

舟有伴，趣無涯，那個汀洲不是家 ——周臣〈漁邨圖〉賞析

■ 邱士華

「漁樂圖」是中國繪畫史中頗受歡迎的題材。雖然也有如五代趙幹名作〈江行初雪〉一類，描繪江邊漁家在雪日瑟縮著捕魚營生，但更多的畫家著重以漁家風情或逍遙自得為主題，表露不慕名利的隱逸志趣。目前正於「看畫·讀畫——歷代名蹟選萃展」展出的〈漁邨圖〉，即為不容錯過明代大畫家周臣展現絕妙畫技的「漁樂圖」佳作。

周臣〈漁邨圖〉（圖1）尺幅不算大，高20.9公分，長183.9公分。畫面內容卻十分豐富生動，可簡單分為以下三大段落：

畫面右起由一對小舟開場，舟中人物皆作閒適狀。特別是背向觀者斜倚在船板上者，他光著腳丫，舒服地把右腳跨到左腳上，與

另一艘小艇上環抱單膝的漁父閒聊。（圖2-1）

再朝畫面左方不遠處，五艘漁舟泊聚，漁父們歡聚飲食。一人擲酒壺為另一艘船上的友伴注酒（圖2-2）；其後還可見酒酣醉倒者，閉著眼揮舞手腳等有趣情狀。（圖2-3）五艘漁舟除了斜倚在白色酒罈上男子的小船

圖2-1 | 〈漁邨圖〉開場的兩條小舟

圖2-3 | 酒酣醉倒者

圖2-2 | 五艘漁舟泊聚，漁父們歡聚飲食。

第三段

第二段

圖1 | 明 周臣 漁邨圖 國立故宮博物院藏

圖2-4 | 光著屁股的小童與母親

圖2-6 | 母親餵食小童

圖2-5 | 頑皮的小孩

圖2-7 | 想投入爺爺懷抱的小娃

圖2-8 翹腳讀書的悠哉文人

外，其他幾艘都伴隨著眷屬。畫中這些婦女孩童的活動與互動也十分細膩精彩。如光著屁股被抱到篷頂的小娃，正摸著母親的臉頰，而船尾幼童則停下遊戲回望探視（圖 2-4）；又如左下方船上的小童，趁著母親在艙內進食之際，將手探進船邊竹簍，正調皮地要撿出些魚蝦來耍玩（圖 2-5）；鄰船尾端，另一位母親用筷子夾起一口飯食餵著小童（圖 2-6）；前艙奶奶手上的小娃，則前傾地想投入爺爺的懷抱。（圖 2-7）這幾艘船不但像相熟的友伴，更像水上的好鄰居，親密照看著

彼此生活起居的全部。

想要清靜獨立的舟子，除了一開始移到一旁聊天的兩艘小舟外，畫面上方岩塊後方，也另有兩艘。小舟船板上文人悠哉翹腳讀書。（圖 2-8）鄰舟婦人或許就是他的妻子，正專心燒爐炊飯。

不同於第一段的休閒歡逸，第二段是依然辛勤勞作的場面。除了畫面下緣以「罾」（ㄇㄨㄥ）捕魚的二人組（圖 3-1），以及橋下一手持釣竿、一手持大漁網，似乎一次釣到兩條魚的漁夫以外（圖 3-2），還有藉水禽「鸕

圖3-1 | 以「罾」捕魚的二人組

圖3-2 | 一次釣到兩條魚的漁夫

圖3-3 鸕鷀聯合捕捉大魚

鸕鷀」（カヌノクヰノ）漁獵的三隻小舟。（圖3-3）

漁人會在鸕鷀頸部繫繩，避免他們將捕到的魚直接嚥下。（圖4）這種漁獵方式還存留於中國及日本少數幾處地方。不過，現在可見鸕鷀捕魚的影像，通常都是各捕各的魚，畫中紀錄五隻浴於水中的鸕鷀集體啣起超級大魚的景象，應該難得一見吧！

