

中文版

A GARDEN OF WORDS

THE CALLIGRAPHY OF LIU FANG YUAN

第一期

書苑

流芳園典藏書法作品展

袁志祥題

概述

流芳園內處處有書跡。峰石、建築皆有名，洞門、景觀掛對聯。自2007年起，漢庭頓誠邀三十餘位當代藝術家創作書法作品（紙上的筆墨藝術）用作園林內各處匾額、楹聯的底本。他們之中有專業書法家和熱心愛好者、學者和醫生、居住於紐約的中國畫家以及駐守在中國的紐約攝影師。

這些藝術家們的作品體現了書法核心中蘊含的各種張力關係。書法創作源自最簡單的材料（筆、墨和紙），但它卻能呈現多種多樣的視覺效果。書法寫就雖有嚴苛法度，卻能包容各種瀟灑無拘的自我表現。書法藝術雖根植於三千年的傳統，至今卻仍能孕育新的生機。

是次展覽從四個基本角度去審思書法的藝術：內容、材料、形式以及它的未來。每一件作品配有短文描述；藝術家生平資料將呈現於此導覽手冊以及網站上；兩部視頻提供深入了解他們的書法實踐和方法。當您觀展之際，我們希望您的雙眼——和內心——將同時打開，以新的方式去欣賞室外這座到處是書法的園苑。

美學

欣賞書法最容易的方式，或許是把它當作一種線條的舞蹈藝術。想像毛筆似舞者，起落有致，腕底迴轉，在紙上揮毫留墨，猶如舞姿倩影。不同筆法就像各種舞步：觀者可感受其或輕或重、或平滑或乾澀、或流暢或猶豫的節奏，欣賞書法家對同一個字中的重複筆畫所加入的微妙變化。同時，觀者也可將字體的平衡、結構感視為舞者之姿，平衡感或穩定或動態，結構感或對稱或不對稱、或鬆散或緊湊。最終，觀者可以揣摩書法中每一個字內在的線條，特別注意其韻律節奏，可以是規範的、變化的、或完全自由自在的。

然而歷史上，書法常以人體學名詞論衡。觀者尋求書法中的「骨」、「肉」、「筋」等，以推斷書法家的個性或其精神狀態。確實，常言道「字如其人」，這種判斷標準使評論家們將書法中的簡單線條，視作一種充滿想像力的溝通媒介，連接著書法家及觀看者、過往與現在。

翁萬戈

(1918年生於上海，活躍於美國)

流芳園 2007年

橫匾 水墨紙本 隸書

B2007.34

翁萬戈的書法筆力濃重，卻給人以似乎隨時可起飛的動感。一方面，他注重強調每一個獨立字體的穩重：每一筆畫都起筆濃厚；橫畫、豎畫基本保持均勻不變；筆畫之間的連接，例如「園」字右邊上下轉折處，按筆出鋒、強勁加固。另一方面，收尾部分卻呈現戲劇性飛舞，運筆疾馳而上，向左或向右絲絲露白，產生「飛白」的視覺效果，使作品增加了特別的輕盈感。由此，翁萬戈在書法中創造出了穩重與飛動的動態平衡。

翁萬戈幼時深受中國傳統文化熏陶。他的五世祖翁同龢（1830—1904）曾為皇家之師，擁有重要的中國書畫和古籍收藏，供其年輕時研習揣摩。1938年翁萬戈離開中國，移居美國，致力於寫作、舉辦展覽、拍攝紀錄片，以向美國觀眾推廣中國文化為己任。2004年他成為流芳園學術顧問委員會的創始成員之一。

內容

簡單地說，中國書法只不過是書寫漢字的藝術。

漢字是一種包羅萬象、自成體系的文字。每個漢字由一系列的筆畫，按照規定順序，通常是自左至右、由上而下書寫完成。筆畫組合在一起，既能表意又可表音。有一些漢字為象形文字，生動地模仿其象徵的意義，例如「山」字，表現為聳立的山峰造型。另一些漢字是會意文字，只傳遞信息並不作描繪。大部分的漢字是形聲字：一部分（部首）表達大體的意義，另一部分（聲旁）表示基本的讀音。

這次展覽中的書法作品，文字組合起來或記錄流芳園的地標之名，或抄錄詩意的對聯。所有題記按歷史慣例而作：匾額書寫自右至左；豎幅寫法由上而下；對聯是從右聯至左聯。然而，內容只是書法藝術的一個維度。這些題字也可純粹作為一種線條藝術，甚至是抽象藝術作品來欣賞。

朱稱俊

(1946年生於江蘇省鎮江市，活躍於中國、美國)

林香院 2018年

橫匾 水墨紙本 隸書

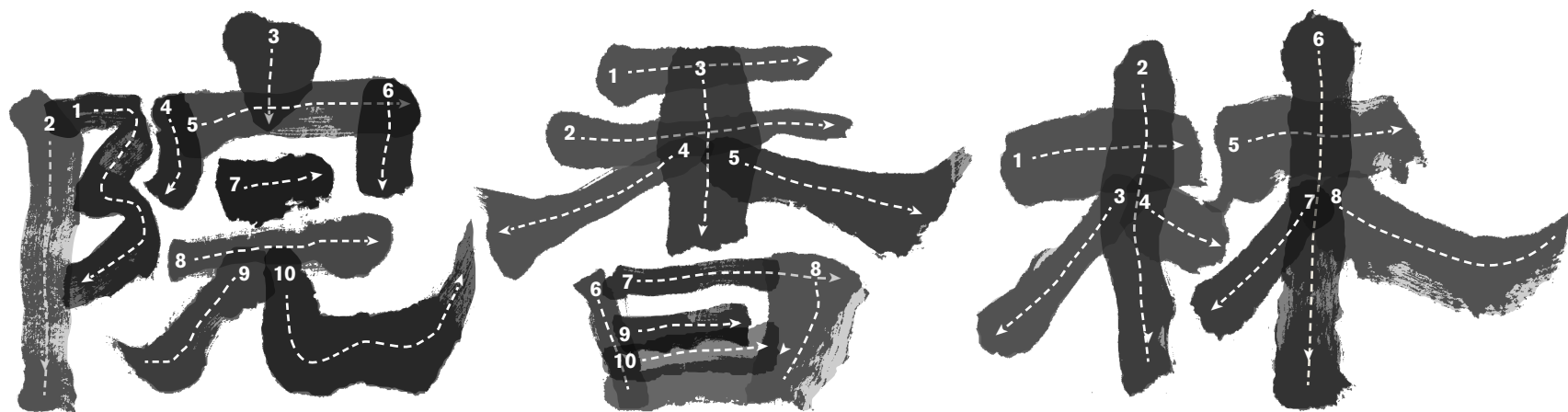
B2018.2.3

朱稱俊的書法雖然墨濃筆重，但其線條輪廓及筆墨深淺的微妙變化，使他的作品充滿著一種意想不到的動態感。其書法沒有一筆是完全直的，也沒有一條線與鄰近線完美平行；相反，筆筆都是震顫，促使觀眾想像書法家在創作時大幅度運筆的場景。此外，朱稱俊書寫時會故意讓墨幾近枯竭，潦筆落紙，「院」字左耳部首的豎筆畫中可以看到這種效果。總體而言，這些線條變化能使書法作品體現出活潑的戲筆效果。

