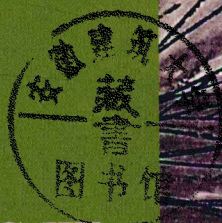

名家画谱
李龙潭
画猴详解

LI LONG TAN HUA HOU XIANG JIE

李龙潭 著

美术出版社

李龙潭

1957年生，山东郓城人。现为中国美术家协会会员，中国工艺美术学会会员，山东工艺美术学院教授，山东工艺美术学院造型艺术学院副院长。山东壁画艺术研究院常务理事。

1980年师从张朋先生研习中国画，主攻大写意花鸟、人物。画风淳朴厚重，笔精墨简、意境高远。作品多次参加省级及国家级各类展览，九次参加国际大展，曾获美国社科人文协会颁发的“第十届世界美术大赛”三等奖，第二届世界华人艺术大奖“荣誉金奖”。大型壁画《兴国科教路》参加全国首届壁画大展，并收入《中国壁画百年》一书。2002年中国画报出版社出版《李龙潭画集》，2004年人民日报出版社出版《李龙潭作品集》。2008年山东美术出版社出版《跟名人学技法——李龙潭写意紫藤》。

The background of the book cover is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a monkey perched on a pine branch, looking towards the left. The pine needles are rendered with fine, dark lines, and the monkey's fur is suggested with light, textured strokes. The overall style is elegant and artistic.

名家画谱 李龙潭 画猴详解

LI LONG TAN HUA HOU XIANG JIE

李龙潭 著

图书在版编目 (C I P) 数据

李龙潭画猴详解/李龙潭著. —济南: 山东美术出版社, 2011.5

(名家画谱)

ISBN 978-7-5330-3424-5

I. ①李… II. ①李… III. ①猴科—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第074598号

策 划: 柯瑞华

责任编辑: 王 妍 柯瑞华 张萌萌

装帧设计: 秦红卫

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 965×635毫米 8开 10印张

版 次: 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

定 价: 30.00元

一、传统中的猴文化

谈到传统中的猴文化，首先使人想到的是中国文学名著《西游记》，《西游记》中孙悟空的形象家喻户晓，人人喜爱。孙悟空不畏权势，不畏妖魔，不怕困难，足智多谋，会七十二变，历经万千磨难，最终修成正果。它曾被玉皇大帝封为“齐天大圣”，而孙悟空的形象却是猴子与人的组合，所以孙悟空便有了与猴子有关的许多美称，如“神猴”、“美猴王”、“金猴”等。千百年来，在中国儿童的精神世界里和启蒙的文化熏陶中，如果说对孔孟之道是被动接受的，而对孙悟空的精神便是主动去接受的，孙悟空成为许多少儿的崇拜偶像，在没有演艺明星的年代，孙悟空便是他们所追的明星。在民间并没有人去探究孙悟空作为文学形象的历史演变过程，而只是将其作为文化生活中的一道美食，永无厌倦地去享受、去传播。

猴子的形象不仅出现在中国的神话和文学名著中，而且也经常出现在中国著名的诗词中，比如李白的诗句“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”其中提到的猿即是猴子。在毛泽东的诗词中也有“金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里埃”这样写猴的诗句。猴在很早的象形文字及《山海经》等不少古籍中都有出现。

在中国的生肖文化中，猴子是十二生肖之一，在我们的周围会经常碰到属相是猴的亲属或朋友。有趣的是，一些属猴的人常把自己说成是猴。有人曾对我说：“我家有两只猴，想收藏画有两只猴子的画。”可见中国的生肖文化，拉近了人与动物之间的情缘。

