

學藝相發-杜忠誥專訪

文/施長志(國立臺灣師範大學體研所碩一)

杜忠誥老師於個人書法工作室揮毫之情景/杜忠誥六十書法集

杜忠誥，台灣彰化縣人，台中師專畢業，日本國立筑波大學藝術學碩士，國立台灣師範大學文學博士。作品曾獲中山文藝獎、吳三連文藝獎及國家文藝獎。歷任全省美展、全國美展、中山文藝獎、國家文藝獎、吳三連文藝獎等評審委員、國立歷史博物館美術文物鑑定委員、中華書道學會創會理事長、全球讀經教育基金會董事等。

著有《書道技法 123》、《說文篆字訛形釋例》、《研農心象—杜忠誥書意選集》、《符號·氣韻·遊戲—杜忠誥六十書法集》等八本書法創作專輯，另有個人首本散文集—《池邊影事》，計收錄六十二各式文章，將於 2010 年一月中旬出版。現任國立台灣師範大學國文系所專任暨美術系所兼任副教授。

前緣

筆者當初決定參加師大管院「大師計劃」工讀生徵選，其實是頗具機心的。

回想學期初，筆者在一個偶然的機會下，知悉師大管理學院正在徵求專案訪談工讀生，預計受訪的對象則是在美術與音樂領域有所成就的大師級人物。這樣的工作內容，讓閒暇時，偶以翰墨打發時間的筆者甚是心動！但由於對於訪談任務沒太大的把握，再加上研究所課業繁忙，雖心動卻遲遲未行動，心裡面總是有些猶疑。後來決定豁出去的其中一個原因(也是最大的原因)，就是筆者心裡暗自盤算著，不管名單怎麼開，總少不了在書法界稱得上是「德高望重」的杜忠誥老師吧！再者，筆者聽過杜老師幾場演講，杜老師為人親切，講演也是生動有趣，每次聽講都很有收穫，總而言之，對於杜老師也算是有些粗淺瞭解；於是筆者便決定參加計劃工讀生的徵選；很幸運，競爭的人不多，筆者順利成為其中一名錄取者。

《眉壽》/杜忠誥官網

2008年 53x63cm 古篆·紙本

釋文：眉壽

款文：戊子研農。

鈐印：研農心畫。杜忠誥印。

美意延年。從吾所好。

所以，如果我說我是衝著杜忠誥教授而來的，這句話可是一點都不為過。

只可惜，人生不如意，十之八九。管院寄來美術學系所開出的邀訪名單，裡頭並沒有「杜·忠·誥」這三個字。雖然感到失望，但筆者也沒輕易放棄，於是斗膽回了一封信給師大管院負責本計劃的李琬君小姐，信件的內容大致如下：

「杜忠誥老師(師大國文系副教授)，雖然是國文系的老師，似乎不會出現在管院預計邀請的範疇內。但，杜老師算的上是目前台灣書法界執牛耳的人物，師大似乎也正在籌劃增設書法研究所，杜老師亦居其中關鍵角色。今斗膽試提出這個不才建議，可否將杜忠誥老師納入所謂的"訪談名單"之內？」

我當時心想，這封信有很高的機率就這麼石沉大海，不過很幸運的是這封信得到了管院正面的回應，在負責辦理相關業務的李小姐請示管院院長後，管院方面採

納了我的建議，並要我多提出幾個名單供作參考，雖然到後來只有杜忠誥老師入列，但對於管院，筆者還是萬分感謝。

《無盡藏》/杜忠誥官網

2001年 160*61cm 草書·紙本

釋文：無盡藏。

鈐印：研農心畫。杜忠誥印。澗松山房。守拙。

從吾所好。碧海掣鯨。一切唯心造。

訪談之前

杜老師這般人物，行程自然是不少，再加上我因修課之故，能配合的時間也不算多，後來總算趁著系上教授出國發表之機會，與杜老師敲定了某個禮拜四下午進行訪談，地點則是在杜老師的書法工作室。

在訪談之前，恰好有某書局要與杜老師進行校稿之工作，雖然杜老師趕緊撥了通電話給我，不過我因故沒有接到杜老師的電話，於是杜老師在確認過我接下來並無任何行程或修課後，便要我在工作室內隨意看看，他得先把校稿之事給解決了才進行訪談。雖然有些失禮，但看完幾件老師吊掛在牆上幾件作品後，包括那張《一件沒有印記的于右老墨跡收藏記》（發表於老師個人官網）一文中之主角，我的注意力大多擺在杜老師與編輯人員之互動與校稿之事；以下這段軼事，則是在杜老師結束校稿之後，徵得老師的同意後所撰寫的。

