

揮翰學書—— 書法跨域新媒體展策展經緯與概介

■ 鄭佳耀

近年來新媒體展示蔚為風行，國內外博物館皆不斷的推陳出新，運用數位科技作為新型態的展示手法，透過互動體驗，讓文物以嶄新的姿態拉近與觀眾的距離。國立故宮博物院南部院區策劃「揮翰學書——書法跨域新媒體展」（常設展），主要以學習書法的方式與途徑為概念，分成「惟妙惟肖——臨摹體驗」、「黑老虎的誕生——拓碑體驗」及「千文宇宙——沉浸互動劇場」、「筆畫拼拼看」四個主題，搭配經典書法文物，藉由數位轉譯的方式，帶領民眾一同認識學習書法的過程及方法，體驗書法藝術。

前言

書法，是世界文化中別樹一幟的一種書寫表現，從單純的寫字抄錄演變成藝術創作。除了書寫本身的表現外，也結合跨領域的素材，尋求更為多元的展示方式，搖身成為文化圈中頗具特色的藝術類型。在能自由揮舞創作前，

須對文字的筆法、結構等有所瞭解，因此教學者在授課時，會歸結出讓學習者能快速掌握這些特色與技巧的方法或途徑。碑帖的臨寫與摹仿至今仍是常規的學習樣態，藉由對碑帖的觀察與臨摹，洞悉字裡行間的書寫特徵，汲古出新，轉換出新的創作形式。故本展以學習書法

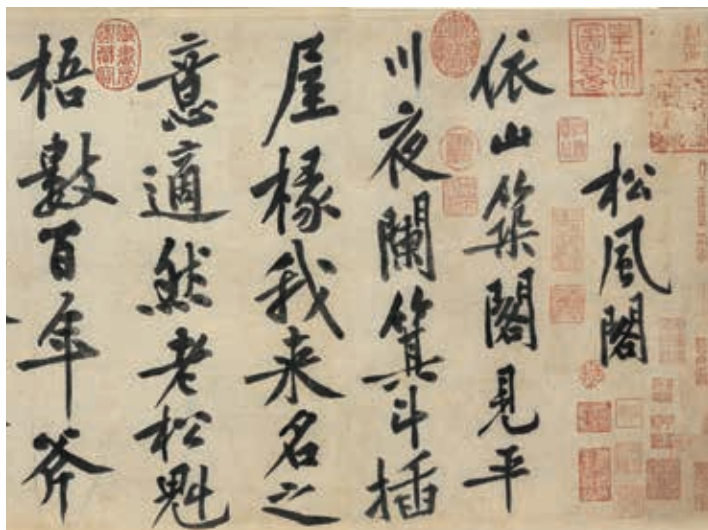
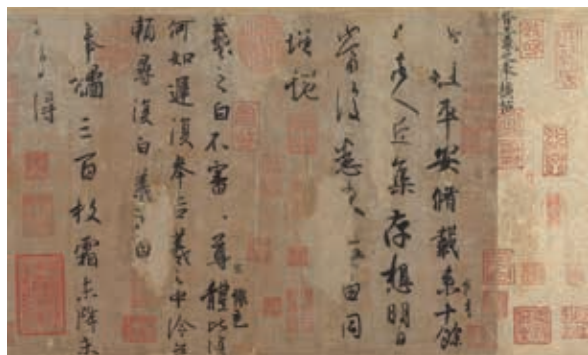


圖 1 (左) 宋 黃庭堅 自書松風閣詩 卷 局部 國立故宮博物院藏 故書 000069 (右) 「對臨」示意圖 作者製圖



圖2 「摹—影寫」示意圖 作者製圖

圖3 「摹—雙鉤廓填」
示意圖 作者製圖圖4 晉 王羲之 平安何如奉橘三帖 卷 局部 國立故宮博物院藏
故書 000050

為概念核心，透過臨摹、拓碑、辨字遊戲及書法筆畫等四組互動裝置，循序漸進，引領觀眾探究書法的學習歷程與方法途徑。亦希望藉由此次的展覽，增添觀眾對書法的認識與學習興趣。

