

试论唐寅山水画

文/福建师范大学闽南科技学院 蔡春明

华南师范大学美术学院 罗梓豪

摘要：唐寅与沈周、文徵明、仇英并称为“明四家”，同时又与文徵明、祝允明、叙慎卿并称为“吴中四大才子”。唐寅早期创作风流倜傥，后期因科案下狱并被贬为吏，从此一反常态，流连于风月场所。唐寅出师于周臣而青出于蓝，后师法沈周，他的山水画大多表现雄伟险峻的重山复岭、亭榭楼阁，四时朝暮的江山胜景以及文人逸士的闲雅生活。其画大幅气势磅礴，小幅风骨奇峭，能自出新意，深得李成、范宽、李唐、刘松年诸大家笔法窍要。

关键词：唐寅；山水画；成就；技法；风格

一、绘画启蒙

唐寅早年习画于周臣。王世贞曰：“周臣，别号东村，亦吴人，所得宋郭、李、马、夏法尤深。其用笔视唐生亦熟，特所谓行家意胜耳。唐每有酬应从臣，磅礴始落笔。”唐寅随周臣学画是早年的事情，后来画名也逐渐超过了周。有人问周臣，作为老师，为什么反落后于学生。周臣很诚恳地总结道：“但少唐生三千卷书耳。”实际情况也是如此，唐寅的画多书卷气，两人的绘画虽然有点类似，格调却截然不同，唐寅的风格要比周臣高许多，因为周臣“于宋人摹李、郭、马、夏，用笔纯熟”，而唐寅不仅画宋人的风格，还学元四家的风格，所以唐寅的山水画是以北宋画为宗，南宋画为骨，加入元画之韵，明画之貌。

造成唐寅后来绘画名气在周臣之上的另一重要原因，就是唐寅还有一个老师——也是对他影响最大的老师沈周。唐寅在十五岁的时候就结识了文徵明，文徵明的父亲文林十分喜爱唐寅，“爱寅之俊雅，谓必有成，每每良宴必呼共之”，只要有机会文林就会把他介绍给其他人，而沈周又是文林的好朋友，所以唐寅通过这层关系结识了“吴门画派”的开山鼻祖沈周。其实唐寅并没有正式拜沈周为师，正式拜沈周为师的是文徵明，而唐寅当然不会错过此学画的良机，也追随沈周学画。《吴郡丹青志》中有记载：“评者谓其画远攻李唐，足任偏师，近交沈周，可当半席。”从这句话中我们就可以知道沈周对唐寅的绘画影响，现藏于北京故宫博物馆的《贞寿堂图卷》就是唐寅为沈周的母亲庆寿而画的，所以唐寅和沈周即是师生又是朋友的关系。三十岁前唐寅的山水画风格就是学沈周的。沈周的画，基本是从元人脱胎而来的，吴门画派的前驱者之一杜琼在《题沈氏画卷》中评价沈周“启南所画，素善诸家。今又集众长而取之，其能返其本乎。”这句话的意思是说沈周在绘画理论上有所错综古人，南

北兼宗的观点，而唐寅的也具有集众长的特点，这明显也是和与沈周的画学思想有密切的联系。

二、唐寅山水画分期研究

1. 唐寅早期受到无人影响较大，类似沈周、文徵明画貌的细笔山水

《贞寿堂图卷》是唐寅现存一幅有记载的最早的山水画，据后纸吴一鹏题诗所署年款“丙午年”，可以知道那是唐寅十七岁时所画，那唐寅则属于早熟型的画家。画中近景线条似南宋法，又有元画法之柔；皴法乃拖泥带水皴，笔法纯熟；远景用淡墨披麻皴并渲染，有淡墨轻岚之意境。从布局、笔墨和意境上看都接近“吴门画派”。“吴门画派”的一个特点就是善于抓住某种景物所具有的寓意，烘托人物的精神本质，如《贞寿堂图卷》画中的茅屋里的正中心的坐着一个老妇女，他前面正有一男子对她拱手弯腰，《贞寿堂图卷》是唐寅为沈周的母亲庆寿而画的，所以我们可以推断出那个男子就是唐寅的老师沈周，他正拱手弯腰的向他的母亲祝寿呢，而屋前围绕着苍劲挺拔的松树，这就是在衬托贞寿堂的真正主人——沈周的母亲，同时也表现出了松树和作者本身的同一。这种画的意境深邃，对于只有十七岁的少年而言，的确是难能可贵的事情。而这种绘画的特点都可以在沈周和文徵明的作品中找到踪迹，如沈周的《南山祝语图卷》、文徵明的《惠山茶会图》。

2. 唐寅中期的山水画作品是以宋画风格为主，这也是唐寅较为重要的一画风

其中包括两种类型，一类师于北宋，《函关雪霁图》里王诜的清雅，但此类都有南宋小斧劈皴的风格因素。一类为南宋院画风格，此类作品受周臣影响较大，李唐、刘松年笔墨痕迹较重，山石多用斧劈皴，笔力老硬，在勾成石面后，以侧锋皴成，皴笔短促紧密，画面快面明暗分明，给人以森严挺劲、凝静磊落