

文字意态

崔生国 著

本书为教育部人文社会科学研究项目“文字与图形的互动表现研究”（09YJC760034）和上海市教育委员会科研创新项目“文字与图形的互动表现研究”（10YS80）的研究成果。

长江出版传媒 湖北美术出版社

文字意态

崔生国 著

长江出版传媒
湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

文字意态 / 崔生国著.

— 武汉 : 湖北美术出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5394-6754-2

I. ①文…

II. ①崔…

III. ①美术字—字体—设计

IV. ①J292.13②J293

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第043921号

设计制作: 崔生国 丁俊文 林 晨 陈芷彤 潘思思
郭丹妮 韦 杰 刘融融 江 婷 刘 璐

技术编辑: 李国新

出版发行: 湖北美术出版社

社 址: 武汉市雄楚大街268号 湖北出版文化城B座

电 话: 027-87679522 87679537

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 720×1020mm 1/16

印 张: 16.75

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

印 数: 1—2500册

定 价: 98.00元

本书为教育部人文社会科学研究项目“文字与图形的互动表现研究”(09YJC760034)和上海市教育委员会科研创新项目“文字与图形的互动表现研究”(10YS80)的研究成果。

文字仿若一个个富有性格内涵、活灵活现的人物,吸引着我们。每个文字都各具特点,各指其意,各具形态。文字的形态是文雅细致的,它们经历了千百年的锤炼,形成美观稳定的造型。文字间的巧妙配合,书写了一段段的历史情怀,构合出我们人类最美好的人生故事……文字的内涵底蕴显现在文字的形态上。今天的文字成熟而美丽,它们是文化凝固的符号。

为美丽的文字设计装扮,使其更显风姿,文字设计师又仿若文字的造型师。出色的造型师可以依据文字本身所特有的外在形态,挖掘出其内在的风韵,并通过恰如其分的方式深刻而贴切地表达出来,为不同的文字在不同的场合装扮出合理而美感的视觉形态。

文字的内容是实实在在的,每个文字都有着自已不可替代的意义,其内在的气韵左右着我们的设计。文字设计的最终目的是为了促成最美妙的交流传播,实现最佳的视觉信息传达。在维持文字本身的结构造型和符号意义的基础上,通过文字的形态塑造,挖掘文字意义的内在外观,进一步增强文字的视觉感染力,加强文字的视觉传播。

文字的形态表现往往只是表示出文字在某种特定状态下的视觉意义,并不能完全代表文字的意义。文字的意义具有广泛的抽象特征,而形态的意义却具有特指的具体特征。文字是代表意义的视觉符号,文字造型本身已经携带相关的意义,通过设计者的再设计,可以使文字展现出相关的视觉形态,在文字信息意义的基础上又平添了一层意义,或挖掘出文字语义的深度,或扩展了文字的外延形象……

设计者应通过深入研究文字的历史、造字的原理、文字的特征,认真体会文字所携带的信息内容,充分发挥想象力,用适当的方法将文字创意表现,利用文字造型本身来说明其深沉的内蕴,感染观者,以体现文字的视觉魅力。今天的文字表现已趋向于图形化,在原有文字符号的基础上,平添一份视觉乐趣,使文字不仅仅具有“读”的功效,更有“看”的功能,最大限度地实现文字的传达功能。文字的形象化可以加深人们观赏的视觉印象,

增加其直觉趣味，并使文字的内容涵义通过其结合的形式多方面地表达出来。

在研究文字形态的过程中，我仿佛沉浸于浩瀚的文字海洋，无边无际，总是触不到岸，伴随着惊喜、胆颤，周边各种意象万千、风情万种的文字吸引着我，不断地汲取，不断地呼吸，享受着各种美妙文字的洗礼，体会着层出不穷的文化精彩，感悟着美丽的文字道理……

崔生国

2014年6月

第一章 文字文化与文字形态	1
一、文字文化探究	4
二、书写工具与文字形态	7
三、文字形态设计的意义	15
四、结束语	20
第二章 汉字历史与汉字特征	21
一、汉字的历史演变	24
二、汉字的形态特征	30
三、汉字的书法意蕴	37
四、汉字的字体形式	42
五、结束语	46
第三章 文字形态的塑造与设计	47
一、外形营造文字形态的形象	50
二、结构控制文字形态的空间	54
三、笔画创造文字形态的格调	58
四、格式系统创建的文字形态	65
五、文字形态的视觉形象表现	68
六、结束语	86
第四章 “六书”对文字设计的启示	87
一、从“象形”画字到亦图亦文的图像文字	91
二、从“指事”造字到笔形意象的视觉文字	98
三、从“会意”合字到合文表述的意象文字	105
四、从“形声”配字到图文并茂的感性文字	111
五、结束语	120
第五章 汉字意象设计	121
一、再创汉字的形象意蕴	125
二、“意象汉字”的设计研究	127
三、结束语	136

