

中国艺术大师画传

生平与作品鉴赏

唐寅

紫都 霍艳文 编著
远方出版社

唐寅
見意而已
教病中殊無佳
先過因書
與西洲別
淨工夫處
象人疑道
酒錢書
海內傳
五十年

唐寅

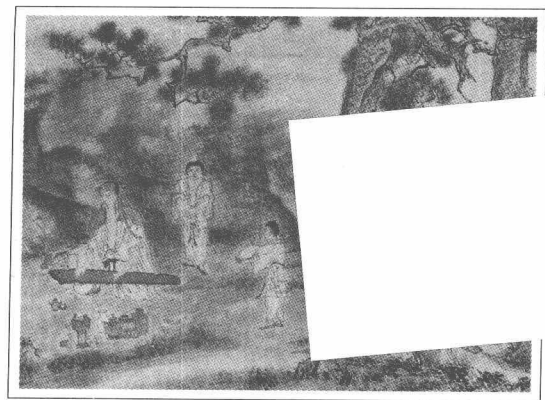
唐寅

Tang Yin (1470-1523)

唐寅

唐寅

生平与作品鉴赏
(上)

紫都 霍艳文 编著

远方出版社 · 2005

责任编辑 苏 文

封面设计 丁 洁

中国艺术大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 三河市华晨印务有限公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

标准书号 ISBN 7 - 80723 - 011 - 8/J·1

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

一 狂歌醉舞是桃仙	2
——唐寅的生平与文学成就	
(一) 唐寅的坎坷经历	
(二) 唐寅的文学成就	
二 写得娥眉妙有神	17
——唐寅的书画艺术	
(一) 唐寅的书法	
(二) 唐寅的绘画	
三 唐寅题画诗录	85
四 唐寅谈艺录	209
五 历代名家评唐寅	213
附：周臣	343
陈淳	363
谢时臣	437
唐寅年表	458

一 狂歌醉舞是桃仙

——唐寅的生平与文学成就

唐寅生于明成化六年(1470)，卒于嘉靖二年(1523)。时值明代中叶，资本主义刚刚萌芽，新的世界观、人生观和封建道德思想相互矛盾、相互冲突又相互依存，这使得文人在行为、个性方面，从理性的人变成了情感的人，唐寅就是这一代人的典型代表。

(一)唐寅的坎坷经历

1. 少负才气

唐寅字子畏，一字伯虎，号六如居士，又号南京解元、江南第一才子、桃花庵主、逃禅仙吏等，吴县(今江苏苏州市)人。与祝允明、文徵明、徐祯卿并称吴中四才子，与沈周、文徵明、仇英并称吴门四家。

唐寅一家自曾祖父到父亲，三代单传，没有兄弟。父亲唐广德，贾业而士行，于是就把致举业、光门庭的重任寄托在唐寅身上，请师教子畏。尝语人：“此儿必成名，殆难成家乎？”寅性绝颖，数岁能文，然不屑事场屋。家富藏书，勤奋过人，“每夜尽一卷”，而又博学强记，读书涉及面广，举凡诸子、天文、历法、数学、音乐无不钻研。唐寅16岁时参加秀才考试，高中第一名榜首，成为全城读书人赞誉的中心人物。

唐寅在青少年时代，就结识了张灵、文徵明、祝允明、都穆、徐祯卿等人并成为挚友。然其行为任逸不羁，与性格旷达不羁的邻居张灵最为相得。两人曾经裸体打水仗，“赤立泮池中，以手击水相斗，谓之水战”。他们与风流才子祝允明也甚亲昵，唐、张、祝皆以风流自豪。三人尝雨雪中作乞儿，鼓节唱莲花落。得钱沽酒于野寺中痛饮，曰：“此乐恨不令太白知之。”

幽人燕坐图

轴 纸本 墨笔

纵119.3厘米 横25.8厘米

藏故宫博物院

幽人燕坐图
唐寅
吴门唐寅画

唐寅
幽人燕坐图
唐寅
吴门唐寅画

朋友中惟文徵明为人稳重，不苟言笑，对唐寅时加规劝。文徵明是文天祥的后辈，其父文林很赏识唐寅的才华，经常请他到家中作客。

弘治元年(1488)，唐寅19岁，娶徐廷瑞次女为妻，后生一子，在这段时间里，唐寅上侍双亲，下育幼子，日子过得安逸而快乐。

2. 仕途之变

弘治七年(1494)，唐寅25岁，家庭的惨变降临到敏感而不谙世事的他的身上，父亲唐广德去世，母亲、妻子和儿子相继辞世。一年后，出嫁不久的妹妹又意外死去。这常人难以承受的打击，使功名未就的唐寅痛苦不堪，但更激起了他夺取功名、光宗耀祖的决心，“夭寿不疑天，功名须壮时”。好友祝允明也及时加以规劝，遂谨户绝交，闭门苦读。

