

兩岸書藝現代語境窺探

On Modern Context of Calligraphy and Art across the Straits

黃俊嘉

Huang, Chun-Chia

閩江學院美術學院副教授

摘要

處為藝術創作積極意義上，從書到書法孕化成書法藝術整體觀，由實用到藝術整體的創作定義，是為創作者所處環境而有變動。因中國歷史文化出發而與「現代」產生火花，能夠清楚「活在當下」的「現在」意識。是書法藝術語境的歷史轉圜、是龐雜多元面貌的形態建置，在自身中如何理清自己創作定位，建立「作品」又應如何從欣賞角度陳述各種情結，藉由組織書法藝術於目前(或者說現代)現況發聲，於借鑒中梳理一個命名為現代語境的書法藝術可能，構建書法文化生態。法國哲學家丹納（Hippolyte Adolphe Taine）：「在他看來，物質文明與精神文明的性質面貌都取決於種族、環境、時代三大要素。」種族是內在不可改變的存在事實，是繼承血緣、家族的天生遺傳，如漢族；環境則是筆者透過閱讀歷史定位「書法藝術」條件環境中，展開兩岸「現代語境」發展脈絡，作一簡要分析與歸納。因環境地理關係(兩岸指大陸、臺灣)，大陸、臺灣較容易取得資料，以此作為本論探討索引，能夠直接整理書法藝術於現代環境中的歷史進程；最後從時代時間縱軸線上分析二次世界大戰後的書法藝術動向。大陸以 85 新潮美術為分界點，臺灣則以抗戰後作為標準

【關鍵詞】 兩岸書藝、現代語境、書法現象¹

¹基金項目：福建省教育廳中青年教師教育科研項目“從閩習視角看台灣書畫藝術變遷與發展研究”(項目編號：JAS180358)；閩江學院社會科學一般項目“風格學視域下黃慎狂草書畫與閩習研究”(項目編號：MYS18044)。

一、中國書法現代語境(1985 後)

二十世紀 80 年代始，中國社會及文化發生巨大變化。在美術界中，隨著文化大革命釋壓後，有志之士引領頭銜、衝鋒陷陣、突破藩籬，走向一種高漲的、震撼的現代宣示，並號招天下志同道合的勇者尖兵，一同披荊斬棘，往新藍圖向前邁進。此時各美術出版物對當代西方美術的介紹，以現代美術流派、觀念及風格、技巧甚至是展覽形式等等，進入中國美術家視野，隨之就出現了先鋒領銜的一群藝術家開始了現代志業。首先是 80 年代初的北京「星星畫展」，在當時社會與藝術引起思想上的波動，爾後的「85 新思潮美術」更是引起全國人民反響。

做為現代藝術現象，中國現代書法運動伴隨 85 美術新潮悄然興起，至今已走過了十餘年，於藝術風格上也日益成熟、發展豐碩。今天關心「書法藝術」文化未來走向的人們以更為冷靜、熱忱、寬容、前瞻的心態，對中國現代書法發展歷程進行一次梳理與回顧。以下筆者將 85 時期重要記事歸納成表格(表 1)。

表 1 中國現代書法現象重點

中國現代書法現象		
年代	事件	影響
1985 年	現代書畫會	首次以「現代」意識名義發起展覽的中國書畫團體。
1993 年	書法主義	主張觀念至上的文化形態申張，意識性的自由追求。
1993 年	廣西現象	地方競賽風格出奇得勝，展現時下創書的存在意義。
1998 年	學院派	主題先行、形式至上、技術本位的書法傳承與創新。
2005 年	書非書	放眼國際，是現代藝術整合與藝術多元的生存展示。

85 美術新潮讓藝術圈變得活絡起來，在這個情緒高漲的年代之下，社會藝術環境的大洗盤也更加地確定自身存在價值，以藝術之名作為一名藝術份子，往新世界勇敢邁進。其中以現代聞名的「現代書畫會」為首，到聲稱為「書法主義」的現代社會意識，檢驗「廣西現象」的創作認可，到開啟「學院派」的形成意義，至今仍有「書非書」國際交流來深化中國現代書法語境此刻。

