第一章 緒論

一、研究動機與目的

中國的書法不同於一般書寫，它是屬於一門獨特的東方藝術，其歷史悠久，源遠流長，而且影響深遠。對中國而言，書法不僅是文字書寫及傳遞思想的工具，更是中國文明的開端。書法藝術以實用的文字來體現，是否有神韻、有美感，是欣賞書法作品時，評斷其優劣的基本要項。中國書法最基本的外在形態是線條，人們在書法線條中，看到的是線條本身的美。那種美感係來自書法家創造性組合的秩序感，同時也讓人們在這種具有創作者風格的線條組合中，感覺到生命的律動和源於自然的力量。

中國的書法注重筆墨趣味和文字造形，其文字造形的起源是象形的。因有其象形的基礎存在，故衍生了圖畫性的藝術表現。書法是最重視線條的表現藝術，因此，線條是其表現的語言，也是主要的構成元素。其美感的呈現，是由長短粗細不等的線條，依方、圓、強、弱、乾、溼、濃、淡、疾、澀、剛、柔…等美的規律組合而成。

每一種藝術都有其特殊的語言和表現形式。「線條」就是書法的獨特語言，而「筆法」則是構成書法形式的重要因素之一。能否靈活運用「線條」，是表現書法藝術形式的唯一手段。絕對標準的線條只存在於幾何學中，而實際存在的線條則有一定的寬度及質量，也就是說，它能在某種程度上被看作是一個「面」的形態。

「書法藝術以漢字結構爲造形的依據，但書法與寫字卻有根本上的區別。一般文字書寫不涉及藝術語言問題，它僅僅要求能夠辨識，以達成溝通的作用。只有當線條獲得足夠的表現力時，書寫才提升爲藝術，線條組織才提升爲藝術語言。」（註 1）

就書法的表現形式而言，其主要的構成元素既然是線條，那麼從點到線的組合構成，以及書寫者如何使欣賞者產生情感互動，如何從線條的組合中建立出一套審美標準，就是一個很好的研究方向。此一研究方向必須從書法的起源、書家線條的運用及相關的文獻中去逐一建構。唐代書法理論家張懷瓘，在他論斷倉頡的造字時說：「頡首四目，通於神明，仰觀奎星圓曲之勢，俯察龜文鳥跡之象，博采眾美，合而爲字，是曰古文。」人類開始造字，是在對自然現象和生活現象有了深刻的觀察後，就他們體現出來的審美觀念中「博采眾美」，合而成字。

藝術，是自然美和人類生活美的集中表現。古代創造的文字，既是「博采眾美」而合成的，自然具有相當的藝術性。書法在書寫的表現上並非平板的鋪陳於紙面上，更重要的是它的「空間具有徘徊於二度與三度之間的不定性，不是絕對的平面或是絕對的三度的幻象空間，它是近乎浮雕的空間。」（註 2）

在國際藝術領域裡，書法享有崇高的地位。撇開漢字響亮的音節、深邃的意蘊不談，單單以文字的造形之美，已具備難以抗拒的魅力。書法線條的曲直縱橫，結構的間架疏密自如、蕭散天然就是產生這一股魅力的根源。它把漢字的形體美表現得淋漓盡

致。它不是詩而有詩的韻味，不是畫而有畫的靈動，不是舞而有舞的飄逸，不是歌而有歌的悠揚。

二、研究內容與範圍

「情感和線條成爲書法藝術中互相依賴的兩面：情感的運動必須依靠線條的律動來表現，而線的運動則須以情感的運動作爲必要而充分的心理依據。正是在這一點上，書法成爲同人類情感活動最爲切近的視覺藝術。」（註 3）

書法作品的表現，離不開社會文化發展趨勢的影響。由於時代的變遷，在多元發展的今日，受現代藝術思潮的影響，中國的書法藝術已由傳統表現漸漸朝向多元的發展。此一影響可分爲兩方面，其一是古典書法美學面臨後現代詮釋的考驗；其二則是配合現代居住空間、展示空間及當代生活思維而應有其現代形式的表現。

綜合以上所述，此次展出的創作作品其動機與目的歸納如下：

1. 依書寫內容利用線條構成所呈現的律動感，表達文字的精神性感受。
2. 運用傳統繪畫符號化的組織，使主題性文字與水墨畫境相結合，印證書畫同源理論。
3. 以線條表現爲主，利用水份控制濃淡、乾溼、急澀等變化闡述書法線條的質量與律動內涵。
4. 選擇利用現代西畫的框材，襯托書法作品，使之產生強烈

的現代感。

5. 在行、草書的運筆上，結合繪畫構圖的概念，使其字與字之間的銜接行氣順暢，並產生節奏性的視覺感受。此外，也同時探討書法空間的表現形式。
6. 利用書、畫、印所運用的線條特性，比較其相互間的類似性與差異性。

本研究分爲五章。第一章爲研究緒論；第二章爲文獻探討，敘述書法線條之視覺意象、表現形式及美學意境等層面的探究；第三章爲個人創作理念；第四章爲作品分析；第五章結論與建議。

書法不但體態多變，且各時代的書體也不相同，關於書體與書風的演變，本文不作探究，而以線條的質量、節奏、運動方向及空間表現作爲研究對象，並以個人的書寫經驗說明在書寫過程中，如何將文學、音樂和舞蹈方面的表現「意境」轉移至作品內。尤其在行、草書的表現上，以文學的斷句、音韻及意義，音樂的節奏強弱與舞蹈的空間律動等，運用濃淡、乾溼、疾澀、強弱等線條來表現，呈現出書法的美學意境。

三、研究方法

書法是藉由模擬事物表現的審美特徵，以抽象及概括性的線條，反映不同類型事物的結構和運動之美，其憑藉筆墨點畫所構

成的獨特性形體，呈現出中華文化所蘊涵的美感。書法之所以能作這種反映，是因爲它擁有自身獨特的表現方式，即以美的規律來建造並不斷改善，深具豐富表現力的漢字點畫結構系統。書法憑藉這一「點畫結構系統」，可以對事物結構、構造規律和運動規律的外部形式，進行模擬性的表現。對於結構、構造，它以漢字點畫間架來模擬表現；對於運動，它則以書寫時毛筆運行的方向、力量和速度的變化來模擬表現。

從書寫線條的律動與空間的表現探討，運用不同的筆法線條及圖片分析，使其有實際性的視覺比較。在理論上，從線條的運動及空間的表現，利用不同的書法作品及水墨作品作直接性的比較，並進行研究。

在實際的創作過程中，除了以傳統筆法表現外，並以實驗性的精神，融入水墨創作的趣味，進行不斷的嘗試及改進調整，期使將現代的精神融入書法，表現出兼具書法古典美學及時代精神的表現形式與內涵。

第一章註解：

註 1：邱振中 著《書法藝術與鑑賞》，台北，亞太圖書出版社，1996 年 2 月，頁 2。

註 2：《書譜雜誌》，三十五期，熊秉明文，頁 66～70。

註 3：同註 1，頁 21。