

doi:10.16104/j.issn.1673-1883.2022.01.002

彝文书法结构形式与动静意境的艺术审美

麦吉木呷,阿牛木支*

(西昌学院彝语言文化学院,四川 西昌 615022)

摘要:彝文书法是彝文字体艺术化的直观表现形式之一,是彝族传统文化艺术的重要组成部分。彝文书法承载着彝族文化符号的审美取向和精神气质,凝聚着彝族人民的发明创造和智慧结晶。彝文书法的外在形式美和内在意境美之间相互关联,互为映衬,从而共同构成了彝文书法艺术的根脉和灵魂。

关键词:彝文书法;结构形式;动静意境;造型艺术

中图分类号:J292.14 **文献标志码:**A **文章编号:**1673-1883(2022)01-0010-05

Aesthetics in the Calligraphic Structure and Dynamic-Static Artistic Expression of Yi Characters

MAIJI Muga, ANIU Muzhi*

(School of Yi Language and Culture, Xichang University, Xichang, Sichuan 615022, China)

Abstract: Yi Calligraphy is one of the visual forms of artistic Yi characters, and it is an important part of the traditional Yi culture and art. Yi calligraphy bears the aesthetic orientation and spiritual temperament of Yi cultural symbols, and embodies the creativity and wisdom of Yi people. The external beauty and the inner beauty of Yi calligraphy are interrelated and complementary with each other, and together they constitute the roots and soul of Yi calligraphic art.

Keywords: Yi calligraphy; structural form; dynamic and static artistic expression; plastic arts

书法是人文精神的物化表现形式,也是文字书写艺术和造型艺术的根脉所系。彝文书法源远流长,其历史可以追溯到古彝文字之本源象形文字产生之时,彝族先民对创造文字审美艺术的固有智慧就包含在其中。在漫长的岁月中,通过书写者的代代相传,彝文书法逐渐形成别具一格的自源书写风格,成为中华书法艺术的重要组成部分。由此可以说,彝文书法是彝族文化艺术的精髓,体现着彝族文化内涵的精神实质,承载着彝族文化符号的艺术表征。探究彝文书法的形式与意境之美,厘清彝文书法的基本内涵和艺术特质,有利于传承和发展彝文书法理论知识体系。

一、彝文的起源及彝文书法艺术的结构形式

彝文书法艺术源自象形表意文字的书写风格,

即彝族毕摩文献中古彝文字的书写艺术独创风格。也就是说,象形表意文字——古彝文字的书写是彝文书法的源头。无论是古彝文,还是规范彝文,书法爱好者或者书法家在书写彝文字过程中,首先讲究的是临书,而临书最注重的是形临、意临和背临三种方式,这也是彝文书法练习者必须经历的三个重要阶段。第一阶段是注重从起笔、运笔、收笔来感受彝文书法的形式美;第二阶段是注重从笔势、笔意、笔法来领会彝文书法的形式美;第三阶段是注重从情操、度量、见识与临帖来体现彝文书法的形式美。这样构思、设计完成的彝文书法作品,才能体现出彝文字自源特征的独创性,展现出彝文字的魅力与书写的形式之美。

(一) 彝文的诞生与起源

对于彝族文字而言,无论是彝族毕摩沿袭使用

收稿日期:2021-10-29

基金项目:国家社科基金冷门绝学项目:彝文传统诗歌大系《彝族克智》研究(19VJX098);四川省社会科学高水平研究团队设计划资助项目:四川彝族语言与非物质文化遗产研究团队;西昌学院两高人才计划项目:新时代背景下凉山彝族非物质文化遗产研究(LGLS201903);四川省哲学社会科学重点研究基地彝族文化研究中心资助科研项目:彝文书法书写艺术研究(YZWH1930)。

作者简介:麦吉木呷(1982—),男(彝族),四川喜德人,硕士,讲师,研究方向:彝族古籍文献与彝文书法。*通信作者:阿牛木支(1967—),男(彝族),四川喜德人,硕士,二级教授,研究方向:彝族非物质文化遗产与彝族文学。

