

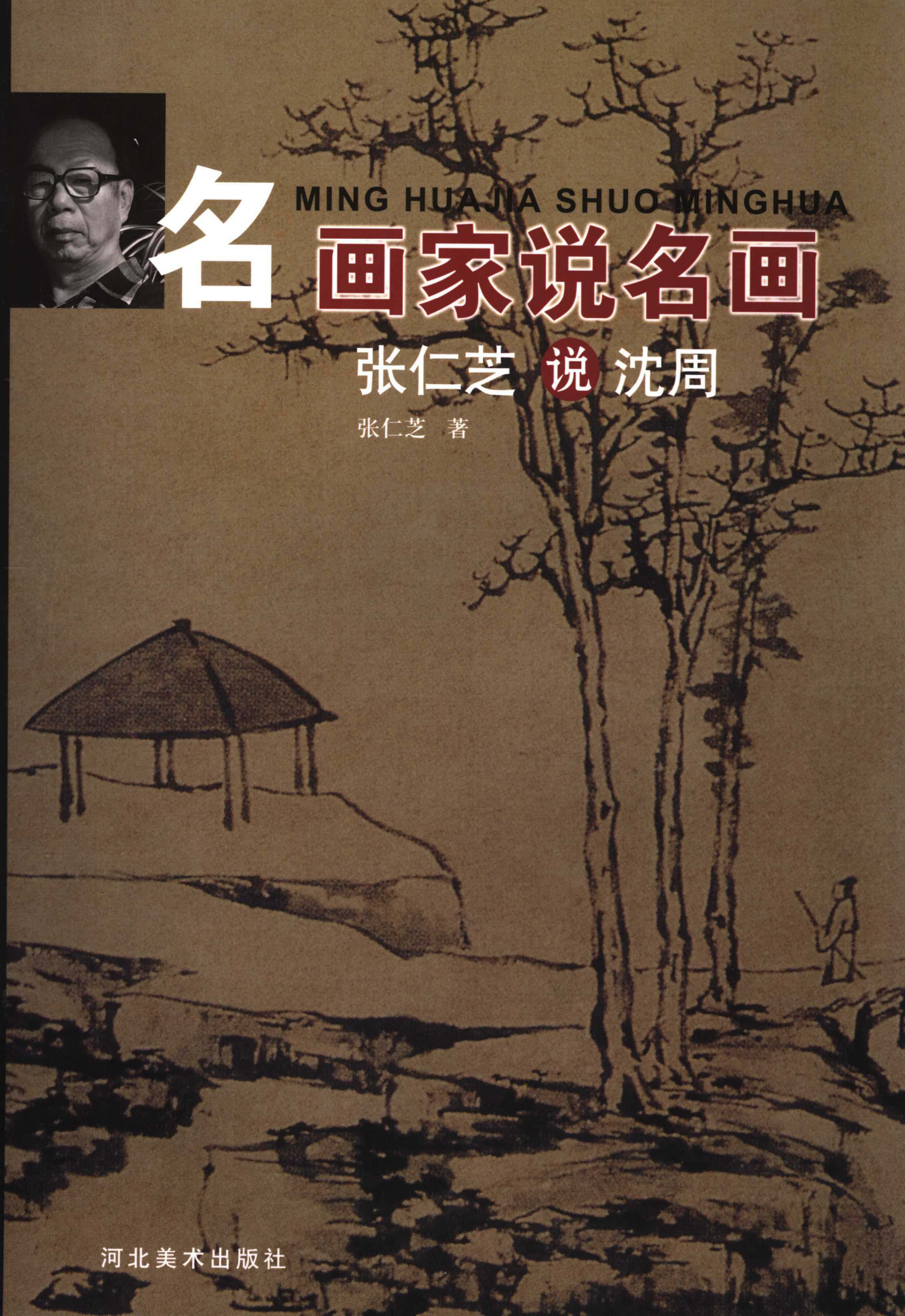
名

MING HUA JIA SHUO MINGHUA

画家说名画

张仁芝 说 沈周

张仁芝 著

河北美术出版社

名画家说名画

张仁芝说沈周

张仁芝 著

河北美术出版社

总 策 划 张晨光
 曹宝泉
 张基春
责任编辑 阮观东
封面设计 李菁华
内文设计 阮观东
技术编辑 毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

