

文字是记录和传达语言的书写符号 ●

但在有些情况下，文字的功能又不仅仅是记录和传达语言 ●

在实际应用中，我们所熟悉的文字常常会发生一些变化，这些变化使得人们所面对的文字现象显得富有趣味 ●

在文字的应用过程中，文字除了具有记录和传达语言的功能之外，又往往会表现出某种装饰感、象征性或图形意义，甚至还带上了一种艺术设计的痕迹，具有了一种审美的功能 ● 在这些情况下，文字都超越了其记录和传达语言的符号功能而成为艺术 ● 这种由于文字的变化而使得其功能也相应发生变化的现象，我们称之为文字的异化 ●

文

字的异化与设计

赵小勇 著

河南大学出版社

目 录

一、文字的异化	1
二、文字异化的几种形式	3
1.文字形体的异化	3
2.文字形体的图形化	4
3.文字排列的异化	4
4.文字排列的图形化	4
三、从汉字的历史看文字的异化	6
1.最初的“文字”与“设计”	10
2.青铜器铭文中文字的异化	11
3.鸟虫书与文字的异化	12
4.篆刻艺术中文字的异化	15
5.《乾隆御制三十二体篆书盛京赋》中文字的异化	20
6.表示吉祥意义的文字的异化	24
7.“百喜图”、“百福图”和“百寿图”中文字的异化	30
8.传统吉祥语中文字的异化	35
9.钱文中文字的异化	37
10.瓦当纹和砖纹中文字的异化	41
11.铜镜纹中文字的异化	46
12.陶瓷器物上文字的异化	48

13.传统建筑石窗艺术中文字的异化	53
14.厌胜钱上文字的异化	59
15.符篆中文字的异化	62
16.民间剪纸艺术中文字的异化	64
17.民间花鸟字中文字的异化	69
18.其他的汉字异化现象	71
附录:西文中文字的异化	74
四、文字的异化与现代设计	84
1.标志设计中文字的异化	85
2.广告设计中文字的异化	91
3.招贴和海报设计中文字的异化	101
4. 邮品设计中文字的异化	113
5.书籍和期刊设计中文字的异化	116
6.插图艺术中文字的异化	126
7.雕塑、环境艺术和装置艺术中文字的异化	130
参考文献	135
结束语	137

一、文字的异化

文字是记录和传达语言的书写符号。但在有些情况下,文字的功能又不仅仅是记录和传达语言。

在实际应用中,我们所熟悉的文字常常会发生一些变化,如书法中的一些特殊字体、篆刻中文字形体的改变、各种器物上由文字形成的装饰纹样以及把文字作为表现对象的某些艺术作品和以文字为素材的设计作品中文字形体的改变等等,这些变化使得人们所面对的文字现象显得富有意味。

在文字的应用过程中,文字除了具有记录和传达语言的功能之外,又往往会表现出某种装饰感、象征性或图形意义,从而带上了一种艺术设计的痕迹,具有了一种审美的功能。在这些情况下,文字都超越了其记录和传达语言的符号功能而成为艺术。这种由于文字的变化而使得其功能也相应发生变化的现象,我们称之为文字的异化。

现在我们就从艺术设计的角度来研究文字超越其原有功能的现象,特别是在设计中文字的形体变化、排列变化

以及文字和图形之间的关系。

提到文字的形体变化,人们首先会想到异体字,也就是与规范字同音同义而写法不同的字。但是,我们所研究的文字的形体变化,既和异体字有一定的联系,又不仅仅是文字学意义上的异体字,而是出于某种需要在文字的形体上所作的一些改变。

正常情况下的文字排列是依照词法、句法和语法而有序地进行的,或横排或竖排,都能够上下成文,完整地表达出语言的内容。但在设计中文字的排列往往会发生各种各样的变化,这种排列方式的改变使得它们不能按正常的阅读习惯被识读,却会因为设计者赋予的形式感而产生出更加耐人寻味的含义。

