

隋唐画家轶事

冯
立

隋燕藝術家軼事

陝西人民美術出版社

目 录

隋唐画家绘画的典型意义·····	(1)
------------------	-------

隋代

展子虔的金碧山水·····	(7)
负有盛名的郑法士·····	(12)
董伯仁的楼台人物画·····	(15)
杨契丹的道释佛像画·····	(18)
杂鬼神像画家孙尚子·····	(21)

唐代

唐代人物画的先驱者阎立本·····	(22)
善画外国佛像画的尉迟乙僧·····	(32)
画圣吴道子·····	(37)
卢棱伽的佛像画·····	(52)
杰出的佛像画家杨庭光·····	(56)
擅长妇婴的肖像画家张萱·····	(58)
卓越的仕女画家周昉·····	(65)
山水画大师李思训·····	(73)
诗中有画、画中有诗的王维·····	(82)
曹霸的画马艺术·····	(94)

陈闳的人物及鞍马画·····	(99)
韩干画马 自成风格·····	(103)
画牛名家戴嵩·····	(112)
张璪的绘画及理论贡献·····	(117)
“名高当代”的赵公祐·····	(123)
韦无忝的异兽画·····	(125)
韦偃的绘画艺术·····	(128)
善画角鹰的姜皎·····	(134)
“郑虔三绝”·····	(136)
画鹤能手薛稷·····	(139)
龙水妙绝的冯绍正·····	(143)
喜画农民题材的韩滉·····	(145)
王洽的泼墨画·····	(153)
卢鸿的《草堂十志图》·····	(156)
边鸾花鸟冠于代·····	(158)
王宰的山水画·····	(162)
肖像画家常重胤·····	(164)
不废所学的花鸟画家刁光胤·····	(168)
描绘自然美的张志和·····	(170)
张南本妙于画火·····	(173)
孙位及《高逸图》·····	(175)
后记·····	(179)

图版目次

展子虔	《游春图》	（ 1 ）
阎立本	《步辇图》	（ 2 ）
阎立本	《历代帝王图》	（ 3 ）
阎立本	《萧翼赚兰亭图卷》（局部）	（ 4 ）
吴道子	《送子天王图》（局部）	（ 5 ）
吴道子	《送子天王图》（局部）	（ 6 ）
吴道子	《地狱变相图》（局部）	（ 7 ）
吴道子	《孔子》（河南画像石刻）	（ 8 ）
吴道子	《观音》（画像石刻）	（ 9 ）
卢棱伽	《六尊者像》（局部之一）	（ 10 ）
卢棱伽	《六尊者像》（局部之二）	（ 11 ）
张 萱	《捣练图》	（ 12 ）
张 萱	《虢国夫人游春图》（局部）	（ 13 ）
张 萱	《虢国夫人游春图》（局部）	（ 14 ）
周 昉	《簪花仕女图卷》	（ 15 ）
周 昉	《调琴啜茗图》	（ 16 ）
李思训	《江帆楼阁图》（传）	（ 17 ）
李思训	《明皇幸蜀图》（传）	（ 18 ）
王 维	《江山雪霁图》（局部）	（ 19 ）
王 维	《辋川四时图》（春）	（ 20 ）

王 维	《辋川四时图》（冬）	（ 21 ）
王 维	《裴迪唱和诗》（之一）	（ 22 ）
王 维	《裴迪唱和诗》（之二）	（ 23 ）
陈 闳	《八公图》（部分）	（ 24 ）
韩 干	《照夜白》	（ 25 ）
韩 干	《牧马图》	（ 26 ）
韩 干	《牧马图》（石刻画）	（ 27 ）
戴 嵩	《斗牛图》	（ 28 ）
韦 偃	《双骑图》	（ 29 ）
韦 偃	《百马图》（局部）（宋 李公麟 临）	（ 30 ）
韩 滉	《五牛图》	（ 31 ）
韩 滉	《五牛图》（局部之一）	（ 32 ）
韩 滉	《五牛图》（局部之二）	（ 33 ）
韩 滉	《文苑图》	（ 34 ）
孙 位	《高逸图》（局部之一）	（ 35 ）
孙 位	《高逸图》（局部之二）	（ 36 ）

隋唐画家绘画的典型意义

隋文帝杨坚结束了魏、晋、南北朝三百余年的分裂局面，在公元五八一年统一了中国。为时很短的隋朝，在统一之后，采用了北朝的均田制，把土地分给了农民，从而恢复了农业经济。隋炀帝杨广的时候，又修通了贯通南北的大运河，促进了商业贸易的发展，大大增加了国家的财政收入，这种发展安定的局面，促使绘画迅速向着统一的方向发展。

