

沈周

画集

中国画
名作鉴赏

杨建飞 主编

杜高然始發沮半道
老疾勝割心多赫世商
畫不言苦言我語
夜寃慰引古昔西風歸
留戀不即捨酒盡再四
長如景迫各願持久
申殷勤意耶
病衰憊報以銅官夜
余喪子之悲且出觀下
痛懷臨別作銅官清
塢上方庸魯雅厚
壬戌九月二十九日沈周

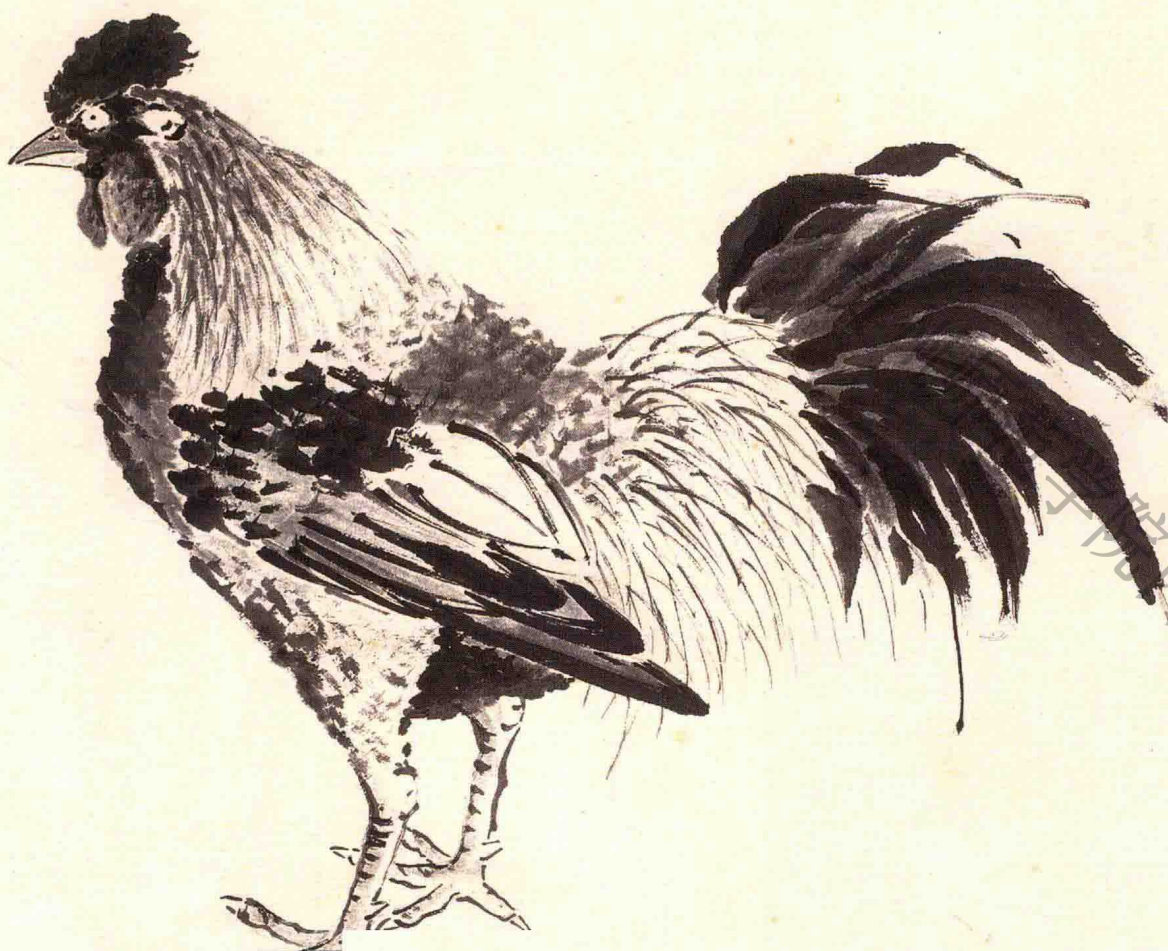
中国美术学院出版社

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

沈周画集

中国画名作鉴赏

经典全集 专注艺术出版 杨建飞 主编

仅供内部使用

图书在版编目 (C I P) 数据

沈周画集 / 杨建飞主编. -- 杭州 : 中国美术学院出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5503-1983-7

I . ①沈… II . ①杨… III . ①中国画 - 作品集 - 中国 - 明代 IV . ① J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 132174 号

沈周画集
杨建飞 主编

出 品 人: 祝平凡

出版发行: 中国美术学院出版社

地 址: 中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码: 310002

网 址: <http://www.caapress.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州华艺印刷有限公司

