

香玉滿也仙液
紅圖族戲箱

芥子園畫傳

翎毛花卉譜

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

芥子園畫傳翎毛花卉譜

圖書在版編目(CIP)數據

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

ISBN 978-7-80715-407-5

I. 芥... II. 國... III. ①翎毛走獸畫—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 102007 號

芥子園畫傳·翎毛花卉譜
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 三二〇〇〇六
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 一二點五
開 本 八八九×二一九四 八開
書 號 ISBN 978-7-80715-407-5
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、朱偁、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，並開始嘗試自己刻書。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贊。

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

畫
三
集

繡水王^忞安^節草^摹古

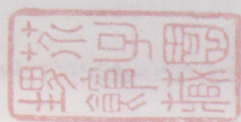
翎毛花卉譜

上冊畫法歌訣起手式
下冊古今諸名人圖畫

芥子園甥館鑄藏

衆花分為二譜先草本次木本草蟲翎毛各以類從
草蟲已見於前編則翎毛宜載於是帙條分縷晰交
相發明至譜中鈎勒着色武林王諸二先生詳訂於
前攜李三王先生增輯於後雖屬五美交併亦復後
來居上此集創始於壬戌告成於辛巳歷二十年方
得梓傳宇內集中區別源流裁纂古法為訣為式則
仲氏忞草一人為之不惜金針度後人其功深矣

芥子園甥館識

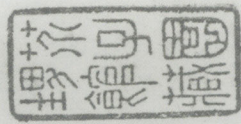
翎毛花卉譜序

唐宋名手凡善花卉必在禽鳥宣和
畫譜所載統白花卉得四十六人若
畫工草虫則附於蔬果內按作圖布
置翎毛多用木花點綴草虫則用草
花蓋五以類從茲譜故先草花草虫
繼以木花翎毛循序而進非創也試
觀古人所稱曰花木曰虫鳥其為先
後已肇於此矣果之象形沒色等於
冠花朱櫻丹荔赤黃也廷青李朱禽
名傳晉帖自宜寫丹青抗衡脂粉
者曰草以及木曰花以及實交有得

鳥至於翎毛為類繁多遠則巢居野
處泳浦眠沙近則穿屋媚廈喚晴噪
雪以尺幅中皆截取花枝未及全體
安置小易以其所宜若夫彩苞錦羽
丹頂華冠只宜施於大幅未可縮小
失真禽中庶幾何能盡悉自須究心
去學詩尚曰多識於鳥獸草木之名
即學畫之不外乎是矣曰名以得其
形與性而古詩人之吟詠豈不先於
徐黃為立粉本哉

