



尹贡白 编著



# 汉字美术创意设计

科学出版社 龙门书局

装帧设计 李永波

责任编辑 董 明  
李永波



# 汉字美术创意设计

ISBN 7-03-005105-X



9 787030 051059 >

ISBN 7-03-005105-X  
1.2

定价:19.80 元

# 汉字美术创意设计

尹贡白 编著

科学出版社

1998

# 汉字美术创意设计

尹贡白 编著

责任编辑 董 明 李永波

科学出版社出版发行  
北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

全国新华书店经销

中国科学院武汉分院科技印刷厂印刷

1998年3月第一版 1998年3月第一次印刷

ISBN 7-03-005105-X/I·2

定 价:19.80 元



汉字美术设计,是研究运用各种手法书写及美化汉字的一种实用书法艺术。尤其注重汉字的美术创意设计。

在汉字美术设计中,大致可包括两个方面。一是规范汉字(实为规范化了的汉字美术字)的设计,主要是为印刷服务的,它是以单个文字为设计单位,字与字之间的关系是不确定的,因此,除要求端庄、规范和美观外,还要适应排版印刷的要求;另一方面是美术字体的设计,它不仅要求把每个字看成是一个整体,还常常要求把许多字构成的词组看成是一个整体,字体形态上强调共同性和装饰性。

近年来,我国的书市上,涌现出许多关于字体设计方面的优秀作品,例如本书主要参考书目中所列举的各种著作,别具特色,均有新意。这些著作不仅展现了各种优美的字例,为字体设计提供了借鉴,而且促使字体设计朝着更系统的理性认识方向发展。

本书则是本着以系统地论述美术字设计规律为主线,兼及规范汉字设计的原则,吸取各种同类著作的长处编写而成,形成本书既有独立性而又相互联系的结构。

第一篇,设计基础。是汉字美术设计的基础知识,主要讨论汉字的结构特征以及作为规范汉字和美术字最基础字体(宋体、等线体及其变体)的书写规律与方法。这是书写各类汉字(包括传统书法)的基础所在。

第二篇,字体设计。着重讨论美术字字形、结构、笔画等的设计变化,并介绍了汉字美术设计的基本原则和方法。

第三篇,装饰设计。较系统地归纳了装饰美术字的各种手法——字面装饰、象形会意装饰、光影装饰、立体装饰和背景装饰等。从字体本体到字外的各种装饰,使美术字更加变化万千、琳琅满目。

本书特别强调系统性与规律性的概括,尽可能不重复地、分门别类地进行阐述,并力求“图文结合”,给读者提供规律和方法。在编写中尽量选取那些常用的、优美的汉字简化字字例作为范例;同时为适应海外华人及某些场合的需要,亦选择了少数设计优美的繁体字字例,给字体设计提供借鉴。

本书除适用于各类美术工作者、业余美术爱好者之外,还适用于各类制图工作者、书法爱好者等,同时,还可作为学生习字的重要参考。它将是美术、广告、宣传等工作的必备之物,为各种设计、制图所不可缺少,并成为练习写字和研究书法的良师益友。

本书在编写中,引用了大量的资料,在此向资料的作者致以深切的谢意。在编写过程中,段体学副教授、俞连笙教授还提出了许多宝贵意见,在此表示衷心的感谢。

书中不妥之处,欢迎读者批评指正。

作者 1995. 10.



