

康熙版彩色全卷本

李庚 主编

芥子园画传

李庚编定本

黄永玉

《芥子园画传》在印刷史、版画史、绘画史、出版史、美术教育史、人类文化史、世界艺术史以及在图形学、造形学、符号学、构图学等领域中有着非常重要的位置。它不仅是文人画的入门手册，也是中华文化的图形宝典，更是中国出版史上第一部用彩色套版形式来图解绘画技法的精神印书。《芥子园画传》的影响力遍及整个中国并延伸至海外，它的产生和流传影响了世界美术的潮流，并在世界美术史中占有重要的地位。

人民出版社

康熙版彩色全卷本

芥子园画传

李渔论定本

李庚主编

人民出版社

学术支持：李可染画院
封面题字：黄永玉
特邀编辑：刘宝华 栾文驹
责任编辑：李椒元 詹 夺
责任校对：马 婕 梁 悦
装帧设计：刘宝华

图书在版编目(CIP)数据

芥子园画传 / 李渔论定本 / 李庚编. —北京: 人民出版社, 2018
ISBN 978-7-01-020270-9
I. ①芥… II. ①李… III. ①国画技法
IV. ①J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 291970 号

康熙版彩色全卷本

芥子园画传

李渔论定本

李 庚 主编

人 民 出 版 社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)
鸿博昊天科技有限公司印刷 新华书店经销
2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月北京第 1 次印刷
开本: 889 毫米 × 1020 毫米 1/16
印张: 33.25 字数: 50 千字
ISBN 978-7-01-020270-9
定价: 168.00 元

邮购地址: 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号
人民东方图书销售中心: (010) 65250042 65289539

版权所有·版权必究

凡购买本社图书, 如有印刷质量问题, 我社负责调换。
服务电话: (010) 65250042

李炫翁先生論定

芥子園畫傳

續編 王翬 仙舟 畫傳

本館藏

《芥子園畫傳》是中国美术史上最完美的书。它是一部非文字体系的书，准确地说，百分之八十是无须文字的画面，人们学习绘画和各种手工艺都需要依靠画传作为基础摹本。《芥子園畫傳》是一部非常实用的工具书，砖雕、木雕、制陶、雕版、印染、纺织、刺绣等各种工艺行业的师傅们，在传授技术时都要使用画谱作为秘诀来教授。《芥子園畫傳》就是通过这种方式广为流传至今。

——李 庚

康熙版彩色全卷本

《芥子园画传》

李渔论定本

编 委 会

主 编： 李 庚

副主编： 黄书元

编 委：（以姓氏笔画为序）

王鲁湘	丘 挺	田黎明	刘宝华	刘 墨	刘曦林
李宝林	李客涵	李椒元	许 俊	邵大箴	陈 平
陈孟昕	何家林	范迪安	林容生	赵 卫	姜宝林
姚鸣京	栾文驹	徐 里	黄永玉	黄华三	黄黑蛮
韩振刚	薛永年				

出版说明

《芥子园画传》是清康熙十八年（1679），由著名戏剧理论家、文学家李渔（1611—1680）以他的居所“芥子园”为名编辑出版的一部木版套色印刷的画谱，最初只出版了初集《山水卷》五卷。李渔去世后，李渔的女婿沈心友邀请画家王概，与其兄王蓍、弟王臬等人继续编辑了《芥子园画传》二集八卷、三集四卷，并于康熙四十年（1701）出版。本书即是采用上述三集康熙年间木版初刻本为底本，并根据其体例重新编辑而成。

《芥子园画传》作为以传授传统中国画技法为特点的画谱式教科书，三百多年来，各种版本已经由众多书商、出版商和出版机构相续出版，并得到广大读者的认可，为普及中国画知识起到了巨大的推动作用。伴随着时代的发展，对该书的质疑也时有发生，但综合考量，这部书仍有较高的参考应用价值：一方面，该书为传统中国画的初学者练习用笔、写形、构图等基本技法提供了帮助，并绘制有大量的范图或范例，以供临摹；另一方面，通过对《芥子园画传》的深入研究，认为它不仅是一部学习中国画的入门书，更是一部文化效应极其深远，在中国社会各个阶层中发挥着潜移默化的作用，影响着人们生活的中华文化图形宝典，堪称中国美术史上的一部奇书。在继承和弘扬中国传统文化的当下社会，把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来，展示出来，让中华文化展现出永久魅力的时代风采。对这一点的认识

