

谐音『画』汉字

赵华 著

百事如意图

嘉庆庚午冬十

月擬古十二幀於

表氏五研楼

曼喜

北京大学出版社

谐音『画』汉字

赵华 著

北京大学出版社

百事如意圖
嘉慶庚午冬十
月擬古十二幀於
表氏五研樓
曼壽

图书在版编目(CIP)数据

谐音“画”汉字/赵华著.—北京:北京大学出版社,2012.2

ISBN 978-7-301-19737-0

I. 谐… II. 赵… III. 汉字—对外汉语教学—教学参考资料 IV. H195.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第231655号

书 名: 谐音“画”汉字

著作责任者: 赵 华 著

责任编辑: 张弘泓

标准书号: ISBN 978-7-301-19737-0/H·2970

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62754144 出版部 62754962

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 14.25印张 230千字

2012年2月第1版 2012年2月第1次印刷

定 价: 58.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

序一

摆在读者面前的,是由赵华女士撰写的《谐音“画”汉字》。在我眼里,它首先是一本别具中华文化艺术特色的专著,同时也是汉语二语教学所必需的一本文化教材。

汉字、书法、绘画都是中国文化的瑰宝,而中国的艺术家将三者交融互映,让“音”“象”“意”这三大特征相互关联,从而形成了中国汉文化的一朵奇葩——区别于其他画科的“谐音字画”。

“谐音字画”这种艺术形式,先前已有学者用不同的名称谈论过。不过,“谐音字画”这个名称,这个概念,则是由赵华女士在2009年所发表的论文《“谐音字画”之我见》(载新加坡《南洋艺术》季刊总26期)中首先提出来的。这一概念,更侧重说明了汉语言文字在这一艺术创作中的独特应用与贡献。而以中国历代画家作品上的款题文字为主要语料来源,结合汉语二语教学,从“雅”“俗”文化两方面,对谐音字画专门进行全面介绍与论述的,则应首推本书《谐音“画”汉字》了。

本书分上下两编,上编作者介绍、阐释了谐音字画,包括谐音作品中的款题种类、谐音字画的表达方式和谐音字画的特征等,说明了如何欣赏和解读谐音字画,并论述了将谐音字画引入汉语二语教学的作用;下编作者选取了在历代谐音字画中跟中国文化密切相关的十个高频谐音字——“百、福、利、吉、路、喜、仙、安、清、年”,配以谐音字画,逐字进行解析,引导读者观看并体会谐音字画作品中“画了什么”“表达了什么信息”,从而来了解每幅作品所要表达的真实情感,所要传递的文化内涵与意趣。读者从这本书里,不仅可以知道这种古已有

之、雅俗共赏的“谐音字画”是一种什么样的艺术形式,更可以从书中所附的画图中,从作者深入浅出的评说和解析中,了解中华民族那种“风趣诙谐、含而不露、寓教于乐”的文化理念和独特的表达手法,并能获取特有的艺术享受。这也正是我为什么说本书“首先是一本别具中华文化艺术特色的专著”的道理。

《谐音“画”汉字》,也是一本汉语教学,包括国内的对外汉语教学、汉语国际教学和海外的华文教学所必需的文化教材。其作用有二:

首先,《谐音“画”汉字》可以从一个层面帮助外国汉语学习者了解中华民族,特别是汉民族的文化特色,也将有助于增强海外华侨华裔子弟对中华文化的认同感。

其次,有助于汉字教学。在汉语教学中,尤其是在对非汉字文化圈的学习者开展的汉语教学中,汉字教学一直是一个很大的坎儿。一般一开始都是通过学习汉语拼音来学习汉语,而在进入汉字学习阶段后,学习者的人数开始下降,最后能坚持到底的可能就只有百分之二三十。教学实践告诉我们,在非汉字文化圈的学习者眼里,一个个汉字犹如一幅幅神奇的图画。他们对汉字普遍具有神秘感和畏惧感。谐音字画,则可以让学习者在真实的画面中体会汉语、汉字的神奇妙用,从而有助于他们认识、了解汉语、汉字,有助于他们解除对汉字的神秘感和畏惧感。作者在本书中有一章,即第七章“谐音字画引入汉语二语教学”,专门论述了谐音字画与汉语二语教学的关系。这无疑为汉语学习者学习汉语、汉字开辟了一条新的有趣、有效的路径。