至于文字和图形的关系,大概可以上溯到象形文字和图画文字。一般的文字在其起源和发展的历程中,都要经历记事符号、图形记事和语段文字三个阶段,然后发展为成熟的语词文字。因此,许多国家和民族的原始文字虽然在形式上有所不同,却大都和图形有着某种密切的血缘关系,如古汉字和古埃及、古印度的象形文字等。但一种文字一旦成熟之后,往往会远离初始时期的象形形态,具备固定的形、音、义,能够上下成文,成为一种独立的语言符号。此时,人们似乎已很难发现文字和图形之间有什么特殊的关系了。然而,在成熟的文字的应用中,特别是在艺术设计的应用中,文字的形体或文字的排列常常会与一个特定的图形产生某种联系,使之超越其原有的文字意义或语词意义,从而衍生出新的含义,于是,文字和图形之间的关系就又有了一种全新的内容。

二、文字异化的几种形式

从设计角度来说,文字在其被当做设计元素的应用过程中,产生了许多超越它原有意义的形式,文字的潜在功能也得以最大程度的发掘,在另一领域中发挥了一种极其特殊的作用。

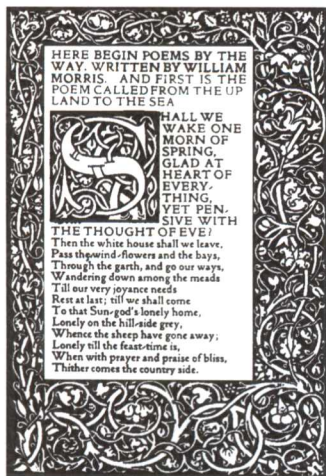
设计上的文字的异化,就目前所能获得的文献资料来分析,大致有这样几种形式:文字形体的异化、文字形体的图形化、文字排列的异化和文字排列的图形化。

1. 文字形体的异化

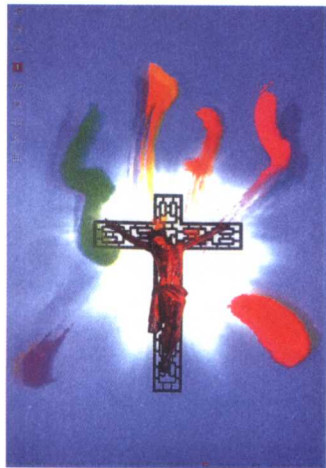
文字形体的异化,是在某个文字原有形体的基础上加以变形,使之具有趣味性或形式感,以达到一种美化视觉、强化设计意图的效果。如《1975年贺年咭》的设计中,汉字的“五”的一部分变形为阿拉伯数字的“7”,隐含了1975之义,画面独特而有趣;欧洲书籍版面中起首字母的设计,有许多超越字母本身形状的装饰,这种在文字形体上所进行的改变使文字本身得以美化。

1975年贺年咭(张树新)

《诗歌之路》版面中的第二段起首字母设计 (威廉·莫里斯 英国)

招贴《礼乐集》(靳埭强)

航空摄影标志 (美国)

2. 文字形体的图形化

文字形体的图形化,是指把某个文字向图形转换或将文字和图形相互融合,以表达设计意图。如招贴《礼乐集》画面中作为主题的“乐”字的中心部分的笔画,被设计成基督受难的雕像;美国某航空摄影标志以字母“A”为基本形,演化出小鸟、照相机镜头等图形,突出了此标志所要表现的主题。这种文字形体图形化的设计手法,使得人们对于文字的习惯视觉中呈现出一片全新的意境。

3. 文字排列的异化

文字排列的异化,是指在设计中为了某种特定的需要而打乱正常的排列秩序,将文字进行一种全新的排列组合。如诗集《始终还缺少智慧》的版面设计,一改传统的诗文排列方式,创造出一种特别的效果;中国传统厌胜钱上的文字“唯吾知足”,也是一种奇特而又巧妙的文字排列的异化,这四个常见的字共用了一个部首,形成一种不常见的排列,产生了一种特别的意趣,同时也很引人注目。

4. 文字排列的图形化

文字排列的图形化,也是指在设计中打乱正常的文字排列秩序,将文字重新组合,但重新组合后的文字有着明显的图形特征。在诗集《下雨了》和诗集《难以置信》的

诗集《始终还缺少智慧》的版面设计 (多罗雷斯·罗特)

厌胜钱“唯吾知足”