從杜老師與書局編輯的互動中便可看出，老師對待每件事都是全力以赴！就連編排中所採用之字型與字型大小，都在討論之列。

《陶淵明移居詩》/

杜忠誥官網

2007年 135x35cm

楷書·紙本

釋文：略。

款文：陶淵明移居詩二

首錄一。兩學老

人杜忠誥書。

鈐印：杜忠誥。玄泉老

人。守拙。

《節典論論文》/

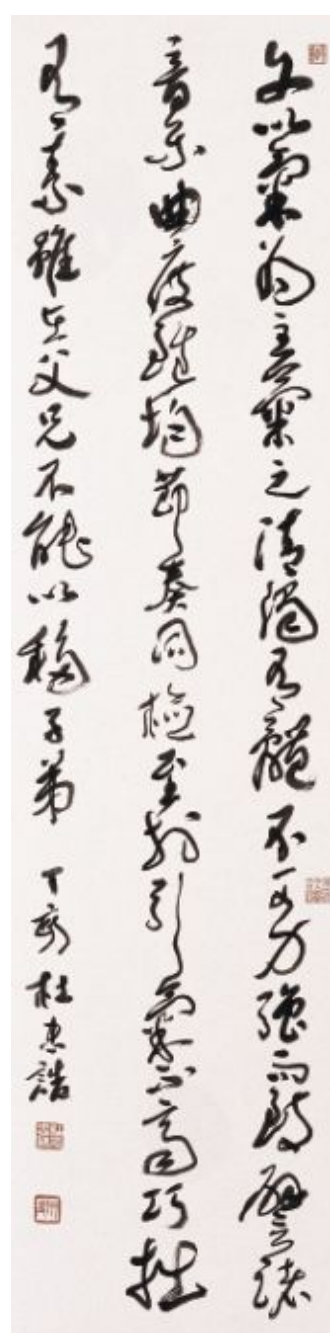
杜忠誥官網

2007年 136x35cm

草書·紙本

釋文：文以氣為主，氣之清濁有體，不可力強而致。譬諸音樂，曲度雖均，節奏同檢，至玉於引氣不齊，巧拙有素，雖在父兄，不能以移子弟。

款文：丁亥杜忠誥。

在文字敘述上，老師更是「錙銖必較」(編按：所以說，你們可以想像的到筆者寫這篇文章時那戒慎恐懼的心情了吧!)，在那書稿中，所有作品附圖都附有題目、釋文等，其中有一幅聖嚴法師的作品題目作《楷書自作嘉言》，杜老師總覺有些不妥，幾經思量也想不出更好的題目，最後，說道：「罷了，也沒更好的了，就留一點缺點讓別人批評吧！」。這不是推託之辭，而是杜老師的一種體悟。人總不可能盡善盡美，寫字也是，做人也是。寫字，總是好了這，壞了那；做人，

也總是纒平了一個卻又得罪了另一個。所以就留一點缺點讓別人批評吧！也難怪老師在某一次的演講中說，他的專長是「樂活(如何活得歡喜自在)第一，文字學居次，書法排老三。」不過杜老師說，這「樂活」的功夫也是從書法的學習所體悟而來的，真的是寫字寫到心坎裡了！

此外，在校稿的過程中，老師也一面檢討反省過去的自己；比如發現其中一幅對聯作品所落之章句出處有所訛誤，杜老師也在書中大方承認，足見老師對真理的信仰與實事求是的精神。

校稿之事，約莫花費了一小時餘才大功告成，可愛的杜老師，自我消遣地直說：「唉唷，一本書搞這麼久，我想我也出不了幾本書了！」趁老師進入他傳聞中的「小型圖書館」找資料時，我問了書局編輯關於這本書是第幾次的校稿，期間又耗費了多久的時間？

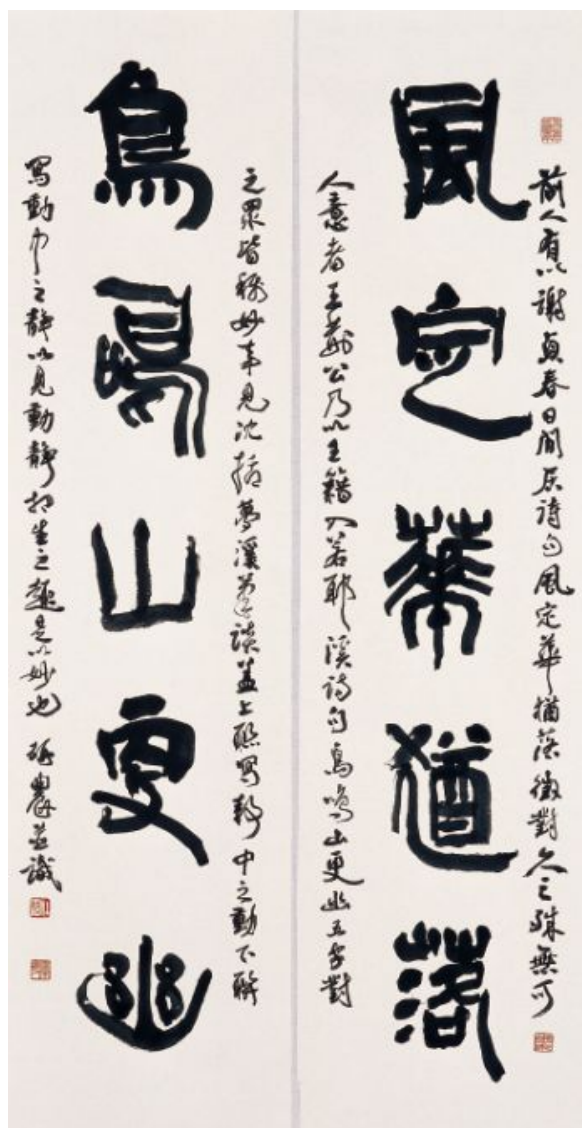
「包含這次是第五次的校稿，原訂是一年前要出的書。」她有些苦笑答道。我想這真的很不容易！這年頭還有人這麼堅持著！

臨池之志

杜忠誥老師出生在彰化縣的一個小鄉鎮，世代務農；據他所瞭解，在他之上五六代的祖先都沒人受過教育，自然是談不上什麼家學淵源，接觸書法的機會當然更是少之又少。杜老師回憶道：「初中畢業後，母親告訴我說：『如果你能考上公費的學校就去念吧！要不家裡也需要人手幫忙。』後來，順利考上了台中師專，才有機會繼續升學，也才有今天的我。」杜老師接著說：「師專一年級時，有一門必修課叫做『國畫』，是由大陸河南省隨國民黨政府來台的呂佛庭教授所講授，呂老師在大陸時就已經是有名的書畫家了。當時，老師把畫稿黏貼在黑板上，大略講解作畫方法及次序後，就讓同學們依照畫稿作畫。畫完後，就得落款，當年初中國小都還有毛筆課，但總是不得法，所以學過也等於沒學過，所以我落的款字很不好看，結構不懂，文句不懂，筆法也不懂，線條當然也是軟趴趴，看了很羞愧，於是發奮練字，時向呂佛庭老師請教，所以當時可說是書畫並進。」

杜老師說，當時他只是個窮困家庭出來的孩子，什麼都比別人矮了半截，只有在書法，我感覺到了自己的存在，一切可以由「我」做主。

杜老師在師專四年級，同時以書法跟國畫參賽，雙雙入選全省美展。杜老師說：「當時要入選算是很不容易的，而且我接觸的時間也不算長，能夠入選，給了我很大的鼓勵，所以自從那以後，一直到現在，我學過很多東西，學國樂、學平劇或是練鋼琴，還有體操隊，很多都放開了，唯獨手中這管毛筆始終沒有放開過。」

《風定鳥鳴五言聯》/杜忠誥官網

2008年 137*35cm 古隸·紙本

釋文：風定華(花)猶落，鳥鳴山更幽。

前人有以謝貞「風定華(花)猶落」徵對，久之，殊無可人意者。王荊公乃以王籍〈入若耶溪〉詩句「鳥鳴山更幽」五字對之，眾皆稱妙。事見沈括《夢溪筆談》。蓋上聯寫靜中之動，下聯寫動中之靜，以見動靜相生之趣，是以妙也。研農並識。

