

中

国

中

央

电

视

台

热

播

节

目

中国中央电视台
科学·教育频道

探索·发现
EXPLORING

《探索·发现》栏目组 编著

欧阳中石 封面题字

维三桂 补撰

千年书法

中石题

中国民主法制出版社

——八——集——电——视——系——列——片——

千年书法

丁石述

《探索·发现》栏目组 编著 丁石述 补撰

图书在版编目(CIP)数据

千年书法 / 《探索·发现》栏目组编著. —北京: 中国民主法制出版社, 2006.11 (2007.4 重印)

ISBN 7-80219-163-7

I. 千... II. 中... III. 汉字—书法—美术史—中国—普及读物 IV. J292.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 137485 号

书名 / 千年书法

QIANNIANSUFU

作者 / 《探索·发现》栏目组 编著 雒三桂 补撰

出版·发行 / 中国民主法制出版社

地址 / 北京市丰台区右安门外玉林里 7 号(100069)

电话 / 010-63292534 63057714(发行部) 63053367(总编室)

传真 / 010-63056975

Http: //www.npc.gov.cn

E-mail: MZFZ@263.net

经销 / 新华书店

开本 / 16 开 787 毫米 × 1092 毫米

印张 / 15.75

字数 / 300 千字

印数 / 10001-20000 册

版本 / 2006 年 12 月第 1 版 2007 年 4 月第 2 次印刷

印刷 / 北京画中画印刷有限公司

书号 / ISBN 7-80219-163-7/K·39

定价 / 58.00 元

出版声明 / 版权所有, 侵权必究。

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

【本书导读示意图】

本书内容分为两大部分:《探索·发现》栏目组《千年书法》的电视解说词原文和雒三桂先生撰写的补充文。电视解说词依据八集电视系列片原文对中国古代书法人物作了介绍、评述,雒三桂先生的补充文则对电视解说词原文所涉及到的内容作了更为详尽的阐述。书中配有150余幅国宝级名家墨迹及相关历史文物珍贵图片。

【雒三桂先生小传】

1963年7月出生于河南省武陟县。学名启坤、别署听雪堂主、看三斋主、沁怀布衣等。历史学学士、硕士,文学博士。曾先后执教于西安交通大学管理学院、中国人民大学中文系、中国青年政治学院中文系。能作文,工书画。主要著作有:《诗经散论》、《王羲之传》、《王羲之集校笺》等。现供职于人民美术出版社。

由雒三桂先生撰写,对《探索·发现》栏目组的原文所涉及到的概念和人物做大量的文字补充,使其内容更加充实丰满。

八集电视系列片·千年书法

第五集 | 悲情书家 |

雒三桂 补撰

解说词

赵孟頫像

赵孟頫

1254年~1322年,字子昂,号松雪道人,别署水精宫道人,鸥波等。浙江吴兴(今浙江湖州)人。故人称“赵吴兴”。

赵孟頫是宋太祖赵匡胤之子秦王赵德芳之后。宋太宗即位之后,太祖一系在北宋时期都没有能当上皇帝。到南宋时期,由于宋高宗没有儿子,将太祖系的宋孝宗立为太子,皇帝的位置才回到太祖一系。

标题。集中传达本章文字所要表达阐述的主要思想和内容。

明代著名学者何良俊说“自唐以前集书法之大成者,王右军也;自唐以后集书法之大成者,赵孟頫也。”这个自唐以后集书法之大成者说的就是元代大书法家赵孟頫。

赵孟頫开创的回归魏晋、回归传统的书风一直影响了中国书坛几百年,直到今天,他的影响依然存在。赵孟頫是一个非常全面的文人,他的书法潇洒中见高雅,秀逸中吐清气。他的绘画开宗立派,是文人画派的一代宗师。他通音律,著有音乐专著;他的诗文清遒奇逸,读之使人有飘飘出尘之想。元代诗人杨载称:“孟頫之才颇为书画所掩,知其书画者,不知其文章,知其文章者,不知其经济之学。”赵孟頫在书画方面的名声太大了,以至于遮掩了他在其他方面的名声。就是这样一个人,在他的身后,却一直存在着“誉之甚隆”和“毁之甚烈”这样两种截然对立的评价。那么为什么在赵孟頫身上会出现这样的情况呢?赵孟頫又是怎样的一个人呢?

徐寒 北京大学艺术学系教授

公元1279年,忽必烈终于对与羸弱的南宋对峙的局面感到不耐烦了,蒙古铁骑侵入临安,以

书法史话撷趣猜看

自唐代以后集书法大成者是何人?

