伍、作品分析

書法作爲藝術的一般形式,它的點線粗細、長短;行筆急緩、斷連;墨色枯澀、溫潤等,所形成的藝術效果,像舞蹈一樣,千姿百態、躍然紙上;書畫同源如繪畫般追求氣韻生動、形神合一;或似建築一樣具有豐富的造形空間與外觀;於時間與空間交會當中,如交響樂章樂一般,具有生動的節奏與韻律,強烈的抒發情感與表現自我,書法雖以抽象線條及平面空間表現形式爲主,但其中的內涵豐富,音樂、舞蹈的節奏動能、建築立體造形空間等藝術元素,充分於「靜」的畫面展現「動」的形式,因此筆者在創作時,特別關照藝術表現形式的多元樣貌,於書法表現元素如:用墨上運用水墨交融的手法和效果,由點、線、面墨塊的感覺與墨色的變化,使得線質本身具有立體感;筆勢造就飛白、虛實,空間的安排,穿插挪讓等,書法造形與空間的構成形式特質當中,竭盡所能展現現代藝術性的思考,與傳統書法截然不同的表現手法,書寫性融合繪畫性,讓塊面式線條與畫面中的其它元素相互呼應,產生趣味感,並體現文字內容與情感表現,以型塑自我風格。創作表現形式羅列墨色交疊、飛白虛實、穿插挪讓、雅潔精謹四種系列作品,作品分析如下:

一、墨色交疊

不受色彩與材料的制約,造就書法藝術的精簡與抽象表現形式,透過筆、墨、印將書法抽象符號游移於紙上,傳達概念表情達意,建構黑、灰、白、紅畫面當中,以「墨分五彩」水墨技法的墨色深度表現,從濕到乾,從乾到枯,濃墨突顯在前面,枯墨退隱在後面,漸深漸遠,平面的紙上,產生縱深的空間的深度,墨色交疊層次分明,墨色梯度變化表現,表現二維平面構成,三度立體空間視覺與筆勢運動節奏交織,四度空間意象形式,是充分彰顯書法的獨特與優勢的表現形式。

〈節錄 孫過庭一書譜句〉「變起伏於鋒杪,殊衄挫於毫芒」,語出自唐孫過庭《書譜》, 說明了毛筆點畫使轉之間的微妙變化。「變」字淡墨起筆,一反書寫者一開始往往先沾 濃墨的慣性,由淡漸濃到枯燥甚或飛白,在由濃轉淡,濃淡之間虛實對應,結字大小錯 落相映成趣。

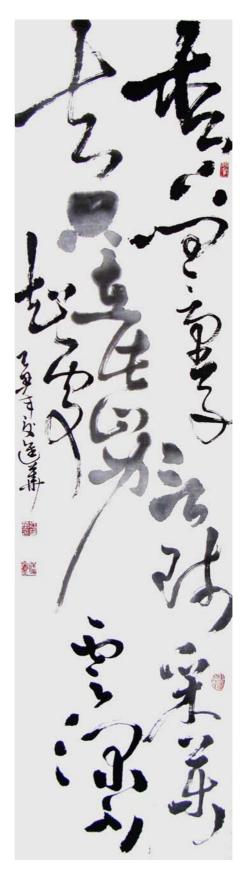
節錄 孫過庭-書譜句 140×35cm 2009

〈蘇軾一飲湖上初晴後雨詩〉「水光瀲豔晴偏好,山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜。」,想當年蘇軾爲了排遣鬱悶的心情,到西湖泛舟與三五好友在舟上飲酒作樂,蘇詩興大發,即席作了這首詩,想起西湖景色確實美,雨後乍晴的天空美不勝收,放鬆再放鬆,卸下筆耕及工作負擔,欣賞這良辰美景,同時用筆墨揮灑,寄情於筆情墨趣,打破傳統書法四邊留空的慣用手法,構圖傾向飽滿嚴密,讓整個作品在構圖上產生黑白虛實、圖地反轉的視覺效果,造形上隨勢賦形,濃淡、粗細對比下筆大膽,似雨後詩情畫意,墨趣如「淡妝濃抹總相宜」,寄望用墨能層次分明濃、淡、枯、潤一揮而就。

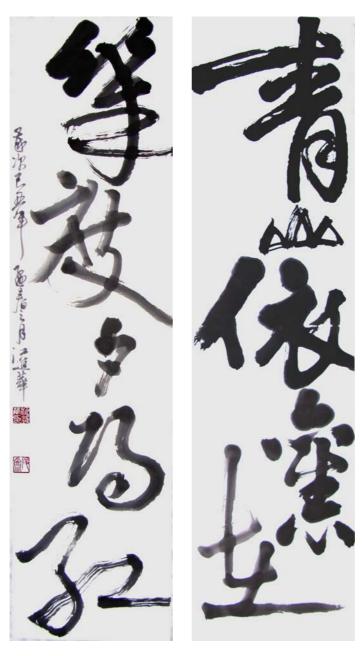
蘇軾 飲湖上初晴後雨詩 14×140cm×4 2009

< 實島一專隱者不遇>「松下問童子, 言師採藥去,只在此山中,雲深不知處」 此條幅作品形式簡約,文字造形也力求 放鬆,章法打破行列格局,用墨大膽尤 其是「只」「在」「此」「山」「中」這幾 個字,用淡墨極淡,淡墨與濃墨對比性 強烈,極簡的淡墨,有著簡淡空靈的氛 圍,暗喻著隱者,歸隱山林的弔詭與神 秘。

