

書 法 讚 學

大朋友，手冊！

楔子

各位熱愛藝文活動的朋友，您們好：

很開心也非常歡迎大家來參加國立臺灣藝術教育館所舉辦的「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。希望在參與的過程中，隨著對書法的漸進理解，各位朋友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用毛筆在紙、絹等媒材上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，就不能僅止於這種印象式的描述。

這本篇幅不多的導覽手冊，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一介面的密碼。這是什麼意思呢？

義大利著名的當代小說家卡爾維諾（Italo Calvino）¹，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。……

---

1 這位充滿想像力的藝術家，在全球擁有廣大的讀者喔。

這段話並非開場白，它已經是小說裡面的情節了！小說裡面的主人公，既在他的敘事空間裡講話，也對著每個正閱讀這段話語的人說話，真是一個極具想像力與實驗性質的開場。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，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；老皮夾克的白邊好像一塊肉上面的脂肪條紋；嬰兒的手臂又怎麼胖得像繫著線……。²

這些描述是不是也讓你感到很有趣呢？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；一旦能適切地表達出來，就會增進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（篆刻家或舞蹈家）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，就是進入觀賞書法及其他藝術文本的密碼。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	3
發現書印之美	7
書法與跨域展演	42

---

2 這是美國知名的小說評論家詹姆斯·伍德在他的著作中所說的話。筆者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，根本就看不懂一場展覽或是一本導覽手冊，甚至也無法學習我們正參與其中的事物呢！

欣賞書法藝術的方式 —

美，總在觀者眼裡。 — 拜倫

沒有人真正瞭解作品中所謂的畫面主題。
就觀者而言，對形式語彙的感覺，
一切取之於它如何被表現。 — 羅傑·弗萊

雖然我們都知道，書法是中華文化的瑰寶，是「中華文化核心中的核心」，但確切地說，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，通常我們對一事物所產生的興趣，取決於對這件事情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，接下來將介紹兩種觀賞書法的形式，期望能對你們的理解有所幫助，進而增益你們對書法的研習興趣，甚至在書寫的技巧上有所啟發。

第一種鑑賞的方式是從傳統而來的視角，我以書法家蔡明讚先生（他也是一名評論家兼教育工作者）的分析形式為綱要³，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。⁴

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。⁵

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。

---

3 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。

4 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、行／留、中鋒／側鋒等等。

5 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。

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，參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⁶。

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⁷，筆者將進行簡單的介紹，並試著以書法作品為例子，粗略地解說。

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（娟秀、樸拙或是很有表現性等）。

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，平和簡靜或是跌宕奇姿）、墨法（墨與水之

---

6 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。

7 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》。當然，我所解讀的向度或非密勒教授的原意。

間的對比或漸層關係，濃、淡、潤、燥的分明呈現或是並用表現）。

詮釋：

去探討作者的意圖以及發現作品的意義，如：只是寫個抒情小品或信件，還是想創作出震撼他人的大作？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，與那時候的風格相符嗎（例如清代人較喜歡寫篆書和隸書）？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。另外，若是想要經由這四個步驟去解讀多重門類的藝術文本（譬如此次的書法跨域展演），我們首先要做的事情是，能夠明晰地掌握到該門藝術表現的形式語彙，例如：線條、顏色、構圖、樂句、節拍、手勢、步態、節奏等等，並且，也能善用美學原理的術語（平衡、比例、漸層、對比……）來進行解讀。最後，還需補充的一個觀點是，有些藝評家會運用當代理論框架解釋藝術品，如：精神分析、性別研究、馬克思主義、後結構主義，或是後殖民理論視角等。這些傾向於哲學話語的詮釋方法難度較高，各位朋友若有興趣不妨嘗試看看。

總之，為什麼要以藝術批評的形式來鑑賞書法或其他藝術呢？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⁸。

---

8 若是覺得度數不合，那就換掉，換別種你喜歡而且可以接受的理論。

發現書印之美 —

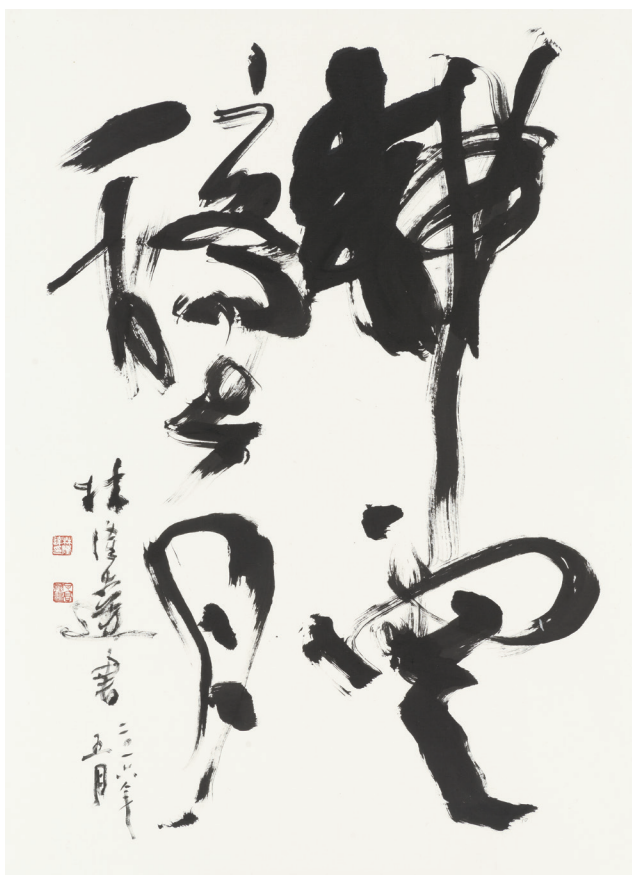
筆跡者，界也；流美者，人也。 — 鍾繇

奇外無奇更出奇，一波纔動萬波隨。

只知詩到蘇黃盡，滄海橫流卻是誰？ — 元好問

上述關於如何欣賞書法的說明，理論的味道似乎濃了點兒！如果不能專注地以理性的態度來分析，說真的，根本很難理解一件作品。但也不能只以嚴肅的目光看待藝術品，而不帶著感性又愉悅的心情去欣賞。總而言之，若沒有作品，我們根本就無法表述出任何的話語。藝術作品的呈現，是這本導覽手冊的主題。

林隆達 行草 耕雲種月 70×96.5 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。趨近於現代書藝的作品，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。類似於前者的作品有：施春茂、杜忠誥、張炳煌、黃一鳴、林隆達、蔡明讚、程代勒、游國慶、陳明德等等。

施春茂 雲海 155×121 cm

程代勒 塵爆 69.5×136.5 cm

黃一鳴 甘霖 68×136 cm

蔡明讚 金文創意 70×137cm

傾向於後者的文本較少：李蕭錕、黃宗義、陳明芳、郭惠雅、蕭一凡。黃宗義教授以一字之異，創發了一個別樣的概念空間：「葫」字雖是依樣畫葫蘆所成，實則更近似一次發明文字的創意行動。這兩種表現面向，並不是可以截然二分的。畢竟，形式是一件視覺藝術作品最重要的元素，而不論是作者抑或觀眾，也總會思考著一件作品正在進行什麼樣的探索。譬如，就前者來說，黃一鳴的作品翻轉了一般對紙本書法的黑白概念，在極強烈的形式表現上必定有其思考的端維。

陳明芳 非法實驗 59×97cm

而陳明德的現代草書作品，明顯的流露出他對當代草書風格的深沉思考。若就後者來看，郭惠雅的形式表現於畫面中，存在著一種二元式的思維（大／小、前衛／古典）。蕭一凡想藉由臨摹的觀念來思考如何延展原帖抑或線條本身的質感，勢必在視覺形式的構成（還包括裱褙形式與用印實驗）上有所考量。

