

畫傳四集艸虫等并譜

上冊上

李笠翁先生論定

續川上內苑藏山

芥子園畫傳

皇朝文車樓翻刻

艸蟲苔卉譜序

前人畫苔卉未分艸與木卽譜衆苔亦惟編月令未嘗區別及此考之苔藥荷蕒名已見于鄭風牡丹後也而曰木芍藥荷華注爲笑蕖後世稱爲芙蓉轉以拒霜苔爲木芙蓉則二苔

之艸本居先而後之牡丹芙蓉始加
木字以別之芥子園譜画以艸荅先
乎木荅者魚有以之艸荅宜綴艸蟲
須得其飛翻鳴躍之狀非惟画也卽
詩人之比興亦留意焉試觀三百篇
所載艸木鳥獸各得其情如昆蟲之

細微斯螽莎雞阜螽艸蟲蠅蜻之類
曰動股曰振羽曰躍二曰嚶二並營
二嘒二各得其飛翻鳴躍之狀画綴
于荅艸中使其枝墜欲搖翅揚欲動
如香可采若股有聲豈可息乎哉茲
譜立意由小而大由簡而繁故于蘭

竹梅菊之後而譜衆苔衆苔先艸本
而後木本先艸蟲而後翎毛蓋欲學
者如學詩之琢字鍊句由近體以及
古風直可上求三百篇之遺意矣
辛巳九月望前三日鱗水王著
書于暇浙樓

青在堂花卉草蟲譜上册目

畫花卉淺說

畫法源流

花卉布置點綴得勢總論

畫葉法

畫花卉總訣

畫花卉四種法

畫花法

畫心法

畫草蟲淺說

畫法源流

畫蚊蝶訣

畫魚訣

畫草蟲法

畫螳螂訣

畫草蟲訣

畫百蟲訣

草本四辨五辨花頭起手式

五則

虞美

秋葵

秋海棠

水仙

金鳳

五瓣六瓣長蒂花頭式 五則

百合 玉簪

山丹 剪羅

萱花

缺亞多瓣大花頭式 四則

芍藥 芙蓉

蜀葵

鸞粟

尖圓大瓣蓮花式 四則

正面蓮 將放菡萏

側面蓮

菡萏

各種異形花頭式 八則

僧鞋菊 石竹花 西番菊

蝴蝶花 魚兒牡丹 翠娥眉

牽牛花 金錢花

草本各花尖葉起手式 四則

山丹 金鳳

百合

鷄冠

團葉式 三則

蜀葵

秋海棠

玉簪

歧葉式 三則

秋葵

芙蓉

僧鞋菊

長葉式 三則

萱草

蝴蝶花

水仙

亞葉式 三則

草本各花梗起手式

芎藥

鶯粟

圓葉式

四則

正面捲荷

將放荷葉

反面正捲荷葉
未放荷葉

將放荷葉

草本各花梗起手式

九則

二枝交加
下垂枝

三枝倒垂
上仰枝

三枝穿插
三枝穿插
紅蓼枝節

根下點綴苔草式

十三則

初生嫩草
霜後衰草
下垂細草
蒲公英

爬根
枯草根
承露苔草
攢三聚五苔

遮根茂草
上仰細草
野薺
尖點苔草

圓點苔草

點綴草蟲式一

蛺蝶六則

側面平飛
反面

折翅下飛
側面

正面
歇花

點綴草蟲式二

蜂 螞蟬六則

採花蜂
缺蜂
正面墜枝蟬

青蜂
飛蛾
反面抱枝蟬

細腰蜂
雙蛾

點綴草蟲式三

蜻 蠅 豆娘 螽斯 蚱蜢 蟋蟀 飛螳八則

正飛蜻蟬
冬螽斯
蟋蟀

側飛蜻蟬
下飛蚱蜢
飛螳

豆娘
草上蚱蜢

點綴草蟲式四

蝻 蝻 絡緯 蝻 牽牛七則

蝻 蝻

下行牽牛

叫蝻 蝻

絡緯 牽牛

青在堂畫花卉草蟲淺說

畫法源流 草本花卉

天地間衆卉爭芳。爲人所娛心悅目者。不一而足。大約衆卉中。水花以富麗勝。草花以嫵媚勝。富麗則譜爲王者。嫵媚則比之美人。故草花之嫵媚。尤足娛心悅目。茲特各爲一冊繪圖問世。以草卉先焉。然干草卉中。畹蘭籬菊。品類旣多。幽芳特甚。亦先各畫一冊矣。此外凡春色秋容。莫不悉備。卽靈苗幽草。水葉汀花。各經寫肖。以及昆蟲飛躍。更復圖形考諸繪事。代