鈐印：杜忠誥。玄泉老人。美意延年。漸近自然。

瞎打誤撞

「人樂有賢父兄。」杜老師說：「不過我沒那個環境，就只能自己胡亂摸索，所以我常到舊書攤翻閱一些書籍、雜誌，常常會在書籍雜誌的封面或封底看到黃君璧與溥心畬教授的畫作，自己也相當喜歡；剛好那些圖版旁都有作者簡介，所以我知道他們兩個都在師大美術系任教，也因此我一直嚮往著進入師大美術系就讀。後來也順利考進師大美術系，結果新生訓練的時候才發現課表上沒有他們兩位，一打聽之下我才知道，當年我是民國六十一年考進去，黃君璧教授已經退休了，溥心畬教授更是早在民國五十三年就過世了。」因為當時資訊不發達，導致滿懷期待的杜老師撲了個空，於是在結束三天的新生訓練後便辦理休學，打算隔年轉考國文系(當時規定術科相關科系不得轉系)。

「因為學了國畫，得落款，才開始練字；畫是主體，字是配角，結果就這麼顛倒

過來了。」杜老師說。就這樣，杜老師放棄了國畫，繼續在書法方面下苦工，愈寫愈有興趣，越寫越有把握。

《空同》/杜忠誥官網

2008年 62*67cm 古篆·紙本

釋文：空同。

款釋：略。

鈐印：杜忠誥印。研農。

目擊道存。不薄今

人愛古人。復歸於

朴。

此作如同羲之蘭亭，是一件草稿之作，據杜老師所述，當時寫完這張草稿後，便把它掛起來，有寫出更好的一張作品便把它換下來，結果又寫了十來張，都沒法把原先那張草稿給換下來。

隔年，白天在台北市舊莊國小任教的杜老師，順利地以第一高分錄取師大國文系夜間部。當時杜老師只填了「師大國文系」這麼一個志願，杜老師說：「選擇師大，是因為同樣是師範體系，感覺比較親近，再加上師大比較注重傳統古典的部份，還有基本的國語文能力更充實一些，所以當時才會只填一個志願。我對師大，可說是情有獨鍾。」

杜老師當時服務的舊莊國小位於南港區，距離師大有一段距離，再加上當時公車班次遠不如現在密集，杜老師說：「感覺花了很多時間在交通上，卻沒讀到什麼書，可是我是真想讀書，不是混個學位就算了。」於是，二年級上學期時，杜老師又辦休學了，原因不為別的，就是因為自覺讀不到書。在教書與讀書兩難全的情況下，選擇休學，然後準備考插班日間部，考上後便辭職。

插班考總共考三個科目：國文、國學概論跟英文；那一年，要錄取五個，結果杜老師排第七，名落孫山外。杜老師說：「當時師大國文系系主任-周何教授，眼看我國文、國學概論都名列前矛，各勝過榜首二十幾分，卻因為英文輸了六十幾分而落榜，他替我感到可惜，卻有些愛莫能助，於是他跑來找我，告訴我這情況，並要我好好加油，明年再來。」

杜老師有今天這番成就，自非等閒之輩。他很感念當年周主任的鼓勵。「本來我這個人就是不會輕易向現實妥協投降的，所以我就跟周主任說：『主任您放心，

謝謝您的鼓勵，我一定會繼續努力的！」杜老師回憶道。於是放榜後沒幾天，杜老師就到台北火車站旁的聖約翰留學中心報名補習英文，從禮拜一到禮拜五，天天報到，全力以赴，準備隔年東山再起。

「對症下藥，面對煩惱，在哪裡倒下就要在哪裡站起來。」杜老師這麼說。

「那時就白天教小學，晚上下班就去補英文。又經過一段時間，我在國小任教服務五年已將期滿。按規定，師專生吃了五年的公家飯，成績優良的可以申請保送，那我當然就是『雙掛號』了，於是我一方面申請保送，一方面繼續補英文，準備明年的插班考。後來申請保送順利通過了，就不用再受考試的折騰了。」

杜老師又接著說：「而那花了不少時間金錢的英文補習，看起來似乎是白搭了，其實不然，我現在的老婆-張翠鳳女士就是當時在前往補習的公車上認識的。後來彼此還相約一起到師大繼續進修。所以我師大畢業後來第二年就結婚。所以冥冥之中，好像我非得去補英文，否則也不可能認識我現在的老婆。而且我後來到日本留學，乃至於又讀師大博士班，如果沒有我這個太太，我根本不可能會這麼毫無後顧之憂的。」

好學不倦

杜老師在書法以及國學的學習上，除遍臨諸帖、熟讀經典外，也訪遍當時所景仰的大師級人物。

杜老師分發至舊莊國小不久後便入伍服役，杜老師回憶道：「當時鳳山步校營區在南部，於是便跑到台南去找朱玖瑩老先生，跟他請教書法以及讀書的方法，當時他便要我讀一些史部經典，比如說《史記》或《資治通鑑》；後來退伍以後，我回到了台北，在屈萬里老師的指示下，買了胡三省注的《資治通鑑》來讀。當時屈老師跟我說，你白天還得教書，恐怕沒多少時間，所以你也可以讀濃縮本的《綱鑑易知錄》。我心想，要讀就讀原汁原味的，哪有讀濃縮本的道理；於是便花了四年半的時間把多達二百九十四卷的《資治通鑑》給讀完了。」

在書畫藝術方面，杜老師也開始想辦法去請教心目中景仰的老師。

杜老師回憶道，最一開始是跟王愷和先生學習北碑，後來又跟王壯為老師學習，之後又跟傅狷夫老師習山水畫。放棄畫畫以後(考入美術系後休學)，就跟傅老師學狂草，復向姚夢谷先生以及王北岳請益；杜老師說：「我每到姚老師家，常常都會與老師談到三更半夜，然後他就要我在他家客廳打地鋪過夜。」後來，杜老師又向三石老人-謝宗安先生請益；之後透過王北岳先生的推薦，向當時重病在