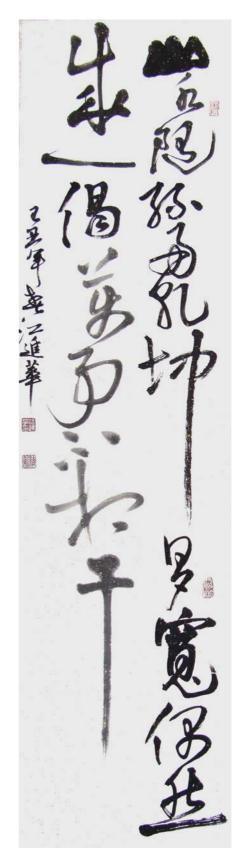
賈島 尋隱者不遇 140×35cm 2009

〈節錄 楊慎一臨江仙詞句〉「青山依舊在,幾度夕陽紅」,語出自楊慎所作〈臨江仙〉「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄,是非成敗轉頭空,青山依舊在,幾度夕陽紅;白髮漁翁江渚上,慣看秋月春風,一壺濁酒喜相逢,古今多少事,都付笑談中。」,楊慎這闕詞意,看透人生的淒涼與出世思想,在時間的洪流中,人間多少興亡事,多少英雄雖曾輝煌一時,千古後,留給青山,留給夕陽,舉酒對酌,付諸笑談之中。此作品以大字書寫,對聯形式表現磅礡雄偉氣勢,也將濃淡墨之間的對比強化,結字大小疏密分明,布局力求穿插錯落疏朗,讓空間虛實相應,落款承續末字淡墨,淡雅中表現空靈蒼茫與詞意相映成趣。

節錄 楊慎-臨江仙詞句 35×140cm×2 2009

<梵琦-隨緣詩>「山水隨緣好,乾坤日 夕寬;偶然成一偈,萬事不相干。」,萬 法之生起,必須仗因托緣,心能造因,境 爲助緣,境又隨心轉,所謂「境隨心生, 心隨境轉」,萬物盡在自心,「菩提只向心 覓,何勞向外求玄」一切法是心,心是一 切法,心如止水,不動如山,雖一塵不染 ,而萬善齊備,這就是心的奧妙。此件作 品也是濃淡墨分明,相映交錯,「坤」字 懸針特長,以拉開第一行前段較爲茂密的 布白,虛白處有空靈感,企圖給全幅作品 畫面留一點活眼,第二行字較大與第一行 呈現大小疏密對比,「不相干」三字以淡 墨長懸針結束,字義與墨色互相暗喻,彷 **彿爲無量煩惱纏心已久,爲塵勞關鎖思緒** 、心境, ——解脫、逍遙自在。

梵琦 隨緣詩 35×140cm 2009

<節錄 蘇軾-柳氏二外甥求筆跡>

原詩「退筆成山未足珍,讀書 萬卷始通神。君家自有元和腳 ,莫厭家雞更問人。一紙行書 兩絕詩,遂良須鬢已如絲。何 當火急傳家法,欲見誠懸筆諫 時。」,節錄「退筆如山未足珍 ,讀書萬卷始通神。」二句精 髓。學習書法多年,未能有堆 積如山的禿筆,更遑論讀萬卷 書,汗顏己之用功不夠深與才 疏學淺,蘇軾所言,筆墨修練 只能解決「技」的問題,「技 進於道」,達到「道」的層面, 唯有讀書,可以增加學養、通 達事理,心胸開闊了,下筆才 有神韻,唯有讀書萬卷,才能 涵養傳統文化之精神與藝術思 想,提昇書法藝術境界。此件 作品以大字對聯形式呈現,結 字欹正相生、大小錯落、不忌 破邊,墨色濃淡分明,澀進飛 白與淡墨渲染,上下呼應相映 成趣。

節錄 蘇軾 - 柳氏二外甥求筆跡 45×140cm×2 2009

〈愛一世局九宮格〉「亂、騙、慘、悶、貪、鬱、扁、變、冏、愛」,漢字本身就能傳達一種意境、一些故事,只看到一個字,腦海裡就會浮現出各種畫面,湧出許多感覺,第二屆的「2008年代表字票選」活動,「亂」以7,936票拔得頭籌,成爲今年最具民意基礎的台灣代表字,2008年經過政黨輪替、金融海嘯、油價暴漲急跌、毒奶粉危機,這一年來人民最深刻的感受藉由這個票選活動,一一呈現,票選除了第10名的「愛」以外,前9名都是負面字眼,顯示國人對未來的不安,此件作品嘗試淡墨書寫100公分見方大字一「愛」,以超大結字造形表「大愛」之意,再切割成九宮格,分別書寫票選代表字第二~九名「亂、騙、慘、悶、貪、鬱、扁、變、冏」,且以「亂」擺中央與背景的大愛相抗衡,引喻大愛的包容心,祈使台灣社會的「亂」只是過程,不是結果,希望能夠亂中有序、撥亂反正,唯人人有大愛之心,社會才會和諧有希望。第三行「扁貪悶」三字排列成一行,也積極反映時事,希望貪腐之心引發社會動盪,浪費社會成本,早日落幕。

