

PM94/1702

三

斋

苗

翎

毛

等

卉

大

觀

署
毛

三希堂翎毛花卉畫寶大觀序

董源之論畫法曰繪畫家當以天地間自然之景物爲師則畫有神韻斯卽六法所謂因物象形隨類賦采之意也古之名畫家罔不如是如黃大癡隱於虞山則朝夕起望以觀察虞山形勢及其朝暮山容之變異因用赭石皴之一法卽所以狀虞山之景色故其畫益雄厚而有生氣蓋純得諸天然之師也畫山水如是若翎毛花卉則近在庭檻活潑潑地自更不可不師天然物五代時黃筌徐熙徐崇嗣爲翎毛花卉之大家崇嗣發明沒骨之法其領悟尤入微妙然稽諸畫傳諸家之法無不以盆花庭鳥爲臨撫品是以無論折枝雙鉤沒骨寫生無一物不生動有致也古人習畫如是之精斯其畫本中之景物所以足與天然花鳥比其生動而足爲後學之模楷也莫厘山人所編花鳥大觀自黃趙二徐邊鸞郭熙以及宋徽宗之御筆畫

院之名作下逮明清陳白陽華新羅沈石田八大山人惲正叔任薰張熊輩靡不搜羅洵無愧大觀之目繪事家得此撫習之其較古賢之必以天地間自然生物爲師者寧不事半功倍耶且備載枝叶花辦喙啄爪羽之起手入門法詳人所未詳尤爲得未曾見敢弁數語以介紹于研究六法者甲子孟秋鉤灘逸人姜友鴻敘

六
籍
同

甲子仲夏

章授

三希堂翎毛花卉大觀淺說

翎毛與木花之關係

唐宋名手。凡善花卉。必兼禽鳥。宣和畫譜所載。統曰花鳥。得四十六人。未嘗分草木也。然作圖布置。翎毛多用木花。草蟲多用草花。各以類從。已成慣例。故本編譜翎毛。而以畫木花法列其首焉。

畫木花之源流

畫花卉者。草木以嫵媚勝。木本以富麗勝。故纖枝小萼。往往草卉稱妍。若全體大觀。則木花為主。考厥畫史。唐之工花卉者。先肇端於薛稷。邊鸞。至梁廣。于錫。刀光周浟。郭乾暉。乾祐輩出。俱以花鳥著名。五代時。滕昌祐。鍾隱。黃筌父子。相繼而起。而筌尤善集諸家之長。至宋則徐熙特起一變舊法。神妙獨勝。後趙昌。邱慶餘。吳元。喻劉常等。或精傅色。或善神韻。皆名重當時。南宋以還。畫法一變。陳可久。上師徐熙。趙伯駒兄弟。新傳家法。李忠。李從訓。吳炳。馬遠等。俱以花鳥擅名。盛極一時。指難勝屈。金之龐鑄。徐榮。元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。俱稱大家。然舜舉師趙昌。王淵師黃筌。仲仁之畫。趙子昂歎為黃筌復生。亦得其心法。使

然明之沈青門。初學徐熙。趙昌。黃珍得黃筌筆意。潭志伊得徐黃之妙。殷自成步志伊後塵。溯厥淵源。大抵出自北宋。有清一代。揮格華品。亦其嗣響。蓋畫家之有黃徐。猶書家有鍾王也。今雖前朝畫本。希留人間。然新畫火傳。法意具在。學者能近參諸家之體。上窺徐黃。則工而不俗。放而不野。庶幾近焉。

畫木花之派別

畫花卉法。約有四派。上編論草花時。已略述之。第木花枝葉繁密。本幹堅勁。歷代名家。恆喜於設色外。兼施戲墨。如明時周之冕。陳淳。陸治。王問。張綱。徐渭。劉若宰。張玲。魏之璜之克。俱善墨卉。皆不事脂粉。以墨傳神。清初雪个。更用筆神妙。然此特文人寄興之筆。必有奇才逸氣。鬱結胸臆。方可放筆。否則不失之俗。即失之野耳。

木花之種類

草花種類雖繁。大要娟秀為勝。木花則形色神態異別更多。牡丹得其富麗。海棠得其妖嬈。梅得其清古。杏得其盛。桃宜穠。李宜素。薔薇宜婀娜。紫薇宜閒雅。山茶則豔奪丹砂。月桂則香生金粟。以及楊柳梧桐之清高。喬松古柏之蒼勁。姿勢既殊。風韻各別。習繪事者。先寫其形。兼得其性。則枝也。進乎道矣。

