

連日溼冷的天氣，直到「會員大會暨新社古堡一日遊」當天，天氣轉暖、放晴，讓我快樂的直想唱著歌出門，彷彿就是小時期待「校外教學」一般雀躍的心情。因為這次理事長特別安排，會員大會結合台中一日遊，除了讓大家都帶著更輕鬆的心情與會之外，還可以增加會員之間的交流互動。

出發台中的路上，不同於以往的車程，準備了「漢光同樂會」小節目在車上跟大家玩樂，這個主意的誕生，來自於既然要安排一次不同於以往的會員大會，那便在車上舉辦同樂會應該會是很好玩的體驗。不管是繞口令、還是「實果」小遊戲，只要參加就可以抽獎，每個會員真的像小孩子認真的參與起來！紙、筆、墨是一定要有的獎項，小零食以應旅程需要也是非常重要的，最特別的：莫過於副理事長履慧抽到「會員大會當日，無限擁抱券」。今天只要在旅程中，與她雙目交接，都記得要給她一個大大的、熱情的擁抱。

就在大家笑聲此起彼落的時候，遊覽車也緩緩的開到了「國立台灣美術館」，首先映入眼簾的是呈東、西向長條的建築體，綠條簡單俐落，卻充滿力量，搭配著一片藍天綠地，令人感覺倍加神清氣爽！「藝時代編起」李仲生與臺灣現代藝術發展」是我們這次關注的重頭戲，出發前黃老師即分享了「東方畫會」的簡介，原來創始的核心成員「八大響馬」李元佳、歐陽文苑、吳昊、霍剛、夏陽、蕭勤、陳道明、蕭明賢，都是第一批進入「李仲生畫室」學畫的學生，在當時都是在現代藝術上表現出十足的創造性與爆發力！

一開始，當我在看這些作品時，我在想「現代」在哪裡？直到我把自已放回到六〇年代的時光隧道，我眼睛便之後之一亮！在經過嚴厲的五〇年代（金門砲戰、白色恐怖）之後，六〇年代更是一個充滿了動亂、壓抑、擾攘的時代，而「自由」被認為是一種危險！要「自由的」表達「創新而抽象畫作」，在既定的保守框架之下，這需要多大的勇氣！回想之前黃老師分享的資料中提到，當時「一切的藝術氛圍，可以說保守而貧瘠，如同荒原一般的狀態，但在現在看來，宛如史詩般瑰麗雄渾！」李仲生被後世譽為「臺灣現代繪畫導師」，他的創作結合了潛意識思想、抽象畫的技巧，透過不造作的線條與鮮明交疊色塊構成，引領出自由創新的畫風，而他「以線神傳精神」的教學方式與理念，更是讓現代藝術推廣得以奠定良好的基礎，這也是為什麼他也是「藝時代編起」重要的教育家。展覽按照著時間的推移，從「安東街畫室」一路用作品記錄著現代藝術的變革與發展，直到最後「開枝散葉豐收的年代」。讓我想到了「一切偉大的行動和思想，都會有一個微不足道的開始」，也許一開始李仲生從來沒有想過他會成為現代藝術的啟蒙者，在那個只有八坪大、簡陋而潮溼陰暗的畫室，但是因為對藝術的熱情與堅持，力量由此而生，為台灣的現代藝術注入了永恆的生命與希望。

午餐過後，我們來到了「新社古堡花園」，大坑風景區新社鄉裡著名的地標，讓人彷彿走進歐洲中世紀的古堡。下午天氣有點轉涼，暖春中帶著一點蕭瑟，重瓣朱槿、金魚草畫情的綻放著，剛冒出嫩葉的樹枝隨風搖曳，整個古堡更有一種難以形容的魅力。我們在湖邊草坪上，綠樹下拍照留影；有快樂的團體大合照，有嬌美動人的知己姊妹照，還有深情款款的牽手幸福照；每一個當下，都是一種情感的交流與表達，每一張照片，也是一種記錄生命的創作。

稍晚，我帶著愉快、也有一點點疲憊的心情回到台北，就在跟大家揮手道別後，過了個小馬路，我看到站在路邊的矮慧，在與她四目交接的那一刻，我上前去抱了她好大一下，因為想到她今天抽到的「無限擁抱券」即將過期，此時不抱，更待何時？帶著擁抱後的溫暖我走向捷運站，讓我想到了今天與現代藝術啟蒙者李仲生的相遇，他強調創作要「回到內心的本能」，不是只有技巧，更重要的是思想，把思想注入畫面上表達。

