

『画圣』吴道子

中国文化知识读本

【中国古代书画艺术】

金开诚 主编 董晓畔 编著

吉林文史出版社
吉林出版集团有限责任公司

画圣吴道子

中国文化知识读本

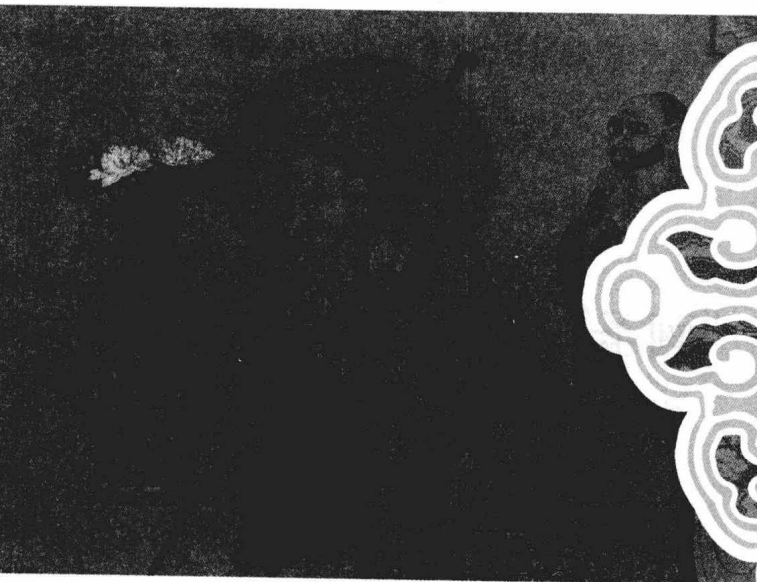
【中国古代书画艺术】

金开诚

主编

董晓畔

编著

吉林文史出版社
吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目(CIP)数据

“画圣”吴道子 / 董晓畔编著. —长春:
吉林出版集团有限责任公司, 2011.4
ISBN 978-7-5463-5009-7

I. ①画… II. ①董… III. ①吴道子 (685~758) —
生平事迹 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第053439号

“画圣”吴道子

HUASHENGWUDAOZI

主编/ 金开诚 编著/董晓畔

项目负责/崔博华 责任编辑/崔博华 高原媛

责任校对/高原媛 装帧设计/李岩冰 赵 星

出版发行/吉林文史出版社 吉林出版集团有限责任公司

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/北京兴湘印务有限公司

版次/2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

开本/640mm×920mm 1/16

印张/9 字数/30千

书号/ISBN 978-7-5463-5009-7

定价/19.80元

编委会

主 任: 胡宪武

副主任: 马 竞 周殿富 董维仁

编 委 (按姓氏笔画排列):

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟

前言

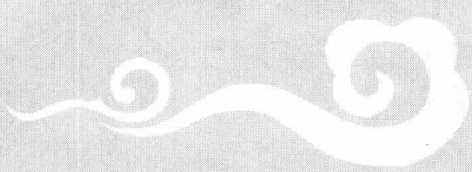
文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社和吉林出版集团有限责任公司组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目录

