

中国历代书画名家精品大系

蒲华书画精品集

王 及 主 编
浙江摄影出版社

中国历代书画名家精品大系

蒲华书画精品集

王 及 主编
浙江摄影出版社

责任编辑：张 磊 王嘉文
装帧设计：张 磊
责任校对：朱晓波
责任印制：汪立峰

图书在版编目（C I P）数据
蒲华书画精品集 / 王及主编. -- 杭州 : 浙江摄影出版社, 2018.1
（中国历代书画名家精品大系）
ISBN 978-7-5514-2090-7
I. ①蒲… II. ①王… III. ①汉字—法书—作品集—中国—清后期②中国画—作品集—中国—清后期 IV. ①J222.52
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第318589号

中国历代书画名家精品大系

蒲华书画精品集

王 及 主 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址：杭州市体育场路347号
邮编：310006
网址：www.photo.zjcb.com
制版：浙江新华图文制作有限公司
印刷：浙江海虹彩色印务有限公司
开本：787mm × 1092mm 1/8
印张：33.5
2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-2090-7
定价：698.00元

豪横人间笔一支

——论海派大家蒲华

王 及

太平天国运动以后，清代社会愈加凋敝，帝国主义势力不断加强其侵略手段，清王朝统治日益腐朽，即将走向败亡。而此时的中国画坛却悄然崛起，开始进入了一个复兴时期。十九世纪末二十世纪初，『海上画派』兴起。海上画派的滥觞，当以道、咸年间的朱熊（一八〇一年生）、费丹旭（一八〇一年生）、张熊（一八〇三年生）、王礼（一八一三年生）等开风气之先。他们的作品题材多为人物和花卉，画风雅俗共赏、鲜明秾丽，故为时人所喜。咸丰以降，战事纷起，江浙一带的书画家为躲避战乱，纷纷迁徙沪上，在当时内忧外患的背景下，沪上画坛却呈现出异样繁荣。各路画坛俊彦在上海这个特殊地域的社会形态和经济环境中，薪传韵接、破中有立，以一种积极务实的精神，对传统文人画的程式化格局和价值标准进行了大胆革新，创设出一派清新之境。海派绘画，在当时促进了中国画的繁荣普及，推动中国绘画进入了一个转型变革的新时期，其影响波及当代。赵之谦、虚谷、任伯年、蒲华、吴昌硕被公认为海上画派的领军人物。其中，蒲华是最为平民化的一员。他的作品注重传统，又不拘泥于传统，艺术风格豪宕壮阔、情意酣畅，在中国近代书画史上有着相当重要的地位。

蒲华（一八三二至一九一一），原名成，字竹英，后改名华，字作英，号胥山野史、种竹道人，浙江秀水（今嘉兴市）人。蒲华家境贫寒，幼年时即从外祖父读书，显露出超迈的天资和过人的聪慧。然其萧散的性格不耐单调的八股和刻板的试卷书写，岁试应考时由于字迹写得伸手挂脚，考官不喜，只勉强中了个秀才，他的科举之路也便走到了尽头。从此，蒲华绝意功名，转而钟情于诗书画创作。

蒲华在绘画上，可谓『既法古贤，亦师近人』。早年学画的老师是同里周闲（周闲，字存伯，一字小园，号范湖居士。善画花卉，尤工篆刻，性简傲，喜远游。）蒲华画竹则自云学天台傅啸生（傅濂，字啸生，临海人。善诗文，山水青绿、浅绛并工，画学黄公望，迹近王原祁，峰峦树石，凝润萧疏。兼善墨竹及设色花卉，书法亦极精妙。）此外，浙东一带的画家林蓝、姚梅伯、赵之谦等人都对蒲华的绘画有过影响。

