

玉寒 画集

杜玉寒 著

人民艺术出版社

玉寒画集

杜玉寒 著

人民美術出版社

数据

玉寒画集 / 杜玉寒绘. —北京: 人民美术出版社,
2012.7

ISBN 978-7-102-06049-1

I. ①玉… II. ①杜… III. ①中国画—作品集—中
国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 136905 号

玉寒画集

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010)65252847

(010)65256181

邮购部: (010)65229381

责任编辑: 陈林

责任校对: 马晓婷

责任印制: 文燕军

制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销: 人民美术出版社发行部

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 8

印 次: 2012 年 7 月第 1 版

印 数: 0001-1000 册

I S B N 978-7-102-06049-1

定 价: 188.00 元

版权所有 侵权必究

漫谈杜玉寒画虫

邹蓊正

玉寒于草虫用功最勤，画得最独到，但他不只擅长画虫，花鸟、山水、人物也都画得相当好，并且在漫画、速写方面也能表现得饶有趣味，线描写生作品更是卓然超群。

昆虫的世界很精彩。小小生灵，千奇百怪，各展风姿，煞是招人爱。艺术与生活同步，生活中被人喜欢的昆虫，在艺术上多会有所反映。在中国绘画里，草虫成为一个专项。先人早在一千多年前，对草虫就有精湛的描绘。我国现存最早的草虫精品，见之于五代西蜀画家黄筌的《写生珍禽图》，令人惊叹！其后，历代不乏画虫高手。及至近世，近代画家齐白石先生又把草虫画推向新高。无论种类之多，造型之精准，气韵之生动，皆为前人所不及。不过这些年来，专攻草虫的似乎少了。草虫在画中常为点缀之笔，因其形体微小，一般不作主体。如全局画得好，草虫马虎一些也能应付过去。可要真正出彩，令人拍案叫绝，则太吃功夫了，非长期对物观察写生研究和反复笔墨操练不行。这种付出狂者不屑，浮者不肯，粗者不能。玉寒正是看准了这个空当，全力攻取，乃有大成。

“千姿百态”一般是夸张，但以之来形容玉寒画虫，却嫌不足。在他而立之年，天津人民美术出版发行了他的两本艺术院校教学参考书，其中《昆虫百态白描写生集》，便收有各类草虫姿态 1200 多种。加上近日由人民美术出版社出版发行的《杜玉寒写生画谱》，此书一套三卷，含花卉草虫、藤蔓和蔬果等门类。写生内容之全，数量之多，并且皆以双钩线描形式一气呵成。其中《百虫百态卷》，收入草虫约 40 余类，2600 余式。

这么多，怎么来的呢？从 1998 年至 2008 年，他用十年之功从事草虫写生。其间，或奔走于林莽，或穿行于田间，或匍匐于草丛荒野，断砖碎石，寻寻觅觅，屋角墙根，屏息谛听。在其家乡，凡是能找到虫的地方，几乎被他踏遍。他终日与虫豸厮混，时而注目观察，时而把笔细描。以虫为媒，玉寒还常与京城玩虫专家交流，从而发现人工育虫与野虫异趣，前者以形色漂亮取胜，后者以迅捷灵活见长。取二者之优融之，则兼具雍容优雅与天然野性，更富美感。他痴情投入，心追手摹，物我相融，人虫相契，其万千虫兵踊跃胸中，呼之既出。熟于心而娴于手，画起来自是左右逢源，涉笔成趣。

隐于大自然的小精灵们，自有其鲜为人知的细事。画家敏锐的眼窥出个中奥秘，付之丹青，化作引人遐想的意境。兹举数例以验之。

两只蚰蚰，狭路相逢，摆开决斗驾式。

一对天牛会于断枝梢头，长角交触。是不是谈情说爱呀？

蝉鸣高枝，岂料螳螂寻踪而上。

一只小鸟，缩颈弓背，单足而立，默对秋虫，若有所思。

上述，皆是将角色定格一瞬，造成悬念。画里有戏，可以引发想象，推演情节。一、二例，是表现生活情趣，三例则是一种人生感悟，四例便有几分禅意了。

世俗观念，有些物类是不宜做画材。比如喜与粪土为伍的蜣螂，风雅的画家避之犹恐不及。其实，此虫倒是自然界出色的清洁工，功不可没！大约有感于待遇不公吧，玉寒常爱画它。在一幅《双清图》中，他画两只蜣螂正在推滚粪球，并以“人间第一清”誉之。这看出了画家的情怀，于谐趣中见悲悯。而这悲悯恐怕也不是对虫的吧？

在玉寒的画里，草虫往往不仅是一种点缀，而成为了主角。托物寄情，或以言志，但又不是概念图解，而有巧妙机趣，散发出自然生命气息。这样的画，予人的感受，当不止于愉心悦目，总能引起一些生活的联想，或折射出某种人心世相。较之单纯的状物摹景，这是不是要胜出一筹？

