

孙伯翔谈艺录

● 刘运峰 编

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

孙伯翔谈艺录

——

孙伯翔谈艺录

刘运峰 编

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

孙伯翔谈艺录 / 孙伯翔著; 刘运峰编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 7

ISBN 7-5305-2984-6

I. 孙... II. ①孙...②刘... III. 汉字—书法—中国—文集 IV. J292.11-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第068832号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年1月第1版

2006年10月第2次印刷

开本: 850 × 1168毫米

1/32

印张: 8.5

印数: 2501-5000

版权所有 侵权必究

定价: 37.00元

编 前 语

在以构筑新学科、建立大体系为时髦，令人望而生畏的大部头书法理论著作如雨后春笋的现代社会，孙伯翔先生这本谈艺录的篇幅多少显得有些单薄。

但是，这本谈艺录中所包含的思想是丰富而深刻的，所谈论的内容也是切实而明晰的。在这本谈艺录中，没有故弄玄虚之论，没有隔靴搔痒之言，没有空洞无稽之谈。每一篇文字都一如孙先生的书法，是汗水的凝固，是心血的结晶，是人生的感悟，是艺术的升华。

不论名满天下的艺术家，还是刚刚起步的初学者，都会从这本书中汲取到营养，感觉到收获，甚至体会到快乐。这是我在编辑这本书的过程中不断加深的印象。

正因为如此，我不敢专有，便忙里偷闲，将孙先生的讲义、文稿、谈话汇集起来，编辑了这本谈艺录。

如果您读完了这本书，不以我上述的话为虚妄，我将感到十分欣慰。

刘运峰

2004年4月28日

于天津看云斋

目 录

编前语

上 编

怎样写魏碑字	1
怎样临习《始平公造像记》	44
怎样临习《张猛龙碑》	59
《张猛龙碑》笔法解析	84
为我中华民族争光	88
书法创作随想	89
学书随感录	100
我的临碑体会	120
学书自白	122
答《书法家》编辑部问	123
《凌秋照水联》创作随感	127
跋《始平公造像记》	128
跋《魏齐隋三朝二十五种造像》	129
人贵风骨艺写天真	130
《任云程书法作品集》序	133
二十一世纪书法展望	135
与吴鸿清论《始平公》书	137

下 编

谈话录（1990年3月30日）	141
书法是理性加性情的艺术 书法创作不宜写简化字 书法创作的目的是写出自家面目和自己的风格	
谈话录（1990年4月5日）	142
点画一定要有交代，要下笔果断，落笔成形 康有为和梁启超都是成功的	
谈话录（1994年9月26日）	144

- 写字要随时调整，照顾全局写字有整体原则，但没有具体方法，全凭个人领悟
- 谈话录（1994年12月21日）……………145
- 楷书是以点画为形质，反过来又为行草书的“点画为性情”所用“情”要寓于“法”“理”之中 拙美的东西谓之碑，妍美的东西谓之帖 写字要纵向取古，横向取今；纵向取法，横向取意 写字心写是第一位的 笔法尤为重要，没有笔法，不会写出佳作 艺术创作首先要挑起矛盾，然后再平衡矛盾
- 谈话录（1997年1月3日）……………155
- 古代的许多碑刻只可取意，不可作法 越是“生”的东西，越是能提炼出好东西来 写字要有血、有肉、有筋、有骨
- 谈话录（1997年2月1日）……………159
- 基本功打实之后，就要去“化” 要尊重别人，全面、客观地看待别人的长处和不足
- 谈话录（1997年3月6日）……………160
- 写字不能单靠聪明和灵性，要让每一笔都成为有生命的存在 要注意笔画的微妙变化 写字最重要的一点就是点线之功 写字是写天写地写中华民族 “宋四家”中，苏东坡的成就最高
- 谈话录（1997年3月11日）……………163
- 写字首先要见笔，然后再求变化 我的腕力就是通过写《始平公》锻炼出来的 要在法度中体现出性情
- 谈话录（1997年3月15日）……………164
- 从《经石峪金刚经》中可以看出作者的心态 技术的问题解决之后，关键就是心态
- 谈话录（1997年3月23日）……………165
- 写《始平公》要注意在厚度上下工夫 要抓住《始平公》飞动的特点 形体的问题解决了，就要追求内涵的东西 写字千万不要学我 隶书当中《礼器碑》最好
- 谈话录（1997年4月11日）……………167
- 写字要写出一种厚重、宽博之气 在追求大气的同时，要追求有种静气 搞艺术不能急于求成
- 谈话录（1997年8月29日）……………170

