

書齋夜話

李明阳 著

安徽美術出版社
全國百佳圖書出版單位

图书在版编目(CIP)数据

书斋夜话 / 李明阳著. -- 合肥 : 安徽美术出版社,
2016.12
ISBN 978-7-5398-7398-5

I. ①书… II. ①李… III. ①汉字 - 书法理论 IV.
①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 295539 号

书 斋 夜 话
SHUZHAIYEHUA

李明阳 著

出 版 人:陈龙银 责任编辑:徐 力
封面设计:张晓虹 责任校对:司开江 陈芳芳
责任印制:徐海燕

版式设计:安徽众艺广告有限公司
出版发行:时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

社 址:合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层
邮 编:230071

营 销 部:0551-63533604(省内)0551-63533607(省外)

印 刷:安徽徽商印务有限公司

开 本:787mm × 1092mm 1/16

印 张:6.5

版 次:2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5398-7398-5

定 价:36 元

如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问:安徽承义律师事务所孙卫东律师

教育工作者。国家督学。原安徽省教育厅总督学。长期从事教育行政管理工作。安徽大学、安徽师范大学兼职教授、硕士生导师。著有《教育路上行与思——明阳教育散文选》；出席第三轮中美人文交流高层磋商及中美省州教育厅长对话；与他人合作的《农村义务教育管理体制问题研究》获第四届全国教育科学研究优秀成果三等奖。

书法爱好者。教育书画协会理事，中国教师书画院名誉院长、中国书法专业委员会常务理事、安徽省书法教育专业委员会会长。著有《书法 自然 人生》《楹联手抄》《书画百家诗》《李明阳书法教育讲座》等专著。《书画百家诗》被《人民日报》推荐上其“新书架”；《楹联手抄》由韩国又松大学孔子学院译为韩文版在韩国出版发行。书法作品和《书法艺术十日谈》等书法评论见于《美术之友》《美术向导》《书与画》《书画世界》等专业刊物和《人民日报》《光明日报》《书法报》等报刊，安徽电视台、合肥电视台亦予以专题报道。

散文、诗歌和楹联爱好者。安徽省散文协会名誉副会长。著有《我的母亲我的家——明阳散文选》《春风秋雨——明阳诗歌散文选》，多篇散文发表于《人民日报》《光明日报》。诗歌《老师 您让我懂得奉献》《黄山云》收入人民教育出版社、人民音乐出版社的小学教材。

献给我的妻子，她一直以信任和欣赏的目光
关注着我的书法创作。

序一

纯真儒雅 自成一格

丹青吐翠，翰墨飘香。今天，“明阳书法展”在这里隆重开幕了。今天的书法展，群贤毕至，少长贤集，高朋满座，盛况空前。首先，我十分荣幸地代表活动的主办方——安徽省书法家协会，向莅临开幕式的各位领导、嘉宾以及各界朋友表示热烈的欢迎和真挚的感谢，向李明阳先生表示衷心的祝贺！

李明阳先生在书法方面现担任中国教育学会书法专业委员会常务理事、省委教育工委省教育厅书法协会会长、安徽省书法家协会会员、安徽大学书法硕士生导师。他自幼喜爱书法，虽然长期从事政务工作，但闲暇之余，始终笔耕不辍，数十年如一日，潜心书艺，书法作品频现于《书法》《书与画》《书法之友》《美术之友》《安徽日报》等刊物。阳明先生不仅在自己工作岗位上留下坚实的政绩，在翰墨春秋的人生旅途中，也采撷到了丰硕的书法艺术奇葩。明阳先生的书法以行草为主，多年来取法乎上，厚积薄发，上下求索，融会贯通，终于锤炼、生发出属于自己的艺术风貌和线条语言。观其作品，纯真儒雅，不激不厉，笔精墨妙，方寸之间能见波澜，隐闪着熠熠的精神光采，散透出迷人的艺术魅力。在书法创作上探索创新的同时，明阳先生还特别注重加强书法理论的探讨和研究，主张书法之最高境界应“以自然为规、以人情为矩”，出版有《楹联手抄》《书法自然人生》《书画百家诗》《书法自然人生——书法教育系列讲座视频》等书法专著。多年来大力推进全省中小学书法教育，加强“中小学书法”教材建设，组织省级中小学书法教育教师培训，在中小学高校开展书法教育专题讲座，为书法艺术的传播和传承做出了重要贡献。

