

中国历代大师名

沈周画集

中国历代大师名作丛书

江苏
美术出版社

主 编：程大利
特约编辑：张正民
责任编辑：黄 浚
装帧设计：陈 元
责任印制：吴蓉蓉

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则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一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一家，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写万物，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、挥洒恣肆，『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。

沈周简介

沈周（一四二七——一五〇九），字启南，号石田、玉田生、有竹居主人，晚年号白石翁，长洲相城（今江苏吴县）人。明四家之一，对明代中后期绘画影响很大。

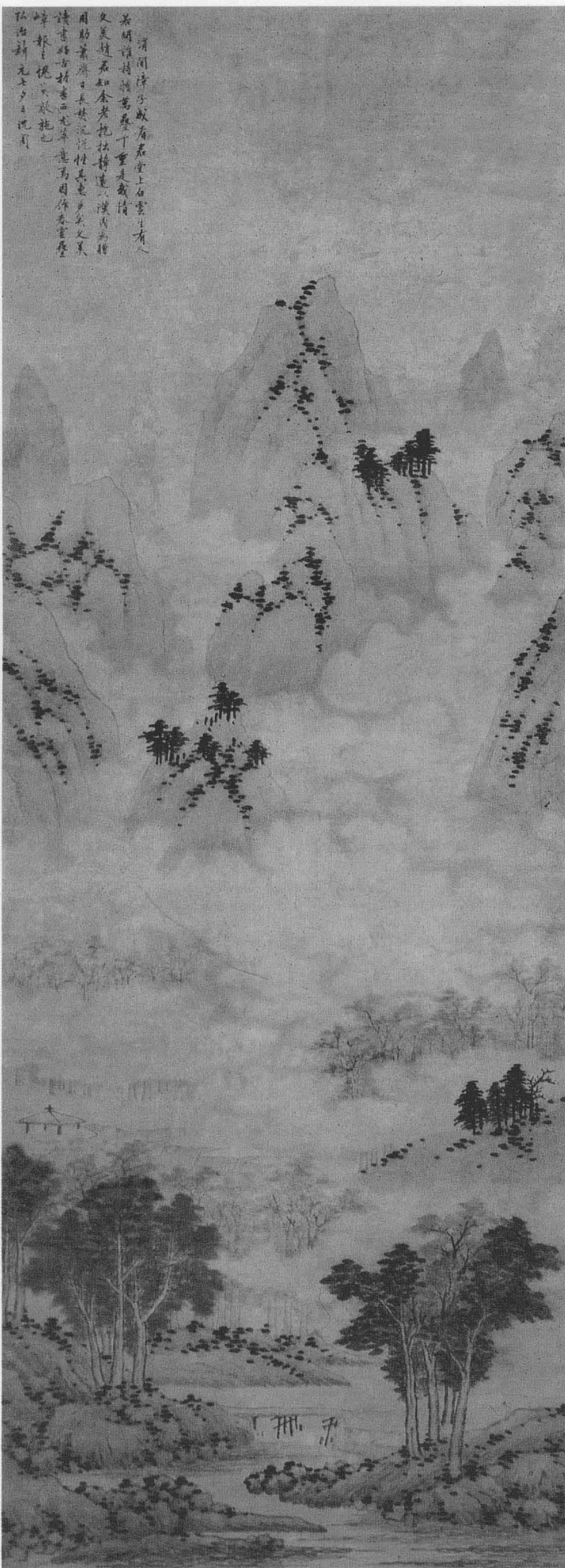
沈周生于世代儒生的地主之家，生活优裕，他不参加科举考试，长期从事诗文和绘画创作，是典型的文人画家。沈周在当时就已誉满画坛，求画者甚众，据说每天清晨大门未开，等画的船已塞满了河港。社会上摹仿他作品的人很多。

