

意溢乎形-「再現」與「表現」之書寫符碼演繹

Notions Beyond Shapes- the「Recurrence」and「Expression」 of Symbolic Calligraphy Presentation

黃俊嘉

Huang Chun-Chia

國立臺灣藝術大學書畫藝術學系博士班研究生

摘要

在二十一世紀以視覺圖像導向的今日，文字書法發展趨於多樣性，卻也突顯時代性的文明流變。我們透過「眼睛」去觀看這個世界，去瞭解這社會的演變，從生活經驗上汲取相同歸屬感，將自身投射於聯覺（Synesthesia）¹情節裡，得以抒心、放鬆。貢布里希（E. H. Gombrich）²認為：「語言文字的形成與視覺上的再現有類似之處」，以不同處理成規的方式，亦即一般人所稱的「再現」，然而於其「表現」上探求意義，透過文字（漢字）「造形」再現，及「情意」之傳達表現，彰顯書法在創造上別開生面。

【關鍵詞】意溢乎形、文字造形、意象、再現、表現、創意

¹聯覺，又譯共感覺、通感或聯感一詞源自古希臘語，「共同」和「感覺」。這是一種具有神經基礎的感知狀態，表示一種感官刺激或認知途徑會自發且非主動地引起另一種感知或認識。具有聯覺的人通常被稱作聯覺人。

²恩斯特·貢布里希（Ernst Hans Josef Gombrich）英國美學家和藝術史家，著有《秩序感-裝飾藝術心理學研究》及《藝術與錯覺-圖畫再現的心理學研究》等書。

一、前言

西漢思想家揚雄指出：「言，心聲也；書，心畫也；聲畫形，君子小人見矣。聲書者，君子小人之所以動情乎。」中國書法與繪畫使用相同工具，連帶使得書法藝術對於非具象的形象審美經驗的要求影響到繪畫審美理想。書法藝術所講究的線條、空間、墨韻，都可與繪畫的筆法、結構、氣韻等審美理想相互參照。

而明王履於《華山圖序》開頭所云：

畫雖狀形主乎意，意不足謂之非形可也。雖然，意在形，舍形何所求意？故得其形者，意溢乎形。失其形者，形乎哉。³

王履重「意」，實與宋代的文人畫概念相符，也和元人的畫旨不悖，而北宋文人歐陽修主張「忘形得意」，元代文人倪瓚則主張「逸筆草草」、「不求形似」，這些歷代文人獨到之見，興於「意」之思維創見上。看似重意、輕形，實則並不是完全不要形，只是為了更強調「情意」，而不得不把形列於「意」之下。可是經過歷代發展到後來，學者對於「形」卻完全忽視，乃至情意無從著落，也就是說徒有其「形」而無法傳其「意」。王履為了糾正此一流弊，因而刻意強調「形」。王履在《華山圖序》中說：「形尚失之，況意？」（如果完全喪失了描寫對象的形體，那麼更別說情意識如何體現了），所以「意在形，舍形何以求意？」他說的形，不是無意之形，而是「主乎意」之形。「意不足，謂之非形」，「意於上、形於下」，故曰「意溢乎形」。

王履的此段《序》雖針對山水畫而言，但是中國文字本源自大自然，從象形到會意、形聲皆可直指萬事萬物，故此，文字之「形」（造形）與「意」（達意、象外）間的關係密不可分。「意」建立在形之上，而「形」卻是主導文字單一結構造形串聯之後的語彙表達，除了「再現」文字造形外，其文字思緒意涵更要從作者本身「生知」去揣摩。宋郭若虛《圖畫見聞志》中提到：「如其氣韻，必在

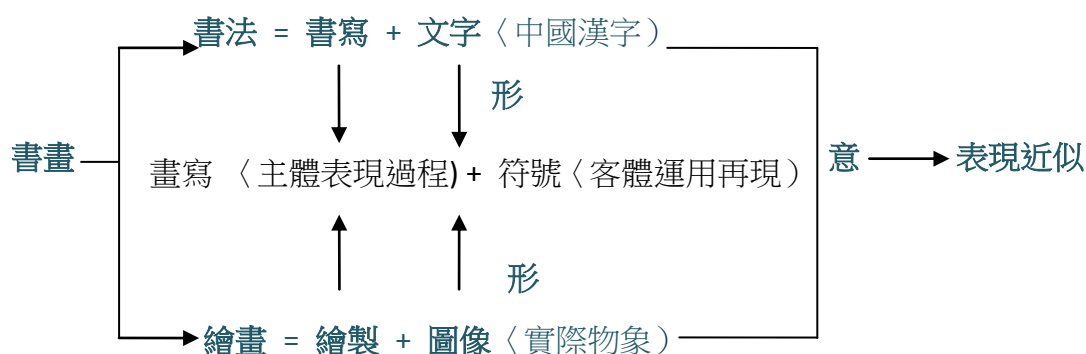
³俞崑：《中國畫論類編·下》（臺北市，華正書局，1984年10月），703頁。

生知，故不以巧密得，復不可以歲月到，默契神會，不之然而然也。」⁴這一切源自於自身的發想及個體精神的自由抒發，以至「觀其象，依其理，取其形，發其意，乃至會其心。」

「形」與「意」同時包含著文字可識與可知覺的兩種特質，書法更藉由文字造形催生表現意涵。西晉文學家陸機有這麼一句話：「存形莫善於畫」，首重在「形」的描寫，也符合了文字之「形」〈造形〉的再現，而於南齊謝赫「六法」其三「應物象形」，也是從物象本體上描繪其外象。雖直指於畫，外象造形入手的概念仍是創作必經之路，何況書法及繪畫皆是從物象基礎開始，方始建立。

