

江南国画名家

JIANG NAN GUO HUA MING JIA

黄玉琳

HUANG YU LIN

西泠印社出版社

江南国画名家

JIANG NAN GUO HUA MING JIA

黄玉琳

HUANG YU LIN

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南国画名家,黄玉琳/黄玉琳著. —杭州:西泠印社出版社, 2006.9

ISBN 7-80735-113-6

I 江... II 黄... III ①中国画—作品集—中国—现代②汉字—书法—作品集—中国—现代
IV J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 104293 号

黄玉琳简介

黄玉琳，浙江杭州人。一九四九年出生，杭州江南书画院副秘书长，浙江省美术家协会会员。

作品入选中国美术家协会“迎澳门回归中国画精品展”、中国美术家协会南方艺术中心《百川归海，百鸟归巢》中国画展、中华人民共和国文化部《当代中国工笔画大展》、浙江省美术家协会《99迎澳门回归作品展》、《浙江省第五届体育美术作品展》、浙江省花鸟画家协会《第五届花鸟画展》、《第六届花鸟画展》、中日合办《人与自然美术展览》；《美术报》、上海《书与画》等专业报刊多次发表作品及评论。

王伯敏先生致画家黄玉琳的信

玉琳同志：

来信收到，大作双虎戏鱼也看了。

画龙、虎，历史上早有。“龙”是一种想象的动物，民间、宫廷画得很多。虎居山林，活生生可见，在画史上，论画虎的不多。宋沈括谈到，清代郑绩在论画兽畜中提到，虎为“山兽之君”，百兽见之震恐。欲画虎者，必须静而观之。虎声吼如雷，伏则尾垂，立则尾竖。画虎加须点睛，务必注意它的威势。你画虎多年，经验已丰富。你从生活中来，每去动物园，痴情于虎，终日不离开。我很佩服你能细细观察，落笔时，能细细琢磨。这都是你的长处。在你的这种长处基础上，你画虎，不仅写其形，贵在得其神。只有一点，提请注意，要抓大貌，对于太微小的细节，在造型时不可过份，先人说的“谨毛而失貌”，这是很有道理的。画虎画家不多，画得好的更不多，你是画虎画家中的佼佼者，甚望更上一层楼，必能取得更大的成就。我耳重听，通电话不便，故以此答复，恕不一一。

并祝艺安

王伯敏

2002.6.20

目 录

舐犊情 /2
威风 /4
一览众山小 /5
天骄 /6
雨霁 /8
风驰 /9
戏鱼 /10
雄风 /12
威势 /13
憩 /14
山魂 /16
王者之风 /18
春风又绿 /20
千里共婵娟 /22
不怒自威 /23
惊涛 /24
雄威 /26
横空出世 /28
凌云 /29
群英会 长卷 /31
秋趣 /35
气象万千 /37
大器天成 /38
巡山图 /39
初露锋芒 /40
他日兴风会有时 /40

以形写神 呼之欲出

任道斌

虎为“百兽之王”，以威猛强健、俊美敏捷而称雄于山林。自古以来，虎就被人们视作威武与勇敢的象征，纳入作画的题材，用以驱魔避邪、延年益寿，或用以象征权力。如殷商青铜器、两汉画像石中就有不少老虎的图像，彝族先民亦以老虎作为图腾。但因老虎终年活动于深山老林，外间难得见到，这就给画家们的创作带来了难题，不仅历代画史上缺乏绘虎的高手，而且民间还有“画虎不成反类犬”的俗语，可见真正画好老虎并非易事，反不如想象中的龙来得好画。直到近代“虎痴”张善孖在苏州网师园家中养育幼虎，他才有可能对活生生的老虎进行观察与写生，从而将画虎的艺术水平推向新的发展高度。如今动物园设于都市，虎豹狮象游息其中，这就更加提高了人们对这些野兽的审美修养。刘奎龄、刘继卣、冯大中等擅长画虎的高手亦应运而生，他们以传神的笔触、夸张的技法，将雄踞山林的老虎描绘得更加维妙维肖、生动有致，丰富了中国动物画的内涵。杭州黄玉琳先生即是其中杰出的代表。

黄玉琳生于1949年，少年时代即爱好丹青，曾从中国美术学院附中教师习画，“文革”时失学，务农务工，但他对丹青的恋情始终未泯，数十年来工余之际悉心习画，擅长人物、动物，而尤精于绘老虎。黄玉琳经常到杭州虎跑动物园观察老虎，听汨汨流泉，对景写生，不间寒暑。并且还从电影、电视、图籍文献及古今画作中寻求画虎的灵感。他认为老虎是大自然的杰作，从冰冻三尺的西伯利亚，到赤日炎炎的热带丛林，都有老虎的雄姿出现。老虎不仅具有顽强的生命力和威猛的阳刚之气，而且还有美丽的皮毛与雄健的身躯；此外，老虎虽然威猛、凶狠，但它也有爱子柔情、恋母情结、思乡之愁、醉眼之容，更有清寂哀伤和天伦之乐，仿佛与人一样，有着七情六欲。因此黄玉琳笔下的老虎，除了自有一种“不怒自威”的神气外，多了几分可亲可爱的天真。他将爱虎之情寓于笔端，脱俗超凡，表达了大自然中老虎的真实个性与丰富的活动，别出心裁而大气磅礴。

