

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

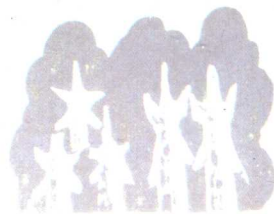
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

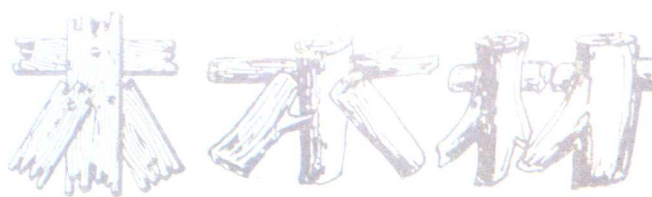
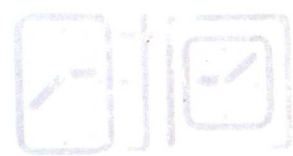
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

风雨

21 世纪设计系列丛书

ERSHIYISHIJI SHEJIXILIE CONGSHU

童曼之 编著
湖南美术出版社

美术字教程

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G H I

T U V T U V

U V W X Y

A B C D E F

A B C D

童曼之
编著

美术 字 教 程

湖南
美术
出版
社

美术字教程

湖南美术出版社出版、发行(长沙市雨花区火焰开发区4片)

编著:童曼之 责任编辑:张青渠 责任校对:李奇志

湖南省新华书店经销 湖南省教育印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:11.75

2003年3月第1版 2003年3月第1次印刷

印数:1-6000册

ISBN 7-5356-1820-0/J·1698

定价:16.80元

【版权所有,请勿翻印、转载】

邮购联系:0731-4787037,邮编:410016 网址:WWW.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,请寄回本社发行科调换。

美术字教程

目 录

第一章 汉字书体的发展和演变	1
一、汉字的起源	1
二、汉字的发展和演变	3
第二章 美术字的基本结构原则	14
一 大小均匀 笔画统一	15
二 上紧下松 左右匀称	19
三 结构严谨 间隙适中	21
四 穿插避让 相互呼应	24
第三章 宋体 仿宋体 黑体 圆黑体的特点及其基本笔画	26
一 宋体	26
(一)宋体的发展和演变	26
(二)宋体的特点	28
(三)宋体的基本笔画	28
(四)长宋体与扁宋体	34
二 仿宋体	38
(一)仿宋体的特点	38
(二)仿宋体的基本笔画	39
三 黑体	43
(一)黑体的特点	43
(二)黑体的基本笔画	43
四 圆黑体	48
第四章 变体美术字	53
一 字体设计的造型要素	53
二 字体设计的美学原理	56
(一)变化统一	56
(二)对比调和	56
(三)对称均衡	56
(四)节奏韵律	57
(五)单纯齐一	57

三 字体设计的原则	57
(一)实用性	58
(二)艺术性	58
(三)准确性	58
(四)美术字中常见的错误举例	59
四 变体美术字的变化范围	63
(一)外形变化	63
(二)结构变化	64
(三)笔画变化和装饰	65
五 变体美术字的分类	73
(一)装饰美术字	73
(二)立体美术字	81
(三)自由体美术字	86
(四)形象美术字	88
(五)增减笔画的运用	90
第五章 美术字的应用和绘写方法	91
一 美术字的应用	91
二 怎样绘写美术字	92
三 美术字的绘写方法和步骤	94
第六章 英文美术字	97
一 拉丁字母的起源和发展	97
二 拉丁字母的各种字体	98
三 绘写拉丁字母的基本要求	102
第七章 美术字参考	111
一 中文美术字	111
二 英文美术字	161
三 阿拉伯数字	178
参考书目	181
后记	183

