经验而加以发挥。如在肯定郭熙之“三远”的前提下另提一种“三远”，即“有近岸广水、旷阔遥山者，谓之阔远；有烟雾暝漠、野水隔而仿佛不见者，谓之迷远；景物至绝而微茫缥缈者，谓之幽远”。不过郭熙“三远”是对山水画取景构图的高度概括，韩拙“三远”只是对三种具体情景的规定，不具普遍性。又如他接受郭若虚《图画见闻志》所提用笔板、刻、

结之“三病”，自提第四病“礮”，并解释说：“笔路谨细而痴拘，全无变通，笔墨虽行，类死物，状如雕切之迹。”以之作为学画者之戒。书中还有其他一些新的提法和创见，如提出画石有“披麻皴”、“点错皴”、“斫礮皴”、“横皴”、“匀而连水皴”等多种皴法，这是首次对山水画皴法的集中总结，具有开创性。又如提出“画有八格”：“石老而润，水净而明，山要崔嵬，泉宜洒落，云烟出没，野径迂回，松偃龙蛇，竹藏风雨。”作为一定的具体模式，可供学画者学习遵循。总地看来，《山水纯全集》有作者自己的经验总结，更多的是对前人成果的综合，其主导倾向是重规矩，重法度。这与他在画院之职位有关，此著大约是供画院学画者之教材用的。

饶自然，字太虚，号玉笥山人，江西人，善画山水。俞剑华《中国绘画史》将《绘宗十二忌》列入宋代之作，然今人有将饶列入元人的。我们遵循俞说，将《绘宗十二忌》收入此书。《绘宗十二忌》一卷，为《山水家法》一部分，原书已佚，《绘宗十二忌》见录于《佩文斋书画谱》而得存。“十二忌”为“布置迫塞”，“远近不分”，“山无气脉”，“水无源流”，“境无夷险”，“路无出入”，“石止一面”，“树少四枝”，“人物伛偻”，“楼阁错杂”，“滃淡失宜”，“点染无法”。旨在论述山水画应避免的弊病，指出正确的方法，均为其创作经验之谈，所论极切初学之用，文字亦极平正朴实。元画家柯九思尝为之作序，誉为“冰衡玉鉴，出彻古今”。

郭熙、韩拙、饶自然三家画论，准确地说乃山水画论，山水画法论。其中以郭论品位最高，韩、饶二家所论意在为初学画者立说而已。

潘运告 一九九九年五月十一日

目 录

宋人论山水画法（前言）

郭熙 郭思

林泉高致	(1)
序	(1)
山水训	(5)
画意	(26)
画诀	(32)
画题	(37)
画格拾遗	(44)
画记	(47)
许光凝跋	(55)

韩拙

山水纯全集	(58)
序	(58)
论山	(61)
论水	(67)
论林木	(69)
论石	(74)
论云雾烟霭岚光风雨雪雾	(75)
论人物桥筏关城寺观山居舟船四时之景	(78)
论用笔墨格法气韵之病	(81)

论观画别识	(85)
论古今学者	(93)
论三古之画过与不及	(97)
后序	(99)
米芾	
画史	(107)
序	(107)
晋画	(111)
六朝画	(111)
唐画 五代国朝附	(113)
沈括	(195)
梦溪笔谈论画	(195)
饶自然	
山水家法	(202)

郭熙 郭思

郭熙，字淳夫，北宋河阳温县人。出身布衣，以画闻名。熙宁间为图画院艺学，后为翰林待诏直长。因“神宗好熙笔”，其画遂为图画院标准画体，人称“官画”。郭思，字得之，郭熙子。神宗元丰五年进士。官至徽猷阁待制，提举秦凤、成都等路茶盐事。《林泉高致》，系郭思根据其父遗墨整理而成。其中《画格拾遗》是郭思所撰，记述郭熙几种画的真迹。

《林泉高致》是郭熙对山水画的切身体会之作，是中国绘画理论史很有价值的著述。书中一系列论述都很精当，尤为突出的是提出具有透视学意义的“三远论”和绘画用笔用墨“八法”，为前人所未道，而为后世所重视。

《林泉高致》有元至正八年刻本、明抄本、《百川学海》本、《王氏书画苑》本、《说郛》本、《四库全书》本等。本书以《四库全书》本为底本标点，校以《书画苑》等本。

林 泉 高 致

序

《语》^①曰：“志于道，据于德，依于仁，游于

艺^②。”谓礼、乐、射、御、书、数^③。书，画之流也^④。

《易》之《山坟》、《气坟》、《形坟》，出于三气^⑤。山如山，气如气，形如形，皆画之椎轮^⑥。黄帝制衣裳，有章数，或绘或绣，皆画本也^⑦。故尧十二章，山、龙、华虫^⑧，曰“观古人象”。《尔雅》曰：“画，象也^⑨。”言象之所以为画尔。《易》设卦观象，系辞^⑩。《论语》“绘事后素”^⑪。《周礼》“绘画之事后素功”^⑫：画之为本甚大且远^⑬。

