

「書法解碼與互動」初探

以宋代花箋特展為例

■ 黃正和

「看不見的裝飾，消失近千年的箋紙紋樣，史上首次公開！」一段來自「宋代花箋特展」圖錄書腰上的文句，直白有力。隱晦千年，今日解碼，吸引多少觀眾好奇的目光。

以往故宮的書法展覽，多由策展人單向式的提供資訊，而這次特展不只提供資訊，也提出問題，讓觀眾除了直接欣賞躍然紙上的書法藝術之外，同時可自發性的去尋找隱晦在箋紙上的花樣，形成一種活潑的雙向互動。

「互動」是連結展品與觀眾的一股拉力，能夠落實並強化展覽的教育推廣功能。本文將從展件本身談起，掘發其中暗藏的與觀者互動的密碼。接著延伸至展場空間，從設計面來觀看背後的巧思及彼此間的互動共鳴。最後再略述未來書法展件與觀者互動的可能性作為。（圖1）

「花箋」是帶有裝飾紋飾的紙張。在此展覽中，我們看到一種似曾熟稔的使用風潮：宋代文人針對不同的對象或場合，精心挑選（甚至親手製作）適意的紙張，在上面悉心作畫或是抒發文詞，然後交付給心繫的親友。這讓筆者回憶起幼時，朋友間喜歡蒐集漂亮又可愛的信紙、便條，在節日或特殊時刻，挑選一張，寫下感謝話語或是畫個應景小插圖，慎重其事的送給好朋友。這樣的行為，我們姑且稱之為一種次文化，而這樣的文化是品味與情意的綜合。同樣的，回溯到一千多年前的北宋，這種暖心的互動風尚，早就已經存在了，實在令人會心一笑！

以書信做為人際交往溝通之方式，可追溯至春秋戰國時代。到了漢代，則開始出現「尺牘」一詞，兩漢之後，「尺牘」逐漸成為公私文書之通稱。「尺牘」的使用，主要為人際間思想、意見、情感與訊息的溝通交換。¹所以，尺牘主要是撰寫人與人之間種種的互動，而其中的內容也都是我們周圍生活上的大小故事。展件裡「尺牘」撰寫的時空背景，距離我們雖有千年之久，但它的內容情境，卻是我們現今生活中可能經歷到的。

以下將深入花箋展幾件尺牘內容，看看一千多年前的時空故事，竟如此貼近我們現在的生活，且生動地與我們互動著。

與展件的互動：貼近生活的尺牘

此次宋代花箋特展以展出宋人「尺牘」為主，若將尺牘的文字賞析暫放一邊，聚焦於內容背景，經「解碼」後，可發現其中許多格式用語，相當值得一學。若能巧妙運用在日常生活裡，使用者瞬間亦可變身為「文青」。另外，文中一些辭彙關鍵字，也可利用圖像擷取，成為時髦的貼圖，相較於一般圖像，更能貼切傳達出深刻意涵，倘在通訊社群中轉傳，絕對可