朱稱俊十六歲起開始在家鄉江蘇省跟隨大師學書畫。1990年代移民美國之前，他在當地的藝術學院教授書畫課程，並成為多個省市級、省級甚至國家級的藝術機構成員。現今他在北京、南加州兩地生活工作，其藝術作品在中國和美國廣泛展出，並且受邀於中美兩國、芬蘭、西班牙、泰國等國家的藝術學院講學。

筆順

每個漢字由一系列筆畫按照規定的順序，通常是自左至右、由上而下書寫完成。書法家偶爾會改變筆畫的順序和方向來產生特定的視覺效果。此圖顯示了題字中每一個字的筆順，也揭示了被重疊線條掩蓋下筆畫的起筆和收尾部分。

漢字的音義

漢字通過不同方式傳遞意義和聲音，此書法的題字代表了其中最普遍的幾種傳遞方式。

林

「樹林」

象形字

「林」字由兩個「木」組成，表示「樹林」。

香

「香氣」

會意字

現代漢字「香」由上部分的「禾」與下部分既不表意又不表音的「日」組成。據小篆，香字從黍、從甘，表示「穀物的香甜美好」。

院

「庭院」

形聲字

「院」字由表示土丘的形旁「阝」和表音的聲旁「完」組成，因此它表示「一個由土牆圍起來的空間，音讀起來像『完』」。

材料

書法創作只需要三種基本材料：一支動物毫毛做成的筆，一些松煙或油煙製成的墨和一張紙或絹。綜合運用這些材料，可以創作出無盡變化的各種視覺效果。毛筆的柔軟，墨的濃淡以及紙絹的平滑粗糙，能讓書法家賦予同樣的漢字以完全不同的精氣神。特定的筆、墨、紙也慣用於不同書體和內容的創作上。

作品完成之前，藝術家會筆墨落款，並鈐蓋朱泥私印。隨後作品被托裱在更為厚實的紙上，四周以錦綾鑲邊。裝裱給書法作品帶來藝術裝幀效果，同時也為它儲藏時捲起或展示時打開提供保護。

筆

書法毛筆由動物毫毛做成的筆頭，與竹或漆木（甚至玉或象牙）製成的筆管相連組成。筆頭通常有四層：內部核心部分是長硬毫毛，以塑形；外覆一層稍短的毫毛，似斗篷；開放的小空間為筆肚，以貯墨；最外一層毫毛，長而富有彈性，可以自如地隨書者手勢而動。當筆與紙接觸之時，通過不同程度的按壓，書法家既可寫出尖細的筆畫又可表現大膽的點。筆管的不同長短，筆頭各異的毫毛，均適合揮寫不同書體。

墨

雖然一些當代書法家會用瓶裝墨汁，但很多仍在在使用墨錠。這些墨塊是由松煙或油煙與膠（通常由動物皮熬製）合成，製作於模具中。在硯台上以少量水或瓶裝墨汁研磨墨錠，形成一種濃稠的黑色液體，自然平穩地流動而不會沖泄。

紙

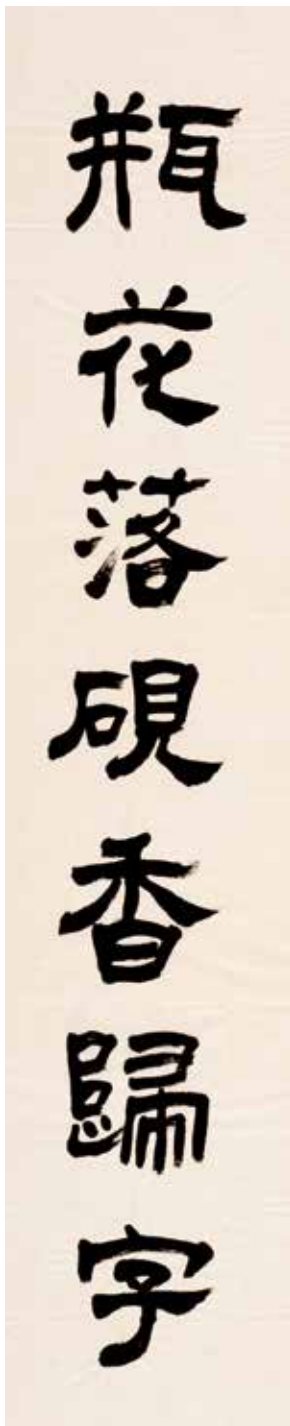
中國書法家的用紙，由各種植物纖維組成，包括樹木和草本植物。宣紙，主要由青檀樹皮製成，尤為珍貴。其平整的表面能均勻地吸墨，即使一遍遍沖洗後（例如裝裱和修復時），紙張柔韌的纖維組織仍能穩穩地鎖住墨跡。紙經歷明礬的處理加工，創作出一種更為光滑整潔的表面，吸墨性低、不容易暈染，可以更好地適應順暢、精細的筆法。

印

書法作品中出現的紅色印記被稱為印章。每一枚鈐印都是一方石印（或有時為金屬印、木印和陶瓷印），雕刻有書法家的名字、堂號或表達自我的一組短語。印章通常蘸取由硃砂、蓖麻油和艾絨調製而成的紅色印泥，然後用力地鈐蓋於紙上。除了藝術家個人的私印、閒印之外，中國古代的書畫作品上經常鈐有收藏家或觀摩者的鑑賞印。

背面

正面

周澄

(1941年生於台灣宜蘭縣，活躍於台灣)

瓶花落硯香歸字（清·曾國荃） 2018年

對聯（上聯） 水墨紙本 隸書

B2018.4.3a

從正面看，周澄的書法只是簡單地用毛筆蘸滿墨，在平整的宣紙上流暢地書寫下來。然而條幅背後卻可看出不同端倪。背面濃重的墨點和斑駁的線條交織一起，揭示了書法家何時提筆、落筆，甚至如何使用不同筆力揮毫書寫的過程。例如，「香」字的左撇（背面看為相反的捺畫），周澄題寫時，起筆小而清晰，然後迅速地向左下方運筆，隨後稍作停頓並慢慢完成其頓挫的過筆。最終，他以濃重的墨點收尾並輕輕往上提拉。

