

芥子園畫傳三集

青在堂花卉翎毛譜上冊目

畫牡丹淺說

畫法源流

畫葉法

畫根皮法

畫翎毛淺說

畫法源流

畫鳥全訣

木本五瓣花頭起手式

桃花

金縷桃

六瓣八九瓣花頭式

四則

王蘭

梔子

多瓣花頭式

四則

海棠

千葉石榴

刺花藤花式

四則

月季

凌霄

薔薇

碧桃

山茶

杏花

畫翎毛用筆次第法

畫翎毛訣

畫鳥須分二種嘴尾長短訣

梨花

茉莉

千葉絳桃

野薔薇

畫枝法

畫葉法

畫花心法

畫花法

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
香葉

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
臥枝
橫枝
下垂

老枝
下垂
折枝
仰枝

刺枝
牡丹
根枝
藤枝

點綴翎毛起手式

十二則

嘴

踏枝式

五則

眼

頭翅

足縮

正面下
側面下
不露足

昂首上視
側面上向
露足

平立回頭

飛立式

五則

上飛
舉翅
搜翎

下飛
俯首
搜足

欲翅將歇

並聚式

四則

燕爾同棲

和鳴

水禽式

四則

溪鷺

汀雁

海鶴
沙鳥

細鉤翅毛起手式

七則

畫嘴添眼
畫全翅
踏枝展拳各足

畫頭
畫肚添足

畫肩脊半翅
全身踏枝

翻身飛關二式 二則

翻身倒垂

二雀飛關

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。陰陽一嘘而敷榮。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。刀光。周昉。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。端心。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。鳥師刀光。龍鶴木石。各有所本。而子居寶。居案。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。亦遠駁駁以進。吳元瑜雖師崔白。能加己法。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。伯驥自新傳家。

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瑛彭果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龐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。則枝也進乎道矣。

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。始有鐵骨峻嶒之勢。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。自不與衆花同類。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酴醾木香其苞蒂萼雖同。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。

萼蒂須分梅花中綠萼之與蠟梅。心瓣自異。此花皆四時所有。衆目同觀。細心自能得其形色。至於殊方異種及木果藥苗之花。間有寫入丹青。則不暇細舉其名狀。

畫葉法

草花葉柔嫩。木花葉深厚。此定說也。然於木花中其葉當春與花並放。如桃李棠杏。雖屬木花。葉亦宜柔嫩。秋冬之葉自宜更加深厚矣。草花葉柔嫩。故宜間以反葉。至於桂橘山茶之類。則歷霜雪而未凋。經風露而不動。其色雖宜深厚。而葉之有陰陽向背。理所固然。亦不可不用反葉。但此種正葉用綠宜深。反葉用綠宜淺。凡葉渲染後。必鈎筋筋之粗細。須與花形稱。筋之濃淡。須與葉色稱。人第知葉之用綠。分有深淺。而不知葉之用紅。亦分嫩衰。凡春葉初生。嫩尖多紅。秋木將落。老葉先赤。但嫩葉未舒。其色宜脂。敗葉欲落。其色宜赭。每見舊人花果濃綠葉中。亦略露枯焦蟲食之處。轉以之取勝。又不可不知也。

畫蒂法

梅杏桃李海棠之類。其花五瓣。蒂亦相同。即其蒂形亦同於花瓣。花瓣尖者蒂

尖團者蒂團鐵梗蒂連於梗垂絲蒂垂紅絲山茶層蒂鱗起石榴長蒂多岐梅
蒂色隨花之紅綠桃蒂兼紅綠杏蒂紅黑海棠蒂殷紅各有反正見鬚見蒂之
分玉蘭木筆蒂苞蒼赭薔薇蒂綠而長其尖則紅此乃花蒂中之所當分別者

畫心蕊法

凡木花之心由蒂而生如梅杏之類正面雖不見蒂而心中一點與蒂相表裏
為結實之根亦攢五小點而生鬚鬚尖生黃蕊梅杏海棠鬚蕊亦各有分別梅
宜清瘦桃杏宜豐滿時不同也且白梅與紅梅又各不同白梅更宜清瘦紅梅
畧加豐滿然亦勿類紅杏花之不同亦先見於心矣

畫根皮法

木花與草花不同更有根與皮之別桃桐之皮皺宜橫松栢之皮皺宜鱗栢皮
宜紐梅皮宜蒼潤杏皮宜紅紫薇之皮宜光滑榴皮宜枯瘦山茶之皮宜青潤
臘梅之皮宜蒼潤寫其根幹得其皮皺則木花之全體得矣

畫枝訣

寫枝須審察花葉由枝生交加能掩映因枝以及根有如一四體枝幹似其身

木花枝宜老。自與草花別。皮色與枝形。前已具法。則意欲傳其心。今再申以訣。
畫花訣

枝蒂花所生。枝葉花為主。寫花若未稱。枝葉妙無補。形先得妖嬈。枝葉亦增嫵。
設色須輕盈。嬌容自若生。常舍欲語態。自有動人情。是以徐黃筆。千秋負令名。
畫葉訣

有花必有葉。寫葉亦須佳。掩映須藏幹。翩翩亦似花。動搖風露態。反正淺深加。
樹花葉不一。更有四時別。春夏多數榮。秋冬耐霜雪。獨有花中梅。開時不見葉。

畫蕊蒂訣

寫花具全體。外蒂內心蕊。心蕊從蒂生。內外相表裏。含香由心吐。結實從蒂始。
其花之反正。心蒂各所宜。心必由乎瓣。蒂必附於枝。花有此二者。如人之鬚眉。

畫法源流 翎毛

詩人六義。多識鳥獸草木之名。月令四時。亦記語默榮枯之候。然則花卉與翎
毛。既同見於詩禮。自宜兼善丹青矣。花卉源流。先編草本。已附蟲蝶。今於木本。
合載翎毛。考唐宋名流。皆花卉翎毛。文善。安得重編再錄。至若翎毛。為類不同。

