

创意造型字

王笑平 王默根 绘

人民美术出版社

创意造型字

王笑平 王默根 绘

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意造型字 / 王笑平, 王默根绘. — 北京: 人民美术出版社, 2007.6

ISBN 978-7-102-03978-7

I. 创… II. ①王…②王… III. 美术字 - 字体 - 设计
IV. J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 077782 号

创意造型字

绘 者 王笑平 王默根
编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

电话: 65122584 邮编: 100735

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 霍静宇

制版印刷 人 民 美 术 印 刷 厂

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/24 印张 7.5

印数 1-5000

ISBN 978-7-102-03978-7

定价: 15.00 元

序 言

一、文字的起源和演变

据史书记载，三皇之一的伏羲开始创字，《周易》、《尚书》、《春秋》中说，伏羲之前结绳以记事，伏羲画河、八卦代替结绳，有河图九篇、洛书六篇。河是上通于天、洛是下留于地的意思，伏羲上观天象创河图以记事，形似结绳与星星的结合。但据说现在传于世的河图是后人臆测的。

黄帝时期的苍颉和沮诵共同造字，苍颉是黄帝时的史官，苍颉书，书即文字，在先秦诸子书中，如《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》，晋《四体书势》，唐《书断》等书中，苍颉上观天象，下察龟文鸟迹，合而为字，《淳化阁法贴》刻有传世的苍颉书四行二十八个字。秦李斯曾著《苍颉篇》，李斯曾改编过小篆书，但苍颉造字之况却无法进行科学考证。

契文是描绘在出土陶器上的文字符号，是比甲骨文更早的最简单的原始文字，字形如鸟迹，据《尚书》，汉《说文解字》上说，契文就是苍颉所造。契是誓的意思，诸侯相约盟誓为契，契文是上古的文字。

据科学考古发现，仰韶文化、大汶口文化、龙山文化及这类文字，已经有六千年的历史了。

甲骨文是刻画在龟甲兽骨上的文字，是殷前期作为记录历史和文化的被广泛使用的文字。甲骨文单字多达三千五百个左右，已经是一种比较成熟的文字。已发现的甲骨文多达十几万片。

从夏、商、周时期以来，中国汉字经过不断的发展变化，从形态种类上，按照使用范围及时间划分大体可分为甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、现代简化字。

从书法角度，古人习惯以篆、隶、真、草划分形态；从使用年代看，禹以前为上古文字，夏、商时期使用甲骨文，金文即钟鼎文，是铸刻在青铜器上的铭文，钟鼎文大量发现于殷前期，有说夏禹曾铸九鼎，唐《墨籀·五十六种》等书，都说夏禹开始创钟鼎文。周朝和战国时代使用大篆，大篆使用的时期相当长，而且种类繁多，广义的大篆指小篆之前的所有篆书，狭义指周时所通用的文。汉许慎《说文解字》籀文是周宣王时太史籀所作，是西周的主要文字。战国的各诸侯国所用大篆各不相同，统称为杂体篆，秦统一后改用小篆，并开始使用隶书。东汉蔡邕《圣皇篇》《宣和书谱·隶书绪论》等书，认为隶书为秦程邈所作。汉代是使用隶书的鼎盛时期，晋代开始使用真书，即楷书，晋代也是中国书法艺术的鼎盛时代。

二、汉字的构成方法以及形态结构

汉字是由以象形为主的图形符号孕育而来的，汉字把文字构成方法分为六种，称为六书。除象形外还有形声、会意、指事、转注、假借。

（一）象形字

象形字就是按照实物原形描画或抽象出来的图形。这里是从狭义上区别于会意字等。

（二）会意字

会意字是利用形象或两个形象组合表达事物的含义，从中体会字义。

（三）形声字

部分表形、部分标音的字为形声字。例如：“鲤”字以鱼表形，里字标音；“裡”字衣表衣服里面，里字标音；“河”字水表形，可标音；“攻”字工标音，攻字又表形，原形如“攻城”。