版 次: 2019 年 8 月第 1 版

印 次: 2019 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 889mmx1194mm 1/8

字 数: 40 千

图 数: 102 幅

印 张: 12

印 数: 0001—7000

书 号: ISBN 978-7-5503-1983-7

定 价: 58.00 元

贵州师范学院内部使用

天猫商城

官方微信店

文字目录 Text directory

导语	01
生平经历	01
艺术历程	02
绘画风格	03

作品目录 Catalogue of works

06 枇杷	31 春暮山行	53 山居	74 临倪云林山水 扇面
07 柿实图	32 虚亭绿树	54 铜官清远	74 山居 扇面
08 瓶荷图	33 桃柳乱春	55 水上行舟	75 高木西风 扇面
09 石丈蒲仙图	34 盆菊幽赏	56 虎丘十二景之一	75 携琴观泉图 扇面
10 玉兰	36 松柏云天	57 虎丘十二景之二	76 山林竹庄 扇面
11 榴开多子	37 支硎遇友	58 虎丘十二景之三	76 清溪渔父 扇面
12 卧游图册之一 蜀葵	38 秋山行旅	59 虎丘十二景之四	77 仙鹤
13 卧游图册之二 菜花	39 虚斋观书	60 虎丘十二景之五	78 鸭趣
14 卧游图册之三 栀子花	40 九段锦其一 田家耕作	61 虎丘十二景之六	79 菊花鹅翎
15 卧游图册之四 芙蓉	40 九段锦其二 野客渡桥	62 虎丘十二景之七	80 牧牛
16 卧游图册之五 枇杷	41 九段锦其三 芦汀采菱	63 虎丘十二景之八	81 牧牛
17 卧游图册之六 石榴	41 九段锦其四 寒林归艇	64 虎丘十二景之九	82 牧牛
18 卧游图册之七 杏花	42 九段锦其五 林间携琴	65 虎丘十二景之十	83 牧牛
19 卧游图册之八 秋柳鸣蝉	42 九段锦其六 山樵野径	66 虎丘十二景之十一	84 稻香蟹肥
20 卧游图册之九 仿云林山水	43 九段锦其七 青山红树	67 虎丘十二景之十二	85 墨蟹
21 卧游图册之十 仿米山水	43 九段锦其八 雪山行旅	68 题壁图	86 苍鹰
22 卧游图册之十一 秋山读书	44 九段锦其九 松下弹琴	69 麻姑献寿	87 慈乌
23 卧游图册之十二 秋江钓艇	45 落花诗意图	70 蕉阴琴思 便面	88 慈乌
24 卧游图册之十三 秋山坐话	46 云山扁舟	70 杏林飞燕 便面	89 鹦鹉
25 卧游图册之十四 秋景山水	47 青山载波	71 秋葵 便面	90 雏鸡
26 椿萱图	48 有月来青天	71 芝石 便面	91 大吉
27 庐山高	49 梅雨送诗	72 树荫垂钓 便面	92 大吉
28 魏园雅集	50 灋西草堂图	72 秋景山水 便面	93 加冠
29 春云叠嶂	51 万里叠云	73 苔径湖亭 便面	94 八哥
30 杖藜远眺	52 秋林闲钓	73 疏林亭子 便面	

导语

沈周（1427—1509），字启南，号石田、白石翁、玉田生等，长洲（今江苏苏州）人。书画是沈家的家学渊源，沈周的父亲、伯父都以诗文书画闻名乡里。沈周一生家居读书、吟诗作画、优游林泉，追求精神上的自由，一生未应科举，始终从事书画创作。沈周中年技法严谨秀丽，用笔沉着稳练，内藏筋骨。晚年性情开朗，笔墨粗简豪放，气势雄浑。他在师宋元之法的基础上有自己的创造，是明代中期文人画“吴派”的开创者，被誉为吴门画派领袖，与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。沈周的传世作品有《庐山高图》《秋林话旧图》《沧州趣图》等，著作有《石田集》《客座新闻》等。

生平经历

谈到明代绘画就不能不提“吴门画派”，谈到“吴门画派”就不能不说沈周。沈周祖上世代居吴门，也就是今天的苏州市相城区阳澄湖镇。他的曾祖父是“元四家”之一王蒙的好友，父亲沈恒吉是画家杜琼的学生，书画实乃其家学。沈周在早年就绝意于仕途，甘居乡里以老终身。他的家庭殷实，田产多，收藏品更多，这些为他能潜心于书画艺术提供了良好的物质环境。他是“吴门画派”的先行者和领袖，“吴门四家”中文徵明和唐寅都是他的学生，仇英也受到他的影响。

除了家庭的熏陶外，沈周还在陈宽、徐有祜座下问学，随杜琼、刘珏习画。在少年时，他的诗文和绘画功夫就已不可小觑。正统六年（1441），十四岁的沈周听宣南京，呈百韵诗，作《凤凰台歌》，被称赞“词采烂发”，有王子安之才。那时，沈周还一直履行着“代父为粮长”的职责，对于是否要出仕依旧心存矛盾。

成化三年（1467），四十岁的沈周迎来了生活的转机。这一年，沈周建造起了自己的书斋——有竹居。这里依山傍川，有修竹万竿，是个清幽自在的好居所，沈周终于有了一个摆脱俗务的雅逸去处。“有竹居”不仅转变了沈周的生活方式，他的心境也随之变得舒朗许多，他

