

中华古典精华文库

林泉高致

郭熙淳 撰

目录

山水训	01
画意	09
画诀	12
画格拾遗	16
画题	18

山水训

君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园,养素所常处也;泉石,啸傲所常乐也;渔樵,隐逸所常适也;猿鹤,飞鸣所常亲也。尘嚣缰锁,此人情所常厌也。烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。直以太平盛日,君亲之心两隆,苟洁一身出处,节义斯系,岂仁人高蹈远引,为离世绝俗之行,而必与箕颖埒素黄绮同芳哉!白驹之诗,紫芝之咏,皆不得已而长往者也。然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色;晃漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也。不此之主而轻心临之,岂不芜杂神观,溷浊清风也哉!画山水有体,铺舒为宏图而无余,消缩为小景而不少。看山水亦有体,以林泉之心临之则价高,以骄侈之目临之则价低。

山水,大物也。人之看者,须远而观之,方见得一障山川之形势气象。若士女人物,小小之笔,即掌中几上,一展便见,一览便尽,此皆画之法也。

世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。但可行可望不如可居可游之为得,何者?观今山川,地占数百里,可游可居之处十无三四,而必

林泉高致 · 2 ·

取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者,正谓此佳处故也。故画者当以此意造,而鉴者又当以此意穷之,此之谓不失其本意。

画亦有相法,李成子孙昌盛,其山脚地面皆浑厚阔大,上 秀而下丰,合有后之相也,非特谓相兼,理当如此故也。

人之学画,无异学书,今取钟、王、虞、柳,久必入其仿佛。至於大人达士,不局於一家,必兼收并览,广议博考,以使我自成一家,然后为得。今齐鲁之士惟摹营丘,关陕之士惟摹范宽,一己之学,犹为蹈袭,况齐鲁关陕,辐员数千里,州州县县,人人作之哉!专门之学,自古为病,正谓出于一律,而不肯听者,不可罪不听之人,迨由陈迹,人之耳目喜新厌故,天下之同情也,故予以为大人达士不局於一家者,此也。

柳子厚善论为文,余以为不止於文。万事有诀,尽当如是,况于画乎!何以言之?凡一景之画,不以大小多少,必须注精以一之。不精则神不专,必神与俱成之。神不与俱成则精不明;必严重以肃之,不严则思不深;必恪勤以周之,不恪则景不完。故积惰气而强之者,其迹软懦而不决,此不注精之病也;积昏气而汨之者,其状黯猥而不爽,此神不与俱成之弊也。以轻心挑之者,其形略而不圆,此不严重之弊也;以慢心忽之者,其体疏率而不齐,此不恪勤之弊也。故不决则失分解法,不爽则失潇洒法,不圆则失体裁法,不齐则失紧慢法,此最作者之大病出,然可与明者道:

思平昔见先子作一二图,有一时委下不顾,动经一二十日

不向,再三体之,是意不欲。意不欲者,岂非所谓惰气者乎! 又每乘兴得意而作,则万事俱忘,及事汨志挠,外物有一则亦 委而不顾。委而不顾者,岂非所谓昏气者乎!凡落笔之日,必 明窗净几,焚香左右,精笔妙墨,盥手涤砚,如见大宾,必神 闲意定,然后为之,岂非所谓不敢以轻心挑之者乎!已营之又 彻之,已增之又润之,一之可矣又再之,再之可矣又复之,每 一图必重复终始,如戒严敌然后毕,此岂非所谓不敢以慢心忽 之者乎!所谓天下之事,不论大小,例须如此,而后有成。先 子向思每丁宁委曲,论及于此,岂非教思终身奉之以为进修之 道耶!

学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四 面得矣。学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影干素壁之上,则 竹之真形出矣。学画山水者何以异此?盖身即山川而取之,则 山水之意度见矣。真山水之川谷远望之以取其势,近看之以取 其质。真山水之云气四时不同:春融,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯 淡。画见其大象而不为斩刻之形,则云气之态度活矣。真山水 之烟岚四时不同,春山淡冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明 净如妆,冬山惨淡而如睡。画见其大意而不为刻画之迹,则烟 岚之景象正矣。真山水之风雨远望可得,而近者玩习不能究错 纵起止之势,真山水之阴晴远望可尽,而近者拘狭不能得明晦 隐见之迹。山之人物以标道路,山之楼观以标胜概,山之林木 映蔽以分远近, 山之溪谷断续以分浅深。水之津渡桥梁以足人 事,水之渔艇钓竿以足人意,大山堂堂为众山之主,所以分布 以次冈阜林壑为远近大小之宗主也。其象若大君赫然当阳而百 辟奔走朝会,无偃蹇背却之势也。长松亭亭为众木之表,所以 分布以次藤萝草木为振契依附之师帅也, 其势若君子轩然得时, 林泉高致 .4.

