

中文版

書苑

流芳園典藏書法作品展

袁志海題

A GARDEN OF WORDS

THE CALLIGRAPHY OF LIU FANG YUAN

第二期

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。

白謙慎

(1955年生於天津，活躍於中國、美國)

寓意齋 2018年

橫匾 水墨紙本 行楷書

B2018.8.1

題寫在灑金銀紙上，白謙慎的書法似乎穿越太空。筆墨濕潤飽滿，微微滲進紙中，模糊粗線條的同時傳遞著一種舞蹈式的動感。每一筆畫首尾為圓，使得書法富有令人愉悅的圓潤感。雖然白謙慎的筆法表現出統一的審美性，但他又講究追求微妙的變化賦予其書法生動性。例如，題字中的十七個點畫，每每不同，且看上去各具特性。

白謙慎是一位書法家、書法史研究者，現任浙江大學藝術與考古學院院長。之前他任教波士頓大學，主持過一項開創性的研究生項目，將書法史研究與書法實踐相結合。其著名出版包括《傅山的世界：十七世紀中國書法的嬗變》（生活·讀書·新知三聯書店，2006）以及關於八大山人（約1626—1705）、吳大澂（1835—1902）等書法家的專題研究文章。

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。

薛龍春

(1971年生於江蘇省高郵市，活躍於中國)

雲林院 2018年

橫匾 水墨紙本 隸書

B2018.12.1

薛龍春的書法有些奇異。線條並不均勻，起筆粗而怪誕，收尾異乎尋常地延長。一些筆畫，如「雲」字的最上橫畫，起筆墨飽滿潤澤而收筆卻散亂乾枯。中間「林」字的豎筆畫，看似運筆連貫，實則線條忽粗、彎曲、中斷。然而，其獨特書道自有法則：整合了各種出人意料、甚至互相矛盾的筆法特質，最終創造出一種動感的平衡。例如，「院」字掃向右側、誇張收尾的豎彎鉤倚靠在用筆濃重的左耳旁。

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。

筆順

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。

雲

雲

「有雲的」

象形/形聲字

最初，「云」字簡單地表示懸浮在空中的雲氣。加了上面「雨」字頭後，使它區分於「云何」的「云」字。如今「雲」字既可理解為表意（「與雨有關的氣象」），又可表音（「讀起來似『云』」）。

林

林

「樹林」

象形字

「林」字由兩個「木」組成，表示「樹林」。

院

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。

羅青【羅青哲】

(1948年生於山東省青島市，活躍於台灣)

步月 2007年

豎匾 水墨紙本 篆書

B2007.19

羅青的題字意為月光下的散步，視覺上營造了一個朦朧人影走在蒼穹星際之下的意境。羅青使用的薄紙由長而鬆散的纖維組成，很快吸墨並擴散開來，他又將墨稀釋，因而筆墨就隨意四處散開，字中的筆畫隱藏於暈散中。「月」字尤為明顯：疏鬆的薄紙與稀釋的墨相互融合，創造出了難以辨認的字體（似乎是人體），與漂浮其上、相對清晰的「步」字形成鮮明對比。

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。

袁志鍾

(1954年生於上海，活躍於美國)

邀山臺 2007年

豎幅 水墨紙本 行書

B2007.6

袁志鍾的書法題寫在平整光滑的宣紙上，表現出眾多視覺衝擊效果。

「臺」字上部，筆墨濃重，滲入紙張，產生了暈散現象。然而，該字最底下橫畫的濕墨尚未瀰漫紙上時，袁志鍾便迅速提起毛筆，寫出像懸索橋般的線條，連接著最後一筆的點。幸虧筆墨無法快速滲透紙張，這一連筆凝結成的幹墨似乎立體地突顯在紙上。

袁志鍾年少時在上海，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。

唐慶年

(1956年出生於北京，活躍於美國)