畫木花之各法

(一) 畫枝法 木本枝梗以蒼勁為勝。然須有生趣。方不如枯柴槁幹。故欲作折枝。宜先從空安放。或正或倒。或橫置。須各審勢得宜。枝下筆鋒微帶攀折之狀。不可平截。且花有四時之別。枝亦各殊。如梅之老幹宜古。嫩枝宜瘦。桃條須直上而粗肥。杏枝宜圓潤而回折。同一春花。已區以別。餘可概見。至於松柏則根節須盤錯。桐竹則枝幹須清高。學者不可不知。

(二) 畫花法 木花種類繁多。花亦各別。牡丹之瓣更多不同。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。此同一花而瓣不同者。梅杏桃李梨茶雖均五瓣。而顏色既異。其瓣形亦各宜區別。此花瓣同而形色不同者。藤本之薔薇玫瑰粉團月季藤蘿木香。其苞蒂莖葉雖同。然開時顏色各異。此花形同而色不同者。玉蘭放如蓮苞。繡球攢若梅朵。簷葡瓣同茉莉。丹桂形若山礬。或大小形殊。或春秋時別。此類似而不同者。海棠中西府之與垂絲。萼蒂須分。梅花中綠萼之與蠟梅。心瓣自異。此名同而實不同者。種種形色。驗之真花。靜觀可得。

(三) 畫葉法 木本之葉宜乎深厚。第春花之桃李棠杏。花與葉並放。亦宜柔嫩。

秋冬之葉。因耐霜雪。更宜加之深厚。然桂橘山茶。其色雖宜深厚。而葉之有陰陽向背。大抵與草花相同。故亦宜用反葉。渲染之法。正葉用綠宜深。反葉用綠宜淺。春華初生。嫩尖多紅。秋木將老。老葉先赤。嫩葉未舒。其色宜脂。敗葉欲落。其色宜赭。四時之序。着色時當注意也。至着色之後。必用鉤筋。筋之粗細。須與花形稱。筋之濃淡。須與葉色稱。尤宜斟酌。

(四) 畫蒂法 木本之蒂。隨花而別。蒂連於梗者。曰鐵梗海棠。蒂垂紅絲者。曰垂絲海棠。蒂苞蒼赭者。曰木筆。蒂綠而長。其尖則紅者。曰薔薇。蒂兼紅綠者。桃蒂紅黑者。杏蒂殷紅者。海棠。眉蒂鱗起者。山茶。長蒂多歧者。石榴。蒂色隨花之紅綠者。梅也。大凡梅杏桃李海棠之類。其花五瓣。蒂亦相同。花瓣尖者。蒂尖。圓者。蒂圓。畫花有反正。則正者見鬚。反者見蒂。亦不可不知也。

(五) 畫心法 木本之花。香由心吐。心中一點。與蒂相表裏。亦攢五小點而生鬚。鬚尖生黃蕊。惟各種花蕊。又自有別。如梅之鬚。宜清瘦。桃杏之鬚。宜豐滿。即同一梅花。而白梅更宜清瘦。紅梅略加豐滿。又須與桃杏有別。此在學者心領而神會耳。

(六) 畫根皮法 畫本花者。又當別其根與皮。此與草花特殊者也。約而舉之。梅

與蠟梅之皮宜蒼潤。杏皮宜紅。榴皮宜枯瘦。山茶皮宜清潤。紫薇皮宜光滑。柏皮宜紐。桐桃之皮宜皴而橫。松栢之皮宜皴而鱗。其露根者又須有輪囷盤鬱之勢。方為相稱。

畫果實法 木花結實。先從蒂始。桃李櫻杏。開花時葉嫩。結實時葉濃。其實之象形設色。尤須濃淡相間。至作樹石。更宜取勢下墜。方得其致。

畫翎毛法之源流

前代名流。花鳥兼善。其授受淵源。具錄於前。安事再述。惟翎毛為類繁多。唐宋以來。工繪事者。代不乏人。約而舉之。薛稷善鶴。郭乾暉兄弟善鷹鷂。邊鸞善孔雀。王凝善鸚鵡。李端善鳩。陳玘善鵲。馮君道善鶴鷄。于錫善雉。黃筌善錦雞。黃居寀善鵲。山鵲。吳元瑜善紫燕。黃鸝。范正夫善鵲。鵲。夏英善鸚鵡。僧惠崇善鷗鷺。關生善寒鴉。崔慤是悅之等。善雁。梅行思善鬬雞。李察善雞。滕昌祐善鷺。黃唐坡善野禽。陳自然善水禽。王曉善鳴禽。此皆歷代名家。或花卉中置列。或眾鳥中安排。各專一長。名垂藝苑。至禽中庶類。原難盡悉。各方畜產。又未盡同。但能因名以得其形。與性。則格物窮理。學人要務。豈僅以畫師傳載。

