

朱玉铎水墨山水

主编 / 贾德江

中国画名家精品粹编

ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGPIN CUIBIAN · ZHU YUDUO SHUIMO SHANSHUI

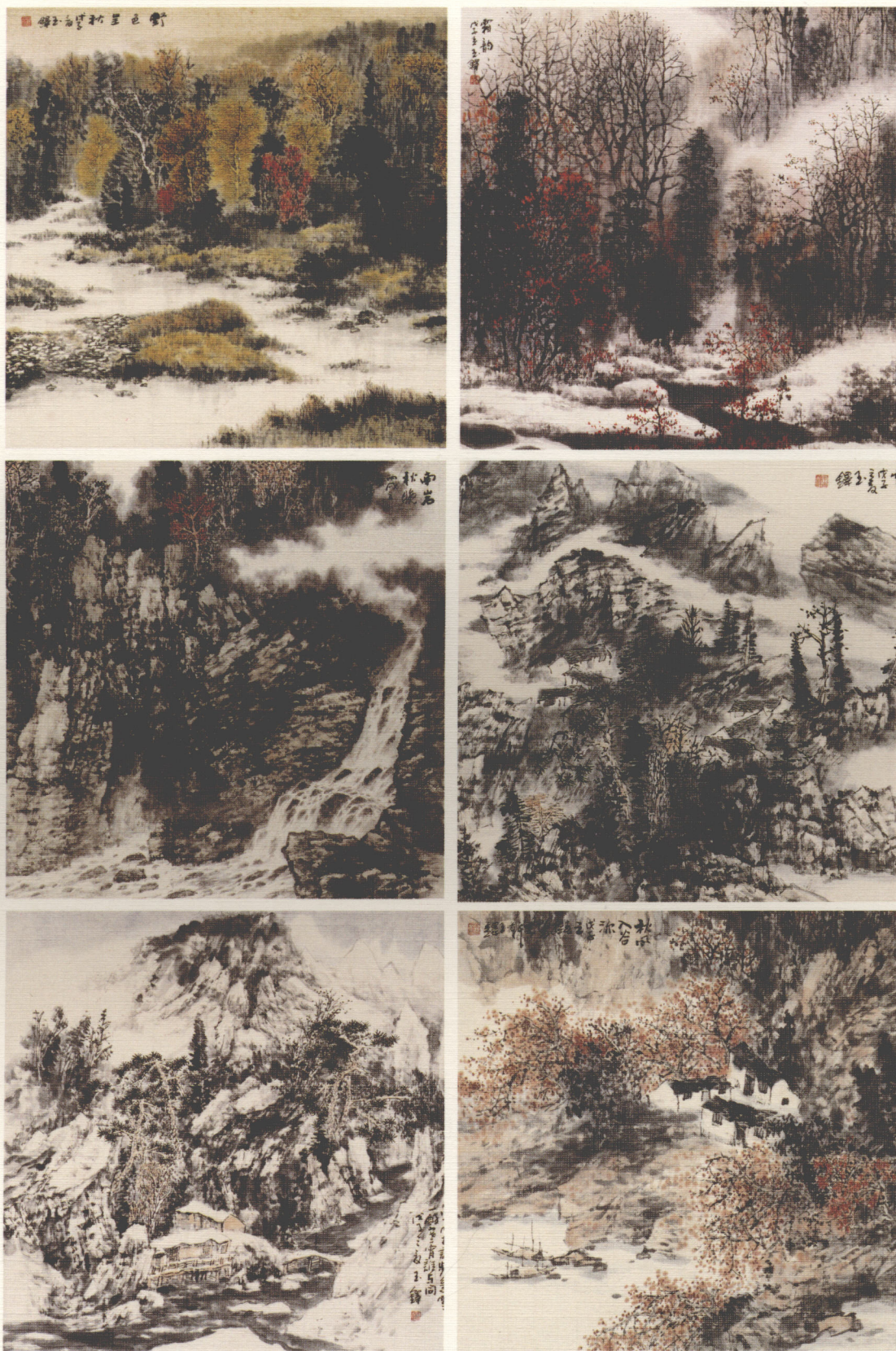
- 师古人，集传统笔墨之大成；师造化，得江山之助别开生面
- 取北派山水的雄强刚健，融南派山水的蕴藉华滋，弥漫成苍润而清幽的自然图境
- 超越自然是作品的重要特征，自强不息的创造精神是作品的灵魂，循此赏析才能见出活力与生命
- 以北方山水为依托，以学养为基础，以真情去营造，在笔情墨趣中成就了艺术世界