「惟妙惟肖——臨摹體驗」

書法是奠基於對書寫技巧與風格的掌握，歷經模仿階段進而達到靈活運用的過程。「臨摹」是學習書法的過程中最有跡可循的途徑，也是一個具有藉由吸收他者來轉化成自我能量的活動，在繼承古典的同時又要開創新的可能性。並透過這個過程，體察歷代名家所留下的書學思想與風格脈絡。

「臨」、「摹」是書畫史上的複製技術，實際上兩者又分別代表著不同的技巧與方式。「臨」依階段又可分為「對臨」、「背臨」與「意臨」。「對臨」是將原作置於一旁，一筆一畫的對照書寫，盡可能地尊於原作的風格樣貌，這個方法可以有效地訓練書寫者的觀察與書寫能力。（圖1）「背臨」則是在臨帖的過程中，將原作的書風背寫下來，不看原作便可書寫出該作者的風格。「意臨」的層級較高，熟悉書風後，

擇取所需的形式要素，融入自己的主觀意識再行書寫，此階段被視為是個人風貌的確立，如明代書家董其昌（1555-1636）所言：「書家妙在能合，神在能離。」在繼承傳統的同時，又能開創新局。

「摹」是指將一紙張蒙蓋在原作上，透光描摹，此種方法又可再略分為「影寫」、「雙鉤廓填」。「影寫」是以半透明的紙張映照原書跡，如描紅般直接以單筆描字。（圖2）「雙鉤廓填」先以半透明的紙張蒙在原作上，後用細筆將原作的每個筆畫精細地鉤摹下來，飛白與乾枯的筆意也照樣描出，然後再填滿中間的空白處。¹（圖3）上文提到的半透明紙張為「硬黃紙」，為古代專用於「描摹」的紙張，以臘滲透過多氣孔的纖維組織，使紙質變成半透明狀，是製造複本的理想紙材。

院藏書法文物中，王羲之（303-361）的〈平安何如奉橘三帖〉（圖4），學界大都認為該帖是唐人以「雙鉤廓填」的方式，摹寫於硬黃紙上。此件雖為「摹本」，但全幅筆法靈巧，牽絲映帶極富變化，字形與行氣相互襯托，仍可一窺書聖王羲之深厚的創造力。²另一為懷素（725-777）〈自敘帖〉（圖5），目前研究



圖 5 唐 懷素 自敘帖 卷 局部 國立故宮博物院藏 故書 000062

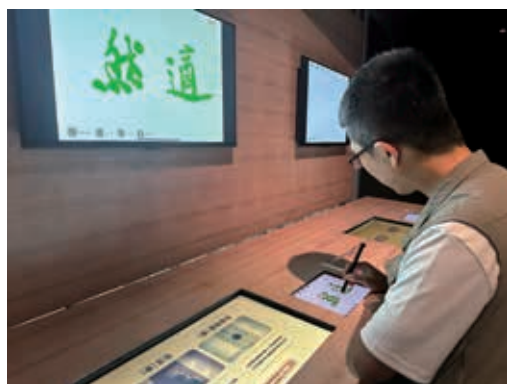


圖 6 觀眾操作臨摹數位互動裝置 南院處提供



圖 7 晉 王羲之 定武蘭亭真本 卷 局部 國立故宮博物院藏 故帖 000001

大多集中在辨別該帖為「摹本」或是「寫本」，傅申於《書法鑑定兼懷素〈自敘帖〉臨床診斷》針對院藏的〈自敘帖〉與其他流傳的刻本做了縝密的診斷，除了從筆法、行氣與章法等層面進行考察以外，亦深入考究收藏者與代筆