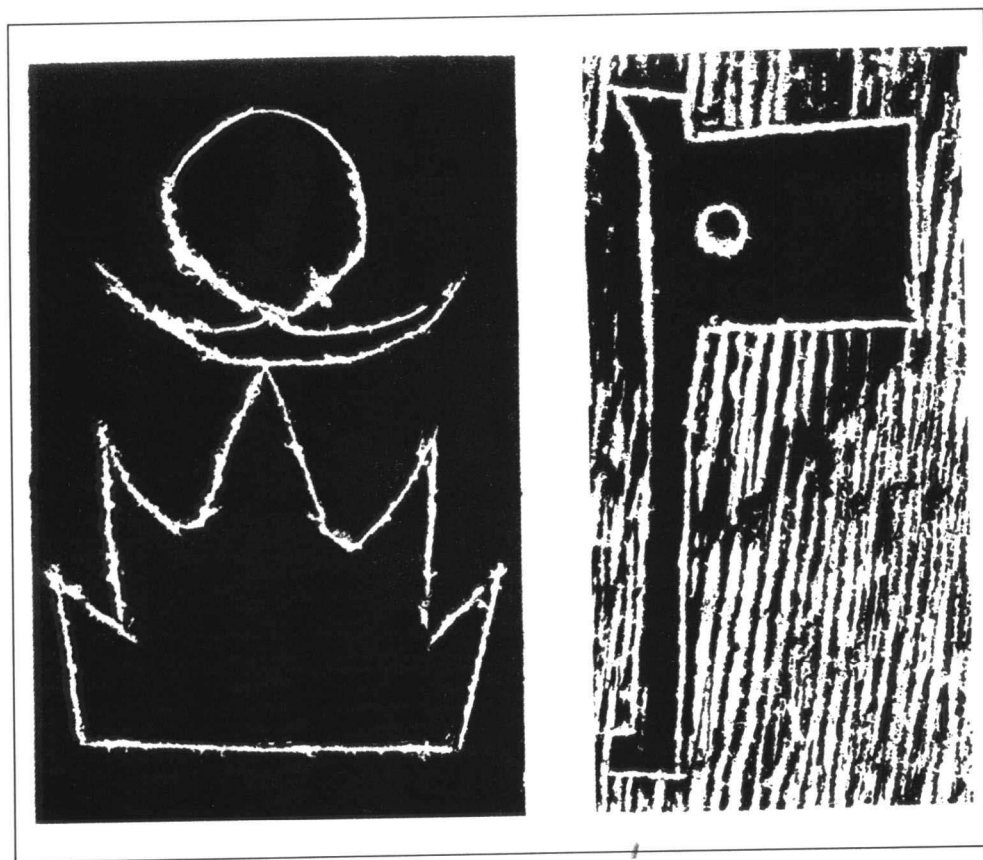
第一章

汉字书体的发展和演变

一、汉字的起源

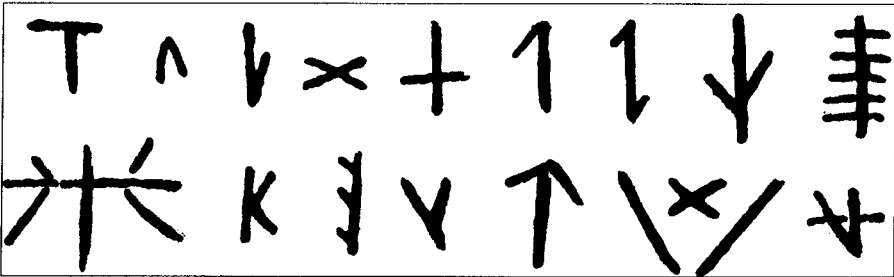
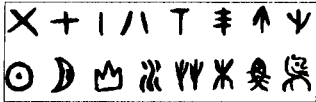
我国是一个多民族的国家,各民族都有自己的文字,而目前在我国使用得最广泛的文字,还是汉字。因此,我们在研究中文字体时,也以汉字为基础。

我国也是世界文明古国之一,有着悠久的历史 and 光辉灿烂的传统民族文化。汉字是在中华民族文化的哺育下形成和发展的,它是古老而又经过多种形体演变的文字。早在六千年前,新石器时代的陶器上就有我们祖先创造的简单文字性的刻划符号,现已被发现的有距今约五千年的大汶口陶器上的原始书契,以及陕西西安半坡、临潼姜寨等地发掘的仰韶文化彩陶上的大量原始书契刻划记号,和马家窑文化(据科学家测定,约为公元前三千年至公元前二千年)等遗址中,被发掘的陶器上文字刻划记号,这些刻划记号已被文字学家考证解释为文字符号。著名考古学家郭沫若先生曾在《奴隶制时代》一文中指出:“彩陶上的那些刻划记号,可以肯定地说

