

中国历史小丛书

閻立本和吳道子

YANLIBEN HE WUDAOZI

潘絜茲編寫

中華書局

59

0

關玄本和姜道子

THE CHINESE THEATRICAL

CHINESE THEATRICAL

中国历史小丛书

閻立本和吳道子

潘 絜 茲 編 写

目 录

閻立本·····	2
一、右丞相多才多艺·····	2
二、传神笔維妙維肖·····	9
吳道子·····	15
笔落惊风雨·····	15
百代称画圣·····	24

唐朝是我国封建社会中一个辉煌的王朝，国力强盛，经济繁荣，文化艺术也呈现出一片灿烂景象。在绘画方面，产生了许多卓越的画家和优秀的作品，成为绘画史上的黄金时代。站立在那个时代的艺术高峰，给后世以很大影响的画家，要数初唐时期的阎立本和盛唐时期的吴道子了。这里就来谈谈他们的生平概况和艺术成就。

阎立本

一、右丞相多才多艺

在荆州地方（在今湖北省），有梁朝大画家张僧繇^{〔注〕}的壁画，远近闻名。一天来了一个人，他好像是特地来看这幅画的，但看过之后，却显得有些失望的样子，说道：“不过是空得声名罢了！”第二天他又来了，这回看得比较仔细，也像有所领会，说道：“还算得是

〔注〕张僧繇 [yóu] 是梁朝杰出画家，吴（今江苏苏州）人，天监年间，历官右军将军、吴兴太守。他画的人物，骨气奇伟，尤擅长使用重彩晕染的方法。

近代的好手！”第三天他再来，对这幅画反复观赏，赞叹不绝地说：“果然是名不虚传！”索性就在这里住了下来，一连看了十多天还舍不得离去。

这个人是誰？就是唐朝初年的大画家閻立本。

閻立本是雍州万年（在今陕西省）人，出身于封建贵族家庭；从他的先祖閻章在汉明帝时当尚书开始，世世代代都做大官；閻立本的父亲閻毗 [pí]，娶了北周武帝宇文邕 [yōng] 的女儿清都公主，所以閻立本还可算是皇亲国戚。

从閻氏世系上看，他的先祖差不多都做的是武官，到父亲閻毗，才开始以工艺和绘画出名。閻毗在隋炀帝时，官做到将作少监，掌管国家土木工程方面的事务。他曾负责营造临朔宫，修筑长城，开凿运河，很得到炀帝的器重。他博学多能，不但擅长工艺设计，还写得一笔好字，画得一手好画。閻立本和他的哥哥閻立德在父亲的熏陶之下，也走上了这条道路，继承了閻毗的事业。

閻毗死在隋炀帝大业九年（613年），这时立德、立本兄弟年纪还轻。他们虽然在当时已经显露才华，但事业的真正开始是在新兴的唐朝，时代给他们创造了有利条件，使他们成为初唐艺坛上灿烂的双星；特别是閻立本，艺术成就更高，声名更大。

隋炀帝楊廣是历史上有名的暴君。他荒淫无道，残害百姓，对内大兴土木，对外发动多次的侵略战争，破坏了社会经济，加剧了阶级矛盾，终于爆发了全国性的农民起义。大业十三年(617年)太原留守李渊，趁农民起义军已基本上摧毁了隋朝统治政权的大好时机，发兵攻占长安，第二年(618年)的五月，李渊称帝，建立了唐朝。这时候閻立本兄弟已经投效在李渊的二儿子秦王李世民的幕府里了，閻立德当了秦王府士曹参军，閻立本当了秦王府庫直，这大概都是随军转战的临时性职务〔注一〕。后来李世民镇压了各路义军，统一全国，閻立德就做了尚衣奉御〔注二〕，为这个新王朝设计皇族的服饰仪仗。由于他熟悉封建典章制度，设计很成功，博得了当时人们的称誉。此后他就一直充当皇家的画师和工程师，历任将作少匠、将作大匠、工部尚书等官职，封爵大安县男〔注三〕。他一生中曾负责营建宫殿、城郭、陵墓，并督造过浮海战船；在绘画方面也很有贡献，重要的作品有《职贡图》《玉华宫图》等，可惜都没有

