

芬子園更博二集

三模譜第

724.2
0.11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6m
5 0 1 2 3 4 5

始

724.2
0.11

梅菊譜序

筆墨之重不重於名冠一時而重於神留千古猶人之不貴於邀譽一朝而貴於範圍奕世也自有圖畫以來代有名家世多奇筆然不過擅一長精一技而已未有如繡水王先生三昆季抱筆墨之絕技有如此者詩文字畫皆為豐歲之珍饈年之粟笠翁山水譜實三先生成之刊行已久世之山人墨士獲之如暗室一燈已大有裨於後進矣乃於莫愁湖邊吟眺之暇復集翎毛草蟲蒼卉譜若干卷噫非抱筆墨之全技者能若是邪茲復覽梅菊一冊不覺擊節歎快因悟古名人咏梅菊之作何詩非畫而三先生譜梅菊之筆何畫非詩雖按古法實出新裁蒼古曲折活潑蕭疏不特冷韻晚香襲襲動人更一種意在筆先神遊境外之妙真前無古人而後無來者矣吾知此刻一出紙貴三都世之取法於斯者何患不名冠一時而神遊千古哉

康熙辛巳菊月雄州余椿題於秦淮書舍

和林

同

Q05

3

青在堂畫梅漫說

畫法源流

唐人以寫花卉名者多矣。尚未有專以寫梅稱者。于錫有雪梅野雞圖。乃用於錫毛上梁廣作四季花圖而梅又雜於海棠荷菊間。李約始稱善畫梅。其名亦不大著。至五代滕昌祐徐熙畫梅皆鉤勒着色。徐崇嗣獨出己意。不用描寫。以丹粉點染。為沒骨畫。陳常變其法。以飛白寫梗。用色點花。崔白專用水墨。李正臣不作桃李。浮艷毫端。寫梅深得水邊林下之致。故獨擅專長。釋仲仁以墨漬作梅。釋惠洪又用皂子膠寫於生絹扇上。照之微黑。梅影後人因之戲作墨梅。米元章。晁補之。湯叔雅。蕭鵠。傅張德琪。俱專工寫墨。獨楊補之不用墨漬。創以圓法。鐵梢丁。標清淡勝於傅翰。嗣之者徐禹功。趙子固。王元章。吳仲圭。湯仲正。釋仁濟。仁濟自謂用心四十年。作花圖始圓耳。外此則茅汝元。丁野堂。周密。沈雪坡。趙天澤。謝佑之。為宋元間之寫梅著名者。汝元世稱專家。佑之但傳色濃厚學趙昌而不臻其妙也。明代諸公尤多善此。未分厥派。各擅一長。不暇標舉。唐宋以來。畫梅之派有四。惟鉤勒着色者最先。其法創於于錫。至滕昌祐而推廣之。徐熙始極其妙也。用色點染者為沒骨。畫創於徐崇嗣。繼之者徐禹功。趙天澤。謝佑之。為宋元間之寫梅著名者。汝元世稱專家。佑之但傳色濃極一時之盛。國白花頭不用著色。創於楊補之。吳仲圭。王元章。推其法真橫絕一世。考畫梅之法。其源流亦不外乎是矣。

楊補之畫梅法總論

木清而花瘦。梢嫩而花肥。交枝而花繁。繁榮潔淨。分梢而萼疏蕊疎。立幹須曲如龍勁如鐵。發梢須長如箭。短如戟。上有餘則結頂地。若窄而無盡。若作臨崖倚木。枝怪花疎。要含苞半開。若作梳風洗雨。枝開花茂。要離披爛漫。若作披烟帶靄。枝嫩花繁。要含笑盈枝。若作曉風帶雪。低回偃折。要幹老花稀。若作停霜映日。森空峻直。要花細香舒。學者須先審此。梅有數家之格。或疎而嬌或繁而勁或老而媚或清而健。豈可言盡哉。

湯叔雅畫梅法

梅有幹有條。有根有節。有刺有蘚。或植園亭。或生山巖。或傍水邊。或在蘿蔭生處。既殊枝體。又花有五出。四出六出之不同。大抵以五出為正。其四出六出者。名為棘梅。是稟造化過與不及之偏氣耳。其為根也。有老嫩。有曲直。有疎密。有停匀。有古怪。其為精也。有如斗柄者。有如鐵鞭者。有如龍角者。有如鹿角者。有如弓梢者。有如鈞竿者。其為形也。有大有小。有背有腹。有偏有正。有彎有直。其為花也。有椒子。有蠍眼。有含笑。有開有謝。有落英。其變無窮。欲以管筆。十墨。寫其精神。然在合乎道理。以為師承。演筆法於當時。凝神氣於胸臆。思花之形勢。想體之奇崛。筆墨顛狂。根柄旋播。發枝精如羽飛。畫梅體格法

畫花如品字。交枝如又字。文木如徑字。結梢如文字。花分多少。則花不繁。枝有細嫩。而枝不怪。枝多而花少。言其氣之全也。枝老而花大。言其氣之壯也。枝嫩而花細。言其氣之微也。有高下尊卑之別。有大小貴賤之辨。有疏密輕重之象。有閒閑動靜之用。枝不得並發。花不得並生。眼不得並點。木不得並接。枝有文象。陰陽既分。盛衰相替。包含衆象。皆有所自。故有八結九變。以及十種。而取象莫非自然而然也。

華光長老畫梅指迷

凡作花事。必須丁點端楷。丁欲長而點欲短。皴欲勁而萼欲尖。丁正則花正。丁偏則花偏。枝不可對發。花不可並生。多而不繁。少而不枯。枝枯則缺其意。皴枝曲則欲其意舒。花須相合。枝須相依。心欲緩而手欲速。墨須淡而筆欲乾。花須圓而不纏。春枝欲瘦而不類柳似竹之清如松之實。斯成梅矣。

武剛柔相合。花有大小。君臣相對。條有父子長短不同。慈有夫妻陰陽相應。其致不一。當以類推之。

畫梅取象說

梅之有象。由制氣也。花屬陽而象天。木屬陰而象地。而其故各有五。所以別奇偶而成變化。蒂者花之所自出。象以太極。故有一下房者。華之所自成。象以三才。故有三點。萼者花之所自起。象以五行。故有五葉。鬚者花之所自成。象以七政。故有七莖。謝者花之所自完。復以極數。故有九變。此花之所自出。皆陽而成數。皆奇也。根者梅之所自始。象以二儀。故有二體。木者梅之所自。故象以六爻。故有六成。梢者梅之所自備。象以八卦。故有八結。樹者梅之所自全。象以足數。故有十種。此木之所自出。皆陰而成數。皆偶也。不惟如此。花正開者。其形規有玉圓之象。花背開者。其形矩有至方之象。枝之向下。其形俯有覆器之象。枝之向上。其形仰有載物之象。於髮亦然。正開者。有老陽之象。其鬚七。謝者。有老陰之象。其鬚六。半開者。有少陽之象。其鬚四。陪者。有天地未分之象。體鬚未形。其理已著。故有一丁二點。而不加三點者。天地未分。而人極未立也。花萼者。天地始定之象。陰陽既分。盛衰相替。包含衆象。皆有所自。故有八結九變。以及十種。而取象莫非自然而然也。

一丁

其法須是丁香之狀。貼枝而生。一左一右。不可相並。一左一右。須要端楷有力。無令其偏。丁偏即花偏矣。

二體

謂梅根也。其法根不獨生。須分為二。一大一小。以別陰陽。一左一右。以分向背。陰不可加陽。小不可加大。然後為得體。

三點

其法貴如丁字。上闊下狹。兩邊者連丁之狀。向兩角中間者。據中而起。常萼不可不相接。亦不可斷續也。

四向

其法有自上而下者。有自下而上者。有自右而左者。有自左而右者。須布左右上下取焉。

五出

其法須是不尖不圓。隨筆而偏。分析如花瓣七分。則全審。如半開。則見其半。正開者。則見其全。不可無分別也。

六枝

其法有偃枝仰枝。覆枝從枝。分枝折枝。凡作枝之際。須是遠近上下相間。而發庶有生意也。

七鬚

其法須是勁。其中勁長而無英。側六莖短而不齊。長者乃結子之鬚。故不加英。酸之味酸。短者乃從者之鬚。故加英。點喙之味苦。九變

八結

其法有長梢短梢。嫩梢疊梢。交梢孤梢。分梢怪梢。須是取勢而成。隨枝而結。若任意而成。無體格也。

九變

其法一丁而落蓄。陸蓄而萼萼而漸開。漸開而半折。半折而正枝。正枝而爛漫。爛漫而半謝。半謝而荐酸。

十種

其法有枯梅新梅繁梅山梅疎梅野梅官梅江梅園梅盆梅。其木不同不可無別也。

畫梅全訣

畫梅有訣。立意為先。起筆捷疾。如狂如獅。手如飛電。切莫停延。枝柯旋衍。或直或彎。蘸墨濃淡。不許再填。根無重折。花梢忌繁。新枝似柳。舊枝類鶴。弓梢鹿角。要直如絳。仰成弓體。覆號鈞第。氣條無蕪。根直指天。枯宜突眼。助條莫穿。枝不十字。花不全兼。左枝易布。右去為難。全藉小指。迷陣引迷。枝留空眼。花看其閒。添增其半。花神自完。枝嫩花獨。枝老花僵。不嫩不老。花意纏綿。老嫩依法。分新舊年。鶴膝屈揚。龍鱗老斑。枝宜抱體。梢欲渾金。萼有三點。當與蒂聯。正萼五點。背萼圓圓。枯無重眼。屈莫太圓。花分八面。有正有偏。仰覆開謝。含笑將殘。傾側諸瓣。風梅素掃。開處莫圓。珠處莫閒。花中特異。幽馥玉瓶。二花憐獨。高頂上安。梢靚如刺。梨梢似馬。花中錢眼。畫花發端。花替排七。健如虎跡。中長邊短。碎點綈粘。椒珠蠟眼。映趁花妍。筆分輕重。墨用多般。苔葉深黑。蘚喜濃烟。嫩枝稍淡。宿枝輕刪。枯樹古體。半墨半乾。刺填缺庭。鱗向節擁。苞有多名。花品亦繁。身莫失女。彎曲折旋。遵此模範。應作奇觀。造無盡意。只在精嚴。斯為標格。不可輕傳。

