

中國視覺文化中的語言文字遊戲

Bai Qianshen(白謙慎)*

目次

1. 文字遊戲的傳統
2. 明末清初書法中的文字遊戲(書寫異體字風氣)
3. 當代藝術中的文字遊戲
4. 結論

1. 文字遊戲的傳統

本文的第一部分首先簡單地討論漢語語言文字的特點，指出漢語不是拼音文字，文字和圖像的關係密切；方言多，但不同的方言地區使用一種文字；漢語中同音詞多，同音字也多；一字可以有多種異體；漢語沒有時態和詞格的變化等。這些都使漢語的文字遊戲很獨特。

- 1) 漢語不是拼音文字，文字和圖像的關係密切

---

* [USA] Bai Qianshen, Professor of Boston University(qbai@bu.edu).

甲骨文

金文中的象形字

2) 一字可以有多种異體

SEAL FORM		SEAL FORM		SEAL FORM	
	TYPE	SEAL		TYPE	SEAL
Ancient Oracle Bone About 1200 B.C.					
Shang and Zhou Character Zhou About 1000 B.C.					
Great Seal About 1000 B.C.					
Small Seal About 221 B.C.					
Seal Character About 221 B.C.					
Standard Character About 100 A.D.					
Simplified Character About 1956 A.D.					
	The forms marked in red are not in current daily use, except for artistic purposes.				

3) 漢語中同音詞多，同音字也多

蝴蝶變幻曲

孟猛

莊生夢蝶

生莊蝶夢

蝶夢莊生

夢蝶莊生

蝶生夢莊   莊夢生蝶
莊蝶生夢   蝶生莊夢

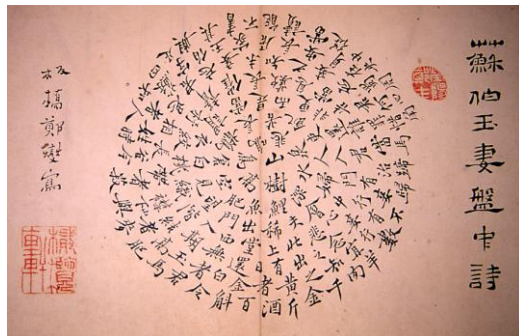
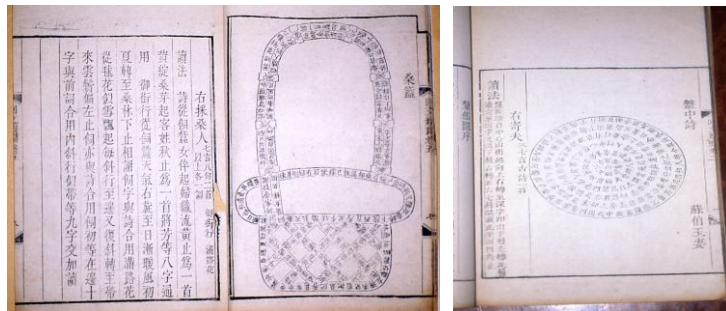
4) 漢語沒有時態和詞格的變化

我愛她。

I love her.   我愛她。

She loves me. 她愛我。

在介紹了這些的特點後，本文簡略地回顧了中國的文字遊戲傳統。本文討論了以下這些現象：回文詩、盤中詩、燈謎、由圖像構成的雙關語，用文字構成的圖像等。本文指出，視覺文化中的文字遊戲主要是通過圖像中事物的諧音構成具有吉祥意義的雙關語來完成的。這種圖像中文字遊戲可以追溯到戰國秦漢時期，並且在當代中國社會依然十分流行。

燈謎

自小為鄰居
目前少聯繫
          打一字

謎底：省

2. 明末清初書法中的文字遊戲(書寫異體字風氣)

本文的第二部分以明清時期書法家書寫異體字的風氣為例，討論了書法藝術中的文字遊戲，與第一部分談到的圖像中的文字遊戲多和民俗文化相關不同的是，書法中的文字遊戲多和少數文化精英有關，因為書法本身就是精英文化的組成部分。由於漢字不是拼音文字，它和讀音之間的關係是不如拼音文字那樣緊密的。由於漢字不是拼音文字，所以“一個”漢字可以有許多異體字，亦即同音同義但不同形的字。中國歷史上一直存在著文人們書寫異體字的現象，但在明末清初達到了高潮。本文首先介紹了晚明尚“奇”的風氣，分析了這種風氣和晚明的商品經濟發展、城市文化的形成以及上下文化的邊緣不斷變動之間的關係，繼而列舉了王鐸、傅山等人在自己的書法作品中大量摻入異體字的例子。本文指出文化精英們越玩越奇的古文奇字遊戲，既可以看作是他們之間競相標新立異的結果，也可以被認為是一種對平民讀書寫字的回饋、重新界定自己文化地位的舉措。本文還指出，當清代學術走向扎實後，嚴謹的文字學研究取代了消閒性的書寫異體字遊戲。