者的可能身分，認為此本應為「寫本」而非「摹本」。³

故本單元也特別擇取了這兩件經典書跡，以數位的方式供觀眾臨摹體驗。觀眾先透過左側螢幕的動態影像了解「臨」、「摹」的差異，

再依指示步驟選取欲體驗的經典書跡，確認完成後拿取數位筆，於右側的螢幕進行書寫，書寫的過程也會同步至上方的螢幕。（圖6）

「黑老虎的誕生——拓碑體驗」

拓碑是文物保存的方法之一，也可說是印刷術發明的前驅。拓本所留下的珍貴史料，為教育界所重視，常被作為書法臨習的範本。拓碑的形式有很多，如「蟬翼拓」、「烏金拓」、「朱拓」。墨的色澤較淡而勻稱的稱為「蟬翼拓」，色澤烏黑且有光澤的為「烏金拓」，以硃砂墨拓印的便稱為「朱拓」。拓印的方法有「撲墨法」、「擦墨法」、「蠟墨法」、「鑲拓法」以及「響拓法」等。一般最常使用的是「撲墨法」，將鑿刻的文字，以拓包撲墨的方式轉印至紙張上，故又稱「黑老虎」，另因其複製性高，流傳甚廣，也造成了真偽的問題。若收藏者疏於辨察，則容易受騙傷及荷包，故有「老虎」之稱。本院曾於二〇二一年以碑帖為主題，辦理「刻石取拓——故宮碑帖特展」，讓觀眾飽覽院藏的巨幅碑帖外，也可以了解碑帖所承載

的文化價值與歷史脈絡。⁴

拓碑的過程繁瑣，需要的材料眾多，拓印的技術更是成敗的關鍵。先以清水將石碑上的土垢苔痕清理乾淨，再於碑面均勻的刷上調好的白芨水。後覆蓋略大於碑面的紙張，再以棕刷敲打，使紙張與碑面緊密結合，讓文字均勻凹入。上墨前，需檢視紙張乾溼度是否適中合宜，避免水份過多，造成轉印後字跡模糊不清的失誤。一切就緒後，以拓包蘸墨少許，並用拓包相互塗抹，使墨色均勻分布，就同一方向連續漸次地仔細撲墨，至全碑均勻上色。拓印完成後，待拓本約八九分乾時，用刮杓使紙張與碑面脫離，小心取下，平放自然晾乾。最後清潔碑面，除去墨痕與雜質。⁵

本展區的文物主要取材於院藏經典的〈定武蘭亭真本〉及漢〈史晨碑〉。（圖7、8）〈定武蘭亭真本〉為永和九年（353），王羲之與友人於會稽山陰蘭亭舉行修禊雅集，並為此作「蘭亭序」，書風優雅俊秀。原蹟雖已失傳，但自唐以來已有無數臨摹本與石刻本傳世，是歷代學習行書的最佳範本。院藏此件拓本從摹拓特徵與卷後宋人的題跋、印鑑來看，應是十一世紀所拓，是目前僅存最完善的拓本。漢〈史晨碑〉原石現存於山東曲阜孔廟，高約231公分，寬約112公分，兩面皆刻有文字。內容為東漢靈帝建寧二年（169），魯相史晨奏祀孔子廟碑，記述到官時拜謁孔子，並上書奏請於每年春秋兩季進行祭孔之禮。此碑書風端莊，用筆遒勁，波磔分明，體勢扁平方正，是漢代隸書趨向成熟、規範發展的經典之作，也是初學隸書的經典範本。

