

汉字的审美与表达

王悦欣

(河北大学 国际交流与教育学院,河北 保定 071002)

[摘要]在人类社会文明发展过程中,汉字不仅是记录中国历史、传播中华文明的工具,而且蕴含着极其丰富的文化内涵和审美特质。本文着眼于汉字的审美价值,从汉字审美的可视性、艺术性和装饰性三个方面,解读汉字的美学特征、审美价值及广泛的应用领域。

[关键词]汉字文化;审美特质;可视性;艺术性;装饰性

[基金项目]2016年度河北省高等学校人文社会科学研究重点项目《汉语国际教育与跨文化交际研究》(SD161094)

[作者简介]王悦欣(1968—),女,河北唐县人,河北大学国际交流与教育学院教授,主要从事应用语言学研究。

[中图分类号]H02 [文献标识码]A [文章编号]1003-7071(2017)02-0198-04 [收稿日期]2016-06-10

所谓审美,即对美的认识和对美的感受,还包括对美的创造与追求。美,有现实之美与艺术之美。现实美,是美的客观存在之形式;艺术美,则是艺术家对现实生活创造性反映的产物,它蕴含着现实美,又对现实美进行提炼和升华。审美形式不是单纯的自然存在,而是人类实践活动和审美活动的创造物。汉字就是这样的一种审美形式,汉字的线条、形体、形状、平衡与对称无不来自人的创造和对物质生活的实践活动,是人们审美活动和审美情感的符号化与形式化。在汉字的产生、发展和演变过程中,中华民族根据自身需要,通过长期的实践活动和复杂的历史心理过程,使汉字积淀了实用和审美双重价值。

汉字本身具有美的特质,其所表现出来的美感特征是客观存在的。汉字的审美功能,简言之就是汉字的美感特征,它是从汉字形体上表现出来的,并且欣赏者在欣赏过程中产生愉悦的情感体验。正因为如此,当我们欣赏汉字时,会觉得汉字本身能说话,似乎每个汉字都在诉说着一个美丽的童话故事,而拼音文字不会使人产生如此美不可言的感觉。

一、汉字的可视性

一般意义上的“可视”是空间上的概念,指的是从不同的位置上可以观察到的某事物的范围或程度,是从空间上对事物的一种认识,故强调视觉上的通达性。可视性是汉字的重要审美功能,汉字本身将具体形象和意义融为一体,将图像符号和文化内涵结合在一起,展现了丰富而优美的视觉语言。欣赏者一看到汉字就能联想到某种事物的形象。而且在字形和字义之间还

存有美丽的遐想空间,不仅能产生视觉上的强烈冲击力,还能启迪人的灵感,引起人的心灵震撼。帕墨尔指出:“在中国……文字不过是一种程式化了的、简化了的图画系统。就是说,视觉符号表示概念。”^{[1](P77)}这说明,汉字具有可视性,无须借助思维和想象就能产生美感,唤起人的审美愉悦感受。

视觉形象整体一律,局部参差。我们知道,文字的主要功能是在视觉中传达信息,要达此目的就要考虑文字的整体效果能否给人以清晰的视觉印象。汉字是通过模拟和改造世间万物的形态而形成的,由于世间万物形态丰富多彩,因而创造的汉字也就千姿百态。尽管汉字基本上都能纳入一个方框,但具体构件无一相同,构形也存在明显的差别。而且,汉字在形体上具有可塑性,从笔画的长短、方圆,到结构的正斜、偏狭、疏密等,都具有较大的变化空间。汉字是由点、横、竖、撇、捺和圆弧等不同的线条组合而成的,线条的搭配,笔画的布置,体现出汉字形态结构的节奏感与韵律感。汉字之美不仅体现在局部上,还表现在对字形上的整体把握上,字与字之间特别强调整齐一律,且能准确、鲜明地把内容表达出来,人们通过汉字的字形可以推断出其意义来。汉字经历了楔刻、图画,到后来的甲骨文、金文,逐步演变成了今天汉字的基本形态。同时,在这一不断发展、演变的过程中人们总结出汉字符号规律性特征,使汉字的构成和造型自成体系,让汉字容易辨认和记忆的同时,也日臻成熟和完美。

