

芥子園畫傳彩色重印版

清·宇內諸名家合訂

芥子園

畫傳

蘭竹梅菊

井子園地圖

井子園

井
子
園

井
子
園

井
子
園

井
子
園

井
子
園

井
子
園

井
子
園

井
子
園

清·宇內諸名家合訂

芥子園畫傳集

蘭竹梅菊

訂合名家諸名宇

畫傳二集

繡水王

司庚實
直

艸
節摹古

蘭譜
梅譜

竹譜
鞠譜

金陵芥子園重鑄

《芥子園畫傳》蘭竹梅菊譜重印序

王伯敏

《芥子園畫傳》是我國自十七世紀下半葉以來影響至深的一部繪畫教科書。它使不少初學繪畫者受到了切切實實的教益。

《芥子園畫傳》，俗稱「芥子園畫譜」，簡稱「芥子園」，先後編印出版共四集。

《芥子園畫傳》初集，有「畫學淺說」，「樹譜」，「山石譜」，「人物屋宇譜」，「摹仿名家畫譜」等五卷。秀水王概（安節）編集，前有戲曲家李漁序。刊於康熙十八年，歲次己未，即公元一六七九年。

《芥子園畫傳》二集，分「蘭譜」，「竹譜」，「梅譜」和「菊譜」。這四譜的編成，主要工作雖然由王概及其兩弟王蓍和王臬負責，但也得到了諸昇，王蘊兩位畫家的力助。一集刊於康熙四十年，歲次辛巳，即公元一七〇一年。時隔八十多年後，至乾隆四十七年，歲次壬寅，即公元一七八二年，又由「金闡書業堂重鐫」，世稱「壬寅金闡本」。我的書樓，藏有「壬寅」這個本子，而且還是一部試印本，內尚有多字未刻而呈黑方塊；又多數畫頁的刷印，正在定版套試；個別畫頁，還見有刻

工手描的彩色筆迹。作為版本研究，自然非常難得。「壬寅金闈本」發行時，由於刻印兩者均「不遜」康熙辛巳本，所以「暢銷大江南北」，曾使書商「獲利至厚」。到了嘉慶五年，歲次庚申，即公元一八〇〇年，這部二集，又由「芥子園煥記重鐫」，由於印數多，成爲有清一代的「通行本」。現在由福建美術出版社重印出版的這部「蘭」「竹」「梅」「菊」譜，就是根據嘉慶的這部「通行本」來印制的。經細細校閱，內有數頁，刻印雖不及乾隆「壬寅金闈本」之精，但是，總的看來，這個本子，仍有它的特色，甚至有些刷印，「操帚自然，點染生韵」，竟有勝於「壬寅」本者。過去有人評嘉慶「通行本」有「異趣」，不無道理。

《芥子園畫傳》三集，與二集的編印，幾乎同一時期。三集分「花卉草蟲譜」和「花卉翎毛譜」。編繪之時，王概之外，其弟王蓍出力較多。當時因爲乏資，印數較少。至於四集，內容爲人物，與二、三集初印本的刻印時間，相距百余年之久，事實上與「芥子園」的主人已無關係，所以向有「僞托」之說，這裏就不加詳述了。四集刊於嘉慶二十三年，歲次戊寅，即公元一八一八年，後來四集有翻印本，更是庸俗不堪，遠不能與前三集媲美了。

《芥子園畫傳》前三集，王概參考明末李流的畫本增輯而成。李本原四十三頁，王本增至一百三十二頁。畫傳的三個集子之所以問世，一是王概兄弟等不辭辛勞，夜以繼日的編繪；二是刻工精心操刀，印工認真操帚；三是李漁及其女婿沈因伯的熱心資助。畫譜為水印木刻，是我國繼明末《十竹齋書畫譜》之後又一部彩色精印的畫冊。這部畫冊，不僅給讀者以欣賞，還給初學者以入門的引導。自其出版以來，迄今三百年左右，誠如雄州余椿所說，該譜「雖按古法，實出新裁」，「使學者如獲暗室一燈，大有裨於後進」，因此，「紙貴三都」，在藝林中廣而流播。近代畫家如齊白石，黃賓虹，溥心畬，以至徐悲鴻，刘海粟及潘天壽等，無不以《芥子園畫傳》為學畫的啓蒙讀物。便是我在少時，也曾手捧一冊，讀之又讀。不過我初見的本子，并非彩色的水印木刻本，却是印刷不佳的單色石印本，及到就學於上海美專，我所見到的也還是光緒十年鴻文書局的翻印本。事實上，《芥子園畫傳》的水印木刻本，到了清末，市肆脫銷，所以很少有人能見到這部畫譜的「廬山真面目」。

《芥子園畫傳》既有「學畫淺說」，又有各種畫法的分解，更有大量可供臨寫

的範本，確是近古繪畫教本的代表作。若作為藝術品來欣賞，這又是具有東方藝術特色的彩色套印的版畫冊。畫傳從繪刻到刷印，認真非凡，誠如「合集例言」所說：畫譜「加意鏤鏤，覃心渲染。間有握管所未及所，提刀者及之；提刀所未及者，操帚者及之。以致一幅之色。分別後先凡數十板。有積至踰尺者，一板之工，分別輕重，凡數十次，有印至移時者」，足見繪、刻、印三者，重輕斟酌盡善，配合相宜。盡管時代的發展，繪畫藝術的不斷提高，新的美術教本也不斷出版，但是，作為對一種歷史文化的回顧，對傳統繪畫學習的借鑒，這部數百年前精心策劃並精印的繪畫教本，仍有着重印的必要。

《芥子園畫傳》的編纂，描繪，刻印之地是在南京的「芥子園」，故是書此命名。芥子園是李漁的別墅，李氏曾自云：「金陵別業，地止一丘，故名芥子」。想不到這個「一丘」之地，居然成為一部深有影響的美術教科書的發源地。際此這部畫傳的二集，即蘭、竹、梅、菊譜將重印出版，自為我國書林佳音，茲承出版社編輯委我以序，故撰千余字，無非為這部重印本作一注解而已。一九九六年三月十二日於杭州西湖畔之半唐齋。

畫傳合編序

鄉也余為芥子園摹撫
畫傳初編成而沈子因
伯持政於其外舅李先

生豎翁翁卷疴吳山拍

案狃喜曰余以懿祿高

攬城艸舉凡湖山之納
光景而涵煙霏朝夕陰

晴瘦態不測自憾未能

叱毫就墨者得是足傳

我心矣今知之磨世餘

穉翁旣達此芥子園筆

三易主而星編遐通事

賤如故即荷子園如敝

信哉善以人傳人傳而

地與俱傳矣且復窩肉

晴老盡跂首津向方二

編多否沈子因伯画

其翁婿藏弃花卉蟲鳥

名雋諸作弗若牛腰俾

余暨家章 司直 雨弟經

營彫寫余嘆其不擅鄙

野妙字尤繩文數十年

未初終多間多鬚髮白

蟲海相多重經舊抄有

足無考證為編空而仍

標曰序子園墨傳壹若

廣陵羅長源泌著移史

未不曰盧陵移史而曰

西湖勝史志以屬陳卧

子吳湖上謁子習尚功

有所歸了編中譜得蘭

行棋局以馬步編漫譜

得山花阻卉以及草蟲

翎羽之屬為後編凡當

馬首載力諸說雖余諸