

明德轩书画研究院鉴藏作品集

心灵轨迹

张济海书法品赏

冯涛◎主编

河北美术出版社

明德轩书画研究院鉴藏作品集

心灵轨迹

张济海书法品赏

冯涛◎主编

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

心灵轨迹：张济海书法欣赏 / 冯涛主编. -- 石家庄：河北美术出版社，2014.1
(明德轩书画研究院鉴藏作品集)
ISBN 978-7-5310-5720-8

I. ①心… II. ①冯… III. ①汉字—书法—作品集—中国—现代 IV. ①J292.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第002893号

主 编：冯 涛
副 主 编：朱 琳
编 委：吴素娥 张艳敏 孟文清

责任编辑：郭 君

心灵轨迹——张济海书法欣赏

冯 涛 主编

出版发行：河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮编：050071)

印 刷：石家庄海德印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：6.5

印 数：1～1000

版 次：2014年4月第1版

印 次：2014年4月第1次印刷

定 价：666 元

张济海 字迅夫，教授，硕士研究生导师，国家一级美术师，当代极具个性书法家。幼承庭训，因书画特长十五岁被特招从戎，凡四十余年，痴情于翰墨。书源羲献，上溯汉魏、涉猎唐后、关注当代，取自然于“天、人、书”合一；仰文化于“德、识、技”俱佳；修能量于“身、心、灵”统一；倡创作于“形、意、神”贯通。代表作《厚德载物》永久性镌刻于八达岭长城居庸关；部分作品连续高价成交于瀚海、保利、太平洋等各大拍卖会。著有《书法教程》《教师板书入门》《书法大道》《张济海书法作品集》《张济海书法作品选》《幸福启航 365》，主编有《封龙杯全国书法大奖赛优秀作品集》《燕赵风——书画名家系列作品集》等。

卓尔不群的书法家——张济海

◎ 金学孟

因义生情，公一贯之要旨也！由情赋形，公创作之经验也！内容取义，形式出形；心中浩然，意外空灵。敢理论上探索，实现征梦；诚实践中超拔，付诸行动。冷观神州书匠，时浮飘萍；笑谈华夏书艺，常臻化境。况先生之大成，渊于志功；既先生之微言，志乎云峰。虽综约于千家，博采之精已荣；而广纳于一己，集萃之华方升。远避骄傲自满，潜心笃行；一旦横槊赋诗，神智清醒。方其幼年临帖，少年从戎，军伍气质，凛然稟正。于焉，令余仰如斯人也，虚怀若谷，慈航风景；美如斯为也，襟带五湖，天朗气清。

于是天行健，中华宏，地势坤，炎黄崇。而其挥毫墨迹醇厚，收笔字形遒劲：远而观之，虎威龙腾；近而瞻之，凤舞凰鸣。刀劈斧凿之威，剑削枪挑之猛。粗则浓墨凝重，细则淡痕俏轻，时而高山流水，时而飞瀑烟虹，时而春花秋月，时而峭壁霞耸；藏则内含雄健，露则外显神锋，时而黄河金水，时而泰山青松，时而水底游鱼，时而长天雄鹰。遂夫令人拍案叫绝，使人赞叹震惊，挥手起舞，回身落定。尔乃快马加鞭，任侠驰骋！长河落日，岂非凄冷？辞暮春之落英，迎接盛夏；奏黄钟之金声，作别隆冬。堪喜报国，有寄，追灵夔于军旅；犹慰盛世不衰，乘宇航于苍穹。于是法中求变，诸体兼工，变中求化，独体尊名。

篆楷糅进汉隶之内，魏隶融入行草之中，大处苍健，小处灵动，质朴潇洒，细腻豪纵，劲而韵溢，气而神冲。唯观夫风雷疾电，独成一景，云雨虹霓，绝无雷同。浙大地之时雨，振九天之长风；献大爱于危难，尽丹心于赤诚。

