

中国圣人

画圣吴道子

郑海瑶

四川少年儿童出版社

至圣先师孔子 史圣司马迁 兵圣孙武 医圣张仲景 书圣王羲之 诗圣杜甫 画圣吴道子 茶圣陆羽 药圣李时珍

中国圣人

画圣吴道子

郑海瑶

四川少年儿童出版社

(川)新登字 003 号

责任编辑: 郑 尚

封面扉页: 曾胜利

插 图: 邓嘉德

技术设计: 陈 蓉

本书如因质量问题,影响阅读,请退回工厂,免费调换。

厂址:四川省绵竹市城关惜字宫街 16 号 邮编:618200

中国圣人丛书

画圣吴道子

郑海瑶

四川少年儿童出版社出版

(成都盐道街 3 号)

新华书店经销

绵竹教育印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 5.25 插页 2 字数 62 千

1996 年 2 月第一版

1996 年 12 月第二次印刷

印数,10001—20000 册

ISBN7—5365—1537—5/I·383

全套定价,48.00 元

编者的话

亲爱的少年读者,我们中华民族有着悠久的历史 and 灿烂的文化。华夏文明在人类文明史上占有极重要的地位,是曾经深刻影响世界的几种优秀的文化形式之一。我们民族在构建自己文化的漫长过程中,积累了浩如烟海的珍贵典籍,孕育出无数灿若朗星的巨匠……在这新旧世纪交替之际,我们将《中国圣人》献给你们,这套丛书向你们介绍了我们华夏文明史上世界级的伟人——各文化领域中的圣人,以弘扬我们中华民族优秀的传统文化,让你们初步了解我们华夏文明是何等的博大精深!

回溯历史,向往未来。21 世纪,人们预言

是亚洲的世纪。中国则是亚洲重要的国家之一。随着世界政治重心和经济重心的位移,文化的重心也将发生位移,东方文明将再次深刻地影响世界!少年读者们,了解我们民族的文明史是必不可少的,又是极其重要的!因为你们是一个伟大的民族的后代——炎黄子孙,是21世纪现代化建设和振兴中华的主力军。

1995年10月

村里来了位画工.....	1
佛光和漏渚子.....	6
小吏巧辨蜈蚣	13
蜀中始创山水	18
失职县尉图形缉盗	24
变巧溪畔日画百马	27
浪迹东洛	33
僧繇疏体神笔路	37
宫廷画师们	44
续马尾,百丑图和丑角脸谱.....	51
洛阳城中一日三绝	61
源远流长中国壁画	67

钟馗像和小鬼脸	72
旌幡飞扬金桥图	79
含烟蕴雨九龙壁	85
天尊像和独脚僧	92
僧房夜半驴鸣	100
《地狱变相图》	106
《送子天王图》	112
吴带当风和白描人物	117
三百里嘉陵江风光	124
洛城画五圣	132
最后的遗憾	137
画史玉树青	142

吴道子年谱·····	152
------------	-----

村里来了位画工

公元 685 年，吴道子出生在河南阳翟（今禹县）一个名叫山底吴的小山村里。在吴道子最初的记忆中，父亲只是一个遥远而模糊的概念，是别的孩子都有而独他没有的一个影子。而母亲则是整日躬着劳作的背，是每个夜晚昏黄的油灯下为别人缝补拆洗的衣服堆中憔悴而无神的脸。

父亲的早逝，家境的贫寒，吴道子自然没有读书识字的机会，自懂事时起便跟随着孱弱的母亲来到田头用小馒头刈地或是夜晚在那张多用的炕上折叠洗净缝好第二天要送还给别人的衣服。也许，他会像许多贫困的农民一样，默默无闻，劳作一生。然而，上天偏偏赋予了他一双敏锐的眼睛

和善画的手。

人们常常看到这个穿着破衣烂衫的孩子用小木棍在地上画画，用红砖头在墙上画画，手指蘸着清水在石板上画画。山水、花草、飞禽，乡间的一切都成了吴道子临摹的对象，池塘边，小路旁，断垣上，乡间的各个角落都留下了他“创作”的痕迹。

善良而贫弱的母亲撒手归西，撇下十岁的吴道子。十岁，对于一个男孩子来说，正是最快活、调皮、无忧无虑的时期，而吴道子却过早地经历了挫折，尝透了人间的苦楚。东家给他一件衣，西家给他一口饭，吴道子在这种半乞讨的生活中明辨了世间的善与恶，学会了苦斗与隐忍。画画依然是吴道子的情之所钟。乡亲们真不明白，这饿了不能充饥、冷了不能御寒的描描画画，怎么会在吴道子的心中扎下根。

这年秋天，村里得了个好收成。于是，为了感谢神灵的保佑，乡亲们在村东头盖起了一座小庙。又凑钱请了一位专门塑佛像、画门神的师傅来塑一尊菩萨像，画一些菩萨故事的壁画。

那时候，人们没有科学的概念，认为刮风下雨、电闪雷鸣等都是由神控制着的。于是，一年中是否风调雨顺，能否会有好的收成也全都靠神保

画圣吴道子

佑了。所以，崇神、信神是自古就有的事，而且唐朝又是个佛教得以广泛传播的年代，信仰神佛的风气更盛。有钱有势的大户人家家中就有庙宇，而没钱的老百姓们几十家上百家合资修庙，以示对神的虔诚。

