

◎清

王概等

编纂

全四卷

◎第一卷

芥子园画传

綫裝國學館

綫裝國學館

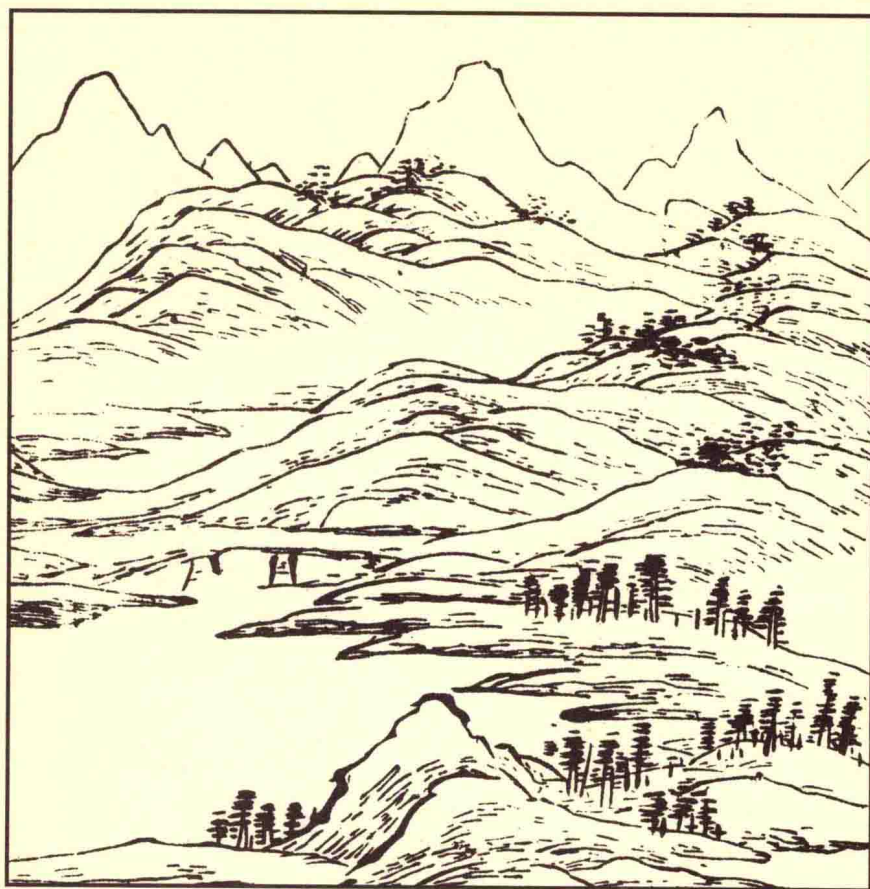
中华传世香书大系

中国书画出版社

芥子園画传

綫裝國學館

第一卷

綫裝國學館

图书在版编目 (CIP) 数据

芥子园画传 / 《线装国学馆》编委会编. — 北京: 中国画报出版社, 2011.8

(线装国学馆)

ISBN 978-7-5146-0086-5

I. ①芥… II. ①线… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第171620号

线装国学馆·芥子园画传

◎出版人 田辉

◎总策划 杜京

◎原著 清·王概等

◎编著 线装国学馆编委会

◎责任编辑 池倩

◎出版发行 中国书画出版社

◎地址 北京市海淀区车公庄西路三十三号

◎电话 八八四一七三五九

◎网址 www.zghbcs.com

◎印刷 三河市文通印刷包装有限公司

◎监印 教晔

◎开本 十六开 (889 × 1194)

◎印张 四十

◎版次 二〇一一年十月第一版

◎印次 二〇一一年十月第一次印刷

◎书号 ISBN 978-7-5146-0086-5

◎定价 一百九十八元 (全四卷)

