國內郵資已付
台北郵局登記證第576號
印刷品
無法投遞時退還原寄處

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 2020年11月出版

策展前的集思廣益

策展可以是極簡到極繁複的工程。
端看你的認知、抱負與能力。

簡單說它牽涉到：專業、行政、視覺與空間、宣傳、與社會脈動連結的能力，以及目標、凸顯主題、帶動影響力、格調與品味後所呈現的展覽形式與內涵。

一、主題的確定
（一）傳統書法與書藝之間的差異。
（二）書藝的一般認識。
（三）書藝的擴充解釋。
（四）書藝可能的未來性。
（五）主題的深入認知，將是策展成功的最大因素。

二、選定作者
（一）個人完成時，如何凸顯作品及其影響力。
（二）由已選定的人共同組成時，如何在一個明確的主題上貫穿不同作品。
（三）由策展人依照需要選擇作者時，則偏向於完成策展人所希望達到的引導性及未來性。

三、場地安排
（一）主體與展場氛圍是否搭配得宜。
（二）空間大小是否合適。
（三）內部空間是否需要重新設計。

四、經費部分
（一）經費必須籌措。
（二）經費固定且不需再籌措。
（三）可經由策展人所提出的計畫得到補助。
（四）經費不足時如何呈現，必須要有優先次序。

五、展出的目的
（一）凸顯作者的完美呈現。
（二）凸顯主體。
（三）藉由主題的呈現，引導大家關注未來發展與引導繼續探討的空間。

六、策展與學術主持之間的協調，媒體宣傳、行銷的方法與步驟。

七、其他：如運送保險與法規的問題，及營收費用的處理細節。包括作品運送與包裝、佈置之間的安排（主視覺的考量與合適的分配細節）及展場設計，包含燈光與牆面色彩考慮。

以上七大項目是基本考量，彼此息息相關，但是要做出有深度、有意義的策展，必須更加深入去探討如何將主題發揮到更高的境界。

我們再回到第一項主題：既然是書藝，表明了它與傳統書法展的做法不同，包括書寫的形式、裝裱的形式、佈置的形式都會不一樣。

就書寫的形式而言：一、就必須了解歷代書法的演變，尤其是戰後日本少數字、前衛書法的發展。二、接續下來的中國近30年書法的發展，如流行風書法、如學院派書法、如書非書杭州中國美院所帶動的國際性現代書藝展。三、受到歐美抽象表現主義下因應出來的中國式書法抽象的表現。

從以上的發展就可以了解：書藝的策展可以是小別於傳統書法，到變化極大的書法抽象表現的呈現。

更進一步來說，書藝的策展可能牽連了以下十幾種不同發展形式。根據朱青生教授的分析，所謂「現代書法」可分為十三類：

一、字書派：使書法重新具有圖畫性。
二、動勢派：強調筆的動勢中的表現力。
三、幾何派：將字歸到幾何圖像。
四、製作派：側重作品的各種媒介的拼合製作效果。
五、行為派：突出書寫的行為而非作品。
六、筆意派：重視筆趣墨韻。
七、墨意派：加強墨塊或沖洗墨色造成效果。
八、字意派：表達字之意味。
九、詞意派：傳達詞之意境。
十、非字派：用錯字、非漢字寫作。
十一、非幅派：破解書法之最後作品、以否定書法為作品。
十二、非寫派：取消書法之書寫性。
十三、非人派：取消人為直接創作。
其中一、二、四、五、七、十一現代書法必不是書法。
其中三、十一、十二、十三十一現代書法必不是書法。

而這十三項當中，可以簡單完成到經過深思熟慮後產生，以及因為彼此交叉錯綜變化下所構成的新的概念。

這些概念的完成，策展人可能要非常費心思考如何完成：
一、是概念的清楚，二、是作者是否能完成，三、完成的格調與品質是否高標。

同樣是策展，有些會提到書與音樂、書與舞蹈、書與雕塑的連結，但如何做出它的高度才是重要。

大家都說：書法與古琴類似，書法與爵士樂照樣也有相通之處。如果敏銳的處理，將類似古琴與類似爵士樂中混搭的曲目與合適的書體結合，讓聽者、觀者感覺混在一起相對應明確時，大家才會驚訝這樣的比擬。

