

九思齋主

辑选

三希堂畫寶

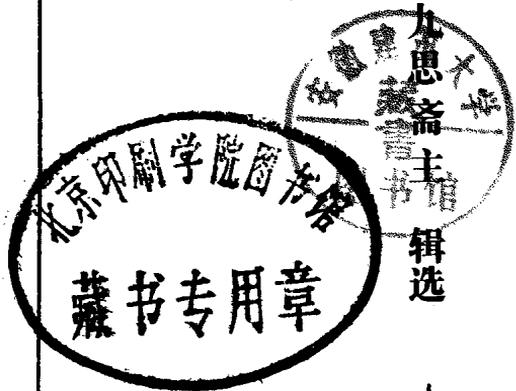
草虫花卉
石谱

1127584 J212.1
93-127
3

三希堂画宝

草虫花卉
石谱

中国青年出版社

(京)新登字 083号

图书在版编目(CIP)数据

三希堂画宝·草虫花卉石谱/九思斋主编选. —北

京: 中国青年出版社, 1994. 2

ISBN 7-5006-1584-1

I. 三… II. 九… III. ①花鸟画: 中国画—中国画—

中国—画册②中国画: 花鸟画—中国—画册③花鸟画

—中国—技法(美术)④中国画: 花鸟画—技法(美术)

IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第00275号

出版发行者: 中国青年出版社

社址: 北京东四12条21号 邮政编码 100708

印刷者: 中国青年出版社印刷厂印刷

850×1168 1/32 19.25印张 2插页

1994年2月北京第一版 1994年2月北京第一次

印刷

定价: 十八元六角

三希堂草虫

花卉大觀

山麓
題

三希堂草蟲花卉畫寶大觀序

丹青之妙貴能以寶物爲師昔人謂郭忠恕畫宮觀屋宇上折下算其屬藁與大匠之度地布屋同一法門故所成畫多庭宇深沉井然有次又謂董源居金陵日夕坐對建康山觀察山勢故其所畫坡脚悉本建康山形勢下多碎石剝爲麻皮皴一法蓋必如是之因物體察能自得師則其作品方於氣韻實境均有所至夫作宮觀山水尙必如是則草卉一門更可知良以草蟲之爲狀天機活潑全在飛躍之生動故尤不可不以寶物爲師羅大經畫訣稱曾雲巢畫草虫先籠取諸蟲而辨察其姿勢窮晝夜不厭棄猶恐其神氣之不適于自然復自春至秋就花塢草地間諦觀之而後一蜂一蝶一鳴蜩一促織之天機無不盡在心目中而後落筆鋪紙始盡得其嚶嚶趨趨之真趣由是以推可見草蟲之難尤甚於他種畫法也惟同一草卉墨

卉較設色尤難蓋設色者能以彩色形容其生動而純用水墨則僅以墨之深淺濃淡傳神故尤不易着筆自明沈啓南以外當以陳白陽先生爲最着迨及遜清作者更輩出葉氏斯編搜尋斯遍皴生甚嘉其心詣之難及爰爲略述草卉法門如是林畏廬敘於九思齋

鏡香齋方

楊雪瑤書

三希堂草蟲花卉大觀淺說

草蟲與草花之關係

宣和畫譜。凡專工草蟲者。附於蔬果內。自後人以草蟲點綴。宜於草花。因有合草花與草蟲為一譜者。蓋各以類從也。雖其間玉梅寒蝶。疏柳秋蟬。未可過事區別。然草蟲之緣枝墜葉。究附屬於草花特多。故欲畫草蟲。當自研究草本花卉始。

畫草花之源流

前人論花卉。未分草與木。即譜葦芳。亦維編月令。所以唐宋以來。凡工花卉。自善蟲禽。且未嘗區別草木。譜其源流。何能分晰。然草本之秋容春色。品類滋多。或未秋先零。或逢春再發。論其性質。自與木花之經耐霜雪者。迥然不同。往往取勝嫵媚。比況美人。籬落水邊。別饒逸趣。考厥繪事。大抵始於于錫梁。廣郭乾暉。滕昌祐。盛於黃筌父子。至徐熙。趙昌輩出。其後各有師承。元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。明之林良。呂紀。邊文進。清之鄒一桂。馬扶義。皆名重一代。若論取法。當以黃筌。徐熙為正。雖筌則待詔集中。所見多奇花怪石。熙為江南處士。取勝在

野卉汀花耳目不同體製遂異然其學繼古人法傳後世則一而已矣學者能上究黃徐師其骨格旁求諸體助以風神庶幾工而不俗放而不野至於青藤雪个之畫不過才人畸士意興所致偶爾放筆倘初學喜其簡易貌擬高古則墮入野狐禪矣。

畫草花法之派別

(一) 鈎染法 此黃筌法也。後世多學之若元趙子昂王若水明呂紀最稱好手。周之冕略兼徐氏法。所謂鈎花點葉是也。

(二) 設骨法 向來畫花者多以色暈而成自徐熙始。落墨寫其枝葉蕊萼然後傅色。其子崇嗣又創設骨法。其法不鈎外匡。只用顏色隨意點染。王勤中始法徐氏。學者多宗之。而黃筌一派遂少。至劉常染色。又不以丹粉傅襯調勻顏色。深淺一染而就。

