

天津人民美术出版社

CHINESE

PAINTING

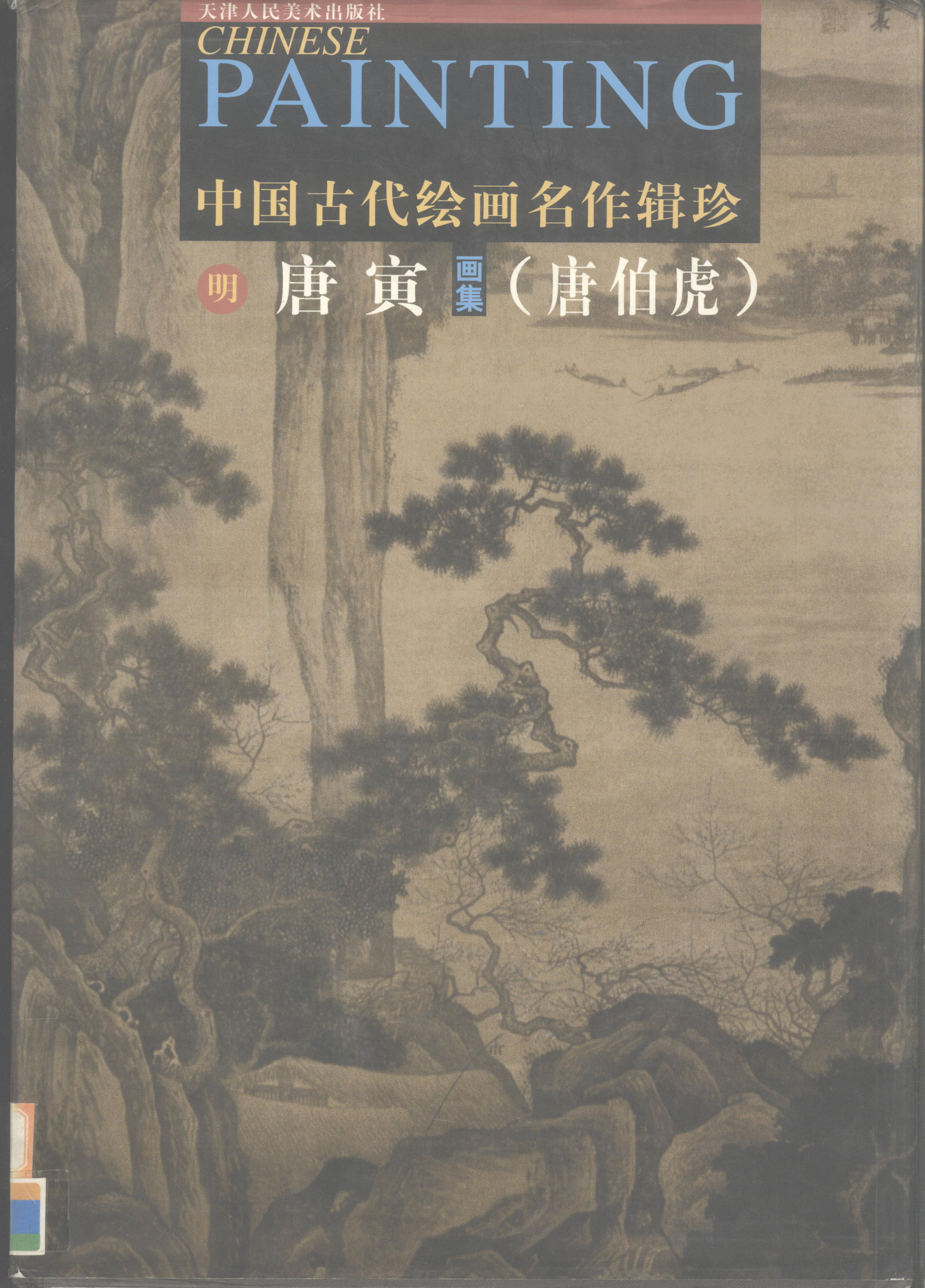
中国古代绘画名作辑珍

明

唐寅

画集

（唐伯虎）

天津人民美术出版社

CHINESE

PAINTING

中国古代绘画名作辑珍

明 唐寅 画集 (唐伯虎)

图书在版编目 (CIP) 数据

唐寅画集 / (明) 唐寅绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2001.1

(中国古代绘画名作辑珍)

ISBN 7-5305-1444-X

I. 唐... II. 唐... III. ①山水画—作品集—中国—明代②花鸟画—作品集—中国—明代③中国画: 人物画—作品集—中国—明代 IV. J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 82229 号

中国古代绘画名作辑珍

唐寅画集

出版人: 刘建平

责任编辑: 刘正

前言: 邵洛羊

封面设计: 陈幼林

版式设计: 刘正

审校: 于淑明 丁淑芳

技术编辑: 郑福生

出版发行: 天津人民美术出版社

印刷: 深圳美光彩色印刷股份有限公司

经销: 新华书店 天津发行所

开本: 787 × 1092mm 1/8

印张: 17

2001 年 1 月第一版

2001 年 1 月第一次印刷

印数: 1-2000

ISBN 7-5305-1444-X

J · 1444

版权所有, 侵权必究

定价: 238 元

朱丝竹绝桐薪韵 黄土生埋玉树枝

——为《唐寅画集》序

明人唐寅，奇颖天授，才锋无比。宋、明理学末流，过分地主敬主静，严惜了士人言行，唐寅狷介疏狂、任性放诞，难以齿于士族，而被目为“狂生”。他一生坎坷，代人受过，被人所构，仕途绝望；寄情诗酒，流连丹青，背时违俗，实在是不得已的。希哲、弇州、百穀等无不称崇备至，可最得吾心的倒是钦抑几句话：“唐子畏画如风流拔俗之俊人，裸体操渔阳之柝，奸雄为之丧气；又如虞允文用兵，指挥猛士如雷电，而逸气自若。”（《画解》）说得辛辣爽利，朗豁照人。

唐寅（1470—1523）初字伯虎，后字子畏，中年后取了许多别号：六如居士、桃花庵主、鲁国唐生、逃禅仙史、江南第一风流才子、普救寺婚姻案主者，并以学圃堂、梦墨亭等为室名，反映了他后半世颠沛宅僚的遭遇。