當筆在紙上書寫時，筆與紙磨擦的感覺，誇大來說，就又牽涉到打擊樂器的打擊效果與輕重的差異。敲打時沙沙聲響更加微妙的趣味，使觀者在欣賞書法藝術的同時，並去體會相關的表現，緊扣著內心的悸動時，感覺就敏銳了、意義就深刻了。

日本書畫藝家井上有一展覽時，經常只出現一個單字，做出不同造型或者不同內心世界所呈現的感悟；不同的「貧」或不同的「花」，幾十種不同意義的書寫，震撼性更高，視覺張力也更大。

提供幾條可能性：

可識文字下的超越：疏密錯落、堆疊拼接的運用，所產生的空間與節奏的變化。書法線條展開時運筆磨擦的比擬；如打擊樂器的不同敲打形式，或不同樂器聲的比擬等等。

不可識文字下的超越：體會線條質感的不同意義。從線條與生活連結的可能發展，從音樂的樂音、從不同木頭與線條的連結、從不同線條的選用到節奏的運用、從平面到立體轉換、從展覽慣用視覺到類覆視覺的可能（天地左右的轉動與改變）、極小到極大的視覺衝擊、非文字線條書寫的行為與運動、現場即興表演的張力，都會將這個展覽帶向更高的境界。

備註：本文為黃一鳴2020年9月於桃園美術館演講大要。

集體創作

陳琰慧

集三十多人，一起在十多公尺長的雪白宣紙上共築「林園幻境」，你心動嗎？

2020年10月23日是漢光書會集體創作的日子，進到現場，一卷長長的雪白宣紙被滾鋪而下，數支用長竹筒自製的大筆、特大筆、粗的、細的，一字排開，幾桶宿墨、濃墨、清水也在旁靜置等候。

「幻境」，可以是無邊際的遐想。我想，老師給這兩個字，旨在引領同學放開長期習慣的規矩用筆、放逐思維、轉換念頭，以書法的大線條表現林木錯落的樹身、枝幹，卻不要具象，可以是直線、是斜線、是折角線等來交錯、拼湊成抽象符號；而用宿墨汁潑開的美麗塊面與線質有著淡墨、濃墨為鄰，或依傍、或交錯、或堆疊，使形成陰影光景，建構遠近，呈現具神秘感的視覺美。

我的思維整理至此之際，腦海浮現也瞭解到老師以前曾說的「線條在大自然中，更在自己心中」的道理，而墨泅的視覺美又正如唐朝張彥遠所言「運墨而五色具」。

然而，在這次的滴、灑、拖、疊中，墨真的只有五色嗎？我真的認為張彥遠的「五色具」主在形容能了！尤其宿墨交融於水後，因著時間性，泅出帶有青藍且多層次的灰色，你有發現嗎？那是我的最愛呢！

話說看著場景氛圍讓人心動，聽著老師的敘述開啟遐想，老師說要自信的下筆、要疏密交替主副分明、墨要濃淡乾濕，泅出神秘性的遠近…，無奈，我卻心有神手有鬼，談何容易呢！

我們來聽聽幾位同學的分享。

Poco

…先用淡墨打底，班長先，我是第二位，最近喜歡用握拳執筆，沒拿過接長棍的大筆，還要移動身軀書寫。

老師說用直線去構成抽象畫，不要有太多寫實意味的線條，結果我畫出一個蠟燭的樣子，也就是說下筆是一點後面接一條線，想想別人應該也不會畫出這樣的東東，只好多畫一條一樣的。淡墨打底時好看的線條會被保留下來，經過淡墨、中墨、濃墨、噴墨，揮毫完成時，我的兩根蠟燭還在……

