

高
磊
著

吟味孤独

——致胡杨

西泠印社出版社

高
磊
著

吟味孤独

——致胡杨

西泠印社出版社

图书在版编目（C I P）数据

吟味孤独——致胡杨 / 高磊著. -- 杭州 : 西泠印社出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5508-2260-3

I. ①吟… II. ①高… III. ①美术—作品综合集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第322788号

吟味孤独——致胡杨

高 磊 著

出 品 人 江 吟

责 任 编 辑 姚建杭

责 任 出 版 李 兵

出 版 发 行 西泠印社出版社

制 作 杭州三希堂书画院有限公司

印 刷 杭州东联广告印刷有限公司

版 次 2017年12月第1版

2018年3月第2次印刷

开 本 787×1092毫米 1/16

印 张 7.5

印 数 1,101—3,100册

书 号 ISBN 978-7-5508-2260-3

定 价 158.00元

胡
楊

紫色秋風
高雲自題

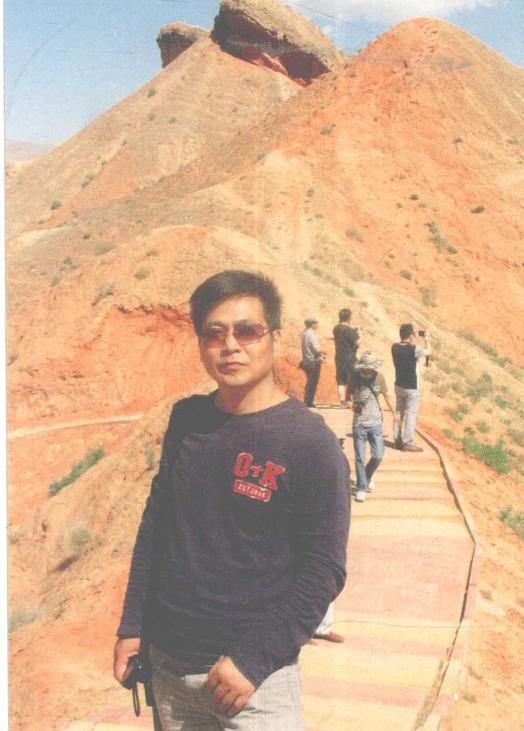
雲

彩荷诗初诵胡楊

為書五首寄高石林先生集並題詩

著名画家、美术评论家雷正民先生题词

高磊艺术简介

1969年生，河南省西华县人，别署宜山堂、以一斋、如斋、清和画馆等。中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国工笔画学会会员、北京工笔重彩画协会会员、河南省诗词学会会员、西藏印社社员，中国书画市场报艺术总监、人民日报社神州书画院特约书画家、江苏理工大学刘海粟艺术学院特聘教授、北京海峡两岸书画家联谊会理事；毕业于中国艺术研究院研究生院花鸟画课程班。近年秉承古训，广泛游历，饱游沃看，潜心创作，先后创作了中国画工笔《金秋稔风》系列、写意《胡杨颂》系列，并推出胡杨诗集《吟味孤独——致胡杨》和《高磊篆书道德经长卷和道德经印章 60 枚》《高磊篆书朱柏庐治家格言》《中国当代艺术名家风范——高磊》等画集多种。

目 录

序

序 / 乔纯章	1
胸有诗书气自华	
——写在高磊《吟味孤独》出版之际 / 李优良	3

诗 文

导语	6
感恩 · 叩祭	7
戈壁圣灵	8
沐浴圣光	9
屹立	9
奇 迹	9
风云际会	11
胡杨祭	12
你的故事里没有温柔	13
昂扬	14
往生境象	16
树殇	18
永恒	20
遐想 · 问梦	24
致胡杨	25
勇气	26
无奈	31
顽强	32
不屈	35
归梦魂	36
今夕何夕	38

