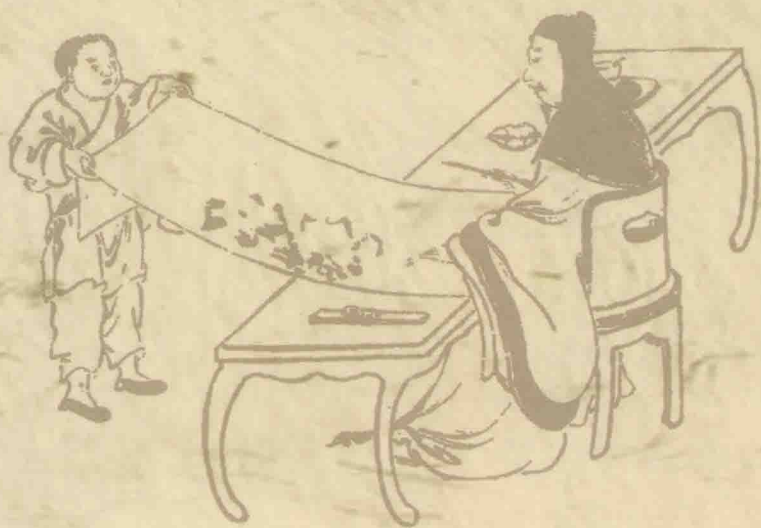

《芥子園畫傳》研究

馮曉林 著

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

www.nnup.com

东北师范大学出版社

《芥子园画传》研究

冯晓林 著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

《芥子园画传》研究 / 冯晓林著. — 长春: 东北师范大学出版社, 2018. 3

ISBN 978 - 7 - 5681 - 4277 - 9

I. ①芥… II. ①冯… III. ①《芥子园画传》- 研究
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 053473 号

□ 策划编辑: 何 云

□ 责任编辑: 何 云

□ 封面设计: 卢双龙

□ 责任校对: 于天娇

□ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行

长春净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

电话: 0431 - 84568138

传真: 0431 - 84691969

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdchs@mail.jl.cn

北京世纪鸿文制版技术有限公司制版

北京一鑫印务有限公司印装

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

封面尺寸: 170mm × 253mm 印张: 18.75 字数: 357 千

定价: 52.50 元

目 录

绪论：《芥子园画传》的产生	1
1. 社会经济文化条件	1
2. 印刷技术的进步	2
第一章 《芥子园画传》编辑工作清单	5
(一) 李渔翁婿的意义	5
1. 李渔工作清单	5
(1) 提供出版平台：芥子园	6
(2) 撰写开篇《序》文（巢临本人美版第一集序一）	6
(3) 确定出版技术方式	7
(4) 题写设色后记（巢临本人美版第一集三七页）	7
2. 沈心友工作清单	7
(1) 策划出版项目，委托主编	7
(2) 出版投资人：确定出版方式，主持印制	8
(3) 设计编写出版体例和技术要求	9
(4) 撰写序跋记识文	9
(5) 题诗作品	10
(二) 王氏三昆仲的贡献	10
1. 王概工作清单	11
(1) 受委托主编初集，确立画传的结构模式	11
(2) 编写初集所有文本	11
(3) 编选、临绘初集插图、图例	12
(4) 审定二（三）集	12
(5) 撰写序跋记识文	13
(6) 作品题诗	13
2. 王蓍工作清单	13
(1) 编写二集前后编各卷“画学浅说”	14
(2) 鉴正、删补、编定二集前编《兰竹梅菊》	14

(3) 编辑二集后编《花卉翎毛》	15
(4) 摹绘后编图例	15
(5) 撰写各卷序跋记文	16
(6) 作品题诗	16
3. 王臬工作清单	17
(1) 助理主编二、三集	17
(2) 摹稿和印制, 部分选稿	17
(3) 撰写序跋记文	18
(4) 作品题诗	18
(三) 诸、王二先生的作用	18
1. 诸昇工作清单	18
(1) 襄助二集编辑事务	19
(2) 编选摹绘兰竹二谱插图、图稿	19
(3) 撰写序跋记文	19
2. 王质工作清单	20
(1) 襄助二集编辑事务	20
(2) 编选摹绘梅菊二谱插图、图稿	20
(3) 撰写序跋记文, 理论阐述	21
(四) 撰写序跋记文	21
1. 钱陆燦	21
2. 陈扶摇	21
3. 余椿	21
4. 王泽弘	21
(五) 嘉庆本坊间书商所作工作	22
1. 将二集前、后编变为二、三集	22
2. 编辑第四集, 合成全四集	22
(六) 巢勋师生的工作与巢版的形成	23
1. 张熊工作清单	23
(1) 提供样本, 倡议选题	23
(2) 张熊的作品	24
(3) 张益卿的促进作用	24
2. 巢勋工作清单	24
(1) 重编前三集	25

