(一) 序

绘画肇始于伏羲画八卦爻象之后,用以沟通天地造化的品性,用以类比万事万物的情怀。到 黄帝时, 有史皇、仓颉 (二者皆为黄帝之臣) 出生。史皇描绘鱼、龙、龟、鸟的印迹, 仓颉 根据这些印迹发展出文字。如此一代一代继承更新,图画、典籍就萌生了。书法源于绘画, 绘画在前而书法在后。唐张彦远《历代名画记》说: "绘画艺术是用来教育感化,帮助确立 人伦道德, 穷尽神明变化, 探寻深奥精微事理的, 可与《六经》(《诗》、《书》、 《礼》、《易》、《乐》、《春秋》六种儒家原始经典)的功用媲美。犹如四季循环往复运 化, 自然而然, 不是人为的。"书法(籍)、绘画本源(体)相同, 没有分别, 文章能叙述 事情,不能载负形状。书法(籍)不能呈现形象,绘画不能表现言论。保存形象没有比绘画 更擅长的,载负言论没有比书法(籍)更擅长的。于是知道书法(籍)、绘画虽然名称不 同,实质上却是一致的。古人说: "绘画是无事不通的圣贤才能从事的。大概说的是绘画能 穷尽天地间未有的东西, 彰显日月照耀不到的地方。挥动纤毫之笔, 心中感受到的各种事物 都可以得到表现;展开方寸大小的画幅,则千里广阔的事物便如在掌握。难道不是用笔补充 自然造化吗?"从古到今,名流、贤达、高尚之士莫不雅好绘画,精通此道的却不多。我家 世代以儒学为业, 名薄官小。我生性放纵不拘, 志向所在, 绘画而已。探求效仿前贤精品, 穷究古今糟粕。从小嗜好,留心绘画,到今天头发已白,还孜孜不倦,只怕学得太短浅了, 自然而然成了癖好,难道真是天性如此吗?唐代尚书右丞王维,文章冠绝当世,绘画超越古 今,曾自题诗:"当世缪词客,前身应画师。"说得真实诚啊!山水画艺术,格调清淡,理 趣幽微奥妙,至于千变万化的四季景物、风云气候,全靠笔墨来穷究幽奥,如果不是博闻强 记哪里能精通妙用呢?因而学问空疏之士,昏沉凡俗之徒,忽略绘画之道的很多。学问广大 渊博之流,唯恐浅陋疏略。那些心情急切、勤勉不懈,将绘画与名声、利益挂钩的,与我所 说的绘画之道不同,哪能跟他们讨论呢?我习画山水、人物,已经很多年了,所得山水画趣 味,粗略具备了法度,诚然不敢发表卓著超绝的论点。虽然语言没有华丽藻饰,也可以使好 学的人,突然开悟。分为十篇论述,每篇后面附有品目。宣和辛丑(1121)季夏(农历六 月) 八日琴堂韩拙全翁序。

(二) 论山

凡画山言及"丈尺分寸"的,一定是王右丞(维)的山水画比例法则。画山有主尊客卑的次序,阴逆阳顺的仪态。众山分布位置各有形体,也各有名称。学画山水之士,好学之流,一定要知道。"主山"是众山中间高耸而巨大的,既气概雄伟又敦实厚重。旁边有辅助山峰聚集环绕的叫做"岳"。大的为尊,小的为卑,大小山脊、土山揖让于主山的叫做"顺",不如此的,叫做"逆"。"客山"即不揖让于主山而经过的山。分阴别阳是指用墨色去表现浓淡变化。凹处墨色深为阴,凸处墨色浅为阳。山有高低大小的顺序,从近到远,直到极广远之处。洪谷子(荆浩)说:"尖的叫'峰',平的叫'陵',圆的叫'峦',相连的叫'岭',有洞穴的叫'岫',有峭壁的叫'岩'。"岩下有洞穴的叫'岩穴'。山大而高

的叫"嵩",山小而孤立的叫"岑"。尖锐的山叫"峤",即高峻而纤细的山。矮小而尖的山叫"扈"。山小而孤立,众山归附丛集的,名叫"罗围"。三山相重叫做"袭陟",两山相重叫做"再成映",一山叫"岯"。小山叫"岌",大山叫"峘","岌"说的是高耸而超过的山。相连属的山叫做"属山",相连而又络绎不绝的山叫"峄山",俗称"络绎",指群山络绎经过。一山孤立叫做"独"。山长而有脊梁的叫做"山冈",近处依傍有坡的山叫做"翠微",山顶如坟冢的叫做"山巅"。有洞穴的山叫做"岩",有水的叫"洞",没水的叫"府"。山形像堂室的叫"山堂"。山形像帷帐的叫"嶂"。很少不相连接的叫做"小山别大山别"。连续之山中断的叫"绝径"。左右有崖相夹的山叫做"崖"。多小石头的山叫做"嶷"。多大石头的山叫做"粤"。像磬的石头叫做"平石"。山上多草木的叫"岵",无草木的叫做"垓"。石上载负土的叫"崔嵬",即石上有土;土上载负石的叫做"砠",即土上有石。土山叫"阜"。平原叫"坡"。坡高的叫"垅",即冈岭相连,林木掩映,逐渐分出远近的。人能通过的叫做"谷",不能通过的叫"壑"。人不能通过而有水注入的叫做"川"。两山夹水的叫"涧",陵夹水的叫做"溪","溪"即"蹊",只不过有水,适宜画出盘曲、掩映、断续,隐伏而后出现的姿态。

山也有东南西北四方的形体面貌,景物各有不同。东方的山敦厚广博,景物质实而林木繁多。西方的山川流峡谷峭拔、高耸而险峻。南方的山矮小而水多,江湖景色秀美华丽。北方的山铺陈广阔而多土山,林木气质厚重而水面狭窄。东方的山适宜画出村落耕锄、旅店山居、游宦行旅之类景象;西方的山适宜画出关隘、城墙、栈道、驮载货物结队而行的骡群、高阁、寺观庙宇之类景象;北方之山适宜画出盘旋山路上负载货物的车辆、骆驼,背负柴薪的樵夫等景象;南方之山适宜画出江边、水边、山边村落鱼市等景象,只加一些稻田、渔乐,不要画骆驼,也不要画盘车。因为南北风土人情不同,所以应该深入分别。

山有四季之色:春山艳冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如洗,冬山惨淡而如睡,这就是四季不同的气象。

郭熙说:"山有'三远':从山下仰望山上,背后有淡远山峰的,叫做'高远';从前山窥视后山,叫做'深远';从近山到远山,叫做'平远'。"我又加上"三远":有从山脚水波绵延不断遥望而去,叫做"阔远";有野外雾霭溟濛,野外水流阻隔而仿佛看不见的,叫做"迷远";景物逐渐消失于微茫飘渺中的,叫做"幽远"。

上述山的名称状貌,应当与文理、诗意一起备用,等候博古君子询问,如果有问而不能回答,便是无知之士,因而不可不知道。或许诗句中有这些山的名称,虽然有这些名称,但不知道这些山的形体状貌,怎么能下笔绘制呢?

