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 2023年5月出版

郵資已付
台北郵局許可號
台北第5769號
印刷品
無法投遞時退還即寄

黑白畫面中情感與視覺變化初探

中華漢光書道學會榮譽理事長　黃一鳴

傳統書法的書寫，大都是以直式條幅或橫幅方式書寫，因此起筆，習慣會是以右上方開始一直往下寫，橫幅情況也類似。因此，書寫者慣往下書寫到紙將盡時，再從第二行起頭往下大都從右上方開始。

假若在一個空間裏書寫一個字時，分的習慣是從一張紙的中心偏左偏上開始起筆右，最後完成的位置，則大都是以中心向上下左右發展開來的模式。這個模式是中國人較為習慣的作業模式。

法書寫易產生的視覺表現。顧慮面多，處處要做到中庸得體，面面俱到的儒家思想牽動了創作模式。

「敬天畏地」又要顧及左右鄰居（傳統書法中模式，裝裱形式亦是如此），這種形視覺很容易產生的位置就是以中心點散發出去的面面俱到，處處要做到中庸得體，

張），西方人比較喜歡四方型的空間（畫布或紙，慣常以突破疆界的方式畫出框外，而且是從上下、左、右不同方向位進畫行（包括起筆，因此畫面的形式軌跡就更多元而且視覺動線變化更大。不像書法中習慣性的直式長條或橫式發展。

書法是以黑白為主體，由書法線條發展的形，亦是如此。黑白本身的美，缺乏美的形，黑白就難以悅目；黑白本身的美在於形式，比單純的黑白美水墨亦是如此。

抽象水墨亦是以黑白為主體，

面對二次個展，思索著以什麼方式呈現，什麼令人眷戀來召喚，如何能在傳統中吸收養分又不會被傳統所淹沒，總是咀嚼再三、認真思考，才終於定調創作的方向，也符合我求新求變的個人特質。

這次展出主題（臨界）：形容事物待變的關鍵，透過此次展出書畫作品現象的探討，分五大重點：

（1）可識文字至不可識文字之間的轉折堆疊，重塑塗抹，虛實移位之浮誇至極。

（2）似書非書，似畫非畫，作品經解構再構的形式本質改變的離書。

（3）作品概括人神仙獸之界，光怪陸離，奇幻神秘之態。

（4）跨界多元媒材，研發探討各種可能性與必要性，創意性與實踐性。

（5）世局之亂，疫情戰情，死亡近在咫尺，內在情緒紛陳崩壞，對生命起落的感懷與消融，從無到有的想像與連結，從有到無的釋放與解脫，也誠實反應在作品上。

喜歡多變才有生命力的我，自然對自己有更多的期許，雖然改變是痛苦煩惱，也是激出潛力的時候。饕寶子系列是藉字生情造景，技法解放至純真心靈的昇華，作品經解構再構反覆推敲，以擬人化與之對話，有意無意之碰撞激起的火花讓人驚嘆完爾。綜合這次展出多了實驗與實踐精神，媒材技巧多元，對人性的探究理解與好奇。用紅色增加情感的強度，及十字符號對我有某種深層多元含義。用線條構築生命的感悟，榮枯來去，對疫情的肆虐，人際的疏離，強權霸國的侵略，生命無辜，生死一線牽，病毒、死亡就活生生近在身邊，此情此景此心以繪畫方式羅列其中。

創作是奇妙的事，靈感來時讓妳振筆疾書自在揮灑，體悟旋律節奏的抽象美感，能憶情憶事憶物，也同時能讓妳迂迴痛苦面對思想與技法的挑戰，甚或跨越古今穿梭於不同時空。就這樣牽絲糾結搖擺，本著真誠的心出發，臨界於似畫非畫，似畫非畫，似意非意的境遇中而怡然自得。

畫畫也是對過往的回眸，對未來的期盼夢想，與當下內心的張望。美國藝術家巴斯奇亞說：「創作時我沒有考慮藝術，而是嘗試思考生命」。我要說的是再結合真誠與深度，有時的不明白，透過創作尋找到因應的態度與答案。

感謝黃一鳴老師對我創作各個階段性的意義及推演過程的瞭然清楚。陶文岳老師說我的創作著強大的爆發力，不可惜，一定要堅持下去。是的作有，創作猶如在醉生夢死中又注入了源頭活水來，感恩老師的鼓勵。黃陽老師謂我的作品遊走於書法與抽象表現之間的取捨。我想當代書法的概括人神仙獸之界，光怪陸離，奇幻神秘之態。

