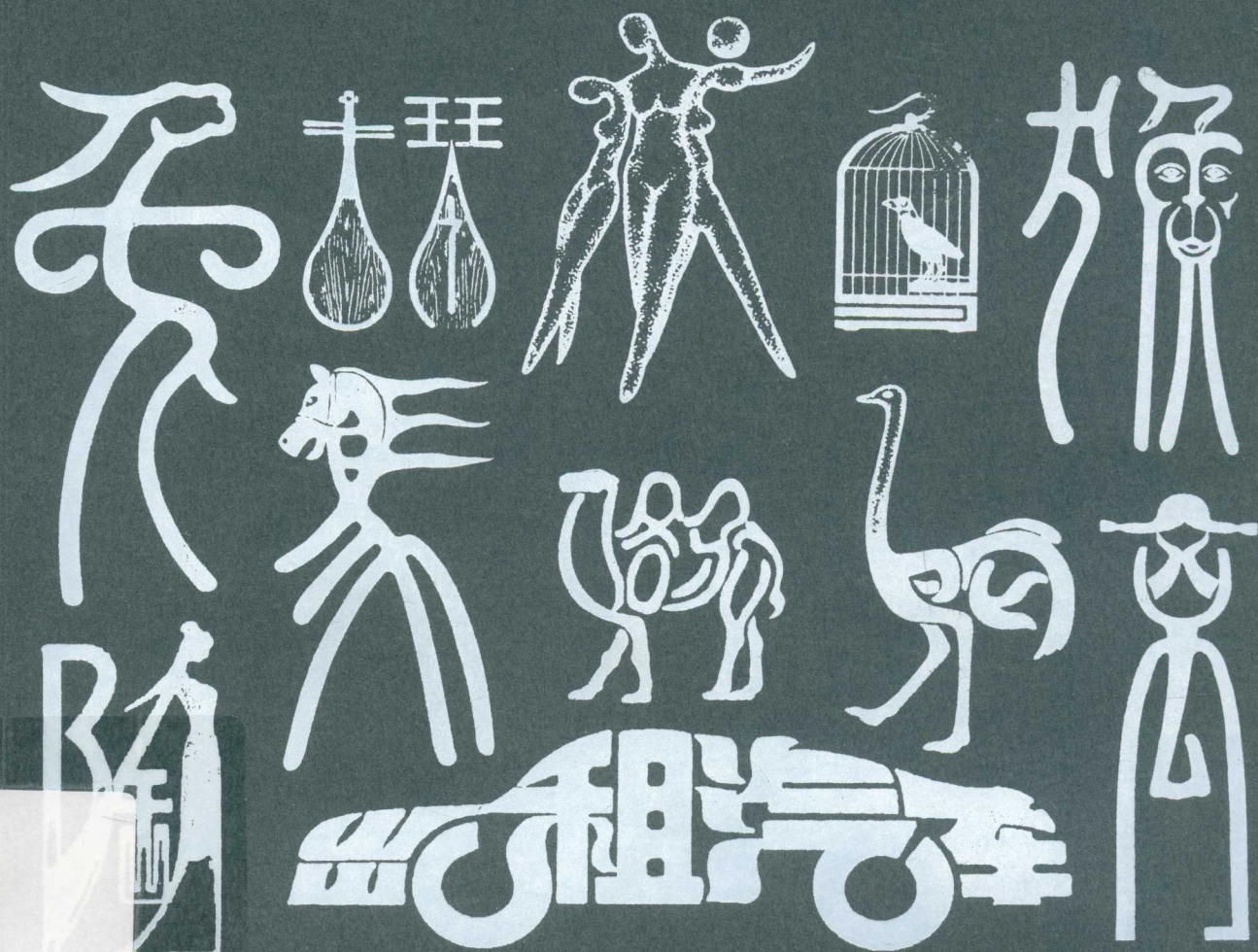

汉字创意 造型图典

王笑平 著

汉字创意 造型图典

王笑平 著

内容提要

五千年的中华文化渊源流长、博大精深，文字更是承载这悠久文化最好的载体。本书用绘画的手法对中国的汉字进行再创作，将汉字原有的字形、字意加以演绎，将文字情景化、形象化，从而产生了新的造型及新的意境。书中内容涉及人物、动物、风景、雕塑、文字、地理、艺术等，所有均体现了字画一体、字亦是画、画亦是字、字中有画、画中有字的特色。