最後一段畫面的場景則自水面移向陸地。泊於岸邊的船上人家準備菜餚，讓漁人們在岸上席地享用，就像野餐一樣。左方則是一個頗為熱鬧的濱水市集。人們在巨大漁簍或艙內選擇魚貨，魚販則秤著四條魚論斤兩。

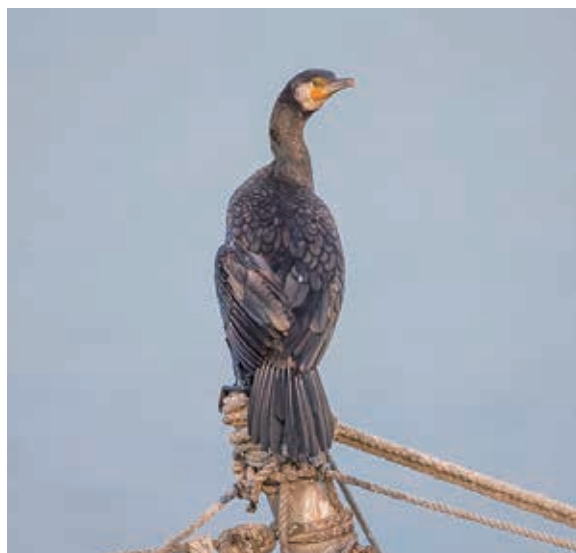

圖4 野生鸕鷀 林麗鶴攝

圖5-1 魚販秤魚買賣

圖5-2 婦人與上船的商販交易

(圖 5-1) 水岸後方不遠處就是連綿的田地，遠處可見數間茅舍。此處或許不僅讓沿岸居民買魚，漁民也可向農民買米糧。例如穿著紅上衣的船上婦人，似乎並非買魚，而是拿著盤子與上船的商販交易白米。(圖 5-2)

動人的畫技

〈漁邨圖〉作者在人物造型、姿態的想像力，以及對身體各部位細節的交代能力令人讚嘆。畫中人物雖小，但利用鬚髮、鼻型等細節塑造五官特色，又因應種種姿態，各個人物的手掌、腳掌、指頭甚至脛骨皆有不同描繪與變化。(圖 6) 這位畫家就像成功的小說家一樣，利用圖像為觀者敘述畫中角色的特性、精確的活動，以及現場的氛圍。

〈漁邨圖〉作者極其所能地讓畫中景物豐富多樣。除了人物以外，畫中舟船的尺寸、形式、細部亦不盡相同。有的在船尾另搭一層方便起居的船篷；有的將黑灰色漁網曬在竿上，披垂宛若布旗。光就船篷做觀察，便令人印象深刻。除了篷頂以黃赭的竹蓆或青灰色的紗網搭配披覆外，細看竹蓆、篷壁

圖6 | 多變的姿態與身體細節的描繪

竟也描繪好幾種不同的編織紋樣。（圖7）

此圖尺幅雖小，卻承載豐富細膩的物像，依賴的並不僅有細線刻畫，而是熟練地針對不同類別採取不同的線條或暈染。例如對船體輪廓一類，會使用較粗頓的線條；對漁網一類，直接暈染成形；對人物衣紋皺褶一類，以「釘頭鼠尾描」處理；對山壁巖塊一類，施以大小斧劈甚至更不齊整的皴擦。精謹與粗率的各式線條與暈染，在畫家的高超控制中和諧並存，相互效力。

作者是周臣嗎？

關於〈漁邨圖〉的作者，畫幅後王時敏（1592-1680）的題跋值得注意：「六如（唐寅）師承東村（周臣），後有出藍之譽。以六如清放特甚，而東村豪髮不踰繩墨者也。此卷樹石古雅、人物生動，真得南宋規度，而少軼宕之筆，當是東村佳製。惜題跋俱已割裂，為周（臣）為唐（寅），世無辨者。余則以為非

