

臺灣書法 三百年

——台灣主體書學新論域之建構

國立臺灣藝術學院講師
李銘宗

壹、前言

偶然拜讀高美館印行《台灣書法三百年》，內載明鄭時期到台灣光復(1645～1945)，書家六十餘人，各體書作八十餘件，圖文並茂，翻檢考索，允稱兩便。自來論述台灣書法史，其範疇與定位頗有爭議，專家學者多強調中國與台灣兩者之間的關連性和共通性，以中國歷史的發展脈絡來解釋台灣史⁽¹⁾。當然台灣史研究與台灣現實政治的發展有相當大的關係，而台灣歷史解釋觀點的改變，也與政治發展息息相關。自一九八七年解嚴後，台灣史的研究迭受朝野的重視，隱然蔚為學術界一股新生的力量。如何跳脫大中國意識氛圍，而基於台灣主體性的思維與書學論域，提出台灣視點的歷史文化詮釋。

台灣土地的開拓，文化的發展，乃至書畫的風潮，正如俗語所說：「一府二鹿三艋舺」，是先南而後北。孤處海洋一隅的島國——台灣，早期來台者，不外避難、狩獵、墾荒或經商，無暇從事藝文方面的活動與建設。尤其早期來台移民，非但政府未加保護，民間也乏組織，致使島國沃土，先後為荷蘭、西班牙、日本等異族或政權入侵⁽²⁾，鯨吞蠶食。永曆十五年（1661）鄭成功驅逐荷蘭人，以台灣

為復興基地，至甲午戰敗，光緒廿一年（1895）割讓台灣，二百卅餘年來雖不乏書畫家，然就流傳作品驗之，以林朝英、林覺、呂世宜較為特出。但基本上仍不出中華沙文主義的灌輸與揄揚，所衍生的文化歷史偏見，往往不能使我們保持心理上的平衡。文藝的生命是否就像軀體一般，最後是走向敗亡，還是新生？我想應該傾向再生論吧！

在探討台灣書法三百年的書史墨痕，我曾

經頗多游移的評價，為什麼會有這種猶豫徯徨的態度？十七世紀荷蘭、西班牙分占台灣南北，建立其東亞貿易據點，台灣也因緣際會浮出世界舞台，步入歷史時期。而明清鼎革之際，鄭成功在中國戰事失利，乃驅逐荷蘭人佔領台灣，一六八三年施琅攻台，清帝國將台灣納入版圖，一八九五年清廷割讓台灣給日本，一九四五年日本戰敗，國民黨政府接收台灣至今。政權變動頻仍是台灣歷史發展的特色之一，由上述這段滄桑史實與台灣的社會環境來理解，應該是不值訝異吧！

歷史研究常反映當時社會和當代人的思維傾向。三百年來的台灣，無論歷史、文化、書道、美術，過去在統治者強力控制下，奮鬥掙扎。一九八〇年代以後台灣主體性思維日漸高漲，歷經戒嚴、解嚴，民主化和本土化的洗禮，國民國家正在形構之中。而藝術文墨如何與國家新生命契合，這樣的建構是由下而上，透過民主化的過程，越過陰影，以台灣觀點重新檢視歷史，是台灣社會轉型和國民國家形構的重要印證。藝術是時代的表徵，進步的前導，在展觀台灣書法三百年的同時，無妨改變歷史的思維，重新審視台灣的書史墨痕，建構台灣主體書學新論域（discourse）。

貳、失去反省的歷史

台灣文化精神的傳承，頻仍的改朝換代，每成思潮的斷層，統治者總是刻意模糊我們的歷史記憶與主體認同，由於長期忽視台灣主體精神，無論書道、繪畫、美術等諸般藝術領域，頓成台灣藝術精神史的失傳，致使台灣美意

■ 林朝英行書軸

識思想與用詞語彙幾近空白⁽³⁾永遠只是移植，無法生根茁壯。

台灣原是南島民族棲息的樂土，十七世紀漢人遷徙入台之後，與平埔族、高山族爭奪土地，逐漸成為島嶼上優勢族群，建立漢人社會，族群關係的複雜性也是台灣史的特色之一。標舉民族主義大纛，是否能為文學藝術定位，我是持懷疑態度。特別是八〇年代之後，台灣意識的熾烈，在這樣危機年代所培養的危機意識，在戒嚴時期的尾端轉化成強烈的台灣主體觀，透過台灣視點的歷史文化與藝術詮釋，政治民主，經濟平等，社會福祉，文化藝術主體性才會真正落實。兩種民族主義，其實就是一把量尺的兩個極端，從大中華民族主義立場來看待台灣書法三百年的階段發展，我以為是偏離了台灣人民的正義，從台灣民族主義的觀點出發，我不認為是台灣人民心靈的傾斜。

國土情操的「本土」重建，是要扶正被扭

CALIGRAPHY

CALIGRAPHY

曲的心靈，尋求失去國籍的迷惘。八〇年代一批科班出身的台灣青年留學歐美，較之二〇年代台灣少年家負笈東瀛日本習畫，其異文化衝擊的同質異化性在那裡，到底在藝術耕耘的心靈苗源上有多大的衝擊力，正是探討藝術家精神史的重要課目。也許，過去這兩個世代的青年學子，都頗能感受國土飄零的無奈與悲情。但長久以來台灣文化與藝術所背負的主流霸權陰影，也是一種精神的異化現象。因為台灣文化太謙卑了，無奈地從這裡卻似乎可嗅出一點台灣文藝精神的負面共通特質。

有過一段很長時程，我們以廣博與狹隘二分法來概括中國與台灣，凡屬中國的就是崇高偉大，而凡是屬於台灣的，就是狹隘而侷促，我想只要是依這樣的二分法討論文學或藝術，必然陷入偏狹的格局。所謂民族意識，都是隨著政治環境與歷史條件而改變，其升高與下降豈能做為檢驗文學藝術的唯一標準。因此台灣書史不應納入中國書法史的範疇，不應以中國書法史立場來研究台灣書史。