畫梅枝幹訣
先把梅根分女字。大枝小枝節虛招。花頭各株填虛處。淡墨行根焦墨梢。幹少花頭生幹出。缺花枝上再添揚。氣條直上冲天長。切莫添花意自饒。

畫梅四貴訣

貴稀不貴繁。貴瘦不貴肥。貴老不貴嫩。貴含不貴開。

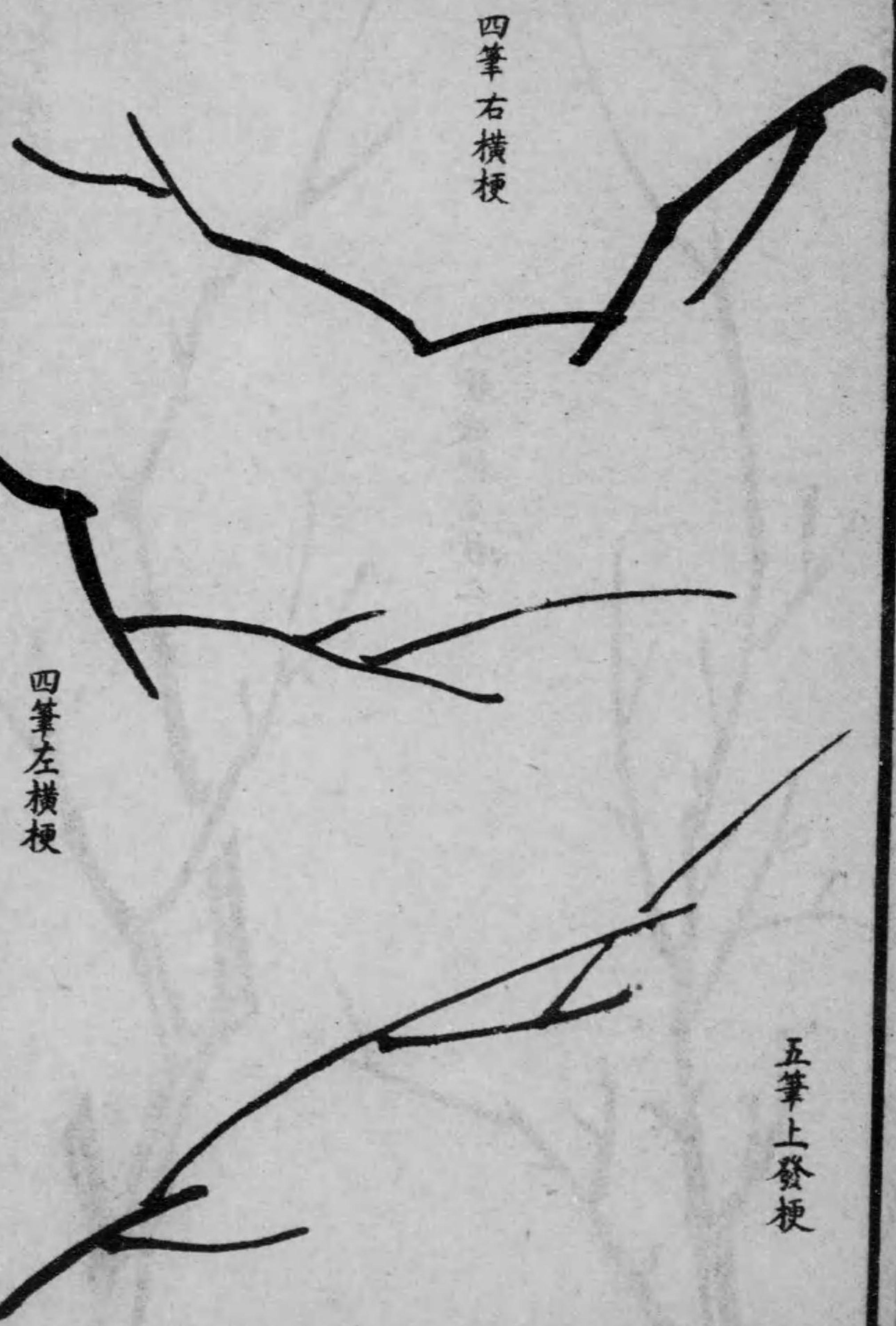
畫梅宜忌訣

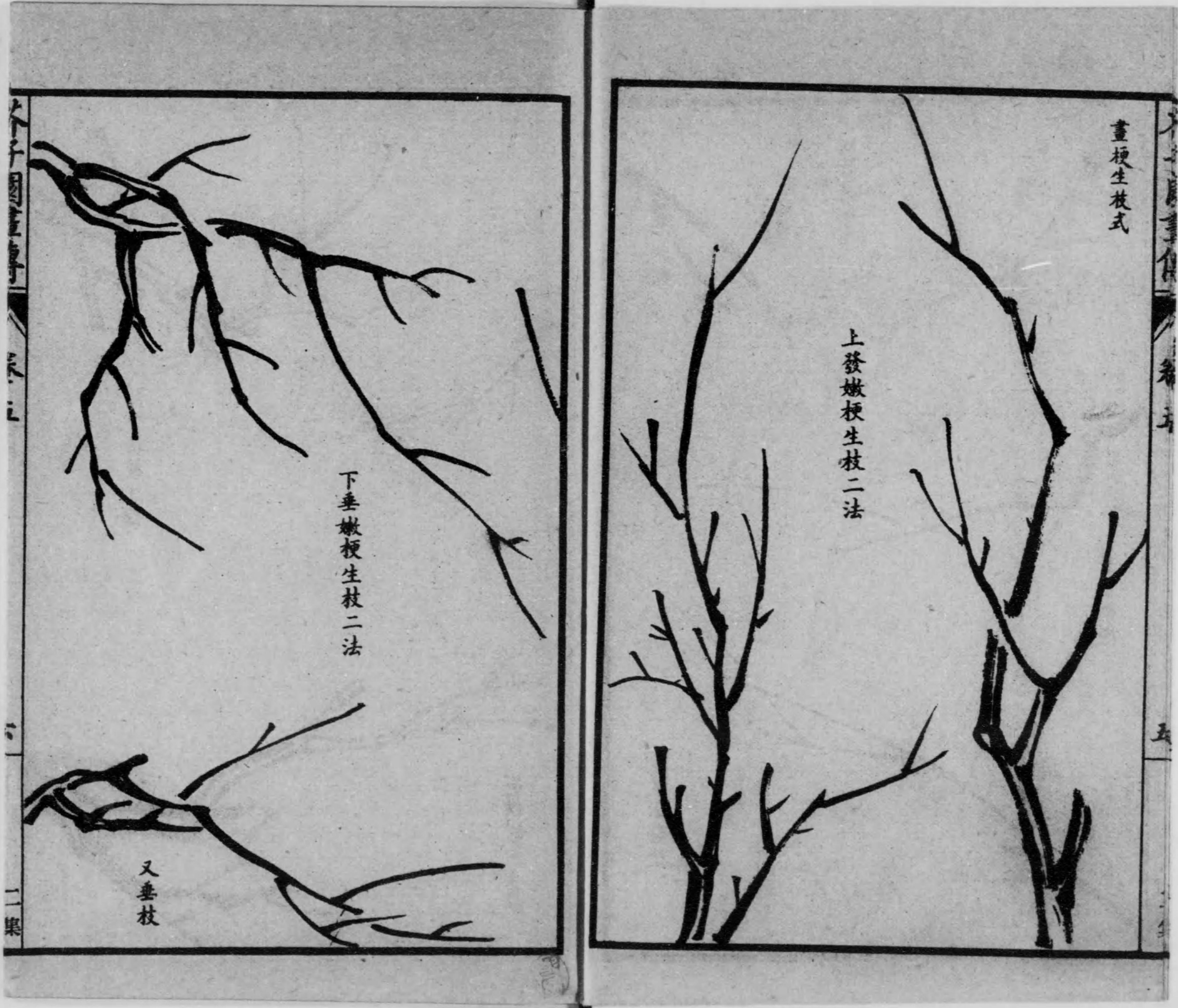
寫梅五要。發芽在先。一要體古。屈曲多年。二要幹怪。纏細盤旋。三要枝清。最戒連綿。四要梢健。責其道堅。五要花奇。必須嫋嫋。梅有所忌。起筆不顧。先筆定論。看花不粘。枯枝無眼。交枝無潛。樹嫩多刺。枝空花摺。枝無鹿角。身無體端。蟠曲無情。花枝冗繁。嫩枝生蘇。梢條一般。老不見古。嫩不見鮮。外不分明。內不顧然。筆停竹節。助條上穿。氣條生孽。蠟眼重聯。枯重眼輕。體無女安。枝梢散亂。不抱體學。風不落英。聚花如拳。花不具名。稀亂勾填。其病犯之皆不足觀。

畫梅三十六病訣

枝成指撻。落筆再填。停筆作節。起筆不顧。枝無生意。枝無後先。枝老無刺。枝嫩刺速。落花多片。畫月取圓。樹老花繁。曲枝重疊。花無向背。枝無南北。雪花全室。參差積雪。寫景無景。有烟有月。老幹墨源。新枝墨輕。過枝無花。枯枝無蘇。桃處捲強。圓花太圓。陰陽不分。賓主無情。花大如桃花。小如李葉。條寫花當折起蕊。樹輕枝重。花併犯忌。陽花犯少。陰花過取。雙花並生。一本並舉。