周澄是著名的台灣畫家及美術教育家，同時也是一位詩人、書法家和印章篆刻家。他的書畫作品已在亞洲各國、美國、英國和加拿大展出。2003年他成為第一位在北京故宮博物院舉辦展覽的台灣當代藝術家。如今，他是台灣眾多藝術機構的顧問委員，也是淡江大學的駐校藝術家。

羅青【羅青哲】

(1948年生於山東省青島市，活躍於台灣)

聽松 2007年

豎匾 水墨紙本 篆書

B2007.15

羅青的題字，字面上指風聲穿越松林，視覺上讓人聯想到滿枝桠掛滿毛茸茸苔蘚的松樹。羅青選擇了由鬆散長纖維組成的薄紙，可以迅速吸墨並暈散。他又將墨稀釋，讓它能在紙上更隨意地化開。因而，書寫時其簡單筆法也隱隱綽綽，營造出樹幹和樹枝長期堆積青苔的效果。最終，字體喪失了部分文字符號功能，呈現出墨、紙和水之間奇妙調和碰撞後的圖像感。

羅青是一名詩人和書畫家，曾長期擔任台灣明道大學英語系主任以及鐵梅藝術中心主任，曾獲國立台灣師範大學傑出教授。其出版著作豐富廣泛，獲獎的詩歌被翻譯成十一種語言。羅青書畫作品已被多家博物館收藏，包括阿什莫林博物館（牛津大學）、大英博物館、中國美術館（北京）、聖路易斯藝術博物館和台北市立美術館。

薛龍春

(1971年生於江蘇省高郵市，活躍於中國)

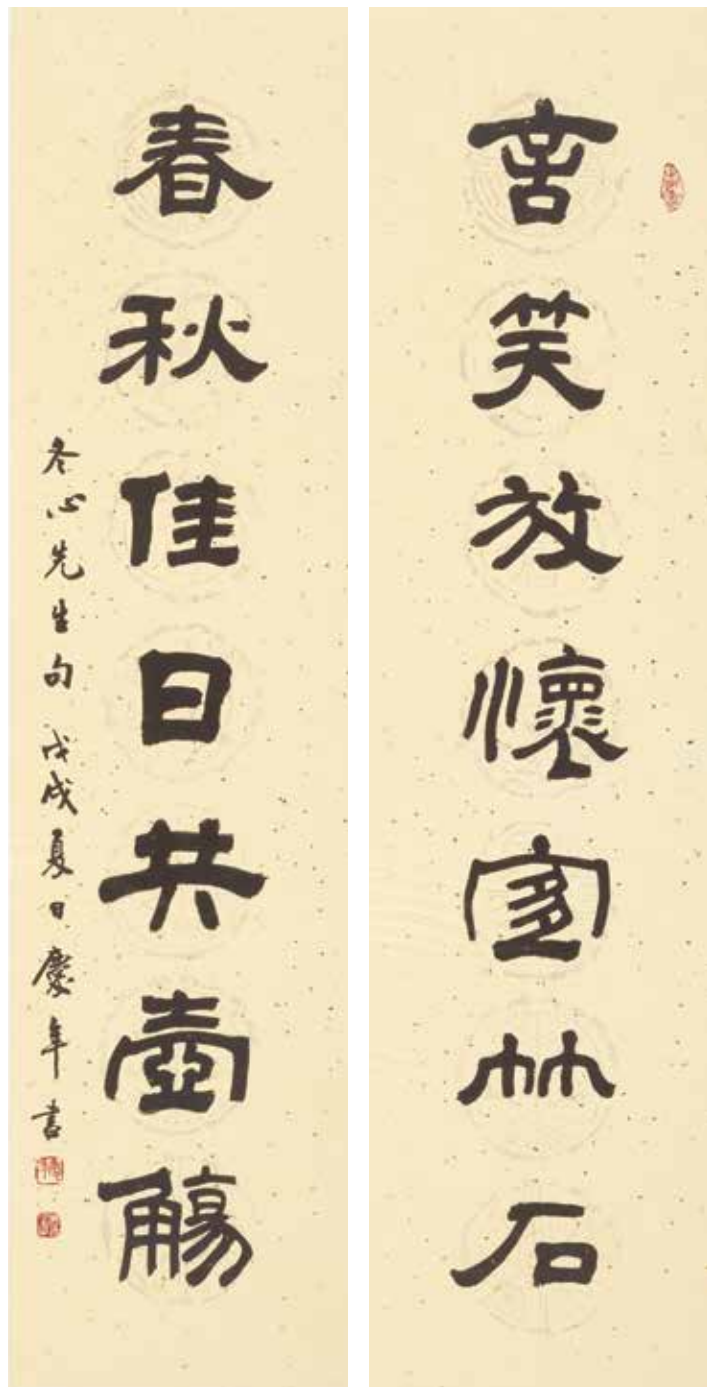
寶花坡 2018年

豎匾 水墨紙本 行書

B2018.12.2

薛龍春的題字寫在質地均勻的宣紙上，可以精細地體現其運筆動作以及筆墨逐漸乾枯的過程。例如，書寫「坡」字土部首豎筆時，薛龍春迅速地將毛筆往下拖，使得筆尖墨盡乾枯，創造出動感的飛白效果。但筆毫內儲存的墨又流動到筆尖，使「皮」的撇畫起筆部分顯得濕潤暈散。起筆後繼續往下行筆之時，筆尖外毫再次變得微乾，撇畫的底部就形成了平滑清晰的輪廓。

薛龍春是南京藝術學院的博士，專攻書法歷史，現為浙江大學藝術與考古學院教授。他的研究有中英文出版，包括收錄在圖錄《Out of Character: Decoding Chinese Calligraphy》（舊金山：亞洲藝術博物館，2012），這是近數十年來美國舉辦的最重要的中國書法展覽。同時，薛龍春也是一位頗有成就的書法家，他的作品在中國多個重要展覽中都有展出。

唐慶年

(1956年生於北京，活躍於美國)

言笑放懷宜竹石，春秋佳日共壺觴（清·金農） 2018年

對聯 水墨紙本 隸書

B2018.6.6a—b

唐慶年的對聯可以說是一件師古今用的當代藝術品。書寫的紙張上印有圓形瓦當紋，這些取自古代建築上的殘件，起到了突出單個獨立字體的邊框作用，並進一步增強了唐慶年書法的古樸意趣。他的題字融合了隸篆兩種書風元素，剛勁捺畫的燕尾收筆（例如左聯「春」、「秋」兩字）表明他取法於隸書，而右聯「言」和「竹」的特別字形直接來自篆書。通過將古意的書紙與不同尋常的字形相結合，唐慶年別開生面地利用過去，創作出一副適用當下的對聯書法。

