

中国历代大师名作

中国历代大师名作丛书

蒲华画集

江苏
美术出版社

蒲华画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 各地新华书店
制 版 深圳星辉电脑分色有限公司
印 刷 深圳商报印刷厂
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
书 号 ISBN 7—5344—0695—1/J.696
定 价 28.00 元

社址/南京市中央路 165 号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路 54 号 电话/3211554 3211713

主 编:程大利
特约编辑:支 彦
于友善
装帧设计:陈 元
责任校对:吕猛进
责任印制:樊 达
责任编辑:黄 浚

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的画家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国画术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

蒲华简介

蒲华（1832—1911），原名成，字作英，号胥山野史、种竹道人，浙江嘉兴人。书斋名芙蓉龛、九琴十砚楼。

幼年蒲华读书成绩优异，能写文章，青年蒲华曾希望通过制艺，开辟仕宦道路。但追求自由的性格，与窒息人性的科举制度相冲突，试卷上的字常常出格，不为考官所喜，每次考试，蒲华都表现出少有的捷才，在应试时间内，一题作二篇，就是不耐烦恭楷誊录。不参加考试，不断被摒弃门外，科举考试给了蒲华无限烦恼，于是绝意进取，将功名视为身外之物，转而致力于艺术。

蒲华家境清贫，祖屋于嘉兴城隍庙，过着结社吟诗，看花游山的生活。兴致来了，抽笔理纸，吟诗作画，墨色淋漓。蒲华为人风趣、潇洒，常自带残笔三两枝，过访岳庐，理纸作画，旁若无人，吴昌硕说他：『晨夕过从，风趣可掬。』他的性格一直到晚年还保留着儿童的天真，墓志铭上说他『年臻耄耋心婴儿』。

画家中年离乡后，一度住在宁波，后寓上海。蒲华喜结社，在家乡即与人结鸳鸯诗社，在上海，又与人组织鸳湖画社，并先后为豫园书画善会，上海书画研究会发起

蒲华绘画专工花卉、山水，尤爱画竹。早期题跋有：『仿道复赋色』，『摹八大山人笔』，『尝见南田老人有此粉本背抚之』等；中期作品有清初『四王』和石涛影响痕迹，部分作品已显出个人的独特气质；晚年作品，更多接受了陈淳、徐渭、李鱓的风貌，笔墨恣肆、奔放、直率、天真。蒲华属于爱用湿笔宿墨的画家，画幅以水墨淋漓见长，透出一股清新的生气。蒲华将水墨掌握得恰到好处，的确有他的功力。画家的文学修养为作品增添了许多诗意，蒲华具有诗人的气质，用诗人的眼光观察生活，又能以画家的笔墨表现胸中的诗境。他的许多画，常加题诗，诗画浑然一体。作者常在一些平凡、朴素的事物和环境

