

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN·XU PEICHEN GUOHUA YUANHOU

当代名家技法图例经典·徐培晨国画猿猴

◇ 秋声 2000年 纸本 68cm × 68cm

◇ 封面 幽谷白云
1999年 纸本
136cm × 68cm

ISBN 7-5008-3386-5

9 787500 833864 >

图书在版编目 (CIP)数据

当代名家技法图例经典/徐培晨主编.—北京:中国工人出版社,

2003.1

ISBN 7-5008-3386-5

当代名家技法图例经典·徐培晨国画猿猴

出版:中国工人出版社(北京鼓楼外大街45号 邮编:100011)

印刷:北京嘉德彩色印刷有限公司

印数:1-3000 2003年1月第1版 第1次印刷

书号:ISBN 7-5008-3386-5/C·309

1. 当... 2. 猿... 3. 中国画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第313008号

主 编:徐培晨 责任编辑:吕静影 封面设计:纪永生 策划设计:魏 磊

发行:中国工人出版社 全国新华书店经销

开本:689毫米×1194毫米 1/8 印张:3.5

全套10册定价:300.00元 本册定价:30.00元

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

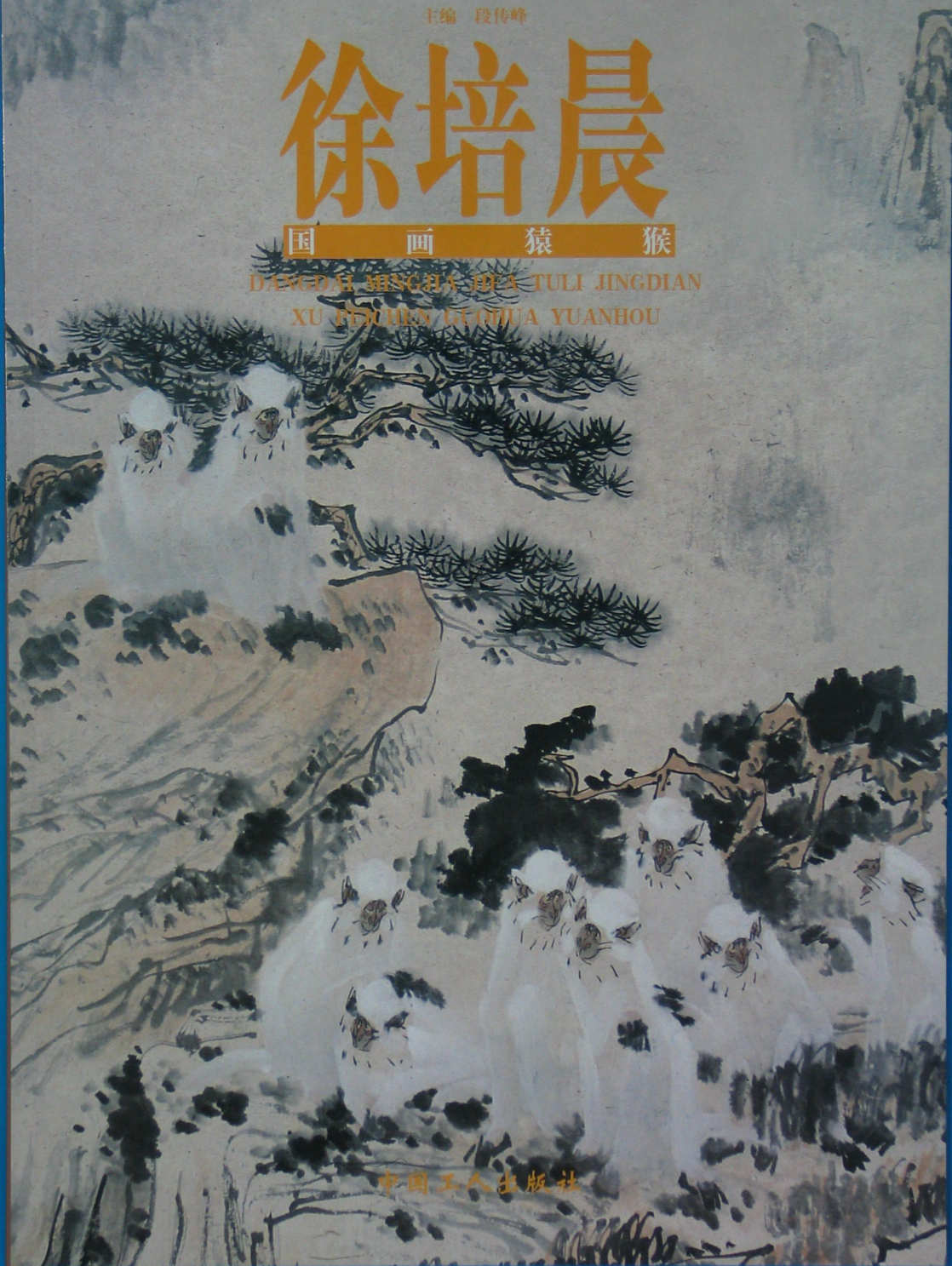
徐培晨

国 画 猿 猴

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

XU PEICHEN GUOHUA YUANHOU

中国工人出版社

- 1951年生于江苏沛县。
- 现为中国美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会副会长、南京师范大学美术学院教授。
- 国家文化部、美术馆、博物馆、名人纪念馆及中央办公厅、毛主席纪念馆等收藏其力作。
- 艺术成就被载入《1949—1989中国美术年鉴》、英国剑桥《世界名人录》、新华社、中央电视台、《人民日报》等推出过专题报道。出版有《徐培晨作品精选》、《徐培晨画集》、《徐培晨国画猿猴集》、《徐培晨国画猿猴大观》、《徐培晨国画集》等十八部。有“金陵徐猴王”之美誉。
- 2000—2004年在全国32个城市举办巡回画展。

徐培晨猿猴画的特色

· 纪太年