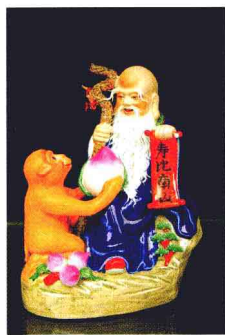
在中国的广大农村，经常会见到有人带着一只或

数只猴子，走村串乡演猴戏，选一块场地，树立一支杆子，先敲锣，引来很多人，然后由猴子耍把戏，表演猴子爬杆，猴子穿上古代官服带上面具扮官，猴子翻筋斗，猴子骑车、骑羊等等。这给村民带来极大的乐趣。

在民间，有许多工艺美术品常以猴子为题材。在山东的民间木板年画中，有一幅画是一群猴子和一个卖草帽的老翁戏闹。比较常见的题材是“马上封侯”、“白猿敬母”等。在民间剪纸中猴子的形象出现的更多，有十二生肖中的猴，也有抱桃献寿的猴等等。在山东农村人们用一种能治创伤的石材，雕刻成几公分大小的猴子，名叫“滑石猴”，平时作为工艺品欣赏，而当不小心皮肤受伤时，便用小刀刮一点石猴的粉末，涂抹伤口，便很快愈合。在农村医疗条件落后的时代，这种“滑石猴”为村民做出了贡献。在民间的木雕、泥塑、石雕作品中猴子的形象随处可见，能登大雅之堂的玉雕也常以猴子为题材。

在传统的中国画中，与民间美术相比，以猴子为表现题材的较少，但也有不少著名的国画大家画过猴子，留下了不少传世佳作。比如，宋代易元吉的工笔猴。现代齐白石大师的写意猴，王梦白、高奇峰工写结合的猴，刘奎龄、刘继卣父子笔下的猴都具有很深厚的造型笔墨功力，张朋先生笔下的猴笔墨洒脱，意境高远。

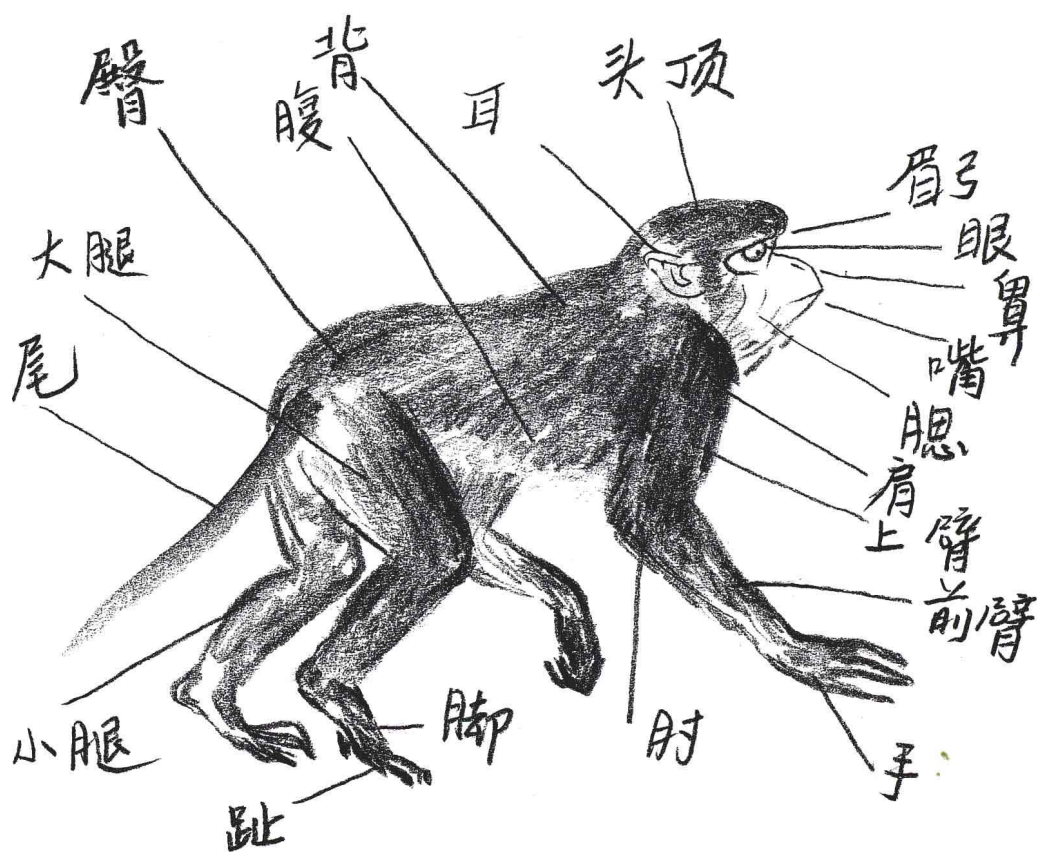
我们看到，生活在现代社会的中国人仍然与猴子有不了的情缘，仍然喜爱美猴王，喜爱以猴子为题材的中国画，十二生肖的观念没有改变，中国传统中的猴文化也正在不断得以承传和发扬。

