

芥子园画传 竹谱

中国经典书画丛书

(清)王概 王翚 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 竹谱

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，何镛在所作后序中言：『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名家。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：『不因能傲霜，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·竹谱 / (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 978-7-5394-5928-8

I. ①芥…

II. ①王… ②王… ③王…

III. ①竹—花卉画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第052791号

芥子园画传·竹谱

(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

安實
司直 艸

摹古

艸畫傳二集

芥子園
甥館
均藏

芥子園畫傳

竹譜

艸譜

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煙雲雪月
風晴雨露之殊其景丘壑泉石荆棘野艸
之異其境淺深層次背向照應之變其局

芥子園畫傳

竹譜

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起於五代
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文湖州蘇眉山趙

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他如
戴呂鮑夏趙雲門喬梓稱名家各不相襲
故爲世所宗予性疎嬾不耐鈎勒飛白一
體王蘊庵能之因屬圖數幅合成全譜以

芥子園畫傳

竹譜

問識者但限于紙丈竹尺蘭雖不足盡吾
長豈不藏吾拙哉

康熙壬戌中秋前二日錢塘諸昇題于南
山之煙霞精舍

青在堂竹譜上冊目

畫竹淺說

十三則

八

画法源流

画墨竹法

位置法

画竿法

画節法

画枝法

画葉法

勾勒法

画墨竹總訣歌

画竿訣

画節訣

画枝訣

画葉訣

畫竹起手發竿點節式

九則

一五

初起手一筆

起手二筆三筆

直竿

點節一字上抱

點節八字下抱

細竿

斷竿

解箨

直竿帶曲

芥子園畫傳

竹譜

發竿式

五則

一六

垂梢

橫竿

露根

根下竹胎

根下竿鞭

生枝式

六則

一七

起手鹿角枝

魚骨式

鵲爪枝

頂梢生枝

左右生旁式

根下生枝

發竿生枝式

四則

一八

老竿生枝

嫩竿生枝

雙竿生枝

細篠生枝

布仰葉式

八則

一九

一筆橫舟

一筆偃月

二筆魚尾

三筆飛雁

三筆金魚尾

四筆交魚尾

五筆交魚雁尾

大筆雙雁

布偃葉式

六則

二〇

一筆片羽

二筆燕尾

三筆个字

四筆驚鴉

四筆落雁

五筆飛燕

七筆破双个字

布葉式

三則

二二

五筆破分字

六筆破个字

疊分字

結頂式

三則

二三

布葉生枝結頂

老葉出梢結頂

嫩葉出梢結頂

芥子園畫傳

竹譜

垂梢式

一則

二三

過牆大小二梢

橫梢式

一則

二四

新篁斜墜嫩枝

出梢式

二則

二五

新篁解籜右梢

新篁解籜左梢

安根式

三則

二六

下截見根

根下苔草

根下泉石

青在堂竹譜下冊目

虚心友石

摹李息齋筆法

二七

雙竿比玉

曾見自然老人有此圖以意臨之

二八

瀟灑臨風

擬樂善老人筆意

二九

新篁解籜

仿程堂畫

三〇

新稍出牆

仿陳橫崖筆法

三一

濃葉垂烟

學東坡居士

三二

雲根玉立

仿盛雲浦竹石蒼潤法

三三

白筴隱霧

仿張廷瑞

三四

芥子園畫傳

竹譜

迎風取勢

仿夏仲昭風竹

三五

輕筠滴露

摹文湖州筆意

三六

清節凌秋

學史端本雲行水湧之趣

三七

清影搖風

臨王孟端

三八

直節干霄

做黃華老人

三九

柔枝帶雨

學歸文休画法 醒園詞

四〇

湘江遺怨

擬蕭協律画法

四一

露凝寒葉

臨屈處誠画

四二

飛白傳神

學介軒老人

四三

龍孫脫穎

臨文與可新篁圖

四四

雲壓銀梢

仿鮮處中

四五

鳳枝吟月

學僧楞軒筆

四六

天矯超霞

雪松老人臨宋仲溫朱竹

四七

交幹拂雲

學王澹遊

四八

修筠抱節

趙元靖學蘇長公放筆

四九

高竿垂綠

仿吳元瑜

五〇

增補名家竹譜

戴少明選

五一

芥子園畫傳

竹譜

畫竹具字法之四體竿勁直如篆節波趯如隸枝縱橫如草葉整齊如真竹雖畫則亦字矣墨竹不始于與可東坡坐與可東坡始各擅其長有謂與可畫竹是左氏東坡郊類莊子聿之奧妙又合乎古文狀則畫竹胸無成竹固不可若胸無文字亦不可今芥子園之編定竹譜故予前立起手式一如作字四體之有八法此全圖已先創輯屬予鑒正加以刪補至其筆之類左類莊識者自能區別予不敢居胡氏之添傳亦不欲蹈邵子之註莊也

