

张海

书法作品选
Zhanghai shufa zuopin xuan

2004-2005

河南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

张海书法作品选: 2004—2005 / 张海著. — 郑州: 河南美术出版社, 2006. 12

ISBN 7-5401-1505-X

I. 张... II. 张... III. 汉字—书法—作品集—中国—现代 IV. J292.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 130211 号

张海书法作品选 (2004—2005)

特邀编辑: 张建才

责任编辑: 刘灿章 杨天才 薛海洋

责任校对: 西中文

图片摄影: 张建才

装帧设计: 雷国新

出版发行: 河南美术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号

电话: (0371) 65727637

印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/8

印张: 19

字数: 43 千字

印数: 0001—5500

版次: 2006 年 12 月第 1 版

印次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5401-1505-X/J · 1391

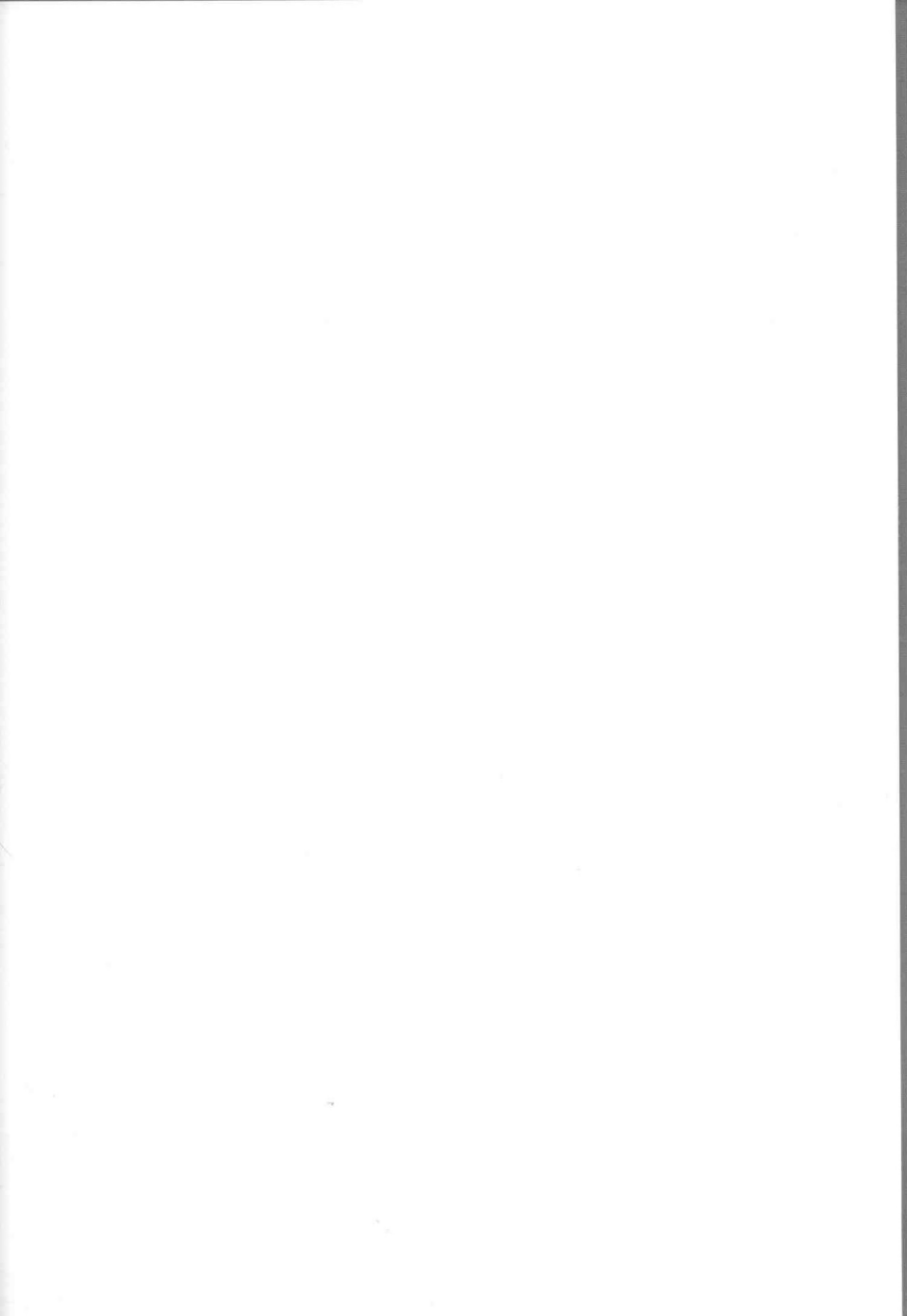
定价: 320.00 元

张海

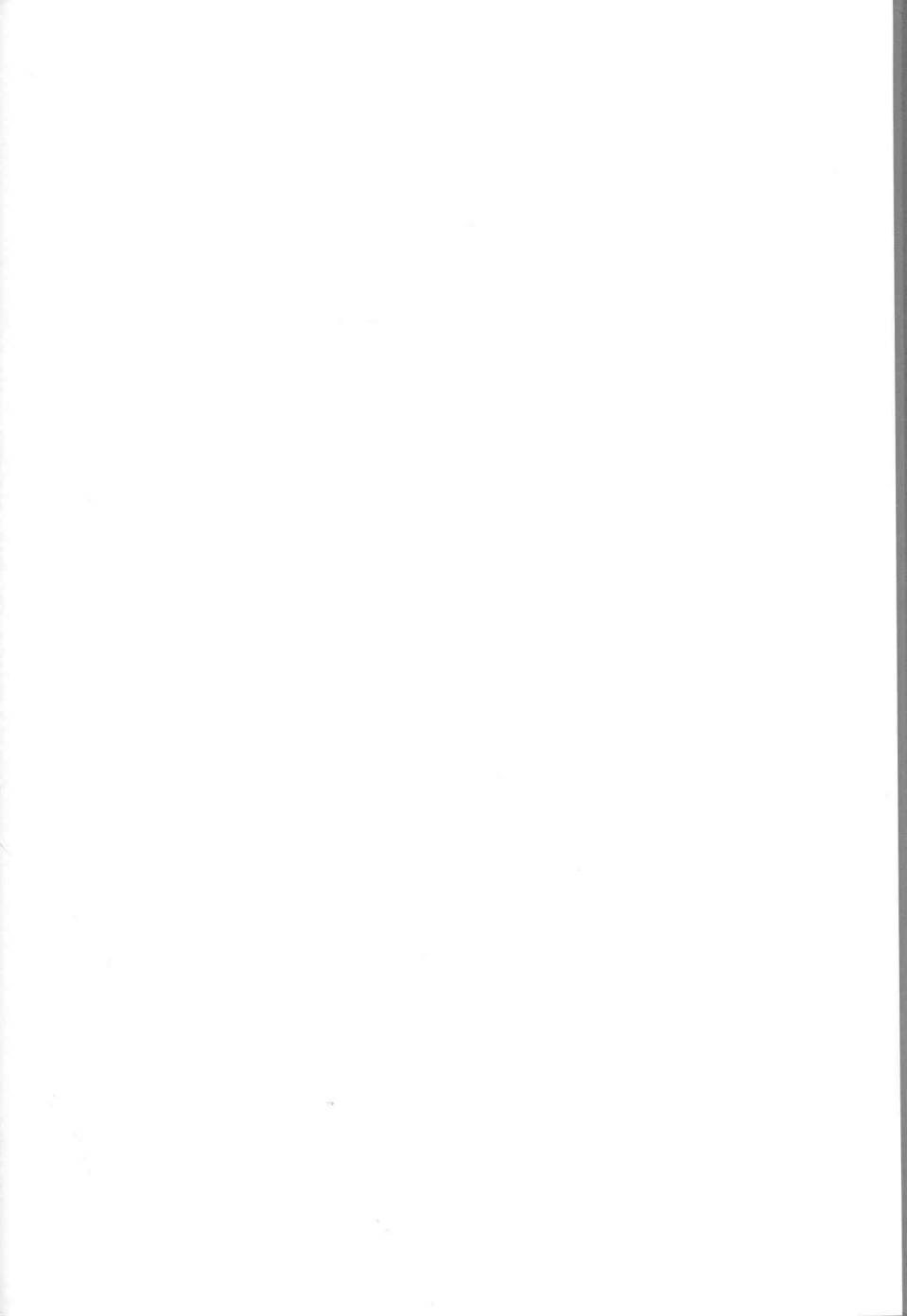
书法作品选
Zhanghai shufa zuopin xuan

2004-2005

• 河南美术出版社

学书三问

◎ 张海

说实在话，我一直认为自己是勤奋的。多年来创作的作品用『大量』来形容，可以说绝不不过，仅就近年或展览或结集的作品，其数量也颇为可观。而现在，当我把二〇〇四年——二〇〇五年未曾与大家见面的作品整理付印时，却真的有些犹豫了。

