

聖
人
傳
奇

畫聖

吳道子

編者／劉曉君

吳道子一生全身心地投入到藝術的探索和創作之中，沒有留下關於自己的隻語片言。

吳道子一生創作了大量驚人的作品，也沒有留下關於自己藝術見解的理論和感想。

有的人臨摹苦學了他的畫後，再把他的作品沉入水底；

有的人心存偏見而把他列入「畫工」之列；然而桃李不言，下自成蹊。

這是一座高矗無言的豐碑。

K825.724.22

(傳)

(奇)

畫聖

吳道子

編者／劉曉君

吳道子一生全身心地投入到
藝術的探索和創作之中，
沒有留下關於自己的隻語片言。
吳道子一生創作了大量驚人的作品，
也沒有留下關於自己藝術見解的理論和感想。
有的人臨摹苦學了他的畫後，
再把他的作品沉入水底；
有的人心存偏見而把他列入「畫工」之列；
然而桃李不言，下自成蹊。
這是一座高矗無言的豐碑。

國家圖書館出版品預行編目資料

聖人傳奇：書聖吳道子 / 劉曉君編著，-- 初版，-- 臺北縣三重市：四知堂書坊 2002 [民91]

面：公分， (經典智庫：4)

ISBN 986-7004-04-4 (平裝)

1. 吳道子 - 傳記 2. 蘇家 - 中國 - 傳2

940.984

91009112

經典智庫04

聖人傳奇——畫聖吳道子

定價：200元

編著	劉曉君
發行人	黃軒誠
執行編輯	普林特斯
封面設計	普林特斯
出版	四知堂書坊
	台北縣三重市六張街 202 號 1 樓
	Tel: (02)8981-8288
	Fax: (02)8981-8298

總經銷	旭昇圖書有限公司
	台北縣中和市中山路 2 段 352 號 2 樓
	Tel: (02)2245-1480
	Fax: (02)2245-1479
ISBN	986-7004-04-7
印刷	弘喬印刷事業有限公司
版次	2002 年 6 月初版一刷

(本書如有破損、缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換)

◎ Print in Taiwan

吳道子

一、引 言	〇〇五
二、時代的足音	〇一一
三、聖人之路	〇三五
四、妙理與激情	〇五五
五、聖手「吳家樣」	一〇三
六、桃李無言	一二七
七、美的底蘊	一七七

畫聖

吳道子

【壹】引言

一、引言

中國的繪畫發展到唐代，已經進入了一個異彩紛呈的成熟階段。它是我國繪畫史上繼往開來的一個重要時期。

在繪畫形式上，它總結了以前的繪畫經驗，完善了民族繪畫的表現方法，從工筆、白描到寫意，都已經達到了相當的成就。中國傳統繪畫的表現方法，在唐代已經完備。

在繪畫題材上，人物、山水、花鳥、走獸等畫科已相繼獨立，出現了一大批成就卓著的，以某一畫科為主攻方向的專門畫家，為以後中國各畫科的全面發展奠定了基礎。

在繪畫思想上，開始把描繪對象的形態與神情放在同等重要的位置，並以此來達到廣泛的教育作用、感化作用和陶冶作用。注重繪畫的廣泛的社會功能作用，是我國古代繪畫的優秀傳統之一。

唐代繪畫總結了對前數百年間的傳統，又開創了民族繪畫全面發展的新

格局，唐代繪畫是中國繪畫發展的重要里程碑。吳道子正是這一時期的代表人物。

吳道子繼承了細密嚴謹的傳統畫法，又開創了意筆疏體的新體系。唐代初期及以前的繪畫，大都以均勻細密的線條塑造形象，這種線條只是起到了界定形體邊緣的作用，一方面缺乏空間的虛實轉換，另一方面是作者的思想情感在線條中得不到很好的體現。吳道子從改變傳統的用筆方法入手，開創了富有性格特徵和情感特徵的意筆新體系。

吳道子使中國傳統美學中「形神兼備」的思想，在繪畫實戰中得到了充分體現。從漢代的淮南王劉安到東晉的中大畫像顧愷之，明確地提出此美學主張以來，真正能在實踐中充分體現的應該是從吳道子開始。

吳道子把外來文化的影響，合理地融入到民族的形式之中，在中國繪畫史上，他是成功地融匯中西不同的造型手段的先驅。隨著佛教的傳入，從古印度間接傳來的西方畫法，對中國傳統繪畫產生了很大的影響。特別是頗具立體感的「凹染法」，對東晉的顧愷之、南梁的張僧照、唐初的閻立本等大畫家都產生了不同程度的影響，他們基本上是照搬或者生硬的拼湊，影響了

畫面的諧調和韻律。吳道子巧妙地把外來的有立體感的造型手段，有機地融合在用筆的虛實、線條的組合以及適當的染色之中，極大地豐富了民族繪畫形式的表現力。

吳道子把民間自由活潑的藝術趣味，與社會上層的主流繪畫結合起來，開闢了新的藝術天地。當時社會上的主流繪畫，是以閻立本、李思訓等人的細密著色畫法為代表的，這種畫法有謹嚴、周密、濃豔的富貴氣。吳道子在創新的過程中，借鑒了民間繪畫中自由揮灑所帶來的清新活潑的情趣，從而拓展了傳統繪畫的藝術思路。

吳道子能把握時代的脈搏，在作品中充分體現時代的精神特徵。他從事藝術活動的時間，正值中國封建社會最輝煌的盛唐時期，這個時期的精神特徵是雄闊、豪邁和壯麗。吳道子在繪畫的意境、構圖及用筆中，充分體現了這種時代的主旋律，以致人們把吳道子的藝術精神，視為這個時代的象徵。

