

《芥子園畫傳》共三集，初集山水譜，共四卷，由清初畫家王概、王翬、王耒（字交草）、王貽（字司直）兄弟三人論訂，第三集花卉、草蟲及花木、禽鳥譜，共四卷，為王概兄弟編畫。《芥子園畫傳》以李漁、金陵（南京）別墅「芥子園」之名刻印，故名《芥子園畫傳》。

畫傳 芥子園

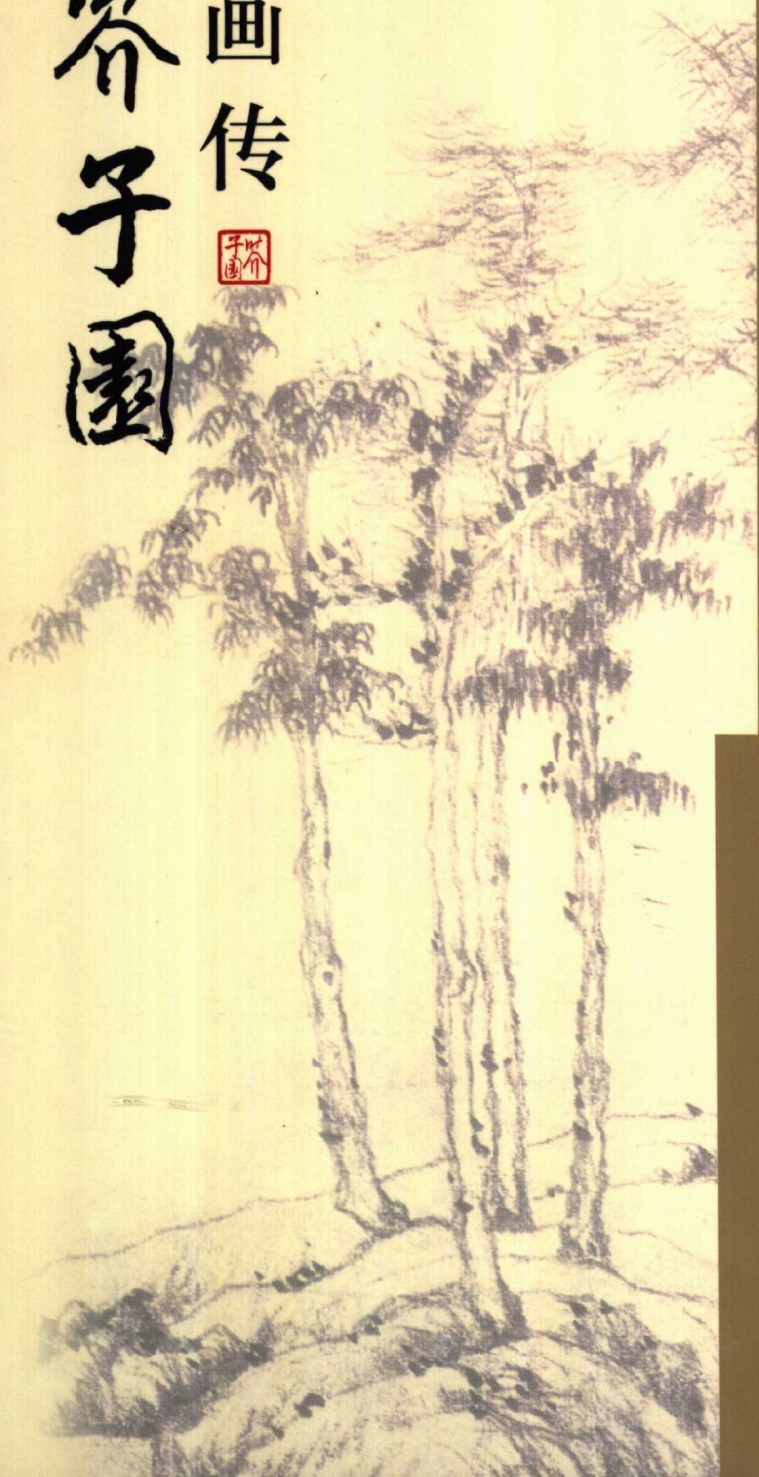
中國書畫名家畫語圖解

陳洙龍

編著

中國人民大學出版社

芥子园画传

中国书画名家画语图解

陈洙龙 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

芥子园画传/陈洙龙编著.