(2) 新编第四集	26
(3) 撰写序跋记文	27
(4) 增补序跋记文	27
(5) 巢勋作品	29
(6) 采用石印技术	30
(七) 胡佩衡与人民美术出版社影印版	31
第二章:《芥子园画传》的版本流变	33
一、康熙王概套色原本	34
(一)《芥子园画传》初集	35
1. 李流芳的旧稿及其作用	35
2. 李渔翁婿的贡献	35
(1) 确定了选题的版本方向	36
(2) 提供了形成版本的技术条件	37
(3) 确定了初集的版本形态	39
3. 王概主编初集的版本	40
(1) 李渔原序(印刷体大字)	41
(2) 青在堂画学浅说:	41
(3) 画法插图:	42
(4) 摹仿各家画谱四十幅全图:	45
4. 初集版本的形态	48
(1) 原刻本	52
(2) 翻刻本	53
(二)《芥子园画传》二集的版本	55
1. 沈心友主持出版第二集	55
2. 王蓍、王昶主编	56
3. 二集前编《兰竹梅菊》谱	56
(1)《兰谱》的内容结构	59
(2)《竹谱》的内容结构	61
(3)《梅谱》的内容结构	64
(4)《菊谱》的内容结构:	66
4. 二集后编《花卉翎毛》谱	68
(1) 草虫花卉谱	70
(2) 翎毛花卉谱	73

5. 王概审定二集版本的形态	77
(1) 二集的册、集、卷	77
(2) 二集版本的技术要求	80
(3) 二集的版本	81
(三) “合集” 的版本	82
1. 沈心友的《画传合集例言》	83
(1) “合集” 的内容	85
(2) “合集” 的技术要求	85
(3) 四集全本的设计预案	86
2. 王概的《画传合编序》	87
3. “合集” 版本的形态	89
二、嘉庆坊本	90
1. 将二集前后编变为二、三集,	91
2. 编辑第四集, 合成全四集版本形态	92
3. 关于坊间书商所作工作的评价	94
(1) 不学无术胡删乱改	95
(2) 为追选题杂凑四集	95
(3) 第四集《人物谱》纯粹由书坊所作是伪书。	97
三、光绪巢勋石印本	99
(一) 张熊与巢勋临本	99
1. 张熊提供了巢勋临本的最早康熙王概本初、二、三集样本	99
2. 张益卿确定了石印版方式	100
(二) 巢勋版的构成	100
1. 重摹前三集	100
(1) 第一集《山水》的内容结构	101
(2) 第二集《兰竹梅菊》的内容结构	106
(3) 第三集《花卉翎毛》的内容结构	113
(4) 前三集的版本	121
2. 《芥子园画谱》的版本	121
3. 重编第四集	124
第四集《人物》的内容结构	125
(1) 关于前置序文	126
(2) 增补纂辑历代名家论画	127

(3) 其辑名家传神秘诀有:	128
(4) 丁皋《写真秘诀》全文保留	128
(5) 其摹仿名家作品	128
(6) 删除了坊本末附李渔辑《芥子园图章会纂目录》一篇	132
(7) 按前三集体例增补《增广名家画谱》一卷	132
5、新编第四集的版本	135
(1) 形成完整四集全本	136
(2) 采用石印技术	136
(3) 关于《芥子园画传》木版与石印的评价	138
6、巢版全四集的版本形态	139
四、关于胶版影印的版本	140
胡佩衡与人民美术出版社影印版	141
日本的《芥子园画谱》版本	144
第三章:《芥子园画传》的学术渊源和画学旨趣	145
(一) 吴门画派的宗旨及其影响	148
(二) 李流芳的画学流派和思想	150
1. 李流芳的艺术生涯	150
2. 李流芳的绘画美学思想	151
(三) 李渔翁婿的绘画审美取向和画谱观	154
1. 李渔与画谱	154
(1) 家学渊源:	157
(2) 画谱观	157
(3) 卧游情怀	158
(4) 文人自画	160
2. 沈心友的画学思想与画谱观	161
(1) 生平事迹	161
(2) 画谱观	162
(3) 画学观	164
(四) 王氏仲昆的画学思想和画谱观	165
1. 王概的画学渊源和绘画思想	165
(1) 生平事迹	165
(2) 绘画成就	166
(3) 艺术生涯	167

