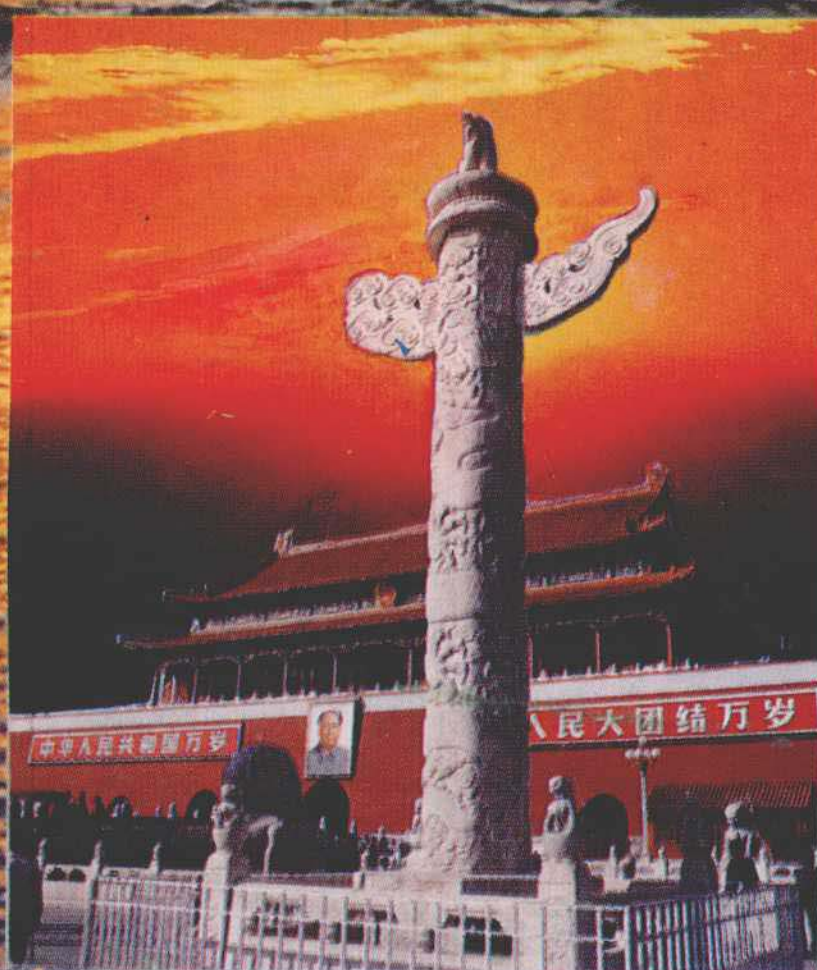


华夏名人传记系列

施国 海童 总主编

艺术家丛书

吴道子



中国华侨出版社

“中华魂”华夏名人传记系列·艺术家丛书

吴道子

国家教委图工委装备用书

“中华魂”华夏名人传记系列·艺术家丛书(8册)

编 著/李建盛 主编

责任编辑/黄祖民

封面设计/程全盛

责任校对/黄祖民

印 刷/北京市怀柔中科印刷厂

开 本/787×960 毫米 1/32 印张/30.5 字数/520 千

版 次/1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

中国华侨出版社

北京朝阳区西坝河

邮政编码:100028

东里 77 号底商 5 号

ISBN7-80120-079-9/K·6

全套定价(8册):30.00 元

“中华魂”华夏名人传记系列总序

施 国 海 童

伟人，不是那种不识人间烟火，一身清白、毫无瑕疵的神仙菩萨；也不是玩弄权计、乱纲乱朝的贼臣逆子；更不是那种将个人意志凌架于民族、国家利益之上，拿人民的前途赌个人命运的战争狂客。真正的伟人，是在民族兴衰、国家存亡的生死关头，不计个人得失，敢于挺身而出，用自己的热血与智慧，挽狂澜于即倒、救生灵于涂炭、昭真理于天下、抵外侮于国门的铮铮铁汉；是在和平的年代辛勤耕耘，丰富与发展了民族的思想、文化、艺术、科技、经济……促进了民族繁荣与进步的伟岸丈夫！如果说人民群众创造了历史是放之四海而皆准的真理，那么，伟人更是集合了全民族的智慧与力量，在民族迷惘、国家黑暗的年头，昭示了历史前进方向的指路明灯，是最能代表全民族大多数人民的智慧、利益的大圣大哲！是他

