

汉字书法字体的数字化生存

王颖

(南京林业大学, 南京 210037)

摘要: **目的** 汉字书法字体是现代中文字体中重要的类别, 其存在和发展具有独特的规律, 亦受到各种条件、因素的制约和局限。在数字媒体时代, 探寻汉字字体的规范性和书法艺术的特殊性如何共存、拓展现代字体设计的发展空间显得尤为重要。**方法** 通过案例分析汉字书法字体的艺术审美和技术表现之间的矛盾和统一, 字体的书法性和实用性之间的内在关系, 归纳和总结在数字化时代通过字体设计再现书法之美的路径和方法。**结论** 在阅读方式发生变化的屏幕时代, 汉字书法字体的设计应该有所创新, 立足于书法字体具体应用的视角, 用当代艺术设计的方法和现代技术手段, 传承与规范共存, 写意与创意并举, 以此平衡书法性和规范性之间的“度”, 发展出一条汉字书法字体的数字化之路。

关键词: 汉字; 书法字体; 数字化; 阅读方式

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)22-0046-06

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.22.009

Digital Subsistence of Chinese Calligraphy Fonts

WANG Ying

(Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

ABSTRACT: Chinese calligraphy font is an important category in modern Chinese fonts. Its existence and development have unique rules, and it is also restricted and limited by various conditions and factors. In the digital media era, it is particularly important to explore how the standardization of Chinese fronts and the particularity of calligraphy art coexist and to expand the development space of modern font design. The contradiction and unity between artistic aesthetics and technical expression of Chinese calligraphy font, and the internal relationship between calligraphy and practicality of Chinese font were analyzed through cases. The ways and methods for the representation of calligraphy beauty through front design in the digital age were concluded and summarized. In the screen era subject to a change in the way of reading, Chinese calligraphy font design should be innovative, base on the perspective of specific application of calligraphy font, and make the inheritance and specifications coexist, and the freehand brushwork in traditional Chinese painting and creativity develop simultaneously in the method of contemporary art design and modern technological means, so as to balance the "degree" between calligraphy and normalization, and develop a digital path of Chinese calligraphy font.

KEY WORDS: Chinese characters; calligraphy font; digital; way of reading

汉字书法字体因其独有的艺术语言特色, 在现代设计与应用中占据不可替代的一席之地, 通过字库开发及创意字体设计的形式, 将中国书法艺术与现代生活相链接。从过去几十年我国字体发展状况来看, 受人力、技术的局限, 及西方字体设计理念的冲击, 汉

字书法字体领域未能得到充分的重视和发展, 优秀的书法字体不多。有待于从理论上重新审视和清理文字设计与书法之间在美学上的关联性, 以及字体设计的规范性和书法艺术的特殊性如何辩证共存的问题^[1]。汉字书法字体直接来源于书法, 毫无疑问是建立在书

收稿日期: 2018-07-21

基金项目: 教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC760055); 江苏省现代教育技术研究“基于数字媒体技术的字体设计课程教学改革与实践研究”(2016-R-50008)

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、文化创意设计。

法美学基础上的。随着屏幕阅读时代的到来,这样一种根植于书写文化的字体形式,能否适应新媒介的要求,其生存和发展将面临新的挑战 and 契机。

1 汉字书法字体的艺术审美与技术表现

任何设计都是建立在现有技术条件之上的,将书法艺术的美通过数字化手段呈现出来,是汉字书法字体设计的重要环节。书法追求有机性、个性化,而现代字体设计要求准确性、标准化;传统的书法美学在某种程度上是和字体设计要求相悖的,两者之间的融合似乎是一个难解的命题。

1.1 书法字体的生成过程

书法是文字的书写艺术,其造型来源于一次性、不可修改的书写特质,所谓“唯笔软则奇怪生焉”,变化是其重要表现特征。现代字体的生成过程则完全不同,主要步骤为手写字稿、扫描输入、矢量描摹、笔画拼合、修整完善等一系列过程,如果要生成字库,还须通过国标的字形检测,最后整合成库。设计及制作完成很大程度上依托电脑技术,文字在电脑中被重新描绘、切割和布局,形成矢量节点围合的贝塞尔曲线,节点的分布经过反复调整,宗旨是合乎技术规范而又不丧失书法特征。本文以欧阳通《道因法师碑》及蔡襄《谢赐御书诗》中“清”字的“三点水”为例,两种字体均为楷书,且各有特色,“三点水”的点画或自然连带、或相互呼应,以追求变化为美;在计算机中描摹生成矢量形态后发现,笔画形态细节变化越多,形成的节点、曲线就越复杂,字库中的华文楷体的“三点水”,轮廓平滑规整,节点分布少而均匀,显然出于考虑技术规范尽可能地简化了节点,见图1。

