

中國畫家叢書

吳道子

上海人民美術出版社

K825.7/31

中国画家丛书

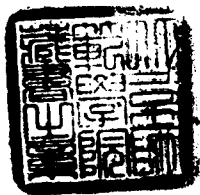
吴道子

王伯敏 著

首都师范大学图书馆

20845822

上海人民美術出版社

845822

吴 道 子

王伯敏 著

上海人民美术出版社 出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行 上海社科院印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 1.375 附图 8 页 印数 25 000

1981年10月第1版 1981年10月第1次印刷

印数 00,001—1,000

统一书号: 8081·12242 定价: 0.33 元

附 图

1. 《送子天王图》之一
2. 《送子天王图》之二
3. 《送子天王图》之三
4. 《送子天王图》之四
5. 《送子天王图》局部
6. 《送子天王图》局部
7. 道教神像(《道子墨宝》之七)
8. 道教神像(《道子墨宝》之十七)
9. 《地狱变相》局部(《道子墨宝》之三十七)
10. 观 音(河南画像石刻)
11. 孔 子(画像石刻)
12. 鬼 伯(河北曲阳画像石刻)
13. 八十七神仙卷局部
14. 八十七神仙卷局部
15. 朝元仙仗图部分(北宋·武宗元)
16. 朝元仙仗图部分(北宋·武宗元)

目 次

一 吴道子的生平	1
“少孤贫”	1
小吏与县尉	2
“浪迹东洛”	3
入 宫	4
观裴旻舞剑	5
随驾画《金桥图》	6
“惊动坊邑”	8
嗜酒利赏	9
壁画大同殿	10
募人杀皇甫	11
晚境寂无声	12
二 吴道子的画迹	13
经变三百壁	13
洛城画五圣	17
“摹迹遍江东”	19
一片屏风两万金	22
三 吴道子的成就	24
“金胄杂于桎梏”	24
“窃眸欲语”	25
“写其神，专其一”	26

“吴家样”与“吴装”	28
“始创山水之体”	29
四 吴道子的影响	31
师承关系	31
一代宗师	33
附录:	
吴道子绘画年表	35

一 吴道子的生平

“少孤贫”

吴道子，又名道玄^①。河南阳翟（今禹县）人。幼年丧失父母，生活贫寒。他是个早熟画家，“年未弱冠”，即“穷丹青之妙”^②。他之所以早熟，或许与从学于当时的民间画师有关。由于在他那个时代，民间美术发达，城镇以至农村都有不少雕工、塑匠和画师，所以传说吴道子出身于民间画工，这是完全可能的。张彦远在《历代名画记》“论名价品第”中，当论及画工的“杂迹”为“百家”时，他对吴道子特别标出“吴虽近，可为正经”。意思是：吴道子虽然是民间画工，由于入宫后成为御用画师，故以“虽近”而论之。

吴道子，《唐书》无传。他的生卒，根据有关著录的推理，大约出生于武则天的垂拱初^③，得名于玄宗朝，至肃宗乾元初尚健在^④，此后就不见其有任何事迹的记录了。

① 据《历代名画记》载：吴道玄，初名道子，玄宗召入禁中改名道玄。《唐朝名画录》载：吴道玄字道子。民间画工，亦有称“吴道君”的。

② 朱景玄《唐朝名画录》。

③ 吴道子生年，详下节“小吏与县尉”。

④ 《益州名画录》载：“卢稜伽在乾元初，于殿东西廊下画行道高僧数堵。”又《历代名画记》载：“卢稜伽……画庄严寺三门……一日，吴生忽见之惊叹曰：此子常时不及我，今乃类我，是子也，精爽尽于此矣！居一月，稜伽果卒。”从以上两书记载，卢先吴而卒，卢于乾元初尚在，则吴在乾元初健在可无疑。

小吏与县尉

年未弱冠的吴道子，由于在绘画上显露出他的艺术才华，不久，就在韦嗣立那里找到了工作。

韦嗣立以有“学行”闻名于两京，后受中宗策封为逍遥公。当他举进士时，主张办学，竭力提倡“六经、六行、六艺”，喜好文学艺术，结识了不少诗人和画家。年轻画工吴道子之所以能在他的幕下任事，与韦嗣立的这种爱好是有很大关系的。

韦嗣立字延构，《新唐书》有传。他在中宗神龙间（七〇五——七〇七），“累补双流县令”。双流在成都西南，吴道子跟随他，获得了入蜀的机会^①。川蜀的风光是美丽的，不免使这位青年画家陶醉。吴道子从这些大自然的 actual 感受中，启发了他的艺术创造，并对山水画作了大胆的探索，以致有了初步的成功。所以张彦远在《历代名画记》中就说道：“（吴道子）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。”可知吴道子为小吏期间，对他一生的绘画进展，关系是相当重大的。