室雅何須大，花香不在多（清·鄭燮） 2018年

對聯 水墨紙本 行書

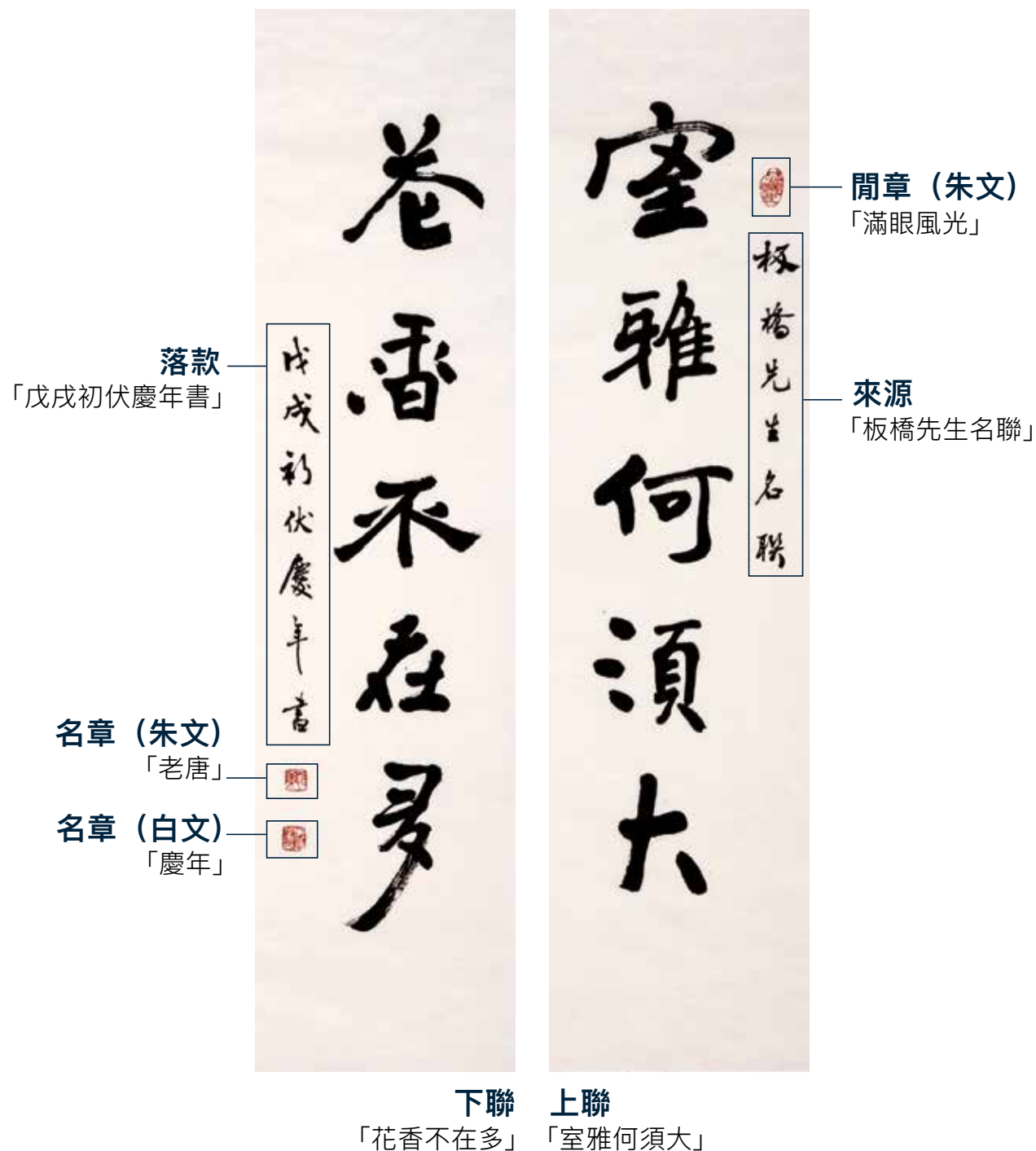
B2018.6.7a-b

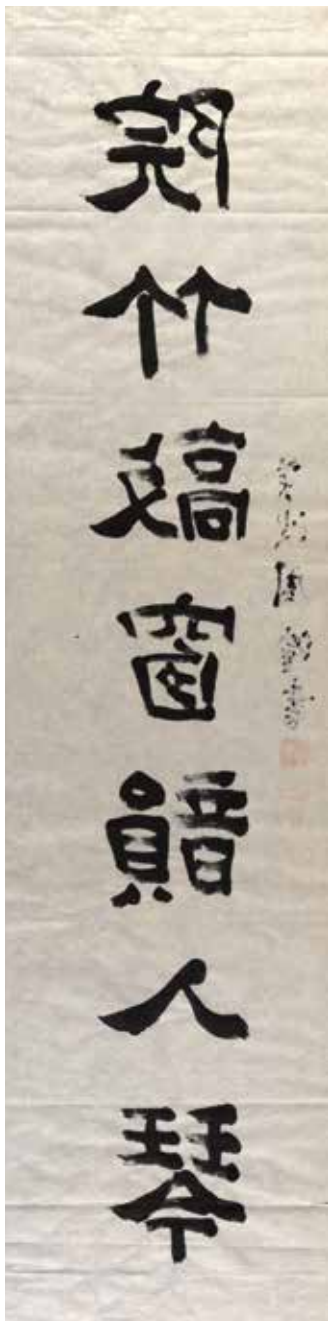
唐慶年的書法題寫在未經明礬上漿的生宣上，這種紙會迅速吸墨，使得每個字周邊產生暈散現象。上、下聯中第二和第四個字，大部分筆畫作了圓潤收筆，賦予書法一種更為柔和的感覺。與此互相對應的是撇捺飛揚、收尾粗鈍的用筆，下聯首末兩字最為明顯。這種大膽的筆法，雖屬於行書，卻從篆書及隸書中汲取靈感。此作品中行、隸兩種書體相結合，是十八世紀文人書畫家鄭燮的典型書法風格，他也是這副對聯文字的作者。

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。

