

傳承與時變——書法的現代詮釋

開幕式：05.08 上午10:30
展場：新竹縣政府文化局美術館 101-104展廳
新竹縣竹北市縣政九路148號
展期：2024.05.08—2024.05.26

榮譽理事長 黃一鳴

www.chhg.com.tw

西方抽象表現與漢字在造形上的運用初探

可識性是傳統書家最在意的一點，這裡必須多做說明！

這個主題將切入如何從可識文字的結構，與西方抽象表現主義的作品表現中拉近彼此的關聯，借助彼此的長處發展出新的樣式。

首先我們先從書法談起，是不是「書法」從定義論而言包括三個面向：

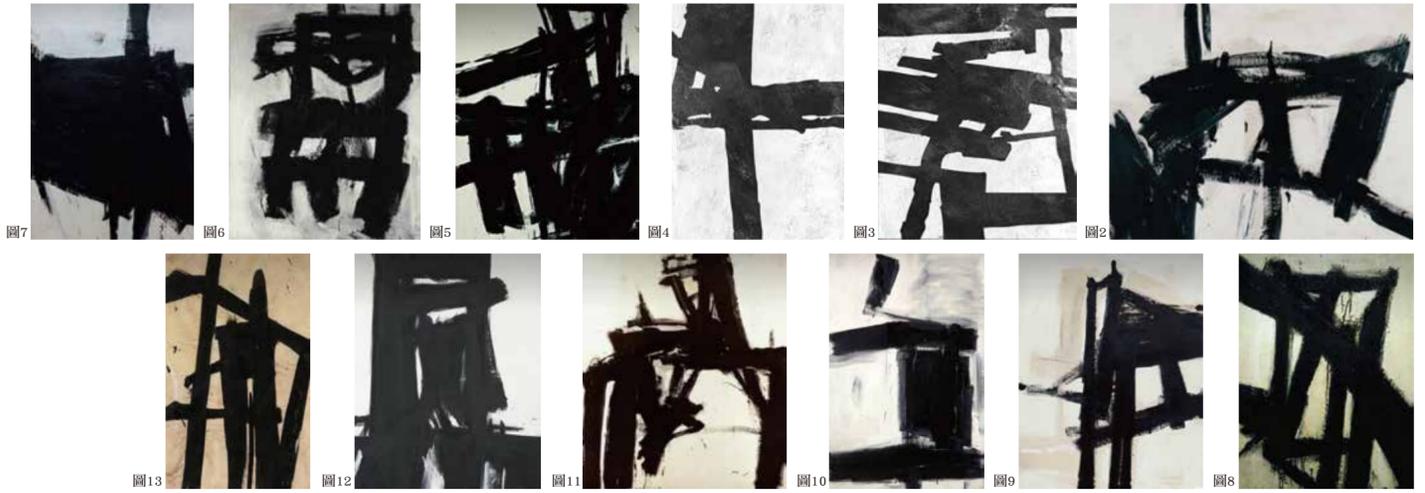
- 一、書寫性。
- 二、可識性。
- 三、一次性。

處理三個面向，會有底下幾個問題值得思考：

- 一、書寫性。以「毛筆」書寫漢字，到任何可以畫出線條的「物件」做出來的線條。因此，它的彈性蠻大的，只是我們太習慣利用筆狀毛筆的柔軟度，處理所產生的線條變化。
- 二、可識性。以漢字為主，從篆、隸、楷、行、草所處理的漢字，到其他國家文字的可識性。
- 三、一次性。以沾墨後一次完成的線條，不做重複，到毛筆因為筆毛開叉產生的灰白中多條線組合，形成類似一條線的表現。

根據以上三個條件，在寬鬆的定義下再擴充出去，看如何突破！

書寫性的爭議不大，只要能畫出線條的都算在內，因此，用筆、用布、用木頭無所不包，比較前衛的說法，隔空書寫、不碰觸紙張或其他可記錄線條的方法、材質均可。

再就文字與線條關係做出說明：當我們看一件作品時，對這件作品的品評，通常不是根據內容，而是經由文字中的所有線條組合，例如：筋、骨、血、肉、氣的運用，以及加諸文字結構的處理作出評比，例如：剛健、典雅、秀麗、樸拙、渾厚……，幾乎所有的形容詞都包含上去了。佔比重多的絕大部分其實就是線條書寫後的質地表現。也因為線條質地表現，才讓書法的線條成為「有意味的形式」。