细看玉寒画的虫，会发现不少独特新奇的样式，或为白石老人笔下未见者。此亦足证造化之不可穷尽，巨匠的杰作永远令人倾倒，但不意味着终结，而是启引后人，继续前行。艺术探索永无止境。

玉寒是个有心人。为画画，他吃得起苦，但不是一味埋头苦画。他会时时跳出来，将绘画置于生活中探求消息。近不惑之年的他，已显强劲实力，但相对于漫长的艺术之旅，还只是前半段。我相信，好戏还在后头。热心的朋友可能也在推测其前景。不过未来之事谁能预料得准？且让我们拭目以待。

图 版

盛世桃花图 145cm × 365cm 2010年

桃蕊正芳菲
 初春时
 燕霞灿烂
 锦河中
 斜出繁枝
 恰也
 海棠
 北近蜂蝶
 镇相依
 天气融怡
 空教近
 武陵溪
 岸
 浪淘沙
 桃花河
 庚寅
 岁末
 玉寒
 与
 意
 笔
 记

舞春

136cm × 68cm

2010年

桃李正芳菲 初占春时蕊
 望中进斜出繁枝 临曲沼 霏霏望妆
 追忆武陵溪 片片浸随流水去 风暖烟霏

返 蜂蝶镇相依 天象
 岁庚寅秋月 於無界别

融 怡空教
 庭画空 諒在 人咏桃詩句 玉寒
 写此图以

自
 乐耳

闹春
 136cm x 68cm
 2010年

蝶舞鱼闲游
136cm x 68cm
2009年

繁华醉游蜂
136cm × 34cm
2010年

翅振千里香
戊子年初冬

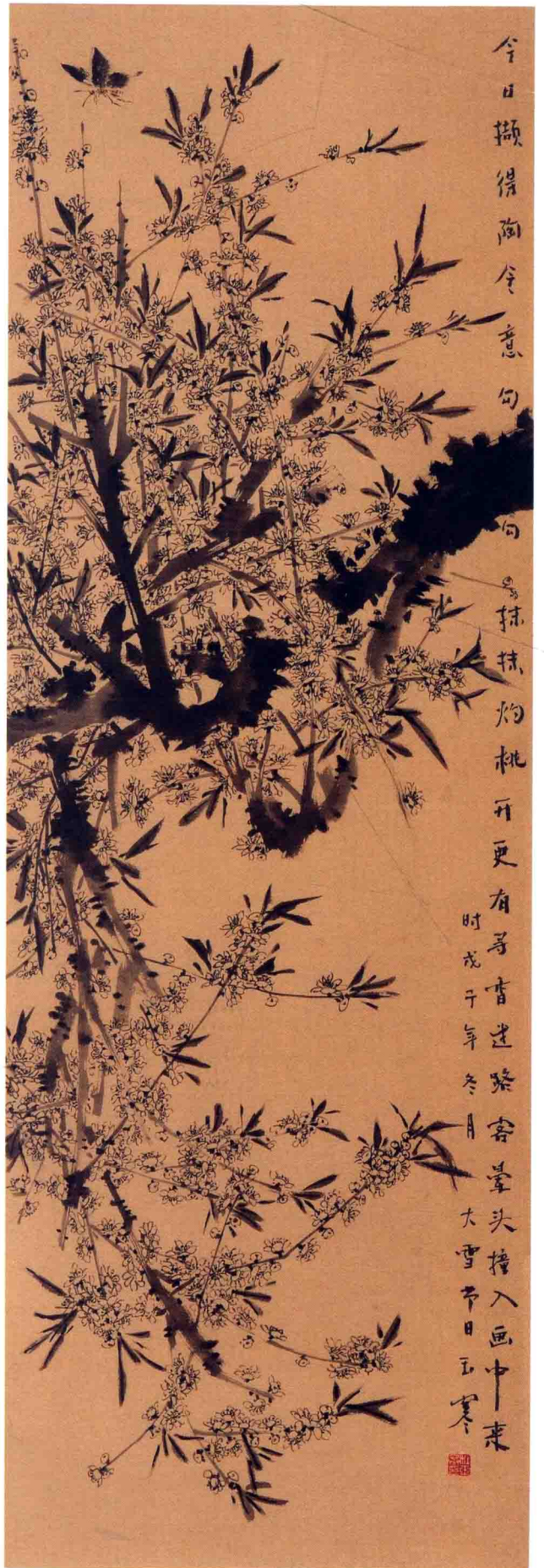
月

意

翅振千里香
136cm × 68cm
2008年

醉春图
180cm x 60cm
2008年

桃园振翅千里闻香
戊子冬月

玉寒写

千里闻香
136cm × 68cm
2008年

食来寿百年
 136cm × 68cm
 2008年