

传统造字法在汉字创意设计中的应用

常言平

(山东工艺美术学院, 济南 250000)

摘要: **目的** 汉字从表形的象形到表意的指事、会意,再到表音亦表意的形声,形成了完整的造字系统。通过对汉字造字构形法的研究,寻找汉字“意”与“象”之间的互动转换关系,探索现代汉字在创意设计中的应用方法。**方法** 借助传统造字原理启发设计思维,在深刻理解字体本身的涵义和内在精神的基础上,根据主题开展丰富的想象。通过“取象表意”、“抽象寓意”、“构象赋意”、“合象会意”的创意方法将造字原理灵活运用到汉字创意设计中,并结合具体的汉字创意设计案例进行分析总结。**结论** 汉字创意设计在“意”与“象”的转化与互动中相互影响、相互配合、相互补充,整个创意过程并不是一种简单的图形同构或形象模拟,而是建立在汉字构形方法、东方思维方式、传统文化传承、意象互融的基础之上的。

关键词: 传统造字法; 汉字创意设计; 设计应用研究

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)20-0041-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.20.008

Application of Traditional Character Formation in the Creative Design of Chinese Characters

CHANG Yan-ping

(Shandong University of Art & Design, Jinan 250000, China)

ABSTRACT: From the pictographic representation to ideographic indication and understanding, and then to phonogram expressing sound and connotation, Chinese characters have formed a complete of formation system. The work aims to explore the interactive conversion relationship between “significance” and “imagination” expressed by Chinese characters through the research on the formation method of the Chinese characters, and investigate the application method of modern Chinese characters in creative design. Design thinking was inspired with the help of traditional formation principle. Based on the deep understanding of the meaning and the inner spirit of the font, imagination was developed according to theme. Through the creative methods of “taking the meaning of the image”, “abstracting the meaning”, “conforming the meaning” and “combining the meaning”, the principle of formation was flexibly applied to the creative design of Chinese characters. Combined with specific creative design case of Chinese characters, the analysis and summary were carried out. The creative design of Chinese characters interacts, complements and matches with each other in the transformation and interaction of “significance” and “imagination”. The whole creative process is not a simple graphical isomorphism or image simulation, but based on the Chinese character configuration method, the oriental way of thinking, the traditional cultural heritage, and the image integration.

KEY WORDS: traditional character formation; creative design of Chinese character; applied research of design

中国传统造字方法即为中国文字学中的“六书”,汉时许慎根据文字的结构特点,在《说文解字》中系统地阐述了汉字的造型规律:象形、指事、会意、形

声、假借和转注。“六书”不仅是中国汉字独特的构形方法,其造字过程和演变过程的前后关系还为探究古代设计思维和造字方法提供了参考价值和启示意

收稿日期: 2020-07-02

作者简介: 常言平(1980—),女,山东人,硕士,山东工艺美术学院讲师,主要从事视觉传达设计方面的研究。

义。更为重要的是,“六书”作为一种行之有效的视觉表达手段,为现代汉字创意设计的理念更新和视觉表现提供了思路和方法。

中国汉字起源于图画,象形成为中国汉字的主要特点。中国的甲骨文将客观物象的典型特征在“似与非似”之间描绘出来,汉字的“意象性”特征日渐形成,并由汉字的“意”与“象”两种要素共同构成汉字内部系统。如“鹿”字的甲骨文像鹿的全形,是一种“象”的表达方式,而甲骨文“羊”字则用羊头这个典型特征来表现“羊”字,是一种“意”的表达方式^[1]。汉字是一种意象性符号体系,是东方思维方式的体现。现代汉字创意设计在深刻理解汉字造型艺术和造字方法的同时,以东方意象思维为导向,通过汉字“六书”造字方法拓展汉字设计的创意深度和表现力度。在汉字造型的演变过程中,无论是自然流变还是结构改革,汉字的“意”与“象”的整合设计始终是汉字造型的灵魂所在^[2]。