ISBN 978-7-5146-0086-5

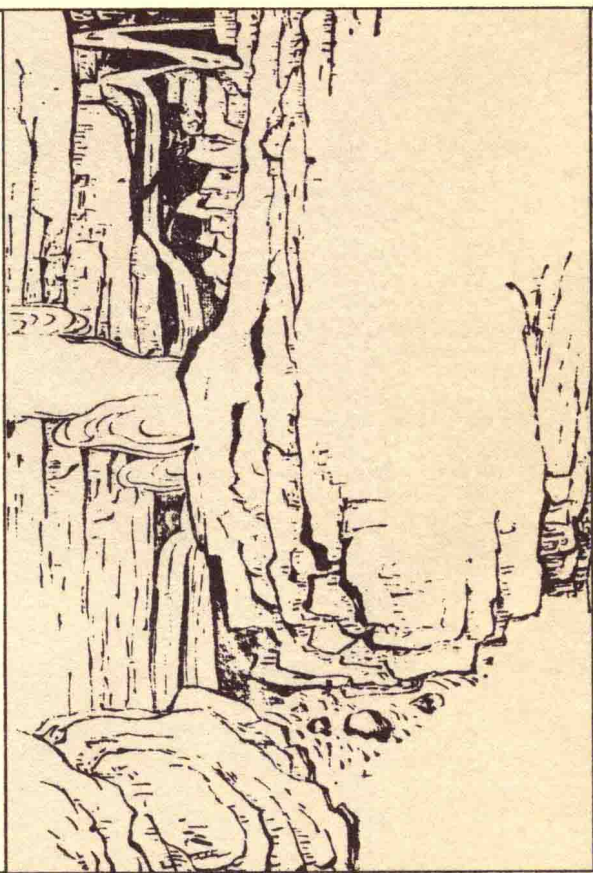
9 787514 600865 >

序言

中国是世界文明古国之一，绘画的发展有十分悠久的历史。如果从新石器时代彩陶上描绘鱼、鹿的纹饰算起，到晚清的绘画，中国画已前后经历了七千多年的发展过程。中国画的发展，与中华民族长期形成的审美观念和中国的整个文明史是分不开的，尤其与中国的哲学、伦理学、文学、书法、音乐、舞蹈等有着密切的关系。

《芥子园画传》是一部中国画技法集大成的书，又称《芥子园画谱》。为文人沈心友请画家王概、王蓍、王臬、诸升编绘而成。其中第一集山水图谱于康熙十八年（一六七九）以木版彩色套印成书，并以沈心友的岳父李渔的别墅『芥子园』为书命名。

《芥子园画传》较系统地介绍了中国画的基本技法。在《青在堂画学浅说》中，一开始就介绍了南齐著名画家谢赫的『六法』。即『气运生动』、『骨法用笔』、『应物写形』、『随类傅彩』、『经营位置』、『传模移写』。这是最完整和系

统的绘画、品画的标准。接着，又讲了『六要六长』、『三病』、『十二忌』、『三品』等绘画、品画的基本技艺。

《芥子园画传》画传集明清二代中国画名家的杰作和智慧，历经二百多年的增补和完善，成为公认撮具权威性的读画学画的百科全书，是官吏商贾、文人墨客最热衷收藏的极品。

綫裝國學館 編委會

目 录

◎原序	〇〇一
◎青在堂画学浅说	〇〇五
第一章 树 谱	〇一七
第二章 石 谱	〇四七
第三章 云 泉 谱	〇七五
第四章 人 物 谱	〇九一
第五章 鸟 兽 谱	一一三
第六章 屋 宇 谱	一二一
第七章 兰 谱	一五一
第八章 竹 谱	一七三
第九章 菊 谱	一九一
第十章 梅 谱	二〇七
第十一章 翎毛花卉谱	二二七
第十二章 草虫花卉谱	二六五

序

今人愛真山水與畫山水無異也當其屏幃列前幘冊盈几面彼崢嶸遐曠峰翠欲流泉聲若答時而烟雲晦靄時而景物清和宛然置身於一丘一壑之間不必蠟屐扶筇而巳有登臨之樂獨是觀人畫猶不若其自能畫人畫之妙從外入自畫之妙由心出其所契於山水之淺深

