

目錄

第一單元 汲古與出新

- 一、書法學堂——汲古與出新 6
- 二、書法故事——猿叟何紹基 10
- 三、領略顏體風格的楷書（一） 12
- 四、顏體楷書練習——《多寶塔碑》 14

第二單元 如何欣賞書法

- 一、書法學堂——如何欣賞書法作品 16
- 二、書法故事——屋漏痕 18
- 三、領略顏體風格的楷書（二） 20
- 四、顏體楷書練習——《顏勤禮碑》 22

第三單元 書法與篆刻

- 一、書法學堂——書法與篆刻 24

- 二、書法故事——四絕吳昌碩 28
- 三、方寸天地 30

第四單元 現代書藝之美

- 一、書法學堂——現代書藝之美 34
- 二、書法故事——從木匠到巨匠的齊白石 36
- 三、現代書藝創作簡介 38
- 四、現代書藝練習 40

第五單元 書法與文創

- 一、書法學堂——書法與文創 42
- 二、書法故事——祝允明題扇換酒 44
- 三、手作書法創意書籤 46
- 四、畢業贈語練習 50

編者的話

各位師長、小朋友大家好：

歡迎大家一起來學習書法，本教材以使用者的角度來編寫，從線條練習、有趣的圖象文字及篆書筆法入門，希望呈現一套便利老師教學、小朋友有興趣學習的書法教材，落實書法教育。

本教材包含《書法小學堂》與《書法練習簿》，楷書範字選自唐朝歐陽詢《九成宮醴泉銘》，每一單元主要內容如下：

一、「書法學堂」：涵括書法常識、書法史及作品欣賞，內容包羅萬

大家好：

我是「書法小神通」。

象，開拓學生對書法多元的認識。此外，設計「書法小神通」，為小朋友解答書法常識和疑惑。

二、「書法故事」：配合「書法學堂」的內容取材，以趣味、勵志和具教育意義的故事為主，激發學生學習動機。

三、「筆法／結構教學」：三年級規劃線條和基本筆法的書寫說明與練習；四年級著重在字形結構觀念的分析與解說，建立書法空間概念；五年級以偏旁部件進行分類比較，增強文字間架運用能力；六年級藉由簡帛、隸書、行書、小楷，認識不同的書法之美。

四、「範字練習」：從三年級練習的基本筆法中，找出包含此筆法的國字來配合練習；四、五年級學習的字形結構，以科學的方式將同類型的

範字排比分析，讓學生瞭解字形組合原則、疏密原則，以及筆畫或部件之省筆、增筆、借用、移位等異體字之變化，以增舉一反三之效果；六年級則讓學生體驗有別於楷書的多元書寫經驗。

希望這套教材的出版，對大家認識書法、學習書法有所助益，相信一年學習、二年努力、三年有成。也期盼各界不吝指教，以為再版修訂之參考。

局長序

書法是中華民族的文化瑰寶，也是一門藝術，內涵廣泛，涉獵語言、文學、史學及美學等知識，二〇〇九年列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產。現代人生活在數位化時代，敲鍵盤、滑手機，難得提筆動手寫字，識字、寫字、用字能力受到極大的考驗。

近年來隨著世界興起的一股中文熱潮，不但西方人士愛上漢字的魅力，兩岸、日、韓對書法教育之重視，頗有文藝復興之勢，而身為使用正體字、延續

中華文化正統的我們，具有學習書法的優勢，發揚書法文化，責無旁貸。而書法教育成功與否的兩大關鍵是師資與教材，有鑒於此，本市特聘請專家學者們編輯一套有系統、有組織的小學書法教材，俾利任課教師教學運用，落實書法教育。

臺北市府教育局推廣書法教育的主要目的，並不是為了培育學生人人都成為書法家，而是希望老師從趣味性、知識性的角度，引導學生認識書法國

粹，並且從書法欣賞與習寫經驗中陶冶心性，培養學生的耐心與專注能力，進而提升學科學習成效。

《書法小學堂》教材之編纂，係依據教育部頒定書法教學改進方案專案內容，著重書法藝術欣賞，配合毛筆練習簿習寫，銜接本市國語科生字語詞簿硬筆練習，強化學生對文字空間架構的觀念。整套教材編纂費時兩年多，共分八冊，由三年級至六年級循序漸進，引領大家進入有趣且多姿的書法世界。未來將逐步建立專業書法教室、辦理書法師資培育、推動書法社群數位平台，

讓書法學習不受時空限制。

《書法小學堂》得以順利出版，感謝所有參與編纂之委員及工作同仁的辛勞，以及陳維德教授、施春茂教授、葉興華教授之從旁指導。期盼本市教師及學生善加運用，從學習、欣賞、臨寫過程中，感受文字的溫度，寫出一手好字。

臺北市政府教育局局長 曾燦金 謹識
於民國一〇五年十二月二十日

一、書法學堂——汲古與出新

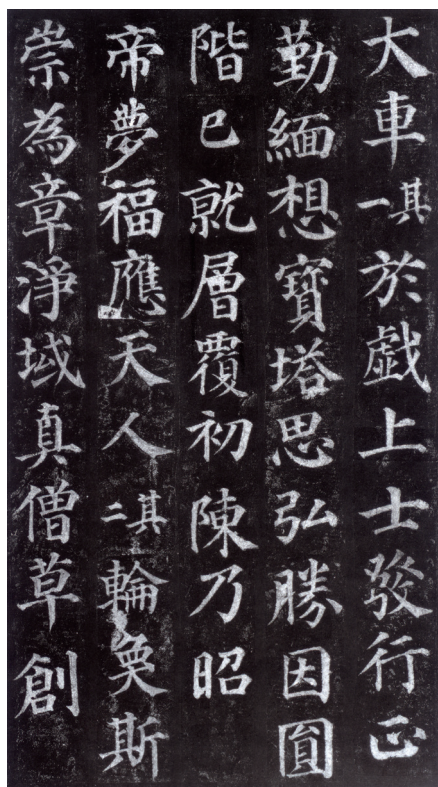
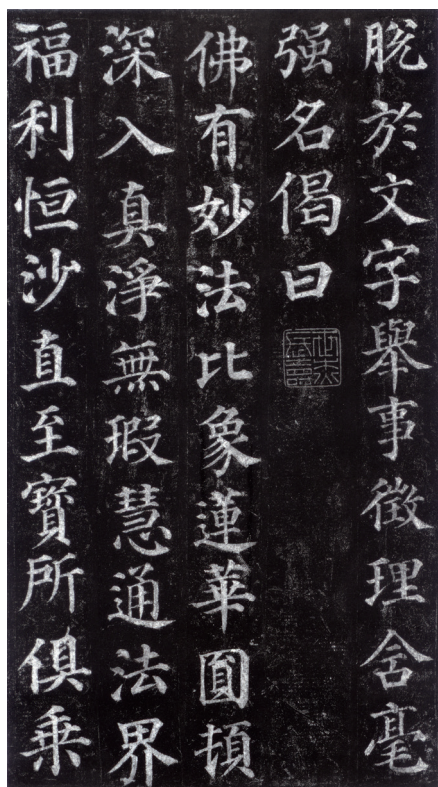
蜜蜂採集各種花粉，最後釀造出香甜的蜜糖；海綿能吸水，擰乾又能再吸，這就是「吐故納新」的具體比喻。許多藝術大師們博採眾長的方法和上述的精神是相通的。