们构成了一个国家与民族渊源流长的精神纽带。

中华民族是有着五千年灿烂文化与历史的伟大民族，在她璀璨无双的历史长河中，孕育了一代又一代“力拔山兮气盖世”的圣哲贤人。很难设想：假如我们没有一代圣儒孔子、孟子？！没有一代圣明君主汉武帝、唐太宗？！没有秉笔直书历史的巨擘司马迁、司马光？！没有皓首穷经致力于科学研究的科学巨人张衡、祖冲之？！没有杀身成仁、泽福后世的改革大师商鞅、王安石？！没有抵御外侮虽九死亦不悔其志的爱国、民族英雄岳飞、林则徐？！……中华民族会是什么一种样子！正是由于拥有了他们，我们才敢说：我们的人民是伟大的、英雄的，我们的历史是完整的、辉煌的。

大浪淘沙，历经风霜而不凋、历经岁月而难泯的仁人志士，是中华民族最生命最可宝贵的财富，是中华民族“魂”。他们的精神就像朝夕相伴我们的阳光、雨水、空气、粮食，早已渗入到炎黄子孙的血液，与我们共同分担着民族的兴衰荣辱。

历史是今天的镜子。

沧海桑田，斗转星移。今天，当新的机遇、新的挑战向我们展示了中华民族最辉煌前景之际，如何让年轻一代的中华儿女尤其是广大中小學生免遭腐蚀侵害，健康茁壮地成长，是时代赋予我们最严峻的课题。因此，党和国家领导人江泽民、李岚清等多次谈到了

如何整理、挖掘古代文化遗产，弘扬传统文化，对广大青少年进行爱国主义教育的指示与精神。正是基于此，我们编纂了大型丛书《“中华魂”华夏名人传记系列》，它包括“政治家丛书”、“思想家丛书”、“文学家丛书”、“科学家丛书”、“艺术家丛书”、“改革家丛书”、“爱国、民族英雄丛书”等七个类别，计 125 余本，分别介绍了 125 余名中国古今名人，是迄今为止，我国最大的一套关于华夏名人的传记丛书巨著。丛书主要以广大中小学生对读者对象，用通俗、浅显的语言，重点讲述了华夏名人们如何发奋图强、报效祖国的成才故事，以及他们的精神内核及其对中华民族的影响，具有较强的文学性与思想性，是对广大中小学生进行爱国主义教育的最好教材。

最后，尤其需要提出感谢的是：北京师范大学、北京大学、中国社会科学院等单位参加撰稿的专家、学者们，在如此短的时间里，较高质量地完成了本丛书的全部创作任务，其严谨、认真的写作态度，为本丛书的出版增添了不少亮色。

1995. 10

目 录

一	天趣童年	画家性情·····	(1)
二	孤贫少年	画技初成·····	(10)
三	辞官学书	浪迹东洛·····	(19)
四	勤苦以学	三十而立·····	(34)
五	内教博士	宁王之师·····	(45)
六	嗜酒利赏	裴剑张书·····	(54)
七	立笔挥洒	势若旋风·····	(58)
八	画壁三百	奇踪异状·····	(66)
九	丹青绝妙	古今无比·····	(75)
十	笔所未到	气势已吞·····	(81)
十一	曹衣出水	吴带当风·····	(88)
十二	焕然生动	逼似天成·····	(97)
十三	晚境孤寂	仍为人师·····	(105)
十四	一代宗师	百代画圣·····	(113)

一 天趣童年 画家性情

天空明静澄碧。几缕轻轻悠悠的游云自由自在、无拘无束地在天边飘动。早晨的太阳，正从东方冉冉升起，明丽柔和的阳光照着神州大地，世间的万事万物呈现出一片勃勃生机。古老而又繁荣的盛唐阳翟城沐浴在清晨的和光晨曦之中。鸟儿在甜蜜的熟睡之后，又开始了不知疲倦的枝头鸣叫，不断地在枝头鸣唱跳跃，不时地从一颗树飞往另一颗树，好像小朋友们在一起快活高兴地玩耍游戏，时而，小鸟儿又唱着轻快悦耳的歌儿互相追逐，从阳翟城的上边飞去。

