

最被推崇之經典畫譜
面貌傳神之康熙初版

❖ 國家圖書館特藏精品

芥子園畫傳

王 槩 王 著 王 臬 編
尚佐文 沈樂平 注釋 點評

◎ 上海書畫出版社

芥子園畫傳

1489607

王 槩
尚佐文
王 著
沈樂平
王 編
王 泉
注釋
點評

上海書畫出版社

芥子園畫傳 花卉譜

淮阴师范学院图书馆 1489607

◆ 國家圖書館特藏精品

圖書在版編目 (CIP) 數據

芥子園畫傳·草蟲花卉譜 / 國家圖書館館藏——上海：上海書畫出版社，2011.11

ISBN 978-7-5479-0282-0

I. ①芥… II. ①國… III. ①草蟲畫—國畫技法 ②花卉畫—國畫技法 IV. ①J212

中國版本圖書館CIP數據核字(2011)第213803號

芥子園畫傳·草蟲花卉譜

王槩 王蓀 王臬 編

尚佐文 沈樂平 注釋 點評

責任編輯 朱艷萍

審 讀 華逸龍

責任校對 徐曉玲

封面設計 劉 欣

裝幀設計 品悅文化

技術編輯 吳蕃中

出版發行

上海書畫出版社

地址 上海市延安西路593號 200050

網址 www.shshuhua.com

E-mail shcpph@online.sh.cn

經銷 各地新華書店

印刷 浙江新華印刷技術有限公司

開本 889×1194 1/16

印張 5

版次 2012年1月第1版 2012年7月第二次印刷

印數 3301—6300

書號 ISBN 978-7-5479-0282-0

定價 32.00圓

出版說明

芥子園，是明末李漁在江寧（今南京）建造的一座精致私家園林。在園中，李漁收集了大量文學、戲劇、書法、繪畫典籍，並開始嘗試自己刊刻圖書。清康熙初年，李漁與女婿沈心友于園中討論畫理時，觸發他起意編刻一部供繪畫者自學的中國畫技法教材。這便是《芥子園畫傳》的編纂和刊刻緣由。

康熙十八年，王槩首先編集完成了《山水譜》。此譜匯集明代李流芳課徒畫稿並略增加篇幅而成。康熙四十年，二集《梅蘭竹菊譜》、三集《翎毛草蟲花卉譜》又相繼編集而成，皆由王槩、王蓆、王臬三人編刻而成。由于前後刊刻時間很長，一集與二、三集出版時間相隔二十二年，故二、三集出版之時，李漁已然謝世，故一、二、三集的序言亦由不同的人寫就，一集李漁序、二集王槩序、三集王蓆序。這三集畫傳是目前廣為流傳的《芥子園畫譜》的最初版本，皆用開化紙、彩色木版套印而成，紙質細膩、顏色飽滿。後世相傳之嘉慶、民國版本與之相比，不可同日而語。

此次上海書畫出版社推出的《芥子園畫傳》三集即採用國家圖書館古籍館特藏善本之康熙版本，為早年大收藏家鄭振鐸先生捐贈之物，彌足珍貴。《芥子園畫傳》三集十冊，分別為一集《山水譜》四冊，二集《梅蘭竹菊譜》四冊，三集《翎毛草蟲花卉譜》二冊。

此次出版，全部採用四色影印，逼真還原了康熙版《芥子園畫傳》的原貌和神韻。為了便于讀者更好地理解畫傳中講解的畫法技要，我們還將原版中木刻文字整理成繁體豎排文字，並加以點校、注釋、評講，屬該畫傳出版之首創，相信會對讀者學習、領會、體悟《芥子園畫傳》之精要、了解其成書歷史起到很好的幫助作用。

自《芥子園畫傳》問世以來，一直就是一部家喻戶曉的繪畫入門叢書，近世許多大畫家都曾從中得到啟蒙並汲取營養。然此次精良出版却不同于以往的版本，在開本和文字的轉排等方面，作了新的探索和努力。相信《芥子園畫傳》的出版，對清代版本研究、明清繪畫研究以及中國繪畫學習者或可提供很大的幫助。