吴道子还在兖州瑕丘^② 当过主管典狱捕盗之事的县尉，估计是在景龙间^③。这个差使，与他的所学是不相干的，加上狱事繁忙，使他不胜其烦，因此任职不久，他就坚辞而去。但

① 神龙间是吴道子“弱冠”之年后不久，即二十岁左右。可知吴道子的生年，当在武则天的垂拱初，即公元六八六年左右。滕固《唐宋绘画史》载吴道子生于公元七〇〇年，卒于七六〇年。又姜亮夫《历代名人年里碑传总表》载，吴卒于公元七九〇年，皆不知何据，疑不确。

② 瑕丘即滋阳，今山东济宁地区的兖州县。

③ 《历代名画记》中载，吴道子“初任兖州瑕丘县尉”，故有人以为吴道子当县尉在小吏之前。其实，这个“初”字是对吴道子后来任内教博士而言，因为小吏，还不能算作官职，故以县尉为“初任”，并非“初”在小吏之前。

是，一个人的生活境遇，有时不能把它看作绝对的好，也不能把它看作绝对的坏。正因为他有过这段县尉的经历，使他懂得了讼庭上的许多复杂情况，以及人世间的种种变化。这些生活的体会，无可否认，对他后来的作画，尤其是画《地狱变相》之类的作品，不能说没有帮助的。

吴道子任瑕丘(兖州)县尉，民间还流传了两个小故事。一说吴道子捕得一盗，盗越狱逃走，吴生图其形貌，分送他县，终于在汶上按图捕回，事见江勰的《鲁峰书典》^①。说明吴道子在年轻时的目识心记，已非常人可比。又见《滋阳县志》，说泥河在城北二十里，初发源于曲阜县姚村之变巧泉，久涸，相传变巧泉南有一桥，名曰“画马桥”，吴道子曾于桥旁土屋壁上画马百匹，画毕，马破壁而出，过桥逸去。故事情节荒诞，但是民间传说它，无非形容吴道子画马生动，达到了神奇的地步。

“浪迹东洛”

吴道子辞去县尉，跑到了繁华的东都洛阳，即所谓“浪迹东洛”。当时吴道子只不过二十多岁。社会地位低下，名望也不高，生计当然并不好。然而吴道子并不气馁，索性放弃了书法学习，而专攻绘画^②。

唐代的洛阳和长安，称为东、西两京，是全国文化的中心，许多知名的文学家、音乐家、雕塑家、画家都汇集于此。当时两京的大小寺观多至数千，有的规模宏伟，殿堂廊庑都有色彩

① 江勰，见曲阜孔庙《吴维岳谒孔庙碑》，知其为“嘉靖三十八年滋阳教谕”。《鲁峰书典》系童中业于1960年秋来信中提供。

② 《历代名画记》载：吴道子“学书于张长史旭、贺监知章，学书不成，因工画”。

绚丽的壁画，无异于公开的画廊。那里还设有歌舞、演唱的场所，自朝至暮络绎不绝到来的善男信女，除了焚香礼拜之外，还得到纵情娱乐的机会。吴道子就在这些地方，饱览前代及当代名家如张僧繇、郑法士、郑法轮、杨契丹、田僧亮、展子虔、范长寿、张孝师等画家的作品。尤其是张僧繇的绘画，给予他更大的影响。同时，吴道子也就在这些寺院中从事壁画创作，显露了他的艺术才华。他在画坛上的名声，也就是通过这样的方式逐渐逐渐地扬溢于两京的。

入 宫

吴道子在洛阳出名后，被玄宗李隆基知道，下令把吴道子召入禁中。从此，这位民间画工便成了宫廷画师。

玄宗李隆基是个对文艺、音乐、舞蹈、美术都比较喜好的皇帝，有时也参与一些艺术活动。当时出入禁中的画家不少，都被授以一定的官职，如姜皎、曹霸、陈闳、冯绍正、殷敳、许琨、钱国养、郑虔、杨宁、任贞、韦无忝、张萱、韩幹、朱抱一等都是。玄宗以个人之所好，除诏画功臣像之外，甚至诏画他自己及贵妃们的生活。当时宫中争画宫女的“十眉”，便是玄宗开的风气。其次便是争画御马。