物象符号化、语言图像化。远古时代的岩画、陶刻等符号图画还不能被称为“文字”,汉字图形的初始是画图记事,但是对事物形态特征的摹写,如“花、草、山、

水、田、蛙、鱼、鹿”等,已经为汉字的形成奠定了符号化、图案化和形象化基础,对汉字审美的可视性形成起到了关键作用。汉字字形经过数千年的演进历程,不断得以发展和完善。汉字以象形作为基础,借形表意,以意传情,形、意、情和谐于一方块之中,高度符号化、图像化、艺术化。汉字的这些符号化图形蕴含了人的思想、意识、文化、心理、审美、需求及情感,反应出不同时代的面貌及特征。而且汉字图形以其表形、表意、表情、表美、表趣等于一身的完美构型,再现了传统造型艺术的魅力。

形象思维特征鲜明,视觉传达效果明显。古人“近取诸身,远取诸物”,经过高度抽象、概括、提炼和归纳自然界的物象,创造出汉字这一思维艺术形式。这个过程具有鲜明的形象思维特征,本身就是一种艺术化再创造的过程。瑞士语言学家索绪尔将语言文字分为能指和所指两类,能指就是符号,具有任意性和约定俗成性,而所指就是事物^[2](P68-69)]。对汉字而言,能指和所指不能绝对分开,如“木、米、果、牛”等字的字形虽然在现在汉字中已经线条化,但字的形状依然存在,其表形、会意性仍然存在。在简化汉字中,不少字如“笑”、“鸟”、“刀”、“虎”等仍保存着最初的象形和象事形态。然而,汉字的象形又与图画及其他如古埃及象形文字不同,它不是对事物描摹成写实性的图画,而是对某类事物的高度概括、抽象、再创造,比图画更加简约、规范,具有象征性,因而视觉传达更具感染力和辨识度。古人造字,绝不是凭空臆造,而是源自生产、生活。例如,关于“人”的汉字就创造出许多姿态:直立的、侧立的、跪坐的等;“女”字就是一个敛手跪坐的妇女形象;“身”字表示妇女怀孕,是腹部凸起侧立的人的形象;“老”字就是一位拄杖者的侧身人形;甲骨文“牛”字,一个呈对称弧形的牛角,一横一竖两条直线,极具象征性。这样的抽象符号,介于“似与不似之间”,让人骤然联想到20世纪立体派画家毕加索笔下的“牛”,但比毕加索笔下的“牛”造型更加概括、简明,象征意味更浓。

由此可见,汉字在视觉传达中具有表达情感的功能。视觉上的美感能够给人以美的享受,而且,视觉印象比音响印象更为明晰和持久。朱光潜在美感方面一直倾向于形象直观论,汉字的可视性就显示出形象直观的特点。黄亚平、孟华的《汉字符号学》认为,汉字“是主体精神的表达符号”,“汉字的‘象’是文化、艺术、思维方式的交汇点”^[3](P44,57)]。从中可以看出,汉字的象形性不仅是汉字构形的基础,也是汉字能够走向艺术化的基点。不仅象形字如此,形声字亦如此。因为形声字并未抛弃象形性,表示类属的部首和偏旁、表声的声旁都令人自然联想到事物的形态特征,而且形声

字的形符和声符在传递事物属性的同时,也传达出抒情的意象之美。例如,“江”字,许慎认为其本义是长江,“从水,工声”;“河”字,其义是黄河,“从水,可声”二字是用与其字义所表事物有关的“水”字作形符,分别取同音近字“工”和“可”作声符来配合而成。“海、湖、泊、河、池”等水系里,声旁通过联想和意会,多方位、生动地表达出不同的形态特征,反映出中华民族细腻、灵活、丰富的审美感觉。对于视觉的传达而言,这是概念和艺术完美结合的最佳表现方法。

二、汉字的艺术性

艺术性对于作品而言极其重要,没有艺术性,就不会成为艺术品。作为造型艺术的汉字的艺术性,主要是通过线条、布局、概括和抽象等来表现其审美意境的。汉字与世界各国文字相比,虽都为抽象符号,但在艺术性方面却有着质的不同。汉字“天生丽质”,具有多方面的审美因子,其象形、表意、结构、字体风格等方面所具有的特点,成就了汉字独有的审美特质,这种特质让汉字书写成为了一种中国特有的艺术样式——书法。汉字的形美、意美、味美赋予了书法艺术得天独厚的构成因素,使得书法在中国传统艺术形式中占有不可或缺的支配地位。