編輯之中存在的不足之處，亦請專家和廣大讀者多加指正。

目錄

青在堂畫花卉草蟲淺說

畫法源流草本花卉

黃徐異體論

畫花卉四種法

花卉布置點綴得勢總說

畫枝法

畫花法

畫葉法

畫蒂法

畫心法

畫花卉總訣

畫法源流草蟲

畫草蟲法

畫草蟲訣

畫蛭螂訣

畫百蟲訣

畫魚訣

草本各花頭起手式

四瓣五瓣花頭五則

虞美人花

秋海棠

金鳳花

秋葵

水仙

五瓣六瓣長蒂花頭五則

百合

山丹

萱花

玉簪

剪羅

缺亞多瓣大花頭四則

芍藥

蜀葵

鴛鴦

芙蓉

尖圓大瓣蓮花四則

正面蓮

側面蓮

菡萏

將放菡萏

各種异形花頭八則

僧鞋菊

蝴蝶花

牽牛花 一八

石竹花 一八

魚兒牡丹 一八

金盞花 一八

西番菊 一八

翠娥眉 一八

草本各花葉起手式

各種尖葉四則

山丹

百合

雞冠

金鳳

各種團葉三則

蜀葵

秋海棠

玉簪

各種歧葉三則

秋葵

芙蓉

僧鞋菊

各種長葉三則

萱草

蝴蝶花

水仙

各種亞葉三則

芍藥

鴛鴦

虞美人

各種圓葉四則

反面正掩荷

正面捲荷

將放荷

未放荷

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

二八

蝗螂

三三

爬根細草

二八

攫蟲蝗螂

三三

遮根茂草

二八

牽牛

三三

霜後衰草

二八

下行牽牛

三三

枯草根

二八

花卉諸法

三四

上仰細草

二九

芍藥

三四

下垂細草

二九

夜合

三五

承露苔草

二九

鴛粟

三六

根下野薺

二九

僧鞋菊

三七

根下蒲公英

二九

金絲荷葉

三八

攢三聚五苔

二九

秋葵

三九

尖點苔草

二九

菱花

四〇

圓點苔草

二九

鳳仙

四一

草蟲點綴式一 蛱蝶六則

蜜萱

四二

側面平飛

三〇

鷄冠

四三

折翅下飛

三〇

蒲公英

四四

正面

三〇

錦萵雁來紅

四五

反面

三〇

蘋花

四六

側面

三〇

紅蓼

四七

歇花

三〇

蠟菊

四八

草蟲點綴式二 蜂 蛾 蟬 六則

三一

淡竹葉花

四九

采花蜂

三一

西番蓮

五〇

青蜂

三一

蓮花

五一

細腰蜂

三一

風蘭

五二

銚蜂

三一

蜀葵

五三

飛蛾

三一

紫雲英

五四

雙蛾

三一

虞美人

五五

正面墜枝蟬

三一

水仙

五六

反面抱枝蟬

三一

靈芝

五七

草蟲點綴式三

鳳頭萱

五八

蜻蜓

三二

燕麥

五九

豆娘

三二

魚兒牡丹

六〇

正飛蜻蜓

三二

春蘭

六一

側飛蜻蜓

三二

紫蝴蝶

六二

豆娘

三二

藤菊

六三

螽斯

三二

錦葵

六四

下飛蚱蜢

三二

美人蕉

六五

草上蚱蜢

三二

春羅夜合

六六

蟋蟀

三二

秋海棠

六七

飛蜓

三二

水仙茶梅

六八

草蟲點綴式四

玉簪

六九

螞蚱

三三

剪秋羅

七〇

絡緯

三三

紅黃秋菊

七一

叫螞蚱

三三

芙蓉

七二

絡緯

三三

雪裏紅

七三

序一 芥子園畫傳三集

余于劫中先後得彩印本《程氏墨苑》、《十竹齋箋譜》、《畫譜》，今又收得此本，共是四種。二十餘年間，求其一而不能得，不意于此二三載中乃并獲之，不可謂非奇緣也。收異書于兵荒馬亂之世，守文獻于秦火魯壁之際，其責至重，却亦書生至樂之事也。彩印版畫尚有《風流絕暢圖》、《殷氏箋譜》、《蘿軒變古箋譜》諸書，均流落扶桑，何時能獲一覩歟？大地黑暗，圭月孤懸，蟄居斗室，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

此序為鄭振鐸先生作于抗日戰爭期間，因收此本十分難得，故稱為『奇緣』、『異書』也。

序二

前編蘭竹梅菊四種，皆屬書本裝釘，以兩頁合而成圖，耐于翻閱，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，其中摹仿渲染，傳之梨棗（梨棗：指印刷。古代印書的木刻板多用梨木或棗木，故稱雕版印刷的版為『梨棗』。），不失精微。非大費苦心，何能臻此？至畫中題咏，盡采古人，如有未合，始裁新句。（如有未合，始裁新句：意指古人詩作中找不到合適的，才創作新篇。）即題咏中諸體字法，遍乞名流；鏤印諸工，必謀善手。此冊公之賞玩，自不宜作刻本觀，更不宜僅作畫譜觀也。

