The Meaning of Word with Fish Script and Its Art Appreciation

Koan-Yuh Chang^{1,*}, Bin Huang², Mingjun Tian², Liang Ding³

¹Department of Electronic Engineering, Chienkuo Technology University, Changhua Taiwan ²School of Engineering and Information, Nanjing City Vocational College, Nanjing Jiangsu ³School of Art and Design, Nanjing City Vocational College, Nanjing Jiangsu Email: *kychang @cc.ctu.edu.tw

Received: Oct. 28th, 2017; accepted: Nov. 8th, 2017; published: Nov. 16th, 2017

Abstract

Calligraphy's creation for word of art has different styles and values under the creation of celebrity in past dynasties. If the modern people only inherit or enrich the traditional art of calligraphy, then the word art will go into a dead end. Using variety of modeling ideas bravely to interpret the characteristics of the word and the connotation of calligraphy art will be able to activate the word art creation and increase its glory. Thus we use fish script to replace the blunt font such that the font will be full of spirituality and life. And then the word with fish script is created. This word is constructed based on the body format of the fish and while they come in thousand types of different species so are the chorographical swimming movements as well as the abundance of radiant colors they come with, and that being said, one can only imagine the result of the combination is unspeakably beautiful and radiant. If we combine it into a word, one can see the fantasy of the word and its beauty shown, such as the beauty of pictographic, the beauty of painting and calligraphy, the beauty of artistic conception, the beauty of creation, the beauty of peace and the beauty of agility. Furthermore, the fish's life cycle and leisurely attitude (body jump, dive and tail swing) have their unique meaning. That is we will give special meaning to word with fish script after feeling the flow of natural life. Therefore, the art of word with fish script will include art of word, art of literal meaning, art of color, art of structure shape, art of structure in whole word and kinetic art and etc. And that will be able to meet the author's writing on the ingenuity.

Keywords

Fish Script, Word with Fish Script, Art of Word, Structure of Word, Beauty of Creation

鱼体文字意涵及其艺术赏析

张宽裕1*,黄 滨2,田明君2,丁 亮3

*通讯作者。

文章引用: 张宽裕, 黄滨, 田明君, 丁亮. 鱼体文字意涵及其艺术赏析[J]. 艺术研究快报, 2017, 6(4): 25-36. DOI: 10.12677/arl.2017.64004

1建国科技大学电子系,台湾 彰化

2南京城市职业学院工程与信息学院, 江苏 南京

3南京城市职业学院文创艺术学院, 江苏 南京

Email: *kychang @cc.ctu.edu.tw

收稿日期: 2017年10月28日; 录用日期: 2017年11月8日; 发布日期: 2017年11月16日

摘 要

书法所赋予文字艺术之创作,随历代闻人创作而有不同的风貌与价值。现代人若仅继承或充实传统书法艺术,则文字艺术将走入死胡同。勇于以各种造型观念去诠释文字之特性和书法艺术之内涵,将可活化文字艺术创作并增其光辉。是以吾人利用鱼体来取代生硬的字体笔划而让字体充满灵性与生命,于是乎创出了鱼体文字。鱼体文字是以鱼体为建构基素,而鱼种类有千、万种,其悠游姿态亦多不胜数,而其色彩更是缤纷绚丽;若吾人将其组合成字体,将可见到变幻万端之字体及所呈现之美感,例如象形之美、书画之美、气韵之美、创意之美、祥和之美及灵动之美。另外,鱼儿生命循环、悠游姿态(或跃、或潜、或摆)皆有其意涵,在感受自然生命之流转后而赋予鱼体文字特有之意涵。端此,鱼体文字将牵涉到:字的艺术、字意艺术、色彩艺术、外体形状艺术、整体结构艺术及动态艺术等,此等将可满足作者在书写上的万般巧思。

关键词

鱼体笔划,鱼体文字,文字艺术,字体结构,创意之美

Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Open Access

1. 引言

中国书法创作是集点、线以成字,组字而成篇,特殊方块文字造型与多样之书写体,使其成为文化 瑰宝。而各种书体皆有其独特之处,如篆书、隷书及楷书的端庄、对称与平衡之美;行书与草书的流动、意聯及气势之美;又如行书的跌宕起伏,草书的参差错落,乃至狂草的盘旋飞舞,变化多端。其所呈现之线条美、笔锋和墨韵上之力道、搭配点线间之比例、间架、粗细等互相呼应,一气呵成,从而展现其神采气韵。然仅以点线所成之『字』,终究无法令人看出其具有活生生的『生命』。