參、「閩派」書風與台灣面貌

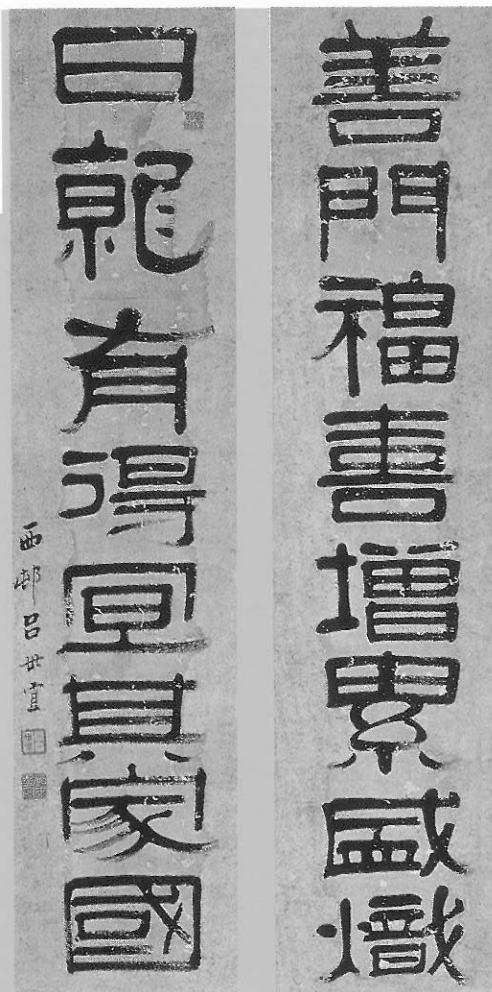
藝術貴在表現時代、社會的思想與特性，不同時代有不同的藝術思想與表現語彙。綜觀西方美術史的更迭，也就是藝術思想與藝術表現語彙的更替。社會和藝術雖不能構成絕對因果關係，但它們之間有並行的關係，社會是一元化或統一保守的價值觀、思想

觀，則藝術常是一元化和統一化，於是保守主義、威權主義相輔而行。反之，社會思想自由、多元化，無論是價值觀、藝術觀就自然呈現多元化，表現也多樣化⁽⁴⁾。

早期先民橫渡黑水溝，漂洋過海來台灣，其移民主要來自閩、粵東南沿海，是清治的版圖，此間中國主流書畫是文人支配的局面。漢人文化以儒家為主，歷代帝王或統治者透過科舉制度，灌輸儒家忠君思想，以此籠絡號召天下。來台官吏或遊宦、流幕文士，也以此教化百姓。十九世紀以後，台灣人出現開台第一進士⁽⁵⁾，中舉人數增加，顯示儒家文化的滲透功深，契合當政者意識。文化像個內聚力極強的颱風中心，影響週邊民族和國家，除非本身自覺力極強，否則難於突破創新。

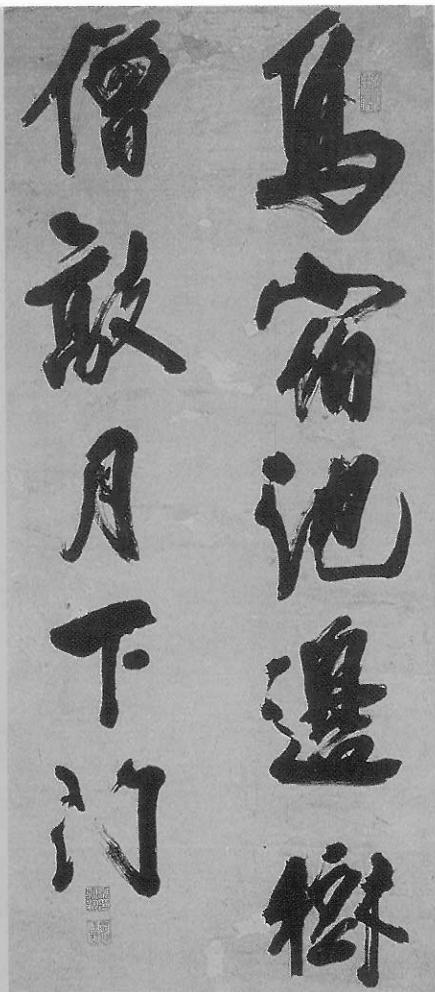
由《台灣書法三百年》，六十餘家作品驗之，清治時期主流書畫壇的書風畫格，乃是彼時台灣書畫的取法源頭。從外在環境、主導人物到筆墨技巧、書論、畫論等品評標準，悉數都是以內地大陸為樣版。以中原文化圈視點來看待台灣書畫，僅屬舊誌方伎傳中聊備一格而已。至於日本據台的殖民時期，則是另一場文化的衝擊，是文化的蟄伏與掣肘的歷史時期，實不容我們小覷，此不贅述。

追溯「閩派」傳統，就繪畫而言，自不能忽視「浙派」，閩、浙毗連，江文通所稱：「東南嶠外，閩越舊境，碧水丹山，珍木靈草」，殆指此而言。浙派盛於明代中期，始於戴進，而成於藍瑛，後雖為「吳派」所取代，但始終是浙、閩發展的主流畫派。「

