

藝術叢書

150

墨海鯨鯨

杜忠誥 竹塹・磺溪巡迴展作品集

墨海鯨鯨

杜忠誥

竹塹・磺溪巡迴展作品集

新竹縣政府文化局
彰化縣文化局 編印

HC391

9461096

墨鴻鯨鯨

杜忠誥 竹塹・磺溪巡迴展作品集

主辦單位

新竹縣議會

承辦單位

攝影 陳漢元

序

- 4 書藝標竿－匠心獨運，別具一格 新竹縣縣長／楊文科
- 5 熔舊鑄新 幻化蛻變 彰化縣縣長／王惠美
- 6 美學幻化 才藝拔萃 新竹縣政府文化局長／李安妤
- 7 書藝薪傳 匠心獨具 彰化縣文化局長／張雀芬
- 8 志在新奇無定則 藝術家／杜忠誥
- 11 把書法推向極限的人 國立歷史博物館館長／廖新田
- 14 杜忠誥「墨海掣鯨」策展記 策展人／游明龍

圖版

附錄

- 156 相濡以墨——杜忠誥的書道師友傳奇 沈珮君
- 174 簡歷 & 年表
- 182 作品釋文

書藝標竿－匠心獨運，別具一格

國學大師杜忠誥教授，50 多年來潛心於書法藝術與研究，精通書學，兼擅各體，集文學、古文字學、禪學於一身。書法作品曾獲中山文藝獎、吳三連先生文藝獎、國家文藝獎，並獲總統府頒授「二等景星勳章」等殊榮。曾多次於海內外舉辦個展，包括國父紀念館中山國家畫廊、歷史博物館國家畫廊、日本東京銀座鳩居堂畫廊、澳洲雪梨華僑文教會館等地，杜教授可謂現代書法史的標竿名家。

本府非常榮幸，與彰化縣政府聯合邀請杜教授舉辦《墨海掣鯨—杜忠誥竹塹·礪溪書藝巡迴展》，首站於本府文化局美術館盛大展出。本次書藝巡迴展，杜教授以杜甫詩句「墨海掣鯨」命名，給人一種別開生面、耳目一新的感覺。這種於廣大海洋中與鯨魚對峙的雄渾氣魄，正巧展現藝術家手持毛筆，於墨海中盡情揮灑之意。杜教授的書法字正如墨之「鯨」，飽含著雷霆萬鈞之力，看其熟練的大筆運用，就像舞動大刀一樣，恣肆奔放、行雲流水，展現出的磅礴氣勢，十分具有看頭！

《墨海掣鯨—杜忠誥竹塹·礪溪書藝巡迴展》，精選杜教授百件極具當代創新的書法作品，可以看到藝術家突破傳統藩籬的束縛，解放文字傳統的功能性，以狂草化、圖象化的抽象性書寫，帶給觀者視覺及心靈的感動；此外，杜教授更透過與眾不同的用筆方式，自由轉換，創造出許多跳脫舊格的藝術作品。在書法界，杜教授被美譽為魔術師，因為他讓漢字的視覺造型更具表現力，相信定能打破觀者心中對於「書法」的審美印象，以全新的視角來體驗書藝之美。

藝術為文明進步的象徵，書法之美更足以代表淵遠流長的中華文化，希望參觀民眾藉由本次《墨海掣鯨—杜忠誥竹塹·礪溪書藝巡迴展》，感受到傳統文化的無窮力量，以提昇藝術生活的品味及審美高度。我要誠摯邀請縣民鄉親，以及對藝術與書法有興趣的各界人士，蒞臨本府文化局美術館，參觀欣賞杜教授書藝之美，也期望本次展覽，為本縣挹注一股豐沛飽滿的藝術能量。

新竹縣縣長

楊文科

熔舊鑄新 幻化蛻變

彰化縣自古以來即為台灣詩書文學發展的重鎮，在清朝時期便設立白沙、道東、文開、興賢、螺青等五大書院，孕育無數人才。傳統書學在我國固有文化中，佔有非常重要的地位，尤其在人文薈萃的彰化，更是發展興盛，彰化詩文書畫名家輩出，書畫藝術是縣府力行推廣的重點項目，此次邀請杜忠誥教授回鄉辦展，期許藉由現代書藝窺見傳統文化之美。

杜忠誥教授，彰化縣埤頭鄉人，純樸的生活環境造就他刻苦勤學，在求學路上不求捷徑，只求穩紮穩打，先後取得日本筑波大學藝術碩士學位及臺師大文學博士學位，在文學及美術方面皆有極高造詣。杜教授師法古今名家，將各家書體融會貫通，再加上對傳統詞章、文字學、儒釋道及西方設計學的精心研究，塑造出獨具一格的書藝風貌，在藝術界佔據至關重要的地位。

杜教授的書法之路，除傳統書法藝術的精進外，也思考著書法於當代創新的可能性，實現他反本開新、馳騁古今遊墨之間，邁入趣中求法的新階段。此次以「熔舊鑄新、幻化蛻變」為核心主軸，展現其從心所欲不踰矩的心境；並以「通達自在、實驗闖蕩」為概念，解放文字傳統的功能性，使觀者得以沈浸於圖像化的文字中，擁有更多暢遊和想像的空間。

特別感謝杜教授接受本縣邀約，回鄉舉辦此次別具意義的書藝展，並將一百幅近期新作展呈於我們眼前。他的作品繼承古典傳統並兼容當代探索，展現出豐沛的創作能量。相信本次展出的全新面貌，一定令人耳目一新，可以吸引藝界同好及所有縣民為之驚豔，也讓彰化縣的藝文永續發展，日新又新！此值專輯付梓之際，特為序文以為祝賀。

彰化縣縣長

王惠美

美學幻化 才藝拔萃

文化藝術是社會文明進步的象徵，傳統美學的傳承與創新發揚是文化恆久流傳的基石。新竹縣是一個壯麗的科技之城，更是一塊美麗的文化瑰寶。

長年以來，本局除了致力於文化深耕，亦積極倡導與推動各種藝文活動，以豐沛的文化藝術能量來建立一個人本、藝術普及的文化生活空間，並持續促進地方文化藝術的健全發展，讓縣內的現代科技與文化藝術齊頭並進、枝葉扶疏。

今 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 2 月 13 日，特別榮幸邀請到書藝大師杜忠誥教授於本局美術館 101-105 展覽廳舉辦《墨海掣鯨 - 杜忠誥竹塹·磺溪書藝巡迴展》，現場展出百件傳統書法美學幻化創新精選大作。

杜教授持續超過半個世紀的書藝創作生涯，早已塑造其獨樹一幟的書藝風貌，實為國內當今書藝藝術家，最經典的標竿人物。他的展覽資歷豐碩，書藝作品更曾於 1982 年 (35 歲) 連獲中山文藝獎、吳三連先生文藝獎、1992 年 (45 歲) 獲國家文藝獎，以及 2016 年 (69 歲) 獲總統府頒授《二等景星勳章》等重要獎項與殊榮，成就斐然。

杜教授的學習繪畫啟蒙於師專時期的呂佛庭老師，再繼而專攻書法，書藝之路，以師法古人為基礎，除了長時間自我研習於歷代經典碑帖中，更勤於遍訪各界書藝名師和求師習讀佛學。他將各個名師的傳授予以融會貫通、學習精進，以求書藝創作的本質內涵與外在表現形式一致。再加上對傳統辭章、儒釋道學、文字學、以及東西方美學、和設計架構等的精深研習，益加充實其書法創作的人文底蘊與內涵。

本次杜教授展出的百件作品，將用其深厚的傳統書法為底蘊，卻又勇於捨棄舊有的書寫慣性，游刃有餘的轉身，而淬鍊出幻變創新的書寫風貌；甚至且有後現代書藝視覺表現的大膽嘗試，除了展出作品令人耳目一新外，必能帶動年輕世代認識書寫藝術，更具有潛移默化的影響力。這次的《墨海掣鯨 - 杜忠誥竹塹·磺溪書藝巡迴展》是一個非常重要的大型展覽，它不但可以看到杜教授運筆的收放自如、自信流動、以及從心所欲的自由自在，更可以讓觀賞者從中品味不凡的書藝創作，為傳承書寫藝術，創造無數能量。

新竹縣政府文化局長

李安好

書藝薪傳 匠心獨具

書法在中華文化中有極為重要的文化意義，書法的筆墨形質能看出筆者的造詣及性情，也反映出個人的性格，這樣的文化思維是西方人所沒有的。彰化縣書法藝術盛行，詩文書畫名家輩出，為了讓更多人能認識並感受傳統書學之美，特邀請書藝大師杜忠誥教授回鄉展覽，與縣民分享珍貴的書法文化傳承。

杜教授為彰化縣埤頭鄉人，自小出身於清貧農家，他的求學之路堅毅又曲折，從臺中師專畢業後從事教職工作多年，為了實現理想，繼而考上臺師大美術系、再從美術系轉到國文系，更從夜間部轉到日間部。之後 32 歲從臺師大國文系畢業，遠渡日本筑波大學深造、獲得藝術學碩士學位，更在 53 歲取得臺師大文學博士學位，可見其求學之心努力不懈。

杜教授在師專求學時受呂佛庭老師的啟蒙，引領他走進中華文化藝術的桃花源，進而專攻書法。他的書藝之路以師法古人為基礎，除了長時間自我研習於歷代經典碑帖，更勤於遍訪各地名師，以求書藝創作的本質內涵與外在表現一致。在勤奮不懈精深研習下，更加充實書法創作的人文底蘊與內涵。

杜教授持續超過半個世紀的書藝創作生涯，他的筆心一體、既是書法也是儒釋道神的呈現，早已塑造超然又獨樹一幟的書藝大師風範，實為國內當今書藝家中，最經典的標竿人物，在當代書藝家中無人能出其右。

本次邀請杜教授回到彰化故鄉展覽，以全新書寫創作為展出基礎，並捨以往書寫面貌，從傳統淬煉創新，到後現代離奇表現的大膽嘗試，展現當代書藝創作。此次展出除以文化薪傳家鄉、帶動年輕世代認識書寫藝術，也為臺灣文化寫下一頁重要的記憶。適值本專輯印行，謹綴數語，以為之序。

彰化縣文化局長

張雀芹

志在新奇無定則

杜忠誥 | 藝術家

此回展覽主題「墨海掣鯨」，典出杜甫〈戲為六絕句〉之四：「才力應難跨數公，凡今誰是出群雄。或看翡翠蘭苕上，未掣鯨魚碧海中。」原作以詩評詩，旨在讚歎庾信和初唐四傑的才華與成就，是那些隨意批評的人所難超越的；批評者雖也有他們的成就，但所作穠麗纖巧，像是跳躍在蘭苕上的小翡翠鳥，卻不免缺乏在大海追搏鯨魚那樣的宏闊器局，此詩意在言外的應有少陵「碧海掣鯨」的自許。本人自十七歲始習操觚染翰，至今年過古稀，雖時有寸進，亦不無小成，但時移世變，藝開新局；我雖年屆暮景，而壯心未已，乃發願此展將嘗試於書法之墨海中，與那翻騰飛躍的大鯨拚搏一場，呈現自我的豪情宏圖。

個人素來濫叨書法家之虛名，但往昔由於對知識的好奇與鑽研太過癡迷，以致對道法的關注偏多，而對創作意趣的實踐偏少。儘管早已進行當代書藝的實驗性創作與教學，但真正全心力去付諸行動，還是始自今年。若以大海之魚為喻，個人過去的作品，姑且名之為小魚；此展既已意在求變，自然要呈現有別於小魚的樣貌，故取名「掣鯨」，既用來鼓舞自我的豪情，亦為此展的創作方向定調：用大筆寫大字，實踐上則以空間的翻轉與彩墨的開拓為主軸。

在書寫內容方面，大抵放棄長篇的書寫，而以少字數為主。除了幾件組件外，以七字以內的作品為最多。取材則多半出自我個人的讀書札記，或生活偶感，甚至也隨現場有緣旁觀者的隨興點題，經我認同而書寫者……總而言之，希望能呈現多元開放的面貌。在空間處理方面，首先是紙幅形式的轉變，橫幅、正方及接近方形作品比例大幅增多，過去慣用的長條幅作品都未出現。而最大的成長則是加深了對於黑（圖）與白（地）的辯證關係之體認。過去創作往往著意於筆畫的黑地，而較疏於關照無筆畫的白地。一旦改用大筆重墨來寫少字數大字，畫面的空白處驟然增多，圖與地的空間切割與構築，自然容不得不予以正視。尤其是印章的大小及鈐蓋位置的選擇，頓然成了一個新困境。而這種關照，既是書家對於畫面空間概念的深化與提升，更是對於「無」的觀照智能的真實體踐。在色彩運用上，除了強化傳統所謂墨分五色一濃、淡、乾、濕、黑的追求與貫徹外，也利用宿墨的特殊暈滲效果，創作了不少作品。此外，也利用藍、橙、黑三色進行連綿草的交纏，雙色的透疊，濃淡虛實的映襯，可說玩得不亦樂乎！其他關於工具材料、字體變形、軸心轉向、筆墨疊加、字形離合等之區處應變，放手嘗試狂草化與圖象化的抽象性書寫，可說無所不用其極。真正是「志在新奇無定則」，海闊天空任遨遊。

如用禪宗修行用語來描述，則我前此三十多年的書藝創新歷程，可比做是緩進式的「漸法」；而今年的轉身與衝刺，便像蓄勢已久、水到渠成而不得不然的「頓法」了，很有一種「猛回頭」的意味。然而即使意在求新求變，我仍堅持保存書法創作中不可少的本質要素，同時對於畫面上為什麼要這麼處理，也都可以給出足以說服自己的論述。這種「觀念」的置入，正是我由傳統書法家向當代藝術家轉進的一個轉捩點。所謂不破不立，小破小立，大破大立。檢點成品後，我肯定這回的展件堪稱是個人創作上的「大破」，過程中雖亦屢經舊日審美經驗的自我質問與拉扯，而在日復一日的磨合中，我也漸能容許某些敗累，它們都真正出自我筆下，比起以往偏於平正的慣性書寫來說，這些全新的形象符號，似乎更像我目前的心情狀態，也更加富含我的「真魂」。話雖如此，欲臻大立，還有一段長路要走。

此次展出，很幸運邀得知名設計家游明龍先生擔任策展人，他不僅一肩擔起展覽的種種瑣務，也是我創作時的好夥伴。有好幾件作品，如〈賈島詩句組曲〉、〈東坡詞句組曲〉等，其實就是游君出題，由我書寫而完成的。又如〈十合一彩墨〉等拼組件，游君利用我的廢棄作品，就其筆墨趣味較具造型元素效果的局部，略作剪裁拼貼，交由店家組裝托裱，再給我進行後設處理的。在這些彩墨組件上，我用較小的行草書分別抄錄了聖嚴法師《108 自在語》、證嚴法師《靜思語》、蘇軾〈赤壁賦〉以及周夢蝶〈逍遙遊〉等詩文而成。紙面的筆墨紋樣雖是我所寫，卻是經游君巧思加工的。如果把我的書寫比做歌唱，這張有特殊趣味的紙，則成了背景音樂，而此背景音樂係經游君的組曲改編，使之更加具有豐富的視覺效果。凡此種種，無異是進行了一場書法與設計的跨界合作。游君本身工作已是異常忙碌，針對本人此展，從展場規劃、展件布排、創作進度、專輯印製等，他耐心提醒，無不條分縷析、井然有緒，使慣常稱性而為、毫無章法的我，得以按部就班，日有進境。不僅止此，但逢假日，還常來充當書僮，並時惠高見。此次能夠順利展出，游君居功厥偉！

創作初始，我橄欖齋同門廖阿雲女史，自願撥冗充當助手。大自創作，時加鼓舞；小至身體狀況，無不關注。伊於我七十大展時即已襄贊，此次又道義相挺，不愧是我展前創作上的最佳「產婆」。而前聯合報副總編輯沈珮君女史，好學深思，見地不凡，自始至終，一路相隨。甚且諸多冗務，不嫌其小，隨時操辦，令我感佩。日知學友魁瑞、一郎、同生分別於百忙中適

把書法推向極限的人

廖新田 | 國立歷史博物館館長

時加入，既幫為理紙，又隨時應請對拙作提出改進意見，談言微中，甚慰我心。尤其同生雖遠在高雄，不僅數度北上關心進度，又隨時與游君、老朽保持聯繫。甚且在我感到左胸口疼痛時，積極引介良醫，及時找出病因，免我於厄，其純良若此。創作後期，女棣柏萱則為我趕刻大印，從臺南火速送達，摯情可感。至若同道簡銘山、及門鄭輝雄不辭路遠，攜來如椽大筆，供我試用揮灑；大陸友人程雲楓不畏繁瑣，搜羅巨筆，迢迢託人從彼岸寄達，盼我能指揮如意。凡此種種，都是促使展件能適時完成的助力。

此次展出，初發想於前新竹縣文化局長田昭容請命於縣長楊文科先生，而玉成於周陽山兄賢伉儷之熱心。隨後，適逢我故鄉彰化縣長王美惠女史為配合建縣三百年活動也來電邀展，遂有此兩縣合辦之殊勝因緣。此外，承蒙國立歷史博物館廖新田館長慨允，願為拙作展出專輯撰寫評論文字，增彩不少，謹此致謝。疫況嚴峻，民情悶損，若此藝文展出能稍稍撫慰久鬱之人心，乃所願也。

志在新奇無定則
178×93 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養蘇齋主
歇即菩提 從吾所好

書法藝術以文字為載體，在筆毛與紙張的摩擦間辯證著、在架構與運筆間琢磨著、在手與心之間共振著……千百年來，這場文字展演的舞台，猶如「一個人的江湖」，千山我獨行卻不寂寞，知音者總是在精采處不吝給予讚嘆、掌聲，即便時空隔離千百年也會心靈相應——熱愛書法的王姓人士呼喚王羲之、王鐸的名字恐怕比想起遠房親戚們的頻率來得多很多吧？華人世界習以為常的文字生活，一旦將書寫文字獨特化，就會有神聖之感，無以名狀。還真純粹，一支筆、一張紙、一方墨，提按、急澀、疏密、曲直、乾溼、濃淡、快慢……二元相生相剋，風雲驟起、宇宙混沌，亦是前生今世。杜忠誥如是說：「書法是宇宙萬象的表現。」(1992)

觀看與閱讀書法藝術之際，若一時興起，手指頭便不知不覺隨著線條上下左右滑動繞行，心則隨之起伏蕩漾宛轉頓挫，眼球跟著跌宕，遇到精采處也許可以倒抽一口氣。這一趟旅程，搭配文詞內容，簡直是身心靈的芬多精；浸淫於文字森林中，是非樂此道者所不能體會的樂趣。此刻，看似定格的橫直其實不相安，不斷地轉動著，不但是線條的藝術，也是時間的藝術，若要說舞動的藝術也順理成章。就這麼說吧，滑冰運動家、芭蕾舞者，用雙腳劃過地板的力道是由身體與意念合力出來的軌跡，看似簡單著實有學問，裡面更有美的佈局與哲思。要有道麗天成的那一滑（劃）自在，談何容易。台上一分鐘而台下得花十年功哪……！這個比喻，杜忠誥曾經跟筆者說過，書藝若要有突破性進展，必須深刻體會這種腳趾與地心引力的「抗力關係」——想像紙與筆的關係如何迎拒，再共創雙贏。大部分的人只會行走，練家子則把走路的兩條腿當作創作媒介，硬是不一樣，應是走路有風的那一型。精幹短小身軀的他，在解說時還精神抖擻地比劃兩下，證實的確存在著這層道理。是逗趣，但要參透此道，還真不容易，對筆者而言是如此。頗早的時候，約莫 1982 年的一次訪問中，他也以射箭作為書法力斂量韞的道理：「運筆有點像射箭，箭明明要向前射，卻要先向後拉，這樣勁勢足，箭才射得遠，同樣用在寫字運筆上，字才顯得有力，而且經由這一道動作，筆的鋒芒才不會外露，這樣寫出來便是藏鋒的字，這種字含蓄而渾厚，自然耐人尋味。」這裡，強烈地表達了所謂「力透紙背」也是「力備紙透」—書法原力的來源，在於書寫者的意念與準備貫穿在紙幅間所構成的視覺效果。無怪乎，他的作品總是能量滿滿，勁道十足。

有些玄妙，書法藝術蘊含哲理，非泛泛寫字可比；書法不是寫字，寫字不是書法。和任何偉大的書家一樣，書法藝術是項嚴肅的志業，值得花一輩子奮鬥、也必須花「一世入」的全方位投入方能取得點滴成果。若有機會聆聽杜忠誥談論書藝，如此眉飛色舞的神情，如此心曠神

怡，便能了解其魅力之所在，可以讓人神迷一輩子。他定義書法，是修習人生的美學大道，神聖而完美：

書法可以說是一門綜合藝術，美學、文學與哲學完美結合在一起的綜合藝術。理想的書法家應該同時身兼匠人、詩人、哲人三種角色：匠人著力於技巧法度的磨練，詩人專意在情感趣味的涵泳，哲人留心於生命境界的體悟；這三人分工合作，分別體現了書法、書藝、書道的實質內涵。(1997)

現在讀來，「三合一」仍然是詮釋書法人最透徹清明的見解。

他認為若要在書藝世界更上層樓，開創出個人的面貌和風格，學養是關鍵：眼界寬、見識高、胸襟闊才能竟其功、究其境。這是在他連獲多次書法大獎後的體會。1982 年獲得第五屆吳三連文藝獎，評審給予的評價是：「篆書宛轉絲密，隸書樸重敦厚，楷書整齊俊秀，行草各能曲盡其致。綜其書藝，於循守法度之下，能運變化於規矩之中，允為書苑之全才。」雖攀越巔峰，止於至善之路其實無盡頭。書法藝術是一個人的江湖，搏鬥的對象不是別人，要征服的正是自己，亦敵亦友。他常常說：要不斷超越自己。不自由毋寧死，他加碼：不突破，毋寧死。