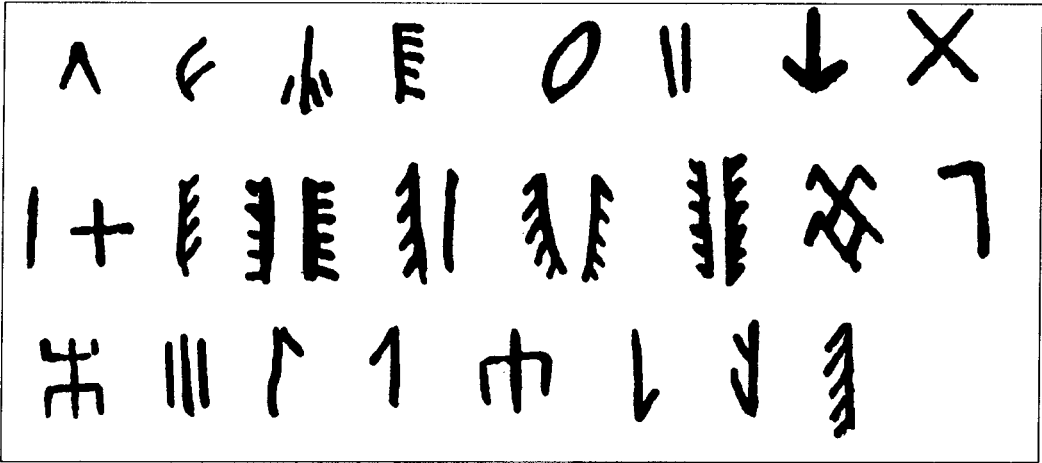

(图1)大汶口陶器上刻划的符号

就是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。”于省吾教授在《关于古文字研究若干问题》一文中,对其中的一些刻划符号作了考证解释,他认为“十”即五,“X”即七,“丨”即十,“八”即二十,“T”即禾,“丰”即玉,“个”即矛,“丫”即草等。尽管这些符号还比较原始,但它已是我国汉字的开始。它与后来的甲骨文、金文有着极为密切的因缘关系。

(图2)西安半坡陶器上刻划的符号

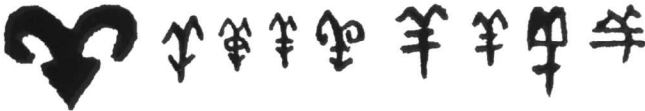

(图3)临潼姜寨陶器上刻划的符号

我国文字始于象形字,为实物形之描绘,如“日、月、山、水、草、木、鱼、鸟”等;六书中的指事、会意,为汉字的美化提供了依据。

(图4)象形文字

	象 形 字	秦篆
牛		
羊		
马		
豕		
犬		

二、汉字的发展和演变

汉字经历了漫长的历史发展过程,并在不断地演化和变革。了解我国书法的发展历史对研究和绘写美术字有着极重要的意义,我们可以从中学习传统,受到启迪。

公元 1899 年在河南安阳西北郊小屯村,有一处被人们称之为“殷墟”的商朝后期文化遗址,在此地所发掘的龟甲和兽骨上刻画有记载占卜、祭祀等活动的符号,这就是目前被发现我国最早的文字,因为是刻在甲骨上,所以后人称之为“甲骨文”。至今被发掘出的甲骨文残片已有十万余片,单字约有三千多字,据推测已有三千年的历史了。

