

中国书画百杰作品集

ZHONGGUO SHUHUA BAIJIE ZUOPINJI

李富于

天津出版传媒集团

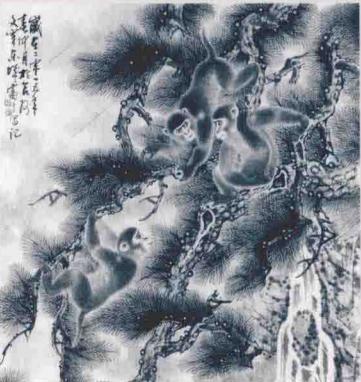
天津人民美术出版社

壬午年五月
天津东晖 富于画记

中国书画百杰作品集

ZHONGGUO SHUHUA BAIJIE ZUOPINJI

李富于

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

李富于

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书画百杰作品集·李富于 / 李富于绘. —天津：
天津人民美术出版社，2016.1
ISBN 978-7-5305-7257-3

I . ①中… II . ①李… III . ①猴科—翎毛走兽画—作
品集—中国—现代 IV . ① J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 015985 号

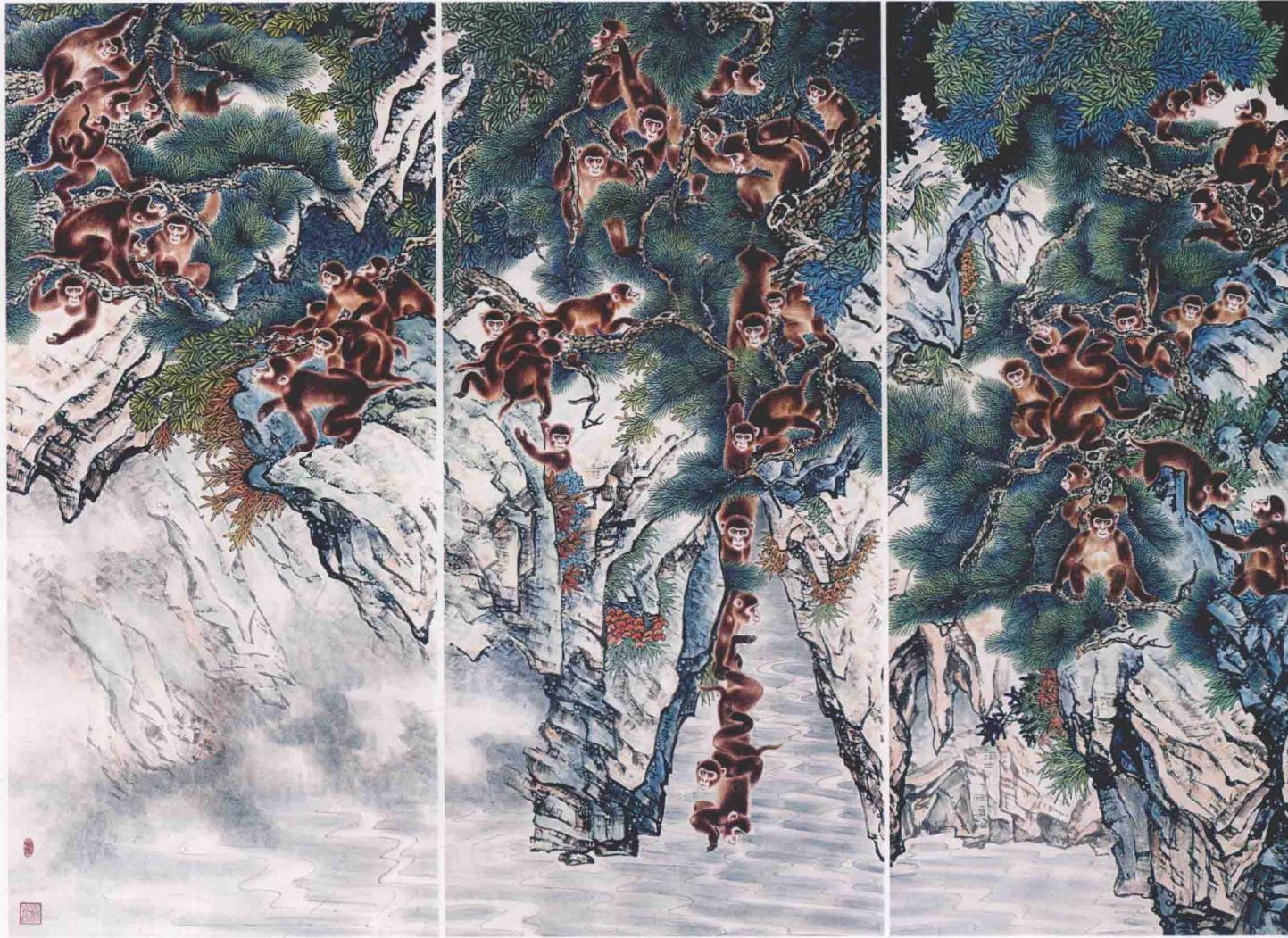
中国书画百杰作品集 李富于

出版人：李毅峰
责任编辑：高 虹 薛 强
技术编辑：李宝生
策划：李生有
版面设计：宋 芳
制作：北京艺博林轩书画院
出版发行：天津人民美术出版社
社址：天津市和平区马场道 150 号
邮编：300050
电话：(022) 58352900
网址：http://www.tjrm.cn
经销：全国新华书店
印刷：北京市京宇印刷厂
印张：2.25
印数：1-2000
开本：889 毫米×1194 毫米 1/16
版次：2016 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
定价：26.00 元

李富于，重庆合川人，生于1951年。重庆书画社理事，重庆文史馆书画研究会会员，重庆市美术家协会会员，中国文人美术家协会理事，重庆缙云书画院画家，合川区政协民主画院画家，合川区美术家协会会员。