北京:中国人民大学出版社,2003

(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05161-8/J·78

I.芥…

II.陈…

III.中国画—技法(美术)

IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 109901 号

朗朗书房

中国书画名家画语图解

芥子园画传

陈洙龙 编著

策划:呼延华 李 娟

责任编辑:邓 晨 李佳庆

封面设计:守望者艺术设计工作室 王莉芬

版式设计:孙思如

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511239(出版部)

010-62515351(邮购部)

010-62514148(门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷

开 本 965 × 1270 毫米 1/32

版 次 2004 年 1 月第 1 版

印 张 12.75

印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

字 数 325 000

定 价 49.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

鹿柴氏曰：论画或尚繁、或尚简、繁非也、简非也；或谓之易、或谓之难、难非也、易亦非也。或贵有法、或贵无法、无法非也、终于有法更非也。惟先矩度森严，而后超神尽变，有法之极，归于无法。

自唐宋荆、关、董、巨，以异代齐名，成四大家；后而至李唐、刘松年、马远、夏圭，为南渡四大家；赵孟頫、吴镇、黄公望、王蒙为元四大家；高彦敬、倪元镇、方方壺，虽属逸品，亦卓然成家。所谓诸大家者，不必分门立户，而门户自在。如李唐则远法思训，公望则近守董源，彦敬则一洗宋体，元镇则首冠元人，各自千秋，赤帜难拔。不知诸家肖子，近日属谁。

——《芥子园画传》

关于本书

《芥子园画传》是一本众所周知的很好的、作为中国画入门教材的绘画图谱著作。自此书问世后，就成为画家之必备。

本书根据《芥子园画传》的论述与图版，重新进行去粗取精的编排，并在《芥子园画传》原有的图版边，再选配有关的历代大画家或整幅或局部的作品，一起进行说解。图文并茂，以求得更明了的效果。

关于作者

《芥子园画传》共三集：初集山水谱，共四卷，由清初画家王概以明代画家李流芳课徒稿为基础，加以增编；第二集兰竹梅菊谱，共四卷，诸升、王质绘图谱，王概、王蓍（宓草）、王臬（司直）兄弟三人论订；第三集花卉、草虫及花木、禽鸟谱，共四卷，为王概兄弟编画。《芥子园画传》以李渔金陵（南京）别墅“芥子园”之名刻印，故名《芥子园画传》。

关于编者

陈洙龙，原名陈珠龙，1944年生，浙江温州人。自幼喜欢中国山水画，初中毕业后即入浙江美术学院，接受正规、严格的专业教育。深悟师古人、师造化之至理，有目的地向古人探究，同时注重画史、画论的钻研。现为浙江省美学学会理事、浙江省美术家协会会员。已出版《陈洙龙画集》、《陈洙龙作品选集》、《怎样画山水》、《山水画技法要点答问》等。

序 言

《芥子园画传》及其价值

《芥子园画传》，又名《芥子园画谱》，是清初开始陆续编绘印行的一套作为中国画入门教材的绘画图谱著作。每卷首集皆列《画学浅说》，后亦有画法歌诀。摹诸家图式，并附简要说明，末附所摹名家画谱。前代不少画家都从临摹《芥子园画传》入门，学习传统绘画及其理论。就是现代的一些著名画家，如齐白石、潘天寿、贺天健、林风眠诸先生，年轻时也都学过《芥子园画传》。

足本《芥子园画传》共三集：初集为山水谱，二集为兰竹梅菊谱，三集为花卉、草虫及花木、禽鸟谱。

《芥子园画传》的编绘印行相当漫长而复杂。初集山水谱共四卷，包括树石谱、山石谱、（点景）人物屋宇谱、名家山水画谱。全书前有“芥子园”主人李渔（笠翁）的序。《芥子园画传》初集，由清初画家王概（安节）以明代画家李流芳（长蘅）的四十三页课徒稿为基础，加以增编，扩充为一百三十三页，于康熙十八年（1679年）用开化纸五色套版印成。《芥子园画传》第二集兰竹梅菊谱，共四卷。起初由诸曦庵编画兰竹谱，王蕴庵画梅菊及草虫花鸟谱，后又增添诸升、王质所绘图谱，王概、王蓍（宓草）、王臬（司直）兄弟三人论订。第三集花卉、草虫及花木、禽鸟谱，共四卷，为王概兄弟编画。二、三集成书于康熙四十年（1701年），也是用木版五色套印。以上《芥子园画传》共三集，以李渔金陵（南京）别墅“芥子园”之名刻印，故名《芥子园画传》。

