

辽宁美术出版社

字

编著

杨恒山

汉文美术字荟萃

汉文美术字荟萃

H A N W E N M E I S H U Z I H U I C U I

编著 杨恒山

▲ 辽宁美术出版社

© 杨恒山 2003

图书在版编目 (C I P) 数据

汉文美术字荟萃 / 杨恒山编. - 沈阳: 辽宁美术出版社, 2003.10

ISBN 7-5314-3101-7

I. 汉… II. 杨… III. 美术字
IV.J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 058447 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

印 刷 者: 辽宁省印刷技术研究所

发 行 者: 辽宁省新华书店

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 10

字 数: 3 千

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 赵 鹏

版式设计: 刘志刚

责任校对: 孙 红

定 价: 22.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前 言

美术字是人类精神文明的产物。自从人类创造文明，也就创造了美术字。随着历史的变化，美术字也在不断地变革。

在信息文明的新世纪，市场经济的日益繁荣，广告产业的健康成长，现代科学的迅速发展，给美术字注入了生机。时代呼唤美术字创新。

汉文美术字是现代文明的标志。随着广告宣传形式的变革与创新，促使这一传统的艺术形式发展到现代艺术与现代科学的合成。从量到质的变化，它以创新的形象面向新世纪。

《汉文美术字荟萃》作为《新世纪板报大参考》系列丛书之美术字部分。本书在美术字的传统结构和美学基础上，突破了一些常规的格式，注入创新意识，加以艺术包装，使之形式多样，个性鲜明，趣味无穷，应用广泛，赋予时代精神。

本书在编写的过程中，由于本人水平有限，经验不足，书中错漏在所难免，敬请各位行家提出宝贵意见。

杨恒山

2003年3月于广西南宁

汉文美术字体的审美特征

点、线、面的构成，是美术字体的视觉艺术语言。对于从事字体设计者而言，也是不可缺少的基本常识。平时我们以直观的感觉去审视，就会发现其中包含着丰富的情感。例如点的运用，除了长点、短点、大点、小点、圆点、方点、竖点、上点、下点、内点和外点以外，还有虚点、实点、浓点、淡点、象形点和点中点等等。由此可见，点在字体中是那么婀娜多姿、丰富多彩。

关于线的组织，除了长线、短线、横线、竖线、斜线、粗线、细线、直线和曲线之外，还可以作出主线、次线、虚线、实线、几何曲线、自由曲线、徒手曲线、抛物线、连续线与间断线、流畅循环的线与笨拙滞板的线、严谨规矩的线与活泼奔放的线。可谓妙趣横生，韵律无穷。

至于面的构成，一般来说，在传统的规范的美术字体中，所谓的面是抽象的。即由整个字的点线笔画整体理解为“面”，那是虚设的隐喻的面。然而，创意美术字体的面，可以是形象的面。假如把一个字体的某一个局部融洽在一起，形成一个具体的面，或者设一个象形的面，就会产生另一种效果。从另一审美的角度看，或许这是中国画中的“意到笔不到”的理解吧。

如果说，点、线、面既成美术字体的构成因素的话，那么，我们是否能在创意的美术字体中，添加一些“黑”、“白”、“灰”的点线面，或者插一些“图”性的东西，以改变那些“守墨循规”的、“司空见惯”的局面。使之形成另一种新鲜的感觉，以增强艺术感染力。其目的是高度、概括、生动、鲜明地体现字体精神的内涵，以引人入胜，给人以新鲜、活泼、亲切、喜闻乐见的情感。无疑这是汉文美术字体的审美特征。

汉文美术字

汉文美术字主要是在传统的美术字的基础上加以夸张、变形、点缀而成。其特点是在一定的程度上突破了那些框框条条。根据文字的内容,用新的思维方式,进行艺术包装,以加深文字的内涵,获取最佳的和新鲜的效果。因此,这类字体统称为汉文美术字。随着电脑平面设计的应用,对媒介宣传发挥了积极的作用。目前,汉文美术字已成为广告、装潢、环境装饰、书报杂志以及板报宣传的创意热点。从其形态特征看,大体分为装饰字体、赛克字体、象形字体、混合字体、立体字体、质感字体、标志字体和书法字体八大类。当然,创意美术字形式多样化。但是,关键是如何变。追求什么样的形式,达到什么样的效果,总得有个方法。原则是既要求创新,又应给人看得懂。切忌画蛇添足,盲目做作。否则,将会失去其真正的意义。

一、装饰字体

装饰字体的特点主要是在字体或背景上加以包装,使之富于艺术特色。诸如本体装饰、背景装饰、连续装饰、折带装饰和自由装饰。

1、本体装饰,常见的有字的表面和边沿包装。(如6页、7页、15页、34页A图)

