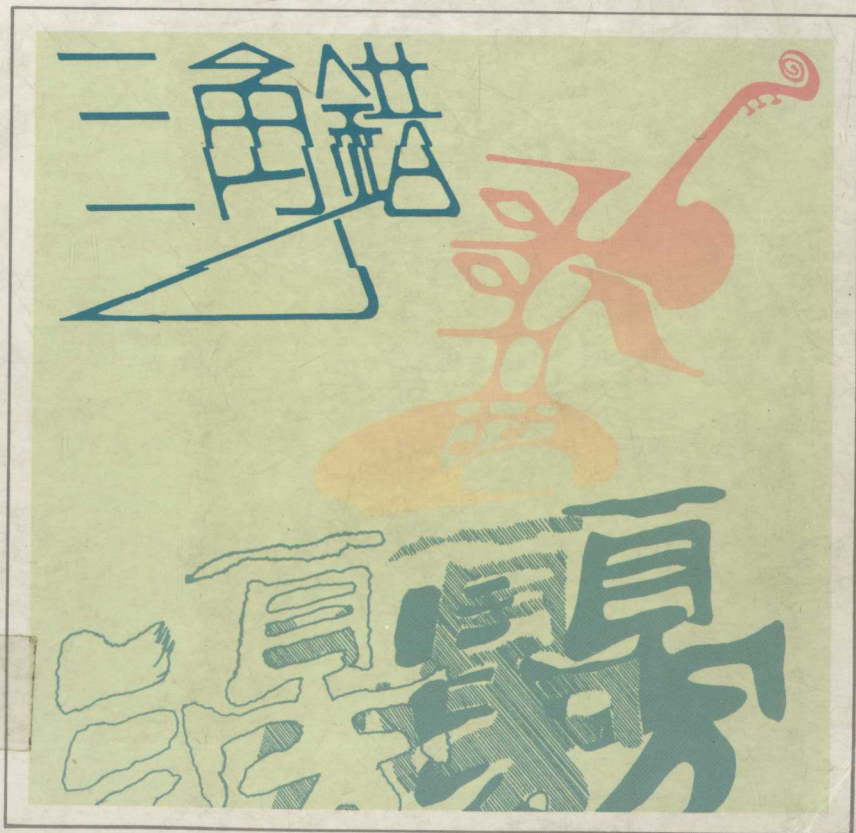

美術叢書 17

中文美術字設計技法

王光福編著 · 萬里書店出版

Designing On Chinese Letters

中文美術字設計技法

王光福編著

編輯：李 照 林用光

《新美術叢書》⑪

中文美術字設計技法

編著者

王光福

出版者

萬里書店

香港北角英皇道499號北角工業大廈18字樓

電話總機：5647511

發行者

萬里機構發行部

香港北角英皇道657號4字樓D座

承印者

濤文印刷有限公司

九龍觀塘偉業街160號美康工業大廈四樓

出版日期

一九九一年一月版

版權所有・不准翻印

ISBN 962-14-0468-1

目次

第一章 概 述	3
第二章 中文美術字的五種基本字體	6
1. 隸 書	7
基本筆畫(7) 字 例(10)	
2. 楷 書	10
基本筆畫(10) 九十二法(10) 字 例(13)	
3. 新魏體	15
基本筆畫(15) 字 例(18)	
4. 宋 體	24
分 類(24) 老宋基本筆畫(25) 仿宋基本筆畫(28) 字 例(28)	
5. 黑 體	34
基本筆畫(34) 字 例(37)	
第三章 繪製美術字的工具	41
1. 用 筆	41
2. 尺和模板	45
3. 其 他	50
第四章 繪製美術字的方法	54
1. 繪製美術字一般步驟	54
2. 美術字的特點	58
3. 繪製原則	59
4. 常見的設計毛病	60
5. 工藝性美術字的選材與製作	66
第五章 變體美術字種種	69
1. 平面造型變化	69
字形變化(69) 筆畫變化(71) 局部比例誇張(74) 對比誇張(76)	
點畫誇張(78) 混合誇張(80) 正方形字(82) 扁形字(84)	
長形字(86) 斜 字(87) 翹脚字(89) 扇形字(91)	
2. 結構變化	93

