

何忠主编

表木字之道

吉林文史出版社

ABC

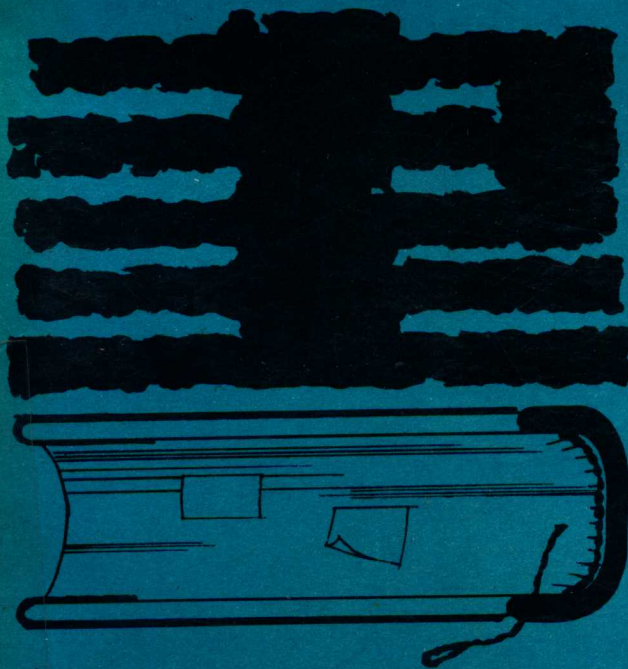
あがざだなば

ققققكككك

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

01635920

主编:何 忠

编辑策划:何 武

美术字之道

编著:何 忠 陈 红
何 云 高妍玫
何 武 荣雪艳

吉林文史出版社

(吉)新登字 07 号

MEI SHU ZI ZHI DAO

美术字之道

何忠：主编

责任编辑：王桂兰

封面设计：何忠

版式设计：陈红

吉林文史出版社出版 787×1092毫米12开本 16印张4插页50千字
(长春市斯大林大街副136号) 1993年3月第1版 1993年3月第1次印刷
长春市公安彩印厂印刷 印数6,000册 定价16.00元
吉林省新华书店发行 ISBN 7-80528-653-1/G·184

写在前面

表面上看，美术字=美术+字，就是把艺术家的美学意识与文学家的文学意识相合拢的结果，而实际上却是功利主义与审美关系相协调的产物。换句话说，美术字无法作为单纯的审美意义的艺术形式出现，脱离开实际应用的需用，它将无有容身之地。

曾几何时，商品生产从小生产者手中被工业革命的权柄取而代之的同时，大规模的召徕事业蓬勃发展。在铺天盖地的广告中，业主们的目光盯在设计师身上，而设计师们则明智地把宣传的设计重点放在被美化了的文字上。于是被美化了的文字不仅起到了记录、传递信息的作用，同时也起到了“感化”消费的作用，这种现象一直持续至今，而且会一直延续下去。

于是美术字被单列为一项学问颇有一番奥妙。

正如一位哲人所说：人们都在遵从于某种法则而生活，但我的任务是说出它来。有太多的方式能使被美化了的文字在人的视觉面前被接受。尽管在现象上多么的大相径庭，但获得了成功是它们的共性。本书最大的奢望是努力揭示隐藏在这种共性背后的设计逻辑和指导思想，并努力沿着传统这根不能弯曲、不能打结的文脉探寻演变的新方案。

同时，本书从汉文字、拉丁文字、日本文字到阿拉伯文字和阿拉伯数字，都有涉猎，但由于我们的水平和占有的资料有限，对后几种文字的探讨近乎浅尝辄止，希望能给予同仁一点帮助，我们将感到快慰之致。

