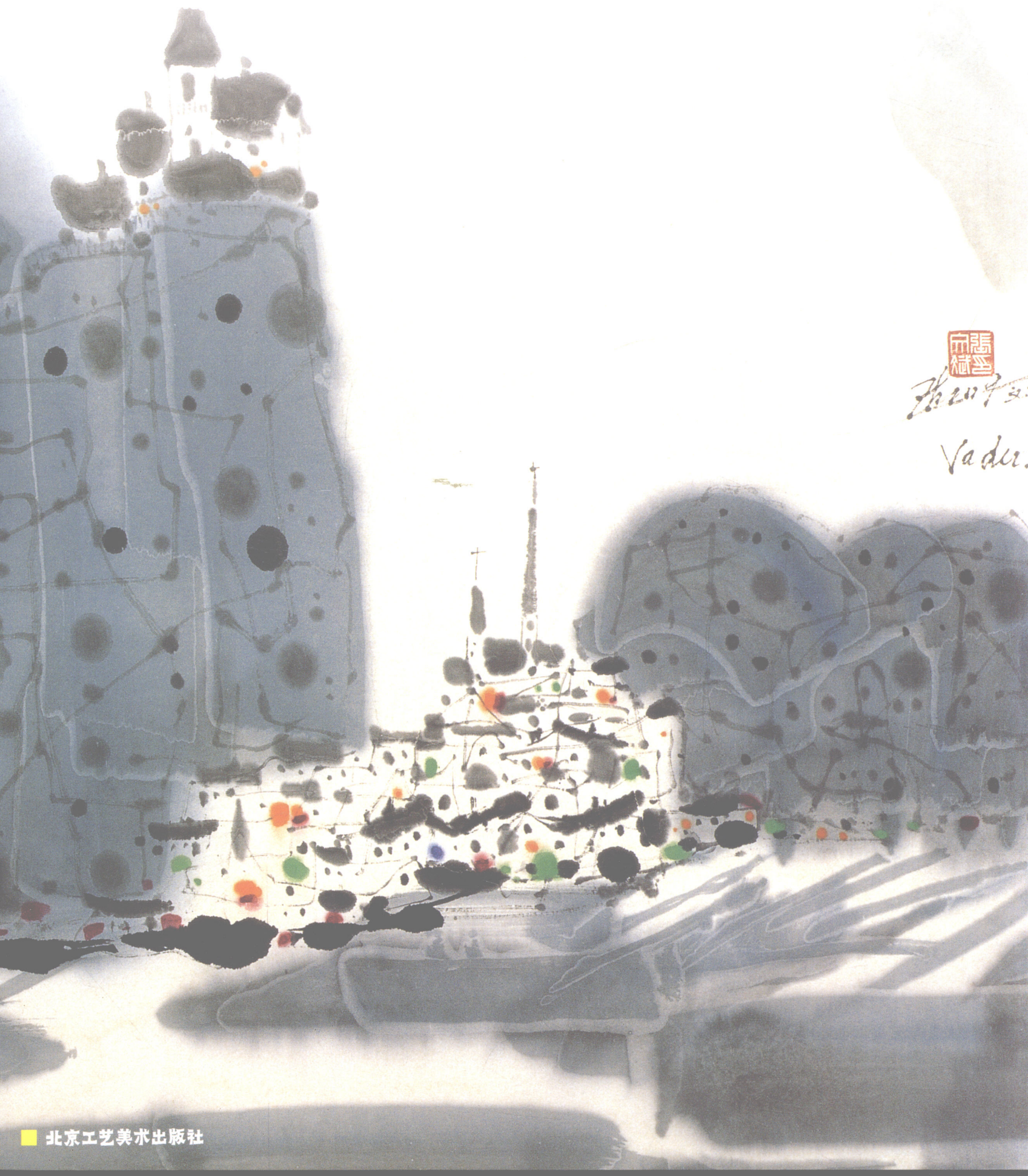

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
ZHANG WENBIN

张文斌

● 主编 贾德江

Zhang Wenbin

Vader

张 Wenbin

欧乡小景 2007年 纸本 69cm × 69cm

封面画：瓦杜兹晨韵 2007年 纸本 68cm × 68cm

21 世纪有影响力画家个案研究 · 张文斌

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪有影响力画家个案研究, 第 8 辑. 张文斌 / 贾德江
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-80526-753-1

I. 2... II. 贾... III. ① 绘画—美术批评—中国—现代

② 彩墨画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 160509 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

装帧设计: 汉唐艺林

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室)/64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6 印数 1~3000

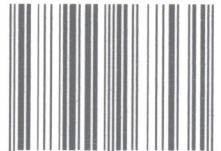
版次 2008 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-753-1/J · 663

全套 10 册定价: 380.00 元

(本册定价 / 38 元)

ISBN 978-7-80526-753-1

9 787805 267531 >

维也纳郊区
80cm × 80cm 布面油彩 2007年

丰收
80cm × 80cm 布面油彩 2007年

传统的水墨画中笔墨和现代的西方色彩语言如何在一幅作品中完美融合，这是我一直在探索的课题。形式的简单叠加容易，不容易的是内在精神的交融。我力图在作品中表现两种文明气质的交流和契合，追求优美、清晰的风格。

这是一个漫长的充满痛苦而又愉悦的探索之旅。

21 世纪有影响力画家个案研究

张文斌 ZHANG WENBIN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN

YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03—07]

