

人文文庫

標 點 註 譯

山 水 談
山 水 論

王 維 撰
王 森 然 標 點 註 譯

人 民 美 術 出 版 社

山 水 訣
山 水 論

王 維 撰

王 森 然 標 點 註 譯

人 民 美 術 出 版 社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

山水诀 山水论 / (唐) 王维撰. -- 北京: 人民美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-102-07486-3

I. ①山… II. ①王… III. ①山水画—绘画理论—中国—唐代 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第166019号

山水诀 山水论 SHĀNSHUIJÜÉ SHĀNSHUILÜN

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部 (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部 (010) 67517797

撰 者 王 维
标 点 注 译 王 森 然
责 任 编 辑 王 远 金 黎 暄
装 帧 设 计 彭 高 思 媛 徐 洁
责 任 校 对 马 晓 婷
责 任 印 制 赵 丹
制 版 印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店

版 次 2016年9月 第1版 第1次印刷

开 本 720毫米×1000毫米 1/16

印 张 2

印 数 0001—3000册

书 号 ISBN 978-7-102-07486-3

定 价 10.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

《人美文库》出版说明

人民美术出版社在她65年的历史中，出版了很多美术史论读物，其中不乏卓有成就的学者、画家的研究成果和创作实践总结，也凝结着编辑前辈的聪明才智和心血，对新中国美术的发展起了重要的促进作用，成为人民美术出版社一笔珍贵的财富。

值2016年人民美术出版社建社65周年之际，我们将对65年来出版过的著作进行整体回顾，以《人美文库》的品牌将其中许多优秀的、曾经塑造了新中国美术发展历史的、至今仍有丰富的传承价值的出版物，重新编辑、设计，整体规划，分批出版。本次选取的图书主要有两类：一类为《宣和画谱》等经典古代绘画理论，均为启功、黄苗子、王伯敏、薛永年等专家当年校订的版本；一类为近现代美术理论著作，作者为邓散木、于非闇等大家。我们组织了大量人员通过复制技术再现了当年最经典的版本，尽力原汁原味地呈现这批经典理论图书的面貌。

《人美文库》旨在传承“中正大雅，朴真至美”的“人美”精神，让“人美”精神在一代又一代“人美”人和广大读者中继往开来，发扬光大。这既是对传统的继承，又是对当代读者的新奉献。

鸣谢本书初版责任编辑卢光照。

人民美术出版社编辑室

出版說明

我国有着極為丰富的繪画理論著作，研究这些著作，对于繼承和發展我国民族繪画的优秀傳統來說，是一件很重要的事。只是这些著作都是文言，文詞又比較深奥，对一般讀者來說，閱讀非常不便。我們为了便利一般讀者的閱讀与鑽研起見，特將这些著作加以标点、註釋和翻譯成白話文。

这里有几点需要加以說明：

一、本叢書选题大体上包括了我国古代到近代比較重要的繪画理論。出書时由于标点、註釋、譯文工作的进度不同，它的出版，就不可能依照作品的时代先后为序，而是把已整理好的先行出版。

二、关于譯白話文一項，采取了几种不同的办法：有的只譯艰深难懂的部分，容易了解的部分就不加翻譯；有的不采用逐句翻譯而是多加註解的办法，它起的效果和翻譯差不多；有的就是通体都譯的办法。因此这套叢書的体例就不强求一致。

三、这套叢書的标点、註釋和翻譯，一时尚难做得很完善，尤其是把文言譯成白話，許多詞义極难做到完全而确切的程度。这需要讀者联系自己的經驗去加深体会和理解。

四、这些画論，是我国古人研究傳統繪画的心得与总结，極為寶貴。只是由于画論作者受时代的限制和个人人生觀的不同，其認識反映在画論中者也就不同。因此，这些画論精华固然很多，糟粕也有。希望讀者参考时能有批判的接受，吸收其精华揚棄其糟粕。同时对本叢書有什么寶貴意見，也望写信給我們，以便改进。

人民美术出版社編輯室

前 言

“山水訣”和“山水論”，是談画山水風景画技法的兩篇短文。它是把画山水風景的技法，按各个要点，記錄下来，傳給后人作参考用的。只要有一个独立的方法，就記一段。短的有兩句就是一段的，長的也有二十几句是一段，都是單独說一个技法的要点。