李明阳先生这次展览展出的近 180 件优秀作品，多为他近 20 年来的创作精

作,其中不乏近年的新作。这些作品既蕴含了沧桑的人生阅历,又寄托了高雅的艺术追求,既有散淡飘逸的雅致,又有雄健苍茫的气魄。衷心希望通过李明阳先生这次展览,能为当今书坛的创作开启新风,增添新的实力与活力。同时展出的还有著名专家学者对李明阳书法造诣的评论性文章。衷心祝愿李明阳先生在今后的艺术道路上不断进取,不断超越,为社会为人民奉献出更多更好的精品佳作。

预祝展览圆满成功,谢谢大家!

吴雪 2014年5月11日在“明阳书法展”开幕式上的致辞。

吴雪,中国书法家协会理事、中国书协创作委员会委员。现任安徽省文联主席。安徽省书协副主席、安徽省直机关书画协会副主席、安徽省青年书协副主席。

序二

自然为规 人生为矩

——书《书法艺术十日谈》后

明阳论书云：“自然为规，人情为矩”。此论深得书道精义。情为书之根，书之生命。情兴于中，奋而握管，点画随情而出，满幅生气。无情而操笔，必然生硬枯槁。自然乃书之化境、至境，因情作书，始可达书之至境。无情，则难免矫揉造作，难言自然矣。明阳以“人情”和“自然”为书之本，示初学者以正途，其功至伟。

“十日谈”一文，熔传统书论、书学基础知识与个人习作体验于一炉，纵论书艺。所论颇广，所思甚深。既明晓切实，可供学书者阅读；又有学术内涵，对书之基本理论与当代书艺之发展，多有探索，给人启发甚多。其论书之“新”、“变”时云：“变而有道，莫求诡异”。此言坚守书道根本，直击时弊。当前，书艺如何求新求变，已成为书界普遍关心之问题；不少探求者已有种种尝试，令人鼓舞。但也有一种倾向，似不利于书艺之发展。有些书者完全破坏汉字之形体结构，直追求点画错杂。又有向象形中求出路者。此等皆变而失道，难免“诡异”之弊。一幅书作即一意境。单个汉字，乃构成书境之细胞。破坏汉字结体，焉有书境而言。欣赏者只能面对孤立之一点一线，无法获得书法欣赏之乐。书法只能是汉字之书写，否则，乃是另一种笔墨线条游戏。明阳强调“变而有道”，实在有助于一切求新求变之书家避免误入偏途。此论当为一切爱好书法者所重视。

门外谈书，聊供参考。

严云绶于 2016 年 5 月 19 日

严云受,又名严云绶。安徽省出版总社副社长、教授。与人合著《文学象征论》,为中国学术界第一部系统研究象征的专著。《金圣叹事迹系年》填补了一项学术空白。主编《中华艺术文化辞典》,参与理论范畴的撰稿。在《红楼梦》研究方面亦较有影响。曾任中国红学会理事。安徽省哲学社会科学联合会副主席。

序三

诗书和鸣

——读李明阳先生《书斋夜话》随想

书为心画，诗为心语；诗书合一，熔于一炉。李明阳先生的《书斋夜话》好似“第九乐章”，可谓之诗书和鸣。

李明阳为国家督学、原安徽省教育厅总督学，乃饱学之士，为他的书稿写文章，我几乎捉不动“鼠标”，这不仅是一种敬畏或慎重，而是诚恐因我的语言贫瘠、冒失和浅陋，亵渎了《书斋夜话》的宁静、恬淡和舒适。

