

曹俊义： 四十余年的猴画情结

□本报记者 余翠平

■和猴结缘，他说因为他的性格和猴子相似 ■和猴结缘，他说因为儿子属猴，爱子迁情 ■和猴结缘，他说画路看似很窄，却是一生的追求

他13岁学画，初学人物，攻素描色彩，后专画动物，因其子属“猴”，爱子，加之喜猴，故专于画猴四十余年；其所画猴，活灵活现，栩栩如生，善于展现猴子“最生动的一瞬”；2011年春节，与孙悟空最经典扮演者六小龄童同台，六小龄童赞其所画猴“机敏、灵活，十分生动”。他的作品《唐李端诗意》1988年被毛主席纪念堂收藏，《百猿图》被人民大会堂收藏，巨幅作品《天趣图》被天安门城楼珍藏，《献瑞图》曾被选刊于中央春节团拜会请柬封面。

他就是京城闻名的画猴大家——曹俊义。

因与“猴”性相似，故结缘画猴

五十余年前一个夏天的傍晚，一群群鸽子飞过，留下清脆的鸣叫声；落日的余晖，带着浅浅的金黄色，静静笼罩在周围矮矮的房屋上；袅袅的炊烟和金黄的余晖慢慢交融，呈现一派朦胧的淡紫色；不远处的城墙根，几只羊在悠闲吃着草，间或“咩”的一声……十余岁的曹俊义被这一幅充满烟火气息的自然美景给深深地迷住了。

“那时正是三年自然灾害时期，放学后，我经常去明城墙根儿边放羊，那里荒草丛生，是羊儿的天堂，一个傍晚的这幅美景，让我沉醉，让我着迷。我开始拿着树棍儿，在地上勾勾画画，这是我对美最早的感知，也是我和绘画结缘的起点。”回忆起往事，曹俊义一脸的激动。

出生在北京的曹俊义，小时候，一家人住在四合院的平房里。家里兄弟姐妹多，家庭不富裕，院子里有一户邻居家有收音机，收音机里常播放相声、戏剧……这让幼年的曹俊义很是着迷，他常常静静地站在院子里近乎“贪婪”地听着。看到他在听，邻居故意把收音机的声音关小了，这让他天生敏感、腼腆的他，内心时常盘旋起了浓浓的自卑感。

每到过年都是曹俊义最开心的时候。那时因为家里再穷，过年总会买两张年画，贴墙上，看着那么美的画儿，曹俊义心里充满喜悦，他没事就照着画。时间久了越画越好，家里的大人开始夸他，他心里慢慢自豪起来，当他画画的时候，常常忘记了周围的所有。沉浸在艺术创作的过程中，他感到了无比的幸福和快乐。

画画带给了他自信，渐渐地，曹俊义对画画有了痴迷。他的课本上、作业本上的边边角角，到处是他画着的各种小人儿、风景……他几乎是看到什么就画什么。

初中毕业，曹俊义报考了一家美术院校，期望能得到专业的绘画学习，但还没去报到，就赶上了文革。学校停招，国家号召知识青年“上山下乡”，到农村去，曹俊义就被分配到了黑龙江生产建设兵团，也就是所谓的“北大荒”。但热爱绘画的那颗心并没有停歇，依然在他少年的胸膛里火热跳动着。

最开始他每天要挑水、锄草、铲粪便、喂牲口。虽然累，但有闲的时候，他就照着各种动物画，像马啊、牛啊、鹅啊、狗啊，他都画过。后来他被分到烧砖厂，他又开始拿着泥，捏各种小人儿和小动物，利用一点一滴的时间学习绘画。