1 象形造字法与“取象表意”创意方法

象形者,画成其物,随体诘屈,“日”、“月”是也^[3]。传统的象形造字法是古人对客观世界的整体观察,从设计思维角度看,象形造字法是通过自然事物和现象的观察而创造的形象,运用形象思维的方式对客观物象形态进行概括归纳,以生动形象的线画符号提炼出最本质的特征。在古人观物取象的活动中,物与象的关系即象以物为本,通过观察所言之物而创造出来的形象,谓之“取象”。“象形”的构形有两种,一种是直接描绘形象物,呈现为一个独立的图像;另一种是两者的结合,即借助一个相关物象,结合要表达物体的本义来显示所要表达的物体^[4]。从观物到取象的这一过程,是先民们对自然万象不断认识和深化的思维过程,凝结着先民们的思维智慧和审美经验。象形文字构造方式源于自然,所取之“象”又与自然之“象”不完全吻合,是有“意”之“象”,取“象”合“意”以表达客观物象的主观意识和情感。

象形文字“取象表意”的设计方法对现代汉字创意设计有很大的启示意义。象形文字以高度概括凝练的表现方法取具象和抽象之结合,突出强化所取之象

的典型特征,生动再现文字内涵,将汉字之美融于字意、字象,显于字形、字态。现代汉字的创意设计可以借用“象形”造字的思维方式,运用和文字信息相对应的直观形象去表达。依照“取象表意”的设计思路,赋予符号化汉字视觉形象,创造性地表达汉字的丰富内涵和审美趣味。以汉字之“意”为创意之源,对文字的主题信息进行依意取象,即可以整体取象,也可以局部取象,取象的设计过程,即是符号化文字向图形化文字转化的过程。象作为表意之载体,通过抽象、概括和提炼的设计手法将文字符号中的显在或潜在象形强烈地凸显出来,得到文字典型的图形化特征,强化文字的象形特色,从而通过融入汉字笔画和空间结构的方式完成创意表达。在汉字创意设计的过程中,取象之前对汉字之“意”要有深刻的理解,对创意主题要有清晰的认识,才能准确传达“象”的意念和情境。

根据象形汉字构形的特点和规律可以看到,汉字“取象表意”的创新设计与汉字构形由形象到抽象的发展过程相反,是由抽象到形象的转化过程。通过汉字的信息意义,用相应的视觉形态传达汉字蕴涵的理念和意趣。以形象表达抽象,“取象”是为了“表意”,而“意在形中”。例如,设计汉字“高”字,可以取“高”字的轮廓特征,扩展“高”字内部的结构,强化“高”的视觉形态;设计汉字“面”,可以利用文字的笔画和结构形象地表现出“面”的视觉形态。由“象形”造字思维创造的现代汉字设计是以文字和图形的重合性共同表达意义。同时,汉字传达的有效性平衡着汉字形象与结构的关系。在合意、取象、达意这一汉字传播过程中,要遵循汉字最基本的视觉规律,满足受众约定俗成的阅读习惯。运用“取象表意”的设计方法设计出的城市汉字,通过对汉字笔画的形象设计和结构的意象设计,完成文字视觉审美和识别的完美结合,使文字形象鲜活生动,文字意义准确深刻,城市汉字设计见图1。

2 指事造字法与“抽象寓意”创意方法

指事者,视而可识,察而可见,“上”、“下”是也^[3]。指事造字法是指古人以辩证的思维强调整体与

图1 城市汉字设计

Fig.1 Design of urban Chinese character

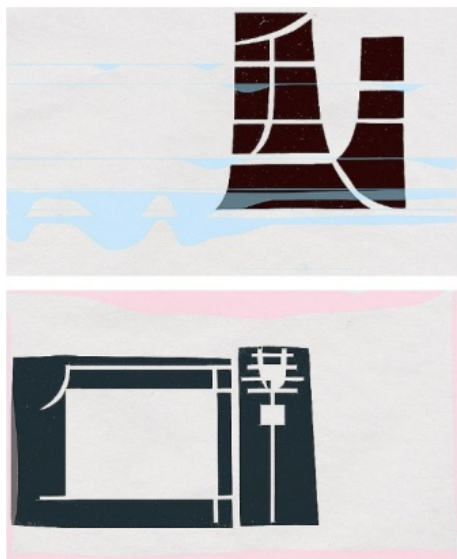

图2 《风月无边 年华有限》
Fig.2 “Wonders endless Time limited”

