

汉字的 形式构想 与表达

HANZI DE
XINGSHI GOUXIANG
YU BIAODA

严 薇 著

文化发展出版社
Cultural Development Press

汉字的 形式构想 与表达

HANZI DE
XINGSHI GOUXIANG
YU BIAODA

严 薇 著

文化发展出版社
Cultural Development Press

图书在版编目(CIP)数据

汉字的形式构想与表达/严薇著. —北京:文化发展出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5142-2498-6

I. ①汉… II. ①严… III. ①汉字—研究 IV. ①H12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第290929号

汉字的形式构想与表达

严 薇 著

责任编辑:李 毅

责任校对:岳智勇

责任印制:邓辉明

责任设计:侯 铮

出版发行:文化发展出版社(北京市翠微路2号 邮编:100036)

网 址: www.wenhua fazhan.com

经 销:各地新华书店

印 刷:北京建宏印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:120千字

印 张:8.75

印 次:2018年12月第1版 2018年12月第1次印刷

定 价:68.00元

I S B N : 978-7-5142-2498-6

◆ 如发现任何质量问题请与我社发行部联系。发行部电话:010-88275710

前言

汉字形体的演变与发展已有几千年历史，有着丰厚的积淀。而当今对“样式”变化的需求超过历史上任何时期，如何创造出好的文字形态却不易，需要对史料有较为全面的了解，同时还需要良好的审美修养和科学的方法。本书通过本科字体设计教学实践，总结了一些创造字形的方法，以期对相关学习、研究者提供参考。全书分为两个模块：概念构建和文字形态表达。概念构建解决作品的主导思想，形态表达解决作品的视觉造型，形态表达又分为字型和字形两方面来探讨。各部分内容贯穿了对历史的传承，案例丰富。

本书的图片来源一部分为学生作品，另一部分选自有关书籍、期刊，在此谨致谢忱。这些书籍、期刊均已在参考文献部分列出。我还要感谢文化发展出版社及其编辑们，是他们的支持与帮助，使得本书得以顺利出版。

本书系北京印刷学院校级重点项目资助出版，项目编号987542。

严 薇
2018年9月

目录

1 壹

概念构建

3 从已有的字形中寻找形式

51 从文字以外寻找形式

目录

69 贰 文字形态表达

70 字型

91 字形

壹

概念构建

汉字的形式设计分为形态构想和形态表现两方面，其中构想在先，关于构想我们中国的传统有“意匠”一词，《汉语大词典》：“意匠，谓作文、绘画、设计等事的精心构思。晋陆机《文赋》：‘辞程才以效伎，意司契而为匠。’唐杨炯《〈王勃集〉序》：‘六合殊材，并推心于意匠；八方好事，咸受气于文枢。’宋陆游《题严州王秀才山水枕屏》诗：‘壮君落笔写岷嶓，意匠自到非身过。伟哉千仞天相摩，谷里人家藏绿萝。’清赵翼《游网师园赠主人瞿远村》诗：‘想当意匠经营时，多少黄金付一掷。’闻一多《龙凤》：‘这天生巧对是庄子巧思的创造，意匠的游戏。’”^①这里提到的“意匠”指精心构思、构想，然而构思不是一件轻松的事情，即便有些时候灵光一现，闪电般得到结果，实际是在巨量的信息占有下的快速交换、选择和提取，是脑电波加快频率、快速振动的结果。在更多的时候没有这么快就达到目的，构想的过程往往异常艰难，唐代诗人杜甫的《丹青引赠曹将军霸》：“先帝天马五花骢，画工如山貌不同。是日牵来赤墀下，迥立阊阖生长风。诏谓将军拂绢素，意匠惨澹经营中。斯须九重真龙出，一洗万古凡马空。”^②，其中的“惨澹经营”便指构想的艰辛。

① 罗竹风主编：《汉语大词典》，汉语大词典出版社，1990年12月。

② 彭定求等编：《全唐诗》，中华书局，2018年4月。

构想艰难是所有设计的共性，然而所有设计都有法可循。我们知道任何设计都始于设计概念的建立，汉字设计亦不例外。如何形成有效的概念？这其中包含了两层含义，一是这个概念具有独特的视角；二是这个概念具有视觉表现的可操作性。两者缺一不可，缺乏前者作品失于平庸流俗，缺失后者概念无法转换成视觉语言，导致设计作品无法实现。从这个意义上进一步说明构想之艰难。

结合中国历代汉字艺术传承特点以及现代文字设计的发展，汉字的形式构想可以分为从已有的字形中寻找形式和从文字以外寻找形式两个类别进行。

● 从已有的字形中寻找形式 ●

中国历代书法家都是通过临摹前人的作品来进行学习的，没有进行过临帖而自然天成的书法家在历史上从未出现过，这是书法艺术传承的一个特征。中国传统绘画也类似，东晋顾恺之在《论画》中有“摹拓妙法”一文^①，这是一篇关于中国画临摹的最早的文献。