北大荒冬天特别冷，滴水成冰，毛笔蘸上墨水，还没开始画画呢，就冻住了，一换纸，纸就破了，实在没法画画。利用探亲的时间，曹俊义回到了北京，买了材料，开始学篆刻。

1976年，曹俊义被分配到北京一家皮毛制品厂，开始接触动物的皮毛，他充分了解了各种皮毛的质感和纹理，这为他日后更好地画动物画打下了坚实的基础。

那时候他利用所有的业余时间画画，经常一画就到凌晨两三点。他最盼望的就是过年，因为他可以有一大段的时间画画。那时，他总是愿意献血，因为献血后，可以歇半个月，那都是他如痴如醉画画的时间。

为了补贴家用，他开始画一些出口的商品画。刚开始画人物，后来画动物。尤其他画的猴子，特别受欢迎，常常画完一张，就卖了出去，后来都有些供不应求了，慢慢的他就开始专门画猴子了。

“猴子机灵、活泼、乖巧，特别讨人喜欢，虽然我比较腼腆，但内心里也是十分敏感、活跃、幽默的一个人。我感觉猴子跟我的性格很相似，每次画猴时，我内心都是非常喜悦的，我跟猴的缘分也就这样结下了。”

为画好猴，他临摹近人、研习古人

翻开中国的美术史，除雕塑、木版年画、瓷塑之外，中国国画里面留下了许多与猿、猴有关的画作。由于猿和猴同属于灵长目，所以在古代绘画的题材上赋予猴子许多吉祥美好的象征意义。如把鹤、鹿、蜂、猴组合在一起，寓意为“爵禄封侯”；画老猴背上驮一幼猴，意为“辈辈封侯”；画马拉猴，意为“马上封侯”；此外还有“封侯挂印”“白猿献寿”等多种题材。

可叹的是，留下的画猴名家并不多，北宋易元吉算杰出的一位，他为了画好猴，重视写生，深入山区，畅游于荆湘，有《聚猿图》传世。近代京华名家汪慎生、著名女画家何香凝、岭南画家高奇峰、一代宗师齐白石等都有猿猴名画作。近代画猴名家中，天津刘奎龄、刘继卣父子堪称画猴大家的双峰，其《大闹天宫》组画、《金丝猴》都堪称传世之作。

在钻研画猴的生涯中，曹俊义的第一步是从模仿开始的，刘奎龄、刘继卣父子画的猴形象逼真、设色清丽，雅俗共赏，很受老百姓的喜欢，他就开始模仿他们父子的作品。

经过一段时间的临摹后，曹俊义画的猴，已经高

度接近刘氏父子的画风。但身边一个朋友对他说：“你光临摹得像，但没有自己的创新，临摹得再好也没有自己的新意啊！”

朋友的这句话重重击到了曹俊义那颗在艺术上精益求精的心。

“怎么办？难道就没办法突破临摹的瓶颈？”酷爱绘画的曹俊义陷入了深深地苦闷中。

“要不从古人的绘画中寻找灵感吧！”一次的突发奇想，曹俊义开始对古代有关猴的绘画作品进行研究及临摹。

在曹俊义的研究中，他发现，北宋易元吉是其中的佼佼者，以画猴著称；南宋僧人法常喜画猿虎龙鹤禽鸟，他的猿猴多用枯笔焦墨，蓬松而富有质感；此外，元人颜辉也曾经有猿图传世。经过对古代画猴名家的临摹、研习，曹俊义逐渐发现，古人在画猴中，写意的成分多，很多都是程式化的画法。

“由于交通和社会条件的局限，很多画家对猴并没有过深的实地观察，他们也并不专门画猴，猴子只是他们画作中的一部分，用来表达吉祥、献瑞、清冷、思乡等意。”

曹俊义告诉记者说，像李白的“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，就借用猿猴凄厉的叫声，表达清冷孤寂的环境氛围。古人创作有关猴的作品时，常常会把猴跟桃、山、水、月夜、松鼠等组合在一起，表达不同的意境。

