

中国传统文化经典荟萃

芥子园画谱

(山水集)

〔清〕王概 编著

品读经典文化 开启人生智慧

《芥子园画谱》在中国画坛上，流传广泛，影响深远，孕育名家，施惠无涯者，被称为中国画坛教科书。画谱系统地介绍了中国画的基本技法，浅显明了，易学易懂，问世 300 余年来，至今风行于画坛。

许多成名的艺术家，当初入门，皆得惠于此。

 江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

芥子园画谱

(山水集)

[清] 王概 编著

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

芥子园画谱：全4册 / (清) 王概编著. -- 南京：
江苏凤凰美术出版社，2015.7

(中国传统文化经典荟萃)

ISBN 978 - 7 - 5344 - 8645 - 6

I. ①芥… II. ①王… III. ①国画技法 IV.

①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 017696 号

特 约 策 划 王继雄
策 划 编 辑 毛东妮
责 任 编 辑 刘晓娟
装 帧 设 计 刘国辉
封 面 设 计 北京风信子文化传媒
责 任 监 印 徐 屹

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编:210009)
北京凤凰千高原文化传播有限公司

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 全国新华书店
印 刷 北京中创彩色印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

字 数 1568千字(全四册)

印 张 98(全四册)

版 次 2015年7月第1版 2016年4月第2次印刷

标 准 书 号 ISBN 978 - 7 - 5344 - 8645 - 6

定 价 199.20元(全四册)

营销部电话 010 - 64215835 - 801

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换 电话:010 - 64215835 - 801

《中国传统文化经典荟萃》编委会

主 编 林可行

副主编 陈继武 潘志强 牛洪义

编 委

张脉峰:中华诗词学会理事,《诗词之友》杂志主编

刘太品:中国楹联学会副会长

莫真宝:中华诗词研究院学术部负责人

张 涛:银川市作协副主席

银川诗歌学会会长

张红旗:《太原晚报》副总编,摄影家

王 童:《北京文学》社长助理

王博生:《人人文学》主编,摄影家

王爱红:《文艺报》主任

邵建国:《中国散文报》中华散文网主编

孟 霖:《兰州晨报》历前文明研究专家

巴 一:著名作家

东 之:中华诗词学会会员,古典诗词研究专家

张富英:《作家报》总编

陈继武:武汉《菲柏菲小馆》馆长、收藏家、书画家

牛洪义:纸凤凰(北京)教育科技有限公司总经理

林可行:原《中国文艺家》杂志社副主编、作家、诗人

总 序

“读史使人明智”，这是17世纪英国哲学家培根的一句名言。而唐太宗李世民在其著名谏臣宰相魏征死后曾多次对他的大臣说，“以史为鉴，可以知兴替”。这话比培根早了将近一千年。仅此一斑，足以管窥中华优秀传统文化不仅源远流长、积淀深厚、博大精深，而且是中华民族承前启后、生生不息、团结奋进的不竭动力。在中华这座丰富的文化宝库中，她蕴藏的每一部历史典籍，就是一段中华民族历史文明的缩影，我们熟读中华传统经典，不只是为了熟知和传承，更是为了能从她的优秀历史文化中汲取营养和智慧。

中华民族文化渊源可以追溯到五千多年前的旧石器时代，其经典文化源头可分为黄河文明和长江文明。尽管其间因这样或那样的原因出现过曲折，甚至是断层，但到现在，中华传统文化的主流部分依然得以保留和延续，这既是中华智慧的先祖们的丰功伟绩，也是我们的福分和骄傲。

中华传统文化不仅在渊源上源远流长，在思想上也包容扬弃，而且具有高度原创性和独特性。譬如《易经》，号称万经之首，是中华文明的灵魂和密码，他由三个部分组成：一为伏羲八卦为始，那时并没有文字，所以八卦。二为周文王承接伏羲八卦，以八八重叠演生六十四卦，周文王父子认为六十四卦已包含宇宙万物，每一卦都有卦辞。后有孔子做传，遂为中国传统思想文化中自然哲学与人文实践的理论根源，是古代汉民族思想、智慧的结晶，被誉为“大道之源”，更是古代帝王之学，政治家、军事家、商家的必修之术。《易经》涵盖万有，纲纪群伦，是汉族传统文化的杰出代表；广大精微，包罗万象，中医典籍，古代兵法，风水玄学，亦是中华文明的源头活水。