^①（东晋）顾恺之等撰：《画品》，北方文艺出版社，2005年7月。

南齐谢赫的《画品》中的“六法论”中有“传移模写”^①，指的就是临摹作品。康有为《广艺舟双楫》：“学书必先摹仿，不得古人形质，无自得性情也。”^②“欲临碑必先摹仿，攀之数百过，使转行立笔尽肖，而后可临焉。”^③可见临摹是中国传统书画学习的必经之路。历代书法家在临摹学习了之后，最终都形成了自己的风格，并且凭借这种个人风格在历史上留名。

关于临摹，中国传统中有四个方式，第一种方式是“摹写”，又称为“影书”，指用薄纸或素丝蒙在原本上，依其形迹而复写，这个方法顾恺之在《摹拓妙法》一文中有详述。用这个方法可以完全保留原本的笔画布局，但是笔画造型及神韵就损失较多。绘制图案过程中用过拷贝箱的人对此应该有较好的体会，在拷贝箱上进行复写，其意义仅在于图形轮廓的位置定位，定位完成后还要进行后期表现，如线条绘制、色彩填充等，从拷贝箱上复写下来的稿子不能称作最终作品，因为其图案线条板涩，毫无艺术性可言。同样在书写中如果束缚于笔画位置与长短尺度等因素，则会大大影响书写的流畅性，笔画的造型则受到负面影响，不仅失掉原帖的神韵，其

①（南朝齐）谢赫，（南朝陈）姚最：《画品（续画品）》，山西教育出版社，2015年1月。

② 康有为著：《广艺舟双楫》，中国人民大学出版社，2010年10月。

③ 康有为著：《广艺舟双楫》，中国人民大学出版社，2010年10月。

本身的造型滞促不畅；第二种方式是“对临”，将原帖放在一旁，仿照其笔画进行书写，这种情况可以更大程度地还原原帖的笔画特征和神韵，但是文字的笔画布局则会与原帖有较大幅度的误差。这种情况书写者主观上仍力求还原原帖的间架结构与笔画，虽说这时的文字与原帖已有了很多差异，然而这种差异不是建立在书写者主动求变的意识上；第三种方式是“背临”，这个方法的主要目的是增强书写者对原帖的记忆，在脱离了对原帖频繁对照的束缚下，书写者可以较为自由地进行书写，所有对文字形式的经营都通过记忆释放，因此文字形态与原帖有较大改变，但是观者也能基本感受到二者的关联性，“背临”可以被看作“对临”的发展，“意临”的前奏；第四种方式是“意临”，也称作“临变”，即临其意味，临摹中变化，指临摹一件作品，不追求造型的完全一致，而是提取其一部分特征，如章法、间架结构、笔画造型等，这种方式书写者比较自由，摆脱了形似的羁绊，取得神似的效果，将原作的部分特征与书写者自己的意志结合起来，具有创作的因素。这样得到的作品与原帖既有共性又有较大差异，这种差异是建立在书写者主观意识之上，是主动的变化，这与“对临”所造成的差异不同。

总之，“摹写”“对临”和“背临”的目的在于较大程度继承前人，追求与原帖形态以及精神的双契合，孙过庭《书谱》：“察之者尚精，

拟之者贵似”^①就说此意。而“意临”或“临变”则满足继承与发展的双向性，可以视为创作。历代书法家几乎都有“临变”的作品，这些作品都可视为书写者的创作。例如，苏东坡临钟繇的《千字文》，米芾临王羲之的《元日帖》、王铎临王羲之的《兰亭前序褚遂良摹本》。这些作品既有原帖的造型因素，又有书写者的精神气质，是在传承基础上的发展变化。这样就能给汉字的形式构想带来启示，我们可以从已有的字形中寻找设计概念，并且已有的文字形式可以为新的文字设计便捷地提供视觉形式依据，如笔画特征、外轮廓、间架结构等。这符合前文提到的“有效概念”的两个含义，既有独特的视角又具备视觉表现的可操作性。