藝術創作貴在能廣博吸取各家精華，融會貫通之後，自然能醞釀出別出心裁的好作品。

明朝董其昌書法學習諸家，在臨摹顏真卿字體時，又加入了他自己秀雅的風格，於是重新詮釋了顏體風貌。

明末王鐸書法主要學二王、顏真卿和米芾等人的書法。他吸收顏字的雄渾，並

套入米字風格行書，而形成自己的書風特色。

顏真卿《多寶塔碑》

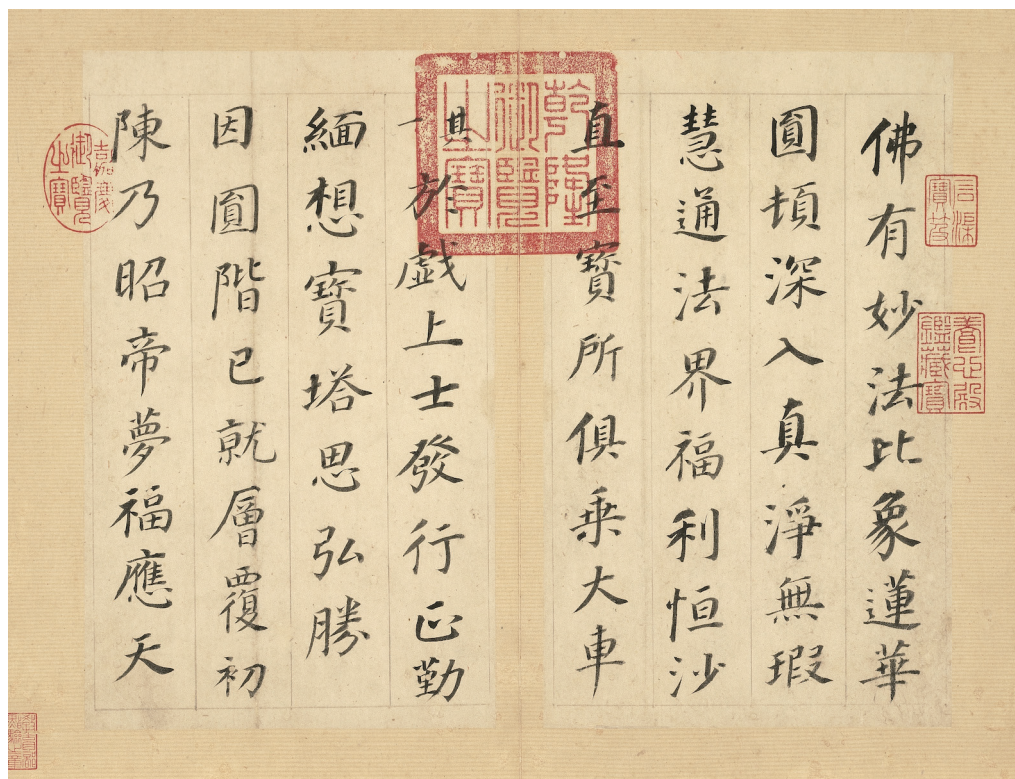
清朝何紹基的握筆姿勢非常特別，稱為「回腕法」。握筆時整個姿勢好像挽弓張弦，也像「猿臂善射」。

何紹基以顏真卿的厚實書體為基礎，而行筆時欲行又止，帶有澀進的筆勢，形成一種特別的美感。他勤於臨摹古人碑帖，所臨摹的漢碑作品，也大都出於自己的新意。

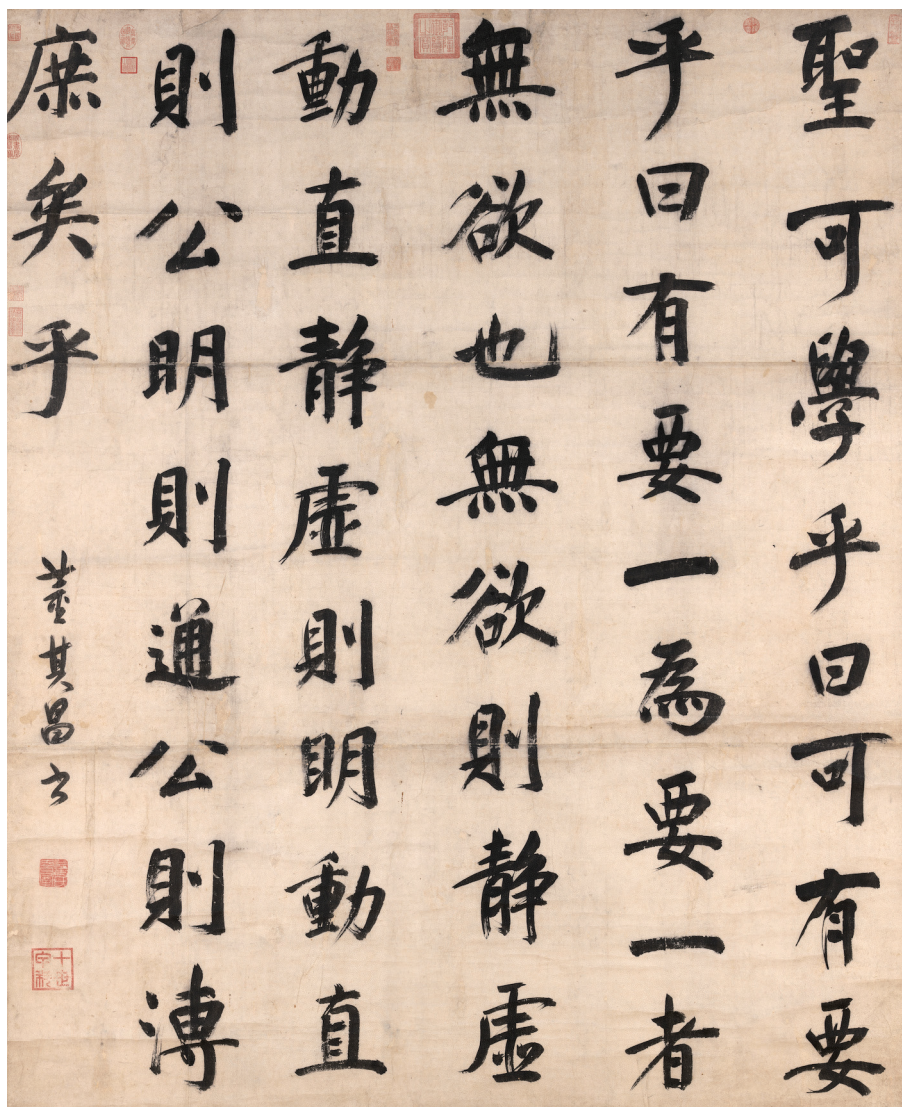
董其昌、王鐸與何紹基都有取法顏真卿的楷法，但三人的表現卻全然不同。他們都能師古與再創新，走出新的道路，成為後人學習的對象。