二、画猴要点

无论画什么都要循其规律，掌握方法，了解其要点。写意之猴非自然中真实之猴，但却是以真实之猴为造型基础，是经过写生之后概括提炼出的意象之猴，所以写生是重要的学习方法之一。写生也有不同的方法，可以是慢写，可以是速写，也可以是观察默记，可以写生整体，也可以写生局部，总之方法不同，目的只有一个，就是通过长期不断地写生，精准地了解猴子的形态特征和动态规律，从而提炼出笔下猴子所传达的情感神态。简而言之，可称之为“三态”，即形态、动态、情态。情态也可称之为神态，是传情传神的意思。

猴子有许多种类，每一种类的猴子又分其雌雄老幼，其形态、动态与情态各有不同，生活的环境不同也会形成不同的动态和情态，所以自然界猴子的形态、动态、情态千变万化，各有所异。画家可以分别表现不同种类的猴子，也可以只画其中一种猴子，画出来的猴子可以与相机拍摄的真实猴子有很大的区别，所谓眼中之猴、胸中之猴与手中之猴，都会按照画家的感悟和艺术的自身规律而改变。所以说，猴子的形态、动态、情态有自然界真实猴子的形态、动态、情态，也有画家笔下的艺术性猴子的形态、动态、情态。师造化就是以自然界的客观存在为师，观察自然之态，感悟自然之美。