芥子園甥館（芥子園甥館：李漁女婿沈心友。『甥館』代指女婿，典出《孟子·萬章下》：『舜尚見帝。帝館甥于貳室。』）識

沈序主要總結了書畫譜之特色與意義。

序三 草蟲花卉譜序

前人畫花卉，未分草與木。即譜衆花，亦惟編月令（月令：《禮記》中有《月令》篇。此指按季節、月份編排各類花卉。），未嘗區別及此。考之芍藥、荷花，名已見于《鄭風》（考之芍藥、荷花，名已見于《鄭風》：《詩

經·鄭風·溱洧》有『維士與女，伊其將謔，贈之以芍藥』句。《詩經·鄭風·山有扶蘇》有『山有扶蘇，隰有荷華』句。牡丹後出而曰木芍藥，荷花注爲芙蕖，後世稱爲芙蓉，轉以拒霜花爲木芙蓉。則二花之草本居先而後之，牡丹芙蓉始加木字以別之。《芥子園譜》畫以草花先乎木花者，良有以也（良有以也：確實是有道理的。良，很，確實。以，原因。）。草花宜綴草蟲，須得其飛翻鳴躍之狀，非惟畫也。即詩人之比興，亦留意焉。試觀《三百篇》（《三百篇》：指《詩經》。）所載草木鳥獸，各得其情。如昆蟲之細微，斯蟲、莎鷄、阜蟲、草蟲、蠅、蜩之類，曰『動股』，曰『振羽』，曰『趯趯』，曰『嘒嘒』，並『營營』、『噉噉』，各得其飛翻鳴躍之狀。畫綴于花草中，使其枝墜欲搖，翅揚欲動，如香可采，若服有聲，豈可忽乎哉！茲譜立意由小而大，由簡而繁，故于蘭竹梅菊之後而譜衆花，衆花先草本而後木本，先草蟲而後翎毛。蓋欲學者如學詩之琢字煉句，由近體以及古風，直可上求《三百篇》之遺意矣。

