

国墨风范

当代中国美术家
领军人物 傅仲超

GUOMOFENG FAN

DANGDAIZHONGGUOMEISHUJIA

LINGJUNRENWU FU ZHONGCHAO

董晓萱 谢莉 主编

国墨风范

当代中国美术家领军人物

GUOMOFENG FAN

DANGDAI ZHONGGUO MEISHU JIA

LINGJUN RENWU FU ZHONGCHAO

傅仲良

董晓萱 谢莉 主编

河北美术出版社

主 编：董晓萱 谢 莉
责任编辑：赵小明 李菁华
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

国墨风范．当代中国美术家领军人物．傅仲超 / 董晓萱，谢莉主编；傅仲超著．——石家庄：河北美术出版社，2014.3
ISBN 978-7-5310-5717-8

I . ①国… II . ①董… ②谢… ③傅… III . ①中国画—人物画—作品集—中国—现代 IV . ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 037150 号

书名：国墨风范——当代中国美术家领军人物
作者：傅仲超

出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
印刷：廊坊市佰利得彩印制版有限公司
开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/8
印张：8
印数：1-3000 册
版次：2014 年 3 月第一版
印次：2014 年 3 月第一次印刷
定价：600 元（全套十本）

版权所有 侵权必究

傅仲超

FU ZHONGCHAO

艺术简介

傅仲超，四川简阳人，1955年生，文学硕士。四川美术学院中国画系原主任，现为四川美术学院教授，重庆中国画学会副会长，中国美术家协会会员。

主要创作研究成果

作品曾先后入选全国第七、八、九、十届全国美展，全国首届中国画展，第三届中国体育美展，全国首届中国画邀请展，全国中国画·油画精品展，新时代全国中国画展（系特邀作者参展），第四届、第五届全国工笔画展，全国中国画学术邀请展，全国高等美术院校中国画名师作品展，全国美术院校工笔画名家邀请展等。个人作品在英国、日本、菲律宾、韩国、德国及中国香港、澳门、台湾等国家和地区展出。作品在《美术》《中国画》《国画家》《中国画家》《朵云》《连环画报》等国内重要刊物上发表并被专版介绍。作品被英国大英博物馆及国内多家美术馆、博物馆典藏。出版多本个人画集。

主要获奖情况：

作品《冬日》获全国首届中国人物画展	铜 奖（中国美协艺委会）
作品《村落》获第十届全国美展	优秀奖（文化部·中国美协）
作品《回声》获世界华人书画作品大展	铜 奖（文化部艺术司·中国美协）
作品《有雾的山岗》等获全国中国画学术邀请展	国画家奖（中国美协艺委会）
作品《秋声》获全国中国画·油画精品展	优秀奖（中央电视台）
作品《静谧的雪原》获全国第四届工笔画展	优秀奖（中国美协艺委会）
作品《厚土》获全国第五届工笔画展	优秀奖（中国美协艺委会）
作品《铁蹄洪流》获四川省美展	一等奖（四川省文化厅·四川省美协）
作品《九月的风》获四川省中国画大展	金龙奖（四川省文化厅·四川省美协）

目录

睿智的抉择 重要的转变.....	1
平淡之境 天真之情.....	2

睿智的抉择 重要的转变

——析傅仲超画风

文 / 林木

近年来，中国画危机之说频起，固有危言耸听之嫌，但作为针对以水墨写意为主要表现形式的水墨画而论，又不能不说没有几分道理。水墨画从唐算起距今已逾千年，这种比较单纯的画风加上明代晚期流行开来的大写意画法逐渐成为画坛主流。这种有着深刻禅道哲理的画风固然造就了倪瓒、徐渭、八大山人等众多画坛宗匠，但也因其画法之单纯、简洁，易使好事之徒空袭其迹、鱼目混珠。早在清初，笪重光就批评过“时流托士大夫气，藏拙欺人”的风气而皆简逸逾烈之态。当今水墨画的确大有变革之必要。

傅仲超即是这种变革的有心之人。

曾经跟随日本画大师加山又造学习过的仲超，亲自领受过加山那纵逸之灵气，更颖悟其创造的才力。加山深入骨髓之东方神韵和融汇中西之深厚功底给予仲超以铭心之影响。

仲超本来在水墨人物画上已具有相当功底，不论造型之灵动，笔墨之洒脱，水墨的淋漓，就传统水墨诸技法而言，已入驾轻就熟之自由境界。但唯其如此，仲超亦深知其困之所在。中国绘画传统博大精深，岂止区区水墨一隅！他把自己的艺术触角伸向一度辉煌的北宋艺术之中。以北宋之厚重取代晚期国画之轻薄，以制作之严谨而挥洒之浮泛，以造型之坚实而易构形之巧，以色彩的明丽而替水墨之单调……仲超为自己开拓中国画之新境。