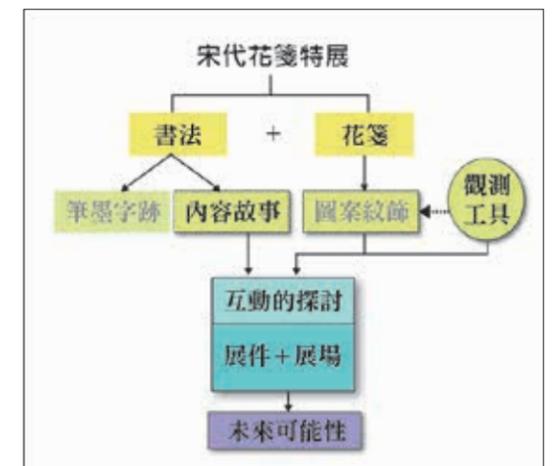

圖1 本文架構 作者繪製

增添生活詼諧之趣。甚至也能夠直接進入年輕世代族群，提升博物館的網路影響力。以下是筆者將古人千年尺牘活化，與現代連結互動的嘗試。

仿學古人佳句美詞／轉用美詞當貼圖

宋蘇軾〈致運句太博尺牘〉

軾啓。適辱教，不果。即答，悚悚。晚來尊體佳安。惠貺臨安香合。極佳妙。領意之厚。敢不捧當。但深感忤也。謹奉啓。上謝，不宣。軾再拜。運句太博閣下。十六日。

這件尺牘是蘇軾（1037-1101）回覆給朋友「運句太博」的信函，答謝他贈送的禮物——臨安香合。（圖2）尺牘大意略述如下：您前來寒舍造訪，適我外出，未與您相遇，我以惶恐之心趕快回信。相信您近來身體狀況一切安好，得到您惠賜的香合，極其佳美，您厚重的情意，實在不敢當，讓我深感愧疚。在此呈上我衷心謝意。其餘暫不一一細說了。

觀者若收到親友贈送的禮物，欲寫致謝信時，不仿利用此文句：「惠貺_____。極佳妙。領意之厚。敢不捧當」來答謝，充滿文藝情趣。此外，「極佳妙」與「領意之厚。敢不捧當」二句亦是生活中常見用語，倘轉為貼圖使用，

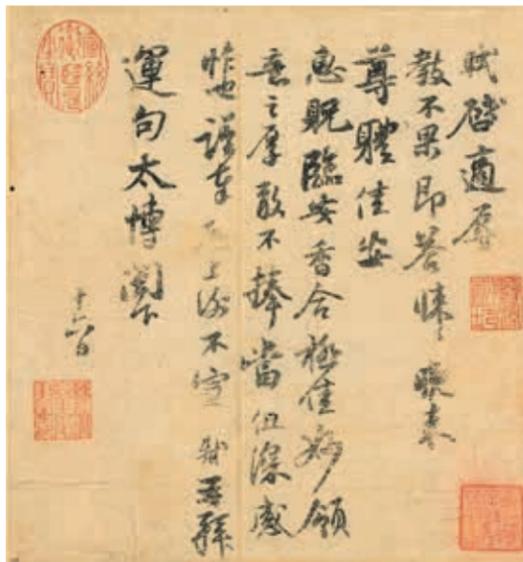

圖2 宋 蘇軾 致運句太博尺牘 國立故宮博物院藏

圖3 宋 蘇軾 書尺牘（致長官董侯尺牘） 國立故宮博物院藏

舞文弄墨，別具趣味。（表一圖 a）

宋蘇軾〈書尺牘（致長官董侯尺牘）〉

軾啓。近者經由獲見爲幸。過辱遣人賜書。得聞起居住勝。感慰兼極。忝命出於餘芘。重承流喻。益深愧慰（圖去）畏。再會未緣。萬萬以時自重。人還。冗中。不宣。軾再拜長官董侯閣下。六月廿八日。這是一篇情深義重的問候信，蘇軾當時被貶黃州，他的一位長官朋友董侯也被流放，兩人都處險境之中，但董侯卻冒著生命危險來探望蘇軾，可見兩人之交情。董侯回去後，蘇軾寫此

圖4 宋 蘇軾 書尺牘（久留帖） 國立故宮博物院藏

信感謝並問候。（圖 3）

尺牘大意約略如下：近日能跟您見面實在感到萬幸。您派人送信給我，得知你起居狀況佳好，我深深覺得安慰。我生命是出於您的庇佑，而您竟流放至邊疆，深感羞愧畏懼。應該是沒有緣分再見面了，請您自己千萬要以時局爲重。忙碌中，就不多說了，以免打擾您。