书中所有创意文字均为作者潜心创作所得，题材广泛，数量众多，既反映了中国传统文化的精华所在，又可为广大平面设计师、广告设计师及相关人士提供创意的灵感、思维的火花，是设计师设计创作中必备的工具手册同时也适合广大艺术爱好者，尤其是热爱中国文化的人士参考与收藏。

图书在版编目(CIP)数据

汉字创意造型图典 / 王笑平著. —北京: 中国电力出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5123-4753-3

I. ①汉… II. ①王… III. ①汉字—美术字—图案—图集 IV. ①J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第174264号

中国电力出版社出版发行

北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑: 王倩

责任校对: 太兴华 责任印制: 蔺义舟

北京盛通印刷股份有限公司印刷 · 各地新华书店经售

2014年1月第1版 · 第1次印刷

787mm × 1092mm · 1/16 · 15.75印张 · 378千字

定价: 58.00元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签, 刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

序

笑平先生，擅长油画、装饰画，也长于家具设计，数年前又痴迷于中国古文字和现代字体的学习与研究，曾由人民美术出版社出版了《创意造型字》一书。该书我曾看过，他对当前美术字进行了详细、全面、系统的分析，并且把外文字母的特点结合在汉字上，看罢，令人颇有耳目一新、意犹未尽之感。今天，再次看到他有关汉字研究的新作——《汉字创意造型图典》书稿，为之一振。美术创意字方面的书籍我看了不少，但这本书的创意构思及所追求的艺术理念与其他书籍截然不同。此书最独到之处可谓“通中外古今之变，再从变通中生新”，另辟汉字研究又一蹊径。

笑平先生的《汉字创意造型图典》是在研究古、现代汉字书法的基础上，依据汉字原有字形、字意，结合中外绘画艺术，将原汉字进行再创造而产生的新造型，并赋予了其新意境。《汉字创意造型图典》中汉字的表现形式不同于一般的文字，它是字与画的统一体，即字亦是画、画亦是字、字中有画、画中有字，将世间的万物千情汇于其中，让“意”的“书法”尽情发挥、尽情演绎，将中国汉字创意发展推向了一个新阶段。

《汉字创意造型图典》中涉及的内容很广泛，有人物、动物，有风景、雕塑，有天文、地理，有文学、艺术……在字体的构图、字画的结合、绘画的应用、意境的营造、情感的表达等方面，处处可见笑平先生的创新气息和创新能力，此亦是该书精到之处。由此可见笑平先生深厚的艺术功底，而这些与他几十年不断耕耘、勤奋创作、刻苦钻研分不开。

再看着笑平先生此书中的一幅幅画面，可爱的动物、生动的人物、美丽的风景……新颖悦目，令人爱不释手，使人爱看，看得进去，看出味道，品出韵味，再走出来，完成了一次欣赏者的艺术享受过程。

笑平先生此作要出版了，嘱我写序文，我自不量力答应了，班门弄斧的话定然免不了，记上这些浅薄的言语，但确实是我心里真诚的话，最后愿笑平先生不断有新的作品问世同享！

谨为序

金 君

2012年6月于北京

前言

书者、文字，汉代哲人杨雄曾说过：“书，心画也。”意乃心出，意书则是随心之意而画书。

文字原是有声语言的代表，也是记录语言的绘画符号。在一些国家某些地区的山石洞壁上，发现了人类早期的岩画，在这些岩石上凿刻了许多图形的抽象符号。专家们认为这是人类祖先的一种简明信息的交流方式，也是一种早期的象形文字，一种语言体系。这些作为文字的图形、符号和所代表的事物，在形状上非常相似，一般而言，这些图画象形符号是人类最早产生的文字。与这些岩画相比，我国的文字符号出现得更早。据史书记载，仓颉书《书即文字》至今已有四千五百多年。在这之前，三皇之一的伏羲开始创字，《周易》《尚书》《春秋》中记载，伏羲之前结绳以记事，伏羲画河，八卦代替结绳，伏羲上观天象，创河图以记事，形似结绳与行星的形象结合。

