

書法讚，是——

小朋友，手冊——

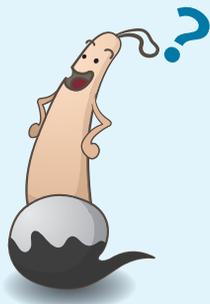
各位同學好！

期待已久的暑假終於來囉！

真的非常開心，能在這裡歡迎大家來參與國立臺灣藝術教育館舉辦的「書法讚·是～」一系列的書法活動，這是延續去年「書法·讚！」的第二屆展演。希望你們在參與的過程中，隨著對書法的漸進理解，能夠逐步地感受到欣賞書法的愉悅。

簡單地說，一件書法作品是書寫者在紙、絹等媒材上，運用毛筆寫出具有點畫用筆的漢字。觀賞者在這件作品上，第一眼所看到的印象，是一些線條流動的蹤跡（文字）和幾處形狀不一的紅點（印章）。然而，若是想要提升到書法欣賞的層次，就不能只停留在這種印象式的描述。

這本單薄的導覽手冊，就是小穎哥哥我（如此稱呼自己，好像把本人叫得太年輕了！但這個名字可是有典故的喲¹）為大家所寫的一本小書。或許應該說，是一篇邀請大家走進書法世界的文章。這個世界是深奧難解、毫無樂趣，還是充滿著多彩多姿的趣味，就看你是不是已經輸入好進入這個空間的密碼。這句話是什麼意思呢？

---

1 唐代著名的大學者韓愈（768-824），曾為毛筆立傳而寫了一篇文學小品《毛穎傳》，所以「穎」可象徵為文房四寶之首——毛筆。

義大利著名的當代小說家卡爾維諾（Italo Calvino）²，在他的成名作品《如果在冬夜，一個旅人》的開頭，說了這段話：

你就要開始閱讀伊塔羅·卡爾維諾的新小說《如果在冬夜，一個旅人》。放鬆心情，集中精神，什麼都不要想，讓周圍的世界漸漸消失。最好去關門；隔壁總是在看電視……找個最舒適的姿勢；坐著，躺下，縮起身子，或是平躺；仰臥，側臥，還是俯臥……調整燈光，以免讓眼睛感到吃力。現在就去做，因為你一旦沉迷於閱讀，就不太可能移動了。……

這段話並非開場白，它已經是小說裡面的情節了，真讓人覺得驚訝！在這裡以文學作品為例，主要是因為文學家總能描寫出生活世界的經驗。然而這些經驗，人們通常是不會說出或寫下來的，例如：留心到母親在吻我之前常要抹一下嘴唇；嬰兒的手臂又怎麼胖得像繫著絲線……。³

許多事情需要細細體會～

---

2 這位充滿想像力的藝術家，在全球擁有廣大的讀者喔。

3 這是美國知名的小說評論家詹姆斯·伍德所說的話。小穎非常喜歡這本書扉頁上的一段文字：「秘方只有一個——用心烹飪。」是啊！要是不能專心閱讀，根本就看不懂一段有關桌遊的遊戲說明、一本導覽手冊，甚至是一場展覽。

這些描述是不是也讓你感到很有趣呢！如果你是一位能留意細節的人，那麼小穎哥哥到目前所說的話，你一定很快就能理解。原來，生活周遭的經驗，有很多時候我們錯過了用言語來表達；但如果表達出來，就會增加我們對事物的理解能力。所以，試著將這些話語說出來，告訴自己：「我就要開始觀賞書法展覽囉！放鬆心情，集中精神，好好地運用自己的眼睛，試著分析書法家（或篆刻家）到底是怎樣完成一件作品的，我一定會比以前還要更專心地觀看展覽，而且會善用我的觀察能力……」這段話語，就是進入觀賞書法藝術的密碼。一旦將密碼輸入到自己的大腦，就可以從容不迫地進入導覽手冊所敘述的空間。

