唐寅山水「貞壽堂圖卷」的探討

A Study of 〝Zhen-Shon Hall Scroll〞 by Tang Yin

台灣藝術大學造形藝術研究所研究生 陳秀祝 Chen, Xiu Zhu

摘 要

唐寅（1470-1524 年）博學、逸才，在詩文上名聲顯赫，文學方面與祝允明(1460—1527)、文徵明（1470-1559 年）和徐楨卿(1479 年-1511 年)一起被稱爲「吳中四才子」；在繪畫方面又與沈周（1427-1509 年）、文徵明、仇英（1498-1552 年）並稱「吳門四家」。

他的畫尤其令人稱頌，其在世之時，作品早已被社會廣泛接受，備受推崇。有關唐寅的研究很多，大多集中在繪畫風格的探討，或是書畫、詩文的討論，本文針對《貞壽堂圖卷》來做單一畫作的研究。

《貞壽堂圖卷》是唐寅十七歲作品，小小年紀能畫出如此令人讚歎的畫作，江兆申先生在《關於唐寅的研究》書中表示，沒有親眼見過此畫，因此也有學者對此畫的真僞起疑竇，但經由文獻的記載，再加上有唐寅的好友題跋，筆者認爲真實的存在性很高。本文試圖探究此畫作的脈絡，與沈周、文徵明文人畫風格、周臣（生卒年不詳，約 1450-1535 年）的院體畫風格做一比較，從圖像比對中找出唐寅《貞壽堂圖卷》在繪畫上所受的影響。

【關鍵字】：白描、貞壽堂、明四家、吳派、吳門畫派

一、前言

明朝中期的繪畫以沈周（1427-1509 年）、文徵明（1470-1559 年）、唐寅（1470-1524 年）、仇英（1498-1552 年）四家最爲著名，人稱「吳門畫派」。他們的作品大多以表現江南文人優雅閒適的生活情趣。唐寅不僅是一位著名的畫家，而且詩文、書法的造詣也很深，本文以探討唐寅十七歲《貞壽堂圖卷》單一畫作爲主軸，在閱讀許多參考文獻記載中，都對唐寅走向院體派繪畫風格的改變，皆載於三十歲科考失意，拜周臣爲師以後。[1]

在觀察其畫作的同時，發現了十七歲所繪的《貞壽堂圖卷》中，論構圖、筆法，與周臣的《春泉山隱圖》相當近似，故而想對其畫做進一步的研究，並比對沈周、周臣的畫作，試圖找出影響唐寅的關係。

二、唐寅生平介紹

唐寅，初字伯虎，更字子畏，號六如居士、桃花庵主，江南四大才子之一。中國明代著名的畫家，在畫史上又與沈周、文徵明、仇英合稱「明四家」或「吳門四家」。江蘇蘇州吳縣人，出生於經商家庭，有一妹一弟，父親唐廣德，經營一家唐記酒店。唐伯虎才氣橫溢，他的詩、書、畫被稱爲三絕。戊午年（1498 年）高中第一名解元。弘治十二年（1499 年）的會試中，因洩題案受到牽連，因此與仕途無緣。隔年（1500 年），開始遊歷於山水間，以筆墨相唱和，以詩文、繪畫來抒發自己內心的情緒。[2]

[1]有關唐寅的繪畫風格記載，見江兆申，《關於唐寅的研究》（台北：國立故宮博物院，1976），頁 102；明．唐寅，《唐伯虎全集》，周道振、張月尊輯校（北京：中國美術學院出版社，2002），頁 108；王家誠，《明四家傳一》，（台北：故宮博物院，1999），頁 10-25。

[2]有關唐寅的生平，見江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 8-21；明．唐寅，《唐伯虎全集》，周道振、張月尊輯校（北京：中國美術學院出版社，2002），頁 222。

三、唐寅山水畫風格介紹

論唐寅的畫風，江兆申先生在《關於唐寅的研究》一書中，以會試做爲分界，會試以前的繪畫風格比較接近沈周、文徵明，會試以後漸漸接近周臣，最後漸漸形成自己的風格。由於唐寅作畫都不留年份，因此只能以其繪畫風格大略做分期，並分述如下[3]：

