

石涛，号苦瓜和尚、大涤子，清湘道人，是我国明、清之际
主张「笔墨当随时代」，画山水应「脱胎于山川」，「搜尽奇峰打草稿」，进而「法自我立」。所画山水、兰竹、人物、构图富于变化，
意境新奇，对画论有深入研究，具有卓见。著有《画语录》。

的大画家和大画论家，他的作品及理论对当代书画创作及理论的发展产生了重大影响
笔墨志肆

石涛

中国书画名家画语图解

杨成寅 编著

中国人民大学出版社

石涛

中国书画名家画语图解

杨成寅 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

石涛/杨成寅编著.

北京:中国人民大学出版社,2003

(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05014-X/J·63

I.石…

II.杨…

III.石涛(1641~1718)—中国画—艺术评论

IV.J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087421 号

中国书画名家画语图解

石涛

杨成寅 编著

策 划:呼延华 李 娟

责任编辑:邓 晨

封面设计:守望者艺术设计工作室

版式设计:林 立

郝 旭 + 李关栋

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511239(出版部)

010-62515351(邮购部)

010-62514148(门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京恒智彩印有限公司

开 本 965 × 1270 毫米 1/32

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 张 9.5

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

字 数 231 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

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。

我之为我，自有我在。古之须眉，不能生在我之面目；古之肺腑，不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉。纵有时触着某家，是某家就我也，非我故为某家也。天然授之也。我于古何师而不化之有？

——石涛

关于本书

本书对内涵丰富深刻、具有严整思想体系的《石涛画语录》的重要篇章段落以及石涛其他理论性强的题画诗文分类作了详细的注释。在此基础上,对石涛的画学思想和绘画技法作了深入浅出的分析。对于石涛绘画创作各个时期的代表作和后期的创新作品,也联系他的画学思想作了独特的、有创见的分析评价。本书图文并茂,既有学术性,又有可读性。

关于画家

石涛,号苦瓜和尚、大涤子、清湘道人,是我国明、清之际的大画家和大画论家,他的作品及理论对当代书画创作及理论的发展产生了重大影响。主张“笔墨当随时代”,画山水应“脱胎于山川”、“搜尽奇峰打草稿”,进而“法自我立”。所画山水、兰竹、人物,构图富于变化,笔墨恣肆,意境新奇。对画论有深入研究,具有卓见。著有《画语录》。

关于编者

杨成寅,1926年生,河南南阳人,美术理论家、雕塑家。长期从事美术理论和美学教学工作。20世纪80年代迄今,撰写了数十篇在全国美术界具有影响的评论文章,为推动美学理论研究、促进美术创作的发展作出了贡献。现为中国美术学院教授、浙江省美学学会会长。出版的主要著作有《石涛画学本义》、《美学范畴概论》等,主要译著有《艺术概论》(苏联)、《美学概论》(法国)、《美的分析》(英国)等。

序 言

石涛是我国明清之际的大画家和大画论家，他的作品及理论对我国当代书画创作及理论的发展已经产生了重大影响，这种影响可能将愈来愈大。对石涛的画语录，我国美术理论界已作过相当多的研究，出版有《石涛研究》(郑拙庐著)、《石涛画语录》(俞剑华标点注释)、《画谱》(黄兰波注释)、《石涛画语录译解》(黄兰波著)、《石涛与〈画语录〉研究》(韩林德著)、《石涛画学本义》(杨成寅著)、《我读石涛画语录》(吴冠中著)等专著。我国许多山水画家通过观赏和临摹，从石涛绘画作品中汲取了包括技法在内的有益的营养。我国当代美术史论家和美学家也都或多或少地受到石涛画学的启示和影响，从中汲取了某些观念和命题。不过，在对石涛绘画和绘画理论的研究中，也有一点尚需改进的地方，那就是：不少理论家往往只从石涛画论本身去研究他的理论，不太注意从石涛具体的绘画作品中探索石涛绘画创作的艺术规律；同时，相当多的绘画创作实践家又往往仅从石涛绘画作品的技法本身学石涛，而相对地对他的画学理论不太注意。这样，就使石涛研究中出现了一个空白——未能把石涛的书画创作和石涛画学理论作为一个不可分割的整体进行全方位的、更加具体深入的研究。这类情况恐怕不只为石涛研究所特有，而是中国传统书画研究中一个相当普遍的缺陷。

