

黃花開後霜風肅籬邊
又見僧鞋菊度履向崇
桑訛將慧遠量同為
白社客染得青蓮色一
隻護西歸雙鳬還對飛

芥子園畫傳

草蟲花卉譜

康熙本彩版系列

國家圖書館特藏

浙江古籍出版社

康熙本彩版系列

國家圖書館特藏

浙江古籍出版社

芥子園畫傳 草蟲花卉譜

圖書在版編目(CIP)數據

芥子園畫傳·草蟲花卉譜 / 國家圖書館編. — 杭州: 浙江古籍出版社, 2008.7

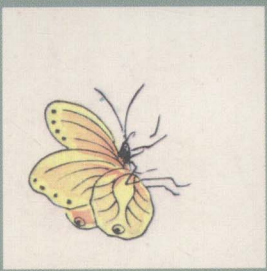
ISBN 978-7-80715-408-2

I. 芥... II. 國... III. ①草蟲畫—技法 (美術)
②花卉畫—技法 (美術) IV. J212

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2008) 第 102008 號

芥子園畫傳·草蟲花卉譜
國家圖書館 編

責任編輯 朱艷萍 方 靚
封面設計 劉 欣
出 版 浙江古籍出版社
地 址 杭州市體育場路三四七號
郵政編碼 三一〇〇〇六
製 版 杭州興邦電子印務有限公司
印 刷 浙江新華印刷技術有限公司
版 次 二〇〇八年七月第一版
印 次 二〇〇八年七月第一次印刷
印 張 一二點三五
開 本 八八九×一一九四 八開
書 號 ISBN 978-7-80715-408-2
定 價 捌拾圓
網 址 www.zjguji.com

序

陳振濂

少時學國畫早于學書法，拜見過許多著名的海上名宿大家，知道有一本《芥子園畫譜》，是學畫的不二經典。但當時是直接請益于老前輩，畫稿臨本都是老畫家們親筆繪製，也沒有機會以《芥子園》為臨摹範本。因此對它的認識，更多的是從繪畫文獻（文字文獻與圖像文獻）研究角度出發，而不是從學畫範本角度出發。以後，又從一個傳播學的角度對《芥子園畫譜》進行過研究——記得曾經提出過一個在當時較為新鮮的觀點：海上畫派的成形、海上名家的崛起，很大程度上是依托于《芥子園畫譜》與版刻刊行技術的成熟，而不僅僅是單純的商品畫交易買賣市場行為。適足以成為證明的，是在芥子園主人李漁的女婿沈心友和王槩、王著、王臬三兄弟編纂《芥子園畫譜》的時代，祇有第一集（山水）、第二集（梅蘭竹菊）、第三集（花卉翎毛）共三集。康熙十八年（一六七九）己未李漁作序之時，第一集分為樹、山石、人物屋宇譜三項；，第二集梅蘭竹菊譜則有康熙四十年（一七〇一）辛巳王槩序；，第三集草蟲花卉翎毛花卉譜有同康熙四十年王著序。本來，它們都是作為『譜』而存在的，但在清季重新刻印這部畫譜時，却在三集中都增加了當時時賢名家的《增廣名家畫譜》。第一集山水譜中，廣收了楊伯潤、任伯年、胡鐵梅、吳石仙、吳穀祥、朱印然、王冶梅、巢勛等『海上畫派』的第一代名家。第二、三集中則有《摹仿諸家花卉翎毛譜》，廣收任伯年、朱偶、虛谷、錢慧安、胡鐵梅、吳昌碩、王冶梅、舒浩、巢勛等海上名家。上列的這份名單，基本上就是今天我們所認識的『海派』的第一代宗師——換言之，正是由于《芥子園畫譜》光緒後期的翻刻傳播與『名家畫譜』的增入，纔塑造出我們今天作為熱門話題的『海派』的第一批名家的概念，從而也形成了流派的概念。尤其是在《芥子園畫譜》中，凡作為畫譜本身的内容，都不是署款落名，而更是作為畫稿技法說明而存在的；，而作為名家畫譜，却都是名款齊整，讓人一看即知是出自哪位名家之手。書刊印得越多，畫家的名聲當然就越大，引起的社會（包括藝術界）關注度也越大；，而刊刻印刷在當時還是新鮮事，印這幾位畫家名而不印別的畫家名，當然就有了一個選擇在，至少暗示了這幾位的名聲更大更好，故而在『海派』畫家中，像任伯年、虛谷、胡鐵梅、吳昌碩，名聲如此之大，幾于在本派中不可或缺，當然是與《芥子園畫譜》的傳播分不開的。在近代繪畫史上，它應該是一個很有意思的藝術傳播學方面的命題。以至于在現在，我們反而不再注意《芥子園畫譜》本身的技法、圖譜的性質，却對它的塑造流派形態、提示名家聲望等方面興趣盎然，持久地引為熱門話題了。

