以汉字为载体，一种价值判断通过百姓日常之用的设计推广出去，家家户户在一杯一碟、举手投足之间体会到，意味深长的象形文字今天还活着——

美哉汉字 妙哉设计

□ 陈莹莹

“为什么说汉字好玩，因为每一个汉字都会讲故事。”首都文化创新与文化传播工程研究院院长、北京师范大学文化创新与传播研究院院长于丹说。

——什么叫道，里面是个首，脑袋决定要走的路才叫道路，脑袋决定要认的理才叫道理，没有脑袋，光有走之底哪都去不了。

——什么叫看，目上有三指，一撇就是手，手指在眼睛上搭凉棚，这个姿势就是往远处看。

——什么叫慰，左上是熨斗，右上的寸是手的变异，手持熨斗抚平你心里的皱纹，就是安慰。

——什么叫闷，一颗心关在了门里，谁都无法替代你把心放出来，只有你自己能开这扇门。

“我就是这样教我的孩子认字的，用一种趣味的讲故事、做游戏的方式让孩子爱上汉字，所以我相信在国际上普及传播的时候，这条路也走得通。”于丹说，探讨汉字作为交流工具之外的美学价值，能为身处不同文化背景的年轻人搭建一座文化沟通的桥梁。

命题作文“心”生万物

这是一场以“心”为元素的全球青年设计大赛。

澳大利亚华裔Ellen Zhu设计了一组上下叠戴的对戒。“心”字底镀金，6个组合的字头镀银，可以根据每天的心情组合成“恋”“忍”“悲”。高兴时，可以组合成“恋”；不高兴时，可以戴上“悲”。

“都是寻常小物，时尚的对戒不分国界，就算不认识汉字的人也能够接受、理解。”Ellen Zhu说。

设计师杨晋把“意”“思”“恋”“恩”字的笔画拆开，做成了一把把折叠椅；清华大学美术学院的学生任和设计的“君子帖”，把“忍”字置于创口贴保护纸缝处，撕下上半部分“流着血”的“刃”，在患处贴上笑脸般的“心”，君子忍人所不能忍、容人所不能容，正面的图案是抽象的水墨梅、兰、竹、菊，用中国传统文化中的“四君子”呼应“君子帖”主题。

日前，由北京师范大学、清华大学美术学院共同主办的“汉字之美”创意设计国际论坛在北京77文化创意产业园成功举办。来自世界各地的1500份作品有66份进入终审，17份兼顾字义解释、审美、功能性和设计感的作品最终获奖。

这场大赛的缘起，是一年前在联合国教科文组织巴黎总部举行的一次“汉字之美”推广活动。

2015年10月30日，首都文化创新与文化传播工程研究院在联合国教科文组织巴黎总部发起了一次拼字游戏。不同国家的大使被邀请到现场，用汉字里的竖心旁和心字底组合其他的部件，拼成一个个汉字。象形文字的图案超越语言和时空，给出奇妙而温暖的解释。造字的逻辑，熔铸了东方哲学的思维形态，让参与活动的大使们啧啧称奇。

“我们试图把汉字之美的探索推向国际，也唤醒中国人心中对汉字的归属感。”于丹说，第一届“汉字之美”全球青年设计大赛以“心生万物”为主题，于2016年5月4日向全球青年发出集结号：用中国字的心字底和竖心旁作为基本的结构单位，参赛者以30个包含“心”字偏旁部首的汉字为创意起点，在理解其意义内涵并进行积极思考的基础上，完成一件设计作品。

“王阳明曾经说过，心外无物，心外无理。汉字中的思想、感恩、慈悲、意志都由心字底托起；惭愧、忏悔、懒惰、快慢都由竖心旁组成。”于丹说，当生活节奏越来越快时，我们应该问自己：是否还能寻着汉字回到最初的心灵生活？

