

第三章・創作研究實踐

陳振濂在《學院派書法創作宣言》中說：「書法應該是書法的命題」，它的含意有二：書法不應該是寫字，而應該是一種藝術創作，其次是書法不應該是抽象畫，而應該是「書」的藝術，前者是為現代性的借鑒，後者及為書法的本質性，由此，我們可以看出現代書藝的主要訴求，即是以漢字為實質基構的一種借鑒式與混合式的書寫綜合表現。其書法創作強調「主題先行」「形式至上」，表現為一種精神的、觀念的型態。這也是我創作研究的一種參考方式。

本章節將以「書法現量—《轉化》」創作展作品作為說明及作品解析。並將創作實踐區分為：

3-1 前置作業階段

3-2 展場實踐

3-3 作品解析

3-1 前置作業階段

書法現量—《轉化》主題創作展，有關「現量」一詞，係出自王夫之(1619-1692)《相宗絡索·三量》對現量的解釋，審美觀照具有「現在」、「現成」、「顯現真實」的三種性質。¹對於現代媒體的期許與創作省思，即以「現量」觀的態度，而現量的哲思，帶有歷史主義的傳統「重拾」方式，嘗試以現代美學觀來闡述書法的時代意涵，應用當代藝術的觀念及形式技術，作為表現的主要架構，故將本創作研究命題為：「書法現量」，而「轉化」既是創作展的主題，也是「現代書藝」作為媒體的一種效應，期許，探索現代書藝的形式面向，以媒體新工具、材料，營造一縷現代書藝的芬維；以下則為一些創作發想及美體理論架構。

3-1-1 概念發想及美學理論

一、楔子—水蜜桃的啓示—混合交配

混合交配的水蜜桃(圖 3-1)，經由水蜜桃及土桃交配而成，是混合兩種以上的元件，經由人工栽植而成，它是混合的能量在一個統一體上作用生長，藝術本身是個有機的個體，從單一元件到多種材料及媒體的混合，在我們的生活中到處可以看到，經由交配方式，藝術品加入更多的元素，尤其在今日數位媒體，更是以多種媒體交相作用，從傳統中加入新的素材；新交合的水蜜桃，具有土桃的形狀及大小，有水蜜桃的甜味，含有兩種水果的優點；這就是一種混合後的媒材特性，一種新的面貌出現，基於這個基點，展開現代書藝的轉化及交合的期程。

¹葉朗，1999，中國美學史，頁 256。現量—審美觀照的性質。

(圖 3-1)水蜜桃交配新品(大小直徑 5~6cm)(產地·桃園拉拉山)

二、老子道反哲學(老子道德經)美學思維

反也²者，道之動也。弱也者，道之用也。天下之物生於有，而有生於無。循環往復的運動總是要向相反的方面轉化，這是「道」的運動。動的作用是柔弱無為的。天下的萬物產生於看的見的具體有形之物，具體的有形之物又產生於看不見的無形之物。文中的「反者道之動」，有兩種解釋³：

(一)、矛盾者的對立物各自向著自己的對立面轉化。

(二)、事物運動變化的規律是循環反復。

老子認為運動循環往復，週而復始。而「有、無」是「道」的屬性，是「道」產生萬物時，由無形質到有形質的辨證法則。「有、無」兩個哲學範疇是對立面的相互轉化，相互依存而產生的，這也是「道」的基本內涵。

道德經全書八十一章，前三十七章為道經，後四十四章為德經。道為老子哲學之中心思想其脈絡貫穿全書其含意是多方面的現分述于后：

道是天地萬物之本源，二十五章，有物混成，先天地生，寂兮寥兮獨立而不改，同行而不殆，可以為天下之母。

道是在混沌之中，自然生成而也；在地球上未成形前，就已存在天地中萬物，皆為其所創生。道是無聲、無形、獨立而長存，生生不已。如四十二章，道指道創生萬物實的活動歷程，一層層地向下落實，從欣欣向榮的成長中，可以看出道是具有無窮的潛力和創造力。道具有萬物的規律性，道的規律性可分兩方面，對立轉化的規律，老子第二章，有無相生難易相成，長短相形，高下相傾，音聲相和，前後相隨。五十八章，禍兮福之所倚；福兮禍之所伏。老子認為一切事物都在對立的情況中反覆交變者，因為事物發展到某種極限的程度時，就改變了原有的狀況而成為它之反面，如月之將缺必極圓，花之將謝必盛開。古云「物極必反」不就是此理，循環運動的規律。

