

仙猿過海

仙猿過海

仙猿過海

仙猿過海

仙猿過海

徐增祜书画作品集

图书在版编目 (CIP) 数据

徐培晨猿猴画专集 / 徐培晨编. -- 南京: 江苏美术出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5344-4995-6

I. ①徐… II. ①徐… III. ①猿猴亚目—工笔画—翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第215258号

出品人 周海歌

责任编辑 郭 渊 朱一希
装帧设计 老 卞 闵 婧
设计制作 江苏赐百年广告文化传播有限公司
图版摄影 南京华曜文化传媒有限公司
李邦会
责任校对 刁海裕
责任监印 贲 炜

书 名 徐培晨猿猴画专集
绘 者 徐培晨
策 划 禾德堂艺术馆
主 编 黄玉希
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (南京市中央路 165 号 邮编 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 787×1092 1/8
印 张 26.5
版 次 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-4995-6
定 价 288.00 元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向成印厂调换

徐培晨

徐培晨，号爰公，别名沛人。1951年生，江苏沛县人。现为南京师范大学美术学院教授，博士生导师，江苏省政协委员，江苏省文史馆馆员，中国画学会创会理事，江苏省花鸟画研究会会长，中国美术家协会会员，徐培晨艺术馆终身名誉馆长、徐培晨艺术学校终身名誉校长。擅长中国画，山水、人物、花鸟俱佳，尤精丹青猿猴，有“东方猴王”之美誉。其作品多次参加全国美展并获奖，被特邀到联合国、哈佛大学举办展览。文化部、中国美术馆、中国国家博物馆、中共中央办公厅、毛主席纪念堂、中南海均收藏其力作。

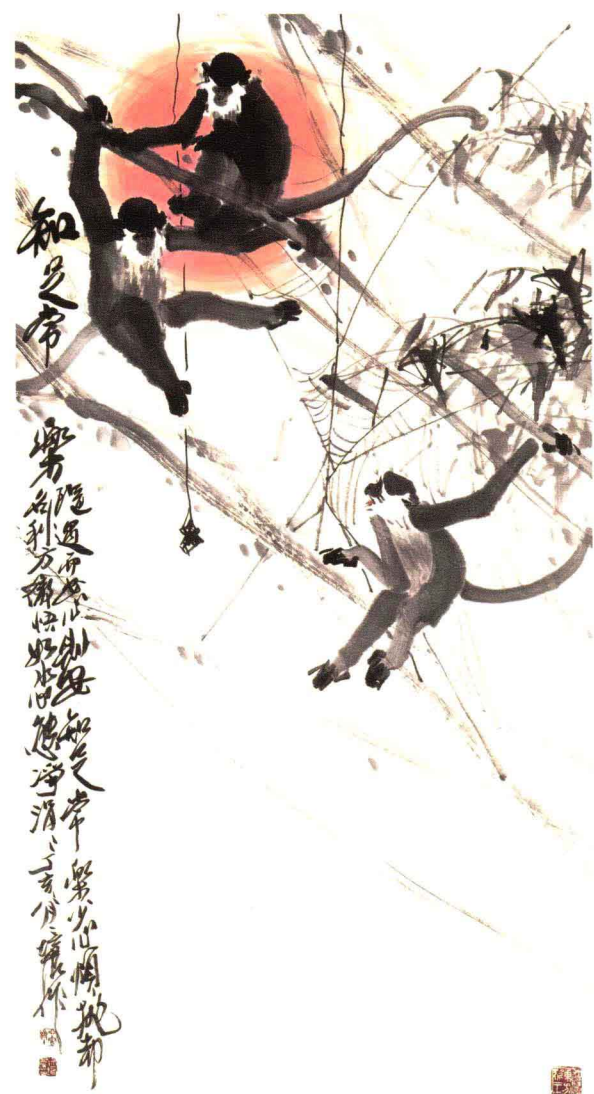
出版论著、画集《画猴技法述要》《怎样画猴》《徐培晨画集》《徐培晨美术文集》《徐培晨国画猿猴集》《徐培晨梅兰竹菊百图》《徐培晨国画猿猴大观》《徐培晨国画猿猴近作选》《徐培晨百扇集锦》《徐培晨艺术馆藏品集》《中国近现代名家——徐培晨卷》等40余部。十余篇学术论文发表于国家权威期刊、国家核心期刊，如《文艺研究》《江苏社会科学》《美术》《美术观察》《艺术百家》之上。其艺术成就被载入《1949—1989中国美术年鉴》、《当代中国美术家名录》、英国《世界名人大典》等。新华社、中央电视台、《人民日报》《光明日报》《香港大公报》《美国国际日报》《中国书画报》《美术报》《书法报》等数十家媒体及艺术专业期刊对其艺术成就作专题报道。

