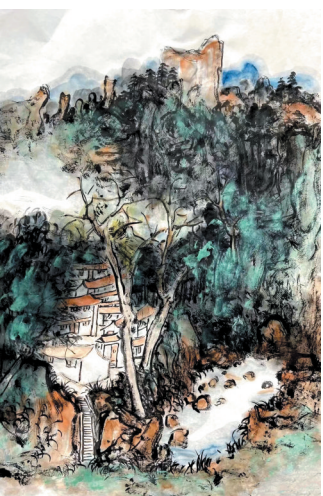

境界有多高,作品水平便有多高,而境界并不是天才就能解决的,中国书画在尊重天才的同时强调修为。中国美术家协会、青岛书画名家石寒就是靠着艺术天赋与不懈追求实现了人生的华丽转身,在书画艺术界闯出了一片天地。

石寒,原名邓石寒,生于1967年,江苏常州金坛人。其书画作品雅逸脱俗、气韵生动、境界高远。他先后出版画论十几种,并撰写有国学专著《论语心解》,学养深厚,文人气质浓郁。“作为艺术家,如果没有认真学习国学,没有国学思想做基础,就创作不出优秀作品。”石寒说。

对石寒来说,艺术是他的爱好,更是他一直追逐的梦想。石寒自幼受父亲影响酷爱艺术,“父亲是参加过抗美援朝的老战士,上过

2 深造成材 收获满满

身居乡野,心系远方。在县文化馆工作石寒希望到更大的平台上施展才华。他相信知识改变命运。1992年至1999年,先后到中国美术学院、中国国家画院、北京大学哲学系乾元国学室学习,书画技艺与国学造诣齐头并进。“其实我真正开始画画是1999年进入中国美术学院开始,之前创作的多是书法和书画论述。在中国美院,四年的本科课程压缩成一年,素描、山水、花鸟、人物都有涉猎,石寒在这里得到了系统的艺术教育,国画艺术水平得到快速提高。

2000年,毕业后的石寒随朋友来到青岛定居。“一来青岛就被这美丽的海滨城市面向大海的博大胸怀、热情好客的市民以及浓厚的艺术氛围所吸引,从此认定要在这里发展。为了谋生,我在昌乐路文化市场开办过画廊、工作室,还到职业学院教过书画做过管理。”2004年,酷爱书画的石寒,还是决定推掉繁重的“俗事”专心创作。2005年他在济南王雪涛纪念馆举办了个人书画展。2006年至2010年,又先后到北京中国国家画院范扬工作室、龙瑞工作室进修,同时还在北京大学哲学院乾元国学室学习国学。“学习国学的三年,究天人之际,通古今之变,我感觉比学习国画收获还大。”在这期间,他写了大约一千多首古诗诗。书画诗文印兼工,使石寒的国画更有思想和内涵。

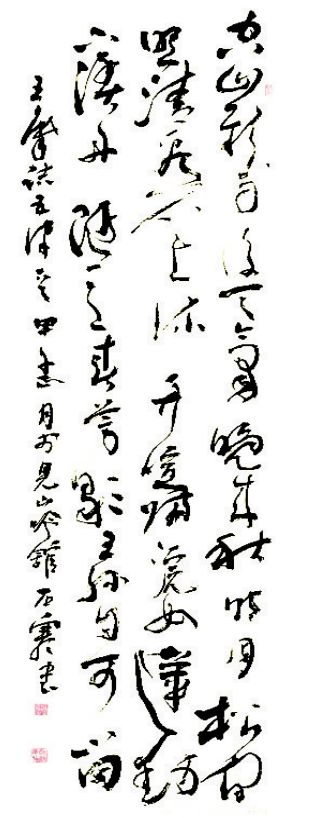
“四分读书、三分写字、三分画画”,著名画家陆俨少先生的这句话成为石寒的真实写照。石寒可称得上“爱书如命”,他之所以能取得如今的艺术成就,与他爱读书密不可分。

石寒说,辍学务工后即使蜗居在他人油漆味扑鼻的房间里,他最大的爱好还是买书、看书、藏书,当地小镇上的书店的好书和期刊,他几乎每到必买,而且收藏至今。

“记着当时我在一位小学校长家里刷油漆,他家里藏书众多,我白天干活,晚上就读书到深夜,这位校长被打动了说:小邓,我看你不会一辈子当油漆工,以后一定会大有出息。你可以尽管来我家看书,我管饭!”这些素不相识者的鼓励给了石寒前行的动力。中外名著、中西哲学、艺术典藏,石寒读过的书浩如烟海,也让他奠定了深厚的文化底蕴,眼界和格局也更加开阔。

