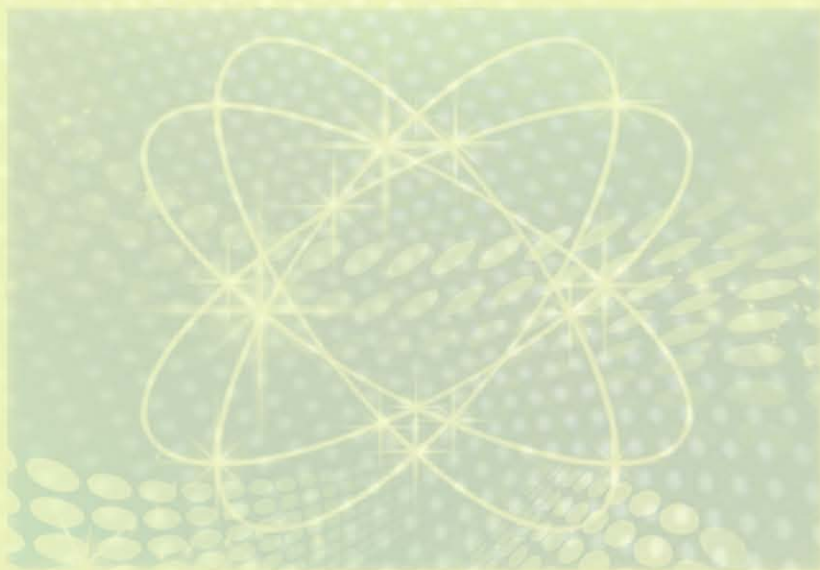

墨书苏东坡名言诗文选

陶梅生 选书

湖北人民出版社

涂普生 编审
彭秀春 策划

墨書蘇東坡名言詩文選

陶梅生 选书

图书在版编目(CIP)数据

墨书苏东坡名言诗文选/陶梅生选书.

武汉:湖北人民出版社,2019.11

ISBN 978-7-216-09759-8

I. 墨… II. 陶… III. 汉字—法书—作品集—中国—现代 IV. J292.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第133404号

责任编辑:高承秀

刘婉玲

封面设计:汪 汉

责任校对:范承勇

责任印制:王铁兵

出版发行:湖北人民出版社
印刷:武汉精一佳印刷有限公司
开本:880毫米×1230毫米 1/16
字数:180千字
版次:2019年11月第1版
书号:ISBN 978-7-216-09759-8

地址:武汉市雄楚大道268号
邮编:430070
印张:11.25
插页:4
印次:2019年11月第1次印刷
定价:200.00元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

序

刘纲纪

陶梅生教授写了一本《墨书苏东坡名言诗文选》的书法集子，请我作序。我看了作品之后，觉得颇有观赏价值，亦欣然作序。

苏东坡是宋代文豪，他是唐宋散文八大家之一，是开唐诗以后宋诗的开山新派人物，是清雄豪放派的代表，是宋代书法四大家『苏黄米蔡』之首，是宋代文人画的开山之祖。知音律，懂园林艺术，精于吉金乐石，是有名的养生美食家，几乎是文艺全才。选取其最著名的精华代表作，以书法的形式呈现给读者，应该说是件赏心悦目之事。集子里选的均为苏东坡的著名诗词散文，可以看出，作者选取这些名诗词文是下了功夫的。从苏东坡众多著作中选出这些名句、名诗词、名文章，首先必须要认真阅读苏东坡的大量著作，并从中选取最能代表苏东坡思想的精华，尤其是苏东坡中年文学创作顶峰时期的作品。如在黄冈创作的《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》等。其作品选择的内容有文学名著、艺术评论、美学思想、山川景物、人生伦理、人才教育等方面，篇幅不大，涉猎面却广，值得一阅。

书法作品我所见不少，但很少见书家专为一个作家作品来进行书法创作，而且用了金文、小篆、隶书、行书四种书体来表达其丰富的内容，这在书法界中确为少见。可以认为，这是一种可贵的探索。作者为中

