

芥子園畫譜

翎毛花卉

◎基礎範本

◎經典畫譜

◎精選題跋

芥子園畫譜

◎基礎範本

◎經典畫譜

◎精選題跋

翎毛花卉

圖書在版編目 (C I P) 數據

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

ISBN 978-7-5340-3769-6

I. ①芥… II. ①王… III. ①翎毛走獸畫—國畫技法
②花卉畫—國畫技法 IV. ①J212

中國版本圖書館CIP數據核字(2014)第019915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·翎毛花卉

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 8

版 次 2014年8月第1版·第1次印刷

書 號 ISBN 978-7-5340-3769-6

定 價 16.00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。芥子園爲李漁金陵別墅之名。李漁才氣既高，然而以不擅繪事爲憾，謂「生平愛山水，但能觀人畫而不能自爲畫」。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爲基礎，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」，是爲《芥子園畫譜》初集。李漁謝世後，沈心友延請王槩及其同爲名家的兄弟王著、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，成爲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「此書爲畫學津梁，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爲流傳。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，爲學習者提供方便實用的入門畫譜。

弁翎

譜毛

乎

序

辛巳夏余南歸文園。招王子宗子共處
晨夕。宗子以編葺芥子園畫傳未竣辭。
越四月。其畫始成。且復首別源流秘傳訣式。
觀其自序。前集茶竹梅菊。既以學字之法
學畫。吾則更以學詩之法。詳及禽獸草木。
用意深矣。自來觀之。禽獸草木與畫者之智
獸字木豈有異哉。鳥獸有飛有潛者也。草木

有色有未者也。飛潛不生于動而生于靜。未
色不生于有而生于無。是虛者適遠無
飛潛。無色未之本體何也。飛潛不能久存。
色未終于寂滅。虛者與真者又何以異
乎。虛者以點睛而能飛。是虛未始
無飛潛也。虛者以風動而露滴。是虛
未始無色也。有見幻者不有為真。而真者
不有為幻哉。其見虛者有虛傳初集已言

烟雲正望之興。今此譜繼出。是安第志在
窮高極遠。而宏草志在研精入微。二君皆
從繪事以格物者哉。時

康熙辛巳歲長至前一日。郝城王澤弘題于
里匡閣。

翎毛花卉譜序

唐宋名手。凡善花卉。必直禽鳥。宣和畫譜所載。統曰花鳥。得四十六人。善禽二。草虫。則附於蔬果內。按作畫布置翎毛。多用木花點綴。草虫則用草花。蓋各以類從。茲譜故先草花草虫。繼以木花翎毛。循序而進。非創也。試觀古人所稱曰花木。曰虫鳥。其為先後已肇於此矣。果之象形。設色。等於衆花。朱櫻丹荔。珍貢內廷。青李來禽。名傳晉帖。自宜寫肖丹青。抗衡脂粉者。曰草以及木。曰花以及實。交有得與。至於翎毛。為類繁多。遠則巢居野處。泳浦眠沙。近則穿屋賀厦。喚晴噪雪。以尺幅中皆截取花枝。未及全體。安置小鳥。以其所宜。若夫彩苞錦羽。丹頂華冠。只宜施於大幅。未可縮小失真。禽中庶類。何能悉悉。自須究心。夫學詩尚曰多識於鳥獸草木之名。即學畫亦不外乎是矣。固名以得其形與性。而古詩人之吟詠。豈不先於徐黃為主粉本哉。

