



黃苗子編著

吳道

予事

輯



吳道子事輯

黃苗子編著

责任编辑：许逸民

吴道子事辑
WUDAOZISHIJI
黄丕显著

中华书局出版
(北京王府井大街 36 号)

新华书店北京发行所发行
北京新兴印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 1/32 · 7.4 印张 44 插页 · 181 千字
1991 年 11 月第 1 版 1991 年 11 月北京第 1 次印刷
印数 1—1300 册 定价：5.80 元

ISBN 7-101-00492-X/I·75

先師孔子行教像

德侔天地
道冠古今
刪述六經
垂訓萬世



吾美道子



送子天王图



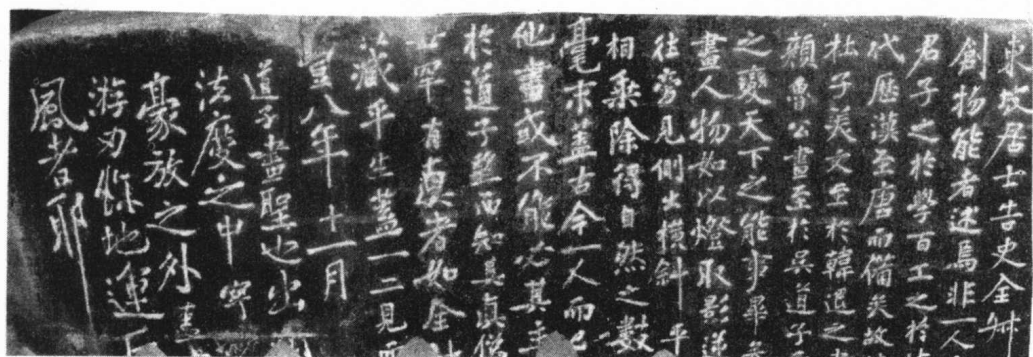
大雁塔石刻

瑞應經云澤陵王眾罵抱太子謂大自在天神廟時詰神

像志起禮拜太子王父王驚歎曰我子拉天神中更尊昧

宜字天中天

奉昌紀元八月之朔時得降氏送子天王圖為唐吳生中吳
子第一名畫外使太史攷物也卷尾應經語為李伯時小楷
伯時畫師道子宜其珍重乃所前似用乾卦圖書結興小圖也
宋忠隱庵畫曲卿封字印懷生前蓋圖書寶貴秋登之閣藏中
閣畫此山龍國奉帝西印星科乃子國老受此山刺子昂頌
言言外名漢也魏國為神佛所用宋帝保蓋掛之章皆藝宗
工也以至安陽老國畫持卷本初重為三印見諸太傅手畫表
中蓋為成宋額士其他印微濁多雅未幾詳卷六一時真賞云
大德比國各字畫得彩神宗初是卷生權幅之作豈僅知泥括
則蓋然矣按此卷思味本餘藝名道子傳神及而已矣述紫曰
道子畫今乃而氣揚播萬古于唐有先境美顏佳無名衛張
吳龍云二日相天寺 趙三日清河張丑在寶中軒畫定其蹟
和之圖 五