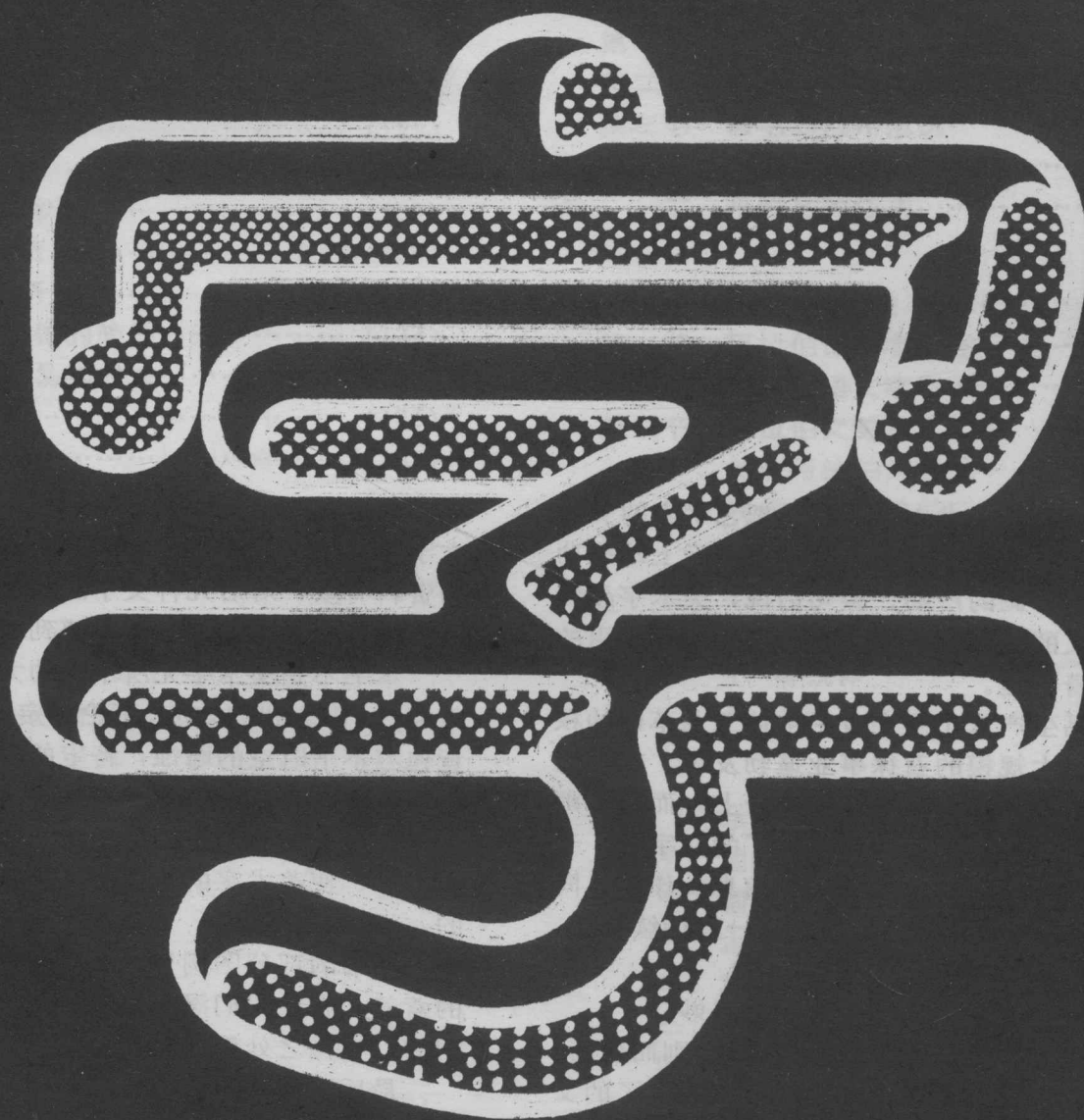
本书不是美术字无所不包的大百科，也不是设计中的万能药，因为我们知道，不论即定的方案多么无懈可击，毕竟包容不下时空的雕蚀，特定的环境因素也许是击毁这即定方案的致命武器，我们不想树立一种传教士的形象，我们希望本书能起到抛砖引玉的作用，以俟有更多的新观念、新方案、使美术字的发展不是被动的、僵化的，而是主动的，活泼的。

本书的部分图例是吸收了出版在本书之先的有关文献的营养，在此我们深表谢忱。另一部分图例是我们自己绘制的，粗糙之处望方家海涵斧正。

最后，对于本书的出版给予热情关怀和大力支持的有关单位、学者和个人致以最由衷的谢意。

作者

1993年1月

目录

第一章 美术字概述	(1)
第一节 美术字的概念	(1)
第二节 美术字的分类法	(2)
第三节 美术字生存原则	(2)
一、形式和内容统一原则	(2)
二、新、奇、特原则	(2)
三、美感原则	(2)
四、可认性原则	(3)
第二章 美术字的绘制及制作法	(3)
第一节 美术字的绘制法	(3)
一、美术字设计所用的常规工具	(3)
1、设计美术字应用笔	(3)
2、设计美术字应用仪器	(5)
3、设计美术字应用画尺	(6)
二、美术字的绘制步骤	(7)
1、设计前的调研	(7)

写在前面

序篇：美术字之道

2、正稿的绘制	(7)
三、美术字的放大缩小法	(9)
第二节 牌匾美术字的制作及安装	(10)
一、有机玻璃字牌的制作及安装	(10)
1、有机玻璃字牌的制作	(10)
●有机玻璃面、厚泡沫砖底板的字牌制作步骤	(10)
●有机玻璃面、有机玻璃侧板的字牌制作步骤(无底衬有机玻璃字牌)	(10)
●有底衬有机玻璃字牌的制作步骤	(11)
2、有机玻璃字牌的安装固定	(11)
●有机玻璃面、厚泡沫砖底板字牌与墙面的固定	(11)
●无底衬字牌(有机玻璃面、有机玻璃侧板的字牌)与金属或木板面的固定	(11)
●无底衬有机玻璃与墙面的安装固定	(12)
●有底衬板字牌与墙面的安装固定	(13)
二、金属字牌的制作及安装	(13)
1、金属字牌的制作	(13)
●铜质美术字的字牌制作步骤	(13)

- 具有金属色泽的木质字牌制作步骤 … (13)
- 2、金属字牌的安装固定 …… (13)
- 金属字牌与金属面或木板面的安装固定
步骤 …… (13)
- 金属字牌与大理石或混凝土墙面的安装
步骤 …… (15)

上篇：汉语文字美术字

第一章 汉语文字发展史概述 …… (17)

第二章 绘制汉语文字美术字概要 …… (22)

第一节 传统标准宋、黑二体笔形塑造 …… (22)

- 一、老宋体的产生及演变 …… (22)
- 二、老宋体笔形塑造分析 …… (23)

