文字之美－談趙慕鶴鳥蟲書之造形藝術

國文系
／郭芳忠

一、前言

中國文字是歷史上最古老的文字之一，文字的起源、形成經歷了很長的過程。公元前十四世紀，它已是相當發達的文字體系。有文字即有文獻，而文獻記錄和總結人們的歷史經驗，無論政冶經濟、天文曆法、思想信仰、文化藝術等等，因而得以直接傳衍，代代積累和發展。文字和文獻的出現，是人類社會步入文明的里程碑和新紀元。社會的發展，人類文明的推進，在在皆賴文字與文獻紀錄與保存。鳥蟲書是三千年前文字發展的別支，書法史上它被視為有特殊用途的藝術變體。春秋戰國時，此種文字多用於兵器。漢代則見於瓦當、印章中。秦書八體中有「蟲書」，新莽六書中有「鳥蟲書」，用於旗幟、符信，也作印章文字，頗似後來的圖案字、美術字。堪稱中國文字書法藝術史上的重大成就，為中國文字發展史上重要的一環。

趙慕鶴（1912-2018）山東金鄉人，1925年隨清朝拔貢趙朝儀學習鳥蟲體書法。1948年從金鄉至金門，1951年輾轉渡台。1955年通過普考任職高雄女子師範（今國立高雄師範大學），1977年退休。2006年考上南華大學研究所，2009年以論文《中國書法美學研究－以鳥蟲體為中心》取得哲學碩士學位，名列金氏世界紀錄。2011年趙慕鶴將其書法作品捐贈於大英圖書館典藏，並在倫敦度過百歲生日，獲英國女王伊莉莎白二世贈送生日賀卡。2017年底因健康轉差搬回山東老家，2018年11月4日去世。趙慕鶴享高壽擅鳥蟲書，好學不倦之人生歷練與成就，一生充滿傳奇。本文以「文字之美談趙慕鶴鳥蟲書之造形藝術」為題，以追思緬懷其人，並簡介鳥蟲書法之源流與趙慕鶴鳥蟲書特色。其傳奇的人生經歷約如上述，下擬從鳥蟲書的產生背景、名稱、類型……等作簡介，進而賞介趙慕鶴鳥蟲書之特色。

二、鳥蟲書的產生背景

文字的發展，從甲骨文到小篆，漢字歷經了從鉅細靡遺描繪意象的方式往簡化成容易紀錄刻畫的方向變遷，字形逐步脫離事物的具體形象。許慎《説文解字．敘》：「倉頡之初作書，蓋依類象形」。象形的準則即「仰則觀象於天，俯則觀法於地，視鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物。」漢字的發展經歷了長時間不同階段的演變。初期漢字系統以象形與指事的獨體字為主，大量事物以通假字來表示，使文字表述存在較大歧義。漢字的演變可以分成古文字跟隸楷階段，古文字階段從商代至秦代，今文字的隸楷階段由漢代一直延續到今天。經從圖像化變成線條化，團塊改為直筆，漢字的象形程度開始降低，轉向書寫便利。

古文字在春秋、戰國之際開始有了劇烈變化，特別是書寫風格與構字造形，形體多變，俗體、異體流行，地域色彩紛呈。到了秦代，文字透過勻稱化，筆劃簡化，象形程度更加減低。另一方面則是春秋以前貴族所壟斷了教育與文字，但戰國以後新興的階級取代貴族，文字從王朝走向民間。懂文字的人越來越多而應用層面更廣，使得文字俗體字的發展得到了很大的空間。鳥蟲書即是在這樣的時空背景所發展出來的，它是春秋中期至戰國時代盛行於中國南方的裝飾性銘文字體，它的特點是其字型類似鳥蟲魚的形狀，故由此命名。

