

胡秋萍 著

听花堂 诗语 上

大象出版社

胡秋萍 著

听花堂诗语

上

大象出版社

胡秋萍，祖籍湖北应城，生于河南开封。

中国国家画院研究员，一级美术师。中国书法家协会理事，中国书法家协会草书委员会委员，中国书法家协会培训中心教授，河南省书法家协会副主席，北京大学书法艺术研究所客座教授，郑州大学美术学院、河南大学艺术学院兼职教授，东南大学中国书法研究院研究员，中华诗词学会会员，河南省诗词学会副会长。

书法作品曾参加全国第三、四、五、六、七届书法篆刻展，全国中青年第三、四、五、六、七、八届书法篆刻展，巴蜀点兵——现代书法展，中国美术馆首届当代名家书法提名展，获全国中青年第三届书法篆刻展优秀奖，入选首届《书法》杂志推出的《中国书法方阵·寻找30家当代优秀范本》。

曾在河南郑州、开封，江苏镇江，湖南长沙，澳大利亚悉尼，马来西亚吉隆坡等地举办胡秋萍书法艺术展。

出版有《胡秋萍书法艺术》、《乘物游心——胡秋萍书法》、《秋萍墨韵》、《秋萍诗韵》、《胡秋萍书法精品集》、《胡秋萍书法作品集》、《胡秋萍书法小品集》、《秋歌——浸月斋诗稿》、《当代中青年书法家行草长卷·胡秋萍行草卷》等。

胡秋萍

序 言

王刘纯

秋萍新作《听花堂诗语》即将付梓，我作为出版人，得先读之便，编读之间，受益良多，随手记下一些感想，聊以为序。

在当今这个社会转型、思想观念杂陈、学术失范、艺术浮躁的时代，人们最缺失的是纯真，因而最需要的也是纯真。以纯真的心态进行纯真的艺术创作，尤其显得重要，因为唯有如此，才能创作出真正有价值的作品。纯真需要摒弃功利，需要远离喧嚣，需要静下心来，心无旁骛，倾注心血，默默地用生命去浇灌艺术之花，遑论身前后、古今中外留在人们记忆中的艺术家无不如此，其例毋庸赘举。人们注意到，时下已有相当一部分艺术家不媚时俗，不假谀辞，在思考、探索或实践着纯真的艺术创作之路，秋萍即是其中具有代表性的一位。

秋萍的诗词、散文与书法是浑然一体的。犹如花的绚丽的颜色、摇曳娇媚的姿态和沁人心脾的幽香一样不可分离。把听花堂主人的歌唱、话语和书艺融在一起品味，可以更真切感受她的心声、情愫、境界和个性，和她一道体味爱花、惜花、品花的甘苦与一路走来的艰辛。

展卷阅读，你会感到花是秋萍心目中的艺术之神。花的品格，花的美丽，花的性情，花的崇高，正是她的精神世界。

她心目中的花“永远是向着太阳的”。花永远自然地存在于世间，无论人们是否关注：“当你无视她的存在时”，“她会依然地花开花落”；

花具有浓烈的感情：“当你对她用心时，一定会融进她的世界里”；

花是具有个性的生命，是天地间的“唯一”，她胸怀宽博，有“无所畏惧的大自在、大境界”；

花是善良的，因而最美，这个美即是崇高：“万物的美都源于善，缘于真。只有真和善的东西才会显得美。”（《听花》）

因而她“喜欢花，喜欢读花”，40岁以后进而喜欢“听花”，“听花”便是秋萍对花，对真、善、美，对艺术独特的感知方式了：爱花才会听花，听花需要挚爱，人爱花，花才爱人，爱所有人，公平而无私，关键在于人是否爱花；用心去爱花才能懂得听花，才能听得懂花语，要“久久地用心听”（《听花》），心灵的感悟和相通才能获得能量和激情。

