

汉字设计中的书写意象

王颖

(南京林业大学, 南京 210037)

摘要: **目的** 从汉字的书写角度探讨汉字设计的新思路和新方法。**方法** 研究中国书法的书写过程, 提炼书写意象在汉字设计中的表现方式, 挖掘书写中蕴涵的创作理念、方法和东方美学思想。**结论** 新媒体时代来临, 阅读习惯和信息传递方式发生了巨大变化。在中国书法基础上发展起来的汉字设计应加强对书写的重视和研究, 这不仅是本土化设计深入发展的需要, 而且也是现代人内心的精神渴求, 更是在新媒体平台下对汉字进行开发和传承的必经之路。

关键词: 汉字设计; 书法; 书写; 意象

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)06-0017-04

Writing Imagery of Chinese Characters Design

WANG Ying

(Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

ABSTRACT: From the perspective of Chinese writing, new ideas and methods of Chinese characters are explored. In the study of Chinese calligraphy writing process, it extracts the performance of writing imagery in Chinese characters design, excavates the creative ideas, methods and oriental aesthetic thought in writing. New media era, reading habits, and information delivery methods changed dramatically. Chinese characters design based on calligraphy should return to writing, not only require the further development of the localization of design, but also reflect the modern one's inner spiritual thirst, which is the only way to develop and inherit Chinese characters age in the new media platforms.

KEY WORDS: Chinese characters design; calligraphy; writing; imagery

文字设计是视觉传达设计中的特殊类别。自古以来, 文字较多以书写形式呈现, “写”和“字”总是联系在一起, 特别是汉字, 已上升到书法这一非常成熟的艺术门类。汉字设计以中国传统书法艺术为基础, 结合现代设计理念, 依托科技进步慢慢发展起来。新媒体时代的来临对传统的书写方式带来了很大的冲击。以屏幕为介质的传播方式使文字离“写”越来越远, 然而计算机体又使人们开始怀念书写时代文字带来的温情和趣味。汉字设计在新时代下面临着许多问题, 需要做作出相应改变。

1 在汉字设计中探讨书写意象的意义

从书法艺术角度看, 书写文字的过程是一种审美

活动, 并融入自己的观念、思维和精神, 形成“书法”这个艺术门类。汉字的审美一直以书法美学为标准, 汉字设计也延续了这一中国传统艺术。然而, 既是书法家又是设计师的人并不多, 在当代的中国设计中, 人们对书法文字的运用大多数只是停留在形式化和符号化上, 缺乏对书写方式的深入研究。人们仅追求线条的外在形式, 对文化的理解过于简单, 致使“书写”的精神实质被忽视。

写有二义, 《说文》: “写, 置物也”; 《韵书》: “写, 输也”。置者, 置物之形; 输者, 输我之心^[1]。”字为心画, 是每个个体的心理表征。何时写、何地写、如何写和写的过程都是创作者心智凝结的成果, 也是书法作品具有不可复制性的原因。作为中国文化的代表, 书法体现了其独特的审美价值观和思维方式。剖析、解读

收稿日期: 2015-11-11

作者简介: 王颖(1976—), 女, 安徽人, 硕士, 南京林业大学讲师, 主要研究方向为视觉传达设计。

汉字的书写过程,使这个抽象的行为与汉字设计过程相融合,这对于当代中国平面设计的发展具有积极意义。

2 书写意象在现代汉字设计中的表现

汉字的书写受主观和客观因素的影响,这里除去书写材料等客观外在因素,主要研究以书写者为主体的主观内在因素。

2.1 书写讲究变化

在书法艺术中,变化是一种天然的书写意识表现,是书写的特性。人的大脑每时每刻都在运动着,手在写字时受大脑的直接影响。由于人们在书写过程中对整体性的考虑,会根据情况的变化而改变字形、布局、笔画,以此来获得最佳视觉效果。王羲之说过,字字有别^[2],这在其《兰亭序》中各不相同的22个“之”字里得以体现。项穆在《书法雅言》中过:夫字犹用兵,同在制胜。兵无常阵,字无定形^[3]。在汉字的设计上,丰富多变的线条和有意识的错写增加了汉字的信息密度,带来了特殊的美感体验。汉字阅读的容错性是一个非常有趣的现象,有人曾做过实验:在一段文字中出现少量的错别字或者颠倒文字的前后顺序都不会影响阅读,甚至不被察觉。这种似是而非的阅读方式在西方的视觉原理中被理解为一种整体观看的现象。设计汉字时,应在遵循汉字结构基本规律的基础下对其进行繁简转换,这样会给阅读带来一种视觉新鲜感。意象之美即信息之美,复杂的形态变化能传递出更多的信息美。造字工房T恤的文字设计见图1(图片摘自新浪微博)。