我国文字的发展大致可分为六个阶段,即:商代甲骨文;周代金文;战国竹帛金石文;秦代小篆;汉代隶书;魏晋至今的楷书、草书和行书。

甲骨文 甲骨文是刻划在龟甲和兽骨上文字的总称,笔画有圆有方,因为是刀刻,所以方笔居多,甲骨文是目前被发现的我国最早文字。

(图 5)甲骨文

殷代牛肋骨上的文字图饰

金文 金文是在青铜器上铸或刻的铭文，又称钟鼎文，是从甲骨文演变而来，始于商代，盛行于西周，是逐渐形成独特风格的一种新书体，比甲骨文更趋规范化和符号化。殷、周的金文与甲骨文相似，到战国末期则和小篆类似，凝练厚重、雄奇挺拔，笔画圆润工整，风格多样。

(图6)金文

(毛公鼎)

(大孟鼎铭)

石鼓文 石鼓文是我国最早的刻石文字，也称籀文，一共有十块，刻记着秦国国君游猎的情况，因石镞头像石鼓，故称石鼓文。

小篆 公元前 221 年，秦始皇统一六国后，采纳丞相李斯的建议，废除了秦以前的大量异体字，由大篆改小篆，使汉字进一步整齐简易化，成为纯线条化的文字，其笔画平直，粗细基本一致，方圆自然，古朴浑厚，间距匀称，字形狭长，上紧下松，在书法史上评价很高。

(图7)石鼓文

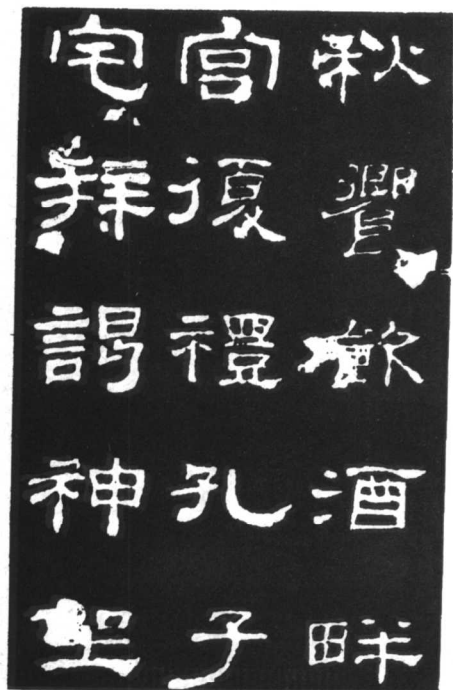
(图8)小篆(秦诏版)

(图9)小篆(峰山刻石)

隶书 小篆的笔划均匀粗细,而且线条繁复,书写很不方便,晋代卫恒在《四体书势》中说:“秦即用篆,奏事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字”。程邈收集整理当时已有的隶书笔意的字体,并改进小篆,而成为隶书,因此,程邈是促进古隶形成的重要人物。

隶书始于秦代,到汉代已成定势。汉碑风格多样,结构运笔富有变化,特别是两汉以后的隶书,结构严谨,体势挺拔秀丽、波磔雄健,具有很高的艺术水平。

(图 10)隶书

(史晨碑)

(张迁碑)

楷书 楷书也叫正书或真书。楷书始于汉末,是由隶书和章草演变而来,其字形方正、笔画平稳、结构匀称、章法整齐。著名楷书家有三国时的钟繇、张怀瓘、东晋的王羲之、王献之父子,以及唐代的颜真卿、欧阳询、柳公权等人。