「有意味的形式」表達出甚麼意涵呢？

不同書家因為性格關係表現出類似春、夏、秋、冬的感覺，如：趙孟頫的春天、王鐸的夏天、董其昌的秋天、倪瓚的冬天。會用這樣的比擬，來自線條粗細、墨色濃淡、速度快慢、方圓筆的採用、字體大小、與書寫位置的空間組合關係等等所產生。當然背後還牽涉到性格的內向、外向或出世、入世的觀念。

這裡逐漸要表明的重點就是書法的線條就是書法的內核，就如同石濤的「一畫論」，一條線就涵蓋了書家的內在質地與書寫技術的層面。

結語

長期受書法訓練在結體上有嚴謹的規範，但在脫離可識文字的依據時，想要自在的將點、線、面重新組合成一個新的造型，卻往往顯得紊亂。明明在寫漢字的點或線條時還能把握住筋、骨、血、肉、氣的考慮，為何在沒有結構支撐時，就會不知所措？線條的質地大大削減甚至不堪入目？把抽象造型看似漢字的某些結體，從中增減筆畫或改變方向，則原來受訓的線條就能適時發揮出來。

解構漢字造型，保留點、線、面的肌理組合作出新的造型，與從西方抽象表現作品解讀成類似漢字的結構，將是最容易把握原有線條質地，而又能創造出具有氣勢與張力的造型。

我的沉浸式展覽初體驗——理事長 謝葆真

疫情解封之後，許多大型的活動如雨後春筍般展開，藝術活動亦是如此。在FB曾經看過臉友介紹，日本有一個TeamLab Planet的展出特別吸引我的目光。心想一定要趁著陪同先生前往日本公出時，把握機會參與。在先生的國際會議報到時，我便立即登記，但因太熱門且名額有限，扼腕的錯過這個機會。

稍後聽到參加過的友人極力推薦這景點，我和先生決定在最後一天下午的空檔自行前往。雖事先上網買票，但排隊入場仍花了一點時間。TeamLab Planet的展出方式為近幾年非常熱門的沉浸式藝術 (Immersive Art)。所謂的沉浸式展出是以巨型型的展場，讓觀者能進入展中沉浸在藝術的表現，甚至更進一步有互動的效果。在台灣這兩年也有類似的展覽，如最近在華山文創園區上場的印象派一百五十週年光影藝術展，就以光影投射整個展場，讓觀者置身在其中。

此次TeamLab Planet，除了光影投射之外，更增添了許多裝置藝術，和觀者達到非常有趣的互動效果。其規劃就像迪士尼的一些遊樂設施，採取一批批人數管控的進場措施。一入場，先播放影片解釋並告知注意事項，事先提醒會有涉水的場景，必須把褲管捲高，也因此一進場就被要求脫掉鞋子並把個人物品鎖在置物櫃內。

此次TeamLab Planet，由許多藝術家共同設計，共有四個密閉空間及兩個花園。首先我們經過瀑布湧泉的長廊後，來到一個黑暗的空間。這個空間的地面是用類似懶骨頭椅子的材質做成的，踏進去如果沒有站穩，整個人都會陷入地板，排下去後就不容易站起來，但室內的人都玩得非常開心，笑聲此起彼落。

接著我們來到一個從天花板垂下上萬支LED燈的場景，隨著燈光的顏色時時變換，加上鏡面地板讓空間無限放大，人穿梭在其中，就像走入迷宮且被無數的彩鑽包圍著，美極了。接

書法家受過良好的訓練，很容易就能從一條線中看出端倪，那書法家又如何開創出新的可能呢？

德國柏林分離派著名藝術家利貝曼在《繪畫中的想像》提到：「一切藝術都不過是象形文字而已，藝術家的象形文字越近乎對大自然的感官印象，就越需要花費想像力去設計它們」。如果想要說明藝術與象形文字的關係，那麼書法無疑是最具有形象說服力的表徵了。

作為進入當代藝術的現代書法，首先都是來自傳統，又是反傳統。它所呈現的面向，主要在超越書法領域的藝術型態，進而走向文字（符號）或水墨更為抽象的觀念表達。更重要的是現代書法的創作理念，越來越多結合了國際當代的藝術中，許多前衛性的藝術觀念。

書法的傳統繼承有其根深蒂固的樣式與內涵，它會不斷的繼續下去。但對於想要在書法的線條（不可識）與結構空間中尋找新的可能性，則可結合當代藝術形式，尤其是當代抽象表現去建構（這裡要說明的是書法家在結構上大多承襲舊有的文字結構，很少能創造出新的結構）。

