

青在堂菊譜上册目

畫菊淺說

十二則

畫法源流

畫蕾蒂法

畫菊訣

畫葉訣

畫菊全法

畫葉法

畫花訣

畫根訣

畫花法

畫根枝法

畫枝訣

畫菊諸忌訣

畫菊起手平頂長瓣花

五則

二花偃仰

背面

二花掩映

含蕊

側面

高頂攢瓣花

六則

全放正面

初放側面

全放側面

將放

初放正面

含蕊

攢頂尖瓣花

五則



全放下偃  
初放

### 抱心尖瓣花

五則

全放上仰  
將放

全放側面

全放正面  
初放側面

### 層頂亞瓣花

四則

全放側面  
將放

初放正面

全放正面

初放側面

全放側面

初放正面

### 攢心細瓣花

五則

全放正面  
平頂正側

初放側面  
細蕊

平頂正面

### 點墨葉式

十二則

下垂正葉  
背面捲葉

上仰正葉  
正面折葉

正面捲葉  
背面折葉

正面仰葉

三葉交互

背面仰葉  
根下四葉穿插

二葉俯仰  
頂上五葉反正

### 鈎勒葉式

十四則

上仰正葉

背面捲葉

下垂折葉

正面側葉

三葉交互

下垂正葉

正面捲葉

背面嫩葉

背面側葉

四葉掩映

平捲正葉

上仰折葉

頂上生蒂嫩葉

二葉分向

### 花頭生枝點葉鈎筋式

四則

二枝全放

花頭短枝

三枝花蕊反正

小花細蕊

### 鈎勒花頭枝葉式

十一則

單花折枝

細瓣攢心

雙頭折枝  
碎瓣團球

大朵單花  
密瓣平頂

尖瓣抱蕊  
短瓣花頭

尖瓣花頭  
窄瓣花頭

長瓣花頭

青在堂畫菊淺說

畫法源流

菊之設色多端。賦形不一。非鈎勒渲染交善。不能寫肖也。考宣和畫譜。宋之黃筌。趙昌。徐熙。滕昌祐。丘慶餘。黃居寶。諸名手。皆有寒菊圖。迄南宋元明。始有文人逸士。慕其幽芳。寄興筆墨。不因脂粉。愈見清高。故趙彞齋。李昭。柯丹丘。王若木。盛雪篷。朱樗仙。俱善寫墨菊。更覺傲霜凌秋之氣。含之胸中。出之腕下。不在色相求之矣。予爲芥子園所編定四譜。湘畹幽芳。繼



以淇園清節。則楚騷。衛風。並稱君子。南枝寒蕊。伴以東籬晚香。則孤山栗里。同愛高人。真花木中之超羣絕俗者。爲類已備。四時之氣。作譜當凌衆卉之先。不亦宜乎。

### 畫菊全法

菊之爲花也。其性傲。其色佳。其香晚。畫之者。當胸具全體。方能寫其幽致。全體之致。花須低昂而不繁。葉須掩映而不亂。枝須穿插而不雜。根須交加而不比。此其大略也。若進而求之。卽一枝一葉一花一蕊亦

須各得其致。菊雖草本。有傲霜之姿。而與松並稱。則枝宜孤勁。異於春花之和柔。葉宜肥潤。異于殘卉之枯槁。花與蕊宜含放相兼。枝頭得偃仰之理。以全放枝重宜偃。花蕊枝輕宜仰。仰者不可過直。偃者不可過垂。此言全體之法。至其花萼枝葉根株。另具畫法于後。

### 畫花法

花頭不同。以瓣有尖團長短稀密濶窄巨細之異。更有兩叉三岐鉅齒缺瓣刺瓣捲瓣折瓣變幻不一。大

凡長瓣稀瓣。花平如鏡者。則有心。其心或堆金粟。或簇蜂窠。若細瓣短瓣。四面高圓。攢起如球者。則無心。雖花瓣各殊。衆瓣皆由蒂出。稀者須排列。根下與蒂相連。多者須瓣根皆由蒂發。其形自圓。整可觀也。其色不過黃紫紅白淡綠諸種。中濃外淡。加以深淺間雜。則設色無窮。若用粉染。瓣筋仍宜粉鈎。在學者自能意會得之矣。

### 畫蕾蒂法

畫花須知畫蕾。花蕾或半放。初放。將放。未放。致各不

同。半放側形。見蒂嫩蕊攢心。須具全花未舒之勢。初放則翠苞始破。小瓣乍舒。如雀舌吐香。握拳伸指。將放則萼尚含香。瓣先露色。未放則蕊珠團碧。衆星綴枝。當各得其致。爲妙。畫蕾須知生蒂。花頭雖別。其蒂皆同。得疊翠多層。與衆卉異。渾圓未放。雖係各色之花。宜苞蕾盡綠。若將放。方可少露本色也。夫菊之逞姿發艷。在于花。而花之蓄氣含香。又在乎蕾。蕾之生枝吐瓣。更在乎蒂。此理不可不知。故畫花法。更加以蕾蒂也。

畫葉法

菊葉亦有尖圓長短濶窄肥瘦之不同。然五岐而四缺。最難描寫。恐葉葉相同。似乎印板。須用反正捲折法。葉面爲正。背爲反。正面之下。見反葉爲折。反面之上。露正葉爲捲。畫葉得此四法。加以掩映鈎筋。自不雷同。而多致。更須知花頭下所襯之葉。宜肥大而色深潤。以力盡具于此。枝上新葉。宜柔嫩帶輕清之色。根下墜葉。宜蒼老帶枯焦之色。正葉色宜深。反葉色宜淡。則菊葉之全法具矣。

畫根枝法

花須掩葉。葉宜掩枝。菊之根枝。先于未畫花葉時。朽定。俟花葉完後。始爲畫出。根枝已具。再添花葉。方是花葉四面。根枝中藏也。若不先爲朽定。則生葉生枝。全無定向。若不畫成。添補則偏。花偏葉俱在前邊。本枝宜勁。傍枝宜嫩。根下宜老。更要柔不似藤。勁不類刺。偃而不垂。有迎風向日之姿。仰而不直。有帶露避霜之勢。花蕾枝葉根株。交善則得全菊之致矣。縱茲小技。豈易言哉。