第六章 文字设计的“合”意和“隐”语	137
一、字图相“合”——“合”出生动形象	140
二、字字相“合”——“合”出意象万千	144
三、字形减“隐”——“隐”出意境深远	148
四、结束语	152
 第七章 文字图形的创造方式	153
一、正负字像	156
二、添图饰字	161
三、字形叠图	169
四、图构字态	175
五、顺图造字	182
六、字构图像	187
七、连笔共用	193
八、减省字形	199
九、矛盾字相	204
十、结束语	208
 第八章 文字编排成“图形”的视觉意义	209
一、文“图”合体,增添图形传意的功能	212
二、以文造“图”,创造新颖独特的形态	215
三、文亦是“图”,具有形式美和艺术感染力	219
四、文字编排成“图形”的局限性	225
五、结束语	226
 第九章 文字与图像的互动互渗	227
一、文字、图像各具特色	230
二、文字、图像的相互兼容	233
三、文字与图像的信息转换	236
四、文字与图像的搭配组合	240
五、结束语	244
 参考文献	246
后记:关于文字与图形的互动表现研究	250

第一章

文字文化与文字形态

文字是人类文明的象征。文字以其特有的形态,展示着不同语境下的各种信息,不同文字间的组合搭配,可以表现出多种多样的内容意义。文字是人们沟通情感、传达思想最根本的媒介方式之一,人们大多数的知识都来源于文字的阅读和理解。文字的发展和繁荣关系到人类进步的程度。随着现代社会的高速发展,人们对生活品质要求的无限制的提高,导致人们对文化艺术等精神食粮的追求也越来越高,其中也包含了对文字的理解、运用和设计。

文字作为传递信息的符号,有着不容忽视的形态。从古至今,人们不断地追求文字形态的艺术表现。通过文字形态设计,强化文字的视觉表现力和醒目度,吸引人们观赏阅读。优秀的文字形态设计亦可投射出文字内在的语义信息,极大地提高了文字的视觉感染力、信息传播力。

今天的文字美丽而多变,可以庄重有力、苍劲粗犷,也可以活泼流畅、秀丽柔婉、温文尔雅……在我们的周围,充满着各种意蕴飞扬、气象万千的文字。文字形态设计将继续在传播文化、沟通信息中蓬勃发展,并发扬光大。

一、文字文化探究

文字是“记录和传达语言的书写符号,扩大语言在时间和空间上的交际功用的文化工具,对人类的文明起着很大的促进作用。”¹文字是最基本的信息传递符号,人们通过文字来记录语言,传达思想情感,进行信息交流。清代学者陈澧说:“文字者,所以为意与声之迹也。”文字将声音构成的语言转化为形态符号,使信息送到远方,传至后代。文字打破了语言的局限,可以跨越时空地传播信息,并可以永远地保留信息,保存知识经验,极大地促进了社会发展,使人类逐步摆脱愚昧并走向文明。“文字是口语和视觉语言的交集。文字就像凝固在时间和空间上的口语。”²

结构主义语言学家索绪尔认为,在语言中,语音是本源性的,文字只是记载语音的符号。语言由能指和所指构成。语言的能指包括声音与字形。声音需要听觉把握,字形由视觉把握。³语言和文字是音和形的呼应,传递着一样的信息。它们是紧密相连、不可分离的整体。形与音的匹配,听觉和视觉上的相融和,使文字进一步形成五感复合的多媒体,让人产生立体思维的奇妙感受,使文字更显丰厚。

观赏好看的文字就好像在体味美妙的音乐,文字形态透射出的独特的视觉气质,让人惊叹。语言的音律带给我们或柔和、或强劲、或厚重、或婉约的调式,与此相应的文字形态同样会带给我们相符的视觉感受,文字形态的艺术表达会加强文字的语言感染力。

索绪尔认为,人类只有两大文字体系:一是表音体系,目的是要把词中一连串连续的声音模写出来,如欧美诸国的文字。二是表意体系,一个词只用一个符号表示,而这个符号不取决于词赖以构成的声音。这个符号和整个词发生关系,因此也就间接地和它所表达的观念发生关系。这种体系的典范例子就是汉字。以形态符号来表现意义,与文字的发音无关。⁴所以,汉字不同于欧美诸国的表音文字,汉字是和概念、思维直接发生联系的表意系统。“字形和它的指称对象之间有着直接的相似性和同构关系,二者是一致的。”⁵汉字

1.

夏征农,陈至立:《辞海》,上海:上海辞书出版社2009年版,第2386页。

2.

[美]阿历克斯·伍·怀特:《字体设计原理》,徐玲、尚娜译,上海:上海人民美术出版社2006年版,第1页。

3.

