

圖一 明 杜堇《玩古圖》國立故宮博物院藏

這類園苑場景的現存畫作，以國立故宮博物院典藏的北宋傳趙鼎《八達春遊》、宋徽宗《文會圖》、南宋《折檻圖》、《卻坐圖》、劉松年《羅漢》等最為有名。

隨著時間推移，這類畫作對於交代較大範圍的園苑場景興趣似乎較為消褪，畫家逐漸將取景的「鏡頭」朝人物推近。以劉松年《畫羅漢》（圖二）為例，雖然還可以看到園苑地表邊緣砌上的方正石磚，以及自屏風後透出來的翠綠蕉葉，但幾乎佔滿整個畫面的是人物及屏風。杜堇《玩古圖》亦傾向如《畫羅漢》將場景中人物比例放大處理，此外，在表現布料、器用裝飾性細節的興趣，亦有類於《畫羅漢》。

《畫羅漢》對衣料的描繪不遺餘力，在垂落的衣擺部分（圖三），更以數道裝飾帶描繪著寶珠、雙雁、卷雲等各種圖案。至於畫中器用的部分，即使是不起眼屏風的木紋，亦不厭其煩地一縷縷刻畫。羅漢所坐的藤椅，更呈現豐富精巧的編製圖案。反觀杜堇《玩古圖》，畫中華麗布料

明杜堇《玩古圖》

邱士華

由畫史小傳中，我們僅能得知《玩古圖》的作者杜堇，字號為懼男、樛居、古狂、青霞亭長，以及原為丹徒（江蘇鎮江）人等簡單訊息。除此之外，不僅生卒年不明確，就連他原姓「陸」或「杜」亦各有說法。

缺乏生平資料並不代表杜堇在當時是個籍籍無名的小畫家。李開先（一五〇二～一五六八）《中麓畫品》將杜堇列為一等；劉節、朱謀壘、何喬遠（一五五八～一六三一）等人則將杜堇、沈周、吳偉與郭詔並列為當時極富盛名的四位畫家；朱謀

壘並稱杜堇「山水、人物、草木、鳥獸無不臻妙」。杜堇現存畫蹟則以人物畫為主，除北京故宮所藏的《古賢詩意圖》一類的白描風格外，亦有繼承南宋院體風格設色精緻的工筆人物畫，其中的代表作便是本院所藏的杜堇《玩古圖》。（圖一）

南宋院體風格的淵源

《玩古圖》畫中描繪濱水庭園一角，畫面中央兩名文士在碩大屏風前賞鑑長案上的鼎彝古物。斜後方兩位仕女立於桌前，一位正解開琴套，一位準備香具。前方女童持團扇撲蝶，另一方侍童另攜來畫軸和棋盤。

圖六 《玩古圖》屏風鏤雕花紋局部，亦可透過鏤空處，看到後方黑色漆案及玉石紋路

圖七 《玩古圖》主人面容局部

圖五 《玩古圖》坐墊局部

表情，杜堇在眼眉部分用了較多的線條，勾勒肌肉的牽引與變化。杜堇對於細心描繪的男性人物，例如大都會博物館藏〈伏生受經圖〉，亦可見同樣以較多線條表現面容神態的繪畫習慣。這種現象在〈畫羅漢〉上也有類似的處理：畫中羅漢表情端嚴（圖九），但為了顯示他特別突出的額頭、眉骨輪廓，劉松年亦使用好幾道線條描繪。不過，比較劉松年和杜堇使用在臉部以及衣紋的線條，可以發

現頗清楚的差異。劉松年的線條起始與收尾處粗細差異不大，穩定緊緻，帶著一種精準完美的感覺；杜堇的線條起迄端差異較大，頗有「釘頭鼠尾」之感，較見速度感和力道，倒令人聯想起南宋另一位大畫家梁楷（八高僧圖卷）一類的作品，略有一種瀟灑不羈的味道。杜堇使用的這種較為放逸的線條，似乎是明代畫壇的一種主流選擇，在郭詔或其他浙派畫家的作品中發揮得更為徹底。杜堇算是同

圖三 《畫羅漢》衣擺局部及藤椅圖案

圖四 《玩古圖》椅狀局部

圖二 宋 劉松年《畫羅漢》國立故宮博物院藏

八種花卉枝葉組成的繽紛圖樣。主人身後的雲水屏風，雖不似前述〈畫羅漢〉的屏風畫出木紋，卻細心表現著屏框部分鏤雕的寶相花紋。（圖六）透過右方雕花鏤空的部分，還能窺見後方漆桌及其上鋪放的玉石紋路。

