

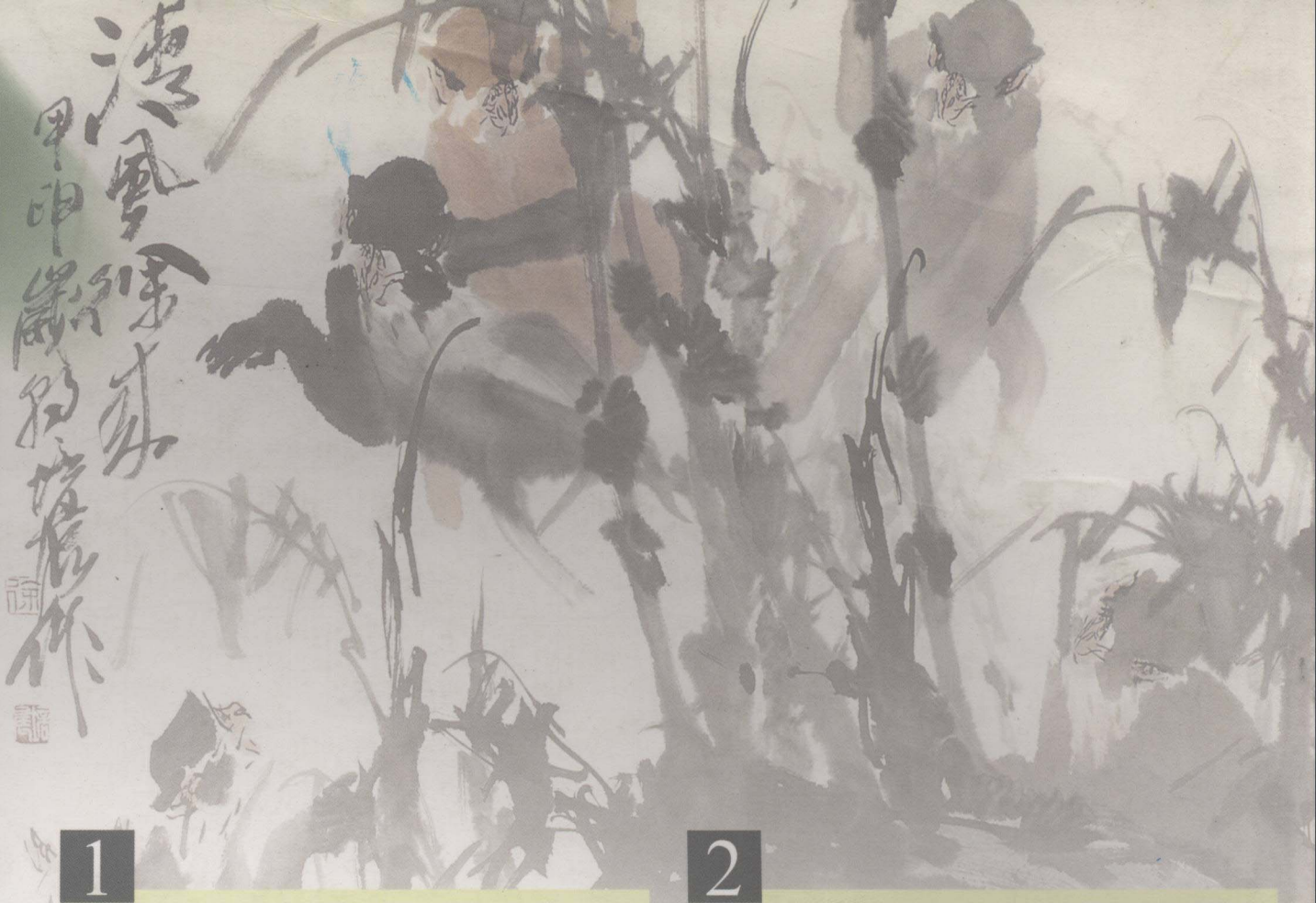
案头画范

跟名家学书画技法丛书

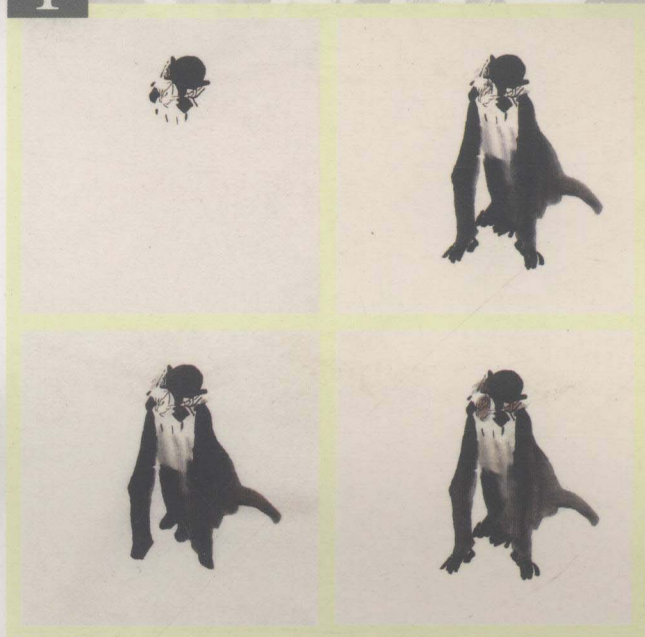
徐培晨

画

猴

1

2

3

跟名家学书画技法丛书

案头画范

徐培晨

画

猴

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范：徐培晨画猴 / 徐培晨，翟优编绘. —北京：
人民美术出版社，2004.6
(跟名家学书画技法丛书)
ISBN 7-102-03034-7
I. 案… II. ①徐…②翟… III. 猴科—翎毛走兽画—技
法(美术) IV. 212.28
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 048086 号

跟名家学书画技法丛书

案头画范 徐培晨画猴

出版发行	人民美术出版社 (北京北总布胡同 32 号 100735)
编 绘	徐培晨 翟 优
责任编辑	关 宏
封面设计	陆惠国
版式设计	西 京
责任印制	丁宝秀
制 版	北京燕泰彩视制版印刷有限公司
印 刷	人民美术印刷厂
经 销	新华书店总店北京发行所

2004 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本：787 毫米×1092 毫米 1/8 印张：4.5