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

朱玉铎水墨山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008.12
(中国画名家精品粹编. 第2辑) ISBN 978-7-80526-777-7 I. 朱... II. 贾... III. 水墨画: 山水画 — 作品集 — 中国 — 现代 J222.7 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 198827 号

责任编辑: 陈高潮 / 责任印制: 宋朝晖 / 装帧设计: 汉唐艺林

中国画名家精品粹编
朱玉铎水墨山水

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号 邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室) (010) 64280399 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64289689/84255105 网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8 印张 4.5

版次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数 1 ~ 2500

书号 ISBN 978-7-80526-777-7/J · 676

全套 (10 册) 定价: 380.00 元 (本册定价 38 元)

ISBN 978-7-80526-777-7

9 787805 267777 >

当代著名中国画家 朱玉铎 简介

- 1948年生于吉林省农安黄龙府古城。现为吉林省画家、黄龙府书画院副院长、国家一级美术师。
- 从20世纪80年代始立下志愿，主攻山水，兼习书法、花鸟，走一条既师古人又师造化的道路。在学习传统中，尤其对王蒙、石涛、黄宾虹等大家用功最深，更奉行“师古人不如师造化”的理念，并付诸行动。
- 近二十年中，靠自费走遍了名山大川，积累了大量的写生素材。作品年年出新意，具有深厚的传统文化底蕴和扎实的笔墨功夫，从造型到笔墨都富有生气和韵律美。
- 山水画多以北方山水为依托，以学养为根基，用真情去感悟自然、描绘自然。近十几年的旅居江南的体验，融北方的阳刚之气和南方秀丽之美于一体，给人以双重的审美感受。
- 为人正派、忠厚诚信，主张以作品说话，是一个不肆张扬而具有实力的画家。这是画家近几年的作品被一些收藏家看好的原因所在。
- 作品《瑞雪兆丰年》被人民大会堂收藏。

白云千载 2008年 纸本
96cm × 180cm

长白深处 2008年 纸本
69cm × 138cm

封底作品

①	②	① 野色呈秋 (局部) 2008年 纸本
③	④	② 霜韵 (局部) 2008年 纸本
⑤	⑥	③ 南岩秋晚 (局部) 2007年 纸本

④ 溪上闲来傍水云 (局部) 2008年 纸本
⑤ 遥闻相访 (局部) 2008年 纸本
⑥ 秋风入谷深 (局部) 2008年 纸本

天行健，君子以自强不息

——朱玉铎水墨山水管窥

贾德江

玉殿琼林(局部) 2008年 纸本

和风(局部) 2006年
纸本 138cm × 69cm

瑞年(局部) 2004年 纸本

每一个人来到世上，因个性环境的不同，都有各自的爱好，各自的理想，有的想当学者，有的想为军人，有的想做医生，有的想成教师，有的热衷仕途，有的醉心学问，千差万别，不一而足。其结果又因多种因素的影响，有成功者，也有失败者。有的如愿以偿、功成名就，有的不郎不秀、碌碌无为，也有的半途而废、改弦更辙，凡此种种，造成人生的不同境况和经历——有的青云直上，飞黄腾达，有的曲折坎坷，苦不堪言，也有的平平淡淡，知足为安。有人听天由命，把人生遭际归结为“天意”、“命运”，逆来顺受；有人则不甘于命运摆布，奋力抗争，转逆境为顺境，以实现自己的理想。试看天下成功人士，哪一个不是历经千辛万苦的登攀，最终达到光辉的顶点。世上决没有成功的平坦大道，关键在于自己的信念、毅力和决心。《易经》有云：“天行健，君子以自强不息。”只要有了这种精神，没有攻克不了的人生难题。

就艺术而言，热爱它的人何止成千上万，而通向艺术的道路又何止是一条二条。有的人家学渊源，薪火相传，易得艺术真谛；有的人是时

代宠儿，占有跨进高等学府的优势，成为天之骄子；有的人幸逢名师，传授指教，技艺渐进；也有的人家境贫寒，无依无傍，靠的是自强不息，锻造艺术人生。我所了解的朱玉铎先生正是这样一位以苦学为伴的艺术家。他没有家学的继承，也没有名师的指授，更无缘于“学院式”的教育。尤其是出生于上世纪40年代的人，成长的历史背景使他几乎是在艰难困苦中执著于艺术的追求和探索，每前进一步都布满了顽强与辛酸。如果说，我曾羡慕过那些有得天独厚的条件而取得成就的学人的话，那么，我更钦佩朱玉铎那样靠自己的奋发图强而无师自通的艺术家的。我正是怀着这种感情读他的画和他的人的。

