

THE PAINTINGS OF HAU CHIOK

施淑章书画作品集

施淑章

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

施業堂文集

施業堂

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

施荣宣画集 / 施荣宣绘. — 天津: 天津人民美术出版社,
2008.12

ISBN 978-7-5305-3810-4

I. 施… II. 施… 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 (2008) 第 194066 号

画册的出版得到国际中国艺术研究会会长黄人傑先生的鼎力支持和精心策划, 谨此致谢!

The author would like to thank Mr. George Uy, Director of the International Association for the Study of Chinese Art, for his generosity and support.

施荣宣画集

出版人: 刘子瑞

责任编辑: 程志薇

封面设计: 陈 彤

技术编辑: 高 振

天津人民美术出版社出版发行

网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

全国新华书店经销

天津市锐彩数码分色技术有限公司 制版

天津市豪迈印务有限公司 印刷

2008 年 12 月第 1 版

2008 年 12 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8

印张: 20

印数: 0001-2000

定价: 228 元

版权所有, 侵权必究

施荣宣画集

承传中华文化 展现岭南画风

于风

中华文化深深植根于民族的土壤，源远流长，博大精深。对其优秀传统文化，如何更好地继承和发扬光大，是我们每个炎黄子孙义不容辞的责任。侨居于千岛之国的画家施荣宣先生及其夫人林玉琦女士，于上世纪70年代创办了菲律宾中国艺术中心，传播中国书画技艺，促进中菲文化交流。据统计至本世纪初，已有五十四个国籍的三千多名学员参加研习中国书画，举办师生画展数十次。同时，施氏夫妇的艺术活动，也在亚洲乃至欧、美等地，留下他们的足迹，并已产生相当影响。可以说，在海外传播中国文化，让世界了解并欣赏中国的传统艺术，的确尽了他们的责任并已作出巨大贡献。

这使我联想到近来常思考的一个话题，就是人们常说的“与世界接轨”。我们的中华文化如何“与世界接轨”？“接轨”之后，是把我们中国的传统文化，送上世界舞台，让全世界观众了解和欣赏，同时也达到相互交流的目的呢？还是“接轨”之后，丢掉自己的传统，甚至干脆跳上别人的“车厢”呢？显然正确答案应当是前者。对这个问题，施氏伉俪已作出正确选择。他们的“中国艺术中心”在菲律宾的创建，也正是“与世界接轨”的具体表现，而且称得上是一个成功的范例。

施荣宣先生于上世纪60年代中期，曾在中国香港师从岭南画派大师赵少昂先生习画，其作品的精神气韵，立意造型，犹存赵氏风范。而施先生的创作题材，似乎更为宽泛。诸如花鸟、草虫、山水、走兽以及人物等作品，在施氏笔下，均不乏佳作。这说明施先生具有很好的天赋和广博的文化修养，对客观事物能达到领悟的妙境，因而他所接受和抒发的则不拘于一方。当然，这也离不开他对深入生活和博采众长的重视。

在施氏的山水画中，无论其用笔的坚实雄劲，或用墨的滋润丰华，在其娴熟的腕指之下，均能与真实景物融为一体。如《百丈素崖裂》、《溪山过雨》等，均收到情景交融的效果。他的花鸟草虫作品，似乎更承继着少昂先生“笔略神全，墨少意多”的特点，对诸如蚱蜢之类的描绘，虽寥寥数笔，却能使观众感到“物色尽而情有余”。至于他的人物画，无论是背小孩儿的《母与子》或正在为顾客理发的《剃头》，其神情动态，都显示着作者在造型基础方面深厚而扎实的功力。特别是他对剃头人的四句题语，读来诙谐幽默，但富含哲理，更引发读者的诸多联想和深思。

作为岭南画派在海外的一位传人，施荣宣先生既承继了岭南派的画风，而又有他自己新的探索与发展。其实这正符合岭南画派主要创始人高剑父先生所强调的“笔墨当随时代”，这也正是岭南画派值得肯定的一个重要原因。另外，岭南画派提出的“折中中西”，用高先生的话说，就是“有国画的精神气韵，又有西画的科学技法”，显然，精神气韵在确定中国画的民族特性方面，是起着决定性作用的。而“科学技法”则是为了更好地表现这种“精神气韵”。所以，“折中中西”始终仍是“以中为本”。高剑父先生又强调“绘画要代表时代，应随时代而发展”，所以岭南画派主张的“融汇古今”，也绝非古今的杂陈，而是紧跟时代，“以今为魂”，不断革新发展的。从施先生的绘画风格来看，确实是具备着以上特色的。