「得聞起居住勝。感慰兼極」是一帶有情感的回信用語。親友們之間若許久未見，一旦收到對方消息後，何不應用此句以表達無限關懷與欣慰。文中「冗中」一詞意爲「忙碌中」，若做爲貼圖，可巧妙閃避「已讀不回」之窘況；另外，文中「不宣」兩字，在古人尺牘中是常見的法。〈見表一圖 b〉如宋趙彥衛在《雲麓漫鈔》卷四中說：「古尺牘之制，某頓首或再拜或啓；唐人始更爲狀，末云：『謹奉狀謝，不宣，謹狀。』或云：『謹上狀，不宣，謹狀，日月，某官姓名，狀上官。』」可見「不宣」是古人書信制式的用法，它的意思是指「紙短情長，就不多說了（以免打擾您）」。此詞是也否也相當生活化呢？當欲與人結束對話時，很

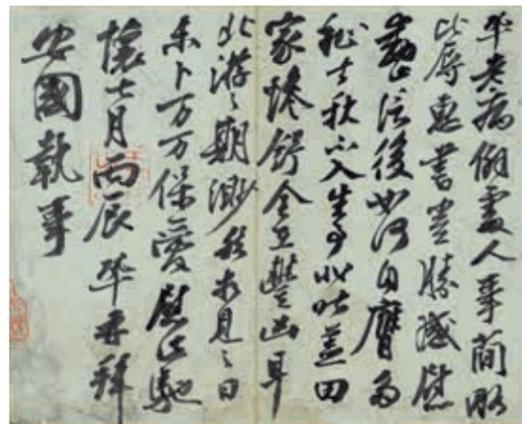

圖5 宋 王鞏 書尺牘 國立故宮博物院藏

適合用此貼圖做爲收尾呢！

宋蘇軾〈書尺牘（久留帖）〉

軾再啓。久留叨恩。頻蒙餽餉。深爲不皇。又辱寵召。不克赴。併積慙汗。惟深察深察。軾再拜。

這件尺牘應是蘇軾在朋友家居多日後，又一次受到邀約的婉謝信。（圖 4）

尺牘大意約略如下：長久叨擾您，常常蒙受您款待贈予，深感惶恐。這次您又再盛情邀請我，可惜我不克前往，想起累積的照拂恩德，真是慚愧慚愧、汗顏汗顏啊！還希望您能諒察諒察。

親友間招待留宿是常有之事，日後若受到親友留宿接待時，或許可應用蘇軾〈久留帖〉中的這句「久留叨恩。頻蒙餽餉。深爲不皇」聊表心意。至於貼圖應用上，文中「不克赴」是指「不能去」的意思，下回當你無法赴朋友之邀約時，何不動動手指，按一下「不克赴」貼圖，對方立即收到充滿文青味兒的答案。另外，生活中某些情境下，當你想要表達「汗顏、不好意思」時，「併積慙汗」亦是實用貼圖。而「惟深察深察」也極適合用在對話中，做爲結尾貼圖，意思是：以上所說，希望您明白了解啊！（見表一圖 c）

宋王鞏〈書尺牘〉

鞏老病僻處。人事簡略。比辱惠書。豈勝感慰。動止信後如何。自膺多祉。去秋不入。生事非昨。蓋田家慘舒。全在豐凶耳。北游之期渺然。相見之日未卜。萬萬保愛。慰此馳懷。七月丙辰。鞏再拜。安國執事。

王鞏（字定國），這應是他回給兄弟王本（字安國）的一封信近況信。（圖 5）

尺牘大意約略如下：我又老又病隱居自處，一切起居簡陋。近日收到你的信函，感到非常安慰。之前我寫信給你，收到信後你都好嗎？你應該受到老天福佑一切平安吧！秋日我無法返鄉，生計不像昨日了。田地收成是豐收或歉收？全在於豐年或荒年啊！我北游之日遙遙無期，不知何時能再相見。請千萬要保重自己，以慰我遠馳的思念。

尺牘中的「豐」字（見表一圖 d），寫得靈活跳動，在新年之際，做爲貼圖傳給友人，祝他有个豐收的一年，極爲實用！「自膺多祉」具有「吉人自有天相」之意；「萬萬保愛」、「慰此馳懷」（見表一圖 d）兩句也是意義深遠，若有親友將遠行，傳此貼圖，必能表達無盡心意。此外，宋黃庭堅〈致齊君尺牘〉中亦有「千萬珍愛」一語，同樣非常適合做爲一切盡在不言中的祝福貼圖。（見表一圖 e）