（四）指事字

带有指示性符号，如“上”、“下”，用点表示上、下的位置，根字原形的下面有三个小圈指示植物根部。

（五）假借字

借用别的字转变音、义。

（六）转注字

利用同音字转变字义，如“老”字原为年老，转义老鼠、老是；“行”字是走步，转义步骤；“旅”字原义军旅出征，转义为旅行、旅游。

虽然从数量上看，既象形又象声的形声字占多数，但在形声字中的标音符号作为辅助成分仍然是属于象形符号，完全不同于标音类文字，如英文、拉丁文之类的拼音文字。汉字是属于接近图画的方块形表意类文字。为了帮助读者在编写创意造型字时体会字形、字义，在后面图例中着重介绍一部分象形字和会意字的例子。

汉字总数有四万八千个左右，常用字在三千至五千个之间，从汉字形体构成即造型上来看很难加以归类，而且在古代书法中字体更是繁多。秦代要求学童学会六体字，汉朝萧何要求学童学会八体字，有的专著甚至有“一百二十体”之说。古代除各类字体外，还有加添鸟虫等装饰的字形，如鸟书、虫书、鱼书、龙书、虎书、龟书、凤书、云书、蝌蚪文之类等等。但这些只能看作表示吉祥的一种装饰，并非通

用文字。

从汉字的结构形式上看，有的是独立的单体字，有的是两个或两个以上的独立字组合；有的是以一个独立字为主体加上偏旁部首，因而，有的结构是上下重叠；有的是左右对置，有的主体部位约占三分之二，偏旁部首约占三分之一；有的带有外轮廓包裹。由于字形大小不同、间架不同，繁简各异，千变万化，很难加以概括。唐欧阳询著有《结体三十六法》，明李淳著有《大字结构八十四法》，清黄自元著有《间架结构九十二法》。有关的论述虽然所侧重的是安排结构和写字方法，但实质上就是阐述的文字本身的笔画结构及其造型组合。古人认为字有八面即起笔于左上角，结笔于右下角，字有九宫即按井字格划分，称为九宫格，写字要先预想好布置，安排偏旁部首，而以中宫为字心。按照八面、九宫进行安排布局，以便作到大小均匀、安排有序、松紧得当、疏密适度、比例匀称、繁而不简、疏而不空。

为醒目目，按照不同字形结构，仅举几例如下：

上下组合——翁票盘盥

左右组合——触静飘颠

左右三部组合——谢蝴辩辨

上下三部组合——翼

堆叠的——晶磊品森

积累的——器器

包裹的——园圃国固

字的形态区别很多，书法美化要求也很多，上宽的——宁可亨市，下宽的——

夫太春卷，纵撇的——尹户居庶，联撇的——形形彦参，顶戴上垂下轻的——壘叠鹭，覆盖的——宇宜宫宙，盖下的——舍金合会，疏排的——爪介川不，左包右——巨匡区，右包左——旬匈，下包上——幽凶。带偏旁部首的一般都是不等对称，如，净唱海俯剑等。各种形态很难一一列举，主要还得靠书写者去体会运用。

三、编写创意造型字要把握字形美

从古代文字演变到现在的简化字，虽然在字形外观上已逐渐脱离它原来的基础图形，但这种方块字本身仍然具有图画的特点，并且有些字除了具有象形、象声、表义的功能外，还表现出一种特殊的情趣。古人论书法甚至认为字中有性情、性灵和神采。这说明汉字字形，每个字都有各自不同的形体美，而且同人的因素相结合，即有些字似乎可以使人产生一种心理反应，从而使人感觉到每个字不同性格美的内涵。独具特色的中国书法艺术，也许就是在这个基础上产生的，加上独特的书写工具，使善书者不但可以表达出字形的美、字的神韵和风采，而且还能体现出作者本人的性格、素养、气质和造诣。

汉字字形的外部轮廓，千变万化，为书法艺术提供了条件，我国人民喜爱书法艺术，世代相传，虽历经两千多年而不衰。在书法艺术中除了要求安排好字形结构外，还讲究笔势和神韵。古人把笔法、笔势、笔意归结为书法三大要素，而其中最贵者为笔意，即指字的神韵。如果创意不当、造型不适，字体不美就失去了创意造型字的欣赏价值。说明以上这些情况，也许会有助于对汉字构成的了解，并增加对汉字审美的认识。