在讲究阀阅门第的明代，唐寅家况低贱，少年时曾在父亲的酒肆食店中杀鸡宰猪，洗涤杯盘，做过杂务工。文徵明（1470—1559）常去购物饮酒，于是相识，结为朋友。当时住在三茅阁的士人祝枝山器重唐寅的才学，也常有往来。

唐寅在作品上经常署款“晋昌唐寅”。“晋昌”是古代县名，西晋时置，治今山西定襄西北，北魏太平真君七年（446年）并入定襄，就是现在山西东南部的晋城一带，地处太行山南，丹河流域，邻接河南省。唐寅的远祖唐辉，任东晋前凉的陵江将军，后来迁移到晋昌，世代在那儿做官。唐太宗李世民起兵晋阳（今山西省太原市南晋源镇）时，唐辉的九世孙唐俭随军出征，有功封莒国公，死后图像于凌烟阁。后世或郡晋昌，或郡晋阳，都是唐俭的后代。到了北宋皇祐（1049—1054）年间，其后代唐介任侍御史，因向皇帝直谏受谪，到了淮南。至明代，有兵部车驾主事唐泰，随英宗出征死于土木堡之役，唐氏的宗族遂分几支，其中一支“分居于白下携李间”，即现在江苏省南京至浙江嘉兴这一带。清唐仲冕《六如居士全集》序中写道“子畏先生盖白下携李间近派”。唐寅的近祖定居于现在的苏州，之后就算是苏州人了。

唐寅的家庭，人丁一直不旺，几代都是单丁独传。他有一弟一妹，弟名申，字子重，成化十二年（1476年）生，小唐寅七岁，也是一位有才华的人。一妹，未悉其名，嫁而早卒，一家人在数年内连遭不测之变，唐寅的心境怎能不抑郁。

唐寅一生颠沛，可并无“三笑”、“九美”之类的风流艳事^{〔1〕}。唐寅先后三次娶妻，结发妻子是徐廷瑞的次女，当时唐寅19岁，育过一子，早夭，徐夫人也在他25岁时去世了。继娶一妻，可能是在中了解元之后。此女乃宦门闺秀，初婚时见唐寅才华超群，年少得志，攀桂登龙可期，夫妻感情尚融洽，詎知唐寅却受会试案株连，被黜，富贵荣华，顿成泡影，于是“童仆据案，夫妻反目”，甚至连家犬都要欺侮他。他只好将这位只能“共富贵”，不能“同患难”的第二个妻子休了。此女“未知何氏，已不可考”。休妻后，唐寅境况凄楚，心绪恶劣，作有《自咏》诗：“拥鼻行吟水上楼，不堪重数少年游。四更中酒半床病，三月伤春满镜愁。白面书生期马革，黄金说客剩貂裘。近来检点行藏处，飞叶僧家细雨舟。”后来，唐寅又娶了一位沈姓女子为妻，人称“沈九娘”，十分贤淑，是位贤妻良母，他后来的艺术取得了优异成绩，是和沈氏夫人的治家有方分不开的。唐寅有首《感怀》诗，记述他的家庭情趣。诗曰：“不炼金丹不坐禅，饥来吃饭倦来眠。生涯画笔兼诗笔，踪迹花边与柳边。镜里形骸春共老，灯前夫妇月同圆。万场快乐千场醉，世上闲人地上仙。”沈氏育一女，后来嫁给著名书法家王宠（1494—1533）之子王龙冈（国士）为妻。

唐寅中年后筑室桃花坞，寄情丹青之余，就流连诗酒，客来留饮，客去不问，醉便酣睡。由于郁郁不得志，不免寄意名花，出入青楼。好友祝枝山、张灵，也是不重礼法的“相与把盏啸傲，缠头争掷”之辈，作了不少香艳诗。文徵明对唐寅的“寄情于醇酒如人之状”，颇有微词，担心他颓唐下去，曾作《月夜登南楼怀子畏》以示：“曲栏风露夜醒然，彩月西流万树烟。人语渐微孤笛起，玉郎何处拥婵娟？”

文徵明对唐寅的规劝起了作用，唐寅中年以后渐趋淡泊，皈依佛门，取佛经中“人生如梦、幻、泡、影，如露亦如电”之意悟，自号“六如”。曾作偈语自赞：“我问你是谁？你原来是我，我本不认你，你却要认我。噫！我却少不得你，你却少得我，你我百年后，有你没了我。”呈露了他的惨澹心境。

他在50岁前后已衰老多病，不能经常作画。有年春阴，柴尽米罄，不得不向邻人借米熬粥，携画到苏州市区求售的作品一幅也没有卖掉，低吟一诗：“荒村风雨杂鸡鸣，幄釜朝厨愧老妻。谋写一枝新竹卖，市中笋价贱如泥。”贱价的笋都没人买，谁来买你纸上的竹？晚年境况，十分悲凉。

嘉靖二年（1523年）夏历十二月初二日，这位才华盖世、坎坷一生的大画家与世长辞了，年仅54岁。死前有绝笔诗：“一日兼他两日狂，已过三万六千场，他年相识如相问，只当飘流在异乡。”祝枝山有《挽唐子畏》诗两首：

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。

高才剩卖红尘妒，身后犹闻乐祸人。

这“乐祸人”或隐指妒忌唐寅才华的都穆之流。

唐寅身后落葬在桃花庵后面，今该地仍名“唐寅坟”。据他嗣子唐绍宗（兆民）《遗命记》所载，唐寅墓在嘉靖二十二年（1543年）移葬于城西祖陇，即现在苏州市胥门外横塘王家村。清康熙三十二年（1693年），有人在桃花庵后的荒丘中掘得明代太守胡纘宗写的唐寅碑石一块，文人尤侗、韩荻等发起公祭，尤侗有诗：

才人无禄又无年，生死悲欢怎可怜。

梦断东都空岁月，香消南国尽风烟。

唐寅墓，到建国后又经历了四百年的沧桑变化，愈见荒草凄迷，几难辨认。苏州市文物古迹保管委员会，鉴于唐寅乃一代绘画大家，攸关苏州名胜古迹，遂鸠工整修，改变了已往“荒上一抔魂魄在，满溪红雨落春寒”的荒芜悲凉景象。