花的回馈，是“大地给予了花生命的营养，她把生命的精华酿成灿烂的五颜六色，奉献给这个世界”（《听花》）。如花的艺术，艺术的花，平凡而本真的花，艺术家的最高境界，莫过于此了。

在书的上册，作者把30年的诗词作品自选了160首，用书法的形式进行了再创作，有的是草稿的形式，有的是尺幅小品，有的是鸿篇巨制，楷、行、隶、草诸体兼备，各具特色，使读者在读诗诵词之余，更加深对书法作品的理解。如楷书斗方《乙酉春遣怀》《无题》诗二首：“书生空有双行泪，天地偏无一处平。”“墨洒幽香抒剑胆，琴弹流水映心声。一壶纳尽人生味，谁解繁华寂寞名。”诗人之喟叹，其情其境悲壮苍凉；书作以楷书界格书写，沉着凝重，顿挫分明，书之庄重，与诗之深沉相得益彰，从书法作品里可清晰地感悟到作者创作时的心境，诗书内容与形式的融合引人入胜，给人以视觉美感引导下的意境美的享受。

2008年以后，作者以一位女性书法家特有的心理感受，对书法的笔墨表现、笔法技法等进行了更细致、更深入的思考、探索和体悟，除摹习经典外，更注意把人生思考、游历自然、学佛修心与艺术创作结合起来，下册的随笔和访谈便是其间思考的记录。

在创作进入一个新的周期以后，激情和理性也呈现更高的冲突轮回。不管艺术家选择哪一条路径，用“心”创作，对艺术始终充满敬畏和保持谦卑，执着与全力投入，是到达彼岸的不二法门，“读万卷书，行万里路”，理论，传统，实践，阅历，自然，创新，是艺术道路上艰难的心灵跋涉。从秋萍的诗书文中可以体味到她一直在寻找艺术的最高境界，感知音乐、舞蹈、诗歌、绘画、书法之间的生命律动，捕捉不同艺术样式在融和激荡中迸溅出的火花和灵感，留下那些曾经为之激动不已、为之欣喜若狂、为之愁肠百结、为之痛苦不堪、为之欲生欲死的用心血和生命浇灌的艺术生命之花。

她宗法“二王”，涉猎汉魏雄浑朴茂之风，其书联语“宗龙门造像，追汉魏遗风”，以中国书法艺术“孩童时期”的稚拙，从魏碑、汉隶中寻找“二王”秀美一路的源头。一般认为，汉魏碑刻气象的雄阔与“二王”帖学的柔美是两种截然不同的风格，然而其中的承继关系、发展演化尤其是笔法嬗变很少有人注意到。秋萍将二者结合得“一如天地之自然”，走的是一条别人并未曾想到的路，因而形成了自己开阖纵横，刚柔兼济，对比强烈，意境高古、韵味无穷的独特书风，尤其是她“逍遥游”的大草，观之雄浑与秀润之气扑面，了无纤弱脂粉之膩，可以清晰地感受到于曼妙中内含张力的清新之韵。

下册的散文还有一部分游记，秋萍记述了自己走进自然，得山水之灵气，与大自然共同呼吸吐纳的所感、所思与所得。她还静读佛经，寻找摒弃杂念的心境和书写与内心对应双畅的感受。登山临水，人们更多地是慨叹宇宙的永恒，时间的易逝，生命的短暂，功业的未就，因而多“念天地之悠悠，独怆然而涕下”（陈子昂《登幽州台歌》），惜韶华易逝，生命不再。而秋萍更在意的是生命的状态，“我们每个人都不可能回到自己的从前，年龄、心灵、容颜、体能……时光无法倒流，这是自然规律，这是真实的现实，