蒲华二十二岁时娶妻，妻缪晓花亦善诗画，二人的闺中唱和在《芙蓉庵燹馀草》中留有数首。蒲华《和缪晓花自题桃花画幀》之二：『画欲超群亦甚难，生绡香艳醉中观。青衫红雨春人泪，深感年年旅食寒。』从中可见其青年时期的生活学习环境。不久，由于清军和太平

军在苏南东部及浙江杭嘉湖一带形成了拉锯战，家处嘉兴城内的蒲华无奈挈妻避居上海。妻子缪晓花经不起战乱的颠沛，不幸身染重病，于战争快要结束的同治二年（一八六三）病逝于异乡。爱妻的早逝，使蒲华遭受了沉重的打击和创伤。此后，他孑然一身，开始了长期的浪迹生涯。

同治四年（一八六五），蒲华跟随新任太平知县桂龄，来到台州府太平县，担任幕僚。第二年四月，桂龄离太平知县任，蒲华未随行，转幕至地处新河的太平县丞衙门。这年七月，县丞杜德章离任，蒲华又转幕至临海海门葭沚台州海防同知府。然而，蒲华无拘无束的散漫性格注定无法适应繁冗而死板的幕僚生活。同治六年（一八六七）六月，蒲华弃幕而去，全身心地投入到书画艺术的研究创作之中，云游于杭、甬、台、温等地，以卖画鬻字为生，过着十分清贫的生活。

『立志栽培心上地，闲居涵养性中天。』身处逆境，无牵无挂，又得自然山水之助，蒲华的书画愈发奇纵。他师法古贤，上承文人画余绪，又大胆创新，独辟蹊径。其含水用毫，突破了前人谨小慎微、不敢饱墨直入的局限，肆意挥洒，达到了『落笔不经意，妙入秋毫间』的境界，形成了个人独特的艺术魅力。

蒲华的画，尤其是墨竹，构图独特，形象与线条也都达到了高度的艺术化。蒲华一生对竹情有独钟，故自称『种竹道人』。他的墨竹有时凌空而上，有时豪横一枝，或旁出枝叶，或缀以水石。写风势时，重墨肆意纵横；写晴日时，气度雍容华贵；写雨露时，笔墨淡淡渗出，酷如含雨带露。所缀山石，一拳顽涩，大点加苔。临水之作则恰符『野色入高秋，空影映湖水』的意境。而其画竹用笔，顺逆反侧相兼，放笔直干，挥毫立就。历来评『蒲竹』以大草法入画，实则『蒲竹』笔法，早已脱出了书法用笔的范畴。蒲华画竹，随意开章，墨藩淋漓，形简意赅，可谓以手写心。若以『成竹在胸』或是『写到生时是熟时』来形容这一种高度，都尚嫌不够贴切，唯有『天机流露』方能作为这种状态的表述。吴昌硕称其『竹叶如掌，潇潇飒飒，如疾风振林，听之有声，思之成咏。』

黄宾虹曾言：『海上名家蒲作英，山水为胜，虽粗不犷。』蒲华山水画的成就，并不亚于墨竹。所画山水，以水墨为多，线条次之，青绿则较少。其水墨山水，笔意恣肆，自成面目，所写江南烟雨，淋漓苍茫，一派天籁。苍拙的树木，秀润的涧泉，淡淡的远山，托出了画家熟练地掌握了『三远』的神韵。这种上追元人，唾弃『四王』，不与同侪比伍的艺术表现，充分展现了画家自身的艺术追求。尤其值得一提的是蒲华的雪景山水，水墨大写意的皴擦点染，笔断意贯，气脉成章。林树山峦，用极简括皴笔舒写，任心所成。水面以淋漓水墨涂抹，墨色翳润。萧疏寒冽、沉寂明净的意象毕露眼底。蒲华所作浅绛山水一般笔触稍细，格调亦高。其山水创作中，唯青绿者最少，其中又以粗笔草率者多，盖应一般俗人所矚者，非本心所出。