他的人平和、真诚、厚道，亲切中透露出坚毅；他的脸饱经艰辛、历尽忧患，却满面纯净、满眼真情，有着荣辱不惊、大彻大悟的平淡；他淡泊名利、不肆张扬、不善言辞，却不乏睿智与激情，一种外柔内刚、渐修顿悟的内敛底气涌动于笔端。在他的笔墨中，有岁月的沧桑，有艺术的灵性，有自我的感悟，有山河的眷恋，由此结构的作品不仅技巧老辣

与精湛，而且对人文精神的承载达到了一定的层面。他把往日的意绪与今日的情怀融合为一，他把传统的笔墨应对于现代的景观，使之成为心性言解的转换，由此而来的“熟后生”与“不经意”的意笔山水，便出现了“大味必淡”的画面境界，显示了“唯智者为能以小事大”的胸襟与风范。概言之，朱玉铎的山水画创作，不论咫尺小幅，还是宏篇巨制，都是由一种悠久的、具有典型意义的文化源流汇聚的，积淀了自宋、元、明、清的盛衰、起伏凝练而成的纯朴、深厚与隽永，包含了个性生命的自由进取和性灵的发，作品便在笔墨、点线、皴染之间含有趣、谐、韵、远、致、逸、意、味等因素，并给予客观世界一种理性高度的精神性提升与物质性概括。体现在用笔上是虚灵圆劲、苍润相济；体现在用墨上是厚重温润、蓊郁华滋；在构图上是虚实相生，点画上是松活灵动，丘壑上显出奇崛，气象上亦显磅礴，画面水法明显，淋漓畅达，特有的留白造成画面中平面空间里的错落有致与疏密、黑白、浓淡的变化，使作品呈现出一种曲折逶迤的节奏感。很明显，作品中以化无形为有形，化隐藏为显露，化平淡为神奇的手法构成了朱玉铎山水文本的重要特征。

作为“苦学派”的朱玉铎，出生于东北吉林省一个偏僻的古城。读小学的时候，他就熟背了家藏的《千家诗》和《白香词谱》等古代诗词，

素韵 2008年 纸本
80cm × 69cm

一本破旧发黄的《芥子园画谱》是他的启蒙老师，不知临习了多少遍，从此和诗书画结下了不解之缘。他和历代有成就的山水大家一样，起步于临摹。在那个时代，经济有限，资料匮乏，他只能借到什么临什么，报刊上发表什么临什么，有古人的，也有今人的，几乎没有选择的余地。真正有机会走进传统，是在文化大革命之后开始的。这期间，他遍览了中国美术史。范宽的《雪景寒林图》、《溪山行旅图》，郭熙的《早春图》、《窠石平远图》，巨然的《万壑松风图》、米家的《潇湘

奇观图》、马远的《踏歌图》、夏圭的《雪堂客画图》、赵孟頫的《鹊华秋色图》、黄公望的《富春山居图》、倪瓒的《雨后空林图》、王蒙的《青卞隐居图》、沈周的《庐山高图》、董其昌的《仿古山水册》、石涛的《游华阳山图》、龚贤的《松林书屋图》乃至近代黄宾虹的“山川浑厚，草木华滋”，他都临过，无一不深深地震撼着他。最后，他还精研了“四王”的作品，尤其是王石谷的画作，不局限于董其昌限定的“南宗”路数，而把笔墨延伸至更博大的区域。虽然，他的“以临古

为始，以临古为终”之法不可取，但不能否认他是真正弄懂传统笔墨的人。他的“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成”的艺术观，深深地影响着朱玉铎的艺术之路。正是王石谷的经验，使朱玉铎兼收并蓄古往今来各家各派传统，钟情于笔墨的锤炼，打下了坚实的传统功底；也正是王石谷的教训，使朱玉铎“师古而不泥古”，走一条既师古人又师造化的道路。