我是在明阳先生发给我的邮件上拜读《书斋夜话》的，这增加了阅读上的难度，看了前边忘后边，无奈按网索骥，作了“读书笔记”，实则是抄写目录，才勉强作文。我写《书斋夜话》读后感，已完全抛弃了媒体幻觉和物欲神话的剥夺，一心品味他的书道理论、书法知识乃至古诗今韵；细嚼其古为今用的博大精深之精神内核。据说，G20之后，经济增速的适度放缓时期，正是文化复兴时期，文化复兴最有力量的是中国传统文化，而传统文化的精髓要素，如忠孝诚信、礼义廉耻等在《书斋夜话》中都有涉猎。我阅读时，尤以他的《书法艺术十日谈》作为精读；再以他自己创作和书写的40首诗为细研；又以吴雪、严云绶先生等专家学者对《书斋夜话》的评论作为范本，这使我思想洞开。《书斋夜话》是一部不可多得的习书学诗之教科书，这种诗书和鸣协奏曲，借古开今，既有高贵古雅之气，又有当代人的精神思考和人生感悟。以此为标尺，我只在当今少数书画界大师级人物书籍中，以及古人，如韩柳欧赵、苏

辛米黄等的碑帖中可见。

诗言情致,以诗养心。用海德格尔的名句“诗意地活着”,基本可以形容明阳先生对生活、对人生、对诗词的生存状态。在他的诗中,看不到无病呻吟的酸楚,而是充满着对生活的热爱和歌颂,对职业的敬畏与执着,对亲情的悲悯与爱怜,对朋友的高情与厚谊。每首诗作,都是他的真情实感。我不敢用口吐莲气来赞美他的诗作,但从诗作中确能窥视到他是真人真性情,且才情满身,对生活充满情趣,无一点造作之风。是的,当渴望皑皑白雪时,你就要承受冬天的寒冷;当你喜欢绿树浓荫时,你就要承受夏天的酷暑。这都是诗人对人生的思索和生活的感悟。

在《我书我诗》章节中,《慈母吟》《与妻书》《示儿》《中秋》《新年吟》《师生聚会》《合肥一中校庆》《贺元访兄六十大寿》等,都把情景刻画得惟妙惟肖令人过目不忘,令人叹喟。你看:《示儿》的殷殷之情,“为父也知读书难”,是那么的坦荡深沉;《与妻书》的“人生苦短以何酬”,满含真诚与歉疚;《慈母吟》如泣如诉,“思母情长夜夜啼”,令人肝肠寸断;《师生聚会》情意绵长,“更喜千流归大海”,是那么眷恋母校;而《新年吟》,“十日光景九日忙”,则活脱脱地道出了生计繁忙境况下家庭欢聚的珍贵。他的《六十自述》,颇具古风,“也写字,也饮酒,也习诗文三江口;思父母,厚亲友,平时教育路上走”,是诗人的真实生活写照,不事张扬,略显幽默,在温暖中透着激扬,激扬中又蕴含着孝悌脉络。《酒友谣》虽略带调侃,却有古风韵致,语言的把握和节制都很好,没有点滴对生活的厌倦和失落的暗示,反过来,倒给人一种率性单纯,“纵浪大化”般的神游意境。

明阳先生的诗,贴近生活,有着哲理的思考和昂扬的精神,他时刻处在人生的积极状态中,诗中没有那种阴暗、晦涩、寒冷的场景;在社会伦理上,也没有愤青、愤翁的思维,而是从生活中寻找诗的源泉。他不会云山雾罩,追寻那遥不可及的虚无之地,而是“志于道,据于德;依于人,游于艺。”诗中尽显其纯真儒雅、熟通韵律、诗言情致的拳脚功夫。