## 第一篇 设计基础 ..... 1

### 1 设计原则与方法 ..... 3

设计的基本原则 ..... 4

设计的一般方法与要求 ..... 5

字体设计的一般程序 ..... 6

### 2 汉字结构 ..... 7

### 3 基础字体 ..... 15

宋体基本笔画 ..... 16

宋体基本笔画应用示例 ..... 19

宋体部首与字例 ..... 21

宋体字样 ..... 27

宋体体例 ..... 32

宋变体 ..... 34

等线体基本笔画 ..... 41

等线体基本笔画应用示例 ..... 44

等线体部首与字例 ..... 46

等线体字样 ..... 52

等线体体例 ..... 57

等变体 ..... 61

## 第二篇 字体设计 ..... 65

### 4 字形设计 ..... 67

字形变化 ..... 68

长形字 ..... 69

扁形字 ..... 75

斜形字 ..... 80

梯形字 ..... 81

弧形字 ..... 82

圆形字 ..... 84

### 5 结构设计 ..... 85

空白疏密变化 ..... 86

部首比例变化 ..... 88

结构扩展变化 ..... 89

笔画膨胀变化 ..... 90

笔画横竖化变化 ..... 91

|                |     |                   |     |
|----------------|-----|-------------------|-----|
| 笔画破格变化 .....   | 92  | 添加象形会意装饰 .....    | 188 |
| 6 笔画设计 .....   | 93  | 9 光影装饰 .....      | 189 |
| 笔画形态变化 .....   | 94  | 平行光影装饰 .....      | 190 |
| 笔画粗细变化 .....   | 117 | 倒影装饰 .....        | 193 |
| 笔画叠套变化 .....   | 128 | 转折光影装饰 .....      | 194 |
| 笔画连笔变化 .....   | 134 | 10 立体装饰 .....     | 195 |
| 传统书法借鉴 .....   | 141 | 本体立体装饰 .....      | 196 |
| 外文字母笔画借鉴 ..... | 146 | 折带立体装饰 .....      | 198 |
| 第三篇 装饰设计 ..... | 151 | 平行立体装饰 .....      | 200 |
| 7 字面装饰 .....   | 153 | 平行透视立体装饰 .....    | 210 |
| 饰线装饰 .....     | 154 | 成角透视立体装饰 .....    | 211 |
| 饰面装饰 .....     | 163 | 倾斜透视立体装饰 .....    | 213 |
| 8 象形会意装饰 ..... | 173 | 立体装饰综合举例 .....    | 214 |
| 笔画象形会意装饰 ..... | 174 | 11 背景装饰 .....     | 215 |
| 饰面象形会意装饰 ..... | 183 | 简单背景装饰 .....      | 216 |
| 字形象形会意装饰 ..... | 186 | 与绘画相结合的背景装饰 ..... | 222 |
| 字义象形会意装饰 ..... | 187 | 主要参考书目 .....      | 234 |



# 第一篇

# 设计基础

第一篇“设计基础”，包括 1—3 共三章。主要介绍进行汉字美术设计所必备的一些基础知识。

设计原则与方法，为读者快捷地掌握汉字的美术设计，提供了方法与经验。

汉字结构，是我国几千年来所形成的字体书写法则。不论对规范的印刷字体，还是富于变化的美术字体，甚至于传统的书法艺术和一般的汉字书写，都是不可缺少的知识。

宋体(宋变体)和等线体(等变体)是两种规范化了的汉字美术字，其书写法则不仅适用于书写印刷字体，而且对其他各种美术字体的设计至关重要。绝大多数的美术字都是由这两种字体变化装饰而来。





# 设计原则与方法

3

汉字美术设计应遵守的最基本原则是：易读性、艺术性和思想性。

汉字美术设计的一般方法和要求是：重视基础知识与基本功；借鉴移植构思新颖的字体；掌握变化规律，力求举一反三；象形会意，增强直观联想；刻意创新，不落俗套。

汉字美术设计通常要通过设计构思、绘制字稿和上色装饰三个阶段来完成。

# 设计的基本原则

汉字美术设计,主要针对规范的印刷字体和美术字体而言。设计时应遵守的最基本原则是:易读性、艺术性和思想性。

**易读性** 是指清晰易辨并能使读者产生悦目的心理感受。

文字是人类传递信息的视觉语言,作为规范的印刷字体,千百年来已约定俗成的基本结构和笔画形态,完全可以满足传递信息的要求;作为变化万千的汉字美术字,同样亦应如此。这就要求美术字的设计者首先考虑的先决条件是清晰易读性,只允许在这个前提下作有规律的创意变化,进行美化装饰,才有可能为人们所理解和欣赏。否则,美术字也就从根本上失去其传递信息的重要意义。

从易读性的角度出发,我们在本书中收录的各种字例,绝大多数均为我国通行的简体字,同时,尽量不选取那些随意增减笔画、不易辨认或怪异生僻的字例。尽可能做到常用、通俗,为广大读者所喜闻乐见。

**艺术性** 美的需求为人类所共有。汉字的美术设计与其艺术性紧密相连。设计成果和其他美术作品一样,以其艺术特色增强字体的感染力,吸引读者(和观众),以达到更生动地传递文字所表达内在信息的目的。

作为规范的印刷字体,要求字体结构十分严谨、笔画形态规范而优美、笔画粗细统一协调,追求的是每一个单字的美观悦目,字与字之间任意配合的协调美;而作为美术字的设计,则必须考虑到特定的词组的字体统一、整体协调美观,且有艺术情趣,以其艺术特色,吸引读者观众。

