

"Scroll of East Town" by Shen Zhou was a great piece handed down. He melted the great landscape onto a piece of paper with moist feeling, soft brushes, fresh atmosphere and vacant form. The nature of south area was outlined casually out of his brushes and ink, which is completely different with another piece of work "Overlooking on Top of Mountain Lu".

吴门巨匠沈周

——兼记南京博物院藏《东庄图册》

■ 庞 鸥

中国古代称今天苏州及其附近地区为“吴”，所谓“吴侬软语”就是指吴地之人说话腔调婉转。明代中期在吴地崛起了四位著名的画家：沈周、文徵明、唐寅、仇英，因他们新颖的绘画风格和杰出的艺术成就，后人称之为“明四大家”。

沈周家学渊源，自幼便受到了来自家庭的良好熏陶。据说他的曾祖父沈良曾是王蒙的好友，沈周的祖父沈澄，能诗擅画，有辞官不仕，隐居读书、游山乐水的经历；父亲沈恒吉和伯父沈贞吉，也都是诗人兼画家，山水师杜琼，作风“虚和满洒”，杜琼山水师董源。沈家世代书香，家中是“谈笑有鸿儒，来往无白丁”，在这样的环境下成长的沈周，从自己的家传中，接受了颇多社会生活方式与艺术作风，加上他的天资和努力，成就自然远远超出他的先辈。

他的老师自然也是很多，除了祖父、父亲和伯父之外，还有陈宽教他诗文，杜琼、赵同鲁、刘珏教他画画。沈周聪明过人，在名师指导，进步很快，30岁左右诗画即小有名气。终身安心读书作画，享高寿，春秋83岁。

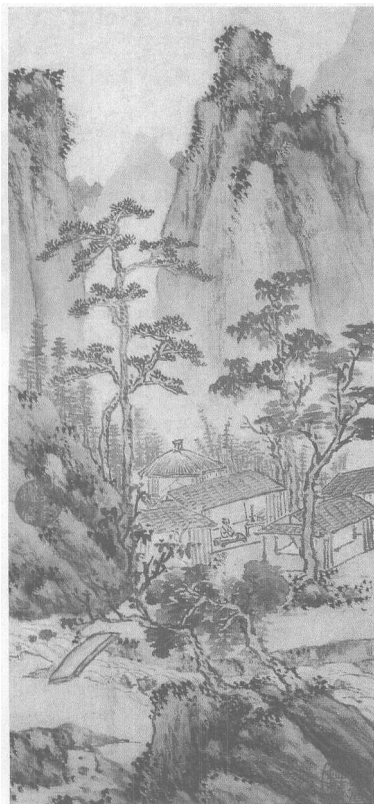
沈周漫长的一生，承袭了儒家孝悌和易、温良柔顺的素质。沈周谦和待人，淡泊处世，以祖父和父、伯为法，无意仕途，不事科举，乐于过平静的读书作画的隐逸生活。他父亲去世时，他已50岁了，仍以在家侍奉老母亲为理由力辞举荐。他以

这样的处事之道待人接物，也以这样的思想吟诗作画。

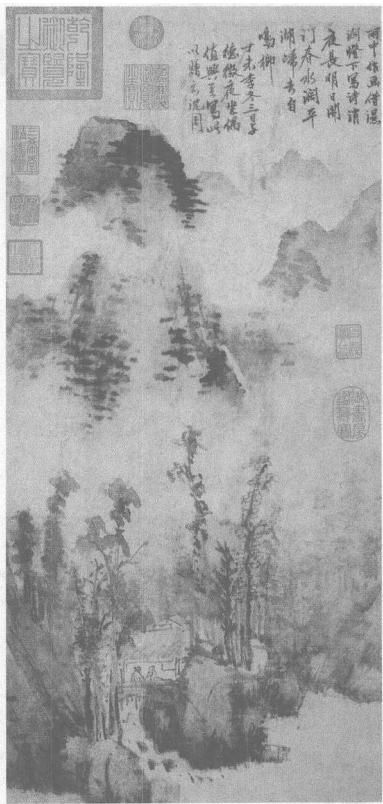
在艺术创作上，沈周是个多面手，他的山水、花鸟、书法、诗文都很出色，这其中山水画的成就最高，影响也最大。他山水题材可分为仿古与写实两类，其中以写实山水最有特色，也最为精美，这些类型的生发与成熟，对文征明、唐寅、仇英乃至吴门后期诸家，都有重要的开启作用。

王世贞说：“沈启南近元人，山水为尤。”沈周山水少承家法，“凡宋元名手，皆能变化出入，而独于董北苑、僧巨然、李营丘，得益尤多”，“中年以子久为宗，晚乃醉心梅花道人”，他广泛的临仿宋元大师，包括古代的大青绿画法。然而，他的画是兼具南北二体的，他幼年时代，院体浙派画还有很大的势力，所以沈周有些画，明显带有浙派的痕迹。大概早年北体比较显著，中年以后，南体渐占优势。总的说来，他的画风格与吴仲圭最是相接近，有人说把他的画杂在仲圭真迹中，有的几乎不能辨别，这话是有一定根据的。但是，评论一个画家，总不能脱离他的本家画法，沈周的本色画，特点是酣肆而融洽、平实而超脱；用笔刚劲老健，有转有折，中锋侧笔混施，虽是扑毫拖笔，但笔沉墨厚；墨法浓中见淡，湿中带干，少用积墨法，水墨骨肉停匀，苍润异常；树法谨严刚直，笔能扛鼎；山石皴法披麻兼斧劈、解索，合南北两种风格于一

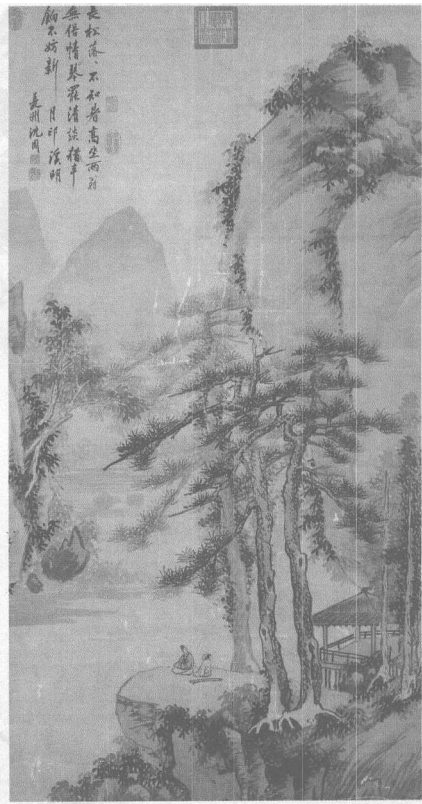

夜坐图(局部)

雨意图

松岩高士图

体，且甚是松灵；渲染深厚，苔法用秃笔浓墨圆点，笔散气紧，点点如空坠下；布景多高、深远，平远较少；设色浓厚，与墨相辅。他是最善于运用元末大师书法性山水话语汇的画家之一。在现藏于纽约大都会艺术博物馆的一幅大约作于1480年的《溪山秋色图》上，沈周用了元四家的山水画笔法，探索用笔的多样性，他巧妙地从一个笔法过渡到另外一种笔法，从一种风格嬗变为另外一种风格，不露痕迹。画卷的自跋中题道：“云林用笔简，吾笔繁，其笔虽简而意全，所以谓其不可学也。”图卷从人们熟悉的疏枝、孤石和空亭等倪瓒的常用专有语言开始，沈周将倪云林的折带皴连接着黄公望风格的长笔披麻皴，极具舒展的情趣，接下来沈周将笔锋改为浑圆的、卷曲的牛毛皴，石山造型与组合含有王蒙作品的风格与制约力，接近最后，沈周用简略的中锋湿笔表现山坡的起伏与矮树的秃枝，运用了吴镇画里特有的景致与沉郁的情调。沈周用长卷形制逐一演示了元四家的不同笔法，进而在更为宽泛的情感与演绎的意义上处理了秋山景色这一时空主题。

沈周用笔的主要风格苍劲而有含蓄，不善学者易流于霸悍，沈周本人则绝少霸气。他的用墨主要来自元四家之吴镇，酣畅淋漓而丝毫不带尘俗之气。他的构图多取自真实景物，主要是取苏州附近的风景，略嫌严实稍觉刻板，但不失天真的趣味。他的山水画除取法真景外，博学宋元诸名家，而取其真髓，融会贯通，修出自家面貌。他的画影响很大，在明代中叶以后，成为文人画的正宗。何良骏说：“我朝善画者甚多，若行家当以戴文进为第一，而吴小仙、杜古汪、周东村其次也；吴门则以沈周为第一，而唐六如、文衡山、陈白阳其次也。沈周画法从董、巨中来，而于元人四大家之画，极意临摹，皆得其三昧，故其匠意高远，笔墨清润，而于染渲之际，元气淋漓，诚有如所谓诗中有画，画中有诗者。昔人谓王维之笔，天机所到，非画工所能及，余谓沈周亦然。”何氏明嘉靖时人，他推崇文人画，而以戴文进、沈周为代表。他在文人画家中独尊沈周，并与王维相比拟，说沈周、文徵明远接王维的衣钵，可谓

推崇甚高。

沈周的写实类作品，大多描写亲身游历过的山林胜境，以实景为客体真实再现自然真趣，并倾注画家真切的主观感受，令观者十分向往。沈周写实山水所形成的多种类型和表现手法，以表达主观意趣为主旨，自然景色多作理念化的加工，或寄托理想，或抒发情思，借以自娱，遣兴适意。在推进文人画的传情达意和表现情景交融方面，起到了极重要的承前启后作用。他的仿古题材山水则展现了他博学诸家各派的成就。

