

视觉传达设计

汉字字体设计中叙事思维的导入

李海平

(湖北美术学院, 武汉 430040)

摘要: **目的** 研究汉字字体设计中叙事思维的导入。**方法** 探讨了汉字字体设计中导入叙事思维的可能性、汉字字体设计叙事思维的定义及其在设计中的表达。**结论** 汉字的叙事性特征使汉字字体设计中叙事思维的导入具有先天的优势,同时中国传统文化特有的空间叙事也为汉字字体设计中叙事思维的导入提供了手法和理论上的参考与借鉴。汉字字体设计既应考虑到设计中基本问题的解决,还要考虑到深刻含义的表达。

关键词: 汉字字体设计; 叙事思维; 导入

中图分类号: J524 文献标识码: A 文章编号: 1001-3563(2015)08-0030-04

The Import of Narrative Thinking in Chinese Character Font Design

Li Hai-ping

(Hubei Institute of Fine Arts, Wuhan 430040, China)

ABSTRACT: It studies the import of narrative thinking in Chinese character font design. It analyzes the possibilities of import of narrative thinking in Chinese character font design, the definition of narrative thinking of Chinese character font design. The narrative feature of Chinese character makes the import of narrative thinking in Chinese character font design with the congenital advantage; while the unique narrative space in traditional Chinese culture creates a brand new way for it. Chinese character font design can not only solve the basic problems in Chinese character font design, but also express some profound implications, struck a chord with readers.

KEY WORDS: Chinese character font design; narrative thinking; import

设计叙事在设计行业里早已硕果累累,尤其是在建筑和景观上的研究和应用,但在汉字字体设计领域里对设计叙事进行的研究和应用很少。具有强大叙事功能的汉字却没有进行叙事思维的导入,这不得不说是一种遗憾。这里着力探讨在汉字字体设计中导入叙事思维的可能性、汉字字体设计叙事思维的定义及其在设计中的表达。

1 汉字字体设计中导入叙事思维的可能性

汉字自身的叙事性特征为汉字字体设计中叙事思维的导入带来了先天的优势,同时中国传统艺术中

独特的空间叙事为汉字字体设计中叙事思维的表达提供了手法和理论上的参考与借鉴。

1.1 汉字的叙事性特征

陈寅恪曾说:“凡解释一个字即是作一部文化史^[1]。”汉字是目前世界上仅存的还在使用的古典文字,与缺少表意功能、仅有表音功能的拼音文字相比,汉字具有得天独厚的叙事性特征,使得汉字字体设计中导入叙事思维成为一件轻而易举的事。

汉字是叙事历史的有效载体。比如有众多反映先民从狩猎时代到农耕时代的汉字:农业社会冬天的祭祀仪式是“烝”,“烝民”就指百姓^[2];《尚书·益稷》记

收稿日期: 2014-11-24

作者简介: 李海平(1979—),男,福建人,硕士,湖北美术学院讲师,主要研究方向为设计艺术学。

载的“帝光天之下,至于海隅苍生”中“苍”为青色、绿色,蕴含先民从居无定所的狩猎方式至自给自足的农耕方式。汉字也是古代社会风俗礼仪、生产及生活方式的诠释^[3]。比如“教”字就非常完美地展示了古代教学内容和教学理念,“教”的小篆由从爻、从子、从支3个象形符号组成,这三部分勾勒了古代教育事业的大致框架:从爻,记录教学的内容;从子,陈述教学对象;从支,强调重视管教的教学方法。同时在小篆字形中“教”的字形是“学”的字形的一部分,也寓意古代教学相长,寓教于学的教学理念。

