漢字藝術的核心內容與視覺展現（上）

黃一鳴

前言

面對後現代時期，如何擴充書法的核心價值，將是漢字藝術發展的重點。從歷代書法中受儒、釋、道的思想感召，再加上對運筆的掌控訓練，將是我們往下發展的根據。視覺的展現雖然跟固有的文化有些差異，但就如史學家湯恩比所言：二十一世紀唯有以中華文化中的儒、道思想為主軸，再與西方思想融合，將是唯一能拯救世界的思想。面對變與不變的社會裡，守住傳統精華而又能融合西方的視覺展現，作到形質兼備才能真正吻合時代需要。

本文將從內在形式中的核心內容，與外在形式中因應時代變遷所產生的視覺展現，提出說明。並就書法藝術的擴充表現提出看法。

關鍵字：書法　文化　形式　視覺

從文化型態與物質型態看書法的內在與外在形式

通常我們講”形式“就會容易陷入”字體“結構的框架而不能自拔。主要是大家習慣於形式，而忽略書法的內在形式所致。若從學習書法的過程來看，筆法、結體、章法都以”字“為中心而展開；筆法反映在點畫上，而點畫總是在對”字“的鹽習中被認識；結體是透過”字“的結構；章法為”字“的分布、排列。人們總是透過”字“來感受、把握書法藝術，而久之，技巧、構成、精神內涵都凝固在”字“上，使它成為難以分拆的實體，成為書法作品中相當穩定的構成單元。這樣演變的結果造成形式的僵化（把外在、內在混合為一，而忘了要深耕文化層面），而使創作變成抄襲，或者說是一種不同性質的排列組合。

從創作的觀點來看，書法的形式除了字體本身相關及演發的筆法、結體、與章法之外，還有線條質感（屬於內在形式，包含材質、顏色、氣質與情性等）、與空間的構成元素上發揮自己的才學，才能獲得真正的獨創性。

從審美角度來看，書法的形式成：點畫美、結構美、氣勢美、空間美、氣韻美、自然美、章法美、力道美、意境美等等不同。這些美感的認知就是基於作品中的形式表現與人格氣質的不同所引發出來。若從藝術表現型態來看，鄭曉華的分類：一、物質型態。二、文化型態。可作為參考：

物質型態的書法，只是一種純粹的文字書寫活動。它以創造優美的文字形象為唯一考量。它所展現的線條、結體、墨韻及黑白空間，章法所能創造的形式美。這裡沒有道德、倫理、人格、風花雪月與意境等問題。

文化型態的書法，是書法生長的社會環境、文化對原生態書法進行”加工“、”投入“、”改造“的結果。它由傳統文化的綜合光熱，”催生“和”孵化的，並由傳統文化，”它既為傳統文化的可護和拱衛的維持發展服務，同時受傳統文化的可護和拱衛。

文中所提物質型態的書法主要以筆畫、線條、結體、墨韻及黑白空間章法所能創造的形式美為主體。從歷代書法中受儒、釋、道的思想感召，再加上對運筆的掌控訓練，將是我們往下發展的根據。視覺的展現雖然跟固有的文化有些差異，但就如史學家湯恩比所言：二十一世紀唯有以中華文化中的儒、道思想為主軸，再與西方思想融合，將是唯一能拯救世界的思想。面對變與不變的社會裡，守住傳統精華而又能融合西方的視覺展現，作到形質兼備才能真正吻合時代需要。