凡是画全景山的,层叠覆盖,以咫尺画幅表现重叠深邃,从近到远,或向下层叠,布局时相互辅助,从尊到卑,各有顺序。又不可太实在,仍然须要用山岚雾霭钩锁掩映,林木遮盖隐蔽,不可露出山体,像人没衣服穿,就是穷山。并且山以林木为衣裳,以草木为毛发,以烟霞为神采,以景物为装饰,以水源为血脉,以岚雾为气象。

绘画如果不讲求古人之法,不对照真山写生,只去追求世俗画风变化,采撷来以合乎虚饰浮夸的时尚,妄自称说超越古今,内心被眼睛蒙蔽,把对的变成错的,这些都是懵懂不知山水格法要妙之士,难以与他们谈论。哎!今天的人推崇少的非议多的,忘记古人迎合今人,才为名声利益所诱惑改变,博古好学的太少了。倘若有得到山水画奥秘的,诚然可以与他交谈。那些讥笑古人,傲视今人,侮辱怠慢学养深厚之士的,哪里能跟他们谈这些奥妙呢?

(三)论水

水以缓急浅深为大体,山上有水叫做"涀",山下有水叫做"淀",山涧有水叫做"漰", 湍急而冲刷石头的叫做"涌泉"。山石间有水急涌而向上沸腾的叫做"喷泉"。峰巅峭壁间 一水飞泻而出,如千尺白绢悬挂洒落于万仞高峰之下,有惊涛骇浪,波浪开合涌动沸腾,喷 溅漂流,即便是大鳖、巨鳄、鱼类都不能在其中游泳的,叫做"瀑布"。山间积水将流而被 缝隙中的石头阻隔,滚滚而下之片状浪花拍打在石头上, (表现时)方圆曲折,交流会合, 用笔或轻或重,自然分出深浅,充满而随意的,叫做"溅瀑"。激流冲击推攘,急浪鸣响, 激流层叠,喷射涌动,如雷似风,四面八方聚集流淌的,叫做"淙"。不用分开,一片如注 泻下,与瀑布不同的,叫做"沂水",也应适当分别。海水风波浩荡,巨浪翻卷,在画水时 应少用。两边峭壁万仞,无路可通,中间水流湍急,漂流快如飞箭,舟船不能停靠的,叫 做"硖水",没有比它更急的。如洞庭湖那样广大的叫做"江湖",平流而出的叫做"水 源",这种水滔滔不绝,也就是《论语·子罕》所说"子在川上曰:'逝者如斯夫,不舍昼 夜'"那样的。只有溪水在山水画中用得最多。适宜画出蜿蜒、曲折、断续、掩映、隐现, 从远到近,仍然适宜用烟霭云霞隐藏钩锁为好。王维所说:"路欲断而不断,水欲流而不 流。"就是这个意思。水流中间流动,两边急而有声,中间有沙滩的,叫做"沙碛"。辅岸 水流断绝,水在两边流淌,水纹迴环,中间有石头的,叫做"石碛"。有岸而无水的叫 做"壑"。

然则,水四季色泽顺随四季气候变化而有不同:春天的水微微泛碧,夏天的水微微泛绿,秋天的水略显清澈,冬天的水略微泛白。又有沙岸平地,湖滨洲渚,均为水中适合居住而景物集中的地方。至于鱼濑、雁泊之类景物,作画者应当根据自己的才华灵活处理,况且水是山的血脉,凡画山水固然应以天高地阔为好。

(四) 论林木

凡画林木,有四季枯萎荣茂,大小密集稀疏,在咫尺画幅上表现重叠深邃,从远到近,所以画林木要看苍老野逸、健朗硬挺,笔迹坚实厚重,或质朴或华丽,依靠笔迹的似断还续去表现。并且(物象)或轻或重,在于用笔;高低晕染渲淡,全靠用墨。这就是画林木的要妙格法。洪谷子说:"笔有四势:'筋'、'皮'、'骨'、'肉'。笔迹断绝而笔意不断的叫做'筋',顺随骨头缠缚的叫做'皮',笔迹刚正而露出节的叫做'骨',笔迹起伏圆浑而

肥实的叫做'肉'。"凡画林木适宜骨肉相互辅助。肉多了会显得肥软昏浊。太柔软妩媚会 显得无骨。骨太多会刚正得像柴薪。太劲硬会显得无肉。笔迹断绝会显得无筋。墨多而质朴 会失掉自然真实之气。墨少而懦弱会败坏自然真实之形。画林木要比例匀称而有长势,不可 太长,太长会显得没有势力;不可太短,太短会显得很昏浊。林木都有形貌长势而应该取法 它的生命力,没有长势而胡乱画成盘旋屈曲之状会缺乏势力。如果只取法林木的刚健硬挺而 没有回环旋转的,会亏欠它的生机。如果笔迹纤细墨色轻微会显得懦弱。大都应当取法各方 面的适宜合度。木贵虬曲、健壮、苍老、劲硬、形貌体势很多:或高耸挺拔超逸、或屈曲弯 折俯仰,或弓身揖让,或如醉酒狂舞,或如披发执剑,均是松树。或者势如怒龙惊虬,形如 腾龙伏虎,似狂怪却飘逸,似骄横却恭敬,或者分散下垂倒斜如饮于水中,或高崖险峻倒垂 而向下覆盖,是松树的仪态,形势千姿万态,变化莫测。凡是画树根,临崖倒挂而起的林 木,树根起伏拔出泥土之外,是狂狷而进发的。平正直立的林木,应当使主根深钻入崖中, 只有旁边迸出的小根才适合露出泥土之外。凡是画枯枝槁木的,关键在于空阔。并且松树就 像王公贵侯,为众木师长,气概高耸独立,向上盘旋空中,势力直逼霄汉,枝条迸发而倒 挂,下接杂木,以尊贵善待卑贱,有如君子之风,和而不同。正如荆浩所说:"成材者气概 有余,不材者抱节自曲。"有倒盖而枝条盘曲,头低而腰压的,是异松。皮粗糙,鳞苍老, 枝枯槁,叶稀少的,是古松。王维《山水诀》说:"松不离于弟兄",说得是高低相 次; "松亦有子孙"说的是新生枝条相接。只有蟠松的枝条凌空耸拔而出,枝条交接在一起 而树荫浓重。并且柏树像贵侯伯爵,如《山水诀》所说:"柏不丛生。"苍老超逸舒展条 畅,树皮扭转,托举树节有纹理,枝多叶少,节窍玲珑,形势有如蛟龙,腾身而去再回转, 形状交迭纵横,是古柏的形状。只有蟠柏叶子密集,枝条迸发,树梢气概耸拔。桧树是松树 身子与柏树叶子会于一身,所以叫"桧"。它的枝条放纵不拘而盘旋曲折,叶子或集聚或分 散没有一定规律,是古桧的体貌。其他种种林木,难以详述。只有楸树、梧桐、槐树、柳 树,仪态形貌各异。大致上说,有叶树贵在丰茂而树荫浓密。寒林只须画出森耸、重叠、深 密之感,分布不杂乱,适宜画枯梢老枝,背后应以浅墨画枝梢柔软的林木相伴相和,可得清 气幽韵。林间缝隙不用画得清晰明白,尤其适宜烟霭山岚掩映衬托,就深得李成林木画法的 妙用了。梁元帝说:"木有四时:春英夏荫,秋毛冬骨。"春英说的是叶片细小花朵繁盛, 夏荫说的是叶片密集而茂盛。秋毛说的是叶片疏落而飘零,冬骨说的是叶片枯萎而枝条槁 败。林峦是指山头岩石上有密集林木。林郁是说山脚下有林木。林迥说的是林木遥远烟霭幽 暗。远处林木应取法它的大体样貌,不可画得狂放、歪斜、倒伏、挺拔,而既应隐约、淡远 而直立,又可分辨形貌质感。又说: "质者,形质备也。" 画杂木应取法的要点是,用墨点 簇而成,墨色浅淡相等。林木是山的衣裳,有如人的衣妆,如果山没有仪表堂堂的相貌,就 应当以密集茂盛的林木为主,使山有华美茂盛的外表。林木稀少叫做"露骨",就像人衣服 穿得少。如果画一巢一石, 务必简洁。

