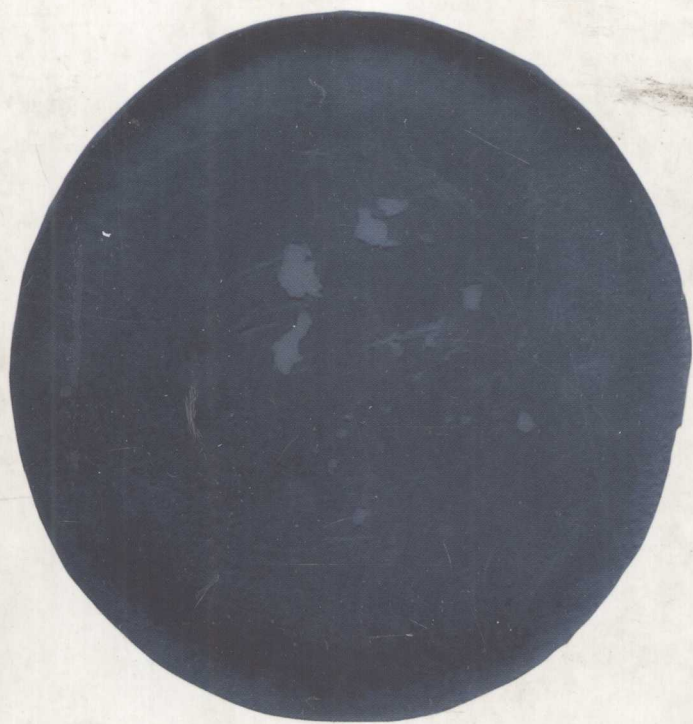


高等艺术院校视觉传达设计专业教材

汉字设计

陈原川 著 中国建筑工业出版社





高等艺术院校视觉传达设计专业教材

汉字设计

陈原川 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉字设计 / 陈原川著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005
高等艺术院校视觉传达设计专业教材
ISBN 7-112-07625-0

I. 汉... II. 陈... III. 汉字: 美术字—字体—设计—高等
学校—教材 IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092173 号

策 划: 陈原川 李东禧
责任编辑: 陈小力 李东禧
整体设计: 陈原川
责任设计: 孙 梅
责任校对: 孙 爽 王金珠

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

汉字设计

陈原川 著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)
新华书店总店科技发行所发行
北京嘉泰利德制版公司制版
北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 960 毫米 1/16 印张: 11 字数: 228 千字
2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷
印数: 1—3000 册 定价: 39.00 元
ISBN 7-112-07625-0
(13579)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

序

“知识创造财富，而大学创造知识”。此言前半句话反映出人们对知识经济本质特征的体验，而后半句话则是人们对大学重要功能的认知。经济学家张维迎把二者合为一句话来讲，其意义就显得更加深刻了，我非常赞同这句话。我一直认为，大学的社会价值，不是体现在直接创造物质财富，而是在于它通过创造新知识从而为社会财富的创造提供动力和源泉。这是大学的光荣，大学教师因此被赋予独特的使命。学者和实业家的本质区别就在此。

最近，我们提出了要把江南大学设计学院建设成为研究型的设计学院。为什么这样提？原因主要有两点。一是结合江南大学作为国家“211工程”重点建设高校的整体发展战略和目标，即建设成高水平的研究型大学；二者，也是更重要的原因，这是我们在设计教育大规模、高速发展的形势下，对自身的一个新定位。设计学院经历了近50年的发展，是我国第一个明确以“设计”命名的学院，其历史积淀之深厚、办学目标之明确、社会责任感之强烈，使得这所学院应该而且必须在设计教育方面肩负起新的使命：为设计学科的知识创新作出大的贡献，不断创造新知识。

如何创造新知识？那就需要研究设计领域的新情况和新问题。充分结合社会经济发展，从系统的视角去不断地探索 and 发现问题，并不断地加以思考和总结，从而把设计领域生动丰富的实践加以总结和升华，形成对于设计规律的系统认识。此时，新的知识便诞生了。既传承前人的知识，又创造新知识，并把这些知识通过科学的方法教授给学生，使之内化为学生的知识结构和专业素质，我们的设计教育目的才能达到。

教材建设就是创造知识的一种具体表现。设计实践的发展如此迅速，教材内容也必须体现出对于这种发展的敏锐感知、深刻反思和前瞻性引导，这同样也是我对学院内各系在编写教材方面的期望。