张文斌的色彩旋律

张云洪

主编感言

一件艺术品的价值往往从其所师承的关联中找到根据，艺术家在前人基础上每一步细微的拓展，都象征着艺术上获得了创造性。在中国画的历史上，我们能轻而易举地从吴昌硕的作品中找到石涛的影子，从齐白石的作品中找到吴昌硕的影子。即使是舶来的西方语系——油画，相继由徐悲鸿、林风眠等人所开创的艺术风格和传统，也直接影响了后世许多油画家的创作，正如吴冠中的作品实际上是在林风眠作品基础上的发展，而靳尚谊的写实主义作品则是徐悲鸿教学模式的完善一样，强调学习、吸取和仿效前人技法、风格乃至精神上的经验，应是传统对于创新的意义所在。

就此而言，我们从旅居海外20年的中国画家张文斌的作品中，也不难看出他的老师吴冠中先生对他的影响。与他的老师一样，张文斌也是油画和中国画兼善的艺术家，表现的题材多以欧洲风景为主，绘画语言早已摆脱了具象的模拟和再现，而是趋向于具象与抽象之间的表现，注重形式美的追求。在国外的这么多年来，他不仅以风景油画享誉欧洲画坛，更以富有浓郁的东方情调的彩墨画赢得了荣誉、地位和西方国家的尊重。

以笔墨为基础，注重色彩表现是张文斌彩墨画的显著特点。笔墨基础使这一画种深深地留着中国画的烙印，注重色彩使这一画种突出地表现出现代性，显示出了融贯中外古今的新品质。当笔、墨、色三者共同创造了张文斌的水墨重彩世界时，三者的相关性价值和各自的独特性功能都得到了尽兴的发挥。在这样的作品里，我们可以看出点线面结合的骨法变化、墨分五色的渗化形态和色彩丰富带来的灿烂，我们更能感受到一个热爱生活的艺术家的满怀激情和创造力。

显然，张文斌的综合修为是全面的、深厚的，他有扎实的东西方绘画的功底，他有博览中外古今的远见卓识。几十年的生活阅历使他的作品走向成熟，他用雄厚的生活基础孕育出个性化的生命符号，将清新、典雅、丰富而又绚丽的美献给人民，献给时代。他的彩墨画发端于中国山水画传统，吸收的是多种营养成分，依附的是对生活的感悟，他为中国画的创新开辟了一个新的境界，他的艺术之树长青。

艺术档案

■ 张文斌

■ 1938年出生于内蒙古呼和浩特。1960年毕业于北京艺术学院美术系油画专业。现为中国美术家协会会员，奥地利中国文化艺术交流协会主席。

■ 1988年赴奥地利讲学、举办个人画展，并在维也纳大学讲授中国少数民族艺术。

■ 1989年获奥地利总统艺术奖金，并被奥地利艺术、教育部授予艺术家称号。

■ 1991年在奥地利国家民族艺术博物馆举办“蒙古印象”个人画展，同年被吸收为欧洲“ST.LUKAS”艺术家协会会员。

■ 1993年为奥地利国设计邮票并参加全国邮票展览，ST.LUKAS艺术家杂志大篇幅介绍张文斌及其作品。

■ 1994年接受奥地利国家电视台采访谈“东西方艺术比较”。

■ 1997年至1999年，香港《大公报》连续三年连载张文斌漫游世界速写作品。1999年《人民日报》以“华人画家张文斌”为题撰文介绍其作品和艺术成就。

■ 1993年至1995年先后为中国驻奥地利大使馆、中国驻奥地利国际民航大厅、中国驻联合国原子能机构大厅、中国驻联合国工业发展组织大厅绘制大型国画、油画、壁画20余幅。

■ 1997年为庆祝香港回归，绘制《祖国锦绣河山图》以中国驻联合国多边大使馆名义赠送香港特区政府。

■ 出版有《张文斌欧美速写集》、《张文斌欧洲风光油画集》等画册和挂历。

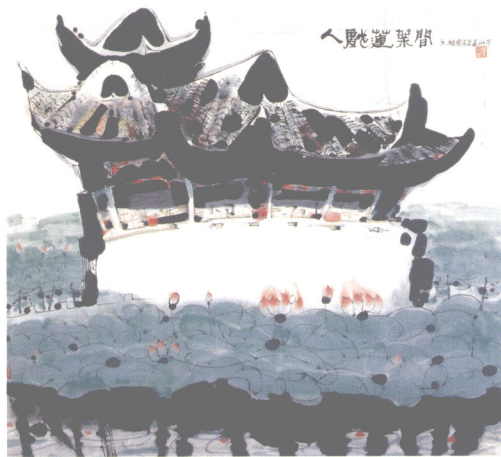

张文斌的色彩旋律

■ 张云洪 / 文

海边民居 40cm × 25cm 纸本 1997年

荷韵 69cm × 69cm 纸本 2007年

爱琴之花 69cm × 69cm 纸本 2007年

50多年前，中央美术学院院办主任、中央美术学院附中创办人和首任校长、中国美术界著名的伯乐丁井文，站在内蒙古呼和浩特一所中学的宣传栏前，偶然看见了张文斌画的一幅吴运铎肖像画。这幅画改变和决定了张文斌的一生，他被丁井文特招并举荐进入北京艺术学院美术系学习。这是1955年，张文斌17岁。

