

從藝術心理學和筆跡學的觀點詮釋書寫藝術 文字的書寫、裝飾與書法藝術的探討

曾肅良 ■ 英國萊斯特大學博物館學研究所博士候選人

前言

目前筆者在英國進修，因此常常有機會和外國人接觸，與他們討論有關中國的文化，筆者發現熱愛東方文化的外國朋友，對充滿神秘氣息的中國文化，一直懷抱疑惑，尤其是中國書畫欣賞的問題，更令他們百思不解。常有老外問我，為什麼中國人對文字表現如此迷醉，中國書法藝術之美，到底美在那裡？是線條、造型還是文字所含藏的意義？它和其他民族的文字書寫藝術差別在何處？老外率直的疑問，讓筆者有機會跳出熟悉的文化背景與既定的認知框架，從異文化鑑賞者的疑慮，而開始思維潛藏在傳統書藝審美背後的相關問題，進而嘗試用更為客觀的理念來解讀書法藝術。

事實上，我們常聽到欣賞書法的鑑賞者以清秀、俊朗、飄逸、雄健等等的形容詞，來表達他們對書法作品美的感受，對於熟悉中國文字的中國人而言，這些抽象的形容詞，已經令人困惑，更何況是不懂中國文字的外國人，加上許多書法家被附麗許多傳奇事跡，更為書法藝術增添了神秘感。書法是什麼？到底是什麼因素，使得人類所創造出來表情達意的文字符號，會有動人的美感？到底什麼樣的書法才稱得上是美？從巨觀的角度來思維，我們可不可能揭開書法的面紗，去為各種文字藝術的欣賞與了解尋求一些通則？

▲圖一 用毛筆所寫的梵字「噶」字，代表宇宙聲音的總合，代表一切的波動與寂滅，是宗教性的書法作品。

Handwriting, Calligraphy 與書法

一般的觀念認為，書法藝術似乎就是專指中國文字的書寫藝術，但是宏觀地看，若以「應用書寫各種文字造型的變化做為媒介，來傳情達意，並引發欣賞者的審美感情」做為書法藝術的定義，書法藝術的形成在各民族的歷史遺跡和現今的書寫模式裡仍然可以見到，並不為一項中國所獨有的藝術，譬如古埃及文字、古代巴比倫的楔形文字、伊斯蘭文字、梵文、藏文、蒙古文字、日文等等，各個民族隨著文字造型、審美觀念、書寫工具和方式的不同，而有千變萬化的表現。

