

刊头题字 张永明

金谷满园广告公司 阳光电影院 第壹百壹拾陆期

清澈而古雅

张永明书法艺术浅议

◎李永忠

张永明，号牧牛子，高级美术师，河南新县人。毕业于首都师范大学书法艺术本科，中国书法家协会会员，北京书法家协会理事、评委副主任，中国书画函授大学培训中心教授，中华诗词学会会员，中国楹联学会会员。

从二十世纪八十年代初至今，作品上百次参加国际、全国、国防科技工业系统及北京市书法大赛、大展并经常获奖，作品还赴二十余个国家和地区展览并被收藏，中南海、北京图书馆、首都图书馆、香港博物馆、法国卢浮宫、英国皇家博物馆、国防部、黄河碑林、开封翰院碑林等收藏、刊刻其作品。

数十首诗、词、楹联被《华夏吟友》、《香山诗社吟唱集》、《中国当代诗人诗选》、《南国楹联》、《北京书法报》等诗集、报刊收录。

1999年应中国科学院之聘，为迎接新世纪、在北京太庙大殿永久陈列的108枚“华夏编钟——中华和钟”书写数百字小篆铭文；还为澳门回归的《华夏宁夏》鼎、为迎接新千年的《龙腾宝鼎》书写近六百字的大、小篆铭文。2000年应北大方正集团之聘，为方正计算机字库书写七千余字小篆字模，此套字模已被社会广泛运用，并为中央电视台制作节目专用篆书字模。曾于1990至1991年在中央电视台主讲篆书技法。

出版著作有：《篆书与篆书笔法》、《篆书技法》、《篆书章法》（发行十七版、十二万册）、《小篆入门》、《中央电视台书法技法讲座教材（篆书）》等。

篆书《邓石如碧山书屋联句》

从某种角度看，艺术家可以分为两类：天真的和丧失了天真的。天真意味着没有失去童心，意味着个体精神的完整。在人生如戏的语境中，永明兄并非不知道适时适地的化状对于获得“好处”而言是必要的，但他不为所动，素面向人，颇有右军“坦腹东床”之意。曾有友人善意地提醒他，水至清则无鱼，永明兄一笑置之。他笑得轻松，但他的内心却始终保持着警觉，保持着对虚伪的戒备，实际上，他保持的是艺术家的良知。

永明兄的书法有一种清澈的美，我想这应该是天真的外化吧。书法是心灵的图画，失去了天真的人其笔迹未免浑浊可疑；天真的人，其笔迹清凉透彻，以其心无滞碍故。观永明兄作字，颇能体会蔡邕《九势》中讨论书法的哲学根据的一段话：“夫书，肇于自然。自然既立，阴阳生焉；阴阳既生，形势出矣。”书法肇始于自然之道。书写之前，素白的纸张是混沌一体的世界。写下第一笔，就在纸面上建立了最初的阴阳关系。以后每写上新的一笔，就创造出一个新的阴阳关系，直至整幅作品形成一个和谐的整体。永明兄作字表露了这一过程——凝神静气，心手一体，下笔划开阴阳，收笔呈现形式，不见做作犹疑，了无声色艰难，一切都是那么的清晰自然，简直就是古代哲人所说的道的显现。孔子说，道不远人，人之为道而远人，不可以为道（《中庸》）。老子说，常德不离，复归于婴儿（第二十八章）；又说，含德之厚，比于赤子（第五十五章）。永明兄以婴儿、赤子之心作字，流露出清澈的美，这大概就是孔子所谓“不与人”的道的一种表征。至于天真既失、苦苦求诸外而无所所得者，宁不深堪悯笑乎？

或曰，既然要保持婴儿、赤子之心，那什么也不学不就行了吗？殊不知人是社会性的存在，处于诸多关系之中，不可能一成不变。既然不能不变，那么关键就在于把握变化的方向。

苏轼说，大勇若怯，大智若愚，这指示了一种方向。“愚”不是愚昧，而是淳朴天真，不过，这里的愚与婴儿赤子的愚、普通人的愚不同，它是自觉的修养过程的结果，是精神的创造，比知识更高。李贽《童心说》云：“夫道理闻见，皆自多读书、识义理而来也。古之圣人，曷尝不读书哉？……纵多读书，亦以护此童心而使之勿失焉耳。非若学者反以多读书、识义理而反障之也。”大智如愚之“愚”，与多读书、识义理多所关联，永明兄艺事之余，手不释卷，而天真固在，就说明了这样的道理。书法艺术是中国文化的独特产品，中国文化的核心是中庸之道，相应的，书法应当契合此道。中庸之道一度被矮化、庸俗化，事实上，“中”意为恰当，“庸”意为恒常，中庸之道包含着艺术的理想和对传统的态度。永明兄读书之功既深，于义理有透彻体悟，是以对书法之道形成了明确的认识。概而言之，他认为书法应该追求恰如其分的美，应该与传统保持亲和的关系并最终融入其中。