三、鳥蟲書的名稱與類型

鳥蟲書，原為秦至漢初文字八體之一。許慎《説文解字》：「一曰大篆，二曰小篆，三曰

刻符，四曰蟲書，五曰摹印，六曰署書，七曰殳書，八曰隸書。 」《漢書．藝文志》於《六藝略》小學家著錄有《八體六技》，并云：「漢興，蕭何草律，亦著其法曰：太史試學童，能諷書九千字以上，乃得為史。又以六體試之，課最者以為尚書御史史書令史。吏民上書，字或不正，輒舉劾。六體者，古文、奇字、篆書、隸書、繆篆、蟲書，皆所以通知古今文字，摹印章，書幡信也。」《説文》和《漢書》所言蟲書便是鳥蟲書。唐．顏師古注《漢書》：「蟲書謂為蟲鳥之形，所以書幡信也」。徐鍇的《説文解字繫傳》，在「蟲書」下云：「按《漢書》注，蟲書即鳥書，以書幡信。首像鳥形，即下云鳥蟲（書）是也」；於「鳥蟲書」下云：「此即前所謂蟲書也。」清段玉裁作《説文解字注》，推申這一見解，也認為鳥蟲書、蟲書為一事，「謂其或像鳥，或像蟲，鳥亦稱羽蟲也」。

春秋戰國時期的鳥蟲書大致可以分為兩種：一種是在漢字的邊上（左右上下）額外加上鳥的紋飾；一種是將漢字筆畫做多少有些誇張的曲折變形以達到類似蟲的效果，並無額外鳥飾。漢印中的「鳥蟲篆」則更傾向於泛指一種動物形象化的、或高度曲折變形的藝術字體，因為在鳥蟲篆玉印中，除了分明可辨的鳥的形象，還有大量的變形了的龍、蛇的形象，以及一部分分明的魚與獸的形象。當時把以鳥、蟲、魚為修飾圖案的美學字體統稱為「蟲書」。但在這類美術字中裝飾得最多、最優美，而且最富有代表性的是鳥圖案。人們又把它叫做「鳥蟲書」。鳥蟲書是春秋中後期至戰國時代盛行於吳、越、楚、蔡、徐、宋等南方諸國的一種特殊文字。這種書體常以錯金形式出現，高貴而華麗，富有裝飾效果，變化莫測，頗難辨識。鳥書的筆劃作鳥形，即文字與鳥形融為一體，或在字旁與字的上下附加鳥形作裝飾，如越王勾踐劍銘、越王州勾劍銘。

四、鳥蟲書的藝術特色

上古創字依類象形，形聲相益，會意記事；商周之後文章典宣，會通應變致用之外更求文飾。所謂鳥蟲書，即古代之花體篆字也。其文具鳥魚螭蟲之狀，盤屈宛轉，游走飛舞，飾象華美，實為漢字中之奇葩，最富於裝飾藝術者。鳥蟲書銘文中，筆劃的繁簡和鳥形的搭配，往往有很大的不同。鳥蟲的圖形繁簡不同、詳略有別、千姿百態、莫可名狀，但從組合形式上考察，著名文字學家容庚的《鳥書考》中對鳥蟲書構形的分類：字的筆劃以鳥形、雙鳥來書寫、於字上下左右附鳥形或雙鳥形……（十三種）。

鳥蟲書筆劃作蜿蜒盤曲狀，中部鼓起，首尾出尖，長腳下垂，猶如蟲類身體之彎曲，故名。春秋晚期楚王子午鼎銘，除少數幾個字近鳥書外，其餘多屬蟲書。吳王子于戈銘亦是鳥書與蟲書。鳥書與蟲書都是以篆書為基礎演變而成的一種美術字體。郭沫若認為：鳥蟲書是「於審美意識之下所施之文飾也，其效用與花紋同。」鳥蟲書常以錯金形式出現，高貴而華麗，富有裝飾效果。鳥書亦稱鳥篆，筆劃作鳥形，即文字與鳥形融為一體，或在字旁與字的上下附加鳥形作裝飾。特點是將筆畫寫成鳥的型式，充分運用文字造形之美來表達多樣藝術氣息，鳥蟲體的美在於「充滿奇想與靈活」、筆畫的波勢曲折自然、具高度親和力，雖是「字」，看起來卻像寫意畫。綜言之，鳥蟲書，是指在原有的文字構型中以設計理念改造筆畫之形質，使之盤旋彎曲如鳥蟲之形，或是在文字構型之外附加鳥形、蟲形等各種紋飾。

