

蔡宁 著

徐培晨猴图赏析

沈鹏题

猿猴天地

中国文联出版社

徐培晨猴图赏析

沈鹏 题

蔡宁 著

图书在版编目(CIP)数据

猿猴天地 / 蔡宁著. - 北京: 中国文联出版社, 1999
(莲花文丛 / 冉占彩主编)
ISBN 7-5059-3500-3

I. 猿… II. 蔡… III. 随笔 - 作品集 - 中国 - 当代 IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 65163 号

书 名	莲花文丛(共 11 册)
主 编	冉占彩
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	陈福仁
责任印制	胡元义
印 制	南京市人民印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	2000 千字
印 张	80
版 次	2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1-3000 册
书 号	ISBN7-5059-3500-3/I · 2669
全套定价	118.00 元

本书如有印装质量问题, 请直接与出版社联系

著名画家徐培晨(右)与作者蔡宁合影

徐培晨先生 1951年生，江

苏沛县人。现为中国美术家协会会员，江苏省花鸟研究会常务理事、南京师范大学美术学院教授。其擅长中国画，山水、人物、花鸟俱佳，尤精于丹青猿猴，作品多次在全国美展获金奖和第一名。国家文化部、美术馆、博物馆、名人纪念馆及中共中央办公厅、毛主席纪念堂等收藏其力作。曾在中国美术馆、香港收藏家画轩举办个展。出版论著、画集《画猴技法述要》、《怎样画猴》及《徐培晨画集》、《徐培晨国画猿猴集》、《徐培晨国画猿猴大观》等14部。新华社、人民日报、中央电视台、中华儿女、中国文化报、香港大公报、美国国际日报等新闻传媒给予高度评价，有“猴仙”、“东方猴王”、“使画笔的齐天大圣”之誉。其艺术成就作为辞条收入《美术辞林》、《当代中国美术家名录》、《中国美术年鉴》、英国《世界名人大典》等。国际名人研究院将其提名为世界书画名人，授予世界级艺术家称号。

蔡宁先生 1958年生，籍贯

南京而生长于徐淮平原，本科。自谓喘息着奔跑人生，当过知青，干过美工，现为南京地区某报副刊部主任、中国作家协会江苏分会会员、江苏省诗词协会会员、南京市美术家协会会员，并为《每日桥报》、《现代经济报》书画版特聘专栏作者。有《李鹏总理视察金箔厂》、《国家副主席荣毅仁来到金箔集团》等新闻作品及百余万字散文、诗歌、小说、报告文学及名家专访等，见于国家、省、市报刊，并为《读者》、《中华儿女》、《深圳特区报》及台湾报刊等转载。其中《无腿走人生》、《爱心》、《补丁》、《明月落万家》、《金陵门户的战斗》等30余篇诗文在全国及江苏省报纸副刊好作品评比中获一等奖、优秀奖，多篇获奖作品被收入《百年恩来》、《月光谣》、《雨花魂》、《同一颗太阳》等文集中。有《鸟语花香·著名画家张继馨花鸟画赏析》为古吴轩出版社出版。偶尔涉足画展，亦有作品在江苏省美展中获奖。

1	序·周积寅
3	形神兼备
5	扎根传统
7	充实为美
9	道法自然
11	内蕴禅味
13	问鼎金奖
15	寓意深远
17	百年梦圆
19	以意为主
21	自出机杼
23	坦然成卷
25	状物抒情
27	艺是情学
29	托物言志
31	说文人画
33	象外之意
35	诗画互化
37	诗画相映
39	诗画谐和
41	诗添画境
43	诗眼画眼
45	寓言入图
47	民俗入画
49	寄寓情怀
51	心心相印
53	笑口常开
55	工笔有意
57	书画一体
59	书画同源

