

第一影响
艺术宝库
【红巷】

唐 伯虎（1470—1523），名寅，伯虎为其字。明弘治十二年，唐伯虎因科场舞弊案被牵连下狱，自此终身未仕。他一生寄情山水，诗、文、书、画造诣深厚，与文徵明、祝允明、徐祯卿合称“吴中四才子”。他的山水画布局严谨，笔法劲健；仕女画或敷色妍丽，或简逸高雅。其传世作品中《落霞孤鹜图》画法工整，线条流畅；《孟蜀宫妓图》工笔重彩，生动入微；《秋风纨扇图》形象准确，神韵独具……

典藏大师·绘画

唐伯虎

风流画俊

艺

术

影

响

力

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京：北京出版社，2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画－鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111871 号

全案策划 潘码书业 (北京)有限公司

www.tangmark.com

责任编辑 杨良志

执行编辑 邢彩云

封面设计 刘畅

装帧设计 侯健康

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

风流画俊——唐伯虎

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价：320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

风流画俊唐伯虎

唐寅（1470~1523），字伯虎，别号江南第一风流才子。江苏吴县（今苏州）人，生于商人家庭。唐寅年少时就博学多才，最初学画于周臣，后与文徵明、祝允明、徐祯卿合称“吴中四才子”。明弘治十一年（1498年），唐伯虎参加南京应天乡试获第一名“解元”。第二年因科场行贿案被牵连下狱。从此他寄情诗文书画，终身未仕。晚年皈依佛法，号“六如居士”。

唐寅早年师从沈周学习山水画，传世作品有《洞庭黄茅渚图》、《贞寿堂图》等。中年宗法周臣，风格可上溯至南宋的院体画派的严谨雄浑和风骨奇峭。他结合马远、夏圭的构图和笔墨技巧，广泛涉猎北宋李成、范宽、郭熙和元代黄公望、王蒙等大家，融会贯通，最后将其统一在元人意气。其画面布局严谨，造型生动，山势雄峻，笔法劲健，墨色淋漓。代表作有《行春桥图》、《关山行旅图》等。晚年他自立门户，以细笔山水居多，传世有《春山伴侣图》、《落霞孤鹜图》等。这些画构图简洁，用笔多为细劲中锋，有刚柔相济之美。山石的皴法丰富，多有短砍、长皴、顺笔、逆毫、方折、圆转等笔。林木、房舍、溪流穿插有序，极富韵律和文人画秀润空灵的美感，墨色淋漓，富于浓淡变化。

第一影响力艺术宝库

唐寅的人物画，一种线条劲利细腻，敷色妍丽，出自南宋院体画。如《孟蜀宫妓图》，用传统的工笔重彩，以“三白法”染仕女的面部，突出宫女的浓妆艳抹。衣纹用铁线描，服饰施以浓艳的色彩，把宫妓们的争奇斗艳刻画得生动入微。另一种笔墨流动爽利，线条抑扬起伏，代表作有《秋风纨扇图》、《李端端图》等，画风由工笔妍丽变得简洁高雅。他把宋代李公麟的“行云流水描”和颜辉的“折芦描”结合使用，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。

唐寅为传统绘画所作的贡献颇多。

其一，综合南北两派，弘扬文人画传统。我国传统绘画，北宋始分为南北两大派。北方画派画风深厚旷远，风骨奇峭，气势雄伟；南方画派画风柔和温秀，笔墨潇洒，水墨湿润，远近感强烈。唐寅从笔法、气势、笔意和设色上，把南北两派融合在一起，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。他的画既有深厚的功力，又有书卷气，为吴门画派的崛起和弘扬文人画传统做出巨大贡献。

其二，以其深厚的绘画、诗文、书法造诣促进诗书画有机结合。唐寅的书法源自赵孟頫和李北海(李邕)，用笔秀润缜密，刚柔结合，意态端庄潇洒，近似“院体”的山水画风，规整中具清润之姿。唐寅的诗文，豪

第一影响力艺术宝库

放不羁，戏语中寓忧思。他的绘画也于疏狂中见深沉。

其三，诗情与画意的紧密结合。唐寅绘画中的题诗，紧扣作品的主题和意境，阐发或充实画面的内涵。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。

唐寅一生致力于绘画，其作品气魄雄伟壮阔，造型严谨准确，笔墨精湛高深。他打破门户之见，博采众长，亲自游历了祖国的大好河山，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，在加强文人画自我表现意识等方面给后世造成深远影响。

这本画册，精选了唐寅的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧；挂卷存须小心，揭裱须慎重。

作品名称

孟蜀宫妓图

74

笔

中国画用毛笔，唐宋时“兼毫笔”最佳，明清时为“湖笔”取代至今。

印

中国画的印章分作者、题跋人、收藏人等三类。鉴赏时主要看其风格、大小、流派、位置。

纸

中国画绘画材质，一般为宣纸、帛、绢、绫等，宣纸最宜作画。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有机颜料。古代易墨，徽墨最负盛名。

