

書法美學：論「線條」在書法藝術中的表現性

陳權玉、吳振岳

E-mail: 9706066@mail.dyu.edu.tw

摘要

不同的藝術門類，各以獨特的「藝術語言」創造其藝術形象。而書法則通過最基本的藝術語言 - 線條，來表現其獨特的抒情功能，線條的抒情性是透過書法的筆墨形式與情感得以實現，欣賞這種富有生命意味的線條所形成的節奏與韻律，便構成了書法審美的基本條件。書法藝術在美學的領域上有其非常值得探尋的地方，所以本論文從書法美學切入，探討線條在書法藝術中的表現性，進而以書法線條中較具抒情性的行草書代表作 - 王羲之《喪亂帖》、張旭《斷千文》、蘇東坡《黃州寒食詩帖》為例，來印證本研究之論點。

本研究採用質的分析，蒐集書法藝術的相關文獻，從線條的本質美、組合美以及線條產生的視覺意象分析起，佐以中、西方歷代學者的論述，相互參證。再以東方書學理論、西方造形理論、完形心理學為基調，分析線條及空間美學理論，探討書法的藝術美（形式、內容），剖析書法線條的表現性。

本論文的研究結果為：書法的形式語言便是線條的組織，線條運動豐富的變化，意味著線條質感的多樣性，這是書法藝術深刻表現力的重要來源之一。而書法的創作，是一個抒情的過程，書家創作的心境不同，通過柔軟濡墨的筆尖，在起伏動的線條運行中，透過心手合一，把自己澎湃的情緒變化呈現給觀眾，而欣賞者也藉此與書家的情感產生共鳴。不管從創作者或欣賞者的角度來看，線條中所蘊含的情感思想都是最珍貴的部分，因此，線條是創作者、作品和欣賞者之間的橋樑，也是作品之所以動人心弦的地方。

希望藉由探討線條在書法藝術中的表現性，可以讓大家以後在欣賞書法作品時，能從更深一層的角度去看，看到的將不再是抽象難懂、盤根錯結的線條，而是創作者生命情感活生生的呈現。

關鍵詞：書法美學、書法藝術、書法線條、表現性、移情

目錄

封面內頁

簽名頁

授權書...iii

中文摘要...iv

英文摘要...vi

誌謝...viii

目錄...ix

圖目錄...xii

表目錄...xvi

第一章 緒論...1

第一節 研究動機與目的...1

第二節 研究方法與範圍...4

第三節 名詞釋義...6

第二章 書法的藝術性...9

第一節 書法藝術的源流...9

第二節 書法藝術的意涵與定位...10

第三節 書法藝術在視覺傳達上的特性...17

第四節 書法與其他視覺藝術的交融...21

第三章 書法藝術的理論基礎...44

第一節 東方書學理論...44

第二節 西方美學理論...51

第三節 完形心理學理論...61

第四章 書法美學的特質...76

第一節 書法美的本質特性...76

第二節	形成書法美的形式法則...81
第三節	書法美的意象思維...85
第四節	書法藝術的形式美...89
第五節	書法藝術的內容美...106
第五章	書法線條的視覺美感...111
第一節	線條美的價值...111
第二節	線條的形質...113
第三節	線條與對比...123
第四節	線條與力...128
第五節	線條與動勢...136
第六節	線條與空間...143
第六章	書法線條的抒情性...156
第一節	從審美意象探討書法線條的抒情性...157
第二節	影響書法線條抒情性的因素...164
第三節	線條具有抒情性的書法作品選例...175
第七章	結論...207
	參考文獻...212