自上世纪80年代始，朱玉铎立下了专攻山水的志愿，并在兼习书法、花鸟的传统中，读史、读

2008年 纸本 秋山又几重
138cm × 69cm

论、读诗、读书，以提高自己的学养和综合素质。他说，这些都会丰富自己艺术的想象力，一个艺术家离开了这些就不会有创造。大有人醉我醒、人浊我清之概。他还告诉我，20多年来，他靠自费走遍了祖国的名山大川，积累了大量的写生素材，对“师古人不如师造化”、“天人合一”、“美在大自然”等至理名言感悟尤深。

他的画题材宽泛，记录着雪山林区、松江两岸、烟雨江南、太行风谷、云贵村寨、巴山蜀水的种种景观，他像一位从事新闻工作的摄影家，不时地闪亮着他的电钨灯，不断地变换焦距，摄下他所需要的镜头。镜头里是真实的写照，是心中的意象，是生命的体验，是人生的关爱。他似乎有一种迫不及待的情绪，去描绘大山的呼吸、平原的脉搏、河流的涌动、森林的生机。他率真地在黑与白、浓与淡的笔墨中寻求物我交融产生的一种撼人心弦的共鸣，这共鸣中有壮丽的美，有婉约的美，有抒情的美，有静穆的美，有浓浓的乡情，有绵绵的春意，有挥之不去的眷恋，有难以忘却的感悟。扬热爱祖国大好河山之情，动可望可游可居之思，应是朱玉铎作品的主旋律。

朱玉铎生于北方，他钟爱家乡的那片土地，他喜欢那里的几分荒寒，几分寂寥，几分繁茂，几分清冷，他似乎对那里的“雪景寒林”表现有一种特殊的敏感，在他的以雪岭林海为主体的作品中，大多屈曲顿挫，纵横跌宕，挟风云变幻之势，具鬼斧神工之奇，体现了刚健雄浑之美。此中景物，虽范宽、李成等古人未曾涉猎，但他却从生活中予以概括、提炼，赋以浓郁的地域特色，将关东山水收于笔下。画中山峦起伏，以素为雪，山脊淡墨，以树画山，雪压屋顶，静如凝玉，使画面在雪漫荒山、云极天外之中，有淡荡清空之意。近十多年来，朱玉铎又有旅居于江南的生活体验，使他的山水在北方雄阔荒茫的景观中融入迷远幽深之境，而在表现江南山水的潇洒、委婉、蕴藉的情韵中，又略带北方山水所特有的显直清旷，他把北方山水、南方山水相融于一，谙熟在胸，任意挥洒，根据理法，根据自然，根据他的想象与创造，将北方的阳刚之气和南方秀丽之美，渗透于山重水复、云烟浩荡之中，幅幅笔力苍厚，水晕墨彰，满纸生动。读他的作品使人品味到一种空灵、清逸、浑然、雅静之诗境。

朱玉铎起步于“师古人”，但不久即走向了“师造化”的道路。他把对传统的认识、理解、感悟与情感、理想、愿望投射其中，让作品中的山水树木、烟云雾霭、雪原冰河和屋宇村舍等意象折射出大千世界的无比丰富性，以寄托自身的理想追求与丰富情感，进一步逼近艺术规律与艺术本质。应该说，如何将传统笔墨和自然山川和谐统一，一直是朱玉铎山水画研究的课题。朱玉铎认为，学习传统决不是去学某家某派的一笔一墨，那是外在的、表面的东西，如何使笔墨变成表现自己创作个性的技巧，这才是重要的。因此，当他经过多年的磨练揣摩，掌握传统笔墨精粹之后，他思考的就是如何在面对自然山川时的灵活运用。从他的作品中可以明显地看出，他讲究用笔用墨，但不拘泥于一家一法，而是非常尊重自己的感觉、感受。在博采多家之长中掌握了不少方法，且能灵活运用，用出了自己的语言和风格。

一位山水画家之所以有其自身的存在价值，首要的条件应该是他创造了什么“新境界”，他为人类精神开拓了什么样的“新的审美领域”，他在自己的艺术中创造了什么样的“新的审美形态”。朱玉铎的山水为我们提供了这些新因素，比如他的代表作品《秋山又几重》的苍茫、《素韵》的清寂、《金风送爽》的富贵、《静雪春晖》的冷艳、《苍山如醉》的浑穆、《玉殿琼林》的静谧、《虚烟翠润深》的润泽以及长卷《河山蕴秀图》的雅秀等，都以独特的审美视觉，结构出“陌生”而充满新意的自然审美意象，一扫老调重弹的俗套，而是在师法自然中独开新境，描绘新篇。

