

字体设计

刘剑菁 编著

北京文艺出版社

出版

ZITI
SHEJI

字

ZITISHEJIZITISHEJI

字·体·设·计

刘剑菁 编著

北京文艺出版社

〔晋〕新登字 2 号

社 长：马森彪
总 编 辑：
责任编辑：华 敏

字 体 设 计

刘剑菁 编著

*

北岳文艺出版社出版发行(太原市解放路 46 号楼)

山西省新华书店经销 太原印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/20 印张：8.8

1995 年 8 月第 1 版 1995 年 8 月太原第 1 次印刷

印数：1—9000 册

*

ISBN 7-5378-1517-8

J·44 定价：14.80 元

前 言

文字是记录和代替语言的符号,也可以说是表达思想、交流经验、传播知识、通报信息不可缺少的视觉语言。对扩大语言在时空方面的交流,具有特殊的重要作用。

随着市场经济的繁荣与发展,国际交往的频繁与扩大,美术字这一宣传形式也得到了更加广泛的应用与空前的普及。

二十世纪以来,科学技术革命的迅速发展、许许多多带有突破性或划时代意义的新发现、新技术、新成果不断涌现。目前,凡是通过印刷的文字,都可以通过照相排字,改变印刷字的大小和形态。如 HUZ-1 型照相排字机,装有二十个不同焦距的变倍镜头,能使字模版上的每一个字根据设计需要放大或缩小达 20 种。也可将正方形的文字,通过旋转不同的角度,变换变形镜头的高低,使每个字变长、变扁或变斜,达 480 种之多。要是用电脑激光照排,字体变化就更多更方便了。不仅缩短了设计和画黑白稿的过程,又能保证字体的质量。因此,凡采用黑体、宋体等常见的美术字的印刷品,设计者完全可以由照相排字或电脑激光排字代劳了。但目前印刷品之外,还有大量使用这类美术字的场合,需要动手书写,故在本书中仍然占有一定篇幅进行介绍。这对初学者来讲是十分必要的。

在实际应用中,除了与印刷体相近的黑体美术字、宋体美术字之外,还有变体美术字。这种美术字完全脱离了印刷体的原形,照相排字就无能为力了,必须依靠设计者根据内容需要去创作,为此本书将以变体美术字为重点。

我国实行汉语拼音,已从过去的拼音符号改用拉丁字母,成为普及教育的重要工具,并得到广泛运用。特别是改革开放以来,随着国际交往的扩大和对外贸易的发展,拉丁字母的应用,更加显得重要了。本书对拉丁字母的美化也作了适当的介绍。与此同时,还提供了一些阿拉伯数码字,供读者参考。

随着美术字应用范围的扩大,除从事宣传工作和美术设计的同志十分重视美术字的运用外,不少青少年对美术字也发生了浓厚的兴趣,并在实践中摸索着进行字体美化的练习。由于没有掌握汉字的结构和装饰变化的规律与方法,往往写出的美术字难如心愿。为了使这部分读者能在较短的时间里,掌握书写美术字的规律,本书除了尽可能多提供些各种美术字体的资料供读者参考外,更着重在如何写好美术字方面给予详细的介绍。我想如果只是送给读者大量现成的“猎物”,终有一天会吃完用光的。要是告给读者使用“猎枪”,读者就可以学到获得一切“猎物”的技能。当然掌握枪法,还需要勤学苦练。为了达到这一目的,最后还拟就了一些练习题,供读者自学参照进行练习。只要能循序渐进,持之以恒,最后必能如愿以偿。予祝大家创作出更多更美的字体来。

作 者

1994 年于太原

目 录

前言

第一部分:汉字的美化

汉字的起源和发展概况	3
汉字印刷体的形态特征	11
汉字结构剖析	16
写美术字必须遵守的三个原则	22
写美术字需要妥善处理的地方	24
变体美术字的变化方法和形式	28
字体设计	44
汉字美化图例	47

第二部分:拉丁字母的美化

写好拉丁字母是时代的需要	79
拉丁字母的特点	79

书写拉丁字母应注意的事项	96
怎样写好拉丁字母	102
拉丁字母的变体美术字	102
几种画椭圆的方法	104
拉丁文字美化图例	111
阿拉伯数码字资料	154
 第三部分:其他	
美术字的书写顺序	163
几种不同材料和工具制作的美术字	163
写美术字的工具和使用方法	164
 练习参考题	 167
 后记	 171