**思想性** 为汉字美术设计的重要原则之一,不可忽视。印刷字体的设计思想性主要应体现在规范化方面;而美术字的设计,其思想性主要体现在形式与所表达文字蕴涵的紧密结合方面。根据文字所表达的内涵进行字体的艺术加工,使之概括、生动、突出地表现文字的蕴涵。读者不仅从文字的字义,而且从表达文字的美术形式均能产生对文字特定内涵的联想,从而达到增进宣传效果的作用。

从某种意义上来说,易读性、艺术性和思想性三者是相辅相成的,并以“艺术性”为纽带联结在一起。因为缺乏艺术美的任何字体都不会受到欢迎。

# 设计的一般方法与要求

在汉字的美术设计中,有许多不同的方法和要求,由于篇幅所限,本书重点讨论重视基础、借鉴移植、掌握规律、象形会意、刻意创新等方面。

**重视基础** 是指设计者应具有一定的基础知识与技能。尤其必须熟练掌握汉字的结构特征和宋体、等线体字的基本法则,以及遵守设计的基本原则和方法,字体设计才有可能进行,如同高楼大厦平地起,坚实的基础是根本。

**借鉴移植** 人类的文化是依靠不断地积累而发展起来的。大量地观察和研究前人设计的各种优秀字体,借鉴移植其他文字特点和其他艺术门类的造型,为自己所用,对于实用性很强的字体设计来说是切实可行的简捷方法之一。从这个意义上来说,字体设计可以从借鉴和移植学起。

**掌握规律** 是指设计中不是简单的生搬硬套,而是在把握基本变化规律的前提下,灵活加以运用,从而达到运用自如,举一反三的目的。例如,掌握笔画的变化规律(笔画形态变化、粗细变化、连笔变化等)可以设计出多种不同风格的字体;掌握不同的装饰手法同样可以创造出各种形态美观的艺术字,以满足多方需求。

**象形会意** 是指在汉字的美术设计中,要充分地运用象形会意的手法,塑造出具有新意的美术体字。有具体形象的对象,可将其有特征的图像因素融入字形,以增加其直观联想性;无具象而言时,则应抽象概括,用比喻、借喻、类比等手法,引发读者的联想,达到寓意于字体设计之中。

**刻意创新** 这是对设计者提出的更高要求。它是在基础知识扎实并能熟练地运用各种方法更进一步创造出与众不同的、别具新意的美术字体。这要求具有新颖的设计思想,通过对人们所共同具有的心理印象的把握及形态表现,将字体设计与文字所蕴涵高度协调,达到貌似神合的境地。

以上所述各种方法和要求,从简到难、从初级到高级地作了划分,但其实许多方法是相互联系而不可分割的,而且还都是针对一般情况而言。应该说,在字体的美术设计中,是没有固定的程式可以套用的,设计的方法和效果如何,全凭设计者的基本功力与修养程度,全靠设计者的观察研究和反复实践,这才是真正行之有效的办法。

# 字体设计的一般程序

字体设计,一般是泛指从设计开始到成品出来的全过程。通常包括:设计构思、绘制字稿和上色整饰几个步骤。这对规范字体的设计或对美术字体的设计都是适用的。

**设计构思** 是指研究字体的风格特点、形体结构、组合形式以及装饰手法等的构想。

设计构思是从接受设计任务开始的。任务的目的和要求,决定设计的方向。例如,设计一块标语牌和一个商标,往往有着截然不同的要求,前者可能要求端庄、规矩的字体,而后者却要求结合图画以及商标的蕴涵进行设计,字体容许更生动活泼、自由舒展,因而对设计构思提出更高的要求。