的绘画作品开始增多，如《庐山高图》《仿王渊花鸟图》《崇山修竹图》就是这一时期的作品。

成化七年（1471）以后，沈周的生活和艺术创作都渐入佳境。由于儿子云鸿已经能够承担家庭的重务，沈周终于从烦琐的日常事务中摆脱出来，出游、访友以及作画的时间都逐渐充裕起来。此后三十余年，沈周常在有竹居摆酒会友、放情笔墨，或于僧舍观花静坐，或雅集，或云游，吴中一带的名山古刹都布满了他的足迹。沈周将他的所到之处、所见之景用诗文和画纸记录了下来，当然还有那些闻所未闻、见所未见的东西，那些只存在于他脑海中的美妙景象。其诗文、绘画水平日臻精进，加之交游日广，遂名满天下。

沈周曾收藏了黄公望的《富春山居图》，这幅画的价值无可估量，沈周视若珍宝，每当有同道、好友登门，他便会拿出来一起欣赏。有一次，他把这幅画拿去请一位书法大家题跋，不想次日，那位大家亲自登门，万分惭愧地告诉他《富春山居图》丢了。沈周痛惜不已，家人提议告官，他摆摆手说：“算了，他乃一代大师，怎会做出如此下作之事呢？”事后得知，是这位大家的儿子把画藏了起来，然后找机会卖了。凑巧的是，沈周在

市场上见到了自己的这幅画，可卖家出价很高，他无力购回。沈周痴迷此画，便凭借惊人的记忆力，把三丈长卷从头至尾默临了一遍，这就是那幅著名的《仿黄公望富春山居图》。

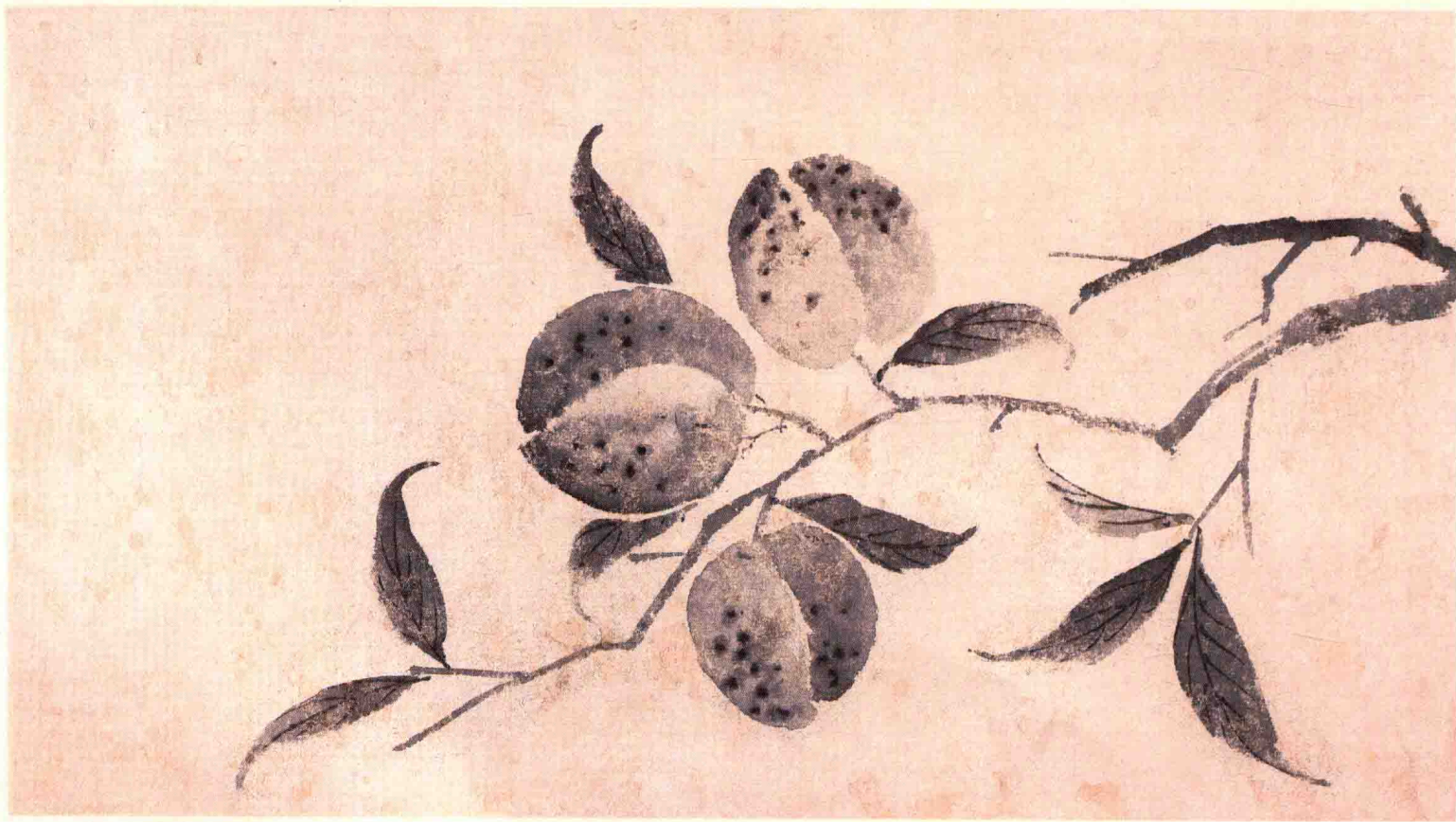
沈周曾在《仿黄公望富春山居图》的题跋中说：“以画名家者，亦须看人品何如耳。人品高则画亦高，古人论书亦然。”这也是对他一生的最好总结。沈周能在历史上赢得如此崇高的地位，不仅仅是因为他的艺术成就，还因为他宽厚、豁达的待人处世之道。