进入专业美术院校学习，标志着他正式走上了艺术之路。

这条路他一直走到现在，行事低调。从1988年旅欧，他一直在欧洲潜心艺术创作和中欧文化交流活动。他几乎走遍欧洲，也画遍欧洲。上世纪80年代末开始，他在欧洲举办多次个人画展，他的大量油画、水粉画和国画被法国、德国、奥地利、意大利、美国等很多国家的公立机构和个人收藏；他是奥地利总统艺术奖金获得者，是奥地利官方授予的职业艺术家，享受着政府的厚待和社会的尊崇。他还是著名的欧洲ST.LUKAS艺术协会会员，这个沙龙是欧洲主流艺术家的组织。中奥通航的纪念表被命名为“张文斌表”，表的底图就是张文斌的作品。他受邀参加了国内两次比较大规模的全球性的艺术展，一次是全球华人画展，他获铜奖；一次是2005年的北京双年展，他的《多瑙河畔》获选。

在欧洲，他是著名的华人画家。好莱坞巨资投拍的表现奥地利著名画家生活的电影《克里姆特》，张文斌被理所当然征用来客串剧中一个在北京胡同里画画的中国画家，他在电影中用形似张大千的造型表演了一段水墨淋漓的中国画功夫。剧情里克里姆特看得大为惊叹，并深受启发，以至后来他的画受中国画影响而最终成为宗师级别的大画家。导演看着张文斌激情洋溢的本色表演，连伸大拇指，镜头一次拍摄就过，然后不菲的出场费就到手了。张文斌笑说这是他平生挣的最轻松的钱。殊不知他在电影中看似偶然轻易地表演，实则是毕生功力的一次艺术体现。

他在欧洲取得的艺术成就其实也早被祖国关注。中国驻奥地利大使馆、中国驻联合国多边大使馆多次会见宴请张文斌夫妇，表彰他为宣传中国文化所做出的贡献。1996年李铁映访问奥地利，大使馆请张文斌陪同参观维也纳绘画艺术博物馆并负责讲解。1999年江泽民在奥地利访问时，会见了在奥的中国杰出人士，张文斌荣列其中，并与江主席合影留念。《人民日报》也曾以《华人画家张文斌》为题介绍过他。

在欧洲，张文斌被认为是中西艺术结合的成功画家，而在国内，尤其是艺术界和艺术收藏界，他却并不为人所熟知。这除了与他恬淡性情有关外，还由于在中国艺术市场飞速发展的这10多年，张文斌始终游离于这个市场之外。张文斌尽管依然是中国美术家协会会员，但除了偶尔回国同时参加艺术展览外，他在国内几乎完全没经营自己的艺术，只是朋友喜欢他的艺术帮他在国内出版了一本欧洲写生集。但只要他的画一露面，其与众不同的特质便能引起高度关注。在年初举行的一次拍卖会上，没有任何宣传，初次在内地拍场露面的张文斌5幅作品成功拍出4幅，尽管价格远不如他在欧洲的画价，但这在时下低迷的国内艺术市场也实属不易。

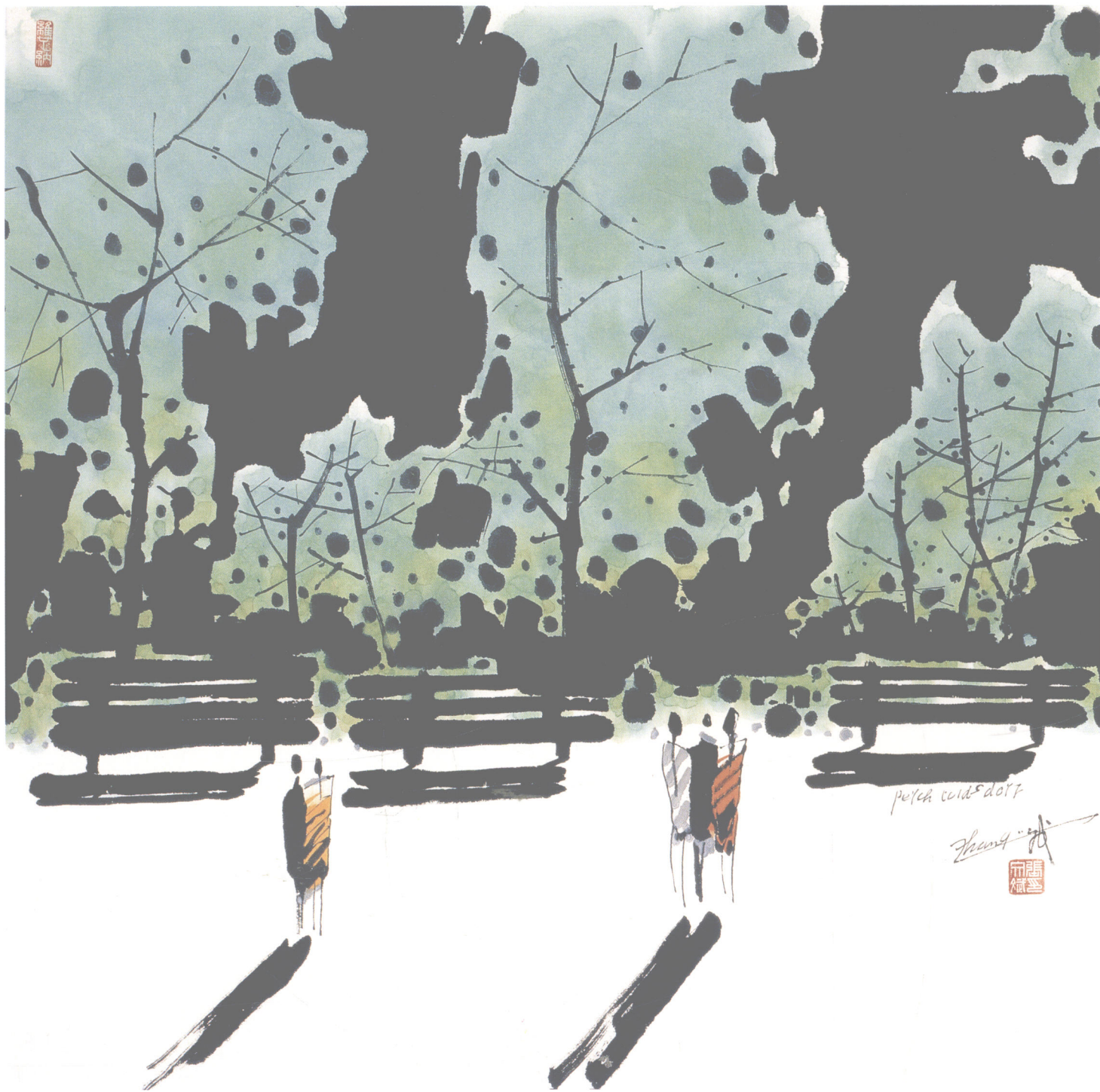
最近几年，张文斌夫妇每年都回国居住一段时间，无论走到哪里，祖国和北京都是他魂牵梦萦的地方，毕竟他在这里生活了50年。