■呂世宜隸書聯

「浙派」與「吳派」之發展約莫書畫同步，「浙派」源自南宋院體，以馬遠、夏珪為代表，浙派從南宋院體出發，把南宋繪畫沉鬱之趣，一變而為健拔勁銳畫風。而自宋代以來禪僧書畫的逸筆高蹈、逸興湍飛，也都是浙派的加味要素；蘇州、松江、揚州，海上更是書畫家活躍的精華地帶。由南宋以至清末多數大家或生於此，或遊宦於此，南宋的李唐、劉松年、馬遠、夏珪，元代的趙松雪、四大家、明代的徐渭、董其昌、陳洪綬，清代四王、石濤、八大、揚州八怪、任伯年、吳昌碩等，都是一代大家，能開創新局，影響所及愈使各地書畫家翕然風從。福建與書繪精華的江浙毗鄰，自然是開風氣之先。

■張朝翔行書軸

明代宮廷院畫，以戴文進為首，而主要構成分子以江浙出身為多。其次為畫風相類的閩粵書畫家，宣德、成化時院畫以福建出身的書畫家，表現強烈的「閩派」（閩習）風格，最為特出。換言之，「浙派」畫風的普遍化與福建畫家的地域性風習深化與傳揚有關，變而為線條粗放、用筆多轉折跌宕的特殊「閩派」風格。而廣東奇嶽的水墨花鳥技法，成為日後「嶺南派」書畫的重要特色。「閩派」書畫風格自是台灣書畫的淵源所自。有關「閩派」書畫風格，歷來評家亦有所論，明·何良俊《四友齋畫論》：「余前謂國初人作畫亦有，但率意遊戲，不能精到者，然皆成章，若近年浙江人，如沈清門（仕

)、陳海樵（鶴）、姚江門（一貫），則初無師承，任意塗抹，然亦作大幅贈人，可笑可笑。」⁽⁶⁾，何氏為江蘇華亭人，上述畫論仍不離傳統文人畫之論斷，鄙視成分為多。

■ 林覺歸漁圖

至於何良俊《四友齋書論》，所持論點亦無多新意，與畫論同出一轍。清·張庚《浦山論畫》，以地域派別為論，直言：「閩人失之濃濁，北地失之重拙。」⁽⁷⁾按所論用筆、

用墨、品格、氣韻、性情等視點，殆不出傳統文人畫論氛圍。范璣《過雲廬畫論》則說：「宗派各異，南北攸分，方隅之見，非無區別。……金陵之派重厚，浙閩之派深刻。」⁽⁸⁾，清人論畫大抵勸襲陳言，而范氏言必己出，每多甘苦之談，話雖如此，乃是邊陲一隅視點，實非篤論。

綜上三家所論，大抵以文人書畫為取向典範，而清治書畫壇坫，殆已入中國文人書畫末流。清朝台灣書畫的淵源，是不由自主地偏向內地文人「寄情」的取向，終致墮入文人孤芳自賞、自我陶醉的筆墨技巧，只一味地在傳統體材討生活，開疆闢土勇拓草萊的墾拓生活與現實景象，終究未融入書畫與創作。綜觀清治時期，台灣畫壇是以花鳥、四君子獨占的局面，而書壇亦難脫傳統窠臼，台灣書藝繪事向為中原內地所不取，內地書畫著錄所不載，可見文人書畫移植台灣，始終為內地以正統家自居的文人書畫主流所鄙視。而傳統文人一向是書畫運動的主流，文人書畫家每以董其昌所標舉的「學問」、「詩境」、「雅俗」等為圭臬，這樣的金科玉律無疑地也限制了文人畫的創作性與地域性，致有清一代臨摹之風鼎盛，終走向式微。

十八世紀得意於鹽商富賈的揚州八怪，是遠離清朝書畫核心的奇葩異數。因為遠離師古沉寂的保守威權，揚棄因襲不化的山水造境，直接切入簡淡寫意花鳥竹石的現實諷諭，終至提升民間俗文化，突破桎梏凸顯個性，將書畫風潮導入求變求新的趣味性，甚至將職業畫家文人化（鄭板橋），文人畫（

同安呂君西邨精古

篆隸兼衆體而化其
跡成一家之學吾閩
上郡有伊默先後迭
有西邨蓋先主下郡
同安呂君西邨精古

末路，了無生氣。而書學在乾嘉以後北碑勃興，融隸篆碑碣沉雄氣質於一爐，別開生面。「閩派」始作俑者如揚州八怪，尤其是黃慎，雖在文人畫壇被視為末流，但因緣際會，反而在書畫史上獨領風騷，為書畫挹注源頭活水，一新書畫風潮。

縱觀台灣書法三百年，放逸水墨花鳥的勃發，與題畫書風倒頗一致。遠者如明末徐渭的潑墨花鳥蔬果，與題畫書法的狂野頗契

船載書聲米舍人
詩傳畫意王摩詵
同安吳鴻賓

秋江吳鴻賓

書）家職業化了（黃慎）。以八怪中的黃慎為例，他是福建寧化人，台灣書畫中心人物，如林朝英的書法、寫意花卉、人物，林覺的水墨人物，莊敬夫的走獸，所承襲的正是「閩派」黃慎這一路的作風。而黃慎向被傳統文人畫家視為：「未脫閩習，非雅構也。」⁽⁹⁾，一如明代畫家鄭顚仙（福建人）也被評為：「狂態邪學」⁽¹⁰⁾，其困窘殆不難想像。地處海陬一隅的台灣，書畫養分的本源——「閩派」，竟是當時中原畫壇主流所摒棄的末流。

明清以正統自居的文人畫，早已是窮途

馳騁之俗燒薄之
倫無不捨權衡秉
纖微衡所以攜其
輕重緩所屬乎
鼻息若衡不能
舉纏不能死雖
額舟龍螭鳴羅
曾史蘭蕙雪白
舒向金玉湖深印
雲黼黻河漢視
游塵遇月土梗莫肯
半薪軍有善至毛
而賢極雅屬伯
潘江清