///形态

学画当以自然为师
庚寅年秋 孔祥

///图1/形态

///学画当以自然为师/66cm × 66cm

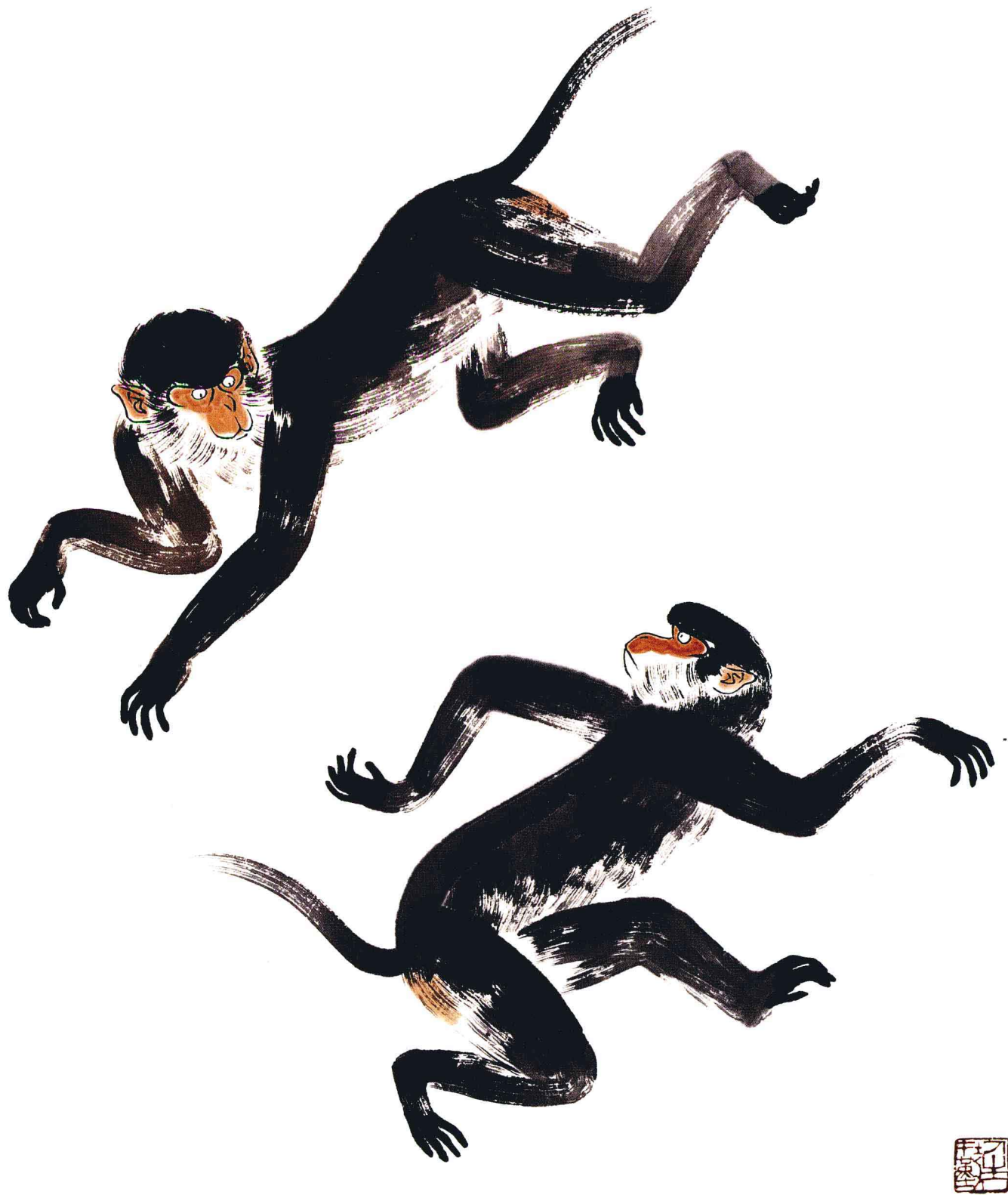
猴子的形态各有所异，既有其个性特征，也有其共性特征。从个性中找到其共性，从共性中再发现其个性。形态有整体形态，也有局部形态，既要把握整体形态，也要把握局部形态。比如头部特征，头又可细化为眉弓、头顶、鼻子、眼睛、耳朵、上颌、下颌、腮毛、嘴巴等。身躯分为胸部、背部、腰部、腹部、臀部。四肢分为肩部、上臂、

前臂、肘部、手掌、手指等。下肢分为大腿、小腿、膝部、脚掌、脚趾等等。所有局部都具有相关联的结构特征、形态特征和比例关系。比如雄猴的肩部宽大，头脸较方、腮毛较多，雌猴的臀部较大，脸部较圆润。老猴脸下部较长，小猴则脸下部较短。经过不断的仔细观察真实的猴子，自然会全面了解其形态特征。（图1）