不到半年的时间，大赛组委会收到了来自世界16个国家的1000多件作品。于是就有了这些“脑洞大开”的设计：

情侣闹分手，女孩子收到了“不念”的卡片，心灰意冷，伤心落泪，手中的卡片却因为女孩子的体温出现了“心”字，变为“怀念”；

一款名为“忘忧”的卫生纸，在纸面上印了“忧”“愁”“懒”等字样，烦恼就这样随污物冲入马桶。

著名训诂学家、北京师范大学王立军教授是“汉字之美”2016全球青年设计大赛的召集人和评委之一。在他看来，汉字之所以成为现在的形态，是历代书写过程中对美追求的结果，无论是笔形还是结构都融入了很多美学元素，在各个时代的演变都能看到美学原理。

“在评阅的过程中，我发现大家对大赛主题的把握非常好，很好扣住了汉字这样一个核心，同时又能够把汉字的文化内涵和现代生活应用密切结合起来。”王立军说，汉字的美学元素在现代艺术设计中具有重要价值，假如能把这些元素运用到现代艺术设计和日常生活当中，就能把古老和现代结合起来。这些设计从“心”开始，走向古老汉字庞大的世界，去了解华夏文明丰富的内涵。

未来，“汉字之美”全球青年设计大赛将作为常设活动，以每两年为单位，在全球范围内进行作品征集选拔和巡展。

笔尖乡土 独立之美

作为中国人从小使用、传情表意的载体，汉字到底有没有独立之美？

第一个把《说文解字》翻译成法语的人、法国教育部汉语总督学白乐桑坚持，汉字有独立生存的审美意义。他举过两个例子。

在中国，早晨的公园里会有老人用沾水的大拖把在地上写字，他们既不是书法家，也不是为了写一副字挂在墙上，只是把这个字写出来，即便太阳晒干水痕，依旧继续，乐在其中，众人围观，其乐融融。

而他本人，曾在法国出版过400个汉字的字库，作为认识汉字的入门书。这本书出版的时候受到了法国人热烈的追捧，很多粉丝是不懂中文的妇女。她们想拿这些图案回去绣花和做花边装饰用，因为这些图案太好看了。

“汉字是中文的血脉，也是一个民族笔尖下的乡土，除了载意功能之外，汉字还拥有独立之美。”于丹说。

今年夏天，她在四川宜宾一个偏僻山村看到了一幅汉字——“天地君亲师”。村里每家每户供奉的这幅字都有共同的特殊写法：

“天”，这个大字与第一横中间要隔得很开，叫做大不顶天；“地”，提土旁和也中间要连在一起，叫土也相连；“君”，口要封得死死的，叫君不开口；繁体的“亲”，右半边的见要写得很开，叫亲不闭目；“师”，一定写得一边高一边低，叫师不比肩。当地人解释：人再大也大不过天，所以“大”绝不敢抵天；土地再广，一家一户之间是不能分开的，所以要土也相连；君子敏于行讷于言，所以君不开口；希望亲人长寿，所以亲不闭目；要尊师重道，怎敢与老师比肩。

于丹说，这是中国农民式的敬畏，也是他们在汉字中的寄托。汉字不仅是一个载体，还承载了观念。对于使用汉字的文化圈来说，这是一种戴在笔尖上的仪式感，在从容的书写中流淌出了对汉字的敬意。

“汉字的构成绝对有别于所谓的拼字的字母。汉字是形象，汉字是意念，汉字是品味，更是故事。”台湾形象策略联盟执行长林采霖教授说，传统上对于文字的观念，大多局限于平面，而汉字也过于拘泥于书法形式。其实汉字不只是用来书写、临摹练习而已，它可以提供各种可能的想象空间，文字是活的，文字也有生命力。