■ 潘成清行書橫披

■ 吳鴻賓行書聯

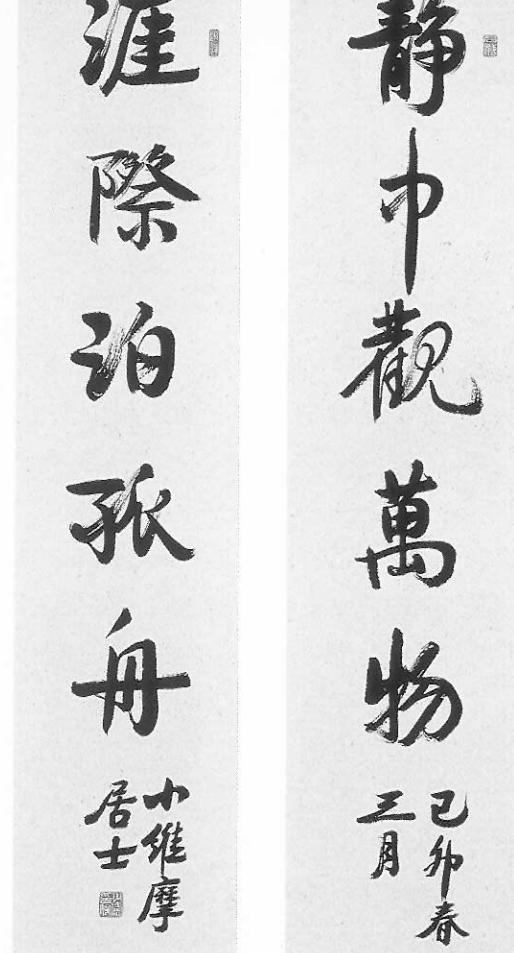
■ 葉化成楷書冊頁

馳騁之俗燒薄之
倫無不捨權衡秉
纖微衡所以攜其
輕重緩所屬乎
鼻息若衡不能
舉纏不能死雖
額舟龍螭鳴羅
曾史蘭蕙雪白
舒向金玉湖深印
雲黼黻河漢視
游塵遇月土梗莫肯
半薪軍有善至毛
而賢極雅屬伯
潘江清

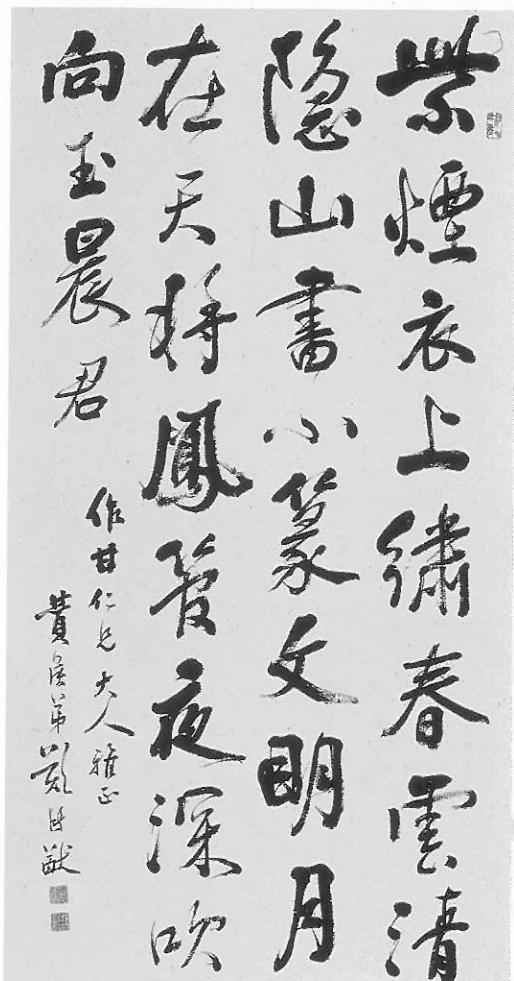
合，黃慎題畫書法的狂逸能與寫意花鳥人物呼應。其餘如林朝英的書法，蒼勁奇逸兼而有之，頗有草萊初啓，狂野粗獷質素。而林覺的縱逸書法、寫意人物，與黃慎的奇逸多姿，狂野自然，同出一脈。「閩派」的地域風格，傳入台灣後，新天地的子民，在回首洶湧波濤，仰望高山之餘，對「山水」之情，望而怯步，於是山水畫頓失依傍，未能傳衍。轉而捨形取趣，以縱逸活潑的線勢，強調對象生動及自身銳敏觸感，在線勢靈動之間，一覽線條的情感價值，一路思緒飄揚，深入意境，深刻地概括筆墨，反而別創具有台灣味的書畫面貌⁽¹¹⁾。具現事物的矛盾運動規律，變而為沈郁孤峻，跌宕多姿，一如江流出峽，遇石而未伸，有哽咽之氣寓諸筆情墨韻間。

在論「閩派」的書風、畫風，幾乎可以說是同步。黃慎雖以畫名世，但書風卻也十足代表另一種獷氣，其所師法對象，上官周、華嵒，都是屬於任情外放，水墨、蔬果、人物一如其書。以水墨為主調，誇張的線勢、變形的人物與表情，逸筆草草，意在寫其神，頗強調衣紋的粗放與潑辣。這樣外放縱橫的「閩派」線勢筆墨，植基於福建特有的表現方式，難怪乎被傳統文人畫派譏為「濃濁」、「閩習」、「狂態邪學」、「有損風韻」等。上述評驚語氣中，共通的特色，殆以文人畫的「雅韻」為標的，以「詩書帶雅襟」為導向。