形神兼备 意趣横生

——画猴大家徐培晨的艺术

◎ 邵大箴

知足常乐
138cm × 70cm
2007 年

古人云：闻道有先后，术业有专攻。徐培晨，中国美术家协会会员、南京师范大学美术学院教授，擅长中国画，山水、人物、花鸟俱佳，而丹青猿猴尤精。其作品多次在全国性展览中获奖，深得全国美术界的推崇和美术爱好者的喜爱，被誉为“东方猴王画家”。

中国绘画博大精深。作为其中一脉的花鸟画，同样包容并蓄、源远流长。从唐代开始，花鸟画业已独立成科，除了本意花卉和禽鸟之外，畜兽、虫鱼等动物，以及树木、蔬果等植物也都成为画家抒发性情的外在寄托。北宋《宣和画谱》中“花鸟叙论”记载道：“诗人六义，多识于鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，所以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人桐表里焉。”

“金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里埃。”在中国传统民俗文化中，猴子的地位很是特别，它以其机灵、活络、淘气、快乐及勇敢的特质而惹人喜爱，再经由《西游记》中齐天大圣孙悟空的艺术渲染，从而一直广受各族人民的喜爱和尊崇。然而，与其他匹禽走兽不同，猿猴却很少被画家当做绘画的题材。究其原因，猿猴难画。据记载，北宋画家易元吉到山林中跟踪观察过猿猴的生活习性，因而善画猿。由此可见，画好猿猴既要有悟性，更要吃得辛苦。

当今画坛，徐培晨可以称得上是画猴大家。他笔下的猴子，千姿百态，神情各异，妙趣横生，画风灵动洒脱，融会中西，纵情挥洒的笔墨与恣肆澎湃的激情完美地结合在一起。这得益于他积数十载之功，不断地出去观察研究和体验猿猴的生活。徐培晨正是凭借速写和记忆默写的方法，捕捉到猴子的各种生动的姿态、表情，提炼成笔下富有人情味的画面：有为自己搔痒、捉虱、理毛，有惬意地荡着秋天玩耍，有相互之间追逐、戏耍……看他的百猴图，一个个活泼可爱的猿猴呼之欲出，仿佛万千猿

猴破壁出，直放清声啸画面……真正是进入了猿猴的世界，以至于有人戏言：画家自己也有了“猴相”。其实，这正说明了画家在从观察体验到创作的过程中，已经进入了角色，达到了物我一体、物我相忘的境界。

中国画的品评标准是不断发展的，战国时《韩非子》中：“客有为齐王画者，齐王问曰：‘画孰最难者？’曰：‘犬马最难。’于是，不可类之，故难。鬼魅无形者，不罄于前，故易之也。”可见形似在当时是放在第一位的。随着时代的发展，东晋顾恺之就提出“以形写神”论，把传神作为评画的最高标准。到苏轼的“论画以形似，见与儿童邻”，更是把中国画中形与神的关系推向了极致。

虽然在写意画中，画家画任何题材都是“以意为之、缘物寄情”的艺术行为，但在传统的写意花鸟画中，形与神的关系的把握，是非常微妙的。徐培晨笔下的猴子有 200 多个品种，有长臂猿、狮尾猿、白眉猿、金丝猴、台湾猴、日本猴、黑白疣猴……形象各异，徐培晨通过对实体形象进行提炼、概括，运用写意的手法，紧紧抓住对象的特征，不仅准确地描绘出各种猴子的形象和神态，同时也表现出对象的意趣和神韵。明代戏曲家、文学家屠隆说：“意趣具于笔前，故画成神足。”徐培晨绘画中最具个人风格的，就是其作品中的“意趣”。