同一个动态
只变化头部方向

庚寅初秋
龙溪画

///图2/动态

///双猴动态/66cm × 66cm

猴子的性格喜动，其动作姿态变化多端，头部上下左右顾盼，四肢屈伸不断，动作敏捷，走、跳、翻、跃、攀、爬、蹲、站，抓耳挠腮，可以用速写或默记的

方式捕捉猴子的瞬间动态，一些姿态优美有趣的动态只有观察真实的猴子才能发现。（图2）

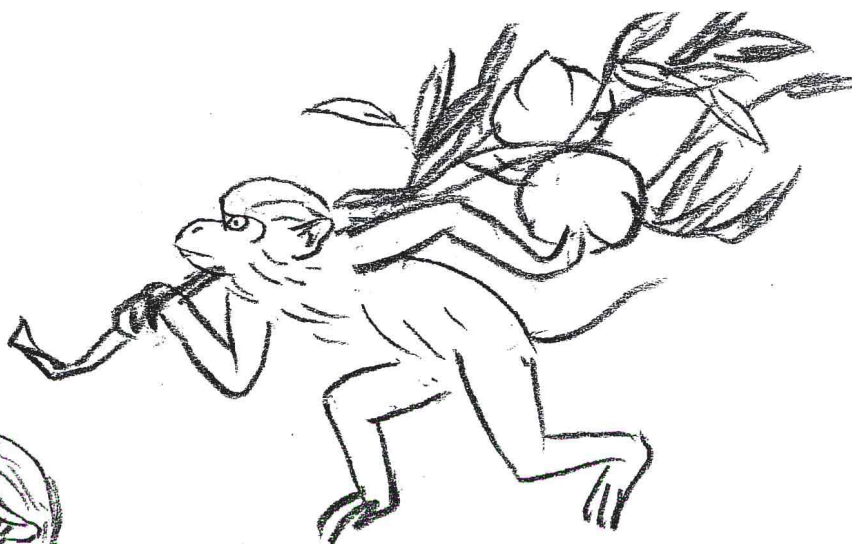