文系研究古代文学、语言的教授，又教过古文字学，其书法作品具有文化底蕴，当属文人书法之列。

正因为如此，陶教授的书法作品有其个性特征。他的金文书法笔笔中锋而圆润有力，起笔藏锋，收笔有藏锋有出锋，强调线条的自由舒展，纵横开阖，有种向外张扬的张力。使字显得大气，其章法更是追求开放而无拘无束，字与字之间大小错落有致，借行书章法的千变万化，而又不失早期金文排列的特点。常据字的笔画和早期文字的形象性精心布局，很自然地形成各种错落和穿插，通过章法的变化，建立起新的平衡关系，但又给人以自由、率真的感觉，这是一种矛盾多样的统一。其小篆有秦汉之风，中锋笔画力度强劲，结构严谨有力，可以看出，是学清人邓石如的结体特点。其隶书，秀逸中求遒劲生动，笔画粗细变化有序，有点像齐白石的画法特点，粗中有细，大写小工，颇有特色。

我与陶教授同在武汉大学教书，平时交往中有所了解。他对书法颇下功夫，一次我们一起练书法，他提笔就写，我一看是金文，一般人连这古文字认都不认识，他却不假思索熟练挥毫。问其为何有此功夫，他说他用笨办法：每天睡前必须花五到十分钟，记四到五个字，反复默写，已记了三年。我反觉得，此非笨法，而是下苦功作了基础输入，是聪明之举。我认为此种学习书法的精神可嘉，苦功必会赢得更多的好作品问世。

在其书法集出版之际，以此为序。

二〇一七年十一月十日

于武大珞珈山下

（本序作者为武汉大学资深教授、博士生导师，中国著名美学家）

赞

涂普生

青山巍巍，碧水粼粼，国黄卓立，名师共觴。珞珈山脉，旺育栋梁。百年武汉大学，誉满宏宇八方。

余三生有幸，得在是处修业，与陶公梅生同窗。风雨相携，坎坷同蹈；风月共赏，书画与商。唯公酷爱，笔蘸墨缸。习书习画，每每废寝；学诗学文，屡屡枯肠。有志竟成，勤勉弘长。物换星移，鬓发染霜。杏坛高踞，书甲一方。

可叹时弊，风气乖张。急功近利，学躁轻狂。金篆国粹，敢问几士研习传承；偌大赤县，计仅廿人搦管弘扬。陶公独善，循年履日，不改初衷；迷恋金篆，笔洗池汤。有道是，功崇惟志，业广惟勤。陶公志崇奋勉，终为大家，硕果为人景仰。金篆诸体，听信其弄；标新立异，各显辉煌。

此次精书数帖，皆书苏东坡名言诗文，金篆隶行，四体竞秀；名诗名文，意蕴深长。匠心独具，创意非常。或咏诗文，或品精书，或励大志，或悟理哲，或酬谋略，或名丰坊，一册在手，功崇益广。乃是集之精妙也。

噫吁唏，陶公之德馨，人间流芳！

（本文作者为中国苏轼研究学会副会长，黄冈市东坡文化研究会会长，中华辞赋工程院常务理事，黄冈职业技术学院原党委书记、研究员）

前言

我是湖北黄冈市蕲春县人，这一带文化人较多，苏东坡的文学在黄州时达到顶峰，对当地影响至深。记得读小学五年级时，老师就让我们背诵苏东坡的《题西林壁》：『不识庐山真面目，只缘身在此山中。』因为庐山就在我家蕲州的长江斜对面，念这首诗很亲切。初中时，我们都会背诵《饮湖上初晴后雨》：『水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。』《惠崇春江晚景》：『竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。』高中时，语文老师声情并茂地在课堂上讲解前后《赤壁赋》，尤其是激动地朗读《念奴娇·赤壁怀古》：『大江东去，浪淘尽，千古风流人物。……』念得我青春的血液上涌，奔流翻腾，激动万分。从此，就深深喜欢上了苏东坡豪放派的作品了。有诗为证：『长江激浪心中涌，远近庐山舞秀峰。明月清风赤壁在，东坡豪气射苍穹。』到了大学读武汉大学中文系，有机会看了苏东坡更多的诗、词、文、赋，联想到他的人生经历，忽上忽下，三次大贬谪，还能乐观进取，写出大量豪放诗词，我更加佩服他了，加上我喜欢书法，于是就动了用书法将他的作品呈现出来的念头。