梅譜

折枝生根

右橫嫩梗生枝

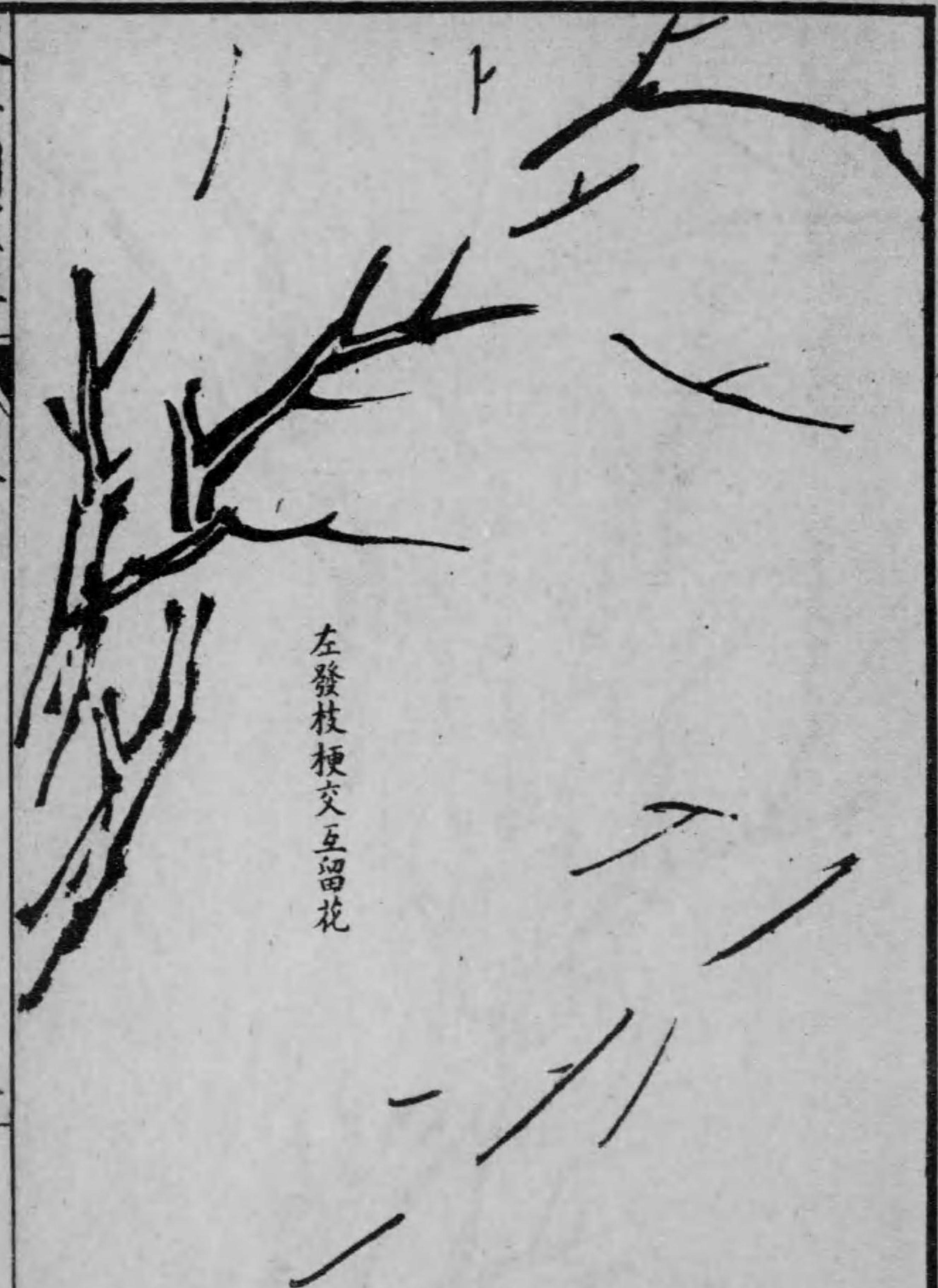

左橫嫩梗生枝

枝梗留花式

右發枝梗交互留花

左發枝梗交互留花

老幹生枝留花式

枯幹發條

老幹發條

畫根式

古梅老根

落瓣

開殘

含蕊偃仰反正

將放偃仰反正

正面全放偃仰平側

初放偃仰平側

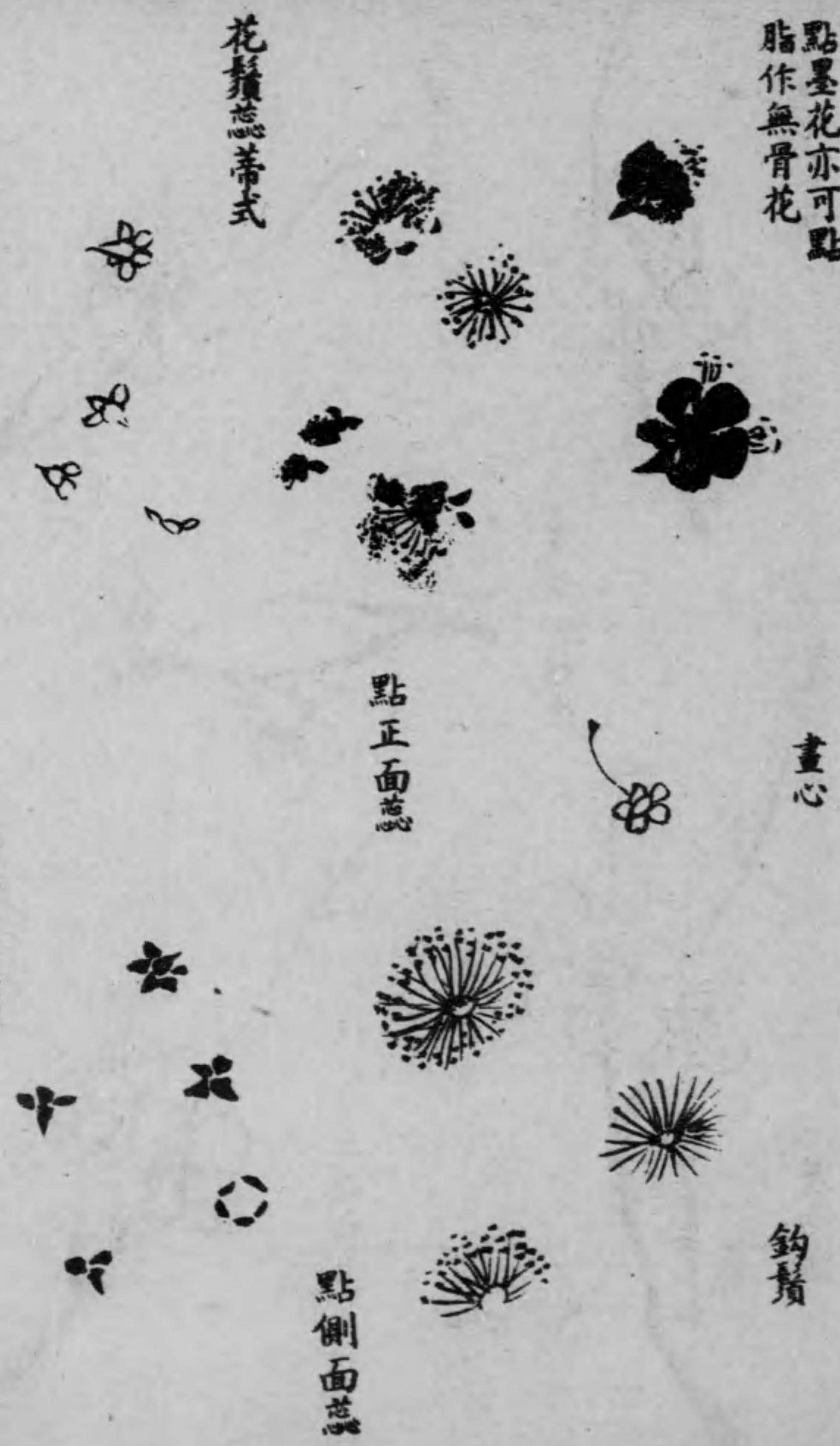
畫花式

背面全放偃仰平側

鈎蒂反正側

點蒂反正側

初放偃仰反正

攢萼花可着粉染脂
用故蒂雙鈎不點墨

千葉花式

全放偃仰反正

画花生枝式

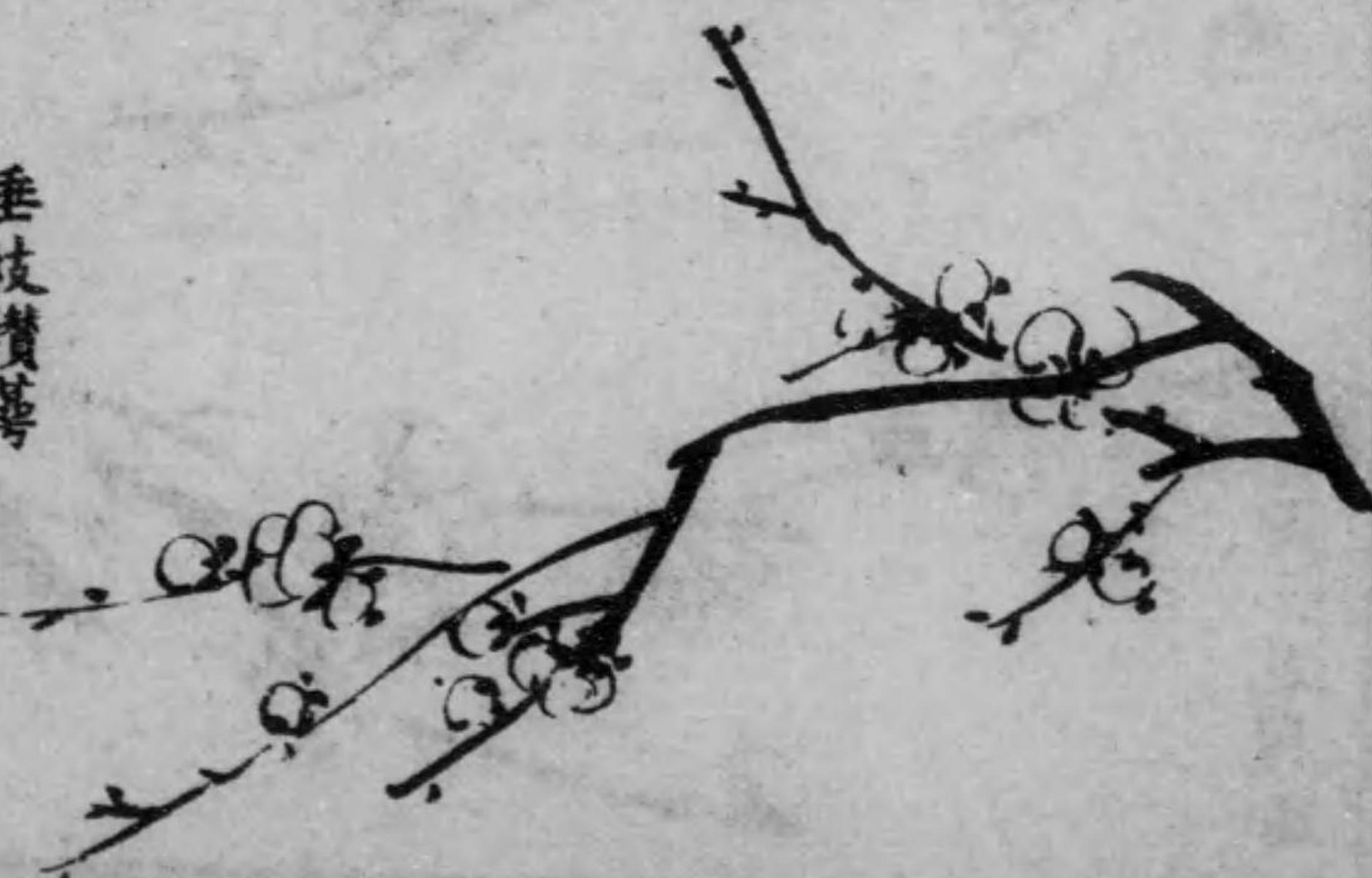
花萼生枝點芽式

正梢攢萼

仰枝攢萼

垂枝攢萼

全幹生枝添花式

生枝交互順逆穿插取勢
添花偃仰反正映帶有情

頸崖樹倒乘

兔棲集於西湖之西園。石鐘山頻饒梅
翁。每冬至春在四方。觀者雲集。惠昆季。高
人。連相送。多自朝至暮。夕。是
語。廟。老人。則。之。限。也。芳。生。自。文。人。李。端。
而。往。因。不。景。而。未。小。園。為。枝。不。王。鏡。矣。
西。開。院。以。友。顯。於。竹。嘉。橘。