汉字“形美以感目”。形象是汉字审美的起点,“形美”是汉字重要的审美特质。汉字源于原始绘画,而后由图画演变为形体简单的文字,再进一步发展,则创造出更多的新文字。中国最初的文字——甲骨文、金文都是象形的,都是根据自然万物的形状和特点画出这一物体的形象,或做出一些标记符号,极易辨认。最早的汉字凡是实物有形可画的大都可以用图形来表示,也就是独体字,而后这些简单的形体结构图形或两个或多个组合在一起,这就形成了会意字、形声字。中国古人在创造汉字时,显然是按照美的规律而构思的,如成公绥的《隶书体》讲“因物构思”、“灿焉成章”,卫恒的《四体书势》讲“纪纲万事”,张怀的《书断》讲“博采众美”。可见,汉字发展之初就反映了中国人对自然美法则的认识与认知。汉字的形象来自天地自然、宇宙万物,且与人的生理、心理图式同形同构,体现出“天人合一”的生命形象。人们从这些形象中不但观照到自己的才能和智慧,也体会到了人类文明之光的力量,散发出物我合一的精神世界之美。

汉字“意美以感心”。随着汉字逐渐发展成熟,汉字形体不再仅仅是简单地再现自然,而是按照文字规律象征化地反映自然,于是,使之具有了抒发情感和象征自然的含义。宗白华的《艺境·美学与艺术略谈》这样论及汉字“虽是用自然的材料,借以表现,而且取自

然的现象做象征,取自然的形体做描写的对象,但他决不是一味的模仿自然,他自体是一种自由的创造”^{[4](P7)}。所以,每当我们欣赏汉字之时,既有对其形态美的直觉感知,也有对其内在情感的体认,还可以通过汉字来表达和抒发个人精神情感。汉字这一小小的方块之地,含有无穷的线条组合变换,引领人们的思绪产生无尽的联想,给人以身心产生快感和灵感的体验,进而产生美的享受。这样来看,汉字带有了人的态度、人的需要、人的评价和人的体验。贝尔将这种能引起审美感情的形式定义为“有意味的形式”。他说:“对纯形式的观赏使我们产生了一种如痴如狂的快感,并感到自己完全超脱了与生活有关的一切观念……可以假设说,使我们产生审美快感的感情是由创造形式的艺术家通过我们所观赏的形式传导给我们的。”^{[5](P53)} 汉字就是这样一种“有意味的形式”,它不仅“形美以感目”,而且“意美以感心”^{[6](P3)}。

汉字“形”与“势”结合。因为汉字追求的是一种形式美,所以对其笔画和结构所呈现出来的方块框架图形,就要求符合形式美的构成。汉字的线条并非为单纯的线,而是形态各异,长短、粗细、方向皆不同的线,根据不同字形而和谐搭配在一起。而且,方块字因其相对的封闭性和空间上的立体定位,使得每一图形结构都散发出一种“势”,充满着视觉刺激力。在书写时,或强或弱,随着笔势朝着不同方向运动而产生轨迹,或独立自足,或交错组合。这样,我们所感受到的是汉字自身造型的稳健、充实、延伸、扩张以及由此产生的空间效应:张力、引力、重力、向心力、离心力,似一种生命力的律动。正如谢赫“六法”中论及的“经营位置”,布置万象于一个个小小的方块之中。而且汉字形体比例、均衡、对称、节奏、参差、宾主、多样统一,非常符合美学中形式美的法则。汉字的这种“形”与“势”的结合,使其框架形式从封闭变化为开放,展现出时空关系中繁富之美。从审美视角看,汉字在其发展历史中经历了甲古文和金文重心安稳、天真烂漫,篆书笔画圆转、和谐对称,隶书形体扁方横势、开阔疏朗,行书和草书无拘无束、潇洒飘逸等几种形态变化。

鲁迅指出,汉字有三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也^{[6](P3)}。在早期汉字的造字中,“天”的甲骨文是 金文是,形象取自一个正面站立的人。可见,天的意象是通过人的形象体现出来的,天具有人的性格。中国古代哲学“天人合一”中的“人”就是人类本身,“天”就是指自然。正因为自然与人类之间有着许多相似和相同之处,所以“合一”。汉字从构形到意义的表达,艺术地将数千年中国文化史生动地展现在世人面前,淋漓尽致,韵味无穷。