辛巳竹醉日續水王著識

青在堂畫竹淺說

畫法源流

李息齋竹譜。自謂寫墨竹初學王澹遊得黃華老人法。黃華乃私淑文湖州。因覓湖州真蹟。窺其奧妙。更欲追求古人鉤勒著色法。上自王右丞。蕭協律。李頗黃。筌。崔白。吳元瑜諸人。以爲與。可以前。惟習尙鉤勒著色也。有云五代李氏描牕上月影。創寫墨竹。考孫位張立墨竹已擅名於唐。自不始於五代。山谷云。吳道子畫竹。不加丹青。已極形似。意墨竹。卽始於道子。二者則唐人兼善之。至文湖州出。始

芥子園畫傳

竹譜

專寫墨。真不異杲日當空。燭火俱息。師承其法。歷代有人。卽東坡同時。猶北面事之。其時師湖州者。並師東坡。一燈分焰。照耀古今。金之完顏樗軒。元之息齋父子。自然老人樂善老人。明之王蒙端與夏仲昭。真一花五葉。燈燈相續。故文湖州李息齋丁子卿各立譜。以傳厥派。可謂盛矣。至若宋仲溫畫硃竹。程堂畫紫竹。解處中畫雪竹。完顏亮畫方竹。又出乎諸譜之別派。若禪宗之有散聖焉。

畫墨竹法

畫竹必先立竿。立筆留節梢頭須短。至中漸長。至根又漸

短忌擁腫近枯近濃均長均短竿要兩邊如界節要上下相承勢如半環。又如心字無點去地五節則生枝葉。畫葉須墨飽一筆便過不宜凝滯其葉自然尖利不挑不柳輕重手相應。个字必破人字筆必分結頂葉要枝攢鳳尾左右顧盼齊對均平。枝枝著節葉葉著枝風晴雨露各有態度翻正掩仰各有形勢轉側低昂各有意理當盡心求之自得其法若一枝不多一葉不合則爲全璧之玷矣。

位置法

墨竹位置榦節枝葉四者若不由規矩徒費工夫終不能

芥子園畫傳

竹譜

成畫。凡濡墨有深淺下筆有重輕逆順往來須知去就濃淡。麓細便見榮枯。生枝布葉須相照應。山谷云生枝不應節亂葉無所歸。須筆筆有生意。面面得自然。四面團欒枝葉活動。方爲成竹。然古今作者雖多得其門者或寡。不失之於簡略則失之於繁雜。或根榦頗佳而枝葉謬誤。或位置稍當而向背乖方。或葉似刀截或身如板束。麓俗狼籍不可勝言。其間縱有稍異常流僅能盡美。至於盡善良恐未暇。獨文湖州挺天縱之才比生知之聖。筆如神助妙合天成。馳騁於法度之中逍遙於塵垢之外從心所欲不踰。

準繩後之學者勿陷於俗惡知所當務焉。

畫竿法

畫竿若只畫一二竿則墨色且得從便。若三竿之上前者色濃後者漸淡。若一色則不能分別前後矣。後稍至根雖一節節畫下。要筆意貫穿。全竿留節。根梢宜短中漸放長。每竿須要墨色勻停。行筆平直兩邊圓正。若擁腫偏邪墨色不勻。間有麓細枯濃。及節空勻長勻短。皆竹法所忌。斷不可犯。頗見世俗用蒲絰槐皮或疊紙濡墨畫竿。無問根梢一樣麓細。又且板平全無圓意。但堪發笑。不宜倣效。

芥子園畫傳

竹譜

畫節法

立竿既定。畫節爲最難。上一節要覆蓋下一節。下一節要承接上一節。中雖斷意要連。屬上一筆兩頭放起中間落下如月少彎則便見一竿圓混。下一筆看上筆意趣。承接不差。自然有連屬意。不可齊大。不可齊小。齊大則如旋環。齊小則如墨板。不可太彎。不可太遠。太彎則如骨節太遠則不相連屬。無復生意矣。