作者簡介：黃俊嘉，男，台灣彰化，閩江學院副教授，博士，主要從事書畫藝術理論和創作研究。

1.現代書畫會

現代書法與 85 美術新潮的同時發起，一批書畫家王學仲、李駱公、古乾等人成立「現代書畫學會」，並於當年十月在中國美術館舉辦了首屆現代書法展，這應該算是當代書法探索創新的一個標誌性事件。中國「現代書法」這個名稱於 1985 年 10 月 15 日現代書畫學會所舉辦的「現代書法首展」時所提出，同時揭開書法嶄新的創作實踐探索，也引起愛好書法的人士廣泛關注與迴響。「現代書法」這一名稱的誕生，由於當時條件倉促以及宣導者認知上的局限，開始就沒有對「現代書法」這一概念作出相對嚴謹的界定，而只是有一些模糊籠統的表像描述，其中王學仲提到：「名為『現代書展』，當然要求字的現代感。作為現代藝術，應當體現出新的觀念。」與此同時，北京、天津的藝術相關學校和一些對書法具有興趣的業餘愛好者，也將美術新思潮引入了書法領域。由於他們本身是業餘書法家的身份，所以也就沒有像一般書法家背負沉重的傳統壓力，同時在專業的美術家習慣驅使下，自然而然的將繪畫性語言運用到書法創作上，出現了「似書似畫」的新書法樣式。就這樣，以 1985 年北京「現代書法首展」為起點的中國現代書法開始了自己的歷史進程。

2.書法主義

宣導者書法學者洛齊於 1993 年「中國書法主義展」前言提到〈書法主義〉的目標：「中國的書寫藝術至今為止，已經出現了一種『主義』，這是誰也不曾想到的。如果這一行為被認為具有粉碎的性質，那麼它就如同一種思想被可怕地出現在人們的面前，因為它改變了人們以往最堅固、最心愛的理想和生活方式。」在觀念之前，人人都有可能去推翻還沒確定的一個範疇，一旦確定了這樣的範疇，將會或者說有可能成為下個階段的主宰者，掌控一切事態變化。主義，是具有衝擊性、完整性、主張性的思想行為，更確切的說，書法要成為一個具科學範疇的新形態，是極具挑戰的時代任務。

3.廣西現象

1993 年，大陸境內競賽「全國第五屆中青年書法篆刻展覽」評選揭曉後，發現三十四件作品中廣西地區多達六件，占全國近兩成比例，其中又以四件評為一

等獎而引起關注。在四件獲選一等獎作品中都有其共同特徵—對書法形式進行大膽探索，追求嶄新視覺效果，被當時書壇稱之「廣西現象」。對此人們褒貶不一，提出「重形式，輕內涵；重製作效果，輕功力學養」質疑和批評。後來，廣西現象領銜者張羽翔和陳國斌發表《我們的書法觀及形式訓練》進行回應，引發人們對「廣西現象」的理性思考，認為他們是在物質層面去追求實驗書法的形式及構成原理對視覺心理的作用，試圖在實驗結果上開展對形式與內涵、形式與表現系列研究，提升對此形式功能重新認知。

4.學院派

學院派宣導者陳振濂指出：「學院派的特點即在於，它的理論總結迅速、敏感而有效。在第一代作品中還僅僅是以泛泛的創新要求、又以藝術創作的主题構思為書法創作的必須前提之時，迅速提示出『主题先行』、『形式至上』、『技術本位』這三原則，從而使學院派的獨立性、清晰度、系統化獲得了即強有力的明確表達。」在學院派書法創作中，寫字與創作是截然不同的。寫字可以無限止地重複，而創作只能是「這一個」獨特的存在。寫字可以只講究技(技術)，而創作必須講究創作構思、創作情感、創作衝動、創作過程、創作形式、創作效果等。這一連串的內容，正是古典式的寫字所不關心，而現代藝術創作卻必須恪守的藝術準則，以此先有想法後再根據執行的效果來側重技術之間的對應關係。