空心字(93) 實心字(95) 本體裝飾(96) 背景裝飾(98)
 重疊字(99) 連綿字(101) 斷裂字(103) 陰模字(105)
 投影裝飾(107) 明暗裝飾(108) 筆線裝飾(110) 筆畫變態(112)
 折帶字(114) 排織字(115) 噴印字(117)

3.	字體變化	118
	書法字(118) 自由體(120) 兒童字(122)	
4.	立體變化	123
	浮雕字(123) 柱狀字(125) 圓柱字(126) 光影立體(128)	
	波浪形(130)	
5.	透視變化	131
	平行透視(131) 單點透視(131) 兩點透視(133) 透視字形(134)	
6.	圖象變化	135
	筆畫圖象(135) 附加圖象(138)	

第六章 美術字與畫.....140

1.	注意構圖	140
2.	運用繪畫技巧	140

第七章 廣告美術字.....146

第一章 概 述

漢字歷史悠久，新石器時代的刻畫符號就是漢字的原始階段，迄今已有六千多年歷史，已證實的商代甲骨文也有三千多年的歷史。

漢字有着獨特的民族風格，是世界上最古老的文字之一。歷史上有多少志士、文傑、官吏耗盡財力，嘔心瀝血對漢字進行採集、整理、改進；自晉朝以來，人們不斷把漢字簡化，唐宋以後，民間簡體字更為盛行，這是符合社會和漢字發展規律的。因為文字歷來是人們交換思想，交流感情，傳遞信息，相互交往的媒介。

長方大篆 鳥書 蝌蚪文

圖 1-1 古代美術字

文字時代	朝代和公元	文字名稱	其它文字
古文 字時 代	商 前1600—前1208 周 前1207—前222 秦 前221—前207	大篆 甲骨文 金 文 石鼓文 周 文 古 文 小篆 第一次簡化運動	篆草
過渡 時代		古 隸	隸 草
今文 字時 代	漢 前206—219 魏到現在 220—現在 漢到現在 前206—現在	今 隸 真 書 簡體字 1956後第二次簡化運動	章 草 今草行書 狂草 960 後印刷字體

圖 1-2 漢字歷史年代表

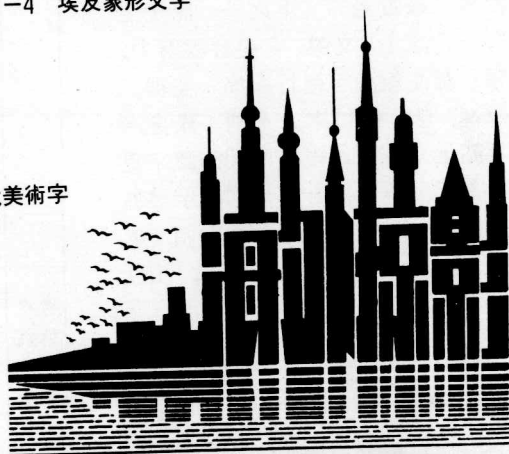

圖 1-3 中國象形文字

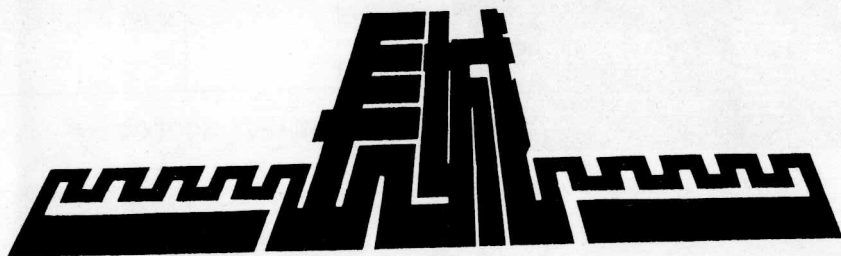

圖 1-4 埃及象形文字

圖 1-5 現代美術字

黑 菊 牌

全世界五分之一的人使用漢字，漢字在世界上佔有極其重要的地位。隨着社會的發展，人們文化修養的不斷提高，社會商品經濟與文化藝術的關係越來越緊密，美術字越來越受人們的喜愛。無論是社會標語、軍事戰地，文化藝術宣傳，還是商品廣告包裝，無一不有美術字出現。特別是產品包裝裝潢，書籍裝幀、商業廣告、板報、影視、商店等對美術字的運用更為廣泛。

