

Reverse-The Creation of Modern Calligraphy

學生：陳建山

指導教授：張恬君教授

國立交通大學應用藝術研究所碩士班

摘 要

書法的文本，通向一種視覺動向，書法在現代性可以是甚麼？每一種媒體都在傳達一種訊息(The media is the message)，書法作為一種媒體，當下現代觀如何的體現？而借鑒西方現代藝術的創作觀念，傳統中具有重拾為現代的基因，現代則來自優質傳統的再開發，傳統與現代為一個二元相值體系，一個相互辯證的思考模組，藉由現代美學觀念的觸發，轉化成一種書法的新形式，探索書藝新的風格面貌。

本研究旨從以麥克魯漢(Marshall McLuhan 1911-1980) 媒體定律效應觀點(Laws of Media)—(放大 amplify、淘汰 obsolesce、重拾 retrieve、轉化 reverse)等歷程，探索漢字造形冷媒體形式原型(prototype)與現代書寫形式轉化的關係，藉由媒體工具涉入與重拾，以媒體定律理論及二元相值相生的美學觀理論相互印證，將漢字書寫型態轉化，並結合現代媒體理論的特性運用，創作具有「書法性的現代藝術」作品。

其次在作品創作實踐階段，針對國內現代書藝創作家實施訪談，並將其結果以質性研究分析方式呈現，作品創作部分以書法現象—“轉化”為主題，以實驗性、解構性、媒材混合(mix)等特性的策略，於本校藝文空間舉行專題展覽，藉之探討現代書藝創作各式種類的風貌，最終目的是嘗試著歸納出現代書藝的創作法則及建構其延伸理論，提供未來發展之借鑒。

關鍵詞：書法性現代藝術、媒體定律、冷熱媒體、轉化。

Reverse-The Creation of Modern Calligraphy

student : Chien-Shan Chen

Advisors : Dr.Tien-Chun Chang

Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The purpose of calligraphy is to deliver visual sign, and message. What can the calligraphy evolve in this modern age? Every media exists to deliver certain extent of message. How can the calligraphy, one of the medias, adapt to the modern era? In modern western era, modern arts creation usually adopts traditional culture and elements. Modern arts evolve from the re-creation and re-development of excellent traditional culture. Both the tradition and modern constitute a two-dimension system, a module of mutual thought and identification. The calligraphy develops into a new form with the combination of modern arts, and adventures into a new era. The new form of calligraphy in this modern age will be discussed in our essay.

Our research aims at analyzing Laws of Media, established by Marshall McLuhan 1911-1980) which is composed of amplification, obsolesce, retrieve, and reverse. The author discussed the formation of prototype of “cool media” of Chinese words and also the evolution relationship between modern and traditional calligraphy. The involvement and resume of media tools, and the Law of Media an aesthetic of two-dimension causationism were employed to demonstration the transformation and evolution of Chinese words. The advantages and characters of modern medial law was also be used for creating “modern arts of calligraphy”.

During the execution phase of arts creation, The researcher interview domestic modern calligraphy artists whose art creation texture were analyzed We This study aim at the modern transformation and evolution of calligraphy arts, and held an exhibition of special topics with principles of experiments, structure, and medial mix in the arts exhibition space of our school. All various types of modern arts creation were completely discussed and analyzed. The final aim is was to submit the modern art creation principles and structure and evolution theories for the reference of future development.

Keywords: Modern calligraphy arts, Law of Media, Hot and Cool media, Reverse.

漢字造型符號形式轉化之創作研究

Reverse-The Creation of Modern Calligraphy

致 謝

現代書藝的書寫創作理念，緣自指導教授 張恬君教授啟發、鼓勵、指導…；對於創作而言，任何的形式及材料的運用，都在作為藝術表現的一種方式，二十多年來皆以油畫素材為創作，在面對現代書藝，以履淵履冰的態度來面對，樂意將我的創作心情與大家分享，忝引用黃山谷的《花氣薰人帖》來說明我對現代書藝的獨鍾心境：

「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。」

其釋文：「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，過了中年竟然還有這樣為花感動的心情，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，何其艱難啊！」這個「花」，就是現代書藝啊。這首詩，也同樣描述將屆「知天命」之齡，在求學過程中的心境；追求人生學藝高峰的領悟，感謝這「八節灘頭上水船」的引領者—張恬君教授，及在應藝所二年期間，承前所長莊明振教授、陳一平教授、戴麗卿教授、林盛宏教授、王俊傑老師、黃心健老師敦勉授業。