第一部分：汉字的美化

di yi bu • fen : Hanzi de mei hua

汉字的起源和发展概况

人类都经过一段很长的无文字时代,我国也不例外。汉字尚未出现之前,曾采用结绳记事,刻划记事和实物记事等方式来帮助记忆。其中以刻划符号对汉字的产生有着直接的影响。汉字究竟产生在什么时代,虽然无法确定,但有一点可以肯定,汉字的产生,绝非一人所能独创。“苍颉造字”的传说是不可信的。《荀子·解蔽》:“好书者众矣,而苍颉独传者壹也”,可能是指苍颉是整理文字的一个代表人物。如按考古学家的推论,在西半坡、临潼姜寨……等地发掘的新石器时代陶片上刻画的线条符号(见图1)是汉字的原始形态的话,至今已有六千多年的历史了。

在漫长的实践过程中,人们发现用图形形式不仅能表示具体实物,还能表示动作和行为,从而出现了用图形来表达意思,通常称为“图形文字”。如山东出现的大汶口陶器上的图形(见图2)就是一个明显的象形符号。古文字学者认为这是“旦”字的最初形态。它象征着一轮红日越高山、穿云层、一跃而出的生动景象,表示天亮。汉字就是从这些图画符号逐渐演变发展而来的,故有“书画同源”之说。

早期的象形文字是以万物之形为依据创造出来的。如:☉=日、☾=月、△=山、ㄣ=水、艸=草、

图1 西安半坡和临潼姜寨陶器线条符号

图2 大汶口陶器图形

米=木、𠂇=鸟、𪚩=龟。这说明文字本身就是人类审美观念的产物。象形文字虽然十分生动,但刻划不便,有些事物也无法表现,因而逐渐由形象向意象转化,增加了符号成分,减少了象形部分。以简单的象形字为基础向表意和一半表意一半表音的方向发展,而以一半表音一半表意的形式为主。

汉字是记录汉语的符号,每一个字代表一个音节,一个字可能就是一个有完整意义的单音词,也可能是一个复音词中的一个构词的语素。从古至今汉字一直保持方块形式,在世界文字中独具一格。

就现存的古代文字来讲,当以商代后期卜骨上所刻文字最早,距今已有三千五百多年,是具有完整体系的早期汉字。这些文字是直接刻在龟甲兽骨上的,故称“甲骨文”,亦称“龟甲文字”。因出土于河南安阳的殷墟,因此也叫“殷墟文字”。甲骨文是一种笔画简单的语言符号,但很多字还离图形文字不远。由于甲骨坚实,契刻困难,起笔和收笔处都是尖细的,所以又称“尖头篆”。甲骨文字形大小不一,行间布白

图3 甲骨文

图4
西周后期
“散氏盘”

自然,笔画以直线为多,显得瘦劲有力,纯真古朴(见图3)。

随着青铜冶铸业的蓬勃兴起,商周时期又出现了金文,是铸、刻在青铜器上的文字,也称铭文或钟鼎文。金文的书体,一般都称为大篆或籀书。从晚商到西周后期,金文也在不断发展变化,风格多样。有的凝重古朴;有的恣放随意;有的严谨整齐;以后日渐趋向纯正。如西周后期铭文“散氏盘”(见图4),“毛公鼎”(见图5)。前者字形较方,用笔豪放质朴,后者字形长方,笔意圆劲挺拔,二者均为大篆的好范本。

春秋战国时期,文字的使用范围逐渐扩大,学术思想也很活跃,汉字出现了简体、异体、一字多形的

情况。从山西侯马晋国遗址出土的侯马盟书(见图6)中就能发现其风格与金文大不相同,起笔见方,收笔尖细,笔锋显露,结体自然。又如历来为评论家称颂的石鼓文“圆不至规;方不至矩;结字端姿傍逸,婉丽通畅,为小篆之祖”(见图7)。

