



艺术品鉴赏平台
艺术家推介平台
鉴赏

现代快报

A26、27

2013.9.7 星期六

责任编辑 柳林

美术 张晚雅 组版 郝莎莎

明代中期随着经济生活的繁荣，素称“鱼米之乡、丝绸之路”的苏州（俗称吴门）涌现出卓有成就的画家群体，以沈周、文徵明、唐寅、仇英四家最为著名，人称“吴门画派”。他们的作品大多数表现江南文人优雅闲适的生活情趣。“吴门画派”不仅振兴了文人画，还规范了“浙派”末流技法粗陋之习，推动了明代绘画深入发展。在吴门派后期画家中，著名的有陈淳、陆治、钱穀、陆师道、周天球等人，其中不少人在某些领域有新的发展。吴门派绘画对明末清初重要画派的影响也很大，以董其昌为主的松江派，以及后来派生的苏松派、云间派等，都与吴门派有一脉相承的关系。

《艺·周刊》每周推出“鉴赏”版块，结合当下新闻热点，普及艺术知识，探寻艺术家及作品背后的故事，提高大众艺术审美。本期为读者介绍“吴门画派”第二期之沈周。

现代快报记者 柳林 整理

沈周：雄逸沉厚 醇蕴苍润

——画坛骄子“吴门画派”之 **贰**

人物简介 文人画领域承前启后

沈周(1427~1509)明代杰出书画家。字启南，号石田、白石翁、玉田生、有居竹居主人等。汉族，长洲(今江苏苏州)人。生于明宣德二年，卒于明正德四年，享年八十三岁。不应科举，专事诗文、书画，是明代中期文人画“吴派”的开创者，与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”。传世作品有《庐山高图》、《秋林话旧图》、《沧州趣图》。著有《石田集》、《客座新闻》等。

沈家世代隐居吴门，居苏州相城，故里和墓在今相城区阳澄湖镇。沈周的曾祖父是王蒙的好友，父亲沈恒吉，又是杜琼的学生，书画乃家学渊源。父亲、伯父都以诗书画闻名乡里。

沈周一生家居读书，吟诗作画，悠游林泉，追求精神上的自由，蔑视恶浊的政治现实，一生未应科举，始终从事书画创作。他学识渊博，富于收藏。交友甚广，极受众望，平时平和近人，要书画者“履满户外”，“贩夫牧竖”向他求画，从不拒绝。甚至有人作他的贗品，求为题款，他也欣然应允。有曹太守其人，新屋落成欲图其楹联，搜罗画家，沈周亦在其中，隶往摄之，沈周曰：“毋

惊老母，且夕往画不敢后”客人颇不平曰：“太守不知先生，何贱先生于此？渴贵游可勿往。”沈周答曰：“往役义也，岂有贱哉？渴而求免，乃贱耳。”沈周的书画流传很广，真伪混杂，较难分辨。因此称他为飘然世外的“神仙中人”。

沈周在元明以来文人画领域有承前启后的作用。他师承黄庭坚，绘画造诣尤深，兼工山水、花鸟，也能画人物，以山水和花鸟成就突出。在绘画方法上，沈周早年承受家学，兼师杜琼。后来博取众长，出入于宋元各家，主要继承董源、巨然以及元四家黄公望、王蒙、吴镇的水墨浅绛体系。又参以南宋李、刘、马、夏劲健的笔墨，融会贯通，刚柔并用，形成粗笔水墨的新风格，自成一家。沈周早年多作小幅，40岁以后始拓大幅，中年画法严谨细秀，用笔沉着劲练，以骨力胜，晚岁笔墨粗简豪放，气势雄强。沈周的绘画，技艺全面，功力浑朴，在师法宋元的基础上有自己的创造，发展了文人水墨写意山水、花鸟画的表现技法，成为吴门画派的领袖。



《卧游图》局部 北京故宫博物院藏

艺术成就 融南入北诗书画结合



《辛夷墨菜图》北京故宫博物院藏

沈周的绘画主要受元四家的影响，早年宗法王蒙，上溯至董源、巨然。沈周认为“士夫家”画为最高，故学董、巨，又推吴镇为最高。

沈周擅画山水、花鸟和人物，尤其以山水画最佳。他的山水画大致可分为细沈和粗沈两种风貌，其作品多为粗笔，粗沈为其晚年的画风。早期画风秉承家学并师承杜琼、刘珏，作品多为小幅。文徵明在题跋中说其少时所作，“率盈尺小景，至四十外，始拓为大幅，粗枝大叶，草草而成。虽天真烂漫，而规度点染，不复向时精工矣。”从笔墨上来讲，于严谨细秀之外渐趋粗放，气魄转向雄逸沉厚。下笔刚劲有力，同时又能将元画温蕴含蓄之美保留，墨色酣畅淋漓，浑厚浓郁，气势磅礴而又不失醇厚苍润。沈周晚年师法吴镇，笔墨更加粗简豪放，形成了气势雄健、意态轩昂的主要风貌。在构图上，沈周一方面强调山宏开阔的“势”，同时又着意于“朴实的”质，追求一种境界优雅、平和愉悦的气氛，于拙中寓巧，他的

作品中所反映出的审美倾向与特点，代表了明代文人画的美学追求。

沈周的绘画为传统山水画作出了两大贡献：其一，融南入北，弘扬了文人画的传统。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，将南宋的苍茫浑厚与北宋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。沈周的书法学黄庭坚，书风“道劲奇崛”，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。沈周同时还是一个诗人，至老年“踽踽顿挫，浓郁苍老”。他把这种诗风与画格相结合，使所作之画，更具有诗情画意。