的确，中国美术传统有着极为丰富的内容，对传统的开放

的理解给仲超的艺术之路开拓了广阔的天地。他在古代艺术严谨的技艺中体会到制作的重要。他开始为自己的感受的准确传统而突破僵化程式的束缚，“不择手段”，东撷西取，自我创造，推出了一大批风格突出备受推崇的工笔人物画佳作。在仲超的画中体现了水墨所难有的厚重的积染，又具工笔所未曾见过的漂亮的肌理制作，那些经过多年的实践所积累起来的丰富经验的技艺，那些令人慨叹又令人莫名所以的制作技巧，给他的画面带来全新的意味，但是，仲超那深厚的传统水墨画的功底，和对中国艺术的广泛修养并未使这种冷静的制作技艺流为匠俗的加工。在仲超的画中，那富于生命的线条仍在画中流动、跳跃，与精工制作之肌理与底面相映生辉，严谨的造型，细腻的勾勒却又避免了繁复与琐屑，反复积染的色彩明快而又单纯。尽管水墨已退居次要，但是水墨画所体现出的那种东方的静谧与神秘，那神维于天道与禅意的深沉内蕴，那天人相通的独特体验，却又以全然相异的形式特征而得以表现。当然，这已不是西方人的思维了，在那些天马行空般的超时空的意象创造中，在那些动用多种技术制作成的复杂而又单纯的画面中，当然，也在那些明丽畅快的色彩表现和分明的抽象构成里，以他十足的现代的情感和审美心态表达了他对传统中国画的自我理解。古老传统虽困而不绝的无穷生命力不也可见么？

1996 年于四川美术学院

平淡之境 天真之情

——傅仲超先生水墨小品印象

文 / 肖志

初见仲超先生，是在1991年暑期，我第一次到四川美院学习，有幸听了仲超先生一堂素描课，至今记忆犹新的是，他冒着当时四十余度的高温为学生做了一张完整的素描示范，其造型之精准、表现之丰富，显示出令人慨叹的坚实写实能力。而是时教室内外，挤满了听课的学生，连窗户上的防盗栏都有众多的学生悬执其上。从那时起，我便对傅仲超这个名字崇拜起来，用现在的话说，成了仲超先生的忠实“粉丝”。

后来自己直接受业于仲超先生，对先生的人和画有了更深的了解，他教学严谨，但对学生却非常的宽厚、谦和。当时，仲超先生的工笔画创作已经在全国有相当的影响，作品具有非常独特的个人面貌，屡次在国内各类大展中获奖，大量作品被国内众多美术馆和文化机构以及英国大英博物馆等收藏。但仲超先生给我们上的课程却是水墨人物画，记得他带了很多自己的作品到教室讲授并给我们做示范，其中有一些早年在马粪纸上用水墨形式画的藏区人物头像写生，笔墨深厚凝练、造型生动，极为传神地表现了藏族人民的朴实、彪悍的形象，给人以极强的视觉震撼力。

仲超先生在工笔人物画创作之余，从未间断对水墨人物画尤其是水墨小品的创作和探索。先生的工笔画构思缜密、意蕴深邃，一件作品的创构，从立意、构思到画面形式营建、语言表达，往往要经历太多的深思熟虑。且因作品大多画幅巨大、技法繁复、绘制精致，故作画过程极为倾力专注，可谓劳心费神。也许是为了求得创作过程中心理的调适，更或是找寻创作形式与风格的互补，其水墨小品却又随性而至，笔墨酣畅、意境轻

灵。其工笔作品和水墨小品虽风格迥异、各有意趣，但又互为补益，使先生在其艺术创作中能够在“工”与“写”之间自由行走而游刃有余。仲超先生的水墨小品，受惠于他对传统水墨人物画的长期研究，对水和墨的运用极为娴熟，画面上水、墨、色自然交融、渗透，营造出变幻莫测的水墨意韵。他用墨用色极为淡雅，墨和色在他的笔下经过特殊的运用和处理，在宣纸上呈现出一种朦胧而清新的视觉景象，与他所表现的题材和意境体现出高度的和谐。仲超先生在创作中善于吸收传统绘画与现代艺术精粹，在注重笔墨表现的同时，更加重视画面的空间、色彩与物象的构成关系，注重画面形象、色彩的对比与协调，点、线、面的布局与构成极为讲究，画面具有高度的现代审美情趣和视觉美感。你看他画中的小鱼、荷茎、荷叶，那些点的布局、线的穿插、团块的构成，有哪个是随意为之、任意涂抹的呢？他笔下的玩童、村姑，虽寥寥几笔，但举手投足却精准、生动，既有“传神写照”之形象，亦有“逸笔草草”之意趣，令人有“妙手偶得”之感。可见仲超先生在其人物画的创作中，已经将他严谨的西方造型基础，与传统水墨人物画的表现语言，非常好地融合在一起，形成了独特的艺术风格。