（一）早期：30 歲以前 （1499 年以前）

唐寅早期繪畫，作品不多，如《貞壽堂圖卷》（圖 1）、《對竹圖》（圖 2）等都屬早期作品。從《貞壽堂圖卷》、《對竹圖》畫作中的布局、用筆、意境，山石皴染粗簡，樹枝線條細勁，人物形態簡拙，中峰用筆，都是細筆山水，構圖上頗有文人畫的味道。《貞壽堂圖卷》是描繪一位母兼父職的婦人，憑著堅強的毅力，親自教授二子成人讀書。《對竹圖》是描繪文人坐在榻上，望著前方一片竹林深思的情境。清朝作家姚際恆（1647－1715 年）在其著書《好古堂書目》卷上記載：「唐六如對竹圖。自題云：『簞瓢不厭久沉淪，投著虛懷好主人； 榻上氍毹黃葉滿，清風白日坐陽春』。」[4]此畫有唐寅自題的題跋，並有沈周、祝允明、文徵明等人的題跋，據江兆申先生在《關於唐寅的研究》一書記載應是會試前的作品，而最早的畫作是十七歲《貞壽堂圖卷》。[5]

圖 1 唐寅（1470-1524 年） 《貞壽堂圖卷》1486 年
紙本 28.2×102 公分 北京故宮博物院藏

[3]唐寅的繪畫風格分期，見江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 106-109。
[4] 轉引自江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 102；王家誠，《明四家傳一》，頁 75。
[5]江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 100。

圖 2 唐寅《對竹圖》 絹本 28.6x119.8 公分
台北故宮博物院藏

（二）成熟期：31 歲~50 歲（1500－1519 年）

成熟期堪稱爲唐寅的黃金時期，作品甚多，又可分爲早期、晚期來做討論。成熟期早期以三十歲至四十歲爲主；晚期以四十一歲到五十歲爲主。唐寅三十一歲正式拜周臣爲師，繪畫風格走向院體，故早期作品有《騎驢歸思圖》（圖 3）、《春遊女几山圖》（圖 4）、《看泉聽風》（圖 5）、《函關雪霽》（圖 6）。[6]構圖偏重一邊，使用斧劈皴，方形山頭，再加上唐寅開始長途遊歷，來排解他胸中抑鬱之氣，故在構圖的主題皆以高山巨石來呈現，表現雄偉險峻的崇山峻嶺，前景、後景細部描繪得非常清楚，遠景山石的明暗、皴法筆筆帶到。早期的《騎驢歸思圖》爲絹本，淡設色畫，在筆法上，山石用帶水長皴，非常濕潤，中峰用筆，用墨濃淡精到，山石很有立體感。畫上有題七言絕句一首：「乞求無得束書歸，依舊騎驢向翠微。滿面風霜塵土氣，山妻相對有牛衣。吳郡唐寅詩意圖。」成畫時間是在會試失敗，拜周臣爲師以後的作品，江兆申先生認爲可能是三十一歲。[7]這幾幅的繪畫風格大致相同，屬細筆山水的作品。

[6]江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 102-107；江兆申，《文徵明與蘇州畫壇》（台北：故宮博物院，1978），頁 60。

圖 3 唐寅《騎驢歸思圖》1500 年
絹本設色 77.7×37.5 公分 上海博物館藏

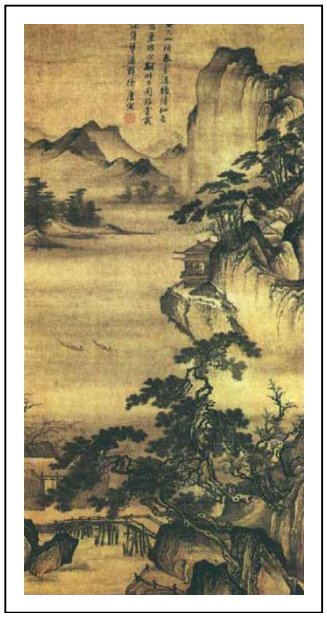


圖 4 唐寅《春遊女几山圖》
絹本設色 113.4×60 公分
上海博物館藏

圖 5 唐寅 《看泉聽風圖》
約 1507-1510 年
絹本 設色 72.6×34.7 公分
南京博物館藏

圖 6 唐寅《函關雪霽》
約 1507-1510 年
絹本設色 69.9×37.3 公分
台北故宮博物院藏

成熟期晚期以四十一到五十歲爲主，作品有《山路松聲圖》（圖 7）、《落霞孤騖》（圖 8）。《山路松聲圖》是唐寅四十七歲時所畫，布局複雜，大斧劈皴、方形山頭；《落霞孤騖》也屬較晚時的作品，以淡墨皴擦點染出山石輪廓，蒼秀潤淡。從這兩張作品看，除保留成熟期山石構圖，大斧劈皴法，山石明暗立體外，遠景畫法已不再像早期《騎驢歸思圖》描繪得那麼清晰，筆筆帶到，筆法已簡略許多。江兆申先生在《關於唐寅的研究》中寫道，唐寅的筆法開始簡略的原因有兩種，一是作品屬大幅，畫到後來可能耐不住性子；二是體力殘弱，無法久持，故而草草帶過。[8]