另外，在清代尚有《巢氏芥子园画传》六卷编绘印行。李渔女婿沈心友原拟编《芥子园画传》第四集《写真秘传》，但未成书。嘉庆二十三年（1818年）某书坊擅将丁皋（鹤洲）《写真秘诀》一卷，并采择《晚笑堂画传》等人物画谱中的图绘，编作《仙佛图》、《贤俊图》、《美人图》三卷，未附《图章会纂》，合刻成《芥子园画传》第四集人物画谱。清光绪年间，巢勋（清末画家张子祥学生，字子余，浙江嘉兴人），又将上述第四集重摹，增编成六卷。第一卷集各家论人物画法，明以前者皆辑《佩文斋书画谱》而成；第二卷为《传神秘诀》；第三卷为《写真秘诀》；第四、第五卷为《名家画谱》；第六卷亦为名家画谱，皆由巢氏手摹。此书在上海用石版印行，流传益广。余绍宋评论此书说：“于画道不为无功。”1960年，人民美术出版社仍用巢勋摹本，以胶版单色印成普及本，由胡佩衡写《重印说明》。

楊柳陰濃夏日
 遲村遊高館湯平
 池鄰翁挈金乘清
 早耳決輸贏昨
 日棋
 唐子畏詩
 并畫意

仿唐六如画

岡巒相經互
雲從足參錯
巖峒峽角來
不肖壁面勢
壯少陵青
陽峽句李
雍曠蒼苔
出於陳紅
圖

要了解《芥子园画传》前三集的编画印行，就有必要介绍一下李渔和王概二人。

李渔是清初的一位戏曲理论家、戏曲作家、小说家、造园家和园林理论家，著有《一家言》、《笠翁十种曲》，小说《十二楼》、《无声戏》等。他在金陵造了一所园林式别墅，名“芥子园”。关于此园，他曾说：“此余金陵别业也，地止一丘，故名芥子，其状微也。往来诸公见其稍具丘壑，谓取芥子纳须弥之义。”（《芥子园杂联序》，见《一家言》卷四）《芥子园画传》就是以出资刻书的李渔的“芥子园”命名的。

从李渔为《芥子园画传》初集所写的序言中，我们看到李渔与他的女婿沈心友商谈刻印《芥子园画传》初集的有关情况。李渔有一年在杭州吴山养病，有一次对沈心友说：“绘图一事，相传久矣，奈何人物、翎毛、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，不欲公世耶？”沈心友听到这话便回答说：

“是（按：指李流芳的课徒稿）先世所遗，相传已久。”李渔看到此课徒稿，甚为惊奇，但又感到李流芳的课徒稿“随意点染，未有伦次，难以启示后学”。这时沈心友又拿出更大的一套画稿笑着说：“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。”李渔急忙认真翻阅玩味此稿，不禁有观止之叹。他的序言说：“计此图原帙凡四十三页，若为分枝，若为点叶，若为峦头，若为水口，与夫坡石、桥道、官室、舆车，琐细要法，无不毕具。安节于读书之暇，分类仿摹，补其不逮，广为百三十三页。实为上穷历代，近辑名流，汇诸家所长，得全图四十页，为初学宗式。其间用墨先后，渲染浓淡，配合远近诸法，莫不较若列眉。依其法以成书，则向之全贮目中者，今可出之腕下矣。有是不可磨灭之奇书，而不以公世，岂非天地间一大缺陷事哉！急命付梓……时康熙十有八年，岁次己未，长至后三日，湖上笠翁李渔题于吴山之层园。”

《芥子园画传》编绘者主要是王概。王概，字安节，其父名辅，字左车，其先乃浙西人，后居于江宁（今南京）莫愁湖之东。王概以读书广交朋友。他和两个弟弟王蓍、王臬，皆爱好诗书画，擅名于时。王概擅画山水。张庚（浦山）在所著《国朝画征录》中，称王概好交达官，时人曰：“天下热客王安节。”言其山水学龚贤（半千）笔法，擅作大幅山水及松石等，以雄快取势，苍劲有余，冲和不足。康熙中，王概以明代李流芳旧课徒稿，增补编画，补其不足之处，并在范画前著《画学浅说》。王概带头编画《芥子园画传》，对清代和近代中国绘画教学的发展作出了不可磨灭的贡献。