蒲华所作花卉，古雅清新、逸趣横生。四屏之写四季者，多为牡丹、荷花、菊、梅，时有间入同季一两种花卉，无不精妙。花头冗简得宜，花叶勾筋遒劲。其笔下，梅花屈铁虬枝，水仙凌波微步，牡丹雍容却无艳俗之态，显得清淡雅致。其所画荷花，每题『高士有洁癖，美人无冶容』，水面生莲，伴以坡石，红蓼浮萍稍出，葦草介莲枝中，泼墨成叶，简笔勾勒为花，观之如闻其香，令人俗虑尽消。所画兰蕙，纵逸多姿，密而不乱。花卉赋色亦以浅淡为主，少作浓妆。

蒲华画石，少有评论叙之。实则蒲华画石，点苔起皴，面目很多。有皱、瘦、透者，有作顽石者，全幅独石者尤佳。

蒲华书法，为适应天性，搭配画幅，早就自成一格。其自称学白玉蟾（葛长庚）、吕洞宾，就是自诩书有仙气。吕岩唐人，留下作品犹似李邕一路，而白玉蟾之字，绝与蒲翁无干。实则蒲字是从颜真卿而来，于《争座位帖》下功夫尤深，蒲写颜字，以行带草，依着自己的天性。上下连贯，左右顾盼，都是撇开一切，随性而来。不管墨色之焦浓浅淡，不管锋毫之软硬尖秃。通篇饱满者未觉拥挤，疏略少字者不见简陋，枯笔者信笔而有意，涨墨者不救而任之。笔画肥瘦不顾，铺毫即以中锋为主，其长线条之涩笔，节奏感很强，捺之作长点者，偃仰具篆籀意。蒲华的书法天马行空，时罕其匹。不经意处，正其极经意处，真草相间，妙入秋毫。真可谓书仙矣！

蒲华的画好、字好，诗也作得好。青少年时期的诗作，编集于《芙蓉庵燹馀草》，为其甲子岁杪、乙丑岁初出游前未毁于战乱的诗稿汇编成集。出游以后，居址飘泊不定，随处题诗，大多不记，所留之作，去世之后也大多散佚。但见于蒲华书画作品上的诗作，数量也很多。其作往往不受格律约束，画成诗就，诗画浑然一体，相得益彰。蒲华的诗，早期从学唐人入手，味其韵意，有一点刘禹锡的意思，后期则是暗合宋人，不用典，不僻涩，纯以性灵出之。直抒胸臆，佳句频出。

蒲华的一生，贫困潦倒，极不得志，然而在其书画创作之中，却全无一点颓唐消沉之气。坎坷而丰富的人生经历反使得蒲华的书画艺术更多了一层古朴浑厚。蒲华在艺术上始终追求的是高华的境界和气节，以风骨为体，以变化为用，不拘成法，突破创新。他的墨竹，干枝直挥冲天，窜缀而上，崇扬着气节，虚心向上；他的山水墨瀟淋漓，浑厚华滋，分水分云都恰到好处，与当时盛行的由四王传承的山水画风格极不相类同；他的花卉，粗枝大叶却无不生机勃勃，稍稍的变形与色墨渗合后略显发暗的赋色别有韵味。这些别出新意，体现了蒲华独到的艺术感受和自由创新的精神。

虽然蒲华『平素作画，不自矜重』，但同时代的大家对蒲华还是欣赏有加。其中吴昌硕就对蒲华的学问与艺术钦敬不已，以师友目之。黄宾虹也赞誉其为『海派第一人』。当蒲华与吴昌硕这两位大家融入海上画坛，海上画派才臻完善。而蒲华的艺术风格，又有别于大多数海派画家鲜明秾丽的画风，其与世无求的洒落襟怀和自觉地突破传统的创新精神，以及超凡的对笔墨意趣的领悟掌控能力，成就了蒲华独树一帜的艺术风貌。他的画风积极地影响了海上画坛，为中国画近世的发展、革新作出了不可估量的贡献。