和理解尤为重要。

为了使这部中国美术史上的奇书以更加崭新的画面、文字方式展示出我国传统文化的厚重、淳朴、优美的精神魅力，在李可染画院李庚院长的指导下，本着尊重历史真实，守住历史原貌，保持原书内容基本不做改动的原则，尝试创新思维，对本次出版的《芥子园画传》文字内容形式全部改为横排简体字；利用现代科技手段把原版书中两页分开印装的图版拼接成整幅的图像效果；在无损原书图版的前提下，对每页的版面进行了必要的修复；并采用更适合读者展开使用的锁线裸脊装订工艺，为方便读者阅读和使用进行了有意义的尝试。

在本书编辑出版过程中，对原书版文字进行了必要的修订，特别是目录中的文字与原图文字不符、名称不符、图释名称有些牵强等情况进行了统一调整。此外原编者有对同一种技法、画法或画家的品评先后有所差异，盖因其书形成过程时代跨度较大所致，读者应对此有所领会，除个别明显错误需要订正之外，其它皆予以保留。

在本书的编辑过程中，我们力求忠实原刻本的风貌，但由于水平有限，难免有讹误、遗漏之处，敬请读者指正，以便再版时予以更正。

编 者

2018年12月28日

《芥子园画传》再版序

刘曦林

《芥子园画传》初由李渔策划。李渔，号笠翁，乃明末清初之文人，著戏剧、小说数种，尤以《闲情偶寄》驰名。清朝康熙年间“一病经年不能出游”，遂有山水画谱之思，以助自为画。家人告之曰：“向居金陵芥子园时，已嘱王子安节增辑编次久矣，迄今三易寒暑，始获竣事。”李渔“急把玩不禁击节，有观止之叹”，乃“急命付梓”。此即《芥子园画传》之初集，即山水树石卷面世之经过。时在康熙十八年，扉页署“李笠翁先生论定”，“绣水王安节摹古”。前引数语即出自总策划李渔之序。

2011年，有的出版社据此康熙版再版画传，又增补兰竹梅菊卷为二集，草虫花卉、翎毛花卉卷为三集。是版尽传古本笔法之变化，墨色之微妙，极木版印刷与现代印刷之能事。2015年冬，李庚兄赠予江西版一函，予逐页浏览把玩，古色古香扑面而来，不胜欢喜。兄欲缩印再版是书，以方便后学。予赞其心志，遂应允为再版作序。

予与芥子园之缘久矣。少年时得家传石印本，助予绘事启蒙。艺专读书时，友声先师又将树木山石部分放大为后学范本。于美术馆奉职时，受开渠馆长之命，为其扩大美术馆土地使用范围提案事察北邻旧房，知邻舍有李笠翁旧居及花园，开渠老言，笠翁与美术极相关，其屋划至美术馆内可保护之。此事虽搁浅，但予与李渔有缘，与芥子园有缘可证。

今重读《芥子园画传》为国内最新最全本。一则有师恩在内，感念不尽之情；二

则思古人传吾民族画学体系之功，后学当继。是书分门别类，解析画法源流，尤重笔法、理法，启蒙世代画人，于皴法中悟程式，于起手式中悟章法，初学即有规律，得奥理，何其幸哉！齐黄潘李诸大师亦概莫能外，其功厥伟。若吾国文化不以国学入门，反以洋画启蒙，其后果自异。

是画传，亦画谱，但不应仅作画谱观。书中《画学浅说》言读书、行路、驰突，言有法、无法，言六法、六要六长、三病、十二忌，言品评、去俗、成家、能变，非浅说也，乃道也。善学者得其法，悟其理，得于心，进乎道。今日高原之上诸画手，欲登峰顶不可逾越之道亦在其间。故此画传可谓入门之径、登高之途也。再版者，广布者，功莫大焉！

乙未腊月 于里仁书屋

序 言

李可染画院院长 李 庚

绪论

《芥子园画传》是中国美术史上的一部奇书，它不仅是一本文人画的入门手册，更是中华文化的图形宝典。这部书从一问世就产生了巨大的影响，文化效应极其深远，在中国社会各阶层中发挥着潜移默化的作用，影响着人们的生活。

