

最被推崇之經典畫譜
面貌傳神之康熙初版

國家圖書館特藏精品

芥子園畫傳

王 槩 王 著 王 臬 編
錢偉強 沈樂平 注釋 點評

上海書畫出版社

山水卷 (三)

◆ 國家圖書館特藏精品

芥子園畫傳 山水卷 (三)

王 槩 王 著 王 臬 編
錢偉強 沈樂平 注釋 點評

● 上海書畫出版社

圖書在版編目(CIP)數據
芥子園畫傳·山水譜(三)/國家圖書館館藏——上海：
上海書畫出版社，2011.11
ISBN 978-7-5479-0280-6
I. ①芥… II. ①國… III. ①山水畫—國畫技法 IV. ①J212
中國版本圖書館CIP數據核字(2011)第213799號

芥子園畫傳·山水譜(三)
王槩 王蓀 王臬 編
錢偉強 沈樂平 注釋 點評

責任編輯 朱艷萍
審 讀 華逸龍
責任校對 張 姣
封面設計 劉 欣
裝幀設計 品悅文化
技術編輯 吳蕃中

出版發行 上海書畫出版社

地址 上海市延安西路593號 200050
網址 www.shshuhua.com
E-mail shcph@online.sh.cn
經銷 各地新華書店
印刷 浙江新華印刷技術有限公司
開本 889×1194 1/16
印張 6
版次 2012年3月第2版 2012年3月第1次印刷
印數 0001—3300

書號 ISBN 978-7-5479-0280-6
定價 32.00圓

出版說明

芥子園，是明末李漁在江寧（今南京）建造的一座精致私家園林。在園中，李漁收集了大量文學、戲劇、書法、繪畫典籍，並開始嘗試自己刊刻圖書。清康熙初年，李漁與女婿沈心友于園中討論畫理時，觸發他起意編刻一部供繪畫者自學的中國畫技法教材。這便是《芥子園畫傳》的編纂和刊刻緣由。

康熙十八年，王槩首先編集完成了《山水譜》。此譜匯集明代李流芳課徒畫稿並略增加篇幅而成。康熙四十年，二集《梅蘭竹菊譜》、三集《翎毛草蟲花卉譜》又相繼編集而成，皆由王槩、王蓍、王臬三人編刻而成。由于前後刊刻時間很長，一集與二、三集出版時間相隔二十二年，故二、三集出版之時，李漁已然謝世，故一、二、三集的序言亦由不同的人寫就，一集李漁序、二集王槩序、三集王蓍序。這三集畫傳是目前廣為流傳的《芥子園畫譜》的最初版本，皆用開化紙、彩色木版套印而成，紙質細膩、顏色飽滿。後世相傳之嘉慶、民國版本與之相比，不可同日而語。

此次上海書畫出版社推出的《芥子園畫傳》三集即採用國家圖書館古籍館特藏善本之康熙版本，為早年大收藏家鄭振鐸先生捐贈之物，彌足珍貴。《芥子園畫傳》三集十冊，分別為一集《山水譜》四冊，二集《梅蘭竹菊譜》四冊，三集《翎毛草蟲花卉譜》二冊。

此次出版，全部採用四色影印，逼真還原了康熙版《芥子園畫傳》的原貌和神韻。為了便于讀者更好地理解畫傳中講解的畫法技要，我們還將原版中木刻文字整理成繁體豎排文字，並加以點校、注釋、評講，屬該畫傳出版之首創，相信會對讀者學習、領會、體悟《芥子園畫傳》之精要、了解其成書歷史起到很好的幫助作用。

自《芥子園畫傳》問世以來，一直就是一部家喻戶曉的繪畫入門叢書，近世許多大畫家都曾從中得到啓蒙並汲取營養。然此次精良出版却不同于以往的版本，在開本和文字的轉排等方面，作了新的探索和努力。相信《芥子園畫傳》的出版，對清代版本研究、明清繪畫研究以及中國繪畫學習者或可提供很大的幫助。編輯之中存在的不足之處，亦請專家和廣大讀者多加指正。