天然標格小
萼堆紅芳
姿凝白

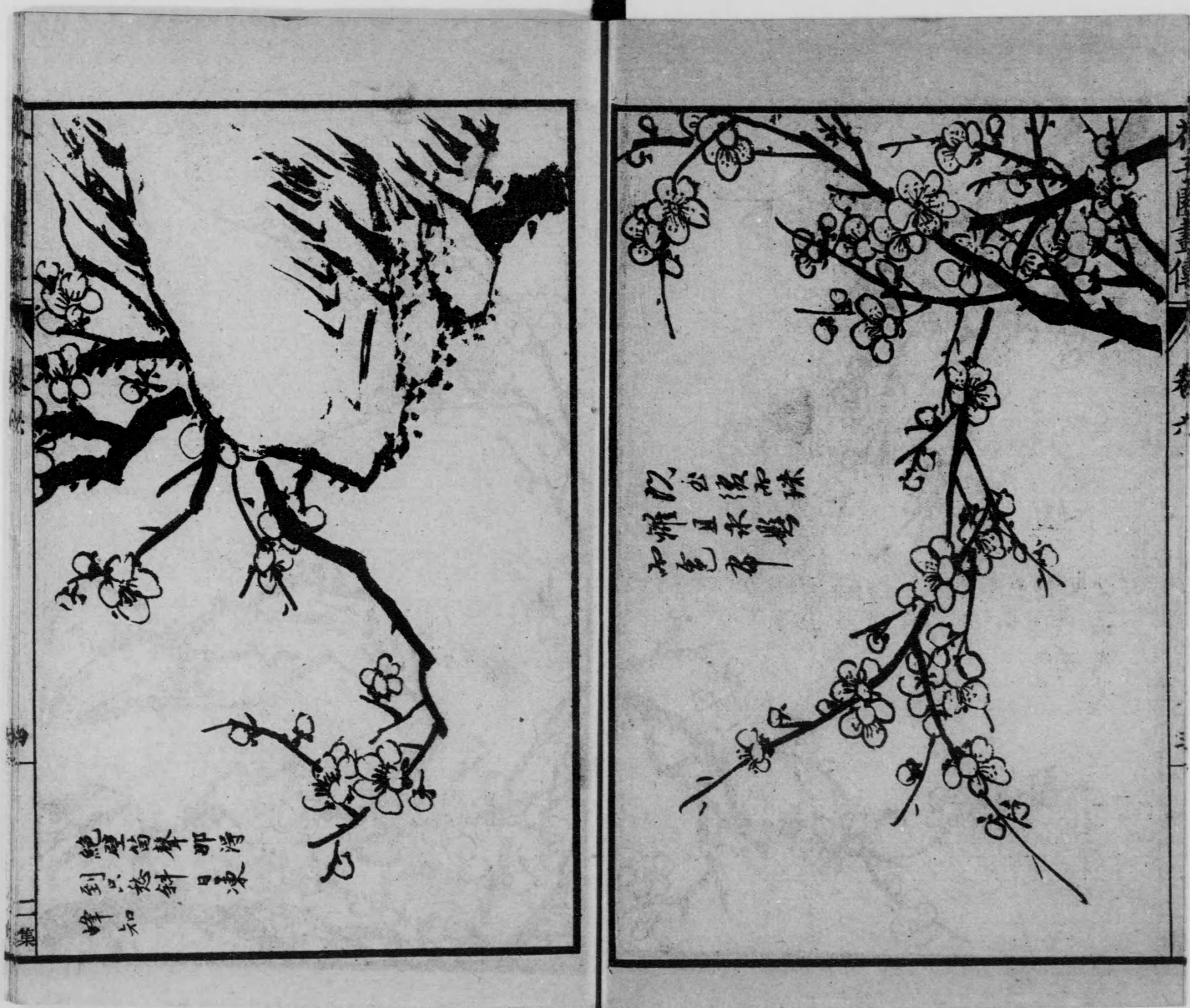

山林老伴
生枝多子
忽盡一枝九
許長

峰知
到只愁斜日凍
絕壁當攀那得

六
卷六
金匱圖書
如解脫水將
如色布珠

素覺雪凝
清香風滿枝

朔風飄白
香氣滿東南
曉日

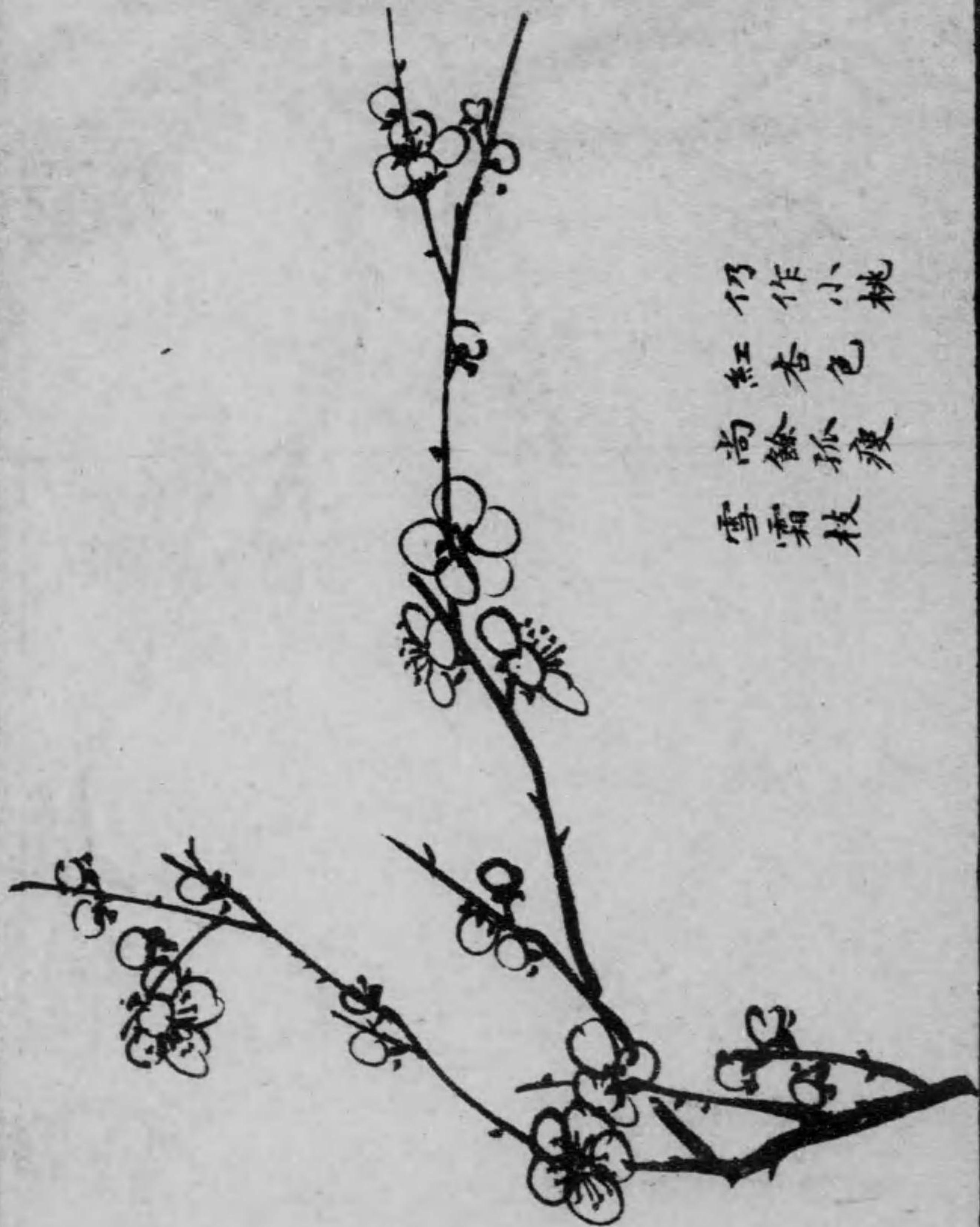
且向白衣歌上相

折枝一枝

紅杏作小桃
尚餘孤瘦
雪霜枝

寒風梅花向不勝

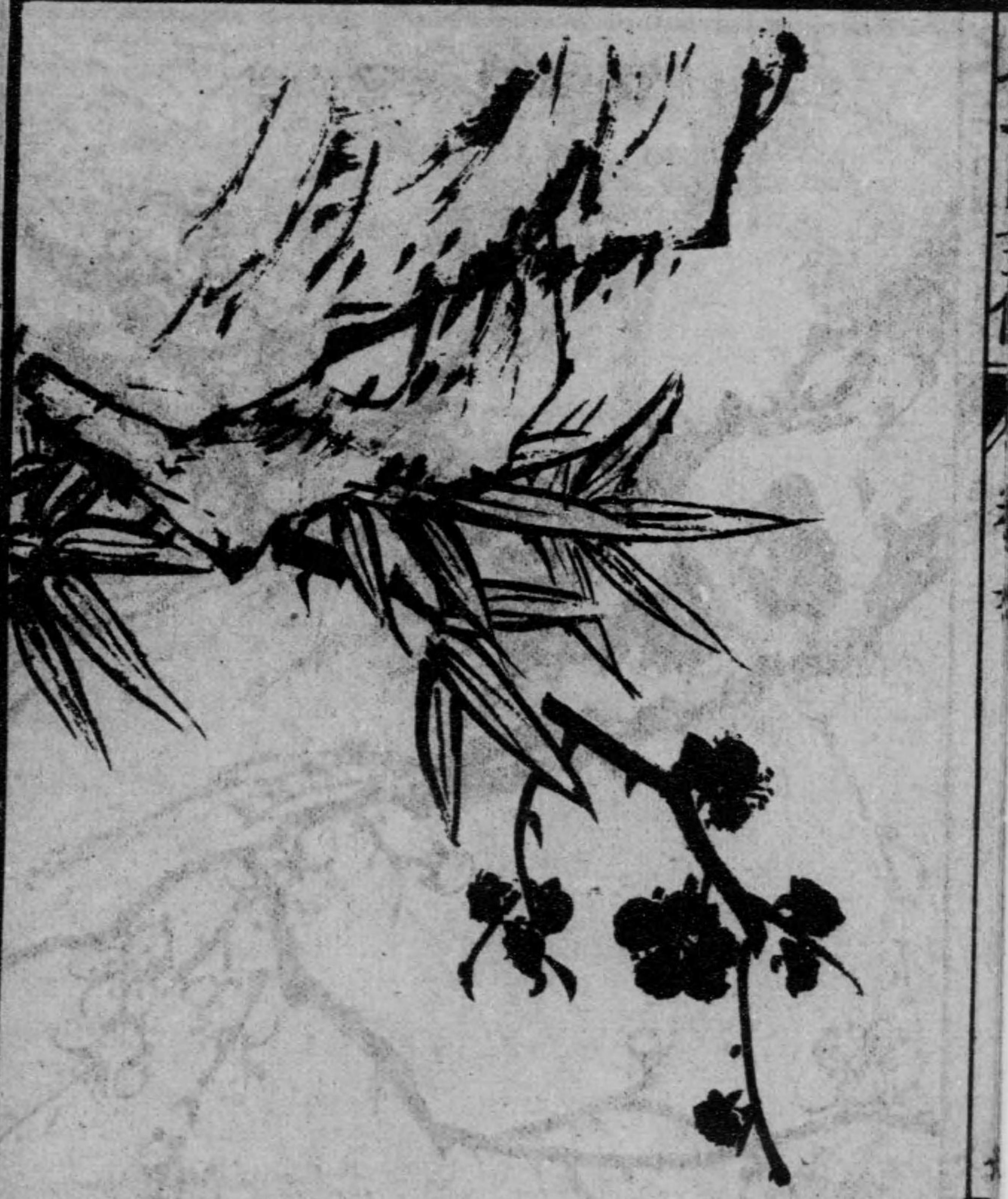
老梅偏占陽和向日
凌風敎枝光表

千片賞花
賞露

軒前
靜觀

珠影橫斜
水清淺
暗香浮動
月黄昏

月浸枝
再繁香

黃昏片月浦地
碎陰清絕枝北枝
南枝有枝無葉
夜背燈難折

玉骨冰姿韻
太孤天教飛
雪伴清癯

昔和靖好梅淵明好菊夫梅每出勝菊
候晚香好者衆矣云胡獨以二人傳後人
重也芥子園甥館主人有墨傳之前
予既為畫梅後為畫菊能較叢高
臨之清韋取意高雅而媚俗竊頌頌
慨應菊偏東灌後貴亨研陸裕豫謂
名在尺幅以自娛且以世後和靖淵明兄
之能不棄然而笑也鄙 東海王質

史正志菊譜云牡丹芍藥俱有譜記獨菊未有爲之譜者且時
范石湖劉後詔後而譜序之矣但屬谷譜非画譜也画無譜故
善此者無專家李君實試爲梅竹蘭譜而不及菊後有及土者
亦稽古人圖繪得其形神以復摹倣按石湖菊譜言具葉種類仁色
已用仁圖相傳雖華譜同于畫譜則此編雖畫譜亦可補草譜
之未及云 華已重陽前三日繡水王晉識

菊之設色多端賦形不一非鉤勒渲染交集不能寫肖也考宣和畫譜宋之黃筌趙昌徐熙邱慶餘黃居寢諸名手皆有寒菊圖達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昌畫李昭柯丹邱王若木虞雪蓮朱樓仙俱善寫墨竹尤覽做霜凌秋之貌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相曉幽芳雖以其圓滑即則楚辭衡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眾卉之先不亦宜乎

畫蘭全法
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仰而不亂枝須穿插而不薄根須交加而不比

此其大略也。若進而求之，即一枝一葉一花一蕊，亦須各得其妙。蘿雖草木有傲霜之姿，而與松並稱，則枝宜孤勁，異於春花之和柔。葉宜肥潤，異於疎卉之枯槁。花與蕊宜含放相秉，枝頭偃仰之理，以全放枝重宜僵，花蕊枝輕宜仰。仰僵古不可過直，者不可過垂。此言全體之法，至其花萼枝葉根株，另具畫法於後。

