

走近圣人丛书

胡智勇

王齐洲

吴道子

画

圣

湖北人民出版社

王齐洲 主编

吴道子

【走近圣人丛书】

【胡智勇】

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

画圣吴道子/胡智勇著.

武汉:湖北人民出版社,1998.

(走近圣人丛书)

ISBN 7-216-02398-6

I. 画…

II. 胡…

III. 吴道子—传记

IV. K825.7 : 47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 18145 号

· 走近圣人丛书 ·

胡智勇 著

画圣吴道子

王齐洲 主编

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址: 武汉市解放大道新育村 33 号
邮编: 430022

印刷: 文字六〇三厂

经销: 湖北省新华书店

开本: 850 毫米×1092 毫米 1/32

印张: 5.5

字数: 126 千字

插页: 5

版次: 1998 年 9 月第 1 版

印次: 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1-6 140

定价: 7.20 元

书号: ISBN 7-216-02398-6/K · 252

与张旭等切磋书画技艺

画像擒逃犯

洛阳寺挥毫 寺云景

景云寺绘劝世图

朝廷显威名

随帝祭泰山

前 言

王 齐 洲

提起圣人，人们可能会肃然而有敬畏之感。因为在人们心目中，圣人是品德极高而又无事不通的人，仰之弥高，我们这些凡人只有匍匐在他们脚下诚惶诚恐。千百年来，大家不就是这样顶礼膜拜文圣孔丘、武圣关羽的吗？

其实，圣人原来也是凡人，在他们的实际生活中，同样品尝过凡人的酸甜苦辣，同样体会过凡人的喜怒哀乐，同样有对现实的不满，同样有对未来的憧憬。他们是有血有肉的活生生的人，人们完全应该以平等心态对待他们。他们与凡人逐渐拉开距离，既有历代统治者出于某种需要不断将他们神化的原因，也是广大人民群众将自己的理想寄托在他们身上的结果。

当然，他们既被尊为圣人，就必然有不同于凡人的地方，他们的思想境界，他们的道德人格，他们的创造精神，他们的历史功业，往往超出了凡人所能达到的水准，人们由衷地对他们表示敬佩。在中国古代，凡是能精通一事、身怀绝技的人，也被人们尊为圣人。诗

圣杜甫、史圣司马迁、书圣王羲之、画圣吴道子、兵圣孙武、茶圣陆羽、医圣张机、药圣李时珍，都是在某一领域取得杰出成就，足以代表中国古代这一领域最高水平的人物。他们是人民群众智慧的代表，人们尊他们为圣人，就是肯定他们的文化地位，肯定他们的创造精神，肯定他们的历史功绩，肯定他们对我们民族发展的贡献。这种情感是真挚的，深厚的，也是极可宝贵的。我们的民族因为有了这些圣人而能昂首自立于世界民族之林，而圣人的文化遗产及其文化精神则成了激励中华民族自强不息奋斗不止的思想源泉和精神动力。

我们现在正处在世纪之交的社会转型期，中国面临着难得的发展机遇，也面临着巨大的历史挑战。在建设社会主义物质文明的同时，也需要建设社会主义精神文明。中国特色社会主义决定了精神文明建设要保持中国特色。因此，继承祖国优秀文化遗产，发扬民族传统文化精神，在今天就显得尤为迫切和重要。

基于以上认识，我们选取了能全面展示中国古代文化成就、充分反映中华民族文化精神、对中国人影响最为深远的 10 位圣人为研究对象，运用现代观念，探讨这些圣人之所以成为圣人的个人的、社会的、历史的、文化的、政治的、宗教的、民族的、地域的种种原因，揭示这些圣人不同凡响的精神世界和人格力量，展示他们在政治、思想、文学、艺术、军事、经济、科技、教育等领域所取得的无与伦比的杰出成就，介绍他们对中国文化发展乃至世界文化发展的独特贡献，同时科学分析这些圣人的时代局限和负面影响，给读者正

确的思想启迪,以推动社会主义精神文明建设。这是一项既有理论意义又有现实意义的工作。

由一批学有所长的中青年学者来做这种普及性的工作,在我们还是一种尝试。能够对社会主义精神文明建设有所贡献,是我们大家的共同心愿。纵览这套丛书,笔者感到它们每一种都能保持视野宽、角度新、论述准、分析透、语言美的基本风格,达到了深入浅出、雅俗共赏而又不失学术品位的写作目标。希望广大读者能够真正喜爱这套丛书,通过阅读和理解,走近圣人,从圣人身上吸取力量,充实自我,完善自我,争做新时代的圣人。

1997年6月于湖北大学

一、引 言	1
二、时代的足音	4
1. 封建盛世	4
2. 艺术雄风	9
3. 与时代同步	13
三、圣人之路	19
1. 无技便无艺	19
2. 造化的启示	20
3. 创造与奉献	22
4. 独步古今	25
四、妙理与激情	30
1. 释道人物	30
2. 佛经变相	41
3. 意笔山水	46
4. 生活画卷	53
5. “油漆拨塑祖师”	57
五、圣手“吴家样”	61
1. “满壁风动”	61