〔注一〕士曹参军是亲王府七曹之一，是掌管府内工程事务的。庫直不見記載，可能是掌管王府仪仗兵器的官。

〔注二〕尚衣奉御属殿内省，负责天子百官的服制设计和保管工作。

〔注三〕将作匠是掌管国家土木营造工程的。工部掌管各项工程、工匠、屯田、水利、交通等事务，尚书为工部的长官。唐朝封爵有九等：国王、郡王、国公、郡公、县公、侯、伯、子、男。县男是最末一等。

流传下来。閻立德于唐高宗显庆元年(656年)去世,他以功臣的身分,被追贈为吏部尚书、并州都督[注一],陪葬于昭陵(唐太宗墓)。他的生年却无从查考了。

閻立本的政治和艺术活动是和立德同进秦王府开始的,但是关于他的历史資料很少,只知道他做秦王府庫直时,曾画过《秦府十八学士图》[注二]。这十八学士是李世民网罗的一些帮助他統治天下的人才,画作于唐高祖武德九年(626年),到清朝初年还有人见过,說人物都是立像,画得很生动,把許敬宗忸怩[niǔ-nf]不安的状态和苏世长秃头多須、矮胖丑陋的模样都如实地画出来了。在閻立本的作品里,有一幅《竇建德图》,也可能是这个时期的作品。竇建德是隋末一支强大的农民起义軍的領袖,于武德四年(621年)被李世民战败俘获,遭到杀害。这幅画像,无疑是歌頌李世民的战功的。閻立本就这样把自己的艺术和新兴的唐朝政治势力結合起来,为自己的创作活动开辟了广闊的道路。

李世民做了皇帝(就是历史上有名的唐太宗)以

[注一] 吏部尚书是掌管官吏的任免升降的。都督是管轄某一地区的軍事的,并州在今山西省內。死后追贈这些官职是給他的一种荣誉。

[注二] 唐太宗李世民做太子的时候,延攬人才,授以学士名位,設置专館,对他們非常尊重,这十八个学士是杜如晦、房玄齡、于志宁、苏世长、薛收、褚亮、姚思廉、陆德明、孔穎达、李玄道、李守素、虞世南、蔡允恭、顏相时、許敬宗、薛元敬、蓋文达、苏勗 [xù]。

后，閻立本一直是他的近臣。唐太宗非常賞識他的绘画才能，貞觀十七年（643年），命他在凌烟閣画二十四功臣像〔注一〕，他出色地完成了任务，唐太宗亲自給每个画像題上贊語。貞觀十四年（640年）藏王松贊干布〔注二〕派遣使臣祿东贊到唐朝請婚，閻立本描绘了唐太宗接見祿东贊的情景；这就是有名的《步輦图》〔注三〕。当时唐朝国势强盛，远近許多国家都派使臣来通好，閻立本把那些不同国家、不同民族、不同服装的人物集中起来，画出了《王会图》《职貢图》等，紀录了当时外交往来的盛况。有一回，唐太宗的弟弟虢 [guó] 王李元凤射死一只老虎，閻立本画了一幅《射虎图》来表揚他的英勇。他为唐太宗画的肖像，被后人摹绘在玄都觀里供人瞻仰。閻立本許多重要作品，都是奉皇帝詔命而画，用来紀功頌德的，因此使他受到了皇帝的重視，巩固了他的皇家近臣的尊荣地位。

封建統治者利用绘画艺术爲自己服务，不外两个

〔注一〕都是唐朝开国功臣，是长孙无忌、李孝恭、杜如晦、魏徵、房玄齡、高士廉、尉迟敬德、李靖、蕭瑀、段志玄、刘弘基、突屈通、殷开山、許紹、长孙順德、张亮、侯君集、张公謹、程知節、虞世南、刘政会、唐俭、李勣、秦叔宝。

〔注二〕当时西藏名叫吐蕃。松赞干布又名弃宗弄贊，是藏族的英明領袖，他和唐朝通婚，对漢藏文化交流，促进吐蕃社会发展作用很大。

〔注三〕步輦 [nlan]，手抬的便輦，大約是皇帝在宫廷中用以代步的。

方面：一是利用它来维护封建统治，一是满足自己的享乐需要。有一则故事很可以说明阎立本艺术活动的另一面情况。据说有一天唐太宗和侍臣在春苑池中乘船游玩，看到池中有异鸟随波荡漾，非常美丽。太宗一高兴，马上叫随从的侍臣们做诗，并命阎立本把它画下来。当时阎立本做主爵郎中的官〔注一〕，职位已相当高了，但宣诏的人却连声唤他“画师”。他赶到池边，俯伏地上，汗流浹背地对着那只水鸟写生，看到同僚们却舒舒服服地坐在船上赏玩，心里十分羞恼。回家以后，告诫他的儿子们说：“我自幼读书，学问文章不在别人之下，只是因为我会画画，便叫我去干这种差使，真是奇耻大辱！你们切莫要学我画画了。”这故事说明唐朝画家的地位还是很低的，阎立本听人家唤他“画师”而不称他的官衔，感到是莫大的耻辱。但他热爱绘画，终究不肯放弃它。