阳翟城炊烟袅袅。这座位于河南洛阳南面的城镇，在经过了一个晚上的沉静之后，又从甜美的睡梦之中醒了过来，开始了新的一天。店铺开始打开大门，摆货营业，作坊响起了做工的声音，画师们也开始磨墨展纸，书写绘画，家庭妇女在淘锅抱柴，淘米生火，姑娘们扯线织布，小商小贩挑起往日的货担吆喝着穿街走巷，孩子们呢，当然有孩子的事，大孩子帮家里干

点轻活，小孩子便喜欢玩，他们出去寻找自己的伙伴，玩他们经常玩的有趣的游戏。

“卖糖果喽，又甜又香，又香又甜的好吃的糖果喽！”一个挑着小箩筐的卖糖果的老头吆喝着，正向一群围在一块石板上的小朋友走去。有两个小朋友回头看了一眼卖糖果的老头，又回过头去，没有理睬他。老头继续吆喝着向孩子们走近，孩子们仍然没有答理他。卖糖果的老头好生奇怪，心里想：“这些孩子在干什么呢？这样聚精会神，竟然对糖果都不感兴趣。”老头放下担子，走了过去。一看，原来是在围着看一个孩子画画。

老头见那些孩子围着的是一块很大很平的石板，那石板上画着几个小孩的像，再瞧瞧那些小孩子，竟然能画得这么好，石板上的画与那些小孩十分相像。这时，只听一个小孩说：“道子，也给我画一个罢。”这个被叫做“道子”的小孩子便是后来被称为“百代画圣”的大画家吴道子。他身穿一件小卦子，脸庞黑里透红，眼睛充满灵趣。大概四、五岁模样。老头心里嘀咕道：“这孩子真能。”只听见那位叫做“道子”的孩子“哎”了一声，便在石板上画起那孩子来。老头看得出神，原想诱使孩子们买糖，现在却被孩子们的事情吸引着了。很快，那位孩子的画像也出现在石板上了。卖糖果的老头乐了：“嘿嘿，还真行，还真行。”

道子抬头看了一下卖糖果的老头，老头对道子笑着说：“小朋友，你是从哪学的呀，以后你准能有大出息。”道子很神气地说：“我从咱爹那学的。”吴道子旁边的一个孩子说：“道子，也给这个卖糖的老爷爷画一个。”道子巴眨着眼睛看着卖糖的老爷爷，没有说话。老头笑了笑说道：“孩子，你就给我画一个吧！”道子还不敢。老头回到箩筐前，从箩筐里拿了几个糖，又到孩子群中来了，一个孩子分一个。然后说：“孩子，给老爷爷画一个怎样？”道子再看了老头一下，就在石板上用石子画了起来。不多时，老头的像就在石板上出现了。活灵活现，神态逼真，除了那对眼睛其中有只小了点外，其它地方没有不像的。老头高兴地说：“有出息，有出息，准能成大画家。”此时，从街的另一头传来了喊声。

卖糖果的老头往街上一看，见有一年轻妇女正站在门口朝孩子这边喊。“道子，道子，吃早饭了。”吴道子回头应了一声。对孩子们说：“妈叫我吃饭了，等会再玩。”孩子们站起，各自回家去了。卖糖果的大爷仍站在那看了会，看着道子给自己画的像，脸上带着微笑，口中念念有词：“谁家的孩子，准有大气候。”说完，又朝街那边看了看。然后，挑起自己的箩筐吆喝着在街上走着。

吴道子跳跃着带着天真童趣跑回家。他从中间的

一个屋子进去，然后穿过一道门进了另一间屋子，走到刚才喊他吃饭的年轻妇女前面，说道：“妈，我回来了。”那年轻妇女20来岁，正在洗手。洗完手，在围巾上擦了擦，对道子说道：“道子，喊你爹吃饭去。”吴道子又穿过中间那个屋子到了另一间屋。一个20多岁的年轻男人正在观赏一幅画像，不时地来回走动，手里还拿着一支画笔。这个男人就是吴道子的父亲。吴道子的父亲是阳翟城里的一个专业画家，当时也有了一定的名气，他经常教吴道子绘画。所以，吴道子对卖糖的老头说，他是跟他爹学的。