中国早期的思想形态带有一种“宗教神学”的特点，“天”“神”是其主要内容。尤其是在春秋战国时期，出现的百家争鸣局面，可谓中国文化的黄金时期，当时出现了众多的杰出人物，成为了中国思想的象征或代表。按西汉后期著名学者刘歆的分法，当时共有十家：阴阳、儒、墨、名、法、道、纵横、杂、农、小说。其杰出的代表人物有：孔子、孟子、荀子、老子、庄子、墨子、韩非子、杨朱、惠施、公孙龙等。自汉武帝采纳董仲舒建议“罢黜百家独尊儒术”之后，“儒、道、墨、法”和外来的佛学，对中国后世影响最大，对中国的传统

思想起了主导作用。除此，其余皆为从属地位，没有得到更好的发展。至于玄学，是对《老子》《庄子》和《周易》的研究和解说。其产生于魏晋，是魏晋时期的主要哲学思潮，是道家 and 儒家融合而出现的一种哲学、文化思潮。命相、风水是古老易经文化的具体应用，是国学不可分割的组成部分之一，符合五行相生、八卦相荡原理。而中医理论则是来源于对历代医疗经验的总结，及中国古代的阴阳五行思想的融汇。其内容主要包括精气学说、阴阳五行学说、气血津液、藏象、经络、体质、病因、发病、病机、治则、养生等。早在两千多年前，中医专著《黄帝内经》问世，奠定了中医学的基础。时至今日，中国传统医学相关的理论、诊断法、治疗方法等，均可在此书中找到根源。

20 世纪 20 年代初期，随着当代新儒家的兴起，点燃了传承传统文化的薪火，代表哲学家主要有熊十力、梁漱溟、马一浮、张君勱、冯友兰、钱穆；及第二代人方东美、唐君毅、牟宗三、徐复观等。由于诸位大家各自的传统文化功底扎实深厚，独树一帜，学问融贯古今，其教化涵盖儒、释、道，兼及医卜天文、诗词歌赋。这是对“中国传统文化”的传承多么卓越的贡献。他们多是学术殿堂的教授、也是生活实践的宗教家、哲学家、禅宗大师和国学大师。

唐代韩愈诗云：“人之能为人，由腹有诗书。”（《符读书城南》）梁实秋先生说过：“作为一个地道的中国人，有些书是非读不可的。这与行业无关。理工科的，财经界的，文法门的，都需要一些蔚成中国文化传统的书。”（《雅舍小品选》）钱穆先生曾说：“《论语》自西汉以来，为中国识字人一部人人必读书。”（《论语新解》）1978 年，他曾在香港向中文大学的师生提出了研习《论语》《孟子》《老子》《庄子》《六祖坛经》《近思录》的要求。

事实上，从古代到近代的中国文化典籍，其文体均为文言文形式，而这种形式至今仍被人们关注，文言文的文章也成为了衡量一个人语文水平的重要方面。所以，文言这一文体，包含着深厚的中华文化。无论是《论语》《史记》还是《红楼梦》《聊斋志异》，都无不透露着一股源远流长的汉民族文化精髓。诗歌也是一个很平常的文体，但中国的古诗另有一番文化的内涵，无论是春秋时期的《诗经》，还是战国后期的骚体，也无论是汉魏晋时期的古体诗，还是隋唐以后的格律近体诗，抑或是宋词元曲等等，都有一股浓浓的沁人心脾的中国味道。正因为如此，中国文体的多样性，也随之展现于世人眼前，从而激发今人延续和发展中国优秀传统文化的兴趣和欲望。这也是今天我们重新整理这套《中华传统文化经典荟萃》丛书的意义所在。

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”所谓“大学”，实质为大学问，人世间最重要的学问。“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物有焉。”是以吸《大学》《中庸》之醍醐。初读《大学》部分，有振聋发聩之感。再读《大学》，有“朝闻道、夕死可矣”（《论语·里仁