于是手中有笔如神龙，心中有象若紫凤；心手相忘随所欲，大象无形自成形。余邀众友，赞赏不停，赏之再赏，敬而又敬。有玉如意在侧，无人把弄；有金罗汉林立，无意垂青。皇猷之墨，陈迹之呈，展卷围观，逸飞激情；噫吁嘘，嗟尔乎！一百年残墨剩彩，谁来比旌？六十岁早春暮秋，孰敢媿竞？茫茫乎举首问天天不答，垂目问地地不应；焯焯乎踏遍青山山兰馨，泛舟绿水水莲生。试登高以远望兮，正扬帆而御乘；驰战马以奋蹄兮，将军旗而高擎。况乎莽莽大野，汉有去病；浩浩大漠，继而卫青。煌煌墨舟今何在，钱塘弄潮数张公！炜炜书丹谁碑石，长城关隘勒石铭！

（金学孟，著名学者，中国辞赋家协会常务副会长）

论能量书法

◎张济海

书法有能量吗？很多人可能会怀疑。从科学角度讲，世界上万物都是有能量的，书法莫能例外。

能量书法，就是书法家经过修炼，运用潜意识主动将宇宙能量注入书法作品之中，使书法作品充满神奇而有益宇宙的能量。

看似有点玄妙，但确实是具有科学依据的客观存在。

现代科学认为，能量是一切物质运动的共同属性。爱因斯坦狭义相对论建立了能量公式 $E=mc^2$ ，即能量等于质量与速度二次方之积。这个公式说明，质量和能量是对物质存在的两种表述，对物质的度量称作质量，对物质运动的度量则称之为能量，而物质每时每刻都处于运动之中，因此，能量无处不在，无时不在。我们就生活在一个充满能量的世界中。

能量转换与能量守恒定律证明，能量对应于不同的物质运动有各种形式，彼此可以相互转换，但总量不变。能量不会被消灭，也不能创生，它只会从一种形式转化为另一种形式，或从一个物体转移到另一个物体。量子生物学认为，宇宙万物之间包括物质与精神之间，每时每刻都以量子引力的方式进行着能量交换，一事物的运动及运动方式在另一事物运动及运动方式上产生的结果就是信息，因此宇宙万物皆有全息性。量子尽管无比小，但却包含了宇宙的信息。我们常说的『一叶知秋』『滴水见海』就是这个道理。书法是用心灵打造的艺术品，必然带有人的能量信息。如此说来，普通书法作品也会带有一定的能量，但是，能量书法却不同于普通书法。普通书法呈现出的能量是不自觉的、无选择的且较弱，而能量书法是书法家在能量书法理论指导下，充分调动人的主观能动性，主动将宇宙有益信息注入书法作品之

中，使作品呈现出自觉、正面、强大的宇宙能量，是天、人、书的合一。也就是说，能量书法作品呈现的是积极向上而不是颓废、向善而不是丑恶、和谐而不是混乱的宇宙能量，是与外部世界高度和谐统一的艺术精品。

现代心理学认为，人们的意识由显意识与潜意识两部分构成，分别负责逻辑思维与形象思维。人们对事物的认知，就是通过显意识与潜意识两种思维形式进行的，不过，显意识只能占到5%，而潜意识却占了95%。可惜的是，大多数人对事物的认知仅仅依赖于显意识，而聪慧的先哲们则主要是靠潜意识。他们用心灵的智库与大自然和谐沟通，揭示了宇宙的奥妙。例如释迦牟尼佛，早在两千五百多年前就见到世界的真相是空的，尽是一片光而已。时至今日，量子力学已经把物质分解到『夸克』，用科学从微观上证明了佛祖的智慧是正确的。再如，早在几千年前的《黄帝内经》，对脏腑经络等问题的精辟阐述，揭示了许多现代科学尚不能确切解释的客观存在。

潜意识又称『右脑意识』『宇宙意识』，是超越三度空间的第四度空间世界。爱因斯坦把它定位为『时间和空间合二为一的世界』。潜意识聚集了人类数百万年来的遗传基因信息，是潜藏的一股神秘力量。《脑内革命》的作者、著名医学博士春山茂雄则称它为『祖先脑』，是人类原本具备却忘了使用的能力，这种能力我们称为『潜力』。潜意识中聚集着人的许多心理能量，包括喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。平时，潜意识由显意识指挥着，一旦失控，潜意识就掌握了支配权，其能量就被释放出来。人们的梦境与醉境都是潜意识支配的结果。如果显意识始终控制压抑潜意识，潜意识的能量就会越聚越大。一旦推翻显意识的『统治』，就会肆无忌惮地泛滥。能量书法是创作者通过有控制、有引导地释放与运用潜意识的能量，用『意念』将『信息符号』注入到书法作品之中，使其成为带有高能量的『能量书法』。欣赏者