2、背景装饰,即在字体的空间里用其他插图来衬托或点缀。

(如32页、41页、64页、68页A图)

3、连续装饰,将字体的笔画有机地衔接起来,形成联系、互为和继承的连续性。(如15页、49页、72页、89页、91页A图)

4、折带装饰,一般是把字体中的每个转折笔作一个倒角线。(如30页、46页、52页、84页、92页、103页A图)

5、自由装饰,通常是指随意包装的字体。(如5页、6页、43页、60页A图)

二、赛克字体

赛克字体是从装饰字体分离出来的。即运用传统的美术字有意识地作裂线错位处理,形成马赛克的效果,简称赛克字体。

1、整体错位,包括横错位、竖错位、斜错位、弦错位、密错位、疏错位和分离。具有活动感(如138页至140页图)

2、局部错位,包括边旁错位、首部错位和底部错位。具有动感与静感。(如138页至140页图)

三、象形字体

象形字体是将字的含义形象化。既是文字，又作插图。字中有画，画中有字。不仅有可读性，而且能通过插图表达其中文字的含义。因此，比其他字体更有直观性和欣赏性。从形象的特点看，大致可分为整体形象化、笔画形象化、添加形象化和卡通形象化。

1、整体形象化，这类字体的笔画均以图形组织。（如13页、23页、44页C图）

2、笔画形象化，是根据字体笔画结构特点加以形象化。（如82页、85页、127页、128页C图）

3、添加形象化，在字体中附加某些与之相应的插图。（如2页、13页、65页、66页、126页C图）

4、卡通形象化，采用卡通的形式来组成字体。（如12页、21页、61页C图）

四、混合字体

混合字体是指在一个字体中，运用其他字、字母、数字和图形组成一个特殊的字体，形成一个复合的成分，可谓美术字体的“大什锦”。它包容了字中有词，字中有画，内涵丰富，趣味无穷。

1、字与词混合，运用相应的其他字或字母，或者数字合成一个字体。（如39页、66页、109页、110页D图）

2、字与图混合，运用相应的字和协调的图合成一个字体。（如2页、47页、71页、94页D图）

3、杂体混合，运用少数民族的字体混合成中文字体。（彝文混合如27页、74页D图）（藏文混合如27页、59页D图）

五、立体字体

立体字体是研究字体在平面上立体造型的原理。在平面上客观地表现字体之间的远近距离层次和视角变化的关系，使观者获得具有三度空间层次的立体感，简称为立体字体。从其视觉效果看，可以归纳为五大部分。

1、平行透视，凡是方形的字体存在着平行于平面上的面。（如2页、20页、22页、120页E图）

2、聚点透视，方形字体的平面上趋向一个消失点。（如110页、120页、135页E图）

3、成角透视，方形字体的平面上存在着两个或两个以上消失点。（如12页、17页、92页E图）

4、投影，在字体的背景出现与其相应的基本形。（如9页、17页、18页E图）

5、倒影，在字体的底部出现与之对应的虚形。（如99页、125页E图）

六、质感字体

质感字体作为一种新型的电脑制作美术字，是从立体字体分离出来的部分。它的产生，突破了美术字体平板单调的局限，形成了现代、高档、豪华的金属感。

1、棱角感，字体的表面上形成棱角形。(如1页、14页、119页F图)

2、重叠感，字体的表面上形成有前后重叠的层次。(如5页、7页、72页F图)

3、鼓凸感，字体的表面有隆起鼓形的感觉。(如18页、23页、35页F图)

4、金属感，字体的表面上表现光泽的质感。(如5页、87页、112页F图)

5、透明感，字体的表面上形成透明的效果。(如6页、11页、21页F图)

七、标志字体

随着“CI”(Corporate Identity systems)体系的推广与应用，标志字体越来越被公众所认识。在现实社会环境中喜闻乐见，大至广告、招牌，小至商标、信笺、名片。

标志字体是企事业团体和组织机构、产品、活动群体，为了提高自身知名度，扩大影响力而设计的识别符号。标志字体既要体现该组织或活动内容的性质和宗旨，同时也要塑造和宣传自己的良好形象。因此，标志字体是属于命题设计部分。它的要求比较严格，将字体有机地、巧妙地组成与主题意义相结合的抽象形，具有简、明、巧，看得懂、容易记和含义深的特色。

1、数字标志字体。(如1页、41页、59页G图)

2、字母标志字体。(如135页、137页G图)

3、中文标志字体。(如10页、26页、60页、136页G图)