北宋郭若虛《圖畫見聞志》提到：「意存筆先，筆周意內，畫盡意在，象應神全。夫內自足，然後神閒意定，神閒意定則思不竭而筆不困也。」一連串的使用四個「意」，提高了「以意作書〈畫〉」之論的價值，道出書畫本體一致的「形」、「意」再現。

宋文人晁補之也說：「畫寫物外形，要物形不改」，直截了當的將畫寫物外形的象外之「意」，以及要物形不改的外象之「形」做了最好辯證。筆者彙整以下書畫間的「形意」關係，如〈圖一〉：

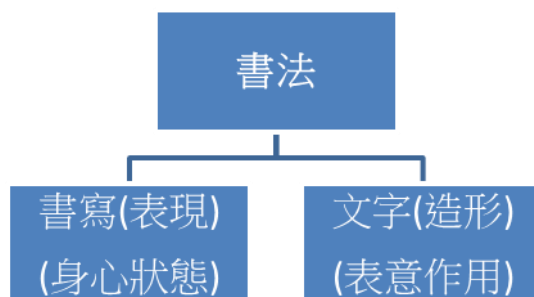

（圖一）筆者製〈書畫形意關係略圖〉

⁴ 俞崑：《中國畫論類編·上》（臺北市，華正書局，1984年10月），59頁。

書法是「書寫文字的表現」。「書寫」與「文字」是書法作品的必備要件，同時也讓書法發展而有所限制。「表現」則存在於作品中天生具有的，包含形質技能與情思感想，是任何藝術共通的品評參考，也難有具體標準規範。

構成書法要件：書法=書寫（身心狀態）+文字（表意作用），如（圖二）。

（圖二）書法要件略圖

「書寫」在書法作品呈現中佔了很大作用，即使有文字的藝術創作，也僅僅稱之為文字藝術。相較之下，仍與書法作品有所差異，其關鍵並不是在於工具材質，而是在於「書寫」行為的身心狀態。

書法作品中另一要件：文字

日本平面設計大師杉浦康平有這麼一段話：

文字超然物外、變幻之妙，充滿魅惑的姿勢、形態，抓住你的眼神，讓你凝神聚思…，出人意表的舉止，牽引眼睛看不見的力量，為日常生活灌輸活氣。安靜棲息在某處，又在人們不經意的地方悄悄出現的文字，伸手展足，乘著聲音的翅膀舞蹈的文字…⁵

文字是人類文明中的產物，是日常生活中的必要物件，因為習以為常、司空見慣，周遭無一不是文字「點畫」所組合的景像。文字藉由解讀而產生意義，是

⁵杉浦康平；莊伯和譯：《文字的力與美》（臺北市，雄師出版，2011年11月），封面。

依循著文字造形後的文辭記述，這是另外一種層次，是人類經過淬鍊之後的語言傳達方式。如果說文字經由可讀的模式而造就文字形象的功能意義，不妨說文字造形（結構）是素材的運用，若能賦予文字生命力與再生力量，趨向文字造形「可述」性，延伸點線特質的主價值（視覺藝術），顯示點畫結構間與抽象特質的自由表現。書寫者與「文字」的「對話」，何嘗不是書法「文字」與「書寫」所埋下的精神活動抒發，體現「形」與「意」的對應交談。

又貢布里希（E. H. Gombrich）認為：「再現真實的（或想像的）事物的藝術家，並不是從張開眼睛去觀看周遭開始，而是由抉取色彩與形象去建構所需要的意象。」所以畫家看見他所要畫的，並非畫他所看見的，正如書法經由消化後，藉由書寫過程，提煉文字造形再現，衍生文意內涵表現。

二、研究動機與目的

有鑑於臺灣地區書法比賽之書法創作，在視覺形態引領下的今日，仍有可觀之處。於一九九四年中華民國書法教育學會所增設全國書法比賽「創意組」，除帶動文字（指此文字仍強調於漢字創作基礎）創作風貌，突顯臺灣地方「創書」的（創意書法）面向外，民間書法團體也紛紛推行有關創意性質的類別的書法表現競賽，諸如行天宮文人獎系列之「書法創意成人組」及國立歷史博物館和中華書學會合辦的全國書法春秋大賽「創意組」，皆為全國指標性的書法競賽活動，別於以往一般純文字書寫的現場實力挑戰，更能從中洞見當今書法創作新視覺觀。

