

再遇芥子园

《芥子园画传》与当代名家对话展图录

不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新

Zaiyu Jieziyuan
Jieziyuan Huazhuan Yu Dangdai Mingjia Duihua-zhan Tulu

国家图书馆 编

国家图书馆出版社

再遇芥子园

《芥子园画传》

与当代名家对话展图录

国家图书馆 编

图书在版编目(CIP)数据

再遇芥子园:《芥子园画传》与当代名家对话展图录/国家图书馆编.

—北京:国家图书馆出版社,2017.5

ISBN 978-7-5013-6031-4

I. ①再… II. ①国… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第006303号

书 名 再遇芥子园:《芥子园画传》与当代名家对话展图录

著 者 国家图书馆 编

责任编辑 王燕来

助理编辑 王佳妍

装帧设计 文化·邱特聪

出 版 国家图书馆出版社(100034 北京市西城区文津街7号)

(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620

66121706(传真) 66126156(门市部)

E-mail nlcpress@nlc.cn(邮购)

Website www.nlcpress.com →投稿中心

经 销 新华书店

印 装 北京信彩瑞禾印刷厂

版 次 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

开 本 710×1000(毫米) 1/16

印 张 10.5

字 数 100千字

书 号 ISBN 978-7-5013-6031-4

定 价 128.00元

编纂委员会

主编 李虹霖

副主编 杜军 吴洪亮

编委 顾恒 咸懿 李周

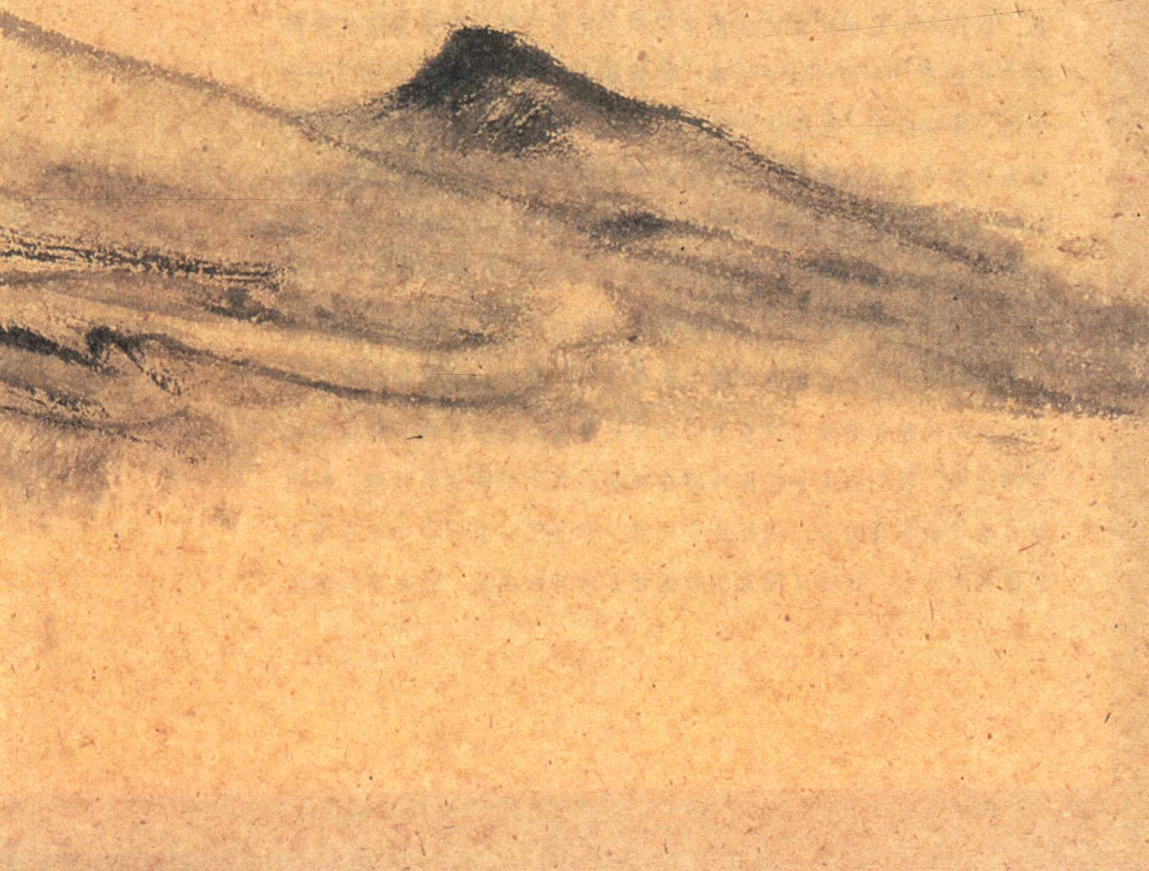
宋金明 杨印民 刘化刚

岳小艺 何梦琼 明宸

刘仲瑄 吕晓薇 何昊辰

刘倩

编务 明宸 刘化刚

前言

文献典籍是中华民族生存和发展的精神基石。从文字的产生、流传，到典籍的萌芽，再到造纸、印刷术的发明，中华民族创造了卷帙浩繁的文献典籍。它们不仅是传承中华优秀传统文化的重要载体，更是我们实现中华民族伟大复兴、树立文化自信的重要源泉。

