

漢光（書道）曾在2003年春，作了一次以書法的筆和墨描寫人間喜怒哀樂的實驗。在此主場的前後，又加入兩段用筆墨描述音樂的嘗試，作為暖身和結束。對此兩段書法與音樂的結合，沒有任何規範，以期取得最佳效果。故進行時或抓節奏、或描強弱、或擬曲調、不一而足。由於音樂屬時間藝術，有其連續性，老師看後指出，多是一張張的心電圖。雖再重作，但仍多重蹈覆轍，算取得一次寶貴的經驗（借後來沒有再作進一步的探討）。

其實書法在創作階段也屬於時間藝術；筆在運行時有疾徐、提按、輕重、墨韻有濃淡、字有疏密、點畫有呼吸，其繁複較之單項樂器（除鋼琴類等多弦者外）的演奏，尤有過之。不過，聲音的無所不在及其感染力，較之毛筆，則相去不可以道里計了。

倒是中國樂器的結構比較簡單，音色也更純淨，作為描摹對象，值得嘗試。歷來（近期更勝）已有書法界人士推動將音樂引入書法的創作中，即以音樂的感染力來誘發、輔引、推動書寫者的感性，以期作品獲得超水準的成績。

我很喜歡西洋古典音樂，也有一次感受到音樂與書法遇合時那種融洽與美好。我常在午飯後斜靠在一張頗寬大的辦公椅上休息，打開電腦，連上302電台（這是美國紐約地區唯一一家24小時播放古典音樂的調頻廣播電台，也可以在網路上同步聽到）。那是2000年5月6日的下午兩點，也是紐約同日的凌晨兩點，由於仍在夜間，音樂也屬輕柔優美的曲調，甚有催眠作用，所以我睡著了。

在一片美好的鋼琴聲中醒來時，已近四點。不久，我已聽出這是蕭邦的第一號鋼琴協奏曲，隨之就進入其第二樂章，所謂天籟，就是這樣吧！意識迷深中似有大珠小珠落玉盤的清脆，再有雨打芭蕉的低沉，又漸漸轉而為雨灑殘荷的溫柔、繁複。

就在此刻，明一的書法竟然闖入我的意識，並隨著音樂的旋律、節奏、強弱、快慢進行著側、勒、努、趯和策、掠、啄、磔的揮灑轉頓，輕盈而流暢。就這樣直到新聞報導，我才「醒」來，並很珍視這一段書法與音樂的奇幻之旅。因此，我總存有以書法摹擬音樂的「妄想」，也興起對「現代書法」的「厚望」。

依我的驗證，筆桿與紙面所成的角度愈垂直，愈易得到中鋒運筆的效果，且尤以橫畫為然。筆桿愈偏離垂直，側鋒的效果也愈明顯。我執筆時手與下臂的角度比一般人小，故筆較垂直紙面；此外，它竟已被鋼珠筆淘汰了（也就是說，相對於台灣較備用硬筆的情形，我對毛筆的掌控能力，多了十二年的童子功，甚至於已有了某種習慣性（所謂的一「風格」）？）也不自知。

投身書法以來，臨習最多的是鄭板橋、胡小石、何紹基。鄭板橋將篆、隸、草的筆法融入楷、行之中，並配合結字的移位變化，讓每個字都產生新的面貌和姿態，再以「亂石鋪街」方式布局，使整個書法作品有讓入目不暇接的視覺效果，何紹基則以近乎自殘的迴腕用筆，廢了寫字時特別得力的手、腕的武功，顛覆了「永字八法」的基本準則，讓所謂的筆法只剩下一「線」和「兩項」。他讓書法的字，在結構及布局上產生了無與倫比的視覺革命，一種新的認知。至於胡小石，他的執筆更接近垂直，以我這見識不廣、書法未精的人所見，認為他中鋒的運用效果，自古至今，無出其右者，令人驚歎（不幸的是，有人欲埋葬中鋒）。他們三位前輩的共對點奇和巧，是吸引我的最大因素。然而，願高手低，對三賢只貼近十年的習練，加上黃師甘載的口授手示，看了我的字，必有我顛覆了「一名師出高徒」一語的感歎吧！

