

意匠文字

— 龙卷 —

— LONG JUAN —

吕胜中 / 著

Lü Shengzhong

YIJIANG WENZI

中国美术学院出版社

大视野文库

(京)新登字 083 號

圖書在版編目(CIP)數據

意匠文字 / 呂勝中著. — 北京: 中國青年出版社, 2001

(大視野文庫)

ISBN 7-5006-4169-9

I. 意... II. 呂... III. ①漢字—書法—作品集—中國

②繪畫—作品集—中國 IV. J121

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 87089 號

書名: 意匠文字 龍·鳳卷

著作權人: 呂勝中

出版策劃: 胡守文

責任編輯: 孟昕

裝幀設計: 全子 王序

製作: 王序設計有限公司

地址: 北京市朝陽區麥子店街 37 號盛福大廈 16 樓 1610 室

郵政編碼: 100026

傳真: 010 86063640

電子信箱: E-mail: xu@wangxu.com.cn

網址: <http://www.wangxu.com.cn>

出版: 中國青年出版社

社址: 北京東四十二條 21 號

郵政編碼: 100708

電子信箱: E-mail: cyph@eastnet.com.cn

網址: <http://www.cyp.com.cn>

發行: 中國青年出版社北京圖書發行部

電話: 010 64010813

傳真: 010 84027892

印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

經銷: 新華書店

開本: 889 × 1194mm 1/32

印張: 16.75

字數: 30,000 字

版次: 2001 年 8 月北京第 1 版

印次: 2001 年 8 月北京第 1 次印刷

印數: 1-5,000 冊

ISBN 7-5006-4169-9/J·429

定價: 60.00 圓(全二冊)

版權所有 翻印必究

呂勝中著

龍卷

目錄

序

文字美麗的故事

柒頁

倉頡造字天雨粟 字裏劉海不戲蟾 家裏

肥豬拱財門 秋胡妻蠶蟲為書 越王劍與秦皇印 畢恭畢敬惜字紙 掃地掃出飛帛書 神智體與奇異字 文字獄與竹葉詩 秀才反被村姑戲

卷

通源流本篇

伍拾陸頁

象形文字的創造者並不在乎這些

塗劃造型的美麗與否，在乎的是它是否準確地記錄了自己想說的『話』，在乎的是別人是否能看得明白。

當文字符號走出象形的寫實之後，文字中的圖

柒拾陸頁

當文字符號走出象形的寫實之後，文字中的圖

形由清晰漸趨模糊。但對自然的一往情深，促動著人類產生新的靈感。

節外生枝篇

壹佰零貳頁

用自然中的生靈萬物重新拼綴文字。在文字筆劃之外添加圖形，或者將筆劃延伸與圖形接續，就如同文字的樹林中伸出的枝椏、結出的果實或扎下的根鬚，使人在閱讀筆劃工整的文字之時與結外之枝所傳達的信息溝通。