中，寻找出诗意，有着『独具只眼』的本领。

蒲华的构图往往奇思独运，敢于涉足别人难以处理的构图，线条流畅、凝练，似古藤屈铁，刚柔相济，堪与吴昌硕媲美。

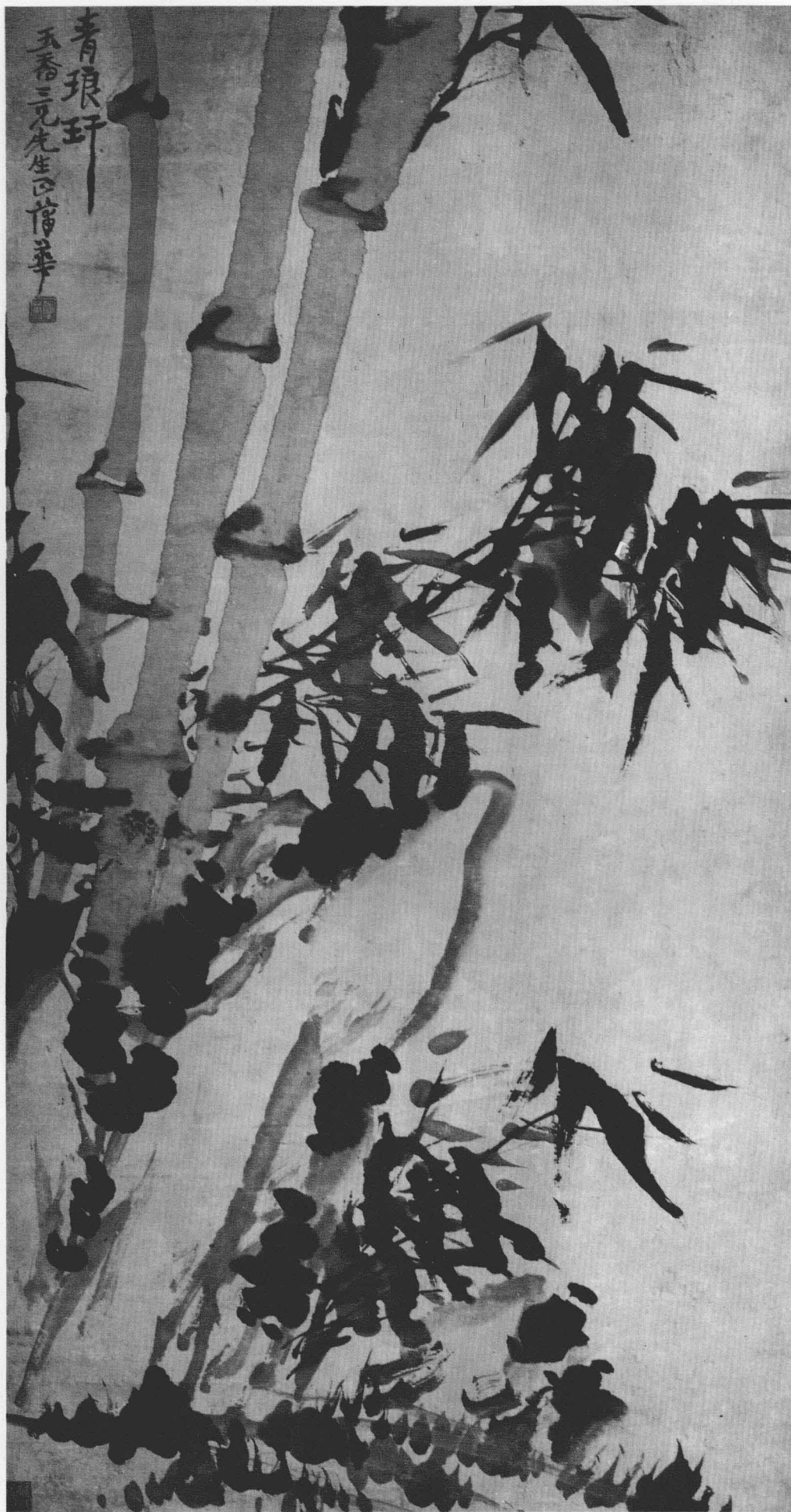
蒲华是晚清海上画坛一位有重大成就的画家。（阳阳）

目 录

柳深读书图	23	潇湘雨过图	46
坐看云起图	22	桂香图	45
白荷图	21	梅芝图	44
快雨图	20	蔬鲜图	43
平安图	19	蒲仙图	42
江南雨竹图	18	葡萄荔枝图	41
清霜墨竹图	17	清供图	40
满庭瑟瑟图	16	茶菊图	39
牡丹图	15	莲菱图	38
峨嵋雪霁图	14	樱笋图	37
雪壑草亭图	13	桃竹图	36
供茶图	12	榴梨图	35
不可一日无此君图	11	兰石图	34
白牡丹图	10	水仙图	33
秋篱菊石图	9	空谷幽香图	32
雪后墨梅图	8	墨竹图	31
风雨琅玕图	7	香雪海图	30
云蒸霞蔚图	6	菊石图	29
珊瑚玉树图	5	天香图	28
墨笔山水图	4	清蔬图	27
瑶池桃熟图	3	石榴葫芦图	26
青琅玕图	2	松阴高士图	25
每日平安图	1	梧桐庭院图	24