张仁芝说沈周 / 张仁芝编著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2005.1
(名画家说名画)
ISBN 7-5310-2359-8

I. 张... II. 张... III. 沈周 (1427~1509) — 中国画—艺术评论 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第138558号

名画家说名画

张仁芝说沈周

张仁芝 著

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮编050071)
制版印刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 2
印 数 1~3000
版 次 2005年1月第1版
印 次 2005年1月第1次印刷

总 策 划 张晨光
曹宝泉
张基春
责任编辑 阮观东
封面设计 李菁华
内文设计 阮观东
技术编辑 毛秋实

张仁芝 北京画院一级美术师
中国美术家协会会员

图 版 目 录

庐山高图	3
仿云林山水图	5
雨意图	7
匡山秋霁图	9
飞来峰图	11
山水图	13
策杖行吟图	15
山谷云吞图	17
扁舟思诗图	19
雪景图	21
松岩听泉图	23
山水图	25
策杖图	27
芝兰玉树图	29

此画作于1467年。当时沈周40岁，是作者祝贺他的老师陈宽70岁大寿而画的。其篇幅之大、构思之严密和制作之精细，是沈周传世作品中被公认的代表作。

这幅《庐山高图》从山川丘壑布局的繁复茂密来看，很像是他曾游历过的庐山，此画便是他追忆游历的亲身感受。

当然这里所说的状写实景，也和今天艺术院校老师带学生到外景地对景写生不同。中国传统山水画有自己一套审美规范、构图法则和勾皴点染等技法，所谓状写实景，是记写作者亲历过某实地的印象，追忆对某地景色的总体感受。比如庐山，它坐落在江西九江长江岸边，鄱阳湖畔，从古至今一直是有名的避暑胜地和著名风景区。你如果真的去庐山，未必能找到沈周笔下的景色。也可以说你肯定找不到和他画面上相同的景色。这里说的不算人文建筑方面的变迁，即使自然景色，与画中景物也绝对不会一样。因为《庐山高图》已经是画家沈周眼光所见，心中所感受到的庐山了。作者按照自己的审美眼光对景物加以选择筛选，画面中的山川、丘壑、树木、屋舍、溪流、飞瀑等，也都是作者根据自己审美理想重新安排的。

从章法结构来看，这幅画布局非常有气势。它以右下角岸坡松树起首，作为构图上的“开”。山石丘壑自右下方朝着左上方延展，直到推向画面最上方的高处主峰。主峰两侧陪衬以远山，山峰的主从关系层次分明。主峰下方即画面左侧层层安排山崖，直抵画面下方作为构图法的“合”。在左右两扇山崖的分界处有一瀑布，自上倾泻而下。至山脚置栈桥，使瀑布溪流增加了曲折变化。在画面下方的近处土坡上画一人站在岸边似在欣赏山光水色。这样处理点景人物的位置非常突出。再看此图山石皴法，由于沈周早年家学渊源，对宋元诸山水画大家都下过精研功夫，特别是王蒙和沈周的祖父相识，并有画作相赠。这幅画上的山石用焦墨牛毛皴法细密严谨，可以清楚地看出沈周当时受王蒙影响的痕迹。

墨色安排上也可看出作者匠心，他让占画面主要位置的大面积山石以干淡墨皴擦分出层次，和左右两侧山石用重墨乃至焦墨皴点，形成墨色对比，又在淡墨皴擦的山石是“破”以焦墨的杂树、苔点，起到墨色变化，也丰富了山石质感。

最后看此画的树法，也画得极为丰富、自然，富于变化，显得全画苍润浑厚，精妙耐看。

在日本二玄社照原画同等尺寸高清晰度复印的中国古代名画中，山水画部分特别挑选出三件大幅山水画，即范宽的《溪山行旅图》、郭熙的《早春图》和沈周的《庐山高图》。由此也足见艺术评论界和美术史界对沈周的《庐山高图》评价之高了。

总之，这幅《庐山高图》，是沈周的精心之作，也是他早期山水画的里程碑。它对后世产生了深远的影响，至今仍焕发着感人的艺术魅力。

该画作于1479年。当时作者52岁。我们知道，元四家（黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒）之一的倪瓒（倪云林）山水画特色是平和淡远，其典型画面是近景一片土坡，上面生长一丛杂树，旁置一小草亭，画面上方是缓缓山丘。皴法特点是折带皴，墨色淡雅，全画用细笔勾皴，基本上没有粗笔重墨。这类画面可以说是倪云林山水画的典型符号。