艺术历程

作为吴门画派的创始人，沈周素以山水画著称，能画人物，花鸟画亦有较深造诣。他早年继承家学，并受老师杜琼、刘珏影响，细笔小幅以谨细松秀见长，中年以后才开始有大幅作品。他的艺术生涯从来都围绕着“隐逸和遣兴”展开，“志于道、据于德、依于仁、游于艺”是沈周毕生的追求。

从现存画目来看，沈周的绘画作品中至少有一半是他模仿临习前人的作品，他从临古中找到了自己的方向，开明清两代模仿的先河。沈周对元人画偏好有加，凡是见到“元四家”的作品，他都热心借阅或不惜重金收藏，日日临习，在画中游艺，自得其乐。早年他热衷王蒙，中年偏好黄公望，晚年醉心吴镇，对倪瓒的喜爱则贯穿于全过程。不过，沈周真正将大量时间投入绘画并有所成就是在他师法黄公望及宋元诸家这段时间，王蒙、倪瓒、米友仁等人都是他学习模仿的对象。四十岁以后，他的画作开始拓为大幅，风格趋于劲健，追求骨力。“始为大幅”，不仅是画幅的扩大，也包括笔墨的放开。他曾在《山水图》卷中自跋曰：“小卷笔须约束，要全纤巧。非大幅广帧，放笔烂漫，信手而成觉易耳。”沈周在大幅山水画的创作中体验到了纵情笔墨的愉悦心境。至五十余岁，那些画逐渐形成了富有本色的“粗沈”风貌。这一时期沈周进一步广取博览，无论是唐宋的青绿山水、董巨的江南派系、赵孟頫的小青绿，还是南宋四家和元四家的作品，他都认真揣摩，撷精取英。