以风格而论，沈周山水画有两种突出且容易辨认的面貌：其一是谨细绵密，美术史家称之为“细沈”，其二是粗放简约，美术史家称之为“粗沈”。他的早期作品多方法与风格主要以“细沈”为主，且多为小幅，以师法王蒙为多；后期山水作品多粗简，而以篇幅较大，风格近似吴镇且多有己意。他的入室弟子文徵明在《文待诏题跋》在说：石田先生……自其少时作画已脱去家习，上师古人，有所模临，辄乱真迹。然所为率盈尺小景。至四十外，始拓为大幅，粗株大叶，草草而成，虽天真烂漫，而规矩点染，不复向时精工矣”。可见沈周早年作画多仿古精工的小幅，至40后，始变为粗笔大幅，这是鉴定他作品的一条重要史料，但也不可过于拘泥，认为沈周早年没有粗笔大幅，或晚年没有精工小幅。过去人常称：“粗文细沈”，认为文徵明的画是粗笔的好，沈周的画是细笔的好，这话固然也有一定的理由，但代表文氏特色的本是细笔画，代表沈氏特色的本是粗笔画，二氏本家画固有其独到之点，并非如有些人所说他们的本家画无太多可取处，而这“粗文细沈”之说，我想，大概也有“物以稀为贵”的成分在内吧。就沈周而言，在两种面貌中以“粗沈”成就为高。沈周的粗笔山水很多，通常是：山石用粗简的线条勾勒轮廓，分出山石的结构后，再加以点皴和粗放的类似“豆瓣皴”的皴法，强调了笔力和作品雄健之感，最后用浓墨或焦墨在轮廓线周围点苔，极为醒目抢眼。画中线条粗放雄浑，已脱去元代绘画中线条的柔曲，也不同于南宋画

卧游图册

意，山石的皴法中，“披麻”中带有“斧劈”，去掉了几分霸悍之气，多了一些文人情韵。画中树木，粗枝大叶，草草而成，仅主干与必不可少的几个大枝，然后用粗笔点叶，阔笔圈勾，略分个大概、似乎也许之形既止。

沈周的细笔山水的代表作是他四十一岁时所作大幅《庐山高》，此图现藏台湾故宫博物院。画的风格类似王蒙的《青卮隐居图》、《夏日山居图》，图中山石层叠繁复，草木丰盛繁茂，飞瀑、云雾、栈道、高士，笔法绵密细秀，气势沉浑苍郁，匠心独具。构图比王蒙的画更为繁密，笔墨也比王蒙处理更为清晰。这幅画是沈周赠送他的老师陈宽为其祝寿之贺礼，画中以庐山象征陈宽其人格的崇高，寓意深刻。画上的题诗升华了这幅画的思想境界，“庐山高，高乎哉！郁然二百五十里之盘踞，发乎二千三丈之岷岷……西来天姥濯其足，云霞兮吞吐乎其胸……荣名利禄，云烟过眼，上不作书自荐，下不公相通，

公平浩荡在物表，黄鹄高举凌天风。”气势雄壮，想象驰骋，感情奔放，崇高的人格与壮丽的自然景象相交融，高度的想象与高超的艺术语言相统一，构成深沉而绚丽的抒情宏篇，又如同一首瑰丽雄壮的交响诗。

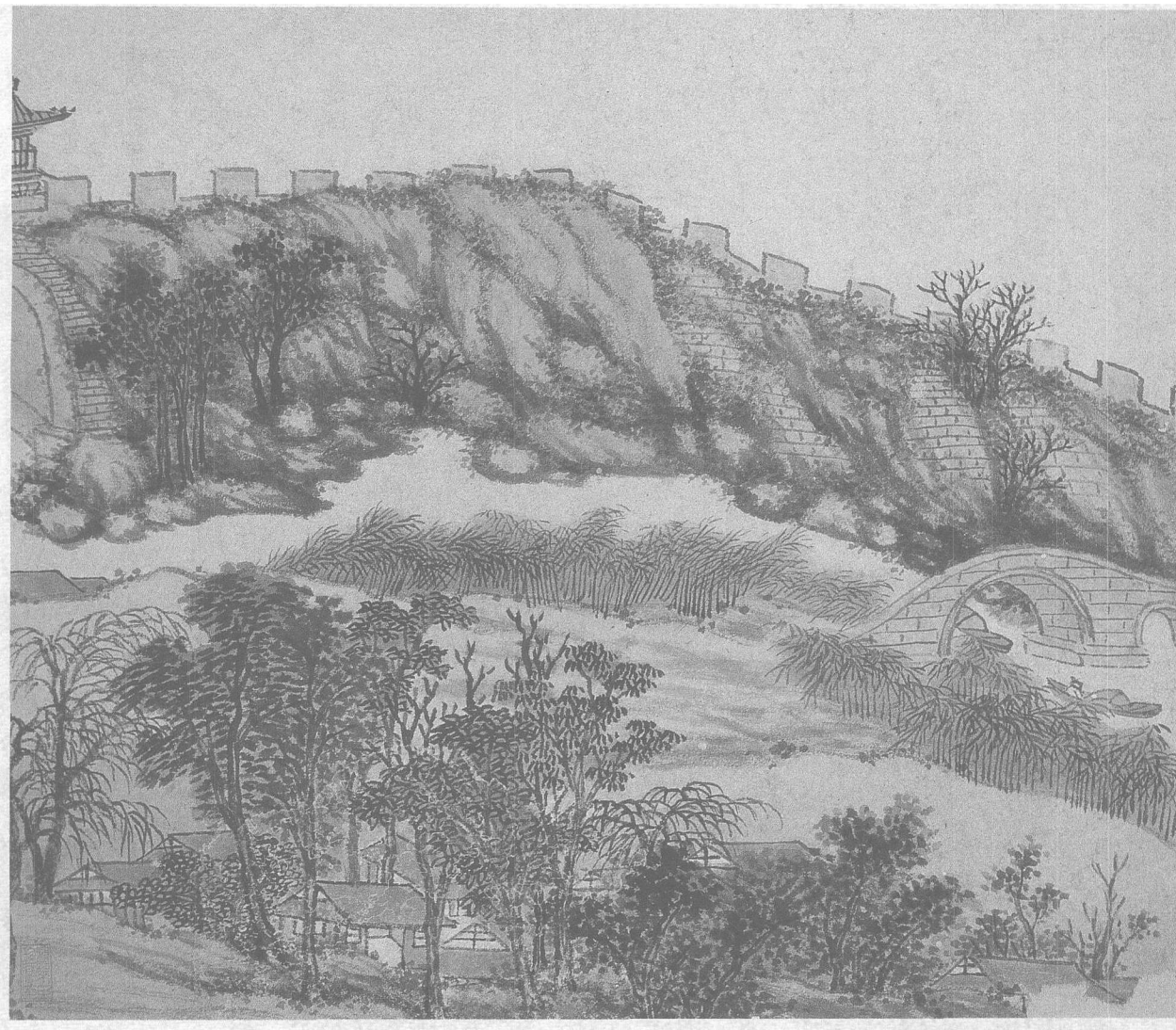
沈周学倪瓒因两人在性格上的差异，而总显得有些“过”。关于这一点他自己是十分清楚的，但出于相同的人生出事的态度，出于倪氏无比卓越的艺术成就，出于对云林子的向往与倾慕，或是出于其他的一些原因，沈周的仿倪的作品相对于他的其他临仿作品为多。在大量的倪氏风格的作品中，以台北故宫博物院收藏的立轴《策杖图》较具有代表，在这幅画中，沈周已经把倪瓒的语言有机的化为自己的、诗意化的语言，虽然一望即知是仿倪笔意，但其中所用的笔法远不止倪瓒一家，在用笔中融入了黄公望的长披麻皴，表现出了一派恬静、安逸、闲适的江南山水景致。画中山水构成是经过精心经营的，用笔的交叉、呼应、对比，有机的处于相对平衡的状态。画左上角，沈周题了一首诗：“山静似太古，人情亦淡如。逍遥遣世虑，泉石是安居。云白媚崖容，风清筠木虚。笠屐不限我，所适随丘墟。独行因无伴，微吟韵徐徐。”诗与画充分地体现出了沈周的人生态度与处世方法。画中的点景小人，仿佛是他自己的化身，寂静清幽的群山之中，一边悠游吟诗、一边策杖缓行。图中山的寂静，是沈周心情的清如，用笔自然流露出一种幽静感觉。画中的一草一木都是意在笔先的敏悟与创造。高居翰对于沈周的画法有过这样一段评价：“这种画法，从外表上看，图画有条不紊地分析并确立客体，其实它们是这些客体的笔墨化身，与客体完全相同。由此可见，沈周在仿古方面并非死搬硬抄，而是通过自己的思考、研究与分析去融会贯通。

沈周的花鸟画也很有开创。在沈氏以前，花鸟画多工笔设色，即使在元代，花鸟画也是工笔居多。元、明间水墨写意花鸟画逐渐兴起。沈周独创了一种简逸的兼工带写的浅色水墨花鸟画，变工丽为雅逸，开白阳、青藤之先，在造型上，有意识强调某些特点，突出花鸟的特殊性格，别有质朴、稚拙之趣。在运用笔用墨上，沈周以书法入画，使得有限的画面蕴含无穷的笔墨意趣。王世贞说在《艺苑厄言》中说：花鸟以徐熙为神……沈启南浅色水墨，实出自徐熙而更加简淡，神彩若新，至于道复，渐无色矣。”沈周的花鸟画虽然与徐熙并不相同，但画中神趣与徐氏是有相通之处的。花鸟画中的写意派确实是从徐熙开始，但徐派画法几乎及身便绝，后来虽偶有继起的人但成就不大，直至宋末，仍未能树立写意花鸟画派。直到沈周才远取徐熙精神，创立新体写意花鸟。画风简逸中有规矩，超脱中见功夫。

