

芥子園畫譜

翎毛花卉譜

〔清〕王概／著

軒敏華／譯

白話
文版

浙江人民美術出版社

經教紅初染
雅清剪未工

廣書本裝釘

處與筆墨有

中蟲鳥與樹

微傳之梨棗

費苦心何能臻此畫中題咏名採古

翎毛花卉譜

—LING MAO HUA HUI PU

翎毛花卉谱

〔清〕王概／著

轩敏华／译

芥子園畫譜

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

芥子园画谱：白话文版．翎毛花卉谱 / (清)王概
著；轩敏华译．—杭州：浙江人民美术出版社，2016.11

ISBN 978-7-5340-5269-9

I. ①芥… II. ①王… ②轩… III. ①翎毛走兽
画—国画技法 ②花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第215352号

芥子园画谱 白话文版 翎毛花卉谱 [清]王 概 / 著 轩敏华 / 译

出版发行：浙江人民美术出版社

地 址：杭州市体育场路347号

责任编辑：楼姗姗

责任校对：余雅汝

责任印制：陈柏荣

策 划：墨点美术

封面设计：墨点美术

制 版：墨点美术

印 刷：武汉市新华印刷有限责任公司

版 次：2016年11月第1版 2016年11月第1次印刷

开 本：889mm×1240mm 1/16

印 张：7.25

字 数：72.5千字

书 号：ISBN 978-7-5340-5269-9

定 价：19.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社市场营销部联系调换。

出版说明

《芥子园画谱》，亦称《芥子园画传》，在中国画坛上流传广泛，影响深远，是中国传统绘画的经典著作。『芥子园』本是清初名士李渔的居宅别墅之名，李渔鼓励资助其婿沈心友及嘉兴籍画家王概，以原存的明末山水画家李流芳的课徒稿为基础，进行整理和增编，并于康熙十八年（1679）套版精刻成书，以『芥子园』之名出版，此为《芥子园画谱》第一集。随后沈心友延请王概及其同为名家的兄弟王蓍、王臬编绘画谱，并斟酌挑选名家作品，完成了『兰竹梅菊』与『草虫翎毛』谱，分别为《芥子园画谱》第二、三集。

《芥子园画谱》一书中，既系统介绍了中国画的基本技法以及绘画、品画等经典论述，又展示了大量历代著名画家作品，可谓中国画初学者学画之宝库。《芥子园画谱》出版三百多年来，广受世人青睐、推崇，并启蒙和培养了无以计数的中国画名家。我国近现代著名画家如齐白石、潘天寿、黄宾虹、陆俨少等，都将《芥子园画谱》作为进修、临习的范本，以夯实自己的绘画基础。

《芥子园画谱》堪为绘画传世珍宝，为了便于国画初学者更轻松、直观地学习、领悟此经典著作，我们重新编辑出版此套丛书。在这套白话文版的《芥子园画谱》中，我们将原书中的繁体文言文翻译成简单直白的白话文，更易于读者品读、学习；在保证原图清晰的前提下，将原图进行了修复和调整，将跨页图改成单页图，对杂乱页面重新排版，更有助于读者观赏、临摹；分册成书便于读者取其所好，方便携带与阅读。希望重新编排，能够对中国画爱好者和初学者有所裨益，辅助您更好地领悟《芥子园画谱》之奥妙。

《芥子园画谱》编委会

二零一六年六月

目 录

翎毛花卉谱·····	一	点绛翎毛起手式·····	五七
青在堂画花卉翎毛浅说·····	三	踏枝式·····	五九
青在堂画花卉翎毛浅说（白话文对照）·····	一三	飞立式·····	六一
设色诸法·····	一九	并聚式·····	六二
设色诸法（白话文对照）·····	二七	细勾翎毛起手式·····	六四
五瓣花头式·····	三二	翻身飞斗式·····	六五
六瓣八九瓣花头式·····	三五	浴波式·····	六七
多瓣花头式·····	三八	水禽式·····	六八
刺花藤花花头式·····	四一	翎毛花卉图谱·····	七〇
牡丹大花头式·····	四二	题跋参考·····	一一〇
尖叶长叶式·····	四四		
耐寒厚叶式·····	四六		
刺花毛叶式·····	四八		
牡丹歧叶式·····	五十		
木本各花梗起手式·····	五一		

