

论传统书法在现今社会的转型与承传价值

**The Transformation and Inheritance Value of Traditional
Calligraphy in Today's Society**

郑芝遴

TEE WOEN NING

15ALB04593

拉曼大学中文系

荣誉学位毕业论文

**A RESEARCH PROJECT SUBMITTED IN
PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE BACHELOR OF ARTS (HONS) CHINESE STUDIES
DEPARTMENT OF CHINESE STUDIES
UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN**

APRIL 2019

宣誓

谨此宣誓：此毕业论文由本人独立完成，凡文中引用资料或参考他人著作，无论是书面、电子或口述材料，皆已注明具体出处，并详列相关参考书目。

姓名：郑芝遴 TEE WOEN NING

学号：15ALB04593

日期：2019年3月29日

论文名称：论传统书法在现今社会的转型与承传价值

学生名称：郑芝遴

校园系：拉曼大学中华研究院中文系

指导教授：林志敏博士

摘要

书法是中华艺术流传千百年中的不朽经典。中国古代社会人人皆脱离不了书法的运用，现今虽书法的踪影仍处处可见，书法艺术已不如古代挥墨于宣纸上如此单纯。“文化需要承传，承传需要创新”，每个时代的审美价值有所不同，一成不变的东西难以生存在快速变化的时代，适度地透过商业可以推广书法文化。书法转为大众艺术的现象人所共知，为此，它外在与内在的机制也不得不进行相应转型。值得思考的是，一系列的书法转型能否达至承传的最终目的，书法与商业的结合，如何在两者之间取得平衡的结合。笔者进行了一番采访及调查问卷，了解马来西亚人对书法转型的以及未来走向的看法，进而反思书法与产业结合的承传意义。

【关键词】书法艺术、转型、承传价值、商业、创新

致谢

首先，非常感谢林志敏老师的循循善诱以及耐心指导。热衷于书法艺术的林老师不仅在这期间提供许多相关的宝贵意见，还使我对书法这块领域有了不一样的认识。林老师的鞭策与鼓励是我完成论文的一大动力。

另外，我还要感谢我的家人以及“战友”以婷同学，在论文的撰写过程中，他们给予我无限的包容和谅解。在此对于他们无私的奉献与关怀给予我由衷的感谢。

最后，我也不忘感谢在论文的研究过程中给予我全力配合的受访者，他们对于书法现象的看法与见解为本论文带来极大的帮助。

目次

宣誓	ii
摘要	iii
致谢	iv
一、绪论	1
(一) 研究目的与价值	4
(二) 研究范围与研究背景概述	6
(三) 研究方法	7
(四) 前人研究回顾	8
(五) 研究难题	11
二、书法承传与转型的意义	12
(一) 书法的承传价值	12
(二) 书法转型的目的	15

三、书法与商业的相融与反思·····	18
(一) 传统书法的转型·····	18
一、文房四宝的变异·····	19
二、书法的跨艺术·····	21
三、高压时代的捷径·····	27
(二) 书法与产业的互惠及戕害·····	30
四、结论·····	33
参考文献·····	36
附录·····	40

图表目次

附图（1）宣纸工匠的工作·····	40
附图（2）2008年北京奥运会徽·····	40
附图（3）台湾艺术家刘冠意指导学生如何在包装纸上写书法·····	41
附图（4）传统春联当礼服·····	41
附图（5）模特儿们穿着以书法设计的服装在T台走秀·····	42
附图（6）书法人工智能写书法·····	42
附表（1）承传书法的人数统计·····	43
附表（2）书法转型的必要性·····	43
附表（3）书法未来的转性趋向·····	44
附表（4）书法未来的走向与发展·····	44

一、绪论

中华文化历史悠久，在众多传统艺术文化中，流传至今并活跃于民间的文化艺术首推书法。中国书法史可溯源自汉字的起源时期。书法是老少咸宜的民族艺术，它与文字以及文学等文化相关，书法可说是中华文化的核心。

书法本身非但具有艺术价值，还扮演着推动社会经济的角色。追溯历史，不难发觉书法与商业脱离不了关系。书法创作背后含有许多经济的特性，比如书法艺术品交易、文房四宝生产与商业买卖、书法教育等，这一门艺术确实为当时社会经济发开拓无限商业生机。

书法在古代的地位非常高，是一门极其受重视的学问。书法写得好的人会获得人们的尊重，人人会以写得一手好字为荣。书法在汉代以前被社会阶层作为谋取食禄的重要条件。书法不错者大多具有一定的社会地位，例如秦代宰相李斯的书法，唐代著名书法家张怀瓘给予极高的评价——“李君创法，神虑精微。铁为肢体，虬作骖騑。江海淼漫，山岳巍巍。长风万里，鸾凤于飞”（张怀瓘，2012:45）。掌握书法除了能决定他们的社会地位，同时也影响他们的经济地位。此外，根据《论书表》记载：

羲之性好鹅。山阴昙禳村有一道士，养好鹅十余，右军清旦乘小艇故往，意大愿乐。乃告求市易。道士不与，百方譬说不能得。道士乃言性好

《道德》，久欲写河上公《老子》，缣素早办，而无人能书，府君若能自屈，书《道德经》各两章，便合群以奉。羲之便住半日，为写毕，笼鹤而归。（栾保群，2014：44-45）

此说明在晋代时期，书法已成为晋人的谋生方式，体现书法具有以物易物的特点。

进入隋唐宋元时期，书法渐渐促进了当时的经济生活。《隋书·郑译传》提及隋文帝杨坚“令内史令李德林立作诏书，高颀戏谓郑译曰：‘笔干’。译答曰：‘出为方岳杖策言归，不得一钱，何以润笔？’上大笑，未几诏译参议乐事。”（魏徵等撰，1974：1137-1138）以及《宣和书谱·李邕》记载“当时奉金而求邕书，前后所巨万余，自古未有如此之盛者也。”（王群栗点校，2012：83-84），在隋唐时期已有很多书法家开始专门从事书法交易来维持生活，如出售作品或题字（亦称“润笔”）以赚取经济利益。唐代大书法家李邕的书法作品更是名扬天下，以金求字的收藏者多不胜数。书法家的艺术劳动价值因书法经济行为的自觉性得到充分的体现。进入宋元时期，据《宣和书谱·米芾》记载：“方芾书时，寸纸数字，人争售之，以为珍玩。至於请求碑榜，而户外之履常满”（王群栗点校，2012：117）。书法已从文人书斋走向广大的民间市场，书法的经济属性比起之前更是清晰可见。

到了明清时代，产生了一种书法与商业的初产业化。书法基本摆脱书斋式的文化发展模式，走向了市场化和规模化。众所周知，清朝“扬州八怪”和明代的“江南四大才子”皆有不少著名的诗文书画，他们以出售自创书画作品维持经济生活。陆深在《玉堂漫笔》阐述：“以隐逸自高，性爱古法书名画，不

惜万金购之……”（陆深撰，胡勤，2012:205），描述了古代商人投入不少资本于书法作品收藏和投机买卖。在书法市场里，相对于前朝，明清书法在成交数量以及成交金额有所增长。

再者，文房用具的不断改进也间接性地对书法艺术的发展创造了极其有利的条件。随着书法艺术的发展和书法家自身对审美和用具要求的提高，文房用具也开始讲究，如在制笔方面，王羲之《笔经》云：“凡作笔须用秋兔，秋兔者，仲秋取毫也，所以然者，孟秋去夏近则其毫焦而嫩，季秋去冬近则其毫脆而秃，惟八月暑寒调和乃中用。”（王羲之，2003:843-8）两晋时期，毛笔的制作极其讲究，同时对笔毫成分、笔管等做工方面均不断进取，以达到书法家的需求。又如造纸也具有相当高的要求，傅咸在《纸赋》中说：“夫其为物，厥美可珍。廉方有则，体洁性真。含章蕴藻，实好斯文。取彼之弊，以为己新。揽之则舒，舍之则卷。可屈可伸，能幽能显”（严可均，1997:530-531）。

可见，古代中国的书法不仅仅是作为古人心灵上的情感寄托，它也逐步形成书法产业和产业链。然而，时间的齿轮已渐渐地转向了一个钢笔和电脑的时代，毛笔的实用性书写大不如前。另一方面，书法的商业化在现今日益明显与浓烈。为了满足人类的方便，追求速度与效率的时代将传统书法牵扯上利益关系，如书坛商业化已不再以书法作品买卖赚取经济来源如此简单。

故此，本论文将探讨传统书法在现今社会的转型，其转型的研究范围不包括点画、结体、章法等内在技术的衍化，而是着重于书法在商业上的革新与传承意义。

(一) 研究目的与价值

如今，在事事追求速度及效率的流动性非常强的时代，科技的不断发展与进化已渐渐影响人类正常的生活模式。现代科技与人类各种文化现象的关系日益密切，尤其是对艺术的渗透和影响更为明显。科技的蓬勃发展使传统艺术的地位逐渐下跌，同时也使传统文化的土壤处于弱化以及变异的状态，而书法创作外在形式的张扬与内在文化的萎缩更是不可否认的事实。

