

美术爱好者之友

怎样画

编著 徐培晨 责编 徐华华

江苏美术出版社

猴

目 录

学前寄语.....	2
画猴步骤简介.....	4
画法步骤 A	5
画法步骤 B	10
画法步骤 C	17
画法步骤 D	24

学前寄语

在我国画史上,历代画家们因人而异,在艺术成就上各造其极,或以山水人物画名世,或以花鸟动物画见长,情有所钟,志有所寄。

唐代韩滉画牛,宋代易元吉画猴,元代王冕画梅,明代边景昭画鹤,清代郑板桥画兰竹,现代和当代齐白石画虾,徐悲鸿画马、黄胄画驴,陈大羽画鸡,都是身怀绝技、名播海内外的。

一个人的精力是有限的,从某种意义上讲,学有专攻是正确的选择。拿我自己来说,我是多年来一直从事画猴的画家,对猴子进行了较为深入的研究、观察、写生、创作,积累了不少作品。近年来拿这些作品分别于北京中国美术馆和香港收藏家画轩举办个人的国画猿猴专题展,获得了很大成功。新华社、中国新闻社、人民日报、人民日报海外版、中国日报、中国文化报、香港大公报、快报、美国国际日报等新闻媒介分别发了消息或作了专题报道,予以高度评价,一举成为画猴名家,被誉为东方猴王、猴仙和神州圣猴。所潜心追求的事业的成功和荣誉的获得,这更坚定了我终生从事这一专题的决心和信心。

86年为美术文集撰写过“画猴技法述要”,91年为美术向导写过画猴技法,配图在该杂志第32册上发表,江苏美术出版社的同志今又约我写“怎样画猴”一书。不巧的是,本人在现阶段高校的国画教学任务非常重,每周20节课,而且交稿时间紧,实有难处。但是考虑到青少年及老年朋友急需这类的技法书作为入门的向导,也就答应了下来,欣然从命了。从我个人的愿望讲,我画猴,也希望有更多的人画猴,画好猴,成为画猴的专家。

全世界有猿猴不下二百个品种,可谓是个大家族,仅我国就有十八种。要画好猴子,就要了解猴子的生境,掌握好猴子的结构、动态、神情等等,摸清它的造型规律。这就要求我们多进行实地写生,并有目的的搜集山石、树木、花果

等等与猴子有关的资料,熟记在心中。只有这样,当临池之时,才能随心所欲地让笔墨自如挥洒,自由驰骋,创造出一个生命力蓬勃、姿态万千的猿猴世界。

不容置疑,在现实生活中,人们普遍喜欢猴,喜欢吟诵描写猿猴的篇章,喜欢摄影师拍摄的猿猴照片,喜欢看画家们匠心独运的猿猴作品,喜欢看记录猿猴生活的电视专题片,喜欢看工艺品中带有猿猴形象的陶瓷摆件、挂件、以及其它质地的布猴、绒猴、核桃猴、玉猴等等,旅游时人们喜欢到猿猴的栖息地花果山、峨眉山、黄山、天子山、小三峡、神农架、海南岛、西双版纳,以得睹自然界中无拘无束的猴子的风采为快事……正因为人们喜欢猴,才去看猴,我们画家正是抓住了他们这种特殊的审美需求,才到动物园及猴子的产地搜集素材,回来后绘制作品,用画笔塑造猴的艺术形象,用作品产生的魅力,唤起人们对生活的热爱,对大自然的热爱。

学画猿猴要掌握正确的方法,只有方法正确,才能少走弯路,进步自然也就快了。

画猿猴我们所采用的方法是国画中兼工带写的表现形式,即小写意的方法。作画时用生宣纸或生皮纸,准备大小型号不同的两支毛笔,大的一支用于点染,小的一支用于勾勒。画猴子一般除面部(或头部,如白头叶猴)、五官及臀胫用细线勾描外,其它部位皆用笔直接点取写出。勾勒为线,点写为面,线的坚实与面的放纵形成粗与细的对比关系。由于生宣纸能尽现笔墨之妙,具有浓淡干湿等变化,使猴子身上的毛感得到了充分的体现。

猴子是树上生活的成功者,离不开森林这样的生活环境,森林一来为猿猴提供了丰富的食物,二来便于隐藏,以防敌害,可以生息繁衍下去。

下面就以本书中供学习临摹的三幅示范图为例,分别予以介绍,着重介绍每种猴子的特点

及有关构成画面的有关东西,叙述画法步骤的文字放在相应的画面之侧,临摹学习时可以依序进行。

第一幅范图画的是猕猴。猕猴又称恒河猴,身上大部分为灰褐色,自腰部以下是橙黄色,毛色有光辉。面部两耳多呈肉色,但也有少数是赤面,小猴则常有白面的。臀胫多呈肉红色。两颊有颊囊,眉骨高、眼窝深。居山林中,食野果、野菜等。这种猴子产地较广,容易看到。而且这种猴子有白化型,我国云南和台湾都发现了白猴。此幅画了一只白猴和三只黄猴,白猴用白粉画,黄猴用赭墨画,宣纸为仿古宣,灰红色。用这种纸能够突出白猴的效果。