通过能量书法作品与创作者达成心灵共振，使其心理能量得到有效释放，从而取得身心的和谐，这就是能量书法作品的真正价值所在。

『意念』是生命场及生命信息流体的气机系统，是潜意识的主要功能。因为『意念』和构成万物的形而上的『气』，在编码、程序和气机信息上相通，所以只有『意念』才可能与『气』相互感应沟通。『意念』具有『波——粒』两重性，在光速以内是可见物质，在超光速之时是不可见物质。因此人们可以通过『意念』对物质的运动赋予信息量。能量书法创作要求作者熟练掌握运用『意念』力的方法。这必须经过长期『修炼』才能达到。

『修炼』是对心灵的净化过程，使自己进入一种更高次元的生活。把执着于人情世故，用修炼中发现的更深层次的生命奥妙和取得的内在力量所替代，重新建立自己与外部世界之间一种崭新的关系，从而真正认识自我，开发内在潜能。具体来说，要经历三个层面的修炼：第一层是『手中有笔』，这是一名书法家的基本功。只有掌握了基本技能，才能通过手中之笔墨表达思想。第二层是『心中有象』，忘却手中之笔，只有心意，如同打太极拳，气在先，手在后，旨在把思想生发出来。第三层是『心手两忘』，这就是『天、人、书』合一的最高境界，也是能量书法创作的基本方法。要求充分发挥潜意识的『意念』功能，通过调整呼吸、意守穴位、体感内省、默念口诀、念师默像等多种方法不断排出各种杂念，达到一念代万念，混沌沌沌，恍恍惚惚。老子《道德经》中的『道之为物，惟恍惟惚，惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物』，就是对这种状态的描述。佛家称之为『入空』，道家称之为『守一』。随着入静程度加深，身体与心性等都会自动慢慢开始转化，超过理智的界限，进入一种非理智境界。此时，一切逻辑被中止，人与宇宙融合而一，我就是整个宇宙，整个宇宙就是我。

凡胎肉体爆发出智慧的光芒，从而获得强大的意念力，使无穷的宇宙能量源源不断通过创作者进入书法作品之中，人与宇宙统一度越高，信息能量就越强，书法作品也就越具美感和传神。能量书法就是这样诞生的。

总之，能量书法理论认为宇宙是一个带有巨大能量的生命体，人是宇宙的一分子，是宇宙演化的产物。书法艺术是人们心灵的轨迹，带有人的能量信息密码。能量书法不仅要求书法家有技能、有知识，更要有修为。

还应当指出，能量书法不仅要求创作者，而且还要求欣赏者和评价者都应该贯穿『天、人、书』合一的原则，这样才能真正体会生命与艺术和谐统一的愉悦，使身心得到全方位调整，达到身心健康的目的。因为能量书法要求人们树立与外部世界相协调一致的积极、向善与和谐的世界观，用以规范个人的德行与品质，促进社会和谐进步，所以，倡导能量书法，不仅是书法发展本身的需要，更具有时代社会意义。

『技近乎道』。量子生物学的诞生，推动了人体科学发展，使古老的东方智慧焕发出青春。当代科学泰斗钱学森早在上世纪八十年代就预言：人体科学『本身就打破现代科学体系，最后将引起科学革命』。随着未来科学的发展，我们将会发现，西方的逻辑、科学，最终将与东方的神秘主义的直觉智慧相通，形成一门科学与艺术相统一的、崭新的思想理论体系，它必将把书法艺术带入一条天、人、书合一的广阔大道！