在各種書法競賽中「攻下山頭」後，成名的杜忠誥應該可以高枕無憂、羽扇綸巾了吧？「盛年不重來，一日難再晨。」人生戲劇一幕接一幕，境隨心轉，書藝也跟著轉，紅塵看盡，回歸平靜。有立有破、有破才會有立，如此循環不絕。老天若還繼續肯給藝術家一條命，破與立這條辯證的路自然得走下去，不能停頓，所謂「天行健，君子以自強不息」。回頭想想，自己花了極大力氣有所建樹，何必毀於一旦？可惜，這才是一道心理的大障礙。立難，破更難，原因在此。我故意問他，「為何許多破筆、到處飛白？」他斬釘截鐵地說：「為了破。」以突破照見自我，白話地說：「自毀前程」才能從新開始，多麼堅決痛快，壯士斷腕！「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」，一時多少書藝豪傑，前仆後繼，只為證明這項藝術的存在，以及他們能在書法汪洋中留下隻字片語。這種破立邏輯有些「庸人自擾」，不禁讓我們想起西洋神話中那位推巨石的薛西弗斯(Sisyphus)，意謂「永無止境的徒勞無功」。但是，東方的立破辯證哲理並非如此，剛好相反，是有意義的，不會白做工。反覆蛻變，成形後再來破相，才能有機會攀越巔峰、再造新局。「東方的薛西弗斯」樂此不疲於日夜推石，因為每一次的移動都是對自己的挑戰，每一次的前進後退，都帶有改變的潛在可能性，每日都有創新、都有意義，不會日復一日。如果道理是這樣，來回搓揉是必要的、立破乃必然和應然。沒有人能預測藝術可以蛻變

到什麼境界，但書家可以把握自身蛻變，因為蛻變正是王道，不是功成名就。生命的意義在過程，書藝的價值在那動態的剎那。創作者就這麼著不斷進化吧！無需回頭。永恆並非靜止不動、停滯不前，永恆是我們常聽到的所謂「滾動式調整」，永恆在動態之中形就那種平衡狀態，永恆並非死寂。藝術風格一旦成熟，不論個人或群體，必將進入反覆狀態——死胡同，那不是藝術的真情境：藝術喜歡生澀、挑戰、實驗，一種不確定狀態。破立即魄力。

從入古到出新，杜忠誥的書法歷程可以程顥《秋日偶成》其中的兩句來形容：「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」，反映他前期的磨練，在優游書法世界時體悟出傳統的質感，心領神會。第二個大蛻變階段是「道通天地有形外，思入風雲變態中」，為了挑戰自我、突破框架，於是在文字規範之外掌握天地之道，「形外」是關鍵。同樣的，唯有「異於常格」方有新思維的契機。想必，這個階段的杜忠誥當有「富貴不淫貧賤樂，男兒到此是豪雄」的感慨吧？！兩段軌跡的變化，看似斷裂，實則連繫。若回顧他 1986 年的話：「學不至狂藝難成。」書藝到狂處，通天地之道、風雲般的思維，自然能想見，無需驚訝。所謂「出新意於法度之中，寄妙理於豪放之外」，法度與豪放皆有新意、妙理平衡之，不必擔心過矩或過野，骨子裡有書法傳統的書家，走得再遠都會回家。筆者對這首詩深有所感，常常分散用於各種感懷，而能夠把這首詩的意涵全部囊括者，非杜忠誥莫屬；他的書法人生是靜觀、是形外、是變態、也是豪雄，一如他過去所言：「學習書法就是學做人。」(1994)

這次展覽的作品中有許多分叉的筆絮，但並非紛亂無序，每一細線力貫紙背，一支筆幻化成數十枝小筆，朝向書寫主人所指揮的方向前進揮舞，千軍萬馬，聲勢浩大，雄渾壯闊。另一個效果是，分岔的筆時而分列而行，構成立體感的效果。那支筆是有厚度的，文化的厚度、精神的厚度。原來，「一個人的江湖」不寂寞，其實眾聲喧嘩，還頗為熱鬧。如果有底蘊，藝術並不全然嚴肅，杜忠誥的書藝使命縱然慎重，仍能發現有不少遊戲、偶然之作，這次展覽稱之為「發現之旅」也不為過。「筆力」之外，還有「眼力」。拓印的、拼貼的、疊色的……都可成為「書趣」之作。看來，他認真而不封閉，是位老頑童——一位歷經書藝滄桑的練家子，有顆「不安於室」的童稚之心，以欣喜之心擁抱各種可能。作品中的墨滴，他說：創作者必須概括承受，是現代藝術的概念。以上總總的這些說明著，他要把書法推向極限，極限在哪裡並不清楚，突破自己就是極限目標，書法的極限就是自己的極限——一個人的書藝武林，如本文一開始所言，雖寂寞也必會有知音。

杜忠誥「墨海掣鯨」策展記

游明龍 | 亞洲大學視覺傳達設計學系講座教授

杜忠誥教授在書法創作上的成就，早已獲得高度肯定，不論在官方的獲獎無數，抑或民間各界的共同揄揚。國內知名書法家李郁周教授曾謂其：「天下誰人不識君」；東海大學美術系李思賢教授則以「繼往開來」形容其連結傳統書法，並極致開拓新局；原大陸書協祕書長劉正成則稱其為：「臺灣書法一哥」。研農兄獨樹一幟的書藝風貌，實為當今國內書藝家中，最為經典的標竿人物。

研農兄書法作品獲獎無數，展覽經驗亦多，傳統功力自不在話下。然而留日進修期間，即對日本二戰前後現代書法的作品多所接觸，開啟其對於現代書法創作的思考與嘗試；回臺後，於創作上傳統與開新並進，其實驗性的現代作品，多強調字與字的關係重組與墨色的變化，在畫面中尋求二元對立統一，極具個人特色。代表性的作品如「天地一沙鷗」、「坤馬一毛」、「返虛入渾」、「山鳴谷應」、「游於藝」、「無盡藏」、「口頭禪」、「朦朧」、「破執」、「空同」、「回歸」、「聽雨」、「潛龍」等，都有迥異於前人的面目。。在教學上，他也鼓勵學生多去嘗試實驗性的現代創作，故由其所指導的日知書學會成員：蕭世瓊、黃智陽、陳一郎、林俊臣、王振邦、於同生、江柏萱等，在實驗性的現代風格上，多有不同面貌的開展，均為臺灣當代書壇的中堅力量。

研農兄四年前於國父紀念館中山畫廊，舉辦七十大展，盛況空前！展出作品量多質精，是其書藝的經典呈現。今年初，新竹縣政府與彰化縣政府合議聯名邀請他舉辦雙城個展。有鑑於過去的展出，多是傳統風格與現代性實驗作品的雙軌併呈，於是他毅然決然接受兩縣的邀請，並為自己訂下高門檻的目標，將此次展覽定調為其現代風格的專場。

現代書法的探索與創作，起始於二戰前後的日本，1980年代東亞文化圈的臺灣、韓國、中國大陸相繼有不少的創作者投身於這個領域，其面貌多元，有文字圖像化的表現、去文字的抽象表現、書寫材料的更替、甚至觀念行動的呈現等，現況可以「百家爭鳴、百花齊放」來形容。要在這樣豐富的面貌下突圍，除了傳統技法的精熟、大無畏的勇氣外，若有跨領域的觀念融合，則更有事半功倍的成效。於是研農兄邀我擔任此展的策展人，希望為他開新的勇氣助一臂之力。個人從事平面設計創作多年，應用漢字元素進行當代設計，是個人創作的主軸之一，也許可以稱之為「類書法」的表現。為了追求簡潔、抽象及視覺張力的設計美學，多以極少字，乃至單字的構成形式表現主題，再運用平面構成與印刷製作工藝完成，這與現代書法藝術頗有相通之處。而今臺灣書壇一哥提出策展邀約，於情於理，個人當然義不容辭接下這個挑戰。

經過充分的溝通與對談，我們審視了整體現代書法創作的體系，針對這次展出，擬定了兩大主軸：色彩與空間。傳統書法由於使用水墨與宣紙，故多為黑白兩色，有時為了求變化，會使用色宣或臘箋增加視覺的彩度，但這樣的表現，創作者並沒有完全的主控權。因此，在這次的展出，從書寫的色彩到背景底紋的色彩，多是由創作者主控，作整體彩色的視覺呈現。「彩色書寫」或有書家偶一為之，但將畫面作整體彩色的布局與呈現，可說是這次展出的一大突破，如「三山半落青天外，二水中分白鷺洲」、「聖嚴法師自在語三十四則」、「出入・平安・大吉」、「逸筆草草」、「長樂未央」、「聽之以氣」、「墨舞」、「空」等。

再者，傳統書法強調字的結構與整體的布局，這是研農兄所擅長處，然而作為當代藝術的思考角度，如何將空間由單字出發，延伸至整體章面，甚至延伸至展出的空間，讓觀眾進入作品之中，感受作品對於空間的演繹與詮釋，則是本次展出的另一重點。這次的展出作品中，多數利用變形、疊加、拼貼、重組等技法，如「只在此山中，雲深不知處」、「驚濤裂岸，捲起千堆雪」、「前赤壁賦」、「亂石崩雲」，……等，創造出有別以往的空間效果。此外，有關書寫的內容，也大幅擴大取材的範圍，從擷取古典詩詞到當代文學作品，或取用流行語，甚至流行歌曲名、氣象報告的詞語皆可入作，如「我與我周旋久，寧作我」、「風月湖山，閒者是主」、「陰雨轉晴」、「越過山丘」、「不一樣」、「高興」、「激活」……等，不只是傳統書藝與當代生活情感的契合，更有「潮美學」的展現，也是這次展出的另一大特色！

研農兄這次的展出，是繼七十大展後，全新面貌的呈現。創作期間，他幾乎閉關於養和齋工作室中，夙夜匪懈的全心投入，因此創作了不少好作品；最後我們幾經討論，才精選百件展出。他自稱這是七十歲後，最大膽也最投入的全新轉變，故將展題訂為「墨海掣鯨」，象徵全力以赴的大格局與大氣魄。本人有幸受邀擔任這次大展的策展人，這段前後一年的準備期間，每星期至研農兄書齋中陪伴其創作，不論針對平面設計構成實踐、現代書藝表現嘗試、甚至單幅作品創作角度也多有討論與交流，而「書法」與「設計」美學的共振，就在這樣的過程中無限迴盪，並在展出作品中完整呈現。

圖 版

南懷瑾格言

245×55 cm×7 2021

鈐印 杜忠誥印

養齋齋主

目擊而道存

如來有大力

歇即菩提

復歸於樸

美意延年

汲古生新

墨舞

106×88 cm 2021

鈴印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年

賈島詩句變奏

307×122 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 養蘇齋 歇即菩提 從吾所好

千山獨行

73 × 142 cm 2021

鈴印 研農心畫 杜忠誥印 歇即菩提 復歸於樸

忌認・當作
177×94 cm 2021
鈴印 杜忠誥 玄泉老人
歇即菩提 得失寸心知

家和萬事興
64.5×101.5 cm 2021
鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年

開懷
106.5×91 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養齋齋 目擊而道存 漸近自然

志在新奇無定則
178×93 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養蘇齋主 歇即菩提 從吾所好

激活
 105×91 cm 2021
 鈐印 杜忠誥 玄泉老人 歇即菩提

隨所住處恆安樂
 138×70 cm 2021
 鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年

虫二（風月無邊）
69×136 cm 2021
鈴印 杜忠誥印 研農 美意延年

聽雨看雲
90.5×90.5 cm 2021
鈴印 杜忠誥 玄泉老人 守拙 研農心畫

辛棄疾詞句
122×244 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養齋齋 歇即菩提 復歸於樸

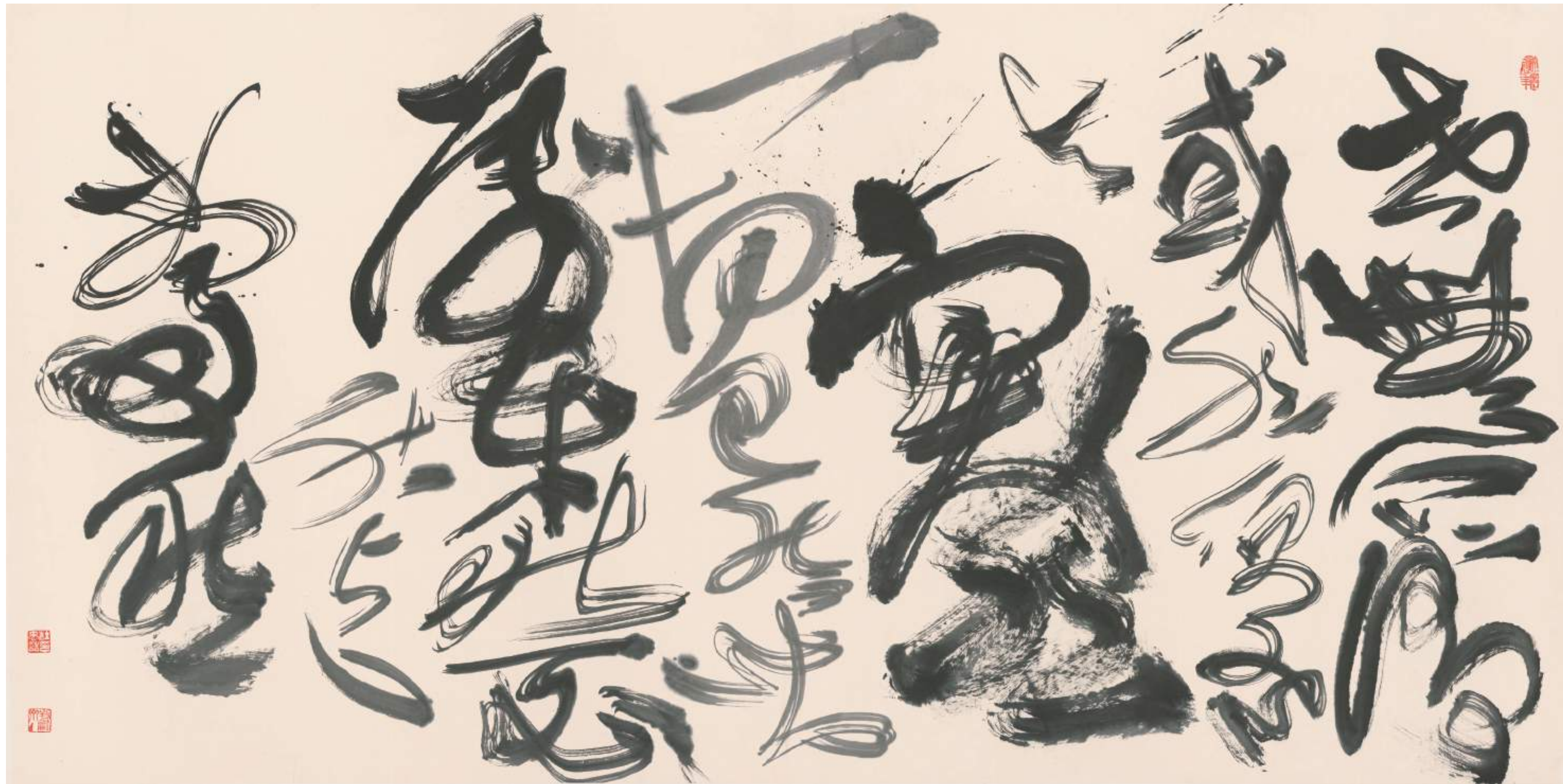
彩墨拼貼變奏之一

174×59.5 cm 2021
鈐印 杜忠誥 玄泉老人 美意延年

不一樣

191×91 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養齋齋主 美意延年

周夢蝶金句之五

122×244 cm 2021

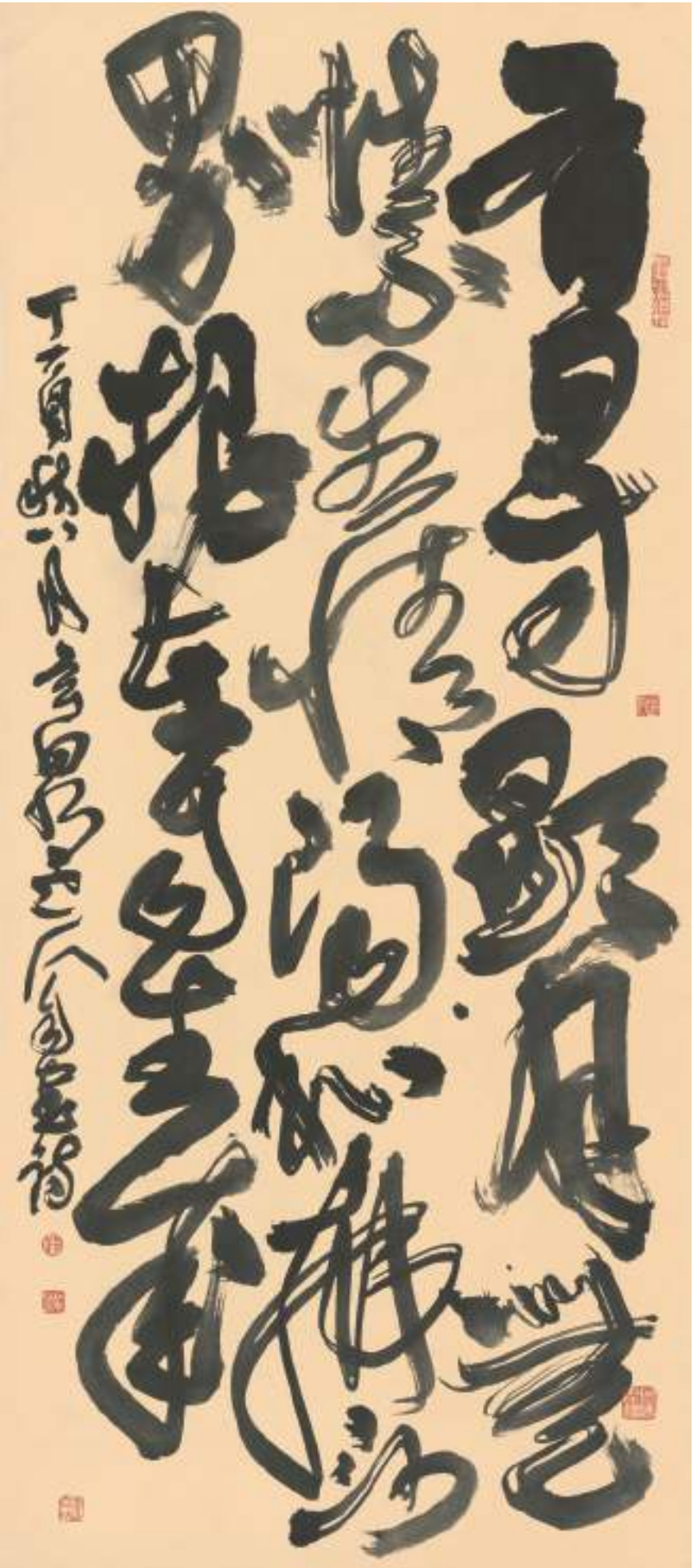
鈐印 杜忠誥印 黃蘇齋主 美意延年

越過山丘

69×137.5 cm 2021

鈐印 杜忠誥 古巖居士 歇即菩提

有日方顯月

217×95 cm 2017

款識 丁酉秋八月，玄泉老人自書詩。
鈐印 研農心畫 杜忠誥印 復歸於樸
目擊而道存 從吾所好 碧海掣鯨

彩墨拼貼變奏之六

217×89 cm 2021

款識 辛丑八月，玄泉老人漫書。

鈐印 杜忠誥 玄泉老人 守拙

誠

140×73 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養蘇齋
歇即菩提 復歸於樸

閒

140×73 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養蘇齋
歇即菩提 碧海掣鯨

樸

140×73 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養蘇齋
歇即菩提 復歸於樸

悠然自得
 69×137.5 cm 2021
 鈴印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年 鶴壽

