

涂鸦签名设计

张海清 著

金盾出版社

涂鸦签名设计

张海清 著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本专门介绍汉字签名艺术的大众文化读物。全书共涉及 400 多个百家姓氏和名字。书中除了以往签名设计常见的笔画编排之外,还新创了姓和名有章可循的构思构图,姓和名的字义表达风格,姓和名相互借笔的巧妙连接等一系列新思路、新技法。本书内容新颖,技艺独创,图例清晰,一目了然,集艺术性与实用性于一体,是广大读者学练签名艺术的难得教材。

图书在版编目(CIP)数据

涂鸦签名设计/张海清著. —北京:金盾出版社,2014.8

ISBN 978-7-5082-9490-2

I. ①涂… II. ①张… III. ①姓名—书法—中国 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 123208 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京盛世双龙印刷有限公司

正文印刷:双峰印刷装订有限公司

装订:双峰印刷装订有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:13.5

2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~3 000 册 定价:30.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

内 容 提 要

这是一本专门介绍汉字签名艺术的大众文化读物。全书共涉及 400 多个百家姓氏和名字。书中除了以往签名设计常见的笔画编排之外,还新创了姓和名有章可循的构思构图,姓和名的字义表达风格,姓和名相互借笔的巧妙连接等一系列新思路、新技法。本书内容新颖,技艺独创,图例清晰,一目了然,集艺术性与实用性于一体,是广大读者学练签名艺术的难得教材。

图书在版编目(CIP)数据

涂鸦签名设计/张海清著. —北京:金盾出版社,2014.8
ISBN 978-7-5082-9490-2

I. ①涂… II. ①张… III. ①姓名—书法—中国 IV. ①J292.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 123208 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
封面印刷:北京盛世双龙印刷有限公司
正文印刷:双峰印刷装订有限公司
装订:双峰印刷装订有限公司
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:13.5
2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~3 000 册 定价:30.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

一、涂鸦签名的基本概念·····	1	鲁、韦·····	35
二、涂鸦签名范例·····	11	昌、马·····	36
赵、钱·····	11	苗、凤·····	37
孙、李·····	12	花、方·····	38
周、吴·····	13	俞、任·····	39
郑、王·····	14	袁、柳·····	40
冯、陈·····	15	鲍、史·····	41
褚、卫·····	16	唐、费·····	42
蒋、沈·····	17	廉、岑·····	43
韩、杨·····	18	薛、雷·····	44
朱、秦·····	19	贺、倪·····	45
尤、许·····	20	汤、滕·····	46
何、吕·····	21	殷、罗·····	47
施、张·····	22	毕、郝·····	48
孔、曹·····	23	邬、安·····	49
严、华·····	24	常、乐·····	50
金、魏·····	25	于、时·····	51
陶、戚·····	26	傅、皮·····	52
姜、谢·····	27	卞、齐·····	53
邹、喻·····	28	康、顾·····	54
柏、水·····	29	孟、平·····	55
窦、章·····	30	黄、和·····	56
云、苏·····	31	穆、萧·····	57
潘、葛·····	32	尹、姚·····	58
奚、范·····	33	邵、湛·····	59
彭、郎·····	34	汪、祁·····	60

毛、禹·····	61	裘、缪·····	92
狄、米·····	62	干、解·····	93
贝、明·····	63	应、宗·····	94
臧、计·····	64	丁、宣·····	95
伏、成·····	65	贲、邓·····	96
戴、谈·····	66	郁、单·····	97
宋、庞·····	67	杭、洪·····	98
熊、纪·····	68	包、诸·····	99
舒、屈·····	69	左、石·····	100
项、祝·····	70	崔、吉·····	101
董、梁·····	71	钮、龚·····	102
杜、阮·····	72	程、嵇·····	103
蓝、闽·····	73	邢、滑·····	104
席、季·····	74	裴、陆·····	105
麻、强·····	75	荣、翁·····	106
贾、路·····	76	荀、羊·····	107
娄、危·····	77	於、惠·····	108
江、童·····	78	甄、麴·····	109
颜、郭·····	79	家、封·····	110
梅、盛·····	80	芮、羿·····	111
林、刁·····	81	储、靳·····	112
锺、徐·····	82	汲、邴·····	113
丘、骆·····	83	糜、松·····	114
高、夏·····	84	井、段·····	115
樊、胡·····	85	富、巫·····	116
凌、霍·····	86	乌、焦·····	117
虞、万·····	87	巴、弓·····	118
支、柯·····	88	牧、隗·····	119
咎、管·····	89	山、谷·····	120
卢、莫·····	90	车、侯·····	121
经、房·····	91	宓、蓬·····	122