赵炎秋:《异质与互渗:艺术视野下的文字与图像关系研究》,北京:《文艺研究》2012年第1期。

4.

王宁:《汉字构形学讲座》,上海:上海教育出版社2002年版,第2页。

形态相对应的是汉字的意义,汉字通过“言此义彼”的视觉表达,形象地传达出相应的意义。但尽管形象,却并不是真实物象的完全写照,所以在对汉字的理解上,人们可以有着丰富多变的想象空间,语境的不同造成相同文字意义各不相同的微妙差异。

拉丁字母包括从“A”到“Z”共26个字母,古代希腊人把字母“A”叫做阿尔法(Alpha),把字母“B”叫做倍特(Beta),两个字母连读叫阿尔发倍特,所以拉丁字母也叫阿尔发倍特(Alphabet)。它是世界上应用最广泛的文字体系,我国的汉语拼音采用的也是拉丁字母。拉丁字母由线形结构组合,由统一而潜在的视觉规律把控形态构造,内在秩序明确,造型单一,形态抽象,自成体系。它们属于表音文字,和文字本身携带的意义无关,26个字母的笔画都很接近,它比汉字等表意文字更方便现在网络时代的字符表现需要,但是从视觉上无法感受其内在意义,显得抽象单调。英文就是通过这26个字母间相互搭配、相互组合,排列出不同意义的单词形象。当然,英文单词的构词法也有着严格的方法和秩序,在这种构词法下产生的英文单词,都有着各不相同的节奏美,字母与字母之间的造型互补互助,协调统一,在严密而规则的造词法下产生的单词,因为其内在的构造,而显现出富有节奏的韵律。

“英文是拼音文字,汉字是构意文字。”⁶对于汉字(象形文字)和英文(表音文字)的构造关系,杉浦康平先生曾有过一种形象的解释:“象形文字是直立的大厦字,将几层意思结构性地重叠在一起,而表音文字则是水平地连接在一起的火车文字。”⁷汉字、英文构造关系的差异,形成它们各自截然不同的表意特点:汉字是具有穿插结构的形象符号,每个文字都是一个独立的个体,并且在不同的组合搭配中,显现出微妙变化的语境语义;而英文则是由字母连续构合的表音文字,对应形成不同音律节奏的单词。字母和信息形象无关,不具有意义,只是表达发音。

但无论是像汉字那样的表意文字,还是像英文那样的表音文字,“文字本身就是从图画文字[Pictograph 象形文字]进化而来的,只有当它被用于把转瞬即逝的口头语言转

5.

李丛芹:《汉字与中国设计》,北京:荣宝斋出版社2007年版,第20页。

6.

王宁:《汉字构形学讲座》,上海:上海教育出版社2002年版,第3页。

7.

[日]杉浦康平:《亚洲的书籍、文字与设计》,杨晶、李建华译,北京:生活·读书·新知三联书店2006年版,第160页。

化为永久的记录时,它才成了文字。”⁸文字从一开始就吸收了视觉图像所具有的唤起潜在力。“文字本于图画,最初的文字是可以读出来的图画,但图画却不一定能读。”⁹“可以读出来的图画”就是早期的图画文字了。布龙非尔德认为,文字是由记事图画发展而成的,他将文字的发展划分为五个阶段:原始的记事图画,图画文字(象形文字),表意文字(表词文字),音节文字,字母文字。早在远古时期,人类为了沟通交流的需要,就逐渐学会利用简单的绘画表达情感、交流信息,可以说这就是文字的雏形。再后来原始图画向两个方向发展,一个方向是图画艺术,另一个方向则演化成文字。5500年前西亚美索不达米亚(两河流域)的苏美尔人创造的楔形文字(Cuneiform),5000年前尼罗河流域的非洲古埃及人创造的圣书字(Hieroglyphs),3300年前中国殷商时期的甲骨文,都是由象形文字发展而成的表意文字,即以描绘物象的形状来传达一定的信息含义。如今,前两种文字都已在历史的风尘中湮灭,仅有甲骨文逐渐演变成现代汉字,使用至今,成为现在世界上唯一的表意文字。

文字发展的过程亦是文字设计的过程。作为信息的视觉符号,文字不是凭空产生的,它是经历了历朝各代逐年累月地变换改良设计发展而来的,从产生的一开始就有创造文字的依据性。中国和古埃及的象形文字就是根据实物造像而抽象成符号的象形文字。以中国汉字为例,在象形造字的基础上,又逐渐增加指事、会意、形声等造字方法,使文字的发展更为细致而庞大;表音文字也源于象形,公元前1600年,腓尼基人从象形文字中提取字首符号,用符号代表发音。如:字母“A”是以牛头形作为起源的。最初先描绘出简洁抽象的牛头符号,最后再将这个符号作180度的旋转,形成我们现在看到的字母“A”的形态,其他诸如字母“B”可能源于房屋的平面图;字母“C”、“G”可能源于骆驼的背部;字母“D”可能源于打开的帐篷;字母“E”可能源于因痛苦或喜悦而大喊的人;字母“Y”可能源于挂钩或钉子;字母“Z”可能源于天平或武器;字母“H”可能源于篱笆或发络;字母“K”可能源于打开的手;字母“L”可能源于棒或标尺;字母“M”可能源于吃水线;字母

8.