当然，这些作品最终还是像现在这样展示在大家面前。

我曾经说过，每隔三五年，要出一本作品集。二〇〇三年以后，或以一种书体，或以展览图录，或以文集附录形式出版的作品，相对于以前出版的作品集，大概只能叫『准』作品集，过去说的话，别人也未必当真，而自己总不能食言。这二〇〇四年——二〇〇五年作品集的出版，算是对于读者对自己有了一个交待。

对于作品集中的作品，我不想多说什么。一般地说，创作者和欣赏者之间是难以完全合拍的。欣赏者很难体察到创作者细微的用心，不同的欣赏者又往往有不同的看法，当然，也有欣赏者能把创作者的初衷及其某件作品分析发挥到极致。对于创作者而言，这犹如自己的长相，别人各有观感，自己总不能一直惦记着别人怎样评价。而真正应当在意或者着力之处，是不断地面对自己的作品。当我静下心来，一件一件翻检审视这些作品时，几个不容回避，而且必须深思的问题，使我久久不能平静。

一问：自己耐得住寂寞吗？

作为艺术家要耐得住寂寞。这是我常常警示自己，提醒学生，与同道共勉的话。然而看着自己的作品，我不禁扪心自问，自己耐得住寂寞吗？

寂寞有两义：形而下者，空旷杳远，形单影只，这是物质的寂寞；形而上者，孤寂冷清，特立独行，远离尘嚣，

不随流俗，这是精神的寂寞。我们所说耐得住寂寞，即能够承受物质和精神的双重折磨，像苦行僧一样默默追求。然而近年书友谈起某些从艺者的心态，却多用「浮躁」来概括。浮躁，轻浮躁躁，心浮气躁，总之是不肯深入探究，急于求成。为什么会浮躁？多是经受不了外部世界五光十色的种种诱惑，被眼前的虚名小利所左右。艺术在这里只是追名逐利的幌子。司马迁在《史记·货殖列传》中说：「天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。」这的确是市场经济大潮中个别人的生存常态。而作为艺术家，能够不为所动，淡泊名利，平心静气地事我所事，孜孜矻矻，无问寒暑，耕耘驰骋于黑白天地之间，如果没有博大的胸怀和坚贞的品质，如果没有对艺术的执着追求和崇高信念，显然是难以想象的。

我们所说的耐得住寂寞，并非如屈原所说的「举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒」，也不是像鲁迅所说的「躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋」。不是闭门自大，也不是自命清高。我们所倡导的耐得住寂寞，乃是志存高远之意。三年不飞，一飞冲天，三年不鸣，一鸣惊人。它其实是参与和竞争的另一种形式，它是积极的，而非消极的，艺术是一个需要许许多多人来共同参与的事业，艺术道路上的攀登，排斥众多人的参与和竞争，终究难成气候。所谓「大隐隐于市」，真正耐得住寂寞者，会以一种积极入世的精神随时吸收外界的新鲜空气和新鲜营养。只有这样，才能始终保持一种鲜活的精神状态。不言而喻，患得患失，急功近利是耐不住寂寞的大敌。要做成一件像样的事绝非短时间可以奏效，临时抱佛脚只能于事小补，为我们所不取。所谓「板凳要坐十年冷，文章不写半句空」，持之以恒，久久为功，真正

修炼到在精神上耐得住寂寞才是高境界。急功好名者，一次失败，一回挫折，一番不公平的批评，往往会使之半途而废，前功尽弃。许多事实告诉我们，耐得住寂寞的功夫越深，取得成就的可能性就越大，寂寞中孕育着未来的辉煌。日前荣获兰亭奖创作一等奖的吴行先生，曾经被一场大病几乎夺去生命，因而自号「复生子」。依照常情，大难不死，他会尽量享受人生。而吴行身体稍相恢复，即一门心思用于书法创作，黎明即起，至午不眠，如痴似魔，在一般人认为已经走到极致的楷书上，锐意创新，硬是闯出一条路子。「艺痴者技必良」，所书小楷风格独到，卓然不群，得到评委的一致认可。著名书法家孙伯翔先生，十多年来一直病魔缠身，仍然是耕不辍，勇望精进。在书法群体中，如是行，孙伯翔之潜心创作，锲而不舍者是为数不少的。

