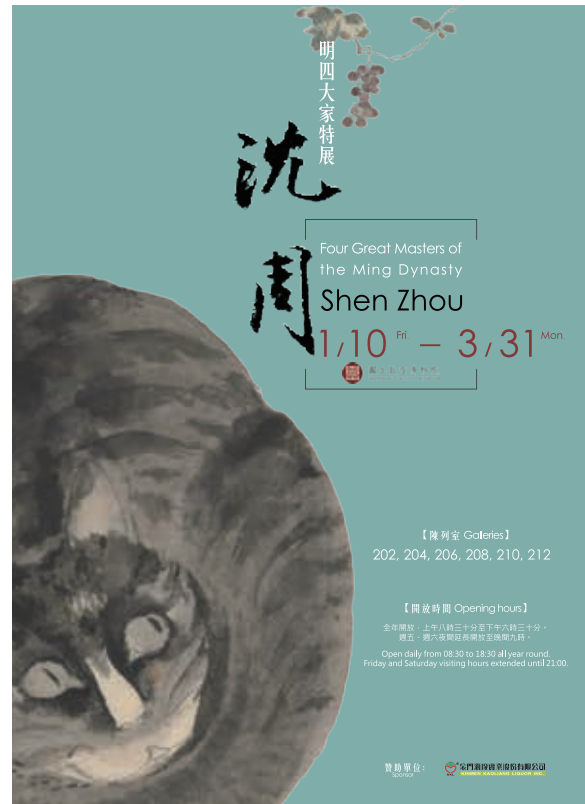

「明四大家特展」四張宣傳海報

我看明四大家特展

馮明珠

二〇一四年元月國立故宮博物院書畫處推出的年度大展「明四大家特展」即將隨歲暮年終而結束，一年四檔將四位有相互關係又各自獨立並在藝壇享有盛名的畫家以同一展題串聯展出，是本院首次嘗試，獲得頗佳迴響，參觀者眾。筆者因需要為四本展覽圖錄作序，得以率先從紙面閱讀，瞭解策展人的想法，展出期間也多次掌握工餘空檔，前往陳列室仔細觀覽，除增進了筆者對明四家的認識，偶爾也聽聞觀者對畫家或展覽有些評論，引發本人的研究興趣，究竟「明四大家特展」較之四十年前同是書畫處策劃的「吳派畫九十年展」不同在哪？時隔數十多年再度策展進步在哪？成果為何？筆者在《明四大家特展：仇英》圖錄〈序〉中作了稍許比較，本文即以此為基礎，回顧並評論這一年來分四檔展出「明四大家特展」。

展覽回顧

「明四大家特展」是以國立故宮博物院典藏豐富，活躍於明代中期江南地區的文人兼職業畫家：沈周（一四二七～一五〇九）、文徵明（一四七〇～一五五九）、唐寅（一四七〇～一五三四）、仇英（約

一四九四～一五五二」等四人的作品爲主策劃的展覽。明四大家文采風流，繪畫書風成就卓越，成名於身前，交遊廣闊，影響深遠，他們出生與活動地區以舊稱「吳中」或「吳郡」的蘇州地區爲主，形成的書畫風格稱爲「吳派」。一九七三年，時任本院書畫處

處長沈兆申（一九二五—一九九六）曾策劃「吳派畫九十年展」，獲得國內外藝術史學界高度評價。時光荏苒，隨著學界與博物館資訊流通與開放，明四大家研究資料越來越豐富，議題也更趨多元寬廣，書畫處十一位同仁，分四組於三年前展開研究，重

明 文徵明 古木寒泉 軸 國立故宮博物院藏

吳門書風的基石。特展分「沈周的藝術淵源」、「沈周的書法藝術」和「沈周的畫藝特色」三單元，通過沈周的書畫作品，展現其傑出的藝術成就，並勾勒出吳派風格的發展脈絡。

接替沈周之後，「明四大家特展」第二檔選展文徵明的七十七組件作品（二〇一四年四月三日至六月三十日）。文徵明，江蘇長洲人，字徵仲，號衡山居士，二十歲拜沈周為師，加以家藏豐富，有機會接觸古代名蹟，且長達七十年的創作生涯中，孜孜不輟，形成多樣的書畫風格，影響後世藝壇極深。策展人依據文徵明書畫藝術風格的演變，分早、中、晚