图1 笔画形态及节点分布对比
Fig.1 Comparison of stroke form and node distribution

1.2 书法意趣的数字化展现

由书写行为转化而来的视觉语言形式,是书法审美的重要组成部分,书写者通过笔锋扭转、运笔速度及毛笔含墨量多少的控制,创造出浓淡、虚实、渲染、连带等艺术效果,例如书法史上曾被誉为“冠六书而

独美”的“飞白书”,就是对书写过程中笔墨意趣追求的体现。每个时代的书法都追求材料与创作相契合的最佳状态,书写的笔墨感、碑刻的金石味,都体现出独特的视觉趣味。这些“偶发性”、“原生态”的部分,如何通过电脑软件描绘出来,避免字体数字化后的形态缺损和浮滑感,的确需要设计师不断取舍、调整、提炼和再设计,再现书法的自然效果,表现出书写所特有的动人细节和意趣。例如日本青柳衡山的毛笔隶书体,就很好地表现出了书写时墨色润渴相生的韵味,与笔画的动势相得益彰,见图2。苏新诗爨宝子碑以《爨宝子碑》铭文字为原型,笔画刀味很浓,突出了晋代墓志铭隶书“棱棱凛凛”的金石感,见图3。

图2 青柳隶书
Fig.2 Aoyagireisyosimo

图3 苏新诗爨宝子碑
Fig.3 SU Xin-shi Cuan Baozi Stele

“数字技术只有用来制造‘情感的形式’的时候它才能走向艺术和人类的最终需要”^[2],限于技术而丢失书法美感的设计是不足取的。作为设计者而言,需要对书法艺术本质进行深入地认识和分析,站在艺术审美的高度,在仔细描摹与修整过程中权衡把握两者之间的“度”。苏新诗“爨宝子碑体”是一款复刻字体,每一个偏旁和笔画在不同的字中都是不一样的,也就是说每一个字都是逐点调整、逐字制作完成的,工作量非常大,需要相当长的时间才能熟成。日本字游工房的创始人鸟海修先生提倡:在字体设计之初用“手写”的方法,不多考虑数字化的问题,即使是保留多一点手写的、感性的东西,他认为这才是字体最重要的。

2 汉字书法字体的书法性与实用性

2.1 基于实用功能的书法字体

中国书法起源于实用,但最终脱离实用成为独立

的艺术,汉字书法字体源于书法美学,具有不同于其他类型字体的显著特性,即书法性。书法字体的书法性,一方面表现为笔画形态的有机性与自由性;另一方面,表现为基于毛笔书写的线条形态,具有一定的个性化和特殊性,设计方法不同于一般字体,例如一些书法字体初稿的绘制是用“写”的方式,并非双勾线描然后填色。尽管如此,书法字体毕竟不是书法,是基于阅读功能、而非欣赏的文字形态,阅读和欣赏两者的视觉感知方式不同,形成视觉停留上的差别,因此书法字体在视觉表现上相对简化^[3]。书法字体设计在基于原字稿的基础上,要对字的平衡、笔画粗细、部首、整版效果等进行反复检测,以合乎应用规范,这一过程不可避免地造成书法性的淡化。如瘦金体,蒋勋曾评论称其刚硬锐利得像钻石的切割^[4],有人推断宋徽宗使用的是绘画中常用的勾线笔,笔腹直径远小于笔毫长度,形成了笔画细若游丝、锋芒毕露的特点。国内几大字库都开发了瘦金体,基于视觉的功能性从不同角度做了规范性调整:华康瘦金书弱化了收笔处的顿笔,减少了笔画之间的连带,线条柔和圆润趋于一致,中宫放松,重心压低;汉仪瘦金书缩短了过于外展的笔画,字面缩小了不少;方正瘦金体比较接近原字,但削弱了笔画之间的粗细对比,线条均质化处理;其中,华康瘦金书距离原字的个性最远,但视觉舒适度高,作为一款字体来讲可读性更强,见图4。