印数：0001-5000

作者简介

徐培晨

生于1951年，江苏沛县人，以画猿猴称誉画坛。现为中国美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会常务理事、南京师范大学美术系教授、江苏省徐悲鸿艺术中心副会长。

翟 优

生于1974年，江苏沛县人，南京广厦美术馆馆长。

说说画猴

在动物界中，猴子是最聪明的动物之一。一般来说，猴子绝大部分是以身轻体健、动作敏捷、目光炯炯有神、喜群居而给人留下难以忘怀的讨喜印象。由于它和人类的近亲关系，人们喜欢猴，喜欢到动物园猴山猴舍去饱览一番。猴的跳跃、翻腾、攀登、追逐、嬉戏、鸣叫、母子依偎，甚至争夺王位之战，丰富多彩，精彩之极。我国猴子的栖息地也往往成了游人最爱去的地方，云南的西双版纳、海南的陵水猴岛、四川的峨眉山、黄山的孕猴谷、湖南的张家界天子山、湖北的神农架、贵州的梵净山、江苏的花果山等等，游人怀着猎奇的心态一睹“芳容”为快。另外与猴的形象有关的工艺品、照片、电影乃至每十二年方轮到一次的生肖邮票，也都很受老百姓欢迎。黄永玉先生设计的猴票，当年的面值只有人民币八分钱，可不停地看涨，到现在已是数千元了，其翻涨的速度可谓惊人，可见人们喜爱猴的程度。在猴年到来之前也就是去年，以我所画猴子的国画作品出了一本个性化邮票《金猴献瑞》，总共发行了一万多套，市场需求强烈，接连加印三次，还有不少人没买到，我想这也是拜猴的魅力所赐吧。