第二幅画的仍是猕猴。在画这幅画的时候,不是纯自然地描摹猴子身上的色彩,而是采取画墨竹的办法,以墨代色。身上用水墨来表现,在面部、耳朵及臀胫着以肉色,使之单纯而鲜明,产生红与黑的对比效果,增强画面的神韵。此幅画猴三只,老少依偎,情意绵绵。不画背景,仅题一短句“山林自有万斛情”,力求画面之简洁。

接着画第三幅,第三幅画的是金丝猴。这种猴子是我国的一类保护动物,产于陕西秦岭,甘肃南部摩天岭,四川的岷山和邛峡山,湖北的大小神农架。金丝猴的典型标志就是有天蓝色面孔正中有一个小的鼻子,鼻子朝天。体型粗壮、肩部披着一尺多长的长毛,身后拖着一条长尾巴。以嫩枝嫩芽、竹叶以及各类野果、浆果为食。此幅亦是画猴三只,配以松枝、松果,以增山林气氛。猴子与松都是先落墨,待墨色干透之后再着彩:猴子身上罩以赭黄色,松枝染赭色,松叶染花青色。然后在画面适当位置上题诗一首:“出没深壑和老杖,丝丝毛发亮如金。家喻户晓人皆知,识得此君是山魂。”

再看第四幅,第四幅为白头叶猴。这种猴子产于广西南部扶绥、崇左、龙州、宁明一带。在这

一带石灰岩的峭壁上,有着众多的岩洞和石隙,白头叶猴就住在这些岩洞里。主要食嫩芽、树叶和野果,也吃一些昆虫。白头叶猴的头部、颈部、肩部和尾巴末端为白色,面部黑色,幼猴通体黄色。体背的毛较腹部的毛长而密。常年栖息于茂密的森林中,行动灵活敏捷。此幅使猴子处于大自然的空間里,画了山石、树木、流泉作为背景。景物的添加,为它们创造了一个令人神往的净洁无尘、空气清和的幽雅环境。最后题诗一首:“峰青树碧露亦香,不尽花草绽野芳。最是泉声闻不断,其韵清清送风凉。”诗一题,使画面意境得到了升华,诗情画意,相映成趣,给人以齿颊流韵、心田溢蜜之感。

画猴子入门既不难,深造也是办得到的,只要用心,只要善于学习罢了。要想深入地学下去,仅本书所提供给你们的东西还是远远不够的。除了向本书学习外,还要学画山水,因为山水与猴子的关系太密切了。山水画好了,用以补作猴子的背景就好办了。猴子赖以生存的条件是森林,与马、牛、驴生活在草原、田野上不同,画马、牛、驴时不画背景,甚至连一根草也不画,这也无妨,反而更能给人造成广袤无垠空间的联想,象韩滉、徐悲鸿、黄胄在画这一类题材时是多不画背景的。猿猴也与虾生活在水中不同,虾子游曳时具有动感的细细虾须一画,水虽然不着一笔,自然也就有水的透明澄澈的感觉了。齐白石画的虾即如此。而猴子则不然,倘不画任何背景,就让人感觉在地面上,不会感觉在山石上或树木上,恰恰猴子是离不开山石和树木的。所以,为了画好猴子,画猴之外的功夫还是要下的,这就要求必须学习山水画,“读万卷书,行万里路。”