这是不同的生命阶段的生命规律。面对这种规律变化，我们只有淡定地接受生命不同阶段的不同转化，从容地顺其自然”（《一如天地之自然》）。至此我们不禁想起孟子曾有“穷则独善其身，达则兼善天下”的箴言，杜甫也有“文章憎命达，魑魅喜人过”的慨叹。孟子说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。”（《孟子·告子上》）而秋萍，以自然的山川之气，以虔诚的佛修，以毫无挂碍的心面对生活，面对生命，面对笔、墨、纸、砚，用道法自然之境来进入生命自然而然的书写状态。虽然艺术之路是一个注定痛苦的过程，但艺术家无一不是殉道者，当你选择了这条人生道路的时候，就必须义无反顾地走下去，唯有如此，才能进入艺术与人生的“逍遥游”，“乘物游心，超然物外，独与天地精神相往来”。

中国书法艺术是我们民族精神的象征，她具真善美的特质，犹如生命一样崇高，如花一样美丽，因而她也如生命和花一样尊贵。可以想见，读过这本书的人，一定会跟秋萍一样，像爱生命、爱花一样爱艺术之神！

2013年5月20日于郑州步高斋

（作者：大象出版社社长，编审）

诗书娓娓道情真

——读胡秋萍诗词书法有感

杨逸明

汉字组合成诗文，进而表现为书法，一字一音、一字一义、一字一形，美妙绝伦。书家在不遗余力地表现汉字的字形之美，诗人在呕心沥血地表现汉字的字音和字义之美。

一个中国人倘若不爱汉字，恐怕不能算是真正的爱国者。执着的书家和诗人都是对汉字情有独钟的爱国者。

秋萍是书家，她在表现汉字字形美的同时，没有见形忘音，见形忘义；秋萍是诗人，她在表现汉字字音美和字义美的同时，没有得音忘形，得义忘形。

秋萍于书法艺术颇有造诣，总体风格可用“苍凉”二字概括之。其字拙中藏奇，大气凛然，直使须眉羞煞愧煞也。

我曾赠秋萍诗云：

满纸风云写大千，人生奇拙两相兼。

纤纤指动无多力，已送苍凉到笔尖。

秋萍的书法作品，如《阴阳》《离骚》《生死界》等，无不以汉字的肢体形态语言说话，似欲吐汉字铿锵美妙之音，似欲诉汉字深邃绵邈之义。观秋萍作书，能闻纸上风云呼啸之声，且多似从塞外传来。尤其是近十年来，她潜心研究，上溯魏晋“二王”和唐代张旭、怀素，使原本开张、大气、雄浑的书风更平添了几分古雅、空灵、清俊、飘逸的韵味。

秋萍的诗词，多以“习书”“临书”为题，使读者如入诗书合二为一

的境界。试读一首《摊破浣溪沙·深夜习书》：“皓月临窗兴未阑，香书慢展墨轻研。故纸残碑风雨蚀，忆前缘。横竖难平千万遍，似连非断意绵绵。黑白从来谁解味，鬓斑斑。”

读秋萍诗词，也常闻其作书之声，“悠然笔下有诗声”，甚至能生“大漠孤烟”、“长河落日”之遐想。这是秋萍诗词的一大特色。请读她的一首诗：“墨生五色意空蒙，纸荡云烟塞外风。当日胡笳肠断处，红巾来唱大江东。”

所有艺术，像金字塔，可分三个层面。最下是技术层面，中间是艺术层面，最上是哲学层面。技术层面是熟练工，熟能生巧，重在一个“练”字；艺术层面特别是哲学层面却绝非工匠之活，更重在一个“悟”字。

我曾填《沁园春》词一首寄赠秋萍：“初夏江南，雨后微凉，月浸小庭。正闲临碑帖，挑灯洗砚；遥思吟侣，倚竹看星。天地精神，山河灵气，岂只风流外在形？焚香罢，展《秋歌》墨迹，一见心倾。纤纤指下堪惊，挟无数苍凉雨雪声。悟自然妙趣，藏奇于拙；人生大笔，举重如轻。骚客襟怀，哲人思辨，都是儿童真性情。天籁曲，向毫尖纸面，细诉生平。”