四、创意造型字的基本功

创意造型字是指在原汉字会意、象形、形声、指事、假借、转注的基础上经过艺术加工、美化,或者运用夸张、变形的方法进行再创作,使其更加图案化,更有装饰趣味,更加艺术化。它是以刻版印刷中的宋体字为基本型而发展和蜕变来的。上面提到的仿照鱼虫形态的文字,可以视作古代的创意造型字。但现代的创意造型字则是要求在汉字的原形基础上做到笔划简练,在笔划变化上具有统一的变化规律性,除具有图案美的字形外,更具深层次的意境且易于辨认。

宋代前期的刻版印刷,多采用楷书,晚期出现了以横划细、竖画粗的宋体字;明代出现了各种体式的印刷字体,称为老宋。但印刷字体并不同于创意造型字,更不是其全部。印刷字包括宋字和黑体字是美术字的基础,只有经过创意造型,描绘和美化的宋体和黑体字才能视作创意造型字。仿宋字就是经过美化了的宋体字。学习宋体字的结构就是为了练好创意造型字的基本功,只有掌握了宋体字的书写技能,才能进行变化,并且得心应手,运用自如,使字体达到结构紧密、形体完整、饱满。

宋体有长宋、方宋、扁宋、斜体宋,字形方正,横平竖直;老宋字横细竖粗;仿宋字横竖基本相同,体态接近楷书,因此,更应注意形态上的优美,使其能表现出雄健、挺拔、刚劲、俊俏、秀丽的气势。虽然目前电脑文字软件很多,字体也很丰富,必定不能囊括所有,而且随着社会的发展要不断地创新丰富。

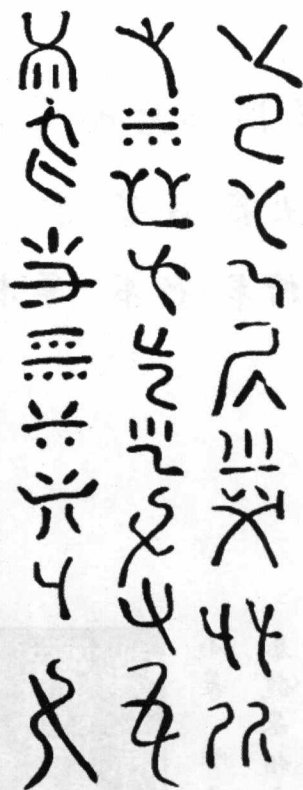
因此,描写创意造型字必须研究汉字结构,研究书法艺术,掌握汉字的艺术特点和审美要求,体会气势和神韵。结合描写者的思维进行无限的创意造型,让伟大的中华汉字艺术得到更大的发展。

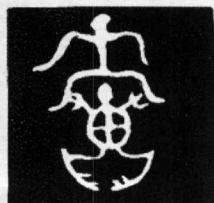
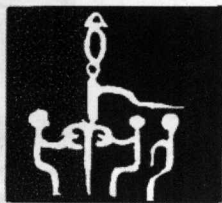
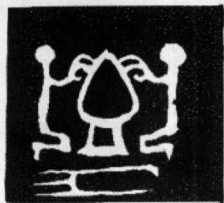
契文