图3 《中国红十字会成立一百周年》邮票设计
Fig.3 Stamp design of “The Centenary of the Red Cross Society of China”

局部之间的关系。指事造字法是在象形造字的基础上，为了表达更为抽象难指的意义，加入理性的判断思考，借用符号的方法来指事的造字方法。象形字经过人为的加重（或显著）、省略（或隐没）和变位（变异转换方位）来而表示文字意思，这就是指事作用^[5]。和象形文字的直观形象不同，形体是实，事理是虚，指事文字需要通过观察、分析方能发现文字的内在奥秘、了解字的本义。比如汉字“刃”，在象形字“刀”的基础上，添加抽象的指事符号于锋刃的位置，让人更好地理解 and 领会“刃”的含义。汉字“上”和“下”，分别以一横为界限，用上下两符号标示出位置以示区分。古人用事理思维的设计方法表达抽象的事物和概念，充分显示了智慧的思维方式和逻辑推理的能力，对现代汉字创意设计有着极大的启发意义。

在文字的创意设计中，有时仅仅通过文字图像化，并不能表达文字中的深层内蕴，无法扩展文字的视觉意境，可以运用“指事”造字的思维方式，创造出气韵独特、意境深远的视觉文字^[6]。运用“指事”造字法对汉字进行创意设计，借助抽象符号实现抽象意义的表达，需要从事理学的角度理解分析汉字、挖掘汉字背后的抽象概念、理解汉字所表达的事理状态，进而以抽象符号指示寓意的方法完成设计目的。主题文字创意在“指事”造字思维下的抽象表达，其本身已经具有相应的信息意义，根据文字本身的信息意义，通过有目的的对笔画符号进行添加、删减或变异来表达汉字所蕴涵的抽象功能、状态、关系或者意义，达到“指事”的目的。“指事”的抽象寓意方法创造出的文字视觉效果巧妙深刻，对文字笔画的抽象表达能带来相应的视觉象征；对笔画删减形成的视觉空白能引发想象的空间；笔画的变化能揭示文字的多重寓意，最终完成文字主题中抽象信息的视觉表达。

根据主题要求，《风月无边年华有限》设计者通过对“风月”二字笔画的删减和“年华”二字笔画的添加，以“指事”造字的道理表达出“风月无边、年华有限”的主题内涵，产生了更为深远的意义和美妙的意境，见图2。抽象概念表现也可以通过指示、象征的方式解读出来。《中国红十字会成立一百周年》邮票设计的方案以汉字“华”为创作元素，将“红十字”、“中华”、“一百年”等抽象概念和繁体“华”字的笔形结构进行巧妙融合，一个十字指代十年，巧妙地体现了中国红十字会一百周年的设计主题，见图3。为此，抽象之事理以汉字指事的设计思维和方法诉诸于有形之字，以抽象之法达“指事”之事，清晰明确地“指事”出文字信息中所蕴含的意义道理，寓意事物之主题，概念突出而又意味深长。

3 形声造字法与“构象赋意”创意方法

形声者，以事为名，取譬相成，“江”、“河”是也^[3]。形声造字法通过把事物的形状和事物的声音组合成一体，以产生新的含义，而不是新的创造。从某种意义上来说，中国文字延绵不绝的秘密在于“形声”的发现。形声造字法是一种更为高级的造字方法，能够通过文字部分外在形态保持文字的内在本质，使文字兼具表形和表音的多重功能。形声造字用构成学的思维开发了形符和音符两部分，形符也叫意符，是象形视觉符号，用于表达和字义相关的事物，通过意符跟字义之间的联系来让人理解字义范畴；音符是读音符号，比拟相同或相近的字的读音。

