

傅

主

编

春

龙

瑞

梅

河

北

美

术

出

版

社

篇

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王嫚娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 傅春梅 / 龙瑞主编；傅春梅绘. —石家庄：
河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②傅… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137879号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

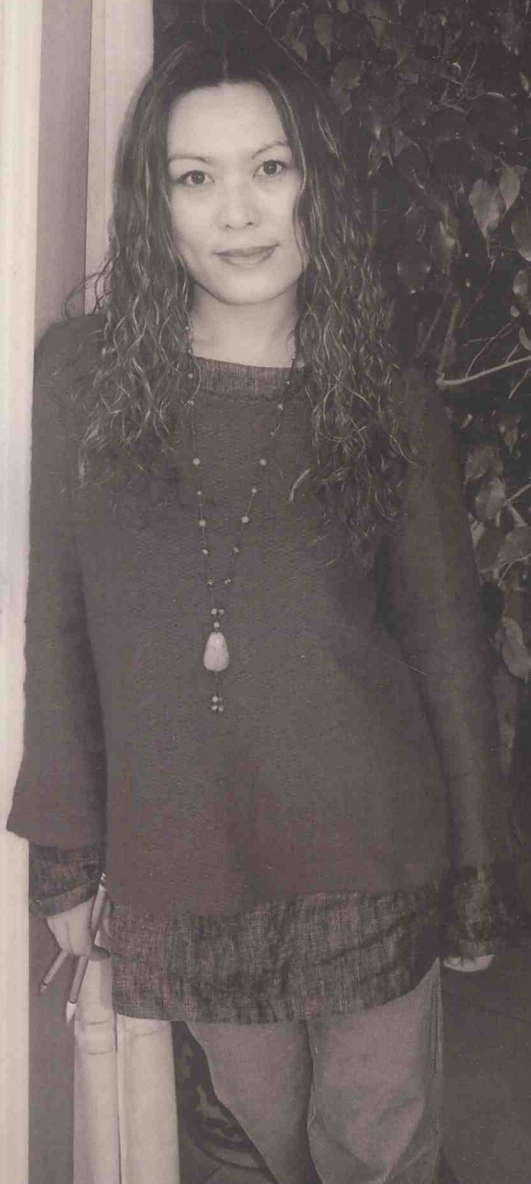
一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

傅春梅 简历

1967年2月25日出生于吉林，毕业于东北师范大学美术系，1998年毕业于中央美术学院国画系花鸟画室助教研究生班，2002年毕业于中央美术学院重彩研究班，现为清华大学美术学院绘画系特聘教师。

纯美的凝视

——试析傅春梅工笔花鸟

□ 梁培先

在当代，工笔重彩是中国画传承出一个新的重要的突破口，这一领域涌现了许多优秀的画家和一大批优秀的作品，使人看到了传统中国画在新时代里生存、繁荣的崭新希望。一个重要的原因是，随着画家们对于原有创作手法的深入挖掘和新材料、新技法的大胆尝试与运用，工笔重彩的多次制作性以及由此带来的巨大表现空间被逐步打开，它的那种朝向内心凝视的本质与当代社会中人与人之间易于形成一种基于纯美需求的心灵对接，从而使欣赏工笔重彩画的过程被转换为一次摆脱现实纷扰的灵魂休憩与自我发问，使生命重新找回其本真的那一点点微茫的思绪。这是工笔重彩在当代社会中蓬勃发展的社会文化心理基础，也是所有有志于此的画家们应当特别关注的当代性的精神指向。

傅春梅的工笔重彩花鸟画显然是以此为切入口的。在经历了东北师大、中央美院这些专业院校的严格训练和长期对各种花卉的传移模写之后，她的近期作品已初步显露出其在这一领域中的探求力度和表现深度。