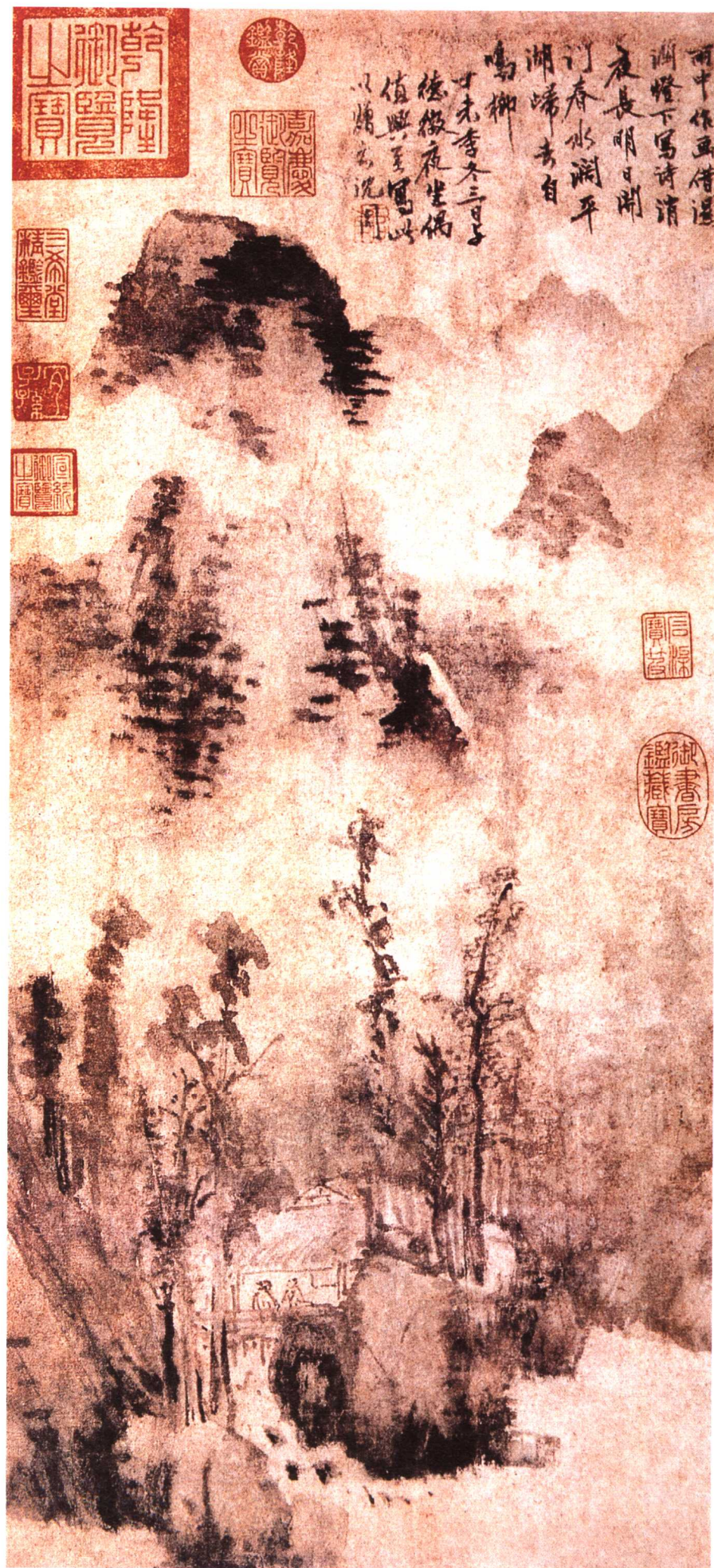
沈周此画题为《仿倪云林山水》，作者自己落款中有“此与倪迂偶似之，似是而非俱莫论”之句，足证此画是画家挥毫落墨时心摩手追宋元诸家笔法，以浇自己胸中块垒之作。