元音老人金句
 244×122 cm 2021
 鈴印 杜忠誥印 養蘇齋 歇即菩提 復歸於樸

謙
69×69 cm 2021
鈐印 杜忠誥 研農心畫 守拙 漸近自然

輕舟已過萬重山
138×70 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農 美意延年

上善若水

131×91 cm 2021

鈴印 杜忠誥 玄泉老人 美意延年

蘇軾〈水調歌頭〉詞句

210×92 cm 2017

款識 玄泉老人書

鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年
復歸於樸 復歸於樸

天光雲影共徘徊（徊）
 137.5×70 cm 2021
 鈐印 杜忠誥印 辛巳老博士
 歇即菩提 一切唯心造

獨樂
 52×91 cm 2021
 鈐印 杜忠誥 復歸於樸 菩薩造像

彩墨拼貼變奏之二

174×59.5 cm 2021

款識 敬錄聖嚴法師 108 自在語卅四則

鈐印 研農 杜忠誥印

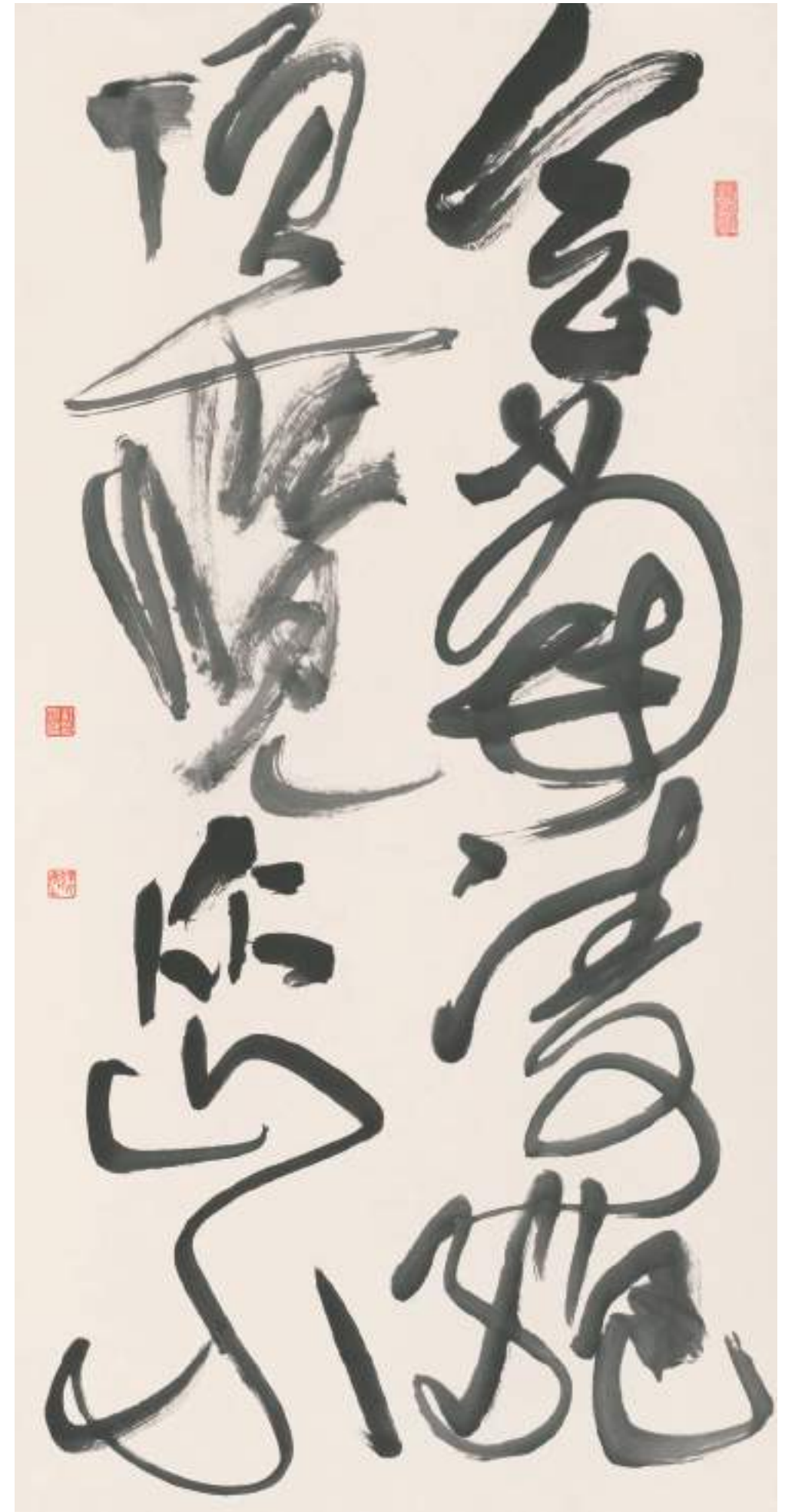
子歟 歇即菩提 如來有大力

會當·一覽

138×70 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 辛巳老博士

目擊道存

莊・嚴
 177×95 cm×2 2021
 鈐印 杜忠誥印 養蘇齋主 美意延年
 目擊而道存 復歸於樸 鶴壽

色空
68×69 cm 2021
鈴印 杜忠誥 玄泉老人 如來有大力

鶴壽
136×69 cm 2021
款識 杜忠誥書
鈴印 研農心畫 杜忠誥印 歇即菩提 復歸於樸

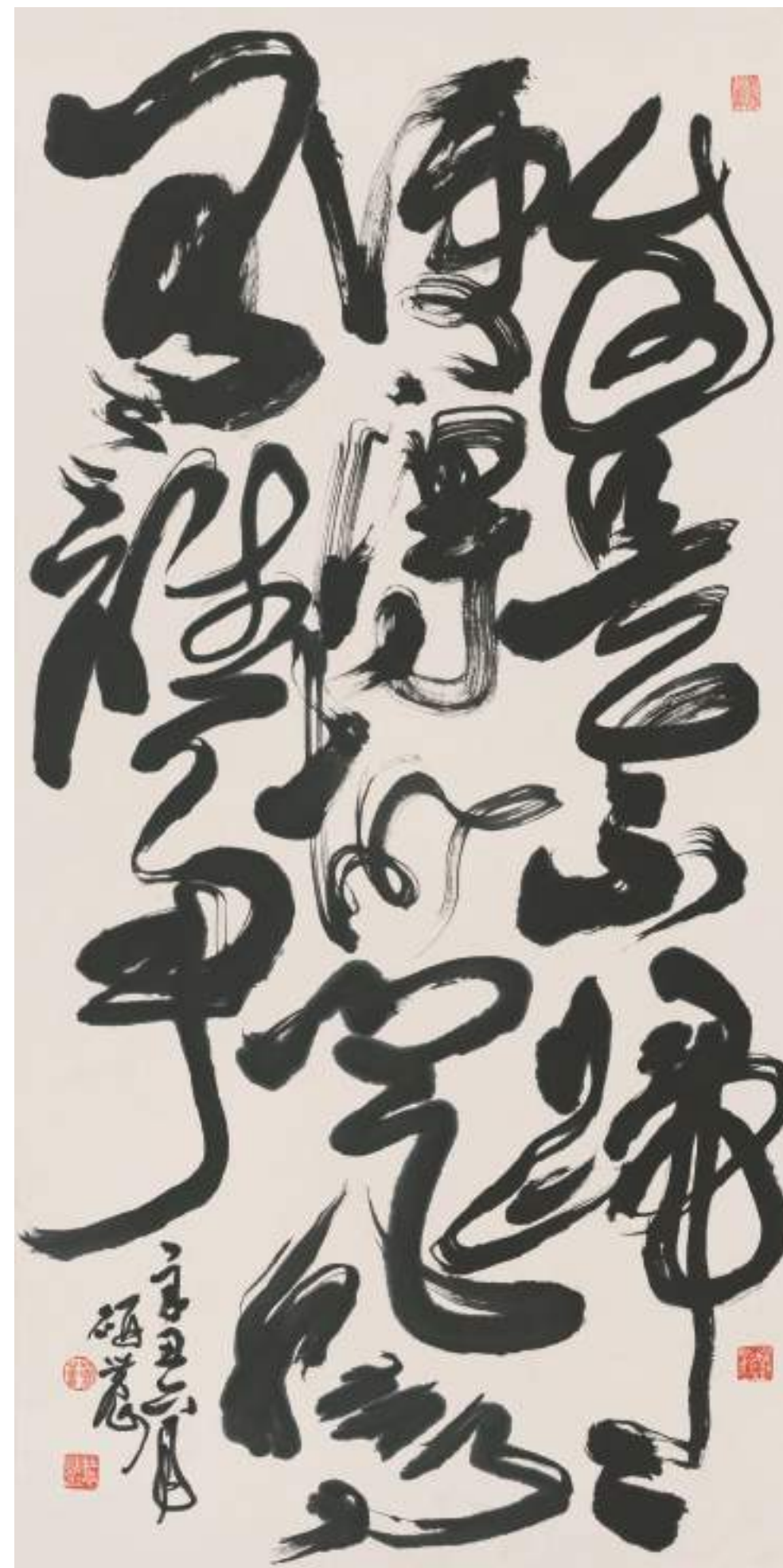

▲ 也無風雨也無晴
69×84.5 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 致虛守靜 守拙

◀ 彩墨疊影書之五
178×94 cm 2021
鈐印 養蘇齋主 杜忠誥印 歇即菩提

空
116.5×70 cm 2021
款識 亭（詰）2021
鈐印 杜忠誥印

自是·故鄉
137×68 cm 2021
款識 辛丑六月，研農。
鈐印 研農心畫 杜忠誥印
美意延年 從吾所好

周夢蝶金句之三

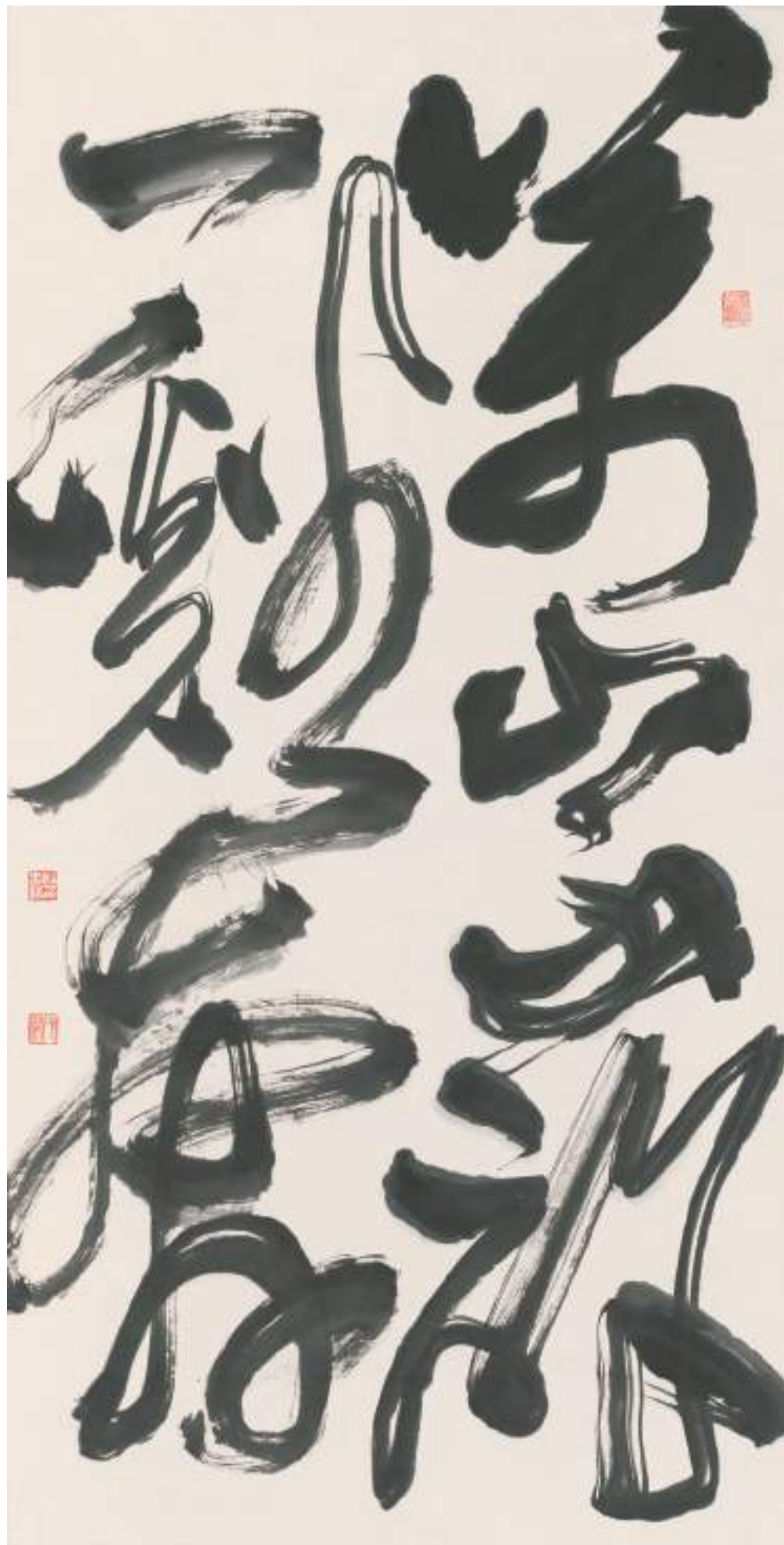
122×244 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 研農 歇即菩提

佛

195×143 cm 2021
鈐印 歇即菩提 鶴壽

萬山不許一溪奔
138×70 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農 美意延年

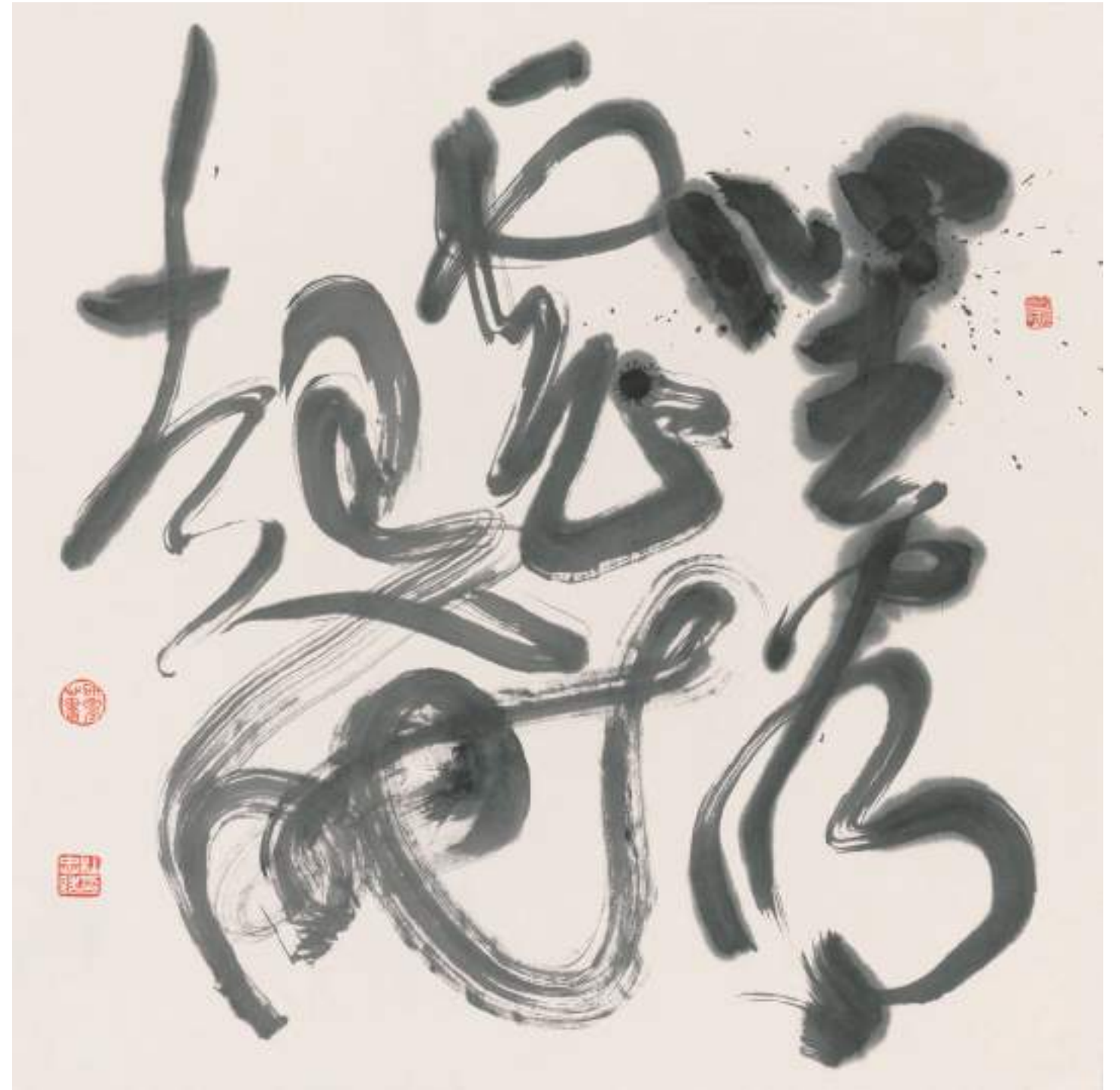

慎獨
69×69 cm 2021
鈐印 杜忠誥 玄泉老人 從吾所好

坐看雲起時

69×69 cm 2021

鈴印 研農心畫 杜忠誥印 守拙

山高水長

47×164 cm 2021

款識 2021·夏（誥）。

鈐印 杜忠誥印 歇即菩提 從吾所好

彩墨疊影書之一
69×137 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 歐即菩提

勇健
135×66 cm 2021
款識 杜忠誥
鈐印 研農心畫 杜忠誥印 歐即菩提

明善
105×91 cm 2021
鈴印 杜忠誥印 研農 美意延年 復歸於樸

知常曰明
138.5×70 cm 2021
鈴印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年 復歸於樸

周夢蝶金句之六

123×247 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 養齋齋主 美意延年 歇即菩提

彩墨疊影書之六

178×94 cm 2021

款識 杜忠誥戲墨

鈐印 杜忠誥 玄泉老人 歇即菩提

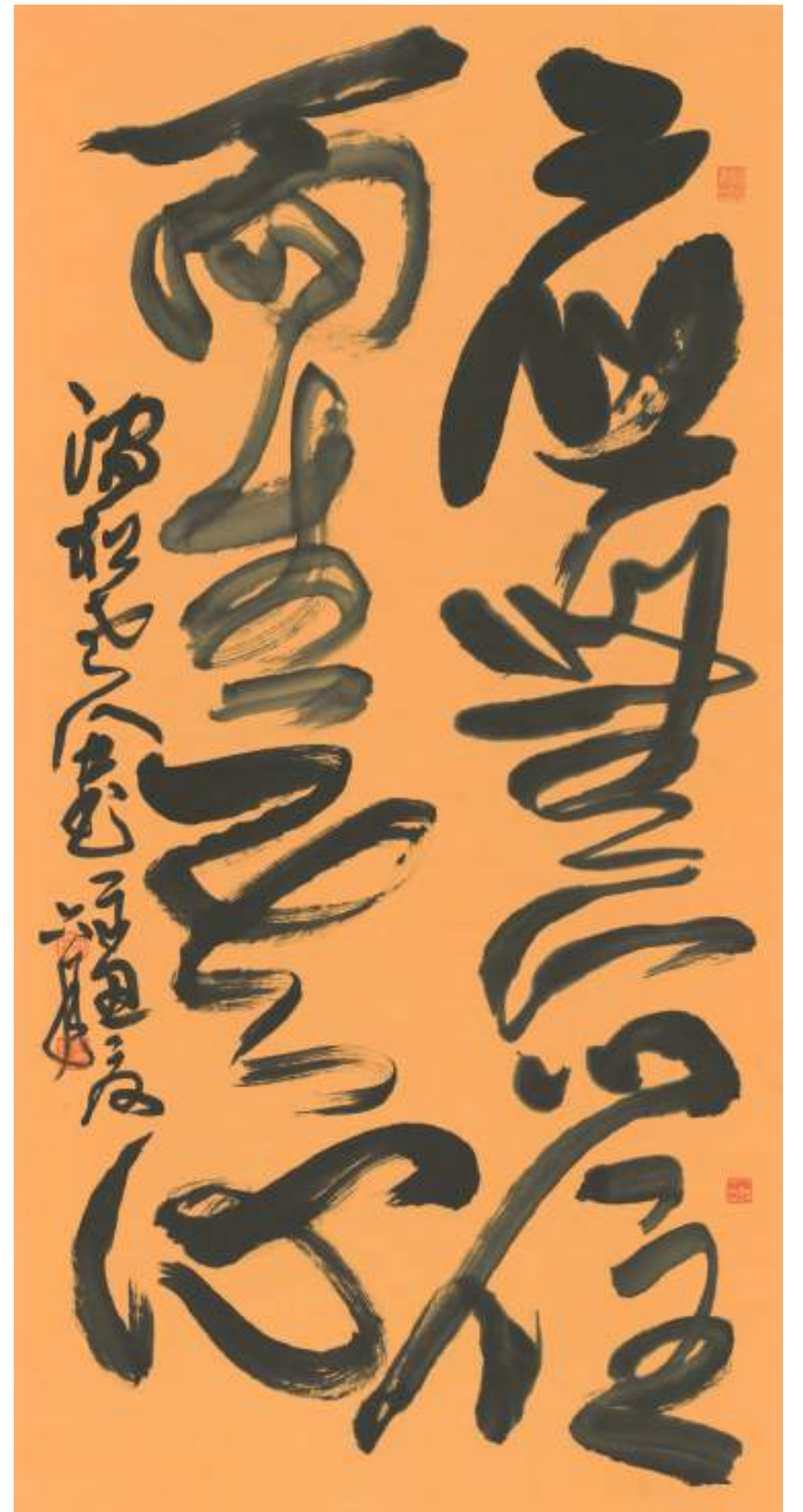

飛

107.5×62.5 cm 2021

鈴印 杜忠誥印 養蘇齋 美意延年 復歸於樸

應無所住而生其心

137.5×70 cm 2021

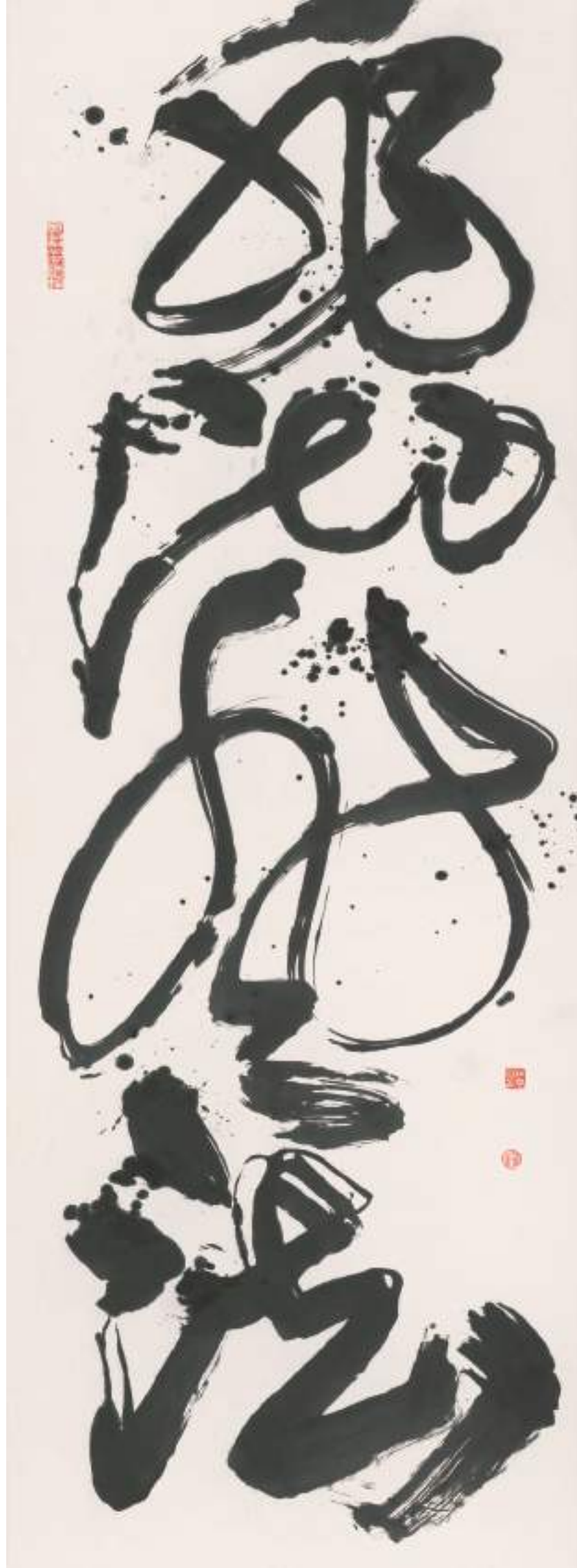
款識 澗松老人書，辛丑夏六月。

鈴印 研農心畫 杜忠誥印

美意延年 漸近自然

陰雨轉晴
69.5×137 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農

非法非非法

240×85 cm 2021
 鈐印 杜忠誥印 研農心畫 目擊而道存

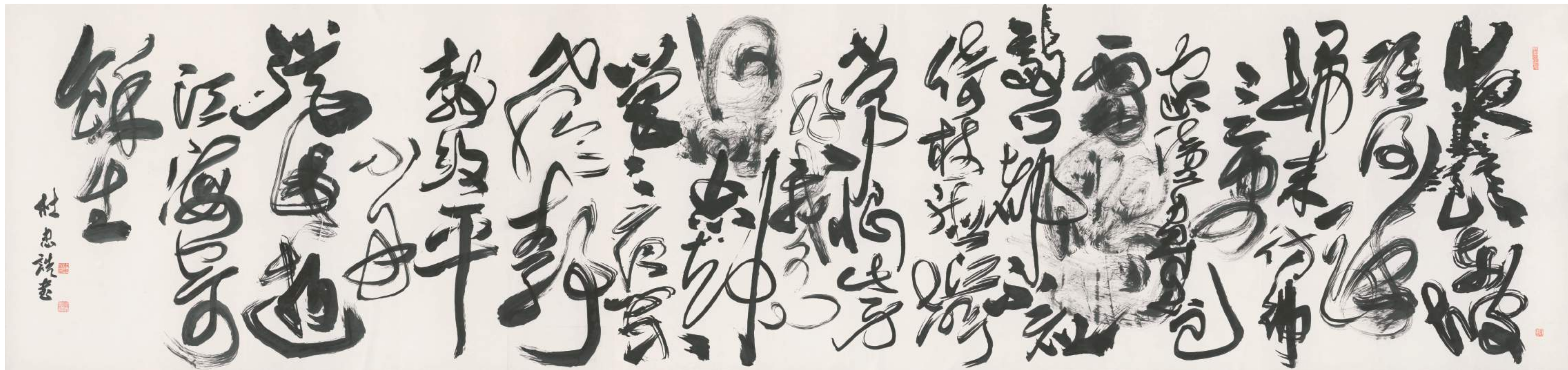

蒸蒸日上

105×91 cm 2021
 鈐印 研農心畫 杜忠誥印 歇即菩提

蘇軾〈念奴嬌〉詞句變奏
68×68 cm×13、138×68 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 目擊而道存 江山如畫