《芥子园画传》是中国出版史上第一部用彩色套版形式图解山水技法的精印图书，这在图形解析山水画的历史进程中还是第一次。《芥子园画传》在印刷史、版画史、绘画史、出版史、美术教育史、人类文化史、日中文化交流史、世界艺术史以及图形学、造形学、符号学、构图学、中国视觉艺术学、民族艺术造形语言学等领域中有着重要的位置。《芥子园画传》发行量大，影响力遍及整个中国并延伸至海外，它的产生和流传影响了世界美术的潮流，并在世界美术史中占有重要的地位。

历史背景

我国唐代木版技术已经成熟，到了宋代文化发展达到一个高峰期，社会文化结构的多样化使得出版业空前繁荣，宋代的出版物之精良是其后历代难以企及的，直至明代文化再兴，呈现出平民化的倾向，这都是现代社会的前兆。明代中晚期的传媒爆发性发展，插图画、画谱、单页宣传品、年画等各种印刷品纷呈；套版（多色套印分为两种：一种分别刻版，逐色套印；另一种于同一版上刷不同颜色一次印刷）、饾版（清代中期以后称为木版水印）技术日渐成熟。民间文化艺术的发展为《芥子园画传》的出现奠定了重要的基础。

《芥子园画传》出现在清康熙十八年（1679），是“版画革命”的结果。所谓版画革命，是指印刷技术给社会带来的巨大冲击，就如同今天的媒体革命一样。《芥子园画传》初版只出了初集的“山水卷”，后经20余年至康熙四十年（1701）才出版了二集、三集。现在看到的人民美术出版社、浙江古

籍出版社与上海书画出版社出版的版本，都是清光绪年间巢勋重刻本，情况与高鹗续《红楼梦》后四十回相似，不同之处在于《芥子园画传》的编者众多：王概三兄弟、沈心友、巢勋及各书铺的刻工们。339年来，正是通过编者、刻工、书商、出版社及编辑们的多方面努力，才使此书得以广泛流传。尤其是初集精彩出众，成为探究中国美术史、中国版画史、中国书籍史、中国美术教育史上最重要的一环。

成书始末及其演变

《芥子园画传》是李渔以他的居所“芥子园”为名编辑出版的一部画谱，也叫《芥子园画谱》《笠翁画传》《笠翁画谱》《李笠翁画谱》等。它既是一部以图解方式演绎绘画构图的书籍，也是一部将当时流行绘画的资料汇编成册，就如同字典一样。《芥子园画传》从17世纪出现以来一直畅销，可谓出版界的宠儿。从康熙十八年（1679）初集出版印刷至今，仍不断地出现再版、重版、复刻板、改良版、派生版，而且体系庞大，甚至还涌现出改良本、新译本、节译本、增印本，这便可称之为“芥子园现象”了。

李渔（1611—1680），初名仙侣，字谿凡，号笠翁、湖上笠翁，是清代著名的戏剧家、文学家和艺术家，他生于明万历三十九年（1611），卒于康熙十九年（1680）。他在悲剧式人生的终点给我们留下的最后一部书就是《芥子园画传》。李渔生前有许多书曾多次被列为禁书，所以他的很多著作往往不署名，有些甚至在国内已经匿迹了。《芥子园画传》也同样没有署名。

李渔是一位造园高手，他的“芥子园”“伊园”“半亩园”“层园”一直被后人称道。黄永玉先生在北京东郊所筑的“万荷堂”十分有名，略有“芥子园”之风。在黄永玉先生的回忆录中，他曾提到其祖父回乡筑园就颇有笠翁之意。黄永玉先生在对中日版画关系的研究中认为陈洪绶（1598—1652）是一位不可忽视的人，这确实是真知灼见。黄永玉先生青年时期与荣宝斋合作研究水印套色版画，并将此引入国立大学教程，他创作的水印彩色版画《阿诗玛》令人敬佩。当芥子园画铺在历史的舞台上消失之后，荣宝斋这个后来者再显风采，这是值得欣慰的。

