

●蔡竞发言

●阿鸽发言

●戴卫发言

●韩晓东发言

●董贵山宣布开幕

●本报记者李丙驹与施云翔合影

●主持人黎光成

愿乞画家新意匠，只研朱墨作春山

——记“大风和畅”施云翔山水画展

■ 本报记者 李丙驹

这个时间段对成都书画界及其书画爱好者来说，是个心旷神怡、兴高采烈的日子。从9月23日至10月12日，由荣宝斋(成都)公司主办的《“大风和畅”施云翔山水画展》在成都市青羊区草堂东路18号荣宝斋展厅隆重举办，展出了现代知名书画家施云翔先生80余幅山水画作品。展览以“大风和畅”为主题，展示出《大风堂》再传弟子施云翔先生承袭张大千大师衣钵，重振《大风堂》绘画艺术的雄风，同时也表达了施先生复兴唐风汉韵、弘扬民族精神的艺术追求。

毫无疑问，《大风堂》、施云翔及其艺术成就，是这次展览的热门词。

打开施云翔先生的艺术生涯及其杰 outcomes，鲁迅先生的“愿乞画家新意匠，只研朱墨作春山”两句诗评颇为中肯贴切。虽然是“借喻”，纵观施先生的“艺术人生”，不难看出鲁迅先生的评价洞若观火。

《大风堂》的前世今生

稍有一点中国历史文化常识的人，恐怕不知道《大风歌》的人很少。“大风起兮云飞扬”，这是汉高祖刘邦在《大风歌》的“开宗明义”，表达出汉高祖构建统一大汉伟业的抱负和弘扬汉文化的壮志雄心。《大风歌》言简意赅，悲壮雄伟，气势磅礴，其辞辟世代传诵至今，已成为一个时代的经典。在上个世纪三十年代，著名国画大师张大千与其兄长张善子为复兴民族精神，将自己在上海的画室命名为《大风堂》，此既取意刘邦《大风歌》中之“大风”，又有重振汉唐雄风的“内涵”，更是一面英姿猎猎在中国画坛各流派和各种画风中独树一帜的旌旗，在比肩林立的画派中，迎风而立。大风堂画派特立独行，与时俱进，博古通今，捭阖纵横，如今在海内外已引起巨大的影响。

在历史的进程中，《大风堂》从一种文化现象转换成一种文化符号，即以张大千为引领旗手的大风堂画派，如今已成为中国美术史上最重要的文化资源，张大千更是中国画继承与创新的代表。艺术大师徐悲鸿和溥心畲对张大千的评价是“五百年来第一人”和“宇宙难容一大千”。

众所周知，张大千身处之时，是中国社会发生千古未有之剧变的二十世纪，这也是中华传统文化与西方文化交汇、碰撞中向现代转型的时期。在清代末世衰微和西风东渐、列强入侵的态势下，传统文化处于弱势，彻底否定中国文化，包括否定以文人画为突出代表的中国画的思潮，一度取得了主导的话语权，中国画经历了一场文化认同的价值意义的危机。

所幸历史的真实是，面对这种危机，有出息的中国画家并未闻风丧胆或偃旗息鼓，而是以上下求索的精神作出了各有特色的选择，在崎岖的道路上跋涉前进。今天回头来看，无论是变古为今，或是引西润中，或是折中、融合中西艺术等各种流派的大家，都为艺术的传承创新作出了不可磨灭的贡献。施云翔告诉记者，如果需要在东西文化碰撞、交流、前现代、现代、后现代艺术接踵而至的二十世纪，选出一两位既是传统的又是创新的，既是中国的又是世界的华人艺术家，来作为中华艺术的代表，恐怕非张大千莫属。

施云翔表示，振兴中华，全面复兴民族精神，我们需要回顾历史，重读文化经典，还需要对历史名人的回眸，因为他们曾经叱咤风云，影响着历史的进程。从这个角度来看，“大风堂”画派所具有的典型意义，是中国美术可持续发展一个重要的途径。

中国画史告诉我们，“大风堂”是唯一一个超越了地域性的画派，它的精神价值和创造性构成的价值体系，在中国的文化领域里，可筑成我们民族精神一条新的长城，坚不可摧，牢不可破！应该说，“大风堂”是不可动摇的历史支柱。在施云翔看来，它具有三种意义，其一是宽泛性的文化意义，其二是开放性的时代意义，其三是东方艺术特征性的典型意义。而张大千做为一个时代的巨匠大师，他的艺术思想以及推崇的“大风堂”艺术，在当今世界的文化大格局中，其地位与影响力将是不可估量的！