苍颉书和契文类似龟蛇鸟兽足迹形象

苍颉书 距今四千五百五十年

青铜器上的铭刻

西周以后的文字演变

大篆 小篆 隶书 魏体

楷书 行书 草书

大篆 北宋碑刻 赵郡唐英书

隶书

石台孝经唐玄宗李隆基手书

小篆 嶧山刻石

秦赵丞相李斯创小篆书

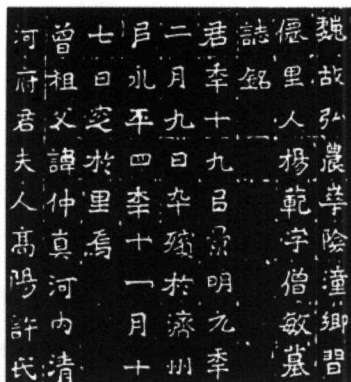

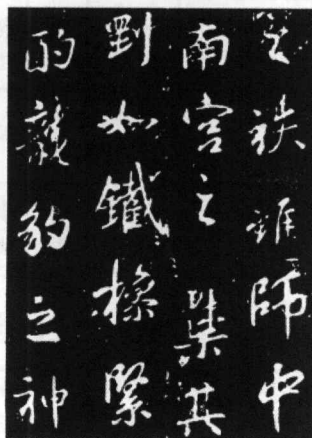
草書 唐張旭書

楷書 晉王羲之書

魏書 北魏揚范墓志

行書 唐朝白乂至書

象形字字例

日 <金>	像太阳之形
月 <金>	月亮之形，中表 示月中有物
山 <金>	三个山峰组成 山
水 <甲>	弯弯曲曲的水 流之形
气 <金>	空中浮游的云 气
火 <甲>	上冒的火苗状
木 <甲>	像一颗树，上 为树头，下为 树根
禾 <甲>	是黄米，上 为形，下为 米粒
禾 <甲>	由下垂的穗子 根和叶组成
云 <金>	空中卷曲的云 形
雨 <金>	横为天下垂的 线和点的雨水

人 <甲>	面向左方站立 的人形
尸 <金>	像一个弯腰曲 腿的死人
尾 <甲>	人的屁股上长 了一条毛尾巴
大 <甲>	上古以人为大
女 <甲>	两臂交叉胸前 跑着的女人
立 <金>	人站在地面上 为立
心 <金>	像一颗心的形 状
胃 <金>	上部为胃，胃 中有米，下部 为肉
齿 <金>	像人的口，上 下各露两颗牙 齿
画 <甲>	外部为脸轮廓 中间一只大眼
眉 <金>	有眼才能看出 眉，眼在下， 眉在上

弓 <甲>	古代武士所用 的强弓
爪 <甲>	指尖朝下的爪 形
手 <金>	有五个手指的 手
矢 <金>	矢是古代的箭 由头、杆、尾 组成
戈 <金>	戈是古代的兵 器，上有刃， 下有柄
斗 <甲>	斗是古代盛酒 器
网 <甲>	由两根木棍张 挂着一面网
草 <甲>	百草丛生
肉 <甲>	像刀切下的一 块肉
耳 <金>	耳朵之形
竹 <甲>	有下垂叶子的 竹子

象形字字例

为使字形字意接近图形原意便于明了

特在甲骨文中在金文中摘选字例

(注) <甲> 甲骨文 <金> 金文

		马 <金>	头朝上，背朝右，尾朝下的一匹马			丝 <金>	两把蚕丝捆在一起之形			舍 <甲>	由屋顶、顶柱、横梁及基石组成
		牛 <甲>	正面牛头形，上为双角，下为双耳			果 <金>	木上长了一个又大又圆的果实			门 <甲>	门拒和两扇门组成
		虎 <甲>	头朝上，尾朝下的一只虎			瓜 <金>	中间像瓜结在蔓上			帚 <金>	像一把笤帚
		象 <金>	象的形			角 <甲>	像一只代花纹的牛角			穴 <金>	其形像土室或岩石
		鸟 <金>	由头、刺、尾、爪子、羽毛组成美丽的鸟			壺 <金>	由盖、腹、底组成的壺			车 <甲>	古代的战车形
		龟 <金>	龟形			囚 <甲>	人被囚入坑或井中点为汗水			虹 <甲>	像拱桥一样的虹
		雀 <甲>	山雀或麻雀的头形			羊 <金>	由羊角和嘴巴组成的羊头			米 <甲>	用一将六粒米连在一起
		鹿 <金>	梅花鹿形			龙 <金>	上有角，头有身，上齿和弯曲之身的龙			首 <甲>	有三根头发，眼睛，嘴组的头
		兔 <甲>	兔的形象			犬 <甲>	犬是狗，狗是犬形			须 <金>	一个代帽子的犬头，人有三根胡须
		鱼 <金>	鱼的形象			井 <甲>	方口为井			舟 <金>	一叶轻舟
		豕 <金>	是猪，金文像猪形			栗 <甲>	树上长着绒刺的栗子			目 <金>	眼睛为目

