

MINGSHIJI HUIHUA YISHU

明四家绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 傅新阳 主编

中国绘画艺术全鉴

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANJIAN

方出版社

HUIHUA YISHU

中国绘画艺术全鉴

明四家绘画艺术

张书珩 傅新阳 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

明四家绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005. 12

(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7-80723-083-5

I. 明... II. 张... III. ①沈周(1427~1509) - 中国画 - 鉴赏 ②文徵明(1470~1559) - 中国画 - 鉴赏 ③唐寅(1470~1523) - 中国画 - 鉴赏 ④仇英(1501~1551) - 中国画 - 鉴赏 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128834 号

中国绘画艺术全鉴

主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-083-5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

畸零天地一夫闲 博采众家吴门开

沈周的生平	1
隐逸恬淡的一生	1
浑厚清婉的诗文	9
沈周的书画艺术	15
由师古而自成一家	17
雄伟清新, 粗放雅逸的风格	28

功名原不到书生 艺文布满海内外

文徵明生平与品格	32
九赴乡试皆不第	32
人品第一, 诗书画次之	38
文徵明的文艺创作	45
家传人诵雅秀篇	45
自赵集贤后, 集书之大成者衡山也	49
一洗丹青谬习	57

狂歌醉舞是桃仙 写得娥眉妙有神

唐寅的生平与文学成就	70
唐寅的坎坷经历	71
唐寅的文学成就	89
唐寅的书画艺术	93
唐寅的书法	93
唐寅的绘画	100

位卑不掩丹青才 青绿山水画名扬

仇英生平	126
身世之谜	127
画工生涯	132
自成一系的传人	152
仇英的绘画艺术	154
青绿山水	154
人物故事画	184

畸零天地一夫闲 博采众家吴门天

沈周的生平

明代中期，随着地方商品经济的发展，书画在继承元代传统的基础上，诞生了新的文人画派——吴门派。他们在艺术上较全面地继承了宋元以来的优秀传统，并形成了各自的独特风格，开创一代新风，统领画坛150多年。画史上将沈周、文徵明、唐寅、仇英并称为吴门四家。而沈周作为吴门派的开创者，对该派的发展起到了关键性作用。

隐逸恬淡的一生

沈周(1427—1509)，字启南，号石田，长洲(今江苏苏州)人。出身于书香门第，祖父沈澄、父沈恒皆以高隐为乐，绝意仕途，工诗善画。根基深厚的家学渊源为沈周创造了良好的绘画艺术氛围。

沈周年幼时，沈家即开始有意识地对其进行文学与艺术等方面的熏陶和培养，并请了专门的家庭教师，向沈周传授诗文绘画等各种知识，如陈宽、杜琼等都是沈周学

仿董巨山水图

沈周 轴 纸本 墨笔

纵164.5厘米 横37厘米

藏故宫博物院

习诗文与绘画的早期老师。沈周师从陈宽主要在于诗文与为人方面。陈宽的诗才与人品对沈周有很大影响，沈周在成化三年(1467)39岁时，为贺老师七十寿画了著名的《庐山高图》，以赞颂陈宽的品格。除此之外，沈周还先后师从刘珏、徐有祜、谢缙、赵同鲁，获益匪浅。

1441年，15岁的沈周代父为粮长，听宣南京。1444年沈周娶吴郡陈原嗣的女儿即陈蒙的妹妹为妻，是年沈周十八岁。1450年，长子云鸿降生，此后，沈周开始承担起家庭生活的重担。同时，由于画名已盛，求画者络绎不绝，他又性情慷慨，即使“贩夫牧竖”持纸来索画，也“不见难色”。有一次游西湖，住在宝石峰僧舍，为求画的人所窘，友人刘邦彦写诗嘲笑他道：“送纸敲门索画频，僧楼无处避红尘，东归要了南游债，须化金仙百亿身。”《图绘宝鉴》也说：“因求画者众，一手不能尽答，令子弟模写以塞之，是以真笔