黄帝时期的仓颉和沮诵共同造字，在先秦的《荀子》《吕氏春秋》的诸多书中记载：“仓颉上观天象，下察龟纹鸟迹，合而为字。”仓颉书也是早期的象形文字。

据考古研究，世界上不同国家、不同民族都有自己早期的图画，都产生了象形文字。最为人知的有古埃及“圣书体”的象形文和玛雅人“头字体”“几何体”的图画象形文字。我国的甲骨文、金文、龙书、虎书、狼书、鹤头书、凤鱼书、蝌蚪书、蛇书、鬼书、仙人隶等都是以形象来作为立体书体的。

尤其是我国纳西族被称为“活着的象形文字”的东巴文和具有“文字活化石”之称的贵州水族的“水书”，它们是现今世界上唯一仍在使用的图画象形文字。

随着社会的不断发展，经过历代无数艺术家、文字爱好者的传承与创新，汉字凭借自己丰富独特的外廓形体和内在意韵，成为人们抒发情感、陶冶性情的一把金钥匙。文字已不再是单纯传递语言的载体，而成为“万千变化，博大精深”独立的汉字艺术。这本《汉字创意造型图典》是在追随先人的脚步，由“象形为源，汉字为本，笔画为正，创意为主”的思想主导完成的。通过创意美化、绘画、变形夸张的艺术手段，借助汉字原有的笔画，通过“添加形象”“字意形象”“本体形象”“漫画形象”等方法进行再创作，使象形文字更加象形化，使原字意更加具体化。在这本书中我尝试让人物、动物、风景、器具……与字融为一体的创意构思，以钢笔画为主的方式画字，能达到画即是字、字即是画、画中有字、字中有画、字画并承的效果，成为具有欣赏和实用功能的字画艺术。也许此书还不算是一部成熟之作，只期待它在中华浩瀚的书画艺术作品中作为一块抛砖，引您的玉作而用吧。

王笑平

2013年于北京

目录

Contents

	序
	前言
2	概述
13	人物篇
35	人像篇
49	电影戏剧篇
61	歌曲名称篇
65	电视栏目名称篇
71	漫画字篇
81	国家城市地名篇
89	蔬果谷粮篇
93	昆虫花鸟动物篇
115	古体字篇
141	器物篇
171	景物篇
201	综合篇
241	意书图形设色参考范例

汉字创意 造型图典

王笑平 著

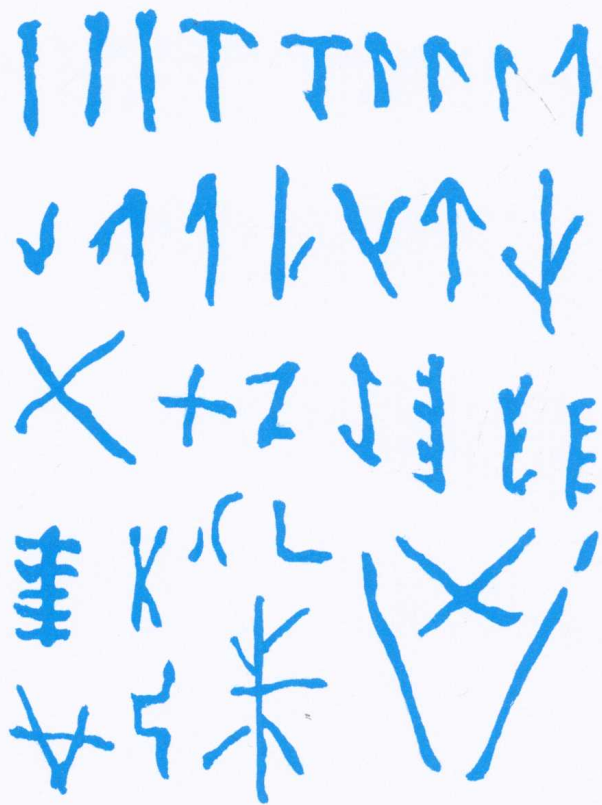
中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS

