

四体书创作 自述

◎ 张 海

人民美术出版社

四体书创作 自述

◎ 张 海

人民美術出版社

图书在版编目（C I P）数据

四体书创作自述 / 张海著. -- 北京 : 人民美术出版社, 2013. 12
ISBN 978-7-102-06690-5

I. ①四… II. ①张… III. ①汉字—书法 IV. ①J292.1

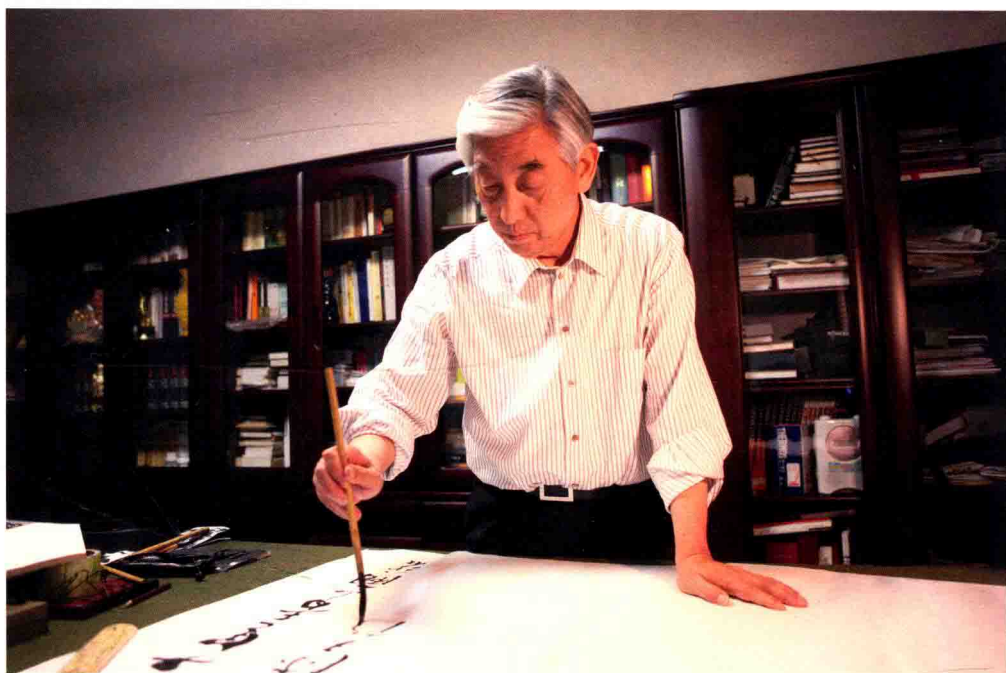
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第314705号

四体书创作自述

编辑出版	人民美術出版社 (100735 北京北总布胡同32号) http://www.renmei.com.cn 发 行 部 (010) 56692190 (010) 56692181
责任编辑	张啸东
责任印制	赵 丹
摄 影	张建才
装帧设计	雷国新
制版印刷	北京雅昌彩色印刷有限公司
经 销	新华书店总店北京发行所

2014年2月第1版 第1次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/12 印张：18
印数：0001—9000册
ISBN 978-7-102-06690-5
定价：140.00元

版权所有 翻印必究

张海，1941年9月生于河南省偃师市。现任中国书法家协会主席，全国政协常委，郑州大学美术学院院长；国务院批准有突出贡献的专家。曾任第八、九、十届全国人大代表，河南省文联主席，河南省书法家协会主席，河南省书画院院长等。

出版有《张海隶书两种》、《张海书法》、《张海新作选》、《张海书法作品集》、《张海书增广汉隶辨异歌》、《张海书法精选》、《张海书法选》、《张海书法作品选》、《创造力的实现——张海书法选》、《岁月如歌——张海书法展作品选》、《张海行草书佳作解析——苏辙〈黄州快哉亭记〉》、《佳作解析——张海隶书宋词五首》等。书论《关于代表作的思考》、《时代呼唤中国书法经典大家》、《书法经典大家怎么出》、《坚持健康的书法批评，为繁荣书法艺术鼓与呼》等，在当今书坛产生广泛影响。

