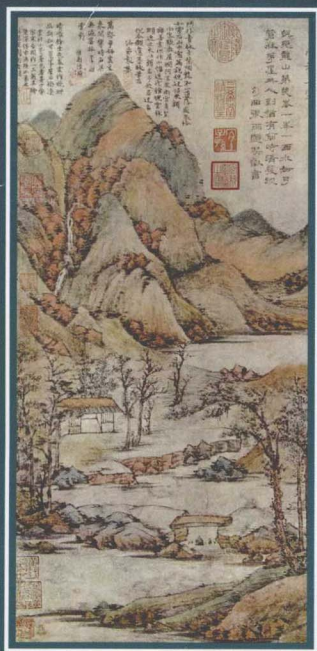

中国历代诗词

山水论画诗类选

陈洙龙 编著

人民美術出版社

中国历代诗词

山水论画诗类选

陈洙龙 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水论画诗类选 / 陈洙龙编著. —北京: 人民美术出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-102-06606-6

I. ①山… II. ①陈… III. ①题画诗—诗歌研究—中国 IV. ①I207.22

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第281162号

山水论画诗类选

出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: 01056692090

发行部: 01056692181 56692190 邮购部: 01065229381

选题策划: 赵朵朵

责任编辑: 陈林

封面设计: 陈林

版式设计: 北京仕华永利文化有限公司

责任校对: 马晓婷

责任印制: 赵丹

制版印刷: 北京启恒印刷有限公司

经销: 人民美术出版社发行部

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 14

印次: 2014年1月第1版 第1次印刷

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06606-6

定价: 32.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

自序

论画诗,以诗论画,可真是一大乐事,一大幸事,一大趣事,一大奇事,于画,于论画。那才真是深刻,入木三分,易明、易读、易记、易背、易用,对于指导习画,对于指导画画,对于画家,那可真是极为生动而终生受益。

“画中有诗,诗中有画”。这已是中国画的一大乐事,也是自宋代以后,历代对中国山水画南宗之祖、唐代大诗人王维(701—761)的诗画之高评,也是对以后中国画、特别是山水画的要求,尤其是自宋代文同、苏轼在画面上题字以后,更是要求中国画要熔“诗、书、画、印”于一炉,全面发展,缺一乏味,缺一不可的高要求。

也就在与王维同一时期,李白(701—762)和杜甫(712—770)开创了“以诗论画”之先河,更是使中国画的“画论”别开了生面。但也遗憾的是作为大画家、大诗人的王维,却极少有“论画诗”之作,怪也,憾也。

画论,论画,最早约始于孔子的《论语》,说:“绘事后素”,“志于道,据于德,依于仁,游于艺”等。后又有《考工记》、《庄子》、《韩非子》等。但是,却多只言片语。直至晋代顾恺之的《画评》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》出,才是画论之专门著作。再后至刘宋的宗炳、王微,又开创了山水画专论之先河,但这些又都是论画专著。

而李白和杜甫,却是以“诗”的形式论画,增加了“画论”的意趣,使“画法”、“画论”、“画理”、“画评”、“画史”等,赋之以动人的诗句,言简深邃,简而意赅,可让人朗朗上口,读之而易记,易记而易用。后又发展有“画诀诗”,则更令人易记易行,“论画诗”实在是“功莫大焉”。

“论画诗”的形式也很多,有三言的、四言的、五言的、六言的、七言的;有绝句、有律诗、有长短句、更有长诗,如清代戴以恒的《醉斋画诀》,是一首“七言”长诗,长达535句,3745字。

“论画诗”所论也极其广泛,有画理的、有画论的,有论意韵的、有论画法的、有论置陈布势的、有论师古人的、有论师造化的、有论画史的、有论创意的、有论画之诀要的、有论前人画风、画格的等,论得极为生动、深刻,对于初习山水画的后学之士,因其生动、顺口、易背、易记而特为有效。

如:唐代杜甫的《戏题王宰画山水图歌》,“十日画一水,五日画一石。能事不受相促迫,王宰始肯留真迹。”这几句诗被后来的很多画论著作所引用,指出画家作画时,一定要“心如止水”,静思静画,不能受尘世外事的“促迫”,要如“王宰”那样心闲意静地“十日画一水,五日画一石”。只有这样,才能画出闲适、静穆、致幽、如有神助的精作、神品。当然,如激情万里、交响乐般的奔放之画,则又另当别论。

又如:清代恽寿平的《题山趣图》说:“乱如复乱,断如复断。点画离披,落花游丝。能领斯趣,目与神遇。”这首“四言诗”指出了很重要的山水画至理,即画初看似很乱,即散乱又“断如复断”,点点画画都似乎离披散乱,如落花游丝。但只有能够领会这种“似”乱不乱、如断不断的时候,只有当“目与神相遇”的时候,才能深领、彻悟这种意气相贯的似乱不乱、似断又连的笔趣墨致,这才是山水画笔墨的一种极其难以奏效的、极高的技法境地,只有到熟后生涩时才能到达这种神界,此理难以为一般画家所受、所行。

再如:明代文徵明《题石田临小米大姚江图》诗,为论极为广泛,有评、有论,有论述题跋款识的、有论述收藏的、有论述“形模拟”的、有论述“风骨骀黄”等理与法。最后两句还论说了“从来艺事关人品,敢谓今人非古人”。归根结底,指出画家的人品,要有古人风范,是非常重要的,否则还是画不好的、画不出高品格的作品,这类的画论,古今中外都很多,特别是当代的潘天寿,但在“论画诗”中论及人品的却不多。