八、书法字体

书法艺术是中华民族的传统国粹，现代书法已成为汉文书写的发展方向。这种字体兼融写意与画意，潇洒豪爽，个性鲜明，蛮有时代气概。

1、写意法，常以即兴徒手偶成见长。(如11页、51页、65页、75页H图)

2、画意法，以流畅清晰的线条表现。(如137页H图)

3、画兼带写法，粗犷与精致结合，相辅相成。(如24页、86页、106页H图)

目 录

一、装饰字体

本体装饰

背景装饰

连续装饰

折带装饰

自由装饰

二、赛克字体

整体错位

局部错位

三、象形字体

整体形象化

笔画形象化

添加形象化

卡通形象化

四、混合字体

字与词混合

字与图混合

杂体混合

五、立体字体

平行透视

聚点透视

成角透视

投影

倒影

六、质感字体

棱角感

重叠感

鼓凸感

金属感

透明感

七、标志字体

数字标志

字母标志

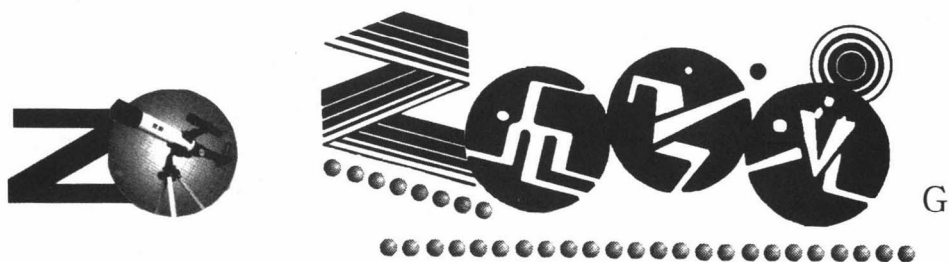
中文标志

八、书法字体

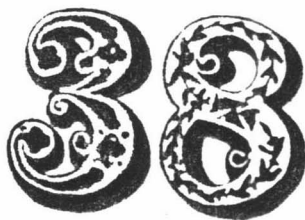
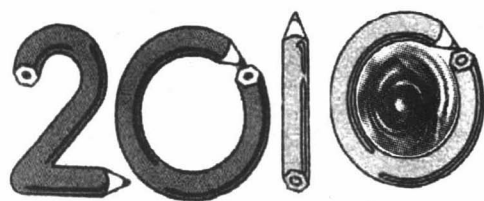
写意法