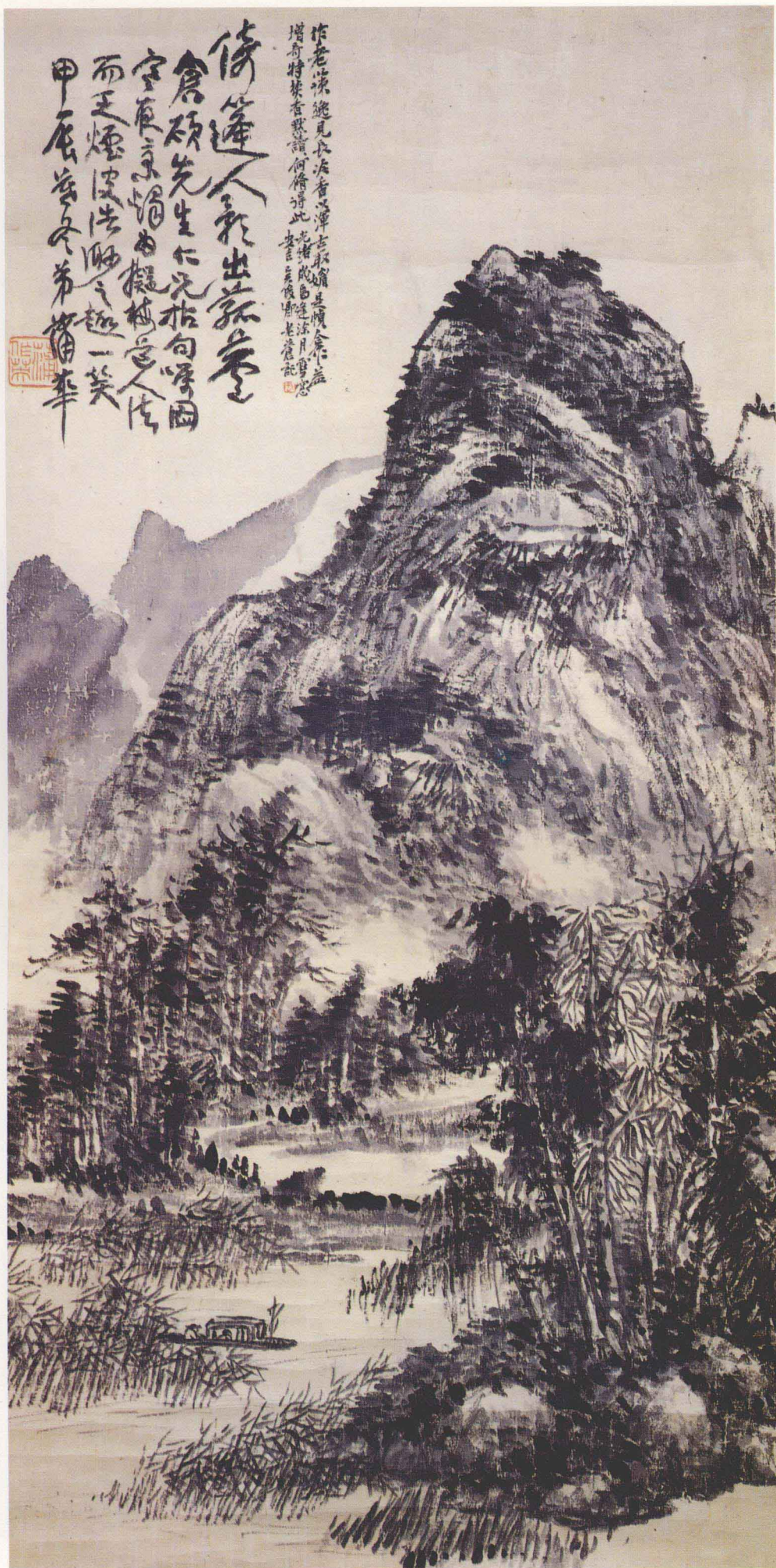
每日平安图

青琅玕图

瑶池桃熟图

作老淡逸見長流香以潭古新韻是懷余益
增奇時裝香豈讀何脩得此尤諸民自逢法月身忘
安言是後胃老能記

倚蓬人新出款卷
倉頡先生仁兄
字有永端由擬梅道人法
而王煙波法師之趣一笑
甲辰冬弟蕭華

墨笔山水图

珊瑚玉树交枝柯
己酉季夏潘華

珊瑚玉树图

云蒸霞蔚图

风雨琅玕图

风雨琅玕图
 琅玕不可不有也
 王辰吉
 作英楠華

東家乞教發信開
 西舍終就車馬喧
 人貪午睡梅自開
 惟小窗門窗可
 蒲華

雪後園林總半
 梅水不運氣
 橫枝通仙詩
 此年似覺領悟
 嶺上十月先開
 令人思神志也
 胥山詩史

雪后墨梅图

秋篱菊石图

素質天然姿
 色下露華
 移根或
 恐是帝家
 紫氣為玉女
 居人世
 應有
 神仙
 泣
 化來
 擬八大人
 在
 舊
 弄
 新

白牡丹图

不可一日无此君图

供茶图