日本學者內藤虎（1866～1934）所著『中國繪畫史』有言：「……上官周、黃慎，皆福建人，所謂閩派畫，主要畫人物，黃

■ 王少濤行書聯

■ 鄭鴻猷行書中堂

醉氣乳
摘半鴨
畫晴汎
松陰塘
杞東水
大園淺
樹載深
金酒勲
西梅園
天

紹堂鄭貽林

■ 鄭貽林隸書軸

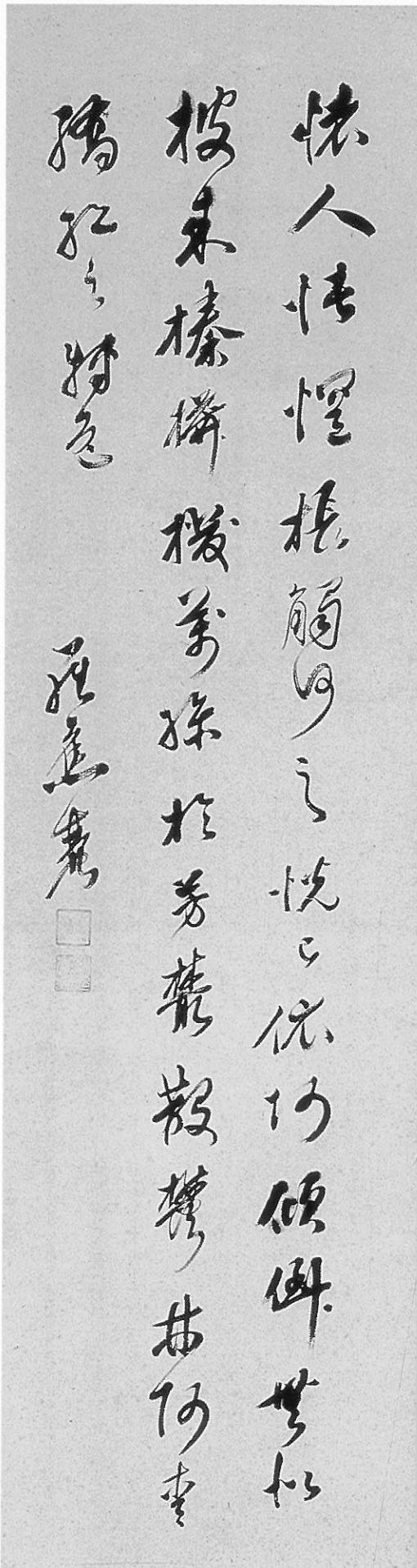
慎承其後，繼其畫風，黃慎號瘦瓢子，這些畫人的畫，帶有福建作風的地方色彩，有時甚至被誤為日本畫。亦即與吳春、長沢蘆雪等人的畫，頗有相似之處，中國方面雖然認為鄉下繪畫霸氣強、品惡……。」江戶時代畫家吳春（1752～1811），無論用筆與設色都一反南畫雅淡情趣，而傾向於銳利個性化的強烈表現，開四條派繪畫的先河。長沢蘆雪（1754～1799），熱中於寫生，對周遭環境與動植物觀察入微，也頗參擷沈南蘋的新畫風，發展出獨自的花鳥畫，其特色為用色濃密、構圖大膽凸出，線勢頓挫多轉折，有強烈的裝飾性與主觀的表現張力。

台灣畫家表現的主要面貌，也正是「閩派」的強烈風格。再加上台灣先民草萊初闢，特有一股獷粗勇邁的開拓精神，躍然筆情線勢之間，而這是「閩派」畫所無，為台灣畫獨具的「台灣面貌」。台灣畫壇遠離中原文人畫核心，卻也因此宏開畫畫的新生命，有效地挹注台灣拓荒者的新血脈、新精神。於是如林朝英、林覺、呂世宜等大家，用筆勁挺、筆縱意強，與張瑞圖的筆氣縱橫，形扁而勢促稍異，特有一股勇邁直前無畏的拓荒性格。而這樣的畫格畫風，自是當時主流，乃至後代畫史畫論所蔑視的狂態邪學。

台灣畫風在清朝傳統派畫畫的壓境威潮下，自是無法出一頭地，冤哉！這情形與宋元禪僧墨戲之流，無法獲得宋朝畫院的認同，但卻以在野閒散之姿，反而奔放快意，即興點染的水墨畫與禪僧書跡，被留學中土的日本和尚所吸納而傳到日本，改變日本人的

美學趣味，為畫畫創作帶來新的刺激與面貌。在台灣書法三百年，一向被推崇的謝琯樵，其作品就無「閩派」（閩習）的特徵，而是濃郁的文人味筆調，雖滯台四年，所到之處倍受禮遇，奉為書畫宗師。但以台灣畫壇的自生性與發展進程而言，終乏「台灣味」，只不過是那個時代台灣最上乘的文人書畫臨本而已。福建詔安籍的謝琯樵，寓台期間，在上流士大夫書畫品評之間，確曾風行一時，但所謂影響力，說穿了無非是遠來的和尚會唸經，讓本土士紳一睹虛幻的內地文人詩畫的風骨而已。

然謝氏一生最風光歲月，殆屬在台這段

■ 羅秀惠行書軸

期間，但在中國所謂中原文人畫圈，卻不見於著錄。以一介寒士，遊宦過客心態，揚名異域，幾乎與日據時代寓台畫家石川欽一郎（1871～1945），有異曲同工之妙。所不同的是，謝氏一生以中國文人畫雅韻為取向，而石川氏卻以掙脫傳統，提倡西洋寫生等技法為依歸。周知堂先生《近代散文鈔序》有言：「一到了頹廢的時代，皇帝祖師等要人沒有多大力量了，處士橫議，百家爭鳴，正統家大歎其人心不古，可是我們覺得有許多新思想、好文章，都是在這個時代發生。」台灣正是在這樣的好時代，無論是文藝思想，書畫放逸質素勇邁的風格，與表現方式都沉浸在自己的性情裡，把握台灣特有的「台灣風格」，用自己適宜的方法調理起來，建立台灣人特有的書學語彙。