二〇〇九年十二月十日

心灵轨迹

张济海书法品鉴

书法是我心灵的国度，精神的家园。字有生命、灵魂与情感，喜真、修善，应地、顺天。挥毫惊风雨，落纸满云烟。笔端发出的呐喊，展示着生命的尊严！人的生命有限，生死呼吸间；书法魅力无边，尽随时空漫延。淡泊名利，不重金钱，善待生命，珍惜情感。以书法为骐骥，奔腾激越生命的极限；放纵灵魂飞翔，实现人格信仰的登攀！

—— 张济海

“飞龙远飞驾，天马自行空”这副书法联，以活泼明快的隶书为基，篆书、行书适时导入，巧妙融为一体，随形就势，健行精进，当行当止，自然天成，率性自在，充分体现出一种“飞”“行”的动感美。

这副联很容易让人联想到这样一句成语：“龙马精神”。《中国成语大词典》中把“龙马”解释为“骏马”。说“龙马精神”，就是像骏马一样的精神。我觉得“龙马”还可以有一解，就是龙和马。“龙马精神”，也可以喻指人身体好、体质强、魂魄健，精神得像龙和马一样。那么，为什么龙和马在一起就“精神”了呢？龙是古人运用多元集合的方式创造出来的一种神物，马是龙的一个很重要的集合对象。龙头多取材于马头。同时，在古人心目中，马是具有龙性的，龙和马是可以互变的。《周礼》言“马八尺以上为龙”；《山海经·图赞》说“马实龙精，爰出水类”；《吴承恩诗文集》讲“马有三分龙性”；《西游记》里的白龙马，真实身份是一条龙。甲骨文中的某些龙字，头部窄长，很像马的头。龙是以多元兼容、综合创新、开拓奋进、造福众生、与天和谐的精神底蕴，成为中华民族的图徽和象征的。而其中的“开拓奋进”及“造福众生”，就很适合马，尤其是骏马、千里马。可以说，龙的精神汲取、蕴含着马的精神，马的精神是龙的精神的一部分。龙马精神就是以强健的姿态开拓奋进，从而造福众生的精神。

这幅行书作品，内容取自唐代诗人刘兼的《中夏昼卧》：“寂寂无聊九夏中，倚檐依壁待清风。壮图奇策无人问，不及南阳一卧龙。”意思是说：我胸怀雄才大略，却无人问津，不如诸葛亮能遇到识他用他的明主。

诗中的“南阳卧龙”，是指诸葛亮在南阳卧龙岗，躬耕陇亩，世人称为卧龙，有雄才大略，刘备三顾茅庐，请其出山相助，隆中对策，遂有刘备之蜀汉。诗人自叹“怀才不遇”，自愧不如“南阳卧龙”。

现实生活中，总有人感叹怀才不遇。不排除有人自我高估，并非“怀才”却抱怨“不遇”。但也得承认，确有怀才不遇而被浪费的人才。自古以来，怀才而遇者少，不遇者多。诸葛亮得到了刘备的赏识、器重，成就了大业。但仅是和诸葛亮同时隐居南阳的贤者就有五位，终生默默无闻，百年之后，才随人去，俱埋于一抔黄土之下。

自认为“怀才”者，应看到“南阳卧龙”可不是“寂寂无聊”者，他不断积攒正能量，养精蓄锐待时飞。“怀才”者应坚信：怀真才者之“不遇”只是暂时性的，是金子总会发光的。“怀才”者还应以李白诗来自勉：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。假令风歇时下来，犹能簸却沧溟水。”

“清诗嘉酒”这幅隶书作品，笔势力感苍劲，质朴庄美；结体外壮如骏马，内秀似杏花。“清”字直中有曲，“诗”“嘉”二字浓淡润枯相间，下边局部呈方圆状，“酒”字右边形似酒瓮，方中有圆。纵观整幅作品，动感与静美相协调，严肃与活泼相统一，表现出高贵典雅、奔放洒脱的意趣。