第四》)的无憾与清爽。《大学》之所以受到2000多年以来的学者、统治者、士人的推崇,就在于它极为简明扼要地回答并解决了人生三个重要问题:天地生人的意义,如何去实现天地赋予个体的使命,个人与天下的关系。大学是怎么回答这三个问题的呢?首先,开宗明义地指出天地生人的意义在于“明明德,在亲民,在止于至善。”接着,指出实现的方法是“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”最后,个人与天下的关系则是“一家仁,则一国兴仁;一家让,则一国兴让;一人贪戾,一国作乱。一言僨事,一人定国”(《礼记·大学》)。可见,大学为千古立志作君子者树立了道德、为人处事的标杆,影响了中国千百年来的读书人。

《诗经·国风·卫风》有云:“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”就是告诫读书人,要做有才德有德的君子,就必须加强修养,使自己变得更加的精致,要时时反省,分秒不可懈怠,努力学习,谨守品行。之所谓“玉不琢,不成器”也。“君子必慎乎其独”,一个人要完善自我,尊重自我,对得起天地良心,则应当注重修为,人前人后一个样。因为独处时,最能反应一个人的德行操守。正所谓“好而知其恶,恶而知其美者,天下鲜矣”(《礼记·大学》)。”若要是非黑白一眼洞穿,这既需要广博的知识、深厚的阅历,更需要有一颗正直无私的心。也只有心正才能摒弃个人好恶、世俗偏见,正确的去判断。“人之有技,若己有之;人之彦圣,其心好之,不啻若自其口出,实能容之”(《尚书·秦誓》)。”强调的是一个人要宽厚仁慈,胸怀如大海,纳万物而波澜不惊;如宇宙,日月星辰运行其间,而静默不语,人有才,应容之、惜之、爱之、举之、助之。是以社会有此伯乐,则中华幸甚。如此,则“生财有大道,生之者众,食之者寡,为之者疾,用之者舒,则财恒足也”(《礼记·大学》)。”这就是所谓实现社会大同的标准,就是“君子动而世为天下道,行而世为天下法,言而世为天下则”(《礼记·中庸》)。”

读《中庸》部分,顿悟“中”是圆,“庸”是方,“中庸”就是把“中”的道理用一种最恰当、合理的方式表现出来。“何方圜之能周兮?夫孰异道而相安?”(语出屈原《离骚》)事实上,方枘圆凿并不是不能相容,中庸之道恰是一种方与圆的完美结合与运用。关于“中庸”,程颐说:“不偏不倚叫做中,不变不更叫做庸;中是天下的正道,庸是天下的定理。”中庸是儒家的最高道德标准。中庸以“诚”和“中”为基本概念,叙述形而上学的“天人合一”的哲学观点。是故,中庸之道,为的是修己治人,内圣外王。至于“修身,齐家,治国,平天下”,“和”是中庸的宗旨,“诚”是中庸的基础。而“中和”与“至诚”协调,便是君子欲得的美好境界。如若明白了中庸之道,那么,年少轻狂,愤世嫉俗者就可以用平常心对待一切,心平气和地解决问题;明白了中庸之道,就不会一味悲观,也不会盲目乐观,从容地面对生活,对不如意事可以一笑置之,亦可以不计较平常得失荣辱。我们或许做不成大事业,只能从实实在在的平凡中讨生活。

可是，只要我们把这些具体而实在的小事做好，于实在中获得小小的乐趣，又何尝不是《中庸》给现在的我们带来的一些启迪与思考呢？“天下国家可均也，爵禄可辞也，白刃可蹈也，中庸不可能也（语出《中庸》）。”尽管一个人的修为要达到中庸的程度有如此难度，但我们作为炎黄子孙，作为中华优秀传统文化的继承者，也不能放弃对中庸最高境界的孜孜追求。

把理解历史当作把握人生的一把钥匙。读史就是要求我们自觉地思考自己过去致力于生产生活的实践活动，明了事物发展兴衰的客观规律，吸纳前人的经验教训，增长自己的知识和智慧，从而更好地认识自己，把握人生的现在和将来。作为中华儿女，我们应该不断学习、了解和掌握宝贵的中华文化精髓，并因之深深植根于自己心灵深处，而感到喜悦和自豪。