有傳人。但唐宋以來善寫花之名手。未有草木區別。且既工花卉。自善翎毛。譜其源流。何能分晰。已詳見于後冊。木本翎毛中。此不過畧舉其大畧云爾。名手始稱于錫梁。廣郭乾暉。滕昌祐。盛于黃筌父子。至徐熙。趙昌。易元吉。吳元瑜出。其後各有師承。元之錢舜舉。王淵。陳仲仁。明之林良。呂紀。邊文進。皆名重一代。若取法當以徐熙黃筌爲正。而徐熙黃筌之體制不同。因附黃徐體異論于後。

黃徐體異論

黃筌徐熙之妙于繪事。學繼前人。法傳後世。如字中之有鍾王。文中之有韓柳也。然其竝傳今古。各有不同。郭思論其體異云。黃筌富貴。徐熙野逸。不惟各言其志。蓋亦耳目所習。得之於手而應於心者。何以明其然。黃筌與其子居寀。始竝事蜀。爲待詔。筌後累遷副使。後歸宋代。筌領真命爲官贊。居寀復以待詔錄之。皆給事禁中。故習寫禁籞所見奇花怪石居多。徐熙江南處士。志節高邁。放達不羈。多狀江湖所有。汀花野卉取勝。二人如春蘭秋菊。各擅重名。下筆成珍。

草花丹說
揮毫可範。爲法雖異。傳名則同。至若筌之後。有居寔。居寔。熙之孫。有崇嗣。崇矩。俱能繼其家法。竝冠古今。尤爲難能也。

也。而畫花卉四種法

畫花卉之法爲類有四。一則鈎勒着色法。其法工于徐熙。畫花者多以色暈而成。熙獨落墨寫其枝葉蕊萼。然後傳色。骨格風神竝勝者是也。一則不鈎外匡。只用顏色點染法。其法始于滕昌祐。隨意傳色。頗有生意。其爲蟬蝶。謂之點畫者是也。其後則有徐崇嗣。

不用描寫。止以丹粉點染而成。號沒骨畫。劉常染色。不以丹粉。襯傳調勻。顏色深淺一染而就。一則不用顏色。只以墨筆點染法。其法始于殷仲容。花卉極得其真。或用墨點。如兼五色者是也。後之鍾隱。獨以墨分向背。丘慶餘寫草蟲。獨以墨之深淺映發。亦極形似之妙矣。一則不用墨著。只以白描法。其法始于陳常。以飛白筆作花本。僧布白。趙孟堅始用雙鈎白描者是也。

花卉布置點綴得勢總說

畫花卉全以得勢為主。枝得勢，雖縈紆高下，氣脉仍是貫串。花得勢，雖參差向背不同，而各自條暢，不去常理。葉得勢，雖疎密交錯，而不繁亂。何則？以其理然也。而着色象其形，采渲染得其神氣，又在乎理勢之中。至于點綴蜂蝶草蟲，尋豔採香，綠枝墜葉，全在想其形勢之可安。或宜隱藏，或宜顯露，則在乎各得其宜。不似贅瘤，則全勢得矣。至于葉分濃淡，要與花相掩映，花分向背，要與枝相連絡，枝分偃仰，要與根相應接。若全圖章法，不用意構思，一味填塞，是老僧補

衲手段焉。能得其神妙哉！故所貴者取勢合而觀之，則一氣可成。深加細玩，又復神理湊合，乃為高手。然取勢之法，又甚活潑，未可拘執。必須上求古法，古法未盡，則求之花木真形。其真形更宜於臨風承露，帶雨迎曦時觀之，更姿態橫生，愈於嘗格矣。