功夫不负有心人，弘治十一年(1498)，唐寅高中应天府(今江苏省南京市)解元。同年，唐寅续弦何氏。“洞房花烛夜，金榜题名时”，此时的他可谓扬眉吐气、雄姿英发，对自己更是信心百倍，遂生出“红绡敢望明年饼”的企望。

弘治十二年(1499)，意气风发的南京解元唐寅乘船上，赴京参加会试。途中结识了与他同船来京考试的江阴人徐经。进京后，徐经贿赂了此次会试主考官程敏政

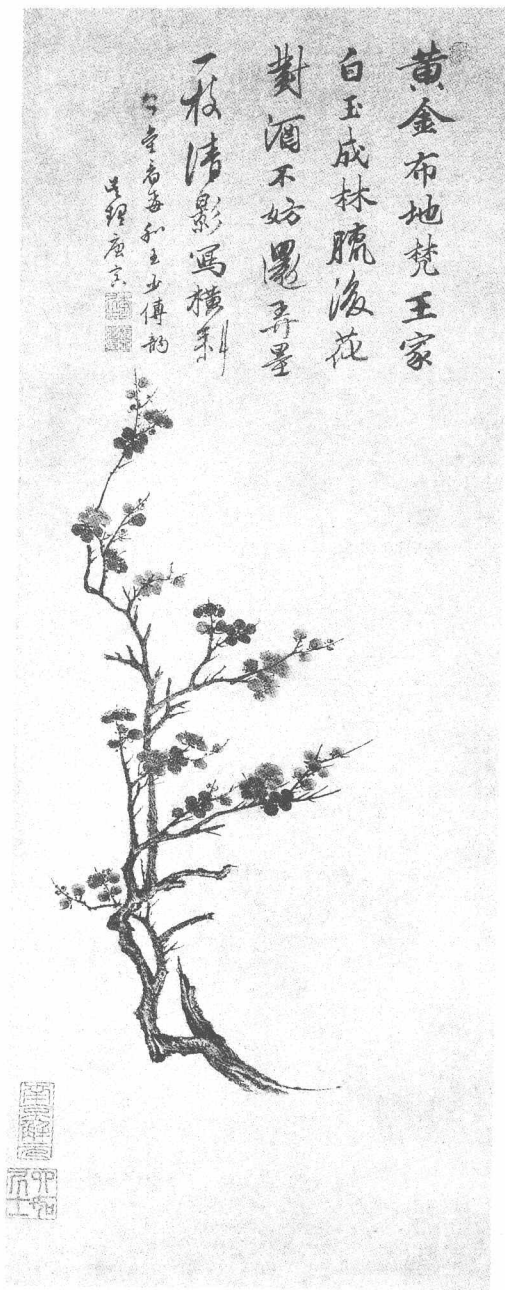

梅花图

轴 纸本 墨笔

纵59.9厘米 横36.1厘米

藏故宫博物院

的家僮，窃得试题。被人告发，徐、唐俱入狱，被谪为吏，寅耻不就。事后唐寅得知此事是被他的同乡好友都穆所构，被给事华昶所参。唐寅觉得对不住徐经，“尝以倪雲林画卷偿博进三千”，手迹一直珍藏在徐家，徐经之孙徐霞客视若拱璧。

鬻题受贿案使唐寅身败名裂。“海内遂以寅为不齿之士，握拳张胆，若赴仇敌，知与不知，毕指而唾，辱亦甚矣”！归家后，“僮奴据案，夫妻反目；旧有豕狗，当户而噬”。烜赫一时的少年解元，饱尝了世态炎凉、人心险恶的苦涩味。但唐寅并未因此而一蹶不振，相反他认为“士可杀不可辱”，决定效楚囚作千里壮游，从事著述生涯，以慷慨成名。