“古人画猴的缺点在于，他们并不专注对具体一只猴的动作、神态的描摹和捕捉，但是他们追求写意的画法，又让画猴的作品有了回味无穷的美，这是我可补充的，又可借鉴的。于是，我找到了自己画猴的创新点所在。是的，那就是融汇古今！在传达意境美的同时，将每只猴子的神态活灵活现呈现出来！”

绘画生涯上的豁然开朗，让在艺术迷宫中迷茫徘徊的曹俊义重新扬起了奋进的风帆。

他专门豢养猴子观察猴习性

此后，曹俊义开始经常往动物园跑，去观察猴子的神态、动作、表情。每次回来，他都反复练习，力争将观察到的猴子神态栩栩如生描摹于纸上。

在动物园的猴山，看小猴子机敏的攀来爬去，曹俊义有说不上来的开心，住往一看，就是半天。时间长了，曹俊义对猴子的肢体动作、行为特点慢慢熟悉起来，但也越来越不满足。

“猴子的毛发是如何生长的？细部结构有哪些特点？平时的行为爱好是怎样的？这些我都渴望进一步了解，于是我琢磨着，要是养一只猴子就太好了！”曹俊义告诉记者，很快就遇到了合适的机会。在带着儿子一起逛市场的时候，曹俊义远远就注意到了一只有着满身金黄色皮毛的小猴子，这只小猴子有着漂亮的毛发，圆圆的脸，黄褐色的圆眼睛滴溜溜地转，站起来大约有40公分高。看到曹俊义向他走来，小猴子脸部松弛下来，嘴部努成O型，发出欢快而短促的“呜呜”声，十分友好地跟曹俊义打着招呼。

“它看到我，没有惊恐或者狰狞的表情，我把手伸过去，只见它黑色的爪子就攀到了我手上，那只有一岁婴儿大小的手，看起来是那么惹人喜爱。随

即，它将拳头大小的脑袋贴到了我手心。看着那张红润的脸，我心里说不出的开心。是的，它对我有种天然的亲近，这或许也是缘分！我就买下了它。”曹俊义说，在后来跟猴子相处的岁月里，爱人和儿子靠近小猴子时，小猴子会做出呲牙的动作，面部表情十分狰狞，表现出十足的警惕，而他靠近小猴子时，它大部分时候都是温顺的、听话的。

曹俊义会将猴子带到卫生间，用温水轻轻柔柔给猴子洗澡，这时候的小猴子会兴奋而乖巧地站立着，洗完澡后，曹俊义拿来电吹风，一点点将小猴子的毛发吹干净。在这个过程中，他顺着纹理轻轻摸索、梳理着猴子的毛发。

小猴子有时候很顽皮，常常攀到曹俊义的肩头，天气好的时候，曹俊义会将小猴子放到阳台，然后给他拿来花生、胡萝卜、香蕉等食物。小猴子则会抓耳挠腮、跳来跳去表达自己的喜悦。

“猴子在愤怒的时候表情十分狰狞；看到陌生人过来，他会下意识蹲一下，做个防御的动作；猴子伤心的时候，一般就是低着头，手脚不断摸索着；猴子不会笑，它表达开心的方式有挺胸、一摇一摆、走着或者手舞足蹈、活蹦乱跳。”曹俊义跟记者分享了他对猴子神态的观察经验。

小猴子很淘气，经常把家里的东西打翻了。每到这时候，曹俊义就饶有兴趣观察着，并快速画下猴子的各种形态动作。看到曹俊义给它画画或者拍照时，他都会很乖巧的配合，然后趴在房屋一处静静睡觉，从不打扰。

“它从来没用爪子弄倒墨水，撕破纸，将我的画作弄污，这也是让我特别欣慰的地方。”曹俊义说。

画猴着力捕捉“最动人的一瞬间”