的古彝文,还是如今从小学到高校使用的规范彝文,都是彝族人自己创造的一种自源文字。彝文字的诞生与起源是一个极其漫长的过程,这主要是彝文文字的形成是在远古时期,那个时期关于彝文文字的各种文本资料非常缺乏,如今得到的大多数是老毕摩的口述。虽然古彝文字产生年代还无从考证,但从古彝文字的外在形式来看,彝族先民在创造古彝文字时,先观察好万物的变化和万物的形态后,再形成书写需要的彝文字形式之美。“人类为了相互交流而产生了语言,随着时间的变化,语言也越来越丰富,但语言来记事的记性是有限的,所以彝族先祖们就创造了所谓的古彝文字。”^①

表 1 规范彝文、彝文书法和古彝文字的形式对应表

规范彝文	部首	彝文书法	古彝文字 (象形彝文字)	汉文意译	规范彝文	部首	彝文书法	古彝文字 (象形彝文字)	汉文意译
𠃉	~			分	𠃉	丿			儿
𠃊	丨			咬	𠃊	𠃊			女
𠃋	U			睡	𠃌	0			熟
𠃌	U			猪	S	S			卷
0	0			蛋	𠃍	0			拉
	丨			日	𠃎	丨			写
𠃏	丨			笑	𠃐	0			吃
𠃑	∩			哭	𠃒	丿			齐
𠃒	∩			锯	𠃓	丿			挑
0	0			月	𠃔	U			雾

从表 1 中也可以看出,彝文书法的形式美很少受外界书法艺术的影响,一直保持彝族先民创造文字的睿智和情感,进而成为一门独有的书法艺术。

彝文书法艺术是在彝文字的书写基础上产生的一种艺术,也是来源自然与生活的实践活动。据彝族毕摩文献(手抄本)中记载,“彝文字最初产生于原始彝族人的图画,原始彝族人的图画是对自然物和社会活动的描绘,所描绘的画让人感觉到形式美,那是因为彝文书法界遵循自古至今的形式美原则”^②。彝文书法形式美指的是彝文字形式美的书写艺术,彝文书法的形式美同其他民族书法艺术一样,都具有文献来源,如今使用的古彝文字全来自

彝族先民因此进一步创造了古彝文字,所以文字的形式几乎都是象形的,如今彝族毕摩文献中的多数古彝文字绝大多数是象形文字,如表 1 所示,有些古彝文转换为规范彝文时,正如汉文楷体变为隶体一样,古彝文字笔锋及其起源痕迹,如表 1 中的“𠃉”“𠃊”“𠃋”“𠃌”“𠃍”“0”“𠃎”“𠃏”“𠃑”“𠃒”“𠃓”“𠃔”10 个字;有些从古彝文字转换为规范彝文时,就如同汉文从篆体变为楷体那样完全变了,如表 1 中的“𠃉”“𠃊”“S”“𠃍”“|||”“𠃏”“𠃐”“𠃒”“𠃓”“𠃔”10 个字。这是表 1 中典型的 20 个古彝文字和规范彝文的魅力所在。

彝族毕摩文献。

(二) 彝文书法的结构与审美

彝文字的结构其实是结字、结体、布局、间架等,创作彝文书法作品时结合这些书写才使得彝文形式上更加美观。彝文书法字体结构主要有上下、左右、上中下、左中右、左弯、右弯、上弯、下弯、圆九种,书写这些字体时,粗细、轻重、力度和整体相结合,才能展现出彝文书法的艺术审美。如表 2 所示,书写彝文书法中九种常见的主笔,只要按照彝文书法的结构去书写,彝文书法的结构技巧就会使彝文字的结构形式更加美观。

表 2 书写彝文书法中九种常见的主笔

字体结构	常见主笔												
⊕ ⊖ (上下)	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕
⊕ ⊖ (左右)	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕
⊕ ⊖ ⊗ (上中下)	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕
⊕ ⊖ ⊗ (左中右)	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕	⊖	⊕
⊕ ⊗ (左弯)	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕
⊕ ⊗ (右弯)	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕
⊕ ⊗ (上弯)	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕
⊕ ⊗ (下弯)	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕
⊕ ⊗ (圆)	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕	⊗	⊕

