

汉字字体异域化风格设计的审美与表现

杨新忠¹, 李彩林², 刘晴¹, 胡卜文¹

(1. 南昌大学, 南昌 330031; 2. 江西师范大学, 南昌 330032)

摘要: **目的** 研究汉字字体异域化风格设计的独特表现形式和设计规律, 给汉字字体设计带来一些启示。 **方法** 引入了藏文、蒙文、日文和韩文的文字形态, 并与汉字形态作比较, 对汉字字体异域化风格的设计进行了分析。 **结论** 汉字字体异域化风格设计要关注受众的感官体验和情感共鸣, 进行汉字字体的藏文风格、蒙文风格、日文风格和韩文风格等设计, 传达出来自异域的风情。分析汉字字体的应用场合、载体、时空等具体因素, 选择合适的异域风格形式, 创造出既符合实际需要, 又有独特视觉审美意蕴的汉字字体形象。

关键词: 汉字字体设计; 异域化风格; 设计价值

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)02-0118-05

Aesthetics and Reflections for Chinese Characters Font Exotic Style Design

YANG Xin-zhong¹, LI Cai-lin², LIU Qing¹, HU Bu-wen¹

(1. Nanchang University, Nanchang 330031, China; 2. Jiangxi Normal University, Nanchang 330032, China)

ABSTRACT: To Study unique form of expression and design rules of Chinese characters font exotic style design, bring some enlightenment to Chinese character font design. By introducing characters of the Tibetan, Mongolian, Japanese, and Korean text form, and comparing with the Chinese characters form, it analyzed the exotic style of Chinese characters font design. Chinese character font definition of exotic style design should pay attention to the sensory experience and emotional resonance, the audience for Chinese characters font style of Tibetan, Mongolian style, Japanese and Korean style design, such as conveying from different region amorous feelings. Analyze Chinese characters font applications, carrier, time and space, such as specific factors, select the appropriate exotic style form, to create not only conforms to the actual needs, and has a unique visual aesthetic meaning of Chinese characters font image.

KEY WORDS: Chinese characters font design; exotic style; design value

文字是人类传情达意的抽象符号系统, 是文化的载体, 蕴涵世人之精神。在新的内容、媒介种类呈指数级增长的今天, 文字的风貌反映了技术、文化、人心的变化, 从而显得越来越重要。“我们有幸生活在一个越来越民主的时代, 每个人都可以有理由以自己的方式造字和用字, 从自己的角度进行研究与实践”^[1]。汉字字体的异域化风格设计作为造字和用字的一种方式方法, 是基于民族文化交融视角进行的研究与实践, 主要

是指在进行汉字字体设计时融合其他民族文字的形态结构元素, 使设计后的汉字既具有汉字固有的结构特点和可识别性, 同时又有其他民族文字的基因特征。异域化风格设计的具体做法是在观察并分析交融的两种文字的形态特征“共性”的基础上, 借助双方笔画结构的相似性, 再作一定程度的装饰与变化, 使其巧妙地融合在一起, 产生一种新的字体形态, 给人一种貌似生疏, 但又熟悉的视觉感受。异域化风格设计强调借鉴

收稿日期: 2014-09-01

作者简介: 杨新忠(1978—), 男, 江西人, 硕士, 南昌大学讲师, 主要从事视觉传达设计方面的研究。

与创造的完美结合,在此,通过研究若干个汉字字体异域化风格设计案例所体现的独特表现形式和设计规律,以期能够带给汉字字体设计一些启示。

1 汉字字体异域化风格设计的艺术特征与价值

汉字字体异域化风格设计具有独特的表现形式,表现出的异域风情和审美形式能给人一种意想不到的新奇感官体验,在传播过程中能获得较多注意力。具体的表现形式是笔画置换、字形置换、字形重组等,有一定的规律和形式法则,在视觉和心理上有种移花接木、出人意料的印象。异域化风格设计的两种文字,汉字一方强调可识性,另一方则借用其笔画结构特征,达到你中有我,我中有你,珠联璧合的境界。不能简单地拷贝和挪用汉字,而是在了解、认识、分析汉字的基础上,对汉字的造型结构进行新的变化和创意^[2]。汉字字体异域化风格设计产生的视觉效果有助于汉字字体独特性与趣味性的表达,极具和谐感、认同感、亲切感,有强烈的民族交融特征。各个民族的特色文化汇聚到一起,各擅其美,交相辉映,多姿多彩,蔚为壮观^[3]。