(4) 画学渊源	170
(5) 画学思想	171
2. 王蓍的画谱观与画学观	182
(1) 画山水得黄公望笔意	182
(2) 画谱的结构观	184
(3) 各卷“画学浅说”阐述画学渊源	185
(4) 绘画观念	185
(五) 诸、王二先生的文人画学观念	187
1. 诸昇论画兰竹	188
2. 王质论画梅菊	193
3. 其他序跋记文中的画学思想	194
(1) 钱陆燦“真宰”论	194
(2) 陈扶摇画谱观	196
(3) 余椿的绘画观	197
(4) 王泽弘的绘画观	198
(六) 嘉庆坊本所表达的绘画观念	199
(七) 张熊巢勋师生的画学宗旨	200
1. 张熊的海派画风及其影响	200
(1) 张熊的画学渊源	200
(2) 张熊的画谱观	206
2. 巢勋编辑画传的指导思想	206
(1) 海派的指导思想	207
(2) 画谱观	207
(八) 其他序跋记文所表现的画学精神	209
1. 何鏞的画学思想	209
(1) 画谱观	210
(2) 绘画养生论	212
(3) 画学观	217
2. 谢昌年的画学观念	218
(1) 关于版本	218
(2) 关于画谱	218
(3) 绘画作用	219
3. 张鸣珂的画学观点	219
(1) 生平事迹及学术	219

(2) 书画活动	220
(3) 画学观点	222
4. 黄协坝的画学观点	223
(1) 生平及学术活动	223
(2) 关于石印与出版	225
(3) 画学观点	226
5. 谭日森的画学观点	228
(1) 生平事迹	228
(2) 画学观点	229
第四章 人美版巢临本《芥子园画传》勘误勘补	233
(一) 出版说明部分	233
1. 王概兄王蓍问题	233
2. 宓草为臬之仲弟问题	234
3. 《芥子园画传》又称《芥子园画谱》问题	234
(二) 目录和正文勘误	237
第一集 山水	237
第二集 兰竹梅菊	243
第三集 花卉翎毛	249
第四集 人物	259
(三) 目录勘补	262
1. 一集中的点景人物	262
2. 各卷目录勘正勘补	267
第一集 山水	267
第二集 兰竹梅菊	270
第三集 花卉翎毛	272
第四集 人物	275
第五章 余论	281
(一) 《芥子园画传》的价值意义作用	281
(二) 关于《芥子园画传》全解	289
1. 解文。校点校释, 注解注读	290
2. 解图。配图解图, 图注图解	291

绪 论

《芥子园画传》的产生

《芥子园画传》的产生有如下背景因素:

1. 社会经济文化条件

清朝开国以后,社会基本处于政治、经济繁荣时期,整个人文学科都得到较快的复兴与发展,再加上长期的历史积累与沉淀,绘画成为当时社会文化的重要组成部分。尤其随着城市经济的发展,绘画已深入到有一定文化修养的市民中了,涉足画事的人开始增多。清代统治者基本沿用了汉文化传统,加上宋、元、明长期的绘画史积淀,促成了全民的文化自觉,使绘画成为社会文化的重要组成部分,有一定文化修养的民众涉足绘事的很多,棋琴书画成为读书人的必备素质。清代绘画便是在明代绘画遗风吹拂下,在绘画史自然积淀的基础上自发形成了欣欣向荣的局面。

中国画发展到清代,体法已经颇为完备,山水、花鸟、人物诸科已自成体系。清代也是古代绘画教育的一个高峰,私营性的课徒制即所谓“箕裘递传”和“青蓝授受”是不少文人画家和艺匠的谋生手段,基于课徒和广泛传播绘画技艺的需要,刻印画谱便应运而生,它集传授画艺与艺术欣赏于一体,成为受益面最广的绘画形式。