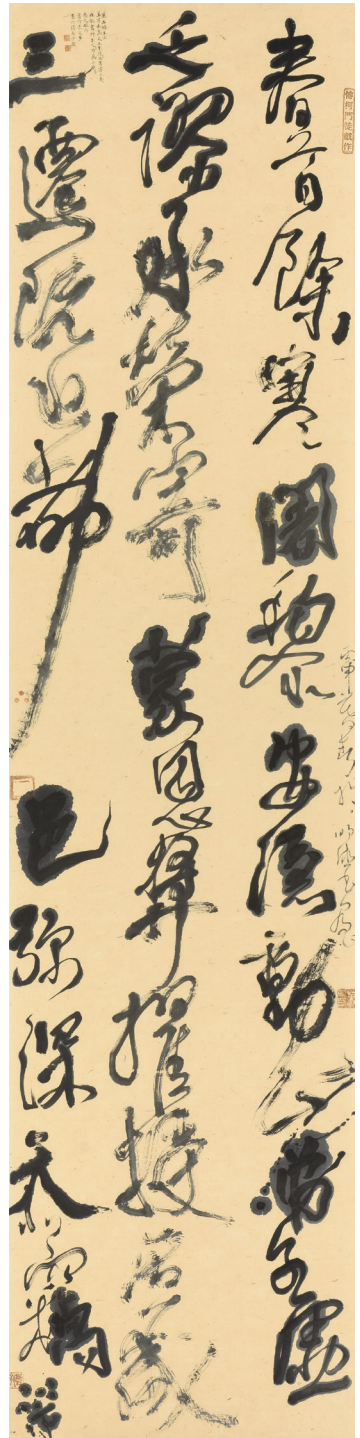

陳明德 酒後狂草 69.5×136.5 cm

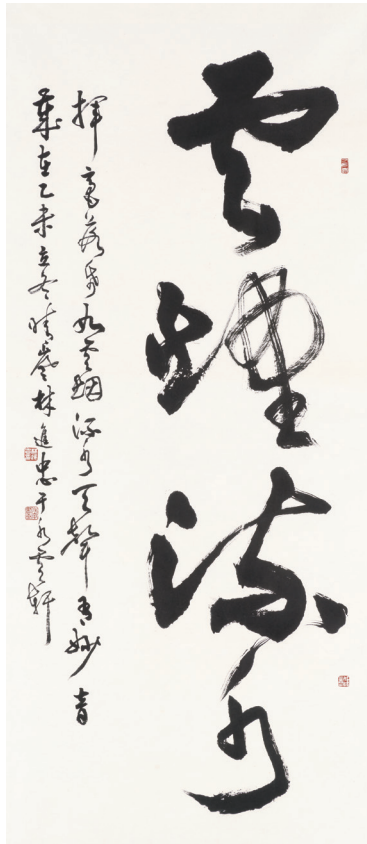
郭惠雅 奔雷 136×35 cm

蕭一凡 覺斯文本寫意 52×219 cm

另外，此次有某些作品是以貌似傳統風格的面目呈現的（如：河內利治、李貞吉、林進忠、施永華、蕭世瓊、洪能仕、黃智陽），但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⁹。其實，幾乎所有的分類型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。

林進忠 雲煙流水 59.5×137cm

9 應該可以這麼說，一個詞彙或概念，都存在著約定俗成的普遍性解釋，以及你個人化的思維。

河内利治

楚辭·九章·抽思一節 53×135 cm

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，你可運用密勒的四元架構分析，簡略地概示，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），其之意圖和表現過程中有何特異的地方（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；這句對聯他老人家這些年已寫了上百幅，或許在雷同之中一作皆有一作之面貌），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，還是從藝術史的角度）。總之，在鑑賞的當下，我們若聚精會神地思量著作品中哪些點線的組合具有張力時，彷彿這些點線的配置是全世界最重要的事情一樣；在這個時刻，似乎真的就是如此！

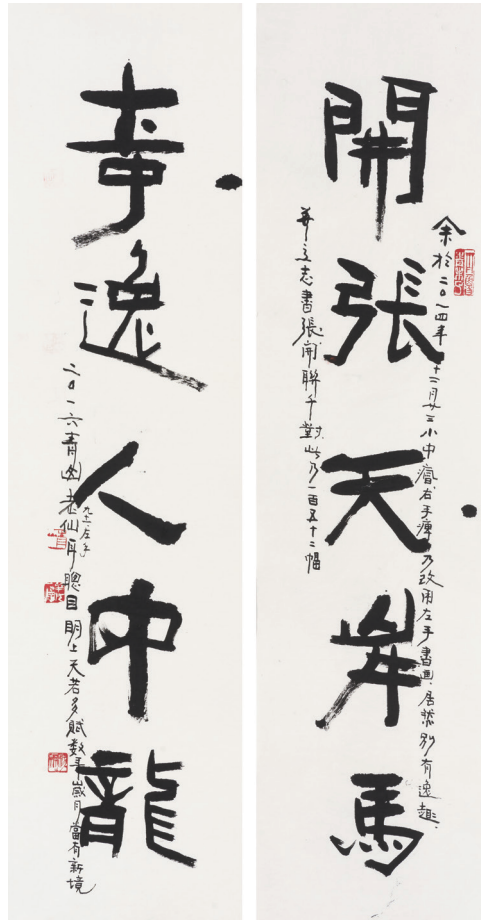
運用理論框架閱讀作品，是一種增益理解的重要練習（當然，頂尖的藝評家總能運用引人入勝的散文筆調，以不帶理論痕跡的文字讓你進入作品）。然而，當人們觀賞一幅書法作品時，通常是一種理性和感性兼具的狀態，主要是關注於藝術品的神采氣象；唐代的書論家張懷瓘曾說：「深識書者，唯觀神采，不見字形。」那些能高明妙解書法的人，首先觀看的角度，絕不會是這件作品所書寫的內容。¹⁰

作品一定具備著含義，或者更確切地說，作品一定承載著含義，就像火車承載著物件一樣。但只要是一個需要去解釋的含義，這一含義就會是複數的且不確定的東西。¹¹當我幾個月後再來看姜前輩或是林進忠等其他老師的作品，一定會闡釋出更多層次的體會。

---

10 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……如果我刻劃出魚鱗、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。當我們在觀看一件點線之形勢具有生氣的書法時，何嘗不是如此呢！

此次展出的書法家們皆有附上釋文或是創作解說，各位觀眾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。

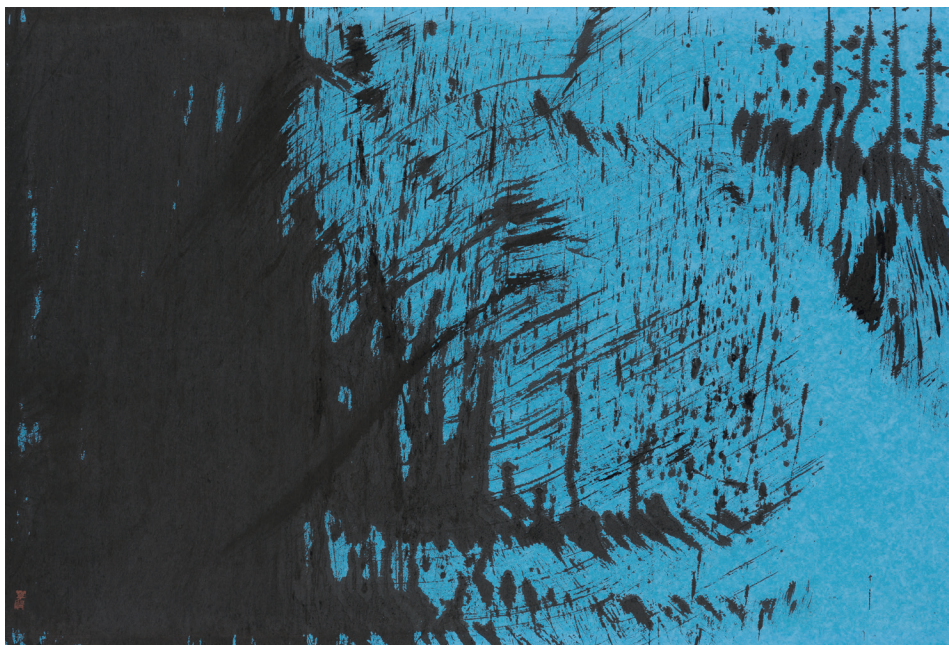

姜一涵 五言對聯 35×137 cm×2

- 11 巴斯特 (Buster) 和克勞福德 (Crawford) 這兩位頂尖的藝術教師認為，藝術作品的意義是由一個運作複雜的網路創造出來的，這個網路包括藝術史、藝術家敘述的意圖、藝術家和藝評家對形式的選擇、作品是如何製作的、誰製作的以及作品展示的環境背景等等。

