

芥子園畫傳

第一集 築 劍臨本

竹梅菊

上海书画出版社

第二集 兰竹梅菊 築勋临本

芥子园画传

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

芥子园画传.2, 兰竹梅菊/(清)王蓍, (清)王概, (清)王臬编.
上海书画出版社, 2007.12
ISBN 978-7-543-20489-2

I . 芥... II . ①王... ②王... ③王... III . 花卉画
—技法 (美术)

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第002528号

芥子园画传2——兰竹梅菊

责任编辑：宋建忠

出版 社：上海书画出版社

地 址：上海钦州南路81号

经 销：全国新华书店经销

印 刷：上海印刷二厂

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：20

版 次：2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-543-20489-2

定 价：38.00元

版权所有 盗版必究

芥子园画传的说明

过去，学中国画的人没有不知道「芥子园画传」的，这部书的编辑是为了帮助学习中国画的人作参考。二百年来，受这部书帮助的画家实在很多。今天对初学领会中国画遗产的技法，这部书仍有它的参考价值。

「芥子园」是清初名士李笠翁金陵别墅的名字（见李笠翁「一家言文集」卷四）。他的女婿沈心友家中原存李长蘅画的课徒山水画稿四十三页，沈心友请山水名家王安节整理和增编，经过三年的时间，增编到一百三十三页，把山水画各种技法条分缕析的介绍出来，并附临摹古人的各式山水四十幅，为初学作楷范，篇首并编「青在堂学画浅说」。因为李笠翁的协助，在康熙十八年套版精刻成书，用「芥子园」的名义出版。这就是「芥子园画传」第一集。

不久，沈心友又请杭州名画家诸曠庵编画竹兰谱，王蘊庵编画梅菊及草虫花鸟谱。经过多年，由王安节、王宓草、王司直兄弟三人斟酌增删，也都编有学画浅说，康熙四十年才刻成书。当时上册竹兰梅菊谱和下册草虫花鸟谱共成画传第二集。后来书商把沈心友的例言十条删去，把竹兰梅菊谱改订成第二集，草虫花鸟谱改订成第三集。辗转翻刻，流传很广，这是前三集画传出版的经过。

在沈心友的例言里，本有第四集「写真秘传」的拟编计划，可是当时未成书。嘉庆二十三年，因为寻找画传第四集的人很多，书商就把丹阳传真画家丁鹤洲编的「写真秘诀」（又名「传真心领」），杂凑「晚笑堂画传」等图谱，并附录图章汇纂，假冒「芥子园画传」第四集名义刻版行世。「写真秘诀」是丁氏祖传域人像的秘法，到了鹤洲的时候才公开出书。此书编的层次很清楚，举例和解说也很明了，确实是给学习写真的一个门径。其余的图谱和附录等材料，全是很相干的，不过拼凑充实篇幅罢了。「芥子园画传」第四集，虽然是书商所凑辑，不是出于沈心友手编，由于丁鹤洲的

「写真秘诀」有价值，才能流传到今天。后来「芥子园画传」前三集与书商所凑以丁鹤洲「写真秘诀」为首的第四集，共装成四函，成为「芥子园画传」的全部。

光绪时需要「芥子园画传」的人很多，而原书多年翻刻模糊不清，巢勳（张子祥弟子，嘉兴人）临摹了前三集付印，风行一时。由于他不满意原书第四集的拼凑内容，所以重新编辑人物画法第四集。可惜巢氏并不擅长人物画，对于人体的结构和线条的描写都欠妥当，更写不出学画的理论，只能把古人画人物的理论和解说，由「佩文斋书画谱」抄录下来，并丁鹤洲的「写真秘诀」，和他自己临摹的古人稿本，汇总在一起都介绍出来，也算对于初学部分的有些帮助。此外巢氏所临和所辑的各集画传篇末都附印当时名画家的代表作品，能征集许多作品发表，和读者见面，对于后学也算有一定的贡献。

