

芥子园画传 菊谱

中国经典书画丛书

(清)王概 王蓍 王臬 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

中国经典书画丛书

芥子园画传 菊谱

清)王概 王蓍 王臬 编著

长江出版传媒 湖北美术出版社

《芥子园画传》，又称《芥子园画谱》。清代著名文学家李渔，曾在南京造园『芥子园』，并支持其婿沈心友及王概、王著、王臬三兄弟编绘画谱，以明代李流芳课徒画稿为编绘基础，成书出版时，即以此园名之。一六七九年刻印出版初集，一七〇一年出版二、三集。全书共分三集，囊括了山石、树木、人物、屋宇、梅、兰、竹、菊、草虫、花卉及禽鸟，每集首列画法浅说，或画法歌诀，次摹诸家画式，末为摹仿名家画稿。一草一木、一笔一墨，循序渐进，浅显易懂，从局部到整体循循善诱，给人以具体的入门途径，极便初学者入手。一八一八年书坊又将丁臬《写真秘诀》一卷及择选《晚笑堂画集》等人物画谱中的图绘编撰成《仙佛图》《贤俊图》《美人图》三卷，合刻刊印成第四集的人物画谱。并提出绘画『启人逸致，夺造化而移精神』的艺术观念，认为『画至于神，能事毕矣，岂有不自然者』。认为『神』必须建立在形的基础上，以形写神，形外而神内。

《芥子园画传》自问世以来，备受时人赞赏。光绪十三年，何幞在所作后序中言：『一病经年，面对此谱，颇得卧游之乐。』并题联云：『尽收城郭归檐下，全贮湖山在目中。』出版三百多年以来，不断拓展出新，从用笔方法到具体景物的笔墨技法，从作品示范再到构图格式，更得以层次化、具体化，提供了完整的学习解决方案，得其门径，从而登堂入室。成为世人学画的必修之书，作为一部中国传统绘画的经典课本而风行于画坛，在它的启蒙和熏陶下，开人心智，培养和造就了众多的中国画家。如近现代一批画坛大家：黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石、陆俨少等，都把《芥子园画传》作为临习进修的范本，得惠于此，从此迈入画家生涯，终成名家大师。郭沫若是我国众所周知的文学家、历史学家和诗人、书法家，然其能画却鲜为人知，他尤其喜画兰花，而之所以能画，是得益于家塾『绶山馆』里的藏书中有《芥子园画传》，故能经常描摹、研习。郭沫若先生曾在为其弟画的《葵菊图》题诗道：『不因能做霜，秋葵亦可仰。我非陶渊明，安能作欣赏。幼时亦能画，至今手犹痒。愿得芥子园，恢复吾伎俩。』可以说，在中国的画坛上，流传广泛，影响深远，孕育名家施惠无涯者，《芥子园画传》当之无愧。即便在当下文化大发展、艺术大繁荣的今天，各种类型的技法书、画谱、画册资料琳琅满目，层出不穷之时，这部以传统中国画为基点而系统全面的绘画技法工具书，它所发挥的功能仍是当今其它各类画谱技法书不能替代的。

现根据清康熙四十年（一七〇一年）木版彩色套印本，影印编撰出版，供美术爱好者研习、临摹。

二〇一二年七月于无锡勤芳斋

责任编辑：戴建国
策划设计：戴少明
技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

芥子园画传·菊谱 / (清)王概, (清)王著, (清)王臬编著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2015.3
(中国经典书画丛书)

ISBN 978-7-5394-5919-6

I. ①芥…

II. ①王… ②王… ③王…

III. ①菊花—花卉画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第052789号

芥子园画传·菊谱

(清)王概 王著 王臬 编著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电话：(027) 87679522 (发行) 87679553 (编辑)

传真：(027) 87679529

邮政编码：430070

印制：武汉邮科印务有限公司

经销：新华书店

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：4

版次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

定价：25.00元

版权所有·侵权必究

字內諸名家合訂

繡水王

吳州安節司直

摹古

畫

傳

二集

菊

譜

芥子園甥館
珍藏

芥子園畫傳

菊譜

菊

譜

梅菊譜序

筆墨之重不重於名冠一時而重於神留千古猶人之不貴於邀譽一朝而貴於範圍奕世也自有圖畫以來代有名家世多奇筆然不過擅一長精一技而已未有如繡水王先生三

芥子園畫傳

菊譜

昆季抱筆墨之絕技有如此者詩文字畫皆爲豐歲之珍饑年之粟笠翁山水譜實三先生成之刊行已久世之山人墨士獲之如暗室一燈已大有裨於後進矣乃於莫愁湖邊唫眺之暇復集翎手草蟲花卉譜若干卷