這兩篇文章，都是文言文，和一般古文一样，高古得很。很短的一句話包括的意思很深很广，小段文包括大段意思。

這兩篇文章，都是多少經過文学上加工的。按語气，可以分成几个大段；但若用研究技法来分析，那就感到这段里包括着那段类似的意思；那段里也包括着这段里类似的意思。

所以我們研究它，不能像讀一般古文，分几个大段落再分几个小段落的那樣去研究。我們可以按各个小段去研究，只要單独說一个意思那怕是兩句話，我們就当一個段落去看待。

我們作了分析研究以后，再先后貫串归类，就可以理解到這兩篇短文，都是談山水風景画的很完整的一套技法。兩篇文都包括着画山水風景画的透視、構圖、色彩等技法。

“山水訣”談的是画山水風景画重要的窍门，“山水論”談的是画山水風景画的方法。不过“山水論”談的比較“山水訣”又詳細一些更深入一些，增加了体验方法和画題，及四季早晚陰晴的画法。

如画树，“山水訣”只有“村庄着数树以成林，枝須抱体”二句；“山水論”就增加凡画林木远者、近者、有叶、無叶、松皮、柏皮、

生土上、生石上、古木、寒林等等十三句。又如画山，“山水訣”只有“主峯最宜高聳，客山須是奔趨”二句，“山水論”就增加凡画山水——巔、嶺、岫、崖、巖、巒、川、壑、澗、陵、坂、气象、清濁、宾主、多少、远近等等三十六句。

所以說“山水論”比“山水訣”又詳細又加深了一些。

現在把這兩篇文章的論述重点，揭示于后：

一、关于写实

“山水訣”、“山水論”都是从深入生活，通过深刻的观察研究比較，选择出最真实最常見的最美的概括出来的东西。如画陰雨：“有雨不分天地，不辨东西；有風無雨，只看树枝；有雨無風，树头低压；行人傘笠，漁父蓑衣；……”描繪下雨时候的天地怎样？树怎样？人怎样？观察的多么深入！而且在一幅画上，画出这些来，又多么协调，統一！其他如論画春夏秋冬四时，都是从深入体验得来的極其现实的东西。

二、关于布局

“山水訣”中十八段有十二段是講布局的。“山水論”中十二段有九段是講布局的。他把山水画中的每个景物的高低，远近，什么時間应有什么？什么季节应有什么？什么地方有什么？同时要用什么配合什么才統一协调？都很簡要的說明了。

三、关于远近透視

“山水訣”中十八段有七段講透視，“山水論”中十二段有四段講透視。把山、人、馬、树远近現象，都举例說明。如“丈山尺树，寸馬分人，远人無目，远树無枝，远山無石，隱隱如眉……”話虽簡略，而把透視的比例，大体都能包括了。又

說“远水無波，高与云齐。”这对視平綫的研究，够多么深刻独到！

四、关于光和色

“山水訣”中有“遙天与水色交光”，“山水論”中有“雨霽則云收天碧”，“山添翠潤，日近斜暉”，“朦朧殘月”，“天如水色”，“長烟引素”，“水如藍染”……这些都是作者对于色和光的深刻的體驗。教育学画的人要对光、色必須注意去研究。

五、关于整个画面的气氛和相互协调

作者在这兩篇文章里都是講的構圖要注意整个画面，近处远处要同等重視，近处怎样才灵透，远处怎样才有变化。

对于景物相互的关系，对照，协调也是十分重視的。如“山水訣”中“平地樓台，偏宜高柳映人家，名山寺观，雅称奇杉襯樓閣。”“山水論”中說画春夏秋冬各季風景的内容，和結尾处“山借树而为衣，树借山而为骨。树不可繁，要見山之秀丽；山不可乱，須显树之精神”。这都是告訴学画的人要注意無論画什么东西，必須構思精选，稍有粗忽，就会影响全局的。要是画的适宜了，那就不只一部分好，全部分都襯得好了。

