

深竹幽香蒲自華——蒲华书画艺术

山西博物院
浙江省博物馆
嘉兴博物馆
编



山西出版

深竹幽香蒲自華

蒲华书画艺术

山西博物院
浙江省博物馆
嘉兴博物馆
编



山西出版传媒集团
山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

深竹幽香蒲自华：蒲华书画艺术 / 山西博物院, 浙江省博物馆, 嘉兴博物馆编. — 太原：山西人民出版社, 2017.6

ISBN 978-7-203-10022-5

I. ①深… II. ①山… ②浙… ③嘉… III. ①汉字—法书—作品集—中国—清代 ②中国画—作品集—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第130835号

深竹幽香蒲自华：蒲华书画艺术

- 编 者 山西博物院 浙江省博物馆 嘉兴博物馆
责任编辑 刘小玲
复 审 吕绘元
终 审 员荣亮
装帧设计 后司视觉
出 版 者 山西出版传媒集团·山西人民出版社
地 址 太原市建设南路21号
邮 编 030012
发行营销 0351—4922220 4955996 4956039 4922127 (传真)
天猫官网 <http://sxrmcbs.tmall.com> 电话：0351-4922159
E-mail sxskcb@163.com 发行部
sxskcb@126.com 总编室
网 址 www.sxskcb.com
经 销 者 山西出版传媒集团·山西人民出版社
承 印 者 北京雅昌艺术印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 8.5
印 数 1-1600册
版 次 2017年6月 第1版
印 次 2017年6月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-203-10022-5
定 价 150.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

策 划：石金鸣 陈 浩 葛金根

撰 稿：吴海红 刘云峰 宋 涛
郭喜锋

编 辑：宋 涛 田若微 陈汾霞
许彩云 胡洁纯 李芝慧

摄 影：沈钰浩

装帧设计：后司视觉

致 辞

与任伯年、虚谷、吴昌硕并称“清末海派四杰”的蒲华，是近代画史中一位独具丰沛创造力与传奇色彩的画家。其家境贫寒，幼时曾于家乡城隍庙中充任庙祝，及长，又经历科举失榜，爱妻早逝，遂携笔砚漂泊辗转于台州、宁波、杭州等地，备尝人间酸辛。后流寓上海，以鬻画自给，断床破桌，夏典冬衣，所乐者，唯诗酒为伴，书画娱情。

蒲华的绘画，专注于花卉、山水，尤擅墨竹，湿笔饱墨，以淋漓酣畅的大写意最具特色，书法则以行草书见长，中锋环曲，倚侧动荡，于书坛别树一帜，晚年作品，尤体现了画家字与书画的充分契合，这缘于长期的学养锤炼，更与其心性密不可分。和蒲华相识相知四十年，互为切磋砥砺的吴昌硕，曾于《石交录》中记云：“蒲作英善草书，画竹自云学天台傅嘏生，苍莽驰骤，脱尽畦畛。家贫，鬻画自给，时或升斗不继，陶然自得。”又于晚年忆故友道：“作英蒲君为余五十年前之老友也，晨夕过从，风趣可挹。尝于夏月间，衣粗葛，豪残笔三两枝诣缶庐。汗背如雨，喘息未定，即搦管写竹石，墨沉淋漓，竹叶职掌，萧萧飒飒，如疾风振林，听之有声，思之成咏。其襟怀之洒落逾恒人也如斯。所作诗类见于题画，不解思索，援笔立就，疏宕之气播为天籟”，从中颇能想见蒲华敏捷天纵的才情和安贫乐道，洒落不羁的人生态度、“年臻耄耋心婴儿”的天真坦荡。如此襟怀溢而为书、为画，成就了蒲华艺术中至为动人的纵放逸趣和纯真天籁。

蒲华的画学探索，对吴昌硕的艺术发展产生过重要的影响，吴在晚年曾多次叮嘱家人蒲作英的墨迹千万要看重，家里一定要珍藏好蒲作英的书画。其后，黄宾虹则推蒲华为海派第一人，曾谓百年来海上名家“唯蒲作英用笔圆健，得之古法，山水虽粗率，已不多见”。此二者，可谓识蒲华于风尘中之巨眼。然因低微的出身和狂狷不拘的个性，这位命运多舛的艺术家，生前潦倒困顿，身后亦一度如沉玉埋珠。直至逝后大半个世纪，才随其作品出版、展览渐多，逐渐还原了他在画史中的成就与地位。