国家图书馆是国家总书库、国家古籍保护中心、国家典籍博物馆，以传承和弘扬中华优秀传统文化为己任，紧紧围绕优秀传统文化资源，开展好保护传承、挖掘展示、整理出版等工作，古为今用、推陈出新，在建设优秀传统文化传承体系中发挥了积极作用。国家典籍博物馆成立后，我们先后举办了“国家图书馆馆藏精品大展”“册府千华——珍贵古籍雕版特展”“古韵镌拓 纸墨千秋——2015年国家典籍博物馆宋元善拓暨全国书法临摹展”“甲骨文记忆展”“民族记忆 精神家园——国家珍贵古籍特展”等中华优秀传统文化系列展，力求实现思想性、文化性、时代性和观赏性的有机结合，以时代精神激活古籍里蕴含的历史智慧，让书写在古籍里的文字活起来。我们也充分挖掘典籍在社会教育中的内涵和作用，特别是与学校教育相结合，依托展览内容，开发了一系列面向中小学生的课程和活动，提升了国家图书馆社会教育的品质，让更多的学生

了解、感受中华传统文化的深邃魅力。

《芥子园画传》是学习中国画技法的重要入门书，是我国古代版本最多、印数最大、影响最巨的画谱，是古代彩色套印技术的典范，堪称我国古代画谱的巅峰之作。问世三百余年来，《芥子园画传》成为无数学子步入画坛的启蒙书，“丹青家罔不家置一编”便是最好的说明。国家图书馆携手中国美术家协会，共同举办“再遇芥子园——《芥子园画传》与当代名家对话展”，以当代名家的精湛美术作品，深度解读《芥子园画传》在绘画艺术传承上的津梁作用，古今辉映，展现中国传统艺术的恒久魅力。

“不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。”本次展览是我们立足馆藏资源优势，从中华文化艺术宝库中萃取精华、汲取能量，推动传统文化创造性转化、创新性发展的一次有益尝试。

最后，预祝本次展览取得圆满成功！。

国家图书馆馆长
国家典籍博物馆馆长

韩永进

前言

人类文化艺术成果的传承本身是一种多么丰富而有意味的现象，就中国艺术的传承而言，在几百年期间流传甚广、影响颇深的《芥子园画传》即可视为其中一个典型的案例。

《芥子园画传》最早刊行于清代康熙年间，作为课徒画稿，它是中国传统绘画发展到高度成熟阶段的通俗表达，因其图文并茂、分类明确、摹绘精到等特点，一经刊行便广为传布，其影响的广泛性可谓无出其右，成为无可替代的从事绘艺入门的实用手册，堪称知名度最高的中国绘画启蒙之书。这本《画传》也招来了各种贬抑的声音，特别是其模式化的教学方法广受争议，但这种“程式性”又恰恰是中国艺术及艺术教育特色的一个部分，更何况真正的艺术家也从来不会囿于范本的限制而丧失创造力。自《画传》问世以来，多少画家从摹习入手，得其法之益，进创造堂奥。齐白石、潘天寿等名家皆临摹过《芥子园画传》，最终各领风骚，自成一家。

