

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 錢偉強 注釋 點評

上海書畫出版社

菊譜

國家圖書館特藏精品

芥子園畫傳
菊譜

尚佐文
沈樂平
注釋
點評

上海書畫出版社

圖書在版編目 (CIP) 數據
芥子園畫傳·菊譜 / 國家圖書館館藏。——上海：
上海書畫出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5479-0286-8
I. ①芥… II. ①國… III. ①菊花—花卉畫—國畫技法 IV.
①J212
中國版本圖書館CIP數據核字(2011)第213807號

芥子園畫傳·菊譜

王槩 王蓀 王臬 編
尚佐文 沈樂平 錢偉強 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 shcph@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 4.5

版次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

印數 0001—3300

書號 ISBN 978-7-5479-0286-8
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、王蓐、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、三集王蓐序。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啓蒙並汲取營養。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

青在堂畫菊淺說十二則

畫法源流

畫菊全法

畫花法

畫蕾蒂法

畫葉法

畫根枝法

畫菊訣

畫花訣

畫枝訣

畫葉訣

畫根訣

畫菊諸忌訣

畫花頭式

平頂長瓣花五則

二花偃仰

二花掩映

側面

背面

含蕊

高頂攢瓣花六則

全放正面

全放側面

初放正側

初放側面

將放

含蕊

攢頂尖瓣花五則

全放下偃

全放上仰

四

四

五

五

五

六

六

七

七

七

七

八

九

九

九

九

九

九

九

一〇

一〇

一〇

一〇

一〇

一〇

一〇

一〇

一一

一一

一一

全放側面

初放

將放

抱心尖瓣花六則

全放正面

全放側面

初放正面

初放側面

含蕊

將放

層頂亞瓣花四則

全放正面

全放側面

初放正面

初放側面

攢心細瓣花五則

全放正面

初放側面

平頂正面

平頂正側

細蕊

點墨葉式十二則

下垂正葉

上仰正葉

正面捲葉

背面捲葉

正面折葉

背面折葉

正面仰葉

背面仰葉

一一

一一

一一

一二

一二

一二

一二

一二

一二

一二

一三

一三

一三

一三

一三

一四

一四

一四

一四

一四

一四

一五

一五

一五

一五

一五

一五

一五

一五

一五

鉤勒葉式十四則

- 二葉俯仰 一六
- 三葉交互 一六
- 根下四葉穿插 一六
- 頂上五葉反正 一六
- 上仰正葉 一七
- 下垂正葉 一七
- 平掩正葉 一七
- 背面捲葉 一七
- 正面捲葉 一七
- 上仰折葉 一七
- 下垂折葉 一七
- 背面側葉 一七
- 頂上生蒂嫩葉 一八
- 正面側葉 一八
- 背面嫩葉 一八
- 二葉分向 一八
- 三葉交互 一八
- 四葉掩映 一八

花頭生枝點葉鉤筋式四則

- 二枝全放 一九
- 三枝花蕊反正 二〇
- 小花細蕊 二一
- 單花折枝 二二
- 雙頭折枝 二三
- 花頭短枝 二三
- 鉤勒花頭枝葉式 十二則 二四

畫菊諸法

- 大朵單花 二四
- 細瓣攢心 二五
- 碎瓣團球 二五
- 密瓣平頂 二六
- 尖瓣抱蕊 二六
- 尖瓣花頭 二七
- 香飄風外 三〇
- 色染新霜 三三
- 素心竹石 三四
- 秋耀金華 三六
- 玉盤蠟蕊 三八
- 鶴氅清粧 四〇
- 東籬佳色 四二
- 垂英初拆 四四
- 三色凌秋 四六
- 沉醉西風 四八
- 小苞纖蕊 五〇
- 香垂潭影 五二
- 晚香寒翠 五四
- 黃花朱實 五六
- 老圃秋容 五八
- 名分太液 六〇
- 坤裳正色 六二
- 黃蕊星羅 六四
- 永壽墨菊 六六
- 衰容增艷 六八

