

Handout nach dem Workshop

1. Was ist chinesische Tuschmalerei?

Chinesische Tuschmalerei ist eine traditionelle Kunstform aus China.

2. Die „Vier Schätze des Gelehrtenzimmers“ 文房四宝

So nennt man die vier wichtigsten Werkzeuge für chinesische Malerei und Kalligraphie:

1. Pinsel 毛笔 (máobǐ)

- Weiche, lange Haare
- Spitze Form, sehr flexibel
- Kann viel Wasser und Tusche speichern
- Wird für Kalligraphie und Tuschmalerei auf Xuan-Papier verwendet

2. Tusche 墨 (mò)

- **Feste Tusche (固体墨):**
  - Wird mit Wasser auf dem Tuschestein angerieben
  - Traditionell, gute Qualität, aber teuer und zeitaufwändig
- **Flüssige Tusche (液体墨):**
  - Heute am häufigsten benutzt
  - Einfach Flasche auf – und losmalen
  - Praktisch und günstiger

3. Xuan-Papier 宣纸 (xuānzhǐ)

- Sehr weich und reißt leicht → vorsichtig arbeiten
- Sehr saugfähig → Wassermenge im Pinsel gut kontrollieren

4. Tuschestein 砚台 (yàntái)

- Auf ihm wird feste Tusche mit Wasser verrieben
- Nach ca. 5–10 Minuten hat man gute, tiefschwarze Tusche
- Traditionell, aber nicht billig und braucht Zeit

3. Kategorien der chinesischen Malerei

Nach dem Bildinhalt wird die chinesische Malerei in drei Hauptkategorien eingeteilt:

1. Blumen und Vögel 花鸟画 (huāniǎo huà)

- Pflanzen, Tiere, Details aus der Natur

- Oft sehr lebendig und symbolisch (z.B. Pfingstrosen = Reichtum)
2. **Figurenmalerei 人物画 (rénwù huà)**
    - Menschen, Alltagsszenen, Geschichte, Legenden
  3. **Landschaftsmalerei 山水画 (shānshuǐ huà)**
    - Berge, Wasser, Felsen, Nebel, Bäume
    - Zeigt die „große Natur “ und oft eine innere Ruhe

4. Pinselhaltung – Wie halten wir den Pinsel?

1. Drei-Finger-Griff

- Der Pinsel wird vor allem mit **drei Fingern** gehalten: Daumen, Zeige- und Mittelfinger.
- Die anderen Finger stützen die Hand und helfen, die Bewegung zu kontrollieren.

2. Senkrecht halten – „aufrecht sein “

- Der Pinsel soll möglichst **senkrecht zum Papier** stehen.
- In der chinesischen Kultur vergleicht man diese Haltung mit dem Menschsein:
Man soll **gerade und aufrecht** sein – wie ein ehrlicher, „gerader “ Mensch.
- Diese senkrechte Pinselhaltung nennt man „**Zhōngfēng 中锋** “.
  - So entstehen **gleichmäßige, kraftvolle Linien**, die nicht zu dünn oder zu dick werden.

3. Zwei Arten, den Pinsel zu benutzen

- **Zhōngfēng 中锋 (Mittelkante)**
  - Pinsel senkrecht, die Spitze zeigt nach unten in die Mitte der Linie.
  - Die Linie wirkt **ruhig, stabil und kraftvoll**.
  - Wird oft für Konturen und wichtige Linien verwendet.
- **Cèfēng 侧锋 (Seitenkante)**
  - Der Pinsel wird leicht **schräg** gehalten.
  - Man nutzt mehr die **Seite der Pinselhaare**.
  - Geeignet für **Blätter, Blüten oder größere Farbflächen**, weil die Form weicher und flächiger wird.

5. Siegel – der rote Stempel im Bild

In der chinesischen Malerei gehört der **rote Siegelabdruck** fast immer zum Bild dazu.

Er ist nicht nur Dekoration, sondern auch ein wichtiger Teil der Bildkomposition.

Man unterscheidet vor allem **zwei Arten von Siegeln**:

1. Namenssiegel (姓名章)

- Enthält den **Namen** der Künstlerin / des Künstlers.
- Wird oft zusammen mit der Signatur (Schrift) gesetzt.
- Funktioniert ähnlich wie eine Unterschrift.

2. „Freies“ Siegel / Spruch-Siegel (闲章)

- Enthält **keinen Namen**, sondern **Wörter oder kurze Sprüche**, zum Beispiel über Glück, Natur, Stimmung oder Lebenshaltung.
- Es unterstützt die **Atmosphäre** des Bildes und spiegelt die Persönlichkeit der Künstler:in wider.

In unserem Workshop benutzen wir ein „**Xiánzhāng**“ (闲章), also ein **Spruch-Siegel**.

- **福 Fú**

- Bedeutung: Glück, Harmonie und Wohlbefinden
- Wird oft zu Neujahr verwendet und kann als Schriftzeichen ins Bild integriert werden

- **境由心造 jìng yóu xīn zào**

- Wörtlich: „Die Umgebung wird vom Herzen geschaffen.“
- Die gemalte Welt ist ein Ausdruck deiner inneren Gefühle und deines Geisteszustands.

- **气韵天成 qì yùn tiān chéng**

- Die Energie und Harmonie des Bildes entstehen scheinbar von selbst.
- Das Bild wirkt lebendig, natürlich und stimmig – nicht perfekt, aber voller Leben.