

芥子園畫傳

上海書畫出版社

第三集花卉翎毛

巢勛臨本

第三集花卉翎毛 巢勋临本

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.3, 花卉翎毛/沈心友编. —上海:
上海书画出版社, 2007.12

ISBN 978-7-543-20489-3

I. 芥... II. 沈... III. ①花卉—技法(美术)

②翎毛走兽图—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3——花卉翎毛

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 978-7-543-20489-3

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。二百多年来，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曦庵编画竹兰谱，王蘊庵编画梅菊及草虫花鸟谱。经过十多年，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」是丁氏祖传城人像的秘法，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，全是不相干的，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，经过二百多年，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」，但如果再用木板复制，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，只是入手的门径。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

第三集 花卉翎毛
巢勳临本

总目

序一		王泽弘
序二		何之鼎
草虫花卉谱序		王 著
翎毛花卉谱序		王 著
草早花卉谱		一五——一〇六
翎毛花卉谱		一〇七——二〇四
增广名家画谱(九〇帧)		二〇五——二九六
跋一		谢昌年
跋二		巢勳

草虫花卉谱目录

画花卉浅说 十则

画法源流

黄徐体异论

画花卉四种法

花卉布置点缀得势总论

画枝法

画花法

画叶法

画蒂法

画心法

画花卉总诀

画草虫浅说 七则

画法源流

画草虫法

画草虫诀

画蛱蝶诀

画螳螂诀

画百虫诀

画鱼诀

草本四瓣王瓣花头起手式 六则

虞美人

秋海棠

金凤

秋葵

又秋葵

水仙

五瓣六瓣长蒂花头式 六则

百合

玉簪

山丹

萱花

剪罗

缺亚多瓣大花头式 四则

芍药

蜀葵

罌粟

芙蓉

尖圆大瓣莲花式 四则

侧面莲

菡萏

正面莲

将放菡萏

各种异形花头式八则

蝴蝶花

绣球花木本

洛阳花

牵牛花

石竹花

僧鞋菊

紫藤花木本

鱼儿牡丹

金盏花

杜鹃花

草本各花尖叶起手式四则

山丹

百合

鸡冠

金凤

团叶式三则

蜀葵

秋海棠

玉簪

岐叶式三则

秋葵

僧鞋菊

芙蓉

长叶式三则

萱草

蝴蝶花

水仙

亚叶式三则

芍药

罌粟

虞美人

圆叶式四则

将放荷叶

反面正卷荷叶

正面卷荷叶

未放荷叶

草本各花梗起手式八则

二枝交加

三枝倒垂

三枝穿插

下垂枝

上仰枝

芍药根枝

三枝交加

红蓼枝节

根下点缀苔草式十三则

枯草根

遮根茂草

霜后衰草

初生嫩草

爬根细草

尖点苔草

圆点苔草

承露苔草

野芥

下垂细草

上仰细草

攒三聚五苔

蒲公英

草虫点缀式一 蛱蝶三则

侧面平飞

正面

反面

草虫点缀式二 蜂、蛾、蝉九则

采花蜂二式

青蜂

细腰蜂

铁蜂

飞蛾

双蛾

正面坠枝蝉

反面抱枝蝉

草虫点缀式三 蜻蜓、豆娘、螽斯、蚱蜢、蟋蟀、飞艇八则

正飞蜻蜓

侧飞蜻蜓

蟋蟀