诗清醇如酒，酒嘉诗更清。“举杯邀明月”，李白酣畅淋漓，尽展其旷世诗才，是真正的“诗仙”。快意之时，“人生飘忽百年内，且须酣畅万古情”，“且乐生前一杯酒，何须身后千载名”；失意之时，“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁”；羁旅途中，“但使主人能醉客，不知何处是他乡”，而且还堂而皇之地找到理论依据：“天若不爱酒，酒星不在天。地若不爱酒，地应无酒泉。天地既爱酒，爱酒不愧天。”这样的陶醉与清醒、酣畅与热情，都在美酒与性情的交融里。

美酒入心怀，诗情便勃发，成就了李白“古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名”的千古名句。无怪乎台湾著名诗人余光中盛赞“诗仙”：“酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分啸成剑气，绣口一吐就是半个盛唐。”

一个人，一杯酒，撑起半个盛唐气象，赏读这样的“清诗”，怎能不让人心驰神往那醉清诗的“嘉酒”？又怎能不让人举杯邀月对问：谁能与我同醉，相知年年岁岁的心歆？

“政通人和”这幅隶书作品，其“背景”是释文《岳阳楼记》368字的全文内容。这就很巧妙地“影射”出“政通人和”这句成语，出自范仲淹脍炙人口的散文名篇《岳阳楼记》。

“政通”和“人和”分别为一种状态，“政通”指国家行政过程通畅、高效，而“人和”指人与人之间和谐的关系和状态。一般来说，想达到完美的“政通”“人和”是不可能，我们只可能不断地去接近“政通”和“人和”。“人和”是“政通”的必要条件，“人和”可以导致“政通”，“人不和”必然“政不通”。“政通”与“人和”构成了“和谐盛世”的鸟之双翼、车之两轮。

何谓“和谐”？就是说配合得适当和协调，比喻感情好，气氛融洽。元代诗人徐琰在《青楼十咏·言盟》中有：“结同心尽了今生，琴瑟和谐，鸾凤和鸣。”明代剧作家沈受先在《三元记·团圆》中有：“夫妻和顺从今定，这段姻缘夙世成，琴瑟和谐乐万春。”琴瑟合奏时声音悦耳动听，比喻夫妻关系两情相悦、两爱相容、鱼水相欢似琴瑟相调。

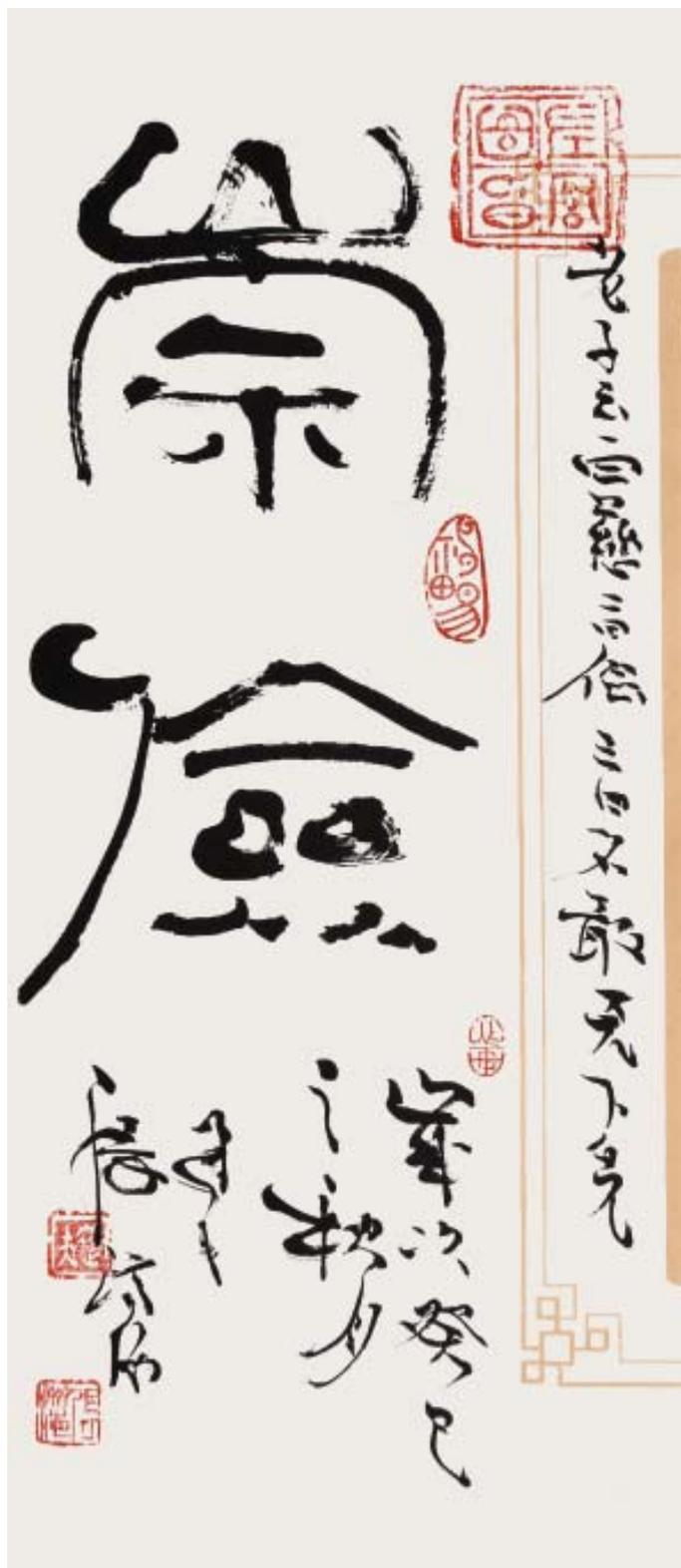
其实，一切和谐都应像夫妇和谐一样：执子之手，与子共著；执子之手，与子同眠；执子之手，与子偕老；执子之手，夫复何求？通俗地说就是：夫唱妇随，相濡以沫，心灵悦动，思想共鸣。

