

大众文艺讲堂

大众文艺讲堂是由山东省委宣传部、省文化厅、省文联、省作协主办,省图书馆、省广播电视台公共频道承办的大型系列公益讲座。4月12日,中国美术家协会理事、中国美术家协会中国画艺委会委员、山东省美术家协会主席、山东艺术学院院长张志民做客大众文艺讲堂,与大家一起“品读中国画”。

张志民:品读中国画

中国画就是“以形写神”

中国画就像中国的中医、京剧,是人类文明史上最具有民族特色、最具中国特点的一个画种。中国画和西洋绘画明显的不同就是“以形写神”。“以形写神”,就是不管画什么物体,画人物、画风景还是画花鸟,它是大自然当中的物体来传达它的神。这个神也可以说是境界,也可以说是精神,也可以说是文化,也可以说是画家不同的性格、不同的表达方式。

西洋绘画是用科学的方法研究大自然、认识大自然,甚至努力地用画家的眼睛把大自然中不同的物象,有取舍地再现。像西方的一些雕塑,它是要和真人媲美,要求体现人本身的那种人体美。改革开放后我们很多人有机会到欧洲出访,可能看到欧洲城市街头到处都是石头雕塑,能感受到冷冰冰的石头雕塑里好像有血在流淌。它是从写实的角度,首先学会对大自然的认知,然后用科学的方法,当然也有艺术家的取舍,再现大自然的美。

而我们中国画是不同的,中国的绘画也要认知大自然,对物体也要研究,但是并不是表面的研究,是从文化和精神层面上研究,刚才我说了“以形写神”,这就是不同的研究。西方不是以形写神,它是认知,要对形、对物体认识,要努力地用科学的方法,如色彩学、解剖学、透视学等,用这些方法表达出来。中国的绘画是以形写神,要通过对这个物体的研究、对大自然的研究,“外师造化,中得心源”,以大自然为师,但是表达的是我们心中的东西。

其实大家很简单地记住一句话就行,“以形写神”就是中国绘画最重要的特点,它不是纯粹地再现自然,不像我们的照相机重新把大自然一个美的景象抓住,它是在消化。有时候我打比方,所谓中国的笔墨,就像我们妇女同志在家做面团揉面一样,这边是好的矿

泉水,那边是好的面粉,这边倒水,那边倒面。往往有好画家画不好的原因就是,水也很好,面粉也很好,但是这边倒那边倒,老是在倒,她没有揉。倒多少水,倒多少面,这一点就是估计了。尽管我不会蒸,但是我喜欢看蒸馒头的同志做这个工作,就看你对水和面的估量,差不多就开始揉了,关键是这个“揉”,把面揉到一定的程度,蒸出来的馒头就很好吃,这也是中国画的特点。

“力透纸背”是中国画的独有

中国的毛笔有笔尖、笔肚、笔根,同样是这支毛笔,不同的画家拿着就不一样。小孩拿着这个毛笔很可能就是拖过来拖过去,有经验的书画家就会用好那个毛笔尖,那个撇,那个捺,这么一按再一提,这就是中国绘画工具特点的体现。西洋绘画工具大家都用刷子,挖起油彩来,只要你懂得造型,你知道颜色的感觉,你塑造这个形,无非是不同的笔触。有的人手狠点儿,塑造得强烈一点儿,有的女同志优雅一点儿,可能就搞得笔触稍微柔美一点儿。但是中国的绘画,毛笔笔尖、笔肚、笔根的变化是无穷的。

刚才说到毛笔,还有宣纸。宣纸是洇的(有渗透性),除非画工笔,我们用绢和熟宣,其他的纸,包括书法家、画家用的纸都是洇的,正因为它有这个洇,才会出现不同的墨色。墨分五

彩,会出现不同的墨色,浓淡干湿。正因为有这个纸的洇,才有了另外一个文化层面——“力透纸背”。西洋绘画就是画布、水彩画大板纸、水彩纸,怎么存在力透纸背呢?所以说这个力透纸背又是中国画的独有,就像我们建设中国特色的社会主义一样,只有我们自己的特点,知道我们民族的特点,知道我们文化的特点,知道我们的方向。你想想,这个宣纸如果不洇的话,谁能提出力透纸背?力透纸背是中国画的特点,也是宣纸的特点。

还有砚台。西洋绘画就是一个调色盘,一个调色板。砚台那是很讲究的,几大名砚大家都知道,好的砚台下墨快、下墨细,而且墨不会轻易干掉。古人是很勤奋的,他今天上午写了,下午有事没写,晚上再写的时候,那个墨还没干掉,好的砚台是这样的,所以说砚台也很讲究。但是现在好多人不用了。

墨也很讲究。有些年龄大的同志可能知道,有农村生活经历的可能也知道,农村有些小孩上火肿牙龈,做母亲的就会说,“你上村东头经常给大家写对联的那个老大爷家里去,让他给你抹上点儿墨就行。”抹上点墨就好了,因为这个墨里面有冰片麝香。现在文房四宝只剩两宝了,只有毛笔和宣纸了。有个别的画家更有意思想,连毛笔都不用了,直接用手指头画,只剩一宝,光有宣纸了。