青在堂畫菊淺說

畫法源流

菊之設色（設色：敷色，着色。）多端，賦形（賦形：模擬形體。）不一，非鈎勒渲染交善（交善：都擅長。），不能寫肖（寫肖：畫得像。）也。考《宣和畫譜》，宋之黃筌、趙昌、徐熙、滕昌祐、丘慶餘、黃居寶諸名手，皆有寒菊圖。迄南宋元明，始有文人逸士，慕其幽芳（幽芳：清香，借喻高潔的品行。），寄興筆墨，不因（因：憑借，借助。）脂粉，愈見清高。故趙彝齋（趙彝齋：即南宋書畫家趙孟堅，見前注。）、李昭（李昭：字晋杰，鄞城（今山東濮縣東）人。宋代畫家，長于墨竹，又善墨花小筆，亦能山水。紹興間死于江南。見《畫繼》卷四。）、柯丹丘（柯丹丘：即柯九思（1290—1353），字敬仲，號丹丘生、五雲閣吏，台州仙居（今屬浙江）人。元代著名書畫家。）、王若木（王若木：『木』為『水』之誤。王若水即王淵，字若水，號澹軒，一號虎林逸士，浙江杭州人。元代畫家。見《圖繪寶鑒》卷五。）、盛雪篷（『雪篷』當為『蓬』。盛雪篷即盛安，字行之，號雪蓬。明代畫家，善畫梅花及萱葵竹菊。見《畫史會要》卷四。）、朱樗仙（朱樗仙：即朱銓（一作朱詮），字文衡，號樗仙，湖南長沙人。明代畫家。見《圖繪寶鑒續編》。），俱善寫墨菊，更覺傲霜凌秋之氣含之胸中，出之腕下，不在色相（色相：佛教指事物的形狀外貌，此指菊的色彩。）求之矣。予為芥子園所編定四譜，湘畹幽芳（湘畹幽芳：指蘭。屈原《離騷》：『余既滋蘭之九畹兮，又樹蕙之百畝。』），繼以淇園清節（淇園清節：指竹。《詩經·衛風·淇奥》：『瞻彼淇奥，綠竹猗猗。』），則楚騷衛風並稱君子；南枝寒蕊（南枝寒蕊：指梅花。古詩詞中習以南枝代指梅，如蘇軾《次韵蘇伯固游蜀岡送李孝博奉使嶺表》：『願及南枝謝，早隨北雁翩。』），伴以東籬晚香（東籬晚香：指菊花。因陶淵明有『采菊東籬下』句，后世因以『東籬』代指菊。），則孤山（孤山：北宋林逋隱居杭州孤山，有『梅妻鶴子』之稱。）栗里（栗里：陶淵明的故鄉。）同愛高人，真花木中之超群絕俗者。為類已備四時之氣，作譜當凌衆卉之先，不亦宜乎。

此段文字歷數自宋代直至元明之畫菊名家，然南宋是一轉折段，之前畫家以寫實為主，賦色為多，而以後之名家則以寫菊之清傲為先重其氣質，這便是我們現在來看宮廷畫家與文人畫家之區別所在。

畫菊全法

菊之爲花也，其性傲，其色佳，其香晚，畫之者，當胸具全體（全體：整體。），方能寫其幽致（幽致：幽趣，清幽的風貌。）。全體之致，花須低昂而不繁，葉須掩映而不亂，枝須穿插而不雜，根須交加而不比（比：緊挨着。），此其大略也。若進而求之，即一枝、一葉、一花、一蕊，亦須各得其致。菊雖草本，有傲霜之姿而與松並稱，則枝宜孤勁（孤勁：挺拔剛勁。），異于春花之和柔，葉宜肥潤，異于殘卉之枯槁。花與蕊，宜含放相兼（含放相兼：指兼有含苞與綻放兩種狀態。）。枝頭得偃仰（偃仰：俯仰。）之理，以全放（全放：完全綻放。）枝重宜偃，花蕊枝輕宜仰，仰者不可過直，偃者不可過垂，此言全體之法。至其花萼枝葉根株，另具畫法于後。

