

以中国文化为根基的中西艺术融合

——书画家张玉馨的创作探索与可喜收获

王晋军

张玉馨艺术简介

1991年中央美术学院国画系研修；1999年河南大学美术系专业毕业；2001年杭州师范大学美术系硕士研究生毕业；2003年巴黎索邦大学学习语言；2004年于法国巴黎国立美院人物班进修学习；2007年法国巴黎第八大学艺术系硕士研究生毕业；2010年至今于美国北方大学艺术博士在读。现为中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、法国美术家协会会员、深圳宝安画院创作部主任、宝安区美术家协会副主席、宝安区政协委员、国家一级美术师。

张玉馨艺术成果被编入《法国华人300年》一书，书法作品及个人简介被编入《中国书画家大字典》（1992年入编）。绘画作品及个人简介被编入《中国书画家大字典》（1998年入编）。书法、美术作品被编入《新中国书画家大字典》（书法卷）、《美术卷》（2013年入编）。在法国、德国、新加坡、俄罗斯、中国成功举办个人画展。作品曾6次入选中国美术家协会举办的展览，4次获优秀奖，多次入选国际大展并获奖，并有作品被海内外机构及收藏家收藏，出版个人画集8本、合集10本。

张玉馨“外师造化，中得心源”，无论是传统书画，还是现代水墨，或者油画，她都能将东西方艺术表现元素融会贯通，创造出一种新的意境，使作品产生一种新的魅力。她的画境凝重实在，绘画语言质朴单纯，画面构图简洁概括，笔法注重沉稳，不尚虚浮华丽，具有鲜明强劲的艺术表现力、感染力。因此，人们对她的创作前景特别看好。

写实与写意之间达到了靓丽平衡

张玉馨留学法国攻读艺术十余年。她的作品以中国传统绘画为主，经过在中西文化碰撞下的多年探索，其书画作品自成一派，以油画为主，也有画布上的水墨。无论是生机盎然的花草，端庄典雅的仕女，生动活泼的童子，还是惟妙惟肖的动物，在她的笔下好似都有了鲜活的生命一般。她的山，风骨外露，大泼大写，大张大阔，澎湃而真实，丘壑山峦，错落有致，气韵生动，犹闻水流飞溅，令人身临其境。

虽然自幼学习传统书画，但张玉馨一直在寻求改变和创新，坚持不懈，锲而不舍。她常说：中国画已有千年传统，一脉相传，代有才人。作为传人，不应该没有文化自觉和文化自信。

一个成功的画家，追求艺术之道的过程，一般都要经历三个阶段：知、爱、悟。她的国画作品《山水》、《春谷听泉》、《旭日东升》等，既有传统的笔墨气韵和构图，又融入了现代艺术元素，如水纹的画法和山石的处理，特别是色彩的运用精湛巧妙，没有夸张和喧宾夺主，使作品在保留传统意味的同时又靠近了对象的真实感。她在作品《水底月看山》中将光引入画面，显得艺术大师李可染的遗风。《白云深处有人家》雄浑大气而不失细腻，虽融入现代画法，却呈现出古人意境，是一幅极具代表性的山水作品。山水灵动，林木郁秀，云雾飘逸，气度恢宏。从物境到意境，由心境入灵境，画家与山水精神交会，上升到很高境界。那种美乃物我交融、物我两忘时产生的美，一幅画就是一种心灵的境界，可徜徉、可栖息、可归依的世界！我以为，张玉馨山水画让观众心灵感应，是在写实与写意之间达到了靓丽平衡。

八大山人的意蕴与莫奈的光彩

在巴黎留学期间，张玉馨埋头学习西方绘画技巧，尤其以荷花为题材创作的油画，可以看出莫奈作品对其的不小影响。但告别了熟悉的笔墨，张玉馨也由此感到迷茫，不知道该如何实现中西艺术的调和。她在艺术博物馆中看到赵无极、朱德群等大师的作品，似乎有了一种脱胎换骨的创新冲动。