由于沈周的性格“和易近物”，所以对古今名画吸

沈周画桃

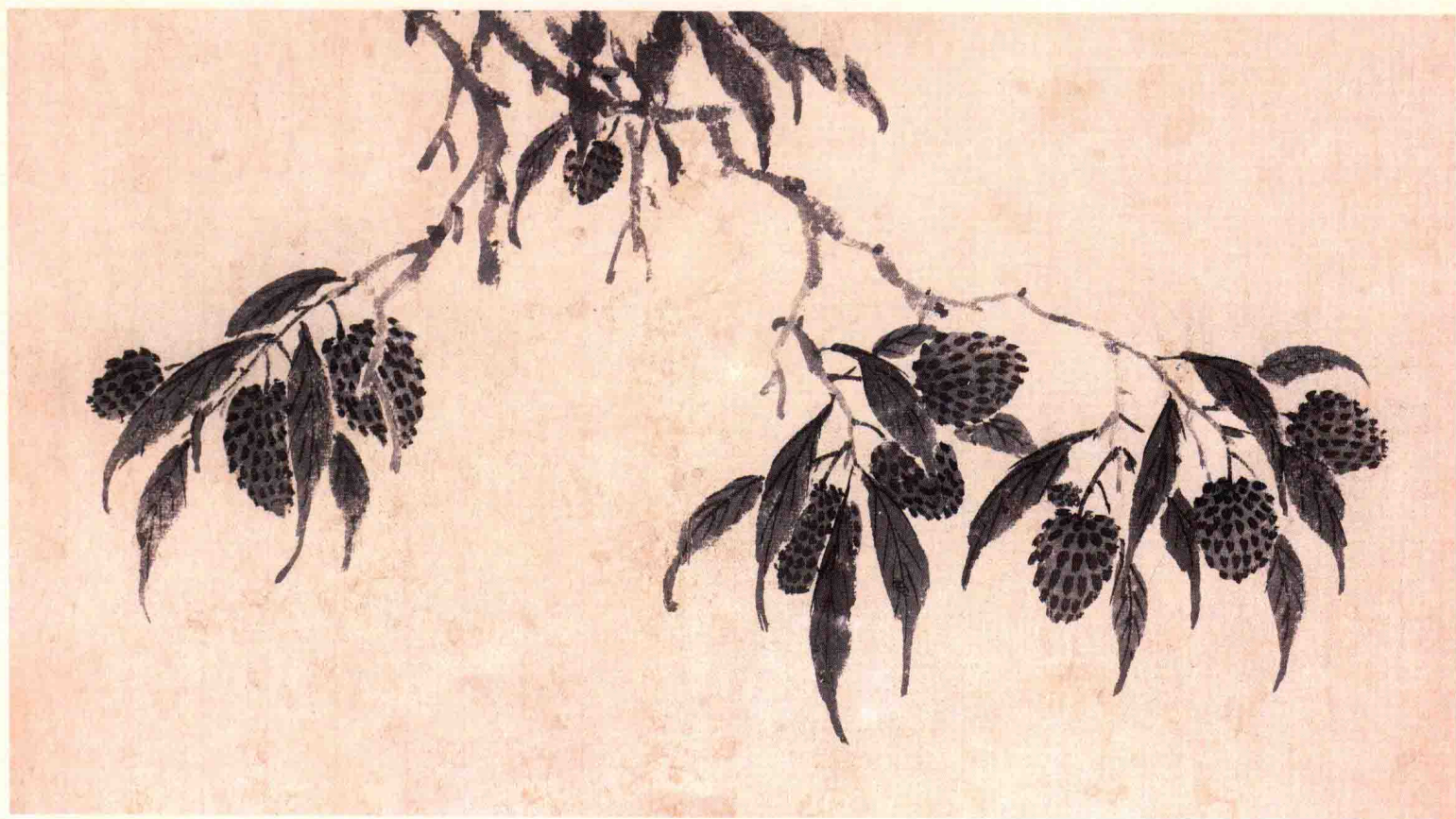
收甚快，而他自己作画，面貌也多，这无疑为其日后的“集大成”画风奠定了基础。如《云际停舟图》轴，做工笔青绿设色，吸收赵伯驹、赵伯骕、赵孟頫青绿山水的长处，精细而不呆板，生动而不艳俗，格调清新明洁。他尤其专注于对黄公望、吴镇的学习，有意吸取黄的疏朗用笔和吴的粗重墨法，使风格向雄厚转变。其五十四岁时所绘《虎丘送客图》轴，学习董巨用浅淡水墨晕染画纸，为其中年得意之作。同时，他对倪瓒也十分尊崇，自早年就悉心模仿，但用笔总过于强劲。

六十岁以后，沈周花鸟画愈趋纵肆，如《墨菜辛夷图册》《卧游图册》《花鸟图册》皆为典型的没骨写意作品，用笔洗练放逸，有神韵。尤其是那些以浅色淡墨笔法写出的花卉，笔墨线条交错叠合，手法介于“勾花点叶”和没骨之间，工笔和写意两种风格完美地融合在沈周的画笔中。当然，沈周不是为绘画而绘画，而是把绘画当作一种乐趣，同时也是消遣的手段。他的作品不是简单地复制周围的景色，而是用自己的美学标准来诠释眼中的大自然，一切都是其性情的遣发。

沈周的隐遁不是对现实社会的逃避或对抗，而是他自觉选择的生活方式，缘于他对前代隐逸生活的崇仿。当然，修得这样令人艳羡的传统文人生活需要一定的机缘和福分，但至少我们能从中体悟到“适情”和自娱的文化心态对于创作的重要性。同样的，正是基于这样的心境，沈周的一笔一画才流露出凝练和静逸之美，并且充满了那种对于平凡事物的率真情感。

绘画风格

沈周虽一生未仕，未能“兼济天下”，但绝对可称得上“独善其身”，他身上有传统文人的一面。早年，他也关心社会事务，儒家积极的入世精神在他的身上得到充分的体现。例如，在他的早中期诗作中，对百姓妻离子散、官租苛刻等社会现象均有真切而沉郁的描写。《堤决行》等诗流露出沈对穷苦百姓及其苦楚生活的关注，诗里有同情，有关切。沈虽隐置于吴地，但对于朝中的政治变迁也十分关注，他时刻关心着这个他赖以生

沈周画荔枝满树

存的世界。所以说，沈虽未仕，但不同于放荡江湖，不问世事，不曾入仕途的逍遥“隐士”。或许，中庸、平淡地对待生活才是其生命的真谛，但这种平淡并未表现为佛或道家的冷淡，也不是对真实世界的超然淡出。而这样的情怀，实际上也被他融入了画意之中。

沈周最早确立个人风格的作品是《庐山高》。沈周山水画在此之前的特点是文徵明所说的“精工”，而此“精工”并非后世所说的“细笔”，究其原因是因为在真正的“细笔”风格形成之前，沈周尚处于“临摹各家画风的阶段”，根本无法谈及“风格”一词。《庐山高》是预示“细笔”风格确立的标志与高峰（且“细笔”一出道便直逼巅峰），昭示着沈家山水的诞生。此后十年内，沈周的画风几乎是基于这一传统而形成的。这些作品成熟而富有创意，当然也包括许多“精微”风格之作。这些作品都呈现出了许多相同的特点。“精微”风格一直延续至沈周晚年，其八十二岁创作的《盆菊幽赏图》