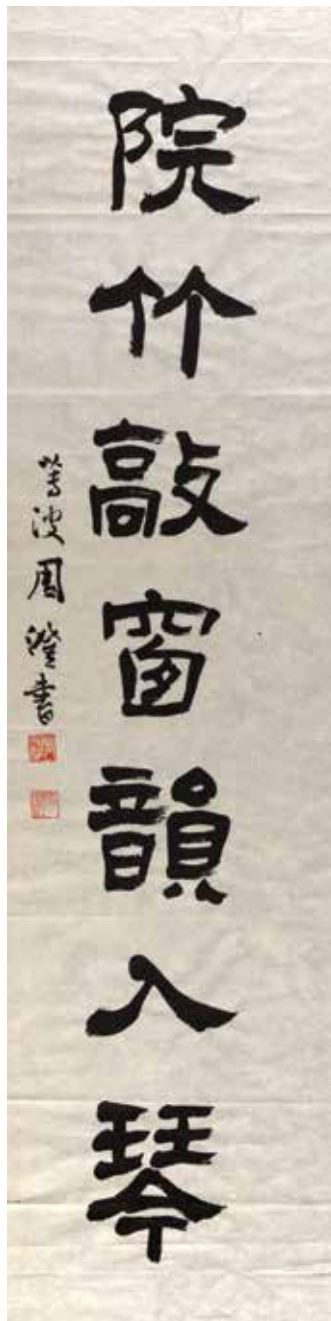
書法作品的組成部分

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。

背面

正面

周澄

(1941年出生於台灣宜蘭縣，活躍於台灣)

院竹敲窗韻入琴（清·曾國荃）2018年

對聯（下聯） 水墨紙本 隸書

B2018.4.3b

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。背面這些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「敲」字左上方的橫筆畫（背面看為右上方），正面看用墨平滑、飽和，然而從背後可知周澄起筆時小而清晰，隨後水平運筆，中間稍作停頓後迅速提筆以「飛白」效果結束了這一筆的書寫。