蘇軾〈臨江仙·夜飲東坡醒復醉〉

164×710 cm 2021

款識 杜忠誥書

鈐印 杜忠誥印 碧海擊鯨 目擊而遺存 復歸於樸

風月湖山

90×353 cm 2021

鈴印 杜忠誥印 養蘇齋主 目擊而道存 從吾所好 鶴壽

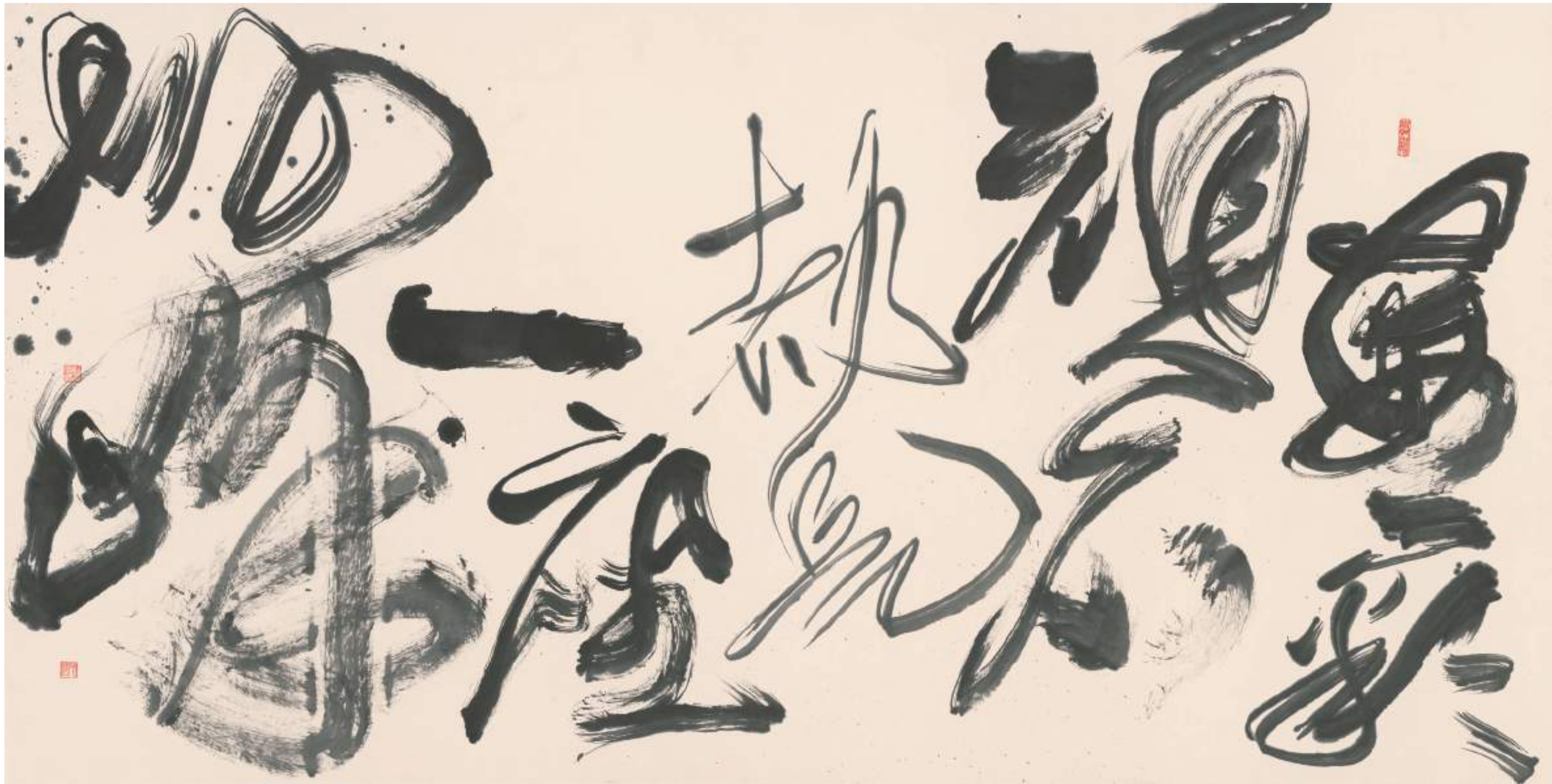
張可久〈慶東原〉曲
 122×171 cm 2021
 款識 玄泉老人書，辛丑秋。
 鈐印 研農心畫 杜忠誥印
 美意延年 從吾所好

諦

95×86 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 美意延年 致虛守靜

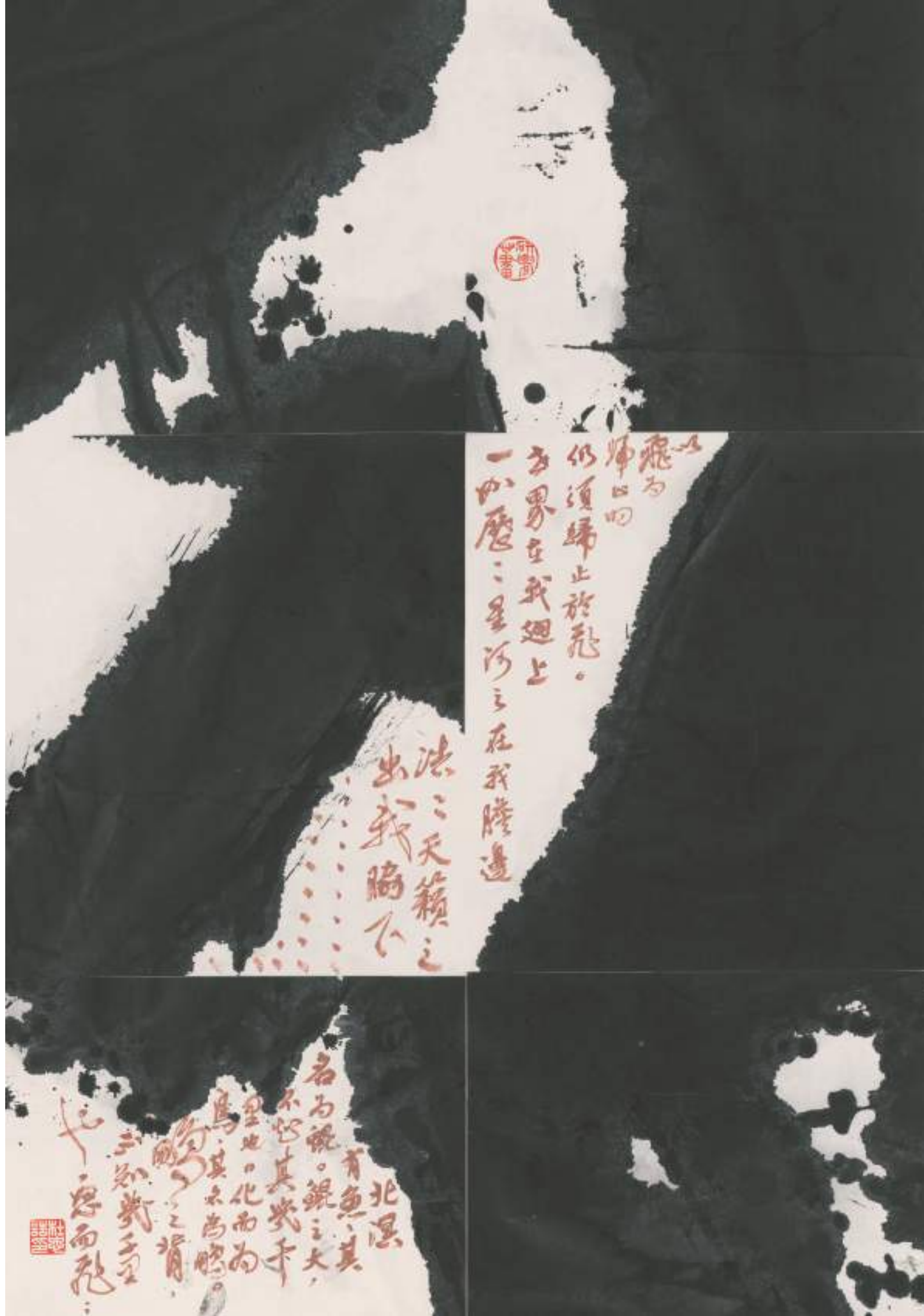
周夢蝶金句之四
122×244 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農 歇即菩提

彩墨疊影書之三

70×138 cm 2021

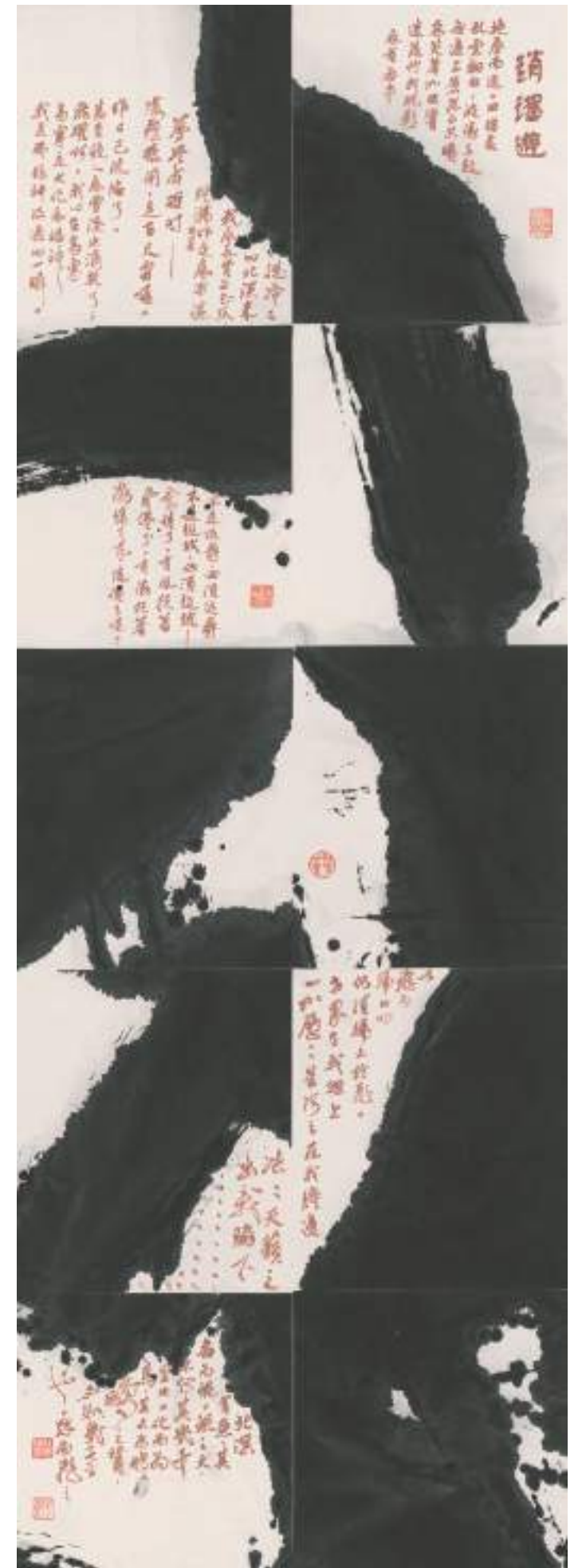
鈐印 杜忠誥 玄泉老人 美意延年

周夢蝶《逍遙遊》

174×59 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 子敷 美意延年 致虛守靜 研農心畫

一知便休

106.5×91 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 研農 美意延年 從吾所好

長樂未央

104×89 cm 2021

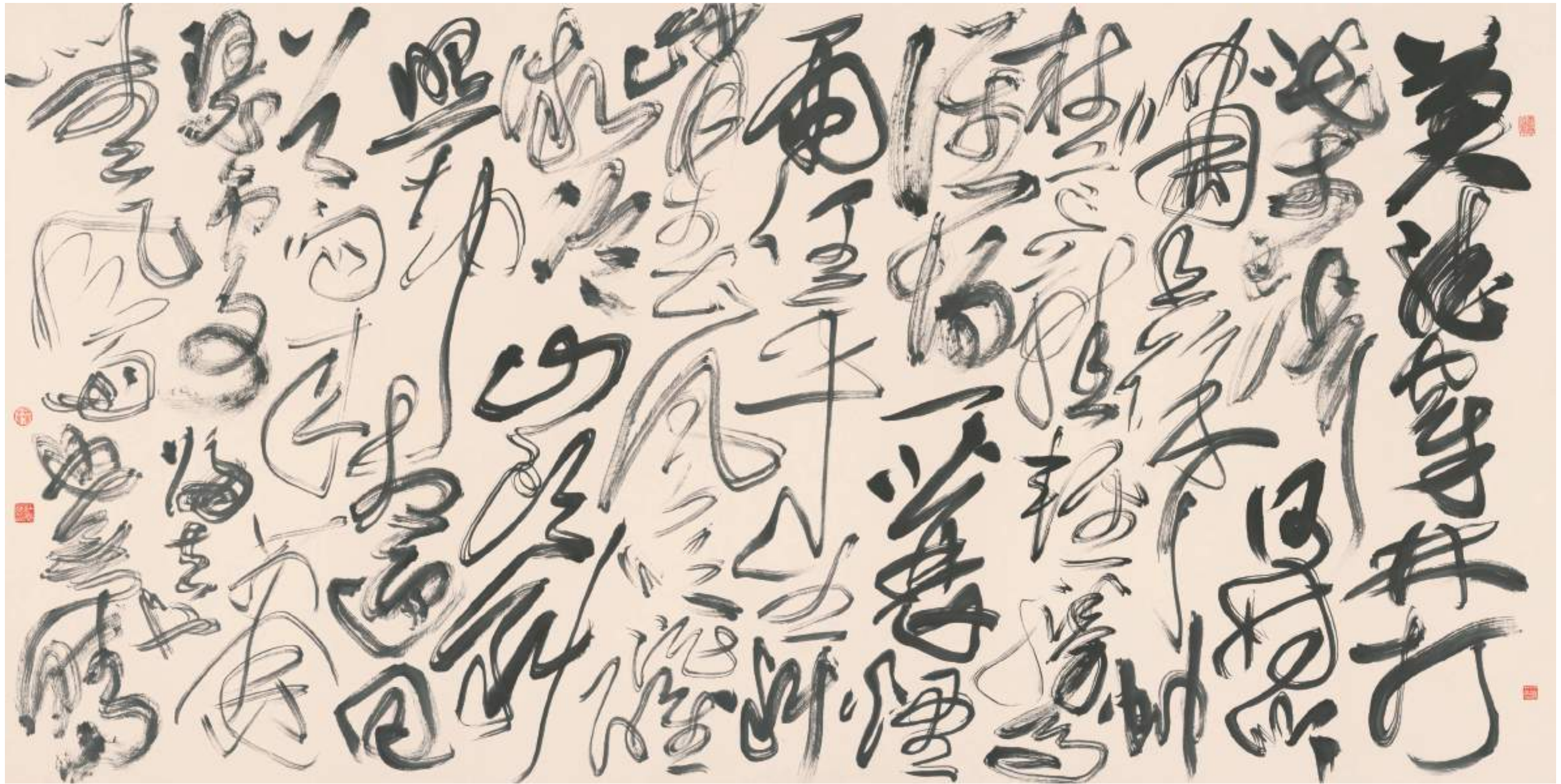
鈐印 杜忠誥 得失寸心知 美意延年 復歸於樸

聽之以氣

105×91 cm 2021

鈴印 杜忠誥 玄泉老人 守拙 從吾所好

蘇軾〈定風波〉

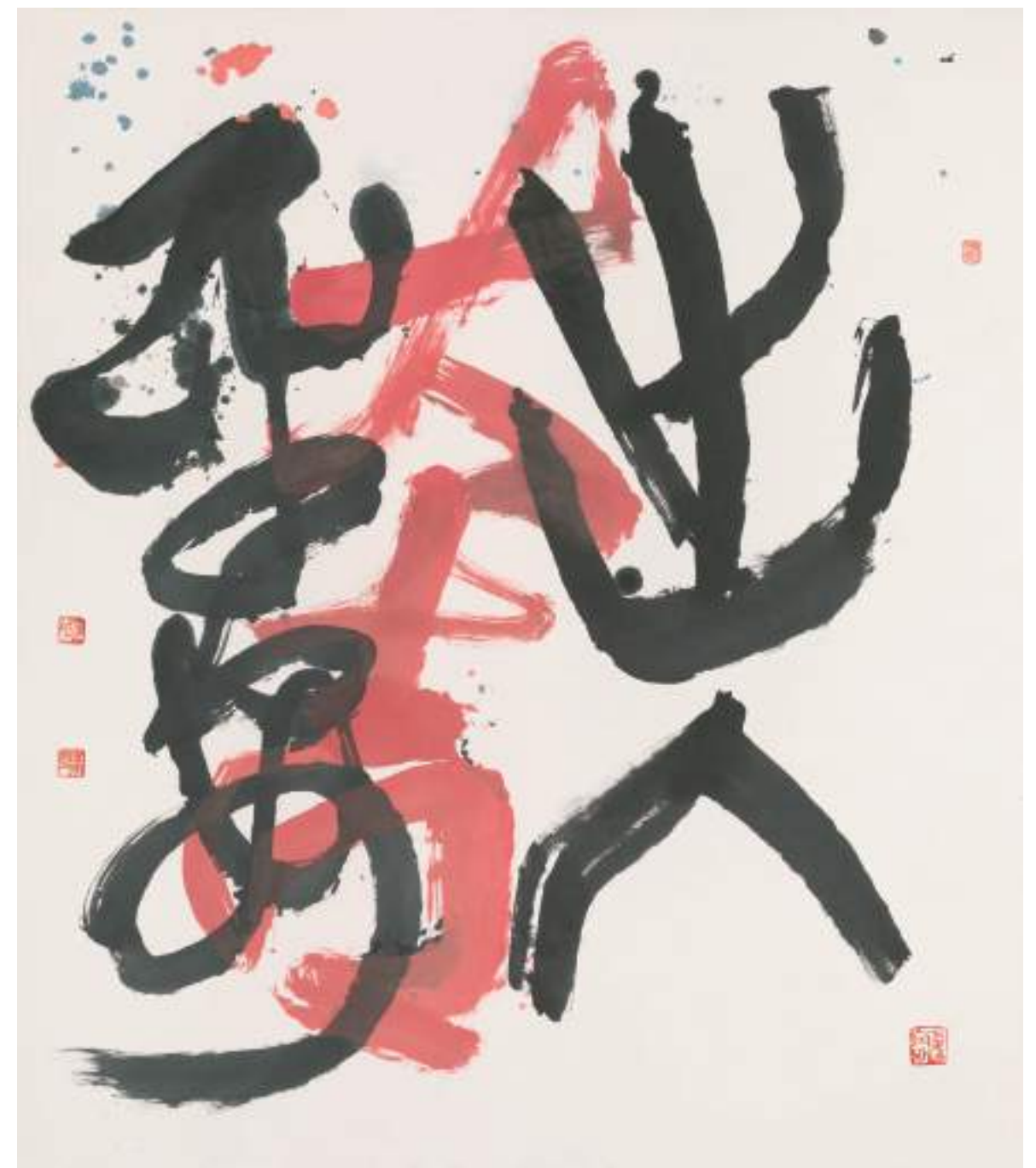
122×244 cm 2021

鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年 漸近自然

不得已

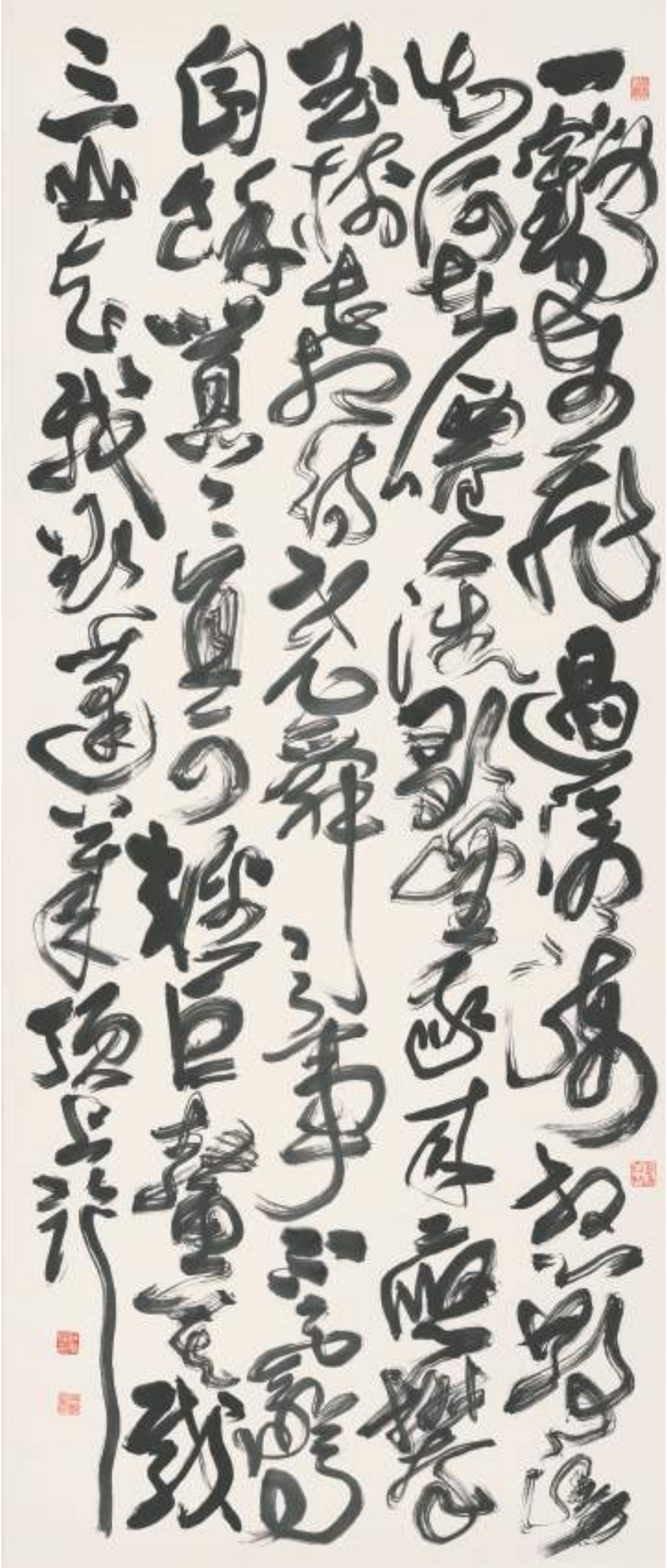
180×90 cm 2021
 鈐印 杜忠誥印 養齋齋主
 目擊而道存 復歸於樸