现在，三春踏青，许许多多人要去看吊这位旷世奇才唐伯虎，“三笑”的民间传说更神化了这位大才子的传奇色彩，成为家喻户晓、人人皆知的历史人物了。

二

从唐寅曾祖父起，世代在苏州皋桥经商。父亲唐广德开设一家酒食店，境况尚裕。为了光耀门庭，不惜重金，延聘有学问的人来教唐寅读书。唐寅十分勤读，“四书五经”之外，还读了《史记》、《昭明文选》。成化二十一年（1485年），唐寅16岁，以第一名考中秀才，“童髻中科第一，四海惊称之”。他和另一性格相仿的才子张灵结为挚友，和年长11岁的祝允明也极要好，他们蔑视礼教，纵酒放怀，甚至敢于赤裸身子跳进学馆前的水池中，和张灵相互击水为戏，旁若无人。这种放浪行径，对他的进入仕途显然不利。

孝宗弘治十年（1497年），监察御史方志到江南视学，他是个“先德行，后艺文”的道学先生，风闻唐寅的风流放诞，心中不快，扬言“不管唐寅的卷子考得多好，这次科考都不予录取”。后经苏州知府曹凤的极力推荐缓颊，总算让唐寅“得隶名末”，未遭落选。唐寅经此挫折，十分感慨，多少接受点教训。《明史》有记载：“唐寅……性颖利，与里狂生张灵纵酒，不事诸生业。祝允明规之，乃闭户浹岁。”

弘治七年（1494年），唐寅25岁，父广德死，接着他的母亲、他的妻子徐氏以及幼儿和妹妹亦相继死去，他在给文徵明的信中写道：“不幸多故，衰乱相寻，父母妻子接踵而没。丧车屡驾，黄口嗷嗷。”他不会治生产，父亲一死，出现了“芜秽日积，门户衰废，柴车索带，遂及滥缕”的境况，夜冷凄清，孤灯昏暗，影单身子，一人苦苦地攻读，实在不是滋味，写了一首七律：“夜来欹枕细思量，独卧残灯漏转长。深虑鬓毛随世白，不知腰带几时黄？人言死后还三跳，我要生前做一场，名不显时心不朽，再挑灯火看文章。”

弘治十一年（1498年），他到南京参加乡试，三场告终，得中了举人第一名——解元。这次主考官为太子洗马梁储。梁储字叔厚，广东顺德人，是位有见识而爱才的人。他对唐寅的考卷大加赞赏，说：“士固有若是奇者耶？解元在是矣！”发榜后，梁储接见唐寅，着实奖励了一番。

但“福兮祸所伏”，他30岁时随同江阴大地主徐经同往北京会试，却栽了跟斗。据《尧山堂外记》所述：“江阴举人徐经者，其富甲江南，六如举乡试第一，经奉之甚厚，遂同会试。至京，六如文誉籍甚，公卿造请者阗咽街巷。徐有优童数人，从六如日驰骋于都中，都人矚目者已众矣，况徐拥厚资，其营求他径以进，不无有之，而六如疏狂，时漏言语，竟坐削。”《南国贤书》中有记：徐经系江阴县学增生，治“易”，中弘治八年（1495年）乙卯科乡试第41名，唐寅系苏州府附学生，治“诗”，中弘治十一年（1498年）戊午年科乡试第一名。认为两人非同科中举。但徐经和唐寅一起赴京会试应是可能的。据《明史》记述，“敏政总裁会试，江阴富人徐经贿其家童，得试题。事露，言者劾敏政，语连寅，下诏狱，谪为吏”。唐寅是一介书生，天真而疏狂，还不懂得树大招风，才高遭嫉，社会是险恶的，加上他非士林出身，以致受到旧势力的致命打击。会试受累后，渐渐懂得了一点世情，在给文徵明的信中，他写道：“方斯时也，荐绅交游，举手相庆，将谓仆滥文笔之纵横，执谈论之户轍，歧舌而赞，并口而称。墙高基下，遂为祸的，侧目在旁，而仆不知，从容晏笑，已在虎口。庭无繁桑，贝锦百匹，谗舌万丈，飞章交加，至于天子震赫，召捕诏狱，身贯三木，卒吏如虎，举头抢地，洩洒横集，而后昆山焚如，玉石皆毁，下流难处，众恶所归。……海内遂以寅为不齿之士……知与不知，毕指而唾，辱亦甚矣。”把当时的世态炎凉写得入木三分。

科举之际，“士子干谒，词臣延誉”本来是寻常事，斥之者有，嫉之者有，“莫须有”罪名总是可以寻找的，唐寅叛经离道，狂放不羁，不能见容于官场，即使不是这次科场案纠纷，他也未必能平步青云，在政治上得到顺利发展。

唐寅的会试冤狱，在官家史志和私人笔记中记述甚多，往往说法不一。秦西岩的《游石湖记事》有一段据说从唐寅女婿王龙冈处听来的叙述，略谓：徐经在戊午乡试前就结识唐寅，他行贿窃得乡试题目，请唐寅捉刀作了一篇文章，乡试发榜，两人都得中了。北京会试，徐经又使故伎，得题后偷偷告诉唐寅，唐不知轻重，不小心漏给了同乡人都穆（1459—1525），会试结束，都穆饮酒于马姓侍郎家，同席有给事中华昶，又来一宦官，说会试金榜已定，唐寅又中第一。都穆嫉妒，说出徐经买题事，于是华昶上告程敏政。唐寅从此恨透都穆，誓不再见……《明史》程敏政传中也记道：“敏政出狱愤恚，发痼卒。后赠礼部尚书。或言敏政之狱，传瀚欲夺其位，令昶奏之。事秘，莫能明也。”《明史》的推断，可能击中了关节眼，官场中权势集团的朋党之争，唐寅不幸夹在里面，成了官僚间权势争斗中的无辜受累者。时也，运也，机也，势也，夫复何言？

三

科场失意后，唐寅“金榜题名”的向往破灭了。弘治十三年(1500年)，唐寅31岁，是年春夏之交回归苏州。烜赫一时的年少解元，尝够了世态炎凉的苦涩味。一天酒后，步至伍子胥庙，不禁愤慨起来，在白壁上书题一绝：