目前最流行的美術字可分兩大類：一是代表現代高層次、高調子、變化幅度較大的美術字；二是變化幅度較小，一般讀者都能接受與欣賞的美術字。前者主要用於商品包裝裝潢、工商廣告、書籍裝幀和櫥窗等。後者常出現在影視、雜誌、資料、展覽、博覽會、體育場、劇院等場所。

現在的商品市場，十分講究裝潢，客戶希望能買到既實用又能起

到裝飾家庭的商品，所以商品裝潢的好壞，直接影響着商品在市場上的競爭。一件裝潢完美的商品，能引發出各種豐富的想象，令人陶醉，使之愛不釋手，回味無窮。怎樣才能讓產品使用戶見而難捨？這就要靠我們在裝潢設計中刻苦琢磨，大膽創新，以迎合人們的心理，取得用戶信賴，達到推銷產品，擴大聲譽，佔領市場之目的。

變體美術字在宋代商界已有出現。三十年代，漢文變體美術字開始萌生；五十年代，變體美術字有所發展，但依然單調；六十年代變體美術字基本成熟；七十年代，變體美術字呈現高潮；八十年代，變體美術字運用甚廣，各類造型，別致美觀，豐富多彩。有人將五十年代的變體美術字視為下里巴人，將八十年代的變體美術字譽為陽春白雪。這一比喻有一定道理。

第二章 中文美術字的五種基本字體

在我們日常設計中，僅有漢字的印刷體——宋體是不夠的，它們用於一般的標題、產品介紹、產品名錄、廣告撰文、公司業績介紹、服務介紹等方面，而凡講究造型的，例如商標、宣傳語句、商品名、公司名等，便宜吸納漢字的各種造型藝術，例如利用隸書、楷書、魏體等使造型更顯活潑，富有變化，目前，這些字體也就成為中文美術字的基本字體。

其實，宋體、黑體本來是初期美術字的範疇，宋體規整易認，黑體粗壯有力，各有特點。後來大量發展起來的變體美術字，則是在宋

體、黑體基礎上變化產生的。

到了現代，更大量吸納了書法的其他書體來構成美術字。

宋體、仿宋體、等綫體及變體美術字，從外形可分為直立形和傾斜形兩大類。直立的又分正、長、扁三種；傾斜又分左斜、右斜、聳肩斜、桶形、扇形五種。這些字體都起着一定作用，同時也帶有符號或形象的特性。如等綫體雄健突出，仿宋體清秀悅目，宋體、隸書、楷書、魏體清晰整齊。

下面我們將分別介紹這五種基本字體的特點和基本筆畫。

圖 2-1 漢字發展變遷舉例

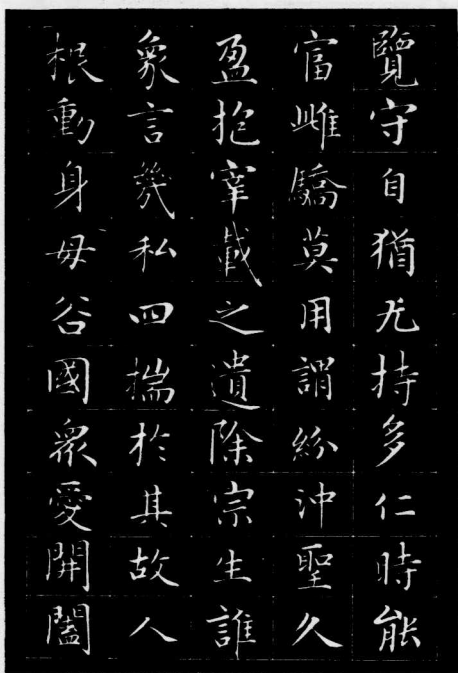

圖2-2 元 趙孟頫的小楷

1. 隸書

隸書也叫隸體，相傳是秦朝程邈所創，是漢字形體定型的開始；隸書又叫漢碑體，由於撇、捺兩種筆畫多分向兩邊，故也叫“八分體”。

隸書由小篆古隸演變而來，現在書法界只把漢代前的古隸書列為書法，漢代後的隸書及現代新隸體等視為美術字。但無論古漢隸還是現代新隸體，其特點都是蠶頭雁尾，外方內圓，筆畫挺勁，莊重大方，別具一格。

