

身軀動作與現代書法意識的歷史反思—— 試論林慶文原創性新著《書法哲學基礎問題》

Historical Reflections on Bodily Movement and Modern Calligraphy: A Discussion
on Lin Qingwen's Original Work *Philosophic Fundamentals of Calligraphy*

江燦騰 (Chiang Tsan-teng) *

前言

林慶文博士的新書《書法哲學基礎問題》，在本(2019)年4月，才在臺北市著名的蕙風堂筆墨有限公司出版，平裝。書的封面非常純白素淨，右上側是直排典雅的書名與作者的纖細黑色字體，卻具有強烈聚焦效用的極簡主義現代藝術的美感。但，本書並非傳統漢字書法哲學的新詮釋，也不是書法藝術哲學的形式與風格的思想探討，而是從手寫軀體姿勢變化與現實環境或自然景觀之間，所存在的書法美學的根源性產生及其歷史變革中根據各類書法形式的再現或複製設計的相關基礎認知問題，來展開體系性結構的多層次新詮釋。本書無疑的，可稱它是當代臺灣地區歷來的此種類型的具原創性新作品。

本書的全部內容，主要是包括四大類主題歸納：

- 一、傳統筆法的現代詮釋。其各篇主題有：1.「筆法與身體經驗歷程——書法與身體美學初探」、2.「線條象形及其表現形式」、3.「漢字書寫基礎課程——『字』的完成及其應用」、4.「書寫的意志——關於自我的書寫及其可能」。
- 二、書法與空間精神。其各篇主題有：1.「對米芾《吳江

舟中詩卷》所作關於『水上書寫』的猜想」、2.「招牌的隱喻：走讀城市的街道文字」。

三、書法與當代文字的書寫觀念。其各篇主題有：1.「看見書寫的條件」、2.「在複製的時代看書法臨摹的作用」。

四、書法與文化主題。其各篇主題有：1.「神聖的書寫——寫經的宗教與審美斬向」、2.「竹林七賢：文化主題的形成與運用」。

以上這些內容，都是近年來，本書作者陸續發表於其所任教學校的各期年刊通識學報上相關論文，此次才改以體系性彙編出版的新原創性專著。

另外，在本書圖示(頁44、159、315、316)中，是在呈現幾件本書作者個人的書法實例，大概是：以隸、草為主，隸書多取隸意結字，參酌楊准表、石門頌一路的古隸，不刻意依傍一家；草書則嘗試結合米芾的靈動與于右任的醇厚，在碑帖風格看似對立中，用發勁速度輕重快慢等節奏流暢的互補寫法來呈現。這也意味著本書作者個人有相當的書法素養，並非只是透過閱讀書法典籍中的相關概念，來理解其所論述的書法哲學的知識而已。至於書後附錄本書作者幾項有關書寫的專利發明，也可見其探索各種書法研究的可能性。

* 作者為臺北城市科技大學榮譽教授、通識教育中心兼任教授。

以上就是全書內容的體系架構與附錄等參考資料。至於全書內容的相關理念分析，則可以在本文以下各節，分別加以簡潔的陳述，以及進行必要的相關學術思維及其研究法之檢視、或者針對其所涵蘊的現代書法意識形態，也同樣進行歷史性進程的必要反思。

一

在進行上述相關學術思維、研究法，或其現代書法意識形態的歷程反思之前，仍有必要先檢視：在本書出版之前當代學界既有的論述成績（如對於傳統書法藝術的鑑賞、歷史發展、或其書法藝術哲學的研究專書及論文集等），究竟又是如何的狀況呢？否則本文的相關論斷，就會只流於無憑無據的主觀臆測，也會招致來自學界的可能質疑：「本文有何根據可以確認此書的論述，的確已具有高度原創性的呢？」針對於此一可能招致來自學界質疑的相關回應，本文認為，其實可先根據本書作者在其序二所引述的〈五十年來臺灣博碩士「書法」論文之研究動向〉一文，¹即可大致了解到如下的情形：從1965年傅申所作的〈宋代文人之書畫評鑑〉一文開始，至2010年為止，所累計的總數雖已達803篇。並且，當中還不包括只登錄在畢業學校，或未登錄至臺灣博碩士論文知識加值系統的篇目在內。所以此估計總數，當尚有遺漏。