目錄

青在堂畫學淺說

用筆

用墨

重潤渲染

天地位置

破邪

去俗

點景人物 六十二式

緩步式 負手式 袖手式

拈鬚式 荷鋤式 把菊式

題壁式 對談式

撫松式 倚杖式

擊杖式 指點式

藜杖式 閑看式

據石式 卧讀式

臨流式 卧雲式

看雲式 坐石式

對酌式 觀書式

彈琴式 賞文式

對弈式 檢書式

漁坐石 寂坐式 賞菊式

携卷式 相對式 對談式

擔柴式 歸漁式 釣魚式 春耕式

蕩槳式 搖櫓式 持篙式 撐篙式

濯足式 撒網式 買魚式

持竿式 扳罾式

雪驢式 騎馬式

駝背式 牛背式

提壺式 抱瓶式 捧書式 捧茶式

捧硯式 抱琴式 掃地式 折花式

洗盥式 抱膝式 煎茶式 洗藥式

中號點景人物 三十二式

擔囊式 負書式 牽馬式 擔書式

獨坐式 對坐式 看雲式 促膝式

聚飲式 觀書式 垂竿式 趺跏式

撥阮式 吹笛式 聚彈式 燒丹式

釣魚式 漁飲式 看花式

同行式 聚立式 携手式 曳杖式

負手式 對談式 扶童式 回頭式

肩挑式 御車式 策蹇式 携童式

遮傘式 擔囊式 擔柴式 折花式 提壺式

極小點景人物 十九式

對坐三式 聚坐式 獨坐式 同行二式

對語二式 曳杖式

騎驢式 推車式 肩輿式 騎馬式

騎牛式 携孫式 正面式 背面式 耕地式

極寫意人物 七式

對立式

折花式

聚坐式

對語式

醉扶式 把書式

倚石式

點景鳥獸 二十六式

滾馬式 雙馬式 負驢式

牧牛式 卧牛式 牧羊式 卧羊式

雙鹿式 卧鹿式 卧犬式 吠犬式

飛鶴式 鳴鶴式 雙鶴式

雙燕式 栖鳥式

飛鴉式 雪鴉式 栖鴉式

鳴鶴式 鷄雛式 鳴鷄式

飛雁式 宿雁式 鷺浴式

欄鴨式 鵝泛式

❖ 山水卷 (三)

牆屋法 二十八式

- 牆屋正面式 山齊層簷式 五一
 抱山面水式 水檻式 湖心亭橋式 五一
 一間書屋式 高軒三面式 五三
 層軒面水式 山坳遠屋式 五四
 樓殿正面式 樓殿側面式 樓閣高簷式 五五
 屋中遠樓式 屋中虛亭式 觀樓危樓式 五六
 遠望鐘樓式 讀書池館式 石牆園亭式 五七
 汛地斥堠式 俯江棧閣式 村庄茅屋式 五八
 河房式

門徑法 十六式

- 遠露殿脊式 三間交架式 兩間交架式 五九
 一間茅屋式 兩間斜置式 兩間平置式 六〇
 柴門式 石疊牆門式 磚牆門式 六一
 老樹土牆式 修竹柴扉式 六二
 藤柴扉式 六三
 破筆柴籬式 六四
 雨正一斜式 丁字屋堂式 六五
 返露門逕式 山家後門式 六六
 村野小景 斥堠式 豆棚式 六七
 花架式 水關式 六八

城郭橋梁法 三十一式

- 正面城門式 側面城門式 轉折城角式 六九
 城門廬捨式 工細臺閣式 八面臺閣式 七〇
 城邑門屋式 寺觀結構式 山門殿宇式 七一
 池館廊廡式 平居四列式 遠望城樓式 七二
 遠村落式 遠屋脊式 七三
 吳越橋式 磯頭小橋式 林下小橋式 七四
 甌閩架屋橋式 江南橋式 圍樹橋式 七四
 平遠橋式 羊板橋式 蜂腰板橋式 七五
 駝峰板橋式

寺院樓塔法 九式

- 曲板橋式 齒缺板橋式 七六
 水磨式 跨泉架屋式 亭內水車式 七七
 井亭式 桔槔式 七八
 辟支塔式 古塔式 琉璃塔式 無頂塔式 七九
 遠塔式 寫意塔式 鐘樓式 寺門式

界畫臺閣法 十二式

- 平臺崇樓式 八一
 八面臺閣式 遠殿式 八二
 重軒列陞式 八三
 回廊曲檻式 八四
 平臺式 遠亭式 八五
 八面亭臺式 八六
 雕欄玉樹式 官府門第式 八七
 工細橋梁式 階陞式 八八
 舟輶法 三式 八九
 泊船式 渡船式 開船式 八九