繡水王著題辛巳六月望日我來

畫於暇泚樓中

青在堂花卉翎毛譜上册目

青在堂
翎毛譜
上册

畫花卉淺說

畫法源流

畫葉法

畫根皮法

畫葉訣

畫枝法

畫帶法

畫枝訣

畫帶訣

畫花法

畫心蕊法

畫花訣

畫翎毛淺說

畫法源流

畫鳥全訣

畫翎毛用筆次第法

畫宿鳥訣

畫翎毛訣

畫鳥須分二種嘴尾長短訣

木本五瓣花頭起手式^{四則}

桃花

金絲桃

杏花

梨花

六瓣八九瓣花頭式^{四則}

玉蘭

梔子

山茶

茉莉

多瓣花頭式^{四則}

海棠

千葉石榴

碧桃

千葉蜂桃

刺花藤花式^{四則}

月季

凌霄

薔薇

野薔薇

牡丹大花頭式^{三則}

全開正面

初開側面

含苞將放

木本各花尖葉長葉起手式^{五則}

桃葉

梅葉

石榴

杏葉

海棠

耐寒厚葉式^{四則}

梔子
橙橘

山茶

桂葉

刺花毛葉式^{三則}

薔薇

月季

玫瑰

牡丹咬葉式^{四則}

花底
根干

枝梢

嫩葉

木本各花梗起手式^{九則}

柔枝交加
臥幹橫枝
橫枝下垂

老枝交加
下垂折枝
橫枝上仰

刺枝
牡丹根枝
藤枝

點綴翎毛起手式^{十二則}

嘴
背
肚
踏枝

眼
肩
尾
展立足

頭
翅
足
拳縮足

踏枝式^{五則}

正面下視不露足
側面下向

昂首上視露足
側面上向

平立回頭

飛立式^{五則}

上飛
舉翅攏翮

下飛
俯首攏足

飲翅將歇

並聚式^{四則}

白頭巢
聚宿

燕爾同棲

和鳴

水禽式^{四則}

海鶴
沙鳧

溪鷺

汀雁

細鈎翅毛起手式^{七則}

畫嘴添眼

畫頭

畫肩脊半翅

畫全翅

畫肚添足

全身踏枝

踏枝展拳各足

翻身飛鬪二式^{二則}

翻身倒垂

二雀飛鬪

浴波式^{二則}

浮羽拂波

垂翅待浴

青在堂畫花卉翎毛淺說

畫法源流木本花卉

宣和畫譜之著論也。謂花木具五行之精。得天地之氣。陰陽一噓而敷榮。一吸而擎斂。則葩華秀茂。見於百卉衆木者。不可勝計。其自形自色。雖造物未嘗用心。而紛飾大化文明天下。亦所以觀衆目。協和氣焉。故詩人用寄比興。因以繪事自相表裡。雖纖枝小萼。以草卉稱妍。若全體大觀。則木花爲主。牡丹得其富麗。海棠得其妖嬈。梅得其清。杏得其盛。桃穠李素。山茶則豔奪丹砂。月桂則香生金粟。以及楊柳梧桐之清高。喬松古栢之蒼勁。施之圖繪。俱足啓人逸致。奪造化而移精神。考厥繪事。唐之工花卉者。先以翎毛肇端。于薛稷。邊鸞。至梁廣。于錫。刁光胤。周昉。郭乾暉。乾祐輩出。俱以花鳥著名。五代滕昌祐。鍾隱。黃筌父子相繼而起。若昌祐。端心。筆墨不借師資。鍾隱師承郭氏弟兄。黃筌善集諸家之長。花師昌祐。鳥師刁光胤。龍鶴木石各有所本。而子居寶居寀。復能紹其家法。是以名重一時。法傳千古。信不虛也。故宋初之画法全

以黃氏父子爲標準焉。至宋則徐熙特起一變舊法。真前無古人後無來者。雖在乎黃筌趙昌之間而神妙獨勝。其貽厥崇嗣崇矩家學相承真能繩其祖武矣。趙昌傳色極其精妙不特取其形似且能直傳其神。或謂徐熙與黃筌趙昌相先後然筌画神而不妙昌画妙而不神蓋謂是歟。故易元吉初工繪事見昌画乃曰世不乏人要須擺脫舊習超軼古人方能極臻其妙。丘慶餘初師趙昌晚年過之直繼徐熙。崔白崔慤與艾宣丁貺葛守昌吳元瑜同召入画院名重一時。艾宣亦稱徐趙之亞。丁貺未足與黃徐並驅。葛守昌形似少精整齊太簡加之學力亦逮駸駸以進。吳元瑜雖師崔白能加已法卽素爲院體之人亦因元瑜革其故態稍稍放逸以寫胸臆一洗時習追踪前輩。蓋元瑜之力焉。劉常花鳥米元章見之以爲不減趙昌。樂士宣初學丹青法愛艾宣後乃悟宣之拘窘獨能筆超前輩花鳥得其生意視宣淹淹如九泉下人。王曉師郭乾暉法若未至唐希雅及其孫忠祚所作花鳥不特寫其形而且兼得其性。劉永年李正