20世纪70年代初师从著名书画大家周北溪先生。作品多次参加县、市等全国各级画展并获奖。作品曾被市、省、中央、军委领导和中南海及各地美术馆收藏。作品多次被《中国书画报》《收藏关注》《中国国际美术出版社》刊载，并出版有《李富于国画选》《李富于国画作品》等专辑。2015年5月，四川电视台《巴蜀画谈》做了专题报道并誉之为“中国滇金丝猴绘画第一人”，作品还被重庆市政府、合川区政府作为礼品馈赠国际友人。

再续《百猴图》 猿声可留住

文 / 邱正伦

最近因朋友相约，去重庆合川一趟。在合川区三江汇合的文峰古街，我目睹了中国书画界两代猴王的《百猴图》。客观地说，我对当代书画界梅花王、兰花王、竹子王、菊花王，还有老虎王、狮子王，还有所谓的蟹王、虾王等等保持着应有的警惕性。但是，这次去重庆合川第二代画界猴王李富于家中所看到的景象却让我眼界大开。我有一个习惯，我到朋友家中做客，一般很少要求朋友请出其家中的宝贝，除非主人主动请出。但这次，我真的顾不及是否冒昧，便主动提出要看第一代猴王周北溪先生的作品。当周先生的系列画作呈现出来时，我自知先前的态度与想法确实显得冒昧和武断，青山依旧

在，民间有真人。周北溪先生就是隐藏在民间画界的真人，所以禁不住发出这样的感叹：我们究竟还有多少被遮蔽的大师，而绝不是今天甚嚣尘上的喧哗之辈。所以，我觉得作为画界第一代猴王周先生的传承人，李富于无疑是幸运的。这种幸运不仅仅是有着第二代猴王的美誉，更为重要的是李富于获得了大师的画猴真传。

在笔者探讨两代画界猴王时，也许话题稍稍偏远了一点，专属题材，比如梅兰竹菊、马牛羊兔，爱画者何其多也。表面上看上去极端繁荣，实际上显出了某种寒冷透骨的荒芜。究其原因，当下的绘画创作陷入了前所未有的题材焦虑症，包括自然题材在内。的确如此，有关

百猴图六条屏 180cm × 83cm × 6

自然写生创作和生态题材的创作量太惊人，丰收在望，但是现实的创作生态并不乐观，有着自由创作使命的艺术创作似乎已经是明日黄花，不复存在，集体复制、集体沦陷正在成为一种普遍的创作现实。就绘画创作而言，一言及自然题材就是写生，就是通过笔墨或者油彩或者其他绘画颜料去复制自然，在笔者看来，这种复制性的写生方式跟用照相机复制自然没有任何两样，整个艺术界呈现出来的状态是：画家对自然的精神冶炼和人文提取变得既涣散又贫乏。李富于的《猿声啼住》似乎在给我们提供一种新的启示，一种改变现状的积极努力。我不知道李富于创作猿猴绘画的真实过程，也不知道他去