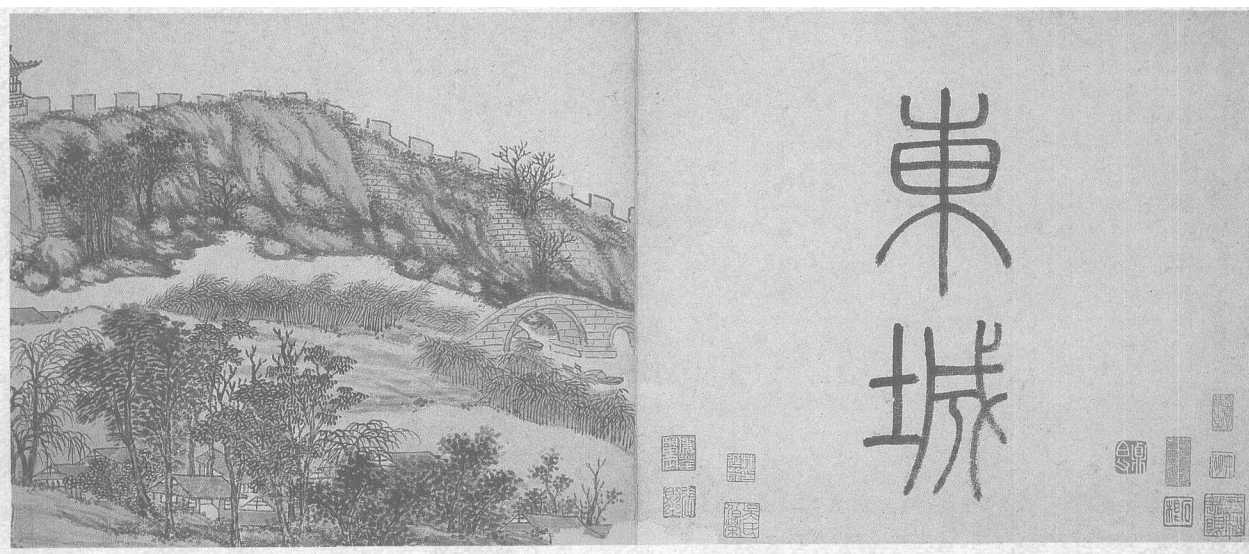
沈周书法学宋代黄庭坚，得其笔意，为明代书法名家之一。沈周同时也是一位诗人，他的诗风平易自然而独有韵致，这在当时文坛“前七子”声势浩大的复古运动之下，是十分难能可贵的。

明代众多的画家之中，沈周的成就相当大。明初浙派大盛，画风以师法南宋诸家为主，硬朗霸悍之气笼罩画坛，自沈周出，处于高峰而被迫中断的文人画总算在他的手中重又焕发了生命力。沈周之后，“吴派”大兴，其势逐渐代替浙派而成为画坛主流，吴门的多位大师多为其嫡传，可见其影响力之大。

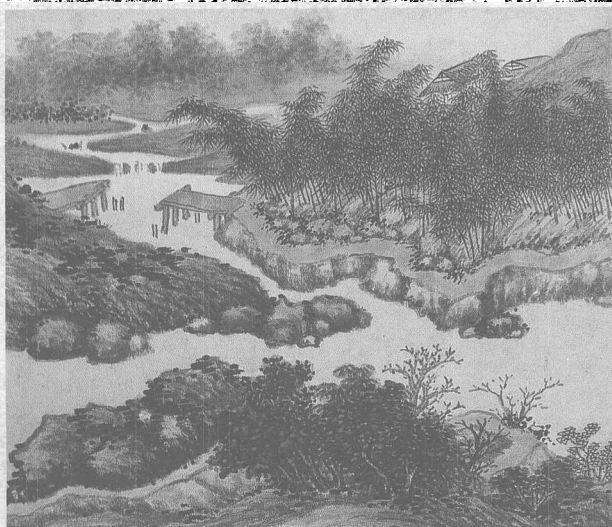
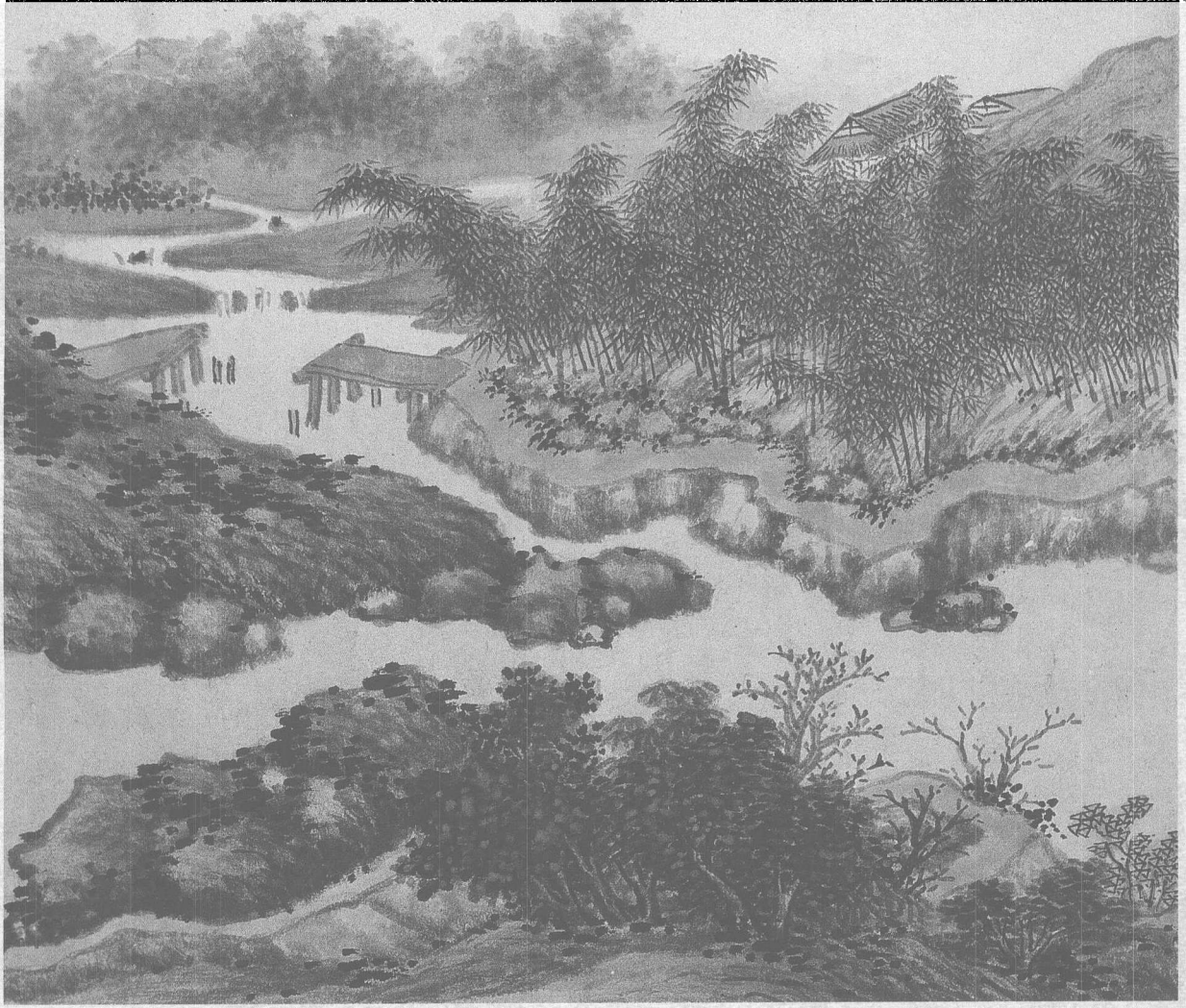
收藏于南京博物院的《东庄图册》是沈周中年时期以园林景物为题材，表现士大夫阶层的日常生活的作品。图册描写的是沈周好友吴宽的私家园林，现存21开，既能独立成幅，又是相互关联的，园中亭台楼阁、茅屋斗室、假山竹树、池塘水榭、山陂城垣、境界幽静。画法承袭董、巨与吴镇，笔墨圆润，设色雅郁，整体风格文雅劲健，已出现了自己的面貌。每开一景，取景有简略有繁复，均各具佳趣。景致主要表现的是客观特征，也融会了一定的观赏感受。画中体现了园林清宁的环境和画外之人闲适的情致，以寄托理想，体现品位。“所取景致既基于对客观环境的提炼概括，又含有一定的象征意义，或传情达意，或比之人品”。图册无款，每册对幅有李应祯的小篆题名。从画法风格看，不同于早期仿古之作，应是中年时期自家风格刚刚成型后的面貌。

