

書法與建築空間之藝術關連性探索

黃建諭、翁玉慧

E-mail: 345139@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究將中國書法藝術之創作思考模式及其精神引入建築空間設計的思考之中，以期能夠推論出「書藝式設計」之思維模式與美學意涵。進而將其應用於建築空間設計的領域上，確立書法藝術與建築空間設計結合的可能性與發展性。本研究屬於探索性（exploratory）研究，以文獻探討法作為基礎。除探索各家之創作思想外，並運用關係探討、比較分析、案例實證等方式，推論與印證書藝式設計思維的模式。整體而言，本研究將「書法藝術」、「書法美學」與「建築空間」三者間的關連性作一概論性的推導，並推論出「書藝式設計」思維的模式，以期影響建築空間設計的思維和觀念，並能不斷地反芻與創新，開拓新的局面。

關鍵詞：書法藝術、建築空間、思維模式

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii 英文摘要 iv 誌謝 v 目錄 vi 圖目錄 x 表目錄 xii 第一章 緒論 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 4 第三節 研究問題與假設 5 第四節 研究範圍與限制 6 第五節 文獻架構與探討內容 8 第六節 研究流程 10 第二章 研究方法 14 第一節 研究理論架構 14 第二節 研究步驟 16 第三章 中國書法書學 29 第一節 書法藝術概論 29 一、世界上的書法 29 二、中國書法發展變遷 32 第二節 中國書法書學 37 一、篆書書學 37 二、隸書書學 40 三、楷書書學 43 四、行書書學 46 五、草書書學 49 第三節 書體比較分析 51 第四章 書法美學之精神意涵與表徵 55 第一節 書法美學意涵 55 一、書法美學特質 56 二、書法文化生態形式 60 三、書法美感要素形式原理 61 四、藝術形式法則 64 第二節 書法審美哲學 67 一、喻物派 67 二、純造形派 68 三、緣情派 68 四、倫理派 69 五、天然派 73 六、禪意派 75 第三節 書法美學比較分析 75 第五章 書法藝術的空間思維 79 第一節 書法藝術空間概念 79 一、空間釋義 79 二、書法的空間現象 80 三、書法藝術的空間構成 82 第二節 書法藝術的空間表現 83 一、書法的空間營造 83 二、書法的立體感 86 第三節 自書法藝術看建築空間 94 第六章 建築空間設計思維特質與美學內涵 102 第一節 建築空間之定義 102 一、狹義的建築本質 102 二、廣義的建築本質 103 第二節 建築空間藝術與美學 103 一、建築空間之藝術觀 104 二、建築空間之美感構成 105 三、建築空間之美學論述 110 第三節 以建築空間觀點論書法藝術 113 一、建築線條與書法的關係 113 二、建築圖與漢字的關係 115 三、建築創作與草書的關係 115 四、論設計方法 118 第四節 建築空間與書法藝術共通性 121 第七章 書藝式設計思維模式 124 第一節 書藝式設計之論點 124 第二節 案例實證 130 一、建築空間類 130 二、書法創作類 134 第三節 書藝式設計價值與未來發展性 153 參考文獻 157

參考文獻

一、中文部分 1. Herbert Read 著，梁錦鏗譯（2006）。藝術的意義。台北：遠流出版公司。 2. Immanuel Kant 著 / 鄧曉芒譯（2004）。純粹理性批判。台北：聯經出版公司。 3. 丁夢周（1994）。中國書法與線條藝術。安徽：安徽教育出版社。 4. 中國建築工業出版社（2010）。2010年上海世博會建築。北京：中國建築工業出版社。 5. 王錦堂（1984）。建築設計方法論。台北：臺隆圖書公司。 6. 王明蘅（1988）。形之三相。台南：成功大學春季設計週演講講稿。 7. 王秀雄、高山正喜久（1989）。立體構成之基礎。台北：大陸書局。 8. 王秀雄（1994）。美術心理學。台北：台北市立美術館。 9. 王明蘅（1995）。空間概念與設計。台南：宏大出版社。 10. 王靜芝（2000）。書法漫談。台北：台灣書店。 11. 王競雄（2003）。書法的發展-筆有千秋業。台北：國立故宮博物院。 12. 朱國和（2009）。漢字書法平面構成之研究。碩士論文。高雄師範大學國文研究所碩士班。 13. 余碧珠（2000）。書法專題展規劃及其展示設計之研究。碩士論文。南華大學美學與藝術管理研究所碩士班。 14. 吳憶禎（2004）。書法造形與空間之研究：以歐陽詢九成宮醜泉銘為例。碩士論文。臺北市立師範學院視覺藝術研究所碩士班。 15. 李孟玲（2004）。書法造形之反應初探。碩士論文。天主教輔仁大學應用美術碩士班。 16. 沈曉英（2002）。篆書書寫入門。山西：山西人民出版社。 17. 呂政道（2008）。設計理論之實存模型建構。台北：中華民國建築師公會全國聯合會第五屆台灣建築論壇-建築創意文化。pp.1-6。 18. 呂祝義（2005）。書法美學與書法教學之研究。高雄：復文圖書出版社。pp.27-33, 36-40, 45-52, 66-68。 19. 李蕭錕（2005）。書法空間藝術。台北：石頭出版股份有限公司。 20. 李振華（2006）。建築設計活動，美術設計師完全手冊。北京：清華大學出版社。 21. 沈尹默等（1982）。書法藝術欣賞。台北市：莊嚴出版社。 22. 沈曉英（2002）。篆書書寫入門。山西：山西人民出版社。 23. 邱振中（1996）。書法藝術與鑑賞。台北：亞太圖書出版社。 24. 林崇宏（2005）。基礎設計：立體構成原理。台北：新文京開發出版股份有限公司。 25. 金開誠、王岳川主編（1995）。中國書法文化大觀。北京：北京大學出版社。 26. 金學智（1994）。中國書法美學。江蘇：江蘇文藝出版社。 27. 胡正誼（2007）。書法線條與造形的探討-胡正誼書法創作論述。碩士論文。國立新竹教