下面就看你们动手画了,请将宣纸、墨汁、毛笔、颜料、调色盘、笔洗、毡垫准备好,从头学起吧,我期待着你们的进步。

徐培晨

一九九三年初冬书于金陵

画法步骤

A

1、在偏红的有色纸上蘸白粉画出前面一只白猴的头顶、耳、手臂、腰背、后腿及尾部，空出颜面部位；

2、以赭石颜色蘸墨点后面两只黄猴的头顶、耳、手臂、手背、腿及脚面，空出颜面、胸腹部位；

3、用肉色点出颜面、耳朵、臀胛；

4、用干淡墨色丝出面颊、胸腹之毛；

5、用墨色接画出手指、脚趾；

6、用浓重墨色勾出眉弓、鼻子、眼睛、耳朵、臀胛；

7、用朱砂色渲染鼻子、眼窝、内耳、臀胛、用花青色从左到右、从上到下渲染天空；

8、在天空色未干之际用深浅不同的墨色画树干、树枝、待墨色干透之后用赭石颜色点树叶，最后题款用印，完成画序。

B

1、用浓重墨色先画出前面一只猴子的头顶，接着用小笔勾出眉弓、眼睛、鼻子、嘴巴、下颏、颊囊，用淡墨干笔画出腮毛、颊毛；

2、找准部位接着画出上臂、下臂及手面；

3、画出手指、腿趾及尾巴，淡墨画胸部；

4、以稍淡墨色画第二只猴子，画序与第一只相同；

5、用更淡些的墨色画第三只猴子；

6、用肉色染面孔及耳朵；

7、在鼻尖、眼窝、耳内渲染朱砂色，眼珠及小果渲染黄色。地面渲染赭石色；

8、题款用印，完成画序。