张文斌1938年出生于呼和浩特，父亲毕业于中山大学历史系，后成为国民党傅作义部队的高级官员。母亲则是内蒙古丹府的“格格”，张文斌有一半的蒙古血统。抗战让父亲离家很多年音信全无，张文斌随母亲住在呼和浩特，从出生到上小学，张文斌在姥爷家住了8年，最大的兴趣是观摩学习姥爷家府宅挂着的一幅幅书画。姥爷家被称为“丹府”，姥爷是前清皇帝派驻蒙古的督统，正一品官衔，张文斌小时候还见过道光皇帝题写的金光闪闪的匾额。姥爷家的旧藏成了张文斌最初的美术启蒙老师，激发了他天性中天生的造型能力和色彩感觉。读到初中，他已经是学校有名的小画家，那幅张贴于学校宣传栏里的吴运铎像，即是他看过吴运铎照片后凭记忆画的。那时吴运铎是全国人民的榜样，也是张文斌的偶像。

张文斌就读的北京艺术学院美术系尽管于1963年并入中央美术学院和中央工艺美术学院，但当时这个系云集了一批卓有才华的艺术教育工作者，如卫天霖、吴冠中、高冠华、阿老、白雪石、邵晶坤等这些优秀的艺术家，当时都是这个学院的教师。在他短暂的运行时间内，培养了不少艺术人才。

张文斌的专业是油画，也全面学习其他画种，尤其是国画。他一生的恩师吴冠中教油画、水彩，白雪石教山水画，高冠华讲授水墨写意花鸟，还有素描，其间也亲受过卫天霖、邵晶坤等诸多优秀教师的教导。

5年的训练足够让他实现从业余到专业的跨越。1960年，张文斌步入社会，分配进一所中

逆光 69cm × 69cm 纸本 2007年

学，但他还不曾在中学教过课就被抽到文化部门分派做阶级斗争宣传画的绘制工作，还有两年被一个部队文工团抽调去做舞台设计。他的专业让他的工作极其出色，如果不是家庭的国民党背景，他几乎就要被吸纳为人民解放军。有一段时间，他画了大量毛主席像，海淀区的大量户外毛主席造像基本出自他手。因为画得太多，他熟练得几乎可以闭眼画了。文革后大街小巷的主席像被全部拆除，他的手笔也杳无踪迹。

他还在当时北京一些报纸上发表大量时事绘画。他现在还记得曾经发在《大公报》上的一幅画，当时颇有影响，画的是一个黑人兄弟一手握枪杆，一手持毛选，主题是毛主席语录：枪杆子里面出政权。

文革期间，他还和几个同事一起支撑着《北京少年画报》，这份文革期间唯一幸存的杂志由四个艺术家包办了所有文字和图片的创作和编辑

工作，宏图做主编，张文斌、范曾画插图，刘炳森写字。

他很庆幸，即使在那个动乱年代，他也一刻没有放下他的专业，他大量写生、创作，尝试各种各样的艺术样式。

张文斌温厚地笑着说起一些旧事。无论如何，当他重新将创作还原到艺术本质上时，他的表现技巧和表现能力已经足够让他驾驭任何题材。

文革后他先后进入《美术》杂志和人民美术出版社做专业编辑工作，他还一度担当北京水彩画协会秘书长，并加入了中国美术家协会。他一直有个愿望，希望追随老师吴冠中当年的足迹游欧洲，画欧洲。这个愿望在1988年实现了。作为访问学者，没曾想他的这些画到欧洲后被奥地利、德国、法国喜欢艺术的朋友一扫而空。他一下先“富”起来，便带着夫人过上了旅途画家的逍遥生活，边旅游，边写生，边创作，真的把