現代許多從事書法藝術的人，除了不斷吸收古代經典書法的養分，也加入許多具有「現代感」的新元素，所以現代書藝也需建立在傳統的基礎上。

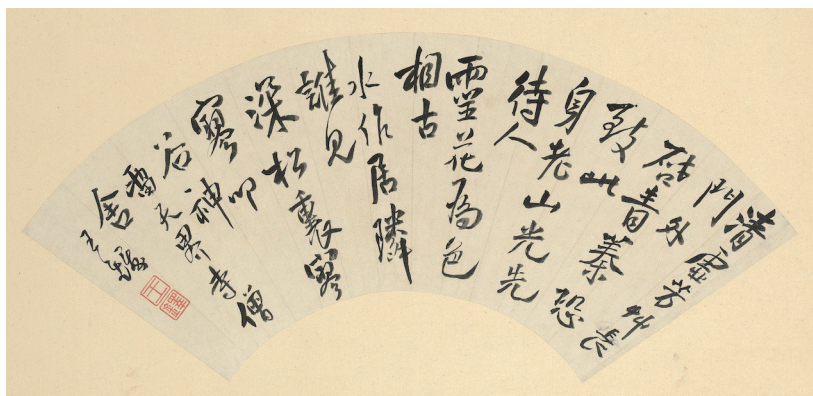
「汲古生新」，這是學習書法的一條必經大道啊！

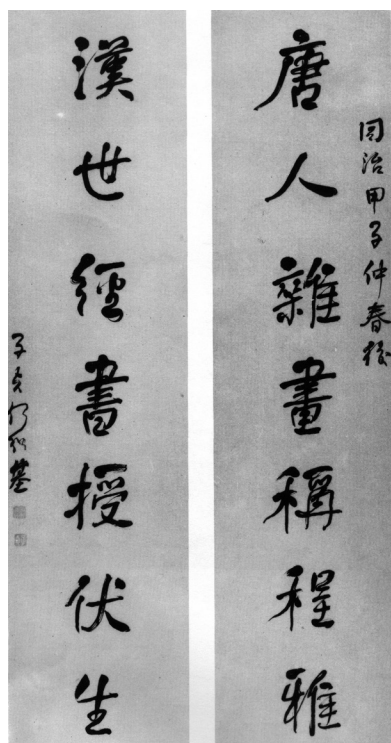
7 明 董其昌臨顏真卿《多寶塔》國立故宮博物院藏品

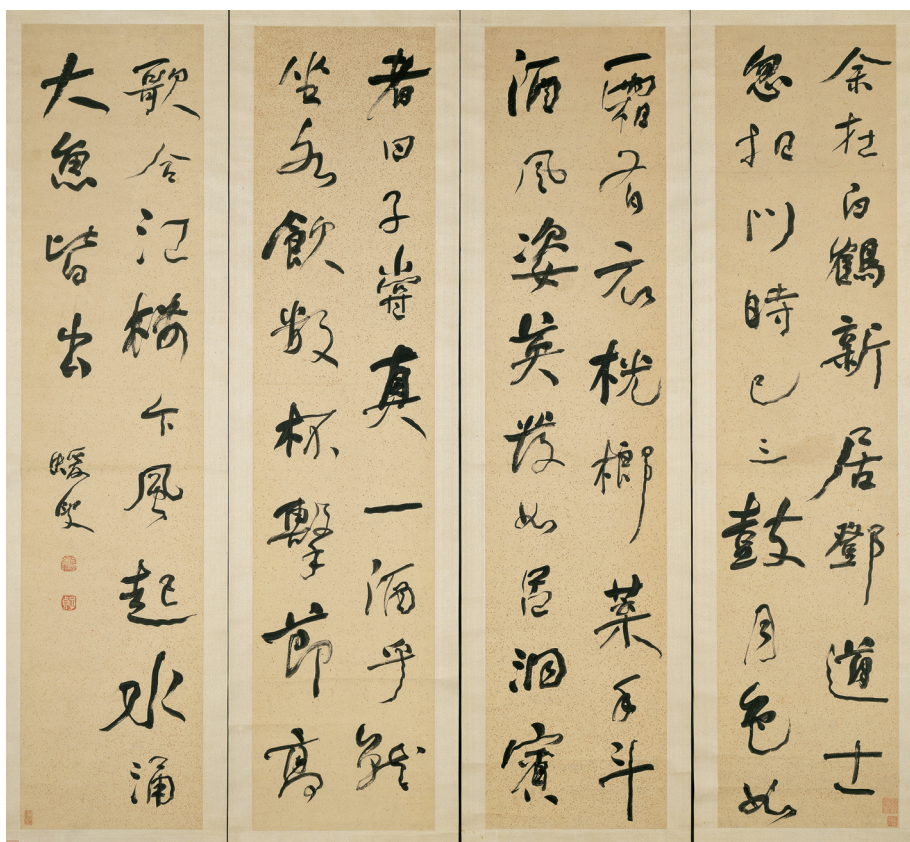
明 董其昌《周子通書》國立故宮博物院藏品

明 王鐸《行書扇面》國立故宮博物院藏品

清 何紹基 對聯

清 何紹基 《行書四屏》 國立故宮博物院藏品

二、書法故事——猿叟何紹基

何紹基，清朝書法大家，晚年自號「猿叟」，一作「猿臂翁」。據說他兩臂特長如猿猴，與漢朝飛將軍李廣猿臂善射相似，故自號猿叟。

何紹基在五十七歲作《猿臂翁》詩，詩說：「書律本與射理同，貴在懸臂能圓空。以簡馭繁靜制動，四面滿足吾居中。李將軍射本天授，猿臂豈止兩臂通。氣自踵息極指頂，屈伸進退皆玲瓏。」何紹基在書法寫作時自創「回腕法」，即手的虎口向上，腕向身內鉤，寫字時主要持運指的靈動與運臂的力量來作書，這種執筆法強化了全身的力道。

有人稱何紹基的書法如同「天花亂墜」，因為他寫字快時下筆如龍飛鳳舞，有時甚至筆從手中脫落，這說明他是指尖把筆，正符合宋朝書法大家米芾所主張的「把筆輕，自然手心虛，振迅天真，乃出於妙」。

「天花亂墜」是何紹基書法的特色，但是何紹基筆下儘管「天花亂墜」，卻不見輕佻草率，字裡行間中內蘊著篆隸風骨，這正是他主張的「橫平豎直」的核心。他在平實中求古厚之意，又從平實中生出生動之「天花亂墜」之生動。

何紹基是個官員，但因為正直的個性，在一次的上書諫議惹惱了皇帝而被責罰，他從此放棄仕途，專心在文學、詩文、書法的創作之中。

三、領略顏體風格的楷書（一）

顏真卿汲取唐代楷書精華，並且鎔古鑄新，開創「顏體」風格的楷書，成為後人學習楷書的重要基礎。

認識顏體楷書風格的演變，並分析書寫特點，可讓我們快速掌握臨摹顏體楷書的訣竅。

本冊顏體章節主要參考黃宗義教授的著作《顏真卿書法研究》。

書法家隨著年紀增長，一生中在書法風格上會有多種樣貌呈現，顏真卿的書法風格，可簡略分為「傳承與醞釀」、「變法與創制」時期。

「傳承與醞釀」時期，可以看出顏真卿大多使用方折技巧，來處理筆畫方向的改變。這除了是他學自初唐時期的歐陽詢和褚遂良等人的原因，也跟他學習北魏雄強的刀刻石碑有關。

《多寶塔碑》（公元七五二）與《東方朔畫贊並碑陰記》（公元七五四）等碑是「傳承與醞釀」時期的代表作品，《多寶塔碑》的書法風格，大概有以下幾種特徵：

1. 方折多於圓轉

名

宣

理

3. 提頓動作誇張

月

示

及

2. 藏鋒與露鋒並用

三

七

示

4. 橫畫較細

中

千

舟

四、顏體楷書練習——《多寶塔碑》

1. 橫畫方起圓收，收筆提頓用力而誇張。
2. 橫折的橫畫細，折處方折意思明顯。

3. 結構和歐字類似，此字略作「背勢」。

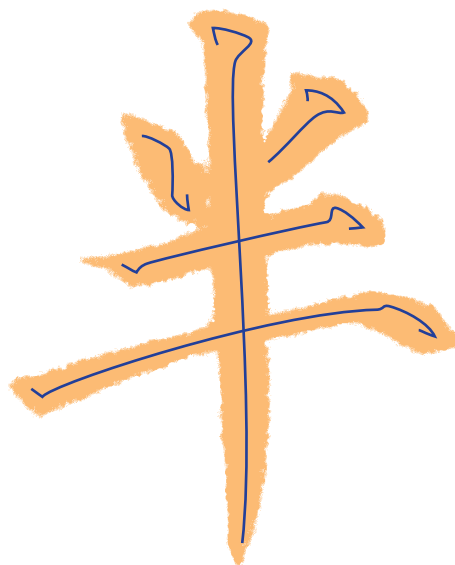

1. 撇畫逆筆方起尖收。
2. 橫折的橫畫細，折處方折意思明顯。
3. 月字的兩豎方勁有力。

1. 點畫與豎畫藏鋒起筆。
2. 橫畫在筆輕觸紙面後即轉鋒往右運筆，可見到起筆的鋒芒。

1. 點與短橫露鋒起筆明顯。
2. 撇畫與豎畫藏鋒起筆明顯。

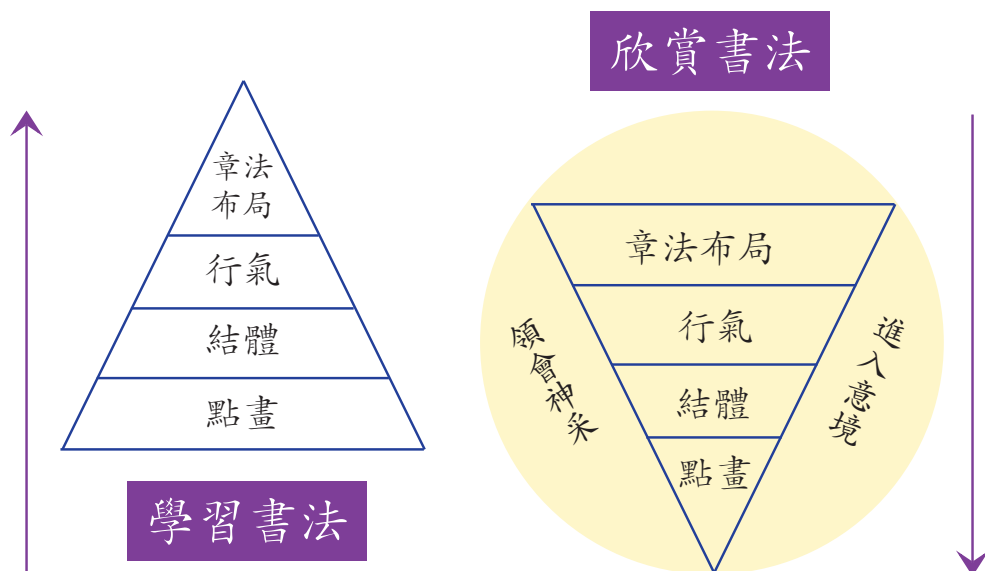

一、書法學堂——如何欣賞書法作品

我們到博物館、美術館參觀時，要如何欣賞一件書法作品呢？這是每個書法初學者，甚至是一般大眾都感到困惑，而且很想知道的問題。

欣賞，通常是指面對美好的事物時，用心感受，深入理解其中的趣味。書法欣賞則是透過對書法作品文字的閱讀與線條形態的品評，領略其中蘊含之美。

審美，沒有絕對統一的標準。一般來說書法欣賞與書法習作的過程可以說是一種反向的活動（如下圖）。學習書法先從基本點畫開始，其次學習單字結體，然後組字成行，最後才是成篇的章法布局，如

唐代孫過庭說：「一點成一字之規，一字乃終篇之準。」

欣賞書法作品，則通常先從整體開始，觀看整件作品的神采是否生動活潑，章法布局是否平衡協調，然後注意行氣，繼而深入分析它的結字、用筆、墨韻，想像作者創作時的情境和思想，領會作品之美。