写字不要刻意求新求变 要舍得下苦工夫、硬工夫、笨工夫
创作时要抛开一切为创作而创作的观念 书法归根结底就是靠
底蕴

谈话录(1997年9月12日)174

临《始平公》和《天发神谶碑》最能锻炼腕力 先求厚重,再
求灵动 清人书法各立面目 近现代艺术成就最高的是吴昌硕、
齐白石 写字先要见笔,再追求不见笔 碑与帖之间、字内功
和字外功之间、临帖和创作之间没有严格的界限

谈话录(1997年9月20日)182

勤奋本身包括着天赋 要把基本功“砸”得实实的 把前人的
东西吃透了,再加上自己的理解,自然就有自己的面目

谈话录(1998年9月某日)185

在创作时要保持平常心态 写楷书也要写出性情

谈话录(1998年11月24日)186

平时多写些金文、石鼓文,锻炼运笔的衄挫能力

谈话录(1998年11月29日)189

不要故意玩俏、玩帅 写字要自然流露,功力和性情相结合
在创作时就要离开古人,主要是表现自己的东西 不要为了参
加展览而写字 楷书要做到动起来,行草要做到静下来

谈话录(1999年9月4日)191

写字没有一次就成功的,尤其是写大字 要不断地否定自己才
能有进步

谈话录(1999年10月4日)192

艺术有一个临摹、模仿、分化、组合、提炼的过程 书法也是
由不同的零件构成的 要善于拆卸,还要善于拼装

谈话录(2000年1月30日)194

临《始平公》要注意转折处和细微处的变化,临《大三公》要
写出“辣”味儿

谈话录(2000年10月14日)195

真正的学问、艺术都是从清贫中来的,从寂寞中来的 看到余
明善先生的字,就如同看到一股清泉,泠泠作响 成名者易,成
功者难 写字要学会八面用锋,但行笔必须正

- 谈话录 (2000 年 11 月 8 日)199
 艺术的生命在于它的震撼力、感染力 写《郑文公》要写出起伏和圆浑 李文田是清代写北碑的高手 李叔同写的魏碑好在没有“火气”
- 谈话录 (2000 年 11 月 13 日)204
 做人要老实厚道, 搞艺术则要有“贼心贼胆” 不管写什么, 一定要做到“清凉” 无论写什么, 写到极致就可以形成自己的风格 用笔千古不易, 结字因时相传
- 谈话录 (2000 年 11 月 29 日)207
 任何一个碑写好了, 就会受益一辈子 即使是方笔的东西也不要写得过于生硬 要沿着“自有我在”的主梗, 不断地否定自己, 更新自己
- 谈话录 (2000 年 12 月 18 日)209
 总玩情趣既毁了自己, 也毁了别人 正到极精是险绝
- 谈话录 (2001 年 6 月 30 日)211
 《西狭颂》越看越好 鲁迅的字最协调 大家没有不用功、不刻苦的 做什么事情都要扎扎实实、老老实实
- 谈话录 (2002 年 1 月 5 日)215
 写字既要有交待, 也要含糊 要像庄稼汉一样, 不停地耕耘, 要有自己的日课
- 谈话录 (2002 年 1 月 16 日)217
 写字不走正路, 只能越写越坏 要认真写, 别故意
- 谈话录 (2002 年 1 月 20 日)218
 书法要上升到天地之间灵魂、上升到汉魂的境界 梁启超的字比康有为精到
- 谈话录 (2002 年 3 月 29 日)219
 求全效果并不好, 人不可能什么都占全, 我只求把字写得好一点
- 谈话录 (2002 年 4 月 6 日)221
 只眼高还不行, 还得手高, 不然写出来的字照样不成样子 写字如同画螃蟹, 要有伸有缩
- 谈话录 (2002 年 6 月 29 日)223
 好作品的标准就是形质和性情的统一 只有写出个性来才是好

作品	
谈话录 (2002 年 11 月 12 日)	224
吴昌硕、齐白石的成就后人难以企及 对古人、对前人一定要恭敬, 不能口出狂言	
谈话录 (2003 年 2 月 14 日)	226
线条的粗细、轻重是次要的, 关键是要有质感 只有精妙才立得住	
谈话录 (2003 年 6 月 21 日)	227
没有理智写不出好作品 用软笔写出硬的效果是本事, 用硬笔写出软的效果也同样是本事	
谈话录 (2004 年 1 月 3 日)	229
书法里面也有数学的东西 书法中存在着同行相斥、异性相吸的道理	
谈话录 (2004 年 1 月 11 日)	230
形神易得, 质感难求 临摹的目的是化古为我, 为我所用	
谈话录 (2004 年 1 月 13 日)	231
要先有思想, 后再执笔 写字要达到和古人相抗衡的地步 在艺术上必须要写化	
谈话录 (2004 年 1 月 27 日)	234
赵之谦的手札完全可以取法 古人有许多高明之处, 非常值得学习	