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。

形式

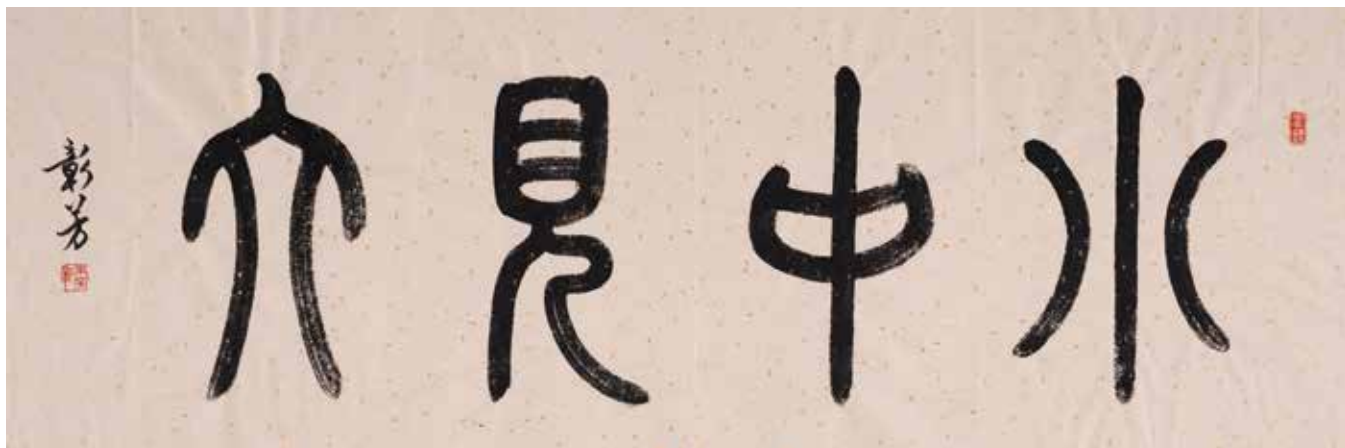
現今普遍公認有五種基本的書法字體：篆書、隸書、楷書、行書和草書。每一種書體都有標準化的視覺特徵及特定的使用背景。

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。

朱彰芳

(1959年生於台北，活躍於美國)

小中見大 2018年

橫匾 水墨紙本 篆書

B2018.23.1

以乾墨書於平滑的灑金紙上，朱彰芳的書法體現了多種顯著的視覺效果以及紋理變化。她的每一筆觸都表現了從飽滿的墨逐漸乾枯的過程，一些部分，例如「中」字右半邊，薄透斑駁的墨用力粘附在紙上，甚至看上去像是花崗岩的紋理。這些筆墨效果來自於朱彰芳仔細的控筆，均用筆尖的中鋒寫就，其精細運筆亦表現在每一筆畫的圓弧收尾中，腕底揮毫迴轉，枯墨似炭粒落紙。

朱彰芳出生在台灣，畢業於逢甲大學會計學系，1993年移民美國。她熱衷於中國畫和西方畫創作，對中國書法情有獨鍾，師從袁志鍾。她的作品曾經在洛杉磯、上海和台北展出過。從2014年至2016年任洛杉磯南風國畫學會主席，現在是美國中華藝術學會會員、中國畫學會（美國分會）常務理事。

徐世平

(1969年生於江蘇省張家港市，活躍於中國)

