

文人艺者

在“逼画风神——施晓湘艺术展”开幕式上致辞

■许江

施晓湘 陶侃运甓图 145.5x39cm 1963年

二十多年前,我在上海碰到卢甫圣,我们谈起施晓湘老先生,我们都一致想为他办一个画展,出一本画册。一晃之间,我们也已步入老年。感谢东阳市美术馆,让我们这一愿望得以实现。昨天,走进这个展厅,我心中就有一种莫名的激动。我尤其还要感谢国美出版社和彭飞、张扬明、徐饶三位同志,由于他们的努力,《施晓湘文集》也同时集成印出,图文并茂,老先生的文心昭昭然展现在我们眼前。刚才几位领导和专家都对施老先生为人、为艺做了很好的肯定。我表示深深的谢意。

施晓湘先生出生在东阳南上湖的一个秀丽村庄。村中心是一口池塘,塘边一座白墙黛瓦的院落,便是他家。这座素白窈窕的粉墙,倒映在碧湖之中,春树环绕,炊烟袅袅,最有江南早春景象。抬头便是横店八面山,烟雨空濛,宛若赵孟頫笔下鹤华诸山。读施老先生当年的诗文,直觉得他是一位新青年,这便与这片青绿山水的哺育有关。

上世纪30年代之后,施晓湘先生就始终在浙中西一带任教,交友颇广,学生甚多。其中与潘天寿先生亦师亦友,关系甚笃。他的画斋匾额“逼画屏斋”便由潘先生手书。新中国后,任教东阳中学,尊为“东阳三老”,为东阳的文艺教育做出贡献。

施晓湘先生四十年艺术生涯,诗、书、画俱全。他的画,工山水,尤精于花鸟。我家中客厅悬挂一幅立轴。山石兀立,幽兰横出,新竹簇起,鹤鸟飘飞,一派水墨葱茏的气象。右上角由潘天寿先生手书:春色上眉端。这是我最喜欢和宝爱的老人家的作品。老人家在上一个甲子的癸卯年左右,画了一批花鸟佳作,这些作品最得清秀华滋之貌。

施老先生的作品总括来说就是四个字:清、劲、生、活。

他的画幅之中,草木自在,禽鸟天真,任性自然,绝去雕饰。笔锋于飘撇之间,得心应手。老先生的墨色格外带着一份洒脱,一份清气。温润华滋,之中包蕴着一派墨彩网缢的气象,这是清。

老先生的用笔颇得一种精神气势,精于笔,神于墨,尤在用笔交揉处带出风势。总在笔情墨色中跼成一种遒劲风神之态。当年潘天寿先生题的“逼画屏斋”之中的“逼”,正有这般遒劲之意。这是劲。

施晓湘先生的花鸟绘画中,禽鸟是一份特色。他的花翎飞鸟,灵机深敏,意态生动,最具活的姿态。每一禽,妙笔涵墨,动静游息中,最见生活。数禽合一组,回眸舒展,情恣呼应,簇成鸟羽写照。如是画笔之妙,既有野逸之风,又含宋韵徐来。禽鸟的生活呼应着草木的意态,老先生的花鸟总含了一份风雨之情。

老先生的山水又是另一番景象。从他的《云壑飞泉图轴》等图中可以窥见施老的山水有传统的功夫,但他总借山水出新风。一方面他画《飞瀑墨兰图》,将幽兰墨竹与山壑飞瀑掇为一景,于一动一静之中见出草木生机,山水活力。另一方面展开大山水的关怀,以写生山水来展现新农村的意态。《精耕细作争取丰收》无疑是那个时代南上湖的写照。山壑之下桃花源式的图景,直若新时代的“秋色图”。山川渺远,笔色凝结,自放胸臆,生机勃勃。

从老先生的花鸟华滋、山水营丘之中可以看出他的绘画中笔墨之重、写生之重,尤其是心意之重。早在1935年,施晓湘先生就以《国画理论系统之探讨》为题,围绕谢赫的《六法》,提出他对中国画系统的理论主张。他的立论,立足于“作家”的绘者之言,深入浅出地提出他对“六法”的重视与看法,其中不乏孤灯独见。同年年底,又以《现代中西画风之动向》为题,旗帜鲜明地提出“中国之绘画精

神”的诸般要义。这篇文章的鲜明态度还引起了学术界的一场论辩。在论辩中,施晓湘先生横刀跃马,明确表达他对中国绘画艺术的信念。在这些檄文中,他大胆地为传统绘画尤其是文人画立言,为中国画的复兴立心。在《为论中西绘画进一解》一文中,他慨然写道:“中国画的学习有三个步法:第一步是师法前人,第二步是师法造化,第三步是师法于心。有系统、有条理,正是中国绘画的一贯精神。”他还在另一篇檄文中,在强调写生入手的重要性之后,写道:“然我总认为写生不过是一种眼的训练,是一种描摹物体形象的关于技法上的基本练习,乃是绘画的桥梁,并不是绘画的最终目的。而其最终目的,是欲于时时的写生中体验得一切物象的特性和美点。换言之,就是要积写生所欲的表现物象形式的技法经验,再随心之所得,来创作富有美味和吾人命意的绘画。这种绘画的制作,才是画家们的真正任务。”这段十分令我惊讶的叙述,在几乎九十年前,预见今日绘画和写生的困境,并一再地强调了“心意”的重要性,从中,他还拳拳用心地提了“命意”这个带着生命意蕴的新词。而上述他的绘画、他的花鸟画、山水画的所有匠心,俱出于他本人的莘莘命意。应于物,又无累于物;苦心孤诣,又从心所欲。如是命意的寻觅与驱使,让我们由心里尊称他为文人艺者。

上世纪90年代中期,我曾和施慧、许嘉一道,到东阳的老城,拜谒老先生的居所。悠悠古巷,石板的铺陈。居所的一边是一条长溪,溪流泱泱,南方的烟云笼盖四方。我仿佛看到老人家挺着颀长的身姿,漫步在古道之上。长亭不断,云山苍苍,老先生用他清灵华滋的命意留驻人间。

2023年12月23日

(作者为中国文联副主席、中国油画学会会长、浙江省文联主席)

施晓湘 春到人间(书法对联)

129x32cmx2 1962年