畫花法

花頭不同，以瓣有尖團（團：圓形。）長短稀密潤窄巨細之異，更有兩叉、三岐（岐：同『歧』。）、鋸齒、缺瓣、刺瓣、捲瓣、折瓣，變幻不一。大凡長瓣稀瓣，花平如鏡者，則有心，其心或堆金粟，或簇蜂窠（或堆金粟，或簇蜂窠：有的像堆着金黃的小米，有的叢聚成團就像蜂窩一樣。）。若細瓣短瓣四面高圓，攢（攢：聚集。）起如球者，則無心。雖花瓣各殊，衆瓣皆由蒂出。稀者，須排列，根下與蒂相連；多者，須瓣根皆由蒂發，其形自圓整可觀也。其色不過黃紫紅白淡綠諸種，中濃外淡，加以深淺間雜，則設色無窮。若用粉染，瓣筋仍宜粉鈎，在學者自能意會（意會：內心領會。）得之矣。

畫蕾蒂法

畫花須知畫蕾。花蕾或半放初放，將放未放，致（致：意態。）各不同。半放側形見蒂，嫩蕊攢心，須具全花未舒（舒：舒展，開放。）之勢。初放則翠苞始破，小瓣乍（乍：剛剛。）舒，如雀舌（雀舌：茶名，一種以嫩芽焙制的上等茶。這裏指茶葉的嫩芽。）吐香，握拳伸指。將放則萼尚含香，瓣先

露色。未放則蕊珠團碧，衆星綴枝，當各得其致爲妙。畫蕾須知生蒂，花頭雖別，其蒂皆同得疊翠多層，與衆卉昇。渾圓未放，雖係各色之花，宜苞蕾盡綠；若將放，方可少露本色（本色：各自本來的顏色。這幾句意爲：如果畫未開放之苞蕾，無論什麼種類，苞蕾都要畫成綠色；只有畫將放的花，纔可以稍微露出各自的顏色。）也。夫菊之逞姿發艷在于花，而花之蓄氣含香又在乎蕾，蕾之生枝吐瓣更在乎蒂，此理不可不知。故畫花法，更加以蕾蒂也。

畫葉法

菊葉亦有尖圓、長短、濶窄、肥瘦之不同。然五岐而四缺（五岐而四缺：菊葉多爲四缺，由五瓣小葉組成，故稱『五岐四缺』。因品種不同，也有三岐兩缺的、七岐六缺的。），最難描寫，恐葉葉相同，似乎印板（似乎印板：好像用底板印刷一樣。）。須用反正捲折法，葉面爲正，背爲反。正面之下見反葉爲折，反面之上露正葉爲捲。畫葉得此四法，加以掩映鈎筋，自不雷同而多致（多致：饒有情趣。）。更須知花頭下所襯之葉，宜肥大而色深潤，以力盡具于此。枝上新葉，宜柔嫩帶輕清之色，根下墜葉，宜蒼老帶枯焦之色。正葉色宜深，反葉色宜淡，則菊葉之全法（全法：所有的方法。）具矣。

畫根枝法

花須掩葉，葉宜掩枝。菊之根枝，先于未畫花葉時朽定（朽定：勾勒其形，以確定位置。朽，勾勒草圖。），俟花葉完後（完後：指畫完花葉後。），始爲畫出。根枝已具，再添花葉，方是花葉四面，根枝中藏也。若不先爲朽定，則生葉生枝，全無定向（定向：確定的方向。）。若不畫成添補，則偏花偏葉，俱在前邊。本枝宜勁，傍枝宜嫩，根下宜老。更要柔不似藤，勁不類刺。偃而不垂（偃而不垂：有斜卧之勢，但又不過分下垂。），有迎風向日之姿，仰而不直（仰而不直：有仰起之勢，但又不要畫得太直。），有帶露避霜之勢。花蕾枝葉，根株交善（交善：都好。），則得全菊之致矣。縱茲小技（縱茲小技：雖然這只是小技藝。），豈易言哉。