身的奚南薰老師學篆書。杜老師憶起當時說：「奚老師不幸得了肺癌，唯恐畢生之絕活無人可傳，雖教過一些學生，但總覺得有些遺憾，便要王北岳老師介紹幾個比較用功學生給他，於是王老師便推薦了我以及江育民先生。我的篆書就是因為碰到奚老師，我才真正有了大進步。其他的字體，不論隸、楷、行、草，也得益於篆書筆法之體悟而起了正面轉化，因為筆法通了，於是產生了質變。」後來杜老師又跟陳其銓老師請益，以及到淡江大學旁聽于大成先生所講授的中國書法史。這些主要是在書法方面對杜老師啟發較大的前輩書家。

杜忠誥老師與其恩師-王壯為先生/杜忠誥提供

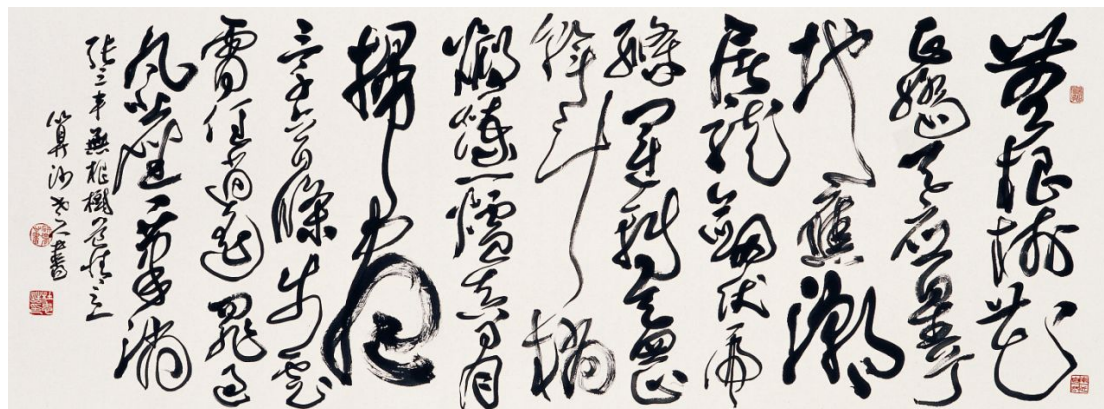
遠行

完成師大國文系的學業後，杜老師分發到台北縣江翠國中，教了兩年書，他深覺學生的學習狀況遠不如預期，這不是他所想要的，於是便辭了職。賦閒一年後，他又應建國中學校長黃建斌先生之邀，到建中去擔任國文科教師兼校長室秘書。

一年後，令許多人稱羨的朝八暮五的公務員生涯，對杜老師而言是極為困擾的。「因為創作常常就因為這樣子打斷了，所以儘管黃校長再三留我，我還是決定必須辭職才能夠走我自己的路。」杜老師說。「辭職以後，我就純以教書法及賣字維生，然後練字、讀書。」「到了七十四年底，我在國立歷史博物館國家畫廊，舉辦我平生第一次個展。」據說，那次的展覽打破了歷年能夠在史博館國家畫廊辦書法展的最年輕的紀錄，那年，杜老師才三十七歲。

幾年之後，杜老師毅然決然地決定在年近不惑之時，赴日留學。

「我有一個朋友-林進忠(現為台灣藝術大學書畫學系系主任)，在日本筑波大學念碩士，我因為一個機緣去日本找他，也順便參觀筑波大學。參觀以後就覺得這個地方環境清幽(東京郊外，校園腹地廣大)，感覺非常好，環境很適合讀書研學。本來我已經準備好一筆錢，要把原來的舊房子賣掉，在師大對面的麗水街買新房子。但是因為到筑波參觀，才感覺到現在不是享受的時候，還必須再去衝刺。徵得老婆同意，房子就決定不買了，打算利用那筆錢去留學。於是就開始到徐州路英文訓練測驗中心補日文，補習了九個月，在民國七十六年四月就正式踏上征途。」

《張三丰無根樹道情》/杜忠誥官網 2008年 51*137cm 草書·紙本

釋文:略。 鈐印:研農心畫。杜忠誥印。守拙。漸近自然。

杜忠誥條款

三年後，就在民國七十九年四月，杜老師回到台灣。應聘為台師大國文系以及國立台北師範學院兼任講師(一年後辭職)。

「回來第二年我就準備考博士班，因為我在日本鑽研的是文字學與書法。在文字方面，我研究的是『睡虎地秦簡』，是漢字由篆書演變為隸書的這種過程中的文字。因為新資料，在台灣不容易看到，所以我很想要把我的心得寫成著作，但是我很瞭解自己，如果沒有外在的強力逼迫，對於著述寫作，我總是難免會有因循痼習的，所以我就自己找壓力。後來，我就決定要報考博士班，利用學校要求撰寫一篇博士論文之規定，把我研究漢字形體學的心得寫成論著，也就是後來我的博士論文。」

不過，這一切也不是那麼順遂。台師大國文系博士班的報名資格是有所限制的，它條列式的列出，碩士班畢業之相關科系必須是中文系或者是歷史系的，而杜老師在日本取得的碩士學位是「藝術學碩士」，換句話說，報名表簡章上所列出來的資格，沒有一條是符合的，所以杜老師就被硬生生擋在報名資格外。

「當時系上的老師知道我這情形後，便在系務會議上提出討論，因為我的碩士論

明明就是國文系相關的文字學，要報考國文系那是絕對符合的，而且我也是師大國文系畢業的。於是他們就在隔年的報名簡章上，在報考資格上新增一條『藝術研究所』，後來被同學們稱作『杜忠誥條款』，因為在我之前沒有一個藝術研究所的可以去報考，因為它根本沒有開這個門，在我之後到現在，已經快二十年了，似乎也沒有第二個藝術研究所的畢業生報考台師大國研所博士班。」

隔年，杜老師順利考上台師大國文系博士班，九年後，民國九十年終以《說文篆文訛形研究》論文通過口試，取得台師大國研所文學博士學位，年已五十三歲。杜老師在課堂上總是以此勉勵所有同學，有志竟成，年齡絕不是一種限制，慢個一兩年達成目標也不是什麼大不了的事。這讓筆者想起清大動機系教授-彭明輝先生的一篇文章，這篇文章的題目是：「生命是一種長期而持續的累積過程」，他想傳達的是「生命是一種長期而持續的累積過程，不會因為一時的際遇而終止增或減。……生命的過程就真是「功不唐捐」，沒什麼好貪求，也沒什麼好焦慮的了！……我們所需要做的無非只是想清楚自己要從人生獲得什麼，然後安安穩穩，勤勤懇懇的去累積就是了。」