本文將從內在形式中的核心內容，與外在形式中因應時代變遷所產生的視覺展現，提出說明。並就書法藝術的擴充表現提出看法。

關鍵字：書法　文化　形式　視覺

從文化型態與物質型態看書法的內在與外在形式

通常我們講”形式“就會容易陷入”字體“結構的框架而不能自拔。主要是大家習慣於形式，而忽略書法的內在形式所致。若從學習書法的過程來看，筆法、結體、章法都以”字“為中心而展開；筆法反映在點畫上，而點畫總是在對”字“的鹽習中被認識；結體是透過”字“的結構；章法為”字“的分布、排列。人們總是透過”字“來感受、把握書法藝術，而久之，技巧、構成、精神內涵都凝固在”字“上，使它成為難以分拆的實體，成為書法作品中相當穩定的構成單元。這樣演變的結果造成形式的僵化（把外在、內在混合為一，而忘了要深耕文化層面），而使創作變成抄襲，或者說是一種不同性質的排列組合。

從創作的觀點來看，書法的形式除了字體本身相關及演發的筆法、結體、與章法之外，還有線條質感（屬於內在形式，包含材質、顏色、氣質與情性等），與空間的構成元素上發揮自己的才學，才能獲得真正的獨創性。

從審美角度來看，書法的形式成：點畫美、結構美、氣勢美、空間美、氣韻美、自然美、章法美、力道美、意境美等等不同。這些美感的認知就是基於作品中的形式表現與人格氣質的不同所引發出來。若從藝術表現型態來看，鄭曉華的分類：一、物質型態。二、文化型態。可作為參考：

物質型態的書法，只是一種純粹的文字書寫活動。它以創造優美的文字形象為唯一考量。它所展現的線條、結體、墨韻及黑白空間，章法所能創造的形式美。這裡沒有道德、倫理、人格、風花雪月與意境等問題。

文化型態的書法，是書法生長的社會環境、文化對原生態書法進行”加工“、”投入“、”改造“的結果。它由傳統文化的綜合光熱，”催生“和”孵化的，並由傳統文化，”它既為傳統文化的可護和拱衛的維持發展服務，同時受傳統文化的可護和拱衛。

從”文“與”質“探討書法的形式與核心內容

觀念生成過程來看，”文“與”質“是獨立生成的兩個觀念，前者表現出內外在之美，後者表現出內在之美。”文“是一種具象的摹寫的思想感官，觀察對象由各種線條構成的形狀，然而將各種交錯的線條簡化，這就是最早的”文“的符號。以線條交錯之美構成”文“，其實就是人們蘊蓄於意識中的美的外化而已。在《易經》卦象系統中，算卦被認為是專門講”文“的一卦，釋賁為飾也，皆釋文中的內容，與外在形式的視覺展現。”質“是獨立生成的一種美感形式，就是所謂的”中和之美“。

”中和“作為”仁“的外化型態表現出來，具有一定的審美意義和審美價值。”中和“是施行”仁“道的準則，因而也是儒家最高原則。

孟子認為人性本善，先天就具有”仁義“之本性。孟子認為仁、義、禮、智非由外襲我也，我固有之。”善“是本性，”信“，沒有這兩種要素，便不能言及其他。唯有人性之善與人格之美的昇華，才能進到美、大、聖、神的境界。孟子的人性本善說，也就是把倫理之善與審美結合起來，同時試圖把倫理提到審美的高度。

概要的說，儒家的美學提供了包含了社會美（中和觀）與人格美（品德、修為）的種種規範，也成就了其核心價值。

在老子看來”道“的本質就是，無“虛”、”無“不是空無一切之無，它只是無任何具體的可由人的特質的，這個”無“是一種沒有主觀意志的客觀存在，這”自然“的表徵是”自然之道“，與”道“互為表裡，互為因果，因此，”道法自然“，談的就是萬物發展變化的總規律，這為人類在自然的規律、”自然而然“、”道心以清虛自然為體“。在形式上可不可能給中國書法以新的技法，在形式上中可書法藝術影響卻是無限的。概括佛教思想做為一種人生觀，對中國自覺“就是”自覺覺悟“。”道個”概念。佛教的教義就集中在：怎麼消除掉執著的主體和客體，也就是說怎麼才能意識到無我？同時怎麼才能意識到無物？

