

ZHONGGUOJIXIANGHANZISHEJIYISHU

中国吉祥汉字设计艺术

ZHONGGUOJIXIANGHANZISHEJIYISHU

郑军 编著

中国的汉字，分为实用字体和艺术字体两大类。其中实用字体是经过劳动人民不断的探索，发现而形成的传播人类文明的文字，它起源于象形文字，公元1800年，在河南安阳小屯村发现的龟甲和兽骨上的文字，是今天能见到的最古老的商代甲骨文，距今已有三千多年的历史，以后相继出现了篆书、隶书、楷书、草书、行书以及后来的宋体、黑体、仿宋体及多种印刷字体，被广泛应用于报刊、书籍里，或是在商业设计和公共场所的各种标志性的设计中，它随着商品经济的繁荣发展和精神文明建设需要而不断完善和发展。以装饰手法绘写的艺术汉字，是融装饰性和绘画性为一体的艺术性字体，古已有之。东汉文学家许慎，把字体分为六种，其中有一种叫做「鸟虫书」，这种字体构思灵巧，笔画模仿鸟虫的造型，有浓厚的装饰味，这是古文字时代的艺术字体，说明我们的祖先在很久以前就能写出优美的字体了。「飞白书」也是古代的一种艺术字体，它产生于东汉，盛行于唐代，是用扁平的竹笔书写，类似现在用粉笔在水泥黑板上书写一般，从《乾隆御制三十二体篆书盛京赋》中我们也可以看到古代艺术字体的风采。其中蝌蚪篆「为字之祖，像虾蟆子形也……上古无笔，以竹筴点漆书竹上，竹硬漆腻，画不能行，似其形耳」（宋·吾衍《论篆书》），璁珞篆是「汉刘伯升夜观是像」而作（清·傅恒等《乾隆御制三十二体篆书盛京赋》）等，其字体都是图形化的文字。

● 中国传统艺术设计丛书 ●

ZHONGGUOJIXIANGHANZISHEJIYISHU

中国吉祥 汉字 设计艺术

ZHONGGUOJIXIANGHANZISHEJIYISHU

● 郑军 编著 ●

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国吉祥汉字设计艺术 / 郑军编绘. — 北京:

人民美术出版社, 2009.12

ISBN 978-7-102-04892-5

I. ①中… II. ①郑… III. ①汉字: 美术字—字体—设计 IV. ①J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 229991 号

中国吉祥汉字设计艺术

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 赵小来

责任编辑 赵小来

装帧设计 郑 军

责任印制 赵 丹 文燕军

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 9.5

印数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-04892-5

定价: 24.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

前言

中国的汉字，分为实用字体和艺术字体两大类。其中实用字体是经过劳动人民不断探索、创造而形成的传播人类文明的文字。它起源于象形文字。公元1899年，在河南安阳小屯村发现的龟甲和兽骨上的文字，是今天能见到的最古老的商代甲骨文，距今已有三千多年的历史。以后相继出现的篆书、隶书、楷书、草书、行书以及后来的宋体、黑体、仿宋体及多种印刷字体，被广泛应用于报刊、书籍里，或是商业设计和公共场所的各种标志性设计中。它随着商品经济的繁荣发展和精神文明建设的需要而不断完善和发展。

以装饰手法绘写的艺术汉字，是融装饰性和绘画性为一体的艺术性字体，古已有之。东汉文学家许慎，把字体分为六种，其中有一种叫做“鸟虫书”。这种字体构思灵巧，笔画模仿鸟虫的造型，有浓厚的装饰味。这是古文字时代的艺术字体，说明我们的祖先在很久以前就能写出优美的字体了。“飞白书”也是古代的一种艺术字体，它产生于东汉，盛行于唐代，是用扁平的竹笔书写，类似现在用粉笔在水泥黑板上书写一般。从《乾隆御制三十二体篆书盛京赋》中我们也可以看到古代艺术字体的风采，其中蝌蚪篆“为字之祖，像虾蟆子形也……上古无笔，以竹筴点漆书竹上，竹硬漆腻，画不能行，似其形耳”（宋·吾衍《论篆书》），璆珞篆是“汉刘伯升夜观星像”而作（清·傅恒等《乾隆御制三十二体篆书盛京赋》）等，其字体都是图形化的文字，字