圖 7 唐寅《山路松聲》1517 年
絹本 設色 194.5×102.8 公分
台北博物館藏

圖 8 唐寅《落霞孤騖》約 1518 年
絹本 設色 189.1×105.4 公分
上海博物館藏

（三）晚期：50 歲~54 歲（1519－1523 年）

晚期作品從院體的風格逐漸追求平淡天真的自然之趣，此時期的作品有《西洲話舊圖》（圖 9）、《震澤煙樹》（圖 10），可看出唐寅的風格逐漸蛻變，晚年因禮佛，築室桃花塢，過著隱士般的生活，心境趨於恬淡，因此從五十歲(1519 年)

[8]江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 108。

的《西洲話舊》可看出用筆簡約，此畫已是晚年作品，且是病中所作，氣力難免不足，畫中枯樹細枝及棕葉，出現顫筆。畫中右下角，庭石在前，枯樹在後，一樹斜上，高擎上天，對面茅屋，巨石作鄰，茅屋中兩人，正面者，應當是畫家本人，背對者是來訪者。[9]布局以樹石矮屋，穿插掩映，頗具匠心，意境恬淡，越有文人畫的味道。另一幅《震澤煙樹》，是唐寅爲好友耿敬齋畫其所居景致，並有題詩云：「青天仰面無慚色，令我圖其所居景，老來靜掃塵埃跡，相期與君老湖上。」看來是唐寅非常羨慕好友的晚年生活。[10]此時期的繪畫與成熟期早、晚期都不同，構圖上已不再是以巨石山水爲主，用筆不像成熟期以斧劈皴爲主，筆法較爲簡單，石頭、河岸以披麻皴幾筆帶過，加以墨色暈染，不像前述筆筆帶到，工細嚴謹。

圖 9 唐寅《西洲話舊》 1520 年
紙本 110.7x52.3 公分 台北
故宮博物院藏

圖 10《震澤煙樹》約 1520 以後
紙本 110.7x52.3 公分
台北故宮博物院藏

[9]江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 108-109；故宮書畫錄（卷五），第三冊，頁 347。
[10]江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 108；故宮書畫錄（卷五），第三冊，頁 346。

四、《貞壽堂圖卷》之研究

（一）畫作背景

一般文獻記載，唐寅（1470-1524 年）繪畫早期受沈周（1427-1509 年）、文徵明（1470-1559 年）影響，十七歲所繪的《貞壽堂圖卷》，是很多文獻中記載最早的一幅畫。從文獻的考證，如在溫肇桐先生所著《唐伯虎年表》寫著：「吳一鵬題先生《貞壽堂圖卷》，為周母致祝，題云：『歲丙午，子畏年止十七』……」，因此《貞壽堂圖卷》都被認定是唐寅在十七歲所畫。[11]

《貞壽堂圖卷》的畫首，有文徵明的書法老師，同時也是祝允明的岳父李應禎(1431-1439年)[12]爲此畫作「貞壽堂詩序」云：「周君希正之為嘉祥學諭也，奉其母樓儒人養於官，而顏其堂曰貞壽。以其先君子訥軒先生尹瓊之樂會，而亡時希正與其季希善俱在孩提，歲丁未饑荒，又有寇盜，孺人以孱弱之軀，嶺海萬里，歷險蹈艱，卒能以先生之骨與遺孤歸。孀居矢節，門戶蕭然，蠶績弗倦，手自授書以教二子。既而希正舉於鄉，以乙榜授今官，孺人春秋八十矣」。又云：「知子畏為周希正母樓作也。然畫但署吳門唐寅，無年月」。後有沈周等十四人題詩作序，亦無年月，題者有沈周、杜啟（杜瓊長子）、吳寬（1435－1504年）、謝縉（生卒年不詳）、吳一鵬等一時名流、隱者，與好友文徵明，爲其題詩作序，不難看出唐寅在老輩、同儕眼中的份量與光耀。[13]更增加《貞壽堂圖卷》此畫成於唐寅十七歲的真實性。

