

熊志庭 刘城淮 金五德 译注

中国书画论丛书

宋人画论

湖南美术出版社

成，称
丹青及
熙胜过
徐熙的
抹，称
等人不
。然而

宋人画论

中国书画论丛书

潘运告 主编

熊志庭 刘城淮

金五德

译注

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋人画论 / 潘运告主编. —2 版. —长沙: 湖南美术出版社, 2003

I. 宋... II. 潘... III. 中国画—绘画理论—中国—宋代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 093693 号

宋 人 画 论

湖南美术出版社出版·发行 (长沙市人民中路 103 号)

熊志庭 刘城淮 金五德 译注 责任编辑: 萧沛苍 老水番
湖南省新华书店经销

湖南新华印刷集团有限责任公司 (南) 印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 7.75 字数: 19 万

2000 年 4 月第 1 版 2003 年 10 月第 2 次印刷

印数: 3001—6000 册

ISBN 7-5356-1392-6/J·1309 定价: 12.90 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 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、本部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，后二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，掺合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“有山根边岸，水波亘望而遥，谓之阔远；有野霞暝漠，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。书中还有其它一些新的提法和创见，如提出画石有“披麻皴”、“点错皴”、“斫砢皴”、“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。总的看来，《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”，“楼台错杂”，“浓淡失宜”，“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	(1)
林泉高致	(3)
序	(3)
山水训	(6)
画意	(27)
画诀	(32)
画题	(38)
画格拾遗	(45)
画记	(48)
许光凝跋	(59)
韩拙	(62)
山水纯全集	(63)
序	(63)
论山	(66)
论水	(72)
论林木	(74)
论石	(79)
论云雾烟霭岚光风雨雪雾	(80)
论人物桥筏关城寺观山居舟船四时之景	(83)
论用笔墨格法气韵之病	(87)

论观画别识·····	(91)
论古今学者·····	(98)
论三古之画过与不及·····	(101)
后序·····	(105)
米芾 ·····	(112)
画史·····	(113)
序·····	(113)
晋画·····	(117)
六朝画·····	(118)
唐画 五代国朝附 ·····	(119)
饶自然 ·····	(223)
山水家法·····	(223)
沈括 ·····	(230)
梦溪笔谈论画·····	(230)

郭熙 郭思

《林泉高致》，又名《林泉高致集》。宋郭熙、郭思著。郭熙（1020？～1100？），字淳夫。温县（在今河南孟县）人。官至翰林待诏直长。擅画山水，师五代李成，自成一家，深得神宗恩宠，有“评为天下第一”之说（见《画记》）。郭思，郭熙子，字得之。神宗元丰五年（1082）进士。官至徽猷阁待制，提举秦凤、成都等路榷茶盐事。徽宗即位后曾数次召他应对，时人以为恩荣无比。

本书是郭思根据郭熙的遗墨整理而成的，共六篇，即《山水训》、《画意》、《画诀》、《画格拾遗》、《画题》、《画记》。其中《画格拾遗》为郭思所作，记载了郭熙几种画的真迹；《画记》是郭思根据其父的遗笔撰述的，记载了郭熙在宫中绘画及受到神宗宠遇的事迹，基本上可以看成是郭思的作品。

本书是中国绘画理论史上富有价值的著作。俞剑华《中国画论类编》评之说：“其《山水训》、《画诀》两篇，所论至为精到。北宋以前，言画法之书，今传者多不足信。此编绝非伪托，是以可贵。”所论极是。

本书都是作者对山水画的切身体会之作，书中对山形水势、怪石杂树以及四时显晦、朝暮变化，无不细细辨析，深切周至。大概言之，本书对中国画论的贡献，主要有以下数端。

第一，作者自始至终把绘画当作有所为的述作，强调绘画

必须“注精以一之”，“神与俱成之”，“严重以肃之”，“恪勤以周之”，反对那种轻率的态度。

第二，强调绘画者须加强主观的修养，强调对所描绘的对象要亲身体验，强调取材要选择精到。所谓“人须养得胸中宽快，意思悦适，如所谓易直子谅油然之心生，则人之笑啼情状，物之尖斜偃侧，自然布列于心中，不觉见之于笔下”。他还提出“所养欲扩充”，“所览欲淳熟”，分析了“所经之不多”，“所取之不精粹”等等弊病。

第三，提出了具有透视学意义的“三远论”。即：“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。”

第四，提出绘画用笔墨的八法。即：“淡墨重叠旋旋而取之谓之斡淡，以锐笔横卧惹惹而取之谓之皴擦，以水墨再三而淋之谓之渲，以水墨滚同而泽之谓之刷，以笔头直往而指之谓之掣，以笔头特下而指之谓之擢，以笔端而注之谓之点，……以笔引而去之谓之画。”这些方法对后世画家具具有重要影响。

第五，提示了山水画的意境，认为山水画表达的是一种人对林泉之乐的向往的意蕴，使人坐穷泉石，获得一种可游可居的审美感受，从而使人的精神境界得以纯静。书中所阐述的观点，受到美学史家们的高度重视。

