現代書刻：傳統藝術語言的嶄新表達

A contemporary Calligraphy Carving Art: New Expression from the Traditional Language Words

李勝洪

Li Sheng-Hong

中國藝術研究院中國書法院常務副院長

摘要

中國的漢字在演變、發展的歷史過程中，一方面起著思想交流、文化繼承等重要的社會作用，另一方面它本身又形成了一種獨特的造型藝術——書法。它不僅是中華民族傳統文化的藝術瑰寶，也是全人類的“非物質文化遺產”。

幾千年來，書法藝術與中國的政治、經濟、軍事、科技、文化乃至人民群眾的日常生活息息相關。而成爲中國傳統文化的一個代表性符號。

漢字由“契刻”而產生。 所以說，中國書法藝術的發展與刻字藝術的發展密不可分。從夏朝至今的 4000 多年間，甲骨、碑刻、摩崖、石經、造像銘、墓誌上的傳統刻字以及各種媒介上的書法，保存了大量的史料、成爲寶藏書跡的豐富寶庫。

中國書法和刻字雖然都是歷史悠久的傳統藝術，但是並沒有故步自封，而是不斷吸取各種養分、隨著時代進步，以旺盛的生命力進行著傳統藝術語言的嶄新表達——

在傳統的中國書法和刻字藝術基礎之上發展起來的現代書刻藝術，近 30 年來得到了突飛猛進的發展。具有時代審美和中國風格的現代書刻藝術作品，在國

際藝壇上異彩紛呈、獨樹一幟。

現代書刻藝術是一門有著自身獨立的審美語言、能傳達獨特審美意境的嶄新的藝術形式。其審美價值的多元性，主要表現在構成、立度、色彩、肌理四個方面：

（一）.構成之美：合理、巧妙表現思想主題的空間安排。
（二）.立度之美：具有三維空間的雕塑感與流動感。
（三）.色彩之美：充滿情趣、恰到好處的色彩渲染。
（四）.肌理之美：天趣盎然、引人入勝的特殊審美。

在當下與未來的發展中，書法藝術、或者說“漢字藝術”的語言會越來越豐富，已經呈現出我們不能再忽視的多種可能性。

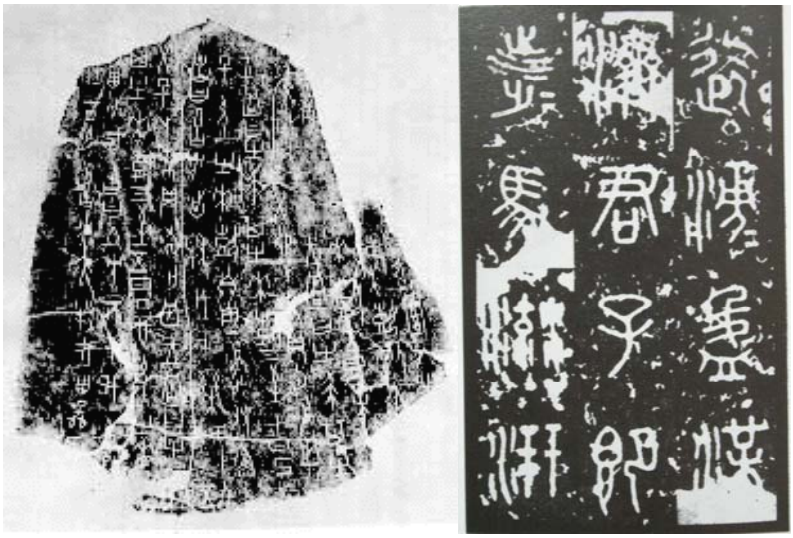
中國現代書刻藝術是傳統藝術語言的一種嶄新表達。現代刻字藝術必將以其獨特的魅力展現出更加燦爛輝煌的未來

【關鍵字】漢字、刻字、空間、色彩

漢字是世界上使用人數最多、壽命最長的一種文字，如今海峽兩岸仍然在共同使用。漢字在演變、發展的歷史過程中，一方面起著思想交流、文化繼承等重要的社會作用，另一方面它本身又形成了一種獨特的造型藝術——書法。它不僅是中華民族傳統文化的藝術瑰寶，也是全人類的“非物質文化遺產之代表作”。

幾千年來，書法藝術與中國的政治、經濟、軍事、科技、文化乃至人民群眾的日常生活息息相關。上至帝王將相、下至庶民百姓都非常喜好書法。在中國大陸、臺灣、香港、澳門，以及周邊的漢字文化圈國家，書法聖人王羲之及其代表作《蘭亭序》幾乎是人盡皆知。而外國人對於中國文化最深的印象，往往是漢字和書法。歷經幾千年的發展，書法已然成爲中國傳統文化的一個代表性符號。