彝文字作为书写的主要对象,要使彝文字体的形式结构体现出鲜明的审美意识,彝文书法的形式、点画及布置的方法显得尤为重要。彝文字的形式美,不仅要使点画之间互相协调和紧密,还要使字体之间互相对称和平衡,才能使其结构形式更加完美。对于彝文书法字体来说,彝文书法字体的结

构与审美问题只是外形,而彝文书法字体的和谐、字体的神态相结合才能达到其形式美。无论是正方形、长方形、椭圆形字体,还是三角形、弧形、菱形字体,都要按彝文书法的书写方式和书写技巧进行书写,才能让形式之美更加凸显,如表 3 所示。

表 3 各种不同形状的彝文字字体

形状	正方形		长方形		椭圆形		三角形		弧形		菱形	
	部首	字体	部首	字体	部首	字体	部首	字体	部首	字体	部首	字体
各种不同形状		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	△	△	⊖	⊖	⊖	⊖
的彝文字字体		⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	▽	▽	⊖	⊖	○	⊕
彝文书法												

书写以上这些字体时,最注重的是重心。“字是由笔画组成的,笔画是有分量感觉的,所以字是有分量的,而且字的各个部位也有一定的分量感觉。既然有分量,那就给人一种重量感,重量感是平衡的,则有一种安定美,使人看了心安。”^[1]那么,物体有重量,字体有重心,彝文字体重心主要看字体的形状,书写正方形的字体“⊕”和“⊖”时,按书写彝文书法的规范规律先写左竖,这一笔力度比右竖重一点,长度也比右竖短一点,其他笔画按彝文书法字体形态完成收笔;书写长方形的字体“⊕”和“⊖”时,连写三点后再写其他、最后才写收笔的“⊕”那一笔,所以起笔时重心用粗头体现出来;书写椭圆形的字体“⊕”和“⊖”时,第一笔的起笔与收笔都在字的顶上相遇重逢,先把稍微不对称的椭圆写完,再加里面的其他笔画;书写三角形的字体“△”和“▽”时,重心在第一笔,其他笔画均衡拉通即可;书写弧形的字体“⊖”和“⊖”时,重心与字体的整体放

在下面部分,最后书写字顶上的小弧形就是收笔;书写菱形的字体“⊖”和“⊕”时,均衡书写,运笔部分飘逸一点即可。

彝文书法中书写每一个字都是有重心的,重心在字的外部或内部,只要重心稳固,整体字形的形式就会很美。彝文字的笔画结构和形状感是指笔画作用于人眼的直接感觉,如彝文书法的笔画结构、轻重,字间、行距、形态、章法等都是从外在形式得到整体的美感。这种感觉放在彝文书法的形式上完成,才能把起笔、运笔及收笔结合得更加完美。

二、彝文书法字间与行距的动静意境

彝文书法笔画的动态感,不仅在意境上有动感,而且在作品的思想上给人一种产生动态的联想,这就是彝文书法典型的意境。彝文书法的意境可以分为物体、动物及人物的动态意境。第一,物

体的动态意境是彝文书法中的笔画表现在物体的动态之中,如“𠃉”“𠃊”等,像书写者心中的动物眼睛或行为动作;第二,动物的动态意境也同物体的动态意境,有某种动物在行走的模样,如“𠃋”“𠃌”等;第三,人物的动态意境是在书写彝文书法中,必须在一些笔画的形式与速度等方面体现出有人物的动态意境。

彝文书法的意境最讲究字与字、行与行之间的笔端动作,因为这是书写彝文书法的一种旋律,用这种旋律来完成彝文书法作品是一种固化的旋律艺术,这种艺术是运笔与书写节奏相结合而成,其字的大小、粗细、长短等变化的节奏都在整体的意境上布置好再书写,才能把握好运笔的方向、轻重等形态要素。