用筆

古人云：有筆有墨。筆墨二字，人多不曉，畫豈無筆墨哉？但有輪廓而無皴法，即謂之無筆；有皴法而無輕重、向背、雲影明晦，即謂之無墨。王思善曰：使筆不可反爲筆使，故曰石分三面。此語是筆亦是墨。

凡畫有用畫筆之大小蟹爪者，點花染筆者，畫蘭與竹筆者，有用寫字之兔毫、湖穎（湖穎：湖筆。）者，羊毫、雪鵝柳條者，有慣倚毫尖者，有專取禿筆者。視其性習，各有相近，未可執一。

鹿柴氏曰：雲林之仿關仝，不用正峰，乃更秀潤；關仝實正峰也。李伯時〔李伯時：李公麟，字伯時，號龍眠居士，宋舒城（今屬安徽）人，官至朝奉郎。工書畫，精鑒賞。〕書法極精，山谷〔山谷：黃庭堅，字魯直，號山谷道人，北宋分寧（今江西修水）人。開創江西詩派。善行草書。〕謂其畫之關鈕透入書中，則書亦透畫中矣。錢叔寶〔錢叔寶：錢穀，字叔寶，號罄室子。明長洲（今江蘇吳縣）人。山水師文徵明，疏朗穩健。〕游文太史〔文太史：文徵明，曾授職翰林院待詔，故人稱文太史。明代畫家、書法家、文學家。〕長洲（今江蘇蘇州）人。在畫史上與沈周、唐寅、仇英合稱『吳門四家』。〕之門，日見其搦管作書，而其畫筆益妙。夏昶〔夏昶：字子昭，號自在居士，明江蘇昆山人。擅畫墨竹，師王紱。〕與陳嗣初〔陳嗣初：陳繼，字嗣初，明吳縣（今江蘇蘇州）人。擅文，寫竹尤奇。〕、王子孟端〔王孟端：王紱，字孟端，號友石，明無錫（今屬江蘇）人。工山水，多學王蒙。著《友石山房集》。〕相友善，每于臨文見草，而竹法愈超。與文士熏陶，實資筆力不少。又歐陽文忠公〔歐陽文忠公：歐陽修，字永叔，號醉翁、六一居士，宋吉水（今屬江西）人。曾任樞密副使、參知政事，謚文忠。著《新五代史》、《歐陽文忠集》。〕用尖筆乾墨作方闊字，神采秀發，觀之如見其清眸豐頰，進趨暉如。徐文長〔徐文長：徐渭，字文長，號天池山人、青藤道士，明代山陰（浙江紹興）人。工書善畫。〕醉後拈寫字敗筆作拭桐美人，即以筆染兩頰，而豐姿絕代，轉覺世間鉛粉爲垢。此無他，蓋其筆妙也。用筆至此，可謂珠撒掌中，神游化外。書與畫均無歧致。不寧惟是，南朝詞人直謂文爲筆。沈約〔沈約：字休文，南朝梁武康人。官至尚書令。博學善屬文，著述頗豐。〕傳曰：謝元暉〔謝元暉：即謝朓（464—499），字玄暉，因避諱稱爲元暉，陳郡陽夏（今河南太康縣）人。南朝齊時著名的山水詩人，爲『竟陵八友』之一。〕善爲詩，任彥昇〔任彥昇：任昉，字彥昇。南朝梁

樂安博昌（今山東壽光）人。善屬文，與沈約詩并稱『任筆沈詩』。工于筆。庾肩吾（庾肩吾：字子慎，南朝梁南陽新野（今屬河南）人。擅詩賦，工書法。著《書品》。『曰：詩既若此，筆又如之。杜牧之（杜牧之：杜牧，字牧之，唐萬年人。累官中書捨人。善屬文，有《樊川集》。人號稱『小杜』，以別于杜甫。『曰：杜詩韓筆愁來讀，似倩麻姑癢處抓。（杜詩韓筆愁來讀，似倩麻姑癢處抓：杜牧《讀韓杜集》：『杜詩韓筆愁來讀，似倩麻姑癢處搔。天外鳳凰誰得髓，無人解合續弦膠。』杜指杜甫，韓指韓愈。倩：請。）夫同此筆也，用以作字、作詩、作文，俱要抓着古人癢處，即抓着自己癢處。若將此筆作詩、作文與作字畫，俱戚一不痛不癢世界，會須早斷此臂，有何用哉！

