



詹坤艫

中華弘道書學會榮譽理事長
臺中市書法學會榮譽理事長
中國書法學會理事

有意味的形式

多元章法的書寫創作賞析

一、前言

筆者從事書法教學工作數十年，教師在職時曾任台中市教師輔導團書法輔導員數年，和老師們共同進行演示教學、檢討、切磋書法教學等；退休之後，接受僑委會外聘到海外服務僑民，足跡分佈泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，最遠抵達瓜地馬拉擔任書法教學講座，並規畫海外僑校書法種子教師研習等；在兩岸文化交流中，應廣東省韓山師範學院聘為書法客座教授、廣東省嶺南教育研究院擔任國中小學書法骨幹教師培訓班講座；任中華弘道書學會理事長更積極辦理台灣全省書法種子教師研習，在台中市書法學會理事長期間又極力拓展國際間的書法交流等。

由於自己是教育科班出身，專長是美術教育，所以喜愛從造型藝術教育的角度探究書法表現，尤其是把完形心理學的論述融入書法來表現，從視覺感知書法的空間、均衡、樣式及節奏、律動等美感，並在古典書法與現代書法之間作融合的探究；透過書法教育讓抽象的書法線性美學，轉換成具象的書寫表現；並與讀者從同一個角度感受美感的氛圍，使書法學習、教學、創作能因應時代的發展有所參酌。

書法有它特殊技巧的藝術規範；而影響藝術創作表現因素非常複雜。

孫過庭書譜云：「詎知心手會歸，若同源而異派；轉用之術，猶共樹而分條者乎？」古典與現代書法創作表現也如同一棵樹的分枝，即便派別錯綜複雜，老幹新枝芽的增生是我們努力發展的方向；本文僅從視知覺、造型藝術角度把西方美學導入傳統書法；探討範圍以不悖離古典傳統書法的本質為限；即以毛筆書寫、有空間、秩序的、規律的及可辨識的文字等。實務賞析則以筆者作品為例，不涉拼貼藝術、錯視、抽象繪畫、裝置藝術、塗鴉藝術及非書寫表現等藝術。



人間詞話 138x70cm

有意味的形式 (Significant Form) 據李醒塵在西方美學史教程一書提到：主要代表人物克萊夫貝爾 (Clive Bell, 1811~1964)，「意味」是審美情感，「形式」是作品構成的一個純粹關係。

抽象繪畫大師康丁斯基也在藝術與藝術家論 (吳瑪俐譯) 提到：在作品之前，我們應該讓形式和心靈交流，由形式而內涵 (精神，內在的聲音)。這個形式是基於內在的需要！

傳統書法中，章法是書法作品的整體安排。包括一點一畫、結字、行氣、全篇布白、落款鈐印以及裝裱。點畫，結字只是作品局部，然而一筆為一字之規，一字乃終篇之準，它乃要與全篇相配合。

整體上，書法美學提供一個啟發的形式——使我們瞭解書法藝術的美感造形，並且依需要自己去建構學習、表現的方式；一個時代文化如果愈發達，建構的美學樣式也越多元；同理，創作上，書法美學也僅是引導發展的軌跡，從軌跡中去瞭解過去，發展未來。越豐富的文化，軌跡越多元。

二、一樣的書寫 不一樣的表現

書法是書寫表現藝術，也是造形藝術。

自古以來民間社會以實用為首要目的，加上一般文人以它為文學繕寫的服務工具，忽略書法自身的藝術表現性的探索，對書法表現與研究，傾向於單軌的書寫，忽視現代多元角度的表現與研究。

本作品的書寫形式，先取紙幅的中心線，左右兩邊朝中心線對摺，以隸書書寫白雲是白雲，紙幅的中間則以淡墨印篆完成主文。

清王原祁在「雨窗漫筆」言：「設色即用筆用墨意，所以補筆墨之不足，顯筆墨之妙處。」在色不礙墨，墨不礙色，文字的封閉處設色，兩者相融相合，相得益彰。

章法結構上，據師大教授王秀雄所著美術心理學位置比所述：份量是以「形」距離中心點的位置如何而決定，即中心點為力脊 (Ridge)，引力向兩旁遞減，份量遞增。換句話說靠近中心點的位置重要，遠離中心點的位置其份量重。

