

历史的回响：清末民国书刊设计对今日字体创新的影响

黄冰怡, 吴炜晨*

中国美术学院, 杭州 310024

摘要:旨在探讨清末民国时期中国书刊设计对智能时代字体创新的影响,侧重于传统脉络的延续与创新的融合。通过分析清末民国时期书刊设计的中西杂糅特点,厘清中国传统印刷业脉络,揭示其对当代文字设计的启发,并将其投射至新情境、新业态、新媒介中。首先,考察清末民国时期书刊设计的变革,包括版面转型、铅印技术的普及与文化观念的转变,以及其对当时社会文化生活的深远影响;其次,分析智能时代文字设计的演变,探讨复古与创新之间的平衡,以及传统脉络在当代字体排印设计中的体现。清末民国时期书刊设计的多元共存与中西杂糅为智能时代字体创新提供了重要启示。传统的书刊设计不仅是文化的传承,更是当代文字设计的灵感源泉。对传统脉络的重新审视和当代技术的结合,将推动文字设计在智能时代的发展,实现传统与现代的有机融合。

关键词:传统书刊;文字设计;版式设计;智能时代;复古与创新

中图分类号:J511

文献标志码:A

文章编号:2096-6946(2024)02-0056-09

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2024.02.007

Echoes of History: The Influence of the Book Design in the Period of the Late Qing Dynasty and the Republic of China on Today's Typeface Innovation

HUANG Bingyi, WU Weichen*

China Academy of Art, Hangzhou 310024, China

Abstract: The work aims to explore the influence of Chinese book design in the period of the late Qing Dynasty and the Republic of China on the innovation of typeface in the intelligent era, focusing on the integration of continuation and innovation of the traditional vein. By analyzing the characteristics of Chinese and Western hybridization of book design in the period of the late Qing Dynasty and the Republic of China, the vein of traditional Chinese printing industry is clarified, and its inspiration to contemporary typography is revealed and projected to new situations, new industries, and new media. Firstly, the changes in book design in the period of the late Qing Dynasty and the Republic of China are investigated, including the transformation of layout, the popularization of lead printing technology and the change of cultural concepts, as well as its far-reaching impact on the social and cultural life of the time. Secondly, the evolution of typeface design in the intelligent era is analyzed, and the balance between retro and innovation, as well as the embodiment of traditional veins in contemporary typography is discussed. The pluralistic coexistence of book design in the period of the late Qing Dynasty and the Republic of China and the characteristics of Chinese and Western hybridization provide an important inspiration for the innovation of typeface in the intelligent era. Traditional book design is not only a cultural heritage, but also a source of inspiration for contemporary typography. The re-examination of the traditional vein and

收稿日期:2024-02-13

*通信作者

the combination of contemporary technology will promote the development of typeface design in the intelligent era and realize the organic fusion of tradition and modernity.

Key words: traditional book; typography design; layout design; intelligent era; retro and innovation

文字设计可被定义为一种根据特定目的,恰当配置印刷素材的艺术。安排文字、分布空间、控制字体,目的是能够最大程度地帮助读者理解文本。其本质是一种追求效率的实用主义工具^[1]。广义上的“文字设计”至少囊括了字体排印、字体设计、字形设计、字体实验、书写等几个方面^[2]。在历史的长河中,清末民国时期书刊设计闪烁着独特的文化光辉,为中华文明注入了新的活力。审视这一时代的文字设计时,不仅是在研究过去,更是在寻找启示,以指引当代文字创新更好地面对智能时代的挑战。本文以清末民国书刊设计为切入点,探讨文字设计的未来之路。通过对清末民国时期书刊设计的深入剖析,期望为当前设计实践开辟新的可能性,实现传统与现代在设计领域的有机融合。

一、清末民国时期书刊设计概述

(一) 社会文化背景

清末民国时期作为中国社会发展长河中一个特殊的历史阶段,历经激烈的社会变革与思想解放。此时的中国从封建帝制走向了共和政体,伴随着政治体制的转变,社会文化也呈现出多元化的发展态势。国内的思想启蒙运动解放了人们的思想,大批先进的思想和观点需要借助传统纸媒向大众推广,同时大量的西方文化、艺术、科学等知识被引入中国,激发国人对书籍、新闻刊物等社会文化产物的强烈需求。随着新文化运动的兴起,西学东渐的浪潮推动了中国传统文化与西方现代文化的交汇和融合。这场运动引入了西方的先进思想与独特的生活方式,使国内涌现出各种新学派、新思潮,那一时期的文人志士也对国内已有的文学、艺术及思想观念进行了深刻的批判与反思。