十五天展期與大家的互動，充實了滿滿的能量與悸動。

“無作品是的內容，不創作的“非書法”，是經千錘百煉的考驗精簡與再構之非常。讓有我真誠在作品中奔馳流淌，每次的感悟感動是當下生命找到的意義～

有人直問，妳的每幅作品的命名都饒有意味，引人遐思，“沒有真相”的作品因為答案就在妳心中。

謝謝大家，我都記下了，藝術無涯，永遠探索實驗實踐中，不息…康德曾說“想像力是內在知覺施以暴力”。嗯！是耶！

台東三日藝文遊記

理事長　謝葆真

二〇二〇年十一月因緣際會參觀，幫了江賢二大師位於金樽的工作室，這工作室要的助理告訴我，不創作賢二藝術園區一關閉兩年改建為「江賢二藝術園區」建築涵蓋藝術已經擔任漢光及接待中心。當時我約九個月，因此期許在任內理，能將這令人期待的藝術園區分享給學員。

二〇二二年十一月，規劃與期待已久的書會在台東縱谷大地藝術館，參觀江賢二大師的雲下作品，包括：挑了幾件集中在鹿野附近的作品，因此上地震搭火車直達台東，正式展開一八原計劃遊覽車接到玉里處震斷了，塞翁失馬，抵達後首先參觀看雲山看水馬，接到玉里福，反而多了自然一段，江賢二大師在台東縣立美術館的主個展，此次的展出有別於北美館的展出未件曾發表，環境發生時也出現系列作品品，同步多工師特別說明，江賢二大師的廢水泥塊浪板等作作為創作的料，鋼筋與混凝土用於有關戰爭主題的作品，冰與火運戰爭的殘酷與無奈。

待已久的書會，規劃與期待已久的書會，包括：戰爭的不及疫情今日，環境發生時也出現系列作品品，同步多工師特別說明，江賢二大師的廢水泥塊浪板等作作為創作的料，鋼筋與混凝土用於有關戰爭主題的作品，冰與火運戰爭的殘酷與無奈。

去年得知藝術園區曾經是趙自強大師的工作室，便著手籌劃這可以開放參觀的園區，閉兩年改建為「江賢二藝術園區」，建築涵蓋藝術館、江賢二個人畫室、藝術工作室以及接待中心。當時我約九人期待的藝術園區分享給學員。

去年的秋節到台東友人家烤肉，恰巧江大師也是座上賓，因此有機會和江大師談及個展的話題。江大師得知漢光書會即將拜訪園區以及他在台東美術館的個展，也很開心也表示歡迎之意。

第三天來到了此行的重頭戲—江賢二藝術園區。園區位於金樽的斜坡上，當時園的重頭戲開放兩館供展覽參觀，館內展出江賢二最齊全的作品，包括百年廟宇的環境，以淺灰色清水模襯托出台東縣立美術館的廚房，藍海岸外也設置了一系列等。整個園區，是結合藝術、建築和大自然之美的園區。

有水天一色觀景區中，他也設置了「冥想空間」在他的展覽館內，給予人有種神聖與寧靜的感覺。

謝漢光團隊外，也感謝江賢二、嚴長壽先生及其公益平台基金會的協助。這次旅遊讓我深深感受藝術之旅能順利完成，除了感慮是看到這群平均年齡約六十歲的書會成員，大家在遊玩間一起創作的構圖留下美好的回憶，猶如成為日後大家創作的基石。

花東之旅 札記二三事

詹美華

憶想這三天的花東之旅宛似，遊走於美的無垠空間接目所見，無不心動時有一種外在美與內在美交相契合的感動摘記當下二三事與大家分享

一、別出心裁的年表

台東美術館策展中江賢二的年表設計，確實別樹一格未循常態而以核心事件為主軸說影響的翻轉，簡明扼要令人耳目一新，印象深刻更能引發讀者內心的反思與探索成效果然不凡

二、琵琶湖探險有感

距離集合時間只剩八分鐘又逢下雨，探訪的同伴都回返了當下，孑然一身回頭與否有點糾結頓時躊躇腳步，變得快捷有力竟能在指定時間之前趕到不得不臣服人的潛能真的超乎想像

三、參訪江賢二藝術園區

由導覽得知建設初衷之一就是推廣「環境美學」，路上所見及的花東景觀無論「自然或人文地景」藝術無處不在有感環境美學「濃縮與延伸」版不都盡在眼前了無怪乎，要說「這世界不缺美好的事物缺的就是欣賞美的能力」

