

吴冠中文集

我读石涛画语录

◎ 吴冠中 著

山东画报出版社

吴冠中文集

我读石涛画语录

© 吴冠中 著

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

我读石涛画语录 / 吴冠中著. — 济南: 山东画报出版社, 2009.5

ISBN 978-7-80713-780-1

I. 我… II. 吴… III. 石涛 (1641~1718) — 中国画 — 艺术评论 IV. J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第015715号

责任编辑 徐峙立

装帧设计 李海峰

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂潍坊厂

规 格 170×228毫米

11印张 99幅图 100千字

版 次 2009年5月第1版

印 次 2009年5月第1次印刷

印 数 1-8000

定 价 36.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系调换。

自序

有人说一切艺术都倾向音乐，参照自己长期实践的经验我认为言之有理。造型艺术的形式、音乐的韵律、戏曲、舞蹈、诗歌……无不依靠对比、均衡、虚实、空灵等等抽象因素，而所谓音乐的，等于抽象的。抽象，或被认为近乎空灵，其实是艺术不可或缺的潜在载体。

“有意味的形式”，这“意味”是什么呢，是情意，是诗意，是一种难以语言表达的感受。如果没有这“意味”，那么形式美失去了灵魂，空洞了，虽美，却乏味。我对“一切艺术都倾向音乐”的说法不认同了，而感到一切艺术都倾向于诗，诗比音乐深一层内涵，她比形形式式偏官感的抽象美感更富思想深度，拨人心弦。众技皆求归于艺，诗就在艺之堂奥。

我自己作画，一向探索形式之美，但同时竭力追求意境，这是诗与画的邂逅吧，自己并未分析。只是，有画意时作画，而有时，似有灵犀，怀孕了，却并非形式感，是一种难以描画的异种，近乎诗了，我以文字表达这类情思，不知不觉，日积月累，写出了一百几十万字的随笔或散文。常有友人说我这个“名”画家的画他并不完全了了，而对我的文却十二分欣赏，认为胜于我的绘画。

或文或画，一母所生，良知良心一色，见仁见智，当由读者感受。文字的流传比绘画方便快捷，其读者群的扩大，很可能超过绘画，作为双胞胎的母亲，希望生下一双郎才女貌的完美后裔。

湖南美术出版社正在出版我的大型绘画全集，今山东画报出版社又开始出版我的文字全集，男婚女嫁，母亲该心安了。

2006年6月

目 录

自序	I
上编 读《画语录》	I
一画章第一	3
了法章第二	7
变化章第三	10
尊受章第四	15
笔墨章第五	19
运腕章第六	23
网缊章第七	27
山川章第八	29
皴法章第九	33
境界章第十	37
蹊径章第十一	42
林木章第十二	44
海涛章第十三	48
四时章第十四	51
远尘章第十五	55

脱俗章第十六	58
兼字章第十七	62
资任章第十八	66
跋	71
石涛题画诗跋选录	72
石涛画法画论集评	81
下编 谈艺录	91
《我读石涛画语录》前言	93
一画之法与万点恶墨	
——关于石涛《画语录》	95
百代宗师一僧人	
——谈石涛艺术	103
石涛的谜底	109
艺与技	113
笔墨等于零	119
虚谷所见	122
邂逅江湖	
——油画风景与中国山水画合影	128
这情，万万断不得	136
拖泥带水与干净利索	140
附录 《苦瓜和尚画语录》原文	143

上编 读《画语录》

一画章第一

原文

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。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。夫画者，从于心者也^[2]。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^[3]。人能以一画具体而微，意明笔透。腕不虚则画非是，画非是则腕不灵^[4]。动之以旋，润之以转，居之以旷。出如截，入如揭。能圆能方，能直能曲，能上能下。左右均齐，凸凹突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上^[5]，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^[6]。盖自太朴散而一画之法立矣^[7]。一画之法立而万物著矣。我故曰：“吾道一以贯之。”^[8]

《画语录》与《画谱》对校

[1] “太朴一散，而法立矣”句，《画谱》为：太朴一散而法自立矣。

[2] “夫画者，从于心者也”句，《画谱》为：夫画者，法之表也。

[3] “惟听人之握取之耳”句，《画谱》为：惟听人之取法也。

[4] “腕不虚则画非是，画非是则腕不灵”句，《画谱》为：则腕不虚，腕不虚。

[5] “能圆能方，能曲能直，能上能下，左右均齐，凹凸突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上”句，《画谱》为：方圆直曲，上下左右，如水就深，如火炎上。