汉字也是表达感情的有效思维方式。先民以汉字象形符号的组合阐述关于生育、养育等观念。比如“地”字从土、从也,蕴含了丰富的生殖意义。从土,本义指雄性的兽类;从也,指女阴。先民以象征雄性和女性生殖器的符号组成“地”字,认为在生殖繁衍上,人类和土地具有相同的特点和功能。同时,土与也的结合,寓意万物成长的根基。《释名·释天》记载:“土,吐也,能吐生万物。”《白虎通·天地》记载:“地者,元气之所生,万物至祖也。”先民也以汉字形象符号的组合体现自我,表达内心情感、价值观念和思维方式。比如“害”字,《说文·宀部》记载:“伤也,从宀,从口,言从家起也。彡声。”明代叶秉敬先生在《字孳》中提到,“害,从宀属家,从口生言。言从家起,为害之原,彡虽谐声,亦取繁多,家多口舌,其害若何”。“害”字体现了先民对言论的重视,提醒人们说话需谨慎,防止言多必失,祸从口出。

汉字不仅以象形表意为体^[4],更以形音结合叙事,并据此来透析和隐喻人事和道理。实际上,汉字这一古老的中国文字就是为记事、叙事而产生、进化、成熟的^[4]。汉字这种几乎字字都有强大叙事性的特征,使汉字字体设计中叙事思维的导入具备先天的优势。

1.2 中国传统艺术中独特的空间叙事

中国传统艺术经历了千年的探索与演变,形成了独特的空间叙事:体验性的空间;势、力、气均衡的空间状态;特殊的空间透视手法。这些独特的空间叙事为汉字字体设计叙事思维的表达提供了手法和理论上的参考与借鉴。

首先,中国传统艺术中的空间是一种体验性的空间,一种体验重于自身的空间,具有典型的精神意象和想象艺术的特征,书法就是一个非常典型的代表。书法首先通过一停便收、回锋而收、上翘、下垂、方、圆、细、粗等不同的书写方式形成了不同的视觉刺激程度和内心情绪,再通过书法线条形成的块面大小与

厚薄、粗糙与平细,线条外沿内边的变化,线条走向的变化角度,线条起止时形成的关系,让欣赏者产生艺术感应,进而拓宽想象空间。汉字笔画处理的不同空间效果见图1。

图1 汉字笔画处理的不同空间效果

Fig.1 The strokes of Chinese characters with different space effect

其次,中国传统艺术中的空间体系通过势、力、气的经营达到了一种理想的空状态^[5]。比如书法和绘画往往通过笔墨线条的构成,摒弃表面肌理和质量形体的刻画与表达,以一笔一划为最基本的表现单元,对行笔时力量的变化,行笔的转折、角度和轻重缓急,笔与手指和手臂,笔与纸的距离和相互摩擦的力量充分理解和运用,构成一个体系,讲究气韵生动,神韵飞扬,疏处可走马,密处不透风,重局部而现整体,聚部分而现全境。

最后,中国传统艺术中的空间采用独特的透视效果,展现出对于时间进程中运动的静态表述。李可染先生曾说:“西方绘画总是一个固定的立足点,只能把视野所见的东西收入画面,而中国画的创作可以全然不受这个限制,大大超脱了固定立足点,超越了一定的视野范围。”比如中国卷轴画通过不连续视点的变换,如同在连续的时间进程里的一次航行,是一个画家世界观的图像化空间。

中国传统艺术的空间叙事提供了汉字字体设计叙事思维一种完全不同于西方的表达方式,很多空间经营手法和空间经营理论可以直接应用于汉字字体设计的叙事思维表达中,这为汉字字体设计中导入叙事思维提供了手法和理论上的参考与借鉴。

2 汉字字体设计叙事思维的定义

汉字字体设计叙事思维是设计叙事思维中的一个分支,它具有设计叙事思维的所有特征。

设计叙事思维旨在信息的传播,即叙述者把信息传播给接受者的过程^[6]。在设计过程中,设计者扮演“叙事者”,设计作品是“媒介”,而作品使用者是叙事

的“听众”。这种思维模式(设计叙事思维)认为设计创作的重点不在于实用,而在于歌颂、表达^[7]。毫无疑问,汉字字体设计叙事思维也同样是把字体作品当作一种语言,叙述性设计作为表达设计语言的一种手段,设计作品除了满足所谓的“使用功能”外,还要满足“设计的某些表达功能”,即设计中不能只考虑基本问题的解决,更应该考虑作品能不能表达一些深刻的含义,从而引起读者的共鸣。