三期介紹文徵明，早期受沈周與臨古的影響，筆法細密蒼勁兼具，畫境追求氣韻；中期結合書法線條與水墨技巧，形成獨樹一格秀潤清勁的書畫風格；七十歲後，風格又為之一變，常在狹長畫面中堆疊險峻山勢，構圖繁密，傾訴胸中丘壑，出現抽象意趣，此一轉變主導了後代吳派發展。特展分書法與繪畫兩部分六單元展出，以「書法發展」與「書法入畫」兩單元，說明文氏書風的變化，以及如何應用書法運筆技巧，如輕重、疾徐、提頓、飛白、破筆等從事繪畫創作，特別是在墨蘭、墨竹、枯木、樹石的表現上；「繪畫發展」、「仿古風

貌」、「一稿多本」及「花鳥人物」等四單元，則呈現文徵明繪畫風格與多元面貌。

「明四大家特展」第三檔（二〇一四年七月四日至九月二十九日）選展的是唐寅七十組件作品。唐寅，字伯虎、子畏，號六如居士，以工詩善畫聞名於士林。然對一般民衆而言，大家所熟悉的唐伯虎，是戲曲小說中風流倜儻的唐解元，是「三笑姻緣點秋香」的唐才子。這位唐伯虎源自明末戲曲小說家馮夢龍（一五七四—一六四六）的創作《唐解元一笑姻緣》，這齣才子佳人愛情浪漫劇在民間廣為流傳，歷久不衰，不斷翻新演

明 沈周 寫生冊 第十五開 貓 國立故宮博物院藏

新策展，於二〇一四年元月至十二月分四檔順利推出「明四大家特展」，完整呈現沈周、文徵明、唐寅與仇英等四人精彩的作品、人生際遇、交遊影響以及藝術成就，期望觀眾在觀覽作品之餘，更能從畫者的生平事蹟與社會脈絡去瞭解吳派精湛的藝術造詣與深厚的社會文化意涵。

明四大家中以年紀最長者沈周拉開序幕（二〇一四年元月十日至三月三十一日），共選展六十九組件沈周及其相關的書畫作品。沈周，字啓南，號石田、白石翁，蘇州府長洲縣相城人，出身書畫世家，一生不應科舉，富收藏，縱情於詩文唱和與書畫創作中。沈周交遊廣闊，經常與蘇州文士詩畫酬唱、品賞鑑藏，是當時蘇州地區的藝文領袖。在繪畫方面，他傳習宋元諸大家，山水雖以元四家為宗，又參以馬、夏勁拔的筆墨，既有元人之蒼秀，又具宋人之雄健，於明代中期開創新局，是吳門畫派的領袖，對當代與後世的畫壇影響深遠。書法方面，他更以黃庭堅體在當時崇尚臺閣體的書壇上，獨樹一幟，奠定

明 唐寅 溪山漁隱 局部 國立故宮博物院藏

本院正館「明四大家特展」展廳外巨幅展期看板

進，終使唐伯虎成為家喻戶曉的人物。戲曲中的唐伯虎與歷史上的唐寅，除了才識文采相同外，其他全然不相干：歷史記載下的唐寅，天資聰穎，十六歲蘇州府試第一，譽滿吳中，以少年輕狂於文壇與藝壇同時嶄露頭角，開啓了他前程似錦的文士生活；他十七歲的畫作〈貞壽堂圖卷〉現藏北京故宮博物院。可惜好景不長，二十四歲開始命運逆轉，父、母、妻、妹相繼亡故，頓失依靠；三年喪後，意圖振作，參加弘治十一年（一四九八）應天府鄉試，又高中榜首解元，名滿江南；然不幸的事接踵

而至，就在他躊躇志滿參加翌年會試時，因陷考場舞弊案，被謫貶為吏，唐寅從此看透功名利祿，寄情於山水詩文書畫創作，以筆墨謀生。策展人希望以院藏唐寅與其師友間七十組件作品，呈現真實世界中唐寅為「腰間酒錢」努力創作歷程。總的來說，唐寅「筆墨秀潤清雅，刻劃細膩生動，構圖匠心獨運」，常見的繪畫題材包括漁隱、行旅、聽泉、觀瀑、賞秋、田園農事等，充分說明唐寅棄絕功名後寄情山林田園的隱居生活；他的仕女人物，無論白描寫意或重彩工筆，線條細勁流麗，寫神態情韻無不精

