

古代部分·十八

荣宝斋画谱

明·沈周绘

(一) 山水

荣宝斋画谱

• 明 • 沈 周 绘
• (一) 山 水

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

远全林红明珩
宗铁晓
郜王张王焦孙
辑辑人辑辑制
编编行编编印
总副发责技责

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱: 古代编(18): 山水/(明)沈周绘; 荣宝
斋出版社编. -北京: 荣宝斋出版社, 1998.2
ISBN 7-5003-0420-X

I. 荣… II. ①沈…②荣… III. 中国画: 山水画-
中国-明代-画册 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第27054号

本册编者: 唐辉

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100052
地 址: 北京宣武区琉璃厂西街19号
制 版 印 刷: 北京慕来印刷有限公司
经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 8.75
版次: 1998年2月第1版 印次: 1998年2月第1次印刷
印数: 1-10000 定价: 30.00元

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言,记录了中华民族每一个历史时代的面貌,反映和凝聚了我们民族的审美意志和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林,汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富,把其中优秀的部分继承下来「古为今用」并加以弘扬光大,这也同时是当代人的责任。继承什么,怎样弘扬传统绘画遗产,这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的,其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中,我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模,每一个画家都有自己对传统的认识和理解,都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀文化遗产的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件,有其不断成熟完善和自律的范畴,明显地区别于其它画种。她以线为主,骨法用笔,重审美程式造型;对物象固有色彩主观理想的表现;客观世界和主观心理合成的「高远、深远、平远」、「散点透视」的营构方式;「师造化」、「以形写神,神形兼备」的现实主义艺术理想;工笔、写意的审美分野;绘画与文学联姻,诗书画印一体对意境的再造;直写「胸中逸气」的文人笔墨;各持标准的门户宗派,多民族的艺术风范与意趣;以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化,创造新时代的绘画艺术,不可能割断自己的血脉,摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神,这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。「数典忘祖」、「抱残守缺」或「陈陈相因」都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱和了解,是继承和弘扬优秀文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上,没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀,讴歌时代,创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言,历代无论院体亦或民间,师授或是私淑,都十分重视临摹。即便是今天,积极地去临摹习仿古代优秀作品,仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一,通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继承弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处,继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后,现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索,围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册,以编辑典型画家风格化的作品和名作为主,注重技法特征、艺术格调和范本效果;从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容;对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量;由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读;按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容,以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣,这是编辑这部丛书难免遇到的突出的学术问题,我们基于范本目的,一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明,并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术,使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养,为光大传统精神,创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

荣宝斋出版社 一九九五年十月

沈周简介

沈周，字启南，晚号白石翁。生于明宣德二年（一四二七），卒于明正德四年（一五〇九）。长洲（今江苏苏州）人。沈周的学识渊源家庭，他的绘画主要受元四家的影响。早年主要宗法王蒙，上溯至董源、巨然，中年从黄公望等各家。晚年醉心吴镇，并融宋元名家之长，形成自己苍秀沉浑的独特风格。其绘画、书法对后世均产生极大影响。

目 录

一	沈周及其书画艺术
三	听泉图卷之一——之五
八	听泉图卷之二（局部）
九	听泉图卷之四（局部）
一〇	听泉图卷之六（局部）
一一	吴中山水图册之一——之十六
二七	京江送别图卷
二八	京江送别图卷（局部）
二九	芝田图卷
三〇	芝田图卷（局部）
三一	东庄图册之一——之二十一
五二	沧州趣图卷之一——之五
五七	沧州趣图卷之三（局部）
五八	沧州趣图卷之四（局部）
五九	沧州趣图卷之五（局部）
六〇	山水图

沈周，字启南，晚号白石翁。生于明宣德二年（一四二七年），卒于明正德四年（一五〇九年）。长洲（今江苏苏州）人。其曾祖父沈良琛时，迁居相城。祖父沈澄，号孟渊，善诗文，能绘画。明永乐年间，以人才被征，本欲授他做官，但见他举止迂缓，而终于作罢。其伯父名贞吉，号南斋。父名恒吉，号同斋。二人诗文、书画修养精深，是明代有一定名声的山水画家。

沈周的学识渊源，除少年时代受祖父、父亲的影响外，又拜陈宽（字孟贤，号醒庵）、赵同鲁（字与哲，善诗文、山水，精鉴赏）为师。后又得到著名书画家杜琼、刘珏等的指教，诗文、书画修养日渐高深。沈周的绘画，主要受元四家的影响，早年主要宗法王蒙，上溯至董源、巨然，中年从黄公望等各家汲取营养。晚年醉心吴镇，并融宋元各名家之长，形成自己苍秀沉浑的独特风格。