三、从汉字的历史看文字的异化

汉字有约六千年的历史,是人类历史上最古老的文字之一,也是当今世界上使用人数最多的文字。

现代考古学家在距今六千多年的新石器时代的陕西西安半坡彩陶残片上共发现了112个类似文字的符号,有学者认为这是具有文字性质的符号,是汉字的原始阶段;在同属于新石器时代的山东泰安大汶口文化遗

址出土的陶器上,其陶文接近于绘画文字,学术界有人把它也作为汉字的起源;而在长江侧鄱阳湖畔属于商代中后期的吴城遗址的陶器上则发现有十个以上连在一起的符号,部分文字接近甲骨文的字形,据推断这是现阶段已知的最古老的汉字,但尚未被解读。

在殷商时期,热衷于占卜的殷商人在占卜活动中创

造了甲骨文,人们所公认的成熟的汉字由此诞生。这是现存可识的最古老的汉字,距今约三千三百年左右。

汉字是中国人的祖先在生产劳动和占卜活动中创造的,但是在这片中国古代先人认为万物皆有神的土地上,人们很自然地把发明汉字的功绩也归结到了神的身上。相传创造了文字的神就是苍颉。“黄帝之史苍颉见

经过整理的半坡遗址陶片符号
(西安仰韶文化半坡类型)

大汶口文化时期陶器上的象形符号
(泰安大汶口文化)

吴城陶文(商代)

神话传说中创造了文字的苍颉

甲骨文武丁早期征讨卜辞 (商代)

鸟兽远蹄之迹，知分理之可相别异也，初造书契……苍颉之初作书，盖依类象形，故谓之文，其后形声相益，即谓之字”（汉·许慎《说文解字·叙》）。“苍颉既生，书契是为，科斗鸟篆，类物象形”（晋·索靖《草书状》）。

今天，我们不再相信苍颉造字的神话，但可以通过此类记载得知，远古的人们在创造文字的时候最先是受了自然界中某些物象的启发。

毛公鼎及其金文拓片（西周）

文字在象形的基础之上又有了指事、形声、会意、转注和假借等造字方法，古称六书，这可以在距今三千三百年前后的中国最早的文字甲骨文和金文之中找到痕迹。

六书之中象形是最原始最重要的方法，所以汉字的基础是象形文字。“文字权舆，始于图象”、“书画同源”，最初的汉字和绘画之间有着极其密切的血缘关系。

商周时期，除了甲骨之外还出现了一种文字载体，

这就是青铜器，青铜器上的铭文即钟鼎文，又称金文。著名的青铜器铭文有《大盂鼎铭文》、《毛公鼎铭文》等。金文阶段的汉字已有了字体的变化，而且此时期汉字的书写已成为一门艺术了。

到了西周宣王时，汉字的发展又有了一个重要的变化，就是太史籀对古文字进行了一次订正和规范，将其进一步规范统一，也进一步抽象化，此后的汉字称为籀文，也有人将籀文特称为大篆（其实大篆还应包括甲骨文和金文）。籀文的代表为

战国时代的《石鼓文》。

秦统一中国后，秦始皇为治理六国文字的混乱现象，令李斯在籀文的基础上整理出小篆，由此在全国范围内统一了文字。

古人将早期汉字的发展分为古文、籀文和篆文三个阶段，即自传说中的苍颉造字而至太史籀之前，自太史籀至秦统一，自秦统一以后至隶书的通用。现代有学者认为这三个阶段的文字均可称为篆文。前两个阶段也就是包括甲骨文、金文和籀文在内的大篆时期，秦统一