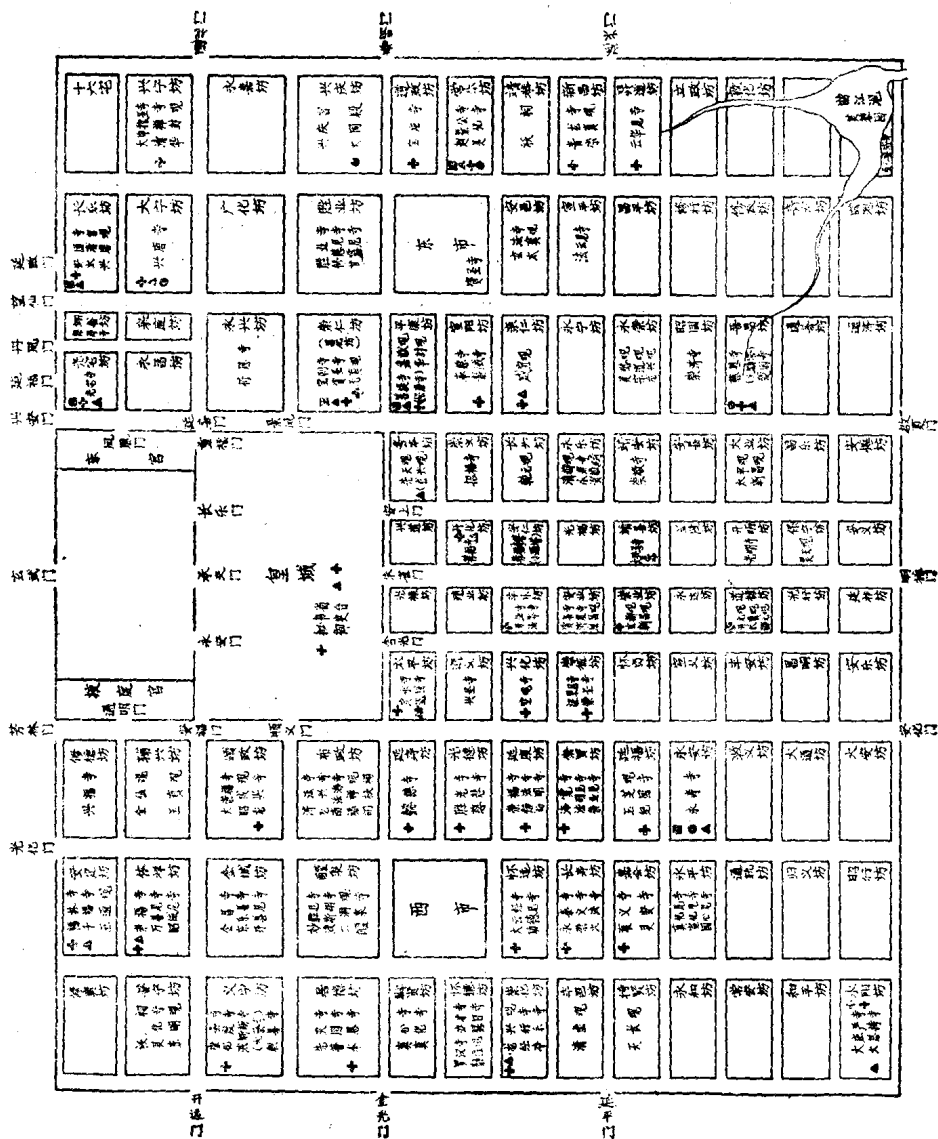


苏轼《为史全林题
吴道子画》刻石



曹衣出水

唐长安城坊寺观壁画示意图



唐长安城坊寺观壁画示意图

引 言

唐代文化，曾经在中国历史上发出异常灿烂的光彩。

从唐太宗李世民到玄宗李隆基一百多年，社会秩序比较安定；经济生产有一定发展。武则天以后，自给自足的封建经济达到了一定高度，除了农产品以外，手工业生产也日见活跃，社会上出现了一批新兴富商豪贾。玄宗开元、天宝（公元713—755）年间，便到了繁荣的顶点。直至安史之乱以后，才开始衰落。初、盛唐时期由于国内统一和商业贸易发达，国内外交通也有了飞跃的发展，促进了东西方的经济文化交流。文学、诗歌、音乐、舞蹈、雕刻、绘画等，都比以往时代更加成熟。吴道子就是这个时代的一位重要画家。