全、郤·····	123	姬、申·····	154
班、仰·····	124	扶、堵·····	155
秋、仲·····	125	冉、宰·····	156
伊、宫·····	126	雍、桑·····	157
宁、仇·····	127	桂、濮·····	158
栾、暴·····	128	牛、寿·····	159
甘、斜·····	129	通、边·····	160
厉、戎·····	130	扈、燕·····	161
祖、武·····	131	冀、浦·····	162
符、刘·····	132	尚、农·····	163
景、詹·····	133	温、别·····	164
束、龙·····	134	庄、晏·····	165
叶、幸·····	135	柴、瞿·····	166
司、韶·····	136	阎、充·····	167
郤、黎·····	137	慕、连·····	168
蓟、薄·····	138	茹、习·····	169
印、宿·····	139	宦、艾·····	170
白、怀·····	140	鱼、容·····	171
蒲、郤·····	141	向、古·····	172
从、鄂·····	142	易、慎·····	173
索、咸·····	143	戈、廖·····	174
籍、赖·····	144	庾、终·····	175
卓、蔺·····	145	居、步·····	176
屠、蒙·····	146	耿、满·····	177
池、乔·····	147	弘、匡·····	178
阴、胥·····	148	国、文·····	179
能、苍·····	149	寇、广·····	180
双、闻·····	150	禄、东·····	181
莘、党·····	151	沃、利·····	182
翟、谭·····	152	蔚、越·····	183
劳、逢·····	153	师、巩·····	184

聂、晁·····	185	司马、晋·····	198
勾、敖·····	186	楚、闫·····	199
融、冷·····	187	法、汝·····	200
辛、那·····	188	鄢、涂·····	201
简、饶·····	189	钦、归·····	202
空、曾·····	190	海、岳·····	203
毋、沙·····	191	帅、况·····	204
鞠、丰·····	192	牟、佘·····	205
关、相·····	193	墨、哈·····	206
查、俊·····	194	阳、佟·····	207
荆、游·····	195	福、百·····	208
盖、益·····	196	家、姓·····	209
公、欧阳·····	197	续·····	210

一、涂鸦签名的基本概念

在我们日常工作、学习、生活中，经常要写1、2、3等阿拉伯数字，写A、B、C等英文字母，写a、o、e等拼音字母，甚至画画五线谱中的音乐符号，画画方形、菱形、三角形等几何图形。所有这些，它们都是以圆或半圆、椭圆或曲线、弧线等等为造型，应用范围十分广泛。究其原因，是因为它们写起来方便、快捷、美观。而它们的造型也激发了我们涂鸦签名的灵感，变成了我们涂鸦签名的主要原素，从而丰富了我们的文化底蕴和人生艺术。

一、变形为主。中国汉字以方块形状为主，而方块字写起来速度不快，所以我们经常将方块的汉字写成草书、狂草，从中派生出了各种圆形、半圆形、椭圆形、三角形。涂鸦签名的变形原则就是将方形变为圆形，将直线变为曲线，从而达到方便、快捷、美观的目的。

例：祁到的签名

祁到的签名中有圆形、弧形、三角形，有阿拉伯数字造型，狂草为主，行书为辅，相互借笔，天作之合。

例：寿根圣的签名

寿根圣的签名中，圆形、方形、三角形相互穿插，楷、行、草并用，三字相互借笔自然而然成。

例：丰菲红的签名

丰菲红的签名中有阿拉伯数字和英文字母的造型，有圆形、弧形和三角形，三字融为一体。师的草书用在这里恰到好处。

例：米成的签名

米成的签名为叠加借笔签名，俩字的草书合成一字，以三角形为主体，英文字母和拼音字母隐约可见。

例：赵恩的签名

赵恩的签名为戴着大盖帽的人头，有阿拉伯数字、英文字母、三角形、弧形、圆形穿插其中。有卡通的味道，有情趣的幽默。

最后还要强调的是，直变曲要注意，当直线变为曲线后，切忌出现 90° 的角度。

例：安与贺的签名

二、化繁为简。中国汉字的笔画有多有少，多的一个字将近四十笔画，少的一个字只有一二笔画，如何将多笔画的字化为简写，其手段要通过草书和狂草来替代，但草书和狂草大都以符号为主，没有一定的书法功底，也无济于事。切莫为了简化而不要章法，随意改变草书和狂草的写法。要多多掌握一个字的多种草书和狂草的写法，只有这