參考文獻

- 一、書籍部份
1. 丁夢周 (1994), 中國書法與線條藝術, 大陸:安徽教育出版社。
 2. 仲威 (2005), 書藝珍品賞析 - 碑帖藝術, 台北:石頭出版社。
 3. 何恭上 (1995), 隋唐五代繪畫, 台北:藝術圖書公司。
 4. 傅雷譯 (1993), 葛賽爾記述。羅丹藝術論, 新店市:新地文學出版社。
 5. 馮作民 (1996), 中國美術史, 台北:藝術圖書公司。
 6. 馮振凱 (1992), 中國書法欣賞, 台北:藝術圖書公司。
 7. 劉大基 (1991) 譯, 蘇珊·朗格原著, 情感與形式, 台北:商鼎文化出版社。
 8. 劉文潭 (1981), 現代美學, 台北:商務印書館。
 9. 劉昌元 (1999), 西方美學導論, 臺北:聯經出版事業公司。
 10. 劉恆 (1999), 中國書法賞析叢書 - 草書, 大陸:北京圖書館出版社。
 11. 劉思量 (1998), 藝術心理學, 臺北:藝術家出版社。
 12. 劉道廣 (1998), 中國古代藝術思想史, 大陸:上海人民出版社。
 13. 劉墨 (1993), 中國藝術美學, 大陸:江蘇教育出版社。
 14. 劉濤 (2004), 書法鑑賞, 台北:文津出版社有限公司。
 15. 呂祝義 (2005), 書法美學與書法欣賞教學之研究, 高雄:復文圖書出版社。
 16. 清夫 (2001), 造形原?, 台?:雄獅圖書。
 17. 呂鳳子 (1978), 中國書法研究, 大陸:上海人民美術出版社。
 18. 吳瑪譯 (1985), 康丁斯基原著, 點線面, 台北:藝術圖書公司。
 19. 安國鈞 (1998), 中國文字與書法, 台北:中華民國甲骨文學會。
 20. 姚一葦 (1992), 美的範疇論, 臺北:臺灣開明書店。
 21. 姚一葦 (1993), 藝術的奧秘, 臺北:臺灣開明書店。
 22. 姜一涵 (2001), 書道美學隨緣談, 台北:蕙風堂。
 23. 季伏昆 (2000), 中國書論輯要, 大陸:江蘇美術出版社。
 24. 季伏昆 (2000), 中國書論, 大陸:江蘇美術出版社。
 25. 宗白華 (1960), 中國書法裡的美學思想, 台北:華正書局。
 26. 宗白華 (1987), 美學與意境, 大陸:上海人民出版社。
 27. 宗白華 (1999), 藝境, 大陸:北京大學出版社。
 28. 唐鴻志 (2001), 中國名畫賞析、 、 , 台北:錦繡出版社。
 29. 張心龍 (1999), 西洋美術史之旅, 台北:雄獅圖書股份有限公司。
 30. 張以國 (1994), 書法 - 心靈的藝術, 台北:淑馨出版社。
 31. 張光賓 (1981), 中國書法史, 台北:商務印書館。
 32. 張清河 (1990), 有意義的線條 - 書法美, 大陸:貴州人民出版社。
 33. 徐利明 (1997), 中國書法風格史, 大陸:河南美術出版社。
 34. 徐建融 (2004), 書藝珍品賞析 - 如何欣賞書法, 台北:石頭出版社。
 35. 徐復觀 (1986), 中國藝術精神, 台北:台灣學生書局。
 36. 施安昌 (2001), 故宮博物院藏文物珍品全集 - 晉唐五代書法, 香港:商務印書館。
 37. 書譜編委會 (1975-1981), 書譜合訂本第一輯至第八輯, 香港:書譜出版社。
 38. 書論編委會 (1984), 書論合訂本第十卷, 台北:丹青圖書公司。
 39. 書論編委會 (1985), 書論合訂本第十一卷, 台北:丹青圖書公司。
 40. 朱光潛 (1984), 西方美學家論美與美感, 台北:漢京文化公司。
 41. 朱建華 / 郭奕華 (2005), 書藝珍品賞析 - 伊秉綬, 台北:石頭出版社。
 42. 李長俊 (1979), 西洋美術史綱要, 台北:雄獅出版社。
 43. 李長俊譯 (1982), 安海姆原著 (1967), 藝術與視覺心理學, 台北:雄獅圖書公司。
 44. 李郁周 (1987), 書家書? 論文集, 台北:蕙風堂。
 45. 李郁周 (1997), 書理書跡研究, 台北:蕙風堂。
 46. 李郁周 (2003), 中國書史書跡論集, 台北:蕙風堂。
 47. 李霖燦 (1984), 藝術欣賞與人生, 台北:雄獅圖書公司。
 48. 李霖燦 (1987), 中國美術史稿, 台北:雄獅圖書公司。
 49. 李澤厚 (1994), 美的歷程。臺北:三民書局股份有限公司。
 50. 李蕭銀 (2005), 書藝珍品賞析 - 書法空間藝術, 台北:石頭出版社。
 51. 杜忠誥 (1991), 書道技法 1 . 2 . 3, 台北:雄獅圖書公司。
 52. 林書堯 (1998), 基本造形學 (三版), 台北:三民書局。
 53. 林崇宏 (1999), 造形 設計 藝術, 台北:田園城市文化事業有限公司。
 54. 歐陽中石 (2001), 書法天地, 臺北:臺灣商務印書館。
 55. 汪伯琴 (1970), 藝事管窺, 台北:商務印書館。
 56. 沙興亞譯 (1994), 今井省吾原著, 錯視圖形, 台北:遠流出版公司。
 57. 沈尹默 (1989), 論書叢稿, 台北:華正書局。
 58. 沈傳鳳 (2005), 書藝珍品賞析 - 張瑞圖, 台北:石頭出版社。
 59. 游恆山譯 (1989), 心理學, 台北:五南圖書。
 60. 游恆山譯 (2002), 美. K. T. 斯托曼 (K. T. Strongman) 原著, 情緒心理學, 台北:五南出版社。
 61. 潘善助 (2005), 書藝珍品賞析 - 書寫的工具, 台北:石頭出版社。
 62. 熊秉明 (1987), 中國書法理論體系, 台北:谷風出版社。
 63. 王元軍 (1995), 唐人書法與文化, 台北:東大圖書股份有限公司。
 64. 王林 (1993), 美術形態學, 台北:亞太圖書出版社。
 65. 王壯為 (1982), 書法叢談, 台北:中華叢書。
 66. 王壯為 (1992), 書法研究, 台北:商務印書館。
 67. 王秀雄譯 (1976), 造形藝術的基礎, 台北:大陸書店。
 68. 王秀雄 (1991), 美術心理學, 台北:台北市立美術館。
 69. 王原祁 (1984), 佩文齋書畫譜, 大陸:北京書店。
 70. 王靜芝 (1998), 王靜芝論書叢稿, 台北:新店市。
 71. 王靜芝 (2000), 書法漫談