雖休弗休居崇
茅宇樂不般遊
黃屋非貴天下
為憂人玩其華

唐·欧阳询书《九成宫》

使吞之及誕所
夢僧白晝入其
室摩其頂曰必
當大弘法教言

唐·柳公权书《玄秘塔》

寶佛塔感應碑文
南陽岑勛撰 朝
議郎判尚書武部
貲外郎琅邪顏真

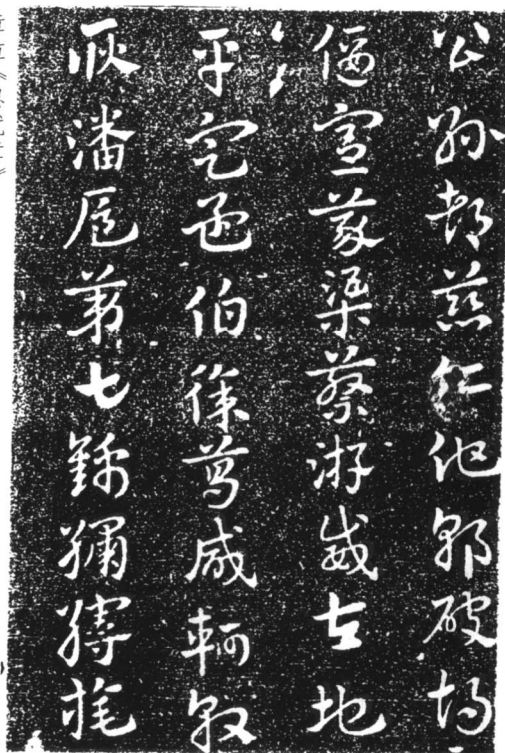
(图 11) 楷书

唐·颜真卿书《多宝塔》碑

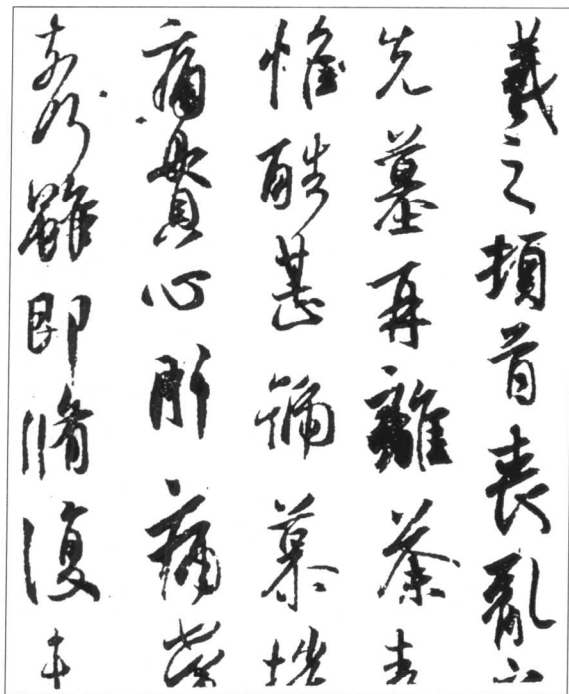
草书 汉代出现了草书，草书分为章草和今草两类。章草是早期草书，汉隶的草写。起于西汉，盛形于东汉。其特点是字字独立、不相连绵、左紧右宽，保留了隶书某些特点。

今草为后汉时期张芝从章草演变而成。今草的特点是结构、字型变化较多，大小参差不齐，笔画以圆为主，点画连接，上下呼应。其中张芝、张旭、怀素以狂草著称，对后世影响很大。王羲之、王献之用笔瘦而秀丽。智永、孙过庭用笔极有规律，字字区分，不作连绵。