白马曾骑踏海潮，由来吴地说前朝。

眼前多少不平事，愿与将军借宝刀。

“秀才造反”，自然只是酒后的愤激语，但颇唐放纵，朋友们都替他着急。祝枝山致信劝唐寅到浙江去为吏，文徵明也认为唐寅才高识卓，只要谨慎处事，也还算一条上进之路。唐寅执意不从，他在给文徵明信中抱定“士也可杀，不能再辱”的决心，决定外出壮游，从事著述生涯。弘治十三年(1500年)，唐寅买舟北上，沿大运河抵达镇江，游览了金、焦二山。他伫立焦山山巅，翘首西望，极目远方，遐思有六朝建都的金陵，想起两年前领解南都、万人空巷的盛事，仿佛春梦一场，不禁泪下，吟一七律：

鹿裘高上帝王师，井灶犹存旧隐基。

日转露台明野渚，潮随斋磬韵江湄。

天从西北开天堑，地到东南缺地维。

翘首三山何处所，却看身世使人悲。

唐寅原打算重游金陵，因伤感过深作罢。过江往游扬州。探胜瘦西湖，流连平山堂，游览谷林堂，品味苏轼做官扬州时描写平山堂一带景色的诗文。接着溯江而上，经芜湖、九江而达渴望已久的庐山。抵达时已是暮春季节，群峰秀立在烟雨迷茫红瘦绿肥中，他雇了一头毛驴，沿着崎岖曲折的山径拾级而上。驻足人称“庐山之美在山南，山南之美数秀峰”的秀峰之巅，近听飞瀑，远眺大江，心旷神怡，胸襟顿开，不禁放怀长吟，作《庐山》一首：“庐山山高高几重，山雨山烟淡复浓。移家未住屏风叠，骑驴来看香炉峰。江上乌帽谁渡水？岩际白衣人采松。古句摩崖留岁月，读之漫灭为修容。”

唐寅继续溯江而上，在黄州的长江南岸(今湖北省蒲圻县西北一带)，凭吊赤壁之战的遗址。赤壁山的西南部，危崖临江，斜亘百丈，涨潮时，怒涛汹涌，高达丈余，历来为攀登凭吊、吟咏抒怀的所在。赤壁、南屏、金鸾三山，起伏连绵，葱翠诱人，唐寅后来创作的《赤壁图》，就是在那时积累的素材。

他继续南行，登临了思慕已久的岳阳楼，时值夜色渐深，月起东隅，八百里洞庭烟波，好一番“吴楚东南坼，乾坤日夜浮”的宏阔景象。

是年夏，唐寅又南去福建，漫游了武夷山，九曲溪水荡漾着无数赤黑斑驳的岩峰，丹山碧水，蔚为奇观。他后来所作山水，墨色黝黑而苍润的一路乃汲取于武夷也。接着，他游了仙游县城东北约13公里的群山之巅的九鲤湖，唐寅夜宿得梦，九鲤仙赠他墨锭一万条。他在后来筑室桃花庵时，还痴心地专门建造了一座“梦墨亭”。

离开闽地，北返折入浙境，游历了奇特万千的雁荡山。唐寅所作的《山路松声》、《涧上清吟》等细看颇似，可能取材于斯。他继而登天台山，游国清寺，渡海而东，观普陀日出。旋又折回杭州，循富春江而上至七里泷，徘徊于严子陵、谢崇皋两台上。面对已呈残壁断垣的两座石亭，怀古伤今，不胜唏嘘，深深唤起了异乡独处的游子情。

最后，他重新折入皖地，遍游了向往已久的黄山、九华，在休宁境内又遨游了齐云山。齐云山有峻岩高千余米，在白岳岭西北，名齐云岩，又称云岩，危岩崛起，三面凌空，若屏嶂之倚天，上有宋人程泌书题“云岩”二字。《娱野园漫笔》曾记唐寅齐云山联句一事：“齐云山与碧云齐，四顾青山座座低。”此二句不知谁作。伯虎续联两句：“隔断往来南北雁，只容日月过东西。”亦见奇崛。斯时，秋风满山，雁唳长空，唐寅离家已有9个月了，川资将罄，遂取道回苏州。

四

弘治十八年(1505年)，唐寅36岁。一日，漫步城北桃花坞一带。此地原为宋人章庄简别墅旧址，早已荒芜，可清溪潺流，野趣宜人，倒是吟诗作画的好地方。他心有所感，写一信给北京好友“吴中四才子”之一的徐桢卿，说愿意把一部分藏书出让，以聚筑屋之款。谁知对方正因事降级，也处于“正逢天子失颜色，夺俸经时无酒钱”的窘境，无力相济也。

经过两年的努力作画，唐寅才筹足一笔钱，开始立柱架梁，建造“桃花庵”。桃花庵占地颇广，内筑“学圃堂”、“梦墨亭”、“蛺蝶斋”，园地四周圈以矮墙，遍植花木，以桃树为多。唐寅斯时已萌禅心，皈依佛门，号“六如居士”，常约知朋好友，在园中置酒吟诗，写有一首《桃花庵歌》：

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，酒醉还来花下眠。

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。

若将贫贱比车马，他得驱驰我得闲。

别人笑我忒疯颠，我笑他人看不穿。

不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。

弘治乙丑三月六如居士题

还乘兴写了一些记盛的诗,如:“茅茨新卜筑,山木野花中,燕婢泥衔紫,狙公献果红,梅梢三鼓月,柳絮一帘风,匡庐与衡岳,仿佛梦相通。”这一段时期,他生活得比较愉悦。

惜好景不常,在他39岁那年,最钟爱的12岁侄儿长民忽患病死了,这是又一个晴天霹雳。唐兆民《遗命记》中自述:“父字子重,讳申,号怀月,母姚氏。生兄长民。幼而敏慧,性至孝,好读书,不幸夭折,伯父(唐寅)恸哭而叹曰:昊天不聪,翦吾唐宗,兄弟二人,惟命之穷。”经过这次打击,唐寅更悲悟人生之无常,遇到晓色阴沉,黄昏细雨,有时会伤春泪下,宿命论思想逐渐主宰了唐寅尔后的精神生活,他写道:

富贵荣华莫强求,强求不出反成羞。
有伸脚处须伸脚,得缩头时且缩头。
地宅方圆人不在,儿孙长大我难留。
皇天老早安排定,不用忧煎不用愁。

翌年,唐寅40岁,他作诗画自寿,画了一幅山水。画中虬松翠竹,泉石清流,茅屋数间,高士端坐,乃自况也。上题一首七律:

