

季 铁 编 著
湖 南 大 学 出 版 社

J292
20

汉字设计

汉字的视觉文化与表现

季铁 编著

湖南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉字设计 / 季铁编著. — 长沙: 湖南大学出版社, 2003.5

ISBN 7-81053-640-0

I. 汉... II. 季... III. 汉字 - 字体 - 设计 IV. J292

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 038837 号

汉字设计

Hanzi Sheji

季铁 编著

-
☐ 责任编辑	胡建华
☐ 封面设计	季铁
☐ 出版发行	湖南大学出版社
	社址 长沙市岳麓山 邮编 410082
	电话 0731-8821691 0731-8821593
☐ 经 销	湖南省新华书店
☐ 印 装	长沙市飞鹏印刷有限公司
-

☐ 开本	787 × 1092 12 开	☐ 印张	10.75, 彩页 18	☐ 字数	220 千
☐ 版次	2003 年 5 月第 1 版	☐	2003 年 5 月第 1 次印刷		
☐ 印数	1-4 000 册				
☐ 书号	ISBN 7-81053-640-0/J · 25				
☐ 定价	32.00 元				
-

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

前 言

消费主义和文化的视觉化是现代社会和现代文明的两个重要特征。无论你接不接受,消费社会和现代传播科技构筑的视觉霸权深刻的影响着现代社会的政治、科技、商业和美学。以视觉为中心的视觉文化符号传播系统正向传统的语言文字符号传播系统提出挑战。

汉字是汉文化的符号表现和传播工具,也是中华民族的“文化品牌”。其本身的形态也必然具有鲜明的时代文化特征。

传统的汉字的美学表现形式主要分为两类:“书法”和“美术字”。

书法一直是汉字美学的主要研究对象,在“书写文化”的时期,技术发展相对比较缓慢,书法逐渐成熟为一种有独立性格的、最能体现中华民族审美意识的艺术形式。在书法批评中,“功力、人格、修养、渊源、个性”等要素一直是书法评论的主要参数,因而,书法活动及表现形式一直局限于“文人活动圈”,属于一种纯化的艺术活动。汉字的艺术形式——书法的活动空间在不断萎缩。

“美术字”的产生和发展基本上是和印刷技术的发展同步的,可以说是“印刷文化”时期汉字的典型视觉形态,“现代美术字”则是近70年前,汉字对于现代主义的适应性表现。但是,当今的媒体特征和传播科技,特别是数字化媒体的出现和商业的驱动力,使得形体的表达不再局限于真实和审美的范畴,汉字既要是具有审美情趣,又要表达更多的认知内容或商品信息。而直到现在,“美术字”一直没有突破以“图案”为基础的工艺美术理论的限制,过于单纯的理论背景使“美术字”不能适应现代社会对汉字提出的多维功能目标。汉字的适应力并没有在现代社会中得到充足的表现和发展,中国的汉字艺术似乎在远离悠远丰厚的文化积累的同时,并没有找到使它融入现代社会的合理轨道。

多元的功能要求和表达要求我们有必要将汉字设计纳入设计科学的轨道,理性地分析现代技术概念与科学思想对汉字设计方法的积极影响,研究设计过程中人类的理性行为与感性设计的关系,丰富汉字美学研究内容,扩大汉字艺术表现范围,传达出中华民族的文化底蕴。形成我国视觉传达设计整体民族风格,将对形成中华民族的“文化品牌”有重要的意义。

第一章 视野变迁

一	汉字研究的学科体系	4
二	传统书法与现代美术字	6
三	视觉传达设计中的文字设计	10
四	汉字设计方法的理论构架	19

第二章 汉字的文化特征

一	汉字是汉文化的符号表现	22
二	汉字的文化功能	26
三	汉字与中国传统思维	33
四	汉字的字体流变与应用	39
五	汉字的载体变化	56
六	文化的价值	58