現在空前地重視著作權，但我們常寫了古人的詩詞，却忘了與他共享此詩詞與書法合成作品呈現的殊緣，是不願屈居於杜甫、蘇軾的名字之下？

。你能在一秒內回答公元多少年？

好雨知時節
宵春乃發生
天上一秋期
近人間
月影清
烽火連三月
家書抵萬金
醉裡從為客
詩成覺有神
劍外忽傳收
剋北
漫詩卷
書喜欲狂
白日放歌須縱酒
青春結伴好還鄉

詩選自杜甫《春夜喜雨》 連音 二三年中長詩研

《本會訊》

2020.02.22 主題揮毫現場記錄／秘書處

一、（易象書法）

易經是中國最古老的智慧，藉由陰爻與陽爻的不同排列，體現大自然的現象。從書法抽象的角度思維，則可體現不同長短的線條，構成大自然的變化。因此，如何將極簡的線條賦予生命，開發看似抽象又能連結到不同卦象意義，這對於啟發書法抽象表現有很大的開展作用。在這次集體揮毫中只採用八卦的形象，依著自己對線條不同處理的認知，重新做出更大的變化；希冀，經由不同的處理後，再拼構成一幅具中國形式的書法抽象作品。

二、（運動的線）

藉由不同材質的線，在紙面擦撞、碰觸、拉扯所能產生的感覺認同，是這項集體創作主要表現重點，在過程中會出現很多的可能性：

1. 由於線接觸壓力的量不一，所以打出來線的變化不同，可能出現點狀，或是滴墨狀或是像線又不規則的點。
2. 如果用力的線，或者說類似輕輕的拉動時產生的線，彼此的不同。
3. 如果用力用擊時，可能會出現較完整的線及噴濺的點狀連結。
4. 如果將線直接放在紙上，然後用外物拍打它所產生的線。
5. 將線放在紙上，然後在粗繩上滴水讓它局部暈染、產生的變化。
6. 適當的加些壓力，然後不規則的亂打，產生的點線變化後，再單獨做線的形狀增加它的變化。
7. 將兩邊拉緊，用竹竿拉起，然後再放下彈出線來，有如墨線作法所產生的線條。

創作心得分享

返台至今二十年的創作歷程中，常思索著如何透過繪畫的語言形式，使筆觸、線條、顏色等形與色之間的關係不僅相互依存，更可以獨立存在；更嘗試著讓繪畫的元素能與所在的空間產生對話，探討平面繪畫與立體雕塑之間的另一種可能性。除了呼應西方抽象表現主義中，行動繪畫、幾何表現、單色表現的思維外，並對材料本身與基底材的物質性空間進行一連串實驗與提問。