甫從臺藝大書畫系研究所畢業後，潛藏一段時間思索未來計畫，深知藝術創作在生命中占了重要位置，於這股激進之下，接續更多文字（漢字）創作動力。藉由文字（漢字）造形及其結構的轉化，設置視覺廣度可能性，並排除純化單一文字的既定書寫，涉獵文字之「形態」、「情態」的連結機制，諸如異體字⁶之挪用併置、日本漢字之文義再生、漢字結組之繪書寫情境、語彙錯置之交疊再現，並擴充文字可識性因素：一、可視的文字造形，二、可讀的傳遞認知。筆者著手

⁶異體字，又稱又體、或體，《說文解字》中稱為重文。是指讀音、意義相同，但字形不同的漢字。

造形與結構的「可識」，將歸納成以下四個主軸方向：(一)、挪用異化生形；(二)、催醒繪性造象；(三)、彰顯異地文情；(四)、重組孕育生意。

三、研究重點

唐代張彥遠《歷代名畫記》敘論提及：「成教化，助人倫，窮神變，測幽微，與六籍同功，四時並運，發於天然，非由述作」體現當時藝術思想的社會與政治間的倫理意義，文人則傾注於內心觀照，不計於形似的表現。故清代石濤題畫竹中：「東坡畫竹不作結，此達者之解。」蘇東坡畫朱竹，自辯曰：「竹本非墨，今墨可代青，則朱亦可代青矣。」元代倪瓚也提到：「僕之所謂畫者，佈果逸筆草，不求形似，聊以自娛耳。」所謂「不求形似」，並不是著眼於像不像的問題，而是要求不要將形似與神氣分離，亦即形式與內容的統一。而張彥遠於《歷代名畫記》敘論明白指出：「夫物象必在於形似，形似需皆全其骨氣，骨氣形似，皆本於立意，而歸乎用筆。」又：「今之畫縱得形似而氣韻不生，以氣韻求其畫，則形似在其間矣。」中國繪畫風格的演變，因歷代對於形似與筆墨重視的程度而有所不同，大致說來，對於執著物象則都力求避免。另一方面，中國繪畫卻永不會拋下物象而去追求抽象的理由大抵從中國書法形象美探索抽象本質來滿足藝術家要求。唐代張懷瓘指出：「深識書者，唯觀神采，不見字形。」神采乃為造形效果，而字形則是能夠辨認的文字符號，兩者皆於「形」、「意」中體現書法之美，突顯中國文化藝術的精神氣質。

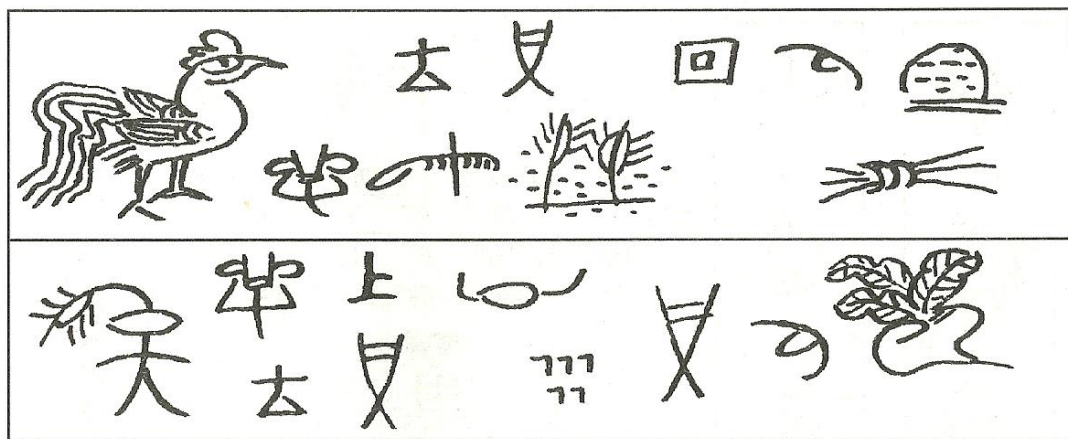
歷代以來書法從實用性轉變成藝術性，其間的磨合發展至今日，書法的多樣表現「形」與「意」的再建構，儼然以沉潛入筆者的生命中。從古至今，書法的出發點乃是人對於生活經驗所創造出來的文字（漢字）形式，那是經由長時間不斷累積的結果，也是人面對生活所堆疊出來的時代記憶。筆者從形式、構圖、媒材、用色、造形等方面，交替互用，使創作達到最大發揮。筆者創作模式，主要著重於：文字本身造形再行轉譯，再者從文字本身意涵給予新的詮釋，試圖加入圖像元素，使作品臻於趣味，並敷以媒材多樣，擴展文字視覺藝術。作為文字創作者，有著天馬行空的想像能力，最簡單的方式就是從生活中汲取，從一個簡單片語、單字或成語中發現文字語彙置入性發想，於文字造形上輔以創造、再生、