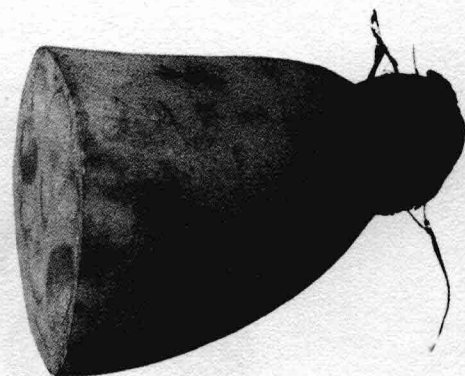
目 录

第三章 汉字的技术特征

- 一 记忆与汉字设计目标 62
- 二 汉字的格式塔 70
- 三 汉字的认知特点 73
- 四 汉字的信息传播模型 77

第四章 汉字设计与欣赏

- 一 汉字设计与创作
- 二 汉字设计欣赏

汉 字 的

视

野

变

迁

- 一 汉字研究的学科体系
- 二 传统书法与现代美术字
- 三 视觉传达设计中的汉字设计
- 四 汉字设计方法的理论构架

图1-1

图1-2

图1-3

图1-4

引 子

世界上最古老的文字符号主要有五种：苏美尔人的“楔形文字”、古埃及人的“圣书字”、中国的“象形文字”、印度的“印章文字”以及“玛雅文字”，其中，前三种文字的运用与研究较为广泛。

公元前3500年以前，西亚两河流域的苏美尔(Sumer)人创造了最早的有重大历史价值的文字。它起初主要是象形符号，后来以软泥板为纸、小支干为笔，压刻成“楔形文字”，这种文字曾经在西亚通用了近4000年。

北非尼罗河流域的古代埃及人创造的“圣书字”(hieroglyphics)，孕育于公元前4500年~公元前3100年，在公元前3100年~公元前343年的法老王时代的前期发展成熟并定型。但一般学者都认为，“圣书字”的产生要略晚于苏美尔文字，起初也是象形符号，后来由于书写工具的演变发展成“僧侣体”，及至公元前7世纪左右的草书体文字——“世俗体”。圣书字及圣书字变体也使用了3000多年，经历了希腊、罗马统治埃及的时期，它所包含的标声符号成为后来创造字母的主要源泉。

这两种代表人类早期文化的重要文字，在公元初期先后消亡，变成了历史陈迹。两河流域和埃及的现代主人——阿拉伯人，跟古代原居民的宗教文化完全不同，古代的灿烂文化，沉睡在漫长的历史长河中。

而中国的象形文字，却岿然独存，经五千年的世事沧桑，仍然没有磨灭它智慧的光焰，汉字的生命力还在繁荣的汉字文化圈中延续、生长……无论是从使用的人口数目还是传播的地域面积比较，汉字在世界的文字分布中都显示出她辉煌的文化魅力和独特的艺术气质。

图1-1 波斯国王大流士一世(公元前552年~公元前486年)时期的银板，晚期楔形文字的典型代表

图1-2 古埃及图特摩斯一世统治时期(约公元前1450年)的一部史书(圣书字的典范)

图1-3 青海省乐都县的柳湾文字

图1-4 吴城文字中的单字

一 汉字研究的学科体系

亘古绵长的生存发展史、涵盖九州的东方魔块为什么能穿越时空？它的神秘性让历代无数大儒、甚至西方学者浸染其中。古往今来，汉字一直被尊为民族文化体系中的一个结晶，对汉字的研究，据可靠历史材料记载，已有两千年左右的历史。以汉字这一独特的符号系统作为研究对象，从不同的角度阐述它的性质、结构、功能、起源、演变及其发展规律，众多的研究已经成为一个综合的且具有相对独立地位的学科体系。

