

意匠文字

吕胜中著

意匠文字

吕胜中著

文字美麗的故事

一睜開眼睛，發現滿世界都是
艱難以回避的文字。
因此，我不再想寫或寫甚麼
長篇大論的學術課題，
我只想：
以此種材料引出許多許多
文字美麗的故事。

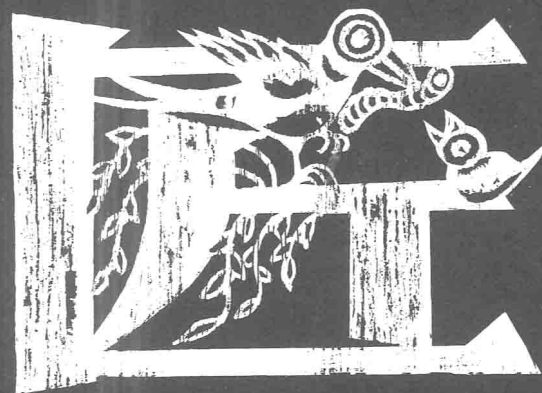
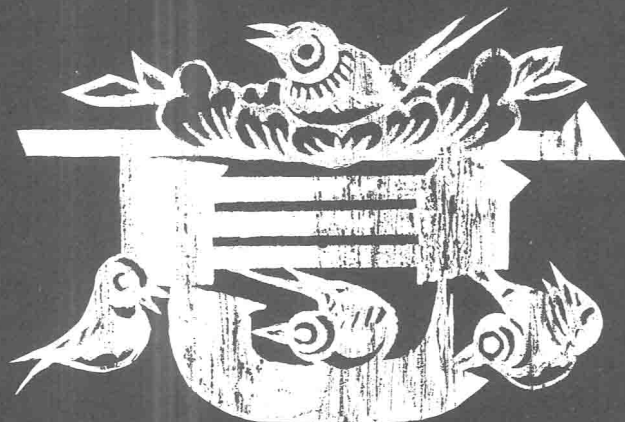
一九七九年六月六日 呂德中

吕
胜
中
著

龍
卷

(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, 2000.9

ISBN 7-5006-3971-6

I. 意... II. 呂... III. ① 漢字 - 書法 - 作品集 - 中國 - 現代

② 繪畫 - 作品集 - 中國 - 現代 IV. J121

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 69773 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: 王寒柏 劉艷麗

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

製版: 北京翔利彩色印刷有限公司

印刷: 北京印刷學院實習工廠

經銷: 新華書店

開本: 787 × 1092mm 1/12

印張: 42

插頁: 4

字數: 30,000 字

版次: 2000 年 12 月北京第 1 版

印次: 2000 年 12 月北京第 1 次印刷

印數: 1-3,000 冊

ISBN 7-5006-3971-6/J·391

定價: 300.00 圓(全二冊)

版權所有 翻印必究

(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, 2000.9

ISBN 7-5006-3971-6

I. 意... II. 呂... III. ① 漢字 - 書法 - 作品集 - 中國 - 現代

② 繪畫 - 作品集 - 中國 - 現代 IV. J121

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 69773 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: 王寒栢 劉艷麗