秦始皇统一中国后,丞相李斯倡议进行统一文字,整顿战国

图5 毛公鼎

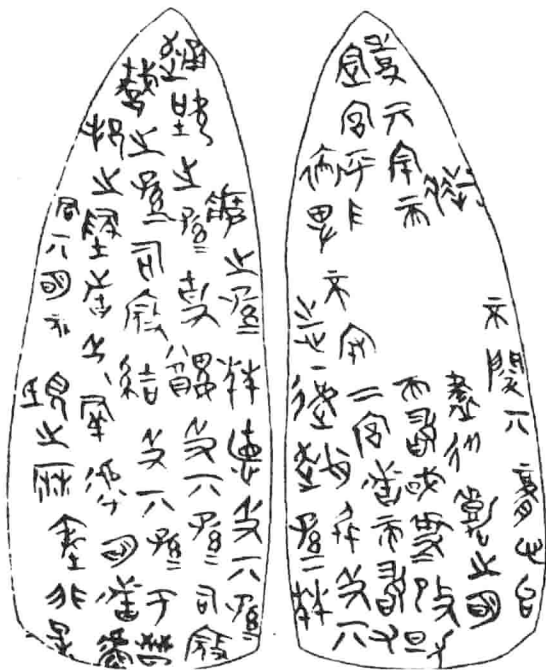

图6 侯马盟书

时期“文字异形”，实行“书同文”。李斯在大篆的基础上，削繁就简，创立了小篆。其特点是：字形长方工整，笔画圆中见方，结体疏密均匀，左右对称，装饰性很强。唐朝书法家张怀瓘誉其书：“画如铁石，字若飞动，作楷隶之祖，为不易之法。”秦代书法有两种不同的书体，一是李斯所写的小篆（见图8），另一种是隶书，也叫“佐书”或“史书”。是由篆书演变而来，改篆书圆转的笔画为方折，变象形为笔画化，横平竖直，便于书写（见图9、图10）。晋卫恒《四体书势》：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人（指办理公文的小吏）佐书，曰隶字。”

图7 石鼓文

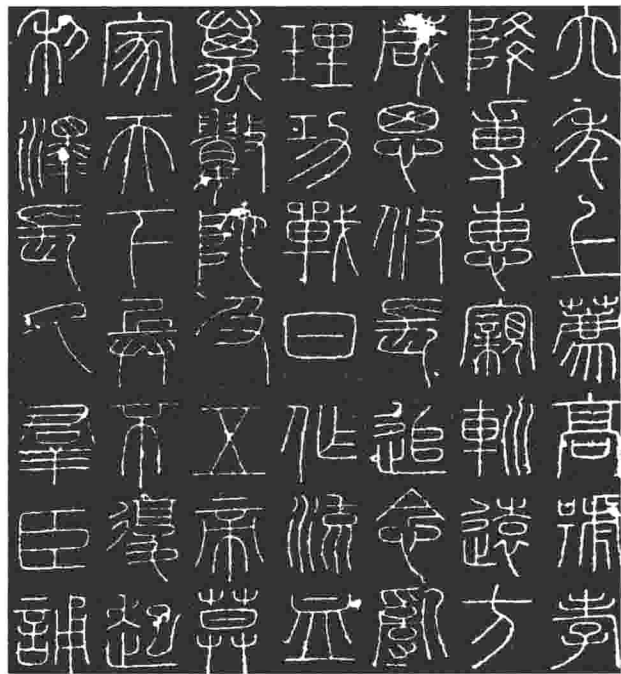

图8 李斯峰山碑

隶书产生于秦代,大量使用于汉代。本来只是小篆的一种书写简捷的字体,同小篆相差不太大。秦汉之间又出现了一种字体,叫章草,是隶书的草写,由草隶发展而成的。它与“今草”的区别,主要是还保留着隶书笔画的形迹,每个字的笔画相互连绵,书写更加快捷。但字与字并不连写。西汉的隶书笔画比秦隶简省,尚无波磔。到东汉才有波磔,后人称“八分”。字形扁平,更加显得工整。当时因盛行树碑立碣,书法家各臻其妙,流传下来大量汉隶碑碣,为后世研究隶书提供了大量的范本和资料。

隶书的特点是:字形扁方,左伸右展,撇捺呼应,对称平衡,起笔蚕头,收笔雁(燕)尾,横平竖直,书写

图9 张迁碑

图10 曹全碑

简捷。与小篆面貌完全不同，并为后来的楷书奠定了基础。

到了魏、晋、南北朝，楷、草、行、隶各体，争奇斗艳，繁花似锦。现将各种字体的特征简介如下：

楷书又称真书或正书。这种字体减省了汉隶的波磔，增加了钩挑，形体方正，笔画平直，不像草书漫无标准，可做楷模，故称楷书。楷书始于汉末，盛行于魏、晋、南北朝，延续至今。

草书是为了书写便捷而产生的一种字体。最早的草书是指草率的隶书。即草隶。至汉末，善章草的书法家张芝一改旧习，省减章草的点画波磔，创造了“今草”，即一般所称的草书。唐张怀瓘《书断》称他“学崔（瑗）、杜（操）之法，因而变之，以成今草，转精其妙。字之体势，一笔而成，偶有不连，而血脉不断，及其连者，气脉通于隔行”。到了唐朝，张旭、怀素将今草写得更加放纵，笔势连绵回绕，字形变化繁多，成为