艺术本属对自身精神与情感的抒发与表达的典型意识形态，但现今大多数的文化艺术都与商业挂钩，出现所谓的“文化转型”，书法即转型艺术之一。就如绪论所提及，古代中国已有书法商业化的现象，而之所以有如此诸多的文化商业行为，不外乎两大因素，即谋取经济利益以及获取官位。随着时间的推移，在现今二十一世纪，本着承传中华文化的目的，有心人怀有一种忧患意识，以前所未有的创新手法来推广传统书法，让传统艺术得以在电脑时代找到生存价值。故此，本文将探讨传统书法在现今社会的转型，分析传统书法在现今社会的革新与蜕变。

书法本是个慢熟的活儿，却在此偏偏撞上了一个急食快餐的时代。书法生存的环境发生了重大的变化，特别是硬笔取代毛笔成为日常书写的工具，毛笔书写便脱离了日常生活，这是书法文化功能的重大改变。书法在转型后承传的意义亦是本文的探讨目的之一。此外，科技主导下的二十一世纪，科技与艺术的互动融合是不可阻挡的趋势。凡事皆有正负两面，商业手法使艺术在这处处

急功好利的时代得以承传，但这现象是否降低了艺术作品本身的质量，进而成为现今的快餐作品，见仁见智。

再者，传统书法本身就是一门艺术，当它与其他商业文化相结合时，看似为传统艺术带来了延续艺术生命的意义，但其变化是否改变了我们原有的对艺术本质的理解，传统艺术在科技面前如何保持自身的身份与价值，这些都是很现实的问题。在这千变万化的时代，科技的发展以及商业的进化是否会将传统书法全然代替的可能性是个未知数。书法是个高尚的艺术，在与商业互透的同时能否达至一个平衡点，笔者认为这一切都值得深思。

书法艺术承传不是必然的，但它得以流传至今，并可在其他产业或是其他文化中寻获它的存在，想必一定有其可贵的价值与存在意义。

以下为本论文的问题意识：

其一、书法自身的承传价值体现在何处？

其二、为何书法需要转型？

其三、书法与产业的相融能否取得之间的平衡？

(二) 研究范围与研究背景概述

如何继承此拥有悠久历史的中华文化艺术，牵涉到教育、革新、经济、宗教等课题。本文则是以现今二十一世纪的商业时代为主轴，再以革新的视角融合一体，进而探讨书法艺术在现今社会的继承与发展，以便促进马来西亚华人重视本土文物保存及维护，让此非物质文化遗产得以在如今科技发达的时代获得生存。

关于书法研究的著作，大部分以书法入门研究居多，本文不探及书法技术层面上。近年来，华侨华人文化历史已成为东南亚地区的热门研究课题。不少学者从风俗、经济、宗教、文化等角度进行探讨，并获得不俗的成绩。反之，对于本地的书画艺术的研究相对而言较为稀少与薄弱，书法在现今社会的转型应该值得关注，其转型后的艺术形式与之前的传统艺术大有不同。

书法承传与转型的意义是本文的核心主题。传统艺术在这时代固然不及电子化产品具有吸引力，但仍然有它不被淘汰的原因，并可从这些原因思考它的承传价值。本文也将讲述书法与商业的相融，即书法在现今时代创新的体现，比如文房四宝的变异、书法的跨艺术以及快捷书法的产生。此外，除了研究书法与产业的互惠与戕害之外，笔者还思考当书法与商业互透时，书法如何能在不受商业经济的控制摆布之余，又能保持文化艺术的特质，试图从中思索两者之间的平衡点，进而从中反思书法转型的承传意义。

作为中华文化最高层次的艺术，书法可说是最熟为人知的美学呈现，亦是中国传统艺术的精粹。书法在中国古代已极其普及，上至文人官僚，下至商家民间，皆使用毛笔作为其书写用具。随着时代的演变，书法不仅仅是作为汉字的审美艺术化的象征，其还掺杂了各元素，为传统艺术注入新的生命力。因此，在这样一个大背景之下，笔者将阐述书法的转型为传统艺术带来的改变，亦会把研究视角转向马来西亚的书坛，探讨书法在现今的趋势走向，并从中了解马来西亚人对于书法转型的反思与意见。

(三) 研究方法

本文采用文献研究法，即通过参考前人的研究文献来获得资料。为撰写此论文，笔者通过中国 CNKI 网站，寻找对论文相关的期刊文章，以加强文章论述。笔者将所得的文献进行筛选、分析、归纳和综合，以便于书写过程中能够更有条理地提出论点及论据。为了能够更清楚地了解传统书法在现今社会的跨艺术之体现，本文也参考了不少马来西亚及中国的新闻网，如星洲网、中国报、人民日报等。此外，笔者也前往华社研究中心搜集相关的文献资料。

其次，因马来西亚在书法转型现存的相关学术资料十分匮乏，为了填补文献资料的不足，笔者认为针对相关人物进行口述访谈是必要的。笔者利用采访记录，即借由面谈以及电话联络的方式将受访者的口述与看法化为文字稿，并经严谨考证之后定稿。笔者的采访对象共分为两大类：其一、持有多年书法教

学经验的导师；其二、各年龄层的书法学习者。此外，笔者也设计了一份问卷调查，研究对象为二十名金宝拉曼大学中文系生，目的在于了解他们对书法转型以及未来走向的看法。笔者认为，这些受访者都对书法承传与变更有着间接的关系，他们的看法值得重视。

(四) 前人研究成果

谈及书法与商业的关系，笔者认为得追溯书法转型前的面貌，即在古代书法商业化的体现。王羲之《笔经》、傅咸《纸赋》、虞龢《论书表》等皆有探寻书法在古代的商业性，笔者利用这些书籍的论述进而对比现今书法在商业上的转型。从《隋书·郑译传》、《宣和书谱》及陆深《玉堂漫笔》中可得知书法已步入艺术与产品交易的市场化，书法与商业的结合推动当时经济的纽带，不少商人参与书法艺术品投资，促使书法与商业之间的产业性也开始萌芽。种种的现象印证了书法在古代社会以商业活动为主体的相关产业链的产生，证明了艺术商业化的情况并非始于今日。

然而，一成不变的东西自然会被这追求迅速节奏的社会给淘汰，任何东西都得创新或寻求新改变方能继续存活，艺术也不例外。在文房四宝的创新上，《古今注》提到的制笔方法有别于兼毫以及“科学毛笔”的制笔方式，从而体现出毛笔在制作过程中所使用的传统手法与现代创新手法的过渡。此外，关于纸张制作过程的变异时，〈宣纸工匠的现代转型〉的新闻报导证实了古代与现代

制纸的方式有所不同，在这点上说明了技术创新与时俱进的好处，在坚守传统工艺的同时，也在不断改进技术。

在谈及书法的跨艺术，蔡尚伟与温洪泉合著的《文化产业导论》对文化产业做了更全面的解释。历史文化是文化产业发展的重要内容要素，科技则是推动文化产业发展的第一生产力。书法在现今作为一种文化产业，也间接开拓了无限的商机。再来，吕航<书法艺术对平面设计的影响>对书法融入平面设计的给予了肯定，作者认为优秀的平面设计作品主要关键在于传达出正确消息的同时兼具艺术欣赏价值，要求书法和平面设计在内容和表达方式等方面具有其内在的一致性。此外，林欣谊在《中国时报》刊登过的<书法融入包装纸设计 学生玩文创>及刘蓓蓓的期刊论文<现代包装设计中传统文化元素的影响和作用>都认为书法与包装设计的结合是书法转型的方式之一。他们认为书法的生活应用，以字体设计礼物包装纸，有助于把传统艺术变得生活化与文创化，同时也赞成书法与包装设计相结合的必要性。除了平面设计与包装设计，书法转型也同样可以体现在服装设计。何倩仪于星洲网刊登的<春联礼服身上“套”·业余摄影师另类创意>以及《纽约侨报》刊登的<吕明鑑的书法世界一天马行空时装展>就证实了这样的作法，设计师巧妙地在服装上融入书法的元素，结合现代及复古艺术的精髓，借此展现中华文化的魅力，不失美感还带有独特性，让传统艺术在时尚界发光发热。

书法一定是属于人类的艺术吗？杨澜《人工智能真的来了》给予了否定的答案。在人工智能技术飞速发展、电子产品不断进入行业和生活的今天，传统艺术也融入人工智能的世界。人工智能能提供全新的生产要素，创造智能化的生产力但人类手写的字迹，它都能如实模仿。同样的，游枝也发表过<人