徐培晨先生现为南京师范大学教授、中国美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会副会长。擅长中国画。山水、人物、花鸟俱佳，尤精于丹青猿猴。作品不拘一格，淡雅之中有厚重，沉郁之中有秀丽。国家文化部、美术馆、博物馆、名人纪念馆及中央办公厅、毛主席纪念馆等收藏其力作。出版有《徐培晨画集》、《徐培晨国画猿猴大观》、《徐培晨猿猴精品集》、《徐培晨国画集》、《徐培晨作品精选》、《徐培晨国画猿猴近作选》等。有“金陵徐猴王”之美誉。

中国艺术家画猿猴并非自徐培晨开始。宋代易元吉便以画猿扬名，此后，南宋法常，元代颜辉，清代沈铨，现代高其峰、刘奎龄、刘继卣以及张善子、张大千皆创作过猴画，而且形神兼备，功力深厚。当代徐培晨先生也以画猿驰名画坛，与前辈画家相比，笔者认为至少有以下四个方面特色：

一是拓展领域，跋涉不止。

八十年代初，徐培晨在西南师大学期间，途经峨眉山，成百上千只猴子像久违的老朋友似的紧紧环绕着他。它们尽情地给徐培晨表演节目，时而嬉戏打闹；时而龙腾跳跃；时而蹲跃伏卧；时而抓耳挠腮；时而呼啸而过，挥不去，赶不走。从此徐培晨开始与猿猴结缘，数十年醉心不已。

经过研究，徐培晨发现全世界猿猴有二百多种，而历代画家中没有专门画猴的，只是偶尔客串一下，而且品种单一。于是，他决心拓展领域，把不同种类的猿猴风采尽情表现出来。他笔下除了前人表现过的黑猴、猕猴之外还有达依安娜猴、黑白疣猴、日本猴、金丝猴、红面猴、熊猴、白眉长臂猿、蜘蛛猴、台湾猴、白猴、川猴、棕猴、白头叶猴、食蟹猴、黑叶猴、平顶猴、狮尾猴等。看他的画如同学习动物学中猴科，有很强知识性。

在笔墨技法上，古人多为工笔，描摹猿猴形体姿态，徐培晨则是工笔、写意、小写意全方位出击。何时工？何时写？往往根据时间、地域、猴子品种、创作时心情来决定。从时间上看，古人似乎只表现春天的猿猴。徐培晨则展现了猿猴四时八节的的不同神态，春的多情；夏的顽皮；秋的朦胧；冬的伏卧等。另外，夜猴与昼猴，南国猴与北方猴也各现其态，异彩纷呈。

二是千姿百态，绝无雷同

艺术最忌重复，徐培晨深知这个道理。他笔下猿猴不与前人重复，也不与自己曾经画过的猿猴重复，千姿百态，千情万状，无一重

同。有水中捞月者；有栖息于松林之间者；有偷桃贪食者；有挑逗蟋蟀相争斗者；有不知为何而嬉戏笑闹者；有伏岩听泉者；有摘取玉兰或观或闻者；有荡于树藤之间者；有东张西望者；有沐于风雨林梢者……徐培晨画猴，除了身姿体态等外部形貌方面表现他们各自不同的个性与品格之外，还从猿猴目光与眼神等表情方面传达感情。眼睛是心灵的窗户，心灵活动和感情变化，往往在一个眼神或一缕目光中流露出来，人察皆如此。