吳道子並不因為地位的改變，而停止對藝術作更高的追求，也不為金錢的誘惑而降低對作品質量的要求。這種對藝術的執著和真誠，是他取得成就的基本保證。

畫聖

〔010〕吳·道·子

這就是吳道子，中國繪畫史上的唐代，對一千多年來的中國繪畫產生了巨大影響。在今天，面對傳統觀念與現代觀念的差異、東西方文化的衝突、金錢利益與藝術品味的矛盾，回顧吳道子在創作中體現出來的藝術精神和人格魅力時，是可以受到某種有益的啟迪的！

畫聖

吳道子

【貳】時代的足音

人們常說「時勢造英雄」，此話確實有些道理。在群雄紛爭、諸子游說的春秋戰國時代，不是出現了老子、孔子等一大批思想家嗎？兵荒馬亂、刀光劍影的三國，不是造就了謀略家諸葛亮和「武聖」關雲長嗎？唐代出現的一批傑出的詩人、畫家、書法家，不正是與這個封建王朝的繁榮有關嗎？

「畫聖」吳道子，出現在中國封建社會的鼎盛時期——盛唐。

1. 封建盛世

隋文帝楊堅平定南陳，結束了中國三百多年爭戰分裂的局面。他勵精圖治，整頓改革，使國民經濟得到迅速恢復，為李唐王朝的全面興盛奠定了基礎。

唐朝建立後，唐太宗李世民總結了歷史上的一些經驗教訓，尊重民心民願。他的重臣魏徵把朝廷比作舟，把廣大人民群眾比作水，認為：「水能載舟，亦能覆舟」。他聽從魏徵的諫言，為了避免「覆舟」之災，一方面廣泛聽取不同意見，啟用具有真才實學而正直的人；一方面加強法制建設，嚴明

賞罰制度。不管是皇親國戚還是功臣名將，只要犯法就與庶民同罪。他的叔父江夏王李道宗，曾為朝廷立過戰功，但他犯了罪以後，同樣罷官免職，被捕入獄。而他的另一個叔父李道彥，因在朝廷上下挑撥是非，被判刑流放。他的兒子吳王李伯，因為打獵，損害了農民的莊稼，被人告到官府，結果也被免官削職。

在歷史上還廣為傳頌著唐太宗李世民「納諫任賢」的故事。

比如，為了巡游的方便，他便下令在東都洛陽修建一座行宮，一位大臣馬上上書反對，說：「現在還是建國初期，人民生活還沒有得到改善，當務之急是要使國家穩定和發展，如果這時大興土木，修建豪華的宮殿，不正是走上亡國之君的老路嗎？」

唐太宗聽後，誠懇地接受了這位大臣的意見，馬上道歉說：「這確實是我考慮不周。既然這樣，就收回成命，停止修建吧。」

唐太宗對自己在執法量刑過程中出現的偏差，敢於正視和改正，並對指出錯誤的人加以褒獎。

貞觀元年，有一個縣令虐待役使他的門夫，這看事被唐太宗知道了，要

治縣令的死刑。這時，一個小吏站出來說：「國家頒布的法律，是皇帝和天下人應共同遵守的。這個縣令犯了輕罪，卻要判死刑，這樣就把國家的刑法搞亂了，以後別人怎麼好依法辦事呢？」

唐太宗聽了批評之後，不僅撤消了自己的判決，還破格提升了敢於直言的小吏。

從以上事例來看，唐太宗李世民確實是一個開明的君主，在他執政的二十三年中，邊防鞏固、社會安定、民族團結、國家實力迅速提高。

此後，經過武則天掌朝時的進一步整頓改革，社會經濟繼續持續發展，到玄宗的「開元之治」時，強大的封建帝國如麗日中天，達到光輝的頂點，這就是歷史上所說的盛唐時期。

唐玄宗李隆基，是中國封建社會歷史上少有的開明開放的皇帝。他一執政，便加大改革力度，大約法制、精簡機構。

一方面，他恢復貞觀年間一些行之有效的辦法依法辦事，並且像太宗李世民一樣，允許諫官、史官參加商議國家大事的政事堂會議。也就是讓諫官能及時了解國家大事和朝政內幕，使宰相們不敢誑報政績；同時，對一些政

策、決議以及措施，諫官有權當面質疑並提出不同意見。同時，像書記員一樣的史官也隨時到場，把各人的言行都記錄在案，這樣，就實質上起到了一種監督作用。

另一方面，就是裁減政府官員、精簡機構。唐朝的著名「理財家」杜佑曾說：「武則天掌朝的時候，只為取悅於人，收買人心，不管有沒有才幹，只要選送的，大多做了官。所以當時就有人編歌謠，譏笑這些官可以用「車載斗量了。」玄宗李隆基執政後，便把那些充數的濫官，裁掉了幾千人。對一些地方官員，他也親自考查德才兩方面的情況，不稱職的就去掉職位。在選拔新的人才方面，主要是進一步完善科舉制度，真正發現有才幹有學識的人，給國家管理機構增添新鮮血液。在縣令上任之前，玄宗還召見他們，鼓勵他們當好百姓的父母官。

法制制度和人員機構上的調整改革，為社會的全面發展開闢了道路。

農業是立國的根本。何況中國歷來就是一個農業大國，考核國家實力的第一個硬指標就是農業生產的發展水平。杜佑在《通典》中，統計了玄宗李隆基執政三十七年後的天寶八年，全國的人口是五二〇〇萬人，而國家糧食