觀眾可透過互動裝置拓印院藏的經典碑帖，從中瞭解拓印的基本工序，體驗過程中所需要的用具與注意事項。（圖9）此外，執行團



圖8 漢 史晨碑 冊 第19開 國立故宮博物院藏 故帖 000069

隊特別邀請拓碑老師，至國父紀念館中山碑林拍攝實體拓碑的動態影像，使觀眾可以更進一步地了解拓碑的知識與技巧。（圖 10）

「千文宇宙——沉浸互動劇場」

〈千字文〉原名為〈次韻王羲之書千字〉，為南朝周興嗣（470-521）所編纂的長韻文，全文一千字，無一字重覆，四字為一句，兩句呈一韻，以便於朗誦和記憶。內容引經據典，深入淺出，涵蓋日常的事理到宇宙人生觀，是兒童啟蒙的教材，遂逐漸演變成學習書法的素材。

歷代書家大多也將千字文作為日常書寫的功課，不斷地臨習，舉凡智永（生卒年不詳）、懷素、趙孟頫（1254-1322）及文徵明（1470-1559）等，皆有千字文的作品傳世。本院曾在二〇〇九年辦理「千字文書法展」，從中說明〈千字文〉



圖 9 觀眾操作拓碑數位裝置。先按指示步驟了解拓碑的基本工序，再拿取右下角的實體拓包進行互動體驗。 南院處提供



圖 10 國父紀念館中山碑林拍攝拓碑過程 南院處提供

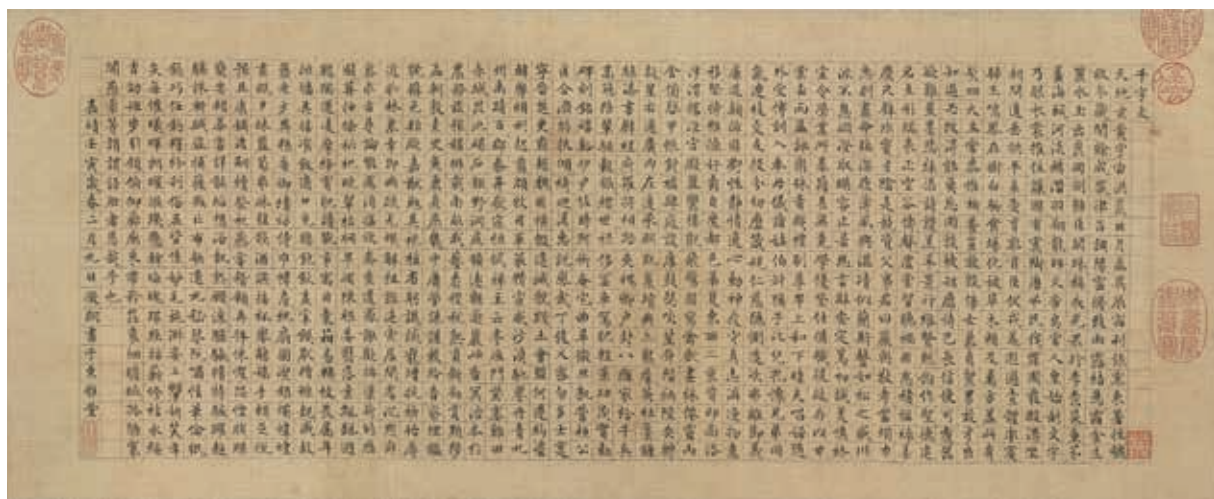


圖 11-1 明 文徵明 四體千文 卷 楷書 國立故宮博物院藏 故書 000103