受国家间、民族间和区域间的文化、经济、贸易等频繁交流的影响,汉字字体的异域化风格表现变得越来越丰富,异域化风格设计的汉字出现在各种场合和载体的频率也越来越高,成为相互交流的重要桥梁和纽带之一。汉字字体异域化风格设计的这种“异域化”特征,不仅有趣,而且有助于汉字在不同民族文化背景中的传播,有利于民族文化交流与繁荣,有利于民族团结和社会和谐,有利于保护、传承和传播不同民族的优秀文化。异域化和包容性的设计表现形式迎合了社会大众的审美需求,呈现出更多富有想象力的新视觉语言。在信息化与数字化时代,文字的艺术表现力无疑具有重要的意义,它以独特的表情获得强烈的视觉感染力^[4],而汉字字体异域化风格设计所具有的艺术表现力与感染力尤显珍贵。

2 汉字字体异域化风格设计的类型与设计表现

事实上,异域化风格设计作为汉字字体创意设计的一种表现方式由来已久,早在20世纪30年代初,著名画家、书法家、篆刻家、书籍装帧家钱君陶先生设计书籍名时就已尝试过,他曾用罗马字母来替代汉字笔画,以《进行曲选》、《自杀日记》为例,封面上的汉字都试图用罗马字母来替代^[5],在遵守汉字固有可读性的

前提下,用罗马字母形态替换其笔画和结构,见图1。

图1 钱君陶设计的书名字体
Fig.1 Qian Juntao font design

汉字字体异域化风格设计的表现类型有很多,除前面提到的与罗马字母的融合设计可传达出罗马字母的风格外,也可与藏文、蒙文、日文、韩文等文字进行交融设计,传达出异域的风格。文字是古老的民族艺术,虽然中外文字在构成特点上有诸多不同,但都是人类最古老的视觉传达形式,传承着民族文化底蕴^[6]。因此,在进行汉字异域化风格设计前,需对其他民族文字的造型特点进行分析,并与汉字造型结构作比较,以便能得到更清楚的描述,见图2。

文字类型 相似度	藏文	蒙文	日文	韩文
高相似度	འགྲུབ་ལྷན་ཁག་ 可口号日工不 ཤེས་ལྷན་ཁག་ 否引互话石	ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨ 人字字可之 ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 佛佛佛佛 ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 妙里本西佛集 ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 了万商明	カカーてロ 夕力一乙口 タ力るるトル 工元元ト二凡 め元けバトに 女礼汁ア了上七 礼礼ア了上七 三三亡太双千	고合는목속트 卫合亡号今且 느주마하류웃 上平叶计异哭
中相似度	མཚན་མཚན་ 雪而亡秀 མཚན་མཚན་ 落又月	ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 家累音秀事香 ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 王廷是是是	ピカスでな ビ办又正本 ベザやの 心开也四	수부스문소문 傘旱从足企图 추준웃후꽃 卒崔吴章美烈 삼심공흥호증 芒立召喜豆否
低相似度	之 回 舍 式 同 舍 之 回 舍	ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 定里李勇 ᠮᠣᠮᠣᠮᠣᠮᠣ 分委男里	ざむもは 老龙片沐 らおます 面木末木	튀끌위가라화 界習刊本卧卦 미감숨차눈갓 叫咭舍补笛

图2 其他民族文字与汉字间的笔画结构比较

Fig.2 Other ethnic languages and Chinese character stroke structure

2.1 藏文风格

藏文,其历史在国内仅次于汉字,在公元7世纪,国王松赞干布派遣藏族语言学家吞弥·桑布扎到北印度学习梵文,回国后引用梵文字母创作出的,是一种相当发达的文字,属表音文字。它有独特的拼写规则,一般以“基字”为中心,在其上下左右叠字的方式来拼写。藏文的起笔是在同一水平线上的,该水平线称为基线^[7]。字母排列时,上端必须在一条基线上,形体优美流畅,工整严谨,这是藏文的典型特征之一,见