清代石涛的《题青绿山水》诗说：“名山许游未许画，画必似之山必怪。变幻神奇懵懂间，不似似之当下拜。”是说画，不能画得太似，若太似了，则“山必怪”之，只有“不似似之”那才是，那才好，是应当以礼“下拜”的，“不似之似”才是“真似”。这道理，很多画家、很多论著、很多论画诗都指出过，特别著名的是苏东坡的诗：“论画以形似，见与儿童邻。”现代的黄宾虹也曾说：“画有三：一、绝似物象者，此欺世盗名之画……”，至理、至理，后来者切记、切记。

石涛还有“绘成我法一家言”、“自家笔墨自家写”、“书画从来许自知”，反复地强调了他的“艺术观”，那就是“一家言”、“自家写”、“许自知”，告诫后学，画到后来一定要是你自己的画，一定要是你自己的风貌，决不能“似曾相识”，决不能“为某家役”。当代画家朱屺瞻也说：“做事要顾人，艺术要从己”。南京的一位著名画家也曾说：“互相之间应多提意见，但不要干涉别人作画。”这些话都是告诉后学，画，务必是你自己的画，务必是你自己的“一家言”、“自家写”的画，这些话更是为师者的箴言，更应是一些“好为人师”者戒。

如清代戴以恒的《醉苏斋画诀》，以长短不一的长诗形式，对“总论画法”、“论枯树法”、“论远近结林法”、“论点树法”、“论柳松法”、“论勾山石法”、“论皴法”、“论各种点苔法”、“论泉法”、“论山草水草法”、“论构景避实法”、“论房屋桥梁法”、“论宝塔法”、“论用墨法”、“论署款法”等十五种山水画中的画法进行了论述，生动易懂、易记易用、详细深透，实是画论著作之奇葩。

很多“论画诗”对山水画“传统”的继承，也作了全面的论述。

有吟及师古人之迹，从中吸取古人优秀的笔墨功夫、古人的置陈布势的规律、古人的各种设色方法、古人的烟云泉水法、古人的林木桥屋法等。

又有吟及师古人之心，以“造化自然为师”的理法，朗朗而吟，谆谆而论。

还有吟及师古人如何发展中国山水画，指出各人要有各人一己的风貌之理。

师古人之迹，更应师古人的良苦之心。师古人之迹，是为尽快地获取古人已有的成法，以免歧途之误，步着古人的足迹快速前行。而师古人之心，则可获取古人成功之途，尽快地脱开古人的面目，画出“我之为我，自有我在”的“一家言”山水画。舍此，确无“分店”。

“论画诗”中还有论述画史的，诗有长短，故有论及之深广、远近的不同。如：宋代沈括的《图画歌》，七言共80句，从“画中妙妙言山水，摩诘峰峦两面起。”开始，娓娓而咏，逐家而评，最后至“相传好古雅君子，观书观画言无虚”止。论及画家、画种、故实五十多人，实堪为一部自晋至宋的画史诗，朗朗吟来，画之史简而明矣！

现代黄宾虹的《画学篇》，也是七言诗，共89句，从“文明钻隧稽皇初”开始，除评论了上下五千年六十余位画家与派别于画学的发展经路外，兼及“龙马河图”、“图经刻划”、“人间桑海”的史与论，最后归结到“功夺造化味道腴，永寿万年当不渝”。实吾画史诗之宏篇巨制。

上面例举的这些诗篇都是长诗，短的如清代朱耷的《山水图》诗，仅一首“七绝”，即从五代董源到北宋的郭熙至元代的黄公望。

至于画评类的诗，那就更是丰富多采，评论了各代各派之异同，各人各家之风貌，也有评及前人之短缺。因为是诗，读来更是味之无穷。

“论画诗”，画论诗，论画的诗，可惜现时很少有人会“吟”，若会吟，其意兴必将更为浓郁，对作画的作用也必将更为伟巨。虽不会吟，咏之、记之，也必定大有助于我山水画事的发展。我在读书之余，特将其分类编之，以博同好一粲。更祈同好斧正。

目 录

自序

第一章 画理类

一、四言

- 题山趣图〔清〕恽寿平 3
题画〔清〕郑板桥 3

二、五言

- 戏题王宰画山水图歌〔唐〕杜甫 3
画山水图答大愚〔五代〕荆浩 4
书鄱陵王主簿所画折枝二首其一〔宋〕苏轼 5
书晁补之所藏与可画竹三首选一〔宋〕苏轼 5
墨花并序〔宋〕苏轼 6
和苏翰林题李甲画《雁》二首录其一
〔宋〕晁补之 6
题画竹 为方崖画山就题〔元〕倪瓒 7
题山水画赠许国用〔明〕文徵明 8
和韵赠王叔夏〔清〕石涛 9
与新安曹健夫论诗〔清〕石涛 11
题春江图〔清〕石涛 11
题丹台春晓图〔清〕恽寿平 11
题画竹〔清〕戴熙 12
画潭〔清〕张式 12
峨顶〔现代〕黄宾虹 13
论画〔现代〕黄宾虹 14
题画二十四首选一〔现代〕黄宾虹 14