弁翎

譜毛

等

青在堂畫花卉翎毛淺說

畫法源流 木本花卉

宣和畫譜之著論也。謂花木具五行之精。得天地之氣。陰陽一噓而敷榮。一吸而擎斂。則葩華秀茂。見於百卉衆木者。不可勝計。其自形自色。雖造物未嘗用心。而粉飾大化。文明天下。亦所以觀衆目。協和氣焉。故詩人用寄比興。因以繪事。自相表裏。雖纖枝小萼。以草卉稱妍。若全體大觀。則木花為主。牡丹得其富麗。海棠得其妖嬈。梅得其清。杏得其盛。桃穠李素。山茶則豔奪丹砂。月桂則香生金粟。以及楊柳梧桐之清高。喬松古栢之蒼勁。施之圖繪。俱足啟人逸致。奪造化而移精神。考厥繪事。唐之工花卉者。先以翎毛肇端。於薛稷。邊鸞。至梁廣。于錫。刁光。周滉。郭乾暉。乾祐輩出。俱以花鳥著名。五代滕昌祐。鍾隱。黃筌父子。相繼而起。若昌祐。嵩心。筆墨不借師資。鍾隱師承郭氏弟兄。黃筌善集諸家之長。花師昌祐。鳥師刁光。龍鶴木石各有所本。而子居寶。居家。復能紹其家法。是以名重一時。法傳千古。信不虛也。故宋初之畫法。全以黃氏父子為標準焉。至宋則徐熙特起。一變舊法。真前無古人。後無來者。雖在乎黃筌趙昌之間。而神

妙獨勝。其貽厥崇嗣。崇矩家學相承。真能繩其祖武矣。趙昌傳色極其精妙。不特取其形似。且能直傳其神。或謂徐熙與黃筌。趙昌相先後。然筌畫神而不妙。昌畫妙而不神。蓋謂是歟。故易元吉初工繪事。見昌畫。乃曰。世不乏人。要須擺脫舊習。超軼古人。方能極臻其妙。丘慶餘初師趙昌。晚年過之。直繼徐熙。崔白。崔慤。與艾宣。丁貺。葛守昌。吳元瑜。同召入畫院。名重一時。艾宣亦稱徐趙之亞。丁貺未足與黃徐並驅。葛守昌形似少精。整齊太簡。加之學力亦逮。駸駸以進。吳元瑜雖師崔白。能加己法。即素為院體之人。亦因元瑜革其故態。稍稍放逸。以寫胸臆。一洗時習。追踪前輩。蓋元瑜之力焉。劉常花鳥。米元章見之。以為不減趙昌。樂士宣初學丹青。法愛艾宣。後乃悟宣之拘窘。獨能筆超前輩。花鳥得其生意。視宣淹淹如九泉下人。王曉師郭乾暉。法若未至。唐希雅及其孫忠祚所作花鳥。不特寫其形。而且兼得其性。劉永年。李正臣所作各盡其態。李仲宣花鳥頗佳。但欠風韻瀟灑。迨至南宋。雖時易地遷。而畫法又復一變。陳可久上師徐熙。陳善上師易元吉。故傳色輕淡。過於林。吳。林椿。李迪各有相傳。韓祐。張仲。則法學林椿。何浩則筆追李迪。劉興祖更從事韓祐。趙伯駒。伯驥。自薪傳家。

法。至若武元。光左幼山。馬公顯。李忠。李從訓。王會。吳炳。馬遠。毛松。毛益。李瑛。彭杲。徐世昌。王安道。宋碧雲。豐興祖。魯宗貴。徐道廣。謝昇。單邦顯。張紀。朱紹宗。王友端。則俱以花鳥擅名。或有師承。未經表著。或有己意。上合古人。真極一時之盛。金之龐鑄。徐榮。元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。俱稱大家。亦各有所師。學舜舉師趙昌。沈孟賢。又師舜舉。王淵師黃筌。仲仁之畫。子昂歎為黃筌復生。豈非得其心法哉。盛懋學陳仲善。林伯英學樓觀。能變其法。真青出於藍者。陳琳。劉貫道。取法古人。集其大成。趙孟頫。史松。孟玉潤。吳庭暉。俱稱能手。姚彥卿雖工。未免時習。趙雪巖設色有法。王仲元用墨溫潤。邊魯。邊武。善施戲墨。均屬名家。明之林良。呂紀。與邊文進齊名。而殷宏在邊呂之間。沈青門初學徐熙。趙昌。黃珍得黃筌筆意。譚志伊得徐黃之妙。殷自成可步志伊後塵。范暹。張奇。吳士冠。潘璿。俱稱能手。而潘尤得迎風承露之態。周之冕。陳淳。陸治。王問。張綱。徐渭。劉若宰。張璠。魏之璜。之克。俱善墨卉。善墨卉者。世謂沈啟南之後。無如陳淳。陸治。陳妙而不真。陸真而不妙。惟之冕兼之。俱文人寄興之筆。不事脂粉。以墨傳神。是以品重藝林。名超時輩。若學者之取法。必須上究黃徐。師其資格。旁求諸體。助以

