

中國十大

名畫家畫集

ZHONGGUOSHIDAMINGHUAJIA

北京工艺美术出版社

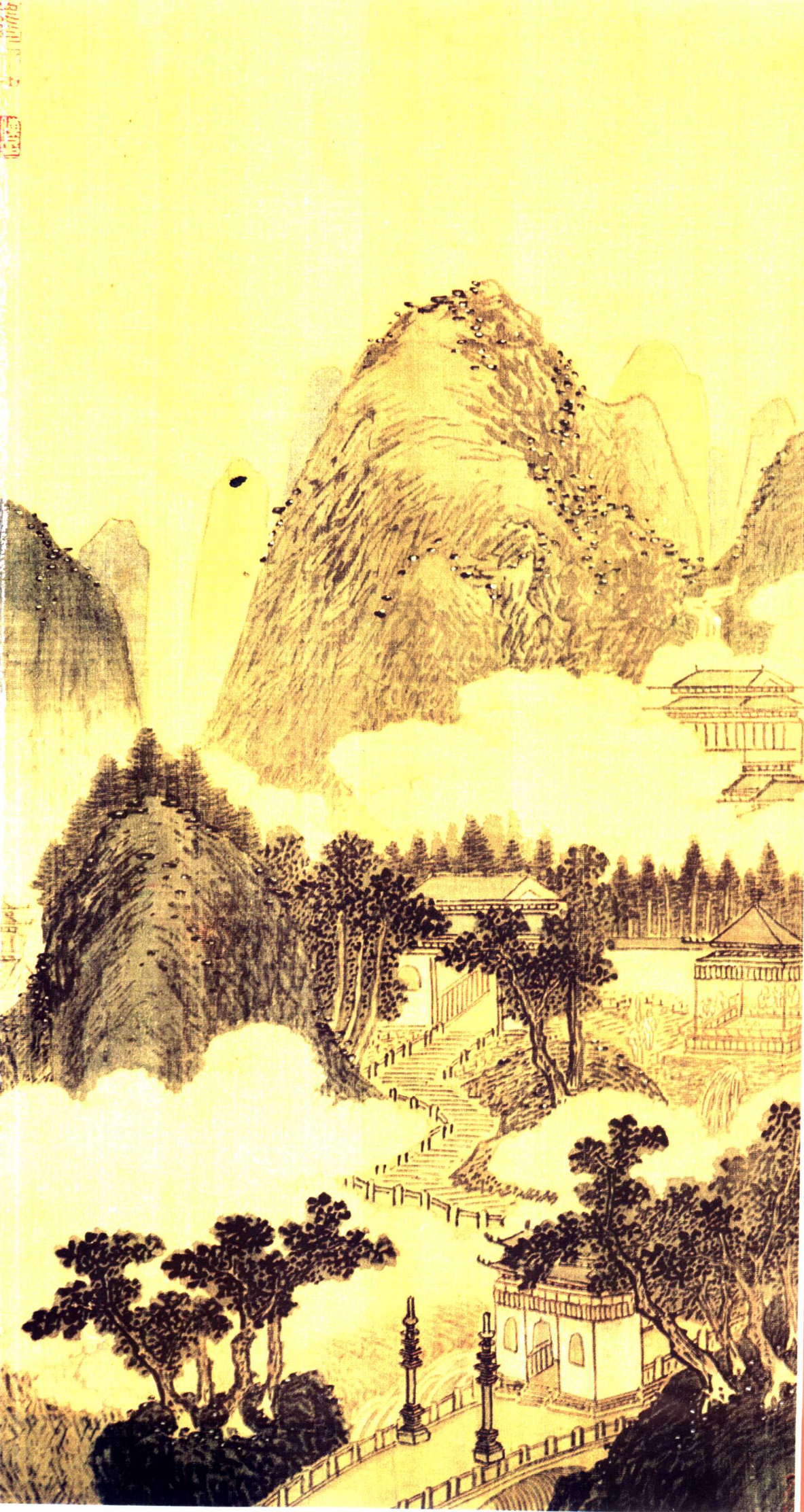
沈周

中国十大名画家画集

沈周

北京工艺美术出版社

责任编辑：贾德江 黄道京

图书在版编目(CIP)数据

沈周 / (明) 沈周绘. —北京：北京工艺美术出版社，
2003.8

(中国十大名画家画集 / 刘冠良主编)

ISBN 7-80526-470-8

I. 沈… II. 沈… III. 中国画—作品集—中国—明代 IV. J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068213 号

中国十大名画家画集 沈周

北京工艺美术出版社出版发行

(地址：北京市东城区和平里七区 16 楼，

邮政编码：100013 电话：64283630)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1~5000 套