诗词书法，要先写得真，方能再写得美。

“寄情天地童心在，得失由他墨自香。”“苍茫一任天真气，化作清风万里传。”秋萍的诗书自有她天真的童心在。

“诗书娓娓道情真。”她的诗词，她的书法，情甚真，自然也甚美。眼下，秋萍的书名大于诗名。秋萍的书法早已从技术层面上升到艺术层面，正在向哲学层面攀登，她有悟性，这是极难能可贵的；秋萍的诗词已含有艺术层面和哲学层面的因素，尚待解决一些技术层面的问题，她会更加熟练，这相对来说要容易一些。

秋萍在尽力表现汉字的音、形、义之美，渴望把汉字之美表现得更加淋漓尽致、美轮美奂。

秋萍秀外慧中，多才多艺，很能给人留下深刻的印象。

我认识秋萍，听她的歌声，是三年前深秋在河南焦作太行山的青龙峡谷中；观秋萍作书，是两年前暮春在上海龙华古刹的方丈室里；见秋萍的舞姿，是一年半前初夏在河南栾川老君山麓的篝火晚会上；与秋萍作一夕长谈，谈艺术，谈人生，谈鉴湖女侠，一谈到秋瑾，她双眸炯炯放光，神采飞扬——是去年寒冬在她到北京大学深造时寄居京华的寓所内。

秋萍对于汉字如醉如痴，心有千千结，简直是为汉字而生。她似乎就是汉字，善舞，有字形之美；能歌，有字音之美。秋萍对于人生、社会、宇宙，有很多的思索和感悟，在她的诗词和随笔中，都不乏字义之美。

愿书家和诗人都像汉字一样美丽！

愿诗人和书家都像汉字一样长寿！

2005年10月28日初稿

2011年8月20日修改于海上阅剑楼

（作者：中华诗词学会副主席、《中国诗词年鉴》副主编）

目录

诗词

斋号记	002	游圆明园即景	028
乙酉春遣怀	004	夜吟	030
无题	005	无题	030
深秋游禹王台见先师遗作	008	辛巳春日课	031
青龙峡黄栌	010	游武功山	031
松花	010	读王铎书法有感	034
观服装秀	010	五十抒怀	036
看竹海登忘忧谷	012	中秋即景	040
中秋忆先师寄师母	014	随中外著名书法家河南采风	042
月夜习书	016	游小浪底水库	044
登镇江芙蓉楼	018	杂感	046
窗外布谷	018	雨中磬口凭眺	048
龙华寺赏牡丹	018	戊子夏新疆行四首	048
登莲花峰忆文天祥	020	温盘峪即景	052
吊文天祥	020	未名湖	054
千年榔榆	020	观昆曲《牡丹亭》	055
深夜习书	020	雅聚挥毫	056
读孟会祥先生“三大行书”文有感	021	习书	060
别兰亭	022	无题	060
习书偶得	024	读《弘一法师传》有感	060
读杨逸明先生《轩辕庙放歌》有感	026	登金山寺怀白娘子	062
磨砚	028	悼屈子	062
习书有感	028	送单莹友赴美国留学	066

读许宏泉画竹集	068	秋夜	100
水云涧品茶	072	读王铎诗书有感	102
戊寅春游浮戏山	072	咏梅	104
戏墨有感	074	赴诗会	104
颂成吉思汗	074	为炎黄女子诗书画联谊会成立而作	105
春日登老君山	074	登武当山	105
谒刘郎醒酒台	076	品江团鱼	108
为奥运会火炬传递城市而作	078	春日寄情	108
赴诗会游三叠泉	082	游东山	110
与众吟友泛舟鄱阳湖上	084	无题	112
春柳	084	老君山奇树	114
春日登三皇寨	084	深夜习书	116
中秋遥寄	085	文竹	118
望月	085	己丑惊蛰雨水	120
迁安挥毫	088	无题	122
庚辰春与妹惠萍及家人游三峡	090	悼父亲	122
致静心茶艺女	090	与道友游清明上河园	123
习书偶得	092	问月	123
壬辰秋与夏寒明玉红访合欢林	092	泛舟沱江	126
读《吴昌硕绘画艺术》	093	游温宿峡谷	128
赠女友	093	雨中与友人赏小园	128
月夜	094	己卯夏望江楼谒薛涛塑像	128
习书有感	094	清明大觉寺访玉兰	130
小径探月	095	游圆明园见残垣断壁	132
丁丑春游千岛湖即景	095	赴龙门、关林、函谷关、文峰塔采风作联	134
读林散之诗有感，步其韵	098	雨中登灵山	136
暑中习书感怀	100	谢师宴有感	138
题印	100	读周祥林先生为吾做书评	