人工智能时代如何生存(20)游枝：人工智能制伏兇惡犯》，其讲述各国的人工智能已开始步入写书法、写诗歌、写新闻稿的阶段，其水平与人类的作品旗鼓相当。人工智能的出现仿佛可以取代大多数的行业，实行能力往往比人类来得更专业与仔细。杨澜与游枝的观点与分析打开了笔者的眼界，促使进一步反思人工智能对于艺术的威胁。

邱振中所著《书法与中国社会》则结合了若干学者的论文和调查报告，如石建邦和张法对于书法如何在此时代获得新位的重建以及其带来的影响都有明确的论述。本文借石建邦<书法的日常境遇与书法的时代挑战>的论述深入探讨书法在日常生活中的种种现象和变化，如书写文化的失落等，以及通过书法的现实遭遇与面对的时代挑战，再从中重估书法的价值。同时，张法的<书法何为一——论书法在古今社会文化中的变迁和在全球化时代新位的重建>讲述书法在转型的过程中被拖入世界的现代性进程，以本身再度崛起的态势重新融入世界。全球化时代的蜕变改变了书法在世界上的意义，书法在现今二十一世纪要懂得在急迫中生存。梁国秀发表的论文《谈艺术与商业结合的路径——村上隆为例》阐述艺术与商业的关系以及相结合的重要性，并说明两者的融合是基于社会发展的结果。

(五) 研究难题

由于的书法研究在马来西亚较不盛行，故现有的本地文献材料相当不足。为了解决此难题，笔者则多翻阅及参考各类相关的文献与材料，消化与思考之后，化为有用的内容。

此外，因笔者对于此课题尚有不了解之处，则口头访谈对书法有经验的人士，但对于这方面有研究的人不多。换言之，笔者在筛选采访对象的选择上非常有限，但在老师以及学长姐的协助之下，这难题最终迎刃而解。

二、 书法承传与转型的意义

根据问卷调查的结果，二十名学生当中有 45% 的学生本身有在承传书法文化（见附表 1）。一个传统艺术得以流传至今，必定有其价值。书法艺术在现今的关注与重视远远不及古代，因此唤起了现代人们保护中华文化的忧患意识，尝试给予书法另一种生命的延续。故此，在本章笔者将着重讨论书法自身的承传价值以及转型的目的。

（一）书法的承传价值

传统与现代并存在这个时代，为什么传统文化艺术尚有所承传、不全面被淘汰？受访者郑英杰对“传统”与“现代”给予了准确的解释：

“传统”是“现代”的基础，这是不容置疑的。今天的“现代”的形成，是日积月累的“传统”而形成的，它只是因为在这时代创新，而被列为“现代”。如果再 100 年后，它现在的“现代”，最后那时代还是称为“传统”的（郑英杰，2019）。

传统是现代的基础，而现代是传统的升华。书法在古代具有重要意义那是毋庸置疑的，但又有多少人认为书法在现代亦具有重要意义？这问题涉及的不是关

乎书法本身的问题，而是大时代背景下的社会与文化的问题。从社会与文化角度来认识书法，有助于现今书法重新定位自己。

自从西方文化在现今社会越来越主流化，书法在文化中的地位频受威胁。张法指出，当一门艺术在古代极为辉煌而在现代遭到边缘化，意味着什么？从表层上来看，它与一个普遍性的世界结构不合；从深层性而言，正是这种不合才透出它的独特性（张法，2008:9）。换句话说，无论是戏曲与话剧或是国乐与西乐，它们虽都有彼此学习的对象，却没有一个自信的定位，而书法正是因没有一个国际性的模仿对象，才具有自己的独特性，而这种独特性也就是牵引着它得以承传至今的主要因素。

书法的艺术精华不只是讲究结果，更是书写的过程。德国学者雷德侯察觉书法创作的过程中类似于古典音乐的演奏：

当观看书法家挥毫作书之时，观者对几秒钟之前所看到的情景以及书法家此刻的所作所为皆了然于心。如果观者知道所书写的文本——假定那是一首著名的诗——那么他还能清楚地预感到书法家在此后的几秒钟将有何作为——与此相似，当钢琴家演奏一首十分著名的曲子时，有教养的听众不会关注他演奏的曲目（他们早已熟知），而是注意他演奏得如何。书法家写下片纸只字，钢琴家奏出几小节旋律，两者都可以在片刻间体现出其一生的经验。不同之处在于，书法家的表演留下了永久的踪迹，可以驻存而得以观赏（转引自石建邦，2008:236）

可见，书法是内在修为的一种活动，一幅作品可以反映作者的内心或性格。若以旁观者的角度来看，即使对内容已非常熟悉、知道下一个字是什么，却仍能

从作者的运笔当中，体味出不同的韵味，进而提高自己的审美品位，同时展现书法的独到之处。此外，现代艺术的萌生都以传统艺术创作而异华，加上西方艺术的蓬勃发展，视觉艺术融入东方传统艺术，多了视觉艺术和另类的意境美。因此传统艺术不被淘汰之余，还能够以更多不同的方式呈现出多样化的艺术之美。

比起其他文化如舞狮、粤剧等，书法其实更倾向于静态，且能够修身养性的艺术活动。一般而言，写书法看似是极其简单的举动，但事实上站着写以及坐着写的感觉是截然不同的。书法的奥妙之处在于，虽手中只持着一支笔，但靠需要的是腰力、臂力、手肘力、腕力等身体各部位去将书法之“气”带入字里行间。你会发现越凝视专注，到头来你会流得一身汗呢！《新明日报》也曾报导现代科学已验证书法修身养性的事实。其中一项例子即写书法有助于减缓心律，而心律减缓的幅度以摹书最大、临书次之、自写最小，当然写的快慢也是主要关键。写得越慢，心律降低的幅度越大（佚名，1987：14）。故此，写书法能陶冶性情，是公认的事实。

书法是一门崇高的艺术，不仅能让人的外在得到有益的改善，亦能使内在得到心灵的升华。再者，古代与现代对于书法的承传价值或许有些差异，对古代而言是实用的，但对现代社会来说则较追求艺术带来的内在修炼以及延续的目的。书法在马来西亚的不属于个人人都向往的艺术，但也不至于销声匿迹。学习书法长达一年半的翁惠怡同学认为书法这门艺术在马来西亚不被淘汰的原因在于“一个是有人在学，另一个是它包含了转型的成份”（翁惠怡，2019），除了因兴趣而接触书法，就如上文所提，学习书法的目的可以解压，令人心心得平静，而转型也是让书法得以存活的主要方法。

(二) 书法转型的目的

世间万物非永恒，艺术亦不例外。中华艺术文化之所以能流传千百年，自然有其奥妙之处，然而在这千百年的时空里，有不少中华艺术逐渐地被边缘化，甚至惨遭时代的淘汰。一个艺术的没落不是因为失去了自身的价值，而是时代的变迁侵蚀艺术内部与外部的的发展，进而使其走向没落。对于出现书法转型此意识行为，受访者郑英杰老师认为这证明了他们开始回归与重视文化这块区域，他也认为中华文化本身是一个可以很容易融入他人的文化，它不会排斥任何文化，历史上是如此，现在亦是如此。这就好比当年佛教从印度传入中国时，中华文化不排斥，甚至最后双方可以在百姓的生活中融合（郑英杰，2019）。对于书法转型的必要性，在二十名中文系生看来，有 55% 的学生认为转型是必须的，因它可延续书法艺术的生命；10% 的学生认为书法转型对他们而言可有可无；而 35% 的学生认为书法不需要进行转型，即保留原始面貌最好（见附表 2）。

故此，为了不让博大精深的传统艺术被竞争性的时代给淘汰，那就不能止步于传统的面貌，反而应加以创新使其得以继续存活。舞狮文化历史悠久，不同的舞狮有着不同的表演形式。舞狮之所有能够流传至今，尤其在春节深受众欢迎，不外乎其在内部与外部的创新与改革，方能延续文化承传的使命。根据《星州网》的报导，2017 年第 18 届全国舞狮锦标赛曾在云顶迎来了九支顶尖舞狮队的龙争虎斗¹，队伍们皆展现各自的绝技，比如凌空跳桩、高难度侧空翻、180 度旋转动作、呼啦圈跳跃等。参赛者们有别于一成不变的表演方式，大胆

¹参考佚名〈云顶杯全国舞狮赛决赛·吉打弘德体育会有望卫冕〉（2017 年 12 月 13 日），《星州网·新闻·国内》，2019 年 1 月 3 日查阅于 <http://www.sinchew.com.my/node/1707235>

