

書法融入生活化的面向介紹及文創作品欣賞

建築物內外空間裝飾

我們討論居住空間的書法藝術，主要是指表現在建築物空間內外所呈現的書法藝術，常見有兩個層面的意涵。第一方向：是從日常實用的目的出發，用來標明建築物外部的名稱或商業特色，如店面招牌（圖 30）或商業大樓招牌、居家客廳布置（圖 31）等。前面已經提過，中國文字主要有篆書、隸書、楷書、行草書等類別，而以文字藝術氣氛而言，前三者主要是線條勻稱，端莊凝重且結構易識，這樣的特性表現方便運用於可識性要求高的地點。而行草或者草篆，其書法筆勢動感性強，則常用於亭台樓閣、餐廳小館、山居別墅樓台等空間（圖 32），可以帶動環境氣氛的效果，再加上詩文句意暗示，進一步加強觀者詩情畫意的情緒契合感。

圖 30：樸山堂

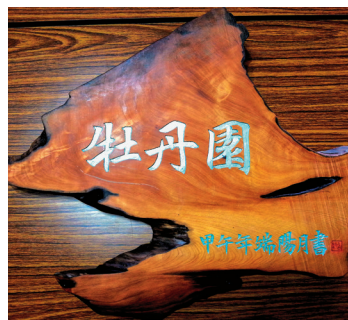

圖 31：牡丹園

圖 32：海硯山莊對聯

居家用品文字應用

延續前面第一段的内容敘述，居家空間布置的第二方向：是一種使用在內部空間的藝術形式展現，配合文學內蘊的書法作品和加工過視覺美感的表達方式，讓欣賞者和環境空間及作品產生一種融合感，在設計過的空間布置中生發出意蘊悠長的感覺，獲得藝術的心靈饗宴。這些居家的裝飾物不僅實用，再加上藝術家的巧思能手，漸漸都轉化為藝術品，可以讓人把玩再三、流連忘返，充分融合古典文人書齋可以興、可以居、可以遊的趣味出來。落實與住宅風格相協調、相呼應的生活雜品，也能充分表現出居住者的審美趣味和價值觀念，朝向空間、藝術和人的完美融合，邁向書法的實用性與藝術性的完美調和。以下舉出數例藝術家對居家用品美化的藝術手法，供讀者欣賞並實做。

黃伯思創作 / 漢字彩繪停車場 — 創作理念：以篆隸字形為創作媒材，在新建的停車場停車格中書寫桃園國小學校願景「亮麗、桃小；卓越、傳承」八個大字，將書法藝術帶進生活的場域之中！書法藝術向來都是單一顏色，為了改變書法單一色彩的傳統形式，在設計上融入西班牙超現實主義大師米羅 (Joan Miro) 的畫風，讓文字增添活潑亮麗的色彩，也使得原本只注重實用功能的停車場，增添了中西藝術相互結合的生活藝術美學，實現「生活即藝術、藝術即生活」的理念！（圖 33、34）

圖 33：書法藝術停車場 1

圖 34：書法藝術停車場 2

圖 35：小夜燈

圖 36：書法包裝

圖 37：玻璃屏風

劉冠意創作

- 「夜未央——人間煙火系列」——功能：夜燈或免插電停電照明，燈側書藝作品可置換，以配合環境色系與氛圍。屬性：書法應用 / 生活文創 / 居家休閒。(圖 35)

創作理念：角落裡的小溫暖，就算一片黑暗，依然能夠找尋，你所在的方向。時空更迭，你我是否會有不同的樣子，不變的是，微光裡的眷戀，細水長流的相思……

- 「書法包裝紙應用」——創作理念：以書法書寫問候之短句，運用設計之重覆、排列、對稱、堆疊、幾何等概念創作一張獨一無二的包裝紙，並將手邊之禮物進行包裝、裝飾，製作出具有個人風格、問候祝福意涵的禮物，結合傳統書法之美與其跨界應用，盼能讓書法藝術融入生活，創造多元化形式與美感之產品。(圖 36)

