

吴门画派

沈周

Wumen School of Painting

Shen Zhou

紫都 耿静 / 编著

Editor: Zidu Geng Jing

中央编译出版社
CENTRAL COMPIRATION & TRANSLATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

吴门画派.1, 沈周、唐寅 / 紫都, 耿静, 霍艳文编著.

—北京: 中央编译出版社, 2004.7

(中外书画大师书系: 彩图本)

ISBN 7-80109-915-X

I. 吴…

II. ①紫… ②耿… ③霍…

III. ①中国画—作品集—中国—明代 ②沈周 (1427~1509)—人物研究—汉、英

③唐寅 (1470~1523)—人物研究—汉、英

IV. ①J222.48 ②K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 076700 号

总 主 编 / 紫 都 执行主编 / 欧阳云

文字编撰 / 紫都 耿静 霍艳文 图片编辑 / 傅新阳 李 涛

艺 术 总 监 / 荣 幸 封面设计 / 丁 洁

版式制作 / 苏磊 杨芳 技术支持 / 张 鑫

吴门画派1

紫 都 耿 静 霍艳文 编著

责任编辑: 谭 洁 王雪孟

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区西直门内冠英园西区 22 号 (100035)

电 话: 66560272 (编辑部) 66560273, 66560299 (发行部)

网 址: <http://www.cctp.com.cn> Email: edit@cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京雷杰印刷有限公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/24

印 张: 21.5

版 次: 2004 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1—2000 册

定 价: 380.00 元

Contents

I	Shen Zhou's Life	2
	(I) Life Experience	
	(II) Poem and Writing	
II	Shen Zhou's Art of Painting and Calligraphy	15
	(I) A Way of His Own	
	(II) Artistic Style	
III	Poem on Shen Zhou's Paintings	31
IV	Commentary on Shen Zhou by Previous Men of Letters	101
V	Anecdote of Shen Zhou	107
VI	Shen Zhou's Chronological Table	152
	Appendix: Picture Index	153

目 录

一 畸零天地一夫闲	2
——沈周的生平	
(一) 隐逸恬淡的一生	
(二) 浑厚清婉的诗文	
二 博采众家吴门开	15
——沈周的书画艺术	
(一) 由师古而自成一家	
(二) 雄伟清新, 粗放雅逸的风格	
三 沈周题画诗词录	31
四 历代名家评沈周	101
五 沈周逸闻录	107
六 沈周年表	152
附录: 本书图片索引	153

吴门画派
Wumen School of Painting

沈周

Shen Zhou (1427-1509)

蔡都耿静 编著
Editor/Zidu Geng Jing

中央美术学院出版社
CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

一 畸零天地一夫闲

——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。

(一) 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、杜琼等都是沈周学习诗文与绘画的早期老师。沈周师从陈宽主要在诗文与为人方面。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