博雅 2018年

豎幅 水墨紙本 篆書

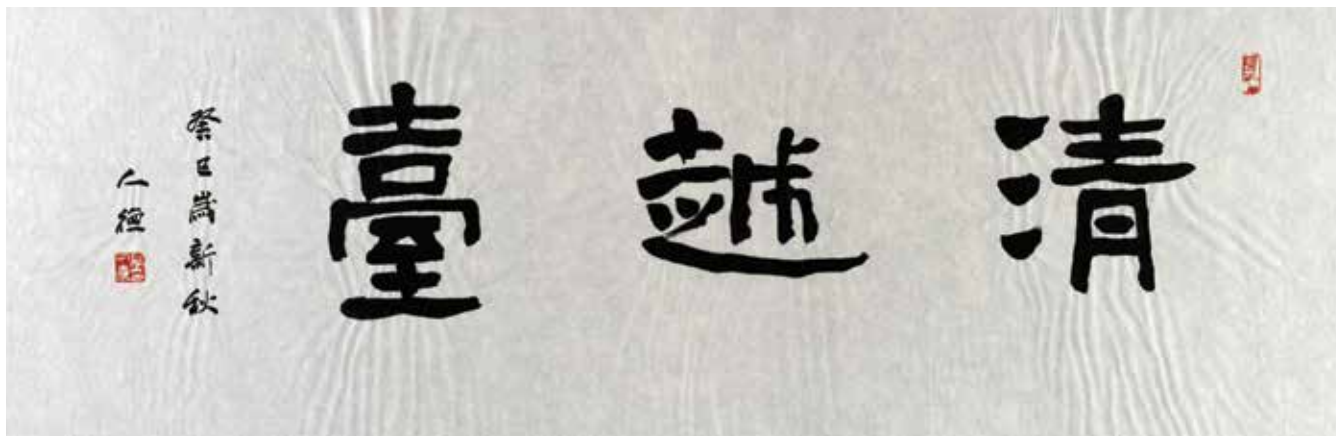
B2018.10.2

徐世平書法中的復古力量，傳遞著篆書歷經數千年的演變。其用筆取法於早期篆書集大成者吳昌碩（1844–1927），他在十九世紀末融合了原先書寫在古代刻石和青銅器上的「大篆」書體以及秦朝確立的標準化書寫字體「小篆」。題字中的「博」字，左右不對稱的結構從大篆書體汲取靈感，筆畫之間的強烈對比，如大頭和細尾、起筆圓潤和收筆鈍緩、點畫墨豐和橫畫乾枯也同樣來自吳昌碩所創新的大篆字體。相對而言，「雅」字筆畫均勻、結構平衡，融匯了小篆的書體元素。

徐世平是著名書法家及中國藝術收藏家徐伯清（1926–2010）之子，從小在書法中耳濡目染。自1980年代末，其書法作品開始在中國各地展出。隨後他來到紐約，師從頗具影響力的書畫家和收藏家王季遷（1907–2003）學習書畫。如今，徐世平在家鄉江蘇的蘇州大學任教書法。

隸書

隸書可能是公元前最後幾個世紀，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。

華人德

(1947年生於江蘇省無錫市，活躍於中國)

清越臺 2013年

橫匾 水墨紙本 隸書

B2013.1.8

十八世紀以來，隸書因金石學的興起成為了文人書法的重要試驗媒介。華人德的題字充滿了這種戲墨視覺效果。他中鋒運筆，線條和點畫無一不顫，暗示著筆墨的無盡變化可創造出意想不到的藝趣。例如，每一橫畫起筆和收筆都是不可預測的，某些有蠶頭或燕尾，其他起伏波磔。不過，雖然筆法有明顯的動勢，但字形本身仍然保持一種相對穩定平衡的結構感。在筆畫和字形、變化與穩定之間的張力中，一種特別的視覺藝術應運而生。

華人德是當代中國最重要的書法家和理論家之一。他長期以來任蘇州大學圖書館參考特藏部主任，在書法歷史研究方面涉獵廣泛、著作等身，書法作品參加各地展覽。他在美國曾經辦過大型回顧展覽，其英文圖錄《道在瓦甕：華人德書作》（惠特曼學院，2005）中收錄了本次展覽參與者白謙慎的文章。

張宏美

(1947年生於江蘇省南京市，活躍於美國)

延到秋光先得月，聽殘春雨不生波（虎丘瑤碧山房）2013年

對聯 水墨紙本 隸書

B2013.1.7a-b

乍一看，張宏美的書法字體寬闊、橫畫濃重、撇捺飛揚，表現為典型的隸書風範。然而，某些線條中的動態起伏和扭曲，表明她對隸書進行了融合創新，例如，「波」字中間的撇畫，原本應為左傾撇筆，這裡卻彎曲成蓄勢待發的滿弓。此外，書寫「皮」的第一筆時，橫鉤處極富表現力，成為整個字的視覺點睛之筆。總體而言，這種將傳統書體字型與末期筆法細節相融合，賦予了張宏美作品一種獨特的個人風格。

張宏美出生於中國，在台灣長大，1970年大學畢業後移民美國。自1993年起，在聖蓋博谷跟隨袁志鍾學習書法。她熱衷於各種書體的創作，作品在澳門、台北多地展出，並亮相於洛杉磯、台北和上海輪流舉辦的袁志鍾書法研習社雙年展。自1997年至2015年，她參於洛杉磯舉辦的全米日本書道公募展，並在2000年榮獲得最優秀賞。