此时书刊作为传播新思想的媒介,其设计风格和表现形式得到显著改变。原有的传统守旧的书刊媒体形式已经无法满足思想解放和社会发展的需要,且西方人带来的新奇的艺术风格也让国人的视觉审美变得开放、多元,故而书籍刊物的设计在此背景下变得尤为重要。清末民国时期书刊设计的重心大部分集中于文字设计上,其发展趋势反映了当时国人思想观念的转变和艺术审美的提升。

这一时期是中外思潮碰撞、古今观念交汇、传统与

现代更替的时期。新文化运动不仅解放了国人思想、引入西方文化提高国人文化素养,也推动了书刊设计的变革。书刊装帧的面貌从此由单一简朴转向多元化的艺术设计风格,既有传统的延续又有近代吸收“西风”的创新,显示出近代本土书刊设计由传统向近现代转变的萌芽^[3]。科学技术的发展也成为影响书刊文字设计的重要因素。西方活字印刷术的引入使国内书刊文字设计呈现多元化的风格表现形式,推动国内出版业发展进入全新的篇章。印刷技术的改进和纸张质量的提升使设计师们能够运用更加精细的印刷工艺,使书刊外观更美观,内容更富表现力。摄影术的普及使图像成为书刊设计不可或缺的元素,图文并茂的形式更加受到读者的欢迎。在这样的社会背景下,书刊设计摆脱了清末民国之前中国传统守旧的设计风格,呈现出丰富多彩、焕然一新的现代气息。

(二) 历史溯源与发展

回望晚清至民国这段历史时期,书刊设计见证了从传统向现代的历史演进,尤其在新文化运动的推进下,呈现出前所未有的活跃态势。彼时,随着印刷技术的革新与进步,如铅字印刷等技术的应用,为书籍报刊的大量生产和广泛传播提供了必要的技术支持,从而促使设计理念和设计实践快速演变。

19世纪末20世纪初,中国社会产生巨大变革,出版业的书籍印刷和装订工艺方面也不例外。印刷工艺实现了从雕版印刷向铅印技术的转变,装订工艺从传统的册页打孔线装变为以缝线胶装的平装和精装为主。与此同时,书刊种类日益丰富,期刊杂志和教科书等新的出版物种类应运而生,新闻报刊、文娱报业也因时发展。据《民国时期总书目》的资料数据显示,民国时期中国出版的中文图书达124 000种之多,期刊2万多种,报纸1.3万多种,此外,存在时间较短的短刊或断刊也达1 800多种^[4]。类型如此丰富的清末民国时期出版业的发展使书刊设计迈入了黄金时代,为中国书籍设计和文字设计的发展贡献了重要的篇章。

书刊设计的进步不仅体现在技术层面,更在于其内涵的深化。当时的设计师们开始关注到版面布局、字体选择、图文结合等方面,试图通过视觉语言传达更为丰富的信息和情感。例如在新文化运动中,白话文

的广泛运用改变了书刊的文字表达方式,使版面设计逐渐向着更加贴近大众阅读习惯的方向调整。同时,这一时期也见证了民族风格的初步探索,在尊重传统的同时,亦不断吸收西方的设计元素,力求在全球化的潮流中找到中国设计的独特定位。

二、清末民国时期书刊文字设计特征

(一) 中西合璧的多元探索

20世纪20年代,随着欧洲现代主义设计浪潮的兴起,这一时期的书刊文字设计经历了中西文化的交流与融合,形成独具创意的设计风格。留学归国的欧洲学者和艺术家将西方设计理念引入中国,激发一批设计者在书刊封面设计中大胆尝试。这导致书籍文字设计呈现出“流变性”的特点,各种外来文化元素如日本风格、俄国构成主义、荷兰风格派等融入中国传统文化中,形成兼具时代特色的独特文字形式^[5]。

这一时期,知识分子纷纷参与到书籍装帧设计中,作家、文学家和艺术家成为主要的创作主体。他们拥有对文化艺术的整体理念和一贯的美学主张,通过融合中西文化元素,创造出百花齐放的文字设计作品^[6]。鲁迅、钱君匋、陈之佛、陶元庆、丰子恺等,都是那个时期主要的书刊装帧设计家。鲁迅与民国时期的美术家、书籍装帧艺术家陶元庆的友谊与设计合作,开启了中国近现代平面设计尤其是书籍装帧设计最重要的阶段。鲁迅一生设计了60多个书籍封面,风格典雅蕴藉又富有时代感。例如《呐喊》的封面便是鲁迅亲自设计,封面以红色为底色,书名“呐喊”以变体隶书题写,与作者名分开形成两行,以传统的印章形式镌刻于黑色的方块之中,居于封面正中偏上部,饰以阴刻框线。这是对传统书籍封面上书名题签形式的传承与创新,他改变旧时题签置于封面左上角的传统,文字排印方式由竖排改为从右向左阅读的横排,并将书名字体进行再设计,从此开启了中国近代书刊封面设计的新形式,见图1。