“中国画要以国学为文脉,以写意为精神,以笔墨为语系,以境界为灵魂。”这是石寒的艺术追求,也是他作品中呈现的意蕴。

石寒认为,中国画是中国文化绪脉中的绘画,是国学思想的反映,必须传承中国优秀传统文化。石寒十分重视历代名家作品的临摹,体味这些沉淀在历史长河

笔墨书心性 学养显神采

——记中国美术家协会、青岛书画名家石寒

3 人生至乐 无如读书

“画有真景,有境界,万卷书,不行万里路,不随天、地、人而异。不读求志趣修养之高,无以言

4 师从造化 “得意忘形”

里的“标本”,他最初师从江苏画派的魏紫熙、宋文治和钱松岩,由此上溯清代的王石谷、石涛等人,终至宋元诸家。当年他在中国美院、国家画院学习期间临摹的明末清初龚贤的《溪山无尽图》、明代沈周的《庐山高》作品都达到了非常高的水准,被评价为临摹的典范。

“外师造化,中得心源”。石寒醉心传统并非一味模仿因袭,而是重在写意,做到“意存笔先,画尽意在。”石寒将江南水乡的秀丽与北国风光的壮美融入山水画中,注重构筑内心的精神世界,形成自由不羁、

气势连贯的特色。同时他的山水画中也充盈着对于生活的热情,例如他笔下的崂山、太行山景象中,一草一木、一山一石无疑都被幻化为生命的载体,向上伸展的树木,跌宕起伏的山石,或急或缓的溪流,缠绕其间的云霞……流淌着自然本身呈现的美学气质,显露着宏大的格局和充沛的内美。

石寒认为,笔墨是中国画的艺术形式也是中国画的审美内容,主张“笔墨千古不易,经营因人而异”,强调造形必须凭籍笔墨汇来完成。如果一幅画即便画得再怎么逼真、神似,却

扫码
查看更多
精彩视频

境界,何谈章法。”石寒将黄宾虹这句话奉为圭臬,作为提高自身艺术修养的“法则”。如今,读书购书藏书仍是石寒的最大爱好。

记者在石寒的工作室看到,这里大部分区域被书橱所占据,宛如一间图书室,书橱里面收藏着众多名家珍版图书和他往年读过的经典书籍。石寒从书橱里拿出一摞珍藏的40年前出版的《墨春泥》杂志,这是他在老家的书店里购买的,当年读过的名篇至今仍能脱口而出。

石寒说,在他家里有专门的藏书室,这些年买书就超过百万元,“这些书不是一张书单,而是一份炫耀的资本,而是相伴我一生的最大财富”。

没有笔墨,或者笔墨功力平庸,境界浅薄,那么这幅画水平就不高。石寒山水画笔墨刚柔相济,在皴擦点染的用笔和阴阳、黑白、疏密的位置经营中,抒写山川江河浑然之情趣。不论是画山,还是写水,有流动感、飘逸感,物象随着他流走的线条而生,形成生动活泼之象。

境界是中国画的最高追求。“技近乎道”,石寒的画立意高远,气韵生动,洋溢着活泼灵动、蓬松潇洒的心境,他的山水画里有青山绿水、月落渔火、寒山古寺、高林烟树,让人心生向往,他在淡化山水自然形态而突显其精神意态的笔墨下,铺垫着一种天人合一、回归自然的情怀,禅宗般的宁静与肃穆、清简与幽深,他用笔墨打开民一道通往魏晋时代的悠然之经,读他的画仿佛又回到没有烟尘的桃源之境。

“心揽千峰师造化,胸罗万汇写春秋。穷通不改丹青梦,立传河山志必酬。”这是石寒在一首山水画中的题诗,是他的自勉,也是他艺术追求的写照。 记者 赵昌东

姜育红:传播香文化 点亮“香”生活

的喜爱,“自己成家后也开始在家里点香,家里人也都很喜欢。”

系统学习 探秘传统香文化

2014年起,姜育红开始真正接触到香文化,意识到其作为传统文化的博大精深,并决定系统地学习香文化知识。“我们接触的香都是古法传统香,从香的起源、发展历史,到香料的种类、炮制方法,再到香的使用器具、使用场合、香事表演等等,每一个环节我都进行细致地学习。”姜育红说,“不仅学习传统香文化的理论知识,也有与现代相结合的实践课程,比如我们学习如何用香泥做香珠、香牌,既是现代人的一种时尚配饰,也能疫情养性。”