以同道为镜，我确实感到自愧不如。如果先前自诩为耐得住寂寞，那也是缩了水的。审视自己的作品，多的是汗水，少的是心血。这就是差距，这就是耐得住寂寞功夫不到位。人与人的生存条件，工作环境各不相同，也不能要求所有的从艺者皆如苦行僧，事实上，真正的艺术家是永远不会感到寂寞的。关键在于耐得住寂寞的精神境界和艺术态度，不论客观环境如何变化，始终如一的成就。

二问：自己的精品意识强吗？

十多年前，在成都创作评审讨论会上，我第一次提出了关于书法家代表作的问题。当时有人赞同，有人不解，有人表示异议。然而不管别人怎样看，就我自己而言，提出这个问题，却并非心血来潮，而是深思熟虑的结果。令人感到欣慰的是，这些年来，不少同道还经常旧话重提。而当代许多书法家精品意识的加强，尤其令人高兴。精品不等于代表作，但代表作只能从精品中产生。

打造艺术精品，多出精品，是每位书家追求的目标。尽管在创作中不必时时紧怀，更不必经常把精品二字挂在嘴上，而许多书家在创作时，绞尽脑汁，费尽心机，实际上就是一个打造精品的过程。然而，现实是，一些书家成名之后，往往率尔操觚，任情挥洒，而为了了一件作品，能够几经推敲，几番铺纸引笔，几易其稿就少见了。就中原因有主观上的：有些人功成名就，便自以为咳嗽成珠，出手便是经典，推敲斟酌，几易其稿，似乎是「掉价」的事情；也有客观上的：或因需求，或因某种诱惑导致一些书家进行程式化的制作，长此以往，如果书家头脑不清醒，把握不好尺度，很快就会掉进粗制滥造的陷阱。而另一方面，社会的期望，自己的责任，又要求书家创作出黄钟大吕，可以传世之作，越是成名的书家，身上的责任就越重。

一件艺术精品，是一个国家，一个时代艺术发展水平的标志，也是一个艺术家能否载入史册的重要依托。较之成千上万件泛泛之作，创作一件精品所耗费的时间和心血，不知要多出多少倍！即令自己愿意付出，也未必就能创作出自己满意、业内和大众都认可的作品。贾岛诗云：「两句三年得，一吟双泪流。」诗虽锤炼入口，传诵千古，即不负一生。书法创作绝非一些人所想象，是

简单重复劳动的结果。一幅书法作品的创作过程固然较短，确乎是一挥而就。然而就是这一挥而就，却是长期浸淫磨炼和全方位吸纳的结果。这且不说，即便是创作构思，对于态度严肃的艺术家来说，也是艰苦而漫长的。已故著名书法家费新我先生所作条幅「天上没有玉皇」，曾在日本展出，应该说已经成竹在胸。然而学生请他再写这一内容的条幅时，他仍然先起铺毫，再起毛毫，然后正式书写。熟事而且生做，倒是第一次接触的内容，更是慎之又慎，思索再三。这还是平时的应酬之作，若是用于展览或真正意义的创作，费老的严谨态度可以想见。

至于说到「无意乃佳」，我素不以为然，姑且不说英雄欺人，我觉得起码有误导倾向。有人采访一位长寿老人长寿的秘诀，答曰：吃肉，喝酒，不锻炼。可信不可信呢？他是长寿的成功者，似乎无法反驳。但我说，即令此话当真，也只是个案。如果人人照他所说的实行，怕是没几个能得到好结果。俗话说：心里有，眼里才会有。道理很简单，你想买车，才会注意车，不打算买车，往往熟视无睹不予理睬。移用于书法，心里有，笔下才会有，纸上才会有。佳作必苦心经营，有意为之。倘说无意乃佳，应该特指创作过程中，书兴大发，灵感袭来，心手双畅，笔墨如意，出奇出新，恰到好处，再试不可复得的境界。这种情况是有的。古人作联，常常有了上句，久久对不出下句，偶遇某事，顿生灵感，忽得佳对。是无意吗？没有长时间的苦苦思索，遇见某事也不会动心。