开始，我写了几幅。当翻开苏东坡诗文集时，发现要写的作品太多了，不光是诗、词、赋，他的散文、奏折，也有很多名言佳句。于是我干脆把书法停下来，全面阅读他的诗文集，边读边摘抄名言警句。白天有工作，只有晚上才能摘抄，居然断断续续抄了两年。抄完后归纳分类，按苏东坡的思想特点和脍炙人口的诗、词、赋，突出其文艺思想和文学成就，以及治国思想，形成了八个部分的内容：美学思想、

论文谈艺、文学作品、治国思想、志向修养、哲思事理、交游接物、学习方法。后因所选的量太大，书法集容纳不下，只好又精选了一次，形成目前的规模。

愚以为，精选一位大家的作品，以书法集的形式，采用不同的书体，专门表达作家的精神内涵，让读者在欣赏书法的同时，了解这个作家的思想，受到教益，目前并不多见，也算作是一种尝试吧！

苏轼，北宋著名文学家，足迹所到的地方，今天的当地人都在纪念他，在我国形成了一种『东坡文化』，是中华民族优秀文化代表之一。他在二十世纪作为中国唯一入选者，被评为世界『千年英雄』。他是散文家，是唐宋八大家的重要作家；是大诗人，留下四千多首诗歌；又是大词人，与辛弃疾开创了『苏辛词派』，影响了词坛数百年；又是大书法家，其《寒食帖》被称为『天下第三行书』，与米芾、黄庭坚、蔡襄共称为『北宋四大家』；他还是画家，知音律，懂园艺，善金石，精厨艺。东坡肉、东坡饼、东坡豆腐鱼等已列入食谱。可以说，他在文艺上几乎是『全才』。

为什么苏轼在文艺上取得如此伟大的成就？这与他的经历和思想有关。他的思想主要是继承儒家的民本、仁政理念，『民为邦本』是其执政理念，他二十二岁省试（礼部考试）时就明确阐述了他一生热爱人民的思想，在这篇《省试刑赏忠厚之至论》中，他首赞先代君王『何其爱民之深，忧民之切』，而提出对人民要『广恩』和『慎刑』；他参加制科考试时，先写了二十五篇《进策》和二十五篇《进论》，考试时作了《礼以养人为本论》等六篇论文和《御试制科策》，系统论述了他『安万民』的民本思想主张。他说『夫天下者，非君有也，天下使君主之耳』，只是让君主来主持事务罢了。他的一生也是这样实践的：被贬黄州，无职无权，就用诗写农夫的苦，写渔民的悲惨境地，反对繁重租赋，推广农具改革，发动群众严禁溺（弃）婴陋习；在徐州，组织抗洪保民；在杭州，赈济灾民，疏浚西湖，打通城中运河，修复六井；在安徽颍州治理沟渠，整治西湖，阻止新开八丈沟；在惠州帮助修东新桥、西新桥；在儋州办私

立『民族学校』，传播中原文化。为了维护百姓利益，跟神宗争，跟王安石争，跟司马光吵，直接为民请命的奏折奏议就达五十多件，弄得他一生三次被贬谪流放，吃尽苦头。

他三次大的贬谪，让他更多地接触到老百姓。自己耕地劳作，在黄州东坡『垦辟之劳，筋力殆尽』，学种水稻、小麦，植树，盼天雨，几乎成了一个农夫，这使他更亲近百姓，体会到种田的辛苦。文艺来源于生活，这种种田交友的生活也为他的文学创作提供了源源不断的甘泉，使他在黄州时的创作，诗、词、散文、书法等都达到了顶峰，成为千古文豪。