东 城

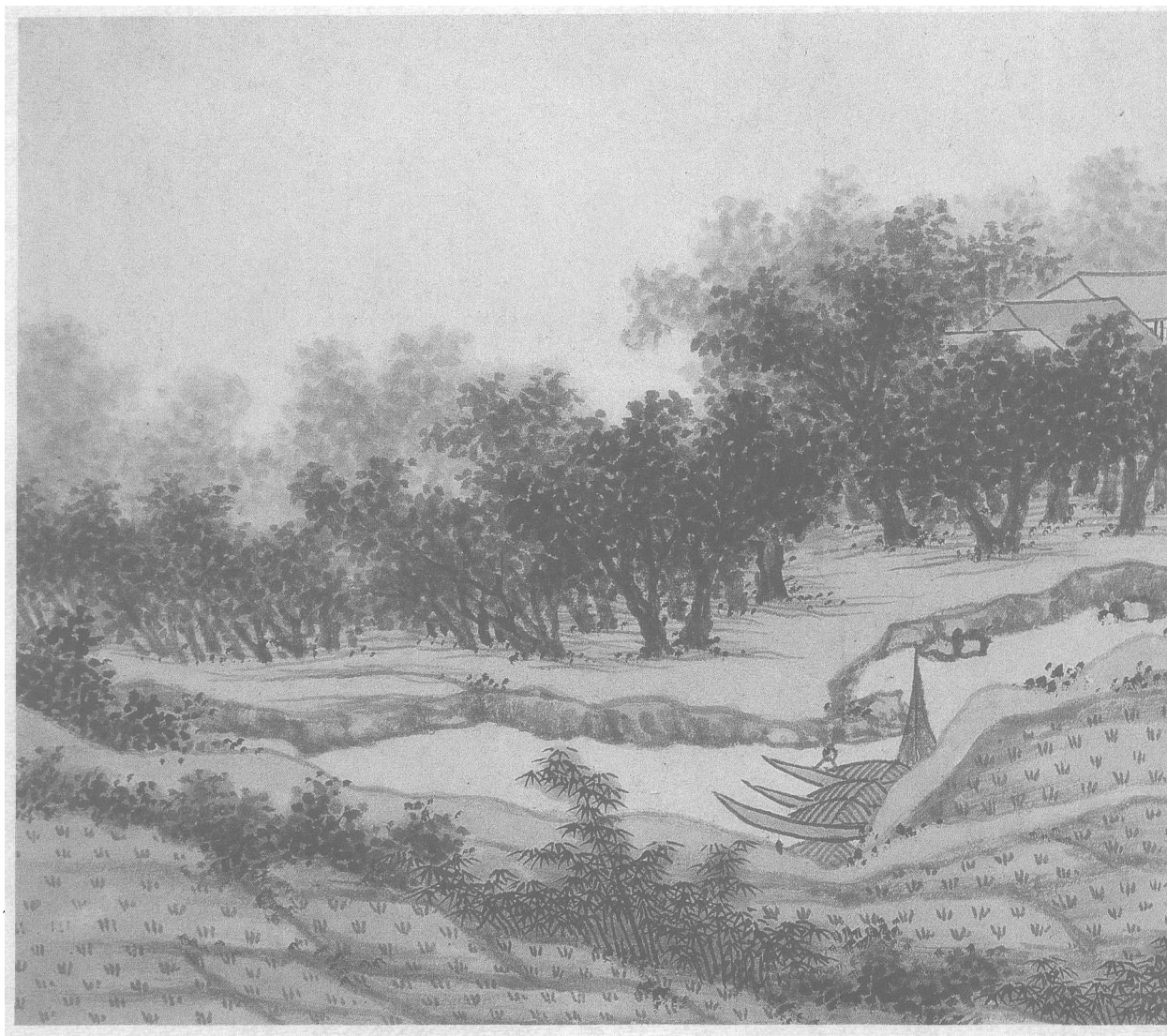

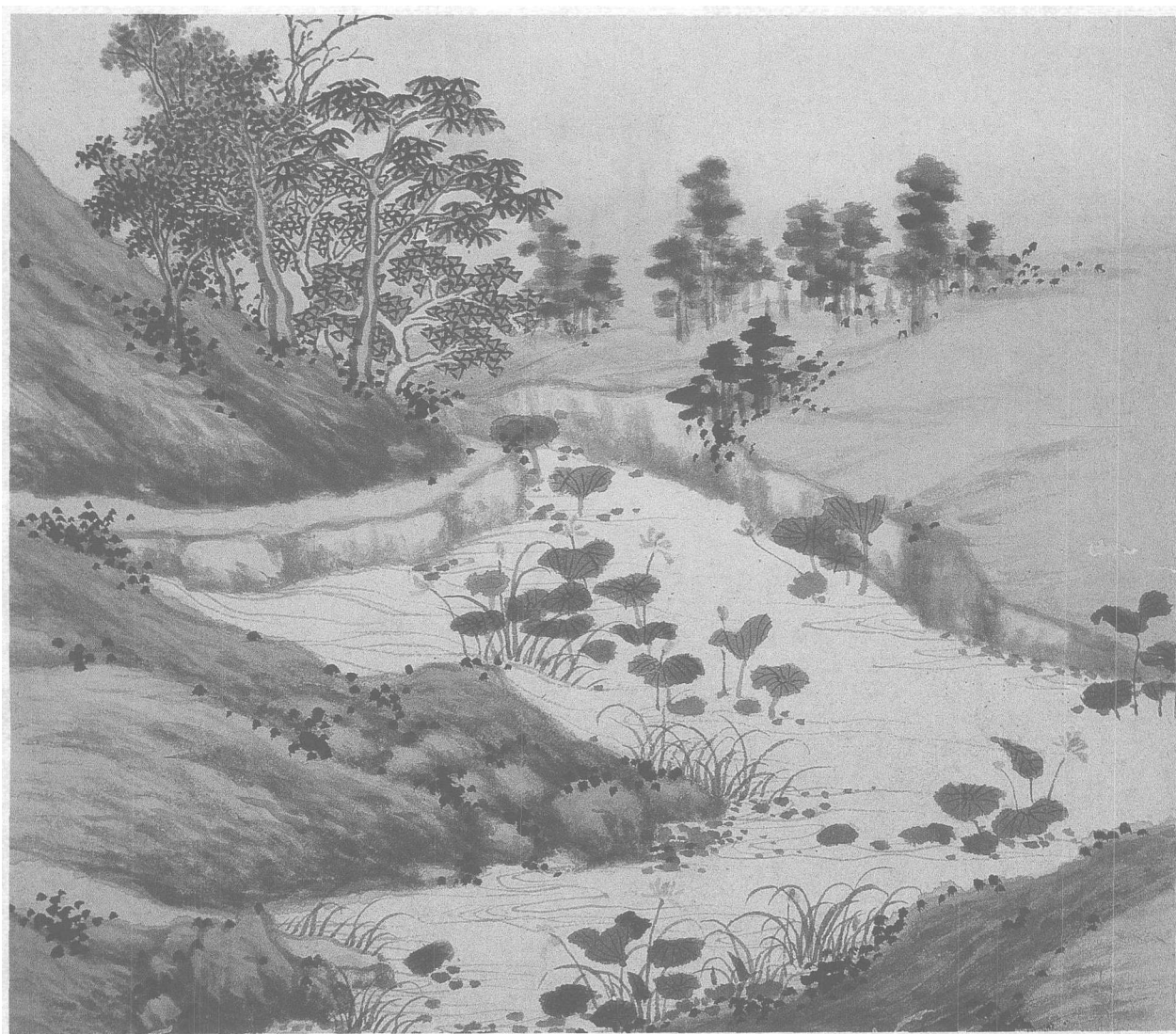
蜀道

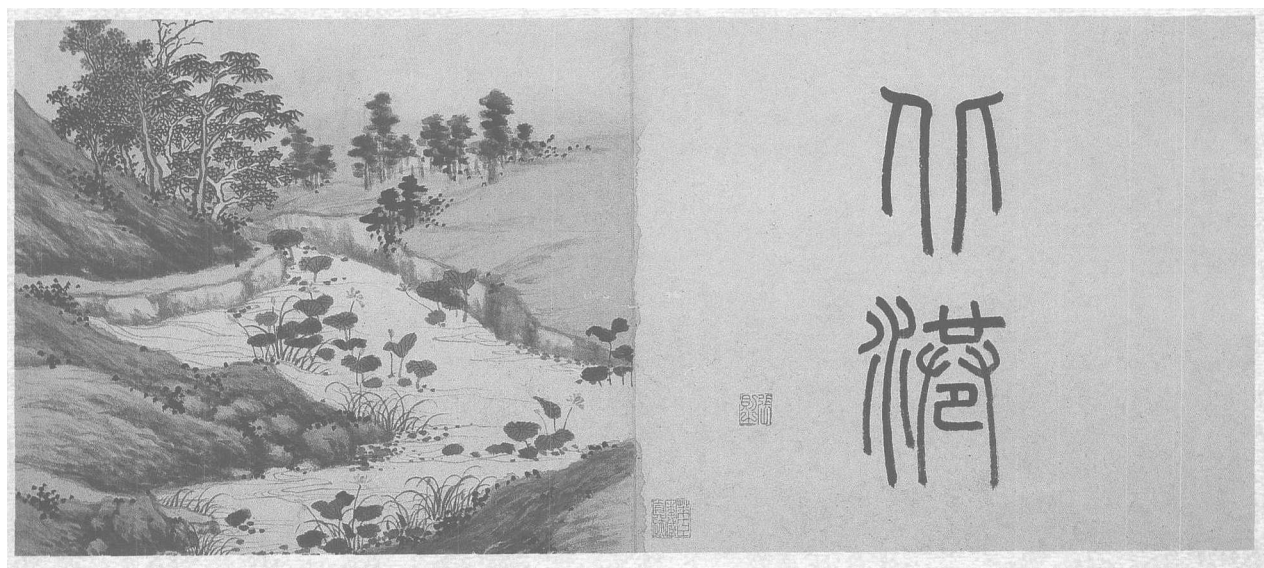

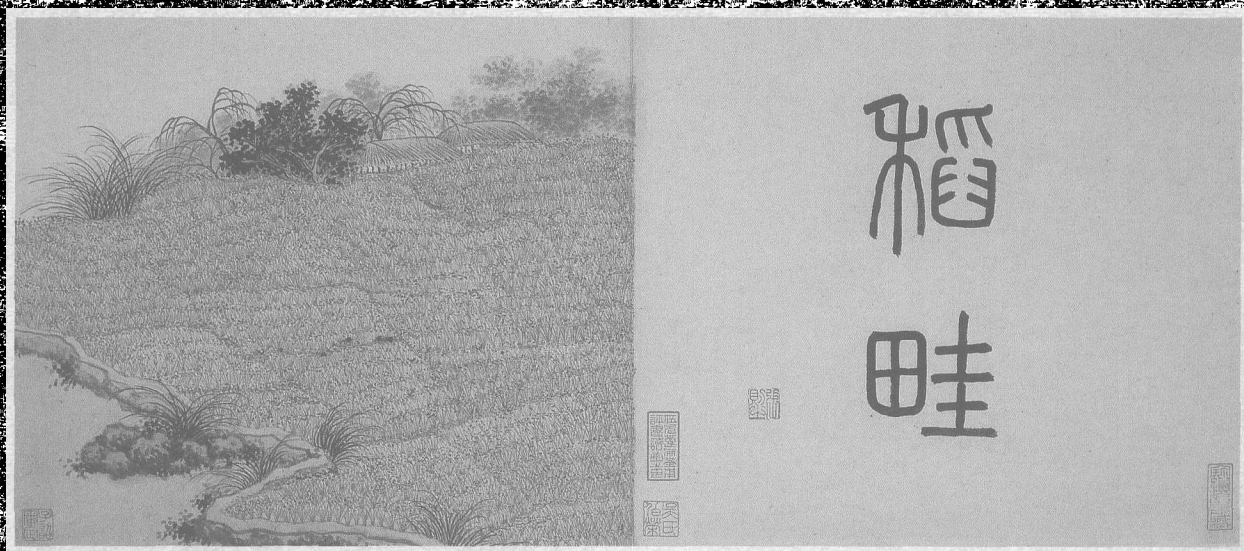