鱼体文字为张宽裕博士所创[1] [2] [3]。作者自幼在农村长大,因而喜爱乡村之自然景致;童年常在河边观看鱼儿水中悠游,其或跃、或潜、或摆或翻身滚转等自然动作常驻其心头,此为其创作鱼体文字重要因素来源。鱼体文字其笔划特色为『圆头』、『摆尾』、『百变身』。此三种特征乃透过鱼体之投影而得,择其鱼头为"圆(椭圆)头"取其圆满、流畅等,择其鱼身为"百变身"取其曲折变化之曲线美、似像非像之间的美感等,择其鱼尾为"摆尾"取其灵动感、悠然感等,且不绘鱼眼以求字体不失焦。

鱼体文字是以鱼体为建构基素,而鱼种类有千、万种,其悠游姿态亦多不胜数,且其色彩更是缤纷绚丽;当其组合成字体后,将可见到变幻万端之字体及色彩绚丽万般的美感。因鱼体文字中的每一笔划都对应着一条具『悠游姿态』的鱼,而这条鱼是有生命的,是以鱼体文字乃跃然纸上之生命,故其笔划当要好好设计一番。

近年作者们深感中华文化有向下沉沦之势,盖其主因之一乃孩子们对生硬之文字较难产生兴趣。端此,作者们遂有推广鱼体文字之念头,希望藉由有趣的鱼体文字而能唤起孩子们对学习文字之兴趣。鱼儿是有趣的,其生命循环、悠游姿态皆有其意涵,吾人观其悠游姿态,除赞赏其力与美外,自当能感受宇宙自然生命之流转,进而了解鱼体文字之特有意涵,并进一步阐述其艺术美感,此为本论文撰写之动机。故本论文将针对鱼体文字意涵及其字体及所呈现之美感,例如象形之美、书画之美、气韵之美、创意之美、祥和之美及灵动之美等加以探讨,而达成认知鱼体文字意涵及其艺术之欣赏目标。最后,再次强调『鱼是有生命的有灵性的,故而鱼体文字是有生命的是灵动的』。

2. 鱼体文字笔法

鱼体文字是以鱼体为建构基素,而鱼种类有千、万种,其悠游姿态亦多不胜数,而其色彩更是缤纷绚丽;若吾人将其组合成字体,将可见到变幻万千之字体及色彩绚丽万般的美感。故而,鱼体文字将牵涉到:字的艺术、字意艺术、色彩艺术、外体形状艺术、整体结构艺术及动态艺术等。因鱼体组合型态千百种且变幻万端,在书写上将可满足创作者的万般奇思!然在笔法规则上仍须有个通则,个人在此初略地将其归纳如下述并与传统楷书基础笔法做一比较。再次强调:『此笔法规则只是约略通则,可随不同的创作者依其不同之需求(如结构美感、动态美感等)而做相应的调整』。

2.1. 传统楷书基础笔法与单鱼系统字结构笔法之比较

所谓单鱼系统字结构是指字的每一笔划皆由一只鱼替代,而针对结构笔法其笔划首重下笔时头要圆(椭圆)、尾要分岔而身随意走,简言之: "起头为圆,身随意走,尾分岔"; 其与传统楷书笔法之差异比较可参阅表 1 (参阅文献[1] [2] [3])。

2.2. 單魚系統字結構之連接技巧方法與筆法規則

单鱼系统字结构其字的笔划连接处可采头尾相接,有些则因字体结构关系而有所差异,范例如表 2 所示。

3. 鱼体文字之意涵

鱼儿生命循环、悠游姿态(或跃、或潜、或摆)皆有其意涵,作者[1][2][3]俯观其悠游姿态,感受宇宙自然生命之流转而创出鱼体文字之特有意涵,在此仅以数个单鱼系统字汇为范例,简单说明其衍申意涵,分述于下 3.1 子节至 3.6 子节。

3.1. 对『口』字之解说

见图 1。

Figure 1. "Mouth" word 图 1. 『口』字

鱼儿追逐,引荡水流如同漩涡一般,东西(人、物)皆会陷入(吸入)。

 Table 1. Comparison of traditional regular script and word structure of single fish script system