儘管如此，我們若檢視這篇研究，可以看出，此文作者葉碧苓，雖將全書主題分為七大類型，但若整合其主要趨勢，則可以分為兩大類，其第一類是傳統風格流派的典範研究；第二則是電腦軟體及產業應用的開發。由此可見手寫藝術與機器軟體複製呈現，是同時存在的當代現象。

因而，各類藝術創作在現代主義精神的發揚下，常有創新的焦慮，同樣的在手寫的書法藝術方面，亦不能倖免。但相較於其他藝術類型，還是比較偏於延續傳統的選擇。因此，前述兩條研究路線，其實還可以依照其使用工具，區分為手寫與電腦軟體應用。換言之，只有

如此討論，才能大致符合臺灣書法傳承文化與產業發展脈絡。再者，由於當代對書寫的認知，既已因為工具不同而產生相應的各種變化，可據以推知，其影響在大腦作用方式和身體記憶，當然也會有所不同。

這是根源於人類本能在於適應環境變遷所致，因而當今書寫方式改變自然亦屬大規模人類行為變化所致，故而我們研究者，亦應該從不同領域提出各種新看法。尤其文字書法藝術是文化概念與情感表述的根本基礎。但其核心與生成原理的哲學，我們對其相關認知看法又是什麼？在現有著作中，我們若檢視本書序二中所提及的，只有少數如：董友知《書法理論與書法百家》一書中，有關「書法的哲學觀點」一章，是純套用唯物辯證法來詮釋。其餘的相關著作，如：卞雲和《書法哲學》、周膺《書法審美哲學》、劉孟嘉《書法哲學：哲學視角下的中日書法思想演變研究》，以及吳立敏、蔡孟宸、蕭元朴等人所編著的《書法與當代哲學／美學學術研討會論文集》等，所論內容，則又多屬一般書法學通論與歷代思想影響比附研究。

甚至連比較晚近出現的陳慧玲的博士論文「鑑賞書法的哲學觀點之研究——以《莊子》與六朝書論為重心」，²也只是以時代思想影響下書風的論述，其討論方式，就是先確定其論文主題所要設定討論的時代範圍，接著就是再進行對其時代特色及其影響的必要相關研究而已。不過，此類著作中也間有例外。如本書作者所參考過孫曉雲等研究，就頗能以作為書法研究核心又兼顧歷史變化的較佳探討模式。

所以，本書作者從此一新討論模式，進一步修正成為更整全的新詮釋方法：此即指涉書法書寫方式與身體動作姿態相互間，所呈現的各類型動態書法哲學藝術的新陳述觀點。

二

除上述狀況的檢視之外，也必須注意到，對於相關研究的學術史檢討，其實還有另一類不同於上述的討

1 葉碧苓，〈五十年來臺灣博碩士「書法」論文之研究動向〉，《書畫藝術學刊》10（2011）。

2 陳慧玲，「鑑賞書法的哲學觀點之研究——以《莊子》與六朝書論為重心」（臺北：中國文化大學哲學系博士論文，2014）。

論視野，是無法忽略的。此即採取透過長時段的歷史進程，來對臺灣整體文化與思想變遷發展從事其必要的考察。亦即此書讀者，若想真正理解此書的論述方式及其相關的詮釋角度，則除非放在臺灣書寫文字發展的脈絡來理解，否則是很容易導致對全書內容上的誤讀。

此因，臺灣歷史上曾出現的相關文字書寫，若撇開17世紀荷蘭聯合東印度公司在臺灣南部的傳教士以羅馬拼音教導當地西拉雅族所留下的「新港文書」不算之外，則從明鄭時期到當代臺灣社會（1661-2019）的主要書寫工具，其實是漢字文化的傳承。當然其間曾歷經日本殖民時期。然而，日本語法雖不同於漢語，但是在書寫上，日語拼寫文字、書道，受漢字書法影響之深，則是明顯的事實。