這本導覽手冊的主要內容如下：

欣賞書法藝術的方式 ▶ P.4

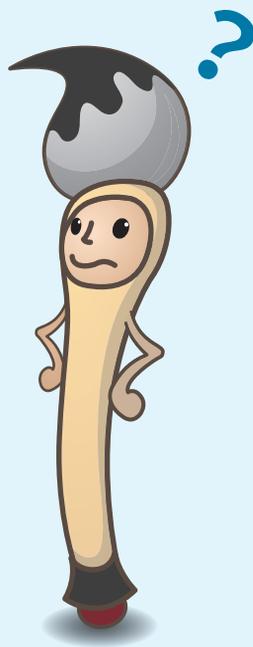
發現書印之美 ▶ P.8

學習單，寫寫看 ▶ P.26

欣賞書法藝術的方式

美，總在觀者眼裡。 — 拜倫

或許有很多同學都曾聽長輩說過，書法是中華文化的瑰寶，是「中華文化核心中的核心」。但是坦白說，只有喜歡書法，且愛好中華文化的人才能感受到這句話，因為，通常我們對一件事物所產生的興趣，取決於對這件事物的理解和領會的程度，舉個例子來說：會喜歡籃球運動的同學，一定是曾經打過籃球（或許還球技一流）的人。同理可證，能夠欣賞並喜歡書法藝術的朋友，必定是曾經臨習過書法，而且也對書法藝術的常識略知一二。因此，小穎哥哥會介紹兩種觀賞書法的形式，期望能對你們的理解有所幫助，甚至當你日後練習書法時，也可以在書寫的技巧上有所啟示。

第一種鑑賞的方式，主要是從傳統的觀點而來的分析方法，我以書法家蔡明讚先生（他也是一名評論家兼教育工作者）的解釋為綱要⁴，簡略敘述於下：

造形：

就是書法作品中的形式構成問題；從小結構之「結字」（單個字的線條）到大結構之「行氣、章法」（數個字、一行字或整幅作品）的構成，能否表現出平和的氣韻，或是「錯落中見和諧」的視覺效果。⁵

筆力：

談的是線條質感的問題；書法家所書寫的點和線，能否具有力量感，或是某種筆調。⁶

4 我所參考的書籍，是蔡明讚老師在《書法的趣味》中的鑑賞方式。

5 有很多學者都曾這麼說：書法是一種將矛盾辯證統一的藝術。譬如說：黑／白、快／慢、濃／淡、乾／溼等等。

6 關於線條中的筆調或質感，簡單舉些例子：譬如寫小字行書，有人會稱讚說有文人的氣息，寫篆書或隸書時，稱讚的人會說具有金石的趣味。

墨韻：

指的是墨色的層次或氛圍的呈現，如濃淡、燥潤、飛白等，重點是要能讓作品突顯出靈活的生機。⁷

創意：

不論你的作品是篆、隸、草、行、楷哪一體，都應該在具備基本的古典技法後，加入自己獨特的創作理念。

內涵：

是指書法作品中所展現的內在精神，這就必須將作者與作品聯繫在一起，進行更深入的審視。宜同時探討作者的師承、學問、思想、修養等作品形象以外的東西⁸。

以上只是個粗略的原則，但對於書法鑑賞的視角已經頗為全面了。

現在要介紹第二種鑑賞的方式，這種形式主要用於鑑賞視覺藝術創作的物件，其最原初的提出者是美國的金·密勒（Gene A. Mittler）教授⁹，小穎哥哥將進行簡單的介紹，並試著以書法作品為例子，簡略地解說。

當人們想要理解一幅繪畫作品時，他想要知道的事情大概有四點：①作品呈現了什麼東西？②作品是經由哪些元素組織起來的？③作品想要傳達的意涵有哪些？④作品到底有多好？下面四個步驟，可讓我們略為明白這些問題：