畫菊訣

時在深秋。菊稱傲霜。欲寫其致。筆勢昂藏。中央正色。所貴者黃春。花柔艷。何敢比方。圖成紙上。如對晚香。

畫花訣

畫菊之法。瓣有尖團。花分正側位。具後先。側者半體。正則形圓。將開吐蕊。未放星攢。加以蒂萼。乃生枝焉。

畫枝訣

既畫花朵。下必添枝。枝須斷缺。補葉方宜。或偃或直。或高或低。直勿過仰。偃勿太垂。偃仰得勢。花葉生姿。

畫葉訣

畫葉之法。必由枝生。五岐四缺。反正分明。葉承花下。花乃有情。稀處補枝。密處綴英。花葉交善。方合乎根。

畫根訣

畫根之法。上應枝梢。勢須蒼老。意在孤高。直不似艾。亂不似蒿。根下添草。掩映清標。再加泉石。取致更饒。

畫菊諸忌訣

筆宜清高。最怕粗惡。葉少花多。枝強幹弱。花不應枝。瓣不由蒂。筆笨色枯。渾無生趣。知斯數者。尤所深忌。



高頂攢瓣花



全放正面



初放反側



初放正面



含蕊



將放



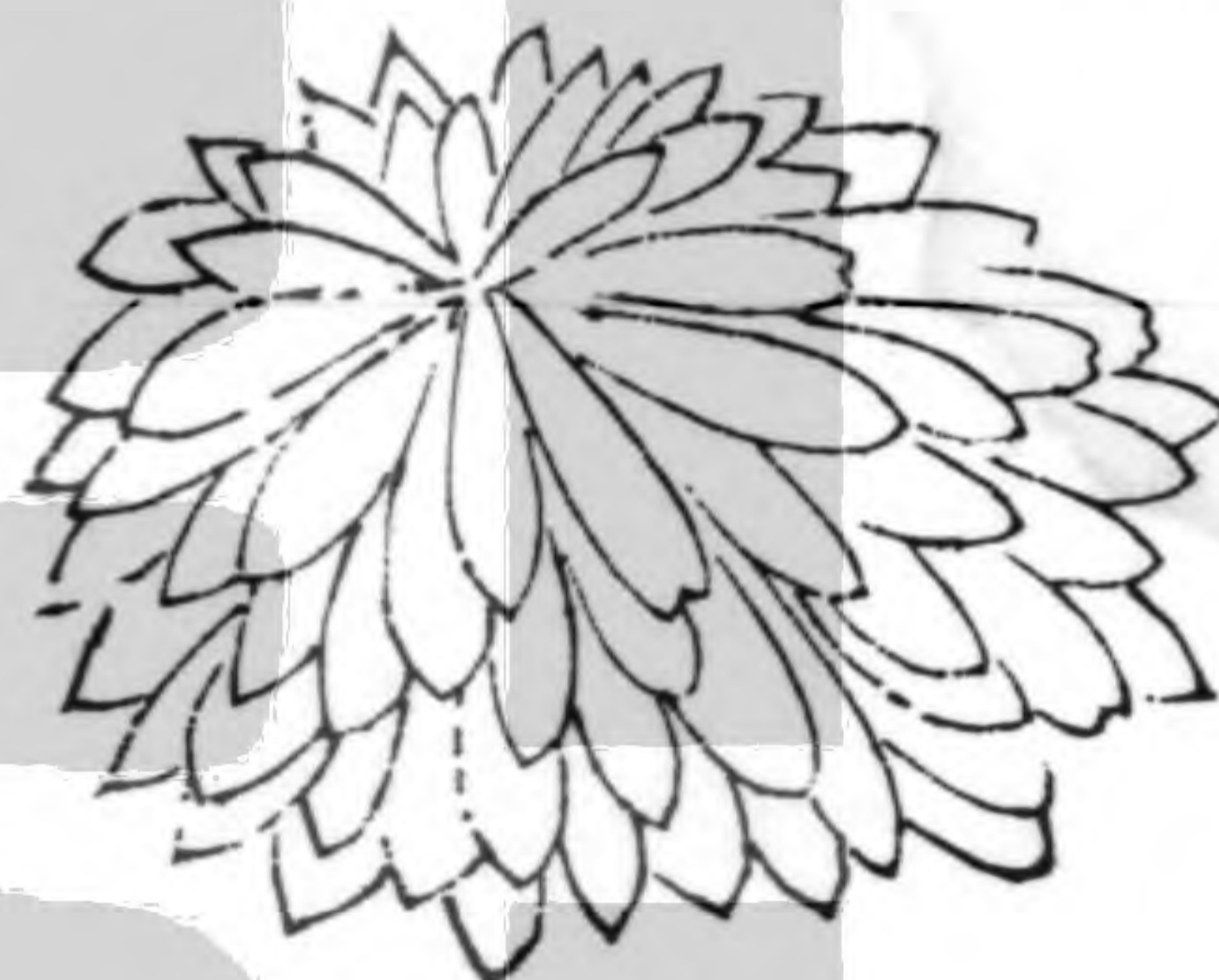
全放側面

平頂長瓣花

畫花頭式