而众小人为之役使。无凭陵愁挫之态也。山近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓"山形步步移"也。山正面如此, 侧面又如此, 背面又如此,每看每异,所谓"山形面面看"也。如此是一山而兼数十百山之形状,可得不悉乎!山春夏看如此,秋冬看又如此,所谓"四时之景不同"也。山朝看如此,暮看又如此,阴睛看又如此, 所谓"朝暮之变态不同"也。如此是一山而兼数十百山之意态, 可得不究乎!春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂。看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山而思居,见岩扃泉石而思游。看此画令人起此心,如将真即其处,此画之意外妙也。

东南之山多奇秀,天地非为东南私也。东南之地极下,水 潦之所归,以漱濯开露之所出,故其地薄,其水浅,其山多奇 峰峭壁,而斗出霄汉之外,瀑布千丈飞落于霞云之表。如华山 垂溜,非不千丈也,如华山者鲜尔,纵有浑厚者,亦多出地上, 而非出地中也。

西北之山多浑厚,天地非为西北偏也。西北之地极高,水源之所出,以冈陇拥肿之所埋,故其地厚,其水深,其山多堆阜盘礴而连延不断于千里之外。介丘有顶而迤逦拔萃于四逵之野。如嵩山少室,非不拔也,如嵩少类者鲜尔,纵有峭拔者,亦多出地中而非地上也。

嵩山多好溪,华山多好峰,衡山多好别岫,常山多好列岫, 泰山特好主峰,天台、武夷、庐、霍、雁荡、岷峨、巫峡、天 <u>林泉高致 · .5·</u>

坛、王屋、林庐、武当,皆天下名山巨镇,天地宝藏所出,仙 圣窟宅所隐, 奇崛神秀莫可穷, 其要妙欲夺其造化, 则莫神于 好,莫精于勤,莫大于饱游饫看,历历罗列于胸中,而目不见 绢素,手不知笔墨,磊磊落落,杳杳漠漠,莫非吾画,此怀素 夜闻嘉陵江水声而草圣益佳,张颠见公孙大娘舞剑器而笔势益 俊者也。今执笔者所养之不扩充,所览之不淳熟,所经之不众 多,所取之不精粹,而得纸拂壁,水墨遽下,不知何以掇景于 烟霞之表,发兴干溪山之颠哉!后主妄语,其病可数。何谓所 养欲扩充?近者画手有《仁者乐山图》, 作一叟支颐于峰畔, 《智者乐水图》作一叟侧耳于岩前,此不扩充之病也。盖仁者 乐山宜如白乐天《草堂图》, 山居之意裕足也。 智者乐水宜如 王摩诘《辋川图》, 水中之乐饶给也。 仁智所乐岂只一夫之形 状可见之哉!何谓所览欲淳熟?近世画工,画山则峰不过三五 峰, 画水则波不过三五波, 此不淳熟之病也。盖画山, 高者、 下者、大者、小者, 盘碎向背, 颠顶朝揖, 其体浑然相应, 则 山之美意足矣。画水,齐者、泪者、卷而飞激者、引而舒长者, 其状宛然自足,则水态富赡也。何谓所经之不众多?近世画手 生于吴越者,写东南之耸瘦;居咸秦者,貌关陇之壮;浪学范 宽者, 乏营丘之秀: 媚师王维者, 缺关仝之风骨。凡此之类, 咎在于所经之不众多也。何谓所取之不精粹?千里之山不能尽 奇,万里之水岂能尽秀。太行枕华夏而面目者,林虑泰山占齐 鲁而胜绝者,龙岩一概画之,版图何异?凡此之类,咎在于所 取之不精粹也。故专于坡陀失之粗,专于幽闲失之薄,专于人 物失之俗,专于楼观失之冗,专于石则骨露,专于土则肉多。 笔迹不混成谓之疏,疏则无真意;墨色不滋润谓之枯,枯则无 生意。水潺氵爰则谓之死水,云不自在则谓之冻云,山无明晦 则谓之无日影,山无隐见则谓之无烟霭。今山日到处明,日不