沈周在绘画上的成就，主要是在水墨山水方面。沈周的画法不限某家、某派，不仅向前一代的元四家学习，而且继承五代的董源、巨然，在笔墨技法上具有雄厚的功力，并发展了传统。他一生好游历，曾多次到过宜兴、杭州、嘉兴、南京、镇江、扬州等地。传世画迹中，有《两江名胜图》、《吴江图》、《灵隐山图卷》、《张公图卷》、《东庄图册》等，都是纪游寄兴之作。沈周四十一岁之前的绘画面貌和后来的粗笔写意有明显的不同，文徵明说，沈周『至四十外，始拓为大幅，粗枝大叶，草草而成』。他善于用粗笔，使中锋，用笔苍劲沉着，墨色浑厚苍润。

除山水画外，沈周还擅长花卉、鸟兽，也能画人物。他总结了自徐熙和两宋以来用水墨表现花鸟画的经验，以山水画点线结合的手法来画花鸟，变宋代的精致工整为粗放雅致，同时还从浅绛山水中吸取经验来改变传统花鸟画摹写自然色彩的调子，发展了徐熙『没骨花』的传统。他的这种画风，实际上是写意花鸟的前奏，经过他的学生文徵明和明末的陈淳进一步发扬光大，使写意花鸟画跳出宋元和明初的工笔花鸟画巢臼，一跃而居花鸟画坛的统治地位。

目 录

卧游图	23	吴中山水图	46
卧游图	22	吴中山水图	45
卧游图	21	吴中山水图	44
卧游图	20	吴中山水图	43
荔枝图	19	吴中山水图	42
牡丹图	18	卧游图	41
牡丹图	17	卧游图	40
红杏图	16	卧游图	39
青山红树图	15	卧游图	38
柳荫垂钓图	14	东庄图	37
桂花书屋图	13	东庄图	36
仿云林山水图	12	东庄图	35
山居读书图	11	东庄图	34
策杖行吟图	10	东庄图	33
祝寿图	9	东庄图	32
灞桥风雪图	8	东庄图	31
仿大痴山水图	7	东庄图	30
魏园雅集图	6	东庄图	29
溪山秋色图	5	空林积雨图	28
仿董巨山水图	4	盆菊图(局部)	27
秋江图	3	千人石夜游图(局部)	26
仿倪山水图	2	卧游图	25
春云叠嶂图	1	卧游图	24

春云叠嶂图

清閼子成看君堂上石雲生有人
 名開誰持詩萬歷丁酉是我情
 父美建石和金老抱松靜遠八漢內為情
 用助葉勝日長松沉恍恍其意多矣父美
 讀書始古持書品尤華意高因作春雲疊
 嶂報愧不款施也
 松池新元夕夕記開