《濤》/杜忠誥官網

2002年 53x46cm 草書·紙本

釋文：濤

鈐印：杜忠誥。

玄泉老人。

美意延年。

突破獎賽的迷思

筆者觀察到杜老師近來的專題講座，有一部分是在談論當前的獎賽制度；筆者有幸參與去年(2009年)八月於台中國美館為省展一甲子回顧展所舉辦之講座，講題是：「贏過別人與擺平自己—如何在展賽中成長」。

杜老師說：「英雄是戰勝別人，聖賢是擺平自己。人的存在，就不免會有各種有形無形的評比。各項展覽競賽，只不過是較為集中的一種評比罷了。有評比，就有勝負高下之分。勝者難免得意，甚至驕矜自滿，不知更求上進；殊不知，每年都有一個第一名；得獎以後，名利雙收，在這種情況下，很難不陶醉其中，陶醉太久就會迷失自我，不知道藝術的學習是永無止境的，很多很有才氣的年輕人，

得了很多獎以後，就停止進步了。至於敗者則難免失意，或因此自我否定，失去信心而放棄努力，懷憂喪志，甚或怪怨評審不公而憤恨不平。」

「無論太亢或太卑，對自己都是一種能量的虛耗，生命的損失。唯有能夠做到不卑不亢，才算是真正學會放下，擺平自己的人。」

《回歸》/開 FUN-2007 台北國際現代書法展 2005 年 92*137cm 草書·畫布

釋文：回歸。款識：誥。鈐印：研農心畫。杜忠誥印。美意延年。從吾所好。致虛守靜。

圖說：此作先以赭、青兩色，在油畫布上寫《心經》般若咒，象徵「回歸」的是自家內在心靈的故鄉。咒語的書寫，行氣軸線取曲不取直，表示在旋律般的自在喜樂中，才是自我回歸的正途。「回」字寫成一體迴環之狀；「歸」字左半承「回」字的筆勢，取橫勢書寫，再向右上引帶，將右半之「帚」旁作直立書寫。畫幅中部，刻意加大放空，象徵唯有蕩相遺執，回歸真空自性者，方能挺然自立於天地之間。（作者自述）

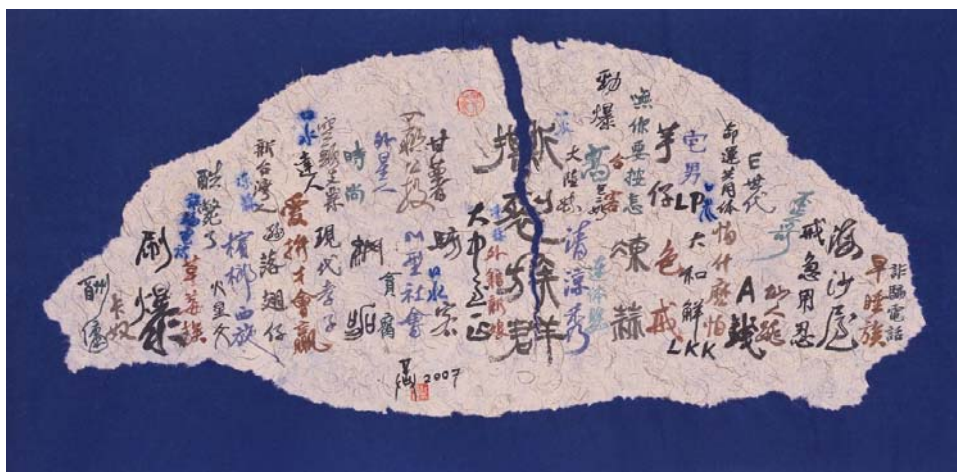
點心燈

杜老師接著又說：「近年來，如果有人邀我演講，我的著重點會是在於點心燈的部份，而不僅是在書法美學議題上做文章，就是希望讓大家能多思考有關生命的意義與價值問題。生命的意義與價值，在才學技藝的表現之外，更重要的是身心生命的安頓。我們長期以來的教育體制內，在人格品德這一方面可以說是毫不關心，嚴重地漠視，乃至造成青年學子心靈生命的脆弱，甚至是懦弱。只教知識不教人，是目前教育空前的困境。」

杜老師舉出高中文化基本教材的例子，他認為教育部完全無視於專家學者們的強

力反對，執意從九十五學年度起，將目前高中國文課程中的「文化基本教材」，由原本的「必修」改為「選修」，是個莫大的錯誤政策。事實上，文化基本教材是高中課程中少數具有人格品德陶養內容的一個課程，由必修變成選修，這意謂著高中文化基本教材是可有可無的，這就表示教育政策的決策者根本不懂教育，他不知道教育是在教「人」，而不只是在傳授「知識技能」。

「我先前整整二十年沒上班(只是兼任)，也沒有被餓死，當然我不會為了一碗飯而來。進師大專任，主要是為了通識課程，為了在現階段體制的缺憾中來略盡一些綿薄之力。目標是為了點心燈、報福音才跳進來的。」杜老師說。

《台灣流行語彙五十一則》/杜忠誥官網 2007年 43*94cm 雜體·紙本

釋文：撕裂族群。(其餘略)

款識：誥。2007。鈐印：杜忠誥印。研農心畫。

圖說：此件以當前台灣社會流行語彙五十一則，作為題材內容，藍色的裱褙襯紙，代表了黑水溝(台灣海峽)，文字內容則是寫在不容易撕裂的麻紙(紙將纖維較長)上。撕裂的橫擺台灣地形上。運用不同的字體及顏色，表示五花八門，無奇不有；其中「口水」以及「凍蒜」多次出現，表示政治人物只圖勝選，「口水戰」到處充斥。台灣兩端都出現「詐騙電話」，表示自台灣頭到台灣尾，都被「詐騙電話」所騷擾；「早睡族」指的是通宵熬夜直到早晨才肯就睡的年輕族群……。每一則語彙的背後，都述說著某種特定的社會現象，可為近年的台灣紛紜景況作一見證。(作者自述)