我相信,各位读者阅读本书后,一定也会产生与我一开头所说的相同的看法,那就是本书“首先是一本别具中华文化艺术特色的专著,同时是汉语二语教学所必需的一本文化教材”。是为序。

陆俭明

于北京大学蓝旗营

2011年7月10日

序二

En Chine, le cédrat est un fruit aussi fortement symbolique qu'il n'est odorant au naturel. Sculpté dans le jade, tel qu'on en faisait sous la dynastie des Qing, il était un présent portant bonheur, notamment au moment de la Fête du Printemps pour le Nouvel An. Ce fruit, appelé Fo shou, (« main-de-Bouddha ») évoque par jeu d'homophonie le « bonheur » (fu) et la longévité (shou).

Ainsi, un fruit devient un rébus de bon augure, une symbolique à plusieurs dimensions, une poésie visuelle possédant un pouvoir magique. Et que dire de ces gravures chinoises rassemblant un cédrat, une pêche, symbole d'immortalité, et une grenade, évoquant la fécondité ? Simple œuvre picturale ? Assurément non. Allégorie iconographique de bon augure ? Certainement. Plus encore peut-être : langage associant fonction de communication, fonction poétique (au sens où Roman Jakobson utilisait ce terme), fonction allusive, fonction magique. Bref, autant de fonctions que l'on attribue au langage. Une telle allégorie picturale a ceci de particulier qu'elle repose sur une écriture chinoise qui note le langage, mais qui comprend en lui-même une part de réel stylisé (les clés des caractères) et qui, pour certains caractères tout au moins, continue de perpétuer une fonction primitive des premiers signes : ils avaient le pouvoir de ce qu'ils exprimaient.

L'ouvrage de Mme ZHAO Hua est fondamental, en ce qu'il nous fournit les clés permettant d'accéder à un jeu symbolique complexe. Il aide d'autre part à comprendre que l'écriture (et les caractères chinois en portent parfois l'empreinte) a été enfanté dans le croisement d'une triple volonté : celle de communiquer, celle de peindre, celle de montrer. Enfin, et de magistrale façon, il vient apporter un éclairage saisissant à cette affirmation passablement oubliée de Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique moderne : « Pour le Chinois, l'écriture est une seconde langue. »

Joël BELLASSEN

Inspecteur général de chinois, Ministère de l'éducation nationale, France

Directeur de recherche, INALCO, Paris

30 mai 2011

序二 译文

在中国,香橪(yuán)是一种极富象征意味且散发香气的水果。清朝时,玉雕的香橪尤其在春节是给人带来好运的新年礼物。该水果还有一个名称,叫 Foshou(佛手),借助谐音引起人们对福(fú)和寿(shòu)的联想。

一种水果就这样变成了吉兆的画谜、具有多重维度的象征和拥有魔力的视觉诗。那些把一个香橪、一只象征长生不老的桃子和一个令人联想到多子多孙的石榴聚到一起的中国版画又为何物呢?普通的画作?当然不是。寓意吉兆的图像?肯定无疑。或许更是集传达功能、诗性功能(取罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)使用该词之义)、影射功能和魔幻功能于一身的语言。

总之,这些均为人们赋予语言的功能。这样的寓意画有其特别之处,即它以中国文字为依托。中国文字记录语言,但本身也包含一部分仿效的真实(比如汉字的偏旁),而且至少对某些汉字而言仍永久延续着初始符号,这些初始符号曾具有所表达事物之能力的符号的原始功能。

赵华女士的著述是一部力作,为我们提供了获取复杂的象征手法的秘诀,还帮助我们懂得了文字是在三重意愿,即:传达意愿、绘画意愿和出示意愿的交汇下产生的(这在汉字中常有迹可循)。最后,这部著作精辟而透彻地阐明了现代语言学之父费尔迪南·德·索绪尔

(Ferdinand de Saussure)几近被人遗忘的断言：“对汉人来说……，文字就是第二语言。”

