

荣宝斋画谱

• 明
• 唐寅
山 寅 绘
水

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

200518356

200518356

总 编 辑 郜 宗 远
副 总 编 辑 王 铁 全
发 行 人 张 晓 林
责 任 编 辑 唐 辉
责 任 印 制 孙 珩

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱: 古代编(27): 写意山水/(明)唐寅绘:
唐辉编.-北京: 荣宝斋出版社, 1998.12
ISBN 7-5003-0449-8

I. 荣… II. ①唐…②荣… III. 中国画: 写意画:
山水画-作品集-中国-明代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 38892 号

本 册 编 者: 唐 辉

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100052
地 址: 北京宣武区琉璃厂西街19号
制 版 印 刷: 北京慕来印刷有限公司
经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787毫米×1092毫米
版次: 1998年12月第1版
印数: 1-10000

1.8

印张: 6.5
印次: 1998年12月第1次印刷
定价: 28.00元

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言，记录了中华民族每一个历史时代的面貌，反映和凝聚了我们民族的审美意志和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林，汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富，把其中优秀的部分继承下来『古为今用』并加以弘扬光大，这也同时是当代人的责任。继承什么，怎样弘扬传统绘画遗产，这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的，其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中，我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模，每一个画家都有自己对传统的认识和理解，都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化遗产的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件，有其不断成熟完善和自律的范畴，明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔，重审美程式造型；对物象固有色彩主观理想的表现；客观世界和主观心理合成『高远、深远、平远』、『散点透视』的营构方式；『师造化』、『以形写神，神形兼备』的现实主义艺术理想；工笔、写意的审美分野；绘画与文学联姻，诗书画印一体对意境的再造；直写『胸中逸气』的文人笔墨；各持标准的门户宗派，多民族的艺术风范与意趣；以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化、创造新时代的绘画艺术，不可能割断自己的血脉，摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神，这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。『数典忘祖』、『抱残守缺』或『陈陈相因』都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱和了解，是继承和弘扬优秀传统文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上，没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀，讴歌时代，创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言，历代无论院体亦或民间，师授或是私淑，都十分重视临摹。即便是今天，积极地去临摹习仿古代优秀作品，仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一，通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继续弘扬民族文化和社会命题落在出版社工作实处，继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后，现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索，围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册；以编辑典型画家风格化的作品和名作为主，注重技法特征、艺术格调和范本效果；从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容；对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量；由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读；按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容，以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣，这是编辑这部丛书难免遇到的突出的学术问题，我们基于范本目的，一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明，并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术，使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养，为光大传统精神，创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

唐寅简介

唐寅（一四七〇—一五二三），字伯虎，一字子畏，号六如居士，别号桃花庵主、逃禅仙吏、鲁国唐生，自称『江南第一风流才子』。出身于江苏吴县的一个商人家庭。绘画精于山水、人物，兼画花鸟，工写俱佳，是一位全能画家。为『明四家』之一。

目 录

一	唐寅及其书画艺术详析	
四	湖山一览图	三四 王鳌出山图(局部)
五	湖山一览图(局部)	三五 桐山图
六	湖山一览图(局部)	三六 悟阳子养性图
七	湖山一览图(局部)	三七 悟阳子养性图(局部)
八	毅庵图	三八 悟阳子养性图(局部)
九	毅庵图(局部)	三九 钱塘景物图
一〇	毅庵图(局部)	四〇 步溪图
一一	贞寿堂图	四一 步溪图(局部)
一二	贞寿堂图(局部)	四二 虚亭听竹图 幽人燕坐图
一三	贞寿堂图(局部)	
一四	贞寿堂图(局部)	
一五	观梅图	
一六	观梅图(局部)	
一七	观梅图(局部)	
一八	关山行旅图	
一九	春山伴侣图	
二〇	事茗图	
二一	沛台实景图	
二二	春游女儿山图	
二三	春游女儿山图(局部)	
二四	风木图	
二五	风木图(局部)	
二六	落霞孤鹜图	
二七	落霞孤鹜图(局部)	
二八	行春桥图	
二九	越来溪图	
三〇	古木幽篁图	
三一	春泉听风图	
三二	王鳌出山图	
三三	王鳌出山图(局部)	