肆、呂世宜的「西邨體」書風

在書作中最值論詰的書家應屬呂世宜先生（1784～1858）尤其隸書作品，有所謂「西邨體」，用筆雄邁，駿爽駘盪，寬糾有餘，對台灣隸書書風影響至深且遠，現今鹿港老輩書家隸體書風即以西邨體遺緒為多。自來論西邨隸書者，每稱賞比之為台灣的伊秉綬（1754～1815），同為福建人是事實，但西邨的隸書，直斫平砍，使轉之間都能平正如意，橫平豎直之外，更增加了行書秉筆的特質與變動的速度，於是分間布白之間，另有一股墨彩的變勢，率意命筆的拙樸，風骨端整之中，益見精神外拓。

神鐵碑經野火芟蕭索雙碣峙題銘
推此日真閑都一塵踪裝胡豆解饑
園中多鶯鶯飄然飛向天涯天涯空年
暮郭久重到剩有冷冰池印畫上請

文淵閣元大雅之 罗山息菴余塘左齋

■ 余塘行書中堂

換言之，呂西邨的書風，無論就隸、行，早期雖不無師承之跡，但在台灣特定時風下，卻蘊化了「西邨體」的書格與台灣質素勇邁精神。郭尚先（1785～1832）曾刻「伯仲之間見伊呂」印贈西邨，可謂推崇備至，伊、呂書貌固相似，精神卻頗異。就書論之，伊所書北碑書風，隸筆平鋪豎直，行書尤能融北碑縱放與隸筆勁銳筆意，由熟翻生，別開蹊徑。清、趙光『退庵隨筆』：墨卿遙接漢隸真傳，能拓漢隸而大之，愈大愈壯。」，世人稱賞墨卿隸書古拙，其實，拙確是不假，古倒未必，近人馬宗霍《靈巒樓筆談》：「獨其以隸筆作行書，遂入魯公之室。」就筆氣格局觀之，與顏魯公實不相類，倒頗近於「閩派」的跌宕多姿，挫衄轉折顯風神。世人論書動輒歸之於王右軍、顏魯公

，以為非如此不足賞會，實多牽強附會。

西邨所書，尤其隸書，正代表清代革新派書法潮流。以北碑篆籀鐘鼎為窮源攢勝之本，下筆堅實，以篆籀之氣行於隸筆，筆拂平鋪折轉自然，尤能真氣貫注，自然流行。雖所書多「閩派」特質，而寓台期間蘊化獨多，以成其所謂「西邨體」，西邨自負在隸書，得名亦在漢隸，然細味邊款行書、簡札，似不留意，粗服亂頭，而包蘊宏多，腴澹有味，以筆實之故。

老放明朝閒裏過輕
陰遠日懷微和湖邊霜
樹紅於酒杯擇斜陽
醉寒風全川仁光太人詩
杜逢時

■ 杜逢時行書中堂

記乍同游青草湖嘗因覽古發狂歌二年化石應猶是此日高軒又若何到處九於詩料在避人而社德鄰多算愁再熱勞團扇冷水坑前一遇三十年來事已賒
憐而餐有霜華數宵宿寄多隨母幾字龍騰似見俞招客茶師堂作廠帶妻菜友寺為家而今只覺山門外移換溪橋一禡加衝山墨寶掛衡廬四面金山繞隱居九日於風猶未冷一年佳節莫忘殊不懶自計乾餕勿待潤日須美若餘偶倚晴窗翻古帖摘門三字媿曾書

乙亥季秋近在重九游金山西

純甫

畫

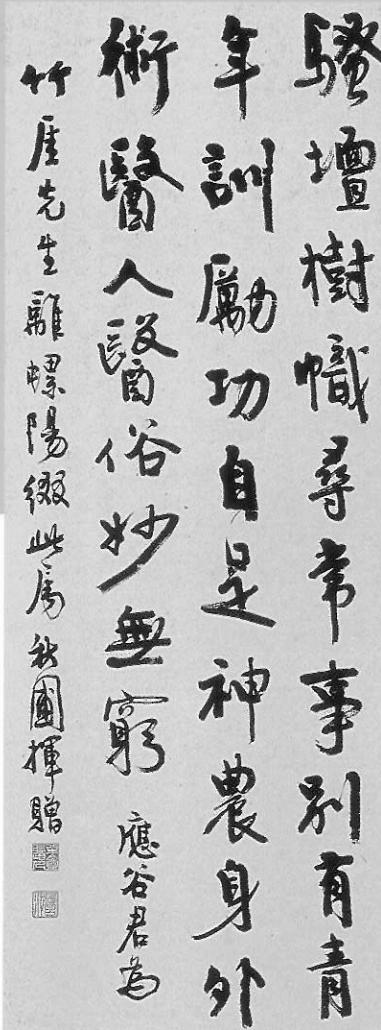
■張純甫行書中堂

福州書家青山農黃葆戊所書漢隸，古茂澹宕，下筆用墨，浸淫彝鼎，而氣韻胎格知是「閩派」無疑。上述伊、呂、黃三家皆閩人，都以漢隸名世，不可謂巧合而已，蓋下筆用墨結想在「閩派」，而思接千載，脫化自成一面目。凡所書縱挺橫張，似略無含蓄，村氣滿紙，要以能通其變，而體峻見風骨，勢逸見情性，陰陽開闔，出入斬斫各盡其態，而各有新意，足為「閩派」書家鼎足而三也。

西邨體書風以「閩派」之長，益以台灣特定時風化育，與中原內地書風大相逕庭。一言以蔽之，落墨運筆，以方為圓，落必挺勁，筆似圓而實銳，墨似浮而實留。隸筆似微漲墨而實潔淨，結體似疏朗而筆陣堂堂，勁潔清拔，信能化「閩派」而為己用。飽墨沉光，似內斂而精氣外拓，為台灣風書法開一先河，自是台灣書法三百年來一大家。