描述：

只針對作品上所能看到的東西進行描述，譬如這幅書法的字體和書寫內容，以及第一眼給你的感覺（寫得很娟秀、樸拙或是很有表現性等）。

---

7 毛筆筆毫的含墨量和含水量的多寡，再加上運筆時的快慢變化，產生了不同的墨韻效果。

8 古代的書法家大多是知識分子，所以很重視學問的積累與修養的高深。

分析：

試著去分析一件作品的「藝術元素」是如何組織起來的，例如用筆（中鋒、側鋒還是裹鋒較多）、結字（字形的組構是緊或鬆或斜）、章法（整體構成的效果，是平和的行氣或是錯落跌宕的感覺）、墨法（墨與水之間所呈現的對比或漸層關係；濃、淡、潤、燥的單一突顯或是並用表現）。

詮釋：

去探討作者的意圖以及發現作品的意義，如：這件作品只是寫個抒情小品或信件，還是想創作出震撼他人的偉大創作？這件作品在作者所有的作品中是否有特殊的地方？在它所產生的時代中（如唐朝或十六世紀的威尼斯），與那時候的風格相符嗎？是否還有其他解釋？

判斷：

將作品的形式構成、表現意圖與內涵氣韻等三大特質結合起來，評論出這件作品的優劣，甚至是判斷出它在歷史上或文化上的價值。

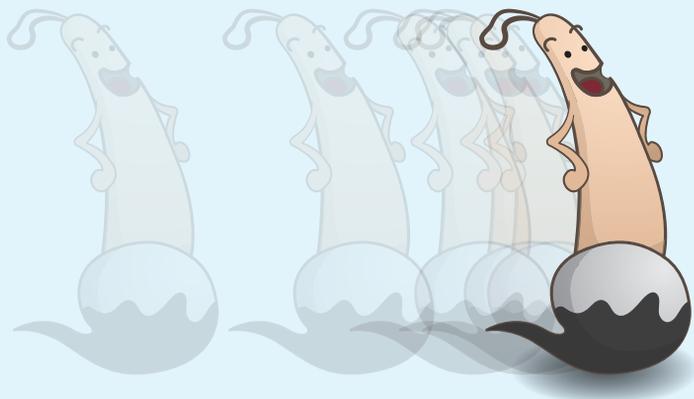
其實，不僅繪畫與書法具有鑑賞的框架，文學、音樂或其它藝術也有的。以音樂為例，美國音樂家柯普蘭（Copland）將聆聽音樂的過程分為三個階段：美感階段、表達階段、純音樂階段。總之，為什麼要以藝術批評的形式來鑑賞書法呢？因為坦白說，藝術作品與我們的日常生活之間是有一定距離的，人們若以藝術批評的方式來觀看作品，就好像戴上了一副可以看清藝術作品的眼鏡。

---

9 我所參考的書籍是謝東山先生的藝術批評著作：《當代藝術批評的疆界》和《藝術批評學》。

發現書印之美

筆跡者，界也；流美者，人也。 — 鍾繇

上一章關於如何欣賞書法的說明，理論的味道似乎濃了點兒！如果不能專注地運用理性的態度來分析，說真的，根本很難去認識一件作品。但也不能只以嚴肅的眼光看待藝術品，而拋棄掉感性又愉悅的心情來欣賞。總而言之，若沒有作品，小穎哥哥的話就等於白說了。藝術作品的呈現，是這本導覽手冊的主題喔。

奚南薰 篆書中堂 66×135 cm

館藏古典作品欣賞

藝教館這次展出所典藏的書法和篆刻作品大約近 30 件，小穎哥哥精選 5 件書法作品讓你們觀摩。此 5 件作品依次是篆書、隸書、草書、行書和楷書，這五種字體之排列，是以它被發明出來的先後次序而條列的。