过几次金丝猴家族仅存的栖居地，这些似乎并不重要，也不是笔者感兴趣的事情，我感兴趣的是李富于对待动物专属题材创作的艺术态度，是他对自然题材创作的所指系统，是他对自然意义的视觉阐释方式。所以我依然坚持认为李富于的方式是一种重返自然本性的行动。我一直以为，自然不是一种纯粹对象化的消极存在，自然是有生命愿望和生命期待的精神存在，而且自然本身的生存状态与人类的生存状态从来就是交织在一起的，马克思曾经说过：“人是自然之子，自然不断向人生成。”这种理解方式和阐释方式或许是由于人们过于熟悉而被人们所淡忘、所忽略。所幸的是李富于的《猿声啼住》

将人与自然相依相存、相冲突相统一的话题重新摆在了桌面上，画家此时不是一般的写生爱好者，也不是当下普遍流行的浅唱低吟，李富于要做的不是这一切，而是努力地超越这一切。李富于对猿猴有着自己亲身经历的各种现实体验，他说自己在创作金丝猴系列题材时体会十分深刻。金丝猴是猴类科目中濒临灭绝的动物，仅存的美猴自身是不知道自己的生存状态与命运的。李富于在面对它们活蹦乱跳、嬉戏可嘉的存在状态时，产生了某种挥之不去的伤感与忧虑。所以在他营造的画面中，这些金丝猴面部表情是极端丰富与复杂的。特别是画家对这些濒临灭绝的金丝猴眼神的刻画与表达，能够直接

搅动观者内心情绪。在笔者看来，这种内心情绪与隐忧体现出画家创作中“猿声啼不住”和画家力图达到“猿声啼住”的情绪纠葛。重返自然，重返猴类世家，重返百猴栖息的生态家园，从一个更根本的角度讲，是在重返我们人类自身的家园。这似乎成为李富于创作《猿声啼住》的第一动力，这种重返不是一般性的写生、旅游性的猎奇与冒险，而是一种更为深入的视觉哲学审视。就一般性的写生创作而言，李富于当然不会充满热情，而是尽可能避免。因为当下的绘画创作，写生成为画家躲避创作贫瘠的救命稻草，但是当这种抓取救命稻草成为一种风尚，其实质正好是画家集体平庸的见证。这不

云林幽绝处 总是野猴家 84cm × 230cm

是对写生创作方式本身的诟病，而是对艺术创造自由精神使命失落的警惕。从创作《猿声啼住》的李富于来看，他似乎已经敏感察觉到一般性写生模式隐藏的创作危机，他在这组作品创作过程中，有意识避免一般性写生的信号十分明显，画家在极力摆脱所有题材的意义附加，摆脱自然题材的抒情色彩，甚至在努力摆脱作为动物绘画的经典性诉求。在《猿声啼住》里，作者有意识地去展现和表达猿类自然存在状态和一种不可预测的命运，画家有意识地让色彩和笔触给通往宣纸的猿猴形象施加视觉压力，同时也给自己和观众施加一种超乎寻常的审美观看压力。

因此，李富于的《猿声啼住》虽然也是基于自然生态的题材因素，但是他的创作指向是一种重返者的立场，一种特立独行的精神姿态，李富于有意识地超越一种表面的写生自然主义样式，作为第二代画界猴王，他说过这样一段意味深长的话：“明知猿声啼不住，我却想将猿声留下来。不要任其树倒猢狲散，而要大树猢狲好团圆。”

(本文作者系西南大学美术学院教授、博士研究生导师)

画里画外话富于

——试析心灵涌动的《猿声啼住》

文 / 朱渝生

浏览中国五千多年的璀璨文明史，尤其是民族美术史，从中可发现专攻一种绘画题材的画家不乏其人。有的画家根据自己擅长和所爱，专画牛、画马、画虎、画鹤、画鸡、画梅、画竹、画牡丹……且成大家者不胜枚举。但以动物猿入画，穷其一生，且有成就、建树者，历朝历代，并不多见。