明 仇英 東林圖 局部 國立故宮博物院藏

配合「明四大家特展」依序出版沈周、文徵明、唐寅及仇英四本圖錄。

以數位多媒體手法將用色明麗通透蘇東坡遊赤壁的浪漫場景展現無遺；一是仇英〈漢宮春曉〉，同樣以新媒體動畫技術重現了仇英構圖繁複、賦色妍雅、林木奇石與華麗宮闕穿插掩映宛如仙境的瑰麗場景，並將後宮佳麗的生活倩影，如賞景、折枝摘花、澆水、閒話、梳妝、婆娑起舞、彈琴、鬥草、讀書、對弈、戲童、品畫、熨衣、刺繡、畫像、撲蝶等活動展露無遺。此二件古畫動漫作品皆應用「無接縫熔接技術」，使用四台1080P Full

本院正館一樓書畫多媒體長廊播映明仇英〈漢宮春曉〉古畫動漫數位作品。 教育展資處提供

妙，常以畫中人思緒自況抒情；書法則「取法元代趙孟頫，並上溯唐代李邕、顏真卿，以行書樹立個人面貌。」唐寅文采風流，傳世畫作多自題詩文，詩情畫意間也最能呈現真實世界中的唐伯虎。唐寅卒於嘉靖二年十二月初二日，得年五十四歲，在他五十歲時曾作詩〈言懷〉：「笑舞狂歌五十年，花中行樂月中眠。漫勞海內傳名字，誰信腰間沒酒錢。」唐寅存世的詩文畫作頗為豐富，恐怕多是為「稻粱謀」而作。

「明四大家特展」最後一檔（二〇一四年十月四日至十二月二十九日）選展包括仇英及其師友與傳承人共三十八組件作品。仇英，字實父，號十洲，原籍江蘇太倉，後移居蘇州，以畫為業，也以善畫為同時代職業畫家如文徵明、唐寅、周臣（約活動於成化至嘉靖年間）等器重，曾拜入周臣門下；又因善臨摹，深得收藏家們青睞，有機會臨摹江南收藏家之宋元畫作，畫藝益精，孕育發展出獨特的繪畫風格。仇英擅寫人物、山水、樓閣界畫，雖名列明四大家之

一，但因出身不同，繪畫風格也與前三家明顯不同。沈周、文徵明與唐寅，世家文人出身，縱情於詩文書畫創作，存世作品也多集詩書畫三絕於一；仇英畫作則多未題跋，純粹以畫藝見長，他創作態度認真，一絲不苟，嚴謹周密，刻劃入微，細膩雅致中極富氣韻。仇英的真蹟存世不多，在他活躍的時代裡，其作品即被大量臨仿，足見仇英對明中葉畫壇的影響。展覽分「仇英的繪畫」、「傳承與影響」兩單元，第一單元展出二十二件流傳有緒的仇英真蹟，以呈現仇氏畫藝的多樣風格；第二單元選展其師承周臣、前輩戴進（一三八八～一四六二）、女兒仇珠與女婿尤求（兩人生卒年不詳）及幾幅傳稱仇英的作品，藉以廓清仇英繪畫風格的形成與影響。

新科技的應用

配合明四大家特展，教育展資處推出了三支古畫動漫數位作品在一〇二及一〇三書畫多媒體畫廊展出，一是文徵明〈做趙伯駒後赤壁圖〉，

HD高畫質投影機同時放大播映，讓觀眾置身於長達八公尺的螢幕前，體驗畫中意境，並可與同時展出的真蹟比較觀覽，獲得廣大迴響，是民眾喜歡駐足觀賞的展間之一。此外，配合展覽特別以唐寅的〈溪山漁隱圖〉製作了「國寶娃娃入寶山二」影片，結合動畫及劇情引導觀眾進入古畫，隨著畫中小書僮悠遊於秋意濃濃的水岸山間，並通過畫中人物互動及對話介紹中國山水畫的各種技法，是兼具文物知識與美感的一支動漫作品。這支影片不僅以立體方式塑造人物角色，更開發有2D及3D兩種版本，可搭配3D眼鏡欣賞立體效果，獲得二〇一三年第四屆休士頓國際影展非營利／慈善類白金獎。