《芥子园画传》的意义是在传播中不断凸显的，作为纸质文本，其产生和流传又以印刷技术的进步为前提。17世纪是中国古代版画发展的盛期，特别是饴版套印技法的出现极大提高了书籍的精美程度，也推动了画谱的传播。《芥子园画传》被多次增补、临摹、再版，

甚至翻译成外文流传海外，其内容也在传播中不断丰富。此次展览详细梳理了《芥子园画传》的源流脉络，展出了国家图书馆收藏的众多珍贵版本，最直观地呈现了画谱的源流脉络，是一次很好的亲近传统艺术、认识其价值的良机。

传统能够存续，奥义在于历久而弥新。《芥子园画传》与中国画发展的关系，是一个值得研究的课题。此次展览着眼于对这种关系的建构，展示《画传》在当代艺术语境中被视为传统文化资源被再吸收、再塑造，乃至呈现凤凰涅槃式的激变。这些重释的实践方式恐怕有正解也会有误读，而客观上都促进了《芥子园画传》原有意义的拓展。所以，展览中不但有20世纪以来任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、傅抱石等艺术家基于传统的创造，也有当下艺术家在传承中演进的中国画作品，甚至还展出其他媒介材料和不同形态的当代艺术作品。面对传统，我们不仅可以以古为师，更能够与古为友，在一次次相遇中激发创造的生机。

总之，本次在国家典籍博物馆展出的“再遇芥子园——《芥子园画传》与当代名家对话展”是国家图书馆与中国美术家协会联手，引入开放的策展理念，在中央美术学院、北京画院等机构的支持下，建构的一次在“芥子园”中穿越古今的对话，也是一次激活传统、面向未来的研究与展览的实践。

中央美术学院院长

中国美术家协会副主席、中国美术家协会策展委员会主任

范迪安

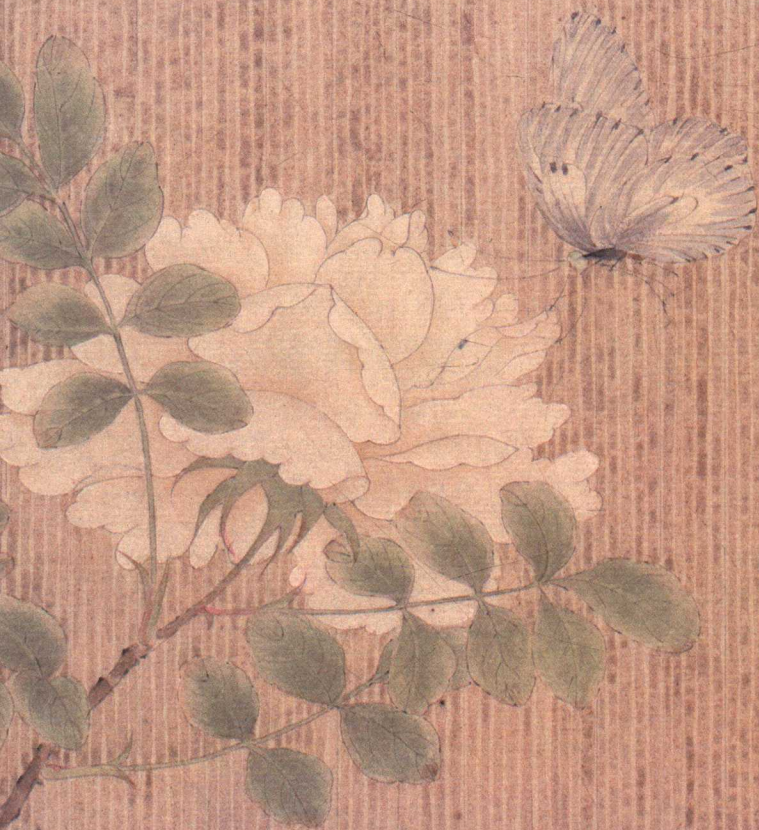
北京画院副院长、北京画院美术馆馆长

中国美术家协会策展委员会副主任兼秘书长

吴洪亮

再遇芥子園

——《芥子園畫傳》
與當代名家對話展圖錄

目
錄

第一章 源流考

1	2	7	8	10	12	14	16	20	22	23	24	30
《芥子园画传》的成书	芥子园	李渔	沈心友	王概	巢勋	《芥子园画传》 初集的版本	原刻本	翻刻本	巢勋临本	《芥子园画传》 的内容来源	《芥子园画传》 的海外传播	