以下的重點將放在線條與結構的互動中，如何結合中、西不同的線條、視覺與空間關係來重新思考，就既有漢字的結構做出新的造型（解構），或依照某些符號做出改變，讓線條與空間的關係朝向更強的視覺感受。

中西不同線條在處理上不盡相同，漢字書法習慣用筆狀毛筆書寫較富彈性與內韻，而西方線條較多採用排筆或運用其他材質處理，因此有較高的果決與直呈性，但缺乏了韻味。

底下將舉一些西方的抽象表現作品做為參照，目的是藉由較為強勢的造型，我們如何從既有的書法結構中去聯想，這樣一來讓既有新造型中的筆劃更有依據，也能充分運用我們擅長的筆觸與肌理，做出形質兼備的新樣式。

近似「中」的造型，其中直線變短，部分增加細線，讓兩個留白空間作些改變。（圖1）

這個圖型比較複雜，不妨以「地」做為基底，讓「土」與「也」部分重疊，讓造型更扎實厚重，增強視覺份量。（圖2）

將類似草書的「戴」字以塊面幾何型式書寫，增加方折的張力。（圖3）

結構的基調為「上」的造型，其中厚線重疊後，再增加斜線破壞既有的樣式，讓它形成更多的不同空間變化。（圖4）

這個造型勉強以「戒」字為基底，只是在右半邊多加了線條，變成可識又不可識的造型。（圖5）

從「冉」字造型做出增減，在上半部適當以圓弧來增加它的生動與趣味。（圖6）

著是水深及膝的漆黑密室，伴隨投影效果，感覺許多魚就在你身邊游來游去，或是走在花間小徑上，很神奇。第三個空間裡有無數的大氣球，加上不同顏色燈光變換的效果，走在這些氣球間，如同置身在草間彌生的作品中。

下一個展場進去後，觀者或坐、或躺在地上觀看如IMAX的電影。我們躺在地板上觀看著物換星移的天空，或感受置身在蠻荒的熱帶雨林中，看著飛舞的美麗巨型花朵。參觀的人都 very 享受此繽紛畫面，躺在那裡捨不得離開。

這與前面的「中」字類似，只是原來的留白被黑塊佔滿了，顯得相當厚重。（圖7）

以「母」字為主要結構，半邊增加兩條粗線讓留白空間更加強勢。（圖8）

從「肛」這個字去聯想，在右半邊「工」上加重筆劃粗度，也因此切割出更多方形、三角形的留白空間，讓黑白都有強烈的張力。（圖9）

以「直」為基底，只是最後橫畫並沒有出現，有點像井上有一「貧」字，故意把腳寫得短短的甚至不出現。（圖10）

「禺」字的聯想。這裡必須說明一下：傳統漢字在處理時放的位置講究穩定平衡，而在處理漢字解構時，通常會放棄原有的架構，位置不要求「準確度」。或者說原來一條線可能變成兩條或三條重疊、原來的點變橫線、原來的線變成塊面、本不應該碰觸的故意碰觸等等，是解構慣用的手法，當然如想在某個漢字基礎再創造出新的造型時，增減筆畫就非常必要了。（圖11）

以「恩」字為基底，但底下「心」部以大的三點處理。讓筆劃充塞大部分的空間，顯得格外有份量。（圖12）

以「物」字為基底，但底又增加了一些筆畫，通常在漢字要轉成為不可識符號時，經常會利用碰撞處的誇張或極度縮小，或者將原本直線改成斜線，或相反方向處理。當代性的表現總是帶點叛逆的性格，逆向操作需要一些膽識，也才會做出較前衛的造型。（圖13）

圖1

最後一個展場是我最喜歡的，也是宣傳海報上的場景。室內掛著無數的蘭花，藉由自動控制的操作技術，讓這些蘭花時而上升、時而降下。站在這美麗的花團錦簇中，宛如世外桃源的仙境般，令人流連忘返，捨不得移動腳步。可惜因有人數及時間管控，得清場讓下一批的人進來。

這六個展場讓我看到了許多草間彌生的影子，若說她是沉浸式展覽的鼻祖，或許也不為過吧！六個展場全數看完，全程約四十分鐘，意猶未盡，總期待還有讓人驚艷的下個場景。但天下沒有不散的筵席，參觀這個展覽，果然不虛此行，每個人都帶著滿足愉悅的心情離開。

展出預告

展名：逐心·築心 謝葆真個展
時間：2023年6月23日（星期六）1月4日
地點：中正紀念堂三樓第四展廳
開幕式時間：2023年6月21日下午2:30