序

幅小字行草作品在全国第五届书法篆刻展览中获得全国奖，得到评委的青睐；他的楷书取法魏碑，其用笔大刀阔斧，其结体生动活泼，具有鲜明的风格特征；他的篆书满纸云烟，充满情趣。正因为如此，《四体书创作自述》便有了坚实的创作实践基础及切身的感悟，总而避免了空泛的议论。

该书分门别类，就自己学习楷书、行草、隶书、篆书四种书体的过程、方法、创作心得和体会与读者做推心置腹的交流。同时，张海还把四体书创作置于书法历史的长河当中，对四种书体的特点、源流、创作现状等作了简明扼要的分析。尤为难能可贵的是，他能以独特的视角，探索四种书体的内在规律和联系，并身体力行寻求打通四种书体的路

看到张海先生的《四体书创作自述》，使我想起怀素的《自叙帖》和沈尹默的《历代名家学书经验谈辑要释义》。怀素《自叙帖》不仅是经典的书法作品，而且也是怀素学书历程的重要文献。沈尹默撰写的《历代名家学书经验谈辑要释义》一文，把几个古代书家的学书经验进行梳理，以便后人从中得到启发。历代书家的学书经验本身就闪烁着智慧的火花，蕴含着深邃的思想，是技进乎道的学理总结。我无意将张海的《四体书创作自述》与二者加以比较，但《四体书创作自述》确实有它的独到之处。

几年前，张海曾在江苏、浙江、上海和北京等地举办“创造力的实现——张海书法展”和“岁月如歌——张海书法展”，

其在书法艺术上的探索 and 创作成果受到了广泛好评。之后，有领导和同道建议，是否可以把数十年的学书历程做一梳理，以飨读者。没想到，经过三年的沉淀与酝酿，即将付梓的《四体书创作自述》稿本真的就呈现在我的面前。该书虽然是经验之谈，但却能够站在形而上的理论高度，对一些常见的问题给出富有哲理的回答。一位书法理论家读过样稿后写了四句话：论理深刻生动；文风通俗易懂；观点晓畅明白；内容丰富多彩。我觉得这样评价是比较贴切的。

张海是一位著名的书法家，他隶书、行草、楷书、篆书四体兼擅，并且都取得了相当的成就。他融简帛、行草于隶，创造出具有很强书写意味的“草隶”，受到业界的肯定；他的一

径。他的思考辩证深入，表达深入浅出。对于书法事业的发展，他的内心充满热情，而眼界也可谓深远高阔。从作者对当代书法发展的关注与关心可以感受到，他对书法艺术的挚爱和一片赤诚之心。

该书图文并茂，选配了大量书法作品图片，其中有历史上的经典作品，也有张海自己的阶段性创作成果。作品的解读是人们探析作者创作心理的钥匙。这种形式为创作者与欣赏者的艺术交流架起了一座桥梁，有利于拉近二者之间的距离，尤其是能够引导欣赏者较快进入创作者的内心世界。

中国书法家协会成立是改革开放以后的事。由于历史较短，又没有更多的“经验”可资借鉴，许多工作要在探索之中向前

推进，因而特别需要新的思路、新的视野。书协成立三十多年来，社会各界对书协的发展寄予厚望，对书法艺术的发展信心渐增。历届书协的领导和工作团队辛勤工作，和全国书法同仁一道为书法事业的发展做出了贡献。如今，中国书协的会员人数越来越多，书法已经成为广受大众喜欢并积极参与的文艺门类，国内国际影响力日益增强。

张海是从基层逐步走上中国书协领导岗位的，他既是一位造诣深厚的书法艺术家，又是一位资深的书法工作者、书法事业的领导者。他虽年逾古稀，仍然勤勤恳恳，孜孜以求。他把对书法的那份发自内心的挚爱和追求化作工作的动力与责任，对当代书法的发展进行深刻思考。数年间，他在《人民日报》、《光