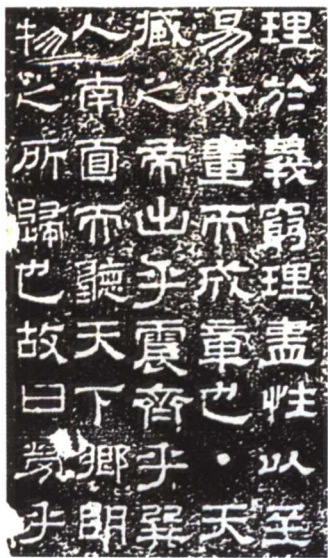

石鼓及籀文的代表《石鼓文》拓片（战国）

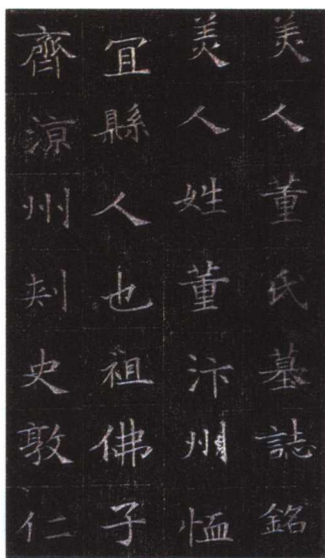
后，小篆成为官方正规的主流字体，但小篆仍为篆体，从本质上来说并无改变，只是笔画省减，线条粗细相同，字形趋于一致了。”以所称的苍颉而至于李斯，文字越来越简约、越来越抽象、越来越统一，这是一种总趋势。同时，也是象形特征日趋淡化，丰富多彩的字形特征和造字手段逐步淡出的过程”（孟天运《乾隆御制三十二体篆书盛京赋序》）。

小篆代表作宋人摹刻的
《峰山刻石》
（秦代）

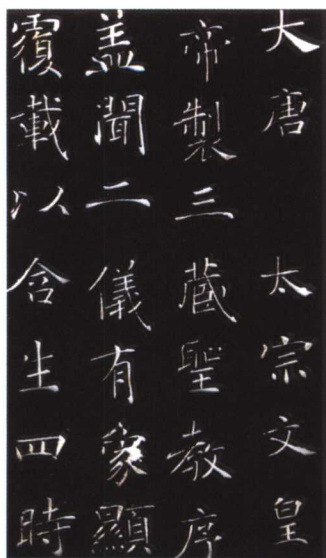

分书的代表作《熹平石经》
(东汉)

楷书杰作《美人董氏墓志铭》
(隋代)

楷书杰作《圣教序》
(唐代)

汉字的演进到了汉代，出现了分书，从篆书到分书是汉字历史上的“最重要的一次变革，这次变革使汉字的点画和结构发生了极其重大的变化”（沃兴华《中国书法史》）。分书时期，汉字的结构进一步简化，尤其是它的象形特征进一步减弱，以象形为主要特点的古汉字的痕迹所剩无几，已经非常接近我们现在所使用的汉字了。由于隶书与分书有着密切的近亲关系，以至于后来隶书的称谓取代了分书。

汉字发展到了汉末时期出现了楷书，到了隋唐时

期楷书已完全成熟，基本上形成了我们今天所使用的汉字。

1. 最初的“文字”与“设计”

让我们再沿着汉字发展的历程，来寻找文字异化的踪迹。

我们前面谈到，所谓文字的异化就是在设计中由于文字的变化而使得文字功能也相应发生变化的现象。在汉字的历史上，这种文字异化的应用是较为多见的，如青铜器铭文、鸟虫书、篆刻、篆文中一些图形化的字体、

吉祥文字设计、吉祥语设计、钱文、瓦当纹饰、铜镜纹饰、陶文和陶瓷纹饰、建筑石窗设计、厌胜钱纹饰、符篆、民间剪纸和民间花鸟字等等。汉字的异化在设计中的应用几乎和汉字本身的历史一样久远。

距今六千多年的大汶口文化时期的陶器上的一个象形符号（见本书第6页），比甲骨文的出现早了约三千年。关于这个符号，学术界的解释是山上升起的太阳，是一个与汉字的形成有关的符号或汉字的原始形态——绘画文字。但对于这个神秘

符号的确切的含义却有着不同的说法,有的学者认为它就是汉字“炅 (jiǒng,日光、明亮的意思)”,有的学者认为是“热”字的异体字,还有的学者认为是“旦”字的异体字。由于这个图形在几件陶器上都有相似的形状出现,又不像是用于装饰的图案,所以也有学者推断它很可能是这些陶器所属的某个部落的一个徽章。

如果这个符号是一个徽章的说法能够成立的话,我们是否可以得出这样一个结论:在真正意义上的汉字形成之前,我们的祖先就已经开始把一些原始的图形记事符号进行组合来“设计”某种具有象征意义的“标志”了。