视觉传达设计作为艺术设计的一个重要专业方向，研究领域和内涵日益拓展，研究深度和水平日益深入。我院的视觉传达系教师把自己教学和研究中的新成果作了认真和体系性的归纳，形成这套新教材，其中既有继承，又注重发展，为此他们付出了辛勤的劳动。

这套教材显然尚不完善，我恳切地希望设计领域的专家、学者和广大的学生朋友们提出宝贵的意见。批评和自我批评在目前的设计领域还是太少了，应当加强，因为这有利于设计事业的健康发展。

江南大学设计学院院长 教授 博导

过伟敏

2005年7月于无锡西山

1

1

5

7

8

8

8

16

30

31

32

33

34

35

35

35

36

38

38

39

43

43

51

54

序

概述

关于汉字的产生及形象特征

汉字对中国文化的影响

传统汉字图形的独立性概念

汉字的发展及汉字图形的出现

发展的需求——汉字字体的历代沿革

先秦文字

汉字的进一步发展和规范

书艺对汉字推广的影响及书艺门类的产生

汉字图形的起源与发展

合体的时期

分流时期

成熟的独立艺术门类

汉字图形的文化蕴涵

传统思维模式与观念对汉字的影响

原始信息的遗留，时代信息的印证

汉字的形义与基本构形

传统的审美观念

图腾崇拜的表现

吉祥观念的影响

同门的艺术分流 ——书法艺术、印刷字体与汉字图形

信息化特征:信息文字至印刷字体

艺术化特征:书法艺术

生活化特征:汉字图形

62

62

68

74

82

88

94

98

102

106

110

110

110

114

130

143

传统汉字图形设计

记事绘图

节外生枝

万物融形

图画结体

添生图形

藉口共生

咒符再造

围合适形

巧意文字

现代汉字创意研究

载体的需求

汉字的笔画解体联想法——笔画构形

运用汉字意境组合汉字载体特质——汉字形象，意象设计

运用汉字组合美感的载体特质——组合字体设计

特征化的现代汉字书体设计

概述

关于汉字的产生及形象特征

文字的产生和发展是人类步入文明社会的重要标志，汉字的起源、使用和发展与中华民族的文明紧密相连。有了汉字才有了灿烂的中华文化。有了中华民族的辉煌文明，才发明了汉字并促使汉字不断发展。

我国文字具有悠久的发展历史，它的产生在古代的文献中就有“结绳而治”、“刻木为契”、“仓颉作书”等等记载。然而真正意义上的文字起源在我国还是一个未解之谜。世界上文明的发生都在大河流域，因为水源和生物提供了人类生存的可能生态条件。中国的文明诞生在黄河流域，它是独立发展的。汉字——作为中华文明的重要标志之一，它也是独立产生的，它和埃及圣书字，古代苏美尔文字，原始埃兰文字和克里特文字等，同是世界上最古老的文字。汉字和这些古老文字一样都是经过从图画文字到表意文字的阶段，但汉字和其他古老文字不同的是，当那些古老文字从演变中停止使用而逐渐丧失生命力，有的变成拼音文字，有的甚至不可识读，被外来文字取代的时候，只有汉字没有停止使用并不断发展，成为世界上惟一的一种有着日渐严密体系的表意文字。

汉字既然从没有停止过使用而发展，那么追逐它的足迹追溯它的发展，应当是可能的。距今大约有三千四百年历史现存最早的甲骨文产生在殷商时代，它是一种有着严密体系的文字。小屯的殷墟文化有着高度发达的文明，但如果把殷墟文化看作中国文明的诞生，那么未免有点像传说中的老子，生来便有了白胡子。近年来在西安市郊区长安县花楼子客省庄二期文化遗址的发掘中，发现了一批刻在骨笄、兽牙和兽骨上的刻符，据说已经清理出单体文字十多个。这一批文化遗址属龙山文化晚期，有人把这一批刻符也称为甲骨文。因此把甲骨文产生的时代推前了一千多年。但是，从汉字学的角度看，殷墟甲骨文是一个成熟的文字体制的专称，在没有证实长安刻符与殷墟文字的历史渊源关系时，我们不能把凡刻在甲骨上的符号都称“甲骨文”，但我们完全可以推测，甲骨文产生的时代，恐怕不会处在中华民族由蒙昧走向文明的路口。汉字在进入甲骨文之