沈周的花鸟画，有写意和没骨两种风貌。沈周吸收了历史上公认的花鸟画大家之长，创造出富有“文人画”意趣而又非逸笔草草，具有平淡天真，既生动又空灵的“登神逸品”。画风清秀淡雅，独具一格，开文人写意花鸟画之先河。



《魏园雅集图》辽宁省博物馆收藏



《报德中华图》北京故宫博物院藏



《庐山高》中国台北故宫博物院藏

代表作品 精品藏于各大博物馆

沈周的代表作品现在多藏于大博物馆，故宫博物院藏有精美作品，重要的有《仿董巨山水图》轴(作于成化九年，公元1473年)、《沧州趣图》卷、《卒夷图》、《墨菜图》(这两幅原为册页，后合装成卷)、《卧游图》等。南京博物院也藏有几幅沈周精品，其中有《东庄图》、《牡丹》轴，此画作于1506年，当时沈周已81岁。辽宁博物馆藏有两幅沈周的杰作，一幅是《益菊幽赏图》卷，画面中树石茅亭，亭中饮酒赏菊者三人，意态悠闲，布势疏朗，景物宜人。另一幅是《烟江叠嶂图》卷，作于正德二年(1507年)，笔墨之运用，随心所欲，满纸烟态，诚属沈周82岁晚年杰作。此外，台湾故宫博物院还藏有一幅沈周极有名的《庐山高图》轴。

沈周早年多画小画，40岁以后才画大幅绘画作品，中年画法严谨，用笔沉着，晚年笔墨豪放，气势雄强。沈周的绘画，技艺全面，在学习前人的基础上有自己的创造沈周的代表作品现在在很多收藏在中国各大博物馆，北京故宫博物院收藏重要的作品有：《仿董巨山水图》轴、《沧州趣图》卷、《卒夷图》、《墨菜图》、《卧游图》等。中国南京博物院也收藏有几幅沈周精品，其中有《东庄图》、《牡丹》轴。辽宁博物馆藏有两幅沈周的杰作，一幅是《益菊幽赏图》卷，另一幅是《烟江叠嶂图》卷，它们创作于明代正德二年(1507年)，笔墨的运用随心所欲，是沈周82岁晚年杰作。



《松窗高士》立轴，以1.523亿元成交

市场表现 佳作问世竞争激烈

海外艺术市场偶尔会出售沈周的作品，一旦出现，必然引起轰动，引致买家竞争。2010年北京九歌国际拍卖公司推出的沈周《松窗高士》立轴以1.523亿元落槌，成为2010年十大最贵艺术品之一。然而这个价格还远未达到沈周绘画作品的应有价值，未来

升值空间巨大。对于书画收藏而言，近年来古代书画保持、延续了中国艺术品市场的主角身份，而且涨势惊人。据业界人士预测，用不了一两年，古代书画的单幅成交价格还将会突破。而沈周作为明四家之一，他的作品在古代表书画市场中的地位举足轻重。

精品鉴赏 沈周旷世经典之作

【名称】沈周《庐山高》
【类别】中国古画
【年代】明代
【作者】沈周
【规格】轴，纸本，设色画，纵：193.8公分，横：98.1公分[2]
【收藏】台北故宫博物院

沈周的山水画以北方画风特有的道劲、浑厚之气，表现南方山水秀美、凄迷之韵，使南北画风有机融合，又各尽其妙。这一绘画风格的形成不仅在于其“师古能化，自出机杼”，还与其人品、阅历及修养的历练有关。他作品风格的发展大体分为两个阶段，早期以“细笔”画为主，晚期呈现出粗笔放逸的风格，《庐山高》可以说是两种风格兼具的代表。沈周40岁以后，开始画大幅的作品，《庐山高》图作于41岁，该作品纵193.8厘米，横98.1厘米，现藏于台北“故宫博物院”。此作品堪称沈周经典之作，也是他转型时期的代表作。

沈周的山水画以北方画风特有的道劲、浑厚之气，表现南方山水秀美、凄迷之韵，使南北画风有机融合，又各尽其妙。这一绘画风格的形成不仅在于其“师古能化，自出机杼”，还与其人品、阅历及修养的历练有关。他作品风格的发展大体分为两个阶段，早期以“细笔”画为主，晚期呈现出粗笔放逸的风格，《庐山高》可以说

沈周与齐名的另一位画家唐寅，都曾以庐山作为审美载体，却表现出不同的意味。沈周用庐山的崇高来比喻老师的学问与道德，同时庐山上有着名的五老峰，沈周就借万古长青的五老峰来祝贺老师的寿诞。所以他选《庐山高》这个画题是含有特殊意义的。因取庐山

山峻岭，层层叠叠，近似王蒙的笔法、布局，作危峰列岫，长松巨木，起伏轩昂，雄伟瑰丽。近处一人迎飞瀑远眺，比例虽小，却起着点题的作用。由于作者极善于虚、实和黑白、白的均衡处理，故画面虽饱满却不觉得挤迫窒息。画面上水的空灵、云的浮动，再加上直泄潭底的飞瀑，使密实的构图里有了生动的气韵。整幅画笔墨显得坚实浑厚，景物郁茂，气势宏大，虽笔法师王蒙，但更显清新空灵，融“崇高”的人格理想与壮丽的大自然为一体，也揭示了画家的胸襟。