样，简化笔画，才有根有据有说法，而且让人感叹。当然，简化笔画还有其他的艺术表现途径。

例：李武的签名

The signature of Li Wu is a stylized cursive script. The character '李' (Li) is written with a horizontal stroke that extends to the right, and the character '武' (Wu) is written below it, sharing the horizontal stroke. The overall shape is compact and fluid.

李武的签名为相互借笔的签名，上半部分将“木”的写法延伸为“武”的草书，既简化又美观，更重要的是合乎章法。

例：曾明超的签名

The signature of Zeng Mingchao is a highly stylized cursive script. The characters '曾' (Zeng), '明' (Ming), and '超' (Chao) are written in a vertical sequence, with the strokes of the characters overlapping and sharing, creating a continuous, flowing line.

曾明超的签名中，曾明超三字总共有32笔画，但只用两笔画就完成。笔画通过草书简化后，不失原形，三个字看得明明白白，这就是涂鸦签名的魅力。

例：师杰符的签名

The signature of Shi Jiefu is a stylized cursive script. The characters '师' (Shi), '杰' (Jie), and '符' (Fu) are written in a vertical sequence, with the strokes of the characters overlapping and sharing, creating a continuous, flowing line.

师杰符的签名中，三字合为一体，三字均为草书相互借笔。草书相互借笔的要求十分严谨，否则，就一钱不值。只要设计到位，就价值连城。

例：景醒新的签名

The signature of Jing Xingxin is a highly stylized cursive script. The characters '景' (Jing), '醒' (Xing), and '新' (Xin) are written in a vertical sequence, with the strokes of the characters overlapping and sharing, creating a continuous, flowing line.

景醒新的签名为行书或连笔简化笔画，只要得当，有法可依，什么形式的简化都是成功的。

例：武海应的签名

The signature 'Wu Haiying' is written in a highly stylized, cursive script. The characters are interconnected with fluid, sweeping lines, characteristic of a '连笔' (connected pen) style. The '海' (Hai) character is particularly prominent with its large, circular loops.

武海应的签名中，海为草书，其他两字为行书或随意的连笔，但要互为相融相通成为一体。

例：家舵志的签名

The signature 'Jia Duozhi' is written in a cursive style. The characters are connected, with the '舵' (Du) character featuring a large, circular loop that dominates the middle of the signature. The overall flow is continuous and expressive.

家舵志的签名共有28笔画，基本上用一笔画完成，其中“舵”字的写法既不是行书，也不是草书，只是约定俗成，大家认可的写法。

三、化茧成蝶。中国汉字中有个别字不管用什么书体写都不美观，如何将这些字融合到签名中，这就需要字与字的连写惯性和赋予这些字的寓意和造型。寓意和造型要通过汉字表达，要有一定的书法造诣，因为其表达的方式只有唯一的方法，那就是象形字。象形字分为两种，一种是象形文字，一种是通过字与字的连接，合并为一个字或一种物状。

例：云丹的签名

The signature 'Yun Dan' is a highly creative and abstract design. The '云' (Yun) character is represented by a simple, curved line. The '丹' (Dan) character is depicted as a large, stylized mountain peak or a drop, with a horizontal line passing through its center. The overall shape is reminiscent of a landscape painting or a stylized object.

云丹的签名中，云为象形字，丹为山水的创意写法，就像一幅抽象的山水画，凸现阳光，热爱生活。

例：苏力川的签名

苏力川的签名相互借笔后让人浮想联翩，像电波、像漩涡、像峰回路转。

例：续车的签名

续车的签名中，车的写法不为象形字，只是以车为原形，有创意的一种写法，但能让人感到小车奔驰的速度。

例：郑蝶的签名

郑蝶的签名中，郑的笔画通过夸张后，形成了蝴蝶的粗线条的造型；蝶字在这里不能方方正正、一笔一画，或草书或狂草为宜。

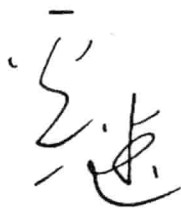
四、千姿百态。如果说签名只固定一种模式、一种风格、一种书体，那就不能称其为艺术的涂鸦签名，显得十分单调。我们强调百花齐放，花香四溢，追求的是丰富多彩的签名形式。尤其是在一本书中，如果读者连看几页，这几页中的签名形式没有变化，那么，读者就会嘎然而止，嗤之以鼻。当然，签名并不是指书体的变化，它指的是包罗万象的艺术，包括书体的变化、造型的变化、创意的变化、时尚的变化等等。