◎章法行氣

一件書法作品，完整的章法包括書法作品的正文、落款、篇章、布白、用印等多方面的關係處理。良好的行氣不僅前後呼應，而且一氣呵成。

◎線條質感與節奏感

另外，書法線條的質感和節奏感也是評價和欣賞作品的重要條件之一。美好的

書法線條，質感圓勁、結實，立體的而不是平面的，能表現出「力透紙背」的勁道。書法線條的節奏感如同音樂中旋律的長短、高低、快慢一樣，不能平鋪直敘。

◎墨法

墨法就是用墨的技巧，也是書法藝術形式中一個重要的課題。用墨不可太枯，枯筆多了顯得燥氣；但又不可水分太多，造成暈染而形體肥濁不清。

當然欣賞者如果有實際的書法書寫經驗，就能更深刻的認識和欣賞書法，獲得書作中最深層的意蘊。

二、書法故事——屋漏痕

欣賞一件書法作品，可以從巨觀的作品氣勢、布局入手，也可以從微觀的筆畫、墨色著眼。「屋漏痕」就是一個觀察書法家用筆境界的例子。

所謂「屋漏痕」是指以前農村時代的舊土牆房子（土角厝），屋頂是用稻稈茅草鋪蓋的，每當下雨時，雨水順著稻草流到牆上，形成大小長短不一的各式水痕，這樣的水痕顯得樸質自然，不做作。顏真卿將「屋漏痕」的自然現象結合到自己的書法運筆當中，使他的書法能名留千古。

相傳懷素與顏真卿在討論書寫時的意境，懷素說：「我見到夏天時的雲朵奇

峰迭起，鳥兒從林間飛出、受到驚嚇的蛇竄入草叢、土牆龜裂的曲折縫痕等情景，而感悟草書筆法的精妙。」顏真卿回說：「那如果以『屋漏痕』來比擬呢？」懷素一聽大喜，急忙向前握著顏真卿的手說：「你已經得到書道的真諦了！」原來屋漏痕就像筆墨在紙上運行時，會呈現凝重而自然的味道。懷素為顏真卿能夠領悟到這個道理而感到高興。

顏真卿書寫時一筆一畫不急不躁、穩健藏鋒、頓挫而下，就像屋漏的水滴沿牆緩緩流動，在末端形成鼓起的半圓型線條，具有自然的立體感；書法作品呈現凝重、厚實、大氣、質樸、嚴謹的風範。

三、領略顏體風格的楷書（二）

「變法與創制」時期，可以看出顏真卿大多使用圓轉技巧，來處理筆畫方向的改變。這除了是他學自北魏圓潤的摩崖石刻，也參入了篆書中鋒用筆的遒勁。如此豐腴飽滿的書風，象徵雍容華貴的盛唐氣象。

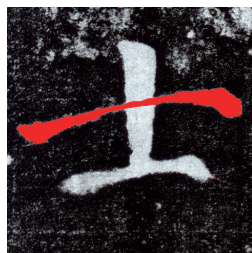
《郭氏家廟碑》（公元七六四）、《麻姑仙壇記》（公元七七一）、《大唐中興頌》（公元七七一）、《顏勤禮碑》（公元七七九）和《顏氏家廟碑》（公元七八〇）等碑是這個時期的代表作品。

《顏勤禮碑》的書法風格，大概有以下幾種特徵：

1. 橫畫多細挺

云

士

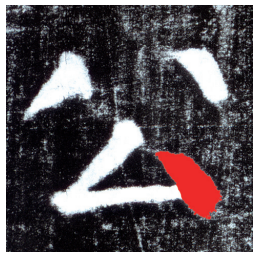

曰

2. 點、豎、捺多肥厚

人

公

事

3. 對稱豎作向勢環抱

當

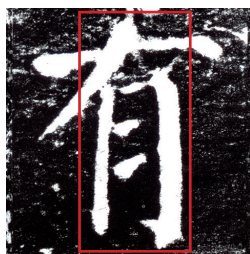

冊

通

4. 字形略成高長

有

食

書

四、顏體楷書練習——《顏勤禮碑》

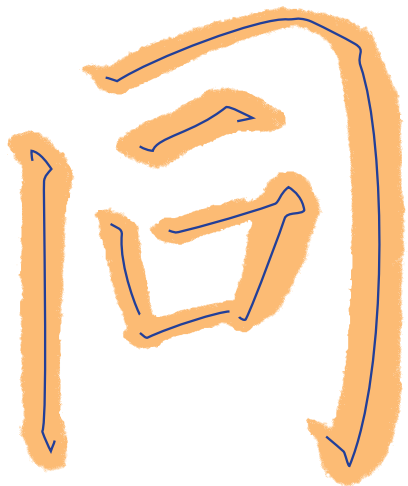
1. 橫細直粗的層次明顯。
2. 撇畫與捺畫左右伸展。
3. 豎鉤的豎畫微微彎曲，鉤呈現自然缺口。