书法史话撷趣猜看——问题。

《探索·发现》栏目组《千年书法》解说词原文,为电视专题片的表达主体。

接受《千年书法》节目组采访的专家访谈实录。

【欧阳中石先生小传】

1928年生,山东泰安人。我国著名书法家。其书法各体兼通,而汇综到行草书,以东晋书风为宗,博采周金汗石、碑刻法帖之长,形成飘逸而沉稳、刚健而温润、灵动而厚重的艺术风格。代表作品有《老子道德经书卷》(小楷)、《朱子治家格言》(楷书)、《欧阳中石书古文辞》等。曾荣获“首届中国书法兰亭奖·教育特别贡献奖”。

摧枯拉朽之势,一举灭掉了南宋,建国120年的南宋宣告灭亡。忽必烈将国号定为“大元”,自己作了元世祖,次年定都大都,也就是今天的北京。

叶培贵 首都师范大学书法文化研究所教授

他需要推行一些政策,其中有一个非常重要的政策就是对原来汉族地区的人和他进入中国以后实施统治的这些人统一做了一个分级。分成几个等级来对待。第一等当然就是蒙古族人,因为元朝就是以蒙古族人为主体的建立的。第二等人是色目人,也就是西部的少数民族。然后第三等是女真人,在当时在女真的统治下的北方汉族人和契丹人。最后一等是和元朝对抗时间最长的淮河以南的南宋时期的汉族人。这样的一个民族政策从某种意义上来说会激化矛盾,会加深汉族的知识分子亡国亡族的这样一种痛苦。

赵孟頫就是秦王赵德芳的十世孙。而其父祖在南宋皆至高官。

赵孟頫非常聪明,读书过目皆能成诵。12岁那年,父亲去世,生母丘氏勉励他刻苦读书,这样才能自立于社会。因此,赵孟頫读书非常刻苦。14岁时,因为父亲的缘故,赵孟頫得以补官,试中吏部铨法。不满20岁,调真州(今江苏仪征)司户参军。不久,南宋就灭亡了。

南宋灭亡之后,身为皇族子弟的赵孟頫居于家乡,读书更加勤奋。戴表元在《松雪斋集》的序中称赵孟頫“未弱冠时,出语已惊其里中儒先,稍长大而四方万里重购以求其文,车马所至,填门倾郭,得片纸只字,人人人心惬意满而去。”这些话当然有些夸张,但年轻的赵孟頫才名远播当是事实。否则就不可能有后来的际遇。

在元朝出仕之前的一段时间,赵孟頫的活动历史上有一些记载。当时,国家初亡,大规模战争之后的江南社会动荡,民不聊生。出身皇族的赵孟頫只能隐身故里,读书作画,并与当地的一些文人逸士相来往,与钱选等被称为“吴兴八俊”。赵孟頫的才华被当时任江南浙西道提刑按察司事的夹谷之奇所欣赏。夹谷之奇是当世名儒,文章简严有法,多传于世。因为夹谷之奇曾任左赞善大夫,所以可以直接上达朝廷。夹谷之奇曾出任吏部侍郎、侍御史,力荐赵孟頫为翰林院编修官。但当时的赵孟頫还无心于官场,因而回绝了夹谷之奇的好意。

元朝的统治者出身于草原的蒙古贵族。由于长期的民族习惯,蒙古贵族曾经在进军中原的过程中对中原地区的农业文

维三桂先生撰写的补充文。

中国古代书法作品或遗迹图片。

作品名称、时代、内容及艺术风格评价。

老子道德经卷(局部)

作者:赵孟頫 时期:元延祐三年(公元1316年)

材料:纸本

规格:纵24.3厘米 横153.3厘米

收藏处:北京故宫博物院

赵孟頫小楷用笔精绝,工整秀丽,《道德经》、《汲黯传》等皆为其传世小楷代表作。

答案

元代书法家赵孟頫。

一目了然——答案。

中国书法的历史可以追溯到至今已经有3000多年的商周时期。在历史的长河中，中国书法能够数千年来绵延不断，无论是兵火战乱还是朝廷更迭，书法都能够以一种惯性不断向前发展。这是一种什么力量使然？

中国书法在世界上是独一无二的，在黑与白、点和线的千变万化中完成人的精神创造和情感宣泄，它所表现出的精神内涵是与中华优秀传统文化一脉相承的。传世的书法佳作首先展现在人们面前的是书作者的人文修养、道德追求、精神气度等方面的内涵，其次才表现出技巧。中国的书法特别强调书品与人品的统一。书艺一道，尤重人品。“品高者，一点一画，自有清刚雅正之气；品下者，虽激昂顿挫、俨然可观，而纵横刚暴，未免流露诸外。”

