

程铁生 编绘

实用美术字 20000 例

辽宁美术出版社

● 程铁生 编绘

实用美术字2000例

辽宁美术出版社

4

辽新登字2号

图书在版编目 (CIP) 数据

实用美术字2000例/程铁生编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1993

ISBN 7-5314-1031-1

I. 实… II. 程… III. ①美术字—书法—中国—汇编 ②书法—美术字—中国—汇编 IV. J292.13

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街29号)
辽宁美术出版社发行部发行
辽宁美术印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 32

印数: 1—4 000

1993年12月第1版 1995年12月第1次印刷

定价: 48.00元

● 作者画像 (1973年北京)

作者介紹

程铁生 1938年生于辽宁铁岭。50年代毕业于长春师范学校,曾任教师,他酷爱美术、音乐、文学,多才多艺。正当他大展青春年华之际,却遭到历史上“不可思议的误解”。先后当过木材厂的制材工,选材工、装卸工、美工和材料员,饱经沧桑,历尽坎坷。但在逆境中仍对事业矢志不渝。70年代后期,多次参加各种规模展览展销会的设计工作。并在业余时间致力于美术字的探讨、研究和创作。成果丰硕,独树一帜。1988年出版了《实用装饰美术字》一书,深受广大读者的欢迎和喜爱。

0.116/0.11

● 卷前赘语

记得一位富有经验的日本外交家说过：“当你没有条件深入考察某个城市的工厂、机关和学校的时候，只要在你主要的街道上浏览商店橱窗，可以说基本上了解到这个城市的经济生活与文化水平了。”以前我觉得这种“以点代面”之论不免偏颇。后来，十几年中间，去过南北数省几十个城市；每到一处，浏览不同的经济文化景观，常常想起那位外交家的话，经过多次观察和比较，发现其经验之谈确是有点道理。因为商店橱窗中商品陈列和广告，展示了美化的“造型”和“语言”，是经济生活“表现力”比较集中的部分；也是文化教育普及程度和社会审美水平最易显露的环节。其中，“代表语言”的文字是否美化，如何美化，是以上诸反映的最表层，因而占有相当重要的位置。如所周知，欧美经济发达的国家，在二十世纪初早已成立了实用美术的研究机构，其中包括从事研究和设计印刷字体与美术字体的部门。五十年代，欧美和日本等国实用美术设计组织在瑞士设有国际性协会，办有刊物并互相交流信息，而经济发达较迟的第三世界，在这方面显然落后了几十年。以上的情况说明：上层建筑的发展依赖于经济基础的繁荣。可以理解，在我国随着社会主义建设的迅猛前进，必然促使为经济基础服务的实用美术相应地不断提高和更新，其中也包括社会交流的主要工具——汉字的实用美化问题。

汉字美术字自古有之，钟鼎、碑碣、印信，无一不是加工的美术字体。现在日常生活中，美术字的应用几乎触目皆是：道路标志、店铺牌匾、广告招贴、书籍报刊、票据证券、商品包装等等，凡有汉字处，就会有美术字出现的频率，美术字的用场可谓广矣。然而相形之下，提供给广大读者进行应用、欣赏、研究或学习的美术字专著，则嫌过于少了。即使有这类图书，多侧重于理论和分析结构，而应用实例往往示意辄止。

为了满足读者的需求，从事美术字研究创作多年的程铁生同志，早在1987年即编著了《实

● 卷前赘语

用装饰美术字》。这本 32 开的手册,曾再版数次。其受读者欢迎的原因,就在于他所创作的字体实例,构思新颖,布局巧妙,结合实际,覆盖面广。在经济改革大潮高涨的形势下,程铁生同志认为:目前我国与经济发达的国家接触日益频繁,新的经济文化信息不断冲击人们的生活,而人们的审美观念也在不断提高和变化;因之,美术字的风格与设计也应随之“更新换代”以适应客观形势的发展;所以有必要重新编纂一部更为实用的座右手册。这部《实用美术字 2000 例》就是他在 90 年代开始的新作。其中除少量的理论文字外,重点全部放在大量的应用实例上。毫无夸张地说:这部美术字专著,虽非“绝后”也堪称“空前”之作。

学习美术字和学习传统书法是同样的。传统书法学习过程多从临帖入手,久则娴熟,熟能生巧,然后运用自如并勇于创新。学习美术字也同样,或快或慢要经过这一历程。铁生同志编著此书目的,不仅供给读者从实例中采撷所需部分以做应急之用;还希望此书能成为一种松散式的自学教材,让更多的美术字爱好者通过此书掌握这门艺术的规律,在熟能生巧之同时,创作出更多更美的字体,在社会主义建设中,发挥其“文化尖兵”的作用。