六、关于云霧烟的灵虚气氛

作者在“山水訣”中有“远岫与云容相接”，“远景烟籠，深岩云鎖”，“閑云切忌芝草样”的論述。“山水論”中有“远水無波高与云齐”，“山腰云塞”，“雨霽則云收天碧”，“穿云瀑布”，“楚岫云归”，“薄霧霏微”，“千山欲曉，霧靄微微”，“春景則霧鎖烟籠”，“水断处則烟树”，“長烟引素”，“或曰烟籠霧鎖”。……在这兩篇短文里竟有十六七处講到云、霧、烟的問題，可

見作者是如何的重視这种气氛。

最后談一談真偽問題：

“山水訣”亦名“画学訣秘”。旧題唐李成^①撰。或系后人伪托，“四庫全書总目提要^②”，辨之甚詳。“山水論”在“唐六如^③画譜”^④和詹氏^⑤“画苑补益”^⑥，均題为荆浩^⑦“山水賦”。其文大同小異。亦有說是李成所作。

這兩篇短文，世上流傳的本子很多，字句亦互有出入，疑系历代相傳画山水的口訣，借王維^⑧的名声，流傳后世。所以王縉^⑨所編王維的文集沒有這兩篇文章。

总之，王維、荆浩、李成都是一代的大画家，無論自習或教人，都有不少的口訣名言，互相傳授，流傳既久，不敢定為誰說。或彼此都曾說过，門弟子追記彙集起来，就不免互有附会。再者古人著書，不尽出于本人，門人筆記者多，故唐代所傳画論，很多不能确定主名；但是都不妨害其流傳的价值。這兩篇短文里，所論布景位置，看气象，定宾主，分远近，判四时朝暮，別生死高低，量情度理，片言只字，都可作为后学的规范，学画的指南，千万不要因为不是王維所作，而加以忽視。

王森然 一九五九年五月

- ① 李成字咸熙，本唐之宗室，京兆長安人。后避地北海，遂为营丘人。所画山林藪澤，平远險易，縈帶曲折，飞流危棧，断桥絕澗之狀，一一吐其胸中而瀉之笔下。大家都称他的山水为古今第一。初师关同，后来自成一家。
- ② “四庫全書总目提要”，書名。清乾隆四十七年，“四庫全書”修成，命館臣撰总目二百卷。以經史子集四部为綱，更分类屬。又分著录、存目二項。著录的書，都有抄本，存于閣內；存目之書，“四庫全書”都沒收入，每書举其大凡，撰为提要。这些書都融会貫通，条举得失，使用很方便。另編为簡

明目录二十卷，其中無存目，刪繁就簡，大为切用。

- ③ 唐六如即唐寅。字伯虎，又字子畏，号六如居士，自镌章曰“江南第一風流才子”。工詩文書画，善画山水，自李范馬夏以及元四家，無不研解。行笔秀潤縝密而有韵度，有人說他“远攻李唐，足任偏师；近交沈周，可当半席。”学刘李实青于藍，所画人物仕女樓閣花鳥都很精工。
- ④ “唐六如画譜”，首編杂抄張彥远、郭熙、王維、荆浩諸論画文字，不問真偽，不顧原文，非直录原文，即任意删节，極为可笑。末卷除董羽“画龙輯議”及王繹“写真祕訣”外，其余二十条尽襲前人議論，而題为王思善作。荒謬之至。（俞劍华著“中国繪画史”下卷一五三頁。）
- ⑤ 詹景鳳，明，休宁人，字东圖，号白岳山人。以南丰掌教为吏部司务。長于書画，著有“画苑补益”、“書苑补益”、“詹氏小辨”、“东圖元覽”、“六緯攝华”等書。
- ⑥ “画苑补益”，是續王世貞的“画苑”的一本書，收自梁元帝“山水松石格”至董道“广川画跋”十六种。所收伪書最多，錯誤百出，較“王氏画苑”尤为不及。（按“王氏画苑”为叢刊，自“古画品录”至米芾“画史”历代画論十五种，一依原文，不置可否，为画論叢書之始。只是这部叢書不辨真偽，校勘也不精，分卷也乱，查閱很不方便。）
- ⑦ 荆浩字浩然，河南沁水人。因隱居于太行之洪谷，故自号洪谷子。博学好古，通經史，尤長于画山水。常对人說：“吳道子画有笔而無墨，項容有墨而無笔；吾当采二子之所長，自成一家之体。”撰“山水訣”一卷行世。他的皴鈎布置，笔意森严，無凝滯之跡。好画云中山頂，四面峻厚，百丈危峯，屹立于青冥之間。宋元以来画家对他非常崇仰。
- ⑧ 王維字摩詰，太原祁人，官尚書右丞。善为詩，書画特妙，長于破墨山水，嘗作詩道：“宿世謬詞客，前身应画师。不能舍余習，偶被时人知。”
- ⑨ 王繹，王維之弟，博学多艺与維齐名。累拜黃門侍郎、同平章事。晚年崇佛。