中國人將書寫文字的藝術稱之為書勢、書法、書藝，日本人稱之為書道，西方人更以 Handwriting 和 Calligraphy 來區分其間的差異，

▲圖二 阿拉伯世界的草寫體書寫，充滿流暢的動勢。

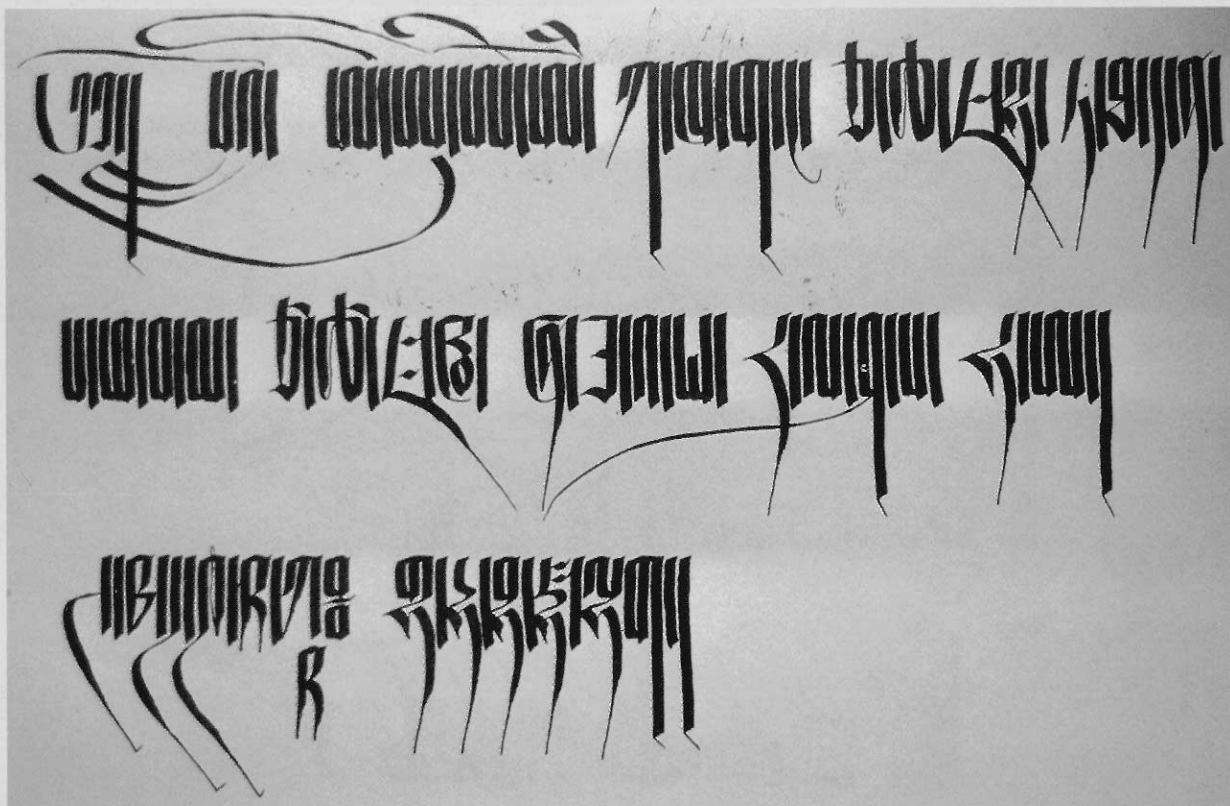
根據英文辭典(Collins Cobuild English Dictionary)的解釋，Handwriting「是一個人用筆書寫的風格或模式」一般稱為筆跡或筆法(1)，Calligraphy則解釋為「用筆刷或特殊的筆所產生的優美的書寫藝術」，或是「具有漂亮特色和藝術性的書寫筆法」(2)。從解釋上看，Handwriting意謂一般的文字書寫，而Calligraphy則專指富有審美意圖的書寫藝術。而不論書法、書道或是Calligraphy等等名稱，事實上，名異而實同，我們都可以視之為一種文字書寫藝術的範疇，只是文字造型、表現工具與手法不同，促使它們形成各自相異的風格。

文字創始、美的設計與社會意識的發展

古往今來，世界上各個民族的文字的發明，主要是作為傳情達意的視覺符號，它往往應用點、線與結

構的變化和組合來形成獨特的系統，由於人類天生的審美感情，使得各個民族在創造文字的過程之中，在有意識或無意識的作用之下，即帶有點、線、結構與空間的設計意味，因而所創造的文字在組合的視象上除了意義的指向之外，還具有某種特別的規律，這種特別的規律經過歷史與人為的淬煉，本身即帶有造型上的美感，隨著民族的文字符號與書寫工具、材料的演變，形成各自獨特的書寫的情趣與美感。

從文字符號上看，文字的造型隨著社會的逐步開放與書寫速度的需求，而由工整嚴謹演變到流暢寫意的風格，由單一字型到多元字型，這似乎是人類文字演變的通則，像是中國的文字由甲骨文、鐘鼎文與篆字到隸書、行書與草書，伊斯蘭文字與拉丁文字從個別的單一字元到草寫字體的書寫，都可以證明這個趨勢。而我們也進一步發現文字的演變依循從嚴謹的結構到流暢的形式法則，似乎這種拘謹到開放的演化模式，隱然和人類社會、意識型態與文明發展從保守到