2.2 数字显示屏下的书法字体

字体是依托环境而变化的,没有一种字体绝对适用于各种情境,用处不同,对字体的要求也不尽相同,功能与审美并非对立的,它们都是使用者体验的一环。随着字体在显示屏上的大范围应用,屏幕的自发光

图4 字库瘦金体与原书法比较
Fig.4 Comparison of the Slender Gold font and the original calligraphy

属性、分辨率问题及像素化特点等,都会影响和制约字体个性特征的体现,在小字号显示时尤其如此,过细的笔画连带会被“吃掉”、形态细节区分不明显,甚至影响辨识度等。因此,屏幕字体的设计倾向于无衬线和扁平化,目的是消除字体的存在感,促进深度阅读,作为数字屏显下的书法字体,并非没有生存空间,应该从字体形态本身出发,研究如何提高在其屏幕上的可读性,在不失书法审美特征的基础上减省、概括形态,去掉不适合屏幕应用的部分,更大地发挥字体的阅读功能。字体设计师朱志伟创作的铁筋隶书体,便很好地体现了书法字体的实用性和书法性两者之间的尺度把握,不失为汉字书法字体的突破性之作。他参考了玉筋篆的笔法,削弱隶书的蚕头燕尾,笔画均等粗细,恰如其分地突出笔画的弧度和力度,相比传统的隶书,多了分淡雅脱俗的现代感,这种“简化”了的隶书排版整洁清晰,增强了可读性,在数字媒介上也获得了较好的视觉效果^[5],见图5。

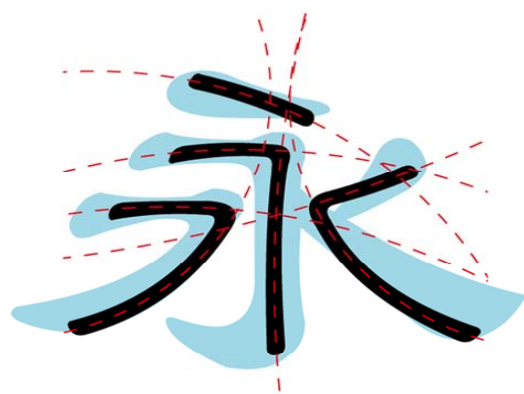

图5 朱志伟设计的铁筋隶书体
Fig.5 Reinforcing bar official script designed by ZHU Zhi-wei

天地玄黄 宇宙洪荒
日月盈昃 辰宿列张
寒来暑往 秋收冬藏
闰余成岁 律吕调阳
云腾致雨 露结为霜

3 汉字书法字体数字化的创新之路

汉字书法字体设计创新的出路仍归结于应用,人们对书法字体缺乏建立在当代视角的研究,从字库中书法字体的分类即可以看出,仍然是以传统书体类别

或书法家字体风格来划分。因此,书法字体虽自成体系,数量种类不少,但很多字体缺乏实际应用价值,利用率极低。从书法字体的应用角度可以将其按照应用媒介的不同来进一步划分,由此形成阅读型和体验型两大块。

3.1 规范与传承

作为以阅读为主要诉求的书法字体，一方面，基于“法度”对传统经典书体进行系统规范化和数字化。这里的“法度”是指书法的笔法、字法、墨法和章法，即书法书写的法则，在遵循“法度”的前提和基础上，适应计算机字库数字化、模块化和标准化等基本特征，旨在有效利用现代技术手段，在数字化空间再现传统书法形态艺术。另一方面，汉字书法字体应结合现代设计的基本原理和方法，具有当代设计意识。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，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^[6]。应用于设计领域的书法字体，并非真实的“毛笔”和“书写”的过程，而是由书写行为转化而来的对笔画的描绘、形体的架构及意象的呈现，通过艺术设计领域中科学方法的运用，将书法适应于现代字体设计的规范。

如通过视觉心理学中提到的“差别阈限”原理运用于书法字体设计中，对于遵循原作风格及书法法度具有重要意义，也为此提供了一个较为科学的衡量尺度。差别阈限指外界刺激之间的最小可觉差，这是一个相对恒定的比例常数，我们可以通过书法字体和书法原作变异的最小可觉察差的计算和设定，在一定的差别阈限范围内对书法作品进行再调整，或是调整笔形笔力，或是调整结字章法，或是调整体势比例，从而继承了原作风格^[7]。