中有画，画中有字，使汉字的造型增添了无限的意趣。

在民间，也有一些艺术字体的应用，例如“福、禄、寿、喜”等，人们常将其用于剪纸、年画的造型中。确切地说，这种字体应该叫做“图案文字”或“汉字图案”。这是最直接、最明显的图文结合的文字。“花鸟字”是民间艺人用花、鸟等具象形加上五颜六色的色彩书写而成的，像图又像字。这是一种典型的带有绘画倾向的装饰字体设计。它们在笔画的造型上都进行了重新组合处理，是民间艺人经过许多年才提炼成的一种表意性的设计形式。

从最早的甲骨文看，字本身即隐含图形的含义。在考古材料中，人们也常常看到一些形象，它们与最初的汉字形态表达了对现实的相同的认识。时至今日，我们在民间艺术和日常生活中所看到的一些图画，“它们在把握和反映现实的方面与三千多年以前文字创造者们完全相同（林西莉《汉字王国》）。”

本书主要搜集整理的是中国带有图案意味的汉字。这些汉字是体现汉民族审美观的最佳表现形式之一。它们采用象形、会意、结合等形式反映了人们追求美好生活的愿望，然后反映在器物、织物、建筑等方面，与人们的实际生活息息相关。

目录

一、从汉字的发展看吉祥文字的变化 1

1. 刻绘符号

2. 甲骨文

3. 金文

4. 鸟虫书

5. 石刻文字

6. 篆书

7. 隶书

8. 楷书

9. 草书

10. 行书

11. 宋体

12. 黑体

13. 民族文字

二、吉祥文字的审美特征 41

1. 汉字设计的思路

2. 图文并茂的形态

3. 汉字图形化的形态美

4. 形成汉字形态美的方法

5. 字义与图形的结合

三、汉字设计的原则及规律 56

1. 汉字设计的原则

2. 汉字设计的规律

3. 新汉字设计的特点

四、瓦当中的吉祥汉字 71

五、画像砖中的吉祥汉字 75

六、花钱中的吉祥汉字 77

七、瓷器中的吉祥汉字 79

八、篆刻中的吉祥汉字 83

九、花鸟字中的吉祥汉字 85

十、木刻版画中的吉祥汉字 87

十一、民间剪纸中的吉祥汉字 88

十二、吉祥图案中的汉字 89

十三、其他吉祥汉字 93

十四、吉祥汉字设计例鉴 97

附：主要参考引用书目 293

后记 294

一、从汉字的发展看吉祥文字的变化

汉字是世界上古老的文字之一，有着悠久的历史，假如从新石器时代的陶器刻绘符号来看，距今约有五六千年的历史。如果从汉字成熟后形成初步的定型文字，即商周青铜器铭文中的图形文字算起，也有3500多年的历史。1899年在河南安阳小屯村（商代故都）出土的龟甲上面的文字是我们所看到的较早的美术字，距今已有3000多年的历史。西周后期，文字演变为大篆。秦朝丞相李斯对大篆去繁就简，改为小篆。到了汉代，文字出现了较大改革，产生了隶书。魏晋南北朝时楷书已走向成熟，其笔画已基本形成，从而使汉字更易阅读，书写速度也大大提高。之后隶书又演变为章草、今草，唐朝又有了狂草。楷书在唐朝时开始盛行，现在所用的规范印刷体，大都是在楷书的基础上变化而来的。

汉字数量众多，到底有多少字，恐怕很难有精确的计数，但我们可以根据古代的字书和词书的记载看出其发展情况：

秦代的《仓颉》《博学》《爰历》三篇共有3300字，汉代扬雄作《训纂篇》，有5340字，到许慎作《说文解字》就有9353字了。晋宋以后，文字日渐增繁。据唐代封演《闻见记·文字篇》所记晋吕忱作《字林》，有12824字，后魏杨承庆作《字统》，有13734字，梁顾野王作《玉篇》，有16917字。到了唐代，孙强增字本《玉篇》有22561字，而宋代司马光修《类篇》多至31319字，到清代《康熙字典》就有47000多字了。1915年欧阳博存等编的《中华大字典》有48000多字。1959年日本诸桥辙次的《大汉和辞典》收字49964个。1971年张其昀主编的《中文大辞典》，有49888字。随着

时代的推移,字典中所收的字越来越多。1990年徐仲舒主编的《汉语大字典》,收字54678个。1994年冷玉龙等编成《中华字海》,收字数更是惊人,多达85000字。好在大部分汉字是“死字”,也就是历史上存在过而今天的书面语里已经废置不用的字,如今人们实际常用的汉字只有六七千字。