不見倪迂二百年風流文雅
至今傳偶然把筆山窓下古
樹蒼烟在眼前

弘治己酉秋日寓吳門東
禪信公房寫此以寄
鮑翁老友聊致久遠之
懷

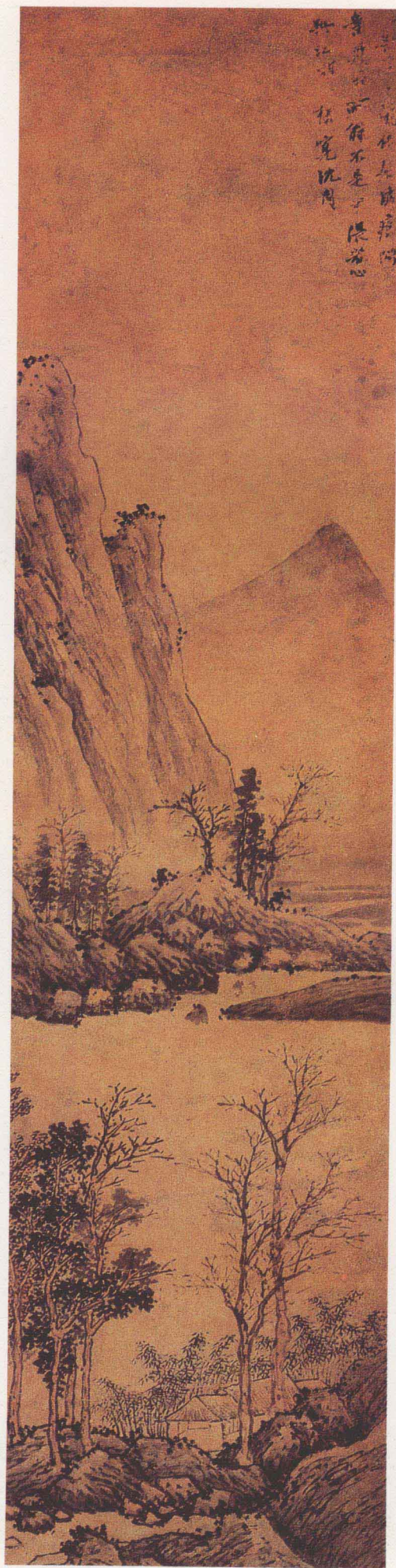
沈周

右山水幅余官京師時啓南所
寄者覽其圖想其人知非其飽
山水之味者矣書之於吾其高
怡之云湯書而頂之 吳寬

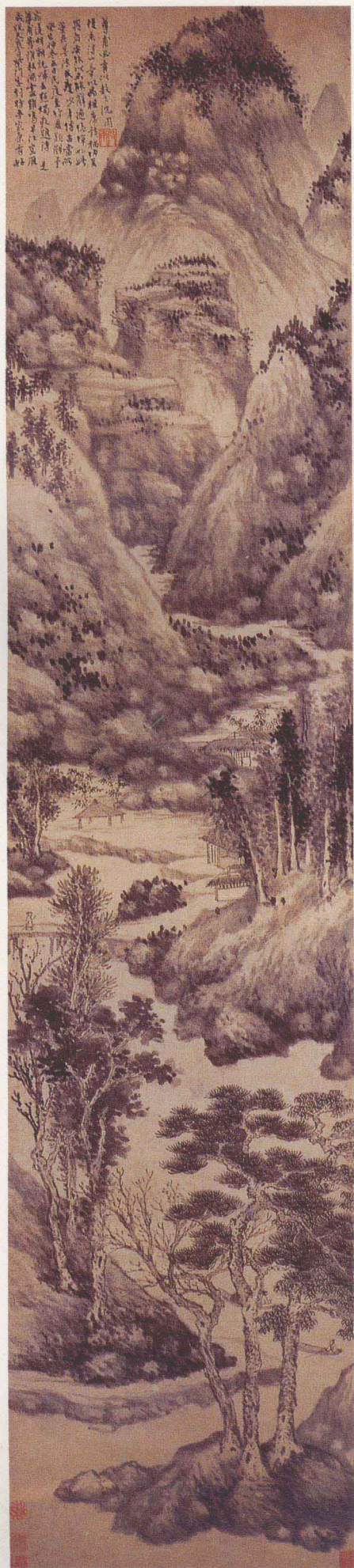

仿倪山水图

秋江图
沈周

秋江图

仿董巨山水图

蘭唐世父命周無溪山秋色贈
 汝高先生筆拙學涵不足目
 則失心贈之意為可重耳故
 汝高裝漢之宋題其詞云
 成化甲辰歲沈周

溪山秋色图

城市多喧隘
人自難應什
四為事業藉
留室嘗新
孫信舊書
清世裏何
幸祝願
祝俗寧忘
且辭塵聲
下風物似
歷東林贈
史書雖懷
補綴步即
伺軒丈命
高仰公美

青山歸舊隱
晚風外島
酒倦掩讀
來長者車
練川陳建
公美賢契
我病耽幽
後城中地
後置泰法
魏氏園池
幸餘不為
富一佳車
解道集群
與徐宜齊
成化己丑
不追個我
互相與會
所回久作
沈小諸翁
吳門魏氏