子修

…感受到一切集中在點、線及畫面空間形式的呈現，需長期耕耘、積累，才能不斷在鍾鍊、提取、揚棄中找到豐富與單純的結合。探尋生活中的微小觸動、感悟與線條運動之間一切可能的聯繫，更像是一條自我探索之路，何其美哉！每次參與都眼睛為之一亮，大開眼界呢……

以德

…如何以抽象來表現霧鬱茂密的森林，如進入神秘夢幻又空靈的境地？最好別忘了還能部份位置留白，讓畫面透著空靈之美和想像空間……

在實際下場參與此次集體創作後，深感體力強健可為大篇幅創作加分，因為半蹲半站的姿勢下筆，若腰和腿不夠力，無法支撐手臂伸展，下筆的線條質地就可能不結實，會有虛弱的缺點，我個人覺得平日若有太極拳的蹲馬步訓練，必能有助下筆穩健大器、揮灑自如。

集體創作，是團隊合作，注重整體，不只求自我表現，須觀察前者的構圖和墨色，再思考如何下筆，否則突兀破壞了畫面！

過程中，學到尊重的重要，團隊中，每個人角色都要善盡發揮，一人疏失，有可能導致合作無法圓滿。所以讓整個團隊激發創意，同時又達到和諧的效果，這樣集體創作便更臻理想了……

是的！我總相信能為每個過程留下美好與溫暖，是給自己最好的禮物。

大家都說創作離不開生活，然而生活其實就是一場「人」與「情」的投射與演繹；即便成果無法盡如人意，過程卻是「何其美哉」！

美．靈魂的禮物

張嘉珉

書會的默契：每二年一次展覽，每二年也會來一次旅遊，除了書法之外，讓我們身心靈有不同的抒發與交流，今年的安排對我來說方面，因為疫情，今年大家都不遠遊，卻有機會靜下心來停駐，欣賞台灣的美。

第一站，就到了我一直心神嚮往的「故宮南院」，從2015年完工到現在，今天終於可以親身體驗定位為「國際級的亞洲藝術文化博物館」的南院，建築師姚仁熹曾這麼表達他的設計理念：故宮南院三個流線量體的交織，除象徵三股文明（中華、印度、波斯）的交流，整體造型表現上更則延伸書法藝術的抽象概念，藉由濃墨、飛白、宣染三種中國書法表現上的筆法，形成如行雲流水般流動，藉由濃墨、飛白、宣染它本來就很美，卻是在陽光藍天的照映下，美得如此有生命力。「我預期的讓我驚豔！

故宮書畫是進館內最吸引我的莫過於其中「西周晚期散氏盤」尤其不能錯過「翰墨書法史上峯賞析」。將中國最早的大型青銅器皿上地契約刻在青銅器皿上，彷彿我們很親近，能跟重量級大師，古拙而饒富逸趣，而我喜愛它的原因很簡單，就因為我覺得它是個溫厚可愛的藝術品。

357~因為我覺得它是個溫厚可愛的藝術品。

志工的導覽除了老師專精在書法上，在經的多年很累積，受輔以平常指導我展覽，討論書畫時的筋骨血肉，傳統書法的多樣化，不同於我們的欣賞，都在邊觀賞的過程中，大家有了不同的典型的交流與代表性，卷中，我們知道在他的書用筆上以親身體驗定位為「國際級的亞洲藝術文化博物館」的南院，建築師姚仁熹曾這麼表達他的設計理念：故宮南院三個流線量體的交織，除象徵三股文明（中華、印度、波斯）的交流，整體造型表現上更則延伸書法藝術的抽象概念，藉由濃墨、飛白、宣染三種中國書法表現上的筆法，形成如行雲流水般流動，藉由濃墨、飛白、宣染它本來就很美，卻是在陽光藍天的照映下，美得如此有生命力。「我預期的讓我驚豔！