愛-世局九宮格 30×30cm×9 2009

二、飛白虛實

書法藝術由於工具(毛筆)的使用,線質形態的高度變化,「飛白」筆觸是由書寫節奏的不同,產生的特殊筆意。在書法中「飛白」的空間表現形式,如同現代藝術設計當中講求肌理(texture)立體浮凸效果與造形張力,在書法創作時,特殊飛白效果,往往當下即是,可遇不可強求。書法造形與空間的經營,經常運用二元對立形式美學觀念,如同老莊哲學之虛與實、陰與陽相生的道理,利用二元對立要素交相運用,章法空間的布局,都要做精心巧妙的安排,「圖」與「地」同等重要,亦所謂「無」與「虛」搭配「有」與「實」,虛與實搭配的大小比例、經營位置,兩者相互制衡,虛與實的張力,疏與密變化,彰顯黑白虛實照應,相映成趣。

鍥而不捨金石可鏤 140×35cm 2009

〈數而不捨金石可錢〉由左到右西式橫幅寫法,用筆參用〈爨寶子碑〉與龍門四品,楷 隸相參、峻利方勁,保留橫畫末端向上波挑筆,隸書的趣味性濃厚,捺法自然率意,往 往飛白出鋒,澀進暢達。結字或嚴整肅穆,或舒放寬和,注意字的大小、輕重、疏密、 虛實、聚散、促展、參差、錯落,隨勢而行,希望表現奇趣橫生的妙機。 <墨舞>中國書法線條美的所在,即筆畫在紙面運行的動作,提按、行止、輕重、緩急等節奏感,透過「黑與白」的筆情墨趣,表達內心情感與思緒,線條飛白虛實相映,墨色漸層的立體質感變化,像「引弓緩來,揭箭急往。」快慢之間,使觀書者視覺有速度感,就像欣賞舞蹈般賞心悅目。此件作品運用「墨」字的質樸造形與墨趣;「舞」字蒼勁動勢產生飛白墨痕,兩相對照呼應,製造黑白虛實張力與疏密粗細空間變化,可謂極度運用筆墨元素的二元對立,不僅產生深度層次的立體空間感,也構成時間性與空間性交織的意象,強化書法藝術,虛實相應的特質。

墨舞 70×35cm 2009

〈歸真〉語出自《戰國策•齊策四》:「歸真 反璞,則終身不辱也。」道家之「道法自然 」、「反璞歸真」的哲學觀,書寫這件作品 時,還是希望放鬆再放鬆,用筆使轉自然流 暢,「飛白」筆觸線質形態,當下即是一揮 而就,曾多次重寫還是以第一張最爲滿意, 這或許是人性本質,淳樸本性,不加思索除 去外飾,便自然率真,回歸到本初的質樸境 界。

歸真 35×140cm 2009

<破禪>黃庭堅〈花氣薰人詩〉:「花氣薰人欲破禪 ,心情其實過中年,春來詩思何所似,八節灘頭上 水船。」黄山谷〈花氣薰人詩〉小品之作,詩意當 中禪味濃厚,花朵開放時的香氣薰來,彷彿使平日 修行禪定的功夫都被破除了,過了中年還有爲花感 動的心情,到了春天,有著寫詩的念頭,卻又像一 層一層逆水的灘頭,船要上行,何其艱難。山谷道 人在首詩當中,傳達自己對年齡、歲月、春天、生 命的複雜經驗與感受。書法用筆婉轉流暢,中鋒懸 腕的長線條解放,隨意自在的筆法寫來,非常爛漫 天真。用最自然的方式來書寫,把黃庭堅平日嚴謹 的中鋒線和草書中的宛轉結合起來,構成一幅完美 的佳作。筆者雖未到禪定功夫,亦可感受其「破禪 _ 之詩意,由感而發因而書之。用筆刻意破筆入書 ,濃墨澀進、推筆,以表達「破」之意境,「禪」字 末筆懸針,飛白刷下一洩千里,企圖表達禪之空靈 境界,意涵禪境幽玄高妙,深不可測,空間布白也 強調虛空之處,「虛」「白」畫面經營,建構虛無之 境,對應實處相映成趣。

破禪 28×140cm 2009

<神融筆暢>在孫過庭的《書譜》一文 中,談到了創作狀態的「五合」與「五 乖」,即「神怡務閑,一合也;感惠徇知 ,二合也;時和氣潤,三合也;紙墨相 發,四合也;偶然欲書,五合也。心遽體 留,一乖也;意違勢屈,二乖也;風燥 日炎,三乖也;紙墨不稱,四乖也;情 怠手闌,五乖也。.....五乖同萃,思遏 手蒙;五合交臻,神融筆暢。暢無不適 ,蒙無所從」。創作狀態含括多元的複雜 因素,情緒與情境的調整,即「乖」與 「合」之差別,也決定了是否順利的書 寫狀態。「神融筆暢」便是書家窮其一 生醉心嚮往追求的崇高藝術境界。此件 作品濃淡分明,淡墨「神」字有一絲神 秘感,未筆懸針,淡墨刷下一氣呵成, 嘗試用淡墨體現傳統書學中鋒用筆「錐 畫沙」、「屋漏痕」之線質飽滿立體感, 「神」字上方以小字落款,寫滿於上方 , 使平面作品產生三維效果, 也增加上 方的密實感,以對應下方虛白之處,虛 實對應成趣。