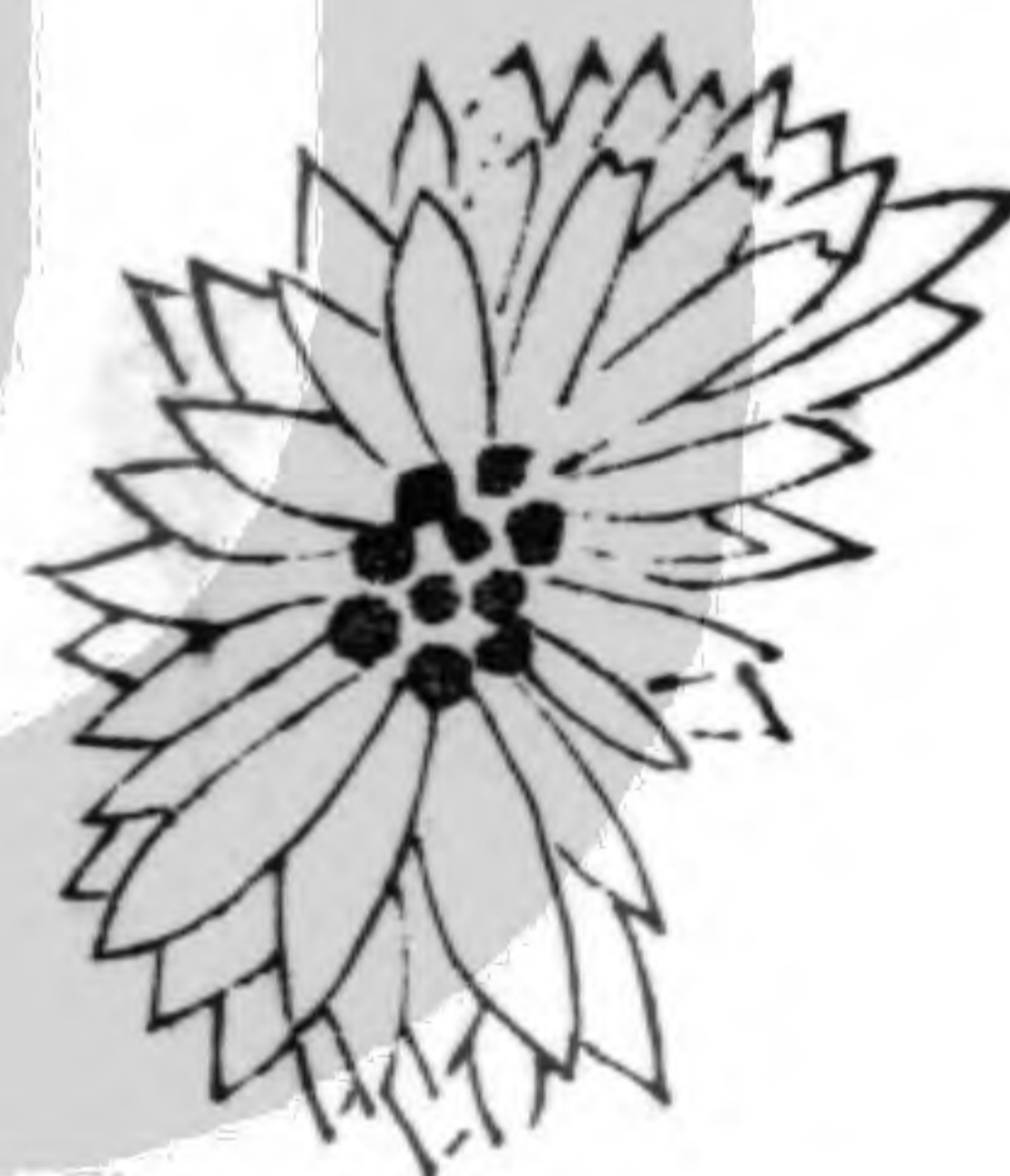
二花偃仰



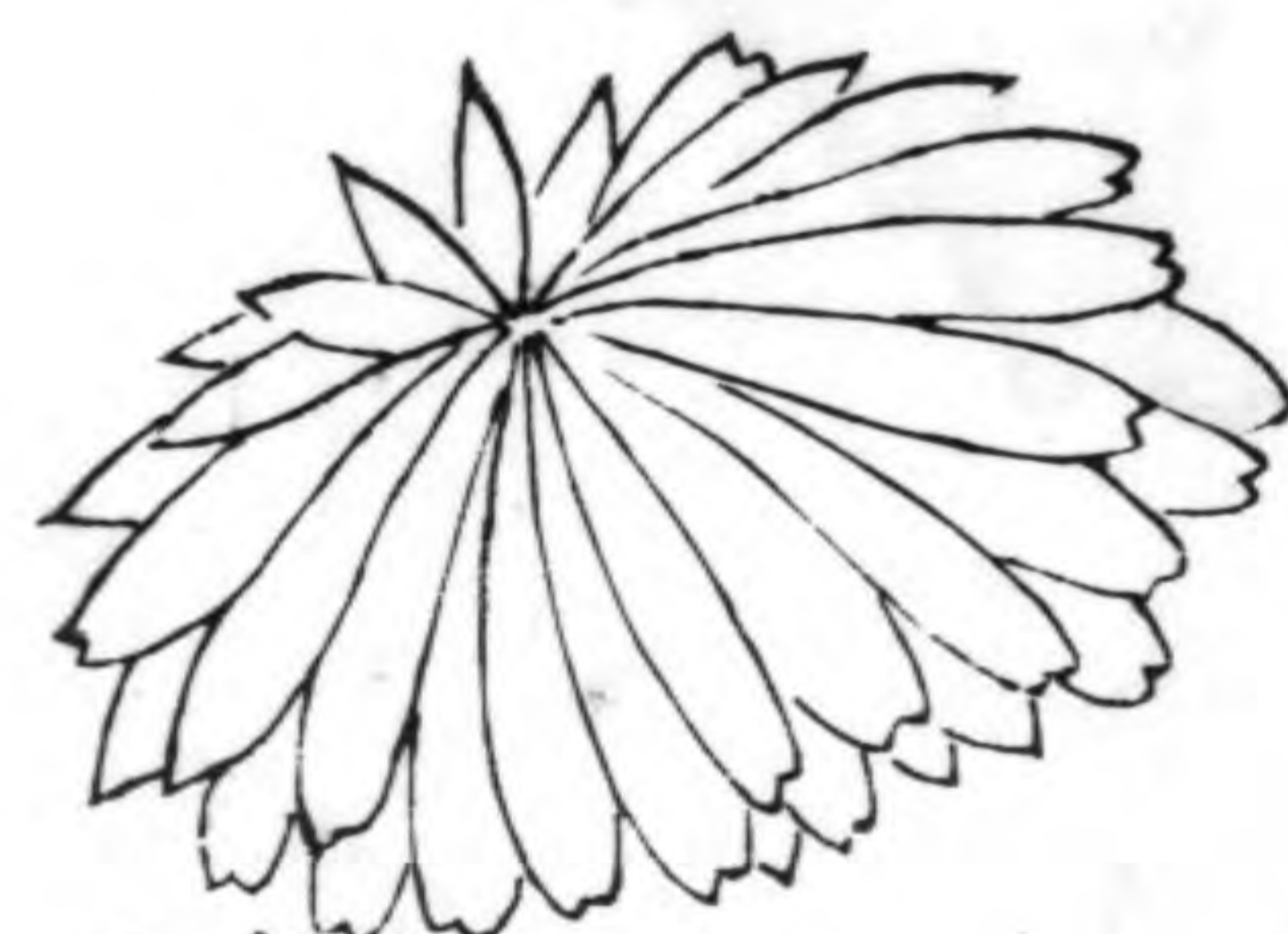
背面



側面



含蕊



二花掩映



抱心尖瓣花



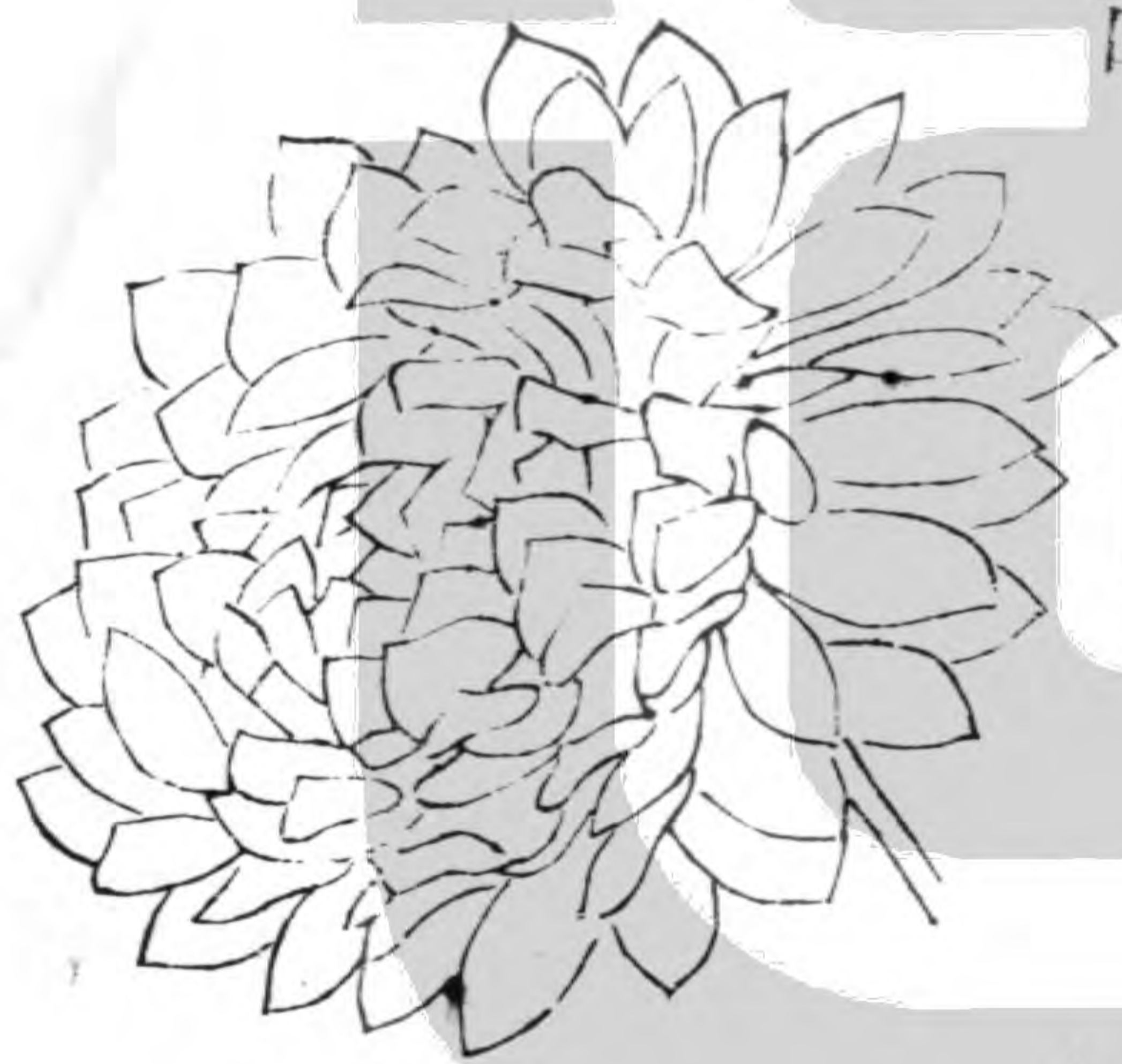
全放正面



含蕊



初放正面



全放側面

初放側面



將放



攢頂尖瓣花



全放下偃

全放側面



初放



全放上仰

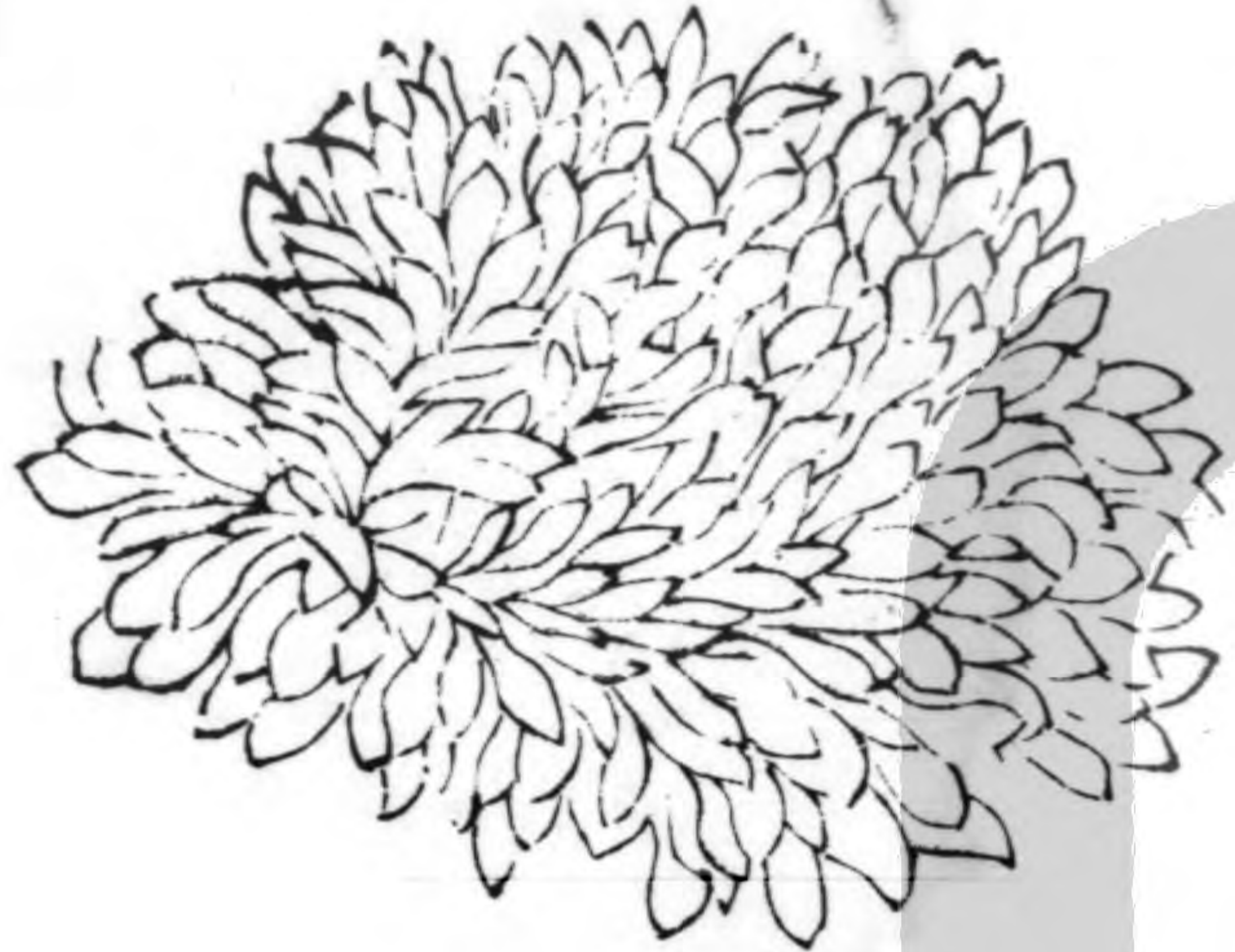


將放

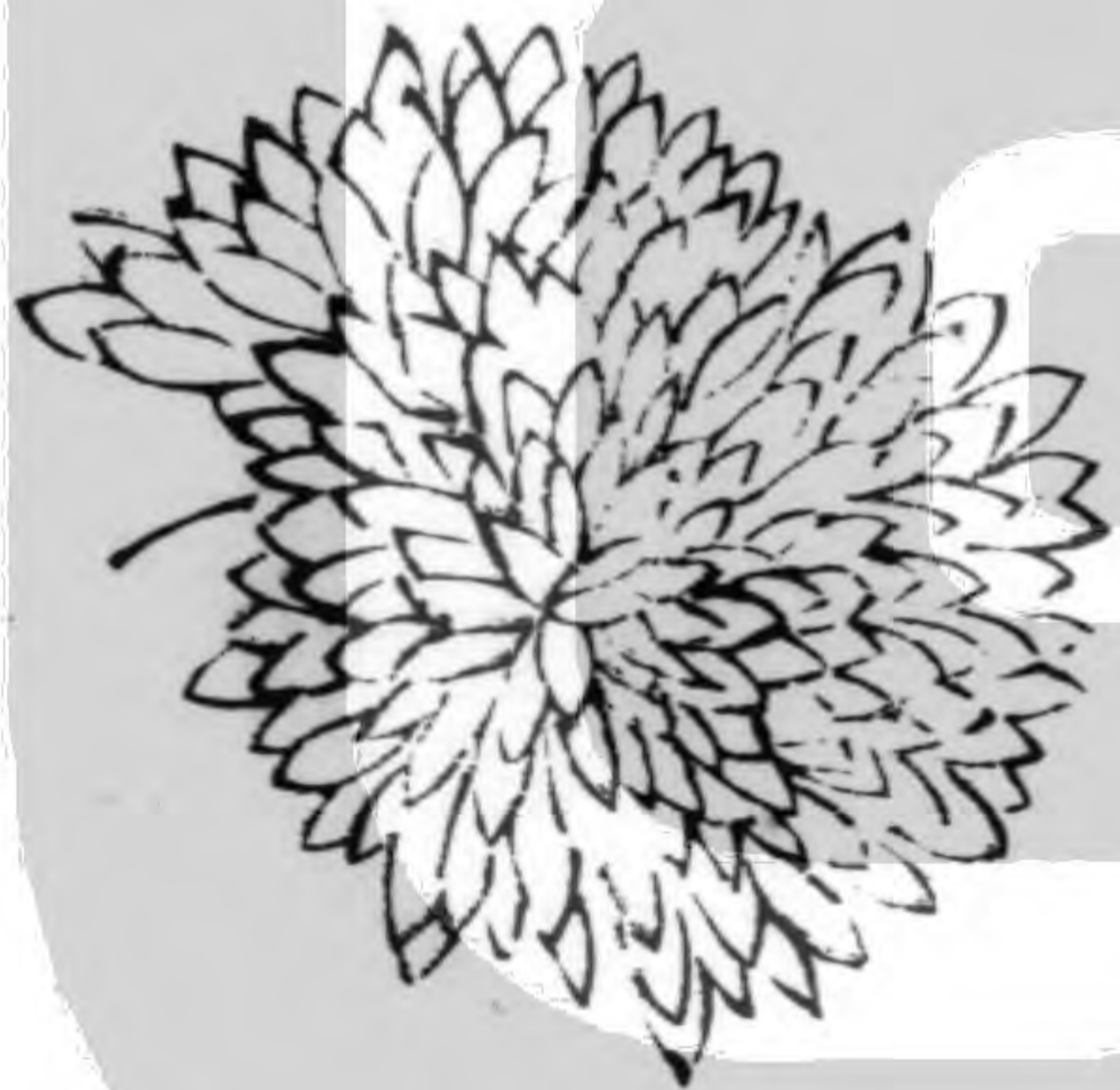


花 瓣 細 心 攢

全放正面



初放側面



平頂正側



平頂正面

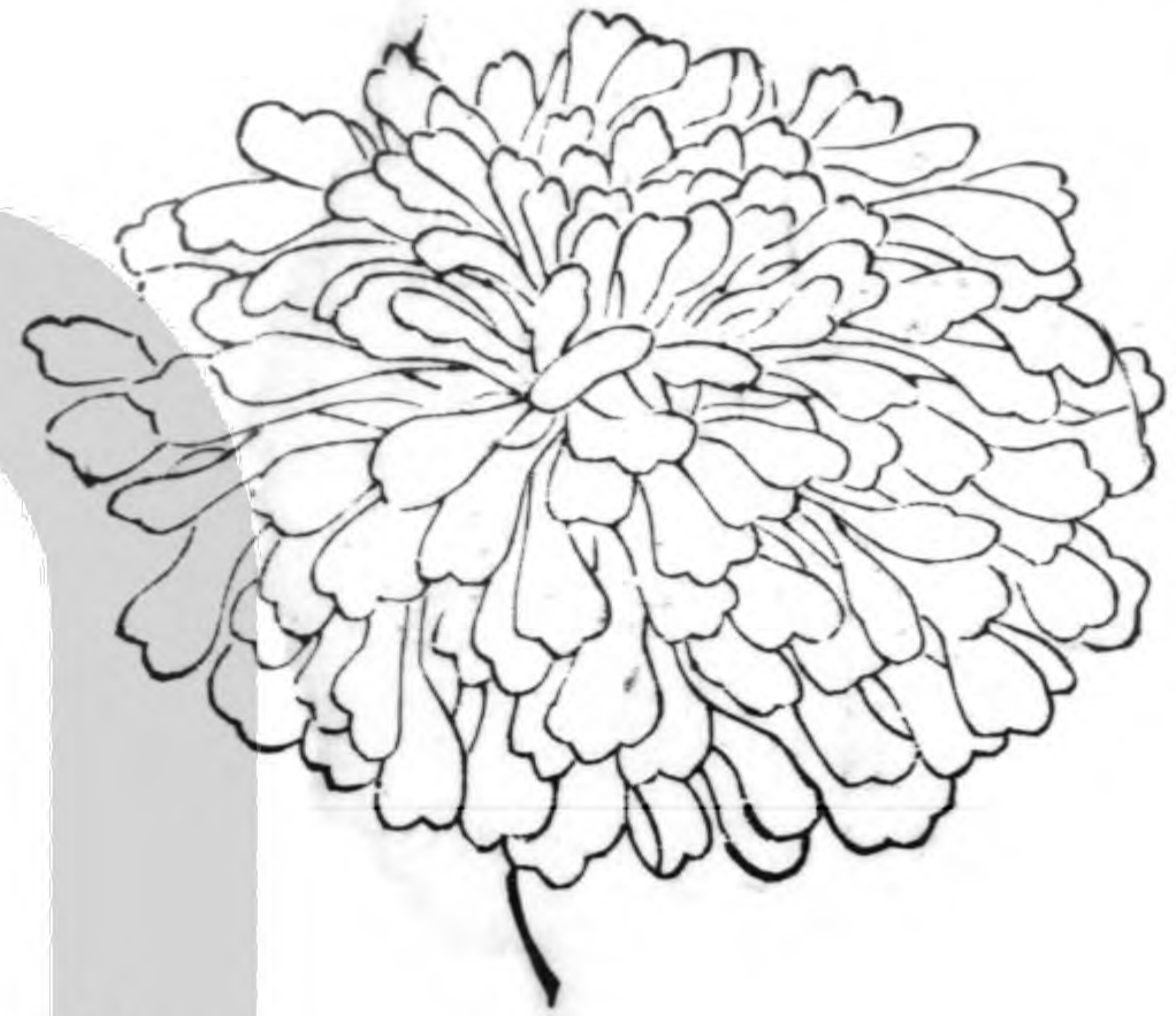


細蕊

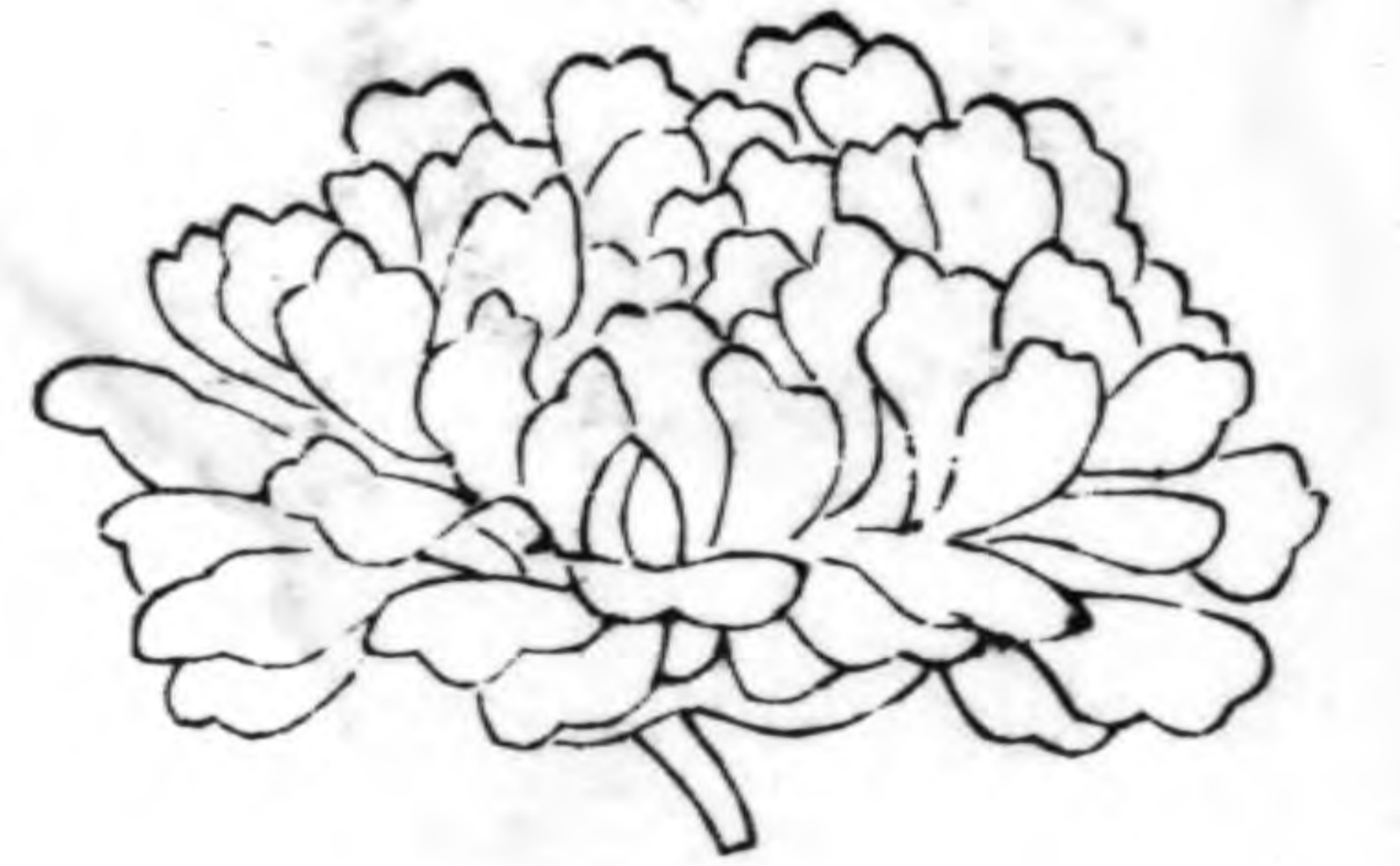


花 瓣 亞 頂 層