- 论画四首选三〔现代〕黄宾虹 15
题晴窗读画图为顾某作〔现代〕黄宾虹 16

三、六言

- 巨然秋山为邓州相公赋〔元〕元好问 17
题天地浑锺图〔清〕石涛 18
题画山水八首〔清〕石涛 18
题画二首〔清〕石涛 21
题画竹〔清〕郑板桥 21

四、七言

- 观元丹丘坐巫山屏风〔唐〕李白 22
奉先刘少府新庵山水障歌〔唐〕杜甫 22
题子瞻《枯木》〔宋〕黄庭坚 24
盘车图诗〔宋〕欧阳修 25
题远山平林图〔宋〕王炎 25
赵千里扇上写山用郑山人韵题〔元〕倪瓒 26
论画〔元〕倪瓒 27
论画〔元〕赵孟頫 27
题唐寅黄茅小景图〔明〕文徵明 28
题石田临小米大姚江图〔明〕文徵明 29
沈启南春山欲雨图歌〔明〕王世贞 30
题画赠彦怀居士二首〔清〕石涛 31
古墩种松歌将行北上赠老友文铎〔清〕石涛 32
简寄许劲庵〔清〕石涛 33
题画赠汪子牧庭之闽海〔清〕石涛 33
题八大山人大涤草堂图〔清〕石涛 34

过天地吾庐呈叔翁先生〔清〕石涛·····	34
题狂壑晴岚图〔清〕石涛·····	35
题溪山晚渡图〔清〕石涛·····	37
题青绿山水〔清〕石涛·····	38
为鸣六作画册四首选二〔清〕石涛·····	38
酬答张鹤野〔清〕石涛·····	39
题画二首之其二〔清〕石涛·····	39
题查士标画二首选一〔清〕石涛·····	40
题画五首选一〔清〕石涛·····	40
题溪边茅屋图〔清〕石涛·····	41
题山水十条通景屏〔清〕梅清·····	41
题画黄山〔清〕弘仁·····	41
山水〔清〕恽寿平·····	42
题画竹〔清〕郑板桥·····	42
题画兰石〔清〕郑板桥·····	43
题画〔清〕郑板桥·····	43
题画〔清〕郑板桥·····	43
题画〔清〕郑板桥·····	44
题画竹〔清〕郑板桥·····	44
题画兰竹〔清〕郑板桥·····	44
山水〔清〕戴熙·····	44
麓台画跋〔清〕王原祁·····	45
溪山卧游录〔清〕盛大士·····	46
题唐寅晴光湖色图二首〔清〕乾隆·····	47
老松图轴〔清〕毛奇龄·····	48
题溪山图仿徐幼文笔意〔清〕李修易·····	48
论画〔现代〕黄宾虹·····	48
题朱生君寔延龄遗墨〔现代〕黄宾虹·····	49
题画二首〔现代〕黄宾虹·····	49
题画十五首选四〔现代〕黄宾虹·····	52
题赠君量〔现代〕黄宾虹·····	53
赠燕山棋社诸君子画并诗〔现代〕黄宾虹·····	54
题山水画〔现代〕黄宾虹·····	54
任老先生大庆〔现代〕黄宾虹·····	54
秋潭持其岳翁程少塘丈画属题	

〔现代〕黄宾虹····· 55

联句〔现代〕黄宾虹····· 55

题青绿山水图〔现代〕潘天寿····· 55

第二章 意韵类

一、五言

题兰亭图〔明〕文徵明····· 59

书画册之二——湿云春山图〔明〕沈周····· 59

山水有清音〔清〕石涛····· 60

石谷临九龙山人《枯槎竹石》〔清〕恽寿平····· 60

题苍茫独立图〔清〕蒲华····· 61

论画〔现代〕黄宾虹····· 62

题闲境写意图〔现代〕黄宾虹····· 62

二、七言

许道宁寒林〔宋〕文同····· 63

董源小幅〔元〕吴镇····· 63

题山水卷四首〔元〕钱选····· 64

秋光雁影图〔明〕文徵明····· 65

次韵题子畏所画黄茆小景〔明〕文徵明····· 65

题湖山新霁图〔明〕文徵明····· 66

题赵令穰春江图〔明〕文徵明····· 66

题疏树小亭图〔明〕孙逸····· 67

访戴鹰阿〔清〕石涛····· 67

题画石〔清〕郑燮····· 69

题濯翠沐云图〔清〕华岳····· 69

题清溪垂钓图〔清〕华岳····· 69

题云山烟树图〔清〕查士标····· 70

题黄海云舫图〔清〕雪庄····· 70

题赠挹翠阁主人绘心琴趣图二首

〔现代〕黄宾虹····· 70

奉答刘君量兄见怀之作即依原韵以博一笑

〔现代〕黄宾虹····· 71

题山水小品〔现代〕黄宾虹	72
九十自寿〔现代〕黄宾虹	72
为陆丹林作项湖感旧图并诗〔现代〕黄宾虹	73
金松岑招饮虎丘冷香阁用刘龙堪原韵 〔现代〕黄宾虹	73
和挹翠阁主人原韵题赠仲鸣先生 〔现代〕黄宾虹	75
再步前韵祝仲鸣先生五十嘉庆 〔现代〕黄宾虹	75
奉和元韵挹翠阁主人笑正〔现代〕黄宾虹	76
黄山诗梦图为靖匐作〔现代〕黄宾虹	76
题蜀游山水〔现代〕黄宾虹	77
题松岩钓艇图〔现代〕张大千	77