不同时期的书法又无一例外地表现了它们所属于的那个时代的精神面貌。刘熙载说：“秦碑力劲，汉碑气厚”，“观晋人字画，可见晋人之风猷；观唐人书踪，可见唐人之典则。”这就是时代风格。晋书尚韵，唐书尚法，宋书尚意，元书尚态，不一而足，从一个个侧面表明了书法的风格特色与时代的密切关系。

博大精深的书法艺术植根于中国传统文化的丰厚沃土之中。历代书法艺术家们，留给中华民族的不仅仅是他们创造的艺术珍品，更重要的是他们给后人留下了书法艺术所承载的一种传统、一种文化、一种精神。

打开一部部中国书法史书和一卷卷前贤法帖珍品,我们从字里行间不难发现一些特殊人物的影子。他们的力量和影响是其他任何人所不能比拟的,他们就是那些拥有至高无上权力的帝王。

唐太宗李世民喜爱王羲之,奠定了中国书法以王羲之为圭臬的书法美学标准。宋徽宗赵佶的荒淫无道是世人皆知的,在中国2000多年封建历史上历任的346位皇帝中,他却是最赋艺术气质、最才华横溢的。他前无古人地开设了以绘画取仕的科举,只要画得好,就可以进入由他亲自掌管画院为官。清代康熙、乾隆推崇赵孟頫、董其昌书法,以至于“馆阁体”书风流行,科举取仕也要看能否写一笔好的“馆阁体”。

得到帝王认可的书法家们,他们的仕途一片光明,享不尽的荣华富贵。这些潜移默化地便起到了左右时代书风的作用。

在中国书法的继承与发展中,如果没有帝王对于书法的追捧,中国的书法就不可能传承、发展到如此淋漓尽致的佳境。

历朝历代最杰出的书法家几乎都集中在朝廷周围,能够进入帝王的视线,得到帝王的青睐,他们才能名声大噪,他们的作品才能得到流传。

中国封建社会占主导地位的是儒家思想和学说,中国书法这种文化形式又受儒家思想的影响最大。书法作为一种抽象的艺术形式,却可以表现出儒家学说所要求的道德规范和伦理信条。明代项穆说:“正书法者,所以正人心也,正人心者,所以闲圣道也。”可见“正书法”是可以“正人心”的,而“正人心”才能“闲圣道”,就是说可以弘扬圣道、辅弼圣道。这样的作用正是统治者所希望的。

八集电视系列片 · 千年书法

目录

第一集

翰墨精神 / 1

2003年4月,上海博物馆的全体工作人员都在期盼和等待着,他们甚至有些焦灼和激动,因为他们将要迎接的是一件流失海外近一个世纪的艺术瑰宝。

第二集

至尊书圣 / 41

昭陵,是一个让无数中国文人惦念的地方。千百年来,文人们对昭陵可以说达到了魂牵梦萦的程度。那么,究竟是什么使他们如此心重呢?

第三集

热血书家 / 85

湖南的祁阳是一个不为常人所知的地方,这是由于它的偏僻。然而,在书法家们的眼中,这里的一山一水、一草一木都值得崇敬,因为这里和一个伟大的名字颜真卿联系在一起。

第四集

尚意领袖 / 109

游西湖、赏美景、赋诗词是历代文人墨客最有雅兴的事情。赞美西湖的诗词汗牛充栋,但是其中最为经典、最为贴切、立意最高、遣词最妙的恐怕是那首:“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。若把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜。”

第五集

悲情书家 / 149

明代著名学者何良俊说：“自唐以前集书法之大成者，王右军也；自唐以后集书法之大成者，赵集贤也。”这个自唐以后集书法之大成者说的就是元代大书法家赵孟頫。

第六集

淡笔尚书 / 173

清咸丰十一年(1861年)三月的一天，清幽的啸园迎来了时任江苏巡抚、后来出任北洋大臣的李鸿章。在藏书楼的一侧，李鸿章不经意间朝镶嵌在墙壁上的碑刻一瞥，突然，他呆住了，几乎没有片刻的犹豫，就命令随从毁壁取碑，连夜装船运往合肥老家。究竟是什么稀奇之宝使得这位家财万贯的宰相大人如此贪婪如此迫不及待呢？

第七集

浓墨宰相 / 195

乾隆四十七年，对于64岁的刘墉来说，是春风得意的一年。这一年，刚刚才过了正月，虽然还是天寒地冻的季节，但刘墉却在飞扬的雪花中早早地嗅到了春天的气息。

第八集

紫气东来 / 209

打开一部部中国书法史书和一卷卷前贤法帖珍品，我们从字里行间不难发现一些特殊人物的影子。然而这些人物在中国书法史上起的作用却绝不像影子一样无足轻重，他们的力量和影响是其他任何人所不能比拟的，他们就是那些拥有至高无上权力的帝王。