「芥子园画传」的前三集，原本是康熙年间用开化纸木刻五色套版印成的，极为美观。这种印法出书很少，只能印几百部，以后一再翻版，渐渐漫漶模糊不清了，经过二百年，流传到今天的初印原本很难见到。一般收藏家看作原本的，不是版已残缺的后印本，就是翻刻的较精本，在用笔的方面已经失掉了原来的精神。就以三十年前有正书局重印的原本画传第一集而言，原本虽然不坏，但影印后好多地方都漫漶不清，因为木刻套版只宜于再用木板复制，别的印法不容易表达出原书的精神。所以有正书局所重印的原本画传第三集，用木刻套版复制，就美观多了。

现在决定重印「芥子园画传」，但如果再用木版复制，书价高昂；为了满足目前学习中国画的急需，先出胶版单色印的普及本，短期就能出书。

「芥子园画传」是过去初学中国画技法的一本教科书，可以学习用笔、写形、构图等基本技法。从这个门径就能初步体会到古人技法的优良传统。今天重印「芥子园画传」，并不是要我们照着这个楷模去抄袭，而是利用它引导我

们去学习用笔和写形的技巧，再进行写生，由现实生活中再进行创作。应该强调指出，为了进行创作，最重要的是要师法造化，从现实生活中吸收创作的源泉。临摹和参考古人的技法，只是人手的门径。只有初步掌握了传统技法，再有素描的功夫，深入体验生活，才能画出生动活泼反映社会主义、富有民族风格的现实主义作品。

初学练习用笔、写形、构图，「芥子园画传」可供参考，若进一步研究，应当参考更多的画谱，例如明万历年间顾黯然所临的「历代名人画谱」，和清初上官周所编绘的「晚笑堂画传」。在中国的画谱里这两种画谱是有很高评价的，不但技法高超，取材也很详备，若学习了「芥子园画传」之后，再用这两种画谱作参考，中国画的传统技法基本上可以掌握了。

「芥子园画传」是清初时代编绘的，清初画风崇尚临摹与仿古，所以这部书也只是介绍了前人用笔、写形和构图等技法，至于怎样的运用这些技法去写生，并未谈出，是最大的缺点。

总之，「芥子园画传」是有悠久历史的，优点很多，缺点自然也有，因为没有经过整理，所以不能增删。因此，序言、跋语或其他文字叙述中，也就未加更动。希望群众广泛提出意见，再集思广益地进行整理，然后增删取舍编写成中国画技法的现代的教科书。

