

一画一故事

读明清名画
DU MINGQING MINGHUA

石力 著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

石力，女，南昌大学艺术学院副教授，清华大学美术学院访问学者，主要研究方向为美术史论。近年来主要教授中国美术史及外国美术史课程，著有《江西民间艺术》一书，发表美术史相关学术论文十余篇，主持及参与完成省级以上相关艺术课题十项。

书法的故事

《先秦两汉》

《魏晋南北朝》

《隋唐五代》

《宋元明清》

一画一故事

《读隋唐五代名画》

《读宋元名画》

《读明清名画》

一瓷一故事

《名家带你赏元代名瓷》

《名家带你赏明代名瓷》

《名家带你赏清代名瓷（一）》

《名家带你赏清代名瓷（二）》

传承千百年的中国传统绘画，是中国文化艺术独有的表达方式。《一画一故事》系列丛书，艺术知识通俗易懂、图文并茂，立足中国美术史上各个黄金时代，给读者讲述名画背后的故事。各册精选当代最闪耀的十二幅名画，以每位画家或画作的独特之处为切入点，通过轻松的文笔将历史背景、时代风貌、作品风格、人物生平串成一个个生动的小故事，深入浅出地带领读者领略名画的魅力，体会不一样的中国画之美。

官方天猫二维码

官方微信二维码

上架建议：大众阅读

ISBN 978-7-5480-4843-5

9 787548 048435 >

定价：29.80 元

一 画 一 故 事

Y I H U A Y I G U S H I

读 明 清 名 画

DUMINGQINGMINGHUA

石 力 / 著

图书在版编目 (C I P) 数据

一画一故事·读明清名画 / 石力著. —— 南昌 :
江西美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5480-4843-5

I. ①一… II. ①石… III. ①中国画—鉴赏—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第229717号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以
任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

出品人 汤 华
责任编辑 方 姝 朱倩文
责任印制 张维波 谭 勋
书籍设计 梅家强 刘 展

一画一故事·读明清名画

YIHUAYIGUSHIDUMINGQINGMINGHUA

石 力 著

出 版: 江西美术出版社
社 址: 南昌子安路66号
邮 编: 330025
电 话: 0791-86566309
网 址: www.jxfinearts.com
发 行: 全国新华书店
印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次: 2017年1月第1版第1次印刷
字 数: 90千字
开 本: 889×1194 1/32
印 张: 4.5
ISBN 978-7-5480-4843-5
定 价: 29.80元

赣版权登字-06-2016-724
版权所有, 侵权必究

目录

Contents

- 001_ 看破世俗我自在——沈周《庐山高》/002
- 002_ 流觞曲水，畅叙幽情——文徵明《兰亭修禊图》/018
- 003_ 酒醉还来花下眠——唐寅《王蜀宫妓图》/028
- 004_ 文人与画师：小漆匠的双面人生——仇英《汉宫春晓图》/040
- 005_ 孤云野鹤终黎老——陈洪绶《水浒叶子》/052
- 006_ 笔底明珠无处卖——徐渭《墨葡萄图》/064
- 007_ 水禽陆禽各臻妙——林良《灌木集禽图》/076
- 008_ 墨痕无多泪点多——朱耷（八大山人）《墨荷图》/086
- 009_ 中西合璧——郎世宁《高宗大阅兵图》/098
- 010_ 搜尽奇峰打草稿——石涛《搜尽奇峰打草稿》/110
- 011_ 一肩明月，两袖清风——郑板桥《竹石图》/118
- 012_ 梅花开时不开门——金农《梅花图》/127

001

看破世俗我自在

——沈周《庐山高》

《庐山高》，明代，沈周作，
纸本设色，纵 193.8 厘米，横
98.1 厘米，现藏于台北故宫博
物院。

这是一幅祝贺恩师 70 寿辰的精心之作。画家 83 年的人生历程，绝意于仕途，醉心书画之间，过着与世无争的生活，最终名满天下。他宽厚和善，一视同仁，桃李满天下，文徵明、唐寅都是他的学生。并且他开创了吴门画派，最终压倒浙派而成为画坛主流。后世将其与文徵明、唐寅及仇英并称“明四大家”。这位颇具传奇色彩的画家，就是沈周。

醉心书画

沈周，字启南，号石田，晚号白石翁，出生于宣德二年（1427 年），一生几乎都是在家乡苏州度过的。他的祖父沈澄是元末著名画家王蒙和陈惟允的好友，由于才华出众，明初永乐年间，朝廷意欲赐他官职，沈澄以身体有病拖延不从，并交代子孙：“勿以仕宦累身。”沈周的父亲

沈周像

沈恒吉、伯父沈贞吉，谨遵父亲训诫，终身不应科举。二人皆拜陈惟允之子陈继为师习书画。在这样一个家学深厚、资产丰厚的家庭中成长，沈周自年少便饱读诗书，广览名著，结交文士，并拜陈继之子陈宽为师，以书画为乐。