鉴于此，本书用石涛的画语录分析、解说石涛的绘画作品，同时又用石涛绘画作品来解释、印证石涛画学思想的本义及其价值。本书每章有关画语录的文字，一般皆分为三个部分：第一部分是石涛画语录及题画诗文的重要原文，第二部分是对原文中较生僻的词语、独特而重要的概念作必要的注释和解析，

《石涛自画像》

第三部分是编著者对石涛画语录中提出的基本概念和基本命题作出解释、分析或发挥。在第三部分，编著者在必要处提供古今中外画家或理论家们的有关理论资料，以便同石涛的画论作比较、对照，有助于读者更加深入地理解石涛画学思想的本质和价值。

本书所刊印的图片资料，绝大部分是石涛有代表性的绘画或书法作品，有时也提供一些与石涛画论相关的图像资料。在本书的编著过程中，作者尽量本着画理与画法相结合、普及与提高相统一、深入浅出、可读性强等原则，力求在适应广大青年书画家需要的前提下，有助于美术史论专家或美学家对石涛画学思想和书画作品作更加深入的综合研究。需要说明的一点是，用石涛的画语录具体分析石涛的某一绘画作品，有一定的难度。难点在于石涛的多数画语录着重于从哲理上阐释绘画的本质和规律，而较少从技法上谈论绘画。相信读者不会斤斤计较于某章某句绝对要与某一作品或某种绘画技法相印证，也不会苛求一定要用石涛的某一画学思想去分析其某一具体作品。

杨成寅

2003年6月

目 录

Contents

序 言	1
第一章 一画阴阳论	1
第二章 资任比德论	33
第三章 不似之似论	52
第四章 重识尊受论	69
第五章 笔墨氤氲论	86
第六章 山水皴法论	119
第七章 山水章法论	133
第八章 诗书画融合论	152
第九章 借古开今论	176
第十章 名作赏鉴	194
第十一章 微观石涛	219
第十二章 创新精品分析	232
附录一 《大涤子传》	261
附录二 石涛《画语录》	264
附录三 石涛《画谱》	275
图版目录	285

第一章 一画阴阳论

〔画语录〕

太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣⁽¹⁾。法于何立？立于一画⁽²⁾。一画者，众有之本，万象之根⁽³⁾；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⁽⁴⁾。

——《画语录·一画章第一》

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⁽⁵⁾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。

——《画语录·一画章第一》

人能以一画具体而微，意明笔透。

——《画语录·一画章第一》

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。

——《画语录·一画章第一》

中国书画名家画语图解·石涛

2

盖自太朴一散而一画之法立矣。一画之法立而万物著矣。
我故曰：“吾道一以贯之。”

——《画语录·一画章第一》

规矩者，方圆之极则也；天地者，规矩之运行也。世知有规矩，而不知夫乾旋坤转之义，此天地之缚人于法，人之役法于蒙⁽⁶⁾，虽攘先天后天之法，终不得其理之所存。所以有是法不能了者，反为法障⁽⁷⁾之也。

——《画语录·了法章第二》

古今法障不了，由一画之理不明。一画明，则障不在目而画可从心。画从心而障自远矣。

——《画语录·了法章第二》

夫画者，形天地万物者也。舍笔墨其何以形之哉！墨受于天，浓淡枯润随之；笔操于人，勾皴烘染随之。

——《画语录·了法章第二》

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⁽⁸⁾。法障不参⁽⁹⁾，而乾旋坤转之义得矣，画道彰矣，一画了矣。

——《画语录·了法章第二》

或曰：“绘谱画训，章章发明，用笔用墨，处处精细。自古以来，从未有山海之形势，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？”异哉斯言也！受之于远，得之最近；识之于近，役之于远⁽¹⁰⁾。一画者，字画下手之浅近功夫也；变画者⁽¹¹⁾，用笔用墨之浅近法度也；山海者，