汉字书法字体规范的目的还是使用，如教科书字体设计就应着眼于形体的易读性，不宜过度表现书法性，特别是针对低龄学童的字体设计，应考虑到儿童的认知水平，简化复杂的视觉冗余，以免造成错觉，形成儿童学习的障碍。刘汉旭设计的教科书体《宜子孙》甲，就是建立在书法字体应用上的创新性设计，设计者弱化了书法的顿笔，降低书写痕迹，减少笔画之间的变化，通过提高统一性来适应低龄儿童的阅读，并不失书法美感的传达，见图 6。

图 6 刘汉旭设计的教科书体

Fig.6 A textbook font designed by LIU Han-xu

3.2 写意与创意

作为以人类各种情感体验为主要诉求的书法字体，应着重书法字体的个性化、情感化设计。“传统的阅读方式是直线式的阅读，而现在文化信息传播发生着结构性的变迁，随着信息量的骤然增加，人们从‘阅读’变成了‘浏览’”^[8]。当屏幕技术可以表现更精细的形态层次和肌理质感，人们在屏幕空间内对文字也有了更多的需求和自主性，包括字体的个性化选择、变换甚至互动，目的是为了享有更丰富的视觉体验。书法是一种抽象艺术，一般人并非能认知其中的“法”及所带来的美感体验，设计师和使用者对于书法的理解和认识的不足也是造成目前设计困境的原因之一。

传统书法美学中的“法”和“意”均为书法审美不可缺少的部分，其中“法”不过是书家审美精神外化的手段和载体，而书法的意、理、道才是书法创作和审美的核心^[9]。清代“扬州八怪”中的郑燮、金农极具特色的书法，就体现了对旧有的书法法度和形式的突破，贵在“超越规矩绳墨，不受古法之羁绊，能创造出无法之法的书风”^[10]。汉字书法字体虽建立在书法基础之上，但却是为当代设计、生活服务的，因此应突破狭隘的、唯“书法家体”意识，应向更加多元化的书法形式延伸，如民间文字、碑刻字、手写体、印刷体、甚至一些普通人的字迹，意在以更加丰富多样的视觉表现手段，创造性地传达书法的意趣。

清代画家石涛曾说过：“笔墨当随时代”，当代人的思维观念、审美趣味、价值取向及风尚潮流都影响着设计的形式和应用。由于书写工具、信息交流方式的变化，书法离人们愈来愈远，逐渐走入了专业领域的小圈子显得曲高和寡。在书法字体的设计中，可以将当代人可感知的、可理解的视觉符号与书法的笔形、笔意相结合，突出字体的情感化、个性化表达，而不仅满足于既有的笔法、结构和章法。尝试在设计中融入摄影、插画、手工等艺术表现形式，传统与当代、抽象与具象交汇，使书法字体设计走向更广阔的创意表现空间。如徐孝文设计的字体《舞动的光芒》，将光的运动残像和笔画巧妙结合在一起，很好地表现了草书的韵律和节奏。草书是一种以速度为美的书法形式，设计者转换视角，不拘泥于草书的笔墨形态及行气章法，而从草书的视觉体验出发，由速度联想到运动，又从运动联想到光影，运用摄影中的光绘效果，将草书抽象的速度感形象地表现了出来，见图 7；又如字体《水之印》，设计者将隶书与水墨晕染技法相结合，突破了书法书写的规定。这些字体设计的创新尝试打破了传统书法中仅以“字法”为基础的空间规定性，从造型和空间关系出发，加大了书法字形态的自由性，同时也为书法字体在多媒介的应用和拓展提供了可能，见图 8。