沈周 15 岁那年，其父沈恒吉被官府指定为“粮长”。所谓“粮长”，是明朝设在乡间的一种职务，主要负责劝老百姓按时耕种、及时纳粮、解运粮食以及举报逃税等，一般由当地的大户充任，并累世相承。此职表面看起来很风光，实质上却是一件苦差，若是当地贫户多，完不成任务，多半要倒贴。且指定的“粮长”经常要去户部开会，地点在南京。沈周将父亲的不情愿看在眼里，主动代替父亲前往。

听闻时任户部侍郎崔恭喜好文学，机智的沈周特地写了一首“百韵诗”呈送上去。崔恭看了以后惊为天人，认

为区区一介少年根本不具有此等才华，疑惑之余派人把沈周叫来，想要当面考一考他。崔恭以《凤凰台赋》为题，命沈周当场写出来。沈周欣然应允，不仅捏笔即写，而且文采斐然。其中写道：“江上秋风吹鬓丝，古台又落我游时。六朝往事青山见，四海闲人白鸟知。”崔恭读罢，称赞他说：“王子安（王勃）才也！”惜才之余，下令免除了沈周父亲“粮长”的差事。

长洲地方官听说了沈周的才名，想以举荐贤良的名义让他出来做官，多次发文。沈周不慌不忙，搬出《周易》为自己算了一卦，得到的卦辞是“嘉遁贞吉”，意思是应该退隐。沈周婉拒郡守好意，决意隐居。

为了避开喧嚣，沈周从城里搬到乡下，专门建了一处“竹庄”。他的朋友史鉴描述说：“去湖三里近，种竹万竿余。径转通幽处，朋来问索居。散金时买画，补屋为藏书。千古王摩诘，辋川应不如。”这里成了沈周从事书画创作、与朋友雅集的好地方。

沈周《辛夷墨菜图卷》

因为没有了当官的想法，少去了应付科举的烦恼，沈周可以专注于诗文、书画，日子过得平静而单纯。他饱读诗书，不过最热衷和擅长的，还是书画。除陈继之外，他还拜了画坛有名的杜琼为师，在杜师的带领下步入艺术殿堂，潜心于诗文书画创作，以至于达官贵人们都以拥有他的画为荣。

为师祝寿

沈周一生画了很多幅画，《庐山高》是他40岁时所作，为其存世作品中尺幅最大者，堪称代表作。与平时画的很多遣怀画作不同，这幅《庐山高》有明确的主题。从这幅画面右上沈周用篆体题“庐山高”，可知画名，末尾自识：“成化丁亥端阳日，门生长洲沈周诗画，敬为醒庵有道寿先生寿。”得知这幅画作是为了给恩师陈宽（祖籍江西）祝寿所用。此外，沈周还写下长歌一首：

沈周《山水》（局部）

庐山高，高乎哉！

郁然二百五十里之盘踞。岌乎二千三百丈之崿岌。

谓即敷浅原。培崿何敢争其雄？

西来天堑濯其足，云霞旦夕吞吐乎其胸。

回崖沓嶂鬼手擘，涧道千丈开鸿蒙。

瀑流淙淙泻不极，雷霆殷地闻者耳欲聋。

时有落叶于其间，直下彭蠡流霜红。

金膏水碧不可觅，石林幽黑号绿熊。

其阳诸峰五老人，或疑纬星之精坠自空。

陈夫子，今仲弓，世家庐之下，有元厥祖迁江东。

尚知庐灵有默契，不远千里钟于公。

公亦西望怀故都，便欲往依五老巢云松。

昔闻紫阳祀六老，不妨添公相与成七翁。

我常游公门，仰公弥高庐。

不崇丘园肥遁七十，著作白发如秋蓬。

文能合坟诗合雅。

自得乐地于其中。

荣名利禄云过眼，上不作书自荐，下不公相通。

公平！浩荡在物表，黄鹄高举凌天风。

沈周以庐山的崇高来比喻老师陈宽的学问与道德，借庐山上万古长青的五老峰来祝贺老师的寿辰。画面上崇山峻岭，层层高叠，庐山仰之弥高，充分表达了他对老师陈宽的情谊。峰峦占据了纸幅主体，扑面而来，气势恢宏。在重重叠叠的石岩中，瀑布飞流直下，一位高士端立于石