第三章 画法类

一、五言

画松诗〔唐〕元稹	81
画山水图答大愚〔五代·梁〕荆浩	81
子久为危太仆画〔元〕吴镇	82
题风亭秋影图〔明〕董其昌	82
题兰亭图〔明〕文徵明	83
题山水画〔清〕石涛	83
题群峰烟雨图〔清〕恽南田	84
题课徒稿〔清〕龚贤	84
题陆远仿高克恭江村烟雨图〔清〕汪应铨	84
题陆远仿高克恭江村烟雨图〔清〕查祥	85
题陆远仿高克恭江村烟雨图〔清〕高凤翰	85
题画《富春山图》〔现代〕黄宾虹	85

二、六言

题画山水〔清〕石涛	86
题杂画册——米家山水图〔清〕石涛	86

三、七言

山水三首其一〔元〕吴镇	86
秋山暮霭图〔元〕柯九思	87
虚亭渔笛图〔元〕柯九思	87
题杜东原先生雨景〔明〕沈周	87
题山水〔明〕文嘉	88
题山水册四首选一〔清〕石涛	89
题查梅壑山水卷二首〔清〕石涛	89
题为东老先生画山水扇〔清〕石涛	90
题画山水扇〔清〕石涛	90
题画赠程葛人〔清〕石涛	91
题画册〔清〕石涛	92
松林策杖〔清〕石涛	92
七夕诗〔清〕石涛	92
题山水图册一秋树归家图〔清〕石涛	93
题空烟无际图〔清〕恽南田	93
五松图轴〔清〕李鱓	93

第四章 画诀类

一、三言

题课徒稿〔清〕龚贤	97
-----------	----

二、四言

题课徒稿〔清〕龚贤	97
题课徒稿〔清〕龚贤	97
题课徒稿〔清〕龚贤	98
题课徒稿〔清〕龚贤	98
题课徒稿〔清〕龚贤	98
题课徒稿〔清〕龚贤	99
题课徒稿〔清〕龚贤	99
题课徒稿〔清〕龚贤	100
醉苏斋画诀〔清〕戴以恒	100
总论画法	100

论枯树法·····	101
论远近结林法·····	102
论点树法·····	102
论柳松法·····	103
论勾山石法·····	104
论皴法·····	105
论各种点苔法·····	106
论泉法·····	107
论山草水草法·····	107
论构景避实法·····	107
论房屋桥梁法·····	108
论宝塔法·····	108
论用墨法·····	109
论署款法·····	109
论画〔现代〕黄宾虹·····	110
潭上杂咏〔现代〕黄宾虹·····	110

第五章 布势类

一、五言

奉观严郑公厅事岷山沱江画图十韵 〔唐〕杜甫·····	113
汉江临眺〔唐〕王维·····	114
云山〔明〕文徵明·····	114
题万贯晴川图〔明〕文徵明·····	115
题空烟无际图〔清〕恽南田·····	115
苍翠凌天图〔清〕髡残·····	115

二、七言

书王定国所藏烟江迭嶂图〔宋〕苏轼·····	116
题关仝层峦秋霭图〔元〕黄公望·····	117
高尚书夜山图〔元〕赵孟頫·····	117
题王晋卿烟江迭嶂图苏子瞻歌仍用苏韵 〔明〕王世贞·····	118

题画〔明〕文徵明·····	119
题画〔明〕文徵明·····	120
题画三首选二〔明〕李日华·····	120
模糊山翠图〔清〕华岳·····	120
题恽寿平山水画册〔清〕华岳·····	121
题梅清山水图〔清〕倪正·····	121
《颐园论画》〔清〕松年·····	122

第六章 师承类

一、师心

题画雁宕山巨嶂〔现代〕黄宾虹·····	125
富春山〔现代〕黄宾虹·····	126

二、师迹

题范宽《画卷山水》〔元〕王蒙·····	127
赵幹春林曲坞图〔元〕吴镇·····	127
题曹云西《双松图》〔元〕陶宗仪·····	128
竹岩新霁图〔明〕沈周·····	128
题启南万壑春云图写赠袁德纯同年 〔明〕吴宽·····	129

题米元晖《楚山秋霁》〔明〕解缙·····	129
题画〔清〕髡残·····	130
平乐〔现代〕黄宾虹·····	130
梯云谷〔现代〕黄宾虹·····	131

三、师造化

一、四言

论画〔唐〕张璪·····	132
联句〔现代〕黄宾虹·····	132

二、五言

为袁清容长幅〔元〕黄公望·····	132
-------------------	-----

题画〔元〕倪瓒·····	133
论画〔明〕恽向·····	133
题扇头米山〔明〕李日华·····	133
赠新安友人〔清〕石涛·····	134
春风吹萝衣〔清〕石涛·····	135
黄山是我师〔清〕石涛·····	135
题课徒稿〔清〕龚贤·····	136
题画〔清〕郑板桥·····	136
论画〔现代〕黄宾虹·····	136
论画〔现代〕黄宾虹·····	137
论画〔现代〕黄宾虹·····	137
题设色山水册二首〔现代〕黄宾虹·····	137