《芥子园画传》经历奇丽，芥子园主人李渔在自己园内与上门女婿沈心友（1638—？）商量要出版一部山水画集。沈心友是李渔家的大管家，也是芥子园书铺总管。出书是件大工程，刻版临摹工作大约在康熙十六年（1677）于金陵芥子园开始，当时李渔66岁，沈心友39岁。李渔的好友王左车的儿子王概等人负责临摹工作。王概晚年还一往情深地回忆青年时期编辑出版《芥子园画传》见到笠翁老人时的样子。王概师事“金陵八家”之首半亩园主龚贤（1618—1689），画作多有半千笔意。其父王左车终生未仕，专意传授子弟书画自娱，曾点评过李渔的《闲情偶寄》。李渔益其父子书画为“寄讯眉山大小峰”。沈心友组织刻工制作，王概临摹亦费时费工，还以李渔所藏李流芳画稿43幅作为底本——所谓“秘笈手本”，这手本是业师到了临终时才“传”与弟子们的至尊之物！所谓“传”，在三百多年前对画师、工艺师还有僧侣而言是最使人激动的一刻，是中国文化最神秘的一种延续方式，

将画稿传给弟子就意味着自己艺术行为的终结。李渔作为“戏剧大师”和“造园高手”，他最懂得师生传艺三昧。特别是梨园中的师徒，更讲究传承关系，心传、神传、手传，直至生死相传。他将古代戏剧结构中最重要程式提炼出来作为绘本的要素进行思考，称为“传”。李渔在《芥子园画传》序中所言：“花卉诸品皆有写生佳谱，至山水一途，独泯泯无传，岂画山水之法洵可意会，不可形传耶？抑画家自秘其传，不以公世耶？”山水画无“传”，成了李渔要编此书的主要动机。被人们认为是叛逆之人的李渔将画界秘不示人之物，突然公之于世，犹如今日网上的“爆料”。于是《芥子园画传》一经问世，马上售罄，此后虽然增印多次，但仍然不能满足市场的需求。

《芥子园画传》不称名为“谱”，其意亦有将秘不传人之说，石破天惊地传授与人之意吧。特意称之为秘不传人的“传”，是因为深通戏剧结构的李渔希望自己所编的是一部有关绘画结构的书。李渔将他的人生感悟总结成两本书赠送给人间，一本是文字性的书籍《闲情偶寄》，另一本是非文字性的书籍《芥子园画传》。

《芥子园画传》的构想来自李渔，这是毋庸置疑的。部分专家认为其画稿来自李渔家藏，但不能确定是否为李流芳遗物。因为李渔兴趣广泛，交游庞杂，藏品丰富。有学者认为，这批画稿应该包括李渔所绘。李渔说自己不会画，其实是托词，其存世之作与《芥子园画传》每每有相通之处，几经周折，画稿从43幅增到133幅，费时3年以上。这期间李渔屡遭变故，不仅失去了芥子园，还因债务失去各种版权、书版、

文稿以及健康，身不由己的他于康熙十六年（1677）弃园南迁杭州，致使印书中断了不少时日。康熙十八年（1679），初版《芥子园画传》初集《山水卷》出版了，用五色套版、饴版刷印，分为五个部分，精彩神绝。在初集中，沈心友按照李渔的计划还要继续出版《梅兰竹菊》《花卉翎毛》及后人编辑的《点景人物》等集。

康熙十九年（1680）正月十三日，李渔病逝。但《芥子园画传》的编辑出版并没有因此停下来，沈心友又请杭州名画家诸曦庵画竹谱、兰谱，王蕴庵画梅谱、菊谱、花鸟谱、草虫谱，然后请金陵王氏三兄弟王宓草、王安节、王司直增删到能印行两集的量，此时距李渔逝世已经过去了22年。康熙四十年（1701），年过花甲的沈心友再次用《芥子园画传》名义开版印刷。王氏三兄弟精心临摹的二集、三集，在套版印刷水平上超越初集，可与《十竹斋书画谱》《萝轩变古笈谱》比肩。不久沈心友亦逝去，芥子园多次易主。康熙、雍正、乾隆三朝芥子园尚在，《芥子园画传》早已由数家书肆出版。

