

芥子園畫譜

蘭譜

◎基礎範本

◎經典畫譜

◎精選題跋

草作生涯研北田居壯
世事心神仙隊未嘗出簾小
影助我生機樂大年
周文熙時年七十八

芥子園畫譜

蘭譜

◎基礎範本

◎經典畫譜

◎精選題跋

圖書在版編目 (C I P) 數據

芥子園畫譜·蘭譜 / (清) 王槩著. -- 杭州 : 浙江人民美術出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5340-3726-9

I. ①芥… II. ①王… III. ①蘭科—花卉畫—國畫技法 IV. ①J212

中國版本圖書館CIP數據核字(2013)第319355號

責任編輯: 屈篤仕 楊 晶

責任校對: 余雅汝

封面設計: 呂逸爾

責任印製: 陳柏榮

芥子園畫譜·蘭譜

出版發行 浙江人民美術出版社

地 址 杭州市體育場路347號

電 話 0571-85176089

網 址 <http://mss.zjcb.com>

經 銷 全國各地新華書店

製 版 杭州美虹電腦設計有限公司

印 刷 浙江興發印務有限公司

開 本 889×1194 1/16

印 張 5.75

版 次 2014年8月第1版·第1次印刷

書 號 ISBN 978-7-5340-3726-9

定 價 12.00圓

如發現印裝質量問題, 影響閱讀, 請與本社市場營銷部聯繫調換。

出版說明

《芥子園畫譜》係清初著名劇作家李漁的女婿沈心友所倡。芥子園為李漁金陵別墅之名。李漁才氣既高，然而以不擅繪事為憾，謂「生平愛山水，但能觀人畫而不能自為畫」。時其婿沈心友經營芥子園甥館，刊行圖書，遂以明末畫家李流芳所繪冊頁為基礎，延山水畫名家王槩增輯編次，三易寒暑，于康熙十八年書成，意在使「世間愛山水者，皆有山水之樂」，是為《芥子園畫譜》初集。李漁謝世後，沈心友延請王槩及其同為名家的兄弟王著、王臬「重理舊緒」「經營臨寫」，錢塘畫家王質、諸升等襄助其事，完成二集、三集，并于康熙四十年同時梓行。第一集山水，分畫學淺說、設色、樹譜、山石譜、人物屋宇譜、名家山水畫譜等部分。第二集梅蘭竹菊。第三集花鳥（又分花卉草蟲、花木禽鳥兩卷）。是書集明清兩代中國畫名家的傑作和智慧，歷經二百多年的增補和完善，成為公認最具權威的讀畫學畫的百科全書。版本學家趙萬里先生稱「此書為畫學津梁，初學畫者多慣用之」。書畫文獻學者余紹宋先生

對該書更是推崇備至。

《芥子園畫譜》的產生，對中國繪畫史的影響和貢獻是無法磨滅的，三百多年來，《芥子園畫譜》覆刻重刊不計其數，至今仍以其獨特的藝術魅力廣為流傳。我國許多近現代著名畫家，如齊白石、潘天壽、陸儼少等即從《畫譜》接受系統的基礎訓練。此書問世後很快就傳到了海外，在乾隆間還出現了日本翻刻本，對浮世繪等日本近代繪畫產生了深遠影響。

此次出版將《芥子園畫譜》以分卷形式呈現，共計梅譜、蘭譜、竹譜、菊譜、草蟲花卉、翎毛花卉、樹譜、山石譜、人物屋宇、名家畫譜等，附錄題畫詩，為學習者提供方便實用的入門畫譜。

浙江人民美術出版社
二〇一四年八月

蘭

譜

--	--	--

蘭竹譜序

畫有六法。蘭竹不與焉。此古之幽人君子。寄于筆墨以舒性情。好尚相同。或擅一長。或兼二妙。法以心傳。意先法得。烟雲雪月。風晴雨露之殊其景。丘壑泉石。荊棘野艸之異其境。淺深層次。向背照應之變其局。是惟意在筆先。而後能筆超法外。雖然。難言矣。傳墨竹始于王摩詰。又云郭崇韜之李夫人于窗間。夜影得之。又成都大慈寺壁有張立墨竹。則晚唐已有。不翅于五代也。黃筌父子。崔白弟昆。工緻入微。淋漓揮灑。其餘事耳。宋