三、七言

苍林叠岫图〔元〕赵孟頫·····	138
题文与可画竹〔元〕柯九思·····	138
题《山水》轴〔明〕沈周·····	139
黄河〔清〕石涛·····	139
题溪山晚渡图〔清〕石涛·····	139
赠槃兮二首〔清〕石涛·····	140
张公洞〔清〕石涛·····	140
题画〔清〕石涛·····	141
题画〔清〕石涛·····	141
山水图〔清〕弘仁·····	141
题画〔清〕戴熙·····	141
半千课徒画说〔清〕龚贤·····	142
半千课徒画说〔清〕龚贤·····	142
俚言十章〔清〕布颜图·····	143
论画〔现代〕黄宾虹·····	144
论画〔现代〕黄宾虹·····	145
题赠君量〔现代〕黄宾虹·····	145
戊午夏日题画〔现代〕黄宾虹·····	146
灵岩〔现代〕黄宾虹·····	146
联句〔现代〕黄宾虹·····	146

第七章 创新类

一、五言

题菊花图〔清〕石涛·····	149
----------------	-----

二、七言

许道宁《寒林》〔宋〕文同·····	149
题高房山横轴〔明〕文徵明·····	150
题花卉茄豆卷〔清〕石涛·····	150
石公种松图 画是梅渊公笔〔清〕施闰章·····	151
题邗江图〔现代〕黄宾虹·····	151
壬辰题画〔现代〕黄宾虹·····	152
游县区作〔现代〕黄宾虹·····	152

第八章 画史类

一、五言

论画〔现代〕黄宾虹·····	155
自题画句〔现代〕黄宾虹·····	155
论画〔现代〕黄宾虹·····	156
嘉陵江〔现代〕黄宾虹·····	156

二、七言

画史〔宋〕米芾·····	157
图画歌〔宋〕沈括·····	158
东原集赠刘草窗画〔明〕杜琼·····	163
山水图〔清〕朱耷·····	166
颐园论画〔清〕松年·····	167
题画嘉陵山水〔现代〕黄宾虹·····	168
论画〔现代〕黄宾虹·····	169
题水墨花卉卷〔现代〕黄宾虹·····	170
画学篇〔现代〕黄宾虹·····	171

第九章 画评类

一、五言

莹禅师房观山海图〔唐〕李白·····	179	米家山水二首〔明〕李日华·····	196
求崔山人百丈崖瀑布图〔唐〕李白·····	179	题沈翠水画〔明〕李日华·····	197
博平王志安少府山水粉图〔唐〕李白·····	180	题米南宫水墨图〔明〕吴宽·····	197
观李固清司马弟山水图三首〔唐〕杜甫·····	180	题董源《寒林重汀图轴》〔明〕贝琼·····	197
赵千里山水长幅〔元〕吴镇·····	181	米元晖《云山图》〔明〕张羽·····	198
子久为危太朴画〔元〕吴镇·····	181	题高房山画〔明〕徐贲·····	199
题宋子章效米元晖山水图〔明〕刘基·····	182	题芹圃画石〔清〕郭敏·····	199
题赵元临高房山钟观〔明〕王行·····	182	题陈白阳画山水〔现代〕黄宾虹·····	200
题画三首选二〔现代〕黄宾虹·····	184	雨中游青城〔现代〕黄宾虹·····	200
题画二十四首选二〔现代〕黄宾虹·····	184	题赠旧友〔现代〕黄宾虹·····	200
题山水十首选七〔现代〕黄宾虹·····	185	题禹甸海山图〔现代〕黄宾虹·····	201
最是〔现代〕黄宾虹·····	186	壬辰冬日题画〔现代〕黄宾虹·····	201
题山水〔现代〕黄宾虹·····	187	题张书旂花卉集二首〔现代〕潘天寿·····	202
论画杂咏〔现代〕黄宾虹·····	187	论画绝句二十首〔现代〕潘天寿·····	203
		论画〔现代〕齐白石·····	210
		论可师不可师〔现代〕齐白石·····	211

二、七言

同族弟金城尉叔卿烛照山水壁画歌	
〔唐〕李白·····	188
当涂赵炎少府粉图山水歌〔唐〕李白·····	188
戏韦偃为《双松图》歌〔唐〕杜甫·····	189
题李尊师松树障子歌〔唐〕杜甫·····	189
李咸熙秋岚凝翠图〔元〕黄公望·····	190
春林远岫图〔元〕黄公望·····	191
题李成《寒林图》〔元〕黄公望·····	191
题王叔明岩居高士图〔元〕倪瓒·····	191
范宽江山秋霁〔元〕吴镇·····	192
题董源《夏山深远》〔元〕吴镇·····	193
子久《万里长江图》〔元〕吴镇·····	193
题董源《山水》〔元〕鲜于枢·····	193
题李州铭所藏毛泽民山水〔元〕陶宗仪·····	194
秋山图〔明〕王冕·····	195