明日报》等重要媒体发表了数篇有关书法事业发展的建设性的文章。实践证明，这些文章对书法创作具有指导意义，对书法理论研究具有参考价值，对书法健康发展具有引领作用。张海《四体书创作自述》中的创作泛论主题鲜明，蕴含真情。他把在当前书法发展中所面临的一些矛盾和焦点，以及社会上对书法领域存在的诸多误解，审慎选择了二十几个问题，一一发表自己的意见。经过作者的剖析，澄清了一些观点，有助于把人们对书法艺术某些似是而非的观念和认识建立在更加科学的基础之上。艺术上的百花齐放，学术上的百家争鸣，是一个正确的方针，也是客观现实和规律的反映。书法艺术也是历来如此。张海始终把自己作为书家一员列为争鸣之中。这种虚

怀严谨的态度与求真务实的精神无疑是值得大力提倡的。

20世纪以来，随着学术分科的细化以及高等书法教育的发展，出现了专门的书法理论研究的学科及研究者，应该说，这是一件值得欢迎的好事。一门艺术、一项事业的发展离不开学术的支撑。书法理论研究专业及队伍的发展，目前尚处于初始阶段，但对于书法理论研究的深化，对于书法艺术的普及以及对于书法创作和学术研究人才的培养，其作用已可见到。从宏观和长远来说，书法理论研究，其根本的出路在于学术研究和艺术实践的紧密结合。回望历史，不难发现，最有生命力的书法论断恰恰是那些能够诉诸实践的心得体会与精辟概括。蔡邕的《笔论》、王羲之的《笔势论》如此，孙过庭的

《书谱》、苏东坡的《论书》如此，董其昌的《画禅室随笔》、康有为的《广艺舟双楫》更是如此。书法理论研究者，研究思路不妨更开阔一些，方向更广泛一些，关注当代更多一点，贴近创作更近一点。就当前来看，文艺理论研究紧贴文艺创作实际的文章似乎显得有些不足，这类文章的需求也更为迫切。应在书法家及书法界倡导重视理论研究的学术精神。书法创作的流派纷呈精品叠出和书法研究的百家争鸣深入开展是书法艺术繁荣的标志。

《四体书创作自述》是一个有成就的艺术家的探索轨道和真情告白，是读者了解艺术家创作心路历程的钥匙。张海先生这些来自多年实践的体会和感悟，不仅对书法创作具有指导和借鉴意义，而且对于其他门类的艺术，

也会有所启迪。中国文联有十多个艺术家协会，每一个专业协会都有不少国内国际上享有盛誉的艺术大家。他们在各自的领域，成就赫然，所走的道路也不尽相同。历史告诉我们，凡是在某一门类有杰出成就的大家，往往同时也是思想家，他们的经验、感悟以及由此升华的思想，与他们的实践成就一样，将成为一笔不可估量的财富，留赠后人。

（孙家正：十一届全国政协副主席、中国文学艺术界联合会主席）

目 录

序	◎ 孙家正	9
一、楷书创作自述		1
◎ 楷书发展概况		3
◎ 我的楷书创作轨迹		7
◎ 创作解析		12
楷图一：《始平公造像记》		14
楷图二：《北海王元详造像记》		16
楷图三：《张猛龙碑》		18
楷图四：颜真卿《颜勤礼碑》		20
楷图五：新魏体		21
楷图六：临《张猛龙碑》册页		22
楷图七：《焚香抱膝联句》斗方		24
楷图八：《西山南浦》对联		25
楷图九：《鲍照·边关诗》五条屏		26
楷图十：《自作题画诗》中堂		28
楷图十一：《包世臣·论书句》条幅		29
楷图十二：《陈德武·水龙吟·西湖怀古》横幅		30
楷图十三：《爱国诗选》册页		32
楷图十四：《六文八体》对联		34
二、行草书创作自述		35
◎ 行草书发展概况		37
◎ 我的行草书创作轨迹		39
◎ 创作解析		47
行草图一：王羲之《平安帖》		51

