

芥子园中纳须弥，十二楼上一笠翁

马琳

芥子园中纳须弥，十二楼上一笠翁。

花鸟鱼虫有真神，线条构图无限情。

手把手教你学画芥子园

想自学国画，从哪里入手呢？国画大师齐白石回忆自己学画过程时，提到过对他影响极大的一部书即是《芥子园画传》。

齐白石幼时生活贫困，以雕花匠为生。偶然的的机会在一位雇主的书房中看到了一部乾隆间翻刻的《芥子园画谱》，如获至宝，便将画谱借出，用自己早年勾画雷公像的方法反复勾画，悉心钻研，又逐一上色，如此反复多次，为其之后的创作打下了良好的基础。除齐白石外，从此书中受益，后成为大家的还有黄宾虹、潘天寿、傅抱石等人，即便是主张以自然为师，反对临摹画谱的漫画家丰子恺，也曾提到自己翻阅此书时感到的“一种兴味”，认为其“分门别类，择要示范，虽非名家真迹，也可谓具体而微”，是“一部中国画的教科书”（见丰子恺《我的书——芥子园画谱》）。可见这本书的厉害之处。

若就如今学画者而言，这本书不仅系统介绍了中国画的基本技法，而且浅显易懂、井然明朗，非常宜于初学者习用。

芥子园，是清初戏剧家、文学家李渔（1611—1680年，字谿凡，号笠翁）在南京的私家园林，小巧玲珑，清幽典雅。李渔在《笠翁一

家言》中释其名曰“金陵别业，地止一丘，故名芥子，状其微也。往来诸公，见其稍具丘壑，谓取芥子纳须弥之意”。在南京居住的十来个年头里，李渔不但创作了大量的戏剧文学作品，并且开办了芥子园甥馆，由其女婿沈因伯（字心友）主持，进行雕版刻书等出版活动。

《芥子园画传》初集五卷就是沈心友在明末画家李流芳（字长衡，号檀园，安徽歙县人）所绘课徒手稿四十三幅的基础上，请王概（字安节，康熙间秀水人）增辑编次而成，并于康熙十八年（1679）刻印。该集主要介绍了山水画的各種技法，并附有临摹古人和时人的各式山水四十幅，卷一至卷四多为单色水墨，卷五用棕、蓝、绿、黄、红五色短版套印。初集印行二十余年后，芥子园虽已三易其主，李渔也已过世，但作为中国版画史上第一部彩色套印的专题山水画谱的《芥子园画传》，仍受到读者的大力追捧。于是沈因伯又拿出“其翁婿藏花卉虫鸟，名隽诸作”，延请王概及其两个弟弟王蓍（字宓草）、王臬（字司直）“重理旧绪”“经营临写”，完成了“二集”和“三集”。“二集”分梅谱、兰谱、竹谱、菊谱，共四册八卷，“三集”分为草虫花卉（草本）谱和翎毛花卉（木本）谱两册四卷，此二集以绿、棕、黄、蓝、红五色套印，并于康熙四十年（1701）先后付梓，其精致而生动的印刷水平代表了清代前期雕版彩色印刷的高峰。之后，嘉庆二十三年（1818）又有一部后人编绘的人物画谱以“四集”之名刊行，虽与前三集刊印差距较大，但因题材上正好补《芥子园画传》前三集无人物画谱之缺憾，作为续刊本，也逐渐为人们所接受。

《芥子园画传》刊行后被奉为经典，不断翻印，出现了很多版本。如金陵的文光堂、同文堂，金阊的文渊堂、书业堂，姑苏的经义堂、三多斋等，更远播海外，在日本翻刻，对浮世绘等日本近代绘画产生深远影响。

恰逢小编母亲初学国画，便请其从练习者角度，分解芥子园中花鸟之作两幅，供大家参考与学习。

● 首先来介绍荷花的画法：

第一步，用淡墨勾花头，用中墨勾叶子和萱草。

第二步，用白粉平涂花头，用花青加墨纷染正叶和萱草，用淡草绿染反叶。

第三步，用淡墨纷染正叶，用蜀红分染花头一到两遍。

第四步，用草绿罩染正叶，分染萱草；用赭石分染反叶，较深的墨点荷花茎梗。

第五步，用花青墨复勾叶子叶茎，用胭脂复勾花瓣，用花青烘托背景，整体整理，完成。

当然啦，初学者的画功还有待提高，给大家欣赏下原图的模样吧

● 接下来介绍墨骨剪萝花画法：

第一步，用相应颜色轻轻勾出石头、叶子、花朵和蚱蜢的形状，皴擦石头。

第二步，分别用朱磬和草绿分染花头和叶子及蚱蜢。

第三步，继续用相关颜色分染相关部位一至两遍。

第四步，用中墨勾叶筋和小草，用草绿小草背景，用赭石和淡墨分染石头，用赭黄分染蚱蜢的腹部。

第五步，再次用朱磬加曙红加深花头的根部，整理完成。

对比一下原图，还是可以的吧。

若按此步骤反复勾画填色，相信总有一天会无限接近原作而又能获得属于自己的画中兴味！是不是已经蠢蠢欲动了？还犹豫什么，赶紧入手一套《芥子园画传》，开始自己的创作吧！

相关文创：

《芥子园画传》清代画技法图谱
梅兰竹菊谱 四册成套

芥子园画传软抄笔记本