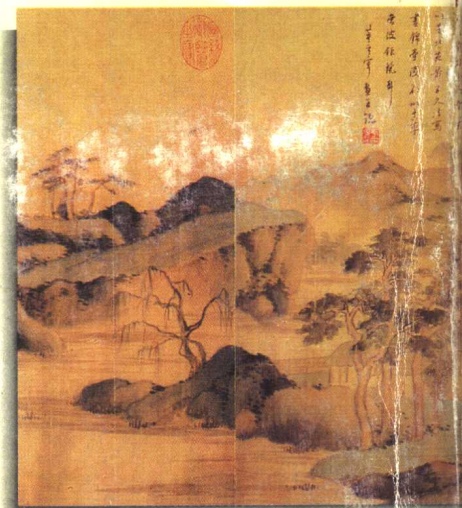


中國歷代書畫叢書

三希堂畫譜大觀

葉九如 輯選

草蟲花卉・石譜



中國書畫

中國歷代書畫叢書

三希堂畫譜大觀

葉九如選輯

草虫花卉
石譜

中國書局

(京) 新登字 213 号

三希堂畫譜大觀·草蟲 花卉石譜／葉九如選輯
中國書名出版

ISBN7-80568-660-2/J·169

印刷：北京市昌平新興印刷廠

850×1168 1/32 19.25 印張

一九九五年十月第一版 一九九五年十月第一次印刷
發行：全國新華書店經銷
定價：十八元五角

三希堂草蟲花卉畫寶大觀序

丹青之妙貴能以實物爲師昔人謂郭忠恕畫宮觀屋宇上折下算其屬藁與大匠之度地布屋同一法門故所成畫多庭宇深沉井然有次又謂董源居金陵日夕坐對建康山觀察山勢故其所畫坡脚悉本建康山形勢下多碎石剝爲麻皮皴一法蓋必如是之因物體察能自得師則其作品方於氣韻實境均有所至夫作宮觀山水尙必如是則草卉一門更可知良以草蟲之爲狀天機活潑全在飛躍之生動故尤不可不以實物爲師羅大經畫訣稱曾雲巢畫草虫先籠取諸蟲而辨察其姿勢窮晝夜不厭棄猶恐其神氣之不適于自然復自春至秋就花塢草地間諦觀之而後一蜂一蝶一鳴蜩一促織之天機無不盡在心目中而後落筆鋪紙始盡得其嚶嚶趯趯之真趣由是以推可見草蟲之難尤甚於他種畫法也惟同一草卉墨

卉較設色尤難蓋設色者能以彩色形容其生動而純用水墨則僅以墨之深淺濃淡傳神故尤不易着筆自明沈啓南以外當以陳白陽先生爲最着迨及遜清作者更輩出葉氏斯編搜尋斯遍皴生甚嘉其心詣之難及爰爲略述草卉法門如是林畏廬敘於九思齋



競秀齊芳

楊雪瑤書



三希堂草蟲花卉大觀淺說

草蟲與草花之關係

宣和畫譜。凡專工草蟲者。附於蔬果內。自後人以草蟲點綴。宜於草花。因有合草花與草蟲為一譜者。蓋各以類從也。雖其間玉梅寒蝶。疏柳秋蟬。未可過事區別。然草蟲之緣枝墜葉。究附屬於草花特多。故欲畫草蟲。當自研究草花。丹始。

畫草花之源流

前人論花卉。未分草與木。即譜葦芳。亦維編月令。所以唐宋以來。凡工花卉。自善蟲禽。且未嘗區別草木。譜其源流。何能分晰。然草本之秋容春色。品類滋多。或未秋先零。或逢春再發。論其性。自與木花之經耐霜雪者。迥然不同。往往取勝嫵媚。比況美人。離落水邊。別饒逸趣。考厥繪事。大抵始於子錫。梁廣。郭乾。暉。滕昌祐。盛於黃筌父子。至徐熙。趙昌輩出。其後各有師承。元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。明之林良。呂紀。邊文進。清之鄒一桂。馬扶義。皆名重一代。若論取法。當以黃筌徐熙為正。雖筌則待詔禁中。所見多奇花怪石。熙為江南處士。取勝在