八集电视系列片·千年书法 第一集

翰墨精神

第一集 | 翰墨精神 |

維 三 桂 补 撰

解 说 词

金 文

商周时期铸造在青铜器上的铭文。因大部分铸造在钟、鼎、盘等青铜礼器之上，故又称“钟鼎文”。对于在青铜器上铸造镌刻铭文，《墨子·明鬼下》曾云：“古者圣王必以鬼神为(有)，其务鬼神厚矣。又恐后世子孙不能知也，故书之竹帛，传遗后世子孙。咸恐其腐蠹绝灭，后世子孙不得而记，故琢之盘盂，镂之金石以重之。”所以，这些铭文的内容都具有相当的纪念意义。目前发现的年代最早的金文是河南安阳殷墟商王武丁时期的妇好墓所出土的一批商代中期青铜器上所镌刻的铭文。到西周时期，金文更加发达，带有铭文的周代青铜器成百上千，数不胜数。这些金文为我们今天研究商周历史提供了重要的史料，同时也为我们展现了中国书法在商周时期日渐发达完善的全过程。著名的金文作品有《毛公鼎》、《散氏盘》、《大盂鼎》、《大克鼎》、《兮甲盘》等，书法风貌各异，千姿百态，美不胜收。

2003年4月，上海博物馆的全体工作人员都在期盼和等待着，他们甚至有些焦灼和激动，因为他们将要迎接的是一件流失海外近一个世纪的艺术瑰宝。

为了这件宝物，上海博物馆历尽艰辛矢志不渝。经过几代人的不懈努力，最终出资450万美元把它从美国购回。

令簋铭文拓片

这是西周初期食器令簋盖上的铭文拓片，书法茂密森严，是典型的西周初年风格。

书 法 史 话 趣 猜 猜 看

我国目前发现的年代最早的金文出土于何处？

毛公鼎

西周著名青铜器。西周宣王时期，清代道光年间出土于陕西岐山。铭文共33行，498字，为周代青铜器铭文中少见的长篇。原鼎现藏台北故宫博物院。

西周宣王时期，周王朝在周厉王奔彘之后得到短暂的中兴，王室的力量得到了显著的加强，对东南、西北地区少数部族的战争也取得相当的胜利。《诗经》中的《大雅》和《小雅》的许多篇章都创作于周宣王时期。在这样的社会背景之下，《毛公鼎》这样的大器的出现也在情理之中。《毛公鼎》的铭文书法笔力坚挺，气势雄浑，方圆并施，刚柔相济，自然豪放，是学习周代书法不可多得的佳本。

大盂鼎铭文拓片(局部)

时 期：西周康王时期

规 格：器高100.8厘米 口径78.3厘米

清道光年间陕西眉县出土。内壁铭文291字，记载周王告诉盂，殷代因酗酒而亡，周代忌酒而兴，命令盂要很好地辅助他。文中还记载了周王给盂的赏赐。铭文字体端严浑厚，以书法而言，在成、康时期金文中，大盂鼎应推首位。

毛公鼎铭文拓片

时 期：西周宣王时期

《毛公鼎》铭文32行，498字。其书法在周金文中属上乘，章法布局气势宏伟，结体庄重，笔法精严。清末李瑞清评曰：“学书不学《毛公鼎》，犹儒生不读《尚书》也。”

答

案

河南安阳殷商王武丁时期的妇好墓所出土的一些商代中期青铜器上所镌刻的铭文。

甲骨文

殷商和西周时期刻在龟甲或兽骨上的文字。因为出土于河南安阳小屯村的殷商旧都，故又称“殷墟文字”。其内容绝大多数是当时王室的占卜之辞，所以又被称为“卜辞”或“贞卜文字”。因这些文字是用刀刻于甲骨之上，故又称“契文”或“殷契”。甲骨文是目前我国发现的年代最早的比较成熟的文字，1899年为王懿荣和刘鹗等首先发现，后安阳殷墟又陆续出土，至今出土量大约有十几万片，分藏于英国、日本、俄罗斯和中国等世界各大博物馆。现知的甲骨文单个汉字有大约5000个左右，可以辨识的只有大约1500个左右。其字形大者约有半寸，小者仅如芝麻大小，契刻皆极精良。1903年，刘鹗将收藏的甲骨文拓印成《铁云藏龟》一书。1980年，中国社会科学院编纂了著名的《甲骨文合集》一书，为目前收录甲骨文字最多的著作。