三、汉字审美的装饰性

装者,藏也;饰者,物既成而加以文采也^{[7](P117)}。但是,这一概念在今天发生了较大的变化,装饰与设计已经合为一体,装饰艺术不再是什么附加物,不是为了填补空白,也不是为了单纯的美观,而是作为整体形象不可或缺的部分而存在的。很多对象形文字的研究主要是对字意的考证,较少涉及其造型意念和形式。汉字的书写之美,“是建立在以象形文字基础上衍化出来的线条章法和形体结构之上,即它们的曲直适宜,纵横合度,结体自如,布局完满”^{[8](P41)}。由此而言,我们可以将汉字的笔画构成看作是文字图案,其中含有人类许多的情感和审美意趣。

精练的线条,抽象的形象。我们知道,世界上所有文字的共有特性是抽象,但汉字的抽象不同于其他文字的抽象。汉字的抽象源于象形,即用精练的线条显示出事物之象,是对客观事物的高度概括和浓缩。这也是汉字能作为装饰的基点。汉字自古就被作为装饰品,很早就有“秦分八体”之说,八体指的是大篆、小篆、刻符、摹印、虫书、署书、殳书、隶书。其中的大篆、小篆、隶书隶属于字体,其余五种为非常用字,主要用来装饰,具有很强的装饰性。徐锴在《说文系传》中说:“鸟书、虫书、符书、殳书之类,随事立制,用于图画,非文字之常也。汉魏以来,悬针、倒薤、偃波、垂露之类,皆字体之外饰,道者可述。”^[9] 这类汉字的装饰大都源于汉字的象形,装饰内容丰富、形式多样、手法独特。一些像蝌蚪文、龟书、龙书、穗书、鸟迹篆、花鸟字等文字,很少用作语言表述,它们或用于民间剪纸、年画、春联、器具、刺绣、家具、招幌、砖木石雕,或用于瓦当装饰、古钱币、铜镜、印玺、砚台、牌匾、印章等,或用于溶糖浇画、撒米等各种形式的民间艺术品。当然,常用文字多姿多彩、富于变化,很多都具有极强的装饰性。实际上,汉字装饰可熔金石、特艺、书法、篆刻为一炉,展现出字体形体的图案性、装饰性和应用性,充分体现了中华民族的文化特质。

虚实相生,意境独特。汉字以其象形性与形体的丰富性,展现了汉字独特的装饰特征与形式美感,故汉字的形体美使其很早便成为一种专门的艺术样式——书法。而且由于汉字富于形体变化,使它在装饰时能适合于圆形、扇形、方形、多边形等各种形式,并给人以美轮美奂的视觉愉悦,同时体悟到深刻的象征意味。这种图形艺术以汉字为装饰对象,似绘画却又具备汉字的基本构成形态,似书法而又有别于书法的那种只是单纯的形式美感,因而具有独特的艺术价值和魅力。简单地说,汉字图形就是通过对汉字基本笔画进行组

合而构成的图形艺术,用以强调汉字的装饰美感和象征寓意。通过添加、取舍、变形、组合等手法,使得图形既合乎汉字的间架结构和基本形态,又不仅限于呈现汉字的可视性和可读性。“虚实相生”的“实”是指汉字的形体如在眼前的较写实的因素,“虚”是指由实境诱发和开拓的审美想象的空间和意义。一方面是原有具象的联想和扩大,另一方面是随之而产生的对情、神、意的体味与感悟。虚境通过实境来实现,实境通过虚境的统摄来加工,虚实相生成为汉字意境独特的结构方式。如“爱”字的繁体“愛”中间一个“心”,整个字的意境由此而充分地体现出来,实境与虚境相映生辉。现在的简化“爱”字中间没有了“心”,曾引起了很多人的争论,一些人期望恢复使用繁体的“愛”字。