出入·平安·大吉

105×91 cm 2021
 鈐印 杜忠誥 玄泉老人 守拙 復歸於樸

李白〈懷仙歌〉
211×90 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 養蘇齋 美意延年 復歸於樸

讀書·閉門

123×247 cm 2021

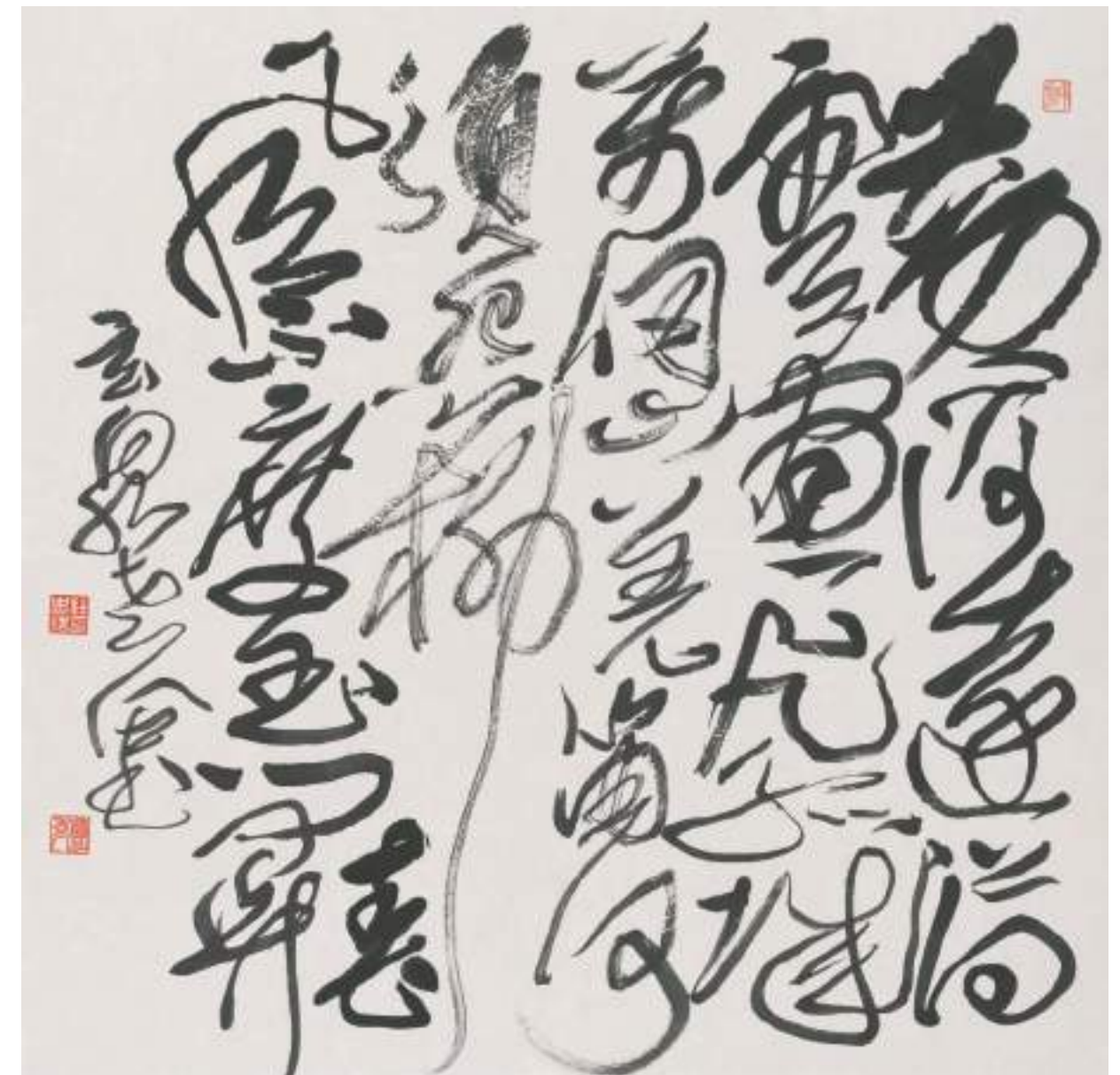
鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年 從吾所好

墨（透背書）

165×108 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 黃蘇齋主 目擊而道存

王之渙〈涼州詞〉

69×69 cm 2021

款識 玄泉老人書

鈐印 杜忠誥印 算沙老人 游于藝

彩墨拼貼變奏之四
104×59 cm 2021
鈐印 研農 研農心畫
歌即菩提

無極
105×91 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農 守拙

周夢蝶金句之二
244×122 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 龔蘇齋主
美意延年 從吾所好

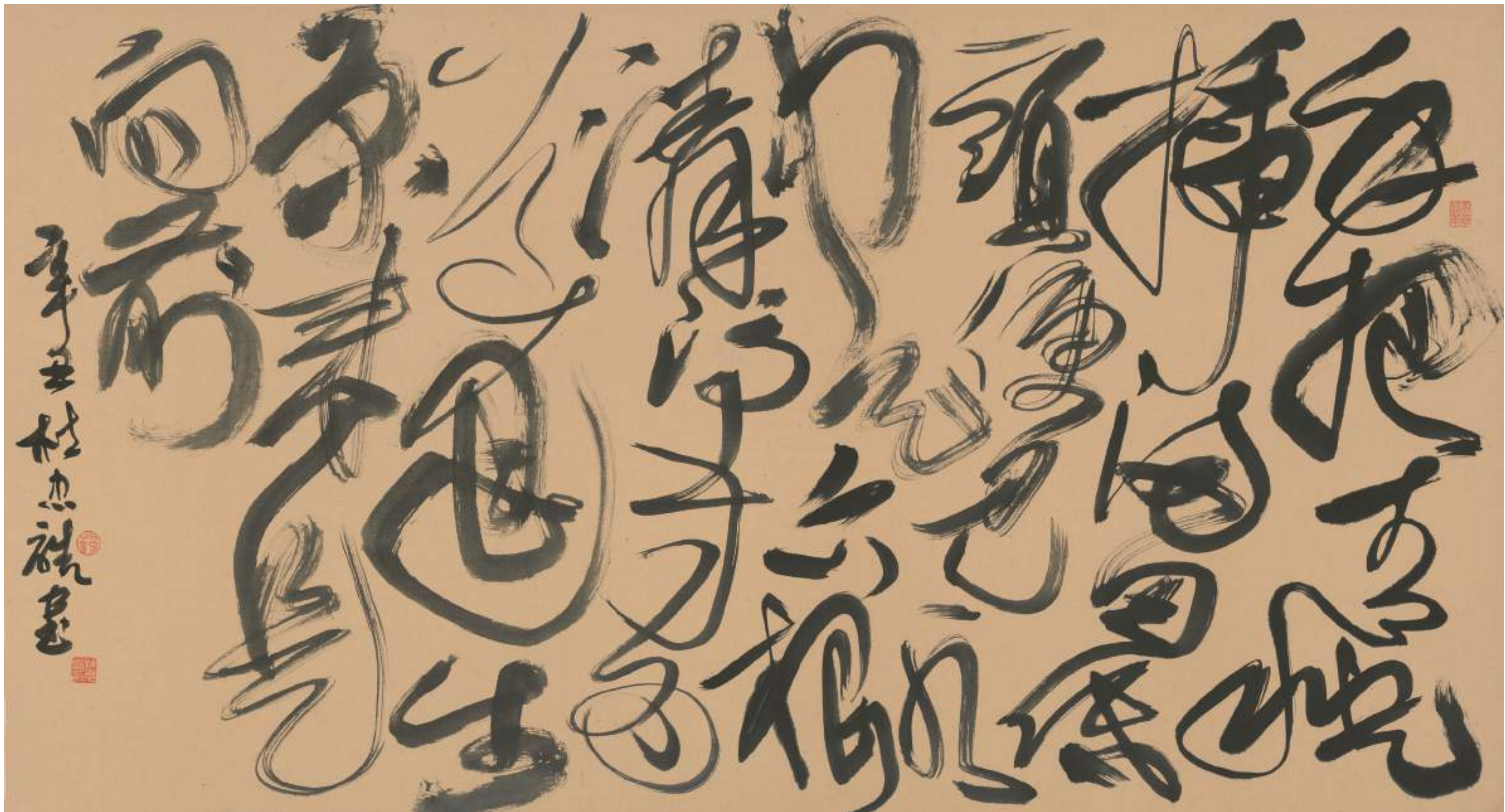
彩墨疊影書之二
69×137 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 美意延年

不一不異
105×91 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 美意延年

聽泉（透背書）
69×137.5 cm 2021
鈐印 研農心畫 杜忠誥印 復歸於樸

布袋和尚偈
97×180 cm 2021
款識 辛丑杜忠誥書
鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年

凌雲

106.5×91 cm 2021

鈴印 研農心畫 杜忠誥印 目擊而道存

逸筆草草

126×69 cm 2021

鈴印 杜忠誥 玄泉老人
歇即菩提 從吾所好

彩墨拼貼變奏之七

105×89 cm 2021
款識 證嚴法師靜思語廿四則
鈐印 杜忠誥印 子敷 美意延年 從吾所好

一切即一（一即一切）
105×91 cm 2021
鈴印 研農心畫 杜忠誥印 歇即菩提

大光明
80×96.5 cm 2021
鈴印 杜忠誥印 養齋齋主 目擊而道存

彩墨疊影書之四
104×90 cm 2021
鈐印 杜忠誥 玄泉老人 守拙

謬緣（言）·不遇
179×93 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農
美意延年 辛巳老博士

彩墨拼貼變奏之五

68×59 cm 2021

鈐印 杜忠誥 玄泉老人 心安是吾鄉

柳暗花明又一村

138×70 cm 2021

鈐印 杜忠誥印 研農 美意延年 辛巳老博士

誰怕

105×91 cm 2021
 鈴印 杜忠誥印 研農心畫 守拙 碧海掣鯨

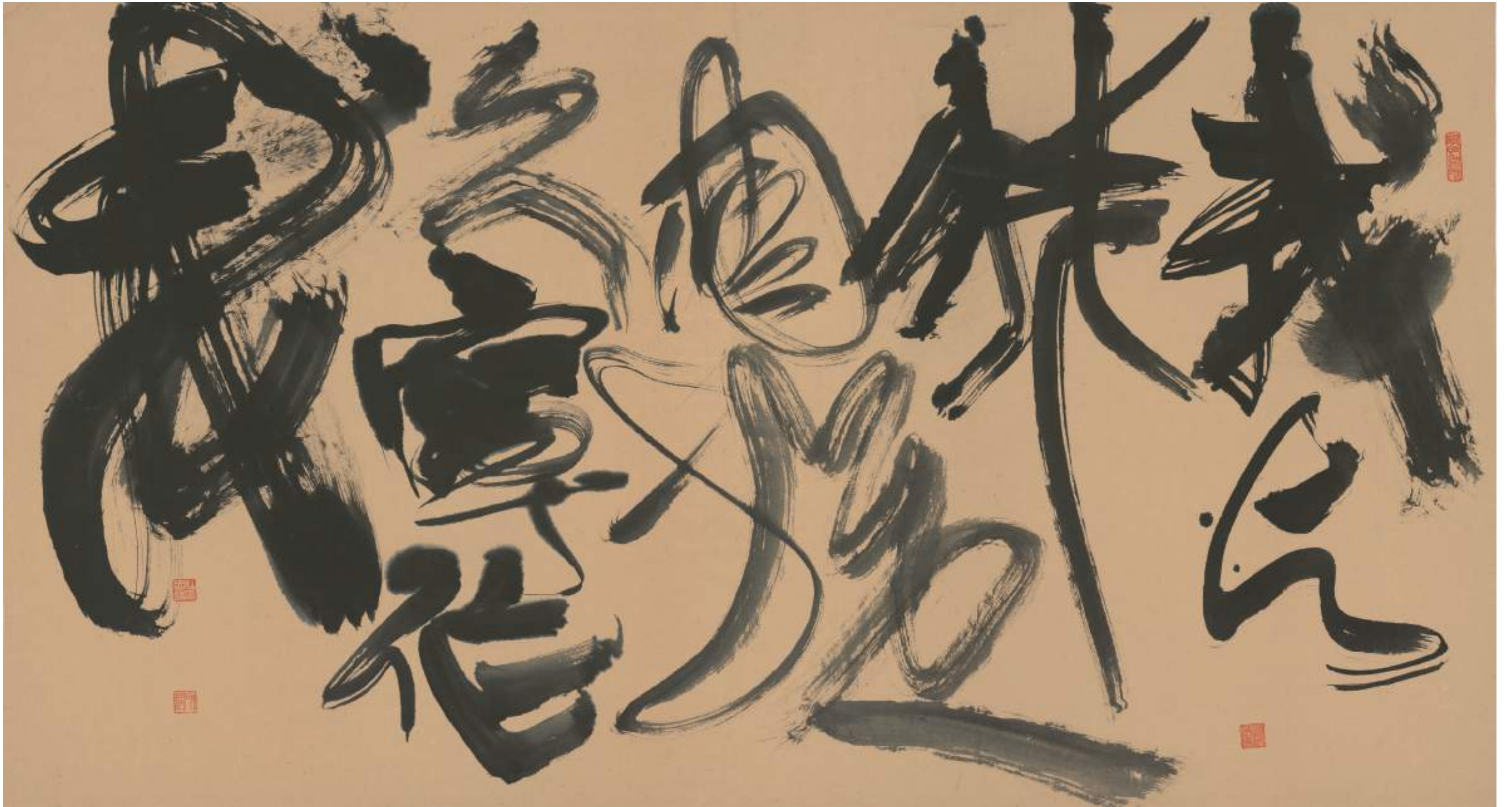

周夢蝶金句之一

240×89 cm 2021
 鈴印 研農心畫 杜忠誥印 歇即菩提 復歸於樸

與爾同銷萬古愁
138×70 cm 2021
鈐印 杜忠誥鈐 辛巳老博士
美意延年 漸近自然

寧作我
95 × 176 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農 歇即菩提 心安是吾鄉

藏

97×89 cm 2021
鈴印 杜忠誥 玄泉老人 歇即菩提 復歸於樸

別有天地非人間
137.5×69 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 辛巳老博士
美意延年 心安是吾鄉

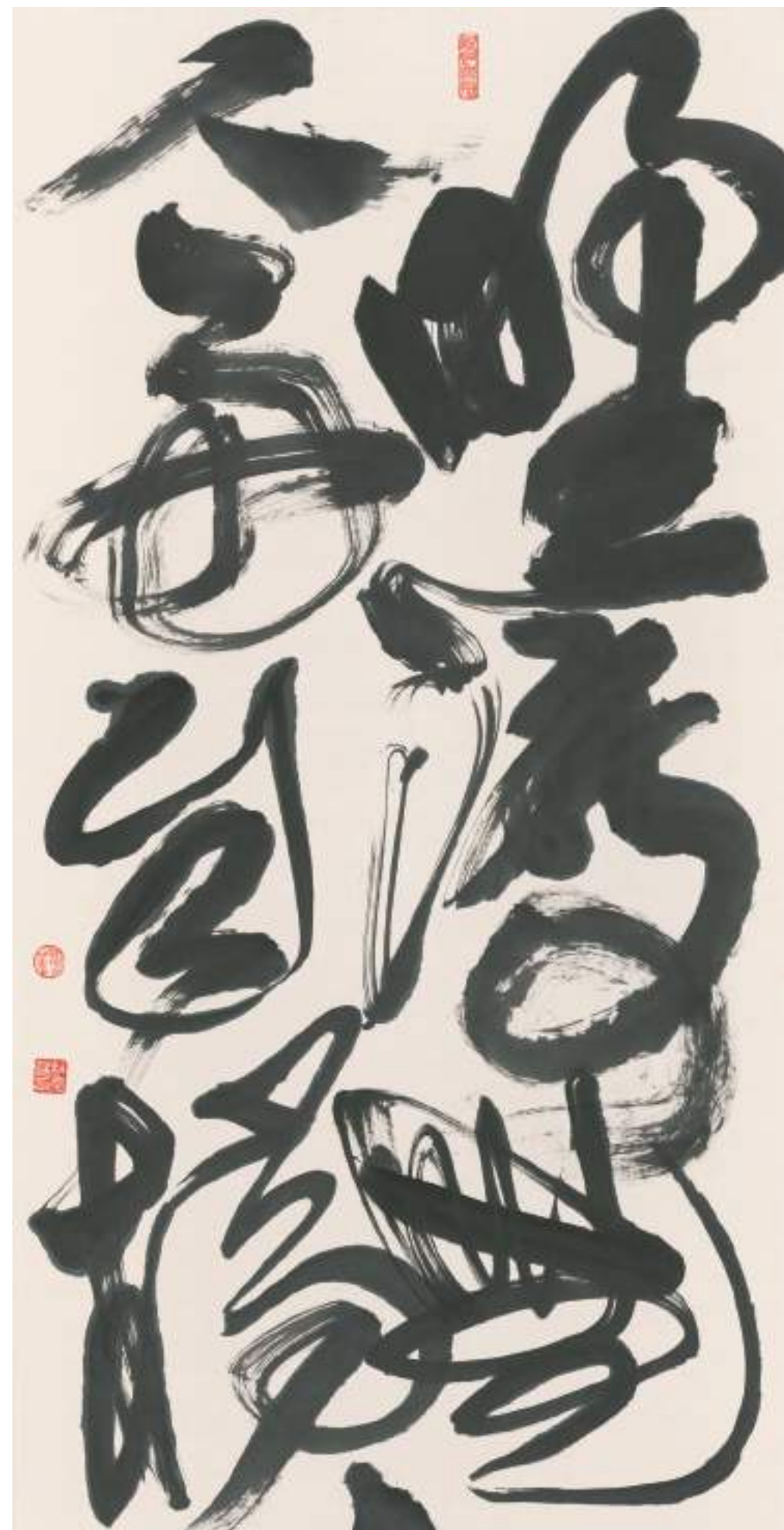

川流不息
70×137.5 cm 2021
鈐印 杜忠誥印 研農 美意延年

剛健

70×136 cm 2021
 款識 杜忠誥書
 鈐印 研農心畫 杜忠誥印 美意延年

野渡無人舟自橫

138×70 cm 2021
 鈐印 研農心畫 杜忠誥印 歇即菩提

高興

106.5×91 cm 2021

鈴印 研農心畫 杜忠誥印 守拙 從吾所好

彩墨拼貼變奏之三

174×59.5 cm 2021

款識 聖嚴法師 108 自在語廿二則

鈴印 杜忠誥 玄泉老人 守拙 心安是吾鄉 一切唯心造

真·善·美

157×139 cm×3 2021

款識 杜忠誥，辛丑秋九月。

鈐印 杜忠誥印 養蘇齋主 碧海掣鯨

附 錄

相濡以——杜忠誥的書道師友傳奇

文 | 沈珮君 圖 | 養蘇齋提供

——止於至善。

——「無我」才能「有他」，才能得其法，由眾多「他法」而得「共法」，最後形成「我法」，這才有自己風格。無我，謙受益。

——當下就是生死。「步步殺機，處處轉機」，殺機即是轉機，都是當下。

——魔佛同體。念頭一翻轉，魔可成佛，佛也可成魔。

這些話是書法家杜忠誥老師在上課時的耳提面命。你以為他在說修身，其實是在說書法；他說書法，也正是在說修身。

「聖賢性格一定是藝術家性格，不斷反照，加上不斷微調」，你以為他在說心性，其實他在講臨帖。

「你在接受『他法』時，一定要有自家『主體性』的參與，透過內在體證，與對象辯證合一」，你以為他在說佛法，這仍是在說臨帖，「這種有主體性的臨帖，遺貌取神，才能真正得法」。臨帖要「神遇」，不僅「目視」。