画意法

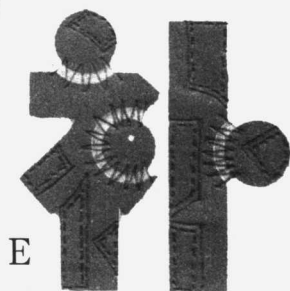
画兼带写法

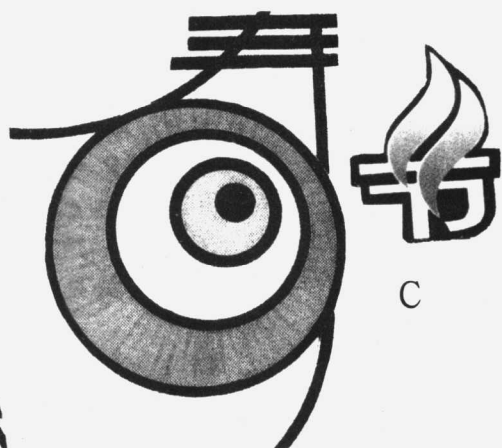
F

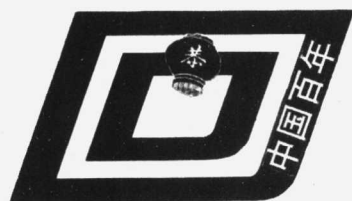
G

E

C

中国百年

YUANCHUANGDUBEN

D

元①

时代

迎春

D

新春

春

happy new year

音乐篇

新年
新喜

为有源

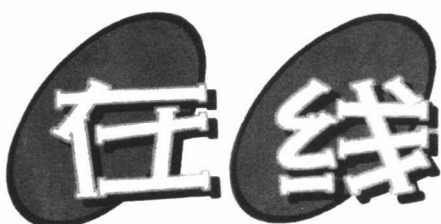
头活
哭

新新新

新年愉快

迎春

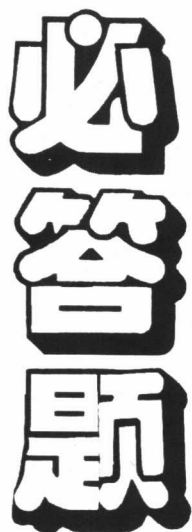

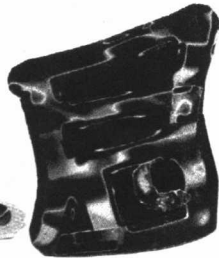

F

A

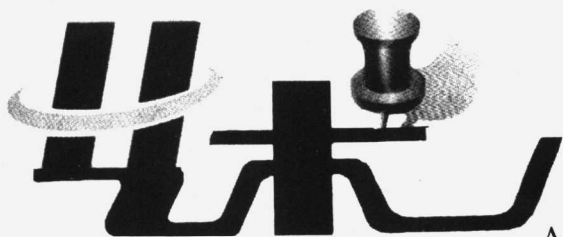
F

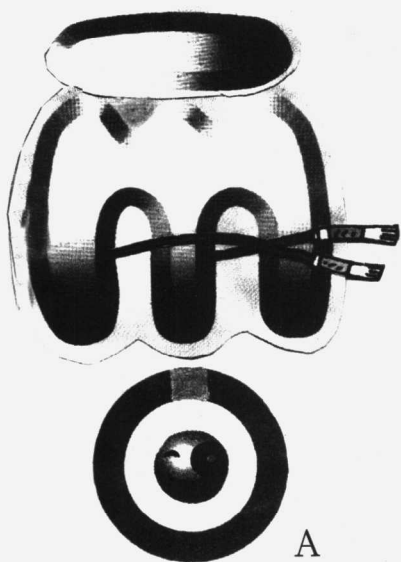
F

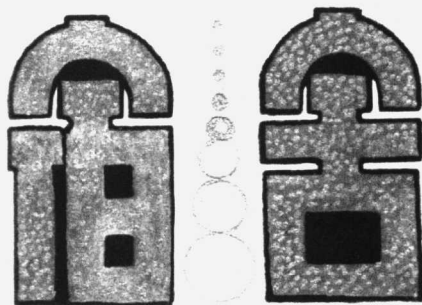
英文 *classics*
经典

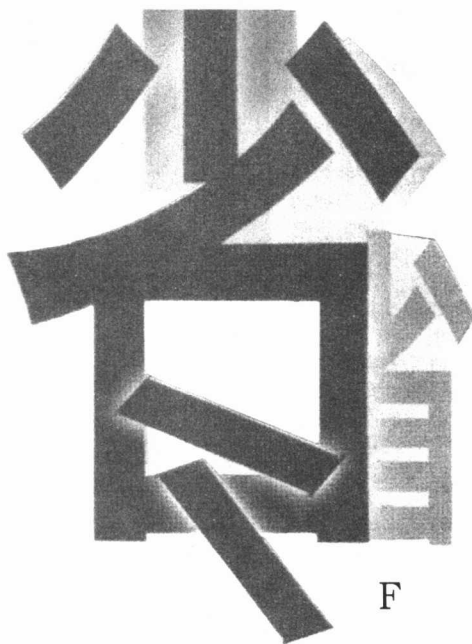
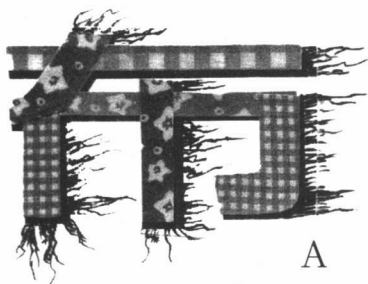

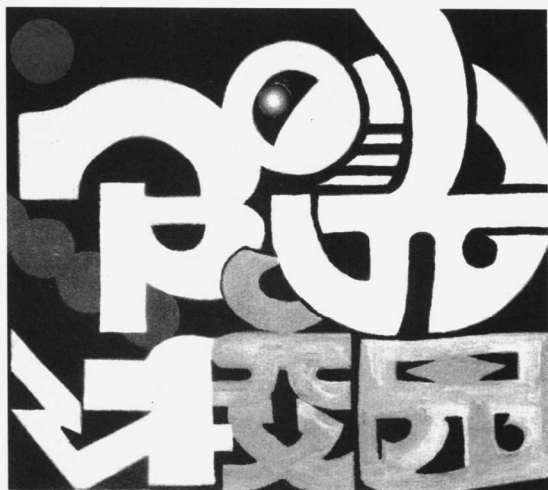
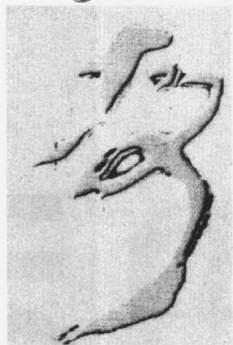
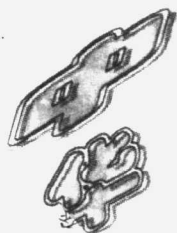
A

A

A

故里路间

带给你极具震撼的