C

1、用较浓重墨色先画前面的两只金丝猴，画法与水墨画猕猴法大致相同，只不过身上披有长毛罢了，眼珠染以淡墨，注意透明感；

2、用较淡些的墨色画出后面的一只金丝猴；

3、用墨分干湿浓淡勾出树干、用圆形圈出树皮的鳞片，接出小枝，勾出石坡、松果；

4、剔出松针、撇出小竹；

5、用浓墨点树上之苔，淡墨点石上之苔，并在松叶上渲染淡墨，坡石皴上几笔；

6、用赭黄色渲染树干、松果、坡石及金丝猴的身体，空出颜面两颊；

7、金丝猴颜面上天蓝色，舌头上朱砂色，松叶、松果罩染花青色，山石罩染石绿色，苔点以石绿色罩点；

8、题款用印，完成画序。

D

1、用淡墨分干湿浓淡勾出前面的一只幼猴，耳朵、面孔以没骨法点出，手指、脚趾一笔写出；

2、成年猴胸肩以上与幼猴画法相同，臂、胸、腿、尾以浓重墨色写出；

3、以浓焦墨勾出眉弓、眼睛、鼻子、嘴巴、耳廓；

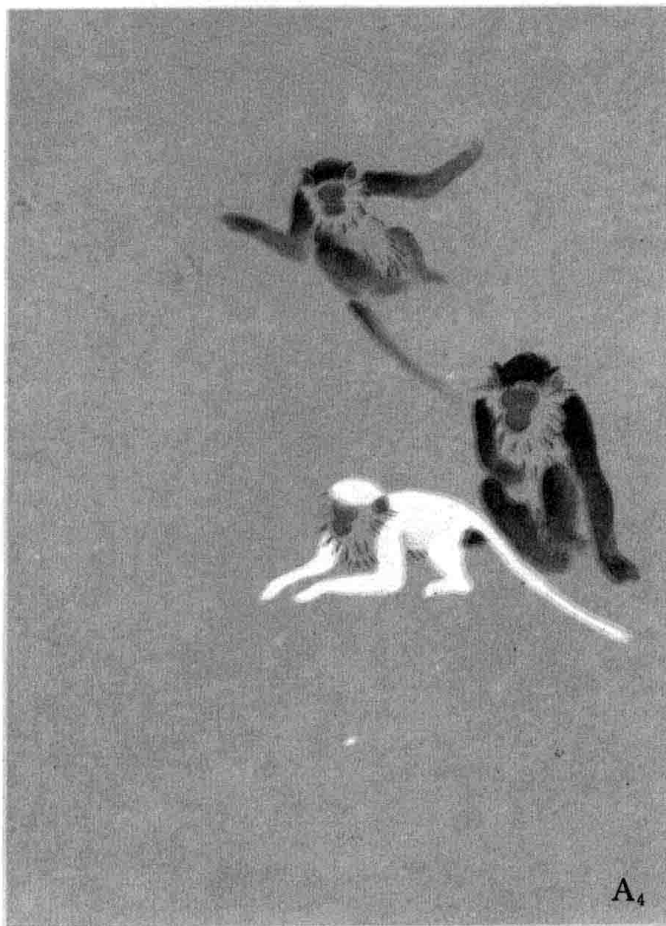
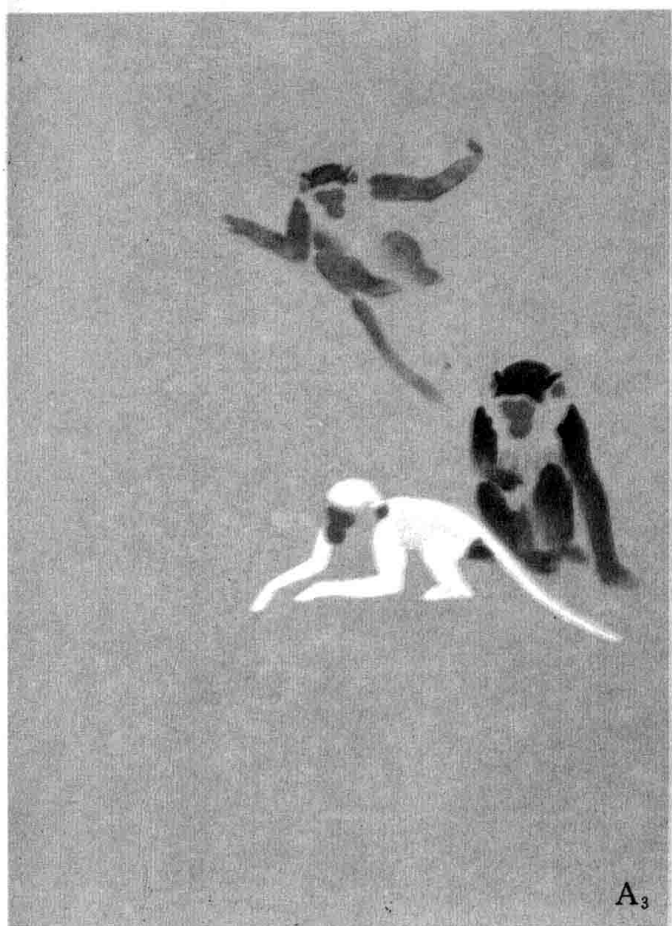
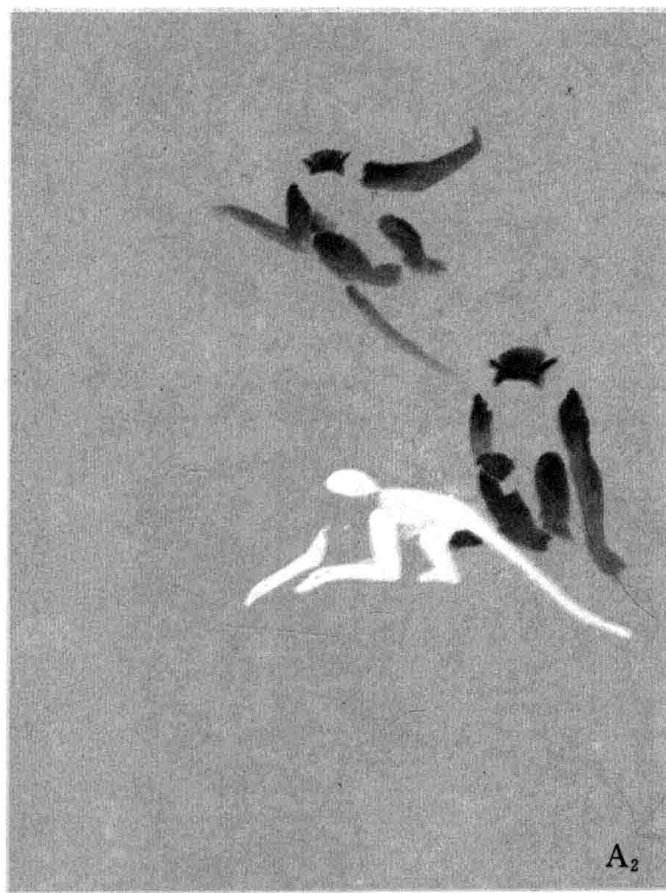
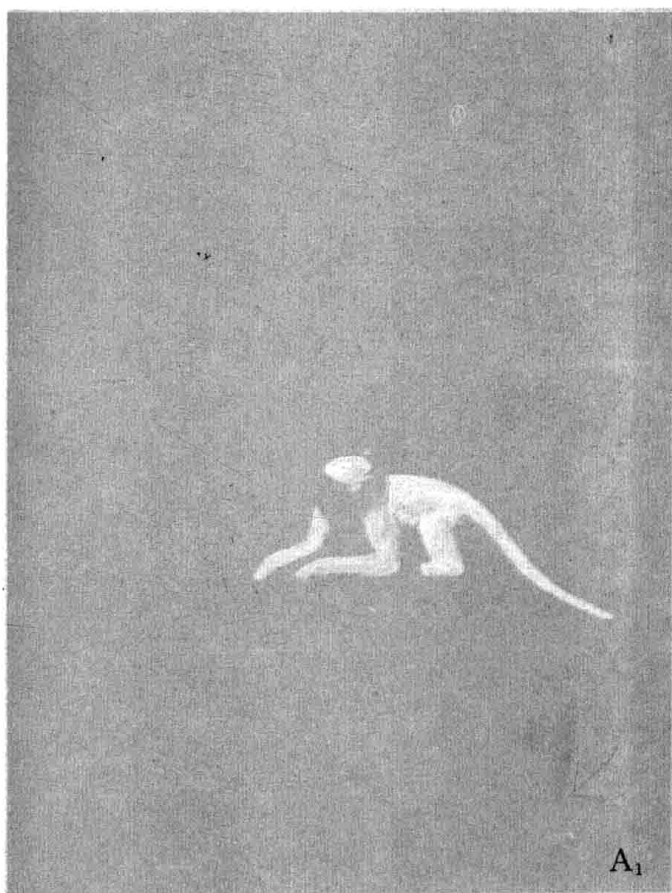
4、勾出坡石树木；