五、趙慕鶴鳥蟲書的藝術特點

趙慕鶴先生的鳥蟲書，所展現的是「鳥」造型之鳥蟲書，是以現行漢字楷書形體之構字為基礎，視筆畫之繁簡及特性，將字之點劃及其形構位置，取用適當之「鳥」造型： 或立、或蹲

、或撲、或俯、或仰、或伸、或縮、或胖、或瘦、……之姿以表現其特色。

(一)寓鳥形於筆劃中變化萬千

鳥蟲書之書寫表現方式，其基構是將漢字楷書形體依構字之點劃，有時採用鳥之立、蹲、蹼、俯、仰、伸、縮、胖、瘦、……等之姿，原形具象入劃。有時則在原形具象上，在筆劃首尾增若干彎曲線條作裝飾，有時則簡化鳥形，使其一點一劃因不同造型及姿態而美化，使成為裝飾性強、具有強烈視覺性的藝術字。如圖「禪」字。左偏旁之「示」，上一點用鳥蹲踞昂首之狀，下之橫折撇筆，用如「鶴」立姿回眸造型，以長「喙」平伸為橫，以頭連身為折、撇畫，豎畫則以「鶴」之長腳挺立。右之「單」字，上二小「口」字，以二隻雛鳥作蹲息狀，極其安穩，下「早」字上之「曰」，以一大鳥屈身之形，騎坐在另一隻小「鶴」身上，整體而言，藉鳥形之立、蹲、蹼、伸、縮、大、小、……等之姿態變化，作適當巧妙的安置，最後落款鈐印，即完成一幅極其靈動活潑，趣味橫生的作品。

(二)「鳥」造型姿態靈活多變

鳥蟲書用以書寫詩、詞．文章表現時，如趙慕鶴所書的《三國演義》卷頭詞楊慎〈臨江仙〉），因字數多，且字有獨體、合體造型各異，筆劃多寡亦不同，為避免書寫板滯及展現靈活變化，則在章法上得精心安置每一點劃造型，筆畫充分採用前述各種適宜表現鳥形之姿態變化，呈現如眾鳥歸巢棲集林間之狀。雖然書法史上它不被視為傳統書法書體，而是另類變體之藝術字，然卻更能表現漢字另類之美。從構字型態及章法表現而言，其與傳統書法行草書書寫章法之要求，有異曲同工之妙，傳統書法特別是行草書，字形飛騰跳躑，如同鳥蟲書之構字造型；章法變化豐富，行筆能縱能斂，整體感強，結體欹正莫測，點畫錯綜複雜，線條枯實互應，此又與鳥蟲書之章法表現要求無異，無論是字的大小、結體……，皆給人一種奇特的美的視覺與感受。

六、結語

中國文字從源起的具象（象形）古文字到應用趨廣的抽象今文字，無論是傳統的篆、隸、行、草、楷諸體，或充滿藝術造型的鳥蟲書體…等，在在都能展現文字之美，這是民族文化的珍貴遺產。書法藝術是漢字的造型藝術，它和建築相通，要求平衡和穩定；它具有舞蹈家的曼妙舞姿、詩之美，很能夠啟發人的聯想和想像。書法藝術即是以漢字為獨特的素材，不論作什麼樣態的表現，通過深刻地藝術想像和巨大的藝術加工，而創造出了一種獨特的書法藝術形象。中國文字、書法具有特殊性，它是方塊字，極富有藝術的可塑性，便於加工成為一種生動多姿的藝術形象。通過精深的形象思維，把各種事物具有美的特徵的線條、結構、姿緻、風度、神情、韻律等等因素經過提煉，轉化、熔鑄到文字書法藝術當中。另一方面從書法學習的角度看，其在官能性上不僅可養身修心、陶冶性情；在功能性上可提升藝術、文學素養、充實生活內涵、美化生活空間、擴增生活領域。本文之作，一者為緬懷追思趙慕鶴先生，再者也藉此呼籲愛好民族傳統文化、喜好文字書法藝術者，效法趙慕鶴先生執著好學、孜孜不倦的精神，一起攜手進入傳統文化這塊園地，共同為發揚民族文化來努力耕耘。（本文作者為國文系教授）