1. 橫細直粗的層次明顯。
2. 撇畫由直書而轉彎的弧度明顯。
3. 捺畫厚實、拉長，且有弧度。

1. 橫細直粗的層次明顯。
2. 兩直豎向外彎曲，即「向勢」。
3. 兩個橫折處理不同，外面採圓轉，裡面取方折。

1. 「少」的筆順，撇先於右點，這樣筆畫之間的距離才能取得適當。
2. 兩直豎向外彎曲，即「向勢」。
3. 「少」偏左，「目」偏右，整字上下安排便能協調。

一、書法學堂——書法與篆刻

印章起源於實用，原先大都是由工匠製作，宋元以後，許多文人開始投入篆刻，於是開啟了篆刻藝術的各種流派與面貌。

古代文人多才多藝，對詩、書、畫、印或多或少有所涉獵。這些文人參與篆刻

戰國古璽《日庚都萃車馬》

後，能透過筆鋒寫稿到印面，也能用刀鋒刻出筆鋒的味道，簡單的說，就是將書

法藝術表現在印章上面

。

到了清

朝，興起一股研究金石

文字的學術

風氣（金石

學），許多

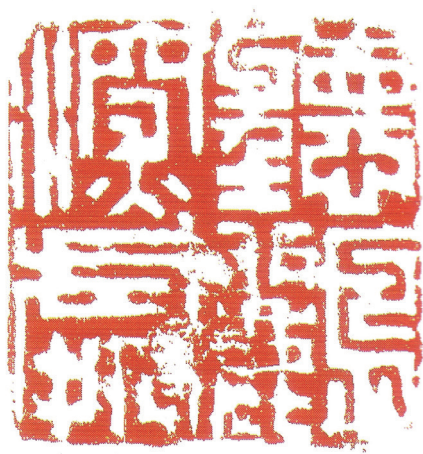
學者的研究

結果，成為

篆刻家刻印

採用的依據

；一時篆刻風氣興盛，大師輩出。以下我們來欣賞清代三位書印家的藝術表現。

明 何震《聽鸛深處》

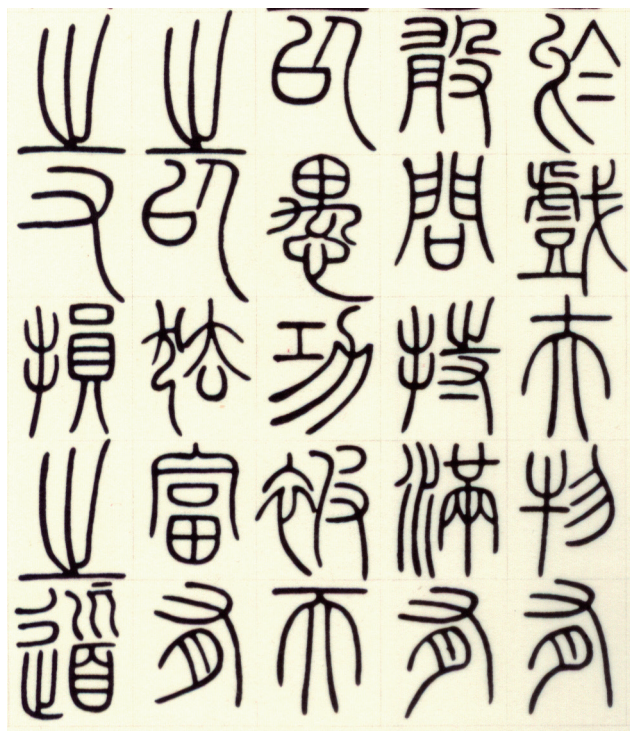
明 文彭《琴罷倚松玩鶴》

「金石學」是指研究金屬與石器等材料出土文物的文字而言。

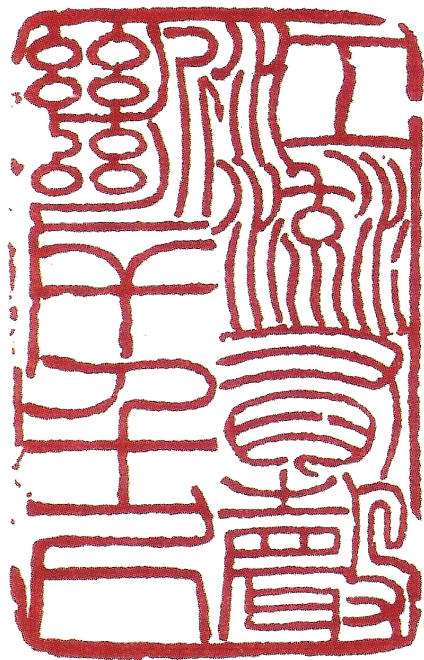

清朝鄧石如（一七四三～一八〇五）

的篆刻被評為「書從印入，印從書出」，意思是說他的篆書風格得益於刻印，而其印章風格的形成出自於自己有個性的篆書，篆書與篆刻二者相輔相成。

鄧石如《荀子·宥坐》局部

鄧石如

《江流有聲，斷岸千尺》

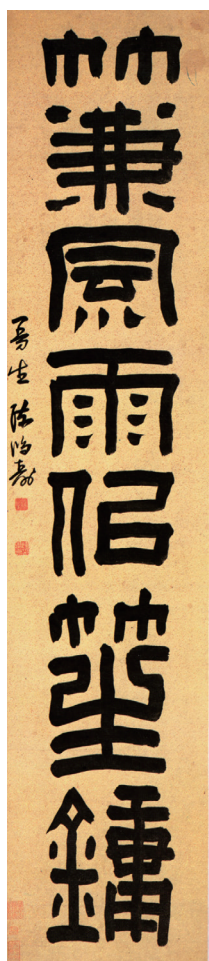
陳鴻壽（一七六八—一八二二）書法風格多樣，他的篆刻水準也很高，印章風格屬於「浙派」。

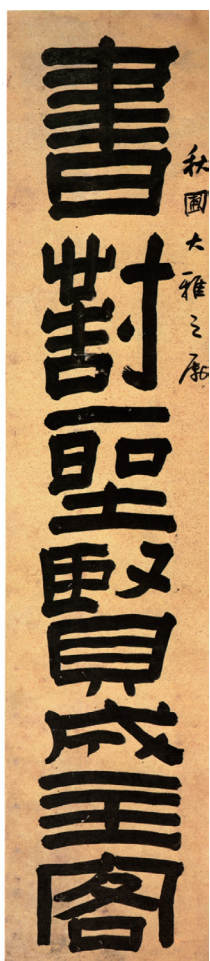
篆刻的「浙派」，是指篆字參以隸書筆法意思；講究刀法，善用切刀表達筆意，方中有圓，蒼勁質樸，古拙渾厚，別具面目。

陳鴻壽篆刻《是程堂印》

陳鴻壽繆篆對聯

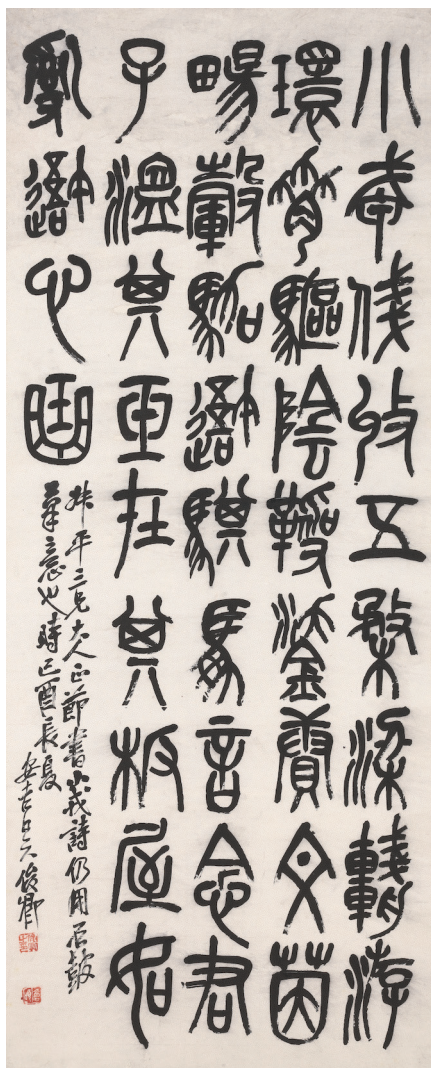

陳鴻壽題《是程堂集》

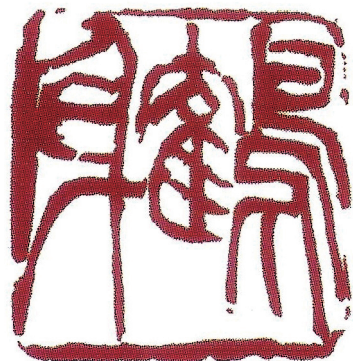
陳鴻壽把漢印中的繆篆刻出具有波折筆意的「浙派」印風，並在書法上有這種浙派繆篆的表現，頗有意思。

吳昌碩（一八四四—一九二七）的篆書以學《石鼓文》聞名，且有新意。他的篆刻線條也能將《石鼓文》渾厚的筆意表現出來，而被稱作「吳派」或「海派」（「海」指上海）。

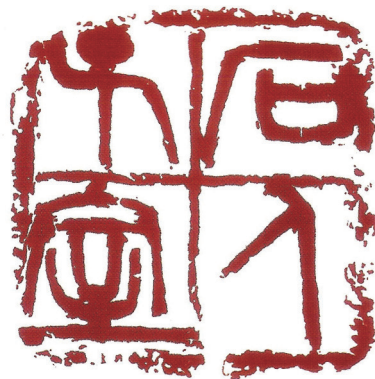
總之，印章在書法作品中具有畫龍點睛的效果，書法可以藉由篆刻呈現另一面貌，篆刻表現也應該根植於書法，兩者能妥善結合就更具有可看性。

清 吳昌碩《詩經·小戎》
以《石鼓文》筆意書寫
國立故宮博物院藏

吳昌碩《鶴身》

吳昌碩《石人子室》

二、書法故事——四絕吳昌碩

吳昌碩，清末民初著名的國畫家、書法家、篆刻家，人稱「詩、書、畫、印」四絕的一代宗師，也是中國近、現代書畫藝術發展過渡時期的關鍵人物。自幼家貧，每天翻山越嶺走十幾里路到鄰村的私塾讀書，但卻從未澆熄他對學習的熱情！

在祖父的教導啟蒙下，吳昌碩開始學習書法，後來又在父親的指導之下接觸了篆刻。他學習《石鼓文》書法數十年，認為自己每天都在提升境界，最後他的《石鼓文》臨摹作品甚至比原作更令人動容。篆刻更是他的專長，但因幼時家貧無力購買印石練習，某次用磚塊練習刻印時弄傷

無名指，因而斷掉一節。但也因為他努力不懈的精神，造就了他在印壇上的地位。

西元一九〇四年成立的全國最大印社——「西泠印社」，推選他擔任第一屆社長。

當時吳昌碩的作品很受歡迎，求之者甚多，以至於常常來不及磨墨寫作，於是他就乾脆把墨條敲碎，直接煮成一鍋墨水來寫，這樣才來得及沾墨下筆。

此外，吳昌碩創作時，常常一次寫上幾十張，等作品乾了後再落款，於是便有人趁他不注意的時候，把自己的畫夾在作品中，等到吳昌碩落款完後，再取出來賣。由於落款是真的，所以作品常常被人以高價買去。