隋朝开了唐代兴旺昌盛的端绪。唐自李渊公元六一八年建国以后，唐朝的军队先后击溃了北方的东突厥，西北的西突厥，解除了边疆长期的最大威胁；在统治阶级内部，各阶层暂时得到统一，阶级之间、种族之间的矛盾也缓和下来，生产力有了更大的发展，特别是唐朝前期的“贞观之治”和“开元盛世”出现的经济繁荣，府库充实，财力雄厚，工商业发达，对外贸易广泛，以及长期安定的社会局面呈现出的“升平”景象，为产生这一时代伟大的文化艺术提供了物质和社会基础。

隋代的绘画，出现了向新的高峰发展的趋势，开始摆脱了汉代原始稚拙之气，摆脱了人物画初期朴素的状态，以及“人大于山，水不容泛”等稚拙画法，在技法上达到了精密熟练，作到了色彩的合理使用，并科学地解决了空间处理等问题，使这时期的绘画作品，大大向前迈进了一步。特别是到了唐代，在这个基础上，不仅继承和发扬了汉代、两晋南

北朝时代绘画的优良传统和成就，而且大胆吸取了外来文化艺术的新鲜营养，把那些千变万化，“逼之标标然”的外国风格以及各方面的文化艺术加以融化，使传统绘画艺术的形式和表现方法更为丰富多彩，从而在深厚的理论基础和现实生活中，创造了崭新的民族绘画风貌，普遍地赋予作品以丰美健康、生气蓬勃的时代精神，表现出了崭新的境界，从而使许多重要画法，也在此时确定了它的基础。

政治哲学思想的发展变化，使隋唐的美术在优厚的物质条件下，如春花竞放，显示出焕然求备，蓬蓬勃勃发展的生机。有人认为：“唐诗色泽鲜妍，如旦晚脱笔砚者，今诗才脱笔砚已是陈言。”这就是说，唐诗不是陈陈相因，毫无生气的状态，它每时每刻都在创造着、变化着，具有动人的新鲜活力。那么唐画在这一时代的情况如何呢？它也是在这个发展上升时期中，不断地变化创新，显示出焕然求备，瑰丽灿烂的景象，从而统一到现实主义的大流中，形成了空前发展的高峰。张彦远在《历代名画记》“叙画之兴废”篇说：“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。”苏东坡在《东坡题跋》里则具体地描述道：“知者创物，能者述焉，非一人之所能也，君子之于学，百工之于技，自三代历汉，至唐而备矣。故诗至于杜子美，文至于韩退之，书至于颜鲁公，画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣”。这些评价，充分肯定了文化艺术发展到隋唐，已经达到了空前繁荣和高度成就的时期，在中国绘画史上起着继往开来的重要作用。据说，当隋文帝杨坚建立政权以后，就下诏修复七年前被北周武帝废弃的佛寺，并造金银、檀香、夹纻、牙、石像等大小十万六千五百八十躯，修

治旧像一百五十万八千九百四十余躯，并在莫高窟、响堂山、麦积山、龙门等地继续建造佛龛造像，著名画家展子虔、董伯仁、杨契丹和郑法士等，都有许多杰出作品。据宋代《宣和画谱》载：自阎立本以下百七十家，画迹一千一百八十六件，寺观壁画之盛，以唐为极。长安是唐代的京城，各种人材都聚集于此，特别以画家为最。因此，这种绘画艺术繁荣发展的景象，在长安更具典型性。极人文之盛，名匠辈出，许多著名画家，如阎立本、张萱、周昉、王维、韩干、韩滉等，都生长和活动在这里，彪炳于当时画坛。因此，研究和介绍隋唐画家，对于了解隋以前的绘画和唐以后绘画的发展演变，都具有十分重要的典型意义。

隋唐画家的作品成就，有以下的特点：

一、绘画题材内容范围的扩大化

由隋至唐，封建主义美术的新发展，使得统治阶级要求绘画反映现实的贵族生活，既配合当时的政治路线，为歌颂唐朝前期的“文治”与“武功”服务，又满足他们的欣赏趣味。另外，更由于人民对宗教观念的日益淡薄，入世的思想战胜了过去禁欲性的出世幻想主义，使佛道思想也日益走向世俗化，这就使得在绘画上，一方面延续发展了佛教艺术，一方面又突破了南北朝时期占统治地位的宗教绘画题材的束缚，以一种极大乐观的情调，转向世俗的人物画和风俗画。这种绘画的发展，题材的扩大，宗教思想的解放，完全超过了哲学思想的解放。画家由此焕发的高度创作热情，丰富的艺术想象和创造力，使他们的作品呈现出广阔的生活画面，如那些表现极端华丽的净土和极端悲惨的地狱，那些反映山林美景和深宫庭院的等等画面，不仅展示了动人的情景，而