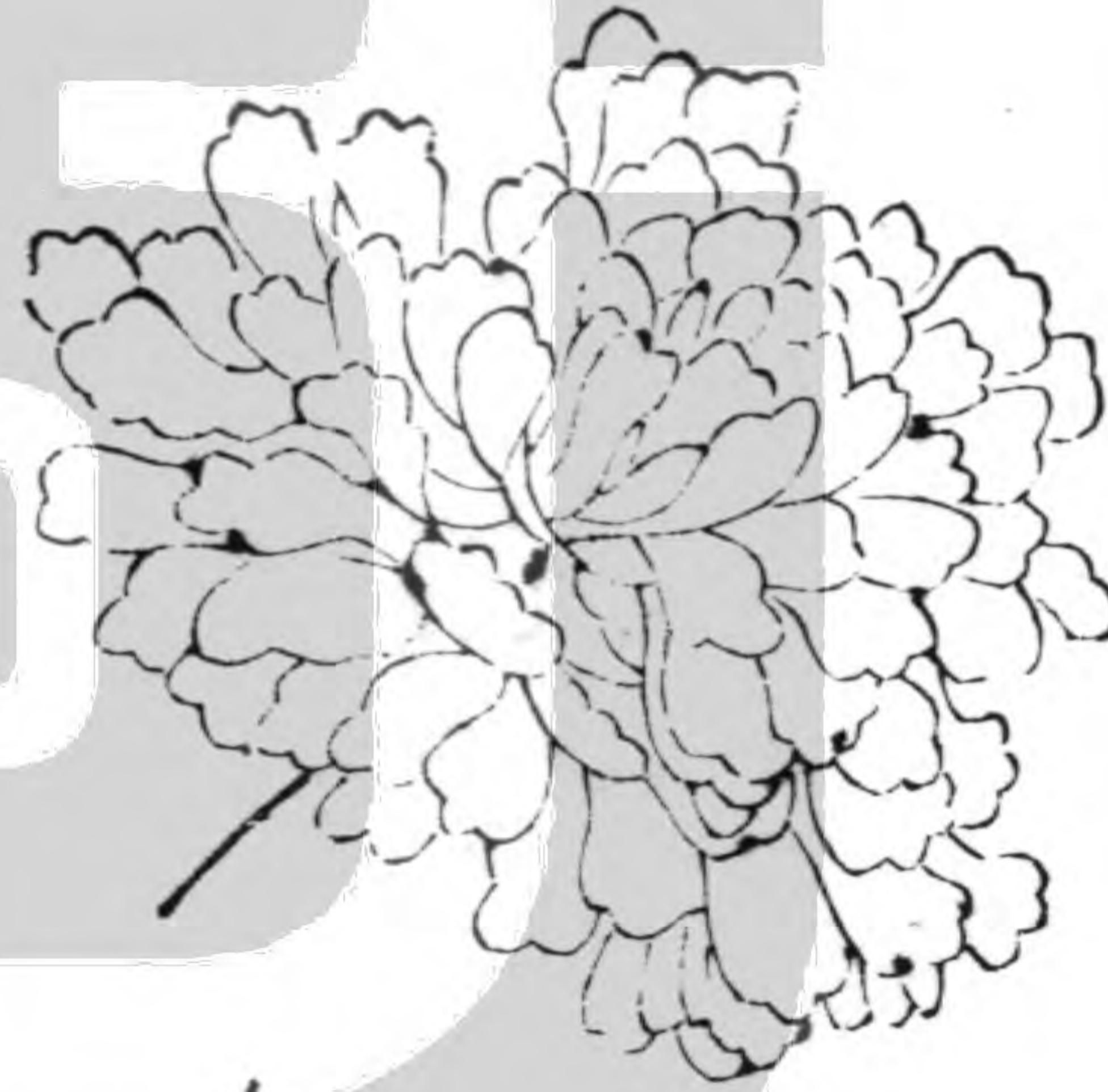
全放正面



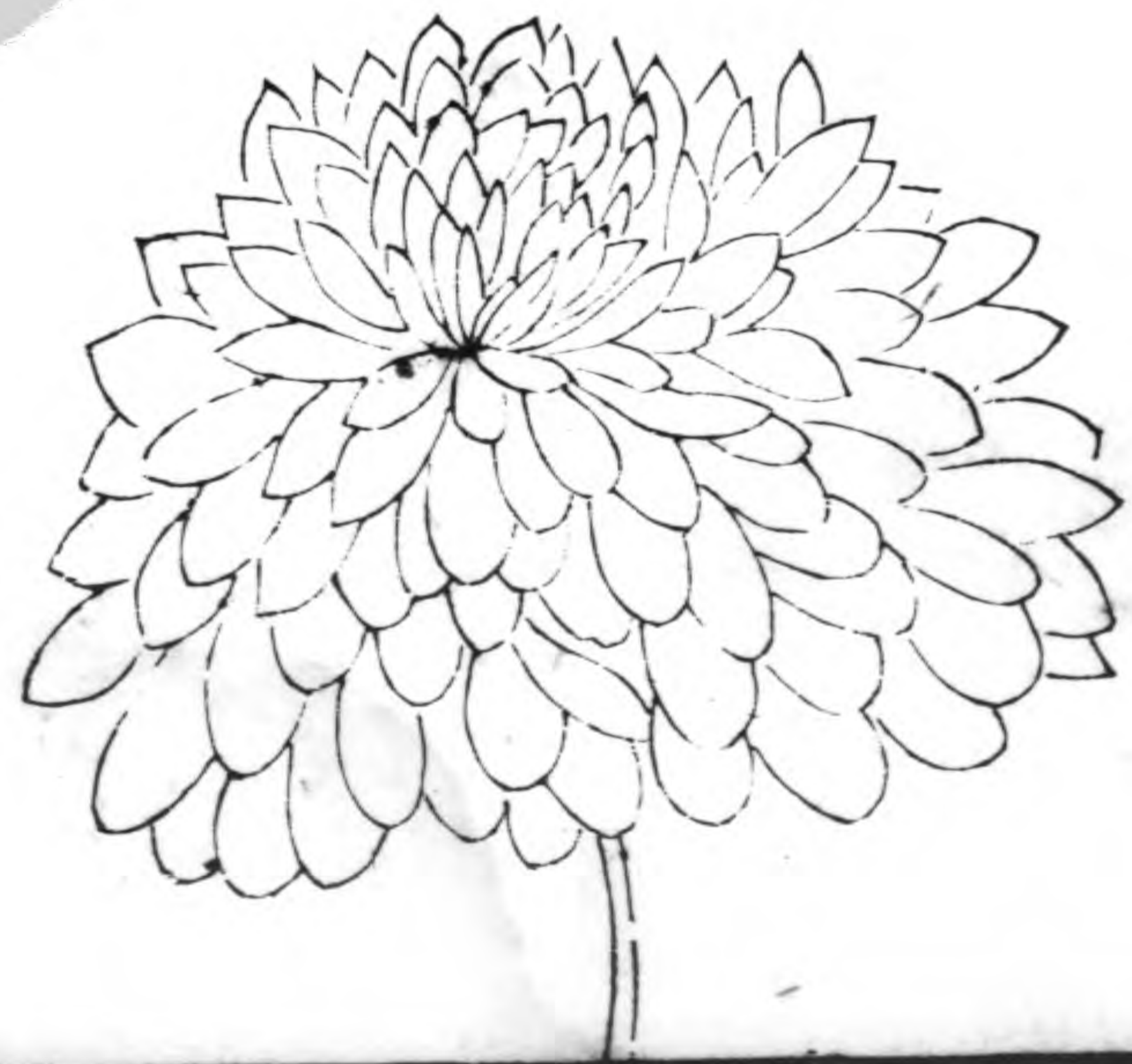
初放側面



全放側面

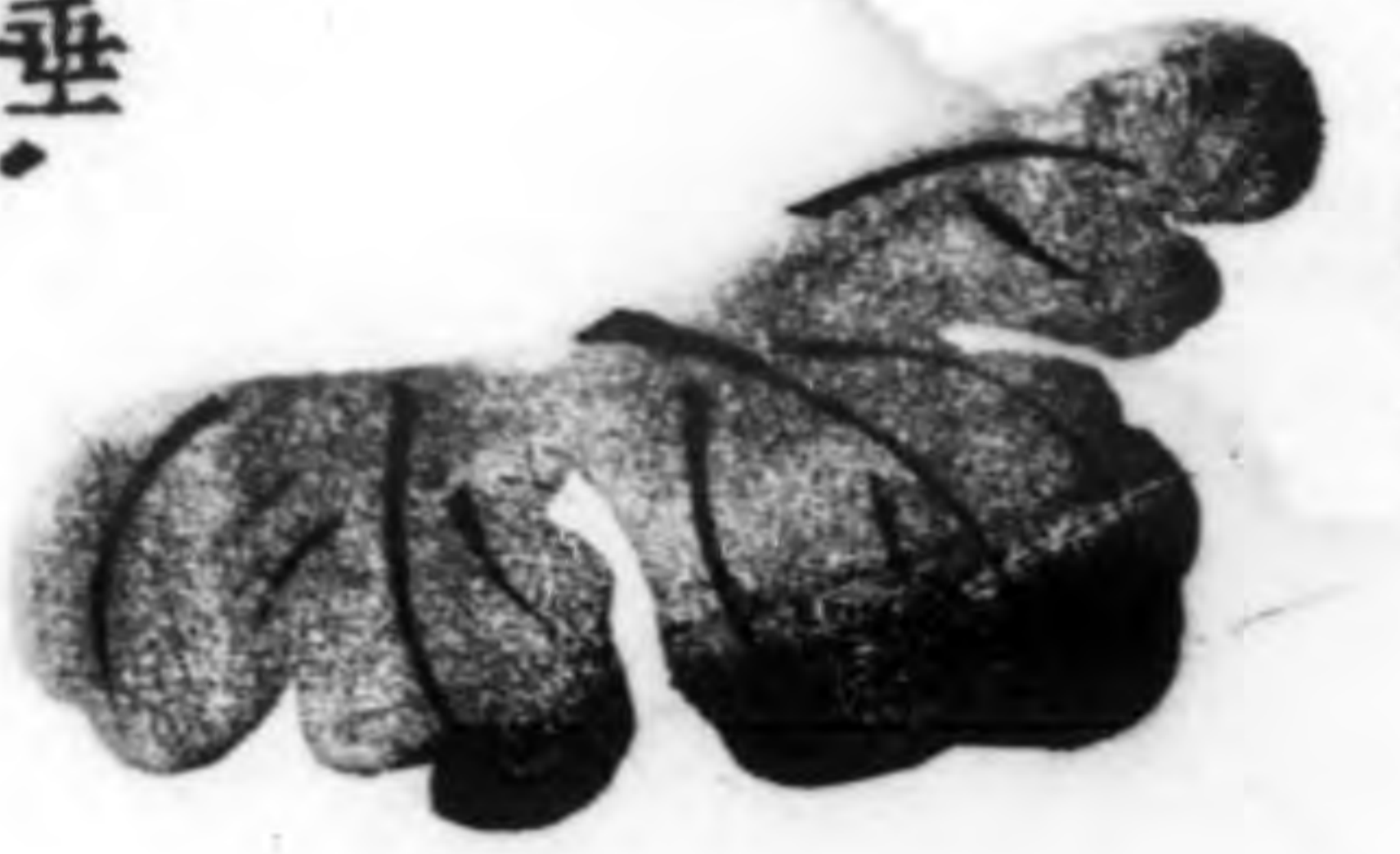


初放正面



點墨葉式

下垂  
正葉



上仰  
正葉



正面  
折葉



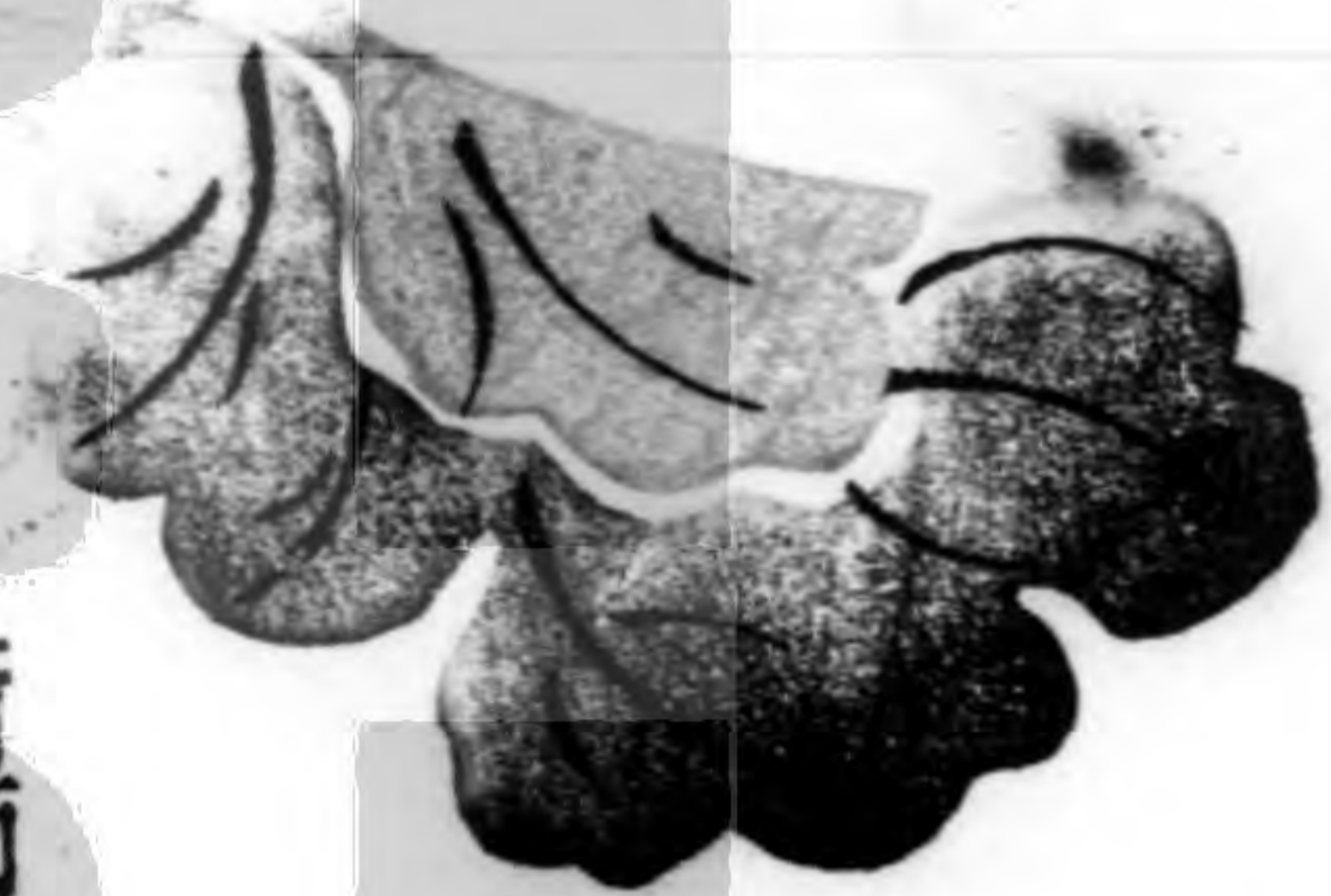
正面  
仰葉



背面  
仰葉



背面  
捲葉



正面  
捲葉



背面  
折葉



頂上五葉友正



二葉俯仰



根下四  
葉穿插



二三葉交互



二葉分向



頂上生蒂嫩葉



側正面葉



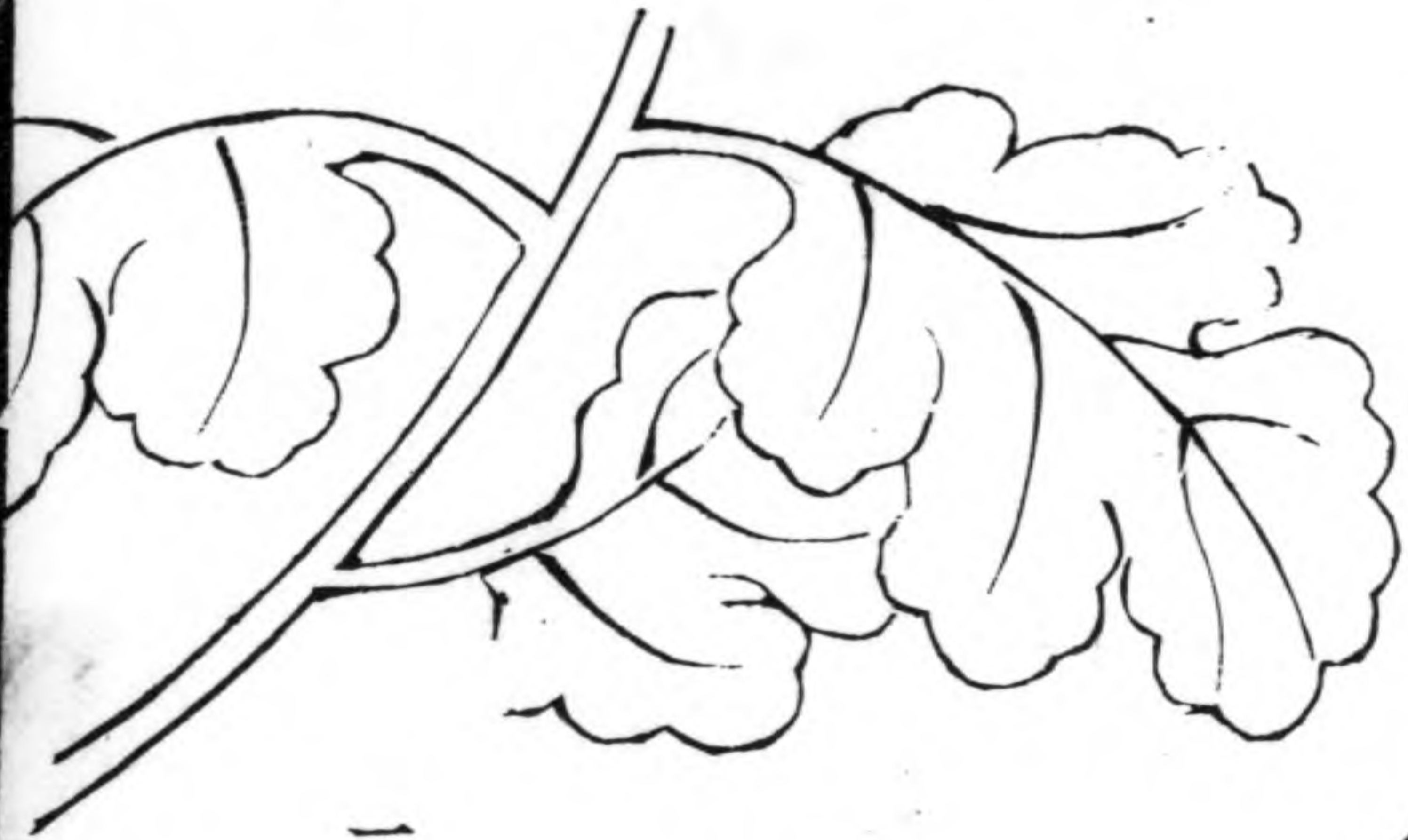
嫩葉背面



四葉掩映



三葉交互



鈎勒葉式

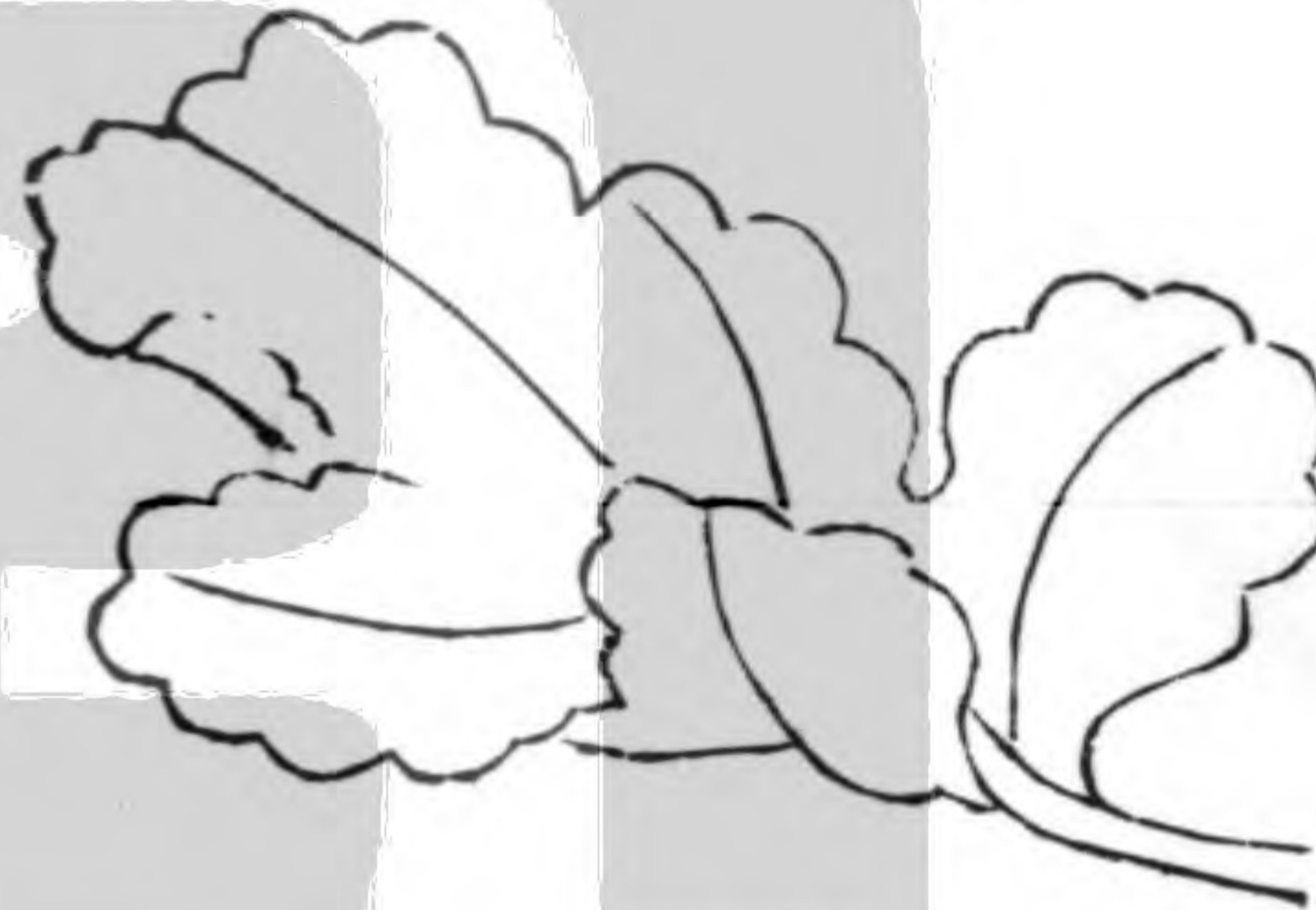
側背面葉