畫菊訣

時在深秋，菊稱傲霜。欲寫其致（致：意態。），筆勢昂藏（昂藏：氣度軒昂。）。中央正色，所貴者黃。春花柔艷，何敢比方（比方：比擬，相比。）。圖（圖：畫，動詞。）成紙上，如對晚香（晚香：宋代韓琦《九日小閣》：『莫嫌老圃秋容淡，且看黃花晚節香。』後因以『晚香』指菊花。）。

畫花訣

畫菊之法，瓣有尖團，花分正側，位具後先。側者半體，正則形圓。將開吐蕊，未放星攢（星攢：像許多星星圍聚在一起。）。加以蒂萼，乃生枝焉。

畫枝訣

既畫花朵，下必添枝。枝須斷缺（枝須斷缺：菊花的枝不要畫全，要有斷缺。），補葉方宜（宜：合適，適宜。）。或偃或直，或高或低。直勿過仰，偃勿太垂。偃仰得勢，花葉生姿。

畫葉訣

畫葉之法，必由枝生。五岐四缺，反正分明。葉承花下，花乃有情。稀處補枝，密處綴英（綴英：畫上花朵。）。花葉交善，方合乎根。

畫根訣

畫根之法，上應（應：呼應，照應。）枝梢。勢須蒼老，意在孤高。真不似艾（艾：艾草。），亂不似蒿（蒿：青蒿，引申為雜草。）。根下添草，掩映清標（清標：清高脫俗的風度。）。再加泉石，取致（致：意態，風致。）更饒（饒：多。）。

畫菊諸忌訣

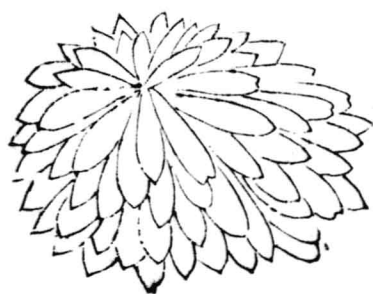
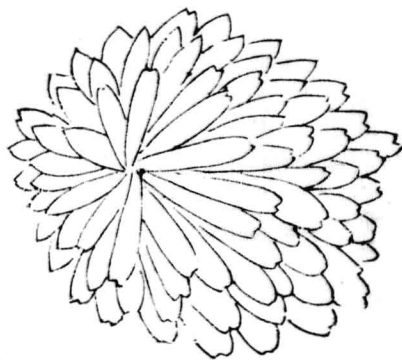
筆宜清高，最怕粗惡。葉少花多，枝強幹（幹：指菊的主幹。）弱。花不應枝，瓣不由蒂（瓣不由蒂：花瓣不像從花蒂生出。）。筆笨色枯，渾無生趣。知斯（斯：此，這。）數者，尤所深忌。

此段文字以畫菊全法、畫花法、畫蕾蒂法、畫葉法、畫根枝法分別講解菊花各部分的繪畫技巧與基本方法，另附諸四字訣要領將各部分的要點與規律簡煉點出，與畫譜中之圖例對照研習則更易體會。