宋薛紹彭〈書尺牘（元章召飯帖）〉

元章召飯。吾人可同行否。偶得密雲小龍團。當攜往試之。晉帖不惜俱行。若欲得黃筍雀竹。甚不敢吝。巨濟不可使辭。紹彭又上。

這是薛紹彭寫給巨濟的邀請信，他一連用了三樣好物來吸引巨濟，一同前往米芾邀約的飯局。（圖 6）

表一 宋代花箋特展美詞貼圖應用彙整

品名	美詞貼圖	應用情境（相對應之圖像貼圖）
蘇軾 致運句太博尺牘	圖 a 	極佳妙：稱讚好東西。 領意之厚 敢不捧當：收到對方禮物，覺得不好意思不敢當。
蘇軾 書尺牘（致長官董侯尺牘）	圖 b 	冗中：表達正在忙碌中。 不宜：麥囉嗦……（不再多說了，對話結尾時可使用）。
蘇軾 書尺牘（久留帖）	圖 c 	不克赴：受邀約時，表達無法前去之意。 併積慙汗：多次受惠，表達慚愧汗顏之意（極度拍謝）。 惟深察深察：用在解釋原委後，希望對方了解明白。
王鞏 書尺牘	圖 d 	自膺多祉：祝福對方吉人自有天相。 萬萬保愛：希望對方好好保重自己。 慰此馳懷：你這樣做，才能安慰我在遠方的思念！
黃庭堅 致齊君尺牘	圖 e 	千萬珍愛：希望對方好好保重，千萬要珍愛自己！或者照字面意思轉譯，用在讚嘆人事物非常寶貝珍貴。

*「應用情境」圖像貼圖取自LINE通訊軟體，官方網站<https://store.line.me/stickershop/home/general/zh-Hant>，檢索日期：2018年1月20日，自轉星球文化—書畫繪製、YBR繪製。

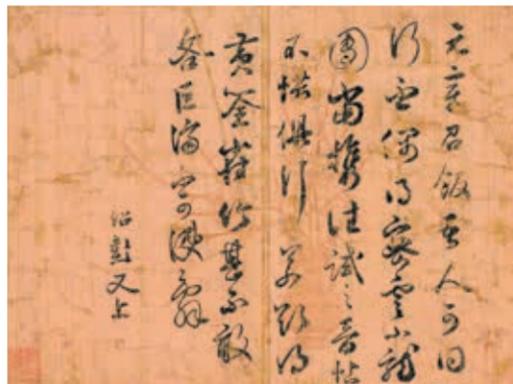

圖6 宋 薛紹彭 書尺牘（元章召飯帖） 國立故宮博物院藏

信的內容大意約略如下：米芾邀聚大家吃飯，我們可否同行呢？我會帶著密雲小龍團茶讓大家品一品；晉朝的書帖我也在所不惜一同帶去；如果想要看黃筌的〈雀竹圖〉，我亦會不吝奮的帶去與大家分享。巨濟您不可推辭不來！

從這一封尺牘的內容與用詞，可看到邀請者的懇切心意，轉換到現在的時空背景，非常實用。觀者們不仿學起來，模仿這樣的情意架構，發展出屬於自己極具誠意的邀請信！

綜觀上述幾個例子，將書法展件透過解碼與詮釋，引導觀者直接與文物內容對話，讓觀眾有機會以主觀的角度與展覽內容連結，激發出個人的想像與情感。此種經由體驗進而產生共鳴的結果，是從事博物館工作者所樂見的。

展場中的巧思與互動

主動才能互動——揭露紙張上的秘密

Smithsonian Institution 政策分析研究室曾提出「觀眾操作型展覽模式」，其內涵即是經由設計一些裝置來引導觀眾參與、探索，讓觀眾從操作的過程中進而思考這些動作帶來的意義，並理解展示所欲傳達的訊息。²這與另一種展覽模式——「文物陳列型展覽模式」很不相同，