(五) 论石

画石贵在磊落雄壮, 苍老坚挺枯硬, 低罚カ蕉バ∈眩 | 饷妫 ム 秩 妫 愕 厚薄, 覆 压重叠深厚, 下笔坚实, 堆叠或凹或凸、或深或浅之形。皴擦扫拂以分向背, 点染匀称以别上下, 才是破墨法的功用。磐石即大石, 然则石头的形状不一, 或层叠而秀润, 或高耸而巅险。有岩石屹

立的,有怪石崩毁坍塌的,或直插入水而深不可测的,或石根浸入水中而石脚相互支撑的。 挺拔耸立的山石层叠不平,千奇百怪,纵横离散,体制不定,而皴擦扫拂画法多样,有披麻 皴,有点错皴,《尔雅》说:"谓木皮甲错也。"有斫(石朵)皴,有横皴,或均匀连水 皴,一点一画,各有古今体制法度保存。前人说:"石无十步真,山有千里远。"况且石是 山的体格,贵在润泽而非枯燥。作画者不可忽略这些。

(六) 论云霞烟雾霭岚光风雨雪

沟通山川之气,以云为总纲。云出自深谷,归于嵎夷(山东东部滨海地区),掩日蔽空,蓬勃无所拘束。晴天升起,则显示出四季之气;阴天散开,则追逐出四季之象。春云如白鹤,体态闲逸、融和而舒畅;夏云如奇峰,形势阴郁、浓盛而无定;秋云如轻浪飘零,或像网兜状,广阔、平静而清明;冬云如泼墨惨翳(遮蔽),显示出深远幽寂色泽,昏暗、寒冷而深重,这就是晴云四季之象。春阴则云气和舒散淡,夏阴则云气深黑,秋阴则云气轻浮,冬阴则云气暗淡,这就是阴云四季之象。然则云气体态、合散没有一定规律。轻飘而为烟,重浊而为雾,浮动而为霭,散开而为气。山岚之气,为轻烟,云卷霞舒,气聚为烟。凡作画,以分气候、别云烟为首要。山水画所用的,霞不用丹青,云不施彩绘,不然,恐怕会失去雾光山色的自然之气。

云有出山谷云,有游云,有寒云,有暮云,有朝云。其次为雾,有晓雾,有远雾,有寒雾。 再次为烟,有晨烟,有暮烟,有轻烟。再次为霭,有江霭,有暮霭,有远霭。云、雾、烟、霭之外,又有霞,东方明亮叫明霞,又叫朝霞;西方残照叫做暮霞,是早晨、傍晚天空的晕彩,不可多用。凡是云、雾、烟、霭之气,都是雾光山色、遥山远树的色彩。善于描绘这些的,就能抓住四季的真气,自然造化的妙理,所以不可违逆雾光而应顺随它的自然规律。风虽没有痕迹,但草木衣带的形状,云头雨脚的势头,不要稍有违逆,违逆了就会失去紧要处。再就是下雨下雪之际,时节虽不同,然而雨有急雨,有骤雨,有欲雨,有夜雨,有雨止天晴。雪有风雪,有江雪,有夜雪,有暮雪,有欲雪,有雪止天晴。凡风雨雪的意象,均渊源于云色的轻重,与风势缓急类似,设身处地想象风、雨、雪之时,才可下笔。大致说来,以雪分别雨、雪的意象,适宜暗淡而不宜显明。又如《尔雅》所说:"天气下而地不当曰雪。"是说幽暗之物轻捷。"地气发而天不应曰雾。"是说幽暗之物重浊。由风变为云叫做"噎",由风变为雨叫做"霾",无论远近。阴风重浊而为"噎",不分山林。这些均为偶然气象,不是云的常态。至于鱼、龙、草类之象,《吕氏春秋》说得很清楚;鸾翔凤飞之形,陆机讲得很深入。然而对于作画者,穷究天地的奥妙,挥扫风云之征候,怎么能不深加探究呢?

(七) 论人物桥杓关城寺观山居舟车四时之景

凡是画人物,不可粗俗,贵在纯正高雅,清幽闲适,有隐居高傲超逸之士,与村民、农夫、 渔父、牧童等,形体状貌各不相同。我私下里观览古人山水中的人物,悠然自得,没有粗俗 低劣的,近代所作往往粗俗放荡,甚失古人仪态。

所谓"桥杓",船能通过的叫"桥",船不能通过的叫"杓"。"杓"指将木头横放在溪涧上,以便人通过。

所谓"关",在山峡中间,只有一条路可以通行,没有旁边分岔的小山峡,才可以用"关"。

垛墙相互映衬,楼阁屋宇相互瞭望,叫做"城"。必须互相衬托在山林之间,不可显露无遗,不然,就与地图类似了。只有古垛墙适合表现在山水画中。

画寺院道观的,适宜掩映环抱于幽谷与峻岩峭壁之处。只有悬挂酒旗的旅店,才可以画在大路边与村落之间,而居处山野的隐逸之士,务必表现出幽静僻远之感,不适宜画酒旗旅店,而适合画草堂、茅屋、房舍、平地、树林、牛马耕耘之类景象。水域广阔处,可以画渔市、渔泊、捕鱼、采菱、晒网之类景象。