本书根据《四库全书》本，参照俞剑华《中国画论类编》，对个别地方作了校改。

林泉高致

序

《语》曰：“志于道，据于德，依于仁，游于艺^①。”谓礼、乐、射、御、书、数^②。书，画之流也。

《易》之《山坟》、《气坟》、《形坟》，出于三气^③。山如山，气如气，形如形，皆画之椎轮^④。黄帝制衣裳，有章数，或绘或绣，皆画本也^⑤。故尧十二章，山龙、华虫，曰“观古人象”^⑥。《尔雅》曰：“画，象也^⑦。”言象之所以为画尔。《易》设卦观象，系辞^⑧。《论语》“绘事后素”^⑨。《周礼》“绘画之事后素功”^⑩：画之为本甚大且远。

自古说伏羲画八卦，读为“今汝画”之画^⑪。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，皆有象形之体，即象形画之法也^⑫。

思卯角时，侍先子游泉石^⑬。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^⑭。噫！先子少从道家之学，吐故纳新，本游方外，家世无画学，盖天性得之，遂游艺于此以成名焉^⑮。然于潜德懿行^⑯，孝友仁施为深，则游焉息焉^⑰。此志子孙当晓之也。

注释

①《语》：《论语》，书名。为孔子门人辑录孔子及其弟子的言行而成。儒家经典之一。“志于道”四句，语出《论语·述而》。“道”、“德”，指儒家崇尚的主张、品德。“仁”是儒家的核心思想，意为慈爱、施恩。“艺”指“礼、乐、射、御、书、数”等。

②“礼、乐、射、御、书、数”：古称“六艺”。“礼”指礼制，“乐”指音乐，“射”指射箭，“御”是驾车，“书”指写字，“数”指数学。

③《山坟》《气坟》《形坟》：合称《三坟》。为古《易》书之组成部分（非今所传《周易》）。三气：宋王应麟《小学绀珠》四《三坟》引马融说：“三气，天、地、人之气。”

④椎轮：原始的无辐车轮。此喻事物的革创。

⑤章数：以图文为等级标志的礼服。章，图画文彩。数，理。

⑥尧：传说中的五帝之一。十二章：古代天子之服绘绣的十二种图案。其中衣绘六种，裳绘六种。“山龙、华虫”属衣绘的两种图案。华，同“花”。

⑦《尔雅》：我国最早解释词义的专著。

⑧《易》：即《周易》，古代占卜用书。卦：《周易》中的一种符号。

⑨绘事后素：语出《论语·八佾》：“子夏问曰：‘巧笑倩兮，美目盼兮，素以为绚兮。何谓也？’子曰：‘绘事后素。’”素，白色。在白底色上画彩色。

⑩《周礼》：书名，记载了周代礼制。此句出自《周礼·考工记》：“凡画绩之事，后素功”。

⑪伏羲：神话传说中的人祖、三皇之一。今语画：语见《论语·雍也》：“力不足者，中道而废，今女（汝）画。”

⑫古文篆籀禽鱼：古文：小篆以前的文字。篆：小篆。籀：大篆。

⑬思：郭思，郭熙子。𪛗（guàn）角：儿童束发成两角的样子，指幼时。先子：指去世的父亲。泉石：指山水。

⑭殆：大约。

⑮方外：世外。

⑯潜德懿行：良好的品行。

⑰游焉息焉：语出《礼记·学记》：“不兴其艺，不能乐学。故君子之於学也，藏焉，修焉，息焉，游焉。夫然，故安其学而亲其师，乐其友而信其道，是以虽离师辅而不返也。”

今译

《论语》说：“志向在于道，凭据在于德，依靠在于仁，而游息于六艺之中。”“艺”讲的是礼、乐、射、御、书、数。写

字是从绘画演变而来的。

《易经》中的《山坟》、《气坟》、《形坟》，是依据天、地、人“三气”写成的。山和山一样，气和气一样，形和形一样，这些都是画的草创阶段。黄帝创制衣裳，制作成有各种图案的礼服以定贵贱，或染绘或刺绣，这都是画的根源。所以尧帝时的礼服有十二种图案，有“山龙”、“花虫”等，称为“观古人象”。《尔雅》解释说：“画，是图象。”图象就是画的意思。《易经》设计出卦以表征各种事物，《论语》说“先有白色底子，再在上面绘画”，《周礼》说“绘画的事情是白色底子上用功夫”，这些表明画的根源很大很远。

自古以来讲伏羲画八卦，又“画”字读为“今汝画”的“画”。这个“画”字解释为“止”，便不知道“画八卦”是什么意思了。所以，“画”应该解释为绘画之“画”。但现在的画出于后世，其实原本只是画字罢了。另外现在看到的古文大小篆所写的禽鱼，都是用的象形之体，就是象形的画所用的表现技法。

我年幼的时候，陪同先父游览山水。父亲每当下笔绘画时，就一定说：“画山水有法则，哪能随意下笔呢？”我每当听到他讲到一种画山水的法则，马上就用笔记录下来。现在将记录的这些话加以整理，大约有数十百条，不敢让它们失传，所以整理出来赠送给志趣相同的人。哎！先父从小就学习道家之学，吐故纳新，本来游于世外，家中世代没有绘画的传统，大概他的天性善于绘画，因此以习于此道而成名。但是先父具有良好的品行，在孝悌、友爱、仁义方面有很深的修养，所以生活于绘画的事业中。先父的这种志趣，子孙后代是应当好好地了解的。