元以來。父湖州。蘇眉山。趙孟堅。孟頫。仲穆。管仲姬。吳仲圭。柯九思。倪雲林。皆善寫墨竹。有并善墨蘭者。獨鄭所南畫蘭不作地坡。其高潔人少及之。佗如戴呂鮑夏。趙雲門。喬梓稱名家。各不相襲。故為世所宗。予性疎嬾。不耐鉤勒。飛白一體。王蘊庵能之。因屬圖數幅。合成全譜。以問識者。但限于紙丈。尺蘭。雖不足盡吾長。豈不藏吾拙哉。康熙壬戌之秋。錢塘諸昇題于南山之烟霞精舍。

青在堂蘭譜上冊目

畫蘭淺說

畫法源流

畫葉稀密法

用筆墨法

五言畫蘭訣

畫蘭起手撇葉式十六則

起手第一筆

三筆破鳳眼

鼠尾

左折葉

三筆交鳳眼

釘頭

雙勾葉式三則

正發密葉

撇葉倒垂式

寫心式七則

二花反正相背

正面全放

並頭

畫葉層次法

畫花法

雙鈞法

第二筆

二筆攢根鯽魚頭

螳螂肘

右折葉

右發五筆交互

偏發稀葉

正面初放

二花反正相向

正面初放

畫葉左右法

點心法

四言畫蘭訣

起手二筆交鳳眼

三筆攢根鯽魚頭

意到筆不到

斷葉

兩叢交互

折葉

二花偃仰相向

含苞將放

二花偃仰相向

含苞將放

點心式

雙勾花式 十一則

全放反正

二花右垂

二花分向

含苞將放

寫蕙花式 二則

墨花發莖

仰花反正

二花左垂

折瓣

含苞

鈎勒花發莖

偃花反正

二花並發

含苞初放

--	--	--

青在堂畫蘭淺說

宓草氏曰。每種全圖之前。考證古人。參以己意。必先立諸法。次歌訣。次起手諸式者。便於循序求之。亦如學字之初。必先撇畫省減。以及繁多。自一筆二筆至十數筆也。故起手式。花葉與枝。由少辦以及多辦。由小葉以及大葉。由單枝以及叢枝。各以類從。俾初學胸中眼底。如得求字八法。雖千百字。亦不外乎是。庶學者由淺說而深求之。則進乎技矣。

畫法源流

畫蘭墨自鄭所南。趙彞齋。管仲姬。後相繼而起者。代不乏人。然分爲二派。文人寄興。則放逸之氣。見於筆端。閨秀傳神。則幽閒之姿。浮於紙上。各臻其妙。趙春谷。及仲穆。以家法相傳。揚補之。與湯叔雅。則甥舅媲美。楊維幹。與彞齋。同時皆號子固。且俱善畫蘭。不相上下。以及明季。張靜之。項子京。吳秋林。周公瑕。蔡景明。陳古白。杜子經。蔣冷生。陸包山。何仲雅。輩出。真墨吐衆香。硯滋九畹。極一時之盛。管仲姬之後。女流爭爲效顰。至明季。馬湘蘭。薛素素。徐翩翩。楊宛若。皆以煙花麗質。繪及幽芳。雖令湘畹蒙羞。然亦超脫不凡。不與眾草爲伍者矣。

畫葉層次法

畫蘭全在於葉。故以葉爲先。葉必由起手一筆。有釘頭鼠尾螳肚之法。二筆交鳳眼。三筆破象眼。四筆五筆宜間折葉。下包根籜式。若魚頭成叢多葉。宜俯仰而能生動。交加而不重疊。須知蘭葉與蕙異者。細柔與粗勁也。入手之法。略具於此。