黄玉琳所作虎图的特点还在于写形传神，工意结合，笔下功夫的精到。即画虎以工笔为主，意笔兼之；写景时还以意笔为主，兼带工笔，使全图重点突出，却又浑然一体，情景相得益彰。他善于从虎眼高光的渲染、虎姿动作的构图去传达老虎的精神，更能从虎身骨骼动向、肌肉走势去分析老虎丝毛的开张、紧合、柔顺、松垂等形态，和斑纹的起伏虚实，寄神于形，以表现老虎灵动的生机，或雄踞雌伏，或舞爪张牙，或呼朋引类，或孤独自傲，或怒或嬉，或猛或倦，或警惕，或从容，种种情态，皆见天趣。生于江南的黄玉琳，在构景时则注重山水的云烟韵味，和竹石的穿插交融，使得具有阳刚之气的兽王，在烟云变灭、翠竹迎风、潺潺山泉的衬映下，显得格外生气勃勃，威而不怒，可亲可爱。

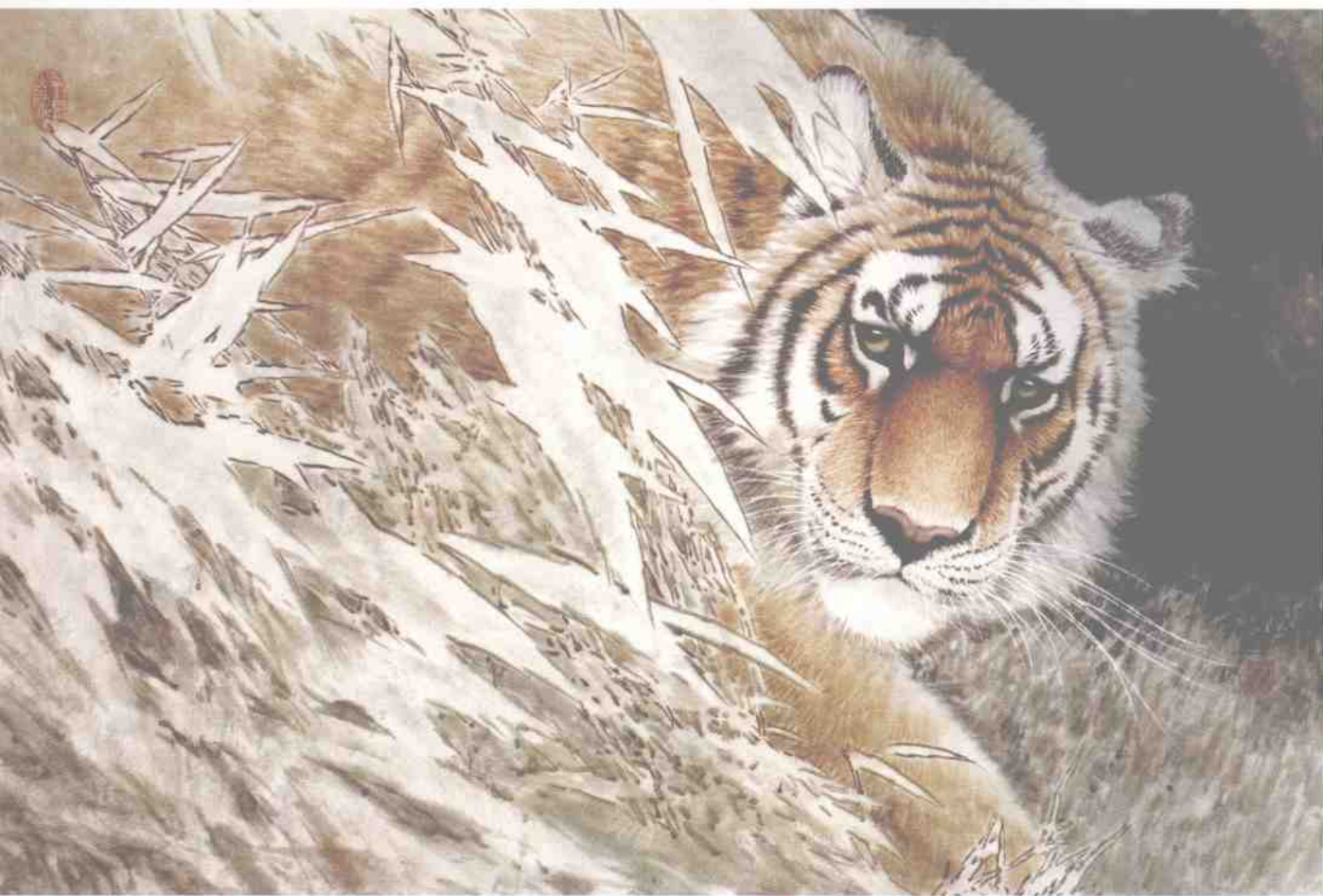
在设色上，黄玉琳尽量使中国画的水墨渲染与工笔重彩相互补充，达到融洽自然的效果。除了虎眼高光和虎须之外，他一概不用白粉颜料，而是以宣纸的固有色来表示老虎的白纹，以及云水的变幻，贴切自然而富有中国画的传统韵律。

谨毛而不失其貌，黄玉琳的虎图成功地做到了这一点，这与他平时乐此不疲地努力观察、刻苦创作是分不开的。前辈王伯敏先生曾言，“画虎的画家不多，画得好的更不多”，并称黄玉琳“是画虎画家中的佼佼者”。观黄玉琳虎图，我亦有此同感，因写短文以记。

舐犊情 200cm × 97cm

威风 60cm × 90cm

一览众山小
135cm × 68cm

天骄 155cm × 68cm

雨霁

135cm × 68cm

风驰 68cm × 82cm

戏鱼

130cm × 168cm