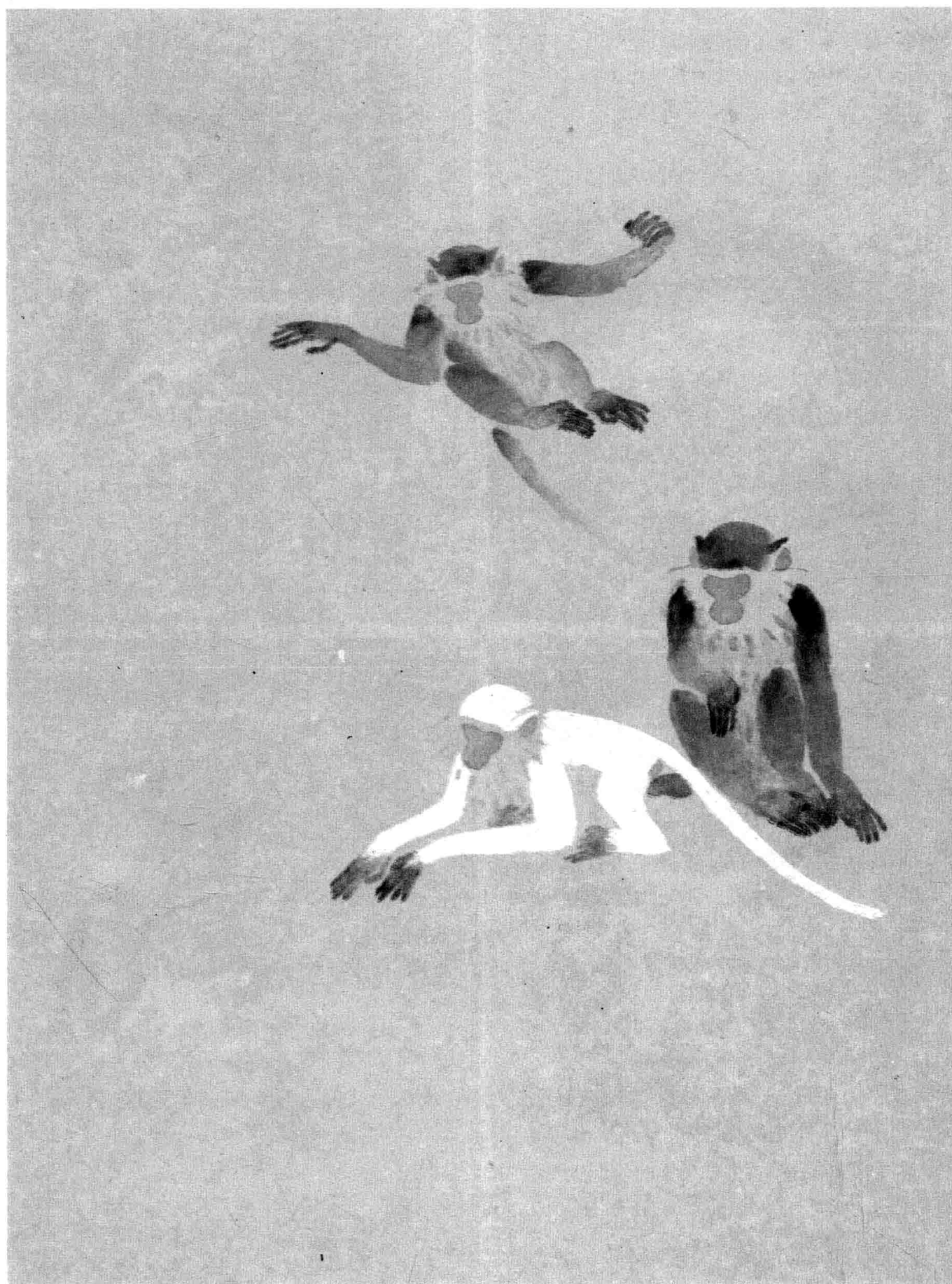
5、以较淡墨色画远处飞泉，空出瀑布；

6、用淡墨皴擦坡石、染树；