花车 69cm × 69cm 纸本 2007年

欧洲玩个遍，画了个遍，速写本一摞一摞，真是工作生活两不误，日子过得非常惬意潇洒。

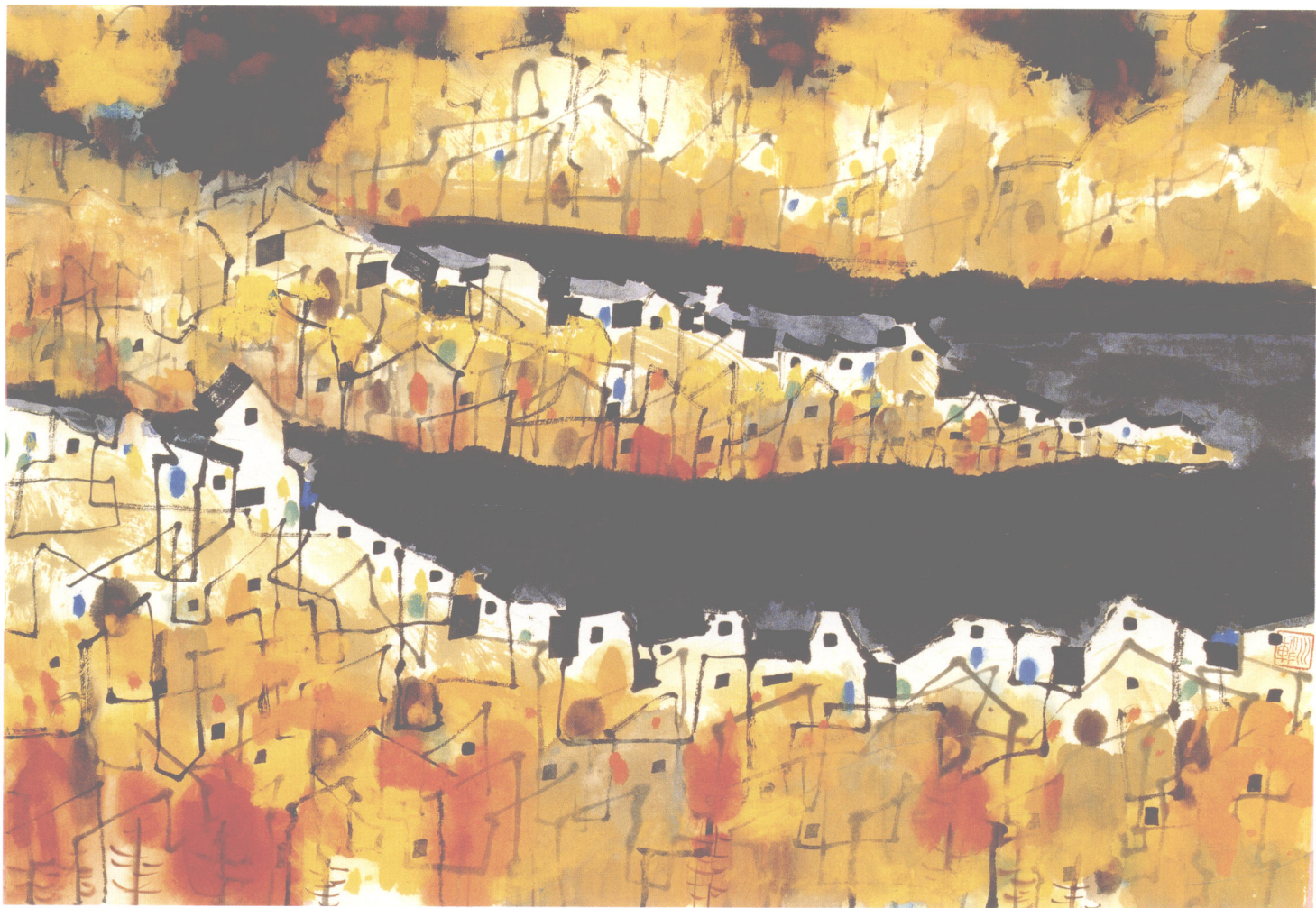
这样的日子过了很多年，现在年岁大了，一年在外面写生的日子不如以前多，他更多的时间是回到北京，回到后海边的寓所度过。1988年张文斌出国前就住在这个后海寓所，即使旅欧多年，各方面早已今非昔比，他也一直保留着这个地方。回到北京，这里依然是他的家，他的画室。张文斌享受这里，读书、画画、思考、写作，每天定时和夫人到后海边散步。老两口在故乡的生活也一样十分充实而惬意。

张文斌的这个北京居所兼画室虽不宽敞但布置简洁大方，和主人一样透着从容高雅之气。张文斌已经年近70，看上去精神十足，聊艺术，说过去，三四个小时仍不见疲倦。

张文斌说自己是坚定的“写生主义者”。每到一地，重中之重就是画当地的风土人情。有一年，丁绍光邀请张文斌夫妇到美国参加一个世界华人艺术家聚会，丁绍光开一辆“大奔”去机场接他，是真正海外华人艺术领袖的气派。到他的大别墅，张文斌却不大“珍惜”和画家们的交流机会，携夫人跑出去逛街去了。下午回来的时候，大伙惊讶地发现他已经画了一本美国速写。

这都是受了吴冠中先生的影响。

张文斌至今还清晰记得，在艺术学院课堂上第一次看吴冠中先生的画的情景，简单的线条色块，美感和情趣就出来了。张文斌想，原来画可以这么画啊。吴先生的绘画语言影响了张文斌一生，这是一种介于抽象和具象之间的中间形态语言，它不牺牲形，但超越形之上，是知性绘

多瑙河畔 50cm × 70cm 纸本 2005 年

画语言，把握好了这种语言来表现物象，真是妙不可言，是一种高级的艺术语言。张文斌喜欢，真的喜欢。

说起老师吴冠中，张文斌非常崇敬。他出国后回来基本没怎么去见老师，只是电话问候。有时候从同学那里探听到一些先生的情况，他说：“先生年岁大了，我也想去看他，但又担心打扰他。”