辛酉冬月于台州椒江北山书院工作室

凡例

一 《蒲华书画精品集》收录了浙江省博物馆、杭州博物馆、嘉兴市蒲华美术馆、临海市博物馆、天台县博物馆、温岭市文化遗产保护中心等收藏机构收藏的蒲华书画精品，并酌收了部分私人收藏的蒲华书画精品。

二 全书原则上按自署的制作年代先后排列，无名款纪年作品，基本按作者创作年代风格推断，置于相应纪年作品之中。

三 图版中作品图注按图版序号、作品名称、装裱形式、材质、色彩或书体、尺寸、收藏机构顺序排列。

五 本书在图版后设『蒲华艺术简谱』和『蒲华书画常用印章』，供读者研究、参考。

目录

凡例	·····	〇〇一	一七 新竹图 轴	·····	〇二七
图版	·····	〇〇一	一八 竹石图 轴	·····	〇二八
一 墨竹图 轴	·····	〇〇三	一九 东篱秋菊图 轴	·····	〇三〇
二 富贵神仙图 轴	·····	〇〇四	二〇 临枝山诗画竹石图 轴	·····	〇三一
三 山水 轴	·····	〇〇六	二一 水边篱落忽横枝 轴	·····	〇三二
四 九秋图 扇面	·····	〇〇七	二二 风泉清听图 扇面	·····	〇三三
五 富贵寿考图 轴	·····	〇〇八	二三 富贵寿考 轴	·····	〇三四
六 湖山寻梦图 册	·····	〇一〇	二四 竹石图 横幅	·····	〇三六
七 潇洒出尘 轴	·····	〇一六	二五 碧山青松图 轴	·····	〇三八
八 平安长寿竹石图 轴	·····	〇一七	二六 溪亭苍霭 扇面	·····	〇四〇
九 椒江读书图 扇面	·····	〇一八	二七 四时清风来 轴	·····	〇四一
一〇 新梢才出墙 轴	·····	〇二〇	二八 竹石图 轴	·····	〇四二
一一 行草米芾诗 轴	·····	〇二一	二九 溪山松屋 轴	·····	〇四四
一二 设色山水 页	·····	〇二二	三〇 天池石壁图 轴	·····	〇四六
一三 墨荷 页	·····	〇二三	三一 万壑松风入素琴 轴	·····	〇四八
一四 劲节高风 轴	·····	〇二四	三二 梅石图 轴	·····	〇五〇
一五 客馆怀人图 页	·····	〇二五	三三 芜园图 轴	·····	〇五二
一六 竹报平安 轴	·····	〇二六	三四 《竹石十二开》之一、之二 册	·····	〇五四
			三五 《竹石十二开》之三、之四 册	·····	〇五五
			三六 《竹石十二开》之五、之六 册	·····	〇五六