噫非抱筆墨之全技者能若是邪茲
復覽梅菊一冊不覺擊節稱快因悟
古名人咏梅菊之作何詩非畫而三
先生譜梅菊之筆何畫非詩雖按古
法實出新裁蒼古曲折活潑蕭疎不
特冷韻晚香襲襲動人更一種意在

芥子園畫傳

菊譜

筆先神遊境外之妙真前無古人而
後無來者矣吾知此刻一出紙貴三
都世之取法於斯者何患不名冠一
將而神留千古哉

康熙辛巳菊月雄州余椿題於秦淮

書舍

青在堂菊譜上冊目

畫菊淺說 十二則

畫法源流
畫蕾蒂法

畫菊全法
畫葉法

畫花法
畫根枝法

畫菊訣
畫葉訣

畫花訣
畫根訣

畫枝訣
畫菊諸忌訣

八

畫菊起手平頂長瓣花 五則

二花偃仰
背面

二花掩映
含蕊

側面

高頂攢瓣花 六則

全放正面
初放側面

全放側面
將放

初放正面
含蕊

一三

攢頂尖瓣花 五則

一四

芥子園畫傳

菊譜

全放下偃
初放

全放上仰
將放

全放側面

抱心尖瓣花 五則

一四

全放正面
初放側面

全放側面
將放

初放正面

層頂亞瓣花 四則

一五

全放正面
初放側面

全放側面

初放正面

攢心細瓣花 五則

一五

全放正面
平頂正側

初放側面
細蕊

平頂正面

點墨葉式 十二則

一六

下垂正葉
背面捲葉

上仰正葉
正面折葉

正面捲葉
背面折葉

正面仰葉
三葉交互

背面仰葉
根下四葉穿掩

二葉俯仰
頂上五葉反正

鈎勒葉式 十四則

一七

上仰正葉
背面捲葉
下垂折葉
正面側葉
三葉交互

下垂正葉
正面捲葉
背面嫩葉
背面側葉
四葉掩映

平掩立葉
上仰折葉
頂上生帶嫩葉
二葉分向

花頭生枝點葉鈎筋式 四則

一八

二枝全放
花頭短枝

三枝花並反正

小花細蕊

鈎勒花枝葉式 十一則

二〇

單花折枝
細瓣攢心

雙頭折枝
碎瓣圓聚

大朵單花
密瓣平頂

芥子園畫傳

菊譜

尖瓣抱蕊
短瓣花頭

尖瓣花頭
窄瓣花頭

長瓣花頭

青在堂菊譜下冊目

香飄風外

倣黃筌畫
許索句

二三

色染新霜

倣趙孟頫畫
王宓草咏菊句

二四

素心竹石

學崔子西畫
劉後村句

二五

秋耀金華

倣滕昌祐畫
王淑之菊頌

二六

玉盤蠟蕊

摹徐熙畫
王宓草咏蠟菊詩

二七

鶴筆清粧

學易慶之畫
劉禹錫句

二八

東籬佳色

摹黃居寶畫
陶淵明句

二九

垂英初拆

倣王若木畫
無可句

三〇

芥子園畫傳

菊譜

三色凌秋

倣樂士宣畫
晏元獻句

三一

沉醉西風

學黃要叔畫
歐六一詞

三二

小苞纖蕊

擬朱梅仙畫
羅隱詩

三三

香垂潭影

倣柯丹丘畫
黃山谷詩

三四

晚香寒翠

倣芑宣畫
柳耆卿詞

三五

黃花朱實

倣李昭畫
陶淵明句

三六

老圃秋容

學趙昌之畫
韓魏公句

三七

名分太液

倣丘慶餘畫
文保雍題蓮花菊句

三八

坤裳正色

學黃麟玉畫
朱遜之詩

三九

黃蕊星羅

墓勝華畫
盧湛菊譜

四〇

永壽墨菊

學盛雪蓬畫
下伯玉菊賦

四一

衰容增豔

傲崔慈畫
王必草咏殘菊句

四二

增補名家菊譜

戴少明選

四三

芥子園畫傳

菊譜

史正志菊譜云牡丹芍藥俱有譜記獨菊未有為之譜者是時范石湖劉後邨從而譜序之矣但屬於譜非畫譜也畫無譜故善此者無專家李君實欲為梅竹蘭譜而不及菊後有及之者亦未能區分厥類示以師承予因編定此譜細察苔葉種類上稽古人圖繪得其形神以便摹倣按石湖菊譜言其苔頭形色已用作圖相傳雖於譜同于畫譜則此編雖畫譜亦可補苔譜之未及云