書法是什麼

杜忠誥老師認為：「書法是融漢字符號、氣韻與遊戲為一體的毛筆書寫活動。」

「漢字，是書法作品的符號外殼，可感而且可見；氣韻，是作品的內核精神，它依附漢字符號而存在，可感而不可見；而遊戲的心靈，則是令兩者融合為一的催化良方。」

「古代中國文人運用毛筆寫字畫畫，在水墨與簡牘紙絹的磨合中，相應產生一種渾淪的筆墨趣味，稱之為「氣韻」。「氣」，具有充滿(整體)、流動(運動)、連續(貫通)等特性；「韻」，有節奏、旋律、趣味、姿態、餘音、餘味等意涵，它依附於「氣」而存在。儘管有「氣」才有「韻」可說，但若有「氣」而無「韻」，則其氣勢、神氣的境界，也難臻高妙。在藝術創作上，氣由人心靈明覺知的本源處之感發而生起，是人體內在的精與神之轉化與投注。天地萬物都是一氣所化生，物理學所謂質量不減，即以氣之轉換為中介。故氣韻之凝結型塑與消融轉化，早已成為東方實踐的智慧學所探討的一個核心重點。

「氣韻的表現關乎用筆，就在筆毫與紙面的抵拒鼓盪中生發。筆法不通，則點畫無勁，所謂「活的形象」便成了畫餅的空談。骨法用筆，是毛筆書畫藝術的「生死關」，有其嚴肅的美感客觀性；造形結構是「風格關」，有其頑皮的能動主觀性。明得此中關竅，欣賞字畫自能由看熱鬧昇進為看門道；從事創作也才不至於掉落形式主義的窠臼。

「藝術活動是人類本質生命的一種回歸，它能讓人照見真實的自我，進而調整、轉化自我，終於實現、完成自我。德國美學家席勒說：「當一個人充分是人的時候，他才遊戲；當一個人遊戲的時候，他才是完全的人。」遊戲，是人類內在頑皮性情的自然發露，它往往以趣味的追求為其特徵。也唯有在遊戲中，人們才能將內在性靈轉化為具有氣韻內容的獨特符號。」

(以上摘錄自杜忠誥六十書法集自序〈漢字符號、氣韻與遊戲—我的書藝觀〉)

《研農戲墨》/杜忠誥官網 2006年 32*136cm 非書法(純造型遊戲)·紙本

釋文：誥。鈐印：杜忠誥印。小珠山人。研農。從吾所好。妙吉祥。

圖說：此件作品是用兩枝並列的毛筆，雙管齊下寫成。寫的也不是文字，只是放鬆跟著感覺走，在宣紙上玩著純粹造型的遊戲，自由隨興，確是一次奇特的愉快經驗。因為完全撤除消解了漢字組織結構及文學特定語序等羈絆，而所有表現技法與工具材料，皆與「書法」創作無別，故稱為「非書法」。(作者自述)

遺憾

在筆者進入台師大就讀之前，就曾聽台師大美術系-程代勒教授談及杜老師正在積極籌劃書法研究所之事，杜老師在課堂上也常常提及此事。在訪談之前，筆者

已得知書法研究所並未通過之事，深覺遺憾，於是藉這次訪談之機，請杜老師聊聊為何想要成立書法研究所以及其中的甘苦談。

杜老師說，想要成立書法研究所有以下幾點原因：（杜忠誥提供）

一、書法藝術本身發展上的需求

書法，一向被視為東方文化的核心代表。作為藝術創作門類的書法，其基本才能的養成，從筆、墨、紙、硯等工具材料特質之認識，自「澀」（點畫用筆之澀勁）、「衡」（結體造形之平衡）、「貫」（氣脈呼應之貫串）、「和」（謀篇布局之統一）等表現技法之講究；同時又有從臨摹到創作，如何由深入理解古典碑帖到自運開新，建立個人風格的理念之建構問題。這一整套攸關創作實踐的知識系統，都有待於書法教育家的當機點化與循序漸進的引導。

書法這門學科的教學內容涉及層面甚廣，除了一般書寫實技及欣賞、創作等學理之指導外，還包括書法史、批評理論、文字學，乃至書法美學、人生哲學、書法比較學……等，這麼龐大繁複的學習範疇，倘若缺乏一貫的教育體系，集合眾人智慧與力量來持續推展，恐怕難以圓滿達成培育書藝人才的任務。

目前國內大學院校中的中文系與美術系中，雖都開了書法課程，但書法課在各該系中，幾乎都只處於邊緣課程的角色，未獲得相應的重視。因此，我們熱切期待書法研究所早日開設，俾能對整個書法教育進程作一通盤之規畫與培育。唯有如此，有關書法藝術創作與理論研究等學術性問題，方能在體制內不斷累積成果，並持續完善發展。

《秋空·虛室四言聯》/杜忠誥官網

2008年 102*35cmX2 篆隸合參·紙本

釋文：秋空片月，虛室千燈。

鈐印：杜忠誥。玄泉老人。美意延年。

致虛守靜。復歸於朴

多年前，有某一政界人物前往國立台灣美術館參觀杜忠誥老師的書法展，看到其中一件介於篆書與隸書之間的展品之後，轉頭詢問杜老師此為何種字體，杜老師答道：「篆隸合參體。」，結果隔天見報，記者竟把它誤植作「壯麗河川體」，鬧出一場笑話！這也顯示一般人對於書法的瞭解，實在是相當地有限。

二、重新審視書法—建構書法文化學

書法的表現對象是漢字，漢字自商周、甲骨、金文等古篆字體歷經隸、草、行、楷等遞嬗演化，體勢多樣，字中一點一畫之結構都有其所以然之理，書家創作時對於漢字結構之演化，也應有一定程度的理解。有時為了審美需求，雖亦可適度增減筆畫，但卻不能憑空任意杜撰，這個攸關作媒材的文字問題，屬於漢字形體學（文字學）範疇。

書法作品的題材內容，不管是詩、詞、古文或對聯，也不管是古典的文言還是現代的白話，都脫不開對於文學作品之理解問題，屬於文學素養範疇。

書藝家的養成，除了「匠人」角色的技法錘鍊工夫以及「詩人」角色的情感趣味涵泳以外，層層轉進，最後還包括致虛守靜，忘懷得失的「哲人」理境之圓成。其間關涉到多少知識系統之吸納、消融與轉化，以及多少繁複技巧的揣摩、實踐與體證，方有可能「有為須極到無為」，轉「萬有」而為「妙有」。這些都跟學人內在心靈主體之開顯與自我節制能力之涵養密切相關，其實是一個龐大而完密體系的「知言」「養氣」之心性陶鍊機制。這些都跟儒、釋、道等經典密切相關，屬於傳統文化中的經學範疇。