在数十年前，我国不少老画家如齐白石、潘天寿都是从临摹《芥子园画传》起家的。林风眠五岁时在他父亲的指导下，也临摹过《芥子园画传》。

巨 狀 橫 山 圖

仿巨然《横山图》

从齐白石的传记材料中，便可知道《芥子园画传》对他的绘画观念和技法的催化促进作用。光绪八年（1882年），齐白石二十岁，有一次到一个雇主家中做木工，无意中见到乾隆年间翻刻的《芥子园画谱》五彩套印初、二、三集。齐白石翻阅这套画谱，如获至宝，感到虽然残缺不全，但从第一笔画起，直到画成全幅，逐步指说，非常切合实际。他仔细看了一遍，才觉得他“以前画的东西，实在要不得：画人物不是头大了，就是脚长了；画花草，不是花肥了，就是叶瘦了。较真儿起来，似乎都有点小毛病。有了这部画谱，好像是拣到了一件宝贝，就想从头学起，临它几十遍。转念又想，书是别人的，不能久借不还，买新的，湘潭没处买，怕有也买不起。只有先借到手，用早年勾影雷公像的方法，先勾影下来，再仔细琢磨”。他拿定主意，就向雇主家借来了这套书。又跟母亲商量，从他挣来的工

仿梅花道人法

资里，匀出些钱，买了点薄竹纸和颜料、毛笔。他在晚上收工回家以后，用松柴油为灯，一幅一幅地勾影。足足画了半年，把一部《芥子园画谱》，除了残缺的一本以外，都勾影完了，订成了十六本。齐白石说：“从此，我雕花木活，就用《芥子园画谱》做根据，花样既推陈出新，不是死板板的老一套，画也合乎规格，没有不相匀称的毛病了。”【《白石老人自述》，见《百年中国美术经典文库》，第五卷，第9页】齐白石临《芥子园画谱》后，并未受其局限，而是一手伸向更广泛的传统，一手伸向大自然。他后来又临摹了徐青藤、八大山人、金冬心等历代著名画家的画迹，同时经常借机观察现实中的各种人物、山水风景和花鸟草虫，在写生的基础上进行自己独特的艺术创造。当时乡里人请他画各种神像或神仙人物，他为了糊口，不得不画。就是画这类想像中的人物，他也要参考现实中的某些人物的真实形象。例如，他在熟识的人中间，挑选几位生有异相的人作为蓝本，画成以后，自己也觉得好笑。原来，他小时上学的时候，有几个同学生得怪头怪脑的，现在虽说已经大了，面貌究竟改变不了多少，他就不问他们同意不同意，偷偷地都把他們画上去。【同上第10页】又如他在四十岁时，与他本来熟识的在西安做官的人相遇，请他去教其夫人学画。齐白石说他在从湖南到西安的路上，就沿途对景作画。他说在路上“每逢看到奇妙景物，就画上一幅”。他说，到此境界，“才明白前人的画，造意布局和山水的画法，都不是没有根据的”。【同上第17页】齐白石有题画诗说：“胸有山川奇天下，删去临摹手一双。”【同上第26页】可见，学中国画要把临摹、写生和独立创造协调地结合统一起来。

再以潘天涛先生为例。潘先生十四岁时，进入浙江宁海县城的国民小学读书，那年他买了一套《芥子园画谱》。潘先生晚年回忆起此画谱对他的影响时说：“买到了《芥子园画谱》，才知道画的范围很广，分科复杂。由部分的练习，到整体的组成，由简单的基础理论，到高深的原则，都是由浅入深，步序井然。

于是《芥子园画谱》就是我学画的启蒙老师了。并且也逐渐懂得了诗文、书法、金石及画史、画理与绘画的不可分割的联系。”

【《现代美术家潘天寿画论·作品·生平》，130页，学林出版社，1996年】从上面有关《芥子园画谱》对齐白石、潘天寿青少年时代学画过程的作用，就可看出此画谱对初学中国画的青年艺徒的价值。当前书店里可供学习的画谱性的资料很多，初学中国画者可以根据自己的爱好和水平选购一些，作为学习时的参考。但各种新画谱的出现，并不能否定和削弱《芥子园画谱》的价值和历史地位。只要不采取本本主义的态度，《芥子园画谱》对于新学中国画的青年艺徒还是有参考价值的。也因此，才有了这本《中国书画名家画语图解·芥子园画传》。