所谓"舟舡",大的叫"舟",小的叫"舡"。渔人乘坐的叫"艇"。隐逸高尚之士乘坐的叫"舫"。插有鱼具,拖有钓丝的叫"渔艇"。或有木屋,或有棚幕的叫"游舫"。用小桨摇的叫做"飞航"。用独木造的叫做"桐槽"。在画山水时适合用的就是这些了。舟船适宜轻浮荡漾,不可载有重物。其他江海载重舟船,在山水画中宜少用。

品味四季景物,必须明白万物规律,知晓人情事理。春天可以画人物欣喜怡乐而舒缓和顺,郊游踏青、翠陌秋干、渔唱渡水、归牧耕锄、山间种植、水上捕鱼之类景象。夏天可将人物画在山阴(北面)树林沟谷处,行人旅客休憩歇息,在水阁高亭避暑纳凉,泛舟玩水,在江边沐浴洗涤,晓汲涉水,在风雨中过渡之类景象。秋天可画人物吹箫、玩月、采菱、洗衣、渔笛、捣帛、夜舂、登高、赏菊之类景象。冬天可画人物围炉饮酒、惨冽游宦、雪笠寒僮、骡网运粮、雪江渡口、寒郊游猎、履冰之类景象。如果在水滨野地之间可兼画禽鸟的,春天适宜画燕雀黄莺,夏天适宜画鸂鶇鸥鹭,秋天适宜画征雁群鹜,冬天适宜画落雁寒鸦。现在只说了个大概,如能效法这些,顺随时节制作景物,自由驰骋才思,那么山水妆扮修饰就会没有不完备的了。

(八) 论用笔墨格法气韵之病

绘画无非用笔。这是心思求索于未显出迹象之前,得之于形象仪态既成之后,心灵与自然造化相通,与道同一几微(奥妙)。握笔而潜藏万物形质,挥毫而扫写千里景象。所以用笔创立形貌体格,用墨分别阴阳明暗。山水画全由笔墨而成。而吴道子用笔胜于(山水)形质,就是画中圣贤。常说道子画山水有笔法而无墨法,项容有墨法而无笔法,这些都是不能得到

全美。荆浩采撷吴道子、项容的长处,更新为自己的画法,就是全美。大概用墨太多就会失去自然山水的真实体貌,败损用笔且多余浑浊;用墨太少,就会使气韵怯懦而软弱。过与不及,都是毛病。一定要遵循规矩、格调与法度,以自然山水的气韵为本,以整全自然山水的生机。能得到这些就完备了,失去这些就是病痛。以此类推,哪里能与庸俗之士讨论呢?凡是没有操起画笔之前,应当凝神运思,预想眼前,所以意在笔前,意象先形成于胸中,然后以格调法度挥扫,可以说是得心应手了。用笔有简易而立意全面的,有精巧而细密的,或有摄取气势而笔迹雄壮的,或有顺利快捷而流畅的,纵横变化,功用全在于用笔。

然而作画的弊病很多,以粗俗之病最大。出自于浅薄陋略曲从迎合,不明格调法度之士,动作不规范,将胡乱挥扫当作超逸。勉强古淡,实则枯燥;苟且巧密,实则缠缚;伪装老练,本非自然。这就是笔墨、格调、法度、气韵方面的弊病。

古人说:用笔有三病,一是板病,二是刻病,三是结病。板病是说腕力软弱,运笔呆滞,取舍全亏,物体状貌扁平,不能圆浑;刻病是说笔迹太显露,用笔迟疑,勾画时妄生圭角;结病是说运笔时该行不行,当散不散,事物滞碍,不能流畅。我再补充一论,叫做"确病",笔迹谨慎细致而呆滞拘束,毫无变通,笔墨虽然在运行,就像死物,状貌如雕版印刷。

凡是用笔须先求气韵,其次采撷体制纲要,然后精心思考。如果形势没有完备,便用巧密精思,必定失去气韵。大致上说,如果作画时先求气韵,那么,在气韵之间自然会得到形似。而且善于探究山水画理的,当守住实质,实质不足,当去掉多余的华饰。实质是形质的主干,华即华丽藻饰。质干源于自然,华藻出自人情事理。实为根本,华是末梢。自然为本体,人事是功用。怎么能舍本逐末,忘体执用呢?因而如果作画者只追求华丽媚趣而亏欠体制法度,只追求柔靡细致而泯灭神韵气度,这是真正的俗病。哪里知道守住实质而舍去华饰的道理呢?

如果行笔或粗,或细,或挥,或匀,或点,或重,或轻,不能——分辨明白,那么,追求形似者,气韵柔弱而没有真画。如果笔迹太粗,理趣就会稀少;如果笔迹太劲硬,气韵就会断绝。一皴一点,一勾一斫,都有法度,如果不遵循画法,一心只想描写真山,不分远近深浅,这是地图。哪里能得到山水画的格调法度与气韵呢?

凡是用墨不可太深,太深就会伤及山水画体制;不可太浅,太浅就会伤及气韵,这都是弊病。勾描落笔,假使一味用淡墨作之,就会太光滑而没有法度。应先皴擦后渲(晕)淡,再追求明暗深浅变化,才能得到真实画理。又用画摄取远景,贵简洁而不断绝,繁密而无多余,使观赏者胸中豁然开朗而有兴起举目穷极幽旷潇洒的趣味,这难道不是很神妙吗?

(九) 论观画别识

琼、瑰、琬、琰, 普天下之人都知道它们是美玉。如果不是卞和三次进献, 又有谁知道荆山之石中包含着美玉呢? 骅、骝、騕、(馬+裊), 普天下之人都知道它们是骏马, 如果不是

伯乐一看,谁又知道河北以北的马中有骏马呢?若美玉之间没有分别,哪里会有琼、瑰、琬、琰这些名称?如骏马之间没有区别,又哪里会有骅、骝、騕、(馬+裊)这些名号?分辨玉石的是卞和,识别良马的是伯乐,后世普天之下,没有能超过他们二人的。这就像山水画流传于世,隐藏着自然造化的实情,认知古往今来的迹象奥妙,发挥天地的形体容貌,蕴藉圣贤的技艺业绩,哪里是卑贱皂隶俗人能够窥视端倪的呢?大概有不可测度的神奇构思,难以名状的奇妙立意寓于其中吧。