▲圖三 西藏的書寫體文字，主要用來教導初學書寫藝術者，並用來作文字裝飾之用。

自由的傾向相關。譬如希臘和羅馬在理則學和律法的發展，使得文字的形式偏向單一嚴格的組合；埃及社會嚴格的階級制度和對數學的研究而對應以充滿數理與秩序趣味的象形文字；十五世紀以前的歐洲，英文的書寫主要掌握在神職人員手裡，十五世紀以後，隨著商業與大眾溝通的需要，社會甚至出現了教授書寫技術的學校和課程，使得英文草寫字體逐漸流行(3)；中國先秦時代的帝國專制社會，因而形成甲骨文、金文與篆書的嚴謹風格，而漢末六朝社會的清談與外來多元藝術風格的影響，映照出魏晉南北朝所崇尚飄逸流暢的行書與草書。

點、線、結構、空間與律動性

從書寫工具上看，中國的毛筆與紙，巴比倫人的尖硬木筆與泥版，伊斯蘭世界的蘆葦筆，和拉丁民族

的羽毛筆與牛皮紙、羊皮紙等等不同的工具與材料，衍生出不同的書寫方式與趣味。但是總體而言，撇開工具與材料的制約，文字在點、線、結構與空間的安排，才是形成書寫藝術的主要因素。

不論文字的造型是工整或是連筆的寫意，律動性是使文字美化的重要共同因素，此項原則貫穿整體文字書寫的表現，而律動性的誕生，則需要透過書寫者對於點、線等要素適當的安排與變化。客觀地分析，一旦我們撇開文意的因素，這種對於點與線等要素適當的安排與變化，事實上就在於點、線、結構與空間的比例、平衡、律動、節奏、統一、漸層與對比等審美秩序的營造。而文意的潛移與發酵，也發揮其催使書寫者的「潛意識流」源源湧動的作用，使得書寫者依據當時的心靈狀態藉由身體的運作而反映當下的心情。

文字書寫的律動性，即是一種音樂性表現，而所謂音樂性，即是強弱、大小、輕重、緩急等節奏的變

▲圖四 石棺側面的古埃及象形文字，充滿數理秩序的趣味。（筆者攝於大英博物館，埃及展廳）

▲圖五 古代西亞的楔形文字

化，文字的書寫愈能符合自然節奏的動態，就愈益減少矛盾扞格的狀況，也就愈能引起欣賞者美感的共鳴。從心理學的角度來看，一個人的身心的和諧狀況愈佳，他的書寫就愈驅近自然的本質，符合自然的節奏，當然也就愈能展現律動的美感。

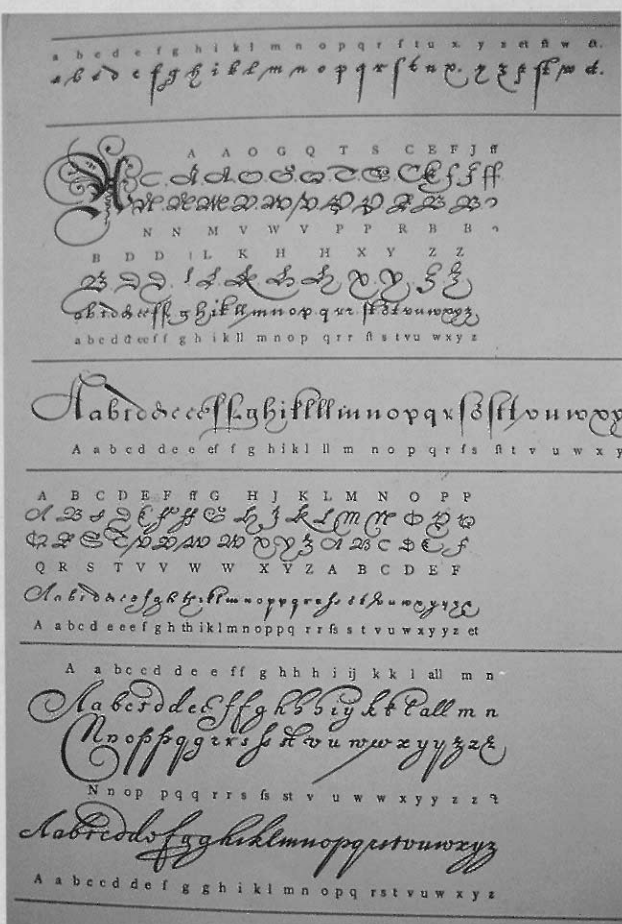
書寫(Handwriting)與書法(Calligraphy)