唐慶年畢業於北京中央工藝美術學院，1980年代中期任頗具影響力的《美術》雜誌評論家和編輯，由此進入美術圈。他成為1989年2月於北京舉辦的「中國現代藝術展」組委會成員之一，該展覽曾兩次被政府力量叫停，因而受國際新聞媒體的關注。1991年唐慶年旅居美國後，開始從事多媒介的藝術創作，包括平面設計、繪畫、雕塑和影像。他是2019–20年度鄭氏家族基金會贊助的流芳園駐地藝術家。

書法作品的組成部分

筆、墨、紙是創作書法作品的物質材料，然而不同的書寫內容可視為其文字材料。這幅對聯包含了最完整的作品內容：對聯正文、書法家落款、書寫日期、鈐印以及正文的文學出處。

來源
「冬心先生句」

落款
「戊戌夏日慶年書」

名章（朱文）
「慶年」

名章（白文）
「慶年」

春秋佳日共壺觴

下聯

「春秋佳日共壺觴」

言笑放懷宜竹石

上聯

「言笑放懷宜竹石」

閒章（朱文）
「乙未羊年人」

形式

現今普遍公認有五種基本的書法字體：篆書、隸書、楷書、行書和草書。每一種書體都有標準化的視覺特徵及特定的使用背景。

無論古代還是現在，書法學徒常以研習楷書作為入門訓練。當能熟練掌握精細運筆後，他們開始練習靈動飄逸的行書或草書，或是更為古樸的篆書和隸書。通過系統臨摹前人書法以掌握技巧，融會貫通不同書體和書法家風格後，他們逐步建立自己獨特的藝術語言。

諸如流芳園這樣的文人園林，行書題字隨處可見，這是一種非官方、追求個人藝術形式的書體，而篆書和隸書往往表現書法家或園林主人的非凡個性或博學特徵。正式的楷書和抽象的草書則較少出現在園林中。

篆書

篆書起源於中國最早的文字形式——以毛筆書寫而用尖刀刻在骨、泥、青銅或石上的文字。書法家寫篆書時，通常盡力保持筆畫的均一、線條的起伏以及字體結構的平衡對稱。為達到這種效果，他們通常豎直執筆，運筆速度比書寫其他書體平緩許多。篆書筆法亦異於其他書體，例如，一條看上去連續的橫筆，實際或許由兩個筆畫完成：一筆從左至中，另一筆從右至中。由於其古樸風格，篆書能傳遞一種莊嚴的藝術感；這種不同於其他書體的視覺效果也經常促使書法家進行探索體驗。

唐錦騰

(1960年生於香港，活躍於香港)

閑吟臺 2013年

橫匾 水墨紙本 篆書

B2013.1.2

唐錦騰的書法充滿張力。一方面，它們平衡、對稱的字型建立了一種明顯的穩定性；另一方面，其石鐘乳形狀的豎筆畫，看上去會隨時攝人心魄。為了營造這種奪目效果，唐錦騰書寫時需完美地豎直握筆，通過細微控制筆尖落紙的力度來變化線條的輪廓。在完成每一豎筆和撇捺筆畫的收尾時，他逐漸提筆以形成尖銳筆鋒。唐錦騰的書法，傳遞了數千年以來篆書的變化：它們的靈感來自於公元初幾世紀石碑上的文字體系，又顯出十八、十九世紀「碑學派」在篆書上的研究和實驗。

唐錦騰在香港中文大學修讀了本科和博士學位，現任大學的副教授。他主講繪畫、書法和篆刻的創作課程，並指導研究生學習，曾榮獲傑出教學獎。他的作品在亞洲及海外多地展出，並入藏香港藝術館和香港文化博物館。

姚國瑾

(1958年生於山西省萬榮縣，活躍於中國)

採藥圖 2018年

豎匾 水墨紙本 篆書

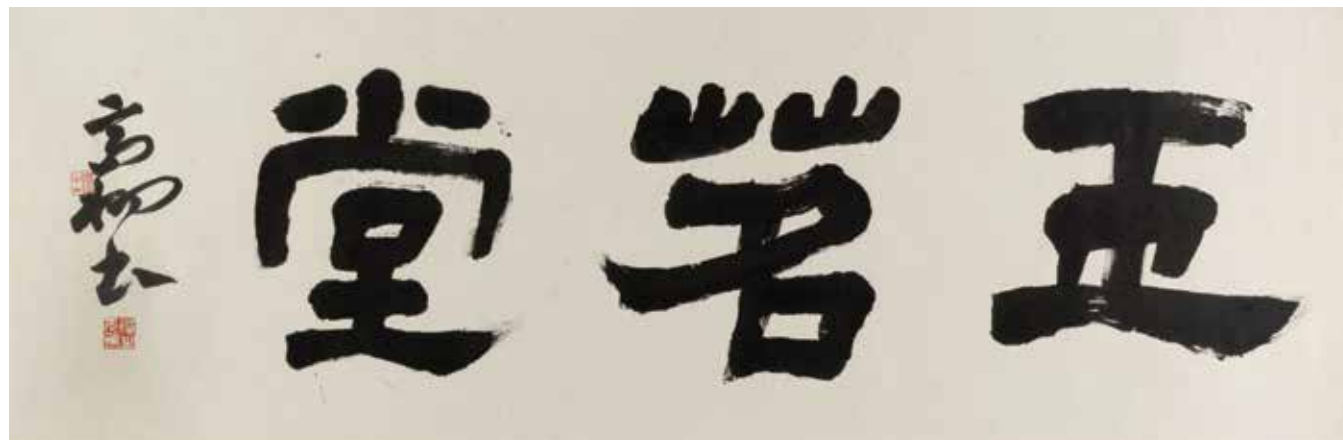
B2018.11.4

乍一眼，姚國瑾的題字看上去像是來自外星球的象形符號。事實上，它們纖細的字形、有趣的圈和線條組合，是從中國最古老的文字形式中汲取靈感。其包括了三千多年前刻在占卜使用的龜甲和牛骨上的甲骨文，以及數百年後青銅器上的金文。雖然這些文字是用尖狀工具雕刻的，但被認為最開始時使用毛筆進行摹寫。然而，姚國瑾的題字堅持以書法作品來呈現：例如，字中每一筆畫的起筆稍加誇張，引導觀者去想像毛筆剛觸碰到宣紙時的那種筆勢壓力。

姚國瑾現任山西太原師範學院書法系教授。自從1990年代，他的書法作品在中國各地展出。與此同時，他也是一位藝術史學家，出版了各類專題的理論研究，最為人熟知的是其關於十七世紀山西出生的變革性書法家傅山（1607–1684）的研究。