辛巳重陽前三日繡水王蓍識

青在堂畫菊淺說

畫法源流

菊之設色多端賦形不一。非鈎勒渲染交善不能寫肖也。考宣和畫譜。宋之黃筌趙昌徐熙滕昌祐丘慶餘黃居寶諸名手。皆有寒菊圖。迄南宋元明始有文人逸士慕其幽芳寄興筆墨。不因脂粉。愈見清高。故趙葵齋李昭柯丹丘王若木盛雪蓬朱檇仙俱善寫墨菊。更覺傲霜凌秋之氣。含之胸中。出之腕下。不在色相求之矣。予爲芥子園所編定四譜。湘畹幽芳繼以淇園清節。則楚騷衛風並稱君子。

芥子園畫傳

菊譜

南枝寒蕊伴以東籬晚香。則孤山栗里同愛。高人眞花木中之超羣絕俗者。爲類已備。四時之氣作譜。當凌衆卉之先。不亦宜乎。

畫菊全法

菊之爲花也。其性傲。其色佳。其香晚。畫之者。當胸具全體。方能寫其幽致。全體之致。花須低昂而不繁。葉須掩映而不亂。枝須穿插而不雜。根須交加而不比。此其大略也。若進而求之。卽一枝一葉一花一蕊。亦須各得其致。菊雖草本有傲霜之姿。而與松並稱。則枝宜孤勁。異於春花之和。

柔。葉宜肥潤異于殘卉之枯槁。花與蕊宜含放相兼枝頭得偃仰之理。以全放枝重宜偃。花蕊枝輕宜仰仰者不可過直偃者不可過垂。此言全體之法。至其花萼枝葉根株另具画法于後。

畫花法

花頭不同。以瓣有尖團長短稀密濶窄巨細之異。更有兩尖三岐鉅齒缺瓣刺瓣捲瓣折瓣變幻不一。大凡長瓣稀瓣。花平如鏡者則有心。其心或堆金粟或簇蜂窠若細瓣短瓣四面高圓攢起如球者則無心。雖花瓣各殊衆瓣皆

芥子園畫傳

菊譜

由蒂出。稀者須排列。根下與蒂相連。多者須瓣根皆由蒂發。其形自圓整可觀也。其色不過黃紫紅白淡綠諸種。中濃外淡。加以深淺間雜。則設色無窮。若用粉染。瓣筋仍宜粉鈎。在學者自能意會得之矣。

畫蕾蒂法

畫花須知畫蕾。花蕾或半放初放將放未放。致各不同。半放側刑見蒂。嫩蕊攢心。須具全花未舒之勢。初放則翠苞始破。小瓣乍舒。如雀舌吐香。握拳伸指。將放則萼尚含香。瓣先露色。未放則蕊珠團碧。衆星綴枝。當各得其致爲妙。

畫蕾須知生蒂。花頭雖別。其蒂皆同。得疊翠多層。與衆卉異。渾圓未放。雖係各色之花。宜苞蕾盡綠。若將放。方可少露本色也。夫菊之逞姿發艷。在于花。而花之蓄氣含香。又在乎蕾。蕾之生枝吐瓣。更在乎蒂。此理不可不知。故畫花法更加以蕾蒂也。

畫葉法

菊葉亦有尖圓長短濶窄肥瘦之不同。然五岐而四缺。最難描寫。恐葉葉相同。似乎印板。須用反正捲折法。葉面爲正。背爲反。正面之下。見反葉爲折。反面之上。露正葉爲捲。

芥子園畫傳

菊譜

畫葉得此四法。加以掩映鈎筋。自不雷同。而多致。更須知花頭下所襯之葉。宜肥大而色深濶。以力盡具于此。枝上新葉。宜柔嫩帶輕清之色。根下墜葉。宜蒼老帶枯焦之色。正葉色宜深。反葉色宜淡。則菊葉之全法具矣。

畫根枝法

花須掩葉。葉宜掩枝。菊之根枝。先于未畫花葉時朽定。俟花葉完後。始爲畫出。根枝已具。再添花葉。方是花葉四面根枝中藏也。若不先爲朽定。則生葉生枝全無定向。若不畫成添補。則偏花偏葉俱在前邊。本枝宜勁。傍枝宜嫩。根