到处晦,山因日影之常形也。明晦不分焉,故曰无日影。今山烟霭到意隐,烟霭不到处见,山因烟霭之常态也。隐见不分焉,故日无烟霭。

山,大物也,其形欲耸拨,欲偃蹇,欲轩豁,欲箕踞,欲 盘礴,欲浑厚,欲雄豪,欲精神,欲严重,欲顾盼,欲朝揖, 欲上有盖,欲下有乘,欲前有据,欲后有倚,欲下瞰而若临观, 欲下游而若指麾,此山之大体也。

水,活物也,其形欲深静,欲柔滑,欲汪洋,欲回环,欲肥腻,欲喷薄,欲激射,欲多泉,欲远流,欲瀑布插天,欲溅扑入地,欲渔钓怡怡,欲草木欣欣,欲挟烟云而秀媚,欲照溪谷而光辉,此水之活体也。

山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神彩,故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神,故水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落,此山水之布置也。

山有高有下,高者血脉在下,其肩股开张,基脚壮厚,峦岫冈势培拥相勾连,映带不绝,此高山也。故如是高山谓之不孤,谓之不什。下者血脉在上,其颠半落,项领相攀,根基庞大,堆阜臃肿,直下深插,莫测其浅深,此浅山也。故如是浅山谓之不薄,谓之不泄。高山而孤,体干有什之理,浅山而薄,神气有泄之理,此山水之体裁也。

石者,天地之骨也,骨贵坚深而不浅露。水者,天地之血

林泉高致 .7.

也,血贵周流而不凝滞。

山无烟云如春无花草。

山无云则不秀,无水则不媚,无道路则不活,无林木则不 生,无深远则浅,无平远则近,无高远则下。

山有三远:自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦;平远之色有明有晦;高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。其人物之在三远也,高远者明了,深远者细碎,平远者冲淡。明了者不短,细碎者不长,冲淡者不大,此三远也。

山有三大,山大于木,木大于人。山不数十里如木之大,则山不大;木不数十百如人之大,则木不大。木之所以比夫人者,先自其叶,而人之所以比大木者,先自其头。木叶若干可以敌人之头,人之头自若干叶而成之,则人之大小,木之大小,山之大小,自此而皆中程度,此三大也。

山欲高,尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。水欲远,尽出之则不远,掩映断其派则远矣。盖山尽出不唯无秀拨之高,兼何异画碓嘴!水尽出不唯无盘折之远,兼何异画蚯蚓!

正面溪山林木盘折,委曲铺设,其景而来不厌其详,所以 足人目之近寻也。傍边平远,峤岭重叠,钩连缥缈而去,不厌 其远,所以极人目之旷望也。远山无皴,远水无波,远人无目。 林泉高致 . 8.

非无也,如无耳。

林泉高致 .9.

画意

世人止知吾落笔作画,却不知画非易事。庄子说画史"解 衣盘礴",此真得画家之法。 人须养得胸中宽快, 意思悦适, 如所谓易直子谅,油然之心生,则人之笑啼情状,物之尖斜偃 侧,自然布列于心中,不觉见之于笔下。晋人顾恺之必构层楼 以为画所,此真古之达士!不然,则志意已抑郁沈滞,局在一 曲,如何得写貌物情,摅发人思哉!假如工人斫琴得峄阳孤桐, 巧手妙意洞然干中,则朴材在地,枝叶未披,而雷氏成琴,晓 然已在于目。其意烦悖体, 拙鲁闷嘿之人, 见銛凿利刀, 不知 下手之处,焉得焦尾五声扬音干清风流水哉! 更如前人言"诗 是无形画,画是有形诗",哲人多谈此言, 吾人所师。余因暇 日阅晋唐古今诗什,其中佳句有道尽人腹中之事,有装出目前 之景,然不因静居燕坐,明窗净几,一炷炉香,万虑消沉,则 佳句好意亦看不出,幽情美趣亦想不成,即画之主意亦岂易! 及乎境界已熟,心手已应,方始纵横中度,左右逢原。世人将 就率意,触情草草便得,思因记先子尝所诵道古人清篇秀句. 有发于佳思而可画者,并思亦尝旁搜广引,先子谓为可用者, 咸录之干下:

女儿山头春雪消,路傍仙杏发柔条。心期欲去知何日,惆望回车下野桥。

羊士谔《望女儿山》

林泉高致 . 10 .