[11]江兆申，《關於唐寅的研究》，頁 103。

[12]《文徵明年譜》，周道振、張月尊同纂（北京：百家出版社，1998 年版），頁 325；《中國巨匠美術週刊》，余佩瑾（臺北：錦繡出版社，1994 年），第 17 期，頁 2。

[13]王家誠，《明四家傳一》，頁 111；。

「貞壽堂」是山東嘉祥縣學諭周希正（生卒年不詳）奉養母親樓氏的堂名，這位八十歲的老嫗，早歲孀居，以多病孱弱之軀，憑著堅強的毅力，把丈夫的的靈柩和兩個幼子，從廣東樂會縣帶回蘇州。途中，不僅跋涉萬里，更冒著遍地饑荒和遇盜之險。一面鬻績，一面親自教授二子成人讀書。[14]清代顧文彬（1811-1889年）在《過雲樓書畫記》卷八《唐六如貞壽堂圖卷》記載：「墨筆白描山水人物，就石編籬，因樹結屋，松筠榆柏下，茅堂兩楹。一婦面南坐，年可四五十許，二雛旁侍，巾服閒雅。西設烏及幾，上置圖籍。門前石橋澗水，一翁于於然來，意是過訪者」。[15]從文字的記載上與唐寅《貞壽堂圖卷》圖像，所呈現的用筆、構圖元素是一致的。

（二）圖像分析

1.構圖形式

提到唐寅（1470-1524 年）的繪畫，都會讓人聯想沈周（1427-1509 年）、文徵明（1470-1559 年）與周臣（1455-1535 年）。許多文獻記載唐寅早期繪畫深受沈周、文徵明的影響，科考失意後拜周臣爲師，繪畫多屬院體山水居多。《貞壽堂圖卷》是唐寅細筆山水的表現，畫樹皴山，筆的粗細差距不大，通常出以中鋒，人物畫若「游絲描」。從局部的人物、屋子、，樹形、籬笆等線條粗細可看出。這種筆意將歷盡蒼桑的母親，母慈、子孝、生活簡樸，刻劃得淋漓盡致。《貞壽堂圖卷》左邊構圖重於右邊，但以中景隔水留空，將壓迫感舒展開，形成強烈對比，使畫面有呼吸的空間。

[14]同上註。
[15]王家誠，《明四家傳一》，頁 113。

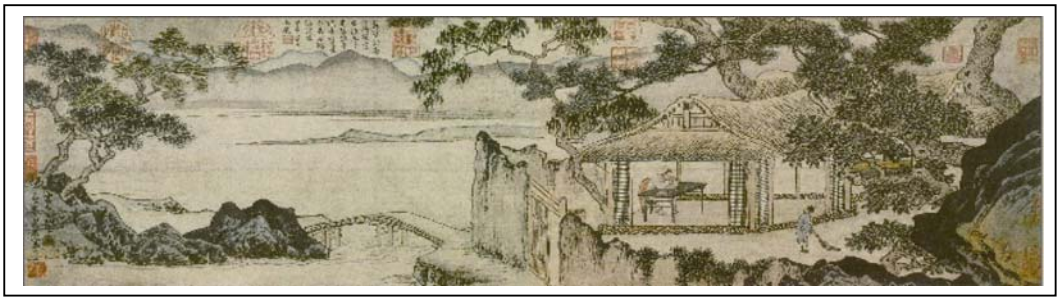


圖 11 周臣 《春泉山隱圖》 約明朝晚期
紙本設色 26.5×85.8 公分 北京故
宮博物院藏

其實這樣的構圖，也出現在周臣的《春泉山隱圖》（圖 11），這幅構圖的手法與唐寅的《貞壽堂圖卷》是類似的，左右呼應，前後隔水分開，使畫面有呼吸感，呈現前景、中景、遠景。《春泉山隱圖》是描繪松石下蔭茅堂，一人在堂中伏几假寐，又有一童子灑掃堂外。門前一彎小橋，流水與湖水相接，畫中主人和童子刻畫傳神，主人假寐，小童扶帚回望主人，人物兩相呼應，所用線條細勁流暢；橋下流水，用線條表現，似聞嘩嘩水聲；小橋對岸的山石也用重墨，左邊有兩棵探向泉水的婆娑之樹，和茅屋邊的垂柳、蒼松遙相呼應，情態各具。