尋常我們書寫對於「重要」的主題會以大字、置中、重墨的方式直接來表現，本作品一反常態，以左右兩側的「份量」來烘托中間淡墨的「重要」。亦即兩側較小面積以濃墨與色塊加重了「份量」，中間較大面積用淡墨減弱了「重要」的視覺刺激，均衡了「份量」與「重要」，建構整體的和諧，豐富了書法表現形式，回應藝術表現的獨特性。

青山是青山

128x35cm

青山是青山，白雲是白雲



三、多媒材融入書寫

1、反白書寫表現

經濟名人約翰·甘迺迪的名言：「變動是生命的法則。那些執著於過去的人，顯然會錯失未來。」書法是具生命機能，顯然應如同經濟的敏銳，不能執著於過去，佈局未來時書法應變而且要變。

晚唐書家釋亞棲云：

凡書通即變，王變白雲體，歐變右軍體，柳變歐陽體，永禪師、褚遂良、顏真卿、虞世南、李邕等並得書中之法，後皆自變其體，以傳於世，具得垂名，若執法不變，縱能入石三分，亦被號為書奴，終非自立之體。

但是書通的程度如何才可變，如何變才不至淪為書奴？董其昌評書法云：「蓋書家妙在能合，神在能離，所欲離者，非歐、虞、褚、薛諸名家技倆，直欲脫去右軍老子習氣，所以難耳。」

因此，以為學習之初須與古人合，學習之後須與古人離。

南齊張融，善草書，常自美其能；蕭道成（齊高帝）嘗對他說：「卿書殊有骨力，但恨無二王法。」他回答說：「非恨臣無二王法，亦恨二王無臣法」。

由此，便知如何與古人離，竟是如此「難」字。

書法相反表現的思維可以提供尋找書法與古人「離」的創作點子，樹立自我書寫風格具體的途徑，以因應社會文化快速變遷，豐富書法表現風格。

多媒材在現代的藝術是非常普遍的被應用，書法若不想被匡在邊緣的處所，多媒材的溶入是不可避免的趨勢。

本件作品以日常生活沾黏紙張透明的「膠水」，適度的調水後，取代黑墨書寫主文，再以黑墨烘染留白，模糊傳統書法的墨跡，它不是雙勾描黑反白的「字殼」，若想從本作品去追索傳統墨跡筆意，得從黑、白交界的輪廓，用意象去重建，有如西洋印象派繪畫，實體被抽離，僅存對實體的感覺，迴盪在內深處……

它傳達反向的書法視覺刺激，同時營造增加另一面相的空間。

孤峰

98x26cm
孤峰雲散千溪月



2、多層次書寫表現

早年中部有一引人注目的民間書法創作團體，取鄧石如論書名句「計白當黑」中的黑白為名，筆者也是成員之一；當時逢藝人鄭進一先生在有線頻道主持「黑白亂舞」的音樂節目，有感於其對音樂創作的執著，於是以書法「黑白亂舞」來呼應他。

傳統古典書法單一層次的白底黑字，讓觀眾一眼望穿書寫內容，展覽場非常不容易吸引讀者的腳步停留下來關注。

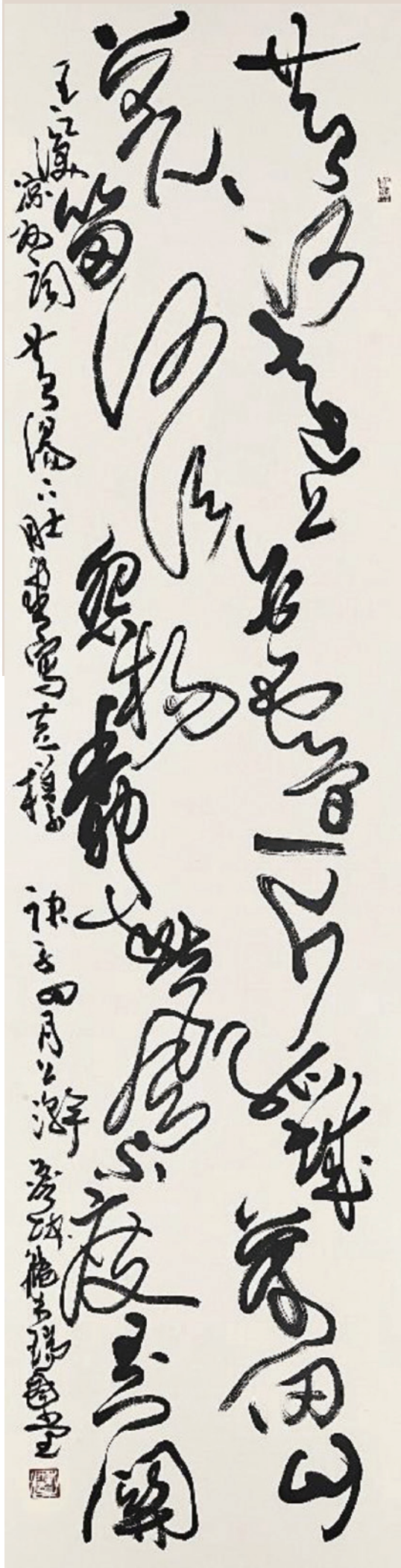
本作品以多層次書寫加上以膠水書寫的反白效果來凸顯作品的張力，背景黑白亂舞四個字以整體略帶傾斜的造形動勢，形式上和主文草書「亂舞」的律動，生命力交織在一起；界格則以不均等綠的色面來分割背景文字，活化畫面，既是單字的界線，同時平衡整體的視覺刺激。