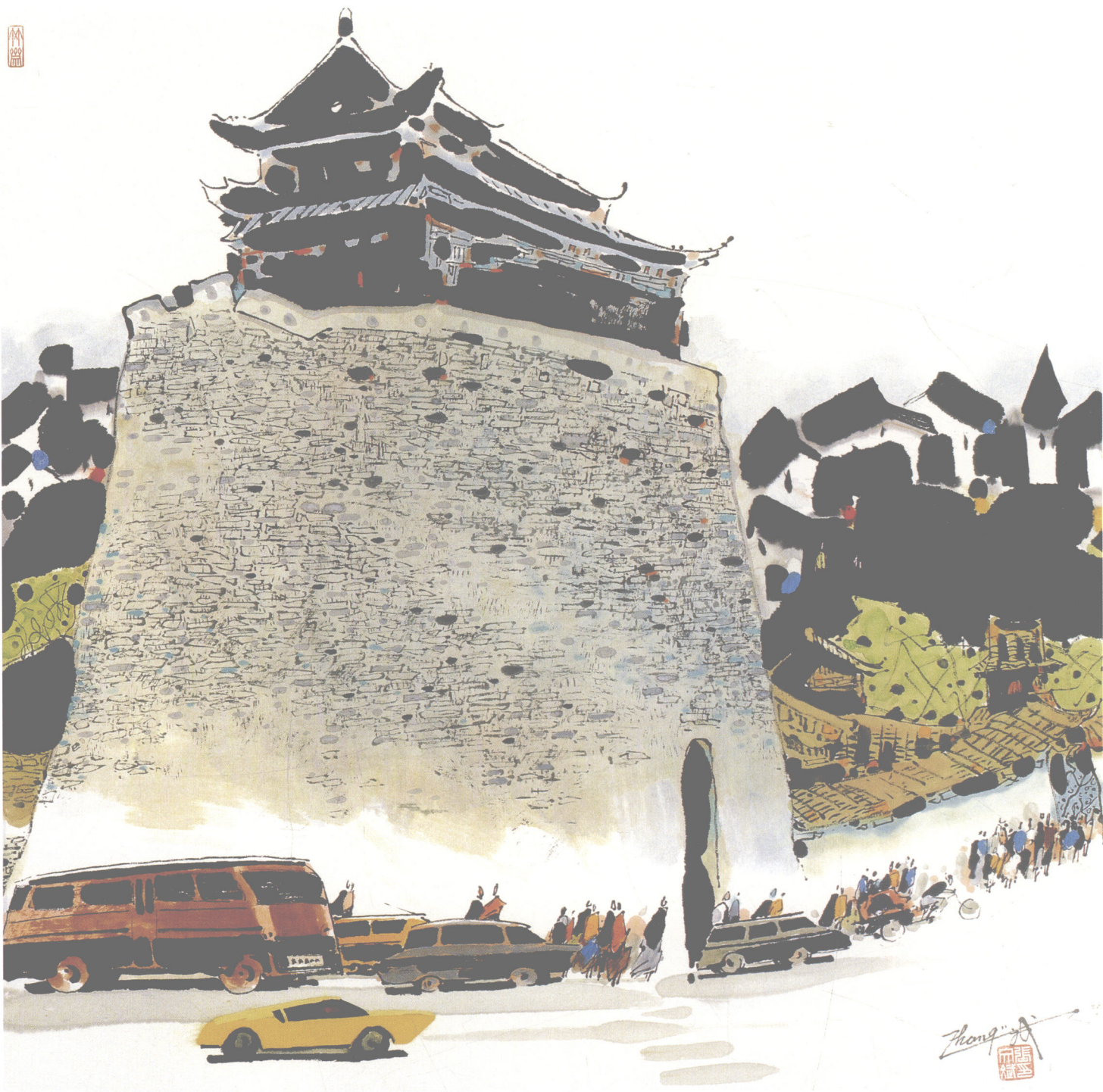
尽管由于时代原因，张文斌曾经拿起画笔为阶级斗争服务，但张文斌还是认为，艺术应该超越政治，不应该加入功利性的内容。张文斌后来主要画风景，全心全意表现自然和人文的风情，大约也是因为这个原因。

张文斌的画，的确有唯美蔓延画中，这点与老师吴冠中追求形式美是一致的。我们从张文斌画中的线条和色块，能看到吴冠中的影响，但对同样绘画语言的使用，师徒俩体现出完全不同的风格和情趣。有继承，有明显风格区别，也有发展。作为吴冠中的弟子，张文斌已经走出吴冠中的庇荫，形成了有着鲜明张文斌个人印记的绘画风格。

低调和谦逊，不事张扬，这就是张文斌。实际上，几十年的积累和辛勤探索，张文斌的画的确已经到了一个凤凰涅槃的阶段。

与老师一样，张文斌也是油画、国画兼修，画油画的人必须会国画，这是吴冠中当时给油画专业的学生要求的。张文斌出国前主要画油画、水粉画和水彩画，出国后他接触一些欧洲画家，发现他们使用宣纸画画，用的是西方的颜料，画出的味道不同凡响。张文斌比较震动，回过头来重新审视国画，东方艺术尤其是中国艺术一直为西方现代艺术提供着艺术灵感和源泉。现代艺术的发展趋势已经不再是单一画法流行，更多的是各种艺术样式混合综合的艺术。我们现在看到很多现代艺术展览，在绘画材料项标的是：综合材料。这种标注总有一天会越来越普遍。从上世纪 80 年代末期开始，张文斌就开始主要从事国画的创作和探索。