用墨

李成惜墨如金（李成惜墨如金：黃公望《寫山水訣》：『作畫用墨最難。但先用淡墨，積至可觀處，然後用焦墨濃墨，分出畦徑遠近，故在生紙上有許多滋潤處。李成惜墨如金是也。』），王洽潑墨潘成畫（王洽潑墨潘成畫：朱景玄《唐朝名畫錄》：『王墨者，不知何許人，亦不知其名，善潑墨山水，時人故謂之王墨。多游江湖間，常畫山水松石雜樹。性多疏野，好酒，凡欲畫圖障，先飲，醺酣之後，即以墨潑。或笑或吟，脚蹙手抹，或揮或掃，或淡或濃，隨其形狀，為山為石，為雲為水，應手隨意，倏若造化，圖出雲霞，染成風雨，宛若神巧。俯觀不見其墨污之迹，皆謂奇異也。』）。夫學者必念惜墨潑墨四字，于六法三品思過半矣。

鹿柴氏曰：大凡舊墨只宜畫舊紙，仿舊畫。以其光芒盡斂，火氣全無，如林逋（林逋：字君復，宋錢塘（今浙江杭州）人。高隱于西湖之孤山。工詩，善行草和繪事。『魏野（魏野：字仲先，號草堂居士，先世蜀（今四川）人，遷居陝州（今河南陝縣）。隱居不仕。工詩。』俱屬典型，允宜并席。若將舊墨施于新繒金箋金簾（簾：扇子。）之上，則翻不若新墨之光彩直射。此非舊墨之不佳也，實以新楮繪難以相受，有如置深山有道之淳古衣冠于新貴暴富座上，無不掩口胡盧（胡盧：笑的樣子。），臭味何能相入？余故謂舊墨留畫舊紙，新墨用畫新繒金楮，且可任意揮灑，不必過惜耳。

重潤渲染

畫石之法，先從淡墨起，可改可救，漸用濃墨者爲上。董源坡脚下多碎石，乃畫建康山勢，先向筆畫邊皴起，然後用淡墨破其探凹處，着色不離乎此。石着色要重。董源小石謂之礬頭（礬頭：山頂堆積小石，形如礬石，故名。），山中有雲氣，皴法要滲軟（滲軟：筆法溫潤，適宜表現江南多土而滋潤的山石。）。下有沙地，用淡掃屈曲爲之，再用淡墨破。

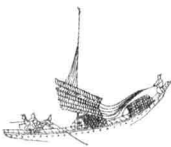
夏山欲雨，要帶水筆暈開山石，加淡螺青于礬頭，更覺秀潤。以螺青入墨，或藤黃入墨畫石，其色亦浮潤可愛。冬景借地爲雪，以薄粉暈山頭，濃粉點苔。畫樹不用更重，幹瘦枝脆，即爲寒林，再用淡墨水重過加潤之，則爲春樹。凡畫山，着色與用墨必有濃淡者，以山必有雲影，有影處必晦，無影有日色處必明，明處淡，晦處濃，則畫成儼然雲光日影浮動于中矣。山水家畫雪景多俗。嘗見李營丘（李營丘：李成，字咸熙，上代居長安，後遷營丘，後世稱李營丘。）雪圖，峰巒林屋，盡以淡墨爲之，而水天空闊處全用粉填，亦一奇也。凡打遠山，必先以香朽其勢，然後以青以墨，一一染出。初一層色淡，後一層略深，最後一層又深。蓋愈遠者得雲氣愈深，故色愈重也。

畫橋梁及屋宇，須用淡墨潤一二次，無論着色與水墨，不潤即淺薄。王叔明（王叔明：王蒙，字叔明，號香光居士、黃鶴山樵，元湖州（今浙江吳興）人。山水宗法董、巨，稠密幽深，鬱茂蒼茫。）畫有全主不設色，只以赭石淡水潤松身，略勾石廓，便豐采絕倫。

右論筆墨之基本原理與技巧規範，又言渲染，即水與墨之協調應用。

天地位置

凡經營下筆，必留天地。何謂天地？有如一尺半幅之上，上留天之位，下留地之位，中間方主意定景。竊見世之初學，據爾把筆，塗抹滿幅，看之填塞入目，已覺意阻，那得取重于賞鑒之士！