设计叙事思维具有3个典型的特征。首先,设计叙事思维注重事物之间的关系。叙事设计关注形式与意义间的关系,叙事设计中各个语言符号通过一定的表述、组织使得意义清晰明了。其次,叙事设计作品的展示是一个历时性的过程。比如叙事建筑作品中,建筑师必须考虑人们对建筑的体验经历,即由远及近、由外到内、由总体到局部、由陌生到熟悉、由感知到理解等的过程,也需要考虑不同气候、光影和情境条件下,人们依然能够对建筑产生各种新的认识和感悟。然后,叙事性设计离不开人的参与。叙事设计需要叙事者的讲述,也需要接受者的体验。叙事设计尊重设计师的个性创意,也尊重接受者的个性体验。汉字字体设计叙事思维具有设计叙事思维的所有特征,设计中形式与意义之间的关系、作品展示的时序性和人的参与都是缺一不可的。

设计领域中对叙事设计研究最早也最成熟的是建筑领域,它已经建立了明确的规则:把设计作品作为一种表意的载体和联系人类内心与外部世界的媒介,人们通过对设计作品的体现形成对环境的自我诠释,从设计理论的角度来探讨叙述,一方面建立对设计本体的深刻认识,另一方面从人对环境的体验机制上探讨设计方法^[8]。汉字字体设计叙事思维的研究起步较晚,因此可以借鉴建筑领域中相对成熟的设计叙事研究方式。

3 汉字字体设计中叙事思维的表达

汉字字体设计叙事思维与建筑设计叙事思维同属于非言语叙事。就设计来说,它的难点是采用何种叙事方式才能做到既有画面美感又言尽其意^[9],不同于言语叙事的显性表达方式,汉字字体设计叙事思维与建筑设计叙事思维的表达更需要实现叙事思维对形式和意义的逻辑转化。相对建筑的多维空间,汉字是静态的、平面的,因此汉字字体设计中叙事思维的表达不可能采用和建筑同样的方式,需建立适合自身的表达方式。

3.1 借用汉字的叙事性

在叙事思维的表达方式中,汉字的叙事性特征体现出强大的优势。叙事需要前后语境,汉字本身就具有丰富的历史文脉,能提供背景和文化意境,可非常轻松地实现叙事思维对形式和意义的逻辑转化。如笔者设计的字体海报作品《论艺言道》,见图2,这是武汉首届双年展新锐精英六人对谈的宣传海报,“坐”是古人的一种止息方式,反映的是在椅凳没有出现之前的古人的坐姿,自身并没有特别深刻的故事和含义,但是当作品把6个“坐”围成一圈后,作品的故事意味就显现了出来,篆体的采用进一步加强了这种故事意味。观者仿佛能从该设计中感受到放任不羁的饮宴游乐和莫逆的友情,也仿佛能体验到“流觞曲水,饮酒赋诗,畅叙幽情”、“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的心境。这无不契合新锐精英六人追求的开放式的、欢快的对谈交流方式。

图2 字体海报《论艺言道》

Fig.2 Poster "Discussion about Art, Talking about Theories"

3.2 营造汉字空间

汉字空间包含汉字内部空间和外部空间。在叙事思维的表达方式中,中国传统文化中特殊的空间叙事将大放异彩。一方面,空间经营可以是直观的、显性的,如日本设计师杉崎真之助设计的字体标志作品《现代版画》,见图3,字体标志空间处理的巧妙之处在于直观的字体大小变化中配合了相应的字体行距的宽窄变化。另一方面,空间经营也可以是抽象的、隐性的,如笔者设计的字体标志《辛亥100年》,见图4,作品中“辛”、“亥”、“年”三字借用了草书的字形,重复叠加的折状形态形成了一种相似叠加的空间,成功营造出一种义无反顾的气势,展现了百年前辛亥前辈视死如归的气概。