吴道子入宫后，初为供奉，不久被授以“内教博士”，即以绘画教学于内廷。据《旧唐书》职官志载，他的官职相当于“书学博士”，从第九品下阶。后来又被晋升为“宁王友”。“友”是亲王府的属官，虽然是个闲职，往往命有才学的名士去担任，并且官从五品下，有一定的地位。这说明吴道子入宫之后，得到了玄宗的青睐，一切都很顺利。他所“友”的那位宁王，也能作画。宁王名李宪，是玄宗的哥哥，原名成器。开元七年（七一九），由宋王

徙封为宁王，善画鹰、马，据说在宫内花萼楼下画《六马滚尘图》，为玄宗所赞赏。吴道子既为其“友”，彼此接触机会较多，则李宪的画风，不可能不受吴道子的一定影响。所以后人如嘉靖时陈维岳（峻伯）就说：“吴生既为宁王之友，又为宁王之师”①。

吴道子的画名，入宫后更大，仅宫外就有不少人要请他作画。此事被玄宗知道，玄宗便“封禁”了吴道子的手，《历代名画记》、《河南通志》“方技”中皆载吴道子“非有诏不得画”。关于这件事，还可以从吴道子回答裴旻的“吾画笔久废”②一语中得到说明。

吴道子入宫，不但结束了他的浪迹生活，而且对于他的一生成就，起着决定性的作用。入宫时，吴道子正当精力充沛之年，画艺也渐趋熟练，这对于他发挥艺术才华，无疑是十分有利的物质条件。但是，入宫也使他的思想受到皇家的更多约束，同时也必然减少了他与民间广泛接触的机会，对于他的艺术创造，相对地说，受到了难以估计的影响。

观裴旻舞剑

一个时代的各种艺术，彼此互有影响。不但美术与音乐，绘画与诗歌，以至书法、舞蹈、戏曲、建筑等等，在它的创造上，都曾产生各各渗透而又促进或制约的作用。这里因为艺术品的产生，还取决于社会的风俗和时代的精神。

中国古代的文化艺术，经过几千年无数艺术家的辛勤劳动，到了唐代，积累了不少经验，摸到了一些规律。艺术家们为了使自己的艺术创造获得更大的成就，在社会条件愈加充足的情

① 明·李长衡《檀园集》卷上“补遗”所引。

② 《图画见闻志》卷五“故事补遗”。

况下，都表示出迫切寻求同道者的相互帮助，尤其在思想上的相互启发与补充。

开元中，吴道子随玄宗李隆基车驾洛阳。在那里，他遇见他的书法老师张旭和舞剑名手裴旻将军。裴旻的舞剑，当时和李白的诗歌，张旭的草书并称为“三美”。相传裴旻在战场上，有一次被番军所围，裴旻“舞刀立马上，矢四集，皆迎刃而断”。又传其善射，“一日得虎三十一”。当他与吴道子相见时，想以金帛请吴道子在天宫寺为他的亡亲作佑福的壁画。吴不受金帛，欣然对裴旻说：“闻裴将军旧矣，为舞剑一曲，足以当惠，观其壮气，可就挥毫。”^①裴旻笑允，立即脱去縗服，如平常装束，持剑起舞。据郭若虚在《图画见闻志》中描述，裴旻“走马如飞，左旋右转，掷剑入云，高数十丈，若电光下射，旻引手执鞘承之，剑透室而入。观者数千人，无不惊栗”。吴道子看毕，激动无比。援毫图壁，飒然风起，“有若神助”。说是“道子平生绘事，得意无出于此”。那天，张旭乘兴也写了一壁书，洛阳的人士看了都道“一日之中，获观三绝”。

一个艺术家的成长，或是一件艺术作品的成功创造，好比一朵美丽花朵的开放，它不能不需要从泥土、水分、阳光、空气中吸取它所需要的养料。吴道子作画，借助于舞剑者的激情和“舞剑”之美，意味着画家在这个时代的成就，多少受到了周围同好者在某些艺术造诣上的启发与帮助。

随 驾 画《金 桥 图》

吴道子入宫后，他的艺术活动，多半在长安和洛阳，有时跟随玄宗到其他地方。

^① 朱景玄《唐朝名画录》载。张彦远《历代名画记》也提到。

开元十三年(七二五),玄宗封泰山,隆重之至,为一时之盛事。那一年四月初作准备,至十月动身,用去大量的人力与物力。出发时,先到洛阳,由“百官、贵戚、四夷酋长从行。每置顿,数十里中人畜被野,有司辇载供具之物,数百里不绝”^①。十一月初至泰山下。玄宗骑马登山,留从官于谷口,只与宰相及祠官同行。当时卫队仪仗环列于山下百余里。吴道子与宫廷的其他画家都随众官同去。