黑白亂舞

131x34.5cm

亂舞（背景文字：黑白亂舞）





四、律動、節奏的書法

1、視覺線〈visuallines〉

在書法作品中字與字之間的映帶關係或行與行的呼應關係，相連的筆畫流暢又有貫串的意味，不相連的筆畫則在筆斷意連的用筆技巧中，達到變化又一氣呵成的效果。這樣的映帶造成的書法空間性、順序性的墨跡視覺線，能產生某方向的力。書法術語即是映帶或行氣。

完形心理學認為視覺線是從視知覺的角度，在書寫當下對整體的環視與觀照。作品中可以感受因視覺線形塑的律動與節奏，整體上左右縱橫交錯，打破行間又不失行間的辨識，渾然一體。

王之渙 涼州詞

136x34cm

黃河遠上白雲間 一片孤城萬仞山
羌笛何須怨楊柳 春風不度玉門關

2、好的連續映帶表現

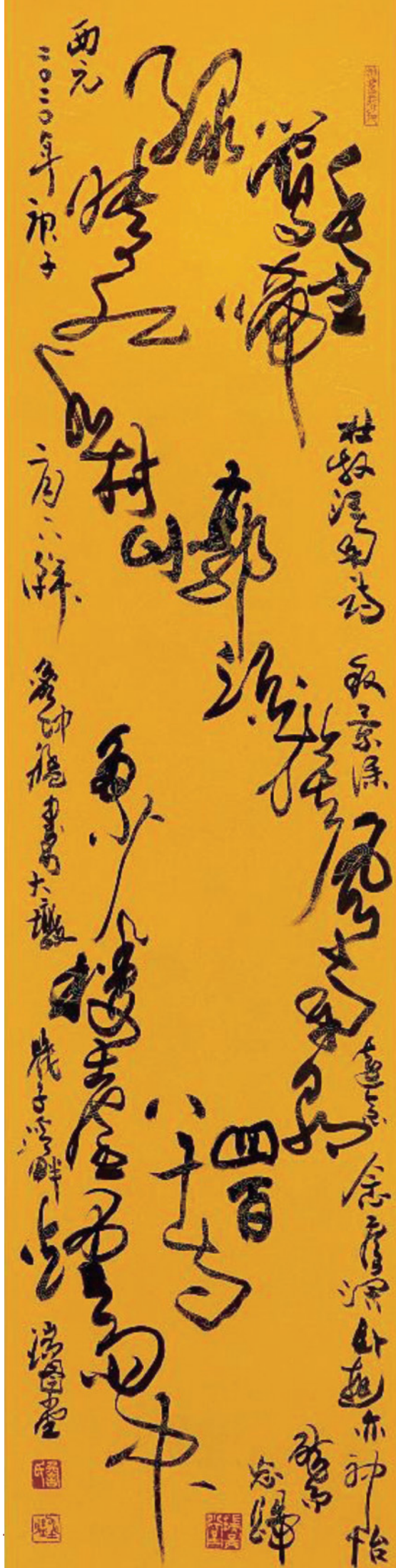
脈絡映帶所形成的視覺線，就視覺效果而言，它是一個好的連續，從美學的觀點，視覺線是好的連續。

那年雲南大理麗江行旅中，參觀了茶山古道劇場場景，茶山古道的之字迂迴盤繞應用到書寫的主軸，節奏、律動、外加最大的餘白，改變一般書寫章法慣性；主文的起頭，一、二、三行運用視點的爬升到最高處，再以茶山古道「之」字形的律動，由上而下、由左而右、再由右至左，彰顯視覺動勢，最後一句「多少樓臺煙雨中」，視覺的躍昇作一個變化結束；款識則依節奏的餘韻，進行空間虛實的補位調結。