畫枝法

凡畫花卉，不論工緻寫意，落筆時如布棋法，俱以得勢為先。有一種生動氣象，方不死板。而取勢必先得之。枝梗有木本草本之殊。木本宜蒼老，草本宜纖秀。

然于草木之纖秀中。其勢不過上插下垂橫倚三者。然三勢中又有分岐交插回折三法。分岐須有高低向背勢。則不致又字分頭交插須有前後粗細勢。則不致十字交加回折須有偃仰縱橫勢。則不致之字盤曲。又有入手宜忌三法。上插宜有情而忌直擢下垂宜生動而忌拖憊。橫折宜交搭而忌平措。畫枝之法若此。枝之于花亦如人四肢之于面目也。若面目雖佳而四體不備。豈得為全人乎。

畫花法

各種花頭不論大小宜分已開未開高低向背。即叢集亦不雷同。不可直仰無嬌柔之態。不可低垂無翻翻之姿。不可比偶無參差之致。不可聯接無猗揚之勢。須偃仰得宜。而顧盼生情。又須反正互見。而映帶得趣。不獨一叢中色宜深淺。即一朶一瓣。必須內重外輕。方為合法。同一花也。未放內瓣色深。已放外瓣色淡。同一本也。已殘者色褪。正放者色鮮。未放者色濃。凡一切色不可皆濃。必須間以淡色。間以淡色愈顯濃處光艷奪目。花之黃色更宜輕淺。白色用粉傅。

者以淡綠分染。不用粉。則以淡綠外染。則花之白色
逼出矣。着色花頭。在絹上。鈎匡有傳粉染粉鈎粉襯
粉諸法。若紙上。別有蘸色點粉法。及用色點染法。皆
須深淺得宜。自覺嬌艷。過于鈎勒。名爲無骨畫。更有
全用水墨色。具淺深。不施脂粉。頗饒風韻。前代文人
寄興。往往善此。則又全在用筆之神矣。

畫葉法

枝幹與花。已知取勢。而花枝之承接。全在乎葉。葉之
勢。豈可忽哉。然花與枝之勢。宜使之欲動。花枝欲動。

其勢在葉。嬌紅掩映。重綠交加。如婢擁夫人。夫人所
之。婢必先起。夫紙上之花。何能使之搖動。惟以葉助
其帶露迎風之勢。則花如飛燕。自飄飄欲飛矣。然葉
之風露。無從繪出。須出以反。葉折葉掩。葉中反葉者。
衆葉皆正。此葉獨反。折葉者。衆葉皆直。此葉獨折。掩
葉者。衆葉皆全。此葉獨掩。花之爲葉。不一。有大小長
短。岐亞之分。大約葉細多者。宜間以反。一切藤花草
卉。葉是也。葉長者。宜間以折。葉。蘭萱是也。葉岐亞者。
宜間以掩。葉。芍藥與菊是也。若以墨點。則正葉宜深。

反葉宜淡。若用色染則正葉宜青。反葉宜綠。荷葉反背則宜綠中帶粉。惟秋海棠反葉宜紅。所言葉以風露取勢者。凡草本春榮秋萎之花皆然也。

畫蒂法

木本之枝。草本之莖。俱由蒂而生。萼包萼。萼吐瓣。蒂雖各有不同。然外包眾萼。內承眾瓣。則一也。若大花如芍藥秋葵。蒂內有苞。秋葵內苞綠。外苞蒼。芍藥內苞綠。外苞紅。凡花正面則露心。不露蒂。背面則隔枝露全蒂。而不露心。側面則露半蒂半心。秋海棠總

苞分莖而無蒂。夜合萱花以瓣根卽蒂。瓣多者蒂多。瓣五者蒂亦五。有有苞而無蒂者。有有蒂而無苞者。有苞蒂俱全者。此蒂之形色。聊舉大畧。眾種俱雜。見分圖更當于真花着眼。自得其天然色相矣。

畫心法

草花之心。俱由蒂生。與木花不同。芍藥芙蓉心雜於瓣根。蓮花心淡而蘂黃。夜合山丹萱花玉簪花六瓣鬚亦六莖有蕊。根中別挺生一根。則無蕊。菊多種類。有有心無心。其形色淺深多寡之不同。秋海棠止一