辛巳九月望前三日繡水王著書于瞰浙樓

王序點明該譜由小及大、由淺入深、由近及遠之立意，而這于某種程度上也正符合藝術學習的基本規律。

目錄

青在堂畫花卉草蟲淺說

畫法源流草本花卉

黃徐異體論

畫花卉四種法

花卉布置點綴得勢總說

畫枝法

畫花法

畫葉法

畫蒂法

畫心法

畫花卉總訣

畫法源流草蟲

畫草蟲法

畫草蟲訣

畫蛭螂訣

畫百蟲訣

畫魚訣

草本各花頭起手式

四瓣五瓣花頭五則

虞美人花

秋海棠

金鳳花

秋葵

水仙

五瓣六瓣長蒂花頭五則

百合

山丹

萱花

玉簪

剪羅

缺亞多瓣大花頭四則

芍藥

蜀葵

鴛鴦

芙蓉

尖圓大瓣蓮花四則

正面蓮

側面蓮

菡萏

將放菡萏

各種异形花頭八則

僧鞋菊

蝴蝶花

牽牛花

石竹花

魚兒牡丹

金盞花

西番菊

翠娥眉

草本各花葉起手式

各種尖葉四則

山丹

百合

雞冠

金鳳

各種團葉三則

蜀葵

秋海棠

玉簪

各種歧葉三則

秋葵

芙蓉

僧鞋菊

各種長葉三則

萱草

蝴蝶花

水仙

各種亞葉三則

芍藥

鴛鴦

虞美人

各種圓葉四則

反面正掩荷

正面捲荷

將放荷

未放荷

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

二八

蝗螂

三三

爬根細草

二八

攫蟲蝗螂

三三

遮根茂草

二八

牽牛

三三

霜後衰草

二八

下行牽牛

三三

枯草根

二八

花卉諸法

三四

上仰細草

二九

芍藥

三四

下垂細草

二九

夜合

三五

承露苔草

二九

鴛粟

三六

根下野薺

二九

僧鞋菊

三七

根下蒲公英

二九

金絲荷葉

三八

攢三聚五苔

二九

秋葵

三九

尖點苔草

二九

菱花

四〇

圓點苔草

二九

鳳仙

四一

草蟲點綴式一 蛺蝶六則

四二

側面平飛

三〇

雞冠

四三

折翅下飛

三〇

蒲公英

四四

正面

三〇

錦萵雁來紅

四五

反面

三〇

蘋花

四六

側面

三〇

紅蓼

四七

歇花

三〇

蠟菊

四八

草蟲點綴式二 蜂 蛾 蟬 六則

三一

采花蜂

三一

淡竹葉花

四九

青蜂

三一

蓮花

五一

細腰蜂

三一

風蘭

五二

銚蜂

三一

蜀葵

五三

飛蛾

三一

紫雲英

五四

雙蛾

三一

虞美人

五五

正面墜枝蟬

三一

水仙

五六

反面抱枝蟬

三一

靈芝

五七

草蟲點綴式三

三二

蜻蜓

三二

鳳頭萱

五八

豆娘

三二

燕麥

五九

側飛蜻蜓

三二

魚兒牡丹

六〇

正飛蜻蜓

三二

春蘭

六一

螽斯

三二

紫蝴蝶

六二

下飛蚱蜢

三二

藤菊

六三

草上蚱蜢

三二

錦葵

六四

蟋蟀

三二

美人蕉

六五

飛蜓

三二

春羅夜合

六六

草蟲點綴式四

三三

螞蚱

三三

玉簪

六八

絡緯

三三

水仙茶梅

六九

叫螞蚱

三三

紅黃秋菊

七一

絡緯

三三

芙蓉

七二

七三

青在堂畫花卉草蟲淺說

畫法源流

草本花卉

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（木花：木本植物的花。）以富麗勝，草花（草花：草本植物的花。）以嫵媚勝，富麗則譜（譜：動詞，編排。）爲王者。嫵媚則比之美人，故草花之嫵媚，尤足娛心悅目。茲（茲：此。）特各爲一冊，繪圖問世，以草卉先焉（以草卉先焉：把草花排在前面。）。然于草卉中，畹蘭「畹蘭：屈原《離騷》有『余既滋蘭之九畹兮』，後人因稱蘭爲『畹蘭』。畹是古代地積單位，三十畝（一說爲十二畝）爲一畹。」籬菊（籬菊：陶淵明《飲酒》詩中名句『采菊東籬下，悠然見南山』，後人因稱菊爲『籬菊』。）品類（品類：等級，類別。）既多，幽芳特甚，亦先各端（端：同『專』。）一冊矣。此外凡春色秋容，莫不悉備（悉備：齊備。），即靈苗幽草（靈苗幽草：指生長于幽深之地、平時不易見到的植物。靈苗，傳說中的仙草。），水葉汀花（水葉汀花：指生長于水邊或水中的花草。汀，水邊平地。），各經寫肖（寫肖：按原樣畫出。肖，像，相似。）。以及昆蟲飛躍，更復圖形（圖形：畫出形狀。圖，動詞。）。考諸繪事（考諸繪事：查考繪畫之事，從繪畫史上看。），代有傳人。但唐宋以來，善寫花之名手，未有草木區別。且既工花卉，自善翎毛，譜其源流，何能分晰（分晰：分清，清晰。）。已詳見于後冊木本翎毛中，此不過略舉其大略云爾。名手始稱于錫「于錫：唐代畫家，善畫花鳥，尤精于畫鷄。見《歷代名畫記》卷十、《宣和畫譜》卷十五。」、梁廣「梁廣：唐代畫家，善畫花鳥，爲一時所稱。見《歷代名畫記》卷十、《宣和畫譜》卷十五。」、郭乾暉「郭乾暉：南唐畫家，北海營丘（在今山東）人。善畫草木鳥獸、田野荒寒之景。見《宣和畫譜》卷十五。」、滕昌祐「滕昌祐：字勝華，唐末五代畫家。本爲吳郡（今江蘇蘇州）人，後遷居四川，卒年八十五。善畫花鳥蟬蝶，更工動物。見《宣和畫譜》卷十六。」，盛于黃筌父子「黃筌父子：指黃筌、黃居寀父子。黃筌（約903—965），字要叔，成都人。歷仕前蜀、後蜀，入宋後任太子左贊善大夫。擅花鳥，兼工人物、山水、墨竹。見《宣和畫譜》卷十六。黃居寀（933—993後），字伯鸞，黃筌季子。與父同仕後蜀，爲翰林待詔。入宋仍任翰林待詔，授光祿丞。擅繪花竹禽鳥。見《宣和畫譜》卷十七。」，至徐熙「徐熙：金陵（今南京）人，一作鍾陵（今江西進賢）人。五代南唐杰出畫家。開寶末年隨李後主歸宋，不久病故。善畫花竹林木，蟬蝶草蟲。見《宣和畫譜》卷十七。」、趙昌「趙昌：字昌之，廣漢（在今四川）人。善畫花果，名重一時。見《宣和畫譜》卷十八。」、易元吉「易元吉：字慶之，長沙人。北宋

