

中國歷代畫譜匯編

中國歷代畫譜匯編

(2)

芥子園畫譜

吳湖帆題

畫傳合編序

鄉也余爲芥子園摹擬畫傳初編成而沈子因伯持政於其外舅李先生竺翁養疴吳山柏堂狂喜曰余以教稼高攬城郭舉凡湖山之納光景而涵煙霜朝夕陰晴變態不測自憾未能吮毫就墨者得是足傳我心矣今忽歷卅餘稔有既滄逝芥子園業三易主而是編遐邇爭購以故即芥子園如故信哉畫以人傳而地其供傳者且復宇內嗜者盡跋首望問有二編否云沈子因伯乃出其翁壻藏花卉蟲鳥石彙諸作束於牛腰俾余鑒定草司直兩弟經營貯富余歎其不掩都野姓字九緯交數十年未初終無間矣發白齒落相與重理舊緒有足多者遂乃編定而仍標曰芥子園畫傳一云廬陵羅長源泌著跋史世不曰唐陵路史而曰西湖路史者以唐陳臥子與湖上諸子習尚功有所歸耳編中得蘭竹梅菊以爲前編後譜得山花隱卉以及牡丹翎羽之屬乃後編凡書卷首載有說說起于

諸式以便初學沈子章心書畫不惜重資遠近剗削能手獲思入後轉展
顧工余嘗謂畫花卉難於山水即登之絹素尚多笨本則從梨素間覓
生活邪及雕鏤工後而生毛繭絲屋簷臺岸老嫩淺深苟見側出錯出
意外之為拍案狂喜第憾未得起筆翁而見之因乃稱頌乃或謂素畫於
盛於文湖州然不始於湖州而始於李郭蘭菊盛於趙吳興然不始於吳
興而始於殷仲宏點畫墨梅盛於華光山釋仲仁然不始於仲仁而始
於滕昌祐翎毛魚鳥盛於徐熙然不始於徐熙而始於薛稷邊寫識屋
梁而上更有所昉乎余曰蓋皆昉於古風人也試觀三百篇中襍若桃李
細及蘋蘩蒲荷蓀莫不藥標梅無一不備焉雄鳩鳩倉庚燕鴈莎
鴉蜂蠟吟蛩年燕無一不收而或狀其形勢或寫其聲響物性物情
一一逼真能極古今天下之寫生能事乎其大則兩難分門別類其次則離
騷標舉託喻此三書者實天地間之一大花卉翎毛譜系也余嘗作畫會類

屬思於未就時急取而抽律便爾十指拂々奮然湧出及作他詩文未就亦急呼柔翰濯濡小物一二頁隨而情興勃生淋漓滿紙此言他乃借古人之妙筆用以啓發心胸者蓋汲水必需瓴甕也凡作畫首重在筆次用墨丹青其後焉者沈子南而叫絕曰不特於習花卉蟲鳥者示以不傳之秘并教作詩善文者必有津逮而尤如終不忘先外舅與芥子園都外恆情可及子澄以西湖之傳跡史余則歎非路史不足以傳西湖其繡水子芥子園之謂乎余慙慙斯言

康熙辛巳仲秋望日 湖都王鑒題

序

昔子固畫傳本有四集說者謂第四集係偽託非然子固原本特不之詳葉君
子修嘗曾將其初集鈔奉付之石印今為之弁一言於簡端今之二三集係印將
成後因存於今曰畫譜各家之源流則已於前序言之詳矣若三集之為梅
蘭竹菊三集主為花卉翎毛則又顯然可見不待言也若必下迷途何者為
妙筆何者為俊筆此處為某人者意此意為某高乎神恍則不但余於此道為
門外漢不敢贊一詞即有一知半解而言之亦不勝生繁為力贊葉君鈔摹之
善用者之精則亦眾目所共睹矣僕承余之責跋諸蹟累日卒不得一字日前
葉君過余齋頭縱談畫理益撥生悟嗣值束約同至萬同春晚餐哲嗣年止十
餘清秀之氣撲人眉宇與之談應對不爽詢之所讀書極熟、減病食頃又談
及畫概余向葉君曰君子所印若子固畫傳均附以名人畫稿善矣然名人畫
稿則宜僅此三區、或挂一漏萬之憾殆不能自解乎葉君曰不然此書之印原所以

假初學也初學畫時全不知用筆用墨等訣但先示以起筆落筆正筆反筆稍有端倪然後可以由漸而深彼名人畫稿則不知凡幾吾但所生易便初學者略示之程由此循序而漸進焉則學之既成可以入南田之室而嘆曰田之哉曾中皆古人筆下皆古人又吾用此且印以學古而論規模緩尺固不可以與古相刺謬而自用生師心至於用筆用墨又不可泯乎古而不化不善學古者等而描之極而論之乃後生古人之境善畫者或且與古人相入筆後而平不離毫末此中至理可為知者道難與俗人言也故畫之印此三集即文印初集之志欲使學者先就範圍山學字者之先為描紅條而映紙然後可以論筆然後可以減書家之名迨自減一字則前此所論所映所描者皆不復記憶并亦不復認識此則所謂化境非一朝一夕之功而要非一朝一夕者如余同之輩能以學辨然以思悟然以歎曰善哉子之論畫也前者我友金碧室主曾為余言畫蘭竹而酷似蘭竹畫梅菊而酷似梅菊與大畫一義并畫一個无取容丁畢