于是，无论在城镇，还是在农村，涌现了许多雕工、塑匠和画师等民间匠人。他们雕梁画栋，塑神绘佛，走街串巷，以此谋生。虽然地位低下，在当时却是不可缺少的。

村里来了位能描会写、能塑会画的画匠师傅，全村男女老幼都喜气洋洋地如同过节一样，每天去庙中看师傅作画。吴道子兴奋极了，从日出到日落，他一整天一整天地待在庙中，看着那一堆堆粘土变成了菩萨；看着那泥做的菩萨被涂上金身；看着那一堵堵白壁被勾上红线；看着那一根根红线化成神仙衣裙飘动。他如痴如醉，黑亮的眼睛看着师傅的时候，竟幻想着自己也能变成这样的一位画工，既能画画，又有饭吃。

终于，王师傅注意到了这位每天都凝神看他作画的少年。王师傅站在梯子上为壁画上色，每次要换笔换颜色，不用多说，这位少年便能准确无误地从那一大堆颜料和画笔中挑选出来递给他。

无形之中，这少年竟成了自己的好帮手。王师傅不由得渐渐喜欢上了这位沉默而机灵的男孩。

随着寺庙工作的逐渐完工，吴道子的目光一日日沉郁起来。王师傅似乎猜透了少年的心思，心想既然这少年双亲去世，无家可归，而且自己也正缺一个可以打杂跑腿、递笔研墨的徒弟，那么何不收下这个孤苦的孩子做弟子呢？一则自己得一个帮手，二则也算是积点阴德，为这孩子找一条生路。

对于吴道子来说，这简直是福从天降。吴道子打点了一下他仅有的一点行装，拜别了那些照顾他的善良的伯伯、叔叔和婶婶们，跟着师傅离开了家乡，开始了闯荡江湖、四处流浪的生活。

佛光和漏谱子

师傅如同许许多多平民百姓那样，是善良的，他给吴道子提供了吃饭糊口的机会；同时，师傅又如同许许多多的民间艺人一样，又是自私的。民间艺人靠手艺吃饭，要在江湖上立住脚，能闯荡下去总得有一两手绝活。王师傅的绝活是画佛像头顶上那圈圆而又圆的佛光。徒弟跟着师傅学手艺，学成之后便成了抢夺自己饭碗的一个对手，所以，师傅教徒弟总要留一手，绝不肯教绝活。

于是，吴道子与其他徒弟一样，做的多是挑水劈柴、烧火、打扫等粗活杂活。一开始，师傅还教他一些基本的雕塑和画佛像的技法，然而渐渐地，随着他绘画才华的日益显露，师傅对沉默而聪颖

的吴道子似乎更为防备。每每在殿中作画，便把吴道子支使到大殿之外干活。特别是画佛光的时候，是一定不许吴道子在近旁的。

自幼的境遇培养促成了吴道子为人的忍和让，也培养了他的机智和乖巧。尽管师傅这样待他，他仍一如既往地扫地、挑水、劈柴，一如既往地研墨、调色和洗笔，然而他的眼睛，却无时无刻不盯着师傅那紧握画笔的手；他的心，无时无刻不跟着默想着师傅画出的每一根线条，每一块颜色；他手中的扫把也随着师傅的画笔转动。师傅在墙上勾勒出菩萨的轮廓，他也在地上扫出了菩萨的大样，师傅的画技无形之中被他学得了八九分。

一天，趁师傅不在家，吴道子偷偷地用师傅的笔纸画了一张佛像。牛刀小试，居然也画得惟妙惟肖，只是菩萨头顶的那轮佛光无论如何也不能画得像师傅那样的流畅、圆润。高兴之余，吴道子不免有些懊丧。佛光歪歪斜斜，那怎么还能算是佛像呢？吴道子知道，若直截了当向师傅求教，师傅非但不会教会自己，相反还可能把自己赶出门去。没有办法，他只得伺机学习了。

中国古代壁画一般都是画在涂了白粉的墙上。画上去以后涂改不容易，所以民间画工们一

画圣吴道子

般都有漏稿。漏稿又叫“漏谱子”。具体操作过程，先把画稿画在纸上或皮子上，然后用针顺着轮廓线刺出连续不断的小圆孔。作画时，便将这张纸或皮子铺在粉壁上，用装着黑色或红色粉末的小布袋顺着小圆孔拍打，色粉透过小孔落到粉壁之上，就成了初稿的轮廓，然后再以此轮廓描出底线。在民间的刺绣艺术中，也常常利用此法打底样。

师傅总是把佛像的漏稿藏得严严实实的，这是他多年心血的结晶，怎能轻示于人呢？一开始吴道子还千方百计偷看这些漏稿，然而跟着师傅的时间久了，吴道子竟发现了运用漏稿画佛像的致命的弱点：用这种办法画出的佛像，如一个模子铸出来的，没有变化。

如何才能使画面富于变化而生动起来？十几岁的吴道子并不知道前人谢赫已在“六法论”中就论述过这个问题了，也不知道线条在绘画中的重要性。他只有一个朦胧的感觉：要使画面生动，第一步得摆脱掉那局限着画面的“漏谱子”。

从此以后，吴道子不再窥探师傅的画法，他独立而执著地用树枝蘸墨直接在画壁上摸索。渐渐地，他不用临摹，不须修改，便能画出一尊完整的