- 「意隨·心轉」書藝強化玻璃屏風——創作理念：可區隔室內空間，也因玻璃之穿透性而不產生視覺壓迫感，無論小客廳或大豪宅皆適用，隨著光影變化，字體倒影亦隨之投射至牆面或地板，光與字體

之互動，讓空間產生無窮趣味。(圖 37)

楊旭堂創作 — 創作理念：書法是古代往來溝通與記錄史實的痕跡，時序進入變動快速的科技時代，書法幾乎已失去其實用性，但反而昇華為獨特的藝術。立處多元社會，應該藝術生活化，生活藝術化，將中國文字藝術的核心 — 書法，以漢字元素出發，結合現代生活品味，嘗試無限可能性的表現與再現，創造出時代性書藝。(圖 38、39)

陳明德創作 — 創作理念：藝術融入生活是現代人常討論的話題，亦是往後之趨勢。書法在廣告設計上有許多可以運用的地方，這裡特別和普洱茶包裝做一個結合。利用圓形團扇式的書寫，運用草書疏密跌宕特色，將圓形空間做一個穿插趣味表現，並營造出每個茶餅的珍貴性。另外一種是檔案夾，配合高雄明宗書法篆刻藝術館的年度展覽，以草書一揮而就，但編排時直式書法卻反而以橫排經營，發展出一種後現代的視覺衝突感。(圖 40、41)

鹿鶴松創作 — 創作理念：在外忙碌了一天，拖著疲憊的身心，最渴望的莫過於回到溫暖的家。作者熱愛書法、篆刻，也可以說是沉溺在那迷人的文字世界之中而樂不

圖 38：仿書法竹簡

圖 39：瓷器筆筒

圖 40：書法團扇

圖 41：書法普洱茶海報

思蜀。這些文字精靈，有的神秘、有的害羞、有的幽默逗趣、也有的典雅婉約，可說是風情萬種，不一而足，作者突發奇想，何不用它們來妝點自己的家，讓它們駐留攀爬在每個角落，成為家裡不可或缺的一分子。(圖42至44)

圖 42：出入大吉

圖 43：書法檯燈

圖 44：讀冊人

廖美蘭創作 / 「酌古 斟今 耕雲 釣月」— 創作理念：筆筒乃書房必備之物，故以酌古、斟今二詞表達治學者持之以恆、精益求精的精神，具海納百川的宏大氣魄引古援今、觀往知來。另以耕雲、釣月表達文人雲淡風清、閑雲野鶴般的生活哲學。語出宋朝詩人管師復的「滿塢白雲耕不破，一潭明月釣無痕。」耕山塢之白雲，釣清潭之明月；看雲捲雲舒，觀月圓月缺，表現出一種閑適淡泊、置名利於度外的生活情趣。（圖 45 至 47）

圖 45：文字木片一

圖 46：文字木片二

圖 47：筆筒

蕭一凡創作

- 「覺」2012 — 創作理念：覺於一畫，一畫乃覺；覺一乃化，一化歸覺。題目是「覺」，畫面是「一」。覺、一、畫、化之意衍和流變。《周易》一畫之初萌，銘錄了天文之運化，寄寓著人文之化成。一畫之法，乃自「覺」立。（圖48）
- 「太常（帖）去旅行」 — 創作理念：正文之敘事與不同的背景場域之間持存著某種流變的關係；在一種當代性的旅行概念中，我們觸及了主體與他者、古典與現代、在地化與全球化等話語論述。（釋文：適太常司州領軍諸人。二十五六書皆佳。司州以為平復。此慶慶可言。餘親親皆佳。大奴以還吳也。冀或見之。）（圖49）