相望寂寞	41
无形至上	42
轮回	45
见证	46

追忆·抒怀	50
立马戈壁	51
寻找文本	54
千年一吻	58
过往	59
祈祷	62
无言	64
天堂	67
西域印象	68
生命家园的蔚蓝	70

评 文

烈烈英雄 壮哉胡杨	72
——书画家高磊组诗《吟味孤独》小析	
诗意是吟唱的灵魂	76
——读高磊和他的《吟味孤独》	
此情深处，红笺为无色	78

书画印

后 记

吟味孤独——致胡杨（代后记）	94
----------------	----

序

高磊是我多年的青年朋友，初识于广州白云山下他个人的画展。知他是三会会员（中国美协、中国书协、中国工笔画协会），并擅长金石书画。特别是他的花鸟画，注重传统，基础扎实，技法创新大胆洒脱，画面清雅灵动。然余不知其工诗，近日得其诗作《吟味孤独——致胡杨》，逐首研读，心情很是感慨，值得一读。我认为，一个高水平的书画家，文学功底，特别是诗词应该具备相当水平；否则，总觉有些遗憾。诗、书、画、印兼擅才是高水平的。高磊诗作证明了，他是一个全才的有作为的青年书画家。

他的这本诗歌专集，采用现代或古体两种体裁来赞美讴歌大漠圣灵胡杨树，表达了他对胡杨的坚定、顽强、雄壮的崇敬。体现了他对生活的热爱、生命的珍惜、自然的敬畏之深情。余曾去过额济纳旗全国闻名的胡杨林，见到的景象与高磊一样，心情无比激动，大漠苍苍兮巍然立，黄沙漫漫兮翠绿生，寒风萧萧兮死不离，寥宇浩浩兮神永存。三叶替生，子孙共室，四季形异，成自然大景。正如高磊诗中所述：“横卧千载如龙躯，长眠沙原铸奇迹。秋风干裂锐气在，风饕沙埋孕神奇。”写出了胡杨树的风骨与品格。

诗歌是中华文化的奇葩，从古至今没有哪一个国家能像我们这样钟情于她。且行且吟，蔚然成风。到了现代，更是蓬勃地发展。千家诵韵，万户兴诗。但是现代出版的诗集很多，专集性很少。高磊以胡杨树为主题，从自己之所见、从感、问、祭、忆、梦等方面进行艺术创作，成为专集，实为难得。从立体层面歌颂胡杨，使我们更加体会到胡杨之美。一个艺术家的作品，书法是筋骨，画作是颜值，诗歌是心灵。“诗言志，诗言情”是最好的注释。高磊的胡杨专集得意于心而发之于声，绝不袭古模拟。贵在真情流露，是从心底奔流出来的歌，以畅达心思。读后有豪迈之感、清芳之香。

在诗集即将付梓之时，应其之嘱，欣然提笔写这些话，若有不妥之处，请斧正。在这中国文化大繁荣大发展的时代，希望高磊进一步发扬胡杨坚韧不拔的精神，继承创新使其诗、书、画、印四花共芳，做一个成功的优秀的人民艺术家！

乔纯章

2017年2月23日

胸有诗书气自华

——写在高磊《吟味孤独》出版之际

文 / 李优良

中国是诗词的国度，我们的文化渊源可以从《诗经》中展开，我们的祖先在辛勤的劳动之余，以这种优美的表达形式抒情达意，他们在从自己的内心求得生活中的无限美好。诗不仅是言情，亦能叙事，更能传文，因而我们文化艺术中的诗词在唐宋之际便形成了，一座人类文明的丰碑而矗立于世。也正是这种滋养，孕育着所有的艺术之美。我一直在想，诗情画意中的诗情到底是一种什么样的情怀？什么样的情感？什么样的情景？而这种诗情除了文字的表述之外，大概也只有绘画才能更形象地表述吧，我在想绘画中没有诗的意境该是什么样子的。古人为什么说一个文人追求是“诗、书、画、印”为一体，为什么诗排在第一位呢，我想还是有一定的理由的。看过高磊先生的很多画作，说实话画得不错，但从画的本身讲我并没有太多的感觉，说实话现在的画家太多了，没有独到的内涵和水平，让人能关注的真的很少。有一天高磊兄拿来一叠诗稿，说要出版，让我给写一个序言。我一看心里一下子激动起来，等我激动过后，还是平静了下来，一直没有动笔，这一拖就是近两年的时间。

