

木活字在现代审美需求下的创新与发展

陆 赉

(上海理工大学, 上海 200093)

摘要: **目的** 通过分析和总结传统木活字特点, 挖掘蕴含在木活字中的与现代设计相呼应的地方, 意在用现代的设计语言把已被时代淘汰的古老木活字印刷术, 通过设计创新再次将它带入现代人的生活。**方法** 以“模块”的概念为基础, 将汉字笔画拆分, 把原本木活字的单个字块变成独立的笔画模块, 在融合“永字八法”的基础上提炼汉字笔画, 通过解构与重组探究汉字笔画与笔势特征和组合形态, 设计出满足实际需要, 符合现代视觉审美并具有传播功能的创新设计。**结论** 通过拆分和提炼汉字笔画, 变“活字”为“活笔画”, 透过不同的排列组合产生不一样的文字形态, 并衍生到产品应用设计中, 从而实现对传统木活字的传承与创新。汉字设计框架系统为字体设计教学与实践研究提供了一个新的理论依据, 同时也为字体设计的形式拓展了一个新的视域。

关键词: 木活字; 创新; 模块; 永字八法

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)14-0262-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.14.041

Innovation and Development of Wooden Movable Type from the Perspective of Modern Aesthetic Needs

LU Lai

(University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

ABSTRACT: The work aims to explore something in wooden movable type that is consistent with modern designs through the analysis and summary of the characteristics of traditional wooden movable type, for the purpose of bringing the old wooden movable type printing that has been eliminated by the era into the life of modern people in the modern design language through design innovation. Based on the concept of “module”, the Chinese character was divided into strokes, and the single block of the original wooden movable type was transformed into an independent stroke module. On the basis of the fusion of “eight fundamental strokes in character Yong”, the Chinese character strokes were refined; the characteristics and combinations of Chinese brush strokes were explored through deconstruction and reorganization to design innovative designs that met actual needs, conformed to modern visual aesthetics, and had communication functions. The “movable character” is changed into “movable strokes” by separating and refining the strokes of Chinese characters, and then different forms of characters are produced through different arrangement and combination, and run into product application design, so as to realize the inheritance and innovation of traditional wooden movable type. The Chinese character design framework system provides a new theoretical basis for the teaching and practical research of font design, and also expands a new horizon for the form of font design.

KEY WORDS: wooden movable type; innovation; module; eight fundamental strokes in character Yong

在这个发展愈发迅速的时代, 很多古老、传统的东西被大众所淘汰, 木活字正在逐渐淡出大众的视

野, 随着互联网时代的高速发展, 木活字正濒临失传。目前发现的木活字印刷术仅存于福建宁化和浙江瑞

收稿日期: 2020-04-06

基金项目: 国家社科基金艺术学青年项目“基于盲文的汉字字库设计及应用研究”(2019CG04337)

作者简介: 陆赉(1988—), 女, 上海人, 博士, 上海理工大学讲师, 主要研究方向为字体设计。

安的东源村等一些不知名的小村落^[1]。东源木活字印刷协会会长王海秋老师曾说,活字印刷术在东源王氏家族已薪火相传了二十四代,可如今外面的诱惑太大了,学的人少,学会了之后,肯扎实干活的人也少。随着人们对宗谱的淡忘和激光照排印刷术的发展,“木活字印刷”就像个垂暮之年的老者,在黄昏下边走边回望,仿佛希望找到自己留下来的意义,却要面对被大众遗忘的现实^[2]。因此,需要顺应市场的主流趋势,找到最合适木活字的呈现载体,设计出既能体现木活字文化传承,又能满足实际需要,更符合现代审美并具有传播功能的创新设计已经迫在眉睫。