禪宗主張頓悟成佛，是印度教中的產物。頓悟，就是在參禪的基礎上，通過某種物質，精神現象的觸發或啟示，在剎那間豁然開通，達到”明心見性“。禪宗所提倡的人生態度是隨緣任運，虛靜禪脫。禪宗思想強調”自我“，強調”自我“，在一切思維活動中的主體地位，將思維主體置於至高無上的地位，這種思維方式比道家思想更直接、更徹底體現了藝術的個性、自有的精神。

概括來說，禪宗直接導致了文人士大夫的精神解脫，促使了美學與藝術的自醒和繁榮。其次，禪宗”即心即佛“的觀念，促使了”悟“的心靈體驗，直接引發了藝術美學中的”妙悟“。說，禪宗認為佛非心心外，因而強調”道由心悟“，提倡”頓悟見性“。禪宗主張”不立文字“，言不盡意”、”得意忘言“的思想相連結。禪宗不即不離的空靈境界，又類似於審美的境界。這種觀念擴充為：不被自由無拘束的空靈境界，不被諸境所拘束，達到處處自在的境界。禪宗注重高揚自我心性的特點，影響後人對個性美、自我人格的重視，也促使對藝術風格獨特的追求。

禪宗將字面觀視為一切心的現象，從而使字面的”自然“、”觀轉化為以心為本體的”本然“、”觀。宋代理學吸收了佛教的心性論，使儒家從倫理轉化為一種本體的心性論。由此，不僅本體的”天命之謂性“、”中和“、”道家的”清虛“、”和禪宗的”空寂“。儒、釋、道在有關自然觀基礎上的各種精神實踐本質上是一致的。作為中國書畫正統的核心因素，書法作者內在的心性被看作一種自然、道和心性高度統一的修行。書法和繪畫尋求的精神境界也都是以儒、釋、道達到”中和“、”清虛“、”空寂“的為藝術表現內容就是情感與理智的統一，作為中國書畫的核心，那就是”仁“。

”仁“是”人道“的核心意蘊。”仁“的本質就是美。

孟子張問曰，孔子曰：”仁義“之本性。孟子認為仁、義、禮、智非由外襲我也，我固有之。”善“是本性，”信“，沒有這兩種要素，便不能言及其他。唯有人性之善與人格之美的昇華，才能進到美、大、聖、神的境界。孟子的人性本善說，也就是把倫理之善與審美結合起來，同時試圖把倫理提到審美的高度。

概要的說，儒家的美學提供了包含了社會美（中和觀）與人格美（品德、修為）的種種規範，也成就了其核心價值。

在老子看來”道“的本質就是，無“虛”。這個”無“不是空無一切之無，它只是無任何具體的可由人的特質的，這個”無“是一種沒有主觀意志的客觀存在，這”自然“的表徵是”自然之道“，與”道“互為表裡，互為因果，因此，”道法自然“，談的就是萬物發展變化的總規律，這為人類在自然的規律、”自然而然“、”道心以清虛自然為體“。

中國書法藝術的書法，在形式上中可書法藝術影響卻是無限的。概括佛教思想做為一種人生觀，對中國自覺“就是”自覺覺悟“。”道個”概念。佛教的教義就集中在：怎麼消除掉執著的主體和客體，也就是說怎麼才能意識到無我？同時怎麼才能意識到無物？

禪宗主張頓悟成佛，是印度教中的產物。頓悟，就是在參禪的基礎上，通過某種物質，精神現象的觸發或啟示，在剎那間豁然開通，達到”明心見性“。禪宗所提倡的人生態度是隨緣任運，虛靜禪脫。禪宗思想強調”自我“，強調”自我“，在一切思維活動中的主體地位，將思維主體置於至高無上的地位，這種思維方式比道家思想更直接、更徹底體現了藝術的個性、自有的精神。