必有間矣余生平愛山水但能觀人畫而不能自爲畫間嘗舟車所至不乏摩詰長康之流降心問道多蹙額曰此道可以意會難以形傳予甚爲不解今一病經年不能出遊坐卧斗室屏絕人事猶幸湖山在我几席寢食披對頗得臥遊之樂因署一聯云盡收城郭歸簷下全貯湖山在目中獨恨不能爲之寫照

以當枚生七發因語家倩因伯
曰繪圖一事相傳久矣奈何人
物翎毛花卉諸品皆有寫生佳
譜至山水一途獨泯泯無傳豈
畫山水之法洵可意會不可形
傳耶抑畫家自秘其傳不以公
世耶因伯遂出一冊謂予曰是
先世所遺相傳已久予見而奇
之細爲玩賞委曲詳盡無體不
備如出數十人之手其行間標

釋書法多似吾家長蘅手筆及
覽末幅得李氏家藏及流芳印
記益信爲長蘅舊物云但此係
家藏秘本隨意點染未有倫次
難以啓示後學耳因伯又出一
帙笑謂予曰向居金陵芥子園
時已囑王子安節增輯編次久
矣迄今三易寒暑始獲竣事予
急把玩不禁擊節有觀止之嘆
計此圖原帙凡四十三頁若爲

分枝若爲點葉若爲巒頭若爲水口與夫坡石橋道宮室舟車瑣細要法無不畢具安節於讀書之暇分類仿摹補其不逮廣爲百三十三頁更爲上窮歷代近輯名流彙諸家所長得全圖四十頁爲初學宗式其間用墨先後渲染濃淡配合遠近諸法莫不較若列眉依其法以成畫則向之全貯目中者今可出之

腕下矣有是不可磨滅之奇書而不以公世豈非天地間一大缺陷事哉急命付梓俾世之愛真山水者皆有畫山水之樂不必居畫師之名而已得虎頭之實所謂咫尺應須論萬里者其爲臥遊不亦遠乎

時

康熙十有八年歲次己未長至後三日湖上笠翁李漁題於

吳山之層園

青在堂畫學淺說

鹿柴氏曰。論畫或尚繁。或尚簡。繁非也。簡非也。或謂之易。或謂之難。難非也。易亦非也。或貴有法。或貴無法。無法非也。終於有法更非也。惟先渠度森嚴。而後超神盡變。有法之極。歸於無法。如顧長康之丹粉灑落。應手而生。綺草韓幹之乘黃獨擅。請畫而來神明。則有法可無法。亦可惟先埋筆成塚。研鐵如泥。十日一水。五日一石。而後嘉陵山水。李思訓。屢月始成。吳道元。一夕斷手。則曰難。可曰易。亦可。惟胸貯五岳。目無全牛。讀萬卷書。行萬里路。馳突董巨之籓籬。直躋顧鄭之堂奧。若倪雲林之師右丞。山飛泉立。而為水。淨林空。若郭恕先之紙薦放線。一掃數丈。而為臺閣。牛毛繭絲。則繁亦可簡。亦未始不可。然欲無法。必先有法。欲易。先難。欲練筆。簡淨。必人手繁縟。六法六要。六長三病。十二忌。蓋可忽乎哉。

六法

南齊謝赫曰。氣運生動。曰骨法用筆。曰應物寫形。曰

隨類傳形。曰經營位置。曰傳模移寫。骨法以下五端。可學而成。氣運必在生知。

六要六長

宋劉道醇曰。氣運兼力。一要也。格制俱老。二要也。變異合理。三要也。彩繪有澤。四要也。去來自然。五要也。師學捨短。六要也。

麤鹵求筆。一長也。僻澁求才。二長也。細巧求力。三長也。狂怪求理。四長也。無墨求染。五長也。平畫求長。六長也。

三病

宋郭若虛曰。三病皆係用筆。一曰板。板則腕弱筆癡。全虧取與。狀物平褊。不能圓渾。二曰刻。刻則運筆中疑。心手相戾。向畫之際。妄生圭角。三曰結。結則欲行不行。當散不散。似物滯礙。不能流暢。