三七	《竹石十二开》之七、之八 册	〇五七	六二	雷雨沧江海岳庵 轴	〇九五
三八	《竹石十二开》之九、之十 册	〇五八	六三	大富贵亦寿考 轴	〇九六
三九	《竹石十二开》之十一、之十二 册	〇五九	六四	菊石图 轴	〇九七
四〇	紫薇杨柳图 轴	〇六〇	六五	太白诗意山水 轴	〇九八
四一	山楼松韵 轴	〇六一	六六	写陶弘景诗意 轴	〇九九
四二	墨竹四屏 轴	〇六二	六七	墨梅 轴	一〇〇
四三	岭上多白云 轴	〇六四	六八	幽兰 轴	一〇一
四四	朱竹寿石图 轴	〇六六	六九	竹石 轴	一〇二
四五	快雪时晴图 轴	〇六八	七〇	墨菊 轴	一〇三
四六	自弄扁舟一叶轻 轴	〇六九	七一	竹石图 轴	一〇四
四七	静坐参众妙 轴	〇七〇	七二	文窗清品 轴	一〇五
四八	行草《渔洋诗话》佳句 轴	〇七二	七三	幽兰图 轴	一〇六
四九	竹石图 轴	〇七三	七四	一片江南雨 轴	一〇八
五〇	行草《渔洋诗话》佳句 轴	〇七四	七五	甘谷寿菊图 轴	一一〇
五一	墨竹图 轴	〇七五	七六	梅花 册	一一二
五二	竹石图 轴	〇七六	七七	幽兰 册	一一三
五三	竹菊图 轴	〇七七	七八	竹石 册	一一四
五四	九峰读书图 横幅	〇七八	七九	秋菊 册	一一五
五五	诗寒说云图 轴	〇八二	八〇	竹深留客 册	一一六
五六	山水四屏 轴	〇八六	八一	终南阴岭秀 册	一一七
五七	深柳书堂 轴	〇八八	八二	得少佳趣 册	一一八
五八	人在千岩万壑中 轴	〇九〇	八三	平远山如蕴藉人 册	一一九
五九	行书七言联 轴	〇九一	八四	闭户著书图 册	一二〇
六〇	湖石四屏 轴	〇九二	八五	水村图 册	一二一
六一	湖塘雪霁 轴	〇九四	八六	庄惠观鱼 册	一二二

八七	秋烟半壁 册	一三三	一二二	写彭笠吟诗意图 轴	一五七
八八	《烟云供养》之一 册	一二四	一三三	玲珑石图 轴	一五八
八九	《烟云供养》之二 册	一二五	一四四	珊瑚玉树交枝柯 轴	一五九
九〇	《烟云供养》之三 册	一二六	一五五	秋色老梧桐 轴	一六〇
九一	《烟云供养》之四 册	一二七	一六六	溪堂烟壑图 轴	一六二
九二	竹石图 轴	一二八	一六七	富贵场中本色难 轴	一六四
九三	劲节高风 轴	一三〇	一七八	风定池莲自在香 轴	一六五
九四	竹报平安 轴	一三一	一九九	荷净纳凉时 轴	一六六
九五	竹石图 轴	一三二	一二〇	竹石图 团扇	一六八
九六	长夏江村风日清 团扇	一三三	一二一	春来稚子添新色 页	一六九
九七	雪景山水 扇面	一三四	一二二	墨竹图 轴	一七〇
九八	山静日长 轴	一三六	一二三	行书七言联 轴	一七二
九九	行草 团扇	一四〇	一二四	墨竹图 轴	一七三
一〇〇	诗在扁舟 扇面	一四一	一二五	富贵寿考 轴	一七四
一〇一	竹石图 轴	一四二	一二六	松壑鸣泉 轴	一七六
一〇二	荷花图 轴	一四四	一二七	深柳读书堂 册	一八〇
一〇三	大地春光 轴	一四六	一二八	碧云红树涧亭源 册	一八一
一〇四	行书十二言联 轴	一四八	一二九	松菊延年图 轴	一八二
一〇五	清风起空碧 轴	一四九	一三〇	案头清供 轴	一八四
一〇六	秀色满前村 页	一五〇	一三一	菊石翠竹图 轴	一八五
一〇七	枯木竹石图 轴	一五二	一三二	山梁揽秀 轴	一八六
一〇八	行草录苏轼论《智永真草千文》 轴	一五三	一三三	闭户著书图 轴	一八八
一〇九	行书七言联 轴	一五四	一三四	不可一日无此君 轴	一九〇
一一〇	渭川千亩竹 轴	一五五	一三五	行草七言联 轴	一九一
一一一	奇石图 轴	一五六	一三六	襄阳烟雨图 扇面	一九二

