

蛻變-周大村的書法與水墨創作自述

周大村、吳振岳

E-mail: 9605108@mail.dyu.edu.tw

摘要

本文在研究書法藝術是透過書法線條之符號形式，來表現情感。書法創作追求的是由筆墨構成的神彩意境，作品鑑賞以「神彩為上，形質次之」，兼得則可通達古今，所以要欣賞書法，需更了解書法線條的內涵與精神所在，尋求「以古為新、由約而博」之路，並探究書法與水墨及文學等相融合所產生的藝術風格。總而言之，本研究透過相關文獻探討，及個人多年的書法教學與創作的體驗，提出下列幾項結論與建議：一、西方文化衝擊下，政治局面造成文化的失調，尤其在今日的資訊社會，書法藝術面臨了電腦的威脅，以中國傳統文化中的書法而言，有其不可抹滅與替代的歷史價值意義，學校的書法課程應該加以重視並增加課程。二、書法是中國相當久遠的傳統藝術，也是東方世界一門特有的平面藝術。書法創作固然需要新求變，但傳統書法仍是書法創作不可或缺的訓練歷程。尤其對書法藝術而言，更不可欠缺「美的形式」與內涵。尤其，更需兼顧文義。三、傳統的書法與現代的藝術相融合，傳統中展現時代的風格。在創新的「書藝」中，融合古人及時人的方法與成果，進行變通再創造，因而產生新的審美書境，逐步創立自我風格。

關鍵詞：書法線條 水墨

目錄

目錄封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	v	誌謝.....	vii	目錄.....	viii	圖目錄.....	x	表目錄.....	xvii																														
第一章、緒論.....	1	第一節 創造研究動機.....	1	第二節 創作研究目的.....	5	第三節 創造研究內容與範圍.....	7	第四節 名詞釋義.....	7	第二章、文獻探討.....	9	第一節 書法的符號與意象表徵.....	9	第二節 書法用筆與線條質量的表現因素.....	15	第三節 以表現主義而言 探討書法的筆勢與律動表現.....	25	第四節 以造形藝術的觀點 探討書法的結構與空間表現的方法.....	27	第五節 以美學的角度 探討書法與文學的融合性.....	30	第六節 以「線性的律動」觀點 探究書法與音樂相融 通的美學意境.....	33	第七節 以空間的「流動美」的觀點 闡述書法與舞蹈相結合的美學意境.....	37	第八節 跨領域的結合 書法家、空間設計者與劇場導演的 跨界人文結合.....	41	第三章、個人的創作理念.....	45	第一節 創作理念的 formed.....	45	第二節 創作的實踐.....	52	第四章、作品說明.....	57	第一節 作品目錄表.....	57	第二節 作品說明.....	60	第五章、結論.....	157	附錄、參考文獻.....	161

參考文獻

書籍資料 1. 王秀雄著，《美術心理學》，台北:台北市立美術館，1999年。2. 沈尹默著，《論書叢稿》，台北:華正書局，1989年。3. 李醒塵著，《西方美學史教程》，台北:淑馨出版社，2000年。4. 邱振中著，《書法藝術與鑑賞》，台北:亞太圖書出版社，1996年。5. 宗白華著，《美學散步 中國詩畫中所表現的空間藝術》，上海:上海人民出版社，1982年。6. 金開誠/王岳川著，《中國書法文化大觀》，北京:北京大學出版社，1996年。7. 周俊傑、唐讓之等《書法知識千題》，台北:博遠出版社，1993年。8. 姜一涵著，《書道美學隨緣談(二)》，台北:蕙風堂筆墨有限公司，2001。9. 倪再沁著，《水墨畫講》，台北:典藏藝術家庭出版，2005年。10. 高尚仁/管慶慧，著《書法與認知》，台北:東大圖書公司，1995年。11. 高尚仁著，《書法心理學》，台北:東大圖書公司，1986年。12. 唐濤著，《中國歷代書體演變》，台中:省立博物館，1990年。13. 高尚仁著，《書法藝術心理學》，香港:香港文化教育出版，1992年。14. 郭農聲/李甫著，《書法教學》，台北:洪葉文化事業有限公司，1995年。15. 陳振濂著，《現代中國書法史》，台北:河南美術，1997年。16. 陳振濂著，《書法學》上下冊，台北:建宏出版社，1996年。17. 陳彬蘇著，《中國文字與書法》，台北:華正書局，1987年。18. 陳丁奇著，《書法教育概說》，台北:蕙風堂筆墨有限公司，1997年。19. 張光賓《書法藝術》，台北:行政院文化建設委員會，1991年。20. 張以國著，《書法 - 心靈的藝術》，台北:淑馨出版社，1992年。21. 趙天行著，《歷代書法名著摘要》，台北:存文書法研究社，1988 22. 鄭文惠、歐麗娟、陳文華、吳彩娥著，《歷代詩選注》，台北:里仁書局，1998年。23. 蔡耀慶著，《唐代書法形式之研究》，台灣師範大學美術研究所碩士論文，1992年。24. 熊秉明著，《中國書法理論體系》，台北:雄獅文化，2002年。25. 譚興萍著，《中國書法用筆及篆隸研究》，台北:文史哲出版社，1991年。網路資訊與網站: 1. 台灣神學院全球資訊網-福杯滿溢