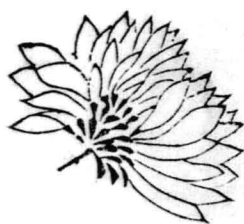
平頂長瓣花

畫花頭式

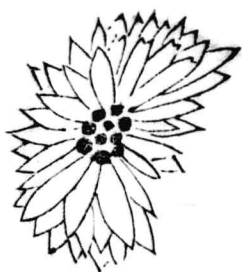
二花偃仰

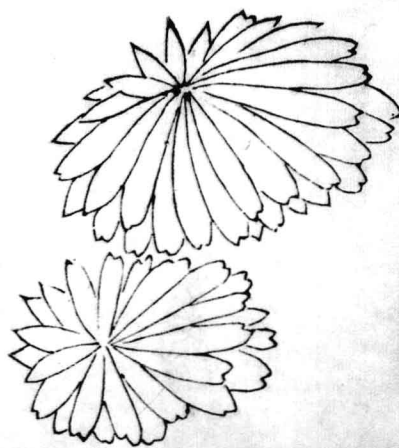
側面

背面

二花掩映

含蕊

高頂攢瓣花

全放正面

初放反側

初放正面

含蕊

將放

全放側面

花 瓣 尖 頂 攢

全放下偃

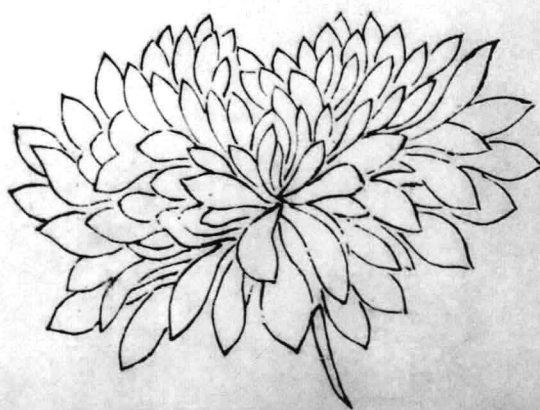
全放側面

初放

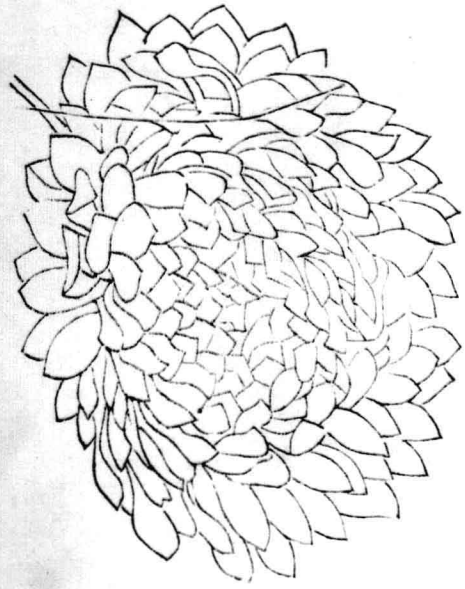
全放上仰

將放

抱心尖瓣花

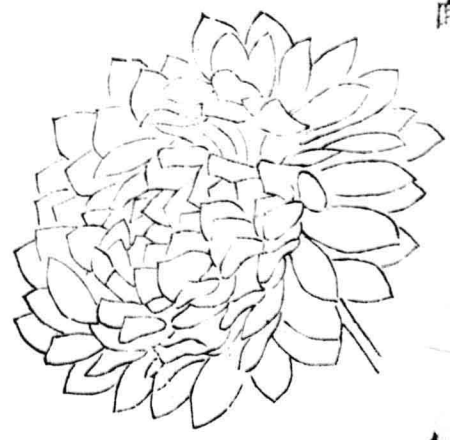
全放正面

含蕊

初放正面