对于和谐，古人已有很清醒的认识和精辟的论述。《左传·襄》中写道“八年之中，九合诸侯，如乐之和，无所不谐。”这可以看出，从音乐到人世的“和谐”演化轨迹。《周礼》说的“以和邦国，以统百官，以谐万民”是讲社会的和谐。

关于人与自然的和谐，《孟子》中说：“不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食，材木不可胜用，是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾，王道之始也。”“人法地，地法天，天法道，道法自然。”

关于自身的和谐，《中庸》中说：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”“挫其锐，解其纷，和其光，同其尘”。

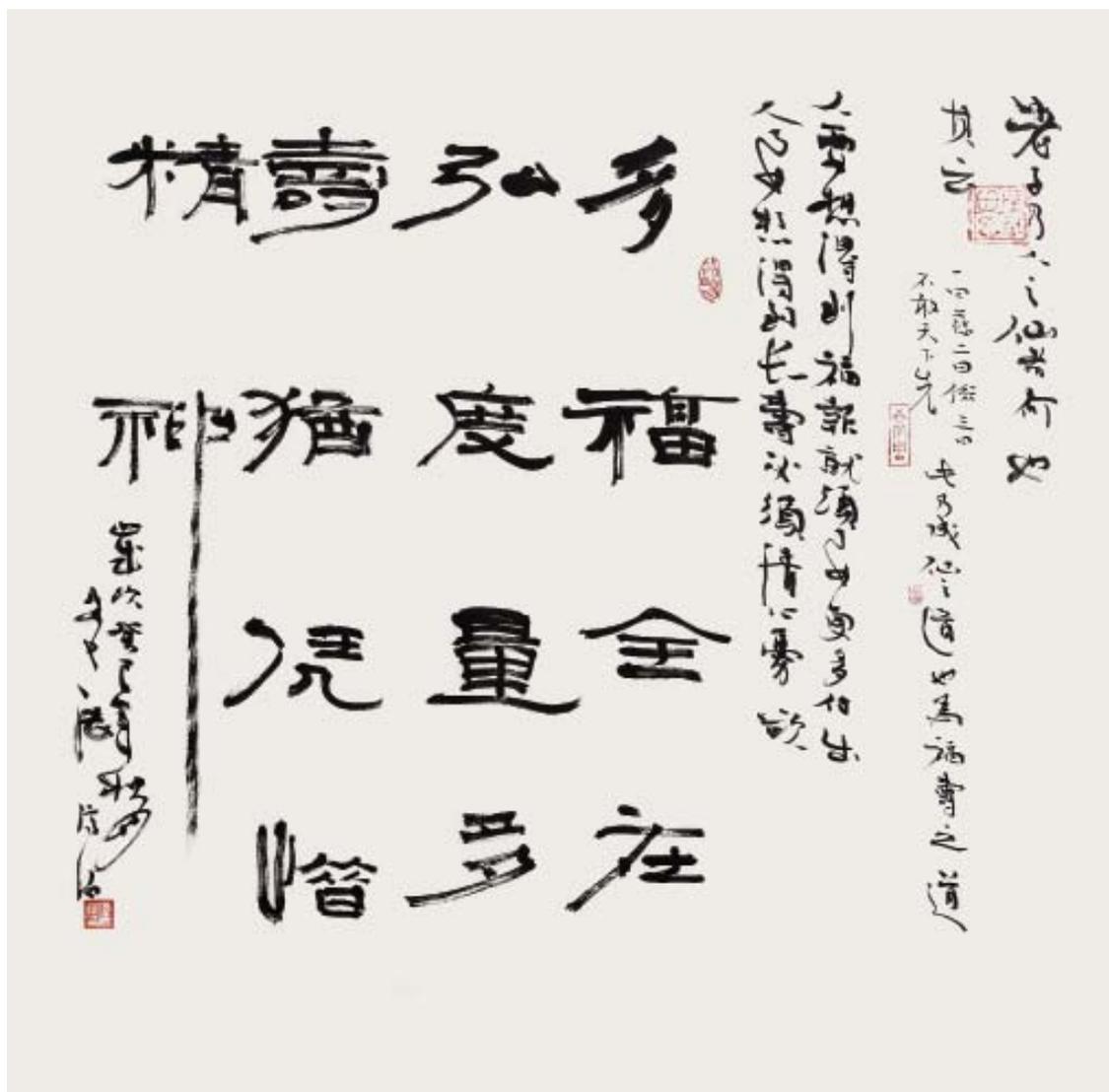
以上所说的和谐之总和，是“和谐盛世”必不可少的前提条件，也是真正文明进步、知识增长、智慧升华的必要条件。

唐代诗人李商隐《咏史》诗云：“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢。”“奢”，既能败己败家也可败国。考察历史上前贤们治理国家的经验和事迹，他们能够保持一个阶段繁荣兴盛，大都与固守勤俭之德有直接关系，而其国家走向衰亡者无不出于崇尚奢靡之风。

