

中外著名艺术家的故事

吴道子

陈滢冬

四川少年儿童出版社

吴道子

陈滞冬

四川少年儿童出版社

(川) 新登字 003 号

责任编辑：曾胜利

技术设计：陈 蓉

插 图：甘庭俭

中外著名艺术家的故事

吴道子

陈滞冬

四川少年儿童出版社出版 (成都盐道街3号)

新华书店经销 中江县印刷厂印刷

开本 787×960 毫米 1/32 印张 3 插页 2 字数 38 千

1998 年 6 月第一版 1998 年 6 月第一次印刷

印数：1—5,000 册

ISBN7-5365-1741-6/1·423

目 录

1 从山村孩子到宫廷画师	3
2 “妙绝动宫墙”	13
3 天才的人物画家	23
4 日观“三绝”	30
5 一日写就嘉陵江	35
6 山水画的开创者	39
7 “吴带”与“吴装”	44
8 图画显“神”的传说	50
9 弟子遍天下	57
10 百代画圣	68
11 遗迹的消亡	75
12 诗文中的吴道子绘画	82
后记	91

宋代的大文豪、书法家、画家苏轼曾在
一篇著名的文章中说过如下一段常常被后来的
研究者引用的名言：

“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。”

杜甫的诗歌，韩愈的文章，颜真卿的书
法，直到今天，人们仍然可以见到，喜欢、欣
赏、甚至用作范本来学习者仍不在少数。唯
独吴道子的绘画，因为极难保存，在苏轼说上
面那段话时就已是稀见之物了，其后不久，连
在文献记载上找寻踪迹都很困难，更不用说是
真迹了。在中国古代绘画史上，能被众口
一辞尊为“画圣”的，只有吴道子一人。吴道
子艺术的魅力，具有穿透历史的能量，在唐以

后的一千三百多年间，产生了无可替代的巨大影响。

吴道子的艺术魅力是什么，又是怎么形成的呢？让我们沿着画家的足迹，作一次探寻吧。

从山村孩子到宫廷画师

吴道子大约生于公元 685 年,是河南阳翟(禹县)人,属现在的河南省禹州市,故里在山底吴村。他少年时失去父母,家中贫穷,为了生存,就从画师学徒。吴村地近洛阳,村里的手艺人常去城里谋生。

唐代的中国,是当时世界上经济最繁荣的国家,唐代的首都长安、洛阳,也是世界上首屈一指的大都市。由于城市建设的需要,大量的手工匠人如木工、雕工、漆工、画工、塑工等都聚集到两京来。吴道子从小就以绘画学徒的身份,跟随在寺庙、宫殿画壁画的画师学艺。

唐代的长安、洛阳,不但是当时全国的经济文化中心,也是宗教文化中心,寺庙宫观数量之多,规模之大,可以说是空前绝后。当时,佛教昌盛,佛教又被称为像教,是说佛教

宣传教义的重要方法之一是图画,除了佛、神、菩萨以及各种佛经中涉及的人物形象之外,还要画出佛本生故事、经变故事等等,以此来打动人、感染人。因此,唐代寺庙的最重要的特征,也是其最辉煌的部分,便是其中的宗教壁画。在有些著名的大寺庙中,壁画的数量多得令人难以置信。例如,以壁画出名的成都大慈寺,经过唐末五代的战乱,到宋代统计,还有唐代壁画 8524 间,经变佛绘 158 铺。所谓“间”,是唐代人计算寺庙壁画的专用单位,具体指寺庙中两柱之间的墙面,一壁较大的画常常长达数间,如果大慈寺保存至今,其壁画的规模恐怕早已超过敦煌莫高窟了。地处成都的大慈寺壁画已如此丰富,长安、洛阳两京的大寺,一定就更为壮观了。在佛教壁画兴盛的同时,一直与佛教争胜的道教也不示弱,致使两京的宗教壁画,更加繁盛。