王伯敏先生指出，当时出版《芥子园画传》的共有11家，日本学者古原宏伸先生则认为更多。我比较倾向于古原先生说“更多”的观点，推论出有近20家。比如，还有哈佛燕京图书馆藏本（金陵同文堂本）、费城美术馆藏本（嘉庆芥子园重镌本）、普林斯顿大学藏本（三多斋本）、日本私人藏本（苏州经义堂乾隆本）、中村不折藏本（乾隆本）、静嘉堂藏本（乾隆本）。乾隆年间，情况比较复杂，要知道《芥子园画传》越来越受欢迎，当时很多书铺都参与刻印销售。文光堂、同文堂、文渊堂、赵氏书业堂等都挂牌出售并藏版重印

《芥子园画传》。欧美各国图书馆、博物馆及私人所藏的多是康熙末年版或乾隆版，与此相比，日本不仅出现了最早的版本，而且数量庞大。据鹤田武良先生的推论，《芥子园画传》至少在江户正德二年（1712）之前，已经通过长崎唐船贸易传入日本。

嘉庆二十三年（1818），书商们又将丁鹤洲的《写真秘诀》与上官周的《晚笑堂画传》等图谱编成一册，出版了第四集即人物卷。《芥子园画传》从初版到此时已经139年过去了，当事人已全不在人世，此版也被评为杂版。当我在外国书肆里访到第四集初刻版时，我被那锋锐的线条所打动，感到无比震惊，静静地翻阅时，我不禁神伤不已泪如雨下。

光绪十三年（1887），《芥子园画传》旧版已被毁废，巢勋（1852—1917）重新翻刻印刷。巢勋是张子祥的弟子，后来被画坛称为海派重要人物的他，策划将《芥子园画传》全面改版，此时离初版印刷已过去二百多年。当时从海外传来的石印版画技术正冲击着中国文化中的年画艺术，南方版画地区受到冲击。陈振廉教授指出，巢勋本《芥子园画传》借着石印本廉价的优势，再加之海上画家所提供的名家画谱而获得成功。

清朝末年，在上海一些有为的艺术家们聚在一起讨论绘画、议论人生。笔会是他们主要的活动方式，有些近似欧洲的印象派。有人认为这个艺术群体的兴起与《芥子园画传》有关。张子祥（1803—1886）、虚谷（1823—1896）、任伯年（1840—1896）、吴昌硕（1844—1927）、王震（1867—1938）这些名字在巢勋新刻版中反复出现，《芥子园画传》成了新的

艺术团体——海上画林，即所谓“海派”的最好宣传广告。

光绪三十三年（1907），石印版《芥子园画传》由数家出版机构出版，流传甚广。宣统二年（1910），石版《芥子园画传》出版。民国二十五年（1936），珂罗版《芥子园画传》出版。民国三十四年（1945），上海有正书局印刷《芥子园画传》。自1911年以来中国出版的《芥子园画传》，以巢勋本为蓝本占多数。很多学者及外国专家们认为此本非原本，不仅质量较弱，很多地方不如原本，为改造本，与高鹗补写《红楼梦》相似。1957年，人民美术出版社将光绪十三年改版重刻本《芥子园画传》印刷出版，胡佩衡写序，此版是巢勋改刻版。1978年，《芥子园画传》再版。1982年，上海书店出版吴湖帆藏本。1995年，中国书店出版仿珂罗版、康熙旧版《芥子园画传》。2008年，中国国家图书馆首次将馆藏珍稀本（传郑振铎先生家藏本）《芥子园画传》二集、三集出版，陈振廉教授写序。

《芥子园画传》虽然有各种版本，但其第一版直至1972年才首次在日本重现。遗憾的是，国内当时正处于“文化大革命”时期，学者们无暇顾及。现在已知的中国、日本及欧洲各国公、私收藏家所藏的版本，经专家反复考证，都是乾隆、嘉庆年间及更晚的版本。此次人民出版社出版的《芥子园画传》是以康熙十八年版的初集及康熙四十年版的二集、三集为底本。康熙十八年版初集的初版初刻，在康熙年间已稀贵如金，其刻工之细腻、套色之古雅，远非后来版本可比。此次将第一版《芥子园画传》与国人相见，这在中国文化史上是件大事。此版距今已经有339年历史，历经风雨，能一

睹昔日风采，实属幸事。《芥子园画传》的成书，数百上千人描摹、编辑、刻版、印刷，数以百计的出版商、书商、私人印书者参与编辑、改写和翻刻，跨越了木版印刷时代、石版印刷时代、铜版印刷时代、珂罗版印刷时代、胶版印刷时代以及数码印刷时代。时至今日，还有人在编写新版《芥子园画传》，增编、数码影像编印仍在继续……