圖7 | 〈漁邨圖〉中各式船篷

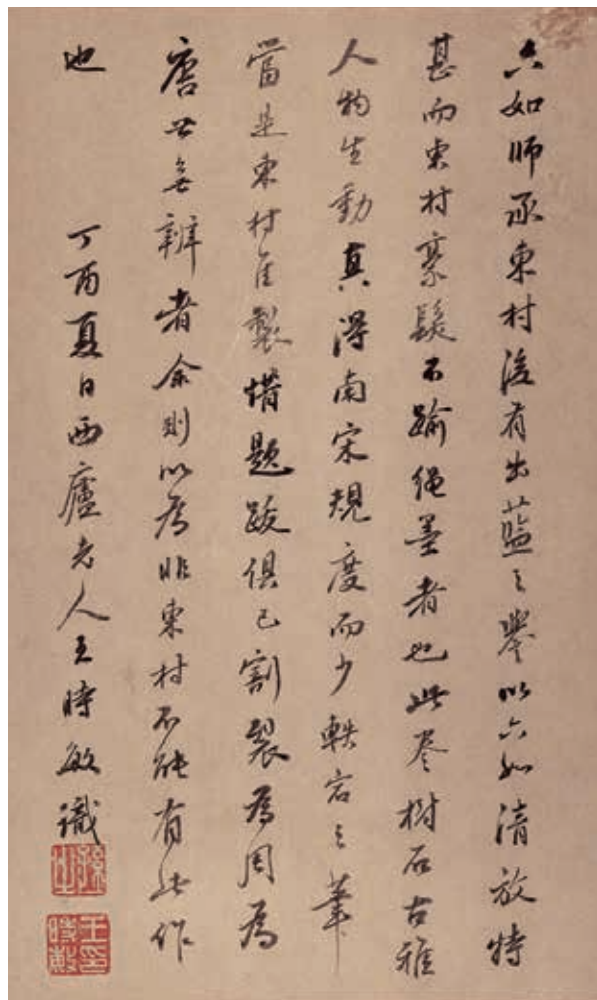

圖8 | 〈漁邨圖〉王時敏題跋

東村不能有此作也。丁酉（1657）夏日，西廬老人王時敏識。」（圖8）王時敏認為唐寅（1470-1524）雖師承周臣，但是風格清放，而周臣則較嚴謹規矩。因此他認為「少軼宕之筆」的〈漁邨圖〉，應該屬於周臣的畫作。

如同王時敏指出的「題跋俱已割裂」，目前只剩王時敏及更後期的清高宗（1711-1799）兩人的題跋。本幅亦無作者簽款，倒是邊緣處可見「南京解元」、「六如居士」、

圖9 | 〈漁邨圖〉上的唐寅、文徵明與文彭印記

「唐寅之印」、「文徵明印」、「文彭」、「枝山」數印（圖9），加上王時敏題跋重在分辨唐寅與周臣畫風之別，似乎在王時敏的題跋以前，此圖曾歸為唐寅所作。不過經比對院藏其他「南京解元」、「文彭」等印記，並無接近者。畫幅上唐寅、文徵明、文彭、祝允名等明代蘇州文士的印記應為偽添。多達三個唐寅的印記，並不能作為有效的證據。

王時敏將作者訂為周臣的意見，顯然為清代宮廷接受，因此《石渠寶笈》續編，亦將此作錄作周臣。周臣真的有可能是作者嗎？

由於周臣的職業畫家身份，可能影響了他傳記資料的留存，基本如生卒年等訊息都無法確定。自早期史美德（Mette Siggstedt）、¹單國霖²等人，一直到近年的楊勇，³只能極力透過稀少的文獻紀錄，以及各自認可的周

圖10 | 明 周臣 漁樂圖 局部 北京故宮博物院藏 風入松攝

臣畫作的年款，維持周臣可能生於 1450 年前後，卒於 1535 年以後的推測。

對於周臣畫風的討論，除了重於他對南宋院體畫風的承繼，以及受到當時風行的「浙派」畫風對他造成的影響。另一個研究的焦點，則落在周臣與唐寅畫作的鑑別問題上。不少唐寅作品都被懷疑是否為周臣代筆。例如一向被視為唐寅名跡的國寶〈溪山漁隱〉一作，石守謙亦提出為周臣手筆的看法。⁴