畫花法

花頭不同，以瓣有六瓣、長短稀密窄巨細之異，更有兩人三瓣、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，真心或堆金粟，或簇蜂窠。若細瓣超瓣，四面高圓，攢起如球者，則無心。雖花瓣各殊，衆瓣皆由蒂出，補者須排列根下與蒂相連，多者須繩根，皆由蒂發，其形自圓整可觀也。真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，瓣筋初宜粉鈎，在學者自覽意會得之矣。

畫葉法

畫花須知畫葉。花萼或半放初放，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，將散則萼尚未香，瓣先露色，未放則瑩珠圓碧，眾星環枝，當各得其致，為妙。畫葉須知生蒂，花頭雖別，其蒂皆同，得翠葉多層，與東卉之渾圓未放，雖僅各色之花宜以淡墨畫根，若將放方可少露本色也。大菊之蓮姿發鬱，在於花，而花之蓄氣含香，又在乎葉當之生枝吐瓣，更在乎蒂。此理不可不知，故畫花法更加以畫葉法。

菊葉亦有夫圓長短闊窄肥瘦之不同。然五歧而四缺，最難繪。萬恐葉葉相同，似乎印板，須用反正接折法。葉面為正，背為反，正而下見，反而上見。見反葉為折，反而下見，正葉為接。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，先於未畫花葉時，朽定俟花葉完後，始為畫出。根枝已具，更添花葉，方是花葉四面，根枝中藏也。若不先為朽定，則生葉生枝，全無定向。若不畫成添補，則偏花偏葉俱在前邊，本枝宜動，傍枝宜僵，根下宜老，更要柔不似筋，勁不類刺，僵而不僵，有迎風向日之姿，仰而不直，有帶露避霜之勢。花萼枝葉根株交合，則得全菊之致矣。纏枝小技，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。

畫花訣

春花柔軟，何敢比方，圓成盤上，如對晚香。

畫枝訣

既衰化木，下必添枝，枝須斷缺，補葉方宜，或僵或直，或高或低，直勿過仰，僵勿太垂，僵仰得勢，花葉才美。

畫葉訣

畫葉之法，必由枝生，五歧四缺，反正分明，葉承花下，花乃有情，補處補枝，審處環葉，花葉交合，方合乎根。

畫根訣

畫根之法，上應枝稱，勢須倉老，畫存孤高，直不似父，亂不似萬，根下添草，掩映清標，再加泉石，取致重籠。

畫菊諸忌訣

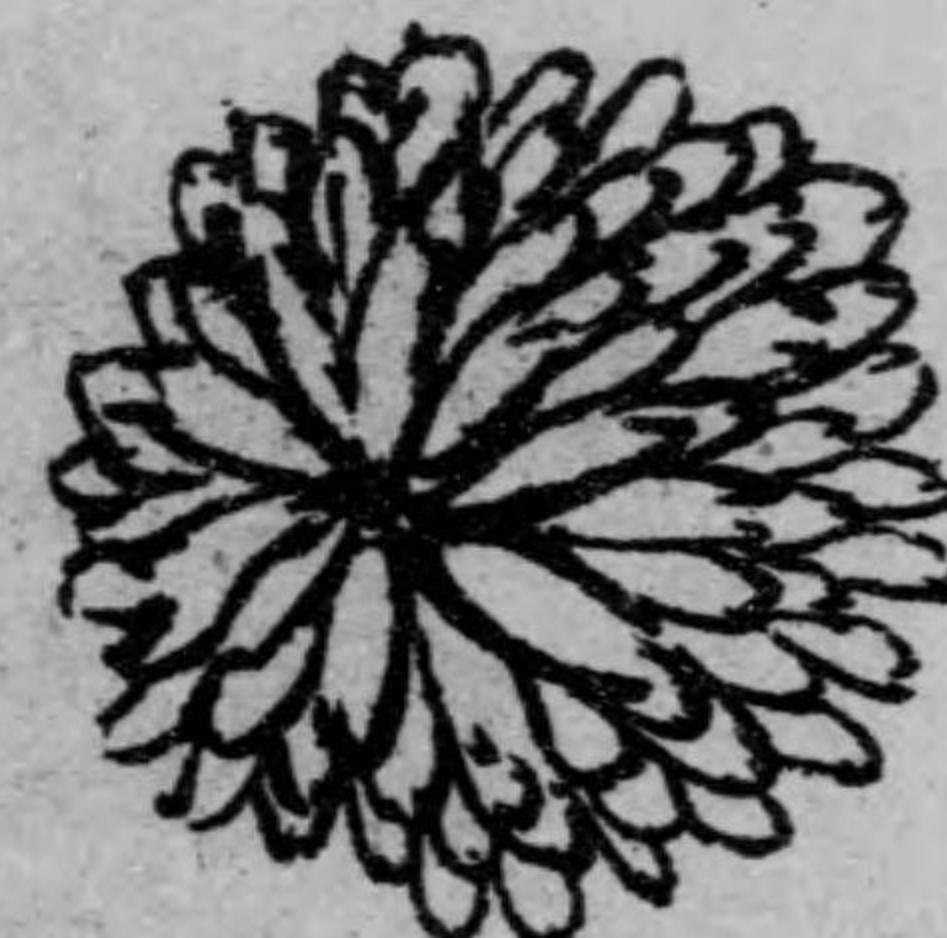
筆寫清高，最怕粗惡，葉少花多，枝強幹弱，花不應枝，瓣不由蒂，筆笨色枯，渾無生趣，知斯數者，尤為深忌。