1. 刻绘符号

刻绘符号指新石器时代陶器上的刻绘符号。1928年在山东章丘龙山镇城子崖龙山文化层首次发现了新石器时代的陶器上面的符号。出土的三块陶片上刻有两种符号,比较简单。在浙江余姚良渚镇出土的陶器上发现了9种刻画符号,在河南省偃师二里头遗址中发现了刻画在陶器上的符号24种,位于黄河下游地区的新石器时代的大汶口文化也有8种符号被发现。这些符号在我国文字起源的研究中占有重要地位。(图1)

陶器上的刻画符号虽然看不出是图画还是文字,但却具有一种明显的符号表意功能,因此,只能说它是汉字的雏形或称之为“陶文”。郭沫若说:“刻画的意义至今虽未阐明,但无疑是具有文字性质的符号,如花押或者族徽之类。我国后来的器物上,无论是陶器、铜器或者其他成品,有‘物勒工名’的传统。特别是殷代的青铜器上有一些表示族徽的刻画文字,和这些符号极相类似。由后以例前,也就如由黄河下游以溯源于星宿海,彩陶上的那些刻画记号,可以肯定地说就是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗……在我看来,彩陶和黑陶上的刻画应该就是汉字的原始阶段。”

图1
彩陶上的刻画符号

总之，新石器时代的陶器符号是我国文字出现的先兆，但还不是具有传播意义上的文字，不能起到代替语言信息的作用。它由稚拙走向成熟，这些符号反映了史前社会人们天真纯朴的思想和简单明快的造型特点。它作为文字起源的一个历史阶段，在汉字发展史上占据重要地位。

2. 甲骨文

甲骨文是古代用写或刻的方式，在龟甲、兽骨上所留下的文字。现在发现较早的甲骨文为商朝盘庚时期的甲骨文，其内容多为“卜辞”，也有少数为“记事辞”。甲骨文大部分是象形字或会意字，形声字很少。有时一字多体，笔画不定。因此，从甲骨文开始，中国的汉字就开始了以形表义的造字方式，人们可以“望文生义”，即根据一个字的形旁，大致可以猜出该字的意义类属。例如看到“木”字旁、“鸟”字旁、“草”字头的字，就可以知道这些字的意思大致与树、鸟、草有关。

《说文解字》称：“仓颉之初作书，盖依类象形，故谓之文，其

图2 甲骨文上的汉字

后形声相益，即谓文字。”虽然汉字最早由图画演变而来，但图画及刻绘符号还不能称为文字。从甲骨文开始，我们所说的汉字图形已经开始形成。它是汉字成熟后的装饰化形式，是以图画方式表达一种含义。这种甲骨文中的图形化特征与其信息功能是合为一体的。

甲骨文制作是将文字刻在兽骨或龟的腹甲上，然后在字里填上朱砂或墨。有的龟甲还有穿孔，是便于串联成册的，所以也被称为龟册。甲骨刻辞都是商代后期和周初的文字记录，也是3000年前王室档案的一部分。历史学家胡厚宣在《中国甲骨学史》（序）中说：“所谓甲骨文，乃商朝后半期殷代帝王利用龟甲、兽骨进行占卦时写的卜辞和少量记事文字。这种卜辞和记事文字，虽然严格地说起来并不是正式的历史记载，但是因为它的数量众多、内容丰富，又因为时代比较早，所以一直是研究我国古文字和古代史特别是研究商代历史的最重要的直接史料。”（图2）

从已出土的甲骨文看，远古的人们在创造文字的时候最先是受到自然界中某些物象的启发，所以甲骨文中的许多字体是以象形文字出现的。最初的汉字和绘画之间有着极其密切的血缘关系，“书画同源”说的便是这个道理。

下面选取几例甲骨文字，简要说明其造字特点：

（1）牛

牛形在重鬼神的商代，是祭祀中的重要标志。商代祭祀有大牢、少牢之分，牛是奴隶主的祭品，羊是巫师的祭品。商代的统治者一定有大群的牛，因为卜辞上经常讲到有几百头牛。有一次人们

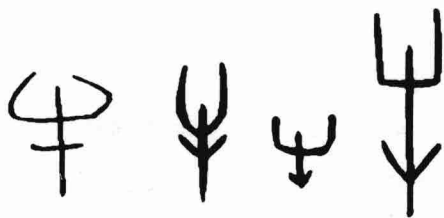

图3 牛 甲骨文

为了一个仪式就杀了1000头牛，一部分牛肉供奉祖先，剩下的留给王公和他的王室享用。

甲骨文中的“牛”字，是正面看的牛头形象，两侧向上弯曲的部分是一双牛角，牛角之下向斜上方伸展的两笔是牛的一双耳朵。

(图3)