加入各种另类的看家本领，上演一场充满高超技艺又有创意的文化比赛。可见，舞狮这门文化艺术在转型的过程上相当成功，遵守传统之余又敢于创新。

书法也如此，为了避免遭受边缘化及被遗忘，适当地在书法基础上融入全新的元素，能为文化承传起着推波助澜的作用。书法的内部及外部需要进行一些改变，方能在当今全球化、产业信息化的背景继续存活。因此，若能将书法这门艺术与商业结合，其承传效果是远远超越只靠艺术本身。梁国秀认为，商业可巧妙地利用书法艺术的创意和灵感，为时尚设计注入养分，为商品穿上华丽的外衣，进而吸引客源并获取更多的经济利益；而书法艺术则借助商业更加广阔的展示平台和更高的国际知名度，将自己推向全世界（梁国秀，2016:2）。

书法转型除了应变现代化快捷趋势之余，最大的重点在于年轻一代的探索思维能力的变更。从小便能够接触各种各样不同的艺术，包括上美术班、舞蹈班、音乐班等等，除了东西方艺术得到熏陶之余，更多的是多方面探索和接触，触觉、视觉、听觉、嗅觉艺术，八面玲珑，无不没有参与。不像以前的社会科技不普及，学习的东西较为单一，因此各门别类的艺术项目都只能够单方面发展。现在的艺术五花八门，容易接触得到，加上书法本来讲究师承，历史悠久，更多的是严格规则必须遵从，因此单方面发展的书法更必须做出突破。许多艺术之美并不像以往的单一呈现，转型不仅能够呈现更多样化的美学享宴，更丰富了对书法的认知度。

书法在转型的过程中渐渐趋向文化创意产业，即是一种文化与产业相结合的例子。文化产业所产生和提供的文化产品与服务，进入市场流通领域后，其自身固有的艺术价值更加明显地体现出来。尽管各自文化产品与服务的价值量

与普通的物质产品相比，有着难以评估的特殊性，但这些文化产业无疑皆是人们脑力与体力劳动组合的结晶，是文化产品与服务的生产者和创造者通过劳动和创造所体现的生产力转化。文化产业是通过挖掘人的潜能和智能以创造财富的能力，《文化产业导论》也特别强调，它是一种“在全球化的消费社会的背景中发展起来的，推崇创新、个人创造力，强调文化艺术对经济的支持与推动新兴的理念、思潮和经济实践”（蔡尚伟、温洪良，2006:113），本文在第三章也会举出相关例子，以验证个人灵感、理念和技能是创造文化创意产业价值的核心。

三、 书法与商业的相融与反思

纵观现今社会的市场，与商业挂钩东西比比皆是，而艺术也不例外。艺术为了承传的使命，与产业的配合是艺术生存的法则。承传是最好的保护，而创新是最好的发展。若无法对本土文化进行产业化发展，那它将很快地受到其他国家文化产业浪潮的冲击而荡然无存。据此，本章将列举现有书法的转型例子，其中包含内部、外部与内外部的变异。此外，笔者也谈及书法转型的利与弊，并采取了若干受访者对两者之间如何取得平衡的观点。

（一）传统书法的转型之体现

一成不变的艺术终会面临边缘化的窘境。因此，对于维护文化艺术生命具有忧患意识的人就开始对书法进行各种各样的转型。以下列举了三项书法的转型现象，分别有文房四宝的变异（书法内部）、书法的跨艺术（书法外部）以及高压时代的捷径（书法内外部）。

1. 文房四宝的变异

文房四宝的变异乃是书法转型的例子之一。现代的科技使文房四宝脱离古代形态，促使了书法内部的革新。

1) 笔

自古以来，从事书法或中国画，有一件无可替代的工具，那就是毛笔。毛笔的历史源远流长，而汉代有一个传说：笔是蒙恬发明的。崔豹在《古今注》解释，蒙恬所造即秦笔耳。古以枯木为管。鹿毛为柱。羊毛为被，所谓苍毫，非兔毫竹管也（崔豹，1998:17）。可见，蒙恬只是改良了毛笔的制造，而在此之前已有毛笔的存在，那时是以“枯木为管”，而秦人改用了“兔毫竹管”。改用竹管制笔较圆润轻便，适于持握。笔苞的部分则采用各种不同的动物毛，如鼬毛（狼毫）、兔毛（紫毫）、山羊毛（羊毫）等。其中羊毫的性质最为柔软；狼毫较劲硬；紫毫偏劲挺。

随着时代的转变，毛笔的产生也逐渐地多样化。兼毫就是一种毛笔的转型例子，其是用羊毫和狼毫制造而成的毛笔，因纯羊毫偏软，纯狼毫偏硬，故出现软硬度适中的兼毫。再者，市场上也出现了一种类似于毛笔的用具，俗称“科学毛笔”。它颠覆了此前采用动物毛发的概念，采用的是极细纤维毛，降低了毛笔的制造成本也备有了钢笔的供墨方式，方便携带又不失时尚感。

2) 墨

与毛笔相互为用的是墨。墨的重要性不外乎两点，即有质也有形。品质佳的墨液有相当高的流动性、发黝性及匀溶性等条件，这些条件皆能影响使用者临场的情绪及书画文物的品质优劣与保存期限。

徽墨，是传统墨块；墨汁，是工业革命时引进来、代替墨块的书写用具。随着时代改变，对传统徽墨的承传人和手艺人而言，徽墨的承传发展相对困难，因现代人较倾向比起传统墨块来得方便、易操作与快捷的墨汁。

3) 纸

纸是中国四大发明之一。据文献记载，东汉蔡伦是从漂絮得到了经验，进而触发他的灵感，利用破布、渔网、树肤和麻头此富有纤维性作原料，用水煮的方式制造纸浆，先取膜而后晾干以制成纸张。书法中使用的宣纸制作过程也不易，得依据宣纸的特性去掌握刷纸力度的轻重，并耗时三至五年来完成，将纸张平整地刷在焙面上，不能有任何的气泡、褶皱及撕裂。

根据《安徽日报》的报导，

“宣纸制作技艺并非一成不变，历代宣纸工匠一直与时俱进，不断引入新元素、新技术……在宣纸生产过程中，明代引进了水碓工艺，清末引进了纯碱、漂白粉等，上世纪 50 年代使用常压蒸煮，60 年代使用打浆机，90 年代用钢板焙代替了土焙，近几年又引进了蒸汽盘贴、机械手划单槽等。”²（见附图（1））

²参考海闻〈宣纸工匠的现代转型〉（2017 年 8 月 3 日），《安徽日报·中安在线》，2018 年 12 月 6 日查阅于 http://www.xhsyww.com/ysbw/2017-08/03/c_136468266.htm

当制造宣纸的劳动力成本上升，同时又面临市场竞争的压力，若能结合科技的一臂之力，那在制造宣纸的“质”与“量”的顾虑就不成问题。技术上的创新能使宣纸的制造更标准化及规模化。此外，市场上也出现一种宣纸的替代品——水写布。其以布为材质，用清水在上面轻轻一写，便立即出现如同黑墨效果的印记，而待水干后字迹便会消失。水写纸与宣纸相比之下占有不少的优势，如低碳环保、耐用及易于使用等。

4) 砚

文房四宝中的笔、墨、纸都属消耗品，唯有砚是可供垂长保存。砚的发展与墨的使用密切相关。砚的出现不晚于秦、汉之时，今日所能见的古砚，应能追溯到秦始皇时代的小石砚。砚是用来研墨写字的工具，因此好的砚石是容易发墨而不损坏毛笔。

砚的三大功能莫过于研墨、盛墨以及调墨。然而，对现今学习书法的人而言，砚的使用已不比以往来得普及，况且砚台在研墨中易出墨，不易使用与挥发，所以众多的人都偏向使用小碗碟替之。

2. 书法的跨艺术

书法的转型也包括外部的革新，即文化与文化之间的相融。书法在创新这一方面也尝试与其他艺术融合一体，由文人艺术转向大众艺术，使其本来只能呈现于宣纸上的艺术跳脱时代的框架，进而加入时尚的元素，成为艺术界里的一大看点。以下分为三大部分，即平面设计、服装设计以及礼品包装，而根据

笔者对于二十名中文系生的调查，绝大部分的同学认为将书法艺术融入平面设计最有利于书法承传与发展；服装设计其次；而礼品包装最少（见附表3）。

1) 平面设计

书法与平面设计的共同点在于“点”与“线”的结合是两者形象构成的最基本的元素。书法艺术和平面设计作品皆以对比、均衡、节奏、韵律作为它们的主要形式美法则，并主张达至整体的和谐统一。

平面设计作品主要以图形和文字为主要元素，这时的文字非止于传递信息，还起着美化装饰甚至承传文化的作用，由此就对作品中的文字提出了更高的要求。然而纵观我们的很多平面设计作品，则多应用电脑美术字。美术字方便与规范等，具有优越的一面，但与书法相比，则显得不生动，缺乏精神和灵活感，更缺少艺术性。创新是设计的条件之一，而平面设计就要求我们发掘与创新图形元素和文字元素的无限可能。吕航认为，书法能给作品的发挥程度提供了更广阔的空间：篆书高雅、隶书古朴、楷书刚直、行书清趣、草书灵动，既可以根据作品画面的需要来更好地表现作者的情感和传递作品的信息，同时也能增强设计作品的文化内涵（吕航，2006:42）。此外，书法还可以透过分散和组合的方式来扩大文字的图像意义，以使之区别于平常的汉字来增强视觉上的辨别力，甚至可借助于书法的笔墨手段来创造出另类的图形。