《春夏秋冬……》有感	142	谒青藤书屋	172
“镜泊情”书展有感	142	游沈园	172
观海	144	赴兰亭书法节	172
秋月	144	己丑五月抒怀	174
读《上官婉儿传》有感	145	赠奥运田径万米冠军王军霞	176
赴诗会	145	怀故友	178
无题	148	无题	178
无题	148	玉女池	180
雨夜有感	148	步沈鹏先生韵	184
读谢瑞阶先生书画集有感	150	返故园	186
游鸣春谷	150	夜吟	188
生日抒怀	152	谒王羲之墓	190
茶房静坐	152	观王铎书法有感	190
赏钧瓷	153	游镇江南山碧榆园	190
乙酉夜宿蒙古包	153	读苏东坡《前赤壁赋》	191
游峨眉山	156	借书房习书	194
游牡丹江三道关小黄山	158	观王铎书法	196
登黄鹤楼	158	游蓬莱见香客叩首	198
友人雅聚	158	书友聚会	200
读《陈寅恪最后二十年》	160	深夜临书	200
读髡残生平有感	160	登青龙峡	200
登九华山谒回香寺	162	天台山国清寺谒隋梅	202
读钟银兰《论画僧八大山人》	164	中国国家画院三十周年院庆	204
秋游宋庆龄故居	166	中国共产党建党八十周年生日感怀	206
怀乡	166	辛卯冬月编听花堂诗	208
游栾川生态区	167		
月夜重读家书	167		
游黄龙洞	170		

散文

一花一草

听花	217
太阳花	220
黄河落日	222
雪花是上天泪水的凝结	225
俯仰之间已为陈迹	227

一足一迹

湿地	230
风雪历险	235
云雪山与云湖	239
谒张载祠	241
雨中谒王阳明故居	245
冰天谒饮冰室	250
土楼——现实中的神话	253
纯净的栖息地	257
子夜赏月	261
烟雨江南行	265
观萤火虫	271
赏大堡礁	275

一点一画

字在自在	281
获奖与创作	284

雪中日课	289
草书：精神的逍遥游	292
多元的时代产生多元的艺术	294
乘物游心 乐此不疲	297
误区	299
创作手记	302

一忆一念

一面之缘	306
一如天地之自然	310
关注生命	313
雨后随想	316
日子	318
永远的记忆	321
生如秋水	326
布衣宅女	330
天上人间的家书	334
想起儿时	337
儿子长大了	341

一问一答

乘物游心	350
知足，知不足	358
关于王铎书法答《青少年书法》杂志问	365

答《中国书画博览》记者问	369
胡秋萍答“中国书法网”网友问	375
笔下春秋 梦里故乡	397
萍水相逢 秋韵深远	401
《书法报》榜书大家谈(笔谈)	410
《书法报》手卷书法大家谈(笔谈)	412
《书法报》手札大家谈(笔谈)	414
《书法报》条幅大家谈(笔谈)	416
《书法报》“谈艺录”(笔谈)	419
才情与气质一体,书法共诗文齐现	421
她从黄河岸边走来	425
《书法导报》关于草书的现状、 创作问题谈	433
后记	435

诗词