第一章

画理类

一、四言

题山趣图

(清) 恽寿平

乱如复乱，断如复断。
点画离披，落花游丝。
能领斯趣，目与神遇。

注：1. 恽寿平（1633—1690），清代六大家之一，初名格，字寿平，后以字行，又字正叔，号南田，别号云溪外史，江苏武进（今常州）人。晚居城东，因号东园草衣，再迁白云渡而号白云外史。初画山水，后遇王石谷，见而让之曰：“是道让兄独步，格妄耻为天下第二手。”于是舍山水，改画花竹、禽虫等，成为中国绘画史至清朝为止唯一的以花鸟画入大家之列的艺术家，但他毕竟“初善山水”，所以偶作山水亦极好。存世作品有《设色花卉图册》等。

2. 离披，据辞海“离披”条说：“分散貌……”

解：这首四言诗指出了很重要的山水画至理，就是说一幅画，初看似很乱，既散乱又“断如复断”，点点画画都似乎离披散乱，如落花游丝那么乱成堆堆团团的。但只有能够领会这种“似”乱而实却不乱、“如”断而实是不断时，只有当“目”与“神”相触相遇时才能深领、彻悟这种意气相贯的趣致，这才是山水画的一种甚为难以达到的真法、至境。

题画

(清) 郑板桥

忽焉而淡，忽焉而浓。
究其胸次，万象皆空。

注：郑燮（1693—1765），清代书法家、画家、文学家，扬州八怪之一，字克柔，号板桥，以号行于世，扬州兴化人，工诗词，善书画，画擅花木竹石，尤长

于兰竹，传世代表作品有《墨竹图》、《槐竹图》、《竹石图》、《竹棘丛兰图》、《花卉四条屏》、《兰竹图》等。

其书、画殊有别致，隶、楷参半，自称六分半书，世谓板桥体，为人疏放不羁。传世书迹有《行书诗叙图》、《行书诗》、《行书重修城隍庙碑册》、《扬州竹枝词稿卷》、《行书致墨弟信札卷》等，还著有《板桥全集》。

解：“忽焉而淡，忽焉而浓” 浓浓淡淡，淡淡又浓浓，浓淡的无穷变化，全在于画家的胸次，画家的胸中有多少文章、多少诗书，有多少江山、多少丘壑，而胸中的这些文章、诗书，江山、丘壑，却又澄澈若无、物我皆忘、万象皆空，画家到了这个胸境，才能挥洒自如。正如他在另一题画中说：“或疏或密，或浓或淡，或长或短，或肥或瘦，随意缓急，便构成大局矣……一丘一壑之经营，一草一花之渲染，亦有难处。大起造，大挥写，亦有易处，要在人之意境何如耳。”也只有这样，才能画得如黄宾虹说的：“……笔到纸上，能押得住纸。画山能重，画水能轻，画人能活，方是押住纸。”

二、五言

戏题王宰画山水图歌

(唐) 杜甫

十日画一水，五日画一石。
能事不受相促迫，王宰始肯留真迹。
壮哉昆仑方壶图，挂君高堂之素壁。
巴陵洞庭日本东，赤岸水与银河通，
中有云气随飞龙。
舟人渔子入浦溆，山木尽亚洪涛风。
尤工远势古莫比，咫尺应须论万里。
焉得并州快剪刀，剪取吴淞半江水。

注：1. 杜甫（712—770），唐代大诗人，字子美，世称杜少陵、杜工部、杜拾遗等，自号少陵野老，

生于河南巩县。被后人誉称为“诗圣”。又因其很多作品的内容写出了唐朝由开元盛世至分裂衰亡的历史，故又有“诗史”之称，存世一千四百多首诗。唐肃宗时，官左拾遗。后入蜀，友人严武推荐他做剑南节度府参谋，加检校工部员外郎。晚年因携家出蜀而病死湘江途中……

其远祖为晋代功名显赫的杜预。其祖父乃初唐诗人杜审言，其父杜闲，生于682年，卒于741年，享年60岁。

2. 浦淑：浦，水滨，亦指通大河的水渠。淑，

① 水名，即湖南的淑水。② 亦“浦”的意思。这里当作“通大河的水渠”之意。

3. 咫尺：比喻距离很近，很小。

4. 并州快剪刀：并州，我国古代“九州”之一，《周礼·职方》：“正北曰并州，其山镇曰恒山……”；快剪刀，亦称并州剪，指古时并州出产的剪、刀，特别锋利，又称并刀。

5. 吴淞：地名，位于上海市黄浦江口西岸。

解：杜甫的这首诗《戏题王宰画山水图歌》，在中国绘画史上占有很重要的位置，尤其在论画诗中是极为重要的“首唱”。特别是“十日画一水，五日画一石。能事不受相促迫，王宰始肯留真迹。”更是很多画论名著常所引用的名句。这几句诗指出画家作画时，一定要“心如止水”，静思静画，不能受尘世、外事的“促迫”，要如“王宰”那样心闲意静地“十日画一水，五日画一石”。能留下闲适、静穆、幽致、如有神助的神品、精迹。当然，如激情万里、交响乐般的奔放之画，则又另当别论。

他和李白还是中国最早以诗论画的大诗人，当然论得也极其精辟。如清代的方薰在其《山静居论画》中说：“读老杜入峡诸诗，奇思百出，便是吴生王宰蜀中山水图。自来题画诗亦惟此老使笔如画。”方薰此话确是点出了杜甫“论画诗”在中国画论中的重要作用，“使笔如画”实乃确评、至评、至论。