书法与平面设计是两种不同时代背景下的产物，因此书法与平面设计的巧妙融合能使作品更上一层楼，就以2008年北京奥运会会徽（见附图（2））为例，它是以印章配合书法元素的形式呈现一种奥林匹克运动员气息的设计概念。

灵动又活泼“舞动的北京”加入以书法呈现的“Beijing2008”，成为传统与现代、书法与平面设计相结合的典范，其庄重洒脱的书写带出了传统艺术的精髓与豪放。此会徽的设计完美地将奥林匹克运动精神和中国传统文化特色相结合，堪称书法与平面设计成功结合的经典例子。

现今的社会慢慢步入电子化，人们所认知领域以及对社会的需求也趋向多样化，消费内涵由物质层面逐渐走向精神层面。书法和平面设计象征着传统与现代的结合，现代创作者应多将作品注入中华传统的文化的艺术土壤，取其精华，方能加强作品的生命力与文化内涵。

2) 礼品包装

文化作为一种观念意识形态早已取得了被生产和被消费的内涵，文化被当代产业结构的变化和发展纳入经济生活和产业的范畴中。由此可见，文化的产业性质和特征是显而易见的（蔡尚伟、温洪良，2006:7）。由于现今社会的生产力不断提高，人们对于物品的外观也有更大的要求，许多商品也在市面上出现各式各样的精美包装。商品的外观水平越高，越能激起人们消费的可能。纵观当前市场，把书法元素应用到商品包装不计其数，以传统艺术融合现代商品，不仅能呈现独有的形式与风格，也能设计出一种符合人们审美的包装，进而提升产品的附加值。

台湾艺术家刘冠意在 2014 年举办一场关于书法融合礼品包装的工作坊，带领同学将书法结合设计，考验学生的创意天份，以书法书写的包装纸来对他们的礼物进行包装（见附图（3））。据报导讲述，

刘冠意是以王羲之的〈兰亭序〉、怀素的〈自叙帖〉为例，展示市面上以两幅名帖设计出的各式文创商品，包括手机壳、茶罐、领带、茶杯等。在这些商品中，书法字体成设计元素之一，有的取其字体变化，运用排列、重复、对称等概念创作；有的以字体切割立体材质，制作成屏风、灯箱等大型作品；有的设计则在原本的墨色字体内任意填上颜色，变化五花八门。³

刘冠意摆脱外界对于书法传统老派的印象，将书法设于现代商品包装，引导在场的学员们设计出独一无二的包装纸，驰骋于文创领域当中。她认为书法的生活化以及文创化能开拓书法的创作之路，有助于书法家的发展，也能以新时代视角，在书艺界作出一大跨界。

书法艺术渗入商业领域，两者的相结合确实利大于弊。其是设计理念的一种全新的表达方式，能有效地提升产品的整体艺术表现力。刘蓓蓓认为，产品包装设计作为产品的外部表现方式，能够给予观察者和购买者最为直观的视觉享受，而中华传统文化以其独特的感召力和艺术表现力，成为世界设计元素中不可或缺的重要角色（刘蓓蓓，2016:28）。书法作为一种文化产业，指的是通过工业化和商品化方式将文化产品和文化服务再生产、交换以及传播，而此形式是以满足人们的精神需求为主要目标。现代的设计者都倾向于以一种创新的理念，在颜色、字体结构、材料等元素来对商品进行一番改造，巧妙地使传统的艺术与现今商业融会贯通。在市场经济发展之下，人们对于产品的整体不仅仅局限于其功能和用途等方面，更多的侧重于外观的新颖及别致。在激烈的市

³参考林欣谊〈书法融入包装纸设计 学生玩文创〉（2017年8月3日），《中国时报·文艺副刊》，2014年11月22日查阅<https://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20141122000901-260115>

场竞争之中，越具有独特的设计风格与个性的商品，越能在琳琅满目的竞争中处于不败地位。

3) 服装设计

随着时代的快速转变，近几年的服装设计频频变化多异。每人对时尚的定义不一，因此设计师在这方面的创作与设计亦费尽心思，试图打造与时俱进的时尚风格服装，以自己的创意让服装款式步上流行趋势，而书法的元素在现今社会融入时尚的尖端已不足为奇。传统艺术与服装界的巧妙融合为彼此披上了华丽的面貌。书法在服装上的跨艺术使得原本只在宣纸上的它更为生动有趣。

根据星洲网的报导，摄影师陈尊龙利用春联作为模特儿的服装，进行一系列的新春艺术照拍摄（见附图（4））。据悉，他先是邀请了一批擅长写书法的友人进行挥毫，进而把一副副完成的春联连接成一套完整的春联礼服。模特儿身穿红彤彤的春联礼服，即呈现一股喜气洋洋的感染力之余又显高贵气质，只能说摄影师的创意别出心裁。陈尊龙大胆将书法元素与时尚的创意搭配深受大众的好评，纷纷赞扬照片创意十足。他坦言，“为了摒弃年轻人对书法是守旧文化的看法，并认为学习书法就只有参加书法比赛，是一件纳闷的事，而于2017年华人新年前夕构思了‘春联礼服’这个摄影题材”⁴，这足以印证了《文化产业导论》艺一书中提及英国政府将文化产业称为创意产业的概念，即指出自个人的创造性、技能及其智慧和对其知识产权的开发成产可创造潜在的财富和

⁴参考何倩仪〈春联礼服身上“套”·业余摄影师另类创意〉（2017年8月3日），《星洲日报·活力副刊》，2019年2月1日查阅<http://www.sinchew.com.my/node/1729119>

就业机会的活动（蔡尚伟、温洪良，2006:5）。陈尊龙凭着自己的创意将艺术与商业结合，挖掘春联的另一种艺术美。

此外，书法艺术融入服装设计的构思已步入全世界。《纽约侨报网》也曾报导，当纽约时装周遇上书法使得中国传统文化铸就焕然一新。纽约世界中华文化艺术基金会会长吕明鑑和蒙古设计师 Otgonjargal Demberelsuren 等人合作推出了风格独特的“马年书法时装展”，主题为“吕明鑑的书法世界——天马行空”⁵成功地将书法的艺术流露于时装领域，书法的淡浓墨色、运笔线条一一耀动于立体服装上，打造艺术级的视觉享受。吕明鑑表示，目的在于将设计围绕在马年和书法文化来进行发挥和创作，以有效地宣扬中华文化。各个模特儿身穿具有不同“马”字的字体在纽约顶级 T 台上逐个走秀（见附图（5）），风格迥异的他们令在场的每一位眼睛为之一亮，不仅展示了服装设计师高贵典雅的设计理念，也展示了书法家吕明鑑先生多年积累的书法深厚功底；而二者的结合，使中华文化的精髓和韵味淋漓尽致地散发着整个氛围，同时在视觉呈现上，书法艺术文化铸就的视觉语言也占据了主导。

从上述两个服装界的跨艺术例子可见书法艺术已超越传统范围，成为了与时俱进的当代艺术。模特身上的创意时装无不充满书法艺术的韵味。《文化产业导论》一书中提及文化产业所生产的是观念意识形态的具有精神象征意义的产品，文化资本的产业运作的经济价值和商业利益的获得是以文化本身的精神和象征价值为基础的（蔡尚伟、温洪良，2006:5）。职是之故，笔者认为，“文创”与“产业”要适时做必要的连接，以打造艺术光谱。跟随当代潮流趋

⁵参考管黎明〈吕明鑑的书法世界——天马行空时装展〉（2014年2月15日），《纽约侨报·新闻焦点》，2019年1月11日查阅 <http://ny.uschinapress.com/spotlight/2014/02-15/20937.html>

势的步伐，处处可见时尚元素与传统艺术的相结合。书法艺术透过时装，无论是春联或是布料，皆能以不同姿态进入生活。

3. 高压时代的捷径

世界在以不可思议的速度飞快变化，艺术已不再是纯人类的活动范畴。高科技的电子已介入我们生活中的方方面面。书法人工智能的出现在先进国家已不足为奇，然而我们正要思考的是，以机器替代人类真的是利大于弊吗？仁者见仁，智者见智。与此同时，艺术生存在快节奏的时代也促使书法速成班的诞生，颠覆了传统书法的基本概念与形式。