概述

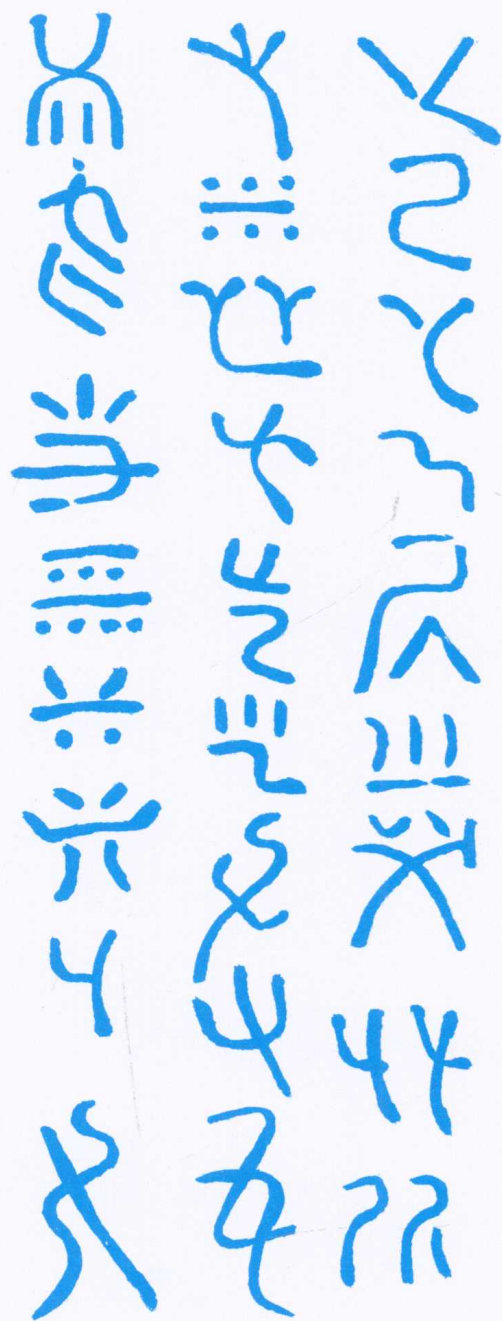
仓颉书 契文

仓颉书是传说中最早的汉字，据文献记载至今已有四千五百多年，汉许慎《说文解字》：“仓颉之初作书，盖以类象形。”

契文，指上古的文书，《尚书序》：“书者，文字。”契者，刻木而书其侧，故曰：“书契”也。一云：“以书契约其事。”契文、仓颉书都是根据鸟兽之足迹形象而成其书，这也是汉字创始形字的阶段。