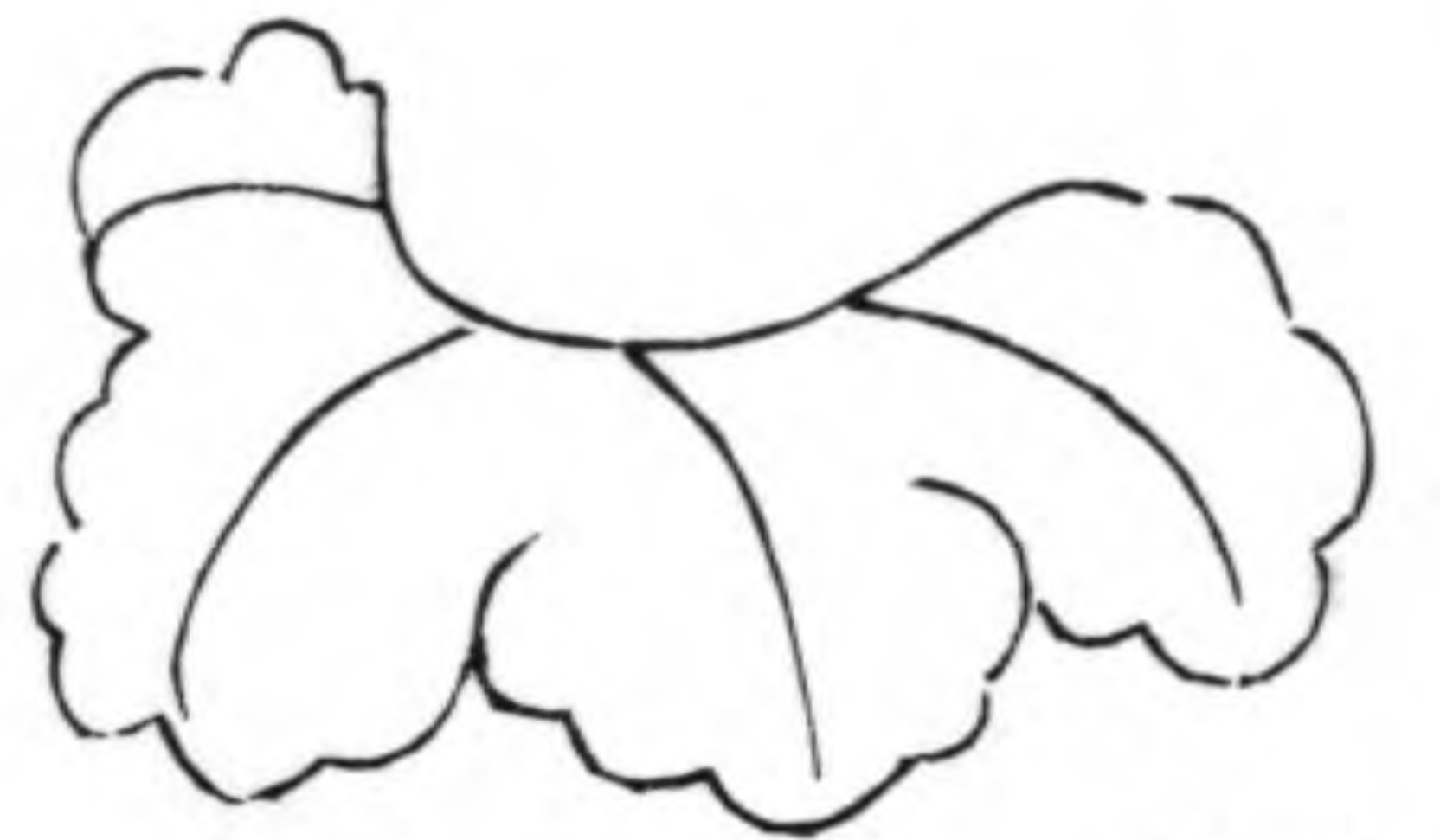
正葉上仰



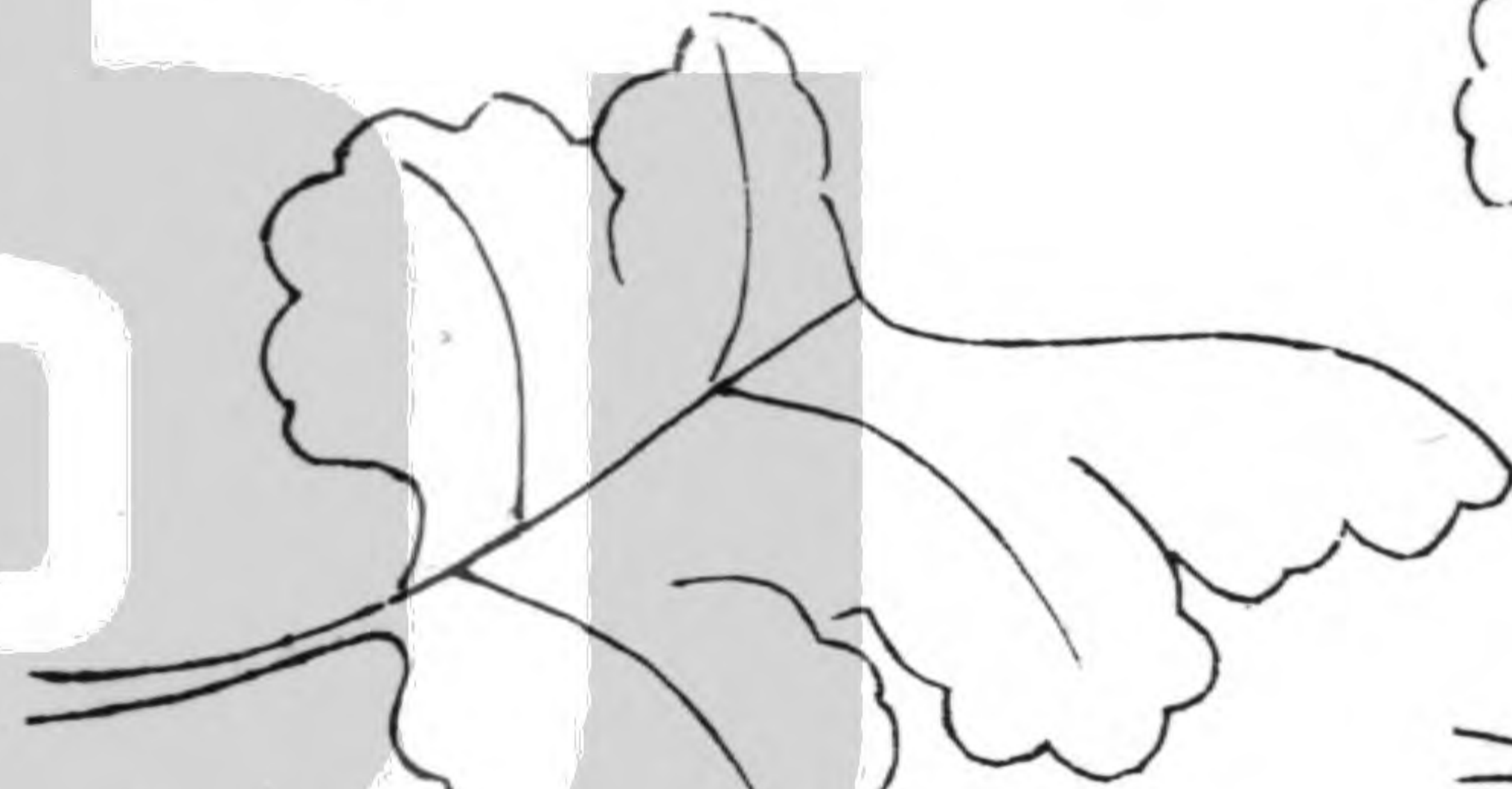
捲葉背面



正葉平掩



折葉上仰



正葉下垂



折葉下垂



捲葉正面



花頭生枝點葉鈎筋式



三枝全放

三枝花蕊友正





單花折枝

雙頭折枝

小化冊



八朵單花



鈎勒花頭枝葉式

花頭短枝





密瓣平頂



大正十三年

細瓣攢心

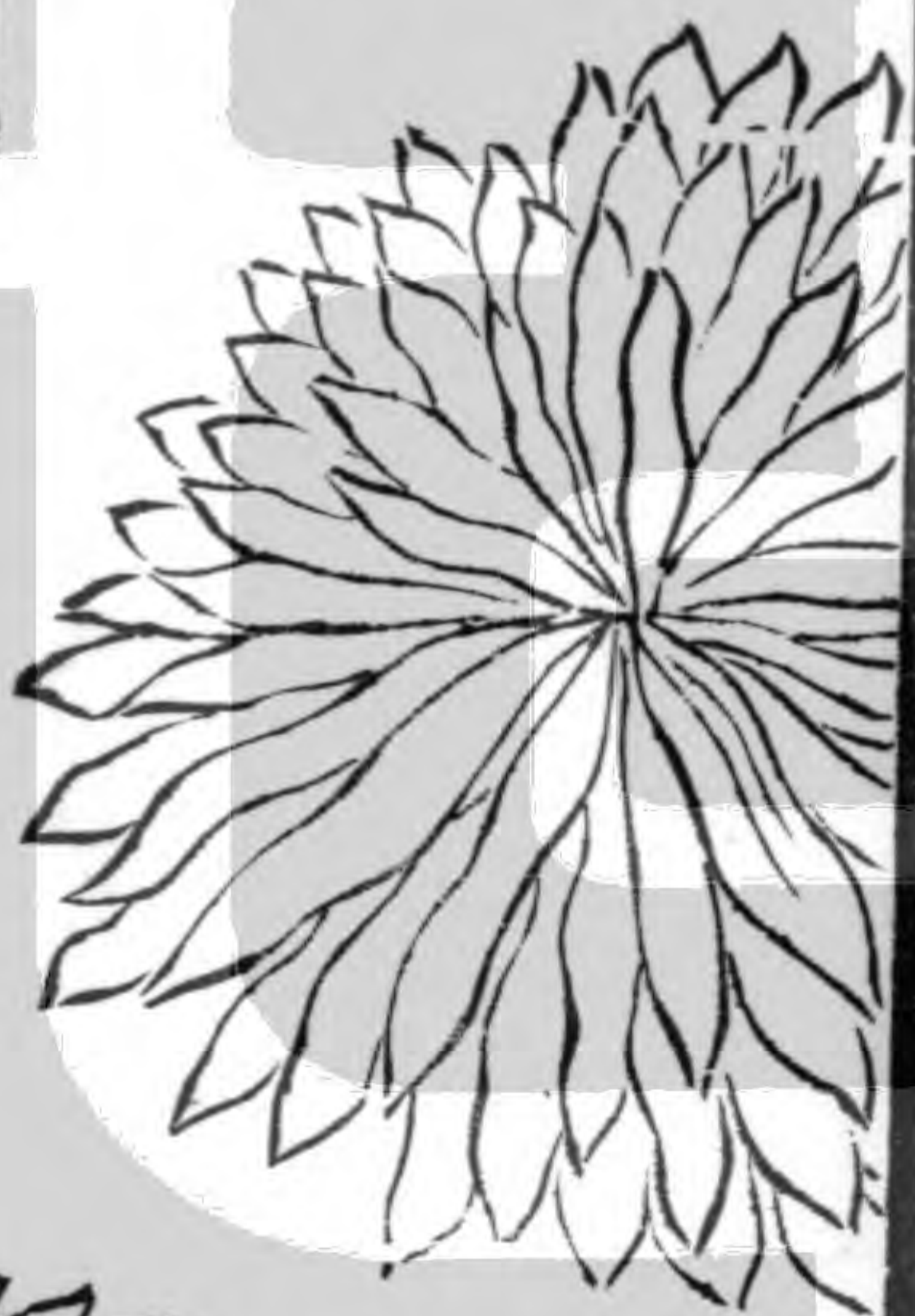
碎瓣團球



短瓣花頭



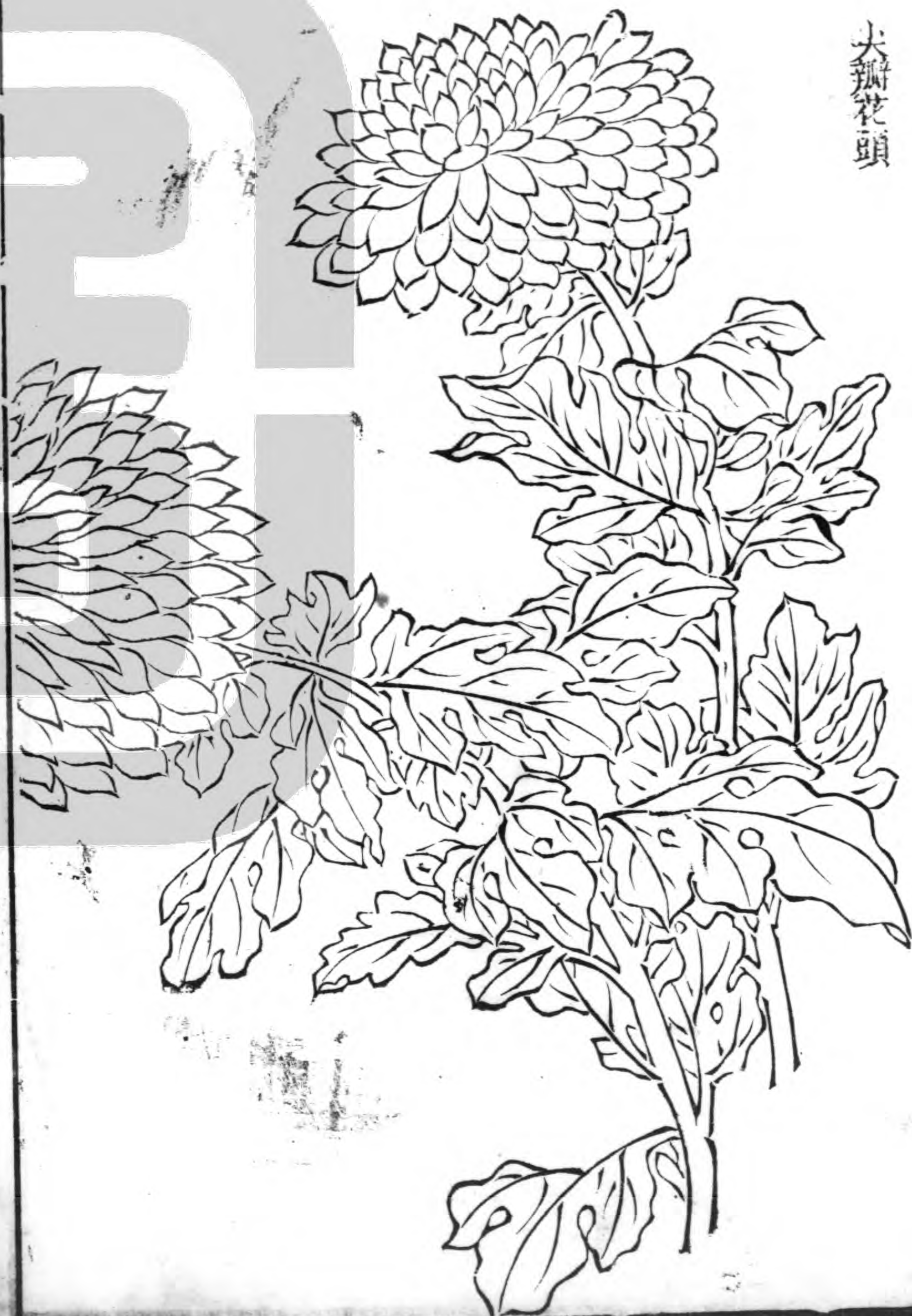
長瓣花頭



大瓣花頭



窄瓣花頭



青在堂菊譜下冊目

香飄風外

做黃筌畫  
許索句

色染新霜

做趙彞齋畫  
王宓草咏菊句

素心竹石

學崔子西畫  
劉後村句

秋耀金華

做滕昌祐圖  
王淑之菊頌

玉盤蠟蕊

摹徐熙畫  
王宓草咏蠟菊詩

鶴氅清粧

