

會址：10374 台北市重慶北路三段76號7樓之一
電話：(02)2596-7080 傳真：(02)2594-7650

一、何為實驗？
它是包容還是限制？
可識文字中擴充的可能？
線條的擴充可能性？
平面與立體交錯的作品需要限制嗎？
為著方便展出與佈置，是否就會泯滅創意的表現！

二、實驗與現代書法與現代書藝有何不同？
什麼叫做現代書法、現代書藝。
書法、書藝與書道有何不同？
不同中有何專向及產生的作用？
實驗性與大陸簡稱的「現代書法」界線在哪？
大陸書家對「實驗」字眼的認知差異。
展出的目的是什麼？
讓愛「創作的人」有舞台！
凸顯現代人的書法認知。
凸顯書法的不同表現，以及書家的交流。
表現台灣的地域性書法。或者以全球華人的考慮，展現更為宏觀的國際性格局？
兩岸作品同時展出，可以看出不同地域的不同風格，以及著重的面向！
激發書寫與生活環境變遷中的不同美學、思想的連結！
將書法藝術朝國際舞台發展？

對實驗展的看法

十一月十日 現場導覽摘要 圖·文 黃一鳴

二〇一〇年首屆兩岸漢字藝術節在北京舉行，在大陸掀起一股漢字藝術的熱潮，二〇一一年第二屆則輪到台北舉行。何創時基金會接受中華文化總會邀請負責承辦。訂名為首屆「兩岸傳統與實驗書藝雙年展」，依照過去六屆的展出模式，受邀書家必須呈現「傳統」與「實驗」各一件作品展示。筆者於十月八日在現場作一導覽，並就其中實驗性作品的展出及創意表現，提出底下幾種思維，作為說明的重點，以及今後繼續發展的參考。

一、何為實驗？
它是包容還是限制？
可識文字中擴充的可能？
線條的擴充可能性？
平面與立體交錯的作品需要限制嗎？
為著方便展出與佈置，是否就會泯滅創意的表現！

二、實驗與現代書法與現代書藝有何不同？
什麼叫做現代書法、現代書藝。
書法、書藝與書道有何不同？
不同中有何專向及產生的作用？
實驗性與大陸簡稱的「現代書法」界線在哪？
大陸書家對「實驗」字眼的認知差異。
展出的目的是什麼？
讓愛「創作的人」有舞台！
凸顯現代人的書法認知。
凸顯書法的不同表現，以及書家的交流。
表現台灣的地域性書法。或者以全球華人的考慮，展現更為宏觀的國際性格局？
兩岸作品同時展出，可以看出不同地域的不同風格，以及著重的面向！
激發書寫與生活環境變遷中的不同美學、思想的連結！
將書法藝術朝國際舞台發展？

三、展出的目的是什麼？
讓愛「創作的人」有舞台！
凸顯現代人的書法認知。
凸顯書法的不同表現，以及書家的交流。
表現台灣的地域性書法。或者以全球華人的考慮，展現更為宏觀的國際性格局？
兩岸作品同時展出，可以看出不同地域的不同風格，以及著重的面向！
激發書寫與生活環境變遷中的不同美學、思想的連結！
將書法藝術朝國際舞台發展？

四、實驗過程中哪些是有意義的？
著重創意與思想表達，即使不夠成熟亦可看出往後的發展趨勢。
台灣語彙以及新詩的運用。
地域性的不同，顯露出不同的書寫內容。
新的形式出現（解構與重構、不同字體字形的混搭以及更多的對比表現）。
新的文化體認（包含現代與後現代中的認知，以及汲取西方抽象表現的程度）。
銜接作者對傳統與實驗作品的統一性與差異性表現。激發新的創作靈感。
多元表現中的形式與內容的激盪與反省。
書法與其他藝術的銜接與跨越。
直接揭示粗俗的社會型態。
無所顧忌，而亂了形式美感或書法的文化內涵。
表現方式過於直接不夠典雅！
原來所受的書法線條訓練突然不知所措。
傳統書法結構的美感，不能運用到新的結構上去。
執著於個人的主觀認知（抓取部份的新意）而過於大膽。
東西不同文化的嫁接中，未能注意書法本體中的文化內涵。
為變而變，卻抓不住創作主軸。
六、實驗的修正機制在哪裡？
傳統書法的再認識（結構組成的深層意義、不同線條代表的抽象意義）。
東、西方的不同審美情境的認知。
平正與險絕中的的反覆思考與運作。
社會輿論的觀感。
思想主軸與技術本位、品質監控的三者是否到位。