3.3 结合已有的叙事性艺术

叙事思维是来自西文字体设计的表达方式,往往

图3 字体标志《现代版画》

Fig.3 Font logo "Modern Print"

图4 字体标志《辛亥100年》

Fig.4 Font logo "The 100 Anniversary of the 1911 Revolution"

需要在字体外添加某些相应的元素,通过建立某种场景来巧妙借用某个已有叙事艺术的情节。比如笔者设计的余姓和杨姓的婚礼字体,见图5,“余”和“杨”巧妙地借其共用笔画,合为一家,其中烟囱元素的添加使家的感觉更为明确;另外,代表男方的“余”字的一捺正好撑起了整个家庭,而代表女方的“杨”字的一边又撑起了烟囱,一个全新的温馨家庭的故事由此展开。再如笔者设计的字体海报作品《根》,见图6,仅在最常见的宋体笔画“竖”旁边添加一个门把手,“竖”立刻变成一扇半打开的或即将打开的门,汉字之“门”即是中国之“根”,意义深远。

图5 婚礼字体

Fig.5 Logo of a wedding

图6 海报《根》

Fig.6 Poster "Foundation"

4 结语

目前国内汉字字体设计受西方字体设计的影响较大,基本照搬了西文字体的设计手法和设计理论。随着中国经济的飞速发展和设计价值的日益显现,国内对汉字字体设计提出了更高的要求,使汉字字体设计无论是从客观需求还是自身的发展上都应该更多地挖掘自身优势,从多方面来尝试运用新的设计思路和策略,开创属于汉字字体设计自身的设

计方法。叙事思维在汉字字体设计中的导入就是这种思想下的一次尝试,汉字字体设计还有很多不同的方式。

参考文献:

- [1] 朱俊声.说文通训定声[M].武汉:武汉市古籍书店影印本,1883.
ZHU Jun-sheng.Shuo Wen Tong Xun Ding Sheng[M].Wuhan: Wuhan Photocopy of the Ancient Books Store, 1883.
- [2] 王继洪.汉字字形叙事之管窥[J].上海大学学报,2010(5): 92—108.
WANG Ji-hong.A Short Comment on the Font Narrative of the Chinese Character[J].Journal of Shanghai University,2010(5): 92—108.
- [3] 刘岩妍.现代平面设计中汉字文化解读[J].包装工程,2012, 33(24):106—109.
LIU Yan-yan.Interpretation of Chinese Character Culture in Modern Graphic Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33 (24):106—109.
- [4] 董乃斌.论中国文学史抒情和叙事两大传统[J].社会科学, 2010(3):169—177.
DONG Nai-bin.On Lyricism and Narrative Traditions of Chinese Literary History[J].Journal of Social Sciences, 2010(3): 169—177.
- [5] 李晓东,杨芷善.中国空间[M].北京:中国建筑工业出版社, 2007.
LI Xiao-dong,YANG Jiang-shan.Chinese Conception of Space [M].Beijing:China Architecture & Building Press,2007.
- [6] 张险峰,董超,赵茜.当代博览建筑中的叙事思维表达研究 [J].城市建筑,2008(9):13—14.
ZHANG Xian-feng, DONG Chao, ZHAO Qian.Study on the Narrative Thinking Expression in Contemporary Museum[J]. Urbanism and Architecture,2008(9):13—14.
- [7] 杨裕富.创意将作:建筑与室内设计[M].台北:田园城市, 2004.
YANG Yu-fu.Creativity: Architecture and Interior Design[M]. Taipei:Garden City,2004.
- [8] 张斌.城市广场的叙事解读[J].新建筑,2006(3):34—37.
ZHANG Bin.Narrative Research on Urban Square[J].New Architecture,2006(3):34—37.
- [9] 施筠.“互文性”理论与设计叙事[J].包装工程,2014,35(2): 12—15.
SHI Qi."Intertextuality" Theory and Design Narrative[J].Packaging Engineering,2014,35(2):12—15.