美猴王 皮影 **陕西省群众艺术馆**收藏

大闹天宫 鬃人 **白大成**作 **许 涿**摄

猴年说“猴”

杨 泓

马勺脸谱·白猿
李继友 李 舸作 **许 涿**摄

代表申年的生肖是人们喜爱的猴子。在中国古代，常将猿猴连称，人们喜爱猿猴，还因为古人将它视为长寿的象征。《抱朴子》一书中就有“猴寿八百岁”的记载，伴随长寿的自然是安详平和，生活幸福。

猿猴长寿而面目又似老人，加上长臂善于攀援，因此猿猴在中国古代传说中还被赋予更为神奇的色彩。最脍炙人口的故事，当属《吴越春秋》中所记越女和袁公比剑术之事，当对搏三击之后，袁公飞上树梢化白猿而去。

而中国古典小说中更为神奇的猿猴，还是小说《西游记》中那位神通广大的猴王孙悟空，在书中被喻为“心猿”。他那猿猴头而身穿人类服装的有趣造型，今天已是家喻户晓、老少熟知，并被作为中国画、年画以及面塑、剪纸、风筝等民间工艺创作的题材，更是活跃在戏曲舞台和电影、电视屏幕之中。特别是孙悟空竖起“齐天大圣”的大旗，身披铠甲大闹天宫的无畏形象，更被视为中华民族英勇抗暴精神的象征。

谈起行者孙悟空那猴首人装的艺术造型，则需追溯到明代《西游记》小说成书以前，至少在隋唐时期，十二辰（十二时）中的“申”像，就已经从写实的猴子被塑造成猴首人躯身穿袍服的形貌。就是由历史上唐玄奘西天取经而铺衍的故事中，出现有随行的猴行者，《西游记》也非首创，至少在五代时已经出现。甘肃敦煌榆林窟西夏时期的壁画，有西行求法高僧礼拜普贤菩萨的画像，在高僧身后随有驮经的白马，白马旁立有合什礼拜的猴首人身的猴行者。这些猴行者的形貌，正是后来孙悟空艺术造型的前身。

除了猴首人身的神异造型以外，中国古代文物中更多的是写实的猿猴造型艺术品。其中年代最早的是史前的原始陶塑。在湖北天门市石河镇新石器时代遗址中出土的小型陶塑动物中，有高度不及5厘米的小陶猿猴。由于形体很小，史前艺术家只塑出它的大轮廓，但是已能掌握猿猴的体质特征，极为古拙传神。

历史进入青铜时代，猿猴造型仍是人们喜爱的艺术形象，常被采用为青铜器的装饰图像。山西省闻喜县出土的青铜刖人守囿挽车的车盖上，就饰有一只立体塑的蹲猴。到秦汉时期西南地区的古代滇族文物中，更是常有以猿猴造型为题材的青铜艺术品。云南石寨山滇族墓中出土的一件圆形镶嵌饰牌，周缘攀伏着一群镂空的猿猴，首尾相连，前面的猴把尾巴翘绕到后随的猿猴头上，后面的猿猴又用前爪抓住前面猿猴的躯体，虽然猿猴都呈同样的姿态，但是回环往复，呈现出颇为强烈的动感。

古人还常利用猿猴舒张长臂的形体特征，制成具有实用功能的精美工艺品。例如从山东曲阜鲁国墓葬发掘中获得的银质猿形带钩，利用猿猴前伸的长臂，制成带钩臂部，臂端的猿爪自然曲握成钩。以猿猴伸臂作钩的设计构思，在汉代的文物中有更成功的创作。河北满城西汉中山靖王刘胜墓发掘中，出土过青铜花形悬猿钩。在倒垂的四瓣花朵的花芯处，倒悬一猿，猿猴用右臂和右爪上抓花芯，将伸展的左臂下探，左爪呈钩状，用以悬物。

但是汉代猿猴造型艺术品中，艺术水平最高的应属甘肃酒泉汉墓随葬的动物模型中的木雕猿猴。这些木雕刀法简练，但形态多变，只雕出形体的大轮廓，不拘泥于细部刻画，能很好地掌控块面和阴影的变化，拙稚朴实，神韵十足。

在汉墓中发现的猿猴图像，除了写实的以外，也有一些寓意象征性的作品。例如将猴和马组合在一起，在画像石和陶俑中都出现有猿猴骑在马背的图像，其寓意为“马上封侯”，以企望官场升迁。由此看来，申年即猴年也意味着对企望升官的人是一个好年头。

（作者系中国社会科学院考古研究所研究员）

福到猴年 剪纸 **申沛农**作

双猴献寿 布艺 陕西宝鸡 **李寸松**收藏 **许 涿**摄

猴戏 彩绘泥塑 **杨志忠**作 **许 涿**摄

生肖挂历诞生记

许 涿

1997农历丁丑牛年，我编辑、设计了一本大16开的挂历，内容是从有关牛的文物和民间美术中选出的经典作品。至今2016丙申猴年，坚持每年按当年生肖编一本。第一轮经过12年，12个生肖作满之后，又开始作第二轮，第二轮也已经作了8年。如今，20年过去，作了20本生肖挂历。翻看这20本挂历，仿佛回到当年为这本挂历做的一件件工作情景。