天地之間萬物為靈唯人不能信而有性
 為獨物王此之官者於彙必歸乎道而
 不屈動而為生多之者寡不如也
 神不知是立北門是謂之北根強
 若春月之氣存于地久則天亦以此氣
 以養之也故形生也此之謂人後天者
 所以方而存此也此之謂形神本氣和

李貞吉 道德經句 70×135.5 cm

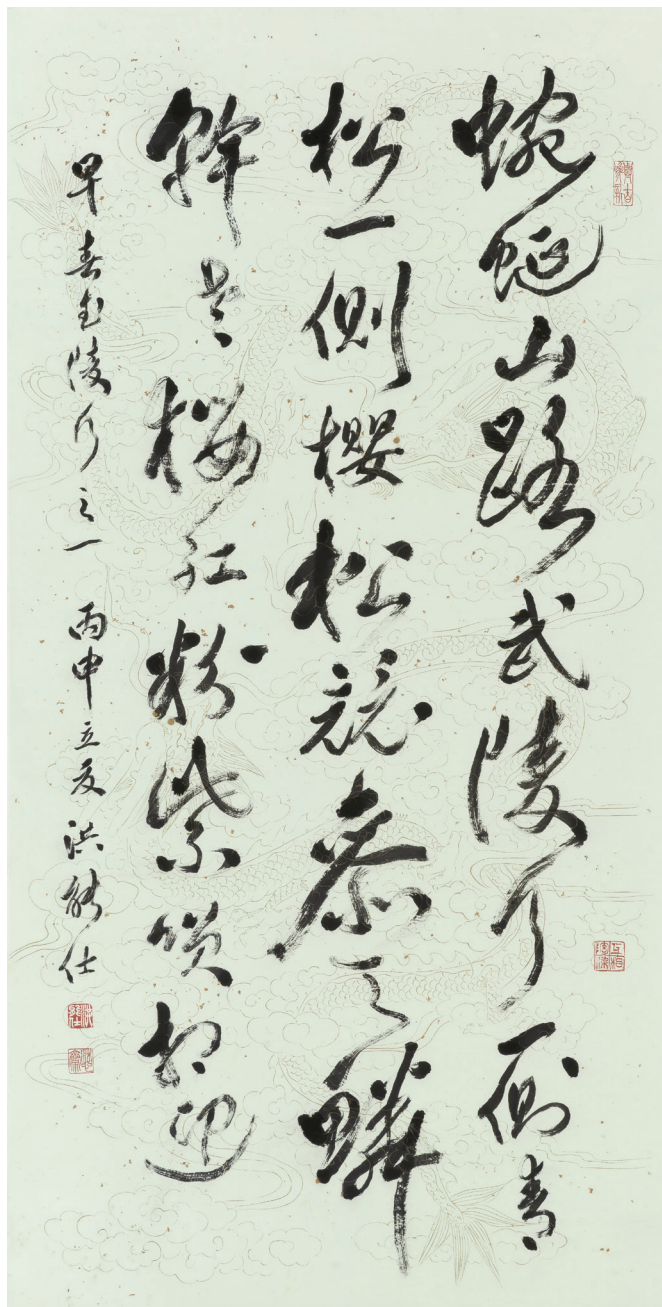

李蕭鋌 書寫心靈風景 66×98 cm

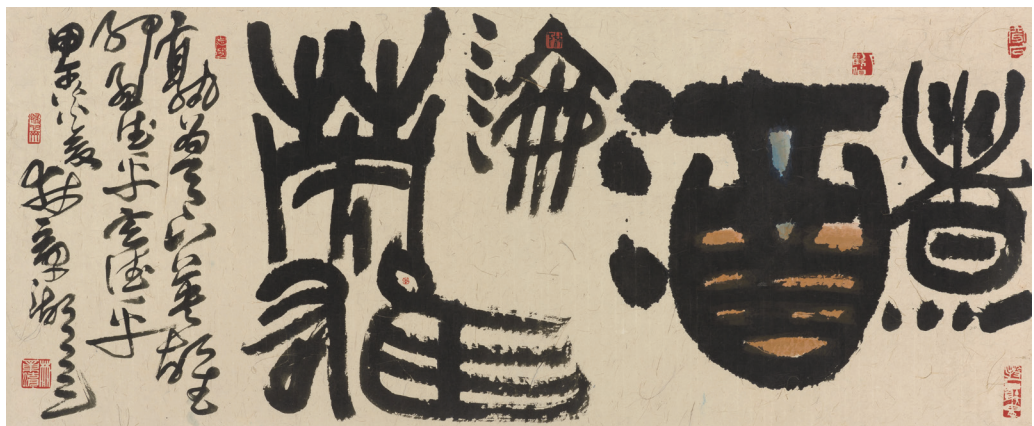

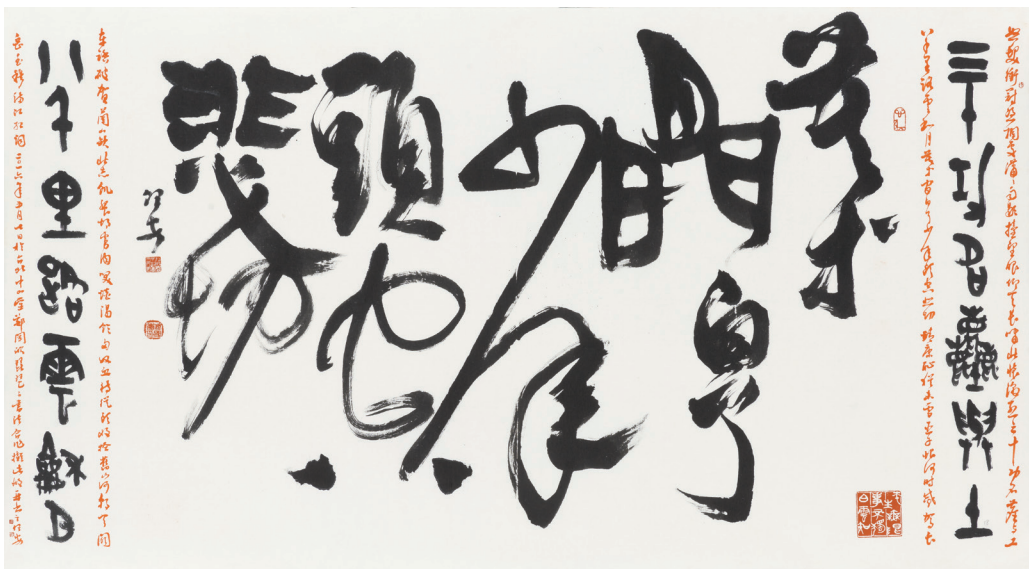
於同生 真如 69.5×135.5 cm

洪能仕 早春武陵行之一 70×137cm

林章湖 煮酒論英雄 57×137cm

游國慶 滿江紅 141×78.5 cm

此字之意在像一物名也至深且就其靈
 妙是隨之至靈也其性靈之痕之跡線字
 色入屬子之誠字也鴻儒傳法本云公丁
 可以補素其定系冠冠多絲升之說下
 其業續之功形動陽性首句屬之為馬子云
 市一孔子云何德之昌

