

從現代日常書寫審視傳統書法藝術

「字由人——漢字創意集」

香港藝術館二樓早前開放了關於書法藝術的展覽「漢字城韻——書法中的詩舞畫樂」，在眾多古今書法家作品中，觀眾得以觸達中國書法的美感與玄妙。近日，新展覽「字由人——漢字創意集」在藝術館五樓開幕。據香港藝術館總館長莫家詠和香港藝術館館長（現代及香港藝術）俞俏介紹，該展主題亦是圍繞「漢字」，與二樓展覽遙相呼應，但區別在於它是從呈現漢字在日常生活、商業及藝術創作上的應用，以及亞洲的當代漢字創意，令觀眾感受漢字及書法文化對當代藝術創作和我們生活的影響。覺得自己看不明傳統書法藝術？或許你可嘗試以這個側面視角來了解和欣賞一下。

◆文、攝：香港文匯報記者 黃依江

展覽共分為四個部分，分別是「香港的漢字 漢字的社會」、「民間的玩意 文人的創意」、「藝術中的漢字 漢字中的藝術」以及「回到生活 書法歸零」，從不同面向展示漢字之美。今次展覽由香港藝術館與本地設計師劉小康聯合策展，並邀請了香港中文大學藝術系客座教授陳育強擔任展覽顧問，展出了逾百組來自香港藝術館、私人藏家及機構收藏的展品。策展人劉小康多年來著迷於漢字線條、結構的美感，亦認為漢字的使用背後藏著深厚的民間智慧。

漢字除了功能性還有藝術美

劉小康雖然從事設計行業，他談及自己對於漢字多年來充滿情意結，源於中學時代曾看過一張將文字放大的海報：「所有的筆畫、線條盡在眼前，那種布局、結構和力度的美感給了我很大衝擊——原來漢字是這樣美的。」在多年從業生涯中，他也試過與本港多位書法家合作，力求將漢字美感帶入現代設計中。

雖然日常生活中漢字無處不在，我們也如此依賴漢字的表意功能，但它除功能性外的藝術之美，往往被大家忽視。劉小康笑言：「可能如果你不認識漢字，反而更能感受到它線條中的美感。」他講起上世紀八十年代至今雖然電腦字普及，但其實好看的電腦字體不多，要生成新的字體字庫，還是離不開要回歸傳統書法。不過他也認為，傳統書法的美學觀始終沒有停止影響現在的字體設計師。「傳統書法藝術正在『回歸』，而且『回歸』得很快。」劉小康希望，今次的展覽可以令年輕一代香港人看見我們最為熟悉的漢字背後蘊藏的美。

不止文人書法 民間亦有智慧

街道、唐樓、招牌、霓虹燈，構成了香港特有的充滿漢字的空間景觀。「這是很獨特的現象，在世界其他地方都見不到。」劉小康也談起自己年少時對水果檔、蔬菜檔店主手寫字的觀察，印象尤深：「那種字體沒有名字，通常筆畫『肥碩』，吸人眼球，我感到那字體背後凝結著深厚的民間智慧。」書法中的民間智慧，亦是劉小康將展覽命名為「字由人」的原因，意指「字的創意是來自人」：「倉頡造字是一種說法，但許多研究都表示漢字的出現和使用其實結合了很多人的創意，這裏的『人』，不僅包括文人、藝術家，還有很多普通人。」

在今次展覽中，除了展出文人手書，亦有不少展現民間智慧的作品，在這之中也可以看到香港漢字運用和字體發展的獨特脈絡：有英華書院創造的、被譽為19世紀最完整的中文鉛活字「香港體」，有香港人最為熟悉、至今街道仍俯拾皆是李漢楷、北魏體、九龍楷書體，或是源自19世紀來華傳教士研發的中文鉛活字「香港字」……

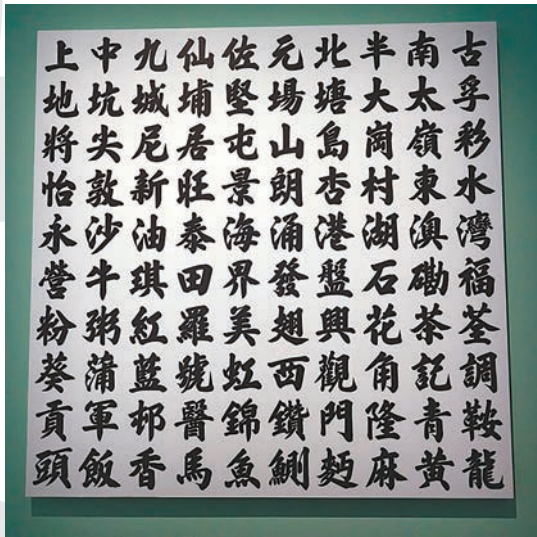
其中最值得一提的，是來自本地街頭書法家卓少衡及黎一鳴的卡片手稿，這兩位活躍於1960至1980年代的書法家，曾在大埔道及基隆街經營書法檔，為有需要的客人代書寫和設計卡片，直至後來電腦印刷技術普及，手寫卡片行業隨之式微。今次展覽展出了不少兩位書法家的卡片作品，字體娟秀、設計整潔得體，而又因要根據客人的不同需求，每一張都富有變化，體現了兩位民間書法家的經驗與功力，值得細賞。

▶劉小康介紹「字繪中國」團隊和香港設計及創意產業總會合作，將漢字與多元繪畫結合，展現香港風情的作品。

▼俞俏（左）、莫家詠（中）及劉小康講述展覽故事。



展覽：「字由人——漢字創意集」
時間：即日起至2023年11月26日
地點：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館