1、点	9、撇
2、三点水旁下点	10、长曲勾
3、横	11、平勾
4、竖	12、横转竖
5、平撇	13、直捺
6、提	14、横捺
7、竖勾	15、斜勾
8、竖弯勾	

三、老黑体的产生 …… (26)

四、老黑体笔形塑造分析 …… (27)

1、点	9、撇
2、三点水旁下点	10、长曲勾
3、横	11、平勾
4、竖	12、横转竖
5、平撇	13、直捺
6、提	14、横捺
7、竖勾	15、斜勾
8、竖弯勾	

第二节 汉语文字美术字的构成规律 …… (30)

一、熟悉部位等分 …… (31)

二、单字构成法 …… (32)

- 1、上紧下松法 …… (32)
- 2、先主后副法 …… (32)
- 3、笔画轻重法 …… (33)
- 4、盈亏互补法 …… (34)
- 5、匀称稳定法 …… (34)

三、群字构成法 …… (34)

- 1、笔画粗细的调整 …… (34)
- 2、外形大小的调整 …… (34)

●字的原始形态对字的大小的影响 …… (34)

●其次是笔画对字形的影响 …… (35)

●再次是内白因素对外形的影响 …… (36)

3、重心的调整 …… (36)

第三章 汉语文字美术字大系 …… (37)

第一节 传统美术字系 …… (37)

一、传统标准美术字系 …… (37)

- 1. 宋体 …… (37)
- 2. 黑体 …… (39)
- 3. 仿宋体 …… (41)
- 4. 正楷 …… (43)

二、传统变体美术字系 …… (45)

- 老宋体变体 …… (45)
- 老宋与黑体混合变体 …… (46)
- 老宋体变体 …… (46)
- 黑体变体 …… (47)
- 黑体与老宋体混合变体 …… (48)
- 黑体与隶书混合变体 …… (48)
- 仿宋体变体 …… (49)
- 老宋与仿宋混合变体 …… (50)
- 黑体和行书混合变体 …… (51)
- 篆书变体 …… (51)

三、传统变体美术字的特点解析 (52)

- 粗与细 (52)
- 曲与直 (53)
- 直与曲 (54)
- 方与圆 (55)
- 刚与柔 (56)
- 棱角与圆滑 (57)
- 长与扁 (58)
- 黑与白 (59)
- 松与紧 (60)
- 主与副 (61)
- 连与断 (62)
- 虚与实 (63)
- 阴与阳 (64)
- 变化与统一 (65)
- 对称与均衡 (66)
- 稳定与倾斜 (67)
- 似与不似 (68)

第二节 现代变体美术字系 (69)

一、现代变体美术字的变化规律 (69)

- 1、字的外形变化 (69)
 - 正方形 (69)
 - 长方形 (70)
 - 倾斜外形 (71)
 - 其他形外形 (72)
- 2、字的笔画变化 (73)
 - 笔画粗细变化 (73)
 - 笔画形状变化 (74)
- 3、字的结构变化 (75)
 - 字的结构疏密夸张 (75)
 - 字的局部笔画突出变化 (76)
 - 字的大小夸张变化 (77)

二、现代变体美术字的分类 (78)

- 1、装饰美术字 (78)
 - 本体装饰美术字 (78)
 - 背景装饰美术字 (79)
 - 连接装饰美术字 (80)
 - 折带装饰美术字 (81)
 - 重叠装饰美术字 (82)
 - 实心装饰美术字 (83)
 - 断裂装饰美术字 (84)
- 2、形象美术字 (85)
 - 添加形象美术字 (85)
 - 局部笔画形象化美术字 (86)
 - 整体笔画形象化美术字 (87)
- 3、立体美术字 (88)
 - 灭点透视立体美术字 (88)
 - 轴测透视立体美术字 (89)
 - 本体立体美术字 (90)
- 4、明暗相对美术字 (91)
- 5、喷印美术字 (92)
- 6、随手自由美术字 (93)
- 7、儿童体美术字 (94)

第三节 新字体设计字系 (95)

- 新字体设计字例 (95)
- 新字体设计应用例 (103)

中篇：拉丁语文字母美术字

第一章 拉丁语文字简史概述 (112)

第二章 绘制拉丁语文字母美术字概要 (117)

第一节 关于拉丁语文字母的有关基本常识 (117)

- 一、构成拉丁字母的各种笔画形状名称 (117)
- 二、饰线的种类 (117)
- 三、O 的造型 (118)
- 四、线幅和字幅 (118)

五、位置线	(119)
六、字形确定	(119)
七、调整	(120)
八、字距、词距和行距	(121)
第二节 典型的传统拉丁字体分析	(122)
一、古罗马体分析	(122)
1、大写字母分析	(122)
2、小写字母分析	(126)
二、现代罗马体分析	(129)
1、大写字母分析	(129)
2、小写字母分析	(133)
三、用方格写罗马体的简易方法	(134)
四、无饰线体的简易构成法	(135)
五、无饰线体分析	(135)
1、大写字母分析	(135)
2、小写字母分析	(138)
3、无饰线体中宇宙体的笔画特点	(139)
六、意大利斜体分析	(140)
七、草书体分析	(142)
第三章 拉丁文字母美术字大系	(144)
第一节 拉丁文字母美术字系	(144)
一、古罗马体字系	(144)
二、现代罗马体字系	(144)
三、意大利斜体字系	(146)
四、无饰线体字系	(148)
五、自由手书体字系	(150)
六、哥德体字系	(151)
七、草书体字系	(153)
八、装饰体字系	(155)
第二节 现代变体组合拉丁语文美术字系	(157)
一、大写字母与大写字母组合字系	(157)
二、大写字母与小写字母组合字系	(158)
三、小写字母与小写字母组合字系	(159)