基于课徒和社会对绘画技艺广泛传播的需求,集传授画艺与艺术欣赏功能于一体的画谱的刻印已经变得很为必要。一部让有一定文化修养的初学者容易上手,又在论述上有较高明的文化见解和画论修养,深入浅出、大容量、低起点、高标准的画谱成了社会的广泛期待,《芥子园画传》便是由几个清闲文人画家凭个人力量而完成的巨作。

《芥子园画传》集合我国历史上对绘画发展产生重要影响的画家的画理、画法精髓,是一本初学中国画较为系统的教科书。画传集明清中国画名家的杰作和智慧,历经二百多年的增补和完善,详细地讲解了中国画的用笔、写形、构图等基本方法,受到众多画学者的喜爱。同时,此书也是官吏商贾、文人墨客最热衷收藏的珍品。

2. 印刷技术的进步

印刷技术的发展、出版业的繁荣,也为清代画史的盛行提高了技术基础和市场平台。随着印刷技术的进步,书籍更普遍走进寻常百姓家,书商的队伍也壮大了,于是像这种言简意明不甚高深的普及性读物自然受到书商青睐,同时它又潜移默化地育养了绘画之盛况。如《平生壮观》《佩文斋书画谱》《无声诗史》《读画录》《图绘宝鉴续纂》等,但综合理论阐述、技法指导和作品图例于一体的画谱还很鲜见。

《芥子园画传》在文化市场上可以说取得了巨大的成功,其原因似应归结为:其在运作过程中实现了资源的最优化组合,绘、刻、印分工科学,负责到位;一流画家学者亲自编纂,使内容更具学术水平,代表了一个时代文化最有价值的精品,编绘出古代最成系统的绘画教科书;摹绘各名家画法于一册,正合一般学画者的需求。它不仅绘、刻、印精美娴雅,更是一部诗画谱。准确的市场定位,使之多年以来供不应求,至今仍是美术学习者的不可替代的范本。

《芥子园画传》编辑体例完备,门类齐全,将插图和文字完美结合,不仅文字汇聚了古代画论技法的精华,插图也采用历代各家技法之长,而插图和文字的互动更加符合了读者的阅读方式,体现了编辑者的良苦用心。《芥子园画传》是清代最重要的绘画技法图谱,蜚声海内外艺苑,滋养了其后三百余年几乎所有的中国画家,美术史学家王伯敏先生早年就《芥子园画传》在中国美术教育史上的地位高度评价道:“250年以来,在历代画谱中像《芥子园画传》那样产生巨大影响的画谱,史无前例。”(王伯敏:《中国版画史》,上海人民出版社1961年版)这也是对《芥子园画传》在中国画美术教育史上地位的高度评价。《芥子园画传》篇幅之大,内容之丰富,画法画理阐释之系统、清晰、细致、精当,都是前所未有的。它不仅使我们了解中国画技法及实际操作过程的细枝末节,而且使我们得以一睹那个时代绘画领域中的美学追求与教授方式。从1689年到现在,三百多年过去了,此书已得到海内外美术史家高度的重视,在日本学术界曾有《芥子园画传月报》专刊对其进行研究,因此无论是对中国画的发展与传播,还是对中国套色印刷的发展来说,《芥子园画传》的贡献都是巨大的。

清代康熙时,王概在李渔的倡导和沈心友的委托下,以明代李流芳课徒山水画稿43页增至133页,并撰写画学浅说,编成初集,为山水谱五卷,于康熙十八年(1679)用开化纸五色套版印成。因刻版于李渔南京别墅“芥子园”,故名《芥子园画传》。

过了22年,李渔婿沈心友根据市场的需求,又请王氏兄弟继续主持编绘续集。二集为兰、竹、梅、菊四谱,八卷,初由诸曦庵编画竹、兰,王蕴庵编画梅菊及草

虫花鸟谱,后增添诸升、王质绘图,王概(安节)、王蓍(宓草)、王昇(司直)兄弟三人审订;三集为草卉、草虫及花本、禽鸟两谱,四卷,为王氏兄弟编绘。二、三集成于康熙四十年(1701),也用木版彩色套印。每集首列画法浅说,亦有画法歌诀;次摹诸家画式,附简要说明;末为摹仿名家画谱。