育大學人資處美勞教學碩士班。28.施永華(2004)。國小中高年級書法線條、造形及結構表現之研究。碩士論文。國立新竹教育大學美勞教育學系碩士班。29.孫全文;曾文宏(1988)。由中國文字探討傳統建築。台北:大將作建築研究室。30.徐建融(2004)。如何欣賞書法。台北:石頭出版股份有限公司。31.馬琳(2005)。書法簡史。台北:石頭出版股份有限公司。32.張金梁(2008)。明代書學銓選制度研究。上海:上海書畫出版社。33.張瑞香(1999)。以書法藝術作為審美輔導教育之研究-桃園少年輔育院為例。碩士論文。國立新竹師範學院美術研究碩士班。34.張世明(2000)。中國設計哲學與美學之研究。碩士論文。大葉大學工業設計研究所碩士班。35.張景智(2004)。以中國書法為空間造形探索之方法研究。碩士論文。雲林科技大學設計運算研究所碩士班。36.張光賓(1994)。中華書法史。台北:商務印書館。37.國立歷史博物館編輯委員會(1999)。筆歌墨舞-書法藝術。台北:國立歷史博物館。pp.102-105, 108, 110-112, 138-141, 147-154, 165-166, 171-174, 190-194。38.陳秋瑾(1995)。現代西洋繪畫的空間表現。台北:藝風堂出版社。39.陳章甫(2002)。藝術鑑賞統合教學法對國小五年級學生書法風格鑑賞能力之影響。碩士論文。國立新竹師範學院美勞教學碩士班。40.陳惠冰(2004)。傳統書法教學法與空間意識發展書法教學法之比較研究。碩士論文。國立新竹師範學院美勞教學碩士班。41.陳權玉(2007)。書法美學-論「線條」在書法藝術中的表現性。碩士論文。大葉大學造形藝術學系碩士在職專班。42.葉育男(2005)。形體的自由化-東方書法與美學在數位構築中的初探。碩士論文。國立交通大學建築研究所碩士班。43.黃永川(1998)。略論書藝與花藝。國立歷史博物館學報第8卷期。44.彭一剛(1990)。建築空間組合論。台北:地景企業股份有限公司。pp.30-41。45.黃金陵(2005)。文字藝術的探索。台北:蕙風堂筆墨有限公司。46.馮振凱(1998)。中國書法史。台北:藝術圖書公司。47.楊裕富(1900)。創意思境:視傳設計概論與方法。台北:田園城市。48.楊裕富(2004)。創意將作。台北:田園城市。49.董陽孜(2005)。字在自在-三十位學者書法空間詩的對話。台北:天下遠見出版股份有限公司。pp.26-30。50.熊秉明(1999)。中國書法理論體系。台北:雄獅圖書股份有限公司。pp.14, 16-19, 22, 24, 26-27, 34, 74-75, 108-111, 113, 120-121, 125, 131, 134-135, 146-147, 150, 189-192。51.蔡崇名(1980)。書法及其教學之研究。台北:華正書局。52.劉育東(1996)。建築的涵義。台北:胡氏圖書出版社。pp.7-13。53.劉育東(2008)。下代基因建築:大地建築的變與不變。台北:天下文化出版社。54.潘善助(2005)。書寫的工具。台北:石頭出版股份有限公司。55.蔡長盛(1990)。書法空間之研究。新竹:易名企業有限公司。56.鄭曉華(2002)。書法藝術欣賞。台北:五南圖書出版股份有限公司。57.鄭淙賓(2001)。筆墨煙雲-論書法線條的表現性。碩士論文。國立台灣師範大學美術系在職進修碩士班。58.謝文達(2006)。勾勒-空間寫意試探。碩士論文。國立成功大學建築學系碩士班。

二、英文部分

- 1.Bennett, Jim. (2007). Calligraphy for Dummies. John Wiley & Sons Inc, Hoboken, NJ.
- 2.Daubney Margaret. (1995). Experimenting with calligraphy. A Batsford Book. London.
- 3.Gotze Heinz. (1989). Chinese and japanese calligraphy:spanning two thousand years. Prestel-Verlag. Munich.
- 4.Michael J. Ostwald. (2004). Freedom of Form: Ethics and Aesthetics in Digital Architecture. THE PHILOSOPHICAL FORUM Volume XXXV, No.2.
- 5.Martin Heidegger, (1990). Kant and the Problem of Metaphysics, trans. Richard Taft, Indiana University Press, Indianapolis.
- 6.Martin Judy; Stribley Miriam. (1992). The complete guide to calligraphy. Quarto Publishing Plc. London.
- 7.Sasson Rosemary. (1987). The practical guide to lettering & applied calligraphy. Thames & Hudson Ltd. London.
- 8.Takenami Yoko. (2004). The simple art of Japanese calligraphy. Sterling Publishing Co., Inc. New York, NY
- 9.Xiong, B.-M. (1999). The system of Calligraphy theory, Hsiung-Shih Art Book published, Taipei.