画山水图答大愚

（五代）荆浩

恣意纵横扫，峰峦次第成。

笔尖寒树瘦，墨淡野云轻。

岩石喷泉窄，山根到水平。

禅房时一展，兼称苦空情。

注：1. 大愚，查“大愚”的人很多，但都不似这个“大愚”。

2. 荆浩（生卒年不详），五代后梁画家，字浩然，因隐居太行山之洪谷（在今河南林州境内，此处谷幽峰峻谷中溪水冷冷，树木森茂，曲径通幽，荆浩住处遗址更是幽深静谧，背靠奇峰，溪抱前院，一石梁横亘溪上，实乃幽深秀美异常，确为荆浩画画之地），因号洪谷子，河南沁水（今济源东北）人，一作河内（今沁阳）人。博通经史，善文、善书、且善画佛像，尤擅山水画。曾说：“吴道子山水有笔而无墨，项容山水有墨而无笔，吾当采二子之所长，成一家之体。”他的山水画，堪称唐末之最。不但画得好，且有论著《笔法记》、《山水诀》、《画说》传世。是一位既有理论又擅画的画家。传世作品仅有《匡庐图》（藏台北故宫博物院），画上宋人原题为“荆浩真迹神品”，后因元代柯九思在画上题诗有“瀑流飞下三千尺，写出庐山五老峰”之句，故被以“匡庐”命名。

解：荆浩这首诗向后学指出了作画下笔，务必要大胆，要有“解衣般礴”之势，下笔作画时一定要旁若无人，否则容易因拘谨、拘泥而行笔中滞而失败，此亦所谓“下笔时要如猛虎下山”，亦即荆浩所谓“恣意纵横扫”的意思。作画时，就是要大胆下笔、大胆落墨，就是要“恣意”、就是要“纵欲”，要把激荡于胸中的画欲，恣意而纵情地、如爆发般地喷洒于纸素，那纸素上自然而然地似峰、似峦、似林、似泉、似烟、似云，跃然而现。只有大胆落笔，就能奏“峰峦次第成”的良效，这几句是画论、是画理，是作画之至理。

如当代的张大千先生在传统的泼墨基础上，变墨为色、为彩，亦泼亦写、亦勾亦皴，在恣意纵横地大泼墨、大泼彩之后，再进行细细的、老僧补纳般的收拾，似峰则峰、似树则树、似云则云、似水则水、似烟则烟，再于细微处、画眼处大作文章，点以景物，正如他说的：细微之处见精神，此实题意之所在也，点题之笔也。

书鄢陵王主簿所画折枝二首其一

(宋)苏轼

论画以形似，见与儿童邻。

赋诗必此诗，定非知诗人。

诗画本一律，天工与清新。

边鸾雀写生，赵昌花传神。

何如此二幅，疏淡含精匀。

谁言一点红，解寄无边春。

.....

注：1. 苏轼（1037—1101），北宋文学家、书画家，字子瞻，号东坡、东坡居士，四川眉山人。善画墨竹，从地一直起至顶，人间何不逐节分画，他说：“竹生时何尝逐节生。”中国画上题字，即始于他和文同。为中国画“诗、书、画、印”的结合及全面发展作出了重要贡献。传世代表作有《黄州寒食诗帖》、《前赤壁赋》、《新岁展庆帖》、《祭黄几道文》等。

2. 边鸾（生卒年不详），唐代花鸟画家，京兆（今西安）人。艺术活动的盛期在德宗贞元年间（785—805）。擅画花鸟草木、蜂蝶、蝉雀等。据《唐朝名画录》（朱景玄）载：“贞元中，新罗国献孔雀解舞者，德宗诏（鸾）于玄武殿写其貌，一正一背，翠彩生动，金羽辉灼，若连清声，宛应繁节。”他的作品“下笔轻利，用色鲜明”，属工笔画渲染一类，为中国早期花鸟画的“造境”开辟了一条新路。他的画迹在《宣和画谱》、《广川画跋》中均有记载。

3. 赵昌（生卒年不详），北宋画家，字昌之，广汉剑南（今四川剑阁之南）人。其性情爽直高傲，刚正不阿。时州伯邵牧争求笔迹，不肯轻与。工书，擅画花果，多作折枝花，兼工草虫。初师滕昌祐，后过其艺，亦效徐崇嗣“没骨法”，常于清晨朝露未干，围绕花圃观察花木神态，调色描绘，自号“写生赵昌”。当时盛行厚彩重色，而赵昌所作一片平滑，明润匀薄，活色生香。真宗大中祥符（1008—1016）间，声誉益隆。

他一生创作了大量作品，仅《宣和画谱》就记载有154件，流传至今有《写生蛱蝶图》、《岁朝图》、《牡丹图》、《四喜图》及册页小品《杏花图》、《樱桃山鸟图》、《海棠蜡嘴图》等。

解：苏轼的这首诗，也是一首被广为引论的论画诗，“论画以形似，见与儿童邻”是评论画的好否，“唯”以形之似否定高下，这种说法与儿童的见识相类。画的优劣与否，应该看画是否“真似”，即是否形神兼备，用笔的骨力如何，设色如何、布势如何，传统功夫如何，一句话，还是应以六朝时谢赫的“六法”为准去衡量、评价才是。