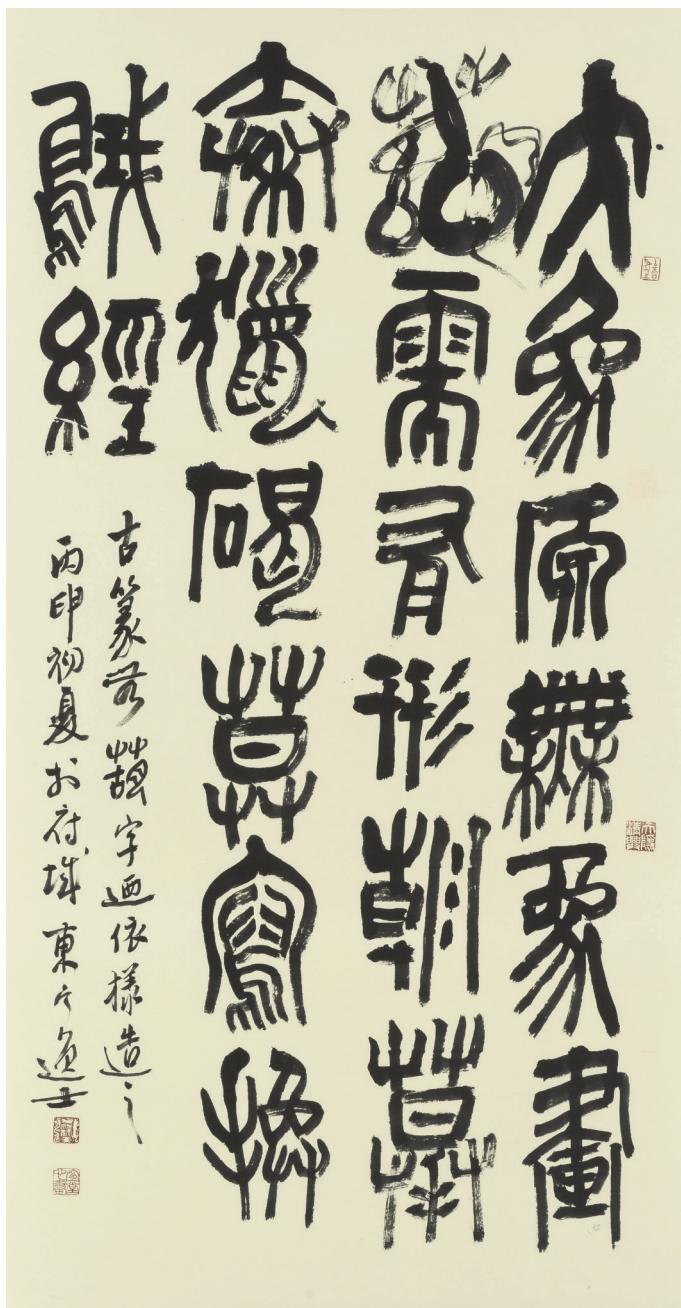
施永華

施永華 陋室銘 70×136 cm

張炳煌 枯木龍吟 69×136 cm

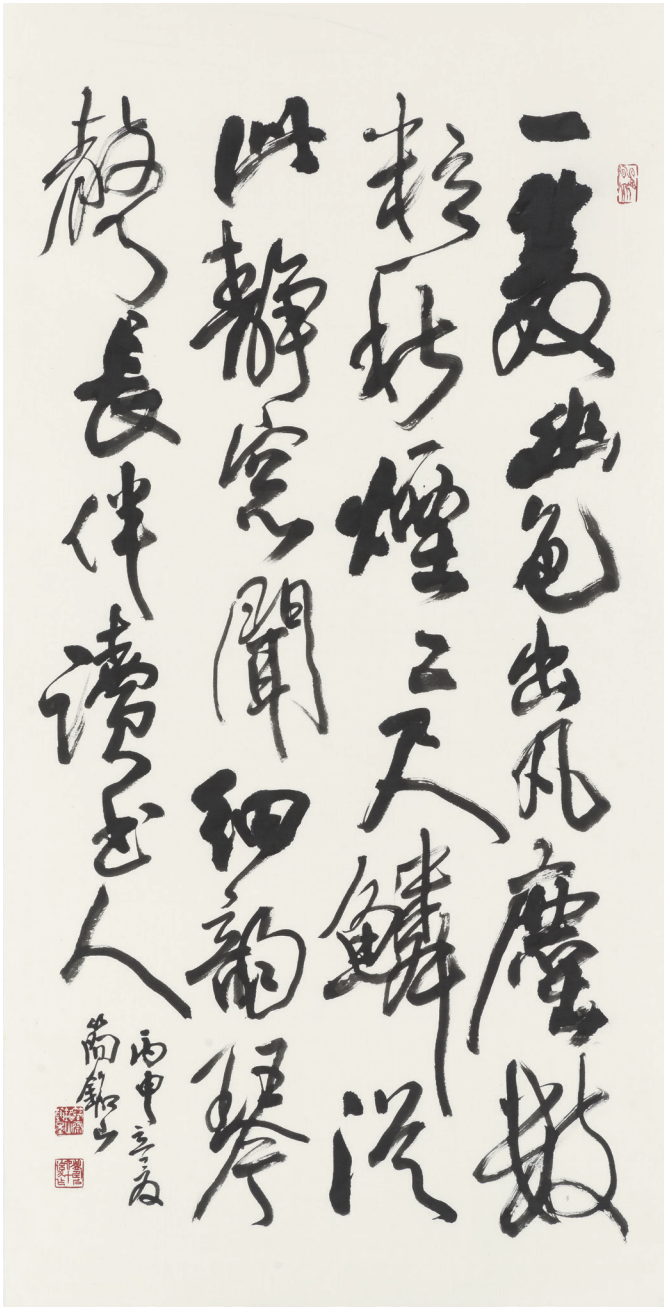

黃宗義 篆書 依樣畫葫蘆 69×130 cm

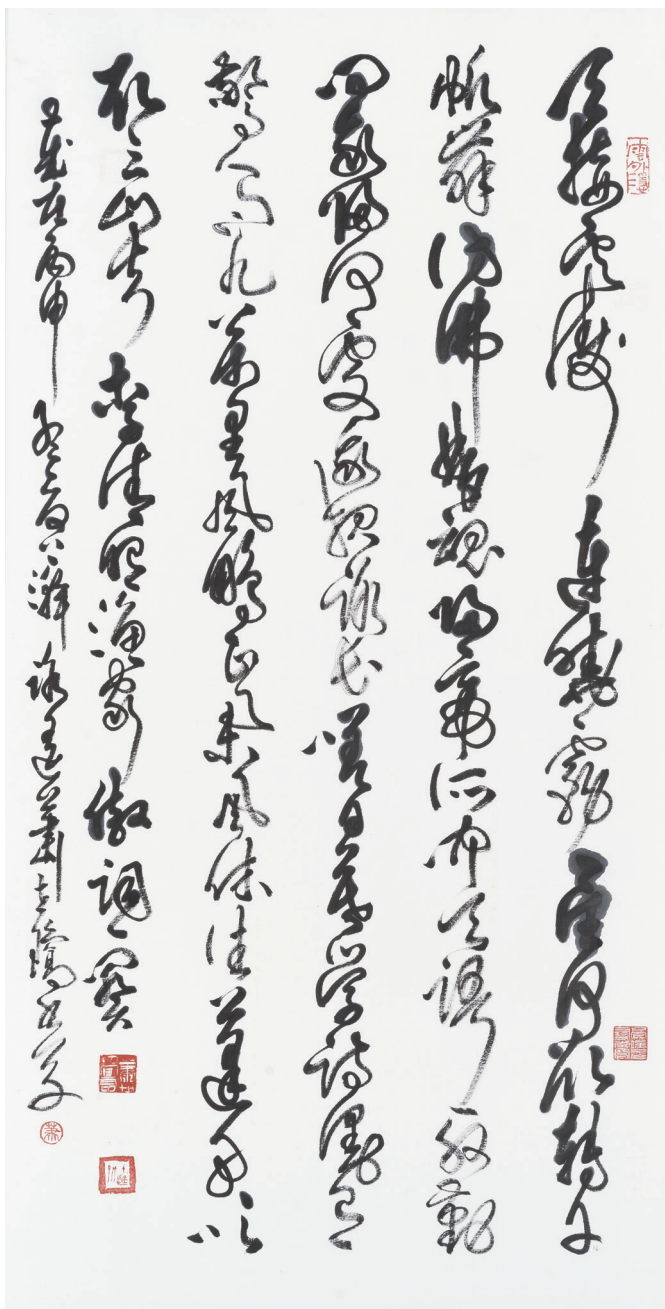

劉冠意 無上菩提 70×101 cm

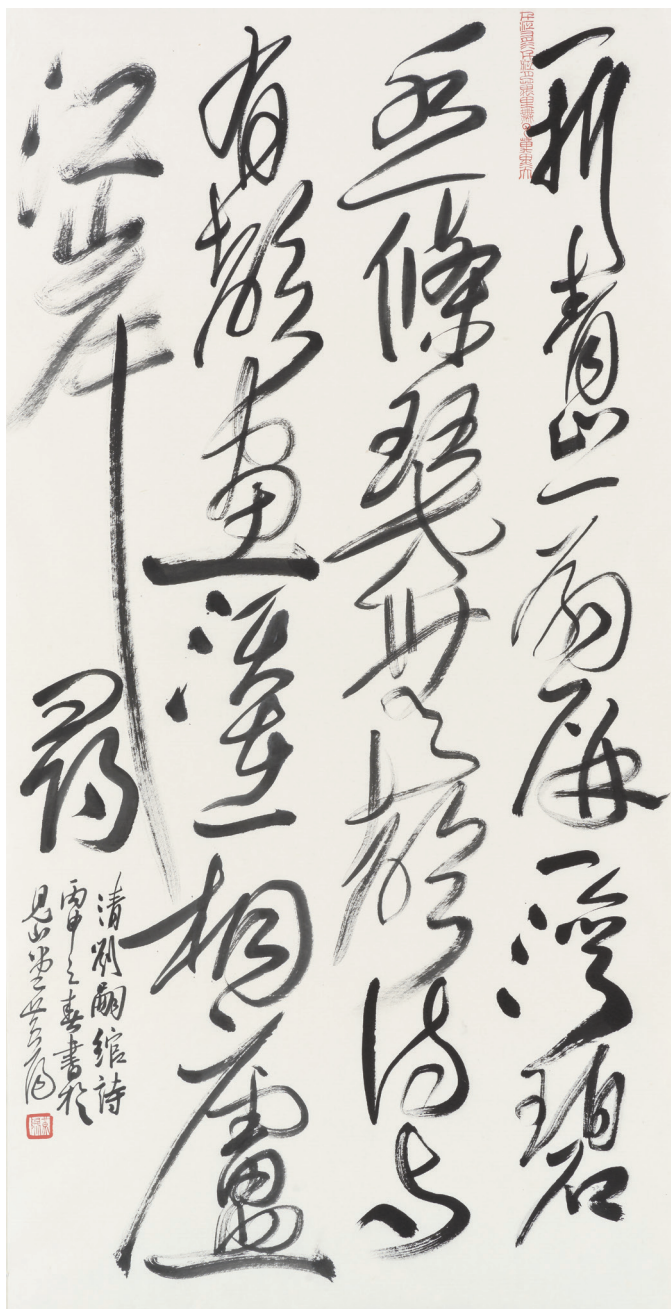
簡銘山 唐·李群玉詩〈書院二小松〉 70×135 cm

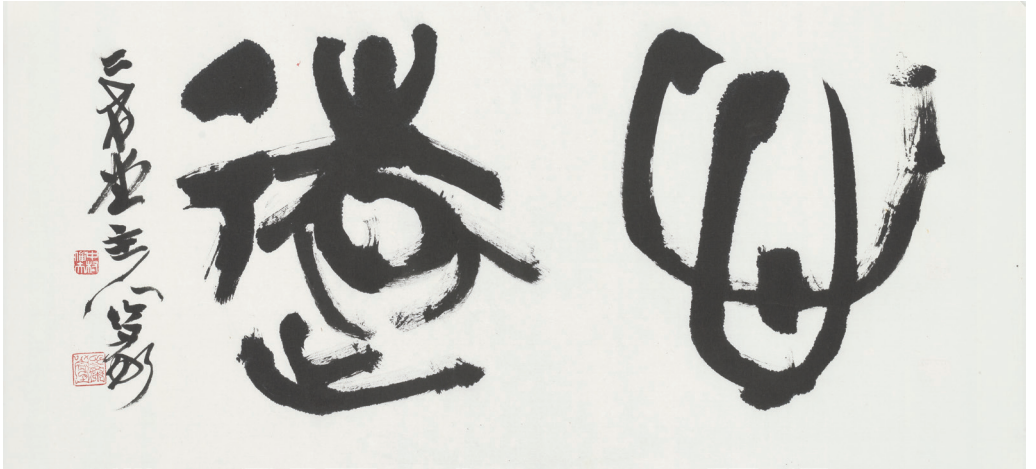
萧世瓊 草書 李清照詞 70×136 cm

施伯松 甲骨文書法 91×96 cm

黃智陽 劉嗣縮詩 70×137cm

中村伸夫 心遠 35×73cm

篆刻作品欣賞

這八方印章，皆是日本名家級的篆刻作品。他們在當代的篆刻界具有一定的影響力，很榮幸也非常高興有鄰國的藝術家一同參與展覽，共襄藝教盛舉。另外，亦羅列出台灣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，究竟在哪些層面呈現（線條的布局或刻痕的質感）？

筆神窮晉髓
詩妙得唐心

白文多字打聽。我無產
方內用刀沒能刻上
意在為美之間矣

此銘就銘是杭州雕鉅大
師折氏精華堂所鑄之一
也。林在質他佳運刀順利
然初後余竊思刀痕振
滯不損氣在可見者可嘆

壬辰立冬月三日慶之

河野隆 筆神窮晉髓詩妙得唐心 3×3 cm

壬辰立冬日是銘字并款于湖南靈德齋慶之

如初文

怡樂

出青四於石質
頗硬而且指畫
筆墨痕縱橫
出於筆勢邊
之際處，前後
之際視之及而
別有風趣正是

河野隆 怡樂 10.3×4.7 cm

尾崎蒼石 低頭思故鄉 4×4 cm

尾崎蒼石 信及豚魚 4.2×4.2cm

原田歷鄭 天真浪漫 4.7×4.75 cm

原田歷鄭 長相思 5×2.8 cm

和田廣幸 南風薰 7×7 cm

和田廣幸 鳳翥 7×7 cm

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。筆者只想指出一點，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，以及作者為了在藝術史上樹立一己之風格的努力。