鱼羹稻衲好终身,弹指流年到四旬。
善亦懒为何况恶,富非所望不忧贫。
僧房一局金藤著,野店三杯石冻春。
自恨不才还自庆,半生无事太平人。

唐寅的心绪,此时已略见平静,大有安于“菜饭饱,布衣暖”的样子,惜寄情田园的生活仅延续几年,又起波澜,忽然来了个宁王朱宸濠的招聘。

五

明正德九年(1514年),唐寅45岁,发生了一件宁王朱宸濠招聘他去南昌的事。

唐寅风闻宁王朱宸濠是位惜才的藩王,不免有些心动,也许受聘前去,仕途尚有进取机会,便连夜赶到高师巷去找文徵明商量。文徵明也收到了这种聘书,可已决定谢绝。但他觉得唐寅科举之途已断,处境与己不同,不妨一试。他又叮嘱:如果宁王贤若昭明太子或淮南王一类人物,你留下;若有反常越轨之迹,必须力图脱身。

朱宸濠是个有野心的藩王,聘士蓄兵,图谋夺取皇位。谷应泰在《明史纪事本》末卷四十七记“宸濠之叛”曰:“(正德)八年夏四月,宁王宸濠建阳春书院,僭号离宫。宸濠怀不轨,术士李自然等妄称天命,谓濠当位天子。又招术士李日芳等谓城东隅有天子气。遂建书院当之。”又《明史》卷一百十七《宁王权传》下有“(宸濠)及长,轻佻无威仪,而善以文行自饰”。

南昌是块富庶的地方,赣江下游一平原地。汉称豫章郡,隋、唐称洪州,南唐建立南都,升为南昌府,明初改洪都府,后才定名为南昌。东连闽浙,西接两湖,地理形势是块大可进行政治活动的地方。明代中期,地方势力上升,中央集权已见削弱。明武宗朱厚照昏庸荒淫,朝政不理。朱宸濠认为有机可乘,便多方笼络太后,外结宦官刘瑾和宠臣钱宁、臧贤等;内掠民财,网罗英士,养精蓄锐,伺机篡夺中央政权。唐寅名重东南,一到南昌,宁王便在银銮殿隆重接见,设宴接风,着实讲了一番仰慕的话。

几天过去唐寅闲着无事,便到赣江边上的滕王阁遗址游览,只见赣水苍茫,群山叠碧,想起当年王勃少年敏思,《滕王阁序》才惊四座的故事,不禁兴发,便口占一绝:“画栋珠帘烟水中,落霞孤鹜渺无踪。千年想见王南海,曾借龙王一阵风。”后来唐寅为友人德辅画的一帧绢本淡设色山水,即题此诗。(现画题为《落霞孤鹜图》,藏上海博物馆)

不久,唐寅察觉到南昌黎民对朱宸濠颇多怨言,听到不少宁王假手下人杀人纵火、占田掠财的坏事。宁王宠信的两个江湖术士李自然、李日芳更是猥贱小人,在酒肉交往中,唐寅终于摸清了宁王图谋篡位的底细。从此他渐渐“颓唐”,装得像嗜酒糊涂的狂士,“只有让宁王感到生厌,才能脱离这个是非之地”。宁王和唐议论朝廷的事,唐故意答非所问,说“我向来不管这些事,有酒就好”。旋即吟诗一首:“信口吟成四韵诗,自家计较说和谁。白头也好簪花朵,明月难将照酒卮。得一日闲无量福,做千年调笑人痴。是非满目纷纷事,问我如何总不知。”朱宸濠对他的荒诞行径,颇感失望,但碍于唐寅的盛名而一笑置之。

唐寅在南昌呆了6个月,见宁王渐渐疏远他,可还没有撵他走的迹象,日夜如坐针毡,于是更加装疯卖傻,以求早日逃离南昌。一次在白墙壁上题了一首歪诗:“碧桃花树下,大脚黑婆娘,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,和她笑一场。”

这诗传到朱宸濠耳朵里,着人前去察看,去人汇报说唐寅裸着上身,满身污垢,一个人独自狂饮。朱宸濠感到他实在不像话,兀是个徒有虚名的狂士,终于放他回了苏州。

五年后,朱宸濠兵反。军马十几万攻占九江,打算建都南京,再度北上,却被拥有重兵的汀赣巡抚王守仁乘虚袭破南昌,断了后路。接战半年,朱宸濠失败,被俘处死。唐寅头脑清醒,脱身早,才免去了这场大可受累的横祸。

六

唐寅从小喜欢涂涂抹抹,看到好画就用心临摹,苏州多藏家,裱画店里经常有好画佳书上板,这为唐寅提供了绝好的学习机会,他绝顶聪明,心领神会,慢慢悟通了画道。成化丙午(1486年),唐寅17岁创作《贞寿堂图》,吴一鹏题曰:“……山石树枝如篆籀,人物衣褶如铁丝,少诣若是,岂非天授?”一个17岁的青年人画北派山水、树石竟画得如此秀逸洒脱,兀是灵根不凡。

唐家开设一所酒食店,当地有位著名山水画家周臣,常来饮酒小酌,看到唐寅聪明伶俐,喜爱绘画,就收为弟子。周臣的画,取法南宋李唐、刘松年,峰峦峻峭,山石坚凝;仿马远、夏圭之笔,遒劲奔放,筋骨自具。用笔多正笔,少散笔,气局严整稳健。《吴县志》中说他“学画于陈暹,其图像大小,占貌奇

装,绵密萧散,皆有意态,纤秾冶丽,为世所赏”。能画人物,亦能作诗。后世评他稍乏淡远之趣。周臣功力深厚,用笔纯正,与同样师法南宋院体画的“浙派”诸高手相较,绝不逊色而有过之。当时画坛上盛行江南山水画派如董源、巨然和元四家的路数,对周臣画的北派山水并不推重,唐寅为人有“南人北禀”的性格,在北派山水受轻视的风气下,决心学周臣路数而深得三昧,自创新格,当时是很要有点识见和胆略的。稍后,唐寅又通过文徵明之父文林介绍,拜识了江南画坛的盟主沈石田(1427—1509)。石田名周,晚号白石翁,不应科举,山水画取法董源、巨然,中年时宗法黄公望,晚年力追吴镇,兼总条贯,揽其精微,画风雄浑厚实,粗细俱佳。唐寅在沈周指导下,又吮吸了元人山水画中的法乳,他在兼容北方和南方山水画派的基础上,还上蹊到北宋李成、郭熙和范宽。姚际恒《好古堂书画记》说唐寅20岁左右作一幅山水,“松壑憩亭阴诗意,细润圆秀,全法李晞古,而无画苑习气,精谨之至”。此图未曾寓目,根据所述,当是初期跟周臣学画时刻意用心之作,已初具“无画苑习气”的逸格,概可想见其天分之高超了。