1) 书法人工智能

根据《人工智能真的来了》指出的麦肯锡咨询公司的研究调查，60%以上的人类职业和 30%的工作将被取代，在未来或许会有逐渐上升的可能性。若说工业革命替代了人的肌体，那么人工智能革命意味着代替人类一部分的大脑（杨澜，2017:20）。换言之，那些有重复性、规律性的，有固定规则和标准答案的工作，如客服、翻译员、会计、股票交易员等白领工作已受到威胁，皆可能被机器取代。

近几年，科技发达的中国在各个行业出现了不少人类的替代品，如围棋界的 Alpha Go。同样的，书法人工智能在中国已非常普遍，其固然有它存在的原因。基于时代的迅速发展，传统艺术已逐渐地边缘化。除了在春节期间以及大大小小的书法与挥春比赛，书法这门传统艺术出现在日常生活中的机率少之又

少。故此，为了让传统艺术不脱离现今时代的轨道，中国现已具有不少电子技能与传统艺术有机结合的发明，让两者借助彼此的力量产生不一样的震撼。古代著名书法家的作品固然珍贵，而现今甚少人类能够尽可能还原古代书法家的作品，原因在于临摹其实是很困难的事情：一是想要临摹得准确的时候，字体就呈现拘束之感；而当你真正进入全然的投入时，结构上的细节则不易临摹得一模一样。所以，当消费者有这方面的需求，此时书法人工智能或许是最好的选择。

书法机器人通过对书法家们书写风格的临摹和学习并将其转化成科技的数字化处理，利用机器人控制毛笔的空间运动重现书法家的名作，从而达到机械臂能够完美人手部的复杂动作（见附图（6）），让人工智能走进人类的生活。游枝曾在《中国报》刊登过一篇报导，他坦言人们还以为机械人还不过是单纯又重复动作的旧日样子。其实人工智能的迅速成长，已不再是麻木粗鲁的旧式机械人，在手指、行动平衡及思考方面跟人相同⁶操控者把从古至今能找到的书法作品都变成数据，然后输入到人工智能里，成为其学习的资料。换言之，但凡是人类双手能够完成的、有迹可循的书法作品，人工智能都有办法学习。一般的书法机器人皆尝试过十多种的主流字体，并做过几千次的实训以及近十亿次的虚拟仿真，所以在临摹这方面的效果是非常有信心的。在常规的字库里的笔画连接，可能就只有十几个点把字给连接起来，但人工智能是通过轨迹的优

⁶ 参考游枝〈人工智能时代如何生存(20) 游枝：人工智能制伏兇惡犯〉（2017年10月17日），《中国报·大讲堂·评论》，2018年12月8日查阅
<http://www.chinapress.com.my/20171017/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%9F%E5%AD%9820-%E6%B8%B8%E6%9E%9D%EF%BC%9A%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%88%B6%E4%BC%8F%E5%85%87%E6%83%A1/?variant=zh-hant>

化，即有四百多个点给连接起来，而且每个点都是通过精密计算得出的，哪怕是速度或拐角的衔接或是起承转合皆经过大量的优化去实现。

2) 书法速成班

俗语说“字无百日功”，要写得一手好字并不是花一百天就能看到效果。练字不是一蹴而就的事。然而，在近期中国市场上就出现了一种叫“书法速成”的课程，顾名思义，即是在一个极短的时间内让参与者掌握书法诀窍以及提高书法水平的培训。

书法速成班的兴起在于某些人在这追求高效率的时代下对艺术的一种要求。艺术在他们看来已不是一种慢活儿、充满意境美抑或是展现内涵的一门学问，反而是建立在追求在最短时间内实现利益的最大化的捷径，而这捷径对那些在书法上急于求成的人有着极大的煽惑力。

根据资料显示，这种速成式培训方法，有着较强的可操作性，比如写横、撇、竖等笔画时，手腕往左或往右斜倾 45 度；还有用小钢圈套在笔的下端帮助行笔端正不抖不颤等（大权，2010）。可见，如此强化的训练方法或许可在短时间内见证学习成效，但正是这种一成不变的学习方式会间接性地影响甚至伤害参与者学习书法中习气的“罪魁祸首”。

速成的鸡好吃吗？催熟的瓜可口吗？想必大家心中都有答案。书法速成班或许符合现今时代的快节奏的需求，大家在这充满竞争性的时代都希望自己比起别人更多才多艺，因此越能快速地掌握一门艺术，自身价值就越占优势。故此，书法速成班就非常符合那些急功近利的人，哪怕是小孩或是家长，对于他

们而言所谓练习不到三十几个小时就能达到传统书法学习“三至五年的水平”的说法，成为了一个颇具时代特点的商业噱头。

书法速成班有利也有弊，至于如何鉴定利与弊，就得着重于学习者参与培训的目的与心态。如此速成的方式，有助于提高学习者练字的兴趣，增强对这门艺术信心，也促进文化的承传和普及性。相反的，短期速成的配培训，即可让参与者学得快，也同样有可能短时间内忘掉所学的技巧，立即打回原形。康有为云：“能移人情，乃为书之至极”，书法的最高境界乃是彰显作者的心性，一副好的作品能反映作者的性格与内涵，而唯有不断地练习才能达至其境界，并不是单靠外在的模式化训练就能培养出来。

(二) 书法与产业的互惠与戕害

综上所述，书法与产业的配合看似是完美组合。艺术在商业的基础上开拓了无限的发展机遇，而商品在艺术的配合下可增加其文化价值。在全球经济一体化的大背景下，书法产业只有走向世界，在世界文化艺术产业的大舞台上才能有自己的一席之地。书法与产业的结合能推动传统艺术产业链的良性发展，书法创作、笔墨纸砚的改革、书法跨艺术的体现，甚至做展览拍卖等行业都会得到发展，是弘扬中华文化传统最有效的方法。

人们生活逐渐富足，对身份和地位有了更多需求，故而寻求可满足该需求的方式。艺术与商业结合被日益提上日程，艺术可为商业带来更高的艺术情怀

和品质，商业可为艺术发展提供所需的物质条件，二者的结合可引导社会整体的审美水平。因此，艺术与商业结合是必要的。陈明彪老师在接受采访时也赞成“产业能养活艺术家”（陈明彪，2019），艺术家也只不过是平凡人，他们需要赚取收入来维持生活，而适度地将文化艺术产业化不仅给予艺术家经济上的辅助，也促使文化艺术拥有更无限的发展。若要达到平衡来说，从产业上秉持原则是非常重要的，毕竟艺术离不开谋生工具，而原则就是平衡对艺术热诚和态度的要素。

然而，书法与产业的相融就只建立在互惠互利的关系？其实不然。现今的社会处处都充满的利益化以及商业化，但凡有人存有商业目的性地承传文化，那就得以轻而易举地剥夺艺术的文化价值，进而只剩下商业性的目的，而非出于书法艺术生存的承传。故此，唯有在两者之间取得平衡，方能使彼此保留原有的价值，达至互惠互利的效果。何欣霓老师在访谈的过程中给予一个非常好的例子，她坦言为了延续书法的生命，加入创新的手法是必然的，但必须建立在保留原有的意义价值上，就好比说，现今市场上大大小小的活动所张贴的中文字体或主题都是由电脑打印的，她不否定此做法，但她希望字体的原稿是由人类手写而不是电脑的美术字，如此方能保留书法的文化底蕴（何欣霓，2019）。

至于书法人工智能的问题，笔者认为机器没有善恶，它们只会放大人性的善恶。机器是被制造出来的，它们一旦来到了人类世界，就必须遵循人类的共识。符合人类的生态系统。人工智能的真正潜在威胁，并非来自机器本身，更确切地说，是来自控制这些机器的人，或者是那些掌握了优于其他国家或群体的先进科技技术者。机器背后的人与人之间的认知差异、价值差异、行为方式

的差异，都会让机器本身成为一把双刃剑。书法人工智能在书法转型的某种程度上为人类带来极大的方便。我们可以根据人工智能创造力来思考人工智能具备的能力为人类效劳的程度，比如对于创意密度比较低的领域，可让机器协助完成艺术创作的工作。拥有大数据储备的机器有着对人类艺术家的创作起到一定的素材支撑作用。

书法发展成产业固然是个好现象，因为在没有任何金钱支柱的情况下，书法想独立发展是与承传几乎是天方夜谭。郑英杰在受访时举例说明，若书法承传脱离商业或转型就比如国家人民脱离国家政治一样，是不可能的事（郑英杰，2019）。可见在某种程度上它们是相辅相成、相互影响的，而重点在于书法在变成产业的情况下面对金钱这个诱饵时，莫遗弃最初的本质。

四、结论

艺术在现实生活中只是个陪衬品，它的存在有助于提升时代的文化蕴藉及社会的审美价值。换言之，如果日常生活脱离了艺术，人们依然能如常地生活，人们的起居饮食并不会因此而受到影响。因此，文化承传从古至今非必然。既然如此，究竟是什么因素促使书法艺术得以流传至今，并有了转型的趋向呢？当一个传统艺术与众多的科技商品结合之下，它会变得更稀奇，存在价值也获得提高。现今机械化的时代，产品几乎大同小异，由此就需加点艺术，创造出与众不同的“艺术产品”，既充满韵味又带有个人特色，这或许就是它在急功好利下不被全然淘汰的理由。