同一个动态
只变化头部

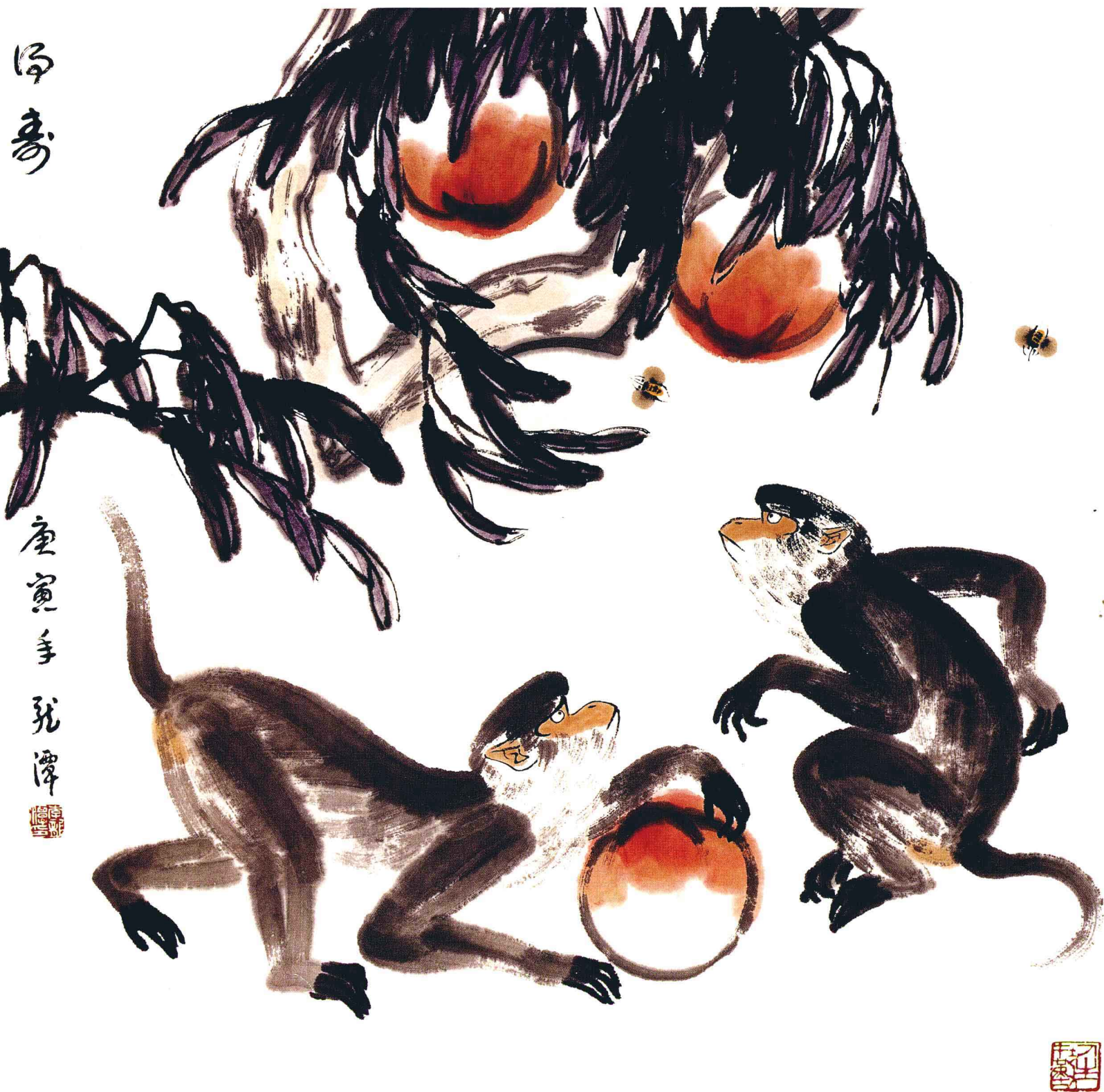
献寿

得寿

大寿

///动态

///图3/情态

///得寿/66cm × 66cm

在掌握形态与动态的同时，更要注重体悟猴子的情态，画到较高的境界，传神为第一，形质次之。猴子具有人的灵性，表情丰富，猴子传达情感主要是通过动态，头部主要是眼睛，手和尾巴也起到传神作用。捕捉