图3a。藏文书写工具是采用产自高原的箭竹制作的竹笔,这是藏文的另一个特征。一般选材需要质地坚韧的细竹管,既容易削制,笔锋又不容易折损。竹笔的制作要符合藏文字体的书写规律,韧性强,书写流利是用笔的基本要求^[8]。竹笔有圆形和三棱形两种,书写的文字笔画曲直对比强烈、挺拔有力,呈横粗竖细的特点,带有鲜明的高原气息和雪域色彩。梵文形态特征见图3b,藏文字的造型结构虽然脱胎于梵文,然而,通过比较可以看出有些藏文在形态结构上与一些汉字造型也非常相似,如图2所示,高相似度区域里的一些藏文与某些汉字(汉字的一些书体)笔画结构几乎一样,而在中相似度和低相似区域里的一些藏文则在外形特征上与汉字保持一定程度的相似性。透过这些文学的相似度可以推测,藏文与汉字在渊源上虽无有机联系,但绝非偶然。藏文字的结构形态变化丰富,笔画的长短、曲直、粗细、尖钝等对比强烈,节奏和形式非常优美独特,受到众多设计者的青睐,成为设计素材和灵感。如王粤飞设计的《香格里拉》青稞干红酒品牌名字体,见图4a,是个完美并令人印象深刻的设计案例,设计者巧妙地将藏文字的笔画结构特点融入汉字的笔画结构中,在保持汉字可读性的前提下,通过笔画形态的置换、移植和重组,创造出一种兼具汉、藏两种文字形态特征的字体,传递了来自藏地的产品信息,显现出一种异域的风情。同样的设计手法,文学作品《雪域高原》的书名字体设计也传达出地道道的藏域风格,见图4b,设计者打破了汉字笔画结构的禁锢,深入分析藏文字的笔画特征,努力发掘其与汉字形态的相似之处,再巧妙地将藏文典型的笔画或字形置入汉字,省略汉字一些局部笔画,只求融合后的字体能表达出地域特色和应有的识别性,以传达出该文学作品的藏域风情。

2.2 蒙文风格

蒙文具有悠久的历史 and 独特的造形文化特征。早期的蒙文称作回鹘式蒙文,见图5a,是在回鹘字母的基础上形成的一种文字,它作为蒙古族的主体书写载体,曾经有过灿烂辉煌的文字造形艺术,是中国文字造形艺术的组成部分,也是世界文字造形艺术的重要文化遗产^[9]。公元1269年,元世祖忽必烈颁行“蒙古新字”,今通称“八思巴蒙文”,见图5b,是由梵文、藏文字形演化而成,元末成了死文字,又恢复使用回鹘式蒙文。蒙古文字是现存的语言文字当中唯一一种竖着写的文字,字母连接字母,采用从上到下、从左到右

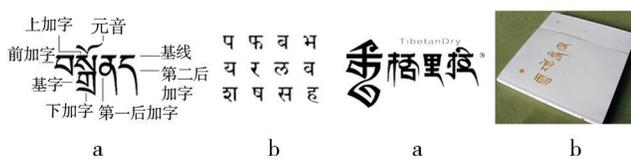

图3 藏文与梵文形态特征
Fig.3 Tibetan and Sanskrit morphology

图4 《香格里拉》酒品牌名与《雪域高原》书名字体设计
Fig.4 "Shangri-la" wine brand name and "Snow covered plateau" title font design

的书写格式^[10]。蒙古文的书写是以词为单位竖着写的,在一个词内的各个字母从上至下通过主干线(书写蒙古文单词时,各个字母连接时使用的具有一定宽度的一条竖线)连接起来,不同词之间以空白间隔分开^[11]。通过比较图2中的文字形态相似度,隐约可以看出有些蒙文(回鹘式蒙文)与汉字(汉字的各种书体)在形态上非常相像,特别是在高相似度区域里的一些蒙文与某些汉字基本上一致,而在中、低相似区域里的则与汉字在外貌特征上近似。蒙文除了在字形上与汉字相似外,其横细竖粗的笔画特点犹如汉字宋体的笔画特点,其连笔书写特点仿佛汉字草书体,其纵向的书写排列方式类似汉字古代的书写排列方式。蒙文的这些特征为汉字字体进行蒙文风格设计带来了优越的形态素材和依据。《成吉思汗》书名字体设计见图6,设计者提炼蒙文的笔画结构特征,巧妙地植入汉字结构中,并力图保持蒙文连写、纵排和笔画横细竖粗的特色,赋予书名字体强烈的蒙古地域特色,使书名字体与书籍内容完美结合。

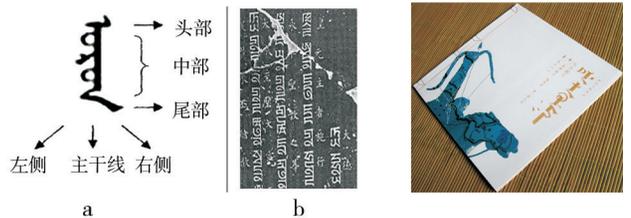

图5 回鹘式蒙文与八思巴蒙文
Fig.5 Uyghur type Mongolian and Phagpa Mongolian

图6 《成吉思汗》书名字体设计
Fig.6 "Genghis Khan" title font design

2.3 日文风格

日本历史上很长一段时间都只有语言却没有文字,在公元3世纪左右,汉字开始传入日本,南北朝、隋唐时期东传达到了高潮。公元九世纪,日本利用汉字的构形规律,根据生产生活的具体需要和艺术审美的