詮釋、轉譯投射到主體觀想上，進而使客體充分達到「再現」的可能。以下筆者將創作歸納為兩大重點：其一為「觀想外象形」，另一則是「意想象外情」。

(一)、觀想外象之形

「象」亦為「像」。西遊記・第二回：「祖師復登寶座，與眾說法，談的是公案比語，論的是外像包皮。」⁷故外「象」則是通往一切事物所見之諸形象。簡言之，筆者所指稱的「象」來自於文字結構造形的運用及再現視覺形象的深層涵意。

書法之「書」乃書「字」也。文字的誕生，應從描摹自然物象而來，造字之法中，象形、指示、會意等法，無一不是直接或間接與物象相聯繫，在書法藝術中，書與物象難以脫離關係。書法藝術於此階段可在彩陶、甲骨文乃至鐘鼎文上找到大量生動形象的例子；而現代雲南納西族東巴文字（圖三）中那些典型的象形性文字，把文字產生的初期「象形」圖畫展現得尤為淋漓。雲南納西族藝術家利用其文字所製的一些圖繪，其文字與繪畫著實沒有十分明顯的界線。

（圖三）納西東巴文例子

釋文：

雞之所啄，不一直都是糧食；人之所言，並非都是實情。⁸

⁷詳見 教育部《重編國語辭典修訂本》線上辭典：<http://dict.revised.moe.edu.tw/>。

⁸和品正：《納西族東巴經典名句欣賞》（昆明，雲南民族出版社，2000年8月），59頁。

從東巴文中不難發現其每個符號所指稱的物象有著濃厚識別性，亦能清楚可見所熟識的物象連結，有著如山水、家禽、人物等符號，直截與生活經驗相呼應，並產生直覺性的置入式觀看。

根據學者王明嘉⁹《字母的誕生》一書中，提到有關文字視覺樣式的可能性：

不同字體本身有一定的視覺樣式（字形），會散發某種程度的視覺意涵之外，一顆顆字體組排之後的整體空間關係，是另一種層次的視覺形式（版形），也有一定程度的視覺表現意義。¹⁰

文字本身有「形」可看，有「意」可讀。書法藉由文字造形的發揮，得以施展文字之美的功能，使字的造形性超越字的辨認束縛。一張能夠抓住眼光的作品來自震撼人心的視覺饗宴，及其周遭的編排設計與情境演化影響。不可否認，視覺往往影響了觀看方式，超越眼前所能接收的訊息，同時強化了知覺所能包容的廣度。

貢布里希（E. H. Gombrich）提到：

二十世紀以後藝術全部或者大部分是試圖再現內心世界的，而形狀和色彩在內心世界中是表示感情的…，再現的分析可能確實有助於我們更好的理解那些藝術企圖，並且對這方面的任何新實驗的可能性作出估計。¹¹

每一形象及色彩所意指的事物應更多元，同時代表更多深層涵意，猶如一個精彩的雙關語能夠使我們注意到詞語功能與其多重語意。

⁹現任國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系兼任講師，主攻視覺語言學、字體學。

¹⁰王明嘉：《字母的誕生》（臺北市，積木文化，2010年），252頁。

¹¹貢布里希；楊成凱等譯：《貢布理希文集：藝術與錯覺》（南寧，廣西美術出版社，2012年3月），311頁。

(二)、意象外之情

蘇東坡於《王維吳道子畫》云：

…吳生雖妙絕，猶以畫工論。摩詰得之於「象外」，有如仙翺謝籠樊。吾觀二子皆神俊，又於維也斂衽無間言。

王維畫得於「象外」，於形象之中得到物之特性，將物的特性內化成自己的性情，於筆下流露出自我情性。此畫中的「象」，乃是物的「象外」，是人主觀「象內」，故象外之「象」的建立，基於特定形象的觸發，存乎作者想像之中，存乎畫面或形象連續之中。當作者在創作或觀者在欣賞過程，彼此產生聯想、接近聯想、對立聯想、推理聯想的時候，可能出現絢爛繽紛、紛呈交疊的新畫面或形象，構成新的藝術境界。

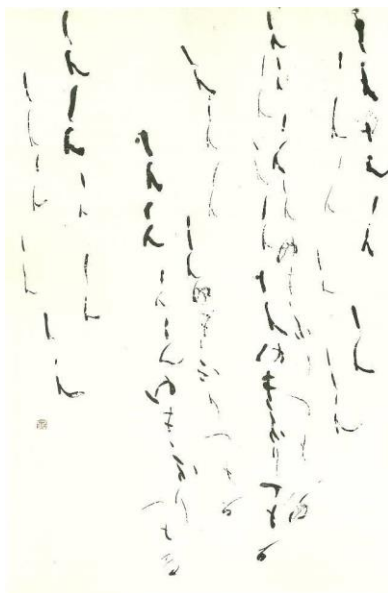
明竟陵派¹²領袖鍾惺曾「跋袁中郎書」云：

詩文取法古人，凡古人詩文，流傳於抄寫刻印者，皆古人精神所寄也。至於書欲法古，則非墨跡舊榻，古人精神不在焉。今墨跡舊榻存者無幾，因思高趣人往往以意作書，不復法古，以無古可法耳。無古可法，故不若直寫高趣人之意，猶踰於法古之偽者。（《隱秀軒集·跋袁中郎書》）