 表 1. 传统楷书笔法与单鱼系统字结构笔法之差异比较

笔名	楷书笔法	单鱼系统字结构笔法
点		
横		或
竖		
钩		
仰横		
长撇		
短撇		
捺		

Table 2. The description of word stroke connection for single fish script system 表 2. 单鱼系统字之笔划连接说明

标楷体	单鱼系	系统字	说明
口	(左旋系统)	(右旋系统)	闭区间采用头尾相接
П	(左旋系统)	(右旋系统)	开区间采用头尾相接
7			开区间采用头尾相接
_	(左旋系统)	(右旋系统)	开区间采用头尾相接
1	(左旋系统)	(右旋系统)	开区间采用头尾相接
L	(左旋系统)	(右旋系统)	开区间采用头尾相接
T	ſ		开区间且有回钩可采用头接头
λ	Í		头碰头的相接
入	J		头尾相接
人	1		顶起来的相接

注:区间之连接可采用左旋系统亦即鱼儿逆时针游动之头尾相接模式,亦可采用右旋系统亦即鱼儿乃顺时针游动之头尾相接模式。然而,字体笔划采左旋系统相接或右旋系统相接,亦或其它相接方式,端视字体美观与作者之嗜好而定。

3.2. 对『日』字之解说

见图 2。

出身破卵而出的小鱼,乃意味着孕育生命之意。 鱼儿追逐不已,乃循环不已【日出于东,日落于 西】、天体运行不息【象征岁月流转不息】。

一般而言,日的象形字为『 ○ 』,指太阳之意,但用鱼体文写成的日,是具有另一层意义。故鱼体文字之『日』乃可解释成天体运行不息,孕育生命。

Figure 2. "Sun" word 图 2. 『日』字

3.3. 对『春』字之解说

见图 3。

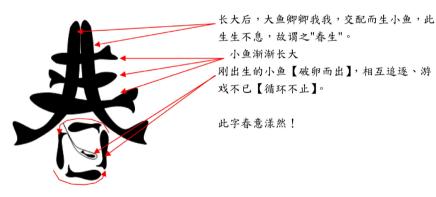
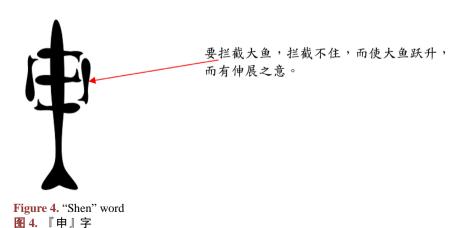

Figure 3. "Spring" word 图 3. 『春』字

3.4. 对『申』字之解说

见图 4。

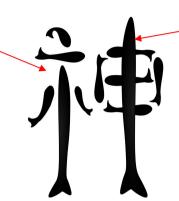

3.5. 对『神』字之解说

见图 5。

鱼群聚会研商、讨论或祈拜

(求)。

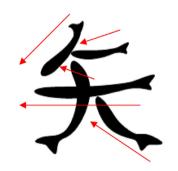

小鱼长大成大鲸鱼,而成为 图腾(神),进而被人祈拜, 故称为神。

Figure 5. "God" word 图 5. 『神』字

3.6. 对『矢』字之解说

见图 6。

鱼群聚,共同游向某一方向。

Figure 6. "Vector" word 图 6. 『矢』字

4. 鱼体文字之艺术赏析

熊秉明先生诠释书法史中『唐尚法』之意为: 1) 书法家在创作时,须保持一恬静心情。诚如虞世南先生所云:「收视反听,绝虑凝神,心正气和」,既有此种心理状态,则其头脑是冷静的,能作全然的理性控制;再云:「心为君,手为辅」,或者如韩方明先生所言:「意在笔先,笔居心后」,皆是此意之说明。2) 作品在完成之后,其应具有均衡之美、秩序之美。欧阳询八法中所云:「点画调匀,上下均平」;故可总结『尚法』就是客观的造形规律[4]。端此,书写鱼体文字也需在写作意念上专注书法结构,掌握字体之特殊线条,如此才能写出有艺术精神之鱼体文字。吾人在鱼体文字中当可看出鱼之各种悠游姿态,且文字与鱼形融为一体,遂得其名。近代书法入门基础多以楷书之基本架构为基准,而鱼体文之基础笔法亦以楷书之基本架构为参考基准(当然亦可以行书、草书等书体为参考基准),字中一笔一划都以鱼的各种姿态展现,因此鱼体文字除了蕴藏中国书法各种书体线条之美外,更易从架构上辨认出字形与字;再仔细端详,很容易惊喜的发现形形色色的『鱼』跃然纸上,从而表现出作品的神采境界。鱼体文字之书法意境,除了蕴含原有的文字功能外,尚有浓浓的造形艺术成分,尤以象形鱼体文字更能丰富形