下宜老。更要柔。不似藤。勁不類刺。偃而不垂。有迎風向日之姿。仰而不直。有帶露避霜之勢。花蕾、枝、葉、根、株、交善。則得全菊之致矣。縱茲小技。豈易言哉。

畫菊訣

時在深秋。菊稱傲霜。欲寫其致。筆勢昂藏。中央正色。所貴者黃春花柔艷。何敢比方。圖成紙上。如對晚香。

畫花訣

畫菊之法。瓣有尖團。花分正側位。具後先。側者半體。正則形圓。將開吐蕊。未放星攢。加以蒂萼。乃生枝焉。

芥子園畫傳

菊譜

畫枝訣

既画花朶下。必添枝。枝須斷缺。補葉方宜。或偃或直。或高或低。直勿過仰。偃勿太垂。偃仰得勢。花葉生姿。

畫葉訣

畫葉之法。必由枝生。五岐四缺。反正分明。葉承花下。花乃有情。稀處補枝。密處綴英。花葉交善。方合乎根。

畫根訣

畫根之法。上應枝梢。勢須蒼老。意在孤高。直不似艾。亂不似蒿。根下添草。掩映清標。再加泉石。取致更饒。

畫菊諸忌訣

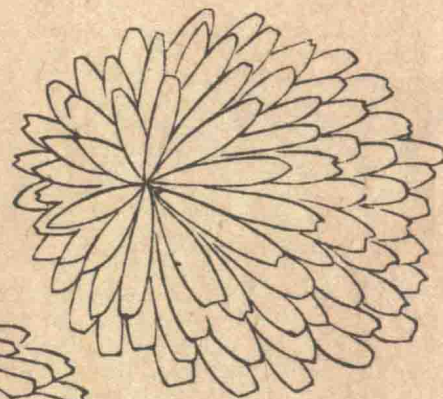
筆宜清高。最怕粗惡。葉少花多。枝強幹弱。花不應枝。瓣不由蒂。筆采色枯。渾無生趣。知斯數者。尤所深忌。

芥子園畫傳

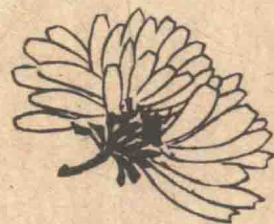
菊譜

畫花頭式

花瓣長頂平

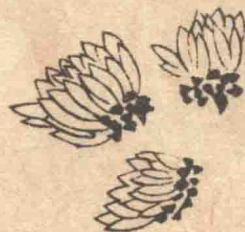
側面

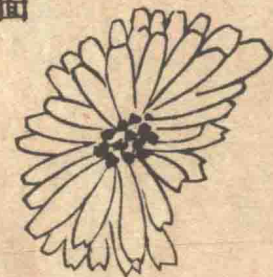
二花掩映

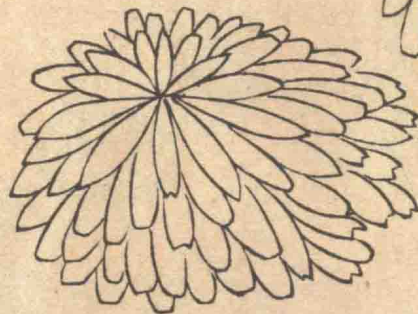
含蕊

背面

二花偃仰

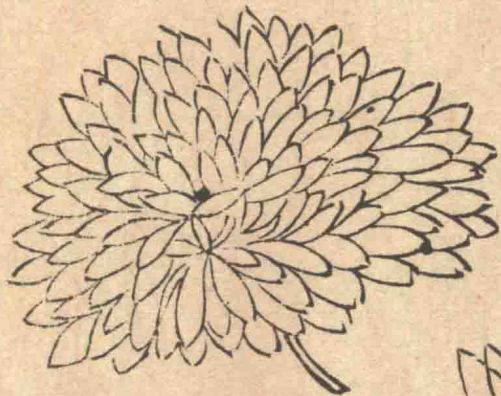

芥子園畫傳

菊譜

花瓣攢頂高

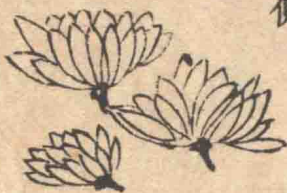
全放正面

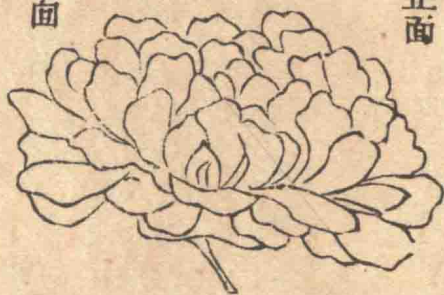
初放正面

初放及側

全放側面

含蕊

將放

芥子園畫傳

菊譜

花瓣尖心抱

花瓣尖頂攢