2.筆法表現

就筆法部份，十七歲的唐寅（1487年）若照前述是受沈周（1427-1509年）、文徵明（1470-1559年）影響，沈周年齡長唐寅四十三歲，以唐寅十七歲的年齡，推算沈周應爲六十歲，故我們以沈周晚期《南山祝語圖》（圖12）與之比較，沈周的筆法粗簡豪放，慣用苔點，而唐寅的《貞壽堂圖卷》細筆描繪，人物形態簡拙，用筆粗細差距不大，因此以唐寅的《貞壽堂圖卷》爲例，似乎看不出影響。

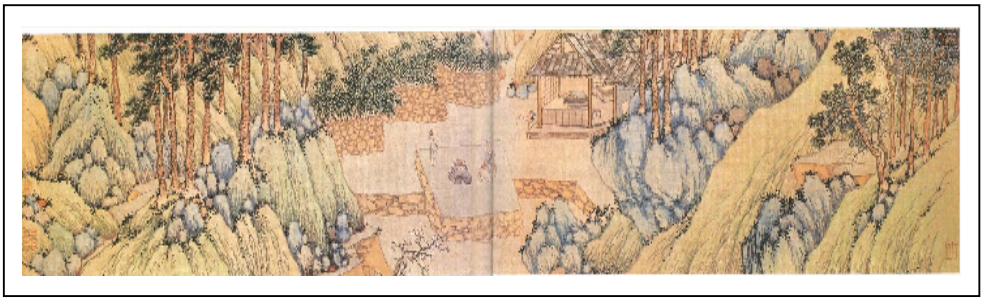
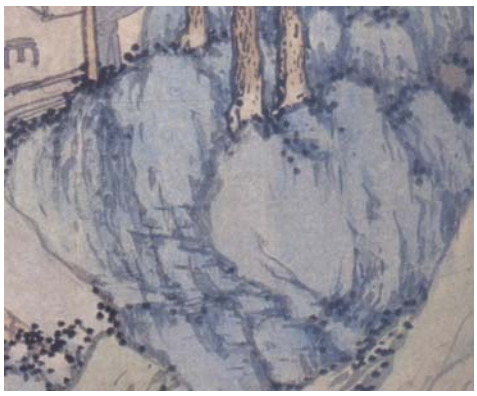
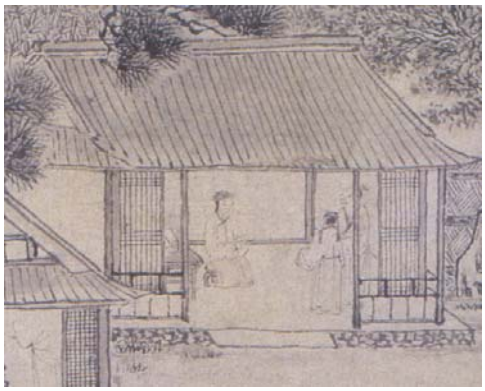
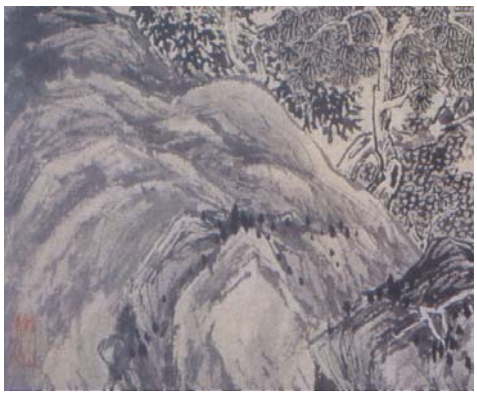


圖 12 沈周 《南山祝語圖》約晚期作品
紙本設色 31.5x156.6 公分 北京故宮博物院藏

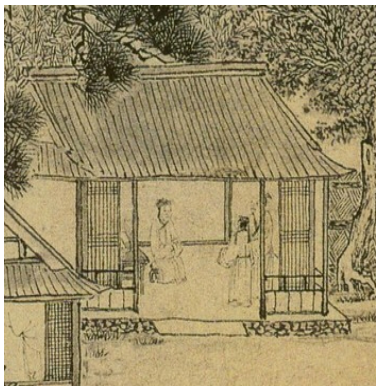
	茅舍（圖表 1-1）	石頭（圖表 1-2）
南山祝語圖		
貞壽堂圖		

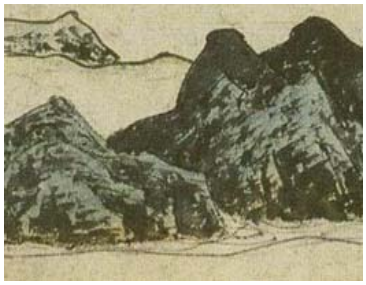
圖表 1

從屋形（圖表1-1）的線條看，《貞壽堂圖卷》的線條細，《南山祝語圖》的線條較粗；《貞壽堂圖卷》墨色較淡，《南山祝語圖》墨色較濃。以石頭（圖表1-2）來比對，《貞壽堂圖卷》的皴法線條較少，以墨色染出明暗，石頭看起來較爲濕