从画面看，下方土坡上两组杂树，可以说很像倪云林山水近景树的形象和笔法，从这一部分看确是仿倪云林笔意。而树丛上面占画面很大面积的山崖则以淡墨长线勾皴而成，点以重墨苔点和远树，笔法墨韵又有近似黄公望。这便是画家自己也认为“与倪迂偶似之”，而又“似是而非”的道理。不管怎么说，该画是沈周心追元人大家笔法，而又能融会贯通的一件佳作。全画气息空灵秀润，用笔沉静妥帖。稍嫌不足处是画面中心瀑布右侧的墨色略重，在周围都是淡墨画的断崖中心太突出，有些刺眼。而这只能算是一幅画的美中不足吧。

雨意图 纸本
67cm × 31cm

这幅画是作者60岁时所作，应该算是沈周晚期作品了。画中景物是描绘山下溪畔山坡上，树林中一间茅舍，里面有两人对坐谈心。全画从山影到树形全用湿笔饱墨写出，林木后面又以淡墨渲染，作为中景的山在水墨勾出外形后用米点法重墨横点，使得画面水墨酣畅淋漓，墨色湿润浑厚。山下一瀑布飞流直下，远山隐现于云雾之中，这样就把“雨意”渲染得十足。从画面右上方作者题字看，是与友人夜坐聊天，“偶然兴至写此以赠”。我认为此画是沈周神来之笔，是极为成功的雨景山水。画上钤有清代乾隆、嘉庆、宣统等皇帝御览及三希堂精鉴玺、宜子孙、石渠宝笈等收藏印。说明清代几位皇帝也是极欣赏这幅画的。

匡山秋霁图 纸本
211cm × 110cm

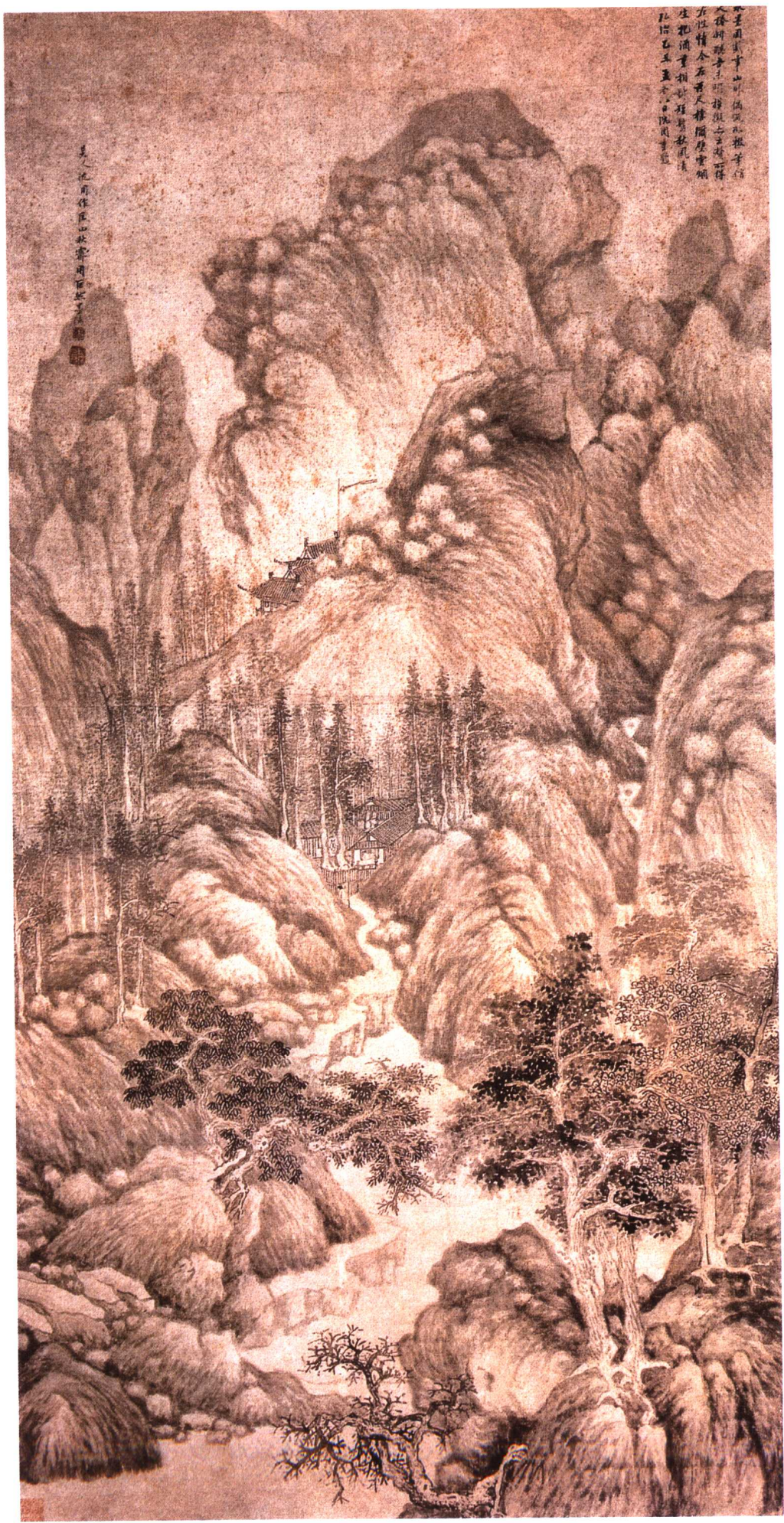
这幅立轴作于1505年，是已知沈周传世作品中最大幅的山水画作品。前面提到过，沈周卒年82岁，此时的沈周已78岁，可以认为是他晚期的大幅作品，在他一生的作品中，如此大幅山水并不多见。