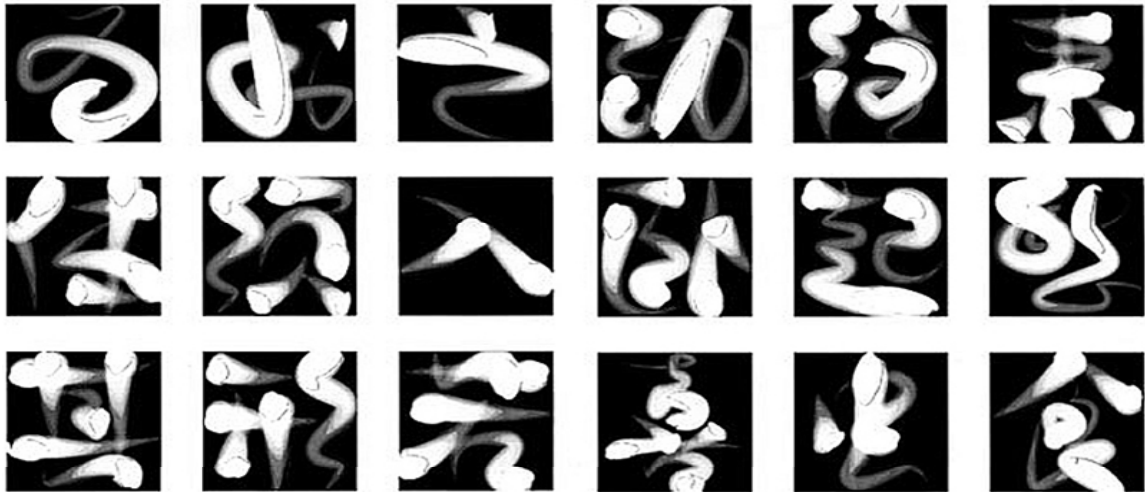

图7 《舞动的光芒》
Fig.7 "Dancing Light"

图8 《水之印》
Fig.8 "Water Mark"

4 结语

纵观汉字形态的演变发展过程,历经图形化到符号化,由繁到简,由手写到印刷,直至计算机屏幕字体,形成了融“字法”和设计规范、书法美学与当代需求的汉字字体体系。随着数字化设备的完善和技术的不断进步,字体设计要考虑的不仅仅是可读性的问题,更应关注于适应于不同媒介、不同距离、不同环境的汉字应用状况,及如何更好地运用文字这一符号进行信息的传递、情感的交流,这才是当今字体设计的方向,也是需要不断深入研究的课题。在未来一段时间的数字化屏幕时代,兼具传统文化基因和人文关怀的书法字体必将占有一席之地,用创新的目光审视传统,其结果也自然将传统融入其中,在这一过程中其实是超越了文字的实用而具有精神传承的力量。

参考文献:

- [1] 祝帅. 从文字改革到汉字设计——当前平面设计领域“字体设计”热之我见[J]. 美术观察, 2015(5): 28—29.
ZHU Shuai. From Text Reform to Chinese Character Design My Opinion on "Font Design" in Current Graphic Design[J]. Art Observation, 2015(5): 28—29.
- [2] 石增泉. 动态字效设计的实验性思考[D]. 北京: 中央美术学院, 2009.
SHI Zeng-quan. Experimental Thinking on Dynamic Verbal Design[D]. Beijing: Central Academy of Fine Arts, 2009.
- [3] 黄臻. 论现代汉字书法字体设计[D]. 福州: 福建师范大学, 2007.
HUANG Zhen. On the Design of Modern Chinese Calligraphy[D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2007.
- [4] 蒋勋. 汉字书法之美[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2014.
JIANG Xun. The Beauty of Chinese Calligraphy[M].

- Guilin: Guangxi Normal University Press, 2014.
- [5] 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, 2017.
LIAO Jie-lian. Chinese Font Designer: Word Life[M]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Publishing House, 2017.
- [6] 王颖. 汉字设计中的书写意象[J]. 包装工程, 2016, 37(6): 17—20.
WANG Ying. Writing Imagery of Chinese Characters Design[J]. Packaging Engineering, 2016, 37(6): 17—20.
- [7] 黄本亮. 差别阈限在书法字体设计中的应用[J]. 装饰, 2014, 24(1): 88—89.
HUANG Ben-liang. The Application of Difference Threshold in Calligraphy Font Design[J]. Zhuangshi, 2014, 24(1): 88—89.
- [8] 刘钊. 汉字印刷字体发展、设计与应用研究[D]. 杭州: 中国美术学院, 2007.
LIU Zhao. Development of Chinese Character Printing Fonts Design and Application[D]. Hangzhou: China Academy of Art, 2007.
- [9] 王毅霖. 当代书法美学的反思与建构[D]. 福州: 福建师范大学, 2013.
WANG Yi-lin. Reflection and Construction of Contemporary Calligraphy Aesthetics[D]. Fuzhou: Fujian Normal University, 2013.
- [10] 张岩. 宋代书法的重要审美倾向[D]. 北京: 中央美术学院, 2008.
ZHANG Yan. The Important Aesthetic Tendency of Calligraphy in the Song Dynasty[D]. Beijing: Central Academy of Fine Arts, 2008.