意义

《芥子园画传》是中国第一部具有图形学意义的宝典，它用图形演绎的方法来呈现山水画的构图。从这个意义上讲，《芥子园画传》是中国美术史上一部珍贵的书。中国人从帝王到文人以至大众都喜欢它、使用它、收藏它，但往往只知道这是一本初学水墨画的入门书，并不了解它真正的意义所在。经多年调查研究发现，众多外国学者从造型结构的角度看出了其中更为丰富的内容，并且判断它最有价值的部分是初集“山水卷”——那是一部演绎出中国造型结构精要的奇书。清代画家石涛（1642—1708）是中国最伟大的画家之一，他很早就发现了《芥子园画传》在画面结构上的重要性。在石涛绘画的很多环节中都能看到地他熟练地掌握了《芥子园画传》的结构精要。他自由地控制画面，将所见到的世界与绘画构成的原理结合起来，创作出了不同以往、不同他人的绘画风格，从这个意义上讲，石涛对绘画的贡献可与塞尚（1839—1906）并论。

在没有美术大学的时代，人们学习绘画和各种手工艺都

需要依靠画谱来练习。砖雕、木雕、制陶、雕版、印染、纺织等各种工艺行当的师傅们，在传授技术时都要用画谱或秘诀，他们一般自制画稿。当时妇女绣花时所临摹的手本、彩绘本、白描本都是在长辈、亲友间通过“传”的方式完成的。调查后发现，大批画师和工艺行当师傅们的范本有可能是从《芥子园画传》演化而来的。成千上万的私人秘笈稿本、画稿，都可以看作是《芥子园画传》的手抄本。各行业的师傅们根据自己的需要将《芥子园画传》增减成便于自己使用的秘笈画谱，经推算到了清末，应该是以万种来计算的。因此《芥子园画传》是一部非文字体系的图，准确地说，其中百分之八十是无须文字的画面。文字之外，主要是图形，其读者数量远超普通书籍，无论老幼妇孺，不管识字与否都能学习。这对清代来讲意味着什么呢？可想而知，如果是一部受人欢迎的实用工具书的话，中国人一生都会从中汲取营养以演绎出新的工艺品。妇女刺绣用的竹样、花谱，也许就来自《芥子园画传》，木匠、铁匠、园林师、纺织工人等方方面面的人都需要它。《芥子园画传》就是通过这种方式广为流传的。

当《芥子园画传》流传到国外后，如一匹野马在世界各地将中国文化传播开来，不仅仅是几幅中国山水图式，更是提供了一整套图形样式，这在纺织、陶瓷、木器、建筑、造园、砖雕等领域都引发了新的形式革命。《芥子园画传》还在园林、陶瓷及工艺设计的造型学中，确立了可组合的样式。三百多年间，这些组合样式纹样，通过各种渠道从东方传播到西方，又从西方传播到东方，飘荡在世界各地，如同文化

使者一样默默地为世界文化的传播做出贡献。直到今天，在东西方日常生活空间里，每每还能从一个箱子、盒子、桌子、瓶子、屏风等物品中辨认出中国式、亚洲式或是东洋风格的图形组合符号。

《芥子园画传》在传播学上的重要性早被敏感的学者注目，借助艺术家之手，《芥子园画传》像孙悟空七十二变一样，为我们带来令人喜悦的视觉艺术品。

传播和融汇

康熙时期，版画在中国得到了飞跃性的发展，与此同时，油画在欧洲荷兰也已经日趋成熟。比李渔大5岁的伦勃朗（1606—1669）开始注意到版画的力量，他制作了大量铜版画，这是欧洲艺术发展史中的重要一环。随后发展起来的石版画渐渐成为印刷界的主力，19世纪石版画开始被引入中国。第二代《芥子园画传》（巢勋版）就是用石版印刷的。比巢勋本还早的光绪四年（1878）已有《芥子园画传》的变异本“挥毫自在本”流传，此本为铜版画本。同时我们看到亚洲的木版画艺术进入欧洲后也风行一时，改变了欧洲的文化形态。《芥子园画传》出现后很快传入日本，滋生了新的艺术品种——浮世绘，经由日本传入欧洲直至巴黎。《芥子园画传》与浮世绘作为亚洲风尚，被一批年轻贫苦的艺术家用所接受，这些人后来改变了欧洲的艺术进程，分别被称为“印象派”“野兽派”“维也纳分离派”“立体主义”。另外，《芥子园画传》在中国画坛产生着巨大的影响力，中国近代史中的艺术巨匠如：齐白石（1864—1957）、徐悲