任伯年	34
吴昌硕	37
齐白石	40
黄宾虹	48
潘天寿	56
张大千	58
傅抱石	60

第二章 蒙养书

第三章 纳须弥

附录 大事记

源流考

《芥子园画传》最早刊于清康熙十八年（1679），至今已历三百余年。从初集行世，到二集、三集出版，再到清末书商增补四集；从原始的“王概摹本”，到后来的“巢勋临本”“周鏞临本”；从只有山水谱，到加入梅兰竹菊、草虫、花卉、翎毛题材，以至人物写真谱的增补，《芥子园画传》在变化、演绎的过程中不断丰富。或许后人的杂凑、托名、临摹夹杂了超出绘画本身的功利目的，但这些“射利”的举动恰恰证明了《芥子园画传》经久不衰的魅力，而他们的演绎最终又成为《芥子园画传》经典化过程中的一环。经典何以为经典？流传见证经典。

此次展览精选国家图书馆所藏《芥子园画传》的十余种珍贵版本，观众可在诸版本流变中感受这一经典画谱的持久生命力。

《芥子园画传》 的成书

清康熙初年，李渔与女婿沈心友讨论画理时，偶然想到要编辑一部可供自学的绘画技法教材。沈心友藏有明代山水画家李流芳的《课徒山水画稿》43页。在李渔的协助下，沈心友邀请画家王概整理增订了90页，并附临摹古人各式山水画40幅，在书首编写了《青在堂画学浅说》。李渔亲自作序，并将此书定名为《芥子园画传》，于清康熙十八年（1679）刻印成书。

康熙四十年（1701），王概又受沈心友之托，与兄弟王蓍、王臬，共同编绘了“兰竹梅菊”与“花卉翎毛”两部画稿，即《芥子园画传》的第二集和第三集。

沈心友还计划编绘关于人物写真的第四集，惜未能成书。由于《芥子园画传》持续热销，嘉庆二十三年（1818），书商把清代画家丁鹤洲的《写真秘诀》以及上官周的《晚笑堂画传》等画谱，拼凑成第四集。至光绪年间，需求量依旧较大。画家巢勋临摹前三集、重新编绘第四集，石印刊行，称“巢勋临本”。

1916年，上海江东书局出版阙十原绘《芥子园画谱五集》，内容涉及花鸟鱼虫、梅兰竹菊、山水人物等，石印本。1922年，上海江东书局出版汪琨辑《芥子园画谱六集》，石印本，第六集分为“元、亨、利、贞”四册，涵盖山水花鸟、梅兰竹菊、高士美人、草虫蔬果等。

芥子园画传二集四种卷首一卷 / (清) 沈心友辑 (清) 王质 (清) 诸升绘 (清) 王安节等编
清嘉庆二十二年 (1817) 芥子园焕记刻本

訂合家名諸內字

繡水王爽州
司節摹古

畫傳三集

艸虫華卉譜
翎毛華卉譜

金陵芥子園重鵲

前編既經鐫刊以公同好案頭展玩
 諸體漸備惟艸虫翎毛另彙一編爰
 又續刊是集詳加考閱鐫印皆由石
 手鈎勒無損全神奪華卉出芳妍廟
 羽毛出變態徐熙雅緻猶在人間雀
 百真傳應留宇內雖屬知本自饒生
 機弄前兩集共成完璧云亦

芥子園謹識

再選芥子園

《芥子園畫傳》
與當代名家對話展圖錄

芥子园画传三集二种卷末一卷 / (清)沈心友辑 (清)王安节等绘
清嘉庆间芥子园刻本