画的优劣与否、形似与否，还应是以晋代顾恺之的“以形写神”论为确，形不似则不知所画是什么，画虎即虎，画猫则猫。画虎类猫，岂非笑话？于山水画而言，画北山就要是北山，画南山就应是南山，北宋的范宽生在北方，则其画也为北方的雄壮山川；而董源生活在江南，则其画亦为江南的锦山秀水，尤其似他的家乡江西进贤一带的山河。这种“形似”能说与儿童邻吗？不能，因为他们的画，形似神更似，以不同的山川之形貌写出了不同的山川之神韵，这才是画的高境深界。

苏轼这首诗中的“论画以形似”，就指出了凡画不能光以形之“似与不似”定优劣，还是20世纪四大家的黄宾虹说得最是，即：“画有三，一、绝似物象者，此欺世盗名之画。二、绝不似物象者，往往托名写意，鱼目混珠，亦欺世盗名之画。三、惟绝似又绝不似于物象者，此乃真画。”把道理说得极为全面了。

接着，苏轼又吟“诗画本一律，天工与清新”。是说诗也好，画也好，本来就是一个“律”、一个“理”，就是要“天工”与“清新”，犹如天工、既清又新的、有神有韵的、有意有境的，那才是好诗好画。

边鸾的雀，是写而似生如活，赵昌画的花传出了花之神采，山水画同样如此，凡画皆应如此，那才是好诗、好画。

书晁补之所藏与可画竹三首选一

(宋)苏轼

与可画竹时，见竹不见人。

岂独不见人，嗒然遗其身。

其身与竹化，无穷出清新。

庄周世无有，谁知此凝神。

注：1. 晁补之（1053—1110），北宋文学家，字无咎，

号归来子，济州巨野（今山东）人。元丰年间进士及第。曾任吏部员外郎、礼部郎中，兼国史编修，为“苏门四学士”之一，为文流畅，且工诗词，传世著作有《鸡肋集》、《晁氏琴趣外篇》等。

2. 与可，文同的字，宋代画竹名家。他与苏轼首先在画上题字，开中国画“诗、书、画、印”结合之滥觞，为中国画的全面发展作出了重要贡献。

3. 嗒然，嗒，（音榻）心境空虚、物我皆忘的样子。这是一种作画时因思想高度集中而身心俱遗，物我两忘的、极为高级的境界。

解：画家在作画时，应该要进入“嗒然遗其身”的神境，要达到“物我两忘”的韵味，这也是画家在作画时的最高境界，只有“凝神”于对象、只有“凝神”于画，只有到这种时候，画出来的画才会是“身与物化，无穷清新”的佳作。而文同在作画时就是进入了这种境界。

这也正如一个演员，只有完全地“进入角色”，他的演出才是感人至深的、成功的。一切文学艺术门类的行家里手，其实在创作时，也都是要“进入角色”，要“嗒然遗其身”，都是这个道理，否则就不可能获得成功。

墨花并序

（宋）苏轼

世多以墨画山水、竹石、人物者，未有以画花者也，汴人尹白能之，为赋一首。

造物本无物，忽然非所难。
花心起墨晕，春色散毫端。
缥缈形才具，扶疏态自完。
莲风起颠倒，杏雨半摧残。
独有狂居士，求为黑牡丹。
兼书平子赋，归向雪堂看。

注：1. 尹白，北宋画家，汴（今河南开封）人。专工墨花。学华光画梅法，画的梅花扶疏缥缈。

2. 平子，汉代张衡（78—139）的字，我国古代科学家、文学家，河南南阳人。发明、创制了世

界上最早的利用水力转动的浑天仪和测定地震的地动仪。天文著作有《灵宪》。文学作品有《二京赋》、《归田赋》、《同声歌》、《四愁诗》等。

解：“造物本无物，忽然非所难。”此句典出佛教禅宗六祖慧能大师的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”一偈，画理实亦同此。而作画更应作如是观，在作画时务必要：心中无一物，无杂念，物即我，我即物，物我两忘，纵笔飞写，纵墨挥洒。

画家进入此境，则大千世界，千类万物“非所难”矣！当然，这种境界的得到，决非一时一日所能达到的，务须经过长期的心手相辅、苦行修炼方能至此神仙、菩萨、佛祖的至高之境界。

和苏翰林题李甲画《雁》二首录其一

（宋）晁补之

画写物外形，要物形不改。
诗传画外意，贵有画中态。
我今岂见画，观诗雁真在。
尚想高邮间，湖寒沙璀璨。
冰霜已凌厉，藻荇良琐碎。
衡阳渺何处，中沚若烟海。

注：1. 晁补之（1053—1110），北宋文学家，字无咎，号归来子，济州巨野（今山东）人。元丰年间进士及第。曾任吏部员外郎、礼部郎中，兼国史编修，为“苏门四学士”之一，为文流畅，且工诗词，有《鸡肋集》、《晁氏琴趣外篇》等著作传于世。

2. 李甲，宋代画家，字景元，居华亭乡，自号华亭逸人。善填词，工小令，时有名声。画翎毛有意外之趣，米芾曾赞之。苏轼亦曾题其画曰：“郭恕先之后一人而已。”

3. 璀璨，鲜明貌。

4. 藻荇，一种水生植物。叶子略呈圆形，浮在水面，根生在水底，花黄色，蒴果椭圆形，根茎可吃，全草可供药用，亦或可作饲料或肥料。

5. 衡阳，地名，在湖南南部，亦即衡山之南。

6. 沚，水中的小洲。