五、實驗過程容易出現的弊端？
直接揭示粗俗的社會型態。
無所顧忌，而亂了形式美感或書法的文化內涵。
表現方式過於直接不夠典雅！
原來所受的書法線條訓練突然不知所措。
傳統書法結構的美感，不能運用到新的結構上去。
執著於個人的主觀認知（抓取部份的新意）而過於大膽。
東西不同文化的嫁接中，未能注意書法本體中的文化內涵。
為變而變，卻抓不住創作主軸。

六、實驗的修正機制在哪裡？
傳統書法的再認識（結構組成的深層意義、不同線條代表的抽象意義）。
東、西方的不同審美情境的認知。
平正與險絕中的的反覆思考與運作。
社會輿論的觀感。
思想主軸與技術本位、品質監控的三者是否到位。

總結：
當我們在觀看這些實驗作品時，腦海裏若能先就以上不同的面向深入思考時，我們就可以清楚的發現實驗中的現在、過去與未來中走的方向是否需要修正，如何去欣賞、批判或是對它有更大的期待！

二〇一一兩岸傳統與實驗書藝雙年展現場導覽

紹興·蘭亭書法藝術學院專題講座

專題一：書法藝術的核心價值與視覺展現

專題二：2011兩岸傳統與實驗書藝展作品介紹

「二〇一一兩岸傳統與實驗書藝雙年展」

黃師母 王冬齡教授 中國美院院長許江 榮譽理事長黃一鳴(左至右)

筆者於會場作品前

書法道——
王冬齡書法藝術展
黃碧惠／報導

很榮幸受邀參加「書法道——王冬齡書法藝術展」活動，十月二十八日書會一行人全程參與此杭州的藝術盛事。

上午九點三十分至中午十二點
研討會—浙江美術館會議廳
下午三點至五點
開幕活動—浙江美術館展廳
下午六點
晚宴—西湖畔的西子賓館宴會廳

從早上研討會各界代表踴躍發言，下午開幕式現場人頭攢動，到晚宴的盛況。此行真所謂驚歎連連，收穫滿滿！

學習與分享

郭美珠

距去年四月進黃師門一年有餘這當中陸續上了草書、魏碑楷書、美學十講、現代書法、隸書創作等專修班，上了五門不同型態的書法專修班，對於書法藝術的學習有了更深的認識和學習層次。

對於草書在末上課之前總讓人望而生懼之感，光要記那麼多的字型、寫法，就是一個大工程，更遑論，要掌控軸線的走向，空間的安排，墨韻的使用等等，就不是自己所學尚淺所能應付的，不過遇到機會難得，懷著忐忑的心報名參加上課，老師用孫過庭的書譜作教材，用有系統的邏輯分析法，把草書列了幾個學習原則：字的重點在右邊、上中下結構留上下中間去掉、左右結構則留左右，中間不要等，前面幾堂課老師逐字的分析解說，寫起來很快就沒了，透過系統的分析書譜的本文，強調線質的重要，有質感的線條是可以說故事的，也是生命的紀錄，所以是不容易的，因此對於自己所寫的每一條線條都要負責任跟交代清楚。

美學十講，是一門豐富的課，從書法史的延伸和串聯介紹了各時代的作品和作者，老師豐富的資料在有系統的整理中，說明各時代作品的價值和作用，而各時代因背景差異產生了審美觀的差異，因而有尚法、尚韻、尚逸、尚態等等的風格，而書法之美就是人把自己的情感透過筆畫現在線條上，而這美的高低也就呈現個人的美感能力，而此能力達到是技巧的提升，內在的涵養更要長時間的修練養成才能達到的。