我是在上个世纪70年代末80年代初开始画猴的，说来也巧，我当时参加国家教委委托西南师大美术学院办的一个全国高校青年教师中国画研修班，指导教师是羊放和李际科教授。有一次他们带研修班的学员到峨眉山写生，当快到金顶的洗象池那儿时，成群的猴子一看有人来，就都跑过来要吃的。猴子把我们当成了树，头上、肩上、膀子上、手臂上、到处都是，爬了一身，一点不怕人，与人很友善。从那时起，我就对猴子有了好感，开始用国画形式表现它们。先是工笔，面孔上的眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，还有手、脚和臀部，在熟宣纸上用细笔勾出来，其余的部分按照毛丛的走向、毛色深浅、起伏高下，一笔一笔地丝出来。再加上山石林泉，一幅作品画下来不下十天半月，因为那时候不熟练啊！当对猴子的习性、结构、生活环境有了初步了解和把握之后，熟练的程度也在不断加深，我就试着在生宣纸上点写。

初学画者得先熟悉文房四宝，那就是笔、墨、纸、砚。笔通常有羊毫、狼毫和兼毫三种。羊毫软，含水量大；狼毫硬，有弹性，含水量小；兼毫则取羊毫及狼毫的含水多及弹力足的长处，将羊毛及黄鼠狼尾毛合在一起，二者的特点兼而有之，对初学者来说较为适宜，笔性容易控制。墨，以前都用墨锭在砚台上放清水磨，磨的速度要慢，重按轻磨，墨液才细，磨得不耐烦，重按重磨，且速度加快，那就容易出现墨渣，影响画的层次表现。不过，现在都用书画墨汁来作画了。书画墨汁有多种，如：中华墨汁、红星墨汁、曹素功、一得阁等等，都宜书宜画。同时还要备有一块画毡，好将宣纸铺在上面作画；还要一个笔洗，用里面的水调墨调色洗笔；还要几个白瓷的调色碟、调色盘，白色的容易看出所调墨色的深浅。宣纸也要选择红星牌等字号的为佳，皮纸也可以，温州皮纸也是很受画家欢迎的书画纸，纸质牢，渗水性能好，正好能表现猴的毛色质感。有了这些材料就基本可以动笔了。

我画画，通常两支笔就可以了，一支羊毫，视所画猴子身体的大小而定笔的大小，还要有一支是勾线笔，能勾出挺而细的线条来，用以勾出猴的五官、母猴的胸乳、臀骶。

猴子是个大家族，咱们国家就有十八种之多，全世界有二百多种，而被前人在艺术作品中表现过的仅有黑猿、猕猴等极少数而已，所以从题材上说画猴尚有很大的发展空间。

黑猴

(1) 以羊毫笔在笔尖上蘸取浓墨，在调色盘上略调一下，点出头部。

(2) 画出手背、腿、胸、腹、背及尾巴。

(3) 趁湿加上手指脚趾，勾出眼睛。

(4) 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、耳孔及臀疣部位渲染出立体感来。

(5) 用勾线笔的笔尖蘸浓白粉在眼珠上点出高光。

猴子的脑壳用两笔，眉弓上一笔，头顶一笔，再点上耳朵，鬓角各一笔，用细的勾线笔勾出眉弓、鼻子、嘴巴，点出腮囊，细笔丝出面孔周围的较长的毛来，接下来一笔画一个膀子、手臂和面，再一笔画出躯干的背部、腰部，腿部和脚也是一笔写出，空出胸部、小腹部。考虑到胸部、小腹部色较为浅淡，那就以淡墨由上而下擦出来即可。趁湿将手指和脚趾用重墨画出，用笔要注意结构，注意拇指与其他指头、拇指与其他脚趾的内外、平伸及弯曲的关系，不可一样长短。比如用这种方法画黑猴，先将羊毫笔入清水，然后在笔尖上蘸墨，在调色盘上略调一下，笔尖上的墨就会行至笔腰、笔根，将笔铺下去画到纸上，这样就产生了墨色由深到浅的变化，由头部的深而到身体的各个部位的渐次变浅、变淡，变化自然而然形成用笔的节奏韵律。墨足的地方生宣纸就在其边缘部位“吐”出许多毛来，恰如其分地表现出了猴子全身披毛的质感。好的宣纸才有好的感觉、好的效果，好的皮纸也可以奏效。