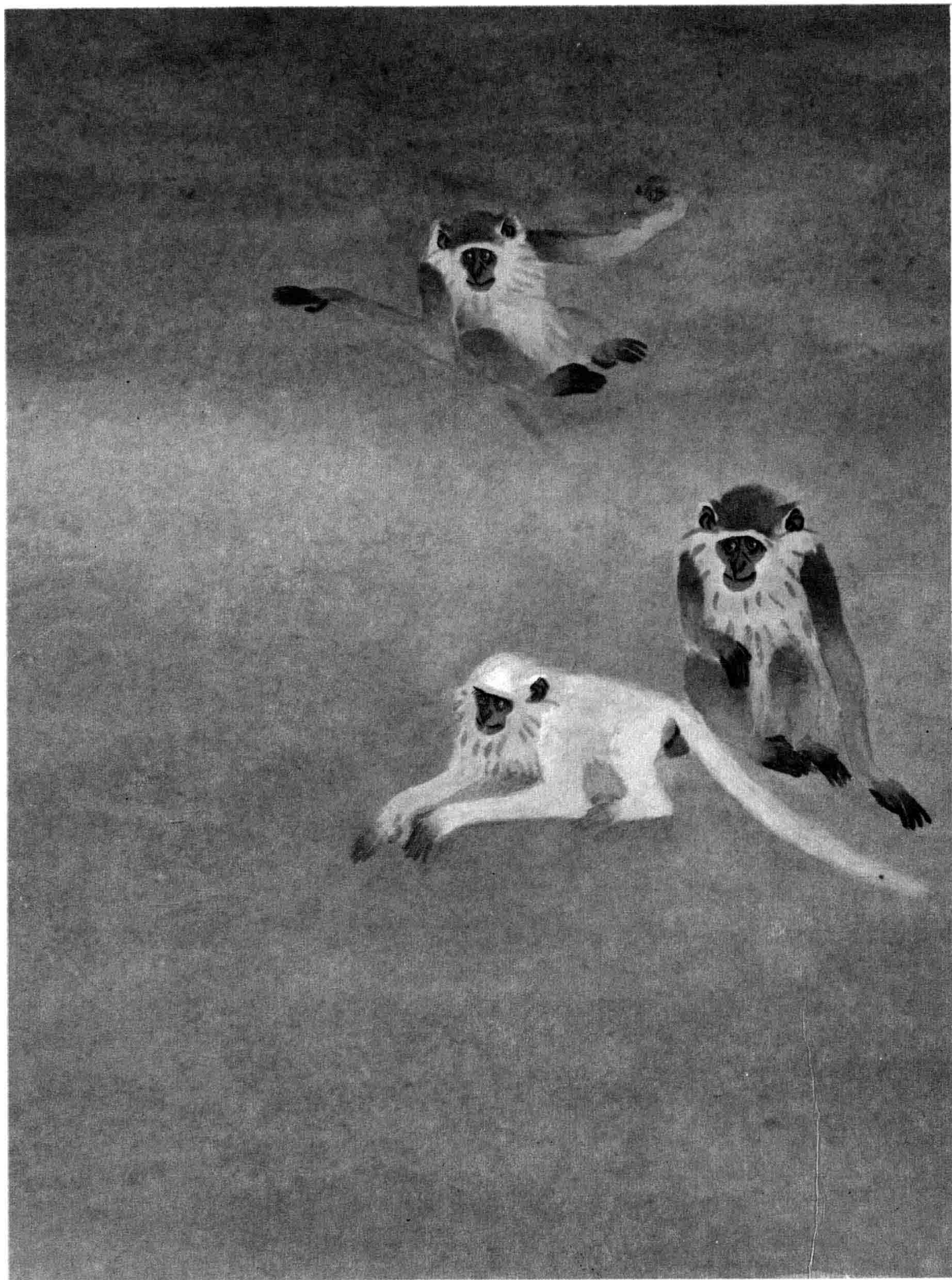
7、幼猴染黄色，成年猴的脑门上点出黄斑，眼睛点染赭色，臀胛染朱红色，树干染赭色，树叶染石绿、坡石染赭色罩青绿色；

