

芥子園畫傳

第六冊

翎毛
花卉

中國書畫

六
翎毛花卉譜

芥子園畫傳

中國書局

图书在版编目 (CIP) 数据

芥子园画传. 第6册 / (清) 王概等编. —北京: 中国书店, 2011.1
ISBN 978-7-80663-973-3

I. ①芥… II. ①王… III. ①中国画—技法 (美术) IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 232095 号

芥子園畫傳 (第六冊)
(清) 王概等編

責任編輯: 宋瑩

出版: 中國書店

社址: 北京市宣武區琉璃廠東街一二五號

郵編: 100050

經銷: 全國新華書店

印刷: 北京京師印務有限公司

開本: 710×1010 1/16

版次: 二〇一一年一月第一版

二〇一一年一月第一次印刷

印張: 10.75

書號: ISBN 978-7-80663-973-3

定價: 38.00 元

本版圖書如有印裝質量不合格者, 本社負責調換。

前言

《芥子園畫傳》，亦稱《芥子園畫譜》，是中國古代最爲完備、系統的中國繪畫初學入門的「教科書」，從康熙年間刊行以來，一代代的繪畫大家、翰墨士林皆將其作爲最基本的繪畫範本，甚至一些民間匠人也把它視作匠作式樣而大加臨摹運用。近現代諸多畫壇名家如黃賓虹、齊白石、潘天壽、傅抱石等多曾談及自己初學畫時以《芥子園畫傳》爲進修範本的經歷及得益。其中以齊白石與《芥子園畫傳》的機緣最爲典型。白石老人年輕時因家境貧寒而無力購買此書，便以勾影雷公像的方法，花費半年時間將《芥子園畫傳》大部臨摹下來，作爲其早期做工匠時的畫樣。實際上，很多書畫大家在剛剛步入書畫領域時都與《芥子園畫傳》有着直接或間接的關聯，祇是由於其後來的藝術成就，人們容易忽略《芥子園畫傳》作爲「入門寶典」的啓蒙作用。《芥子園畫傳》之所以有如此的影響和魅力，很大程度上在於它作爲中國繪畫入門的「基本教材」，詳細地講解了中國畫的用筆、寫形、構圖等基本方法，所涵蓋的繪畫門類齊全、體例完備。且其所選錄的插圖圖式皆爲歷代名家技法的展現，而所配之文字則匯聚了歷朝畫論的精華，其以所收畫譜之基礎與典範、所講技法之循序與精到而被後人視爲學習中國繪畫技法的典範教程。

《芥子園畫傳》的編撰及刊行也頗爲曲折，並顯示出主導此書編修刊布的沈心友及編撰者王概等人縝密的編撰思路和深邃的繪畫技法培育理念。《芥子園畫傳》由清初名士李漁之婿沈心友延請王概及其兄弟編集，於康熙十八年至康熙四十年（一六七九—一七〇一年）刊刻。因此書的輯撰和刊刻得到李漁協助，故以李漁的金陵別墅「芥子園」爲名。

李漁女婿沈心友曾藏有明代山水畫家李流芳（一五七五—一六二九年，字長蘅）課徒稿四十三幅，尤爲器重，遂延請嘉興籍畫家王概進行整理。王概在原有的四十三幅畫稿的基礎上又增編九十幅，同時再附臨摹古人各式山水畫四十幅，使整個畫譜繪畫技法體系形成完備的框架。爲了系統地闡發對繪畫技法及學畫入門要領，王概還在篇首編撰了《青在堂畫學淺說》，以爲該書學畫的基本認識。王概費三年之功，於康熙十八年（一六七九年）將此書精刻套版刊印，此爲《芥子園畫傳》初集。時過二十餘年，康熙四十年（一七〇一年），王概再受沈心友之托，與其胞兄王蓀、胞弟王臬共同編繪了蘭竹梅菊譜與翎毛花卉譜，用開化紙以木刻五色套版刷印，即《芥子園畫傳》第二、三集，世稱「王概本」。

