

國立台灣師範大學藝術學院
美術學系美術教學班碩士論文

知白守黑——陳錫盈水墨書法創作論述

The Connection between Empty and Reality

Chen Hsi-Ying Ink Painting and Calligraphy Creations Treatise

指導教授：何懷碩 教授

研究生：陳錫盈 撰

中華民國九十八年五月

國立臺灣師範大學美術學系(研究所)
碩士論文通過簽名表

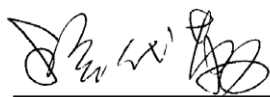
系所別：美術學系（研究所）

姓名：陳錫盈 學號：595603118

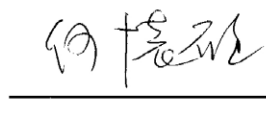
碩士論文題目：知白守黑-陳錫盈水墨書法創作論述

經審查合格，特予證明

論文口試委員

 程代勒 教授
國立臺灣師範大學美術學系(所)教授

 李蕭鋤 副教授
國立台北藝術大學美術學系(所)副教授

 何懷碩 教授
國立臺灣師範大學美術學系(所)教授
論文指導教授

系主任（所長）簽章：

中 華 民 國 9 8 年 5 月 2 1 日

誌謝

本論文的順利完成，首先感謝恩師何懷碩教授的細心指導，從大學時期到研究所，多年的師生緣分，使我有幸能常親灸大師在藝術創作上的堅持與獨見，恩師的關懷與提攜，永銘在心。其次感謝口試委員李蕭錕教授與程代勒教授，兩位所提出的寶貴意見，使本論文不足之處得以匡正，尤其兩位教授在書畫領域上的成就，更是我在創作道路上學習的榜樣。

工作多年之後再次回到校園，一切都值得珍惜與感恩。就讀期間，假日在台北台中兩地奔波，雖然辛苦，但能在喜愛的藝術領域之中學習，心中常感充實與美好。「蓬生麻中，不扶而直」，雖然我資質平庸，但是在眾多優秀師長與同窗們的指導提攜下，我也能跟著不斷地進步成長。

感謝王鍊登老師、王秀雄老師、王銘顯老師、江彥霆老師、江明賢老師、李振明老師、呂清夫老師、林昌德老師、林仁傑老師、周澄老師、洪顯超老師、梁秀中老師、黃士純老師、黃進龍老師、楊永源老師、趙惠玲老師、謝孝德老師、以及顧炳星老師，您們在課堂的認真教導，使我在藝術理論與術科創作的學習更上層樓。

感謝炎鴻、靖雲、郁雯、淑蓉、秀玟、舒雅、成琇、瑞華、致吟、清福、天安、克享、慧芳、瓊萱、戎芳、怡安、淑芳、憶婷、瓊瑱、小玲、莉琿、婉倩、敏雄、玉美，能與優秀的各位成爲同學，是一件很幸福的事。

最後要感謝我的家人，謝謝你們的支持與包容，尤其內子玉評的賢慧持家與小兒秉宗的乖巧上進，讓我無後顧之憂地專心學習與創作，使論文與展覽能如期順利完成。

學業完成緣於大家的助力，因此我將這份感恩與喜悅迴向給身旁有緣的諸位，並衷心祝福大家在工作崗位及研究領域都能有所發揮，家庭幸福美滿，心中常懷喜悅。

於台中 2009年5月

摘要

本論文為筆者的創作論述，以「水墨」與「書法」為表現範疇，以「筆墨」為表達工具，展開「形式」與「內容」的探索與實驗，做為本文的研究主軸。

首先，從畫面構成的關係開始，討論畫面中點、線、面的關係，從線條與墨色變化討論「筆墨」特色與畫面的「虛實布白」在中國繪畫中的運用。

其次，延續筆墨線條的探討，討論書法在符號傳達功能之外的文化意涵與書法寫經的宗教意涵。並舉台灣青壯輩畫家為例，試圖找出台灣當代書法的特色與發展的可能性。

第三，為筆者的創作理念，在作品中分別論述水墨與書法的創作理念與材質實驗。水墨造境部分：在觀察樹林形象而演變出「林」系列，用空中鳥瞰的角度來描寫，所發展出的「長河」系列，以及以鏡攝與對稱構圖方式的「靜」系列。水墨人體部分：將筆者以筆墨線條來描繪人體的學習歷程與習作做一分析比較。書法部分：考量整體畫面的結構，嘗試用平面構成方式來創作，進而消解書法作品中的文辭意義，以文字符號本身的形象趣味來構成畫面。在寫經部分：延續書法的訓練，在書法的「實用美」與「藝術美」的範疇之外，從宗教角度探索書法抄寫經文的意涵，對不同時期的寫經作品材質與裝幀形式進行討論。在材質部分：選用熟紙與加工紙張進行「積墨法」與畫面層次的材質實驗，並在用墨之外，選擇泥金搭配加工紙張來呈現。

在作品說明部分，分別敘述本論文所列出的作品之創作構想與心得。並在最後的結論中，闡述筆者的研究結果與未來展望。

關鍵詞：水墨、書法、筆墨、寫經

Abstract

This paper was my creations treatise, “ink painting” and “calligraphy” treated as for the creation scope, “pen and ink” treated as the transmission tool, then again explored “form” and “content”.