ISBN 7-80526-470-8/J · 297 定价：880.00 元 (全十卷)

沈周的绘画艺术

沈周是明代中期最重要的文人画家，后人把他与文徵明、唐伯虎、仇英合称“明四家”。

沈周(1427—1508)，字启南，号石田，晚号白石翁。长洲(今江苏苏州)人。沈周的学识渊博，除少年时得家法于父恒吉、伯父贞吉外，又拜陈宽、赵同鲁为师。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。

沈周好游，他曾多次到过宜兴、杭州、嘉兴、南京、扬州等名山胜水，因此他的山水画中有不少是纪游遣兴之作。沈周擅画山水、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，他除吸收吴派前驱“以元人的笔墨运宋人丘壑”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，又注意浓浓淡淡的变化，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。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。”从而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画家，如文徵明、陈淳、徐渭以及清代“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，可从他的传世作品看，大致分为早、中、晚三个时期：

40岁以前为早期，画风主要继承家学，师法杜琼、董源、巨然和元四家，尤受王蒙的影响，画风精工缜密，细笔为多，从某种意义上说，尚处于奠基阶段。代表作有《庐山高图》，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，善用沉墨点苔、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、绵密中含苍浑的画格。

40岁至60岁为中期，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《仿董巨山水图》，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。

60岁至83岁为晚期，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，代表作有《仿黄公望富春山居图》。整幅画面从起首至收尾，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。

沈周绘画为传统山水画所做的贡献大致有两点：

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，丘壑增添了守人之骨和势，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。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、画风和谐地统一在一件作品中，并创造了不少的优秀作品。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之中，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。

沈周的书画，在当时及以后，深受社会各界人士的欣赏。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之一。在他之后，绘画史上出现了与前代不同的画派，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。沈周作为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。明代中期以后，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，从而使中国画审美意识，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致。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。

目 录

庐山高图

西山雨观图

仿大痴口山水图

松坡平远图

云际停舟图	上海博物馆藏	2
临戴进谢安东山图	私人藏	3
庐山高图	中国台北故宫博物院藏	4
芝兰玉树图	中国台北故宫博物院藏	5
魏园雅集图	辽宁省博物馆藏	6
崇山修竹图	中国台北故宫博物院藏	6
山水图	中国台北故宫博物院藏	7
祝寿图	天津艺术博物馆藏	8
虎丘送客图	天津艺术博物馆藏	8
松石图	北京故宫博物院藏	9
湖山佳趣图	浙江省博物馆藏	10
仿黄公望富春山居图	北京故宫博物院藏	12
虎丘恋别图	无锡市博物馆藏	14
夜坐图	中国台北故宫博物院藏	14
雨意图	中国台北故宫博物院藏	15
西山雨观图	北京故宫博物院藏	16
京江送别图	北京故宫博物院藏	16
西山秋色图	吉林省博物馆藏	18
雪山图	私人藏	22
江村鱼乐图	美国佛利尔美术馆藏	22
千人石夜游图	辽宁省博物馆藏	24
仿大痴口山水图	上海博物馆藏	25
花果图	上海博物馆藏	26
赠黄维序并图	广东省博物馆藏	28
红杏图	北京故宫博物院藏	29
谿山高逸图	广东省博物馆藏	30
草庵图	上海博物馆藏	32
吴中山水图	上海博物馆藏	34
松坡平远图	广州市美术馆藏	36
牡丹图	南京博物院藏	37
墨笔仿梅道人山水图	首都博物馆藏	38
仿倪山水图	上海博物馆藏	40
匡山秋霁图	上海博物馆藏	41
东园图	北京故宫博物院藏	42

