

《汲古尋悠》—漢光書會五人展
 趙曼華、詹美華、陳春芳、康錦媛、陳世家
 2016年12月23日—12月29日
 開幕：12月23日上午10:30
 台北市立社會教育館

「東」、「西」呈現—書法的傳統與創新
 Presenting the "East" and the "West"
 —Traditional and Innovational Chinese Calligraphy
 2016年12月3日—12月14日
 國立中正紀念堂介石廳 開幕：12月3日上午10:30
 演講時間：12月3日下午2:30-4:00 主講人：黃一鳴
 題目：從書法的傳統到現代—「東」、「西」呈現的開顯與軌跡
 展出單位：中華漢光書道學會 協辦：國立中正紀念堂管理處
 贊助：昇恒昌股份有限公司

圖為黃一鳴演講

黃一鳴演講

《「東」、「西」呈現》展的構思與展望

「東」、「西」呈現這項展覽，是中華漢光書道學會繼《寫什麼「東」、「西」》、《「東」、「西」沒有「O」、「X」》後，再次作出東、西不同元素交織下的書法現代性呈現，是探討「東」、「西」不同文化衝擊下如何從傳統書法出發，並能接軌國際語言所做的現代書法表現。

中華漢光書道學會一直關心的是如何在傳統書法的精進過程中，就書法的結構、線質以及中華文化特質中儒、釋、道精神所貫穿在人們心中所沉澱的文化特質，找出不可或缺或內涵外，更要關心這項文化特質如何在面對多元社會中，接軌不同語言隔閡中，梳理出離開文字可識性後，仍能成為國際語言的可能性做出連結。無疑說，這項努力關心的就是書與非書的創作表現。是從關心傳統書法出發，到未來書法發展的種種努力！

從傳統經典作品中汲取精華，讓複雜的心緒融入簡單的線條裡，藉由書法不同字體的認識，以及體會線條的筋、骨、肉、力的變化，以及關注西方美學中重視視覺、擴充張力、加大對比產生動勢來重新詮釋書法發展的可能性，其中與水墨的結合，開拓出的書法的抽象表現更是我們近期的努力目標。也期望這樣的努力讓所有的會員更能感受書寫的趣味，尋找出具有新穎開創性又能滿足自己調性的書風表現。

「東」、「西」呈現這項展覽雖然原本書畫的慣例，從傳統到現代性書法的呈現，將展出90件作品，這包括了個人創作與集體創作兩大部分，其中集體創作則是近兩年時間分別就不同主題所做的努力，本文僅就此部分提出說明，讓大家一起分享，也希望引起更多人的關注！

一、「東」、「西」呈現

《寫甚麼「東」、「西」》、「東」、「西」沒有「O」、「X」、到「東」、「西」呈現」一路下來，一直在探討書法在面對多元變遷的時代下，傳統美學所建構的典雅、中和、唯美的文字外，是否還能藉由不同筆法以及改變部首、偏旁之間的關係產生新的建構，這當中解構與重構是必然的，而這樣的創建發展又可能會破壞唯美的神聖性，而現出詼諧、揶揄、趣味，甚至是醜態、粗俗，這兩端究竟要如何拿捏？固然需要創意，但更重要的是否能繼續保持文化內涵，尤其是典雅性。此作藉由「東」、「西」兩字試圖經由疏密、大小與空間的不同安排，讓這16個字組合在一起時呈現魏碑的雄渾、以及巧妙組合時所呈現的視覺張力，其中筆法的撥擦、頓挫、線條糾結的塊面，以及空間聚散的留白，都透露出書寫時因為軸線字距、行距、高低的變化，讓文字呈現更多的視覺趣味。這樣的發展也間接促成文字從原本的不可識性轉向不可識的書法抽象表現。