隸書宜用毛筆書寫，但已有規

則的植字字型，廣泛用於報刊、雜誌、廣告、板報、書籍裝幀、商品裝潢、電影字幕、圖表等。隸書較其它字體有更多的對稱形式。外形輪廓不規則，除了扁方形，還有梯形或多邊形。隸書筆畫一般要求一筆寫成，不加修飾。

基本筆畫

蠶頭雁尾 一波三折

橫畫起筆的筆勢向下，形似蠶頭。右端捺角出鋒，向右方揚起成雁尾狀。橫和捺都不平直，呈起伏波折綫，可分頓、挫、提三部完成，即運筆時起筆頓，折挫向右收筆提起。

蠶不二設 雁不雙飛

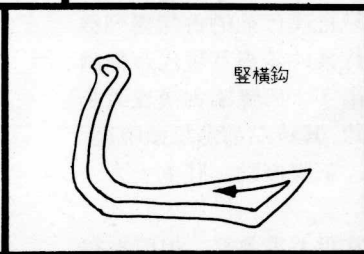
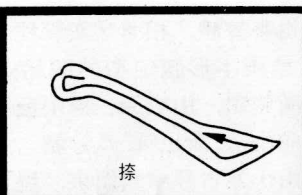
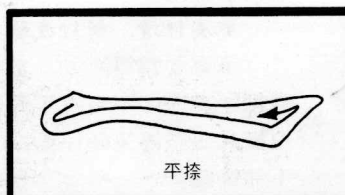
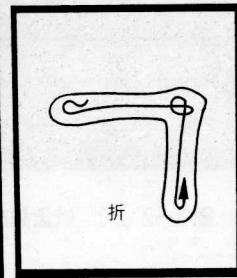
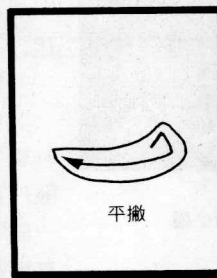
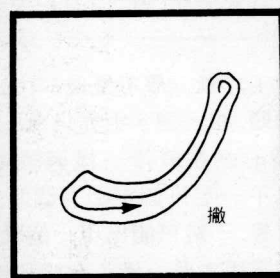
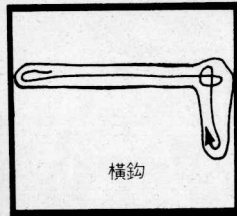
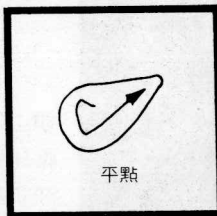
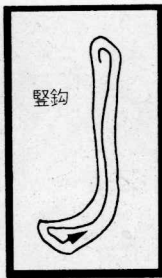
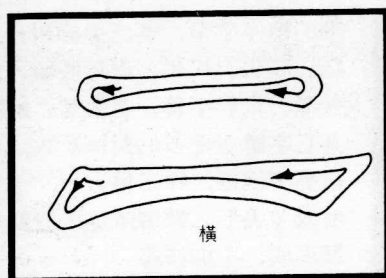
蠶頭，在一個字中亦只寫一個，有數橫的應在最後一橫與雁尾對稱，也不一定每個字必有蠶頭；在一個字裏，一般只能出現一個雁尾，有橫的字用主要一橫，有捺和鈎的字用主要一捺或鈎，但不一定每個字都有雁尾。

重濁輕清，新釘截鐵

筆畫要寫得剛勁，當粗應重，當細應清秀，不要每筆輕重不分，短橫和短豎停筆時快提，不可頓之，不加修飾。

外方內圓 如龜似鰲

隸書的外輪廓較方，內轉折略帶圓形，是由折筆藏鋒所寫成。隸書字形雖各不相同，但總的看來多屬扁平形，高寬約2:3，故把它形容為龜鰲。

鐘頭

雁尾

鐘不雙設 雁不雙飛

高寬約2:3

成芳菲

家用電器

流行時裝
包君滿意

藝術攝影

隸書的寫作口訣

枯老古掘，如龜似鱉；折筆藏鋒，蠶頭雁尾，蠶不二設，雁不雙飛；重濁輕清，斬釘截鐵。

隸書的點

可以橫寫、直寫、左斜、右斜，並無劃一規則。

字 例(見P.9)