下篇：其他常用语文字母美术字

第一章 日语文美术字	(161)
第一节 日语文字母概述	(161)
第二节 日语假名字母表（五十音图）	(162)
第三节 假名的应用范例	(168)
一、片假名的应用	(168)
二、平假名的应用	(170)
第二章 阿拉伯语文美术字	(172)
第一节 阿拉伯语文字概述	(172)
第二节 阿拉伯语文字母表	(173)
第三节 阿拉伯文美术字大系	(174)
一、传统阿拉伯文字系	(174)
二、现代常用阿拉伯文字系	(175)
1、乃斯赫体	(176)
2、乃斯赫草体	(177)
3、塔里克体	(177)
4、等线体	(178)
5、圆形草体	(178)
第三章 国际通用数码美术字	(179)
第一节 国际通用数码概述	(179)
第二节 国际通用数码美术字大系	(180)
一、古罗马体数码字系	(180)
二、意大利斜体数码字系	(180)
三、现代罗马体数码字系	(181)
四、无饰线体数码字系	(182)
五、自由手书体数码字系	(182)
六、哥德体数码字系	(183)
七、草书体数码字系	(183)
八、装饰体数码字系	(184)

序篇：美术字之道

第一章：美术字概述

于美术字之固，比如书法题写的字牌或商品名称等。同样的作为交流书面用字，如手写信函、手写书稿等，我们同样不认为是美术字，不管它被写得有多么美，因为它的初衷只有实用的一面。

所以用美术字的双重属性可以区分哪一种文字表现形式属于美术字，哪一种文字表现形式不属于。用它来划分美术字的领域边界是合乎逻辑的。到这里，美术字概念应是：美术字就是融应用性与艺术性于一体的被美化了的文字。

梦想终实现

樂無窮

第一节 美术字的概念

所谓美术字，就是被美化了的文字。从这个意义上看，它具有双重含义：一个是文字的部分，另一个是美化的部分。

文字是记录语言的可见符号，是记载和传递信息的空间表现工具，具有直观的应用功能，同时又间接地体现艺术功能。而“美化”则涉及到审美领域，旨在如何提高美感和强化魅力，具有直观的艺术功能和抽象的应用功能。这两部分结合到一起，便使美术字拥有了两个属性——应用性、艺术性。

中国的书法中，那些作为纯审美欣赏意义的作品，没有人会把它说成是美术字。之所以它不为美术字领域所容纳，原因就在于它只具有单一的艺术功能而不具备应用功能，（当然如果说这种作品悬在室内充当装饰物也具有实用性的话，应是另一码事）。而作为实用处理的书法字体就属

第二节：美术字的分类法

美术字是一个多层次内涵、广范围外延的实用艺术工具，尤其是随着人类物质和精神这两个文明的进步，世界范围的文化和物质交流的日渐繁荣，使这项工具的应用市场异常昌盛，而且全方位的渗透到日常生活的各个领域。从而也大大地推动了这项工具的革新和进步，使本来就层次繁杂的美术字领域更加立体化，我们只有通过一个个的侧面来分析它，通过不同的角度来给它分类。

如果我们站在美术字本身属性的角度上，就可以看到美术字有两大类：即以几个连字为设计整体的组合字类和以单个文字为设计单位的活字类。

如果我们站在美术字历史的角度上纵观，美术字是由：传统标准美术字、传统变体美术字、现代装饰美术字等构成。

如果我们从文字形态角度横向分析，美术字又可分为：方块美术字、字母美术字、国际通用数码美术字等。

如果我们站在美术字应用范围角度理解，美术字又是由书籍用字、商业用字和环境用字等构成。

尽管美术字有多种分类方式，但这多种分类方式不是彼此独立各据一方，而是附着在一个共同的本体。如果我们确定下来一种方式为分类大前提，那么其他分类方式便可以服从于这个大前提而成为小题目。比如，本书的分类就是首先从文字形态角度出发划篇序，从美术字历史角度分章节，以美术字应用和本身属性充内容。

第三节：美术字生存原则

一、形式和内容统一原则

我们在美术字的设计中，文字是即定的。而我们的任务是美化的部分，显而易见我们的工作是为文字做服饰。哪种款式能合乎文字的身份并能抬高其身价，哪种形式便是我们所要的选择，也是外在与内在的和谐即内容与形式的统一。比如我们所要设计的文字是商业用字，也许是企业名称或者是商品名称，我们想到的便是我们设计效果能否合乎企业或产品形像：是否能使人感到企业的发展前景或产品的可信性，是否能调起企业家或消费者的投资或消费口味。

二、新、奇、特原则

要想使我们的设计作品在众多的宣传文字中首先抓住观者的视线，增加原有文字的宣传效果，并使之在短时间内给观众留以深刻的印象，从而提高原有文字的宣传价值，就必须遵从新、奇、特原则。例如在传统美术字统治文化领域的时候，我们创造并运用了现代装饰美术字，或者在一个被变体美术字充斥得眼花缭乱的时候，我们又突然返祖式的投入传统标准字体竞争，都会起到良好的效果。