施云翔的这种观念，在记者心中引发的感想就是：文化自信。

在文化自信方面，记者与施云翔“志同道合”，认为文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身文化价值的充分肯定和积极践行，并对其文化的生命力持有的坚定信心。在对自身文化抱有强烈信任和发展的理想信念之下，才能获得坚持和坚守的信心。这种自信不是孤芳自赏、故步自封，而是以开放的态度海纳百川、博采众长，但要在开放中坚守自身文化的源流，认清自身的文化特色，保持文化的主体性。

江山代有才人出，薪火相传竞辉煌。“大风堂”有今天、并将有更绚丽的明天，施云翔们的“再传”之功不可或缺。

大风堂施云翔山水画展“现场直播”

作为《大风堂》再传弟子，施云翔青年时期曾师从张大千入室弟子赵蕴玉先生，现为大风堂画学研究会会长，同时也是清华大学美术学院导师。二十余年于广州北京从事书画创作与教学，此次展览是其作品在四

●施云翔致答谢词

川的首次公开亮相。从百余平尺的大幅巨制到斗方小品，作品精彩纷呈，让人目不暇接。鲁迅的两句诗“愿乞画家新意匠，只研朱墨作春山”，翻译成白话文的意思就是：我衷心请求画家别出心境，不要再去画那些断枝落英；用大红画笔描绘春山图景，鲜艳的红旗衬映着蓝天白云。这种“意匠”，用在施云翔身上，再“明白”不过了。由于深得大师真传，施云翔其人其画得到现场名家点赞应在情理之中。

展览开幕式上，四川省诗书画院名誉院长、中国国家画院院委戴卫介绍说，青年施云翔在蜀中学艺时，曾被称为四川四大才子之一。“士别三日当刮目相看”。戴卫说，书画最重要的三点——回望传统，师古，师造化，在施云翔的画作中表现得很理想。特别是他的青绿重彩山水继承了张大千的衣钵，尽显“大风堂”的艺术魅力。

四川省美协主席阿鸽代表省美协对画展表示了祝贺，称施先生艺术的独特风格与情怀，主要来源于画家善于聆听内在的声音，体察万物，加之娴熟的技巧，因而得以投射出惊人的艺术生命力。

作为本次展览的策展人，韩晓东先生深切地说，此

次为施云翔先生举办画展，是为先生举办的一场回家欢迎仪式，不仅仅是因为赞赏先生的艺术，同时也体现了成都荣宝斋为了加强南北绘画交流所作出的努力，相信施先生能将“大风堂”的艺术思想和文化精神发扬光大。

施云翔对诸位嘉宾的发言做了答谢辞。他表示，多年离乡游艺，一方面他致力于大风堂画学会“正大气象”的传播，一方面在奔波中饱含了对生活的思考与体悟。本次画展是他二十多年艺术追求的总结，同时也是对家乡父老师长及同行的一次汇报。

展览由中共十七届中央委员、原成都军区副司令员董贵山宣布开幕。四川省委宣传部、四川省人民政府文史研究馆、四川省文学艺术界联合会对此次展览给予了指导，四川省美术家协会、四川省政协书画研究院予以学术支持。原成都军区政治部副主任朱新民，四川省文史馆馆长何天谷，将军书画研究院院长、原四川省军分区副政委黎明等领导莅临本次开幕仪式。

四川省政府参事室(文史馆)党组书记蔡竞，以一首精彩的古体贺诗《贺“大风和畅”——施云翔山水画展荣宝斋启幕》，表达了他对本次展览的祝贺——

蜀水巴山似有神，花开不报应时春。
云收玉垒千峰秀，雾散峨眉万木新。
大道宗师由造化，中源心法起灵均。
笔端写尽山河貌，儒雅风流散自珍。

多名丹青高手表示，施云翔的作品，更多地转向了对历史、时代和言志载道的绘画功能的关注与表达，既包含对人类人格理想的追求，对浩瀚宇宙生灵的感悟，更践行着艺术家的时代灵魂与原始精神的相互交融。

围绕本次展览“大风和畅”的主题，成都荣宝斋在开幕式结束后邀请嘉宾举办了茶话交流会。四川博物院首席专家魏学峰先生发言并主持了本次交流会。魏先生梳理了张大千艺术风格的流变与传承，并说施云翔先生的绘画艺术沿着这条道路走下去，找到了自己独特的艺术风格。施云翔表示希望自己的绘画艺术根植传统，立足当代，为寻找从传统向现代转型的契合点不断做出更新的尝试。艺术家黎光成、汪毅、陈沫吾、刘德扬、张剑、陈承基等参加了交流讨论。