畫家，工花鳥，尤以畫獐猿聞名于時。見《宣和畫譜》卷十八。」「吳元瑜「吳元瑜：字公器，京師（今河南開封）人，北宋畫家。見《宣和畫譜》卷十九。」出。其後各有師承，元之錢舜舉「錢舜舉：即錢選，字舜舉，號玉潭，浙江湖州人。南宋景定年間鄉貢進士。元初，與趙孟頫等八人被稱為『吳興八俊』。工詩善書畫，擅人物、花鳥、蔬果、山水。見《畫史會要》卷三。」「王淵「王淵：字若水，號澹軒，杭州人。元代畫家。見《畫史會要》卷三。」「陳仲仁「陳仲仁：江右（今江蘇）人。元代畫家，善畫山水、人物、花鳥。見《畫史會要》卷三。」「明之林良「林良（1436—1487）：字以善，廣東南海人。明代畫家，擅花鳥。見《畫史會要》卷三。」「呂紀「呂紀（1477—？）：字廷振，號樂愚，鄞（今浙江寧波）人。明代畫家，擅花鳥、人物、山水。見《畫史會要》卷四。」「邊文進「邊文進：字景昭，隴西（今屬甘肅）人。明代宮廷畫家，擅花果翎毛。」「皆名重一代。若取法，當以徐熙、黃筌為正，而徐熙、黃筌之體制不同，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「鍾、王：指鍾繇、王羲之。」「，文中之有韓、柳「韓、柳：指韓愈、柳宗元。」「也。然其並傳今古，各有不同。郭思「郭思：河南溫縣人，郭熙之子，宋代畫家，編撰《林泉高致集》。按：以下所引，見宋代書畫理論家郭若虛撰《圖畫見聞志》卷一《論黃徐體異》。」「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（習：熟悉。），得之于手而應于心者。何以明其然？黃筌與其子居寀，始並事蜀為待詔，筌後疊遷副使，後歸宋代，筌領真命為官贊，居寀復以待詔錄之，皆給事禁中，故習為禁禦所見，奇花怪石居多，徐熙江南處士，志節高邁，放達不羈，多狀（狀：描繪。）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（可範：可以作為範本。），為法雖異，傳名則同。至若筌之後，有居寀、居寶「居寀：黃居實，字辭玉，黃筌次子。善畫松竹翎毛，兼工書法。」；熙之孫，有崇嗣「崇嗣：徐熙之孫，與兄崇勳、弟崇矩均善畫花鳥，崇矩并工士女。」、崇矩，俱能繼其家法，並冠古今，尤為難能也！

此段文字旨在講述草木花卉畫法之歷代流變過程，列舉唐宋以來草木花卉諸家，并單獨抽出黃、徐二家，着重分析其在畫史中的重要地位及其風格之差異。

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（傅色：着色。），骨格風神並勝者是也。一則不鈎外匡（匡：同「框」。），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，不用描寫，止以丹粉（丹粉：泛指顏料。），點染而成，號沒骨畫。劉常「劉常：金陵（今江蘇南京）人，宋代畫家，擅花木。」染色，不以丹粉襯傅，調勻顏色，深淺一染而就。一則不用顏色，只以墨筆點染法。其法始于殷仲容「殷仲容（633—703），字元凱，陳郡長平（今河南西華）人，初唐書法家、畫家。」，花卉極得其真。或用墨點，如兼（兼：同時具有。），五色者是也。後之鍾隱「鍾隱：字晦叔，天台（今屬浙江）人，善畫禽禽榛棘。見《宣和畫譜》卷十六。」，獨以墨分向背。丘慶餘「丘慶餘：五代末宋初畫家，善畫花卉禽蟲。見《宣和畫譜》卷十七。」寫草蟲，獨以墨之深淺映發，亦極形似之妙矣。一則不用墨着，只以白描法。其法始于陳常「陳常：宋代畫家。事迹見《畫史》。」，以飛白筆作花本，僧布白、趙孟堅「趙孟堅（1199—1264）：字子固，號彝齋，浙江湖州人。南宋畫家，擅梅、蘭、竹、石，尤精白描水仙。」始用雙鈎白描者是也。