二〇一〇/十一月十九日是魏碑楷書的第一堂課，唐楷是所有書體最能看出好壞的書體，法度嚴謹，但也是打基本功的書體，總是有種讓人又敬又怕卻又不能迴避，在唐楷上把顏真卿、柳公權、歐陽詢、褚遂良列表做比較，從線條的粗細、字型的開合、曲線、骨肉等不同作比較區分，因而很快掌握各家的字體特性，書寫時就能表現出各家的特點。

魏碑是石刻的書法，數量可觀，其中包含墓誌銘、造像記等民間書法，而這多采多姿的書法中有粗獷、豪邁、婉約、質樸的，而如何從這些石刻作品應用在書寫上表現出刻和澀的筆觸，是學習的重點之一，這些技巧因著魏碑的學習而有提升。

傳統書法走到現代總無法脫離前人的範疇，所以現代書法的產生也是時代的必然性，什麼是現代性？現在的特質又是什麼？這是學習所要面對的問題，書法藝術從傳統線條的表現到加入塊面，使其畫面產生不同的效果和創作條件是否就是說現代書法創作的條件更寬廣，但在這更寬廣的條件下我們思考模式自我的受限和約束，有很多的限制和修正，因而裹足不前，創作概念從打草稿到書寫在宣紙上，又常是兩回事，所以一張作品的形成常是一次次的實驗和修正，這其中因失敗的煎熬和構思的匱乏，是折磨的過程，但也因為如此相對作品的成功，所得到的滿足跟喜悅卻也更多，所以透過現代書法專修班的學習，老師提供了很多的西方、東方的現代作品說明創作的可能，這中間有切割的應用、對比的結構、塊面的佈置等等，打破傳統的思維模式，創造更大的可能空間和畫面，因而有與以往不同的表現，相較於傳統書法的書寫未必簡單。

專修班的課程在每個星期五的早上上課，因怕遲到，每每都提早到教室對面的伯朗咖啡早餐，在這期間遇到多位同班的同學，在等待上課的時間中，常就書法上的心得與想法交換彼此的意見，大家趣味相同的話題投機難不能促膝長談，但在短短二十分鐘的時間總是讓人有愉快一天的開始，所以總是盼望著星期五的到來，所以期待老師再開新的課程。

上完隸書創作的課，有一種特別的感動。經典作品可以改變，可以挑戰，可以加入新元素，共享資源，也可以將不同經典揉合，或因時空交錯將經典作品再擴充，我也喜歡藉由經典作品來改變它們當創作，但也曾存疑過這樣改好嗎？現在可以肯定了。

無論是漢簡的特點十二招或是有意義的線條十二法，都很精彩，很實用，也很實用。

開通資料刻石的空間形式運用，篆子侯刻石章法由靜而動與平正險絕的關係，隸楷行多體合參中多樣統一的重要性，書寫性隸書與石刻隸書之差異；等等，多種不同創作的新嘗試，既豐富又多元，激盪出同學對書法創作的熱情，從課堂習作練習中培養信心，也點出每個人不同的特色。

師言：創作是在過程中體驗變化，及調整變化後如何成為新面貌，這其中有你內心掙扎所產生的新形式，即使是不成熟的，但總是觸碰到內心深處以及未被發覺的潛能，這段話使我感動，反覆思索，好像是在某個階段熟悉的曾經，但被忽略的感覺，卻也解開我許久的迷思，創作時常碰到疑問無人能解的時候，就停下來，但現在似乎有了一些不同的想法，讓種種未知的可能性，可以延續下去，過程中矛盾掙扎的轉變後有著不可預期的新發現，若以最真實的心與作品交融，不論結果如何，是苦是樂都心甘情願。

我非常感恩老師用心的指導，也非常感恩上天天的安排，讓我有這樣的因緣來到漢光書會學習書法，這有著專業又認真的訓練很重視線質的要求，也常加強理論方面的概念，以形質兼備的目標期許大家，讓我們學書法不止是臨摹而已，還可以抒發情性，在長期的磨練中寫出自己的興趣也創造自己的風格。