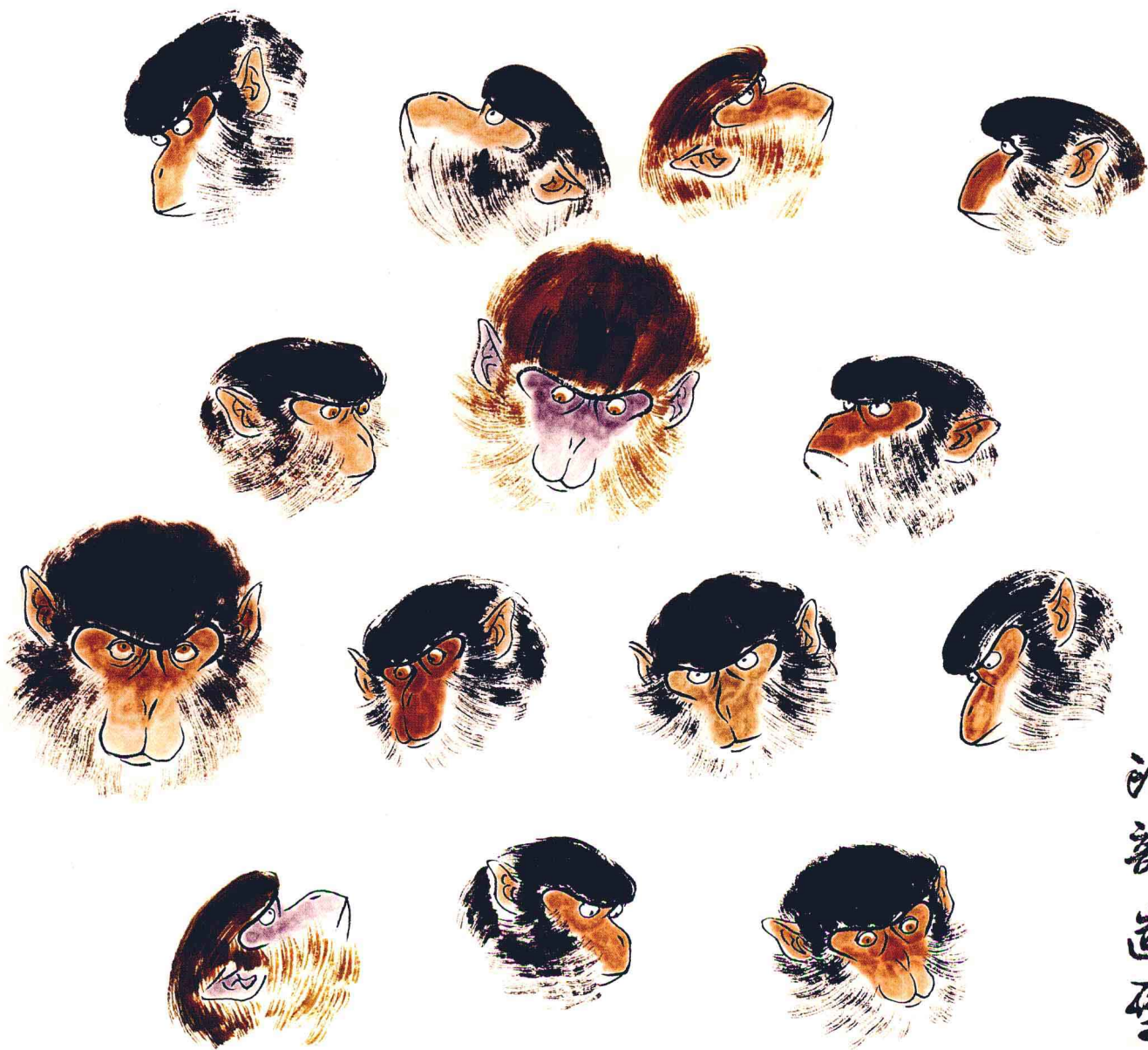
到极富传神作用的动态，一定要用速写记下来，画时一定要表现到位，有的动作十分微妙，失之毫厘差之千里，所以画家要用心体会、细微下笔，方能得其神韵。（图3）

猴子的头脸是吸引观者注意力的部位，也是比较难画的部位，把头部作为重点反复练习，从各种不同的角度去表现，做到得心应手。画龙有点睛之

说，画猴点睛也十分重要，虽然是小小一点，但却能点活全身。（图4）

画眼睛要传神

把握不同角度
的头部造型

///图4/头部

三、画猴技法

画猴技法多种多样，许多画过猴的著名画家在技法上各有自己的独到之处，学画者应研究诸名家作品，不断吸取其精华，使其得以承传并在承传基础上有所创新。现仅举画法四种，以供参考。

（一）水墨画法

此法完全用墨作画，除了猴子的脸、耳及臀部施以肉红色彩，其他部分皆用水墨，水墨分为浓淡不同的层次，以浓墨为主画出的猴与以淡墨为主画出的猴，会产生不同的艺术效果。画同一只猴子，也应表现出墨色不

同的浓淡层次。用羊毫斗笔先蘸淡墨，再用笔尖稍蘸较浓之墨，运用浓淡墨在笔中的自然晕化会产生浓淡层次丰富的墨色变化效果，要注意不能过分追求浓淡墨的强烈对比，要有目的拉近墨的浓淡色阶，用墨求淡求平求厚，会使墨块更加典雅耐看，尽管以墨块为主，但也要追求书法用笔，也要体现用笔的运动痕迹，也就是说，让观者看到是一笔笔写出来的，而且用笔愈简愈好。

（图5）

///猴子荔枝/66cm×66cm

///图5/水墨画法

///生欢喜心/94cm × 52cm

//生欢喜心/局部