其意趣首先体现在笔墨上。徐培晨用笔老辣而灵动，用墨鲜活而潇洒，以寓有变化、自由、率性、逸笔草草的笔触画出猴子的动态，刚柔并济的寥寥数笔勾勒出其面部表情神态，再用浓墨肯定猴子的手足等重点部位，墨线之间的浓淡疏密变化错落有致，充满张力。在他的笔下，一只只猴子或跳，或立，或跃，或啸，或嬉，或闹，跃然纸上，活脱脱地表现出猴子的灵活、可爱、调皮。画面配上古柏苍松、飞泉山瀑，

各种花草相得益彰，浑然天成。从那些畅快淋漓的笔墨中，能清晰地感受到绘画语言的魅力和描绘对象的生命力完美地交融在一起了。

其次体现在情感的意趣上。中国画讲究借物寄情、借物传情、借物抒情，花鸟画的立意更是关乎人的感情。它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。徐培晨在他的作品中，巧妙地把情感的表达融入其中。中国民间的传统中，猴是喜庆和吉祥的化身，又是显贵、驱邪、纳福的象征，这些美好的寓意体现在徐培晨的画面之中，如《马上封侯》《辈辈封侯》《献寿图》等等。看到他的作品中的那些母子相依、山间嬉戏的猴子，让人忘记了它们是猴子，感受到令人动容的亲情、温情、母性和天性。程十发先生评价说：徐培晨画猿猴，聚于山石林泉之间，形态生动，令人如入山林之深处，画笔神奇，令人敬佩不止。

徐培晨以画猴名世，绝非偶然。他以天分为基础，勤奋为途径，机缘为引领，在传统中勤奋地耕耘出一片自在的天空。这是画家长期辛苦努力的结果。古人说：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河。”是为此理。

（作者现为中央美术学院教授、博士生导师，《美术研究》《世界美术》主编，中国美协理论委员会主任、列宾美术学院名誉教授）

无私奉献 德艺双馨

◎ 孙 克

松风
70cm × 138cm
2005 年

徐培晨是当代画猴名家，这已为中国画坛所公认。这些年来，他的画展在全国各大城市巡回举行，受到普遍欢迎，影响巨大，在中国画界内也得到专家的首肯与赞赏，画家徐培晨的声望就此确立，他的画艺更随着岁月的增添而日趋成熟，精神内涵更为深厚，境界情趣更见邃远，笔墨语言更加老到精美。古人讲“庾信文章老更成”，就是指那些根基扎实，学养全面，人生积累丰富从而大器晚成者。徐培晨应可当之。

徐培晨以画猴知名于世，其实他的艺术疆界是十分的宽广，他的专业学养基础是相当的深厚。徐培晨自幼喜画，1974 年考入高等美术学府，师从南京师范大学美术系（徐悲鸿执掌的中大美术系是其前身）各位名师。他一心向学，勤奋刻苦，以优异成绩留校任教，上世纪 80 年代初更继续研进，加深功力精研技法，人物花鸟、山水走兽，诸科兼能，工笔重彩、水墨写意，无所不通。只是由于他对于猿猴另有一种喜爱，于是这种灵长类动物就成了画家笔下最常见的画材，积以时日，年复一年，朝斯夕斯，观察、写生，从山林到案头，反复地探索，以寻求最恰当最适合表达自己胸中的意象。徐培晨画猴，人赠以“猴王”美誉，其实他的画路很广，人物画、山水画创作成绩斐然，参加重大画展，多次获奖。画史上多能而专精者比比皆是，近世如悲鸿画马、黄胄画驴，就是显例。不过，徐培晨选定猿猴为自己作画主题显然出于他对于动物的喜爱。我行文至此，回忆起幼年在街头看民间艺人耍猴子，以及后来在动物园看猴子腾跃嬉戏时内心惊喜不愿离去的情形，足见人们喜爱猴子是有多种原因的，但是徐培晨一直保持着一种童心、爱心去画猴子，画出这种灵长类小动物种种可爱可笑的百态，就是很难得了。作为一个成熟的艺术家，徐培晨则更深一步去观察和表现猿猴群体的生态，它们的生聚、嬉游、栖息，饱食后的折腾，雪天里互相的依偎，有猴子首领的霸道，更

有被欺压者的不平，还有母子的亲情以及情侣间的妒忌争夺。看到徐培晨的百猴图，我们就看到一幅猴子社会大观。看来，画家的观察和思考有其更为深刻的寄托。徐培晨画猴多年，的确画出了艺术的自我，他的画造型生动，结构准确，画猴子不仅得其形似，更能得其神似。多年的锤炼令他的笔墨达到十分娴熟的高度，简练概括，意到笔随，笔法松活，赋色淡雅，难得的是把动物、山水、花鸟等画法糅合在一起，形成散淡灵逸笔简意深的风格，观之具有一气呵成、神完气足的感觉，这是他的一大优长所在。