又唐司空圖《二十四詩品·雄渾》云：「超乎象外，得其環中。」象外，事物外表跡象之外；環中，喻其內涵精義，即其中內蘊的情境。猶如「踏花歸去馬蹄香」，領得「香」字才是得其環中情境。獨具慧眼別出感悟所得的「象外情境」，是中國傳統美學與藝術學的一個重要範疇。南朝宋·宗炳《畫山水序》云：「旨微于言象之外者，可心取于書策之內。」他認為象外情境的思想意旨，是來自於讀書學問，亦即創作者情思質氣的表徵。

¹²竟陵派，為中國明朝晚期小品文代表流派之一，繼公安派而起，文學領袖首推鍾惺、譚元春，其次則有劉侗。因其籍貫均為竟陵（今湖北省天門市），故稱為「竟陵派」。

一九五零年代，日本近代詩人青木香流，在其〈草野心平詩〉中，如（圖四），透過「し」、「ん」的造形性，以斷續手法，用墨深淺，試圖在空間上營造「落雪」紛飛意象，將詩文的意境，融入到畫面中，達到「詩」、「書」、「畫」一體的可能。

（圖四）青木香流〈草野心平詩〉

「想像」與「連結」於筆者的生命中的確有著連結其它事物的可能性，此話或許跟筆者所接觸的人群及環境有所關聯，猶如在這些形形色色人身上，洞見更多不一樣的色彩「視」界。在中國浩瀚的文字領域裡，所熟悉的除了後天學習字義上的涵義外，不外乎就是文字的造形與其結構原理。西方「符號」（Symbol）美學中，透過物象造形結構衍伸出一套詮釋系統，構成社會、歷史及文化上的溝通方式，致使人們間有了相同語彙可聯繫。

貢布里希（E. H. Gombrich）對於「表現」一詞有以下說法：

在繪畫裡，無聲與靜止的物體是如何傳達意義？或如何再現有時間性的故事？答案即所謂的觀者的份，包括觀者有關於成規、表情、故事等等的知識以及觀者解釋視覺信號的能力。因此更肯定的說，再現的形式不能脫離其目的與社會的要求而獨立，唯有經由社會，視覺的語言才會產生效力。¹³

¹³郭繼生：《藝術史與藝術批評》（臺北市，書林，2007年5月），61頁。

書法的表現，如同視覺造形藝術創作，包括「情思」及「技能」的呈現。書者的情思非具體顯現，卻是創作的掌控中樞，情思主導技能而創作表現，技能則是具體可見的。書法創作的過程與結果，便是書者情思與技能相互調適融合而成所呈現。創作者如此，觀賞者也是如此。因此書法表現優劣品評，便與作品所寓有的情思、技能具有密切的關連，但是卻也難有高低之分的區別。

四、研究方法及步驟

本研究著重於中日台資料彙整，從中試圖分析比較，匯集創作圖象、影像、歷史文獻統一歸納，並提高創作思維之思辨性，師學捨短，強化書法創作面向多樣，輔以視覺意象觀察再現。

（一）、文獻分析

將所蒐集的文字工具書、書法專著、書論、書法集、創意設計、美學思想，和相關論文、雜誌期刊，逐一分類、分析、歸納及其應用。

（二）、圖象觀察分析

於日常生活中所看到的或蒐集到的書法作品、影像專刊、創意設計平面媒體或其它相關的圖象資料，進行同異歸類。在於設定主題、媒材選用、創作構圖時，比較能夠掌握區別使用，並依適合的風格、題材或圖形的聯想，再行轉化、吸收融入自我觀點，回歸到創作本質的實質運用。

（三）、創作與實踐分析

進行畫面分析及想像連結，以直覺方式先以手稿練習，為考慮其影響內容的加減分，依經驗法則選定表現形式，能依其主題性或故事性的張力完成畫面，並於實驗過程中，逐步連接相互性可能。

五、研究內容及方向

自漢字六書始，人們在造字時有了法則，促進了漢字形成依據，並適應了人類社會需要，創造出絢爛輝煌的中華文化，而我們追隨其演變，得以認識偉大文明世界，走入無垠奇幻旅程，直至今日…。演化至此，文字從形象（造形）及象外（意涵）上，孕育生意，由「可識」裡探求真理，於「異質」中探尋創新，藉文字結構、象徵及語意再生轉化，透過直譯、轉譯到演繹過程，讓它重新發聲，再續發展可能性。