毋庸置疑，中國的文字由“契刻”而產生，書法藝術的發展與刻字藝術的發展密不可分。如商朝甲骨文是早期古文字，距今已有 3600 多年以上的歷史；秦朝的石鼓文，當屬中國最早的石刻文字；魏晉南北朝時期的《始平公造像記》，是魏碑書法的代表作；北齊時期刻在泰山經石峪的大字《泰山金剛經》洋洋大觀.……可以說，從夏朝至今

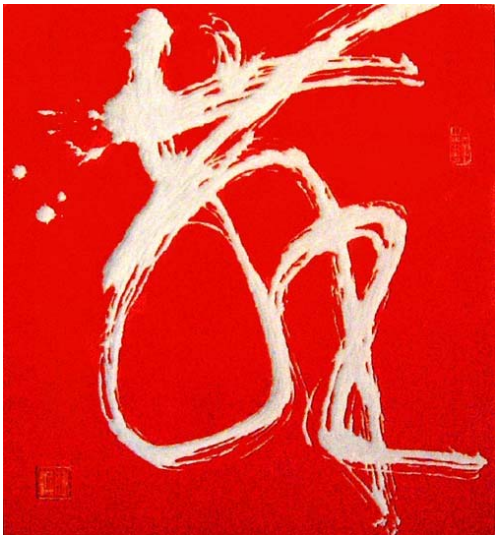


的 4000 多年間，甲骨、碑刻、摩崖、石經、造像銘、墓誌上的傳統刻字以及木、竹、漆器，骨、角、陶瓷、磚、瓦當、印文上的書法藝術，皆保存了大量的史料、成爲寶藏書跡的豐富寶庫。

中國書法和刻字雖然都是歷史悠久的傳統藝術，具有非常鮮明的民族性、藝術性和審美特徵，但是並沒有與快速前進的時代脫節、故步自封，而是不斷吸取西方文化之中的養分，以極其旺盛的生命力凸顯出來傳統藝術語言的一種嶄新表達——在傳統書

刻藝術基礎之上、於上個世紀八十年代發展起來的現代書刻藝術，一開始受到日本、韓國的啓發和影響，之後在中國大陸一發而不可收拾：30 年來在得到了突飛猛進的發展。具有時代審美和中國風格的現代書刻藝術作品，在國際藝壇上異彩紛呈、獨樹一幟。中國現代刻字藝術的成功實踐，又反過來促進了環中國漢字文化圈國家刻字藝術的發展。一些歐美國家也逐漸開始對這個東方新興藝術門類的關注。拙作《舞》2002 年在法國展出時受到普遍理解和歡迎，就是一個例證。前不久，中國在聯合國教科文總部法國巴黎舉辦了書法展，其中的現代刻字作品也引起了外國朋友的濃厚興趣。應該說中國的現代書刻藝術，必將成爲國際上瞭解當代中國書法藝術的一個新視角。

中國現代的書刻藝術是一門有著自身獨立的審美語言、能傳達獨特審美意境的嶄新的藝術形式。它具有十分豐富的技法運用，而各種單項技法的審美指向以及相互組合的無窮性，從而使其審美意境有著無限拓展的廣闊空間。它是傳統技藝與現代藝術理念的結合；古典審美與現代思維與審美取向的結合；是東方古老藝術與西方藝術形式的有機結合。



中國現代書刻具有獨特的審美。其審美價值的多元性，主要表現在構成、立度、色彩、肌理四個方面：

一.構成之美：合理、巧妙表現思想主題的空間安排。“具有多層面和特殊格式的刻字藝術，基於以文字（書法）爲基礎的刻字藝術，維繫著中國幾千年來傳統書畫的某些（如書體、結體、章法、筆法與墨法、線條的表現力等）形式因素，既接受了少字派創造文字意境的優點，又溶入了繪畫的筆墨效應，既糅合了東方詩、書、畫藝術的固有特色，也寓合了西方抽象主義藝術的時代精神與意念。”

二.立度之美：具有三維空間的雕塑感與凝固的流動感。現代刻字藝術在技法上，對陰刻線條凹鑿和對陽刻底部肌理等處理，展示了刀與刀之間語言的溝通，以刀代筆，把一刀一刀的痕跡與木質結構紋理的質感，一目了然地體現在具有現代感的藝術作品之中。 同時，刻字在成形材料上的立體造型——線條的立體形象，有粗細、厚薄、方圓、曲直、疏密的變化，線條的力感也隨著變化，在線條內顯示出力的流動，在表面可以感覺到物質材料的表面張力與空間壓力的抗爭。