行草图二：王羲之《二谢帖》	52
行草图三：王献之《中秋帖》	53
行草图四：王献之《鹅群帖》	55
行草图五：孙过庭《书谱》	56
行草图六：怀素《自叙帖》	58
行草图七：王铎书法	60
行草图八：费新我《陕西民歌》条幅	62
行草图九：《屈原·渔父》斗方	63
行草图十：《苏辙·黄州快哉亭记》四条屏	65
行草图十一：《兰亭集序》四条屏	66
行草图十二：《欧阳修·朝中措》条幅	68
行草图十三：《柳永·望海潮》四条屏	69
行草图十四：《元好问·临江仙》横幅	70
行草图十五：《退一留几》对联	72
行草图十六：《寒鸦流水》对联	73
行草图十七：《李白·庐山谣》横幅	75
行草图十八：《小字行草书》册页	76

三、隶书创作自述

◎ 隶书发展概况	81
◎ 我的隶书创作轨迹	87
◎ 创作解析	96
隶图一：帛书	98
隶图二：《居延汉简》	99
隶图三：《封龙山碑》	100
隶图四：《礼器碑》	102
隶图五：《曹全碑》	104
隶图六：《张迁碑》	106
隶图七：金农隶书	107
隶图八：陈鸿寿隶书对联	108

隶图九:《风入水归》对联	109
隶图十:《司马迁·太史公自序》五条屏	110
隶图十一:《男儿须读五车书》条幅	112
隶图十二:《旧作无题》三条屏	113
隶图十三:《杜甫诗》横幅	114
隶图十四:《苏轼·江城子·密州出猎》十三条屏	116
隶图十五:《贺铸·六州歌头》三条屏	118
隶图十六:《山随云为》对联	120
四、篆书创作自述	121
◎ 篆书发展概况	123
◎ 我的篆书创作轨迹	126
◎ 创作解析	131
篆图一:《散氏盘》	134
篆图二:吴让之篆书	136
篆图三:杨沂孙篆书	138
篆图四:陆维钊篆书	139
篆图五:《释敬安·题寒江钓雪图》中堂	140
篆图六:《登临萧散》对联	141
篆图七:《浮生若梦》条幅	142
篆图八:《天有识无》对联	143
篆图九:《李珣·木兰花慢·寄豫章故人》斗方	144
篆图十:《苏轼·游兰溪》十条屏	146
篆图十一:《事可心常》对联	148
篆图十二:《钱起·送僧归日本》条幅	149
篆图十三:《人淡如菊》横幅	150
五、书法创作泛论	151
善书者也择笔	153
书家巧用墨	155
书家选纸	157

书家宝砚	159
书家用印	161
从师之道	163
书家成功之路	
——从长寿经说起	165
创新一径	
——从烂尾楼谈起	167
该听谁的?	
——青年画家请教的启示	169
简化字与书法	171
章法无成法	173
书法创作要不要起草稿?	175
书法创新重在造型	177
个人书法风格怎样形成	179
书家创新年龄无规律	181
书法就是书法	
——由“文人画”和“学者书法”想到的	183
当代书家能超过古人吗?	185
地域书风形成难	187
书家的历史认同	189
书法的时代风格	191
改变之书	193
传统书法的可持续发展	195
书法的评价体系	197

后记：岁月记忆

——有关“创作自述”的自述 ◎ 张 海	200
-----------------------------	-----

楷

楷书创作自述

楷书创作自述

一、楷书发展概况

在古代典籍中，所谓“楷书”有两个意思，一是指可以作为楷范的字。如刘熙载说：“楷无正名，不独正书当之。汉北海敬王陆善史书，世以为楷，是大篆可谓楷也。卫恒《书势》云：‘王次仲始作楷法’，是八分为楷也；又云‘伯英下笔必为楷’，则是草为楷也。”还有一个意思就是指“真书”、“正书”，也就是通常说的“正楷字”。这里所讨论的是后一层意义上的楷书。