唐、宋以来，艺术批评家对吴道子推崇备至，和他差不多同时的诗人杜甫写出“画手看前辈，吴生远擅场”的句子。后吴道子不到一百年的晚唐艺术评论家张彦远说：“国朝吴道元，古今独步，前不见顾（恺之）陆（探微），后无来者。”“观吴道元之迹，可谓六法俱全，万象必尽，神人假手，穷极造化也。”“吴道元者，天附劲毫，幼抱神奥。”北宋郭若虚所著的《图画见闻志》说：“吴生之作，为万世法。号曰画圣，不亦宜哉！”苏轼说：“画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣！”元代汤垕的《画鉴》也认为：“吴道玄笔法超妙，为百代画圣！”而我国过去时代的壁画、彩画（油漆）、描花（漆画）、塑像的工业行会，都崇奉吴道子为“祖师”。

中国画史上对吴道子的推尊赞誉不是没有理由的。他接受和

发展了汉、晋以来中国绘画的优秀传统——继承了顾恺之、陆探微、张僧繇等的技法，把中国画运用线条的方法发挥到了较高境界。他又吸收了西域传来的各种新的作风，用烘染的办法使画面发生立体感。更重要的是他通过深刻的观察和高超的技法描写出人的内在精神，夸张而恰当地表现出人的力量。日本的美术批评家认为吴道子的作品富有“迫力”和“进出力”。^①他生平在寺庙中画的壁画曾有三百余间。唐代的美术史家并且推吴道子为描写我国优美的自然风景、具有特殊贡献的中国山水画的始祖，从吴道子以后，山水画才脱离了人物和楼阁的从属地位而独立地成为绘画之一科。吴道子这样的一位中古时代重要画家，是值得我们重视和研究的。

宋、元以后，中国绘画虽然在形式、技法的某些方面有所发展，但另一方面，它随着封建社会的每况愈下，人物画逐渐在绘画艺术中处于次要地位，唐代及汉、晋以来，例如武梁祠、《竹林七贤》等石、砖刻画像以至顾（恺之）、陆（探微）、张（僧繇）、吴（道子）等以人物故事为主的绘画已逐渐式微，而宋代荆（浩）、关（同）、董（源）、巨（然）那气魄雄伟、笔力苍健的山水画也逐渐转向追求高逸和纤巧。文人画代替了画工，山水花鸟代替了人物画。明末学者顾炎武曾说：“古人图画，皆指事为之（按：即针对现实事物来创作），使观者可法可戒”，但后来由于社会风气的转变，这一传统便改了道路，“自实体难工，空摹易善，于是白描山水之画兴，而古人之意亡矣！”^②这就是为什么宋、元以后，这一位最能表现“实体”的人物画家吴道子慢慢的就不被文人墨客所重视，而他的传统，只能在寺庙建筑、彩画塑作、水陆挂图的工匠中求得一点形迹的缘故。我们留

① 见金原省吾《唐宋之绘画》（傅抱石译。约1934年商务印书馆出版）第三章第一节。

② 见顾炎武《日知录》卷21。

意古代艺术遗产，对于吴道子的艺术，实在有重新探讨和认识之必要。

吴道子已经离开我们有一千多年，他自己没有留下任何文字提供考证。他生平创作以大幅的寺庙壁画为主。土木建筑，本来容易毁损，而在吴道子歿后约八十多年（公元845，唐武宗会昌五年），皇帝下诏毁天下佛寺，他的作品就遭逢了厄运，当时拆毁了四万多座寺庙，吴道子及所有晋、六朝以来著名画家的壁画大都遭到了灾殃。到了今天就很少能看见那些美妙作品。至于绢、纸卷轴，虽然在书本上见到不少记载，但历来伪造的作品就不少。宋朝的书画博士（皇室书画院院长）米元章说过，对吴道子的画，“白首始见四轴真笔”，苏东坡也叹息地说：“吴生已以不传死，那复典型留近岁。”到如今代远年湮，有没有留下来“真笔”就更不容易肯定，因此进行吴道子的研究，似乎是一件近于冒失的工作。

这里我只把平日所见到有关吴道子的各种资料抄录下来，并加以粗略的分类和附入一些自己的意见，汇集成篇。这种古人叫做“獭祭”的工作，只是研究一个人物及一种学术的初步；即使是抄集些原始材料，也不曾做到博引旁搜。更由于自己心思眼力的短绌，没有能力作进一步的分析批判。保留了这份东西，只是作为将来整理研究的初步资料。也许因为这些材料的抄存，引起了读者对这一位杰出的古代艺术宗匠及我国古典艺术研究的兴趣，那末这一抛砖引玉工作，也就不是毫无意义的了。