独访山家歇还涉,茅屋斜连隔松叶。主人闻语未开门,绕 篱野菜飞黄蝶。

长孙左辅《寻山家》

南游兄弟几时还,知在三湘五岭间,独立衡门秋水阔,寒 鸦飞去日沈山。

窦巩

钓罢孤舟系苇梢,酒开新瓮<鱼乍>开包。自从江浙为渔父, 二十余年手不叉。

无名氏

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。渡水蹇驴只耳直,避 风羸仆一肩高。

卢雪诗

行到水穷处,坐看云起时。 王摩诘

六月杖藜来石路,午阴多处听潺氵爰。 王介甫数声离岸掳,几点别州山。 魏野远水兼天净,孤城隐雾深。 老杜犬眠花影地,牛牧雨声陂。 李后村密竹滴残雨,高峰留夕阳。 夏疾叔简

天遥来雁小,江阔去帆孤。 姚合

雪意未成云著地,秋声不断雁连天。 钱惟演春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。 韦应物

林泉高致 . 11 .

相看临远水,独自坐孤舟。 郑谷

画诀

凡经营下笔,必合天地。何谓天地?谓如一尺半幅之上, 上留天之位,下留地之位,中间方立意定景。见世之初学,据 案把笔下去,率尔立意,触情涂抹,满幅看之,填塞人目,已 令人意不快,那得取赏于潇洒,见情于高大哉!

山水先理会大山,名为主峰。主峰已定,方作以次,近者、远者、小者、大者,以其一境主之于此,故曰主峰,如君臣上下也。

林石先理会大松,名为宗老。宗老意定,方作以次,杂窠、小卉、女萝、碎石,以其一山表之于此,故曰宗老,如君子小人也。

山有戴土,山有戴石。土山戴石,林木瘦耸;石山戴土,林木肥茂。木有在山,木有在水。在山者,土厚之处有千尺之松;在水者,土薄处有数尺之檗。水有流水,石有盘石;水有瀑布,石有怪石。瀑布练飞于林木表,怪石虎蹲于路隅。雨有欲雨,雪有欲雪;雨有大雨,雪有大雪;雨有雨霁,雪有雪霁;风有急风,云有归云;风有大风,云有轻云。大风有吹沙走石之势,轻云有薄罗引素之容。店舍依溪不依水冲,依溪以近水,不依水冲以为害。或有依水冲者,水虽冲之,必无水害处也。

村落依陆不依山,依陆以便耕,不依山以为耕远。或有依山者, 山之间必有可耕处也。

大松大石必画于大岸大波之上,不可作于浅滩平渚之边。 一种使笔不可反为笔使,一种用墨不可反为墨用。笔与墨, 人之浅近事,二物且不知所以操纵,又焉得成绝妙也哉!此亦 非难,近取诸书法,正与此类也。故说者谓王右军喜鹅,意在 取其转项。如人之执笔转腕以结字,此正与论画用笔同。故世 之人多谓善书者往往善画,盖由其转腕用笔之不滞也。或曰墨 之用何如?答曰:用焦墨,用宿墨,用退墨,用埃墨,不一而 足,不一而得。(详见下文)

林泉高致 . 14.

水色春绿、夏碧、秋青、冬黑,天色春晃、夏苍、秋净、冬黯。画之处所须冬燠夏凉,宏堂邃宇,画之志思须百虑,不干神盘意豁。 老杜诗所谓"五日画一水,十日画一石","能事不受相蹙逼, 王宰始肯留真迹", 斯言得之矣! 一种画春夏秋冬各有始终晓暮之类,品意物色便当分解,况其间各有趣哉!其他不消拘四时,而经史诸子中故事又各须临时所宜者为可,谓如春有早春云景,早春雨景,残雪早春,雪霁早春,雨霁早春,烟雨早春,寒云欲雨春,早春晚景,晓日春山,春云欲雨,早春烟霭,春云出谷,满溪春溜,春雨春风作斜风细雨,春山明丽,春云如白鹤,皆春颢也。

夏有夏山晴霁,夏山雨霁,夏山风雨,夏山早行,夏山林馆,夏雨山行,夏山林木怪石,夏山松石平远,夏山雨过,浓云欲雨,骤风急雨,又曰飘风急雨,夏山雨罢云归,夏雨溪谷溅瀑,夏山烟晓,夏山烟晚,夏日山居,夏云多奇峰,皆夏题也。

秋有初秋雨过,平远秋霁,亦曰秋山雨霁,秋风雨霁,秋云下陇,秋烟出谷,秋风欲雨,又曰西风欲雨,秋风细雨,亦曰西风骤雨,秋晚烟岚,秋山晚意,秋山晚照,秋晚平远,远水澄清,疏林秋晚,秋景林石,秋景松石,平远秋景,皆秋题也。

冬有寒云欲雪,冬阴密雪,冬阴霰雪,翔风飘雪,山涧小雪,四溪远雪,雪后山家,雪中渔舍,<舟义>舟沽酒,踏雪远沽,雪溪平远,又曰风雪平远,绝涧松雪,松轩醉雪,水榭吟风,皆冬题也。

林泉高致 . 15.

