

浅谈沈周山水画的艺术特色

邓英

(四川师范大学 四川成都 610100)

摘要: 沈周(1427-1509),男,字启南,号石田、白石翁、玉田生、有竹居主人,出生于古代常州,即今天的江苏苏州。沈周是明代中期著名的绘画大师,以山水画见长,他是吴门画派的创始人。沈周的山水画作品既浑厚秀润,又枯淡苍茫,给人以无限美好的遐想空间。本文拟从生平简介、山水画的 艺术特征、绘画风格、精神内涵等方面对沈周进行展开分析。

关键词: 沈周; 山水画; 艺术风格; 精神内涵

一、沈周的山水画创作

(一) 家学渊源

每个朝代有自己的绘画风格,时代更迭,文随世变。自元朝文人画风之后,明朝绘画呈现多元化的发展趋势,山水画更是大放异彩,题材丰富多变。明朝山水画的呈现形式上,不仅较好的继承了唐、宋、元朝的山水画技法与风格特征,表现形式上也开始愈来愈多样化,有一定的创新性。沈周处于明朝中期,家学渊源深厚。从其曾祖沈良琛一辈开始就精于书画鉴赏,爱好文艺活动,从其祖父开始,家族便与文人雅士往来密切,无所不谈;其父亲沈恒吉、伯父沈贞吉均为那个时期比较有名望的文人雅士。除了家族的文艺气息熏陶以外,沈周从小天赋异禀,勤学苦练,爱画画、善山水。沈周对文化知识孜孜不倦的追求,成就了他一生的精彩。

(二) 艺术历程

沈周人生道路平坦,为追求自由,终身未应科举,他厌倦朝堂政治纷争,追求精神自由,始终从事书画创作,吟诗作画、游历山间。沈周本人性格随和近人,交游甚广,颇受众望,有时朋友找他求画,请他题款,他也一一应允。沈周对生活的热爱,对朋友的热情,让他在艺术的敏感度上不断提升,胸中装满对世界的赞许和仰望,想要一画为快。沈周在山水画历史上有着承前启后的作用,他是著名的山水画家,师从王蒙、黄庭坚、杜琼等大师,又与“文徵明、唐寅、仇英”并称“明四家”,他的传世作品有《庐山高图》《秋林话旧图》《沧州趣图》等。以沈周五十岁的人生阶段为界限,沈周的绘画风格由一开始的细腻入微到粗犷概括,人们都称其早年前期风格为“细沈”,代表作品有《寒雀无声图》《庐山高图》《桃花书屋图》,中晚期的作品为“粗沈”,代表作有《京口送行图》《沧州趣图》《春雨欲归图》《落花诗意图》等。到了晚年的沈周,绘画风格也在变化,用笔豪放洒脱、有返璞归真的归属感。

二、沈周山水画的艺术特色

(一) 灵活多变的构图

构图是一幅画的骨架,决定着画面的气势和走势,反映画家对事物的看法以及画家本人的审美观念。沈周山水画的构图十分自然与巧妙,他把生活与艺术有效的结合起来,使画面既洋溢着美丽多变的生活状态,也充斥着奇妙的审美情趣。沈周与许多传统中国画家一样,崇尚自由,一生寻找人与自然的和谐状态,追求“天人合一”的境界。文人画最大的特色也在于画面的构图中,一幅画的构图隐藏着画家的很多思想,比如在画面物体的取舍上,经常以“以小见大,以少胜多”为哲学思想引导画家们的作画布局。

沈周用笔多用中锋,比较有力量,在大幅山水的“造势”上面有着优势。郭熙在《林泉高致》的山水训这一篇里面,提出三远法,三远的第一远为高远,指自山下仰望山巅。从沈周的《庐山高图》(如图 2)可以解构出许多个层次的构图,右下角的树和前景的一

个层次;瀑布左边山体的一个层次;画面中央高山是一个层次;瀑布往上的溪口是一个层次;溪口往上的高山是一个层次;高山右侧的小山与云层又是许多个层次;等等。庐山主山脉高挺的姿势有意识的将后面的山体抬高;将前面的山脉掩映,在视觉上形成回旋式构图。再看前景的岩石旁矗立的小人,眼神的方向,连接上桥的方向,对应上桥对面藤蔓花草的方向,读者用眼睛去游览庐山之高,用心去感受庐山的险峻,这样的构图使画面看上去纵深辽远、宽阔无比。