“爹，吃饭了。”道子喊了一声。他父亲转过身看了看小道子，召他过去，说道：“道子，爹画得怎么样？”道子说：“很好，太好了。”他父亲没置可否。俩人一块吃早饭去了。

吴道子生活的家庭不算富裕，在当时很繁荣的阳翟城，他家的生活是很平常的。吴道子的父亲的职业是画工，有时靠帮别人画像赚点钱。他的母亲是一个很贤慧的妇女，日夜操持家务。尽管家庭生活过得一般，但很和睦。特别是有吴道子这样一个天性聪颖的孩子，家庭显得更有生气。在那条街上，也有很富裕的人家，经营各种各样的买卖。但是，唐朝是一个文化艺术蓬勃发展，成熟显著，群星灿烂的时代，文学艺术家颇受推崇。吴道子的父母看到自己的孩子这么

聪明，也希望他能成为当时有名的大艺术家。他们也很注意这方面的培养。

他父亲在画室画画时，吴道子经常站着或坐着观看。还经常帮助他父亲递画笔，有时还争着磨墨。他父亲看着孩子是个当画家的苗子，常常一边画一边说，怎么画怎么画。为了让道子动手学画，他父亲还专门替他置办了画笔、小墨盘之类的画具，经常教吴道子绘画。吴道子人聪明，兴趣很大，在他父亲的耐心指导和教育下，绘画技巧提高特快。尽管有时画得不太好，他的父母总是从鼓励出发，从来不对孩子苛刻。有时吴道子要给他父亲画，有时他父亲给他画，看谁画得像。当然经常是他父亲画得好，但他父亲却经常表扬他。

有一次，道子的妈妈来到画室，看道子和道子父亲画画。见父子俩在那里面对面坐着说话，一个童气十足，天真可爱，一个成熟老练，精明善言。道子的妈妈也拿着凳子坐了过去。道子对他妈说：“妈，您看，我画了爹，爹也画了我。谁画得好呢？”他母亲摸摸道子的小头说：“当然我们的道子画得好，道子这么小就能画画，你爹画了那么多年，才画成这个样。”道子的母亲虽然没有读多少书，但人很聪明，也懂得教育孩子的方法。接着又说：“道子，你的画虽然画得很好，今天画得比你爹的要好，只是你爹让你，你要真的画

得比你爹好，你还要好好跟你爹学。你说呢？道子。”

吴道子看看他妈，又瞧瞧他爹，眨眨眼睛，似乎在想些什么，然后又看着他妈，最后对他爹说：“爹，我们一起画妈妈怎么样，一个人画一张，看谁画得快，看谁画得好。”吴道子的父亲瞧了妻子一眼，笑了笑。然后对道子说：“好吧，就照你说的办。”

父子俩各就各位，吴道子站到他的画板前，他父亲站在大画板前，他母亲坐在前面。父子俩的表演开始了。吴道子那双目光炯炯的眼睛，不时地在画板和母亲之间移动，一双灵巧的小手在画板上滑动飞舞。既要比快，又要比好，还不是小道子能轻易做到的。吴道子有点紧张，他心里想，画快了怕画不好，要画好，怕画不快。这样，就更难专心一致，不时地看画，又不停地看人，还不时地看他父亲和他父亲画的画。道子的父亲看到小道子这幅模样，故意放慢速度，道子的母亲也温和地说：“道子，别紧张，慢慢画，你爹还没有你快哩。”吴道子这才平静了些。其实，他母亲已坐在那很久了，只是为了鼓励她儿子才这么说的。

吴道子快要画完了，又斜看了他爹画的画一眼，也快画完了。吴道子很快收笔，正要起身宣布画完了，只听得他爹画笔一放的声音，说：“画完了！”一慌张，不小心碰着小凳子拌着仰身摔倒。道子的母亲赶紧把他扶起，拍拍小道子身上的灰尘，说道：“道子，我知道，

你要是不摔倒的话，肯定跟你爹一样快。我们再看看谁画得好。”三人一起站在两幅画前欣赏吴道子和他父亲的画。评论了一番，又对道子给予了指点和鼓励。

中午，道子的母亲给他们准备了一顿很好的午餐。一家三口，其乐融融。下午，道子没有呆在家里，他父母让他玩去了。其实，这个下午他又找了那几个朋友，给他们讲了他与他父亲画画比赛的故事。给朋友讲完上午与父亲比赛画像的故事后，孩子们要道子带他们到他家看上午完成的杰作。道子欣然同意，带着他的伙伴蹦蹦跳跳的来到了自己家里。一边推门一边喊：“爹，他们看我们画的画来了。”说着，一群孩子便来到了屋子里，道子的父亲在那里画画，见孩子们进来，立即放下画笔，让孩子们观看。孩子们不住地称赞：“真像，像极了！”道子现出一副得意的样子。