晓有春晓,秋晓,雨晓,雪晓,烟风晓色,秋烟晓色,春 霭晓色,皆晓题也。

晚有春山晚照,雨过晚照,雪残晚照,疏林晚照,平川返照,远水晚照,暮山烟霭,僧归溪寺,客到晚扉,皆晚题也。

松有双松、三松、五松、六松,怪木、古木、老木,垂岸怪木,垂崖古木,乔松至一望松,皆视寿用青松、长松。

思尝见先子作连山一望松,带一望不断之意,于一幅上为之一老人以一手抚面,前大松作极引望之意,其老人若为寿星所献之人云。

石有怪石、坡石、松石,兼云松者也。林石兼之林木,秋 江怪石,怪石之在秋江也,江上蓼花,蒹葭之致,可以映带远 近作一二也。

云有云横谷口,云出岩间,白云出岫,轻云下岭。

烟有烟横谷口,烟出溪上,暮霭平林,轻烟引素,春山烟 岚,秋山烟霭。

水有回溪溅瀑,松石溅瀑,云岭飞泉,雨中瀑布,雪中瀑布,烟溪瀑布,远水鸣榔,云溪钓艇。

杂有水村渔舍,凭高观耨,平沙落雁,溪桥酒家,桥梁樵子,皆杂题也。

林泉高致 . 16.

画格拾遗

《早春晚烟》, 骄阳初蒸, 晨光欲动, 晓山如翠, 晓烟交碧, 乍合乍离, 或聚或散, 变态不定, 飘摇缭绕于丛林溪谷之间, 曾莫知其涯际也。

《风雨水石》,猛风骤发,大雨斜倾,瀑布飞空,湍奔射石,喷玉溅玉,交相溅乱,不知其源流之远近也。

《古木平林》, 层峦群立,怪木斜欹,影浸寒水,根蟠石岸,轮 万状,不可得而名也。(右上三图乃郭熙所画,温县宣圣殿三壁画也)

《烟生乱山》,生绢六幅,皆作平远,亦人之所难。一障乱山,几数百里,烟嶂联绵,矮林小宇,间见相映,看之令人意兴无穷。此图乃平远之物也。

《朝阳树梢》, 缣素横长六尺许, 作近山远山, 山之前后神宇佛庙, 津渡桥梁, 缕分脉剖, 佳思丽景, 不可殚言。惟是于浓岚积翠之间, 以朱色而浅深之, 自大山腰横抹, 以旁达于向后平远, 林麓烟云缥缈, 一带之上, 朱绿相异, 色之轻重, 隐没相得, 画出山中一番晓意, 可谓奇作也。

林泉高致 . 17.

《西山走马图》, 先子作衡州时作此以付思。其山作秋意,于深山中数人骤马出谷口,内人坠下,人马不大而神气如生,先子指之曰:躁进者如此。自此而下,得一长板桥,有皂帻数人,乘款段而来者,先子指之曰:恬退者如此。又于峭壁之隈、青林之荫,半出一野艇。艇中蓬庵,庵中酒 书帙,庵前露顶坦腹一人,若仰看白云,俯听流水,冥搜遐想之象。舟侧一夫理楫,先之指之曰:斯则又高矣。

《一望松》, 先子以二尺余小绢, 作一老人倚松岩前,在一大松下,自此后作无数松,大小相联,转岭下涧,几十百松,一望不断。平未尝如此布署,此物为文潞公寿意,取公子子孙孙,联绵公相之义,潞公大喜。

画题

《世说》所载戴安道一事,安道就陈留范宣学,宣之读书抄书,安道皆学,至于安道学画,宣乃以为无用而不喜。安道于是取《南都赋》,为宣画其所赋内前代衣冠宫室,人物鸟兽,草木山川,莫不毕具,而一一有所证据,有所征考,宣跃然从之曰:"画之有益。"如是然后重画。 然则自帝王、 名公、臣儒相袭,而画者皆有所为述作也。如今成都周公礼殿,有西晋益州刺史张牧画三皇五帝,三代至汉以来,君臣圣贤人物,灿然满殿,令人识万世礼乐,故王右军恨不克见。而今士大夫之室,则世之俗工下吏,务眩细巧,又岂知古人于画事别有意旨哉!