沈心友原拟编四集《写真秘传》,未成书。嘉庆二十三年(1818)书坊将丁皋《写真秘诀》(又名《传真心领》)一卷,并采择《晚笑堂画传》等人物画谱中的图绘,编作《仙佛图》《贤俊图》《美人图》三卷,末附《图章会纂》,合刻成《芥子园画传》第四集人物画谱。

清光绪年间,张子祥学生巢勋为满足市场和石印技术的要求,将前三集重新临摹,增编制版,在上海石版印行,称为《芥子园画谱》。后又将此前书坊伪编四集重摹增编,形成完整的《芥子园画传》全四集石印本,流传益广。

1960年,人民美术出版社用巢勋临本,以胶版单色印成普及本,由胡佩衡写重印说明。本书《芥子园画传》全解即依据此本。

第一章

《芥子园画传》编辑工作清单

《芥子园画传》在文化市场上可以说是取得了巨大的成功,其原因似应归结为:其在运作过程中实现了资源的最优化组合,绘、刻、印分工科学,负责到位;一流画家学者亲自编纂,使之内容更具学术水平,代表了一个时代文化最有价值的精品,编绘出古代最成系统的绘画教科书;摹绘各名家画法于一册,正合一般学画者的需求。它不仅绘、刻、印精美娴雅,更是一部诗画谱。准确的市场定位,使之多年以来供不应求,至今仍是美术学习者的不可替代的范本。

《芥子园画传》的画学思想和版本流传变化都比较复杂,从康熙王概的套色木刻本到今天广泛使用的光绪巢勋石印本,其中参与编辑出版的人员的具体工作的总和形成了《芥子园画传》的美学旨趣和版本流变的整个历史事实。本章试图从所有参与编辑的人员的工作清单整理入手,理清《芥子园画传》的一些基本事实。

从参与《芥子园画传》各版编辑工作的情况来看,根据各人所起的作用,可以大致概括为:

康熙王概版

李渔,初集总顾问;沈心友,选题策划人、投资人;王概,初集总编辑,二、三集总顾问;王蓍,二、三集总编辑,三集责任编辑;王臬,二、三集总编辑助理;诸升,二集中兰谱、竹谱责任编辑;王质,二集中梅谱、菊谱责任编辑。李渔、钱陆灿、陈扶摇、沈心友、王概、王蓍、王臬作序跋记识文。

嘉庆书坊版

倪焕模,主编。

光绪巢勋版

张熊,总顾问;张益卿,选题策划人、投资人;巢勋,总编辑。巢勋、何镛、黄协邨、张珂、黄协塤、谭日森、陈昌绅、邹王宾等人作序跋记识文。

具体工作清单如下:

(一)李渔翁婿的意义

1. 李渔工作清单

李渔在《芥子园画传》出版工作中所承担的,主要是其在文化界的地位、出版

家的身份所形成的出版总顾问或总编辑的角色。

(1) 提供出版平台：芥子园

芥子园本是金陵版画派的主要活动场所和出版场所。

“芥子园”是李渔的一座园林式别墅，是“地止一丘，故名‘芥子’，状其微也。往来诸公见其稍具丘壑，谓取‘芥子纳须弥’之意”。“芥子纳须弥”是佛家语，意谓小小芥子能容纳巨大的须弥山，人的小小头脑其实比整个世界还大。他在《笠翁一家言》里提到芥子园时说：“金陵别业，地止一丘，故名芥子，状其微也。”并撰联“到门唯有竹，入室似无兰”，极言其小巧玲珑，清幽典雅。

因此，靠刻书卖文为计的书肆“芥子园”其实就是现在意义上的出版社。李氏的芥子园书肆与金陵胡氏十竹斋、汪氏环翠堂、杭州抱青阁都是当时的名肆，刻有多种版面书籍，或以戏剧小说插图闻名，或以画谱、笈谱著称，刻印都很精致。他的许多著作，如《无声戏》《十二楼》《一家言》《风筝误》《笠翁传奇》《闲情偶记》等都是在著名的芥子园中编辑、刻印出版的，可以说他在金陵芥子园度过了一生中最辉煌的时期。《芥子园画传》原版编辑出版，受武林（杭州）、金陵版影响，编辑出版都在金陵。