61	书画互通
63	画藉书力
65	画中有书
67	骨法·气韵
69	梅见品性
71	梅逸情思
73	心象留痕
75	内蕴情思
77	博观取约
79	兰竹格高
81	取法有道
83	风竹精神
85	双勾竹妙
87	写竹喻人
89	直以气胜
91	高人逸韵
93	高蹈隐逸
95	柳拂天趣
97	一脉相承
99	又见青藤
101	仙气萦韵
103	写神传情
105	神似形现
107	传移墨写
109	贵在传神
111	画贵有意
113	由意造境
115	意造境生
117	意在笔先
119	立意为象

121	意象出新
123	贵有新意
125	无意有意
127	言简意赅
129	形简意浓
131	精炼含蓄
133	数笔生韵
135	以少胜多
137	粗细相宜
139	心生画眼
141	计白当黑
143	知白守黑
145	以虚代实
147	虚实相生
149	满而不塞
151	随形赋状
153	骨力强健
155	点垛神采
157	工写结合
159	灵气往来
161	龙行心怀
163	寓静于动
165	水亦有法
167	生动·运动
169	泼墨率意
171	水墨淋漓
173	出奇平衡
175	幻象新异
177	心智不俗
179	笔之乐章

181	有情有理
183	情趣盎然
185	笔现天趣
187	踪远尘泥
189	画中有我
191	豪情走笔
193	笔随心动
195	酒酣墨精
197	画潜龙蛇
199	情趣浪漫
201	山水萦情
203	才情四溢
205	胸有气象
207	浑厚清纯
209	雄浑古朴
211	浑朴雅丽
213	神与墨会
215	堪称一绝
217	《攀枝》蔡乐
219	法无定法
221	法为我用
223	我以我法
225	笔精墨妙
227	活脱猿猴
229	青猿蹄上最高技
237	试析徐培晨丹青艺术的审美建构
242	徐培晨诗、书、画艺术探微
245	《徐培晨国画猿猴大观》在港出版
246	仙山深处 培晨画猴
249	后记

序

周积寅

在中国绘画史上，出现了一批“一招鲜”的画家，即在画科中专攻某一题材而名扬天下者，他们的作品往往有过人之处，代表着这一时代此类画种的最高水平。如李思训、李昭道的金碧山水，贯休的罗汉，戴嵩、韩滉、礼祁、李可染的牛，曹霸、韩幹、李公麟、任仁发、徐悲鸿的马，苏轼、文同、郑板桥的竹，齐白石的虾，陈大羽的公鸡，黄胄的毛驴，易元吉、徐培晨、李燕的猴等。

南方的徐培晨，北方的李燕，是当代画猴最具有影响的画家，并称“南徐北李”。不过，我更喜欢南徐猴，因为他比北李猴更有野性，但不失人情味，令我爱不释手，百看不厌。

吾师俞剑华曾说：“做人要老实，作画可不能老实。”此言极是。所谓“做人要老实”，讲的是画家要有好的品格，“作画可不能老实”，讲的是艺术要有创造性，决不能墨守成规。徐君正是这样。

他是一位一专多能的画家，多能指他的花鸟、走兽、山水画得皆有特色，一专即指其高超的猴画艺术，只是他的多能被他的专所掩而已，花鸟、走兽、山水常常成了猴的配景。

观赏其近几年来连续创作出版的《徐培晨画集》、《徐培晨国画猿猴集》、《徐培晨国画猿猴选》、《徐培晨国画猿猴大观》等数百幅画猴之作，大为惊叹，工笔、写意、兼工带写、没骨、泼墨、泼彩无不擅长，而大写意尤为精彩。他始终保持着极大的创作冲动，画猴爱猴，与猴为友，视为知己，观察其生活习性、神情姿态，于是始得其天，兴致所至，则下笔风雨，墨色淋漓，以神写形，信手拈

来，自尔成局，塑造出各种不同的猴的形象，是活脱脱的大自然中猴的本真写照，但又不是如实的描绘，而是妙在似与不似之间。他在落笔之际，不知我之为猴耶？猴之为我耶？因此他所作之猴有着自己的影子，倾注着画家的情感抒发，写其审美客体之意，更写其审美主体之意。他所作的幅幅猴画，也可看作是幅幅人物画，描绘的是幅幅充满人间博爱、平等、自由、和谐的真、善、美的理想境界。