凡是观览名画,先看气韵风度,其次探究格调法度的高低,即前贤画法与规矩用度。倘若所画生机纯粹而规律顺随,用度具备而格法高妙,当然是有得于格调了。虽有格调但画法不可杂糅,这是为什么呢?李成的格调哪里能与范宽的相杂?正如书法,颜真卿、柳公权不可能同一风格,篆书、隶书不可能都擅长。所以作者不同,则作品有差别,确实如此。归纳古人考察今人,善于观赏绘画的人,哪里能没有分辨能力?然而古今山水画风格虽不一,却都是画。通达画法的能得到神妙全美气韵,擅长书法的有绘制地图之弊端,也不能不知。近代画家,多执着于某家画法,不全面通晓各家画法的太多了,虽然博学各家画法而精通一家者也很少。像这样的画,神思糅杂,规矩紊乱,难以识别,都是由于这种原因。只有明白了诸家画法,才是精通之士,而能谈论、分辨画理。穷尽天文而后能验证丘陵。天地之间,事很多,有条理才不会紊乱;物很众,有头绪就不会杂乱。大概事物各有道理寓于其中吧。观赏绘画之理,如果不能融通心神,擅长缣素,精通博览,不能通达这个道理。

画有单纯质朴而清淡的,僻远淡薄而古拙的,简明轻快而简妙的,轻率放纵而飘逸的,纯朴闲适而生动的,幽深旷远而深远的,昏暗暝晦而意存的,真诚坦率而闲雅的,繁杂细碎而不乱的,浑厚庄重而不浊的,这些都是上古画迹,通达名作,参于神妙,各适合于绘画之理。

画开始观赏时似乎看不出好来,深入探究越来越妙的是上品。有初次观赏不好,再次观赏还是不好,穷究之而画理画法乖谬反常的是下品。画就像君子,显示形迹有如金石,显扬行事而守规矩,观之温柔敦厚,望之恭敬庄重,容易相处而难以取悦,难以任官而容易退隐,举止容仪,交际应酬,无不合理,这就像上品绘画。画就像小人吗?以虚浮言语相交,以矫情行事相互推崇,接近而无所取法,远离则怀恨。苟且谄媚以应和,疲于诈伪相互蒙蔽,临时交往,没有曲从于理的,这就像下品绘画。倘若只知其一,不知其二,通达于此而不知晓于彼,就不知道该怎样分辨。

前人说,画有六要:一是气,就是笔要顺随形象运行,摄取物象不犹豫迷惑。二是韵,就是不露笔墨痕迹地塑造形象,具备高雅不俗的仪容。三是思,就是要停顿转折地取法要点,凝神遐想物象的性质、规律。四是景,就是要根据时节变化的原因来剪裁、忖度景物,搜罗美妙素材,创作出真实而有生命力的艺术形象。五是笔,就是虽然应依照一定的法则,但运转要根据实际情况变通,不拘泥于物象形质,而如飞如动。六是墨,就是要根据物象的高低(凸凹)晕染墨色,根据品味到的物象(色相浅深)来傅以不同浅深的墨色,使画面物象的纹理、色彩自然而真实,仿佛不是用画笔描绘出来的。"有了这六要,就会神而又神。如果六要未能具备,只有一要,也有可以采撷观览的地方。

绘画中有被珍藏而传于世,不自己显扬名声的,这就是所谓以真实水品赢得好名声。绘画中有名声虽显扬于一时,久了就销声匿迹的,这就是所谓名誉超过了实际水平,虽不希望销声匿迹而自动销声匿迹的。凡是鉴藏绘画的,哪能只选择那些名声大官位高的?应该看好那些格调清雅而意趣高古,墨色高妙而笔迹精到,景致物象悠雅闲适,思致高远,理趣深厚,气象潇洒的。如果称不上精当绝妙,只讲工巧细密,就缺少鉴别了。

当代有叫王晋卿(诜)的,是外戚中的博雅之士。治理文史,致力绘画,每当休息之余,多作墨戏小品,散落于三公九卿(王公贵族)家的很多。曾蒙青眼有加,每次图画必叫我去观赏,一起讨论渊源奥秘,布局构图与名称实质。偶尔一日在赐书堂,东边挂李成画作,西边挂范宽作品。先观赏李成画迹,王诜说:"李成画法,墨色滋润,笔法精妙,烟岚轻扬喷勃,(画)虽在对面,(画中景致)却如干里之远,秀雅之气如在目前。"再观赏范宽之作,说:"就像面前的真实山水,峰峦浑壮雄逸,笔力苍老健挺。李成、范宽二人之画,一文一武,相映成趣。"我曾思考这番话,真是由鉴赏而通达精深画理之言。绘画格调法度之关键,一定要知道,才能评定优劣,明白是非,而可以算是精通画理善于鉴别的。画如果遇不到善于识别鉴赏的人,就如摸黑赶路,分不出好坏,真是可悲!今天有声望高的公卿士大夫,如有优游闲适余暇,就握笔和墨,下笔甚有意趣,多追求以简单容易的形式表现清逸气韵,出于自然秉性,没有一点俗气,因为他们对世俗绘画的格调法度,一无所知。古代的知名士大夫,均遵从格调法度,南唐以来,李成、郭熙、范宽、燕公穆、宋复古、李伯时、王晋卿也如此,确实能知道精妙画理。

(十) 论古今学者

上天赋予我的叫"性","性"所资借予人的叫"学","性"有愚昧无知与聪明敏锐的区 别,"学"有日益无穷的功用,所以能根据"性"所领悟的,追求"学"所资借的,没有艺 业不精通的。并且古人因致力学习而开发天资,今人因天资高而以学习为耻,这就是离古人 愈来愈远,贻笑于大方之家的原因。从前顾骏之夏天登上高楼,抽掉梯子,家人都难以见 面,遇到风雨阴沉晦暗天气,饥饿饱足喜欢愤怒之时,都不操笔作画。唐代杜甫在赠给画家 王宰的诗歌中说: "十日画一水,五日画一石,能事不受相促迫,王宰始肯留真迹。" 古人 这样做的很多,这里仅略举一二。大体上说,前人为了消磨时日、滋养神气的绘画,今人反 倒用来贪图利益、劳顿神气,古代的学画者为了自己,今天的学画者为了别人。古代的达官 士大夫,休息余暇,以绘画为清静幽闲、悠然自得的乐趣。唐代张彦远说:"书画艺术,不 是平民百姓可学的。"无奈现在往往以画为业,企图牟取利益,完全堕落于三教九流的不良 风气之中,不再修养古代士大夫的品格,难道不是自己轻贱绘画艺术吗?因而画艺不精,原 因大致在此。真是所说的舍本逐末了。并且人如果不学习,叫做没有格法,即没有前贤格调 法度。哪里有不学习格法而能成为超越古今名流的人呢? 所谓学问少的人, 多是天资高而自 我蒙蔽的,有三种;难以学习的,有两种,什么意思呢?有心学习却耻于下问,只凭偷学 的,为自我蒙蔽;有天性敏锐而才气高妙,学习庞杂而狂乱,志向没有归于一宗的,为自我 蒙蔽;有年少天赋高超,事半功倍,但慵懒而不学习的,为自我蒙蔽。有放纵而不知学习之 理, 采取苟且侥幸策略, 只求弄虚作假以劳累身心, 使神志散乱而不探究真实的, 为难学;