在北宋时期，以著名宫廷画家易元吉为代表，亦有《聚猿图》传世。20世纪，巴蜀地区有代表性且具影响力的画猴名家，应首推合阳人周北溪先生（20世纪80年代中期，吾和先生有过一面之缘）。的确，周北溪先生是一位艺术修养较全面的书画大家和画猴名家，这一评价是有迹可寻，有画可赏（请参阅《周北溪书画集》，重庆出版社2013年10月出版），并得到业界普遍认可的，毋庸置疑。

物华天宝，人杰地灵。近代以来，在渝州合川三江汇合之地，人们得山水清气，极天地大观也。随着历史的沉淀，这方故土孕育了众多优秀才俊。历史是根，文化是魂。今日，述评年过六旬的本土艺术家，在猿画学习、创作、探索、创新与师承诸方面颇具代表性的人物，他就是重庆市合川区政协民主书画院资深国画家李富于。

梳理李富于的学艺生涯，始于20世纪70年代。那时，他20出头，风华正茂，踌躇满志，并拜一代画猴名师周北溪先生学艺，为入室弟子，伴其左右数十载，耳濡目染，深得周北溪先生亲授和绘画精髓。他们二人，有师徒之谊、父子之情。可以说，李富于是周北溪先生画猴非物质文化遗产最具代表性的继承者、守望者和传承人。40年的从艺经历、鲜活的绘画逸事和众多猴画佳作及《李富于国画作品选》（中国国际美术

出版社出版）就是明证。

当下，我们在视觉艺术的语境下分析李富于的绘画艺术和李富于现象。显而易见，民间多大美，民间有高人。李富于学艺走的不是纯学院派体系，而是步中国几千年以师带徒的传统绘画模式。我以为，李富于求学的高明之处就在于师法传统，固守一家，又转益多师（20世纪70年代中后期曾在西南师范大学美术系苏葆桢先生处学习花卉翎毛一年有余）。从不同画种、不同风格、不同流派画家处，汲取营养，为我所用。同时，他注重师自然造化。唐代张璪的“外师造化，中得心源”是中国画重要的创作理念。李富于深谙此理，重生活，重写生，足迹遍及祖国所有猿猴生长、生活之处，潜心观察，搜妙创真。简言之，搜自然之妙，创艺术之真。

猿猴种类颇多，名山大川、植物园、动物园亦是他常去之处。李富于热爱大自然，关爱动植物，在其笔下，猕猴、松鼠猴、赤猴、白猴是他画中常表现的对象。特别是作品中所呈现的白猴系列《天生灵秀美若诗》《月圆团聚》《五猴戏松》及《灵猴戏水图》等作品，构图精巧，刻画生动，猴灵多趣，独具风貌，为人生爱。同时，应该指出的是，李富于根据原作照片，重绘周北溪先生遗失的鸿篇巨制《百猴图》（180cm×500cm），可谓扛鼎之作，值得欣赏和尊重。此画山水树石交融，猴与景物一动一静，百态缤纷，画存诗意，重现北溪绝版风貌，彰显天人合一的自然之美，功不可没。为振兴民族文化，薪火相传，勤耕不辍，为此付出了心血和智慧。尊师之情与绘画功力，由此可见一斑。

我们认为：中国画秉持的文化哲学理念本身就是人与自然的和谐，天人合一的理念是对内心情感的诉求。李富于是虔诚

情戏林涧

90cm × 196cm

的自然之子，他追求艺术的真善美，广涉古今中外，注重艺术修养与积累。近年来，又迷恋上滇金丝猴的写生与创作，多次赴云南迪庆藏族自治州香格里拉滇金丝猴自然保护区。此境位于云南省西北部，是滇、川及西藏三省区交汇处，也是举世闻名的“三江并流”风景区腹地。

李富于早过花甲之年，仍背起画具，进入山中，以猴为友，喂其食，观其形，与其玩，详细了解金丝猴的生活习性，与猴进行情感交流，从而达到猴与人和谐相处。山林做伴，风月相知。对此，他动了不少脑筋，下了很大功夫，创作了不少相关题材的力作。