附录

以不息为体, 以日新为道——访著名书法家孙伯翔 (寒丁)	240
在字内功上狠下工夫——访著名书法家孙伯翔先生 (关虎)	242
金石书法的体现者——孙伯翔先生访问记 (谷川雅夫)	249
师魏不泥古, 古神化己神——访孙伯翔先生 (刘洪洋)	252
孙伯翔先生纵论当代书法 (唐朝轶)	256
编后记	261

上 编

北魏·《郑文公碑》

北魏·《论经书诗》

北魏·《石门铭》

2. 北魏时期的墓志

墓志是埋入墓穴，为亡人“纪其德行，旌乎功绩”的一种石刻，人们称其为“墓志铭”。墓志始于汉末，北魏时期墓志尤盛，以河南洛阳邙山居多，素有“生居苏杭，死葬北邙”之说。传世的著名墓志非常多，新出土的佳品也屡见不鲜，诸如《张玄墓志》、《崔敬邕墓志》、《刁遵墓志》、《石婉墓志》、《元怀墓志》、《李壁墓志》、《皇甫麟墓志》、《鞠彦云墓志》、《司马悦墓志》等。

墓志石刻书法艺术虽统属北魏风貌，但是从章法、笔法、结构、韵味、整体的艺术效果来分析，都与摩崖石刻不同：摩崖石刻气势宏伟，结体开张，笔法大起大落，与山林壑涧融为一体；墓志石刻一般为方形，体积较小，结体多方正而疏朗，方正中寓以变化。有的多用方笔，有的多用圆笔，有的兼备方、圆。有的精美绝伦，体兼隶法而不嫌其古；有的古意盎然，沉奇而不粗犷；有的变化多姿，跌宕有致而不失法度。

墓志石刻因为埋入墓穴之中，不受风雨侵蚀，一般都很少断裂残缺。清晰的字口，方正的结体，纵横成列的章法，适合于初学魏碑书体者临习。上述墓志诸品，皆可择其善而从之。

北魏·《张玄墓志》

揚剋佐榆殷若乃遠源
之富并世之美故以備
之前冊不待詳錄君即
豫州刺史安平敬侯之
子胄積仁之基累榮構

3. 北魏时期的造像记

南北朝时期佛教盛行，是我国信奉佛教的一个重要时代，如河南洛阳龙门石窟，山西的云冈石窟，河南的高山等地大造佛像，刻于佛像旁的文字说明为造像记（人们通常简称为造像）。造像记书法以龙门石窟古阳洞（开凿于公元494年左右）造像记《龙门二十品》为代表。

《龙门二十品》最初时为四品，即《比丘惠成为亡父始平公造像记》，《新城县功曹孙秋生、刘起祖二百人等造像记》，《辅国将军杨大眼为孝文皇帝造像记》，《陆浑县功曹魏灵藏河东薛法绍造像记》，简称为《始平公》、《孙秋生》、《杨大眼》、《魏灵藏》。

龙门十品形成于清同治九年（公元1870年）。清代收藏家燕山德林（德林系满洲人，字砚香，金石收藏家，工篆隶，时为河南太守）祭告山川洞佛，立大木，起云架，拓老君洞（即古阳洞）之北壁魏造像，选最上乘者，标为龙门十品：《北海王国太妃高为孙保造像记》、《广川王祖母太妃侯为幼孙造像记》、《广川王祖母太妃侯为亡夫贺兰汗造像记》、《比丘尼慈香慧政造像记》、《安定王元燮为亡祖亡考亡妣造像记》、《比丘道匠造像记》、《长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造像记》、《邑主高树和维那解伯都卅二人等造像记》、《北海王元详造像记》、《云阳伯郑长猷为亡父母等造像记》（简称为《高太妃》、《侯太妃》、《贺兰汗》、《慈香》、《元燮》、《道匠》、《牛橛》、《高树》、《元详》、《郑长猷》）。后又在此基础上增加了六品：《一弗为亡夫张元祖造像记》、《比丘惠感为亡父母造像记》、《马振拜和维那张子成卅四人为皇帝造像记》、《比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像记》、《齐郡王元祐造像记》、《司马解伯达造像记》（简称《一弗》、《惠感》、《马振拜》、《法生》、《元祐》、《解伯达》），加上最初时的“四品”，成为《龙门二十品》。

《龙门二十品》中当首推前四品，即《始平公》、《孙秋生》、《杨大眼》、《魏灵藏》。《始平公》雄强茂密，气势洞达，粗不板滞，厚不臃肿，血肉丰美，使转斫折，且阳文镌镂，古碑罕见；《杨大眼》结体丰厚，落笔如鹰隼攫食，气充力沛；《孙秋生》行笔丰实，结体较扁，尽其隶意；《魏灵藏》在隶楷之间，用笔舒展飞宕，奇姿雄态。

《龙门二十品》是北魏时期造像记的精华，它有着极其珍贵的