蔡介騰 佛像 6×8 cm

黃智陽 觀世音菩薩 9×9 cm

施伯松 觀音大士像 4.2×7.5 cm

李清源 觀音像 2.3×3.3 cm

參展者施伯松老師對肖形印和這六件作品的解說：肖形印章，在三千多年以前就有人類使用的案例。而現存的商代三奇字璽中，可能是宗氏族徽，或者是圖騰印。到了元朝，因為對中國文字掌握度較浮淺，民間流行一種姓氏加上有寓意圖案的印章，叫做「元押」。肖形印的題材廣泛，舉凡自然界的各種動植物、生活中的諸多活動種類、莊嚴或寫意的佛像印、甚至後現代的抽象線條意象也可代入，真可謂百花齊綻矣！

這一次展出六位臺灣篆刻家的肖形印作品，主要呈現出來三個面向。其一是莊嚴的佛像印，如：李清源、黃智陽、蔡介騰及施伯松的作品。其二是利用中國文字的象形化特性去發展，配合出作者本身藝術化的推衍創作。如：蔡耀慶先生的「雲山」四韻套印。其三是表現出西洋風「無題」的純線條化去框架印作，如：阮常耀先生的抽象篆刻作品——它提供給觀者自我詮釋的機會及空間。

蔡耀慶 雲山— 2.5×2.5 cm

阮常耀 無題肖形印 3×3 cm

書法與跨域展演

藝術的創造形式基本上就是一種自我解構或改造。

藝術解體的目的，是為了從只能以語言的產物存在於人類世界的形式中獲取自由。

—（韓）朴異汶

讓我們從以下這段提問開始。

一幅書法如何成為一件藝術作品呢？書法家寫出來的字就是書法作品嗎？世界級名人用毛筆寫字也能算是書法藝術嗎？如果一位名不見經傳的人，他以毛筆寫在牆上的字多年後被人發現，並且令人醉心而動容，我們要如何評判此一書跡的優劣？還有很多經由這個問題而來的疑問被提出，也有頗多人已試圖給出解答，但是，關於這個問題，實則無須去考量答案是否明確無誤。如果能夠嘗試去思考一個問題，從盡量可能多的角度來思忖，且適時地變換自己的敘述立場，那麼，無形之中，你已散發出好學深思的人格特質。

帶著這種問題化的態度，這種讓思維活絡起來的精神熱度，恰好提供了一個進入書法與跨域實驗的理解介面。接下來的兩項活動，皆是一群熱愛思考與創作的藝術人的階段性成果。他們以書法為經，以他者之藝術為緯，在當代的文化脈絡中，展開了一次跨領域交流的敘事，一次指向藝術流變的行動；或者說，這是一個觀念的生成事件。