他說的是書法，也是儒釋道。他的書寫原理不僅是筆紙墨的抗拒鼓盪、對立統一，更飽含了儒釋道「誠之又誠」、「萬法唯心」、「無死地」的不斷覺察。他常用佛學的「逆覺體證」來說明寫字的過程，手（行）和心（知）若不能合一，字就會顯出病來。他認為藝術家有三境界，一是練到精熟的「匠人」技法；二是「才必進乎趣而始化」的「詩人」真性情，此時才有風格可言；三是精義入神的「哲人」理境，銷融一切矛盾對立而引歸理事不二的中道靈智表達，極鬆放，極灑脫，此一境界「非法非非法」，最高也最難。

杜老師手中的筆和那顆心，是一體的。學生看他的字妙不可言，每每忍不住問：「老師用的是什麼筆？」他擲筆搖頭，「和筆有關又無關」。他常用學生的筆直接示範，甚至用 100 元一支的筆，隨手就有妙趣。「筆是心的列印工具。沒有什麼筆不能寫，心靈筆就靈。寫字，用筆，更是用心」。學生自慚自恨控制不了手中那管筆，杜老師說，「心愈急，筆愈不靈。不慌不忙，

閒閒而來」，「每一個當下都必須保持在『進可攻，退可守』的彈性態勢，提按在我，不可能煞不住」，若煞不住，就是知「道」不夠、「修鍊」不夠，技法不熟。「下筆若多停了十分之一秒，就會肉太多」，不可多的那十分之一秒，就是十年功。直到「從心所欲不踰矩」，才是真正的知行合一，否則不是真知，也不是真行。

杜老師的學生來自八方，有賣牛肉麵、開早餐店的，有從宜蘭、台中、新竹、高雄來的，有教授、退休校長，還有學生本身就是書法老師，像我這種初學者，他覺得像白紙，也有方便處。請教他如何拿筆，他引用張大千的老師李瑞清的話：「怎麼方便，怎麼拿」，用最自在的方式，才能放鬆（不是鬆脫）、穩當（不是執著）。我看過髮白而禿的年長同學，在交作業時，誠惶誠恐如小學生，不是因為「師嚴」，而是「道尊」。也有極用功的同學，每次上課都奉上厚厚一疊習作，杜老師有時有感而發，「練字要練『有』的，不要練『沒有』的，否則只是不斷重複自己的錯誤，悖離正道越遠」。

他常說，「下筆用力要不多不少，『從容中道』，隨時讓筆毛跟紙面保持既相吸又相拒的彈性狀態，不要一屁股坐下去。坐下去，就是一團肉；站不起來，就不是妙有。妙有，就是不多不少」。寫字是在學「進退有度」，騙不了人，騙不了自己，「『知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎』，聖人，只是活的最像人的人而已」。書寫時，人和筆是統一的，書道、人道，都是這顆「心」。他常說，「寫字，是替字的一點一畫做人」。

「書法，是心的列印」，這是杜老師名言。我第一次交作業時，他先「啊～」了一聲，後面一串直言批評，我汗流浹背，無地自容。他說的「字」病，每一句都精確指向我的「心」病、「人」病。當時他並不認識我，卻似我多年師友，視我「如見其肺肝然」，簡直令我無所遁形。其實，那作業連「字」都談不上，我只是依他所囑畫圈圈及橫直線，像幼稚園學生一樣，後來才知，那是一輩子的杜門基本功，是沈澱心緒、和調筋骨，以及練筆力 Q 彈、駕馭線條的能力，「寫字要讓毛筆跳芭蕾，留下來的運動

呂佛庭是杜忠誥啟蒙恩師，他有多幅山水長卷達 50 至 70 公尺，去世後捐給故宮等台灣各大博物館

痕跡才有立體感，是活的，鳶飛魚躍；若趴下去，就是平面，凝滯不通，是死的」，他掃全班一眼，「還有那半死不活的」。看似簡單，很不簡單，有人習字幾十年，也仍然被杜老師要求回頭再練畫圈圈。

「寫字，每一個當下、每一筆都是生死關，很多人死在門口，拿筆就捏死」，「書法是『因果同時』，起心動念一落筆，結果就註定了」。我們聽了點頭如搗蒜，杜老師忍不住再給一記棒喝：「你以為你懂了，其實未必真懂」，因為這些都要在事理上磨，「博學、審問、慎思、明辨，最後若不能篤行，一切都是畫餅，空懸的」。若像明代王世貞說的，「吾眼中有神，腕下有鬼」，那必然是「鬼」仍在心中、「知」得不夠真切，或者「神」未能貫徹到手、「行」得不夠精熟。

「老實練字，老實做人」，這八字就是杜老師一生學問的金鑰匙，「隨時返照，在沒碴處找出碴來，給自己找毛病，老老實實，千錘百鍊。」他說，寫字和做人一樣，沒有秘密、捷徑，就是勤和誠，還要無執。譬如，學歐陽詢，老實臨帖，學不成，是不夠勤，是不誠；學成，只像歐陽詢，只會歐陽詢，學誰，死於誰，必須超越。最後要「不為法縛，不求法脫」。

〈魚躍・鳶飛〉140×59.5 cm ×2 2017

杜老師七十多歲了，看起來總是神采奕奕，「讀書寫字，永遠可以更精進，怎會不快活？」樂在學習，說起來八股，但若看過他看過的書便知不假。他的書上幾乎每頁都是密密麻麻的紅藍綠畫線及筆記，隨處感觸，書皮、內頁很多都因屢屢翻閱而脫落了，古人所謂「韋編三絕」應就是這樣，我第一次看到時，極感震動和慚愧。他寫字的大桌子後面是一堵書牆，牆後是書房，他的書房像圖書館，書架林立，書架之間僅容側身，桌上地上也都堆滿了書。他背對那堵書牆和書房寫字、教字，他常跟學生說，後面就是他的「靠山」。

他自小無靠。杜老師說他一生都在「補課」，他出身彰化埤頭農家，上溯六代都是文盲（六代以上已難考，但祖先墓碑都刻「京兆」二字，和杜甫同宗族），他的童年和少年，課餘之暇多在農田，念台中師專時才開始學書畫、讀古書，自覺缺乏「童子功」，很有急迫感，「學如不及，猶恐失之」，時時惕厲要把錯過的功夫補上。服役時瘋狂利用時間念書，半夜睡不著，躲到廁所藉著夜燈背書，一度造成眼神經麻痺，沒法看書，請同袍好友替他念書錄音，他反覆默誦，並常在日記提醒自己「要莊嚴地站起來」。

他 17 歲上呂佛庭先生國畫課，才第一次正式拿毛筆，翰墨人生從此發軔。後來，自覺在畫上落款時字太醜，他開始買帖練字，書畫並進，21 歲時書、畫即雙雙入選全省美展，當時這種年齡即可有此成就，極為罕見。他寫字時有強烈存在感，「一切可由我作主」，得到極大快樂，竟至不可自拔，最後棄畫從書。他在南港舊莊國小任教時，一有時間就練字，一天兩三小時，假日時多達十幾小時，23 歲到 28 歲那五年，用掉的舊報紙，多達一千多斤，為了省錢，先用淡墨寫，再用濃墨，翻面再寫，每張報紙反覆寫三、四次。他的墨汁用太兇，也是為了省錢，他拿 20 公升的汽油桶去批發店買，「中華書道學會」創會人謝宗安先生常跟人提此事，因為杜老師第一次去拜見他時，就是提著剛買的一大汽油桶墨汁，令他震撼。

杜老師 29 到 34 歲曾三次獲全省美展書法第一名，並取得永久免審查資格，他是書法類第一位獲此殊榮者。35 歲那年，一週之內，同時得到中山文藝獎和吳三連文藝獎。45 歲獲得國家文藝獎，69 歲獲總統府頒授二等景星勳章。

杜忠誥念師專時，暑假回家協助曬穀。

〈奇〉49×46 cm 2012

杜老師篆隸楷行草五體兼精，藝評家、東海大學美術系教授李思賢譽之為「匯集時代之大成、最經典的標竿人物」，而這樣一個書法大師總是如此形容自己：「我是從糞土堆長大的」。

杜老師從小常常要挑大糞去菜園沃土，來回好幾公里。每隔一兩個月，還要跳進豬糞池用鐵耙清理沉積物，他清完穢物，沖洗身體時，發現小腿「比葱白還要白」，小小年紀的他相信裡面必然含有什麼神奇的美容物質，而且人人掩鼻的糞肥總能把農作物催發成一片欣欣向榮，「化腐朽為神奇」原來就是如此，他不是從書本看到，而是從大糞裡、生命底層中，活活潑潑體會到。這些證悟就是他的宗教，他的天啟，他的聖賢書，他很受鼓舞。

他們農家孩子都知道，樹上的芭樂、蓮霧要摘被鳥啄傷的吃，因為果樹會把營養灌注過去，修補它的傷，往往最有風味。杜老師說起童年都滿懷感恩，就是因為自小極匱乏，讓他求知若渴，並發現聖賢道理不假他求，就在眼前、日常、自己心中。這些他在天地中自然領會的道理，讓他從不失去希望。也因小時困窘，他長大後很容易滿足，生活中到處是驚喜，常感快樂。

杜老師父親有一身好武藝和手藝，是地方上有名的大力士，且喜拉胡琴，雖不識字，卻能把杜老師寫的「壽」、「福」字，用竹篾編出，並一體成型編製成一扇門。可惜他好賭，上好農田一塊一塊賣了，家裡全賴聰慧、勤奮的媽媽以三頭六臂撐住，但食指浩繁。杜老師自小即參與農務，芋頭、甘蔗、地瓜、蘆筍、韭菜、西瓜、黃瓜、稻米、花生，全都種過，農忙時，五點多天沒亮即起床下田，七點多往往來不及吃早餐就奔赴學校，放學回來，看到一大桶髒衣服還堆在那裡，便自動去洗，或者立刻下田幫忙，天黑才回家吃晚餐，然後在油燈下做功課。

做家务、農務對愛讀書的他來說，一點也不是浪費時間，而是盡本分，盡本分即安心，「安心時，讀書效果最好」。杜老師說，在那個生活艱難的時代，他很怕被汨沒，怕成稗草，怕秀而不實，他要「活」下去，而且莊嚴。

〈此邦今尚武・何處且依仁〉137×35 cm×2 2008

他在家鄉是著名的「讀冊呆」，他連在剝豬菜時，都利用運刀的節奏，背唐詩三百首，「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯」，「漢皇重色思傾國，御宇多年求不得」，都是那時這樣一首首背下來的。

「貧不足悲，貧而無志始為悲」，他念師專時，暑假除了替姊姊帶孩子，還受僱去田裡趕雞鴨（以免牠們把剛發芽的種苗吃了），但他一心想著念書，於是，他把外甥用繸絲縛在背上，一邊揮舞竹竿，一邊大聲背《孟子》，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨…」，他就是這樣趕雞鴨。現在回想當時畫面，他忍不住大笑，年少的他其實很惶然。他一直記得小學時，一個假日午後，他依母命到田裡採挖地瓜，忽遇暴雨傾盆，他無處可避，一身濕透，縱目望去，四野蒼茫，黑幕籠罩，想到終年勤苦卻不得溫飽的家人，筋疲力盡的他大放悲聲，握緊小小的拳頭，皇天在上，「我將來絕對不種田」。

那時，他不會知道他以後會自號「研農」，以硯為田，筆耕一生，成為當代書法大師。

總說「這是最壞的時代，也是最好的時代」，但這要等最壞的時刻過去才知道。杜忠誥，一個在糞土堆長大的台灣鄉下孩子，上學便當裡經常只有地瓜，他怎能有機會受教於一群自大陸各地來台的大師，讓他變成書法家、國學家？南腔北調，他和他們怎麼相遇、如何相濡以「墨」？而這窮孩子怎麼付得起大師學費？

他在小學時，連十元代辦費也付不起。四年級時，他當班長，開學很久了，仍沒交代辦費，同學不免有些閒話，有一天，導師任家聲先生把他叫進宿舍，塞了十元鈔票給他，要他待會上課時，當著全班同學面把錢交給老師。他年紀雖小，但已能了解任老師如何迴護他的尊嚴。杜

中韓書法家因杜忠誥牽線，互訪合影，左起為王壯為、王愷和、宋成鏞夫婦、謝宗安、姚夢谷、杜忠誥

杜忠誥（右）與南懷瑾在香港南先生寓所合影

忠誥在連得中山、吳三連兩個文藝大獎後，某回受訪時，憶起這段往事，激動難抑，「那十元，是我的一輩子」。

他總是遇到貴人，一生恩師無數，那是因為他的勤（不間斷）、精（不粗疏）、進（日新又新）感動了他們，在那個苦難的時代，他們在他小小的身影上看到一股奮力向上的「不甘心」。

杜老師好學，讀書之外，瘋狂的尋師問道。有些老師本來就在學校任教，他跨校旁聽，下課後或學期結束仍追著他們請益；更多的是在各個機關任職的前輩，有人身居官場，有人在銀行工作，只要他們是書壇或國學高人，杜老師都主動設法求教。現在很少人用手寫信了，而這個充滿土地氣味的年輕人，當年用工整小楷，在八行書上寫文言文，用一封封信去叩問。那些長輩驚訝於他的字和文，以為他是世家子弟，見面才知是這樣清寒的農家孩子，既憐惜又敬佩。

呂佛老是第一個引他走進中華文化藝術殿堂的人，杜老師像進了桃花源，越走越深。他畢業後在鳳山步兵學校服役，經同袍引介，去台南拜見了書法家朱玖瑩先生，玖老時任鹽務總局長，謙和、博學，讓他欽敬之餘，忽然領悟，「大道之行也，天下為公」，「道」是公器，只要自己真心想學，大師必具大器，一定會為他引路。退伍後，他主動去信王壯為先生，並陸續從師於王愷和、王北岳、奚南薰、謝宗安、傅狷夫、汪中、陳其銓、張隆延等諸先生。而教他

讀經史、學佛道及鑽研文字學、聲韻學、作詩詞，讓他生命和學問不斷轉進的老師，更是不計其數，如屈萬里、南懷瑾、魯實先、陳新雄、于大成、周何、許鈞輝、姚夢谷、李猷等先生。

「君子愛人以德」，這些書畫名家、國學大師，對勤懇篤實的他無不傾囊相授，杜老師偶爾以水果等小禮孝敬師父，他們又以書畫回贈。這些大師之中，只有一人依例定期收學費，杜老師付了三期後，就繳不起了，那位大師一如以往繼續教他，即使晚年赴美依親後，仍不斷以書信鼓勵指導他。

杜老師曾在中國經學國際學術研討會上，發表一篇他對孔子「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉」的

〈慈儉慎謙〉59×44 cm 2017

新解，別闢蹊徑，他的論據主要自「漢字形體學」出發，但我認為其中滿含生命慧悟，最初應是那些恩師的無私大愛啟發了他。

一般人都把「束脩」解釋為肉乾，也就是現在所謂學費，杜老師認為這不僅未真解孔子學說本義，也把孔子看小了。他自原初的字形、字義之衍異分析，揭示脩、修兩字是音義全同的異體字，脩是本尊正體，修是訛變的俗體字，但被後人誤為兩字。杜師引經據典，指出「束」字本義為「紮木頭」，演化為約束、約制；而「脩」原為肉脯，引申為修持、修養。他認為，「束」是「負面的節制」，是「諸惡莫作」；「脩」是「正面的顯揚」，是「眾善奉行」。「自行束脩以上」的「自行」是主動求師，發諸內心、真誠想學習，「束脩」是自我約束與超越，這樣主動精進、尋求生命向上的學生，孔子無不樂於教導。

杜老師當年就是一個「自行束脩以上」的年輕人，他準備好自己，不是送老師肉乾，而老師大門總是為他開啟。有一次，他送了一包地瓜籤給南懷瑾老師，他只是分享自己覺得好吃的鄉下食物，南師卻為此鄭重寫了謝函，嚇得他不敢再送。還有一次，杜老師拿了一塊內蒙「巴林石」跟王壯老求印，他自知石材並非上品，忐忑致歉，壯老說，「好石材未必好刻，這石頭正好」，一句話就讓他解脫了。

改變杜老師生命進路的人是呂佛老。張大千曾讚佛老是「中國文人畫的最後一筆」，這樣的大師蟄居台中，執教師專。佛老在杜老師第一堂國畫課，即發現他筆下的白菜、蘿蔔比其他同學有氣韻，在他身旁駐足觀看良久，課後才知他是第一次畫，讚美他「筆性好、天分高」，他在佛老鼓勵下，越畫越有興趣，佛老總是給他甲「加上一點」（甲上）。

杜老師一拿起毛筆就歡喜，在國畫課程結束後，仍然私下跟著佛老練習，三、四年即臨摹得維妙維肖。有一次，佛老在裝裱店看到自己囑咐店家裱後代為送致某收藏家的畫竟仍掛在牆板上，有點不悅，店家趕緊說明，才知那是杜忠誥在店裡看到佛老作品後，以紙速寫構圖、默記皴

1985 年，杜忠誥於國立歷史博物館國家畫廊舉辦首次個展，書家前輩王壯為教授於開幕時致詞。

中醫師書法家奚南薰為臺靜農開的藥方，筆意如行雲流水。處方箋上方的紅字題簽是于右任手筆。

法，回家背臨的習作，佛老既吃驚又歡喜，忍不住跟其他老師說此事，稱讚杜忠誥「真是鬼才」。

杜老師在台北讀書、工作，只要回中部，一定去拜望佛老，「呂老師是我在台中的第一掛念」。杜老師念台師大前，因醫師失誤，身體大損，佛老當時中風初癒，堅持自台中去看他，當時沒有高速公路，更沒高鐵，搭火車來回往往要七、八小時，杜期期以為不可，去信婉拒，信才剛丟進郵筒，呂師人已到了，並把剛收到的潤筆費 4000 元送給他（民國 65 年，此款約是當時小學老師兩個月薪水），杜堅辭不受，佛老長年未收他學費，他何能再拿老師的辛苦錢？從不說重話的佛老生氣了，把錢重重壓在他手心，「這是給你看病的，你如不收，枉我栽培你」，杜老師收下時，淚流滿面，連

陪侍在旁的好友也熱淚盈眶。四十多年後，杜老師回憶此事時，仍然哽咽。

王壯為先生也是杜老師伯樂。杜老師 20 歲入選全省美展的書法作品是臨摹《乙瑛碑》，當時他才學九個月，壯老負責撰寫評審感言，除了品評得獎作品，還特別指出杜忠誥那幅作品，「非有長時間功夫，不能到此程度」，讓他大感振奮。退伍後，他寫信給壯老，初生之犢一心求道，根本不知壯老當時是副總統陳誠的代筆人。壯老教他書法和篆刻，不僅免費，還常約他去家中打牙祭，替瘦小的他添點營養，並跟他聊藝林掌故。杜老師曾覺得自己名字怎麼寫都不好看，壯老特別以各種字體寫了十幾款「杜忠誥」讓他臨寫，杜老師收藏至今。杜老師的行草深受壯老影響，兩人連直率的個性也很像。壯老耿直中飽含智慧，曾指點他寫字要一氣呵成，切忌「筆筆各自為政，不相關連，而乏顧盼揖讓之情」，這說的已不僅是寫字了。壯老還提醒臨帖甚勤的他，不要過於拘滯，筆下宜表現性情，「任意為之」，「不要唯恐不像，不像處也無妨」，甚至鼓勵自律甚嚴的他偶爾不妨喝些小酒，可以「去矜持」。

杜老師的楷書最先師承王愷和先生，愷老融各家之長，獨創一格，楷書尤為精工。愷老知道他長年臨寫趙孟頫，建議他學黃庭堅的行書，以破趙孟頫之「工媚」。愷老曾是前考試院院長孫科的機要秘書，詞壇祭酒成惕軒與他相交甚久，曾以「輕財利，重然諾，明辨是非，纖介不苟」十四字形容愷老。杜老師常提醒學生「筆筆交代清楚，一筆不苟」，就是來自愷老的身教、言教。

杜老師年輕時曾因血尿住院一個多月，愷老去看他，護士知道大師來了，紛紛來求其墨寶，愷老為了讓他得到更好的照顧，慨然應允，而且一諾千金，回家寫好覆命。杜老師在日記上寫著：「吾師愛我，可謂無所不至矣。」而當時他只是個 28 歲窮小子。愷老在 95 歲時大去，杜忠誥為他親撰事略。

奚南薰先生是杜老師學習時間最短、卻是替他打通書法任督二脈的高人。奚師出身江蘇武進中醫世家，是政府遷台後第一屆中醫特考狀元，後來成為衛生署中醫委員會首任主委，書法曾獲教育部文藝獎，是醫道與書道兼優的奇才。但是，他長年隱於中醫界，一般人對其書藝所知不多，杜老師曾嘆息：「奚先生是最被時代輕忽的書家。」但他也欣慰，「現下台灣書壇能寫幾筆篆書的人，幾乎直接或間接都飲過奚門法乳」，名雖不顯，而道法長傳。

奚師原想在 60 歲退休後，潛心寫字，奈何 59 歲被檢出末期肺癌，他急切希望書藝有傳人，主動請同道王北岳先生推薦勤學弟子，杜老師因此拜入奚門，自民國 64 年 3 月到 65 年 1 月，不到一年，奚師即不起。奚先生病重住院時，仍不肯停課，他告訴杜老師，「只要我不死，一定繼續教你」，杜老師只好拿習作在病榻旁請益，奚師經常痛到要用枕頭或被子壓住痛處，說話時氣若遊絲，有時杜老師即使貼近他胸口，都還聽不清楚。奚師自知生命在倒數，用盡人生最後力氣，殷殷叮囑他寫北魏方筆不要鋒芒太露、寫《張遷碑》要「取其密」、寫《禮器碑》