中国画家要继承我们的传统文化

欣赏中国画,需要有独立的审美修养,这往往和人的修行有关。中国的书法和绘画往往与人的修行、做人的标准有关,与那种不张扬、不温不火、追求文人气息、追求书卷气等结合起来。过去讲人品、画品。一个好的画家不必考虑名和利,首先是真爱中国画,不管干什么工作,也许与画没有什么直接的关系,但是很爱中国的书法、中国的绘画,这是一个重要的前提。这是第一个口。

第二,多读书,有修养,而且适当地体现一下自己的才气、个性。这是第二个口。

第三就是勤奋、真干,刚才我讲到揉面,你光倒水、倒面,不行的,要揉,这个揉就是勤奋。勤奋又是一个口。

这三个口加起来,就是一个品字,就体现出中国书画的这个品。你有了这个人品,有了这个画品,有了你的勤奋,即便你不是一个专业的画家,但照样会有你的艺术高度和艺术成就。

实例齐白石,他是木匠出身,是农民出身,他对画的爱、对书法的爱、对中国文化的爱,再加上他的悟性、他的勤奋读书,他这个品具备了。这方面的例子很多。当然,近现代书画方面的学院派在我们中国兴起以后,也有相当一部分有志之士,像徐悲鸿、刘海粟、林风眠这些中西结合的画家,把西方的一些教育方式、造型的方式、科学研究的方式带入我们中国,使我们中国的教育,包括我们中国的绘画,发展得更加强大、更加完善、更加符合教育规律。

但是我认为我们中国的画家还得好好地继承我们的传统文化。我一直在高校里讲,我们不光有继承、发展的义务,还有守护的义务。我们也要呼吁,把我们过去的精髓的东西再找回来,真正提高我们整个民族的艺术审美素养。

投稿邮箱:www.85193207@126.com

茶叶的原本意义其实就是药用,类似中药材中的一味,后来用之提神、醒脑;再后来才开始被神化,如禅茶、茶艺、茶道;慢慢便是茶的人格化,在南方的一个地区,每到过年就喝“旺丁茶”,就是希望孩子们健康成长,人丁兴旺,喝茶被赋予更多的人间故事。长寿有三种,喜寿77岁,米寿88岁,茶寿最长,为108岁。说是茶人有茶寿,喜欢饮用茶叶的人,身体健康,长寿百年零八载。古人之所以这样表述,应该是基于茶叶的药性作用和茶的保健功效。茶在生活中确实贡献很大,比如可以存放新鲜的鸡蛋,去除油漆味道、治牙痛、治中毒、治烫伤、预防皮肤裂痕等。山东人喜食大蒜,而大蒜也的确是好东西,消毒、提神、健胃。山东的长寿老人都喜欢吃自己家乡的大蒜,如诗人臧克家,虽未到茶寿也是百岁老人。他的长寿食谱是大蒜、花生,后来加上早餐喝点牛奶。但是,大蒜好吃味道却大,尤其在公共场合让他人不好接受。有个窍门,在吃了大蒜后嚼一把茶叶,味道就没那么大了,还可以起到保护牙齿的作用。

如此小技,不足挂齿,更大的作用是茶叶的疗效。始于2000多年前的药茶,到现在

【问茶齐鲁之二十八】

茶寿108岁

□许志杰

已经成为我们防病治病、养生保健的重要手段。故事大王蒲松龄自己种植桑树、菊花,养蜜蜂酿蜜,然后配制药茶养生。我国西北部的人们喝八宝茶,将茶叶、红枣、枸杞、菊花、桂圆、玫瑰花等配置在一起冲水喝,大大丰富了茶叶的营养成分。还有茉莉花茶,也不仅是为了茉莉花的花香,还为了吸收它的营养成分。药茶大多是配茶饮用,也有用茶水送服的。比如杜仲茶就是送服,杜仲是传统名贵中药材,具有补肝肾、强筋骨、降血压、抗衰老的明显作用。把杜仲研成碎末,用绿茶水送服,每日坚持,必有益处。

现在一些人靠喝茶减肥,有的喝黑茶,有的喝绿茶,力图保持苗条的身材。通过研究发现,茶叶的确能够降血脂,预防动脉粥样硬化。高血脂是血液中胆固醇或者甘油三酯异常增加,是引起肥胖和多种心血管系统疾病的主要诱因。胆固醇本来是人体制造胆汁酸、皮质激素、性激素不可或缺的物质,但是胆固醇如果摄食过多,会起反作用,成为心肌梗塞等严重疾病的祸根。茶叶中含有大量的茶多酚和维生素C,茶多酚能溶解脂肪,促进脂类物质从粪便中排出,维生素C能促使胆固醇排出体外。那么,喝什么样的茶叶减肥效果最好呢?一是黑茶,二是荷叶茶,三是乌龙茶。黑茶是由黑曲菌发酵制成,其中的成分能够阻止脂肪堆积。每天在饭前饭后各饮一杯浓浓的黑茶,会有良好的效果。乌龙茶含铁、钙等矿物质,有促进消化和分解脂肪的成分。在饭前饭后各一杯乌龙茶,将体内脂肪冲开,使其在不被身体吸收之前就排出体外,有效阻止脂肪堆积,避免产生肥胖诱因。