鸿（1895—1953）、潘天寿（1897—1971）、傅抱石（1904—1965）、李可染（1907—1989）、陆俨少（1909—1993）等，都是从中获取营养而开宗立派。由此可以说明，《芥子园画传》影响着世界美术史的潮流。

日本专家绪方一男教授认为，李渔的小说、戏剧、《笠翁对韵》及《芥子园画传》与江户时代文化有很深的渊源，对日本平民文化产生过深远的影响。《芥子园画传》一经传入日本，立即受到包括官员、学者、画家和普通百姓在内的社会各界人士的喜爱。《芥子园画传》不仅在日本画坛，还更广泛地在纺织、园林、陶艺、染绘、插花、茶道等手工艺行业中生根发芽。据有关学者研究，受《芥子园画传》影响的不仅有文人画派的领军人物如：与谢芜村（1716—1783）、池大雅（1723—1767）、浦上玉堂（1745—1820）、谷文晁（1763—1841）、田能村竹田（1777—1835）、渡边华山（1793—1841）等，还有将军派的狩野画派。当时中国彩印套版技术的巅峰之作以《十竹斋书画谱》《芥子园画传》《萝轩变古笈谱》为代表。其中《芥子园画传》对浮世绘画师的影响特别大，比如浮世绘大师葛饰北斋（1760—1849）和歌川广重（1797—1858），他们的作品中留有很多《芥子园画传》的影子。浮世绘的巨匠们从《芥子园画传》既时尚又精致的印刷技术——彩版、套版、短版、水印中得到启发，很快他们便在自己的艺术实践中创造出了新的艺术品种——锦绘（即浮世绘），这不仅为日本的平民文化带来了新的喜悦，当其成熟时，又从不同渠道流入欧洲。当浮世绘艺术进入巴黎时，曾引起一股对亚洲文化关注的新浪潮。东方的版画刺激了西方风景油画

的发展，印象派巨匠莫奈曾将浮世绘大师葛饰北斋和歌川广重的版画挂在自己每天可以看到的地方，而葛饰北斋是深谙《芥子园画传》三昧的艺术家。

马奈 (1832—1883)、塞尚 (1839—1906)、莫奈 (1840—1926)、凡·高 (1853—1890)、克里姆特 (1862—1918)、劳特累克 (1864—1901)、马蒂斯 (1869—1954)、毕加索 (1881—1973) 都具有一种东方审美的倾向。只把印象派画家说成光影画派这种流行看法是十分肤浅的，一个画家掌握画面需要解决很多要素才行——生活体验、感悟自身和大量技术上的支持，这是一件十分困难的事，伟大的艺术家把目光放得很远。印象派大师们高度关注世界艺术，从他们大量的作品中，可以明显地感到一种神秘的东方意识。由此不难看到他们所具有的对东方艺术高度的认知力和破解力。我无意在此强调过多的因果关系，但是通过研究各国学者的相关著作发现，《芥子园画传》、浮世绘艺术和印象派绘画这三者之间确实存在着某些共通点。首先是平民化特征明显，三者都有被蔑视、被斥骂的历史，其次是色彩上都追求亮丽，对深蓝、绿、土红、浅灰特别执着，再其次是构图上都较为简约，这给个人表现留下了很大余地。欧洲绘画转折点自印象派开始，印象派作品与浮世绘艺术有着密切的关系，而浮世绘艺术又深受《芥子园画传》的影响，因此一些学者认为，《芥子园画传》的产生与流传影响了世界美术潮流，这是不无道理的。