唐寅在画艺上,绝不囿于前人已具有的笔墨气格,而是融会贯通,吸取诸家精髓,自融化机;更走出书斋画室,遨游名山大川,广拓视野,豁达心境,胸贮了无数的高山流水、深岫大壑、危崖高冈、阔江渔矶,他是实践了“外师造化”这一创作准则的。唐寅25岁中了解元后,结识了大学士王鏊。他18岁时曾为沈周赠王鏊的《壑舟园图》题过五古一首。现在缔结友谊,便应王鏊之邀,在洞庭东西山一带作了不少写生画,受到老师周东村的称赞。饱读诗书,博学多才,是唐寅在绘画上成功的又一项得天独厚的条件。后来有人戏问周臣:“为什么你的学生唐寅能够超过你?”这位老师倒也实事求是,他说:“我只少唐生胸中数千卷书。”

唐寅擅长山水画,而对人物、仕女、花鸟、竹木也无所不工,他在绘画艺术上戛戛独造,迥出时流,得到当时和后来许多画学理论家、鉴赏家的称赞,他是一位极具创造能力的大画家。

王世贞在《艺苑卮言》中写道:“伯虎才高,自宋李营邱、范宽、李唐、马、夏,以至胜国吴兴、王蒙、黄(公望)数大家,靡不研解,行笔极秀润缜密而有韵度,惟小弱耳。”

王穉登在《吴郡丹青志》说:“唐寅画法沉郁,风骨奇峭,刊落庸琐,务求浓厚,连江叠嶂,绵绵不穷。信士流之雅作,绘事之妙诣也。评者谓其画,远攻李唐,足任偏师;近交沈周,可当半席。”

毛大伦《增绘宝鉴》中写道唐寅“山水、人物无不臻妙,虽得刘松年、李晞古之皴法,其笔资秀雅,青出于蓝也”。

恽寿平在《瓯香馆画跋》中曰唐寅“笔墨灵逸,李唐刻画之迹,为之一变,洗其勾斫,焕然神明”。南田在有清一代中画论有权威性,他的寥寥数语,却道出了关节眼。

王世贞评唐寅画有“惟小弱耳”之语。宋人山水画雄浑阔大,北宋画严森而深沉,南宋画豪纵而奔放,总不免有刻露之失。元代山水画崇韵尚逸,过分侧重笔墨情趣,大家如黄公望,水口就画不好,削弱了可行、可望、可游、可居的境趣。唐寅的聪明之处,一是他天衣无缝地在笔性、气势、笔趣上糅合了北方山水画派和南方山水画派在风格上的两相对立,使之产生新体貌,给人有刚柔相济的清妙美感;二是他恪守郭熙“可行可望,不如可居可游之为得”的要旨,和某些文人画只重笔墨技法,不管丘壑经营的倾向绝不相同。唐寅的代表作《骑驴归思图》,从路数上讲,出自南宋李唐的《万壑松风图》和《清溪渔隐图》。前图,绢本,浓墨设色,长松大壑,高岭飞泉,是北方的景象,画石用大斧劈皴,气势雄峻严森,全以正笔出之,是李唐70岁左右的精品;后者,绢本,水墨画,画的是江南钱塘一带山溪景色,用笔阔略犀利,夹有偏锋,笔头放长了,水分增多了,改变了以往笔墨积累之法,一笔挥写,已分浓淡,但画的山石,依然瘦硬而具棱角,这是李唐80岁以后的风格,唐寅的《骑驴归思图》在硬度和棱角上不及李唐的画,可这正是唐寅扬长避短的变法处,成功地达到了“李唐刻画之迹,为之一变,洗其勾斫,焕然神明”的艺术效果。王世贞批评唐寅“小弱”,恰恰是唐寅变法出新的长处。《骑驴归思图》的皴法是把大斧劈皴拉长拉细了,有些地方并条露白,显得婉丽而清劲;用墨则浓处黝黑,淡处骀荡,有立体感而多华润味,把山石画得灵动而不顽梗,给人有清空流丽的快感。唐寅作画,向重立意,画上题有一诗:“乞求无得束书归,依旧骑驴向翠微,满面风霜尘土气,山妻相对有牛衣。”道出他处境艰辛而安贫若素的冰心傲骨。唐寅的多数作品是这种体貌的山水画。谢稚柳先生誉赞唐寅“南宋画派的优异殿军”,评语恰当。近乎这一体貌的作品甚多,如《山路松声图》、《抱琴归去图》、《涧上清吟图》、《茅屋风清图》、《落霞孤鹜图》、《楸枰一局图》、扇面《山居客至图》、《赏菊图》等。而《事茗图》则又有李成、郭熙之笔意了。

运用元人笔法(习称“南宗”)为山川写容,这是唐寅山水的又一格,如《藕香图》、《春山伴侣图》、《清时有隐图卷》、《云槎图》等。他曾从沈周习画,得元人赵孟頫、王蒙等诸家法,其中《春山伴侣图》笔墨温婉润丽,堪称这一路数中的代表之作,图中曲栏映掩,杂树绽青,春山作笑,高士临流,给人有风和日丽之感。题有一绝:“春山伴侣两三人,担酒寻花不厌频,好是泉头池上石,软莎堪坐静无尘。”画得骨秀神朗,丰姿婀娜,细细赏析,笔墨中隐隐有宋人气骨,却具有“北人南相”了。南北两大山水画流派,由于笔墨上方圆互异,难相荫纳,而唐寅的这一画格在兼容南北上,大见成功,一绝活也。