在訪談的過程中，承蒙指導教授張恬君博士，推薦國立師範大學杜忠誥教授、新竹師範學院美勞系蔡友教授、墨潮會張建富老師、韜暉書屋陳明貴老師的撥冗接受訪談並予指導賜正；給予我學習研究的機遇，這是從事創作多年以來最深刻的收穫。

創作過程中，明新技術大學休閒事業管理系范光棣主任對書藝由衷的熱愛及鼓勵；同組一起討論及意見交換的林授昌兄、楊美美、劉亮延、Clark Macleod 及提供各項支援協助；服務於台北市立師範學院美勞系的范宜善老師及同窗任遠、智祥、宗藩、雅靖、芳如、馨卉及 APPLE NAMI 新竹分公司傅心儀經理。此外，曾與我二十餘年來任職服務於國防部藝術工作總隊的陳耀宗學長、呂自立學長、徐慶克學長、趙其雄學長等對於書法書藝素養，多年來薰陶與鼓勵與支持，令我無法忘懷，最後，在創作過程中經由不斷克服一些問題情境中，讓我回想起在政治作戰學校藝術系求學歲月(1976~1980)，令人懷念尊敬的書家大纛—胡恆老師，在那一個年代，我們所學的書法竟然是「標準草書」的書體，於今回想我們恭逢盛會與有榮焉。

在交通大學應藝所研究創作當中，特別是我的妻子范育柑女士的鼎力支持、分擔家務；讓我能專心於課業，在此，致上感謝，在這期間長女陳硯平、長子陳硯安先後分別考入東海大學景觀設計系及華梵大學建築學系，願藉由這個機會與他們相互共勉，期待他們在藝術領域養成教育中，自我敦勵，更上一層樓，快樂學習。

所有的言衷誠摯感謝提供這溫馨學習環境的師長們，再次謝謝指導教授及所長、所有教授們，謝謝您們！最後，特別感謝指導教授張博士，身體微疴之中，心繫懸念，時刻敦勵砥勉，指導創作及論文寫作，令我深表敬服—謹致上最誠摯的祝禱，願吾師身體健康！

陳建山

於台灣·新竹·國立交通大學 2004.08.20

漢字造型符號形式轉化之創作研究

Reverse-The Creation of Modern Calligraphy

目 錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vii
表目錄.....	X
第一章・緒論	
1-1 創作研究動機.....	001
1-2 創作研究目的.....	003
1-3 創作研究方法與步驟.....	005
1-3-1 創作研究策略及方法.....	005
1-3-1-1 資料收集方式.....	005
1-3-1-2 資料的登錄(coding)方式.....	006
1-3-1-3 資料分析方式.....	008
1-3-2 創作作品分析(創作自述)方法.....	009
1-4 名詞解詞.....	011
第二章・相關文獻探討	
2-1 漢字造形的研究文獻.....	013
2-1-1 文字與書法.....	013
2-1-2 書法的定義.....	014
2-1-3 書法的文本.....	015
2-1-3-1 線條.....	016
2-1-3-2 結構.....	017
2-1-4 書法的時間空間概念.....	018
2-1-4-1 書法的空間概念.....	018
2-1-4-2 書法的時間概念.....	019
2-1-4-3 筆勢一時空的混合.....	020
2-1-5 書法美學的形式美視角理論.....	022
2-1-6 現代書藝的發展.....	027
2-1-6-1 日本對傳統書法與現代文明的思考.....	027
2-1-6-2 傳統書法的變革—台灣現代書藝的發展概況.....	029
2-1-6-3 中國大陸的現代書法現況.....	032
2-2 麥克魯漢媒體律(Law of Medium)理論.....	035

2-2-1 麥克魯漢媒體效應與書寫媒體關係.....	035
2-2-2 熱媒體(Medium hot)和冷媒體(Medium cool)	036
2-2-3 媒體就是訊息(The medium is the message)	036
2-2-4 地球村(global village)的去中心化.....	037
2-3 視知覺理論文獻.....	038
2-3-1 訊息處理說 (Information Processing Theory)	038
2-3-2 Marr 的視覺認知階層 (The Stage of Visual Perception)	038
2-3-3 安海姆(R.Arnhelm)均衡的理論.....	039
2-3-3-1 均衡.....	041
2-3-3-2 方向.....	041
2-3-4 圖地關係(figure-ground)	042
2-3-5 完形法則.....	042
2-3-6 字優效果：(觀看情境的上下文關係)	043
2-4 符號學的理论.....	044
2-4-1 記號學探討.....	044
2-4-2 記號學之理論.....	044
2-4-2-1 索緒爾的二分記號理論.....	045
2-4-2-2 皮爾斯的三分記號理論.....	046
2-4-3 從「美的機能」到藝術的記號論.....	049
2-5 現代書藝創作訪談.....	052
2-5-1 訪談方法.....	052
2-5-2 樣本選取及作品概述.....	053
2-5-3 訪談研究架構.....	057
2-5-4 資料整理與概念產生(開放性譯碼)	057
2-5-6 脈絡的展開.....	059
第三章 • 創作研究實踐	
3-1 前置作業階段.....	072
3-1-1 概念發想及美學理論.....	072
3-1-2 創作展場預定計畫草擬.....	074
3-1-2-1 畫展工作計畫進度.....	074
3-1-2-2 書法現量—《轉化》的構思脈絡過程與形成.....	075
3-2 展場計畫實踐.....	077
3-2-1 創作展 DM 文字稿及作品目錄.....	078
3-2-2 創作展作品分配位置圖及展檔資料.....	079