成为沈周晚年“精微”风格的高峰。“精微”与“豪放”风格的山水画作品始终穿插在沈周绘画生涯的各个时期。这种“精微”山水画的特点主要体现在其树法、皴法、苔点的运用上，在设色方面没有体现出明显的特征。

当《东庄图册》问世时，我们已经可以看出“细沈”向“粗沈”变迁的端倪。在这套图册中，沈周将古法付诸写生之中，并对其加以深化和发展，折射出其用笔粗放但未草草的特点。《东庄图册》描绘的是沈周密友吴宽家的庄园，是沈为吴宽精心绘制的赠品。其作除带有人物主题的绘画外，大多为山岩田野，山岩以短披麻皴画出。全册笔法墨法纯熟清新，风格不落俗套，大有出古人之意，可谓在旧的艺术基础上成功重构出的全新画面形式。

中年之后，沈周继承董源、巨然、吴镇、黄公望一脉，确立了“粗沈”风格，其画以“粗放”见长。这一阶段，

沈周《观物之生》图册中的荷花与蛙

深受浙派率意之笔的影响，他也乐于作大轴广幅，以黄山谷的行草笔意入画，中锋醇厚，大笔涂抹，绘画风格显得练达而天真。在粗放的笔墨中更为自由地抒发自己个性情怀。如《溪山高逸图》，这是一幅极费心力的长卷作品，沈周在师法自然的基础上，写出了林泉山居的隐逸高士的生活。用笔苍劲浑厚，山石取其大要，人物崇自然，笔短韵长。

以吴镇山水为例，其铺笔惯用中锋，行笔间勾山、画石、画树，皆因势造型而不求雕琢，画味亦不落俗套，并以揉、挫的秃锋扫出，笔笔沉着，使得画面意境表现出一种含蓄而内敛的文人气质。沈周正是吸收了吴镇用墨多变、用笔苍劲凝重的特征及其绘画精神，并将其转化为自己的“粗沈”风格。沈周六十一岁时所作的《夜雨图》轴就是以吴镇的表现手法为主的作品，兼容米氏笔意，用笔简达，水墨淋漓，极尽烟雨情趣。又如《仿吴镇山水图》为沈周晚年的代表作，从中可见沈周对吴镇的画风及其精神领悟很深。

此外，即便在图幅尺寸较小的《虎丘十二景》图册中，沈周的画依旧带有粗率的风格。在塑造山石结构时，沈周采用了粗阔而壮实的线条；在皴法上，采用了粗而有力且有弹性的点皴和短线条皴；而在点苔上，他以浓而焦的墨点出，既有对比又醒目于画面。值得提出的是，沈周有意对点苔做了改变——或将苔点点在轮廓线上，或点在轮廓线内，更有意思的是他甚至将苔点点了山石形体之外，或离轮廓线很远的地方，这是前人没有的，这是沈周画法上的突破与创新。

作为明代最杰出的画家，沈周融南入北，在吸收文人画传统的基础上，创造出山水画的新风格。他笔下的写意花鸟画，活泼自在，极大丰富了文人画的内容，提升了文人画的内涵。我们可以毫不夸张地用“青出于蓝”来评价沈周的画作，其画自有局势和气度，画面风格朴实、优雅、平和。与前辈高人相比，沈周的画作在借鉴中完善，在完善中成熟，最终蜚声吴门，成为一代大师。

沈周笔下的山水意境

枇杷

610mm×200mm
一四九一年

题款：绿阴高树南风里，此意凭谁作
画图。辛亥夏长洲沈周。

钐印：启南、石田

此幅以淡墨绘枇杷两枝，一枝自然垂落，一枝朝上屈伸，层次分明。清润淡雅的着色使得沈周笔下的枇杷薄而透明，果实个个饱满，充满生动的意趣。沈周毕生的花果杂画较少，笔墨总在欲放未放之间。他的画风经陈淳发扬，又开启了徐渭的泼墨写意画风，八大山人和“扬州八怪”也受其影响。