需要特別強調的是，沈刊《芥子園畫傳》，採取了黑白雕版與五色套版刷印兩種形式，其中彩色圖譜皆爲套版刷印，明顯沿用了明代後期《十竹齋書畫譜》的套印手法。而彩色圖譜部分在裝幀上採用宋代曾經盛行的蝴蝶裝，更爲完整地將繪畫作品展示出來。《芥子園畫傳》採用的雕版套印和裝幀手段，造就了清代前期鉅版和拱花等雕版技藝與套色刷印技術的經典之作。

《芥子園畫傳》初、二、三集當時僅刊行數百部，存世甚少。清嘉慶年間，有書坊雜湊丁鶴洲編《寫真秘訣》等圖譜，以《芥子園畫傳》第四集名義刻版行世。光緒年間，原書版磨損益甚，嘉興畫家巢勛臨摹了此畫傳之原三集，並增編一批當時上海名家的畫作，重新編輯了第四集人物畫法，於光緒二十三年（一八九七年）在上海有正書局出版。此本以石印法影印而成，為黑白圖譜，世稱「巢勛臨本」，今世所傳多為此本。康熙「王概本」的彩圖真容却漸為世人所不識。

為使木刻五色套印版《芥子園畫傳》再饗當代讀者，中國書店出版社曾於二十世紀九十年代將康熙「王概本」三集內容重新整理、編集，以仿石印的手法依原貌制版，以宣紙四色印刷、綫裝形式（三函十三冊）出版，再現了康熙本五色套印版的彩圖原貌，使當代中國畫學人得以重睹古人課學圖譜，再摹中國畫研修經典。

鑒於綫裝書制作成本高，出版數量少，難以普及，而《芥子園畫傳》所擁有的傳統繪畫技法啟蒙之書的特殊地位又客觀上要求我們推出更適合廣大書畫初學者的人門經典。由此，我們將康熙本《芥子園畫傳》重新編輯整理，以平裝本形式出版。此本使用先進的仿真復制技術進行影印，力圖再現康熙本五色套印版的彩圖原貌，內容完整，圖畫精美。

同時，為了滿足讀者對各種繪畫門類的不同學習要求，特別是針對當代讀者的閱讀習慣和學習繪畫的一般規律，我們在重新編撰和整理此書時，依照原書初、二、三集的內容重新區分各個部分的順序，並分為六冊：

- 第一冊收錄康熙「王概本」初集一至三冊中序文與《青在堂畫學淺說》，包括樹、石、泉、雲圖譜及詳細繪法講解；
 - 第二冊收錄初集四、五冊中人物、鳥獸、屋宇圖譜及詳細繪法講解，另有方冊、宮簾、折扇、橫長等各式的彩色山水全圖；
 - 第三冊收錄二集一、二冊中蘭竹圖譜及詳細繪法講解，並有《青在堂畫蘭淺說》、《青在堂畫竹淺說》；
 - 第四冊收錄二集三、四冊中梅菊圖譜及詳細繪法講解，並有《青在堂畫梅淺說》、《青在堂畫菊淺說》；
 - 第五冊收錄三集一、二冊中草蟲花卉圖譜及詳細繪法講解，並有《青在堂畫草蟲花卉淺說》；
 - 第六冊收錄三集三、四冊中翎毛花卉圖譜及詳細繪法講解，並有《青在堂畫花卉翎毛淺說》。
- 重新整理、編撰的六冊本《芥子園畫傳》，合之則可見康熙本原貌；分之則可單獨專項研習，對每一類譜式進行品味揣摩，領悟其點畫之技巧。這種全新的編撰方式，對我們今天的讀者而言，不論學習技法的分類還是研摹繪畫的步驟，都更為實用和便利。我們希望通過新編傳統繪畫入門經典，為眾多的中國書畫初學者提供一部最理想的繪畫研習、臨摹的經典範本。

中國書店出版社

庚寅初冬

目 錄

翎毛花卉譜	一
翎毛花卉譜序	三
青在堂花卉翎毛譜上冊目	七
青在堂畫花卉翎毛淺說	一三
花卉翎毛譜正文圖（上）	三六
青在堂翎毛花菓譜下冊目	七七
翎毛花菓譜正文圖（下）	八四