大圖心蘭苞淺紅。蕙苞淡綠。蘭蕙心俱紅白相間。花心俱宜細辨。亦由乎人心之不同。如其面耳。

畫花卉總訣

畫花之法。各有專形。上自花葉。下及枝根。俱宜得勢。審察分明。至于花朵。態須輕盈。設色多端。寫之欲生。染脂傳粉。各得其情。開分向背。間以苞英。安頓枝葉。交加縱橫。密而不亂。稀而不零。窺其致備。寫其神真。因其形似。得其精神。在乎能手。筆法所臻。未可言盡。訣以傳心。

畫法源流

草蟲

古詩人比興。多取鳥獸草木。而草蟲之微細。亦加寓意焉。夫草蟲。既為詩人所取。畫可忽乎哉。考之唐宋。凡工花卉。未有不善翎毛。以及草蟲。雖不能另譜源流。然亦有著名獨善者。陳有顧野王。五代有唐垓。宋有郭元方。李延之。僧居寧。是皆以專工著名者。至若丘慶餘。徐熙。趙昌。葛守昌。韓祐。倪濤。孔去非。曾達臣。趙文淑。僧覺心。金之李漢卿。明之孫隆。王乾。陸元厚。韓方。朱先。俱為花卉中兼善名手。草蟲之外。更有蜂

蝶代有名流。唐滕王嬰善蛺蝶。滕昌祐徐崇嗣秦友諒謝邦顯善蜂蝶。劉永年善蟲魚。袁義趙克夔趙叔儼楊暉更善魚。有涵泳噉啜之態。綴于蘋花荇葉間。亦不讓草蟲。蜂蝶之有俾于春花秋卉矣。故附及之。

畫草蟲法

畫草蟲須要得其飛翻鳴躍之狀。飛者翅展。翻者翅折。鳴者如振羽切股。有啜啜之聲。躍者如挺身翹足。有趯趯之狀。蜂蝶必大小四翅。草蟲多長短六足。蝶翅形色不一。以粉墨黃三色爲正。形色變化多端。未

可言。盡黑蝶則翅大而後拖長尾。安于春花者宜翅柔。肚大後翅尾肥。以初變故也。安于秋花者宜翅勁。肚瘦而翅尾長。以其將老故也。有目有嘴。有雙鬚。其嘴飛則拳而成圈。止者卽伸長入花。吸心草蟲之形。雖大小長細不同。然其色亦因時變。草木茂盛則色全綠。草木黃落色亦漸蒼。雖屬點綴亦在乎審察。其時安頓之也。

畫草蟲訣

草蟲與翎毛其法各自別。草蟲多點染。翎毛重鈎勒。

當年滕昌祐寫生盡曲折。花果寫丹青。蟬蝶寫以墨。更有丘慶餘。寫花能設色。以墨寫草蟲。點染分黑白。形似得其真。古人有是格。後之善草蟲。相繼有趙昌。郭昌守飛躍勢若生。設色工點畫。微細得其形。神先筆下得。豈獨滕王嬰。擅名工蛺蝶。

畫蛺蝶訣

凡物先畫首。畫蝶翅爲先。翅得蝶之要。全體神采兼。翅飛身半露。翅立身始全。蝶首有雙鬚。嘴在雙鬚間。採香嘴則舒。飛翻嘴連拳。朝飛翅向上。夜宿翅倒懸。出入花叢裏。半致自翩翩。有花須有蝶。花色愈增妍。渾如美人旁。追隨有雙鬟。

畫螳螂訣

螳螂雖小物。畫此宜威嚴。狀其攫物時。望之如虎焉。雙眸勢欲吞。情形極貪饒。所以殺伐聲。形諸琴瑟間。

畫百蟲訣

古人畫虎鵠。尚類狗與鶩。今看畫羽蟲。形意兩俱足。行者勢若去。飛者翻若逐。拒者如舉臂。鳴者如動腹。躍者趨其股。顧者注其目。乃知造化靈。未抵毫端速。

梅聖俞觀居
寧画草蟲詩

畫魚訣

畫魚須活潑。得其游泳像。見影如欲驚。噉喙意閒放。
浮沉荇藻間。清流恣蕩漾。悠然羨其樂。與人同意况。
若不得其神。只徒肖其狀。雖寫溪澗中。不異碓俎上。