会意字字例

𠂔	并 <金>	两人并排站在地面上
𠂔	祝 <甲>	桌上供品，跪下祈祷为祝
𠂔	艺 <金>	栽种禾苗为艺
𠂔	孕 <甲>	腹中有子为孕
𠂔	子 <金>	初生婴儿为子
𠂔	儿 <金>	大头娃为儿
𠂔	孙 <金>	绳系小儿，儿之子为孙
𠂔	保 <金>	保护小孩
𠂔	好 <金>	女子有子为好
𠂔	妇 <金>	拿帚人为妇
𠂔	母 <甲>	有乳育子为母 两点为乳房

𠂔	只 <金>	一只手遮住一只鸟
𠂔	伏 <金>	犬(狗)将人拽倒，倒地为伏
𠂔	病 <甲>	人卧床为病。 原为广
𠂔	夜 <金>	月亮已升到人腋下高了，到了
𠂔	去 <甲>	人离门为去
𠂔	夹 <甲>	两个人夹扶一个大人
𠂔	黑 <金>	烟道落黑灰
𠂔	焚 <甲>	火烧山林为焚
𠂔	走 <金>	上部为人，下部为脚，人用脚走路
𠂔	步 <甲>	左右脚走为步
𠂔	教 <甲>	手拿棍打小孩为教

𠂔	守 <金>	屋内有防守之手
𠂔	官 <金>	屋内挂历弓象征权威
𠂔	宿 <甲>	夜住为宿
𠂔	启 <甲>	用手打开一扇门叫启
𠂔	饮 <金>	打开酒瓶盖喝酒为饮
𠂔	牢 <甲>	牛关入栏中为牢
𠂔	鼓 <甲>	手拿木槌击鼓
𠂔	配 <甲>	人抱酒瓶配酒
𠂔	取 <甲>	空中浮游的云气
𠂔	奔 <金>	如果用三只脚奔比跑快
𠂔	封 <金>	种树埋土为封

会意字字例

从
比
仔
北
光
儿
力
男
疾
指
戌

从 <甲>	两人相随为从
比 <甲>	两人萧邻
仔 <金>	母亲背着小孩
北 <金>	两人背萧背
光 <金>	上部的火苗给 下部的人带来 光明
儿 <金>	大头娃为儿
力 <金>	扶犁要用力
男 <金>	种田扶犁要用 男
疾 <甲>	人腋下中箭(矢) 受伤患疾
指 <甲>	用目看木相看
戌 <金>	背戈戍边

明
晶
齐
有
高
孚
埋
采
春
笔
服

明 <金>	日月最明
晶 <甲>	三个日更亮
齐 <金>	禾苗长齐
有 <金>	手拿肉为有
高 <金>	房子建在山上 为高
孚 <金>	手下捉住人为 孚
埋 <甲>	将牛放入坑的 填土为埋
采 <甲>	用手采摘果子 为采
春 <金>	白云、草发、 人喜欢春光
笔 <金>	手拿笔写字
服 <甲>	手按人头为服 从

养
画
盟
旦
牧
搜
折
吹
寡
家
安

养 <金>	手拿棍放羊为 养
画 <甲>	用手执笔描画 圆形为画
盟 <金>	双手在盛水的 皿中盟洗
旦 <甲>	早晨的太阳刚 刚跳出水面
牧 <金>	拿鞭子放牛为 牧
搜 <甲>	手拿火把为搜 索
折 <甲>	砍断小树为折
吹 <金>	坐着的人用口 吹
寡 <甲>	屋内一人为寡
家 <金>	人外出家中有 猪
安 <甲>	女居室中为安

字形变化

正方形 竖长形

耸肩形 横长形

透视形 波浪形

右斜 扇形 左斜