

轉變——書與非書的現代詮釋

中華漢光書道學會特展
The 20th Anniversary of the Chung Hwa Han Guang Calligraphy Association

自從本人二〇二二年首次參加書會的聯展至今，見證到不少學員驚人的進步，在傳統書法的表現上不僅重視書寫性，對裝裱的視覺效果更有突破性的呈現。許多年逾半百的學員，其現代水墨創作更是有大膽，其精彩性絕對不輸年輕的書法藝術家。因此，此次展覽的成功可期，也有幸參與，更感謝大家在疫情下的支持與鼓勵。

本人此次有幸參加「跨界·留痕」的集創，組員的成員看似偶然，但如今看來卻是必然的最佳組合。三人行必有我師，集創總是可以讓我獲益匪淺，不管是技法、觀念甚至待人處世都有很不一樣的領悟與收穫。召集人瘦瘦，自稱個性浪漫，沒有多想執行的細節，但就是她這種「浪漫」才能擊出此次的巨作。當草圖成形時，大家絞盡腦汁克服困難，朝目標前進。組員中的大姐，林韻問情華，我們稱她為我們的貴人，提供了最重要的資源，空間與木工，如此才讓許多問題迎刃而解。她不僅提供了寶貴的資源，本人對事物要求也是高標準，正是這種嚴謹的態度，將我們作品的精緻度更推上一層樓。至於四人中年紀最輕的淑貞，是書會的秘書長，雖然此次是第一次參與現代書藝的創作，但她的領悟力及學習能力都極高，加上努力，很快就上手。此次的集創，她扮演著很重要的角色，高效率的文書處理能力，鉅細靡遺記載每次討論的結果，讓每次的創作都能順利銜接。這次的集創或許也是漢光書會未來發展的一個方向參考。

從集創中體會多元性的激盪與和諧

中華漢光書道學會繼2016年「(東一、西一)呈現」主題展後，於2018年(本會成立32週年)舉辦《經典道上一傳統與創新書法展》獲得書法界的熱烈迴響，也帶動了書法多元表現的風氣。2021年12月2日起在中正紀念堂一展廳推出《轉變——書與非書的現代詮釋》。

本次展覽將呈現從傳統書法的可識文字結構美學的和諧性，以及線條質地的豐富性考量出發，再就結構的解構後，重新思考書法如何從生活週遭中，體會出在不可調性的改變。這裡牽涉到從碑、帖不同調性的擴充，作品包含了不可識文字從具象到抽象的表現。

在線條的運用上，從書寫性到自然物象，經由與書法的比擬，藉以表達不同的表現，就如同書法條碼一樣各自表態，同樣是線條感受卻不同。

在作品的呈現上主要的概念可以分為兩個部份：一是可識文字部分，二是不可識文字部分：

- 一、將傳統書法的擺放關係做出更大的改變。
- 二、將書法字體依照不同主題做出拼貼、敲摺，來呈現多層次的視覺與凸顯主題的展現。
- 三、改變原有字體中的偏旁或局部結構做出不同疏密、粗細，甚至不對等的重新結構。
- 四、依照音樂調性不同，以及在運筆時筆與紙張不同方式碰撞中，讓筆觸發揮更大的樣式所產生的情性張力開發。
- 五、從平面轉向不同立體可能性的開發。
- 六、不可識的部份：

- (一) 擷取書法線條中的陰(帖)、陽(碑)體字中，從雄渾到陰柔關係做出變化，有如八卦中不同組合所關連的自然變化，讓它除了原始意義外，更加添視覺的變化與線條的張力。
- 二、線條與自然物的連帶關係：包括塑膠、鐵絲、棉線、碎布所構成的點線面組合關係。

集創部份的創作過程與分享

- 一、(甩動線條的省思)
- 二、(易經與抽象表現)
- 三、(疫情下的隔離與創作行為)
- 四、(林園幻境) 書與非書的抽象過渡
- 五、(轉變)
- 六、(跨界·留痕)
- 七、(廢物變禮物)

易經與抽象表現 (集體創作作品)

甩動線條的省思 (集體創作作品)

書會歷屆展覽中，集創創作是展覽中的重要一環，其目的在讓作者不同的主觀的堅持中，還能保留一扇窗，思考同樣的主題在不同人、不同環境、不同的審美要求下所產生的差異。這種差異在個人創作中構成主觀與自信，以及明顯的個人風格，但也因為如此，無形中因為過於主觀或思維的偏頗，而有所不足。

藉由參與集創構思與創作過程中，在適當的堅持與退讓、體會不同的面向與更寬廣的內涵。集創在藝術表現的獨特性來融入社會的一種訓練，藉此互動中體悟不同美學的欣賞與排斥之間，經由某種既定的結果作出妥協與互動的表現。

這次展覽集創部份呈現七個主題，簡單說明如下，讓大家可以分享，也希望引起更多的關注！

- 一、(甩動線條的省思)
- 二、(易經與抽象表現)
- 三、(疫情下的隔離與創作行為)
- 四、(林園幻境) 書與非書的抽象過渡
- 五、(轉變)
- 六、(跨界·留痕)
- 七、(廢物變禮物)