这一阶段的文字设计不仅是时代印记的承载,更是社会文化多元交融与创新精神的迸发。设计师们不再拘泥于单一文化框架,而是在尊重传统的基础上,充分吸纳中西文化的精髓,创造出独具国际视野和地域特色的“民国体”字体。鲁迅的封面设计中,十分重视根据书刊内容对书写体和字形的重新诠释,通过形意合一的设计理念,让古老的汉字重新展现生命力和鲜活个性。如《奔流》《萌芽月刊》等封面中的标题字均为

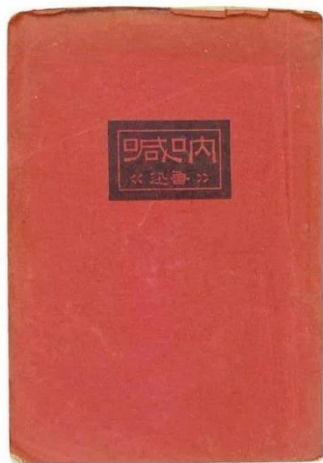

图1 《呐喊》封面

艺术变体字,通过改变字体间距、笔画形态,以点线面构成去丰富字体形态与内涵的表达。《奔流》以简洁的黑体字为基础,通过改变笔画的排布关系,在规整的字形中透露出一种流动感,文字外围饰有一圈黑线,整体给人以简练大气之感,见图2。而《萌芽月刊》四字采用隶书变体美术字,富有韵律感、呈尖状的笔画似正在生长的绿芽,见图3。白色背景,红色卷、期名,显得干净、活泼,富有朝气^[7]。与专注于书刊封面中文字设计表达的鲁迅不同,身为画家的陈之佛在面对书刊设计时,所做的是一门图案装帧的艺术,注重图与文的配合。陈之佛设计的《恋爱日记三种》《英雄的故事》等书籍封面中,在书名字体的设计上各有特色。《恋爱日记三种》书名从右到左排列,字体中的点画替换为四角星形,插图与配色也与文字设计共同呼应着主题“恋爱”,营造出浪漫的青春氛围,见图4。《英雄的故事》封面设计中则是融入了西方古代壁画的艺术风格,图案表现出古希腊、古埃及的韵味,书名字体以较轻的字重,加

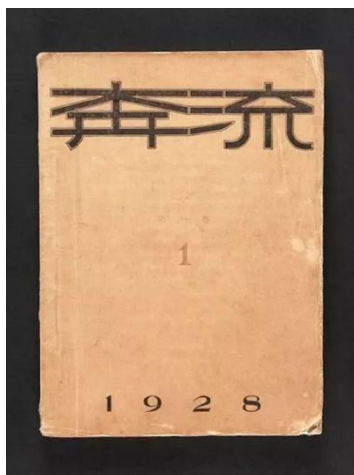

图2 《奔流》月刊封面

图3 《萌芽月刊》封面

图4 《恋爱日记三种》装帧设计

之对笔画连笔、简笔等的处理,使书名的美术字体呈现出一种中西融合的异域风格,见图5。

从众多书刊封面的书名设计中可以看出,清末民国时期的文字设计不再受固定规范的束缚,而是展现

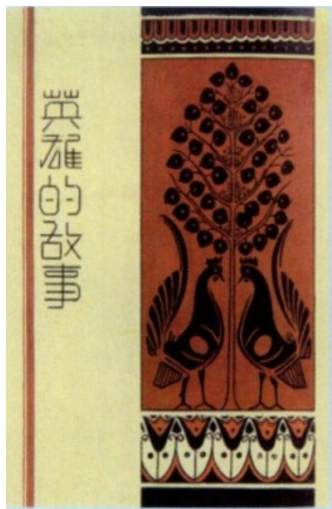

图5 《英雄的故事》装帧设计

了多元文化的交融,呈现出富有创新精神的设计风貌。这种中西合璧的创意探索不仅为当时的文字设计注入了新的生机,也为现代文字设计提供了启示,拓展了设计的想象空间与创新可能。