王弘力

1993.12.25

● 目次

绪论

一、汉字的演变	二、汉字的结构	三、绘写美术字的原则	四、绘写美术字的基本规律	五、美术字的分类	六、美术字的变体	七、美术字的装饰	1
绪论字例							17

参考字例

一、广告商标	126
二、刊头报头	271
三、文化艺术	372
四、风光名胜	393
五、祖国各地	424
六、阿拉伯数字	447
七、拉丁字母	466
八、拼音字母	479
后记	502

● 绪论

一、汉字的演变

学习美术字,应该对我们祖国文字的历史有个概括的了解。我国文字(汉字)的历史是悠久的,从古至今已有五千多年的历史了。我国汉字的发展大致可以分为三个阶段,一是古文字前身;二是古文字阶段;三是今文字阶段。

(一)、古文字前身,包括结绳、图画、八卦。上古时期,用结绳和图画来记录和表达人们的思想和行为。结绳虽然有了文字的性质,但没有文字的形体;图画记事,也只能说是文字画或说是文字的前身,而不是真正的文字。因为作为文字,必须具备三个条件,即:读音固定,意义固定,形体也基本固定。至于伏羲氏的八卦,虽初具字形,但只用于测天地万象,并无文字的应用意义,所以也不能视为文字。尽管这样,它们在某种意义上讲,还具有不同程度的文字含意,并且先于文字被人们掌握和使用,所以不能不提。

(二)、古文字阶段,从商、西周至秦(约公元前十六世纪到公元前206年)古文字始行将近1400年。这一阶段里,最先出现了甲骨文。甲骨文是刻在龟甲兽骨上的文字的简称,也叫“契文”、“卜辞”、“龟甲文字”、“殷墟文字”。1899年在殷墟(商代的故都,今河南安阳西北洹水边小屯村一带)出土的镌刻在龟甲、牛、猪、羊等骨上的商代帝王占卜记录符号,即甲骨文,这是我国的早期文字。这时的符号所以称为我国早期文字,是因为已把形象作为选字的基础,用图画的形式反映事物的特征,并能互相区别,以表达不同事物。当时处于萌芽时期的早期文字还不能定型,多数字的笔画和部位也都不能固定,同一个字的结构也常有不同,有的同一个字可以正写、反写、侧写,没有固定的写法和一定的规律。已知的出土甲骨文,包括商代273年间的占卜记录,单字总数已达3500个左右。

继甲骨文之后,出现了金文,也叫钟鼎文,是铸在铜器物品上的。这些青铜器具上的文辞称铭文,字则称金文。在当时的周代500年间又出现了大量的形声字,使字的含意趋向较细的分工,字形结构也走向分类化,如草类字加“艹”头,木类字加“木”边等。

大篆这一字体也称籀文,通行于春秋战国时期,其字体结构与金文相近。周宣王以后,钟鼎铜器上所载文字皆属大篆。

小篆是继大篆之后,古文字阶段最后时期通行的一种字体。秦代统一中国后,秦丞相李斯等人以秦国通行的文字为基础统一六国文字,并进一步整理、简化,使文字更加规范化。经过一系列的改革后产生的字体称为“小篆”。小篆比之甲骨文、金文、大篆等,字形整齐,笔画统一,容易识别和记忆。它奠定了汉字方块定型化的基础。小篆因出于秦朝,也称“秦篆”,又因出于李斯之手,也称“斯篆”,还因小篆的笔画皆如箸状,也称“玉箸篆”。小篆是在大篆的字体基础上简化重笔、繁笔、废除繁琐的形符,统一了字形结构而后产生的一种字形间架结构整齐匀称的新字体。

以上所述甲骨文、金文、大篆、小篆等统称为“篆字”。

(三)今文字阶段。这一阶段里主要通行的字体是隶、草、行、楷。

隶书产生于秦代,通行于汉代,故有“秦隶”和“汉隶”之分。秦隶是最早的隶书,也叫古隶,称“篆之捷”,结构近于小篆,没有“点

● 绪 论

画俯仰之势”，只是小篆的一种潦草写法。到了汉代，汉隶代替了秦隶。汉隶也称今隶，但初期时也称古隶。汉隶虽还带有篆的笔迹，但已有了“波折之势”。到后期，字形结构更趋于整齐规范，每一字都用“挑法”，字字有棱角。隶书中还有一种称为“八分”的字，是隶书发展到汉魏时代的一种叫法，也有人称这种字体上合下分呈“八”字形故名“八分”，它代表隶书发展的新特点，即失去了隶书中的所谓“蚕头”、“雁尾”，但还保留隶书的其它特点，如字体形状，笔画走向等仍无改变。实际上，“八分”字是隶书向楷书过渡的一种介于两者之间的字体。