斯人虽逝，风神长存。山西博物院联袂浙江省博物馆和嘉兴博物馆推出是展，是对蒲华其人其艺多面而丰富的呈现，谨祝展览圆满成功！

浙江省博物馆 馆长 陈浩

2017年6月

致 辞

嘉兴素有“鱼米之乡、丝绸之府、文物之邦”的美誉，历来文风鼎盛，名流荟萃，且赓续不绝。蒲华便是其中的佼佼者。他出身卑微，但天性聪颖，洒脱而富有才情，一生以诗书画自娱，并卓然成家，成为晚清画坛上与任伯年、虚谷、吴昌硕齐名的“海派四杰”之一，为海上画派的繁荣做出了卓越贡献。他一生落拓不得志，但襟怀洒落澄澈，身如野鹤，心似岫云，长年浪迹，又“平素笔墨不自矜重，有索辄应”，留下众多的书画作品，成为珍贵的文化遗产。这次蒲华的作品来到山西，是书画界的一次盛会，对弘扬传统文化、传承中国书画具有十分深远的现实意义。

文化是人类社会历史实践过程中创造的物质财富和精神财富的综合。历史文化名人是主流文化的缔造者和传播者，是人文精神的象征和标杆，是社会历史发展的导航人。众多的浙江历史文化名人奠定了浙江深厚的历史文化基础。巡礼浙江历史文化名人，就是要弘扬先贤们的人品、艺术品及对社会的贡献。这次山西博物院、浙江省博物馆和嘉兴博物馆联合举办“深竹幽香蒲自华——蒲华书画艺术”展，必将对深入研究蒲华、弘扬浙江优秀人文精神、推动文化建设产生积极影响，也将使文化遗产保护的成果，在更大范围和更深层次上惠及大众，为构建和谐社会做出新的贡献。

博物馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，博物馆实行向全社会免费开放，标志着博物馆已经被推向社会的前台，从供少数人观赏变为全社会共享，在人们的文化需求和期待中，博物馆将更大程度地发挥其服务社会的文化功能。繁荣展览展示活动，提高展示和服务社会的水平和质量，达到“融入社会，惠及百姓”的目标，是当前博物馆工作的重要命题。加强馆际交流与资源的整合利用，是推动这项工作的一个重要手段。本次联合展览就是这种努力与实践。希望通过博物馆文化资源的交流合作，促进博物馆的社会价值得到更大的体现。

最后，预祝“深竹幽香蒲自华——蒲华书画艺术”展取得圆满成功！

嘉兴博物馆 馆长 葛金根

2017年6月

致 辞

19世纪中叶至20世纪中叶的百年，是中国历史大动荡、社会大变革的时代，中国传统书画艺术也经历了暴风骤雨般的洗礼，以沪浙为中心形成并崛起一支集传统、包容、商业、时尚为创作特色的艺术奇葩——海上画派。先后涌现出张熊、朱熊、任熊、赵之谦、虚谷、任伯年、钱慧安、吴昌硕等一代书画艺术的弄潮儿，蒲华就是这一画派的重要代表人物。

蒲华的创作题材十分广泛，尤擅花卉竹石与水墨山水。他的花卉或风韵清隽，或粗犷奔放，艳而不俗，卓尔不群，彰显了写意花鸟的时代精神；他的竹石刚直嶙峋，酣畅淋漓，枝叶交错摇曳若风临，浓淡疏密犹月影，当世即有“蒲竹”之美誉；他的水墨山水法道自然，潇洒恣意，峻峰峭岭尽显风骨，烟雨朦胧如临仙境；他的书法承载帖学功韵，笔意奔放，雄健豪迈，是海上画派颇有建树的书法艺术家。