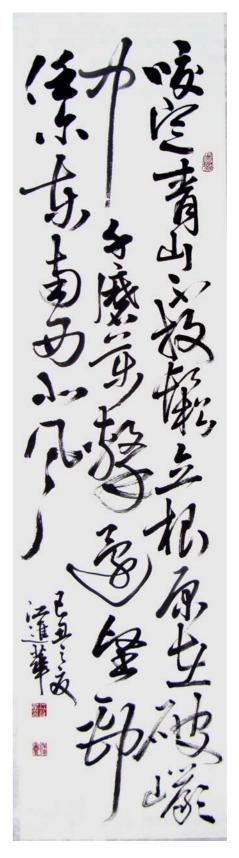
神融筆暢 35×140cm 2009

何時歸去做個閒人 140×35cm 2009

〈何時歸去做個閒人〉語出自蘇軾〈行香子〉:「清夜無塵,月色如銀。酒斟時、須滿十分。浮名浮利,虛苦勞神。歎隙中駒,石中火,夢中身。雖抱文章,開口誰親。且陶陶、樂盡天真。幾時歸去,作個閒人。對一張琴,一壺酒,一溪雲。」,繁華紅塵中,世間的名利虛浮飄渺,轉瞬即逝,如雲如煙,人們爲了追逐虛浮的名和利,徒然辛苦一生,何時才能歸隱而去,作個清靜閒適之人,書畫自娛,盡情享受天然純真之樂。此作品書寫於夜深人靜時,獨享恬靜與閒適之美,讓疲憊的身心完全脫離喧囂世塵的羈絆,提筆揮灑,放下「書之法」,默想人生的真諦,狂放、浪漫、激情,形跡筆意多趣味性,用墨潤燥相生,墨趣線質,率真樸拙,結體靈活多姿文字造形組合,疏密相間,打破行列造形空間格局,虛白處空間與實筆黑墨線質強烈對比,應用「計白當黑」虛實相生美學觀念,構築自我點線天地,強烈表達「歸去」的夢想,如能罷教歸隱,經常彈琴飲酒,對溪賞雲,如蘇東坡臨江仙詞末句「小舟從此逝,江海寄餘生。」那是何等的美妙啊!

〈鄭板橋一題竹石〉「咬定青山不放鬆,立 根原在破嚴中,千磨萬擊還堅勁,任爾東南 西北風。」,全詩以岩石爲襯托,極寫竹子的 精神。四句詩意言簡意賅,通俗明白易懂, 卻有一股令人震撼的力量。從竹子石基根堅 ,引喻到人品性格的磨難骨氣,句句推進, 前後照應,看去明白如話,內含深刻哲理, 教誨世人做人應有的準則。此件作品用筆力 求澀勁,對應飛白虛實的張力,配合詩意, 寫來酣暢痛快,尾字「風」誇大造形點畫, 筆勢澀進,飄逸瀟灑,率意奔放,大快人心。

鄭板橋 題竹石 35×140cm 2009

三、穿插挪讓

穿插挪讓章法表現形式,是以破壞行列的規則與秩序性點畫爲主要變化原則,字間穿插、行間穿插、上下、左右、縱向、橫向座標式多方的穿插挪讓,造成視覺上的聚焦,用一、二筆長筆,誇大拉長,打破行列格局,造成虛白的空間,破解通篇章法過度緊密,似棋中之的活眼,縱橫字勢神采飛揚,產生極強的運動感。於行草書的造形空間表現最易發揮,行草書在書寫時,筆劃使轉造就筆勢線條上下左右牽連擺蕩,奧妙無窮。從結字欹側姿態紛呈,似跳蕩音符般的獨特字勢,到強化安排字與字的體勢,上下左右隨勢傾斜,大小錯落粗細相間,進而巧妙地經營行與行對應穿插爭讓,使字與字之間充分運用大小、正斜、曲直,使畫面佈局呈現緊峭奇崛與氣勢開張,造成空間的視覺變化。這一連串的造形空間佈局,如何巧妙地運用穿插挪讓來布字,同時強化運筆時間概念及空間意識,是屬於書法藝術行草表現的重要關竅,非經過長時間淬鍊,難以達到理想境界。

蘄州五祖禪師法演詩-送朱大卿 140×35cm 2009

〈薪州五祖禪師法演詩一送朱大卿〉「但得心閒到處閒,莫拘城市與溪山,是非名利渾如夢,正眼觀時一瞬間。」,這首詩詩意寓涵佛法禪機,警惕世人保持寧靜平和之心,豁達大度的情懷,超脫世俗名利是非榮辱,隨緣自在。此件作品以橫幅裱板形式呈現,較具現代感,全幅結字或欹側或方正或傾斜或大小或錯落,力求造形上的變化,章法穿插揖讓、虛實相生、自然率意。「渾」字特別以行楷字形並加以誇大,單字成行,懸針澀勁筆觸一瀉到底,以增強書面氣勢。

<我書意造本無法>讀蘇軾〈石蒼舒醉墨堂〉 有感書之原文如下:「人生識字憂患始,姓名 粗記可以休。何用草書誇神速,開卷惝怳令人 愁。我嘗好之每自笑,君有此病何能瘳。自言 其中有至樂,適意無異逍遙遊。近者作堂名醉 墨,如飲美酒消百憂。乃知柳子語不妄,病嗜 土炭如珍羞。君於此藝亦云至,堆牆敗筆如山 丘。興來一揮百紙盡,駿馬倏忽踏九州。我書 意造本無法,點畫信手煩推求。胡爲議論獨見 假,隻字片紙皆藏收。不減鍾張君自足,下方 羅趙我亦優。不須臨池更苦學,完取絹素充衾 稠。」