一、吴道子生活的时代及生平	001
二、吴道子轶事	029
三、吴道子的艺术成就	045
四、吴道子作品的艺术特色	093
五、吴道子艺术的历史影响	115

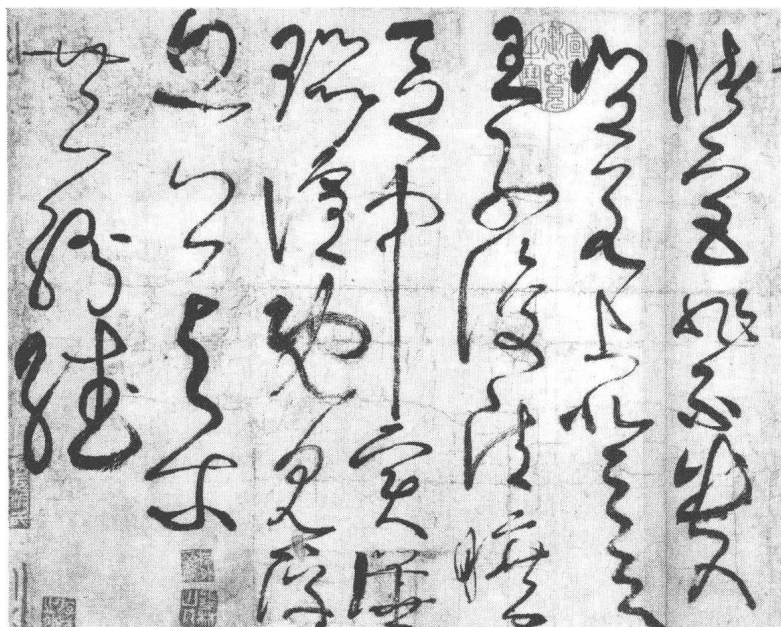
一、吴道子生活的时代及生平

(一)吴道子生活的时代背景

吴道子，唐代画家，生卒年不详，大概生活在公元685年到759年前后，成年后又名道玄，尊称吴生，阳翟（今河南省禹县）人。少年时父母早亡，生活贫寒。早年为民间画工，年未弱冠之时，就已经掌握了高超的绘画技巧。神龙年间（705—707年）事逍遥公韦嗣立，做了小吏。景龙

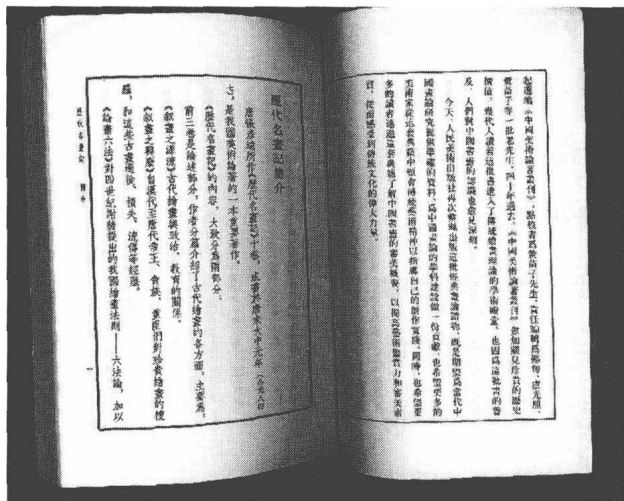
年间(707—710年)任兖州瑕丘(今山东省滋阳县)县尉,不久坚决辞官而去。之后,他浪迹东都洛阳,曾学书于张旭、贺知章,后专工绘画,并在寺观从事壁画制作。开元年间(713—741年),他被唐玄宗召入宫中为宫廷作画,先后任供奉、内教博士,官至宁王友。他奉诏绘制了一些历史画或政治性肖像画(如《金桥图》),还常在长安、洛阳作壁画,观者如云,声名

远播。天宝年间(742—756年),他游历蜀地归来,在大同殿画出嘉陵江三百余里旖旎风光。玄宗因之称羨说:李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙。

吴道子生活的时代正是封建社会的盛期,唐太宗、武则天以来唐代社会发展蒸蒸日上,是一个充满信心、希望与热情的时代,也是一个蕴藏着深深的矛盾和冲突的时代。佛教及佛教艺术在这时已完全中国化,得到广泛发展并与人民群众有密切的联系。同时,绘画及雕塑艺术本身也已发展到成熟的阶段,写实技法