5.書非書

2003年由王冬齡於中國美術學院所成立的現代書法研究中心，進行一連串的「現代」書法課題方面的理論研究與展覽活動，而2005年所主辦的「書非書—開放的書法時空」國際書法交流展開啟現代書法藝術的另一段歷史進程。王冬齡意識到傳統書法面臨著「非書」的危機，從使用軟毛筆書寫的式微中，標誌著傳統書法作為生活方式的局限，已不合時代精神體現，以此如何通過現代的視覺表達向當代社會講述個中奧妙，成為書法界思考的問題，正因如此，「書非書」展覽以這種思維方式來具體體作為「現代書法藝術」的真正價值，力圖在廣闊的藝術空間裡、在書與非書之間，尋找「書法藝術」的再造和發展的可能。現代書法可從大自然、攝影、設計等視覺形象中找到靈感。這種視覺感覺如果運用到傳統書法中將會產生不同感受。以此，中國書法是東方文化傳統的象徵，但又是具

有表現性的藝術形式。當前東西方文化撞擊與交流，必然處使書法藝術有新的開拓及新的眼界，現代人與社會已經充滿了現代意識，這樣的一個環境還能只停留在過去而局限了書法做為藝術的可能嗎，將此命名為「書非書」的定義下，書不僅此是書，是「現代」書的精神召喚。

二、臺灣書法現代語境(1945 後)

於 60 年代中西方藝術遇合所產生的質變並非起於一時，乃是 50 年代「美術現代化」運動風潮之延續。標榜現代美術主題的展覽，雖未能形成風尚，但仍表達出旺盛的企圖心，(1951 年「現代畫聯展」由何鐵華籌畫，參展者包括李仲生、朱德群、趙春翔、林聖揚、劉獅；以何鐵華主編的《新藝術》為中心所策畫的畫展與座談會。)直到 50 年代後半期，「五月」、「東方」畫會的成立，(五月畫會成立於 1957 年 5 月。東方畫會於 1957 年 11 月成立)，現代藝術才正式開其端。50 年代後期所凝聚的現代藝術熱潮延續到 60 年代後，達于高峰。當中最引人注意的便是抽象風格的形成與發展。特別是「五月」、「東方」畫會的成員，儘管他們各有不同的背景與觀念，卻都不約而同地在 60 年代初期，轉向探索抽象創作的路程。隨之 70 年代後興起的臺灣現代書法團體「墨潮會」走向書法時代的全新浪潮。1976 年 5 月由李郁周、張建富、程代勒等人所擬的「墨潮」會名，其創作宗旨在於以多元素材、主題、表現方式來展現「現代書藝」(臺灣學者張建富所言，現代書藝的形式起於精神存在的書藝觀念，任何媒材只要具有新的書藝觀念，都可成為現代書藝的形式)的多元樣貌，並試圖連結自身生活的種種傾向化作筆下之魂。繼「墨潮會」後的 1999 年，由何創時書法藝術基金會鼓勵推動以「書法藝術」創新為開端的展覽性活動，是透過傳統書法的本質進行實驗性的書法創作，並展開拓新的時代風格，作為文字書寫的展覽性作品來升化文字的生活表現力及其生命力。筆者彙整臺灣現代書法現象重點如下(表 2)。

表 2 臺灣現代書法現象重點

臺灣現代書法象限		
年代	事件	影響
1957 年	五月畫會	繼往開來，拓展東方人文情思，延續書於畫表現。

1957 年	東方畫會	五月畫會後，接續東方新的形式語言與現代意義。
1976 年	墨潮會	傳統書法變革，激進的「現代書藝」社會團體。
1998 年	何創時傳統與實驗書法雙年展	在傳統書法的根基上進行實驗性書法創作，拓展書法藝術多元取向，建立時代主題風格的展覽會。