書寫(Handwriting)與書法(Calligraphy)的區分，常在於裝飾與應用的意圖與純粹表現的意圖之分。一般來說，西方文字書寫大多重於表意文字的美化，著重在裝飾的意圖，我們可以在其他民族的各種古代文物上見到文字裝飾的應用，其中就以伊斯蘭民族以文字書寫做為裝飾最具代表性，他們將各種文字裝飾應用在諸如瓷器、石雕、泥版、玻璃、金屬器、建築等藝術之中，而從實用的層次來看，中國的對聯的書寫，事實上也是一種文字的裝飾藝術。但是由於中國傳統審美觀念對於過度裝飾的工匠趣味的貶低，使得中國書法除了表意和裝飾之外，比較傾向於引出深層無意識的作用，所謂「書為心畫」和「書如其人」的觀念，正在於反映個人心靈狀態與人格特質。因此中國人很早便將書寫藝術提昇到藝術的高層次，更不斷追求一種心靈自由的表現，使得原本單純的寫字技術，成為純粹藝術的表現與欣賞，可以想見，中國人很早就認識到書寫是一種透露內心深層意識的管道，這似乎是中國人高明之處，但是可惜的是，中國人善於書法的創作，雖然有零星的書法論點流傳下來，並未能加以整理演繹出一套完整而周密的理論。

二十世紀以來，西方世界逐步發展出所謂的筆跡學(Graphology)，西方的學者開始重視並探討文字書寫在心理學和審美上的意義，它可以廣泛地實際應用在犯罪學、兒童教育與心理學的實踐上，做為一個人的個性與內在特質的判斷依據。