成果與期盼

「明四大家特展」經過長達一年的展出，終於在十二月二十九日謝幕，厚厚四巨冊圖錄，記錄著展覽細節及策展團隊的研究心得，筆者為《仇英圖錄》撰寫序之際，曾比較該四檔展覽與四十年前同樣是書畫處策畫的「吳派畫九十年展」有何異

同？書畫處策展團隊在前人研究的基礎上，是否能提出更精進的研究與更精采的展覽？答案應當是肯定的。細讀四十年前《吳派畫九十年展》圖錄，是以明四家中最長壽的文徵明生卒九十年為經，以編年方式帶出其他三家，展覽分三期，展出時間長達一年半（一九七三年五月至一九七四年十一月），共選展二〇三件吳派畫家作品，引起了中外藝術史學者重視。圖錄序言中特別記載，三位美國中國藝術史界重量級學者方聞、高居翰（James Cahill）與艾瑞慈（Richard Edwards）前來看展，在那資訊不發達且差旅費昂貴的年代，研究者要遠渡重洋前來觀賞真蹟何其困難，取得影像也是十分不易的。「吳派畫九十年展」原未規劃出版圖錄，方聞教授觀覽後認為展覽默默撤下，不留痕跡，甚為可惜，遂協助取得任教的普林斯頓大學四千元補助，促成圖錄出版，保留了策展人對吳派作品的詮釋與展覽成果，也對明代繪畫研究產生深遠的影響。有記錄可考曾前來看展的三位教授，非但各自有相關吳派著作，影響更及於他們任教的大學與

附表 本刊刊載「明四大家特展」相關專文

期數	年	月	作者	篇名
370	2014	1	陳階晉 何炎泉 陳韻如	天地自知音—明四大家特展 沈周
370	2014	1	何炎泉	遊戲三昧—沈周化鬚疏
371	2014	2	何傳馨	觸物觀生費吟哦—沈周書落花詩賞析
371	2014	2	陳階晉	四件沈周相關書札
371	2014	2	陳韻如	春風滿面此心微—沈周的寫生冊與其花鳥畫風
371	2014	2	陸聆恩	沈周的山水畫意與圖像
371	2014	2	許郭璜	高致絕人 和易近物—論沈周山水畫
371	2014	2	吳孟晉	日本所藏的沈周九段錦圖冊
372	2014	3	陳階晉	明人繹絲仙桃圖探討
372	2014	3	王靜靈	攀生貓之謎試解—有關中國與波斯繪畫交流的一個面向
372	2014	3	吳剛毅	沈周贈吳寬送別圖—兼論二人之友誼
373	2014	4	譚怡令 童文娥 吳誦芬	明四大家特展—文徵明
373	2014	4	盧素芬	倩盼而髯—文徵明影翠軒圖
374	2014	5	童文娥	汲古潤今創新貌—明文徵明古木寒泉
374	2014	5	劉宇珍	雅債縈身的文徵明形象
375	2014	6	譚怡令	意趣自來—明文徵明花卉冊
375	2014	6	吳誦芬	明文徵明書太上常清靜經冊
377	2014	8	林莉娜	畫筆兼詩筆—唐寅的詩畫山水
377	2014	8	陳龍貴	詩裡見情性—唐伯虎的真實人生
377	2014	8	朱龍興	越夜越美麗—試析唐寅陶穀贈詞圖及韓熙載夜宴圖
377	2014	8	陳奕君	唐寅書姑蘇寒山寺化鍾疏卷探析
378	2014	9	鄭淑方	舊典新詮—唐寅仕女人物畫中的典故再現
378	2014	9	鄭文惠	詩與畫的互文與再現—唐寅題畫詩研究
378	2014	9	闕碧芬	明代絲綢的纏枝花卉紋飾—觀唐寅畫韓熙載夜宴圖
379	2014	10	許文美	幻化毫端 無慚古人—仇英特展選件介紹
379	2014	10	劉芳如	人間仙境—仇英漢宮春曉圖卷
379	2014	10	顏亦謙	色彩探微—談仇英的設色技巧
380	2014	11	劉芳如	本尊與分身—掀談仇英畫風的傳續及影響