芥子園

畫花頭式

側面

二花掩映

二花偃仰

背面

含蕊

平頂長瓣花

高頂攢瓣花

全放正面

初放正面

初放反側

含蕊

將放

全放側面

攢頂尖瓣花

全放下偃

初放

全放上仰

全放側面

將放

含蕊

初放正面

全放側面

全放正面

抱心尖瓣花

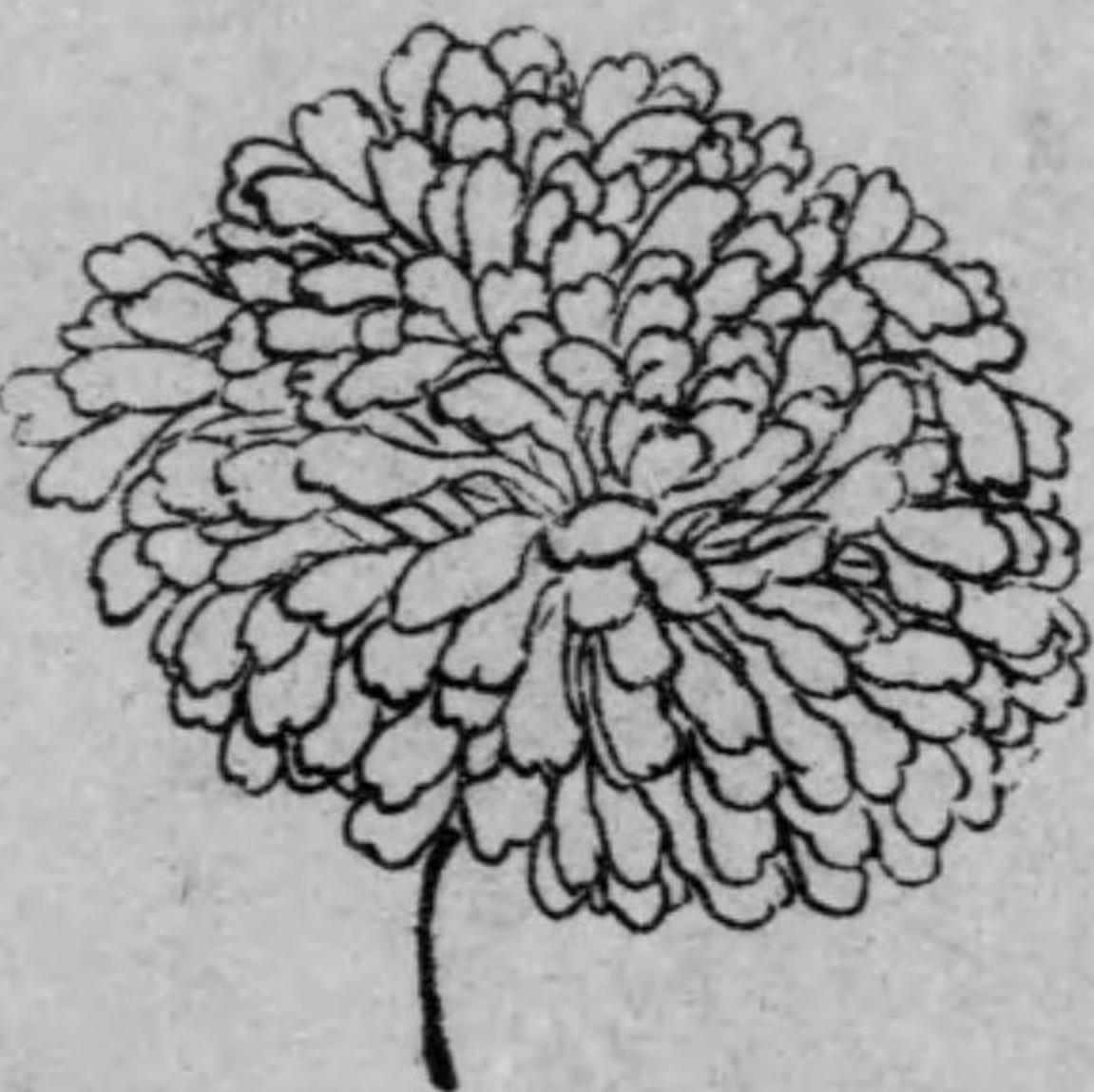
初放側面

將放

層頂亞瓣花

全放正面

初放側面

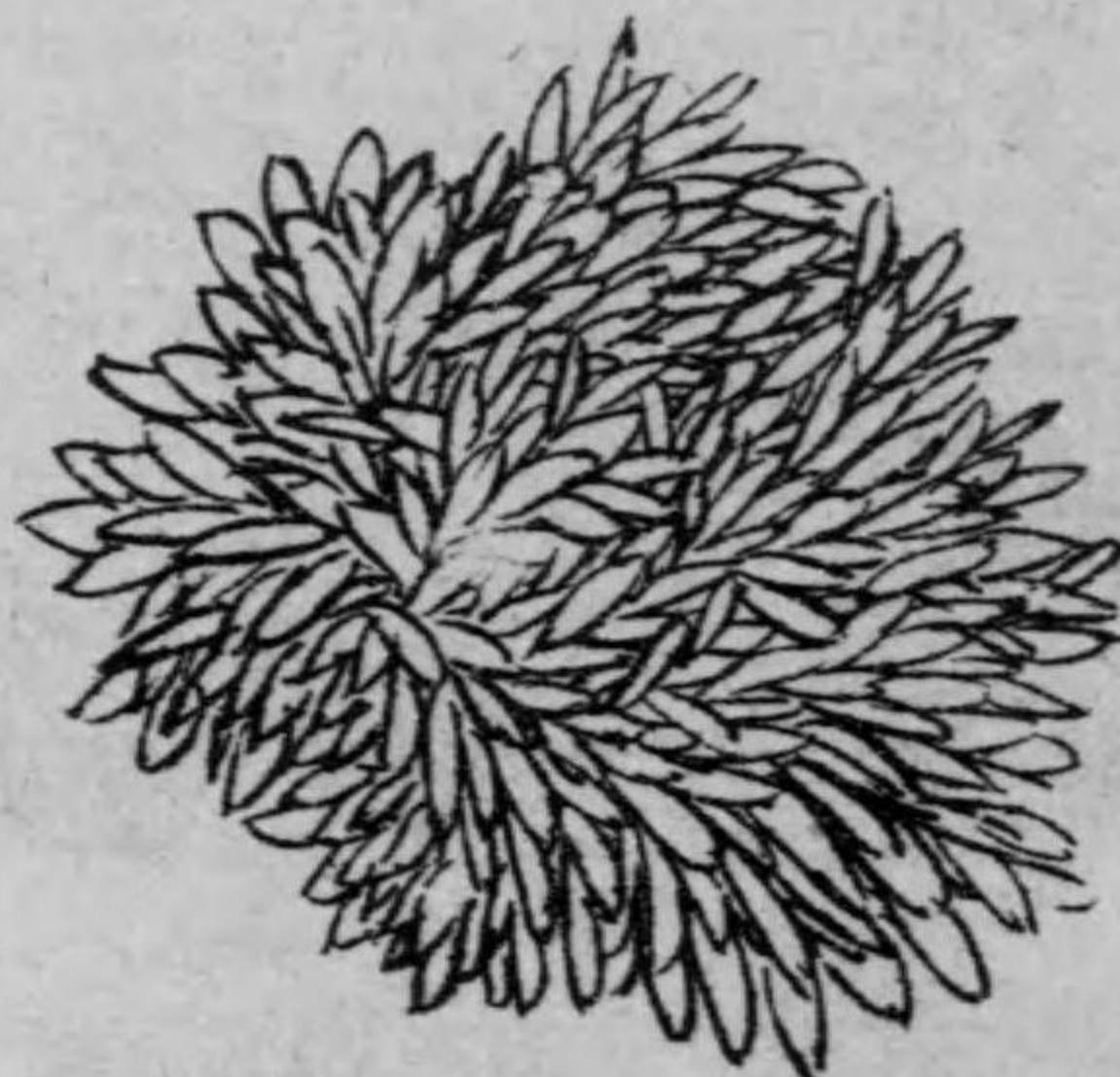

初放正面

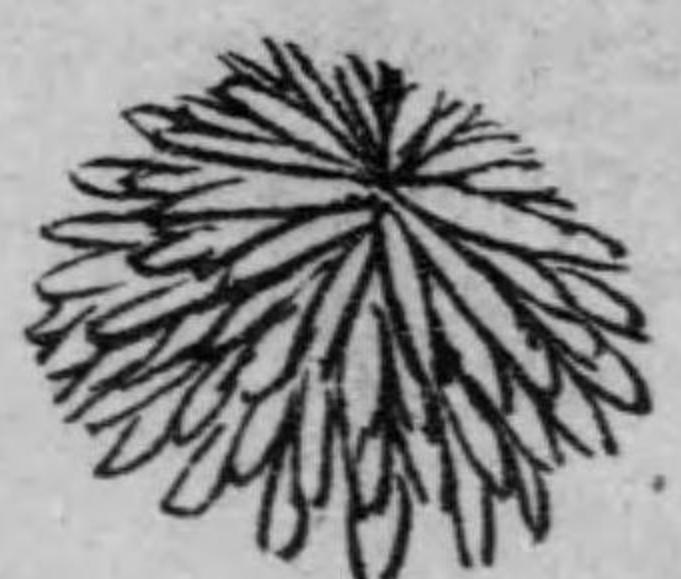