鳥蟲彫篆篇

壹佰貳拾頁

鳥蟲書即蟲書，秦始皇統一文字時，

蟲書為官方核準使用的文字之一。『鳥亦稱羽蟲也』。以鳥入書不祇是作為裝飾的手段，還潛在著中國人的一種人格取向。

靈咒真符篇

壹佰伍拾貳頁

符籙也就是咒符，是用文字書寫可役

使鬼神為人類驅邪納福的文書，符籙上寫的字實際是變了形的通用文字。之所以普通人不可識，是因為大都是拆散了的偏旁的重新組合。

將虛擬實篇

壹佰柒拾陸頁

將虛擬實的目的
並不是要衝垮文

字的表現能力以圖畫代之。文字之虛是相對於現世之實而言，世象之虛則相對於書畫的實在。

飛帛板書

飛帛篇

貳佰貳拾貳頁

飛帛板書應是硬筆書寫的文字加飾圖形的一種藝術形式，不但具有書法藝

術的要素——用筆、結字、章法，而且利用字的筆劃形態再塑形象，兼有文人書法狂草與民間的能工繪畫寫意的雙重傾向。

卷

筆中適形篇

貳佰捌拾肆頁

民間的能工巧匠接受了書法

之美，也不放棄字面之內的裝點。既然美的書體其結構、筆劃、勢態已被認可，這種裝飾就祇能借書法之形軀、換墨黑為丹青。

替花疊影篇

叁佰陸拾捌頁

在文字鋪陳的背景上，重疊上去的圖

像濃重了場面的氣氛，

讓文字退居二線。

因圓就方篇

肆佰貳拾肆頁

文字面對將被囹圄的『適合』的圈子，不論圈子是方是圓、是長是扁，都不能把它看作一種障礙。隨機應

變地處理章法佈局，飽含情感的句劃曲直疏密，在這個適合的小天地裏，就可以大書特書了。

藉口共用篇

肆佰陸拾貳頁

一形多用的文字處理
方法達到事半功倍的效果，

很能反映出東方方式的聰明和智慧。需要處理的文字素材未必皆有可行的藉口，但人們可以主動地在其中找出可以互相利用的筆劃，

或略微改變筆劃，
創造『藉口』。

藏字隱句篇

肆佰捌拾頁

如同小兒玩捉迷藏的遊戲，文字隱藏的作品多是啟人解讀的組字畫，或是組合調度文字原有的形義，創造出新的解讀。

跋

以字為之

伍佰壹拾肆頁

序

文字美麗的故事

一瞬間眼睛，看到滿世界都是
難難以回避的文字。

因此，科不再想寫甚麼
長篇大論的學術課題，
我只想：

以此書刊刻引出許多許多
文字美麗的故事。

一九七九年六月六日 呂純如

倉頡造字天雨粟

相傳倉頡創造了文字。

倉頡是誰？他如何制出了文字？

《春秋元命苞·禪通記》說：『倉帝史皇氏，名頡，姓侯岡。龍顏侈哆，四目靈光。實有睿德，生而能畫。及受河圖字，於是窮天地之變，仰觀奎星圓曲之勢，俯察龜文鳥羽，山川掌指，而創文字。天為雨粟，鬼為夜哭，龍乃潛藏。治百有十一載，都於陽武，終葬衡之利亭鄉。』

●陽武，縣名，秦置，治所在今河南省原陽東南，唐初移治今原陽。

●衡，今陝西省白水縣古稱。

此圖為今歷代人灼像，
 焚之，以倉頡像，
 並曰：倉頡四目，觀鳥
 跡，刺字，淮南子曰：倉
 頡造書，天而粟，鬼夜
 哭，書契作，能傷龍，生
 去本逐末，棄耕轉之
 業，而務刀鎗之利，夫知
 其耕織，故為雨粟，
 鬼恐其為文所動，故
 哭也。

《河圖玉版》說：『倉頡為帝，南巡狩，登陽虛之山，臨於玄扈洛
 納之水，靈龜負書，丹甲青文以受之。』

索靖《草書狀》說：『聖王御世，隨時之宜，倉頡既王，書契是
 為。』《通志略》說：『黃帝命倉頡為史官，制文字。』

徐道《歷代神仙通鑒》說：『有臣倉頡，姓侯岡，名頡（陳倉）

●陳倉，古縣名，
 秦置，治所在
 今陝西省寶雞市東。

●北海古地名。漢景帝中二年分齊郡置治所在營陵（今山東省昌樂東南），東漢改為國，移治劇縣（今昌樂西），隋大業三年改下密縣置，治所在今山東省濰坊市。

●祥符縣，宋大中祥符三年改浚縣置，以年號為名，治所在今開封市。

人，故曰倉頡）……幼善畫，養靈龜一頭，揣摩其紋理，又見群鳥踐跡沙地，乃依龜文鳥跡，一畫一豎，一點一圈，撇捺勾挑配聚而成字。『述異記』說：『倉頡墓在北海，俗呼藏書臺，有碑文，周時莫識，遂藏之書府。至秦時，李斯識八字，云「上天作命，皇辟迭王」。至漢叔孫通，識十二字。』