黃一鳴演講

二、向克萊茵致敬

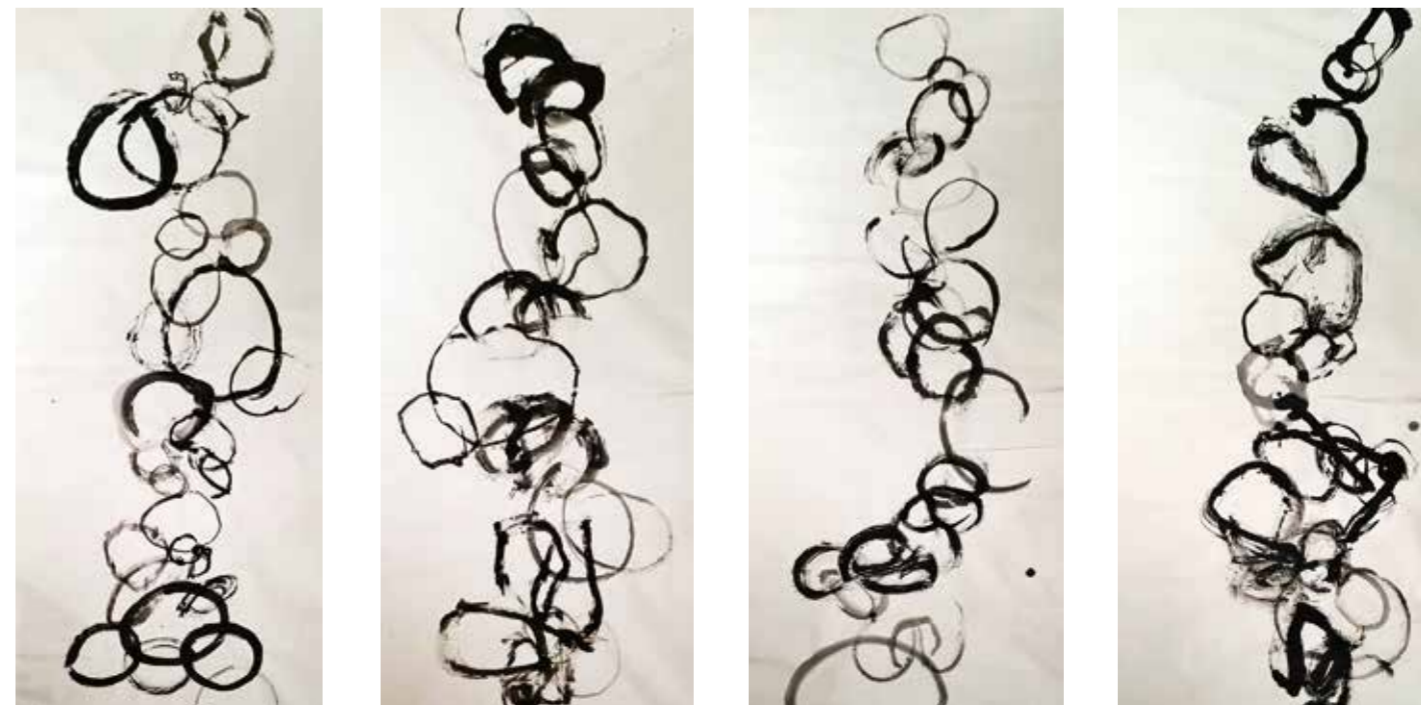
興起於二戰之後，集中在紐約的抽象表現主義，克萊茵被歸為書法派的最重要畫家，他的作品對於熟習中國傳統書法的人而言產生極大的震撼，讓人感受藉由黑白關系有如書法線條簡單、精粹，而又能元氣磅礴、力量偉大的視覺張力，攝住了觀者的心，留下了無法忘懷的感受，這種感受游離在書或非書、東方或西方之間，很難切割清楚而且又進逼到書法走向未來性必須面對的思維中。

從克萊茵作品體會出，純粹的線條就能展現出豐富的抽象語言，若添加書法的豐富線條，將會使西方抽象的抽象表現更具東方美學的深邃情境。向克萊茵致敬之餘，我們思考的是如何在作品中加添線條的情境意涵，意境。原本就是中國人最為稱羨的部份，這種元素是中國人長期儒、釋、道思想內化後的自然產物，如何經由東西方不同長處的交織，這也是東、西文化呈現中最應把握的重點。本作品由16位作者分別呈現，既是學習也懷著進取的心繼續探索。

三、串心

在這四張作品中，分別由36位會員分成四組完成。在構成中以圓為基調，畫圓圈在90公分寬內以一至兩圈、兩圈、一至三圈、二至四圈下分別進行長度210公分之創作。每組進行時一、簡單規則好軸線之變化。二、注意圓圈之大小變化。三、注意重量之變化。四、每組的墨色盡量不同。五、要注意空間留白，盡量做到每組有不同。這樣規畫是在先考慮整體性的視覺效果外又同時能呈現各別差異。除了形式表現外，此項作品的重點還在於探討人與人相處之間，所可能引發的不同現象；圓與圓就好比人與人、人與團體之間，這種人際關係中包含著權力、慾望、態度強硬與委曲，融合之中相處的包容與併構種種現象，也透過線條雄渾與溫和、柔順中在組成一種團隊中所產生的運動模式。它不只是一種視覺現象，更敘述一種在不同情性的組合後所產生的糾結關係，值得大家回味！

五、DNA地磚

線條最容易呈現個人的習性、與書寫的慣性，不管是習性或慣性都牽涉個人思想、審美好惡、以及書學過程的經歷，所以我們經常可以聽到線條就是人的DNA的響喻，《DNA地磚》就是在這種概念基礎下所發展的作品。由32位作者用最簡單的直線條拼成一塊塊地磚，看似簡單卻充滿人文與莊嚴。

六、線性抽象（輕盈、厚重、浪漫、險峻）

由不同線條粗細、大小、輕重、以及空間不同位置的搭配，所呈現的抽象意涵，目的是加強線性分析，來熟悉不同線質所可能與自然物或是概念相結合所產生的發展，讓不同線條都能因為些許的不同，產生了不同的故事。這四件作品分別由不同屬性線條構成了輕盈、厚重、浪漫、與險峻的效果。

這個作品在強調抽象構成中要賦予內涵，必先體會不同線條的屬性，才能增添作品的故事性，否則純粹玩弄視覺或一味地凸顯水墨技巧，可能使作品流於形式而造成內容枯竭的危險！

七、非書的變奏

書法是抽象符號，但它偶而也具有部份的具象。在早期甲骨文我們就能體會，但是讀書法的線條闡述自然界的某種情景，我們習慣的會轉向山水畫形式呈現，那是一種藉由線條勾勒並加了些許墨水渲染後呈現接近具象的中國水墨畫形式，但是如何藉由書法線條勾勒出內心情感的深層意味，以及對週遭事物的感動呢？

書法的「線性」，是讓書法更具靈性、更有生命力，讓所有的線條都能呈現出一種思想、一種具有哲學的色彩。這件作品看似簡單的線條與水墨組合，是否已然達到意境深遠，讓人感動呢？

展覽訊息