南 港

北 港

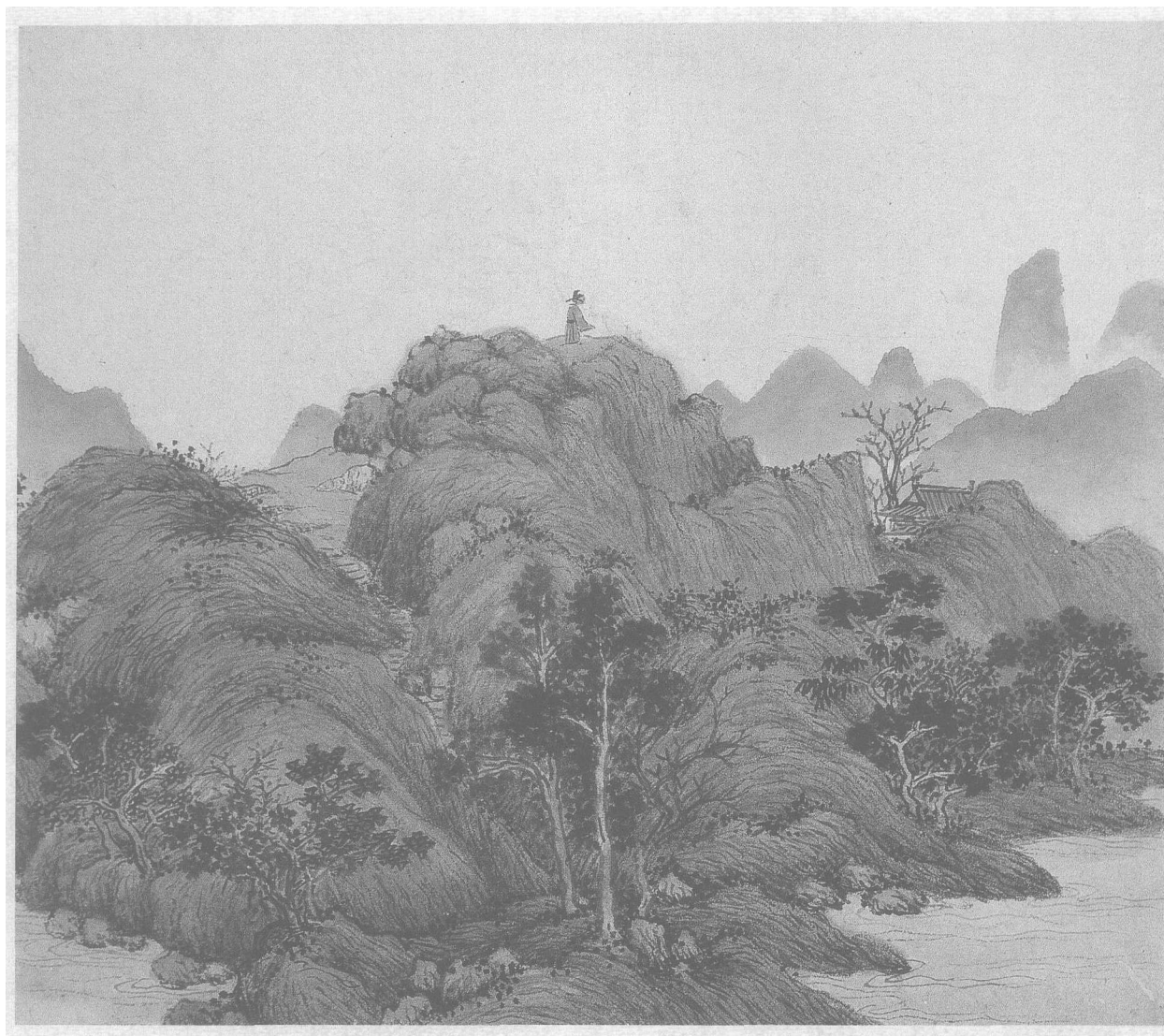

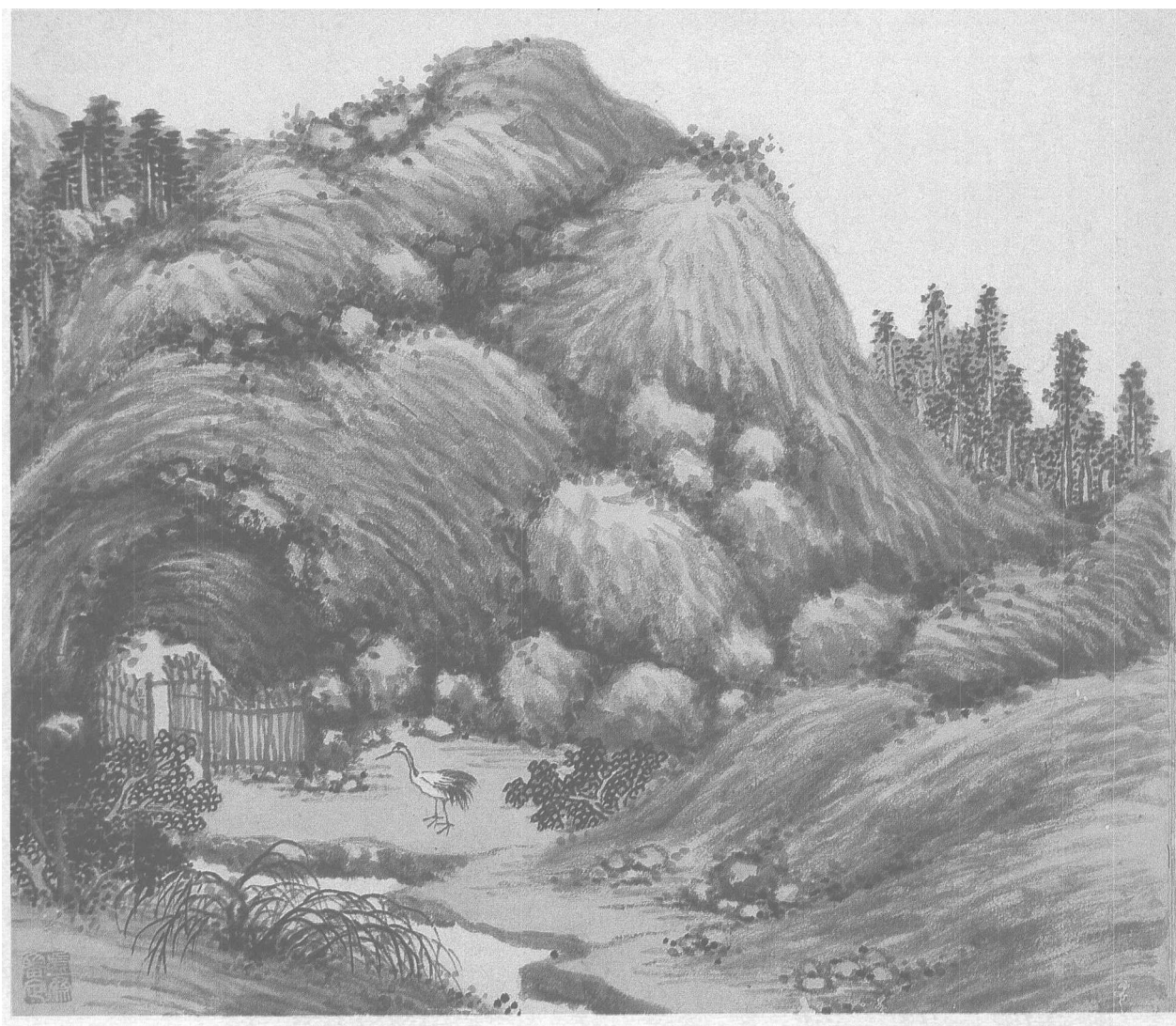
果林

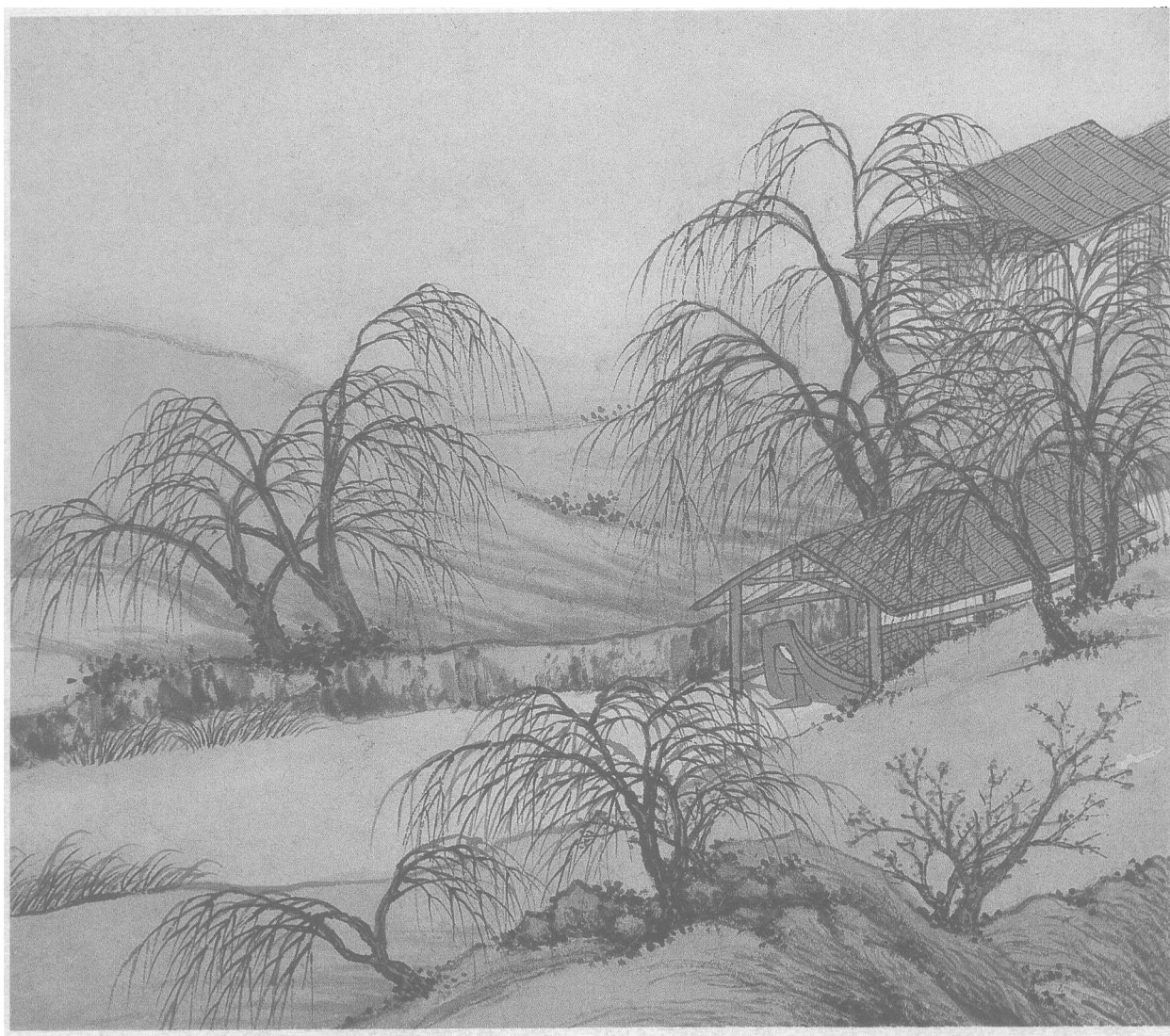