所以，我們如果把臺灣文化透過書法來觀察，可以發現相應於政權轉移間，文化傳承迂迴多元的辯證過程，相關既有著作或論述如：

麥鳳秋「臺灣地區三百年書法風格之遞嬗」（1661-1945年）、³《四十年來臺灣地區美術發展研究——書法研究》（1949-1989年）⁴兩書通論涵蓋臺灣書法史時間較長。

李郁周《臺灣書家書事論集》⁵匯集百年來臺灣書法相關論述，其中如〈二十世紀前期新竹書壇概觀〉，考鏡清代至日本殖民時期書壇風格面貌，對長期研究新竹宗教者而言，是相當熟悉的內容。

黃華源〈清末到日治（1885-1945）社會變遷下的臺灣書法發展考察〉一文，⁶以近代「社會變遷」的歷史動力與速度勝於以往，鎖定清末到近代書法發展的社會變化，例舉清代傳統文人書信酬酢，日治時期轉為毛

筆在明信片上書畫，許多新興事物，例如書法競賽、展覽、學生作品展、甚至函授書法，都是清代未有。

葉碧苓「日治時期臺灣公學校書法教育之研究」，⁷指出日本殖民時期的書法教育兼具「同化」和「近代化」的目標，當時臺灣公學校書法教育，雖然初等教育階段未一直獨立設科，但是有專業師資、完整的課程設計、授課要旨與教科書，其實已具備獨立學科的特徵。這種教學規劃超前當時中國與光復後臺灣的小學書法教育。

〔日〕香取潤哉〈臺灣日治時期的日人書家活動與足跡——以山本竟山的書法成就與對臺灣影響為例〉一文，⁸考察日治時期的書法面貌，有臺灣總督府「官方」推動的書法教育制度化；民間文人的「私人」交流。尤其臺日書畫家的交流與相互影響，以日治時期來臺八年的山本竟山（1863-1934）為主軸，其人為日本「明治書聖」日下部鳴鶴（1838-1922）與清朝金石、歷史地理學者楊守敬（1840-1915）的高徒，活躍於日本明治末期至昭和初期的關西書壇泰斗，1904年應臺灣總督府聘來臺提倡書法活動，留下碑刻書蹟，對臺灣書壇影響很大。

從書法教育觀點來看，山本竟山其人書法造詣，得於清、日兩國文化傳承，再宣講於清朝割讓的日本殖民地，此一事實雖很諷刺，但其理無他，即是文化程度高者，相對較能吸納多元文化精華。可見唯有先能釐清臺灣書法的發展特色，才較有可能會吸收其他文化的相關知識，以便進一步運用在其人才教育上及產業發展的相關規劃上。

舉例言之，書寫內容與閱讀、理解、溝通能力有

3 麥鳳秋，「臺灣地區三百年來書法風格之遞嬗」（臺北：中國文化大學藝術研究所碩士論文，1988）。

4 李普同、麥鳳秋，《四十年來臺灣地區美術發展研究之五——書法研究 研究報告展覽專輯彙編》（臺中：臺灣省立美術館，1996）。

5 李郁周，《臺灣書家書事論集》（臺北：蕙風堂筆墨有限公司，2002）。

6 黃華源，〈清末到日治（1885-1945）社會變遷下的臺灣書法發展考察〉，《書畫藝術學刊》10（2011）。書後附表（表一）國家圖書館臺灣博碩士論文系統2010年5月前引得臺灣書法研究相關論文；（表二）清末到日治（1885-1945）社會變遷下的臺灣書法發展考察相關記事繫年。

7 葉碧苓，「日治時期臺灣公學校書法教育之研究」（臺北：國立臺灣師範大學歷史研究所碩士論文，1999）。

8 〔日〕香取潤哉，〈臺灣日治時期的日人書家活動與足跡——以山本竟山的書法成就與對臺灣影響為例〉，《二十世紀臺灣書法發展回顧學術研討會論文集》（臺北：國立臺灣藝術大學、國立歷史博物館，2010）。