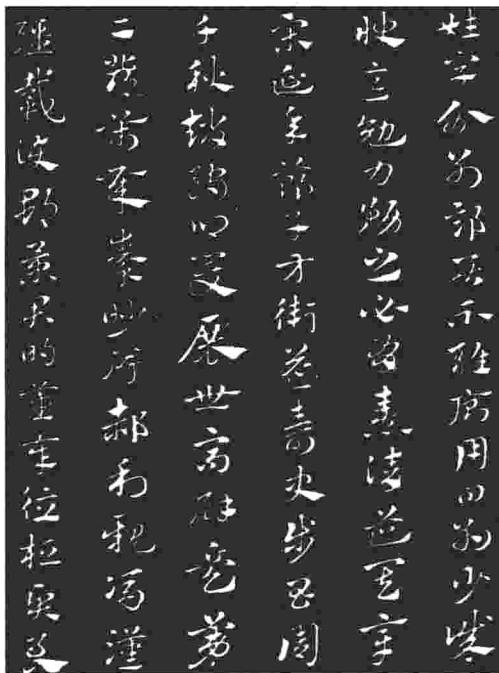

图 11
赵孟頫急就篇

图 12
颜真卿楷书

“狂草”。

行书是介乎正书与草书之间的一种汉字书体。唐代书法家张怀瓘认为：“不真不草，是曰‘行书’。”行书行笔快而稳，圆而折。

综上所述，汉字的形态是由图形逐渐变成抽象的笔画，由形象变成意象，由繁杂变得简单。尽管在漫长的历史中，已经历了多次删繁就简的改革，但仍然有不少繁杂和异体字存在。如窗户的窗字就有好几种写法，窻、窓、窻、牕、牕，都是窗字，很不统一。新中国成立以后，又进行了多次改革，出现了简化字。把笔画多的字改得笔画少了，如“筆”字简化成“笔”。把多种写法的字，确定一种写法。如窗字。这是符合历史发展规律的，也是客观发展所必须。

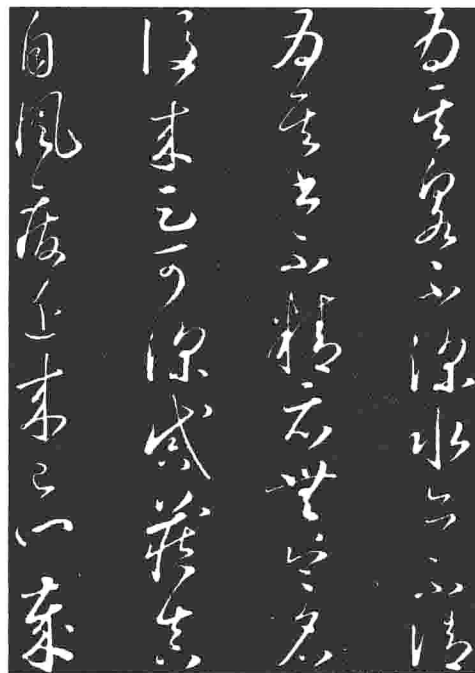

图 13
怀素草书《论书帖》

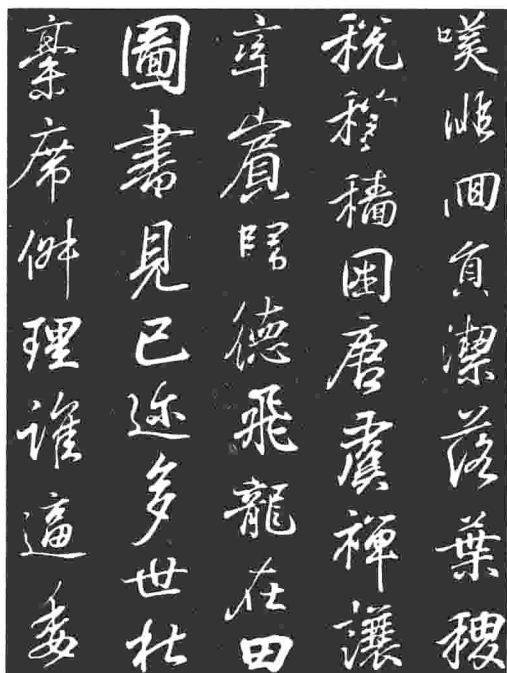

图 14
王羲之行书
《千字文》

此外,我国人民在公元七、八世纪之间,发明了雕版印刷,到十一世纪中叶,即北宋仁宗时又发明了活字印刷术。随着印刷术的发明与发展,又出现了印刷字体。印刷字体随着时代的发展也有所变化。到了明代末年,印刷体便完全和手写体不同了,沿用至今的印刷体有老宋体、仿宋体、黑体和楷体。

文字的应用范围很广,印刷体已远远不能适应各种用途和条件的需求,在实践过程中,人们又创造了各种美术字。所谓美术字,是在印刷体的基础上,运用图案的形式法则,进一步整理加工出来的一种字体,所以也称为“图案字”。它的特点是:形式变化多样,适应性强,突出醒目,更赋有艺术魅力。

	黑体字的笔画特点							
	横	竖	撇	点	勾	角(折)	捺	挑
印刷体								