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；泉石啸傲，所常乐也；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也；尘嚣纒锁，此人情所常厌也；烟霞仙圣，此人情所常愿而不得见也^②。直以太平盛日，君亲之心两隆，苟洁一身，出处节义斯系，岂仁人高蹈远引，为离世绝俗之行，而必与箕颍埒素，黄绮同芳哉^③！《白驹》之诗，《紫芝》之咏，皆不得已而长往者也^④。然则林泉之志，烟霞之侣，梦寐在焉，耳目断绝；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：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^⑤！

画山水有体：铺舒为宏图而无余，消缩为小景而不少^⑥。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。

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。若士女人物，小小之笔，即掌上几上，一展便见，一览便尽^⑦。此看画之法也。

世之笃论，谓山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者^⑧。画凡至此，皆入妙品^⑨。但可行可望不如可游可居之为得。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^⑩。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^⑪。非特谓相，兼理当如此故也^⑫。

注释

① 旨：旨趣。

② 养素：调养素朴宁静的心境。尘嚣缠锁：为世俗的事物所羁绊。

③ 直：仅仅。君亲：君主、父母。隆：深厚。出处：出，做官；处，居家。节义：气节道义。斯：这。系：关联。箕颍：晋皇甫谧《高士传·许由》“（许）由于是遁而耕于中岳，颍水之阳，箕山之下”。后因以箕颍代指隐士或其所居之地。埒（liè）：相当。黄绮：汉初，夏黄公、绮里季、角里先生、东园公隐居商山，称“商山四皓”。黄绮为夏黄公、绮里季的合称。代指隐士。

④ 《白驹》：《诗经·小雅》中的篇名。郑笺以为刺宣王不能留贤之作。《紫芝》：“商山四皓”有《采芝操》诗，载《乐府诗集·琴曲歌辞》。

⑤ 溷（hùn）：混浊。

⑥ 体：法式、规矩。

⑦ 几：矮而小的桌子。

⑧ 笃（dǔ）论：确当的评论、议论。

⑨ 妙品：古代对书画作品的一种品评次第。如唐张怀瓘《书断》将书法作品分为神、妙、能三品。这里特指神妙的作品，不含品评次第之意。

⑩ 相法：指根据某种迹象推测人的命运的方法。

⑪ 李成：宋画家。字咸熙。以山水见长。师法关仝。

⑫ 特：但，只。兼理：几种道理。

今译

君子们喜爱山水的道理在哪里呢？山丘田园可以韬养宁静淡泊的心性，是君子们经常居住的地方；泉石可以让人吟啸傲俗，是君子们经常获得快乐的地方；渔人、樵夫、隐逸之士，是与君子们的性情相和谐的人；鸣猿飞鹤，是君子们经常亲近的东西；而尘世生活有如缰绳锁钥束缚于人，这是人情普遍感到厌弃的；居于烟霞之地的仙人，这是人情经常向往然而不得

见到的。仅仅因为处于国家太平兴盛的年代，忠君孝亲的心意特别深厚，如果只是保持自身的高洁，出世和避世都与节义紧密相关联，哪里要像仁义之人那样过隐居的生活，远离尘俗，一定要与他们比高洁之行而博清高之声名呢！《白驹》之诗，《紫芝》之咏，都是表现古代隐士们不得已而长期过着隐居生活的志向的。可是喜爱林泉的志趣，与烟霞为伴，常在睡梦中实现，而不能得之于感官；现在有绘画高手，通过绘画把它充分表现出来，使人不离厅堂、筵席，坐在家中而能观赏山水胜景，依稀耳中听到猿啼鸟鸣的声音，眼睛看到广大无边的山光水色：这难道不使人快乐而与我的心意完全一致吗？这便是人们为什么那么看重画山水的本意了。不懂得这个真谛的人，画山水画时不经意地临摹，怎么会不使自己的精神变得芜杂，清朗的风景变得混浊呢！

画山水有法式：铺展为大画时没有剩余的部分，缩小为小时也不少一点。欣赏山水画也有法式：用高洁的旨趣观赏就能看到它的审美价值很高，而用世俗骄侈的眼光看它就会觉得它的审美价值很低。

山水是大的物象。看山水的人必须从较远的地方观赏它，才看得到一片山水的形势气象。假使是观赏士女人物画，因为是小笔画成，就是拿在手中或放在几上也打开便看得到，一览便尽。这是欣赏画的方法。

有种确当的说法，说山水画给人的感觉有可行者，有望者，有可游者，有可居者。山水画达到这个境界，都可以成为妙品。但是可行可望不如可游可居更能得山水的真谛。为什么呢？试看眼前的山川，地占数百里，而可游可居的地方，十处没有三四处，但必须取可居可游的品次。君子们之所以向往林泉，就是因为林泉有这种美好的地方。所以画山水的人应当以