First, from the picture constitution start, discussed in the picture spot, the line, the surface, discussed “pen and ink” from the line and the ink color change the characteristic, with picture “connection between empty and reality” in Chinese drawing utilization.

Next, discussed the calligraphy outside the mark transmission function cultural significance, with wrote after religious significance. And took the Taiwan middle age calligrapher as the example, attempted had discovered the Taiwan present age calligraphy characteristic and the development possibility.

Third, was my creation idea, transmitted the ink painting and the calligraphy creation idea and the drawing material experiment in mine work. In ink painting part: I observed the modeling of forest, created “the forest” the series, with the bird's eye view way, developed “the perpetual flow” the series, as well as absorbs with the mirror with the symmetrical composition way, created “calm” the series. In human body sketch part: I used ink painting line to describe the human body, and analyzed compared the study process and the work. In calligraphy part: created with the plane design way, also dispelled in the calligraphy work writing significance, displayed the writing mark modeling interest. In scripture-writing part: explored the calligraphy religious texts significance from the religious viewpoint, and carried on the comparison to the different time work material and the form. In creation material part: Selected the processed rice paper to carry on “the accumulated ink law” with the drawing material experiment, displayed the different level, and in used outside the ink, chose the golden paint to create.

In the work explanation part, narrated the work creation which this paper listed to devise and to create the attainment. And in the final conclusion, explained my findings and the future forecast.

Key word: ink painting, calligraphy, pen and ink, scripture-writing

目 次

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍、方法與架構	2
一、研究範圍	2
二、研究方法與架構	4
第二章 理論與文獻探討	5
第一節 黑白之間的探索	5
一、知白守黑的文字意涵	5
二、虛實相生在構圖上的應用	6
三、線條的變化	7
四、筆墨在人物畫中的運用	10
第二節 當代書法形式的演進	13
一、書法的文化意涵	13
二、書法美學的演繹	14
三、台灣多樣貌的當代書法	16
第三節 書法寫經	19
一、寫經目的與形式	19
二、經生、文士、僧侶書風比較	22
第三章 創作理念	28
第一節 水墨形式的演進	28
一、題材的選擇與延伸	28
二、對比與對稱的運用	32
第二節 水墨材質的實驗	35
一、蟬翼宣與積墨法	35
二、墨與膠礬	35
第三節 人物線條的探索	37
一、學院人體畫的訓練	37
二、水墨人物寫生作品分析	37
第四節 書法形式的嘗試	44
一、傳統書法的根基	44
二、書寫形式的變化	45

三、書寫內容的思考	48
四、寫經功課	50
第四章 作品說明	54
第一節 「林」系列	54
作品一 《如歌的行板》	
作品二 《寒林凍雲》	
作品三 《林梢之月》	
作品四 《月明古塔》	
第二節 「長河」系列	59
作品五 《金色長河 I》	
作品六 《金色長河 II》	
作品七 《群山層層》	
作品八 《黑色長河》	
作品九 《鏡月》	
作品十 《水天》	
第三節 人體速寫	65
作品十一 《人體速寫 I》	
作品十二 《人體速寫 II》	
作品十三 《人體速寫 III》	
作品十四 《人體速寫 IV》	
第四節 書法	69
作品十五 《花前解珮》	
作品十六 《風階拾葉》	
作品十七 《節臨牆盤》	
作品十八 《聽雨空山》	
作品十九 《如法》	
作品二十 《知白守黑》	
作品二十一 《破》	
作品二十二 《日日是好日》	
作品二十三 《芥子須彌》	
作品二十四 《時石》	
作品二十五 《妙宮》	
作品二十六 《行行復行行 I》	
作品二十七 《行行復行行 II》	
第五節 寫經作品	83
作品二十八 《般若波羅蜜多心經》	
作品二十九 《觀世音菩薩普門品》	

作品三十 《阿彌陀經》
作品三十一 《佛說造像量度經》
作品三十二 《開經偈》
作品三十三 《金剛經偈》

第五章 結論	90
參考書目	93