白乐桑

法国国民教育部汉语总督学

巴黎东方语言文化学院博士生导师

2011年5月30日

前言

谐音现象是汉语语言活动中的一种常见现象。谐音,是指发音相同或相近。谐音字,就是利用音同或音近的条件,使两个汉字之间发生语音关联。发生的这种语音关联现象,叫谐音现象。汉语“字”与“字”之间的谐音现象纯属偶然,在字义上,谐音字之间本无必然的联系,然而,富于联想善于创造的中国人却巧妙地利用了这种语音上的偶然性,将本无关联的A字与B字,通过谐音的方式,进行了有意义的字义转换,进而达到“借A字表B字”的修辞效果。假若将这种谐音转换方式挪用在谐音作品的“图”与“字”之间,那么,这种“用图像表达文字意义”的视觉艺术,便被我们称做“谐音字画”或“字画谐音”。

比如,当我们看到挂在树枝上的四个柿子与一对清闲自在的喜鹊共处一个画面时,只要开启谐音转换的联想方式,“图”与“字”之间便可谐音出“愿一年四季好事成双”的词语“四时双喜”(“四只柿子”谐“四时”;“一对喜鹊”谐“双喜”);同理,面对一只鹭鸶鸟与妩媚动人的芙蓉花相映成辉的作品构图,借助谐音方式,便会谐音出“愿君一生拥有华贵与荣耀”的词语“一路荣华”(“一只鹭鸶鸟”谐“一路”;“芙蓉花”的“蓉花”谐“荣华”)。

从艺术形式上看,中国的谐音字画属美术范畴,

四时双喜图

一路荣华

由于谐音字的参与使用,使得这种艺术形式又同时与汉语语言学发生了密切的关联;从本质上说,谐音字画是一门集中国语言、文化、绘画乃至工艺美术于一身的视觉艺术,是一朵生长在中国文化语境中的艺术奇葩。千百年来,中国名家画师、能工巧匠无不对这一中华民族喜闻乐见的艺术形式备加喜爱推崇,他们根据自己的生活与理想,创作出大量风格迥异的谐音作品,使得这一雅俗共赏的艺术形式,成为传承中华文化、宣教道德操守、表达吉祥祝福的理想方式。步入谐音字画这座“字音画意水乳相融”的艺术殿堂,不仅可使我们窥视到中国各个时代的风情与民俗、崇尚与希冀,而且它独特的谐音“画”汉字手段更是令人耳目一新,可使我们充分领略到中华民族“风趣诙谐、含而不露、寓教于乐”的文化理念。

若将谐音字画这门融语言、文化与绘画于一身的视觉艺术引入汉语二语教学中,充分利用这种语言与文化融为一体的艺术形式,将不仅有利于教授者拓展语言教学的形式,活化语言文字的功能,而且还

可以让学习者在学习语言的同时,更直观地感受到中华文化的博大精深与卓越风姿,在“画”的世界里,尽享一次赏心悦目的文化之旅,使习得汉语这一学习过程,变为一种与艺术实践相结合的音画享受。

一、本书的写作要点

本书从语言学角度出发,向读者介绍中华民族独有的艺术瑰宝——谐音字画。通过择取与中国文化密切相关的十个高频谐音字,借助奇妙的谐音线索,引领读者观看谐音作品中“画了什么”,从而介绍每幅作品是如何通过汉字间的词语构建,进行信息、情感与文化的传递。这种通过谐音字画的赏析来体味谐音“画”汉字的过程,不仅生动地再现了这些高频谐音字是如何借助图像进行自身语义的表达,而且还告诉了人们这是汉语二语学习者独辟蹊径的林中之道,为学习者认识汉语、了解汉语、实践汉语开辟了一条全新而有趣的学习途径。

二、本书的编排方式与编写原则

1. 编排方式

本书分上、下两编。上编为理论部分,主要论述何谓“谐音字画”,如何解读“谐音字画”,“谐音字画”的主要特征,“谐音字画”的表达方式,以及“谐音字画”在汉语二语教学中的优势与作用等;下编为实践部分,以精选的十个高频谐音字为纲(每一个谐音字独立成章),以该谐音字所涉及的谐音作品及相关拓展为目,依据“从音入手、以字带词、由图引文、融入文化”的编排方式,借助形象而直观的谐音作品,依次进行字义诠释、“图”与“字”的谐音转换说明、谐音作品的解读、中国文化与风俗典故的介绍,以及相关词语的扩展示范等。