张文斌的国画已经不是传统意义上的国画，尽管仍然画在宣纸上，但很难以一个准确的称谓来定义。他的画对宣纸品质要求高，画里有中国传统的水墨，也有亚克力，还有油彩。色彩颜料他用的基本都是石质

古都之门 69cm × 69cm 纸本 2007年

颜料，而且多用进口颜料。这种颜料的优点是色彩稳定厚重不变形。使用厚重的颜料画国画很容易画死成匠，缺乏生气和灵气，国内很多重彩画家就在石质颜料上变成画匠。张文斌的国画黑色水墨往往非常惹眼，而其他色彩鲜艳亮丽，搭配起来画面有厚重感却异常流畅协调，流光溢彩，变化多端。张文斌的色彩感和光感，在大学时就是他得到一致赞扬的天生强项，加上他几十年的不停地研究和训练，超强的光色表现力成了他作品的鲜明风格。

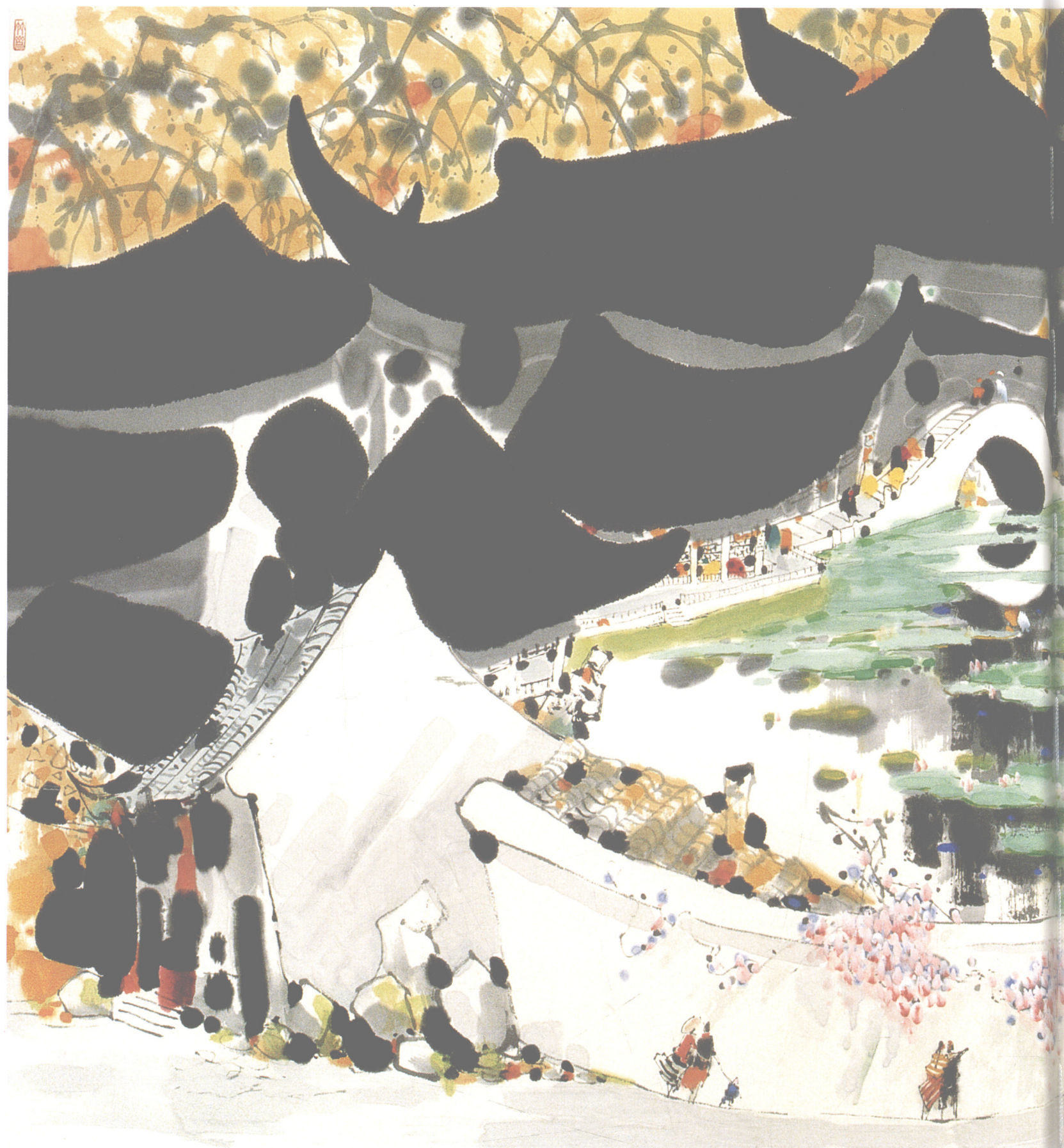
住在维也纳的张文斌也受到音乐之都的艺术熏陶，多年来他画画时养成了边听轻音乐边画画的习惯。的确，音乐和绘画是相通的艺术。我们看张文斌的画，如同听优美抒情的轻音乐，线条色块如同音符流淌在宣纸上，我们能看到画中的节奏和韵律，我们能感受到一个艺术家满怀的激情。