正因为他生活在人民中，所以他创作的作品很有人民性，很生活，很自然，好像冲口就来，如他所说，『吾文如万斛泉源，不择地皆可出』（《自评文》），『如风吹水，自成文理』（《书辩才次韵参寥诗》）。这正是他的美学思想的重要部分。他在《与谢民师推官书》中说：『所示书教及诗赋杂文，观之熟矣，大略如行云流水，初无定质，但常行于所当行，常止于所不可不止，文理自然，姿态横生。』这里的『文理自然』，不光是文从字顺，而且是作品表达出了事物的外在形象和内在本质，包括相对静止的和不断变化的外形和内理。加上作者的个性特征，写出的作品就千差万别、五彩缤纷了。苏东坡在《净因院画记》中说出了常说的观点：『余尝论画，以为人禽宫室器用皆有常形，至于山石竹木，水波烟云，虽无常形，而有常理。常形之失，人皆知之，常理之不当，虽晓画者有不知，故凡可以欺世而取名者，必托于无常形者也。虽然，常形之失，止于所失，而不能病其全，若常理之不当，则举废之矣。以其形之无常，是因其理不可不谨也。世之工人，或能曲尽其形，而至于其理，非高人逸才不能辨。与可之于竹石枯木，真可谓得其理者矣。如是而生，如是而死，如是而挛拳瘠蹙，如是而条达遂茂，根茎节叶，牙角脉缕，千变万化，未始相袭，而各当其处。合于天造，厌于人意，盖达士之所寓也欤！』这里是说，文与可画竹，是得其形，而且深知其生长之理，才画出如此动人的竹。

根据「文理自然」的美学理论，苏东坡继续深入，又提出了「随物赋形」的创作理论，认为文艺要准确地勾画出事物的外形，还要勾画出事物内在的变化，反映事物的本质特征。既要「体物」，又要「写态」。既要准确描绘事物的外在形象，又要反映其内在的心象。例如画马，他在《韩干三马》中说「画马不独画马皮，画出三马腹中事」，既要「形似」，更要「神似」，使观者能感悟其心灵变化。他认为，这是创作的基本规律。他在《传神记》中说「传神之难在目」「传神与相一道，欲得其人之天，法当于众中阴察之」。他认为任何事物都有「常理」「必然之理」，文艺不光要写出「常形」，而且要写出「常理」，才算深刻、感动人。「常形之失，止于所失，而不能病其全；若常理之不当，则举废之矣。」（《净因院画记》）应该「文以达吾心，画以适吾意」（《书朱象先画后》），「得之于象外」（《王维吴道子画》）。他赞扬北宋画家李龙眠的画，说「龙眠胸中有千驷，不独画肉兼画骨」（《次韵吴传正枯木歌》）。

如何做到「随物赋形」，苏轼认为，首先，必须深入了解物之内在规律，知其「物理」。如读诗歌，「不可以言语求而得，必将深观其义焉」（《既醉备五福论》），而要「观万物之变，尽其自然之理，而断之于中」（《上曾丞相书》）。必须深入了解事物的内在规律，即事物的本质，其发生、发展、变化的规律，「求物之妙，如系风捕影，能是物了然于心」（《与谢民师推官书》），「于形既不可失，而理更当知……形理两全，然后可言晓画」（《书竹石后》）。其次，是要能把事物的内在规律表达出来。要做到这一点，必须「穷形尽相」「尽物之变」，「诗从肺腑出，出辄愁肺腑」（《读孟郊诗》）。要做到「画竹必先得成竹于胸中」（《文与可画筍谷偃竹记》），「其身与竹化，无穷出清新」（《书晁补之所藏与可画竹三首》）。只有通过长期对事物的细微观察、体会，加上自己足够的艺术修养，才能做到像吴道子画人一样，惟妙惟肖，「自然之数，不差毫末」，尤其是人的精神气质。

苏东坡进一步阐述其另一个有名的文艺观：「出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外。」（《书吴道

子画后》)何谓「新意」?就是发人所未发,「得自然之数,不差毫末」(《书吴道子画后》)。能「妙算毫厘得天契」「真放本精微」(《子由新修汝州龙兴寺吴画壁》)。他认为,只有准确地描绘事物的「外象」和「内理」,表现事物的特殊个性,才叫「新意」。