中国文字早期从图画发展

而来，因而早期文字都有图案化的痕迹，比如篆书的“象形”、“会意”元素，隶书的蚕头雁尾，左波右掠等，而发展到楷书，则真正去除了这些装饰，使笔画呈现出一种新的面目。从称呼上可以看出楷书是一种成熟、规范、简约、端正的书体。在楷书出现之前，中国文字始终处于字形不断演变的状态。自从楷书出现，文字的形体即我们常说的书体就基本固定，没有大的变动，沿用至今。

苏轼说：“书法备于正书，溢而为行草。”可以说，书法的

基本技法，主要体现在楷书里。所以历代的书家，多从楷书打基础，直到今天仍然如此。综观近世以来的书法大家，虽然最后不一定以楷书名世，但谁也不敢说没练过楷书，或者坦承自己楷书水平不过关。记得多年前，书界高层曾经发生过一次意味深长的事件。起因是受到来自个别人的微词，质疑有些名气很大的老书家是否会写楷书。于是“一怒之下”，几位名家商定各出一本楷书作品集，以表示其本人有楷书功底。这件事很有代表性，充分说明楷书在书家心目中的地位。

楷书在历史上曾经有显赫的地位和尊崇的身份。晋唐以后，皇家官府的训戒盟誓、诰敕铭诰皆用楷书，书坛大家也多善于楷书。晋代“二王”，唐代欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿（楷图四）、柳公权、薛稷，宋代苏轼、黄庭坚、蔡襄，元代赵孟頫，明代“三宋二沈”、董其昌、吴门书家，清代张照、刘墉等等，楷书水平都很高。尤其是唐代以来，科举重视书法，要求“楷法遒美”，成就了很多楷书大家。然而在当代，书法进入展厅，以表情达意为艺术取向，以丰富多彩为审美追求，相对单调的楷书已远不能满足人们的审美需要。而且由于楷书规矩严苛、变化不易，因此在重大展赛中楷书的稿件相对较少，特别是大字楷书就更少。

在有限的楷书稿件中，小楷相当活跃，这与大楷的冷落形成鲜明对照。究其原因，一则小楷易见功力，小楷写得好，总是能给人留下功力深厚的印象；再则小楷容易藏拙，不像大字那样容易露出破绽。在动辄成千上万字的大篇幅中，评委很难一一仔细推敲，故入选较之大字具有相对优势。在一次大型展览中，仅陕西一位老师及其学生就有十多人小字楷书作品入围，后考虑风格过于雷同而淘汰了若干。大字楷书章法难于变化，而且点画、结构，一览无余，稍有瑕疵即纤毫毕现，因此被许多作者视为畏途，少有作者问津。

另外楷书作品大抵以取法唐以后的楷书居多。当代习魏碑者，人数既少，成就也不够突出。当年一些魏楷的代表人物近

年因身体原因逐渐淡出，青年书家在魏楷上有成就者可谓凤毛麟角。

楷书目前的创作现状和存在的问题，引起书界有识之士的关注，近年来，时常能在报刊上见到一些颇具真知灼见的文章，如发表在《书法导报》上的许传良《浅析楷书创作现状》一文。该文在肯定当代楷书创作取得成绩的同时，也客观地指出了存在的种种问题。文章指出，当前楷书创作存在的问题有五个方面：

一、漠视楷书，认为楷书的抒情性差。重要的展赛中，楷书投稿量远远比不上行草书。

二、片面强调结构或用笔，顾此失彼。楷书作品要么强调用笔而结构平庸，要么结构新奇而笔法粗疏，二者未做到很好

兼顾。

三、魏碑一系创作，有做作之嫌。有人刻意追求乱头粗服，作品不是写出来的，而是做出来的。

四、大楷创作薄弱，缺乏精品力作。在各种展览中，小楷作品相对多一些，而大楷作品数量较少，精品力作更为少见。

五、为追求视觉冲击力，过分注重形式。如作品往往以大尺寸多字数引人注目，染色拼接，篆隶小楷题跋等现象也很普遍。

许传良先生在分析楷书现状的基础上为楷书的未来发展提出了自己的意见。文章提出：“楷书的创新，不在于再出现什么颜柳欧赵，或者新的隶楷、行楷体，但可从多个角度进行探索创新，如广泛挖掘历代楷书资源，