蘇軾對書藝創作上標榜「創新」、「自出新意,不踐古人」,抒個性、重情感,可謂宋代「尙意」書風極重要的舵手與代表人物。蘇軾在〈石蒼舒醉墨堂〉一詩中言:「我書意造本無法,點畫信手煩推求。」;「知法通理,自出新意」「不計工拙」「無意於佳」是書法經典格言,「無法之法」,才能創作出絕佳的作品。更是書法創作的最高境界!此件作品楷、行、草相參,嘗試無行列式隨機創作,「本」字懸針誇大拉長,造成虛白的空間,破解通篇章法過度緊密,似棋中之的活眼,「無法」二字則穿插於畫面最下方,以抒發「意造本無法」、「無意於佳」之胸臆,自然灑脫。

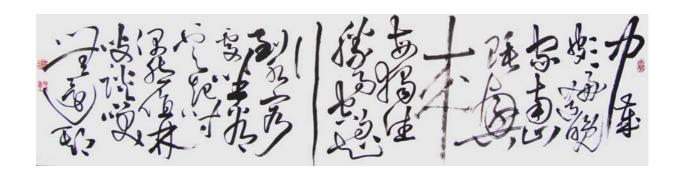

我書意造本無法 35×140cm 2009

< 古今多少事都付笑談中>語出自楊慎所作〈臨江仙〉:「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄,是非成敗轉頭空,青山依舊在,幾度夕陽紅;白髮漁翁江渚上,慣看秋月春風,一壺濁酒喜相逢,古今多少事,都付笑談中。」,此件作品以八尺長宣紙大字書寫,「都」字末筆懸針刻意誇大拉長,左側讓給「談中」二字穿插安置,結字大小疏密分明,字與字穿插錯落疏朗,用筆將濃淡墨之筆觸與加工宣紙自然融合,淡墨自然暈染擴散,淡雅中表現人間多少是是非非,都已付諸笑談的詞意,長聯形式試圖表現貫串雄偉的空間意象。

古今多少事都付笑談中 30×240cm 2009

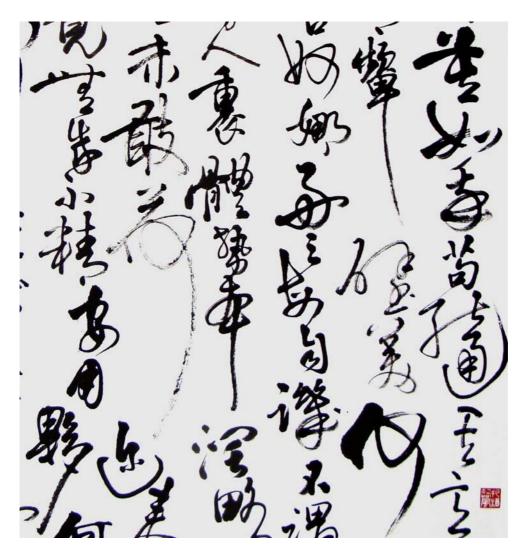

王維 終南別業 140×35cm 2009

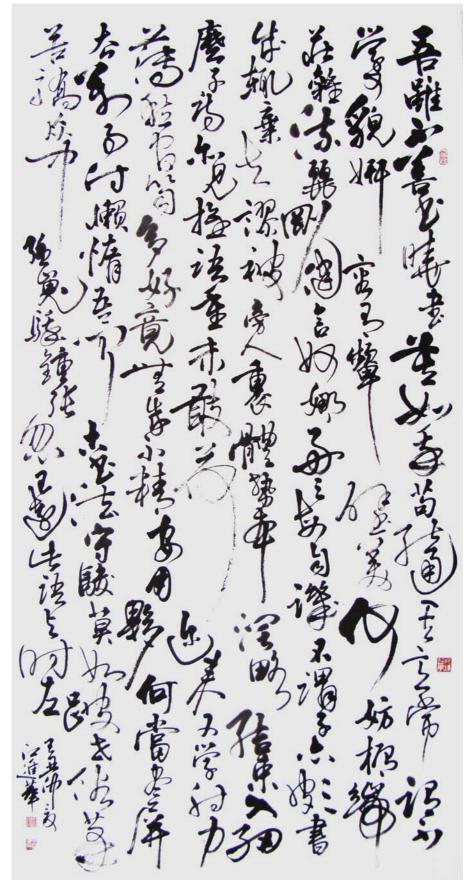
<王维一終南別業>「中歲頗好道,晚家南山陲,興來每獨往,勝事空自知,行到水窮處,坐看雲起時,偶然值林叟,談笑無還期。」,這首詩意表達詩人淡逸的天性,隱居山林之閒適怡樂的好心情,走入自然體驗人與自然融爲一體的感悟,以及超然物外及隨遇而安之情。此件作品以較具現代感的橫幅裱板形式呈現,全幅結字欹斜居多,穿插揖讓率意暢達,「來」「興」二字,字形誇大,用筆澀進飛白,乾澀對比效果強烈,營造全幅蒼勁氣象,「行」字兩豎畫,破解茂密的布白章法,如詩中意境「行到水窮處,坐看雲起時」的豁達開朗胸襟,也契合空間的虛實相映章法,營造畫面的趣味性,使古典文意透發些許現代感。

〈蘇軾一和子由論書詩〉「吾雖不善書,曉書莫如我,茍能通其意,常謂不學可,貌妍容有顰,璧美何妨橢,端莊雜流麗,剛健含婀娜,好之每自譏,不謂子亦頗,書成輒棄去,謬被旁人裹,體勢本闊落,結束入細麼,子詩亦見推,語重未敢荷,邇來又學射,力薄愁官笴 ,多好竟無成,不精安用夥,何嘗盡屏去,萬事付懶惰,吾聞古書家,守駿莫如跛,世俗筆苦驕,眾中強嵬騀,鍾張忽已遠,此語與時左。」