(一) 字与字之间的意境

熟练掌握彝文书法的人看见整幅彝文书法作品后感觉到彝文书法艺术作品是事物,如图1所示。这幅用行草字体书写的毕摩文献《驱鬼经》就给人一种美妙的感觉,整篇字犹如一群山里的彝族青年们在参加一场婚礼现场各种畅饮乐舞的动作,让人欲观不止的念头。这样的彝文书法作品,创作出来的审美意境藏在字与字间,显得气势壮观。如果能够在各种不同字间准确把握笔画的“瘦”与“胖”,那么这样书写的彝文书法作品就会传达书写者的思想情操,使人不由得联想到很多美好的事物。事实上,彝文书法作品大多数都是透过行中字间的笔锋,才能表现它的意境之美。

古彝文和规范彝文的字体与形状,都是通过意境动作的情趣来表现笔画的形状、字体的形化、书写的速度等变化,并巧妙地选择相应的艺术手法和书写技巧的同时,还要传承毕摩文献章法,以及迎合现代大众化的主旋律的节奏,才能体现出每一行的字与字之间的意境之美。如图1所示,从表象来看,其蕴含的意境不容易被发现,只要细细品味,就会深刻领悟字形的创造中深藏着特有的节奏和完美的意境。

(二) 行与行之间的意境

对于会鉴赏彝文书法的人来说,往往只是从艺术的感观角度来审视,就会对一幅彝文书法作品加以定论。但是要深刻领会一幅作品的行与行之间深藏的意境之美,就要仔细品鉴这幅作品正文与落款间的布局及章法,才能悟出这幅彝文书法作品的艺术最高境界。如图2所示,以笔者创作的“福”字为例,书写彝文书法哪怕只有一个字,也必须留出书法行道,才能表现出彝人格斗美的创意,观赏者

也从中能看到激烈搏斗的状态。从图2这幅彝文书法作品来看,正文与落款结合时,要和整张宣纸浑然一体,既给人一种格斗的虚拟画面,也给人一种交锋后取得胜利的艺术美景。

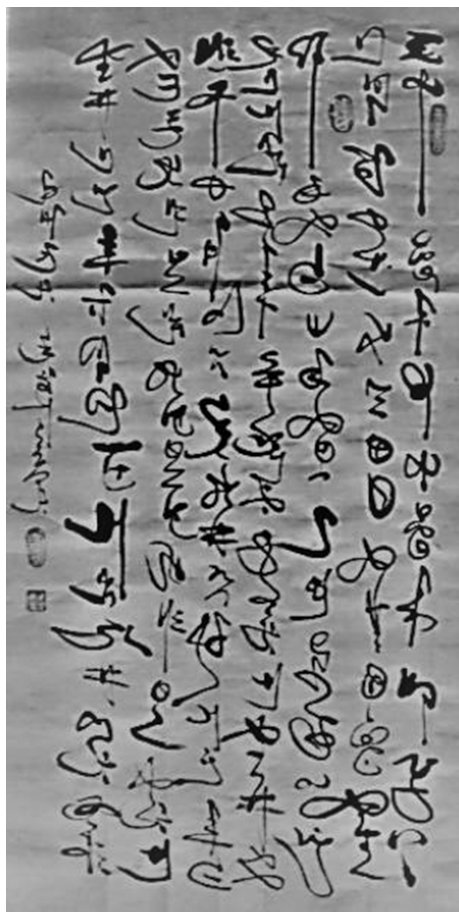

图1 抄自毕摩文献中的《驱鬼经》

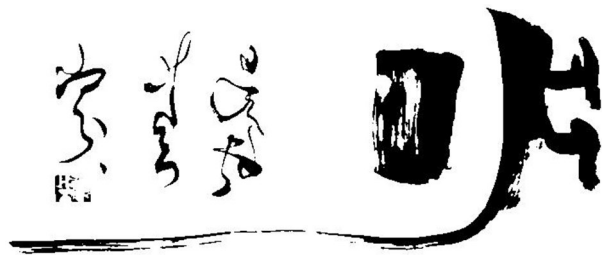

图2 彝文书法“福”字(行书)

彝文书法的意境十分讲究距离的对阵,尤其是书写彝文书法作品时,必须在正文与正文或正文与落款处,让欣赏者看到穿插与混战形状的动与静,才能将意境之美表现得淋漓尽致。

三、彝文书法的“美美与共”

