漢光書道
傳統　創新
中華漢光書道學會會訊
會址：10374 台北市重慶北路三段76號7樓之一　電話：(02)2596-7080
Chung Hwa Han Guang Calligraphy Association
www.chhg.com.tw　2017年10月發行

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北第769號
印刷品
無法投遞時免退回

從「可識」、「不可識」談書法的擴充表現

黃一鳴

本文為黃一鳴先生於九月二十三日在高雄市立美術館之演講摘要，分享讀者。　編輯部

前言

書法的可識性，包括了字體的篆、隸、楷、行、草不同字型。但廣義的可識性卻可藉由強烈的對比，讓文字產生更大的張力與趣味。

從更廣義的角度來看，線條內的質地才是真正指涉人的內在思維與情緒，當我們不考慮可識性文字書寫時，它將在運筆變化中，從樸拙到秀麗、從不同的擺放之間，隱喻了自然界的種種變化，它直接以情感流露繪畫語言，無國界性的讓人感知內在的奧秘與書法涵蓋的寬廣空間。

一、擴充表現的意義

可識的文字擴充表現，在於簡潔有力的呈現視覺的張力與趣味。

不可識的線條擴充表現，在於創造出國際繪畫語言，讓線條的運動堆疊產生與自然界接軌的可能。

這些擴充表現構成了現代書法發展的重要因素。

二、現代性書法的意義

採用現代性趨勢【包含墨象、現代書藝、當代書法、現代書法等名稱】字眼的嚴謹性。

現代性－指涉西方的現代藝術、現代主義、更包含現代人生活，也包含後現代意義。

現代性書法以作者的自覺「思考的重點是內容、形式、以及呈現的審美觀」為重，而非因循過去的傳統形式。非以批判傳統為目的，更非以對立為手段。

三、現代性書法發展的原因

日本戰後的少數字前衛書法的影響。

西方人採用書法作為抽象表現所產生的影響。

重視視覺與趣味的自然發展。

後表現派藝術帶動的筆觸影響。

四、日本戰後的書法表現

1 不可識作品

△ 紙屋鶴峰 在

△上田桑鳩 愛

△ 比田井南谷 電

2 藉於可識與不可識之間的書法表現

△ 哈同作品

△ 蘇拉吉作品

△ 杜皮作品

△ 克來茵作品

△井上有一 愚徹

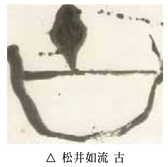
3 文字與環境及情境的關聯

渾樸與自然物的對應

△ 手島右卿 崩壞

4 文字與環境變動的關係

△ 大澤雅休 鐙戶


△ 松井如流 古

五、西方的抽象表現

法國哈同1960年義大利舉行第30屆威尼斯國際大展，以書法表現獲得大獎風靡歐洲。

瑞士的許內德，以粗大的筆觸有力的揮毫，表現具體的空間關係的現實化。

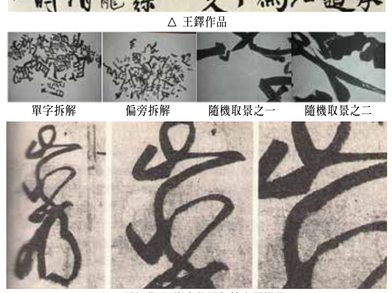
蘇拉吉法國人，從中國楷書中的橫豎筆法有力的一筆一筆的畫出作品像撫牌般的結構，表現力道之美。