所谓「法度」,即艺术作品表现出的「新意」要在事物的自然规律之中,不能胡编乱造,要符合事物的「内理」。他说「诗须要有为而作,用事当以故为新,以俗为雅。好奇务新,乃诗之病」(《题柳子厚诗》)。必须「文理自然,姿态横生」「穷形尽相」「尽物之变」,只有准确地写出千变万化的事物「外形」和「内象」,才能有「新意」。他反对脱离事物本质,脱离生活,一味地搜奇求新,空洞无物,艰涩怪僻,那是以文害义。他主张作诗、词、文要「豪放」、有气势,高屋建瓴,雄豪奔放,气象恢宏,慷慨高亢,其著名的《念奴娇·赤壁怀古》「大江东去,浪淘尽,千古风流人物」,就是「豪放」词的千古绝唱,气势浩大,意境壮阔。正如他所说:「大凡为文,当使气象峥嵘。」由此,开创了宋代豪放派先河,与辛弃疾合称为「苏辛」。但是他认为,必须「寄妙理于豪放之外」。「豪放」不是无道理地乱发疯,吹胡子瞪眼,乱蹦乱跳,而是感情的自然流露,有英雄豪杰之气,刚烈丈夫之风。正如他在《思堂记》中所说:「嗟乎,余天下之无思虑者也。遇事则发,不暇思也。……言发于心而冲于口。」是作者感情奔放时的自然流露,是情感由心而冲于口的不得不发,一气呵成,自由酣畅,情真意切,是生活本质的叙事抒情。这就是「妙理」,是有感而发,是符合艺术规律的「豪放」。这正是苏东坡反复强调的合乎情理的「文理自然,姿态横生」的文艺观。「豪放」必须符合生活逻辑、事物发展规律,感情的自然奔放,在人之常理之中。

那么怎样才能辞达于心,心表于口,口笔相应,写出「豪放」之词,而出「新意」呢?苏东坡在《答虔倅俞括奉议书》中说:「孔子曰:「辞达而已矣。」物固有是理,患不知之;知之,患不能达于口

与手。所谓文者，能达是而已。『这里道出苏东坡的另一个重要的文艺观：文艺源于生活，要认真地观察事物，掌握事物的内在规律，并反复练习写作。这里有三件事需要统一：客观事物、主观认识、表达技巧。三者须和谐一致才能出好作品，即『物理』『认知』『口手表达』浑然一体。首先是勤于学习，他说：『内外不一，心手不相应，不学之过也。』（《文与可画篔簹谷偃竹记》）写作要『退笔如山未足珍，读书万卷始通神』（《柳氏二外甥求笔迹》），『故书不厌百回读，熟读深思子自知』（《送安惇落第》）。要认识事物的『内理』，必须要有对事物规律探究的热情和钻研的精神，『知之者不如好之者，好之者不如乐之者』（《师友谈记》）。要做到『博观而约取，厚积而薄发』（《稼说·送张琥》），『有为』而学，『有为而作』。他认为『明理』『达志』『思考』『文气』之间是相互关联和互为因果关系的，『学以明理，文以述志，思以通其学，气以达其文』（《送人序》）。他有一段通过写画家文与可画竹来表达志向操行与认识竹子之间的关系的的话，强调『画竹必先得成竹于胸中』，『其身与竹化』，物我两忘时，才能口手一致出精品：『与可画竹时，见竹不见人。岂独不见人，嗒然遗其身。其身与竹化，无穷出清新。庄周世无有，谁知此凝神。』（《书晁补之所藏与可画竹三首》）可见苏轼认为写出好作品并不是天生的，而是刻苦努力的结果。要将胸中之竹化为手中作品，必须仔细观察，如庄子所说的用斧削去鼻尖上的泥巴，『运斤成风』，要反复练习，达到熟能生巧。这正是苏轼所推崇的『写物之功』。『诗人有写物之功。『桑之未落，其叶沃若』，他木殆不可以当此。林逋《梅花》诗云：『疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。』决非桃李诗。皮日休《白莲》诗云：『无情有恨何人见，月晓风清欲堕时。』决非红莲诗。此乃写物之功。若石曼卿《红梅》诗云：『认桃无绿叶，辨杏有青枝。』此至陋语，盖村学中体也。』（《评诗人写物》）只有深入了解事物的内理特点，才能写出与其他事物不一样的生动的个性特征。苏东坡对事物的内理、作家主观认识、口手的表达技巧三者之间的论述，确为真知灼见，令人折服！