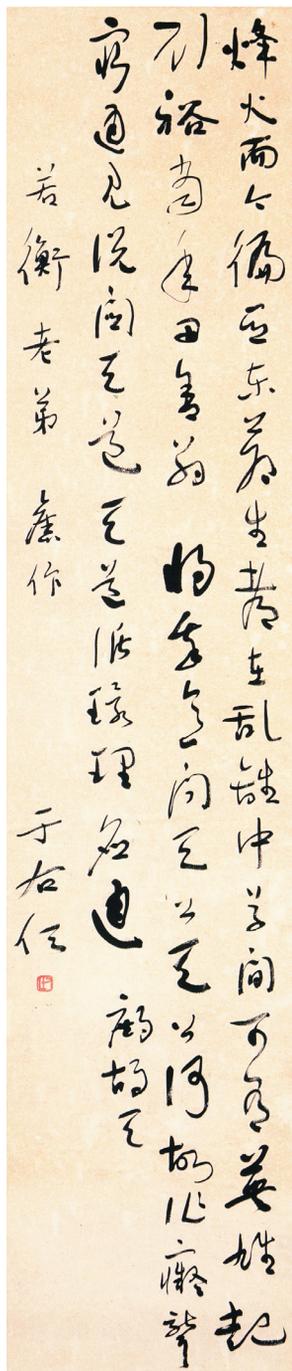
俞樾 隸書八言聯 33.5×172 cm×2

古典的書法作品，有一個重要的衡量判準，就是作品要和作者以及他的時代背景結合起來鑑賞，這個術語叫做「知人論世」。現在的資訊科技很發達，同學們若想進一步認識書法家和他的作品，皆可用關鍵詞上網搜尋。¹⁰

10 當然，網路上所陳述的知識，不一定是正確的。小朋友應該要廣泛地閱讀，並且能運用有效的學習方法。你們之中有人能找出小穎哥哥究竟是誰嗎？

于右任 草書條幅 32×148 cm

北宋鶴銘二有幽燕
俠兒月下看劍之態
但能藏刃不發爾

葆生五弟

熙

曾熙 魏碑中堂 60.5×127 cm

現代書法作品欣賞

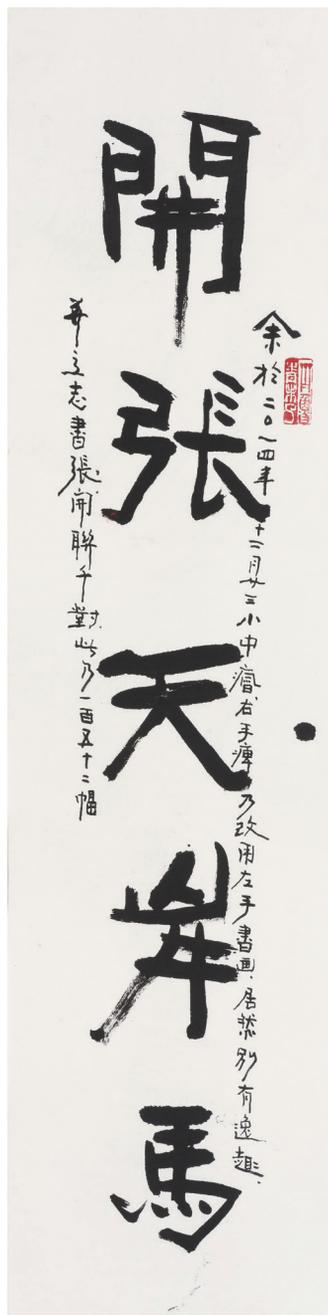
本次活動所徵集的作品約有 26 件，再加上日本書家提供兩幅作品，所以總共是 28 件。為了能與館藏的古典作品風格有所區別並增加教育意涵，所以徵件作品以現代觀念的表現形式為主。這些現代書藝的作品，若以書法字體來進行分類，似乎意義不大。人們通常將現代書法區分為兩種表現的面向：一是強調視覺形式構成的作品，二是重視觀念思考傳達的文本。前者重視的是畫面的視覺效果，後者雖然也具有形式上的表現，但他們更在意的是能否傳達出某種觀念。

另外，此次有某些作品的風格，很接近傳統的面貌，好像與策劃的主題有些差異。然而，似乎應該這樣來思考，即，這是他們對「現代書法風格」一詞的表述方式。其實，幾乎所有的分類形式都不會是一種固定的框架，它們只是某種權宜之計，是為了讓人們能較輕易地理解一個事物。¹¹