書是「美的作法」なり

小川美由紀

書法を学ぶ動機は、筆で美しい字を書きたいという願いからでした。この数ヶ月、黄一鳴老師の下「書」を学ぶにつれ、なまました。

作法は、茶道や華道を学ぶ時に同じく、絶えざる鍛錬により、身体のあるらゆる部分と機能に迷い無く、正しく、完璧なる秩序を授けることです。そして、その身体は無駄の無い美しい作法を生みみます。更に美しい人間を作るといふ、大切な方便でもあります。

「菜根譚」の中に次の句があります。「天地中万物、人倫中万情、世界中万事、以俗眼観、紛紛各異、以道観眼、種種是常、何煩分別、何用取捨。」万物は根源において一体であり、なら区別もないと莊周は説いています。

字の中にも、ある一定の均衡が保たれています。右左、上下、強弱、疎と密外内のように。字もまた、自然の法則の中で美しく輝いています。

人の心のそうありたいものです。混沌の時代を生きる我々は、心の平靜さを保つことが困難になっています。字が乱れる、心が乱れていると言います。心の乱れは、身体「美しい作法」が乱れているのでしょうか。

今年の春、日本の東北沿岸に大地震が起きました。未曾有の災害で、甚大な被害をもたらしました。半年が過ぎても、我々の心の中に、深い傷となり永遠の消えることはないでしょう。

傅瑩瑩

その地震の後、ある高名な政治家が、会見で述べたことが、被災者の心を傷つけました。「人々の不穏な心が災害を起す」という内容でした。

彼は政治家である前に、作家でもあります。仏教に精通し、それに関する多くの本が出版されています。彼はこう言いたかったのでしょうか。「この宇宙や人間社会の出来事はすべて、等しく互いに絡み合い、宇宙の法則の中にある、それ故、我々は全ての事実に対する責任を取らなくてはならない」と。

我々は、是を機に「人としての生き方」を根本から考え直しています。そして、我々は世界中の多くの人から、暖かい愛情と支援を頂いたことに驚きました。特に中国と台湾からの支援は迅速且つ、想像を超えた大きな支援でした。この紙面をお借りし、深くお礼申し上げます。

書を学ぶ機会を得たことで、美しい作法に磨きがかかるとよう精進いたします。感謝。

書法「美的方式」分享

王吟文譯

學習書法的動機是出於想用筆寫出優美的字這個心願開始。這數個月中，我跟隨黃老師，對於「書藝」所體會到的，衍生出這樣的想法「書法是「美的方式」，並存在於宇宙的法則中。

「美的方式」與學習茶道或花道時是同樣的，經由不斷的練習，讓身體和精神灌入毫無猶豫的、正確的以及完整的規範。隨著在那身體孕育合適的、美的方式，也更能釀出醇美的人。

「菜根譚」中有一句話：「天地中萬物、人倫中萬情、世界中萬事、以俗眼観、紛紛各異、以道眼観、種種是常。何須分別、何用取捨。」莊周的學說提及：萬物在根源上是一體的，沒有任何區別。

字之中也要保持一定的均衡，例如左右、上下、強弱、疏密、內外、字也在自然的法則中閃爍著美的光輝。人的心也是如此。在混沌時代生存的我們要保有平靜的心是困難的。所謂字亂了，心就亂了，心亂了，身體的「美」或許也跟著而亂了吧。

今春，日本東海岸發生過大地震，帶來空前的災難，造成嚴重的災害。即使已過了半年，在我們心中，造成的巨大傷痕，想必永遠無法消失吧！地震過後不久，一位知名的政治家在記者會中的言論已傷及災民的心。它是這樣的內容：「人心的黑暗引起災禍。」（他成為政治家前也是作家，並精通佛教，也曾出版很多與佛教有關的書籍。）推測他想要表達的是：「這個宇宙或人間社會發生的一切，是平等的、相互的牽連在一起，存在於宇宙的法則中。因此，我們有責任承擔所有的事實。」

在此，我們藉由這個機會，重新再考慮「人本身的生活方式」。我們接受從世界各地的人捎來溫暖的愛與支持，感到驚訝。特別從中國和台灣的支援是迅速的，而且是出乎意料的龐大支援。藉此篇文章表達深摯的謝意。

由學習書法，在「美的方式」上，透過艱辛的磨練，更為精進。感謝一切。