需求,以汉字楷书为原形创造了片假名(汉字半字)、以汉字草书为蓝本创造了平假名(草假名),再结合古汉字共同组成了一套完整的日文。日本文字的形成是汉字对外传播史上的一个成功典范和重要环节,这可以称得上是中日文化交流史上最光辉的一页。日本民族是聪慧的民族,他们在利用和改造汉字方面显示出了卓越的才能^[12]。假名由于来自中国,因此从形态上看片假名和平假名都与汉字有着千丝万缕的联系,好像是汉字的偏旁部首,或者是汉字的简化形式,如图2所示。这就为设计师进行汉字字体的日文风格设计提供了历史的坚实基础和形态的重要依据,使汉字字体的日文风格设计能更好地体现出巧妙而自然的视觉效果。刘永清的《风桥夜泊》字体设计见图7,以宋体字笔画形象为基本造字元素,再结合甲骨文、草书、行书等笔画形态,利用象形或会意的造字方式组合在一起,创造出一款新的汉字字体,传达出新颖独特的视觉形象,极具探索性与实验性。显然,这种实验性的造字手法与日文的构字方式有异曲同工之妙,所造之字透露出强烈的日文风格特色。

2.4 韩文风格

韩文亦称“谚文”、“训民正音”。韩文是世界文字史上独具特色的一种文字,这套文字以汉语音韵学理论和方法为指导,参考契丹文、女真文等多种文字,取梵文、八思巴字母的笔画作为造字元素,再结合朝鲜语特点,创造性地设计了28个字母,并以少而精的笔画和有规律的组合形式来表达。韩文不但在书写单位的形成方面与汉字相似,而且行款也与汉字相同,多种迹象说明,其主要是受到了汉字的影响。

朝鲜半岛与我国山水相连,借助这一地理位置优势,汉文化及其载体——汉字很早便传到了朝鲜半岛。作为最早进入汉字文化圈的国家,韩国在历史上很长一段时间都以汉字为通用文字^[13]。直到15世纪左右才依汉字的音韵创制了自己的文字,并公布使用。韩文在世界语言文字体系归属上虽属拼写独特的表音文字,但它具有很强的汉字色彩,这不仅是指在音韵学理论和方法方面,在书写单位、行款和字形结构上与汉字也有明显的有机相似性。如图2所示,在高相似度区域里的一些韩文与某些汉字在笔画架构上相当接近,而在中、低相似度区域内则保持了一些汉字的外形特征,表面上看好像是汉字的异体写法或简化形式。《平面设计》书名字体设计见图8,设计者为了表达中韩平面艺术设计交流的活动内容和信息,

图7 《风桥夜泊》字体设计
Fig.7 "Wind Bells Bridge"
font design

图8 《平面设计》书名字体设计
Fig.8 "Plane Design" title font
design

力图寻求交流双方在文化层面上的共性,于是把创意点落在了两国的文字上,在保持汉字可读性的前提下,大胆运用笔画置换、字形置换、字形重组等手法,创造出一款既具汉字可识性又有韩文典型特征的汉字字体,彰显着来自韩国的风情。

3 汉字字体异域化风格设计启示

汉字除了可以与上述的几种文字进行交融设计外,也可以与世界上任何一种文字,包括已经消失了的古老文字进行融合设计,传达出跨时空的风格特色,折射出久远而古老的异域文化,激起人们对古老异邦文化的深思及探究。

字体异域化风格设计实质上是对其他民族文化的借鉴、继承和创新。借鉴、继承是为了创新,而创新之基础则是继承和借鉴,没有继承和借鉴,创新就成为无本之木、无源之水。坚持开放,吸收一切外来的有用之物,是为了更好地充实和发展民族主体性^[14]。当代字体设计语境下,文字字体异域化风格设计的表现语言与手法呈现多元化发展趋势,异域化风格设计的表现语言与手法不仅仅只适用于汉字,同样适用于其他民族文字的字体异域化风格设计,使字体设计形态获得更丰富的视觉效果,带来视觉力量和感染力。尤其是在全球性经济文化对话和信息社会快速发展的大环境下,各国以及各民族地区之间的经济文化信息交流日趋频繁,急需消除民族、区域之间语言文字的障碍,文字的异域化风格设计就显得具有一定的积极意义和推动作用。