有人以為畫之善者我獨以為不然蓋善畫者筆字神似而非徒形似也
正典善乎今日論畫之說同聲之作文必以古文為法然為古人而抄襲之則
必謂之陳矣或取古文之調而活剝之則又必嘆其陋矣集古文以為文則不得謂
之非而因生調典的則反非之是不亦可怪之甚乎然而為知文義者全不為然也
則以意運詞典意當詞固之為境不同也為詩者亦然甚而至於填詞則不得不按
譜照腔不敢稍有差差矣然詞則雅是而詞藻不可同也音韻不易而命意不可不
妙以古人之法為法以古人之心為心即所謂善學者古者矣即如文郎近來入
塾不過五六年所讀名邊四子書五經則尚須俟以異日而試與之讀書或一為
一節或一章逐字逐句而詳明之果能融會貫通則明日修之逐篇逐則雅是
也而為語便不同矣或先為略者若差幾毫許指有違連但於書理不失即為
能讀者矣彼不能讀者抄焉而不能以而於先生所讀則一字一形亦必弗敢
訛誤而書古則全失此其為不善也可知由此而進進之至於讀文則入手在

天崇國初而下等豈不可為天崇國初若母入手之指在於歸黃而極管必極急
等仿歸黃率至銀深晦澀而終不得其則生病在於不能神明而變化之也所以
所言以教文郎則書理畫法固可同參而日陰之矯矯不羣者早於今日楷之矣
善字者無武穆之言曰運用之妙存乎一心將一兵不外乎此明乎此而以之治
天下國家且多不可況乎為文為詩為字為畫哉然以此說也惟沈酣於此
道中者則能知之能言之局外者烏足以與此哉然則芥子園二三集之刻生
意齋字相與鼓掌共嘆一揖而別既歸生事麾下筆燈振筆床書燈記頃間所
言即以為序先緒十四年太歲在著癸洋設日踰鵠尾之次古越為昌寔食
生桂筆何備識

影印足本芥子園畫譜二集卷一目錄

畫蘭淺說

畫法源流	一
畫葉層次法	一
畫葉左右法	二
畫葉稀密法	二
畫花法	二
點心法	二
用筆墨法	三
雙鉤法	三
四言畫蘭訣	三
五言畫蘭訣	三
畫蘭起手撇葉式	五
起手第一筆	五
起手二筆交鳳眼	五

鼠尾

三筆破鳳眼	六
二筆攢根鯽魚頭	六
三筆攢根鯽魚頭	六
意到筆不到	六
螳螂肚	六
左折葉	七
右折葉	七
斷葉	七
三筆交鳳眼	八
右發五筆交互	九
兩叢交互	一〇
雙鉤葉式	一一
正發密葉	一一

偏發稀葉

折葉	一二
撇葉倒垂式	一二
寫花式	一四
二花反正相背	一四
二花反正相向	一四
二花偃仰相向	一四
正面全放	一四
正面初放	一四
含苞將放	一四
竝頭	一四
點心式	一五
三點正格	一五
三點兼四點格	一五

四點變格.....一五

雙鉤花式

全放反正.....一六

仰花反正.....一六

偃花反正.....一六

二花左垂.....一七

二花右垂.....一七

二花竝發.....一七

二花分向.....一七

折瓣.....一七

含苞初放.....一八

含苞將放.....一八

含苞.....一八

寫蕙花式

墨花發莖.....一九

鉤勒花發莖.....二〇

摹仿諸家蘭譜

迎風墨蘭 錫山王問筆

數筆小蘭 仿馬湘蘭法

帶露墨蕙 學趙吳興

雙鉤細蕙 仿馬麟畫法

露根墨蘭 擬鄭所南筆意

着色建蘭 臨卷王質寫

雙鉤垂蘭 臨文衡山

折葉墨蘭 白陽山人筆

無骨色蘭 王質仿徐文長法

舞風墨蕙 仿六如居士

石邊墨蕙 臨徐青藤筆意

倚石墨蘭 仍卷戴有寫

臨流墨蘭 何其仁寫

竹下墨蘭 王穀祥畫

正面墨蘭 臨卷諸升寫

竹畔墨蘭 迎生阮年寫

影足本芥子園畫譜

畫蘭淺說

宓草氏曰。每種全圖之前。考證古人。參以己意。必先立諸法。次歌訣。次起手。諸式者。便於循序求之。亦如學字之初。必先撇畫省減。以及繁多。自一筆二筆至十數筆也。故起手式。花葉與枝。由少辦以及多辦。由小葉以及大葉。由單枝以及叢枝。各以類從。俾初學胸中眼底。如得求字八法。雖千百字。亦不外乎是。庶學者由淺說而深求之。則進乎技矣。