李存禾創作 — 創作理念：藝術融入生活，一直為世人常談之話題，亦是未來之趨勢。背包為人類日常生活必需品，不管是近行遠遊都是不可或缺的，非常適合創作之生活物品。可至市面上尋找適合創作之背包，包含背包顏色、創作面積及背包樣式（後背、側背）。現今社會生活步調的緊湊，借「海天遊」及「凌雲」的佳句來傳達背包（藝事袋）在人類生活中之意涵，此次選擇深色之背包，用金、銀兩色以行、草字體書之，呈現使人自由放鬆、恣意遨遊之意境。（圖50）

張峰碧創作 — 創作理念：文房用具 — 酸枝文玩收藏盒。文房用具的收藏盒，早在明代就有了。此件作品源自一個簡單的想法 — 收藏文房小物件。所以就用自己的齋號題了上去 — 白溪草堂藏。對於文房器物收藏頗為講究之人，亦是供應了一種收藏空間的方式。有時一個文具匣中，可裝盛小端硯、毛筆、硯、墨、墨床、鎮紙、水勺、印泥、玉印等不下十幾種，鋪陳得體，清而不俗，這種屬於明代流行的文具收藏匣，或可視為清代多寶格的前身。（圖51）

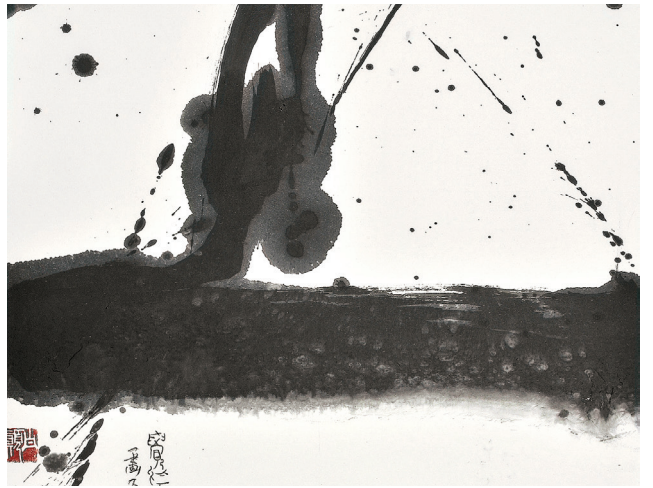

圖 48：覺 2012

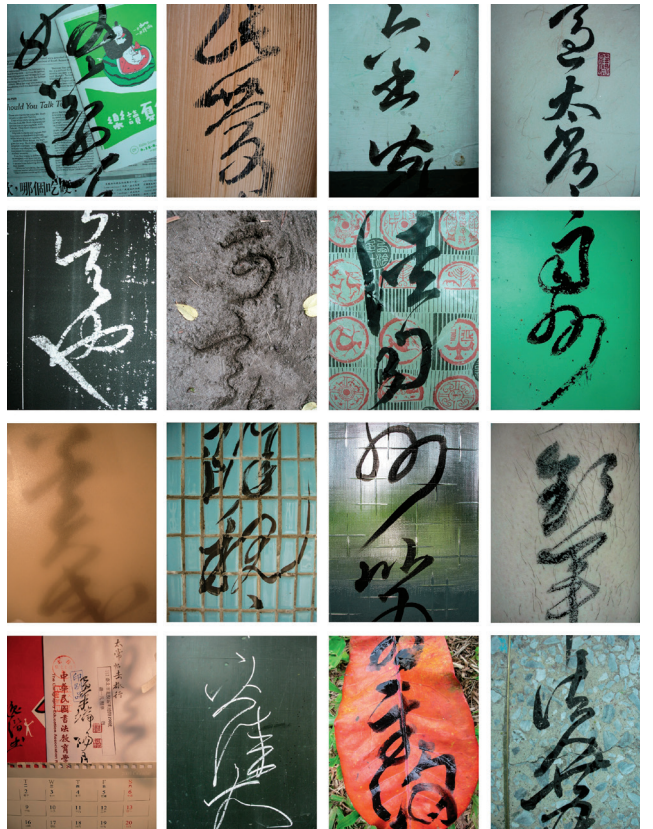

圖 49：太常（帖）去旅行

圖 50：藝事袋

簡銓廷創作 — 創作理念：在外忙著工作，最渴望的莫過於居家閒適的生活。回家有許多雜事要做，也有許多生活陶冶情趣可以發展。購物袋是最常用的物品，為兼及環保及藝術性，遂以空白素色袋子做單字設計，既表現出文字趣味又不至於過度繁瑣而產生視覺雜亂感。另外對於書畫創作者，最重要的莫過於文房用具，其中水滴是必備佳器。今以篆刻方式完成鹿的甲骨文契刻，既古樸又時髦，具有現代性。（圖 52）