且塑造了许多优美感人的艺术形象。我们所看到的奇花异草，鸟兽昆虫，神仙鬼怪，以及各种人物肖像，都以充实的现实性和人民性，富有诗意之美和戏剧情节的画面，取得了强烈的艺术效果。特别引人注目的情况，是以现实为主的创作题材，不但触及社会各种人物活动，而且瞩目到自然界的万物之中，不仅肖像人物画、风俗画有了很大的发展，而且以适应统治阶级和贵族欣赏的山水画、花鸟画，由过去作为人物画的陪衬，而发展成为独立的画科，闪耀出熠熠的光彩。那时许多名匠画工，多能各专一技，竞相夸美。如当时出现的善画牛的戴嵩，善画马的曹霸，善画鹤的薛稷，善画虎的李渐，善画猫的卢仝，善画松的毕宏，善画鹰的姜皎，善画昆虫的李述之，善画鸡的张星之等，都各蔚然竞立，形成了自己的艺术特色和风貌。这种现象的出现，充分说明唐代绘画题材范围，画家认识生活，表现生活的能力，都大大前进了一步。到了晚唐、五代，这一情况尤为突出。

二、创作方法和表现技巧的显著进步

隋代的画家在技法风格上，继承了北朝的传统，“并祖述顾、陆、僧繇”，形成了笔墨精研，法度谨严，构图工致，设色古艳，金碧辉映，以富有典丽的装饰美而为特点。唐代的绘画，在技法上更臻成熟，特别是在这个园地里，现实主义的制作方法得到全面发展，写生成为了通往现实主义的根本道路。许多画家都很重视到生活中去描摹写生，塑造典型形象，表达自己对现实生活的理想和愿望。隋朝的郑法士能写贵族的神态仪容。如男子的“丽组长纓，得威仪之樽节”，女子的“柔姿绰态，尽幽闲之雅容。”杨契丹在长安光明寺作画，以庙堂宫殿，车马人物等现实东西为写生对象。唐代

的阎立本在春苑池对景写生，韩干以皇帝内厩之马为创作对象，吴道子、李思训绘嘉陵江之风光，边鸾为新罗国孔雀写貌，常重胤为唐僖宗写御容，王维为孟浩然写真等，都说明了这一时期现实主义创作方法的进步，特别是盛唐时期著名的山水画家张璪的“外师造化，中得心源”的创作思想，从理论上为现实主义的绘画创作提供了指导方向。所以许多画家都能到生活中进行观察，提炼作品主题，刻画人物性格，概括艺术形象，表现大自然的神韵变化，从而以新鲜的气息，充实和提高了这一时代的绘画作品。现实主义绘画是和现实主义的表現手法分不开的。从技法上看，造型的优美生动，线描的劲健流畅，色彩的富丽大方，以及解剖的准确掌握，构图的宾主分明，都达到了精确熟练的成度，充分表达了民族绘画艺术的形式特点。

总的看来，隋唐时代的绘画，在封建经济高度繁荣兴旺的基础上，充满了充沛的内在生命力，焕发出形象的完整性，具有绚烂瑰丽的作风，表现出一种奋发健康向上的时代精神。它不同于汉魏的朴拙厚重，也不同于五代两宋的细腻精巧，它反映了隋唐社会封建的政治力量和雄厚经济基础所展现的艺术光芒，以及广大劳动群众伟大的智慧创造。隋唐绘画鲜明的时代感和浓厚的生活气息，使我们从它在整个上层建筑领域被划分的初、盛、中、晚唐的四个时期，清楚地看到客观条件，对于那个时代所处的艺术发展，起着非常重要的作用，可以说它们如影随形，相为始终，并且形成这一时期的特点。如初、盛唐的绘画，犹承六朝余绪，多以细致丰润为美，道释人物已臻兴盛，山水画走向成熟；到中唐开元天宝间，画风与笔姿一变而为雄浑超逸，山水画和人物

画更为发达，花鸟画始渐露头角；进入晚唐德宗时期，山水、花鸟和人物画虽然达到新的成就，但以诸家多能，各专一长，以相夸美，而展示了这一时期的特点。这些发展变化，除了主观因素，无疑是和当时社会的客观条件相紧密联系在一起。