(三) 墨筆點染法 自殷仲容不施脂粉。只以墨筆點染色。具深淺。自分向背。前代文人寄興。往往善此。

(四) 白描法 不用墨着。只以白梅。其法始於陳常之用飛白筆作花本。至僧布白趙孟堅。遂用雙鈎白描法。

畫草花之綱要

(一) 種類 草花種類滋多。姿態亦別。大抵芍藥宜富麗。麗春宜姣艷。蓮花宜亭亭欲語。西番蓮凌霄花。宜裊裊生姿。蝴蝶萱花宜挺秀。秋葵蜀葵宜雅潔。秋海棠美人蕉。宜於牆陰。白蘋紅蓼。宜於秋水。金絲荷葉。宜於石上。雞冠鳳仙。雁來紅。宜於庭階。略舉數種。已具梗概。瓜蒌之屬。與此類似者。亦附入焉。蘭菊畫法。另詳專編。茲不贅入。

(二) 布置 畫花卉者。大要曰枝曰花曰葉。而全局布置。當以得勢為主。枝得勢。雖縈紆高下。氣脉仍是貫串。花得勢。雖參差向背不同。而各自條暢。葉得勢。雖疏密交錯而不繁亂。蓋其中有畫理焉。故葉分濃淡。要與花相掩映。花分向背。要與枝相連絡。枝分偃仰。要與根相應接。至於點綴草蟲。或隱或顯。亦須各得其安。此則布局之時。當預籌取勢。然後着色。象其形采。渲染得其神氣。尺幅之中。一氣呵成。便有一種生動氣象。惟取勢之法。又甚活潑。必須上求古法。更參花草真形。庶臨風承露帶雨。迎曦請姿態。躍躍在紙上矣。

畫草花之各法

(一) 畫枝法 草花枝莖。以纖秀取勝。其勢不出上插下垂橫倚三項。上插宜有

情不宜直擺下垂。宜生動不宜拖倦。橫倚宜交搭不宜平擡。此為入手最要之勢。然三勢之中。又有分歧交插回折三法。分歧須有高低向背勢。則不致又字分頭。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。則不致三字盤曲。得此諸法。方不失纖秀本相。

(二) 畫花法。畫花卉者。以花為主。花若未稱。雖枝葉佳妙。總難動目。今述各種畫法於左。

(甲) 姿態。單花姿態。輕盈為主。其仰也不可太直。須有嬌柔之態。其俯也亦不可太低。須有翩翩之姿。其比偶也。須有參差。其叢集也。須戒雷同。故各種花頭。不論大小。當分高低向背。使偃仰得宜。反正互見。

(乙) 着色。着色之法。須分已開未開。未開內瓣色深。已開外瓣色淡。同一花而色不同也。已殘者色褪。正放者色鮮。未放者色淡。同一本而色不同也。凡一切色不可皆濃。必須間以淡色。濃淡相間。則濃處愈顯光艷。黃色之花。更宜輕淺。白色用粉傅者。以淡綠分染。不用粉者。以淡綠外染。則花之白色逼出。着色花頭。在絹上鈎匡。有傅粉染粉鈎粉襯粉諸法。若紙上別有蘸色點粉法。及用色點染法。皆須深淺得宜。若全用水墨。如兼五色。

則文人寄興之筆亦自別饒風韻

(三) 畫葉法 草花之葉宜乎柔嫩迎風帶露葉之勢也。然葉之風露無從繪出。因有反葉折葉掩葉三法。反葉者衆葉皆正此葉獨反。凡葉細而多者宜間用之。如鈎藤花等是也。折葉者衆葉皆直此葉獨折。凡葉長者宜間用之。蘭萱是也。掩葉者衆葉皆全此葉獨掩。凡葉歧亞者宜間用之。芍藥與菊是也。至於染色之法。正葉宜青。反葉宜綠。中帶粉。秋海棠反葉宜紅。渲染之後。必須鉤筋。若用墨點。則正葉宜深。反葉宜淡。

(四) 畫蒂法 凡花卉無論草本與木本。俱由蒂而生。莖。莖包葉。葉吐瓣。第草花種類既繁。蒂亦各異。芍藥秋葵。蒂內同有苞也。然秋葵內苞綠。外苞蒼。芍藥內苞綠。外苞黃。則着色又各不同。秋海棠總苞分莖而無蒂。夜合萱花以瓣根即蒂。餘如瓣多者蒂多。瓣五者蒂亦有五。有有苞而無蒂者。有有蒂而無苞者。有苞蒂俱全者。種種形色。筆難盡述。要在會心者。或觀圖畫。或驗真花。隨時審察耳。至畫花時。正面露心。不露蒂。背面則隱枝露全蒂。而不露心。側面則露半蒂半心。此理之不可易者。