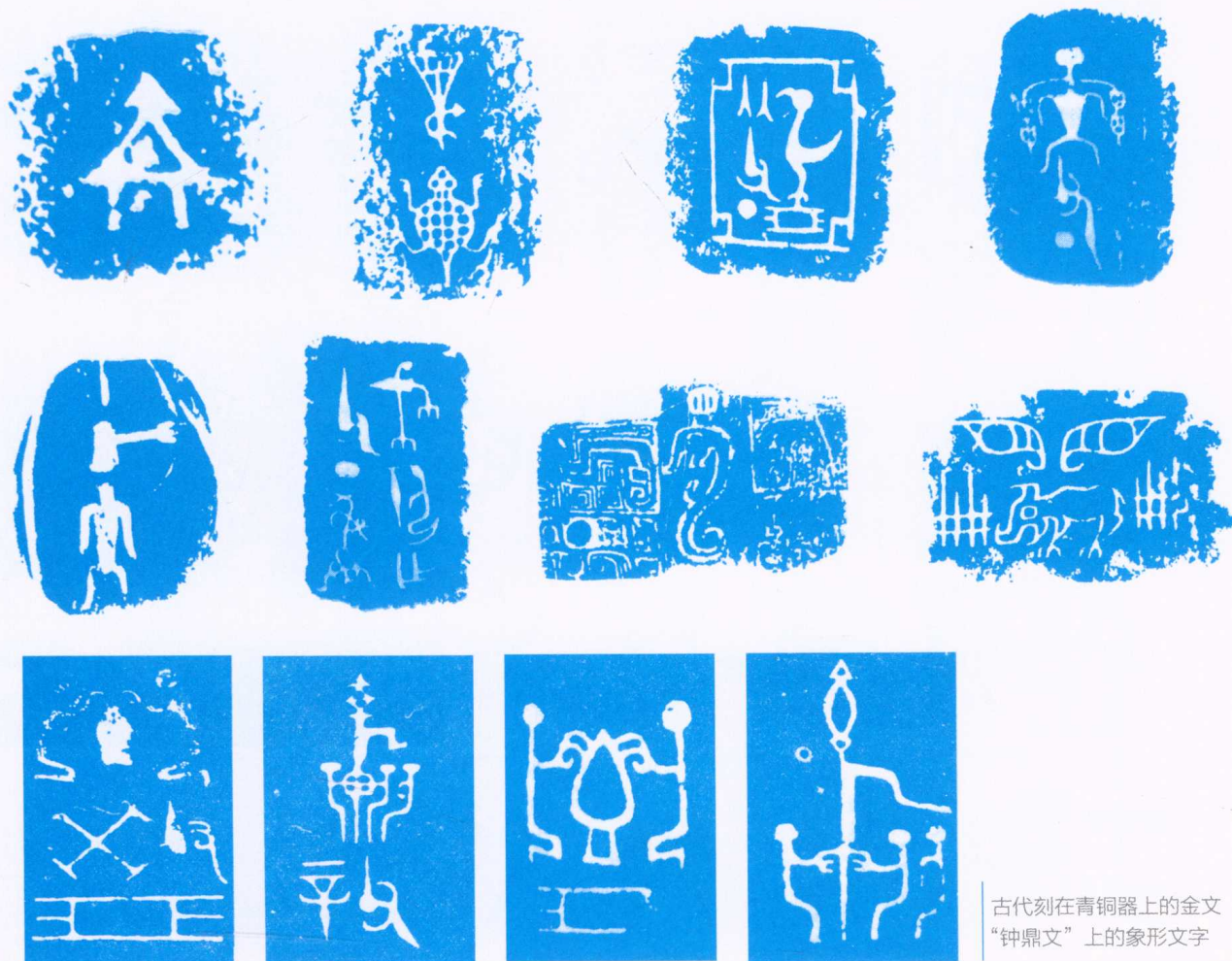
仓颉书

契文

古代刻在龟甲兽骨上的象形文字

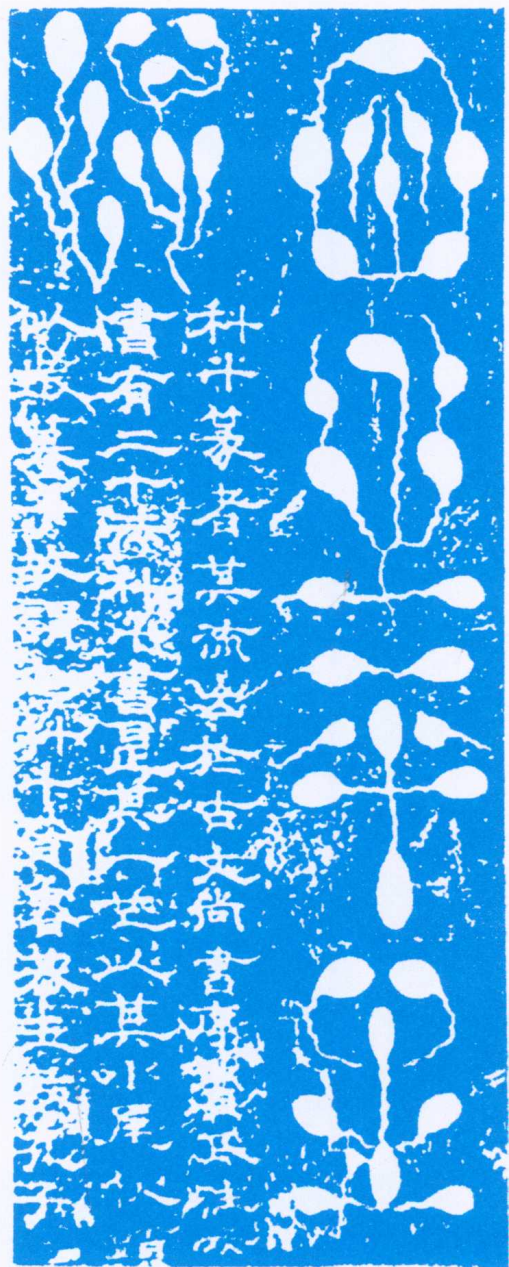

古代刻在青铜器上的金文
“钟鼎文”上的象形文字

钩带文

传为夏篆之一，以龙、虎、虫、鸟形象为书体。

蝌蚪篆·隶

形似蝌蚪，古人以蝌蚪形象作书。

甲骨文 金文

殷周时期刻在龟甲和兽骨上的文字，合称“龟甲兽骨文字”，简称甲骨文，亦称“龟甲文”。甲骨文最早出土于河南，后又在陕西等地发现，现约10万余片。在这些甲骨文上发现的大量象形符号，也是中国最早期较为成熟的文字。

金文是铸刻在商周青铜器上的文字，故亦称“钟鼎文”。金文上承殷周甲骨文，下开石鼓文、小篆等秦系文字，有着承上启下的作用。在金文书体中可以看到大量的象形图画和象形符号。

					
日	月	山	水	火	云
					
雨	人	立	男	女	母
					
眉	眼	齿	首	须	儿
					
子	孙	保	好	妇	祝
					
井	从	比	北	仔	吹

					
鱼	虫	龟	鸟	雀	兔
					
鹿	马	牛	虎	犬	羊
					
龙	猪	门	舍	穴	井
					
舟	车	网	手	耳	爪
					
力	男	栗	采	木	草
					
竹	焚	光	斗	歌	夏
					
壶	饮	病	孕	见	宿

东巴图画文字

西藏纳西族的东巴文字是纳西族的先民用来书写东巴经典书籍的一种图画文字。其在民间少数地区的记事、书信和日常生活中也有应用，而且经过数千年一直沿用至今，被称为世界上唯一“活着的象形文字”。这种图画象形文字，多以自然界实体物象为基础，通过艺术加工成为形象化的图画。这些图画中的部分形象化的图画符号，演变成了东巴的图画文字，这也是一种象形文字的转化。它与汉字的象形文字的形成非常相似，早期的东巴图画文字多刻于木牌、岩石及祭祀的器具上。