[6] “信手一挥……画不违其心之用”句，《画谱》无此段。

[7] “盖自太仆散而一画之法立矣”句，《画谱》为：盖自太仆散而一画之法立。

[8] “我故曰：‘吾道一以贯之。’”句，《画谱》为：孔子曰：“吾道一以贯之。”岂此语哉！

译·释·评

太古时代，混沌沌沌，本无所谓法：混沌逐渐澄清，才出现法、方法、法式、法规。所谓混沌，其实是由于人类的知识处于浑浑噩噩的阶段，大自然或宇宙并未变（当然也在缓慢地变），人类的认识在进展而已。

“法于何立，立于一画”，这是本章的关键，全部石涛《画语录》的精髓，透露了石涛艺术实践的独特体会，揭示了石涛艺术观的核心。许多注评都解释过这“一画”，真是仁者见仁，智者见智，或者越说越糊涂。我的理解，这法，这一画之法，实质是说：务必从自己的独特感受出发，创造能表达这种独特感受的画法，简言之，一画之法即表达自己感受的画法。石涛之前早已存在各类画法，而他大胆宣言：“一画之法，乃自我立。”显然他对大自然的感受不同于前人笔底的画图，因之他力求不择手段地创造表达自我感受的画法。故所谓一画之法，并非指某种具体画法，实质是谈对画法的观点。正因每次有不同的感受，每次便需不同的表现方法，表现方法便不应固定不变，而是千变万化，“盖以无法生有法，以有法贯众法也”，而“无法而法，乃为至法”更成为他的至理名言，放之古今中外艺坛而永放光彩。至于“一画者，众有之本，万象之根；见用于神，藏用于人，而世人不知”无非是说用绘画来表现对象，应物象形，能表现一切，但都须通过作者的感受来绘物象。感受是神秘的，具智慧及悟性者运用自如，而一般人往往说不清。“而世人不知”其涵义是感

日夕知己图 清 石涛

觉迟钝者不知，或有些人虽知其然而不知其所以然。“夫画者，从于心者也。”他做了明确的结论。

石涛的感受来自大自然，他长期生活于山川之间，观察山川人物之秀丽及参差错落之姿态，鸟兽草木之情趣，池榭楼台之比例尺度。并说如不能深入其中奥妙，巧妙准确地表现其艺术形态，则是由于尚未掌握贴切多样的绘画表现力。行远或登高，总从脚下开始，而绘画表现则包罗寰宇，无论用亿万万笔墨，总是始于此而终于此，根据情况取舍。

接着石涛谈及具体笔墨技巧，“人能以一画具体而微，意明笔透”表现方法落实到具体问题、局部问题，意图明确则落笔随之适应。要悬腕，否则画不随心意，画之不能随心意往往由于运腕不灵。运笔中有回旋，宛转而生滋润，停留处须从容而妥帖。出笔果断如斩钉截铁，收笔时肯定而明确。至于

能圆能方，能直能曲，能上能下，左右均齐（指均衡），凸凹突兀（指起伏、跳动），断截横斜，如水之就深，如火之炎上，自然而不容毫发强也。这些技法及道理都易理解，但他强调不可有丝毫的勉强与造作。能这样，则达到运用之神妙，法也就贯穿其间，处处合乎情理而形态毕现了。艺高人胆大，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（读者不知其如何画成之奥妙），画不违其心之用（画完全体现了作者之用心）。

总之，太朴散，不再懵懂，人类智识发达，明悟了自己的感情与感觉而创造了自己的画法。能因情因景创造相适应的画法则任何物象都可表现了。这就是石涛的所谓“一画之法”，他借用了孔子“吾道一以贯之”之语强调了他一贯的艺术主张，在当时是独特的、划时代的艺术观，今天看来，无疑是中国现代艺术最早的明灯。

了法章第二

原文

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，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，反为法障之也。古今法障不了，由一画之理不明^{〔1〕}。一画明，则障不在目而画可从心。画从心而障自远矣。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。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。^{〔2〕}法无障，障无法。法自画生，障自画退。法障不参，而乾旋坤转之义得矣，画道彰矣，一画了矣。

《画语录》与《画谱》对校

〔1〕“古今法障不了，由一画之理不明”句，《画谱》无此句。

〔2〕“夫画者，形天地万物也……非有法而限之也”句，《画谱》无此句。

译·释·评

从整篇内容看，了法是对“法”的分析、归纳、理解与总结。

书画杂册之一 清 石涛

不以规矩，不成方圆。天地运行也有其规矩与法则。人们发现了客观世界的规矩与法则之后，便十分重视规矩与法则，反而忽视了乾旋坤转之义。法规是从现实中抽象出来的，结果人们却被法规束缚、蒙蔽，尽管掠取了各式各样的法，偏偏忘却了其原理之由来。所谓“先天后天之法”，先天之法当指被发现了的大自然之法，接着又人为地创造出一些法来，当系后天之法了。