圖 51：酸枝文玩收藏盒

圖 52：水滴鹿

廣告設計

文字商業設計主要是以西方審美意識為主調，其形式及內容大部分是根植在西方主導的文化思維中。在現今強調東西文化交融的氛圍下，許多東方設計師會在其創作品上擷取許多中國調性的元素發揮，其中運用極廣的是中國文字。因為其結構是以象形為主的特性，容易和許多圖像產生協調的視覺感。書法在創意作品中運用恰當時，可以增添其精神內涵及層次變化。適合應用書法元素的商業設計項目有：名人題字的商業用途及蘊含中國文化特性的商業產品（如：文房四寶、茶葉或中藥包裝、古典家具設計等等）。

一個設計師在取得書法原件而開始發想作品時，要清楚了解：書法作品和商業設計的表達是完全不同的。一位書法藝術家是可以個性鮮明，作品特立獨行，欣賞者寡也無所謂。但商業設計的目的是滿足客戶的要求，必須將原來的書法字體，透過許多編輯手法，轉換它的構成形式以吸引大眾目光，這樣才說得上是成功的案例。以下舉例數端，供讀者參考：

龔聖程創作

- 臺美加書法專輯封面 — 封面想要呈現出舞台的質感，因此以舞台聚光燈與金屬磨砂的質感來做為襯底，並帶入英文字元素，以表述此專輯為集結台美加書法家的成品。（圖 53）
- 海硯會 2014 封面 — 以陳維德教授題字為主體並燙銀，封面以單純的咖啡色塊與幾何圖形做搭配，以凸顯書法字的質感，上方的紅印則可成為視覺的亮點。（圖 54）

- 墨游當代藝文 Vol.11 封面 — 適逢墨游專輯封面改版，一改以往片段式圖片集結的手法，以整張畫作，作為封面主體，並簡化許多訊息物件，讓畫面更單純而有氣勢。(圖 55)