长期以来，人们对于“海上画派”的关注度多集中于任伯年、吴昌硕等领军人物，蒲华等因此而蒙冷落之嫌。21世纪以来，随着许多具有鲜明艺术气质和时代创新意识的书画家逐渐被社会和文化史家们重新认识和评价，蒲华也再次受到人们的关注。他的美学思想与艺术成就丰富了“海上画派”的文化宝典，其书画代表作品所体现的独立人格与开拓精神也得到当代学者的探索、研究和总结。

山西博物院以弘扬地域历史文化“晋魂”为己任，并致力于海内外人类优秀文化的介绍和传播。十年来，我们与上海博物馆、浙江省博物馆合作举办过“海派名家书画展”、“吴昌硕书画精品展”等有关海上画派的艺术展览，得到了广大观众和书画艺术学者们的肯定和鼓励。为此，我们将继续策划不同时空主要画派重要代表的组展或个展，以期从艺术史的视角对中国优秀传统书画艺术及其流派的系统认识和了解，进而丰富我们的公共文化生活。

浙江省博物馆和嘉兴博物馆蒲华作品收藏数量众多，并且拥有研究蒲华书画艺术的资深学者和科研成果。承蒙两馆慷慨支持，为此次展览提供了蒲华不同时期的80幅代表作品，涵盖了其山水、花鸟、竹石、书法等创作题材。我们期待着大家通过蒲华书画艺术展，能够进一步认识他的艺术特色和文化成就，感悟晚清以来中国文化精英们革新求变的勇气和精神。

感谢浙江省博物馆、嘉兴博物馆的友情支持，感谢为此次展览付出辛勤努力的三馆课题组全体同志们。预祝展览取得成功。

山西博物院 院长 石金鸣

2017年6月

竹英老伯大人五十壽
華亭許璩敬賀



蒲华（1832—1911），原名成，字作英，亦作竹英、竹云，号胥山野史、胥山外史、种竹道人，斋名九琴十砚斋、九琴十研楼、芙蓉庵，夫蓉盦、剑胆琴心室等，嘉兴人。晚清“海上画派”杰出的书画家，与虚谷、吴昌硕、任伯年合称“海派四杰”。蒲华早年参加科举考试，仅得秀才，遂绝念仕途，潜心书画，携笔砚出游四方，后寓居上海，卖画为生。善花卉、山水，尤擅画竹，有“蒲竹”之誉。书法醇厚多姿，其画燥润兼施，苍劲妩媚，风韵清健。

许臻 蒲华五十岁画像

纸本，纵 52 厘米，横 34 厘米。1881 年。

嘉兴博物馆藏

释文：竹英老伯大人五十寿。华亭许臻敬贺。

铃印：攸征（白）。



皇故蒲山人之墓志铭

纸本，纵 101.4 厘米，横 53.6 厘米。1911 年。

嘉兴博物馆藏

海派代表画家吴昌硕对蒲华的友情朴素而真挚。蒲华 60 岁时曾贫至断炊，吴昌硕以书札荐至常熟名士沈汝瑾（1858—1917，字公周，号石友）处协助整理文字诗稿，使蒲华渡过难关。蒲华死后，沈汝瑾为他撰墓志铭，吴昌硕书写并篆书其盖。但该墓志铭刻就时，蒲华墓（在嘉兴西丽桥西）已封土，铭石遂嵌于南湖监亭西壁。今墓已毁，铭石犹存，供后人凭吊。