圖7 品名卡中的花箋描述（紅色底線文字） 作者影像處理

圖8 引導圖示1：玻璃透貼 作者攝

而故宮的展覽幾乎多以文物陳列型模式為主，特別在書法展覽上更是如此。但宋代花箋特展進行了一個不同於以往的突破：讓觀者透過引導，動動身體、彎彎腰、移動一下前後距離、調整上下左右視角，瞬間穿過千年，立即與古人共享綺麗的紋飾。一眼千年！要觀者一同見證千年來未曾揭開的華麗密碼。

在本展中非常期待觀者可以主動參與「看見花箋」的過程，產生雙向互動，看到宋代美學中另一種藝術呈現。可惜原件經過噴濕壓平等裝裱過程，研花紋飾早已變得模糊不清，甚至完全無法看到，所以在展場中，觀眾需要輔

圖9 引導圖示2：地貼 作者攝

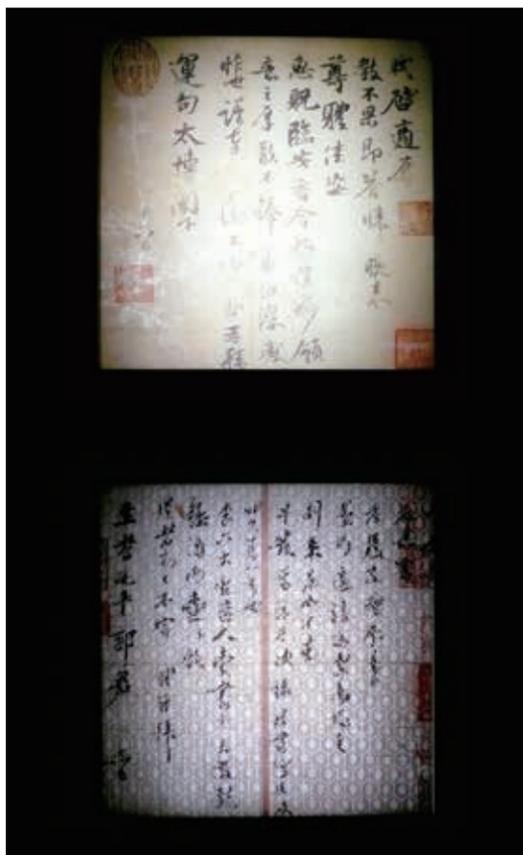

圖10 燈片 作者攝

圖11 加入關鍵動作（彎腰）圖像符號的玻璃透貼 作者攝

助物，才能「看到」原作中的花箋，於是「觀眾操作型展覽模式」的精神在此展中徹底發揮。

工具輔助尋覓花箋

在展覽現場，策展人透過三種不同形式的裝置，來引導觀者參與尋找花箋：

1. 首先是品名卡。（圖7）品名卡中的文字說明，直接描述了該展件花箋的樣貌，觀者可透過這些具體的形容語彙，仔細觀看原件，試試看能否在隱晦的圖案裡，勾勒出比較清晰的圖像。
2. 策展人同時也規畫了「花箋最佳觀測位置」，藉由玻璃透貼（圖8）或地貼的「引導圖示」（圖9），引導觀者彎彎腰，將個人視線與最佳觀測位置平行；或者移動一下腳步，站在地面的最佳觀測位置上，遠觀書法展件，都有助於看到原件裡的花箋。
3. 使用燈片工具。（圖10）每個展件的上方或旁邊都陳設了燈片，燈片裡的影像是經由特殊攝影捕捉到的圖案，觀者不妨將燈片與原件做對照，在相對應的位置中找到花箋蹤跡。