繡水王著題

青在堂花卉翎毛譜上冊目

畫花卉淺說

畫法源流

畫葉法

畫根皮法

畫葉訣

畫枝法

畫葉法

畫枝訣

畫蕊葉訣

畫花法

畫心蕊法

畫花訣

畫翎毛淺說

畫法源流

畫鳥全訣

畫翎毛用筆次第法

畫翎毛訣

畫鳥須分二種嘴尾長短訣

木本五瓣花頭起手式

四則

杏花

梨花

桃花

六瓣八九瓣花頭式

四則

山茶

茉莉

玉蘭

多瓣花頭式

四則

碧桃

千葉絳桃

海棠

刺花藤花式

四則

薔薇

野薔薇

月季

凌霄

牡丹大花頭式 三則

全開正面

初開側面

含苞將放

木本各花尖葉長葉起手式 五則

桃葉
梅葉

石榴
杏葉

海棠

耐寒厚葉式 四則

梔子
橙橘

山茶

桂葉

刺花毛葉式 三則

薔薇

月季

玫瑰

牡丹岐葉式 四則

花底
根下

枝梢

嫩葉

木本各花梗起手式 九則

柔枝交加
臥幹橫枝
下垂

老枝交加
下垂折枝
橫枝上仰

刺枝
牡丹根枝
藤枝

點綴翎毛起手式 十二則

嘴背肚

踏枝

五則

眼肩尾

展立足

頭翅足

拳縮足

踏枝式

正面下視不露足
側面下向

昂首上視露足
側面上向

平立回頭

飛立式

五則

下飛
俯首搜足

欽翅將歇

並聚式

上飛
舉翅搜翎
四則

燕爾同棲

和鳴

水禽式

白頭偕老
聚宿
四則

溪鷺

汀雁

海鶴
沙鳥

細鈎翅

毛起手式

七則

畫頭
畫肚添足

畫肩脊半翅
全身踏枝

畫嘴添眼
畫全翅

踏枝展拳各足

翻身飛鬪二式二則

翻身倒垂

二雀飛鬪

浴波式 二則

浮羽拂波

垂翅待浴

青在堂畫花卉翎毛淺說

畫法源流 木本花卉

宣和畫譜之著論也。謂花木具五行之精。得天地之氣。陰陽一噓而敷榮。一吸而擎斂。則葩華秀茂。見於百卉衆木者。不可勝計。其自形自色。雖造物未嘗用心。而粉飾大化。文明天下。亦所以觀衆目。協和氣焉。故詩人用寄比興。因以繪事。自相表裏。雖纖枝小萼。以草卉稱妍。若全體大觀。則木花為主。牡丹得其富麗。海棠得其妖嬈。梅得其清。杏得其盛。桃穠李素。山茶則豔奪丹。砂月桂則香生金粟。以及楊柳梧桐之清高。喬松古栢之蒼勁。施之圖繪。俱足啟人逸致。奪造化而移精神。考厥繪事。唐之工花卉者。先以翎毛肇端。於薛稷。邊鸞。至梁廣。于錫。刁光。周滉。郭乾暉。乾祐輩出。俱以花鳥著名。五代滕昌祐。鍾隱。黃筌父子。相繼而起。若昌祐。崇心筆墨。不借師資。鍾隱。師承郭氏弟兄。黃筌善集諸家之長。花師昌祐。鳥師刁光。龍鶴木石。各有所本。而子居寶。居家。復能紹其家法。是以名重一時。法傳千古。信不虛也。故宋初之畫法。全以黃氏父子為標準焉。至宋則徐熙特起。一變舊法。真前無古人。後無來者。雖在乎黃筌。趙昌之間。而神

妙獨勝。其貽厥崇嗣。崇矩家學相承。真能繩其祖武矣。趙昌傳色。極其精妙。不特取其形似。且能直傳其神。或謂徐熙與黃筌。趙昌相先後。然筌畫神而不妙。昌畫妙而不神。蓋謂是歟。故易元吉初工繪事。見昌畫。乃曰。世不乏人。要須擺脫舊習。超軼古人。方能極臻其妙。丘慶餘初師趙昌。晚年過之。直繼徐熙。崔白。崔慤。與艾宣。丁貺。葛守昌。吳元瑜。同召入畫院。名重一時。艾宣亦稱徐趙之亞。丁貺未足與黃。徐並驅。葛守昌形似少精。整齊太簡。加之學力亦逮。駸駸以進。吳元瑜雖師崔白。能加已法。即素為院體之人。亦因元瑜革其故態。稍稍放逸。以寫胸臆。一洗時習。追踪前輩。蓋元瑜之力焉。劉常花鳥。米元章見之。以為不減趙昌。樂士宣初學丹青。法愛艾宣。後乃悟宣之拘窘。獨能筆超前輩。花鳥得其生意。視宣淹淹如九泉下人。王曉師郭乾暉。法若未至。唐希雅及其孫忠祚所作花鳥。不特寫其形。而且兼得其性。劉永年。李正臣所作各盡其態。李仲宣花鳥頗佳。但欠風韻瀟灑。迨至南宋。雖時易地遷。而畫法又復一變。陳可久上師徐熙。陳善上師易元吉。故傳色輕淡。過於林吳。林椿。李迪各有相傳。韓祐。張仲。則法學林椿。何浩則筆追李迪。劉興祖更從事韓祐。趙伯駒。伯驥。自薪傳家。