有天生没有学习之心,而假装天生好学,为难学。这些人,为技艺下品。怎么能传承古人的糟粕(此处俞剑华按:古人糟粕何必传?),通达前贤的奥妙呢?没有不学而天生能画的,这话说得好啊!凡学习的人适宜选择一家体制法度,学而有成,才可变化出自己的风格。噫!源深则流长,仪表端庄则影子正直,学习通达神妙,技艺尽于精思,大概学有本源的应该就是这样吧。

(十一) 论三古之画过与不及

我朝王晋卿论画多能精深恰当,曾论三古:高古、中古、近古。三皇以前是洪荒之世,绘画 不可得而名之,自伏羲定龟文画卦象以后,绘画才开始有了形象意趣。绘画源于画,至黄帝 时,史皇观察物象而描绘,这就是绘画的开始。到五帝禹汤及秦汉以来,绘画才兴盛起来。 虽有当时画家姓名记录下来,但没有见过画作,不能评定优劣。绘画极盛于晋宋,虽有当时 的真迹传世,但十分罕见。王诜论三古之画,可以用晋宋绘画代表高古。晋宋为高古,唐为 中古,五代为近古。晋宋齐梁陈隋有顾恺之、陆探微、张僧繇、展子虔,均为画中圣贤,百 代师范。唐代张彦远说:"古代人物画,纯粹庄重而闲适雅致,今天不是这样。"唐代为绘 画盛世,尚且逐渐缺乏纯粹庄重而少闲适雅致,何况五代呢?郭若虚说:"今天的佛像鞍 马,不及古代;花竹禽鸟山水,古代不及今天。"唐李思训、张藻、宋审、王宰、王维、杨 炎之流,乃是神仙格调,神妙奇异,超越高古时代,也是可以作为师法传世的。五代有荆 浩、关仝超越古今,至宋朝初期,又有李成、范宽。李成虽师法关同而超越了关同,可说是 青出于蓝了。李、范二贤绘画能形成自家格调法度。当时有李升钦慕李思训的画格,称为将 军,也自立家法。又有王士元、翟院深、燕肃、董源、陆瑾、赵干、屈鼎、纪贞、巨然、许 道宁、刘丞、丘讷、黄筌、燕文贵、宋迪、商训、庞崇穆、李隐、李宗成、郝锐、梁宗信、 郭熙、侯封、高克明、董贇、符道隐、永嘉僧择宁、吴僧继章,这些名家。各自绘画师法品 学高妙的山水画家。一定要知道尊崇宗祖格调法度, 因而序于后。

(十二) 后序

曾说世上论画的人甚多,考察古代至于今天,卑微平庸,执持偏见、邪说,蒙蔽于天地的纯粹整全,不能识别古今绘画妙用的人,太多了,数不胜数。然而绘画祖述古代,源远流长。初显于尧舜时代,完备于商周,天子尊崇,宗庙应用,明了日、月、山、龙的形象,区别鸟、兽、鱼、虫的印迹,绘制在冠盖衰冕之上,雕琢于鐏罍鼎器之表。与《六经》一起记载,百代师法。自此以下,虽历代不缺乏,然而体制未能完备,有的工画一种物象,有的长于零散琐碎,不再有能够超越与穷尽纯粹整全神妙功用之理的人。并且绘画是开辟天地玄黄的色彩,泄露阴阳造化的机密,扫荡风云的出没,区别鱼龙的变化,穷尽鬼神的情状,分别江海的浪涛,以至于山川的秀丽,草木的茂盛,变化快速而奇异,突然兴起而超越,挺拔特立而奇异,恢弘广大而奇特。凡是局限于形象数理,拘泥于形状体制,一草一木的细微,一帐一幕之渺小,为天所覆盖,为地所负载,不能逃离形象数理。而人是万物中最灵敏的,所

以人对于绘画,造妙画理的,能穷尽万物妙用;蒙昧画理的,则失去物象真实,为什么呢? 大概由于天赋几微。"性"是天所赋予的本体,"机"是至神的功用。"机"一生发,各种 变化就产生了。只有绘画造妙生发之理的,能根据自然本性,探究物象微妙,心神融会,默 契动静,挥一笔而显现万千形象,则形质动荡,气韵飘然。所以蒙昧于理的,心被情绪役 使, "性"被外物牵动,为尘埃所扰乱,因利益役使而困扰,白白地为笔墨所驱使,哪里谈 得上天地造化真实呢? 所以神妙的山水画, 多为幽闲隐逸之流, 名卿高尚之士, 悟空识性, 明察事物,得其意趣者所作。何况山水乐趣,林泉兴致,那里是平庸、鲁莽、浅陋的俗吏、 民间的鄙野村夫与迷惑于吃喝的人所能作的呢? 山水画确实是难以讨论的。古今画迹,平时 易见的,不是不多。略微探究它们的形体容貌而稍作推衍:遥岑叠翠、远水澄明、片帆归 浦、秋雁下空,指掌之间,仿佛睥睨千里,这是有得于山水画平远的。云轻峰秀、树老荫 疏、江村栈路、遥岭峥嵘、僧舍溪桥、归舟人少、漱石枕流,这是有得于山水画全景的。如 松柏苍老而虬曲怪异,群木茂盛而葱郁,临流盘涧,崖古林高,这是有得于山水画树石的。 万木披靡(随风倒伏),千岩耸翠,烟重暝斜的势头,林木繁密而叶叶有声,这是有得于山 水画风雨的。画至于通达渊源,贯通神明,使人观之,如睹青天白日,穷究奥秘,释然清 爽,如果不是造妙理,师古人,学习宏博广远的,哪里能到此地步? 今有琴堂韩公纯全,名 宦簪履(喻官职卑微)之后,世代以儒学为业,自幼年诵习儒家经典余暇,每每临习绘画, 多戏作窠石。二十岁时, 宦游南北, 常在江山胜景处为喜欢山水画者绘所游历之景, 宛然如 身临其境。继而专攻画山水,落笔惊人,远超一般,不被偏见蒙蔽,不被邪说滞碍,不取媚 于世俗,不苟且于时名,只让艺术在心神之间流动,焦头烂额,皓首穷年,超过嗜书成僻的。 人,没有一天舍弃笔墨,还唯恐来不及学习。蕴含古今绘画奥妙,穷尽自然造化本源,而万 象生于心,所以研味精深,穷极思虑,深得绘画纯粹整全妙用之理的,不就是南阳纯全公韩 拙的绘画吗? 纯全公自绍圣年间 (1094-1098) , 奔走跋涉到京城进献画艺, 为驸马都尉 王诜赏识,推荐到赵佶藩王第宅,不久赵佶即位,授韩拙翰林书艺局祗候,累迁为直长画待 诏,现官忠训郎。韩拙公从不苟且进取,以求禄位,至今只以绘画为性情所乐,前不久将平 时编著画论稿出示给我, 思想蕴藉奥妙, 让我写文章疏释其意。韩公所集山水画论, 纤毫备 载,毫无漏略。并且指称事物必作出解释,语言不藻饰,事例典雅平实,博采古人,验证今 日,增加证据见识。分云水山林、关城桥杓,传授山水画笔墨之法,讲山水画气韵之病。通 达山水画四时景候,识别山水画三古用笔,一句一事,明白显豁,为画山水的枢纽、桥梁, 等后来学者观览, 功用难道不伟大吗? 每当韩拙公接待朋友, 就会讲古论今, 写文章说理深 邃,如珍珠藏在蚌中,宝玉蕴在石里,学习者不可轻易执着文句,而当探求理趣,韩拙公论 画,确实像珠玉秘藏在此啊。至于韩拙公的绘画,师古醇厚而不杂糅后代,所以他的山水画 论集叫《纯全集》, 博雅有德行的君子或许可以为他广为宣传。宣和辛丑岁(1121), 孟 冬二十四日, 夷门张怀邦美序于集后。