(五) 畫心法 各花之心。俱由蒂生。此草木本皆同也。惟草花之心。又各不同。試

觀蘭苞淺紅。蕙苞淡綠。蘭蕙心俱紅白相間。芍藥心雜於瓣根。蓮花心淡而微黃。秋海棠止一大圓心。夜合山丹萱花玉簪花六瓣。鬚亦六莖有蕊。若根中別挺生一根。則無蕊。蓋心之不同如此。至於菊花種類更繁。有有心。有無心。其形色淺深多寡。異處尤多。畫心時更宜細辨者也。

畫草蟲之源流

考之唐宋。凡善花卉。必工翎毛。或及草蟲。雖不能另譜源流。而名手代出。亦獨著稱。吳趙不興。誤筆成蠅。固為昆蟲入畫之濫觴。其後如陳之顧野玉。五代之唐垓。宋之郭元芳。李延之。僧居寧。皆以專工草蟲名。而滕王嬰善蛟蝶。滕昌祐。徐崇嗣。秦友諒。謝邦顯。善蜂蝶。尤稱專家。故徐熙。趙昌。曾達。臣趙文淑。暨金之李漢卿。明之陸元厚。王乾。韓方。朱先。俱為花卉中兼善草蟲作手。而草蟲一類。遂為春花秋卉之點綴品矣。

畫草蟲之派別

(一) 設色點染法 凡畫草蟲。多用點染。與翎毛重鉤勒不同。宋趙昌。郭守昌。設色為之。飛躍若生。形神兼得。

(二) 墨筆點染法 滕昌祐畫法。花果則寫丹青。草蟲則寫以墨。其為蟬蝶。謂之

點畫者是也。又有邱慶餘其寫草蟲獨以墨之深淺映發點分黑白形似得真。

畫草蟲之綱要

(一) 審情狀 詩三百篇所載。如斯螽莎雞阜螽草蟲之類。曰動股曰振翅曰起翅。曰啞啞。其飛翻鳴躍之勢。可云善狀。詩有之。畫亦宜然。蓋飛者翅展翻者翅折鳴者如振羽切股有啞啞之聲。躍者如挺身翹足有起起之狀。摩其形色得其神勢。自栩栩有生意矣。

(二) 審位置 草蟲之於花草間也。或迎風飲露。或尋豔采香。全在審其位置。有宜隱藏者。有宜顯露者。務使各得其安。不似贅瘤。而後枝墜欲搖。翅揚欲動。如香可采。如股有聲。葉底花間。真有不脫不黏之妙。

(三) 審時令 花草有春秋。草蟲之色。亦隨時變。草木茂盛。則色全綠。草木黃落。色亦漸蒼。此驗之真形而得者。即如黑蝶。安於春花者。宜翅柔肚大。後翅尾肥。以初變故也。安於秋花者。宜翅勁肚瘦。而翅尾長。以其將老故也。舉此數種。餘可類推。是在學者熟察之。

畫草蟲之類別

(一) 畫百蟲法 草蟲多長短六足。雖大小各異。不同大要。夏秋獨多。宋梅聖俞詩曰。行者勢若去。飛者翻若逐。拒者如舉臂。鳴者如動腹。躍者超其股。顧者注其目。審乎此。形意俱足矣。

(二) 畫蛺蝶法 蝶有大小四翅。有目有嘴。有雙鬚。而畫蝶之法。首先畫翅。翅之形色。變化多端。太致以粉墨黃三色為正。朝飛翅宜向上。夜宿翅宜倒懸。翅飛則身半露。翅立而身始全。蓋翅為全體之神采也。嘴在雙鬚之間。飛則拳而成圈。止則伸長。入花吸心。若黑蝶翅大而後拖長尾。與常蝶微有區別。

(三) 畫螳螂法 凡畫螳螂。須得威嚴之狀。其攫物也。雙眸欲吞。一鼓作勢。極愈饒。極機警。又極威猛。具此情形。方為曲肖。

附畫魚法

魚雖水族。與草蟲不同。然依蒲戲藻。唼影銜花。亦白蘋紅蓼間。點綴品也。攷之畫史。劉永年兼善蟲魚。其後袁義。趙叔儼。楊暉。趙克寬。俱以畫魚著名。蓋畫魚之法。首重活潑。有涵泳唼嚼之態。避影如驚。唼花欲吐。浮沈行藻。蕩漾清流。得其神。不徒肖其狀。乃為真趣。否則雖寫溪澗中。不異碁俎上耳。

三希堂草蟲花卉畫寶目錄

●卷一

楊雪瑤女士題詞

草蟲與草花之關係

畫草花之派別

一 鈎染

二 沒骨

三 墨筆點染

四 白描

畫草花之綱要

一 種類

二 布置

畫草花之各法說

一 畫枝說

二 畫花說
甲 姿態
乙 着色

三 畫葉說

- 四 畫滄說
- 五 畫心說
- 畫草蟲之源流
- 畫草蟲之派別
- 一 設色點染
- 二 墨筆點染
- 畫草蟲之綱要
- 一 審情狀
- 二 審位置
- 三 審時令
- 畫草蟲之類別
- 一 百蟲法
- 二 蛺蝶法
- 三 螳螂法
- 附 畫魚法
- 花頭四五瓣畫法六式