[英]E.H.贡布里希:《贡布里希论设计》,范景中
选编,长沙:湖南科学技术出版社2001年版第
117页。

9.

唐兰:《中国文字学》,上海:上海世纪出版集团
2005年版,第50页。

“N”可能源于蛇或鱼；字母“X”可能源于扶壁；字母“Q”可能源于坐着的垂着尾巴的小猴子；字母“R”可能源于人类头骨的侧面；字母“S”可能源于牙齿；字母“O”可能源于一只眼睛；字母“P”可能源于嘴形……¹⁰只是表音文字在后来的发展中，与形象意义越走越远，逐渐形成抽象简单、吻合文字发音韵律的字母符号，完全脱离了象形意义。

不同国家地区的文字形态散发出不同民族的韵味气息，显示着不同民族的文化背景、审美标准，表现着与文字视觉相应的文化精神。

文字还在不断的发展变化中，一是随着历史的发展变化，新事物新情况的不断涌现，必须要通过造新字来表现这些新信息新内容；二是文字本身也会更加趋向简洁而优美的造型，便于人们更好地掌握运用，最大程度地实现文字传情达意的功能。

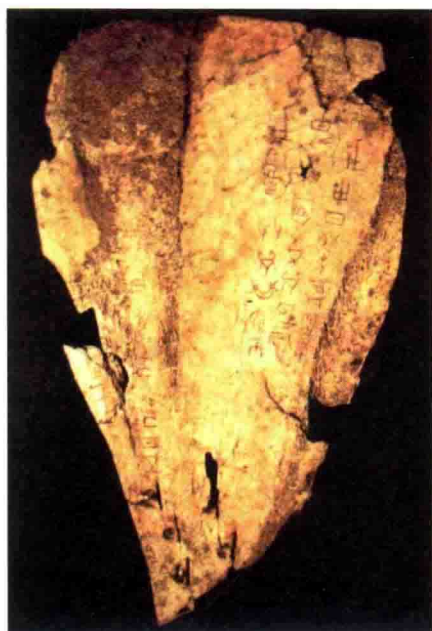
二、书写工具与文字形态

不同时期人们书写文字的工具不同，对形成相应的文字形态特色有着极大的影响。用木头、树枝画在土地上，用锐利的石器刻画在石板上，用篾片、金属片绘写在粘土泥片上，用毛笔书写在宣纸上，用雕刻刀刻印在石板或木板上，用芦苇书写在莎草纸上，用羽毛笔描绘在羊皮纸上，以及用剪刀剪刻出文字，会呈现出各不相同、自然独特的文字形态。今天，我们用签字笔、钢笔、铅笔、针管笔、圆珠笔等可以写出各种质感的细长变化的文字形态，可以说文字形态的创造就是按照文字结构的轨迹运动产生的各种线形态的视觉创造，文字造型的发展和书写工具的更换变动有着直接的关联。

在中国殷商时期，人们用青铜等金属或硬玉制作的刀锥、刻刀刻字于坚硬的龟甲（大都是龟腹部的甲壳）和兽骨（多为牛肩胛骨）上，被称为“甲骨文”。甲骨面积不大且不平，所以，用刀不易圆转，刻出的文字笔画细直，字形方折有棱角，且其形态会自然地产生细小

10.

参见顾欣：《比文较字——图说中西文字源流》，重庆：重庆大学出版社2009年版，第32-35页。

殷商时期的甲骨文

的裂纹。这就形成了甲骨文字形长方、大小不一、疏密相间、参差不齐的形态特色。在商周时期，人们在制作青铜器时，先用黏土制造出铭文模具，其后趁黏土柔软未干时，用竹片状的工具把文字刻上去，最后再浇铸成型，营造出呈卷曲线状长圆形，笔画较粗壮，字形圆润、匀称、舒缓、柔和，结构紧密平整，形态雍容华贵的“金文”，创造了独特雅致的青铜器铭文艺术。尽管甲骨文和金文的结构基本相同，但由于两者间书写时用的工具和材料不同，形成的感觉也各不相同。

汉朝以后，开始用柔软圆润的毛笔蘸墨写字。毛笔是用兽毛一束，笔锋柔软而具有弹性，具有无穷变化的潜力。笔毫可以摄住墨汁，不使它任意旁溢。具有尖、齐、圆、健四种