當我們試著以某些批評類型的寫作方式來研究藝術作品時，這一練習本身會讓你放慢閱讀速度，讓你更加全神貫注於眼前的作品。以本次展覽最為資深的姜一涵老前輩的作品為例，你可運用密勒的四個分析要點，簡略地紀錄下來，如：描述出作品的書寫內容及表現的字體，分析作者的用筆、結字、章法和墨法的處理特色，詮釋他在書寫這幅名聯字句時（開張天岸馬，奇逸人中龍），他的創作意圖和表現過程，究竟有何特異的地方（姜老前輩近幾年因為身體微恙，似乎是用左手或是兩手合書；這句對聯他老人家已寫了上百幅，或許在雷同之中，仍可以辨識出每件作品的差異），最後，經由老前輩總體的藝術與學術成就，嘗試給出你的判斷（不論是只從自己的角度，還是

---

11 《愛麗絲夢遊仙境》這本著作被歸類為童書（或青少年閱讀書目類），如果它被劃分在哲學思考類的欄位，或許真能解讀出極富哲學趣味的內容。

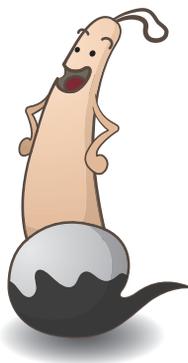

姜一涵 五言對聯 35×137 cm×2

從藝術史的角度)。總之，在鑑賞的當下，我們若能以極端專注的狀態，思索作品中哪些點線的組合具有張力，這個時候，彷彿我們面前的點線配置問題是全世界最重要的事情一樣；是啊！在這個時刻，似乎真的就是如此！

運用理論思維閱讀作品，是一種增益理解的重要練習。然而，當人們觀賞一幅書法作品時，通常是一種理性和感性兼具的狀態，主要是關注於藝術品的神采氣象；唐代的書論家張懷瓘曾說：「深識書者，唯觀神采，不見字形。」那些能高明妙解書法的人，首先觀看的角度，絕不會是這件作品所書寫的內容。¹²

此次展出的書法家們皆有附上釋文或是創作解說，各位同學可以先觀賞作品後再閱讀說明，檢視看看自己的心得與作者本人的解釋有何差距。若同學們想要看到全部的書法及篆刻作品，可翻閱民眾版本的導覽手冊。

12 著名的雕刻家布朗庫西（Brancusi）曾經說：當你看見一條魚，你並不會去考慮魚的比例，對不對？你要考慮魚的速度、浮動性和穿越水面時閃爍的身體……如果我刻劃出魚鰭、魚眼和魚鱗，可能就會忽略魚的動作，只是給你一個複製品或是一條魚的外形而已。我要捕捉的是它的靈氣。當我們觀看一件很有氣勢，或是節奏感強烈的書法時，何嘗不是如此呢！