《芥子園畫譜》本名應該是《芥子園畫傳》。今存的《芥子園畫傳》，其實并不是最初的原始樣式，而是經過了幾代人的增補追加而成的。在李漁時代的康熙十八年、康熙四十年初刻于芥子園時，祇有三集即《山水譜》、《梅蘭竹菊譜》、《翎毛花卉譜》這三冊。以後則在清嘉慶二十三年（一八一八），又由翻刻者再將丁鶴洲《寫真秘訣》、《晚笑堂畫傳》等加入，亦用以補前三集缺少人物畫之憾。又增以篆刻的《圖章會纂》，有《述古印說》、《續纂印論》等，成為第四集，這是第一次大增補，改變了全書的卷冊形態。再在光緒後期，為前三集的每一集附了一個《名家畫譜》，大力推揚當時在世的海派畫家，這是第二次大增補，改變了全書的時代形態與畫譜格式形態。目前我們看到的，就是這樣的經歷過三次編纂的最終形態。

《芥子園畫譜》的成書，與著名的戲劇家、理論家李漁有直接的關係。

李漁字笠翁，在明末由杭州遷居江寧（今南京），建起了一座號為『芥子園』的園林式宅院。正是在『芥子園』中，他收集了大量文學、戲劇、書法、繪畫方面的書籍，并開始嘗試自己刻書。在清康熙初，李漁與女婿沈心友討論畫理時，偶然想到了要編刻一部可供自學的繪畫技法教材。其後，先着手編集《山水譜》。此譜由王槩繪製可供刻版的明代李流芳課徒畫稿，又增加篇幅而成。《山水譜》編成後，共得一百三十三幅畫稿，以四色套印而成，在當時堪稱精品。其後的第二集《梅蘭竹菊譜》，也是請兩位畫家將編成的畫稿繪成版刻圖稿，由王槩、王著、王臬三人編成刻

刊。第三集《翎毛花卉譜》，也是由王氏三兄弟編成刻刊的。編纂繪製時間很長，但刻刊時間應該在康熙四十年左右，距離第一集《山水譜》的刻成，已有二十二年，而首倡者李漁也已謝世了。第二、三集的刻刊，也是以木版四色套印，其印製水平還超越了第一集。

光緒以後，爲了進一步擴大傳播與迎合社會需求，也鑒于《芥子園畫譜》的聞名遐邇幾百年，上海的『海派』繪畫又已有相對明顯的萌芽與發展，而上海又是最早引進西方印刷技術文明的窗口，于是又由曾編過《張子祥畫譜》的『海派』創始人之一張子祥的學生巢勛再將《芥子園畫譜》重新勾摹修整，在上海以更方便廉價的石印方式出版。在版刻黑白印製的《芥子園畫譜》中，這是流傳影響最大的一種。但也正因這一版的流傳，直到一九六〇年人民美術出版社還印過膠版單色本，一九八二年上海書店又印過單色本。故而在我們的概念中，《芥子園畫譜》的本名《芥子園畫傳》反而再也無人知曉，而最初的康熙年間的四色套印本也已是杳如黃鶴，再也無人知曉初版本竟是套色的了。

正是基于此，浙江古籍出版社獲得國家圖書館善本部的支持，尋找到鄭振鐸舊藏的《芥子園畫傳》四色精印的最初本二、三兩集，予以公開出版，藉以見出此一名譜的最初原始面貌，並確定恢復其原始本名——《芥子園畫傳》。由于第一集已經失傳，二、三集兩集已是彌足珍貴。特別值得一提的是第三集，國家圖書館也僅藏一冊。尤其是初印本用的是開化紙，紙質細膩，顏色鮮艷，全無一般套色的灰黯與弱色之弊，從中足可窺出李漁時代以及康熙四十年王槩等編纂的彩印套刻本的精美水平。對於研究《芥子園畫傳》，及繪畫史、繪畫傳播史，是一件不可多得的寶物；對於研究康乾之世的版刻技術與四色套印技術等古代印刷史內容而言，更是一個難得的範例。因此，無論是從繪畫史角度還是印刷史角度，都值得爲浙江古籍出版社一賀。