陈洙龙

2003年6月

仿黄子久《富春山图》

目 录

Contents

序 言	1
第一章 画学论	1
第二章 树法论	47
第三章 山石论	137
第四章 名家论	211
第五章 云水论	275
第六章 点景论	313
第七章 设色论	359
参考书目	378
图版目录	379

第一章 画学论

[画语录]

鹿柴氏曰：论画或尚繁，或尚简，繁非也，简非也；或谓之易，或谓之难，难非也，易亦非也。或贵有法，或贵无法，无法非也，终于有法更非也。惟先矩度森严，而后超神尽变，有法之极，归于无法。

如顾长康之丹粉洒落，应手而生绮草，韩幹之乘黄独擅，请画而来神明，则有法可，无法亦可。惟先埋笔成冢，研铁如泥，十日一水，五日一石，而后嘉陵山水。李思训屡月始成，吴道元一夕断手，则曰难可，曰易亦可。惟胸贮五岳，目无全牛，读

画

学

第一章

论

1

仿米元章法

高房山學
朱裏易

万卷书，行万里路，驰突董、巨之藩篱，直跻顾、郑之堂奥，若倪云林之师右丞。

山飞泉立而为水净林空，若郭恕先之纸鸢放线，一扫数丈，而为台阁，牛毛茧丝，则繁亦可，简亦未始不可。

然欲无法，必先有法，欲易先难，欲练笔简净，必入手繁缛。六法、六要、六长、三病、十二忌，盖可忽乎哉。

六法

南齐谢赫：曰气韵生动，曰骨法用笔，曰应物象形，曰随类赋彩，曰经营位置，曰传移模写。骨法以下五端，可学而成，气韵必在生知。

六要

宋刘道醇曰：气运兼力，一要也。格制俱老，二要也。变异合理，三要也。彩绘有泽，四要也。去来自然，五要也。师学舍短，六要也。

六长

粗卤求笔，一长也。僻涩求才，二长也。细巧求力，三长也。狂怪求理，四长也。无墨求染，五长也。平画求长，六长也。

三病

宋郭若虚曰：三病皆系用笔。一曰板，板则腕弱笔痴，全亏取与，状物平褊，不能圆

數
郭
河
陽

仿郭河阳法

浑。二曰刻，刻则运笔中疑，心手相戾，向画之际，妄生圭角。三曰结，结则欲行不行，当散不散，似物滞碍，不能流畅。

十二忌

元饶自然曰：一忌布置拍密，二远近不分，三山无气脉，四水无源流，五境无彝险，六路无出入，七石只一面，八树少四枝，九人物伛偻，十楼阁错杂，十一滃澹失宜，十二点染无法。

三品

夏文彦曰：气运生动，出于天成，人莫窥其巧者，谓之神品。笔墨超绝，傅染得宜，意趣有余者，谓之妙品。得其形似而不失规矩者，谓之能品。

鹿柴氏曰：此述成论也。唐朱景真于三品之上，更增逸品。王休复乃先逸而后神妙，其意则祖于张彦远。彦远之言曰：失于自然而后神，失于神而后妙，失于妙而成谨细。其论固奇矣，但画至于神，能事已毕，岂有不自然者？逸则自应置三品之外，岂可与妙能议优劣？若失于谨细，则成无非、无刺、媚世、容悦，而为画中之乡愿与媵妾，吾无取焉。

分宗

禅家有南北二宗，于唐始分。画家亦有南北二宗，亦于唐始分。其人实非南北也，北宗则李思训父子，传而为宋之赵幹、赵伯驹、伯骕以至马远、夏彥之；南宗则王摩诘，始用渲澹，一变勾斫之法，其传为张璪、荆浩、关仝、郭忠恕、董源、巨然、米氏父子，以至元之四大家，亦如六祖之后，马驹云门也。

重品

自古以文章名世，不必以画传，而深于绘事者，代不乏人，兹不能具载。然不惟其画，惟其人，因其人想见其画，令人亶亶起仰止之思者：汉则张衡、蔡邕，魏则杨修，蜀则诸葛亮，晋则嵇康、王羲之、王廙、王献之、温峤，宋则远公，南齐则谢惠连，梁则陶弘景，唐则卢鸿，宋则司马光、朱熹、苏轼而已。