前，必定还有一段相当长的历程。沿着甲骨文再向前追溯，可以证实汉字历史面貌的文物与文献还不够系统和充分，因此，对汉字的起源，只能以不连贯的历史证据和依照发展逻辑推测为基础，建立科学的假说。有关文字起源的传说有二类。一类是前文字时期的传说，一类是创造文字本身的传说。从这两类传说中我们可以窥见汉字产生的因由、背景及原始汉字向成熟的文字体系过渡时的一些历史状况。

结绳记事 文字始于结绳之说，早见于《易经·系辞下传》，曰：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。百官以治，万民以察，盖取诸？”《庄子·骈拇篇》也说：“昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊留氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏羲氏、神农氏、当是时也，民结绳而用之。”许慎在《说文解字》中也谈到：“神农氏结绳为治而统其事”。还有许多古文字学家认为：在文字没有产生之前的原始民族，采用结绳的方法帮助记事，还是很有可能的。至今仍有后进的民族使用这种方法记事，大事打大结，小事打小结，又有横绳表物，竖绳记数之说。人们把结绳与文字联系在一起，是因为人类创造结绳记事的方法与发明文字的想法是很一致的。这种结绳记事的方法，从现代文字学的观点来解释，是表示数字或方位的一些概念，是一种表意的形式，这说明文字的产生是经过一定的演变过程的。其实汉字字形本来就取材于自然界，所以可以把它看作是汉字产生前的一个孕育阶段，但不能把结绳记事等同于汉字的产生。因为结绳只是帮助人们记忆某种事情，它不能交流思想，不是记录语言的工具。因文字是语言基础上产生的，是记录和交流的工具，具有一定的社会性；而结绳只是个人为帮助记忆而特定的符号，这既不能表达语言，更不能交流思想，所以结绳不是文字。从结绳到文字，虽然发展了几千年，但在性质上，距离已不很遥远。

仓颉造字 在有关创造汉字的传说中，仓颉造字说是一种有价值的传说。《吕氏春秋·君守》曰：“奚仲作车，仓颉作书，后稷作稼，皋陶作刑，昆吾作陶，夏鲧作城，此六人者，所作当矣。”《荀子》、《韩非子》也有关于仓颉造字之说。到了秦汉时代，仓颉造字说流传更广，影响更深。

相传，在汉字没有产生的远古时代，人们用结绳记事，大事打大结，

小事打小结；横绳表物，竖绳记数。这种方法沿用了很多年，后来轩辕黄帝统一了华夏，感到结绳记事不够用了，就派史官仓颉去造字。仓颉不敢怠慢，就在洧水河南岸的一个高台上制屋住下，专心造字，但很长时间也没造出字来，后来听了猎人的观鸟兽蹄印能分辨鸟兽时大受启发，仓颉便观察日、月、山、河、湖、海、星、云及飞禽走兽，而后取其特征，画出图像，造出许多象形字，然后献给了黄帝。黄帝看了十分高兴，马上召集九州酋长，让仓颉把造的字传授给他们应用起来，从此有了字。许慎在《说文解字·叙》中如此记录曰“及神农氏结绳为治而统其事，庶业其繁，饰伪萌生。黄帝之史仓颉，见鸟兽蹄迹之迹，知分理之可相别异也，初造书契。”又说：“仓颉之初作书，盖依类象形。”《文心雕龙·练字》沿袭许慎的说法，才有了“文象立而结绳移，鸟迹明而书契作”的名句。秦相李斯统一文字时所用的课本，第一句就是“仓颉作书”，所以称作仓颉篇。

仓颉造字说，过去的历史学家考证仓颉是否实有其人，由于缺乏确凿史料，很难得到结论，仓颉造字说的可取之处，主要是它说出了汉字起源的一些道理，许多是很有参考价值的。

陶器符号 在不同地点、不同时代、不同式样的出土陶器上，刻有不同的符号，看上去好似文字，又好似几何图形。这些符号到底标示着什么？古文字学家、历史学家都费了不少时间去研究和探索它，但都不能确定它到底是什么。有人认为是古汉字的雏形；又有人觉得这不是文字，可能代表器物所有者和制造者的专门记号；也有人认为，几何符号是原始社会的文字。不管怎么说，这种符号所代表的只是同文字起源和发展有关的原始资料，而不是一种完整的文字体系。20世纪30年代初，考古工作者在山东章丘县城子崖新石器时代出土的陶器上曾发现有几个刻划符号。50年代，刻绘符号在黄河流域的大地湾文化、裴李岗文化、仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化，长江流域的大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、崧泽文化、良渚文化和北方的红山文化以及东南沿海诸多的新石器时代遗址出土的陶器、玉器上不断发现。这些陶器上的符号可分为两类：第一类是形体比较简单的几何符号，第二类是象具体事物之形的符号。