形声造字法以形别类、寓意于声的造字原理，从视觉设计思维的角度来看是一种直观的、重感觉的东方思维方式。“形声”造字法为现代汉字创意设计提

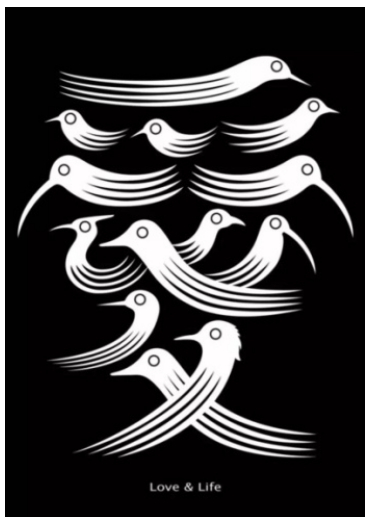

图4 《爱》
Fig.4 “Love”

图5 《天涯》
Fig.5 “The End of the World”

图6 康熙《天下第一福》
Fig.6 Kangxi “The Best Blessing in the World”

供了表现思路和方法,代表形旁的图形和代表声旁的文字可以相互构成融合,赋予文字符号相关意义,进一步表达出文字深层的视觉意象。在形声造字法的基础上总结的“构象赋意”方法为字体创意设计提供了一种视觉联想的视野,即可以通过在文字符号的基础上增加图像,进行艺术化处理,也可以通过对汉字的形符或声符的创意想象,将文字局部替换成相关意义的图像,使意境深远的主题情感以视觉同构的方式得以表达,呈现出图文合体的文字图像设计。汉字的异形同构即是指将两种不同的字体结构构成一个完整的字或字组的形式,通过改变平淡无奇的印刷汉字形象而重新释放出原来字意没有的意外潜能^[4]。

“构象赋意”方法中表现创造之“构象”以“赋意”为目的,对汉字的整体形态或部分形态作主题形象化处理,形音并茂,帮助“意”的完美传达。“一方面可以保持文字原有的信息意义,另一方面可以利用自身携带的意义和蕴含的形象,进一步补充文字的信息意义,文字和图像相辅相成,共同构筑成新的感性文字^[7]。”游明龙先生设计的汉字“爱”用“构象赋意”的设计方法,以形态各异、大小不一的鸟的图形组合构成汉字的整体形象,表达“爱与生命”的主题,表现出汉字独特的视觉魅力,见图4。《天涯》杂志封面设计,以同样的设计方法完成汉字“美”的意象呈现,使文字局部形象化,借形增意,将文字内在信息意义形象生动、具体深刻地表达出来,见图5。

4 会意造字法与“合象会意”创意方法

“会意者,比类合谊,以见指伪,‘武’‘信’是也^[3]。”会意造字法体现了古人对事物理解的主观能动性,通过将意义相连的两种或两种以上的字形,组成新的独立字形,以此来表示一种新的概念和意义的

造字方法。会意字在象形字和指事字的基础上,为了表达更为丰富的抽象概念,根据意义之间的逻辑关系,以会意的方法创造组合出新的结构形象。其内容大多是过程和状态的表象。例如“从”字,其字形为两个“人”的字形组合在一起,从空间关系看是一前一后的结构,表示跟从的意思;“众”字将三个“人”的字形组合在一起,从空间关系看是上下左右的结构,表示一群人的意思。会意字的意旨在于“写意”而非“摹形”。是写物而意不在物,即所谓“言外之意”^[8]。

“合象会意”创意方法,正是在会意造字法的构字原理和规律的基础上总结而成的。“合象会意”通过对形象的组合,调整字形本身的结构、笔画位置、形态大小的视觉关系,在创造性思维的引导下,运用添加、减缺、共生、连接的设计手法完成组合文字相互依存、彼此交融的新形象,并生动地再现文字蕴含的视觉意义。“合象会意”的创新方法重在追求形有尽而意无穷的精神情感体验,追寻新形象背后无限的意蕴之美,由两个或多个汉字会合成意。历史上运用“会意”对文字进行创新的佳例颇多,如表现喜上加喜的“囍”,意味着双喜临门;康熙的“天下第一福”,据说在一个汉字“福”中暗藏了众多的吉祥汉字,见图6。“合象会意”的创意方法使两个或多个文字巧妙地整合与连接成新的文字形态,营造出全新的视觉陌生感,同时提升了文字设计的创意性和艺术性。