〈口頭禪〉58×79 cm 2007

要「取其勁」。奚師痛而忍，唯恐廣陵散絕，杜老師痛到不忍，往往一邊上課一邊抹淚，當天日記在仔細記錄師訓之外，也寫著「肝腸寸斷」。

奚師去世前三月，把自己珍藏已絕版的郭沫若著《殷契粹編》轉送給他，「我沒時間研究了」，這是他的遺憾，也是對杜老師的期許。他還不避嫌的——分析杜老師的諸師之病，教他知病去病，「我現在若不告訴你，未來怕你無法超越自己」。他在劇痛中、大去前，掛念的是這個年輕弟子一生志業是否能一山高過一山。奚先生謝世，杜老師和其他六位弟子披麻帶孝，虔心叩謝。2006 年文建會出版《台灣藝術經典大系·書法藝術卷》，杜老師負責選定傳主及撰稿者，也親自替奚先生以〈濟世儒醫·篆書大家——奚南薰〉為題立傳，讓他的大筆留在台灣書藝史。

傅狷夫先生的草書，也啟發了杜老師。傅師渡海來台時，親歷惡浪洶湧，驚駭之餘，竟悟作畫筆法，日後台灣山水在其筆下自成一格，人稱「雲海雙絕」。杜老師先跟他學畫，後學書。傅師在于右任這座巍巍大山籠罩之下，竟仍殺出血路，「連綿草」是當時一絕。他的下一字第一筆，常是順著上一字最後一筆的筆勢，先寫定後，才去蘸墨續寫，這種草書劍及履及，幾乎不能、也來不及思考，必須隨機應變。杜老師對「連綿草」曾有生動描述：「成敗繫乎當下瞬間之一擊，宛如在劍稜上行走，稍有閃失，成仁喪命」，「纖微向背，毫髮死生」，這已是從書法直通性命。

杜老師在得到許多大獎後，逃名，逃忙，以 40 歲高齡，遠赴日本潛心念書三年，在古文字學得到極大突破，為他後來的「漢字形體學」創發及書法超越傳統、求變開新，奠定深厚基礎，其中即有傅老師的強力鼓舞。

「忠誥兄，拜讀大作，驚歎不已，乃以師稱我，慚愧汗下，後再勿爾，否則伏地不敢起矣。弟老悖已甚，又獨居無友，倘得與兄能共起居，則雖老或尚可進步，存此奢望，即面談亦不可能，只好擲筆一嘆」——朱玖瑩先生，時年 94 歲，杜忠誥 44 歲。

「研農仁弟，承惠贈書藝集，披讀再四，毋任佩慰，所謂力耕必有豐收也。弟於書藝孜孜不倦，博涉諸家，廣擷菁英，功力日積，今之所作，在在已顯見自家風格，他日書壇翹楚，非君莫屬，可斷言也」——傅狷夫先生，時年 82 歲，杜忠誥 44 歲。

「他們就是這樣的謙摠自牧」，杜老師看著這些大老幾十年前寫給他的書信，雙手抱拳，

往天一拜，「他們越謙和，我越覺得自己渺小，仰之彌高」。杜老師常說自己是發「1949 國難財」的讀書人，國家民族不幸，卻成了台灣子弟、他之幸，這些大師自河南、江蘇、河北、湖南、安徽、山東、浙江等各省避難來台，齊聚在這個三萬六千平方公里的小島，文化人才密度之高，千年難遇。他們一起拉拔了這個在糞土堆、吃地瓜長大的孩子，而這小子有「打死不放棄」的特質，他們當年就知道長江後浪推前浪，下一個站在浪尖的是他。

王壯老在替杜老師第一本創作集《管晏列傳贊篆書冊》作跋時，以王世貞論書法「有功無性，神采不生；有性無功，神采不實」的功（後天努力）、性（先天才情）、神（作品靈氣）來評析杜老師作品，說他「筆禿千管，紙費萬番，誰能謂其無功無實？彈力如此，非有至性，又孰能致之？然則於『生』字云何？答曰『生』字亦不弱也」，壯老最後用了「可畏哉」三字，送給當時 34 歲的杜忠誥。這些前輩都知道這個年輕人將來必成大書法家。

杜忠誥後來不僅僅是一個書法家。

篆隸楷行草都好的書家，自古寥寥可數，杜老師不僅各體皆精，甚至連甲骨、金文等古文字也精心研究，都能入書。他大三時就己能默寫《說文解字》全本 9353 個篆文，也因曾做過這樣的老實功夫，他負笈日本筑波大學讀書時，一看見湖北雲夢縣出土的《睡虎地秦簡》，就著迷不已。秦簡如天書，奇形怪狀，他有古文字的基礎，加上「老實」，將一千多支秦簡影印剪裁分類，歸納整理出一千多個「字頭」，製成《睡虎地秦簡文字編》，其中近百字為許慎《說文解字》所未收，據此撰成論文而獲碩士學位。54 歲又以極冷僻艱深的論文《說文篆文訛形研究》拿到台師大文學博士。他是台灣罕見的從書法入手並因之有獨到創發的文字學家，而他開

「潛龍」。杜忠誥偶然率性寫在檜木桌上，後覺效果極好，才趕緊用品宣紙，並噴水覆拓而成此作。

創的「漢字形體學」，更是前所未有。他能看出每個字的前世今生，它們如何因錯就簡或變形變異衍至今日，「文字一點一畫都有其不得不然之理，即使訛誤都有其必然之因果」，這又幾乎是人生洞見了。

大陸古文字學家劉釗曾如此形容杜老師：「于古文字學界，書法第一；于書法學界，古文字第一」，杜老師不僅在此兩相生發，他從書法旁通生命，由書道貫通儒釋道、由儒釋道融會書道，更是時有慧解，別具一格。他的上課語錄若輯寫成冊，就是一本本以書法「格物致知」的《傳習錄》，而每一句都來自他「吾少也賤」的體驗。正因為他是以生命證悟，所以能震動他人生命。

「直到高寒最處，猶不肯結冰的一滴水」，這是周夢蝶詩句，杜老師和周公是忘年之交，兩人都是這樣「一滴水」，他把它寫在一把圓扇上，我在偶然機緣得到，雖然扇緣已有蟲蛀，但正是那蟲蛀的洞，使它尤為動人，「一切已然，皆屬本然、必然與當然」（周夢蝶語），生命破洞，有其因果，不必耿耿，但「只要精氣神飽滿，一隻螞蟥和一隻大象都一樣自在圓足」（杜老師語），永遠不卑不亢。那把扇子，讓我每看到就精神一振。

杜老師常感嘆小時沒有文化上的「賢父兄」，起步太晚，但也正因為沒有賢父兄，一旦碰到時，他特別心悅誠服，如大旱逢甘霖，瘋狂吸收。他第一次讀《曾文正公家書》時，非常相應，覺得每封信都像是寫給他的，教他做人處世，譬如，「不可誤認簡傲為風骨。風骨者，內足自立，外無所求之謂，非傲慢之謂也」。他從此以曾國藩為自己賢父兄，並在中國經典裡找到更多賢父兄，後來那些教他寫字、讀書的老師，乃至古今中外一切能觸動他靈魂的圖與書，也無一不是他的「賢父兄」。

聞善則拜，杜老師愛讀書，也常常提醒學生多讀書，「書，跟碑帖一樣，像是照妖鏡，讀書可以照見自己盲點。找老師也是找照妖鏡，好老師會幫我們照妖。」他敬服的那些老師都一輩子在讀書，也是真正的讀書人。于右任曾勉勵學書者，「寫字是讀書人的事。書讀得好、字寫不好者有之，斷沒有不讀書而能把字寫好的」。王壯為認為，書法是「學藝相生」，「若無學問以濟之，終覺其氣息不醇，滋味不永」。王愷和身居官場，一生勤慎廉潔，他告訴弟子，「欲學書法，先學做人。必於人倫日用無虧，才能學書。」藝評家姚夢谷也在讚他根柢已固時，提醒他「陶鑄自我」，不能生吞活剝，「像某些人，只是一盤『生豬肝』耳」。

〈洞山良价悟道偈〉
480×120 cm 2019
桃園橫山書法館典藏

那個時代，讀書、學書，不是累積知識、販售技能而已，而是跟自己全幅的「人」有關。

「士先器識，而後文藝」，杜老師建議學生，一生一定要好好讀幾套大部頭的書，增加生命深度和厚重。他服役時才開始有計畫的讀書，當時一段似有若無的感情，讓他深受挫折，警覺「一無所有，何以立身」，發憤用功，隨時利用時間誦讀古書，軍服裡常常貼身藏著一本書，或撕下幾頁放在口袋，有空就讀就背，被罰跑步時也一邊跑還一邊背，有時連說夢話都用古文，「且吟且歌」，成為同袍笑談。他的《四書》、《昔時賢文》、《古文觀止》等就是這樣背下來的。

他退伍後，去信請教朱玖瑩先生讀書問題，玖老建議他讀《資治通鑑》，這可不是一般人啃得動的巨作。他到舊莊國小任教後，同事替他引見了中研院史語所所長屈萬里先生，屈先生親切的接待了這個小學老師，後來還用一絲不苟的字和他通信，又指點他《資治通鑑》最好選讀元代「胡三省注」的版本。27 歲的杜忠誥讀出了興趣，以四年多時間半精讀地讀完《資治通鑑》，深覺浩氣填膺，並深信因果。他關心國家大事，也常能洞察幾微，先天下之憂而憂，「風雨如晦，雞鳴不已」，他常扮演那隻雞，雖然最後未必能「一鳴天下白」，但他拔心不死，「君子之德風，小人之德草」，他相信只要有人不斷起「正因」，他日或能收「正果」，讓人心產生正循環。他不悲觀。

他 29 歲認識了南懷瑾先生，接觸佛法，更深信因果，「果」和「因」之間，不是兩點之間最短的直線，其中還有中介的「緣」。任何起心動念都是「因」，「因」可操之在己，但其他要靠「外緣」成全，因緣會合才能水到渠成，好人不是要好報才去做好人，他本身是好人，就是他的好報，而造下惡因必有惡果，若還未報，是因緣未熟，沒有僥倖。明白因緣果報，對很多事都可放下，不計較得失，自可少折騰。

杜老師認為南師是「通人」，讓他領悟到「佛家在為儒家打前鋒，道家在為儒家守後衛」（杜師語）。南老師曾送他一本楞嚴經，並在上面題字，「自從一讀楞嚴後，不看人間糟粕書」，點撥杜老師認識「清淨本然」的自性，「收視反聽」，不隨感官外逐，回到本心。他一生剛健進取，南老師引他學佛學道，從奮進的「有為法」，進入虛靜放空的「無為法」，解粘去縛，杜師因此領悟：「人生，是由迷昧轉向覺悟的修鍊歷程。」

很多人讚美杜老師是不世出的「天才」，他總不以為然，尤其不喜歡學生說他是「天才」，他常提醒他們，強調天才只有兩個結果，一是自恃天才，不肯老實用功，二是自認不是天才，放棄老實用功，兩者不成功一也。「當你以為人家有成就是因為他是天才時，你就已經放棄了自己」，那些所謂的天才，其實後天努力占了八、九成，若少了那些攻堅、苦學，縱然有天分，充其量也只是潛能，你永遠不會知道自己也可能是天才。

杜老師是完美主義者，但這樣說也不太對，因為他不是服膺什麼主義，他是情不自禁的，只是從心之所安。

張作錦（作老）先生去年出版「生平回憶記事」，請杜老師題寫書名「姑念該生」，當時書已快進廠，時間急迫，他很快覆命，一口氣寄來五幅作品，作老挑了一幅最中意的，杜老師自己卻不夠滿意，又寫了五幅寄來。作老前後收到十幅作品，杜老師實際書寫的應至少二十幅。區區四字，我身為《姑念該生》的主編，看到的不是只有眼前那些作品，還看到一個完美主義者的具體呈現，我終於懂了為什麼他常說「要留一點缺點讓人批評」，這句看來不求完美的話，正是一個極端的完美主義者勸慰自己的最後活路。

〈一點傲骨，三分癡情〉70×45 cm 2005

杜老師曾有一篇文章講述于右任替《遠東雜誌》題簽，四字反覆寫了至少九遍，杜老師感慨繫之，「寫字看似小事，但要做到自己認可落款鈐印，也非易事。」因為「一個字好，不足為好，須是整行字都好才好；一行字好，也不足為好，還得通篇都好，方足為好」，「好永遠可以更好，總覺得下一次會更好，一寫再寫，直至心安理得才肯罷手」，這種「凡事盡心」，做到心安，他認為就是真正的儒者。杜師在說右老，何嘗不是自剖、自勉？

李思賢教授曾用「繼往開來」四字形容杜老師在書藝和國學的成就，認為他不僅是集第一代渡海來台的大師之大成，也積極創新，杜老師 20 年前即倡議開辦現代性書法展，書壇上重要的「傳統與實驗」雙年展，其誕生與他的此一倡議也有關。杜老師的弟子無數，蕭世瓊、黃智陽、林俊臣被李思賢列「杜門三傑」，他們都在大學任教，其中林俊臣出身體育系，在與杜老

〈乾坤·巨刃 四言聯〉182×43 cm×2 2017

師論道、練字過程中，杜老師曾在他身後直接抓著他的手寫字，幫助他體驗筆勢，林俊臣當下即感受到太極推手的力量，恍悟線條的律動和身體的鬆柔，從此書藝猛進。

——道理上的悟，是解悟。實踐出來的悟，是證悟。一定要在身體力行上得到印證，不能只用耳朵跟嘴巴。

——寫字「反照」，這是知過。「微調」，這是遷善。每次若能改掉一點習氣，累積起來，不得了。不要小看「微調」，所有的偉大，來自不那麼偉大，甚至微小、卑下。

杜老師頭髮全白，清臞卻矍鑠，奔波各地講學，一堂課往往三、四小時，台上台下欲罷不能。「己欲立而立人」，杜老師說，「立己」只是個人有事功，但「立人」則是「願力」，是「悲心」，他說：「自己上岸了，回頭看載浮載沈的那些人，自然會下海，能拉拔幾個是幾個。」這是他以一生所學回報恩師的方法，「自覺覺他」，「止於至善」。

（轉載自聯合報 2020/06/22~24 日副刊）

攝影 陳漢元

杜忠誥年表

- 1948 出生於彰化縣埤頭鄉，為家中次子。父杜隱；母林清池，俱為白丁，世代務農。
- 1955 入彰化縣埤頭國民學校就讀。
- 1961 入彰化縣立北斗中學就讀。
- 1964 考入省立臺中師範專科學校，得呂佛庭啟蒙，始學國畫、書法。
- 1968 書法及國畫作品各一件入選第 23 屆「全省美展」。
- 1969 於省立臺中師範專科學校圖書館舉行書畫習作展。
師專畢業，分發臺北市南港區舊莊國小任教。
服預備軍官役於高雄鳳山步兵學校。
- 1970 師事朱玖瑩。
- 1971 役畢，返舊莊國小服務。
- 1972 考入臺灣師範大學美術系夜間部（後休學）。
師事王愷和、王壯為、傅狷夫、王北岳。
- 1973 考入臺灣師範大學國文系夜間部（大二上學期休學）。
師事謝宗安。
請益於屈萬里，承示讀史之要。
- 1974 請益於陳其銓。
- 1975 師事奚南薰、姚夢谷。
- 1976 保送入臺灣師範大學國文系日間部二年級就讀。
作品獲第 31 屆「全省美展」書法部第一名。
「王門七子」拜師禮，被王壯為錄為入室弟子。

1961 年，埤頭國民小學六年時留影。

1968 年，杜忠誥在臺中師專校慶美展榮獲「特選」的國畫作品前留影。

1970 年，在臺中烏日成功嶺暑期大專集訓擔任排長時留影。

1977 拜見南懷瑾，始習佛學。
完成《説文解字》九千三百五十三個篆文之鈔錄與默記。

1979 臺灣師範大學國文系畢業，分發至臺北縣江翠國中任教（兩年後辭職）。
作品獲第 34 屆「全省美展」第一名。
「養齋齋」書法教室成立。

1980 與張翠鳳結婚。

1981 獲第 36 屆「全省美展」書法部首獎及永久免審查資格。
長女杜沛出生。

1982 獲中山文藝獎及吳三連文藝獎。
任臺北市立建國高級中學國文教師兼校長室秘書（次年辭聘）。
長子杜懷之出生，經診斷為唐氏症兒。

1983 《管晏列傳贊》（篆書冊）出版。

1984 指導成立「日知書會」（後更名「日知書學會」）。
任第 39 屆「全省美展」審查委員（多回）。

1985 於國立歷史博物館國家畫廊舉辦首次書法個展。
任國立編譯館編審委員，與編《書法》高級中學教科書（上、下冊）。

1986 任歷史博物館美術審議委員（多回）。
《書道技法 123》出版。

1987 負笈日本，入筑波大學藝術研究所就讀。
次子杜士弘及次女杜士宜雙胞胎出生。

1989 《書道技法 123》韓文版在首爾發行。

杜忠誥赴敦煌旅遊時，與其夫人張翠鳳分乘駱駝留影。

1969 年，杜忠誥（左一）於臺中師專畢業前，假該校圖書館舉辦「書畫習作展」，教務主任張崇賜（中）、實習輔導處主任饒朋湘（右二）出席開幕剪綵儀式時留影。

1990 以論文《睡虎地秦簡研究》獲筑波大學藝術學碩士學位。
在東京銀座鳩居堂畫廊舉行「杜忠誥留日紀念展」。
歸國。獲聘為母校臺灣師範大學國文系暨省立臺北師範學院語文教育學系兼任講師。
任高雄市立美術館書法篆刻組典藏委員（多回）。
任臺北市立美術館書法篆刻審議委員（多回）。

1991 於臺北市立美術館舉辦個展，並出版《杜忠誥書藝集》。

1992 獲第 18 屆國家文藝獎。
考入臺灣師範大學國文研究所博士班，專治古文字學。
任第 13 屆「全國美展」評審委員（多回）。
任中華書道學會首任理事長。

1994 在省立美術館（今國立臺灣美術館）舉辦「杜忠誥書法展」。

1995 應聘為中國醫藥學院學士後中醫學系兼任講師（次年辭聘）。
擔任中山文藝獎評審委員（多回）。
參加韓國全羅北道「世界書藝雙年展」（多回）。
《杜忠誥書藝選集》出版。

1997 任第 1 屆國家文化藝術基金會主辦之國家文藝獎美術類評審委員。
在臺北何創時書藝館舉辦「筆情墨韻・關懷弱勢—杜忠誥書法義賣展」，協助「中華民國唐氏症基金會」順利成立。

1998 向何創時書法藝術基金會建議開辦現代實驗性書法展，經集思廣益，決定以「傳統與實驗」為名，展開邀請及徵件。
參加「吳三連獎藝術成就展」於臺北市立美術館。

1982 年，杜忠誥（左一）獲吳三連文藝獎，於頒獎後與嚴家淦總統（右二）、吳三連（中）、葉明勳（右一）、陳景容（左二）合影。

杜忠誥於中秋佳節以時果、茶點接待訪客時留影。

1999 參加首屆「傳統與實驗書藝雙年展」（多回）。

2001 以論文《說文篆文訛形研究》獲臺師大文學博士學位。
臺灣藝術大學兼任助理教授（次年辭聘）。

2002 臺北藝術大學美術系所兼任助理教授，講授「中國書法史」與「書法藝術學」課程（次年辭聘）。
升等為副教授。
「筆歌墨舞」個展於澳洲雪梨華僑文教服務中心。
「汪中、杜忠誥、歐大衛書法聯展」於舊金山太平洋傳統博物館。
韓國釜山「藝術·記號·言語」國際研討會，發表論文〈書法藝術與自我實現〉。
發表論文〈桃源在何許—林茂生書法初探〉，於「林茂生詩墨展」開幕日，假臺灣大學圖書館舉行專題演說。

2003 於臺北鴻展藝術中心舉行個展「黑與白的對話」，出版《研農心象》作品集。

2005 任吳三連獎書法類評審委員兼召集人。
參加臺北「漢字與全球化國際學術研討會」，發表論文〈漢字書寫的當代美學價值〉。

2006 應音樂學者林谷芳之邀，在臺北國家音樂廳與國家國樂團合作演出「線性與意境」，作現場揮毫。
任中國書法學會顧問（多回）。
與盧廷清合著《臺灣藝術經典大系·書法藝術卷—渡海碩彥·書海揚波》。

2007 率日知書學會成員赴首爾參加臺韓「四門聯展」。

2008 為臺灣師範大學藝術研究所及臺灣藝術大學造形藝術研究所合開「書法藝術學」課程。

臺中國立中興大學校園「孔學要旨刻石」題字，「依於仁」三字為杜忠誥所書。

2017 年，杜忠誥假國父紀念館中山國家畫廊舉辦「七十書法展」時，留日母校筑波大學校長永田恭介適因公蒞臺，聞訊前往觀展後在展場外合影留念。

臺灣創價學會安南藝文中心舉辦「符號·氣韻·游戲—杜忠誥六十書法展」，後巡迴展出於新竹、臺中、臺北三地。

2009 任臺灣大學人文社會高等研究院訪問學者。
參與空中大學受教育部委託「21 世紀公民素養」大師系列，拍攝「漢字形體與書寫技法」、「書法藝術與軟實力」課程節目。

2010 自臺灣師範大學國文系提前退休。
任國風書畫學會理事長。
任故宮博物院藏品審查委員。
赴北京參加首屆「兩岸漢字藝術節」，並與李勝洪共同主持學術論壇。
策展「呂故教授佛庭先生百歲冥誕書畫紀念展」於國父紀念館，同時舉辦「近代書畫藝術發展回顧：紀念呂佛庭教授百歲冥誕國際學術研討會」，並出版研討會論文專輯。
《線條在說話》DVD、文集《池邊影事》出版。

2011 任明道大學講座教授。
於彰化藝術館舉行「淬煉與超越—杜忠誥回鄉書法展」。
任教育部藝術教育委員（2013 年續任）。
參加內蒙古「2011 海峽兩岸書畫家中秋筆會」。
《漢字沿革之研究》出版。

2013 參加「觀照與低迴：周夢蝶手稿、創作、宗教與藝術國際學術研討會」，發表論文〈冷、逸、枯、峭—周夢蝶書法風格初探〉。
赴首爾參加韓國文化部「協風墨雨·東亞細亞書藝家四人展」。
赴韓國光州市立美術館參加「國際書藝大展」，發表演說「書法在臺灣」，任國際書法家協會副主席。