上述三種工具是相輔相成的，觀者可同時運用，以達更好的功效。

理想的引導圖示

另外，要特別一提上述的引導圖示——「花箋最佳觀測位置」玻璃透貼的設計。在展覽初期，它單純只包含眼睛符號與文字兩個元素，但在多次實地觀察參觀行為後發現，大部分觀者看到「引導圖示」後，並沒有將視線移到與透貼平行的位置來觀測，圖示的導引功能未理想發揮。於是我們重新檢討了設計，將關鍵動作（彎腰）的圖像符號加入（圖11），使引導指示能更明確。果真，在修正之後，展場中就看到了更多彎著腰、尋找花箋的認真背影。這樣的修正結果印證了2015年研究者們指出：當展品使用方式越直覺，使用語意越明顯，越能讓參觀者快速的理解展品……，並且若能以圖像直接引導展品的操作動線、指示操作步驟與方式，將能讓參觀者在更短時間內了解操作方式。³

呼應主題的展場設計

在雅緻中見微知著

宋代是以低調典雅的美學氛圍著稱，因此設計師在展場設計上也依循著這樣的原則。為了與花箋特展中的羅紋紙做呼應，展場摺頁以及總說牆與形象牆，紛紛採用具有縱橫交錯紋路的萊妮紙（圖12），以及仿織品羅紋的壁布（圖13）來呈現，透露出細緻質感。總說牆與形象牆的部分，亦印上淡金色，表現花箋紙的貴重意象，並輔以隱晦的花卉紋飾（圖14）做裝飾（擷取自蘇軾〈書尺牘（久留帖）〉、〈書尺牘（屏事帖）〉中的花箋圖案），與本展主題巧妙結合。另外，標題字下方的長方形立體塊面，以灰、藍、青綜合的松煙墨色來呈現（圖15、16），以凸顯書法線條的色彩本質。松煙墨色與淡金色的搭配，就是一種宋代美學內斂品味的彰顯。至於在品名卡的設計上，亦是襯

圖12 摺頁紙張縱橫交錯的紋路 作者攝

圖13 壁紙紋路 作者攝

圖14 形象牆上隱晦的花卉紋飾 作者攝

圖15 形象牆 作者攝

圖16 松煙墨色與金色之配色 作者攝

圖17 品名卡底紋：印花浮水印效果 作者攝

圖18 展場中銅拓版裝置實景 作者攝

搭了隱晦的花卉紋飾作為底紋（擷取自蘇軾〈書尺牘（久留帖）〉中的花箋圖案），半透明的顯色設定，更帶出如同印花浮水印的精緻質感。（圖17）

低調悄悄來共鳴

當觀者進入花箋展的展場空間裡，會被一股沉靜優雅的氣氛所籠罩，這是一種靜謐的感染力，也許來自書法本身或是設計的氛圍。筆者經過幾次簡單的短訪與觀察，發現進到此空間的人們，會很自然的把聲音放低，讓空間變得非常安靜。聲音呈現低調與隱晦，似乎也是在與宋代的美學特色產生共鳴。

拓一個可以帶走的「花箋」

花箋的「研花」技法，是透過雕版在紙上研壓出凹凸紋飾。據此概念在展場中設計了一銅拓版裝置（圖18），讓參觀者真實體驗雕版研花過程，透過觸摸、觀看、操作等實體互動，將「互動」結果（拓完的花箋成品）攜回，企冀觀者能更多理解與記憶宋代花箋的獨特。

銅拓版的花箋紋飾取自展件中的傳宋米芾〈書離騷經〉（圖19），花紋圖像由本院攝影師林宏燮先生拍攝，精心製作而取得，製作過程是透過多種不同拍攝角度，捕捉片段的花箋紋飾，組合後再經電腦後製修圖，擷取出美麗

的畫面（圖20、21）；再透過手工重新描繪（圖22），以克服畫作經重複後，細節無法完整呈現之憾。最後，將手繪圖製作成符合銅拓版使用的向量線條稿。（圖23）

花箋紋飾具獨特美感與時代性，除了於展場製作銅拓版外，還可能有非常多其他的應用，像是做為印章圖案、開發成各類織品或各式紙品上的紋飾等（圖24），都可巧妙的將花箋紋飾轉化為文創商品。所謂獨樂樂不如眾樂樂，美麗的花箋，值得透過各種形式與更多人分享。