《蒲君墓志铭》释文：

蒲君墓志铭 海虞沈汝瑾撰，安吉吴俊卿书并撰盖。

浙西山水区，士多以才艺闻四方，而蒲君独落拓不得志，以客死。君讳华，字作英，秀水人。性简易，无所不可。善画及草书，尤喜画竹。伟老，不蓄须，问其年，常以五十对。寓沪上，邻伎馆，妓多从学者，友拉之出，犹顾而喟曰，某临帖，某摹画，毋旷厥课。谆谆如严师。少为诸生，无资贡成均，遇岁试，一题作两篇，不耐楷录，愿代者分与之。其书自谓效吕洞宾、白玉蟾，狂草如龙蛇，神仙笔也。君与吴仓石、秋农及何熙伯、徐星洲、哈少孚交最密。廿年前，君携仓石书岁暮来访，遂下榻予家。风雪萧寥，晨起游山，夜归燃两巨烛作画，解衣盘礴，顷刻数十纸，后草纪游诗，强予和，漏三下不休。去，仍止沪上，约复来，卒不果。辛亥夏，仓石书来，言君死状。君素无疾，前一蹶几陨，旋健如初。一夕醉归，寝不起，群走视，镶牙脱入喉，气闭绝矣。盖年老齿豁，用泰西法补之，群称便者也，而君忽以此死。先是秋农卒，君书来，深嗟悼之，不意君亦死矣，哀哉！仓石又言，幼时即闻君名，交君垂四十年，计其寿殆八十余。初有妻，化去。无子女，一族侄扶柩归葬某乡之某阡。仓石与何君辈经纪其丧，属予为之铭，铭曰：

平生画竹与可师，岁寒傲雪凌云姿。年臻耄耋心婴儿，醉眠忽赋游仙诗。
鸳鸯湖上土一抔，魂游欧浦其来归。魑魅罔两安敢窥，箝龙盘盘护风雷。

虞山赵石刻

蒲君墓志銘

海虞沈汝瑾撰安吉吳俊卿書並篆蓋

浙西山水區士多以才藝聞四方而蒲君獨蕙拓不得志以
密死君諱華字作英秀水人性簡易無所不可善畫及世書
尤喜畫竹諱老不蓄鬚向其年常以五十對寓滬上鄰伎館
妓多從學者友拉之出猶顧而囑曰某臨帖某摹畫毋曠厥
課諄諄如嚴師少者諸生無資貢成均過歲試一題作二篇
不耐楷錄願代者今與之其書自謂效呂洞賓白玉蟾狂悖
如龍蛇神仙筆也君與吳倉石秋農及何熙伯徐星洲哈少
孚交最密十年前君携倉石書歲暮來訪遂下榻予家風雪
蕭寥晨起將山夜歸然兩巨燭作畫解衣盤礴頃刻數十紙
後世紀游詩彊予和漏三下不休去仍止滬上約後來卒不
果辛亥夏倉石書來言君死狀君素無疾前一壁雙隕旋健
如初一夕醉歸寢不起羣走視鑲牙晚入喉氣絕矣蓋年
老齒黹用泰西法補之羣稱便者以而君忽以此死先是秋
農卒君書來深嗟悼之不意君亦死矣哀哉倉石又言幼時
即聞君名交君垂四十年計其壽殆八十餘初有妻化去無
子女一族姪扶櫬歸葬某鄉之某阡倉石與何君輩經紀其
喪屬予為之銘銘曰
平生畫竹與可師歲寒傲雪凌雲姿年臻耄耋心嬰兒辟眠
忽賦游仙詩鴛鴦湖上土一抔魂游歌浦其來歸魑魅罔兩