(2) 虎

古时深山草莽里多有老虎。远古时候，在以黄帝为中心的龙族统领下，虎族是个专爱打前锋的勇猛部族。在封建时代的历史记载里，勇敢善战的武将被称作虎将，并被形容为虎背熊腰，力大无穷。武将上阵时由原始的纹身和披兽皮的化装演化成披挂虎皮战裙、头戴虎头盔、足登虎皮靴。

甲骨文中的“虎”字，表现的是其侧面形象，张着血盆大口，显出踞中欲跃的英姿。(图4)

图4 虎 甲骨文

(3) 鹿

在古代的神话传说中，鹿是长生的仙兽。《抱朴子》中说：“鹿寿千岁，满五百岁则色白。”《命历序》则说：“皇神驾六飞鹿，值三百岁。”又有《瑞应图》说：“天鹿者，纯善之兽也。”鹿性温顺，形象优美、生动。早自彩陶时期以来，就有各种形态生动的鹿形出现，从奔、停、望、鸣等各种姿态中，可以看出鹿或思或愕或惊或喜的心情，而不是仅仅局限在表面的神态上。

甲骨文中的“鹿”字，为一头朝左、尾朝右的鹿形，鹿的头上还长着美丽的鹿角。也有的造型为身体做跳跃状，双眼警惕地看着前方的。今天的“鹿”字与甲骨文中的“鹿”字已有很大的差别。（图5）

(4) 羊

《说文》曰：“羊，祥也，象四足角尾之形。”阮元（清）《积古斋钟鼎彝器款识》卷十《汉元嘉刀铭》说：“宜侯王，大吉羊。”在

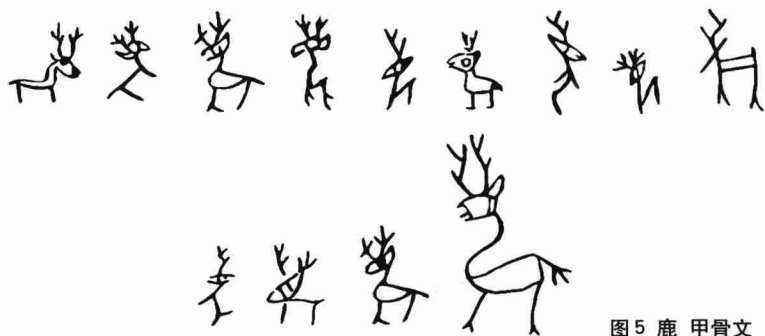

图5 鹿 甲骨文

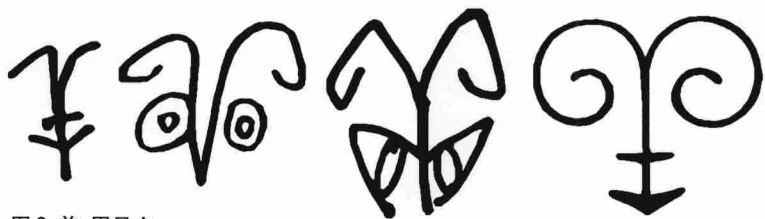

图6 羊 甲古文

我国传统装饰艺术里，羊具有吉祥的寓意，又通“阳”。画三只羊叫做“三阳开泰”，作为岁首颂辞。民间吉祥图案里除了画山羊外，还画绵羊。经农畜时代长期驯化后民间畜养的羊，也就是这两种。山羊的特征是成年时头部长成的双角向上翻，似牛角，鄂下有须，毛较疏松，尾短；绵羊角则盘曲下弯，颚下无须，毛密多绒，遍体螺卷，尾厚而圆垂，整个形体丰硕美观。

甲骨文中的“羊”字，是正面看羊头形，其上部是一对左右下弯的羊角，下部像箭头一样的部分是羊的嘴巴，创造这个字的人可能想用现实主义的手法表现一只羊的形象，所以“羊”字是个象形字。（图6）