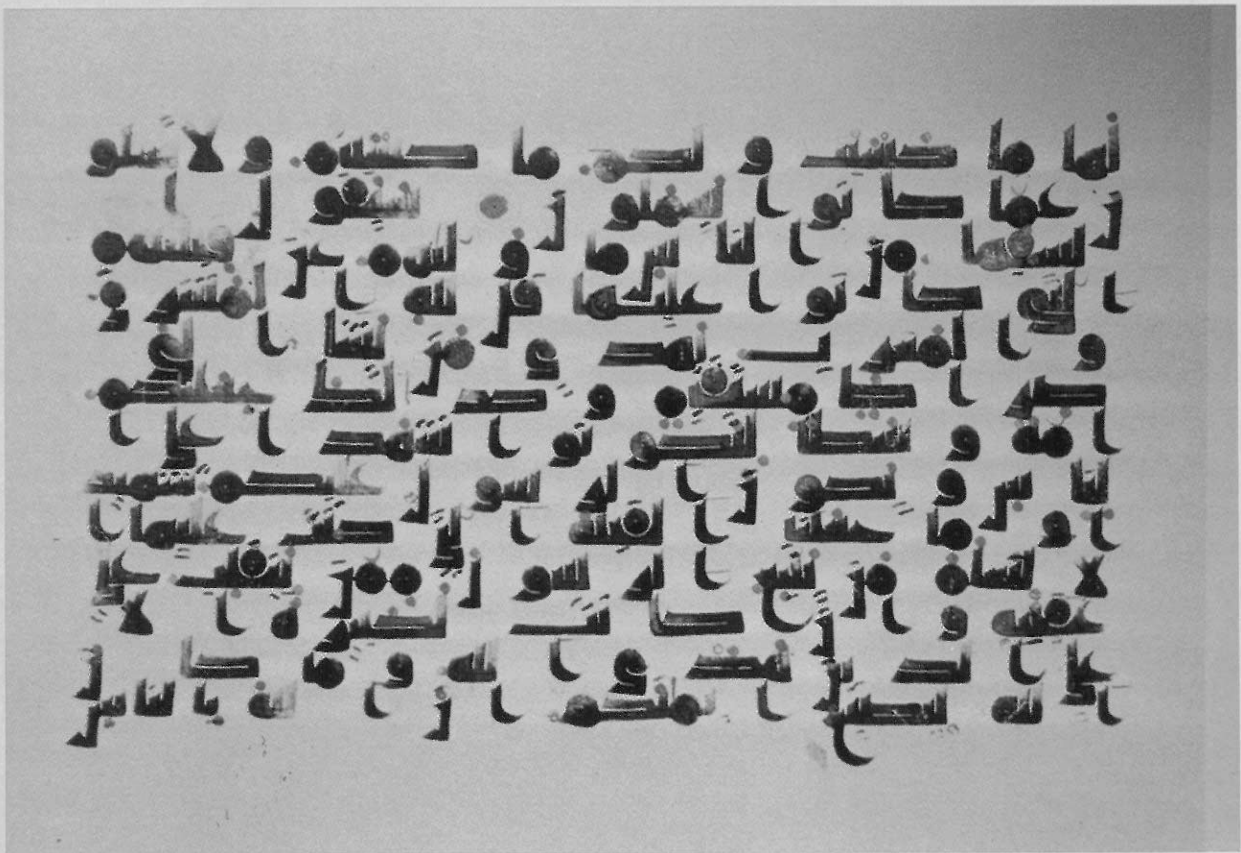
書寫與心理特質

根據西方學者的研究，「一個人的書寫方式，正如他揮手、微笑、走路和一些無意識的動作，可以告訴你，比他單獨使用語言告訴你更多的訊息…一個人

▲圖六 十五-十七世紀 英文書寫專門字典(部份)。

書寫的方式，是一個人心靈運作的組合圖像，顯示出他的思維如何影響他的情緒，他的人生觀，和對待他人的方式，正如一位心理學教授所講的：那是一幅凝凍的完整行為圖像⁽⁴⁾這似乎可以解釋中國書法的審美品評，常常以書寫者的人格做為衡量的標準的深層用意，所謂「人品不高，書無可觀」因為一個人的性格的整合愈健全，代表其身心的諧和度愈高，所表現的書寫，也就愈具有特色，愈具備審美價值，正如十一世紀中國的哲學家同時也是畫家的 Jo-Hau 所主張：「書法的主張，明白地顯示它是來自粗俗或高貴的心靈」⁽⁵⁾，因此宋徽宗瘦金書的富含驕貴，與懷素的隱逸氣質，皆能各具特色，獨成一家。早在 1622 年巴洛格那大學(Bologna University)著名的教授 Camillo Bal di 就提出：「所有人寫字的特殊方式，和在私人信函中的個人化字形表現，明顯地是無法被其他人完全模仿」⁽⁶⁾的

▲圖七 阿拉伯麥斯科(Mashg)文字的書法，充滿律動性與均衡的美感。

主張。中國人很早就認知到個人文字書寫這種不可模仿的特性，使得中國書法與人格的特質結合，而提昇到純粹藝術的境界，也使得中國書法的創作要較其他民族的書寫藝術更具人文價值。

另一位西方學者羅斯瑪麗·薩森(Rosemary Sassoon)也在其著作「書寫的藝術與科學(The Art and Science of Handwriting)」中主張：「書寫方式是一個人當下心理狀態的指標，它是一個人手寫動作可見的軌跡，是直接從身心所留下永恆紀錄的產物」(7)這也似乎能解釋中國書法藝術要求書法家直接自由書寫，愈能放意的書寫，愈能表達出真正的內在心靈。因此王羲之書寫蘭亭序時的醉意與酣暢，雖然更正之處頗多，仍然是優於清醒之後重新寫就的作品。而蘇東坡書寫寒食詩卷時對際遇的感慨，其價值不僅在於外在點劃的美，也在於它們忠實地保留了作者當時的身心狀態，因此，千古以來，仍能鮮活地感動著現代的欣賞者。

文字意涵影響書寫心態與審美意趣

由於文字本身就具備意義，搭配外在點、線和造型的美感，自然會呈現出特別的意涵，而且由於文字意義的制約，外在的書寫也會表現出特殊的趣味。因而使得書寫藝術能夠因文字意義的表現，而與政治、繪畫、文學、宗教等結合，而表現出含載其特殊意義的書寫美感。譬如含有宗教意義的文字書寫，如日本的禪意書法，宗教性的裝飾趣味與符號的象徵意義遠重於表達文意，又如中國佛教經典所謂「寫經體」的書寫，西藏密宗與印度宗教的咒語文字的書寫，自然有一股特別的氣質，這股氣質，經由書寫者融會默化而忠實地表現，也經由欣賞者的心理作用，賦予它一種屬於宗教世界的神秘氣息。