此件作品穿插挪讓章法如同東坡的哲學意境,書法在於求真、求善、求美,自然形塑而成,書法創作的關鍵在於「通其意」,還原自我意趣與面目,不必也不能斤斤計較於點畫的得失,六尺全開大中堂巨幅形式,結字力求變形誇張,忽大忽小,墨色濃淡交雜,節奏對比性高,形成強烈的動勢與張力。大小疏密錯落,隨勢穿插賦形,用筆濃淡墨交錯相間,筆勢實連與虛連的變化,輕重、粗細、長短、高低,造成空間的無窮的變化,章法穿插挪讓,大小參差錯落,生動活潑,數筆飛白懸針,讓空間虛白,突破字數繁多,章法過渡的茂密感,達到疏密相間的暢快感。

蘇軾 和子由論書詩(局部) 90×180cm 2009

蘇軾 和子由論書詩 90×180cm 2009

<劉禹錫一陋室銘>「山不在高,有仙則名,水不在深,有龍則靈,斯是陋室,惟吾德馨,苔痕上階綠,草色入簾青,談笑有鴻儒,往來無白丁,可以調素琴,閱金經,無絲竹之亂耳,無案牘之勞形,南陽諸葛廬,西蜀子雲亭,孔子云,何陋之有。」,此件作品,結字造形行草書體穿插交錯、大小分明,用墨乾濕對比性力求變化,由於字數制限,書寫時用對開條幅宣紙,每屏兩行共五屏,以擴展畫面空間的氣勢,宣紙淡綠竹葉背景,襯托恬淡閑逸的情境。

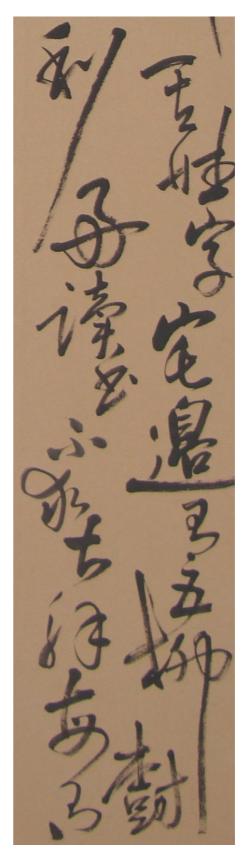

劉禹錫 陋室銘 35×140cm×5 2008

<陶淵明一五柳先生傳>「先生不知何許人也,亦不詳其姓字,宅邊有五柳樹,因以爲號焉。閒靜少言,不慕榮利。好讀書,不求甚解;毎有會意,便欣然忘食。性嗜酒,家貧不能常得。親舊知其如此,或置酒而招之,造飲輒盡,期在必醉;既醉而退,曽不吝情去留。環堵蕭然,不蔽風日;短褐穿結,簞瓢屢空,晏如也。常著文章自娛,頗示已志。忘懷得失,以此自終。贊曰:「黔婁有言:『不戚戚於貧賤,不汲汲於富貴。』其言茲若人之儔乎?酬觞賦詩,以樂其志,無懷氏之民歟?葛天氏之民歟?」

簡短篇幅裡勾畫人物,形象豐滿性格 鮮明,託名五柳先生,型塑出高風亮節的 人物形象,否定現實社會富貴榮華的價值 觀念,堅持真正價值的精神生活。現代人 常有放棄繁華都市生活,而退隱田園生活 ,讀書、飲酒、寫書法,真摯淳樸、守志 安貧、怡然自得,何等快活。

此件作品,用古銅色宣六尺長細條幅 宣紙書寫,每屏兩行共四屏,運用長紙幅 的縱向,來連貫運筆流暢的動勢,四屏聯 橫向擴展畫面空間的氣勢,古銅色宣紙古 味淡雅,襯托靖節先生恬淡閑逸的生活情 境。結字造形行草書體穿插挪讓、字體大 小交錯,用墨乾濕對比分明。

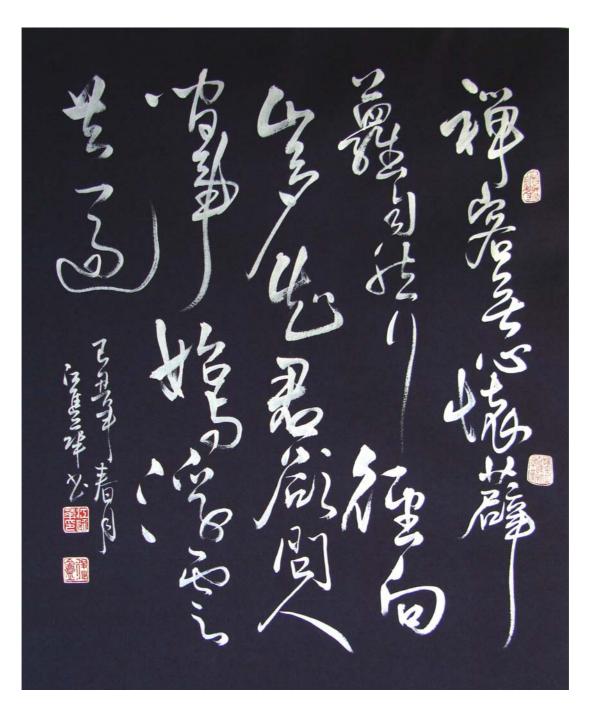

陶淵明 五柳先生傳(局部)