有人问徐培晨画猴成功经验，他笑着回答道：“在我现在的眼中，人就是猴，猴就是人，人是部分长毛的猴，猴是一身披毛的人……”这段话充分说明他长期心仪猿猴，已达到物我两忘的境地。徐培晨当初居室简陋狭小，放不下画案，他只好以墙壁为案，悬腕作画，时间一长，墙上墨斑大如荷叶，彩块小如花瓣，大大小小，浓浓淡淡，可谓五颜六色，斑斓有致。古语讲：冰冻黄河，非一日之寒。从墨壁上，相信观者能体会出其中的艰辛。

三是喜怒哀乐，野趣十足

徐培晨笔下的猿猴喜怒哀乐，野趣十足。如《墨猴》一画中，六只猴相互捉虱挠痒，虽然有些不雅，然而猿猴的山野情趣、幸福、乐观、知足的情态一瞬间表现出来。

为了画好活现灵动、野趣天成的猿猴，徐培晨先后十八次登黄山，四上泰山，三进峨眉，此外还登华岳，上天山，翻越火焰山，遍访花果山，攀爬天子山，深入神农架，

高松拂云天 2001年 纸本 68cm × 68cm

涉足西双版纳……中国凡是和猿猴相关的名山大岳，几乎都留下他的足迹和身影。为了观摩猿猴不同姿态，他跟它们交朋友，打成一片。有一次，他进峨眉山，被一群猴子拦路抢劫，从他口袋里搜出糖果吃了，他索性将口袋里糖果全部拿出来作为见面礼散发给它们，于是，他成了它们的朋友和领袖，而它们也更加有恃无恐和放肆无理。从他口袋里翻出一面小镜子，左照照，右瞧瞧。在镜子里面找同伴，其雅趣和野趣绝不逊于马戏团中猴子表演。除此之外，他还经常到动物园猴山去写生，一去就是一天，忘了吃饭和时间……久而久之，徐培晨脑海里便装满了成千上万只猿猴。每当铺纸展卷，挥笔施墨时，它们便统统涌现出来，野气十足，活蹦乱跳出现在笔下。

四是诗文书画，三绝鼎立

中国画有诗书画一体的特征，需要作者具有多方面的艺术修养。徐培晨少年时代便知道这个道理，他学唐诗宋词十数年不辍，绘画遍学多家门派，书法直追古人。把诗、书、画集中于一身的画家，已作古的如潘天寿、齐白石等都是高手，环顾当今艺坛，人心浮躁，急功近利，能将书画搞好尚且不易。诗书画三绝谈何容易。

徐培晨题跋书法笔力遒劲而老练，潇洒而随意，既是画意的补充和点睛之笔，又是整个画面的组成部分。为了保持画面和谐的形式美，他常常根据画面工、写不同的要求，选择不同的书体。如《意笔三猿》的跋文非楷非草，非隶非篆，大大小小，长长短短，不知是画耶？或是书耶？

徐培晨的题画诗往往随意起兴，无拘无束，有感而发，不作无病之呻吟。如“梦里梦外全是猴，与之结缘几十秋。挥毫写取千千万，猴王美誉满神州。”这是事业有成的真情流露；“少小舞墨绘丹青，转瞬四十已挂零。壮志不随华发改，挥毫依旧寻猿声。”这是刻苦求艺的真实写照；“树高千尺拔地起，冲云破雾势披靡。攀附猿猴成妙趣，送走落晖迎晨曦。”这是自己每日工作的如实记录；“来去如飞健若神，宿止嬉戏何纡纡。少长咸集得欢愉，不尽乐园在上林。”完全是他深入山林，直面猴群，观察体验又动之以情而获得的独家感受。