(二) 传统向现代的过渡

文字设计作为书刊美学表达的重要元素之一,不仅承载了信息传递的基本职能,更是时代气息与文化态度的直观投射。观察此时期的文字设计,清晰可见传统与现代的过渡趋势。一方面,传统的宋体、楷体等字型仍然广泛应用,这些字体深植于人们的审美习惯,保持着文化的连续性。设计师们注重对传统艺术元素的重新组织和现代化转化,在书法字和汉字规范的基础上做出有趣的变化,保留书法字体风格,强调气韵,讲究字体的艺术性和感染力,以形态美突出语言内在涵义。这一时期的文字设计结合书法字的“壮美”风格,被人们广泛接受与应用,成为了一种优雅新颖的艺术创造形式^[8]。民国时期艺术家张光宇为画报《万象》设计的封面中,刊名“万象”的字体设计来源于古书篆体,但篆体狭长的字面被压缩为较扁的形态,并加粗了笔画,使字面的黑白布局均衡稳定,字架结构稳重大气。其中还融合了中国古代传统祥云纹——回纹,以回纹概括复杂的笔画,将字体设计图形化,使整体富有装饰感。这种传统艺术在书籍设计中的蔓延与拓展,延续了中国传统审美中追求的含蓄、中正、雅致之美,见图6。

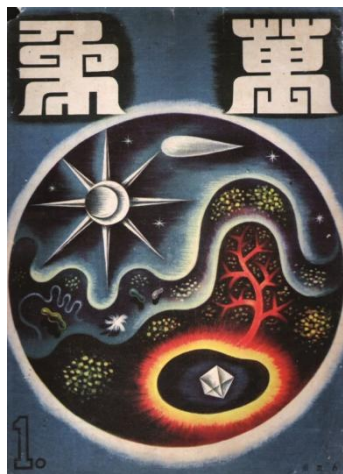

图6 画报《万象》

另一方面,伴随新文化运动和西方文化的影响,更为简化和现代化的黑体、仿宋等字体开始出现并逐步流行起来。这些字体以其清晰的线条和较强的视觉冲击力,满足了新型印刷技术和快速阅读的需求。民国

书刊封面中的黑体美术字,字形浑厚、结构稳固,其审美表现偏中性,具有强烈的现代感^[9]。如《尚仲亦教授》的书名字体,横画与竖画设计为等粗,使字体的内部留白减少,字重增加且文字整体向右微微倾斜,笔画中的所有点画也相应地设计为从右向左挥洒而成的感觉。字体设计简洁厚重、刚劲有力,体现出一种速度感与力量感,见图7。

图7 《尚仲亦教授》

在书刊文字设计由传统向现代过渡的探索过程中,文艺期刊在其中扮演着不可或缺的角色。文艺期刊为文字设计提供了实验场所,还促进了跨文化交流的深化。例如1936年创刊的《中流》封面设计,在中文的版式设计中开始运用网格系统来辅助文字信息层级的划分和版面的编排,其中运用到的网格是固定单位的正方形均匀排列。尽管此时的网格系统在运用时,版面中的各个元素并未严格按照网格分割的边界进行排布,但各项视觉元素的大小、比例、位置在有了网格辅助后,以一种相对理性的框架保持着整个封面排版内容间的协调性。在文艺期刊中运用网格系统排版成功实践,表明西方的思维与技术可以成为汉字图文排版时的一种指引与参考,帮助中国的文字设计逐步构建起系统的设计体系。设计师们将西方设计理念与中国文字的传统结构巧妙融合,创造了既具有国际视野又不失民族特色的复合式设计风格。这种风格不仅提升了书刊的美观度,也加强了文本的表现力和读者的阅读体验,见图8。

(三) 形式与功能的统一

在清末民国时期,书刊文字设计呈现出形式与功能统一的显著特征,尤其在新文化运动期间,书刊设计

图8 期刊《中流》

突显了信息传播的效率和广泛性。当时的设计师们在追求美观的同时,也不断优化字体的可读性,确保其不同媒介和尺寸下均能保持良好的阅读体验。晚清民国时期大量的书刊设计抛弃了以往延续楷书结体的方式,转而以黑体、仿宋为字形基础,大胆创新,使笔画更为简洁,间架结构也在一定程度上被简化,以强化汉字的视觉表现力。从这一趋势可以看出,清晰易读的字体设计成为当时书刊文字设计的首要目标,以满足大众对信息的迅速获取和理解。

对于版面布局的创新思考,如阅读方向、标点符号的使用等,也为现代文字设计提供了宝贵的参考。当时的人们开始有意识地调整版面布局,以提高版面的整体可读性和引导读者的阅读体验。民国时期上海近代报刊业蓬勃发展,《先施乐园日报》作为一份具有代表性的小报,通过独特的排版设计和广告呈现,生动地反映了近代上海社会的多元变迁。