隸書

隸書可能是公元前的最後幾個世紀，由政府的抄書吏發展起來的。因負責起草大量文書，他們需要一種比篆書寫起來更為方便快捷的書體。隸書以字體寬闊的結構、筆勢強勁的收筆獨樹一幟。要創作這樣簡潔有力的線條以及飛揚的字體效果，書法家必須時重時緩、不停轉變對筆尖的控制力。和篆書一樣，隸書的古樸藝術感也長久以來激發著書法創新。

高翔

(1973年生於新疆維吾爾自治區，活躍於美國)

玉茗堂 2007年

橫匾 水墨紙本 隸書

B2007.5

高翔的書法體現了對平行性的研究。他微妙調整了一下題字的常規結構，使得每一筆畫，甚至是「茗」字中的左撇，亦呈現為水平或垂直。然而，每字中因有一筆飛揚的收尾而變得生動起來，將動感引入原本穩定的字型中。這樣的字體結構和筆觸可以追溯到隸書的早期形式，當時鐫刻在石碑上以及書寫在木竹簡上，這些通常是紙張出現之前的書寫載體。

高翔擁有醫學(MD)和營養學的博士學位(PhD)，現任賓夕法尼亞州立大學的營養科學系副教授及營養病理學實驗室主任。同時，他又是一名認真嚴謹的篆刻者和書法者，自1994年開始，他的作品已入選中國國家博物館的數個展覽中。除專業的醫藥營養著作出版，高翔深入撰寫多篇有關古今書法和印章篆刻的文章。

呂媻

(1926年生於廣西省梧州市，活躍於香港、美國)

春風大雅能容物，秋水文章不染塵 1982年

對聯 水墨紙本 隸書

呂媻捐贈, B2015.1.2A—B

呂媻的對聯作品具有一種誘人的視覺張力。她的書法字體寬闊、水平，結構平衡、對稱，橫筆平行而撇捺飛揚，這些都是成熟隸書書體的典型特徵。然而，呂媻同時也為她的書法注入了優雅的筋骨。她極大調整了筆畫的外部輪廓，例如在撇捺中，起筆細如髮絲卻演變成喇叭形的收尾。此外，她大膽變化著用墨的濃淡之法：很多筆畫濃墨飽和，而有些卻是乾枯用筆，似已緊緊抓進紙中。

呂媻年輕時在廣州和香港生活，師從嶺南畫派藝術家研習繪畫、書法和篆刻。在香港從事藝術評論和編劇時，她開始在東亞各地展出書畫作品。至1970和1980年代，她已成為香港重要的書法老師，培育了數代書法家。1980年代末移居加利福尼亞州後，呂媻繼續從事書法教育和作品展出。2018年硅谷亞洲藝術中心為她舉辦了一場書畫回顧大展。

楷書

楷書（或「正書」）應是最後完全發展成熟的書體，因識別度高而成為目前最為廣泛使用的出版和網絡文字體系。楷書通常是正方的字體結構，右部分依靠於左偏旁。其線條平整穩定，並無戲劇性變化。每一筆畫的提起與收尾抑揚頓挫，與前後筆連貫統一，雖結構平穩卻富有一種內在能量。手寫楷書往往運用在正式的文本中，例如抄錄經文或給重要的建築題寫匾額；因而，在園林這樣的私密空間中較少見到。

王世襄

(1914年—2009年，生於北京，活躍於中國)

愛蓮榭 2007年

橫匾 水墨紙本 楷書

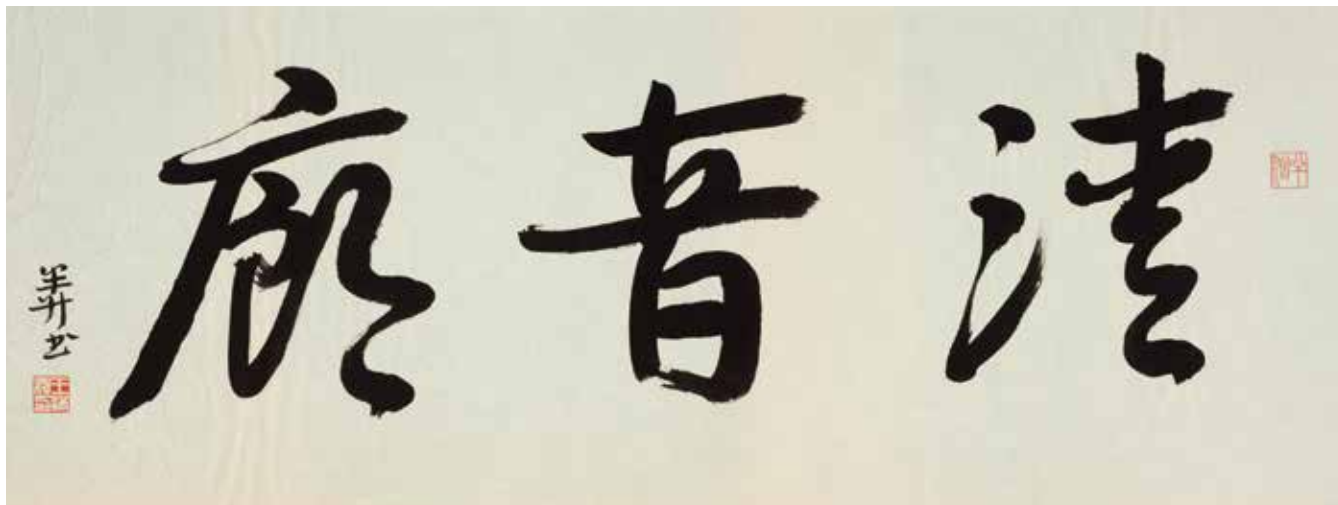
B2007.10

此書法筆力嚴謹，字體大小和結構略有變化，由王世襄去世前兩年、即九十三歲之時題寫。相比其他書體而言，楷書的每一筆畫起落有當，更為清晰。例如，「榭」字中「寸」的豎筆畫，起筆於獨立筆勢動作完成的三角頭，而後王世襄手握直筆，行毫而下，偏左收筆，並以強大的筆力提鉤而上。

王世襄是著名的中國古典家具和文房器物研究專家，曾任北京故宮博物院古物館科長、中央文史研究院館員。他的代表作《明式家具珍賞》（香港、北京：三聯書店、文物出版社，1985），凝聚了四十多年的研究成果。同時，他在中國傳統工藝研究方面亦卓有建樹，包括漆器和竹刻藝術。

行書

行書是指一系列書法形式，從幾乎難以理解的抽象符號到與楷書稍異的書體。一個行書字中，往往筆畫相連，其起筆和收筆，沒有楷書那麼清晰明顯，但是字與字之間卻是獨立可辨的。通常認為，書法家能通過行書淋漓盡致地表現其藝術個性，因而，會選用行書進行署名落款或書寫信函。行書常運用於非正式文本，例如園林景點名稱的題寫中。