三.色彩之美：充滿情趣、恰到好處的色彩烘托與渲染。

色彩總是具有在特定民族文化和歷史背景下的相對性的象徵，是特定的語境和儀式的流露與展現。因此，色彩對現代刻字藝術意境的延伸和審美內涵的拓

展，具有十分重要的意義。因爲它具有無窮的表現力，並產生不同的視覺效果。作品中的色調充分體現了設計者的審美、意境、趣味等心理要求和感情傾向。

四.肌理之美：追求天趣盎然、引人入勝的特殊審美效果。首先是材料的肌理表現。物質材料的質地結構，經過藝術家的加工，顯露於表面的質地、紋理和顏色、光澤等，結合刻字藝術的點畫造型，並以物質材料的肌理來烘托、表達作品的思想內容。此外還有創作過程中的鑿刻肌理，如刀痕、殘缺等等，即運用工藝加工手段而在材質之上創造的形式美。肌理美的表現可以使刻字藝術作品產生特殊的審美效果。

隨著時代發展，中國書法的藝術語言會越來越豐富，表現形式也將越來越多樣化。中國現代書刻藝術是傳統藝術語言的一種嶄新表達，也是東西方文化交融的藝術結晶。“漢字藝術”對傳統書法藝術的理念突破，已經呈現出多種可能性而使我們不能再忽視。

從外部世界來說，不瞭解今天中國的現代書刻藝術，就無法進而認識、深入理解書法藝術的博大精深和無限生命力，以及那種因富於創造而傳承千年的中國

文化精神。

源自古老而悠遠的民族傳統藝術之光今天仍然照耀著中國藝術前進的道路。現代刻字藝術必將以其獨特的魅力展現出更加燦爛輝煌的未來。

中國印章是漢字的活化石

Seal is a Living Fossil of Chinese Characters

駱芃芃

Luo Peng- Peng

中國藝術研究院中國篆刻藝術院常務副院長

論文提綱

中國的印章在漢字的發生、發展過程中起著非常重要的作用。可以說，中國印章是漢字的活化石。

1. 漢字是從契刻文字開始的，比如甲骨文、陶文等。也就是說印章文字中的“刻”的意義，在漢字的起源和發展中起著很重要的作用。

2. 印章中的文字具有著可保留性、權威性和尊貴性。

3. 印章的文字包括印章本身，是漢字的活化石。比如說書法，現在的書寫形式已經電腦輸入了，基本不再用書寫了，年輕人就是敲敲鍵盤。我們在日常生活中是這樣，只有在藝術當中才用書法來表現。但是印章不是，到今天印章也離不開篆書，所以它是活化石，是一個真正的古代書寫方式的見證。到今天我們有金文，有甲骨文，有大篆小篆等等，都要用真實的文字。也就是說漢字本身的造型演變和發展，都在我們印章中最完美最真實最準確的一個記錄。所以它是一個活化石，也是非常重要的角色。

2011《漢字藝術節》—兩岸當代書法學術研討會論文集

發 行 人：謝顒丞

出版機關：國立臺灣藝術大學　　【臺北市】民 100　324 面；21×30 公分

地　　址：22058 臺北縣板橋市大觀路一段 59 號

網　　址：ttp://www.ntua.edu.tw

電　　話：（02）2272-2181 ext 2051、2052、2058

印　　刷：保德利印刷設計工作室

出版日期：中華民國 100 年 09 月

工 本 費：新臺幣 500 元整

ISBN：978-986-02-9260-2

2011《漢字藝術節》—兩岸當代書法學術研討會論文集

主辦單位：中華文化總會、國立台灣藝術大學、中華文化聯誼會、中國藝術研究院

承辦單位：國立台灣藝術大學書畫藝術學系

贊助單位：富蘭克林証券投顧、台積電文教基金會、中國信託、永豐銀行、台新金控

媒體協辦：Arttime 藝術網、中華語文知識庫

發　　行：中華文化總會、國立臺灣藝術大學

發 行 人：楊渡、謝顒丞

策　　劃：林進忠、蔡友

主　　編：劉素真、林錦濤

執行編輯：陳重亨、陳芃宇、涂聖群

封面設計：王耀德

校　　址：22058 臺北縣板橋市大觀路一段 59 號

電　　話：（02）2272-2181 ext 2050、2051、2052、2058

傳　　真：（02）8969-7521

網　　址：ttp://www.ntua.edu.tw

印　　刷：保德利印刷設計工作室

出版日期：中華民國 100 年 09 月

工 本 費：新臺幣 500 元整

ISBN：978-986-02-9260-2