跨域

書法跨界策展理念 文：林書民策展人

以老子提出的：「一生二、二生三、三生萬物」，道德經亦曾云：「夫物芸芸，各歸其根。」宇宙都由大道所化育，因此萬物是一體的。莊子在《齊物論》曾云：「天地一指也，萬物一馬也。」。道與萬物之間的關係，乃是「本體」與「現象」的對應關係，意即「境界形態」與「實有型態」都是由「道」而來；「物與身」可追溯其本初與物同齊之共源，「物與我」彼此也相輔相融不存對立之分別。書法由最初單純的心「境」，跨轉對話到各「界」；再將「境」與「界」回歸於「尋道之根」；「境」通過「身」找到了「形」，「形」通過「界」找到了「行」。「境界歸乎道，萬物歸於一。」，此亦是此策展探索之旨趣。

「物我兩擬」的境界，蘊含著「形」與「行」、「生」與「身」是兩者之間的身體，「書法」與「舞蹈」、「科技」與「身體」，此次策展強調其特性。書藝強調肉身書寫，其凝結的創造性於畫紙上，由此次展出作品構念，將「身體」、「世界」、「空間」朝向一種未定域的感知，由「創作心境」轉釋於「平面創造」再轉境於「三度空間」場域中——「舞者」與「影像」、「觀者」與「感知」、「聲音」與「動態」，使作品闡明有關世界內的關係（relations within the word）彼此相互推深侵越與裹纏的「對話」。觀者將共同進入一趟「由形造行，由行遇形，再由形歸行」的探索過程。

作品與開幕式先「由一轉多」：為空間與人感知、觀者與書法、舞蹈與影像相互的探索，於此亦時序交疊於場域之上，書法的氣韻筆墨、紙上飛白、墨暈深邃，成為躍然而出的視覺符碼，將「能指」與「所指」結合，透過科技身體的觀念，讓符碼意義朝向精確的對話空間向度，在當代的藝術課題下，書法是承繼，也是開創。在此的跨領域合作上，書法的維度與身體關聯，成為一種給出的訊息，與多位科技藝術家創作，給予更多的可能性，在此同時，將經典的書藝精神以及新的媒體觀點融

入書法藝術中，讓書法能展延在視覺與身體感知上。再「由多轉一」：提升到人們趨往更高的識智覺，使人心與天心契合，於此提出一個宣言性的看法。

作品身體構念

科技的虛擬成為一種新的呈現樣態，在科技擬化中身體不是單一角色的誕生，意涵著從「現身體」（embodied）到「去身體」（disembodied）「科技－舞蹈」「虛擬性身體」（Virtual Body），「身體」這個對象化了的概念，透過此次策展的作品以不同的面向詮釋。在身體之中，彷彿看到世間絕對的那個存有者，我們用身體去感知著一切的可能，但身體卻也是將視角禁錮的開始，因此此次的策展作品是將「身體」、「虛擬身體」的疆域打破。從現代藝術的道成肉身一個「現身體」（embodied）的時代。轉為「科技－舞蹈」的「去身體」（disembodied），並不是指「身體的消失」，而是指「身體的影像化」或進入到它者身體，當具象身體構念崩解時，進而人的身體疆域也漸漸消退。

書法、舞蹈、科技藝術的即時演出，藝術的象徵通過舞者身體探索，觸及線性、非線性、時間與空間感知的「拓樸學」，融會視覺、聽覺、觸覺及探索行為，達到舞者對應書法最切身的空間認知，將敘事的體驗軌跡提升至視覺、聽覺、觸覺等多感官的情境認知。其書法漸層墨韻的形式特質，除了加深文學意涵外的情境聯想外，也讓觀者由旁觀者成為主動誘發裝置互動的創作參與者；觀者在直觀融入作品互動中，也漸意識到內在心靈將不停地隨時間轉變流逝，總有一個不變的「內在本我」透過多變且尋求對話的「外在身體」，場域的開放互動行為留下身體符號的軌跡印記，感受「無常中的永恆」的平衡與朝向身體感知經驗，其以解構與結構的裝置作品，談論作品觀看中猜謎的遊戲性質，增加觀者詮釋性與互動感，讓此次的策展四件作品，呈現不同向度的議題探索。

《遂生·身》 2016/07/09 19:00 開幕式表演 16分鐘

藝術家：林書民、曹心明

舞者：許程歲、林憶圻、方逸松

書法藝術家：施伯松、劉冠意

聲音藝術家：趙碩銘

藝術指導：謝啟民教授

技術指導：馬席彬教授

九軸技術：劉芳廷、王詠婷

舞臺燈光技術師：徐仲驊

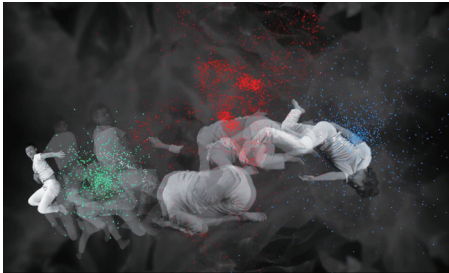
投影技術：OPTOMA

服裝贊助：ISSEY MIYAKE

(劉雪娥女士)

邃生·身

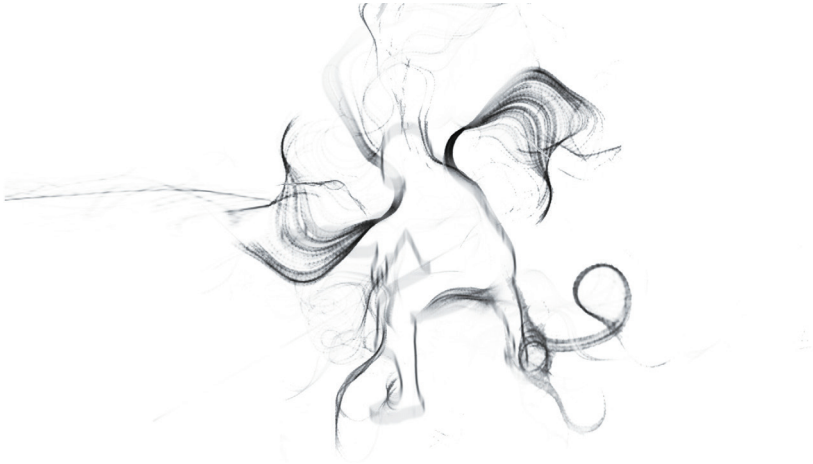
Mysterious Unripe body

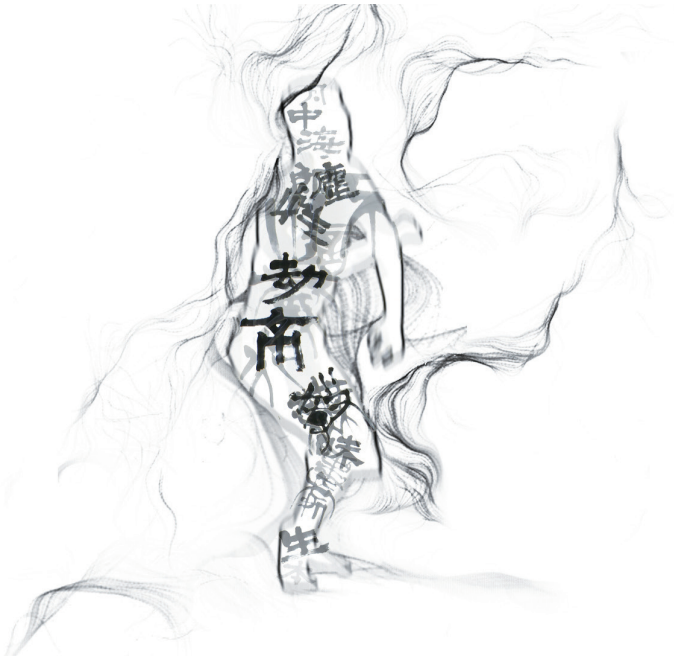
邃生·身 (Mysterious Unripe body) 主題概念：「邃」當你看見時，你獨語在當下，當你轉身時，是肉身的撼動，頃著墨語，轉旋成為意念，放然意識身、語、意；「生」一刻一息吸吮著，成為絕然氣，妙法自然有，生為此體與字消長、重生、忘懷、靜語、思念、共存；「身」用體魄運行筆墨之趣，不是疊加消弭某個體，更不是一層次的的交融，而是第二層皮膚的觀念，從肢體到整體進而到骨髓，是更深層的內在觸動，因而化域場為時空層；舞者為運中氣；影像為境化域，將你成為影像內質、將我化為影像部分、將他(她)擬為影像同語反覆。以肉身書寫，以行為氣韻，以生為此刻，以邃為究竟，以魂神魄體共凝共聚於此時此刻。書法藝術是一種精神性的延續，從神性的觀點開展一種觀者與當下肉身的相遇，書法進入空間構念，由舞蹈連結進入書法身體、深入皮膚層的觀念；一則體為符號語彙，一則現為身體圖示，探索舞蹈身體與書法的關係，於書法成為身體的共構展開在知覺中。