〈山鳴谷應〉77×55 cm 2001

〈十二生肖組——狗〉45×64 cm 2017

- 參加上海恆南書院「身心性命」專題研討會，發表演說「書藝中的生命意味」。
- 2014 至江蘇常熟參加第5屆「兩岸漢字藝術節」，發表演說「一九四九與臺灣漢字藝術之傳承」。
- 2015 辭明道大學講座教授及臺灣師範大學國文研究所所兼教職。
策展「跌宕文史·筆鐵交輝：王壯為書篆展及其傳承」於臺北中華文化總會。
- 2016 獲總統府頒授「二等景星勳章」。
赴貴州參加第7屆「兩岸漢字藝術節」，在貴陽孔子學院發表演講「導情歸性說仁書」。
赴廣州中山大學演講「漢字書寫與文化重建」。
《漢字沿革與文化重建》簡體版出版。
- 2017 個展「凝煉與幻變—杜忠誥七十書藝展」於國父紀念館中山國家畫廊舉行。
參加日知書學會與韓國兼修會合辦「墨象交融：臺韓日知兼修書道聯展」於國父紀念館博愛藝廊。
赴英國劍橋大學參加第3屆「徐志摩詩歌藝術節」，作品參展並作「一九四九與臺灣書藝發展」學術報告。
《漢字美學—杜忠誥文字書法論文集》、詩文集《研農聞思錄》出版。
- 2019 應邀加入臺灣美術院。在廣東陽江興辦為期一年之「玄泉書道國學實驗班」，推廣生命美學。
任華梵大學特聘教授及臺南大學駐校藝術家。
- 2020 《家庭美術館—美術家傳記叢書—博涉·問道·杜忠誥》出版。
- 2021 「墨海掣鯨—杜忠誥竹塹、磺溪巡迴展」新竹縣政府文化局美術館、彰化縣立美術館展出。

杜忠誥大女兒生日時，全家福留影。

杜忠誥七十書藝展在國父紀念館開幕情景。(李思賢提供)

作品釋文

P18
南懷瑾格言
釋文 佛為心，道為骨，儒為表，大度看世界；
技在手，能在身，思在腦，從容過生活。

P20
墨舞
釋文 墨舞。

P22
賈島詩句變奏
釋文 只在此山中，
雲深不知處。

P38
彩墨拼貼變奏之一
釋文 需要的不多，想要的太多／知恩報恩為先，利人便是利己／慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱／忙人時間最多，勤勞健康最好／布施的人有福，行善的人快樂／心量要大，自我要小／要能放下，才能提起。提放自如，是自在人／識人識己識進退，時時身心平安；知福惜福多培福，處處廣結善緣／提得起放得下，年年吉祥如意；用智慧種福田，日日都是好日／話到口邊想一想，講話之前慢半拍。不是不說，而是要惜言慎語。
身心常放鬆，逢人面帶笑；放鬆能使我們身心健康，帶笑容易增進彼此友誼／在生活中，不妨養成：「能有，很好；沒有，也沒關係」的想法，便能轉苦為樂，便會比較自在了／四安：安心、安身、安家、安業／四要：需要、想要、能要、該要／四感：感恩、感謝、感化、感動／（四它）：面對它、接受它、處理它、放下它／四福：知福、惜福、培福、種福／能要、該要的才要；不能要，不該要的絕對不要。
感恩能使我們成長，報恩能助我們成就／遇到好事，要隨時讚嘆、鼓勵，並且虛心學習／感謝給我們機會，順境逆境皆是恩人／少批評、多讚美，是避免造口業的好方法。
忙得快樂，累得歡喜。
平常心就是最自在、最愉快的心／踏實地走一步路，勝過說一百句空洞的漂亮話／知道自己的缺點愈多，成長的速度愈快，對自己的信心也就愈堅定／忙而不亂，累而不疲。
多聽多看少說話，快手快腳慢用錢／唯有體驗了艱苦的境遇，才会有精進奮發的心／踏踏實實做人，心胸要廣大；穩穩當當做事，著眼宜深遠／「忙」沒關係，不「煩」就好／工作要趕不要急，身心要鬆不要緊／應該忙中有序的趕工作，不要緊張兮兮的搶時間／不要以富貴貧賤論成敗得失，只要能盡心盡力來自利利人。

P24
千山獨行
釋文 千山獨行。

P26
忌認・當作
釋文 忌認死魚目，
當作鳥王心。

P28
家和萬事興
釋文 家和萬事興。

P36
辛棄疾詞句
釋文 浮天水送無窮樹，帶雨雲埋一半山。

P39
不一樣
釋文 不一樣。

P46
周夢蝶金句之五
釋文 世無所謂或然、偶然與突然；一切已然，皆屬本然、必然與當然。

P29
開懷
釋文 開懷。

P30
志在新奇無定則
釋文 志在新奇無定則。

P32
激活
釋文 激活。

P42
越過山丘
釋文 越過山丘。

P43
有日方顯月
釋文 有日方顯月，無性不生情。
陽和拂沙界，根在自生成。
款識 丁酉秋八月，玄泉老人自書詩。

P33
隨所住處恆安樂
釋文 隨所住處恆安樂。

P34
虫二（風月無邊）
釋文 虫二（風月無邊）。

P35
聽雨看雲
釋文 聽雨看雲。

P44
彩墨拼貼變奏之六
釋文 「月明星稀，烏鵲南飛。此非曹孟德之詩乎？西望夏口，東望武昌，山川相繆，鬱乎蒼蒼，此非孟德之困於周郎者乎？方其破荊州，下江陵，順流而東也，舳艫千里，旌旗蔽空，酺酒臨江，橫槊賦詩，固一世之雄也，而今安在哉？況吾與子漁樵於江渚之上，侶魚蝦而友麋鹿，駕一葉之扁舟，舉匏樽以相屬。寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟。哀吾生之須臾，羨長江之無窮。挾飛仙以遨遊，抱明月而長終。知不可乎驟得，託遺響於悲風。」
蘇子曰：「客亦知夫水與月乎？逝者如斯，而未嘗往也；盈虛者如彼，而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也，而又何羨乎！且夫天地之間，物各有主，苟非吾之所有，雖一毫而莫取。惟江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭。是造物者之無盡藏也，而吾與子之所共適。」
客喜而笑，洗盞更酌。銷核既盡，杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中，不知東方之既白。
款識 辛丑八月，玄泉老人漫書。

P.46
誠
釋文 誠。

P.46
閒
釋文 閒。

P.46
樸
釋文 樸。

P.48
欣然自得
釋文 欣然自得。

P.56
天光雲影共徘徊(徊)
釋文 天光雲影共徘徊(徊)。

P.57
獨樂
釋文 獨樂。

P.59
會當・一覽
釋文 會當凌絕頂，
一覽眾山小。

P.49
元音老人金句
釋文 終日忙碌，
而心中無事；
心中無事，
而不妨終日忙碌。

P.50
謙
釋文 謙。

P.51
輕舟已過萬重山
釋文 輕舟已過萬重山。

P.60
莊・嚴
釋文 莊・嚴。

P.62
色空
釋文 色空。

P.63
鶴壽
釋文 鶴壽。
款識 杜忠誥書

P.52
上善若水
釋文 上善若水。

P.58
彩墨拼貼變奏之二
釋文 任勞者必堪任怨，任事者必遭批評。怨言之下有慈忍，批評之中藏金玉 / 隨遇而安，隨緣奉獻 / 成功的三部曲是：隨順因緣、把握因緣、創造因緣 / 見有機緣宜把握，沒有機緣要營造，機緣未熟不強求 / 人生的起起落落，都是成長的經驗 / 用智慧處理事，以慈悲關懷人 / 以智慧時時修正偏差，以慈悲處處給人方便。
慈悲心愈重，智慧愈高，煩惱也就愈少 / 面對許多的情況，只管用智慧處理事，以慈悲對待人，而不擔心自己的利害得失，就不會有煩惱了 / 心隨境轉是凡夫，境隨心轉是聖賢 / 大鴨游出大路，小鴨游出小路，不游就沒有路。
山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉 / 「精進」不等於拚命，而是努力不懈 / 船過水無痕，鳥飛不留影，成敗得失都不會引起心情的波動，那就是自在解脫的大智慧 / 給人方便，等於給自己方便 / 甘願吃明虧，是仁者；受辱吃暗虧，是愚蠢 / 壓力通常來自對身外事物過於在意，同時也過於在意他人的評斷 / 用感恩的人、用報恩的心來做服務的工作，便不會感到倦怠與疲累 / 隨時隨地心存感激，以財力、體力、智慧、心力來做一切的奉獻 / 人生的目標，是來受報、還報、發願的。
人的價值，不在壽命的長短，而在貢獻的大小 / 過去已成虛幻，未來尚是夢想，把握現在最重要 / 不用牽掛過去，不必擔心未來，踏實於現在，就與過去和未來同在 / 智慧，不是知識、不是經驗、不是思辯，而是超越自我中心的態度 / 積極人生，謙虛滿分；自我愈大，不安愈多 / 上等人安心於道，中等人安心於事，下等人安心於名利物欲 / 你是有那些身分的人，就應該做那些身分的事 / 在安定和諧中、把握精彩的今天，走出新鮮的明天 / 擔心，是多餘的折磨；用心，是安全的動力 / 財富如流水，佈施如挖井 / 井愈深，水愈多；佈施的愈多，財富則愈大 / 面對生活，要有「最好的準備，最壞的打算」 / 只要還有一口呼吸在，就有無限的希望，就是最大的財富。
救苦救難的是菩薩，受苦受難的是大菩薩 / 超越生老病苦三原則：活得快樂，病得健康，老得有希望 / 超越死亡三原則：不要尋死，不要怕死，不要等死 / 每一個孩子，都是幫助父母成長的小菩薩。

款識 敬錄聖嚴法師 108 自在語卅四則

P.64
彩墨疊影書之五
釋文 百鍊此身成鐵漢。

P.65
也無風雨也無晴
釋文 也無風雨也無晴。

P.66
空
釋文 空。
款識 亮（誥），2021

P.54
蘇軾〈水調歌頭〉詞句
釋文 明月幾時有？
把酒問青天。
不知天上宮闕，
今夕是何年？
款識 玄泉老人書

P.68
周夢蝶金句之三
釋文 至美與至醜，皆可以入詩，惟有平庸是可以忽略的。

P.70
佛
釋文 佛。

P.72
萬山不許一溪奔
釋文 萬山不許一溪奔。

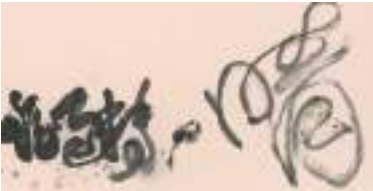
P.73
慎獨
釋文 慎獨。

P.74
坐看雲起時
釋文 坐看雲起時。

P.87
應無所住而生其心
釋文 應無所住而生其心。
款識 澗松老人書，辛丑夏六月。

P.88
陰雨轉晴
釋文 陰雨轉晴。

P.90
非法非非法
釋文 非法・非非法。

P.76
山高水長
釋文 山高水長。
款識 2021，亮（詒）

P.78
彩墨疊影書之一
釋文 直到高寒最處，猶不肯結冰的一滴水。

P.91
蒸蒸日上
釋文 蒸蒸日上。

P.92
蘇軾〈念奴嬌〉詞句變奏
釋文 亂石崩雲，驚濤裂岸，捲起千堆雪。

P.79
勇健
釋文 勇健。
款識 杜忠誥

P.80
明善
釋文 明善。

P.81
知常曰明
釋文 知常曰明。

P.94
蘇軾〈臨江仙・夜飲東坡醒復醉〉
釋文 夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。家僮鼻息已雷鳴，敲門都不應，倚杖聽江聲。
常恨此身非我有，何時忘卻營營？夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝，江海寄餘生。
款識 杜忠誥書

P.98
張可久〈慶東原〉曲
釋文 詩情放，劍氣豪，英雄不把窮通較。
江中斬蛟，雲間射鵰，席上揮毫。
他得志笑閒人，他失腳閒人笑。
款識 玄泉老人書，辛丑秋。

P.82
周夢蝶金句之六
釋文 直到高寒最處，
猶不肯結冰的一滴水。

P.84
彩墨疊影書之六
釋文 百鍊此身成鐵漢。
出入吉祥。
款識 杜忠誥戲墨

P.86
飛
釋文 飛。

P.96
風月湖山
釋文 風月湖山，閒者是主。

P.100
諦
釋文 諦。

P.102 周夢蝶金句之四
釋文 每一顆頑石，都是一座奇峰。

P.104 彩墨疊影書之三
釋文 莫話人間事，空山枕碧流。
花開與木落，天地自春秋。

P.108
一知便休
釋文 一知便休。

P.120
墨（透背書）
釋文 墨。

P.121
王之渙〈涼州詞〉
釋文 黃河遠上白雲間，
一片孤城萬仞山。
羌笛何須怨楊柳，
春風不度玉門關。
款識 玄泉老人書

P.123
無極
釋文 無極。

P.106
周夢蝶逍遙遊
釋文 逍遙遊
絕塵而逸。回眸處
亂雲翻白，波濤千起；
無邊與蒼茫與空曠
展笑著如回響
遺落於我蹤影底有無中。

從冷冷的北溟來
我底長背與長爪
猶滯留著昨夜底濡濕；
夢終有醒時——
陰霾撥開，是百尺雷嘯。

昨日已沉陷了，
甚至人底雪淚也滴乾了；
飛越啊，我心在高寒
高寒是大化底眼神
我是那眼神沒遮攔的一瞬。

不是追尋，必須追尋
不是超越，必須超越——
雲倦了，有風扶著
風倦了，有海托著
海倦了呢？堤倦了呢？

以飛為歸止的
仍須歸止於飛。
世界在我翅上
一如歷歷星河之在我膽邊
浩浩天籟之出我膈下……

北溟有魚，其名為鯢。
鯢之大，不知幾千里也。
化而為鳥，其名為鵬。
鵬之背，不知幾千里也，
怒而飛……

P.116
李白〈懷仙歌〉
釋文 一鶴東飛過滄海，放心散漫知何在。
仙人浩歌望我來，應攀玉樹長相待。
堯舜之事不足驚，自餘囂囂直可輕。
巨鯨莫戴三山去，我欲蓬萊頂上行。

P.109
長樂未央
釋文 長樂未央。

P.110
聽之以氣
釋文 聽之以氣。

P.112
蘇軾〈定風波〉
釋文 莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。
竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。
料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎。
回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。

P.115
出入·平安·大吉
釋文 出入、平安、大吉。

P.118
讀書·閉門
釋文 讀書隨處淨土，閉門即是深山。

P.122
彩墨拼貼變奏之四
釋文 乘沒遮攔的煙波遠去，頂蒼天而蹴白日，如此令人心折，光輝且妍暖，
那自何處飛來的接引的手？
誰能於雪中取火，且鑄火為雪？
笛為誰吹？花為誰紅？在天河以西，天河以東。說心與心、腳印與腳印
總有紅線牽著——
直到高寒最處，猶不肯結冰的一滴水／想大海此時：風入千帆，鯨吹白
浪，誰底掌中握著誰底眼？誰底眼裡宿著誰底淚？多樣的出發，一般的
參差！
神使鬼差。縱身有百口口有百舌，也難為逝者訴說——櫻花誤我？我誤
櫻花？當心愈近而路愈長愈黑，這苦結，除卻虛空粉碎更無人解得！
我不能一次流盡我的淚，因為我對世界有太多的感謝，此生友誼的債永
遠償還不完，我必須馱著這感謝和淚直到永遠。
流浪得太久太久了，琴，劍和貞潔沾滿塵沙。
上帝啊，你曾否賦予達爾文以眼淚？

P.125
彩墨疊影書之二
釋文 橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。
不識廬山真面目，只緣身在此山中。

P.126
不一不異
釋文 不一不異。

P.127
聽泉（透背書）
釋文 聽泉。

P.130
凌雲
釋文 凌雲。

P.131
逸筆草草
釋文 逸筆草草。

P.132

彩墨拼貼變奏之七

釋文 時間，可以造就人格，可以成就事業，也可以儲積功德／人生要為善競爭，分秒必爭／「前腳走，後腳放」，意即：昨天的事就讓它過去，把心神專注於今天該做的事／過去的留不住，未來的難預測，守住現在、當下即是／未來的是妄想，過去的是雜念。要保護此時此刻的愛心，謹守自己當下的本分／理直要氣和，得理要饒人。修行，得靠自己精進地啟發，自我靈明的覺性，不能期待，不勞而獲的成果／修行貴在身體力行，說一丈不如行一寸／把專心變成一種習慣，心不散亂就有定力／一切言行舉止，能精神統一，心念一致，就是禪定／善於利用時間的人，無時無刻不是修持參禪的好機緣／忍讓，可避免爭執；柔和大愛，可轉禍為福。心門大開，任何人出出入入，都能暢行無礙；心門若窄，任何人出入都會彼此碰撞／把他人拿來作自己的鏡子，看到優點可以自我鞭策，看到缺點則自我反省／「戒」，是不起心動念；「定」，是臨危不亂；「慧」，能運心轉境／真正的禪，是在日常生活中不起煩惱妄想／人既然生在世間，就不能離開眾緣，修行也不能離群隱世／心有定力，智慧自然產生。有人扯後腿，要心存感恩。沒有人「扯」，就練不出腿勁／培養面對現實的勇氣和毅力，以歡喜心接受逆境／人在平安的時候，很容易迷失自己。偶爾有小挫折或坎坷，反而能喚醒良知、長養善根／凡事都得靠自己，福要自己造，業要自己了，而非求佛消災解厄／遭別人批評時，先問自心是否無愧？無愧則心安／是非常教育，讚美作警惕；嫌棄當反省，錯誤作經驗——任何批評，都是寶貴的一課／人面臨絕境時，還能心存感恩很難得。永保感恩心付出的人，比較不會陷入絕境。

款識 證嚴法師靜思語廿四則

P.134

一切即一（一即一切）

釋文 一切即一（一即一切）。

P.135

大光明

釋文 大光明。

P.136

彩墨疊影書之四

釋文 三山半落青天外，
二水中分白鷺洲。

P.137

謬緣（言）·不遇

釋文 謬緣（言）學道肱三折，
不遇知音尾半焦。

P.138

彩墨拼貼變奏之五

釋文 當我一閃地震慄於我是在愛著什麼時，我覺得我的心如垂天的鵬翼，在向外猛力地擴張又擴張……永恆——剎那間凝注於「現在」的一點；地球小如鵝卵，我輕輕地將它拾起納入胸裏。每一條路都指向最初！在水源盡頭。只要你底足尖輕輕一點，便有冷泉千尺自你行處，醍醐般湧發。且無須掬飲，你顏已酡，心已洞開
誰是心裏藏著鏡子的人呢？誰肯赤著腳踏過他底一生呢？所有的眼都給眼蒙住了。

P.139

柳暗花明又一村

釋文 柳暗花明又一村。

P.140

誰怕

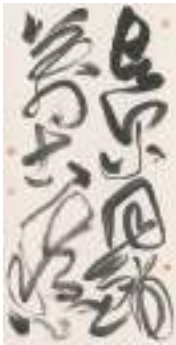
釋文 誰怕。

P.141

周夢蝶金句之一

釋文 任憑弱水三千，
我只取一瓢飲。

P.142

與爾同銷萬古愁

釋文 與爾同銷萬古愁。

P.144 寧作我

釋文 我與我周旋久，寧作我。

P.146

藏

釋文 藏。

P.148

別有天地非人間

釋文 別有天地非人間。

P.149 川流不息

釋文 川流不息。

P.150 剛健

釋文 剛健。
款識 杜忠誥書

P.151

野渡無人舟自橫

釋文 野渡無人舟自橫。

P.152

高興

釋文 高興。

P.154 真·善·美

釋文 真，善，美。
款識 杜忠誥，辛丑秋九月。

P.153

彩墨拼貼變奏之三

釋文 對青少年，要關心不要擔心，要誘導不要控制，用商量不用權威／愛你的孩子，與其擔心，不如祝福吧／夫妻是倫理的關係，不是「論理」的關係／眼光，是你的智慧；運氣，是你的福德／喜愛的就想佔有，討厭的就會排斥，患得患失，煩惱就來了／經常少欲知足的人，才是無虞匱乏的富人。
心不平安是真正的苦，身體的病痛不一定是苦／明知心不平安是苦事，就趕快以持念「南無觀世音菩薩」來安心吧／現在擁有的，就是最好的／擁有再多也無法滿足，就等於是窮人／不要用壓抑來控制情緒，最好用觀想、用佛號、用祈禱，來化解情緒／好話大家說，好事大家做，好運大家轉／奉獻即是修行，安心即是成就。
我和人和，心和口和，歡歡喜喜有幸福／內和外和，因和緣和，平平安安真自在／急須要做，正要人做的事，我來吧／每人每天多說一句好語，多做一件好事，所有小小的好，就會成為一個大大的好／自求心安就有平安，關懷他人就有幸福。
人品等於財富，奉獻等於積蓄／擁有的多，不一定讓人滿足；擁有的少，不一定讓人貧乏／現在所得的，是過去所造的；未來所得的，是現在所做的／只要自己的心態改變，環境也會跟著改變，世界上沒有絕對的好與壞／包容別人時，雙方的問題就解決了。
款識 聖嚴法師 108 自在語廿二則

杜忠誥 竹塹・磺溪巡迴展作品集

-
- 主辦單位 新竹縣政府、彰化縣政府
出版單位 新竹縣政府文化局、彰化縣文化局
發行人 楊文科 王惠美
作者 杜忠誥
策展人 游明龍
總編輯 李安妤 張雀芬
副總編輯 林益洲 吳文昇 羅玉珠 張林傑
執行編輯 鄧玉鳳 劉巧雯
編輯 曾意雯 陳亭君
展覽策劃 新竹縣政府文化局展覽藝術科 (03)551-0201
彰化縣文化局視覺表演科 (04)725-0057
展售處 國家書店松江門市 (02)2518-0207
國家網路書店 www.govbooks.com.tw
五南文化廣場 (04)2437-8010
其他全國各地展售據點，請洽五南文化廣場
美術設計 游明龍設計有限公司
編輯印製 飛燕印刷有限公司
出版日期 110 年 12 月
定價 800 元
G P N 1011002056
I S B N 978-626-7091-03-6
-

墨海掣鯨：杜忠誥 竹塹・磺溪巡迴展 / 杜忠誥作 --- 新竹縣竹北市
：新竹縣政府文化局；彰化市：彰化縣文化局，民 110.12
面；公分
ISBN 978-626-7091-03-6（平裝）

1. 書法 2. 作品集

943.5

110020420

版權所有，翻版必究