2.2 书写以自然为本

从某种角度来说,自然是艺术的最高境界,人造物的设计应力求再现自然的本真。“写”是即兴而为,其保有的自然气息是现代计算机无法做到的。在计算机大范围使用的当今社会,人们越来越认同手写价值,很多文字设计都被有意地加入了手写的痕迹。就视觉语言来说,“写”的有机视觉效果最能简单直接地表达自然界^[4]。将书写时自然生成的效果,比如浓淡、虚实、飞白、渲染、连带等融合于字体设计创作中,会给原本冷冰冰的屏幕文字增添一些自然的味道,就像朱赢椿设计的书名文字一样,见图2。在日本的设计中,尊重自然、顺应自然等特征被表现得淋漓尽致。手工那种斑驳缺损、古朴拙涩的感觉体现了文化中独特的自然审美观。以手感的自由和随性创造出来的

图1 造字工房T恤的文字设计

Fig.1 Makefont T-shirt character design

图2 朱赢椿设计的书名文字

Fig.2 Title character designed by Zhu Ying-chun

作品往往会参差不齐,但这却是自然的必然,且不可逆。因为手感创作无法与机器制作的工整、完美相比,所以更应该欣赏手感在不自由的条件下进行的自由创作^[5]。日本的当代设计中,运用了大量的汉字书法,其对于书写意象的延伸和再创造值得借鉴。汉字设计遵循“无法而法,是为至法”的原则,此原则在日本包装上的汉字设计中得以体现,见图3(图片摘自堆糖网)。在追求自然的同时遵循一定的规律,从中把握一种尺度。

2.3 书写注重过程

书写过程直接影响书法呈现的视觉效果,书写者在创作过程中展现的抑扬顿挫、回转徐疾姿态透过笔墨跃然纸上。书法是一气呵成、容不得修改弥补的过程艺术。台湾著名舞蹈团体云门舞集的舞蹈作品《行草》见图4,其把舞者的肢体动作和书法笔墨融合于舞台之上。日本设计师杉浦康平在研究汉字的线条时发现,汉字识读是视线随线条的流动而产生的一种整体性观看的过程。这种真实可感的过程把创作者的身心体验通过文字传递给了观者^[6]。对书写过程的研究和表达有利于使文字设计更具过程感和现场感,使文字设计的最终面貌由结果的直接呈现变为设计过

图3 日本包装上的汉字设计

Fig.3 Chinese character design of Japan packaging

图4 《行草》

Fig.4 "Cursive"

程的参与体验^[7]。

2.4 书写表达直觉

手的活动引发脑的思考,脑的活动又需要手来实现。书写文字是表达心中意象的直接方式。或许很多人都认可“写”的价值,但互联网时代的来临使人们远离了这一直觉表现形式,转而依赖于电子媒介和工具,在电脑软件的程式化命令和诸多形式化法则下,设计出了大批刻板雷同的作品。由于设计师的一些自我的、可感知的、情绪化的因素被淹没,使得人们感觉不到作品的思想情绪,使作品缺乏生命力。颜真卿50岁之作《祭侄文稿》见图5,其艺术价值不仅在于高超的书法技艺,更在于让人们通过作品中文字的涂改重写和篇章线条的变化跌宕感受到了其情感的变化。字体设计师倪初万认为,把情感透过字体释放出来,能给读者带来一种心灵感应,更能带动阅读。倪初万在设计字体时为了去掉描摹的痕迹提倡在初稿阶段用毛笔来写,而不用铅笔、尺子^[8]。倪初万设计的印刷字体《笔墨的表情》见图6,让人看到了现代“飞白书”那种感觉。书写者通过对运笔速度和毛笔含墨量的控制,形成笔画中疏密不一的白隙,给人带来灵动的感觉。

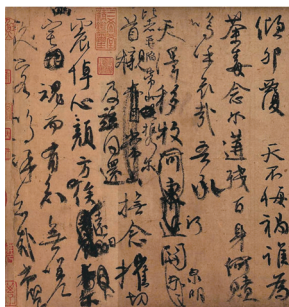

图5 《祭侄文稿》

Fig.5 "Offering nephew presentation"

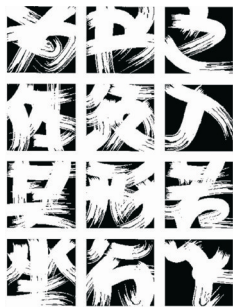

图6 《笔墨的表情》

Fig.6 "The text expression"

2.5 书写展露个性

自古以来,书法就有“体”之说,书体是书法家的个性标签。书体是书法家智慧、情感、修养和艺术素养的集中体现,不同的书体表现不同的艺术美。草书一气呵成、字字独立、牵引贯串,既表现了书法飘逸潇洒、豪放不羁、行云流水、气韵生动的律动美,又传达了书法家本身豁达、自由、灵动的心境与艺术追求^[9]。欧阳询的欧体险峻劲峭,颜真卿的颜体雍容平和,柳公权的柳体端正开阔,不同的风格让世人在学习和欣赏其精湛的书法技艺同时也感受到了3人迥异的个性。长久以来,设计中的人性因素和智性因素不和谐地交替上位,比如颇具争议的