伍、結語：

台灣史研究如何建立台灣觀點，植基於台灣主體性是否能建立。而台灣主體書學新論域的建構，正是透過台灣觀點的歷史文化詮釋，建構以台灣為主體的書學論域，擺脫中華文化圈君臨臺灣的文化視點。日本書道雖傳自中國大陸，但日本書道史也絕不承認是漢字書道的旁支或分流。而是發展自己的書道表現語彙，衍化成自我民族的生命特色，涵融文化的特質，以自己民族視點來繁衍書道藝術，詮釋書道美學，譜寫成日本的書

■曹容行書中堂

民國第二壬子春 林熊祥

年老心閑無外事
麻衣艸草坐亦寧身相逢處道
休多舌林下何曾見一人

■ 林熊祥行書軸

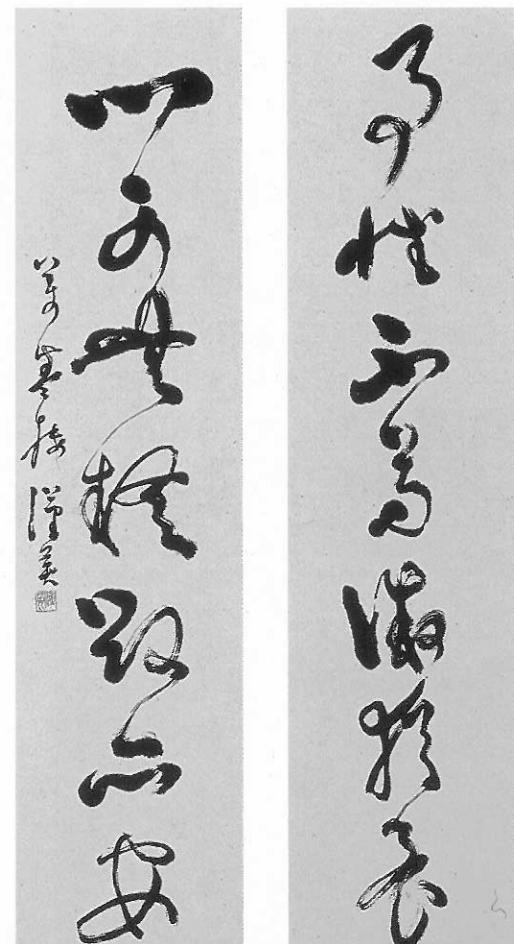
，以及教育教化，依此模式思考歷史的問題。尤其是文化與藝術的視點，始終在大中華文化圈思想的麻醉下，缺乏台灣觀點的思維。在政治改革、社會變遷快速以及文化反省，各種力量激盪下，台灣史正展現新的契機與生命，找回這塊美麗之島失落的記憶與迷失，重新建構台灣文化的拓荒質素精神與勇邁直前性格，建構這塊土地的完整與人民的尊嚴。

台灣意識和台灣獨立是台灣最大的政治禁忌，1970年代世局的改變，動搖了「中國神話」，「台灣結」與「中國結」的論爭於焉興起⁽¹⁴⁾。鼓吹台灣意識、探討台灣前途，正是台灣主體文化的開端。猶如瞭解二二八事件，台灣的政治社會問題才能清晰掌握，二二八事件是戰後台灣史發展的原點一樣⁽¹⁵⁾。緬懷先賢偉岸身影，喟嘆有文化良知的

道史。雖說青出於藍卻不等於藍，冰寒於水，但絕不等於水。

台灣歷史雖只有三、四百年，但政權變動頻仍，外來統治者常君臨台灣，台灣史的歷史文化、藝術視點，籠罩在中國史的大框架底下。特別是1960～1970年代台灣是中國研究的代用品，是中國社會文化研究的實驗室而已⁽¹²⁾。台灣主體觀的提出，主要源自國內政治情勢的丕變，台灣意識的興起，和台灣文化界的自我反省。於是歷史思維的座標逐漸從中國轉向台灣，這樣的初衷雖是由政治運動開啟的⁽¹³⁾。之後，自主、自決的呼聲日漸高漲。台灣學術界本是比較保守與弱勢的一群，書畫藝術界尤其薄弱與保守，在尋找台灣定位的同時，書道史的研究當不能自外於台灣史，都是台灣社會整體的重要一環。

台灣人民向來習慣於統治者的歷史觀點

■ 王漢英草書聯

學人，不可逃避的命運，歷史猶歷歷如昨，悲夫！凡一種文化值衰落之時，為此文化所化之人，必感苦痛⁽¹⁶⁾。

台灣是島國，具備海洋國家性格，十七世紀台灣與日本、東南亞、歐洲、中國都有貿易關係。十九世紀中葉，台灣與世界又再次聯繫，今日與世界各國更是往來頻繁。從台灣看世界，有所謂台灣主體視點，本是天經地義，但由於統治者造成的歷史荒謬，而喪失「台灣主體觀」。也許有人質疑，台灣主體觀易陷入狹隘，只知有台灣而不知有世界。其實，建構台灣主體觀正可解決這個盲點，避免陷入只知中國，不知世界的框架之中。從台灣看世界，從世界回顧台灣，台灣研究更能扣緊世界史脈動，建立台灣的歷史與文化藝術視野，以台灣觀點詮釋歷史，照中國史乃至世界史。

