

中国名画家全集

沈周

河北教育出版社

沈周

中国名画家全集

沈 周

著 • 吴 敢

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

沈周/(明)沈周绘;吴敢著. — 石家庄:河北教育出版社, 2003.7

(中国名画家全集/陈传席、张志欣主编)

ISBN 7-5434-4798-3

I. 沈... II. ①沈... ②吴... 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 (2001) 第 039790 号

中国名画家全集

沈 周

著 / 吴 敢

出版发行 / 河北教育出版社 石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 张天漫 张子康 刘峥

封面设计 / 张志伟 张浩

版式设计 / 郑子杰

制 作 / 王海鲸

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 刷 / 利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32 8.5 印张

出版日期 / 2003 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-4798-3/J·335

定 价 / 58 元

前 言

河北教育出版社社长 王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；洎乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，亦难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

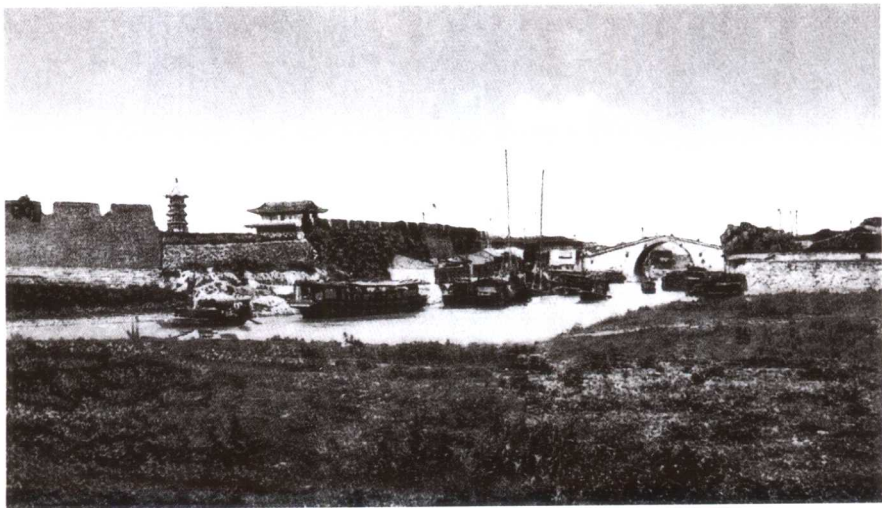
一、生平与艺术历程	1
二、论艺摘选	113
三、各家评论摘录	137
四、主要作品赏析	177
五、年表简编	215
附：主要传世作品目录	258

生平与艺术历程

沈周——这是中国15世纪最伟大画家的名字，它当之无愧地列在“吴门四大画家”的首位(其余三位为文徵明、唐寅、仇英，都是他的晚辈)。沈周所开创的吴门画派，是明代最大的画派，它最终压倒了从明代初期以来一直占据画坛正宗地位的浙派，使得“元季四家”(黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙)以来濒临衰竭的文人画传统重新成为画坛的主流。除此之外，沈周还是明代中期苏州文坛举足轻重的人物，他倡导、参与了苏州文人集团多次重要的诗文唱和与集会，像囊括几十位吴中著名文人的《江南春词》唱和、《落花诗》唱和等等。他所强调使用的通俗易懂的文学语言，对后来祝允明、唐寅等人的诗文创作也产生了不小的影响。