					
日	月	云	雨	雪	花
					
草	树	石	山	房子	家
					
林	森林	水	桥	坡	寨
					
鱼	蛇	蛙	鸟	鸭	鸡
					
虎	豹	鹿	猪	牛	羊

					
男	女	我	你	他	拥抱
					
爱	求爱	约会	聚会	婚礼	交媾
					
孕	育	梦	歌	舞	看书
					
吹笛	饮	洗	洗头	发生口角	战
					
商量	杀	走	砍	送	拉
					
打禾	簸粮	锄	播	拔	打铁
					
舂	骑	射	牧	推磨	登

水书图画象形文字

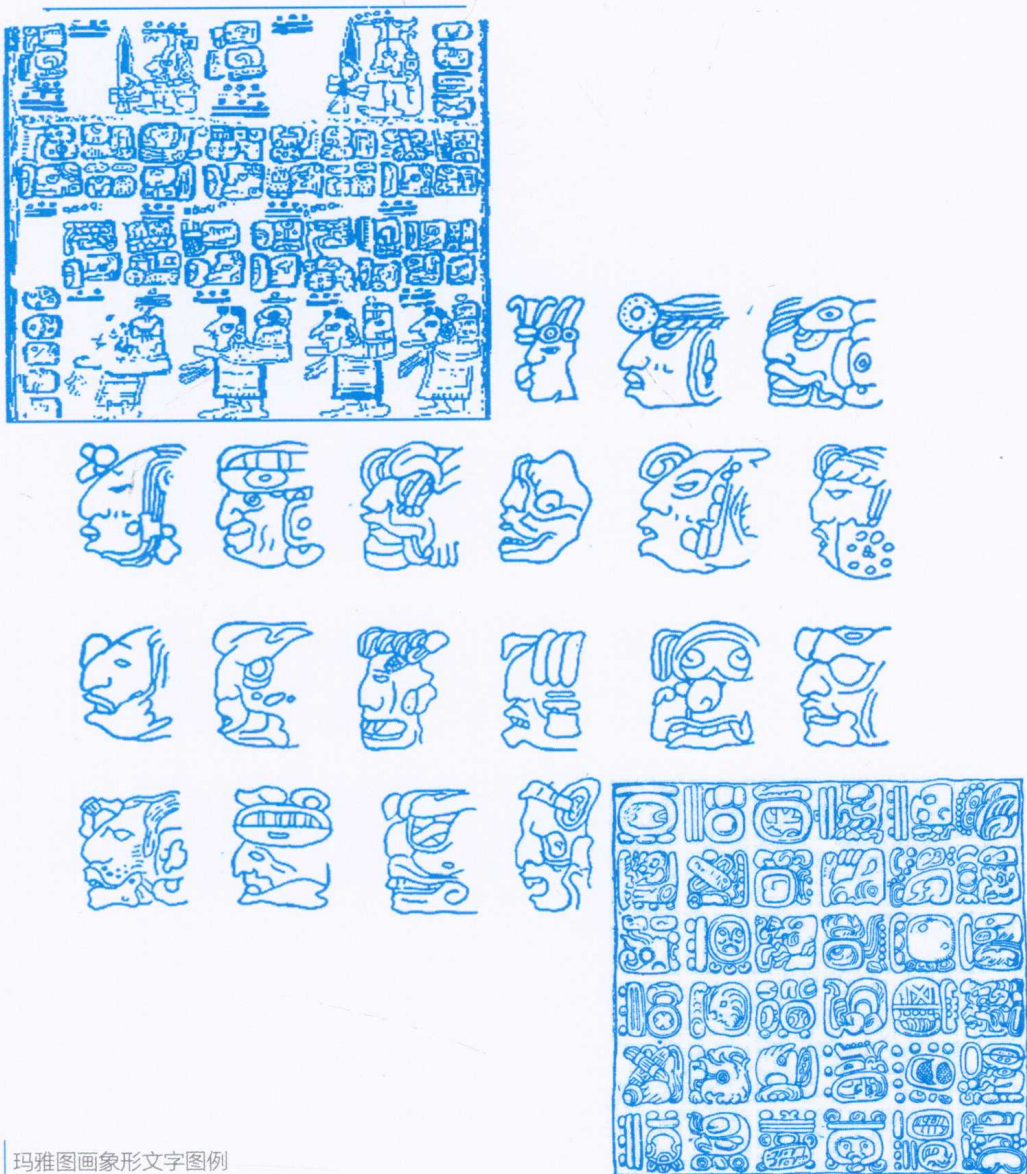
水书是贵州水族的独特文字，是由图画文字、象形文字、借用汉字三个部分组成的，有“文字活化石”之称，是一种类似甲骨文和金文的古老文字符号。在我国的56个民族中，有17个民族有着自己的传统文字，它们多以象形图画为主体符号，水族的水书和纳西族的东巴文字具有极高的文物价值和文献价值。

					
日	月	云	雨	雪	风
					
火	雨	花	草	木	鱼
					
林	牛	马	猪	虎	寨
					
鸟	虫	兽	猴	门	窗
					
屋	桌	镰	帛	书	旗

 人	 头	 耳	 鼻	 口	 手
 人	 鬼	 神	 上	 下	 足
 父	 子	 妇	 嫂	 母	 死
 线	 秋	 进	 退	 时	 阴
 阳	 斧	 刀	 剑	 耙	 弓
 仓	 水	 天	 地	 坡	 土
 衣	 裳	 坑	 井	 泉	 塘

玛雅图画象形文字

玛雅文字是美洲玛雅民族在公元前后创造的象形文字，盛行于5世纪中叶。玛雅图画象形文字由人、动物、神的图案相结合，组合成“全身体”，多雕刻在石碑、庙宇、墓宅的墙壁或玉器、贝壳上。玛雅图画象形文字除“全身体”外，还有“几何体”和“头字体”。玛雅图画象形文字主要用于年代数字和纪事文字。

玛雅图画象形文字图例