概括來說，禪宗直接導致了文人士大夫的精神解脫，促使了美學與藝術的自醒和繁榮。其次，禪宗”即心即佛“的觀念，促使了”悟“的心靈體驗，直接引發了藝術美學中的”妙悟“。說，禪宗認為佛非心心外，因而強調”道由心悟“，提倡”頓悟見性“。禪宗主張”不立文字“，言不盡意”、”得意忘言“的思想相連結。禪宗不即不離的空靈境界，又類似於審美的境界。這種觀念擴充為：不被自由無拘束的空靈境界，不被諸境所拘束，達到處處自在的境界。禪宗注重高揚自我心性的特點，影響後人對個性美、自我人格的重視，也促使對藝術風格獨特的追求。

以上所做的量表，是根據三十位對書法材質表現有基本概念的愛好者，所做的抽樣調查。當然這樣簡單的調查數據並不能達到精確性，但它總給我們提供一些線條概念，以如何借用筆法體會材質的特色與內容。

劉熙載《書概．書品》中有一段話對於書法的深度，有精闢的闡釋，對於書法法不同的意味體認很有幫助。

論書者曰「蒼」、曰「雄」、曰「秀」，余謂更當益一「深」字。凡蒼而涉于老禿，雄而失于粗疏，秀而入于輕靡者，不深故也。

蒼，固非老禿。蒼深何由而致，必從樸、拙、厚、古求之。雄，固非粗疏，何謂雄深，應是遒勁、筋骨、內斂雄強奇險，而不露鋒鏑。秀，欲不輕靡，當自和雅玄微中，求其靈名神采。

蒼、雄、秀是外表的美，可以從古今名跡肆學而得其梗概，深是內蘊的，必由思想、學問、以至日常生活中對人處眾中不斷歷練積澱。所以曰蒼，雄、秀不過是「藝成」，深才是「道成」。道、藝契合，達於自然，集於大成。

書法的意味是深層的，它不只是熟練的技巧與筋、骨、血、肉的訓練與分配，更是深層的文化內涵與人格寫照。唯有從外在形式的兼備，使道、藝契合，才能圓滿，臻於大成。（待續）

表一

	筋(1~4分)	骨(1~4分)	血(1~4分)	肉(1~4分)
雄	3	3.5	2.7	2.9
秀	2.2	2	2.5	1.7
蒼	2.7	3.7	1.3	2.3
逸	2.5	2.3	2.4	2.1
厚	3.7	2.9	2.9	3.7
媚	1.7	1.8	2.7	2.6
遒	3.1	3.2	2.6	2.3
深	3.1	3.7	2.1	2

演講活動

吳炫三的藝術分享

黃秀專

在中秋節連續假期中，中華漢光書會與中華文物學會共同舉辦邀請藝術家吳炫三老師，假內湖晟銘電子公司之視聽中心演講。黃理事長碧惠開場引言中提到：吳老師原始的、蜿蜒的、曲折的線條中帶出全人類的複雜性；又喜以紅色作畫，展現強而有力的生命力！

吳老師以看似平常無奇的話語中，娓娓帶出最可貴的人生哲理與藝術觀來。他說：「藝術家懂得生活才是真正的藝術家。有品味有體會才能有創作。有些人對於身邊周遭的事物全然無覺，對於山海毫無感動，如何有詩詞書畫的產生呢？對於情境無覺，就是心不在焉，人若心不在焉是可怕的，凡事都要認真，生命如此短暫何苦白走一遭！」

他建議常去旅行，旅行可以讓人得到無限的知識學問和啟示。悟大自然，這個全新的人，就是要有空性，就如同老子所言的無及虛，實。大自然隨時在變，我們怎能以固有的認知來看待眼前的事物呢？閱讀大自然如同閱讀書籍一般，要尊敬大自然。觀察大自然是無時無刻的，即便是一片落葉也會有所啟示，這是上帝悄悄贈與你的禮物，當下的感動及時記下，因上帝業務繁忙無暇再告訴你一次。不管繪畫插花或書法都是一樣，是一種陶冶，是一種修行，像坐禪一般，讓心靈不煩躁。