3. 壮岁风流

弘治三十年(1500)，经受了丧亲、仕途之变打击的唐寅离开苏州，经镇江、扬州，过芜湖、九江，登临庐山，溯江而上，观览赤壁、洞庭湖，登上岳阳楼，再登衡山。向

枯槎鸂鶒图

轴 纸本 水墨

纵121厘米 横26.7厘米

藏上海博物馆

东进入福建境内，漫游武夷诸山、九鲤湖。在九鲤湖畔，留下了“九鲤仙赠墨”的传说，让后人津津乐道，遐思无限。

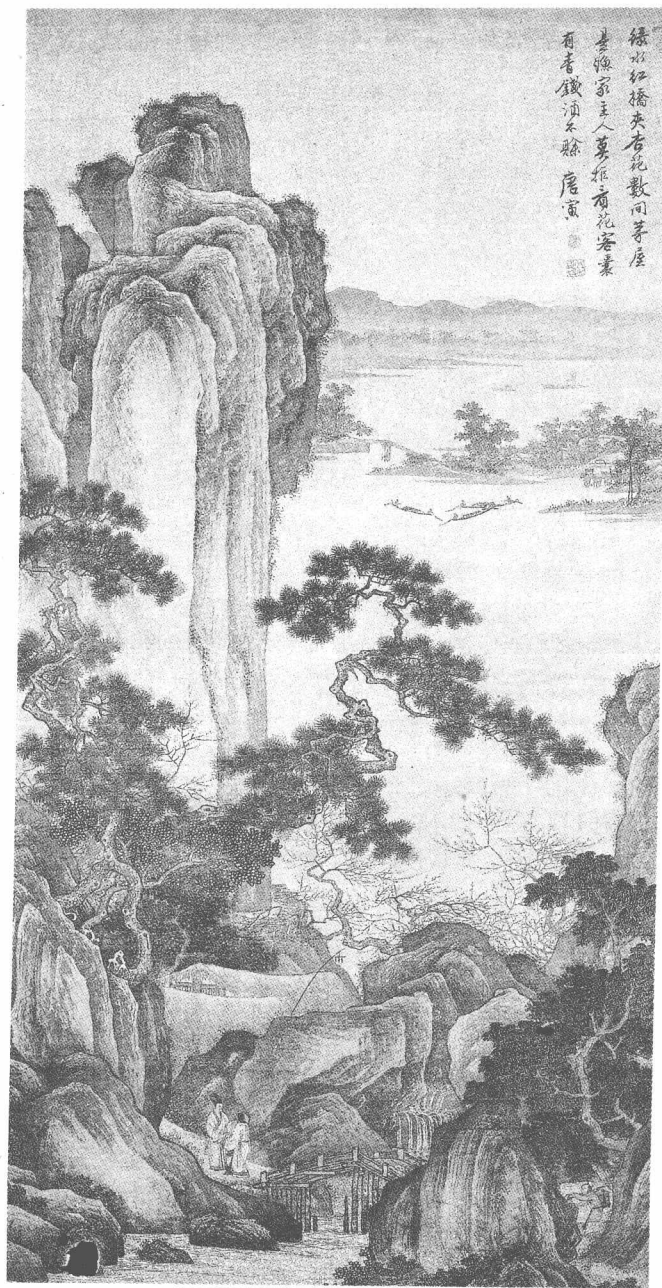
弘治十四年(1501)，31岁的唐寅游历到福建省仙游县的九鲤湖畔，夜宿九仙祠，乞梦九鲤仙。是夜九鲤仙翩翩而至，赠墨一担。自是唐寅才思日进，诗文日益奇，画堪称一时神品。为了纪念此事，唐寅在他以后建造的桃花庵别墅中专门修建了一间“梦墨亭”，好友祝允明为之作《梦墨亭记》。

从福建向回转，路经浙江，唐寅到了南北雁荡山、天台山，去了国清古刹、普陀山，还游览了杭州西湖、富春江，凭吊了严子陵的钓鱼台。然后到达安徽，登上了以奇松、怪石、云海、瀑布闻名的黄山和佛教圣地九华山，最后他返回苏州故里。

这次壮游，使唐寅的眼界大为开阔，为他以后的诗文和绘画增添了不少色彩。

壮游归来，唐寅身心俱惫，大病一场。入仕无门，壮游无终，还是潜心为学吧。他在天文、历法、数学、音乐及算命、卜卦、看风水这一类玄学中忘记痛苦，寻找精神上的解脱。经过一段痛苦的日子，唐寅开始振作，为了生计，他开始了卖画生涯。以画自养，日子逐渐宽裕。大约就在此时，唐寅迎娶第三任妻子沈九娘。九娘很贤惠，操持家务，照顾夫君，陪伴唐寅终老一生。