本套《芥子園畫傳》出版的細目如下：

（一）《畫傳》第二集，蘭、竹、梅、菊譜各一冊，全本。綫裝形式。其中《梅譜》共九十五頁，內文字三十四頁、圖六十頁，空白一頁。《蘭譜》共一百三十一頁，內文字七十頁、圖五十九頁，空白兩頁。《竹譜》共九十九頁，內文字二十五頁、圖七十二頁，空白兩頁。《菊譜》共八十一頁，內文字十九頁、圖六十頁，空白兩頁。

（二）《畫傳》第三集，草蟲上下各一卷，翎毛上下各一卷。經折形式。其中草蟲上下卷共八十二頁，內文字二十二頁、圖六十頁。翎毛上下卷共九十三頁，內文字三十四頁、圖五十九頁。

茲錄此以備將來查考。

二〇〇八年六月十六日于浙江大學藝術學院

芥子園畫傳三集

余於劫中先後得彩印本程氏墨苑十竹
荷箋譜畫譜今又收得此本共是四種
二十餘年間求其一而不能^得不意於此二
載中乃並獲之不可謂非奇緣也收異
書於兵荒馬亂之世守文獻於秦火魯壁之
際其責至重卻亦書生至樂之事也彩
印版畫尚有風流絕暢圖殷氏箋譜羅

軒變古箋譜諸書均流落扶桑何時能
獲一觀歟大地黑暗圭月孤懸螢居斗
室一燈如豆披卷吟賞斗酒自勞人間
何世斯處何地均姑不聞問矣

幽芳居士書

畫傳三集總目

繡水王安節摹古
定章
司直

畫傳草蟲花卉譜

上冊畫法歌訣起手式

下冊古今諸名人圖畫

畫傳翎毛花卉譜

上冊畫法歌訣起手式

下冊古今諸名人圖畫

畫傳卷末

設色諸法

集三傳畫

肅水王安突 直節草 摹古

草蟲花卉譜

上冊畫法歌訣起手式
下冊古今諸名人圖畫

芥子園甥館集藏

前編蘭竹梅菊四種皆屬書本裝釘以兩頁合而成
圖耐於翻閱未免交縫處與筆墨有間斷茲花卉二
譜頁粘成冊不獨圖中蟲鳥無損全形抑且案上展
披同乎冊頁其中摹倣渲染傳之梨棗不失精微非
大費苦心何能臻此至畫中題咏盡採古人如有未
合始裁新句即題咏中諸體字法編乞名流鏤印諸
工老謀善手此冊公之賞玩自不啻作刻本觀更不
宜僅作畫譜觀也

芥子園甥館識

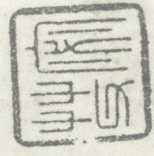

艸蟲荳卉譜序

前人畫荳卉未分艸與木卽譜衆荳
亦惟編月令未嘗區別及此考之芍
藥荷華名已見于鄭風牡丹後也而
曰木芍藥荷華注爲芙蓉後世稱爲
芙蓉轉以拒霜荳爲木芙蓉則二荳
之艸本居先而後之牡丹芙蓉始加
木字以別之芥子園譜画以艸荳先
乎木荳者豈有以之艸荳宜綴艸蟲
須得其飛翻鳴躍之狀非惟画也卽
詩人之比興亦畱意焉試觀三百篇
所載艸木禽獸各得其情如昆蟲之

細微斯螽莎雞阜螽艸蟲蠅蜻之類
曰動股曰振羽曰躍 = 曰腰 = 並營
= 嗜 = 各得其飛翻鳴躍之狀圖綴
于蒼艸中使其枝墜欲揺翅揚欲動
如香可采若股有聲豈可忽乎哉茲
譜立意由小而大由簡而繁叔于蘭
竹梅菊之後而譜衆蒼衆蒼先艸本
而後木本先艸蟲而後翎毛蓋欲學
者如學詩之琢字鍊句由近體以及
古風直可上求三百篇之遺意矣