三、方寸天地

印章章法是指追求文字在印面上安排能協調勻稱為原則。影響印章章法排列的客觀因素，有以下幾個原因：

1. 印面的形狀和大小

印面形狀大致上有方形、長形、圓形、橢圓和不規則形等，依照用途需求，而決定印面大小。

徐三庚《頭陀再世將軍後身》

陳巨來《飛鴻》

2. 印文字數與筆畫數

印文字數越多，每字平均所分配到的空間較少，整體畫面看來也比較密集。一方印文中，由於每字的筆畫數不同，在布局上的安排主要有兩種方式：

(1) 空間均

分：每字所佔面積一樣大，而字數少的筆畫留空處會比較多。

漢印《廣陵玉璽》

黃牧甫《遙懷具短札》

(2) 大小挪讓：依照印字，筆畫繁複的佔較多空間，整個印面留空處才比較平均。

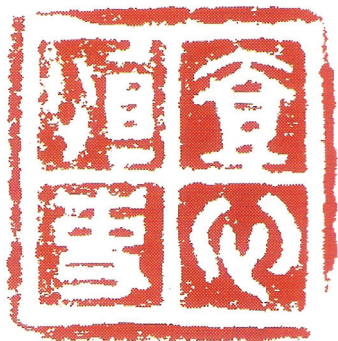

王福庵《雲海悲思》

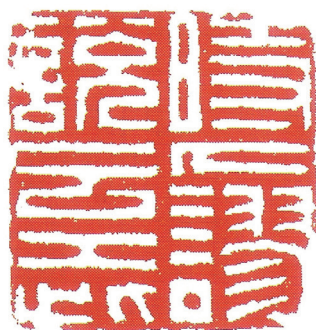
3. 邊框和界格的有無

若字排列起來有空

疏的感覺，可以採用邊框和界格，目的是讓空白處可以減一些。這樣的安排，在古璽、秦印和漢印中即可見到。

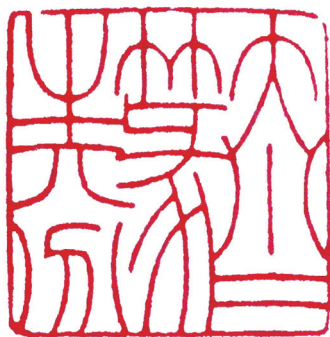

古璽《壹心恒事》

清·周芬
《時人謬說云工此》

4. 選用的書體與個人排法喜好
不同的書體，筆畫與結構也會不同。所以以各種書體入印，所安排的方式也會有差異。

王福庵《大小二篆生八分》朱文

王福庵《大小二篆生八分》白文

四、描摹與自排印稿

(一) 朱文描摹——王福庵《目無全牛》

1. 小篆字形，採「回文印」（印文迴旋排列）法排列。

2. 「目」和「全」字短，「無」和「牛」字長，排列上形成長短錯落。注意筆畫間的「均間」原則。

3. 「目」、「無」和「牛」字兩兩接觸。除了「目」字未連邊框，其餘皆有。

王福庵
《目無全牛》

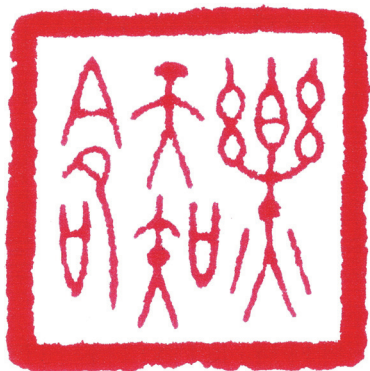
(二) 朱文描摹——王福庵《樂天知命》

1. 大篆字形，採「1、2、1」字數排列。

2. 「樂」、「天」和「知」下半部類似，「知」和「命」皆有「口」，要略有變化。

3. 筆畫略為尖銳，有「刻」銅印的效果。注意筆畫間的「均間」原則。

4. 四字皆未連邊框。

王福庵《樂天知命》

（三）白文描摹——王福庵《書法是畫》（有八種讀法）

1. 繆篆字形。
2. 每字大小分配相同，向四周擠滿，筆畫粗，間距小，接近「滿白文」。
3. 筆畫的起、收處較平整。

王福庵《書法是畫》

八種讀法有：

1. 書法是畫。
2. 畫法是書。
3. 書是畫法。
4. 畫是書法。
5. 法書是畫。
6. 法畫是書。
7. 是書法是畫法。
8. 是畫法是書法。

（四）白文描摹——王福庵《白日已西傾》

1. 大篆字形，採「3、2」字數排列。
2. 「白」和「日」外形相反，呈現變化，左右兩行字錯落排列。
3. 筆畫略為圓潤，有「鑄」銅印的效果。注意筆畫間的「均間」原則。
4. 四字皆未連邊框。

王福庵《白日已西傾》

朱文（陽刻）：把字的筆畫保留，其餘刻除，拓印出來是「白底紅字」。

白文（陰刻）：把字的筆畫刻除，拓印出來是「紅底白字」。

一、書法學堂——現代書藝之美

我們常聽到「活在當下」或「現代社會」等話語，「現代」是與「古代」相對而言，在古代也有他們的當代和現代，但現在已都屬於我們的古代了。歷代的書法也各具「現代感」，例如：宋代書法追求意境，不同於著重書寫法度的前朝——唐代。

時代巨輪來到當今民主時代，有些書法家傳承古代書法並求新求變，產生一種新風格、新形式的書法，有別於古代傳統書法，稱為「現代書藝」。

我們來欣賞各地使用漢字而表現出「現代書藝」的例子：

1. 日本前衛書道

一九五〇年代起，日本的書法藝術產生了新的突破，有的奠基於傳統而再造，有的運用日文假名來書寫，有的以漢字和假名混合表現，也有使用少字數漢字來創作的「少字數」派。臺灣、大陸也受其影響。

「少字數」派書法，是指作品中大都使用不多於四個字的漢字來創作，從形式構成、空間布白、時代精神和作品意蘊等方面，去表現現代書法的概念。

2. 中國大陸書風

一九九〇年代開始，大陸少數人對陶文、碑銘、魏晉殘紙、敦煌書法等以前沒有見過或不太留意的書法，進行研究與學習，並將這類書法通稱為「民間書法」。後來這種「醜書」逐漸流行與擴大，形成大陸書法界一股主流風氣。

曾旅居美國的大陸藝術家徐冰將漢字解構後再重新排列組合，創造出新的漢字。短短三、四年間，他一共自刻了四千多個無人能看得懂的新漢字，並用這些字印出了《析世鑒》（又稱「天書」）這件作品。隨後他又發展出「新英文書法」，用漢字來顛覆英文字母的書寫，相當具有現代感。

3. 臺灣現代書藝

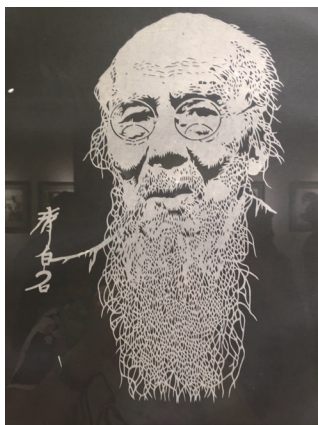
「墨潮會」創立於一九七六年，由一

群當時因為參與獎賽、美展活動而結識的書壇新人組成，以現代藝術觀念轉化傳統書法，利用文字、圖像、行為、觀念、拼貼、裝置……等創作，企圖顛覆傳統根深蒂固的思維方式，探討當代書藝新表現的各種可能性，建構書法新美學觀。

何創時書法藝術基金會近年來推動「傳統與實驗」雙年展，內容兼具書法的傳統與創新，頗有「筆墨當隨時代」的意義。

「現代書藝」大都是文字造型、用墨和使用材質多元等多重條件混合使用；然而，若無紮實的傳統基礎，對書法最本質的線條理解把握不夠，很難創作出好作品，所以傳統的書寫練習仍是不容忽略的書法素養。

二、書法故事——從木匠到巨匠的齊白石

齊白石

齊白石，

清末民初人，

一生傳奇浪漫。

他出身農家，

十二歲當粗木

工，之後又當雕花木匠，二十七歲開始學畫，三十二歲學刻印，四十歲開始周遊中國各地，五十三歲時毅然拋家棄業遷居到人生地不熟的北京，開啟了他藝術史上璀璨的篇章。豐富的人生經歷，讓他在書法、繪畫、詩句、篆刻等藝術領域出類拔萃、大放異彩。

齊白石學習藝術的毅力充分表現在篆

刻上，有一回，老篆刻家對他說：「你挑一擔礎石（柱子的基底石）回家，等這一擔石頭都變成了泥漿，你的刻印功夫就成功了。」別人都以為老篆刻家存心戲弄齊白石，但齊白石卻開始認真的刻起石頭，一邊刻、一邊拿古人篆刻印譜仿刻學習。刻了磨掉，磨掉再刻，就算手上起了血泡，他也樂在其中。隨著石頭越來越少，地上的泥漿越積越厚，齊白石的篆刻功力也達到爐火純青的境界。

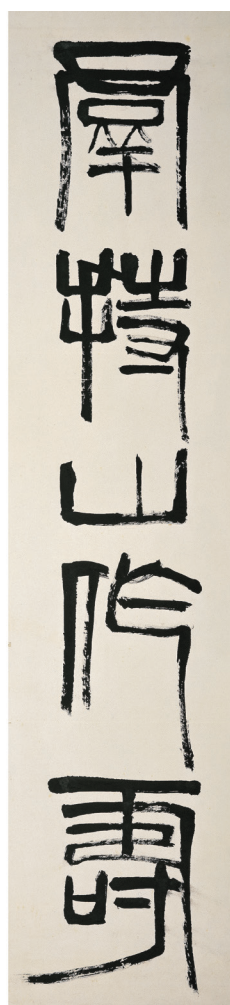
齊白石的藝術成就，連西方印象派大師畢卡索都讚嘆不已。一九五六年，張大千曾遠赴巴西拜訪西班牙藝術家畢卡索，

