

传统汉字

图像艺术

◎ 朱永明 钟健 著

朱永明 钟健 著

传统汉字图像艺术

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统汉字图像艺术 / 朱永明, 钟健著. —南京:
南京大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-305-16133-9

I. ①传… II. ①朱… ②钟… III. ①汉字—研究
IV. ①H12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 273059 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号
出 版 人 金鑫荣

书 名 传统汉字图像艺术

著 者 朱永明 钟 健

责任编辑 陆蕊含 编辑热线 025-83592401

照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 26.75 字数 382 千
版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-16133-9
定 价 68.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信: njupress
销售咨询热线: (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究
* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

本书受2012年教育部人文社会科学一般项目
《传统汉字图像艺术研究》(12YJA760101)资助

目 录

导论	001
----------	-----

第一章 图像化汉字语言与艺术

第一节 汉字语言及其图像化传统	011
一、视觉符号与“语言”	012
二、言语、文字与图像	017
三、中华视觉语言文明	021
第二节 汉字图像的艺术建构	027
一、“六书”造字	027
二、视觉认知机制	032
三、笔画与结体	038
四、视觉的智慧与美学	044
结语	057

第二章 书画同源的历史文脉

第一节 文字起源说	061
一、实物记事	062
二、八卦书契	063
三、仓颉造字	065

第二节 原始文字的产生	067
一、从刻绘到图画符号	068
二、图画文字萌芽	072
第三节 汉字的历史	087
一、古老的图像文字体系	087
二、甲骨图文	093
三、汉字图像的演进	105
结语	114

第三章 汉字书体形式

第一节 视觉的书写	117
一、形“象”的基础	117
二、抽“象”的观念	119
第二节 图像的书法	126
一、文字的礼制	126
二、铭刻与装饰	133
三、水墨书法	159
第三节 印刷字体	176
一、版刻技术	176
二、程式化	183
三、设计的字体	186
四、版印图文装饰	193
结语	198

第四章 文本的构成

第一节 图像的形态	203
一、字体与书体	204

二、装饰与形象化	205
第二节 视觉的话语	210
一、汉字图像话语建构	211
二、意象化笔画	216
三、符号化象征	223
四、合字回文	231
五、图文同构	237
结语	246

第五章 祥瑞的吉语

第一节 信仰的图符	251
一、传统习俗	252
二、神符信仰	257
三、敬字传统	264
第二节 祈福与教化	266
一、礼制的传统	266
二、瑞应祈福	267
三、德行教化	271
第三节 载体与应用	276
一、媒材形式	276
二、环境与陈设	283
三、器物用品	317
四、服饰用品	327
五、岁时民俗及其他	331
结语	339

第六章 绵延的传统

第一节 东西融汇中的汉字艺术	343
一、古代汉字图像文化传播	343
二、西风东来	348
第二节 新图像汉字艺术	359
一、现代传播观念下的汉字艺术	360
二、新媒体技术时代	375
结语	378
结论	380
参考文献	385
致谢	396
后记	397

图像目录

第一章 图像化汉字语言与艺术

图 1-1-1	大脑视觉认知示意图	13
图 1-1-2	甲骨文联想,引自日本招贴设计	23
图 1-1-3	商周尹舟簋铭文	24
图 1-1-4	宋米芾《珊瑚帖》,纸本墨迹,纵 26.6 厘米,横 47.1 厘米,故宫博物院藏	25
图 1-2-1	商周金文的象形构造	28
图 1-2-2	东汉许慎《说文解字》,徐铉校,北宋本校刊,汲古阁藏版 ...	29
图 1-2-3	篆体指事文字	30
图 1-2-4	《喜鹊闹梅》彩色剪纸,河北蔚县,现代	31
图 1-2-5	现代文字设计应用	32
图 1-2-6	大脑视觉感知过程示意图	34
图 1-2-7	阿恩海姆(Rudolf Amheim)心理力场与视错觉产生的图示	36
图 1-2-8	因为力场作用,点与点之间产生相互吸引,并形成相关性 与连续性的感知	36
图 1-2-9	线条的意象与表现力	37
图 1-2-10	明徐渭《草书诗轴》与凡·高《星夜》的比较	37
图 1-2-11	文字笔画、结体与构成源自自然的灵感与启示	39