（5）象

大象的“象”与“祥”谐音，是吉祥的象征。象的特征很明显，它那长长的鼻子卷曲自如，长长的门齿伸出口外，是珍贵的牙宝，那肥大的耳朵配合起庞大的身躯，它堪称陆地上最大的动物。春回大地，万象更新，一个“象”字，美化了这陆地上最大的哺乳动物。由象的象征吉祥表示“万象更新”，在吉祥图案中表现为象背上驮一盆万年青，或是在象的披巾上饰以万字纹。民间过春节时有“桃符万象”的春联。还有一种吉祥图案，是在象背上驮一花瓶，取其谐音，以表达“太平（瓶）有象”的吉语。

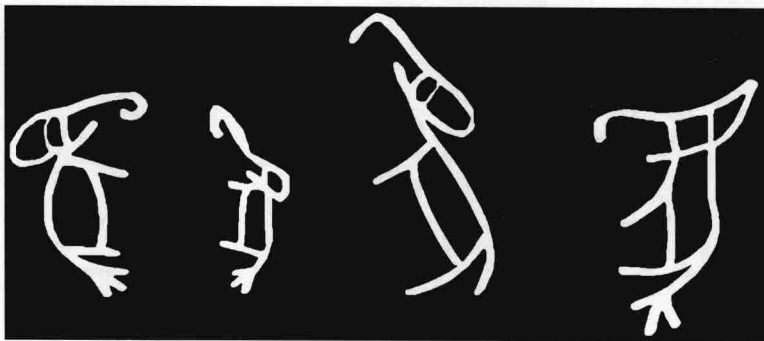

图7 象 甲骨文

甲骨文中的“象”字，是一垂鼻而立的大象形态。象为垂直站立状，而不是人们习惯看到的四脚站立，可能是为了书写的方便，因为字是从上往下写的，所拥有的空间极为有限，如果横写便会侵犯到周围的字行里，因此，为了解决这个问题，人们便把体长的动物立着排列。（图7）

（6）鱼

鱼，水中动物，象征吉祥。新石器时代仰韶文化半坡彩陶鱼纹、人面含鱼纹等，具有祝福氏族繁盛的含义。渔猎部族以鱼为食物，由食物演变为图腾崇拜的对象，也就成了鱼图腾部族的标志，它象征着丰收、和美与昌盛。现代吉祥图案中利用语言中“鱼”和“余”、“裕”的谐音，象征吉祥、富裕和美好。年画中也有画莲和鱼的“连年有余”以及“鲤鱼跳龙门”等等。

甲骨文中的“鱼”字，是一条鱼的变形，有肥硕的身体、圆圆的眼睛，有的还长着尖牙利齿的嘴。“鱼”也为象形字。（图8）

（7）龟

龟在民间传说中为“四灵”之一，被视为神灵，是长寿的象征。

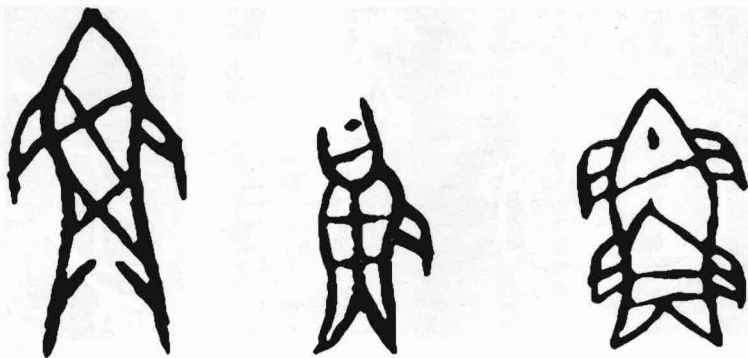

图8 鱼 甲骨文

《礼记·曲礼上》有“龟为卜，策为筮”的记载。《史记·龟策列传》也说：“江傍家人常畜龟饮食之，以为能导引致气，有益于助衰养老。”因为龟是长寿的象征，人们便用“龟龄”喻人之长寿，或与“鹤寿”结合称为“龟龄鹤寿”，祝人长寿，或把龟鹤画在一起，构成吉祥图案，表示“龟鹤齐龄”。寿联中也往往用龟鹤入对，如“高龄稔许同龟鹤，瑞世应知有凤毛”等。龟还象征着不朽与坚定，墓碑上常常以龟为装饰物。刻有古代皇帝手书或文告的石碑，常常镌石龟以背负。

甲骨文中的“龟”字，上部是乌龟的头形，朝左的是龟的两只脚，朝右的是乌龟背，龟甲上布满深深的沟纹。“龟”为象形字。

图9 龟 甲骨文