2. 楷 書

楷書即真書，它是在隸書的基礎上發展起來的一種字體。適宜用中國特製的毛筆書寫。其特點是書寫迅速，規整易認，端秀凝重，實用及藝術價值很高，是漢字定型的標準體示。

楷書成熟於初唐，至今已流行一千三百餘年。它在筆調上也不像其它字體那樣要求嚴格，它能夠靈活變化，有一定書寫功底者，不僅筆畫生動有致，而且富有活力，有所謂“鐵畫銀鉤”、“橫掃千軍”的氣概。

楷書是寫好漢字的基礎。有謂學習書法，必須首先學寫楷書；學好了楷書再去學行書、草書、篆書、隸書、魏體、美術字等。楷書在漢字的傳統書法藝術中，佔有重要地位。對楷書書法，歷代名家都有許多論述，但概括起來不外是：寫字的姿勢，執筆和運腕，間架結構和佈局等。

古人在寫楷書的實踐中，具體摸索、總結出了十八法、二十法、

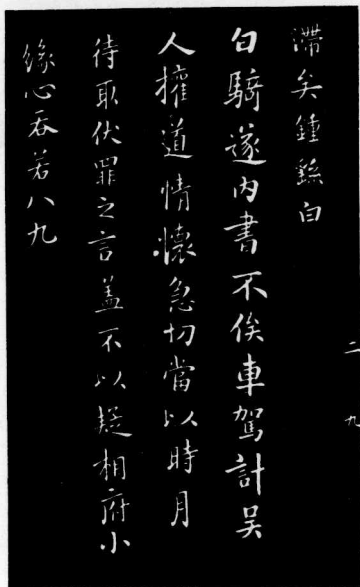

圖2-3 魏 鍾繇楷書

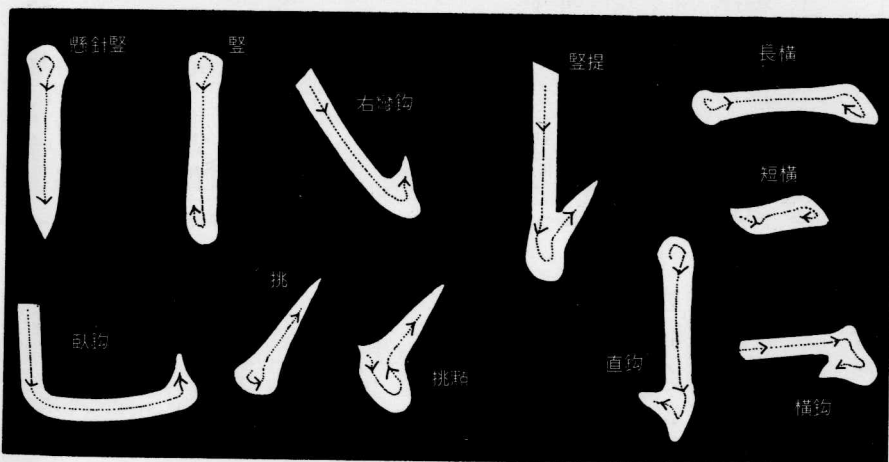
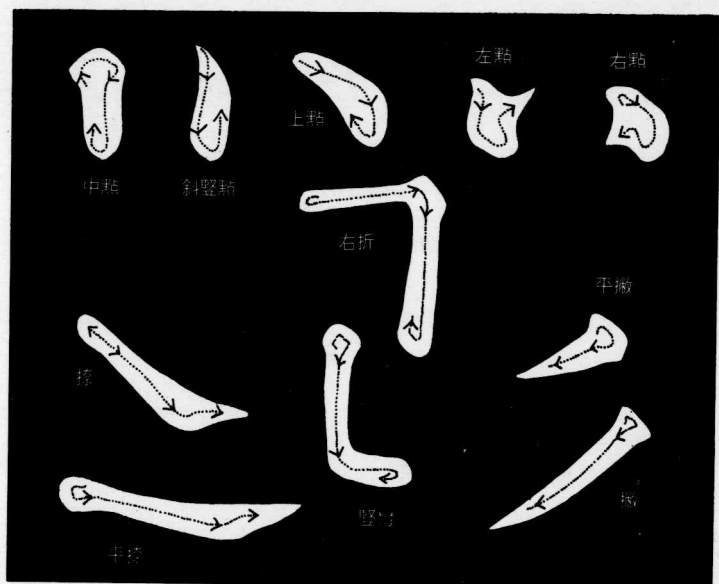
三十六法等精闢論述。黃自元在《楷書間架結構帖》中總結出了九十二法。