畫葉左右法

畫葉有左右式。不曰畫葉。而曰撇葉者。亦如寫字之用撇法。手由左至右爲順。由右至左爲逆。初學須先順手。便於運筆。亦宜漸習逆手。以至左右兼長。方爲精妙。若拘於順手。只能一邊偏向。則非全法矣。

畫葉稀密法

葉雖數筆。其風韻飄然。如霞裾月珮。翩翩自由。無一點塵俗氣。叢蘭葉須掩花。花後更須插葉。雖似從根而發。然不可叢雜。能意到筆不到。方爲老手。須細法古人。自三五葉至數十葉。少不寒悴。多不糾紛。自能繁簡各得其宜。

畫花法

花須得偃仰正反含放諸法。莖插葉中。花出葉外。具有向背高下。方不重疊。聯比花後再襯以葉。則花藏葉中。間亦有花出葉外者。又不可拘執也。蕙花雖同於蘭。而風韻不及。挺然一幹。花分四面。開有後先。莖直如立。花重如垂。各得其態。蘭蕙之花。忌五出如掌指。須掩折有屈伸勢。辦宜輕盈。回互自相照映。習久法熟。得心應手。初由法中。漸超法外。則爲盡美矣。

點心法

蘭之點心。如美人之有目也。湘浦秋波。能使全體生動。則傳神以點心爲阿堵。花之精微。全在乎此。豈可輕忽哉。

用筆墨法

元僧覺隱曰。嘗以喜氣寫蘭。怒氣寫竹。以蘭葉勢飛舉。花蕊舒吐。得喜之神。凡初學必先煉筆。筆宜懸肘。則自然輕便得宜。遒勁而圓活。用墨須濃淡合拍。葉宜濃。花宜淡。點心宜濃。莖苞宜淡。此定法也。若繪色寫生。更須知正葉宜濃。背葉宜淡。前葉宜濃。後葉宜淡。當進而求之。

雙鉤法

鈎勒蘭蕙。古人已爲之。但屬雙鈎白描。是亦畫蘭之一法。若取肖形色。加之青綠。則反失天真。而無丰韻。然於眾體中。亦不可少。此因附其法於後。

畫蘭訣四言

寫蘭之妙。氣韻爲先。墨須精品。水必新泉。硯滌宿垢。筆純忌堅。先分四葉。長短爲元。一葉交搭。取媚取妍。各交葉畔。一葉仍添。三中四簇。兩葉增全。墨須二色。老嫩盤旋。瓣須墨淡。焦墨萼鮮。手如掣電。忌用遲延。全憑寫勢。正背欹偏。欲其合宜。分布自然。含三開五。總歸一焉。迎風映日。花萼娟娟。凝霜傲雪。葉半垂眠。枝葉運用。如鳳翩翩。葩萼飄逸。似蝶飛遷。殼皮裝束。碎葉亂攢。石須飛白。一二傍盤。車前等草。地坡可安。或增翠竹。一竿兩竿。荊棘旁生。能助其觀。師宗松雪。方得正保。

畫蘭訣五言

畫蘭先撇葉。連腕筆宜輕。兩筆分長短。叢生要縱橫。折垂當取勢。偃仰自生情。欲別形前後。須分墨淺深。添花仍補葉。攢攢更包根。淡墨花先出。柔枝莖更承。瓣宜分向背。勢更取輕盈。莖裏纖包葉。花分濃墨心。全開方上仰。初放必斜傾。

喜。齊。皆。爭。向。臨。風。似。笑。迎。垂。枝。如。帶。露。抱。蕊。似。含。馨。五。瓣。休。如。掌。須。同。指。曲。伸。
蕙。莖。宜。挺。立。蕙。葉。要。強。生。四。面。宜。攢。攢。梢。頭。漸。綴。英。幽。姿。生。腕。下。筆。墨。爲。傳。神。

--	--	--