甲骨文因为是用刀契刻在龟甲或兽骨之上，所以表现出非常独特的书法特色。用刀契刻时刀锋无法像毛笔那样婉转多变，所以多用直线，或粗或细，两头略尖而中间略粗，瘦硬挺拔，坚劲爽利。甲骨文的契刻者已经掌握了基本的分间布白规律，各个字在镌刻时根据造型的需要或宽或窄，或肥或瘦，参差错落，不拘一格，却又气韵贯穿，上下相承，前后呼应，左右相承，生动活泼，自然洒落，耐人寻味。

其实，这件令人牵挂不舍的稀世之宝仅是几卷薄薄的纸，纸上也仅仅是我们熟悉得不能再熟悉的中国文字，这就是闻名于世的《淳化阁帖》。《淳化阁帖》是北宋淳化三年“奉旨”刻制的集帖。它将历代宫藏的书法作品，特别是“书圣”王羲之、王献之父子的法帖，集中镌刻，拓印成集。

商代刻辞牛骨
时代：商代

商代刻辞牛骨

规格：长32.2厘米 宽19.8厘米

此件是商王武丁时期(属于甲骨文断代的第一期)的一块刻辞牛胛骨版。

正面刻辞一百余字，背面刻辞五十余字，字内填朱，色彩鲜艳，堪称一件精美的书法作品。

书同文

秦王朝统一中国之后，为了巩固新统一的王朝，采取了一系列重大的政治经济和军事措施。统一文字是其重要的文化措施之一。秦朝统一之前，由于长期的分割割据，秦国与山东六国的文字书写有许多差异，这种差异给统一之后全国各地人民的文化交流带来不便，同时也不利于新统一的大一统的秦王朝的统治。因此，秦始皇在统一之后即宣布统一天下文字，并诏令李斯、赵高和博士胡毋敬等根据原秦文字删繁就简，创立小篆，并向全国推行。《史记·秦始皇本纪》中记载：“一法度衡石丈尺。车同轨，书同文字。”李斯作《仓颉篇》，赵高作《博学篇》，胡毋敬作《凡将篇》。这三篇文字范本作为学童入学的必读教材在全国范围推广开来。

虽然秦王朝只维持了十几年，但统一文字的工作还是对中华文化和中华民族的产生与巩固产生了巨大的影响。由于有了统一的文字，在广袤的中华大地上生活的中华儿女就有了一个可以通行于天下的思想交流工具。不论各地的山水和自然差异有多么巨大，也无论各民族的方言有多么难懂，只要将通行于全国的汉字书写出来，就没有了交流的障碍。因此，统一后的汉字是中华民族的强大黏合剂，它将几百万平方公里内的人民黏合在一起，使中华民族的优秀文化得以世代传承，使中华文明永远屹立于世界的东方。

当人们把目光都投射到这幅陈年集帖，为之错愕为之惊叹的时候，蓦然回首，我们发现这篇篇笔墨背后屹立的是一座横亘千年的艺术宝库，这就是源远流长的中国书法历史。当我们进入这扇浸染着墨色芬芳的大门时，我们就会发现，今天依然值得我们敬仰的那一撇一捺竟然深深地植根于民族久远的血液之中。它蕴含着千年的文人情感和文化修养，体现了独具特色的优雅意境，它占据着华夏文明在古典文化艺术领域中至高无上的地位，以至于有人这样说道，中国书法是中国艺术乃至中国文化中“核心的核心”。

石鼓文拓片(大篆)

时期：战国

规格：高约90厘米 径60厘米

收藏处：北京故宫博物院

石鼓为10块鼓形石，每石上各刻四言诗一首，因内容记述贵族游猎情况，也称“猎碣”。铭文字体多为方形或长方形，体势整肃，端庄凝重，笔力稳健，雍容淳穆，对后世篆字书法影响极大。

书法史话趣猜猜看

北宋淳化三年“奉旨”刻制的集帖称作什么？

泣疾者乃尔。燹馳望可
 懷不審。今以何如。婢即
 平和。了貞壽不成。病兒
 戴還慰姊。意今云云。
 向發分張。法極。云云。姊
 當及夏。慈婢。腹痛。
 不。是。不。別。家。無。志。云。

美。秀。之。還。也。
 法。必。年。事。慈。心。既。新。
 婦。何。至。至。姊。目。下。
 也。我。罪。授。衣。法。慈。心。情。
 伏。堆。衣。菜。豆。慟。痛。每。
 雖。后。見。條。傷。用。使。君。
 書。承。比。極。勝。但。承。氏。

答

案

《淳化閣帖》。