，台北:新店市。72.王鎮遠(1996)，中國書法理論史，大陸:安徽黃山書社。73.白鶴(2003)，顏真卿書法藝術，台北:學林出版社。

74.石莉(2005)，書藝珍品賞析-米芾，台北:石頭出版社。75.祝敏申(1988)，大學書法，大陸:上海復旦大學出版社。76.祝嘉(1981)，書學史，台北:文史哲出版社。77.程代勒(1987)，狂草風格之研究，台北:台北市立美術館。78.程代勒(1999)，二十世紀書法的造形與趣味，台北:國立歷史博物館。79.紹捷(2005)，書藝珍品賞析-徐渭，台北:石頭出版社。80.羅厚禮/姜壽田(1998)，中國書法發展史，大陸:天津古籍出版社。81.茅子音(1995)，中國歷代藝術-書法篆刻編一、二，台北:台灣大英百科股份有限公司。82.莊嚴(1977)，中國書法，台北:復興書局。83.華正人(1983)，康有為-廣藝舟雙輯疏証，台北:華正書局。84.華正人(1983)，包世臣-藝舟雙輯疏証，台北:華正書局。85.華正人(1988)，歷代書法論文選上、下冊，台北:華正書局。86.華寧(2004)，書藝珍品賞析-王獻之及王氏一門，台北:石頭出版社。87.蔡明讚(1990)，中國書法史新論，台北:蕙風堂。88.蔡長盛(1990)，書法空間之研究，新竹:易明企業有限公司。89.蔡崇名(1986)，宋四家書法析論，台北:華正書局。90.蔣勳(1986)，美的沉思，臺北:雄獅圖書公司。91.蘇珊·朗格著/劉大基等譯(1991)，情感與形式，台北:商鼎文化出版社。92.盧隱(1978)，情緒心理學，台北:五洲出版社。