在第一类中属于仰韶文化的陶器居多，半坡遗址出土的陶器最具有

代表性，仰韶文化的刻绘符号大多数以直线为主，比较简单，刻划部位也基本上局限在陶器中沿，反映早期符号的幼稚。已发现的半坡类型符号，大部分都刻在同类陶器上的同一部位上，规律性很强，有些符号不但重复出现在器物上，而且还出现在不同的遗址里。这似乎表明这种符号已经比较固定地用来表示某种意义了。鉴于这些距今六七千年的半坡符号比汉字形成的甲骨文时期要早三千多年，如果说半坡符号是汉字的雏形，那么经过三千多年的发展，甲骨文的成字程度理应大大提高。所以这些半坡符号除了少量的记数符号被汉字吸收外，还算不上文字。



半坡陶器刻划符号摹本

在第二类象形符号中，以大汶口文化出土的陶器最为明显，在属于大汶口文化晚期莒县陵阳河遗址发现的象形符号与同期诸城前寨遗

址发现的象形符号相同。对于这种象形符号，专家们有两种解释，一是：古文字；二是：属于用图画记事的某种表示，有很强的象形性，呈现了文字的雏形。江西清江县吴城发现的陶器符号有四五个字至十来个字在一起的。河北藁城县台西的商代遗址中出土的陶器上文字和符号都是单个刻在陶器上的，其中有“止”、“刀”、“目”等字。由此可见商代后期的符号已经能够记录语言，而且在某些方面已相当成熟。但与甲骨文相比还是显得在写法上保守，图画的意味太浓了一些。

通过考古的长期发现和研究，刻绘符号的延续性很长，在它的发展中，一部分进步的符号由于人们在生产、生活、交流中经常使用的原因，逐渐演变为记录语言的文字，为汉字系统的形成和发展起了决定的作用。

原始汉字脱离了任意绘形、任意理解的阶段，产生了一批具有约定意义的可以记录语言词的单字，并且在进行字料的积累时就已经产生了。汉字经过前文字时期的准备到可以书写，可以传递的图画和符号汉字的基本形象特征已经具备了。汉字来源于对自然界的模仿，有着与生俱来的形象特质，抱着美好的愿望，汉字也具备了美化的功能。史前刻绘符号是我国文字装饰美化的原始萌芽，对装饰文字的产生，汉字的发展有着重要的启蒙作用。作为文字起源的一个历史阶段，史前刻绘符号在汉字发展史上有着一定的地位，尽管后来的文字装饰美化在几千年的发展中，美化形式和附着载体千变万化，但都脱离不了汉字对环境的美化与汉字自身的美化两个基本原则。汉字从萌芽产生到发展已深深地打上了象形及美化的烙印。



刻于陶尊颈部的陶器符号，发现于大朱村灰坑。此符号于省吾先生认为是原始的“旦”字。唐兰先生认为上面是太阳，太阳下面是火焰，其下是山，释为“灵山”。



陶器符号以垂直和纵向构造的骨架

汉字对中国文化的影响

汉字是世界上最为古老，使用人数最多的一种文字，汉字随着中华民族几千来的文明发展史而发展，汉字的神秘性起源于神话解释年代，有关仓颉造字的传说皆为证。《淮南子·本经》说：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭”。所谓“天雨粟，鬼夜哭”，表明汉字在物质与精神上有一种神奇功能，这是先民文化心态的反映，起源神权统治世界的时代。不独汉字如此，埃及圣书、印度婆罗迷文等都如此。中国的封建时代认为“汉字神圣，一点一画

无非天经地义”。汉字既然属于天意，其地位之尊，面貌之严，可想而知。当神权让位于王权，汉字受到王权思想的支配，从汉王朝开始，百家罢黜，经学成为显学。王权至上，经学至上，帝王有权考文，经学家必须考文，尽管“考文”的内容、含义略有不同，但都可以证明汉字在中国古文化史上的特殊地位。许慎说：“盖文字者，经艺之本，王政之始，前人所以垂后，后人所以识古”。这几句话也概括了汉代人对于汉字文化的认识及汉字具有的超越时空的作用。