黃一鳴 甘霖 68×136 cm

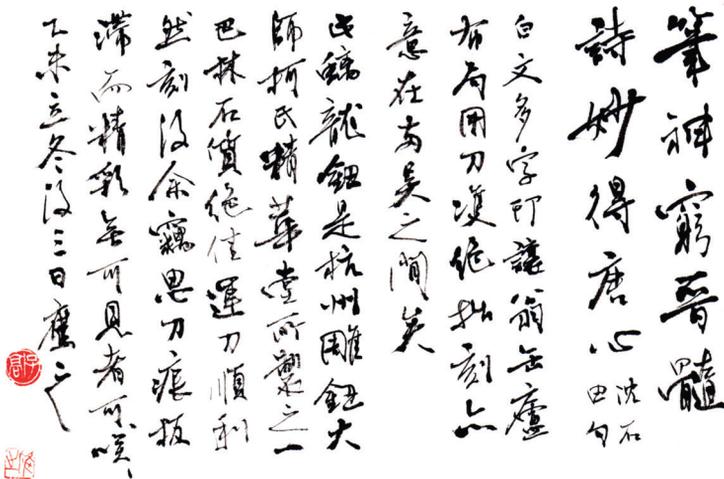
蔡明讚 金文創意 70×137 cm

河内利治 楚辭·九章·抽思一節 53×135 cm

篆刻作品欣賞

這四方印章¹³，是日本名家級的篆刻作品（此次總共有八方日本提供的印章）。他們在當代的篆刻界享有一定的影響力，很榮幸也非常高興鄰國的藝術家一起參與展覽，共同歡慶一場藝術饗宴。另外，台灣也有六位篆刻名家的肖形印作品，供各位同學欣賞。這些作品在觀看時，宜慢慢咀嚼、細細賞味，要試著去體驗並感受作者的匠心獨運之處，究竟呈現在哪些層面（線條的布局或刻痕的質感）。

河野隆 筆神窮晉髓詩妙得唐心 3×3 cm

13 人們通常以「方」，而不是「顆」或「個」為計數印章的單位。

尾崎蒼石 低頭思故鄉 4×4cm

一件篆刻作品是怎樣產生的呢？概略地說，約有幾個步驟：擇思字句、揀選印石、謄寫草稿、鑿刻印面、雕刻邊款、鈐印於紙上。基本上，篆刻作品面積不大，很多人都說這是一種方寸之間的造型藝術，但一般人要想深入地理解，卻不是那麼地容易。小穎哥哥只想指出一點，篆刻家對任一形式面的突破（篆法、刻法或章法），皆能解讀出他的美學觀點，以及作者為了能在藝術史上樹立自己的風格，所做出的種種努力。

和田廣幸 南風薰 7×7cm

原田歷鄭 長相思 5×2.8cm

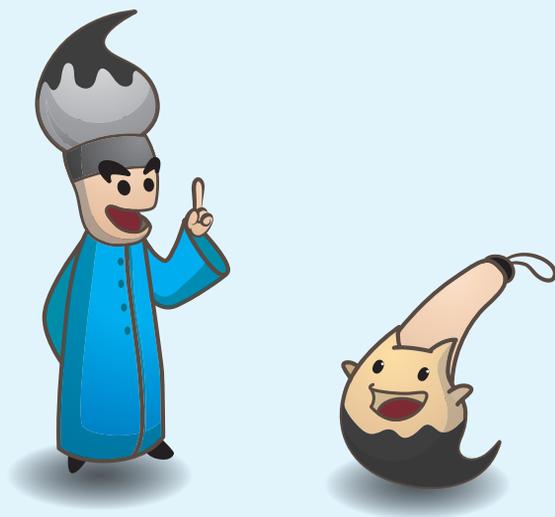
李清源 觀音像 2.3×3.3 cm

阮常耀 無題肖形印 3×3 cm

學習單，寫寫看

觀看的本身就是一種創造
的作用，它需要一種努力。 — 馬蒂斯

為什麼要寫學習單呢？這是很多同學會提出的疑惑。其實我並沒有要回答這個問題。

小穎哥哥認為，能夠在生活經驗中提出好問題是很高明的¹⁴，其次是能適切地回答問題。還有一種類型的理解方式，就是他能以獨特的目光理解問題，並且將問題的理解活用到生活領域，增益自己的智慧。在這本導覽手冊中，書法學習單的意涵，其實就是個溫故而知新的過程。你可以把它當作是一名朋友在向你問問題，而你只是試著和他對話，寫出他能看得懂的回答而已。閱讀或是書寫學習單，主要的意義是：為了能在思考中逐漸增進一種自由流動的想法。

好囉！開始動筆吧！請你專心地閱讀題目後，在紙邊的空白處，約略地記下能夠幫助你聯想的提示（語詞）。

---

14 我的經驗是，如果不能對一件藝術作品問問題，這件作品就不會對你說話。換句話說，作品總是需要解釋（當然有很多種解釋的方式），否則作品不會對你釋出意義。

書法展覽

1. 哪一件作品（傳統書法、現代書法或篆刻）最令你印象深刻？

.....

