

芥子園畫傳

第二冊

人物鳥獸屋宇

中國書局

芥子園畫傳

二

人物譜

鳥獸譜

屋宇譜

各式山水譜

芥子園畫傳

中國書局

图书在版编目 (CIP) 数据

芥子园画传. 第2册 / (清) 王概等编. —北京: 中国书店, 2011.1
ISBN 978-7-80663-969-6

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 232099 号

芥子園畫傳 (第二冊)

(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一一五號

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：11.5

書號：ISBN 978-7-80663-969-6

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礎的繪畫範本，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，并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啓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、宮幃、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，并有《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，并有《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，并有《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，并有《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 録

人物譜	一
鳥獸譜	三七
屋宇譜	四五
方冊式	九五
宮紈式	一一七
摺扇式	一三九
橫長各式	一六一

山水中點景人物諸式不可大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古人之畫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

獨立蒼茫自咏詩

昔蘇軾在黃州
詩不勝屈一舉之以詩學
向亦不同其法矣安知某
國慶京觀不為前朝之舊
雖全其人亦上其古人之
一
立生相繼繼者皆能友和
望映山不可帶半是
國山水中人皆能
山自山人自人誰不歌
興國中八年生詩不獨
勢豐皆其則不觀入其內
蘇月月水以轉而顯翠衣
山山水水而畫入其
要與山水有關係入則
下大工亦不阿太燕雙全
山水中蘊秀人皆能力不

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

撫孤松而盤桓

倚杖聽鳴泉

携錢過野橋

秦好全書

指點寒瑤上翠微

問書人外編自齊同山公

蔡杖全吾道

芥子園畫傳

開看入竹路自有向山心

許慎東坡士筆

高雲共片心

吳道子畫

雲間不索金

卧觀山海經

展席俯長流

高寒共壯心

雲臥衣裳冷

二人樓雨山外開

行到水窮處坐看雲起時

拂石待煎茶

報謝詩卷書

二人對酌山花開

時還讀我書

今日天氣佳清吹與彈琴

奇文共欣賞

斯賓斯不畫

鄒顯發撰曰雲