目 录

引言	(1)
一 事迹	(1)
二 作品	(33)
甲 壁画	(34)
乙 卷轴	(67)
丙 镌刻	(124)
三 画法	(131)
四 评论	(175)
后记	(233)

一 事 迹

吴道子大约生于一千二百年前的盛唐时代，他死后不到一百年就被当时人尊为“画圣”。但是关于他的生平传记，留存下来的实在不多，甚至于他的生卒年月，都已无可考查。更无法整理出较详细的、有系统的传记，这一章只把有关他的各种零碎资料汇综起来，名之曰“事迹”。要想了解他的生平，从这零碎片段的记载中去找，实在是够不够的。

根据一些不完整的记载，我对于吴道子的生卒年岁，作如下的一个假定：即生于公元689或690年左右，死于公元758年以后。得年约七十多岁。

（一）《唐朝名画录》载：天宝中，杨庭光为道子画像，道子看了惊服，说：“老夫衰丑，何用图之！”按：唐玄宗用天宝年号共为十四载（公元742—755），天宝中，应该是天宝七、八载（公元748—749），那时吴道子自称“老夫”，当在六十以后，那么道子应该生于公元689（唐睿宗永昌元年）或690年（武则天天授元年）左右。

（二）张彦远《历代名画记》：“敬爱寺禅院内西廊壁画，开元十年吴道子描日藏月藏经变及业报差别变……”这是记载吴道子作品唯一标明年份的一段（另有宋人记凤翔开元寺一段不甚可靠，详后）。开元十年即公元722年，根据（一）的推断，吴道子那时约三十三四岁左右。

（三）《唐朝名画录》又载：天宝中，明皇想念嘉陵江风景，命吴道子“写貌”，根据（一），当然也是六十岁左右的事。

(四) 宋黄休复《益州名画录》：“明皇驻蹕之日，卢棱伽自汴入蜀，嘉名高誉，播诸蜀川，当代名流咸服其妙。至德二载（757）起大圣慈寺。乾元（758—760）初，于殿东西廊下画行道高僧数堵，颜真卿题，时称二绝。”卢棱伽画成都大圣慈寺在758年左右，其时，他的老师吴道子约为六十九或七十岁左右。

《历代名画记》：“吴生尝于京师画总持寺三门，大获泉货。棱伽乃窃画庄严寺三门，^①锐意开张，颇臻其妙。一日，吴生忽见之，惊叹曰：‘此子笔力常时不及我，今乃类我，是子也，精爽尽于此矣！’居一月，棱伽果卒。”

根据这一记载，是卢棱伽死在道子之先，则吴道子至早应死于758年——即七十岁以后。

(五) 杜甫《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》诗：“画手看前辈，吴生远擅场。”按杜甫生于公元712年（唐玄宗先天元年）卒于770年（代宗大历五年）根据（一），吴比杜早生二十二年，才可以称得上“前辈”画手。

(六) 朱景玄《唐朝名画录》里说：他在元和（唐宪宗年号，公元806—820）初，认得一位八十多岁的尹老，同他谈到吴道子画兴善寺神像，轰动长安的事实。假定806年尹老八十五岁；假定他十五岁左右看到吴道子画兴善寺神像，那么吴道子在736年左右正是不到五十岁的壮年。艺术成熟，轰动一时是很可能的。

自然，凭这些零碎材料来推断吴道子的生卒，是异常不可靠的，作出这一假定的原因，只是想把这些文字资料编排一下，来说明吴道子曾经创作活动过的大约时期而已（1932年出版滕固的《唐宋绘画史》，记吴道子约生于700，卒于760，根据（二）则道子画敬爱寺西廊壁时只有二十二岁，似乎太年轻一点，故我仍认为吴道子约生于690年左右）。不过这只是一个推断，是不够确实的。可是如

