

探究东巴文字的解构设计及其在平面设计中的应用

The Research on Deconstruction of Dongba Characters and Its Application in Graphic Design

车巴文是一种准备在意大利语或法语的
西巴文(即西里字母)下写下的原始图
画。西巴文是印欧语言中最早出现的，属
于文字起源的最早期形式。但非正式的文
字起源最早可追溯到公元前3000年。西
巴文是古埃及人用于记录宗教和行政事
务的文字。西巴文是古埃及人用于记录
宗教和行政事务的文字。西巴文是古埃
吉人用于记录宗教和行政事务的文字。

唐绍钧 著

东巴文有1400多个单字，相当于汉语，能够表达细腻的情感，能记录复杂的事件，亦能记录诗文。东巴文被称之为世界唯一“活着的象形文字，将变为文字的‘活化石’”。2003年，东巴古语被联合国教科文组织列入世界记忆名录，并通称为“东巴经”。

[illegible]

一、政治思想。這件詩歌，是作者對當時社會現實的深刻批判。詩中揭露了封建統治階級的殘暴、腐敗和對百姓的壓迫。作者通過對自然環境的描寫，如「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，隱喻了社會的黑暗和百姓的處境。詩中還表達了作者對國家前途的憂慮和對百姓疾苦的同情。

山东大学出版社

探究东巴文字的
解构设计及
其在平面设计
中的应用

The Research on Deconstruction
of Dongba Characters and Its
Application in Graphic Design

唐绍钧 著

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

探究东巴文字的解构设计及其在平面设计中的应用 / 唐绍钧著.
— 济南: 山东大学出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5607-5094-1