杜皮美國人，以爆炸的線條敘述草書中的激情。

法蘭茲．克來茵多樣性的線條，在交錯衝突中顯露視覺的張力。

六、可識文字的變動思維

1 文字拆解的啟發


△ 王鐸作品

單字拆解　偏旁拆解　隨機取景之一　隨機取景之二

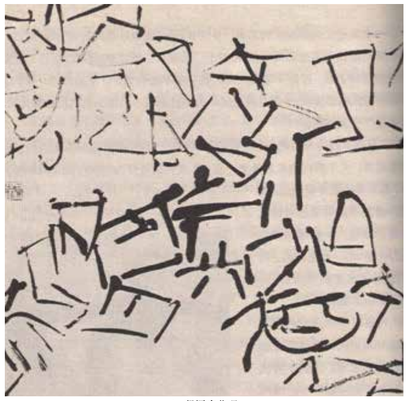
△ 張旭作品 嚴字的局部性空間變化

2 線條的開合性效發

△ 邱振中作品

七、不可識的書法變革

1 線條組合


△ 黃一鳴 泰然

△ 黃一鳴 清平樂

2 線條與水墨組合

△ 黃一鳴 日系列

八、現代書法結構之轉變

從可識部份出發的改變

- 粗—細　細—粗　大—小　小—大
- 基本筆畫之模糊如：橫變成點、捺變成橫、點變成線、疏密變成實心
- 線變成塊、塊變成線或只是點
- 直變成斜、曲變成直　・疏—密　密—疏
- 一直線變成近兩、三直線
- 三點水寫成近一直線　・交叉變成相碰而不出頭
- 交叉的角度改變　・長變短　・短變成長
- 位置高變低、低變高作挪移
- 方變成圓、圓變成方　・實筆變虛筆或飛白
- 碰撞產生重量　・穿插產生新符號
- 近變成遠的考慮
- 根據以上的變動，讓書法在造形上基本只保留筆畫的次數，而將造型做出改變。這種造型是先依附在某一個字的原有結構，但又改變成新的結構，做出具強大張力的作法。

九、不可識文字的抽象表現

碑、帖的擴充解釋：

陽剛、渾厚、樸拙、黑、塊面、慢、生澀、乾、四方型、產生碑的感覺。

輕柔、華麗、典雅、白、線條、快、流暢、濕、長方形、產生帖的感覺。

1 從碑、帖屬性不同的隱喻出發

碑、帖在書法上的意義

碑的主要特徵：雄渾、厚重、生拙、率性。

帖的主要特徵：飄逸、典雅、瀟灑、妍媚。

2 不同樣式的抽象意義

直線代表天地、樹木、或是積極性。

粗到細代表方向、銳利、速度。

交錯直線代表衝突、交流。

垂直交叉的幾何線代表冷漠。

斜交叉代表理性、關照。

接近平行的雙線交叉代表糾纏、曖昧。

橫線代表時間長短、故事、堅持。

斜線代表氣勢、侵略、動能。

圓線代表腹地、範疇、圓滿、核心、花朵。

缺口圓代表吸納、包容。

橢圓代表內斂、委屈、容忍。

三角形代表禁地、刻薄、不安、尖銳。

塊狀代表厚實、穩固、山岳。

曲線代表流暢、柔順。

線條斑剝代表歷史。

線條提按代表深度。

線條快慢代表情結的深淺與變化。

線條的粗細代表份量的多寡與變化。

線條濃淡代表凝鍊、深層與輕描淡寫的變化。

十、書法的未來發展這個問題上我們要想些什麼？

1. 為何要談線性？

線性與西方的線條不同？不同的原因在於線條內的故事性意境與哲理。

2. 為何不從書法來談？

因為可以涵蓋可識文字與不可識中廣泛的發展。

十一、現代性書法發展的探索

1. 台灣目前的書法現代性有可能成為國際關注的焦點嗎？是做出式樣來就好，還是要做出耀眼的成績。
2. 書法的現代性價值如何開拓？文化價值、藝術價值或者市場價值。
3. 價值的現擴大能成功，現代性的邊緣突圍就能成為主流。
4. 書法的傳統與現代性趨勢要並存演練，還是兩者會愈分愈開。或者各所需而修道為主的修身養性，或書法創作，或走向現代書法表現。
5. 如何從傳統書法的文化內涵與結構內涵中挖掘新的價值，是可以繼續不斷開發的工程。水墨的、圖像的、抽象的、批判的、行為的、裝置的不同作法仍然要在線條為主，而且是有深度文化內涵的發展才有未來性，不然很可能都會落入式樣性、淺顯性或只是附屬性，而缺乏深度。
6. 書法為什麼要去發展抽象表現？好好寫傳統書法不就好了嗎？書法抽象是要如何進行？抽象與傳統書法的結構落差有多遠？它與傳統書法的意境落差會加大嗎？它是叛徒嗎？它的困難有多大？它的思想哲理的探討會增加多少的衝擊。
7. 抽象表現中要認識哪些基本的線條特性與不同線條在不同空間的意義。
8. 抽象表現與水墨畫家重疊了哪些？又能與水墨畫拉開什麼？
9. 書法抽象表現作品的好壞要考慮哪些？

