

是豪邁、俊逸或柔美婉約，自有其趣
書法美學

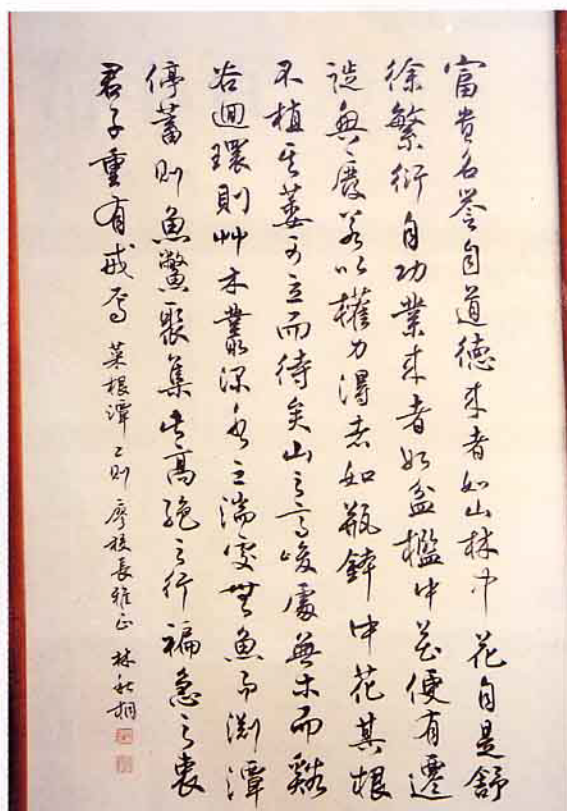
真、草、隸、篆各體 筆下見功夫

虎尾鎮農會 / 陳煜凱

中國書法承傳數千年，西風東漸後，硬筆取代了軟筆，書寫工具在方便之餘，又可省去文房四寶的準備，因而書法隨之式微，能鑑賞的人更是屈指可數。現代人面對一檔接一檔「書法展」又該如何入門，該如何欣賞？雖是白紙黑字的呈現，但箇中其趣，且看作者本身的功力巧妙安排。

書法兼具美學和實用

書法也是線條、點畫凝聚構築而成的平面視學藝術，是我國獨創的藝術瑰寶。而年代久遠，又歷經不同時空、人文背景和書寫材料等變化而變得抽象和難以捉摸，今天不論在推廣和鑑賞上都出現是「霧

行草書法

書法運用於傳統金石篆刻

裡看花、似懂非懂。」筆者願以習書法多年的淺見就筆法、韻律、構圖、書法美學的賞析入門，提出個人的拙見供，大家指正。

• 筆法，筆畫與點的構成

欣賞首先要重視每字的每一點畫的構成都可拆為入筆、運筆和收筆，「一波三折」馬虎不得。有的入筆露鋒，就是毛筆自然落下，尖鋒不折收，相對的是藏鋒。運筆時有人中鋒，即筆鋒在線條之中，有人則以側鋒。收筆時有人按頓，有人不作明顯收筆。筆法如何端看各派師風傳承，各有獨道見解。

• 筆畫的間架結構

方塊字特別是楷書，各筆畫構成的空間、距離不可太擠、太鬆或雜亂無章，所以字體的結構基本上有「方」、「圓」之分。最普遍的是橫細直粗的安排。另有「上不讓下」、「左不讓右」的作法，也就是單字是上下或左右分段的，不可因上邊或左邊的偏旁部首而犧牲空間的安排而縮水。

• 點畫意同

中國字有筆順，即使是楷書，每筆畫的順序都不可中斷，如「無」字，下邊的火字四點寫時，即使沒有真正相連，也要一筆牽引一筆，引導視線，這樣的筆畫才不致鬆垮。

• 行氣

書法成行後，每單字的中心線串連成行氣，行氣未必是一直線，而是有連續性變化又兩則平衡，行氣往往影響一幅書法作品的好與壞，所以行氣掌握得宜便有相得益彰的妙用，行氣端視個人書寫的經驗體會，經驗的累積並形，追求行氣的寶貴與難得。行氣的表現實功夫匪淺。

• 韻律

書法在視覺感受上也可寫出如音樂般的律動出神入畫。行筆的快、慢各顯出流暢鋒利和溫文穩重，而不論是楷書、隸書或草書、大小、粗細、緊張、緊鬆、長短也各有趣味，其節奏得輕、重、緩、疾多得細心慢慢的體會和欣賞。總之韻律能夠產生視覺上的律動，如同音樂的跳躍音符的活潑變化，豐富了書法作品上的視覺感觀。

• 韻墨

書法字是墨在宣紙上書寫，當然對紙張材質的不同類別亦有不同的效果呈現，因而墨條的材質製作也能散發不同的韻墨，書畫創作者常稱，墨分五色，能夠呈現不同的色澤濃淡變化。墨如何在宣紙上拓染，造成淡墨、濃墨等不同視覺感受也是一門學問。