一三七	兰竹石图 轴	一九三
一三八	水仙图 轴	一九四
一三九	一池月浸紫薇花 轴	一九六
一四〇	牡丹图 轴	一九七
一四一	园林秋艳图 轴	一九八
一四二	行书八言联 轴	一九九
一四三	牡丹图 轴	二〇〇
一四四	天池石壁图 轴	二〇二
一四五	柴门掩雪 轴	二〇四
一四六	行草子畏题画诗 轴	二〇五
一四七	一清无可拟丰神 轴	二〇六
一四八	襄阳烟雨图 轴	二〇七
一四九	溪山观瀑图 轴	二〇八
一五〇	行书七言联 轴	二一〇
一五一	行草书 轴	二一一
一五二	野竹入高秋 轴	二一二
一五三	行草任翻诗三首 团扇	二一四
一五四	草书 轴	二一五
一五五	行草录《画禅室随笔》 轴	二一六
一五六	行草书 轴	二一七
一五七	行草书 轴	二一八
一五八	草书《逍遥游》句 轴	二一九
一五九	独立苍茫自咏诗 轴	二二〇
一六〇	双鹭风荷 轴	二二二
一六一	行草七言联 轴	二二四

一六二	山川出云作霖雨 行书米芾诗句 扇面	二二五
一六三	兰石图 轴	二二六
一六四	墨笔山水 横幅	二二八
一六五	平远山如蕴藉人 轴	二三〇
一六六	牡丹图 轴	二三二
一六七	青云直上 轴	二三三
一六八	行草书录刘长卿句 扇面	二三四
一六九	行草录《齐物论》句 扇面	二三六
一七〇	行草自作诗 横幅	二三八
一七一	墨竹四屏 轴	二四〇
一七二	行草四屏 轴	二四二

附录

蒲华艺术简谱	二四六
蒲华书画常用印章	二五二

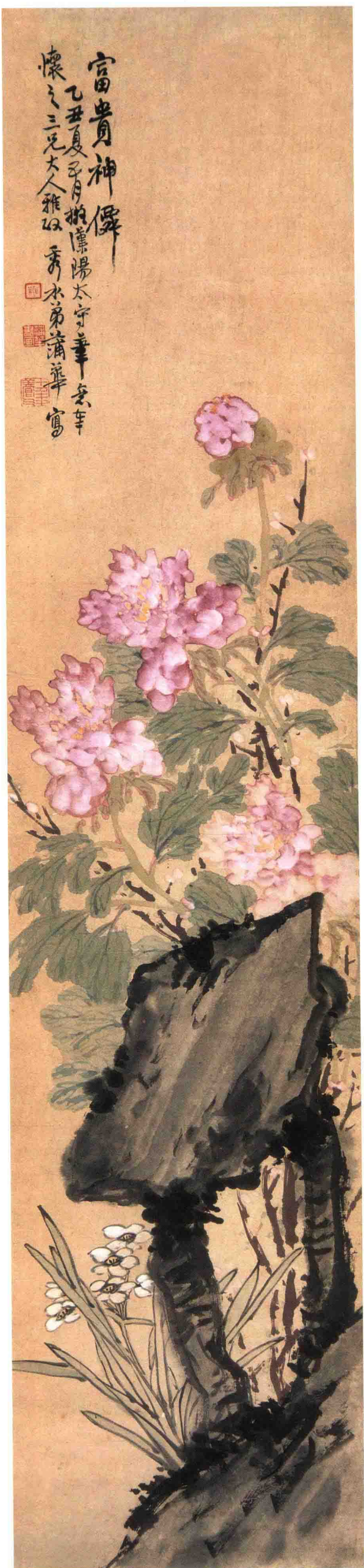
图
版

一 墨竹图 轴

纸本 墨笔

纵一三〇厘米 横二五厘米
温岭市文化遗产保护中心藏

二 富贵神仙图 轴

纸本 设色

纵一三八点五厘米 横三一点四厘米

浙江省博物馆藏

《富贵神仙图》局部

攀於天外
丁卯九月
作事寫

三 山水 轴

纸本 设色

纵二九点四厘米 横四六点八厘米

嘉兴市蒲华美术馆藏