精品力作，既不取决于尺幅大小，也不取决于字数多少。古今书法名作，既有小品，也有巨制。关键在于作品的含金量。精品力作又具有相对性和阶段性，关键

在于作者是否慧眼独具，披沙拣金。谁不想出精品，而出一件精品又谈何容易！杜甫诗云：『为人性耽佳句，

语不惊人死不休。』语不惊人可以不断修改雕琢，而书法则是『鹰望鹏逝，信之自然，不得更改，写不出精品则前功尽弃，必须重来，难度比修改要大得多。

为了一件作品，我常常茶不思进，食不甘味，有时会达数月之久，常常停掉电话，谢绝社交，斗室自囚，一遍遍地推敲修正，各种审美要素的组合运用，每如旋转变方，顾此失彼，按倒葫芦又起瓢，直攻不下，只好迂回，或读书，或摄影，或做他事，试图获得新的启示和灵感。慢慢地认识到，书法构思是一组十分复杂、奥妙无穷、很难破解的密码。这组密码乃是多种因素以不同方式的排列组合。破解的钥匙，犹如星一天象奇观，偶尔一现，捕捉到是幸事，捕捉不到，或许再无机会。因此，应该特别珍视一刹那产生的欲望，以及欲望驱使下产生的灵感，要珍视此刻铺纸引笔创作的作品，说不定这件作品，就是你朝思暮想的精品力作。

谈到灵感，实际上是创造者在孜孜不倦的创造性劳动中，达到创造力巨大高涨和紧张时候所处的心理状态。作曲家柴可夫斯基更是形象地说：『灵感是这样一位客人，他不爱拜访懒惰者。』灵感的产生离不开欲望，而欲望的产生，必有有形或无形的压力。

本作品集中，有几件是这种精品意识驱动下的产物，但与自己理想中的目标尚有不小的差距。更多的是深深的遗憾，遗憾压力还太小，压力转换成作品的数量还太少，压力到欲望的间隔还太长，这一切都足以证明，自己的精品意识还需要进一步强化。

但我始终相信，只要方励对头且能不断付诸实践，结果就是你期待的。我希望以此与同道共勉，尤其希望

朋友们比我更有收获。

三问：自己实现超越了吗？

要回答这个问题，我会毫不犹豫地说：没有。为什么这样讲呢？超越是一种终极结果，耐得住寂寞，强化精品意识，只是实现这个结果必备的基本条件，也可以说是达到终极目标的先行过程，过程还在进行，正像一个跳高运动员刚刚起跳，还在空中运行，创造怎样的高度，尚无从知晓，如何谈得上超越！刊登发表的作品已经是结果，但那只能代表前度的轨迹，离一确定高度还遥远，问题比想象的复杂得多。

论及书法家的创新，我曾经说过，只要在前人的基础上有几点新意，那怕只有一厘米，就算成功了。『一厘米』是以跳高运动为喻，世界纪录是一、四〇米，你能跳一、四一半，就是一个新的纪录。书界友人称之为『一厘米论』。称之为也许美中不足，但的确能说明问题。作为一个艺术家在各自领域的终极目标，即他否在历史上占有一席之地，主要看你能否超越前人那么一点点，为历史留下一点新的东西。换言之，即你能否站在前人的肩膀上。

当代的书法家，大概没有几人敢说自己超越了前人之类的，然而，这种勇气却不能没有。当年牛顿所说的站在巨人的肩膀上，既是一种谦虚，也是一种自信。巨人，我们可以理解为大众智慧的化身，无非是在群众性创造活动的基础上涌现出的卓越代表。敢于超越前人，是一个抱负的艺术家的充分体现。超越前人不仪仅是艺术家应有的信念，更是艺术家的崇高责任。作为责任，就必须履行，责无旁贷，份量是很重要的。

胡锦涛总书记在八次文代会、七次作代会上讲话，

对作家，艺术家提出了殷切希望，希望在当代艺术家中产生德艺双馨的艺术大师。李从军副部长在代表党员会上，又详细分析了成为一代大师的五个必要条件。大师者，其艺术成就必登峰造极，其人格魅力同难以企及，诸方面又得到社会立体式的认可。书法艺术，虽然不能像某些体育项目那样可以直接以「大师」命名，然而它必然会超越前人的大师级人物。