2. “兰叶描”	65
3. “离披点画”创意笔	68
4. 简施淡彩看“吴装”	71
六、桃李无言	75
1. 承续传统精神	75
2. 消解外来文化	82
3. 开创新的传统	86
4. 无言的丰碑	97
七、真的底蕴	111
1. 形、神、情的三重奏	111
2. 气韵与素底的对话	119
3. 取精用宏	123
4. 过程美的展示	128
5. 宏阔壮丽的境界	131
八、青史千秋	136
1. 圣人之道	136
2. 祖师意味	143
3. “画圣”启示录	146
后 记	157
主要参考书目	159

插图目录

扉页插图 唐 吴道子（传）《送子天王图》之一、之二、之三、之四

内页插图

- 图一 唐 敦煌第 45 窟彩塑 菩萨
- 图二 宋 武宗元（传）《朝元仙仗图》（局部）
- 图三 唐 吴道子（传）《道子墨宝·地狱变相》（局部）
- 图四 唐 李思训（传）《江帆楼阁图》
- 图五 唐 李思训（传）《明皇幸蜀图》
- 图六 五代 关仝（传）《关山行旅图》
- 图七 魏晋 墓室画像《牧马图》、《牛耕图》
- 图八 六世纪 印度阿旃陀石窟壁画 菩萨
- 图九 晋 顾恺之（传）《列女仁智图卷》（局部）
- 图十 宋 梁楷《六祖撕经图》
- 图十一 宋 梁楷《李白行吟图》
- 图十二 清 任伯年《饥看天图》
- 图十三 五代 石恪《二祖调心图》（局部）
- 图十四 明 唐寅《蕉叶美人》
- 图十五 清 任伯年《雪中送炭》
- 图十六 清 任伯年《送炭图》
- 图十七 现代 刘文西《祖孙四代》
- 图十八 现代 陈沙兵《民兵造像》
- 图十九 现代 蒋兆和《流民图》（局部）
- 图二十 现代 周思聪《风雪夜归图》
- 图二十一 现代 陈沙兵《晚学》

一、引 言

中国的绘画发展到唐代，已经进入了一个异彩纷呈的成熟阶段。它是我国绘画史上继往开来的一个重要时期。

在绘画形式上，它总结了以前的绘画经验，完善了民族绘画的表现方法，从工笔、白描到写意，都已经达到了相当高的成就。中国传统绘画的表现方法，在唐代已经完备。

在绘画题材上，人物、山水、花鸟、走兽等画科已相继独立，出现了一大批成就卓著的、以某一画科为主攻方向的专门画家，为以后中国各画科的全面发展奠定了基础。

在绘画思想上，开始把描绘对象的形态与神情放在同等重要的位置，并以此来达到广泛的教育作用、感化作用和陶冶作用。注重绘画的广泛的社会功能作用，是我国古代绘画的优良传统之一。

唐代绘画总结了对前数百年间的传统，又开创了民族绘画全面发展的新格局，唐代绘画是中国绘画发展的重要里程碑。吴道子正是这一时期的代表人物。

吴道子继承了细密严谨的传统画法，又开创了意笔疏体的新体系。唐代初期及以前的绘画，大都以均匀细密的线条塑造形象，这种线条只是起到了界定形体边缘的作用，一方面缺乏空间的虚实转换，另一方面是作者的思想情感在线条中得不到很好的体现。吴道子从改变传统的用笔方法入手，开创了富有性格特征和情感特征的意笔新体系。

吴道子使中国传统美学中“形神兼备”的思想，在绘画

实践中得到了充分体现。从汉代的淮南王刘安到东晋的大画家顾恺之，明确地提出此美学主张以来，真正能在实践中充分体现的应该是从吴道子开始。

吴道子把外来文化的影响，合理地融入到民族的形式之中，在中国绘画史上，他是成功地融汇中西不同的造型手段的先驱。随着佛教的传入，从古印度间接传来的西方画法，对中国传统绘画产生了很大影响。特别是颇具立体感的“凹染法”，对东晋的顾恺之、南梁的张僧繇、唐初的阎立本等大画家都产生了不同程度的影响，他们基本上是照搬或者生硬的拼凑，影响了画面的谐调和韵律。吴道子巧妙地把外来的有立体感的造型手段，有机地融合在用笔的虚实、线条的组合以及适当的染色之中，极大地丰富了民族绘画形式的表现力。

吴道子把民间自由活泼的艺术趣味，与社会上层的主流绘画结合起来，开辟了新的艺术天地。当时社会上的主流绘画，是以阎立本、李思训等人的细密着色画法为代表的，这种画法有谨严、周密、浓艳的富贵气。吴道子在创新的过程中，借鉴了民间绘画中自由挥洒所带来的清新活泼的情趣，从而拓展了传统绘画的艺术思路。

吴道子能把握时代的脉搏，在作品中充分体现时代的精神特征。他从事艺术活动的时间，正值中国封建社会最辉煌的盛唐时期，这个时期的精神特征是雄阔、豪迈和壮丽。吴道子在绘画的意境、构图及用笔中，充分体现了这种时代的主旋律，以致人们把吴道子的艺术精神，视为这个时代的象征。

吴道子并不因为地位的改变，而停止对艺术作更高的追求，也不为金钱的诱惑而降低对作品质量的要求。这种对艺术的执著和真诚，是他取得成就的基本保证。

这就是吴道子，中国绘画史上的“画圣”，民间彩绘、塑像行业的“祖师”。