瑞士平面设计风格及其代表字体赫维提卡体,追求个性的设计师无法忍受其通用甚至滥用的情况。虽然这是一种经典字体,但是多样化的选择在当今时代显得更加重要。中国明代曾出现过流行于官场科举的馆阁体,其虽方正规范,但缺乏个性、过于雷同。计算机里的书法字体只有楷体、魏碑、隶书、篆书,以书法家个人字体开发的书法字体因其开发面小、应用范围窄,而得不到应有的重视。方正字库近年推出的“字迹”系列就是将个人手写字体转变成真正意义上的个人计算机字库产品,将创作者的个人字迹通过专业软件处理成计算机字体,使个人字体得到广泛应用,方正字迹静蕾体,见图7(图片摘自方正字库)。在汉字设计中,应重视书写者的个性表达,这能复苏书写者的主体意识,是现代意义下“字如其人”的全新阐释。

2.6 书写蕴涵东方美学

在书法篇幅中,字与字间的布白和行间的布白因轴线的连接使得点画呼应,从而使作品产生了“字里金生,行间玉润”的视觉效果^[10]。“计白当黑”贯穿于整个书写过程中,这一意识和行为体现了独特的东方美学思想,即“白”是一种“空”的概念,这将空间中的虚无与有形的笔画在运动过程中建立起了相互依存的关系。虽然汉字单体遵循方块字的基本外形,但是在汉字设计中,笔画间、字间及行间的布局却无法机械地套上大小均一的方格,也无法用计算来得到准确的数值。华琳在《南宗抉密》里说过,务使通体之空白毋迫促,毋散漫,毋过灵星,毋过寂寥,毋重复挑牙,则通之白亦即通体之龙脉矣^[11]。这里的“龙脉”就是指汉字设计中的余白,余白无法量化,其体现了创作者对整体拿捏有度的控制感。例如,日本设计师浅叶克己的文字设计作品,见图8。

图7 方正字迹静蕾体

Fig.7 Jing-lei style of Founder type

图8 浅叶克己的文字设计作品

Fig.8 Typography by Katsumi Asaba

3 结语

传统书法以笔墨纸作为书写介质。书写作为日常生活中的基本组成部分,在生活节奏缓慢的古代,一笔一画之间皆是对美的感知。当今文字的呈现多通过屏幕,这种呈现形式改变了人们的阅读习惯和审美方式,使人们与真实世界更加疏远。然而这种距离感又激发了人们的主体意识,促使人们去寻找让内心稳定的因素来调适自身与社会的关系,因此,越来越多的设计作品试图挣脱技术的束缚,回归原始的手绘和涂鸦。在新媒体平台下,书写不应只代表一种怀旧感,因为无论何时,书写都是人类表达思想和情感的重要方式。中国书法的艺术化书写是在此基础上的精炼和提升,书写中特有的精神理念和美学思想应在现代汉字设计中得到传承与应用。

参考文献:

- [1] 宋涛.临池管见初探[J].书法赏评,2010(5):21—23.
SONG Tao.Pond Opinion Preliminary[J].Calligraphy Appreciation,2010(5):21—23.
- [2] 王子源.书法章法之于现代文字设计意义的研究[D].北京:中央美术学院,2011.
WANG Zi-yuan.Study on Modern Calligraphy Character Design Tricks Significance[D].Beijing: Central Academy of Fine Arts,2011.
- [3] 项穆.书法雅言[M].杭州:浙江人民美术出版社,2012.
XIANG Mu.Calligraphy Masakoto[M].Hangzhou: Zhejiang People's Fine Arts Publishing House,2012.
- [4] 黄婷.“写”在文字设计中的应用[D].北京:中央美术学院,2012.
HUANG Ting."Write" Applied in the Design of Typography [D].Beijing: Central Academy of Fine Arts,2012.
- [5] 李佩玲,黄亚纪.日本の手感设计[M].上海:上海人民美术出版社,2011.
LI Pei-ling, HUANG Ya-ji.Japanese Feel Design[M].Shanghai:Shanghai People's Fine Arts Publishing House,2011.
- [6] 杉浦康平.亚洲的书籍、文字与设计[M].北京:三联书店出版社,2006.
KOHEI Sugiura.Books, Text and Design of Asia[M]. Beijing: SDX Joint Publishing House,2006.
- [7] 许梦倩.文字设计的现场[D].北京:中央美术学院,2012.
XU Meng-qian.Character Design Field[D].Beijing:Central Academy of Fine Arts,2012.
- [8] 廖洁连.中国字体设计人:一字一生[M].武汉:华中科技大学出版社,2012.
LIAO Jie-lian.Chinese Font Designer: Word Life[M].Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Publishing House,2012.
- [9] 孙红阳.探讨汉字在艺术设计中的审美特性[J].包装工程,2014,35(8):5—8.
SUN Hong-yang.The Aesthetic Characteristics of Chinese Characters in Art Design[J].Packaging Engineering,2014,35(8):5—8.
- [10] 周理达.基于传统书法的汉字设计规律研究[D].无锡:江南大学,2012.
ZHOU Li-da.Research of Chinese Character Design Regularity Based on Traditional Calligraphy[D].Wuxi: Jiangnan University,2012.
- [11] 华琳.中国历代画论类编[M].北京:人民美术出版社,1957.
HUA Lin.Chinese Ancient Painting Theory Class Series[M].Beijing:People's Fine Arts Publishing House,1957.