

松泉朝阳

形神兼备 意趣横生

——画猴大家徐培晨的艺术

○邵大箴

画猴大家徐培晨，其作品多次参加国家级美术作品展览，并曾在全国美术作品展览中获得金奖。文化和旅游部、中国美术馆、中国国家博物馆等单位均收藏其精品力作。

出版论著、画集《徐培晨美术文集》《画猴技法述要》《徐培晨画集》《中国近现代名家画集——徐培晨》《生机与雅意——中国花鸟画的世界》（商务印书馆）、《山林翰墨情》（人民出版社）等30余部。

古人云：闻道有先后，术业有专攻。徐培晨，南京师范大学美术学院教授、博士生导师，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艺术爱好者的喜爱。

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，与诗人相表里焉。”

“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，与其他飞禽走兽不同，猿猴却很少被画家当作绘画的题材。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能吃得住苦。

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，融汇中西，纵情挥洒的笔墨与恣肆澎湃的激情完美地结合在一起。这得益于他积数十年之功，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，有惬意地荡着秋千玩耍，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。有人曾戏言：徐培晨也有了“猴相”。其实，这正说明了徐培晨在从观察、体验到创作的过程中，已经进入到了角色，达到了物我一体、物我相忘的境界。

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、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，紧紧抓住特征，不仅准确地描绘各种猴子的形象和神态，同时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。”徐培晨绘猴中最具个人风格的，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，以富有变化的、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。

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。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，中国美协理论委员会名誉主任）

徐培晨

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，博士后流动站合作导师（美术学），第十届江苏省政协委员，中国美术家协会会员，中国人民对外友好协会中友国际艺术交流院院长，江苏省委、省政府决策咨询基地——江苏省艺术强省建设研究基地首席专家，江苏省文史研究馆馆员，江苏省花鸟画研究会会长。

作品多次参加国家级美术作品展览并荣获全国美术作品展览金奖。文化和旅游部、中国美术馆、中国国家博物馆等单位均收藏其精品力作。

2000—2004年，在全国33个省会城市、自治区首府、直辖市，以及香港特别行政区、中国台湾举办“万水千山总是情——徐培晨国画猿猴全国巡回展”。多次在中国美术馆、中国国家博物馆、人民大会堂等地举办个人展览和徐培晨艺术研讨活动。2004年、2017年中央电视台东方时空栏目和老故事频道分别播出《东方之子——徐培晨》和《魅力人物——徐培晨》专题片。2016年，鉴于其突出的艺术成就，国画作品被中国邮政“一带一路上的中国名片”主题邮册收录，面向全国发行。

2008年以来，向社会无偿捐赠个人近千幅作品和名家大师书画艺术品、马家窑文化彩陶、汉画像石、汉画像砖、汉印、汉简、青铜器等珍贵收藏千余件（套、块、枚），地方政府先后在安徽马鞍山市和江苏连云港市花果山、常州溧阳市、徐州市博物馆、淮安市吴承恩故居、大丰区中华水游园、天津市滨海新区为其新建7个徐培晨艺术馆。

积极向世界传播中国文化、中国精神，多次赴美国联合国总部、法国巴黎中国文化中心办展，应邀到哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、威廉帕特森大学讲学。作为全国友协“艺述中国之旅”系列活动艺术家，先后在日本、波兰、俄罗斯、澳大利亚等国成功举办个展，被誉为“中国文化的使者”。

出版《徐培晨美术文集》《画猴技法述要》《中国近现代名家画集——徐培晨》《生机与雅意——中国花鸟画的世界》《山林翰墨情》《徐培晨画猴猴大观》《中国美术家大系·徐培晨卷》等论著、画集40余部。

黄山白猿

捞月图

老松魁梧数百年