魏园雅集图

沈周 轴 纸本 设色

纵153.3厘米 横47.7厘米

藏辽宁省博物馆

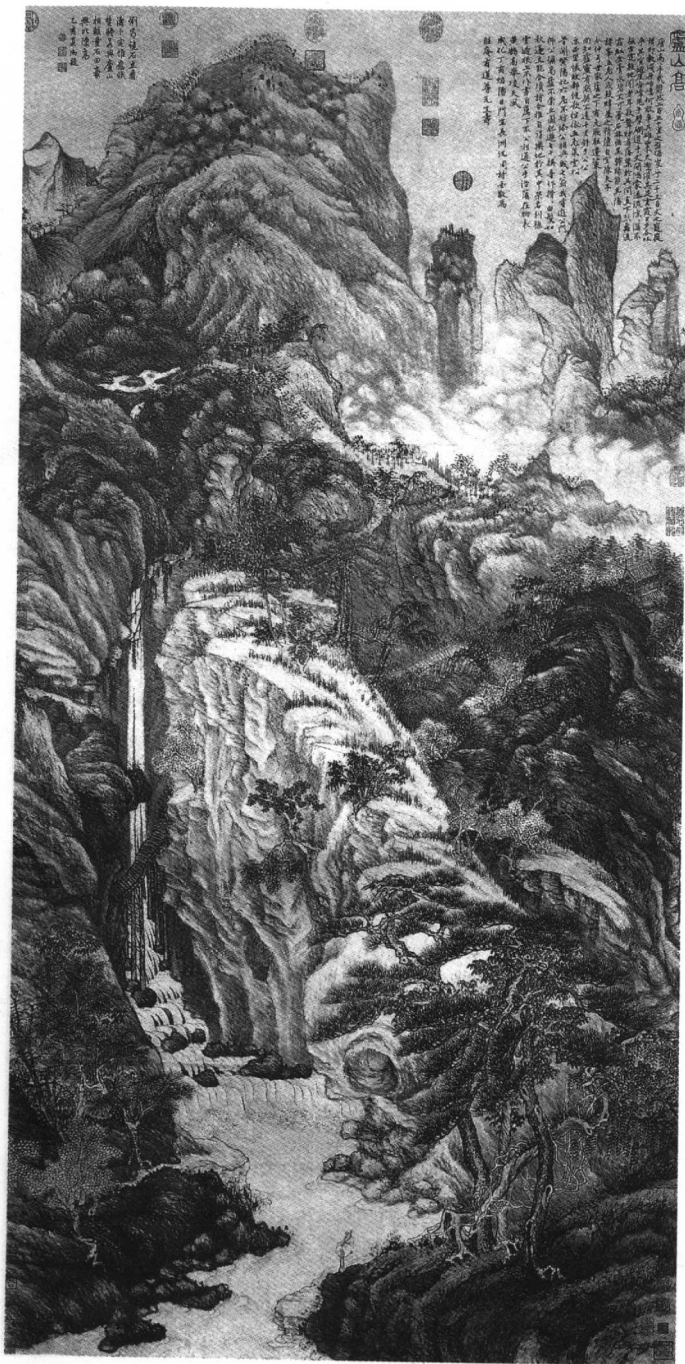
少焉。”

这期间，吴中水灾频发，沈周还必须为村邻百姓分忧，生活并不轻松，苦闷的心情每每流溢于诗作的字里行间。直至1471年，长子云鸿已能承担起家庭的重务，沈周才从繁琐的世俗生活中逐渐摆脱出来。

从1471年到1502年的30年，是沈周心情最为开朗舒适的阶段，也是其艺术创作上精力最旺盛的30年，在这30年内，沈周有“鸿鹄逃网罗”之感。此时他的长子云鸿已能管理家务敬礼宾客，使他能专心于诗画，不受俗务的羁束，而沈周亦严守家训，隐居读书，不出去做官。

沈周生平好客，在佳时胜日，总是准备了酒菜，约朋友们来“有

庐山高图

沈周 轴 纸本 设色

纵 193.8 厘米

横 98.1 厘米

藏 台北故宫博物院

空中积雨图

沈周 纸本 墨笔

纵21.7厘米

横29.2厘米

藏故宫博物院

“竹居”饮宴，或取出收藏的书法名画，图书器物，互相欣赏，以为笑乐；或即席作画吟诗，分赠朋友，得者宝如拱璧。

此间沈周亦游览了太湖、宜兴、杭州、嘉兴、南京、京口、扬州等地，虞山更是常到之地。每到一处，必写真景为山水画，并赋诗以记事。现在真迹尚存的有《两江名胜图册》、《吴江图》、《灵隐山图卷》、《张公洞图卷》等。

在沈周晚年，由于妻子、女婿、长子的先后离世，使他受到极大地打击，在精神上产生了对佛教的依怀感。沈

仿倪瓒山水图

沈周 轴 纸本 墨笔

纵120.5厘米 横29.1厘米

藏故宫博物院

周的《理坟》二首就清晰地反映了他的生死观：

官竹园头春日斜，手开新土渐成洼，
观生如寄谁非客，视死如归此为家。
白发暂存知电露，青山长卧有烟霞。
慰劳自假间诗酒，且弄年华与物华。
卜坟已喜傍云崖，未老先曾有此怀，
鹤表虚名待谁录，抓丘宿约与妻偕，
百年齐理参诸宴，一锄泥边打早乖。
免向君王乞骸骨，自山生长自山埋。

而长儿云鸿的去世给沈周的打击太大了，他似乎感到自己的生活失去了依傍。《理草诗》即是他当时内心苦楚的吐露，对研究沈周晚年生活和思想极为重要。

沈周 80 岁时，“碧颐飘须，俨如神仙”，仍精神矍铄，作画如常，直到正德四年（1509）八月二日才病卒，当时他 83 岁，葬在相城附近，由他的学生文徵明撰写行状。