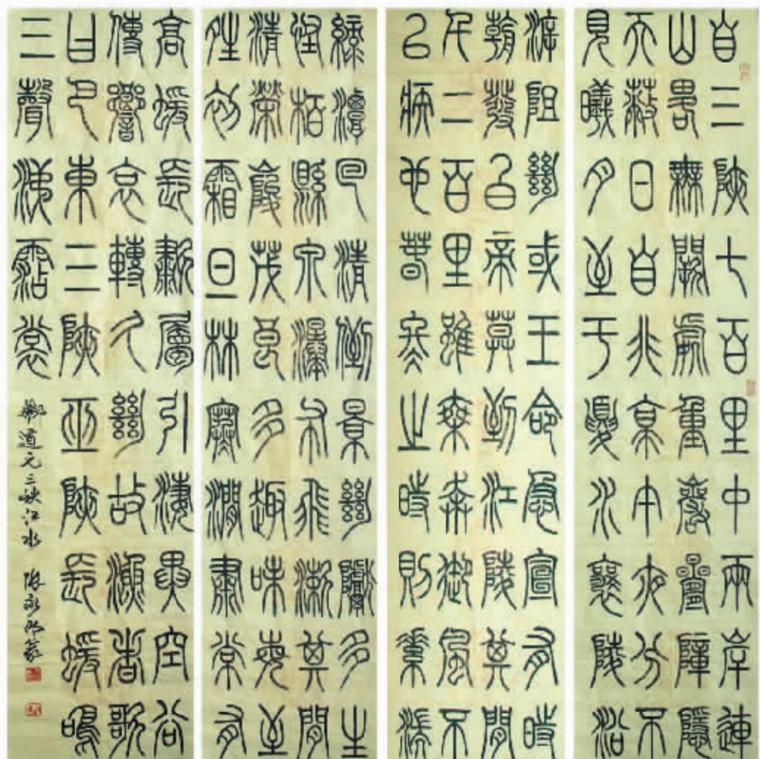
永明兄对传统的尊崇或可称之为“复古”很久以来，复古不是个好字眼，被视为极端保守、反对革新的代称。但是，一个不容置疑的事实是，艺术史中的很多革新是通过复古实现的。《古文尚书·益稷》说：“予欲观古人之象……黄庭坚《山谷论书·钟离跋尾》说：“少时喜作草书，初不师承古人，但

篆书长卷《李斯谏逐客书》

篆书条幅《学书杂咏一首》

篆书四屏《郦道元三峡江水》

篆书《浮舟沧海》

管中窥豹，稍稍类推为之，万事急时便以意成，久之或不自觉也。比来更自知所作韵语，下笔不淋漓，如禅家粘皮带骨语，因此不复作。时有委嫌素者，颇为作正书。正书虽不工，差循理尔。今观钟离寿州小字《千字》，妩媚而有精神，熟视皆有绳墨，固知万事皆当师古。”这种复古的逻辑是艺术思想的重要线索，它直接构筑了古典主义的根基。提倡复古的人并不是要全然恢复或回到真实的古代，而是要把将来折射为过去，通过对某种遗失形象的回忆、追溯和融合，实现一种当代的艺术理想。永明兄的书法正是这样的例子，其主旨不是因循守旧，而是一种积极的建构和界定，是一种具有创造性的艺术追求。他的小篆，从清人入手，溯源周秦，进而两相参照，几进几出。其结果是，笔笔皆古人，同时，笔笔皆自己。

当今书坛几乎是行草的天下，尽管永明兄于行草诸体颇有心得，但他却更钟情于古老的篆书，我想，这或许是一种隐喻吧。合乎复古逻辑的选择，把永明兄的书法引向

篆书《立马昆仑》

了古雅。根据王国维的说法，古雅兼有壮美与优美的性质，是处于二者之间的一种美，它既“使人心休息”，又能“唤起一种之惊讶”（《古雅之美上之位置》）。永明兄书法之古雅正可作如是观。笔者更以为，在书法艺术领域的游历中，永明兄超越了历史与心理的阻隔，保持了古与今、新与旧的适度张力，实现了与“庸”的特殊融合，达到了“中”的境界——他的古雅印证了书法艺术的文化品格。值得注意的是，在这样的过程中，一切都是自然而然的达成和呈现，有着“羚羊挂角，无迹可求”的洒脱与剔透。

是的，古雅是一种真切之境，它拒绝任何形式的虚伪做作，从这样的角度看，倘若没有天真的保全，古雅也就无从谈起。可以说，永明兄的天真是其书法艺术的本原，它导出了古雅的清澈和清澈的古雅。打个比方说，天真是一枚硬币，一面是清澈，另一面是古雅。

名家

不老村
Long Life Village

纯天然麦饭石矿泉水
电话：010-69031588
13311537379

来自密云 深山的好水