學易慶之畫  
劉禹錫句

東籬佳色

摹黃居寶畫  
陶淵明句

垂英初拆

做王若木畫  
無可句

三色凌秋

做樂士真画  
晏元献句

沉醉西風

學黃要叔画  
歐六一詞

小苞織蕊

擬未樗仙画  
羅隱詩

香垂潭影

做柯丹丘画  
黃山谷詩

晚香寒翠

做艾宣画  
柳耆卿詞

黃花朱實

做李昭画  
陶淵明句

老圃秋容

學趙昌之画  
韓魏公句

名分太液

做丘慶餘画  
文保雍題蓮花菊句

坤裳正色

學黃辭王画  
朱遜之詩

黃蕊星羅

摹滕勝華画  
盧湛菊賦

永壽墨菊

學盛雪蓬画  
卞伯玉菊賦

衰容增豔

做崔慤画  
王宓草咏殘菊句

史正志菊譜云牡丹芍藥俱有譜記獨菊未有為之  
譜者是時范石湖劉後邨從而譜序之矣但屬苔譜  
非画譜也画無譜故善此者無專家李君實欲為梅  
竹蘭譜而不及菊後有及之者亦未能區分厥類示  
以師承予因編定此譜細察苔葉種類上稽古人圖  
繪得其形神以便摹倣按石湖菊譜言其苔頭形色  
已用作圖相傳雖苔譜同于画譜則此編雖畫譜亦  
可補苔譜之未及云