十二忌

元饒自然曰。一忌布置拍密。二遠近不分。三山無氣脉。四水無源流。五境無靈險。六路無出入。七石只一面。八樹少四枝。九人物偃僂。十樓閣錯雜。十一瀟淡

失宜十二點漆無法

三品

夏文彥曰。氣運生動。出於天成。人莫窺其巧者。謂之神品。筆墨超絕。傳漆得宜。意趣有餘者。謂之妙品。得其形似而不失規矩者。謂之能品。

鹿柴氏曰。此述成論也。唐朱景真於三品之上。更增逸品。王休復廼先逸而後神。妙其意則祖於張彥遠。彥遠之言曰。失於自然而後神。失於神而後妙。失於妙而成謹細。其論固奇矣。但畫至於神。能事已畢。豈有不自然者。逸則自應置三品之外。豈可與妙能議優劣。若失於謹細。則成無非。無刺媚世。容悅而爲。畫中之鄉。願與媵妾。吾無取焉。

分宗

禪家有南北二宗。於唐始分。畫家亦有南北二宗。亦於唐始分。其人實非南北也。北宗則李思訓父子傳而爲宋之趙幹。趙伯駒。伯驢。以至馬遠。夏彥之。南宗則王摩詰。始用渲淡。一變鈎斫之法。其傳爲張璪。荆浩。關仝。郭忠恕。董源。巨然。米氏父子。以至元之四大

家。亦如六祖之後。馬駒。雲門也。

重品

自古以文章名世。不必以畫傳。而淡於繪事者。代不乏人。茲不能具載。然不惟其畫。惟其人。因其人想見其畫。令人臺臺起。仰止之思者。漢則張衡。蔡邕。魏則楊修。蜀則諸葛亮。亮有南夷圖。以化俗。晉則稽康。王羲之。王廣書。畫皆爲王獻之。溫嶠。宋則遠公。有江山圖。南齊則謝惠連。梁則陶弘景。弘景以騎放二牛。唐則盧鴻。有草圖。謝梁武徵聘。宋則司馬光。朱熹。蘇軾而已。

成家

自唐宋荆關董巨。以異代齊名。成四大家。後而至李唐。劉松年。馬遠。夏珪。爲南渡四大家。趙孟頫。吳鎮。黃公望。王蒙。爲元四大家。高彥敬。倪元鎮。方壺。雖屬逸品。亦卓然成家。所謂諸大家者。不必分門立戶。而門戶自在。如李唐。則遠法思訓。公望則近守董源。彥敬則一洗宋體。元鎮則首冠元人。各自千秋。赤幟難拔。不知諸家肖子。近日屬誰。

能變

人物自顧陸展鄭以至僧繇道元一變也山水則大小李一變也荆關董巨又一變也李成范寬一變也劉李馬夏又一變也大癡黃鶴又一變也

鹿柴氏曰趙子昂居元代而猶守宋規沈啓南本明人而儼然元画唐王洽若預知有米氏父子而潑墨之關鑰先開王摩詰若逆料有王蒙而渲淡之衣鉢早具或創於前或守於後或前人恐後人之不善變而先自變焉或後人更恐後人之不能善守前人而堅自守焉然變者有膽不變者亦有識

計皴

學者必須潛心畢智先功某一家皴至所學既成心手相應然後可以雜採旁收自出鑪冶陶鑄諸家自成一家後則貴於渾忘而先實貴於不雜約略計之

- 披麻皴 亂麻皴 芝麻皴 大斧劈
- 小斧劈 雲頭皴 雨點皴 彈渦皴
- 荷葉皴 礬頭皴 骷髏皴 鬼皮皴
- 解索皴 亂柴皴 牛毛皴 馬牙皴

更有披麻而雜雨點荷葉而攪斧劈者至某皴創自某人某人師法於某余已具載於山石分圖之上茲不贅

釋名

淡墨重疊旋旋而取之曰斡淡以統筆橫臥惹而取之曰皴再以水墨三四而淋之曰渲以水墨袞同澤之曰刷以筆直往而指之曰淬以筆頭特下而指之曰擢擢以筆端而注之曰點點施於人物亦施於苔樹界引筆去謂之曰畫畫施於樓閣亦施於松針就縑素本色縈拂以淡水而成烟光全無筆墨踪跡曰染露筆墨踪跡而成雲縫水痕曰漬瀑布用縑素本色但以焦墨暈其傍曰分山凹樹隙微以淡墨滷落成氣上下相接曰襯說文曰畫畛也象田畛畔也釋名曰畫掛也以彩色掛象物也尖曰峰平曰頂圓曰巒相連曰嶺有穴曰岫峻壁曰嵒嵒間嵒下曰岩路與山通曰谷不通曰峪峪中有水曰溪山夾水曰澗山下有潭曰瀨山間平坦曰坂水中怒石曰磯海外奇山曰島山水之名