从构图看，山峦丘壑的布置极为繁复茂密，富于变化，而山石皴染法极似董源、巨然，细密之极的披麻皴，浑厚秀润，近景树与中景树衔接得浑然一体。溪流曲曲折折自山下蜿蜒流过来，非常自然，同时溪流也增强了画面景物的纵深感。这是古代传统山水画上深远法常用的表现方法，也是自然界最常见的景色。

沈周晚期山水的典型面貌是粗笔重墨，而此画笔线并不很粗，山石皴法也不是重墨大写意，相比其他大量作品，他在晚期的这幅高两米多、宽一米多的鸿篇巨制，不是他晚期山水的典型面貌，而是极精心绘制的大幅佳作。除了近景几棵树用稍重的墨色勾点树叶之外，其他近处土坡，远处山石、峰峦，中景树与屋舍，都是色调柔和的淡墨，细细的勾皴，绵密浑厚。以现代人的眼光看，我们甚至很难想像一位78岁的老人能绘制如此复杂构图，细密皴擦的大幅山水画。古代先贤各方面的修养、功力及对待艺术创作的认真态度实在值得我们学习。

此畫乃沈周所作，其筆墨雄健，
氣韻磅礴，誠為明代山水畫之冠。
畫中可見沈周之真跡，其筆墨之
雄健，氣韻之磅礴，誠為明代山水
畫之冠。

沈周作此畫時，年已八旬，其筆墨
之雄健，氣韻之磅礴，誠為明代山
水畫之冠。

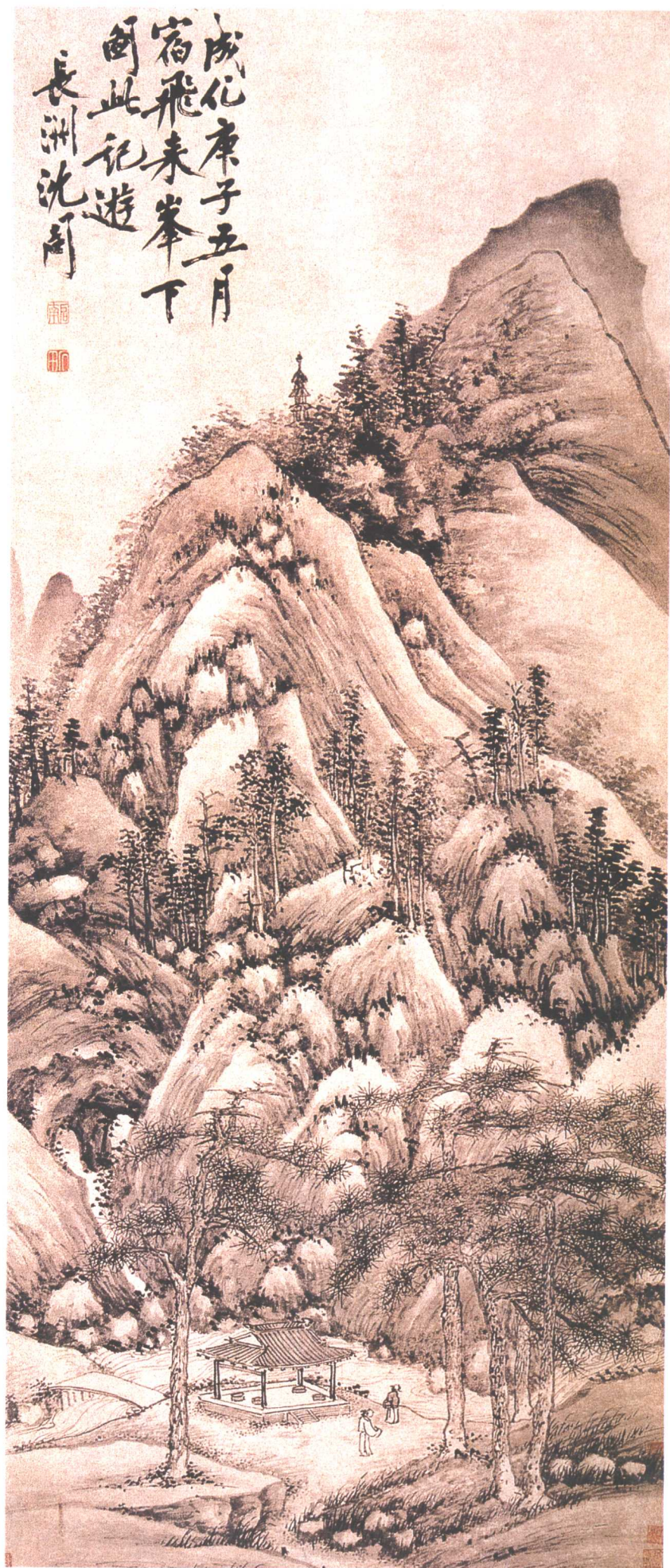

飞来峰图 纸本
157cm × 66cm

此画作于1480年，时年沈周53岁。沈周的创作分早、中、晚三期，40至50岁算做中期，50岁至逝世算做晚期。这么看这幅画该算是他晚期的作品。