图 1-2-12	东晋顾恺之《女史箴图》(局部),绢本设色,纵 24.8 厘米、横 348.2 厘米,英国大英博物馆藏	39
图 1-2-13	宋体与隶书楷体的异同比较	40
图 1-2-14	唐颜真卿《祭侄文稿》,台北故宫博物院藏	41
图 1-2-15	现代印刷文字设计字体	41
图 1-2-16	倪初万《笔墨的表情》2003 年第二届方正字体设计大赛一等奖	42
图 1-2-17	闵学林《家家门前尽成春》水墨绘画	43
图 1-2-18	《中国民间传统艺术节》装饰设计	44
图 1-2-19	清《寿喜图》,版刻彩印,安徽芜湖市	44
图 1-2-20	商代龟鼈铭文拓本	49
图 1-2-21	春秋 王子午鼎铭文	49
图 1-2-22	卣文《商周金文录遗》248 图,于省吾释为“鱼”	50
图 1-2-23	尊文《考古学报》1981 年第 4 期,于省吾释为“渔”	50
图 1-2-24	明代“唯吾知足”钱币	51
图 1-2-25	陈原川《汉字意境》招贴设计	52
图 1-2-26	各种鸟虫篆书字体	53
图 1-2-27	《伏羲图》与《八卦图》	54
图 1-2-28	银福寿头簪,两个蝙蝠与寿字形成“福寿”,再以蝴蝶相饰,寓意福泽延绵,寿长无极	55
图 1-2-29	版刻中堂“福”字图,纵 138 厘米,横 68 厘米,清晚期,苏州桃花坞木刻年画博物馆藏	55
图 1-2-30	水墨都市主题招贴设计	56

第二章 书画同源的历史文脉

图 2-1-1	古秘鲁人的结绳记事	63
图 2-1-2	河图洛书	64
图 2-1-3	仓颉,取像鸟迹始作文字	66

图 2-2-1	阴山岩画人面纹,新石器时代	71
图 2-2-2	猪纹钵,高 11.6 厘米,长 21.2 厘米,宽 17.2 厘米,河姆渡 时期,浙江省博物馆藏	71
图 2-2-3	新石器时代的石研磨盘	72
图 2-2-4	双格石研磨盘,仰韶文化,陕西宝鸡北首岭出土	72
图 2-2-5	早期陶器几何图纹	74
图 2-2-6	河南临汝阎村仰韶文化遗址出土的彩陶缸上的《鸛鱼石斧 图》,彩陶缸高 47 厘米,口径 32.7 厘米,国家博物馆藏	74
图 2-2-7	马家窑文化彩陶盆舞蹈纹	75
图 2-2-8	彩陶瓮半山类型,高 34.5 厘米,口径 17 厘米,甘肃省广河 县地巴坪出土,甘肃省博物馆藏	76
图 2-2-9	彩陶钵绘鸟纹,新石器时代,陶质彩绘,高 47 厘米,口径 32.7 厘米,河南省博物馆藏	76
图 2-2-10	宁夏卫宁北山地区大麦地史前岩画动物群,新石器时代	77
图 2-2-11	半坡、仰韶、良渚及大溪古符号	81
图 2-2-12	邹平县丁公村龙山文化遗址出土的陶器残片	83
图 2-2-13	苏州吴县澄湖良渚文化遗址出土的刻符黑陶贯耳壶	83
图 2-2-14	浙江平湖庄桥坟遗址刻画符号石钺西 T101,2003 年	84
图 2-2-15	贾湖遗址上出土器物上的刻符	86
图 2-2-16	陕西绥德县出土的铸有铭文的青铜器	87
图 2-3-1	公元前 2500 年西亚两河流域楔形文字,古苏美尔人认为是 命运之神 Nebo 发明	89
图 2-3-2	古埃及时期埃塞俄比亚阿法塔古石碑,古埃及人认为智慧 之神托托创造圣书体	90
图 2-3-3	公元前 2500 年印度河流域的像章文字	91
图 2-3-4	《德莱斯頓古抄本》摹本,玛雅人认为是天空之神创造了玛 雅文	91