《先施乐园日报》采用每期一大张、双面印刷的结构,折叠中对折,使正反两面呈现出不同的内容。这种设计反映了百货公司本身的结构,将报刊的版面配置与先施公司的楼层结构相呼应,为读者提供了一种从地面到楼层逐层上移的感觉(见图9),使视觉设计巧妙地与先施公司的商业形象相契合。在报纸的内页,还设置了众多栏目,如“宣传台”“电报房”“通讯社”“博物院”“俱乐部”“演说台”等,其中涵盖了戏曲、艺伶名录、剧目评论、文化新闻、广告等各个方面,见图10。这种多元的栏目设置既体现了小报的趣味性,也展示了先施公司的多业务特点,赋予了文字更加灵活的表现力,同时增强了信息的传递效果。通过对版面布局的精心设计,文字不再是内容的表达工具,而是成为了

a 第1版

b 第4版

图9 《先施乐园日报》1918年8月30日

图10 《先施乐园日报》第2版

传递情感、引导思考的载体^[10]。回溯传统,从传统经典版式中汲取实践经验,挖掘潜藏的传统设计意识,有助于当下的设计师重新确立自身的文化定位,回归到“以人为本”的本质中^[11]。

三、智能时代文字设计的现状与未来展望

(一) 文字设计的古今对比

回望一百多年前清末民国时期的时代背景,外来文化输入、传播技术进步等外部条件的诸多变化,与当今社会发展阶段存在许多相似之处。清末民国时期的西学东渐之风令晚清民国的知识分子们见识到了西方先进的科学文明成果,随着传播技术的进步和迭代,先进的文化思想传播面积也随之扩大,这与智能时代下以媒体手段进行的多元文化交流的方式有着相同的性

质。然而透过表象探寻其背后的原因,两个时代却各有不同^[12]。清末民国时期,知识分子们大量使用公众媒体以实现思想宣传与促进社会交流的目的,而智能时代的公众媒体变为加深信息泛滥、加固信息茧房等问题的助推器。在这样的背景下,与媒体相关的设计领域应当担负起正向积极的社会责任,思考如何通过设计介入的手段,发挥媒体传播的正面力量,而非沦为娱乐大众的一种视觉刺激手段。

清末民国时期的书刊媒体用大量的字体、排版、图文实验,向后人展示了那个时代对设计助力文化传播的理解。固然从技术、表现形式、设计思想等方面来看,清末民国时期的书刊文字设计仍存在许多不足,设计手段上也多数是对外来艺术、设计形式的模仿与借鉴,但也无法忽视其对近现代设计发展和今日文字设计创新带来的促进与启发作用。

随着科技的进步和信息时代的到来,文字设计不仅承载着传统的审美价值,而且面临着数字媒介和交互体验的新要求。同时当下的设计包括文字设计都已经进入到全球化的文化语境中,中华传统审美的民族性与他国民族性之间的独特之处亟需凸显。这便要求今日的文字设计创新应当以古为鉴,从历史中汲取经验,立足本土文化自身,追溯文化本源。这并不是一个简单的复古,也不应当照搬其他民族的既有成果,而是需要当代设计师们彰显文化自觉性,对中国传统文化实现从自知、自省、自立、自强的飞跃。

(二) 文字设计的现状探析

现如今,智能技术在文字设计中的应用范围及设计参与程度在一步步扩大,已经改变了文字设计的工作模式。例如通过人工智能算法,设计师现在能够生成风格多样的字体,这些字体不仅具备普通大众的审美特点,同时也能够融入现代设计的元素风格。计算机辅助设计系统的进步也为文字设计带来了前所未有的精确度和灵活性。设计师可以利用这些系统对字形进行微调,创造出动态变化的可变字体,以适应不同的媒介和应用场景。阿里妈妈方圆体,是目前国内外为数不多的中文双轴可变字体,通过智能AI技术仅用20天完成,见图11。通过定义字体的变化来实现单轴和多轴的设计,如字重、字宽、倾斜、斜体、光学尺寸(或任何其他参数)等样式的集成,将多种字体样式封装在单一字体文件中,既减少加载字体的文件数,也极大地减少文件大小——这是屏幕设计/Web设计的一个关键考量因素,同时为文字设计与应用添加丰富性、艺术