1 传统“木活字”特点分析

木活字印刷术是我国传统活字印刷术的重要发明之一,是指在木板上刻好反字后,锯成单字,用刀修齐,统一大小高低,然后在木框内排字,行间隔以竹片垫平塞紧后涂墨铺纸的一种印刷方式。具有排版机动、纠错便利、结实耐用等特点。农学家及活版印刷术改进者王祯还创制了转轮排字架,活字依韵排列,排版时转动轮盘,以字就人,便于取字还字,在一定程度上提高了排字效率并节省了劳动力。木活字是用梨木、枣木或者杨柳木雕成的,因为取材方便,成本不高,制造起来又比较简单迅速,所以从元至明清各代,木活字流行很广,成为我国活字印刷史上常用的一种活字。在现代,木活字之所以逐渐被遗忘在历史的漫漫长河中,是因为汉字字量庞大、木活字字号大小固定、制作费工费时又费料,并对使用人的文化要求很高,须掌握反写、雕刻、检字口诀等木活字印刷方法。现今掌握这项技术的不超过二十个人。写字和刻字都是细心活,传统木活字又都是老宋体,对字体字形非常讲究,在这个每人一台电脑、一部手机的时代,输出全靠打印,平时大家都写不了几个字,而要在纸上规规矩矩写手好字都有难度,更何况是对书写要求有扎实功底基础的老宋体字。更不要提在方寸之间的小木块上反手书写并雕刻这些字体了。

浙江瑞安曹村木活字的第五代传人林初寅老先生说,学着写“反字”和雕刻,是整个工序中最难的地方。刻的字都是老宋体,是从字典上找出来的。学徒刚开始学的时候,光是写反字和刻字就要一年。并且刻字都是用专门的刻刀,用一个盒子一块块夹紧,然后才开始雕^[3]。由此可见制作工艺之难。

在这个发展速度越来越快的时代,激光照排、丝网印刷、油墨印刷等逐渐占据大众视野,这种不要几分钟就可以印制一本成品书的快速印刷手法开始主导着人们的生活。没有人愿意花费大量的时间去学习工艺如此繁复的木活字印刷方法,没有实际的利益,木活字很难再维持发展下去。

2 “木活字”的创新设计

2.1 汉字系统中“模件”概念的出现

传统意义上的模件指的是,序列中可以组合和变换的标准单元^[4],是用于工业大生产的一种标准零件概念。在这里把模件这个词引入到字体设计中,目的是让人更易理解。汉字结构种类繁多,字的笔画有多有少,最少仅有一画,而最复杂的“龘”(dá)字则高达四十八画之多。在差异如此之大的汉字里,字与字之间的纽带不是偏旁也不是部首,而是笔画。笔画作为汉字中最为基础的部件,并且不可以进行更进一步的拆解,从古至今在汉字文化里有着关键性的作用,绝不夸张的说,没有笔画就没有汉字。在这里可以用“模件”来替换“笔画”这一概念,即一个“笔画”为一个“模件”。可以理解为,将原本“活”字的概念转变为“活”笔画。如“关关雎鸠,在河之洲。”这句话中,“关”字的“、”在“雎”中再次出现,与“河”、“之”、“洲”中的“、”也是同一个笔画,即“、”可以成为一个模件。同理可得每一个笔画都可以作为一个模件出现在字体中。虽然相同的笔画出现的位置稍有不同,如“之”中的“、”与“河”中的“、”不在同样的位置上,但是作为模件它的形式感是一样的。因此说笔画是汉字最基本的元素,这句话也就可以被理解成“笔画模件是组成汉字的最基本部件”,即所有的汉字都可以被拆分成笔画模件,而且不会有任何无法解释的多余部分。

2.2 汉字框架：永字八法

千百年来,书法学家建立了七十二种不同笔画类型的体系,其中最著名的当属王羲之的“永字八法”。永字八法,即八种笔法,分别是侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔^[5]。可以证明,每一个汉字基本上都可以归纳为由这八笔组成,如“万”就是由“横”、“长撇”、“竖”和“钩”组成。汉字的结构和笔法是十分复杂的,结合永字八法的概念,笔者进行解构性的尝试,可以说几乎涵盖了所有的笔画,八个笔画模件见图1,即一点、一横、一竖、一钩和四种不同斜向的笔画。可以总结为全部汉字都是仅由这八个基本笔画(即模件)组成的。