水墨抽象的悸動

這篇短文偏向於創作方向的簡要敘述。將分三個小主題：一、水的意義，二、侘寂美學與當代水墨的聯想，三、線性的糾結與梳理。

一、水的意義——水墨的水起了甚麼重要性？孔子把水比喻有九德，是哲學性的思考，是人生境界的比喻。除了乾淨瀟灑之外（墨分五色焦、濃、重、輕、淡），水與墨的關係還能產生甚麼感覺呢？洗盡鉛華，退卻了原有的顏色；包含了艷麗與哀愁，也洗盡了高傲與淡化的情愫。水的調和、水的淡化、如添潤滑，這些都偏向水的附屬性，如何提升水的主体性呢？如何擴充，使它產生更大的意義在水墨畫裡？這是我關心的主軸。墨是陽，水是陰，從陰陽的觀念，陽剛到陰柔的過渡，則墨分五色顯然是太格式化了。要探討的是從陽剛到陰柔之間，如何在加諸時間上，例如從積澱與純粹或者引喻為古典與近代（斑剝到透明清澈，文明與時間交織的歷史關聯）

從斑剝的現象來看「墨」與「水」：它是焦墨顆粒積澱下的產物。清澈透明是水與淡墨的隱喻。墨與水隱喻了斑剝到清澈，以及時間的軌跡。藉由不同墨色所衍發的故事，當然就會逐漸架構起多元的繪畫語言。

水與墨的關係：水與墨的融合是一種可能？墨破水是一種可能：陽剛入侵陰柔（陽又在陰上交在下的現象）水破墨又是另一種可能：陰柔淡化陽剛（陰又在上陽又在下的現象）

水與墨產生的變化：乾澀濃淡的變化。霧狀水珠撞墨。水沖墨！作品未乾就直接沖水，讓墨部份流失，也因乾溼不同效果差異甚大。水洗墨！依墨乾情況不同而有所不同。作品乾後打溼，也依不同時間會產生不同效果。墨色效果的不同原因：一、依照時間的不同，重複滴一樣的墨色，也會積澱不同效果。二、利用作品紙厚薄不同、生宣、熟宣吸水性不同、以及在作品正、反面上墨書寫的墨韻效果，而有所變化。基本而言，正面書寫肌理明確，但可能粗糙，此時反面可能呈現典雅但卻欠缺明快的筆觸。如何交替運用值得開發。

三、因為天氣溫濕度不同暈染效果也會不同。以上做法都牽涉典雅與雄渾之間，漸進變化的可能。二、侘寂美學與當代水墨的聯想，兼談葉世強作品的感悟。

達出來！運用到現代書法學習上，傳統書法的技巧是基礎，一定要學習的，而「一心」的傳達，才能賦與書法創作永恆的生命力與藝術性！我深深的感謝著，今天與「現代藝術家」的精彩對話，與大家出遊的豐富學習，還有，這輩子與書法的美好相遇。謝謝你。

中華漢光書道學會榮譽理事長 黃一鳴

「侘寂」美學是日本的美學關鍵，它與「物哀」、「幽玄」合稱三大美學。唯美與物哀（象徵人類認識了生命侷限後的淨化與超脫），深邃與幽玄，空無到侘寂。

侘的本意清貧、短暫、無常不足中見充足和樸素無華。寂是面對退色消逝的心境。侘寂美學是日本傳統美學中最顯著的特點，如果一個事物在我們內心帶來「寧靜的精神」、「嚮往的感覺」就是侘寂。此外這個特徵包含不對稱、粗糙、不規則、簡單、經濟、低調、親密和展現自然的特質。它承認三個簡單的事實：沒有甚麼能常存，沒有甚麼是完美的，接受這三樣式時就能接受滿足是一種成熟的快樂。

侘寂美學第一層涵義：寂寥、閑寂、孤寂、孤獨與美學意識。侘寂美學第二層涵義：宿、古老的意義與美的轉化。這三種涵義：寂寥、古老以及物體本來的性質。第一涵義以寂寥為中心意義，除了從此衍生出孤寂、孤高、孤獨、空虛之意，更轉化為單純樸素、清貧之意，但這些涵義又必須立基於客觀的積極的視點上，才能稱之為具有美學價值的寂。