花卉布置點綴得勢總說

畫花卉全以得勢爲主：枝得勢，雖縈紆（縈紆：盤旋彎曲。），高下，氣脉仍是貫串；花得勢，雖參差向背（向背：正面和背面。），不同，而各自條暢（條暢：暢達。），不去常理（不去常理：不離常理，合乎常理。）；葉得勢，雖疏密交錯，而不繁亂。何則？以其理然也。而着色象（象：模擬。），其形采，渲染得其神氣，又在乎理勢之中。至于點綴蜂蝶草蟲，尋艷採香，緣枝墜葉，全在想其形勢之可安，或宜隱藏、或宜顯露，則在乎各得其宜，不似贅瘤（贅瘤：贅疣，喻多餘無用之物。），則全勢得矣。至于葉分濃淡，要（要：應當，必須。），與花相掩映；花分向背，要與枝相連絡；枝分偃仰（偃仰：俯仰。），要與根相應接。若全圖章法，不用意構思，一味填塞，是老僧補衲（衲：僧衣。），手段，焉能得其神妙哉！故所貴者取勢。合而觀之，則一氣呵成；深加細玩（玩：玩味。），又復神理湊合（湊合：聚集。），乃爲高手。然取勢之法又甚活潑，未可拘執（拘執：拘泥固執。），必須上求古法。古法未盡，則求之花木真形，其真形更宜于臨風承露帶雨迎曦（曦：陽光。），時觀之，更姿態橫生，愈（愈：超

過。(于嘗格(嘗格：常格，平常的格調。))矣。

畫枝法

凡畫花卉，不論工緻寫意，落筆時如布棋法，俱以得勢爲先。有一種生動氣象，方不死板。而取勢必先得之枝梗。有木本草本之殊：木本宜蒼老，草本宜纖秀。然于草木之纖秀中其勢不過上插、下垂、橫倚三者。然三勢中，又有分岐(岐：通『歧』。)、交插、回折三法：分岐須有高低向背勢，則不致又字分頭(又字分頭：像『又』字那樣分出兩頭。))；交插須有前後粗細勢，則不致十字交加；回折須有偃仰縱橫勢，則不致之字盤曲。又有入手宜忌三法：上插宜有情，而忌直擢(擢：拔。))；下垂宜生動，而忌拖憊(拖憊：拖泥帶水，軟弱無力。))；橫折宜交搭，而忌平搯(搯：支撐。))。畫枝之法若此。枝之于花，亦如人四肢之于面目也。若面目雖佳而四體不備，豈得爲全人(全人：完整的人。))乎？

畫花法

各種花頭，不論大小，宜分已開未開、高低向背，即叢集亦不雷同。不可直仰無嬌柔之態，不可低垂無翩翩(翩翩：形容迎風搖曳的樣子。))之姿，不可比偶(比偶：並列，並排。))無參差之致，不可聯接無猗揚之勢，須偃仰得宜而顧盼生情，又須反正互見而映帶得趣。不獨一叢中色宜深淺，即一朵一瓣，必須內重外輕，方爲合法(合法：合乎法度，符合規則。))。同一花也，未放內瓣色深，已放外瓣色淡。同一本也，已殘者色褪，正放者色鮮，未放者色濃。凡一切色不可皆濃，必須間以淡色(間以淡色：用淡色隔開。))，間以淡色愈顯濃處光艷奪目。花之黃色，更宜清淺。白色用粉傳者，以淡綠分染，不用粉，則以淡綠外染，則花之白色逼出矣。着色花頭，在絹上鈎匡，有傳粉、染粉、鈎粉、襯粉諸法。若紙上別有醮色點粉法及用色點染法，皆須深淺得宜，自覺嬌艷過于鈎勒，名爲無骨畫。更有全用水墨，色具淺深，不施脂粉，頗饒(饒：多。))風韻，前代文人寄興，往往善此，則又全在用筆之神矣。

畫葉法

枝幹與花，已知取勢，而花枝之承接，全在乎葉。葉之勢，豈可忽(忽：忽視。))哉！然花與枝之勢，宜使之欲動，花枝欲動，其勢在葉嬌紅掩映，重綠交加。如婢擁夫人，夫人所之，婢必先起，夫(夫：發語