崇尚俭朴、力戒奢侈，是中华民族的传统美德。早在公元前16世纪的商代，就有关于“崇俭”的思想出现。商初大臣伊尹曾对刚继位的太甲提出建议：“慎乃俭德，唯怀永图。”要他注意节俭，只有崇俭戒奢，才能永久维持王业，确保江山永固。

儒家奠基人孔子主张崇俭戒奢，认为“与其奢也，宁俭。奢则不逊，俭则固，与其不逊也，宁固。”孔子的弟子子贡曾由衷赞叹老师有“温、良、恭、俭、让”五大美德，其中“俭”是重要一德。道家创始人老子把“俭”作为人生“吉祥三宝”之一。我的同乡人墨家鼻祖墨子说：“俭节则昌，淫佚则亡。”他认为，人的衣食住行和婚姻都属生活之必需，但五者需有个限度，不可失度；节俭和奢侈关系到国家存亡、民族盛衰、个人成败。俭于饮食，可以养脾胃；俭于嗜欲，可以聚精神。

“多福全在弘度量，多寿犹凭惜精神”这幅隶书作品，用笔方圆兼备，结体扁密，正中寓欹，平和简静，字形优美，气韵遒丽，显得力感庄重而又舒展大方。

这幅作品的章法布局也很精巧。作品右上方的释文更是道出了“多福多寿”的秘诀：“老子乃人之仙者，何也？其云，一曰慈二曰俭三曰不敢天下先。此乃成仙之道，也为福寿之道。人要想得到福报就需要更多付出，人要想得到长寿必须清心寡欲。”