野卉汀花耳目不同體製遂異然其學繼古人法傳後世則一而已矣學者能上究黃徐師其骨格旁求諸體助以風神庶幾工而不俗放而不野至於青藤雪个之畫不過才人畸士意興所致偶爾放筆倘初學喜其簡易貌擬高古則墮入野狐禪矣。

畫草花法之派別

(一) 鈎染法 此黃筌法也。後世多學之。若元趙子昂王若水明呂紀最稱好手。周之冕略兼徐氏法。所謂鈎花點葉是也。

(二) 設骨法 向來畫花者多以色暈而成自徐熙始落墨寫其枝葉蕊萼然後傅色其子崇嗣又創設骨法其法不鈎外匡只用顏色隨意點染王勣中始法徐氏學者多宗之而黃全一派遂少至劉常染色又不以丹粉傅襯調勻顏色深淺一染而就。

(三) 墨筆點染法 自殷仲容不施脂粉只以墨筆點染色具深淺自分向背前代文人寄興往往善此。

(四) 白描法 不用墨着只以白描其法始於陳常之用飛白筆作花本至僧布白趙孟堅遂用雙鈎白描法。

畫草花之綱要

一、種類 草花種類甚多。姿態亦別。大抵芍藥宜富麗。麗春宜嬌艷。蓮花宜亭亭欲語。西番蓮凌霄花宜裊裊生姿。蝴蝶萱花宜挺秀。秋葵蜀葵宜雅潔。秋海棠美人蕉宜於牆陰。白蘋紅蓼宜於秋水。金絲荷葉宜於石上。雞冠鳳仙雁來紅宜於庭階。略舉數種。已具梗概。瓜瓞之屬。與此類似者。亦附入焉。蘭菊畫法。另詳專編。茲不贅。

二、布置 畫花卉者。大要曰枝曰花曰葉。而全局布置。當以得勢為主。枝得勢。雖繁紆高下。氣脉仍是貫串。花得勢。雖參差向背不同。而各自條暢。葉得勢。雖疏密交錯而不繁亂。蓋其中有畫理焉。故葉分濃淡。要與花相掩映。花分向背。要與枝相連絡。枝分偃仰。要與根相應接。至於點綴草蟲。或隱或顯。亦須各得其安。此則布局之時。當預籌取勢。然後着色。象其形。采渲染得其神。紙尺幅之中。一氣呵成。便有一種生動氣象。惟取勢之法。又甚活潑。必須上求古法。更參花草真形。庶臨風承露。帶雨迎曦。諸姿態躍躍在紙上矣。

畫草花之各法

(一) 畫枝法 草花枝莖。以纖秀取勝。其勢不出上插下垂橫倚三項。上插宜有

情不宜直。直下垂宜生動。不宜拖攏。橫倚宜交搭。不宜平擡。此為入手最要之勢。然三勢之中。又有分歧。交插。回折。三法。分歧須有高低向背勢。則不致又字分頭。交插須有前後粗細勢。則不致十字交加。回折須有偃仰縱橫勢。則不致三字盤曲。得此諸法。方不失纖秀本相。

(二) 畫花法 畫花卉者。以花為主。花若未稱。雖枝葉佳妙。總難動目。今述各種畫法於左。

(甲) 姿態 草花姿態。輕盈為主。其仰也不可太直。須有嬌柔之態。其俯也。亦不可太低。須有翩翩之姿。其比偶也。須有參差。其叢集也。須戒雷同。故各種花頭。不論大小。當分高低向背。使偃仰得宜。反正互見。

(乙) 着色 着色之法。須分已開未開。未開內瓣色深。已開外瓣色淡。同一花而色不同也。已殘者色褪。正放者色鮮。未放者色淡。同一本而色不同也。凡一切色不可皆濃。必須間以淡色。濃淡相間。則濃處愈顯光艷。黃色之花。更宜輕淺。白色用粉傅者。以淡綠分染。不用粉者。以淡綠外染。則花之白色逼出。着色花頭。在絹上鈎匡。有傅粉染粉鈎粉襯粉諸法。若紙上別有顏色點粉法。及用色點染法。皆須深淺得宜。若全用水墨。如兼五色。