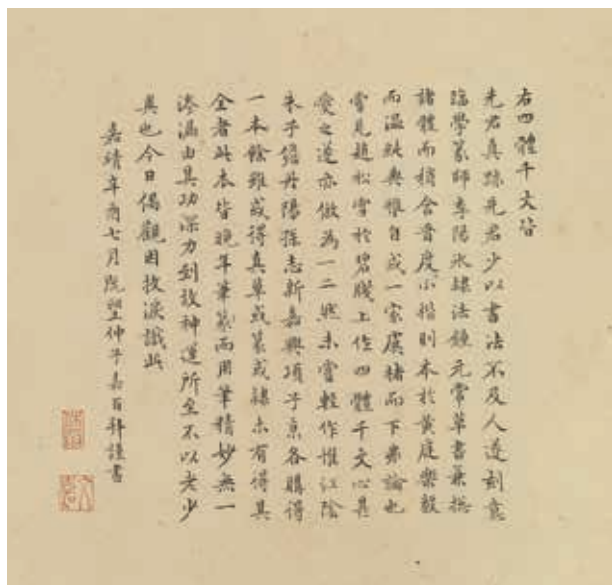


圖 11-2 明 文徵明 四體千文 局部 文嘉題跋

字形的掌握能力。卷尾文嘉（1501-1583）的題跋提及：

本右四體千文皆先君真跡。先君少以書法不及人，遂刻意臨學。篆師李陽冰，隸法鍾元常，草書兼撙諸體，而稍含晉度。小楷則本於黃庭樂毅，而溫純典雅自成一派，虞褚而下弗論也。嘗見趙松雪於碧牋上作四體千文，心甚愛之，遂亦倣為一二。……

由此段跋語得知，文徵明的書法師承與製作此件作品的動機。篆書師李陽冰（生卒年不詳），隸書師鍾繇（151-230），草書兼學諸體，小楷則主要師學於二王。他非常喜愛趙孟頫作的四體千文，於是仿效此種形式來創作此件作品。（圖 11-2）

本展區主要分為千文動畫、互動遊戲兩個部分，兩者皆以千字文為核心。動畫從千字文中挑選出觀眾較能琅琅上口的二十四個字，為「天地玄黃、宇宙洪荒、寒來暑往、秋收冬藏、金生麗水、玉出崑岡」。透過文字動畫的展演，分段呈現這二十四個字的篆、隸、楷、草四種書

的書法文化。⁶此展區的文物取材於院藏文徵明的作品〈四體千文〉（圖 11-1），明四大家之一的他，為鑑賞明代書畫的關鍵人物，年少時每日臨寫千字文，本卷以楷、草、隸、篆四個書體來書寫，楷、草的筆鋒挺秀，法度嚴謹純熟，隸、篆則用筆銳利勁挺，足見他對不同字體與