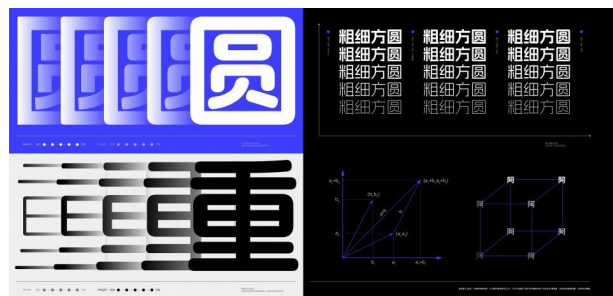

图 11 阿里妈妈方圆体一可变量体

性、拓展性,满足多态商业需求。这种技术上的进步不仅提升了设计效率,也为创新开辟了新的可能性^[13]。

然而,智能技术在带来便利的同时,一些问题也随之产生。自动化和智能化可能导致过度标准化和同质化,使文字设计失去个性和文化底蕴。随着信息技术的飞速发展和全球交流的日益加深,不同文化背景下的设计元素得到了广泛传播和共享。这种无界限的文化互动,无疑为创意工作提供了丰富的资源和灵感。然而,它也带来了一种倾向,即设计作品越来越难以体现地域特色和个性,反而趋向于一种全球通用的视觉语言。

智能时代下,文字设计的同质化,不仅体现在风格上的趋同,还表现在技术层面的标准化。数字化工具和软件的普及使字体创作变得更为便捷,但同时也导致了设计理念和方法的一致性。设计师们往往依赖于相同的软件平台和字体库,而这些工具所提供的标准化解决方案,无疑会潜移默化他们的创意思维。互联网和社交媒体的兴起也进一步加剧了设计同质化的趋势。流行元素和热门趋势可以在短时间内被全球范围内的设计师捕捉并迅速复制,从而导致一种时尚风潮的形成。虽然这样能够暂时吸引公众的目光,但是也可能引起审美疲劳,并对原创性造成打压。

(三) 文字设计的未来图景

对设计师而言,如何在保持创意独立性的同时,有效利用智能技术,是一个需要不断探索的课题。面对这一挑战,当代设计师需要重新审视和挖掘自身文化的独特价值。借鉴清末民国时期的书刊设计经验,可以发现那个时代的设计师们在外来影响与本土传统之间寻找平衡点。他们既吸收了西方的设计元素,又保留了中国的文化精髓,创造出既有现代感又带有地方特色的字体和版式。在新的历史条件下,同样需要对传统进行再发现和创新。这要求设计师不应只局限于现有的设计模式和技术路径,而应积极探索和实验,将

本土文化的独特视角和价值观融入文字设计中。通过这种方式,在全球化的大潮中保持自身的独立性和创造性,从而推动设计领域的多元化发展。

在智能时代,文字设计的发展需要超越技术的单一突破,注重历史与文化的深度融合。设计师们不仅要关注文字设计在视觉表现上的和谐,还应该强调对文化遗产的重视。借鉴过去的设计智慧,结合当代技术的创新,方能在智能时代中推动文字设计向着更加多元、个性化和有深度的方向发展,实现文字设计历史性与未来性的精妙融合。

四、传统书刊文字设计与智能时代字体创意的结合途径

(一) 设计理念的传承与创新

探究往昔,可见清末民国时期的书刊文字设计不仅承载信息传递的基本职能,亦是一门深邃的艺术。彼时设计师们融汇书法艺术与雕版印刷技术,创作出具有鲜明时代特色和文化属性的字体样式。在智能时代的今日,这些传统设计理念仍旧闪耀着启示的光芒,为现代字体创意提供了无尽的灵感源泉。

面对智能时代不断更新的文字设计需求,以及在各类新型媒介中的多元化应用场景,当下的文字设计创新的关键是从本体论角度对传统造字与设计经验的传承,是对设计理念与思想的传承。今日的文字设计,不在创“新”,而在于复“古”;不在于复“古”之形,而在于返“古”之“本”,在于以创新设计为手段传承汉字的文化、视觉传统^[14]。

在继承传统时,简单地模仿或复制并不能适应现代社会的需求。反之,应深入挖掘传统设计背后的文化内涵与审美精神,将其与现代设计语言和技术手段相结合,实现理念上的传承与创新。例如,方正呢喃宋以《三十二篆体金刚经》中的“鸟篆”为灵感,笔画顶端姿态各异的鸟形模拟了鸟时而左顾右盼,时而细语呢喃的动态。与“鸟篆”夸张直接的具象表现方式不同,设计师洪卫将抽象化处理后的鸟的形态巧妙地融入宋体字笔画饰角之中,呈现了一款具有传统人文气韵的宋体字^[15]。方正呢喃宋的中宫适当、结构饱满,笔形挺拔流畅,笔锋锐利劲道,呈现出清爽利落的视觉风格。在保留横细竖粗经典特征的同时,在笔画细节的处理中,蕴藏着独特的东方韵味:“点如垂露,圆润饱满,钩似鹅头,挺拔有力”,见图12。