目 录

I 致 辞 陈 浩

III 致 辞 葛金根

V 致 辞 石金鸣

VII 蒲华小传

001 前 言

003 蒲华书画艺术综述 吴海红

025 花卉篇

026 篱落横梅图

027 富贵神仙图

028 花卉图屏

030 富贵神仙图

031 梅石山茶图

032 岁寒三友图

034 读书秋树根图页

035 秋花傲霜图

036 花卉图屏

038 蒲华、穉竹 梅石图

040 老圃秋容图

042 瑶池桃熟图

043 牡丹图

044 霜下秋色图

045 竹石篇

046 竹石图

048 墨竹图

049 墨竹图

050 竹林秋声图

052 墨竹图屏

054 平安图

056 墨竹图扇面

057 竹石图

058 风竹清石图

059 竹石图

060 竹石图页

061 春竹新笋图

062 竹石四屏

064 湖石四屏

066 诗窗晴翠图

068 不可一日无此君图扇面

069 潇湘风雨图扇面

070 为苦铁作竹石图

071 山水篇

072 潇湘水云图

074 山水图屏

076 万壑松风入素琴图

078 风泉满清听图扇面

079 山水图

080 溪山真意图

082 仿古山水册页（十二开）

094 山水图屏

096 山静日长图

097 槃涧啸歌图扇面

098 山水图

100 风雨归舟图

101 书法篇

102 草书五言联

103 行书八言联

104 行书董其昌《画禅室随笔》语扇面

105 行书苏轼《书赠何圣可》扇面

106 书画扇面合轴

108 行书聋隔癖谈八言联

109 行书四时一日七言联

110 草书屏

112 草书临吕洞宾《题永州道士蒋晖壁》

113 行书轴

114 行书横幅

116 行书五言联

117 嘉兴博物馆所藏蒲华信札 葛金根

124 蒲华年表简编

127 名家论蒲华

前言

清朝末年，海上画派崛起于沪上，结束了画坛数百年来守旧因袭之风。其开路先锋为赵之谦，紧继其踪者有虚谷、蒲华、任伯年、吴昌硕等。这其中，蒲华即为海派佼佼者之一，他与虚谷、任伯年、吴昌硕合称“海派四杰”，更被黄宾虹誉为“海派第一人”。

蒲华生当清季国势日渐衰微之时，清政府的屡战屡败、割地赔款、内忧外患、兵火连年，加之出身贫寒，科场不第，中年丧妻，生计维艰，迫使他茹痛习苦，浪迹天涯，鬻画为生，然而，苦难没有击倒他，反而成就和练就了他的心胸和笔墨。

蒲华在花鸟画领域成就非凡，他在艺术实践中充分体现了含水用毫、笔墨精炼的特点，对近代乃至当代写意花鸟画的创作产生了极为巨大的影响。他擅长画竹，有“蒲竹”的美称，吴昌硕画竹便受其影响至深。他早期画竹步法吴镇、石涛，后期改师文徵明，其注重传统，但并不拘泥于传统，勇于向前人学习和借鉴。湿笔淡墨，勾铁点石，自成一格。他的山水画，虽多作山居、读书等传统题材，但构思新颖，诗意盎然，笔力雄健奔放，线条流畅凝练，柔中寓刚。他的书法用笔看似乱头粗服，逸笔草草，但意境高古，雅逸潇洒，格调极高。

展览集合浙江省博物馆和嘉兴博物馆馆藏蒲华书画作品八十幅，从花卉、竹石、山水、书法等方面全面体现了蒲华的艺术成就，向人们展示出这位命运多舛的海派代表画家的艺术人生。

蒲华书画艺术综述

嘉兴博物馆 吴海红

莽莽乾坤，悠悠岁月，念翰墨流芳，或诗或画，或书或印，千秋自有，且名家辈出。然中国书画已历千年，虽代代有相承，也求摹古而出新。自有清一代，在政治、经济、思想、文化诸因素的影响下，书画呈现出特定的时代风貌。早期以“四王”为代表，他们以摹古为主旨，追求笔墨趣味和技法功力，成为画坛的正统，他们的画风影响了一大批后学者。到了中期，社会稳定、经济繁荣，绘画领域也呈现出一片欣欣向荣的景象，出现了以“扬州八怪”为代表的“扬州画派”，其画风狂放怪异，形式不拘一格，他们的艺术对近现代的花鸟画产生了深远影响。降至后期，随着中国逐渐沦为半殖民地半封建社会，上海、广州等地的新兴商业城市以其畸形的繁华成为以绘画为谋生手段的大批画家们的聚集地，他们为适应和满足新兴市民的审美需要，绘画题材、内容、技法等也发生了变化，更趋世俗化，同时怡情养性的士大夫文人画也逐渐衰微。生于道光十二年（1832）的蒲华就是生活在这样的历史大背景下，加上自己对绘画技法常年的累积和对艺术独有的理解，终成为一代海派巨匠。他身如野鹤，心似