而就五官的處理上，對比起主人沈穩的表情（圖七），〈玩古圖〉最令人印象深刻的是正掀開蓋子的文士臉孔（圖八），他微蹙著眉，像是一面專注地品鑑這些器物，一面尋思它們的來歷；揚起的臉頰與嘴角，以及開張得露出舌頭的雙唇，宛若正見獵心喜地吟哦讚歎。為了表現這些

不在服飾上出現，而是在被主人遮去大半的椅袱上。（圖四）這件椅袱雖然顏色脫落，但仍可看出複雜交纏的如意卷雲紋花樣，以及原本以紅色的

為底，襯托混入白粉增亮的藍、綠、黃色的斑斕搭配。供客人使用的黑色漆凳上，似乎亦安著腎形坐墊。（圖五）雖然設色淺淡，但其上設計了以

對受畫者「東冕」的一些推測
如此精心講究的《玩古圖》，

講究的程度非一般杜堇小品之作足堪
比擬。

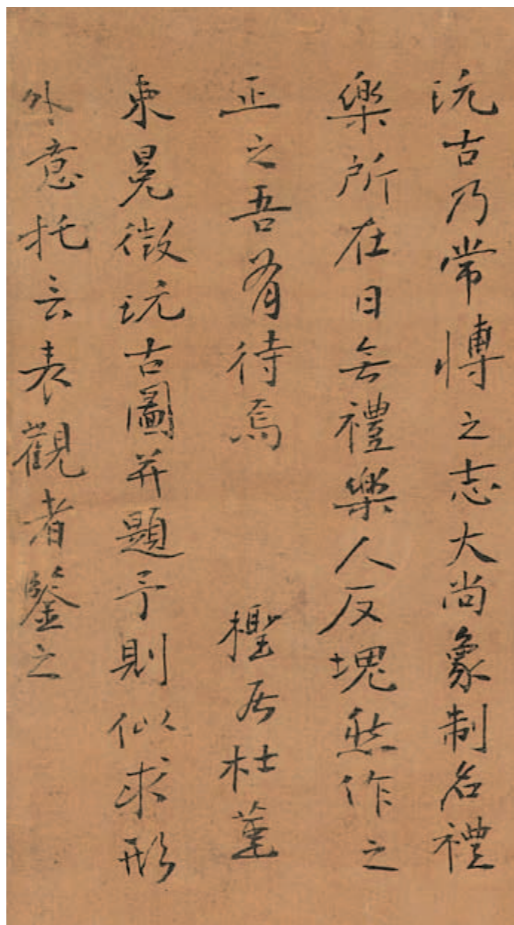

圖十 《玩古圖》物像排列設計示意圖

究竟是為誰、為何而作？杜堇在畫面
左上角，留下五行雅秀款題可供尋味
(圖十一)：

玩古乃常。博之志大。尚象制
名。禮樂所在。日無禮樂。人反塊
(愧)然。作之正之。吾有待焉。檀
居杜堇。東冕徵玩古圖并題。予則似
求形外。意托言表。觀者鑒之。

由款題中可知，請杜堇繪製並
加上題識者的字號為「東冕」，目
前仍未查出具體身份。由杜堇僅以
「東冕」稱之，應為相熟的朋友。

圖十一 《玩古圖》杜堇款題

根據著錄及詩文集的資料可知，杜堇
於成化（一四六五～一四八七）初年
科考失利後，便以文人及職業畫家的
身份寓居北京，如邵寶（一四六〇～
一五二七）在《容春堂集》中便提
到，弘治初年他在北京經常會面的布
衣朋友中，就包含了杜堇。又如吳寬
（一四三五～一五〇四）《家藏集》
中，亦曾提到弘治二年（一四八九）
年冬日，他邀請許多翰林學士在自家
園苑中賞菊，沒有功名的杜堇也受邀
在列，並為這場雅集繪圖紀念。杜堇