自古说伏羲画八卦，读为“今汝画”之画^⑭。“画”文训为“止”，不知画八卦为何等义。故画当为画。但今画出于后世，其实止於画字尔。又今之古文篆籀“禽鱼”^⑮，皆有象形之体，即象形画之法也^⑯。

思邈角时，侍先子游泉石^⑰。每落笔，必曰：“画山水有法，岂得草草？”思闻一说，旋即笔记。今收拾纂集，殆数十百条，不敢失坠，用贻同好^⑱。噫！先子少从道家之学，吐故纳新，本游方外^⑲，家世无画学，盖天性得之，遂游艺于此以成名焉^⑳。然于潜德懿行^㉑，孝友仁施为深，则游焉息焉^㉒。此志子孙当晓之也。

注释

① 语：书名。《论语》的省称。儒家经典，孔子弟子及其后学关于孔子言行思想的记录。二十篇。

② “志于道”四句：朱熹集注，“志者，心之所之之谓。道，则人伦日用之间所当行者是也”；“据者，执守之意。德，则行道而有得于心者也”；“依者，不违之谓。仁，则私欲尽去，而心德之全也”；“游者，玩物适情之谓。艺，则礼乐之文，射御书数之法，皆至理所寓，而日用之不可阙者也”。

③ 礼：礼制。礼仪制度。乐：音乐。射：射箭。御：驾车。书：六书之学。即六种创制文字的理论原则，其中第一条“象形”，这象形文字也是画，故云“书，画之流也”。数：算术，数学。

④ 流：部分；分支。

⑤ 山坟、气坟、形坟：宋人以之为《三坟书》。然此并非我国最早的书籍《三坟》，与古《易》也无关，故后人以为是宋人伪造。三气：指天、地、人之气。《小学绀珠·艺文·三坟》引司马融曰：“三气，天、地、人之气。”

⑥ 椎轮：比喻事情之草创。因宋人以《三坟书》为最早的书籍，以《连山》、《归藏》为伏羲、黄帝作，各衍六十四卦，又杂以《河图》，故以之为画的椎轮。

⑦ 章数：花纹技巧。章为古代礼服上红白相间的花纹。本：本原；原始。

⑧ 十二章：古代天子之服绘绣的十二种图像。衣与裳各六章。衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫，称上六章。华虫，雉的别称。

