

書法藝術表現與應用的 當代新情境

墨韻無邊—董陽孜書法·文創作品展

文／林進忠（國立台灣藝術大學書畫藝術學系 教授兼系主任）

書法的本質與主體意義正在消失……惟以開放的視野與嚴謹的態度……認識西方當代藝術的思潮……提昇傳統的人文素養，創造出獨特的東方風格，才是漸次建構書藝的所有可能的良策……。

書法藝術最能鮮明地展現漢字民族文化的特色，在書法悠久的發展過程中，歷代書法體勢書風趣韻繁多，豐富了書法表現的藝術性。漢字以形表意的特質是書法作品視覺構成的要素，而其藉由書寫文字來創作表現的傳統，是全世界獨特的藝術品類。書寫文字的技法養成同時也是氣韻的培養，豐富的書法理論兼及儒、釋、道等哲思內涵，使書法風神的品評核心成為理念情性的思辨。

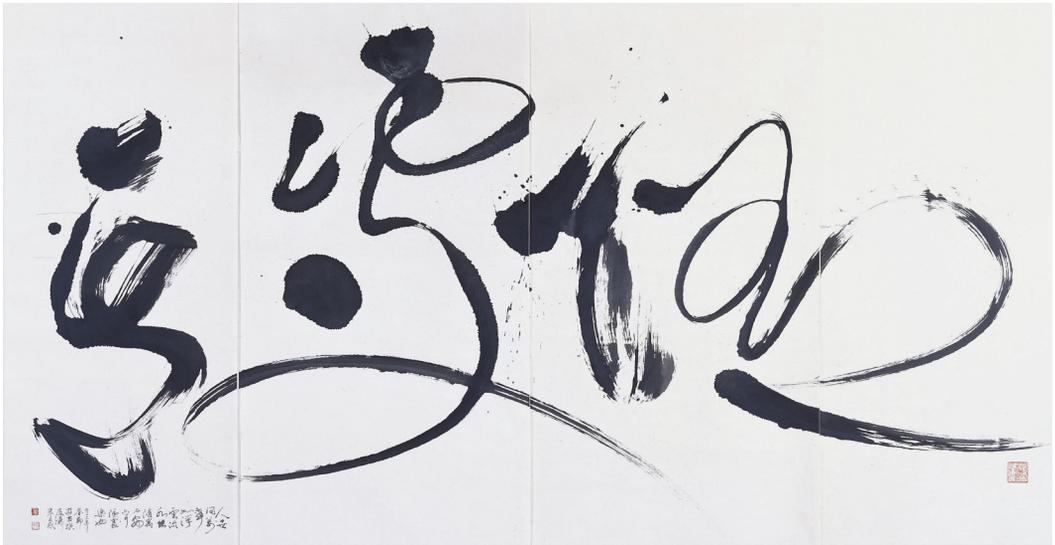
走進董陽孜女士的書法展場時，映入眼簾的巨幅書法具有如排山倒海的氣勢，不但文字的筆墨點線耀眼奪目，還有那展出環境所共同構築的壯麗堂皇場域，頓時讓觀者的情思受到震撼而不免好奇企盼。超大尺幅的書法作品在台灣現代書法界仍較少見，在展場視覺上是極具表現張力的，迥異於傳統文人書齋展卷品賞的氛圍。作品

的內涵本質在於創作者對其藝術表現重心的定位，董陽孜的作品在書寫文字的表現上有著傳統書法美學的深邃本質與內涵情感，帶些瀟雅逸放的文人清趣，將書法的表現境域拉抬至如殿堂般的壯高聳，顯然是在筆情墨韻的表現中再強化書法藝術的視覺表現性，企圖在書法藝術展示的多元形式中，更多面向地表現出當代書法在展現空間環境的可能性。

董陽孜書法作品展出的規劃與布陳空間呈現，統合建築師姜樂靜、數位媒體創作者蔣顯斌的智慧構思，並搭配幾位年輕藝術家的衍生創作，彰顯出結合當代藝術觀念跨域共生的典型狀態。以書法的獨特元素與意象，在創作中藉由書法美感特質的轉化、書寫文字表現的新形式運用，乃至從數位化、實體到身臨參與等表現方式，探討書法與其他藝術的互動結合，在傳統與當代藝術



●董陽孜 山雨欲來風滿樓(唐 許渾 咸陽城東樓詩) 2006 180 x 776cm 藝術家自藏



● 鍾陽致 隨處樂 2003 138 x 252cm 藝術家自藏

互資共榮的實踐上產生深刻的成效。從書法文字的筆畫律動和結構中，探討線條在3D空間中呈現的各種可能性，利用數位影像建立環場空間的對話模式。因跨領域所成的書藝展示創新，實則與傳統美學的樣態異同極為明晰，發展出另一個資用「書法」應用表現的當代藝術領域，這也是當代藝術觀念延伸應用的典型途徑。透過不同媒材、不同表現形式，更多面向、更多挑戰性地彰顯創作觀念與表現意圖，不同於傳統文人的展現形式，正是擴大應用書法藝術價值的另一種有效方法。

中國的書法藝術發展，與文字及文學具有密

切的關係，傳統書法的歷史是以文人知識階層為主流發展的，就是一部日常生活文字應用的歷史，其本質與形式發展都牽連著知識階層的文史素養，書法文化的豐博意涵伴隨著文字所承載的知識，從陶器、青銅器、碑版，到簡牘、絹帛、紙張等未必是平面的不同載體，書法都與文字傳情達意的社會性功能關係密切。書法藉由毛筆所表現的書寫行為與內涵，除了其點線書寫與留白作為視覺藝術的象徵之外，更因漢字內容文化的實用特質，而成為思想傳遞的憑藉，透過語言文字而傳遞書寫者的思維或情感，因而具有更多的人文意趣，使自然地繁衍成兼具濃厚知識、文藝、哲思、宗教與史地性質的藝術。書法兼具了視覺藝術的各種形式條件，也同時是可閱讀的心性涵養的文化，成為東方藝術最兼具意義的獨特價值。