王滿晟

(1962年生於山西省太原市，活躍於美國)

清音廊 2018年

橫匾 水墨紙本 行書

B2018.5.4

觀王滿晟的題字，可以想像其手中執筆似舞者，應「清音」之樂飄然紙上。滿滿蘸取平滑流動的墨，王滿晟的毛筆輕盈地從一筆畫跳到另一筆畫。例如，「清」字起筆於左側的上點，隔空跳躍書寫第二點，繼而往下疾速提筆寫就最後一個點。這種芭蕾舞式的動態書寫，與較為規整的橫豎筆畫互相平衡，證明了他對行書與隸書的融合。

王滿晟是山西人，1985年畢業於上海復旦大學中文系，學習古典文學專業。在北京中央電視台工作了十餘年，從事編輯、導演和製片。1996年他移居美國，並從此投身中國傳統繪畫和書法藝術。他的作品在世界各地展出和收藏，包括中國、香港、日本、歐洲和美國。他和家人居住在紐約北郊的哈德遜河谷。

袁志鍾

(1954年生於上海，活躍於美國)

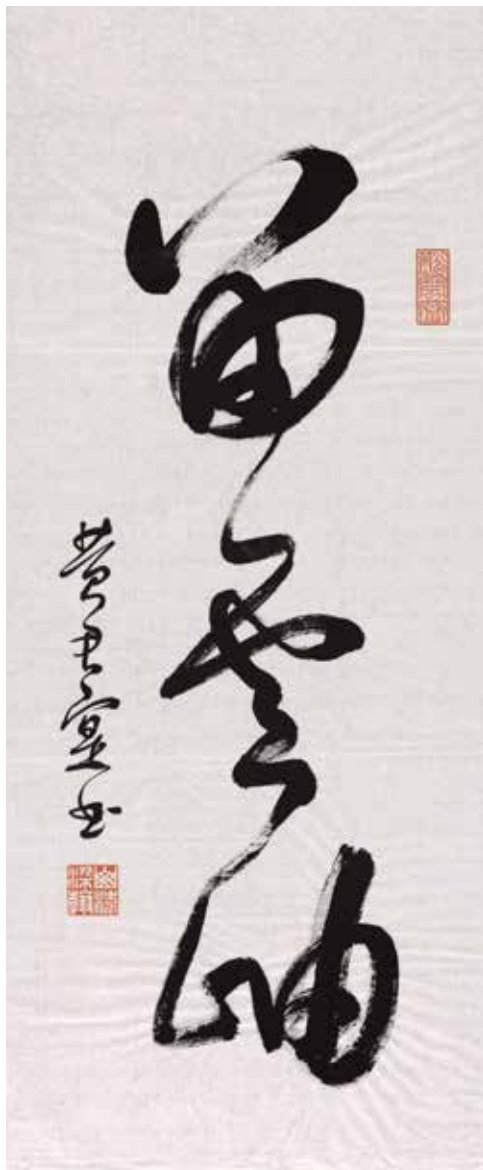
春望逍遙出畫堂，閒梅遮柳不勝芳（明·湯顯祖《牡丹亭》） 2013年

對聯 水墨紙本 行書

B2013.1.9a—b

袁志鍾的對聯完美地體現了其書寫內容：他的書法看上去輕盈地漂流在宣紙上，似乎正在春日里閑庭信步。袁志鍾通過仔細地調整其文字的視覺變化造型來達到這一效果。例如，右聯「畫」字，其九筆橫畫中，沒有一筆是以完全相同的方式書寫的，甚或是相同的角度。「畫」字中心軸的豎畫也有著微妙的彎曲，創造出在半空中旋轉的意象。最終，袁志鍾在對聯所有字之間編織了一條動態的線，強調了整體瀟灑閒逸的書風。

袁志鍾幼時在上海，師從二十世紀最重要的畫家及美術教育家劉海粟（1896–1994）學習書畫，隨後他拜日本前衛書法家青柳志郎為師。自1992年起，袁志鍾在洛杉磯地區教授中國書法，其作品廣泛展出於美國及亞洲各地，並被這些地方的機構收藏，同時也出現在《尖峰時刻3》電影中。目前他和家人生活在加利福尼亞州亞凱迪亞市。

草書

草書的出現是篆書和隸書被完全程式化之前，以快速方式書寫它們的一種書法變體。經過時間推移，文字結構簡化的規則逐漸發展形成；相應的，草書逐漸被那些受過訓練的人識別出來，儘管看上去是雜亂的抽象組合。草書字體結構的多樣性變化，使得書法家們改變其大小和造型，以一種戲劇性的視覺效果呈現於紙上。它的藝術表現——閃電般的線條，誇張的點畫，無盡枯竭的豎筆——激發著觀者的各種想像，正如李白《草書歌行》所言：「飄風驟雨驚颯颯，落花飛雪何茫茫！」

黃君寔

(1934年生於廣東省台山市，活躍於美國、香港)

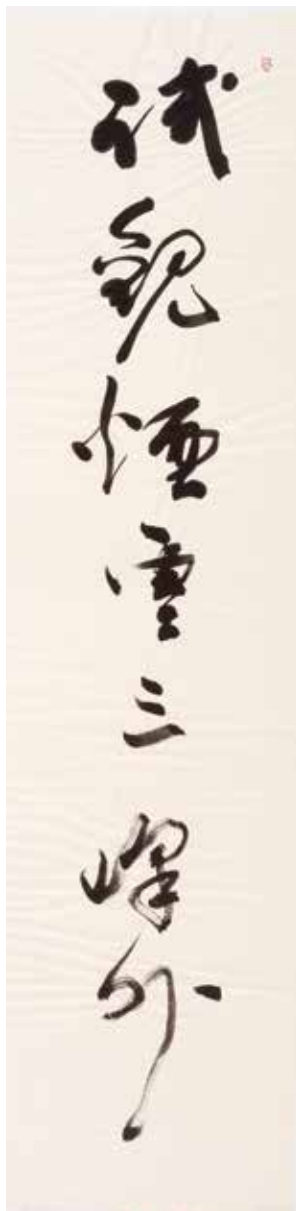
留雲岫 2013年

豎匾 水墨紙本 草書

B2013.1.4

草書充分展現了書法家的精湛和自信，猶如古典小提琴獨奏一樣引人入勝。黃君寔的題字從開始就蘊含着旋風般的能量。「留」字像龍捲風一樣，推動著觀者去閱讀中間的「雲」字。正楷中「雲」為十二筆畫，這裡卻逶迤盤錯、單筆一氣呵成。最後穩落「岫」字，妥妥收尾。草書書寫時，並不一定像它看起來那樣迅疾和連綿不斷：例如「雲」的中心橫筆畫，雖看似連結於上面撇畫，卻是重新起筆、獨立題寫的，結束時以左鉤收尾，同樣也與剩下的筆畫分離。