辛巳重陽前三日繡水王著識





香飄風外  
物影到月  
中疑

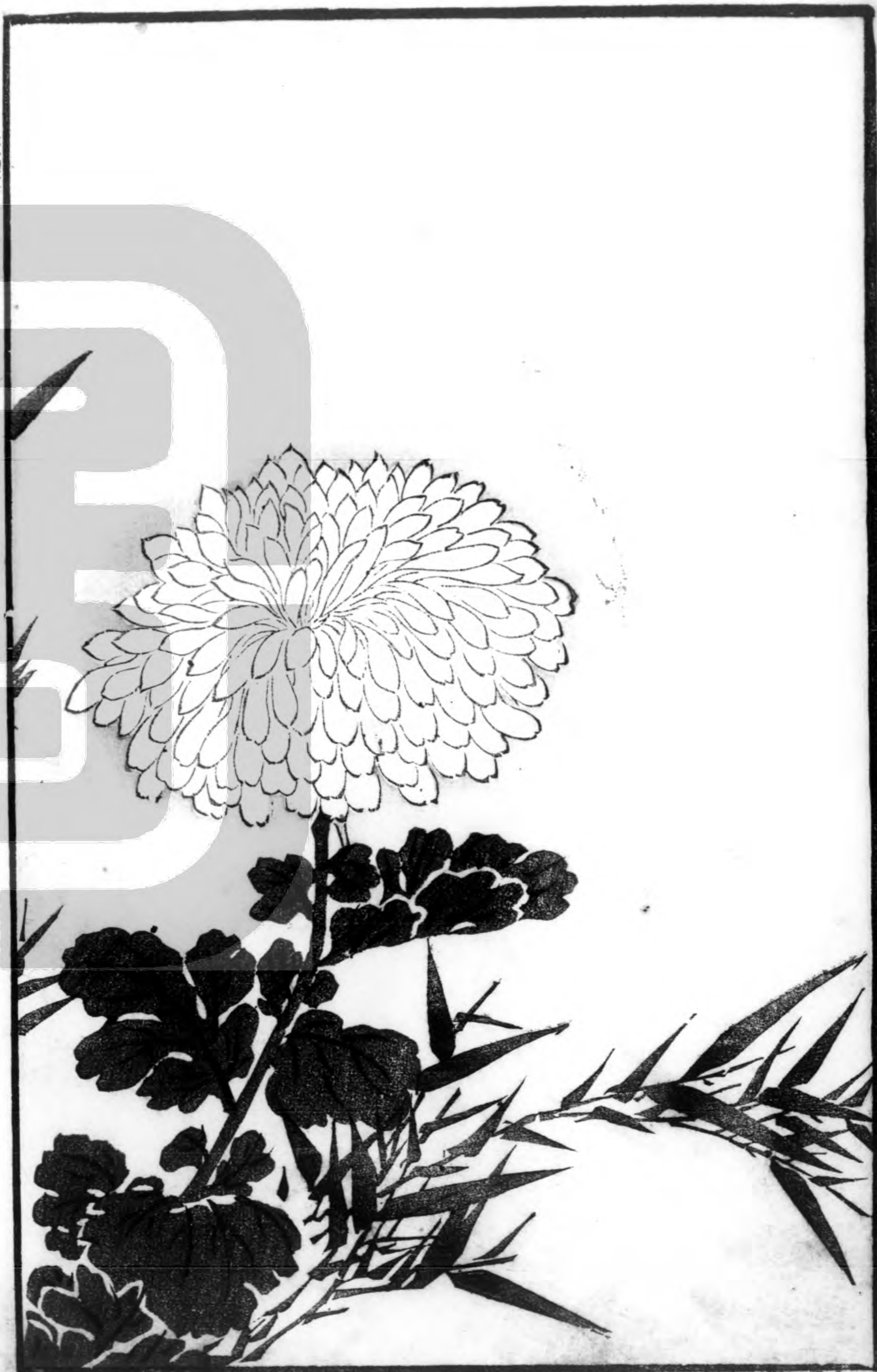




不容丹桂祔前  
 葦只許寒梅步  
 後菴



竹葉伴寒翠  
霜花冷素心





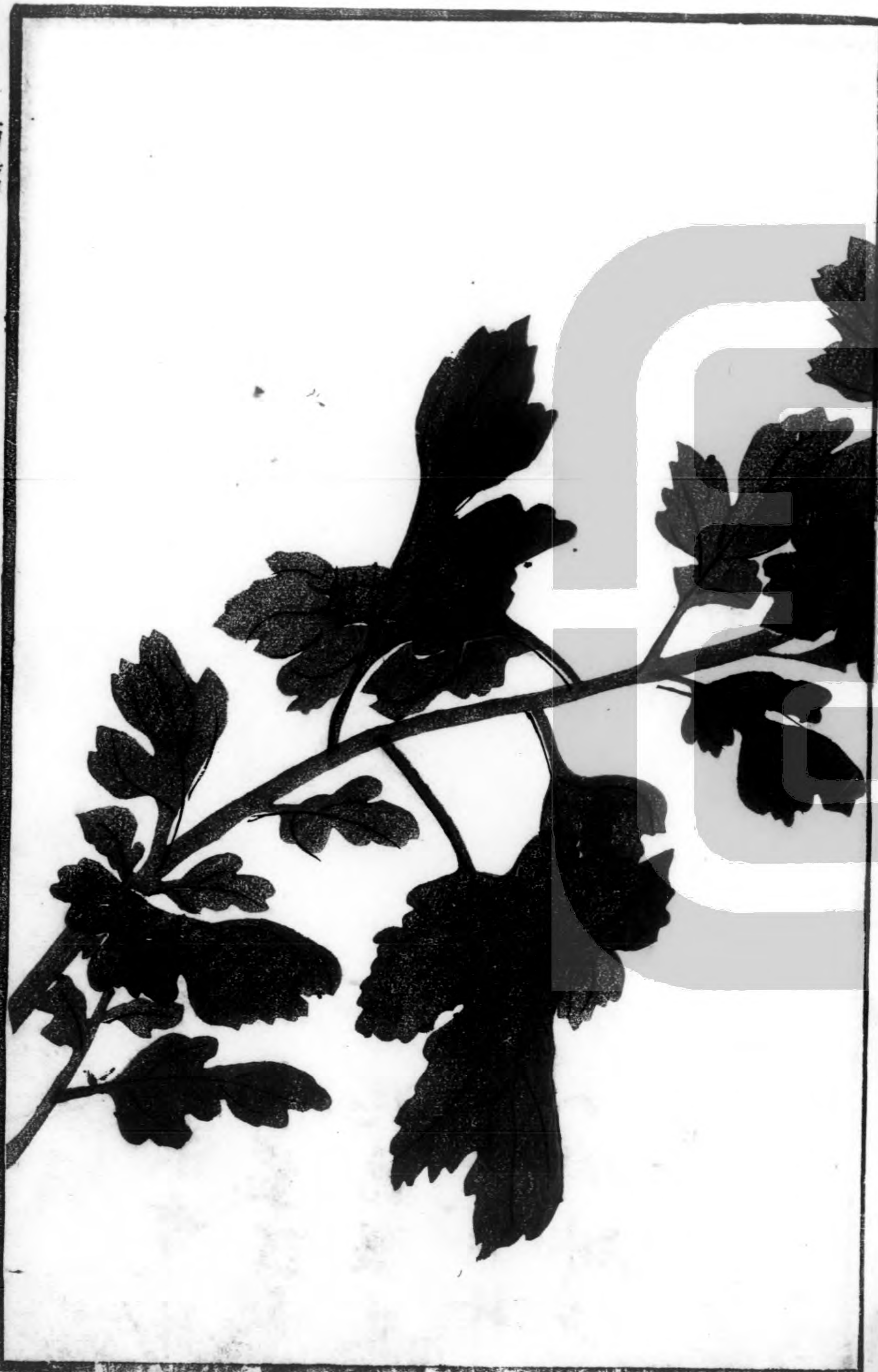


純耀金華





蜂欲采香疑  
 呈蝶並難承  
 靈魄為盤蕊  
 心攢出金千  
 孔象瓣排成  
 玉一團





仙人披鶴氅素女  
不紅粧



秋菊有  
佳色



小園煙景正芳連陣

空香墨齋



菊譜

下冊九



黃白花繁紫  
艷稠三英同  
摘從銀甌





沉醉倚西風





雪裁織葉密金  
折小苞香子戴白  
衣酒一生青女霜





託根倚懸崖垂  
影映潭水





惟悴東籬  
冷烟疎雨



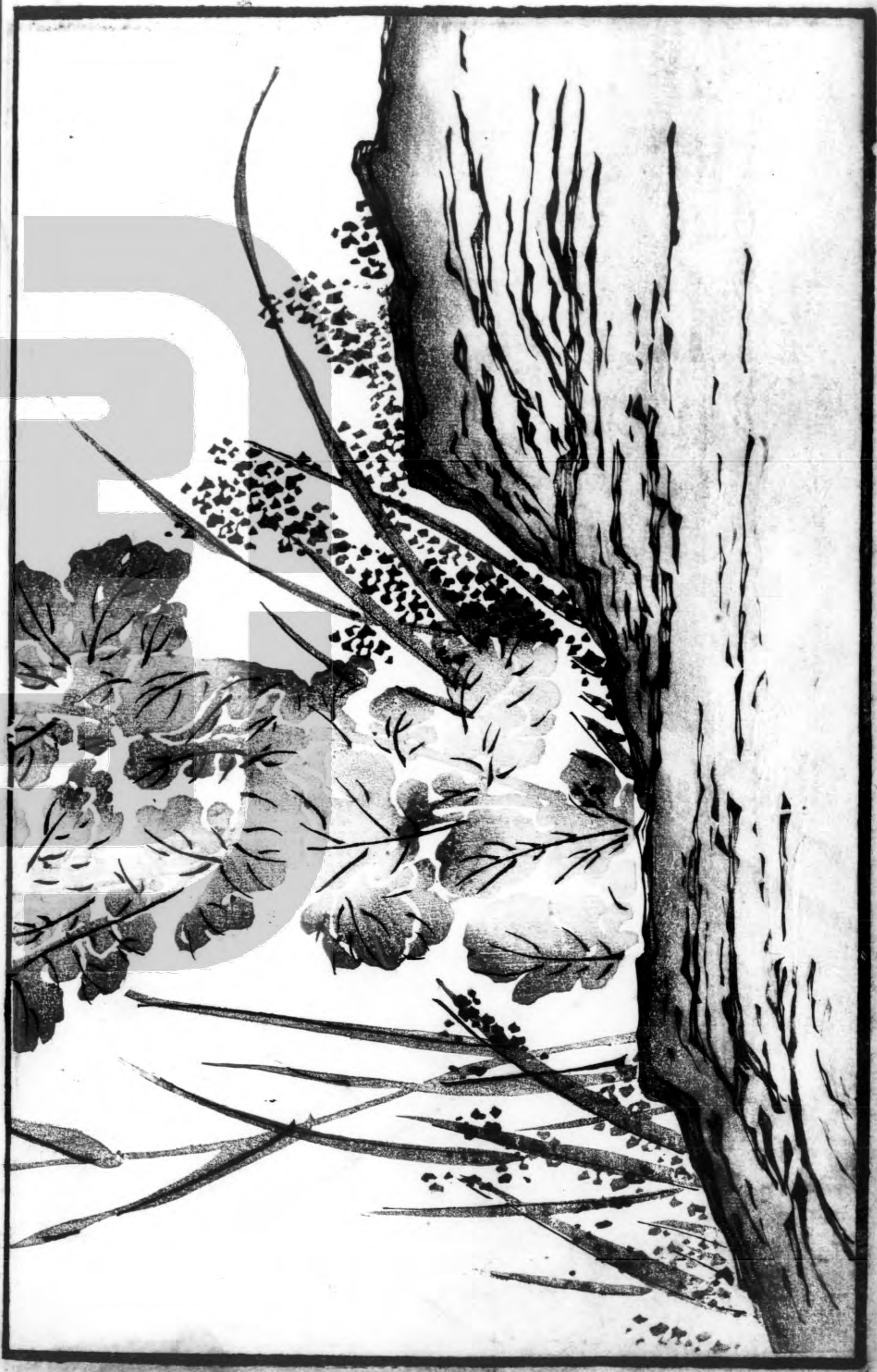


黃の花復来  
寶服  
壽翁  
長



不羞老圃  
秋容淡猶  
早寒花晚  
節香

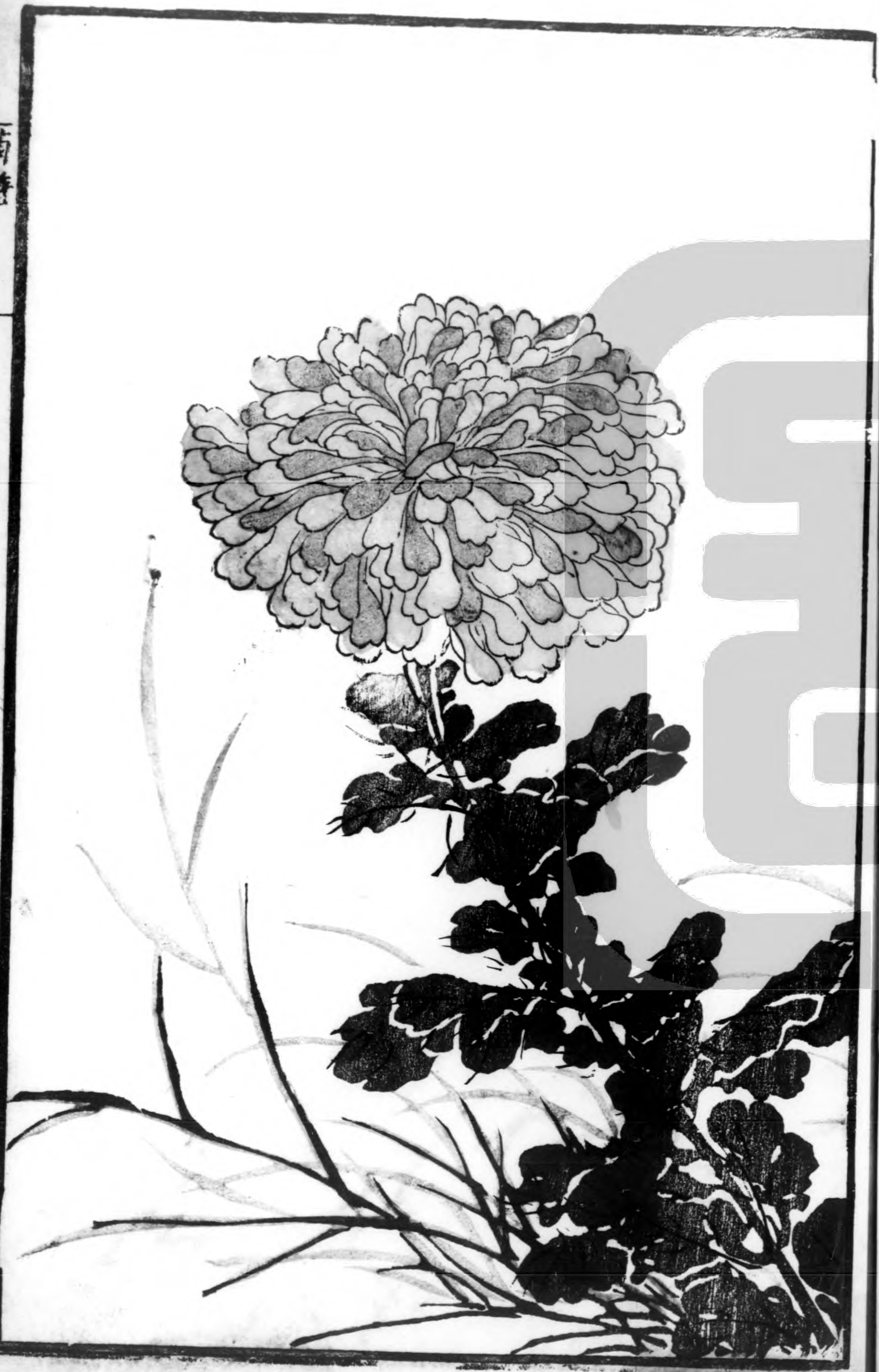




似蓮名菊与花同  
非粉花米别样红



黃花候新節  
遠自夏山正坤  
崇有正色鞠  
亦合名



翠葉雲布  
黃蕊星羅



儀鳳舞  
鸞飛英  
散葉







康熙辛巳蒲月芥子園甥館鐫藏

畫傳二集卷末目

設色諸法

石青

石綠

硃砂

銀硃

泥金

雄黃

傅粉

附着粉

染粉

絲粉

點粉

襯粉

調脂

烟煤

靛花

藤黃

赭石

配合衆色

和墨

礬絹

礬色

附深綠

濃綠

嫩綠

最嫩綠

附鐵色

醬色

檀香

蒼綠

老紅

目終

畫傳卷末

目一

畫傳三集卷末

設色諸法

畫傳初集山水中已載設色諸法于卷首矣。茲後編之譜花卉蟲鳥也。尤當以着色為先。今附卷末者何也。從前諸譜各首述源流次法訣次分式。次全圖。茲總以設色終焉。為諸譜中初學旨歸。有如書所謂若作梓材。既勤撲斲。惟其塗丹雘。因粗治。以及細削。然後飾以丹朱采色。亦若逸詩之巧笑美目。具此倩盼之姿。而後加以華采之飾。昔因詩

而喻以繪事之有後先。今因繪事而引詩書以見層次。門庭堂奧。瞭如指掌矣。

### 石青

石青須擇梅花片者。敲碎入乳鉢細研。用水漂成三號。曬乾。最上輕清色淡者。用染正面綠葉。方得深厚之色。其中爲質粗細得宜。爲色深淺正當者。用着純青花瓣。及鳥之頭背。最下質重而色深者。用着鳥之翅尾。及襯深綠葉後。凡着鳥身花瓣。青淺者。以靛青分染。深者。以胭脂分染。

### 石綠

石綠研漂法同石青。亦分三種。其上色深者。只宜襯濃厚綠葉。及綠草地坡。其中色稍淡者。宜襯草花綠葉。或着正面。習以草綠。或着翠鳥。用草綠絲染。其下色最淡者。宜着反葉。凡正面用石綠。俱以草綠勾染。深者。草綠宜帶青。淺者。草綠宜帶黃。

凡用石青石綠將乾者。用廣膠水研開。膠不可多。多則黏滯不任筆。不可少。少則稀淡易脫。須審度用之。如絹上正面用草綠。只宜背面襯石綠。若干

扇頭紙上用濃重之色。不能反襯。則用于正面。再加草綠染胃。方覺厚潤。未可一次濃堆。不妨數層。漸加。則色勻。而無痕跡。用後。必將滾水漂出膠。次日。再加色。方鮮明。

### 硃砂

入畫之大紅。必須硃砂。方不變色。以銀硃色久。則變也。細研。少加輕膠水。澄去下面重脚。漂去上面浮黃。將中間鮮明者。曬乾。加膠。用着山茶石榴大紅花朵。辦以胭脂分染。在下沉重。只可反襯。

### 銀硃

如硃砂不佳。反不如銀硃鮮明。則以銀硃代之。須用標硃。細研漂澄。其浮面沉脚。取中間者。加膠用之。

### 泥金

將真金箔。以指畧黏膠水。蘸金箔。逐張入碟內。乾研。膠水不可多。多則水浮金沉。不受指研矣。俟研細。金箔如泥。黏于碟內。始加滾水。研稀。漂出膠水。微火熾乾。再加輕膠水用之。泥金只宜于硃砂石青上方發光彩。用之。鈎染鸞鳳錦雞之毛羽。愈顯丹翠輝煌。亦

有用染果色及鈎正面着青綠之葉筋者用後亦宜出膠如青綠法

### 雄黃

選明淨者細研漂如青綠法加膠水用着花中金黃之色但其色日久或變竟有只用藤黃以硃砂浮標冑之即成金黃色矣

### 傅粉

用杭州回鉛定粉搗細再入膠細研以水洗入碟內少定片時另過一碟將下面沉重者不用置微火上

俟面上浮起墨皮此乃鉛性未盡以紙拖去再起再拖黑盡乃止加輕膠水和研微火熾乾畫時滾水洗用或着白花或合衆色凡絹上正面用粉後面必襯○又蒸粉去鉛法將老豆腐一塊中挖空安成塊鉛粉入鍋內蒸之蒸後取粉研用則鉛之黑氣豆腐內收盡矣