书写彝文书法作品之中,无论是形式,还是意境,从彝文书法专业艺术角度来讲,只有结合彝文书法的章法,体现各美其美,美美与共,才能展现彝文书法多彩的艺术殿堂。“书法最重要的还要取决

于通篇的章法好坏。”^[2]彝文书法也不例外。彝文书法的章法是安排整幅作品的艺术方法,所以意境上字与字、行与行之间,标题、正文、落款、印章之间都是相互照应的。这种书写方法同时表现出一种大形式、大意境的美观,把这幅作品的用笔、气势、韵律、结构、笔意等完美结合,那就会体现出彝文书法的各美与共美。

彝文书法的形式和意境都是由线条与点线运动的变异、协调等书法的本质结构创造性构成的。从字体结构的大章法来看,彝文书法作品中有字的地方叫“阿诺”(黑),无字的地方叫“阿曲”(白);从字体结构的小章法来看,彝文书法作品中有点画处谓“阿诺”,无点画处谓“阿曲”。两者无论如何变化,总是围绕黑、白两大要素来进行品鉴,包括大小、疏密、长短、粗细、虚实、错落等。

“当今,无论是临摹毕摩文献的古彝文字还是专业的角度从笔画、结构开始书写规范彝文字,都是对彝文书法深刻认识的基础上,进行长期的书写练习的风格探索。”^[3]“创造出了具有一定水准和独

具特色的彝文书法,彻底改变了规范彝文没有书法的历史的说法。”^[4]彝文书法形式与意境不仅讲究彝文字与彝文书法历史的问题,还要讲究落款和印章的位置等。从形式上来看,单款或双款位置都要在彝文书法正文相结合。从意境上来看,注意正文、落款首字和尾字,这是一幅完整作品的始和终。彝文书法与汉文书法有所不同,汉文书法有补救,但彝文书法却没有补救的规矩,书写都是一气呵成,只要有残缺或漏字等,就当废纸处理。

四、结语

当前,彝文书法受到文化界、教育界的高度重视,一方面,彝文书法列入四川省级非物质文化遗产名录,进一步加大保护宣传力度;另一方面,彝文书法不断走进高校课堂,走进社区,走进民间,让其活态传承的存续空间日益扩大。为此,在新时代传承和弘扬彝文书法艺术,既能够留住人类非物质文化遗产的精神财富,又能够提升人类审美能力和艺术价值的欣赏水平。

注释:

- ① 沙马瓦坡口述. 四川省非物质文化遗产(彝族尼木措毕祭祀)代表性传承人,2021-09-12.
- ② 笔者翻译自彝文毕摩文献收藏人麦吉伍呷帕打收藏的《传抄毕摩文献教育经》后记.

参考文献:

- [1] 刘孟嘉. 书法美论与技巧[M]. 北京:人民出版社,2016:254.
- [2] 杨永健. 书法百日通[M]. 天津:天津人民美术出版社,2007:184.
- [3] 麦吉木呷. 论彝文书法书写艺术造型[J]. 西昌学院学报(社会科学版),2020(3).
- [4] 丁阿哥,晓夫. 零的突破 新的起点[N]. 凉山日报(文化版),2009-06-19.

(上接第9页)

- [2] 赵德光,黄建明. 石林撒尼人[M]. 北京:民族出版社,2006.
- [3] 孙琦. 云南物质文化少数民族服饰工艺卷[M]. 昆明:云南教育出版,2004.
- [4] 李昆声,周文林. 云南少数民族服饰[M]. 昆明:云南出版集团,2002.
- [5] 林耀华. 民族学通论[M]. 北京:中央民族大学出版社,1997.
- [6] 彭卫红. 彝族审美文化[M]. 北京:中国社会科学出版社,2013.
- [7] 王新. 论民间艺术创造性转化的类型与机制[J]. 中国文艺评论,2018(7):84-90.
- [8] 费孝通. 乡土中国[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2013.
- [9] 张楷欣. 星愿基金 UNESCO 可持续生计入选“非遗+扶贫”名录[EB/OL]. (2019-11-27). <http://www.chinanews.com/cj/2019/11-27/9018389.shtml>.