

特别合作：金艺社

鉴赏·增值·收藏·交易

2018年7月27日
编辑：王宏
版式设计：蒋闻
电话：0571-28978941
邮箱：kijrsbwm@vip.163.com

A5

周斌斌 心有猛虎，细嗅蔷薇

艺术家专访

一个童子和一只猛兽共处在一个画面里，他们之间会发生些什么故事？在这个画家的作品里，或许你可以找到答案。

采访周斌斌那天，约了晚上8时。他说，自己刚给儿子做完晚饭，在妻子下班后，与她交接完陪伴孩子的事宜之后，才能够到工作室里来。要到这个点之后，才是真正属于他自己的创作时间。

在那一瞬间，自觉和周斌斌的距离拉近了很多。再看他的画，觉得比先前看更有温度了。一个热爱画画的超级奶爸，没有人们想象中的，艺术家都必须有的长发和胡须，他给人带来的，是一种对艺术真正的追爱和狂热。

孩提时代追求艺术的理想

小时候，周斌斌家的楼上搬来了一位从美院毕业的美术老师金雨人，就这样，周斌斌跟着金雨人和金雨人所收藏的伦勃朗的手稿开启了自己的画画之路。

“令我印象最深刻的就是在上第一节课时金雨人老师就把我们每个人的橡皮擦给没收了。”在定型的时候要坚定，培养出不用橡皮擦完成一幅画的能力，周斌斌庆幸自己遇上了一位影响他一生的启蒙老师，使他养成了良好的绘画习惯，这使他的起点就比别人高出了许多。

天资聪颖，勤奋的他，在同龄人中早早地展现出了自己的“天赋”。周斌斌高中时就就读于中国美术学院附属中等美术学校，在他毕业那一年，中国美术学院国画系因为他破天荒地收了同一个班级的两个保送生。

当时，中国美术学院附中每个班级的前10%能够保送到美院，因此只有综合成绩进入班级前4名，才能获得保送名额。可惜的是因为文化课的原因，周斌斌仅位列第5名。当时前4名都是女生，附中在美院做展览的时候，老师就决定放一个男生的作品进来。在展览的时候版画系和国画系的老师一眼就相中了周斌斌的画作，一番挣扎后，周斌斌选择了国画系，幸运地抓住了进入中国美术学院学习的机会。

仅仅有天赋是不够的，小小的周斌斌接触了很多当地知名的画家，并向老师们虚心求教。对于他来说，这样的机会非常难得，所以他才更加努力。

学生时代，任何一个表扬都是一种激励，中国雕塑学会会长曾成钢对周斌斌的鼓励，更是一直伴随着他的成长，让他对自己所热爱的这份事业更加坚定。“曾老师第一次看到我的作品就说是我当时附中速写得最好的，能得到像曾老师这样的大师的肯定，那份喜悦难以言表。”

进入中国美院后，美院浓厚的艺术氛围和专业的研究视角，对周斌斌的艺术产生了积极的影响。令人眼花缭乱的讲座，图书馆里成千上万册专业的书籍，为他全面提高艺术修养，迈向更高的艺术高峰奠定了坚实的基础。“美院的学习生活，开阔了我的艺术视野，创作方面的着眼点也更多地放在如何更好地继承传统和对现代的转换上。”

2009年，已工作多年的他，又重新返回校园，在中国美术学院继续攻读中国画系人物专业硕士学位，师从王赞。“可以说我把两年的艺术硕士彻底读成了四年的内容。因为重回校园，机会来之不易，就想把之前在本课时遗漏的技法都重新补回来。”大量的线描练习，全身心地投入去做一个学生，在周斌斌的印象中，硕士阶段是自己最充实，也是收获最大的时光。

愿少年无忌趁年华，勇猛而精进

初见周斌斌的画，是在簪花探春的画展上，他的画好似东方版的少年派的奇幻漂流，在所有参展的画中，最让人捉摸不透，也最令人好奇。在与他的交谈中，我找到了答案。

周斌斌这批近期作品是传统路子的纸本设色中国画，

黛为主的底色。画中有鹿，有豹；有力士，有童子。童子也与鹿与豹同行，他们偶有对视，更多的是各自欢喜。这些童子常常簪花，有嘉许之意。画中常有水天交织，亦有行云如透玉、似铸铁，隐约处，还见“七八个星天外”。所以画题多源自古星宿名，但不一一对应，有天街、明堂、华盖等等。