未來應用：書法展件與觀者互動的可能性

美國博物館聯盟（The American Alliance of Museums）旗下的博物館未來中心創始總監 Elizabeth Merritt 提出 2017 年五大趨勢觀察關鍵字，第一即是「同理心」。這反映了當今博物館值得反思的一個議題：文物與人們相離甚遠。而英國 V&A 博物館（Victoria and Albert Museum）教育人員 Lucy Trench 於 2013 年提出的幾個方法，可以讓文物與人們重新連結，使文物更「人性化」：第一是讓文物具有真實的個人生活經驗，第二是將過去與現在串連起來，第三是喚起視覺外其他的四感經驗（觸覺、聽覺、味覺、嗅覺）。⁴

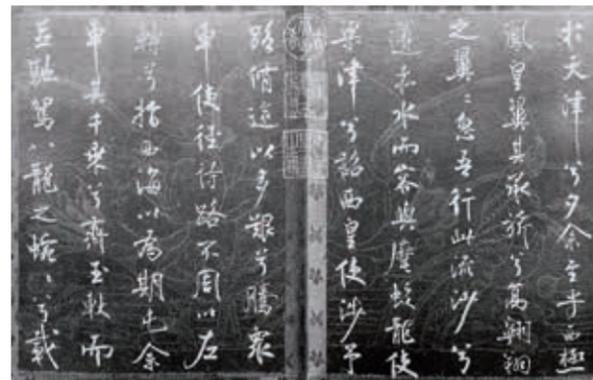

圖20 負片效果處理 林宏燮提供

圖21 後製修圖保留花箋 林宏燮提供

圖22 黃華源先生手繪描圖

圖19 傳宋 米芾 書離騷經 冊 國立故宮博物院藏

圖23 轉為向量檔並加粗線條以利銅版製作 作者修改

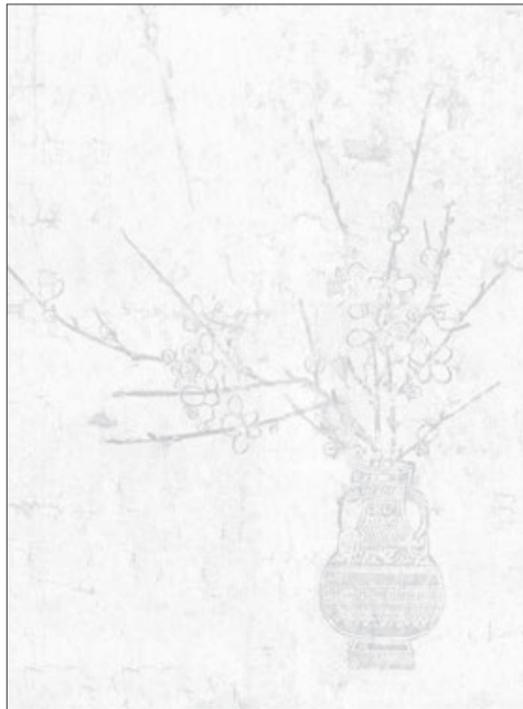

圖24 圖片擷取自展覽圖錄中的花箋信紙

以上方法其實就是同理心的具體實踐。博物館的觀眾群除了專家學者外，普羅大眾占大多數，不同觀眾群有著不同知識背景，若能從同理觀者需求的角度來思考展覽，提供更多連結生活經驗的資訊做為橋梁，定能拉近觀者與文物間的距離，優化觀賞的品質，更落實博物館教育與推廣之功能。

書法解碼更親民

在此，再將本文第一單元「與展件的互動：貼近生活的尺牘」中所提之方式加以應用。即針對某些展件，加入更適合普羅大眾程度的內容。此內容包含兩部分：一、書法文字的解碼——可於文言釋文後，加上白話文簡略說明；二、與網站結合，附上「生活應用」（例如佳句應用／好詞貼圖）之QR code以供下載，使觀者輕鬆自由的與古人書法時空相連結。至於呈現