从“古之学者为己，今之学者为人（《论语·宪问》）”“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也已（《论语·学而》）”，到“学而不思则罔，思而不学则殆（《论语·为政》）”，再到“学不可以已……吾尝终日而思矣，不如终日之所学也（《荀子·劝学》）。”我们总是因之深深感到，中华优秀而经典的传统文化历经千百年，总是让人百读不厌，如沐甘露。我们只有把这些中华文明的文化宝藏当作自己的良师益友，才能获得知识的教益，体味其中的意趣，感悟做人的道理，提升人生的境界。

我们真诚地相信，这套丛书的出版，若能使读者在其帮助下，有所收获，有所提高，有所修为，将是我们最大的欣慰。如此，我们更加地相信，在我们和读者共同的孜孜追求和发愤努力下，中华民族的优秀传统文化会进一步发扬光大，这将是这个时代一个多么令人喜悦的幸事！

胡奇川
乙未年春

出版说明

《芥子园画谱》，又称《芥子园画传》，是一部中国画技法的经典著作，李渔誉之为『有观止之叹』、『不可磨灭之奇书』，陈扶摇誉之为『画学之金针』、『艺林之宝玩』。《芥子园画谱》因其能『上穷历代，近辑名流，汇诸家所长』（李渔《序》），足为『初学宗式』（同上），加之『其摹绘之精、镌刻之工，世无其匹』（何鏞《序》），故自康熙后期到嘉庆间的百余年里，书坊辗转翻刻，流布极广。『芥子园』原是清初名士李渔（字笠翁）的金陵别墅的名字。他的女婿沈心友家中原存有李长蘅画的『课徒山水画稿』四十三页，沈心友请山水

名家王安节整理和增编，经过三年的时间，增编到一百三十三页，把山水画各种技法条分缕析地介绍出来，并附临摹古人的各式山水画四十幅，为初学者做范本，篇首并编《青在堂学画浅说》。此为画传的第一集。

不久以后，沈心友又请杭州名画家诸曦庵编画《竹兰谱》，王蕴庵编画《梅菊谱》《草虫花鸟谱》。经过十多年，由王安节、王宓草和王司直兄弟三人斟酌增删，也都编有学画浅说，康熙四十年才刻成书。当时上册《竹兰梅菊谱》和下册《草虫花鸟谱》共成画传第二集。后来书商把沈心友的例言十条删去，把《竹兰梅菊谱》改订成第二集，《草虫花鸟谱》改订成第三集。这是前三集画传出版的经过。

到光绪（一八七五到一九零八）年间，《画传》原版已漫漶不清，嘉兴画家巢勋（一八五二到一九一七，字子余，又字子能，号松道人、松华馆主，工山水，能花鸟）临摹了前三集，重编了第四集（主要是增加了《佩文斋画谱》中的人物画论及自己临摹的古人稿本，并在四集的有关内容后附《增广名家画谱》，计收当代名家名作三百余幅），在上海石版印行印

刷完成。是为内容最完备、近现代以来几乎家喻户晓的『巢勋临本《芥子园画谱》』。这个版本的扉页上有『李笠翁先生论定气』、『秀水王安节摹古』、『原稿复印』字样。由于是宣纸石印，虽为单色，其用毛著墨，颇能传神。

《芥子园画谱》全书共分为中国画的山水、花鸟、人物的基本技法四大集。每集开篇综述画理、源流，使画者对绘画有一个整体的认识把握，然后再分解开来，每一种形象从起笔到守成，都有清楚明晰的讲解和图示，最后又论述各形象的组合搭配，并配以名家画谱以资借鉴，形成一个完整的系统的教材体例。当之无愧地成为初学中国画技法的一本权威教科书，近现代的一些画坛名家如黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石等，都把《芥子园画谱》作为进修的范本。