2. 青铜器铭文中文字的异化

如果说大汶口文化陶器上的那个象形符号已经包含了设计因素还是一种推测的话,那么在商周时期的青铜器上,我们的祖先确确实实已将文字用于设计了。

铭文是浇铸或刻在青铜器上的文字,也就是汉字历史上所说的金文或称钟鼎文。在商代青铜器妇好鼎、司母戊

妇好鼎铭文“妇好”图徽
(商代)

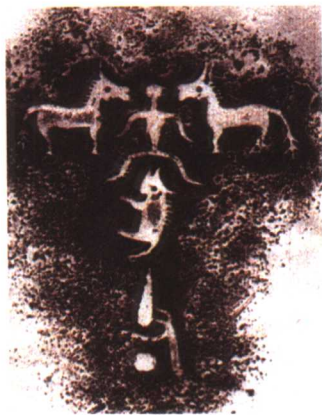

司母辛鼎铭文“司母辛”图徽
(商代)

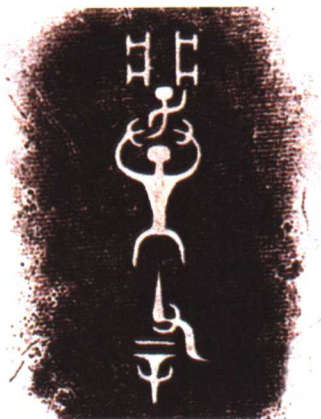

司母戊鼎及其铭文“司母戊”图徽 (商代)

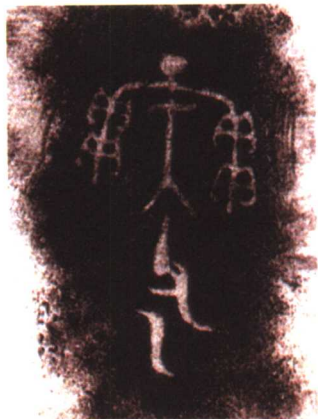

由氏族图腾和“父丁”二字组成的图徽（商代）

由亲王家徽“析子孙形”和“父辛”二字组成的图徽（商代）

由表示其职责是搬运贝（商代钱币）的家徽和“父乙”二字组成的图徽（商代）

方鼎和司母辛鼎上分别有“妇好”、“司母戊”和“司母辛”等铭文，这些铭文都具有图徽的意义。我们可以发现这些字的排列方式很明显是经过刻意的安排和组合的，特别是“妇好”二字所组合成的对称的形状，作为一个图徽，已经具备了很完美的构成形式。

商代青铜器的铭文中还出现了将图腾和文字组合在一起所形成的图徽，这个“所谓图腾，大多是其青铜器制作者所属氏族的动物状标志；也有的是亲王家的家徽‘析子孙形’；还有的表示其人或氏族所从事的职业等等”（[日本]阿辻哲次《图

说汉字的历史》）。从上面的图中可以看出，这些图徽所含的图形和文字已经结合得非常和谐而匀称，在视觉上已很完美。

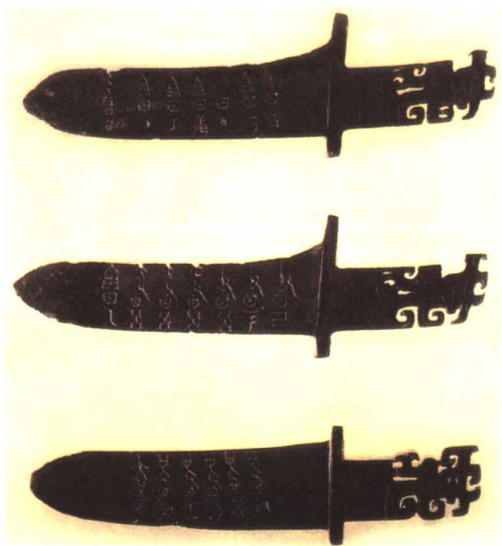
下页的三柄用于礼仪的戈分别为“大祖诸祖戈”、“祖诸父戈”和“大兄诸兄戈”，其上“祖曰乙”、“父曰乙”和“兄曰乙”等铭文的排列产生了一种以文字作为纹饰的特殊的设计感觉。