《芥子园画传》和其他画谱

部分学者认为，《芥子园画传》受八部明代著作影响甚深，它们是：顾炳的《历代名人画谱》，唐寅（传）的《唐六如画谱》，黄凤池的《唐诗五言画谱》《唐诗七言画谱》，张成龙的《名公扇谱》，胡正言的《十竹斋书画谱》，杨尔会的《图绘宗彝》。另外，在文字方面又引用了张彦远的《历代名画记》，荆浩的《笔法记》，郭熙的《林泉高致》，米芾的《画史》，邓椿的《画继》，黄公望的《写山水诀》，夏文彦的《图绘宝鉴》，董其昌的《画禅室随笔》，曹昭的《格古要论》等。《芥子园画传》中囊括了图形学、简易美术史、绘画技法和画论，由此成为中国绘画史中最重要的一部画学书。自从《芥子园画传》出现后，画谱类书籍才逐渐增多。我们要特别注意的是，在 300 多年前，对于没有机会展阅历代真迹的普通大众而言，这绝不是一件小事，《芥子园画传》使艺术平民化成为可能。

结语

如果说《红楼梦》是中国文化史中“小说”的代表，那么《芥子园画传》就是中国文化史中“图形学”的代表。两书命运相近，均出现于清朝康乾盛世、国力强盛时期，一经问世既为人称颂亦遭人质疑。《芥子园画传》在流传中屡遭误解的原因主要有三点：一是在原版初印版已经不可见的情况下，出现了各种复刻版和再版，而这些版本大多质量低劣，致使后人对它的本来价值有所低估。二是简单地把此书看作

画稿集成，而对其内在的图形学价值不明。三是对此书的作者、参与编纂者以及众多版本的概念混淆不清。

中国有两部书对海外影响最大，一部是《论语》，另一部就是《芥子园画传》，可以这样说，《芥子园画传》是东方艺术史上一颗被蒙尘的明珠。

在力求不失原书风采的前提下，为了能让更多的人利用此书，此次出版的《芥子园画传》一律为简体字横排版平装本。我们坚信《芥子园画传》还会继续产生出更多、更大的影响，并且在美育中发挥更大的作用，我们甚至认为可能到将来会达到人手一册的可能。中国人学习汉语言文字需要三本书，即《说文解字》《康熙字典》和《新华字典》。而在非文字性书籍中，与上述三本工具书相对应的就是这本《芥子园画传》。

附录（中国明清画谱简介）

1. 海外撷英

我曾在英国、法国、意大利、美国、日本花了大量时间找寻中国画谱，希望有朝一日能将中国画谱出齐出全。今天，人们的生活节奏越来越匆忙，接触画谱的机会也就越来越少，所以在此对中国明清画谱做个最简单的介绍，希望青年人能在较短的时间内对中国画谱有所了解。吴树平先生的《中国历代画谱汇编》一书令人受益匪浅，可依照其编目查找画谱。有些画谱虽不在编目中，但仍可以从目录中找到名目。

引用如下：

《草木花诗谱》《程氏竹谱》《十竹斋画谱》《梨云馆竹谱》《龚半千画法册》《晚笑堂竹庄画像》《悟乡亭画稿》《守正庵画谱》《人物十八描》《兰石画谱》《丁莲峰先生菊谱》《点石斋丛画》《沙山春人物画谱》《百花诗笺谱》《听雨楼画谱》《人物画苑》《画家三昧》《梦庐画谱》《百尺楼丛画》《新新百美图续集》《可竹轩画谱》《瘦竹山房诗画合稿》《张子祥画谱》《海上名人画稿》《茜窗小品画谱》《菊谱》《天下有山堂画艺》《板桥竹谱》《曹鹏翊先生画谱》《清逸山房竹谱》《纫斋画剩》《醉墨斋画谱》《吴友如画宝》《书画同珍》《石涛画谱》《李似山画竹谱》《奚铁生树木山石画法》《南画样式》《古佛画谱》。

2. 金陵荟萃

明末清初的南京即金陵是中国文化的重镇，《芥子园画传》就产生在这里。《芥子园画传》的出现并不是孤立的，在它前后都有一些书商、出版商做过很多同样优秀的工作。周芜先生的研究给我展现了当时金陵书铺刻书的一些情况，我们在此节录部分供大家参考。

金陵早期版画

《三礼图》《观音妙莲花经普门品》《娇红记》《琴谱传真》。

富春堂版画

《新刻栏千金记》《新三元记》《释义王商忠节癸庙玉玦记》