徐培晨是文人画家，平日教书育人、写诗作画，知识学养自然很高，笔者相信会有更多饱学之士喜爱他的作品，发现更多的妙境。

2003年6月16日于南京诗画堂

《黑猴》作画步骤

步骤一：用半毫笔在笔尖上蘸取浓墨，在调色盘上略调一下，点出头部。用勾线笔勾出眉毛、鼻子、嘴巴、耳朵。

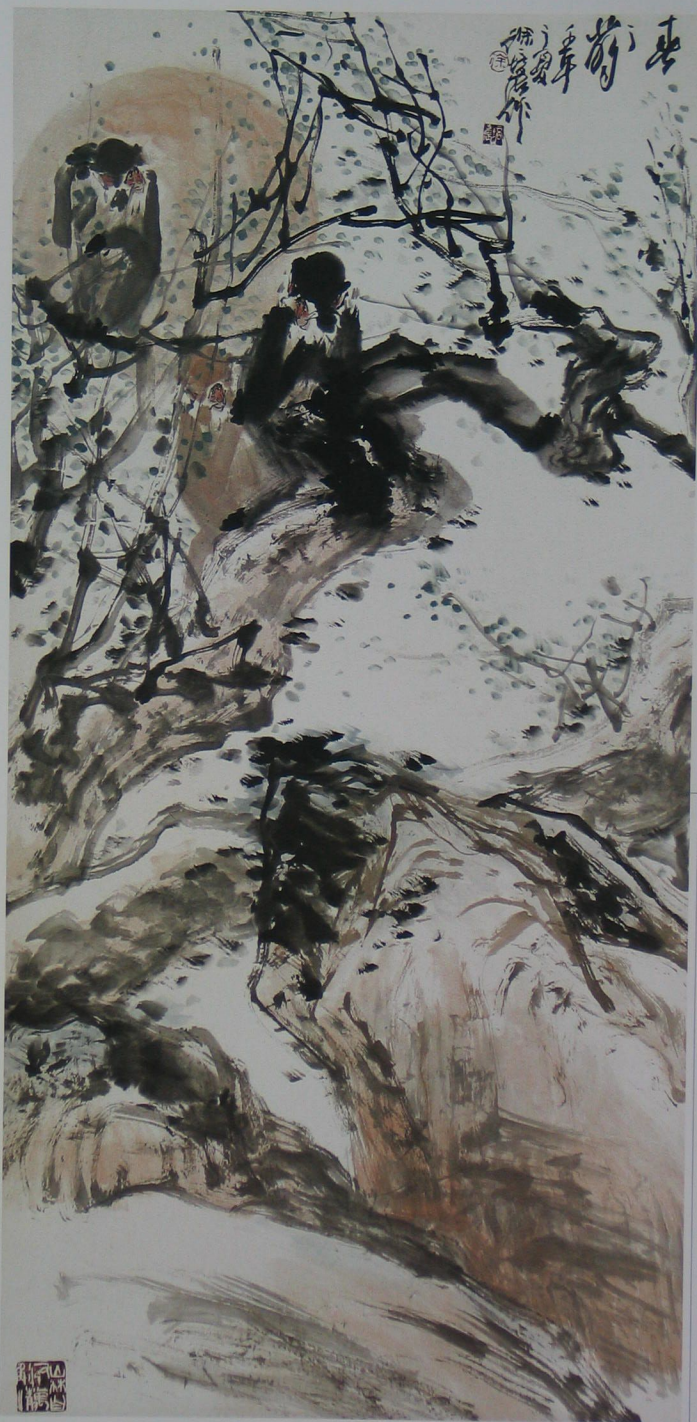
步骤二：画出手臂、腿、胸、腹、背及尾巴。

步骤三：趁湿加上手指脚趾，勾出眼睛。

步骤四：待面部线条干透后，用花青加赭石调成肉色平涂上去，再蘸朱砂色在眼窝、鼻尖、耳孔及臀部部位渲染出立体感。用勾线笔的笔尖蘸淡白粉在眼珠上点出高光。

◇ 春之韵
2002年 纸本
136cm × 68cm

◇ 献寿图 2000年 纸本 68cm × 68cm

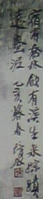
◇ 明月松间照
1999年 纸本
136cm × 68cm

◇ 猴子捞月
2000年 纸本
179cm × 95cm

◇ 听松
2000 年 纸本
179cm × 95cm

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

◇ 硕果
2000年 纸本
68cm × 68cm

◇ 九猴图
2002年 纸本
68cm × 68cm

◇ 吟遍春风十万枝
2002年 纸本
136cm × 68cm

◇ 寒香
2000年 纸本
68cm × 68cm

◇ 榴实
2000年 纸本
68cm × 68cm

◇ 山高水长
2001年 纸本
136cm × 68cm

◇ 幽谷瑞雪
2001年 纸本
136cm × 68cm

15

徐培
画
景
聚

◇ 寒凝大地发春华 2004年 纸本 284cm × 64cm

◇ 风来难隐谷中香 2004年 纸本 284cm × 64cm