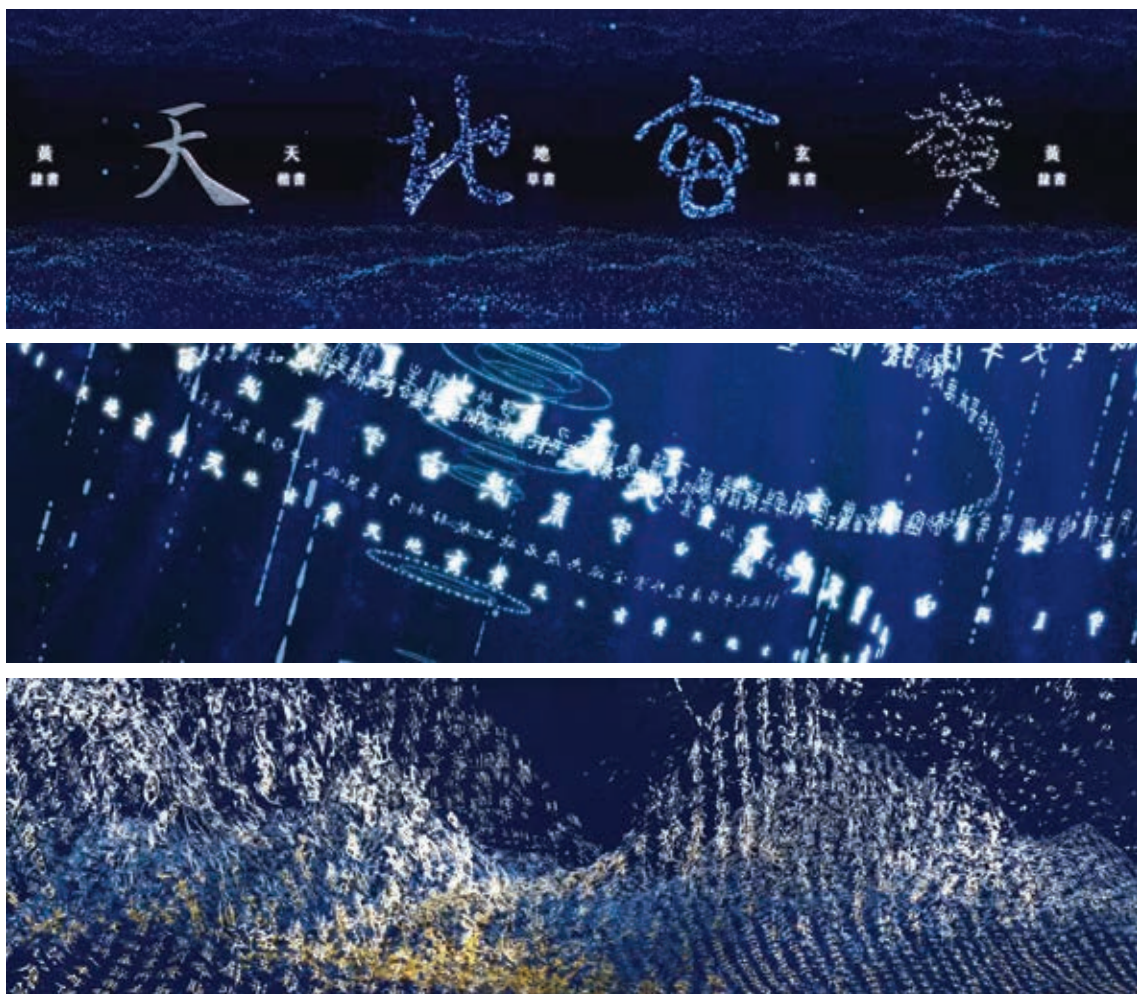


圖 12 「千文宇宙——沉浸互動劇場」動畫影像 南院處提供

體，讓觀眾進入互動遊戲前得以觀賞，豐富對文字書體的認識與印象。（圖 12）當觀眾站至感應點即進入遊戲環節，選擇體驗文字，透過抓取該字的四種書體，以完成遊戲，寓教於樂，加深觀眾對文字樣貌的演變及知識。（圖 13）

「筆畫拼拼看」

學習書法會先由楷書的基本筆畫入手，初學者熟悉每個基本筆畫、筆順後，才會進行文字的拼組，過程中也會瞭解到文字組成的結構

與章法，進而去組成一個「合適」的字形。書法的每個筆畫皆有屬於自己的名字，一般耳熟能詳的不外乎是「永字八法」，而這八法也就是每個筆畫的名稱與運筆方式：側（點）、勒（橫）、努（直）、趯（鉤）、策（斜書向上筆）、掠（撇）、啄（右短撇）、磔（捺）。而這八個基本筆畫也再被後代的學者、書家進行更仔細的分類，如晚清著名的書法家黃自元（1836-1916），總結前人對於書法字體結構、間架的經驗與精隨，組編成九十二條法則，並輔以字

例說明，即《間架結構九十二法》，該書亦成為書法入門的最佳教材。⁷

筆者先前曾於補教業從事三年的書法教學，發現目前大都以唐代歐陽詢（557-641）〈九成宮醴泉銘〉為學習楷書的入門教材，學生們透過對基本筆畫的練習，再進入到對字體章法

與結構的認識。故本展區主要取材於院藏唐歐陽詢〈九成宮醴泉銘〉（宋拓本），羅列出每個筆畫的形態樣式，以拼組的方式，讓觀眾認識每個筆畫的樣貌，自由地拼組出一個完整的字體。（圖 14-1、14-2）