三、美感原则

一条完美的设计，标新立异，敢于创新固然重要，但必须符合美感原则。运用审美法则去适应观众向美的视觉要求。否则不管多么的光怪奇异如果不美观，只会令人生厌，视线被吸收过一次绝不会再有第二次。

四、可认性原则

由于美术字设计的最终目的不是纯欣赏而是带有欣赏意味的宣传。一个难以辨认的文字在宣传过程中是毫无意义的。以上所有原则都是建立在可认性原则的基础之上的。

美术字设计的这几个原则是相互联系、相互制约的。一个令人称誉的美术字是这几种原则相协调的结晶。

保証開心

圖書目錄

GOYA

GOYA

GOYA

ザンワー

ホワイトベーク

第二章：美术字的绘制及制作法

第一节：美术字的绘制法

一、美术字设计所用的常规工具

要想使所设计出的美术字达到预期的效果,技术固然重要,可是得心应手的工具运用同样是必要的。常言说:“工欲善其事,必先利其器。”可见工具的帮助之至关重要。

1、设计美术字应用笔

铅笔:底稿草稿等用笔。

直线笔:是专门画直线条的。由于笔头有两个钢片组成,形状象鸭嘴所以又称鸭嘴笔。在笔头钢片上的螺母可以调节所画墨线的粗细。

长直线笔：由于这种直线笔的钢片较宽，墨水的耐含性较强，可以加入较多墨滴，同时由于笔背幅面宽可以充分抵住尺边，不致在长距离画线时笔尖转动，影响直线的平直度。

曲线笔：是专门画曲线的。由于此笔的笔背幅面窄且呈圆拱形，而笔头部又可以相对笔杆旋转，这就充分适应了曲线的光洁和均匀度。

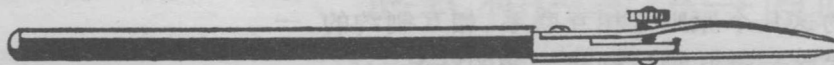
双曲线笔：是用来画双条相似或重复曲线的笔。两个笔头中间的螺母可以调节两条相似或重复曲线之间的距离。

五线笔：这种笔可以最多一次画出5条等距离的重复线，也可以一次画出5条以下等距离或不等距离的重复线。

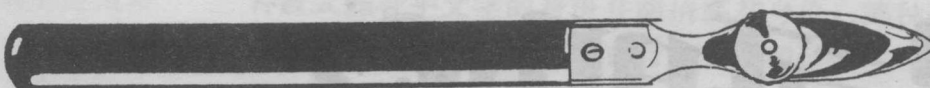
绘图笔：是用来勾画正稿用的，它可以替代直线笔和曲线笔，因为这种笔是管状笔尖，不论怎样画线都是均匀粗细的。按着不同的粗细线条可分为0.2号、0.3号、0.4号、0.5号、0.6号、0.7号、0.8号、1.0号、1.2号9种规格绘图笔。号越大的笔所画出的线越粗，反之越细。

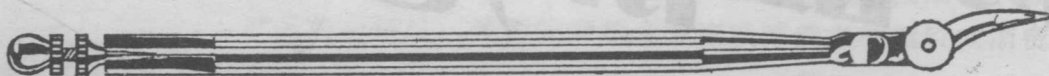
铅笔

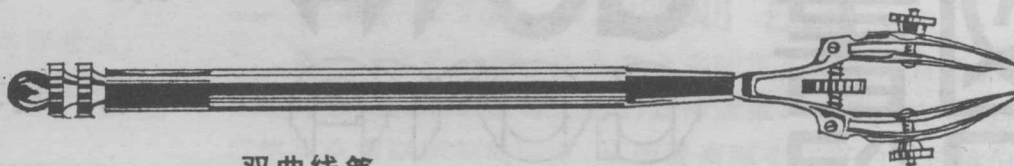
直线笔

长直线笔

曲线笔

双曲线笔

五线笔

绘图笔

咖啡屋

電腦

自制芦苇笔：将晚秋时熟透的芦苇，截取其中最坚固的一段，用快刀在顶端削出一个坡面，再在坡面两侧用刀削成类似钢笔尖形，笔尖端要有一定宽度而不要削成尖状，其宽度可根据自身习惯或字体需要而定。再沿笔尖中央处切入笔尖，形成一条漏墨缝隙。然后切削笔尖的截面，使笔尖的截面不与笔杆垂直而是形成一定的角度：一般此角大约 70° 左右。其切削截面角度的方法是把笔尖平扣在厚玻璃砖上，把快刀放在笔尖上调整好切削角度，用刀拍击刀背使刀快速切下以获得光滑的切面。