詩文的書寫並不只是中國的專利，伊斯蘭文字的書寫也常表達韻文與詩歌的意涵，同樣亦可在拉丁文字系統的書寫中見到此類的表現。但是，由於文字與文化的隔閡，要讓一位異文化人士完全了解中國書法藝術的內涵，這正如要一位中國的書法家以毛筆表現英文詩歌一樣，是相當困難而難以完美了解的。尤如書法學者 Chiang Yee 所說：「一件藝術作品呈現出創

作者的內心圖像，創作者的內心是在特定的文化傳統和觀念的框架被塑造，而這種特定的文化傳統和觀念，是處於特定的地理環境與氣候之下的創作者，從日常生活中所不斷演繹、累積出來的」(8)。這也可以解釋為什麼西方的博物館和收藏家寧可收藏中國繪畫作品，而幾乎很少大力收藏中國書法作品，即使有收藏，也頂多以其對他們自己民族的文字書寫藝術的認知，而將之視為一種文字裝飾的技術和藝術，道理即在於阻擋在兩者之間深厚的文化隔膜。

東西方文字書寫藝術的互動

即使如此，筆者仍然覺得這種文化阻隔，正是推動各民族文化不斷演進的動力，而且也仍然無礙於美的欣賞，因為點、線、結構與空間的安排與書寫時的律動與節奏，是一種圖象語言，透過它的媒介，使人類仍然可以互相欣賞不同的文字書寫的創意與美感。再者，雖然中國的書法藝術屬於文字書寫藝術的一支，但是相較於其他民族的文字書寫藝術，仍然有很大的差異，中國毛筆、紙、墨與多種字體的設計，使得書寫技術的難度增加，點、劃、造型與否墨色的變化更多；而且早在千年以前，中國的書法藝術已經將文字的書寫與應用抽離出來，而將之提昇到非功利的純粹藝術的境界，誠是令人感到驕傲的成就。如今我們可以見到，西方世界的藝壇正受到中國書法觀念的影響，而極力將設計的意味減低，而以引出潛意識為目的的直接書寫方式與觀念，拓展到現代繪畫的表現；而中國則吸收了西方繪畫的抽象與造型概念，使得現代中國書法的表現走向圖象化，同時也更具設計與裝飾的趣味。

結論：書法藝術的新面相與新思維

新的思索猶如開啓新的視窗，新的觀念常能引出新的創意，在開放自由的現代社會裡，書法的面相也由單一轉為多元。雖然現代書壇充滿了活力，但是顯然想要走出傳統的限制，亦非易事，以筆者的淺見，除了對書法創新的鼓勵之外，我們對書法理論的研究

，仍需大力加強，檢視書法界過去對書法的研究，大多仍局限在美學與藝術史的框架裡，似乎我們必須積極拓展思維的廣度和深度，運用現代新穎的研究方法，將書法的研究融入心理學、社會學、教育學等各種學術的領域，這不僅擴大我們對書法的視野，更可以探討將書法廣泛應用於生活的各種可能性，或許新的觀念能夠引爆更多新的可能，或許新的思維能牽引出新的工具與材料，或許這都將有助於我們突破數千年來的傳統束縛，創造出新一代的書法藝術，這也正是筆者不揣淺陋，寫作此文的主要動機。▲

Whalley, J.R.(1969), *English Handwriting 1540 - 1853*, London: Her Majesty's Stationery Office

Chiang Yee(1973), *Chinese Calligraphy — An Introduction to its Aesthetic and Technique*, Massachusetts: Harvard University Press