約略如此

用筆

古人云有筆有墨。筆墨二字人多不曉。畫豈無筆墨哉。但有輪廓而無皴法。即謂之無筆。有皴法而無輕重向背。雲影明晦。即謂之無墨。王思善曰。使筆不可反為筆。使故曰石分三面。此語是筆亦是墨。

凡畫有用畫筆之大小。蠅爪者。點花。捺筆者。畫蘭與竹筆者。有用寫字之兔毫。湖穎者。羊毫。雪鵝柳條者。有慣倚毫尖者。有專取禿筆者。視其性習各有相近。未可執一。

鹿柴氏曰。雲林之傲關仝。不用正峰。乃更秀潤。關仝實正峰也。李伯時書法極精。山谷謂其畫之關鈕透入書中。則書亦透畫中矣。錢叔寶遊文太史之門。日見其搦管作書。而其畫筆益妙。夏景與陳嗣初王孟端相友善。每於臨文見草而竹法愈超。與文士薰陶實資筆力不少。又歐陽文忠公用尖筆乾墨。作方澗字。神采秀發。觀之如見其清眸豐頰。進趨曄如。徐文長醉後拈寫字。敗筆作拭桐美。

人即以筆染兩頰而丰姿絕代。轉覺世間鉛粉為垢。此無他。蓋其筆妙也。用筆至此可謂珠撒掌中。神遊化外。書與畫均無岐致。不寧惟是。南朝詞人直謂文為筆。沈約傳曰。謝元暉善為詩。任彥昇工於筆。庾肩吾曰。詩既若此。筆又如之。杜牧之曰。杜詩韓筆愁來讀。似倩麻姑癢處抓。夫同此筆也。用以作字。作詩。作文。俱要抓着。古人癢處即抓着。自己癢處。若將此筆作詩。作文。與作字。畫俱成一。不痛不癢。世界會須早斷此臂。有何用哉。

用墨

李咸惜墨如金。王洽潑墨。潘成畫。夫學者必念惜墨。潑墨四字於六法三品思過半矣。

鹿柴氏曰。大凡舊墨祇宜畫舊紙。倣舊畫。以其光鉅盡歛。火氣全無。如林逋魏野俱屬典型。允宜並席。若將舊墨施於新繪。金牋金箋之上。則翻不若新墨之光彩直射。此非舊墨之不佳也。實以新楮繪難以相受。有如置深山有道之淳古衣冠於新貴暴富座上。無不掩口胡盧。臭味何能相入。余故

謂舊墨畱画舊紙新墨用画新繪金楮且可任意揮灑不必過惜耳。

重潤渲染

画石之法先從淡墨起可改可救漸用濃墨者爲上董源坡脚下多碎石乃画建康山勢先向筆畫邊皴起然後用淡墨破其深凹處着色不離乎此石着色要重董源小山石謂之礬頭山中有雲氣皴法要滲軟下有沙地用淡墨掃屈曲爲之再用淡墨破夏山欲雨要帶水筆暈開山石加淡螺青於礬頭更覺秀潤○以螺青入墨或藤黃入墨画石其色亦浮潤可愛○冬景借地爲雪以薄粉暈山頭濃粉點苔○画樹不用更重榦瘦枝脆卽爲寒林再用淡墨水重過加潤之則爲春樹○凡画山着色與用墨必有濃淡者以山必有雲影有影處必晦無影有日色處必明明處淡晦處濃則画成儼然雲光日影浮動于中矣○山水家画雪景多俗嘗見李營丘雪圖峰巒林屋盡以淡墨爲之而水天空濶處全用粉填亦一奇也○凡打遠山必先以香朽其勢然後以青以墨