态艺术。在人生体悟上,确实展现了书法艺术中独特之意境与神韵,其特殊的书法造形,将推衍书法进入另一新的美学境界。下述 6 个子节,将简约地说明此等美学意境。

4.1. 象形之美

鱼体文字的结构之美,就在于每个字的一笔一划皆对应着不同鱼之悠游姿态,彷佛在文字中悠游, 更增添赏鱼之趣味。如图 7 所示之『鶴』字,就其外形乍看之下就是一只鹤,双翅开展并采金鸡独立式 站姿,动感与平衡美感兼具。再细看字中每笔划,那是一只只可爱的鱼儿,或跃、或潜、或悠游,其谐 和搭配,浑然天成。而图 8 所示之『蝶』字,就其外形而言是一只蝶儿停驻在花木上,其双翅迭合并注 视前方,神采娇媚动人。同理,吾人细看字中每笔划,鱼儿相依相靠,撒娇依恋的可爱模样,更是充满 趣味。

Figure 7. "Crane" word 图 7. 『鶴』字

Figure 8. "Butterfly" word 图 8. 『蝶』字

欣赏鱼体文字,不仅可从各笔画的个别形象,对单一的鱼儿『品头论尾』,亦可从不同的群聚处,欣赏牠们的生活互动,更可以从整体的群聚感受牠们的自由自在与快乐地悠游氛围。栩栩如生的灵巧模样,深刻人心,进而启发人们的诗意感怀。熊秉明先生从书法的角度曾言:「中国人对大自然之美不但很早就认識到了,而且把大自然之美认为是客观存在而不可置疑的,是创作的张本,是批评的标准,是美学的基础」[4]。由此可知,鱼体文字的"象形之美"亦是一种"自然之美"。

4.2. 书画之美

鱼体文字不仅能展现传统书法之笔力和气势,更能因形形色色、姿态美妙的鱼儿布满画面,或独处、或群聚、或跃、或潜、或悠游、或动、或静,皆可从一笔、一字或整幅诗词(参阅图 9)中欣赏到,是以能增添鱼体文字图画之美。欣赏鱼体文字和欣赏一般书法皆能感受到字体中一笔一划的方圆、粗细、长短、平直、屈曲等形狀之美;直横、斜侧、角度大小的方向等之美;以及书写者力量轻重、笔墨浓淡、速度快慢、书法笔势等之美。更难能可贵者乃每只『鱼』的形象中,基本的鱼头、鱼身及鱼尾等都一一具备,如此鱼体文字之书写,其走笔过程中,除了『写』外,还兼具『画』的功力,在行云流水的运笔过程中,鱼的姿态万千,具体而微的充分展现,皆在刹那间完成。是以观赏鱼体文字之美感,将令人深印于脑海中。

郑晓华先生曾解释孙过庭先生的理論在于: 「书法是一种透过具有不同情态的笔墨形象的塑造而表现艺术家内在情感的艺术。当你对技巧掌握尚不圆熟的时候,要表达隐密的情感可能尚不能如意; 但一旦領悟、掌握了书法艺术的奥妙、技巧,那心靈的激情即能透过书法的形象而相浚发; 书法的所有点画,都将浸满艺术家的生命之情; 就像音樂的音符能传达人们的情感一样,书法的点画,也将成为情感的使者,在不断地从视觉通向心灵的视觉樂点撞击中,实现艺术的沟通与共鸣」[4]。此处,孙过庭先生虽着意于说明书法艺术的抒情与审美功能,却也揭示了书法艺术之形式特征——书法是透过情感化的『点画』(即笔画、线条)來构筑书法艺术形象,由此而表达出艺术家之情感、实现书法艺术之本体价值。因此,鱼体文字其所具备书画之美,乃是由其本身之线条具备画作之形式,故能在审美时呈现图画之美感。