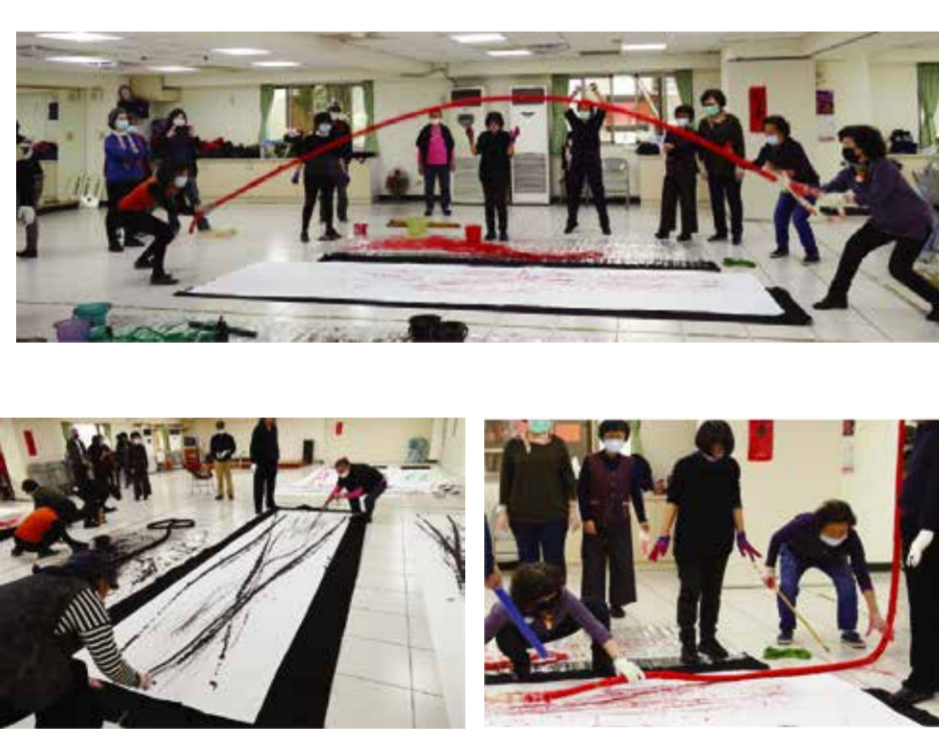
畫布 墨 200×200cm

如何將傳統書法中各書體的「線性」與「線質」，與傳統繪畫中的「筆法」與「皴法」等元素，獨立而成為個人創作的呈現，是筆者一直關切的。近期更以直觀的書寫形式介入繪畫的形式，使書寫行為的「書意」介入繪畫的「畫意」行為。

中國山水畫，除了體現了傳統中國人對天地自然萬物的崇敬，更展現了獨特的東方藝術美學的精神涵養，其中「筆法」與「皴法」的展現與運用，更是架構這精神的基石。傳統的中國繪畫強調「書畫同源」，意指書法與繪畫相輔相成的關係，尤其書畫在筆墨的運用上，具有共同的規律。「皴法」源自於畫家對自然的觀察與體悟，傳承千年至今，「筆法」除了是東方特有的書寫與繪畫藝術的呈現方式，更是書畫家體現內在修為的一種方式。

畫布 墨 160×160cm

面臨當代藝術創作的百家爭鳴，筆者只想回歸本質，追本溯源，期望作品能突破「東、西」的藩籬，呈現屬於自己的面貌與風格。最後引了衍庸的一句話做為結語：

「我的一筆畫並非只追求事務的逼真寫實，而是要賦予它們屬於自己的生命。」

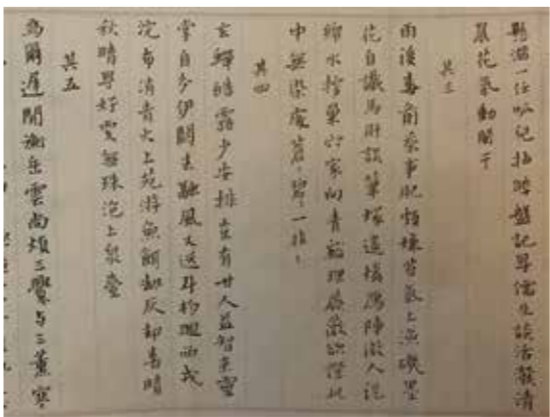

畫布 墨 120×90cm

沒有球賽看的日子

楊瑞蓉

沒有球賽看的日子
竟也習慣了每天晚上寫點小字
電視裡不斷攀升的數字
著實令人焦慮恐慌
慶幸此時有筆有墨
靜帖習字
臨心也練功

綠大地的聯想 — 老梅綠石槽

老梅綠石槽，位於台灣北海岸的石門富貴角，一條條的溝槽，是大自然以上億年的工夫慢慢精雕細琢出來的。每年三月，綠藻滋生，爬上岩面，充滿著生命力！

之一
中國數百甚至上千年的碑文，感動了無數世人，紛紛臨摹，給予無數的讚嘆珍藏；大自然也不甘示弱，以其鬼斧神工深處的刻畫了這大地，其鑿痕之深，就像老梅綠石槽一條條的溝槽，時而顯露青苔如茵的小品，更多的是以霸氣之姿，鑿刻出大山大河無人能比的巨作。

之二
老梅綠石槽，傳唱著千古美麗的奇跡，岩石群質地粗獷堅硬，方圓不一，綿延一公里餘，遠望如一塊塊碑林橫臥，古樸而厚重。暮春三月，綠藻滋生，絲絲縷縷，迎風如草書輕揚，虛虛實實，靈動而有神！茂盛時期，岩面如被碧毯覆蓋，軟厚濃密，當海水翻浪湧來，波折跌宕，酣暢暈染，成為海岸上最具神采的「石門頌」，令人悸動。

之三
綠石槽，讓我聯想到古樸厚重的「德銘銘」，原石刻因山崩也墜入江水中。這裡的綠石槽大致上排列規則，不時有波浪前來撞擊起舞，使質樸的石槽增添了隸書與行書的趣味。當我們一次次的臨摹碑刻，總會想起如何賦予石刻碑文新的故事與生命！