一年又一年，很多朋友说，他们从收藏第一本至今，20本都完好地保存着，成为一套精美的生肖艺术画册。很多朋友每到年底，就期盼着明年的挂历。有人说：“每年收到很多年历、台历，但比来比去，最好的还是这本。图片选得精美，又很实用。”很多朋友每到年底，都盼着能换上明年的生肖挂历，成为生活中离不开的伴侣。年复一年，家中墙上已经从羊年的挂历换成了猴年的挂历，上一年家中的大小事都记录在羊年的挂历上。

2016丙申猴年挂历封面
美猴王 鬃人局部
（**白大成**作 **许 涿**摄）

一年又一年，挂历不大，也就12页，却凝聚着很多人的情感和付出，体现着古今无数艺术家的才智。挂历中的作品，是从搜集到的无数作品中选出的。既有古代，又有现代，既有大师，又有民间艺人和农民，但都是经典。有些还是邀请艺术家专门为当年挂历精心创作的，都是高品位文化的集中展示。

一年又一年，挂历从找资料、搜集作品、约稿、编辑设计到印出来，要用一年的工夫。件件作品来得不易，有太多令我感动的故事。每一本生肖年历都能得到很多单位和艺术家、摄影家、各方面朋友的全力支持，都有太多需要感谢的人。虽说每本只有十几张图，但都集中体现了众多人的情感、智慧、才艺和辛劳。

小小的一本年历，成了人们年终联络情感的纽带，凝聚着我们的人文情怀。没想到一本小挂历会让那么多人高兴，让那么多人满足。我也因此得到一种成就感，心中觉得十分欣慰。

如今，我虽然已经离开工作岗位9年了，但编辑制作生肖挂历仍然是我每年必定要做的一件大事，也是我的一件作品，成为我生活的一部分。

猴年到了，辞去象征温顺祥和的大吉羊，聪明伶俐的猴子登上挂历。猴子形象是人们在艺术品中喜欢观赏的对象，这本猴年挂历所展示给观者的是不同形象的猴，愿读者猴年吉祥，好运连连。

三清雨霁 **孙 宪**作

迁想妙得 自成丘壑

——读孙宪山水画法

黎明中

山水画讲求气韵生动，当以气韵为上。初览孙宪之画，不能不被那险峰奇壑所震撼，被那风起云涌所激荡，被那幽涧秀谷所吸引，被那无尽意境生发出想象的涟漪。远视，只见云蒸霞蔚，山势如虹，浩浩荡荡，气象万千。近观，则逸笔草草，纤毫生辉，境显意深，神韵毕透。他用高度凝炼的艺术语言写出了形神兼备的丰富意境。看孙宪的画，真似“满壁江山作卧游”，让人留连忘返。

气韵由笔墨而生。看孙宪之笔墨，不能不佩服他的“解牛”之技，玄机之妙。他神淡气定之后，浸毫舔墨，迅即以笔墨运气力，以气力驱笔墨，以笔墨生精致，笔至形奇，墨破出韵，云霭随笔墨顿生，山川由笔墨峥嵘，洋洋洒洒，挥斥方遒。他的笔法独具匠心，下笔沉着果断，运笔风雨疾速，大开大合；中侧散聚，偏正曲直，任笔蹉跎，四面生风；皴擦晕染，丝丝入扣，融汇天然。

绘画强调意在笔先，尤重“经营位置”。看孙宪之构图，不能不惊异他的胆量、才识和独创的技法画理。他的山水，胸次勃发，不事经营，既无草稿，亦无腹稿。景致千里，图藏万象，皆为笔随意发，随机应变，灵感妙裁。然而，却是笔笔殊状，自尔成局，自在画中。他的“千峰直作乱麻皴”，山骨嶙峋似峻石屈铁，石之三面如玉圻缶罅，千山万岩，空灵韶秀，一气贯通，无矫揉造作之笔，尽显苍润、劲逸、幽远之韵。

从孙宪的笔法构图中可看出，他是处理画内矛盾的高手。他善抓要领，总是从大处着眼，多突出重大题材，主体意识强烈，主题异常鲜明；构图注重宏观气势、走势，强调一气呵成，画面气象宏阔、格局博大。他看重传统技法，但又不拘泥成法。“自然万物千变万化，绘画岂有不变之理？今天的社会生活需要新的山水，今人的视野应当超越古人，画家必须‘笔墨当随时代’，不能沉溺于披麻、折带、斧劈，而应画出新的山石结构、山水雄姿。”他说。

画如人，人如画。孙宪痴情山水，性情磊落，心无旁骛。他常讲：“画家与其说是练画绘画，不如说是炼心画心。”自立志于山水后，无论是教学、写生、创作、读书，他所思考的只是如何将自己的心与情移入笔墨对象，与山水情投意合、相通相融，且尽力造化于手笔、研之于精妙，使技法画理具有独创性、典型性。为此，他数十年来苦其心力，矢志无移。如今，他终于迁想妙得，自成丘壑，尚假以时日，其“新路”之梦必然成真。

刘慧远作

刘慧远作

刘慧远，大风堂主，自幼爱好绘画、音乐、舞蹈，中学时代爱上了书法篆刻艺术。初学柳公权玄秘塔，后专门研习篆刻，初学秦汉印，后广泛仿刻名家作品，以此从大师的作品中领悟一些篆刻的知识，后定格为齐派，偶刻圆朱文。