則文人寄興之筆亦自別饒風韻

(三) 畫葉法 草花之葉宜乎柔嫩。迎風帶露。葉之勢也。然葉之風露無從繪出。因有反葉折葉掩葉三法。反葉者。衆葉皆正。此葉獨反。凡葉細而多者。宜間用之。如鈎藤花等是也。折葉者。衆葉皆直。此葉獨折。凡葉長者。宜間用之。蘭萱是也。掩葉者。衆葉皆全。此葉獨掩。凡葉歧亞者。宜間用之。芍藥與菊是也。至於染色之法。正葉宜青。反葉宜綠。中帶粉。秋海棠反葉宜紅。渲染之後。必須鈎筋。若用墨點。則正葉宜深。反葉宜淡。

(四) 畫蒂法 凡花卉無論草本與木本。俱由蒂而生。蓂。芍。包。萼。萼。吐。瓣。第。草。花。種。類。既。繁。蒂。亦。各。異。芍。藥。秋。葵。蒂。內。同。有。苞。也。然。秋。葵。內。苞。綠。外。苞。蒼。芍。藥。內。苞。綠。外。苞。黃。則。着。色。又。各。不。同。秋。海。棠。總。苞。分。莖。而。無。蒂。夜。合。萱。花。以。瓣。根。即。蒂。餘。如。瓣。多。者。蒂。多。瓣。五。者。蒂。亦。有。五。有。有。苞。而。無。蒂。者。有。有。蒂。而。無。苞。者。有。苞。蒂。俱。全。者。種。種。形。色。筆。難。盡。述。要。在。會。心。者。或。觀。圖。畫。或。驗。真。花。隨。時。審。察。耳。至。畫。花。時。正。面。露。心。不。露。蒂。背。面。則。隔。枝。露。全。蒂。而。不。露。心。側。面。則。露。半。蒂。半。心。此。理。之。不。可。易。者。

(五) 畫心法 各花之心。俱由蒂生。此草本本皆同也。惟草花之心。又各不同。試

觀蘭苞淺紅。蕙苞淡綠。蘭蕙心俱紅白相間。芍藥心雜於瓣根。蓮花心淡而微黃。秋海棠止一大圓心。夜合山丹萱花玉簪花六瓣。鬚亦六莖有蕊。若根中別挺生一根。則無蕊。蓋心之不同如此。至於菊花種類更繁。有有心。有無心。其形色淺深多寡。異處尤多。畫心時更宜細辨者也。

畫草蟲之源流

考之唐宋。凡善花卉。必工翎毛。或及草蟲。雖不能另譜源流。而名手代出。亦獨著稱。吳越不興。誤筆成蠅。因為昆蟲入畫之濫觴。其後如陳之顧野王。五代之唐垓。宋之郭元芳。李延之。僧居寧。皆以專工草蟲名。而滕王嬰善蛟蝶。滕昌祐徐崇嗣。秦友諒。謝邦顯。善蜂蝶。尤稱專家。故徐熙趙昌曾達臣趙文淑。暨金之李漢卿。明之陸元厚。王乾。韓方朱先。俱為花卉中兼善草蟲作手。而草蟲一類。遂為春花秋卉之點綴品矣。

畫草蟲之派別

- (一)設色點染法 凡畫草蟲。多用點染。與翎毛重鉤勒不同。宋趙昌郭守昌設色為之。飛躍若生。形神兼得。
- (二)墨筆點染法 滕昌祐畫法。花果則寫丹青。草蟲則寫以墨。其為蟬蝶。謂之

點畫者是也。又有邱慶餘其寫草蟲獨以墨之深淺映發點分黑白形似得真。

畫草蟲之綱要

(一)審情狀 詩三百篇所載如斯螽莎雞阜螽草蟲之類曰動股曰振翅曰超超曰嚶嚶其飛翻鳴躍之勢可云善狀詩有之畫亦宜然蓋飛者翅展翻者翅折鳴者如振羽切股有嚶嚶之聲躍者如挺身翹足有超超之狀摩其形色得其神勢自栩栩有生意矣。

(二)審位置 草蟲之於花草間也或迎風飲露或尋豔采香全在審其位置有宜隱藏者有宜顯露者務使各得其安不似贅瘤而後枝墜欲搖翅揚欲動如香可采如股有聲葉底花間真有不脫不黏之妙。

(三)審時令 花草有春秋草蟲之色亦隨時變草木茂盛則色全綠草木黃落色亦漸蒼此驗之真形而得者即如黑蝶安於春花者宜翅柔肥大後翅尾肥以初變故也安於秋花者宜翅勁肚瘦而翅尾長以其將老故也舉此數種餘可類推是在學者熟察之。