沈周的书法，四十至五十岁，还带有明初沈渡圆润的面貌。五十多岁以后，书学黄庭坚，而黄庭坚书法宗法颜真卿，黄氏采用颜体大字的笔意，而把颜体缩短的笔法（横笔、竖笔或撇笔）伸展延长，力趋险绝，再从字的结构章法中求得平稳，形成独特的艺术风格。沈周的字，与这种风格非常相似，用笔「擒纵自如」，「遒劲奇崛」，无轻佻之笔。

沈周好游，他曾多次到过宜兴、杭州、嘉兴、南京、京口、扬州等地，观赏了祖国的名山胜水，因此他的山水画，有不少是纪游遣兴之作。沈周善画山水、花鸟和人物，尤以画山水称雄画坛。他的山水画，有粗、细两种面貌，「细沈」为早期的风格，「粗沈」为晚年的画风。从笔墨上讲，他除吸收吴派先驱「以元人的笔墨运宋人的丘壑」的长处外，又吸收浙派的硬度和力感，下笔刚劲有力，如比较整饬的山石轮廓线和脉络以及斫拂式的短笔皴法，同时又保留元画温蕴含蓄的特点，比如画中比较多的中锋运笔和松秀的干皴，于凝重中显深厚。墨色酣畅淋漓，又注意浓淡的变化，气势磅礴而又不失醇厚苍润。这种笔墨形式，既变「元人的软中带硬」为「刚中有柔」，从而加强了笔墨骨架作用，又避免了浙派在运笔上过分外露和霸悍，在表现技法上有明显的创新。在构图造意方面，沈周强调了山川宏阔的「势」，一改元人空寂之境，同时又着意于「朴实」的质，拙中寓巧，力免刻意雕琢，这又具有元人「平淡天真」之趣。这种画风，简朴而放逸，壮伟而恬静，具有与元人冷寂萧疏的山水画不同的时代气习。

沈周的花鸟画，有没骨和水墨写意两种面貌，前者师法徐熙，后者从牧溪画变化而来，画风清秀淡雅，独具一格，开文人写意花鸟画之先河。《式古堂书画汇考》著录了沈周《水墨花卉》一卷，卷后有王穉登、周天球题跋。王穉登题跋云：「宋人写生有气骨而无风姿，元人写生饶风姿而乏气骨，此皆的所谓偏长，能兼之者惟沈启南先生。」又周天球题记曰：「写生之法大与绘画异，妙在用笔之遒劲，用墨之浓淡，得化工之巧，具生意之全，不计纤拙形似也。宋自黄、崔而下，鲜有坛长者，至我则沈石田。老苍而秀润，备笔法与墨法，令人不能窥其突奥，真独步艺苑。」又明末著名书画评论家董其昌题沈周《写生册》云：「写生花鸟画，与山水不能兼长，惟黄要叔能之，……我朝则沈启南一人而已，此册写生更胜山水。」（《容台集》转引自《佩文斋书画谱》卷八十七），都高度评价了沈周的花鸟画。事实上，沈周的花鸟画，清新、活泼、秀雅，已开文人水墨写意画先河和法门，他不仅扩大了文人花鸟画题材，并且以其独特的艺术表现深刻地影响了后来者，如文征明、陈淳、徐渭、周之冕以及清代「扬州八怪」、「海派」等，所以说沈周在花鸟画的成就，丝毫不亚于他的山水画。

关于沈周绘画的分期，文征明有一段话谈到了此种变化，他说：「自少时作画已脱去家习，上师古人，有所模临，辄乱真迹。然所为率盈小景，至四十外始拓为大幅，粗枝大叶，草草而成，虽天真烂发，而规度点染，不若向时精工矣。」（文征明《甫田集》卷二十一）从传世作品看，沈周的画，大致可以分为三期：

约四十岁以前为早期，画风主要继承家学，师法杜琼、董、巨和元四家，尤受王蒙的影响，画风精工缜密，细笔为多，从某种意义上，尚处于奠基阶段。如台北故宫藏《庐山高图》，是沈周四十一岁时作品，为其老师陈宽七十大寿而作，以表达对恩师崇仰心情。画面壮阔宏伟，构图深邃繁复，皴染缜密灵活，以及黑白虚实的巧妙安排，善用沈墨点苔，焦墨提醒的技法，都深得王蒙的精髓。但又有沈周画蓬勃明朗，精工中见气魄，缜密中含苍浑的画格。

约四十外至六十岁，主要师法黄公望，又广泛学习宋元诸家，「有古必参，无体不化。」画风由精工细密转向粗简雄浑，如故宫博物院藏《仿董巨山水轴》，此图纸本、设色，纵一六三·五厘米，横三七·二

厘米，画风师法宋代董源、巨然和元代黄公望，笔墨苍中带秀，柔中有骨，构图繁复，意境深幽而高远，为沈周中年画代表作，画中自题诗、跋（不录），款「沈周」。钤「启南」一印。