風神。方為工而不俗。放而不野。則技也進乎道矣。

畫枝法

花卉木本之枝梗。與草本有異。草花宜柔媚。木花宜蒼老。非特此也。更有四時之別。即春花中。不獨梅杏桃李花異。枝亦各有不同。梅之老幹宜古。嫩枝宜瘦。始有鐵骨崢嶸之勢。桃條須直上而粗肥。杏枝宜圓潤而回折。舉此三者。餘可概見。至於松栢則根節須盤錯。桐竹則枝幹須清高。作折枝從空安放。或正或倒。或橫置。須各審勢得宜。枝下筆鋒帶攀折之狀。不可平截。若作果實。更宜取勢下墜。方得其致也。

畫花決

木花五瓣者居多。梅杏桃李梨茶是也。梅杏桃李不獨色異。其瓣形亦各宜區別。若牡丹為花王。自不與衆花同類。其瓣更多不同。紅者瓣多而長。中心起頂。紫者瓣少而圓。中心平頂。石榴山茶梅桃俱有千葉。玉蘭放如蓮苞。繡球攢若梅朵。藤本之薔薇玫瑰粉團月季酴醾木香其苞蒂蕊萼雖同。然開時顏色各異。簷葡瓣同茉莉大小形殊。丹桂花若山礬。春秋時別。海棠中西府之與垂絲。

萼蒂須分。梅花中綠萼之與蠟梅。心瓣自異。此花皆四時所有。衆目同觀。細心自能得其形色。至於殊方異種。及木果藥苗之花。間有寫入丹青。則不暇細舉其名狀。

畫葉法

草花葉柔嫩。木花葉深厚。此定說也。然於木花中其葉當春與花並放。如桃李棠杏。雖屬木花。葉亦宜柔嫩。秋冬之葉。自宜更加深厚矣。草花葉柔嫩。故宜間以反葉。至於桂橘山茶之類。則歷霜雪而未凋。經風露而不動。其色雖宜深厚。而葉之有陰陽向背。理所固然。亦不可不用反葉。但此種正葉。用綠宜深。反葉用綠宜淺。凡葉渲染後。必鈎筋。筋之粗細。須與花形稱。筋之濃淡。須與葉色稱。人第知葉之用綠。分有深淺。而不知葉之用紅。亦分嫩衰。凡春葉初生。嫩尖多紅。秋木將落。老葉先赤。但嫩葉未舒。其色宜脂。敗葉欲落。其色宜赭。每見舊人花果濃綠葉中。亦略露枯焦蟲食之處。轉以之取勝。又不可不知也。

畫蒂法

梅杏桃李海棠之類。其花五瓣。蒂亦相同。即其蒂形。亦同於花瓣。花瓣尖者。蒂

尖。團者蒂團。鐵梗蒂連於梗。垂絲蒂垂紅絲。山茶層蒂鱗起。石榴長蒂多歧。梅蒂色隨花之紅綠。桃蒂兼紅綠。杏蒂紅黑。海棠蒂殷紅。各有反正。見鬚見蒂之分。玉蘭木筆蒂苞蒼赭。薔薇蒂綠而長。其尖則紅。此乃花蒂中之所當分別者。

畫心蕊法

凡木花之心。由蒂而生。如梅杏之類。正面雖不見蒂。而心中一點。與蒂相表裏。為結實之根。亦攢五小點而生鬚。鬚尖生黃蕊。梅杏海棠鬚蕊亦各有分別。梅宜清瘦。桃杏宜豐滿。時不同也。且白梅與紅梅又各不同。白梅更宜清瘦。紅梅畧加豐滿。然亦勿類紅杏。花之不同。亦先見於心矣。

畫根皮法

木花與草花不同。更有根與皮之別。桃桐之皮。皴宜橫。松栝之皮。皴宜鱗。栢皮宜紐。梅皮宜蒼潤。杏皮宜紅。紫薇之皮宜光滑。榴皮宜枯瘦。山茶之皮宜青潤。臘梅之皮宜蒼潤。寫其根幹。得其皮皴。則木花之全體得矣。

畫枝訣

寫枝須審察。花葉由枝生。交加能掩映。因枝以及根。有如人四體。枝幹似其身。

木花枝宜老。自與草花別。皮色與枝形。前已具法則。意欲傳其心。今再申以訣。

畫花訣

枝蒂花所生。枝葉花為主。寫花若未稱。枝葉妙無補。形先得妖嬈。枝葉亦增嫵。設色須輕盈。嬌容自若生。常含欲語態。自有動人情。是以徐黃筆。千秋負令名。

畫葉訣

有花必有葉。寫葉亦須佳。掩映須藏幹。翩翻亦似花。動搖風露態。反正淺深加。樹花葉不一。更有四時別。春夏多敷榮。秋冬耐霜雪。獨有花中梅。開時不見葉。

畫蕊蒂訣

寫花具全體。外蒂內心蕊。心蕊從蒂生。內外相表裏。含香由心吐。結實從蒂始。其花之反正。心蒂各所宜。心必由乎瓣。蒂必附於枝。花有此二者。如人之鬚眉。

畫法源流

翎毛

詩人六義。多識鳥獸草木之名。月令四時。亦記語默榮枯之候。然則花卉與翎毛。既同見於詩禮。自宜兼善丹青矣。花卉源流。先編草本。已附蟲蝶。今於木本。合載翎毛。考唐宋名流。皆花卉翎毛交善。安得重編再錄。至若翎毛。為類不同。