邊無“月風”

明宣宗朱瞻基 (1398-1435) 《一笑圖》

漢印“日利”

三羊印
三陽交泰
三陽開泰

3. 當代藝術中的文字遊戲

本文的第三部分討論當代中國藝術中的文字遊戲現象。本文先討論了居住在上海的畫家盧輔聖在繪畫題款中大量使用冷僻的異體字的現象，然後討論了谷文達的裝置作品《聯合國》和徐冰的《方塊英文》對漢字文字遊戲傳統的利用。

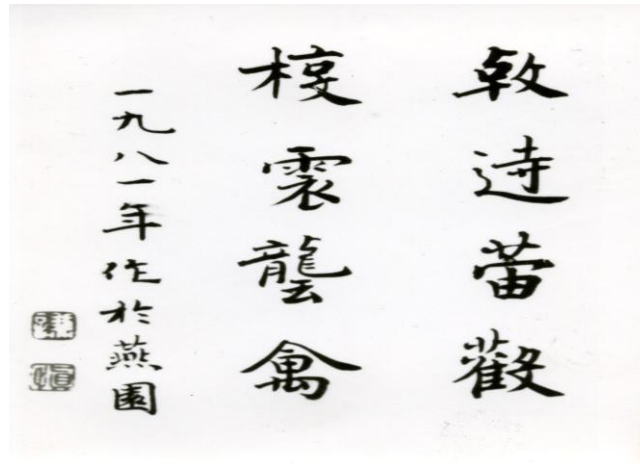
盧輔聖，《陶淵明》

沈紅茶，《古文字畫》

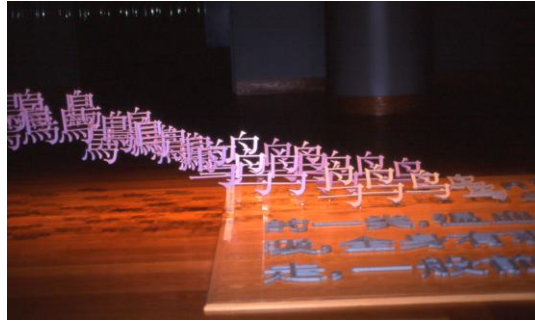

丁衍庸油畫

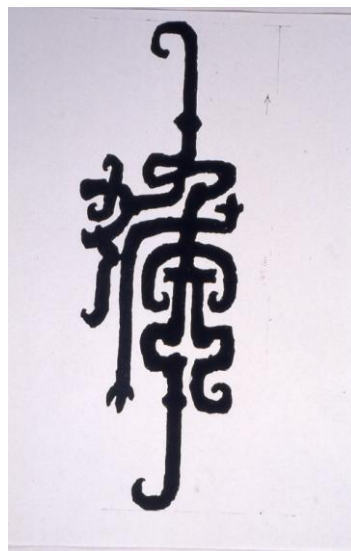

白謙慎於 1981 年造“漢字”

本文的餘論部分簡略地談到了中國視覺文化中其他的使用文字的現象，指出我們應從更為廣闊的漢字文化背景中來理解視覺文化中的語言文字遊戲。

徐冰,《鳥飛了》

4. 結論

由於漢語語言文字的特點，在中國一直存在著悠久的文字遊戲傳統，文字遊戲廣泛地存在於中國社會生活的各個方面。本文就是討論中國視覺文化中的語言文字遊戲的。本文由三個部分組成，第一部分討論文字遊戲的傳統；第二部分討論書法藝術中的文字遊戲；第三部分討論當代藝術中的文字遊戲。

<參考文獻>

崔爾平，《明清書法論文選》(上海書畫出版社，1993)

白謙慎，《傅山的世界—十七世紀中國書法的嬗變》(三聯書店，2006)

白謙慎，《與古為徒和娟娟髮屋—關於書法經典問題的思考》(湖北美術出版社，2003)

<Abstract>

As a result of the Characteristic of Chinese language and Characters, the glorious word game tradition has had in China and has widely existed in Chinese social life. This article is composed of three parts, discussing on the language and writing game in the Chinese vision culture; the first part of discussion on word game's tradition; the second part of discussion on calligraphy art word game; the third part of discussion on contemporary art word game. The rest of this article makes only a brief reference to phenomenon of use Chinese Characters in the Chinese vision culture then points out that we should understand the language and writing game in the visual culture from

the broader Chinese character cultural context.

Key Words: China, Visual culture, Language, Writing, Game,
Tradition

投稿日：2010.10.26

審查日：2010.11.11-20

確定日：2010.12.20