就如受访者曾焕允所说：“传统的艺术自然有其生命力的地方，所以不会被淘汰”（曾焕允，2019），正因现在是凡事追求快捷的时代，所以需要一个慢性的艺术来调和人类生活的节奏。书法本身就是一门慢活儿的艺术，一笔一划都得稳而有力，这种慢节奏的艺术，往往是人们向往的生活步调。现代是立足于传统之上的，没有传统作为根基和起点，现代根本就无法存在。然而，可悲的是，不少传统艺术在时间的流逝给逐一淘汰。书法之所以得以承传，不外乎它有着很扎实的文化之根。书法的存在源于一群维护与坚持书法历史承传的有心人。

随着时代的变迁，书法逐渐跳脱于那个只出现在宣纸上的文化角色，而慢慢趋向一种纯视觉的艺术。如今再加上各式各样的艺术文化的感染与交融，这门艺术也因此有了一系列创新的转型。受访者张凯彬老师认为：

书法在转型上的目的与意义可以说是一种必然的条件。书法之所以存在是因为这几千年来其作为书写文字的一种模式，从萌芽一直到当今的发展，书法从日常书写进入到一种审美。与其说书法转型，倒不如说是因为书法世界是一块瑰宝，可以有取之不尽的题材，继而被其他领域吸取（张凯彬，2019）

文房四宝的变异、书法的跨艺术以及高压时代产生的书法捷径等，促使商业经济的发展也达到了宣扬以及推广书法文化的目的。当书法在转型的道路上取得成功，那这门艺术自然会更广为人知，更能被承传。当然，在书法转型的大前提下，必须是对书法内部与外部有了一定的了解，而不是仗着自己略懂书法，就强行转型，这会扭曲了书法的本质。

受访者李咏诗也认为书法文化发展成产业固然是很好的宣扬手段，毕竟产业总少不了运用各种媒体来宣传，借助产业的力量宣扬文化更是行之有效，最低限度也可以让更多人知道书法文化的存在（李咏诗，2019）。然而，文化须要承传，产业的宗旨却是赚钱，两者的本质是矛盾的，要在两者之间取得平衡点是需要做一定的协调。凡事都得依据初衷而实行，若对转型有着清楚的方向与界限，那书法与产业之间就能达至双赢局面，既可成为一种谋生的工具，同时也实现了承传的目的。

追溯历史，“篆、隶、楷、草、行”就是当时的创新，即隶书是建立在篆书基础上的一种书体创新，以此类推。书体的发展演变和社会生产力的发展是相辅相成的，而现今出现的各种书法的转型与商业的结合也是为了应对社会的需求和变化。由此是否意味着若没有商业的配合，书法这门古老艺术就无望被传承下去？其实不然。书法之所以能承传千年，固然有其可贵之处，历代以来总会有真正欣赏并坚持承传书法文化者，只是少了商业的力量，宣扬的成效或许不佳，但也不至于会趋向没落的地步。

职是之故，书法转型的目的不是摒弃传统，也不是为了创新而创新，而是表现形式与传统文化完美地结合，为这古老的艺术注入新生命。再者，书法的发展和未来，要在大量地汲取和学习传统的精华基础上，形成自己的风格和流派，同时也要全力制止和摒弃现代伪艺术，清理门户，才能使书法产业健康地发展。

参考文献

(一) 书目

1. 蔡尚伟, 温洪泉等著(2006), 《文化产业导论》, 上海: 复旦大学出版社。
2. [晋] 崔豹; 焦杰校点(1998), 《古今注》, 沈阳: 辽宁教育出版社。
3. [晋] 王羲之(2003), 《笔经》, 《四库全书》第八四三册, 上海: 上海古籍出版社。
4. [晋] 傅咸(1997), 《纸赋》, [清] 严可均辑校, 《全上古三代秦汉三国六朝文·全晋文》第四册卷五十一, 河北: 河北教育出版社。
5. [明] 陆深撰, 胡勤、蒋文仙校点(2012), 《玉堂漫笔》, 收录于[明] 叶子奇等撰, 吴东昆等校点, 《草木子》(外三种), 上海: 上海古籍出版社。
6. [宋] 虞龢(2014), 《论书表》, 收录于栾保群, 《书论彙要》, 北京: 故宫出版社。
7. 邱振中(2008), 《书法与中国社会》, 北京: 北京师范大学出版社。
8. [唐] 魏徵等撰(1974), 《隋书》, 台北: 史学出版社。
9. [唐] 张怀瓘著; 石连坤评注(2012), 《书断》, 杭州: 浙江人民美术出版社。
10. 王群栗校点(2012), 《宣和书谱》, 杭州, 浙江人民美术出版社。
11. 杨澜(2017), 《人工智能真的来了》, 南京: 江苏凤凰文艺出版社。

（二） 论文

（一） 期刊论文

1. 刘蓓蓓（2016），〈现代包装设计中传统文化元素的影响和作用〉，《宿州教育学院学报》，第19卷第6期，页28-29。

（二） 硕士论文

2. 吕航（2006），〈书法艺术对平面设计的影响〉，《吉林大学》，页1-47。

（三） 学士论文

3. 梁国秀（2016），《谈艺术与商业结合的路径——村上隆为例》，未出版博士论文，北京林业大学，北京。

（三） 网站

1. 大权（2010），《“书法速成”：一个浮躁时代的商业噱头》，2019年3月1日阅自 <http://www.eshufa.com/html/34/n-18034.html>

（四） 新闻

1. 管黎明（2014）〈吕明鑑的书法世界——天马行空时装展〉，《纽约侨报·新闻焦点》，2019年1月11日查阅 <http://ny.uschinapress.com/spotlight/2014/02-15/20937.html>
2. 海闻（2017），〈宣纸工匠的现代转型〉，《安徽日报》，2018年12月6日阅自 http://www.xhsyww.com/ysbw/2017-08/03/c_136468266.htm

3. 何倩仪（2018），〈春联礼服身上“套”·业余摄影师另类创意〉，《星洲网》，2018年2月19日阅自
<http://www.sinchew.com.my/node/1729119>
4. 林欣谊（2014），〈书法融入包装纸设计 学生玩文创〉，《中国时报》，2014年11月22日阅自
<https://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20141122000901-260115>
5. 佚名（2017），〈云顶杯全国舞狮赛决赛·吉打弘德体育会有望卫冕〉，《星州网》，2019年1月3日阅自
<http://www.sinchew.com.my/node/1707235>
6. 佚名（1987），〈书法修身养性 现代科学已验证〉，《新明日报》。
7. 游技（2017），〈人工智能时代如何生存(20) 游技：人工智能制伏凶恶犯〉，《中国报》，2017年10月17日阅自
<http://www.chinapress.com.my/20171017/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%94%9F%E5%AD%9820%E6%B8%B8%E6%9E%9D%EF%BC%9A%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%88%B6%E4%BC%8F%E5%85%87%E6%83%A1/?variant=zh-hant>

（五） 访谈人士

1. 陈迦陵（2019年3月23日），女，学习书法两年半。受访于脸书 Messenger，下午12点。（郑芝遴，采访人）

2. 陈明彪（2019年3月4日），男，学习书法二十年，指导书法半个月。
受访于金宝拉曼大学总校陈明彪师办公室，下午4点。（郑芝遴，采访人）
3. 何欣霓（2019年3月7日），女，学习书法六年，指导书法两年。受访于春风艺术坊，晚上8点。（郑芝遴，采访人）
4. 李咏诗（2019年3月23日），女，学习书法3年。受访于脸书 Messenger，晚上9点。（郑芝遴，采访人）
5. 翁惠怡（2019年3月1日），女，学习书法一年半。受访于金宝拉曼大学总校林志敏师办公室，下午6点。（郑芝遴，采访人）
6. 曾焕允（2019年3月23日），男，学习书法六年。受访于脸书 Messenger，下午三点。（郑芝遴，采访人）
7. 郑英杰（2019年3月22日），男，学习书法二十二年，指导书法十一年。受访于脸书 Messenger，晚上八点。（郑芝遴，采访人）
8. 张凯彬（2019年3月25日），男，学习书法十九年，指导书法十年。受访于脸书 Messenger，晚上七点。（郑芝遴，采访人）

附录

附图（1）：宣纸工匠的工作。

资料来源：海闻〈宣纸工匠的现代转型〉（2017年8月3日），《安徽日报·中安在线》，2018年12月6日查阅于 http://www.xhsyww.com/ysbw/2017-08/03/c_136468266.htm