作者在画面上方落款为“成化庚子五月宿飞来峰下图此记游”。从画面树木山石亭榭的布局看，很像是作者记写实景的山水画。估计画的是杭州灵隐寺旁边的飞来峰景色。从画面最下端土坡小溪、长亭、石桥看，景物非常具体，中景山峦、树木层层推向远山，令观众看画时感到真实可信，亲切感人。

构图突破了他一般立轴条幅构图的格式，这是此图的特点，所以我的分析是写实景之作。而山石皴法以及中景树与点苔则有五代关仝、李成等笔法痕迹，笔墨显得苍厚、拙重。

成化庚子五月
宿飛來峯下
因此記遊

長洲沈周

山水图 绢本
116cm × 42cm

本图作于1470年，时作者43岁。此幅为细笔小青绿山水。按一般评论家对沈周一生画风演变
的分析，是他中期即40岁与50岁之间的作品。从画面右上角作者题款看，是沈周久病初愈应友人
所求而画的。画面上无论树木山石的铺排，近景屋舍人物，中景溪水、小桥与主体山岗后庙宇的安
置均非常严谨、妥帖，在这纵一米多的绢本小青绿山水画上，无论山石的勾皴点染还是秋叶松林的
着色，均能一丝不苟，全画用笔着色非常精到。我们从中可以看出古代先贤作画的态度是多么沉静
与认真，久病之后尚能为此，实在令人佩服。

此外，画中近景松树的背后主体山崖中间悬一飞瀑直泻而下，经小桥曲折流向近处，推出山林
的层次，增加了画面景物的纵深感。

总之，全画清新秀润，景物丰富耐看，使人感到可游可居。寄托了古代先贤寄情山林获得身心
陶醉的生活态度与审美理想。

樹壓茅簷山壓溪
觀書不覺日痕西
亭前紅葉落如
雨一個竹鳩當
客帝
庚寅夏上望漢文過我
有竹居出此畫西余因
病初起隱焉寫此沈