文創行銷處提供

展覽是深受觀眾喜歡的，不但可從絡繹不絕的參觀人潮得到證明，也從圖錄、明信片與仿製品的熱銷獲得佐證；當然我們更期盼「明四大家特

展」一如「吳派畫九十年展」，拋磚引玉，掀起新一代的中國繪畫史研究熱潮。

本文參考了《明四大家特展》四冊圖錄以及《吳

派畫九十年展》圖錄；感謝書畫處陳韻如副研究員提供「吳派畫九十年展」對八〇年代以前美國的中國藝術史學者之影響。

作者為國立故宮博物院院長

書畫處同仁承襲著前人研究成果，以畫家為主題，再度推出的「明四大家特展」，更深入細考了四位畫家的生平事蹟、師承影響、藝術風格、社群網絡及影響，應用比較手法以二五四幅作品有系統地為觀眾介紹了明四家的畫風源流與演變，不但

再者配合「明四大家特展」，

出更好的展覽。

指導的博碩士生，可以說二十世紀後半明代繪畫研究是在此展基礎下逐步形成的。一九七八年，高居翰教授出版了他的名作《江岸送別：明代初期與中期繪畫》（*Parting at the Shore: Chinese Painting of the Early and Middle Ming Dynasty*, 1978），徵引了「吳派畫九十年展」的研究成果；其後又發表《山外山：晚明繪畫》（*The Distant Mountains: Chinese Painting of the Late Ming Dynasty*, 1982），繼續追蹤吳派的影響；本院所藏明代繪畫，特別是吳派作品的重要性也因此展而確立，多幅本院重要的吳派作品被收入一九九九年日本出版的《世界美術大全集·東洋編·明》中。總言之，「吳派畫九十年展」掀起中國藝術史學界對吳派繪畫更細膩的關注與研究。

提供了藝術欣賞服務，也滿足了研究者的需求。策展工作始於開展前兩年多，動員了書畫處十一位研究同仁，分四組對明四家進行更深入的探究，他們完成了策展，編輯了圖錄，也精進了自我的研究，撰成十一篇論文，包括：陳階晉〈沈周的藝術淵源與交遊—以展品選件為例〉、何炎泉〈沈周書法風格之發展與文化意義〉、陳韻如〈我在丹青外—沈周的畫藝成就〉、譚怡令〈停雲逸趣—文徵明繪畫欣賞〉、童文娥〈衡山寄勝—文徵明藝術風格的發展與意涵〉、吳誦芬〈嚴謹到底—文徵明的書學態度〉、林莉娜〈萬里江山筆下生—唐寅詩畫山水賞析〉、鄭淑方〈唐寅筆下人物的風格類型—畫風衍變的軌跡、作品分期和時代意涵〉、陳建志〈唐寅書法的取捨〉、許文美〈仇英繪畫藝術的發展—展品選件為例〉及劉芳如〈本尊與分身—從幾組作品探析仇英的繪畫風格〉等，並輔以圖版說明、款識印記、釋文或年譜，所有成果除呈現在展覽中，也匯集在已出版的四本圖錄中。

二〇一四年一至十二月《故宮文物月刊》共刊載二十八篇討論明四大家的文章，其中沈周十一篇、文徵明六篇、唐寅七篇、仇英四篇（附表），撰稿人雖仍以策展人為主，但也誘發了圖書文獻處與南院處同仁以及院外年輕學者加入討論，內容琳瑯滿目，更為寬廣。例如許郭璜以中國繪畫史研究者及專業畫家身分論述沈周山水畫「高致絕人·和易近物」；王靜靈則從沈周所繪〈貓〉談到十五至十六世紀中國與波斯的交流；吳孟晉則為觀眾介紹了流傳在日本的〈沈周九段錦圖冊〉；劉宇珍為讀者介紹牛津大學藝術史系主任柯律格（Craig Clunas）筆下「雅債縈身」的文徵明形象；朱龍興與闕碧芬從唐寅〈韓熙載夜宴圖〉，分別誘發出唐寅浪漫風流印象以及流行明代絲綢中纏枝花卉紋飾的討論；陳龍貴則從唐寅留下詩作分析真實世界裡的唐伯虎；顏亦謙則從設色技巧談到仇英如何駕馭色彩等等；筆者則希望以〈我看明四大家特展〉引起學界從博物館學的角度對本院的展覽提出評論，鞭策同仁們推出更好的展覽。