93.謝東山(2000)，藝術概論，台北:偉華書局。94.趙士?(1988)，當代中國美學研究概述，台?:谷風出版社。95.趙明(1979)，中國書法藝術，台北:新文豐出版公司。96.邱振中(1996)，書法藝術與鑑賞，台北:亞太圖書出版社。97.鄭聰明(1992)，九成宮醴泉銘書體的特徵，台北:蕙風堂。98.鄭曉華(2000)，翰逸神飛-中國書法藝術的歷史與審美，大陸:北京中國人民大學出版社。99.鄭曉華(2002)，書法藝術欣賞，台北:五南圖書。100.金開誠(1990)，顏真卿的書法，收錄於現代書法論文選。台北:華正書局。101.金開誠/王岳川(1996)，中國書法文化大觀，大陸:北京大學。102.金學智(1990)，書法美學談，台北:華正書局。103.陳玉君(1987)，中國書法史論，大陸:北京人民日報出版社。104.陳方既(2003)，書法美學原理，大陸:北京華文出版社。105.陳玉龍(1983)，中國書法藝術，大陸:北京新華出版社。106.陳廷祐(1999)，書法之美的本原與創新，大陸:北京人民美術出版社。107.陳廷祐(2007)，中國書法，台北:國家出版社。108.陳浩(2005)，書藝珍品賞析-祝允明，台北:石頭出版社。109.陳振濂(1994)，書法學上、下冊，臺北:建宏出版社。110.陳振濂(1996)，書法，臺北:建宏出版社。111.陳振濂(1996)，書法美學，大陸:遼寧教育出版社。112.陳振濂(1997)，歷代書法欣賞，臺北:蕙風堂。113.陳振濂(2002)，線條的世界-中國書法文化史，大陸:浙江大學出版。114.陳朝平(2000)，藝術概論，台北:五南圖書公司。115.陳瓊花(2007)，藝術概論，台北:三民書局。116.雨云譯(1998)，Gombrich原著(1995)，藝術的故事，台北:聯經出版社。117.韓玉濤(1993)，中國書學，台北:五南出版社。118.馬欽忠(1998)，書法與文化形態，大陸:上海書畫出版社。119.馬琳(2005)，書藝珍品賞析-書法簡史，台北:石頭出版社。120.高木森(1992)，中國繪畫思想史，臺北:東大圖書公司。121.高楠(1993)，藝術心理學，臺北:復漢出版社。122.黃永川(1999)，書法的藝術與欣賞，台北:國立歷史博物館。123.黃光男(1999)，書法質量美之研究，台北:國立歷史博物館。124.黃宗義(1988)，歐陽詢書法之研究，台北:蕙風堂。125.黃宗義(1993)，顏真卿書法研究，台北:蕙風堂。126.黃美賢(1997)，劉其偉的繪畫，台北:雄獅出版社。127.黃智陽(1997)，認?書法藝術—草書，台?:藝教館。128.黎煒譯(2000)，格式塔心理學原理，台北:昭明出版社。