明朝宣德二年十一月二十一日(1427年12月9日)，沈周诞生在长洲相城(今江苏吴县市湘城镇)一个极富文艺气

繁华的苏州旧影

息的家庭里。沈氏原本是长洲城里的大族，元末因为兵乱，家业一度衰落。由于沈周的曾祖父沈良入赘相城，于是迁居此地。沈良的妻子徐道宁是相城名门徐显卿的女儿，十分贤慧能干，协助沈良经营生计，终于使沈家成为远近闻名的富户，并赢得了乡里的尊重。除了善于生财理家之外，沈良还爱好文艺，“元季四家”之一的大画家王蒙曾经慕名拜访过他，并有画作相赠（这幅画后来传给沈周，他曾请吴宽、程敏政等著名文人为其题诗）。沈周的祖父名澄，字孟渊，永乐初年曾以贤才征召，在将要被授以官职的时候，他却以生病为借口辞归故里。沈澄非常喜欢喝酒吟诗，几乎天天在他的住所——西庄宴请宾客，当时的人们常常把他和元末昆山的大名士顾瑛相提并论。沈澄的老朋友杜琼在《西庄雅集图记》中曾记录了沈澄与王璲、金问、张肯、金铉等著名文人、画家交往的情景。沈澄还因收藏有王蒙的杰作《听雨楼图》，而将他自己的临溪小楼也命名为“听雨”。这座小楼是名人雅士聚会的场所，在当时它的名声传遍东南一带。沈澄生有两个儿子，就是沈周的伯父沈贞和父亲沈恒，他们兄弟二人也都是高雅的隐士，曾受业于著名的文人陈继。陈继字嗣初，号怡庵，官至翰林检讨，是元末大诗人画家陈汝言的儿子。他精于经学，有“陈五经”的美誉。此外，陈继还工于画竹，明初的画竹名家夏昶和张益都曾向他问道。因为有这样的名师指点，所以沈氏兄弟有很高的文艺修养，精于诗词，并都擅长绘画。后来王穉登在《吴郡丹青志》中对二人的画艺有极高的评价，将他们附于《神品志》中。沈氏三代都没有出仕为官，他们常常相聚一堂，以研究学问、唱酬诗歌为乐。在这样的环境影响下，甚至连沈家的仆人也都学会了吟诗作画。

沈周出生于这样的家庭自然从小就受到了熏陶。长辈也十分重视对他的教育，为他聘请了很好的老师。沈周的一位老师名叫陆德蕴，据记载是位好古博学、擅长吟咏的宿儒。沈周的另一位老师就是陈宽。他是陈继的次子，能诗善画，沈周的一幅代表作《庐山高图》就是为了庆贺他的生日而作。由于沈恒兄弟曾从学于陈继，所以沈、陈二家的关系一直十分密切。陈宽对沈周的培养也必定是倾其心力的，其结果是学生在少年时就显露出了文学上的不凡才华，使得老师自叹不如而告逊退。

沈周生来相貌清秀，从小就聪敏过人。据载，他15岁那年，就曾代替他父亲以粮长的身份到南京接洽公事。当时的户部主事崔恭也是爱好文学的雅士，沈周写了一首百韵的长诗进呈给他。崔氏看了以后大为惊讶，怀疑不是他自己写的，于是面试一首《凤凰台歌》（凤凰台是南京的古迹），沈周拿起笔来，立刻就写成了，而且文采十分华美，崔恭大加赞叹，夸赞他有唐代著名诗人王勃的才气，当天就下令解除了他父亲的粮长劳役。

在二十七八岁的时候，沈周面临着他人生中最重要的一个选择。苏州知府汪浒很器重他，想荐举他应“贤良方正”。在当时的社会制度下，出仕为官对于文人来说无疑是十分具有诱惑力的选择，沈周当时也曾处于犹豫不决的境地，于是他以占卜的方式来选择自己的命运。结果占得《周易》遯卦的“九五”，爻辞为“嘉遯贞吉”，他高兴地说：“吾其遯哉！”于是推辞不应。在以后的日子里，沈周的这个选择一直没有动摇。他并不缺少出仕的机会，像成化十六年（1480年，沈周时年54岁），宪宗曾下征聘诏，派人召沈周、史鑑二人赴用，而二人都没有应诏；甚至晚至弘治十五年（1502年，沈周年已76岁），巡抚彭礼巡行到苏州，

偶然看到沈周的《咏磨诗》，觉得作者抱负宏大，绝不是隐居山林的凡夫俗子，于是急忙召见。交谈之下，彭礼大为倾倒，想要把沈周召为自己的幕僚，而他又以母亲年老为理由坚决推辞了。

与文学相比，沈周的绘画才能并没有很早就引人注目并在传记中留下有关的记录。他正式从事绘画的时间也许较迟，迄今为止，尚未发现有他30岁之前的作品(包括著录和传世作品)。一个顺理成章的推论是，沈周在决定隐居不仕之后，才开始将他的精力投入到绘画当中。首先引起我们注意的当然是家庭的影响：《吴郡丹青志》指出，沈周曾承“二父(伯父沈贞、父亲沈恒)庭闻”^①，而他自己《为堂弟穰题画》一诗中也提到伯父沈贞曾教他绘画。从沈贞现存的几幅画作来看，他除了擅长山水外，还能画花鸟。他的画风较为工致，是属于作家气与士大夫气兼备的那种。沈恒的作品存世更少，已知只有一卷《查氏丙舍图》藏于台湾。其构图简洁虚旷，用笔轻淡静逸，是很典型的文人画样式。除此之外，在沈周《石田稿》中有《题先人画萱》和《题先人画菊》二诗，根据诗中描写，我们可以知道沈恒也善画花卉，并且有设色与水墨多种风格。这些都很容易使人联想到沈周多种山水、花鸟画风格的来源。然而，沈周的学生文徵明曾经说：