姜育红对香文化的热爱,源于对传统文化的深情,通过系统学习,她逐渐成长为能够深入解读香文化的学者。“香文化不仅是一种传统文化的继承,更是一种生活艺术、一种修身养性的方式,尤其在快节奏的现代生活中,香文化为大家提供了一个独特的心灵避风港,帮助大家释放压力,寻找内心的平和。”姜育红说。

美化生活 做传播香文化使者

姜育红在系统学习香文化知识后,决定将这份对香的热爱与更多人分享。2023年她成为青岛市老年大学的一名香文化讲师,将自己所学所悟传授给渴望了解香文化的学员们。“这是我学习的第二个学期,我

喜欢传统文化但对香文化不了解,抱着试试看的态度报名了,越来越喜欢,既有传统文化的韵味,又修身养性,还能做手工,每次上课都意犹未尽。”学员郑映笑着告诉记者。

在姜育红的课程上,通过对历史的追溯,慢慢让传统文化、技艺在新的时代重新融入大家的生活之中,“今天这节课我们品了三款香,寿阳公主梅花香、净庄严香、宁神香,每一款香品都不一样。”为了学员们更好地品香,姜育红还会把每款香的小典故先讲给学员们听,“比如红楼梦中香,专门讲红楼梦中的香的场景、诗句,大家听起来不枯燥,还会有画面的代入感。”姜育红说。“香文化的内容里历史知识比较多,我要翻阅各种书籍。”一边说着,姜育红给记者翻阅笔记本,记录了密密麻麻的文字。“希望自己将香文化的传承与弘扬传统文化相结合,让更多人了解香文化,向更多人弘扬传统文化。” 记者 臧硕

扫码
查看更多
精彩视频

沉浮兴衰齐刀币

魏书训

“节墨之法化”等刀币,在春秋战国时期古钱币流变中,经历了战火洗礼而流布,成为当今古钱币收藏中的“天花板”,在中国古币收藏大系中占有极为重要的地位。

春秋战国时期的即墨,位于今平度古岈大朱毛村一带。在长期战乱中,平度即墨故城几经沉浮后来居上,在即墨大夫主政期间,荒野得到开垦,居民生活富裕,社会秩序安宁,成为齐国经济繁荣的重镇,不但具有铸造发行货币的资格,而且与齐都临淄所铸“齐之法化”“安阳之法化”和“簞邦法化”等刀币,同时在齐国流通的齐刀币,在乐毅伐齐、田单破燕的五年之中,也屡遭变故。齐国重镇即墨所铸造流通的“齐法化”

别为“齐法化”“齐之法化”“节墨之法化”“安阳之法化”等。其中的“齐传”“节墨之法化”刀币,已经成为当今古钱币收藏中的“天花板”,在中国古币收藏大系中占有极为重要的地位。

齐刀币形状类似于北方游牧民族的削刀,由刀首、刀身、刀柄和刀环四个部分组成。齐国素有追逐功利和倡导尚武之风,可以说刀币的雏形应是与这种尚武崇学的社会风气密切相关的。齐刀币以厚大精美而著称,刀身较长,铸造精良,刀币正面背面均为遒劲流畅的篆字铭文,基本形制是尖首、弧背、凹刃,刀的末端有圆环,这种几何形体巧妙地组合在一起,形成了一种平稳丰满、圆润英武的审美形象。

其中的“节墨之法化”刀币分大小两种。大五字刀币,一般长18.5厘米,最宽2.8—3厘米,重约59—61克。小刀币“节墨法化”又称“四字刀”,长14—16厘米,宽2.0—2.3厘米,重33—35.5克,比大刀币要小一些,年代也较晚,背面文字主要记述天象、五行、吉语以及计数等作用。其后齐国强力推进货币改革,以“齐法化”三字刀逐渐统一了国内各种刀币。

至公元前279年,齐国大将田单在即墨故城大摆火牛阵破燕,乘机收复被燕国占领的70余城,并到莒地迎接齐襄王入临淄主持朝政。为纪念齐襄王由莒返齐都(临淄)这件大事,齐襄王下令铸造了“齐建邦长法化”纪念刀币,这枚六字刀币在中国货币史上首开纪念币铸造之先河,据记载当时仅这枚六字刀币铸造5000余枚,流传至今已十分罕见,当今这枚刀币的市场价格已是天价。