要超越前人，必须具备坚实的基础，必须继承传统。

在继承传统的基础上还要有发展创新。胡锦涛总书记对此作了精辟论述，他说：「继承和创新，是一个民族文化生生不息的两个轮子。古今中外，闻名于世的文艺大师，脍炙人口的传世之作，无一不是善于继承，勇于创新的结果……不善于继承，没有创新的基础，不善于创新，缺乏继承的活力。在继承基础上的创新，往往是最好的继承。」如何摆正继承与创新的关系，是能否超越前人的关键之一。

打破常规，求新求变的精神是可贵的，但不能违背艺术的规律，背离艺术规律，就变成了对传统的颠覆。大树欲其繁茂，必先固其根本，根扎得越深越牢越好。掘来挪去的树木永远不会旺盛，因此必须用大量的时间汲取前人的精华，汲取不是全盘接受，需要审慎地加以选择。图难于易，为大于细，步步为营，循序前进，种瓜种豆各有得，切不可短视和急功近利。

从某种意义上讲，继承要件随艺术家一生创作的全过程，不可视为突破围城的应急手段。对于书家来说，继承的含义，绝非仅局限在碑帖小圈子，更是指综合素质的修炼和升华。清代书家赵之谦认为，有两种人能达到书法的最高境界，一是「三才稚子，能见天所」，二是「纯学大儒，必具神秀」。他的话有一定道理，要

超越前人，单打一是不行的，必须提高方方面面的综合素质，还需要把知识升华为智慧，即佛家所说的「转识成智」。要完成这个转变，就必须领悟，并在实践中身体力行，最后达到圆满。

王敦事要证明，社会条件及社会综合环境，对艺术家专业才能的培养和发挥，起着重要作用。我们有着太平盛世的宽松环境和良好的艺术氛围，给我们提供了一试身手的优越条件和巨大空间，我们还有什么理由无所事事，没有作为呢？