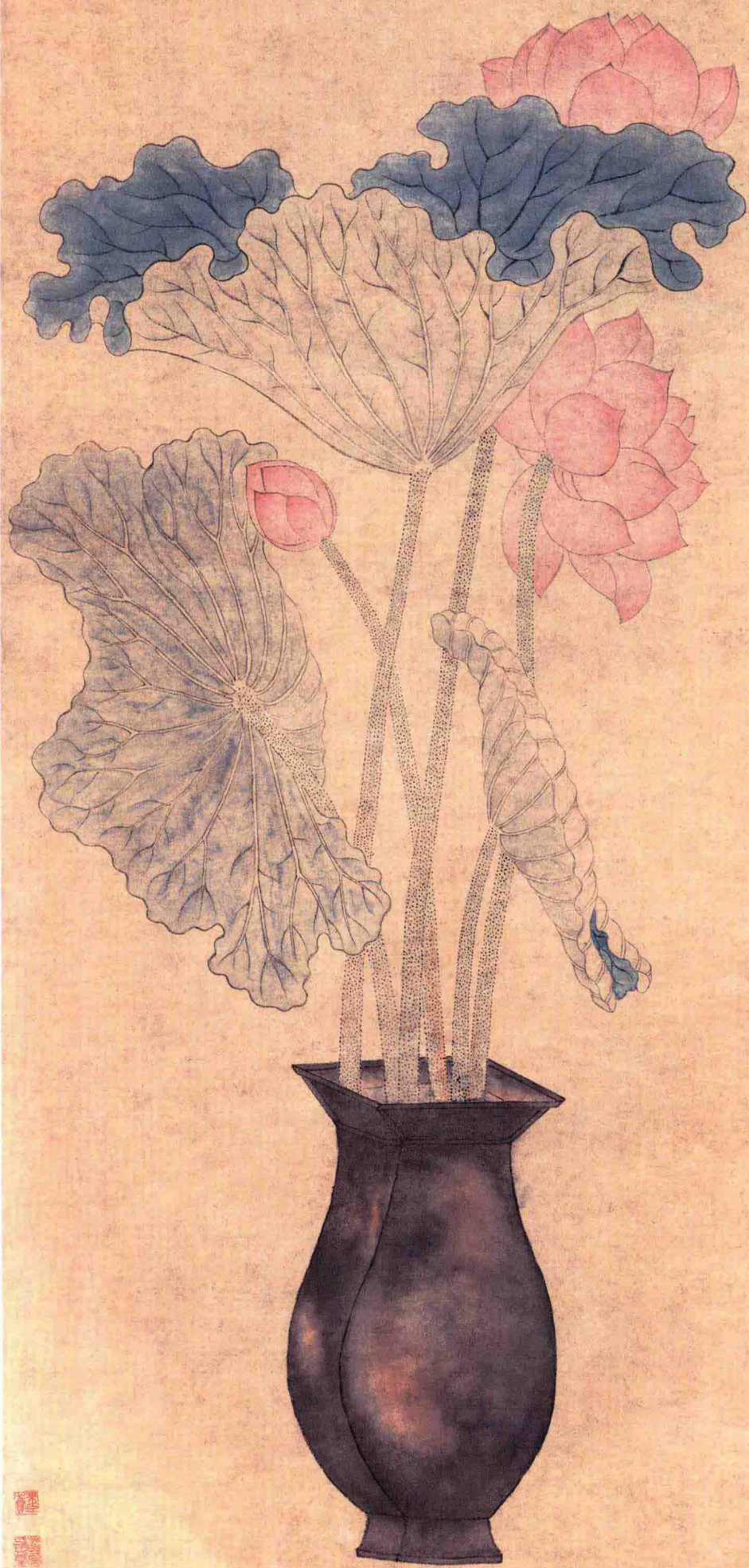
柿实图 340mm×640mm 年代不详

题款：十月山居里，清霜忽染丹。诗喉渴如火，谁肯荐新盘。右柿。
钐印：石田

该图用笔简洁，叶面大小接近，富有生动变化；枇杷果的画法独具匠心，以笔蘸黄色一气圈出，复以墨笔点脐，有自然韵致。题款中“右柿”的“右”，古时同“侑”，是劝酒、劝食之意。

荷花燕者折荷插銅壺間花葉交錯六柄而清芬溢席環列壺置席之中四面舉見花甚可樂客亦為之為樂迨暮始散客為趙君中羨有淮陽東韓宿田旬城中來黃德數有崑山來三人皆非遠而至者皆嘉花非固植風致不減池塘間燕無條竹而懽度常情事出偶然而為難得當不無紀也詩賦詩以紀之賦不煩客恐後其心思其賦者皆予之昆弟子姓在悅客予尚作圖象詩云花供情照玉危紅粧文字兩相宜今香客座須風細傾蓋林亭要日遲仙子新開壺裏宅佳人舊雪手中絲便應妙會同桃李酒政頻教罰後詩

此詩雖成而圖未既客各散去寔乙巳夏五月初也今年為丙午適其月日宿田左弟治予疾蓋坐夢竈之悲情悰甚非昨所信樂之難得雖偶而有數存焉一樂一憾皆有定以今之憾而省作者之樂不能無感慨也遂補其圖重錄前作肅為故事云沈周