基本筆畫

九十二法

前人以中畫之字作標準論字的間架，以無中畫之字作標準來論字的結構，現在我們將間架結構合在一起，將九十二法敘述如次。

1. 天覆者凡畫皆帽於其下。
2. 地載者有畫皆託於其上。
3. 讓左者左昂右低。
4. 讓右者右伸左縮。
5. 橫檐者中畫宜長。
6. 直卓者中豎宜正。
7. 勾拏法其身不宜曲短。
8. 勾趯法其勢不可直長。

9. 畫短撇長。
10. 畫長撇短。
11. 畫短直長撇捺宜伸。
12. 畫長直短撇捺宜縮。
13. 橫長直短。
14. 橫短直長。
15. 上下有畫須上短而下長。
16. 左右有直宜左收而右展。
17. 右撇左直須左縮而右垂。
18. 左直右撇宜左歛而右放。

19. 點複者宜偃仰向背以求變。
20. 畫重者宜鱗羽參差以化板。
21. 兩平者左右宜均。
22. 三合者中間務正。
23. 二段者上下平分中微加饒減。
24. 三聯者頭尾伸縮間仍要停勻。
25. 左旁小者齊其上。
26. 右邊少者齊其下。
27. 外四疊者體格必整方。
28. 內四疊者佈置宜勻密。
29. 斜勒者不宜平平則失勢。
30. 平勒者不宜倚倚則無儀。
31. 縱捺之字必要攢頭收尾。
32. 縱戈之法最忌力弱身彎。
33. 橫戈不厭曲。
34. 伸勾貴抱持。
35. 承上之人正中爲貴。
36. 呈勾之勢退縮斯宜。
37. 馬齒法其拏勾之鋒宜注射四點之半。
38. 上平之字宜齊首。
39. 下平之字宜齊足。
40. 重捺者須有縮有伸。
41. 疊趯者當或挑或駐。
42. 上下勾趯者下勾明而上勾暗。
43. 俯仰勾挑者俯勾縮而仰勾伸。
44. 上佔地步者聽其上寬。
45. 下佔地步者任其下闊。
46. 右佔者右不妨獨豐。

47. 左佔者左無嫌偏大。
48. 右左佔者中宜遜。
49. 中間佔者中獨雄。
50. 上下佔者中小。
51. 縱腕宜曲勁。
52. 橫腕貴圓雋。
53. 縱撇惡鼠尾。
54. 聯撇惡排牙。
55. 三撇法以下撇首頂上撇之腹。
56. 三點法以下點提鋒與上點駐筆相應。
57. 卜字直母偏與上截中縫相對。
58. 土字直母偏與下截左豎正對。
59. 錯綜者貴迎讓穿插而惡紛紜。
60. 縝密者宜佈置安排而嫌擠雜。
61. 當懸針而垂露則無韻。
62. 當垂露而懸針則無力。
63. 體雖宜斜而字心必正。
64. 形本自正而骨力必堅。
65. 字本瘦者其形勿短。
66. 身本矮者用筆宜肥。
67. 蓋下之法撇捺宜均。
68. 趨下之勢左右相稱。
69. 雖宜肥而勿腫。
70. 雖宜瘦而勿羸。
71. 疏者豐之。
72. 密者均之。
73. 堆疊者消納之。
74. 積累者清晰之。
75. 下書宜微長以承右豎之

末。

76. 末勾宜微拖似有帶下之

勢。

77. 之邊中字宜於上略大而下

小。

78. 畫長撇短者右不宜用捺。

79. 左豎不嫌短右豎不嫌長。

80. 左豎不嫌長右豎不嫌短。

81. 寶蓋之勾如鳥之視胸乃

妙。

82. 排纂之畫如工之鑲物乃

佳。

83. 從口之字准此。

84. 從邑之字准此。

85. 從阜之字准此。

86. 從廌之字准此。

87. 從火之字准此。

88. 從豕之字准此。

89. 從人旁字准此。

90. 單人旁字准此。

91. 雙人旁字准此。

92. 從乚之字准此。

字 例

下列字例已全包含九十二法。

莫事生東

恩悲嘗當

愧悅師次

禮威肩察

厚右涼蕩

福盛有霰