砚

研磨工具，一般为岩石或泥沙所制；传统分端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚四大砚。

赏

鉴赏古画主要依据其时代风格和艺术个性，及服饰、器物、款跋、纸绢、装裱、印章、年月等。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

●作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

这是一幅纵幅设色人物画，画面中一横幅，题材是古代文人雅士在山林间品酒作乐的情景。图中一老者醉态可掬，神采飞扬，正举杯向右上方敬酒；一童子侍立于旁，捧着茶碗，似乎刚刚奉上茶水。左侧有两株松树，枝干苍劲，姿态各异，枝叶繁茂，掩映着山石，山石形态各异，有的如斧劈刀削，有的如怪石嶙峋，突兀而生。

唐伯虎酒醉戏小女——“花固尚

●花固尚

和沉醉的唐伯虎，还有那醉卧山间弹琴的女子，本有一幅便名“金带围”，也叫《金带围图》，现藏故宫博物院。和原作一样，没有题款和款识。

有一天晚上，唐伯虎赴友家饮酒，喝醉了连床都睡不稳，于是找来衣带，系在腰间，倒头就睡。他的妻子知道他不睡觉，不想吵醒他，于是就悄悄地关上门，连床也不盖，只穿着单薄的丝袜睡了。

唐伯虎醒来后发现自己的衣服不见了，竟大惊失色：“看这，我到底把衣服脱了，不知我衣，我道是妻子，原来老婆人，同他睡一睡了。”

唐伯虎醒来后大笑不止，已觉得十分未尽之妙，酒醉的唐伯虎，本就是风流才子，酒醉的唐伯虎，和妻子睡在一起，也是风流才子，和妻子睡在一起，也是风流才子，和妻子睡在一起，也是风流才子，和妻子睡在一起，也是风流才子。

唐伯虎的这幅《金带围图》，被后人称赞为“醉中真境，醉后写真”。

唐伯虎对于女人的爱，深得妻子王氏赞赏。她想替他作幅《金带围图》，但她的画功和诗境，远不及他的才学，多拜托他作画。

● 赏画趣谈

与作品相关的小故事、小知识。

轴 绢本 设色 124.7 × 63.6cm 北京故宫博物院藏

●作品形式

●绘法

●作品材质

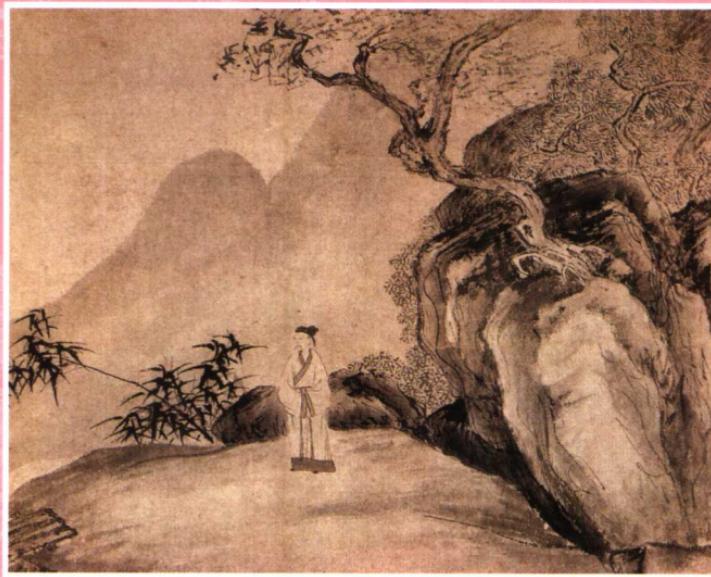
●作品尺寸

原作画面尺寸。

●收藏者

风流画俊——唐伯虎

图版目录

后溪图	1	步溪图	11
春游女儿山图	2	竹亭高士图	12
雪林寻诗图	3	骑驴归思图	13
东篱赏菊图	4	枯木寒鸦图	14
茅屋风清图	5	函关雪雾图	16
高山奇树图	6	款鹤图	18
山路松风图	7	杏花茅屋图	20
葑田行犊图	8	沛台实景图	21
落霞孤鹜图	9	虚亭听竹图	22
陶潜赏菊图	10	幽人燕坐图	23

图版目录

南湖春水图	24	秋林独步图	40
楸枰一局图	26	春泉听风图	41
春山伴侣图	27	雨竹图	42
毅庵图	28	钱塘景物图	44
悟阳子养生图	30	湖山一览图	45
花溪渔隐图	32	吹箫仕女图	46
江南春图	34	震泽烟树图	48
贞寿堂图	36	行春桥图	49
渡头帘影图	37	关山行旅图	50
洞庭黄茅渚图	38	虚阁晚凉图	51