詞。)紙上之花，何能使之搖動，惟以葉助。其帶露迎風之勢，則花如飛燕，自飄飄欲飛矣。然葉之風露，無從繪出，須出以反葉、折葉、掩葉中。反葉者，衆葉皆正，此葉獨反。折葉者，衆葉皆直，此葉獨折。掩葉者，衆葉皆全，此葉獨掩。花之爲葉不一，有大小長短歧亞之分。大約葉細多者宜間以反，一切藤花草卉葉是也。葉長者宜間以折葉，蘭萱是也。葉歧亞（歧亞：指葉面形狀有分叉，如芍藥、菊花的葉子。）者宜間以掩葉，芍藥與菊是也。若以墨點（點：當爲『點』之誤。），則正葉宜深，反葉宜淡。若用色染，則正葉宜青，反葉宜綠。荷葉反背則宜綠中帶粉。惟秋海棠反葉宜紅。所言葉以風露取勢者，凡草本春榮秋萎之花皆然也。

畫蒂法

木本之枝，草本之莖，俱由蒂而生萼（萼：草木的花。）。萼包萼，萼吐瓣，蒂雖各有不同，然外包衆萼，內承衆瓣，則一也。若大花如芍藥秋葵，蒂內有苞。秋葵內苞綠，外包蒼；芍藥內苞綠，外包紅。凡花正面則露心，不露蒂；背面則隔枝露全蒂，而不露心；側面則露半蒂半心。秋海棠總苞，分莖而無蒂；夜合、萱花，以瓣根即蒂。瓣多者蒂多，瓣五者蒂亦五。有有苞而無蒂者，有有蒂而無苞者，有苞蒂俱全者。此蒂之形色，聊舉大略，衆種俱雜見分圖。更當于真花着眼，自得其天然色相矣。

畫心法

草花之心，俱由（由：猶，好比。）蒂生，與木花不同。芍藥、芙蓉，心雜于瓣根。蓮花心淡而蕊黃。夜合、山丹、萱花、玉簪花六瓣，鬚亦六，莖有蕊，根中別挺生一根，則無蕊。菊多種類，有有心無心，其形色淺深多寡之不同。秋海棠止一大圓心。蘭苞淺紅，蕙苞淡綠，蘭蕙心俱紅白相間，花心俱宜細辨，亦由（由：猶，好比。）乎人心之不同如其面（人心之不同如其面：《左傳·襄公三十一年》：『人心之不同，如其面焉。』意思是人的內心不同，就如他們的面貌各不相同一樣。這裏用以比喻不同種類的花，其心亦各有異。）耳。

畫花卉總訣

畫花之法，各有專形（專形：專門的形式。），上自花葉，下及枝根，

俱宜得勢，審察分明。至于花朵，態須輕盈，設色多端（多端：多種多樣。端，頭緒。），寫之欲生。染脂傅粉，各得其情（情：真實的狀況。），開分向背，間以苞英（英：蓓蕾。），安頓（安頓：安排，安置。）枝葉，交加縱橫，密而不亂，稀而不零，窺其致備，寫其神真，因其形似，得其精神（『窺其致備』四句：意為通過仔細觀察，繪出花卉逼真的形狀；通過對外形的逼真描摹，畫出花卉的精神。致備，非常詳細。因，依靠，通過。），在乎能手，筆法所臻，未可言盡，訣以傳心（『在乎能手』四句：意為要畫好花卉，在于熟練掌握技能，使筆法達到高妙的境界，具體的畫法難以用語言一一表達，故以此訣傳授心法。）。

右文字以『畫花卉四種法』與『花卉布置點綴得勢總說』對草木花卉的具體畫法技巧及布局原理局進行了提綱挈領式的概括，其後分層詳述畫花、畫心、畫枝、畫葉、畫蒂之具體方法，可以與畫譜中的圖例對照研習。

畫法源流

草蟲

古詩人比興（比興：中國古代詩歌表現手法，朱熹解釋為：『比者，以彼物比此物也』；『興者，先言他物以引起所咏之詞也。』），多取鳥獸草木，而草蟲之微細，亦如寓意（寓意：寄托某種意義。）焉。夫草蟲既為詩人所取，畫可忽乎哉？考之唐宋，凡工花卉，未有不善翎毛以及草蟲，雖不能另譜源流，然亦有著名獨善（著名獨善：以此出名或特別擅長于此。）者。陳有顧野王「顧野王（519—581）：字希馮，吳郡吳縣（今江蘇蘇州）人。歷仕梁、陳，為著名的文字訓詁學家、史學家、畫家。《陳書》有傳。又見《宣和畫譜》卷二十。」，五代有唐垓「唐垓：五代畫家，善畫禽魚生菜。見《宣和畫譜》卷二十。」，宋有郭元方「郭元方：字子正，京師（今河南開封）人。宋代畫家，善畫草蟲。見《宣和畫譜》卷二十。」、李延之「李延之：宋代畫家，善畫蟲魚草木。見《宣和畫譜》卷二十。」、僧居寧「僧居寧：毗陵（今江蘇常州）人。宋代畫僧，善畫草蟲。見《宣和畫譜》卷二十。」，是皆以專工著名者。至若丘慶餘、徐熙、趙昌、葛守昌「葛守昌：京師（今河南開封）人。宋代宮廷畫家，善畫花鳥。見《宣和畫譜》卷十八。」、韓祐「韓祐：江西石城人。南宋紹興年間任畫院祇候。善畫小景和花卉。見《圖繪寶鑑》卷四。」、倪濤「倪濤：字巨濟，祖籍溫州樂清，出生于安徽廣德。宋代文學家，入《宋史·文苑列傳》。善畫小蟲，見《畫繼》卷四。」、孔去非「孔去非：宋代畫家，工草蟲。見《畫繼》卷四。」、