創作就像是插座與插頭間的關係，眼前所見的新鮮元素串起了筆者天馬行空的發揮本性，若當電流流遍全身時，則意外激起更多想像空間。筆者於研究所畢業之後仍不斷於書法創作上研析更多內容及其動向，諸如以下四點：

（一）、挪用異化生形：

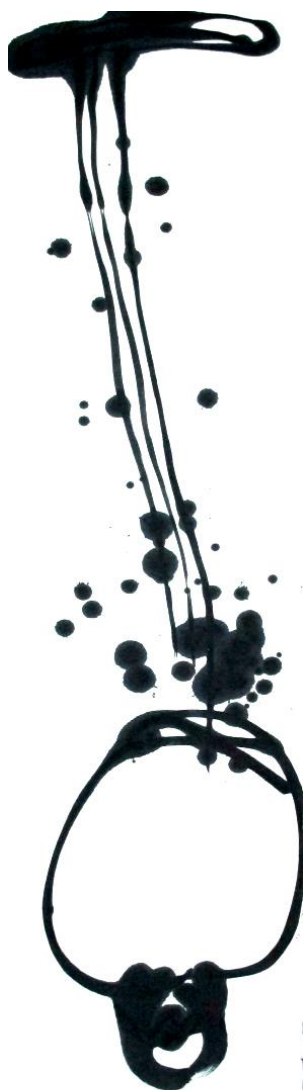
從文字造形本體上延續創作，匯集中國「異體字」，輔以詞彙之意象，轉換解讀之趣味，如天（又𠀤、𠀤）、地（又坳、墮）等異體文字。異體字（亦為漢字）結組由點畫而成，始成「字」之簡易概念，方成文，進而得以解讀傳達訊息，如把「可識」字體標準拉開，屏棄以往熟識文字閱讀，從「異體」結構中找尋可創作參數之價值，如（圖五）。

（圖五）黃俊嘉〈我的天空〉水墨紙本 180x90cm 2014

（二）、催醒繪性造象：

藉由文字造形，譯成視覺意象，亦或將文字結構（疊字），如羈、焱、轟等字，營造文字意境或文字狀態（會意）之發想，如（圖六）。將「字」本身為「象」的概念再行設計與圖像化，試圖拉近字與圖象語彙相輔性，藉由線條與造形擬化情境。其一例子，疊字「羈」同「飊」，乃為馬急速奔跑之狀，透過線條乾溼墨色變化及馬字造形，搭配空間流動，試圖描繪「飊」之速度感；其二，將漢字（同時以象形為基礎的觀念）形象化，具體可見的「擬物」狀態，凝想物形，而「字」以物化（此指將字體轉化為觀測對象的過程），顯現客體具象化（具體可見的物象）。

（圖六）黃俊嘉〈泉思〉水墨紙本 139x35cm 2014

（三）、彰顯異地文情：

有別於中國漢字解讀方式，參考「日語漢字」及「臺灣流行」語彙，增加「字」彙豐富及獨特。中國漢字語彙本身有其多重意涵，因為「字」有其讀音及意思，而有不同闡述方式，諸如「頑張」（日本漢字），從字面上或許解讀成頑固張狂，但日本語意則是形容做事努力盡已之力去完成，同時帶有一點固執意味；「哩賀」（臺語發音），如（圖七），乃為「你好」歇後語，在異質語意上有更多發想，去塑造文字解「意」的對應關係。

（圖七）黃俊嘉〈哩賀〉水墨紙本 139x35cm 2014

（四）、重組孕育生意：

從現有符號（漢字）當中，擷取不同字或字的部分，稍做變化，再做排列組合。其一為偏旁共用的詞彙，如「慈悲」、「感恩」例子，將「心」部串連一起，組合詞彙質不變的文字造形創作。其二則是抽換詞彙單一文字，再置入新的文字，產生新的意涵，如「不可思議」把「議」換成「意」，有了別的新意，如（圖八）。

(圖八) 黃俊嘉〈不可思意〉水墨紙本 180x90cm 2011

六、預期成果

本次研究計畫著重於文字之「形」與「意」的借位挪用然後再生轉譯，主要強調文字創作視覺張力，將書法之點線結構、空間配置、用墨深淺提升到自我心靈意象的闡述，並加入有別以往的造形元素、用語詞彙，轉化解讀可能性。從漢字結構中（異體字）發想預設情境，以字「擬物」或「擬境」，並敷以多方媒材運用，提高創作之豐富度。以往筆者在造形語彙上著重於線條、空間及墨色的搭配，僅少追求意涵層面的可述性，倘如強化「圖文」併置，不管是「以字繪形」、「以文併圖」或者「以意顯境」，筆者期許在書法創作上別裁心意，走入「以書入畫」、「以畫入書」意境，祈在文字「形意」上豐富呈現，別於書法之視覺再現。