唐寅及其书画艺术详析

潘深亮

唐寅（一四七〇——一五二三），字伯虎，又字子畏，号六如居士、桃花庵主、鲁国长生、逃禅仙吏、江南第一风流才子等。江苏吴县（今苏州）人。父亲唐广德，母亲邱氏，是一个经营酒食杂品的小商人家庭。唐寅年少时，曾帮父亲在酒店做杂活。唐寅的远祖唐辉，曾任东晋前凉的陵江将军，后来迁移到晋昌，世代在这儿做官。唐寅的署款『晋昌唐寅』是说明他是晋昌唐辉的后裔。唐寅有一弟一妹，其妹嫁后早卒。他曾写《祭妹文》悼念之。唐寅十六岁时，考中秀才。他曾三次娶妻，结发妻子是徐廷瑞的次女，但不幸于二十五岁时去世。继娶一妻，不久离异。以后娶沈氏为妻，人称『沈九娘』，是一位贤妻良母，也是唐寅得力的贤内助。他曾有一首《感怀》诗，记述他的家庭情趣。其诗曰：『不练金丹不坐禅，饥来吃饭倦来眠，生涯画笔兼诗笔，踪迹花边与柳边。钟里形骸春共老，灯前夫妇月同圆。万场快乐千场醉，世上闲人地上仙。』^①

明弘治十一年（一四九八年），唐寅二十九岁，在南京参加乡试，得中了举人第一名——解元。他春风得意，高兴异常，写诗曰：『三策举场非古赋，上天何以得吹嘘。』弘治十二年（一四九九年），他随江阴大财主徐经前往北京参加科举考试，后因科场舞弊案被牵连下狱，罢为吏。以后他遂绝仕途，寄情诗文、书画，以度年华。

唐寅好游，在他一生中，曾游历过北京、南京、镇江、扬州、九江、长江、庐山、赤壁、岳阳楼、洞庭湖、湘江、南岳衡山、福建武夷山、雁荡山、安徽的黄山、九华山等名胜，饱尝了祖国大好河山的壮丽风光，为他的绘画创作创造了好的条件。弘历十八年（一五五〇年），唐寅三十六岁始筹建桃花庵，后经过多年的努力建造了此庵，庵内筑有『学圃堂』、『梦墨亭』、『蛱蝶斋』等景观，此后他常在此吟诗作画，流连诗酒，寄意名花。但好景不长，三十九岁时，他最钟爱的十二岁侄子长民忽患病去世，他悲痛欲绝，以后又发生南昌宁王朱宸濠招聘之事，虽未受牵连，但使他感觉到人生无常，不可预测，如是宿命论由此而生，晚年皈依佛法，取佛经中人生『如梦、幻、泡、影，如露亦如电，应作如是观』，取号『六如居士』，从而滑向唯心主义，投向佛家的怀抱。

唐寅善画山水、人物、仕女和花鸟，尤以山水、仕女著称。唐寅的山水画，早年师法沈周，王稚登《吴县丹青志》云：『评者谓其画，远攻李唐，足任偏师；近交沈周，可当半席。』又曰：『一时名士，如唐寅、文壁之流，咸出龙门，往往致于风云之表。』王稚登是明代中期著名的书法家，又是唐寅同时代的好友，所说应为可信。所以说唐寅早期的山水画，师法沈周是无须怀疑的，可惜早年传世之作十分少见。代表作品有上海博物馆藏《洞庭黄茅渚图卷》和故宫博物院藏《贞寿堂图卷》以及唐寅二十一岁作《对竹图》等。

唐寅中年的山水画，时间约在三十岁以后，主要宗法周臣，而周臣的山水画师法南宋的李唐和刘松年，因此唐寅的画又可上溯至南宋李唐、刘松年为代表的院体画派。他在老师周臣影响、指导下，学到了宋人笔法严谨、雄浑、风骨奇峭的风格。以后他又参合了马远、夏圭的布景和笔墨技巧，并广泛的涉猎北宋李成、范宽、郭熙和元代的赵孟頫、黄公望、王蒙诸大家用笔圆润秀逸、苍浑、内蕴的长处，融会贯通，逐渐形成自己的风格。正如王世贞在《艺苑卮言》一书中所言：『伯虎才高，自宋营邱、范宽、李唐、马、夏，以及胜国吴兴（赵孟頫）、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』。总算说到唐画渊源的要害。传世作品有《王鳌出山图》、《沛台实景图》、《行春桥图》、《越来溪图》、《骑驴归思图》、《春游女儿图》、《南游图卷》、《看泉听风图》、《渡头帘影图》、《关山行旅图》等，如拿这些画与周臣的代表作《山斋客至图》、《春泉小隐图》、《雪村访友图》、《春山游骑图》、《桃花园图》、《怡竹图》等相比，不难看出他们之间有明显的相似之处，比如布局的严谨整饬，造形的直实生动，雄峻的山势，坚峭的石质，斧劈的皴法，劲健的笔法，淋漓的墨色等，画风明显地受到周臣、李唐等院体画的影响。但仔细琢磨，周、唐之间，又有不同之处，比如唐寅画的山峦形状较为转折多姿，皴法富于变化，将披麻、乱柴结合，砍、擦并用，溪流、山道、林木、屋宇等的布置更为巧妙，运笔较为圆转细秀，在雄劲中透出疏秀之感。已不像周臣那样方硬峻刻，笔锋显露。总之，有更多的文人画的清雅和内蕴。故李日华在《味水轩日记》中记载曰：『东村工密而苍老，伯虎秀润而超逸，气韵自然不同』。