I. ①探… II. ①唐… III. ①东巴文—研究 IV. ①H257

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 178469 号

策划编辑: 张晓林

责任编辑: 秦大忠

书籍设计: 唐绍钧

美术编辑: 牛 钧

出版发行: 山东大学出版社

社 址: 山东省济南市山大南路 20 号

邮 编: 250100

电 话: 市场部 (0531) 88364466

经 销: 山东省新华书店

印 刷: 山东和平商务有限公司

规 格: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

6.75 印张 137 千字

版 次: 2014 年 7 月第 1 版

印 次: 2014 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

东巴文字
临摹字帖

1. 纳西族祭祀仪式上老东巴先生读东巴经书

2. 东巴先生在抄写东巴经书

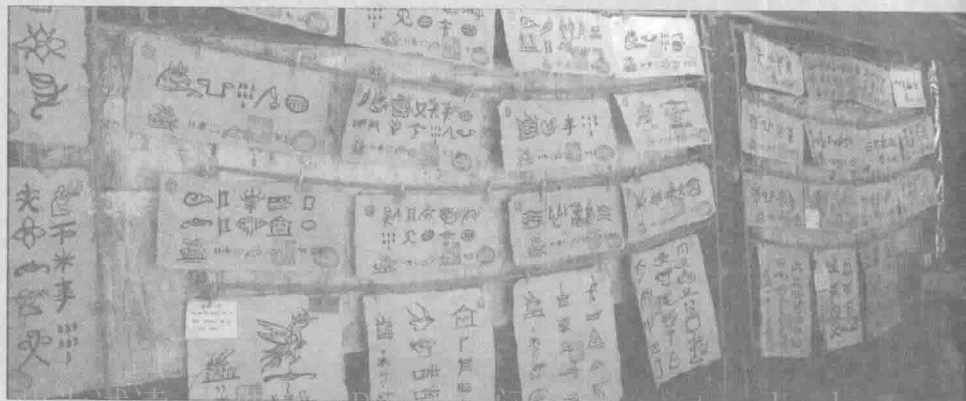

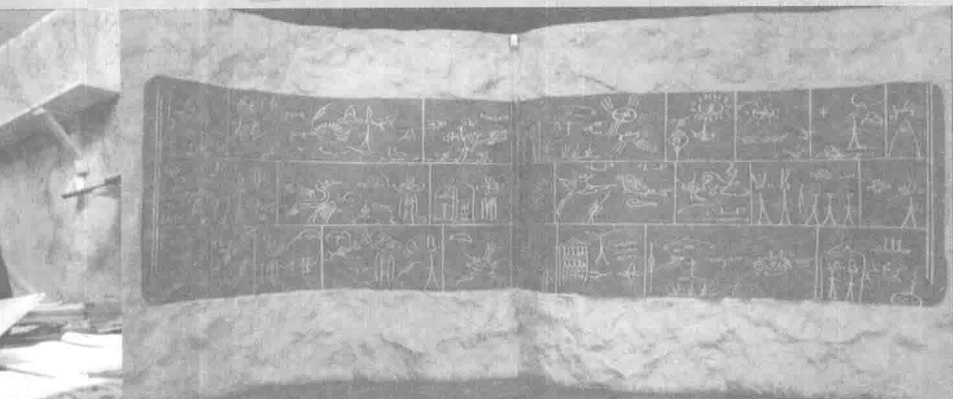
4. 东巴纸制作原材料——韧皮植物

5. 东巴纸制造作坊——纸槽

7. 写在东巴纸上的东巴文字

3. 丽江博物馆——东巴文化展区

6. 东巴纸最后一道工序——光滑矿石进行压光

8. 张春和在丽江古城画室进行创作

【内容提要】

东巴文字的图形化和历史性使得它具有得天独厚的艺术魅力，它既是一种文字，又是一种原始图形设计，是当时人们将自己对生活的感性认识和理性认识进行有机结合的结果。“解构”，作为当代艺术设计中表现较为突出的一种思维方式和创作手法，存在于人类社会各个发展阶段中，且具有不同的艺术表现形式。本书以东巴文字为解构研究对象，从“解构”的角度对其进行分析研究，并以灵活的思维方式和创作手法为基础，目的是使解构设计后的东巴文字更好地运用于现代平面设计中。作者大胆尝试以“解构”理论与方法来研究与设计东巴文字，必将充分体现现代设计师独具特色的创新视角，让东巴文字在解构和重组中从形式上发生巨大的改变。

本书运用文献检索法、田野调查法、比较法、分析法、解构设计等研究方法，以装饰艺术、造型艺术、图形创意、平面

构成、色彩设计等诸多学科理论为指导，结合大量东巴文字历史记载、东巴文字在现代平面设计典型案例中的应用、汉字解构设计的资料和实例，对东巴文字解构设计进行系统的分析研究并探讨其实践应用。

首先，本书简述了东巴文字的产生和发展过程以及汉字在现代设计手法下“解构”的相关理论，通过对东巴文字历史文化背景的详尽调查与整理，运用“解构”的理论和方法对东巴文字的造型特征及其在现代装饰艺术中的应用进行了深入分析与研究，探讨了影响汉字造型“解构”设计的主要因素和设计思想。

其次，本书对文字造型组成进行了比较研究（包括形态、比例、结构等方面的内容），具体的比较方法有线性程序比较（包括字体造型的取舍、概括、变化）、非几何性比较（包括自然性、随意性、多变性）、书写章法比较（包括版式的编排、字体大小的范围）、字体结构比较（包括偏旁部首、字形结构安排、字义）、图形化比较（用“解构”理论分别对东巴文字和古埃及文字的笔画、几何图形中的对称、重复、对比比较）等，为下一步要进行的东巴文字解构设计提供设计上的途径和理论依据。

最后，围绕“解构”理论和方法对东巴文字进行了系统化设计。设计分两部分，一部分是篆字解构部首，是根据东巴文字字体结构组合而进行的设计；另一部分是把现代图案装饰技法运用到解构东巴文字设计图形中，从而实现“解构”的视觉艺术化。

序

东巴文字是中国古代象形文字的一个重要分支。由于它的造型和寓意被大众所喜爱和欣赏，从而被人们有意识地传播和研究，在众多象形文字中，东巴文字属于较为系统的图形化文字体系，区区 1000 多字，却能记载丰富的人间万象，被称为古老的“西南民族文化博物馆”。

我于 1998 年从荷兰归国，继续在学校从事视觉传达设计、工业设计专业的教学和研究工作。归国后的几年里，我对东巴文字有过较为深入的探索，并发表了数篇研究性文章和做过相关设计。我身边很多朋友也对东巴文字颇有兴趣，有画家、设计师、易经学者等，他们都采用不同的形式去展现自己对东巴文字的喜爱之情。虽然东巴文字是古老的象形文字，但古老并不代表过时、陈旧或保守。它有着独特的审美意趣及艺术价值，

从设计资源角度看，这必须要有合理平台去展现和研究它，这是现代社会信息传达、识别和趣味性审美乃至设计的需要。

2006 年秋，那是与唐绍钧第一次见面，相谈甚欢，他请求我做他的研究生导师，并且与我探讨了关于东巴文字和设计的相关信息。让我为之惊讶的是，一位初来乍到的外地本科毕业生对于云南民族传统的元素涉猎如此之广，实属不易。从那时起，他就以此作为研究和毕业设计的创作主题。