四、好個善知識…春芳

從五人展到同班，同房室友識得，她是深薰漢文儒佛雙修的一位善知識此行中，又增，睡前暢聊多所分享指引，獲益良多自覺，實在太有福了

五、品質保證的葆真團隊，在葆真理事長與她帶領的服務團隊用心籌辦下的旅遊從吃到住，從玩到樂口條與識見都出色的優質導遊，更有團隊們，點心準備的經典伴手禮，整個行程下來不時無處，都讓人驚喜連連，CP值又豈只是個讚！直就是讚！讚！讚！

書寫性線條

12.「貧」字上部留白，底部貼地，再加上採用粗獷線條，更能產生簡陋、困苦的聯想。

13.「古」字幾乎佔滿邊界，讓「古」字產生更大的包容性。

14.傳統書法書寫，大都留有天地及左右邊線，但此件作品改變了邊界的處理，延展性更高，讓字本身產生更大的張力。可識造形發展的契機。

圓型線條的變化

15.圓型本身就有包容與流暢的特質，再加上濃淡不同造成遠近的效果，增添了韻味與詩意。

16.不規則的圓，被直線及塊面干擾破壞，使得畫面增添了緊張的氛圍。

17.似圓非圓的線條纏繞，產生了糾結與壓迫。

細線的處理

1.細線的交錯，產生塊面分割的不同，但是塊面性不多，視覺較鬆散，雖然空靈但顯得虛無。

2.中間部分多些交錯，讓視覺趨於集中，又能產生不同的塊面變化。

3.藉由較粗面且連續性又有方向性的線，依照不同疏密、粗細處理，讓畫面產生黑白的跳躍，既豐富又有動感。

4.藉由不規則的長短線，斜、曲變化的流動性與神秘感。

5.線條擺放較高的位置，從上往下推進，使畫面產生很強的流動性與神秘感。

塊面的處理

6.上下頂邊，左右留白，屬於理性的穩重，但缺乏感情。

7.與前張作品類似，但是在塊面的處理性以及些許的小細線增添了多樣性，相較於前作品這作品較有溫度與感性。

塊面分割

8.四面頂邊，留白的份量與黑塊面相當，構成勢均力敵的對峙感，然而左邊的黑塊面連結橫的粗線，視覺有由左向右突破的意念。

9.黑的塊面比例較多，反而會注意留白的變化，視覺有向左延伸發展的趨勢，但主視覺反而不明顯。

10.四面頂邊，使得視覺強勢的主要是右方形的變化（最左之長方型）被斜線切割產生兩個造形）又增添黑白塊面處理的巧思。

11.四面頂邊，然而中下部線條加上圓弧與快線變化，增加險勁與不安的動勢。

圖5

圖4

圖3

圖2

圖1

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。

不同抽象意涵了同點、線、形本身特性與位置及交錯變化下的角度表達，作品，的故事，會更具有加豐富。

慮力的不同位置還要考深入的不同位置是若從視覺的這也就會留白與否的問題。

裁切，就必須平均年齡約六十歲，就是看到這群，大家在遊玩間一起創作的書會成員，

我們的作構圖留下美好的回憶，猶如成為日後大家創作的基石。

體會了不同點、線、形本身特性與位置及交錯變化下的角度表達，作品，的故事，會更具有加豐富。

慮力的不同位置還要考深入的不同位置是若從視覺的這也就會留白與否的問題。

裁切，就必須平均年齡約六十歲，就是看到這群，大家在遊玩間一起創作的書會成員，

我們的作構圖留下美好的回憶，猶如成為日後大家創作的基石。

時總是將作的邊角常視因不夠重要而被忽略邊角作品收於畫面的中央，決不是將他的視線偏限於畫面的四周邊角，或裁去兩條邊，畫家經常將自己不夠完整特別留意畫面的四周邊界與否代表的視覺延展與停頓的不同意涵。邊界的無限延伸或者故意經由留白的大小產生緊縮與外延的視覺變化。這種處理讓畫面的邊角部分不僅涉及畫外之境，還能引發讀畫者更豐富的想像。

本文部份參考李以泰《黑白藝術學》中國美術學院出版。

圖16

圖14

圖12

圖10

圖8

圖6

圖17

圖15

圖13

圖11

圖9

圖7