石田先生风神玄朗，识趣甚高。自其少时，作画已脱去家习，上师古人，有所模临，辄乱真迹。

可见沈周并没有满足于家庭的熏陶，从一开始他就力

① 明·王穉登：《吴郡丹青志·神品志·赞》。

荔枝图轴 1480年 127.8×38.4cm

牡丹图轴 1494年 154.6×68.1cm

庚子元旦即照
起則梅花整角中恍然草木已
知春白頭無恙人惟舊
從子多情歲又新行酒不妨
從小子耦耕還喜約比鄰年
天肯餘作健老為
朝延補一民
右通作首飾以荔枝圖奉
告
宿田老先新春一笑周華拜

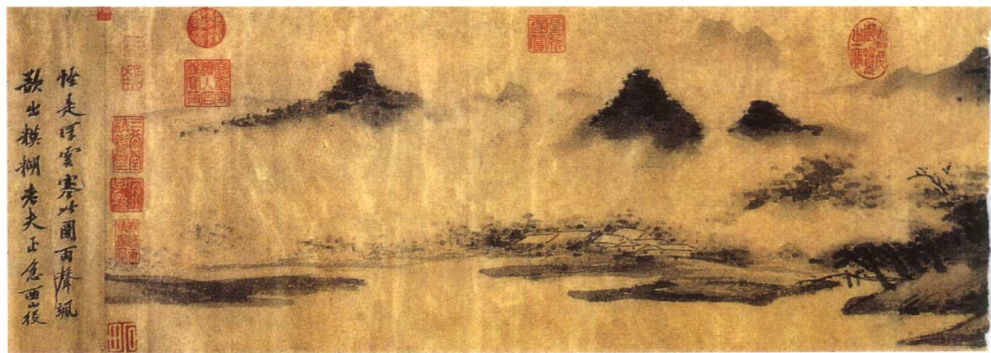
我昨南遊花半蕊春淺
風寒微露腮歸來重看
已如許寶盤紅玉生樓
臺花能待我彈未落我
款賞花滿開夕陽在樹
容稍歛更愛動微風微
來燒燦照影對把酒露
香脉、浮深杯
東禪北花不及
昨過松陵東尋舊遊村花
此蕊已越六年
近日遙夜呼酒秉燭愛之更通此作音言沈園

求脱去家庭的影响，向更高的典范学习。

除了家庭的影响外，沈周绘画上较为人知的师长则有杜琼、谢缙与刘珏三人。沈周的父亲沈恒曾学画于杜琼，而沈周则为其私淑弟子。《吴郡丹青志·神品志》称杜琼的画学习“南唐董北苑(源)”，从他传世的作品看，确有学习董源的因素，可以肯定他崇尚的是董、巨以及“元季四家”的绘画风格。谢缙是沈周祖父沈澄的好友，杜琼《西庄雅集图记》有他的小传，说他“作画初师王蒙、赵原，既精诣则益以烂漫，千岩万壑，愈出愈奇”。从他的传世作品看，的确是擅长王、赵二种风格的绘画；吴宽的文集中则有《题谢孔昭缙临黄大痴(公望)画》一诗。综合可知，他也是元人画风的传派；刘珏比沈周年长17岁，他的长子刘正娶了沈周的二妹一庄，他与沈周的交往深厚，关系则在师友之间。对于他的绘画风格，王穉登称其“高者攀鳞巨老(然)”^①。从现存的《烟水微茫》、《临梅道人夏云欲雨》等图来看，明显是董、巨、吴镇一派。在论及沈周的山水画传承时，另有二人应该引起研究者的足够重视，他们曾对沈周的绘画产生过较大影响，却被长久地忽略了。他们就是沈遇与金铉，二人也是沈周祖父沈澄的好友。其中沈遇就是《西庄雅集图》的作者，《无声诗史》称他：“善画山水，其所居‘雅趣堂’，多列图史，衣冠古雅，有晋、唐风致，非世之画史比。”根据沈周临仿他的《雪图》所作的跋语^②，可知他曾经当过沈恒的绘画老师；而沈周因为少年时经常侍奉在他的左右，所以非常熟悉他的“用笔之意”。沈周在跋语中还透露出他自己对沈遇的画风进