西观荷塘系列—41(油画)

张玉馨

西观荷塘系列—10(油画)

张玉馨

正是由于中国传统文化的日渐领悟和对西方抽象绘画的心领神会，张玉馨在水墨绘画上探索和创作出了个体水墨语言。她将这种水墨境界移植到油画、综合材料的创作上。她摒弃了宣纸等传统媒质，而是用丙烯、油彩、水墨等材料在油画布上肆意挥洒，尽情表达内心的创作灵感和思维火花。她巧妙地运用光影对比、传统水墨的笔意、精心排布的构图、丰富的色彩堆积，使作品更加厚实凝重，并充满东方文化的诗情画意。

张玉馨将西方油画材料丙烯与中国画里的水墨融合，生发出全新的艺术语言。对于现代主义绘画来说，形式本身就具有独立的审美价值，从这方面看，张玉馨对水墨这一绘画本体的开拓是难能可贵的。朱德群曾评价说：“张玉馨绘画所显示的抽象感很独立，水与墨的交融总是不期而遇，又碰撞出许多欣喜。”她的作品没有受西方抽象主义绘画的局限，而是用抽象艺术表现东方意蕴，呈现了中国现代水墨的新境界。

张玉馨创作的《西观荷塘》系列中有大量水墨丙烯油画，虽以“荷塘”为原型，但从中可以看到八大山人的意蕴和莫奈的光彩，这些作品更是作者生命意识和主观情感的体现。余润德教授称之为“意象空灵”的理想之境，“疏疏朗朗

的线条勾画中意气充盈而又空灵通透。画面笔墨虚实相间、灵动自由、亦真亦幻，融合中西绘画的韵律、节奏、空间、结构、造型、色彩之表达，在行云流水般线条韵律中流淌出超然优雅的中西情韵风度，展示一种空灵悠荡的生命情怀。”

书写性转化为表现性所衍生的另一种美

南朝书家王僧虔在《笔意赞》中说：“书之妙道，神采为上，形质次之，兼之者方可绍于古人”。他所强调的是以形写神，形神兼备。张玉馨的书法艺术独特而又具有时代气息。令人惊喜的是，张玉馨还在积极探索中国书法与现代

绘画的结合，她将汉字的书写性转化为表现性，这是非常重要的一个环节，这与她的现代主义绘画是融为一体的。从《鱼戏》、《月晓瑶池》、《浮香》等书法作品中可以发现，在中西调和的创作上，张玉馨的探索有了新的收获。她的书法作品苍劲挺拔，雄健凝练，笔势变幻，气势若虹，张弛有道，布局有度，令人释然和陶醉。

书法是反映生命的艺术，人的喜怒哀乐这些内心情感也能在书法里表现出来，像在诗歌音乐里那样。书法欣赏即通过对优秀书法作品的品评，领略其中蕴含的美。我曾亲眼目睹张玉馨写书法，她用笔讲究风骨，大张大阔，大泼大写，营造出一种磅礴的强大气势。此外，她更讲究的可谓墨法。墨法即用

墨技巧，是书法艺术形式中极重要一环。字本与笔，而成于墨，肉生于墨，血生于水。张玉馨认为，没有墨色变化、配合，用笔效果就难以达到。字缺乏血肉，也就没有了生命。所以说，书法、字法本于笔、成于墨，而墨法尤书法艺一大关键也。我观张玉馨的几幅代表性书法作品，最典型的如《翠鸟》、《青烟》等，做到了“带燥方润，将浓遂枯”，把握住了用墨的关键。“燥”“润”“浓”“枯”是矛盾的法则。用墨不可太枯，枯笔多了则燥；又不可水分太多，湿度太大会肥浊不清。在她的书法墨色中，写出了使人感到变化极为丰富而又保持住“润”的特点，真正是理想用墨，让人尽享韵律动感、宁静悠然、意境雅致的张氏书法之美。