例：周山水的签名

周山水的签名突出笔画编排的技巧，创意上主题为山水相连。

例：奚光继的签名

奚光继的签名以草书相互借笔，恰到好处，借笔没有矫揉造作之嫌。

例：田惠竺的签名

田惠竺的签名为叠加借笔，美观大气，干净利落。

例：游琼瑶的签名

游琼瑶的签名，三字均为行书相互借笔，直观大方。

例：姚大农的签名

姚大农的签名在格式上与众不同，书写疾速。

例：龚巧的签名

龚巧的签名只是相当于从头到尾一气呵成的连笔字。

五、字体纷呈。所谓字体纷呈，也可以理解为在一个签名中就出现了不同的书体。

但在这里指的是不同书体的签名。如果把著书的人比为厨师，那么厨师要尽量满足每一个人的口味。设计的款式多了，就可以做到总有一款适合你。但不同的书体要有规有矩，应当是大家认可和喜爱的。忌讳不伦不类，擅自生造。

例：闻移舟的签名

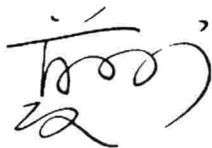
闻移舟的签名为甲骨文中的草甲，草甲不必每字一般大小。当然在日常生活中，喜欢草甲签名的人微乎其微，所以，书中草甲签名只是点缀。

例：毛善的签名

毛善的签名为叠加借笔签名，相互以草书借笔合为一体。

例：夏前州的签名

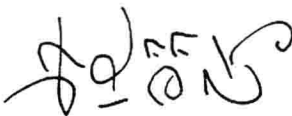
夏前州签名中的州字画龙点睛，笔画舒畅，借笔安排巧妙。

例：高果林的签名

高果林的签名只是一笔连接成功，行书、草书都不是。

例：柯昆见的签名

柯昆见的签名为反写签名。反写签名者只是比草甲签名的人多一点，所以书中的反写签名只是示范一下。

例：司马然学的签名

司马然学的签名归为行书和草书签名的联合体。

例：汲香菊的签名

汲香菊的签名为草书相互借笔签名。草书相互借笔一定要严谨。

六、借笔有法。在涂鸦签名中，相互借笔是重中之重。因为相互借笔不是有章可循，借笔要自然，要一目了然，这就会产生林林种种的造型，造型的不同形成风格的不同。

借笔有几条原则：

1. 三个字的签名，必须三个字相互借笔。三个字的姓名，一般是居首的第一个字为姓，后两字为名，也可将居首的第一个字不产生借笔，但后两字的名必须相互借笔，要么都不借笔。

例：雷梅力的签名

雷梅力的签名为三字叠加相互借笔。

例：孔威度的签名

孔威度的签名为三字相互借笔。

例：池红紫的签名

The signature '池红紫' is written in a cursive style. The character '池' is on the left, and '红紫' is on the right. There is no borrowing of strokes between '池' and '红', but '红' and '紫' share some strokes.

池红紫的签名中，池红紫的池没有发生借笔关系，而后两字相互借笔。

2.借笔的笔画要干净和突出，不能添枝加叶。

例：左弈博的签名

The signature '左弈博' is written in a cursive style. The character '左' is on the left, and '弈博' is on the right. There is a clear borrowing of strokes between '弈' and '博'.

例：慎谷分的签名

The signature '慎谷分' is written in a cursive style. The character '慎' is on the left, and '谷分' is on the right. There is a clear borrowing of strokes between '谷' and '分'.

3.草书借笔的笔画不能变形，不能牵就，否则，模棱两可，模糊不清。

例：姜如益的签名

The signature '姜如益' is written in a cursive style. The character '姜' is on the left, and '如益' is on the right. There is a clear borrowing of strokes between '如' and '益'.

例：明晶昱的签名

The signature '明晶昱' is written in a cursive style. The character '明' is on the left, and '晶昱' is on the right. There is a clear borrowing of strokes between '晶' and '昱'.