當然台灣主體觀並不否認中國對台灣的影響，就如前文所述「閩派」、「閩習」對台灣書風的影響。而是正視台灣島內族群、殖民統治、多元文化衝突融合等問題，拓展視野與文化觀照。台灣主體觀絕不諱言問題的存在，而是以正面迎戰，提出應答與詮釋新觀念，台灣主體觀能建立，台灣文學、書道、美術、音樂、戲劇等研究或創作才能找到新出路。結合不同學科，科際整合，確立各自不同型範，社會科學要在台灣生根茁長，建立社會科學的典範，必須要有台灣史的基礎。缺少台灣史的識見，社會科學研究終漂泊虛渺，無法掌握並深入台灣社會的本質。台灣主體書學的建構，一如台灣史的研究，牽涉到國家、社會、文化諸般問題。台灣

正在蛻變中，新國家和新文化正在形構中，社會科學與台灣史相互合作，建構文化、歷史、藝術、國家的新論域，建構「台灣學」研究的新典範，尋回歷史的失落與人民的尊嚴，建構新文化與國家的時代意義。

二十世紀後半葉，東西藝術無可避免的「邂逅」，尤其是線條的「合流」現象。或許在線條揮運與布白之間，反映某種觀照後的瞬間經驗，在書作線勢振盪間，展示一種共通性或異化性的同質傾向。無疑地這也是東西藝術家一直都有的一種精神上的交會。所謂一代有一代之勝，一時有一時之擅場，不同時代有不同時代的精神意識，文化是民族生活經驗的累積，藝術是精粹文化的顯示，乃時代的表徵，進步的前導。當我們回顧台灣書法三百年的同時，不妨也展觀同時代的不同時空，對同質異象的文化多方闡發，在心靈和視覺上開拓另一廣袤的天地，為這一時代留下歷史的見證。

總之，在迎向廿一世紀的新途程，任何新生書風與思潮的創生都不無可能。尤其對承傳台灣未來書壇的青壯一代書家，更具有重大意義。因此對台灣本身傳統缺乏透切相應了解的藝術家，必不能有台灣主體書學觀的建構，自不能對文化藝術新生命的產生有所貢獻，也不能使另一個外來（西方）文化傳統有新的刺激與增益。現代的台灣人，一方面失去從傳統文化中增進生活，發展生命的重要價值；另方面又不能透達西方文化核心重地，只能在龐大的結構外圍打轉，其文藝生命的困窘處境可知。惟有建構自己的文化生命，在文化的生命義理中適應時代的創

生力量，及時代所賦予的自由精神，在這互動之中形成藝術創新。愈具民族性也愈具世界性，塑立文化歷史的主體風格，開展文藝的新生命與新道路。

註釋

- (1) 參閱方豪《台灣運動小史》，正中書局印行（1951），以中國史觀點重新認定台灣，以中國民族主義闡述台灣反抗運動的精神，重構兩地之間民族感情的關連性。另一歷史學者郭廷以《台灣史事概說》，正中書局印行（1996），其「內地化論」也都是以中國史的觀點來解釋台灣史，提出台灣漢人政權的建立和近代化都是向中國學習，藉此合理化解釋其台灣與中國的關連性。
- (2) 荷蘭殖民台灣卅八年（1624～1662），西班牙佔領台灣十六年（1626～1642），鄭成功氏三代治領台灣廿一年（1662～1683），滿清領台二一二年（1684～1895），日本殖民台灣五十年（1895～1945），蔣氏二代治台四十三年（1945～1988）。
- (3) 長期以來台灣美術精神與美意識思想與用詞語彙，幾乎是空白的。例如日本美術語彙中有「幽玄」、「侘」、「寂」（閑寂）等美學用語。中國美學也有所謂「氣韻」、「意境」、「傳神」、「妙悟」等美學語彙。唯獨台灣美術或文化似乎難能找出適當語彙可資掌握，或適切地傳達「台灣美學」的思想層境。
- (4) 評參見藝術社會學家 Arnold Hauser 論點。
Arnold Hauser, *The Sociology of Art*, translated by kenneth J. Northcott, London, Routledge and kegan Paul, 1982
- (5) 按開台第一進士鄭用錫（道光三年 1823）乃竹塹（今新竹）兩大世家之一，斥資建有北郭園，時邀文友吟詠，著有《北郭園詩鈔》。
- (6) 引文據《美術叢書》第三集第三輯，藝文印書館印行，一九七五年初版。
- (7) 引文自《美術叢書》第六集七輯，藝文印書館印行。
- (8) 詳見俞嵒《中國畫論類編》，華正書局。
- (9) 轉引自秦領雲《揚州八家叢話》，上海人民出版社。
- (10) 詳見穆益勤《明代院體浙派史料》。
- (11) 參見王耀庭〈從閩習到寫生——台灣水墨畫發展的一段審美認知〉其中第一節有關「台灣味的美感」論述。收錄於《東方美學與現代美術研討會論文集》，台北市立美術館印行，一九九二年六月。
- (12) 參閱陳紹馨〈中國文化研究的實驗室——台灣〉，原發表於一九六五年台大文學系二十週年校慶——「台灣研究在中國史學上的地位」研討會。詳見陳紹馨《台灣的人口變遷與社會變遷》，聯經出版事業公司，一九七九。
- (13) 係指一九七七年中壢事件，七九年美麗島事件，八〇年代林義雄家宅血案等，激起不少青年投入台灣政治改革運動。在台灣人政治覺醒下，文化界也開啟了自我反省，以台灣人的立場反省檢討台灣的歷史、教育、文化現象。參見《台灣史料研究》創刊一號，財團法人吳三連台灣史料基金會印行，一九九三年二月。
- (14) 參閱張炎憲〈台灣史研究與台灣主體性〉一文，收錄於《台灣近百年史論文集》，財團法人吳三連台灣史料基金會印行，一九九六年八月。
- (15) 參見《走出二二八陰影》一、二冊，二二八和平促進會編，一九八七、一九九一。
- (16) 參閱陸鍵東《陳寅恪的最後二十年》，聯經出版事業公司，一九九七、十一、台北。