⑨ 尔雅：我国历史上最早解释词义的著作。象：图像；状貌。

⑩ 设卦：创立八卦及六十四卦。观象：观察封爻象。古人用以测吉凶。系辞：系卦辞于卦下，系爻辞于爻下。

⑪ 绘事后素：《论语·八佾》：“子曰：‘绘事后素。’”朱熹集注：“绘事，绘画之事也；后素，后于素也。”素为白粉质地。

⑫ 周礼：记载周人礼制的书。绘画之事后素功：语出《周礼·考工记》。素功：施以白彩；不加雕饰。

⑬ 为：与“之”相合为助词。《孟子·告子上》：“惟弈秋之为听。”大：时间长。

⑭ 今汝画：《论语·雍也》作“今女画”。意为欲进取而力不足，故画地以自限。此“画”可训为“止”，与伏羲画八卦义不同。

⑮ 古文：一般指自仓颉造字起至夏、商、周的甲骨文、金文、籀文和战国时的文字。这里将古文与篆籀并列，古文似不包含篆籀。篆籀，即大篆和籀文，统称大篆。

⑯ 象形之体：描摹实物的字体。如古文中的“禽鱼”字。用描摹实物的图画。

①⑦ 卯角：头发束成两角形。旧时多为儿童或少年的发式。借指儿童或少年时期。侍：陪从，伺候。先子：亡父。泉石：指山水。

①⑧ 失坠：丧失。贻：赠送；给予。

①⑨ 吐故纳新：道家养生之术。谓吐出浊气，吸纳清气。方外：世外。指道士的生活环境。

②⑩ 游艺：谓学艺与修养。

②⑪ 潜德：谓不为人知的美德。懿行：善行。

②⑫ 为深：为重要。游焉息焉：游玩呀休憩呀。

今译

《论语》说：“心之所至于道，执守行道所得于德，不违背心德之全于仁，玩物适情于艺。”艺说的是礼制、音乐、射箭、驾车、书字、算术。书字，绘画的分支呢。

《易》之《山坟》、《气坟》、《形坟》，出于天、地、人“三气”。山如山，气如气，形如形，皆绘画的草创。黄帝制作衣裳，有花纹技巧，或绘或绣，皆绘画的本原呢。所以尧的衣裳绘绣十二种图像，其中有山、龙、华虫，说“观古人图像”。《尔雅》说：“绘画，图像呢。”言图像之所以为绘画而已。《易》创立八卦及六十四卦观察卦爻象，系卦辞于卦下系爻辞于爻下。《论语》说“绘画之事后于素”。《周礼》说“绘画之事前在素绢或墙上施以白彩”。绘画的本原时间甚长且远。

自古说伏羲画八卦，读为“今汝画”之画。“画”字解说为“止”，不知画八卦为何等义。故画应当是绘画。但今画出于后世，其实止于画字而已。又今之古文篆籀中“禽鱼”，皆有象形之体，即象形画的法则呢。

思少年时，陪从先父游山水。每下笔，必说：“画山水有法度，怎能草草？”思闻听一说，随即用笔记录。今收拾编撰汇集，乃数十百条，不敢丧失，用赠送同好。噫！先父少时从

道家之学，吐出浊气吸纳清气，本优游世外，家世代无画学，大约天性得之，遂学艺与修养于此而成名了。然于不为人知的美德善行，孝友仁施为重要，则游玩呀休憩呀。此记子孙应当知晓呢。

山 水 训

君子之所以爱夫山水者，其旨安在^①？丘园养素，所常处也^②；泉石啸傲，所常乐也^③；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也^④；尘嚣缰锁，此人情所常厌也^⑤；烟霞仙圣，此人情所常愿而不得见也^⑥。直以太平盛日，君亲之心两隆^⑦，苟洁一身，出处节义斯系^⑧。岂仁人高蹈远引，为离世绝俗之行^⑨，而必与箕颍埒素，黄绮同芳哉^⑩！《白驹》之诗^⑪，《紫芝》之咏^⑫，皆不得已而长往者也^⑬。然则林泉之志，烟霞之侣，梦寐在焉，耳目断绝^⑭。今得妙手，郁然出之，不下堂筵，坐穷泉壑，猿声鸟啼依约在耳，山光水色滉漾夺目^⑮：斯岂不快人意，实获我心哉？此世之所以贵夫画山水之本意也。不此之主，而轻心临之，岂不芜杂神观，溷浊清风也哉^⑯！

画山水有体：铺舒为宏图而无馀，消缩为小景而不少^⑰。看山水亦有体：以林泉之心临之则价高，以骄侈之目临之则价低^⑱。

山水，大物也。人之看者须远而观之，方见得一障山川之形势气象^⑲。若士女人物，小小之笔，即掌中几上，一展便见，一览便尽。此看画之法也。

世之笃论^⑳，谓山水有可行者，有可望者，有可

游者，有可居者。画凡至此，皆入妙品。但可行可望不如可游可居之为得^①。何者？观今山川，地占数百里，可游可居之处十无三四，而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者，正为此佳处故也。故画者当以此意造，而览者又当以此意求之。此之谓不失其本意。

画亦有相法^②。李成子孙昌盛，其山脚地面皆浑厚阔大，上秀而下丰，合有后之相也^③。非特谓相，兼理当如此故也。

注释

① 夫：助词。旨：宗旨。旨趣也。

② 丘园：家园；乡村。养素：休养以保持本性。处：居住。

③ 泉石：山水。啸傲：放歌长啸，傲然自得。形容放旷不受拘束。乐：安乐；快乐。

④ 渔樵：打鱼砍柴。隐逸：隐居。适：安逸；闲适。亲：接近。

⑤ 尘嚣：世间的纷扰、喧嚣。缙锁：绳索和刑具。指为名利束缚。厌：嫌弃；憎恶；厌烦。

⑥ 烟霞：烟雾云霞。谓仙圣能含吐烟霞。唐玄奘《大唐西域记·伊烂拏钵伐多国》：“含吐烟霞，蔽亏日月；古今仙圣，继踵栖神。”仙圣：道家对得道成仙者或神仙的尊称。愿：羡慕；倾慕。