山
水
訣

山水訣(原文)

夫画道之中，水墨最为上^①，肇自然之性，成造化之功；或咫尺之圖^②，写百千里之景。东西南北，宛尔目前；春夏秋冬，生于笔下。

初鋪水际，忌为浮泛^③之山；次布路歧，莫作連綿^④之道。

主峯^⑤最宜高聳，客山^⑥須是奔趋。

迴抱处，僧舍可安。水陆边，人家可置。

村庄着数树以成林，枝須抱体。

山崖合一水而瀑瀉，泉不乱流。

渡口只宜寂寂^⑦，人行須是疎疎^⑧。

泛舟楫^⑨之桥梁，且宜高聳；着漁人之釣艇^⑩，低乃無妨。

悬崖險峻之間，好安怪木；峭壁巉巖之处，莫可通途。

远岫^⑪与云容相接，遙天与（或作共字）水色交光。

山鈎鑠^⑫处，沿流最出其中；路接危^⑬时，棧道^⑭可安于此。

平地楼台，偏宜高柳映人家；名山寺观^⑮，雅称奇杉襯^⑯楼閣。

远景烟籠^⑰，深巖云鎖。

酒旗^⑱則当路高悬；客帆^⑲宜遇水低掛。

远山須要低排，近树惟宜拔迸^⑳。

手亲笔砚之余，有时游戏三昧^㉑，岁月遙永，頗探幽微^㉒，妙悟^㉓者不在多言，善学者还从規矩^㉔。

塔頂參天，不須見殿，似有似無，或上或下；茅堆土埠，半露
簷廡^{②⑤}，草舍蘆亭，略呈檣櫓^{②⑥}。

山分八面，石有三方，閑云切忌芝草^{②⑦}样。

人物不过一寸許，松柏上現二尺長。

——根据于安瀾輯“画論叢刊”本

山水訣(註釋)

- ① 画山水，古來無不設色，且多青綠金粉，名為“金碧山水”。王維創水墨山水，專以水墨見長，煙云變幻，嵐光吞吐，其美又超過色彩畫之上。
(按王維初本工青綠山水，及遭安祿山之變，始無意仕進，退居輞川，以彈琴賦詩自娛。故其畫絕去一切浮華，僅用水墨。用筆盡變鈎斫之迹而為澹淡。蘇試說：“觀摩詰之畫，畫中有詩”。王維以詩境作畫，賦予中國畫以新的生命。為文人畫开辟了道路)。
- ② 八寸為咫，合營造尺六寸四分八釐。“咫尺之圖”說的是在很短的圖畫上。
- ③ 虛而不實是浮，不切實際為泛。
- ④ 連綿，相連不絕的意思。
- ⑤ 主峯為客山的對稱。
- ⑥ 客山為主峯的對稱。
- ⑦ 寂寂，是說靜。“樂府雜錄”：“廣場寂寂，若無一人”。
- ⑧ 疎疎，是說稀少。
- ⑨ 舟楫是涉川的工具。即是大船。
- ⑩ 是漁人釣魚的小船。
- ⑪ “爾雅”上說：“山有穴為岫”。峯巒亦稱岫。
- ⑫ 鑿即鎖字。山鈎鑿處，好像環的互相鈎連。
- ⑬ 路接危時，是遇上山路高峻險危，難以行走的時候。
- ⑭ 棧道是險絕之處，傍山架木所成的道路。
- ⑮ 僧所居的叫寺，道士所居的叫觀。
- ⑯ 意在內而要外顯，叫襯，如襯託。還有互相表裏也叫襯，如陪襯。
- ⑰ 籠，包着的意思。
- ⑱ 酒旗，就是酒家所用的招子，以布綴竿，懸掛在門首，以廣招徠。像“韓非子”上說：“宋人有酤酒者，懸帆甚高”即此。又如白居易詩：“酒旗搖水風”，亦指此。
- ⑲ 客帆，即遊船，當然是“載歌載飲”，進行得很慢。帆是船上的幔，隨風張