作为一种古老的文字，汉字有三千七百年的历史，至于它形成的时代可以上推四千五百年之久。在人类发展的古文字中，如埃及的象形文字已发现的最早的碑铭文是公元前约 3000 年的遗物，但最终消亡。其他如美索不达米亚和古苏美尔文字、古赫梯象形文字、克里特文字和原始印度河流域文字，现代都已成古董或成为字母文字，完全丧失当初的形象。只有汉字作为一种自源文字体系，显示了非凡的生命力，千百年来记录着历史、荣耀和发展，记录着生产、生活和对自然的探索。在汉字典籍中，有世界上最早的百科全书，最大的丛书，最古老的军事、医学、农业、数学、地理学、天文学等专著，以及许多伟大的音乐、文学作品，丰富的宗教经典和文献。作为一种非字母文字，汉字有着数量惊人的字符集，在这一点上，现存的乃至已经作古的各种文字系统中，找不出一个可以和汉字系统作比较的。

汉字和中华民族的文学艺术有着千丝万缕的联系，从汉字的一点一画到每一个字的构形乃至字音字义，无不是艺术创作的元素。诗歌、书法、音乐、舞蹈、对联、谜语等艺术形式，古往今来，有多少文人才士，在艺术的创作中，为开发汉字的艺术功能倾心倾力，他们的艺术创作给人以神思遐想及无穷回味，赋予汉字更大的艺术空间。

汉字对中国文化的影响很难以具体的一点来解释，汉字就如我们民族的血液，它一直随着我们的成长而发展。汉字的字形、字义，汉字的造型原理、表述方式，汉字的艺术联想，汉字的艺术分流形态，无不对中国文化产生影响。从物质文化的“茶文化”、“酒文化”、“陶瓷文化”、“建筑文化”，精神文化的“儒家文化”、“佛家文化”、“道家文化”，社会文化的“饮食文化”、“民俗文化”、“礼仪文化”等

等，都自然要涉及汉字的文化范畴，汉字文化实际上是中华民族文化的一个重要组成部分。

传统汉字图形的独立性概念

汉字图形不同于中国传统的书法艺术，也不同于印刷字体设计，汉字图形是一个独立的艺术门类。

“结绳记事”——文字发展初期的符号化特征到“象形文字”、“刻符”及“甲骨文”，汉字最初的图形化特征已经具备了。传统的汉字图形多有装饰功能，通常和民间的审美意义与功利意义相结合，在汉字图形的发展历程中，汉字图形与书法艺术、绘画艺术及民间的各类艺术形式相结合发展成独立的艺术门类。从早期的简单象形、装饰美化、避邪、求吉到后期的求吉、求利、美化生活，汉字图形走出了一条独立化的艺术之路。汉字图形的设计一般是使用者结合不同的需求、需要，在不同的时间、场合创作，运用特立的设计风格设计完成，并充分体现一定的艺术性。它不同于一般的图形，它的设计和构形受汉字本身结体的限制，保留汉字的阅读结构，艺术构思与创作也受到汉字的意义影响。

汉字图形是指将汉字的字形构成加以装饰和美化，使之成为符号需求的形态，利用缺省、添加和改造等方法改变汉字的笔画、结构及空间关系，使之成为具有特定意义的形态。所谓的传统汉字图形，时间界定于汉字图形的起源到20世纪中叶。传统与现代的界定也为20世纪中叶同一时期，在那个时期，中国才接受到世界上各种现代设计的方法和理论，汉字图形发展到了更为广阔的空间，装饰美化，求吉求利的传统审美观念受现代生活方式的变化而变化，而装饰美化的传统表现则受到了现代图形表现的挑战，汉字图形未来的发展则越来越多元化了。

汉字的发展及汉字图形的出现

发展的需求——汉字字体的历代沿革

先秦文字

关于汉字的起源历经结绳记事及仓颉造字之说，后在原始文化的发源地仰韶、马家窑、龙山、良渚、姜寨、大汶口、半坡等发现了大量的陶器符号，这些符号已经比较固定地表示某种意义了，有些符号已经能够比较完整地记录语言，而且在某些方面已显得相当成熟了。对于这种陶器上的象形符号，学者们也有两种解释，一是：古文字；二是：属于用图画记事的某种表示。但都有很强的象形性，呈现了文字的雏形。



甲骨文

甲骨文 从汉字的历代发展沿革来说，研究汉字学说、汉字文化的学者们一致认为，甲骨文是我们见到的最早、最成体系的汉字书体。

公元前1300年，商朝的第二十代君王盘庚把都城从亳迁到殷，经过一系列改制，中兴了行将崩溃的商王朝。殷作为后期商朝都城，前后历时共273年。史书记载，殷纣王时，统治荒淫暴虐，武王革命，一举推翻殷王朝，同时也彻底摧毁了这个繁华的都城，到汉朝时，殷都已是一片废墟。因此，汉武帝时的史学家司马迁在《史记》里把它叫做“殷墟”。