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。

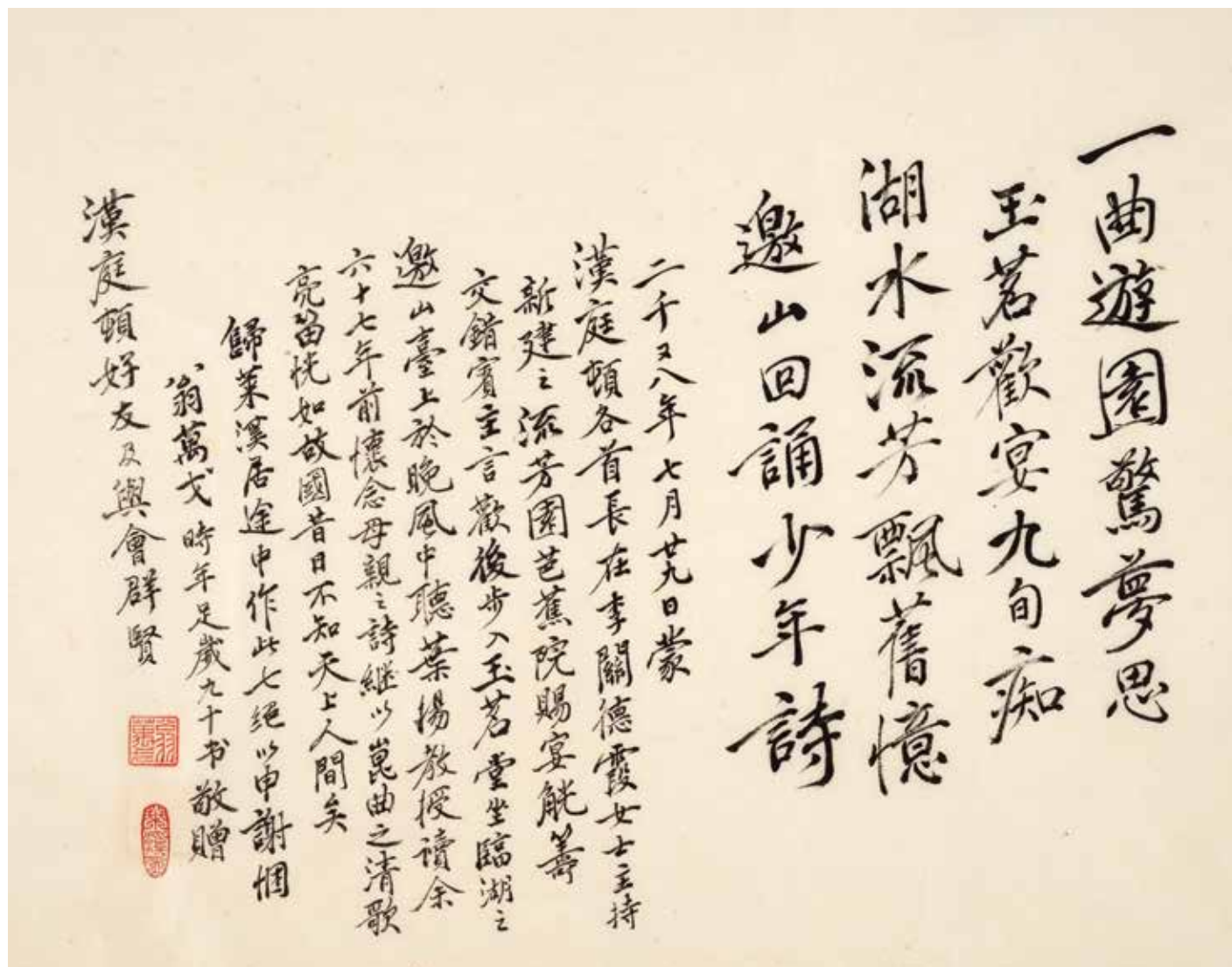
翁萬戈

（1918年生於上海，活躍於美國）

流芳園題記 2008年

橫幅 水墨紙本 小楷書

B2008.1

作為本次展覽最長篇幅的書法，翁萬戈的詩作題跋回顧了2008年在流芳園內為他舉辦的九十華誕慶宴。他的書法筆墨精到，融合了行書和小楷書的元素。雖然字體不大，但整幅作品中筆筆精細、首尾提頓得當，僅幾個字，例如第三行「湖」字，揮毫簡約，以創造視覺之變化。翁萬戈的題字筆力傾斜，別具一格，似從紙上呼之欲出。這幅書法將來會懸掛在流芳園新入口處。