三 解读

《山水纯全集》(以下简称《纯全集》)全十篇,北宋韩拙撰。

韩拙,字纯全,号琴堂,晚年号全翁,南阳(今河南南阳)人,约嘉祐六年(1061)或左右生,靖康二年(1127)左右卒,年约六十多岁(谢巍《中国画学著作考录》)。名宦簪履之后,家世业儒。平生萦名薄宦,赋性疏野,帷志所适,切慕于画。自髫龄诵习儒家经典余暇,每临笔砚,多戏作窠石。既冠(二十岁),从南北宦游,常于江山胜概,为所乐者,图其所至之景,宛然如在目前。继而攻画山水,落笔惊人,迥出尘俗。师学格法,兼之气韵,烂头焦额,穷年皓首,未尝一日舍笔墨。自绍圣年间(1094-1098),担簦之都下进艺,为驸马都尉王诜所赏,每图画必召观,论乎渊奥名实。且荐于赵佶藩邸。不久佶即位,是为徽宗。授拙翰林书艺局祗候,累迁至直长画待诏。宣和三年为忠训郎。长于山水画理论思考,撰《纯全集》传世至今,影响巨大。

据《纯全集》前"宣和辛丑季夏八日琴堂韩拙全翁序"、后"宣和辛丑岁,孟冬二十四日,夷门张怀邦美序于集后"知该书成于宣和三年(1121)。不见宋刊本传世,南宋郑樵《通志·艺文略》著录,元末明初陶宗仪辑《说郛》时收入,现存以明抄《说郛》本为最古(北京大学图书馆藏)。常见版本有《四库全书》本(收九篇)、《美术丛书》本(二集第八辑本收九篇,四集第十辑本收十篇)、于安澜编《画论丛刊》本(收九篇)、俞剑华编著《中国古代画论类编》本(收十篇)、卢辅圣主编《中国书画全书》本(收九篇)等。俞剑华说:"是书文字错落,多有难通之处,惟《说郛》本与诸本不同,且文从字顺,较为易解",故以商务印书馆《说郛》本为底本,参校其他多种版本,"讹误脱衍已订正大半,附会之文亦有辨,可谓目前较佳之本。"(谢巍语)本次以俞氏《中国古代画论类编》本全译解读,所注小字不录,惟大字明显错讹者,简择小字注放入后面括号内补之。

《纯全集》前有作者自序,末有宋代张怀邦后序,中间为十篇论画文字:论山、论水、论林木、论石、论云霞烟雾霭岚光风雨雪、论人物桥杓关城寺观山居舟车四时之景、论用笔墨格法气韵之病、论观画别识、论古今学者、论三古之画过与不及。有的版本为九篇(如上述),据韩拙自序"分为十论,各随品目"云云,实则应以十篇为全。对《纯全集》论画价值,历来贬抑甚多,如《四库提要》:"其持论多主规矩,所谓逸情远致,超然于笔墨之外者,殊未之及";俞剑华《中国古代画论类编》:"是书既专讲规矩,自应平正通达,不作玄虚之论。但韩氏文笔迂阔,见解平庸,每多支词滥调,不特俗腐可厌,而且谬误甚多,用事录文,全不注意,以至错误百出,以讹传讹。且书中抄袭旧说之处多,独抒己见之处少,实无多少价值";谢巍《中国画学著作考录》:"诸篇所论多主法则,即守规矩。分篇详说,有泛泛之论。袭旧说者多,摅独见者少";等等。以予观之,恐非如是。对中国山水画理论而言,该书有多方面重大贡献:

其一,韩拙为宣和画院(徽宗朝画院)画家,任职近三十年,职任开始为祗候,后累迁至直长画待诏(画院最高职任)、忠训郎(从九品阶官),对当时画院、画学(实则画派)之画法、画风、画理有深刻了解。而宋代绘画不但以画院、院画为主流画派、画风,而且在中国绘画史上浓墨重彩,兴盛繁荣,极具特色。一般而言,宋以后对宣和画院花鸟画派、画风(宣和体)研究得较多,也较明确,而对其中的山水画由于画作流传极少,一直缺乏了解。《纯全集》为宣和画院山水画专论,为研究当时画院山水画提供了极为珍贵的文献资料,若结合现存极少数当时画作,有望重构宣和画院山水画原境与盛况,就此而言,其重要性是无论怎么强调都不会过分的。值得注意的是,《宣和画谱》虽为历代探求徽宗画院绘画者重

视,但就其徽宗御撰性质与充满当时"士人画"精神(如苏轼画论)而言,实质上应算是当时的"宫廷画"理论,与"画院画"关系不大。

其二,韩拙虽为画院资深画家,但由于"家世业儒",他是以"士大夫之体"来要求自己的,即其所谓"不修士大夫之体,岂不为自轻其术哉!"《纯全集》论画主旨归宗儒家,特别是北宋士大夫所更新的新儒学(理学或性理之学),韩氏所论之"理"有: (1)物理,如"当顺其物理"、"生意纯而物理顺"等; (2)自然造化之理,如"造化之妙理"、"善究山水之理者,当守其实"、"(天地之间事物)盖各有理之所寓耳"等;

(3) 绘画气韵、神妙之理,如"寡于理趣……则绝乎气韵"、"真得其理……不其神妙矣乎"、"参乎神妙,各适于理者然矣"、"思远理深,气象潇洒者为佳"、"观画之理,非融心神,善缣素,精通博览者,不能达是理也"等,韩氏灵活运用北宋理学核心观念、术语结构山水画理论,使徽宗朝画院山水画论蕴含了丰厚的"形而上"玄远品质,具有鲜明时代特征。张怀邦后序所论"性"、"理"也是如此(韩拙以"性"论画详于下文):"无复有能超越而能尽其纯全妙用之理者也……造于理者,能尽物之妙,昧乎理则失物之真,何哉?盖天性之机也。性者天所赋之体,机者至神之用。机之一发,万变生焉。惟画造其理者,能因性之自然,究物之微妙,心会神融,默契动静,挥一毫显于万象,则形质动荡,气运飘然矣。故昧于理者,心为绪使,性为物迁,汩于尘坌,扰于利役,徒为笔墨之所使耳,安得语天地之真哉?"