注:此诗文乃出自张宽裕诗画集之『一字一诗画』[5];此一字系指特殊象形字,它可以是一个字的象形字体、亦或两个字的复合象形字体(如图 12 所示之蜻蜓)、亦或两个字的组合象形字体、亦或多个字的复合象形字体、"成家形字体",敬请参阅文献[3]);而一诗是针对此一特殊象形字而歌咏之诗词!因整体字汇其一笔一划皆是由鱼体构成,故可看成一幅画;是以将其命名为『一字一诗画』。

Figure 9. A word graph and a poem for chanting snake 图 9. 一字一诗画之咏蛇

4.3. 气韵之美

书法是逸、静之学。早在西汉时杨雄就提出了『书为心画』之观点,认为书法艺术作品是书家思想意识、德行、品藻之直接反映。名书法家王羲之亦曾云:「书之气必达乎于道,同混天之理,望之惟逸,发之惟静,敬之法也,书妙尽矣」,道出了逸与静乃书法之内在本质。书写者之身心不仅须保持由松入静、心灵平整、轻松自在,笔力更要不疾不徐、平顺自然、心手合一、意到、气到、力到,在松、静、自然之内外条件协调下,才能达到书法飘逸、闲雅、似仙、畅樂之境界。如图 10 所示之『蜂』字,鱼儿跃动生姿(蜂的上半身乍看之下有群鱼跃动之势),充分展露韵律美感,而其活泼靈动的模样,令人欢喜不已。端此,鱼体文字之书写,于运笔行文之间,书写者脑海中当浮现出对鱼儿深刻之观察与真切之赏爱,透过运气行笔,真情流露,巧思组合,活泼灵动的鱼儿们,纷纷跃然纸上,颇有人间仙境之气韵;观赏者透过丰富之生活体验,心领神会,悠然畅寄;而书写者当更须展露出鱼儿律动之美及诸般美艳,以达充分阐释书法意境上的气韵之美。

郑晓华先生曾引南朝王僧虔之"笔意赞"序言:「书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。以斯言之,豈曰易得?必使心忘于笔,手忘于书,心手达情」,并指出魏晋南北朝时代的书法家们提出书法要获得美的意蕴,必须有一种生命意态,而此种在书法作品中的情态就是王僧虔所谓的『神采』[6]。郑先生又云:「要获得书法的『神采』,必须进入一种忘我的艺术创作状态,『心忘于笔,手忘于书』,这样,创作者希望在书法中加以展现的笔情墨韵,反而能够在自然笔墨之间流溢出来」[6]。就此观点而言,鱼体文字之气韵便是『神采』,透过书写者以心运笔,将鱼体文字所蕴含之精神散发出来,从而在观赏上产生『情』、『气』、『韵』之融合,并忠实呈现艺术创作者之境界。

4.4. 创意之美

中国书法,由于楷、行、草、隷、篆五体造形各有其优美之处,而从书体结构之疏密浓纤,运笔之轻重快慢,用墨之浓淡干湿,以及笔势之峰面起伏等之掌控,便能充分发挥中国书法线条之美与结构之美。自古以來书法大家随各自之学养、功力、才气、性情等不同个别条件,表现出缤纷多采的书风,或雄浑大气、或古拙质朴,或秀润清逸,或潇洒出尘,各尽其态,各造其妙,各异其趣。书法是造形艺术的一环,自然拥有很大的创意空间。以图 11 所示『龍』字之鱼体文字为例,因在传统书法之基本

Figure 10. "Bee" word **图** 10. 『蜂』字

Figure 11. "Dragon" word 图 11. 『龍』字

架构上,以各种鱼类姿态及其姿态变化,或跃、或潜、或摆尾、或悠游等,从而创造出整体『龍』字之气势与神韵。端此,只要不受任何约束,书写者能透过用笔、用锋、执笔、用墨等纯熟技巧,强调书法创作之体势,融入鱼儿生动之形态,表达出整体画面、布局之协调、平衡与自然美,就能传达怡情悦性,涵养审美情操,美化人生的创意之美。