全放反正

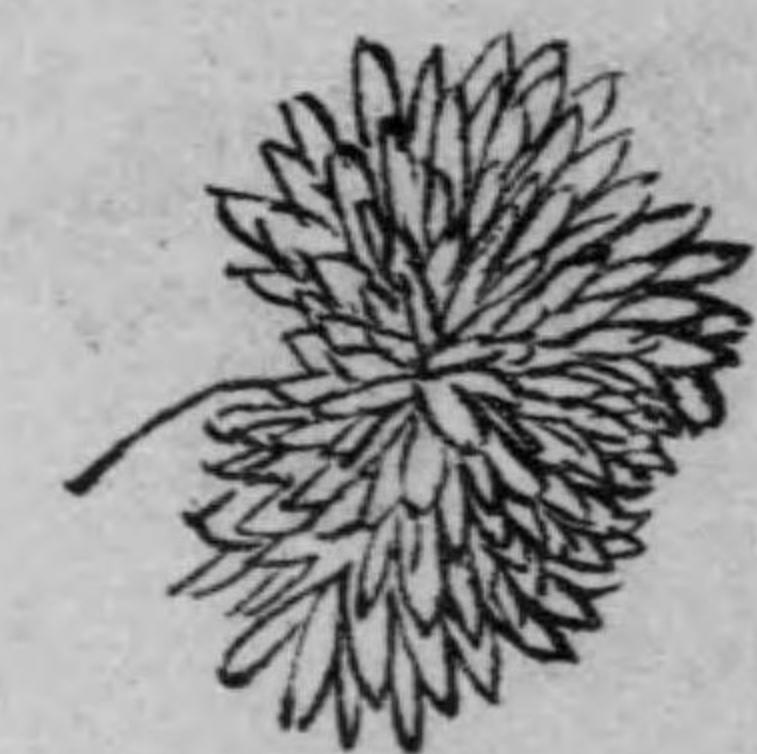
攢心細瓣花

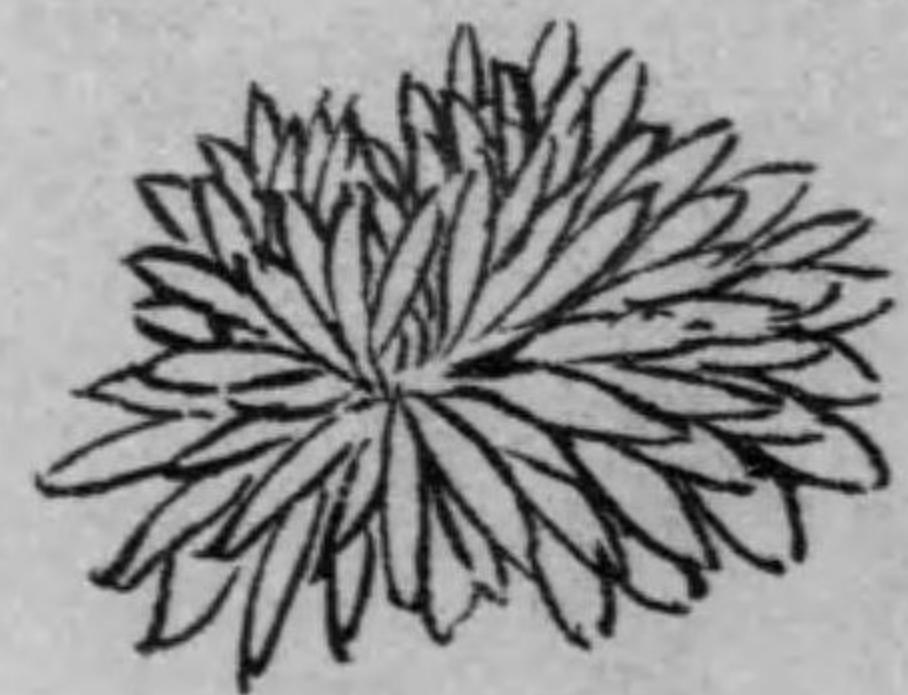
全放正面

平頂正面

初放側面

細蕊

平頂正側

芥子園畫傳

卷七

點墨葉式

正葉
上仰

正面
折葉

正面
仰葉

下垂
正葉

背面
仰葉

背面
捲葉

正面
捲葉

背面
折葉

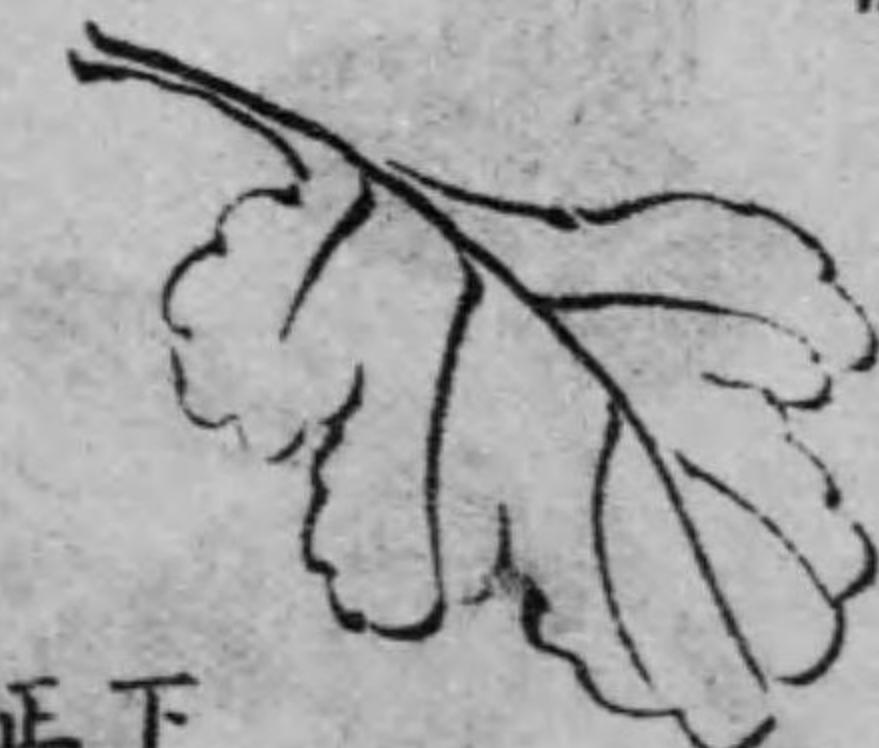

鈎勒葉式

上仰
正葉

平掩
正葉

正面
捲葉

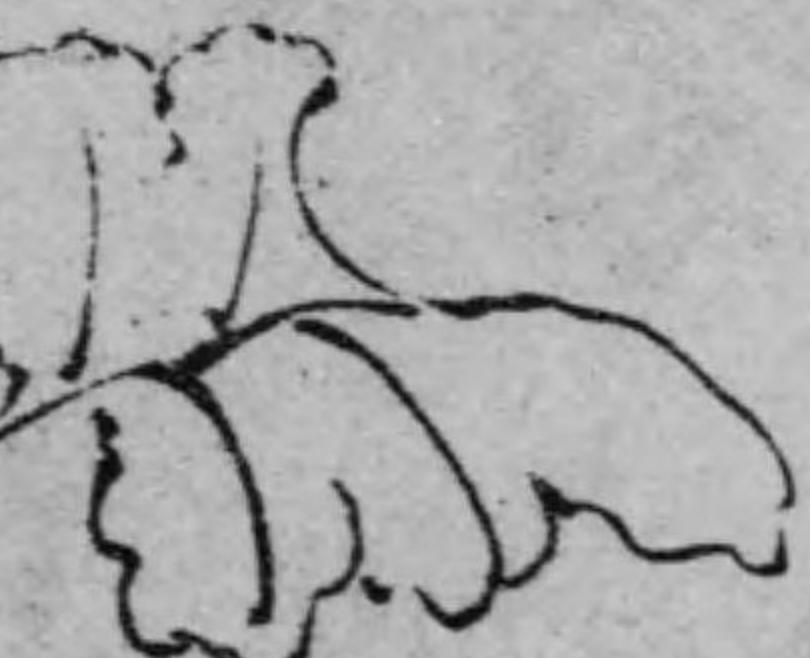