大山藏珍宝，在滇金丝猴自然保护区，他与管理人员多有交流，并且画了诸多速写和写生画，拍摄了不少珍贵有趣的照片，写了不少心得和日记，从而为日后创作提供了丰富的素材和资料。基于以上举措，可以肯定地说：李富于不是一般意义地体验生活，对景、对物写生，而是在不断深化写生课题的艺术内涵。

岁月静好。多年来，李富于把创作重心放在自己所熟知的传统猿类绘画题材上。由于后劲和学养的关系，在技法和主题的深化这一块，难有新的突破。艺术离不开文化，就其书画创作有一个亘古不移的定律——在最高的层面上，宝贵的永远不是技法，而是创作者的学问、修养、思想境界和人格修为。艺术家成就的高低，受诸多因素影响和制约，对这一点，李富于有着很清醒的认识。

于是，他静下心来，每日健身、品茶、读书，加强文学及诸方面艺术修养。李富于浸润于墨香翰海之中，与时俱进，自辟蹊径，将滇金丝猴引入自己的国画创作，经过潜心研究，颇有感悟和心得。其作品猴呈异彩，芳草春晖。

这些年，李富于连续画了很多滇金丝猴的新作、佳作，形佳状彩，外秀中坚，从而崛起于中国画坛，这一探索受到画界和媒体关注。艺术批评家、西南大学美术学院博士生导师邱正伦教授，在今秋一次座谈会上发言，把李富于称为继周北溪之

后“画界第二代猴王”。云南省美术家协会副主席郭游把李富于誉为“中国画滇金丝猴第一人”。四川电视台公共频道用一周时间对李富于画猴艺术进行深度采访拍摄，亦在该台最具影响力的书画艺术电视栏目《巴蜀画谈》进行了为时20分钟的专题播放（中央电视台中文国际频道两次转播）。

李富于作画从不马虎、轻率，并把自己真挚的心灵感悟倾注于笔端，将猴的灵性、聪慧和勇敢演绎得惟妙惟肖，使人从中感到浓浓的新春气息，品味到猴的无穷乐趣。

细品李富于的画，从技法上讲，主要以工笔和小写意为主，兼作水墨大写意探索。同时，偶作花卉翎毛。如《万里云天舞东风》《盛世吉祥迎春早》《雄鹰图》《百川归海》……但是，最能代表其艺术成就的，亦是猴画丹青系列。不但有数量，而且雅俗有别，多文气，少匠气，尽将真情入毫端，充分展现猴之顽皮与妩媚。其画风，气韵生动，清新质朴，墨彩交融，精练夺目。

从近百年绘画史来看，“凡有成就的画家，无一不是不满现状、力图跟上时代，以发展中国文化为己任的，他们从不同的角度与侧重点，探索中国近现代绘画的发展道路”。显然，从艺应励精图治，革故鼎新，创新是作品的灵魂。师传统、求新、求变、求发展是艺术创作的永恒主题。

李富于作为21世纪的艺术家和巴蜀画坛“第二代猴王”，应有社会责任感和担当精神。尽管自己不在体制内，但是，为了艺术延续，应该考虑带徒传艺与传承工作。多一些宁静，少一些浮躁，把作品创作当作自己的子女来培育。本着对自己负责、对艺术负责、对读者负责、对藏家负责的精神，少一些应酬画、商品画，在水墨猴、大写意猴、装饰猴诸方面，再做一些学术探索、研究，从而把巴蜀猴、滇金丝猴文化与创作推向一个新的高度，续写经典，这是大家的期待。《中国书画百杰作品集》面世之际，留下这些认真思考敲打的文字，寄语对好友的祝贺与鞭策！

2015年12月15日再改于宁静阁

（本文作者系中国国学研究会会员、艺术批评家）

白马雪山精灵奇珍秀（秋深） 140cm × 68cm

月圆

156cm x 90cm

四猴戏果 84cm × 153cm

白马雪山精灵奇珍秀（二） 84cm × 152cm

大河山
美已之仲夏月
写於雲閣舍物寓于忙

白马雪山精灵奇珍秀（深情）

154cm x 90cm

云林嬉戏

140cm × 68cm

白马雪山精灵奇珍秀（五） 198cm × 96cm

