

中国传统文化经典荟萃

芥子园画谱

(兰竹梅菊集)

(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

(兰竹梅菊集)

[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，是道家和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、王必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

出版说明

三

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。

兰竹梅菊集 目录

兰竹梅菊集 巢勋临本

兰竹谱序 (诸升) 一

梅菊谱序 (余椿) 三

画传合编序 (王概) 七

序 (何鏞) 十三

兰 谱 二三

画法歌诀起手式 二七

古今诸名人图画 五七

竹 谱 七七

画法歌诀起手式 八一

古今诸名人图画 一三

梅 谱.....一四三

画法歌诀起手式.....一四六

古今诸名人图画.....一七七

菊 谱.....二〇三

画法歌诀起手式.....二〇六

古今诸名人图画.....二三一

增广名家画谱(四十六幅).....二六一

兰谱

◎画兰浅说十则

画法源流

画花法

四言画兰诀

画叶层次法

点心法

五言画兰诀

画叶左右法

用笔墨法

画叶稀密法

双钩法

◎画兰起手撇叶式十六则

起手第一笔

起手二笔交凤眼

螳螂肚

三笔交凤眼

第二笔

三笔破凤眼

右折叶

右发五笔交互

二笔攒根鲫鱼头

鼠尾

断叶

两丛交互

三笔攒根鲫鱼头

意到笔不到

左折叶

钉头

◎双勾叶式三则

正发密叶

偏发稀叶

折叶

◎撇叶倒垂式

写花式七则

二花反正相背

正面初放

二花反正相向

含苞将放

二花偃仰相向

并头

正面全放

◎点心式

古今诸名人图画

序 王著

数笔小兰 仿马湘兰法

双勾兰花 仿马麟法

着色建兰 蕴庵王质写

折叶墨兰 白阳山人笔

舞风墨蕙 仿六如居士

倚石墨兰 仍庵戴有写

竹下墨兰 王谷祥写

竹畔墨兰 遐生阮年写

◎双勾花式十一则

全放侧面

二花右垂

含苞初放

仰花反正

二花并发

含苞将放

偃花反正

二花分向

含苞

二花左垂

折瓣

◎写蕙花式二则

墨花发茎

勾勒花发茎

跋 王鼎

带露墨蕙 仿赵吴兴法

露根墨兰 拟郑所南笔意

双勾垂兰 临文衡山

无骨色兰 王质仿徐文长法

石边墨蕙 临徐青藤笔意

临流墨兰 何其仁写

正面墨兰 曦庵诸升写

迎风墨兰 锡山王问笔

竹 谱

◎画竹浅说 十三则

画法源流

画节法

画墨竹总诀

画叶诀

画墨竹法

画枝法

画竿诀

位置法

画叶法

点节诀

画竿法

勾勒法

安枝诀