釋文

一曲遊園驚夢思
玉茗歡宴九旬痴
湖水流芳飄舊憶
邀山回誦少年詩

二千又八年七月廿九日蒙
漢庭頓各首長，在李關德霞女士主持
新建之流芳園芭蕉院賜宴，觥籌
交錯，賓主言歡後，步入玉茗堂，坐臨湖之
邀山臺上，於晚風中聽葉揚教授讀余
六十七年前懷念母親之詩，繼以崑曲之清歌，
亮留恍如故國昔日，不知天上人間矣。
歸萊溪居途中作此七絕以申謝悃。
翁萬戈時年足歲九十書敬贈
漢庭頓好友及與會群賢。

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。

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。

傅申

(1937年生於上海，活躍於台灣、美國、中國)

集賢院 2018年

橫匾 水墨紙本 行書

B2018.7.1

2018年8月一個陽光明媚的下午，八十一歲高齡的傅申參觀漢庭頓時即興揮毫題寫了這幅作品。儘管身體欠佳、四肢顫抖，但傅申仍挑戰性地以堅定信心、精細運筆寫就書法。由於靈動地融入了「飛白」效果（主要出現在撇捺和鉤筆中），他的字明顯充溢著一種內在力量。其字體結構及用筆縱橫，從黃庭堅（1045—1105）書法中汲取靈感，黃庭堅是北宋著名文學家、書法家，同時也是傅申博士論文研究的對象。

傅申是目前健在的、最具影響力的書法藝術史學家和書法家。他出生在上海，1950年隨家人移居台灣。就讀台灣師範大學時，他學習繪畫、書法和篆刻，隨後在普林斯頓大學獲得藝術史博士學位，任教耶魯大學並在弗利爾美術館任職策展人。1994年回到台灣，他出版了很多有關書法藝術和鑑定的著作文章，並將書畫作品在全世界展出。從2017年末至2018年初，舊金山亞洲藝術博物館為他舉辦了書畫回顧展。

白謙慎

(1955年生於天津，活躍於中國、美國)

流水可為琴曲聽，好山須作畫圖看 2007年

對聯 水墨紙本 行楷書

B2007.40a-b

白謙慎的書法題寫在飾有瓦當紋的灑金紙上，字跡輕盈，似乎隨時會躍紙而去。這種輕快的筆風來自於他將字中的橫畫向上微微傾挑，巧妙地改變線條的粗細形制，並將字體結構稍作疏朗分離。例如下聯的「看」字，他在緊湊的「手」字頭與誇大的「目」字底之間創造了一種動態平衡，同樣使中間橫畫的粗筆與左撇細如髮絲的收尾互相配合。

白謙慎是一位書法家、書法史研究者，現任浙江大學藝術與考古學院院長。之前他任教波士頓大學，主持過一項開創性的研究生項目，將書法史研究與書法實踐相結合。其著名出版包括《傅山的世界：十七世紀中國書法的嬗變》（生活·讀書·新知三聯書店，2006）以及關於八大山人（約1626—1705）、吳大澂（1835—1902）等書法家的專題研究文章。中國書法界最具影響力的《書法》雜誌，曾將白謙慎評選為「2004年中國書法十大年度人物」之一。

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！」

MICHAEL CHERNEY [秋麥]

(1969年生於紐約，活躍於中國)

華林 2018年

豎匾 水墨紙本 草書

B2018.3.1a—b

秋麥的書法是對濕與枯、靜與動的對比研究。兩個字均起筆濃重、墨落紙上而成，「林」字中多餘的墨甚至凝固成漆狀的隆起。當秋麥手中的毛筆開始揮動，外緣的筆毫迅速乾涸，留下刮痕性的飛白痕跡。

「林」字右部的豎筆畫，由於筆端的蓄墨程度不同，幾乎產生了一種立體效果，筆畫的左半似乎是被照亮的而右半隱藏在了陰影中。

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。

唐慶年

(1956年出生於北京，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 草書

B2018.6.5a-b

唐慶年的草書看上去放達不羈、抽象戲墨，難以一眼閱讀。然而，他用和諧、對比的形式來統一其書法構圖。比如，上聯中的首字「言」及末字「石」，筆墨潤澤，與鄰字中的游絲細筆和開放式字形互為呼應。下聯中的「秋」和「共」字，結構異常鬆散，幾乎僅依靠其橫畫來成型，在字形迥異之間創造出了意想不到的視覺共鳴。