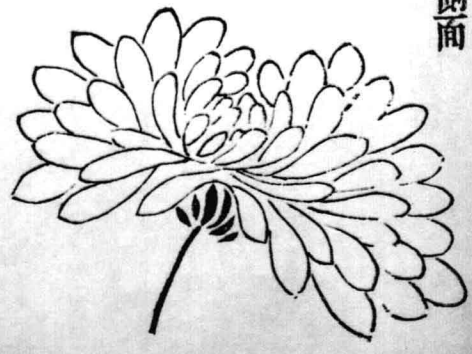

全放側面

初放側面

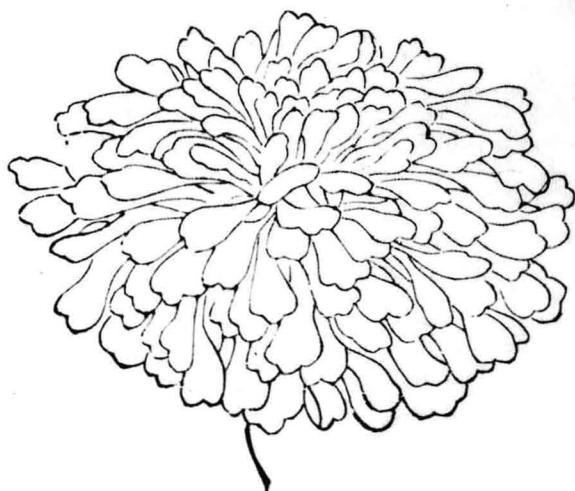

將放

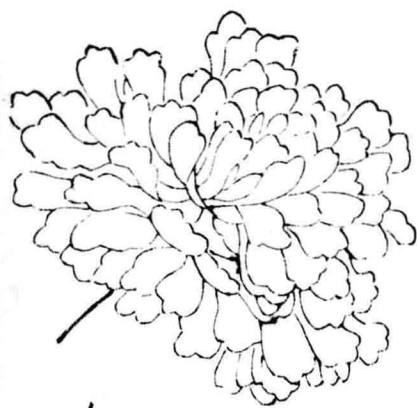

層頂亞瓣花

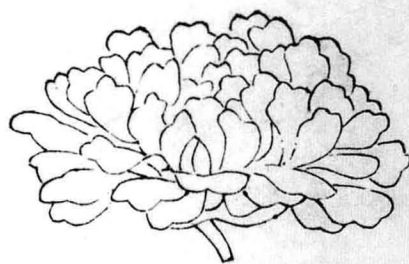
全放正面

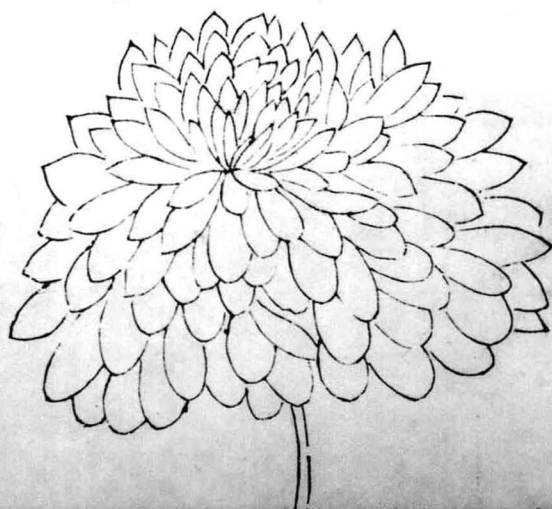
初放側面

全放側面

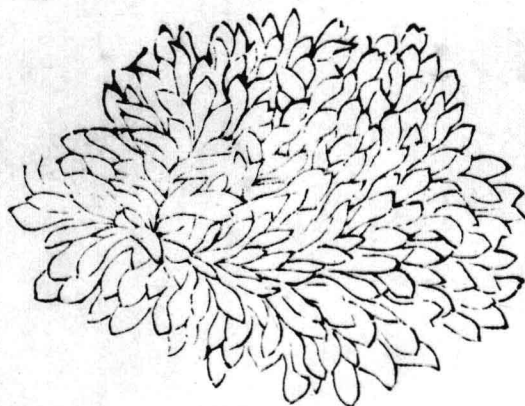

初放正面

花 瓣 細 心 攢

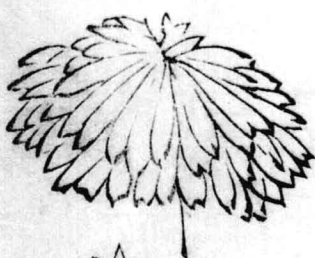
全放正面

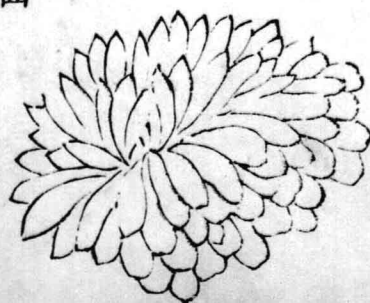
初放側面

平頂正側

平頂正面

細蕊