黄猴

(1) 以羊毫笔蘸上赭石和少许墨略调一下，点出头部。用勾线笔勾出眉弓、鼻子、嘴巴、耳朵。

(2) 画出手背、腿、胸、腹、背及尾巴。

(3) 趁湿加上手指脚趾，勾出眼睛。

(4) 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、耳孔及臀疣部位渲染出立体感来。

(5) 用勾线笔的笔尖蘸浓白粉在眼珠上点出高光。

画黄颜色猴的道理、程序也和画黑猴相同，只不过将墨换成色罢了。我的习惯是用苏州产的赭石膏，用时加开水泡开，待颜色泡软了、出色了就将水倒掉，用笔蘸着用就可以了。要视黄猴子颜色的深浅来决定蘸取颜色的多与少、浓与淡。在画颜色偏褐色的猴子时还要在赭石里面加上墨，墨与色相融，降低了纯赭石的色度，色中有墨、墨中有色，色不碍墨，墨不碍色，会产生更加丰富的色彩效果。

白猴

(1)画白猴要在有色纸上进行。用羊毫笔先入清水，再在笔尖上蘸上浓白色，在调色盘上略调一下，然后点出头部。

(2) 在白色干透以后，尾部罩以用花青和赭石调成的灰色，表现暗部，以突出头部。依此画出手背、腿、胸、腹、背及尾巴。

(3) 趁湿在手面、脚面与指、趾连接的部位施以淡朱砂色，以显示血色，白里透红。再加上手指脚趾，勾出眼睛。

(4)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、耳孔及臀疣部位渲染出立体感来。

(5) 用勾线笔的笔尖蘸浓白粉在眼珠上点出高光。

提到画白猴子，我想到了1981年、1986年和2002年这几次赴云南，在昆明动物研究所和西双版纳的花果山上都见过这种猴，极其罕见，毛纯白、眼睛红亮，给人一种净洁无瑕的感觉，漂亮极了。我喜欢这种白猴子，在我的作品中往往采之入画。有趣的是台湾也发现一只白猴，取名“美迪”，雌性的，云南发现的这只叫“南南”，雄性的，都是猕猴。我想两只猴能联姻就好了，于是就画了白猴呼伴图，取名《盼月圆》，盼祖国早日统一。

由于采入这种白猴入画，画面的感觉非常亮。画这种猴子，可以用仿古纸，也叫“色宣”，用羊毫蘸取白颜料来点写，白色与宣纸的底色形成了对比关系，那白猴也就被托现出来。其身后也可以用树石等衬托，方法和道理是容易明白的，那就是“烘云托月”。

组合步骤及完成图

猴子是群居性动物，少则十多只多则几十只，创作中也可以将多只猴子画在一个画面上。比如说三只，三即为多数了。三五成群、三人成众、三石成磊、三金成鑫、三水成淼。可以三只黄猴组合在一起，也可以三只黑的或白的，也可以将黑的黄的放在一起。黑的多为两只，黄的少为一只，或黄的为两只，黑的为一只。为了处理好疏密关系，可以将两只放一起，另一只离开一些，高与低、前与后、左与右，视画面布局而定。同理，将黑的白的放在一起也可以，黄的白的组合在一起也可以。画者要注意的是前后关系、呼应关系、多与少的关系，将诸多关系处理好，再复杂的画面也就会安排了。

构图

前人总结了不少可以借鉴的程式，只要活用，就可以生出新意来。如“S”式构图，画家就应用很多，这要多体会，在创作中体会，在自己和别人的作品中体会，以丰富自己的经验，达到驾驭各种构图的能力。

这里介绍四种构图样式，供学习参考。

下垂式

上仰式

平列式