《一統志》說：『倉頡墓在陝西白水縣，又名府南樂縣。河南祥符縣，山東壽光縣並有倉頡墓。白水即古之衙，壽光即北海地，然未詳孰是也。』

漢許慎《說文解字序》說：『黃帝之史倉頡，初造書契，依類象形，故謂之文；其後形聲相益，即謂之字；著於竹帛，謂之書。』掠過這些典籍的紛紜，我們大致已瞭解了倉頡，也知道他如何造字。

圖 這是從西安半坡仰
韶文化遺址出土陶器上
採集下來的刻劃符號，
它絕不僅僅是作為
器皿的裝飾，它也是
遠古先民表達自己
的『文』。

古人認為萬物莫不有文。文，也就是紋理。天有天文，地有地理，鳥獸魚蟲，花卉草木，身上莫不有文。內有質，外有文，內外相互諧調，便是人之文質彬彬。倉頡創造了文字，為人類光禿禿的精神軀體描上了美麗的花紋，人類擺脫了動物的野性走向文明。

天為之感動，為人類降下了粟米的雨——有了文字，許多經驗和知識可以保存積累，傳播得更廣泛，傳遞得更久遠。普天下的人很快知道怎樣種植，知道怎樣能使稼禾肥碩，讓豐收灑滿人間。這是真真切切的『天雨粟』。

民間流傳之張天師符咒一可役使鬼神之文字。

魔鬼為之恐懼，在黑夜裏無奈地哭泣——有了文字，可以錄下陰間鬼怪、陽世惡魔的種種罪行，使它們再也不敢為所欲為，恣意橫行。邪惡得到了有力的控制。這是實實在在的『鬼夜哭』。

人們享受著文字帶來的種種便利，當然忘不了倉頡，把他尊為漢字的老祖宗。不管是誰在書寫文字時，文字之神倉頡的四目靈光時刻都在注視著你，你還會濫用文字嗎？

圖 這是明代位佛家弟子所書《三十二變體金剛經》中的「鳥跡書」，傳說倉頡觀群鳥跡沙地，乃依樣造字，因有鳥跡書名體。

今天，聰明的人類打破了倉頡一人造字的神話，認為是勞動者的共同創造。這似乎沒有甚麼不對。但若沒有那四道犀利的目光注視，人們便不怎麼珍惜手中的文字。依我看，人類祖先於蒙昧世界中創建光明，著實有一種精神，但精神是看不見的。倉頡，作為人類造字的象徵，還是應當立起來的。

字裏劉海不戲蟾

『劉海戲金蟾』是民間藝術中的一個吉祥紋樣。圖像中的劉海，往往是個活潑可愛的娃娃，用繩子串起十個銅錢，與一個三足蟬戲耍。

《陝西通志》載：『劉海名哲，字元英，號海蟾子。相燕王劉守光，好黃老之學，後棄官，從正陽子（即漢鍾離）隱修於終南山成仙去。』

● 廣陵：素置縣名，西漢元狩三年改江都國為廣陵國，治所在廣陵（今江蘇省扬州市）。

《湖廣總志》載：『劉元英號海蟾子，廣陵人……有道人求謁，索雞卵十枚、金錢十枚，置几上累卵於錢，若浮屠（塏）狀，海蟾驚嘆曰：危哉！道人曰：人居歡樂之場，其危有甚於此者。復盡以錢辦為二，擲之而去。海蟾由是大悟，易服從道，歷游名山，所至多有遺跡，宋初於譚州壽寧觀題詩，仍自寫真其旁。』

山東平度清代民間
年畫中的劉海
戲金蟾。

《辭海》歸結了諸般記載，概括說：『劉海蟾 五代道士。全真道北五祖之一。名操，字昭遠，又字宗成，以號行。燕山（今北京市西南宛平）人。一說名哲，字元（鉉）英，後梁廣陵（今河南息縣）人。事燕主劉守光為相，好黃老之學。後棄官隱於華山、終南山，相傳得道仙去，元世祖時封為「明悟弘道真君」。』

讀過文字的記載，我感到困惑：劉海蟾——這樣一個棄權勢與金錢隱世而去的『真人』，為甚麼他在民間的造像裏卻永遠與金錢有