一一染出初一層色淡後一層略深最後一層又深蓋愈遠者得雲氣愈深故色愈重也○画橋梁及屋宇須用淡墨潤一二次無論着色與水墨不潤卽淺薄○王叔明画有全不設色只以赭石淡水潤松身略勾石廓便丰采絕倫

天地位置

凡經營下筆必留天地何謂天地有如一尺半幅之上上畱天之位下畱地之位中間方主意定景竊見世之初學據兩把筆塗抹滿幅看之填塞人目已覺意阻那得取重于賞鑒之士

鹿柴氏曰徐文長論画以奇峰絕壁大水懸流怪石蒼松幽人羽客大抵以墨汁淋漓烟嵐滿紙曠若無天密如無地爲上此語似與前論未合曰文長乃瀟灑之士却于極填塞中具極空靈之致夫曰曠若曰密如於字句之縫早逗露矣

破邪

如鄭顛仙張復陽鍾欽禮蔣三松張平山汪海雲吳小仙於屠赤水画箋中直斥之爲邪魔切不可使此

邪魔之氣繞吾筆端

去俗

筆墨間寧有穉氣。毋有滯氣。寧有霸氣。毋有市氣。滯則不生。市則多俗。俗尤不可侵染。去俗無他法。多讀書。則書卷之氣上升。市俗之氣下降矣。學者其慎旃哉。

設色

鹿柴氏曰。天有雲霞。爛然成錦。此天之設色也。地生草樹。斐然有章。此地之設色也。人有眉目唇齒。明皓紅黑。錯陳於面。此人之設色也。鳳擅苞。鷄吐綬。虎豹炳蔚。其文山雉。離明其象。此物之設色也。司馬子長。援據尚書。左傳。國策。諸書。古色燦然。而成史記。此文章家之設色也。犀首張儀。變亂黑白。支辭博辨。口橫海市。舌捲蜃樓。務爲鋪張。此言語家之設色也。夫設色而至於文章。至於言語。不惟有形。抑且有聲矣。嗟乎。大而天地廣。而人物麗。而文章贍。而言語頓成一着色世界矣。豈惟畫然。卽淑躬處世。有如所謂倪雲林。淡墨山水者。鮮不唾

面鮮不噴飯矣。居今之世。抱素其安。施耶。故卽以面論。則研丹攄粉。稱人物之精工。而淡黛輕黃。亦山水之極致。有如雲橫白練。天染朱霞。峰矗曾青。樹披翠。巔紅堆谷口。知是春深。黃落車前。定爲秋晚。胸中備四時之氣。指上奪造化之工。五色實令人目聰哉。

又曰。王維皆青綠山水。李公麟盡白描人物。初無淺絳色也。昉於董源。盛於黃公望。謂之曰吳裝。傳至文沈。遂成專尚矣。○黃公望皴。做虞山石面色。善用赭石淺淺施之。有時再以赭筆勾出大概。○王蒙多以赭石和藤黃着山水。其山頭喜蓬蓬鬆鬆。畫草再以赭色勾出。時而竟不着色。只以赭石着山水中人面及松皮而已。

石青

畫人物可用滯笨之色。畫山水則惟事輕清。石青只宜用。所謂梅花片一種。以其形似故名。取置乳鉢中。輕輕着水乳細。不可太用力。太用力則頓成青粉矣。然卽不用力。亦有此粉。但少耳。研就時。傾入磁盞。略

加清水攪勻。置少頃。將上面粉者撇起。謂之油子。油子只可作青粉。用着人衣服。中間一層是好。青用画正面青綠山水。着底一層。顏色太深。用以嵌點夾葉。及襯絹背。是之謂頭青。二青。三青。凡正面用青綠者。其後必以青綠襯之。其色方飽滿。有一種石青。堅不可碎者。以耳垢少許。彈入。便研細。如泥。墨多。麻亦用。此出岩栖幽事。