4.5. 祥和之美

书法艺术能怡情养性,乃公认之事实,古人云:「笔砚精良,人生一乐」;当一个人展纸提笔,则须集中精神,心闲气定,做到松静自然,宁静祥和,才能掌握心正、笔正、字正的书法要领,才能在临摹碑帖,或自运挥洒中达到浑然忘我之境界。挥毫是一种柔和之『运气运动』,易使人处于沉静安详之心境,欣赏书法艺术亦有益心灵安定、健康长寿。现代人过度崇尚物质生活之追求,紧张的生活与空虚的心灵,让社会充满了焦躁、暴戾与贪婪之气息,学习或欣赏书法确实能借着『翰墨清流』,来洗涤人心污秽,进而滋润生活情趣。如图 12 所示之『蜻蜓』字,乍看之下乃一只蜻蜓静谧安详地驻留在花丛中,此种憩静安逸的神态,不禁令人想到名诗人杜甫之"曲江"诗中美句——「点水蜻蜓款款飞」的安详飞态;动静之间皆显安逸祥和,蜻蜓当之无愧。再细看蜻蜓笔划中的鱼儿们,是那么安详地彼此相互缱绻着,当可带给观赏者平和与安详的感觉。端此,鱼体文字之特殊造形与灵活变化,使其能拥有充分之自由创作空间,更可弥补传统书法制式方式之不足,为想领略中国文字艺术美感,又不想受临摹约束之书法爱好者,开辟出一个祥和的心灵美境。

4.6. 灵动之美

艺术家在追求艺术的参悟中,达到较高境界时,会顿觉内心世界有一种云散水流之感觉,那是一种透彻玲珑的审美之心。而书画力量的蕴涵是要与心境感怀互动,方能呈现出令人回味无穷之意象风貌。如图 13 所示之『馬』字,乍看之下乃一匹马驰骋于路途中,馬鬃随风飘起,蕴意着『速度感』,一种无法言之的『冲力』于观赏者心中冉冉升起,灵动飘逸之美是其最佳写照。俯视此图,不禁想起张宽裕诗集[5]之"咏馬"诗中美句——「百里追逐畅快意」的驰骋逸态。灵动之美此『馬』当之无愧。再细看馬笔划中的鱼儿们,只只扭腰摆尾、或潜、或跃,无不动感十足!乘兴抒怀,令人畅快不已!

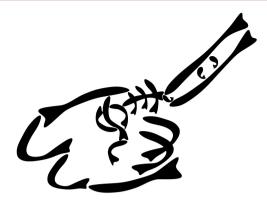

Figure 12. "Dragonfly" word 图 12. 『蜻蜓』字

Figure 13. "Horse" word 图 13. 『馬』字

5. 结语

鱼体文字创作,基本上充满着多元性的视觉感受空间,而其文字亦有衍申之意涵,字体结构则更具有象形之美、书画之美、气韵之美、创意之美、祥和之美及灵动之美。是以,它代表着一种人文艺术创作下,须要具备一种属于自我思考、有着意象汇整性的严谨态度,及拥有着文字诠释、艺术概念里面的多观取照,并能表现出创作与美学结合过程中的真、善、美体验。

参考文献 (References)

- [1] 张宽裕. 鱼体文字艺术[Z]. 证书字号: 证字第A-11-39-990001. 著作权限期: 2010/10/7起至该著作权人往生后延续 50 年.
- [2] 张宽裕, 张晴雯. 鱼体文字艺术科技[Z]. 证书字号: 2011-L-039940. 申请地区: 中国大陆. 著作权限期: 2011/5/10 起至该著作权人往生后延续 50 年.
- [3] 张宽裕. 鱼体文字艺术与科技整合综论[M]. 鸿林图书, 2014.
- [4] 熊秉明. 中国书法理论体系[M]. 台北: 雄狮文化, 2002.
- [5] 张宽裕. 宽裕诗集(2)与对联集(1) [Z]. 证书字号: 证字第 A-15-99-1010001. 著作权限期: 2012/01/31 起至该著作权人往生后延续 50 年.
- [6] 郑晓华. 书法艺术欣赏[M]. 台北: 五南图书公司, 2002.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面 http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD 下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2326-3474, 即可查询

2. 打开知网首页 http://cnki.net/ 左侧"国际文献总库"进入,输入文章标题,即可查询

投稿请点击: http://www.hanspub.org/Submission.aspx

期刊邮箱: <u>arl@hanspub.org</u>