及吸取生活形象等方面都已达到相当高的水平。由此可见，盛唐时代具备了出现伟大的艺术家的条件。《历代名画记》说：“圣唐至今二百三十年，奇

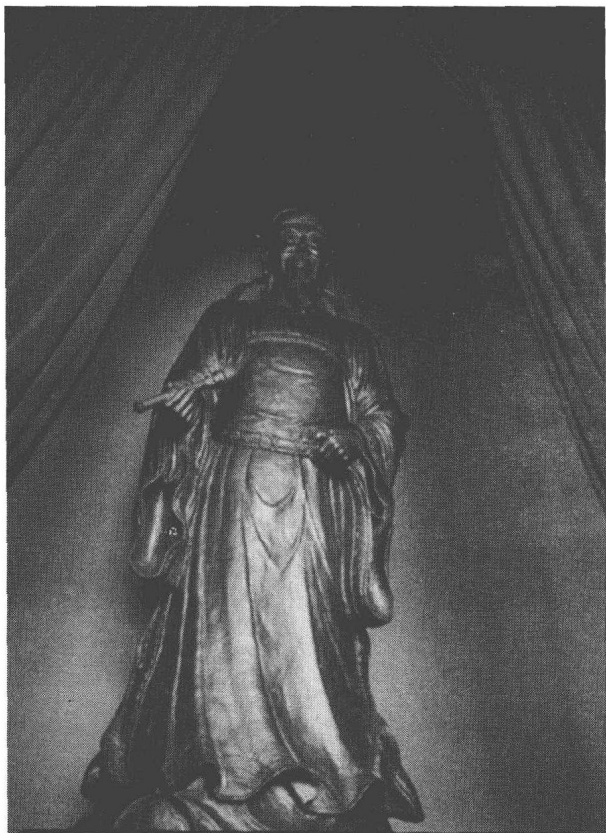
艺者骈罗，耳目相接，开元天宝，其人最多。”吴道子、王维、张璪、李思训、曹霸、陈闳、杨庭光、卢楞伽、项容、梁令瓚、张萱、杨惠之、韦无忝、皇甫轸等人，都是当时的大画家。这么多的名家和数以千计的民间画工，争强斗胜，群英汇集，各显神通，绘画之盛，蔚为大观。

吴道子在这种环境的影响下，以杰出的天才迅速成长起来。吴道子的出现，是中国人物画史上的光辉一页。他吸收民间和外来画风，确立了新的民族风格，即世人所称的“吴家样”。他曾在长安、洛

阳寺观中作佛教壁画四百余堵，情状各不相同；落笔或自臂起，或从足先，都能不失尺度。写佛像圆光，屋宇柱梁或弯弓挺刃，不用圆规矩尺，一笔挥就。他用状如兰叶或状如莼菜的笔法来表现衣褶，有飘动之势，人称“吴带当风”。他在长安兴善寺当众表演绘画，长安市民蜂拥围观，当看到吴氏“立笔挥扫，势若旋风”、一挥而就时，无不惊叹称奇。就人物画来说，“吴装”画体以新的民族风格，照耀

画坛。“诗圣”杜甫称他为“画圣”。宋代苏东坡说：“诗至杜子美，文至韩退之（愈），书至颜鲁公（真卿），画至吴道子，而古今之变，天下之事毕矣。”吴道子为“百代画圣”。在历代从事油漆彩绘与塑作专业的工匠行会中均奉吴道子为祖师，由此可见他在中国绘

画史上的地位之高。

（二）吴道子的青年时期

吴道子年幼时父母双亡，生活贫寒，曾去洛阳追随当时擅长草书的著名书法家张旭、贺知章学书法。要探寻他青年时

代的足迹，只有《历代名画记》提供的极为有限的线索：“学书于张长史旭、贺监知章。学书不成，因工画，曾事逍遥公韦嗣立为小吏，因写蜀道山水，史创山水之体，自为一家。”由此可知，吴道子曾跟从当时名震天下的“草圣”张旭和诗人、书法家贺知章学习过书法，也当过小吏和地方官。

吴道子青年时代学书，意味着他本怀以书仕进的思想，只可惜没有学成。尽管如此，这段学书经历对他后来绘画笔法的创造，却至关重要。宋代大书法家蔡襄说：“吴道子善画，而张长史师其笔法。”师生关系颠倒，应是距时较远以讹传讹的缘故，当以距时近得多的唐代美术史论家张彦远所撰《历代名画

记》的记载为可信。

张旭是唐代书法家，字伯高，一字季明，吴郡（江苏苏州）人。初仕为常熟尉，后官至金吾长史，人称“张长史”。张旭的书法，始化于张芝、二王一路，以草书成就最高，史称“草圣”。传世书迹有《肚痛帖》《古诗四帖》等。

张旭为人洒脱不羁，豁达大度，卓尔不群，才华横溢，学识渊博。与李白、