在这个学科体系中，根据研究的目标、方法及侧重点的不同，我们可以大体上分为这样几个分支学科。

1. 汉字学概论

其内容主要是研究汉字的特性、发展概貌、基本规律，与西方拼音文字的主要差异等重大理论问题的概述，是本学科群其他各分支学科的理论概括和方法论。

2. 传统文字学

包括古文学、汉字形体学、汉字演变史等。以先秦原始文字、古代文字为对象研究其性质、特点、规律，具体辨认古汉字的形、音、义。目前较成熟的有甲骨文学、金文学、六国文字学、秦篆文字学等。它是整个中国文字学的出发点，对剖析汉字的特性、起源，起着基础作用。尤其以许慎的《说文解字》为代表的传统文字研究方法，一直在文字研究领域占统治地位，汉魏以来的经学家，所谓懂文字，就是学习《说文解字》。

《说文解字》是我国第一部系统、全面地分析汉字结构，探求汉字音、形、义的书。在此基础上，继许慎以后的文字学研究代表人物有中唐的李阳冰，五代的徐铉、徐锴兄弟，清代的段玉裁、王筠及近代的钱玄同等。

甲骨文被发现之后，以出土的古代文字资料为主，结合历史、考古，研究古文字形体变化规律、考释方法等的古文字研究领域著述成就丰硕。代表人物有郭沫若、唐兰、裘锡圭、李学勤等。

3. 汉字语言学研究

包括汉字字义学、汉字方法学、汉字教学、汉字改革等语言学基础的研究，探讨语言学习中的汉字使用规律和学习过程等。

4. 现代汉字研究

从自然科学的角度研究汉字规律，涉及汉字信息编码学、汉字心理学、汉字神经生理学、汉字字频统计学、汉字字典编纂法等汉字的现代化领域。

5. 汉字文化学

从社会科学的视角探讨汉字与中华文化、汉字与社会结构、汉字与哲学等意识领域中各种错综复杂的关系。

6. 汉字美学

以书法、篆刻、美术字为研究对象，研究汉字及汉字使用中的美学规律。

此外，还有比较文字学等新兴的交叉研究方向。

这样，一个比较全面的汉字研究的学科体系展现在我们眼前。那么，我们视觉设计领域中的文字设计工作，在这个大学科体系所处的位置和发展方向如何？

伞

二 传统书法和现代美术字

1. 传统书法与宋体字

从学科的分类布局,我们可以把汉字研究领域纳入到汉字美学的范畴。但是,历来中国学者对汉字的美学研究主要集中在书法领域,由于汉字始终具有超其自然功能的美术符号功能,这一独特的“线条”艺术在中国有广泛的群众基础和历史传统,是我国的重要传统艺术门类,书法美学也在美学研究中有其独立的地位。相对而言,在美学家眼里:“美术字”只是静止的、程式化、规格化和失去现实生命感、力量感的东西,充其量只是“一般形式的美”。(李泽厚语)

书法是一种最能体现中华民族审美意识的艺术,它借助汉字书写中丰富的笔墨变化,抒发、寄托创作者内心的艺术理解和思想感情,文字的表现是自由无拘的,书法家笔下的汉字或粗犷豪放、风驰电掣,或婉柔清丽、含蓄隽永,属于一种相对纯粹的艺术创作活动。

但是,书法活动并不是汉字美学活动的全部,汉字活动的主体并不仅仅是文人士大夫。在汉字的传播过程中,手工艺人、乡村书吏的程式化的甚至无意识的活动,也创造了许多有意味的汉字的“样式”,这些活动并不是书法研究的对象。例如新石器时代陶器刻绘符号中朦胧的装饰线条、商周青铜器中的图形文字等,尤其是宋体字的出现,成为我国文字美化史上的转折点,是以传统书法为基础的古典汉字美学和以工艺技术为依托的新汉字美学分界线。宋体字的产生完成了汉字装饰美化发展过程中从古典书写形式到现代技术形式的嬗变,具有重大的历史价值。