圖 13 觀眾體驗「千文字宙——沉浸互動劇場」互動遊戲，透過抓取文字的四種書體，完成體驗。 南院處提供

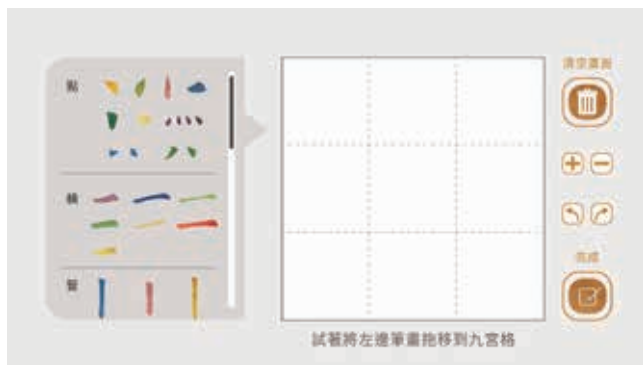


圖 14-1 「筆畫拼拼看」互動裝置操作介面 南院處提供





圖 14-2 觀眾體驗「筆畫拼拼看」互動裝置 南院處提供

結語

數位科技藝術已然成為當代潮流，故宮近年以典藏文物結合數位美學，將多媒體科技應用於展示設計，企圖透過科技轉譯的方式來提升世人對策展及文物的認識。本展覽以書法為核心，聚焦於學習書法的過程與途徑，與說明習字到自由創作間的可能關係。借助數位科技串連院藏的碑帖文物，打破時空的限制，以有

趣、多元的展示手法，帶領觀眾一同欣賞與體驗文物的細節跟魅力。

此次展覽承蒙國立臺灣藝術大學林進忠榮譽教授、陳重亨助教、淡江大學張炳煌教授、臺南市美術館黃華源副館長、國立雲林科技大學林煥盛副教授，惠賜各項建議與參考資料，鄭朝吉老師協助實體拓碑拍攝，以及院內許多長官、同仁的指導與協助，謹此敬申謝忱。

作者任職於本院南院處

註釋：

1. 文中有關臨、摹的名詞釋義，整理自傅申，《書法鑑定兼懷素〈自敘帖〉臨床診斷》（臺北：典藏藝術出版社，2004），頁 38-40。
2. 傅申著，《書法鑑定兼懷素〈自敘帖〉臨床診斷》，頁 45-52。
3. 傅申著，《書法鑑定兼懷素〈自敘帖〉臨床診斷》，頁 248-253。另參黃厚明著，《傅申書畫鑒定與藝術史十二講》（浙江：浙江大學出版社，2017），頁 81-114。
4. 「刻石取拓——故宮碑帖特展」展覽介紹，參引自《國立故宮博物院南部院區·展覽回顧》：<https://reurl.cc/3e7eOO>（檢索日期：2023 年 10 月 7 日）。
5. 參閱何培夫，〈拓碑及其方法〉，《高雄文獻》，14、15 期合刊（1983.6），頁 157-174。
6. 何炎泉，〈千字文書法展介紹〉，《故宮文物月刊》，316 期（2019.7），頁 28-41。
7. （清）黃自元著，《間架結構九十二法》（湖北：湖北美術出版社，2013）。

書法跨域新媒體展

揮翰學書



Wielding the Brush

Learning Calligraphy
through New Media

2023/10/1起 — Gallery S204



國立故宮博物院南部院區

地址 | 嘉義縣太保市政大道888號
服務專線 | 05-362-0777
開放時間 | 週二至週五 09:00-17:00 (週一休館)
週六至週日 09:00-18:00

Address | No. 888, Gugong Blvd., Taibao City, Chiayi County 612008, Taiwan (R.O.C.)
Service line | +886-5-362-0777
Opening hours | Tuesday-Friday 09:00-17:00 (Closed on Mondays)
Saturday-Sunday 09:00-18:00