2.3 “模件”对木活字设计产生的意义

传统木活字工艺复杂琐碎,既要写反字,还要背检字口诀,字要按特殊的顺序排列,木活字里常用的汉字就有500~700个,加上入俗字共有三千多个。加之木活字字号大小固定,如需制作另一套不同字号,其工艺、材料、时间、精力,以及占用空间则会相应成倍增长。然而较之于雕版,木活字的优势在于它是一个个用于排版印刷的木质反文单字,通过排列组合以印刷不同内容的书籍。事先需准备好足够的单个活

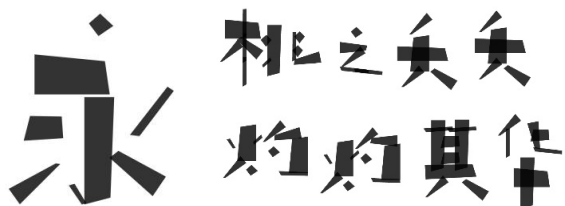

图 1 八个笔画模件
Fig.1 Eight stroke modules

图 2 运用笔画模件组合而成的字体
Fig.2 Fonts in combination with stroke modules

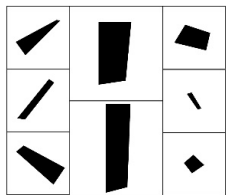

图 3 八个独立笔画模件的组字印章
Fig.3 Combined front seal of eight independent stroke modules

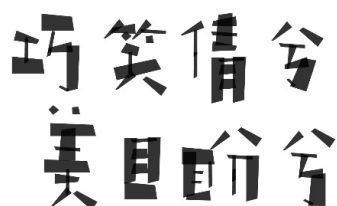

图 4 笔画模件组合而成的字体
Fig.4 Fonts in combination with of stroke modules

字,按口诀捡字拼版,活字版印完后,可以拆版,活字可重复使用,并且活字比雕版占有的空间小,容易存储和保管。而“笔画模件”在木活字的基础上更加简化,在这个讲究速度的年代,如果把原本需要刻到五百乃至三千个的木活字缩减到八个模件去完成,不仅制作时间和工序将大大地简化,成本更低,而且也不需要记大量的口诀,用八个笔画模件就可以组合出大量的文字。这样“活笔画”的优越性就表现出来了。运用笔画模件组合而成的字体见图 2,“桃”字、“木”字旁的竖笔本不够长度,影响汉字的美感,便可在原有的基础上再叠加一个竖笔,构成了一个“木”字;又如“之”字的捺笔与“桃”字、“木”字旁的竖笔其实都用了同一个笔画模件,而且都分别进行了叠加,达到笔画长度的延伸,却可以产生相同的形态效果。使用哪一种模件去组成哪一个汉字都能看字体原本的样子,只需要用这“一点、一横、一竖、一钩、仰横、长撇、短撇、一捺”八个模件,即可通过不同的排列,组合成任意想要的汉字,方便又实用^[6]。

3 木活字的应用设计

3.1 组字印章

因为汉字字量庞大、传统木活字字号固定、制作工序繁琐,让其逐渐淡出大众的视野,那么对木活字进行简化创新就变得很有必要。剔除木活字难以上手、工艺复杂的地方,设计时笔者一直在考虑,怎样能让“永”字的八笔在之后任何汉字的应用上都可以变得适用且具有美感,同时设计出的文字需满足:为了达到笔画可重叠使用而使笔画在宽度与长度上无限延伸,并且可 360°各方向使用等特点。分析传统木活字主要为宋体的原因:一是大多数汉字的横笔画多于竖笔画,在方块字的框架下势必横笔细、竖笔粗;二是刻字时,顺着木材的纹理走向很容易就刻出较细的横笔,而竖笔的走向与木材纹理相冲,在雕刻时容易断裂,因此需要把竖笔画刻得更粗一些,以保持文字的稳固性;三是稍细的横笔末端和转折处的笔画容易在印刷过程中受到磨损,因此这些笔画也会被刻得稍粗一些,减少雕版上木刻文字的磨损,相应地延长使用寿命。因此宋体的几何外形更便于雕刻,刻字工