(1)实现了装饰和实用两种作用分野

宋体字是在书法的基础上经过装饰之后的艺术性文字,同时是适合于大量印刷的实用性文字。这种实用性适应了城市商品经济兴起的市民文化的需求,将文字美化与人们的日常生活更密切地联系起来。

(2)提供了有规律的文字美化方向

我国书法史上长期以来提倡书法的个性,这就使书法艺术局限在文人墨客的个人领域,不能步入系列化生产,大范围的传播。

在宋体字的创造过程中,下层知识分子和雕版工匠创造性地将文字分解为一些纯化的有共同特征的点画元素,运用基本的规律组织。形成了一套程式化的美化经验。从此,以宋体字为基础的,有规律地运用书法艺术中的某些特点的创造活动大量地运用在人们的日常生活及社会、经济活动中,同时也大大缩小了传统书法活动的历史舞台。

2. 现代美术字概念的形成与发展

现代美术字的概念提出是20世纪30年代,“美术字”最早在中国出现就冠有“现代”的前缀,有明确的现代主义倾向。

目前,比较明确、有代表性的美术字概念是这样的:“以汉字的结构、笔画为元素,通过精心构思和艺术化的组织,将文字以美的形式表现出来,使之符合特定的环境。”

这个概念中渗透了现代设计的基本思想,但是在近现代几次的“美术字”热潮中,我国美术字的理论始终被禁锢在以“图案”为经纬的工艺美术理论中,从而与世界美术发展形成较大的落差,甚至沦为汉字字体的输入国(大家也许不知道,构成我们日常应用文字的两大支柱之一的“黑体”竟然是上世纪末从日本引进的,而在本世纪末,这种模拟的文化输入仍然在

延续。我们不得不承认，日本拓宽了现代汉字研究的视野，他们投入在汉字应用上的热情及研究方法上表现出的理性，仍然是汉字的发源地所缺的。

我国美术字的发展史上有三次理论上和实践上的高潮。第一次是“五四”运动后，一次是20世纪50年代，一次是20世纪80年代。

(1) 30年代

20世纪30年代的中国文人经过“五四”运动的洗礼，有过一段十分辉煌的时期。期间文化新人迭出，名著佳作时现，现代美术字也出现了前所未有的繁荣。

期间，著书立说的代表人物有宋松石、傅德雍、徐一苍等。他们在编辑字范图例的同时，就美术字的概念、创作方法、要点都作了较清楚的阐述，摘要如下：

“把文字自身加以美的装饰，使其容易引起看者的兴趣，因而容易达到应用此种文字的目的。”

“一、字体要统一联络；二、字体要变化新奇；三、要易于认识，雅俗共赏。”

“有节奏的组织，有系统的变化，不费思索即可辨认。”

“美和实用是相得益彰的。美而不实用，徒供欣赏的不免流于奢侈；实用而不美，不足以引起有关系者的兴趣而降低其实用价值。”