我们这样高度的评价隋唐绘画的辉煌成就，并不是说它们已经达到了完善无缺的程度。在隋唐绘画中，由于阶级和时代的制约，那些消极和封建反动的思想内容并不是没有的。因此，我们在研究学习这一时代绘画遗产的时候，不应为之束缚，而应批判地吸取其精华，立足在发扬优良传统绘画基础上，创造我们今天民族的、崭新的社会主义伟大绘画艺术。

展子虔的金碧山水

展子虔（六世纪后期），渤海人（今山东阳信县南）。他生活的年代是北齐、北周到隋朝初年，在隋朝为帐内都督，朝散大夫。他的绘画在继承魏晋南北朝优良传统的基础上，突破旧法创立新意，取得了卓著的成果。他所开辟的艺术道路，对唐代绘画的发展有着直接重大的影响；他是我国绘画艺术，从六朝过渡到初唐，承上启下的画家，在中国绘画史上占有显著的地位。

展子虔在绘画上与郑法士齐名，被称为“郑展”。他擅长的画类非常广博，道释、人物、故实尤长，山水、台阁无所不能。唐代李嗣真在《续画品录》中说：“董（伯仁）与展（子虔）皆天生纵任，亡所祖述，动笔形似，化外有情，足使先辈名流，动容变色。”可见他的绘画成就之高，影响之大。他的绘画在唐代亦有很高的地位，唐代画坛中有“顾（恺之）、陆（探微）、董（伯仁）、展”之称。顾、陆等以人物、佛像、楼阁奠定了这几类中国画的基础，展子虔以山水开创了李思训、李昭道“金碧山水”的端绪。中国的山水画，经六朝顾恺之、宗炳、王微等画家的发展，有了独立的趋势，但基本上没有脱离以人物为背景的阶段。到了隋代，就有很大的发展，山石树木和人物的比例已经正确，并且显示出独立的趋向，这些显著变化，从展子虔的作品中完

全可以看出。汤垕在《画鉴》中说：“展子虔画山水法，唐李将军父子多宗之。”展子虔的山水画成就卓著，人物画亦有显著特点：描法甚细，随以色晕开。清代王槩、王翥、王昶的《画学浅说》云：“人物自顾陆展郑，以至僧繇一变也。”他画的《北齐后主幸晋阳宫图》，“人物面部，神采如生，意度俱足，可为唐画之祖。”^①这样的评价是很高的。

据文献记载，展子虔画的壁画、卷轴画颇多，但时经一千多年，留下来只有《游春图》这件名迹珍品了。《游春图》（现存故宫博物院），可能摹自北宋人之手，有宋徽宗赵佶题签，是现有我国著名画家作品中最早的一幅。它以细线勾勒，没有皴笔，表现了春风和煦，春水溶溶，波光粼粼，桃花红艳，山青叠翠的秀丽景色和人们出游的情景。这幅画中有四人乘马，二人漫步，他们沿着山上的小路向木桥走去。在路旁的花丛中，有一竹篱小院，一红衣女伫立于门前，似在观看游人。在峡谷上面有一木桥横跨，谷上有两道瀑布倾泻而下，形如飞帘，流入湖水中。左边的半山上，有整齐的庭院；右边树丛之中，有庄严的寺观，飞檐朱栋，十分壮观。这些自然景物，房舍阁楼，组成了十分优美的境界。由此继续向前，在山前宽阔无边的湖水中，有一条游船游弋在碧波荡漾的湖水之中，船舱之中坐有三个女子，中有一人遥指远方，船尾站有一梢公，他摇着舟橹，神情怡然，充分展示了在宁静的湖面上，溢扬着一种悠闲欢快的生活情趣。在对面山角的花木间，建有一座山庄，山庄背山临水，庄前彼岸上有两人在游赏这优美的湖光山色。从这些生动的画面，清楚可以看出，作者紧紧抓住“游春”的主题，精心

描绘，着力概括了现实生活，在浓厚凝重之中展现了春光明媚的可爱景象。诗情画意可以说是这幅画的基本特色。作者把自己的情思融入形象之中，创造了美的艺术境界，使人增加了游赏之趣，受到了美的强烈感染。特别是在画面上，突出了他的“青绿法”的特有风格，更有一种清新幽远，美意无穷之趣。因此展子虔的青绿山水画法，对后世绘画影响很大，为许多画家所效法。如唐代李思训的山水，就是从这种画法基础上得到发展的。据《墨缘汇观》说：“《游春图》，山峦树石皆勾无皴，惟渲染山头小树色，以花青作大点如苔，真六朝人笔，始开李将军一派……”。