《芥子园画谱》作为中国画坛上流传广泛、影响深远、孕育名家、施惠无涯的一部传统绘画的经典课本，不但是公认的最具权威的读画学画的百科全书，更是官吏商贾、文人墨客最为热衷收藏的极品。

此次据国图藏本复制出版《芥子园画谱》，藉以一窥此著名画传的原始面貌，对于研究《芥子园画谱》以及绘画史、绘画传播史，是一件不可多得的宝物。对于学习绘画者而言，它的实用性在于可以据此学习用笔、写形、构图等基本技法，并欣赏和体会古人技法的优良传统。对于收藏界来说，也是一大幸事，其增值的潜力是行家里手所熟知的。

山水集 目录

一

山水集

◎

巢勋临本

序之一		(李笠翁)	一
序之二		(何 鏞)	九
画学浅说、设色			一七
树谱			三九
山石谱			一一五
人物屋宇谱			二〇七
摹仿各家画谱			三〇三
增广各家画谱			三五一
跋		(巢 勋)	四一九

画学浅说 设色

◎画学浅说论画十八则

六法

十二忌

成家

用笔

破邪

◎设色各法二十七则

石青

珊瑚末

傅粉

草绿

苍绿色

纸片

洗粉

六要

三品

能变

用墨

去俗

石绿

雄黄

调脂

赭石

和墨

点苔

揩金

六长

分宗

计皴

重润渲染

朱砂

石黄

藤黄

赭黄色

绢素

落款

矾金

三病

重品

释名

天地位置

银硃

乳金

靛花

老红色

矾法

炼磔

山水集 目录

树谱

◎树法十八式

画树起手四岐法

三株画法

蟹爪画法

胡椒点树

根下衬贴小树法

◎叶法三十三式

介字点

梅花点

松叶点

柏叶点

攒三点

聚散椿叶点

破笔点

密竹

二株分形

三株对立法

露根画法

含苞画法

树中衬贴疎柳法

个字点

垂藤点

水藻点

藻丝点

垂头点

仰头点

杉叶点

垂藤点

二株交形

五株画法

梅花鼠足点法

迎风取势画法

菊花点

小混点

大混点

梧桐点

平头点

刺松点

仰叶点

疏竹

大小二株法

鹿角画法

菊花点树

云林树法

胡椒点

鼠足点

尖头点

椿叶点

攒三聚五点

个字间双钩点

垂叶点

新篁

水草

◎夹叶及着色钩藤法二十九式

夹叶九式

夹叶着色十八式

缠树藤法

悬崖藤法

◎诸家枯树法九式

范宽树法

郭熙树法

王维树法

马远树法

萧照树法

燕仲穆风树法

柯九思树法

曹云西树法

李唐树法

◎诸家叶树法五式

倪雲林树法

吳仲圭树法

黃子久树法

又黃子久树法

梅花道人树法

◎诸家杂树法二十三式

范宽杂树法

盛子昭杂树法

刘松年杂树法

倪迂秋林杂树法

郭熙杂树法

李唐悬崖杂树法

荆浩关仝杂树法

夏珪李成杂树法

大小米杂树四式

倪雲林杂树二式

董源远树七式

扁点圆点远树二式

◎诸家松柏柳树法十五式

马远瘦硬松

李营邱盘结松

王叔明直干松

马远破笔松

赵大年肥泽松

王叔明远松

王叔明山头远松

郭咸熙远松

刘松年雪松

巨然古柏

宋人高垂柳

唐人点叶柳

赵吴兴秋柳

髡柳

王维钩叶柳

◎蕉桐花竹葭莼法十七式

郭忠恕棕榈

王维钩勒梧桐

唐人细钩芭蕉

元人写意梧桐

写意芭蕉

点花树干法

点桃树干法

点梅树干法

点杏树干法

画小竹法四式

画葭莼法四式

山石谱

◎石法十一式

起手当分三面法

下笔层累取势法

大间小法

小间大法

画石间坡法

董北苑巨然石法

倪雲林石法

吴仲圭石法

王叔明石法

黄子久石法

二米石法

◎皴法十四式

王叔明皴

黄子久皴

范宽夏圭皴

荆浩关仝皴

马远皴

刘松年皴

徐熙皴

解索皴