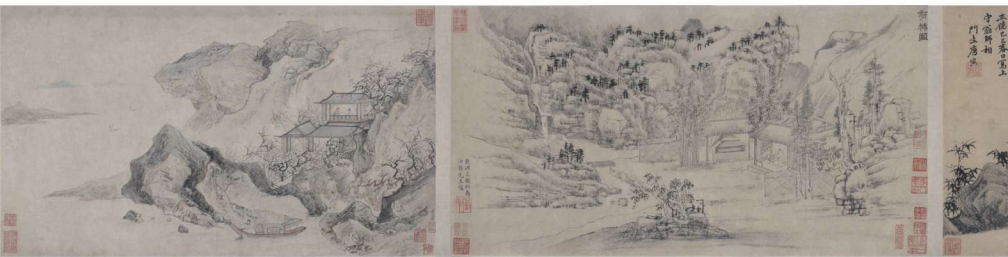

沈周《古木花冠》

上，安静地欣赏着这深山中的美景。蓬勃茂盛的树木，潺潺流下的溪水，既和谐又动态十足。画面右下角近景处有两棵苍劲的松树紧紧缠绕，两崖之间横跨着一座木桥，打破了流水飞白的呆板，故画面虽饱满却不觉得挤迫窒息。画面上水的空灵、云的浮动，再加上直泻潭底的飞瀑，使密实的构图里有了生动的气韵。“崇高”的人格理想与壮丽的大自然融为一体，揭示了沈周宽阔的胸襟。山石的刻画，他采用王蒙惯用的解索皴，先以淡墨皴染，然后用浓墨逐层提醒，皴笔缜密而山石的质感硬朗，并由此勾画出

山石的纠结扭曲，使整个画面的山势充满了动感。然而沈周并不是简单地沿用王蒙的画法，元人多用干笔皴擦，王蒙尤善用浓墨皴、擦、点，而沈周墨色变化更丰富。如图中瀑布前的山石虽淡，但似乎受阳光照射更显明亮，并在后面浓密山石的映衬下分外夺目。多层次的渲染与皴擦融为一体，使画面的层次更丰富、更协调。《庐山高》完美地展现了元代绘画的观念和技法在进入明代以后的变化，为后人了解明代山水的画风提供了一个绝佳的典范。

事实上，沈周并没有到过庐山，这是一幅凭借想象而作的画，当时还没有照片可作参考，然而他却选择庐山作为画题。尤其令人惊奇的是图右上部分嶙峋的怪石，居然与今日照片中的“五老峰”十分相似。无独有偶，三百多年以后，几乎走遍名山大川的张大千，在其晚年制作 10 米长、1.8 米宽的一吐胸中豪气的巨画，也是以他从未去过的庐山为主题。庐山究竟魅力何在？或许从文化历史的传承中可以找到答案。自晋以来歌咏庐山的诗词歌赋有 4000 余首。唐代李白有“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天”之句。宋代苏东坡有“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中”之咏。一说庐山，人们马上就会想到紫烟缭绕的香炉峰，飞流直下的瀑布，远近、高低、横侧变化无穷的山岭，这就给画家留下了无限的想象空间。画家融汇诗意，把胸中积蓄的最美的意境尽情地展现出来，这就是画家心目中的庐山！庐山在诗人与画家的笔下被引申出一

沈周、唐寅、文徵明、仇英人物四段合卷

种哲理，完美地展现了中国文化所追求的“意境”：来自真实，却比真实更生动。

师徒情谊

随着沈周绘画名声大增，慕名前来拜师学艺的人越来越多，不仅有家族晚辈，还有许多各地的学生。众多弟子中，以位列“吴中四才子”的唐伯虎、文徵明最为出众，沈周对他们谆谆教诲，尽显长者气度。

唐伯虎也是长洲人，比沈周小23岁。因为从小就表现出绘画、诗文的天赋，唐父看孺子可教，便把他送到了沈周门下。小唐伯虎学东西非常快，仅仅两年，技艺就突飞猛进。有一次，当地一位名士找沈周求画，沈周恰好有事，便让唐伯虎代劳。唐伯虎很兴奋，把自己关在书房中一整天，精心绘制了一幅大气磅礴的山水画。傍晚时分，当他把画作交到沈周手上时，沈周着实把他夸奖了一番。唐伯虎十分得意，不知不觉中自满起来，觉得自己的绘画水平真的不得了了，甚至觉得沈周的水平也不过如此。他对绘画不再那么认真了，有时趁沈周外出，胡乱画点什么，应付一下检查，然后就撒开了去玩。沈周注意到了弟子的变化，并没有狠批他，也没有苦口婆心地讲道理，而是想了

一个特别的办法。

一天，沈周在书房指导唐伯虎绘画，讲得有些晚了，就留他一起吃饭。时近中午，天气很热，书房的门窗却关得严严实实的。唐伯虎吃得汗流浹背，实在受不了了，就跟沈周说：“老师，能把窗户打开吹一下风吗？”沈周点点头，说：“当然可以，你去把窗户打开吧。”唐伯虎立刻放下碗筷，跑去开窗，可当他伸手去推窗户时，手触碰到的却是光滑的墙面。他定睛一看，原来他跑去开的，竟是一幅画。唐伯虎万没想到老师居然可以把画画到如此以假乱真的程度，他为之汗颜了，转而明白了老师的良苦用心。他走过去，惭愧地对沈周说：“老师，我知道错了。”

沈周的弟子们对老师都非常服气，他的另一位弟子文徵明也非常厉害，诗、书、文、画无一不精，人称“四绝”。然而说起自己的老师，他满眼都是敬佩，说：“我家沈先生不是凡人，是神仙中人。100个文徵明加起来，也抵不过他一个。”

人品高则画亦高

有一次，沈周花费巨资购买了一部古书，他爱不释手，放在书房中时常阅读。有一天，来了一位客人，无意中看