陶淵明 五柳先生傳 23×180cm×4 2009

<唐五代·靈一一歸岑山過惟審上人別業>「禪客無心懷薜蘿,自然行徑向山多。知君欲問人間事,始與浮雲共一過。」,此件作品以銀墨深藍色寫經宣紙書寫,由於銀墨濃稠,書寫起來筆勢動能極不順暢,但是反而造就澀進運筆的趣味,結體大小錯落,行草書體交錯,全幅章法亦昰運用穿插挪讓的空間布白,於樸質媒材當中,營造古雅中求變化的視覺效果。

唐五代 靈一 歸岑山過惟審上人別業 57×70cm 2009

四、雅潔精謹

章法在傳統書法佈局以「以字成行,以行成篇」為準規,筆墨力求精謹古雅,畫面安排整齊嚴謹,成為絕大多數傳通經典作品造形空間的規準與定律。唐朝孫過庭說:「初學分布,但求平正;既知平正,務追絕險;既能絕險,復歸平正。」,筆者本次創作也兼顧傳統畫面整齊嚴謹的造形空間之形式格局,對照現代書法創作解構思維,回歸古雅與經典。

臨摹學古是學習書法千古定法,王鐸有「一日臨帖,一日應請索」之學習典範,其 學古而不泥於古,臨帖取他人之長,涵養學識補己之短,所謂「入於法而出於法」,熟 背古時書家字形與造形線條,取法於古人章法布白原理和經驗,才能有精緻動人的神采。

唐 李涉 題鶴林寺僧舍 26×13cm 2009

〈唐·李涉一題鶴林寺僧舍〉「終日昏昏醉夢間,忽聞春盡強登山。因過竹院逢僧話, 又得浮生半日閒。」,現代人終日爲工作事業奔走忙碌,在茫茫人海中浮沉,偶爾抽空 閒散心,實爲難得。如同詩意般,無意間與竹林密佈的寺院和尙相談了許久,驚覺自己 在浮沉奔波的人生中,偷得半日清閒,豈不快哉。此件作品以用雅潔行書筆意、扇面形 式,建構古雅造形空間。

<書山有路勤為徑 學海無涯苦作舟>

自古以來,不少名人將自己勤奮讀書的情趣寫成對聯,此聯筆者甚愛之,因而藉筆墨書之以期自勉。此件作品以銀墨寫草書對聯,筆勢飛舞一筆書之,藉濃稠銀墨筆觸與深藍色寫經宣,色彩對比結合,配以小對聯窗花形式裝裱,以營造古典風貌,清幽古雅的氛圍。

書山有路勤爲徑 學海無涯苦作舟 14×79cm×2 2009 < 元·翁森一四時讀書樂>此件作品參褚體秀雅筆意,以古銅色六呎長宣書之,章法形式分春夏秋冬四個段落,落款則布局於上方,在空間安排上,遷就文章段落,以方便閱讀與欣賞。原文如下:

春

- 山光照檻水繞廊,舞雩歸詠春風香。
- 好鳥枝頭亦朋友,落花水面皆文章。
- 蹉跎莫遣韶光老,人生唯有讀書好。
- 讀書之樂樂如何?綠滿窗前草不除。

夏

- 新竹壓簷桑四圍,小徑幽敞明朱曦;
- 晝長吟罷蟬鳴樹, 夜深燼落螢入幃。
- 北窗高臥羲皇侶,只因素稔讀書趣;
- 讀書之樂樂無窮,瑤琴一曲來薰風。

秋

- 昨夜庭前葉有聲,籬豆花開蟋蟀鳴。
- 不覺商意滿林薄,蕭然萬籟涵虛清。
- 近床賴有短檠在,對此讀書功更倍。
- 讀書之樂樂陶陶,起弄明月霜天高。
- 木落水盡千崖枯,迥然吾亦見真吾。
- 坐對韋編燈動壁,高歌夜半雪壓廬。
- 地爐茶鼎烹活火,四壁圖書中有我。
- 讀書之樂何處尋,數點梅花天地心。

有禁養學是獨人

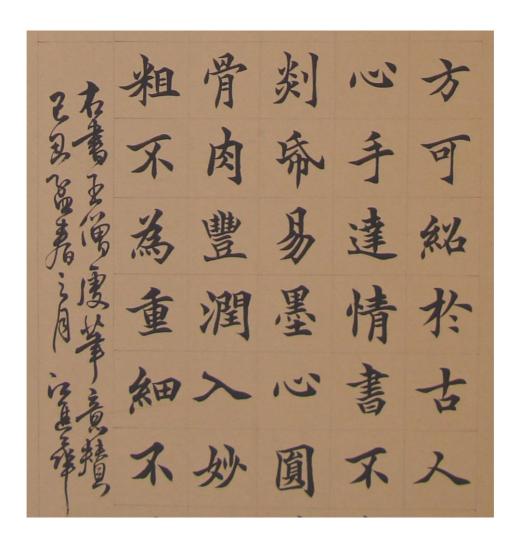
元 翁森 四時讀書樂 (局部)

元 翁森 四時讀書樂 60x240cm 2008

建筑学者读时四 地水近昨北新磋山 鑩落床夜窓竹跑光 茶水賴亭高壓莫縣 鼎盡有前卧簷遣檻 惠千短葉養桑船水 活嚴弊有皇四光鏡 火枯在聲侣圍老廊 四週對籬只小人舞 蘇然此豆国裔生雲 圖吾讀花素幽惟歸 書点書開稔敞有詠 中見功懸讀明讀素 有真更蜂書朱書風 我吾倍鳴趣曦好香 讀些讀不讀畫讀好 書對書號書長書鳥 之章之商之龄之枝 樂編樂意樂羅樂頭 何燈樂淌樂蝉樂亦 **唐動陶林無鳴何朋** 尋 聲 陶 薄 窮 樹 如 友 數高起蕭瑶夜緑落 點歌弄然琴深滿茶 梅夜明萬一爐窗水 花半月籁曲落前面 天雪霜涌来歡草皆 地展天虚薰入不文 心廬高清風韓除毒