① 胡紫贵主编：《孙过庭书谱》，湖南美术出版社，2014年12月。

图1 王羲之临钟繇《千字文》

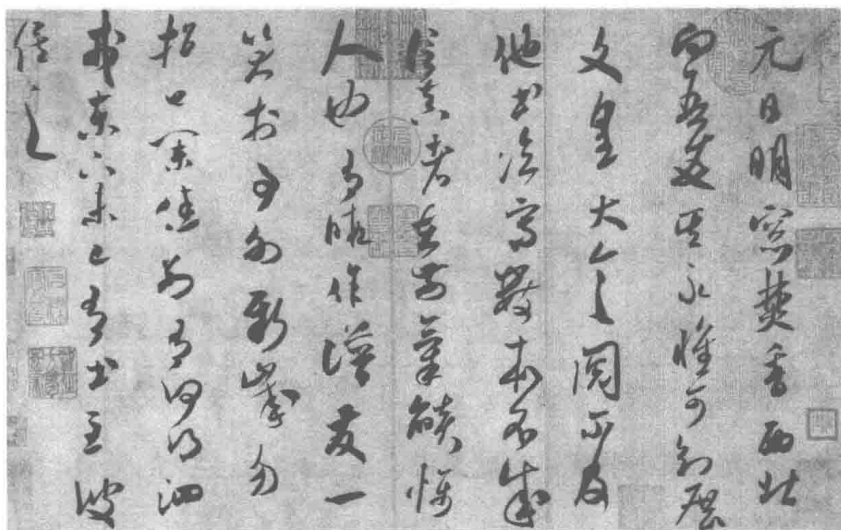

图2 米芾临王羲之《元日帖》

图3 王铎临王羲之的《兰亭前序褚遂良摹本》

综观历史上汉字形体演变的情况，所有新出现的书体都是对之前文字形式的继承与发展，这些发展的形式其变化的方式有很多，有笔画造型的修饰，如鸟虫书、金农漆书；有书写速度变化造成的新笔画造型，如隶书、草书；有打破原间架结构形成新结构形式的，如章草；有变化外轮廓的，如楷书、隶书；有综合多重变化而产生新书体的，如瘦金体；还有表现工具及复写方式综合影响下产生的新形式，如宋体。本书将通过案例来具体说明。

先来看鸟虫书。

鸟虫书亦称“鸟虫篆”，是“虫篆”“鸟篆”“鸟书”“虫书”的统称。它是金文的一类美化形式，具体表现在笔画造型上，均为鸟兽鱼虫的写实或意象造型。但其间架结构则仍是金文的特征，字体构型仍是金文的体例，也就是说“鸟虫篆”是金文的骨架，只是将笔画换成了鸟兽鱼虫的造型。虽然“鸟虫篆”只在部分地区流行，

但其独特的造型、灵动仙氲的气质仍然对后世产生了深远的影响，如河北满城汉墓的错金鸟篆铭文以及现代民间的花鸟字。

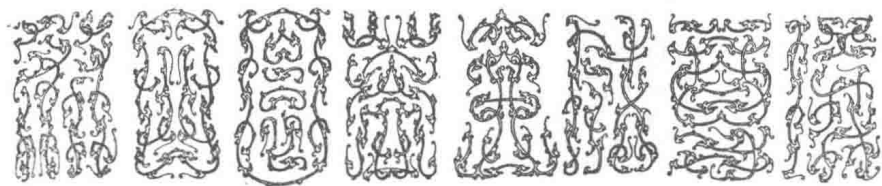

图4 错金银鸟虫书铜壶颈铭

注：满城汉墓出土，铭文“義尊成壺盖圓四穀”。

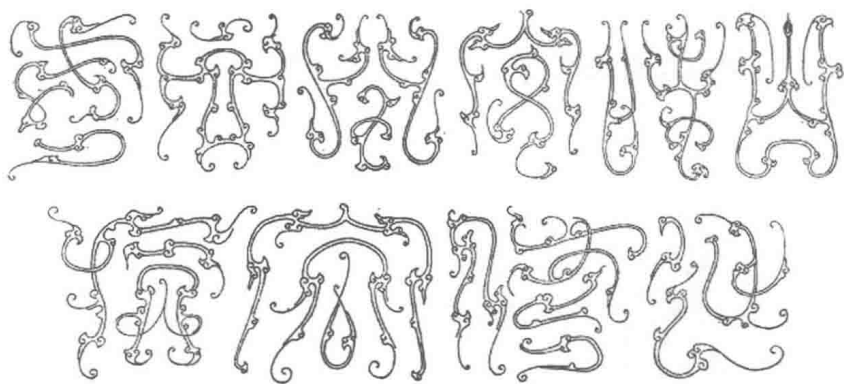

图5 错金银鸟虫书铜壶腹铭

注：满城汉墓出土，铭文“口味充閑益肤延寿谷病”。

图6 错金银鸟虫书铜壶盖铭

注：满城汉墓出土，铭文“□□盖”。

图7 曾侯乙墓出土戈铭文摹本

图8 春秋战国《玄纁赤钁戈》铭

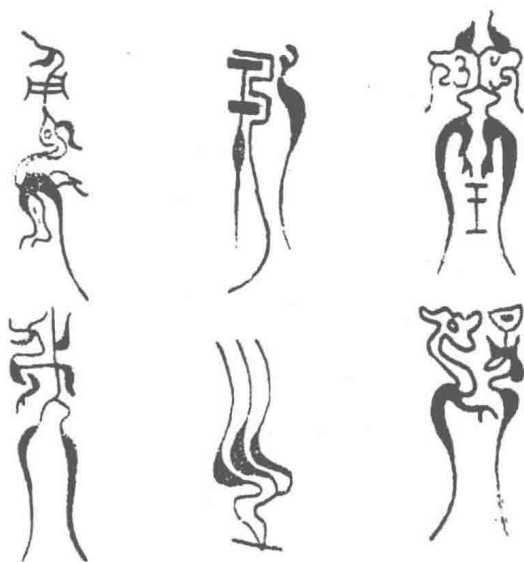

图9 《王子于之戈》铭文摹本

图10 《蔡侯产剑》铭文