台湾多年来举办的汉字文化节，结合所有的跨界平台，将汉字融入生活和情感做了展现。

“从古到今，汉字承载着我们的文明。汉字确实是一个形神兼备的文化符号，既有美好的形体，又有丰富的内涵，形神结合是拼音文字无法比拟的优势。我们既要发掘汉字的形式美，同时也要揭示汉字的内涵美。”王立军说，汉字不仅是汉语记录的工具，也是中华文明重要的组成部分。我们提炼汉字的美学元素、关注汉字如何在现代生活中进行应用，对于弘扬中华传统文化具有非常重要的意义。

“汉字并非只有作品或者商品，我们能够创造汉字本身更大的附加值。汉字融入当代生活不只是可能性，更多的是开拓性，或者说我们在创造更大的可能性。”林采霖说。

生活美学 历久弥新

“在跨界的沟通和交流中，设计界、文化界和普通老百姓的距离不断被拉近，这种沟通和交流，便是生活美学的意义。”北师大文化创新与传播研究院副教授杨越明这样评价“汉字之美”全球青年设计大赛。

事实上，这场由文字学专家和设计专家跨界组成评委的大赛，并没有让绘画和书法作品参加展览。

“因为我们希望通过设计的方式，让汉字重新回到中国人生活的每一个细节里，而不是仅仅停留在精神层面。”清华大学平面设计系统开发研究所所长、中国古文字艺术研究中心副主任陈楠说。

他解释，汉字是一个非常伟大的设计元素，它通过留书的方式运用到中国人每一个生活细节里，不论衣食住行都有汉字的身影：春节，无论再贫苦的家庭，只要通过红色纸张和一些汉字，就可以营造喜庆的气氛；月饼上会印有汉字吉祥语；结婚时可以用双喜字营造气氛。

他曾将汉字的“京”字和英文进行组合，设计成为北京旅游纪念品“北京礼物”；2008年，他和团队用100个汉字做奥林匹克徽章，将中国的百家姓与奥运会徽结合在一起。

“我们全部的生活都处于由汉字营造的环境中。当今天面对全球化、科技化、信息爆炸的冲击时，来自外部的影响使我们有一部分年轻人渐离汉字。使用微信时，英文阿拉伯数字汉字已经混在一起使用。我希望汉字更有活力地应对各种各样的变化。”陈楠说，设计师身上需要勇气和责任，把汉字重新拉回到应有的地位上。

近些年，汉字是艺术界和设计界的热门议题。广州美术馆馆长王绍强说，设计圈和学界对汉字的重视程度都达到一个高峰，大学开设汉字设计课程，设计界里举行汉字比赛，研究界里设有很多汉字研究中心。大家对汉字的研究形成了共识，中国的汉字早就融入生活里，可以通过更好、更美、更有智慧的课题研究与设计，体现出汉字更大的价值。

“审美能力的培育与生活美学息息相关。衣食住行、观听嗅味都离不开设计，人们生活在设计中的氛围，能感受到精神上的愉悦。”山西大学广告系主任韩志强说，在代表中国品牌的符号中，汉字是最本源的东西。中国设计界还没有实现以强势文化自信来输出价值观，汉字可以成为一个中国传播符号，给更多年轻设计师机会，让他们用本民族的设计语言结合全球共通的时尚语言来进行设计，实现原创引领，把汉字变成东方文明的载体。

那是一个怎样的未来？

于丹畅想，以汉字为载体，一种价值判断通过百姓日常之用的设计推广出去，家家户户在一杯一碟、举手投足之间体会到，意味深长的象形文字今天还活着。

排行榜

排名	书名	作者
1	穿越历史时空看长征	王新生 著
2	国学与人生	傅佩荣 著
3	中国速度：中国高速铁路发展纪实	王雄 著
4	中国的坎：如何跨越“中等收入陷阱”	贾康、苏京春 著
5	华为为什么不上市：在艰苦奋斗和层层做实中蜕变	郭楚凡 著
6	中国肖像画史	王树村 主编；姜彦文、方博、赵春艳 整理
7	鲁迅全传：苦魂三部曲之二·野草梦	张梦阳 著
8	甲骨时光	陈河 著
9	费曼传	杨建邺 著
10	老街书店的书虫	小河丁丁 著