玄宗封泰山,去时走北路,以洛阳东都为起点,过怀州(今河南沁县)、上党(今山西长治)、安阳、魏州(今河北大名东南)而至泰山。回驾时走南路,自泰安经磁窑、歇马亭至曲阜,“幸孔子宅致祭”,再向西由兖州瑕丘过宋州(今河南商丘)而返洛阳。当玄宗出发经过上党,车驾抵金桥时^②,道路萦转,玄宗见数十里间,旗纛鲜华,羽卫齐肃,十分得意,因此“遂召吴道子、韦无忝、陈闳合同制《金桥图》”。

《金桥图》描绘玄宗李隆基显赫地骑着名马照夜白,在百官卫士的簇拥下经过上党金桥一带的场面。据《图画见闻志》记录,三位画家在创作时是有分工的。陈闳画玄宗的肖像及其所乘的白马。陈闳,会稽(今浙江绍兴)人,为画马名手曹霸的弟子,当过御前供奉,很受玄宗看重,当韩幹入宫画马时,玄宗要韩幹向他学习。他画过玄宗的肖像,还画过《明皇马射图》、《上党十九瑞图》,有“国朝闳令公(立本)之后一人”之誉。唐人朱景玄撰《唐朝名画录》,分画家为神、妙、能、逸四品,吴道子居“神品

① 《资治通鉴》卷二一二,“唐纪”二八。

② 郭若虚《图画见闻志》卷五记《金桥图》说:“唐明皇封泰山,回车驾次上党”。其实不是“回车”。据《资治通鉴》唐纪二十八载,玄宗自泰山回京,过宋州,宴从官时提到怀州刺史王丘等接驾事,正说明玄宗去时走北路。郭著“回车驾次上党”不确。

上”，韦无忝居“妙品上”，陈闳居“妙品中”。在这幅《金桥图》中，吴道子主画人物、山水、桥梁、车舆、器仗、帷幕、草木、鸷鸟等。画中除了玄宗的肖像外，吴道子画的都是图中比较重要的部分，其所画人物，固不待言，就是车舆、器仗之类，只要画的得势，都能助长图中的气宇。韦无忝画“狗、马、驴、骡、牛、羊、橐驼、猴、兔、猪、鼯之属”。韦本是左武卫将军，向以善画杂兽猪、狗闻名。有一次玄宗射猎，一箭射中两头野猪，于是召韦画成《异兽图》，后来这幅画流落到民间，人多见之。

《金桥图》在当时是一幅新闻性质的图画。这类图画，向为唐代统治阶级所重视。初唐如阎立本画《步辇图》，描绘唐太宗接见吐蕃使者禄东赞来迎文成公主入藏时的情景；后如韩幹画《呈马图》等，都是这一类重大新闻的记录。吴道子参加画这幅《金桥图》，是他一生重要的艺术活动之一。

“惊 动 坊 邑”

吴道子在长安，他的声誉广被京都人士传播。说是街巷妇幼，“无有不知吴生之善画”。

撰写《唐朝名画录》的作者朱景玄，在吴道子去世后不久出生。他在元和初（八〇六——八〇九）因应举住龙兴寺，听寺中一位年上八十多岁姓尹的老者说：一日，吴道子画兴善寺中门的内神，长安市肆老幼士庶，竞至观者如堵。当吴道子最后画佛的圆光时，转臂运墨，立笔挥扫，势若风旋^①，致使观者喧呼，

① 宋·沈括《梦溪笔谈》对吴道子画圆光作了分析：“画家为之，自有其法，但以肩倚壁尽臂挥之，自然中规，其笔划之粗细，则以一指拒壁以为准，自然均匀，此无足奇。道子之妙，不在此，徒俗眼耳。”

惊动坊邑^①。可以想见，当时的热闹，自非寻常，这也是群众对画家在精神上的有力支持与鼓励。

画工当时在寺院中画壁，原是极平常的事，唯独吴道子作画，群众这样的哄动，在历史上是少有的。据记载，只有东晋时的顾恺之，曾在金陵瓦官寺作画，说是“光照一寺”，使“施者闻咽，俄顷得百万钱”。说明这些画家的作品，不特技艺高妙，更重要的一点，他们的风格，正合广大群众所喜好。

嗜酒利赏

吴道子入宫后，“非有诏不得画”。然而这条“圣旨”，可能执行得并不严格。例如吴道子随驾到洛阳，他就胆敢为裴旻亡亲在天宫寺作画。又如吴道子的家乡寺庙落成，寺僧特地来请他，他也敢前去画壁。既有先例可缘，长安平康坊菩萨寺的会觉和尚就巧设计谋，促使吴道子为其献艺。段成式在《京洛寺塔记》中有一段记述：