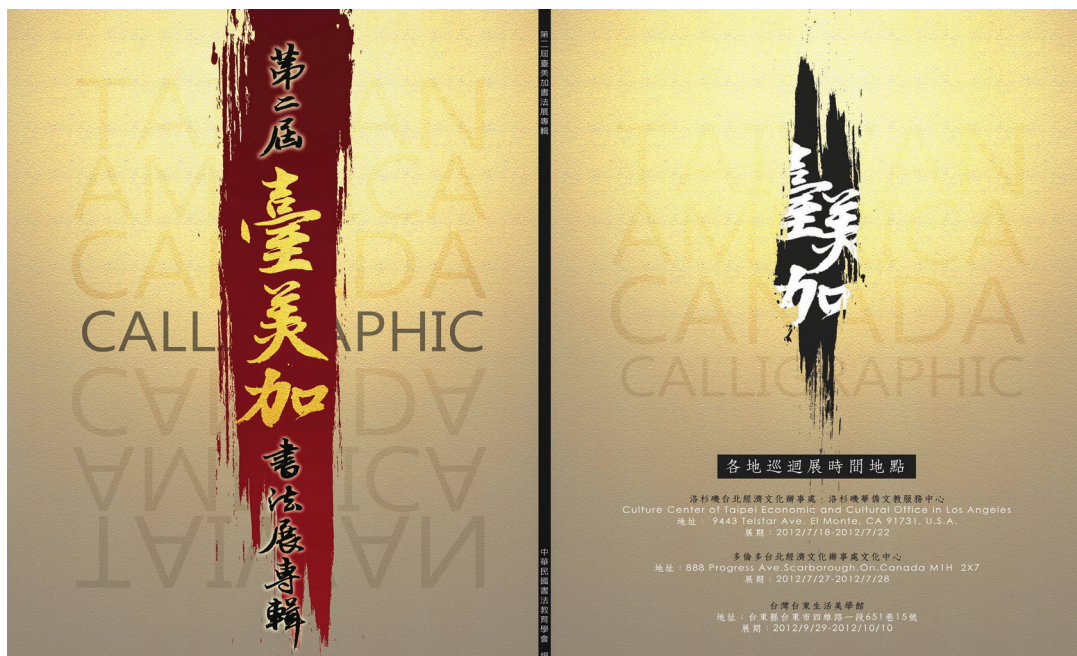

圖 53：臺美加書法展專輯封面

圖 54：海峽會 2014 封面

圖 55：墨游藝術 Vol.11 封面

注釋

- 1 龔聖程設計：將書法字與畫作的融合，以畫疊字、字疊畫的手法，建構出前後的空間感，並以反白的手法讓書法字更加明顯，產生一種空間的錯置感。
- 2 畢卡索 (Picasso, 1881.10.25-1973.4.8) · 西班牙著名畫家、雕塑家。和 Georges Braque 同為立體主義的創始者。畢卡索是 20 世紀現代藝術的主要代表人物之一，作品種類包括油畫、素描、雕塑、拼貼、陶瓷等作品。
- 3 傅山 (1606-1684) · 山西太原人，字青主。他的「四寧四勿」的書法美學的中心思想是：「寧拙勿巧，寧醜勿媚，寧支離勿輕滑，寧直率勿安排」。
- 4 本文關於鹿港生活書法照片，皆由文史專家蘇麗瑜老師提供，在此特別感謝。
- 5 量子力學：是描寫微觀物質的一個物理學分支，與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱。透過量子力學的研究，人們對物質的結構以及其交互作用的見解被革命化地改變。另外，除透過廣義相對論描寫的重力場作用外，迄今幾乎所有其他物理基本交互作用，均可以在量子力學的框架內描寫。
- 6 波粒二象性：在古典力學裏，研究對象總是被明確區別為二：即是「純」粒子和「純」波動狀態。前者就是我們常說的「物質」性質狀態，後者的典型例子則是光波、水波等。但微觀粒子會同時展現出粒子或者波動的性質，這種狀況違背古典物理的定義狀態。「波粒二象性」解決了這個「純」粒子和「純」波動的困擾。它提供了一個理論框架，使得任何物質有時能夠表現出粒子性質，有時又能夠表現出波動性質。
- 7 「立體主義」這個名詞是在 20 世紀初，由法國兩位年輕畫家布拉克 (Georges Braque, 1882-1963) 和畢卡索 (Pablo Picasso, 1881-1973) 提出，主要是受到塞尚 (Paul Cezanne, 1839-1906) 的繪畫思想：「自然界的物象皆可由一球形、圓錐形、圓筒型等視角表現出來。」並參酌非洲民族面具上雕刻的單純、樸質表現方式，而建立的新風格繪畫。立體主義的思想是反對繪畫是「自然景象的再現」，企圖同時表現出空間和時間的共存性，藉著線質感和色彩變化的力量，賦予新的造型意識，亦即將觀察物的多重視野轉化為新的構成表現。立體主義的繪畫，往往是將不同空間觀察面向的結果並置在同一畫面上，或者同一觀察物在不同時間的差異面貌，皆同時表現出來。