高磊先生和我是河南老乡，我曾邀请他到马来西亚参加我院组织的中马建交四十周年的文化交流活动。虽接触的时间不长，但他的为人真诚和深厚的艺术造诣还是让我很敬佩，但当时只是觉得他和时下的一些画家一样，抹几笔了事，而没有从深入文化的角度来审视他的作品。如今他要出诗集了，让我着实大吃一惊，画家写诗或诗人作画应该说最平常不过了，可在今天却让人另眼相看。诗人这个字眼添加到高磊先生身上，别说，读了他这些文字你才会真正走进一个艺术家的内心世界，读了这些文字才让我再次品味高磊先生的画作。我在想什么样的艺术才是真正艺术，其实这样的问答早就有人回答过了，那就是真、善、美。这种真是纯真、真实、真切，而这种真又是生命的纯真和纯朴，把这种生命真实的一切用美妙的语言吟咏出来，那该是一种什么样的感受。读高磊先生的诗，您会有不同一般的感受，在戈壁沙漠，在生命禁区，那绿色的一丛生命对着苍天和黄沙，呈现着不屈的精神，他

们用生命在这里装点一抹绿色。我们人类何尝不是如此。大漠胡杨生命虽去，千年不倒，倒了千年不腐，这是一种什么样的境界？我们歌唱它，我们审视它，这是人类对生命自身的一种思考。中华民族为什么会有上下几千年延续，因为我们有屈原，因为我们有李白，因为我们有文天祥，我们始终有激湍不息的生命追随，我们有诗歌的生命咏唱。

艺术作品是生活的催化剂，它不仅是艺术家艺术语言的实现，更是文明传承的载体，也是艺术家美好心灵的呈现。蔡元培先生说过，教育分三种：智育、德育、美育，其中美育才是最高境界。一个有着诗意的空间式的生活，那将是什么样的感受？一个人只有心灵的美好，他才能感受到美好的世界和美好的生活，所以古人讲“艺为心画”“境由心生”，而我们的民族从诗歌出发一路走来，才有了“四大发明”，才有了“唐诗、宋词和元曲”。我们的内心有诗词的流淌，因而我们以诗词的美境来看待生活和世界。高磊是在天地间行走的一个诗人，用他对天地的敬畏化成生命的礼赞。一缕夕阳、一阵晚风、一片胡杨都化成笔下那涓涓细流，让我们陶醉，让我们品读，更让我们向往，他咏唱的身影依如诗中的行者，孤独而沧浪。诗歌就是大漠孤烟下的脚印，走向了远方，我突然想起一句诗：“自古吟者多寂寞。”是的，不经历天际的漂泊，不经历边塞的苍凉，不经历荒无人烟的孤寂，怎能体验出生命的苦涩和无常？用生命咏唱的人注定是孤独的，这种孤独是一种承受，是一种担当。高磊在字里行间倾洒着生命的激情，消耗了岁月的年轮，读他的诗句，你可能会泪流满面，你也会激情高涨，最重要的是独上高楼的那种惆怅。高磊的诗有律诗、古绝，有散文诗、长短句，独具一格，别有风尚。可见他对这种文体的把握，而这些诗与他的书画作品接壤，更显得诗情画意，于画于诗，相得益彰。

今天终于提笔写此，心里还是有一些惶恐，为他人写序实不敢当，一是还没到为他人写序的年龄，二是自己知道在这方面的分量，三是自己深知文理浅陋有失翰光。高磊兄再三嘱托，只能恭敬不如从命，聊写数语，以此为祝，以表心声，以期抛砖引玉。