弘治十八年(1505)，36岁的唐寅看中城北的桃花坞，经过两年筹措，建成“桃花庵”。桃花庵占地颇广，内筑“学圃堂”、“梦墨亭”、“蛱蝶斋”，四周围以矮墙，

杏花山馆图

轴 绢本 设色
纵147.8厘米 横73.2厘米
藏上海博物馆

遍植花木，以桃树
为多。唐寅遂作《桃
花庵歌》以自勉：

桃花坞里桃花庵，
桃花庵里桃花仙。
桃花仙人种桃树，
又摘桃花换酒钱。
酒醒只在花前坐，
酒醉还来月下眠。
半醒半醉日复日，
花落花开年复年。
但愿老死花酒间，
不愿鞠躬车马前。
车尘马足贵者趣，
酒盏花枝贫者缘。
若将富贵比贫者，
一在平地一在天。
别人笑我忒风颠，
我笑他人看不穿。
不见五陵豪杰墓，
无花无酒锄作田。

从诗中可以看
出，唐寅对仕途已
不抱有任何幻想，
淡薄功名利禄，与

虚亭听竹图

轴 纸本 设色

纵82.4厘米 横27.7厘米

藏辽宁省博物馆

朋友诗酒往来，行为越来越像三国时的嵇康、阮籍那样狂怪，过着悠闲、超脱的清狂生活。37岁时唐寅还自刻印章“江南第一风流才子”一枚，足见他放弃仕宦的心迹。

4. 江西之行

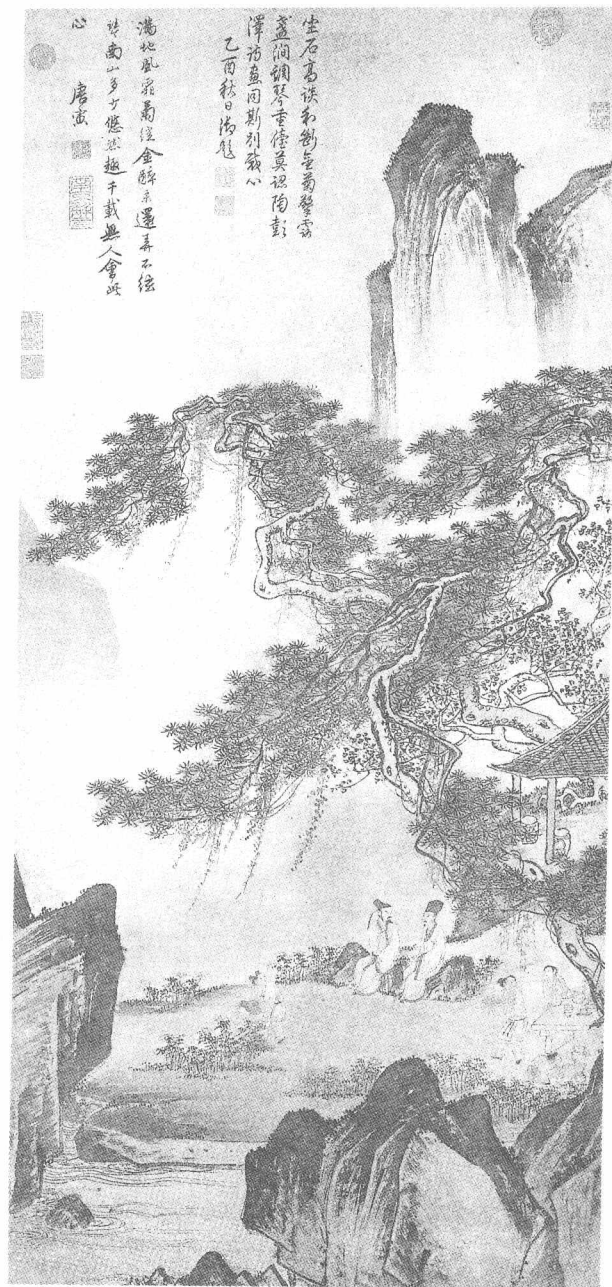
生活在仙境中的桃花仙，并没有平静地生活下去，残酷的现实又一次无情地捉弄了他。正德九年(1514)，江西宁王朱宸濠遣人持重金至苏州，征聘贤豪名士到南昌去。文徵明婉言谢绝，唐寅因生活困顿，接受了聘礼。临行时，文叮嘱他：如果宁王贤若昭明太子或淮南王一类人物，你可留下；若有反常越轨之迹，须力图脱身。