唐寅晚期的山水画，时间约在四十五六岁以后，画风已脱出周臣的风范，自立门户。此时细笔山水居

多。有的学者认为，这类细笔山水画，才是唐寅山水画的本色。代表作品有《山路松声图》、《春山伴侣图》、《落霞孤鹜图》、《西洲话旧图》、《幽人燕坐图》等，从这些画的风格看，画面构图简洁、清明，用笔多为细劲的中锋，犹如游丝描，纤而不弱，力而有韵，具刚柔相济之美。山石的皴法丰富，短砍、长皴、顺笔、逆毫、方折、圆转等笔墨，兼而有之，难辨为何种皴法。林木、房舍、溪流等景物，穿插有序，密而不窒，杂而不乱，极富韵律和文人画秀润和空灵的美感。墨色淋漓，又富浓淡变化。总之此时唐寅的山水画风与沈文更趋接近，从而形成了自己的独特风格。唐寅山水画之所以有这样大的艺术成就，一方面是由于他能打破门户之见，无论北方画派，江南画派，还是南宋的院体及元代文人山水画，近及沈周和周臣等名画师，他都认真学习，博采众长，融会贯通，革新创造，最后形成自己的风格。另一方面，也是最重要的是他对自然山川有着亲身的体察和真实感受，从取之不尽，用之不竭的真山真水中汲取营养。上面已经叙述过，他曾游历了祖国的大江南北，饱览了武夷、庐山、黄山、衡山等名山，他的视野比沈周、文征明更宽阔，这些对他的山水画创作起着重要的滋养作用。他的作品气魄雄伟壮阔，造形严谨准确，笔墨精湛高深，都超过了同时代的一些画家。

唐寅的仕女、人物画，有工笔重彩和水墨写意两种面貌，前者渊源于唐人，笔法细劲匀称，设色妍丽浓重，如故宫博物院藏《王蜀官妓图》画面描写五代十国时期，前蜀后主王建宫中四位官妓，身着云霞彩饰的道衣，头戴莲花冠，各持壶、盘等器物，正前往侍宴。作者以传统的工笔重彩的手法，以『三白法』染仕女的面部，突出了官女的浓施艳抹。衣纹用细劲流畅的铁线描，服饰施以浓艳的色彩，显得绮罗绚烂。把官妓们竞相装扮，斗绿争绯的情态刻划得生动入微，不愧为唐寅仕女画的优秀之作。后者从南宋的院体脱胎而出，笔墨流动爽利，转笔方劲，线条抑扬起伏，代表作品有上海博物馆藏《秋风纨扇图》以及《李端端落藉图》等，画风由工丽变为简逸高雅。作者把宋代李公麟行云流水描和颜辉的折芦描参合使用，使画面富有韵律感。唐寅的人物画，写实功力较强，形象准确而神韵独具，故《明画录》评他的人物画『在钱舜举下，杜桎（杜堇）居士上』。

唐寅的花鸟画，传世作品不多，现在能见到的有故宫博物院藏《墨梅图》、《风竹图》和上海博物馆藏《枯枝鸂鶒图》以及台北故宫藏《水芙蓉图》、《杏花图》等，画风远法宋元水墨画传统，近师沈周的变革创新，刻意求精。如以《墨梅图》为例，作者用水墨画梅花一枝，意笔写花干，没骨法点梅花，笔法秀逸洒脱，颇具质感。又如《枯枝鸂鶒图》，作者用水墨随意点画，较之沈周则更为活泼洒脱，较之林良、吕纪又不像他们那样粗犷豪放，而是自有一番清新活泼之趣。

唐寅的书法，为画名所掩，王世贞评『其书软熟亦不恶』，『书入吴兴（赵孟頫）堂庖，差薄弱也。』事实上唐寅的书法，受赵氏的影响较深，这是时代使然。赵孟頫用笔圆润、婉丽，参差错落，丰腴的书风，在唐书中都能找到，而唐书不同赵书之处是率意任情，不甚严格，往往出现错、漏字。笔力也比赵书软弱。