一九五七年一月一日 胡佩衡

（本文在此次再版时，我们对个别地方作了一些改动。——人民美术出版社编辑部）

芥子园画传

第二集
巢 勳 临 本

总目

兰竹谱序

诸昇

梅菊谱序

余椿

画传合编序

王概

序

兰谱

画法歌诀起手式

一五——五六

古今诸名人图画

五七——七六

竹谱

画法歌诀起手式

七九——一〇九

古今诸名人图画

一一——一四〇

梅谱

画法歌诀起手式

一四二——一六四

菊谱

古今诸名人图画	一六五——一九二
画法歌诀起手式	一九三——二一七
古今诸名人图画	一三三——一五〇
增广名家画谱(四十二幅)	一五一——一九六

双勾花式 十一则

全放侧面

二花右垂

含苞初放

写蕙花式 二则

墨花发茎

仰花反正

二花并发

含苞将放

勾勒花发茎

偃花反正

二花分向

含苞

折瓣 二花左垂

古今诸名人图画目录

序 王著

数笔小兰 仿马湘兰法

双勾兰花 仿马麟法

着色建兰 蕤庵王质写

折叶墨兰 白阳山人笔

舞风墨蕙 仿六如居士

倚石墨兰 仍庵戴有写

竹下墨兰 王谷祥写

竹畔墨兰 遵生阮年写

跋 王臬

带露墨蕙 仿赵吴兴法

露根墨兰 拟郑所南笔意

双勾垂兰 临文衡山

无骨色兰 王质仿徐文长法

石边墨蕙 临徐育藤笔意

临流墨兰 何其仁写

正面墨兰 蕤庵诸升写

迎风墨兰 锡山王问笔

竹谱目录

画竹浅说 十三则

画法源流

画节法

画墨竹总诀

画叶诀

画竹起手发竿点节式 九则

初起手一笔

起手二笔三笔

点节八字下抱

细竿

发竿式 五则

垂梢

横竿

根下笋鞭

直竿

生枝式 六则

鱼骨枝

起手鹿角枝

左右生旁枝

根下生枝

顶梢生枝

发竿生枝式 四则

老竿生枝

嫩竿生枝

细竿生枝

双竿生枝

画墨竹法

画枝法

画竿诀

点节诀

位置法

画叶法

画竿法

钩勒法

安枝诀

画竿法

布仰叶式 八则

一笔横舟

一笔偃月

二笔鱼尾

三笔飞雁

三笔金鱼尾

四笔交鱼尾

五笔交鱼雁尾

布偃叶式 七则

一笔片羽

二笔燕尾

三笔个字

四笔落雁

五笔飞燕

六笔破双个字

布叶式 三则

五笔破分字

六笔破个字

叠分字

布叶生枝结顶

老叶出梢结顶

嫩叶出梢结顶

垂梢式 一则

过墙大小二梢

老叶出梢结顶

横梢式 一则

新篁斜坠嫩枝

嫩叶出梢结顶

出梢式 二则

新篁解箨左梢

老叶出梢结顶

安根式 三则

下截见根

根下苔草

根下泉石

古今诸名人图画目录

序 王著

虚心友石

摹李息斋笔法

双竿比玉

曾见自然老人有此图以意临之

潇洒临风

拟乐善老人笔意

新篁解箨

仿程堂画

新梢出墙

仿陈横崖笔法

浓叶垂烟

学东坡居士

云根玉立

仿盛云浦竹石苍润法

直节千霄

仿黄华老人

迎风取势

仿夏仲昭风竹

轻筠滴露

摹文湖州笔意

白筠隐雾

仿张廷瑞

无题 一幅

清节凌秋

学史端本云行水涌之趣

清影摇风

临王孟端

露凝寒叶

临屈处诚画

湘江遗怨

拟箫协律画法

龙孙脱颖

临文与可新篁图

飞白传神

学介轩老人

凤枝吟月

学僧樗轩笔

雪压银梢

仿解处中

交干拂云

学王澐游

柔枝带雨

学归文休画法

醒園柯

高竿垂绿

仿吴元瑜

夭矫超霞

雪松老人临宋仲温朱竹

修筠挺节

赵元靖学苏长公放笔

无题

三幅

梅谱目录

画梅浅说 二十一则

扬补之画梅法总论

汤叔雅画梅法

华光长老画梅指迷

二体

二体

华光长老画梅指迷

画法源流

画梅取象说

一丁

二体

二体

华光长老画梅指迷

画梅体格法

画梅枝干诀

五出

六枝

六枝

华光长老画梅指迷

三点

八结

九变

十种

十种

华光长老画梅指迷

七须

画梅四贵诀

三笔下垂嫩梗

三笔下垂嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

画梅全诀

画梅枝干诀

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

画梅三十六病诀

画梅枝干诀

九变

九变

九变

九变

画梅起手画梗式 七则

一笔下垂嫩梗

三笔下垂嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

二笔上发嫩梗

四笔右横梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

画梗生枝式 六则

四笔左横梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

上发嫩梗生枝二法

又垂枝

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

左横嫩梗生枝

右横嫩梗生枝

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

枝梗留花式 二则

折枝生梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

三笔上发嫩梗

左发枝梗交互留花

右发枝梗交互留花

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

老干生枝留花式 二则

枯干发条

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

枯干发条

老干发条

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗

五笔上发嫩梗