欣闻施先生将其四十余年来的作品结集成书，并将在中国及海外发行。在此，我衷心地祝贺他，希望他在未来的岁月里为中国艺术在国际上作出更大的贡献。

2006年10月 于珠江南岸半壁书屋

传统·创新·融合

——施荣宣画风解读

朱万章

客居岭南多年，对岭南地区之画风耳濡目染，其中印象最深的莫过于岭南画派。虽然对这一画派的界定及其演变一直伴随着挥之不去的争论，但该画派于岭南画坛的影响及其在中国近现代画史上的地位，则早已成为学术界的共识。这种影响首先表现在，作为岭南画派主要创始人的高剑父、高奇峰兄弟桃李满天下，他们的主要传承弟子如何漆园、黄少强、赵少昂、杨善深、司徒奇、欧少俨、方人定、关山月、黎雄才等分别在广东、香港、澳门、台湾等地传道授业，继续着岭南画派的革新传统，演绎着这一世纪画派所展示出的百年魅力^[1]。在岭南画派第二代传人中，赵少昂于1949年后寓居香港，在中西结合的文化氛围中继续耕耘其“岭南艺苑”，培育出一大批在海内外颇具影响的弟子。这批弟子及其他们的再传弟子大多生活在中国香港、澳门、台湾等地区，以及美国、菲律宾、新加坡、加拿大等国。他们再以岭南画派的画风扬名于画坛，并在此基础上加以创新，并融合西方绘画技巧，因而形成特有的艺术风格。常年寓居菲律宾的著名画家施荣宣便是其中的典型代表。

施荣宣先生本为福建晋江人，曾寓居香港，受业于高奇峰弟子赵少昂。在赵氏门下，施荣宣先生能从容游离于赵氏画境之中，尤其在花鸟画方面，他所受到的熏染最为明显。

笔者在一篇题为《赵少昂的书画风格与鉴定》一文中指出，赵少昂晚年的风格“是在积墨中工写结合，深墨与浅墨的对比较为明显”，“花鸟画以意境取胜。他用水墨淋漓与活泼欢快之笔状物取神，栩栩如生，以独特的个性创造了自然美”^[2]。同样地，我们在施荣宣先生的花鸟画中看到了这种继承赵氏画学传统的影子。无论是他在20世纪60年代所作的《作队忘机鱼自乐》（1962年）、70年代所作的《高标毕竟胜凡株》、《笼边情趣》（1972年）、80年代所作的《秋荷》（1982年）、《白菡萏香初过雨》（1989年）、90年代所作的《香风十里弄晴晖》（1998年）等，都充溢着一种清新自然、状物写生的岭南画派气息，与赵少昂的风格可谓一脉相承。这是施荣宣先生在数十年的艺术探索中所坚守的艺术传统。这种传统正是岭南画派的精髓。我们在岭南画派创始人高剑父、高奇峰、陈树人的画中，看到了这种传统；在第二代传人赵少昂、何漆园、张坤仪的画中也看到这种传统；同样地，在施荣宣、周千秋等第三代传人中一样看到这种传统。虽然他们画风各异，但他们所秉承的歌咏自然美、以水墨淋漓的画学技巧来描绘丰富多彩的大自然等精神却是一致的。因此，当阅读到施荣宣先生这些带着明显赵氏画风作品的时候，我们不能不想到，作为一个旅居海外多年的画家，耳濡目染的是欧风美雨，但仍然能够坚守自己的阵地，并延续岭南画派的画风。这是一件极为不易的事，但施先生做到了。正如有论者评其画说，认为他的作品“笔法之老到，深感海外画家能如此得到中国传统书画之正宗真传，实为难能可贵”^[3]。这种感喟，同样也在笔者的思考中时常出现。