图12 方正呢喃宋

传统书刊文字设计并非封存于历史之中的化石,而是蕴含生命力的种子,待以适时的土壤和条件,便能在现代设计的田野中生根发芽,绽放出新时代的花朵。现代设计师在创造新字体时,若能深刻领会这种传承与创新的设计理念,必将能够在智能时代的丰富土壤中培育出更为生动、有深度和广泛社会影响力的设计作品。

(二) 审美特征的提炼与转化

清末民国时期的书刊文字设计不仅承载信息之功能,亦是一种深刻的文化表达和审美追求。在当代智能时代,字体创意虽受技术革新的极大影响,但依然可汲取传统审美特质,实现经典与创新的和谐共融。

昔日书刊中的文字排印,讲究笔画均衡,结构严谨,这种对字形美感的追求延续至现代,转化为智能时代文字设计的基石。例如,传统的宋体字以其清晰易读被广泛使用,其独特的笔画起收和间架结构,在现代屏幕显示中依旧保持了良好的阅读体验。现代设计师在创作新字体时,往往从这些历史细节中提炼精髓,以适应不同媒介和阅读环境的需求。

从传统书法艺术中行云流水般的笔势变化中,亦可激发智能时代文字设计中动态效果和视觉效果的创新。通过数字技术的模拟,书法字体得以在电子屏幕上呈现出近似手工书写的质感,让数字化文本保留了一份人文情怀与艺术韵味。《OpenType 草书字体》(见图13)是一款利用OpenType技术对草书进行的数字化设计。一直以来,草书都因其难以规范化的连笔形态语言,无法被用于汉字的正文系统。而《OpenType 草书字体》首次将OpenType技术引入草书字体设计,将草书字体的书写章法特征、单字变化、轴线摆动规律等,借助文字生产新技术,在现代汉字信息环境中实现了对草书连缀方式的模拟,这是一种对中国书写传统的借鉴和创新,也体现出设计师在智能时代对汉字数字化设计语境的回应。

(三) 传统元素与现代技术的融合策略

从古至今,文字设计所呈现出的面貌并不是一成不变的。随着媒介技术与时代观念的变更,文字设计的职能包含着一种不断要解决现实问题、融合与提出新观点的动态发展概念。而中华民族的传统元素与造

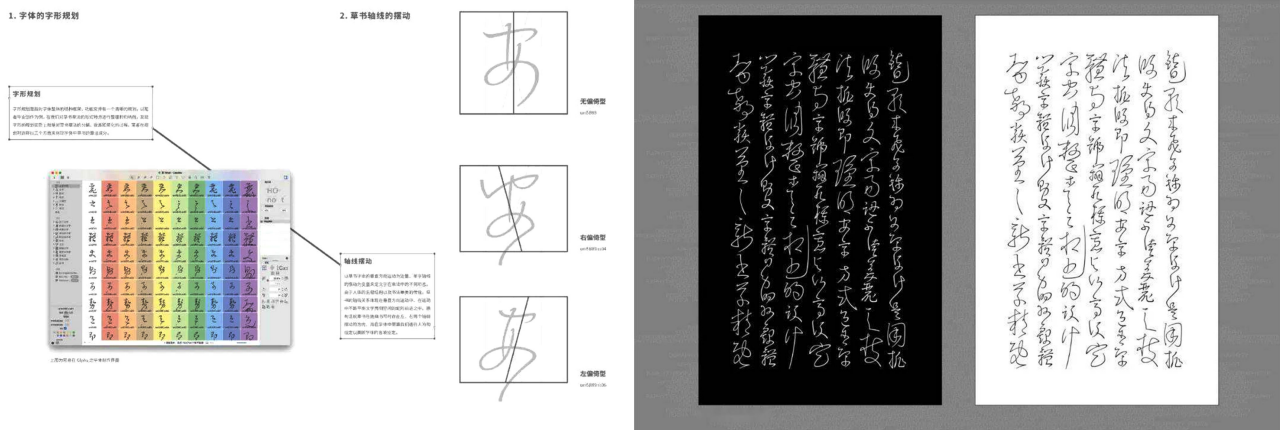

图13 《OpenType 草书字体》张晁彬

字审美,是建立在对优秀的传统文化坚定不移地传承与发展精神之上的,是中国今日文字设计的文化根基、创新之源。因此,智能时代的文字设计应当继承先人智慧,用今天人们的视角重新审视,面向未来全力以赴。

将传统元素与现代技术进行有机融合这一策略的实质是通过一种创新的途径,使历史文脉与当代设计理念相互交织,从而产生新的视觉文化表现形式。深入挖掘和理解传统设计元素背后的文化内涵。这不仅包括对字形、结构、笔触等显性特征的分析,更涉及对隐含其中的哲学思想、审美观念及社会文化的洞察。