飞艇

下飞蚱蜢

草上蚱蜢

螽斯

豆娘

草虫点缀式四 蚂蚱、络纬、螳螂、牵牛七则

蚂蚱

叫蚂蚱

络纬

螳螂

攫虫螳螂

天牛

下行天牛

水仙青石

仿王渊画 刘贡父诗

紫云英双蝶

一名荷花紫草 仿吴梅溪画 曹石庵词

罌粟蚱蜢

仿赵雪岩画 陈石亭诗

灵芝松实

仿贾样画 王安节题

凤头萱石竹

仿黄居案画 宋景文句

鱼儿牡丹蝴蝶

一名荷包牡丹 仿盛懋画 周必大句

燕麦螽斯

仿景卿画 王孙谷题

锦葵巧石

仿何尊师画 曹建东句

灵石春兰

仿裴叔泳画 杨炯赋句

紫菊艾菊

仿黄居宝画

草花飞蛾

紫蝴蝶卧猫

仿张奇画 黄虞山人句

美人蕉螳螂

仿黄居案画 路德延句

秋海棠鸣虫

仿赵孟頫画 陈石亭句

水仙茶梅

仿黄居宝画 王又唐题

丹桂白兔

春罗夜合

仿刁光画 王安节题

玉簪紫菊

仿胡搢画 陈石亭句

剪秋罗飞虫

仿徐荣之画 黄虞句

雪里红螳螂

仿林伯英画 成公绥螳螂赋句 郭聚五题

红黄秋菊

仿滕昌祐画 白居易诗

芙蓉蛱蝶

仿周昉画 杨诚斋句

翎毛花卉谱目录

画木本花卉浅说 十一则

画法源流

画枝法

画花法

画叶法

画蒂法

画心蕊法

画根皮法

画枝诀

画花诀

画叶诀

画蕊蒂诀

画翎毛浅说 六则

画法源流

画翎毛用笔次第法

画翎毛诀

画鸟全诀

画宿鸟诀

画鸟须分二种嘴尾长短诀

设色诸法 十六则

石青

石绿

朱砂

银朱

泥金

雄黄

傅粉

调脂

烟煤

靛花

藤黄

附著粉 点粉 衬粉 染粉 丝粉
附深绿 浓绿 嫩绿
最嫩绿

赭石

附铁色 苍绿 老红 酱色 檀香

配合众色

和墨

矾绢

矾色

木本五瓣花头起手式 四则

桃花

杏花

梨花

金丝桃

六瓣八九瓣花头式 四则

玉兰

山茶

茉莉

栀子

多瓣花头式 四则

海棠

碧桃

千叶绛桃

千叶石榴

刺花藤花头式 四则

月季

蔷薇

野蔷薇

凌霄

牡丹大花头式 三则

全开正面

初开侧面

含苞将放

木本各花尖叶长叶起手式 五则

海棠

石榴

桃叶

梅叶

杏叶

耐寒厚叶式 四则

梔子

山茶

桂叶

橙橘

刺花毛叶式 三则

蔷薇

月季

玫瑰

牡丹岐叶式 三则

花底

枝梢

嫩叶

木本各花梗起手式 九则

柔枝交加

老枝交加

刺枝

下垂折枝

卧干横枝

牡丹根枝

横枝上仰

横枝下垂

藤枝

点缀翎毛起手式十二则

嘴

肩

足

眼

翅

踏枝

头

肚

展立足

背

尾

拳缩足

踏枝式五则

正面对视不露足

侧面上向

昂首上视露足

平立回头

侧面下向

飞立式五则

敛翅将歇

下飞

上飞

俯首搜足

举翅搜翎

并聚式四则

白头僧老

燕尔同栖

和鸣

聚宿

细钩翎毛起手式七则

画嘴添眼

画肚添足

画头

全身踏枝

画肩脊半翅

踏枝展拳各足

画全翅

翻身飞斗式二则

翻身倒垂

二雀飞斗

浴波式 一则

浮羽拂波

水禽式 五则

海鹤

溪鹭

飞雁

汀雁

沙凫

红叶八哥 仿殷宏画 沈雪江题

牡丹 仿黄筌画 范景仁句

杏子双鸟 仿林良画 郭庵句

秋池翠鸟 仿李迪画 梅圣俞句

金丝桃蜻蜓 仿林庵画 王司直题

淡竹叶花 一名翠蛾眉 仿赵伯驩画 沈因伯题

垂丝海棠 仿梁广画 截郑谷律句

凌霄花小鸟 仿戴琬画 梅圣俞句

杏燕 仿崔白画 郑谷句

玉兰 仿徐崇矩画 白乐天诗

榴花小鸟

仿沈孟坚画 温飞卿诗

石榴小鸟

仿夏侯延祐画 潘尼赋句

雪梅栖鸟

仿徐熙画 杜少陵句

山茶幽禽

仿易元古画 苏东坡句

芦雁

仿赵宗汉画 王孙谷题

丹桂

仿刘永年画 李巨山诗

玉楼春白头

仿于锡画 王安节题

牡丹

虎刺秋菊

仿丘庆余画 王又唐句

茶梅

仿黄居寀画 沈因伯题

绣球

仿韩祐画 宗梅岑句

蔷薇鸟石

仿艾宣画 陈石亭句

葡萄松鼠

仿赵昌画 韩昌黎句

樱桃

仿徐熙画 白乐天句

梨花白燕

仿边鸾画 王彦章题

佛手柑

仿朱绍宗画 王孙谷句