当然，如果纯粹重复一个画派或老师的风格，对于一个画家来说，是没有出路的，其艺术作品也是没有生命力的。从施荣宣先生的作品来看，显然他早已认识到这一点。他没有拾人牙慧，而是在继承画学传统的基础上创新求变，逐渐形成自己的风格。如1984年所作的《雾涌天都峰》以黄山为主题，以浓墨、淡墨相间来渲染山峰、雾气和古松，以高屋建瓴之势表现出黄山的高远、磅礴与大气。无论是艺术技巧还是画之意境，都是在赵少昂山水画的基础上有所创新，成于斯而变于斯。如果说在20世纪80年代的山水还或多或少带一些赵氏的影子的话，则2000年以来的山水便已完全是自家的风貌，如2001年所作的《古城风雨》和《岛国渔村》即是如此。《古城风雨》纯以淡墨晕染，以写实的手法刻画古城经历风雨洗礼的一瞬间。古树在风雨中摇曳，塔楼、城墙、教堂、小桥等均岿然不动，屹立在风

雨中，似乎是习以为常地面对沧海桑田。举着雨伞或坐着马车三三两两进入古城的人们依然神态自若。作者以一种淡灰色的基调来表现风雨之城，在表现环境的气氛方面颇见功力，这是早期岭南画派画家们所延续的技巧，也是施荣宣先生在经历无数艺术探索之后所形成的娴熟的艺术手法，也是笔者面对施先生作品时感觉最受震撼之处。《岛国渔村》所表现的是与《古城风雨》相似的意境，都旨在通过笔墨表现出作者眼中的生态环境。所不同的是，《岛国渔村》是静景，而《古城风雨》则是动景。该图用较为浓重的笔墨描绘毗邻大海的渔村，一棵枝繁叶茂的大树和疏落的房舍代表了村庄的形象，而出海或抛锚的渔船、在浅海处捕捞的村民则是渔家生活的象征。作者以大量的留白表现无边的天际，将远景、天空、轻舟和村庄四位一体，整个画面给人一种澄澈、透明而清新、舒爽的感觉。这是作者长期细心观察自然并将其熔铸于笔墨的精神历练。在这些融合了作者强烈思想情感的山水佳构中，我们看到了：作为艺术的灵魂，“创新”在施荣宣先生艺术实践中所占据的重要份额。

施荣宣先生长期以来客居海外。他先是在菲律宾生活多年，后来再移居加拿大，其艺术活动大多在异国他乡。他的见闻自然不同于长期生活在本土之画家，无论在绘画技巧还是绘画题材方面都拥有不断的源头活水，使其画境永远充满着旺盛的生命力。

有论者这样评论施荣宣先生：“技法熔中西于一炉，随意都能表现时代精神。”^[4]这是对其绘画中融合中西、吸收外来元素的画风的客观总结。在他的人物画中，我们可以看到这种极为明显的“融合”痕迹。作于1971年的《母与子》是其早期人物画的典范。画面构图简单，所画一个半裸的菲律宾妇人背着一个婴孩行进在途中的情形。也许这是施先生在菲律宾的所见写实，也许来自于艺术虚构。从画面看，这是一幅西洋油画的题材，但施先生却以中国画的笔调来表现，这不能不说是他的一个创举。在人物细部的刻画方面，他也运用了透视、远近、比例等西洋画的技法，将一个温柔、贤淑而极富异国情调的母亲形象刻画得栩栩如生。这幅画几乎成为海外华人画家描绘的中西合璧人物画的代表，长期以来在各种媒介中刊登，影响甚广。《剃头》（1976年）亦属这种题材的人物画，所不同的是较为写意，画中所表现出的西洋画风更多的在于水彩的运用。作者更录小诗一首：“闻道头堪剃，无人不剃头。世之剃头者，人亦剃其头。”以一个简单的画面演绎出一种世间的哲理：有一些事是任何人都不能逃避的，正如剃头。小中见大，显示出作者善于观察生活，并在人人熟视无睹的生活场景中选取画境，并诉诸笔端。