清方薰《山静居画论》云：“凡作画者多究心笔墨，而于章法位置往往忽之，不知古人丘壑生发不已，时出新意，别开生面，皆胸中先成章法位置之妙也。”徐君画猴之不同凡俗之处，还在于其章法位置之妙，所作数百幅作品，一图一意，变化无尽，实境、虚境，自然天成，无一雷同。若“胸无成猴”，缺少坚实的造型手段、丰富的生活积累、天才的想象力，是达不到此情此景的。

他还重视画外工夫，善诗文、书法，以草书入画，诗画结合，大大发扬了中国传统文人画的特色，倒可以称得上“新文人画”矣。

对徐氏猴画艺术的研究，已引起不少理论家的兴趣。蔡宁先生花费两年之心血，写成《徐培晨猴图赏析》，对他的百余幅作品，从创作思想、主题、意境、章法、造型、笔墨等方面，上升到美学高度，作了比较深入的研究。文笔生动流畅，可读性强，有学术价值，是中国画爱好者了解与学习南徐猴艺术的一本有益的画学教科书。

一九九九年六月于金陵金川河畔苦乐斋

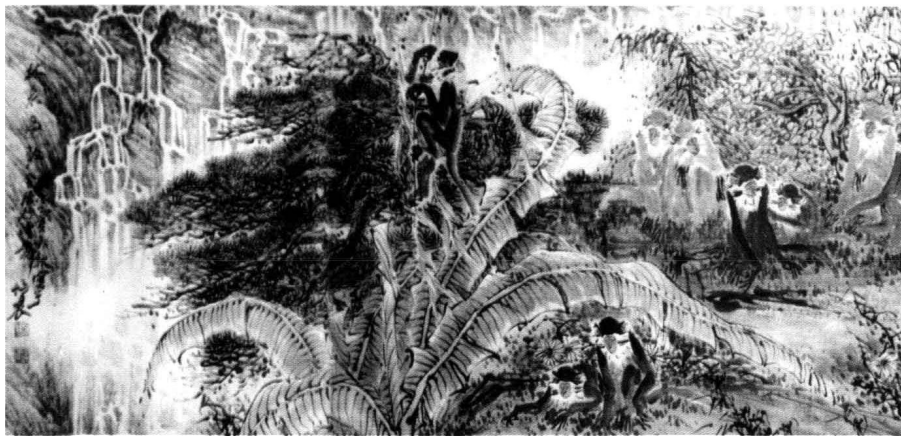
注：序作者为南京艺术学院美术系教授、博士生导师。

形神兼备

培晨丹青猿猴，无论是写意还是工笔，其形其神是主观基于客观的认识与创造，是理性基于感性的升华。

造型上，特别是大写意，其通过写生，积稿盈篋，总结出这样的造型规律：抓住猿猴的典型特征，舍去毫毛等具体外形细节的刻画，对其野性外形略事夸张与美化。我们以其这幅局部猴画为例，造型拉长鼻，写大嘴，细笔悉心刻画眼睛，墨分五色，泼墨写之，浓淡干枯，自然迭现，形质跃然。这种不似之似的艺术造型，极符水墨语言体系的规律。丹青大师齐白石生前言及自己画虾：“我的虾和平常的画虾不一样，我追求的不是形似，而是神似，所以，画出的虾是活的。”黄宾虹大师也说过：“画贵神似，不在形似，所以不似而似者，为得其神似。”从以上两位大师所言看培晨丹青猿猴，尤其是大写意，其饱蘸笔墨，毫端墨分五色，运行之中略其细节，追求苍茫浑厚的笔墨气息，湿润阔笔之中兼以疾笔飞白、拖擦，从而在轻松的笔意中写出猿猴体态，现出气质，尤重面部收拾，如此丹青猿猴形神兼备也。其工笔猿猴，技法虽与写意不同，而造型的理法相似，重在以细笔沿猿猴外形轮廓而写形质，亦非全躯细笔刻画。这些猿猴形象似与现实中的猿猴不同，但却远比真的猿猴美妙、可爱，这是因为画家集中了猿猴最美的一面予以造型与表现，是真实的形象与艺术家理想中的形象的结合，是画家经年琢磨、喂以大量笔墨“养”出来的形神兼备的艺术形象，故大为人们所青睐！