经过文化、思想与社会观念等层面的深度洞察,便可考虑将传统元素置于现代技术语境下,运用当代的设计软件和数字工具,进行重构与再创造。在此过程中,设计师需具备跨领域的知识结构和创新能力,在保留传统韵味的同时,赋予其现代功能性和审美价值。此外,传统与现代的融合还体现在对空间布局和排版节奏的把控上。新文化运动时期的出版设计变革,如白话文运动对版面设计的影响,以及中外文混合排列的需要,都反映了对传统阅读习惯的挑战和对现代视觉传达需求的回应。这一转变不仅优化了信息传递的效率,也丰富了读者的视觉体验。

传统元素与现代技术的融合策略是一种多维度的创新过程,它要求设计者既要深刻理解传统文化,又要熟练掌握现代技术,更要敏锐洞察社会文化的发展脉络。通过这种策略,能够帮助设计师创造出既承载历史记忆又符合现代审美的文字设计,为智能时代的创意产业提供丰富的资源和灵感。

五、结语

在清末民国这一变革的时代背景下,书刊设计经历了从传统到现代的跨越式发展。设计师们在继承和发扬中国传统美术精髓的基础上,积极吸纳西方的设计元素和技术,使版面布局、字体设计及插图应用等方面呈现出独特的时代风格。这种风格不仅满足了当时社会对于新知与旧学平衡的需求,也为后来的设计提供了宝贵的参考。当前,随着数字化和人工智能技术的飞速发展,文字设计正面临着新的挑战 and 机遇。清末民国时期的设计实践告诉人们,在技术革新的同时,不应忽视文化传承的重要性,而应寻求技术与艺术、传统与现代之间的和谐共生。限于篇幅和研究焦点,本文未能全面覆盖该时期所有出版品的设计演变。此外案例分析虽有助于揭示设计流变的具体实例,但难以

完全反映整个时代的设计趋势。因此,后续研究可进一步挖掘更多元和广泛的样本,以丰富现有研究成果。

清末民国书刊设计的蓬勃发展丰富了那个时期人们的精神思想,也为智能时代字体创新的发展提供了历史借鉴和理论支持。在未来我们有理由相信,文字设计将继续在技术创新和文化遗产的交汇点上,探索出更多符合时代精神的创新路径。

参考文献

- [1] 赫尔穆特·施密德. 今日文字设计:新版[M]. 北京:中国青年出版社,2007.
- [2] 赵毅平,李轶军,汪文,等. 传承与超越:新技术与数字媒体背景下的字体设计[J]. 装饰,2022(5):69-77.
- [3] 刘明刚. 民国书刊封面设计文化中的“传统”与“西化”[J]. 包装工程,2011,32(4):87-90.
- [4] 张俏. 民国时期图书出版文化的推广与传播[J]. 出版广角,2018(10):78-80.
- [5] 顾欣. 鼎新与复旧:民国时期书刊文字与编排形式的徘徊[J]. 装饰,2023(2):42-46.
- [6] 姜德明. 书衣百影:中国现代书籍装帧选[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1999.
- [7] 高华. 浅析鲁迅书籍装帧封面的立意[J]. 大众文艺,2010(9):98.
- [8] 刘晶晶. 新媒体视域下民国字体的研究[J]. 设计,2018(19):127-129.
- [9] 章霞. 民国时期书刊封面设计的发展[J]. 艺术与设计(理论),2012,2(6):65-67.
- [10] 连玲玲. 万象小报:近代中国城市的文化、社会与政治[M]. 台北:中央研究院近代史研究所,2013.
- [11] 顾欣. 竖式乾坤:传统版式中汉字排列的认知与启示[J]. 装饰,2020(4):36-41.
- [12] 张璟. 新文化运动时期的上海出版设计研究[D]. 杭州:中国美术学院,2023.
ZHANG Jing. Research on Shanghai Publishing Design during the New Culture Movement[D]. Hangzhou: China Academy Of Art,2023.
- [13] 阿里巴巴设计. 阿里妈妈智造字,全新可变字体再发布[EB/OL]. (2023-06-13)[2024-02-07]. <https://developer.aliyun.com/article/1248344>.
- [14] 韩绪,赵熙淳. 溯源·竞流·新变·致用 论汉字设计的传承与创新[J]. 新美术,2022,43(5):228-236.
- [15] 芦佃杰. 汉字传统启示下的当代字体设计方法研究[J]. 包装工程,2023,44(4):248-254.