環顧當今水墨抽象偏向於視覺的體現，精神性的闡述較為少見，視覺的呈現可能偏向於氣勢與張力的表現，甚至完全只服務於視覺的傾向而缺少內心的故事呈現。而精神性的闡述又容易偏向討好一般世俗的要求圓滿與穩妥，對於事物本體中自然規律下的認識，以及了解生命侷限後的淨化與超脫則較少琢磨。水墨技巧的如何昇昇大家比較重視，而觀念部份的如何淨化與超脫則少人問津，葉世強給我們啟發了甚麼？

這裡舉三件葉世強作品說明如下：此件書法作品書寫心經內容（圖一），心游八極、任逸不羈的性格，配以勁挺的線條，顯露了作者的孤寂與自在。

線條在自然中。線條在中心時，已把線條的可識性變成可感的、無所不在的、內化成心性時，就不在意是筆性與心性之間需要分離的問題了。

有一條線，從心底出發，越過一座座小山花園，穿梭在不知名的地方圍繞，一團團的煙霧，讓線變成了迷惘，就這樣陷入回憶，敘述過往雲煙。前面這段話，我們用線性水墨抽象方式闡述這樣的故事時，可以如下來進行：首先要考慮的是書法的線，可能因為個人情性的不同有所差異：董其昌的典雅、陰柔的線條，與康有為蒼茫、跋扈的線條故事性當然不同，但不同調性仍有他的情性來闡述內心的世

漫步東北季風下 書畫澎湖三日旅行雜記

一行十來人在寒露之後 期待著 號稱夏季天堂的島嶼 如何款待來訪的老朋與新友

秋天的菊島是什麼顏色？綠色混合歡在修剪整齊的山徑兩旁 列隊 歡迎 向來不甘示弱的仙人掌 努力的用僅剩的一點紅（圖一）已漸行漸遠的夏 海拔二〇〇公釐的蛇頭山 透明斜豎的浪花 帶著鹹味的 熱情 專為今日登頂的我們 山水沙灘旁 妝點繽紛的民宿 鎮定的偽裝下潛伏著 生計的企鵝 絢爛之下的空洞 勾起旅人對礎砧石屋的 叨念

修葺嶄新的二崁聚落 萬曆啟航木作巧雕的天后宮 兩兩相望 過客 自以為是的了解 在地憤青的呼喚 我不懂 不懂我 不！我懂 掙扎在真實與理想之間 雜亂的線頭怎麼也理不出 足以支撐平衡的 意見

頂著東北季風的浪頭 點綴紛紛的民宿 鎮定的偽裝下潛伏著 生計的企鵝 絢爛之下的空洞 勾起旅人對礎砧石屋的 叨念

當我們思緒開始時，隨著線條出發，因著內心觸動差異：有平穩的線、不穩定的線、漸強的線、激動的線、短促的線糾纏著，這牽涉到內心悸動的差異，以及個人對於喜、怒、哀、樂的感動不同而有節奏上的差異。有時又上揚、時而低垂，有時裹足不前，有時又是慷慨激昂，有時又如疾風驟雨。在這個進行中主觀性較強的人敘述起來較為明確，但性情平和的人可能差異較小，但不管差異大小總是透露了每個人在不同情性時的反應。

在線條遊走的過程中，可能還有不同的思維出現，當思緒遊走碰到困難的事情、糾結的事情、陷入更大的思緒陷阱而一時無法解開時，碰撞衝突又不知如何對應時，或者某一種情境讓你陷入其中而久久不忍離去時，我們就會出現所謂一個塊面或一團迷霧，不管是淡淡然的甜蜜或是陰霾，在畫面上陳述會出現不同的塊面，是方是圓，是用糾纏的粗線帶著蒼茫的筆觸，或者是淡淡的墨痕，在這些不同的故事情節中塊面的大小、粗細、濃淡、粗暴或淡然的筆觸所構成的塊面，是容易透露出情性的差異，當然就包含著更多的故事性。以上的部份比較多是因著糾結或陷入某種情境產生的墨塊，但是這種情境的出現，可能會維持很久，或者很快煙消雲散。

當煙消雲散後或者梳理了我們的情緒再繼續向前時，線條就又明確的開始繼續前進，不管是直線，是向上、向下粗壯或溫柔，是曲中帶直或抖動中緩慢前進，它會是一種狀態，一種故事。