道在字中,字以载道。中华文化悠远连绵的发展和相对独立的大背景促进了汉字的生成,汉字一字之形,包含了音,又包容了义,体现了字以载道,道在字中。汉字在特定文化环境的浸润和影响下,逐渐形成某种文化心理的综合,不仅具备视觉艺术的要素,而且还具备思想艺术的要素。这是在中国传统文化的影响下,汉字逐渐形成的区别于其他文字的特点和个性。汉字作为一种文化的承载,具有强烈的文化阐释性质,蕴含着深厚的民族审美思想内涵,汉字蕴涵的传统思维模式已潜移默化于中华民族的集体潜意识之中。如“中”字就体现了体用合一的思维模式。每个汉字不刻意装饰,简洁至上,以最简单的点线组合,呈现出简约、洗练、清逸的风格造型,却又处处映射着中国人特有的内敛与含蓄的哲学思想。汉字的求简,体现了古人“以一治万”、“以万归一”的美学思想。而隶书之后的汉字笔画和结构益发简洁及抽象,更具有了想象的艺术空间。山西灵石县王家大院有一个窗户的装饰图案,设计思想非常完美,通过多个王字进行艺术上的错位,在中间布置上一个篆书的寿字,使之在产生一种奇妙的装饰效果的同时,丰富的文化内涵也得以完美呈现。而且门窗、影壁、瓦当、格扇、椽头上也多用汉字进行装饰,以砖雕为主,并有少量书写上去的汉字。汉字图形

装饰不仅是一种简单的造型艺术样式,还浸润着传统的民间审美观念、文化观念、吉祥观念等诸多文化因素。影壁上出现频率最高的汉字为“福、禄、寿、喜、吉、回、日、工、万、亚”,也有一些家训、格言、警联,人们通过这样的装饰祈福求安、齐家育人。再如,西汉时的文字瓦当,所用都是带有吉祥祝寿类文字,如“延年益寿”、“千秋万岁”等;明清时皆为单字,如福、禄、寿等。

总之,汉字以形表义的特质以及汉字的笔画结构特点仍有非常广泛的现实意义。在现代设计中,汉字被广泛运用于雕塑、建筑的装饰构件中,创造出了丰富的审美构成元素。设计者利用汉字的优势,全方位地挖掘汉字的价值,并将其糅入中国当代的设计之中。在不同领域,汉字字体设计会运用相应的形式,产生不同风格的表现,诸如在宣传品、海报、书籍封面、产品包装等视觉传达艺术设计中,利用汉字的形态作为主要的形式去推广,不仅能使所有承载汉字字体设计的艺术载体更具民族特性,而且还能更好地推动民族文化的发展。另外,汉字艺术在服装设计、环境艺术设计、装饰艺术设计、卡通漫画设计、数字媒体设计中,同样秉承着民族特色的设计理念,为民族文化发展起到了多方面的促进作用。

[参考文献]

- [1] L. R. 帕墨尔. 语言学概论[M]. 北京:商务印书馆, 1984.
- [2] 索绪尔. 普通语言学教程[M]. 北京:商务印书馆, 1980.
- [3] 黄亚平, 孟华. 汉字符号学[M]. 上海:上海古籍出版社版, 2001.
- [4] 宗白华. 艺境·美学与艺术略谈[M]. 北京:北京大学出版社, 1987.
- [5] 克莱夫·贝尔. 艺术[M]. 北京:中国文联出版, 1984.
- [6] 鲁迅. 汉文学史纲要[M]. 北京:人民文学出版社, 1973.
- [7] 庞薰琴. 谈装饰艺术[M]. 南昌:江西美术出版社, 2001.
- [8] 李泽厚. 美的历程[M]. 北京:生活·读书·新知三联出版社, 2008.
- [9] 陆锡兴. 从出土文物看《说文》爻书[J]. 民俗典籍文字研究, 2003(1).

Aesthetic Expression of Chinese Characters

WANG Yue - xin

(College of International Exchange and Education, HBU - Uclan School of Media, Communication and Creative Industries, Hebei University, Baoding 071002, China)

Abstract: Chinese characters are not only the tool of recording history and spreading civilization in social development, but also contain rich cultural connotations and aesthetic qualities. This paper, from three aspects of aesthetic visibility, artistry and ornamental, expounds the aesthetic characteristics and the application fields. And tells its wide application fields and aesthetic value in past, present and future.

Key Words: Chinese characters culture; Aesthetic visibility; artistry; ornamental

[责任编辑、校对:王维国]