翎毛
登
井
譜

衆花分為二譜先草本次木本草蟲翎毛各以類從
草蟲已見於前編則翎毛宜載於是帙條分縷晰交
相發明至譜中鈎勒着色武林王諸二先生詳訂於
前樵李三王先生增輯於後雖屬五美交併亦復後
來居上此集創始於壬戌告成於辛巳歷二十年方
得梓傳宇內集中區別源流裁纂古法為訣為式則
仲氏宓草一人為之不惜金針度後人其功深矣

翎毛花卉譜序

唐宋名手凡善花卉必由禽鳥宣和
畫譜所載說曰花鳥得四十六人若
尚工草虫則附於蔬果內按此圖布
置翎毛多用木花點綴草虫則用草
花蓋乃以類從茲譜故先草花草虫

繼以木花翎毛循序而進非創也試
觀古人所稱曰花木曰虫鳥其為先
後已肇於此矣果之象形設色等於
畵花朱櫻丹荔珍貴內廷青李來禽
名傳晉帖自宜寫肖丹青抗衡胎粉
者曰草以及木曰花以及實交有得

烏至於羽毛為類繁多遠則巢居野
處泳浦眠沙近則穿屋賀厦喚晴噪
雪以尺幅中皆截取花枝未及全體
安置小鳥以其所宜若夫彩苞錦羽
丹頂華冠只宜施於大幅未可縮小
失真禽中庶類何能盡悉自須究心

夫學詩尚曰多識於鳥獸草木之名
即學畫之不外乎是矣曰名以得其
形與性而古詩人之吟詠豈不先於
徐黃為立粉本哉

瀟水王著題辛巳八月望男我來
書於暇泚樓中

青在堂花卉翎毛譜上册目

畫花卉淺說

畫法源流

畫枝法

畫花法

畫葉法

畫葉法

畫心蕊法

畫根皮法

畫枝訣

畫花訣

畫葉訣

畫蕊蒂訣

畫翎毛淺說

畫法源流

畫翎毛用筆次第法

畫翎毛訣

畫鳥全訣

畫宿鳥訣

畫鳥須分二種嘴尾長短訣

木本五瓣花頭起手式四則

桃花

杏花

梨花

金絲桃

六瓣八九瓣花頭式四則

玉蘭
梔子

山茶

茉莉

多瓣花頭式 四則

海棠

碧桃

千葉絳桃

千葉石榴

刺花藤花式 四則

月季

薔薇

野薔薇

凌霄

牡丹大花頭式 三則

金蘭正面

初開側面

含苞將放

木本各花尖葉長葉起手式 五則

桃葉
梅葉

石榴
杏葉

海棠

耐寒厚葉式 四則

梔子

橙橘

山茶

桂葉

刺花毛葉式 三則

薔薇

月季

玫瑰

牡丹岐葉式 四則

花辰

根下

枝梢

嫩葉

木本各花梗起手式 九則

柔枝交加

臥幹橫枝

橫枝下垂

老枝交加

下垂折枝

橫枝上仰

刺枝

牡丹根枝

藤枝

點綴翎毛起手式 十二則

嘴 背

眼 肩

頭 翅

肚 踏枝

尾 展立足

足 拳縮足

踏枝式 五則

正面視不露足
側面下向

昂首上視露足
側面上向

平立回頭

飛立式 五則

上飛 舉翅攖翎

下飛 俯首攖足

飲翅將歇

並聚式 四則

白頭簷 聚宿

燕爾同棲

和鳴

水禽式 四則

海鶴
沙鳧

溪鷺

汀雁

細鈎翅毛起手式 七則

畫嘴添眼

畫頭

畫肩脊半翅

畫全翅

畫肚添足

全身踏枝

踏枝展拳各足

翻身飛鬪二式 二則

翻身倒垂

二雀飛鬪

浴波式 二則

浮羽拂波

垂翅待浴