学为根基,以学养书。我不敢妄言提高书家整体素质的时代已来临,抑或攻击书法家在知识系谱上的贫乏认知,但学养丰厚,以学养书,学为根基,应是书法家的精神因子。判断书法作品的优差,不是为了向书法家示好,或者进行语言贿赂,而是要看书法家的思想体系和他的“技术”能力,包括他对书法体系的感悟。从这方面

看, 明阳先生已悟道精深, 他在本书的自序《书法 自然 人生》文、《悟书之道》文, 都有极其深刻的见解, 尤其是《书法艺术十日谈》, 洋洋洒洒, 十篇雄文, 更是成为他传播书法思想, 承载审美载体的知识宝库, 其引经据典之考证, 加上自己的审美判断, 简直是一套学研书法的教科书。

我读明阳先生的书法作品, 至少读到了以下内涵: 一是不落俗套, 没有坏习气和流行书风, 更有他自己的经典之语, “自然为规, 人情为矩”作为他书法体系的支撑点和落脚点。二是技巧把握恰到好处, 有种淡定气若的气度, 行草敦实圆润, 凝重中见灵动; 骨力内涵丰富, 用笔几无虚掷之处; 起笔跌宕雄强, 转折收尾, 笔笔不苟, 且具有浓郁的书卷气。这应是他深厚文化底蕴的外化表现。三是基于他的思想高度和对书法的深情感悟, 他学唐代颜柳乃至魏晋古人碑帖从描红开始, 到对临、背临、意临, 学古人书论包括欧阳询《八诀》, 孙过庭《书谱》等, 无不濡染着他对书法艺术的执着追求, 而且贵于心悟。这一切使他的书法作品在法度上精准严实, 在意念、意象、意趣上天真烂漫, 率性自然, 字若写意, 令人回味无穷。四是为他的《我书我诗》点赞。我书我诗是个好命题, 盖因为时下很多书家只抄古诗不作诗, 抑或没能力作诗。当然, 书法家传抄经典十分好, 且是必须的, 但若以文化为基, “纵浪大化”, 通过我写我诗来展现书家的内心世界, 歌咏自己对大千世界的认知, 岂不快哉。这一点, 明阳先生做到了, 可以说是独具匠心, 匠心独运。

读《书斋夜话》, 收获甚丰, 我不仅自己学到了知识, 也感受到我们民族文化的自信自尊正在形成。随着中国作为大国的重新崛起, 盛世文化正在到来, 作为诗人、书法家、教育家的李明阳, 已有思考, 他正在写自己的诗风, 讲人间的情致, 书中国的书法。这虽看似一己之力, 却彰显着中华民族文化自信回归, 是振兴民族文化复兴的动力源, 因为他正在传承着老祖宗留下来的 DNA。

谨以拙文, 作为《书斋夜话》读后感。

路巨平

2016年9月7日

路巨平: 原新华社安徽新闻信息中心主任, 书画评论家。

自序

书法 自然 人生

书法要有规矩,首先得师承。古代经典大师的书法艺术,是中华民族传统文化精髓中最为耀眼的闪光点,是人工和天然的圆满合一,有着深刻的人文精神和哲学意蕴,美学内涵丰富而纯粹、多变而又和谐。故而书法要习帖,要习名帖。习帖是件苦差事,很枯燥,但不可逾越,板凳要坐十年冷,文章不写半句空,说的就是这个道理。唯有用苦功夫方能打下厚基础。当然,习帖既要走得进,也要走得进,走得进方有规矩,走得进方能造化。这就叫“寻门而入,破门而出”(画家许麟庐语)。

书法应当浸润文化,因为文化孕育出的书法才有文化品位。我以为,就字学字究竟是一种技术而非一种艺术,难以上升到书法的层面。艺术是相通的,学书法者最好能学习欣赏文学、戏剧、舞蹈等,借以丰富我们的精神世界,使我们的书法作品植根于较深厚的文化土壤,而这些文化元素融入书法笔意之中,书法便有了书卷气。