〈南北朝 王僧虔一筆意贊〉「書之妙道,神采爲上,形質次之,兼之者方可紹於古人。以斯言之,豈易多得?必使心忘於筆,手忘於書,心手達情,書不忘想,是謂求之不得,考之即彰。乃爲〈筆意贊〉曰:剡紙易墨,心圓管直。漿深色濃,萬毫齊力。先臨〈告誓〉,次寫〈黃庭〉。骨豐內潤,人妙通靈。努如植槊,勒若橫釘。開張風翼,聳擢芝英。粗不爲重,細不爲輕。纖微向背,毫髮死生。工之盡矣,可擅時名。」

王僧虔書論〈筆意贊〉言簡意賅,開宗明義揭示「書之妙道,神采爲上」成爲書法 藝術至高規準,此件作品參魏碑體中,極致秀雅的司馬顯姿墓誌銘筆意,以六尺長宣書 之,形式近中堂與條幅之間,希望達到勻整之中不失板滯的韻致。

南北朝 王僧虔-筆意贊(局部)

南北朝 王僧虔 - 筆意贊 60×240cm 2009

微如深謂言書 向植色求豈之 背樂濃之易妙 **· 勒萬不多道** 髮若毫得得神 死横齊考必彩 生釘力之使為 生開先即心上 · 振臨歌总形 畫鳳告乃於質 **条翼誓為華次** 可替次筆手之 擅擢寫意忘兼 時芝黄黄於之 名英庭曰書者 軽盛直想斯 纖努漿是言

〈吳均一與朱元思書〉「風煙俱淨,天山共色。從流飄蕩,任意東西。從流飄蕩,任意東西。自富陽至桐廬,一百許裏,奇山異水,天下獨絕。水皆縹碧,千丈見底。游魚細石,直視無礙。急湍甚箭,猛浪若奔。夾嶂高山,皆生寒樹,負勢競上,互相軒邈;爭高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作響;好鳥相鳴,嚶嚶成韻。蟬則千轉不窮,猿則百叫無絕。鳶飛戾天者,望峰息心;經綸世務者,窺欲忘反。橫柯上蔽,在畫猶昏;疏條交映,有時見日。」

此文所述自然美景花鳥蟬鳴、山光水色,風光明媚如世外桃源般,令人神往,雖未身歷其境,幻想這一幕幕美景,世俗的名利、事業拋諸腦後,多麼愜意。此件作品用深紫色、白花點加工宣紙書寫,企圖以紙的媒材,營造繽紛的美景畫面,用筆參張即之筆意,筆畫粗細分明,大小交織錯落,強調結字造形的對比性,有行無列及行距較寬的布白章法,讓空間蕭拓疏朗,表現非行列勻整的楷書之美。

吳均 與朱元思書(局部)

心成軒無許 風 凝急渦甚節猛浪活奔兵峰高山皆生寒對 自势競上互相 里奇山異水天下獨絕水皆無碧千丈見底将魚細石直視 邈 俱净天山共色後流飘荡任意東西自富陽至桐廬 争 則千轉不窮後則百叫無 高直 世務者窺谷忘及横柯上藏在畫橋昏疏條交映有 杨星妈与家人思考成次次日 温於 清空作 指千百成峰泉水激 絕為飛暖天者望峰息石冷"作響好鳥相鳴嬰~ 變態

吳均 與朱元思書 80×140cm 2008 < 王維一過香積寺>「不知香積寺,數里入雲峰。古木無人徑,深山何處鐘。泉聲咽危石, 日色冷青松。薄暮空潭曲,安禪制毒龍。」

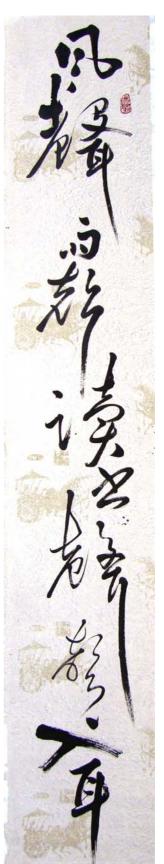
此件作品以金墨深藍色寫經宣紙書寫,由 於金墨濃稠,用筆的筆勢動能較不流暢,可以 彌補圓滑運筆的習性,營造澀進運筆的趣味, 結體大小錯落,行草書體交錯,全幅章法力求 平穩妥貼,於樸質媒材當中,營造古雅氛圍的 視覺效果。

王維 過香積寺 30×130cm 2009

<風聲雨聲讀書聲聲聲入耳 家事國事天下事事事關心>

古雅的加工宣紙,秀雅的 筆意,精雅的結體,閑雅的對 聯形式,淡雅的空靈章法,極 盡「雅」思,期望營造古代文 人的書法雅趣。

風聲雨聲讀書聲聲聲入耳 家事國事天下事事事關心 25×143cm×2 2009

孝+好=美 70×96cm 2009

<孝+好=美>「孝好二字,古音聲韻,音同義通,孝字有好之意,試以古文字形將二字合體,暫解爲『美』字,以表彰孝就是好,好有美之意。」