⑦ 盛日：兴盛时代或时期。君亲：君王与父母。两隆：两深厚。

⑧ 出处：出仕与隐逸。节义：节操与义行。斯系：相系。斯，厮也。

⑨ 仁人：有德行的人。高蹈：高超，超脱。远引：远去；远游。离世绝俗：犹离世异俗。超脱世俗。

⑩ 箕颍：箕山和颍水。相传尧时，贤者许由曾隐居箕山之下，颍水之阳。后因以“箕颍”指隐居者或隐居之地。埒素：齐并质朴无饰。黄绮：汉初商山四皓中夏黄公、绮里季的合称。同芳：同等懿德美誉。

⑪ 白驹：《诗·小雅》中一篇名。《白驹序》：“《白驹》，大夫刺宣王也。”郑玄笺：“刺其不能留贤也。”后用作留别贤士之辞。

⑫ 紫芝：乐府诗《紫芝曲》或《紫芝操》。相传秦末“四皓”隐于商山，作歌曰：“萋萋紫芝，可以疗饥。”诗见《乐府诗集·琴曲歌辞二》。后泛指隐逸避世之歌。

⑬ 长往：指避世隐居。晋潘岳《西征赋》：“悟山潜之逸士，卓长往而不返。”

⑭ 志：向慕。侣：陪伴，伴随。梦寐：谓睡梦。断绝：犹隔绝。

⑮ 郁然：繁盛貌；兴盛貌。堂筵：堂中坐席。代指厅堂。泉壑：泉水和山谷。依约：仿佛；隐约。滉漾：闪动。

⑯ 主：注重；崇尚。轻心：轻率，漫不经心。临：本谓按照绘画范本摹习。此引申为描山水。芜杂：杂乱。神观：精神容态。溷浊：混乱污浊。清风：清惠的风化。

⑰ 有体：有准则；得法式。铺舒：铺陈展现。消缩：减少收缩；消减。

⑱ 林泉之心：山水泉石的爱心。临：面对。骄侈之目：骄纵奢侈的眼光。

⑲ 一障：一屏障；如一屏障。

⑳ 笃论：确论。确切的评论。

㉑ 为得：算是得意。算是领会旨趣。

㉒ 相法：旧时的相术，本用于人，谓观察面相体态等以卜吉凶的方法。难免有附会之感。

㉓ 李成：北宋山水画家。合：应该；应当。有后：有后裔；有后代。

今译

君子之所以爱好山水者，其旨趣何在？家园休养以保持本性，所常居住呢；山水放歌长啸傲然自得，所常快乐呢；打鱼砍柴隐居，所常安逸呢；猿鸣叫鹤飞翔，所常接近呢；世间纷扰喧嚣名利束缚，此人情所常厌烦呢；含吐烟雾云霞的仙圣，此人情所常倾慕而不能见呢。直以太平兴盛的时代，君王与父母之心两深厚，假如清白一身，出仕与隐逸皆同节操与义行相系，岂有德行之人超脱远去，为离世异俗之行，而一定与箕颍

齐并质朴无饰，与黄绮同等懿德美誉呀！《白驹》之诗作，《紫芝》之咏叹，皆不得已而作此隐逸避世之歌的呢。然则山水之向慕，烟霞之陪伴，睡梦中存在呢，耳目隔绝而已。今得妙手，兴盛画出，不下厅堂，坐而穷尽泉水和山谷，猿声鸟啼仿佛在耳，山光水色闪动夺目：此岂不快人意，实得我心呀？此世间之所以重视画山水的本意呢。不如此之注重，而漫不经心描写山水，岂不杂乱精神容态，混乱污浊清惠的风化呀！

画山水有准则：铺陈展现为宏图而无多馀，减少收缩为小景而不欠缺。看山水也有准则：以山水泉石的爱心面对它则价高，以骄纵奢侈的眼光面对它则价低。

山水，大物了。人之看山水的须远处而观看，才见得一屏障山川的形势气象。若士女人物，小小的笔墨，即掌中几案上，一展开便见到，一观览便穷尽。此看画之法呢。

世间之确论，说山水有可行的，有可望的，有可游的，有可居住的。画凡到此境地，皆列入妙品。只可行可望不如可游可居住算是得意。为什么呢？观看今之山川，地占数百里，可游可居住之处，十无三四，而一定取可游可居住的品第。君子之所以非常想望山水者，此正为令人满意的缘故呢。所以作画者当以此意创作，而观览者又当以此意求之。这就是不失其本意。

画亦有相术。李成子孙盛多，其画山脚地面皆浑厚阔大，上清秀下丰厚，应当有后裔之相呢。非特说相，同时理当如此之故呢。

原文

人之学画，无异学书。今取钟、王、虞、柳，久必入其仿佛^①。至于大人通士，不局于一家，必兼收并览，广议博考^②，以使我自成一家，然后为得。今