身·生 Body Unripe

身·生（Body Unripe）以觀者身體與書法感知的構念，將作品生命迴返到觀者的身體；觀者身體不是只有觸發水墨的線性，單一的互動；而是透過觀者的身體動態墨絲的身形勾勒，產生觀者身體外型，在此同時從天幕下，傾留書法字體象徵身體與文脈層積之間的關係，透過「科技」、「書法」、「觀者身體」，使其三者特質交疊出多層互動影像關係，其視覺呈現直接與觀者身體進行共感，作品不是在定義完整的形式；而是開放其定義給予觀者一同詮釋之間的樂趣，使觀者身體牽引出筆畫的關係，更能讓觀者身體成為載體，承載書法文字的意旨，在當下的時刻呈現書法身體的構念。

身體是堆疊出身形與墨線的底蘊，感應的控制器是我們潛藏的符碼，而是你們的存在蘊生了這一切，我們朝向一種生命的冥想，在當下是我們的相遇與書法的運成，將彼此的身體疆域溶解了，此刻你、我、他能運身，能交互的牽引，能計白當黑的轉化紙上的一切，它能成為藝術的遊戲論，相互的給出一個空間行為，探索中深入其中找尋出對於「意」、「境」、「理」的價值。

藝術家：林書民、曹心明、王郁勳

書法藝術家：施伯松、劉冠意

科技演算：王郁勳

聲音藝術家：趙碩銘

藝術指導：謝啟民教授

以身蘊墨

本作品將書法書寫的特性，透過身體拓印、身體書寫，並結合呼吸感測器，擷取參與觀眾呼吸的數據以及身體移動的位置，作為以身體書寫的潑墨山水畫。讓參與的觀眾透過身體與呼吸的互動機制，體會書法中「筆」、「墨」、「身」、「氣」的流動意涵，參與的人以身體為筆，透過身體與氣場的運作進行潑墨山水，透過「參與」與「傳遞」的精神書寫作畫。

潑墨所渲染的程度與濃淡、位置，根據不同的參與觀眾呼吸氣場的不同，與移動的位置，有不同的改變，每一幅畫作皆是隨機、即興且自由的潑墨，也詮釋每個人的個體獨特的氣息。

創作論述

蘊的字義為積聚、蓄藏，毛筆書寫的特性，蘸墨、以筆浸染墨汁以身行氣，以身體與氣的力道書寫運墨。

表演

邀請表演者於現場做行為表演，以身示範以身作畫的互動機制與作品精神的傳遞，也透過表演的群聚性匯集更多群眾觀賞和參與。

藝術家：李佩玲

程式設計：王郁勳

呼吸感測技術：陳易萱

聲音演算設計：陳宜惠

藝術指導：賴雯淑副教授

技術指導：馬席彬教授

布展協力：陳威廷、陳映儒

表演者：潘柏伶、許程崴、程偉彥

表演日期

第一場：7/10（日）下午 14:00、16:00 表演者：潘柏伶、許程崴

第二場：7/16（六）下午 14:00、16:00 表演者：潘柏伶、程偉彥

第三場：8/14（日）下午 14:00、16:00 表演者：潘柏伶、程偉彥

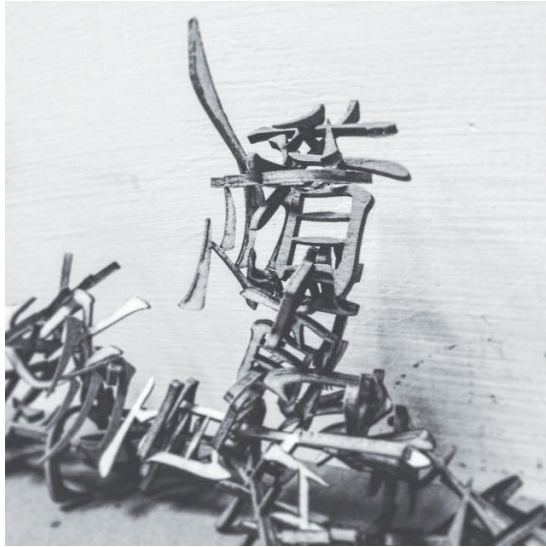
第四場：8/21（日）下午 14:00、16:00 表演者：潘柏伶、程偉彥

附註：概略地說，此系列作品是一次書法、身體與科技三位一體的感官實驗。如果以書法為主體，則三者的關係是由一而三，然後即三即一，進而由視聽言動回歸內在心源。如果以舞蹈中的身體為主體，三者也是這種關係模式。或許言之虛玄，不如觀眾親身體驗吧！

文字解構

材質：木材、燈光

「書寫」成為符號的媒介，藉由空間投影的方式，讓隱藏的訊息在空間中再現，同時透過解譯的方式，讓文字重新被解構、再組合。文字成為一種平面空間的集合，以介於抽象與寫實的混合狀態在空間中重新塑形，書寫的本身即是一個動態的過程，藉由線條與空間的排列，感知隱藏的訊息與敘事情境。

當雕塑介入互動場域，傳統藝術與新媒體藝術的界線逐漸模糊，觀眾與作品互動形式的轉變，打破傳統的觀賞習慣，形成了全新的視覺經驗。透過文字的重新組合，讓文字的線條在空間中游離，並邀請觀眾加入，共同介入空間中的文字書寫。

材質：木材、燈光

雕塑與展場空間的對話，關注的是身體如何在空間中呈現、延展與互動，一方面透過展場的互動作品讓觀眾直接參與肢體視覺化的狀態，另一方面則透過雕塑作品與燈光所產生的影子，與互動影像產生虛實交錯的狀態，讓觀眾也實際參與文字重新組構的過程。

空間的紋理成為了記憶切片的一部分，透過一種不斷拓殖的過程，模糊了邊界，摺疊的記憶影響人們觀看的路徑。透過一個外來者的視角，重新界定空間邊界的流動，以及人與空間之間的介入關係如何被形塑？最後又該如何與周遭環境產生相互依存的關係？是整個創作計畫中的核心價值。

藝術家：陳昱榮、巫超凡

藝術指導：董昭民教授

漸自然 — 書法與影像的相遇

書法藝術是一門以漢字為載體的書寫性藝術，具有豐富的時間性與抽象性。而漢字是現今世界上僅存的方塊字，相對於拼音文字，漢字的每個字皆集形、音、義於一體。正因為這樣的特性，傳統書法藝術的創作，常依附於文本的抄錄，而觀賞者也往往囿於文字本身的意義，易忽略書法藝術的抽象性圖像意識。

本次展出，由東方設計學院文創所陳孝銘教授指導，施懿玲、於同生、張人豪、曾凱琳、盧妍伶、謝明振、黃謝逸娥等 7 位博士班研究生，嘗試從羅蘭·巴特（Roland Barthes）的符號學（semiology）觀點出發，負責影像創作及論述。並邀請王振邦、江柏萱、吳啟林、李存禾、李銘煌、林俊臣、柯良志、黃伯思、陳生步、陳民芳、鹿鶴松、蔡典成、齊榮豪、鄭宇宏、盧毓騏等 15 位中青輩書法家參與書法創作。