在后期的设计交流中，我发现了两个问题：一是针对东巴文字的设计在中国还没有系统和完整的先例，其思路尚属首创，但方向较为迷茫。二是唐绍钧虽然从沿海城市的大学毕业，具有较强的设计能力和创新性，但在与中国传统元素结合上缺乏理论指导，因此，在他的实验设计中出现了很多棘手的问题，例如东巴文字造型变化不合理、字体间的相互比较不深入、图形的归纳过于简单等。我在国外尤其是在欧洲等国的几年学习中，深刻学习和感受到他们理念与设计融入的灵动和多元性，便引导他多参考国外先进设计理念和成熟技法，最终发现“解构”主义及技法较为适合研究东巴文字的设计，并展开深入研究，终于取得了今天的成果。

唐绍钧对于东巴文字解构设计进行研究，到现在已经付出整整八年时间，先后创作过上百幅关于解构东巴文字设计的草稿和成品，并积极以此来申请相关课题，可以说这本书是他多年来研究积累的一个总结。

本书分为七章，前四章从各个方面应用“解构”方法进行

比较性研究，重点为第五章提供设计支持和理论依据。第五章则通过“解构”技法结合汉字部首、篆字书写形式、图形装饰技法等对东巴文字进行设计，每一种都原原本本地讲述和展现研究内容。第六章为东巴文字解构设计与现代平面设计载体的融合。第七章为研究成果总结及对未来的展望。希望唐绍钧能在未来的研究中继续努力，更希望因本书的出版，东巴文字的设计能得到更加广泛的关注与支持，能获得更加健康的发展。

沈德坤

2013年10月20日

2006 年秋，我在读研究生期间深入了解了东巴文字，其造型怪异、形象逼真的描绘引发了我的强烈兴趣，便结合专业开始了较为细致的研究与设计。

本书针对东巴文字艺术创作的核心——设计，而设计的核心则是“解构”。为了给设计创作提供灵感，我针对东巴文字图形化艺术、东巴文字装饰艺术、东巴文字造型艺术、东巴文字色彩艺术等进行了深入的思考，而这一切，一言以蔽之——“解构”。

在丽江当地，很多旅游商品和绘画作品都只是一味地照搬，而没有更多的探索。而本书所研究的东巴文字艺术创作，则不仅仅是设计，更是要结合解构方法创造新型东巴文字图形，把东巴文字的自然美与东巴文字的装饰美融合在解构设计中，把

全新的东巴文字解构设计图形展现给大家，使其成为更能适应现代人的审美范畴。

东巴文字设计观念的“升华”，不仅是设计技巧的强化，更是设计观念的提升——解构方法的运用。设计师不光要做东巴文字表面设计，更要提升字体内在的理念，提高修养和品位。

“解构”需要平面设计的艺术理论支持。尽管日常教学工作非常繁忙，但由于对东巴文字的挚爱，八年来我一直努力深入学习、研究、实践，并依照解构学、构成学、装饰美学等理论，对东巴文字的解构设计进行了多方面思考。

不过，我也确实认为，做研究不必非“大而全”不可，而完全可以从大的理论中设计一系列具体问题进行深入研究。近一年多来我把这些研究成果进行整理，撰写成书。愿此书某些成果能成为东巴文字设计中的若干实践性方向。

作者

2014年01月于济南家中

【目 录】

002/ 第一章 课题的提出

003/ 引子

004/ 第一节 东巴文字概述

007/ 第二节 解构的概述

009/ 第三节 国内外研究状况

027/ 第四节 研究目的及意义

030/ 第五节 主要研究内容

032/ 第二章 解构东巴文字与民族文化的关系

033/ 第一节 解构东巴文字所体现的民族文化

054/ 第二节 解构东巴文字及相关文化的发展状况及未来趋势

062/ 第三章 东巴文字与其他文字之间的解构比较研究

063/ 第一节 甲骨文与东巴文字的解构比较研究

071/ 第二节 汉字与东巴文字的解构比较研究

077/ 第三节 古埃及文字与东巴文字的解构比较研究

086/ 本章小结

090/ 第四章 解构东巴文字的图形装饰意味

091/ 第一节 东巴文字图形的含义

091/ 第二节 东巴文字图形的特征

093/ 第三节 解构东巴文字图形的装饰意味

108/ 本章小结

110/ 第五章 东巴文字字体解构与设计

111/ 第一节 东巴文字字体内容解构

115/ 第二节 东巴文字字体特征解构

126/ 第三节 针对东巴文字特征进行解构设计

157/ 第四节 东巴文字解构设计的未来运用趋势

159/ 本章小结

162/ 第六章 东巴文字解构设计在现代平面设计中的应用及推广

163/ 第一节 东巴文字解构设计的应用

176/ 第二节 东巴文字字体解构设计的推广

177/ 本章小结

180/ 结 语

181/ 第一节 本研究的主要成果及创新

183/ 第二节 东巴文字解构设计前景展望

184/ 第三节 今后仍有待深入研究的问题

188/ 参考文献

195/ 后 记