因之，有了法而不能理解法之源流，这法便反成了障碍。古今的方法之总易成为障碍，由于不明白真正的画法是根据各人每次感受不同而创造出来的，这也就是“一画之理不明”。明悟了画

法诞生于创造性，程式的障碍自然就不在话下，画也就能表达自己的心声。画能从表达内心出发，则程式的障碍也必然就消失了。

画，表现了天地万物之形象。没有笔墨做媒介便无从成形。石涛说墨受于天，而笔操于人。其实墨与笔都是由人掌握控制的。墨色成块面，并含大量水分，落纸所起浓淡变化往往形成出人意料的抽象效果，“受于天”的潜台词是“偶然的抽象性”，对照石涛画面，大都具湿漉漉的淋漓效果，他充分利用了宣纸与水的微妙渗透，这是油彩与画布无法达到的神韵。石涛并未抹煞前人也已运用笔墨之技巧，并认可无

法也就失去了任何界定：“古之人未尝不以法为也。无法则于世无限焉。”他之倡导一画之说，就是要在无限中有一定之限，而又限于既有之法，法不受障碍，囿于障碍便失去了法。作品产生了自身的法，程式障碍便从作品上消失。法与障碍不可混淆参杂。乾旋坤转之义昭彰了，绘画之真谛明确了，一画之说也就是为了阐明这个目标。

这一章所谈虽偏重于法，但石涛仍牢牢把握着绘画的内涵，文中两次强调乾旋坤转之义。实质是说不要因法而忽略了意境这一艺术的核心。

江南春早 吴冠中 水墨设色 38cm × 41cm

变化章第三

原文

古者，识之具也。化者，识其具而弗为也。具古以化，未见夫人也。^[1]尝憾其泥古不化者，是识拘之也。识拘于似则不广，故君子惟借古以开今也^[2]。又曰：“至人无法。”^[3]非无法也，无法而法，乃为至法。凡事有经必有权，有法必有化。一知其经，即变其权；一知其法，即功于化。^[4]夫画，天下变通之大法也，山川形势之精英也，古今造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。今人不明乎此，动则曰：“某家皴点，可以立脚。非似某家山水，不能传久。某家清淡，可以立品。非似某家工巧，只足娱人。”是我为某家役，非某家为我用也。纵逼似某家，亦食某家残羹耳，于我何有哉！或有谓余曰：“某家博我也，某家约我也。我将于何门户？于何阶级？于何比拟？于何效验？于何点染？于何皴皴？于何形势？能使我即古而古即我？”如是者，知有古而不知有我者也^[5]。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^[6]？

《画语录》与《画谱》对校

[1] “具古以化，未见夫人也”句，《画谱》无此句。

〔2〕“故君子为借古以开今也”句，《画谱》无此句。

〔3〕“又曰：‘至人无法’”句，《画谱》为：故至人无法。

〔4〕“凡事有经必有权……即功于化”句，《画谱》为：盖有法必有化，化然后为无法。

〔5〕“或有谓余曰……知有古而不知有我者也”句，《画谱》无此句。

〔6〕“古之须眉……我于古何师而不化之有”句，《画谱》为：孔子曰：“我非生而知之者，好古敏以求之也。”夫好古敏求，则变化出矣。

译·释·评

古，包容了知识的积累，也是后人治学的工具。能融会贯通者则不肯局限于原有的积累知识，而必须演化发展。然而，囿于古而能化者，还不见这样的人呵！遗憾，泥古不化者，反受了知识之束缚。只局限于似古人则知识当然就不广，故有识之士只借古以开今。所以说，“至人无法”，并非无法也，无法而法，乃为至法。这就是要害，石涛一再阐明杰出者总根据不同的对象内容创造与之适应的新法，这样的法才是真正的法。凡事有经常性便必有其权宜性，有约定俗成之法便必有法之变化。了解了经常性，便须应之以权宜之变；懂得了法，便须着力于变法。

绘画，是包罗万象多变之大法，表现山川形势之精华，古今造物之陶冶，阴阳气度之流行，借笔墨写天地万物而作自我性情之陶泳。今人不明乎此，总说：“某家

书画杂册 清 石涛