▲李漢「李漢楷」手稿。

▼「李漢書法檔口模型」展示李漢寫字檔的細節。



◆卓少衡及黎一鳴的卡片手稿。



◆陳漕人、徐巧詩《香港北魏真書》



◆王天德《數碼no.18》

喚起書法共同回憶 電影題字街頭塗鴉

四個展區間也設置了充滿妙思的牆板，形成給觀眾打卡的公共空間。其中最能喚起香港人共鳴的，當屬華戈的電影題字藝術作品。《食神》《逃學威龍》《以和為貴》《一念無明》……華戈自1980年代起為超過50部膾炙人口的香港電影書寫標題，這也令香港電影有別於世界其他地方的電影，增添了一層東方藝術的痕跡和文化特色。除了華戈手筆，這一巨型展板上，亦包括了雷超榮為《葉問》電影的題字，觀眾可沿着這一筆一畫，追尋關於香港電影的記憶。

而另一幅巨型展板則來自頗具爭議的藝術家曾灶財，他曾以「九龍皇帝」之稱在香港各區塗鴉50餘年，無論大家對其作品持何看法，正如文化人梁文道所說：「（曾灶財的作品）絕對是港人的集體回憶，以啟發我們重新思考何謂藝術。」劉小康亦在今次展覽中請到陳育強教授，創作了《與曾灶財共話》，作為對於曾書法的回應。陳育強在平面表面進行書寫，然後再拭除，留下了一道道風景般的墨痕。陳育強談到背後的意念：「當書法藝術和當代藝術碰撞會發生什麼？這個作品的立意就是透過拆解漢字和書法的傳統，再以西方藝術的角度來再現『書法性』。平面表面的書寫和擦拭是書法的形式表現；木架上的裝置則說明『書法性』在日常生活中隨處可見。」



◆陳育強《與曾灶財共話》

書寫中藏「遊戲」 欣賞古代書法有樂趣

劉小康透露自己對於會意字很有興趣，將兩個漢字其中一部分重疊在一起，從而造出新的漢字，充滿可能性和趣味；而另一個他很喜歡的就是迴文詩：「不少藝術家都很喜歡寫迴文詩，今次展覽中展出了幾幅迴文詩書法作品，觀眾乍看可能會覺得玄奧難明，但細細欣賞其實大有趣味。」比如在溥心畬的《迴文詩三首》中，一句「流水春深潮落斜」，倒讀則為「斜落潮深春水流」，就成為另一新的詩句。

而另一幅同為溥心畬作品的《微書觀音》，所用手法被稱為「微書畫」，又稱「排字畫」、「文字圖」，劉小康介紹：「乍看之下猶如僅由線條組成的白描繪畫，仔細觀看才發現畫中線條是由細小文字串聯而成，不僅有趣，且別出心裁。」劉小康希望觀眾可以停下腳步，欣賞這些書法作品背後暗藏的「遊戲」樂趣。



◆溥心畬《微書觀音》



◆溥心畬《迴文詩三首》



◆劉學成展出裝置藝術作品《城黑如墨》。



◆劉天浩介紹自己的裝置藝術作品《真真假假》。

書畫合璧 裝置互動

探討當代藝術與傳統書法

「藝術中的漢字 漢字中的藝術」展區主要呈現了一些與漢字相結合的當代藝術作品。劉小康留意到香港不少畫家都寫得一手好字，尤其在上世紀七、八十年代海外遊學歸來後，他們也嘗試以更當代的手法，探討漢字書法與抽象作品之間的關係。劉小康提出可以此為視角，感受漢字書法中有別於西方藝術的獨特之美。作品包括王無邪、許雪碧的《書畫合璧》，畫家在彩色水墨抽象畫中，手書柳永詞作《雨霖鈴》；又有王天德的《數碼no.18》，以燒灼文字留下的痕跡做出碑文拓片的感覺，一層紙背後再墊上另一層紙，便可以辨認出文字來。

此外，還有兩位本地藝術家的裝置藝術作品——劉天浩《真真假假》以900個類似活字印刷的字塊構成，隨著觀眾視角變換「真」、「假」二字，在某一特定角度整幅作品剛好會組成「真真假假」四個大字，藝術家表示靈感來自NFT，實體和虛擬藝術品，究竟哪個是真？哪個是假？劉學成《城黑如墨》則由下方宣紙做成的紙磚和上方的墨盤組成，像一段長長的樂譜。劉學成表示：「我們觀眾看到的往往是書法家所完成的作品，而背後的練習和失敗，那些未完成的作品是不被看見的，這些堆積紙磚就象徵了那些背後的作品，希望觀眾聯想到藝術家創作的漫長過程。」

互動裝置感受書寫過程

觀眾亦可在展覽現場體驗書法互動藝術項目，其一是洪強的《控制狂 (v.2)》，他結合科學與書寫藝術設計了一台機器，觀眾可以操作這台機器進行書寫。通過操控因磁場而擺動不定的毛筆，體驗人體和毛筆之間不斷拉扯角力的書寫過程。另一個互動裝置作品是鍾緯正的《流動》，他採用電腦技術將參與者的武術動作轉換為草書，觀眾可在感應設備前舞動，不妨嘗試打一套拳，看看將會留下怎樣的書法作品。



◆洪強與他的互動裝置作品《控制狂 (v.2)》。