图 2-3-5	罗马字母演化示意图	92
图 2-3-6	公元 114 年罗马建立的图拉真纪念圆柱碑文,成为古罗马字体的经典	93
图 2-3-7	汉字形态结构演变图,吴旦 制图	93
图 2-3-8	殷墟甲骨文正面(编号 Y0716),国家博物馆藏	94
图 2-3-9	灰陶大口尊,高 59.5 厘米,口径 30 厘米。1960 年山东莒县陵阳河遗址出土,国家博物馆藏	96
图 2-3-10	灰陶大口尊(局部)	96
图 2-3-11	龟甲正背面(编号 Y1954),国家博物馆藏	99
图 2-3-12	宰丰骨匕刻辞,长 27.3 厘米,宽 3.8 厘米,嵌绿松石存十四颗,国家博物馆藏	100
图 2-3-13	甲骨文,其强烈的形象性被认为是早期文字的重要特征	101
图 2-3-14	出土的周贝钱与甲骨、金文的“贝”字	102
图 2-3-15	汉字“马”的字形演变	103
图 2-3-16	商武丁时期甲骨,长 17.8 厘米,宽 10.5 厘米,1991 年河南安阳殷墟出土	104
图 2-3-17	春秋《陈侯簋》陈国铭文	105
图 2-3-18	秦昭版文,秦始皇二十六年(221 年),北京图书馆藏拓本	106
图 2-3-19	战国中期竹简,宽约 0.8 厘米,1994 年河南新蔡出土,河南省文物考古研究所藏	107
图 2-3-20	汉代居延《建武三年侯粟君所责寇恩事》简册(局部),甲渠侯官遗址出土,甘肃文物考古研究所藏	108
图 2-3-21	唐冯承素《兰亭序》神龙年间摹本,皮纸本	108
图 2-3-22	汉字书体的演变	109
图 2-3-23	福喜江南灶画	111
图 2-3-24	浙江嘉善西塘尊闻堂梁架上的木雕“福寿”纹	111

图 2-3-25	费保龄《飞龙戏珠》风筝设计	111
图 2-3-26	有喜字的烛台	112
图 2-3-27	紫砂方壶	112
图 2-3-28	街头艺人的创意糖艺	112
图 2-3-29	新设计字体	113
图 2-3-30	陈幼坚《商业设计的文化脉搏》招贴设计	113

第三章 汉字书体形式

图 3-1-1	甲骨文中的造字视角:门、鸟、水、乘、宾、孕、簋、卫	118
图 3-1-2	陈幼坚书法展招贴设计	119
图 3-1-3	李根在招贴设计	120
图 3-1-4	线条的形式与意象	122
图 3-1-5	唐张旭《古诗四帖》局部	125
图 3-2-1	秦权量上的秦二世诏书	128
图 3-2-2	秦《阳陵虎符》及其三面展开图,高3.13厘米,长 8.9 厘米, 国家博物馆藏	129
图 3-2-3	战国时期错金“鄂君启”铜节,国家博物馆藏	129
图 3-2-4	西汉张掖都尉荣信,高 21.5 厘米,宽 16 厘米,甘肃金塔县 肩水金关出土,甘肃省博物馆藏	130
图 3-2-5	安徽芜湖广济寺“地藏利成金印”,唐至德二年	131
图 3-2-6	北宋禁军“神卫左第四军第二指挥第五都记”青铜印,太平 兴国六年	131
图 3-2-7	春秋战国时期“宋公栾”青铜戈,安徽寿县出土,国家博物 馆藏	131
图 3-2-8	封检	132
图 3-2-9	商代青铜器宰甫卣拓片,山东菏泽地区文展馆藏	134
图 3-2-10	西周宣王时期毛公鼎铭文拓片,台北故宫博物院藏	135
图 3-2-11	晋国栾书青铜缶及拓片,春秋时期,故宫博物院藏	136