唐寅的山水画题材,未必多是隐居幽境,也有关涉世事之作。明武宗正德四年(1509年),唐寅40岁,江南地区洪水成灾,农田尽淹,民不聊生。是年沈石田逝于相城,唐寅前往吊唁,一路目睹水灾惨景,心存凄惻,曾作《野望悯言》一卷。《清河书画舫》中记载:唐寅“《野望悯言》一卷,为宗让校书作也。卷中如图者一,为诗跋者三……卷首故有‘野望悯言’四字,亦子畏书,曩者犹及见之,惜已失矣。”是图已佚,无缘相见了。

唐寅的人物画大致没有逾越南宋人物画藩篱,尤其是他敷施重彩的工笔人物画,那种明眸、贝齿、红颜、粉颊……还是南宋院体画的遗规,他似乎是在刻意塑造一种柳眉、杏眼、瑶鼻、樱口、削肩……娇小而端丽的丽人形象,一来,他对娇小伶俐、明眸皓齿的苏州姑娘看得多了,二来,与他当时的卖画生涯有关。汪砢玉在《珊瑚网》中评他:“董其昌曰唐伯虎虽学李晞古,亦深于李伯时,故人物舟车楼观无所不工。”他的人物画,格调上也有两种,一种是线条劲细,敷色妍丽,气象高华,出自南宋院体画,如《孟蜀宫妓图》、《簪花仕女图》、《陶穀赠词图》等。另一种是笔墨流畅,兴意潇洒,出自南宋梁楷、法常的如《东方朔》、《持弓人物》等。而《李端端落籍图》、《秋风纨扇图》乃介乎两者之间的格调,说明他的高才多能。

唐寅的人物画,往往有所寄托,并不是无主题的仕女画,如《李端端落籍图》,内容讲唐代诗人张祜与“黑妓”李端端的故事。张祜为人豪侠,长于宫

词，曾作诗戏嘲李端端，对方不服，亲自去找张祜评理。唐寅画此当场评理的场面，乃钦佩李端端的智慧和胆略，把她塑造得傲然玉立，从容大方，手持白牡丹一朵，边说边示。上题一绝：“善和坊里李端端，信是能行白牡丹，谁言扬州金满市，胭脂价到属穷酸。”

《陶穀赠词图》亦有所寓。北宋初，大臣陶穀出使南唐，对李后主出言不逊。南唐臣僚怒其傲慢，遂暗遣一美貌宫妓夜间去宾馆卖唱，诱陶穀坠入色网。次日，当陶穀在宴会上又摆出正人君子架势时，令那宫妓出奏琵琶，顿使陶穀面红耳热，无地自容。唐寅作画讽笑，也是针砭当时士大夫中一批假道学的。题有一诗：“一宿姻缘逆旅中，短词聊以识泥鸿。当时我作陶承旨，何必尊前发脸红。”

《秋风纨扇图》，事取汉成帝妃班婕妤好色衰思哀，宛若秋凉后的扇子被捐弃，盖六如自况也。另在《桐荫清梦图》上题：“此生已谢功名念，清梦应无到古槐。”正而道出了心中抑郁。这对一位遭遇侘傺、偃蹇一生的大才子，能不使人深寄同情。

对唐寅的人物画，王世懋在《王奉常集》的《倦绣图》跋中写道：“唐寅尤工于美人，为钱舜举（选）、杜桎居（莹）之上，盖其生平风韵多也。”也是确论。

唐寅偶作花鸟竹木，喜水墨写意。所作清隽洒脱，富有生气。但他不同于林良、吕纪院体，较少刻画之迹；也异于沈周的质朴老拙，更无纷披之笔。他的《枯槎鸂鶒图》。在狭长的条幅中，以劲硬流畅之笔，水墨挥写一枝枯干，曲折伸展，古藤绕缠，疏竹几片，一头八哥上栖，在雨后山谷中数声唤叫，益显出山野的空旷和恬静，用笔宛如明代流行的行书。《雨竹》是幅扇面，带水竹叶，负重下垂，也颇得元人遗韵，上题一诗：“醉笔淋漓写竹枝，分明风雨满天时，此中意恐无人会，更向其间赋小诗。”

在唐寅筑室桃花庵的前后，画名已经大著，市井间出现了冒名的假画。某日，友某出示一幅贱价购得的唐寅山水，书画功力都不错，只是题诗“落日山逾碧，亭孤景自幽，沧江寒更急，客兴自中流”与唐寅原作不尽相合。原来唐寅画的是秋冬至，有苍茫萧疏的景象，才点掉了“沧”字，改用了“苍”字，但作伪者不察，以为世无“苍江”，复书“沧”字。唐寅不仅不嗔怪对方作伪，却一心想寻访此人，鼓励对方自立画的门径，惜此人未敢露面。

唐寅画格的后继者，有王纶、钱贡、萧琛等，近代吴秋农、许徵白，现代贺天健等亦宗之。王纶（字理之，昆山人）尤心向往之，以为唐寅“妙过晞古（李唐）。不师其法者为痴”，所作《柳溪归棹图》、《白下落木图卷》，笔墨技巧绝类唐寅。唐寅书法深得赵孟頫韵致，结体缜密，俊逸犷群，雅俗共赏，自成一格。明朱谋㙔《画史会要》中记载，谓唐寅说“工画（王笔画）如楷书，写意如草圣，不过执笔转腕灵活耳。世之善书者多善画，由其转腕用笔之不滞也”。这是他从艺术实践中得来的心得，阐明了书画同源、书画相通的真谛。

唐寅家富藏书，勤奋过人，谓其“每夜尽一卷”，而又博学强记，读书涉及面很广，举凡诸子百家、天文、历法、数学、音乐无不钻研。祝允明在《唐子畏墓志铭》中说“其学务穷研造化，玄蕴象数，寻究律历，求扬马玄虚，邵氏音声之理而赞订之，旁及风鸟五通太乙，出入天人之间……”《士礼居藏书题跋记》中有“新雕注解《珞珞子三命消息赋》三卷，校正李燕《阴阳三命》二卷，胜朝登学圃堂”之语，可见祝允明所言非虚。唐寅一生写了大量散文和诗词。阎秀卿在《吴郡二科志》中说他“善属文，骈骊尤绝。歌诗婉丽，学刘禹锡”。王世贞在《弇州山人稿》中说唐寅“始为诗，奇丽自喜，晚节稍放，格谐俚俗，冀托风人之指，其合者，犹能令人解颐”。他中年时还学白居易，通畅明白，晚年句多凄怨，往往涉及禅语。