唐寅名重东南，初到南昌，宁王便在银銮殿隆重地接见他，着实讲了一番仰慕的话。半年后他察觉宁王谋反野心，遂渐“颓唐”，装作嗜酒糊涂的狂士以求脱身全节。一日在白壁上题了一首歪诗：

碧桃花树下，大脚墨婆娘。
未说铜钱起，先铺芦席床。
三杯浑白酒，几句话衷肠。
何时归故里，和他笑一场。

诗传到宁王耳中，他着人前去察看。

东篱赏菊图

轴 纸本 设色

纵134.6厘米 横62.2厘米

藏上海博物馆

唐寅正裸着上身，满身污垢，独自狂饮。宁王感到他实在不像话，兀是个浪得虚名的狂徒，终放他回苏州了。

五年后，宁王谋反被诛，唐寅有幸躲过了一次劫难。

5. 贫老故里

正德十一年(1515)，饱受人生凄风冷雨的唐寅归家了。看透了世间的蝇营狗苟、尔虞我诈，此时的他心灵澄清，潜心皈依佛乘，自号“六如居士”，取一切“如梦、幻、泡、影，如露亦如电”之意。

两次遭际，使唐寅绝意仕进。晚年的他居乡寡出，专志于诗文书画，聊以谋生和自娱。50岁后唐寅病魔缠身，已不能经常作画，且有时画也卖不出去，生活日渐困

关山行旅图

轴 纸本 设色

纵129.3厘米 横46.4厘米

藏故宫博物院

顿。唐寅晚年最快乐的一件事，就是他惟一的女儿嫁与当时著名书法家王宠之子王子阳。

嘉靖二年(1523)十二月二日，唐寅，这位才华横溢、坎坷一生的天才艺术家离开了人世，终年54岁。朋友集资送葬，墓在苏州城外横塘。好友祝允明为之作墓志铭，并作《挽唐子畏》诗两首，沉痛哀悼这位才华横溢、英年早逝的挚友：

天道难公也不私，茫茫聚散底须知。
水衡于此都无准，月鉴由来最易亏。
不泯人间聊墨草，化生何处产灵芝？
知君含笑归兜率，只为斯文世事悲。

万妄安能灭一真？六如今日已无身。
周山既不容神凤，鲁野何须哭死麟。
颜氏道存非谓天，子云元在岂称贫。
高才剩卖结尘妒，身后犹闻乐祸人。

(二)唐寅的文学成就

明中叶社会经济发展，苏杭一带，在市俗意识和浪漫洪流的冲击下，诗文的创作出现了力求摆脱束缚、自然流露思想感情，以及着重与现实生活

沛台实景图

册页 纸本 设色

纵26厘米 横23.7厘米

藏故宫博物院

密切联系的倾向。吴中四才子文徵明、唐寅、祝允明、徐祯卿的诗文就是这一倾向的代表。特别是唐寅的诗文更是不加雕饰，直抒胸臆，喜怒哀乐乐尽收笔底。

1. 唐寅早期诗文

唐寅早期创作“颇崇六朝”，最得意之作是他的赋。代表作《金粉福地赋》，以极其铺张的词藻描摹了奢靡享乐的场景，曾被传诵一时。

这篇赋全文可分五部分：一写主人功勋隆盛，退居南京；二形容主人家园屋宇建筑华美；三形容主人姬妾盛多，招待宾客热情周到，音乐歌舞优美绝伦；四写宾客在此燕游之乐；五写自己参加燕游，交待作此文的本意。此赋唐寅写得非常美丽，不但骈骢整齐，而且气势博大，想象丰富，驾驭自如，有些地方可与王勃的《滕王阁序》相媲美。

