

彩笔千秋 张光宇的艺术

□ 记者 王颀

他是一个负有社会责任感的艺术家，一个永远处于文化前沿的艺术先行者，因此，中国漫画界称他为“一代旗手”。

上图：张光宇作品《民间情歌》选页。

在张光宇将近五十年的艺术生涯中，创作了无数个个性独具，风情万种的艺术佳作。不仅有讽刺漫画，更有人物肖像、书籍插图、速写、素描等多种艺术形式。其独具个人色彩与强烈艺术风格的作品，构成了中国当代美术史上一道独特的风景线。

由于知识面宽，汲取艺术养分的来源很多，因此，张光宇的艺术手段也非常丰富。他把绘画、书法、摄影、戏曲、电影、报刊、广告、民间艺术等等融汇到一起，创造出多样化的形式。在构图上，张光宇吸收了中国传统绘画上的以大观小之法，并将此法运用到画面空间的处理上来。他吸收了中国传统年画、木刻版画，以及波斯与印度画中的内景、外景不同空间并列法，打破所谓的“空间构图”，而采取图案化与装饰性强烈的平面构图。同时，他还运用了许多近代舞台艺术、电影艺术上的方法，时常把远景与近

景、天空与地面、虚景与实景等等，都有机而巧妙地结合在一起，颇似电影中的“蒙太奇”。在造型上，他从传统艺术造型以及近代工艺上得到了有益的启示，有方有圆，强调装饰、夸张与传神的艺术效果，既有丰富之感情，又显得挺拔有力。中国画法中，历来主张“奇中寓正”、“正中寓奇”的辩证关系，以此达到艺术上变化统一。张光宇的人物形象，往往夸张而变形，但与此同时，也兼顾结构之严正。

同时，身处上海，这座城市的文化气质，审美情趣与眼光品味，无不对张光宇产生巨大影响。所以，他不仅在作品中表现现代城市的生活景象，同时也是将现代工业设计理念引入中国的第一批传播者代表。他重视利用现代传媒手段，来完成美术创作的社会传播。他表现上海、香港、北京等城市的景象和生活，又重视学习国外艺术的发展成果，使其艺术充满现代气息与开放色彩，

具有产业社会的鲜明印迹。他永远置身在进步文化之中，想人民之所想，忧社会之所忧。他积极投身于抗敌救国洪流之中，以笔当枪，抨击时政，表现理想。因此，其作品可视时代最形象化的注解与诠释。

值得一提的是，他的作品主要选材于民众普遍关心、喜闻乐见的传说、典故、新闻，因而容易产生共鸣，具有大众性。可以说，张光宇艺术的兴趣点和现实生活十分贴近。他没有埋头于故纸堆，沉浸于某种缺乏时效的沙龙圈里的话题。从20年代至40年代，他的漫画一路追击时政，揭露腐败。他创作了《登场人物》《开源节流图》《西游漫记》《儒林外史》等一系列脍炙人口之作。再比如他画《水浒人物》《金瓶梅人物》《神笔马良》《民间情歌》等，皆因这些内容都是读者熟悉且喜闻乐见的。包括《大闹天宫》人物造型，不仅要讲究人物身份、性格，同时也要做到过目难忘，得到读者与观