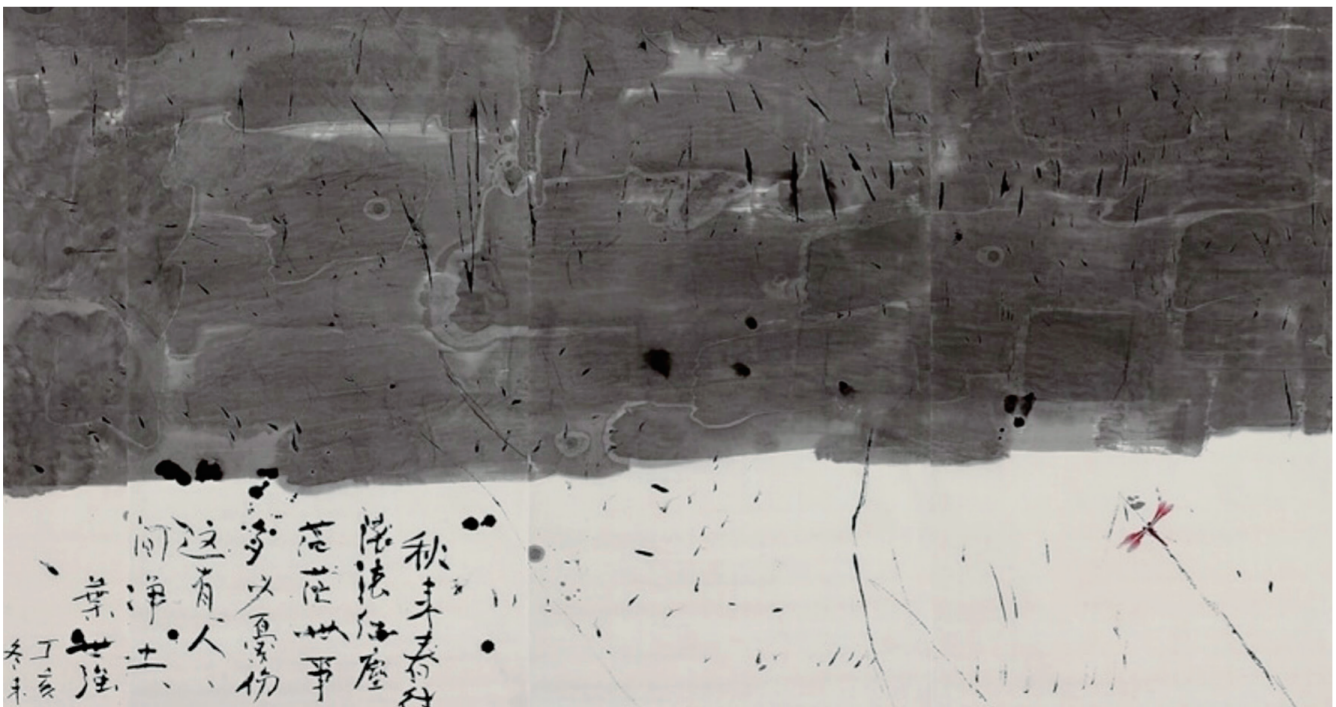

（圖一）

故事有時候是清楚的、明確的，但有時牽動你那條思緒的線，是由無意識的思緒來帶動。清楚的意涵可能表達出明確的事務，但無意識的牽動，可能包含更多種無法釐清但確實在你腦海或妳心深處尚未能解的總總思緒。

（圖三）

（圖二）

揮灑豪情壯志般的氣魄 逆風 頂浪 在連聲驚呼中 跳島吉貝 獨享整條海岸線的寬容 於是 高高低低的間晃 腳印烙下清晰 若隱若現的白貝 鸚鵡撿拾 凝望 遠眺

捕捉光影的喀嚓聲 定焦在仰頭斜前方 安靜的微調視角 一波波晃動 瞬間 黑色細浪 掀起 由心底漫出的悲愁 捨不得 揮去

飄蕩滄桑的哀歌旋繞 「十八送君去台灣 日暈汝紅我麻紅 眼淚一滴一斤重 滴落土卡土一孔」 離家拚博的非走不可 淚流 欲語 雙手緊攥住嘆息 穿越時空 若影浮現（圖三） 離愁 已不能再多 何時重聚首

闡述至此，再回到這個主體：「線性的糾結與梳理」這個問題上時我們就會更清楚。

一個畫面不管是先有意的藉線條（或由不同線條圍繞出的塊面）敘述一個故事，或是一開始就是處在無意識情況下進行著線條移動，其中順暢、糾纏與不同時間後的梳理或在經過反覆覆的進行來表達心性時，這時線條的那根線將會是接近你的心性，所以「線性」它本身有隔開有陰柔，有情性的線條本身就包含無窮，開發線性體會不同字體中線條微妙的意涵，再加上隨著心性的流淌這樣的故事，將會更容易被觸動以及被感知。