註

- (1) Collins Cobuild English Dictionary(1997), p763
- (2) Collins Cobuild English Dictionary(1997), p.229
- (3) Whalley, J. R.(1969), *English Handwriting 1540 - 1853*, London: Her Majesty's Stationery Office, p9
- (4) Olyanova, Nadya(1960), *The Psychology of Handwriting*, California: Sterling Publishing Co., Inc., P14 - 5
- (5) Olyanova, Nadya(1960), *The Psychology of Handwriting*, California: Sterling Publishing Co., Inc., p13
- (6) 同前註，p13
- (7) Sassoon, Rosemary(1993), *The Art and Science of Handwriting*, Oxford: Intellect Books, p162
- (8) Chiang Yee(1973), *Chinese Calligraphy — An Introduction to its Aesthetic and Technique*, Massachusetts: Harvard University Press, p214

參考書目

- Collins Cobuild English Dictionary(1997), London: Harper Collins Publisher
- Sassoon, Rosemary(1993), *The Art AND Science of Handwriting*, Oxford: Intellect Books
- Olyanova, Nadya(1960), *The Psychology of Handwriting* California: Sterling Publishing Co., Inc.
- Steven, J.(1981), *Sacred Calligraphy of the East*, London: Boulder and London
- Safadi, Y.H.(1978), *Islamic Calligraphy*, London: Thames and Hudson

美育

《美育》雙月刊稿約

一、本刊自第111期改為「雙月刊」，徵稿範疇從表演、視覺、音像之藝術定點，延伸至教育、行政、鑑賞與評論等多元化領域，賦予充分思辨探討的空間，以激揚國人對文化藝術精髓之認知。徵稿範圍如次：

藝術教育——國內外教育體制之現況與未來、藝術人才之養成教育、教學教材之研發與探討。

藝術行政——藝術法制或文化政策之沿革、行政資源之運用、藝術推展之技巧與溝通管道。

藝術論壇——以環境文化為觀察站，從各角度切入，論析當今藝術思潮或新美學觀之建立。

其 他——藝術史、藝術理論、鑑賞與批評、本土與域外展演活動之透視等。

二、撰稿格式（稿件以電腦打字為佳，並附上磁片，存文字檔，規格為 Word5.0 以上）

（一）封面：文章題目、作者姓名（以中、英文各一）、作者基本資料（包含學經歷、服務單位、地址、電話、傳真及電子信箱等）。

（二）摘要：為應網路及光碟等流通方式之需，五千字以上之文章須列三百字中文摘要及中、英文關鍵詞。

（三）正文：一般稿件每篇字數以五千至一萬字以內為原則；若遇特殊稿件則不受此限。引文需以括弧標明出處；附圖需詳附圖片說明。

（四）參考文獻：採美國心理學會（American Psychological Association，簡稱APA）之格式，詳細格式可來函索取資料。

三、著作財產權

應徵稿件需未曾發表過，且非抄襲之作，如有涉及違反著作權法之情事，除由作者自行負責外，其經本刊編輯部查明屬實者，本館得予以取消稿酬或退稿，稿酬已支付者則予以追繳。譯文與圖片需取得原作者人之同意書，並刊印授權註明。凡經刊登者，需同意授權國家圖書館以電子出版品方式發行。

四、來稿請以掛號至臺北市中山南路二十一號中正藝廊，國立臺灣藝術教育館研究推廣組《美育》編輯部收。

聯絡電話：（〇二）二三九六五一〇二轉二二六、二四四

傳真：（〇二）二三四一五八六八、二三五七八七〇六

電子信箱：Dora@linux.arte.gov.tw

七月份藝教活動資訊

展覽

中正藝廊

當代名家書畫聯展	6/26 ~ 7/11
第六十二屆臺陽美展	7/17 ~ 8/08

館本部藝廊

彭大利觀音畫輝攝影展	7/03 ~ 7/15
翁廷華童年追憶攝影展	7/17 ~ 7/29

戶外藝廊

八十七年度教育部文藝創作獎得獎人與作品簡介展	5/20 ~ 7/15
------------------------	-------------

講座

場次	主講人	講題	日期
1	曾得標	膠彩畫之美	7/18(日)
2	賴武雄	油畫作品賞析	7/25(日)
3	李焜培	現代版畫欣賞	7/31(六)
4	蒲浩明	雕塑作品賞析	8/08(日)