帆，为的使船进行得快；为了遊逛，何必張帆？所以要低掛。

- ⑳ 特出叫做拔。迸是涌的意思。
- ㉑ 三昧，本是佛家的話，現在說“精神奧妙之理”即是三昧。遊戏三昧，就是說：“作遊戏神妙無方”的意思。冷齋夜話有“山谷在星渚，賦道士快軒詩，点笔立成。其略曰：‘吟詩作賦北窗里，万言不及一杯水，願得青天为一張紙’。想見其高韻气摩云霄独立万象之表，笔端三昧，遊戏自在也”。
- ㉒ 幽微是隱的意思，深远的意思。
- ㉓ 妙悟是慧敏善悟的意思。“滄浪詩話”：“大抵禪道惟在妙悟，詩道亦在妙悟”。此处指的是画道妙悟。
- ㉔ 規矩，是为方为圓的器具。这里指的是按法則去学。
- ㉕ 簷，是屋簷。廩，是倉廩。藏米谷的地方。
- ㉖ 檣樁当係穉穉之誤。谷可收为穉，禾芒为穉，疑指农村打谷場中的“柴禾垛”而言。
- ㉗ 芝，菌类，寄生在已朽的树木上，其体如菌狀。上面黑褐色，有云紋；下面淡褐色，有細孔。柄为紫赤色，其質坚硬光滑。有青赤黃白黑紫六色。古代以为瑞草。一名灵芝，又名紫芝。

按云是飄渺無痕，舒卷無定，輕灵活动的一种气体。它很閑逸的飄来飄去，忽有忽無，忽聚忽散，忽大忽小，千变万化，神妙莫测。灵芝草是一种植物，虽然它有点像云片的花紋，但它是不能流动的东西，死刻板板，生硬呆滯，和云大有区别，因此画云要是画成芝草样，那就不成为云了。

山水訣(总解)

——画山水的窍门——

画山水風景画的表現方法很多，有用大青綠画的，有用淺絳画的，有用水墨画的。但是以用水墨画山水風景画，最为适宜，最为得体。

水墨画，不仅是設色画的基础，單就它的效果來說，人要是掌握得好了，使充分的發揮了它的效能，它能够根据自然間的現象，描画出生动美妙的圖画。

它能在很小的紙面上，把很远——甚至百里千里万里的風景描繪出来。不仅这样，它还能把很大面积以內东南西北四方的不同景物，統統地描繪出来，如同摆在眼前的一样。它不仅能把空間高度長度寬度的景物描繪出来，它还能把不同時間的春夏秋冬四季景色，很精彩的描繪出来。

在大自然里有山的地方，常常有水；所以画远水的时候，常用远山来襯托。

从画远山看来，好像很簡單，是輕而易举的事，其实不然。画远山更得通过構思，怎样切合实际逼近真实，既要概括远山的形象，又要襯托出远水，还要注意到对整幅画面的影响。不要認为远山关系不大，隨便添一座兩座減一座兩座都可以；看着不好，又重重叠叠的多添上几笔。如果这样画，一定画不好，正犯着画家所忌的“山無气脉”的毛病。

在一幅画上布置道路，和画山間的岔路，万不可把路画得太長。把道路画得太長，就不真实了。事实上道路虽長，它中間常被山树擋住我們的視綫。

(側視俯視都有这样現象，很少垂直俯視的画。)即便沒有山树，亦有烟尘遮住視綫。而且画的有間断，或用山树，或用烟尘，遮住路的一部分，既显真实，又容易引起看画人的深思，覺得画的有趣味。

因此不要画很長的連續不断的道路。

山多的地方，很容易看出山的系脉来。而且在一个系脉当中，很容易看出主峯是很突出的，而圍繞主峯的羣山亦都是排列得很有层次，很有次序。所以