齊白石《六蝦圖》
國立故宮博物院藏品

齊白石《五言對聯》
國立故宮博物院藏品

當時被稱為東西方藝術家的最高峰會。只見畢卡索搬出一捆習作畫來，張大千一幅一幅瀏覽欣賞，卻發現全是畢卡索臨摹齊

白石的畫。這時畢卡索對他說：「齊白石真是你們東方一位了不起的畫家！……中國畫家神奇呀！齊先生水墨畫的魚兒即使

沒有上色，也能讓人看到

長河與游魚躍然紙上……，

那墨竹與蘭花更是我畫不出

來的。」他還對張大千說：

「我最不懂的就是你們中國

人為什麼要跑到巴黎來學藝

術？」

齊白石一生勤勉努力，

到北京由木匠成巨匠，終於

在藝術史上大放光彩。

三、現代書藝創作簡介

「現代書藝」創作的形式、技巧、媒材和意念等，常有突破傳統書法的大膽表現。以下簡介幾種「現代書藝」的創作表現方式：

一、內容範圍

在書法藝術表現上，因篆書最圖象化，草書最抽象化，所以兩者是最常被創作者所採用的書體。「現代書藝」在書法的基礎上擴大了書寫的範圍，內容不受詩、詞、漢字等侷限，任何字彙，如流行歌詞、火星文、俗語俚語、英文字，甚至無意義文字排列、少字數派造形等，都可能用來創作。

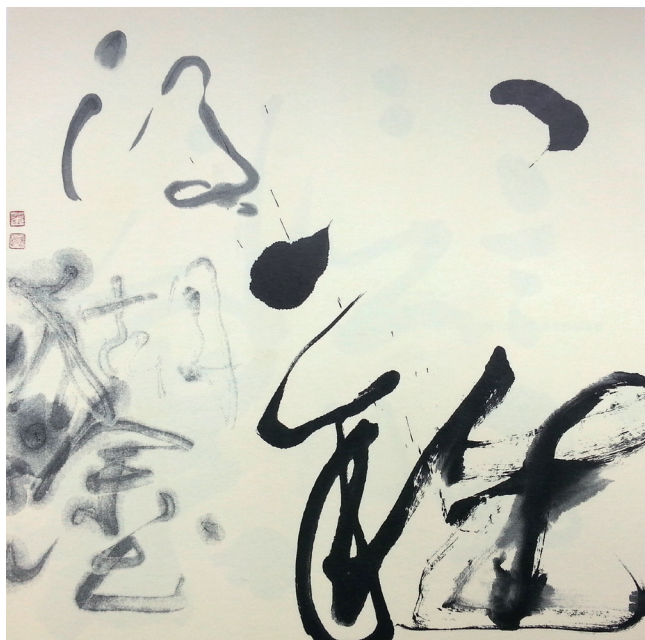
徐永進 《TAIWAN》

二、筆法使用

「現代書藝」除了使用傳統書法的運筆之外，也搭配其他技法，如：畫、擦、塗抹、雕刻、拼貼和滴染等。

三、墨色使用

透過書寫時的節奏快慢和墨色濃淡、暈染的效果，形成有立體感的視覺效果。

董陽孜《難得糊塗》

四、章法

「現代書藝」布局上為了營造文字的和諧與創新，常打破行距與文句的規矩排列，以穿插補空的印面文字安排概念來表現。

杜忠誥《山鳴谷應》

五、表現媒材

材料亦不侷限於紙張，多元素材及媒體聲光效果都可運用，有時展示空間與建築結合，成為大型公共藝術。

四、現代書藝練習

一、「書中有畫，畫中有書」——《明

月松間照，清泉石上流》

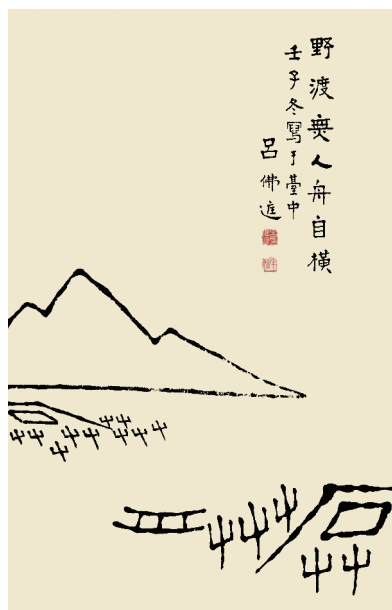
將篆書文字巧妙安排，形成天上與人間的有趣畫面：有月有松，有石有水，書法中見畫意，畫面中有書法。

呂佛庭《明月松間照，清泉石上流》

二、「詩中有畫，畫中有詩」——《野渡無人舟自橫》

詩句主要在描述「無人」與「舟自橫」的寂靜景色。畫面中，山、石和草是背景，而小舟橫放在一河兩岸，呈現孤獨空曠。

呂佛庭《野渡無人舟自橫》

葉卉婷《狂怪亂黑》

三、「意念表現」——《狂怪亂黑》

依照字意，分別為：狂放、怪異、亂序與烏黑，藉由書寫形式表現各字字意。

一、書法學堂——「書法與文創」

書法蘊含了豐富的人文精神與藝術內涵，因此許多古今中外的文人雅士愛不釋手。不過，目前書法文化遇到的困境，就是失去了書寫的實用性。

今日數位科技發達，日常書寫已極少使用毛筆，然而當前最熱門的文化創意潮流，卻是書法藝術可以發展的一個新契機。只要能凸顯書法藝術的特質，強化它的多元表現與包容性，就可將書法藝術融入現代生活設計。

書法的生活化、文創化，可以從新世代的角度，為傳統藝術注入新的生命力。結合水墨繪畫、設計，或跨界嘗試。

書法文創中，書法美學成為主要設計元素，運用字體變化、排列組合、墨色濃淡、空間布局……等技法創作，設計各式文創產品，如服飾、膠帶、絲巾、茶杯，甚至是建築設計。小朋友，你也可以試試書法文創喔！

書法元素融入文創商品

國立故宮博物院屋頂以唐朝 懷素《自敘帖》草書為設計元素

二、書法故事——祝允明題扇換酒

祝允明是明代書畫家，與唐寅、張靈是交情不錯的好友，常常互相邀宴談論詩詞，祝允明尤其熱情好客，不重金錢。

有一次，祝允明與唐寅、張靈三人同到蘇州的一家酒樓，飲酒談詩，要結帳時，才發現三人身上都忘了帶錢。

正在煩惱解決之道時，祝允明看了看手中的折扇，立刻說：「有了！有了！」唐寅與張靈一時莫名其妙，只見祝允明慢條斯理地說：「唐兄在我這把素扇上畫幅畫，我在反面寫首詩，交給店小二去當鋪換錢，豈不是解決了嗎？」

唐寅聽了便提筆先在扇子的一面畫

了一枝桃花，接著祝允明隨興在另一面以狂草寫了一首題畫詩並落款。此情此景恰巧讓在一旁飲酒的富商瞧見，富商便說：「桃花之下要是能添上一位美女，成為『人面桃花』，那這把扇子豈不是更錦上添花了？」張靈聽後連忙在桃花之下添了半身美女形象，再叫店小二上當舖去換錢。

這時富商連忙起身攔住說：「不用拿去當了，我出百兩銀子買下吧！」說完立刻付了白銀拿著墨寶，樂陶陶地走了，祝允明三人也因此順利付完酒錢，結帳離開。

三、手作書法創意書籤

書籤，原本是用來標識書本中的特定頁，方便讀者可以快速地回到前次閱讀的頁面，一般都做成長條薄片狀。中國最早的書籤在春秋戰國時代以象牙製成，稱為「牙黎」（類似牙籤），在頂端打洞，繫上絲繩。到了唐代則稱為「牙籤」或「書籤」。文人常在書籤上面題上閱讀心得或是勵志的文句，讓閱讀也別有一番趣味。