形式，QR code的設計會是著墨的關鍵之一，筆者認為需以年輕活潑的色彩意象與文字語彙做考量，期吸引大眾的目光。（圖25～27）

以上意見僅供參考，這是掘發「互動」的一小步，以為拋磚引玉。期待有朝一日，更親民、更貼近觀者的互動機制，能成功地被建置起來。如是豐厚的文物知識將自然深化至觀者的生活中，俾使全民與之共鳴。

結語：回饋與收穫

以「花箋」紙來書寫「尺牘」，是人們傳達心意的互動表現，宋代花箋特展也融合了這樣的互動精神。展場上互動的一方，即觀者的回應，值得被關注。筆者簡短訪問幾位觀者後得知，此展對他們而言最有意義的收穫是：「看到消失千年的花箋本尊」與「更加驚嘆宋代的美學裝飾」。

圖25 QR code範例一 取自Elizabeth Quaglieri, "Part 2: The Proper Use Of QR Codes In The Museum Setting," Carnegie Mellon University, AMT Lab, accessed January 20, 2018, <http://amt-lab.org/blog/2012/03/part-2-wikimedia-and-qr-codes-in-the-museum-setting>

圖26 QR code範例二 取自Elizabeth Quaglieri, "Part 2: The Proper Use Of QR Codes In The Museum Setting," Carnegie Mellon University, AMT Lab, accessed January 20, 2018, <http://amt-lab.org/blog/2012/03/part-2-wikimedia-and-qr-codes-in-the-museum-setting>

圖27 QR code範例三 取自"QR Codes," Anne Shannon Graphic Design Journal, March 30, 2012, accessed January 20, 2018, <http://as-gd.com/decoding-qr-codes/>

美學裝飾」。⁵ 這樣的答案是多數觀者的領略，也正是本院辦此展的初衷。觀者在浸淫花箋美麗紋飾及酣暢書法之際，裨深刻體認宋代藝文的深邃精湛。但妙的是，除了這主流答案外，也還有許多因人而異的不同答案。

這是因為本展是個人互動性極強的展覽，除了書法外，紋飾背後囊括了許多知識範疇，包含有瓷器、織品、繪畫、版畫、文化……等豐富議題，每位前來欣賞的觀者，都能依據各自的背景，獲得不同的領略，並做出多元的詮釋。花箋為觀者們開啓了一扇扇的門，每扇門都引領觀者通往自己有興趣的領域。在本展裡，每雙眼睛欣賞的雖是同樣的物件，但因著與展覽的個別互動，產生了不一樣的深刻記憶。展覽會結束，但這個看進心坎裡的互動，會讓記憶存在腦海中很久很久……。

本文承蒙游國慶研究員啟發諸多靈感，並傳授相關書法知識；何炎泉副研究員分享本展獨特觀點與寶貴建議；林宏燦先生提供花箋攝影圖檔，在此一併獻上深深謝意！

作者任職於本院教育展覽處

註釋

1. 朱惠良，〈宋代冊頁中之尺牘書法〉，《宋代書畫冊頁名品特展》（臺北：國立故宮博物院，1995），頁10-11。
2. 郭昭翎，〈「有感」展覽的策劃與設計案例研究〉（臺北：國立臺灣博物館，2014）<https://www.ntm.gov.tw/upload/download/20140704/5b93caed-70e1-44d5-b949-939d2f88897e.pdf>（檢索日期：2018年1月5日）
3. 呂佳珍、張雅甯，〈博物館動態展示品與使用者經驗〉，《博物館學季刊》，29卷3期（2015.7），頁89-102。
4. "Gallery text at the V & A: A Ten Point Guide," accessed January 15, 2018, <http://www.vam.ac.uk/content/articles/v/v-and-a-gallery-text-guidelines>
5. 短訪問題：「看完花箋展，對您而言最有意義的收穫是？」
a. 看到名家的書法字跡 b. 看到消失千年的花箋本尊 c. 一改以往花箋圖案流行於明清的認知（早在宋代就已存在） d. 更加驚嘆宋代的美學裝飾」。