石綠

研石綠。亦如研石青法。但綠質甚堅。先宜以鐵椎擊碎。再入乳鉢內。用力研方細。石綠用蝦蟇背者佳。亦水飛作三種。分頭綠。二綠。三綠。用亦如用石青之法。青綠加膠。必須臨時。以極清膠水投入碟內。再加清水。溫火上略鎔用之。用後。即宜撇去膠水。不可存之于內。以損青綠之色。撇法。用滾水少許。投入青綠內。并將此碟子安滾水盆內。須淺。不可沒入。重湯頓之。其膠自盡。浮於上。撇去。上面清水。則膠淨矣。是之謂出膠法。若出不淨。則次遭取用。青綠便無光彩。若用。則臨時再加新膠水可也。

朱砂

用箭頭者。良次則芙蓉塊。正砂。投乳鉢中。研極細。用極清膠水。同清滾水。傾入盞內。少頃。將上面黃色者。撇一處。曰朱標。着人衣服用。中間紅而且細者。是好砂。又撇一處。用画楓葉欄楯。寺觀等項。最下色深而麗者。人物家或用之。山水中無用處也。

銀朱

萬一無朱砂。當以銀朱代之。亦必用標朱。帶黃色者。水飛用之。水花不入。選近日銀朱多摻入小粉不堪用

珊瑚末

唐画中有一種紅色。歷久不變。鮮如朝日。此珊瑚屑也。宜和內府印色。亦多用此。雖不經用。不可不知。

雄黃

揀上號通明雞冠黃。研細。水飛之法。與硃砂同。用画黃葉。與人衣。但金上忌用。金牋着雄黃。數月後。即燒成慘色矣。

石黃

此種山水中不甚用。古人却亦不廢。妮古錄載石黃。

用水一碗。以舊蓆片覆水碗上。置灰。用炭火燉之。待石黃紅如火。取起置地上。以碗覆之。候冷細研調作松皮及紅葉用之。

乳金

先以素蓋稍抹膠水。將枯徹金箔。以手指剪去。蘸膠一粘入。用第二指團團摩搨待乾。粘碟上。再將清水滴許。搨開屢乾屢解。以極細爲度。膠水不可着多。細搨只以濕。再用清水將指上及碟上一洗淨。俱置一碟。以微火溫之。少頃金沉。將上黑色水盡行傾出。晒乾碟內好金。臨用時稍稍加極清薄膠水調之。不可多多。則金黑無光。又法將肥皂核內剝出白肉。鎔化作膠。似更輕清。

傅粉

古人率用蛤粉。法以蛤蚌殼煨過。研細。水飛用之。今閩中下四府墾壁。尚多用蚌殼灰。以代石灰。猶有古人遺意。今則畫家概用鉛粉矣。其製以鉛粉將手指乳細。蘸極清膠水於碟心。摩擦待摩擦乾。又蘸極清膠水如此十數次。則膠粉渾鏤搓成餅子。粘碟一角。

晒乾臨用時。以滾水洗下。再清清滴膠水數點。撒上面者用。下則拭去。研粉必須手指者。以鉛經人氣。則鉛氣易耗耳。

調脂

諺云。藤黃莫入口。胭脂莫上手。以胭脂上手。其色在指上。經數日不散。非用醋洗不退。須用福建胭脂。以少許滾水略浸。將兩筆管如染坊絞布法。絞出濃汁。亦須澄出木縣之細渣。溫水頓乾用之。

藤黃

本草釋名。載郭義恭廣志。謂岳鄂等州。崖間海藤花。蓋敗落石上。土人收之。曰沙黃。就樹採擷。曰蠟黃。今訛爲銅苗。爲蛇矢。謬甚。又周達觀直獵記云。黃乃樹脂。番人以刀斫樹枝滴下。次年收之者。其說雖與郭異。然亦皆言草木花與汁也。從無蟒蛇矢之說。但氣味酸有毒。蛙牙齒貼之。卽落。舐之舌麻。故曰莫入口耳。當揀一種如筆管者。曰筆管黃。最妙。

靛花

舊人畫樹率以藤黃水入墨內。畫枝幹。便覺蒼潤。