《金竺朝霞图》轴纸 98.5cm × 59.5cm 1669

一丘一壑之浅近张本⁽¹²⁾也；形势者，皴皴之浅近纲领也。

——《画语录·运腕章第六》

自一以分万，自万以治一⁽¹³⁾。化一而成氤氲，天下之能事毕矣⁽¹⁴⁾。

——《画语录·氤氲章第七》

得乾坤之理者，山川之质也。得笔墨之法者，山川之饰也。知其饰而非理，其理危矣。知其质而非法，其法微矣。是故古人知其微危，必获于一⁽¹⁵⁾。一有不明，则万物障，一无不明，则万物齐。画之理，笔之法，不过天地之质与饰也。

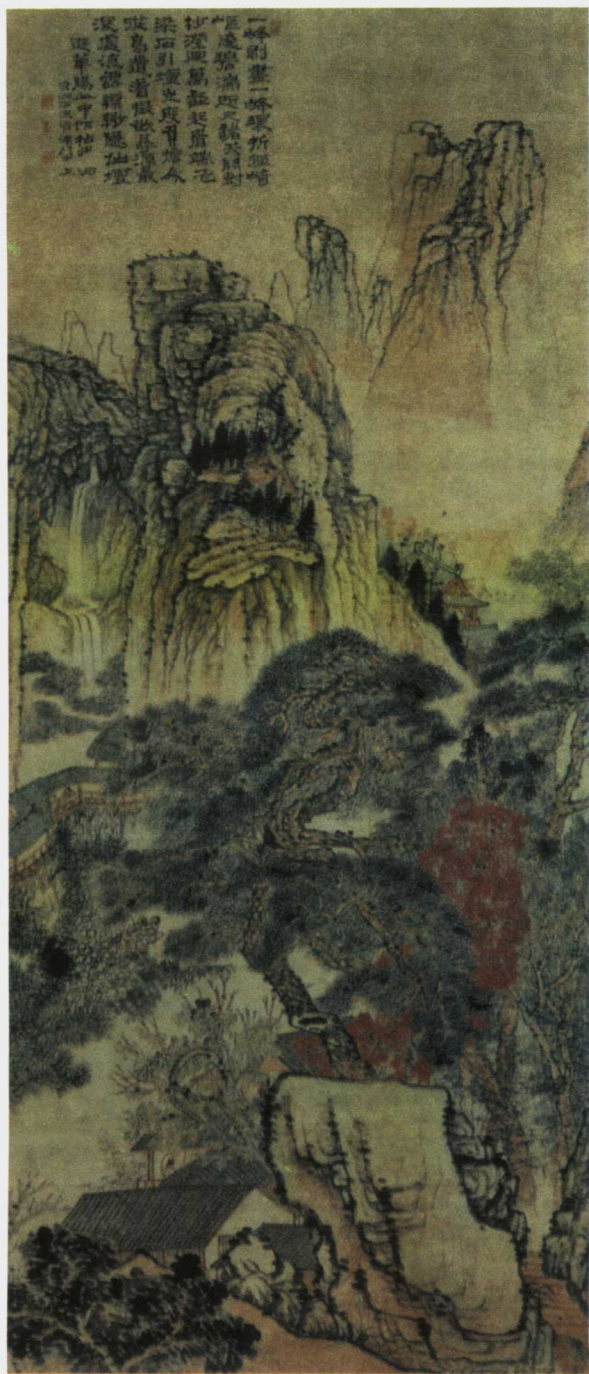
——《画语录·山川章第八》

且山水之大，广土千里，结云万重，罗峰列嶂，以一管窥之，即飞仙恐不能周旋也。以一画测之，即可参天地之化育也。测山川之形势，度地土之广远，审峰嶂之疏密，识云烟之蒙昧。正踞千里，邪睨万重，统归于天之权、地之衡也。天有是权，能变山川之精灵；地有是衡，能运山川之气脉；我有是一画，能贯山川之形神。

——《画语录·山川章第八》

山川之形势在画，画之蒙养在墨，墨之生活在操，操之作用在持⁽¹⁶⁾。善操运者，内实而外空⁽¹⁷⁾，因受一画之理而应诸万方，所以毫无悖谬。亦有内空而外实者⁽¹⁸⁾，因法之化，不假思索，外形已具而内不载⁽¹⁹⁾也。是故古之人，虚实中度，内外合操，画法变备，无疵无病⁽²⁰⁾。得蒙养之灵，运用之神。正则正，仄则仄，偏侧则偏侧。若夫面墙，尘蔽而物障，有不生憎于造化者乎？