辛巳九月望前三日
書于暇浙樓

青在堂花卉草蟲譜上冊目

長
樂
部
振
興
書
局
印
行

畫花卉淺說

畫法源流

花卉布置點綴得勢總論

畫葉法

畫花卉總訣

畫花卉四種法

畫花法

畫心法

畫草蟲淺說

畫法源流

畫蝶訣

畫魚訣

畫草蟲法

畫螳螂訣

畫草蟲訣

畫百蟲訣

草本四瓣五瓣花頭起手式^{五則}

虞美人

秋葵

秋海棠

水仙

金鳳

五瓣六瓣長蒂花頭式^{五則}

百合

玉簪

牡丹

蘿羅

薔花

缺亞多瓣大花頭式^{四則}

芍藥

芙蓉

蜀葵

棠梨

尖圓大瓣蓮花式^{四則}

正面蓮

將放蓮

側面蓮

蓮蕾

各種異形花頭式^{八則}

僵瓣菊

石竹花

西番菊

蝴蝶花

魚兒牡丹

翠娥眉

牽牛花

金盞花

草本各花尖葉起手式 四則

山丹
金鳳

夏荷

鸚鵡冠

團葉式 三則

蜀葵

秋海棠

玉簪

岐葉式 三則

秋葵

葵

僧鞋菊

長葉式 三則

葶藶

蝴蝶花

水仙

亞葉式 三則

芍藥

蠟燭

虞美人

圓葉式 四則

反面正掩荷葉
未放荷葉

正面捲荷

將放荷葉

草本各花梗起手式 九則

二枝交加

三枝倒垂

三枝穿插

下垂枝

上仰枝

三枝穿插

三枝交加

芍藥根枝

紅蓼枝節

根下點綴苔草式 十三則

初生嫩草

爬根

遮根茂草

霜後衰草

枯草根

上仰細草

下垂細草

承露苔草

野薺

蒲公英

攢三聚五苔

尖點苔草

圓點蒼草

點綴草蟲式一 蛺蝶六則

側面平飛
反面

折翅下飛
側面

正面
歇花

點綴草蟲式二 蜂 蛾 蟬六則

採花蜂
鑽蜂

青蜂
飛蛾

細腰蜂
雙蛾

正面墜枝蟬

反面抱枝蟬

點綴草蟲式三 蜻 蝶 豆娘 螽斯 蚱蜢 蟋蟀 飛螳八則

正飛蜻蝶

側飛蜻蝶

豆娘

螽斯

下飛蚱蜢

草上蚱蜢

蟋蟀

飛螳

點綴草蟲式四 螭 蚱 絡緯 螳螂 牽牛七則

螭蚱

斗螭蚱

絡緯

螳螂

攫螳螂

牽牛

下行牽牛

青在堂畫花卉草蟲淺說

畫法源流草蟲花卉

天地間衆卉爭芳。爲人所娛。心悅目者。不一而足。大約衆卉中。木花以富麗勝。草花以嫵媚勝。富麗則譜爲王者。嫵媚則比之美人。故草花之嫵媚。尤足娛心悅目。茲特各爲一冊繪圖。問世以草卉先焉。然于草卉中。畹蘭籬菊。品類旣多。幽芳特甚。亦先各端一冊矣。此外凡春色秋容。莫不悉備。卽靈苗幽草。水葉汀花。各經寫肖。以及昆蟲飛躍。更復圖形。考諸繪事。代有傳人。但唐宋以來。善寫花之名手。未有草木區別。且旣工花卉。自善翎毛。譜其源流。何能分晰。已詳見于後冊。木本翎毛中。此不過畧舉其大畧云爾。名手始稱于錫梁。廣郭乾暉。滕昌祐。盛于黃筌父子。至徐熙。趙昌。易元吉。吳元瑜。出其後。各有師承。元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。明之林良。呂紀。邊文進。皆名重一代。若取法當以徐熙。黃筌爲正。而徐熙。黃筌之體製不同。因附黃徐體異論于後。

黃徐體異論

黃筌徐熙之妙于繪事。學繼前人法。傳後世。如字中之有鍾。王。文。中之有韓。柳也。然其並傳今古。各有不同。郭思論其體異。云黃筌富貴。徐熙野逸。不惟各言其志。蓋亦耳目所習得之於手。而應於心者。何以明其然。黃筌與其子居寀。始並事蜀。爲待詔。筌後累遷副使。後歸宋代。筌領真命爲宮贊。居寀復以待詔錄之。皆給事禁中。故習寫禁籞所見奇花怪石居多。徐熙江南處士。志節高邁。放達不羈。多狀江湖所有。汀花野卉。取勝。二人如春蘭秋菊。各擅重名。下筆成珍。揮毫可範。爲法雖異。傳名則同。至若筌之後有居寀。居寀。熙之孫。有崇嗣。崇矩。俱能繼其家法。並冠古今。尤爲難能也。

畫花卉四種法

畫花卉之法爲類有四。一則鈎勒着色法。其法工于徐熙。畫花者多以色暈而成。熙獨落墨寫其枝葉蕊萼。然後傅色。骨格風神。並勝者是也。一則不鈎外匡。只用顏色點染法。其法始于滕昌祐。隨意傅色。頗有生意。其爲蟬蝶。謂之點畫者。是也。其後則有徐崇嗣。