下垂
正葉

下垂
折葉

側葉
背面

上仰
折葉

捲葉
背面

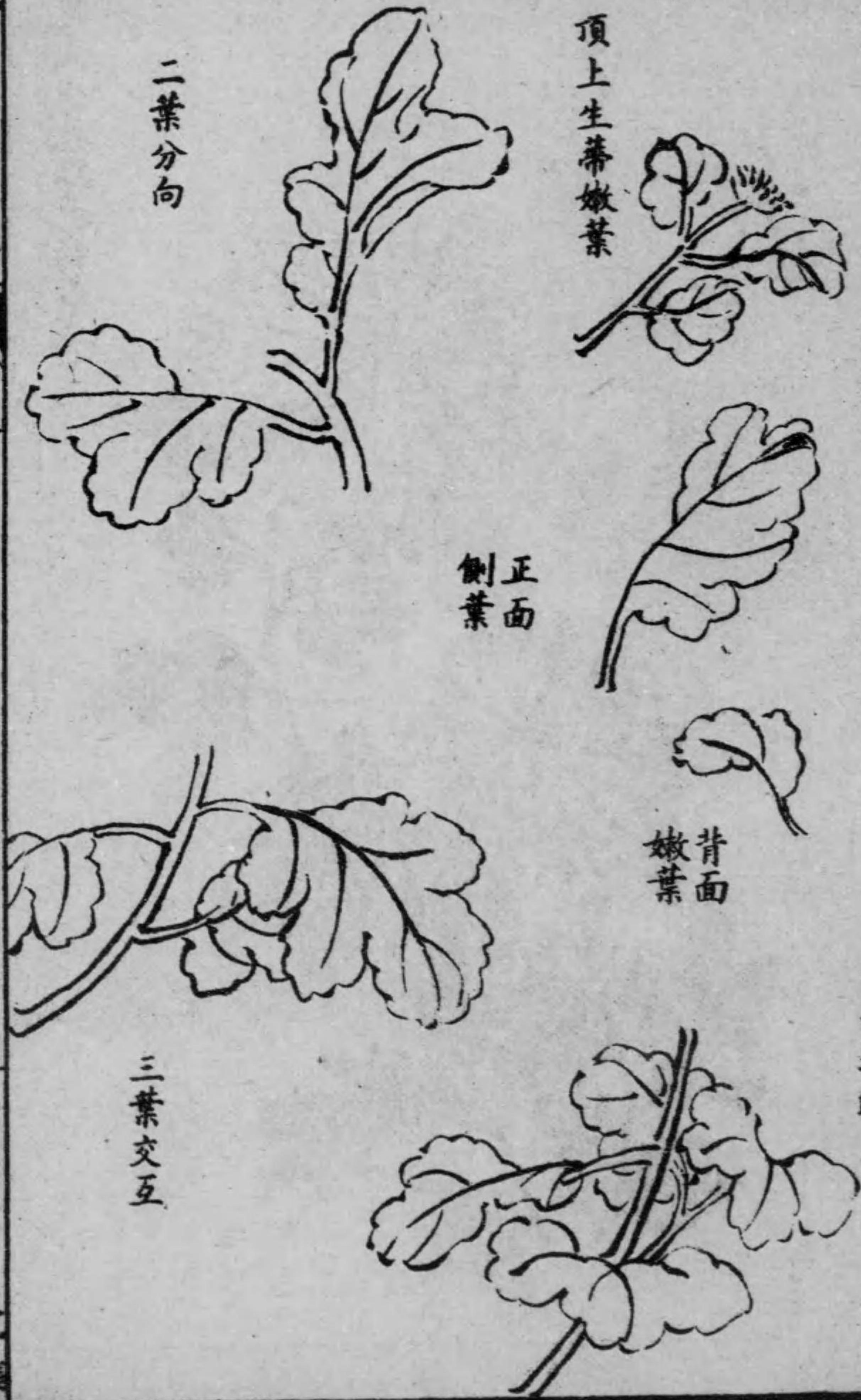
四葉掩映

側葉
正面

嫩葉
背面

二葉分向

三葉交互

芥子園畫傳
卷一
花頭生枝點葉鉤筋式

二枝全放

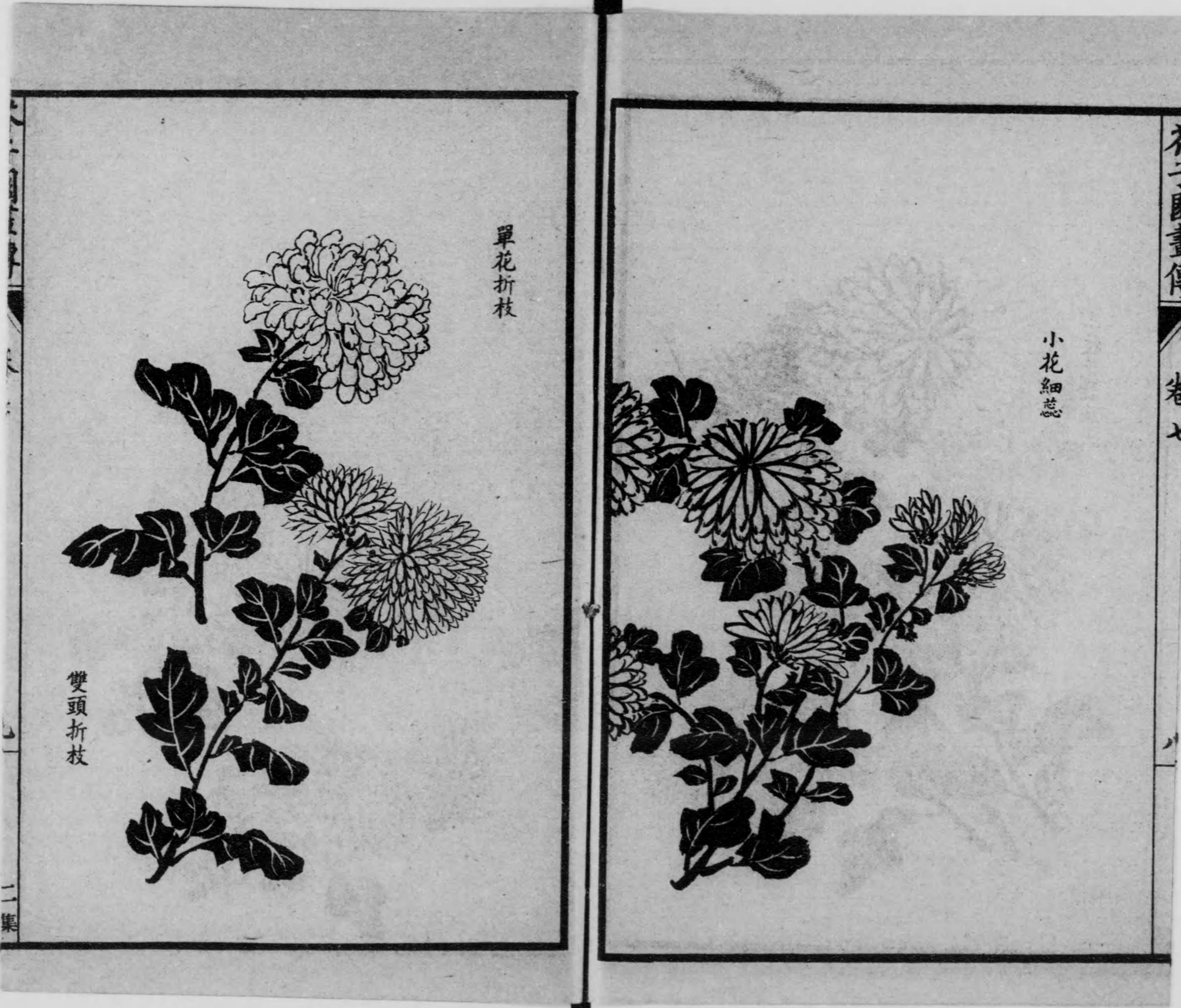
小花細蕊

單花折枝

雙頭折枝

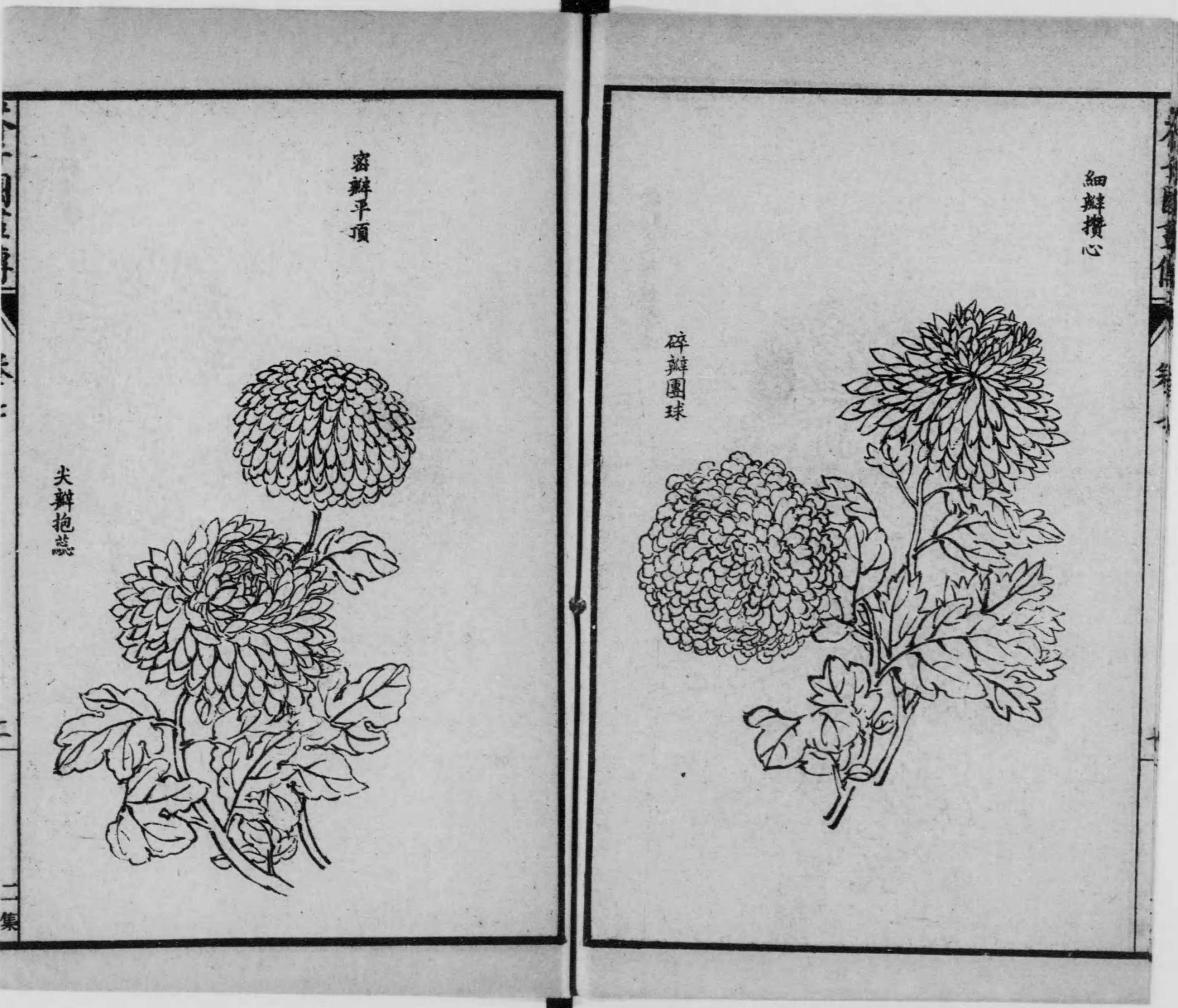
大朵單花

釣勒花頭枝葉式

花頭短枝

尖瓣花頭

長瓣花頭

24. 29

終