（作者系文艺评论家、作家、高级记者）

名家评论张玉馨

其绘画所显示的抽象感很为独立，水与墨的交融总是不期而遇，又碰撞出许多欣喜。

——朱德群

把传统笔墨气韵和西方色彩构成融会贯通，创造了新的意境。

——刘大为

西学中用，探索中西艺术的融合，是许多留洋艺术家的创新路径。赴法学习多年的张玉馨亦不例外。她的水墨作品越来越呈现出光影灵动、开合自如的气象。

——范迪安

两种艺术元素的融汇使她的作品产生了一种新的魅力。

——罗尔纯

看画家张玉馨的作品会给人一种自由与超然之感，她的绘画于审美创造中追求一种“意象空灵”的理想之境。疏疏朗朗的线条勾画中意气充盈而又空灵通透。画面笔墨虚实相间、灵动自由、亦真亦幻，融合中西绘画韵律、节奏、空间、结构、造型、色彩之表达，在行云流水般的线条韵律中流淌出超然优雅的中西情韵风度，展示一种空灵悠荡的生命情怀。这便是玉馨独特的审美价值和生命品格。

——余润德

张玉馨的作品既是传统的、又是现代的，其中山水作品波澜壮阔、气势磅礴，处处体现着画家博大的胸襟，细微之处却不失女性的细腻，树木繁密、生机蓬勃，透露出女性特有的唯美心理，正是这样的结合，使其画作充满神秘的气息，引人入胜。然而，她的花鸟作品中西融合，道法自然，赋予大自然更加深层的想象空间。

——史文集

读张玉馨作品有一点很可贵，她从不重复古人和他人，而是把握自己的审美感觉来表现对艺术的体悟。

——叶星隼

“水”之承载生命与“墨”之浓淡质，交融而成无限万象，最得造化之神韵。张玉馨的水墨作品，师法于自然，斑斓于眼前，却洞明于心间。细细品来，其豪迈率性的挥洒之中又不失秀丽轻灵的女儿情怀，璀璨陆离的繁华背后却是静水深流的澄澈心境。可以想见张玉馨创作时的慧质兰心——精心的营造和肆意的泼洒娓娓道出一幕幕清塘荷韵、香远益清的诗情画意来——笔锋触及之处时而恢弘磅礴，时而淋漓酣畅，时而空灵蕴藉，时而婉约流转……张玉馨和中国传统艺术之意蕴与西方抽象艺术之风格，进而形成极具个人特质的当代水墨韵致。笔墨和点画线条的娴熟运用造就了具有节奏的韵律和性情独见的精髓，虚实相生、动静相宜、张弛有度、刚柔并济。传统和现代相道相续，东方与西方相融相汇。色彩透叠、光影交辉，于彩墨浮动中宛现书香悠然。

——鲁虹

张玉馨的山水在写生与写意之间，笔墨与造型完美结合。大山大水的气势有传统笔墨的功底，也有现代艺术的构成因素，雄浑的群山有笔墨的精心表现，也有墨色之间的对比和张力，在整体上却似形式的构造和笔墨的纯粹。这好像对传统的笔墨作了现代表现的转换。在花鸟画上更有笔墨的自由，传统的意象和现代的形式浑然一体。抽象化的笔墨关系既是语言的纯化，也是已经的铺陈，一个具体的形象从雅致的趣味中跃然而出，犹如出于清水芙蓉，摇曳于涟漪之中。

——易英

张玉馨老师的画，泼墨潇洒，笔墨精细，在新境界中表达自我，让人们惊喜、惊讶、过瘾，达到自我艺术的制高点。

——朱人来

尘香(书法)

张玉馨

山水(国画)

张玉馨

一道朝阳铺水中，半江瑟瑟半江红(国画)

张玉馨

西观荷塘系列—22(油画)

张玉馨

荷花 王磊诗(书法)

张玉馨