综括他的一生，沈周虽隐居不仕，然交友甚广，为人敦厚，克尽孝道。每逢父亲待客，沈周虽不会喝酒，但也常陪饮至

虎丘送客图

沈周 纸本 墨笔

纵173.3厘米 横64.2厘米

藏天津艺术博物馆

荔枝图

沈周 轴 纸本 墨笔
纵128厘米 横38.4厘米
藏故宫博物院

醉。母亲外出，必相伴左右。

沈周注重礼仪、谦让平和、尚无为、乐布施。亲戚朋友有求无不应，所以家无余财。相传邻人丢了东西，误认为沈周家的东西是属于他的，沈周便把东西送过去。而当邻人重获失物归还原物时，他亦不追究。因而他虽然主要在吴中活动，但影响却“名满天下”，从学者甚众。宗法沈周的有王纶、陈煥、陈铎、杜冀龙、谢时臣等人。被誉为“吴中四才子”的文徵明、祝枝山、唐伯虎、徐祯卿均受到沈周的指教，都是沈周的学生。

浑厚清婉的诗文

沈周在诗文上也有很深造诣。他自幼深受家庭熏陶，又天生聪慧，不及弱冠，已诗名振起。沈周代父粮长听宣南京时，以百韵诗上之，使

祝寿图

沈周 轴 纸本 墨笔

纵189.5厘米 横54.7厘米

藏天津艺术博物馆

雅好文学的地方官崔恭大为惊讶，怀疑不是他作的，就以凤凰台歌面试他，沈周援笔立就，且词彩焕发，令崔恭大为赞赏，谓为有王勃之才。他的好友杨君谦，就认为“石田先生盖文章大家，其山水树石，特其余事耳，而世乃专以此称之，岂非冤哉！”虽有些偏颇，但也从一个侧面反映了沈周的诗文确实有很高成就。

沈周的诗最初学唐诗，学杜甫、李贺和白居易诸人。后来又学宋诗，古体学苏轼，近体学陆游。《四库全书提要》称他的诗是“挥洒淋漓，但自写其天趣，如云容水态，不可限以方圆”。而他老年的诗则“踔厉顿挫，沉郁苍老”，可谓达到了文章的老境。

沈周有着深厚儒学根底，虽隐居但未忘世。他的诗作题材，集中表现在民情、景物及题画三个方面，多反

古木寒泉图

沈周 轴 绫本 墨笔

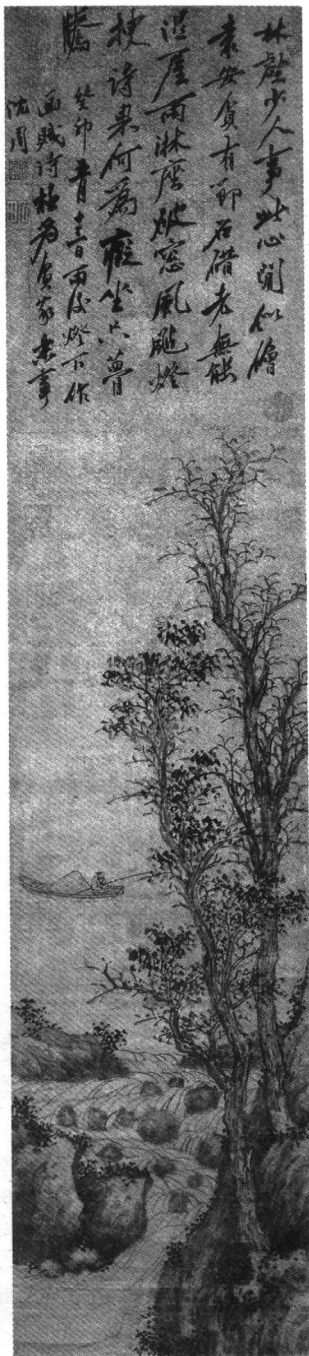
纵126.2厘米 横28厘米

藏故宫博物院

映人民的困苦生活，忧国忧民的思想亦常显露于他的笔下，他希望人们过上富裕安定的生活，对乡间百姓的苦难寄予了深深的同情，这是其诗篇中最可宝贵的感情。较典型的作品有《水乡孖子》、《堤决行》、《低田妇》、《割稻》、《十八怜》等等。如《水乡孖子》：

水乡孖子求鱼活，辛苦求来卖又强，
今岁水多鱼却少，空篮归去雨淋淋。
水乡孖子无衣着，手脚皮皴要忍寒，
见欠户佣三十贯，阿爹领去卖还官。
水乡孖子田无麦，趁伴高乡拾穗头，
烂是面条干是饼，看他人吃口涎流。
水乡孖子打救槌，手拨茅针强寒饥，
不见阿娘教吃饭，灶中无火已三时。
水乡孖子最堪嗟，自小离乡不恋家，
终日趁娘求活去，傍人门户唱蚕花。

诗句虽然浅显明了，却倾注了作者的强烈感情，真实地反映了吴地水灾后孩子们的苦难生活，也最能激发人们的同情之心。但是，即使是在这类诗歌中，我们也能看到，在他同情百姓的同时也表现出了无能为力

三松图（之一） 沈周 卷 纸本 墨笔 纵56厘米 横120.6厘米 藏南京博物院

三松图（局部）