魏園雅集圖

弘治甲寅秋八月沈周作
大痴道人筆意

仿大痴山水图

灞上秋歸
 野色
 遠
 拾得醉時詩
 銷金
 帳裏
 膏粱客
 此味從來
 不得知
 沈周

灞桥风雪图

陸魯今年度八旬，頗如甘露酒精神。準
 如膝下揮毫子，便是懷中春摘人。萱草
 正憂偏得意，桃花含笑不嫌春。瑤池宴
 飲笙歌夜，應與麻姑作主賓。

歲次庚寅三月望日人子翁沈貞吉

靈寢我冠德門直從為婦抱曾孫

百齡進社大鹿錫四代芳名世所尊不

都少小承殊眷五十無聞負至恩

成藏總目其行迹見嶺南竹園門外中藏之中云
東坡筆法精妙心曲自真詩之目公是也中云

外傳云其初居為今日之二物固不必然若遂

隆慶辛未小春望日圻華亭朱大福項時書

卷之五

映身加健三春月倍明母儀萬婦道
清世興長生續橘黃金顆蟠桃赤玉英採花

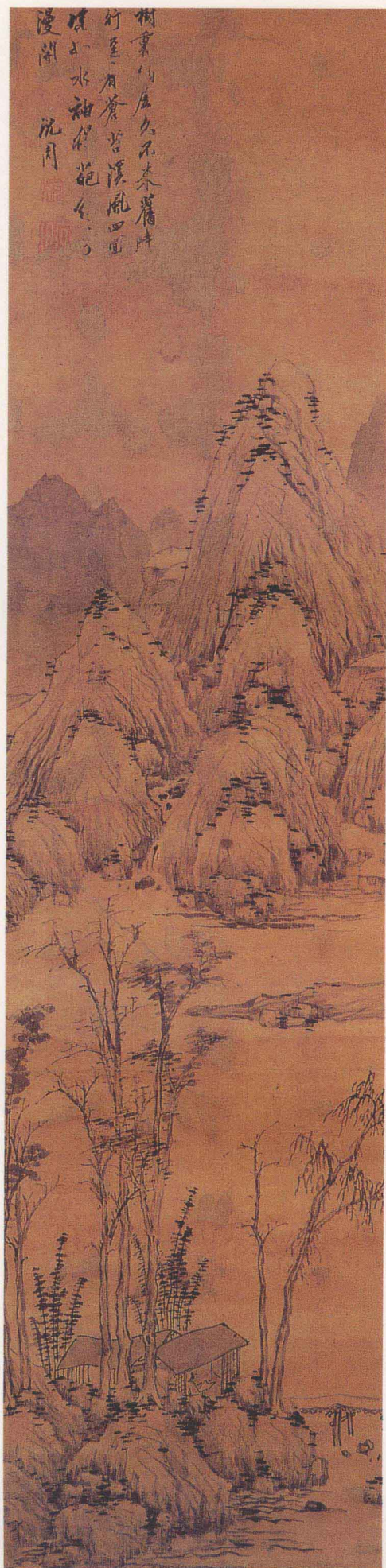

祝寿图

林登超世俗靜題日月海
疎水無餘葉迴瀉清且將
振短策行懷石知疲歎竟
同心友道遠見無時沈同

策杖行吟图

山居读书图

仿云林山水图

桂花书屋图

種地幽篁掃小堂不栽香卉種秋芳玉蘭潤帶
燕山西翠銷平今月放涼塵遠六街身世別
風清一枕夢魂香傳家猶有共剛筆肯許
傷人手浪揚沈月出
惟謹親家作桂花書屋圖觀之詩鄙意
勸將不裂矣

幽人結屋桂是深葉一條樓能
地全賴自仙然忘世念小山動
我白駒心
丁丑春二月三日徐鼎題

仙種分栽傷小堂花時長日細清涼枝
橫月夜四簷影簾捲秋風萬斛香步繞
綠雲蒼玉枝酒浮金粟紫霞觴子孫
子壯攀折不讓燕山實十郎

延陵吳寬