振衣岗

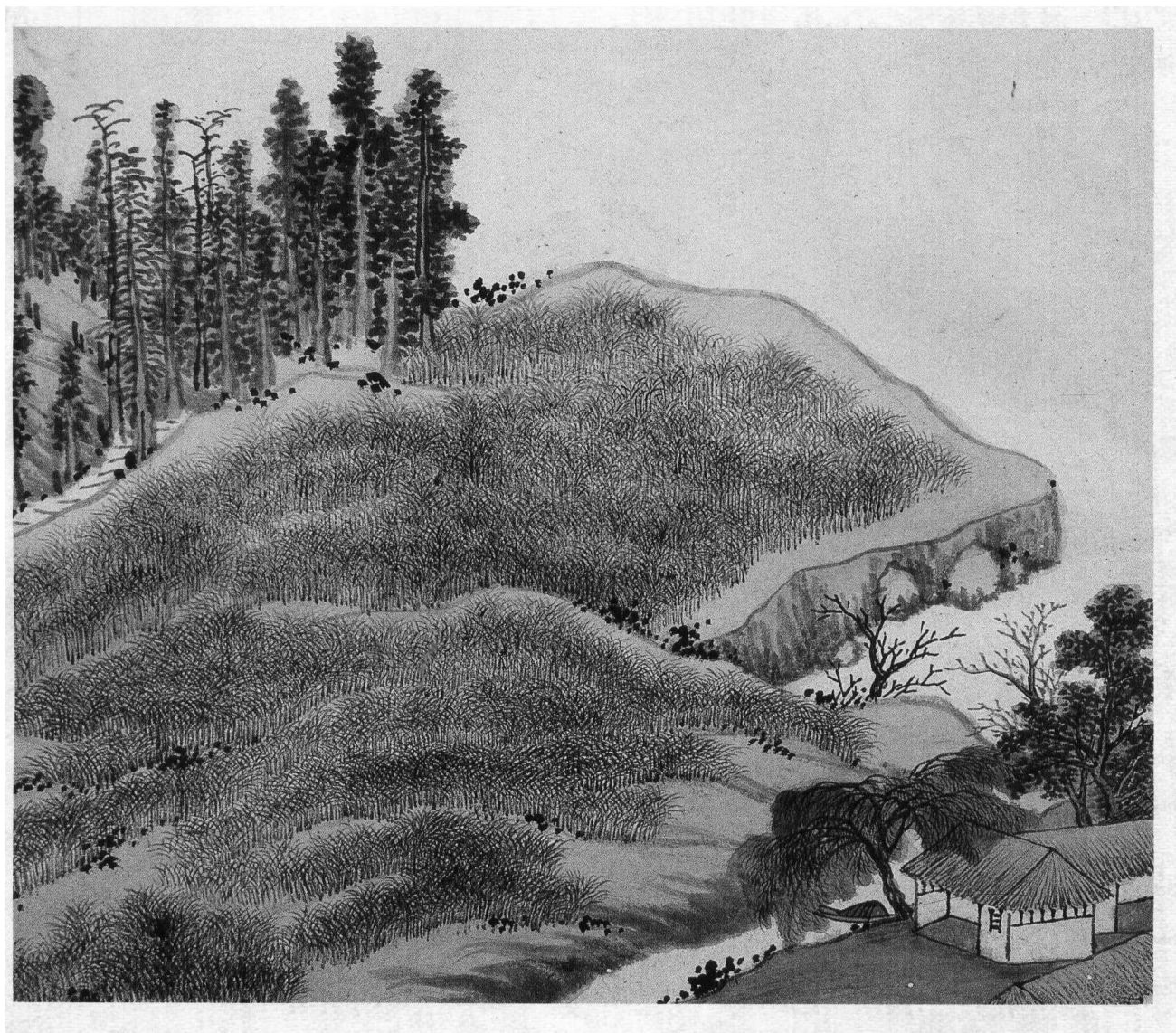
鹤 洞

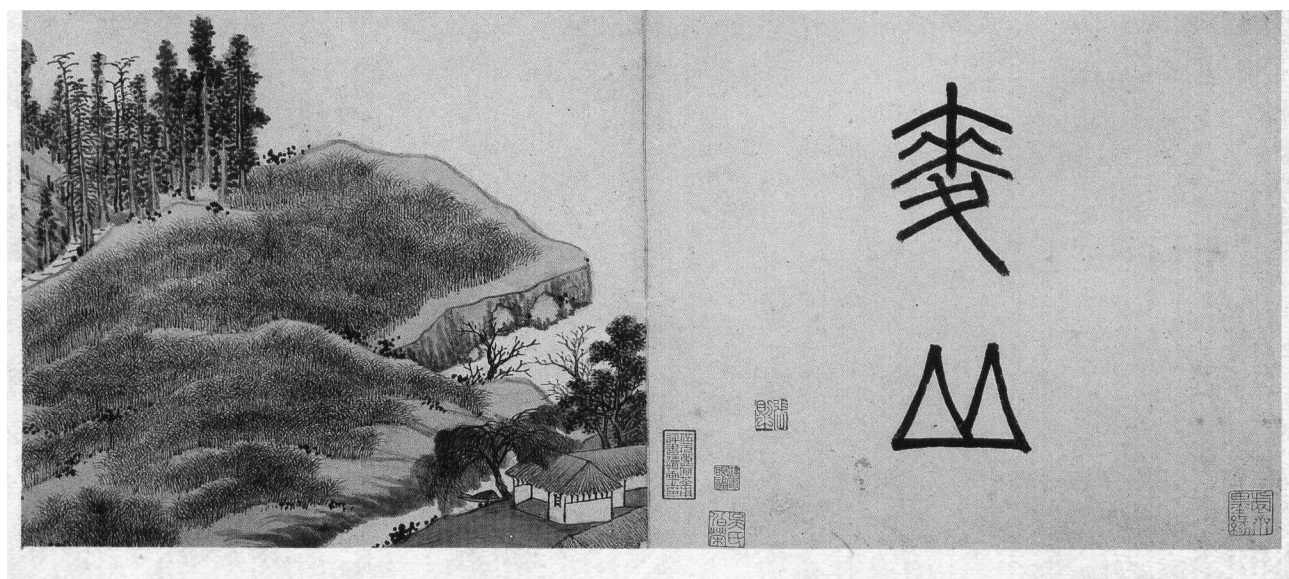

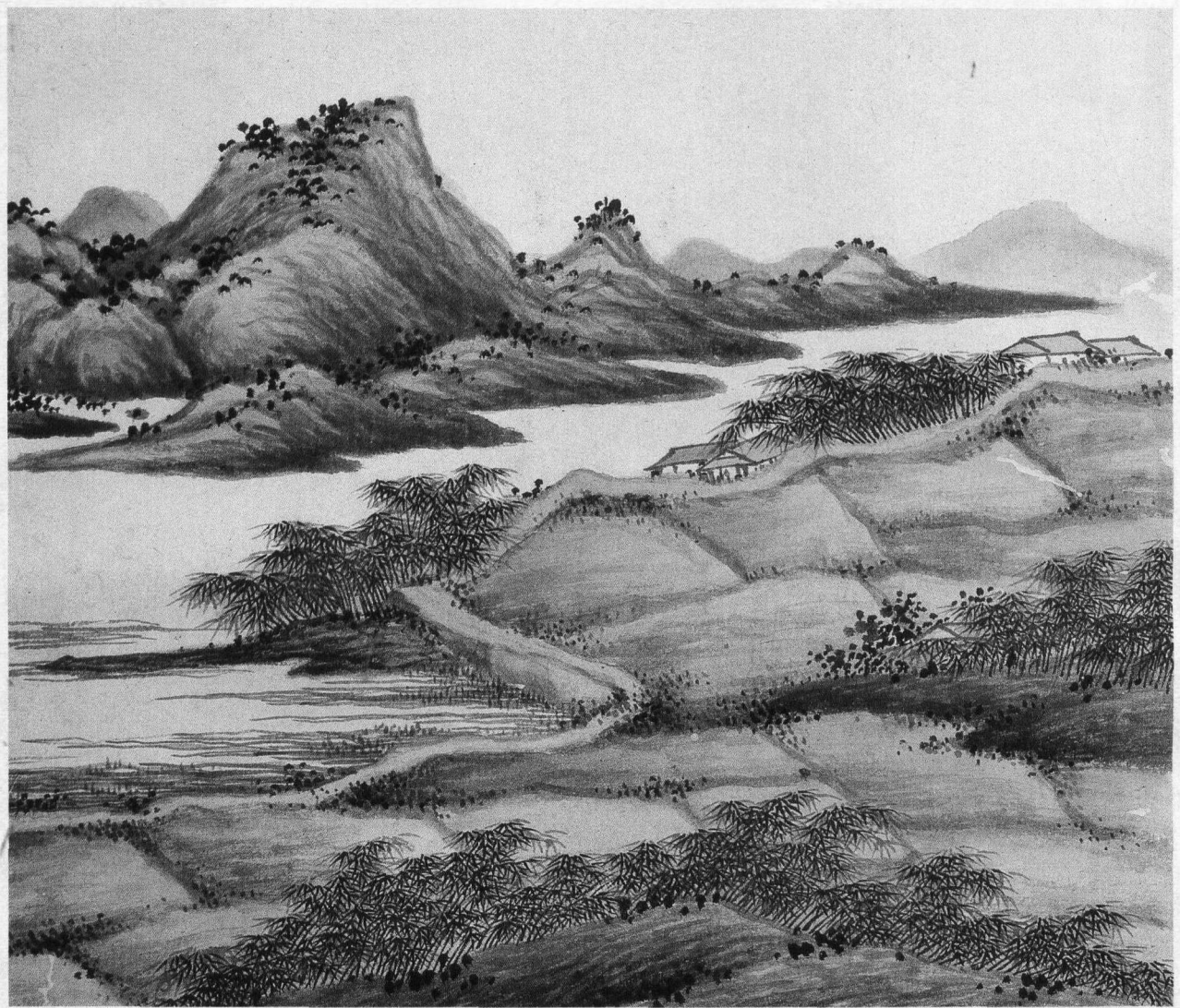
艇子浜