这些锦句，出自20世纪30年代，不惟当时，即使在现在，也还是美术字设计方法的精神内核。

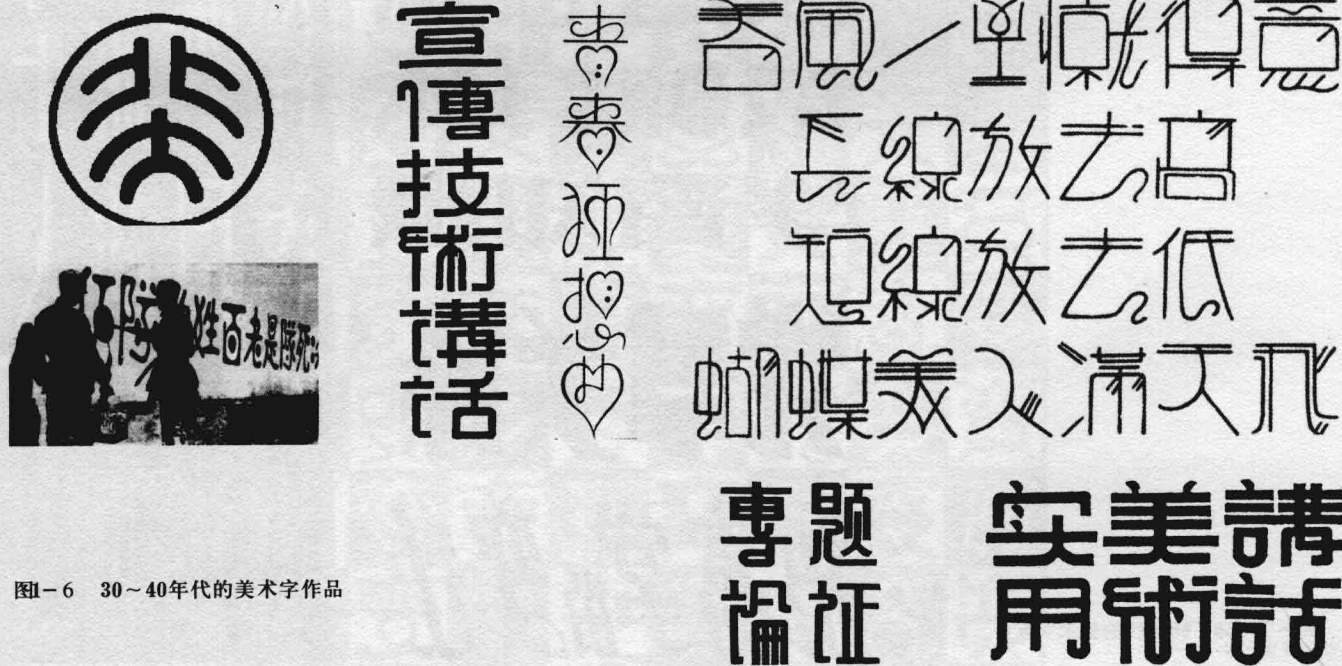

图1-6 30~40年代的美术字作品

而在美术字设计表现上突出的则是中国近代第一代留学归国的大艺术家,代表人物如:鲁迅、陈之佛、丰子恺、闻一多、雷圭元等;还有一批国内的大师级人物:张光宇、钱君匋、杭稚英、华君武、张汀等。他们在文字应用的各个领域对美术字表现出极大的热忱及深厚的艺术功底,如书籍装帧、广告、报纸、商标设计、包装以及政治宣传上都运用了大量的美术字,风格丰富多彩,生动而极具鼓动性。他们创造了美术字史上的光辉篇章。

(2) 50年代

20世纪50年代出现的美术字高潮则主要体现在创作人员的普及性及运用的广泛性上。空前的建设热潮和一系列的政治运动,给广大美术爱好者提供了学习、锻炼的机会,各种美术字的学习速成班纷纷举办,美术字专业书籍供不应求。

例如:宋松石的《美术字讲话》从1950年初版到1953年,发行量达到20万册,仅1950年9月~11月,就再版4次,(即使在当今年代,这本书仍然是美术字的畅销书籍)。

其他如田自秉、陈之初等教授的美术字书籍都一再重版。

这一阶段,关于美术字的理论及练习方法得到更细致地整理、归纳。

- 从图案理论出发阐述美术字构成中点划、线条、形态及色彩的感情;
- 系统地讲述美术字的点画造型特点、文字结构的空比例和行列布局等;
- 以辩证的关系分析文字结构中主笔与副笔,直与曲、大与小、繁与简变化和统一的关系;