张文斌这些年的画多以欧洲风景为题材，画面表现已经完全艺术化，绘画语言已经逐渐摆脱具象，而趋向于抽象与具象之间的形态。他很少

为作品取具体的名字，实际上我们看他的画已经不会去追究他画的是何时何地的景色，我们感受到的是跳动流淌的旋律感觉，是艺术之美，是愉悦，是艺术享受，有时候还有艺术震撼。这就是纯粹的艺术，是最难抵达的一种境界。

与老师吴冠中相比，张文斌用色更加华丽张扬，强调光的亮感和韵律，结构更加铺排丰满，如果我们把吴先生的画形容为一种南方灵动简洁的婉约之美，那么张文斌的画则给人北方热烈奔放的壮美感觉，这应该是师徒间最大的不同。这种不同是骨子里带出来的，是个性性格以及生活背景差异的必然结果。

张文斌的综合修养当然比不上他的老师吴冠中，但张文斌扎实的功底、丰富的阅历、永远学习探索的精神以及心中洋溢的难能可贵的浪漫激情，已经让他无限接近艺术的真谛，接近至臻至美，他已经站在了艺术发展尤其是国画艺术的前沿，我们没有理由不对他给予热烈的期待，相信更加震撼的作品会不断地奉献出来。

荷塘春秋 96cm × 180cm 纸本 2007年

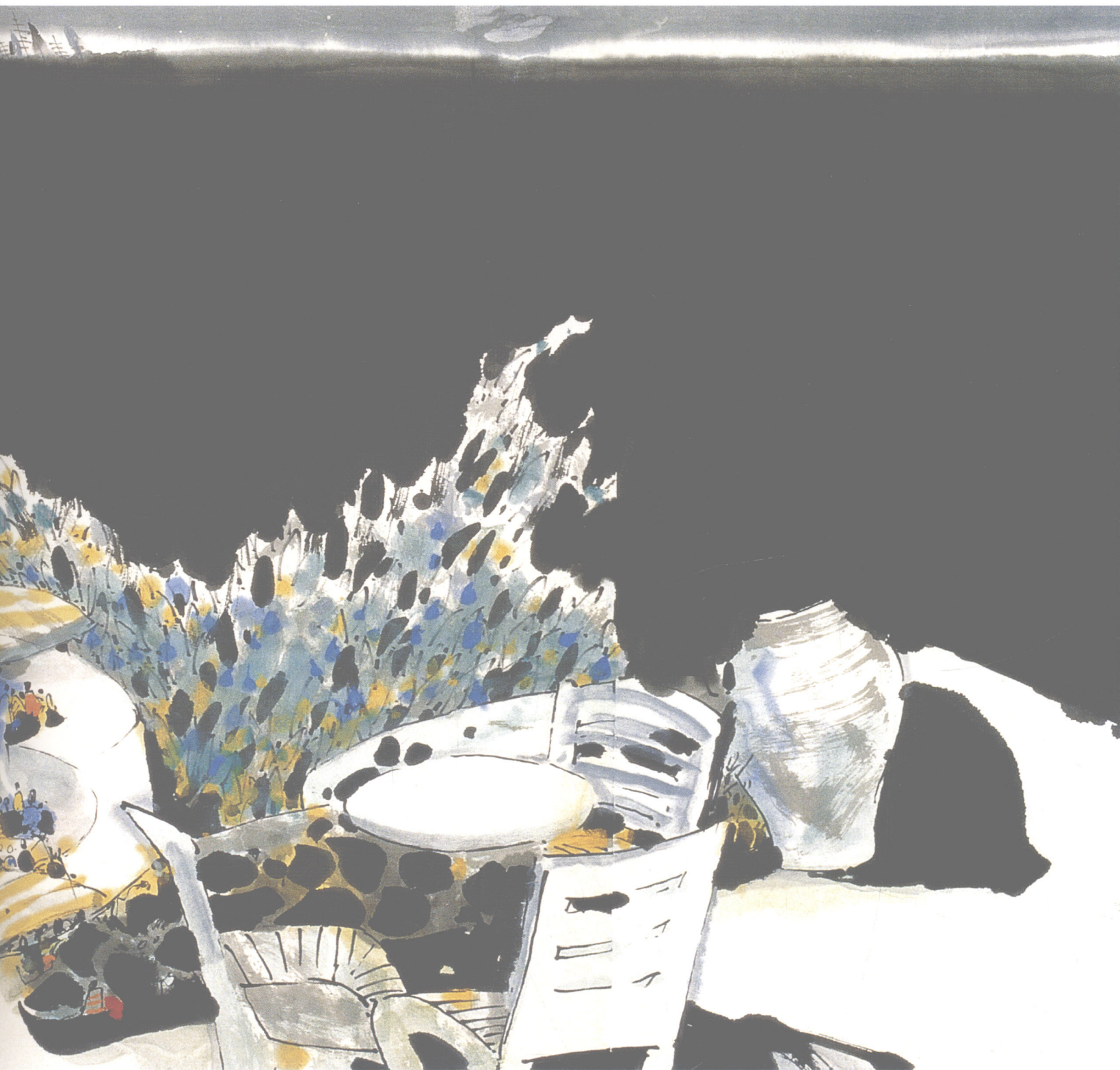

阿尔卑斯山风 69cm × 69cm 纸本 2007 年

维也纳郊外（左图） 110cm × 69cm 纸本 2007 年

菩提希腊 69cm × 69cm 纸本 2007 年

水调歌头——乌镇 69cm × 69cm 纸本 2007 年