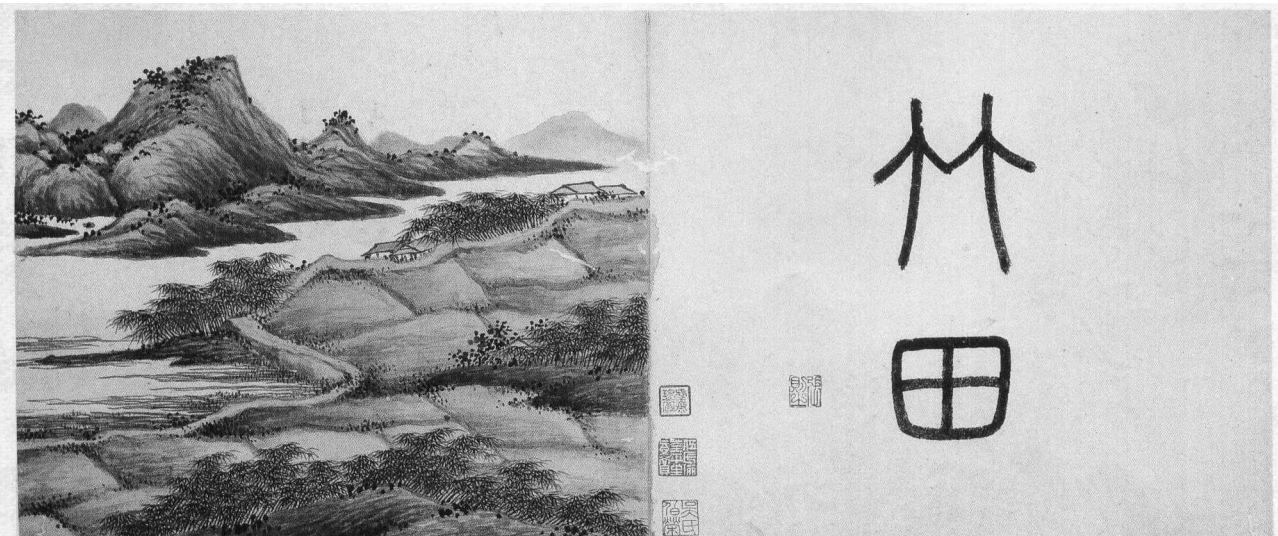

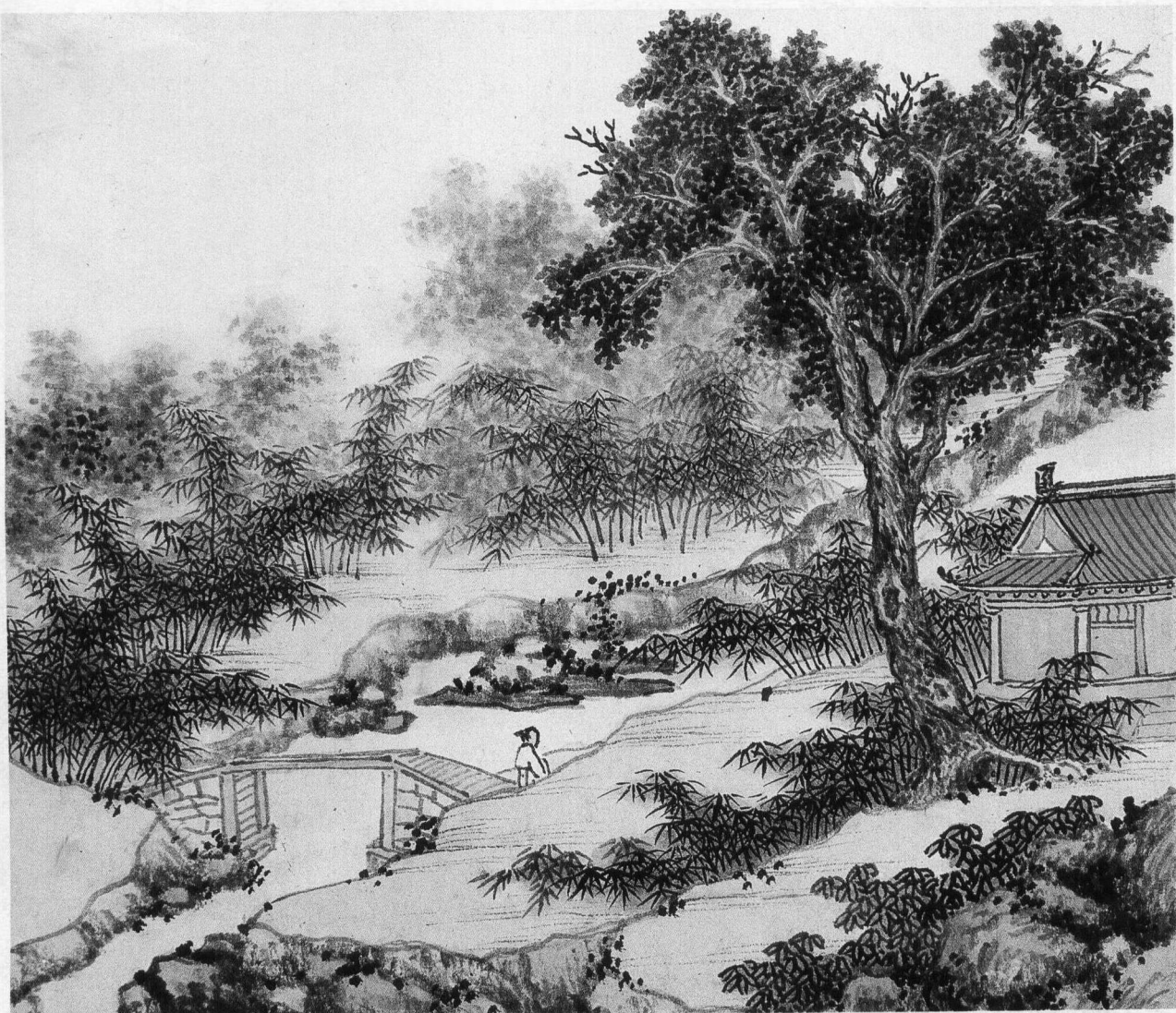
麦 山

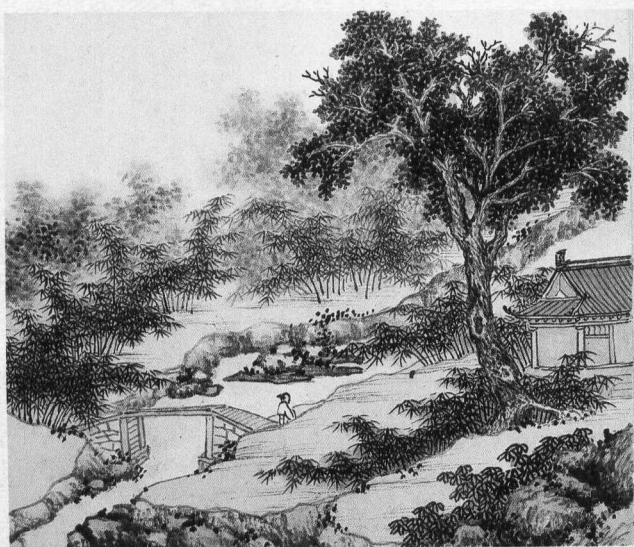

竹 田

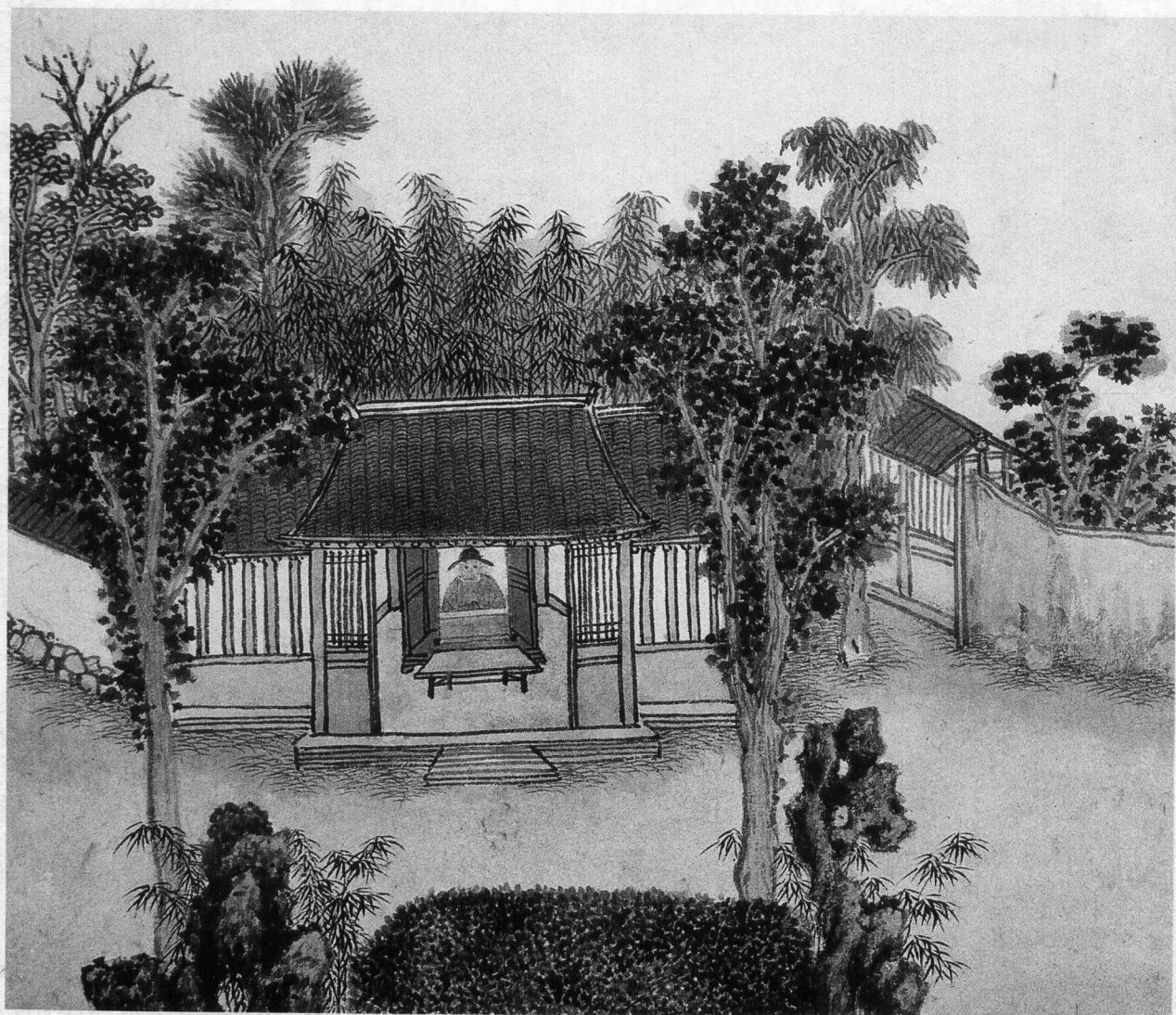