第五十二章之道獨立而不改周行，而不殆周行及循環規律，不殆則是生生不

² 向相反方向轉化，包括還原在內，見童笙著，《淡泊人生—老子》頁 117。

³ 童笙著，《淡泊人生—老子》頁 116。

息，萬物由道而化生，周流不停的循環運動有時可能背道而行，但老子說萬物並作吾以觀復萬物在紛紛紜紜中，最後，終於各自返回它的根本；飄風不終朝，驟雨不終日，大自然的現象凡是反常的都是循環周始的。

三、麥克魯漢媒體理論的交互作用

廢退不是事物的終結，它是美學的開始，是品味、藝術、雄辯、俚語的搖籃。也就是說被拋棄的陳套(Cliche)和廢退的形式，麥克魯漢所謂「過時的技術會成為藝術」也就是媒體在增益即廢退中產生交融及混合(mixed)的作用，而使得媒體轉化成另一種新的媒體，但新舊之間仍有重拾的元素，而書法書體的演化，由篆至隸，在經發展至楷書、草書、行書，也具有此種效應的特色。這種效應類似混凝的加法，來自水泥(Cement)土敏土的「混·凝」(由原質、和水、解構、重組、融合、再生)的製程的概念；使用既結構又解構的繪畫性語言，指涉水泥及漢字符號經由材料的混合構成，並經融合而凝固成形，由物理性至化學性轉化，隱喻現代書法的創作觀，由正、篆、隸、行、草五體類原料，並藉由書寫文本，將漢字造形符號化，經由「混·凝」手段，以綜合媒材混合創作，探討現代書法現量的形式。

3-1-2 創作展場預定計畫草擬

為便利創作展進行，先行依創作主題及擬定工作計畫，並了解展場空間及相關硬體設施；並完成作品型態概略區分想定，有關工作先期計畫分敘如下：

3-1-2-1 畫展工作計畫進度

日期	預定工作進度	說明
2003		
11.10	完成畫展主題、草擬綱要提報	
11.15	確定畫展展期、人數及作品數量概算	
11.15	畫展作品數量、裝置經費估算	
12.01	創作論文寫作資料整理	
12.31	完成訪談紀錄及整理、分析	訪談：杜忠誥教授、蔡友教授、張建富、陳明貴先生
2004		
01.10	完成全部作品基礎構想草圖	
01.10	平面作品完成及修改	
02.01	裝置作品元件設計、製作完成	
02.16	創作展主題初稿完成	第二學期開始
02.16	完成創作研究寫作初稿	
02.16	製作互動媒體作品	

03.10	完成展出序言文稿	
03.10	完成畫展主題最後修正定稿	
03.10	恭請指導教授題款	
03.25	作品拍攝	
03.30	平面作品完成送裱裝框	
03.15	廣告刊登送稿	典藏今藝術月刊
04.01	完成畫展網頁設計	
04.01	請柬、海報付印	
04.15	寄發邀請函及海報張貼	
04.20	完成作品保險作業	
04.24	完成借用媒體器材手續工作	投影機或 PC
04.26	發布新聞通訊稿	
05.03	開始裝置	藝文中心二樓
05.05	完成佈置	
05.06	展出及茶會、記者會	05.19 結束撤展
06.20~	申請參加口試	

(表 3-1) 預定工作進度表

3-1-2-2 書法現象—《轉化》的構思脈絡過程與形成

一、主題構思產生的背景

所有的文學、繪畫、音樂、舞蹈、戲劇諸門類藝術都是有主題性創作，而在書法創作中，從來都是無主題創作，唐詩、宋詞、古今楹聯隨手拈來，或抒散懷抱亦為隨興偶作；或文人士大夫間的雅玩酬唱、即興詞賦一種即興式的表現方式。書法的價值觀定位在書齋式文人雅賞，對於創作而言，自無法與西方所謂藝術作品以創作為其首要目的，此乃產生方式之文化不同所致。