黃君寔是世界範圍內受人尊重的鑑賞家和書畫家，他在香港、日本及美國修讀中國文學和藝術學位。他曾任堪薩斯城納爾遜·阿特金斯藝術博物館的研究人員，隨後加盟紐約佳士得拍賣公司，幫助成立了中國書畫部門。他的書畫作品在亞洲和美國廣泛展出，學術文集及作品集業已付梓出版。

MICHAEL CHERNEY [秋麥]

(1969年生於紐約，活躍於中國)

試觀烟雲三峰外，都在靈仙一掌間（虎丘萬景山莊） 2018年

對聯 水墨紙本 草書

B2018.3.3a—b

通過對筆墨濃淡和字體抽象性的調整，秋麥的書法從視覺上喚起了書寫內容中夢一般的意境。上下聯的首字均筆墨濃厚，積墨處有暈散渙漫。揮毫往下書寫，筆墨開始逐漸乾涸，尖毫分叉。雖然運筆途中重新蓄墨，但最終筆枯墨盡，字近抽象。書法行筆自濃墨至枯墨，從形辨至戲筆，創作出一種視覺張力，喚起了對聯中蘊含的想像力轉變。

MICHAEL CHERNEY 出生於紐約的一個猶太人家庭，但他以「秋麥」之名為中美兩國的文化藝術圈熟知。作為一名攝影師和書法家，他的作品充分融合了中國文人的書畫以及當代美國的攝影藝術，甚至音樂。如今，他在北京生活工作，其藝術作品在全世界展出，並入藏於大都會藝術博物館和普林斯頓大學藝術博物館等機構。

未來

為了振興傳統，書法家們長期致力於尋找常規法度之外的古代經典。內化洞達這些古人典範後，他們能創造出一些全新的筆墨藝術形式。展覽最後部分的作品體現了藝術家們貢獻給流芳園的三種書法創新模式。他們是在尊重過去的基礎上，為未來革新書法。

某些書法家運用繪畫技法挑戰書法法度，令人回憶起中國文字最初起源時的象形書寫。其他從已經沒落的書體中汲取靈感，賦予書法創作以一種奇譎瑰麗的藝術精神。另外幾位微妙地改變了文字形式，使它們的造型與語意產生共鳴。

凡此種種，流芳園的書法家們皆借鑒過往，題寫未來的書苑。

羅青 [羅青哲]

(1948年生於山東省青島市，活躍於台灣)

水雲廊 2007年

橫匾 水墨紙本 篆書

B2007.22

羅青的題字是水盈盈的模樣，觀者可看到流動的水和蓄滿雨點的雲。羅青受過視覺藝術和詩賦訓練，因而在書法創作中有意識地帶著繪畫者的眼睛，強調文字的圖像元素，即便嚴格說來這些文字並不是象形的。中間的「雲」字便是明顯例子，上面為「雨」字頭，下面為「云」部。羅青將這個字轉變成為一種圖像，雨點密布的雲層，飄浮在縮小的「云」部之上。通過這些技術，羅青將中文漢字的書寫回歸到基於象形圖像的歷史起源。

羅青是一名詩人和書畫家，曾長期擔任台灣明道大學英語系主任以及鐵梅藝術中心主任，曾獲國立台灣師範大學傑出教授。其出版著作豐富廣泛，獲獎的詩歌被翻譯成十一種語言。羅青書畫作品已被多家博物館收藏，包括阿什莫林博物館（牛津大學）、大英博物館、中國美術館（北京）、聖路易斯藝術博物館和台北市立美術館。

朱稱俊

(1946年生於江蘇省鎮江市，活躍於中國、美國)

拈花微笑，對酒當歌 2018年

立軸 水墨紙本 隸書

B2018.2.5

朱稱俊的書法似乎是在向觀眾調皮地眨眼。題字字面上讀起來是對簡單無憂生活的輕快慶祝，但事實上，這兩行字的典故由來是較為深刻、關乎存在本質的話題，一句出自佛教用語，一句取於曹操《短歌行》。然而，朱稱俊抓住了慶祝的意味，用毛筆蘸滿對聯中的「酒」來書寫。字中的每一筆畫都是震顫抖動的，濃墨躍然紙上，揮灑墨書意趣。朱稱俊將隸書轉換成一種傳達喜悅的媒介，其多變的視覺造型傳遞著文字中愉悅放達的快樂，鼓勵觀者暫時遠離焦慮，釋放自我。

朱稱俊十六歲起開始在家鄉江蘇省跟隨大師學書畫。1990年代移民美國之前，他在當地的藝術學院教授書畫課程，並成為多個省市級、省級甚至國家級的藝術機構成員。現今他在北京、南加州兩地生活工作，其藝術作品在中國和美國廣泛展出，並且受邀於中美兩國、芬蘭、西班牙、泰國等國家的藝術學院講學。

唐慶年

(1956年生於北京，活躍於美國)