改造思想
鍛練身体
學習知識
党羣关系
提高手曲变化

图1-7 50~60年代的美术字演变

- 一致确定了应把文字形象、布局与字义情感的统一作为美术字的基本要求。

总的看来, 50 年代的美术字以“能够表现集体力量, 能够酝酿整齐、严肃的空气, 能够引起积极向上的情绪”为主要目标。

(3) 80 年代

20 世纪 80 年代的高潮严格的说来, 应该是长期政治运动后, 美术字热潮的反复。

虽然有不少专家在这一领域作了一些深度上的探索和应用范围的扩展, 但主流的作品及相关理论依然是 50 年代甚至 30 年代基础上的延伸而已。在研究方向、方法上并没有对飞速发展的科技领域及多元化的社会科学变化作出反应, 作品的形式和方法和五六十年代的作品没有突出变化, 缺乏时代特征。

由于设计理论的停滞, 美术字的发展在 80 年代短期繁荣后, 很容易就跌入了 90 年代“电脑特效字”横行的误区。

图1-8 《装饰美术字》 孙有庭

三 视觉传达设计中的文字设计

20世纪90年代初,许多高等院校设立了“视觉传达设计”专业或研究方向,以前的“美术字”课程也改成了“字体设计”或“文字设计”,这是对文字应用研究中积极的变化,大家都在探讨科学技术时代中文字应用的艺术表现规律。在设计表现上,在港台一些优秀的设计师的带动下,大陆的文字设计正处于一种前所未有的活跃的探索阶段。

设计艺术的演变总是和社会形态、生产方式的变迁有着密切的关系。从农业社会到工业社会、后工业社会和信息社会、知识经济社会,设计和艺术一方面要适应社会的变革,另一方面则要从人本位的角度反映人类的思想意识和感情。

视觉传达设计的概念是一个动态的、开放的概念,广义的说应是指社会中非技术、非功能性的信息传播设计。

视觉传达设计与纯艺术创作的差别体现在它的社会性和功利性中,它与社会、政治和经济生活有直接的联系,因而使它比许多其他艺术形式更容易表达一个时代的精神。具体到设计领域,它广泛存在于企业形象设计、环境展示设计、包装装潢设计、产品设计和媒体艺术设计等领域。文字作为视觉传达设计中一个基本的信息元素,在不同的视觉传达设计领域有不同的生存空间。

1. 文字与环境设计

这是千年学府一岳麓书院的讲堂。

这是一个积淀了千年“湖湘文化”的典型的中国传统文化空间。在现代人眼里,我们首先感受到的是一个汉字的空间,在区区50平方米的讲堂内,充斥着十多种不同的文字内容及表达形式。有中堂、楹联、匾额、碑刻等,字体或端庄肃穆,或温和儒雅、溢彩流光。不同的材料和制作方式留住了不同的历史、不同的往事、不同的人物形象、不同的文化背景。在这个大屋顶下,整齐严肃的理学精神和鸢飞鱼跃的学习氛围被融为一体,展示了一段中国传统文化儒道互补的佳话。

可以看出,无论从建筑设计、视觉设计、旅游点的空间规划等角度,文字都是这个空间的主角。它对空间的分布、对意境的塑造、对游人的导向都起到了功能性的作用。可见,设计师在掌握建筑知识、彻悟书院的文化背景的基础上,还要对书法的不同表现形式、制作方法有相当的造诣。