附图（2）：2008年北京奥运会会徽。

资料来源：吕航（2006），〈书法艺术对平面设计的影响〉，《吉林大学》，页

32。

附图（3）：台湾艺术家刘冠意指导学生如何在包装纸上写书法。

资料来源：林欣谊（2014），〈书法融入包装纸设计 学生玩文创〉，《中国时报》，2014年11月22日阅自

<https://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20141122000901-260115>

附图（4）：传统春联当礼服。

资料来源：何倩仪〈春联礼服身上“套”·业余摄影师另类创意〉（2017年8月3日），《星洲日报·活力副刊》，2019年2月1日查阅

<http://www.sinchew.com.my/node/1729119>

附图（5）：模特儿们穿着以书法设计的服装在 T 台走秀。

资料来源：管黎明〈吕明鑑的书法世界—天马行空时装展〉（2014年2月15日），
《纽约侨报·新闻焦点》，2019年1月11日查阅
<http://ny.uschinapress.com/spotlight/2014/02-15/20937.html>

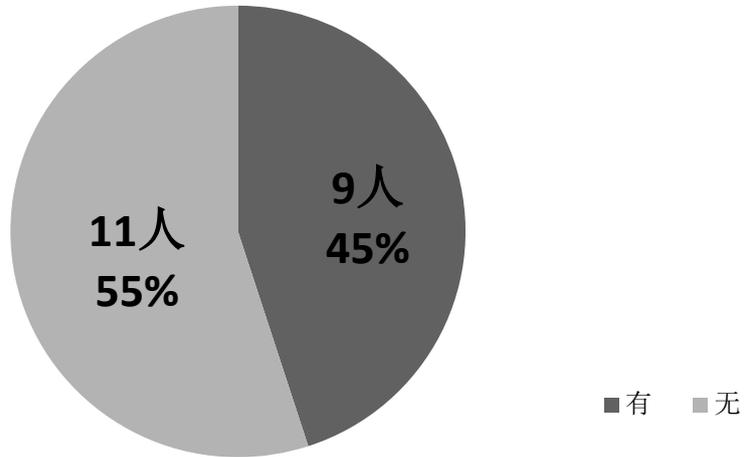
附图（6）：书法人工智能写书法。

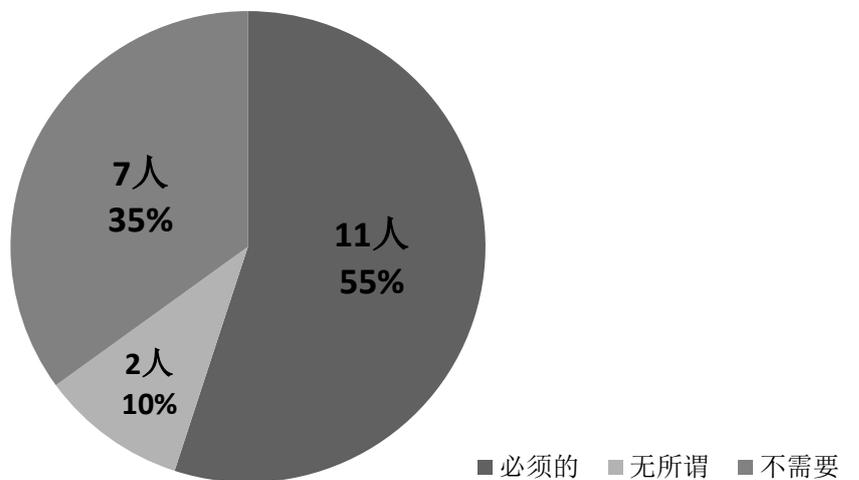
资料来源：取自于网络

https://www.google.com/search?q=%E4%B9%A6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKewik3ryCgZ3hAhXEQY8KHxvuCKEQ_AUIDigB&biw=1093&bih=500#imgrc=72V1UcP78kiqM:

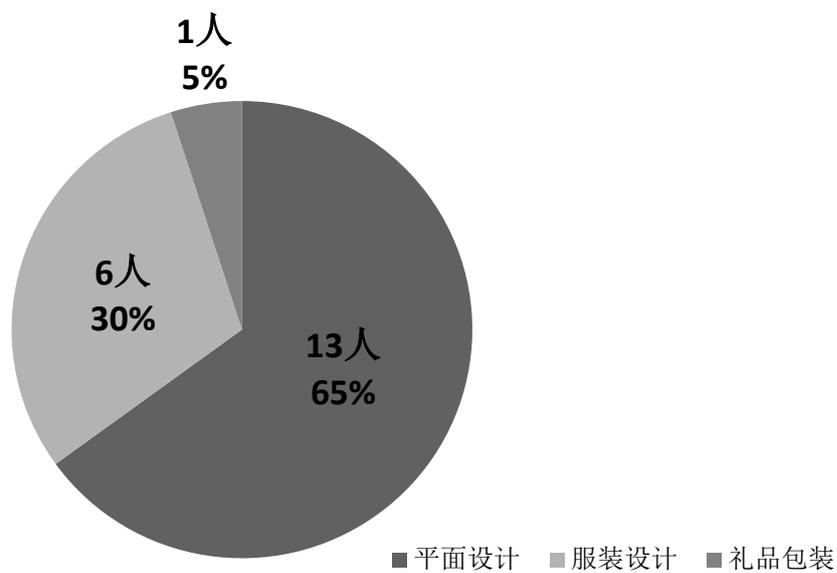
附表（1）承传书法的人数统计

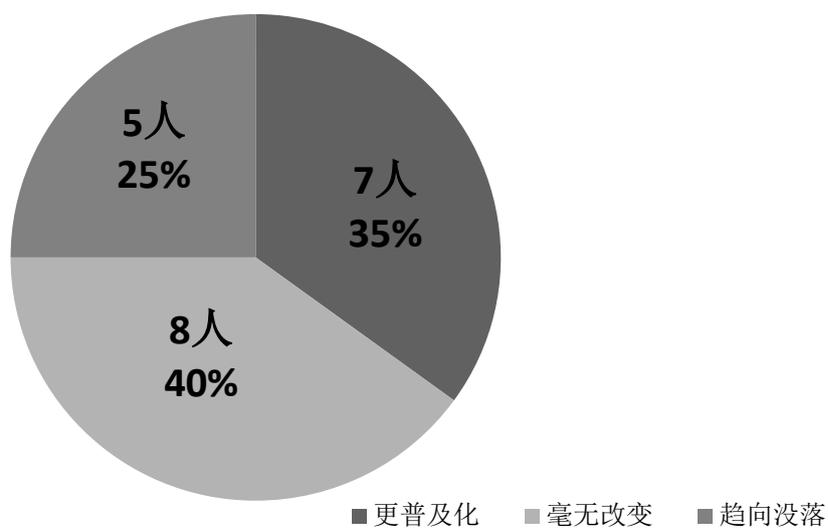
附表（2）书法转型的必要性

附表（3）书法未来的转型趋向

附录（4）书法未来的走向与发展

书法承传与转型问卷调查

书法作为中华文化艺术之一，是流传于世世代代的经典艺术。本问卷是为了探析书法对现今学生的存在意义，而中文系是在众多科系当中可说是最能与中华艺术与文化产生共鸣的科系。故此，笔者将以二十名中文系生作为本论文研究对象之一，探讨他们对于书法转型与未来走向与趋势的看法和见解。

1. 本身有在承传书法文化吗？

有

无

2. 您认为书法艺术有必要进行转型吗？

必须的，为了延续艺术的生命

无所谓，可有可无

不需要，保留原有面貌最好

3. 您认为以下哪一项转型最有利于书法的承传与发展？

与平面设计的结合（如广告、海报等）

融入服装设计

结合礼品包装

4. 您认为书法的未来走向是？

更普及化

() 毫无变化

() 走向没落

《论传统书法在现今社会的转型与承传价值》访谈问题

鉴于本论文所采用的文献有限，故需要一些口述上的辅助资料，以使得本论文更完善。故此，笔者将以会面及电话联络的方式对学习书法或是教导书法频有经验的人士进行采访。

姓名：

性别：

学了多久书法：

教了多久书法：

1. 您认为书法在马来西亚现今的趋势是？（发展良好还是逐渐没落？）何以见得？

**若您在 1 项的观点是前者则回答 1a;*

若您在 1 项的观点是后者则回答 1b。

1a 传统艺术与现代并存在这个时代，为何传统艺术不全然被淘汰？

1b 传统艺术得以流传至今，是什么原因导致它步入没落？

2. 您认为书法在转型上的目的与意义是什么？（转型例子：文化创意产业、书法元素融入各个行业、书法的跨艺术）

3. 您认为书法在转型的过程中遇到了什么挑战？

4. 您如何看待“书法”发展成“产业”这个现象？您认为两者之间能达到平衡吗？

5. 如果没有商业的配合，您觉得这门传统艺术有可能被承传下去吗？