阎立本是个多才多艺的人，他的诗文还各有一篇保存下来，文词很清丽〔注二〕；他也具有处理政务的才干，但都被画名掩盖了。唐高宗显庆元年（656年），他

〔注一〕主爵郎中是掌管封爵的官，后来改名为司封郎中。

〔注二〕《全唐文》里保存了阎立本的一篇骈体文《僧道拜君亲议》；《全唐诗》里保存了一首题为《巫山高》的诗，其中有“绿树春娇明月峡，红花朝复白云台”的句子。

的哥哥閻立德去世之后，他以将作大匠、上护軍〔注一〕接替了立德的职位，做了工部尚书。高宗总章元年（668年）拜司戎太常伯姜恪〔kè〕为左丞相，司平太常伯閻立本为右丞相，封爵博陵县男〔注二〕。两人同掌朝政，治理軍国大事，这是閻立本一生中 最高的职位。姜恪曾在边塞立过軍功，閻立本却以工艺绘画出名，当时人編了几句帶有嘲弄意味的話儿，說是“左相宣威沙漠，右相馳譽丹青”。这里面也許含有对閻立本过分醉心绘画的不滿，或者认为名重位高的宰相叫一个画家来当，不免有些失体。其实这时閻立本已是两朝元老重臣了，他在朝廷上應該說是很有資望的。

閻立本做了五年的右丞相，到了唐高宗咸亨四年（673年）十月，他死去了，賜諡号“文貞”。〔注三〕他的生年已无法查考，如果推测他在武德九年（626年）画《秦府十八学士图》时是二十五岁左右的話，則他至少活了七十多岁。

和閻立本弟兄同时，活跃在初唐艺坛的著名画家，

〔注一〕上护軍是一种表示功勋的官衔，属于正三品。

〔注二〕司戎太常伯即兵部尚书，司平太常伯即工部尚书。为高宗龙朔二年（662年）所改。閻立本任右相，咸亨二年（671年）改称中书令。

〔注三〕封建时代，統治階級里的人死后，依照其生前事迹，評定一个称号，叫做“諡〔shì〕法”。閻立德的諡号是“康”。

有张孝师、薛稷 [1]、范长寿、何长寿、尉迟乙僧、王定、尹琳、刘行臣等，不过他們大都是宗教画家，不像閻氏弟兄是历史故实画家，直接反映了时代的面貌，从这个意义上說，“二閻”應該受到我們更多的重視。

閻立本生长在世代显貴的家庭，有很好的学习条件，在环境的孕育和父兄的教导下，继承父业，刻苦学习，成为一代杰出的画家。他所画的題材，大都是歌頌帝王将相的，这是为他所处的阶级地位和时代思潮决定的。他生活在充滿剧烈变化的历史时期，投靠了李世民，他的画笔所贊頌的帝王唐太宗和那些学士功臣們，都是对唐朝的建立、昌盛有所貢獻的人物，在这一点上我們也應該肯定它的历史意义和积极作用。下面就来介紹他的艺术成就和遺留的作品。

二、传神笔維妙維肖

閻立本的艺术在唐朝已有很高的評價了。彦棕《后画录》說他学张僧繇、郑法士 [注一] 而能变化，为天下所取法。裴孝源《贞观公私画史》說他学张僧繇能青出于蓝。李嗣真《续画品录》則說他学郑法士而超过了老师。张彦远《历代名画記》对他更是十分推崇，說他“六法具

[注一] 郑法士是隋朝的大画家，官至中散大夫。他的画师法张僧繇，人物画推为当时第一。閻立本曾拜他为師。

备，万象不失。”〔注一〕这些評語出于同时代的艺术批評家之口，應該是比較准确可靠的。

我国绘画在两晋南北朝时代，已經有相当高的成就了。隋朝是个短促的王朝（581—618年），总共才三十七年，但在绘画史上却相当重要，因为它总结了南北朝以来的艺术經驗，由顾愷之、陆探微那种意迹簡练的画风，发展成为展子虔、郑法士那种細密精丽的画体，向着唐朝光輝灿烂的更高阶段过渡〔注二〕。閻立本生在隋朝，跟父亲閻毗和名画家郑法士学画，也认真师法古人，从前面所說的他在荊州看张僧繇壁画的故事，可知他在学习上是不盲从古人，而又十分虛心的。他这样广泛吸取了古今画家的长处，再加以创造，就取得了比前人更高的成就。