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。

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。

朱稱俊

(1946年生於江蘇省鎮江市，活躍於中國、美國)

壺天 2018年

橫匾 水墨紙本 篆書

B2018.2.1

朱稱俊的「壺」字，讓人忍俊不禁。字體取法於早期的篆書，但很大程度改變了其瘦勁挺拔、字型對稱的結構來體現酒壺的精神：筆畫顫抖，似乎沉醉在酒精中；中間的圓圈未能閉合，像是皮帶緊繃在啤酒肚上；同時，正如醉漢的襪子不能成對一樣，「壺」字上端橫筆的兩半書寫得長短各異、墨濃不一。與此相反，「天」字卻保持了相對的穩定性，似乎清醒地支撐著其醉酒的同伴。

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。

羅青【羅青哲】

(1949年生於山東省青島市，活躍於台灣)

汙泥豈能染，香淡遠益清 2007年

對聯 水墨紙本 隸書

B2007.37a-b

羅青以畫家的眼睛構圖這副書法對聯，有趣地強調字形上以及結構上的相同。例如，他誇大了許多字體的對稱性，使得似乎每個字都有著嚴格的坐標式結構。同樣地，他強調對聯中五個三點水偏旁（「氵」），創造統領書法作品的視覺節奏感。然而，這些視覺結構僅服務於喜劇性效果：上聯「豈」字的上部分看著快要傾倒跌落，似乎醉醺醺地宣稱從其他字中獨立而出。

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。

王滿晟

(1962年出生於山西省太原市，活躍於美國)

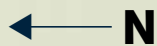
凌虛 2018年

橫匾 水墨紙本 篆隸書（漢簡書）

B2018.5.3

王滿晟的書法只可能完成於二十世紀晚期或二十一世紀。這些毫無修飾的復古字體起源於公元前數世紀的簡牘文字（書寫在紙張未出現前的竹木簡上），特別是隨著1970年代以來考古發現而日益出土。介於篆隸之間，這些書法既融合小篆相對平滑均勻的線條，又具備隸書和章草書簡潔的字體結構，偶爾也有飛揚的筆畫收尾。通過全面學習簡牘上的書體，王滿晟感悟內化，現將這些古代書法作為典範介紹給未來。

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。

- 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	BAI QIANSHEN 白謙慎	Studio for Lodging the Mind 寓意齋
2	XUE LONGCHUN 薛龍春	Cloudy Forest Court 雲林院
3	CHOU CHENG 周澄	The bamboo in the courtyard taps on the windows, its rhythm entering the zither 院竹敲窗韻入琴
4	TANG QINGNIAN 唐慶年	A chamber's elegance depends not on its size; flowers' fragrance lies not in their number 室雅何須大，花香不在多
5	LO CH'ING 羅青	Strolling in the Moonlight 步月
6	TERRY YUAN 袁志鍾	Terrace that Invites the Mountains 邀山臺
7	XU SHIPING 徐世平	Cultivated Elegance 博雅
8	GRACE CHU 朱彰芳	Seeing the Large in the Small 小中見大
9	HUA RENDE 華人德	Clear and Transcendent Terrace 清越臺
10	BETH TUAN 張宏美	Sailing toward autumnal light, we are first to catch the moon; listening to vernal rain, we make no waves 延到秋光先得月，聽殘春雨不生波
11	FU SHEN 傅申	Court of Assembled Worthies 集賢院
12	BAI QIANSHEN 白謙慎	Flowing water can be listened to like the tune of a zither; a fine mountain should be seen as an image in a painting 流水可為琴曲聽，好山須作畫圖看
13	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
14	MICHAEL CHERNEY 秋麥	Flowery Grove 華林
15	ZHU CHENGJUN 朱稱俊	World in a Wine Pot 壺天
16	LO CH'ING 羅青	Though rooted in mud, how could the lotus be sullied? Its subtle fragrance spreads with ever greater purity 汙泥豈能染，香淡遠益清
17	WANG MANSHENG 王滿晟	Treading the Void 凌虛

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](https://www.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](https://www.huntington.org/garden-of-words)