

一字惊奇

【文/蔡娴 图/受访者提供】

开发一套符合简体标准的字库至少要绘制设计6763个汉字,对于字体设计师叶天宇来说,他平均需要半个小时来设计1个字,按一天工作14小时来算,每天顶多完成20多个字,设计一整套字库则要花一年的时间,“踏上字库开发之路的时候,就切实体会到‘任重道远’这几个字”。

因为热爱字体设计,叶天宇从最初“白天工作,下班后设计字体”,到最终辞职创立“喜鹊造字”专心设计字体,“因为我太想做字体了,我就当给自己放个假,做自己想做的事。很多人这一辈子都没按自己想要的方式活哪怕一两个月,就算最后我没成功,我也是拥有两套字库的人,我愿意为这段做自己的时光买单。”

“拿起纸笔,设计字体、拥抱字体,我才觉得安静平和、踏实。字体知道我想要什么,总能给我鼓励,给我惊喜,让我看到自己在进步。”在叶天宇看来,生活和工作中有很多事,虽然努力,但看不出有什么进步和变化,“但做字体不同,它就像健身一样,只要每天坚持锻炼,你就能看到清晰的变化。我今天做一个字,明天做一个字,到周末的时候,回头看周一做的字就能发现有什么问题存在。这种自我发现、自我反省的感受特别明显,让我能越做越好。”

叶天宇一直推崇“设计为民”,这是他内心向往的状态——像设计史里的大师前辈们一样,做的设计生命周期很长,可以被长久使用,是被称为“隽永”的设计。“喜鹊造字”在年初首次发布了两套字库“招牌体”和“乐敦体”,这是叶天宇和团队花了一年半的时间开发完成的。叶天宇之所以选择“招牌体”作为首发阵容,叶天宇就是为了践行“设计为民”：“我希望创造一款能够活跃在大街小巷的招牌体,给街面上的招牌多一种有中国风味的选择,而亲民的街头招牌字体设计正是我追求的‘设计为民’的一种实践。”

此外,“喜鹊造字”2018年还发布了“聚珍体”“在山林体”,以及“小轻松体”和“古字典体”,已累计共六套字库。最近,他又开始忙着设计新的字体,目前正在绘制字样当中。叶天宇透露,他也在准备让自己的原创字体去参加一些国内外的比赛。

“造字”这件事,虽然看起来好玩又有意义,但面对残酷的市场,最初几乎没人看好叶天宇。因为市面上的一套正版字库动辄上千上万,而且字体传上网就很容易被盗版。“我的初衷是要做让大家都用得起的字库。”一直崇尚“设计为民”的叶天宇最终放弃了高昂的市场定价,他改变了一种思维方式,觉得收回成本即可,最终他把价格定在了99元,意为“可以永久使用”,也让更多人了解了字体是需要付费的。

叶天宇说,每当设计字体的时候,他都感觉特别愉悦和踏实,所以,他早就坚定了自己的想法——要将设计字体作为自己长久的事业。他认为,一款好的字库可以持续几十年上百年为大众服务,这才是他想要的“隽永”。

QA 生活周刊 × 叶天宇

Q: 回顾2018年,最大的收获是什么?

A: 今年最大的收获就是,勇敢地把自己设计的字体推向了大众。把积攒几年的力量和梦想释放了出来,并且获得了大家的支持,非常开心。

Q: 对2019年有什么期待?

A: 希望自己兼顾创作和身体锻炼,该减肥了,不然下次发布会的时候太胖,形象不太好看。同时,希望自己设计的字体能被更多人喜欢。

Q: 想对热爱生活的朋友们说什么?

A: 把热爱的事情坚持下去,进一寸有一寸的喜悦。

2018 Script

拿起纸笔,设计字体、拥抱字体,会让人觉得安静平和、踏实。艺术应该是关怀人的,始终是关乎人性的。

千杯成趣

【文/蔡娴 图/受访者提供】

从小就因为练习书法与文字结缘,薛雷奇的童年与大多数人的一样,小时候的他只是“服从命令”,直到大学加入了江南大学的“文字工作室”,他才真正感受到文字的魅力。连毕业设计都以“东西方文字之音形义与文化会晤”为主题进行研究。毕业后,薛雷奇还参与设计了汉字研究书籍《字趣未央》,更深入地对汉字进行了研究探讨。

历经了大学时的“当代艺术汉字方向”和毕业后的“文化研究汉字方向”,薛雷奇开始向着实用汉字的方向探索,于是,“千字杯”就顺理成章地“C位出道”了。“千字杯”的灵感来源于蒙学经典《千字文》,它是由一千个汉字组成的韵文,涵盖了天文地理、自然社会、文明义理,内容深刻且通俗易懂。薛雷奇在设计构思的时候,想到了将文字作为异形杯底,再根据锥形蜡烛、地理等高线、枯山水的形状,来设计千字杯的造型。

薛雷奇一直都想做“不用解释,可以瞬间理解”的东西,对于“千字杯”的设计,他不断在做“减法中的减法”,让人一看就能明了:“我的设计初衷很简单,就是通过一道光线打在字上,它会产生什么样子,我就把杯子做成什么样子。这是由汉字的笔画和间架结构决定的,并不是我故意设计的。”

除了“减法”,薛雷奇也为杯子做了“加法”,他为每一个“千字杯”都附加一张小卡片,上面会标注这个字的读音、含义,并中英文对照:“我希望大家拿到手的不仅仅只是个茶杯,他们还可以加深对对这个字的理解。把文字拿在手里,而不是在书本上平面地去看,可以真切用手来感知它的每一根线条。”他希望“千字杯”不仅仅是个小产品,想通过自己的设计为文化传播和教育多做出一些努力。

“艺术在我看来,是原始人时代在阴冷潮湿洞穴里的一团火,关怀着我们,指引着我们。艺术应该是关怀人的,始终是关乎人性的。”薛雷奇秉持着一种“心中山水”的设计原则,希望设计出来的东西是能打动人心的,而不只是形式上的游戏。就如同曾经打动他的电影《至爱梵高·星空之谜》中,梵高希望人们在看到他的作品时,会认为这个画家“所思至深,所感至柔”,薛雷奇希望自己也可以做到。

QA 生活周刊 × 薛雷奇

Q: 回顾2018年,最大的收获是什么?

A: 今年最大的收获是,证实了非传统汉字形式的产品创作是有效的。这条路可以走通,并且大家对于汉字的热情依旧高涨,感到高兴和有动力。

Q: 对2019年有什么期待?

A: 既然行之有效,自然希望组建团队,吸引更多的人从各个职能来共同完成不落俗套、统摄雅俗的汉字艺术设计。

Q: 想对热爱生活的朋友们说什么?

A: 本心清澈、高瞻远瞩、脚踏实地,做到这三点一切将会迎刃而解。

迷字