图版目录

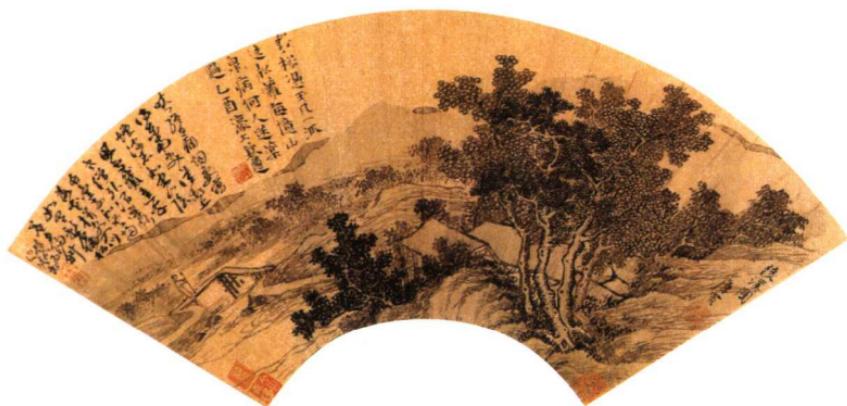
守耕图	52	野亭露瑞图	66
桐庵图	54	秋声图	67
江南农事图	55	嫦娥执桂图	68
草阁会友图	56	琴士图	70
空山长啸图	58	桐阴清梦图	71
古木幽篁图	60	芍药图	72
西洲话旧图	61	孟蜀宫妓图	74
灌木丛篁图	62	李端端图	76
山水图	63	摹韩熙载夜宴图	78
溪山渔隐图	64	杏花仕女图	80

图版目录

杂卉烂春图	81	东方朔像	94
观杏图	82	琴士图	96
山居图	84	烧药图	98
风竹图	86	梅花图	99
灌木丛筱图	87	临李公麟饮中八仙图	100
匡庐图	88	牡丹仕女图	102
临流倚树图	90	秋风纨扇图	103
临水芙蓉图	92	虚阁晚凉图	104
菊花图	93		

画面近景为立于山坡上的四棵树，树干盘曲，枝叶相互交错，树叶无论是点、勾勒，用笔都沉重质朴，粗而不野，山坡下几间小屋掩映于密林之中；前景为几棵松树和一条小道；中景一座小桥跨于缓缓流淌的溪流之上，桥上一高士正欲过河，手中持杖；再往远处，是一座连绵的山坡，近山浅墨，远山深墨，坡下林木蓊翳。

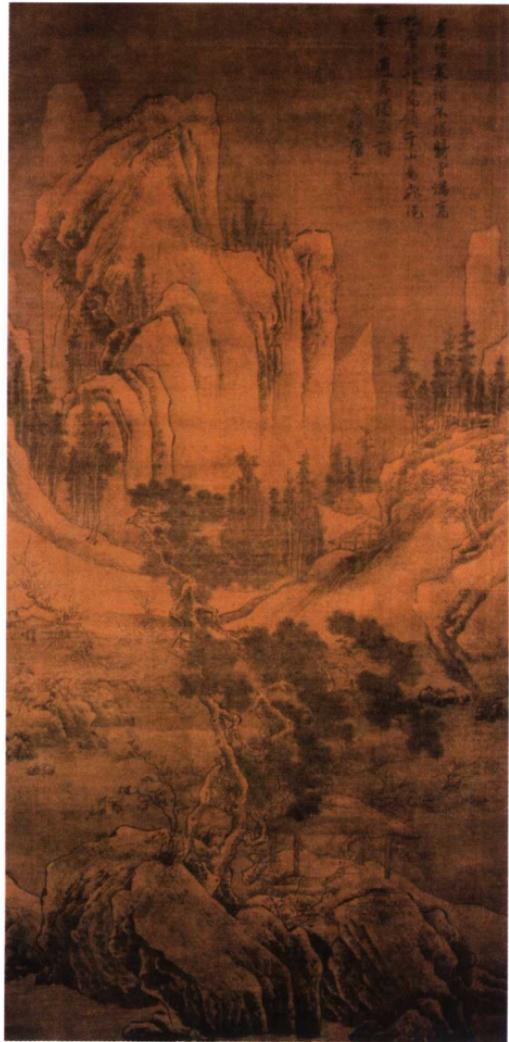

春游女儿山图

画面前景山崖上有三株古松，桃杏穿插其间。高士携童子走向山间草堂。草堂前小溪春水粼粼，堂后新杨初发。中景的屋宇依山而建，一高士正凭栏远眺。湖中有两舟，舟上人正在垂钓。此幅画以水墨为主，只有人面及茅屋、楼台等处用赭色，画面布局严谨，造型生动，山石笔法刚劲挺拔，既反映了唐伯虎的院体画风，在笔情墨趣和意境上又有浓厚的文人气息。

此画给人一种萧疏寥廓的感觉。近处巨石上有树叶繁茂的两棵大树。远处是峻峭的山峰，山脚平拖，有缓坡绵延，悠然意远。总体说来，这是一幅极富空间感的作品。唐伯虎的山水画虽不指其名，但观之十分真切，可居可游。弘治十三年，唐伯虎曾出游八个月，阅尽大江南北的名山大川，为其山水画的创作，奠定了深厚的生活基础。

轴 绢本 设色 168 × 83.6cm 广东省博物馆藏

东篱赏菊图

轴 纸本 设色 134 × 62.6cm 上海博物馆藏