法。至若武元光。左幼山馬公顯。李忠。李從訓。王會。吳炳。馬遠。毛松。毛益。李璣。彭
杲。徐世昌。王安道。宋碧雲。豐興祖。魯宗貴。徐道廣。謝昇。單邦顯。張紀。朱紹宗。王
友端。則俱以花鳥擅名。或有師承。未經表著。或有己意。上合古人。真極一時之
盛。金之麗鑄。徐榮元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。俱稱大家。亦各有所師。學舜舉師
趙昌。沈孟賢。又師舜舉。王淵。師黃筌。仲仁之畫。子昂歎為黃筌復生。豈非得其
心法哉。盛懋學陳仲善。林伯英學樓觀。能變其法。真青出於藍者。陳琳。劉貫道。
取法古人。集其大成。趙孟頫。史松。孟玉潤。吳庭暉。俱稱能手。姚彥卿雖工。未免
時習。趙雪巖設色有法。王仲元用墨溫潤。邊魯。邊武。善施戲墨。均屬名家。明之
林良。呂紀。與邊文進齊名。而殷宏在邊呂之間。沈青門初學徐熙。趙昌。黃珍得
黃筌筆意。譚志伊得徐黃之妙。殷自成可步志伊後塵。范暹。張奇。吳士冠。潘璿
俱稱能手。而潘尤得迎風承露之態。周之冕。陳淳。陸治。王問。張綱。徐渭。劉若宰。
張玲。魏之璜。之克。俱善墨卉。善墨卉者。世謂沈啟南之後。無如陳淳。陸治。陳妙
而不真。陸真而不妙。惟之冕兼之。俱文人寄興之筆。不事脂粉。以墨傳神。是以
品重藝林。名超時輩。若學者之取法。必須上究黃徐。師其資格。旁求諸體。助以

風神。方為工而不俗。放而不野。則技也進乎道矣。

畫枝法

花卉木本之枝梗。與草本有異。草花宜柔媚。木花宜蒼老。非特此也。更有四時之別。即春花中。不獨梅杏桃李花異。枝亦各有不同。梅之老幹宜古。嫩枝宜瘦。始有鐵骨崢嶸之勢。桃條須直上而粗肥。杏枝宜圓潤而回折。舉此三者。餘可概見。至於松栢。則根節須盤錯。桐竹。則枝幹須清高。作折枝。從空安放。或正或倒。或橫置。須各審勢得宜。枝下筆鋒。帶攀折之狀。不可平截。若作果實。更宜取勢下墜。方得其致也。

畫花法

木花五瓣者居多。梅杏桃李梨茶是也。梅杏桃李不獨色異。其瓣形亦各宜區別。若牡丹為花王。自不與眾花同類。其瓣更多不同。紅者。瓣多而長。中心起頂。紫者。瓣少而圓。中心平頂。石榴山茶梅桃。俱有千葉。玉蘭放如蓮苞。繡球攢若梅朵。藤本之薔薇玫瑰。粉團月季。醪醪木香。其苞蒂莖萼。雖同。然開時顏色各異。簷葡瓣同茉莉。大小形殊。丹桂花若山礬。春秋時別。海棠中西府之與垂絲。