其三,韩拙提出的很多观点不见于前此画论,均具创新性,除上述以"理"论画者外,如《论山》以"山者有主客尊卑之序,阴阳逆顺之仪"为纲,而后一一作出精彩解释,纲举目张,始条理,终条理,这种纲领性的论点与致思方式在画论史中实为韩氏首出;以"体"、"用","华"、"实"论画,深刻而充满思辨性,亦为韩氏首出:"质干本乎自然,华藻出于人事。实为本也,华为末也。自然体也,人事用也。岂可失其本而逐其末,忘其体而执其用乎?是犹画者惟务华媚而体法亏,惟务柔细而神气泯,真俗病耳!焉知守实去华之理哉";首次以"性"、"学"论画,时代思潮烙印鲜明:"天所赋于我者性也;性之所资于人学也。性有颛蒙明敏之异,学有日益无穷之功,故能因其性之所悟,求其学之所资,未有业不精于己者也。且古人以务学而开其性,今人以天性而耻于学,此所以去古逾远,贻笑于大方之家也";首次提出"无格"论:"人之无学,谓之无格,无格谓之无前贤格法也。岂有不落格法者而为越古超今名贤者与";首次提出天资虽高但不学而自我蒙蔽者三、难学者二的论点,分析透辟,令人信服;首次提出"凡画者笔也……故笔以立其形体,墨以别其阴阳。山水悉从笔墨而成",颇具见地;首次提出"然作画之病者众矣,惟俗病最大"之"俗病"论;如此等等,不胜枚举。

其四,《纯全集》并非只重规矩,而不重"逸情远致,超然于笔墨之外者",除上述以"性"、"理"等论画者外,如韩氏认为山的名称状貌(如"岌"、"属山"、"峄山"等)"当备画文理诗意用之";"品四时景物,务要明乎物理,广乎人事";"凡用笔先求气韵,次采体要,然后精思。若形势未备,便用巧密精思,必失其气韵也";"此乃心术索之于未兆之前,得之于形仪之后,默契造化,与道同机。握管而潜万物,挥毫而扫干里";"切要循乎规矩格法,本乎自然气韵,以全其生意";"取似者气弱而无画也。其笔太粗,则寡于理趣;其笔太劲,则绝乎气韵";"若能法此以随时制景,任其才思,则山水

妆饰而无有不备者矣"; "盖有不测之神思,难名之妙意,寓于其间矣"等等,逸情远致、超然笔墨之外者可谓少乎?

其五,诚然,《纯全集》"书中抄袭旧说之处多",但要看到,韩拙是以前贤所论为基,而后自己做了阐释、补充、引申与发展,充满创新性的。如在郭熙论"三远"(高远、深远、平远)的基础上益之以"迷远"、"阔远"、"幽远";在古云"用笔有三病"(板病、刻病、结病)基础上益之以"确病",别开生面;在引述荆浩论"笔有四势(筋、皮、骨、肉)"的基础上继续发挥: "凡画宜骨肉相辅也……墨微懦弱者,败其真形";而"宜盘曲掩映断续,伏而后见,以远至近,仍宜用烟霞隐锁为佳"则是对王维"路欲而不断,水欲流而不流"论的进一步发展;梁元帝有"木有四时:春英夏荫,秋毛冬骨"之论,韩氏阐释道: "春英者,叶细而花繁也。夏荫者,叶密而茂盛也。秋毛者,叶疏而瓢零也。冬骨者,叶枯而枝槁也";韩氏在王维、荆浩等论山水画构件基础上更是做了丰富精彩的发挥,如在引述荆浩"尖者曰峰,平者曰陵……峻壁曰岩"后,补充了"岩

穴"、"嵩"、"岑"、"峤"、"扈"、"罗围"、"袭陟"、"再成映"、"岯"、"岌"、"峘"、"属山"、"峄山"、"独"、"翠微"、"洞"、"府"、"山堂"、"嶂"、"小山别大山别"、"绝径"、"嶷"、"粤"、"磬石"、"岵"、"垓"、"崔

鬼"、"砠"、"阜"、"垅"、"穷渎"等,且解释详明;又分析"云"说:"有出山谷,有游云,有寒云,有暮云,有朝云。云之次为雾:有晓雾,有远雾,有寒雾。雾之次为烟:有晨烟,有莫烟,有轻烟。烟之次为霭:有江霭,有暮霭,有远霭。云烟雾霭之外,又言其霞者:东曙曰明霞,又曰朝霞;西照曰暮霞,乃早晚一时之晕彩也";等等,只有对这些有所知识,才能明白当年宣和画院山水画家"格物致知"的精密细致到了何种匪夷所思的程度。重要理论突如其来、横空出世、天外飞仙式的出现几乎是不可能的,或者说任何脱离某种文化渊源的师心独创都是不大可能的,无数事实证明,人类创新思维的一般规律是层累式、叠加式、渐进式的,若此,谁能说韩拙在前贤理论基础上的阐发不是创新呢?此处颇值得注意的是所谓韩氏"抄袭旧说"的另一个贡献,谢巍所说"然袭旧说中征引梁元帝、王右丞、荆浩等书之言,与今传本有异之处,颇可供考订之用"已经有所指陈,进一步地,如无韩氏抄袭梁元帝、王维、荆浩等说且流传至今,则《山水松石格》、《山水诀》、《山水论》、《笔法记》等南北朝唐五代的重要画学理论文献真伪将永远沉沦于幽暗之中,而有了韩氏抄袭之文,则至少保证了这些文献为北宋晚期之前画论。

是以,不但上引《四库提要》、俞剑华、谢巍等的贬抑之论有失公允,即便余绍宋《书画书录解题》所谓"诸篇所论,俱主规矩,分类详说,不为虚飘空乏之谈,颇切于初学者之应用,不得以其为院体而少之矣"云云(此论被俞剑华批评为"亦未见公允")中以"俱主规矩"、"初学者之应用"等为言,也非探本之论,实则,《纯全集》不但学有宗统,引述丰富,分析详明,见解新颖,议论入理,且深具时代思想特色,是北宋晚期画院山水画论成就卓著的代表作,为画院(北宗)画学枢机、津梁。后之学者,宜深宝之。试想,《纯全集》如"实无多少价值",何以会传之干载,至今不绝?