畫草蟲之類別

(一) 畫百蟲法 草蟲多長短六足雖大小長細不同大要夏秋獨多宋梅聖俞詩曰行者勢若去飛者翻若逐拒者如舉臂鳴者如動股躍者超其股顧者注其目審乎此形意俱足矣

(二) 畫蛺蝶法 蝶有大小四翅有目有嘴有雙鬚而畫蝶之法首先畫翅翅之形色變化多端太致以粉墨黃三色為正朝飛翅宜向上夜宿翅宜倒懸翅飛則身半露翅立而身始全蓋翅為全體之神采也嘴在雙鬚之間飛則拳而成圈止則伸長入花吸心若黑蝶翅大而後拖長尾與常蝶微有區別

(三) 畫螳螂法 凡畫螳螂須得威嚴之狀其攫物也雙眸欲吞一鼓作勢極貪饒極機警又極威猛具此情形方為曲肖

附畫魚法

魚雖水族與草蟲不同然依蒲戲藻唼影銜花亦白蘋紅蓼間點綴品也攷之畫史劉永年兼善蟲魚其後袁義趙叔儼楊暉趙克寬俱以畫魚著名蓋畫魚之法首重活潑有涵泳唼喁之態避影如驚唼花欲吐浮沈行藻蕩漾清流得其神不徒肖其狀乃為真趣否則雖寫溪澗中不異碁俎上耳

四瓣五瓣花頭

金鳳花



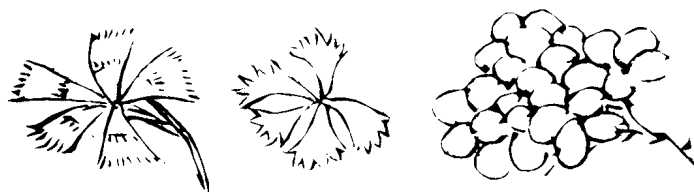
虞美人花



洛陽花



繡毬花
木本



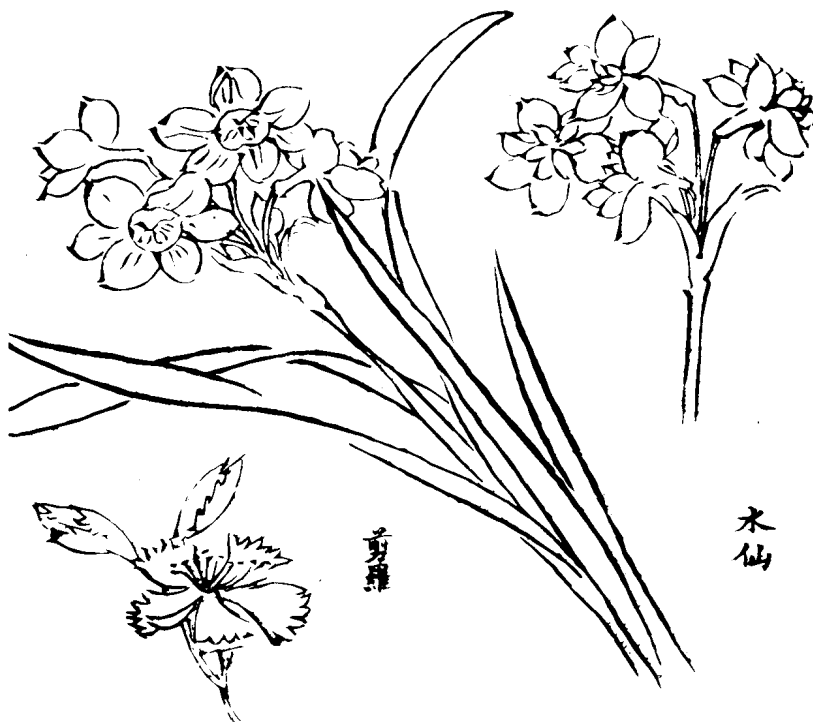
秋海棠



牽牛花



五瓣六瓣長蒂花頭

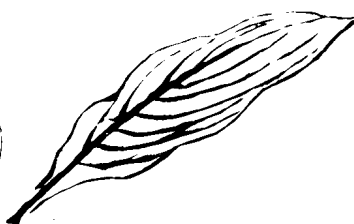


剪羅

水仙



百合



玉簪



山丹