历经沧桑之变的殷墟位于洹水之滨，即今河南省安阳市西北郊的小屯村一带。清朝末年，小屯村一带的农民在翻耕土地时，常常刨出一些有字或无字的甲骨片来。当地传统认为这是“龙骨”，把它研成粉末，治疗刀创。当地的“龙骨”都拿到药店去卖，药店也以“龙骨”之名收购，却一直没有发现它的真正价值。1899年，“龙骨”引起了一些古董商们的兴趣，他们猜测这些龙骨上的文字，很可能是古代的契刻文字，就拿给当时著名的金石学家王懿荣看，请他鉴定。王懿荣经过精心研究和考证，断定这是商代用于占卜的龟、兽甲骨，上面的文字是我国最早期的文字。

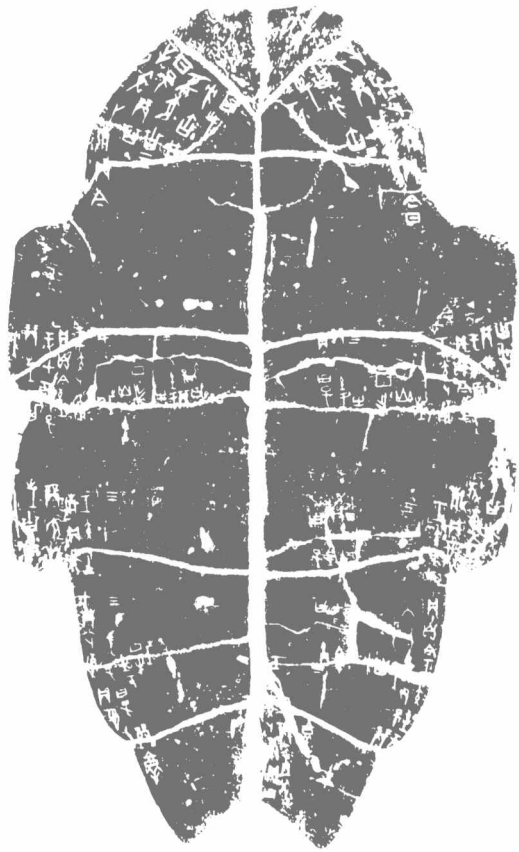
1903年，《老残游记》的作者刘鹗把自己所藏的甲骨片汇拓出版，

公诸于世，题名为《铁云藏龟》。在书的自序里，他第一次提出：甲骨片上所刻的文字是“殷代人的刀笔文字”。这种刀笔文字，因为是契刻的，出于殷墟，所以有人把它叫作殷墟书契，简称殷契。然而，它最通行的名称是甲骨文，这是就书契材料而言的。所谓的“甲”指乌龟的背甲和腹甲，所谓的“骨”指牛、猪、鹿、人的骨头，其中大量的的是牛的肩胛骨。

文字是语言的记录符号，是人们在社会生活中为了把自己的思想感情和知识经验传至后世而创造的，最初的文字是对客观事物形象的描绘，这个观点真实地反映了汉字的最初形态。“文字权舆，始于图象”，人们把这种“随体诘屈，画成其物”的文字称为象形文字。象形字“全如作绘”，尽管能使人“视而可察”，但它毕竟是和文字的本质属性相矛盾的。文字作为符号，不可能如绘画般去惟妙惟肖地刻画对象外貌，必须省易和整饬，才能符合发展。甲骨文不仅是象形文字，而且有许多会意字，同时开始向着指事、形声、转注、假借的完整汉字体系过渡，所以甲骨文的发现，使古文字学进入了一个新的时期。

甲骨文自1899年出土以来，共收10万片，5000多个单字，其中可识的有2000字左右，很多字还不可识，有待于人们去研究、探索。

甲骨文从文字学上看，许多字已基本定型，甲骨文的字体结构已基本与后世的“六书”构字法相合。从现有的甲骨文字来看，商代早期的甲骨文字象形成份较多，商代晚期，尤其是帝乙、帝辛时代，象形字比例逐渐减少，形声字的比例逐渐增多，虽然有些字的结构还不太规范化，但多数文字已趋向定型。如果用后来的金文、小篆，



龟腹甲甲骨文