第一位替唐寅刻印集子的是袁宏（1502—1547），嘉靖十三年（1534年），当时唐寅去世已有11年了。万历中，有何大成、曹元亮者，俱为唐寅搜辑诗文及轶事，何大成最为努力，前后刻集三次。至万历二十四年（1596年）有袁宏道评点本。自谓“不足尽子畏”，却是“可以见子畏”。评语是中肯的。清嘉庆六年（1801年），唐仲冕服官于吴，重刻《六如居士全集》行世，收有诗文七卷，补遗一卷、画谱三卷、外集六卷、制艺一卷、《墨亭新赋》一卷、《花坞联吟》四卷，另有《唐六如画谱》乃系托名伪作。《六如居士全集》，仅唐寅诗文作品的一部分。他随作随散，并不想都留存传世，自谓“后人知我者不在此”。唐寅“才雄气逸，花吐云飞，先辈名硕，折节相下”（王穉登《丹青志》），而竟枵腹困麟，一生蹉跎，年仅54而下世，闻其言，明其意，能不使“论者伤之”。

今天，天津人民美术出版社，广罗唐寅画作，得100件，行将编印出版大八开的精美画集，逝世已477年的明代中国画大师唐六如，也当在地下欣然莞尔。吾有幸应倩作序，深感至为得情得益。

邵洁书

完稿于海上武康楼画室南窗下时年84岁

2000年9月9日

注：唐伯虎和秋香的故事，始于明隆庆、万历年间，最早的记述似可推到项元汴（1525—1590）30岁后的笔记《蕉窗九杂》。清末小说家吴趼人在题唐寅《美人拈花图》时填词一阙，把图中美人指为秋香，颇引起文坛非议。后世众生可能同情唐寅才高遭妒，才希望有一奇女子“于尘埃中识名士”。这与《三国演义》中的曹操和历史人物曹操有许多不同之处颇相似，没有必要去替曹操翻案同理。人民大众喜闻乐道的传奇，早已扎根于群众之中，从俗无妨，苏州评弹《三笑》演奏历久不衰，足以明证。

图 版

图 版 目 录

1. 春游女儿山图	28. 沛台实景图
2. 荷田行棹图	29. 虚阁晚凉图
3. 虚阁晚凉图	30. 渡头帘影图
4. 茅屋风清图	31. 落霞孤鹜图
5. 高山奇树图	32. 步溪图
6. 雪山行旅图	33. 秋林独步图
7. 陶潜赏菊图	34. 春泉听风图
8. 款鹤图	35. 钱塘景物图
9. 杏花山馆图	36. 守耕图
10. 骑驴归思图	37. 桐庵图
11. 柳桥赏春图	38. 关山行旅图
12. 东篱赏菊图	39. 春山伴侣图
13. 贞寿堂图	40. 越来溪图
14. 黄茅渚小景图	41. 行春桥图
15. 雪林寻诗图	42. 湖山一览图
16. 清溪松阴图	43. 松林扬鞭图
17. 江南春图	44. 竹亭高士图
18. 桐山图	45. 幽人燕坐图
19. 楸枰一局图	46. 匡庐图
20. 花溪渔隐图	47. 函关雪霁图
21. 事茗图	48. 函关雪霁图(局部)
22. 王荦出山图	49. 古木幽篁图
23. 虚亭听竹图	50. 震泽烟树图
24. 山路松风图	51. 双鉴行窝图
25. 山路松风图(局部)	52. 空山长啸图
26. 毅庵图	53. 溪山渔隐图
27. 悟阳子养生图	54. 溪山渔隐图(局部之一、二)

55. 溪山渔隐图(局部之三、四)
56. 西洲话旧图
57. 山水图
58. 琴士图
59. 江山骤雨图
60. 江南农事图
61. 野亭霭瑞图
62. 秋声图
63. 灌木丛篁图
64. 山水图
65. 南游图(部分)
66. 临李公麟饮中八仙图
67. 桐荫清梦图
68. 观梅图
69. 烧药图
70. 风木图
71. 秋风纨扇图
72. 王蜀宫妓图
73. 琴士图
74. 琴士图(局部)
75. 摹韩熙载夜宴图
76. 摹韩熙载夜宴图(局部之一、二)
77. 摹韩熙载夜宴图(局部之三、四)
78. 摹韩熙载夜宴图(局部之五、六)
79. 嫦娥执桂图
80. 观杏图
81. 牡丹仕女图
82. 吹箫仕女图

83. 吹箫仕女图(局部)
84. 杏花仕女图
85. 东方朔像
86. 李端端图
87. 采莲图
88. 梅花图
89. 灌木丛筱图
90. 风竹图
91. 杂卉烂春图
92. 临水芙蓉图
93. 菊花图
94. 古槎鸂鶒图
95. 山居图
96. 松阴高士图
97. 雨竹图
98. 雨竹图
99. 枯木寒鸦图
100. 葵石图
101. 南湖春水图
102. 后溪图
103. 芍药图
104. 墨竹图
105. 临流倚树图
106. 雨竹图
107. 蜀葵图
108. 行书五律诗
109. 行书诗

女几山頽春雪消殆傍仙杏
發柔條心期此日同游賞載
酒携琴過野橋唐寅

1. 春游女几山图

绢本 立轴 墨笔 上海博物馆藏

騎犢歸來繞葑田角端
輕掛漢編年無人解得
悠悠意行過松陰懶着
鞭 唐寅畫

牽牛從來不敢蹊田南
卧躬耕望有年手捉
陂鰲包氏新心空邨
憶祖生鞭
乾隆丙子袁淑題

2. 葑田行犢圖 紙本 立軸 墨筆 74.7cm × 42.7cm 上海博物館藏

虛閣晚涼圖
癸亥年夏月
唐寅畫

3. 虚阁晚凉图 纸本 立轴 设色 59.3cm × 31.6cm 上海博物馆藏

茅屋風清槐影高白頭聯生
清離騷懷賢歎穀穡蘭操有
客携琴過小橋 唐寅

4. 茅屋風清圖 絹本 立軸 設色 122cm × 65cm 上海博物館藏

高山奇樹似城隍
南元坐聯詩興
不猷一自孟韓
歸去後誰人敢
托免憂拈 唐寅

5. 高山奇樹圖 絹本 立軸 設色 122cm × 65cm 上海博物館藏