一、線條的材質訓練。二、線條的內在質地。三、線條與感性或人文性的連結強度。四、畫面的空間處理。五、抽象意義的還原到稍具象中的合理性。六、審美情境的檢驗。

10. 對線條的乾澀、濃淡及些許水墨技巧運用產生類書法線條的補充性。
11. 東西方線條的差異性受過書法訓練的線條，筆性的提按變化多端，因此意深遠。西方的線條，筆性較為直接，張力強但意味性欠缺，是其弱點。

＊左邊兩作品即可明顯區隔：

△ 徐渭作品

△ 蘇拉吉作品

3. 為何不從墨象談起？

可以談，但不要只限於日本過去的經驗以及所限制的困惑。

4. 舉日本墨象或前衛書法的借鏡與再思考。
5. 如何從蘇拉吉、克萊茵等作品得到啟發與反省。
6. 書法為什麼要去發展抽象表現？好好寫傳統書法不就好了嗎？書法抽象是要如何進行？抽象與傳統書法的結構落差有多遠？它與傳統書法的意境落差會加大嗎？它是叛徒嗎？它的困難有多大？它的思想哲理的探討會增加多少的衝擊。
7. 抽象表現中要認識哪些基本的線條特性與不同線條在不同空間的意義。
8. 抽象表現與水墨畫家重疊了哪些？又能與水墨畫拉開什麼？
9. 書法抽象表現作品的好壞要考慮哪些？

一、線條的材質訓練。二、線條的內在質地。三、線條與感性或人文性的連結強度。四、畫面的空間處理。五、抽象意義的還原到稍具象中的合理性。六、審美情境的檢驗。

10. 對線條的乾澀、濃淡及些許水墨技巧運用產生類書法線條的補充性。
11. 東西方線條的差異性受過書法訓練的線條，筆性的提按變化多端，因此意深遠。西方的線條，筆性較為直接，張力強但意味性欠缺，是其弱點。

＊左邊兩作品即可明顯區隔：

一趟「藝術之旅」探討西方藝術裏的東方元素（下）

林倩華

Lee Krasner 雷．克拉絲納

Gothic Landscape 哥特式景觀

（1961）1768x2378mm

出生：1908年10月27日

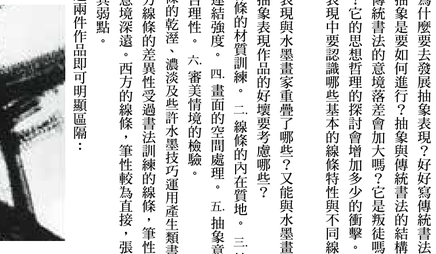
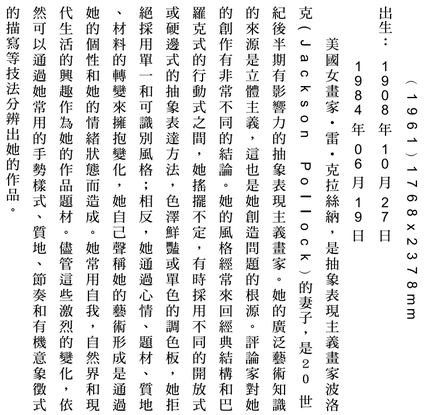
1984年06月19日