3-2-3 創作展現場活動儀式.....	080
3-2-4 書法現量創作展文件—《轉化》創作自述.....	082
3-2-5 創作研究—書法現量—《轉化》作品解析目錄.....	083
3-3 作品解析.....	084
3-3-1 作品編號及名稱：比量.....	084
3-3-2 作品編號及名稱：書法地球村.....	087
3-3-3 作品編號及名稱：勁酷文本冷熱比.....	090
3-3-4 作品編號及名稱：老媒體會成爲新媒體的內容.....	092
3-3-5 作品編號及名稱：現量-線量.....	096
3-3-6 作品編號及名稱：舊情綿綿.....	100
第四章・結論與未來發展.....	102
4-1 創作研究發現.....	102
4-1-1 現代書藝的圖像傳統原型(冷媒體的原型).....	103
4-1-2 書法是符號・訊息的媒體.....	105
4-2 未來的發展.....	106
4-2-1 形式的重構.....	106
4-2-2 書法的轉化—媒體與工具中介(熱效應).....	108
4-2-3 現代書藝與數位藝術的美學觀.....	110
參考資料.....	111
參考網站資料：.....	112
附錄一：現代書藝創作者訪談.....	1~17
附錄二：現代書藝之延伸創作	

漢字造型符號形式轉化之創作研究

Reverse-The Creation of Modern Calligraphy

圖 目 錄

(圖 2-1)結繩記事.....	13
(圖 2-2)漢字演變圖.....	14
(圖 2-3)中國文字符號.....	14
(圖 2-4)永字八法原稱.....	16
(圖 2-5)永字八法俗稱.....	16
(圖 2-6)清王鐸草書立軸.....	20
(圖 2-7)清金農隸書立軸.....	21
(圖 2-8)明黃庭堅《寒山子龐居士詩卷》局部.....	21
(圖 2-9)唐顏真卿《祭姪文稿》.....	22
(圖 2-10)宋米芾《臨沂使君帖》.....	22
(圖 2-11)歐陽詢《九成宮醴泉銘》.....	23
(圖 2-12)唐柳公權《玄祕塔碑》部分選字.....	23
(圖 2-13)清王澐篆體立軸.....	25
(圖 2-14)現代白謙慎的書法.....	25
(圖 2-15)錄自商務印書館(香港)《蘭亭集序》.....	25
(圖 2-16)唐柳公權《玄祕塔碑》部分選字.....	26
(圖 2-17)西川寧《默然而笑》1971, 95x177cm.....	28
(圖 2-18)今井凌雪《桃花臉薄難藏淚》1985.....	28
(圖 2-19)手島右卿《崩壞》1957, 69x140cm.....	28
(圖 2-20)金子鷗亭《井上靖詩幻の湖》平成3年.....	28
(圖 2-21)比田井南谷《電第二》1951, 44x44cm.....	28
(圖 2-22)上田桑鳩《狼》1962, 67x104cm.....	28
(圖 2-23)大澤雅休《黑嶽黑谿》1953, 136x136cm.....	29
(圖 2-24)宇野雪村《SYO》1970, 198x132cm.....	29
(圖 2-25)王壯為《亂影書》.....	31
(圖 2-26)尹之立《楓橋夜泊》.....	31
(圖 2-27)程觀儉《抽象書法》.....	31
(圖 2-28)廖燦成《中華民國頌》1994, 69x69cm.....	31
(圖 2-29)徐永進《大地神龍》1994, 300x300cm.....	31
(圖 2-30)楊子雲《戲夢》1994, 35x55cm.....	31