畫翎毛之綱要

(一) 審布置 翎毛為類繁多。遠則巢居野處。泳浦眠沙。近則穿屋賀慶。喚晴噪雪。丹青之家。往往截取花枝。安置小鳥。或顯全身。或僅見首。雖在尺幅。位置攸宜。若夫彩色錦羽。如鳳凰。丹頂華冠如鶴。霜毛健翮如鷹。則宜施於大幅。未可縮小失真。

(二) 審情勢 翎毛飛立諸式。各有不同。同一飛也。或上飛。或下飛。或浮羽拂波。或翻身飛躍。同一立也。或拳足。或展足。或舉翅搜翎。或俯首搜足。而且山禽水鳥。各方產畜不同。錦羽翠翎。四季毛色攸別。豈夫飛鳴宿食之態。嘴翅尾爪之形。均宜察其情。觀其勢。則好鳥枝頭。栩栩欲活矣。

(三) 區種類 翎毛種類。可分為二。畫法亦因之異。試述於下。

(甲) 山禽 山禽尾長。故善飛。嘴短故善鳴。山深林密。羽毛豐滿。且具五色。鸞鳳與錦雞是也。

(乙) 水鳥 水鳥尾短。故善浮沈。嘴長故搜魚蝦。性喜浴。故體多清潔。然鸛鷺腿長。鷗鳬腿短。雖屬水禽。亦須分別。況鳬雁色蒼。鷗鷺色白。鴛鴦雌者具五色。雄者同野鳬。翠鳥羽毛。翠色之中。又帶青紫。嘴爪紅如丹砂。此皆宜加區別也。

畫翎毛之各法

(一) 用筆次第法 凡畫鳥者。先從嘴之上。膀一長筆起。次補完上膀。再畫下膀。一長筆。又次補完下膀。再點睛。須對嘴之呀口處為準。次乃畫頭與腦。又次畫背上披蓑毛及翅膊。再畫胸并肚子至尾。末後補腿。椿及爪。

(二) 畫全身法 鳥之飛也。振翅而舒翮。宜有輕捷之勢。鳴也。昂首而開口。宜有和鳴之趣。歇枝在安其足。穩踏不驚。欲飛先動其尾。昂藏作勢。或垂翅而待浴。或跳枝而不停。衆鳥狀態。略具乎此。以意求之。滿懷皆生意矣。

(三) 點睛法 傳神之法。全在點睛。點睛得法。則飲者如欲下。食者如欲爭。怒者如欲鬪。喜者如欲鳴。雙睫有顧盼之情。上下有審觀之勢。神態活現。形采如真。此正如人之寫真。全在雙睛。否則毛羽雖美。亦博物院內之標本而已。

(四) 畫宿鳥法 飛鳴飲啄。鳥之常態。略具矣。然尚有宿之狀。枝頭冷露。明月蘆花。亦夜景中點綴品也。惟畫鳥宿之法。必須瞑目其尾。又自下掩上。嘴則插入翼中。足則藏於毛腿。古語有之曰。雞宿必上距。即縮其足之謂。鴨宿必下嘴。即以喙插翼之謂。雖言雞鴨。而衆鳥之理具矣。

三希堂翎毛花卉畫寶目錄

●卷一

章一山題詞

畫花木之源流

翎毛與木花之關係

畫木花之派別

畫木花之各法說

一枝說

二花說

三葉說

四蒂說

五心說

六根皮說

七果實說

畫翎毛之源流

畫翎毛之綱要

一 審布置

二 審情勢

三 區種類 甲山禽
乙水鳥

畫翎毛之各法說

一 用筆次第

二 全身

三 點睛

四 宿鳥

花蕊花朵畫法三十五式

花枝起手法七式

畫鳥起手法二十一式

鳥禽飛立法二十一式

胡日從

松道人

任伯年

杏芬女士

徐鴻逵

汪琬

汪筱棠

張熊

吳嘉猷

高聳公

陸廉夫

鑄錯生

胡邦卿

劉海粟

張聿光

石熾君

慕琴丁

卷二

七子山

長安邊

一一 一二五三三一 一一二一二一一
幅

宋徽宗

八大山人

劉子和

魯治

文長徐渭

叔要黃筌

趙孟堅

少谷周之冕

周服卿

楊仲子

趙珣

新羅山人岳

祿名湯樂民

潘椒石

舒浩

鐵梅胡璋

一一一一一一一一一六三二二

胡少健
 宋石年
 王治梅
 湘茶老人
 敬伯趙希
 鶴年蔣壽
 棟山徐遠
 阜長任薰
 小倉徐祥
 俞禮
 朱小尊
 紫陽山氏
 秋言王禮
 孫子書
 杏芬女士
 周華女士

一 一 一 二 一 二 二 六 一 一 二 一 一 二 二 二