除了高远构图法,沈周的画面中还有深远构图、平远构图、对角线构图、均衡构图等等。如东庄图册里的《知乐亭》《耕息轩》等属于对角线构图,这类构图使画面表现出不同程度的“势”,更增强的画面的诗情画意;东庄图册之《桑洲》图属于左右均衡构图法,均衡构图,顾名思义,是类似于对称的一种构图,会使观者感觉到视觉上的平衡,《桑洲》像 X 形,密集的树木长在中景往上的位置,左右面积基本对等,还有几棵树倒在画面前景的位置,均衡构图就比较平凡,更真实和朴拙;沈周《巴山观雨图》《送行图》是平远构图法,指视角线在地平面上由近及远的一个视角,在理解的时候平远与阔远类似,给人一望无垠的美学感受。沈周对画面的掌控,对物像的置陈布势,由青年时期的细致讲究逐渐转变为后期的粗旷野逸,是他个人的思想转变,也是那个时代所促成的发展,山水画在明朝时期也得到了具大的进步。

(二) 浑厚秀润的笔墨

笔墨是中国画的精髓,是中国画的关键,无笔墨便无中国画。沈周的笔墨时而圆润,时而锋利,时而温和,又时而浓厚,给读者深刻的阅读印象。沈周早期学画王蒙,用笔轻松而严谨,大笔小笔兼用,中锋逆锋兼施,运墨沉稳而浑厚。王蒙的山水画强调用笔的“书写性”,后者自然继承了下来。王蒙的外祖父赵孟頫早年就提出“书画同源”,笔墨所体现的韵律美、朴拙美、节奏美就来自对书法的探究和总结。现在这个时代,无数著名山水画家也不忘“古法”绘画,进行书法用笔,笔墨耐看;骨法造型,传承古意;书法入画带给画家们的震撼已经由古入今,深入人心。

东庄图册里的实景出自东庄,东庄是江南士大夫经常聚集吟诗、作画、品茗的地方,沈周在绘制之前,反复的仔细观察推敲,对实景揣摩进行取舍,拆解各个物像进行艺术重构。因此东庄图册不仅是再现现实,把大自然描绘的淋漓尽致,还是对现实的审美的高度提升,使观赏者感到视觉的升华。再说画册里笔墨的运用,《西溪这一册页》极尽笔墨的运用,画面里有古树、裸岩、溪岸、竹林、木屋、小溪,每一个物体的笔墨运用都不尽相同,各有千秋。前景的古树是点墨,浓淡相宜,粗细相间,树干用笔平稳不呆滞;中景的岩石设墨结构清晰,皴法成熟流畅,没有一笔是多余的,再有小溪流淌、一笔带过,毫不拖沓;画面中央的竹林占整个画面右上角三

分之一处，是为作品的“画眼”，竹杆根根分明，竹叶飘飘洒洒，用墨淡雅写实，远景的点画，更是具有独特的中国魅力，点景虚实相间，朦胧不清，让人猜不透到底是远山还是树林，留给读者无限的遐想。全景再有淡墨设色，画面清新自然不浮躁，浅绛墨色各具特色，令人流连忘返。纵观全画，笔墨所到之处与留白区域互相呼应，又各成一派，整幅画墨韵亨通、平远无尽。《东庄图册》里的其他册页更是精妙绝伦，《南港》里浓墨占画面三分之一，为了画面的均衡，淡墨则有三分之二，重墨位于画面的右边，且上下重墨之间有房屋的淡墨做隔断，使墨韵流通不拥堵；淡墨位于画面的左边，每一簇淡墨结构清晰，疏密有致；画面左上角留白更是流出了画面的生机。《北港》里是一汪池塘，流水自右下角留入画面中央，画面里一簇簇的水草与荷花相互依存，水草是兰叶的画法，一笔而成，荷叶一团团清墨融于纸面；微风轻拂时，荷花摇曳生姿，一处端庄迷人的景致跃然于纸上；池塘周围是山脚与斜坡，山脚有浓墨青苔几点，斜坡有小树林几棵。沈周是远近闻名的文人雅士，他的人生平淡无奇、纵逸自如，从他这几幅画面看的出，他追求精神家园，不想被功名利禄束缚，愿一生淡泊名利，逍遥自在。正是如此的胸襟，不为世事所牵绊，沈周也因此在自己的艺术道路上不断创新，在绘画造诣上厚积薄发，画面笔法与墨法兼备，气骨与风姿兼得，为后人创造了一笔不朽的财富。