① 明·王穉登：《吴郡丹青志·逸品志·刘金宪》。

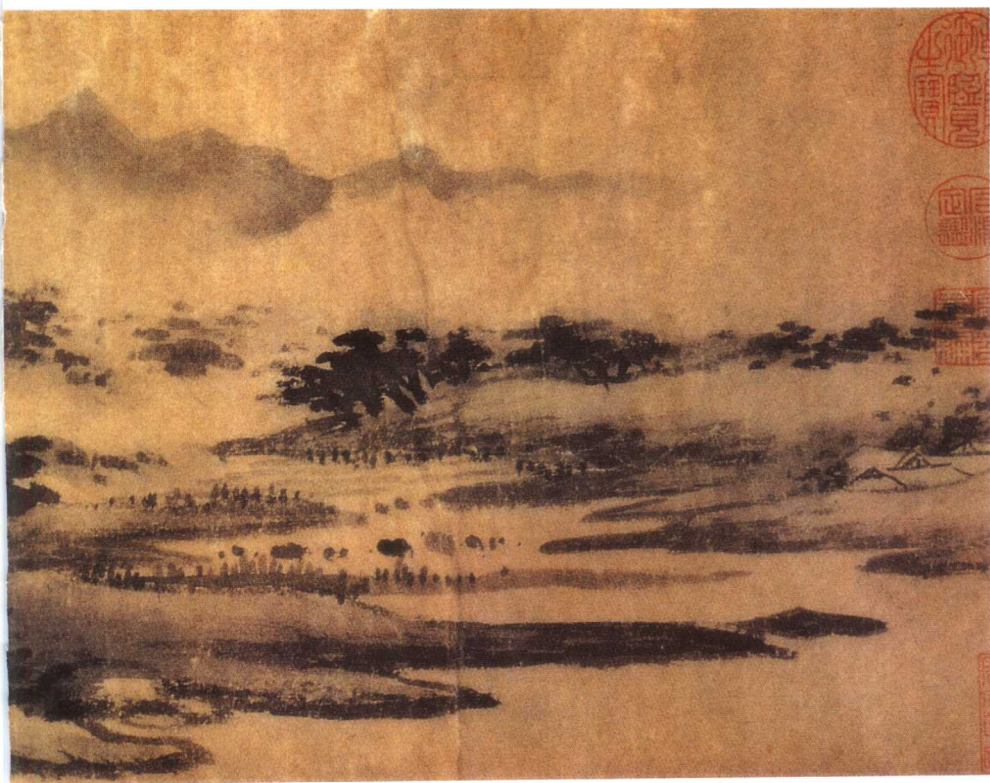
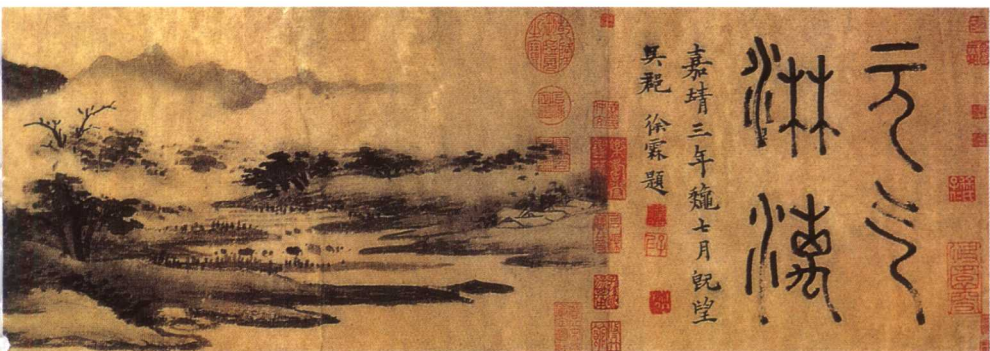
② 清·姜绍书：《无声诗史》，卷一，“沈遇”条。

西山雨观图卷 1488年 25.2×105.8cm

西山雨观图卷(局部)

花鸟册（之二） 30.3 × 52.4cm(左页下图)

花鸟册（之三） 30.3 × 52.4cm(右页下图)

花鸟册（之一） 30.3 × 52.4cm

