

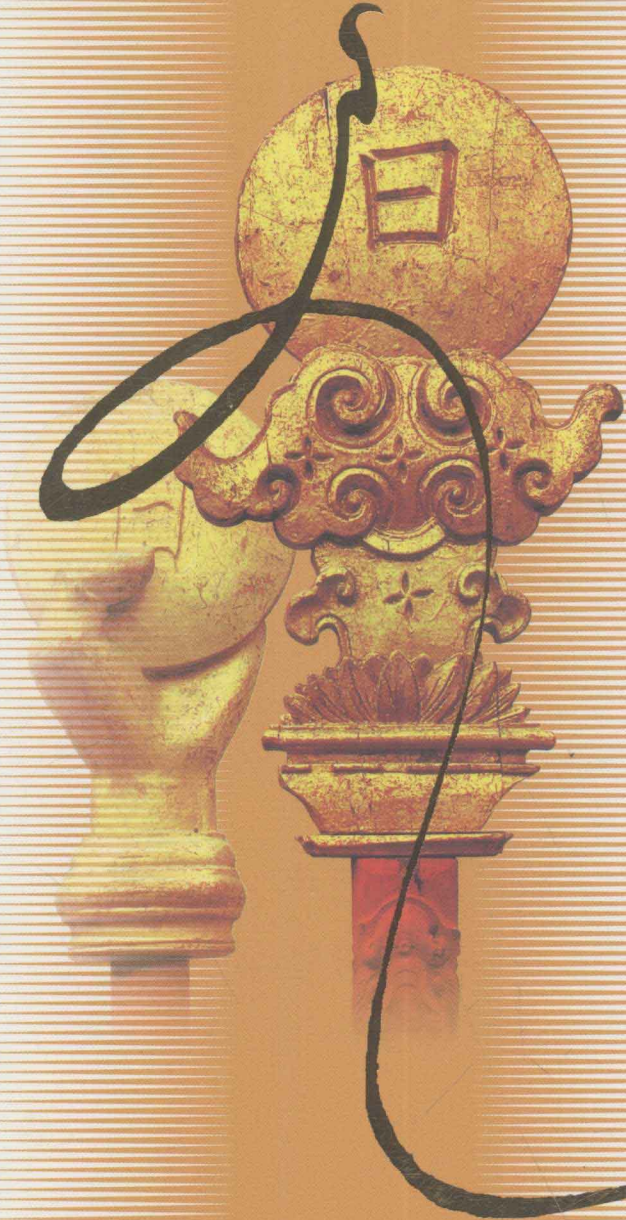
文字的力與美

杉浦康平

著

莊伯和

譯

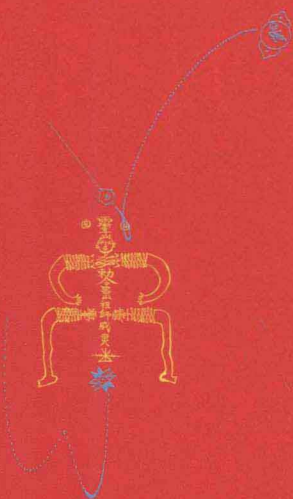
雄獅美術

文字的力與美

杉浦康平^二著

雄獅[®]美術

文字的力與美

前言

●在現今的時代，許許多多的文字被收存在電腦、手機簡訊以及電視畫面，它們正處於從「被書寫者」到「被觀看者」的變化過程之中。雖然如此，文字從遠古以來即是被書寫、被印刻的記述符號，它們曾是藉著「身體律動所產生」的符號。漢字雖然被稱為象形文字，但思考它的成立過程，會發現其造形背景潛藏著自然風景的反映、動物姿態的記錄，以及人類的各種姿態等所謂身體行為的表現，它們將活力注入文字。書寫者面對大自然將身心全然敞開，捕捉到了潛藏於自然之中不可視的騷音。最終結果造就了文字造形的結晶。

●尚有一點必須提出，對於文字來說，十分重要的即它是「聲響的承載物」。文字並非僅單純反映眼睛所見之物，同時也反映了發生在這世界上的許多聲響。

●文字並不沉默。它們時會吶喊。片假名、漢字、英文字母各有獨特的「原聲」。比方說在〈淨琉璃〉（日本傳統音樂的一種）的譜面上有彷彿翻動地面的粗大文字，它們就近似於渾厚的聲音。又比方說〈神樂歌〉之類獻給神的神聖詩歌，是用幽隱的文字記載。文字是各種音響，「生命的吶喊」潛藏其中。