扎根传统

近年，中国花鸟画坛，注重表现技巧、追求形式美的人多了。相对来说下功夫扎根传统而不泥古、承上启下而出新的可谓“寥若晨星”。培晨以为丹青无捷径，他决计植根传统，以极大的耐力、精力、苦力，汲取传统的丰厚养料壮硕自己的画笔。

这幅《林泉高致》，其熟练运用传统的各种技法，将不同对象的形质、精神融入炽热的激情，淋漓尽致地宣泄于画上。此作平远构图，前景呈现一片开阔坡地，一块大磐石横陈画面，芭蕉婀娜，苍松蟠虬，杂木菁菁，秋菊逸香，秋草茸茸；山林之间，淙淙清流在石上轻轻地弹奏音乐。十八只猕猴聚栖其间，有相拥亲昵的，有牵藤攀援的，有互搂而坐观景的，有回眸顾盼的，有卧伏石上拨撩蟋蟀争斗的……神情各异，不亦乐乎。远景，山峦叠嶂，悬瀑争泻，雾霭氤氲。全图呈现一派天高气爽的祥和景象。

此作八尺，构图与含意协调平稳，深蕴儒家“和”为贵的审美理想。整幅图气势跌宕，透析出庄子“解衣盘礴”的意蕴。咀嚼之，画中又似深蕴缈缈梵音，清静世界乃是象外之禅意。再细观其用线，变化丰富，既有强悍恣意的用线，亦有柔中有刚的用线，枯润、干湿、点垛、飞白、皴染，无不交织渗透着儒学、道家、佛学的中国传统文化的美学思想，无不浸润着中国千百年来的笔墨技法的精髓，显示出其圆融无碍地理解、消化中国传统文化精神并转化为自己个性笔墨语言的能力与功力。

中国画的文化土壤实在是太丰厚了，谁能“苦其心智、劳其筋骨”深深地扎根于传统，谁的笔墨文化意蕴与功力就愈发酣沉。

培晨正是这样一个扎根传统、面向未来的人。

充实为美

中国艺术有三大传统美学价值，即儒、道、佛的美学价值。任何一个丹青大家，愈是传统笔墨深厚，其作品内含的三大传统美学意蕴也就郁郁苍苍。

现仅以儒家的美学价值来看这幅《青松白猴》图。

儒家美学的中心概念是“中和”之美，在人际关系上强调和谐，把中国人的审美心理引向“吟咏情性”方面，从而导致中国画抒情达意美。这幅《青松白猴》属于兼工带写之作，工笔写猴，写意补景，构图平稳、谐和，上下贯气呼应，画家通过对白猴形象的塑造，吟咏了猴之情性，抒发了作者对大自然的热爱之情。

再一，儒家美学强调“充实之谓美”，即重视艺术的气势、气概及“慷慨以任气”的风骨。此作十分强烈地体现了这一美学意旨。画上，苍松从上斜入画面，豪干虬枝，松叶苍翠欲滴；八只白猴聚栖其间，神态安祥，栩栩如生；背景飞瀑流泉，不可遏止。如此建构，不仅让人可感野气逼人的气势和卓尔不群的艺术气概，而且让人透过笔墨、色彩与造型，感受到一种炼气于骨的笔墨气度及线条笔笔到位而富有形质的风骨，无不显现出作者“充实之谓美”的审美意识与情感、意趣、力量的交织。

从总体上咀嚼此作，工笔与写意交融画面，皆不温不火，出神入化地显现猴与林泉之情景交融，呈“淡然天真”的抒情意趣，显“中和”之美的意蕴。造型，无论是工笔用线还是写意出笔皆笔法灵活多变，工笔之线外柔内刚，写意线条纵恣遒劲，个中深蕴“雄健”、“充实”之审美气概与艺术实力。

读此画，体味“充实之谓美”，可谓相得益彰。