書法的一次性，涵蓋了筆順也習慣了每個部首或偏旁組合的大小關係，這會讓書寫者形塑慣性的書寫與固定的結構處理。

這項主題創意思路在於：破壞一次性，而且是由很多人共同完成，它就變成一種想不到的結構組合。這樣的結構組合，形成了新的造型，也顛覆了原本過於習慣的文字結構認知以及大小組合的慣性。

創作過程中每一個字，由八位同學依照事先拆解的結構可依照個人喜好選擇紙張大小)下完成，最後再經由該組共同認如下，稍作誇張、變形完成新的結構。

六、(跨界·留痕)

將碑帖從巍巍聳立的石碑到家頭巷尾的文人雅興，以立體形式呈現。其中探討線條如何間接或直接衝擊及影響我們現代空間的存在，以及對視覺的衝擊提出挑戰，這裡牽涉到水墨與書法，以及將書法線條更直接化為抽象形式來表現。整個架構從東方的卷軸感與西方的幾何理性做結合，而在視覺上則是中國繪畫三遠觀，用穿梭、透視、轉折、迂迴來呈現。

七、(廢物變禮物)

書法練習時，留下大量的練習紙，古時，文字通天，古人認為文字是神聖和崇高的，寫在紙上的文字，不能隨意褻瀆，每張練習紙因此有了自己的生命。

羅蘭巴特在符號帝國一書裡的包裝篇說：包裝不再只是移動物品的暫時陪襯，它自己就成為一件物品。外包裝本身化為貴重之物，並且免費附上。似乎包裝的功能不再只是保護物品，更像是為了延遲主角的出現。透過紙張或紙盒和帶繩索等等，拉開與物品的距離；距離造就期待與幻想的美感。

這個展覽的目的在於凸顯書法與周遭環境的關係，讓書法的線性(碑的雄渾、帖的典雅秀美，所組合產生的陰陽關係)做出更有意義的形式，並開拓書藝宏觀的視野，體會在變動中逐漸調適與淬煉，更要融入社會變遷中懂得激盪與和諧的重要。

疫情下的隔離與創作行為 (集體創作作品)

廢物變禮物 (集體創作作品)

去年二月接下理事長一職時，立刻遇上了一個嚴峻的挑戰，也就是史無前例的新冠疫情。人類遇到此大災難，一時亂了方寸。漢光書道學會當然也面臨同樣的問題，一開始學員也是有點擔心。隨著疫情的日子趨嚴重，書會也採取了必要的安全措施：消毒、量體溫、戴口罩、人數控管、安全距離的梅花座等。當然，學員們為了自身以及大家的安全，所有人都完全配合書會的相關要求，及至三級警戒，雖然無法到教室上實體課程，為了不讓大家中斷學習，黃老師特別開線上教學課程，為學員一一指導書法習作，學員們除了是和老師面對面之外，上課學習完全不受影響，居住於最遠的日本學員，因疫情無法每月到台灣上課，也拜科技之賜，並未因此而中斷學習。

也因未中斷學習，在此詭譎多變的疫情下，二〇二一年的聯展未因此停擺，學員也都在家積極努力準備展覽作品，有了今日順利的展出。漢光書道學會經過一系列東西文化同異探討為主軸的展覽之後，二〇一八年的三十週年特展也算給這系列一個階段總結。之後的方向何去何從？而這次的主题《轉變——書與非書的現代詮釋》也就以過去為基礎將觸角多元發展，期書與非書的現代詮釋》也就是以過去的展覽探討東西文化為出發點，再往多層次的層次突破與表現，除了保有傳統書法的精神外，更加加入現代元素，不再只有筆墨和宣紙、黑白線條，更加進入了不同的媒材和色彩，畢竟書寫的線條與元素在我們的日常生活中俯拾皆是。此次，傳統書法的內涵和書寫線條質地做了更大的嘗試與詮釋。例如偏旁的組合，在集創創作下，即使是一個日常所見的文字，因由多人一起創作，這個字便呈現了多樣的風貌與個性，但線條的質地絕對是秉持書法傳統的線條與精神。此次「轉變」包含東西交錯運用的轉變、墨色突破的轉變、視覺視覺的轉變、和諧與衝突之間的轉變、裝裱形式的轉變及在創作上可識與不可識文字方面面向的轉變。

此次的集創創作所使用的媒材與表現方式更是大異於以往。書寫不再限於毛筆，就如上面所述，書法的線條與元素在現實生活中處處可見。因此，繩索及反映疫情下的口罩皆納入成為創作的工具。此次展覽中，另一個與以往有別的是包括我在內的四個人集創，此創作作為巨型的裝置藝術「跨界·留痕」將中國的三遠觀，以穿梭、透視、轉折及迂迴來呈現。

易經與抽象表現 (集體創作作品)

甩動線條的省思 (集體創作作品)