这幅画在笔墨色彩技巧上的显著特点，是山水重着青绿，山脚则用金泥，山上小树以赭石写干，以水落靛横点叶，大树则多勾勒，松不细写，苦松身以赭石填染，而不作松鳞，人物用粉点成后，加重色于上分衣折。这种表现手法，是总结了前人的绘画技法经验，又有进一步发展，所以为人们称道。明代詹景凤在《东图玄览》中，对此画作了精确的评论：“于是乎巧以饰拙，工以精致，细以表微，种种渐开后人脚手，然而不同于后人，则以其巧而不纤薄，精而不浓媚，细而不尖杪，种种通于大雅。如唐诗之有近体，虽不免于对偶声律，而雄浑冲雅之趣自在，故足术也。”这就是说，他的画细密精致而不流俗，巧而不纤弱，有一种冲雅之气和富丽典雅的装饰美。唐代张彦远在《历代名画记》中说：“上古之画，迹简意淡而雅正，顾、陆之流是也；中古之画，灿烂而求备……”中古达于“细密精致”，就是说它完全脱离了汉代那种原始稚拙之气，摆脱了人物画初期朴素的状态，在技法上达到了精密、熟练成熟的境地，在设色上

注意了各种色彩的合理使用，根据不同的物象施以相应的颜色，这是一个重大的变化。明代张丑在《清河书画舫》中，对他的这种技法特点，作了极高的评价，说它有“压倒寰宇百万图”之美。北宋时，大书法家黄庭坚（山谷）看到他的画迹，曾赋诗说：

人间犹有展生笔，
事前苍茫烟景寒。
常恐花飞蝴蝶散，
明窗一日百回看②。

《游春图》保留了山水画形成初期的一些特点：如山石勾勒与水纹描法极细，树叶用大笔点染不作细分，与敦煌壁画中所见树头之画法略同。再如“群峰之势，若钿饰犀栳”，山石如“冰泮斧刃”，树木则“刷脉镂叶”，“多栖梧菀柳”。它虽然保留了山水画形成初期的这些特点，仍带有幼稚简单的概念痕迹，但基本上解决了我国山水画中空间处理和树石结构等问题，改变了过去“人大于山，水不容泛”的现象。画卷中的人物、鞍马、船只、房屋与树石山水，各种物象的形态及关系，如大小比例，远近透视，空间关系，都十分相称，合乎比例，从而在继承发扬南北朝以来的优良写实传统中，开阔了唐宋绘画丰美多彩的途径，表现了从六朝过渡到唐初的艺术作风。

展子虔的其他画亦颇多。宣和殿阁有他的《四载图》，被称誉：“最为高品”③。据载，李公麟家有展子虔的《朔方行》，这幅人物画虽小，但画得十分精美。他画的立马有走势，卧马有腾骧起跃之势。唐代彦棕在《后画录》中说：展子虔“触物为情，备皆绝妙。尤善台阁人马，亦长远近山

川，咫尺千里。”隋唐时代，盛行壁画，展子虔亦画了许多寺壁。当时的上都（洛阳）、东都（开封）、江都（扬州）各寺院，都有他画的神佛壁画^④。至于卷轴画，文献中记载颇多。唐代著录有：《法华经变》、《维摩像》、《朱买臣覆水图》、《长安车马人物图》、《弋猎图》、《禹治水图》、《南郊图》、《宫苑图》和《王世充像》。宋宣和时，内府藏有《北极巡海图》、《石勒问道图》、《摘瓜图》、《托塔天王图》、《按鹰图》、《人马故实图》、《挟弹游骑故实人物图》、《十马图》等。这些作品都达到了一定艺术高度，表现了他的创作才能。展子虔的卓越艺术成就，一方面是他善于学习前人，刻苦努力而取得的；另一方面是由于历史时代的影响。自从隋朝统一了三百多年来南北朝分裂的中国，隋文帝杨坚为了巩固其统治，向人民实行了让步政策，使得社会经济得到一时的恢复，绘画艺术也得到相应的发展，展子虔在这样的时代环境中，把山水画大大向前推进了一步，从而在以后的绘画领域中，取得了显著的历史地位。

①汤垕：《画鉴》。

②黄庭坚：《黄山谷集》。

③邓椿：《画继杂说》。

④《历代名画记》。