至於〈漁邨圖〉一作，似乎從未被學者納入周臣的標準品討論過。究竟這幅畫是不是周臣的作品呢？

〈漁邨圖〉的確與一般熟悉的周臣畫作有些差距。即使以題材接近，畫名僅差一個字的周臣〈漁樂圖〉，（北京故宮藏，圖 10）相比，乍看也難立即將兩圖連繫在同一作者名下。紙

本的〈漁樂圖〉，設色更為淺淡，行筆疏率迅捷，物像輪廓刻意斷裂不規整的處理，頗有梁楷簡筆以及浙派即興揮灑「粗頭亂服」的效果。〈漁邨圖〉相比之下則精嚴工緻得多。

然而，若就人物開臉或是軀體表現的細節相比，兩作共通性甚高。例如〈漁樂圖〉中口啣雙魚的人物面容（圖 10-1），就像〈漁邨圖〉中高舉酒碗的漁翁與後方抿唇吹笛者的綜合應用（圖 10-2）；又如〈漁樂圖〉中口、手、足併用理線的漁人（圖 10-3），他伸腿的姿態、腳指、腳掌配合動作的細膩表現，以及以手臂、腿部內分線表現肌肉與骨頭位置，增加肢幹立體感的用心處，與〈漁邨圖〉跌醉船艙者（圖 10-4）及其他人物表現十分接近，如出一轍。因此，乍看風格殊異的兩

圖10-1 | 〈漁樂圖〉中口啣雙魚的人物

圖10-2 | 〈漁邨圖〉高舉酒碗的漁翁與後方抿唇吹笛者

圖10-3 〈漁樂圖〉口、手、足併用理線的漁人

圖10-4 〈漁邨圖〉跌醉船艙者

件「漁樂圖」畫作，皆出自兼善眾體的周臣之手。這件品質絕佳〈漁邨圖〉，可以幫助我們更全面探究周臣的風格面貌。

小結——理想的「漁樂圖」

周臣〈漁樂圖〉以疏率迅捷的筆墨，繪寫漁民種種辛勤勞作的動態。反觀〈漁邨圖〉第二段雖有捕魚景象，但整體情調與其說是反應漁民的辛勞，不如說是各種捕魚方式的展陳。乾隆皇帝的題詩便有「取魚之具罔不備，取魚之法罔不施」的評述。〈漁邨圖〉無論描繪漁人的家庭生活、隱士的自得休憩，或是捕魚、交易的場面，幾乎所有人物皆衣

著整齊，愉悅活潑地投入在生活中。全卷散發著嘆詠水邊生活之甜謔閒適的田園牧歌式氣氛，實為「漁樂圖」諸多類型中，周臣提供的一種雅俗共賞的理想化版本。

描繪「漁樂圖」並非職業畫家的專利，院藏吳鎮〈傲荊浩唐人漁父圖〉，亦以簡單筆劃，描繪水面小舟釣魚等文人漁隱情狀，並題寫數首〈漁歌子〉，其中一闕有句：「舟有伴，趣無涯，那個汀洲不是家？」雖然歌詠的不是文人漁隱的愜意自適，但何嘗不是周臣〈漁邨圖〉的畫意的註腳呢？

作者任職於本院書畫處

註釋

1. Mette Siggstedt, *Zhou Chen: The Life and Paintings of a Ming Professional Artist* (Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities, 1983), 19-26.
2. 單國霖，〈行家意勝的周臣（代序）〉，《歷代山水名家畫選——周臣》（天津：天津人民美術出版社，2001），頁1-3。
3. 楊勇，〈周臣生平考〉，《新美術》，2010年2期，頁30-37。
4. 石守謙，〈山鳴谷應——中國山水畫和觀眾的歷史〉（臺北：石頭出版社，2017）。