吴道子出生前不久,洛阳龙门奉先寺卢舍那大佛才刚刚造成。吴道子少年时代,著名的绘画大师尉迟乙僧、李思训等,正在两京的佛寺宫观中创作壁画;而洛阳城中多至数

千所的佛道寺观中,前辈画家如张僧繇、郑法士、郑法轮、田僧亮、杨契丹、范长寿、张孝师等留下了大量的传世之作,所以他不到二十岁,就已经掌握了高超的绘画技巧。

吴道子少年时,曾跟从著名的书法家张旭、贺知章学习书法。后人说他“学书不成,因工画”。其实吴道子未必是因为学书不成,才专业于画的,但这段经历,却对吴道子画风的形成产生了不小的作用。贺知章、张旭都是唐代第一流的大书法家。贺知章的传世作品不多,从杜甫的诗和其他一些零星记载来看,他性格疏放潇洒,喜欢饮酒,善写草书。张旭号称张颠,喜欢使酒狂放,在寺庙的粉壁长廊上大书狂草,被世人尊为“草圣”。他的草书还和李白的诗歌一道,被称为最能代表大唐气象的艺术一绝。当时以张旭为首的一批狂草艺术家,大都是站在墙壁前提笔疾书,高墙数丈,长廊数十间,字大如斗,兴来狂挥,有时一字长达丈余。唐人记载说吴道子从张旭得用笔之法,其实正是这种站立挥毫、潇洒自如的用笔法,是他将这种用笔方法成功地结合到绘制壁画的技巧中去。

吴道子二十来岁画业初成，才华横溢。不久，在唐中宗宠臣韦嗣立手下做了“小吏”。韦嗣立以学行著称一时，喜好结交诗人、画家，年轻时曾在四川任双流令，有很好的名声，后来又曾再度入川为官。吴道子的绘画才能，或许最初是韦嗣立发现的。韦嗣立给唐中宗的一道疏奏，论及用人和选拔人才。看来，他将青年画工吴道子选拔到手下为小吏，是极有可能的。

吴道子在韦嗣立手下为小吏时，描绘蜀道山水，创造了水墨写意山水画这一画科。吴道子曾跟随韦嗣立到过四川，对四川的秀丽山水一定感触颇深。他后来开创了中国水墨写意山水画，与当时李思训一派工整富丽的金碧山水画相比，别为一体，自成一家。绘画史上常说的“山水之变”，便起于吴道子随韦嗣立的四川之行。

后来吴道子还做过县尉，这是唐代的初级官职，官衔在“从九品下”。以吴道子的才能和志趣，做县尉小官显然是难为他了，所以不久他即辞官离去，“浪迹东洛”，在繁华的东都洛阳，以他高超的绘画技艺谋求发展。这

时候的吴道子，似乎才真正找到了自己的位置。当一个职业画师，以毕生的精力从事绘画活动，而且要放弃已经开始的为官仕途，确实是很难作出的选择，尤其是在当时画师地位还很低下的情况下，就显得更不容易。当然，后来所有的人都会庆幸吴道子作出了这一选择，否则，唐代的官僚中会多了一个无足轻重的小官，世界美术史则会少了一个伟大的画家呢。

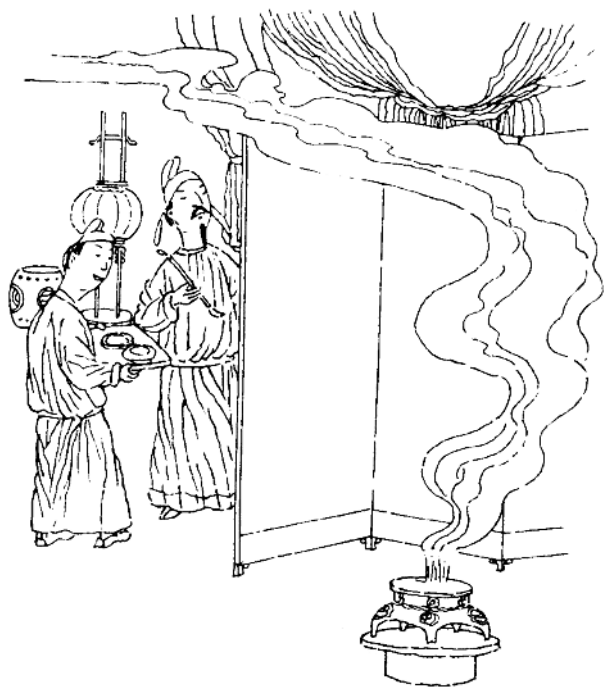
吴道子最初的活动主要在洛阳，据当时人的记载，他所画的寺庙壁画，大约有三百余间。一间壁画大约有十六平方米，三百余间壁画的总面积，竟多达五千多平方米！可见吴道子创作能力的旺盛和他在绘画上所付出的艰辛努力。