.....

.....

.....

2. 是作品中的哪些方面讓你感到有趣呢？

.....

.....

.....

.....

3. 如果能與書法家本人見面，你會想要問他什麼問題？

.....

.....

.....

.....

4. 能否運用在這本手冊中所介紹的鑑賞方式，簡略地分析這件作品。

.....

.....

.....

書法禪繞的世界

1. 請描述一下，當你沉浸在細密繁複的線條中時，那是一種什麼樣的感覺？

.....

.....

.....

.....

2. 你喜歡自己今天的創作嗎？請問你用了哪些藝術形式來表現？

.....

.....

.....

.....

3. 要如何以毛筆來畫出有力量的線條呢？

.....

.....

.....

.....

4. 畫出一個你自創的符號或圖案。

.....

.....

.....

.....

一起來玩肖形印！

1. 學員們是否已經完成屬於自己獨一無二的一方肖形印呢？請將辛苦完成的印章蓋於右方框格中。

2. 請辨識你所設計的肖形印是朱文？還是白文呢？

.....

.....

.....

.....

3. 請試著說說看，用刀子刻圖案與用筆畫圖案有什麼不同之處？

.....

.....

.....

.....

4. 請試著列舉出三項印章的功能。

.....

.....

.....

.....

篆刻與版畫的趣味聯結

1. 請寫下你所刻的是什麼姓氏？使用（篆、隸、楷、行、草）何種字體？

.....

.....

.....

.....

2. 請將製作步驟重新排列（完成作品、拿描圖紙設計字型圖稿、刷上顏色進行拓印、將描圖紙反過來、進行刻製、將反過來的描圖紙的文字或圖案畫在版上）

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. 試著說說看，你認為哪一個步驟最為重要？為什麼？

.....

.....

.....

.....

書法包裝的設計與應用

1. 請寫下你所選用的短句，並說明使用（篆、隸、楷、行、草）何種書體進行書寫？

.....

.....

.....

2. 請寫下你的書法包裝紙是運用哪些設計之概念（重覆、排列、對稱、堆疊、幾何）進行書寫的？

.....

.....

.....

3. 請試著說說看，自己創作的書法包裝紙與市售包裝紙有什麼不同之處？包裝好的禮物想送給誰？

.....

.....

.....

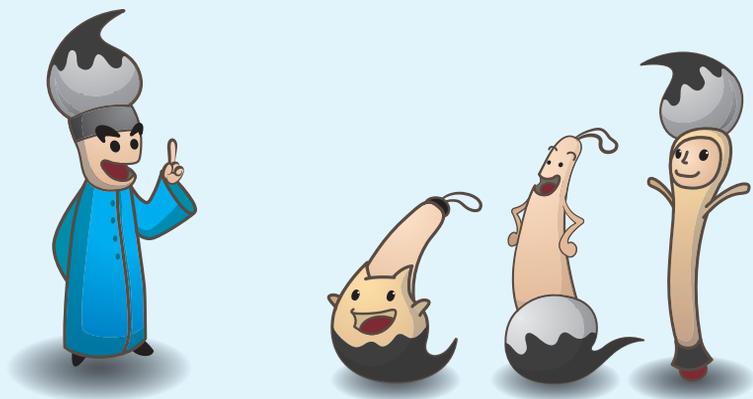
.....

.....

這本導覽手冊你終於閱讀完了，真是厲害！希望你已增添了對書法藝術的相關知識。更重要的是，對於理解一件藝術作品，已經讓你體驗到樂趣。我們有緣再見面囉！— 或許我們會在你所展出的展場上碰面喔！

bye bye .....

展覽時間

105年7月6日至9月11日

上午9時至下午5時（週一休館）

展覽地點

本館第1、2、3展覽室及南海戶外藝廊

10066臺北市中正區南海路43、47號

發行人：鄭乃文   題   字：李蕭鋇

作   者：蕭一凡   策劃執行：劉瓊琳

編   審：施伯松   高麗玲

美   編：劉冠意   編輯出版小組