畫枝法

畫枝各有名目。生葉處謂之丁香頭。相合處謂之雀爪。直

枝。謂之釵股。從外畫入。謂之塚疊。從裡畫出。謂之迸跳。下筆須要遒健。圓勁。生意連綿。行筆疾速。不可遲緩。老枝則挺然而起。節大而枯瘦。嫩枝則和柔而婉順。節小而肥滑。葉多則枝覆。葉少則枝昂。風枝兩枝。觸類而長。亦在臨時轉變。不可拘於一律也。尹白鄆王。隨枝畫節。既非常法。今不敢取。

畫葉法

下筆要勁利。實按而虛起。一抹便過。少遲留。則鈍厚不銑利矣。然寫竹者。此爲最難。虧此一功。則不復爲墨竹矣。法

芥子園畫傳

竹譜

有所忌。學者當知。麤忌似桃。細忌似柳。一忌孤生。二忌並立。三忌如叉。四忌如井。五忌如手指。及似蜻蜓露潤。雨垂風翻。雪壓。其反生低昂。各有態度。不可一例抹去。如染皐絹。無異也。

勾勒法

先用柳炭將竹竿朽定。再分左右枝梗。然後用墨筆鈎葉。葉成。始依所朽竿枝與節。一一畫出。俾枝頭嶋爪。盡與葉連。要穿釵躲避。方見層次。竿之前後。墨分濃淡。鈎出前宜濃。後宜淡。此乃勾勒竹法。其陰陽向背。立竿寫葉。與墨竹

法同可類推之

畫墨竹總歌訣

黃老初傳用勾勒。東坡與可始用墨。李氏竹影見橫牕。息齋夏呂皆體一。幹篆文。節邈隸。枝草書。葉楷銳。傳來筆法何用多。四體須當要。熟備絹紙佳。墨休稠。筆毫純。勿開頭。未下筆時。意在先。葉葉枝枝一幅週。分字起。个字破。疎處疎。墮處墮。墮中切。記莫糊塗。疎處須當枝補過。風竹勢。幹挺然。墮處逆。幹須偏。烏鴉驚飛出林去。雨竹橫眠豈兩般。晴竹體人字排。嫩一疊。老兩釵。先將小葉枝頭起。結頂還

芥子園畫傳

竹譜

須大葉來寫露竹。雨彷彿晴。不傾雨不足。結尾露出一梢。長穿破个字。枝頭曲寫雪竹。貼油袂。久雨枝下垂。伏染成鉅齒一般形。揭去油袂。見水玉一寫法。識竹病筆高懸。勢要俊。心意疎懶。切莫爲精神魂魄俱安靜。忌杖鼓。忌對節。忌挾籬。忌邊壓。井字靖。擬人手指。曾眼桃葉。并柳葉下筆時。莫要怯。須遲疾。心暗訣。寫來敗筆積成堆。何怕人間不道絕。老幹參長稍拂。歷冰雪。操金玉。風晴雨雪月烟雲。歲寒高節藏胸腹。湘江景。淇園趣。娥皇詞。七賢句。萬竿千畝。總相宜。墨客騷人遭際遇。

畫竿訣

竹幹中長上下短。只須彎節不彎竿。竿竿點節休排比。濃淡陰陽細審觀。

點節訣

竿成先點節。濃墨要分明。偃仰須圓活。枝從節上生。

安枝訣

安枝分左右。切莫一邊偏。鵲爪添枝杪。全形見筆端。

畫葉訣

畫竹之訣。惟葉最難。出於筆底。發之指端。老嫩須別。陰陽

芥子園畫傳

竹譜

宜參枝先承葉。葉必掩竿。葉葉相加。勢須飛舞。孤一迸二。攢三聚五。春則嫩。篁而上。承夏則濃。陰以下。俯秋冬須具霜雪之姿。始堪與松梅而爲伍。天帶晴兮。偃葉而偃枝。雲帶雨兮。墜枝而墜葉。順風不一。字之排帶。雨無人字之列。所宜掩映。以交加。最忌比聯。而重疊。欲分前後之枝。宜施濃淡其墨。葉有四忌。兼忌排偶。尖不似蘆。細不似柳。三不似川。五不似手。葉由一筆。以至二三。重分疊。个還須細安。間以側葉。細筆相攢。使比者破而斷。者連。竹先立竿生枝。點節考之前人。俱傳口訣。竹之法。度全在乎葉。因增舊訣。

爲長歌用廣前人之法則

芥子園畫傳

竹譜