薛鶴郭鶴已見稱於古人。後此豈無而以一體擅長者哉。如薛稷之後。馮紹政。荆廉程凝陶成俱善畫鶴。郭乾暉乾祐之後。姜皎鍾隱李猷李德茂俱善畫鷹。鵝邊鸞善孔雀。王凝善鸚鵡。李端牛戲善鳩。陳珩善鵲。艾宣傳文用馮君道善鵲。范正夫趙孝頴善鵲。鵲。夏奕善鸛。鸛。黃筌善錦鷄。鴛鴦。黃居寀善鸛。鵲。山鷓。吳元瑜善紫燕。黃鸝。僧惠崇善鷗鷺。闕生善寒鴉。于錫史瓊善雉。崔慤陳直躬。張涇胡奇晁悅之。趙士雷僧法常善雁。梅行思善鬪鷄。李察張昱母咸之。楊祁善鷄。史道碩崔白滕昌祐曹訪善鷺。高燾善眠鴨。浮雁。魯宗貴善鷄。雛鴨。黃唐垓善野禽。強穎陳自然周滉善水禽。王曉善鳴禽。此俱歷代名家。或花卉中安置。嵩善一長。或衆鳥中描寫。尤稱最妙。至若山禽水鳥。諸方產畜不同。錦羽翠翎。四季毛色各別。以及飛鳴宿食之態。嘴翅尾爪之形。圖中之未悉載者。又當以意求之耳。

畫翎毛用筆次第法

畫鳥先從嘴之上。腭一長筆起。次補完上腭。再畫下腭一長筆。又次補完下腭。點睛須對嘴之呀口處為準。其次畫頭與腦。又次畫背上披簑毛。及翅膊。再則

畫胸。并肚子至尾。末後補腿樁及爪。總之鳥形不離卵相。其法具見後訣。

畫翎毛訣

翎毛先畫嘴。眼照上唇安。留眼描頭額。接腮寫背肩。半環大小點。破鏡短長尖。細細梢翎出。徐徐小尾填。羽毛翅脊後。胸肚腿肫前。臨了纔添脚踏枝。或展拳。

畫鳥全訣

首尾翅足點睛及飛鳴飲啄各勢

須識鳥全身。由來本卵生。卵形添首尾。翅足漸相增。飛揚勢在翅。舒翮捷且輕。昂首須開口。似聞枝上聲。歇枝在安足。穩踏靜不驚。欲飛先動尾。尾動便高昇。得其開展勢。跳枝如不停。此為全身訣。能兼衆鳥形。更有點睛法。尤能傳其神。飲者如欲下。食者如欲爭。怒者如欲鬪。喜者如欲鳴。雙棲與上下。須得顧盼情。亦如人寫肖。全在點雙睛。點睛貴得法。形采即如真。微妙各有理。方足傳古今。

畫宿鳥訣

凡鳥之各狀。飛鳴與飲啄。此則人所知。但未知其宿。枝頭安宿鳥。必須瞑其目。其目下掩上。禽之異乎畜。嘴插入翼中。毛腹藏雙足。因稽宿鳥情。證之古諺語。鷄宿必上距。鴨宿必下嘴。下嘴喙插翼上。距縮一腿。雖言鷄鴨性。亦具衆禽理。

作畫所當知。一切類推此。

畫鳥須分二種嘴尾長短訣

畫鳥分二種。山禽與水禽。山禽尾必長。高飛羽翮輕。水禽尾自短。入水堪浮沉。須各得其性。方可圖其形。尾長必短嘴。善鳴易高舉。尾短嘴必長。魚蝦搜水底。鶴鷺則腿長。鷗鳬亦短腿。雖俱屬水禽。亦須分別此。山禽處林木。毛羽具五色。鸞鳳與錦雞。輝燦鋪丹碧。水禽浴澄波。其體多清潔。鳬雁色同蒼。鷗鷺色共白。惟有雙鴛鴦。形須分雌雄。雄者具五色。雌與野鷺同。翠鳥多光彩。羽毛皆青葱。翠色帶青紫。嘴爪丹砂紅。羨此一禽色。獨冠水鳥中。