我們可以從書籤內容以及造型兩方面著手，設計屬於自己的專屬書籤，也可以設計給同學當作畢業留念的紀念品。

（一）準備用具：

打孔機、剪刀、毛線或絲繩、硬紙（雲彩紙、西卡紙）、毛筆。

準備用具

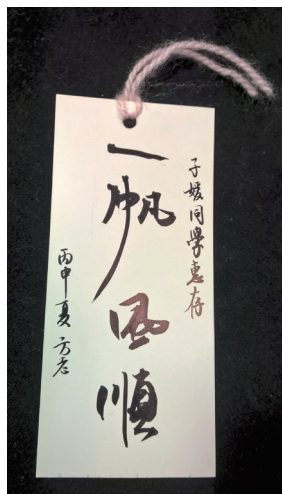
（二）內容設計：

可用常見的畢業祝福語作為內容設計，例如：鵬程萬里、一帆風順、學業進步、百事可樂。

◎製作步驟：

1. 剪裁適當長度的紙條。
2. 在上端打洞。
3. 寫上書籤內容，包含贈送對象、贈言內容、贈送者，以及製作時間。
4. 以毛線穿過上方的孔洞，打上結就完成了。

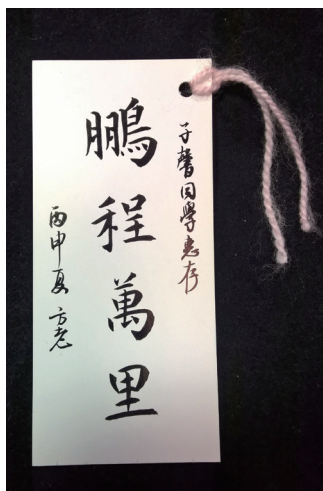
以簡帛書體寫成的「一帆風順」。

以簡帛書體寫成的「百事可樂」。

以楷體寫成的「鵬程萬里」。

以篆體寫成的「學業進步」。

（三）外形變化：

1. 可剪裁喜歡的造型，例如方形、圓形、愛心形，寫上書籤內容，再依下方製作步驟即可完成。

2. 特殊做法——邊角形：直接以信封邊角剪裁，在紙面上設計後，直接套在書頁邊角就完成了。

◎製作步驟：

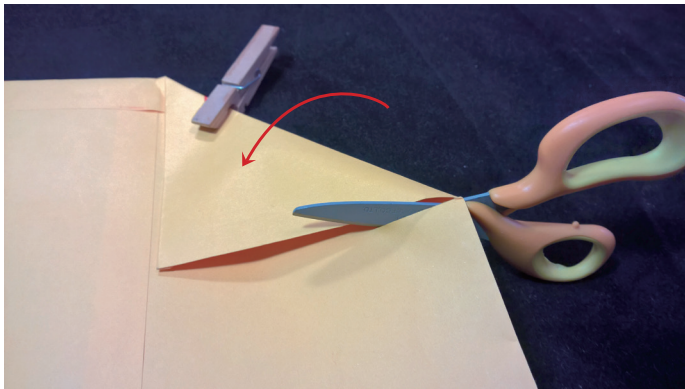
1. 將信封邊角沿著邊線對摺，並剪下。（如圖一）

2. 將一面再對摺，並剪下。（如

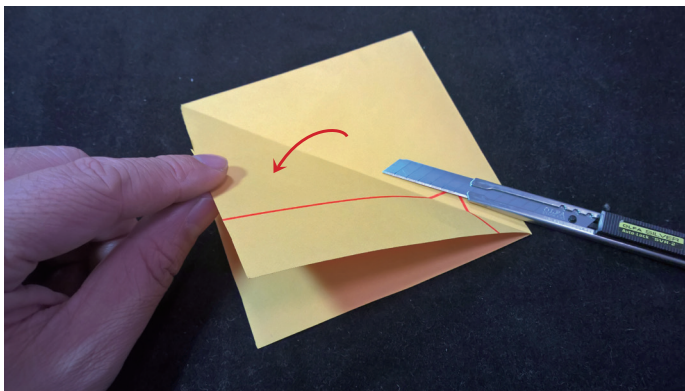
圖二）

3. 寫上書籤內容，因空間較小，所以內容不宜過多。（如圖三）

4. 套上書頁邊角就完成了。（如圖四）

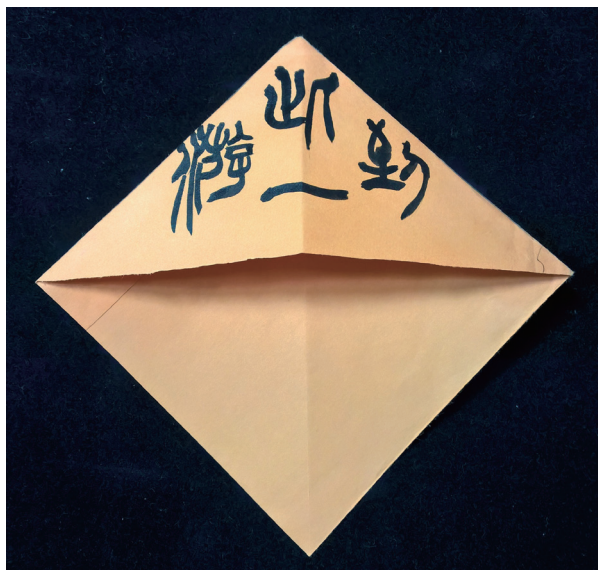

圖一

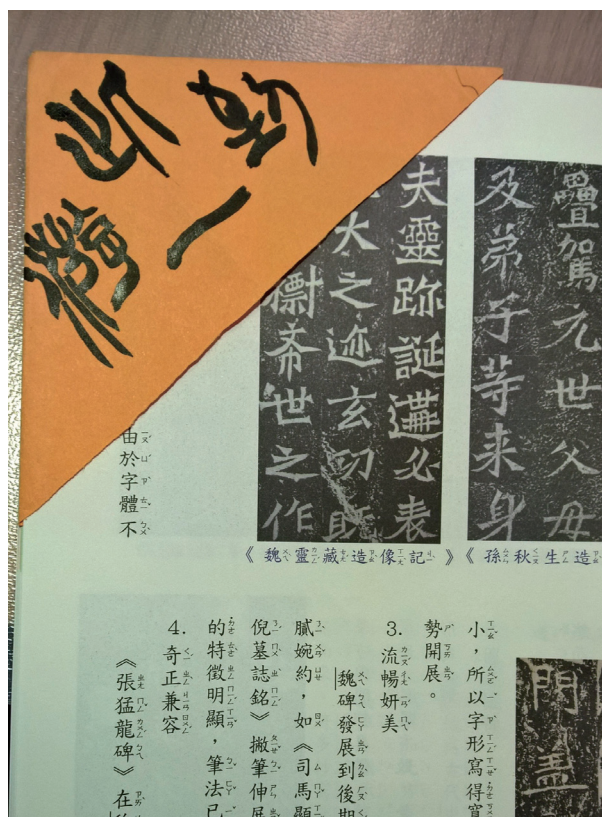

圖二

讓我們動手做一張特別的書籤，
送給自己或好朋友，彼此加油打氣。

圖三

圖四：以篆體寫成的「到此一遊」

四、畢業贈語練習

（一）「勿忘我」

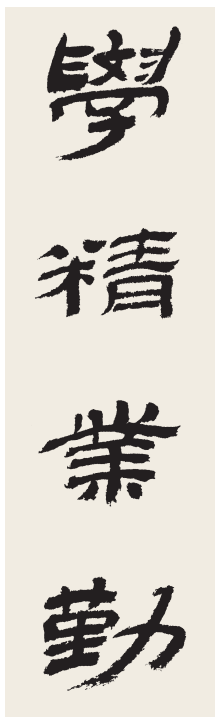
1. 每字約半個字距，字距約略相同。
2. 「勿」字略小，「忘」與「我」字略大。

歐陽詢《九成宮醴泉銘》集字
「勿忘我」

（二）「學精業勤」

1. 每字約一個字距，字距約略相同。
2. 「學」與「勤」字略大，「精」與「業」字略小。

金農隸書集字
「學精業勤」

(三)「長風萬里」

1. 每字大小分配相同，向四周擠滿，筆畫較細，間距略大。融合漢印和漢磚的風格。

2. 「長」與「萬」橫向筆畫往上集中，「風」與「里」橫向筆畫較平均分配。整個畫面形成「上密下疏」的效果。

鄧爾雅《長風萬里》

(四)「水到渠成」

1. 小篆字形。
2. 注意每個筆畫之間「均間」的原則。

3. 「渠」字的筆畫較多，且為了不與第一個字——「水」字寫法重覆，於是以三短橫取代。

張在辛《水到渠成》

國民小學書法小學堂（六年級下學期）

出版機關：臺北市政府教育局

地址：臺北市信義區市府路一號

發行人：曾燦金

指導委員：何雅娟、劉姿君、吳青娟

卓育欣、林佳怡

指導教授：施春茂、陳維德、葉興華

承辦單位：臺北市信義區三興國民小學

臺北市國民教育輔導團

臺北市本國語文教學輔導小組

召集人：莊訪祺

總策劃：梁靜珊、李羿萩

主編：楊旭堂

編輯委員：邱雲霞、方立權、李黃寶

插畫：楊智淵

編輯小組：王凱信、林秀旻、張涵洋

林千凱、郭振志、蕭米珠

美編設計：涵色有限公司

印刷：？

出版日期：中華民國一〇四年十二月初版

中華民國一〇六年一月二版