潤；《南山祝語圖》的石頭以披麻皴的線條來表現石頭的肌理，石頭比較乾硬，且有沈周慣用的胡椒點點綴其上。因此就《貞壽堂圖卷》爲例，受沈周影響不大。

江兆申先生研究《唐寅年譜》認爲唐寅是科舉失敗，即三十一歲（1500年）以後，才開始接觸周臣（1455-1535年）的。但前述周臣的《春泉山隱圖》與唐寅的《貞壽堂圖卷》除構圖相似度甚高外，我們再將局部作一比對，其筆法也很類似，樹木畫法、樹葉畫法都很像，且兩者都是細筆描繪，所不同的是周臣用筆較爲簡潔有力，工細嚴謹，唐寅的筆法較粗簡，講求意境甚於筆法。若以《貞壽堂圖卷》爲例，但早已在拜師前就受其影響了。

	樹木（圖表 2-1）	茅舍（圖表 2-2）	牆垣（圖表 2-3）
春泉山隱圖			
貞壽堂圖			

	石頭（圖表 2-4）	人物（圖表 2-5）	樹葉（圖表 2-6）
春泉山隱圖			
貞壽堂圖			

圖表 2

以樹木的畫法來看（圖表 2-1），《春泉山隱圖》以中峰側筆畫樹形，以圓形的線條畫出樹幹的肌理，暗面部分圓形線條較密，亮面線條較少，再以墨色暈染；《貞壽堂圖卷》也以中峰側筆勾出樹形，以不規則的線條表現樹紋，再染出明暗。以茅舍（圖表 2-2）和牆垣（圖表 2-3）的線條來看，兩者皆以細筆；石頭的畫法（圖表 2-4），《春泉山隱圖》以短砍的斧劈線條表現，《貞壽堂圖卷》的石頭以細筆線條，長皴帶出石頭肌理；人物的畫法（圖表 2-5），《春泉山隱圖》輪廓較爲清晰，皺摺明顯，《貞壽堂圖卷》較爲簡約；樹葉畫法（圖表 2-6）兩者非常近似。整體而言，兩者的構圖、筆法相類，對於唐寅受周臣影響，就以《貞壽堂圖卷》爲例，在三十一歲以前就已受周臣的影響。

伍、結論

綜觀唐寅的繪畫，早期因作品不多，看不出確切的風格；成熟期已逐步受院體山水影響，作品甚多，也是唐寅的黃金時期，奠定繪畫上的成就；晚期隨著年

齡、心境逐漸趨於平淡，風格越有文人畫的味道。以《貞壽堂圖卷》爲例，人物線條簡單，並沒有太多的皴法用筆，畫面平靜、簡約，透過與沈周《南山祝語圖》的比對，筆法受沈周的影響不大。而周臣的《春泉山隱圖》，不論在布局、筆法上都與《貞壽堂圖卷》很近似，故可推論十七歲的唐寅已接觸到周臣的風格，受周臣影響應比正式拜師還要早。

陸、參考書目

1.王家誠，《明四家傳：沈周 文徵明 唐寅 仇英》，國立故宮博物院，1998。

2.江兆申，《關於唐寅的研究》，國立故宮博物院，1976。

3.江兆申，《文徵明與蘇州畫壇》，國立故宮博物院 ，1987。

4.江兆申，《吳派九十年展》，國立故宮博物院，1975。

5.周道振、張月尊輯校，《唐伯虎全集》，中國美術學院出版社，2002 年。

6.唐寅，《歷代論畫名著彙編》，沈子丞編，文物出版社，1982 年。

7.高居翰，《中國繪畫史》，李渝譯，雄獅圖書，1984 年。

8.國立故宮博物院編輯委員會，《故宮書畫簡輯》國立故宮博物院，1980。

9.鄭騫，《唐伯虎詩輯逸箋注》，臺北：聯經出版公司，1982 年。

10.戴麗珠，《明清文人題畫詩輯》，臺北縣：學海出版社，1998 年。

11.楊繼輝，〈唐寅年譜新編〉，上海蘇州大學碩士論文，2007。