也许是对都市生活的反思和厌倦，也许是中国知识分子那与生俱来的“士人”理想，仲超先生的水墨小品大多表现恬静的乡村景致与山野生活，蕴含着强烈的归隐情怀。从其近作可以看出，他的心境愈发冲淡平和，其笔下的荷塘、清溪、山野以及戏水的顽童、采莲的村姑、垂钓的老叟，无不表现出对宁静、自然的田园生活的向往……从仲超先生的作品中，不难感受到

陶渊明田园诗一般的意境，“……方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂，虚室有余闲。久在樊笼里，复得返自然。”先生作品中的人物，或弹琴、赋诗、饮酒，或垂钓、耕耘、收割，安宁祥和、怡然自得，在我们今天看来，恍若隔世之感。喧嚣嘈杂的城市、污水横流的小溪、满目疮痍的山林……在这浮躁与逐利的现实图景中，仲超先生却以平常而优美的乡野景致，为我们营造了一个理想的精神家园，天然、纯朴、平淡，“童孺纵行歌，斑白欢游诣”“怡然有余乐，于何劳智慧”。他将这些平凡的生活中蕴含的美极为自然地展现在我们面前，令人一见就倍感亲切，以为已回到自己作别许久的梦里家乡和稚拙天真的孩童时光。

水墨人物画的发展，自文人画兴起，渐成衰落之势。原因之一，或在于人物画难于表现文人画平淡天真的意趣以及“诗画合一”的境界。苏轼曾对吴道子赞赏有加，推崇备至，“……画至于吴道子，而古今之变，天下之能事毕矣”，“道子实雄放，浩如海波翻。当其下手风雨快，笔所未到气已吞”；但在将吴道子、王维做比较时，却道“吴生虽妙绝，犹以画工论。摩诘得之以象外，有如仙翮谢笼樊。吾观二子皆神俊，又于维也敛衽无间言。”在苏轼的心目中，吴道子画虽“妙绝”，仍属“画工”之列，而王维因其作品“诗中有画、画中有诗”，且“得之于象外”，已非凡人所能及了。苏轼此论，影响甚为深远，此后数百年时间内，在“文人画”一步步发展的同时，

人物画却渐至衰落。直至“五四”，受新文化运动的影响，人物画因其对现实题材的关注，以及当时对西方写实主义的膜拜，始有兴盛之象。新中国成立后，因为现实主义题材的需要，人物画得到了极大的发展。可是，时至今日，仍少有人物画作品能达到“诗画本一律，天工与清新”之境界。仲超先生的水墨小品，以其清新淡雅的笔墨、舒展自由的造型、隽永优美的意境、淳朴天真的情感，无疑是具有“诗情”的。《伴月听箫》的空灵、《碧荷漾波》的恬淡、《荷塘细雨》的清新……这难道不是“画中有诗”吗？其超然的精神追求和独特的艺术视角，已超越了对客观物象的再现性描摹，为我们构建了一个平淡、天真的“象外”之境，为人物画的“诗意”表达提供了一个成功范例。

在这个中西文化剧烈碰撞的时代中，仲超先生以自己对当代文化和艺术的思考、对现实的理解和反思，冷静地选择了自己的艺术表现方式。在他的艺术当中，营建了一个回归自然的理想图景，传递给人们高尚的情怀、平和的心态、温馨的情感，并从中体现先生对当代人精神困惑的反思及对人性本我的寻找。仲超先生的作品，体现人与自然的和谐共生，蕴含了中国传统文化中“天人合一”的思想，以其理想化的精神诉求，向世人传达了中国传统文化中的普世价值。他以自己的艺术为载体，表现了当代知识分子的人文情怀和社会责任，亦体现了传统文化的当代性意义。在当今这个物欲横流的社会中，他的作品中所传达出的情感，应该是稀罕并且珍贵了。

山果 145cm×156cm 2002年

冬日里的阳光 140cm×145cm 1996 年

过冬 145cm×150cm 1996 年

破晓 100cm×90cm 1992 年

牧 81cm×81cm 1995 年

雪域人家 150cm×160cm 2000 年

静谧的雪原 110cm×125cm 1999 年

铁蹄洪流 155cm×145cm 1993 年