閻立本一生作画很多，据后世著录的有《田舍屏风十二扇》《西域图》《西旅貢獅子图》《异国斗宝图》《扫象图》《永徽朝臣图》《昭陵列像图》《十八学士图》《魏徵进

〔注一〕六法是南齐謝赫提出来的評鉴繪画的标准，是：气韻生动、骨法用笔、应物象形、随类賦彩、經營位置、传移模写。他认为画家能做到六法具备的很少，当时就只有陆探微和衛协二人。万象不失是一切物象都能真实地描绘出来的意思。

〔注二〕顾愷 [kǎi] 之是东晋时大画家，陆探微是南朝宋的大画家。展子虔和郑法士都是隋代大画家。这是根据张彦远《历代名画記》对上古至唐画风演变的概括，是很精辟的。

諫图》《唐文皇訓子图》《貞觀名臣图》《孝經图》《宣圣像》《胡笳十八拍图》《渭桥图》等等。

唐朝时佛教道教都很流行，閻立本也作过不少的宗教画，有《二十八宿眞形图》《三清像》《元始像》《洪崖仙图》《传法太上像》《維摩像》《观音感应像》《孔雀明王像》等。据说张僧繇曾画过《醉僧图》，道士們常拿这幅画来嘲笑和尚，和尚們也不甘示弱，便凑了一笔錢請閻立本画了一幅《醉道图》来报复。这又是一幅反映佛道斗争的諷刺画了。

由于年代久远，他的画迹能够保存到今天的只有寥寥几件了，那就是《历代帝王图卷》《步輦图》《萧翼赚兰亭图》《北齐校书图》《醉道图》。

《历代帝王图卷》画了汉昭帝刘弗陵、汉光武刘秀、魏文帝曹丕、吳主孙权、蜀主刘备、晋武帝司馬炎、陈文帝陈蒨 [qiàn]、陈废帝陈伯宗、陈宣帝陈頊 [xù]、陈后主陈叔宝、北周武帝宇文邕、隋文帝楊坚、隋炀帝楊广等十三个帝王。其中北周武帝是他的外祖父，陈后主、隋文帝、隋炀帝和他时代相近，想来都曾見過面；加上他世代祖先都做大官，見聞真切，因此这些帝王的肖像，可能是画得比較眞实的。

閻立本从維護封建統治的立場出发，頗有用心地选择了这十三个帝王，其中有的是开国的英主，有的是

亡国的昏君；或以它頌揚“聖德”，或以它作為鑒戒。為了表現封建君王的至尊無上，他畫的帝王，軀體都特別高大，即使是被批判的對象，也仍然不失帝王的威儀氣派，並明顯地流露出他那種並非痛恨而是憐惜的階級感情。

但是閻立本的描繪是很成功的，這十三個帝王都畫得栩栩[xǔ-xǔ]如生，個性鮮明，並且符合史書的記載。從他們的相貌上，可以聯想到他們在政治上的作為。我們看，曹丕是個恃才傲物、度量偏狹的人，司馬炎是個有深謀遠慮的人，劉備是個飽經忧患的人，宇文邕是個粗野但有胆略的人，他們都同有一種英雄氣概，和偏安南朝，耽于逸樂的陳頊、陳蒨、陳伯宗很不相同。亡國之君陳叔寶的昏庸無能，和楊廣的外秀美、內忌刻又不一樣。這幅畫卷顯示了閻立本杰出的傳神寫照的本領，成為古代人物畫中里程碑式的作品。