大師多次強調生活的重要，有感覺才能有創作。品味是藝術創作的源頭，書法亦然！所以我們的感官要開發才會有創作。優游於大自然，這其中有多元素是創作的泉源。

黃老師一鳴在結尾中謂：今晚聽吳炫三老師演講，在吳老師看似平常無奇的述說中，帶出的哲理卻是非常珍貴，如倒吃甘蔗般的甘甜甜永。兩小時的分享，讓我們如沐春風，又能觸動心靈的深處，久久不忍離去。

吳炫三的藝術分享

遊記

張嘉珉

十月份是個適合郊遊季節，十九日一早湛藍的天空，漢光書會一行人搭乘遊覽車八點準時出發了！車上理事長首先宣導書會的三味「墨香味」、「書香味」與「人情味」，接著同學的自我介紹拉開今天歡笑的序幕。

旅遊的第一站桃園林口，電影〈賽德克．巴萊〉的電影片場。包含了在山丘上的武德殿、平地的霧社分室、櫻旅館，甚至是園區最後方的公學校。都是由導演魏德聖商請有日本電影首席美術大師之稱的種田陽平先生所設計搭建。占地一萬兩千坪的林口霧社街，是依據當時所留下的照片與文獻資料所仿照而成。

我們懷抱著敬畏與尊重，一步一步的在解說員的導覽之下，逐漸地瞭解歷史中英那．魯道那不願臣服卑躬屈膝的驕傲。也逐漸能理解為了靈魂自由，不懼犧牲戰死的賽德克族人與勇士們，越過彩虹橋、回歸祖靈的那段旅程……。

最後踏上石階來到武德殿，早有同學已坐在日式地板眺望遠方美景，聆聽著百萬音響的電影原聲帶震撼人心的歌聲：「……我的孩子啊！你們知道嗎？為咱祖靈的歌需要吞下多少痛苦！為說出自己的話需要吞下多少屈辱！為實現夢想需要吞下多少遺憾……」（原聲原住民話）

解說員最後提到：魏導演在電影中小心處理片中不同立場角色，想要傳達的是人性本善，然而卻因立場的不同，作出了殺傷的情節。戰爭是可怕的，希望世人引以為鑑！

今天的第二個景點新竹縣峨眉鄉。遊覽車停靠在十二寮休閒農場前，農場主人帶著很有人情味的笑容迎接我們。緊接著，我們就在輕鬆愜意的心情下一邊享用了十菜一湯的豐盛午餐。飯後主人帶領我們走進溫室菜園，八分地不算大的農場，種著主人用心經營無農藥（主人強調不算有機）的蔬果，農場旁有一條馬路（似乎和馬里奧的進出應該是小道不一樣），主人說：為了地方的繁榮，馬路是我和隔壁鄰居捐的地，政府出錢打通的……讓我們加深的體會到農民的團結、活力和堅持！

此行，讓我們印象深刻的搗麻糬活動，更是凝聚了無數的歡笑，也在不斷滲出的汗水中，減輕了豐盛中餐的飽足感。其中第三組同學用上了太極拳的「馬步功」領先各組。在品嚐各組麻糬時，同學不忘發揮演光人人處眾中不斷歷練積澱。所以曰蒼，雄、秀不過是「藝成」，深才是「道成」。道、藝契合，達於自然，集於大成。

搗麻糬活動

最後搗場主人黃先生帶一行人散步峨眉老街：有興建多年規模宏偉即將落成的大寺院、吊橋、提煉樟腦的傳統工廠等，讓此行文化之旅更顯豐富。

最後大家依依不捨坐上車回台北，本想休息休息，哪知車上放的電影《人在囧途》卻讓大夥笑翻天，要結果的情緒卻始終駭到不行……，難忘啊！

峨嵋老街吊橋前合影

林口霧社街片場合影