到了2000年以后，施荣宣先生的人物画风迥别于前者。在熔铸西洋画中的油彩、赋色、透视的基础上，更以现实关怀的仁者之心，描绘一些真实的生活场景，反映出作者在驾驭中国画与西洋画方面所展现出的非凡的艺术技巧。作于2001年的《共策共力》是描写菲律宾的14个总统合力搬家的情形，此画作于现任总统娥利亚·马贾巴牙·亚罗育刚上任时，借此表达对新政府的祈盼。画中有骑牛拉车者，有肩扛木屋者，有举着撑衣杆拨开遮挡路径的枝丫者，还有肩挑着家什、背驮着细软者……一派忙忙碌碌、万众一心搬家的热闹场景。周围是热带地区常见的芭蕉、雨林，以烘托出浓郁的异国情调。在技法上，作者以浓重的色彩渲染热带地区人物及其风景，并辅之以西洋技法。作于同年的《牛车》也是如此。很显然，在这类人物画中，作者有着强烈的色彩感，将西画的技法融入到中国画的创作中。有意思的是，连画上的题识和年款都分别用英文和阿拉伯数字，说明在作者的眼中，这类画更多地倾向于西洋画风。关于这类画，已经受到学界的关注，人们称其为“南洋风格”。这些风格的画都是以中国画（东方艺术）为基础，深入生活，以菲律宾的热带风物为主要描绘对象，并融合西方油画、水彩、素描、版画等技法。这是施荣宣先生在融合西画中所形成的独特绘画风格，是对现代中国画改良的一大贡献。

笔者在浏览施荣宣先生一百余件不同时期、不同题材、不同风格的画作时惊喜地发现，其花鸟画延续了岭南画派的传统，山水画是对这种传统的创新与变革，而人物画则融合了西方绘画技巧。因此，传统、创新、融合成为施先生绘画艺术的总和，是对其孜孜不倦探索中国画发展的高度概括与总结。在题材上，施先生不仅以传统的荷花、兰石、山水、人物入画，更以他在异国他乡的所见所闻、民间

俚俗的题材入画。不管是那些令人叹为观止的十二生肖图，还是那些在菲律宾群岛中所见之异域风情，都能跃然纸上，成其艺术生命力的象征。可以这样说，施先生不仅在画之意境、技法上对中国画实行改良、创新，更在题材的扩展上不拘一格，将传统国画中未曾见的风物写入绢素之中，使其在内容与形式上达到有机统一。就这一点来讲，这是与岭南画派创始人高剑父、高奇峰、陈树人等高扬的革新精神一致的。

20世纪80年代，黄苗子先生在评论施荣宣先生画时曾说，“他日突飞猛进，为岭南画派别放奇葩，生光艺坛，可拭目俟也。”^[5]如今，黄苗子先生所期望的“他日”已然来临，施荣宣先生正以其别具一格的画风，生光艺坛，蜚声域外，成为寓居异国的岭南画派第三代传人之楷模。