七、結語

- 一個方塊造形，喚醒漢字結構概念；
- （）一句詞意填空，揭開文情萬象生面；
- 「」一種語彙對白，體現語意想像無限。

文字本有方塊之說，乃自外形，尚可從矩框裡探求文字之道，遂成其「外象」法則；文意之外，乃有其話可述，接續文字「意涵」之對應演練；文情之貌，梳其語意，延續其理，孕育轉生，乃至本體抒發再現。不管是在「形」之造象，亦或是在「意」之情致，筆者預追求書法創作一變，推陳再造，開拓視野，質延古意，而文變今情，何嘗不是繼承與創新之道，尋求一遍生機，更應許「筆墨當隨時代」內在精神。故此筆者能「冥心用舍，幸從所好」、「方效輪扁，甘苦難投」，刻苦學習，勤於實踐，遂成情事，了以自娛。

邱振中提到：

書法的最高境界，是在隨意-看似不經意的書寫中，融會了技巧、想像力、作者精神生活、傳統所凝聚的某些審美要素等等而成就的一種東西。「隨意」的書寫是必要的，因為不打開感覺的閘門，書寫不可能與主體充分交融，然而這必須是在極為嚴格的訓練之後的隨意。這種訓練嚴格性是一般人想像不到，同時對筆法、空間的準確控制必須與精神生活經過長期的、反覆的磨合，這時的「隨意書寫」才可能具有重要的意義。¹⁴

「隨意」並非「隨性」。觀照生活對筆者來說是創作主要動力。一切源自於「人」、源自於「內心」。如何從古典中找尋創新元素，亦或從創新中追溯傳統的內在精神，是可以相通融的；方式也許不同，但回歸創作本質中，其結果的呈現終究站在同一立場，彰顯的是文字造形力及其意象抒發。蘇軾《書黃子思詩集後》中云：『司空圖詩論曰：「梅止於酸，鹽止於鹹，飲食不可無鹽梅，而其美常在鹹

¹⁴邱振中：《書寫與觀照-關於書法的創作、陳述與批評》（北京，中國人民大學出版社，2005年7月），前言V。

酸之外。」』人生何嘗不是如此，創作亦也如此。直至現在，心裡仍是充滿力量，是創作的力量，是源源不絕的想像溢出。或許在這條路上必須忍受孤獨，但這孤獨的背後卻是滿足、快樂，因為成就的不是自己，而是成全了那占滿心中的美麗風景，相信且堅信，直到永遠…。

八、參考書目

一、《專書》（依年代先後順序）

書法

- 俞崑編著：《中國畫論類編上・下》（臺北市，華正書局，1984 年 10 月）。
- 邱振中：《書法藝術與鑑賞》（臺北市，亞太圖書，1995 年 1 月）。
- 華正人：《歷代書法論文選上・下冊》（臺北市，華正書局，1997 年 4 月）。
- 熊秉明：《中國書法理論體系》（臺北市，雄獅，1999 年）。
- 歐陽中石：《書法天地》（臺北市，臺灣商務，2001 年 10 月）。
- 古干：《現代書法三步》（臺北市，典藏藝術家庭，2005 年 4 月）。
- 邱振中：《書寫與觀照-關於書法的創作、陳述與批評》（北京，中國人民大學出版社，2005 年 7 月）。
- 上海書畫出版社：《二十世紀書法研究叢書・當代對話篇》（上海，上海書畫出版社，2008 年 1 月）。
- 海上雅臣；楊晶・李建華譯：《井上有一》（石家庄，河北教育出版社，2009 年 10 月）。
- 吳國豪：《傳統與實驗書藝雙年展・2009》（臺北市，何創時基金會，2009 年 10 月）。
- 鄭芳和：《墨魂：臺灣當代書藝家徐永進》（臺北市，臺灣商務，2010 年 6 月）。

創意與設計

- 詹宏志：《創意人：創意思考的自我訓練》（臺北市，臉譜文化出版，1998 年）。

- 黃文伯：《關於創意我有意見！》（臺北市，天下遠見出版，1998 年）。
- 杉浦康平；李建華・楊晶譯：《造型的誕生》（臺北市，雄獅出版，2000 年）。
- 杉浦康平；莊伯和譯：《亞洲的圖像世界：萬物照應劇場》（臺北市，雄獅出版，2005 年）。
- 巫鴻：《徐冰：煙草計劃》（北京，中國人民大學出版社，2006 年 7 月）。
- 杉浦康平；楊晶・李建華譯：《疾風迅雷－杉浦康平雜誌設計的半個世紀》（北京，生活・讀書・新知三聯書店，2006 年 11 月）。
- 杉浦康平著；李建華，楊晶譯：《亞洲之書・文字・設計：杉浦康平與亞洲同人的對話》（臺北市，網路與書，2006 年）。
- 王明嘉：《字母的誕生》（臺北市，積木文化出版，2010 年 9 月）。
- 威廉・立德威等著；呂亨英・吳莉君譯：《設計的法則：125 個影響認知、增加美感，讓設計更好的關鍵法則》（臺北市，原點出版，2011 年 1 月）。
- 杉浦康平；莊伯和譯：《文字的力與美》（臺北市，雄師出版，2011 年 11 月）。