8、题款用印，完成画序。

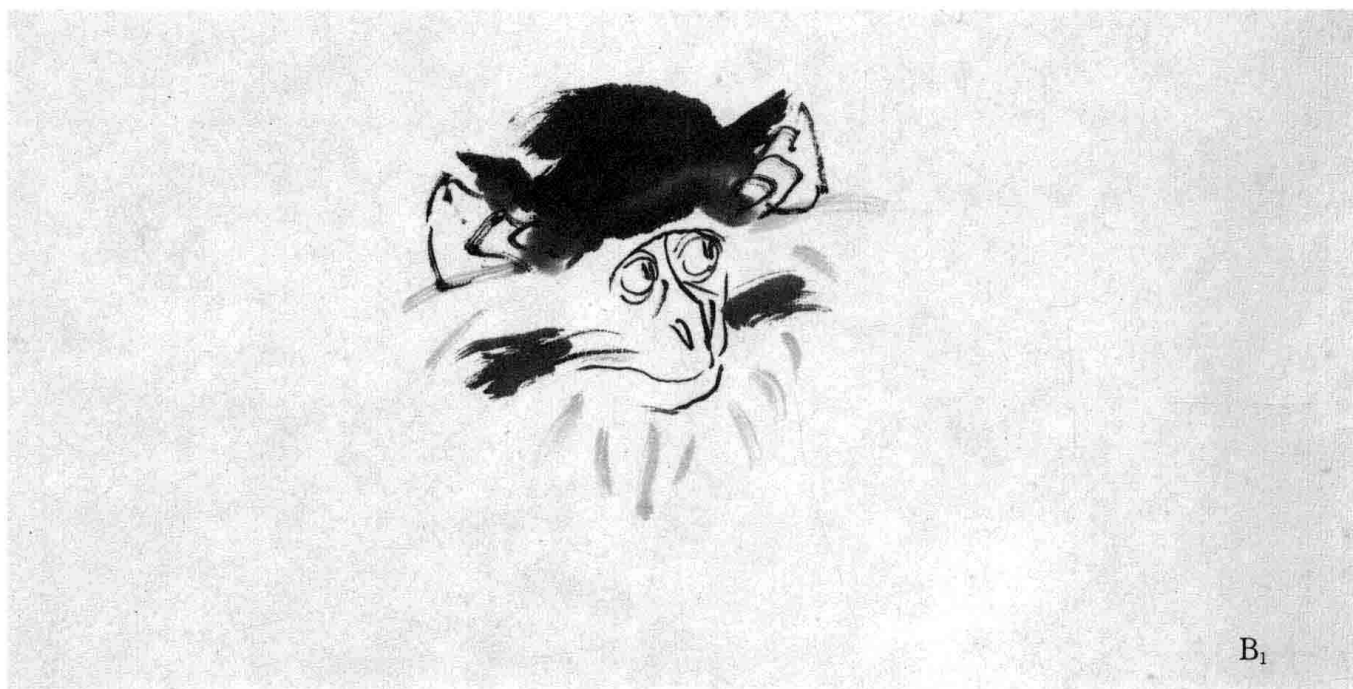

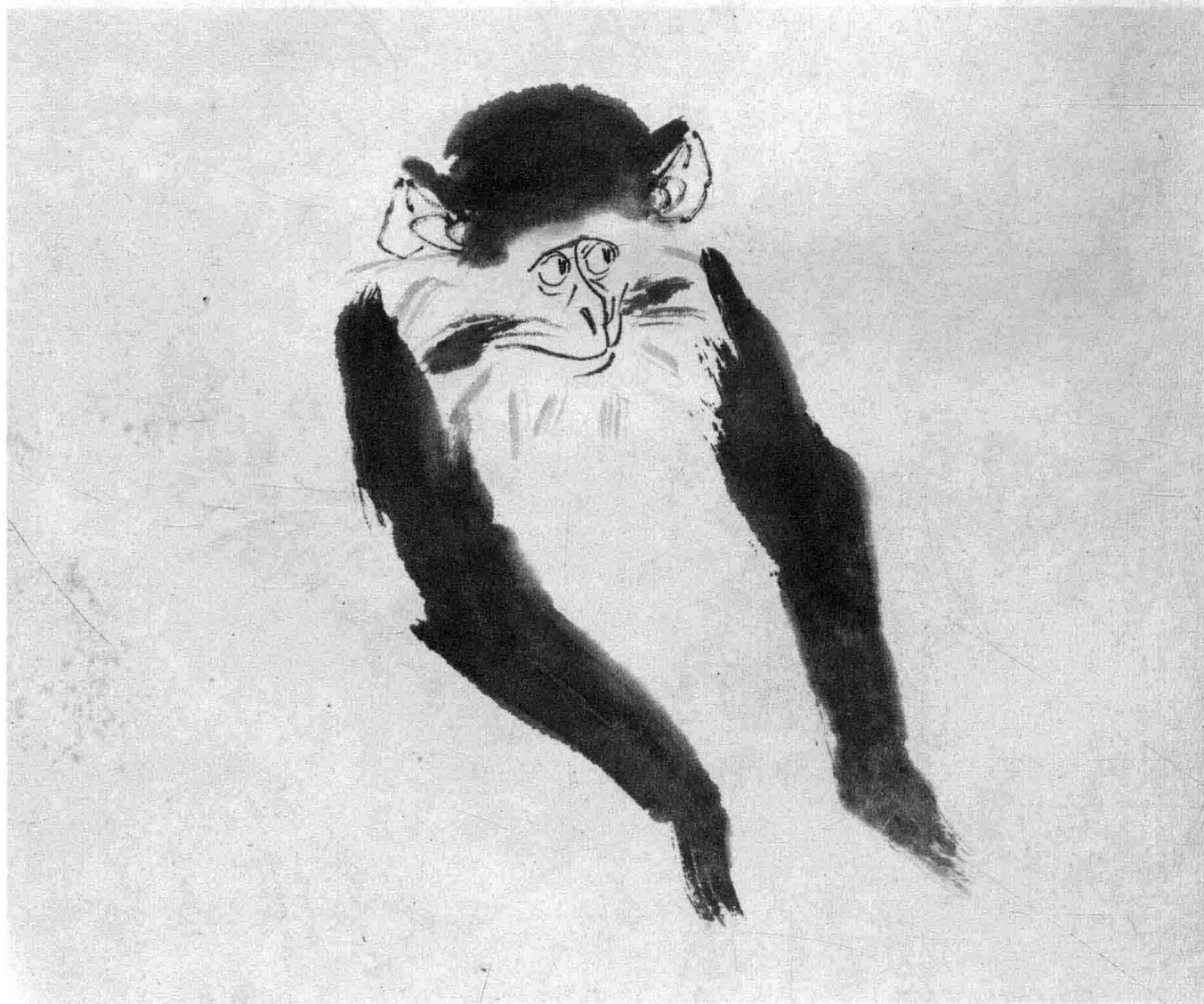

