

書法與姐妹藝術

講師：杜忠誥教授 3/26/2010

地點：台北市立教育大學、誠樸樓四零六書法教室

記錄：陳桂嵐

姐妹藝術即藝術本質性相同的部份，了解其不同的相同，從中得到啓發、觸類旁通。單獨寫字沒辦法把字寫好，若不會用筆，寫出來的字沒骨氣；像「筆墨畫」現在稱「水墨畫」，若只剩水和墨，沒有筆〈骨氣〉，空有水墨〈水肉〉，到了紙上將成水災。

陸放翁謂其子曰：「汝欲學詩夫？夫在詩外。」

藝術家首要訓練自己的眼力，達到最高「自由狀態」。

自由心靈=> 靠的是熟練、專業訓練。

所謂自然=> 即天趣 〈自然的趣味〉。

紙分三種：1.生宣（植物纖維，吸墨強，層次感）

2.熟宣（經特殊處理：礬紙、對聯、蠟箋紙，書寫前可用痱子粉抹過）

3.半熟（不是很會吸墨：京合紙）

任何藝術要達到最高境界，或在各行各業想要脫穎而出，至少一萬個小時以上的練習。

專業訓練=>1.有教練 2.正確方法

例如對方說【蘭亭序】寫了三百篇，（很想看看他寫得如何？）1.努力 2.得法（靠的是師傅：

1.明師 /2.暗師）明師可令你彷彿若有光（志於道）。有策略用對正確方法。

智慧高低在你當下的判斷！回家馬上加倍用功！最好的老師是碑帖。

「修描本」是安非他命，越寫中毒越深，望之一臉濁氣！若好的東西，一定是清氣！

老師適度的熱心：大聲敲大聲響，小聲敲小聲響。（過去自己沒有領悟古人的教誨。）

想要能進步，先給自己找碴，找毛病。坦然面對自己，自己的真叫真人，即真誠的人。（聖人/佛）

醫生（老師）兩個責任：1.看診 2.開處方

但病人本身要是好病人，不可諱疾忌醫，但要有足夠的智慧才知是否好醫師。

「不誠無物」（中庸）要當真人，臉皮厚一點，一個人的境界，假的成份少就越真。

學書有沒有捷徑？沒有，只有少走冤枉路。

要懷疑你得到甚麼？ 1.得法 2.專業訓練

整個藝術由不自然到自然，是必然的途徑。道理上（眼目）懂，眼高境界高；事上（手腳）手才高得起來。

甚麼樣才能稱為藝術？（四要素）

1. 藝術家 2.作品 3.宇宙觀（生命體驗 /人生觀 /生命哲學） 4.觀眾

深淺雅俗高下不同，成家有自己的風格，普遍美的法則。

每一種藝術有其獨特性（用來區別各不同門類）：

1.媒介、體系：書法是透過線條，音樂是聲音，文學是語言，繪畫是色彩、

- 2.存在方式：書法寫在竹木簡上，帛上，題壁；雕塑在木頭；繪畫在磁器、
- 3.表現方式：書法是黑白對應，美在關係，局部的搭配
- 4.美學思考：或陰柔或陽剛或秀美

筆歌（音樂）墨舞：書法用沾了墨的筆像跳舞，好舒服！書法和音樂的姐妹藝術，彼此互相影響，互相滲透、激盪、啓發。書法的筆觸也有高低音、輕重、節奏（像「之」字）快慢，若沒有寫出用韻律感則沒有美感。

握筆要鬆，用意不用力。（雖在父兄，不能以移子弟）

每天「微調」不斷進步就有希望，耐心、正確的方法插秧，時間到才會長，不要急。

「因緣時節」（水到自然渠成）「因」是主觀條件，「緣」是客觀條件，方法正確又用功，等待時間吧！

書法是靠線條說話，筆在紙上磨擦，要像音樂發出聲音一樣和諧；音樂是看不見的線條，書法是凝固的音樂。彼此既相通又相異，多接觸多欣賞有助於對本質的認識，觸類旁通，看著交響樂指揮，聯想到「草書」。

所有藝術的共同點=>氣韻。

形式（可見）、氣韻（感受），氣韻又可說成「尾音」，感受到的是「實」或「餒」。

東方藝術乃氣化的哲學。

東方氣有三特色：1.充實 2.流動 3.連續

1. 充實：孟子：『充實之謂美』（心理性）飽滿的不是扁扁的，功夫出拳，一拳斃命。

2. 流動：即動感（物理性）

3. 連續：前筆後筆一定要有連貫

張旭看舞劍，經過分解再組合，悟出「永」字八法。

藝術乃當下直覺反應，直覺感悟，再理智分析。

用心和不用心，尤其用心後的不用心=>無心。都用完心，用過心了；若未經用心即不用心，那是從心所欲，但逾矩，吃盡苦頭。

學（好學）+思（得法）=>成功

盡信書不如無書，好好練帖！老實唸佛即可！練！練！今天聽到的只是一些知識概念，佛渡有緣人，有緣者得。選定目標，很清楚把生命放在刀口上。我要甚麼？在那可提供，多問三家不吃虧，兼聽則明，一師指授易成窠窟。多讀書，臨得帖多，讀得書多，廣益多師，有狀元學生沒有狀元老師，自動自發才有用！不斷改造自己，拉抬自己，成就是不斷累積而來，時間到了潛能會自浮出水面。這是我真誠的告白。【老師的別號：澗底松、山上苗】

推薦書籍：

- 1.王壯為書法研究（商務出版）
- 2.藝舟雙輯、包世臣（華正書局）
- 3.廣藝舟雙輯、康有為
- 4.書道技法 杜忠誥（雄獅出版）
- 5.進入書法的二十四個練習、邱正忠（惠風堂代售）