在山东的一些地方,家里来客人或者有重大活动的时候,老婆孩子是不能上正桌吃饭的,这为很多外地人所诟病。表面看这是山东人大男子主义和家长制的专制作风所致,其实不仅如此,还是当年家庭生活窘迫造成的。家中的全部食材都拿来招待客人了,家里的长辈陪着,其他人在外边等着。一旦客人不吃了,就把剩下的饭菜端到锅灶上,老婆孩子吃剩饭。很多客人了解这种状况,就匆匆地吃几口放下筷子,虚言吃饱喝足,把饭菜撤下让主人的老婆孩子吃。这不是什么主义形成的,而是家里实在不富裕,不得已而为之。现在生活条件好了,虽然还有的地方延续着这样的习惯,但是已经不让家人等着吃剩饭了,炒菜做饭多做一些就有了。不能上桌吃饭的老婆孩子,同样也是不能上桌喝茶的,如果大人们喝茶时小孩子端起来喝一口,会遭到呵斥,人们也是一句:小孩子喝什么茶!贤惠的山东女人干脆远离茶桌,烧完了水,冲上茶就干活去了。现在的孩子被快餐文化严重侵蚀,热水都懒得喝,各类茶饮凉茶一饮而尽,不到一定的岁数他们对茶叶的感觉就等于零。相反,女性饮茶却成为时尚,尤其在喝茶美容减肥之风刮起之后,凑在一起泡一壶红茶,既时髦又益处多多,何乐而不为?古时候的女人就说“上品品茶,极品饮花”,茶花并饮,岂不是极品中的“上品”?

茶寿108岁,更多的还是一种期望与寄托。我的意思是经常喝茶,必有好处,滋养精神,快乐感官。

十艺节第一茶 山东名牌
聖谷山®
热线:0531-85972988
日照圣谷山茶场有限公司

【行走齐鲁】

□李媛

阳春三四月,经过几日的春风吹拂,水城内的杏花便开了。含苞的花蕾带着淡淡的粉红色,远远看去好似整个树冠都泛着淡淡的粉,待到完全绽放时就变得洁白如雪。几朵杏花簇拥在枝头,好似亭亭玉立的素衣少女们在争宠,或许是想要得到春风更多的青睐,抑或是想要引逗来往游人的瞩目!驻足于老杏树下,仰望这一树的雪白、娇嫩的花朵,粗糙的枝丫,灰色的青砖墙,映衬在蓝天下,偶尔飘过几朵白云,让人不觉恍惚,忽然觉得花非花,云非云。

蓬莱阁:在这里寻找春华

来到三官庙,一走进三官庙院内,便觉馨香扑鼻,原来是院内的结香花开了。光秃秃的枝丫上,叶儿还尚未睡醒,花儿便在料峭的春风里,急不可耐地高调绽放。小小的花球,身着暖黄色的绒衣,低首摇曳于枝头,好似被春风微醺的少女,梦失枝丫间。

不满足于在蓬莱阁古建筑群外围兜转,于是决定进阁去寻找春华。经过弥陀寺时,忍不住驻足,皆因那蜡梅的吸引,小小的蜡梅在枝条上绽放得甚是热闹,使得那青砖灰瓦的古寺少了一些历史厚重感;蜡梅花枝掩映下

的脊骨甚是调皮,好似在跟人捉迷藏,让人众里寻它千百度,它却在蜡梅花深处;还有几枝好奇心强的蜡梅,探过墙去想要看看这寺里的光景。也许有人会问,那蜡梅不应该是冬季绽放么,为何这个季节还会有蜡梅花?这便是蓬莱阁春华的魅力所在,由于依山傍海,在这里模糊了冬、春的时间观念,交接之时,也常常让万物不知冬已去而春来到,花开总是晚于山下,真真应了那句“人间的四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。

蓬莱阁之春华,绝对是一帧浸染着生命之色的画

布。新绿、嫩绿、鲜绿、翠绿,满眼的绿色,温柔着人们的视线。还有那星星般闪动的一点点黄、一点点白、一点点粉、一点点红,也惊喜着游人的目光。蓬莱阁之春华,绝对是一轴饱蘸着生命繁华的画卷。不仅仅体现在那盛开的蜡梅与迎春的清新脱俗上,也体现在那刚抽新芽的娇嫩上,还体现在那返青的不知名的小草的葱绿上,更体现在那待开的榆叶梅与红梅的花骨朵上。一切都显得那么欣欣然,让人忍不住想要看到蓬莱阁更多的美。春,无处不在,但因地因人不同,春意也就不一样!