<http://www.taitheo.org.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=008-6&Rcg=1> 2.故宮博物院 - 孫過庭書譜

<http://www.dpm.org.cn/big5/phoweb/Relicpage/1/R220.htm> 3.維基百科 (Wikipedia) - 藝術語言

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%97%9D%E8%A1%93%E8%AA%9E%E8%A8%80> 4.國立台灣大學網路教學課程 - 藝術風格

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/hlee/course/th9_1000/index.html 5.藝術時尚 - 傳統的書法美學

<http://fashionart.url.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=1117.h1&Rcg=107181> 6.財團法人國家文化藝術基金會 - 舞蹈空間舞團「東風系列」

http://www.ncafroc.org.tw/excellentperforming/show_8.htm 7. 國立歷史博物館文 - 字形意象 - 文字藝術表現特展

<http://webtitle.nmh.gov.tw/museum/1999/s11.htm> 8. 典藏藝術網 - 文人主義與現代情調

<http://www.artouch.com/story.aspx?id=2006051211234> 9. 臺北市立美術館 - 台灣具象繪畫展

http://www.tfam.gov.tw/exhibit/exh_01.asp?exhibit_no=205&Item=now 10. 形而上畫廊 - 東方抽象表現

<http://www.artmap.com.tw/02-news.htm> 11. 後現代設計藝術 <http://home.educities.edu.tw/lingyf/aa/> 12.中國百科 - 漢字的起源與演變

<http://big5.chinabroadcast.cn/gate/big5/gb.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140507.htm> 13. 雲門舞集文教基金會

<http://www.cloudgate.org.tw/cg/cgnews/news.php?id=72> 14. 書法與中國文化 <http://homelf.kimo.com.tw/j89512249/index.hTml> 15. 水墨畫的回顧與前瞻 http://content.edu.tw/vocation/art/ks_hc/school/r1.htm 16. 國立臺灣藝術教育館 <http://ed.arte.gov.tw/index.aspx> 17. 國家圖書館 <http://etds.ncl.edu.tw/theabs/index.jsp> 18. 全球華人藝術圖書館 http://www.artlib.net.tw/bid/author_index.php 19. 延陵格物研究 <http://www.ngensis.com/ngw/ngw1.htm> 20. 淺談書道中的『書』與『象』 http://home.educities.edu.tw/mrho42/sec/new_page_1.htm 21. 後現代主義 <http://new.ccea.org.tw/excel/comunication/soc/19.htm> 22. 雲林科技大學空間所專題研討—《後現代主義之解構主義Desonstruction》 <http://www.yuntech.edu.tw/~yangyf/ff/gra011.html> 23. 人民網-「文人畫」綜述 <http://art.people.com.cn/BIG5/41385/55386/index.html> 24. 中國古文辭之美-形式美 <http://www.chiculture.net/0611/html/a04/0611a04.html#> 25.中國文字藝術-散氏盤 <http://art.2222.idv.tw/%AE%D1%AAk%C2%C3%AC%C3/head/%B4%B2%A4%F3%BDL/head/關於散氏盤.htm> 26.新亞研究所 http://www.hkedcity.net/project/newasia/resources/tjk/index.phtml?fname=T51/2077_016