3. 鸟虫书与文字的异化

鸟虫书又称虫书、鸟篆、鸟虫篆，是先秦篆书的一种，多见于青铜兵器的铭文中，也用于其他青铜器、

旗帜、符节及印章之上。鸟虫书于春秋战国时期流行在长江流域的楚国及吴、越等国。到了秦代，“自尔秦书有八体：一曰大篆，二曰小篆，三曰刻符，四曰虫书，五曰摹印，六曰署书，七曰殳书，八曰隶书”（汉·许慎《说文解字·叙》）。新莽时期有六种书体，鸟虫书仍为六体之一。鸟虫书的一个最显著的特征就是将鸟虫之类的形象融入字的笔画之中，蜿蜒逶迤，盘旋屈曲。

古“虫”字最初是指蛇，后来的含义变得极其宽泛，天上的飞鸟、地上的走兽、水中的鱼类乃至万物之灵长的人无不称其为虫。顾名思

“大祖诸祖戈”、“祖诸父戈”和
“大兄诸兄戈”（商代）

义,鸟虫书中素材的来源是很丰富的,鸟夔鱼虫皆可入字。但鸟虫书还是以鸟形为主要装饰,有的在字的上、下、左、右增加一个或两个鸟形,有的寓虫形鸟爪于笔画之中,还有的在字上增加其他纹饰,极尽奇巧装饰之能事,显得华丽而又尊贵。

鸟虫书在当时南方的一些国家的贵族阶层中很受青睐,因为在较为富裕的南方诸国,这种华美的字体迎合了贵族们的奢靡之风。由于鸟虫书的笔画复杂、曲线多、纹饰多,难以模仿,所以在春秋战国乃至秦汉时期,这种字体多用于信幡之上。信幡是一种证明个人身

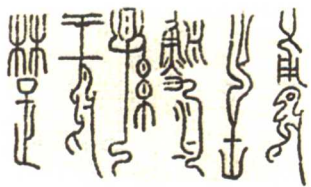
份的徽号,要求有很强的防伪性,而鸟虫书的这种特性使得其在信幡上使用的时间很长,直到汉末。

现在多数的研究者认为,鸟虫书是金文中的一种美术字体,“中国以文字为艺术品之习尚,当自此始”(郭沫若《周代彝铭进化观》)。

从文字的异化角度来说,鸟虫书也是汉字的图形化设计的开端。鸟虫书中文字的图形化和汉字最初的象形有着本质的区别,汉字最初的象形是“随体诘屈,画成其物”,而鸟虫书则是人们有意识、有目的地将一些具象的图形用来对文字进行

鸟虫书的早期代表作《王子午鼎》(周代)

楚王孙渔戈上的铭文“楚王孙渔之用”（东周）

越王州句矛上的铭文“越王州句自作用矛”（东周）

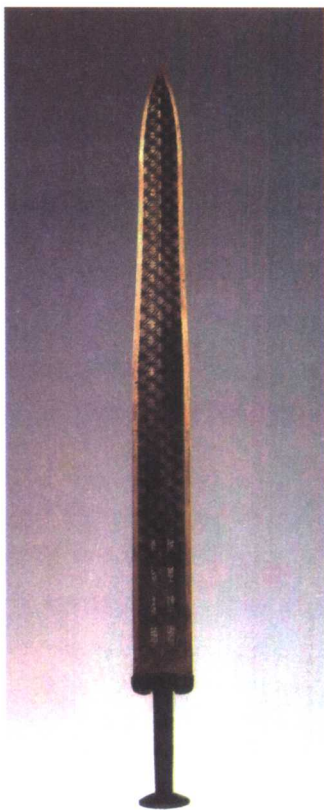
装饰和美化，确切地说，是对汉字的一种艺术设计。

《王子午鼎》是早期鸟虫书的代表作品，其上的鸟虫书字体修长，线条盘曲，摇曳多姿，结构柔美。

鸟虫书在兵器上出现得最多。楚王孙渔戈、越王州句矛和越王勾践剑都是东周时期的几位国王所用的兵器，我们从其上的铭文

中可以看到典型的鸟虫书的风格。

在这些铭文的字体中，多有鸟的形象出现，虽然变化多样，但都和文字的笔画融合为一个整体。鸟虫书“笔画与鸟形已浑然一体……鸟的搭配，或繁或简，或上或下，或分或合，都无定式”（沃兴华《中国书法史》）。

越王勾践剑及其上的铭文“越王鸠浅（勾践）自作用剑”（东周）