了解所设计字体可能占有的空间大小和周围环境,对设计工作也至关重要。空间大小决定了字大、字形、间隔等,而周围环境则影响所设计字体的形态结构、颜色搭配等。

**绘制字稿** 是在设计构思指导下绘制稿图的全过程的具体操作。通常包括:

**打字格**:是绘制字稿的开始。打字格之时,必定要考虑字形、字大、行数以及字间、行距和四周的空白等。有时在字格中还加密辅助格线,用于控制字体部首比例的划分和笔画的结构布局。

**作骨架**:是用铅笔勾绘出所设计字体的结构线,作为字体的骨架控制,形成所设计字体的部首和笔画的结构大势,为起字稿奠定基础。这对初学者来说,尤其重要。

**起字稿**:是根据构思的字体及骨架线,确定笔画的形态、粗细及位置。用铅笔准确地勾出空心字稿。这时对于成行的字,应特别注意某些字在字格内应作适当的偏移、出格和缩格处理,使各字的大小、间隔和高低达到视觉上的均衡一致。

**上色整饰** 是指在字稿的基础上进行上色或着墨,精心描绘,遇有不当之处还可再次进行适当的调整,以求完美地搞好字体的设计工作,获得符合设计要求的优美字体。

**上墨整饰**,随不同的要求和工具而异。对于较小的字体通常用笔尖、针管笔或直线笔依直尺(或玻璃棒)描绘,必要时还可借助圆规、单曲线笔、双曲线笔、曲线板等工具;较大的字,则只能运用油画笔、毛笔,甚至油漆刷等工具;若是黑板报之类,当然是应用粉笔借助简单的工具来完成。

# 汉字结构

汉字结构主要是指汉字的笔画布局和部首组合的比例关系。

汉字历经几千年的发展变化,在宋代印刷字体的发明及其以后不断地完善,使其结构基本定型,并逐渐趋于完美的艺术境界。

汉字的结构和笔画,是构成汉字字体的两大关键因素,它们相互联系又相互制约。笔画不佳,自然不可能构成优美的字体,然而,笔画再优美,如果字体结构不好,亦同样写不出完美的汉字。无论是规范的印刷字体、还是多变的美术字体,或者是传统的书法,其成败无不首先取决于汉字的结构。这一点务必引起重视。

# 汉字结构 \*

## 一、平衡稳定

汉字笔画、部首之搭配要使字的重心处于字格的中心，使有平衡感。汉字的平衡稳定，是结构美的基本条件。

1. 对称型的字，应使左右基本对称。



(好)



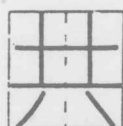
(差)



(好)



(差)

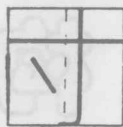


(好)

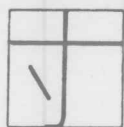


(差)

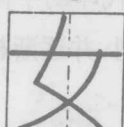
2. 非对称型的字，应调整笔画，使重心居中。



(好)



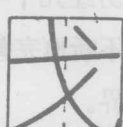
(差)



(好)



(差)



(好)



(差)

3. 部首组合型的字，应使各部首重心达到稳定的统一。

左右组合的字，左右部首的重心应在同一横平线上。



(好)



(差)



(好)



(差)



(好)



(差)

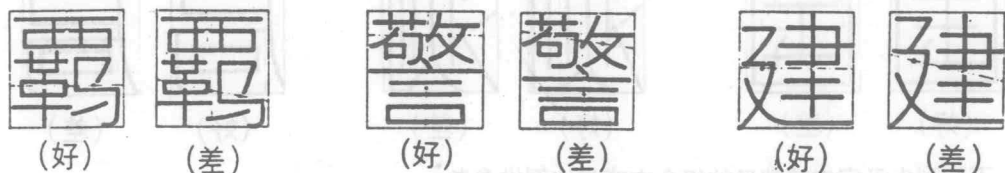
\* 汉字结构，主要指笔画的布局和部首组合比例关系。它是写好汉字的首要关键。汉字虽有多种字体，但其结构原则基本相同。要达到字体结构的完美，应符合的基本原则是：平衡稳定，布白均匀，参差有变和满格、缩格与出格等。在这一章里逐条进行介绍。



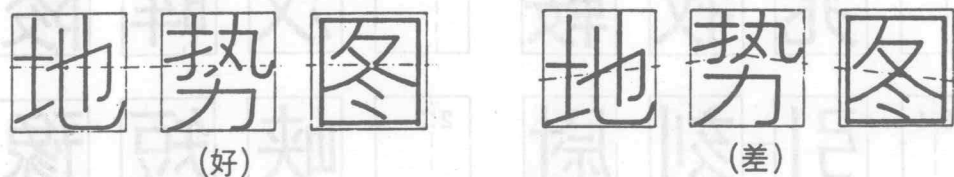
上下组合的字，上下部首的重心都应在中垂线上。



复杂组合的字，各部首重心的分布也应符合平衡的原则。



一个汉字的重心要居中，当一组汉字排列时还应注意使它们重心大致平齐。否则重心高低不一，字行就显得不整齐。



## 二、布白均匀

布白，指笔画安排时，其间空白的分布，即内白的分布。在写字时应使笔画或部首的空间分布大致均匀。如疏密悬殊，字形就不匀称。