A₇

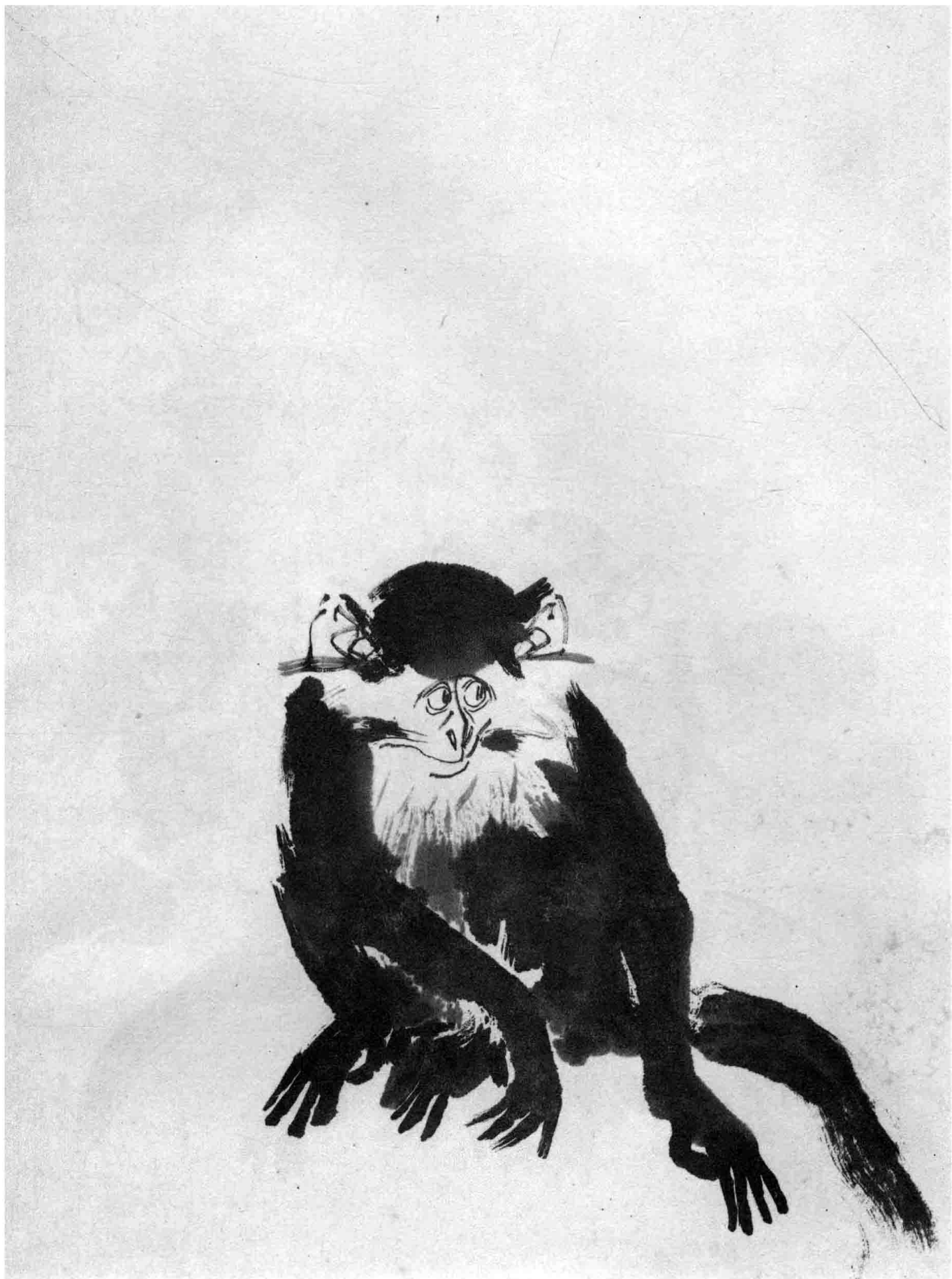

B₁

B₂

B₄

B₅

B₇

B₈