曾達臣「曾達臣：號歸愚居士，江西人。宋代畫家，工草蟲。」、趙文淑「趙文淑：宋代花鳥畫家，生平不詳。」僧覺心「僧覺心：字虛靜，嘉州人。善畫草蟲，復工山水。見《繪事備考》卷五、《蜀中廣記》卷一百八。」，金之李漢卿「李漢卿：山東東平人。金代畫家，工草蟲。見《圖繪寶鑒》卷四。」，明之孫隆「孫隆：字廷振，毗陵（今江蘇常州）人。明代畫家，工花鳥，亦擅山水。見《畫史會要》卷四。」、王乾「王乾：字一清，初號藏春，更號天峰，浙江臨海人。明代畫家，能以輕墨淺彩作禽蟲花卉。見《畫史會要》卷四。」、陸元厚「陸元厚：明代畫家，工草蟲。」、韓方「韓方：字中直，號鶴仙。明代畫家，善畫墨竹草蟲。見《畫史會要》卷四。」、朱先「朱先：當為明代花鳥畫家，生平事迹待考。」，俱為花卉中兼善名手。草蟲之外，更有蜂蝶，代有名流，唐滕王嬰「滕王嬰（？—684）：唐高祖第二十二子，貞觀十三年（639）封滕王。善畫蝶，史稱『滕派蝶畫』。新、舊《唐書》有傳。」善蛺蝶，滕昌祐、徐崇嗣、秦友諒、謝邦顯「謝邦顯：疑為『謝升、單邦顯』之誤。謝升，杭州人，南宋宮廷畫家，善畫花竹士女；單邦顯，吳郡人，南宋畫家，善畫花卉蜂蝶。均見《圖繪寶鑒》卷四。」善蜂蝶。劉永年「劉永年（1020—？）：字公錫，其先本彭城（今江蘇徐州）人，後徙居開封。北宋畫家，工花木、鳥獸、蟲魚，尤精道釋人物。見《宣和畫譜》卷十九。」善蟲魚。袁義「袁義：五代河南登封人，為侍衛親軍，善畫魚。見《宣和畫譜》卷九。」、趙克夔「趙克夔：宋宗室，善畫游魚。見《宣和畫譜》卷九。」、趙叔儼「趙叔儼：宋宗室，善畫禽魚。見《宣和畫譜》卷九。」、楊暉「楊暉：江南人，善畫魚。見《宣和畫譜》卷九。」更善魚，有涵泳唼喁（涵泳唼喁：指魚在水中的種種情狀。唼喁，魚口開合的樣子。）之態，綴于蘋花荇葉間，亦不讓草蟲蜂蝶之有俾于春花秋卉矣，故附及之。

與前篇體例相似，此段文字意在講述草蟲畫法之歷史流變過程，列舉自唐宋至明代之擅草蟲、蜂蝶之能手，並指出草蟲于整幅草木花卉中亦有點睛之妙用。

畫草蟲法

畫草蟲，須要得其飛翻鳴躍之狀：飛者翅展；翻者翅折；鳴者如振羽切股（振羽切股：鼓動翅膀，彈動腿。《詩·豳風·七月》：「五月斯螽動股，六月莎鷄振羽。」），有嚶嚶（嚶嚶：蟲叫聲。《詩·召南·草蟲》：「嚶嚶草蟲，趯趯阜螽。」）之聲；躍者如挺身翹足，有趯趯（趯趯：跳動的樣子。）之狀。蜂蝶必大小四翅，草蟲多長短六足。蝶翅形色不一，以粉墨黃三