鹿柴氏曰：徐文長論畫，以奇峰絕壁、大水懸流、怪石蒼松、幽人（幽人：幽隱之人，隱士。）羽客（羽客：指神仙或方士。），大抵以墨汁淋漓，烟嵐滿紙，曠若無天，密如無地爲上。此語似與前論未合。曰：文長乃瀟灑之士，却于極填塞中具極空靈之致，夫曰曠若，曰密如，于字句之縫早逗露（逗露：透漏。）矣。

破邪

如鄭顛仙【鄭顛仙：鄭文林，號顛仙，明代畫家，閩侯（今屬福建）人。工山水、人物，多用焦墨枯筆，點染粗豪，板重頹放。】、張復陽【張復陽：名復，字復陽，道士，明代書畫家，浙江平湖人。善詩能書，工山水、人物。】、鍾欽禮【鍾欽禮：號南越山人，明代畫家，浙江上虞人。工詩，精繪事，畫山水縱筆粗豪，橫刮外強，學戴進而有所變化。】、蔣三松【蔣三松：蔣嵩，號三松，明代畫家。山水宗吳偉，喜用焦墨，行筆粗莽，多越矩度。】、張平山【張平山：張路，字天馳，號平山，明代書畫家，祥符（今河南開封）人。擅人物、山水，筆勢狂放。】、汪海雲【汪海雲：汪肇，號海雲，明代書畫家，休寧人。工山水、人物，氣勢磅礴。】、吳小仙【吳小仙：吳偉，字士英，號小仙，明代書畫家，江夏（今湖北武昌）人。工畫人物，兼擅山水，筆墨放縱。】、于屠赤水【屠赤水：屠隆，字長卿，號赤水、蓬萊仙客、鴻苞居士，明代書畫家，鄞縣（今浙江寧波）人。博學多才，詩文、戲曲、書畫造詣皆深。】《畫箋》【《畫箋》：屠隆著。此書論及畫論、鑒賞、裝池等問題。】中直斥之爲邪魔（邪魔：唐岱《繪事發微》：『至南宋畫院，刻畫工巧，金碧輝煌，始失畫家天趣。其間如李唐、馬遠，下筆縱橫，淋漓揮灑，另開戶牖，至明戴文進、吳小仙、謝時臣皆宗之，雖得一體，竟于古人背馳，非山水中正派。』屠隆《畫箋·邪學》：『如鄭顛仙、張復陽、鍾欽禮、蔣三松、張平山、汪海雲輩，皆畫家邪學，徒呈狂態者也，俱無足取。』），切不可使此邪魔之氣繞吾筆端。

去俗

筆墨間寧有稚氣，毋有滯氣；寧有霸氣，毋有市氣。滯則不生，市則多俗。俗尤不可侵染。去俗無他法，多讀書，則書卷之氣上升，市俗之氣下降矣。學者其慎旃（旃：相當于『之』。）哉。

山水中點景人物諸式不可太工亦不可太無勢全要與山水有顧盼人似看山山亦似俯而看人琴須聽月月亦似靜而聽琴方使觀者有恨不躍入其內與畫中人爭坐位不爾則山自山人自人翻不如倪幻霞空山無人之為妙矣畫山水中人物須清如鶴望如仙不可帶半點市井氣致為烟霞之玷今將行立坐卧觀聽侍從諸式略舉一二并各標唐宋詩句於上以見山水中之畫人物猶作文之點題一幅之題全從人身上起占人之画類有題咏然所標之詩句亦不可泥某式定寫某句不過偶一舉之以待學者觸類旁通耳

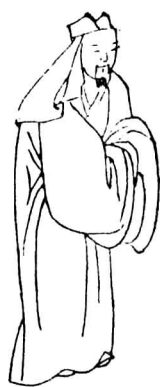
閒賞步易遠
野吟聲自高

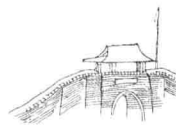

秋山負手行

爐薰袖手不知寒

芥子園畫傳

獨立蒼茫自咏詩

明月荷鋤歸

採菊東籬下
悠然見南山

看山詩就旋題壁

偶然值隣叟談笑無還期

芥子園畫傳

卷四

二

撫孤松而盤桓

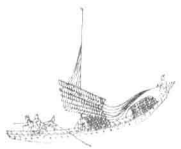
倚杖聽鳴泉

携錢過野橋

指點寒鴉上翠微

芥子園畫傳

卷四

三

藜杖全吾道

閒看入竹路自有向山心

高雲共片心

卧觀山海經