初刻即以李笠翁金陵别墅的名字“芥子园”的名义出版。想来首先沈心友本是芥子园中传人，其次借助李笠翁和其别墅在社会上的名声。同时首版首序是李笠翁所作，并用八分隶书亲誊而成。更主要的是芥子园在当时就是与杭州抱青阁一样有名的出版机构。所以，用芥子园的名义应该是李笠翁的主意。

李渔除是著名文艺评论家之外，也是一大书商、出版家。金陵芥子园甥馆与杭州抱青阁图书坊一样，除是别墅外，也常汇集许多名士，开展学术交流活动 and 出版活动，是金陵派版刻基地之一。它在学术界是很有名气的，有点近似现代的出版社。

这一点余绍宋《书画书录题解》还有说明，其《芥子园画传二集》条下文：“例言称于芥子园甥馆，又云，是书成后，本坊嗣刻甚多，祈宇内文人，不惜染翰挥毫，借光黎棘（指刻版，也作棘黎。棘木坚硬，古刻书多用棘木，固亦泛称出版）或寄金陵芥子园甥馆，或寄武林抱青阁书坊，因知心友曾在杭州设有书肆，心友为笠翁之婿，笠翁曾居金陵，则芥子园当时或为笠翁旧馆。心友广交名士，于刊行此两集外，尚拟刊行画传、书法、图章等类之书，并见例言。足征其书肆在当时颇擅声价，则亦宋陈思之流，足补武林掌故。”其实是有功的。

(2) 撰写开篇《序》文（巢临本人美版第一集序一）

按其文中描述，《芥子园画传》初集的出版缘起，是沈心友找来明末画家李流芳课徒用的43幅山水画稿。李渔看过之后，认为这些课徒稿“随意点染，未有伦

次,难以启示后学”,达不到教科书的基本要求。沈心友请来嘉兴画家王概(字安节),大量增绘图谱,整理增编 90 幅,增至 133 幅,并附临摹古人各式山水画 40 幅,为初学者做楷范。分为若干条目,加以评说,“三易寒暑,始获竣事”,终于形成了山水画教学的启蒙性读物。

(3) 确定出版技术方式

李渔确定了采用高技术、高投资、高质量的套色木刻版印的出版方式。李渔“急命付梓”的本子是《芥子园画传》的初集五卷,刊于康熙十八年(1679),套版精刻成书,即以“芥子园”名义出版。“其间用墨先后、渲染浓淡、配合远近诸法,莫不较若列眉。”

《芥子园画谱》里,附有若干幅的彩色木刻画,是属于《湖山胜概》和《西湖佳话》一类的。其彩色是后来刷印上去的,技巧并不高明,但部分袭用了《西湖佳话》式的印法,就显得比较突出。但这一类的彩印方法,后来并没有什么人继承下来。

(4) 题写设色后记(巢临本人美版第一集 37 页)

李渔在《芥子园画传》初集山水王概所写《青在堂画学浅说·设色》后写有一段识文,此段识文说明李渔认真审读了王概的《青在堂画学浅说》,对画传的编辑提出了指导性意见,并认为《青在堂画学浅说》虽然是为初学者所写,但水平相当高,不仅一般不会画画的读书人看了就会懂得画画的基本原理,即便是绘画高手,见了也会认真读书。“皇然读书”意即幡然醒悟而读书。也就是说,《青在堂画学浅说》对于提高画家的学术文化素养也有很大的帮助和警醒作用。可见,李渔是十分重视画家的文化素质的,这也正是文人士夫画家画派的典型倾向。

2. 沈心友工作清单

沈心友是李渔之婿,其在《芥子园画传》的编辑出版工作中,大致用投资人、出版人来概括沈心友的角色。

(1) 策划出版项目,委托主编

沈心友主持芥子园甥馆多年,其严选临本,延请名师,应为本书的策划人。

① 委托王概主编《芥子园画传》初集(山水)

根据李渔《序》文所言,初集是沈心友“家藏”明末画家李流芳课徒用的 43 幅山水画稿委托嘉兴画家王概整理增编,经 3 年时间增编至 133 页,并临摹古人的各式山水画全图作品 40 幅而成。

初集《摹仿各家画谱》中“折扇式”前有沈心友识文,说:“寒家蓄古人翰墨颇多,而长蘅次册最为赏鉴家所珍重。”确认了画谱从李长蘅旧稿经由沈心友委托王