——《画语录·皴法章第九》

《游华阳山图》轴纸 239.6cm × 102.3cm

中国书画名家画语图解·石涛

6

画乃人之所有，一画人所未有。夫画贵乎思，思其一，则心有所著而快，所以画则精微之，入不可测矣。

——《画语录·远尘章第十五》

一画者，字画先有之根本也；字画者，一画后天之经权也。能知经权而忘一画之本者，是由子孙而失其宗支也。

——《画语录·兼字章第十七》

然则此任者，诚蒙养生活之理⁽²¹⁾，以一治万，以万治一。

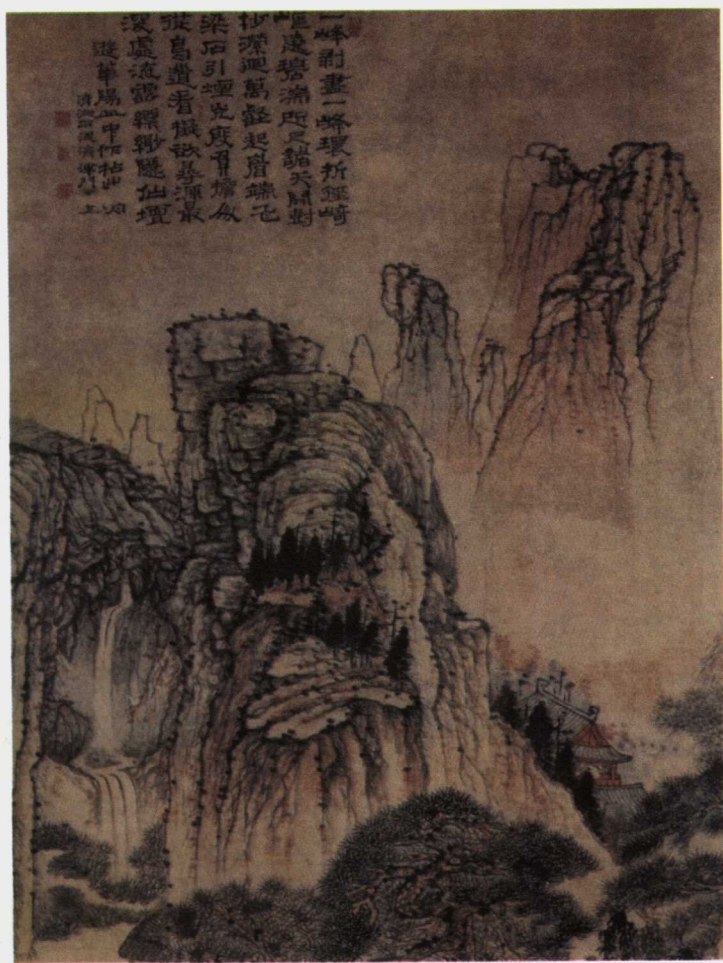
总而言之，一画也，无极也，天地之道也⁽²²⁾。

——《画谱·资任章第十八》

[注释]

(1)太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣：“朴”原指未经劈、锯、雕琢的木头，老子引申为“道”。老子认为“道”具有朴的特征，从《老子》第三十二章“道常无名、朴”句可知，“朴”用来形容“道”。释德清说：“‘朴’，乃无名之譬。木之未制成器者，谓之‘朴’。”《老子》第二十八章说：“朴散为器。”“器”指具体的器物，泛指万物。老子认为真朴的“道”分散成为万物。石涛所谓“太古无法，太朴不散，太朴一散而法立矣”句，大意是说：远古的时代，世界没有法则可言，那时候世界还像是一段自然形态的木头那样没有被分解开。而当这段自然形态的木头分解开并被人类分析认识的时候，法则就确立了。

(2)一画：“一画”是石涛画论的中心概念。“一画”原指书画的一笔一画。石涛画语录中的“一画”，除了“一笔一画”的原义外，更多地被运用于哲学、绘画美学、客观审美对象或绘画形象的整体和绘画笔墨统一体这些不同层面上。从哲学层面

《游华阳山图》局部

《游华阳山图》局部