●隨電子郵件與手機簡訊的普及，如今是文字與人之間關係激變的時代。人們不再書寫，而以敲擊鍵盤取代，為此緣故，從前包裹著文字的生命力與身體性都被當作多餘的東西，一步一步消逝。

●不過從另一方面來說，重新觀照文字魅力的機會也正好來臨。文字不再侷限於單純的符號意義，而是從記號性逸脫出來，讓人再發現文字活力的行動正在進行之中。

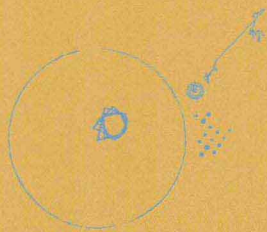
●我希望藉由本書能讓人們重新發覺，那些具有身形、承載聲響的文字；那些活力四射且魅力滿溢的文字；以及一直靜悄悄地定居在人們注意力未及之地的文字。文字並非只存在於紙張、電腦螢幕以及手機畫面之上。文字是會在我們週遭的空間隨處現身，並給予我們生活的大小事注入活力。我盼望藉由本書能讓人們重新發覺：我們一直是在想不到的場所以想不到的手法，與「文字的力」共生共存至今。這是我編著本書最大的理由。

●展現在《文字的力與美》中的文字，美麗且力強。它們究竟給予我們的生活帶來什麼力量呢？藉由本書應可窺探一二吧。

●李賢文和莊伯和是我超過三十年交情的老友。兩位同時也是著名的美術評論家。他們憑藉對於中國文化、漢字文化的精深造詣，營造給我與收錄於本書的台灣、中國文字造形相遇的機會，並且提示我這些文字群的內在涵義。除此之外李先生更在本書的繁體中文版的出版事宜上盡心盡力，而莊先生也為中文翻譯傾注全力。

●就像漢字是由偏與旁、冠與足合體而成一般，我們之間的友情始終緊緊相繫。最後，對於本書的繁體中文版得以出版，實在發自內心，雀躍不已。——杉浦康平

（李柏黎 譯）

出版序

●杉浦康平，屹立於日本設計界逾四十年。他深邃且奧祕的美學世界觀，是汲取於亞洲古老文明的養分。雄獅美術於1998年出版了《亞洲的圖像世界》一書，為杉浦式設計美學引進台灣之濫觴；爾後陸續出版了《造型的誕生》，以及《疾風迅雷——杉浦康平雜誌設計的半個世紀》，持續向台灣讀者推介其有如曼陀羅般森羅萬象的設計視野。

●除了設計本業之外，杉浦先生長年來在教學上也是不遺餘力。上述《造型的誕生》一書，即NHK節目內容的集結成書，他盼望非專業人士的一般大眾也能經由他的闡釋，領略亞洲古老文明的豐富與深刻。

●《文字的力與美》是杉浦先生的最新著作。長久以來他深入研究、剖析了亞洲各國的文字，其中又以漢字為研究的中心。他認為文字的產生正是代表文明的結晶，而本身就會訴說動人故事的文字也不斷刺激他創作的動能。在本書中，他列舉出饒富趣味的代表性文字，以簡練易懂的說明搭配精心挑選且入手不易的豐富圖片，嘗試將他多年來深刻感受到的文字的力與美，傳遞給所有讀者朋友。

●不可諱言，要進入杉浦先生的美學世界，是有其一定程度的門檻。雄獅美術編輯群長年來與杉浦先生親近來往，我們所得到的心得是：「杉浦先生的頭腦構造與我們不同，所思所想與我們有次

元上的差異，但他又是如此的平易近人。」或者也可以這麼說，杉浦先生的腦造就他成為設計美學領域上的巨人，而他的心卻樂意擔當傳道者的角色，將他心中以亞洲文明之美為主堆聚而成的一片丘壑，與眾人分享。

●我們的生活，需要更多的力量與美善。藉由本書中杉浦先生對文字源流的闡釋，再加上民俗學者莊伯和先生專業的考證與譯筆，我們會赫然發覺，環繞我們四週的文字群（尤其是應該要被列入世界文化遺產的正體漢字），是蘊藏如何的爆發力，表現何等的動人姿態！本書幫助我們打開欣賞之眼，也開啟我們去感受文字之力與美的能力。

●杉浦先生多年來不斷強調，一個行走之人的前腳與後腳同等重要。前腳要踏得遠後腳則必須有力。若說天馬行空的創意發想是我們的前腳，傳統文化的養分便是支持我們往前的後腳。在新潮文創思考沸沸揚揚的時代裡，我們反而更應該回頭反思某些傳統文化之所以屹立不搖的原因。而文字，應該就是傳統文化的中心與結晶。回頭望得深、看得遠，創意的翅膀才會有力；期盼《文字的力與美》啟發你我，在文化觀照、創意發想等各個面向，展翅高飛！——李柏黎（雄獅美術 主編）