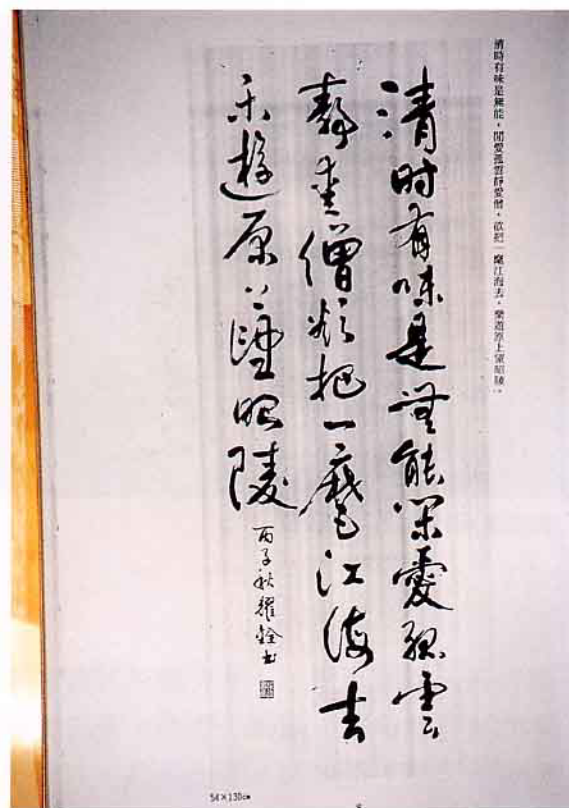
• 留白構圖

其實書法也像蓋房子，從單字到行列到篇幅的整體留白和構圖必先胸有成竹，讓整體在傳承古風中作自創性的變化和新→

→ 潮趣味性，留白的藝術實是一絕，書寫中再作調理和補妝。當然，更深一層的書法是豪邁、是俊逸、抑或柔美腕約，自有書寫者所賦予的哲理和內涵生命。

為何中國書法式微？

話說自清末民初西方文化伴隨著西方強權大舉壓境以來，中國書法就如同其他中國文化一樣一蹶不振，中國人自己是否決定揚棄自己的傳統文化，書法在如今實用功能喪盡之後更形衰微，「幾乎已經是走到了歷史上的最谷底！」然而反觀日本，卻一直致力於書法藝術的推廣普及，日本的筆墨紙與字帖書館，質量均是世界第一，譬如光是供書寫心經的紙張就印有上百種之多，日本有名的幾所大學如京都大學、筑波大學等都設有書法系與書法研究所，甚至在大城市的街頭還開有書法館，供上班族隨時可以去寫字，就像卡拉OK店一樣讓人隨時去唱歌，可以說到了「全民書法」的興盛地步。

行書作品欣賞

日本已經成為書道的代名詞，就如同中國以前「喝茶的藝術」傳到日本卻變成是由日本道地的茶道是一樣的道理。西方人要研究書法，都會到日本取經，我們老祖宗的這門藝術，世人反要透過日本來了解，真是教人情可以堪。不過我們要抱有最壞的時代也許正也是最好的時代，我們現在正站在一個轉捩點，社會人心對書法的需求正殷，對提倡「心靈改革」澄淨人心的工作有很大的助益，關鍵雖因好的師資不足，不過我們可以從簡單的欣賞入門，建立正確的學習認知。

師法古人，正確學習

師法古人不失為理想的學習途徑，古人是只有皇帝才有機會見到歷代大師的

歐陽詢九宮格白帖範本

真蹟，而現代人只要到美術館去，就可以「師法古人、親炙大師風采。」如以家裏的陳設掛一幅書法作品，享受安定沈靜的空間，生動氣韻在整個空間中流轉，也將觀者的精神帶進安定沈靜的境界。

世界上沒有任何地方的文字像中國文字，除了記錄傳達思想的功能外，還可以發展成具有美學欣賞的純藝術，這裏面的原因很簡單，因為老天爺只給中國人毛筆與象形文字，就靠著毛筆與象形文字，中國書法發展成一門世所僅見的獨門藝術。中國書法的演進如同一部部的文化史，對書法的流派和各家的特色有很深入的介紹，在古代的書寫工具只有毛筆和科舉制度裏創造絕佳的學習環境，有些位居高官甚至是皇帝本身就是一位書法名家如宋徽宗的書畫功力皆是一流的，還有他的「瘦金體」書法，永為後世所傳誦。

書法是修身養性的一門學問，修身養性動中禪平民藝術好入門。書法之絕妙，不只在藝術的欣賞而已，更在於它所表現出書者的人格、氣度、個性、以及透過書寫的過程所達到的修身養性功夫，這也是其他藝術少有的特質。

書法落款於國畫作品上，相得益彰

練習書法不難， 先找到自己喜歡的字體

坦言在習書的過程中得到很多的經歷，尤其可將視為一種「動中禪」的修行，雖然是在書寫的動作中，配合調息，眼睛必須專注筆尖，很快的就能進入一種專心忘我之境，氣定神閒的舒服感覺，書寫間一氣呵成的快感，從不覺得時間的飛逝。其實書法是最能讓人浸淫在你自己之中的藝術。在筆墨書寫之中，書者約束自己、沈靜自己、發抒自己，這其實就是一種修身養性的最好說明，書法得以宣洩內心的鬱悶沈寂，因此具有精神上安定撫慰和調適心情的力量。

一般人總以為提筆寫書法很難，其實不難。我們不妨從欣賞的入門去認識各家各體的書法，也許就能找到你自己喜歡的字體，藉此產生好感，拉近彼此陌生的距離，一掃自己心中的學習障礙。重新認識書法，你會發現它是一個平民化、最親切的藝術，任何人任何時候都可以入門。筆墨紙，算是低成本的藝術創作，至於欣賞則可「多看」與「看多」，自然提升自己的鑑賞力，因為多看會起共鳴，看多則能辦好壞，逐漸形成自己的美學觀點與品味。目前政府正大力推動「心靈改革」，我們更應全力推動書法運動，從各中小學的寫字課，一直到各社區、養老院、各學校的書法社的成立和義務開書法班，結合各美術館和社團活動辦書法講座，舉行書法展，讓游於藝的文化氣息陶冶我們的身心，相信對改善社會風氣會有很大的幫忙，希望大家能提筆寫書法，屆時人人露一手絕活，發揚國粹，也盡一份保存文化的心力。