1.五月畫會

五月畫會是臺灣畫家劉國松等人在 1957 年受到師大教授廖繼春鼓勵，與臺灣師範大學美術系校友協同組成畫會，為臺灣藝術史上重要的畫會之一。畫會取名為「五月」，據知得自巴黎「五月沙龍」靈感。五月畫會行事畫風大膽出奇、主張自由的繪畫題材、概念、繪畫方式等成為臺灣現代繪畫的前衛團體，當時也僅有另一個組織「東方畫會」能比擬。畫家莊喆所述：「『五月』的起步是從野獸主義通過立體主義與超現實主義，逐漸接近當時歐洲與美國的兩個重要畫派：非形象與抽象表現，隨即發現抽象美術與我們固有的審美意識有密切關聯，如美國馬克杜比(Mark Tobey)的書法式繪畫根本是受了中國書法的影響。」上述可知，中國書法的書寫性特質對於抽象表現主義的畫家是吸引人的，具有直接表達畫家情緒的感情通道，亦為藝術家反思書法的線條藝術與現代繪畫的可能，試探出書寫性於繪畫中的交感作用。

2.東方畫會

繼戰後臺灣美術史上的「五月畫會」之後的重要現代美術團體。由李仲生畫室學生發起，始於 1956 年 11 月，次年成立並舉行「第一屆東方畫展—中國、西班牙畫家聯展」，日後與「五月畫會」、「現代版畫會」等美術團體，一同構建臺灣現代繪畫運動。「東方畫會」畫風受到抽象表現主義影響多以自動性技巧表現，部分畫家日後出國深造，如蕭勤至西班牙、霍剛赴義大利米蘭等，1961 年蕭勤、李元佳結合了義大利與日本藝術家在米蘭共創龐圖(Punto)運動，也引起畫壇熱烈討論。現代藝術並非是流行花樣的代稱，實際上它是有著歷史根據和時代因素所發展而成，他們認為，現代藝術在觀念上中國卻早已如此，但是因為一個民族必須是永遠活著的、生長著的，在生長過程中，一方面留下了歷史，一方面則需要著新的刺激，所以創造新的形式乃是必要的時代任務。

3.墨潮會

成立於1976年的「墨潮會」，是70年代以後於臺灣「傳統書法變革」領域上前進的現代團體，其核心成員有徐永進、陳明貴、蔡明贊等人。其創作激進，透過實踐、論述、展覽以群體組織戰輪番上陣，其前衛的創作、激進表現，在當時要與書法扯上關係並不容易；主要原因是由於當時臺灣書壇的相對保守，「墨潮會」的改革的聲音不但難受重視，甚至遭到保守者的冷言批判，致使「墨潮會」在歷史上始終是存有一種被異眼看待、特立獨行的刻板印象。幸而「墨潮會」並未因此而屈服解散，反倒是愈挫愈勇，以致他們以更激烈的手法來發展新式的「現代書藝」；也由於他們的堅持，我們也才能在今日見到他們的成果，也才有後來「何創時《傳統與實驗書法雙年展》」這類的創新表現出現。

4.何創時傳統與實驗書法雙年展

何創時書法藝術基金會成立於1995年，以推展書法為宗旨，創辦人何國慶感於高科技時代之科技鍵盤取代書寫，文字在敲打輸入交錯中漸次被解放，於是，實以父親之名成立「何創時書法藝術基金會」，並致力於書藝推展及教化為目的，將此中華文化淬煉之書法藝術推向民眾。但在這講求快速、人文內涵卻不斷糜弱的時代中，如何呈現中國內在情思的文化意涵，是值得被關注的。基金會成立至今已有二十年餘，舉辦主題各異的書法相關展覽不計其數，筆者彙整「傳統與實驗」書法展覽(表3)於歷屆以來所呈現的風貌，如以兩岸三地為主的國際書法交流展、或以主題式的(如流行文化與語言、樹衛時代、愛、關鍵字等主軸進行命題創作)實驗表現，以鼓勵書法藝術創新的展覽趨勢，在各自傳統與實驗作品上檢驗風神體現。