譯者序

●《文字的力與美》，與杉浦康平先生的其他著作一樣，行筆簡鍊，保持一貫的內容深度，試圖讓讀者了解其視覺文化美學的想法。

●但這本書把範圍集中在文字圖像上，從目錄的五個分類項目〈甘露文字〉、〈穿著文字〉、〈頭戴文字〉、〈運送文字〉、〈文字與生活〉來看，假使僅僅把文字的觀念停留在說明文字的實用範圍，起初不免覺得新奇；一旦往下閱讀了，踏進杉浦的美學世界，才恍然大悟，因為這本書已經很明白讓人感受文字出現在生命周遭的魅力，尤其對於生活在漢字國度的我們來說，體會當更加深刻。

●過去我翻譯他的另一本《亞洲的圖像世界》時，已經覺得文字圖像其後透過神聖、嚴肅、遊戲、咒術……諸多意思，原來展開的正是一個廣闊的天地。因為現代一般所謂文字圖像，往往停留在「美術裝飾」的地步；作者卻提供了一個「文字宇宙」的觀念，即使是意思溝通的媒介，文字竟然可以擴張張力到不可思議的地步，就好像街上的商店廣告招牌，大大的文字固然達到引人注目的視覺效果，但作者想告訴我們：文字還隱藏更深層的意思。

莊伯和

國立台灣師範大學美術系、文化大學藝術研究所畢業。

曾任公共電視文化事業基金會董事等。

現任台灣省文化基金會董事、中華民國文化資產維護學會常務董事等。

早期從中國藝術史研究及繪畫創作入手，後深入藝術造型之比較與民俗藝術文化、生活美學探討等，並實際參與各類文化活動與田野調查。

著有：《審美的趣味》、《永遠的童顏》、《民俗美術探訪錄》、《台灣民藝造型》、《台灣傳統工藝》、《台灣民間吉祥圖案》、《廟所曼陀羅》等。

譯有：《亞洲的圖像世界》（杉浦康平 著）等。

●例如〈甘露文字〉裡提到的壽字樹幹，充沛的體液靜靜流動，無數毛根吸收地下水，變為甘露樹汁，隨導管把大量養分不斷送達樹梢，於是樹形充滿活力。「福」字形酒器，注滿招福美酒，意味幸福含在口裡，接著甘露流入體內。

●〈穿著文字〉，既顯示宇宙循環的文字意匠，卻也有像「壽字蝦」那樣腰身能屈能伸，象徵長命百歲。

●〈頭戴文字〉，如山神頭上的布冠，乾脆裝飾一個「富」字。奇狀頭盔竟然出現「南無阿彌陀佛」及梵字，祈願意義不言而喻。

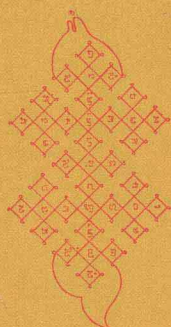
●〈運送文字〉，有結合圓壽文字的寶船，也有喜轎上的鳳喜文字，運送綿綿的喜氣。

●〈文字與生活〉，反映人在日常生活中巧妙攝取文字的力量，例如龍、鶴、龜的文字風箏，彷彿讓幸福散布天空，令人驚豔。台灣媽祖神符令牌上的「日」、「月」二字，更顯示無比的降魔力。還有那精鍊金丹的長生不老文字出現在椅子的靠背上，讓人吸取金丹鍊就成功的渦卷瑞祥。