书法当师法自然。优秀的书法家莫不融入自然之中,汲取天地之精华以养书法。师法自然之无穷变幻,书法便有了源头活水,便可推陈出新、生生不息。

书法当渗透人生感悟。这是因为人生悲欢离合,看似与书法无关,其实不然,“世事洞明皆学问,人情练达即文章”。

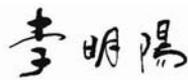
书法当抒发个人性情,有特色。艺术崇尚个性、崇尚创造。启功先生诗云:“立身苦被浮名累,处世无如本色难”。讲的也是呈现本色而不从众;苏轼《石苍舒醉墨堂》诗中的;“我书意造本无法,点画信手烦推求”,意在提倡书法艺术摆脱传统束缚,意之所至,自由创造。是以一种极端的方式强调艺术的特色和个性。郑板桥诗云:“四

十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。”道出经数年艺术探索而自成特色的艺术创造历程。追求艺术个性难免仁者见仁、智者见智,也有人说差,也有人说好。我自写我意,不喜也不恼。”

书法要植根于高尚的道德。孔子云:志于道,据于德,依于仁,游于艺。孔子的意思是说:志向在于道,根据在于德,凭借在于仁,活动在于六艺(礼、乐、射、御、书、数),只有这样才能真正地做人。可见,孔子不是就艺论艺,而是把艺与志向、品德等融为一体的。“学术经纶,皆由心起,其心不正,所动悉斜”(明项穆《书法雅言》)。书法是人情、人品、人性、人生的体现,可见为人之于书法的重要性。“源洁则流清,形端则影直”;“心静笔墨老,人闲字句工”,书法家务必要重修身养性、重自我完善、重自我超越。以自然为规,以人情为矩,显现出朴拙诚真是我书法追求的审美取向。

书法与“中庸之道”也是密不可分。在书法艺术中,任何一对相反且相成技巧或风格都可视为一对矛盾,诸如方圆、缓急、干湿、疏密、文质、刚柔等。而且在具体环境中,矛盾两端之间莫不有一定的最佳平衡点,这就是“中”。中庸之道在书法里体现为正奇相生、虚实相宜、参差互济、顾盼生姿、进退有序、揖让如仪。懂得中庸之道,从哲学层面认识书法,便使我们在书法实践和欣赏中能够居高临下。

作为一名公务人员,习书只能在工作之余且多为晚间乃至夜间进行。夜深人静,窗外或明月高悬、或春雨潇潇,“小雨半畦春种药,寒灯一盏夜修书”;室内飘着淡淡的茶香、纸香、墨香,可谓“春气遂为诗人所觉,夜坐能使画理自深”。这种环境创作的作品也就少了些喧嚣和浮躁而多了些书卷的气息。

此文 2013 年 9 月 6 日刊于《光明日报·美术评论》;2014 年 5 月 11 日刊于《人民日报·大地》。

contents
「目录」

书道之悟	1
我的书法之旅	2
书法艺术的继承	6
书法艺术与自然	11
书法艺术与人生	14
书法艺术与中国传统文化	17
书法艺术、京剧及酒	20
书法艺术与中庸之道	25
书法艺术的个性和创新	29
书法艺术作品的欣赏	32
以虔诚之心创作每幅作品	35
我书我诗	38
情境之作	49
朝花夕拾	59
书展留影	81
以书会友	84