地點：本館中正藝廊（臺北市中山南路21號中正紀念堂一樓）時間：下午二時三十分至四時三十分
電話：(〇二) 二二九六五一〇二# 二五一

研習

《認識新店——我們住的地方》	7/01 ~ 9/30
----------------	-------------

活動時間：7/01 ~ 9/30 每週三晚間 19:00 ~ 21:00
傳真報名：(〇二) 二九一五五六三
活動地點：新店市福園街 8-1 號

電影欣賞

日期	星期	放映時間	影片名稱	影片屬性
4	日	19:30	花木蘭	普通級
5	一	14:30	小鐵雄兵	普通級
5	一	19:30	呆呆向前衝	輔導級
6	二	14:30	阿鸚，愛說笑！	普通級
6	二	19:30	美夢成真	保護級
8	四	14:30	七龍珠	普通級
8	四	19:30	我很乖因為我要出國	普通級
18	日	14:30	楚門的世界	普通級
18	日	19:30	晶兵總動員	保護級

註：普通級——一般觀眾皆可欣賞。 保護級——六歲以上十二歲未滿之兒童須陪同觀賞。
輔導級——十二歲以上未滿十八歲之少年須輔導觀賞。

館本部演藝廳

兒童劇——《小尾巴與胖胖》(鞋子兒童實驗劇團)	7/02 ~ 7/04
音樂會——跨世紀音樂之旅、兩岸菁英都會之旅	7/07、7/28
說唱藝術——《滄海一聲笑》(漢霖說唱藝術團)	7/10 ~ 7/11
國樂——中國音樂的響宴——《吹管樂器篇》(中華國樂團)	7/17
音樂會——《經典浪漫維也納之夜》	7/21 ~ 7/22
兒童劇——《大象與小老鼠》(杯子劇團)	7/23 ~ 7/25
兒童劇——《乖乖三頭龍》(九歌劇團)	7/30、7/31

時間：每晚七時三十分演出
電話：(〇二) 二二一一〇五七四# 一〇
7/03、7/04、7/24、7/25、7/31 加演下午 3:00 一場。
7/04、7/24、7/25 加演早上 10:30 一場。
7/11 加演下午 2:30 一場。
本演藝廳節目 7/17 免費欣賞，7/07、7/21 ~ 7/22、7/28 為索票入場，其餘各場均為購費欣賞。
* 各項演出詳情請參考本館出刊之《藝教資訊》

地點：臺北市南海路四十七號

◎消費者三不運動：危險公共場所，不去。標示不全商品，不買。問題食品藥品，不吃。

109

中華民國七十八年三月二十五日創刊

中華民國八十八年七月出刊

發行所：國立臺灣藝術教育館

發行人：陳篤正

編輯委員：王生善、王秀雄、王美珠

江韶瑩、余城、沈以正

李美蓉、李英輔、李郁周

李蕭錕、呂燕腳、林仁傑

姜一涵、施翠峰、侯宜人

許天治、張光賓、張清治

陳國寧、莊申、黃冬富

郭禎祥、潘金定、趙惠玲

劉文潭、蘇振明、蘇瑩輝

顧炳星

總編輯：熊宜中

主編：王鳳翎

美術編輯：劉子榕

美術攝影：梁銳全

總務：薛衍信

會計：楊清坤

館址：臺北市南海路 47 號

電話：(02) 2311-0574

傳真：(02) 2312-2555

http://www.nmha.gov.tw/art/index.html

中正藝廊：臺北市中山南路 21 號

電話：(02) 2396-5102

傳真：(02) 2341-5868 2357-8706

印刷所：中華彩色印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業

登記局版臺字第 7286 號

中華郵政北臺字第 3111 號執照登記

為雜誌交寄

展售處

館本部：臺北市南海路 47 號

中正藝廊：臺北市中山南路 21 號

劃撥帳號：19316285

劃撥戶名：有限責任國立臺灣藝術教育館

員工消費合作社

長期訂閱：一年十二期新台幣 960 元正

訂閱專線：(02) 2311-0574 轉 11

零售價：每本新台幣 80 元正

(凡需郵寄，每本另附 20 元郵資)