傅春梅作品筑基于北宋以来工笔重彩的优秀传统，讲究骨线与用笔。这种骨线不一定是墨线，在工笔重彩中更多的可能是些色线或晕染过程中自然形成的色渍残留，这些都是经常作为线条的因素在画面中出现，它们对于物象造型都起到了一个重要的外框支撑的作用，因而往往是考验一个工笔画家功底深浅的重要表征。看傅春梅的作品，你可以发现无论是画中细细勾勒出的花叶、花瓣、蝴蝶、蜻蜓等等，还是没骨工笔的单色积染，物象的边线都是非常到位且不缺乏应有的筋骨。比如，没骨单色画《红头芭蕉》中蕉叶边缘线的自由卷曲，花瓣轮廓的虚实相间，那些曲而灵动、随物象敛曲的淡淡的色线，如果没有来自传统的启示和技术性训练的严格敲打，当不会如此的柔和而挺拔。又比如，《清风》中随风摆动的绿叶，飘洒自如、纷披不乱而能根根“立”得住、“站”得稳，纤而不弱，柔而有骨不是一般人能够做到的。这方面的基础锤炼，应当说，傅春梅是打得非常中国的。

至于工笔重彩所要求的三矾九染的功夫，傅春梅于此的体会可能应当更多。看她对于花头、花瓣、花蕊等重要部位的刻画，一般是先铺色、后晕染，层层积淀，层层逼进，最终达到华美堂皇、靓丽清醇的理想效果，能够顽强地占据着作品的视觉亮点，一下子触动观众的神经、唤醒他们的敏感。细细推求其用色，好像也并不复杂，而所达到的视觉效果也是非常稳重、大方，艳而不俗、丽而能清，非是深究于此的老手不能及之。可以想象画家在多次晕染的过程中，对于这些地方微妙而又深刻的把握。

作为艺术学院科班出身的画家，傅春梅师从过当代工笔重彩名家蒋兆和先生，对于各种新旧材料、技法的综合运用方面自然不会陌生。而当代工笔重彩之所以能在作品视觉效果等方面取得一些重要的成就，这方面的贡献功不可没；当然，这同时也取决于一位画家对于这些新旧材料、技法灵活变通运用的能力和水平。诸如为当代工笔重彩再次挖掘的金箔、云母等古人使用过的材料，运用得的确能给画面带来

与画家团先生交流

与夏硕时先生合影

与刘曦林先生合影

傅春梅 2001年

意想不到的美妙效果，但肯定不是贴的越多、用的越勤效果就越好。再比如，撞水、撞粉和属于当代人独特发明的肌理制作等手段，以及把现代构成的因素运用到工笔的构图中等等。这些古人、前人很少用过甚至没有用过的语言、方法，固然可以使作品的画面效果达到令人耳目一新的功效，但工笔重彩却不是越新越好。至少在当代，“旧”气作为传统工笔画美学思想的重要指向，对于判断作品美学成就之高低

仍然起到了关键的作用。“新”而能“旧”，“新”而能不损工笔重彩之固有的美学理念。在“新”“旧”的悖论平衡中寻找既符合传统规范又具备现代意识、触动现代审美神经的作品之完美塑造，这样一条狭窄的美学通道，决定了工笔重彩对于新材料、技法、构图手段的运用应当有所取舍，择善而从。欣赏傅春梅的作品，人们会觉得她在这方面的领会和操作，火候掌握得比较恰当，对于新材料、新技法以及

图 2001年

现代构成手段的运用总是当用则用，适可而止，既起到了画龙点睛的作用，又绝不伤害工笔重彩的本质。可以断定，对于这方面的问题，她是用过心思好好考虑过，并在实践中有意识地调整折中的。

在文人画以来的这一千年的中国画历史中，工笔画的地位一直不如写意画高。一般的看法是，工笔容易沦为工匠的手艺，有技而无艺。比如像仇英这样的一位重彩大师，与其同时代的董其昌在评论他时既有发自内心的钦佩与推崇，又不时地会显露出某种固有的偏见和习惯性思维。虽然这已是历史，但工笔重彩如何超越工艺制作的层面，通过视觉走进人的心灵，使其所描绘的对象与人的内心世界相联系，这的确是一个常谈常新的话题。