世界各國的藝術都有其傳統的表現，從全球化的角度來看，在西方強勢文化主導下，必須省思自身文化藝術的主體性。中國傳統禪道哲思所創造的深厚古典藝術，將人格特質隱含在文化藝術追求天人合一的主流思潮中，「書法」作為重要的東方藝術，本體是建立在對書法美感特質的轉化與應用。藝術的本源終究都要回歸形而上的精神層次，精神觀念的啟發有助於思維向度的寬闊，





●重陽孜 鴻漸于磐(周易 漸) 2002 182 x 364cm 藝術家自藏

書法的現代化除了因應時代精神之外，傳統的書法藝術觀點有其貴重的價值，傳統的精要需要學古的積累，習得技巧與觀念之後，還要培養字外功，才稱得上是自得的意造無法。書法的本質核心在於繼承後再創造的永恆精神價值，這種追求千古不易的傳統意識是一種特色也是一種限制。

重陽孜的書法作品為書法注入藝術的新活力，融合古今氣脈且飽含文人性情的墨書，透過空間建構兼合古典情境的營造，將書法展現出一種躍動活潑具現代感的空間結構，而與視覺環境

更加密切的互動。複製傳統樣式並非傳統上追求自有我在的精神，而挪用西學隨波逐流更不是追求當代書藝的理想目標，除了繼承傳統的創新精神之外，還需從多向度去細究書寫文字表現的藝術內質，賦予書法轉化活力的新思維，現代書法的創作基點必須建立在傳統書法上，使現代書法成為書法傳統在當代生活文化語境中再生面向的蛻變，相輔相成才是當代書藝發展的門徑。

戰後日本現代書法的表現是來自歐美現代藝術的啟發，當代東亞地區的現代書法藝術發展也



●重陽孜 鑄山煮海(宋 蘇軾 表忠觀碑) 2006 180 x 728cm 藝術家自藏

多少受到日本現代書法的影響，更是受到歐美當代藝術的刺激，書法界以玩墨弄書標榜創新的書法家，在吸取了西方現代藝術與日本新派書法的影響之後，採取現代藝術的思維，試圖跳脫古典審美意識而各自發揮表現形式的獨特性，實驗性書法家積極吸收繪畫的造型與色彩要素，在表現手法上融合水墨繪畫、設計，甚至是裝置藝術的技巧與形式，直接挪用當代藝術中的複合性、裝置、影像等型態來重新詮釋書法藝術的可能，呈現百花齊放的場景，企圖以更多元的樣式、媒材和技法去追求新的可能，來重新探索書法藝術的當代價值和精神，似是倡導當代書藝表現者的主流趨勢。

書法藝術與抽象繪畫藝術雖可共賞但實質並不同，書法有獨特的傳統形式與特質，不同於單純的文字裝飾，書法和文字、文學的關係密切，欣賞書法作品中點、線與筆勢的整體構成變化之外，更有文學意涵的內層感悟。形象、線條、結字、間架、章法等，根植於書法的美感特質及豐富的表現性，吸引當代藝術創作者轉化運用在創作中，當代書藝的探索已將書法藝術從傳統的平面形式，藉由各項媒材形式而表現在當代藝術的各種詮釋面向中，進而成為現代人生活周遭無所不在的具書法文字特質的美感體驗。

在當代藝術的多元展現潮流下，將書法、文學與音樂融合是藝術跨域感通並呈的實踐，大幅度地拓寬了書法藝術創作的應用時空領域，也難免模糊了書法藝術與其他藝術明確分際的問題。書法在轉化感思擴張場域形式的同時，也有必要省思書法自身再生發展的當代面貌。舞蹈和書法是兩種截然不同的藝術表現形式，但是在藝術構成本質感通的基礎上是可以互相資用共生的。古代書法史中載有張旭觀公孫大娘舞劍器而草書大進等，諸多書法與舞蹈、音樂、表演相通互資而感悟的故事，但都是將書法用筆參照大自然律動旨趣去借鏡領會的層次，體會所得的還是書法本身的創作表現，並不代表書法能將舞蹈與音樂併歸同一類型範疇之中。

為有效的介入當代藝術場域，因應當代藝術環境的觀點與美術館的觀賞文化，而尋求書法藝術發展的理想策略，書藝的創作型態必然要深諳現代展覽的文化而調整表現的形式，難免受到潛移默化，甚至刻意調整創作理念，但展現包容與觀瞻並非必須去除傳統書法文化的價值。在所謂後現代社會紛亂的大環境裡，後現代思潮所彰顯的零散化、矛盾化、多元性與不確定性等帶給書法發展的衝擊，使得現代書藝的表現不斷擴張，也使書法的本質與定義越來越模糊，書法家採取

行動藝術的方式演出，書法與裝置藝術的結合，書法作品趨近於設計，呈現出極為多樣化的表現，現代書藝表現的面貌日新月異，但是，書法的本質與主體意義正在消失，現代書藝難免成為其他藝術形式附庸的搭配角色。以開放的視野與嚴謹的態度，多認識西方當代藝術的思潮以具備對話的能力，再提昇傳統的人文素養，創造出獨特的東方風格，才是漸次建構書藝的所有可能的良策。■