这也是笔者在撰写此文时最切身的感受！

2008年7月8日于广州之聚梧轩

朱万章：广东省博物馆研究员，广东省美术家协会学术理论委员会委员。

注释：

[1] 关于岭南画派演进的历程，可参见朱万章《岭南画派的百年演进》，见《中国近代画派画集·岭南画派》，天津，天津人民美术出版社，2002。

[2] 朱万章《岭南近代画史丛稿》，182页，广州，广东教育出版社，2008。

[3] 王惠明《动则有成，鬼神幽赞——从中国美学看〈施荣宣林玉琦画集〉》，载《收藏天地》（香港）总第13期。

[4] 忆梅《千岛丹青——记菲律宾名画家施荣宣林玉琦》，载《华侨日报》（香港）1982年12月14日。

[5] 黄苗子《丹青挥洒 千里同风》，见《施荣宣林玉琦画集》，北京，中国友谊出版公司，1985。

作队忘机鱼自乐
A School of Goldfish
122cm×61cm
1962年

云破月来花弄影
Reflection 122cm X 61cm 1963年

母与子 Mother and Child 67cm X 45cm 1971年

高标毕竟胜凡株 Magpies with Kapok 91cm X 61cm 1972年

萬紫千紅出燥燭孤標畢竟勝
凡株 壬子年春 榮官于菲島 岷江藝社

占得春光第一香 First Bloom 50cm 1973年

笼边情趣 In a Coop 67cm×90cm 1972年

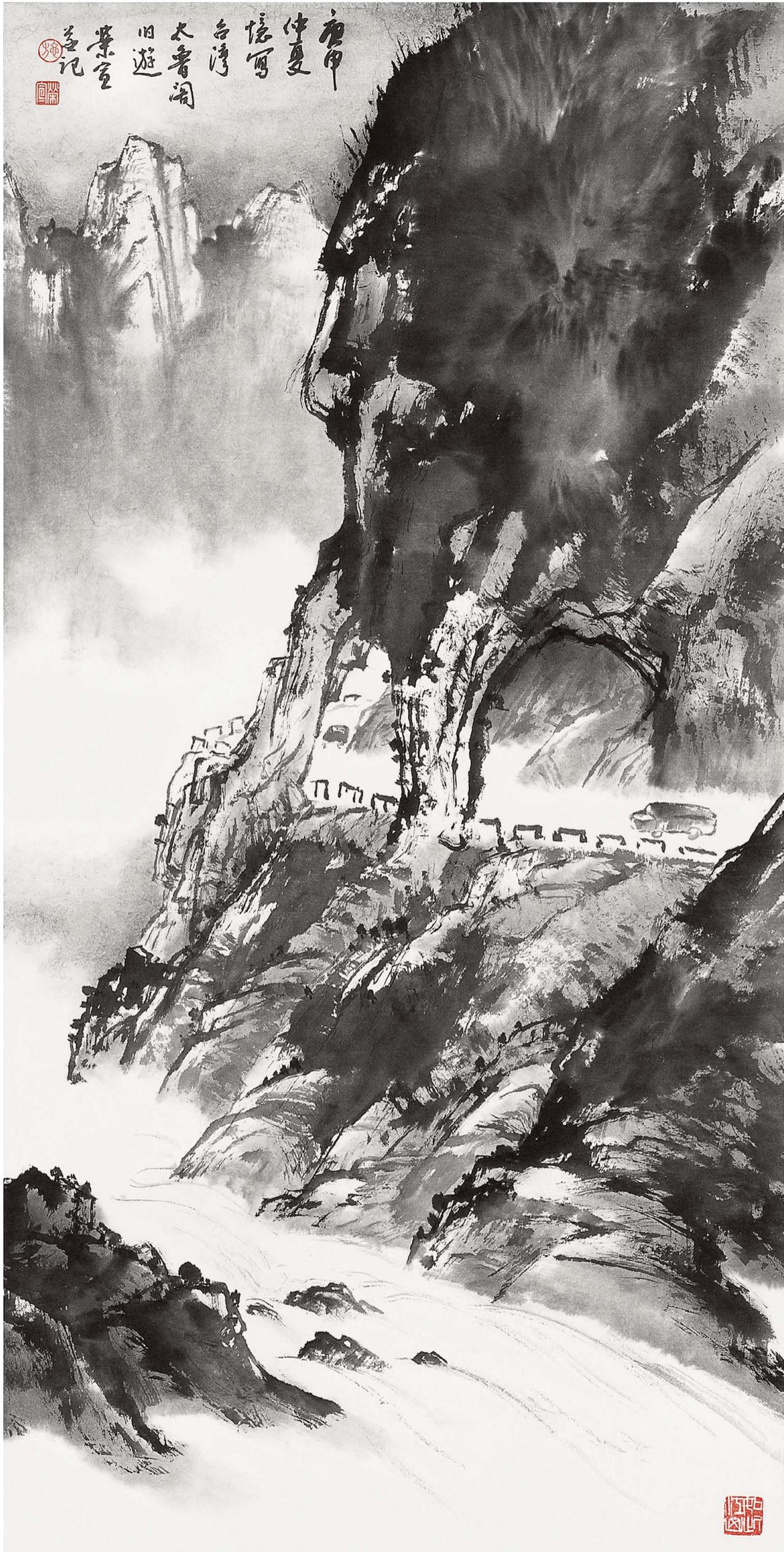
闻道头堪剃
其人亦剃至
西辰年十月
崇宣亦承
画

剃头 The Barber
122cm×61cm 1976年

一苇渡江（指画）
Crossing (Finger painting)
135cm×67cm 1978年

横贯公路
Up the Mountain
122cm×61cm
1980年