唐寅的一些诗，也有追承六朝风格的特点。试看他的两首用五言写的《咏怀诗》：

郁郁梁栋姿，落落璠玕器；
空山岁历晚，冰霰义如至。
朽腐何足论，壮哉风云气；
书生空白头，三叹横流涕！
灌木寒声集，丛筵静色深；

冰霜岁聿暮，方昭君子心。
射干蔽豫章，慨惜自古今；
嶰谷失黄钟，大雅变正音。
为子酌大斗，为我调鸣琴；
仰偃草木间，世道随浮沉。

这两首诗近似阮籍的《咏怀》、左思的《咏史》，既用对偶、比兴手法，

李端端图

轴 纸本 设色
纵122.8厘米 横57.3厘米
藏南京博物院

善和坊裏李端端信是

能行白牡丹誰信揚州金

滿市賸脂價到屬窮酸

唐寅畫并題

又用词藻，且剪裁得当，择言甚雅，表达出沉郁慷慨的调子。

2. 唐寅后期诗文

对唐寅来说，科场案不仅意味着仕进理想的彻底破灭，而且使他负上了终身的耻辱。但当他以卖画为生、为自己重新确定了宠辱皆忘、醉心书画的角色之后，便不再消沉，对科举、权势、荣名……采取蔑视和对抗的态度，并有意地强化了自己“狂诞”的形象。他嘲笑利禄之徒“傀儡一棚真有假，髑髅满眼笑他迷”，自称“此生甘分老吴阊，宠辱都无剩有狂”，凡此种种，都显著地表现出一个跃出缙绅阶层的行为范式的市井文人的形象。后世产生了许多关于唐寅的虚构的传说，也正表明了他的性格与市民情趣相契的特征。

与此相应，唐寅后期的许多诗歌，如《一年歌》、《桃花庵歌》、《把酒对月歌》、《醉时歌》等，也具有与传统文人诗不相

秋风纨扇图

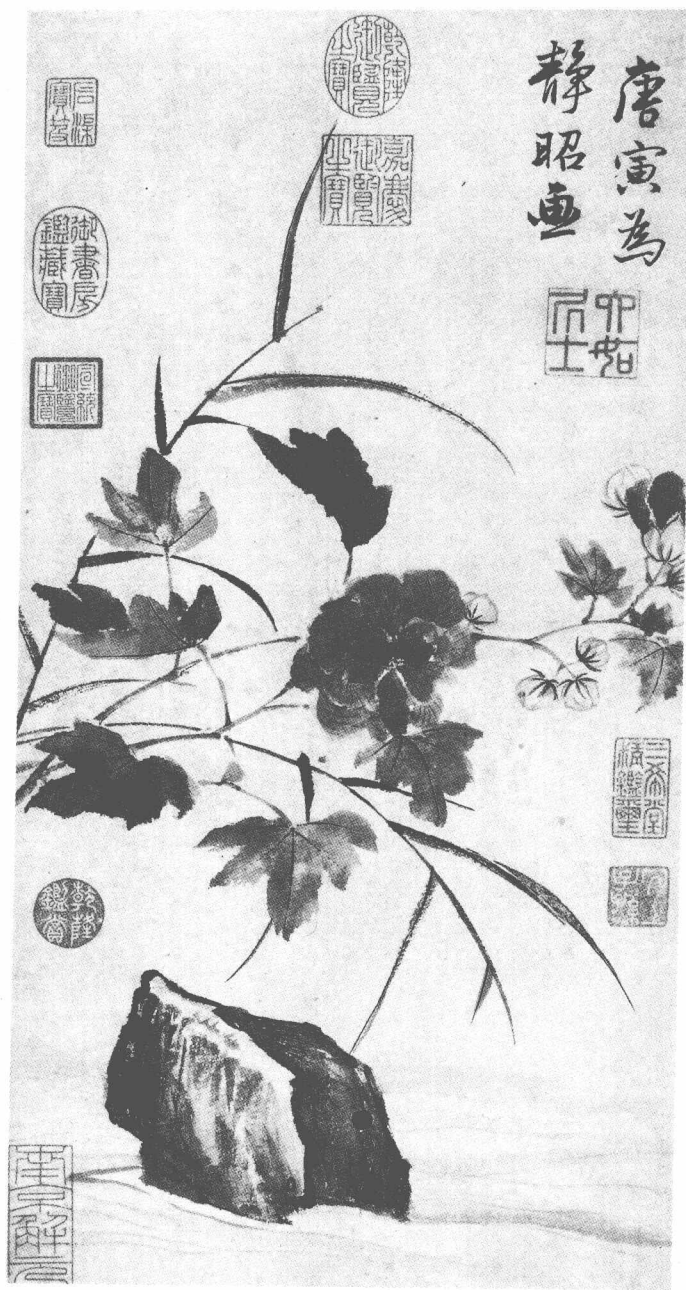
轴 纸本 墨笔

纵 77.1 厘米 横 39.3 厘米

藏上海博物馆

秋風纨扇
 合收藏
 何事佳人
 重感傷
 請托世情
 詳細看大都
 誰不逐炎涼
 晉昌唐寅

临水芙蓉图

轴 纸本 墨笔

纵51.8厘米 横26.7厘米

藏台北故宫博物院