關，是技術合作、創新發展之必需；書法線條造型是審美基礎，也是相關工業設計、文化產業從業者必備能力。因而，本書作者取向，就是根據上述的這些歷史認知，才能在異於一般對個別書法家風格影響、區域書風流派、書法社團教育等論述之外，更能紮根於基礎問題與書法入門。亦即顯示，唯有了解上述這些道理，才能對傳統書法知識可以有所掌握，同時對現代技術應用層面的開發也較能進行。譬如對於機器書寫與感測器（sensor）開發等都是。此即意味著，古代書所論，其語雖多真切，但其相關書法實踐也要時間歷程，才能有效達成。

至於其中的相關譬喻及一些境界體會語，則要回到操作說明來理解，才有助於書法推廣——此即本書作者，大概嘗試溝通當前臺灣書法研究的這兩大趨勢，因而，昭然可見其用心寄託之所在。

三

再者，我們若想以當代新出現的新聞事件為例來詮釋，其實也可藉以看出此書作者的論述構造方式，在事實上是可毫無困難地，將其作為相互對話的指涉對象來對待處理。例如在此之前，當筆者在觀看 CNN 製作的網路系列視頻「Great Big Story」時，曾無意中發現，其中一則介紹〈為什麼世界一流的數學家要囤積粉筆〉的報導，⁹ 赫然提到：

美國國家數學科學研究所所長 David Eisenbud，在一次訪問東京大學時，意外發現羽衣文具株式會社（Hagoromo Bungu）出產的粉筆，書寫時讓人感到相當滑順，有助於推理過程順暢而愉悅。這品牌在美國數學界傳開後，許多數學家甚至認為這款粉筆能幫助運算自動完成，使推理更完美。

當 2015 年傳說製造商將停產時，結果引起哥倫比亞大學、史丹佛大學幾位數學教授當中，甚至有人預估退休時間，而提前囤積達 15 年的用量。¹⁰ 而這些傳聞，經過友人輾轉求證在柏克萊攻讀數學的臺灣學生，也得

到證實，因為這名學生當時手上也有兩盒。

不過，更引起筆者個人關注的，其實是：這些數學家運算時，因為書寫材質所引發一連串身體動作的效益反應。或許我們因此該接著追問，為什麼是書寫，而不是鍵盤輸入？

答案之一，是這可能與書寫這項古老的優雅無關。畢竟強調創造，是要對古老抱持敵意才行。答案之二，或許是存於傳統書寫過程中，從推理中逐步展開，演示從無到有的創造力。因此，相較於一目了然的 PPT，傳統的書寫行為，箇中確實有其奧妙，這也的確得到許多數學、物理學界習慣粉筆黑板書寫者的認同。

我們須知，在當代歐洲地區，相當重視研發學校教育新方法的芬蘭，於 2014 年的課程改革中修改了書寫課程，提高書面印刷與數位資訊認知的地位，伴隨書寫方式變革與觀念的議題在國外早已引起多方跨領域的討論。因為工具與文字紀錄方式直接與文化內容相關，工具本身不是中性的介面。

目前正在大英圖書館展出有關書寫的主題展覽——「書寫：留下你的印記」（Writing: Making Your Mark），是透過大約 40 多種書寫系統，並記錄了 5000 年來人類文字書寫的演變。可以看出，文字在對抗時間的記憶方式上使用材質與文化內涵的關係。

還有，在 2011 年時，美國好萊塢名導演馬丁·史柯西斯（Martin Scorsese）拍攝一部 3D 作品——「兩果的冒險」（Hugo），用目前最新的技術手法，介紹法國電影史上重要的實驗與實踐者喬治·梅里埃（Marie-Georges-Jean Méliès）。除了向他致敬，主要用意也在提醒世人影像保存的重要。

「時間對老電影很無情」，這是裡頭一句重要臺詞。當中還有修復一架寫字機器人的主要情節。目的是讓它恢復書寫功能，重新執筆繪製並簽名梅里埃傳世經典「月球之旅」的手繪稿。這個機器人書寫的靈感，來自瑞士鐘錶匠皮耶·賈桂-道茲（Pierre aquet-Droz）1774 年的作品（Mechanism of the writer, automaton），所以影像保存與恢復書寫功能，暗喻人類對抗時間與記憶

9 CNN「Great Big Story」系列“Why the World's Best Mathematicians Are Hoarding Chalk.”

10 <https://www.ettoday.net/dalemon/post/43437#ixzz5nyZqMHmI>. Follow us: @ETtodaynet on Twitter, ETtoday on Facebook.