其优点是线条可粗可细，挺拔流畅。

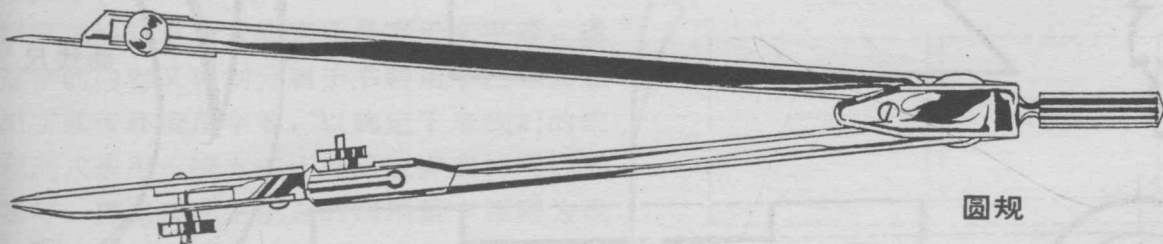
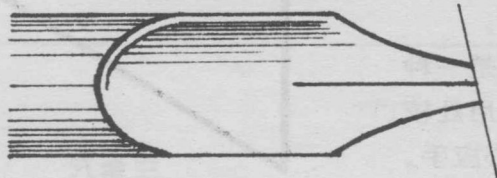
自制鹅毛笔：先从大鸟或鹅的翅膀上取下一根翎毛。用刀切去一端，然后按上述方法制作即可。此笔效果富有弹力，十分迷人。