今天，由於毛筆書寫已經脫離實用書寫，我們對它的理解都極陌生，也極淺薄。隨著世界對中華文化的學習熱潮，我們亟須對它重新審視，期能及早建構獨具東方特質的「書法文化學」。

《鵝》/杜忠誥官網

2004年 136*70cm 古篆·紙本

釋文：鵝

款識：為換鵝會三十週年而書。研農。

鈐印：杜忠誥。玄泉老人。美意延年。鶴壽。

圖說：此作乍看像一幅畫，實際是一件道地的書法作品。書法表現的媒材是漢字，繪畫則以現實客觀事物為主要描摹對象，這就是漢字書法與繪畫最大的分野。鵝字是「從鳥我聲」的形聲字，此作「鳥」旁雖然寫得近似鵝形，尚寫有代表鳴叫聲的聲符「我」旁，是典型的形聲字，所以是真正意義下的「書法」作品，它寫的是帶有象形意味的「鵝」字。若少了這個代表聲符的「我」字，才是不折不扣的繪畫。「我」旁雖微，不容忽視。（作者自述）

三、「漢字文化圈」鄰國的借鑑

東鄰日本的筑波大學，早在一九七零年代初即有書法系之創立，四年後也開始招收書法研究生，此外，如東京學藝大學等七所大學，也都先後成立書法研究所。一九九零年代初，筑波大學並開設書法博士班。韓國也在一九八八年以後，陸續有三所大學創辦書法系。一九九二年，圓光大學除了大學部的書法系外，接著成立書法研究所。至於海峽彼岸的大陸，浙江美術學院（今改稱中國美術學院）早在一九七九年就開始招收書法篆刻研究生，一九九六年開始招收書法博士研究生。此外，如北京首都師範大學等五所大學，也都有書法研究所的開設。

反觀一向號稱文化復興基地的台灣，幾十年來，儘管有不少前輩專家學者大聲疾呼，卻始終沒有獨立的書法系以及書法研究所。直到今日，在國內公私立大學裡，只有台灣藝術大學書畫藝術學系，再加上華梵大學美術學系、明道大學國學研究所設有書法組，對於書藝創作與書學研究有高度興趣者，在現行教育體制上，尚缺乏一個可以在學士後繼續進修的專業管道，這是令人深感遺憾的。

可以說，漢字文化圈的東亞幾個較大的地區，都早已開設了書法研究所，唯獨台灣尚付闕如，實在令人沮喪，這無疑是當代文化藝術教育上的一個重大缺漏。唯有早日將「書法」納入正常教育體制內運作教學，國內的書法教育方能走出過去長期以來單打獨鬥的師徒式授受階段之傳統窠臼。非如此，不足以肆應知識爆炸、百年銳於千載的現代化藝術教育之需求。

聖嚴法師在旁觀看杜忠誥老師
揮毫之神情/杜忠誥提供

聖嚴法師聽聞到有位書法家要為「財團法人中華民國唐氏症基金會」之成立（所需千萬），舉辦作品義賣募款，便將原本預定召開的重要建設會議延後，專程前往參觀，幫忙站台；那位書法家不是別人，正是杜忠誥老師，這也是杜老師與聖嚴法師第一次的結緣。（編按：此次義賣共募得一千三百餘萬，據林明良《書法家撞牆壁》一書中「呆人、呆樹、呆頭鵝」章節所述：『……像眾所皆知的某書法家舉行義賣，得款千餘萬卻全數捐出，分文不取，事情的背後是：他老兄自己還欠銀行一屁股的房屋貸款未還。』筆者猜想那位書法家就是可愛的杜某某吧！）

四、國內外書法學術交流對口的整合需求

目前國內各大學、公私立博物館、美術館以及各層級的民間社會團體，已有不少從事書法藝術創作以及研究人員，也常有零散的國際書法學術交流活動之舉辦，但由於缺乏正式專業體制的整合撐持，往往只流於隨機式的點狀動態，無法作出植基於學術的恆常性持續發展。以致日、韓及大陸地區之有關機構與團體，常有尋找不到交流對口的遺憾。未來本所倘能順利成立，可望能統籌整合國內的書法學術實力，彌補久存之缺憾，為國際學術文化交流作出貢獻。

杜忠誥老師演講之神情/

杜忠誥提供

五、姊妹藝術取資的資源分享平台

時至今日，國內所有藝術其他姊妹藝術門類，幾乎都可以在西方社會找到相對應的畫種，唯獨以漢字作為表現對象的書法為西方所無。書法的形式如此的多元，內涵如此的豐富，今後，不管哪一門類的藝術，若能在原畫種之外，加進東方特質濃厚的書法創作基因元素，勢必更加容易跟西方同一畫種藝術作品拉開距離，表現特色、樹立風格。近代以來，利用書法的線性特質與筆墨氣韻之成全而揚名中外的藝術家，已大有人在。倘若「書法研究所」果真能順利成立，則何異也為其他姊妹藝術的學習者對書法之資源分享，提供了方便取資的平台。

(本段摘錄改編自杜忠誥老師所提供之參考資料-書法研究所申請理由第三部分)