(圖 2-31)連德森《教育碑帖人體》1994.....	31
(圖 2-32)陳明貴《嘆世路》1994, 58x69.....	31
(圖 2-33)蔡明讚《現代書藝》1993.....	31
(圖 2-34)張建富《德》2001.....	32
(圖 2-35)鄭慧美《網綁台灣四十年》1993, 78x85cm.....	32
(圖 2-36)王國奉《塔外女人》1994.....	32
(圖 2-37)集體創作《墨潮》.....	32
(圖 2-38)徐永進《懷素自敘帖》1993, 68x68cm.....	32
(圖 2-39)黃苗子《甲骨文》.....	33
(圖 2-40)徐冰《天書—析世鑒》局部, 1988.....	33
(圖 2-41)朱青生《1997年11月1日》1997.....	34
(圖 2-42)宋冬《水寫日記》1999.....	34
(圖 2-43)谷文達《天廟》1998.....	34
(圖 2-44)邱振中《待考文字》1989.....	34
(圖 2-45)視知覺—內在張力圖.....	40
(圖 2-46)安海姆—結構地圖.....	40
(圖 2-47)新米字格圖.....	40
(圖 2-48)杜忠誥《山鳴谷應》55X77cm.....	54
(圖 2-49)杜忠誥《澹》2001, 52X134cm.....	54
(圖 2-50)徐冰《天書》1987.....	57
(圖 2-51)徐冰《天書》1987, 局部組字部件.....	57
(圖 2-52)鋼骨結構建物的印象.....	64
(圖 2-53)上田桑鳩《愛》.....	64
(圖 2-54)Franz Kline 《Painting Number2》1954.....	67
(圖 2-55)Pollock, Jackson.....	67
(圖 2-56) Joan Miro 《Illustration II》Approx.15x32.75inches.....	68
(圖 3-1)水蜜桃交配新品(大小直徑 5~6cm)(產地·桃園拉拉山).....	73
(圖 3-2) 書寫·不定性·基因 Graphic·Uncertain·Genetic 請柬卡片.....	77
(圖 3-3)展場平面圖·作品位置分置圖.....	79
(圖 3-4)副校長陳龍英教授主持開幕儀式.....	80
(圖 3-5)研究生向指導教授張恬君所長報告作品.....	80
(圖 3-6)陳一平教授致詞及勉勵研究生.....	80
(圖 3-7)來賓致詞.....	81
(圖 3-8~圖 3-13)展場一隅.....	81
(圖 3-14)《比量》, 現代書藝裝置.....	84
(圖 3-15)《書法地球村》, PVC 輸出, 書藝裝置.....	87
(圖 3-16)《借古鑒今》的書體對應及同質異構的隱喻.....	87
(圖 3-17)《勁酷文本—冷熱比》, 打光裝置.....	90

(圖 3-18-19)《老媒體會成為新媒體的內容》，互動迴文詩.....	92
(圖 3-20)《現量—線量》，書法裝置.....	96
(圖 3-21)《現量—線量》之基面圖.....	96
(圖 3-22)《現量—線量》之地面圖：自由書寫的文本與繩索的交合.....	99
(圖 3-23-24)《現量—線量》自由書寫的文本與繩索的交合局部圖.....	99
(圖 3--25)《舊情綿綿》陳建山，書藝裝置.....	100

漢字造型符號形式轉化之創作研究
Reverse-The Creation of Modern Calligraphy

表目錄

(表 1-1)紮根理論成軸登錄典範模型.....	7
(表 1-2)創作研究步驟.....	10
(表 2-1)世界文字概要分類.....	14
(表 2-2)書法的定義.....	15
(表 2-3)冷熱媒體區分.....	36
(表 2-4)符號與記號之差異.....	44
(表 2-5)符號的一體兩面.....	45
(表 2-6)個人電腦的兩軸關係.....	46
(表 2-7)記號的關係.....	47
(表 2-8)記號的組成關係.....	48
(表 2-9)模里斯的記號理論關係架構.....	48
(表 2-10)記號理論的比較.....	49
(表 2-11)美的機能.....	50
(表 2-12)訪談研究架構圖.....	57
(表 2-13)開放性譯碼步驟.....	58
(表 2-14)主軸譯碼典範模型.....	60
(表 3-1)預定工作進度表.....	74
(表 3-2)創作脈絡.....	76
(表 3-3)書法現量—《轉化》創作展作品目錄.....	78
(表 3-4)書法現量—《轉化》作品解析目錄.....	83
(表 3-5)內容與形式區分.....	83
(表 4-1)書法形式的「法與趣」二元論與媒體冷熱效應.....	103