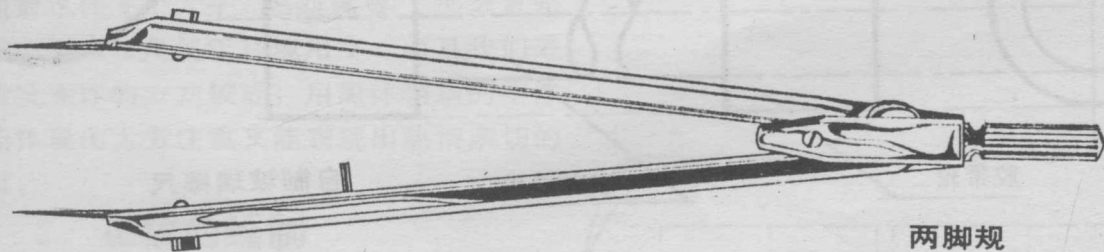
芦苇笔

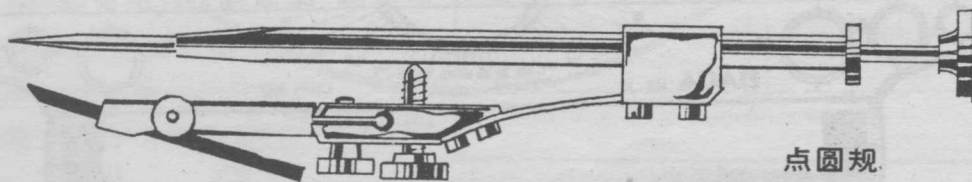
鹅毛笔

圆规

两脚规

点圆规

2、设计美术字应用 仪器

圆规：是画几何曲线的工具。

两脚规：用来衡量长度和分割等分的工具。

点圆规：用来画小圆。当一个圆的半径小于一定限度后，圆规无法画出，只能用点圆规。

点圆规属于圆规中的一种。

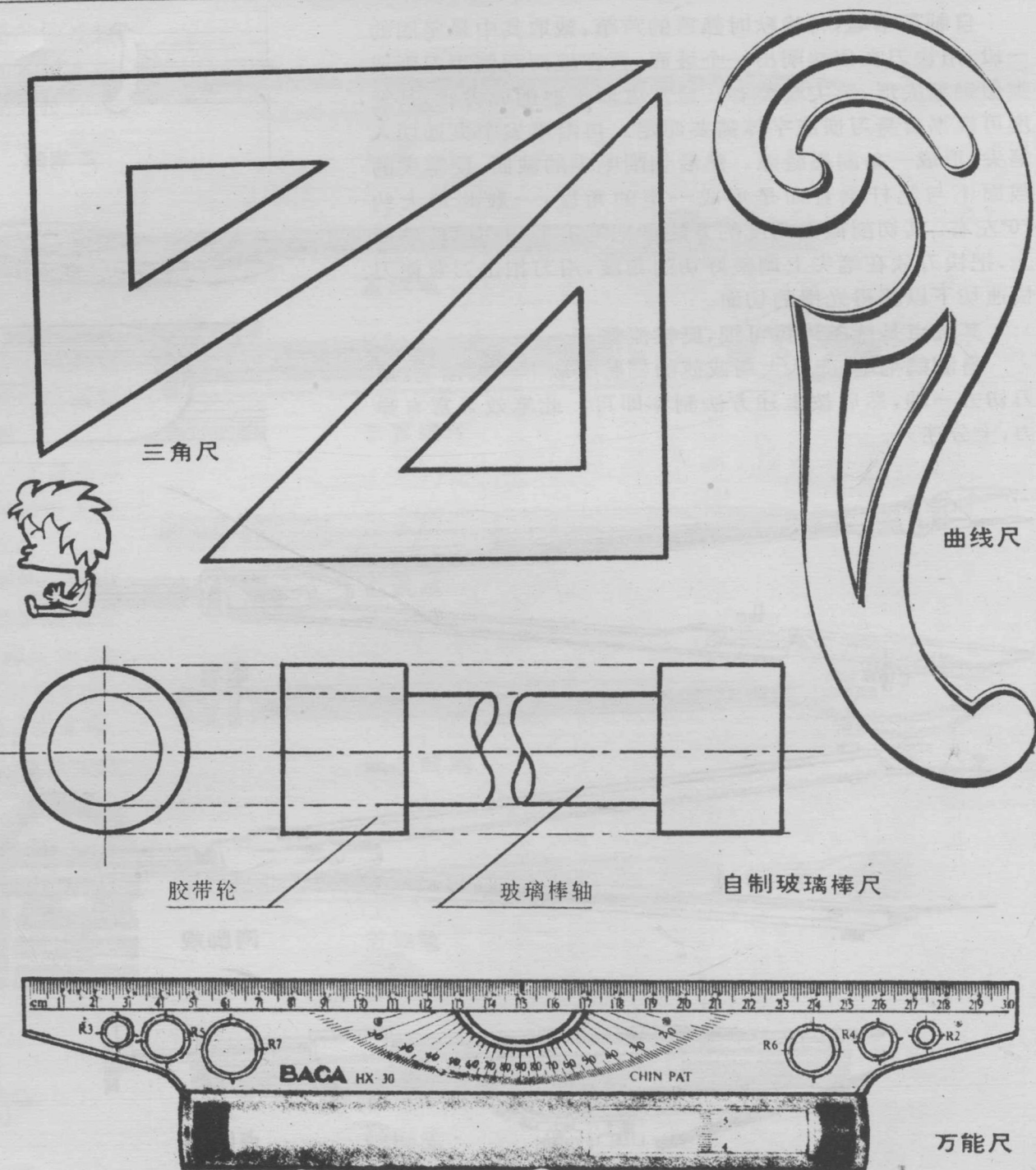
3、设计美术字 应用画尺

三角尺：又称三角板。用来画直线。

曲线尺：又称云字板。用来画曲线。

万能尺：这是一种新型工具。它的用处较广，且用起来得心应手。可以画平行线、垂直线、角分线、圆、椭圆等多种功能。

自制玻璃棒尺：在美术字的绘制工具中这种自制工具的使用较为广泛。这种尺的制作较为简单。先选择一条玻璃棒，其长度和直径可根据自己的习惯或字的大小而定。把玻璃棒两横截面磨平。用适当宽窄的胶带缠绕玻璃棒两端，使两端的直径相等。（如图）使用时，笔沿玻璃棒移动，玻璃棒则根据需要可上下平行滚动。

二、美术字的绘制步骤

这里所介绍的美术字绘制程序是指设计美术小稿的步骤。通过规矩字体的范例可见一斑。

1、设计前的调研

一条所要设计的文字摆在面前，我们首先要分析它所属的类别。比如从文字形式可以直观地知道是方块字还是字母文字等，通过字的内容又可划分属于书籍用字还是商业用字或者环境用字等，以确定下来我们的表现形式采用传统方式还是活泼多变的现代手法等，再以美术字生存的四项基本原则为设计准则具体完成设计草图。比如现在摆在我们面前这样4个大字“热烈祝贺”。那么首先能确定下来这是属于环境用字，而且我们采用传统变体的方式较好，用黑体稍扁的字体既能体现出大方庄重又能表现出热情亲切的味道。