包括大量民间墓志碑版乃至残纸等，从中汲取利于楷书创新的因子，或者对书写技巧进行积极探索与体验。”

可喜的是，中国书协按书体组建专业委员会以后，楷书专业委员会对楷书的现状及创新发展作了深入的研讨，并提出了“今楷”的概念，创办了《今楷》小报，而且还多次召开研讨会，研究当代楷书发展的诸多问题，做了许多有益的工作。

关于“今楷”，旭宇先生认为：“‘今楷’并不排斥传统，恰恰相反，我本人是非常注重传统的。书法传统重要的一面就是教育我们不要墨守成规，要与时俱进，在前人的基础上要有所进步。我们提出‘今楷’也是对传统的一种延续。”还有人提出：“‘今楷’不是一个模式，

而是鼓励百花齐放，但有一点是共同的，那就是有利于传统的继承和时代的发展。”当然，正如有些同志指出的：“‘今楷’的理念和实践还有许多空白点，还需要我们去思考、去探索、去实践。”不能简单地把“今楷”理解为“今天的楷书”，或者“草书化的楷书”，也不能仅仅靠“变形”、“草化”来实现楷书的创新，更重要的还是要注重其精神、深层次的艺术内涵等。

显然，以上讨论是很有意义的。楷书这种有着悠久历史的书体，要写好本就有相当的难度。陈正非《楷法管窥》一文中分析了楷书的“六难”：一难于平正中寓奇险之神韵；二难于端庄中溢流动之意态；三难于工整中含自然之妙趣；四难于工巧中显古质之拙朴；五难于沉静中出

空灵之意态；六难于规矩中立高尚之意蕴。凡此种种，尽管某些困难是其他书体共有的，但在楷书里表现得尤为突出。足以说明，要想把楷书写好，赢得书界的赞誉，并最终成为以楷书名世的书法家，实在不是一件容易的事。而今天楷书又面临着新的挑战。挑战主要来自三个方面：一是过去楷书的使用范围很广，而现在楷书几乎退出了实用领域，用武之地日趋减少。二是当代书法从案头走向展厅，小字楷书有局限，而大字楷书则很难写得出彩。加之楷书创新可资借鉴的资料有限，今天要使古老的楷书出新意实属不易。三是当代书坛审美趋向多元化、抒情化、个性化，楷书自身的规定性使其发展空间受到诸多限制。

以上种种因素，极大地制约

着楷书的发展，但这并不等于说楷书就不能创新发展了，就没有作为了。这就需要一点“缘木求鱼”的精神，要知难而进，跳出常规思维的框子。

对于楷书的发展，首先我们应持乐观的态度，虽说楷书的创新受多种因素制约，但也并非不可能。不必预先画地为牢，我们完全可以通过广大书家的共同努力，力求有新的突破。说到途径，固然很多，但最根本的还是要充分挖掘楷书的传统资源。古代楷书资料极其丰富，虽经历代多次挖掘整理，还不能说就已经挖掘殆尽了，就像海绵里的水，只要你肯使劲挤，总是可以挤出水来。再说同样的古代经典，利用的方法、角度不同，其结果也会大不相同。更有一些以前不太被后人重视的古代书家，其书

法的文本价值以及探索的阶段性的成果尚未被发现利用。所以持续深入地挖掘继承传统，是有志于楷书创新者需要时时牢记的。

其次，要进一步开阔视野，吸收、借鉴来自传统的、现代的、本土的和西方的各种审美观念，为我所用，勇于实践，力争创造出有时代特征的楷书新风格、新风貌。20世纪六七十年代出现过“新魏体”（楷图五），主要点画的形象异于传统的魏碑，有自己相对成熟的写法。一度在报纸、杂志、黑板报、宣传栏中广泛使用，至今在电脑字库中仍时有所见。尽管这种“新魏体”笔画有些程式化，美术性多而书写性少，或者说其艺术性不算很高。但不可否认它是一种不同于其他魏碑风格也不同于以往各家各派的新书体。我们能不能