是为序。

作者为：《人民艺术》主编、人民艺术创作院院长、北京大学访问学者、国家新闻出版广电总局质检专家、中国书法家协会会员、中华诗词学会会员

吟味孤独 | 致胡杨

诗文

导语

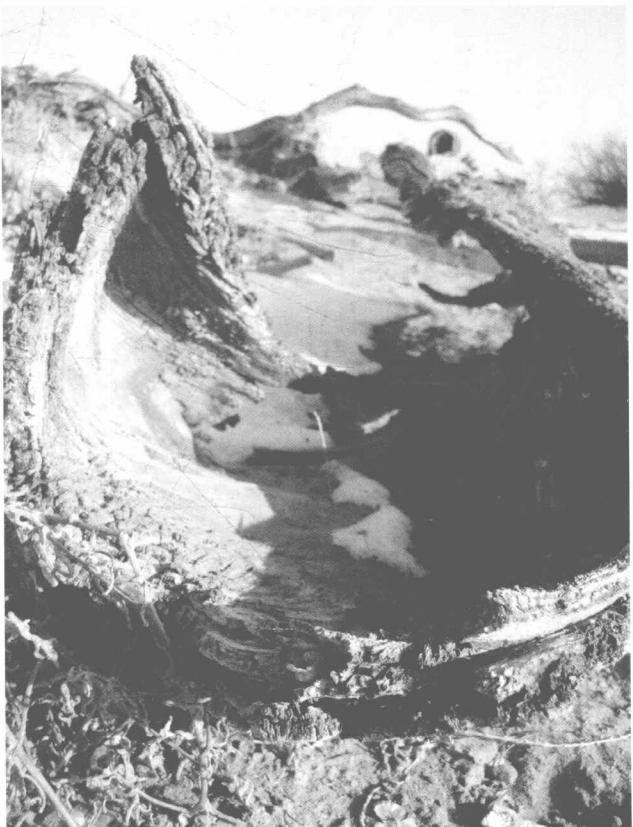
在沙漠深处，戈壁腹地，千姿百态的胡杨林如坐如卧，如奔似驱……浩荡之气难掩其真。其躯体或雄壮深沉，或怪异奇诡，枝繁交错，密不透风，俯伏偃仰而气脉贯通，清晰朗润，苍辣莽荡充斥其间。使你身临奇境，如醉倾倒不知所措且难以言表，只顾狂奔着，呼喊着，手执相机狂拍不已，一点、一面、一枝、一叶、一葩全都好奇地关注，动的、静的、风吹草动全然不觉。此时的世界静极，多了些古朴的真味儿，单纯和明净，泼辣与狂野并存。诸多的词汇一时难以表达你我在天地间的分量。

现代人热爱生活，珍爱生命，向往原始，倡导绿色，崇尚自由。如若看到雪中戈壁的胡杨树，怎能不有洞达天地的深情和感动，在时空穿越般的遥望中感受生命的真谛和向往……

高 磊

2013年5月

感恩 · 叩祭

戈壁圣灵

千年的真诚
千年的祈祷……
在圣灵之上
没有信仰
在无畏的边缘
谁是真宰

一切都化成了真空
湮灭了千年之前的甄别
一切都幻作无语
默念着千年之后的诠释

我感恩上苍
跪埋着无尽不息的呐喊
无穷无息的狂奔
呼唤着大野的名字

人生苦短
难应千载之诘
在有你有我的亘古中
无求永世，但愿并行

祈祷——
跪拜——
瞻仰——
瞩望……
天的蔚蓝
已将一切化作
纯洁心灵的天空

沐浴圣光

大野疾风驰烈原，
戈壁荒漠滋圣灵。
浮仰天地任吐吸，
三千大千悟众生。

屹立

山欲弥高树已苍，
枝摇风栖鹰激扬。
荒原走马壮士泪，
霜袭雪浸骨力张。
沙棘已隐征夫恨，
胡杨横亘古疆场。
黄叶飒飒金沙起，
碧空朗朗沐圣光。

奇迹

横卧千载如龙躯，
长眠沙原铸奇迹。
秋风干裂锐气在，
风餐沙埋孕神奇。
天纵豪情驰莽原，
地设沙场主戈壁。
终老难负天公泪，
胡杨不倒精神立。