章草《急就章》

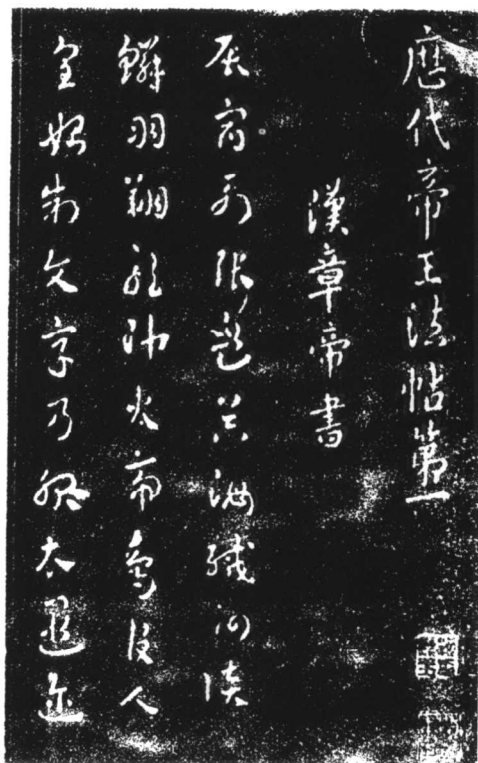

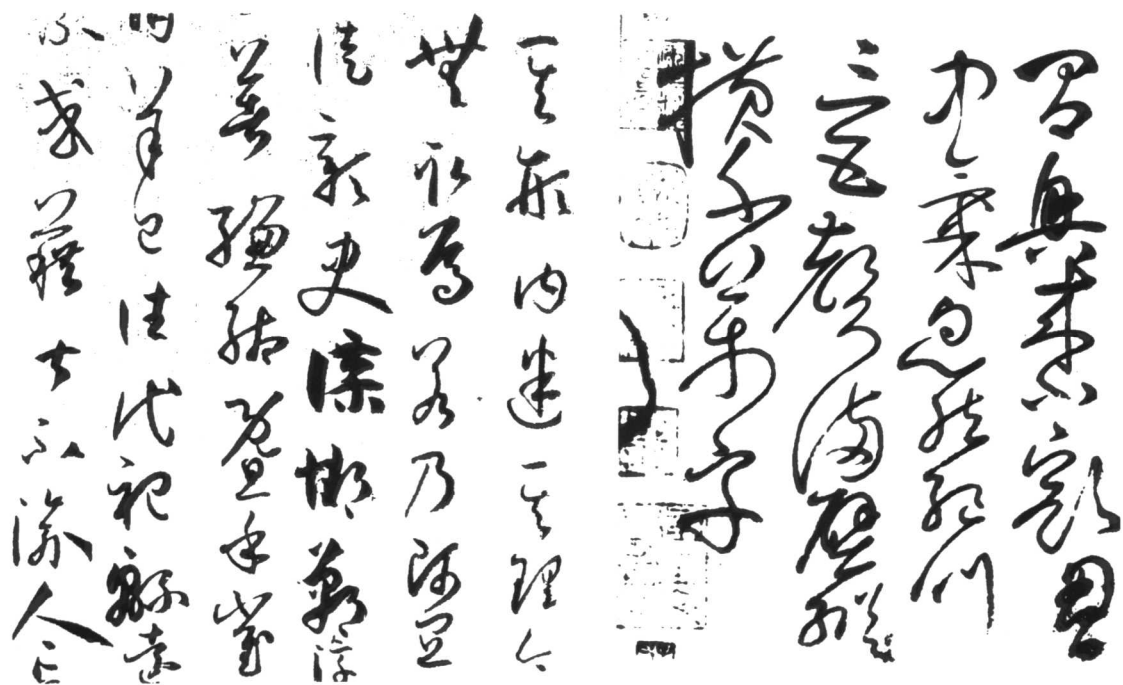
(图 12) 草书

王羲之《丧乱帖》

章草《千字文》

孙过庭《书谱》

怀素《自叙帖》

行书 行书始于东汉末年,是介于草书和楷书之间的一种字体。它不像楷书那样端端正正,书写速度慢,也不像草书那样放纵和不易辨认。行书既能快写又易辨认,是实用价值最大的一种字体。

最早的行书书法家是汉·刘德升、晋·王羲之。王羲之的《兰亭序》曾被书家推为“天下第一行书”。(据传《兰亭序》真迹被唐太宗殉葬)

(图 13) 行书 王羲之《兰亭序》

汉字从甲骨文到小篆，虽然形体发生了多次变化，但它还是没有超出线条结构形体的范畴，所以称为古文字。到隶书以后(书法上称之为“隶变”)，汉字在形体上突破了单一的线条，在用笔上出现了不同的点画形态，所以“隶变”以后的文字为区别古文字，简称今文字。

汉字的不断发展、演化和变革，无疑对美术字的产生和发展，提供了深厚的基础和良好的条件。

我国古代随着文字的产生和发展也就出现了经过装饰变化、形体优美的字体，如柳叶文、龙爪书、鸾凤书，以及民间流传而为群众喜闻乐见、装饰美化了的字体。民间剪纸中常见经过装饰美化了的“福”、“禄”、“寿”、“喜”，这些字也可以算是我国古代的美术字。

蝌蚪文

倒薤文

蚊脚文

回鸾书

柳叶文

龙爪书

浯溪碑林的“寿”字

(图 14)古代美术字