我与画家徐培晨交往有年，对于他在艺术追求方面的辛勤付出和努力求索的精神，有所了解也深为佩服。我感到更为可贵的是画家的品德修养高尚，值得推崇和宣扬。画家徐培晨为人风格简朴，谦逊和蔼，做人低调，不事张扬。在当下美术界存在的喧嚣浮躁、自我膨胀、追逐名利、不择手段的不正之风日盛之际，徐培晨始终保持平凡素朴的风格，不善言辞，毫无夸饰。更不讲究穿戴，一袭布衣，黧面长髯，面带微笑，完全没有大画家的架子。这是一位热爱艺术追求艺术而不求虚荣不图享受的艺术家。我也到过画家在南京的寓所，除了画室比较宽敞，装修布置十分简单，更谈不上豪华，不但不如许多画家的家居讲究，就是和许多白领阶层的享受也差很多。总之，作为很有成就的画家，在生活方面，用古人的说法就叫做“自奉甚俭”。但是，徐培晨在资助公益方面，在支持家乡父老方面，捐资助学，捐资修路，却是慷慨解囊，毫无吝啬。我也听朋友讲，徐培晨为自己的美术启蒙老师出资买房使其安度晚年，这样一种不忘旧恩、涌泉相报的行为，更是中华民族自古的道德精神传统。对于自己所教的历届学生的学习用品，也是不吝给予帮助。他对于金钱财富看得较淡，看得很透。前年，

“徐培晨艺术馆”在安徽马鞍山市落成开馆，我有幸和来自各地的美术界的朋友们一起躬临盛会。令我感到震动的是，展厅里不仅陈列着画家徐培晨的大量精品巨制，使人们得以充分领略其艺术的精彩动人之妙，在展厅里还有画家多年来苦心搜集的许多件古今书画名品，其中如郑板桥的《竹石图》，更是极为珍贵的真精之品，价值难测。而当代名家之作，更是精品连连。我最感兴趣的，还是徐培晨多年收集的几十件出土秦汉古铜铸印，堪称无价。此外，徐培晨还捐出了数十块汉画像石，体积很大，当时尚未来得及安排展厅，就摆放在公园露天的草地上。这些画像石具有重大的文物和艺术价值，十分珍贵，我想有关部门一定会妥善保管陈列的。马鞍山的市民们应该庆幸得到这些宝贵的文化财富和精神食粮。

徐培晨来自人民，他的艺术源自民族文化的高天厚土，可贵的是他不但把自己的艺术献给了人民，还把自己的心血所得、自己珍爱如头领的艺术藏品，悉数奉献给了人民。这在当下社会的许多地方弥漫着拜金空气之际，更彰显出画家徐培晨无私奉献、德艺双馨的高尚精神和高大形象。

2009年10月于京华道不孤斋

（作者为中国美术家协会中国画艺委会秘书长、中国美术家协会理论委员会委员、解放军艺术学院客座教授、中国美术馆专家委员会委员。）

敢放清声啸画坛

——徐培晨猿猴画的拓展性

■ 马鸿增

马上封侯
70cm × 138cm
2000 年

前人画猴，以宋代易元吉为最。大鉴赏家米芾在《画史》中推崇道：“易元吉，徐熙后一人而已。”当今画猴，徐培晨独标一格，堪称大家，不妨说：“徐培晨，易元吉后一人而已。”

如同易元吉立志“欲以古人所未到驰其名”一样，徐培晨在几十年的艺术探索中，逐步寻找着自己的艺术方位，这一过程其实也就是发现自我艺术个性的过程。我注意到他在 2005 年所作《黛玉清吟图》中的题诗：