一幅幅清新、优雅、飘逸的画，像一个个美丽的传说，仿佛是亘古千年欣然飘逸的身影，能触目可见近人怀古的缕缕情思，在观者眼帘中辗转，在耳畔里萦回，在心窝里荡漾，在遥远的时空里穿行，时而沉醉，时而清醒，时而心潮澎湃，时而浮想联翩，时而心虚宁静，在古典诗韵中，一种久违的欣悦涌上心头。

“我想设定的关系是伙伴，愿少年无忌趁年华，勇猛而精进。”周斌斌说，以前的自己一直是在一条中规中矩的轨道上行走，在儿子出生之后，突然发现自己其实也还怀有一颗少年心，想要冒险。人一旦在规矩的格子中冲击力是不够的，年纪越大束缚越多，需要动物的野性和力量。

赏他的画出了神，不禁让人想起英国诗人西格里夫·萨松代表作《于我，过去，现在以及未来》的经典诗句：心有猛虎，细嗅蔷薇。猛兽的魄力也可以和少年的细腻和谐一体，再怎样的心坚如石或豪情满怀者，胸中依然有一份清淡灵动，一份安然静默蕴藏其中，依然会有柔弱而美丽花朵启颜开放，随清波婉转，赏风光霁月。

或许，是时候唤回我们心中的那个小男孩或者小女孩了。想想少年时代的你，是如何的意气风发、无畏果断了，不用考虑那么多得失，不用丈量好离终点的距离，只用一心向前，总归会越跑越远。

“少年”的独角兽野心

“对传统梳理完之后在作品中呈现出属于自己的全新的面貌，成为独角兽，我有这样的野心。”童子和豹子的故事，已经成为了周斌斌最具辨识度的代表作品。一个好的题材，是可以创作很久的，在周斌斌的计划中，目前人和动物的这组题材的画作他还可以创作至少30幅作品，他也希望这组作品能成他最出色的代表作品。

在谈到自己未来的计划时，周斌斌毫不掩饰自己的野心。自己作画时候的状态越来越轻松，作品现在也达到了最成熟的状态，画和人一起成熟了，这一点是他和他的恩师们达成的共识。

周斌斌画画的灵感来源很多，除了古书中所存在的人和动物的形象，平时在浏览手机时看到的动物和童子的图片都会成为他画中的主角，他最终的目的是要寻找人和动物相处的和谐。

“我就像导演一样，思考着怎么样把元素和谐地结合在一块。”周斌斌介绍道，自己首先要找到好看的人物和动物的动态，再用线的造型进行改装，比如脸型要符合自己对童子审美的判断，包括脸、头发的长度，风从哪边来，然后想云怎么烘托他们。

本就是美院科班出身，再加上从小到大的坚持，周斌斌练出了一手好画艺。但是即便这样，在创作这组作品时，从构思、提笔到落笔，每一步都需要再三斟酌，并不简单。

“这组作品画得特别慢，画中的人物和动物都是有底稿的，就连每片云都是勾过的，如果一直挪用古人的稿子，这条路走不长。”他说，从古人那里学到造型的能力，再把很多东西改装成有中国味道，这个是很大的一个课题，很值得去做。

“如果你一旦选择了艺术这条路就要搞清楚自己学艺术是为了什么，如果是理想，那就要耐得住艰苦和清贫、耐得住寂寞更要耐得住别人的不理解。”在采访的过程中，周斌斌不止一次地强调，画画这条路，走得太不容易了。根据目标来选择自己的生活，尤为重要。

那个脚踏实地的“少年”，抱着对画画的梦想，努力认真生活着，这就是周斌斌。 本报记者 陈路漫 文 钟慧 摄

河鼓 / 纸本设色 37×58cm

明堂 / 纸本设色 37×58cm

明堂 / 纸本设色 40×59cm

织女 / 纸本设色 38×59cm

九游 / 纸本设色 36×55cm