书道之悟

SHUDAOZHIWU

孔子云：“学而不思则罔，思而不学则殆”（《论语·第二章·为政篇》）。说的是一味读书而不思考，就会因为不能深刻理解书本的意义而不能合理有效利用书本的知识，甚至会陷入迷茫。而一味空想而不去进行实实在在地学习和钻研，则终究是沙上建塔，一无所得。就书法艺术而言，则是既要有书法实践，又要有书法的学习和思考，二者循环往复，逐渐深入，倘各方面条件具备，便进而升华为“若有所悟”，即进入悟的境界了。按今天的话说，大致能创新了。我在写字同时，确也苦苦思索着“书法是什么”。随着书法实践的深入、人生阅历的丰富和古典书论的启发，“书法是什么”渐渐明晰：书法之最高境界，当以自然为轨，以人情为矩。所谓以自然为轨，盖因书法源于自然，大千世界中的奇峰异石、枯藤老树、长河落日、晓风残月，乃至潮涨潮落、云卷云舒，无不给人以深刻启迪，师法自然，其作品便可推陈出新，生生不息，洋溢着生命的气息。所谓以人情为矩，盖因书法是人情、人品、人生的体现，表现人的自然属性和社会属性。书家重修身养性、重自我完善、重自我超越，其作品自会不同凡响。

我把自己一直以来的思考不断丰富，这里以《书法艺术十日谈》形式献给大家，以求指正。正所谓：请君闲览十日谈，且恕无忌书道言。自然为规情为矩，饥来吃食倦来眠。

我的书法之旅

——书法教育十日谈之一

书法学习断断续续已数年矣。简言之：少年初识书法之规矩，中年后渐悟书法之真谛，老来为“书写经典传承文明”的书法教育做些力所能及的事。

小时写字是自己研墨。在砚台上滴些水，用墨在上面研磨。研墨讲究的是捏的紧、转的稳，一圈、两圈……水渐渐变黑、变稠，当墨韵显现时，大致可以写字了。毛笔前端插在铜套子里，这样既防止笔毛被损伤，也防止笔上的水或墨污染书包。

先学描红。描红簿画的是空心字，用虚线指示中锋运行轨迹，一笔怎样起、怎样行、怎样收，有规定路数。描红讲究的是一笔到位，正好把空格写满，不能涂描，老师的口诀“走路不要跑，写字不要描”讲的就是这个道理。但这要练到一定功夫才行。

描红之后是习帖。帖上的字在米字格上，哪笔哪画在哪个位置看得清楚。用来

写字的大字本上也有米字格，字帖上字那一笔写在哪，大字本上那一笔也应在哪，练的是一个字的结体。那时的教室简陋，冬天冷，墨汁写着写着就冻住了，一边写，一边用嘴向砚台哈热气。最怕的是洗砚台，小沟里的水结了冰，打碎，把砚台放里面洗，而有的地方需用手才能洗净，风一吹，刀割样的痛。

字写好后交给老师批改，老师会在写得好的字上用红笔画圈，特别好的画两个圈，本子发下来时，大家赶紧数自己有多少个圈。

我写字的帖是父亲给准备的，给什么学什么。今天回忆起来，大致学过颜真卿、柳公权、欧阳询的帖。可见写者无意教者有心。小学高年级时，母亲把写春联任务交给我了。这是父母极大的信任，因为小镇上人都认为春联写的好坏关乎来年的家运。于是我跟着父亲学习如何裁纸、如何叠格子，如何起笔，如何落笔。字是怕上墙的，因为上墙的字要经得起看和评。写春联对我促进很大，我先是写家里的，渐渐帮邻居家写了。

小学毕业时遇到“文化大革命”，一会儿是回家闹“革命”，一会儿是复课闹“革命”。以后便是读初中、高中，继而下放农村。这期间，因字写得相对好些，常抄抄报纸社论，出出板报、墙报。我大学读的是师范，毕业后先到中等师范学校教书，转到到机关工作，都是看重写字的地方，字也不断长进。大约是1996年前后，我开始做基础教育工作，多出入于学校，许是耳濡目染吧，学习书法意识渐趋明晰，渐渐便有作品在相关书法刊物发表，渐渐参与教育乃至社会上的书法活动。我还以“书法 自然 人生”为题开设讲座，与省内外、中国台湾地区乃至韩国、澳大利亚的大中小学教师、学生进行交流，教学相长，受益匪浅。聚沙成塔，集腋成裘，2014年，安徽省书法家协会主办“明阳书法展”，展出包括楹联、诗词在内的书法作品180幅。参观者多