① 棱伽，一作楞伽。

果认为吴道子是七世纪九十年代至八世纪五十年代之的人，我想是较合理的。

姜亮夫《历代人物年里碑传综表》（1959年9月中华书局刊订补版）吴道玄条（第183页末行）认为吴道子死于唐德宗贞元八年（792）。并说他的年岁在90以上，这是对吴道子生卒记载中唯一具体的资料，但未注明根据来源。

过去有关吴道子的文字记载中有很多近于荒诞的传说，这里都保留下来。因为这些材料说明这位艺术家由于得到人们的爱戴，因而甚至于把他的事实夸张而且神话化了，这是不足为奇的。如何认识和拿什么态度去对待这些神话资料，相信读者自己会去考虑的。

首先提出油漆彩画行会与吴道子的关系的，是1934年王钧初著的《中国美术的演变》一书，其后胡蛮《中国美术史》把这一说法更具体地加以引申。吴道子在当时也许因技术高明，为画工所拥戴，到后来，油漆彩画的徒子徒孙们世代代传了他的“口诀”（《历代名画记》说道子“当有口诀，人莫能知”），因此便以他为这一行的“祖师爷”，把他供奉起来，是可能的。再证以文人出身的宋代名画家李龙眠，他的画是学吴道子的，但是他一生不肯画壁画，因为“恐近众工之事”，这固然是唐宋社会风气不同，但也说明吴道子和后世所谓纯粹“文人”的道路是不同的，并且后世提倡文人画的士大夫都不怎样提到吴道子，这不是没有原因的。但在有更具体和更充分的材料以前，对于吴道子是否从事绘画的“专业职工”问题，我们还只能存疑。

关于吴道子的记载，目前主要的是朱景玄的《唐朝名画录》、张彦远的《历代名画记》，和差不多同时的段成式《寺塔记》等（《酉阳杂俎》续集卷5、6）。此外还有些唐宋人的零碎记录及后人对于吴画收藏评论的记录，本书把编纂者已见到的都记录下来。

值得注意的是张彦远在书中提到的“亲叔祖谔，有《吴画说》一篇（在本集）”。可惜这位“三相张家”张八员外的集子，^① 目前已经失传，因此，这一篇重要资料便看不到了。

吴道元，阳翟人。好酒使气，每欲挥毫，必须酣饮。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，始创山水之体，自为一家。其书迹似薛少保，亦甚便利。初任兖州瑕丘县尉。初名道子，元宗诏入禁中，改名道元，因授内教博士，非有诏不得画。张怀瓘云：“吴生之画，下笔有神，是张僧繇后身也！”可谓知言。官至宁王友。

开元中，将军裴旻善舞剑；道元观旻舞剑，见出没神怪，既毕，挥毫益进；时又有公孙大娘亦善舞剑器，张旭见之因为草书，杜甫歌行述其事；是知书画之艺，皆须意气而成，亦非懦夫所能作也。（唐张彦远《历代名画记》卷9）

按：《历代名画记》是九世纪晚唐时代写成的一本美术论著，作者把古代至唐的绘画、画家及画论等分十卷叙述。它给后来的美术史家保存了很多古代绘画的宝贵资料，因此是研究古代美术的重要著作，世界上像这样早期而较完整的美术专著，尚不多见。这本书的作者张彦远记下了当代二百零七个画家的小传，其中对吴道子特别推崇，除了卷九这一篇小传之外，还有许多地方提到吴道子的。关于张彦远这个人，《新唐书》卷127张嘉贞、张延赏、张弘靖

① 张彦远的高祖张嘉贞，曾祖张延赏，祖父张弘靖都做过宰相，《新唐书》说他们“家聚书画侔秘府，先第在东都（洛阳）思顺里，盛丽甲当时，号三相张家云”。张谔是弘靖的弟弟，曾做过主客员外郎。唐李肇的《尚书故实》，曾提到他。