（“中国好书”9月排行榜由中国图书评论学会提供）

悦读 BOOKS

《状元媒》里红线头

□ 王堇

本书将与金家关系紧密的老北京上中下各个阶层的人物传奇共冶一炉，描绘出更为丰厚、浩荡的社会全景

休假是现代人快节奏的生活里异常珍贵的一个慢节拍。只要你愿意，从眼光到内心都可以从容地安定下来，舒舒服服地喘上一口气，来翻阅一两本文深字沉的好书，比如京派作家叶广芩半自传性质的长篇小说——《状元媒》。

《状元媒》本是一个传统的京剧剧目，说的是杨家将里杨延昭和柴郡主的爱情故事。落到这本书的开篇，却是实实在在的“状元做媒”：由清朝最后一位状元刘春霖牵起红线，促成了作者那皇室后裔的父亲金瑞祓与平民母亲陈美珍的一段奇妙姻缘。“夫妇和而后家道成”，再以此为开端，一一牵引出这大宅门里各位性格鲜明的家庭成员。

最妙的是本书不局限于“小家”的叙事范畴，而是峰上叠峰，宕开数笔，将与金家关系紧密的老北京上中下各个阶层的人物传奇共冶一炉，描绘出更为丰厚、浩荡的社会全景。以宏大的时间格局为纵轴，从辛亥革命一气呵成、笔力滔滔地写到改革开放的如今，为北京这块底蕴深厚的热土留下了一幕幕异常鲜明的历史印迹。

而这些亦幻亦真的历史印迹里，带着作者（即文中的“金家小格格”）娓娓道来的叙述温度，以传统京剧十二本著名曲目串联全篇：从父母新婚的“状元媒”伊始，到母亲正式手握金家“大权”，恍如“大登殿”一般走上了人生的巅峰；再到父亲与侄子大小连兄弟选择了不同的政治立场，犹如指向了人生不同隐喻的“三岔口”。

然后，小说又梅逸旁枝地摹化了金家的三两故交：一生逍遥却不忘气节、终于死于非命的钮七爷父子；民族企业家王国甫将一心向往革命的儿子王利民赶出家门，没想到却铸就一生悔恨的“三击掌”；金家老五与知己赫鸿轩的同气相投、生死相托。故事发展到这里已经掀起了第一个高潮，如同白居易笔下的《琵琶行》：“嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘”，点点滴滴天明之雨，写尽了一派荡气回肠的伤心之意，真让人许多次不得不放下这本书，又一次次忍不住捧起了这本书——绝好的文字，魅力就在这里。

接下来的两章“豆汁记”和“小放牛”，分别叙述了一个前朝毁容宫女和一个出宫太监卑微得不能再卑微的人生，如同小船驶进平静的江面，读者刚刚觉得自己可以缓过一口气，没想到全书最黑暗、最悲剧的情节接踵而来！卑微的主人公还来不及对命运喊出一句最最微小的“疼”，就急匆匆地被扑面而来的洪大时代湮没得迅速而不留痕迹……

及至上世纪60年代，作者被下放到西北、再知青招工，于是读者进入到“盗御马”“玉堂春”两章的叙述。随着地理位置的转换，京城繁华惆怅的色调转换为黄土高原的莽莽苍苍，文章的叙事情绪也变得异常苍凉，如同胡笳在风沙之后看不清的城楼上呜呜咽咽……

终于一切风云散去，最后一章“凤还巢”里，已经66岁的小格格回到阔别40年的北京城，昔年的亲朋故旧“老人儿”俱已不在世间，“北去中原，万里云遮断”。全书最后两段只有六个字：

老凤还巢。

空巢。

巨大的情绪就这样扑面而来。

看到网上有读者评论：“转圜处尽是苍凉的亲切，那不愧是老舍后最好的京派文字。”诚哉斯言。

本版摄影 陈莹莹