曹俊义在观察中发现，猴子的眼睛炯炯有神，很少直视，一般都是瞪着看或者斜视，经常左顾右盼、抓耳挠腮，很是活泼好动。

“我有时候会给小猴子剪指甲，它的黑指甲特别厚，你只要不弄疼它，它都是很温顺配合着。这时候，我就细细观察，发现猴子的手脚都比较细长，而且弯曲着，在长期的自然生存中，细长而弯曲的手脚更有助于攀援吧。”曹俊义兴致勃勃地介绍说，在跟小猴子长时间的朝夕相处中，猴子的身体结构、毛发走向及特点，还有神态动作，他都了然于胸，他逐渐总结出，要想把猴子画得活灵活现，一定要将猴子最生动的一瞬间画下来，将猴子的机敏、灵动形象地传达出来。

记者随手翻开曹俊义的画作，可以发现，在画面的构设上，有几只猴子捧桃祝寿寓意吉祥的，猴子神态各异，且都活灵活现；有母子猴或几只猴子亲切依偎一起，相互捉虱子表达温情和爱的，背景有树木、山泉、巨石，在清幽的山水间，那种相爱无语的温情

被表达得淋漓尽致；在一长卷上，多只猴聚在一起，但神态、动作各异，有开心的、活跃的、生气的、忧愁的、乖顺的；还有画白猿在山林、清风间腾跃的自在潇洒，再配上一句“长臂拂清风，飞身疑是侠”表达超脱自在的人生追求。

在多年的画猴生涯中，曹俊义笔墨运用日益精湛。他画的猴身上的每一缕毛发都清晰、顺畅，充满流线条的美感。他特别着力于捕捉猴子“最动人的一瞬间”，并将这种瞬间完美呈现于纸上。

为了迎接猴年的到来，他个人的画展——“百猴迎春·曹俊义书画展”于1月9日至13日在北京市琉璃厂荣宝斋隆重举办，曹俊义在展览中展示了近年来创作的50余幅精品猴画题材作品。随后画作还于1月23日至2月22日在中山公园进行了展出，吸引了大量的书画爱好者和同道朋友前来观赏。曹俊义这个跨年的展览也为今年春节增添了喜庆的氛围。

“我希望通过画展，给社会大众展示猴文化作品最精美、最灵顺、最优秀的一面，为猴年贺岁添彩。”曹俊义感慨地说。

曹俊义四十余年来笔耕不辍，其所画的猴工写结合、高雅灵秀、神韵自然、雅俗共赏，深受广大藏家和人民群众的喜爱。

曹俊义心语：

猴是非常机敏灵动、活泼可爱的动物。细观之，其嬉戏玩耍、抓耳挠腮、攀援腾跃，似乎一刻都不曾停歇，给人们带来无尽欢乐。而猿猴鸣声凄婉，又给人平添一缕哀怨惆怅，真是“猿猴自古道凄凉，总惹离人泪沾裳”，使人思乡千里之外。

猿猴很能入画，不仅因其姿态变化多，生动有趣，而且补景可繁可简，古松老藤、冷月清风、峭壁飞瀑、巨石野草，使观者仿佛置身自然山林之中，返璞归真，心静神明，超然物外，一般作品很难达到如此强烈的效果。此外，像“封侯图”“马上封侯”等，因其谐音有所祝福之意，让人乐于接受，故表现猿猴的作品一直被人们喜爱。

我学画四十多年，在画猴上用功最多，自知生性愚钝，特借画猴以陶染灵感，还特请好友制了一方“吾愚美其灵”的印章，以启心智。我在画猴、养猴、观猴的过程中愈发喜爱猴，恰在1980年得一子，甚喜，“独子属猴，爱子迁情，故画此不疲”是我常在画上的题记。

我所画猴，尤其重视眼睛的传神，我性温平，所以画猴作里亦传达着浓浓的温情。

画猴，看似很窄的画路，也可画大，且不说构图补景需要掌握融汇山水花鸟的多种技法，单是书法诗词就够我学习一辈子的。所以，画好猴画，达到诗书画皆佳的境界是我一生的追求。