至於綫描的準確和剛健有力，以及用重色暈染增強立體感覺，也標志着人物畫技法的新發展。這是和張僧繇等前代畫家融會西域畫法的成果分不開的。

令人痛憤的是這件無比珍貴的名迹已被美帝國主義者劫奪去了，現藏於美國波士頓博物館。

《步輦圖》是反映漢藏兩族友好歷史的重要畫卷。貞觀十四年（640年）藏王松贊干布派親信大臣祿東贊

(藏名噶尔)到长安来求婚，唐太宗答应以文成公主許配給他，进一步締結了两族的亲密关系。这幅画卷描绘了唐太宗接見祿东贊时的情景。画中太宗坐在步輦上，由一群宫女抬扶着緩緩前进，一个穿紅袍的礼官引着祿东贊上前朝見。祿东贊头戴小帽，身穿小团花的民族袍服，神色恭謹。后面跟着一个穿白袍的翻譯官。整个画面的气氛是亲切和融洽的，不像《帝王图》那样严肃，这是符合于主题要求的。艺术风格也比较质朴。

这幅作品现为故宫博物院收藏。

《萧翼赚兰亭图》画的是萧翼奉唐太宗之命，到会稽(今浙江绍兴)辯才和尚那里騙取晋代大书法家王羲之的真迹《兰亭集序》〔注一〕的故事。原来辯才和尚是王羲之的后代，他收藏了这幅墨迹，从不肯拿出来給人看，推說早已不知下落了。唐太宗一定要得到它，便命监察御史萧翼打扮作山东书生的模样，去和辯才接近。他帶了几卷王羲之的字迹給辯才看，辯才說：“这些虽都是真笔，却远沒有我收藏的那卷好。”于是便从屋梁上取下《兰亭集序》給他看。萧翼知道了《兰亭集序》所

〔注一〕东晋穆帝永和九年(353年)王羲之和谢安、孙綽等四十一人，在山阴兰亭集会，飲酒賦詩，由王羲之用行草写了这篇詩序，这是他生平得意之笔。唐太宗得到了它，曾命人摹搨了数本，这就是后世流传的《兰亭集序》法帖，真迹則被唐太宗死后殉葬了。

在的地方，后来趁辯才不在的时候，就把它偷走了。然后又通过当地官府，把辯才召来，说明他是奉了太宗皇帝的命令来取《兰亭集序》的。辯才目瞪口呆，才知上了大当，但在帝王威势之下又有什么法子呢！

画里表现的是萧翼初見辯才时的情景。辯才踞坐在椅子上高談闊論，萧翼装出恭謹靜听的样子，老和尚哪里知道这个客人正怀着一肚鬼胎要想騙取他的宝贝哩！这幅画很富于戏剧性，現藏于辽宁博物館。

《北齐校书图》和《醉道图》从画风上看，不像是閻立本手笔，可能經后代人临仿已經失去原来面目，这里就不多談了。

生在隋末唐初时代的閻立本，继承并发展了两晋南北朝以来的绘画传统，在人物画的写貌传神方面作出了卓越的贡献，成为初唐承先启后的伟大画家，对当时和后世发生了广大的影响。我們今天在敦煌莫高窟看到唐宋时代的壁画，基本上都属于他的风格范围，后世工笔人物画中运用鉄綫描法（綫条粗细无变化，盘屈如鉄絲）的一派，都或多或少受有他的影响。

不过由于阶级地位和历史条件的限制，封建貴族画家閻立本沒有可能接近人民，他的作品題材是狹隘的。他所描绘的少数封建統治阶级的优秀人物，虽然由于他們处在我国封建社会的上升和发展期，在历史

上起过进步作用，使作品也有一定的积极意义，但他们毕竟属于剥削阶级，归根到底是压迫和反对人民的。他的作品不可避免地有脱离人民的贵族化的缺点。在肯定他的光辉成就的同时，也必须指出这一点，才能作出符合实际的正确的评价。

吳道子

一、笔落惊风雨

唐朝开元年間的某一天，东都洛阳的天宮寺显得特别热闹，远远近近的人们都赶来了。原来传出一个消息，几天前和玄宗皇帝一同到东都来的著名画家吳道子，遇到了他的书法老师张旭 [xù] 长史和新结识的裴旻 [mín] 将军，各人诉说自己的本领。裴旻向吳道子提出了一项请求，要他在天宮寺一试身手，画一幅壁画替他亡故的父母祈福，并且赠他一份厚礼。道子辞谢了赠礼，却对他说道：“将军的剑舞，久已闻名了！如果能为我舞上一番，就是最好的酬谢，并且也可助我作画的壮气哩！”裴旻欣然答应了，三个人约定日子到天宮寺来。这个消息很快就传开了。

佛殿前面的广场上挤满了人群，好容易才让出一片空地来，裴旻将军脱去孝服，装束停当，便手执宝剑，