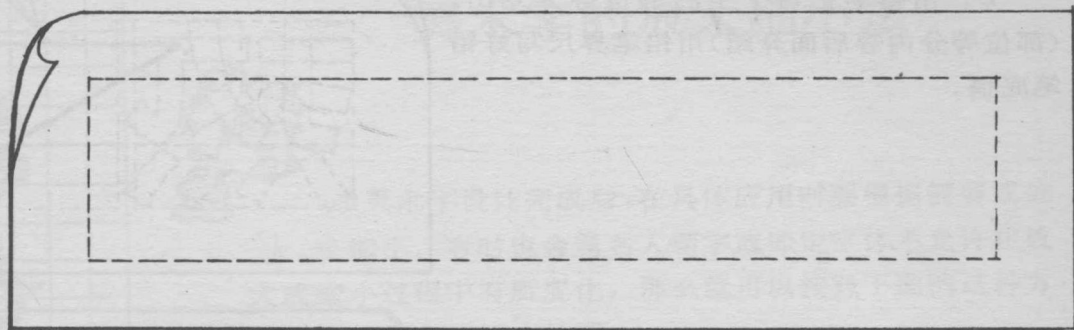
2、正稿的绘制

我们仍以这“热烈祝贺”4个字来示例。

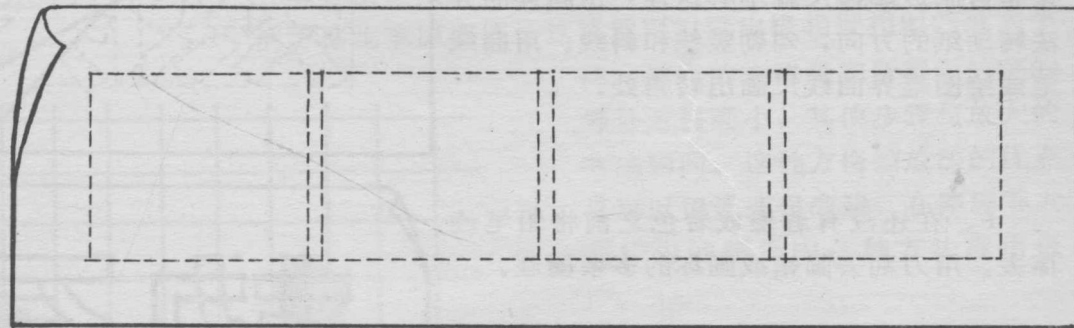
A、先把字的高度和宽度定下来，留出作品的左右空白和天头地脚，确定构图。

B、用两脚规按字数等分字距。

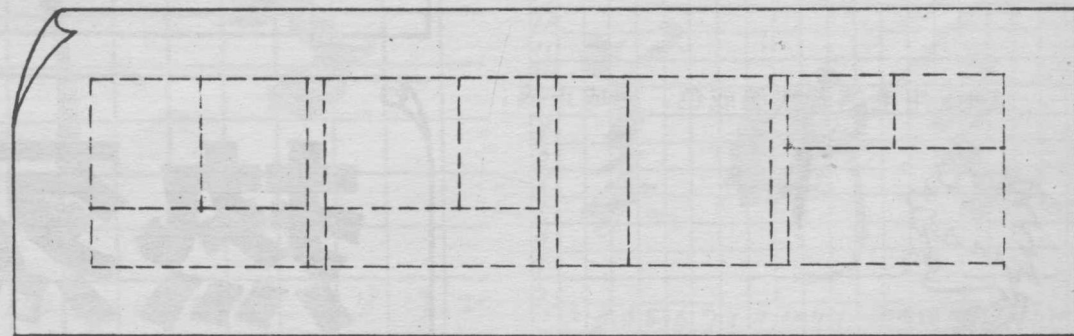
C、用铅笔划分字的间隔线迹。

A

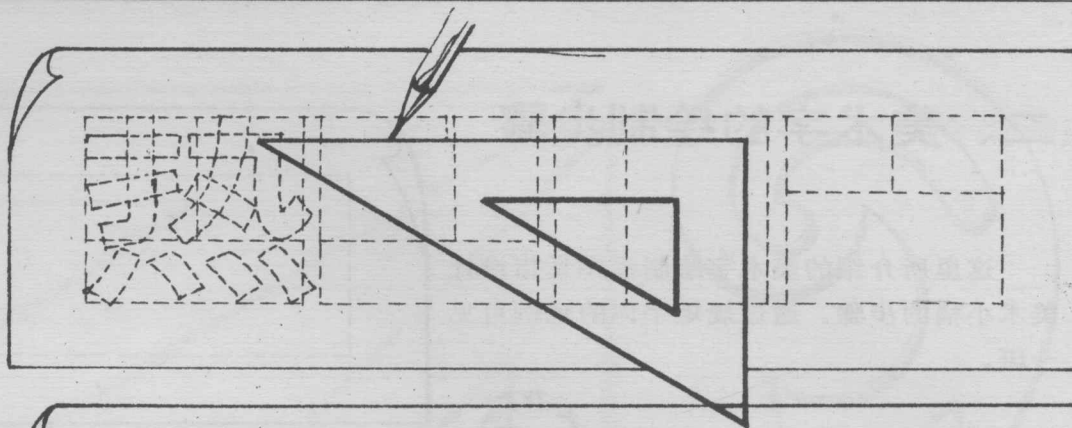

B

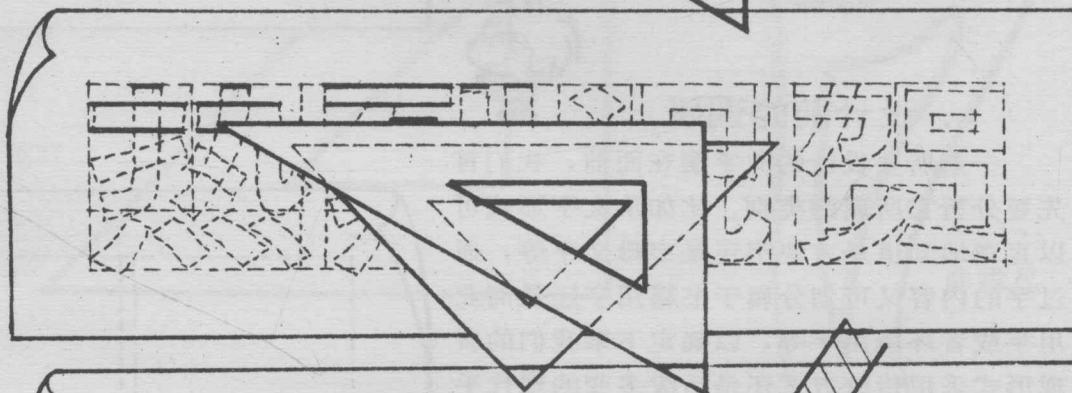

C

D、用铅笔把每个字的部位等分划出。
(部位等分内容后面介绍)用铅笔界尺写好铅笔底稿。

E、用直线笔或绘图笔界两个叠在一起的三角板勾出横线(下面的三角板要相对比上面三角板后移两毫米,以免涂抹墨迹。如果是自制玻璃棒尺就不必这样)用同样的方法转动纸的方向,勾勒竖线和斜线。用曲线笔或绘图笔界曲线尺画出转角处。

F、在还没有着墨或着色之前将铅笔迹擦去。用刀刮去画错或画坏的多余墨迹。

G、用毛笔着实墨或色。完成正稿。