唐寅不仅是一位著名的画家，而且是一位诗人。他创作的诗，据不完全统计，约有六百余首，其诗风婉约华丽，通俗流畅，即兴抒怀，以才情取胜，从而受到社会的好评。吴门才子徐祯卿评曰：『不为章句，属文务精思，气最峭厉，尝负凌轶之气，庶见贤豪之踪。』阎秀卿评曰：『善属文，骈俪尤绝，歌诗婉丽。』可谓评到了要害。唐寅诗文还有一个显著特点是敢于面对现实，揭露社会矛盾，抒发不平之气，具有较强的思想性，并给后世造成一定的影响。

谈到唐寅为传统绘画所作的新贡献，可以概括为三点：

其一，综合南北二派，弘扬了文人画的传统。我国的传统绘画，到了北宋初期，由于地理条件和风格的不同，始分为南北两大画派，北方画派以李成、关仝、范宽为代表，画风深厚、旷远，石体坚凝，风骨奇峭，气势雄伟；而南方画派以董源、巨然为宗师，画风柔和温秀，笔墨潇洒含蓄，水墨湿润华滋，远近感强烈。但又有各自的弱点，比如北方画派，笔锋太露，缺少含蓄，缺少韵致和远近感等；南方画派缺少骨力、庄严和气魄等。唐寅的功绩就在于打破门户之见，从笔法、气势、笔意和设色上，把南北两派不同的源流，扬长避短，融合在一起，以后又吸收元画的长处，最后形成结构严谨，风骨奇峭，笔法秀逸，水墨淋漓，意境空灵的独特风格。使他的画，既有宋画深厚功力，又有文人画的书卷气。为吴门画派的崛起，为弘扬文人画的传统作出了新贡献。

其二，诗书画的有机结合

唐寅不仅是一位著名的画家，而且诗文、书法的造诣也很深，在诗、书、画有机结合方面也作出了新

的贡献。其结合方法，一是书风与画风的一致与和谐，书法的意趣与绘画情趣极为相近，因为两者都强调人格与真情的再现。唐寅的书法渊源于赵孟頫和李北海，行笔秀润缜密，刚柔结合，意态端庄潇洒，近似『院体』的山水画风，但又在规整中具清润之姿。二是将书法用笔之法运用于绘画，这在唐寅传世绘画作品中较为明显，如李邕刚健而婀娜，飞舞凝重的运笔之法，赵孟頫柔中有刚运笔，在唐画中清晰可见。他说：『工画如楷书，写意如草圣，不过执笔转腕灵妙耳。世之善书者多善画，尤其转腕用笔之不滞也。』^②他还在艺术实践中归纳确立了一些富有形式美感的皴法、叶式和树式，从而丰富了笔墨的表现能力。此外，诗与画的和谐一致，也是唐寅画的又一特色。比如，唐寅的诗文，豪放不羁，戏语中寓忧思，他的绘画，也和诗一样，如纵狂中见深沉，戏笔中寓思想。

其三，诗情与画意的紧密结合

唐寅绘画中的题诗和情感，紧扣画的主题和意境，以阐发或充实画面的内涵思想；而作品中的景物和笔墨，又通过象征、寓意、拟人化等手法或意境的创造，形象地表达出诗意，这种诗与画的完美结合，也是唐画的又一成功之处，代表作品有《桐阴清梦图》、《风木图》等。

唐寅书画的新贡献，还表现在其他方面，比如深化了文人画的题材内容，促进了山水、人物、仕女、花鸟各科的全面发展，加强文人画自我表现意识等，都作出了新贡献，并给后世造成深远影响。

注释：①邵洛羊著《唐寅》。

②明·朱谋㙔《画史会要》。

潘深亮 一九三七年生于湖南省浏阳县。一九六三年于湖南师范大学历史系毕业，曾从事对外文化交流工作。一九七二年调入故宫博物院，跟随徐邦达、刘九庵学习古书画鉴定等工作。现任故宫博物院副研究员兼书画组组长。主编、编辑《虚谷画集》、《海上名家》、《海上四任精品》、《官藏扇画选珍》、《明清扇面书画集》（五卷）。

紅霞微灩碧波平
晴色湖光盡不藏
此際閑中能獨倚
分明角是城
登瀛吳郡唐寅

輕帆遙遠湖平
野望難目興成
截得倚欄人喜
矣沈心軒且倚
澄流荒村寒樹
野橋平別有跡
軒窗處成自是
遠離塵俗地
畫堂何乃羨
登瀛
己亥仲秋陽虎

紅霞漸灺
碧波平
晴色湖光盡不減
此際陶
子能獨倚
分明身是
試登瀛
吳郡唐寅

輕帆風送遠
湖平騎望猶
難目與成
識得倚欄人
意矣
洗心聊且
俯澄瀛
荒村寒樹野
橋平別有
疎軒
駕嶺成自
是遠離塵
俗地
畫家何乃
羨登瀛

己亥仲秋唐寅