- 图 3-2-12 商代的族徽,形象性强,被称为象形符号,有的形体简单,
被称为指事符号 137
- 图 3-2-13 商青铜器上的族徽铭文“卿父癸桀” 138
- 图 3-2-14 商周时期族徽、铭文 138
- 图 3-2-15 汉日月之光铜华镜 140
- 图 3-2-16 汉“长宜子孙”连弧纹镜 台北故宫博物院藏 140
- 图 3-2-17 春秋战国货币,国家博物馆藏 141
- 图 3-2-18 石鼓文拓片秦代石刻,清代拓本,纵 55 厘米,横 36 厘米,
厚 5 厘米,湖北博物馆藏 142
- 图 3-2-19 《泰山刻石》秦二世元年(前 209 年) 143
- 图 3-2-20 北魏《始平公造像记》拓片,洛阳市南部郊龙门石窟古阳洞
北壁 144
- 图 3-2-21 《大吉买山地记》,东汉建初元年(76 年),拓本,故宫博物
院藏 145
- 图 3-2-22 隋张怱墓志盖 146
- 图 3-2-23 南朝梁萧景墓神道西侧石柱柱额,南京栖霞镇十月村 ... 147
- 图 3-2-24 东汉《熹平石经》残部,熹平四年(175 年),故宫博物院藏
..... 147
- 图 3-2-25 魏《正始石经》残石拓片,采自《书法丛刊》第二辑 148
- 图 3-2-26 秦传国玉玺,宋薛尚功《历代钟鼎彝器款识》摹本 149
- 图 3-2-27 明《三十二篆金刚经》,鸾凤书、殳书、鸟迹篆、龟书、鸟篆、
崇祯年间刻本 150
- 图 3-2-28 越王勾践剑上的鸟虫书铭文 150
- 图 3-2-29 汉错金鸟篆铜壶 151
- 图 3-2-30 陕西汉瓦当 152
- 图 3-2-31 汉“永受嘉福”瓦当 153
- 图 3-2-32 西汉方砖铭,乐未央,万岁安,亲千秋,单于和 153
- 图 3-2-33 汉后子孙吉,长 66 厘米,宽 16 厘米,厚 2.5 厘米 154

- 图 3-2-34 秦砖铭:“海内皆臣岁登成熟道毋饥人”,国家博物馆藏
..... 154
- 图 3-2-35 汉“日月同光”吉语砖 154
- 图 3-2-36 官印、姓名印、吉语印、肖形印 156
- 图 3-2-37 战国时期私印与吉语玺印 156
- 图 3-2-38 金大定二年(1162 年)韩州刺史之印青铜印,吉林九台县
出土,故宫博物院藏 156
- 图 3-2-39 清皇帝之宝玺印,汉文与满文篆书,面 15.5 厘米见方,
通高 16.6 厘米,纽高 11 厘米 157
- 图 3-2-40 “五星出东方利中国”锦护膊,纵 12.5 厘米,横 18.5 厘米,
新疆民丰县尼雅汉晋遗址出土 158
- 图 3-2-41 “续世”织锦,1980 年新疆罗布泊西岸楼兰古城东 7 公里
高合墓地 2 号墓出土,残长 26 厘米,宽 13 厘米,新疆维吾尔
自治区社会科学院考古研究所藏 159
- 图 3-2-42 青瓷对俑,湖南长沙西晋永元二年墓葬出土,高 16.5 厘米,
宽 15.5 厘米,湖南省博物馆藏 160
- 图 3-2-43 湖南长沙子弹库楚墓出土的战国楚帛书 162
- 图 3-2-44 汉代河西简牍遗墨 163
- 图 3-2-45 汉《张迁碑》汉灵帝中平三年山东东平县立,故宫本,现存
山东泰安岱庙 164
- 图 3-2-46 《唐升仙太子之碑》右图为《唐升仙太子之碑》局部 165
- 图 3-2-47 西汉居延竹简局部 166
- 图 3-2-48 东汉居延竹简,写于建武三年(27 年),甘肃省博物馆藏 166
- 图 3-2-49 东晋王献之《十二月帖》,宋拓宝晋斋法帖本,上海博物馆藏
..... 167
- 图 3-2-50 北魏元徽墓志 168
- 图 3-2-51 三国钟繇《荐季直表》,字心横 40 厘米,高 18 厘米,为《真
赏斋法帖本》 168