最後，書法研究所之申請，外審雖獲通過，最後竟因學校教師名額分配之細故而告落空，連學校的大門都出不去。國內外書法界，乃至於台灣文化界無不同聲嗟

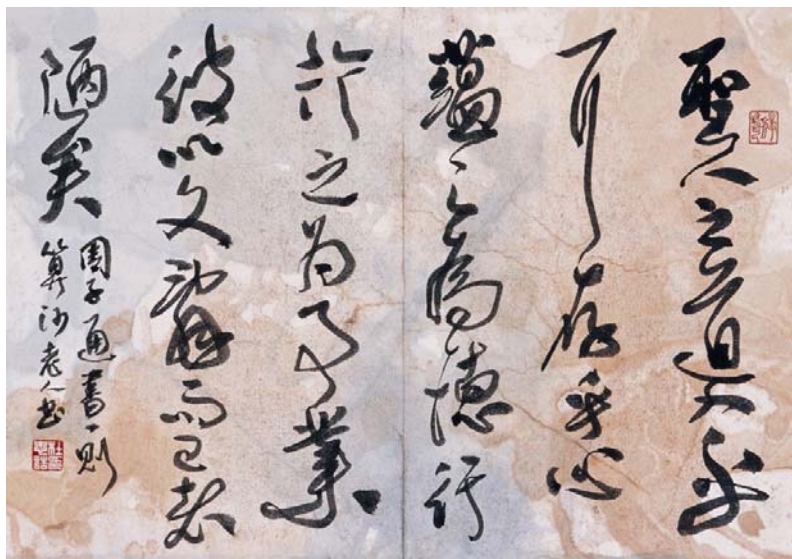
嘆。杜老師淡淡地說：「只能怪自己的聲望、德望不夠，所以才會沒有辦法感動學校裡的委員。也或許只能說是因緣不足吧！」

用行捨藏

「我是一頭願意拉犁的牛，台師大有犁讓我拉，我就在師大裡面奉獻；沒機會，我就為社會奉獻。然後老實的創作、研究、著作，所以我沒有所謂得失，只是不免替台灣感到遺憾！」杜老師若有所思、緩緩地說著。

這又讓筆者想起，大四時，在中興大學旁聽陳欽忠教授一門為中文系在職碩士班所開的書法相關課程中，所說的一句話：「只要能發光，在哪兒都一樣！」我想，杜老師就是那永遠發光的太陽，在哪兒都一樣。

訪談的最後，筆者請杜老師談談他還有些什麼想說的話。杜老師沉思了一會兒，語重心長地說：「我是這樣認為，台師大裡面的成員，具有理想性的，比較有整體考量的，有文化意識的，還是少了些。在整個當前國內的教育生態，基本上就是注重一些看得見的形式，例如說論文的篇數、著作的篇數，評鑑也都是用一些量化方式的情形太嚴重，對於學生人格生命這一環，也就是看不見的部分太過於漠視。其實，也不只是我們台師大，這是整個台灣的教育共同的迷思！但是因為台師大過去一直是師範院校的龍頭老大，師範體系的師資培育本來就比較注重人格品德教育的部分，郭校長雖然在這方面有所著力，不過對於未來，應當如何更加強化提升對學生人格品德與心靈生命的指引之教導，這個應該才是台師大未來要加倍努力的。要讓台師大具有與眾不同的特色，應該還是要靠「文化教育」這一塊，至少我們沒有完全變成一般的綜合性大學，還是維持著傳統師範教育體系。所以，我想我們應該要從教育「人」的角度著眼，而不要把我們學校變成一個單純的職業訓練場所，這才稱得上是「全人」教育。這樣的一個理想，是我對台師大的期待。」

《周子通書一則》/杜忠誥官網 2008年 34*48cm 草書·紙本

釋文：聖人之道，入乎耳，存乎心。蘊之為德行，行之為事業。彼以文辭而已者，陋矣。

款識：周子通書一則，算沙老人書。 鈐印：杜忠誥印。游于藝。

《山鳴谷應》/杜忠誥六十書法集

2001年 77*55cm 古篆·紙本

釋文：山鳴谷應。

鈐印：杜忠誥。潤松山房。

美意延年。復歸於樸。

杜忠誥年表

- 1948 生於台灣彰化縣埤頭鄉。
- 1955 入學埤頭國小。
- 1961 入學北斗國中。
- 1964 考入台中師專，得呂佛庭教授啟蒙開始學畫，自覺落款字醜而發憤練字。
- 1968 書法、國畫各一件入選第23屆全省美展。
- 1969 師專畢業，分發至台北市南港區舊莊國小服務，未幾，入伍服役。
- 1970 向朱玖瑩先生請益。
- 1971 役畢。從王愷和先生學習北碑。始謁王壯為先生。
- 1972 從傅捐夫先生習山水，亦請教書法。時向姚夢谷與王北岳兩位先生請益。
- 1973 從謝宗安先生學書。以榜首考入台師大國文系夜間部。
- 1974 始謁奚南薰先生。時先生肺癌正甚，猶抱病授學；大悟篆法，各體皆進。
- 1975 向陳其銓先生請益。
- 1976 保送台師大日間部二年級就讀。獲第31屆省展書法部第一名。
- 1977 謁南懷瑾先生，始習佛法。
- 1979 台師大畢業，分發台北縣江翠國中任教。
- 1980 與張翠鳳女士結婚。
- 1981 前後三度獲省展書法部第一名，獲永久免審資格。

- 1982 獲中山文藝獎與吳三連文藝獎。
- 1984 指導成立日知書會。
- 1985 加入換鵝會。假國立歷史博物館舉辦首次書法個展。
- 1986 出版「書道技法123」一書。
- 1987 負笈入日本國立筑波大學藝術研究所留學。
- 1990 以論文「睡虎地秦簡研究」獲藝術學碩士。於東京銀座舉辦「留日紀念展」。
- 1991 假台北市立美術館舉辦個展，出版「杜忠誥書藝集」。
- 1992 考入台師大國文研究所博士班。膺任中華書道學會創會理事長。
- 1993 獲行政院國家文藝獎。
- 1994 假省立美術館舉辦個展(省展免審作家系列展)。
- 1997 任中山文藝獎評審委員。
- 1998 倡議開辦現代書法展，次年由何創時書法基金會舉辦「傳統與實驗」雙年展(應邀參展迄今)。
- 2001 以論文「說文篆文訛形研究」獲台師大文學博士。
- 2002 假雪梨華僑文教中心舉辦「筆歌墨舞」個展。升等為副教授。
- 2003 假鴻展藝術中心舉辦「黑與白的對話」個展。
- 2006 受聘為國立歷史博物館美術文物評鑑委員。
- 2007 於台藝大講演「匠人、詩人與哲人—藝術家的三個境界層次」
- 2008 應台灣創價學會邀請，為「文化尋根—建構台灣百年美術史」假台南、台北、台中、新竹四地舉辦「符號·氣韻·遊戲—杜忠誥六十書法巡迴展」。

治學嚴謹卻和藹可親的杜忠誥老師/

杜忠誥提供/

攝於杜忠誥書法工作室