人为了缩短雕刻操作步骤,将笔形简化,逐渐形成了横笔细平、竖笔粗直、对比强烈、笔画末端和转折处有装饰性钝角三角形的字体。然而组字印章中,单个“模件”上只有一个笔画,不存在文字笔画多少的问题,也无需考虑木纹的肌理走向。因此,从更为实用和可变化更多形式的角度出发,将“笔画模件”设计为简洁的几何形体,同时更趋向于满足现代简约活泼的审美需求,保留原来老宋体字横细竖粗的笔形,使由不同粗细的笔画组合而成的字体更具有节奏感与活泼度,而去掉起笔和收笔的装饰字角,便于在有限笔画上重叠从而达到无限的变化,这就让刀刻过程变得更为轻松。八个独立笔画模件的组字印章见图 3,是笔者设计了许多种“永”字的样式后提炼、修整而成的。既保留了“短撇”、“捺”里细致纤长的感觉,不至于让这个字显得非常笨重,又改进了原本笔画里“长撇”收尾时的尖锐感。然后将它们拆分,形成八个独立且不同的笔画模件。笔画模件组合而成的字体见图 4,“巧笑倩兮,美目盼兮”都是由这八笔组合而成的,拿其中的“倩”字举例:单人旁的竖笔是通过“永”字的短撇叠加拼合而成的,而不是“永”字原有的竖笔,“青”字的上半部分中的三横均不是统一形状,最上面的横与最下面的横方向也不一样。通过这八个模件组合而成的汉字不仅在信息传达上有识别性使人一目了然,而且在视觉设计上,笔画线条的粗细对比和小点与大块面之间的对比使得字体设计更丰富有趣,模件组合自然形成的字体外形有的瘦长,有的宽扁,大小小编排起来错落有致,更富有节奏的美感。这就是本文研究的通过将“永”字进行拆解再设计后进行的使用。

本文研究的组字印章是在传统木活字的传承下设计的。传统木活字在印刷时对用墨量和印墨的力度要求很高,即便是技艺精湛的老谱师,印出来的文字也会有大小、深浅的区别。而铅活字不需要印刷技巧,印出来的字大小统一、墨色均匀。因此,为了体现木活字讲究的古意,保留了木活字的主要材料——棠梨木。这种木头够细,刻起来便利、质地硬,并且不出水,能保留很长时间,不容易损坏变形。适生性也强,喜光、耐涝、耐寒、耐旱,产量大^[7]。当然,最值得一提的还是木活字的刻字技术,此套模件印章避免了

图5 组字印章
Fig.5 The combined front seal

木活字的刻技之难,使木活字在制作的技术上面变得更加平易近人,或手工或机雕皆可。组字印章见图5,八个笔画模件,体积小、木质材料携带轻便,同时也避免了传统木活字费工费时费料、体量大不便于携带等问题。大工业生产的快捷技术取代了古老的手工雕刻,批量生产使这套组字印章作为汉字教学工具、儿童识字的游戏,或是扩大脑洞设计属于自己字体的玩具成为可能。

3.2 “模件”的互动与乐趣

现代社会,传统、常规的文字字体已经难以满足大众对设计的需求,因此如何把字体设计得打破传统、有趣成了设计师需要研究的课题。本文所研究的组字印章是希望在传统木活字的基础上,以一种更简洁、轻快的方式呈现在大众面前。模件的视觉设计风格给大众带来的体验是多变的,不同的使用者使用相同模件的方法也会有所不同,每一个人在组合文字的时候,透过不同的排列组合都能产生不一样的形态。使用者可以根据自己的想法和喜好自由地排列组合模件,以达到自己想要的效果。

如此的互动设计会使不同使用者的造字风格产生不同的个性,激发使用者的创意,期间所伴随的偶然性与个性会使字体的肩架结构呈现出相当有意思的状态。搭配不同性质、不同颜色的油墨或印泥,即可在不同承印物上盖印文字。这不是用电脑就能展现的,而是需要现实中通过动手实操的,最后呈现出属于每个人独有的个性化字体,整个创造的过程也是非常有趣的体验。