瓶荷图

1445mm×600mm

一四八六年

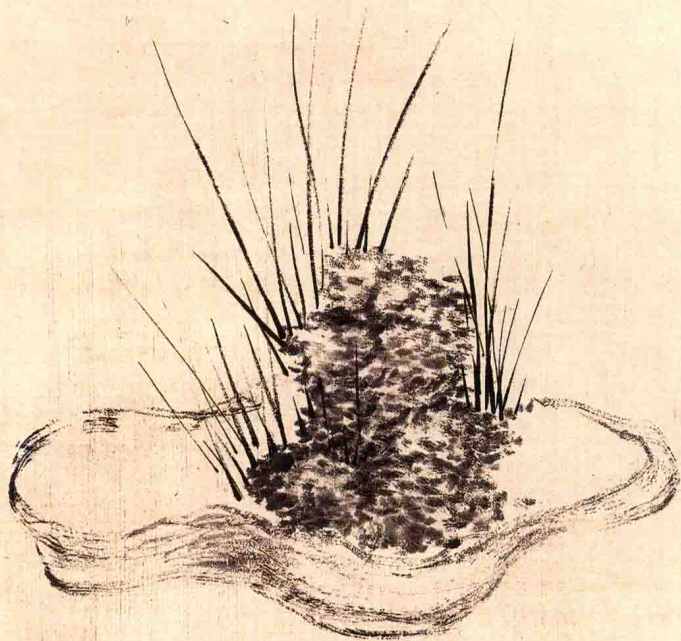
题款：荷花燕者，折荷插铜壶间，花叶交错止六柄而清芬溢席，环列壶置席之中，四面举见花甚可乐客。（后略）

铃印：石田、白石翁

这幅精美的荷花图是沈周作品中比较少见的工笔画，画上绘一铜壶，内植荷花荷叶各三株，交错而生。荷叶向背以深浅不同的绿色区分，多取其背，使画面变浓艳为淡雅，凸现清高风格。插花所用的铜壶以墨笔勾轮廓，没骨法渲染明暗，立体感很强。

有石奇峭天琢成有草冬
夏青人言菖蒲非一种上
品九节通仙灵异根不
带尘埃孤操爱结泉石
盟明窗净几有凤契
花林草砌无交情
人间草木尽荣艳
未必敢与争高名

石田老人戏题

石丈蒲仙图

880mm×315mm

年代不详

题款：有石奇峭天琢成，有草冬夏青。人言菖蒲非一种，上品九节通仙灵。异根不带尘埃气，孤操爱结泉石盟。明窗净几有凤契，花林草砌无交情。人间草木尽荣艳，未必敢与争高名。石田老人戏题。

钐印：石田、沈氏启南

玉兰 348mm×565mm 一四九四年

题款：簇簇玉光蔚，菲菲兰气匀。似中无刻画，淡处有精神。磊落偏饶韵，芳华后藉春。分明称木笔，写照倩他人。

铃印：启南

古代宅院常种玉兰，象征“玉洁冰清”或“玉堂富贵”。本幅写意白玉兰设色浅，以淡青色烘染背景，运用留白法突显花朵的洁白。沈周画枝干时，用的是粗硬短促的线条，并以长弧线刻画花瓣的柔嫩质感，显得清淡雅致，并富书法趣味。花瓣有厚度，似在春风中轻舞，预示着繁花盛开的季节即将到来。该画现藏于台北故宫博物院。

吳中近來多以榴多子用
祝未子者紹宗四十有六祀
尚不獲懸弧之喜辛卯
立春日索予圖此予素
不妄人天豈不征于不
妄者紹宗當速蓄一雞以
邀參他日湯餅之會然
後驗於斯也

沈周

榴开多子

642mm×275mm

一四七一年

题款：吳中近來多以榴多子用祝未子者，紹宗四十有六祀，尚不獲懸弧之喜。辛卯立春日索予圖此，予素不妄人，天豈不征于不妄者。紹宗當速蓄一雞，以邀參他日湯餅之會，然後驗於斯也。

沈周。

鈐印：啟南、白石翁

沈周此画的构图很可能受到了南宋画僧牧溪的影响。牧溪法名法常，善画佛陀、猿、鹤及芦雁，其画率真，又有空灵之意，深得沈周喜爱。

卧游图册之一 蜀葵 278mmx373mm 一五〇六年

题款：秋色韞仙骨，淡姿风露中。衣裳不胜薄，倚向石阑东。沈周。
钐印：启南

此幅小品画构图极其简洁，单置一枝开花的蜀葵于其上，上题短诗。但此画以写意笔法为之，蜀葵花和叶片皆秀艳古澹，工整而不精谨，潇洒而不草率，显得十分生动灵秀，这是沈周画花卉的惯用风格。

南畦多雨露 绿甲已抽新
切玉烂蒸去 自然便老人 沈周

卧游图册之二 菜花 278mm×373mm 一五〇六年

题款：南畦多雨露，绿甲已抽新。切玉烂蒸去，自然便老人。沈周。
钐印：启南

“卧游”是中国艺术史上的一个重要命题，最早由南朝文人宗炳提出。宗炳的“卧游”重在“澄怀观道”，在卧游的过程中，卧游者自己的精神会融入美的对象中，获得自由解放，并让人忘却尘世间的烦恼和功名。更重要的是，卧游不在意用双足丈量大地山河，只要内心足够丰富，就可突破物理空间的障碍，在精神的世界里畅游无阻。宗炳的卧游图是绘于墙壁的大幅山水，而沈周却将之改为尺许小幅。小则便于携带，可以随时随地展开卧游。