图 1

（三）生动传神的留白与气韵

“同声相应，同气相求”可以用来形容沈周的大幅山水作品。

《庐山高图》是沈周赠予其老师陈宽 70 岁生日的一副祝寿图，画中以庐山的高大宽博来赞誉自己的老师。这幅作品描绘了庐山崇高俊林，山峰巍峨壮阔，山腰奇松红树，岩石层峦叠嶂，瀑布一泻千里，流水微微潺潺，画面柔中带刚，刚中现柔，突出表达了沈周对老师陈宽语重心长的教导的感谢，也表达了对老师宽广胸怀的崇拜。在绘画审美上面，读者在欣赏这幅图的时候，会不自觉的将画面的空白之处与墨色之处联系起来。画面的空白之处有前景的溪流、白衣翁；中景的崇山、怪石；远景的天空、云层，这几处景物的刻画无形强调了整幅画面中的势，使庐山看起来高大雄伟、一览无穷。画面的留白之处是沈周精心安排的，是贯通全画气韵的重要布置。留白往往是用来表现云、雾、气、水的流动的，在中国画画面中有着举足轻重的作用。在《庐山高图》中留白主要表现在了溪流、天空、云层和水雾，其形状具体，轮廓清晰，具有一定的写实效果。留白的处理使整幅画面有气韵的流动，使山脉与天空、云层与石头、树木与云层之间有了比较自然的过渡，呈现出登高望远、天高云淡的意境和韵味。留白是一种审美特征，通过留白分割画面，使画面的层次感变得丰富、节奏感变得清晰，还可以让画面每个物体间虚入虚出，表现出国画优雅含蓄的风格。画面的留白作用显而易见，它是画面颜色最浅的，也是最吸引注意的，留白的边缘的设计与形状大小在画面中有着举足轻重的作用，留白的边缘也有虚实关系，

实处卡住物体的边缘不走形，虚处留住物体的意，使物体在轮廓上更不呆板，留住画面往外延伸的走势；留白的形状大小直接与周围的山、石等物体做对比比较，形成前后呼应的效果，更增添画面的艺术效果。留白撑起来整个画面的气韵走势，为读者营造或清新、或雅致、或雄伟、或险峻的生动氛围，引导读者发挥无穷的想象空间。

图 2

三、沈周山水画的精神内涵与审美价值

笔者第一次接触沈周是他的画册《东庄图册》，此图册是明朝著名的山水画册，受广大阅读者喜欢，笔者第一眼就被那细腻润泽的笔法、清新淡雅的色彩、烟雾朦胧的气韵吸引，深深的着迷，最可贵的是沈周山水画里的点景，意味深长、层次分明，将画家丰富的感情细腻入微的表达了出来，使阅读者沉迷画中、目不暇接。沈周用墨讲究，不管是山、石、树、云还是人物，都有不同层次的变化，有淡墨表现的；有浓墨表现的；还有浓夹淡墨的，层次感分明，黑白灰和谐，谓之“韵”。沈周作品《东庄图册》里的人物有耕作完在亭里休息的、有在河里划船周游的等等，人物都呈现出如自在的状态，这正是沈周想要表达的人生态意的向往。

明朝也是画家层出的时代，但不管是哪个时代，流传至今的大画家大都是国朝官员，或者名家退隐的，但沈周一生布衣，大隐于世，不争名夺利，只专注于当下感受，即使如此，他的画也大受朝堂官员与平民百姓的喜爱，是他的才华充实了他的一生，是他的温润性格得到了大家的追捧。沈周有如此大的魅力，究其原因在于他对中国山水画做出的贡献，他的作品所传达出的文化内涵，非淡泊无以明志，非宁静无以致远，他的人格修养、道德品质融于画中，使他想要表达的“虚实相生、天人合一”等中国传统文化流传百世，人们津津谈之。

从沈周的作品中，我们见到了中国传统文化传播和创新的重要性。沈周从师法传统到师法自然，在学习过程中，努力使自己的思想开阔，拓宽眼界，尝试创新，不被束缚，创作了一副又一副流传至今的佳作。沈周遵循自身感受，把想法诉诸于作品的构图、设色、意境里，使情绪与画面产生共鸣、画笔与手指间达到高度契合，因此物体在纸面上才显得有生命力，山水画才有了厚度，耐人寻味。随着时代的发展，前人会远去，但前人的思想会流传千古，艺术只有在前人的基础上才会有发展，才会有创新，中华智慧也一定会随着大家的重视得到很好的继承与发扬。