着粉法正面着粉宜輕宜淡要與墨匡相合不可出入如一層未勻再加一層故宜輕便于再加若先已重傅再加則掩去墨匡無從分染且不可太重太重則有日久鉛性變黑者矣染粉法如牡丹荷花雖經傅粉必再以粉染其瓣尖方有淺深層次諸花之瓣如求嬌艷亦必先于

粉上加染  
絲粉法花如芙蓉秋葵瓣上有筋須鈎粉色染菊  
花每瓣亦有長筋以粉絲出并鈎外匡再加色染  
衆花心鬚從中先圈一圓圈由圈四圍絲出粉鬚  
鬚上點黃  
點粉法寫生花不用鈎匡只以粉醮色濃淡點之  
宜意在筆先與鈎勒花不同其枝葉俱宜用色筆  
畫成各為無骨畫是也若點花蕊之粉須合藤黃  
不可過深入膠宜輕點出黃蕊方外高內凹不晦  
暗也  
襯粉法絹上各粉色花後必襯濃粉方顯若正面  
乃各種淡色背後只襯白粉若係濃色尚覺未顯  
則仍以色粉襯之若背葉正面色用淺綠背面只  
可粉綠襯不可用石綠

### 調脂

臘脂須上好雙料者以滾水浸絞取汁去滓曬乾用

之如天陰須用則火上熾之將乾取起不可乾枯也  
花之得色惟脂與粉粉取潔白爲花之形質脂取鮮  
明爲花之精神爭嬌奪艷似醉如羞其妖嬈之態則  
全在乎脂矣又如美人雙頰不在深紅但染色不可  
過重須輕輕漸次加染得宜卽止

### 烟煤

烟煤惟畫鳥獸人物毛髮用之將油燈上支碗虛覆  
半時俟其烟頭熏結掃下入膠研用膠不可多多則  
光亮鈎墨不顯蟲鳥中如染鸚鵡百舌之翎羽白鶴

之裳。蛺蝶之翅。先濃淡。染出。以濃墨。絲其細毛。鈎其  
大翅。則烟煤色暗。墨色光亮。悉見矣。

### 靛花

靛花。在青綠金朱中。可謂草色最賤者。然其合成。衆  
綠。加染石青。于青綠金朱中。決不可少。其色必須精  
妙。較衆色爲難。衆色俱可一日合成。惟靛青。必須數  
日。衆色四季俱宜。惟靛青。入膠研漂去滓。宜于夏日。  
以便烈日曬成。不假火力。若急用。則以火熬。但勿致  
枯焦。爲妙。畫花卉。人只知脂粉之色。爲功居多。然花

與葉。各相映帶。若葉色不佳。花容亦減。靛之有俾于  
綠。綠之有俾于紅。交有賴焉。其製法。已詳具于畫傳  
初集中。今不再錄。

### 藤黃

名筆管黃者佳。其色有老嫩二種。嫩則輕清。老則重  
濁。合色自宜嫩者。用水浸化。不可近火。近火則凝滯。  
皆滓矣。若着黃色。花頭淺者。仍以黃染。深則用赭染。  
或脂染。靛與藤黃。合成綠色。亦有三種。用分深淺老  
嫩也。



深綠。靛七黃三。宜着山茶桂橘之葉。鈎染純用靛青。濃綠。靛黃相等。宜着一切濃厚之葉。鈎染用深綠。嫩綠。靛三黃七。宜着一切木本嫩葉。草花梗葉及深綠之反葉。鈎染用濃綠。又有最嫩之葉。全用黃着。以脂染脂鈎。襯以

### 赭石

須選石色鮮潤。其質不剛不柔。于沙盆中細磨。澄去面上白水。并棄脚下粗渣。入膠熬乾。作老枝枯葉。辛夷苞蒂。并用合眾色也。

合墨為鐵色。着樹根幹。  
合脂墨為醬色。點海棠杏花蒂。

合黃為檀香色。可染菊瓣。  
合綠為蒼綠色。可點臘梅秋葵苞蒂。并畫樹花嫩枝。草花老梗。  
合硃為老紅。可染菊瓣。

### 配合眾色

各種綠色已附見。靛花藤黃之後。赭石後亦附載。有配合諸色。尚有未盡者。今為補載。以便配用。靛青加脂為蓮青。再加粉為藕合。濃綠加墨為油綠。淡綠加赭為蒼綠。藤黃合硃為金黃。粉紅加赭為肉紅。加硃為銀紅。脂加硃為殷紅。脂加黃為金黃。五色相配。變化無窮。無益花鳥者。不及備載。

和墨

寫花自不可少墨。有寫色花。間以墨葉者。有不用顏色。全以墨描墨點者。墨色全在濃淡分之。花與葉之墨。宜二色。但花色內。少加藤黃。則畫成花葉分明。不異用色矣。

礬絹

將生絹。自上由左右三面黏幪上。其下未黏一面。用細長竹籤鑽眼起伏插穿。曬乾。將細繩穿縫竹籤于幪枋之下。敲開幪之兩邊。用削塞定。再繫收。下繩俾

絹平妥。先熬廣膠。搗明礬末。冬月膠一兩。用礬三錢。夏月膠七。礬三。將膠預以滾水浸之。入淨鍋熬開。將礬末入瓷碗中。用冷水浸化。俟膠漸冷。加入礬水攪勻。再加滾水。將幪絹豎于壁間。用排筆由上而下。刷于絹上。曬乾。再上須三次。方妙。後二次膠水更宜輕淡。可用滾水加之。則不致膠冷凝滯。若冬月膠水宜微火溫之。至于膠水厚薄。須審其彈之。有聲則可矣。

礬色

絹畫上。如用青綠硃砂。厚重之色。恐裱時脫落顏色。

須于未落幃時上輕礬水一道其礬之輕重須嘗之  
略帶澁味可也礬時用筆輕過不可使其停滯反增  
痕跡耳若背後有襯青綠則亦宜礬之

右設色諸法係繪事秘傳茲不憚艱辛多方訪輯  
委曲詳盡爲後學津梁慎毋忽焉

西泠沈心友因伯氏識

康熙辛巳孟冬芥子園甥館鑄藏