的努力，也就是文化生命延續的強大意志力。

反觀我們居住的東亞地區，以書法漢字而言，使用時間綿延之長，影響範圍之廣，在形塑其文化內涵之地位，實屬人類重要資產，應該與其他學科及文化跨域研究。因為書法是一門綜合性學問，可以聯結反映多元智能學習風格（multiple intelligences learning styles），所以常看到附會音樂、舞蹈等技藝的論述。

四

歷代書論、書蹟之多，學習者雖常起望洋之嘆。但若就其論述的立意與全書詮釋的體系性內容，則林慶文此次新出的這本專書《書法哲學基礎問題》，則是第一次接地氣與當代臺灣現代社會時潮的文化意識形態相呼應。

雖然，筆者初讀其書的內容時，常深感作者在其全書的行文用語修辭方面，時而細密，時而纏繞；行文引用，則文白夾雜，及常呈複雜句翻譯之拗口語法。但綜合全書的主要立意，明顯是著重在深化傳統書寫觀點，並進一步將書法作為吸納與結合其他學問的基礎，以叩問的態度，來看待當前的書寫現象。

例如，此書的各篇標題和其寓意，都導向問題核心，即：書法如何可能？而我們若從其書名內容看，則是兼顧人的書寫能力及一切表現形式，頗有索緒爾（Ferdinand de Saussure）《普通語言學課程》的意味——但其論點，又不依從結構主義的形式，且其行文預設的方法，接近現象學對意識的直觀；又把書寫的時間歷程，與心理意識合起來看，凸顯其書寫意識的特殊性質——從模仿的本能到創造的風格體驗，都舉傳統實例或說法與現代觀點對照，一一縷析——因而各篇看似獨立，而彼此間，則實息息相關。

而由此論述方式與全書構想的命題看來，本書作者的論思出發點，可說是意在告訴我們讀者：

如果文字是人類精神的寄託，那麼其中表現書法哲學的問題意識，自然也是同樣在透過書法，來迂迴的探討我們生活其間所承襲、並歷經現今時代思潮衝擊後所顯現的當前人文思想處境，又是怎樣的構造型態或是否能多元創新？

亦即，就我們當代臺灣的情況來說，在類型的文字生產技術與圖像資訊氾濫的世界潮流下，傳統原有漢字文化表現形態，如今處於各類新產業發展下，使得新漢字表現形態方面，也不得不跟隨著各種資訊硬體製造的先進技術及設備的不斷更新，而陸續出現的各種型態轉換現象。

同樣的，傳統漢字手寫書法藝術，雖也逐漸有趨向式微現象。但在面對如此大環境的轉變之下，當代臺灣的手寫書法藝術，在學術研究相應的認知情況又如何？這是值得我們思考的一項新課題。我們若溯源探索，不難發現，自古以來人類書法文字的生產方式，就是人以單手偏用執筆而書的身體運動。此即所謂千古不易的筆法。

事實上，人類身體生理與工學原理的兩者運作一致，是不分古今的，因而我們每當談書法哲學時，就必須也兼顧筆法這項歷來特別珍秘的功夫。也就是說，書法哲學必須「想法」與「寫法」一起探討？尤其本書的詮釋理路，又是採取從意識及意志出發，然後才透過身體運動及工具使用而形成文字。因而，文字書寫即是思想內容表達、以及其間人的動作結合人的視覺審美作用而產出。所以綜觀這段歷程，也是從結合時間與空間範疇的體會才形成的，而非只靠歷史性的發展來形成。亦即，當我們寫出與古代字帖上非常相似的字形時，就在經歷一段與原來作者非常相近的身體動作。