岫云，一生浪迹，在艺术的创作中吸取古人精华的同时，也在不断地寻找、探索自己的艺术定位和格调，他以“不薄今人爱古人”的艺术理念在清末画坛上经营着属于他自己平淡天真又极富自然真趣的艺术天地，自我消遣。他画风豪迈，气势磅礴，摹古中又求自己的笔墨情趣。然而，这样一位具有开创性的海派画家长期以来却沉珠埋玉，黯然而鲜有名，或许如唐代张彦远所说：“自古善画者，莫匪衣冠贵胄、逸士高人，振妙一时，传芳千祀，非闾阎鄙贱之輩所能为也。”^[1]故虽“天资聪颖，诗、书、画俱精。但在封建制度下却遭士林侧目，世俗冷漠”^[2]。蒲华其人和其书画艺术得不到时人太多的尊重和重视，被谈及往往轻描淡写，也少有研究，史料记载也相对较少。然而蒲华性格豪爽，率真而奔放，活泼而天真，“平素笔墨不自矜重，有素辄应，与润金多寡亦弗计”^[3]。兼之1864年以后他长年游走四方，因此流散于各地的书画作品数量甚多，而这一部分书画也就成了研究蒲华艺术及其交友、足迹的重要资料。

一

蒲华（1832—1911），原名成，字作

英，一作竹英，号种竹道人、胥山野史等，书斋名芙蓉庵、九琴十砚楼。浙江秀水（今嘉兴）人，晚清海上画派杰出的书画家，与虚谷、吴昌硕、任伯年合称“海派四杰”。关于蒲华的相关史料甚少，其家世寂寞亦无详细参考，即使有相关研究亦均一笔带过，故对于蒲华的相关了解更多的则是口头相传。因此，蒲华那几乎凤毛麟角的身世资料以及后来在诗、书、画三方面的集大成，让我们仿佛见到了一个天外来客，在似梦非梦间若迷离恍恍而又皆而信之，于是便多了几分传奇。张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》载：“蒲竹英（华），原名成，秀水人。与予同受知于万文敏公，入邑庠。工画山水，花卉，大屏巨嶂，顷刻可成。壮岁即橐笔出游，客甬上最久。后寓沪滨，孑然一身，无室家之累，喜蓄古琴，遇即购之，亦奇癖也。”^[4]大致概括了蒲华读书、绘画、漂泊的一生，这也是目前所见关于蒲华相关资料的最早记载。

蒲华出生于嘉兴市内学子弄（今育子弄）的一个贫穷家庭里，其父一度在嘉兴城隍庙靠卖“保福饺”为生。出身的卑微并没有成为蒲华接受良好教育的一个绊脚石，蒲华幼年从学于外祖父姚磐石，从小聪明灵秀，深得外祖父喜爱并寄予厚望，18岁时又师事宿儒林雪岩，进一步求学问道。在封建社会，希望通过科举考试谋求仕途和获得荣耀以

改变生活是那个时代人们不二的选择，从小就接受传统教育的蒲华亦不例外。他性格虽不羁，但也有功名之想，内心还是想走仕途之路的，这可以从他后来在科举道路上的屡败屡考得到印证。这一阶段，蒲华以读书为主，与吴世晋结鸳湖诗社，并兼习书画，得到同里周闲指点，与画家杨伯润、陈曼寿交游甚密，画艺日进。

咸丰三年（1853），22岁的蒲华应试，中秀才。仕途上小获成功的蒲华，同年娶得娇妻缪晓花。妻子能诗会画，可谓与蒲华志趣相投，默契十足，两人开始了浪漫的清贫生活。人生最得意莫过于此二事，蒲华意气风发、踌躇满志，经常以文会友、诗歌酬唱、开怀畅饮。其诗《醉题海月楼》曰：“凌空嫩拂钓鳌竿，沧海微茫乘兴观。风大横吹星点动，波旋圆转月轮寒。鼉鼉气壮吞危石，鸿雁声高过画栏。此夜吟怀豪宕处，酒肠谁似谪仙宽。”^[5]诗境是心境的体现，从诗中可看出诗人对酒当歌的豪放情怀，此时的蒲华生活虽清贫，但他却很快乐。令人羡慕的不仅是蒲华的满怀才情，更多的则是他过着逍遥自在、看山看水看美人如闲云般的生活。至此，蒲华虽时有愁绪无尽，但也算顺风顺水。咸丰五年（1855），蒲华参加了第一次乡试，结果以失败而告终，情绪跌入谷底，产生了“世事如流水”^[6]