笔画模件的好处是大大降低了造字专业的门槛,使非专业设计人员也可以在此基础上展开互动。简而言之,模件体系作为一个平台,任何人可以在这个既定的平台上任意发挥,组合模件,得到的结果是多样、有趣、变化的^[8]。每个人都可以是字体设计师,此作品所展现的已不仅是所谓的字型美感,而是每个人参与其中的互动性与趣味性。因此,为顺应市场趋势和时代的发展,在现代审美的需求下,利用类似玩具一

样的组字印章为载体,通过这种有趣的互动体验,在玩的过程中传承和发展木活字文化。希望通过此行为提升使用者对中文汉字的兴趣,并希望通过“木活字模件”这个印章玩具或教具达到丰富中华文化的目的。

4 结语

21 世纪的竞争,是设计创新的竞争。以设计创新带动产品创新在现代社会变得越来越明显^[9]。而设计背后的竞争代表的则是文化的较量,如何将传统文化与现代科技巧妙地融合,将中国元素合理地运用到设计创新中,值得进一步深入研究。

通过分析传统木活字特点,将汉字的笔画与工业生产中的“模件”相结合,对汉字进行笔画拆分,把木活字的单个字块变成独立的笔画模块,以“永字八法”为基础对汉字笔画进行创新设计,通过“模件”重组探究一种新的汉字构成方式。并从视觉美感和使用好玩、有趣等方面的研究衍生到产品应用设计中,使之更方便地应用于日常生活,旨在用现代的设计语言将已被时代淘汰的古老木活字印刷术通过设计创新,再次带入现代人的生活^[10],让木活字在现代审美需求下散发出新的活力,从而实现木活字文化传承与字体设计表现形式的双重突破。这套字体设计本身具有中华传统的文化性,特别是它的互动性及趣味性是此作品的最大特色,展现了字体设计的独特魅力,也为字体设计的形式拓展了新的思路与方法。

参考文献:

- [1] 谢凯,周建生. 木活字: 不止活在记忆里[J]. 中华手工, 2014(8): 82-85.
XIE Kai, ZHOU Jian-sheng. Wooden Type: Not Only Living in Memory[J]. Zhonghua Handcraft, 2014(8): 82-85.
- [2] 安非. 探访瑞安木活字印刷术——活字墨谱[EB/OL]. (2013-09-18)[2020-04-05]. <https://fotomen.cn/2013/09/18/ruianmu/>.
AN Fei. Visiting Ryan Wood Type Printing: Movable Type Ink Spectrum[EB/OL]. (2013-09-18)[2020-04-05]. <https://fotomen.cn/2013/09/18/ruianmu/>.
- [3] 颜亮. 木活字印刷术: 没有实际利益很难维持[N]. 南方都市报, 2011-11-24.
YAN Liang. Wood Type Printing: No Practical Interest is Difficult to Maintain[N]. Southern Metropolis Daily, 2011-11-24.
- [4] 雷德候. 万物——中国艺术中的模件化和规模化生产[M]. 北京: 三联书店, 2005.
LOTHAR L. Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art[M]. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2005.

(下转第 282 页)