仿董巨山水图

轴 纸本 墨笔

纵 164.5 厘米 横 37 厘米

藏故宫博物院

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

魏园雅集图

轴 纸本 设色

纵153.3厘米 横47.7厘米

藏辽宁省博物馆

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。

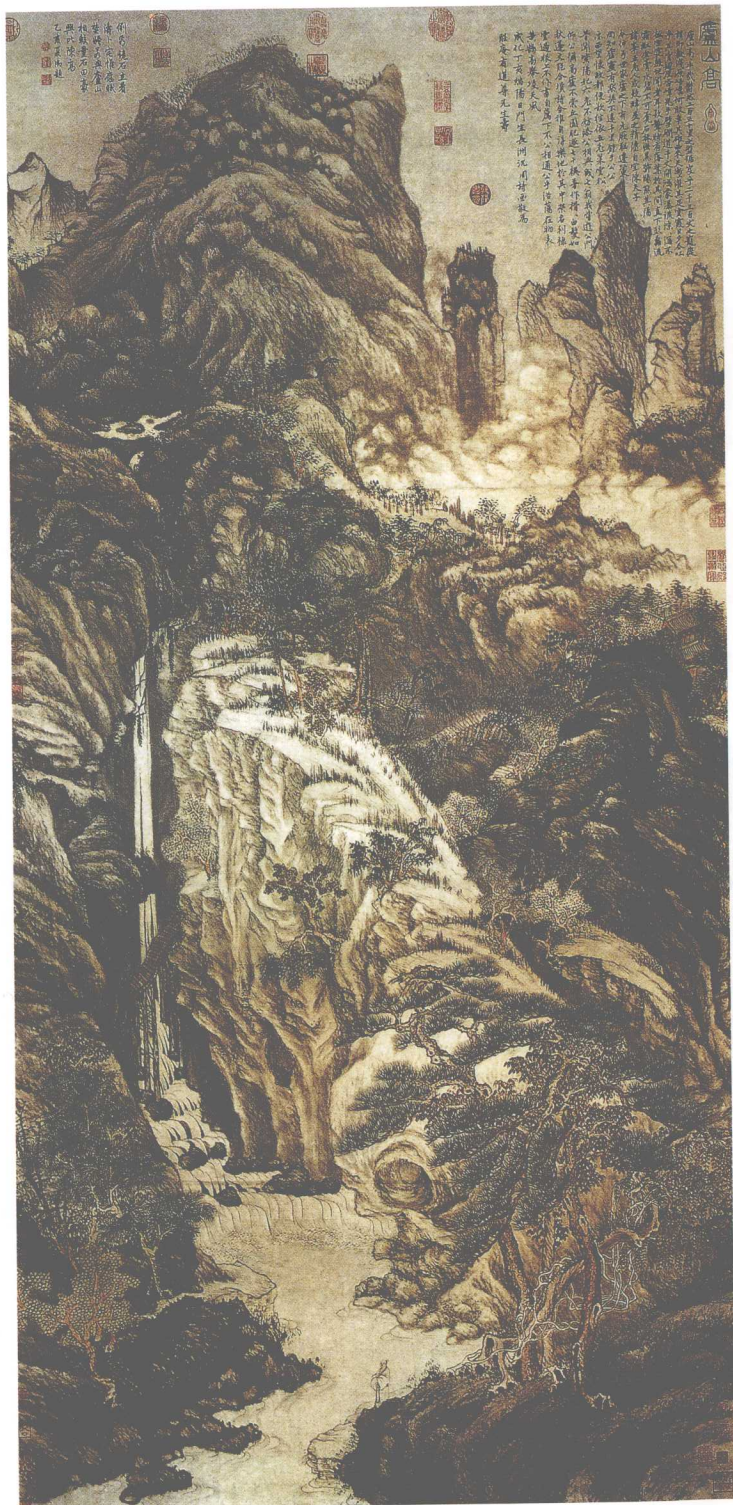
此间沈周亦游览了太湖、宜兴、杭州、嘉兴、南京、京口、扬州等

庐山高图

轴 纸本 设色

纵193.8厘米 横98.1厘米

藏台北故宫博物院

春來不獨東風顛，以陰以雨
 仍連三豎，惟元日到人日，又復
 上弦，交下弦，中子歲朝，聞好
 語，東南民力待豐年。天時
 人事，有如此北望，朔雲增慨
 然。過有竹居，維時出示，乃
 翁小菴有閨雨之意，為書近
 作于上。戊戌歲二月十八日記
 乾麟卷主

久雨陰連結青天，安寧歲
 古由雲所子浩及水為
 苗厚葉無情盡五瓦
 借濕開寂然泥淖地苦
 憶舊人來

節簷何日霽，滄海響謾
 沉，氣鬱惟添睡，愁多
 亦怕吟新廢，沾卧榻積
 潤變鳴琴安得東軒
 月皓然當我襟

乙未九月積雨作雨
 悶二首復作此景書
 之是日忽晴吾意
 伏着亦聞頭崖赤子
 私誦：詰而見韻耶

空中積雨圖 紙本 墨筆 縱21.7厘米 橫29.2厘米 藏故宮博物院

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。

仿倪瓒山水图

轴 纸本 墨笔

纵 120.5 厘米 横 29.1 厘米

藏故宫博物院

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，但也常陪饮至醉。母亲外出，必相伴左右。

虎丘送客图

纸本 墨笔

纵 173.3 厘米 横 64.2 厘米

藏天津艺术博物馆

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、陈焕、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。

(二)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

松石图

轴 纸本 墨笔

纵 156.5 厘米 横 72.9 厘米

藏故宫博物院

荔枝图

轴 纸本 墨笔

纵128厘米 横38.4厘米

藏故宫博物院

子元旦即興

問梅花整角中恍然草木已

春白頭無忘人惟舊

曆多情歲又新行酒不妨

小子耦耕還喜約比鄰年

大肯餘強健老為

冠補一民

石近作一首備以荔枝圖奉

告

宿田老兄新春一笑周鼎孫

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“蹕厉顿挫，沉

祝寿图

轴 纸本 墨笔

纵 189.5 厘米 横 54.7 厘米

藏天津艺术博物馆

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《水乡柞子》、《堤决行》、《低田妇》、《割稻》、《十八怜》等等。如《水乡柞子》：

水乡柞子求鱼活，辛苦求来卖又强，
今岁水多鱼却少，空篮归去雨淋淋。
水乡柞子无衣着，手脚皮皴要忍寒，
见欠户佣三十贯，阿爹领去卖还官。
水乡柞子田无麦，趁伴高乡拾穗头，
烂是面条干是饼，看他人吃口涎流。
水乡柞子打敖槌，手拨茅针强寒饥，

古木寒泉图

轴 绫本 墨笔

纵126.2厘米 横28厘米

藏故宫博物院

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的倾向。他缺少像杜甫，白居易乃至陆游那些诗人所具有的激奋、抗争的情绪感。

沈周的诗集，原有好几种本子，但到现在只流行明崇祯末年常熟瞿式耜所刻印的《耕石斋石田集》，这并不是沈周的诗文全集。沈周所著的《石田稿》、《石田文钞》、《石田咏史补忘录》、《客座新闻》以及所辑医书《续千金方》等书都已不可看到，所以它已算是沈周著述最完备的本子，也是研究沈周生平的最好的参考资料。

三松图（之一） 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）