杜牧 江南春

136x34cm

千里鶯啼綠映紅 水村山郭酒旗風
南朝四百八十寺 多少樓臺煙雨中





冰雪勵勁節 風雨生信心 68x68cm

3、書法的現代繪畫性章法表現

世界有名的現代藝術評論家赫伯·李得在他所著的「現代雕刻簡史」(A Concise History of Modern Sculpture)裏說：「近代以前的雕塑是雕的，近代的雕塑是塑的，然而現代的雕塑既不雕亦不塑，而是建，是構成」。

書法繪畫性風格見諸團塊總體的動感，體積和輪廓融合為一，形態屬性流質的、變動不定的，線條界線是連結許多要素。本作品刻意模糊文義，有意的讓虛實產生視覺反轉刺激，由作品整體來敘述，蓄意破壞行間的空間性，但又不背離書寫的可辨識性，並以「有意味的形式」建構「圖地」的關係，回應赫伯·李得「雕塑既不雕亦不塑，而是建，是構成」。書法亦如此也！

五、結語

清石濤和尚在變化章說：

無法之法為至法；無法之法的先決條件是融通萬法。

所以尊重傳統的學習價值，發展當下書法生活，是書法人文脈絡的走向。

「文化傳承」是承接經典的學習，經過融會貫通才能進行文化傳遞的發展。



● 學歷

2004 國立新竹師院美術教學碩士
2001 東海大學美術系碩士四十學分班結業
1992 國立臺中師院語教系畢業
1975 省立臺中師專畢業

● 經歷

曾任中華弘道書學會理事長（第五屆）現為榮譽理事長
曾任臺中市書法學會理事長（第二十屆）現為榮譽理事長
曾任中國書法學會諮詢委員（18屆），現為理事（19/20屆）
曾任臺中市國民教育輔導團書法輔導員（1995-1998）
僑務委員會海外書畫講座（2006-2015）
東南亞僑校國中小教師書法研習講座（2014/2015）
（菲律賓、泰國、馬來西亞）
廣東省韓山師院書法客座教授（2007-迄今）
廣東省嶺南教育研究院國中小教師書法培訓班專任（2014、2016、2018）
中華弘道書學會台灣省書法種子教師講座（2009-迄今）
臺中市五權國中美術班書法指導老師（2003）
臺中市大勇國小崇倫國中愛心志工書法指導老師（2004-迄今）

● 專長領域

書法教育研究
古典書法與現代書法融合探討
視知覺的空間均衡樣式及水墨畫等

● 展覽

一、個展

1997 臺中市立文化中心，書畫個展
2005 國立新竹師院藝術空間「界限內的舞者」書法創作個展
2019 臺中市葫蘆墩文化中心「點線圓舞曲」美術家接力展
2022 高雄市明宗書法藝術館「鬚生游藝」書法個展

二、聯展

1989 臺中縣立文化中心，雙人書畫聯展
1990 臺中市立文化中心，三人書畫聯展
1996 臺中市立文化中心，文英館師生書法成果展
2013 逢甲大學圖書館，中華弘道書學會捐贈書法作品展
2013 書香一脈／徐州·臺中書法交流展
2014 雲林縣斗六公誠國小藝廊師生展
2015 臺中教育大學附設實驗小學藝廊師生展
2017 南投縣草屯鎮公所圖書館九九峰藝廊師生展
2017 臺中市屯區藝文中心國際書法展
2018 弘道戊戌廣州七人聯展
2018 廣東省韓山師範學院弘道傳薪展
2019/2015 日本鳥取縣書道聯合會與臺中市書法學會交流展
2020 南投縣文化局師生展（黑白）
2020 臺東生活美學館，迎旭東臺十人書法展
2020 明宗書法藝術館，中師中部校友美展
2021 新竹縣文化中心，竹師芳華、清華大學校友書法聯展

三、其他

國內外書會社團邀請展眾多（略）

● 著作

1993 書法定位之教學研究
1997 詹坤艋書畫選集
1998 協助文復會拍攝並主講「楷書之美」書法教學影帶
2005 「界線內的舞者」個展專輯
2011 書法源流
2019 點線圓舞曲書法專輯
2022 鬚生游藝電子網站

虎嘯撼山嶽
龍吟動地天

虎嘯撼山嶽

龍吟動地天

龍吟動地天