朱玉铎的山水画得江山之助，又能借古法抒胸臆，写造化之变幻，抒心源之灵妙，致思高远，创造出令人神往、启人哲思的境界。在我看来，他的戛戛独造的山水画的意义应该还不止于这些，其中丰厚的底蕴还有待于进一步地去发掘。

2008年11月18日于北京

2008年 纸本 晨曦
96cm × 180cm

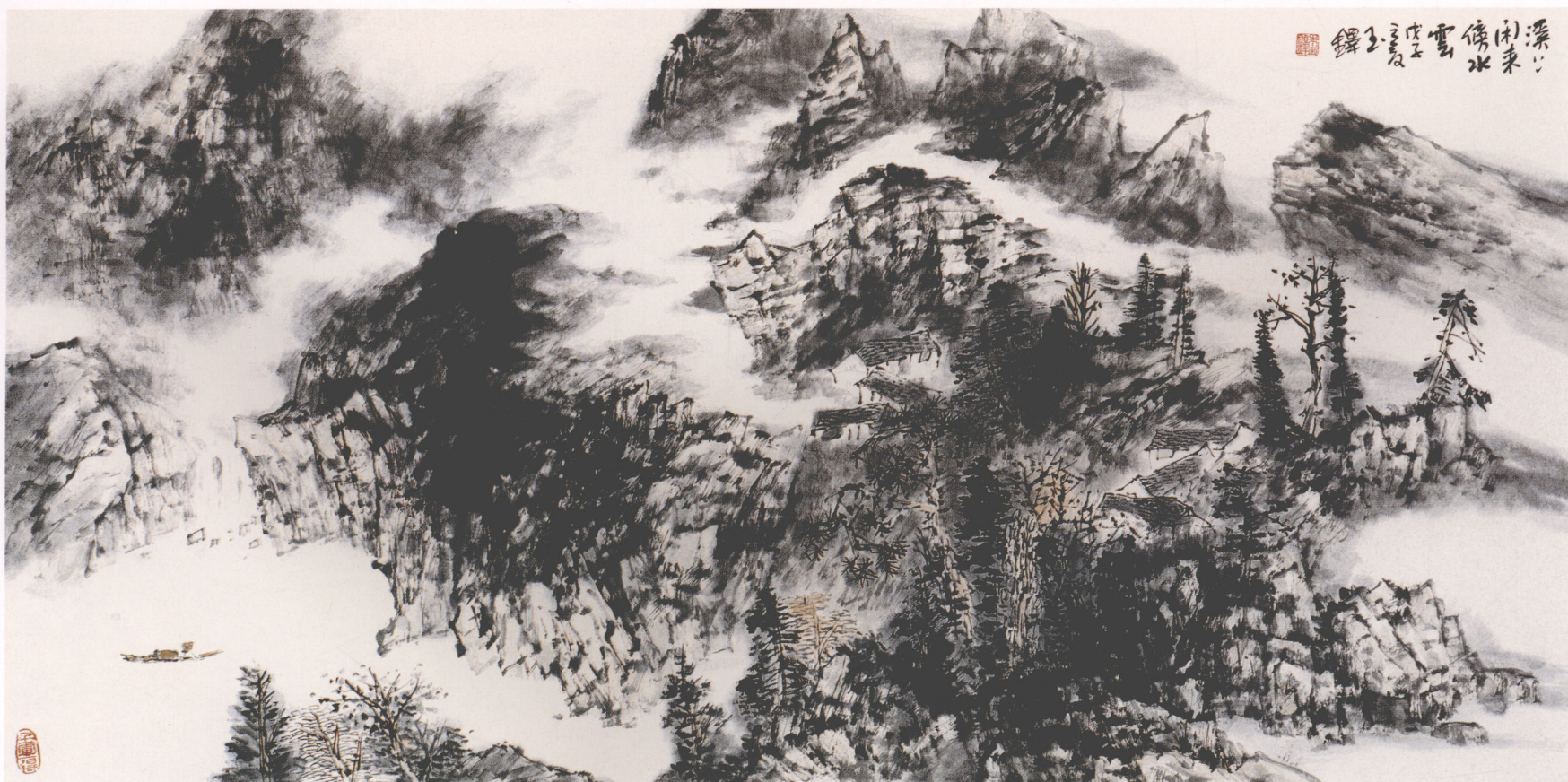

2008年 纸本 静
96cm × 180cm

风物华茂 2008年 纸本
96cm × 180cm

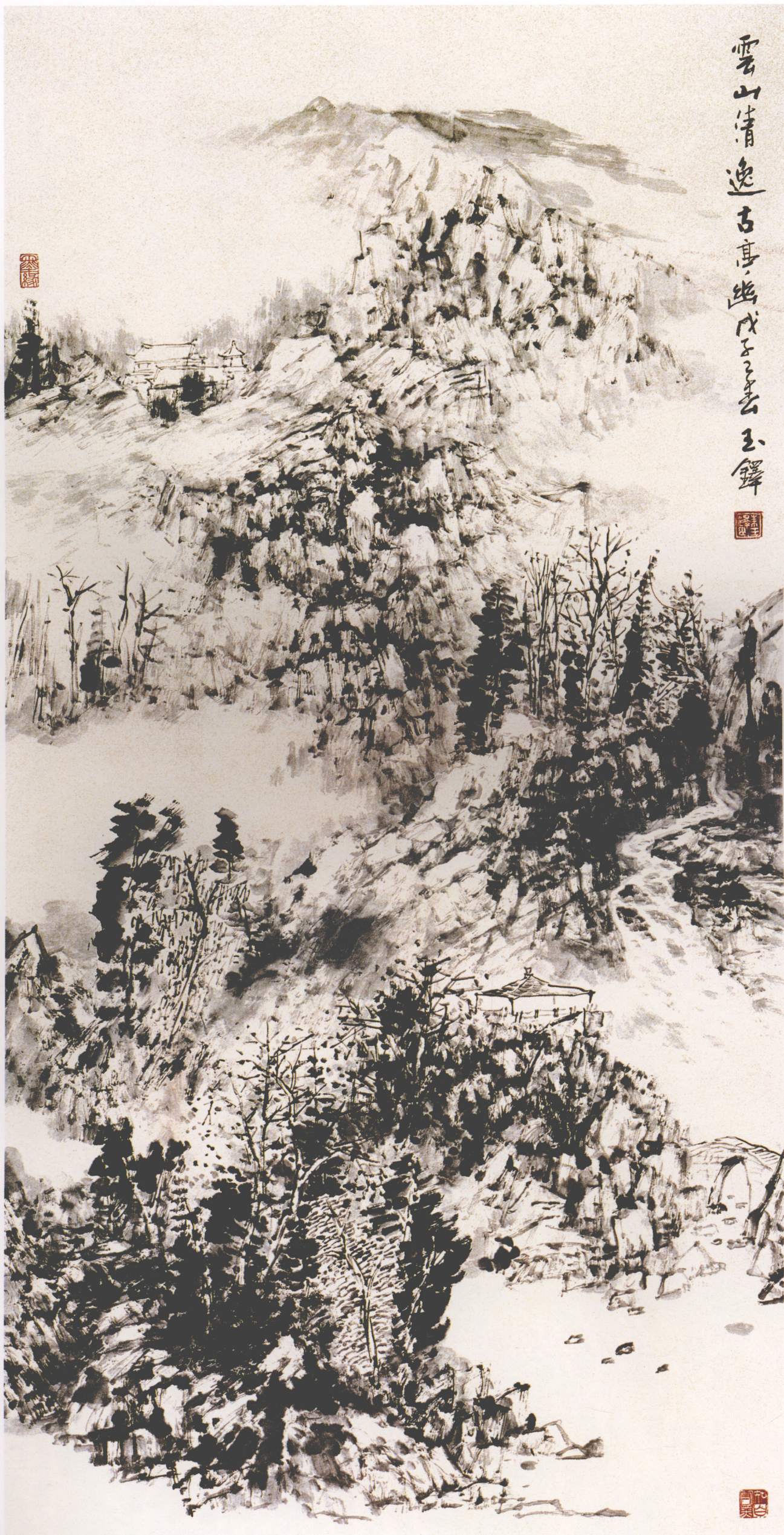

溪上闲来傍水云 2008年 纸本
69cm × 138cm

(右图)

2008年 纸本 瑞年
144cm × 97cm

云山清逸古亭幽 2008年 纸本
138cm × 69cm

秋风入谷深 2008年 纸本
71cm × 71cm

晴雪 2005年 纸本
138cm × 69cm

太行降瑞图 2008年 纸本
96cm × 180cm

皓然一色 2008年 纸本
69cm × 138cm

晴雪 2005年 纸本
138cm × 69cm

松江两岸瑞雪飞 2008年 纸本
96cm × 180cm

雪村 2007年 纸本
120cm × 97cm