表3 歷屆何創時傳統與實驗書法相關展覽一表

年代	展覽名稱	主題
1999年	千禧年—當代書家傳統與實驗書法展	書寫中國文字
2001年	2001.創時書藝—傳統與實驗書藝雙年展	無
2003年	2003.創時書藝—傳統與實驗書藝雙年展	無
2005年	2005.傳統與實驗書藝雙年展	流行文化與語言

2007 年	2007.傳統與實驗書藝雙年展	流行文化與語言
2009 年	2009.傳統與實驗書藝雙年展	裱褙形式
2011 年	兩岸傳統與實驗書藝雙年展	無
2013 年	2013-2014 傳統與實驗書藝雙年展	樹衛時代
2015 年	第九屆 2015-16 傳統與實驗書藝雙年展	愛
2017 年	第十屆 2017-18 傳統與實驗書藝雙年展	關鍵字
2019 年	2019 傳統與實驗書藝雙年展	寫給傳統實驗的一封信

至 2015 年為止，何創時專題展「傳統與實驗」已歷經九屆，過程中除書法到書法藝術創作執行目標外，其每兩年進行一次相關主題的發揮的豐碩成果是有目共睹的，顯示了「傳統與實驗」書藝展覽於臺灣書壇的重要性。第一屆的書寫中國文字到後來的流行文化與語和時下社會課題，漸成為書法藝術愛好者創作主要平臺，除了傳統認知上的學習涵養外，其功夫的建立和藝術觀念(理念)的開創，拓展了書法藝術多元呈現的取向，成為時代普遍認同的相成關鍵。

三、結語

西方藝術家保羅·高更(Paul Gauguin)：「我們從何處來?我們是什麼?我們往何處去?」(Where Do We Come From?What Are We?Where Are We Going?)這三句話開啟了筆者對人生思考的態度，如丹納所指的精神文化三要素裡的種族、環境、時代的關係。從何處來是基於所處的生活環境地理的影響，我們是什麼確立自己不可切割的本質關係，我們往何處去是經過一段歷史洗禮而駐足於現在的一種反思。

在 21 世紀的視覺多元展示中，現代藝術思潮的衝擊與轉譯，以一種觀念、行為、表現的作為來顯示龐大資料化(此處引申為資訊大量時代中的多樣性及科學時代的成長趨勢)的藝術轉向。處於現代的人們，應有現代感官上的自我要求與洞察社會的發展能力，其「創作」於「我」，「我」獨立卻又離不開「現在」的生活世代，以此「存在」確立了自身與社會文化的內在探尋。被稱之「書法藝術」的兩全方式，是著力在書法文化遺產的延續與發展，加之於個人藝術的獨立思考

的突破，擴大且加深書法的當代可能。

參考文獻

- 林進忠：《書法的基本要件及其藝術創作發展的限制》，《跨世紀書藝發展國際學術研討會論文集》研究之四，臺北：中華書道學會，2000年。
- 鄭曉華：《書法藝術欣賞》，臺北：五南出版，2002年11月。
- 王冬齡主編：《中國「現代書法」論文選》，杭州：中國美術學院出版，2004年4月。
- 陳大中：《當代書法創作模式與流派研究》，北京：榮寶齋出版社，2005年10月。
- [法]丹納著.傅雷譯：《藝術哲學》，南京：江蘇文藝出版社，2012年。
- 黃智陽：《戰後(1945-2010)臺灣現代書法發展研究》臺北：財團法人何創時書法藝術文教基金會，2015年2月。