●這就是文字發出的聲響、生命的吶喊，杉浦康平想告訴我們的，就是這樣的「文字的美與力」！——莊伯和

www.ertongbook.com

文字的力與美 目錄

004 | 前言 006 | 出版序 008 | 譯者序

012 | 1 甘露文字

062 | 2 穿著文字

100 | 3 頭戴文字

118 | 4 運送文字

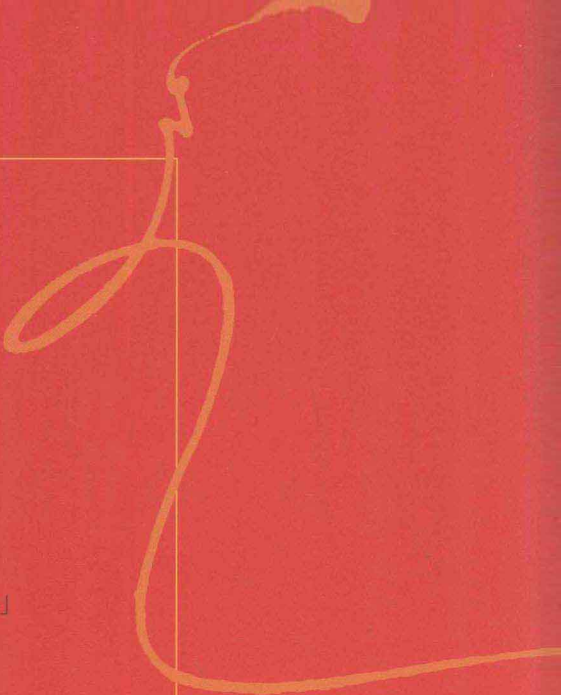
132 | 5 文字與生活

184 | 吉祥字解…招福漢字

186 | 註釋一覽

190 | 後記

-
- 014 | 「壽」字結仙果
- 016 | 祈願生男的花文字
- 018 | 祈願五福捧壽的香爐壽字
- 020 | 融入虛空的香煙祝詞
- 022 | 掛香的「線壽」文字
- 024 | 芳香文字
- 026 | 注滿「福」的美酒文字
- 028 | 融合為一的對極文字
- 030 | 大甕的「水」字
- 032 | 鎮火文字
- 034 | 映寫閃亮的「川」、流動的「水」
- 036 | 招來豐饒的「山水」文字畫
- 038 | 靜心枯山水之「心」字
- 040 | 反映淨土的梵字池
- 042 | 燃燒的「大」文字
- 044 | 凝聚於燈火的祈念文字
- 046 | 燭台的「雙喜」文字
- 048 | 吞下文字，吃下文字
- 050 | 招福食器的「萬」字
- 052 | 悠遊「春」字的南極仙翁
- 054 | 慶祝一陽來復的「春」字
- 056 | 模仿常青松的吉祥文字
- 058 | 如夢的「壽」字凭靠
- 060 | 有生命的墨汁「心」字

甘露文字

●「文字的宇宙」，

從韓國李朝盆栽樹木文字繪開始，

一根樹幹左右搖動，寫成一個字；

樹幹內部充滿樹汁流動，

甘露送達枝葉、花、果…樹木的每一角落，

樹木文字屹然而立。

●也有形像文字的酒器，

在彎曲的文字骨骼中，蓄藏芳醇美酒，

人吞下文字的體液（文字液），

體內吸收文字精髓，醺然陶醉。

●光潤的文字姿態，由豐富文字液支撐；

滔滔文字甘露，

結合充滿生命的文字之一筆一畫…。

「壽」字結仙果

●結出長壽仙果、活生生的文字樹盆景，充滿獨創性的韓國文字繪，好像把靈妙的時間長流捏塑起來。

●宮廷貴人神高氣爽，擺袖闊步，童子緊隨在旁，手捧栽植一株蟠桃的白瓷淺鉢。

●樹幹的走勢，因為悠悠歲月左彎右曲，自下而上形成祈求長生的「壽」字。

垂端長出五個蟠桃，三千年結一次果，相信有幸一嚐，能與日月天地同光。

●壽字樹幹裡，
充沛的體液靜靜流動，
無數毛根吸收地下水，
變為甘露樹汁，
隨導管把大量養分
不斷送達樹梢，
樹形充滿活力。

右為韓國李朝（1392-1910）民畫「桃果桃源圖」，出現「壽」字盆栽。此外還流傳「年」「益」「富」「福」等文字樹之盆栽圖。上為「福」字樹盆栽，李朝民畫，作者不詳。

祈願生男的花文字

●裝飾新房的八曲屏風，
大朵牡丹開滿畫面，
花團錦簇象徵家族繁榮、夫婦和合。
枝葉糾纏的樹相中，
出現牡丹樹幹曲折婉轉成「男」字。
「富貴」「康寧」「多男」等吉祥語句，
都寄託生男祈願。

●華麗的象徵，花中女王——牡丹，
朝鮮李朝以之暗示富貴、誠實、幸福，
視為女性花。與隱遁之花——菊、
君子之花——蓮並列，

中國詩人則稱讚牡丹為富貴花。

●盛開牡丹，象徵婀娜女性美，
牡丹花與代表生男的「男」字，
對比鮮明，都充滿期待未來，
反映對富裕生活的願望。

右、上為李朝民畫八曲屏風
「牡丹圖」之「男」與「康」，
另有「貴」、「寧」等，
作者不詳。