图1-9 湖南大学岳麓书院讲堂

图1-10

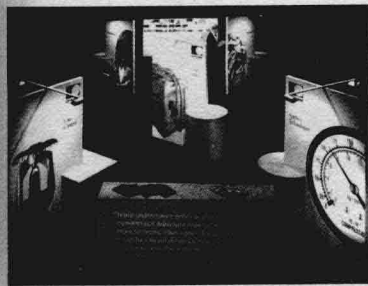

图1-11

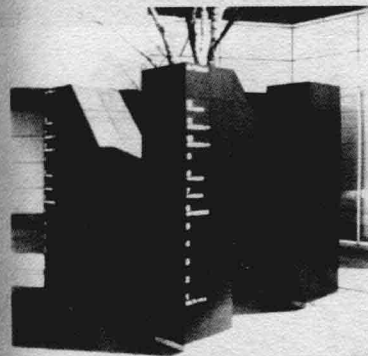

图1-12

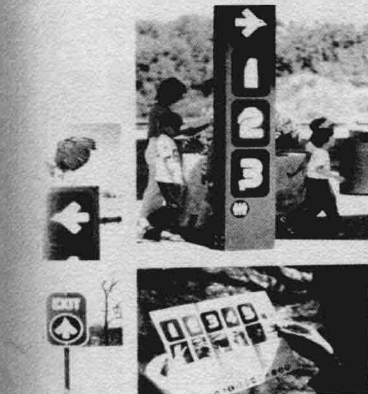

图1-13

这个前卫的西方文化空间(图1-10),是英国伦敦Kobe Fashion Museum 中央广场,由“Why Not Associates”设计。显然,这种空间是对信息社会的一种极端的反应。空间中的非功能(建筑)性的信息全部由电子影像和文字及音响系统表达,每隔1小时变化一次有关时尚主题的内容。在这个空间里,设计师使用的是多媒体合成、VR等数码影像技术。设计中考虑更多的是字的节奏与图像、声音、光线、时间的关系。节奏更快、内容更丰富、信息量更大、视觉效果更刺激、技术手段更先进的特点已经不容许现代设计师用手中的直线、圆规、刻刀去表现现代社会生活的主流特征。无疑,社会给设计师提出了更高的要求 and 更完整的知识结构,要求设计师在设计过程中能解决更多的矛盾和问题。

以上两例,我们看到的是处于两种极端对立的、不同的文化环境的空间设计。我们关注一下我们周围的生活环境、商业环境及公用空间的文字使用情况,同样可以感受到文字的美化只是使用中的一个方面,孤立地用建立在工艺美术理论基础上的美术字理论,已经不能解决社会对文字使用提出的新的要求。

商业的空前繁荣为设计师提供了大量塑造种种不同风格的商业空间的机会。展览设计中,文字的展示是设计师考虑的主要内容之一。展览的过程实质上是一个典型的信息传达的过程:设计师要在最短的时间里,最复杂的环境中传递给观众关于展览组织者最多的、最生动、最积极的信息。展览中文字的层次关系、表达与制作也不仅仅是美学层面的问题。

日常生活中,漫步街头,各种式样的招牌琳琅满目。好的招牌往往能吸引过往行人驻足注目,给商家带来无限商机;但大部分招牌都极力地“涂脂抹粉”,程式化的大红大绿的不干胶、金辉闪烁的金属字不绝于眼,这种张扬的心理、孤立的美术字表现方法给社会造成了极大的视觉污染。即使在走进中国的高科技圣地“中关村”,也是同样如此。没有理性的、无节制的招牌和店面在告诉大众:这里是PC菜市场!看来,这种艺术与科技相分离的美术字操作系统真要UPDATE了。

日本著名的设计师五十岚威畅在东京街头做的环境雕塑小品,简洁的字母造型将理性主义和现代社会的节奏表达得清晰可见;功能上,既有环境雕塑的功用,又完成了公司门牌、楼层指示牌的作用,把信息传播功能和调节环境的功能融为一体。(图1-12)

图1-13所示为国外一个动物园的指示牌,其个性化的数字设计既表现了动物园的主体内容,也拉近了业主和游客的心理距离,表达了对游客(尤其是儿童)的关注。这时,细致文字设计往往比巨幅的广告及宣传画更亲切。

而我们从优秀的文字设计作品中可以发现,文字的设计和运用应是一个综合的、理性的过程,往往能透过这些作品节制、简约的造型告诉人们更多的信息,引起人们更多的关注和思考。

图1-10 英国伦敦Kobe Fashion Museum 中央广场

图1-11 商业展览设计

图1-12 五十岚威畅设计的东京街头的环境雕塑小品

图1-13 国外的一个动物园指示牌