审视自己近年的创作道路，虽然继承还不够深入，脚步还不够踏实，这对于一个艺术家来说是危险的。横渡万里江河而动力不足，将有生命之虞，还侈谈什么超越！

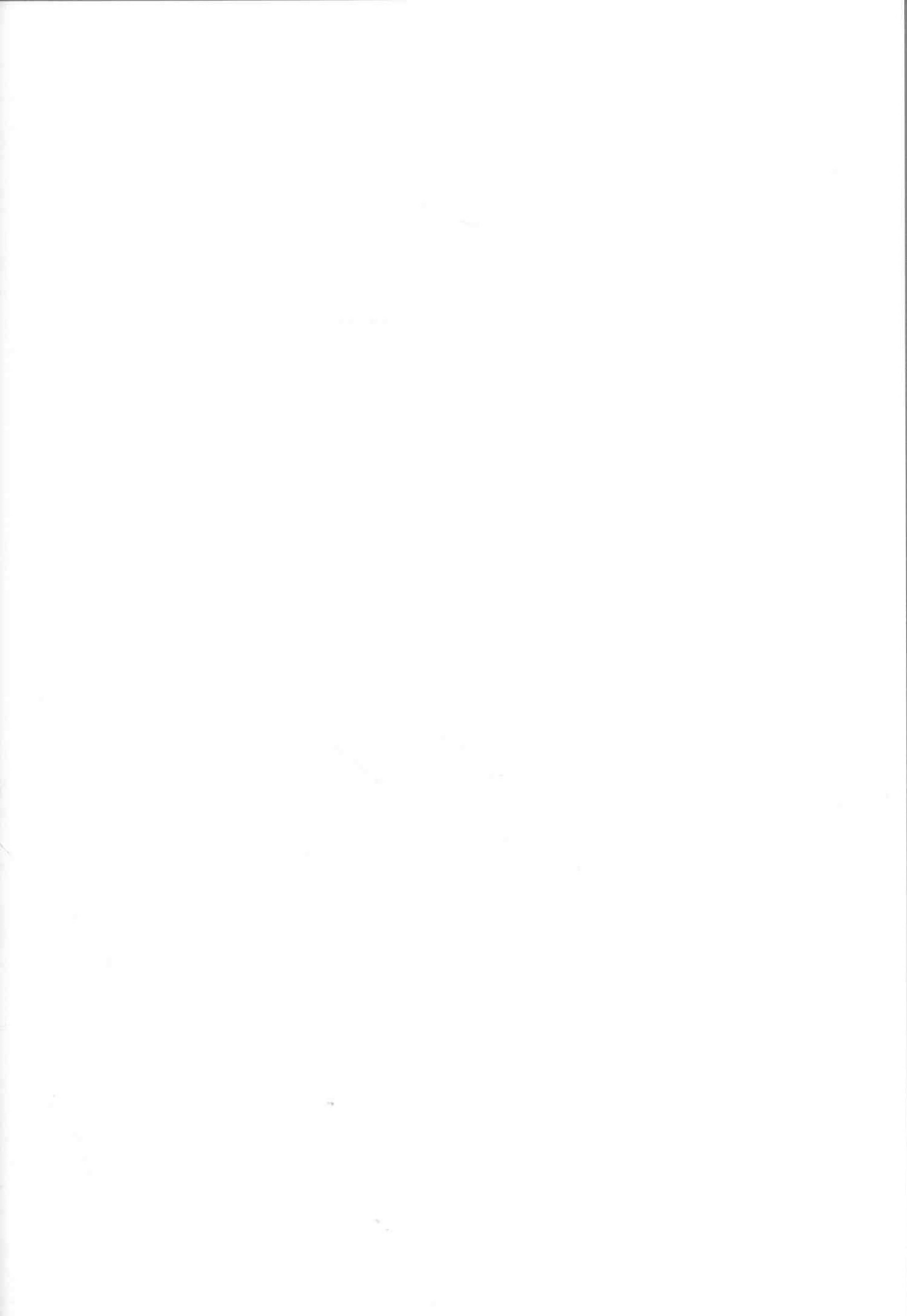
以上三问，并非问题的全部，但足以引起我深思了。

当我直面三问的时候，经历了三个心理变化：初则惊，次则醒，继则动。惊不如醒，醒不如动，然而有惊始能有醒，有醒方能启动。临此三问，如果连惊的感觉也没有，那么不是登峰造极，心地坦然，就是已经麻木不仁了。自幸我深夜扪心，尚有一惊。戊午年将尽，看看已入六十六岁，再来个四舍五入，就是古稀老人了。《庄子》里有一句说：「吾生也有涯，而知也无涯。」老骥伏枥，壮心不已，老马识途，不待扬鞭。总之只要跑得动，我还不想停下来，一要耐得住寂寞，二要强化精品意识，不论最终结果如何，总会少些遗憾吧！

目 录

1	楷书条幅	浪迹王陵	一六
2	楷书条幅	虞集诗《题渔村图》	一八
3	楷书对联	晋追王仿跋	二二
4	楷书条幅	韦应物诗《寄全椒山中道士》	二四
5	楷书册页	施肩舆《诗一首》	二六
6	行书条幅	陆机《文赋》句	三二
7	行书条屏	陆游《烟艇记》	三四
8	行书扇面	杜甫诗《客至》	四〇
9	行书条幅	李敦儒词《犯阮囊》	四二
10	行书条屏	苏轼《送孟东野序》	四四
11	行书条幅	仁善寿	五〇
12	行书横幅	杜甫诗《春日登楼怀远》	五一
13	行书对联	杨广诗句	五四
14	行书条幅	自作诗《孤儿》	五六
15	行书册页	王维诗《雪》	五八
16	行书条幅	黄景仁诗《尚茂》	六一
17	行书册页	李清照《金石录后序》	六四
18	行书扇面	孟浩然诗五首	七六
19	行书条幅	题《张旭书唐弘仁墓志》	七八

④	行书册页	杜甫诗三首	八〇
④	行书条幅	王十朋诗《题河阳道中》	八四
④	行书条幅	李白诗《夜宿山寺》	八六
④	隶书条幅	曹植句	九〇
④	隶书条屏	苏轼词《江城子·密州出猎》	九二
④	隶书条幅	庾信诗《拟咏怀》	九六
④	隶书横幅	陆淳	九八
④	隶书册页	近现代爱国诗五首	一〇〇
④	隶书条屏	自作诗《七绝》	一〇〇
④	隶书对联	潜心见活机	一二
④	隶书条幅	曹植诗《白马篇》	一四
④	隶书横幅	苏轼诗《石苍舒醉墨堂》	一六
④	隶书对联	张栻诗句	二六
④	隶书条幅	杜甫诗《江上值水如海势，聊短述》	二八
④	篆书条幅	李白《春夜宴桃李园序》	三三
④	篆书对联	前人集句	三四
④	篆书条幅	敬安诗《题寒江钓雪图》	三六
●	作品释文		三九
●	理性与激情的碰撞—— 《行草诗五首》与《自作诗》的解读	陈为学题	一四七

楷

书