東方藝術的精神，強調「氣韻生動」，追求一種天人合一的「自然」境界，這樣的概念是極為抽象的；當今全球社會面對氣候環境劇烈的變遷，對於人類的生存發展，是嚴肅卻又刻不容緩的的議題；在現今資訊快速膨脹的時代，「自然」的生活，似乎也成為人們遙不可及的夢想與目標。故我們這次的展出，以「漸自然」為主題，是一種具象性的自然、抽象性的自然與精神性的自然的集合。以圖像意識作為創作的基礎發想，書法家根據影像及論述，或取形、或取意、或自身感觸進行創作，更進一步探索當代書法創作的各種可能性。

附註：此系列作品鑄鑄了三種元素：攝影、書法和觀念。什麼樣的觀念呢？對取之於自然物象的攝影運鏡、對肇之於自然形勢的書法創作，以及對於自然之為某種必須在當下重新思考、必須將其視為一種具有整體化思維的觀念。總之，三者彼此互詮，其中之意涵，就自然而然地投射在觀者欣賞時的心靈之間。（每件攝影作品和書法作品，都附有作者的創作說明，請您們於現場參觀時記得瀏覽喔！）

SONARE 施懿玲

書法創作：柯良志、陳民芳

陳民芳 變奏曲 60×45 cm

柯良志 魔笛 60×45 cm

惆悵近黃昏 於同生

書法創作：吳啟林、蔡典成

蔡典成 心齋 60×45 cm

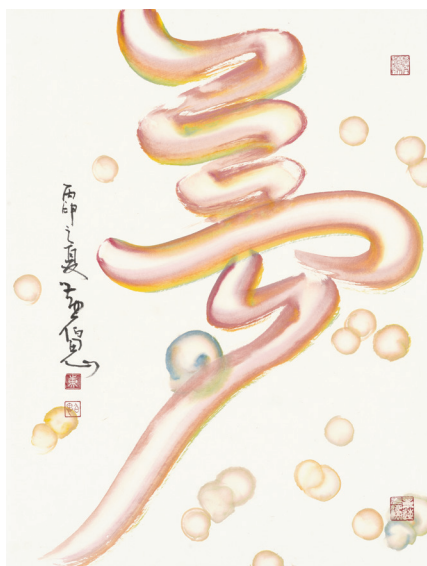

吳啟林 日出 60×45 cm

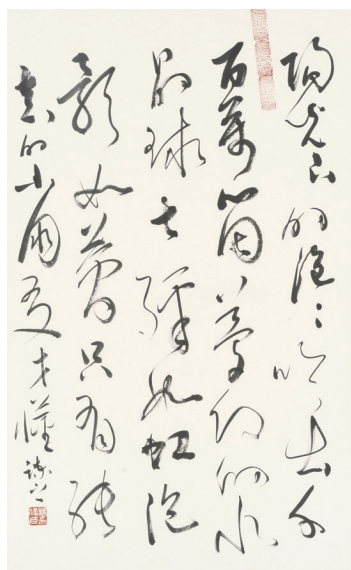

泡泡奇蹟 張人豪

書法創作：林俊臣、黃伯思

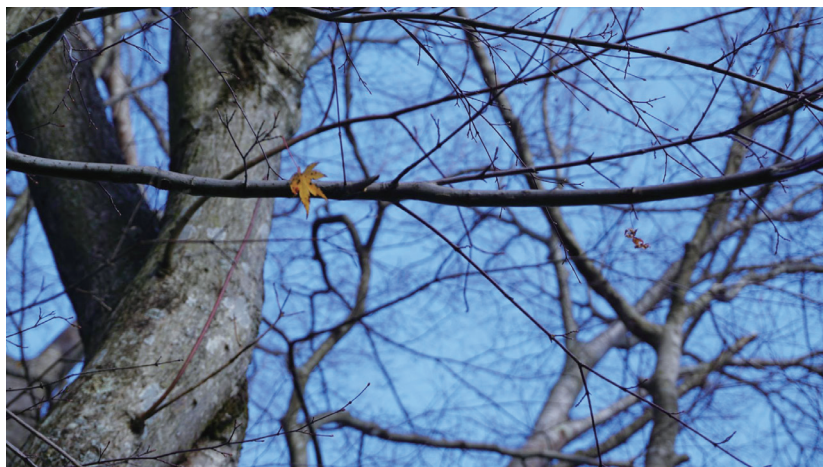
黃伯思 泡泡之夢 60×45 cm

林俊臣 吹泡泡 65×40 cm

攝影與感官感覺 曾凱琳

書法創作：盧毓騏、李存禾

盧毓騏 帶燥方潤 60×45 cm

李存禾 玄德 60×45 cm

在通天路上～威震天南大龔門 盧妍伶

書法創作：王振邦、鄭宇宏

鄭宇宏 悠眠進行式 60×45 cm

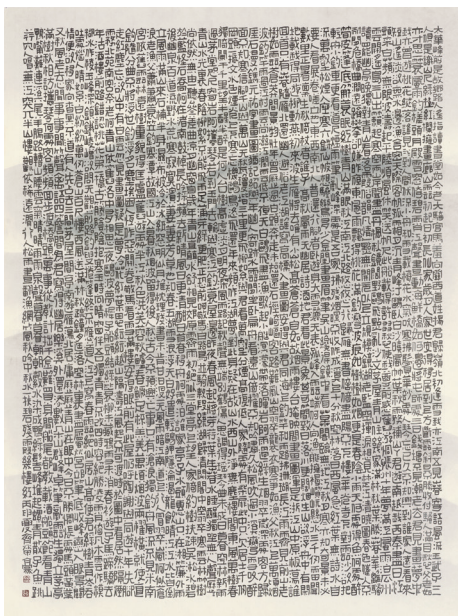

王振邦 南天門 60×45 cm

感覺與視覺對感受之研究 謝明振

書法創作：江柏萱、齊榮豪、鹿鶴松

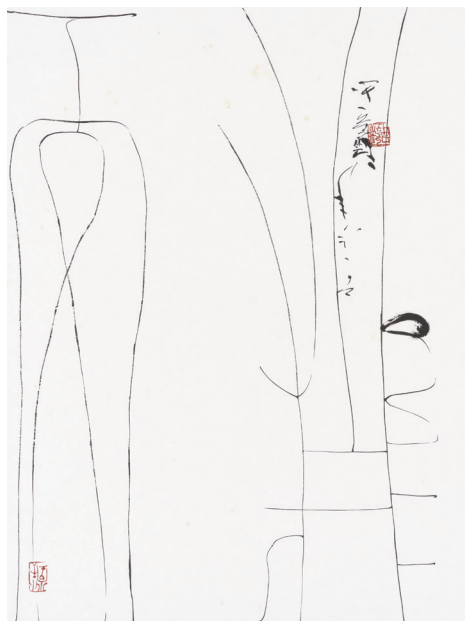

齊榮豪 山鳴 60×45 cm

鹿鶴松 收驚 60×45 cm

江柏蒼 至誠 60×40 cm

季節 黃謝逸娥

書法創作：陳生步、李銘煌

陳生步 對坐 60×45 cm

李銘煌 蓮之印象 60×45 cm

筆記欄

參觀札記

(提供幾個便於梳理的思緒)

1. 藝術教育館今年所舉辦的書法系列活動，您參與了幾項呢？在參與的過程中，有沒有感受到新奇的體驗？可以試著整理一下喔！

.....

.....

.....

2. 從館藏的傳統書法作品，再到徵集的現代書法作品，您覺得兩者之間在哪些地方存在著差異？

.....

.....

.....

3. 關於書法的跨域實驗，是這個時代鮮明的表現標誌。除了傳統作品，您最喜歡哪一件現代形式的作品？為什麼？

.....

.....

.....

4. 其他。譬如：思考一下，為什麼藝術家選擇這種表現形式？或者，若是自己來規劃一個頗具時代性的展覽，還會有什麼突發奇想呢？跟好朋友聊聊吧……

.....

.....

.....

在人類的總體行動中，像藝術那樣範圍廣泛且能直指人們的思維、情感、直覺和智性的活動實在不多。藝術無疑是最簡易也是最深沉的走向人性潛能的行動。親愛的朋友，你們從今年藝教館所舉辦的書法與藝術文化的系列活動中，是否汲取了一些更為特別的體驗呢？祝福您在參與的過程裡，充實而美好！

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   策劃執行：劉瓊琳

作者：蕭一凡   高麗玲

編審：施伯松   編輯出版小組

題字：李蕭鋹

國立臺灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center