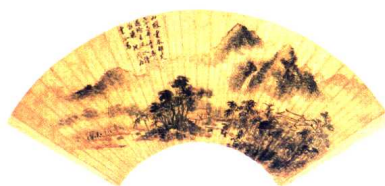
设色山水图

灞桥风雪图

报德英华图

山谷云吞图

南山祝语图	北京故宫博物院藏	44
卧游图(册页八开)	北京故宫博物院藏	46
碧山吟社图	首都博物馆藏	50
墨松阁	首都博物馆藏	52
水墨山水图	首都博物馆藏	54
设色山水图	首都博物馆藏	56
飞来峰图	中国文物交流中心藏	58
山水图	中国文物交流中心藏	59
灞桥风雪图	天津艺术博物馆藏	60
青山红树图	天津艺术博物馆藏	61
盆菊图	辽宁省博物馆藏	62
松下芙蓉图	美国密执安大学美术馆藏	62
梧桐泉石图	沈阳故宫博物院藏	64
秋泛图	沈阳故宫博物院藏	65
兰石图	沈阳故宫博物院藏	66
枇杷图	北京故宫博物院藏	66
秋江垂钓图	上海博物馆藏	67
青园图	旅顺博物馆藏	68
报德英华图	北京故宫博物院藏	68
耕读图	上海博物馆藏	70
两江名胜图(册页二开)	上海博物馆藏	72
九月桃花图	上海博物馆藏	74
雪树双鸦图	上海博物馆藏	74
雨中山图	上海文物商店藏	75
策杖行吟图	上海博物馆藏	76
折桂图	上海博物馆藏	76
山水图	中国国家博物馆藏	77
山谷云吞图	南京博物院藏	77
东庄图(册页八开)	南京博物院藏	78
岸波图	苏州博物馆藏	82
椿萱图	安徽省博物馆藏	83
桐阴乐志图	安徽省博物馆藏	84
复崦清溪图	广州市美术馆藏	85
湖山佳胜图	广州市美术馆藏	86
水村图	广州市美术馆藏	88
花果图	私人藏	90
花鸟图(册页六开)	苏州博物馆藏	92
花下睡鹅图	中国台北故宫博物院藏	98
古松图	中国台北故宫博物院藏	99
芝鹤图	中国台北故宫博物院藏	100