正因为苏东坡有以上的美学思想和创作观，他才得以克服宋代『倚罗香泽』『绸缪婉转』的诗词靡靡之风，独树一帜，创立『文理自然』观，风格雄浑，因散文成为唐宋八大家之一，诗词为豪放派开山之祖。他的两赋一词（前后《赤壁赋》、《赤壁怀古》词）成为千古绝唱，至今脍炙人口。尤其是其诗词文赋写作中融议论、抒情、写景于一炉的艺术技巧，让读者赞叹不已。

以上苏东坡的这些美学思想、创作经验、哲思认识、学习方法都表现在其文艺作品中。其名言语录，我大部分以书法的形式在书中表达出来，其作品的名篇也尽量收录于书法中。

苏东坡是宋代大书法家，其《寒食帖》人称『天下第三行书』，我才疏学浅，书法水平难以望其项背，也学不好他的苏体，只能就自己喜欢的书体，学着写他的名言佳作。

我自小喜欢书法，当时只是懵懵懂懂地照着颜真卿、柳公权字帖学习，有了点楷书的基础。那时小学老师都是私塾出身，对学生要求很严格。写字课老师常要求拿稳毛笔，他常趁你不注意，从你后面抽笔，弄得你一手墨，并当场用红笔圈点学生写得好的字。下课时老师拿着竹戒尺站在教室门口，一边发学生写字本，一边看学生手上有没有墨，红圈少的、手上有墨的就用戒尺打手，不少学生手被打红了，哭着回家。直到高中，才没有写字课，但我对书法的兴趣更大了。

记得一九六四年到黄州游东坡赤壁，看到明代碑文上的隶书，如获至宝，于是用纸盖上，拿铅笔在上面涂摹了下来，算作拓片吧！回后反复琢磨其笔画，摹写多遍。到了大学，买了曹全碑、礼器碑帖，又摹写多遍。『文革』时，就用隶书写了不少毛主席语录，力争写得有气势有力。

大学读的是汉语言文学专业。留校后又教古代汉语、文字学、书法课，逼着自己认真地学习了古文字学。当时对钟鼎文特别感兴趣，为了记住金文字的笔画和形体，方便上课随手就写，我采用笨办法，每天睡前记五到六个字，记了三年，基本背会。又研究其笔画、结构、章法，以写出『金石味』。还将

古代名家名言警句写成卡片，翻译成金文，三十多年积累下来，已有一万多张卡片，并都予以分门别类。这些功夫虽然很笨，但我觉得还是值得。现在写大篆书法，我大都可以随手写出来，不用一个字一个字地翻字典。

至于小篆的学习，主要得力于《说文解字》和各类书法杂志。『文革』期间，我与两个大学同学将毛主席诗词的所有字，从《说文解字》中查出来，用小篆把这些诗一首一首用藏头护尾的中锋写出来，成为一本小册子，因为同学们都要，我就写了十几本，加上我喜欢篆刻，刻字必须写好篆字，故秦汉小篆写得比较多。后来武汉大学中文系主任李格非教授喜欢我写的小篆，带我多次拜见书法篆刻大家曹立庵先生，得其指正教诲，受益匪浅。

我的书法，自感浅陋不足，只是爱好而已，要学的东西还很多，此书也只是一段时间的书法记录。好在朋友同事常于耳边鼓励，此书就是中国苏轼研究学会副会长、黄冈市东坡文化研究会会长涂普生提议所为，又经企业家彭秀春女士策划并赞助而成。尤其是著名美学家、武汉大学资深教授刘纲纪先生热情写了序，涂普生研究员写了赞，为本书增色不少。在此一并感谢！

此书不当之处，烦请书法方家不吝赐教。至谢！

二〇一九年一月八日于武汉大学

陶梅生

目录

美学思想·····	一
论文谈艺·····	一五
文学作品·····	三九
治国思想·····	九五
志向修养·····	一〇九
哲思事理·····	一二九
交游接物·····	一三九
学习方法·····	一四五
苏东坡的书法成就与启示·····	一五五