- 图 3-2-52 唐颜真卿《勤礼碑》高 268 厘米,宽 92 厘米,唐大历十四年,陕西省碑林博物馆藏 169
- 图 3-2-53 唐柳公权《玄秘塔碑》,陕西省碑林博物馆藏 170
- 图 3-2-54 唐虞世南《孔子庙堂碑》,日本东京三井文库藏 171
- 图 3-2-55 唐欧阳询《九成宫醴泉铭》 171
- 图 3-2-56 唐张旭《肚痛帖》,宋嘉祐三年(1058 年)刻,陕西省博物馆碑林藏 172
- 图 3-2-57 唐怀素《大草千字文》拓本 172
- 图 3-2-58 宋苏轼《黄州寒食帖》台北故宫博物院藏 173
- 图 3-2-59 元赵孟頫行书《赤壁二赋》(局部)台北故宫博物院藏 174
- 图 3-2-60 明王铎《金山诗》 175
- 图 3-2-61 清金农《度量如海涵春育》语录 175
- 图 3-3-1 东晋写本《杂阿毗昙心论》背后的压印佛像(约 494—502 年) 177
- 图 3-3-2 汉软侯家丞封泥,长沙马王堆出土 178
- 图 3-3-3 长沙马王堆西汉墓出土凸版套色的金银火焰印花纱,与 1975 年广州南越王墓出土的大印花铜版底版花纹单元如出一辙 178
- 图 3-3-4 东汉《刑徒墓砖铭》拓片(局部) 179
- 图 3-3-5 东晋王羲之《快雪时晴帖》(摹本)台北故宫博物院藏 180
- 图 3-3-6 毕昇活字版复原模型,国家博物馆藏 181
- 图 3-3-7 明王祯《农书》中载《造活字印刷法》武英殿聚珍版 182
- 图 3-3-8 元套色印本《金刚般若波罗蜜经》,台北“中央图书馆”藏 183
- 图 3-3-9 唐敦煌藏经洞的《金刚经》卷扉画《佛祖说法图》23.5 厘米×28.3 厘米,伦敦大不列颠图书馆藏 184
- 图 3-3-10 唐《剑南西川成都府樊赏家历》,唐中和二年(882 年)历书残片,敦煌藏经洞出土 185

图 3-3-11	宋《昌黎先生集》，廖莹中刻本，国家图书馆藏	186
图 3-3-12	宋刻本《南宋群贤诗选》	187
图 3-3-13	元大德九年刻本《汉书注》	188
图 3-3-14	开元路退毁昏钞印面拓本	188
图 3-3-15	元“贞祐宝券”伍贯二合同钞版	188
图 3-3-16	灵石县绵山南宋初抗金札文 山西省博物馆藏	189
图 3-3-17	明无锡顾氏奇字斋刻本《类笺唐王右丞诗集》双页	190
图 3-3-18	明《石门文字禅》，万历二十五年(1597 年)，径山兴圣万寿 禅寺刻本	191
图 3-3-19	明《樊川诗集》，明正德十六年(1521 年)，江阴朱承爵朱氏 文房刻本	191
图 3-3-20	清《春秋》旧刻本	191
图 3-3-21	木活字排印书籍的工艺过程图取自金简《钦定武英殿聚珍 版程式》	192
图 3-3-22	太平天国诏书封面	192
图 3-3-23	宋代书籍版式，a 象鼻、b 鱼尾、c 界、d 边栏、e 天头、f 地 脚、g 书耳	194
图 3-3-24	明《新刻出像音注增补六智远白兔记》，万历年间金陵唐 富春刊本	195
图 3-3-25	明《重刊五色潮泉插科增入诗词北曲勾栏荔镜记》嘉靖年 间建安书肆余新安刊本	196
图 3-3-26	明《按鉴演义帝王御世盘古至唐虞传》，崇祯年间刊本，日 本内阁文库藏	196
图 3-3-27	明《全像英雄三国志传》，万历年间闽建书林笈邮斋刊本	197
图 3-3-28	元代书籍标志设计	197
图 3-3-29	元代书籍《孟子》版式编排 盱郡重刊廖氏善本	198
图 3-3-30	明《京本音释注解书言故事大全》书林郑氏云竹绣梓	198