二、碑帖部分

1.余毅(1981)，徐文長真草墨?，台北:中華書畫出版社。2.故宮歷代法書全集第九卷(1989)，台北:國立故宮博物院。3.故宮歷代法書全集第二卷(1994)，台北:國立故宮博物院。4.朱仲岳(1992)，米芾墨?大觀，大陸:上海人民美術出版社。5.朱仲岳(1994)，王鐸墨?大觀，大陸:上海人民美術出版社。6.朱仲岳(1996)，黃庭堅墨?大觀，大陸:上海人民美術出版社。7.渡邊隆男(1989)，李陽冰.三墳記，書跡名品叢刊，日本:二玄社。8.渡邊隆男(1990)，中國法書選1-甲骨文、金文，日本:二玄社。9.渡邊隆男(1990)，中國法書選3-石門頌，日本:二玄社。10.渡邊隆男(1990)，中國法書選4-乙瑛碑，日本:二玄社。11.渡邊隆男(1989)，中國法書選6-史晨前、後碑，日本:二玄社。12.渡邊隆男(1990)，中國法書選8-曹全碑，日本:二玄社。13.渡邊隆男(1990)，中國法書選12-王羲之尺牘集(上)，日本:二玄社。14.渡邊隆男(1990)，中國法書選15-蘭亭敘(五種)，日本:二玄社。15.渡邊隆男(1990)，中國法書選27-智永?草千字文，日本:二玄社。16.渡邊隆男(1990)，中國法書選28-智永.關中本千字文，日本:二玄社。17.渡邊隆男(1990)，中國法書選29-歐陽詢.皇甫誕碑，日本:二玄社。18.渡邊隆男(1990)，中國法書選31-歐陽詢.九成宮醴泉銘，日本:二玄社。19.渡邊隆男(1990)，中國法書選34-褚遂良.雁塔聖教序，日本:二玄社。20.渡邊隆男(1990)，中國法書選38-孫過庭.書譜，日本:二玄社。21.渡邊隆男(1990)，中國法書選41-顏真卿.祭姪文稿，日本:二玄社。22.渡邊隆男(1990)，中國法書選42-顏真卿.顏勤禮碑，日本:二玄社。23.渡邊隆男(1990)，中國法書選43-懷素.自敘帖，日本:二玄社。24.渡邊隆男(1990)，中國法書選46-蘇軾集，日本:二玄社。25.渡邊隆男(1990)，中國法書選47-黃庭堅集，日本:二玄社。26.渡邊隆男(1990)，中國法書選48-米芾集，日本:二玄社。27.渡邊隆男(1990)，中國法書選49-趙孟頫集，日本:二玄社。28.渡邊隆男(1990)，中國法書選53-王鐸集，日本:二玄社。29.渡邊隆男(1990)，中國法書選58-吳熙載集，日本:二玄社。30.渡邊隆男(1999)，王鐸?幅名品選3，日本:二玄社。31.王連起(2001)，故宮博物院藏文物珍品全集-元代書法，香港:商務印書館。32.華寧(2001)，故宮博物院藏文物珍品全集-宋代書法，香港:商務印書館。33.郭昌偉(1994)，張旭三帖，台北:華正書局。

34.院藏碑帖特展目錄(1982)，台北:國立故宮博物院。35.馬志實(1996)，王鐸行草書三種，大陸:河北美術出版社。

三、期刊部分

1.丘彥明(2000)，與線條攜手同遊-克利與神話的面具，藝術家第50卷。2.李惠正(1990)，書法與書法表現，新竹師院學報第3期。3.李連舫(1987)，線條與質感在藝術欣賞上的意義，藝術家第151期。4.林芳穗(1999)，線條吻合情緒感覺之研究，商業設計學報第3期。5.江兆申(1990)，蘇東坡寒食帖，故宮文物月刊第8卷，第1期。6.熊秉明(1989)，顏真卿《劉中使帖》的分析，當代雜誌第四十四期。7.王壯為(1975)，黃山谷與其書法，中央月刊卷七，第五期。8.石守謙(1990)，談黃庭堅跋寒食帖的心理，故宮文物月刊第8卷，第1期。9.莊光白(2001)，書法藝術省思，汶采藝訊第7期。10.蓋瑞忠(1990)，淺說「認識線條」，教師之友第31卷，第5期。11.蔡長盛(1984)，中國書法的視覺與美感效果，新竹師專學報第10期。12.盧廷清(1995)，顏真卿《祭姪文稿》賞析，美育雜誌第58期。13.辛塵、張平(1994)，書法創作心理分析(一)，書法研究第59輯，第3期。14.辛塵、張平(1994)，書法創作心理分析(二)，書法研究第60輯，第4期。15.鄭曉華(1993)，線條論:書法藝術構成分析(上)，藝壇雜誌第308卷。16.陳政見(1995)，書法表現型式與情緒之關係，教師之友第36卷，第3期。

四、學位論文部份

1.吳憶禎(2005)，書法造形與空間之研究，台北市立師範學院視覺藝術研究所教學碩士論文。2.呂祝義(2005)，書

法美學與書法欣賞教學之研究，國立高雄師範大學教育學博士論文。3.蘇德隆（2003），國小書法欣賞教學之研究，南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文。4.陳靜琪(1998)，宋四家行草書「形、神」之美學研究，國立高雄師範大學博士論文。