圖九 《畫羅漢》羅漢面容局部

圖八 《玩古圖》文士面容局部

時畫家中較為收斂的一位，因此在表
現放逸的線條之餘，依然能製造出南
宋院體如劉松年風格那種精雅細緻的
格調。

仔細規劃的空間佈局

《玩古圖》除了沿襲南宋院體風
格的特色不應被忽略以外，作者的畫
面佈局也頗堪玩味。

這件作品像是由數道自上左延
伸至右下的斜向線條平行構成的：從
最左下角侍童托在肩上的斜向長軸開
始；第二道是芭蕉左方斜向的欄杆
連接凳子側面的視覺延伸線；第三道
是從樹木左側的斜向欄杆以及石砌
護岸，連接到桌案、扶手椅、腳踏外
沿的側面斜向線條，乃至於遮擋桌腳
斜置的太湖石；接著是幾段較短的斜
線，如雲水屏風插座、仕女後方山水
屏風轉折面的斜向線條、玉石漆案，
及其上擺置的書冊與琴套的側邊線條
等。（圖十）上述這些線條的傾斜角
度雖非全無二致，但已十分接近，可
以看出是杜堇的特別設計。不止於
此，畫中人物位置由最右上方的仕女

開始，一路斜向延伸到左下角的侍
童，形成與上述數道斜向線條呈交叉
狀的延伸線。而右下角撲蝶的女童、
成雙的蝴蝶以及挺立的花枝，也呼應
著人物佈列成的右上到左下的視覺延
伸方式。這種物像的斜向佈列方式，
與直接透過物像層層關係，表明前後
空間位置的方式相互搭配，拓展出畫
中場景的深度，成功經營一個統一的
平面。文獻中曾提到杜堇亦擅長界
畫，考之於《玩古圖》石砌護岸及欄
杆等局部，以及對斜向佈列創造空間
深度的應用，似可印證他對界畫技巧
與特點的熟悉與掌握。

另外，由畫面物像的配置位
置，亦可看出杜堇對於這件幅寬
一百八十七公分的大作，如何保持各
區塊的平衡十分在意。畫面以佈滿古
器物的漆案與文士為中心，以左上區
塊的題跋與突出於欄杆之上的蕉葉，
平衡右上區塊的仕女與屏風；又以右
下區塊的撲蝶女童和花卉植物，平衡
左下區塊托著卷軸和棋盤行進的侍
童。綜上所述，不難感受到《玩古
圖》的畫面確經仔細規劃與設計，其

好古敏求—杜堇玩古圖展

In the Pursuit of Antiquity: "Enjoying Antiquities"
by the Ming Painter Du Jin

展覽時間：2012年4月1日～2012年6月25日
展覽地點：陳列室208
相關網址：http://www.npm.gov.tw/zh-tw/visiting/exhibit/exhibit_08.htm?docno=792

明 唐寅〈陶穀贈詞〉局部

明 杜堇〈玩古圖〉局部

圖十二 明 唐寅〈陶穀贈詞〉 國立故宮博物院藏
畫中仕女畫法顯然承自杜堇的仕女形象

無論在北京，或是後來往來的南京、江蘇等地，都與當時著名的文人仕宦論交，而非被認為是個臨場負責繪像作紀錄的畫工；〈玩古圖〉的受畫者「東冕」推測應亦為文人仕宦之流。由畫作形式與效果，也可推測「東冕」的經濟實力頗為雄厚。因為〈玩古圖〉目前雖裱為立軸，但尺幅較大，原本可能安在如畫中文士身後雕飾華麗的屏風框座中。畫中描繪的低調而頗富細節的器用，也應代表「東冕」的好尚，或者直接反應了他家中器用的水準。杜堇沒有採用白描

風格，選擇以南宋院體風格，四平八穩地呈現出精緻堂皇的感覺，更宜公開展陳。「東冕」在請杜堇作〈玩古圖〉時，或許已表明這將是設置於雅集玩古的小廳或園苑中的作品。「東冕」必定收藏了不少鼎彝古物，可能頗有認識研究，才會特別以〈玩古圖〉為題請杜堇發揮。杜堇也及得體地在題識中賦予「玩古」嚴肅的意義，認為若由純粹的「玩古」，提升到「博古」，透過詳究古物的形制名稱，理解尋索古代禮樂制度，便可將看似逸樂的耳目之玩，轉化為如孔子所言「好古敏求」的積極作為。圖畫與題識的結合，不但彰顯了杜堇寓道於畫的企圖與能力，也含蓄地點出並稱讚他的朋友「東冕」收藏古物的可能心態。

據說杜堇「勤學經史，稗官小說罔不涉獵」，頗具學識，又能創作文雅典麗的畫作，無怪廣受當時名士公卿的歡迎，成為名噪一時的大畫家，對明代中後期如唐寅的人物畫帶來深遠的影響。（圖一一）

作者任職於本院畫畫處