“初，会觉上人酿酒百石，列瓶瓮于两廊下，引吴道玄（子）观之。因谓曰：檀越^②为我画，以是赏之。吴生嗜酒，且利赏，欣然而许。”

吴道子平素喜欢饮酒，张彦远写他的评传，便直言其“好酒”。吴道子有时乘醉创作，相传他在长安崇仁坊资圣寺净土院门外画壁时，“秉烛醉画”，尤见神妙。又据《宣和画谱》载，吴道子甚至“每一挥毫必须酣饮”。正因为这样，会觉和尚才设计酿酒百石，可谓摸透了吴道子的性情脾气。

① 《唐朝名画录》、《宣和画谱》皆载。

② 檀越：梵语“陀那钵底”，译其音为“檀越”，或作“坛贤”。意即施主。

古代的寺院，不惜重金聘请知名的画工来作画，目的是以这些壁画吸引更多的善男信女。有时名士前往，寺僧少不了介绍一番，韩愈《山石》诗中便提到“僧言古壁佛画好，以火来照所见稀”。吴道子画长安总持寺壁画，曾经“大获泉货”，其实寺院的主持者，得到了象吴道子这类画师的作品，也可以因此“大获泉货”。传明因寺在东京西郊的冷僻处，少有人去，自从这个寺里的和尚请了吴道子的大弟子杨庭光去画了五壁，“（东京）人士前往者不绝”，明因寺也就这样逐渐地兴旺起来。会觉和尚千方百计要请吴道子作画，当然包含着这些原因。

壁 画 大 同 殿

天宝间，玄宗李隆基以四川嘉陵山水美丽，特遣吴道子前去写生。吴道子就此得到了重游四川的机会。

川蜀的风光，向为人们所称道，无数诗人对蜀中的名胜写下了不少动人的诗篇。这次吴道子漫游嘉陵江，心情畅快，时间从容。好山好水，一幕一幕的掠过，画家游目骋怀，把一切的体会与感受，都深深地铭刻在心中。返京后，当玄宗问他的时候，他便直截了当的回答：“臣无粉本，并记在心。”

“并记在心”是画家的一种“默记”，也是中国古代画家进行写生时的一种传统方法。他所记的不是山川表面罗列的一切，而是一山一水，一丘一壑足以引人入胜的境界。正因为这样，这个没有“粉本”的画家，当玄宗宣令他在大同殿壁上描绘时，就能极为迅速地画出“嘉陵江三百余里”的旖旎景色。在此之前，善于画大青绿山水的李思训，曾在大同殿画过嘉陵江山水，却是“累月方毕”，所以当吴道子画好之后，玄宗称羡地评论道：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆极其妙。”这则故事，竟在

画史上成为脍炙人口的美谈。

吴道子的大同殿壁画嘉陵江山水，最先被著录于朱景玄的《唐朝名画录》中，由于朱景玄的用辞不当，致使长期以来产生两个误会。一是说“明皇天宝中，忽思蜀道嘉陵山水”，因此遣使吴道子前往。按玄宗（明皇）于天宝十五年夏，因安禄山的军队迫近长安，才仓皇奔蜀。在此之前，明皇根本没有到过四川，所以说他“忽思”嘉陵江是不妥的；二是把李思训与吴道子说成同时画大同殿壁。按李思训为唐宗室孝斌的儿子，生于永徽二年（六五一），卒于开元六年（七一八），到了天宝中，即玄宗宣令吴道子画大同殿时，李思训已去世二十多年，怎么能说“时有李思训”？这些记载，影响较大，故于此处作一些说明。

募人杀皇甫

开元、天宝之时，吴道子不但在画坛上独树一帜，遐迩闻名，政治上也有了相当的地位。他画寺壁，只就大处，“落笔便去”，其态度之傲慢，往往溢于言表。

段成式在《京洛寺塔记》中这样写道：

“宣阳坊净城寺三阶院门里南壁，皇甫轸画鬼神雕，雕势若脱。轸与吴道玄（子）同时，吴以其势逼己，募人杀之。”

这件事，在郭若虚的《图画见闻志》中也有同样的记载^①。只要这些记载属实，不论吴道子在绘画艺术上有多大的才能和贡献，他的这种罪恶行为是不可宽恕的。

皇甫轸为画工，画史未详其生平。容待查考。唐人画鹰、画鹤、画雕者不少，吴道子也会画鸢鸟。看来皇甫轸之所画，必

^① 《图画见闻志》卷五“净城寺”：“西廊万菩萨院门里南壁，有皇甫轸画鬼神及雕，雕若脱壁，轸与吴道子同时，吴以其艺逼己，募人刺杀之。”