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

製版: 北京翔利彩色印刷有限公司

印刷: 北京印刷學院實習工廠

經銷: 新華書店

開本: 787 × 1092mm 1/12

印張: 42

插頁: 4

字數: 30,000 字

版次: 2000 年 12 月北京第 1 版

印次: 2000 年 12 月北京第 1 次印刷

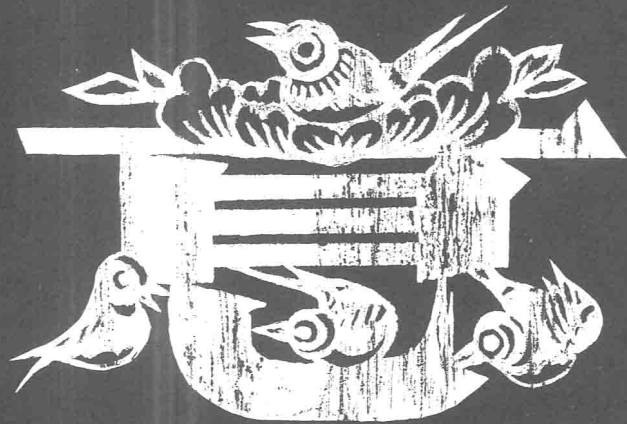
印數: 1-3,000 冊

ISBN 7-5006-3971-6/J·391

定價: 300.00 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

伍頁

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

叁拾陸頁

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。

擇衣

得體篇

伍拾陸頁

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

捌拾貳頁

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

壹佰叁拾貳頁

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

壹佰伍拾陸頁

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。

板書飛帛篇

貳佰零貳頁

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。

筆中適形篇

貳佰陸拾貳頁

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

參佰肆拾陸頁

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

肆佰零貳頁

文字面對將被囿困的『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

肆佰肆拾頁

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

肆佰伍拾捌頁

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

肆佰玖拾貳頁

序

文字美麗的故事

一瞬間眼睛，~~有~~滿世界都是
難~~以~~迴避的文字。
因此，我不再想~~寫~~寫甚麼
長篇大論的零碎課題，
我只想：
以此~~種~~引出許多許多
文字美麗的故事。

一九七九年六月六日 呂敬中

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，終葬僑之利亭鄉。』

●陽武，縣名，秦置，治所在今河南省原陽東南，唐初移治今原陽。
●衛，今陝西旬白水縣左稱。

此圖為今歷代人物像，蓋以中之倉頡像，並曰：倉頡四目龍鳥跡，刺字消南子曰：倉頡造書天雨粟鬼夜哭，書契作能傷龍王，去本逐末，棄耕籍之業而務刀鋸之利，夫知其端鐵，故為雨粟，鬼恐其為之所動，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。』

◎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，治所在膠東（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，宋大中祥符三年改汝州置，以年號為名，治所在今開封市。

◎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，它絕不僅是作為器皿的裝飾，它也是遠古先民表達自己的文字。

《通志略》說：『黃帝命倉頡為史官，制文字。』

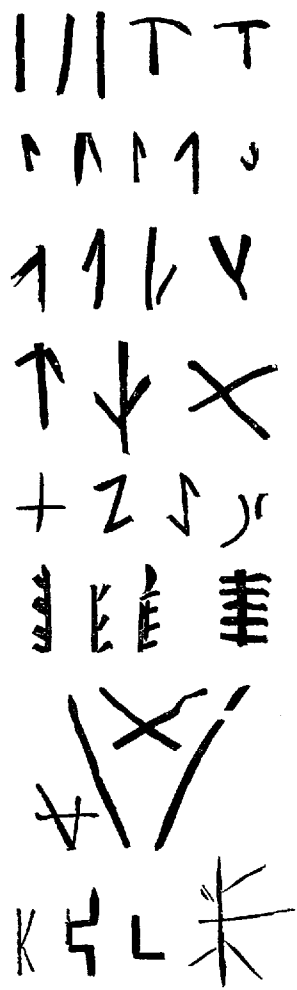
徐道《歷代神仙通鑒》說：『有臣倉頡，姓侯岡，名頡（陳倉人，故曰倉頡）……幼善畫，養靈龜一頭，揣摩其紋理，又見群鳥踐跡沙地，乃依龜文鳥跡，一畫一豎，一點一圈，撇捺勾挑配聚而成字。』

《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。

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』。

目民間流傳的張天師符咒，可從
張天師之名字。

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之三十字真經，全副經文，乃為劉海所書，傳說劉海能觀群鳥踏沙地，乃依樣造字，固有鳥跡書之體。

應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得

鳳騰翬 猗猗兮
力輕騰 猗猗兮
猗猗兮 猗猗兮

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

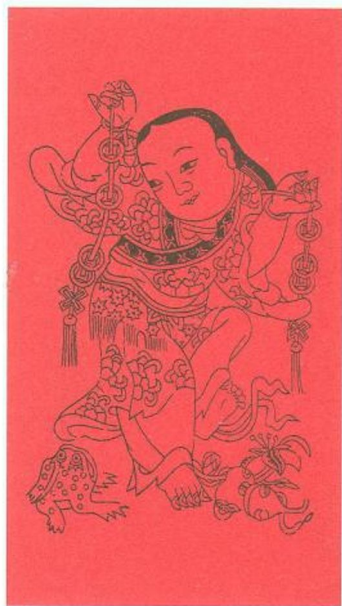
『劉海戲金蟾』是民間藝術中的一個吉祥紋樣。圖像中的劉海，往往是個活潑可愛的娃娃，用繩子串起十個銅錢，與一個三足蟬戲耍。

《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（今江蘇省揚州市）。

●山東平度清代民間年畫中的劉海戲金蟾。

《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。復盡以錢掰為二，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。』

《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關？且『金蟾』與『金錢』一音之轉，他用十個銅子兒釣取一個大金蛤蟆，這是一本萬利的