4 结语

异域化风格设计作为汉字字体设计的一种表现方法,丰富了汉字字体设计的视觉语言,为如何突破当下汉字字体设计的瓶颈提供了一些启示。只有恰

当地运用这些方法,才能准确地表达设计者的设计意图和情感。汉字字体的异域化风格设计应当从字体的应用场合、载体、时空等具体因素入手,选择合适的异域风格形式,创造出既符合内容需要,又有独特视觉生命力的字体形象。汉字字体的异域化风格设计需要设计者的不断努力,探索出更完美的表现方法,并更加注重观赏者的感受,以一种开放性、包容性的思维去探寻新的设计语言。中文的字体设计既应该尊重文化传统,又要跨越民族主义的障碍^[15]。

参考文献

- [1] 方正电子.“中国语境”下汉字字体文化传承的喜与忧[J].书籍设计,2012(4):34.
Founder Electronics.Happiness and Worries of Chinese Characters Font Cultural Inheritance in the "China Context"[J].Book Design,2012(4):34.
- [2] 张春彩.解释汉字异化在标志设计中的运用[J].包装工程,2013,34(8):114.
ZHANG Chun-cai.Application of the Characters Alienation in Logo Design[J].Packaging Engineering,2013,34(8):114.
- [3] 道布.中华民族多元一体格局的语言观[J].民族语文,2010(2):6.
DAO Bu.The Pattern of Diversity in Unity of the Chinese Nation Language View[J].Minority Languages of China,2010(2):6.
- [4] 吴军伟.数字化技术在汉字艺术设计形态中的应用[J].包装工程,2008,29(7):196.
WU Jun-wei.Digital Technology in the Application of the Chinese Character Art Design Form[J].Packaging Engineering,2008,29(7):196.
- [5] 赵健.画封面与封面画:中国现代书籍设计的早期形态[J].装饰,2010(9):78.
ZHAO Jian.Paint Cover to Cover; the Early Form of Chinese Modern Books Design[J].Zhuangshi,2010(9):78.
- [6] 张云峰.民族艺术与文字设计的关联与影响[J].民族艺术,2012(3):109—110.
ZHANG Yun-feng.Correlation and Influence of Ethnic Art and Character Design[J].Ethnic Art,2012(3):109—110.
- [7] 周纬,陈良育,曾振柄.基于几何形状分析的藏文字符识别[J].计算机工程与应用,2012,48(18):203.
ZHOU Wei, CHEN Liang-yu, ZENG Zhen-bing.Tibetan Character Recognition Based on Geometry Analysis[J].Computer Engineering and Application,2012,48(18):203.
- [8] 巴桑旺堆.关于古藏文写本的研究方法的再探索[J].中国藏学,2009(3):65.
BASANG Wang-dui.Research Methods to Explore about the Ancient Tibetan Manuscripts[J].China Tibetology,2009(3):65.
- [9] 塔拉.蒙古文造型艺术研究[D].内蒙古:内蒙古农业大学,2011.
TA La.Study on Mongolian Art[D].Inner Mongolia:Inner Mongolia Agricultural University,2011.
- [10] 苏日娜.蒙古文字体设计及应用[D].内蒙古:内蒙古师范大学,2013.
SU Ri-na.Design and Application of Mongolian Characters[D].Inner Mongolia:Inner Mongolia Normal University,2013.
- [11] 魏宏喜,高光来.印刷体蒙古文字识别中蒙古文字特征的选择[J].内蒙古大学学报,2006,37(6):694.
WEI Hong-xi,GAO Guang-lai.Feature Selection of Mongolian Characters in the Recognition of Printed Mongolian Characters [J].Journal of Inner Mongolia University,2006,37(6):694.
- [12] 陆锡兴.从敦煌曲谱看日本民族文字的形成[J].敦煌研究,1990(2):56.
LU Xi-xing.On Formation of Japan National Characters from the Perspective of Dunhuang Music[J].Dunhuang Study,1990(2):56.
- [13] 井米兰.韩国汉字及俗字研究综述[J].延边大学学报,2011(1):14.
JING Mi-lan.Research Review of South Korea Chinese Characters and Characters[J].Journal of Yanbian University,2011(1):14.
- [14] 照那斯图,宣德五.训民正音和八思巴字的关系探究——正音字母来源揭示[J].民族语文,2001(3):16.
ZHAONA Si-tu, XUAN De-wu.The Relationship between Hunminjeongum and Phagpa Word Inquiry: Pronunciation Letters Reveal the Sources[J].Minority Languages of China,2001(3):16.
- [15] 周博.字体家国——汉文正楷与现代中文字体设计中的民族国家意识[J].美术研究,2013(1):16.
ZHOU Bo.Font Family: Chinese Block Letters and Modern Chinese Font Design on National Consciousness[J].Fine Arts Study,2013(1):16.