2. 编写原则

(1) 借用谐音字画“音”、“象”、“意”的三大特征,坚持“从音入手、以字带词、由图引文、融入文化”的原则,突出直观自然的教学理念,运用语言与文化相互渗透的融合教学法,从谐音字画角度,引发学习者对汉字词语、文化知识以及风俗典故的学习兴趣。

(2) 依据常用性和文化性两大原则,精选出谐音字画中常见的十个高频谐音字,这十个谐音字本身均含有丰富的文化内涵。

(3) 围绕这十个高频谐音字进行词语扩展时所涉及的新词语,分别以汉语拼音、英文解释、组词造句等不同形式加以展示。

(4) 本书精选的一百多幅谐音作品,全部取自中国历代美术作品中的真实材料;所涉及与作品有关的所有款题词语,都是由画家本人题写的,或者是在中国传统谐音图案中早已“约定俗成”的。

三、本书面向的读者群

这是一本带领读者“从谐音字画走进汉语与文化”的书籍,涉猎语言、历史、民俗、文化与艺术等多门学科,它不仅适用于汉语二语学习的教授与自学,而且也适用于海内外喜爱中国语言、文化与艺术的相关人员备用与参考。本书视角新颖、资料翔实、深入浅出、通俗生动、简洁实用,适用范围包括:

1. 海内外汉语学习者,其汉语水平在中高级以上。
2. 海内外汉语教授者,可作为教授汉字与介绍中华文化的辅助教材。
3. 海内外汉语语言、中华文化与绘画艺术的研究者与爱好者。
4. 关注“谐音字画”这一领域的海内外中国艺术品收藏与鉴赏的研究者与爱好者。

目 录

序一	陆俭明 1
序二	白乐桑 3
前言	7

上编

第一章 “谐音字画”概论	2
第二章 谐音字与谐音图像	12
第三章 款题种类	20
第四章 谐音字画的两种表达方式	27
第五章 解读谐音字画的基本步骤	31
第六章 谐音字画“音”、“象”、“意”的特征	38
第七章 谐音字画引入汉语二语教学	44

下编

第一章 百 bǎi	54
第二章 福 fú	71
第三章 利 lì	89
第四章 吉 jí	102
第五章 路 lù	122

第六章	喜 xǐ	135
第七章	仙 xiān	150
第八章	安 ān	163
第九章	清 qīng	175
第十章	年 nián	188
索引		200
中国历代年表		212
主要参考书籍与文献		213

上 编

第一章

“谐音字画”概论

一、何谓谐音字画

“谐音字画”¹，又称字画谐音，是一门借助“图”与“字”之间的谐音联想，用“图像表达文字意义”的视觉艺术。它巧妙地利用了语言学中的“谐音现象”，使作品中的图像与款题中的文字发生谐音关联，进而生动地传达出作者想要表达的思想与情感。

通常，我们把“谐音字画”款题中某个与谐音关联的字称为谐音字，把“谐音字画”中某个与谐音关联的图像称为谐音图像。“谐音字”与“谐音图像”是构成谐音字画的两大基本要素，二者相互依存、交相辉映，呈现出“字音画意水乳相融”的共生状态。

中国的谐音字画虽属美术范畴，但它又与汉语语言学密切相关，是一朵生长在中国文化语境中的艺术奇葩。谐音，是构成这种艺术形

¹ “谐音字画”这一概念的提出，本人受启于倪亦斌先生在论文《中国装饰艺术中谐音画之解析》中提出的“谐音画”之定义以及谐音画的创作机制之解析（徐杰、钟奇主编[2007]《汉语词汇·句法·语音的相互关联》，北京：北京语言大学出版社）。在谐音艺术形式中，“字”与“图像”之间的关联主要靠的是谐音方式，“谐音字”对画意的表达起着主要作用，“谐音字”是这一艺术创作的活水源头。为更完善体现“谐音字”在这一艺术形式中的显著特点，本人提出了“谐音字画”的概念（赵华[2009]《“谐音字画”之我见》，新加坡《南洋艺术》季刊总26期）。