荳石灵芝图

苍崖高话图	中国台北故宫博物院藏	101
荳石灵芝图	湖北省博物馆藏	102
扁舟思诗图	中国台北故宫博物院藏	103
策杖图	中国台北故宫博物院藏	104

云际停舟图

立轴 绢本设色 纵 249.2 厘米 横 94.2 厘米
上海博物馆藏

临戴进谢安东山图

立轴 绢本设色

纵 170.7 厘米

横 89.8 厘米

私人藏

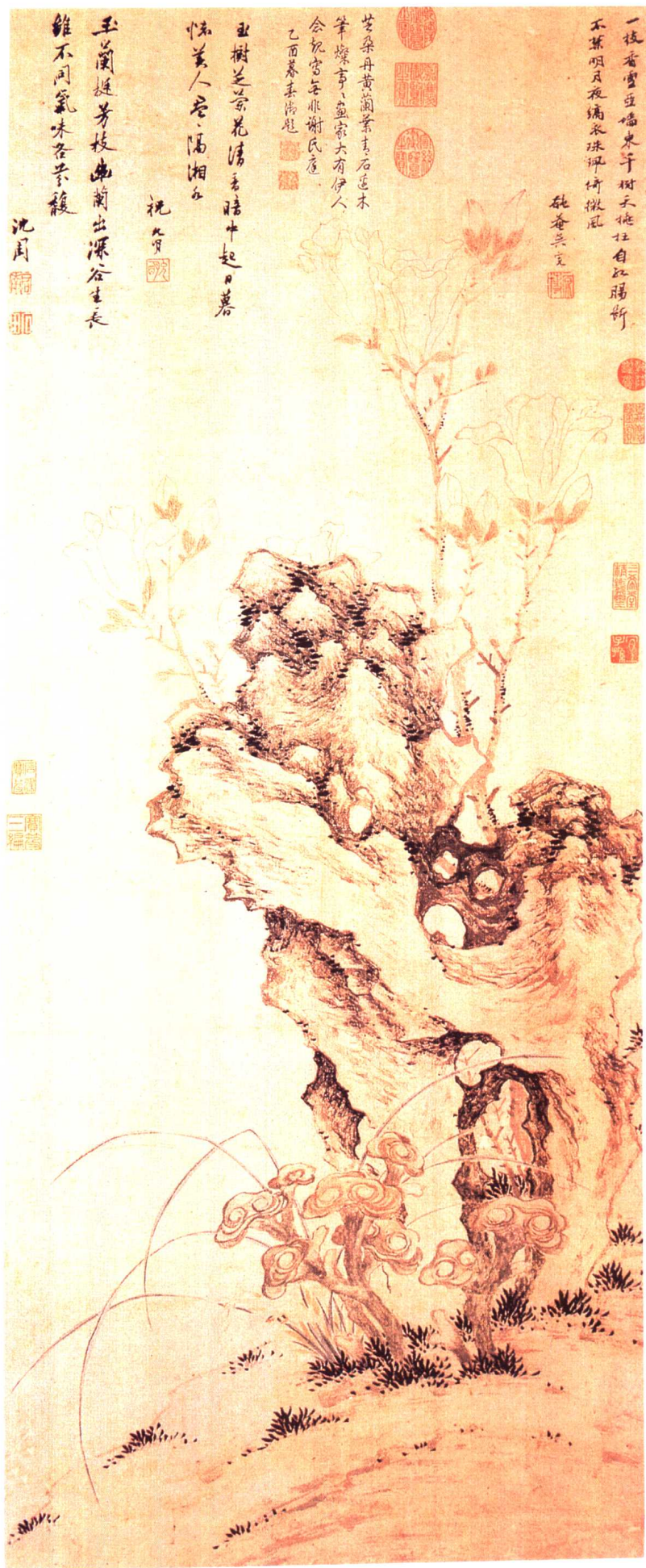

庐山高图

立轴 纸本设色

纵 193.8 厘米 横 98.1 厘米

中国台北故宫博物院藏

芝兰玉树图

立轴 纸本设色 纵135.1厘米 横55.8厘米

中国台北故宫博物院藏

魏园雅集图（左）

立轴 纸本设色
纵153.3厘米
横47.7厘米
辽宁省博物馆藏

崇山修竹图 (右)

立轴 纸本墨笔
纵112.5厘米
横27.4厘米
中国台北故宫博物院

勝約愆期宏發船泉聲松
氣感無邊久我山氣消金寶
紛矣鄧間感公官弦
乾隆丁丑春沈周題

徘徊松下獨題詩客主人來
落後期大以相庵已發棹
牙升方至富陽時
以寅春沈周筆再題

雨後振孤策迢迢追往踪柳
題在危壁想唾落飛深山鳥
伴後人當杯啼高松獨酌不
成醉於邑煩音

成化丙申四月廿九日約陪石居
吳水部為虎丘之遊獨予
并景明日携童追往而石居已
先舟矣徘徊泉聲松影間適有
此詩因書之求為錄於紙雲
石居弟弟志在遊者誦余言使
知後嗣之志落真也沈周

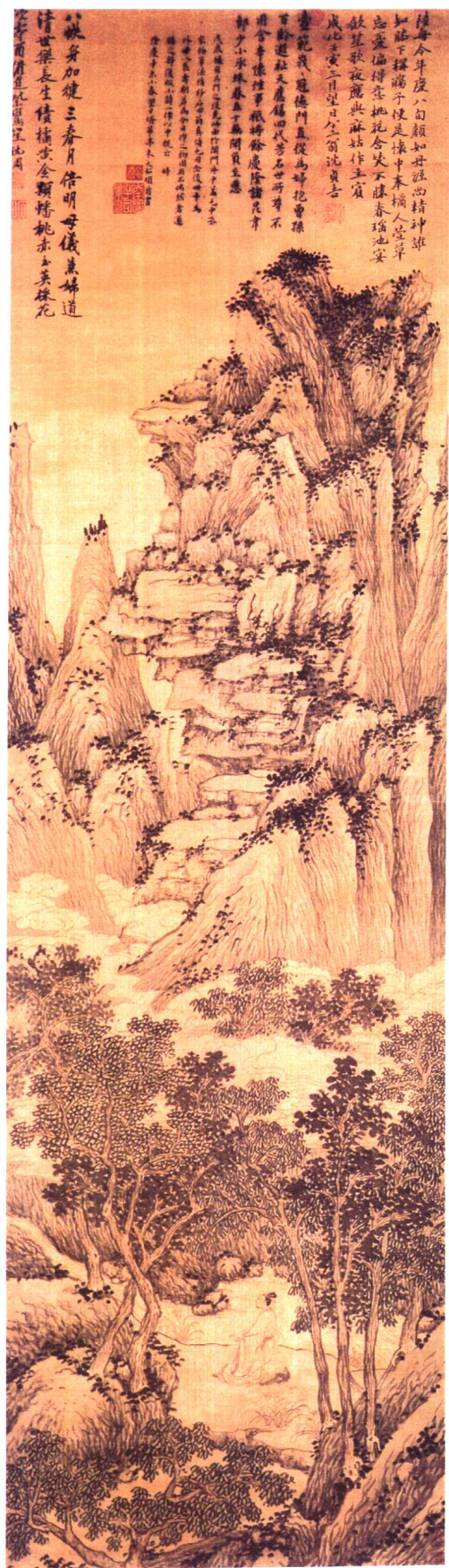
山水图

立轴 纸本墨笔

纵 56.1 厘米

横 31.7 厘米

中国台北故宫博物院藏

祝寿图

立轴 绫本墨笔
纵 189.5 厘米 横 54.7 厘米
天津艺术博物馆藏

虎丘送客图

立轴 纸本设色 纵 173.3 厘米 横 64.2 厘米
天津艺术博物馆藏

松石图

立轴 纸本墨笔

纵 156.5 厘米 横 72.9 厘米

北京故宫博物院藏