折桂桥

折桂橋

续古堂

續古堂

拙修庵

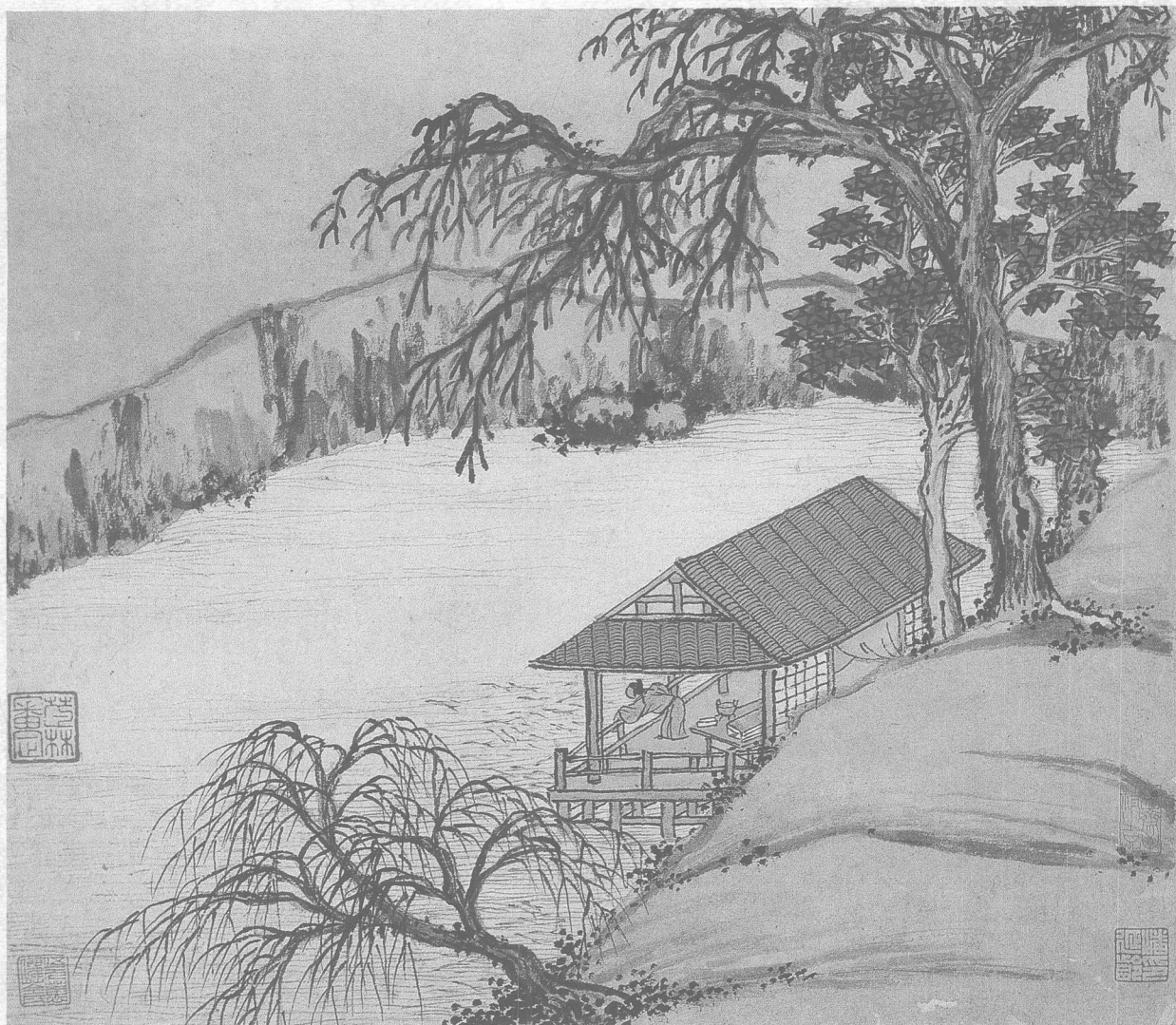
拙修
庵

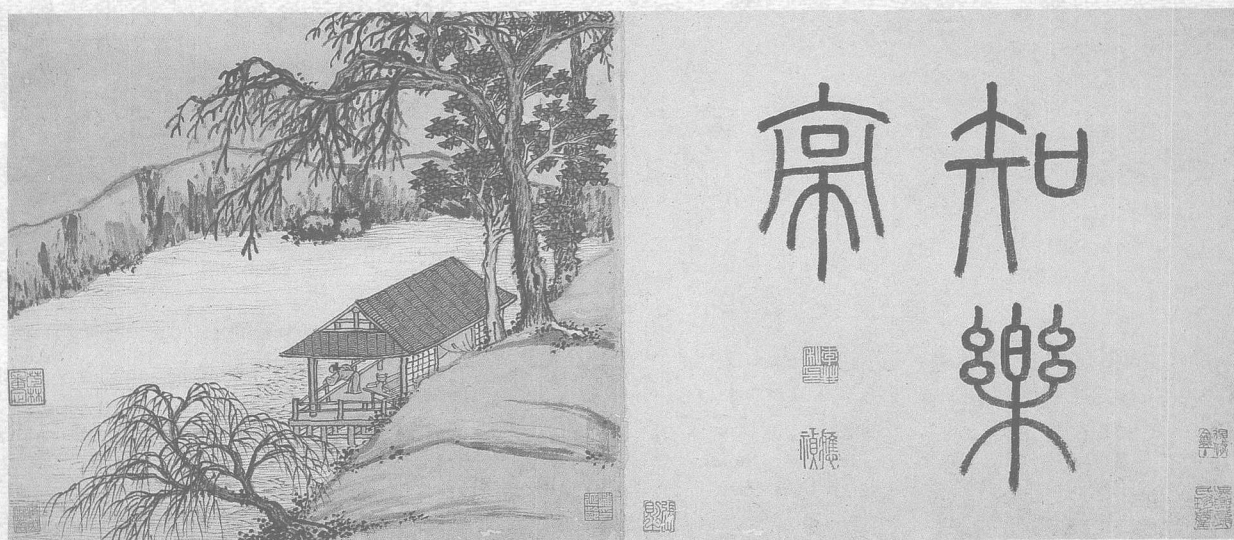

耕息轩

知乐亭

曲 池

朱櫻徑

桑 洲

全真馆