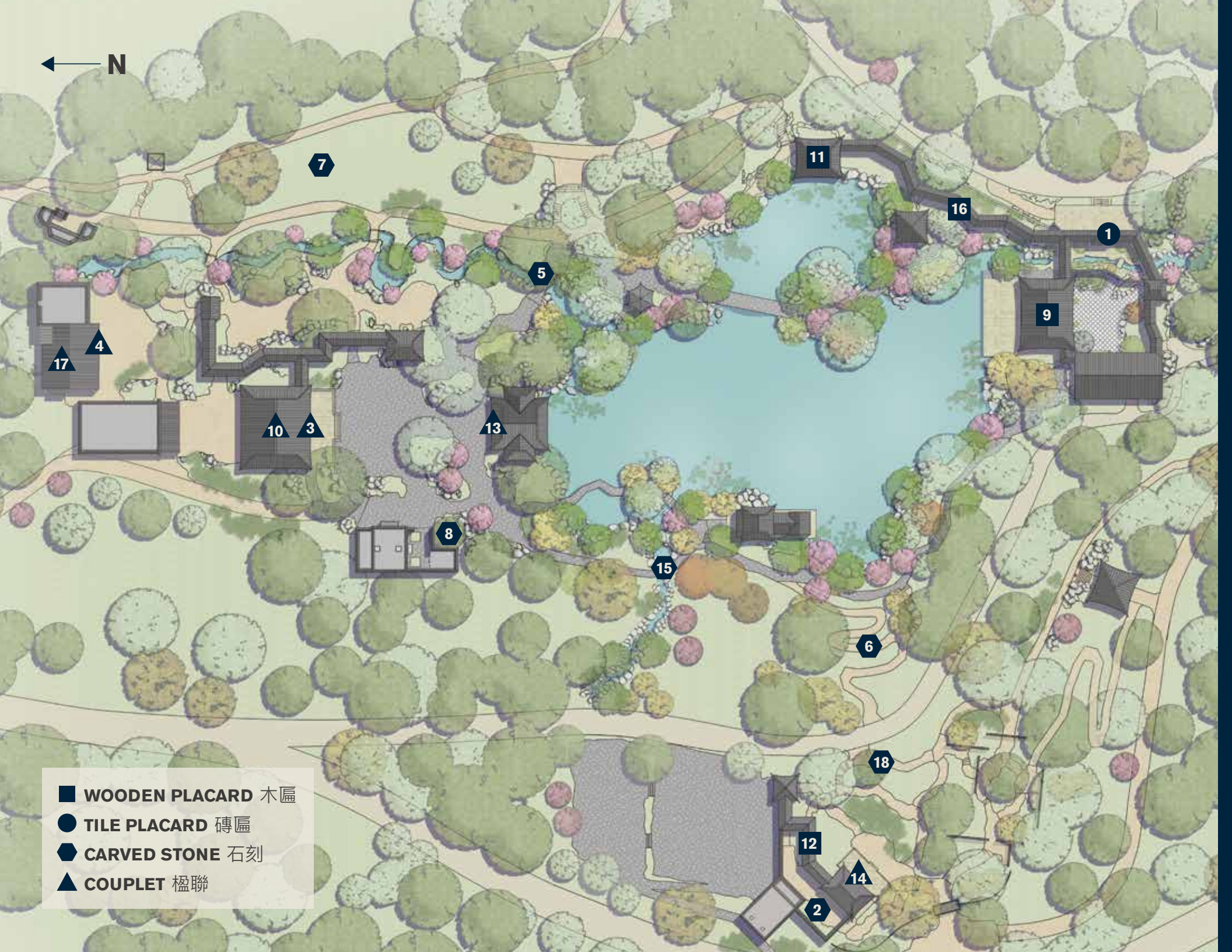
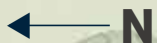
翠玲飛 2018年

橫匾 水墨紙本 鳥蟲書

B2018.6.1

唐慶年逶迤婉轉的書法充滿生命力。它們平順、均勻的線條由直筆完成，筆尖藏鋒，每一筆運用完美的中鋒。這些巴洛克風格的題字從「鳥蟲書」書體中汲取靈感，其起於戰國時期，偶爾出現在後來的題字和印章中（例如黃君寔所題《留雲岫》右上角的印文）。這一古老書體以其像蟲鳥之形而得名，有些書法家甚至在字體上裝飾簡筆鳥頭和羽毛。然而，唐慶年並不滿足於僅僅復古過去的書體。相反，在遊戲般的書法線條中，我們感受到他對當代平面設計的興趣。

唐慶年畢業於北京中央工藝美術學院，1980年代中期任頗具影響力的《美術》雜誌評論家和編輯，由此進入美術圈。他成為1989年2月於北京舉辦的「中國現代藝術展」組委會成員之一，該展覽曾兩次被政府力量叫停，因而受國際新聞媒體的關注。1991年唐慶年旅居美國後，開始從事多媒介的藝術創作，包括平面設計、繪畫、雕塑和影像。他是2019-20年度鄭氏家族基金會贊助的流芳園駐地藝術家。

- WOODEN PLACARD 木匾
- TILE PLACARD 磚匾
- ◆ CARVED STONE 石刻
- ▲ COUPLET 楹聯

Please use this map to explore the wooden placards, carved tiles, and engraved stones created from the inscriptions in this exhibition. You may be surprised at how different the calligraphy appears when viewed in the garden.

請在流芳園內使用此地圖去探索以本展覽書法作品為底本製成的匾額、楹聯以及磚石刻題字。您可能會驚訝於園林之中展現的書法作品竟顯得如此不同。

# 編號	CALLIGRAPHER 作者	TITLE 標題
1	WAN-GO H. C. WENG 翁萬戈	Garden of Flowing Fragrance 流芳園
2	ZHU CHENGJUN 朱稱俊	Forest Fragrance Court 林香院
3	CHOU CHENG 周澄	A flower from the vase falls onto the inkstone, its fragrance returning to the characters 瓶花落硯香歸字
4	TANG QINGNIAN 唐慶年	Relaxed talk and languid laughter are fit for bamboo and rocks; fine days in spring and autumn pair with cups and goblets 言笑放懷宜竹石，春秋佳日共壺觴
5	LO CH'ING 羅青	Listening to the Pines 聽松
6	XUE LONGCHUN 薛龍春	Jeweled Blossoms Slope 寶花坡
7	YAO GUOJIN 姚國瑾	Medicinal Garden 採藥圃
8	VINCENT TONG 唐錦騰	Terrace for Idle Chanting 閑吟臺
9	GAO XIANG 高翔	Hall of the Jade Camellia 玉茗堂
10	LUI TAI 呂媿	Poetry is like the spring wind, embracing all things; prose is like the autumn water, unsullied by dust 春風大雅能容物，秋水文章不染塵
11	WANG SHIXIANG 王世襄	Love for the Lotus Pavilion 愛蓮榭
12	WANG MANSHENG 王滿晟	Corridor of Refreshing Sound 清音廊
13	TERRY YUAN 袁志鍾	Idly strolling in springtime beyond the painted halls—among plum blossoms and shady willows, limitless fragrance 春望逍遙出畫堂，間梅遮柳不勝芳
14	MICHAEL CHERNEY 秋麥	Try to contemplate the clouds and mists beyond the three peaks—all are in the palm of a numinous immortal 試觀烟雲三峰外，都在靈仙一掌間
15	KWAN S. WONG 黃君寔	Lingering Clouds Peak 留雲岫
16	LO CH'ING 羅青	Corridor of Water and Clouds 水雲廊
17	ZHU CHENGJUN 朱稱俊	Pick a flower and smile; face the wine and sing 拈花微笑，對酒當歌
18	TANG QINGNIAN 唐慶年	Verdant Microcosm 翠玲瓏

THE HUNTINGTON
Library, Art Museum, and Botanical Gardens

漢庭頓將呈現一系列與「書苑」展覽相關的公眾講座、導覽和其他活動，
更多信息請訪問網站huntington.org/garden-of-words。

本次展覽承蒙立瑾基金會 (Grace and Li Yu Family Foundation) 以及卡朋特基金會 (E. Rhodes and Leona B. Carpenter Foundation) 鼎力支持。

@TheHuntingtonLibrary

@thehuntingtonlibrary

@TheHuntington

Chinese Garden of Words

huntington.org/garden-of-words