吴道子生活的年代，正是唐代国势强盛，经济繁荣，文化艺术蓬勃飞跃的时代，唐代的東西两京——洛阳和长安，更是全国的文化中心。画家们承续阎立本和尉迟乙僧，有如闪烁的群星，出现了许多杰出的艺术人才。那时，正值僧侣地主扩大势力，寺观宗教壁画繁盛，这更刺激了画家们争奇竞妍，绘画技术得到了空前的提高。吴道子生长在唐王朝的兴盛时期，从贞观至开元一百多年的唐代封建社会基本上是走上坡路的，这就为文化艺术的发展，创造了有利条件，提

供了物质基础。由于社会的需要，画家的队伍在不断扩大。当时绘画界的许多画家来自中、小地主阶级和人民群众，民间画家占绝大多数，他们本身就是手工劳动者。唐代人民群众爱好绘画，同他们爱好诗歌一样，成为普遍风气。僧侣、地主大搞寺、观壁画。招徕香客和游人，以发展寺院经济。当时的富人地主，以及广大市民、商人、诗人、画家都到庙中游乐，听一听通俗讲章，看一看寺观壁画。正是这样的繁荣时代，才使吴道子这样的家庭，也出现了吴道子的父亲这样的专业画家。

吴道子的父亲是专业画家，当然懂得很多绘画知识和绘画技巧，熟悉一些大画家的故事和绘画作品。他经常给吴道子讲大画家张僧繇和顾恺之。吴道子特别喜欢听父亲讲顾恺之“阿堵传神”的绘画故事。顾恺之是一位杰出的肖像画家，而且是第一个把传统绘画的丰富经验加以理论总结的大画家。据说，顾恺之画像，数年不点睛，人们问他究竟是什么原因，他说，四肢身体再美妙动人，都不是重要的，身体四肢画得再好，都不能传神，只有那一双眼睛，才能维妙维肖地传达人的神采。张僧繇也是吴道子的父亲很熟悉的画家。张僧繇是梁武帝时期的著名画家，当时有人称他为超越前人的画家，他的绘画有独特的风格，很美很传神，被称为“张家样”。张僧繇画画，佛像人物、肖

像、故事、风俗、花鸟无所不能，又擅长画龙。还有故事说，他画龙不敢点眼睛，点睛即飞，当然这只是说他画得精妙，并不是真的会飞起来。

道子当时年龄很小，虽然会绘画，天赋很高，但毕竟还没有成熟，只是为他后来成为大画家奠定了良好的入门基础。他经常向他父亲提问题，特别是晚饭后他父亲专门给他讲绘画方面的故事时，他提的问题特多，有时也很奇怪。他父亲有时也难以问答。但他尽量满足道子的好奇心，尽可能给小道子以满意的回答。

童年的吴道子天真活泼，聪颖机灵，又生活在能绘画的家庭，从小受到良好的家庭教育和艺术熏陶，而且四、五岁时就能说善画。吴道子的父母非常高兴。在那文学艺术欣欣向荣的盛唐时代，在那文学艺术受欢迎的时代，谁不愿自己和自己的孩子成为杰出的艺术家呢？

二 孤贫少年 画技初成

眼看小道子一天天长，画技一天天提高，人也变得越发聪明起来了。父亲虽然识得不少字，善书能画，但他那时毕竟还没有很大的名气，虽是专业画家，与唐代那些闻名全国的大画家相比，差得相当远。说他有点名气，也只是相对于阳翟镇而言，那时名盛艺高的画家，都向往长安、洛阳这样的文化中心。父母都在想，道子要有大出息，就必须上学念书，读诗作文，要成为大画家，就必须帮他找一个有名气的画师指导。再说，道子也是上学的年龄了。

可是，天公不作美。这些美好的设想都没能实现，父母没来得及送他上学念书，诵诗习文，也没来得及替他找一位出色的画师，就早早地离开了人世。一个和睦快乐的家庭崩溃了，一个能画有艺的父亲离世了，如果不是这样的话，道子会成长得更快，画技会更加走向成熟，他父亲或许还能成为一个大画家呢；像大书法家王羲之一样，父子双双留芳百世，像宋代的大