对此问题，谢赫曾说：“穷理尽性，事绝言象”。他的意思是说，对于工笔重彩画家而言，技

巧、技法固然重要，但最重要的是用心去体察所画对象的“理”与“性”。这里的“理”既包括物理物象自然之理，也包括心理人之心理投射与物象的交融。至于“性”，其所指则更为宽泛，有物性、心性、自性、他性等。所有的这些都需要画家用心、用灵魂，甚至用生命去与之融合，才能进入到一个入之愈深，其味愈永以至于无以言表的“格物”的高境界。在这一方面，傅春梅的作品貌似保留着自北宋以来院画的基本感觉和审美格辙，但在对物象情态的深入挖掘方面则分明透露出一位现代女性对于自然、对于生命的理解和感悟。其真实的命旨已远远地逸出了谢赫的框架，而与现代人对于人自身生命过程、灵魂的展开等方面的解读息息相关。在她的笔下，花花草草的自然世界已不再是被动的描摹对象，而是具备充满人的意识的某种生命。或者说，通过对自然物象长

在清华大学美术学院授课

期而细致地观察，身心的彻底融入，画家本人已完全不由自主地投入到这自然的流转过程之中，并在内心深处把这些过程定格为一段记忆。所谓瞬间的永恒，即是在画家的眼中这些自然物象已凝固成内心自省、自我关照的一种载体，在人与载体的相互对话中，自然物象已被赋予了人的丰富情感、思绪与直觉

《亦舞》2002年

《蓝色的郁金香》2002年

力。如傅春梅自己所说的：“每当看到一些植物在不断生长时，我就感到季节不会把它们夺走，它们在固定的地方顽强地活着，从田野到我的面前，不论在哪里，我永远像迷恋人世间一样迷恋着它们。”具备了这样一番体悟，画家对于花草的“心事”的捕捉必是能够在作品中带来新鲜的创意。看她笔下的花朵、花蕊，或昂扬、或低垂、或羞涩、或凝思，彼此关照、彼此映衬，婉似少女的瞬间心理流程的立体呈现。一段意识流的详尽刻画。隽永而沉静，总是能够唤醒画面之外的无数遐想。比如《亦舞》、《凝香》的三联画组合，经过滤镜般的色彩过滤、颜色错位所营造出来的强烈的反差和对比；《无题之三》、《情思》对于粘贴、并叠手法的妙用传达出来的时空错置的意趣；以及《蓝色的郁金香》作品不同部位的大胆底色置换等等，现代手法的介入实际上已突破了传统绘画的自然时空关系，而赋予画面以更多弦外之音、画外之情。显然，在此画家绝不是有意地在炫耀技法表现手段等外示的东西，而是意在通过违反常规的手法传达出一些无法用语言表达的意绪、情感抑或是某种纵横即逝的感受。用画家的话说就是：“竭力将模糊的东西说清楚。”傅春梅工笔重彩花卉向人们展现出来的世界是纯美的。这种美不仅表现在画家对于自然的理解，对于花草生命怜爱的，而是更多地表现为通过花草这个载体对于画家自己、对于自然生命的内心凝视。生命不能承受之轻，或许在上帝的眼中，所有的一切不过是匆匆的一瞥。一瞥尚且不能承受，更何况是凝视。因而，这种美虽然脆弱无名，但又是超越自然、超越所有的指令的，它属于永恒。

《夏风图》2005年

题 目 约定
创作时间 2004年
尺 寸 32cm × 32cm
材 质 纸本

题 目 清风
创作时间 2004年
尺 寸 53cm × 65.2cm
材 质 纸本

题目 展秋
创作时间 2004年
尺寸 36cm × 36cm
材质 纸本

题 目 幽香
创作时间 2004年
尺 寸 32cm × 32cm
材 质 纸本

题 目 爱的足迹
创作时间 2004年
尺 寸 45cm × 45cm
材 质 纸本

题 目 蝶舞
创作时间 2004年
尺 寸 38cm × 38cm
材 质 纸本

题 目 忘忧草
创作时间 2004年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 白云飘过
创作时间 2004年
尺 寸 68cm×68cm
材 质 纸本

题 目 温 馨
创作时间 2004年
尺 寸 65.2cm × 53cm
材 质 纸 本

题 目 生命的延续
创作时间 2004年
尺 寸 75cm×75cm
材 质 纸本