古代中国的画家是没有什么绘画展览会的，寺庙的墙壁上就是他们长期陈列作品的展览场所。唐代的寺庙，可以说是宗教、科学、文化研究的学府，也是印度、中亚各国、朝鲜、日本留学生或传教僧侣集中的国际性学术机构；还是城市居民的文化娱乐场所，音乐、歌舞、戏剧的表演处，绘画书法的展览馆，

诗歌谣曲的传播点。吴道子的绘画名声，正是由寺庙的墙壁上传播开来，名动四方的。

吴道子在洛阳很快成名。唐玄宗李隆基即皇帝位后，将吴道子召入宫中，民间画工吴道子也就成了宫廷画师吴道子了。这时候吴道子大约三十岁左右，正是创作能力极其旺盛的时候。

唐玄宗是一个喜好文艺的皇帝，他本人精通音律，喜欢舞蹈，推崇文学、诗歌、美术。当时出入宫廷的诗人艺术家不在少数，其中有画家姜皎、曹霸、陈闳、郑虔、杨宁、韦无忝、张萱、韩干等人，有的人还被授与一定官职。吴道子原名道玄，入宫后为避唐玄宗的名讳，才改名道子。初入宫时为“供奉”，后来被授与“内教博士”，官职在“从九品下”，是一个地位较低的小官，任务是教宫廷中人学画。吴道子任内教博士时，除非有皇帝的命令，不能随便作画，可见他的绘画才能颇得皇帝赏识。后来，吴道子被晋升为“宁王友”，职位在“从五品下”，有了一定地位。“友”在唐代是亲王府的属官，往往要由有才学、有社会名声的人来担任。大诗人李白也曾任过“宁王友”的职

务。在这段时期,吴道子的画名如日中天,名震天下。

天宝十四载(公元 755 年)十一月,爆发了导致大唐帝国迅速衰落的安禄山、史思明的叛乱。叛乱引发了繁荣的盛世掩盖着的各种社会矛盾,酿成长时间的全国范围的大动乱、战争和分裂,致使盛唐时代的政治、经济都发生了剧烈的改变。安禄山攻陷首都长安之后,王室贵族及显宦高官,凡没有随唐玄宗逃到四川去的,大都遭到屠杀。普通老百姓就更不用说了,文人、艺术家所遭遇的灾难与不幸,因为自己的社会名声,往往还更加深重。吴道子的行踪没有任何记载,但这时他已是一个七十多岁的老人,在大乱中的生活当然极为艰难,不过他似乎没有离开长安。唐代人的记述说,安史之乱发生后的第三年,即乾元初年(公元 758 年),吴道子曾在长安庄严寺评论过他的弟子卢楞伽所画的壁画。或许,吴道子是以老病之躯,隐藏在佛门中避乱吧,以他和佛教寺庙的深厚交谊,这种推测并非全无可能。

此后的文献材料中,再也不见有关这位

伟大画家的任何踪影,伟大的吴道子,当时世界上最杰出的画师,后人心目中的“画圣”,就这样悄然逝于大唐帝国由盛而衰的大混乱之中。

“妙绝动宫墙”

在现代研究者的眼中,吴道子是艺术史上比较典型的“文化英雄”式的人物。这类人物通常是真实的历史人物,但由于记载的简略,常常由大量的传说和故事使他们形象充实,有血有肉,但这些传说和故事又将他们神化,将那些艺术史上划时代的壮举和不易确定归属的重大发明、创造归结到他们身上。与此同时,这类人物又常常被说成是无师自通的天才,并且从小就表现出异乎寻常的杰出专门才能。

在早期的记述中,都说吴道子天生善画,“下笔有神,是张僧繇后身”。张僧繇是南北朝时期南梁最著名的人物画家,梁武帝尊崇佛教,张僧繇的绘画才能在宗教人物画上得到了充分的展示。所谓“后身”之说,是佛教信仰者认为,一个人一辈子的善恶德行,都将