殚精竭虑谋新篇，画猴写猿我大难。

平生立下丹青志，敢放清声啸画坛。

不难想象，正是这种志在高远的决心和毅力，推动着他奋斗不息，终于在猿猴画领域卓然矗立，独具风神。

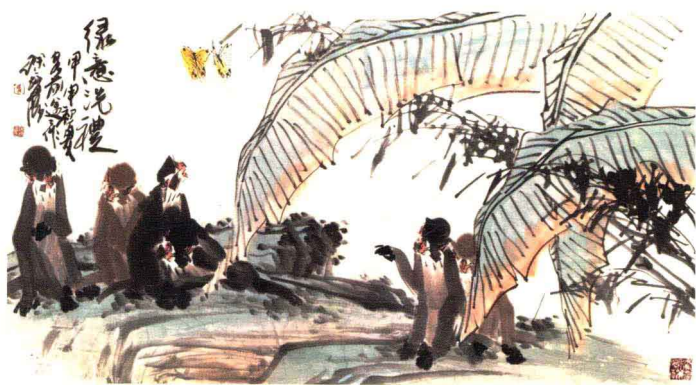
徐培晨猿猴画的拓展性，归结为两大项。

其一，拓展了猿猴画的精神含量。

徐培晨继承发扬了注重写生和寄兴写意的传统，并融入现代人对人与自然关系的新感悟和新思考，创造出猿猴世界的无限风情，令人耳目一新。他多次深入峨嵋、黄山、神农架、张家界等猴群聚居之地，悉心观察、体会、感悟、写生。真正意义上的写生，不是对猴描画，而是“写生命”，既写出猿猴的生命，也写出画家自我的生命，两者结合，才能产生审美魅力。徐培晨正是这样追求的。

他笔下的猿猴画，题材空前拓展，多达百余个品种，形象各异，习性各殊。不仅丰富了视觉效果，更为传神写意提供了广阔空间。

他创造的猿猴世界，是与大自然山水花木融为一体的清平世界，是原生态。猿猴们自由自在地纵情尽兴，或嬉笑玩耍，或月下憩息，或对空清吟，或亲朋相聚，或夫妻相偎，或母女相亲……种种画境，气息清新，格调晴朗，一派“清声”啸清空。真可谓“画猴即画人”，深感画家敏锐的眼光和想象力，

绿意洗礼
84cm × 152cm
2004 年

其乐融融
95cm × 178cm
2002 年

令人油然而生“返璞归真”的理想。昭示人类与大自然共生共存的亲缘关系，也是作品现代品格的体现。

其二，拓展了猿猴画的艺术语言。

徐培晨积累素养丰厚，画猴之法由工笔而小写意，再至大写意，三者兼长。所谓“大写意”，与中国“写画”美学体系紧密相关。“写画”体系包含了客体形神的“传写性”、主体精神的“倾泻性”和笔墨形式的“书写性”三要素。大写意画更加强调画家情感的宣泄和笔墨语言的精纯，难度颇大。明代徐渭对大写意画的要求，一是“不求形似求生韵”，二是“草书飞动似之”，三是“草而能工，工而入逸”。

徐培晨的写意猿猴画，与此契合。他以奔放洒脱、刚柔兼济的笔墨，极简练而夸张地挥写出猿猴的形神特质，既有生动的韵致，又合自然天性。笔力运动讲究节奏变化，浓淡、干湿、曲直、虚实、聚散诸元素，对比和谐。作品整体上呈现出灵动而厚重、豪放而朴拙、奇肆而清雅的品格，从中我们不仅感受到文人写意画传统和近现代借古开今型花鸟画传统的余韵，而且还领略到画家故土沛县汉代画像石和“大风歌”式的沉雄博大的气概。

必须指出，徐培晨熟练掌握山水画、花鸟画和人物画的表现技法，这使他的猿猴画创作更为增色。环境背景变化多端，无论山水树石、飞瀑流泉、苍松巨柏、梅兰竹菊、阴晴雨雪，都能得心应手，章法图式丰富，笔墨形态也随之多姿多彩。

徐培晨是性情中人，猿猴画是他本色性情的真实流泻。他年富力强，继续弘扬“敢放清声啸画坛”的精神，当再攀艺术新高。

2010 年 2 月 26 日于十门斋

（作者为中国美术家协会理论委员会副主任、江苏省文艺评论家协会副主席、江苏省美术馆研究员）

图版

苍松白云图
138cm × 70cm
2001 年

紫雲松白雲圖
辛巳冬月
畫

紫雲松白雲圖

朝日图
138cm × 70cm
2009 年

子將去人自門出候帝臨主意斯
次已自之老行煙之州主有若公
此篇篇道無而新
六經抄都
不德堂上
謹

硕果
179cm × 95cm
2005 年