美國女畫家．雷．克拉絲納，是抽象表現主義畫家波洛克（Jackson Pollock）的妻子，是20世紀後半期有影響力的抽象表現主義畫家。她的廣泛藝術知識的來源是立體主義，這也是她創造問題的根源。評論家對她的創作有非常不同的結論。她的風格經常來回經典結構和巴羅克式的行動式之間，她搖擺不定，有時採用不同的開放式或硬邊式的抽象表達方法，色澤鮮豔或單色的調色板，她拒絕採用單一和可識別風格；相反，她通過心情、題材、質地、材料的轉變來擁抱變化，她自己聲稱她的藝術形成是通過她的個性和她的情緒狀態而造成。她常用自我，自然界和現代生活的興趣作為她的作品題材。儘管這些激烈的變化，依然可以通過她常用的手勢樣式、質地、節奏和有機意象徵式的描寫等技法分辨出她的作品。

1959－1961年算是克拉絲納的棕色系列畫創作時期，當時的她飽受失眠之苦，因為她在夜間工作，她不得不在人造光下用色，導致她的調色板，從明亮、充滿活力的色調變成沉悶而單色的顏色。她深受到波洛克和她的母親相繼去世的影響，致使她採用咄咄逼人的樣式來創作和處理這些圖像。在她的行動壁畫上她用對比強烈的光和暗，白色，灰色，黑色和褐色是主要的顏色。可以看出她生動的筆觸是把油漆通過滴和濺的方法弄在畫布上。這些畫並沒有中央對焦點，因此使作品被觀賞時，這些組合極具活力和節奏。在她繪製大型圖像時，克拉絲納將畫布釘在牆上製作，這些圖像不再意味著有機形式，但相反往往被解讀為暴力和動盪的景觀。克拉絲納和Pollock結婚後，雖然生活在一起，但各自投入自己創作。丈夫的聲名鵲起，然而她的工作黯然失色。她一生作品很多，但留下來的並不多。她習慣性的在每次轉換畫風或製作心情前都把上一次的作品毀壞。她常常生活在她先生陰影下。她不是一個虔誠的猶太教徒，但是她堅持對外宣稱她是猶太人。因有些評論家對她的作品有著不同的解讀。

在這一幅被展出的抽象畫，畫的中心放了幾條厚厚的垂直線條，這些線條被解讀為喬木，而且命具有打結的根作為穩固的根基。這張畫是她先生過世後一年創作，它屬於一系列的大畫，她利用富有表現力和暴力的手勢筆觸，反映她當時內心的極大悲傷的心情。幾年後才命名為「哥特式景觀」。「Gothic Landscape」，我想這張圖命名「哥特式景觀」應有他的意味，雖然沒有看到其他評論家提到，其實乍看之下，這圖的結構和黑色分割線的呈現很像哥特年式教堂裡的彩繪玻璃窗。顏色雖然沒有如在教堂裡那麼鮮明和高彩度，但線條分明，可以很清楚看到作品要表達的主題。

（全篇完）



△ 林倩華 作品

物外真游書畫印作品展－展後感言

李育萱

這次我在中正紀念堂三樓藝廊的個展，定名為「物外真游」其意為：強調自我心靈的逍遙遊，並且是發乎真性情的翰墨遊戲。以下我從三方面來詮釋這次展出的內容。

一、書為心畫—所以雖明知跌宕起伏的篇章，才能形成強烈的視覺效果，卻不勉而為之，因為深心只愛閒適逍遙，只愛如行雲流水一般遨遊於天地之間。

二、畫為胸中丘壑—未必是寫生，往往參考照片或是師長畫作，有時還乾坤大挪移，最後配合意境、心情、題款。

三、篆刻閒章—亦以之寄託閒情雅懷，配合書畫作品，往往在同一階段用同一套閒章，表示這段期間自我心境或是創作理念。

感謝開幕時眾多書畫界前輩及好友們，蒞臨現場，頻添熱鬧，更感謝書法黃一鳴老師、花鳥蔡麗雲老師、篆刻陳俊光老師，以及薪傳畫會邱淑慧理事長的致詞勉勵！育宣當會銘記在心！