展览相关负责人告诉记者，多年来，施云翔广结同好，桃李满天下，展览吸引了全国各地藏家及爱好者前来参观，同时，四川诸多知名书画家也前来道贺。展厅现场被围得水泄不通，不少媒体也争相报道。现场施云翔接受记者采访时表示，这次展览是他多年以来的愿望梦想成真，将大风堂的艺术追求传播出去，又回到家乡，向乡亲们展示自己的成果。

施云翔画作评析

许多亲临目睹施云翔作画的人，皆视此为乐幸之事，他们一致表示：感其法无定法，胸中自有雄兵百万，笔走龙蛇，大江东去，气吞万里如虎。云海怒涛波涌，奇峰峻岩兀突，皆跃跃而然……

接受记者采访的相关专家表示，观云翔先生作画，幅幅绝妙的构图，体现了独具的匠心，仿佛是信手拈来，点木成林，触地成春，真令人叹为观止。观先生作画，灵觉常常随之悸动，尔后恍觉荡气回肠，心神振奋，神思飞扬……此刻皆有蠢蠢欲试之念，禁不住使观者常常低首三叹，想来朗朗宇宙，荡荡乾坤，诸多未解之迷，又有如此化境的巧手织成的锦绣图画，“天问”其中奥妙何在？窃以为，云翔先生作画笔墨酣畅，手法新颖，色彩斑斓，让人耳目一新，在艺术的道路上，他独劈蹊径，纳古融今，中西合璧，匠心独运。观其泼墨泼彩，大气豪放，继大千先生风范而独道，其发扬光大而不拘泥，似是而非，蕴涵自家独特语言；其色墨交融，光影流离，又集无极先生之胸襟，熔中西一炉，取印象派意象世界之真谛。

应该说，施云翔先生在继承和发扬先师们的开创精神中正在艰难地探索着一条自己的路。

一些德高望重的画家称赞施云翔的画“开笔纵横捭阖，不拘成法”，真乃“烟飞笔底，墨涌寒涛”；弄险作奇，以险求稳，以奇求胜，上呼下应，开合相生，大视野、大境界、大格局；落墨行笔，胸有成竹，笔走龙蛇，疾风劲舞，但见所到之处层叠叠嶂，云涛波涌，多娇江山尽收眼底，一幅人间奇景跃然纸上……

内行人向记者介绍，在作画的过程中，云翔先生尤为注重整体气势，强调黑白关系的对立，并对留白留空和对墨色的水份把握得恰得好处。行笔准确到期位，落墨果断不拘泥，皴、擦、泼、点、以及轻重、缓、急的节奏感汇同色墨的并用，一气呵成，磅礴之势气贯云天。接下来是精心提炼，细心收拾；有时他用色夸张大胆，纯青纯绿，大红大紫，浓墨重彩，浑然一片，真让人惊心动魄！在零乱似无序的演变中，经其巧手一拨，便奇迹般地各就各位，妙趣天然。再看这万仞之巖，似幻非幻，中有奇石怪树，在黑如漆透如碧的石青石绿和金红中忽隐忽现，那黑压压一片山莽又蓦地冲出云光，在如火的骄阳下变得扑朔迷离，浓墨重彩魔幻般的淡化在光波流云之中，强烈的视觉冲击力，使云翔先生的作品独放异彩……

曾有“文人相轻、众口难调”的谬见，但专家们对施云翔的作品却给予了一致的点赞，个中原因只是“用作品和人品服人”：云翔先生的绝技，非一日之功，他将传统的中国画与西方绘画这两种截然不同的文化背景所产生的视觉审美和谐地结合在一起，可见，他在对东西方两种文化的理解上，做出了最精彩的尝试。

在记者看来，在二十世纪的绘画领域中，施云翔找到了新的定位。东方的含蓄与西方的抒情，以一种现实主义的情怀，表达了一位中国现代水墨画家的思考。

据别施云翔之前，记者看到清华美院书画高研班班主任马子骞，代表清华美院书画高研班全体师生给施云翔发来的贺电情深意长，表达了业界内外许多人的共识——

尊敬的施云翔老师：欣闻您的画展在成都举办，我代表清华美院书画高研班全体师生向您表示祝贺！八年多以来，您在中国书画高端教育领域施仁布泽，施青传绿，施不望报，奔波于大江南北。正如古人曹植所言：九州不足步，愿得凌云翔。我仿古意作：八方有桃李，愿随施云翔。谨以此言向您表达由衷的敬意！

诚哉斯言！历史和时代不仅会记住施云翔的作品，还会记住作者为传承和弘扬中国文化艺术的奋斗精神！

●施云翔部分作品