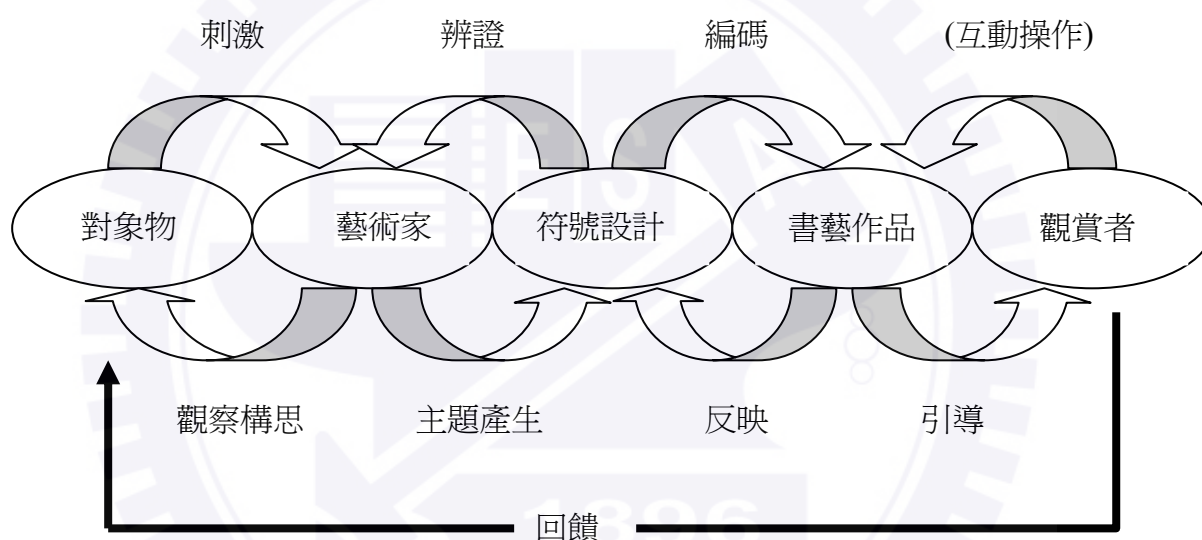
技術品位、形式基點、主題要求三要素構成了現代書法創作的核心。形式是書法邁向當代文化場景、對欣賞者形成強烈視覺審美衝擊必不可少的手段。上述兩個要素的表現可以借鑒其它藝術，如美術繪畫等，唯有「主題要求」這一要素卻來自環境的對象物，或是反映出對客體的情感而透過書法符號之表現；蘇珊·朗格(Susanne K.Langer)：一件藝術作品雖然具有高度的表現力，卻是一種單一不可分的符號；...語言，無論是書面語還是口頭語，都是一個符號群，是一種符號體系；而一件藝術品，往往是一個基本符號。⁴蘇珊·朗格將符號二分為論述性符號（discursive symbol）與呈顯性符號（presentational symbol），並以前者為語言符號，後者為藝術符號。

⁴蘇珊·朗格原著，劉大基等譯：《情感與形式》，（台北：商鼎文化出版社，1991年10月）頁427

因此，主題構思產生的背景，乃在達成以符號之形式所取得的表現方式與主題相互對應的一種手段。

「書法現量」—《轉化》的作品創作，先有主題，然後才決定形式基點，再選擇技術手段。但也有先有形式後再用技術手段表現出來，最後再進行主題的構思與確立，不論是哪種方法，對於主題的構思、拓展和昇華都是要經過多次反覆思考，相互印證及相輔相成。「轉化」這個名詞，來自麥克魯漢的媒體理論，及四大律的媒體交互作用，書法作為一種演化的媒體，是否應「重拾」、轉化成另一種媒體，而相關的作品、系列作品即是圍繞在這個主題下構思。

(表 3-2)創作脈絡

二、畫展作品型態區分想定

書法現量—《轉化》創作展，區分為「傳統書寫」及「裝置書寫」兩種，其中裝置部分包含有兩項：

- (一)、複合媒材裝置(Complex Art)。
- (二)、互動媒體作品(Interactive Media Design Production)。

其中傳統書寫部分，以對聯、立軸或橫幅方式，表現對傳統書寫的材料、形式的謹守，並對裝裱技術及長久保存的改善處理。至於複合媒材部分，則考慮以材料美學的語彙來表現「現代書藝」理念訴求，並與影像裝置相戶配合。互動媒體部分，其主要內容仍以書寫漢字為主旨，探討書法元素作為互動媒體的訊息題材效果；屆時，擬透過網路供觀者或是參與者產生互動性操作。