约六十岁至八十三岁，主要醉心吴镇，并从元四家中吸收营养，他成功地把吴镇的粗豪和黄公望的松秀，王蒙的灵动和浙派的劲健以及米氏云山的浑融等有机地融合成一体，最后形成粗枝大叶而又天真烂漫的独特风格，如故宫博物院藏《仿黄公望富春山居图》。此图原是黄公望的巨作，描绘浙江富春一带秀丽风光，名为仿黄公望《富春山居图》，实际是沈周拟其大意而再创作。该图作于明成化丁未，即公元一四八七年，沈周六十一岁，具有沈周成熟期山水画典型面貌。画面从起首至收尾，其树石、建筑、人物多用秃笔中锋，山石多用长短相间的披麻皴，坡岸处偶用侧锋皴擦，树叶多用卧笔横点，干湿浓淡处理恰到好处，并于水墨画基础上略施淡彩，或施以花青，或敷以淡赭，使所绘景物更具有真实感，全卷笔法苍劲，沉厚，天真烂漫，设色明丽，气势磅礴雄强，为沈周晚年画精作。

谈到沈周绘画为传统山水画所作的新贡献，可大致概括为两点：

其一，融南入北，弘扬了文人画的传统。

沈周的画在承绪南宗派系的同时，主要汲取北宗之法来充实自己，以加强笔墨的功底，畅情达意抒写主观情趣。如沈周的粗笔山水，用笔融进了浙派的力感和硬度，丘壑增添了宋人之骨和势，将南宗的苍茫浑厚与北宗之壮丽清润融为一体，其抒发的情感也由清寂冷逸而变为宏阔平和。

其二，将诗书画进一步结合起来。

自从元代赵孟頫提出「书画同源」的理论以后，有一些画家曾在艺术实践中作了尝试，把书法的笔法用之于绘画，如柯九思等，但成就不太显著，而把书法的笔法运之于山水画，沈周则是首创者。从某种意义上讲，沈周是赵孟頫「书画同源」理论的追随者和艺术的实践者。他把书风和画风和谐地统一在一件作品中，并创造了不少的作品。沈周的书法学黄庭坚，书风「遒劲奇崛」，与他的山水画苍劲浑厚十分相似、协调。他又将书法的运腕、运笔之法运用于绘画，比如沈周外讲力度，内含蕴润的山水画，明显地吸收了书法运笔之法，并由此创立了富有形式美感的皴法、叶式、树式等技法，从而大大丰富了笔墨的表现能力。

沈周又是一个诗人，他的诗，至老年「踔厉顿挫，沉郁苍老」，并把这种诗风与画格相结合，使所作之画，更具有诗情画意。在沈周的作品中，题诗的内容和情感，紧扣画题和意境，阐发或补充画面的内涵和思想，而作品的景物和笔墨，也通过象征、寓意，拟人化等手法或意境的创造，形象地表达诗意。这种书与画完全的结合，在沈周的作品中，比比皆是，如沈周《红杏图轴》（故宫藏），此图为贺刘珏（完庵）曾孙布甥壬戌登科而作。图画红杏一枝，笔法苍秀隽雅。自题曰：「布甥简静好学，为完庵先生曾孙，人以科甲期之，壬戌科果登第，常有挂枝贺其秋闱，兹复写一本以寄，俾知完庵遗泽所致也。与尔近居亲亦近，今年喜尔掇科名。杏花旧是完庵种，又见春风与后生，沈周。」诗情与画意结合得天衣无缝，真令人感叹。

谈到沈周的画对后世的影响，也不同一般。

沈周的书画，「遒劲奇崛」，苍中带秀，有很高的艺术造诣，在当时及以后，深受社会的欢迎，沈周也一跃成了画史上划时代的重要人物，成为吴门画派的领袖。在他之后，绘画史上出现了与前代不同的形势，以线条刚硬，皴法激烈而坚硬的院体浙派衰落，而笔法苍劲温蕴，气势雄浑，意境深邃的吴门派崛起，而沈周是这个画派的大师和奠基人，其成就之大，影响之深远为世人瞩目。明中期以后，大大小小的画派，如「晚明诸子」，「武林派」、「松江派」，「苏松派」、「武进派」、「江宁派」以及「四王画派」、「扬州画派」等多数是吴派的支流和延伸，使中国画审美意识，由阳刚之美转向虚和、温柔之美。这种变化和进步，不能不说是沈周及其同仁的功劳所至，所以说，对沈周的山水、花鸟画，作承前启后、继往开来之评不为过誉。

一九九七年于北京

潘深亮 一九三七年生于湖南省浏阳县。一九六三年于湖南师范大学历史系毕业。一九七二年调故宫博物院，跟随徐帮达、刘九庵学习古书画鉴定等工作。现任故宫博物院副研究馆员兼书画组组长。