在现代文字创意设计中,运用“会意”造字法对文字进行创新,使文字可以借助相互之间的视觉关系进行合字表达,表现丰富的主题概念和视觉意象。如“年年有余”、“五谷丰登”、“春满人间”的现代汉字设计,见图7,既采用了“合象会意”的创意方法,又使原本独立的文字形象相互融合贯通,利用文字不同字形间的视觉关系将文字相加会合,表达吉祥如意

图7 汉字设计
Fig.7 Design of Chinese character

的主题,以独特、新颖的文字关系“会意”出意象万千的视觉语意。

5 结语

中国传统造字法是个系统的方法,各种方法之间不是孤立存在的。令人赞叹的是,这些汉字同时又“具有无穷的联结方式,具有开放而递增的同构能力,对发展变化着的不同条件具有无限亲和性与适应性^[9]”。汉字创意设计在“意”与“象”的转化呈现中相互影响、渗透融合,在深刻理解字体本身的涵义和内在精神的基础上,根据主题开展丰富的想象,通过“取象表意”、“抽象寓意”、“构象赋意”、“合象会意”的创意方法立意构思成象,整个创意过程并不是一种简单的图形同构或形象模拟,而是建立在汉字构形方法、东方思维方式、传统文化传承、意象融合的基础上的。中国传统造字过程是“象”与“意”矛盾的辩证发展过程,在当下,对传统造字方法的创新,是对中国传统文化的溯源,亦开拓了汉字多维度的创意设计新境界。

参考文献:

- [1] 吕笔锐. “六书”在现代汉字标志构形中的应用研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2010.
LYU Bi-ru. Research on the Application of “Six Characters” in the Configuration of Modern Chinese Characters[D]. Changsha: Hunan Normal University, 2010.
- [2] 曲梅. 汉字招贴设计中“意象精神”的视觉解构[J]. 包装工程, 2014, 35(4): 25-28.
QU Mei. Visual Deconstruction of “Imagery Spirit” in Chinese Characters Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(4): 25-28.
- [3] 许慎. 说文解字(现代版)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.
XU Shen. Origin of Chinese Characters (Modern Version)[M]. Beijing: Social Science Literature Publishing House, 2005.
- [4] 杭间, 何洁, 靳埭强. 岁寒三友: 中国传统图形与现代视觉设计[M]. 济南: 山东画报出版社, 2005.
HANG Jian, HE Jie, JIN Dai-qiang. Three Friends of Winter: Chinese Traditional Graphics and Modern Visual Design[M]. Jinan: Shandong Pictorial Press, 2005.
- [5] 陈梦家. 中国文字学[M]. 北京: 中华书局, 2006.
CHENG Meng-jia. Chinese Philology[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2006.
- [6] 李广武. “六书”造字法启示下的意象汉字视觉图式设计研究[J]. 包装工程, 2015, 36(18): 110-114.
LI Guang-wu. Visual Schema Design of Chinese Character Image under the Enlightenment of “Six Books” Chinese Formation of Character[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(18): 110-114.
- [7] 崔生国. 文字意态[M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2014.
CUI Sheng-guo. Character Imagery[M]. Wuhan: Hubei Fine Arts Publishing House, 2014.
- [8] 张泽渡. 汉字六书会意构形法[J]. 大观周刊, 2011, 533(25): 22.
ZHANG Ze-du. Chinese Characters “Six Characters” Conscious Form Method[J]. Grand View Weekly, 2011, 533(25): 22.
- [9] 芦影. 平面的意蕴: 平面设计艺术[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016.
LU Ying. Graphic Meaning: Graphic Design Art[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2016.