西方理論

- 康丁斯基；吳瑪俐譯：《藝術與藝術家論》（臺北市，藝術家出版，1995 年）。
- 王才勇：《現代審美哲學》（臺北市，書林出版，2000 年）。
- 戴維・方坦納著；《象徵的名詞》（臺北市，米納貝爾出版，2003 年 7 月）。
- 賈克・瑪奎著；武珊珊等譯：《美感經驗：一位人類學者眼中的視覺藝術》（臺北市，雄獅，2003 年）。
- 約翰・柏格（John Berger）；吳莉君譯：《觀看的方式》（臺北市，麥田出版，2005 年）。
- 郭繼生：《藝術史與藝術批評》（臺北市，書林，2007 年 5 月）。
- 瑪莉塔・史肯特（Marita Sturken）、莉莎・卡萊特（Lisa Cartwright）；陳品秀譯：《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》（臺北市，臉譜・城邦文化出版，2009 年 11 月）。
- 貢布里希；楊成凱等譯：《貢布理希文集：藝術與錯覺》（南寧，廣西美術出版社，2012 年 3 月）。

二、期刊、論文

- 藝術新聞社：〈現代書道の巨匠たち〉，《墨・七月臨時増刊》（日本，藝術新聞社，1986年7月）。
- 藝術新聞社：〈上田桑鳩〉，《墨》71號（日本，藝術新聞社，1988年3-4月）。
- 藝術新聞社：〈青山杉雨の仕事〉，《墨》187號（日本，藝術新聞社，2007年7-8月）。
- 藝術新聞社：〈かなの表現法〉，《墨》88號（日本，藝術新聞社，1991年1-2月）。
- 中華書道編輯委員會：《跨世紀書藝發展國際學術研討會論文集》（臺北市，中華書道學會，2000年）。
- 臺灣美術館：《國際書法文獻展：文字與書寫》（臺中市，臺灣美術館，2001年）。
- 林俊臣：《書法現代性問題之探討》（南華大學碩士論文，2005年）。
- 許志芳：《「窗」的造形遇合－書法創作研究》（國立臺灣藝術大學碩士論文，2006年）。
- 國立台灣藝術大學：《書畫藝術學刊第一期》（國立臺灣藝術大學，2006年11月）。
- 陳一郎：《漢字載體於書法創作中運用初探》（國立臺灣藝術大學碩士論文寫作計畫，2009年）。
- 國立台灣藝術大學：《書畫藝術學刊》第六期（國立臺灣藝術大學，2009年6月）。
- 國立台灣藝術大學：《現代書畫藝術風格發展國際學術研討會論文集》（國立臺灣藝術大學，2009年7月）。
- 國立臺灣藝術大學：《二〇一一漢字藝術節-兩岸當代書法學術研討會論文集》（臺北市，國立臺灣藝術大學，2011年）。

三、畫冊、圖錄

- 和品正：《納西族東巴經典名句欣賞》（昆明，雲南民族出版社，2000年8月）。

- 林進忠：《林進忠書法集》（臺北市，臺北縣政府文化局，2007 年 11 月）。
- 黃智陽：《座北南朝-黃智陽書法作品集》（高雄縣，明宗書法藝術館，2011 年 9 月）。
- 林隆達：《煙江渡痕：林隆達知非之年書法集》（臺北市，林隆達發行；臺中市，正大光明毛筆總公司總經銷，2005 年）。
- 出光美術館：《書のデザイン：書の名筆Ⅲ》（日本，出光美術館，2007 年 1 月）。
- 中華民國書法教育學會：《第廿七屆全國書法比賽專輯》（臺北，臺北縣政府，2007 年）。
- 中華民國書法教育學會：《第廿八屆全國書法比賽專輯》（臺北，臺北縣政府，2008 年）。
- 國立歷史博物館：《第九屆全國書法春秋大賽優勝作品集》（臺北市，國立歷史博物館，2008 年 12 月）。
- 國立台灣藝術大學書畫系：《書畫藝術數位應用 IC³ 成果專輯》（臺北市，國立台灣藝術大學書畫系，2009 年 6 月）。
- 國立歷史博物館：《第十屆全國書法春秋大賽優勝作品集》（臺北市，國立歷史博物館，2009 年 12 月）。
- 國立台灣藝術大學書畫系：《2009 書法篆刻觀摩展作品集》（臺北市，國立台灣藝術大學書畫系，2010 年 2 月）。

四、網路資源

- 中研院楚系簡帛文字：<http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/chuwenzi>。
- 教育部異體字字典線上版：<http://dict2.variants.moe.edu.tw/variants/>。
- 教育部重編國語辭典修訂本線上版：<http://dict.revised.moe.edu.tw/>。
- 李穀摩書畫網：<http://www.5fu.idv.tw/kumo1941/>。
- 書法無聲的狂放：<http://calligraphydance.wordpress.com/>。