- 年亚文化历史流变的发展性考察[J]. 学习与实践, 2018(11): 134-140.
- CUI Jia-xin, CHI Zhong-jun. Conceptual Analysis of Youth Sub-culture: a Developmental Investigation Based on the Historical Evolution of Youth Sub-culture[J]. Learning and Practice, 2018(11): 134-140.
- [2] 胡疆锋. 霍加特和霍尔的早期文化理论比较[J]. 文化与诗学, 2012(2): 92-112.
- HU Jiang-feng. Comparison of Early Cultural Theories between Hogart and Hall[J]. Culture and Poetics, 2012(2): 92-112.
- [3] 斯特凡·施德明. 设计家施德明: 为什么我的设计如此出名[M]. 北京: 中国青年出版社, 2013.
- STEMMING S. Designer: Why is My Design so Famous[M]. Beijing: China Youth Publishing House, 2013.
- [4] 胡疆锋. 伯明翰学派青年亚文化理论研究[M]. 北京: 中国社会科学院出版社, 2012.
- HU Jiang-feng. A Theoretical Study of Youth Subculture of Birmingham School[M]. Beijing: Press of the Chinese Academy of Social Sciences, 2012.
- [5] 迪克·赫伯迪格. 亚文化: 风格的意义[M]. 陆道夫, 胡疆锋, 译. 北京: 北京大学出版社, 2009.
- HERBERTIG D. Subculture: The Meaning of Style[M]. LU Dao-fu, HU Jiang-feng, Translate. Beijing: Peking University Press, 2009.
- [6] 丹尼尔·米勒, 希瑟·霍斯特. 数码人类学[M]. 王心远, 译. 北京: 人民出版社, 2014.
- MILLER D, HORST H. Digital Anthropology[M]. WANG Xin-yuan, Translate. Beijing: People's Publishing House, 2014.
- [7] 鲍德里亚. 消费社会[M]. 刘成富, 全志钢, 译. 南京: 南京大学出版社, 2014.
- BAUDRILLARD. Consumer Society[M]. LIU Cheng-fu, QUAN Zhi-gang, Translate. Nanjing: Nanjing University Press, 2014.
- [8] 赵建鑫. 鲍德里亚消费社会批判理论评析[J]. 学术探索, 2015(3): 32-37.
- ZHAO Jian-xin. Baudrillard's Critical Theory of Consumer Society[J]. Academic Exploration, 2015(3): 32-37.
- [9] 约翰·菲斯克. 关键概念: 传播与文化研究辞典[M]. 第二版. 李彬, 译. 北京: 新华出版社, 2004.
- FISKE J. Key Concepts: Dictionary of Communication and Cultural Studies[M]. 2nd Edition. LI Bin, Translate. Beijing: Xinhua Publishing House, 2004.
- [10] 伍玉宙, 邹晓松, 原佳丽. 诱惑性产品外观的社会符号学解读[J]. 包装工程, 2017, 38(6): 114-117.
- WU Yu-zhou, ZOU Xiao-song, YUAN Jia-li. Former Beauty Socio-semiotic Interpretation of the Appearance of Seductive Products[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(6): 114-117.

(上接第 265 页)

- [5] 周汝昌. 永字八法——书法艺术讲义[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2006.
- ZHOU Ru-chang. Eight Methods of Yongzi Calligraphy Art Handout[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2006.
- [6] 刘兵兵. 清代宫廷木活字印刷则例——《钦定武英殿聚珍版程式》研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2010.
- LIU Bing-bing. A Case Study of Movable Type Printing of Palace Wood in the Qing Dynasty: a Collection of Precious Plates in the Imperial Palace of Wuying[D]. Beijing: Chinese Academy of Art, 2010.
- [7] 吕秀立. 阳春白雪话杜梨[J]. 园林, 2010(8): 73.
- LYU Xiu-li. Baixue's words of Du Li in Yangchun[J]. Garden, 2010(8): 73.
- [8] 陆贻. “模件网格化”风格系统在平面设计中的应用研究[D]. 北京: 中国美术学院, 2013.
- LU Lai. Application Research of “Modular Meshing” Style System in Graphic Design[D]. Beijing: China Academy of Art, 2013.
- [9] 陈传文, 利阳. 论中国元素与现代设计的融合[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2012(3): 130-134.
- CHEN Chuan-wen, LI Yang. On the Integration of Chinese Elements and Modern Design[J]. Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences), 2012(3): 130-134.
- [10] 关荣, 王健. 基于淮安方言的字体设计及应用研究[J]. 装饰, 2016(11): 140-141.
- GUAN Rong, WANG Jian. Font Design and Application Research Based on Huai'an Dialect[J]. Zhuangshi, 2016(11): 140-141.