所以，文字的不同形體，是不同時期採用的記憶方式。對書法技術的理解要透過運動方式的體會，而非字形上的描摹。因為兩者的身體用力方式不同，從而影響筆下字形的審美判斷。

結 論

從以上這些詮釋方法，我們都可以見到本書作者的書寫體會。而以上這些觀點，原先在歷代書論中，多只散見，或只隱晦提示而已。此書作者嘗試將其條貫而明朗，又能以人存在的先天範疇，及其時空觀念去理會。然後，逐次談到，書寫的心理意識及時間歷程、運筆時的空間開展等。而此一書法藝術的意識空間，並非物理想像，而是在運動中體會。亦即在日常生活的環境場所

實際體驗而萌生，並非單靠主觀想像而成。

例如，本書中的一篇〈對米芾《吳江舟中詩卷》所作關於「水上書寫」的猜想〉，即是藉米芾書畫船及《吳江舟中詩卷》，來論證其書法風格與其水上生活的經驗種種。尤其是在論述中提及，當水上船艙空間的移動時，相較於陸上書齋，則顯見更有呈現水的波動搖晃狀態，卻也因此助長其筆勢的動感體會。

作者藉著《吳江舟中詩卷》的內容與筆法，試圖再現其能充分反映記錄當時書寫空間的狀態與真實事件，因而得以凸顯其間所蘊涵自然動態書寫的空間意義。其實水上、陸上的書寫差異，這些觀點，早在 2003 年，傅申一篇〈董其昌書畫船——水上行旅與鑑賞、創作關係研究〉¹¹ 中，就已提及。但本書作者卻能特別提到其移動間書寫時，人的身體重心之平衡、運筆時在書寫介面上下的作用力與反作用力，因此，發揮比傅申一文更深入。

而且本書作者的新貢獻之處，是能獨到地挑選出，以影響董其昌深遠而時代居前的米芾為主，專注《吳江舟中詩卷》所反映的動態書寫空間與身體運動的相互關係，堪稱是主題明確，具有研究上後出的實際優勢，並在「水上書寫」主題研究上取得往前溯源與內容深化的作用。

對比古代生活，本書的另一篇〈招牌的隱喻：走讀城市的街道文字〉，則是以城市招牌書法及其文字樣貌變遷，說明現代生活的實境或自然物的景觀等。這些在各時代都是曾引起各種主題詩歌創作或文字書寫靈感的

來源。但在當代則已被各類形形色色的商品製造物所取代。可以說，從現代各類建築到一切日常用品，甚至在蛋殼上的保存期限，也都有文字線條的作用。但，也可以認為這是，從人類使用文字開始，已經預見現代生活的樣貌，文字在空間中已不只是「被造物」而已，反過來，卻是對居住者、行人閱讀時，也同時產生相關的宰制的作用。

當然，這是伴隨消費意識而來的日常生活複製。這些觀點大概隱藏呼應海德格（Martin Heidegger）有關棲居（dwelling）的思想，都別具批評反省的用心。本書整體架構就是從書法看人的存在狀態，依身體、心理及環境互動展開。但是身體如何保持非工具目的，不像現代工廠作業線的機器人。這就要在心理層面保有奧秘的所在，而不是被編碼的程式運算控制。這也是當前 AI 與機器人開發的關鍵和矛盾，因為沒有孤獨感的機器人，雖有助於生產效率，但孤獨感卻是創造力的來源，而書法藝術哲學創造力的來源，帶有宗教存而不論的況味。

此書作者所採取這種的觀察視野，其實來自此書作者先前在其博士論文中，對臺灣宗教小說敘述上「世界觀」的理解方式。另外，本書中還涉及書寫運筆細微的體驗語。這大概要有實際操作經驗者，才比較能體會？例如，本文前面提到 CNN 製作報導的〈為什麼世界一流的數學家要囤積粉筆〉。其理由即可以參考《書法哲學基礎問題》第三篇「筆法與身體經驗歷程——書法與身體美學初探」。可見，本書的詮釋內容，是多元、豐富、又可以進行理論與現實事件相對照的。

11 傅申，〈董其昌書畫船——水上行旅與鑑賞、創作關係研究〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》15 (2003): 205-297+300。