臣所作各盡其態。李仲宣花鳥頗佳。但欠風韻。瀟灑
迨至南宋。雖時易地遷。而畫法又復一變。陳可久上
師徐熙。陳善上師易元吉。故傳色輕淡。過于林。吳。林
椿。李迪。各有相傳。韓祐。張仲。則法學林椿。何浩。則筆
追李迪。劉興祖更從事韓祐。趙伯駒。伯驕。自薪傳家
法。至若武元光。左幼山。馬公顯。李忠。李從訓。王會。吳
炳。馬遠。毛松。毛益。李瑛。彭杲。徐世昌。王安道。宋碧雲。
豐興祖。魯宗貴。徐道廣。謝昇。單邦顯。張紀。朱紹宗。王
友端。則俱以花鳥擅名。或有師承。未經表著。或有已
意。上合古人。真極一時之盛。金之龐鑄。徐榮。元之錢
舜舉。王淵。陳仲仁。俱稱大家。亦各有所師。學舜舉師
趙昌。沈孟賢。又師舜舉。王淵師黃筌。仲仁之画。子昂
歎爲黃筌復生。豈非得其心法哉。盛懋學陳仲善。林
伯英學樓觀。能變其法。真青出于藍者。陳琳。劉貫道。
取法古人。集其大成。趙孟頫。史松。孟玉潤。吳庭暉。俱
稱能手。姚彥卿。雖工。未免時習。趙雪巖。設色有法。王
仲元。用墨溫潤。邊魯。邊武。善施戲墨。均屬名家。明之
林良。呂紀。與邊文進齊名。而殷宏在邊呂之間。沈青

門初學徐熙趙昌黃珍得黃筌筆意譚志伊得徐黃之妙殷自成可步志伊後塵范暹張奇吳士冠潘璿俱稱能手而潘尤得迎風承露之態周之冕陳淳陸治王問張綱徐渭劉若宰張玲魏之璜之克俱善墨卉善墨卉者世謂沈啓南之後無如陳淳陸治陳妙而不真陸真而不妙惟之冕兼之俱文人寄興之筆不事脂粉以墨傳神是以品重藝林名超時輩若學者之取法必須上究黃徐師其資格旁求諸體助以風神方爲工而不俗放而不野則技也進乎道矣

畫枝法

花卉木本之枝梗與草本有異草花宜柔媚木花宜蒼老非特此也更有四時之別卽春花中不獨梅杏桃李花異枝亦各有不同梅之老幹宜古嫩枝宜瘦始有鐵骨峻崢之勢桃條須直上而粗肥杏枝宜圓潤而回折舉此三者餘可概見至于松栢則根節須盤錯桐竹則枝幹須清高作折枝從空安放或正或倒或橫置須各審勢得宜枝下筆鋒帶攀折之狀不可平截若作果實更宜取勢下墜方得其致也

畫花法

木花五瓣者居多。梅杏桃李梨茶是也。梅杏桃李不獨色異。其瓣形亦各宜區別。若牡丹爲花王。自不與衆花同類。其瓣更多不同。紅者瓣多而長。中心起頂。紫者瓣少而圓。中心平頂。石榴山茶梅桃俱有千葉。玉蘭放如蓮苞。繡球攢若梅朵。藤本之薔薇玫瑰粉團月季。藤本香。其苞蒂莖萼雖同。然開時顏色各異。簕葡萄瓣同茉莉。大小形殊。丹桂花若山礬。春秋時別。海棠中西府之與垂絲。琴蒂須分。梅花中綠萼之與蠟梅。心瓣自異。此花皆四時所有。衆目同觀。細心自能得其形色。至于殊方異種。及木果藥苗之花。間有寫入丹青。則不暇細舉其名狀。

畫葉法

草花葉柔嫩。木花葉深厚。此定說也。然于木花中。其葉當春與花並放。如桃李棠杏。雖屬木花。葉亦宜柔嫩。秋冬之葉。自宜更加深厚矣。草花葉柔嫩。故宜間以反葉。至于桂橘山茶之類。則歷霜雪而未凋。經風露而不動。其色雖宜深厚。而葉之有陰陽。向背。理。升。