薛鶴郭鶴已見稱於古人。後此豈無當以一體擅長者哉。如薛稷之後。馮紹政。蒯廉。程凝。陶成。俱善畫鶴。郭乾。暉。乾祐之後。姜皎。鍾隱。李猷。李德茂。俱善畫鷹。鷄。邊鸞。善孔雀。王凝。善鸚鵡。李端。牛戩。善鳩。陳珩。善鵲。艾宣。傅文。用馮君道。善鵲。范正夫。趙孝。頴。善鵲。鵲。夏奕。善鵲。輶。黃荃。善錦鷄。鴛鴦。黃居寀。善鵲。鵲。山鷄。吳元瑜。善紫燕。黃鸝。僧惠崇。善鷗鷺。闕生。善寒鴉。于錫。史瓊。善雉。崔慤。陳直躬。張涇。胡奇。晁悅之。趙士雷。僧法常。善雁。梅行思。善鬪鷄。李察。張昱。母咸之。楊祁。善鷄。史道碩。崔白。滕昌祐。曹訪。善鷺。高燾。善眠鴨。浮雁。魯宗貴。善鷄。雛鴨。黃唐。堦。善野禽。強頴。陳自然。周滉。善水禽。王曉。善鳴禽。此俱歷代名家。或花卉中安置。端善一長。或衆鳥中描寫。尤稱最妙。至若山禽水鳥。諸方產畜不同。錦羽翠翎。四季毛色各別。以及飛鳴宿食之態。嘴翅尾爪之形。圖中之未悉載者。又當以意求之耳。

畫翎毛用筆次第法

畫鳥先從嘴之上。脰一長筆起。次補完上脰。再畫下脰。一長筆。又次補完下脰。點睛。須對嘴之呀口處為準。其次畫頭與腦。又次畫背上披簣毛。及翅膊。再則

畫胸并肚子至尾。末後補腿棒及爪。總之鳥形不離卵相。其法具見後訣。

畫翎毛訣

翎毛先畫嘴。眼照上唇安。留眼描頭額。接腮寫背肩。半環大小點。破鏡短長尖。細細梢翎出。徐徐小尾填。羽毛翅脊後。胸肚腿肱前。臨了纔添脚踏枝。或展拳。

畫鳥全訣

首尾翅足點睛及飛鳴飲啄各勢

須識鳥全身。由來本卵生。卵形添首尾。翅足漸相增。飛揚勢在翅。舒翮捷且輕。昂首須開口。似聞枝上聲。歇枝在安足。穩踏靜不驚。欲飛先動尾。尾動便高昇。得其開展勢。跳枝如不停。此為全身訣。能兼衆鳥形。更有點睛法。尤能傳其神。飲者如欲下。食者如欲爭。怒者如欲鬪。喜者如欲鳴。雙棲與上下。須得顧盼情。亦如人寫肖。全在點雙睛。點睛貴得法。形采即如真。微妙各有理。方足傳古今。

畫宿鳥訣

凡鳥之各狀。飛鳴與飲啄。此則人所知。但未知其宿。枝頭安宿鳥。必須瞑其目。其目下掩上。禽之異乎畜。嘴插入翼中。毛腹藏雙足。因稽宿鳥情。證之古諺語。鷄宿必上距。鴨宿必下嘴。下嘴味插翼。上距縮一腿。雖言鷄鴨性。亦具衆禽理。

作畫所當知一切類推此

畫鳥須分二種嘴尾長短訣

畫鳥分二種。山禽與水禽。山禽尾必長。高飛羽翮輕。水禽尾自短。入水堪浮沉。須各得其性。方可圖其形。尾長必短嘴。善鳴易高舉。尾短嘴必長。魚蝦搜水底。鶴鷺則腿長。鷗鳧亦短腿。雖俱屬水禽。亦須分別此。山禽處林木。毛羽具五色。鸞鳳與錦鷄。輝燦鋪丹碧。水禽浴澄波。其體多清潔。鳧雁色同蒼。鷗鷺色共白。惟有雙鴛鴦。形須分雌雄。雌者具五色。雄與野鷺同。翠鳥多光彩。羽毛皆青葱。翠色帶青紫。嘴爪丹砂紅。美此一禽色。獨冠水鳥中。

畫傳三集卷末目

設色諸法

石青

石綠

硃砂

銀硃

泥金

雄黃

傅粉

調脂

煙煤

靛花

藤黃

赭石

附着粉

染粉

絲粉

點粉

襯粉

附深綠

濃綠

嫩綠

最嫩綠

附鐵色

醬色

檀香

蒼綠

老紅

配合衆色

和墨

礬絹

礬色