畫蘭源流

畫蘭墨自鄒所南趙彝齋。管仲姬。後相繼而起者。代不乏人。然分為二派。文人寄興。則放逸之氣。見於筆端。閨秀傳神。則幽閒之姿。浮於紙上。各臻其妙。趙春谷及仲穆。以家法相傳。楊補之。與湯叔雅。則甥舅婉美。楊維幹。與彝齋。同時皆號子固。且俱善畫蘭。不相上下。以及明季。張靜之。項子京。吳秋林。周公瑕。蔡景明。陳古白。杜子經。蔣冷生。陸包山。何仲雅。輩出。真墨吐衆香。硯滋九畹。極一時之盛。管仲姬之後。女流爭為效顰。至明季馬湘蘭。薛素素。徐翩翩。楊宛若。皆以煙花麗質。繪及幽芳。雖令湘畹蒙羞。然亦超脫不凡。不與衆草為伍者矣。

畫葉層次法

畫蘭全在於葉。故以葉為先。葉必由起手一筆。有釘頭鼠尾螳肚之法。二筆交鳳眼。三筆破象眼。四

筆五筆宜間折葉。下包根籜式。若魚頭。成叢多葉。宜俯仰而能生動。交加而不重疊。須知蘭葉與蕙異者。細柔與粗勁也。入手之法。畧具於此。

畫葉左右法

畫葉有左右式。不曰畫葉。而曰撇葉者。亦如寫字之用撇法。手由左至右為順。由右至左為逆。初學須先順手。便於運筆。亦宜漸習逆手。以至左右兼長。方為精妙。若拘於順手。只能一邊偏向。則非全法矣。

畫葉稀密法

葉雖數筆。其風韻飄然。如霞裾月珮。翩翩自由。無一點塵俗氣。叢蘭葉須掩花。花後更須插葉。雖似從根而發。然不可叢雜。能意到筆不到。方為老手。須細法古人。自三五葉至數十葉。少不寒悴。多不糾紛。自能繁簡各得其宜。

畫花法

花須得偃仰正反。合放諸法。莖插葉中。花出葉外。具有向背高下。方不重疊。聯比花後。再觀以葉。則花藏葉中。間亦有花出葉外者。又不可拘執也。蕙花雖同於蘭。而風韻不及。挺然一幹。花分四面。開有後先。莖直如立。花重如垂。各得其態。蘭蕙之花。忌五出如掌指。須掩折有屈伸勢。瓣宜輕盈回互。自相照映。習久法熟。得心應手。初由法中。漸趨法外。則為盡美矣。

點心法

蘭之點心。如美人之有目也。湘浦秋波。能使全體生動。則傳神以點心為阿堵。花之精微。全在乎此。豈可輕忽哉。

用筆墨法

元僧覺隱曰。嘗以喜氣寫蘭。怒氣寫竹。以蘭葉勢飛舉。花蕊舒吐。得喜之神。凡初學必先煉筆。筆宜聽肘。則自然輕便得宜。適勁而圓活。用墨須濃淡合拍。葉宜濃。花宜淡。點心宜濃。莖苞宜淡。此定法也。若繪色寫生。更須知正葉宜濃。背葉宜淡。前葉宜濃。後葉宜淡。當進而求之。

雙鉤法

鉤勒蘭蕙。古人已為之。但屬雙鉤白描。是亦畫蘭之一法。若取肖形色。加之青綠。則反失天真。而無丰韻。然於衆體中。亦不可少。此因附其法於後。

畫蘭訣 四言

寫蘭之妙。氣韻為先。墨須精品。水必新泉。硯滌宿垢。筆純忌堅。先分四葉。長短為元。一葉交搭。取媚取妍。各交葉畔。一葉仍添。三中四簇。兩葉增全。墨須二色。老嫩盤旋。辨須墨淡。焦墨萼鮮。手如掣電。忌用遲延。全憑寫勢。正背欹偏。欲其合宜。分布自然。含三開五。總歸一馬。迎風映日。花萼娟娟。凝霜傲雪。葉半垂眠。枝葉運用。如鳳翩翩。葩萼飄逸。似蛟飛遷。殼皮裝速。碎葉亂攢。石須飛白。一二傍盤。車前等草。地坡可安。或增翠竹。一竿兩竿。荆棘旁生。能助其觀。師宗松雪。方得正傳。

畫蘭訣 五言

畫蘭先撇葉。運腕筆宜輕。兩筆分長短。叢生要縱橫。折垂當取勢。偃仰自生情。欲別形前後。須分墨淺深。添花仍補葉。攢籜更包根。淡墨花先出。柔枝莖更承。瓣宜分向背。勢更取輕盈。莖裏纖包葉。花分濃墨心。全開方上仰。初放必斜傾。喜霽皆爭向。臨風似笑迎。垂枝如帶露。抱蕊似含馨。五瓣休如掌。須同指曲伸。蕙莖宜挺立。蕙葉要強生。四面宜攢放。梢頭漸綴英。幽姿生腕下。筆墨為精神。