草书有章草、今草、狂草之分。章草是由隶书快写而成，比隶书简易，但仍有雁尾的波脚。西汉时，这种字体主要用于章奏；今草是由楷书快写而成，也有人认为是由章草发展而来，其说不一。今草大约起于东汉末年，盛行于魏晋，也称“一笔书”；狂草也称大草，还有人称“一笔书”。这种字体的特点是把各字笔画任意增减，勾连，运笔似龙蛇飞舞，字形变化颇大，以至不易辨认，故称之为“狂草”。

行书和楷书，都起于汉末，盛行于魏、晋、唐、宋，直到今天还广为使用，一直是汉字的正体。

行书是在楷书的基础上形成的，笔画之间出现了轻度的勾连，这种字体也有人主张是由章草发展而来的易写易认的新书体。

楷书也称正书和真书，古时也称今隶和楷书。它是汉隶楷化的结果，结构和字形基本不变，保持横平竖直，方齐匀整。楷书除了弃掉隶书的波折，还增加了竖笔的勾和挑。

今文字使用的时间最长，迄今已有 2300 多年的历史了。下而列一表格，注明各种字体的始行年代，以供查阅（见图 1）。

二、汉字的结构

汉文美术字是在汉字原有的字形上经过加工美化后产生的一种具有艺术美的新字体。绘写美术字首先应该遵循汉字的基本结构，使其具有起码的字形间架结构的准确性，在这个基础上再加以变化、发挥，逐步具备美术字的各种形式的艺术美。所以，我们必须了解和掌握汉字的基本结构。汉字的基本结构有以下数种：

（一）上下结构

1、上下相等，如空、孟、霉等。2、上大下小，如想、黑、盘等。3、上小下大，如茵、前、笔等。4、上宽下窄，如雪、暂、留等。5、上窄下宽，如思、昌、朵等。6、上中下相等，如意、盂、京。7、上中下不等，如享、荣、慈（见图 2~1）。

（二）左右结构

1、左右相等，如朋、故、林等。2、左宽右窄，如刚、引、郎等。3、左窄右宽，如们、徐、地等。4、左长右短，如和、扫、杠等。5、左短右长，如唱、峙、群等。6、左中右相等，如班、树、脚等。7、左中右不等，如鸿、倒、等（见图 2~2）。

（三）上下左右结构

● 绪 论

1、上分下合,如架、整、型等。2、上合下分,如露、覆、罚等。3、左合右分,如脂、船、经等。4、左分右合,如劲、邵、刹等。5、四分结构,如翬、毁、琵琶等。6、品字结构,如晶、森、鑫等(见图 2~3)。

(四)内外结构

1、全包围,如国、团、园等。2、半包围,有如下六种形式:①偏上(上包围下),如风、用、间等。②偏下(下包围上),如幽、函、凶等。③偏左(左包围右),如医、匹、区等。④偏左上(左上包围右下),如庆、历、病等。⑤偏右上(右上包围左下),如司、句、勾等。⑥偏左下(左下包围右上),如道、延、边等(见图 2~4)。

(五)单独结构,没有偏旁部首,自成一体,也称独体结构。如人、之、乙、九、飞、女、方、大、田、木等(见图 2~5)。

三、绘写美术字的原则

(一)思想性

确定美术字的字体和设计美术字的表现形式,必须从内容出发。要根据不同的内容决定不同的表现形式,使其表现形式与内容相吻合,这样才能增强美术字的宣传效果。简单说,严肃的会议所用的宣传标语,必须是用庄重的字体书写的,如使用宋体美术字或黑体美术字等,不宜使用活泼轻松的自由体美术字,也不允许在庄重的字体上进行不适当的变化和装饰。而内容轻松、活泼、欢快的联欢会、游艺会等,字体则不限,越活泼越好。尤其是商业用美术字,除了特别需要而外,则应该根据内容进行大胆的创新设计,如字体上大幅度的变化,表现形式上的醒目装饰,再加上丰富的色彩渲染等等,以强烈的艺术效果吸引和感染观众,以增强商业宣传的效果。

(二)正确性

绘写的美术字必须是正确的,规范的,不能写错别字,也不能写古字和异体字。要根据国务院的规定,除了特定情况下允许使用繁体字以外,一律要使用简化汉字(国务院规定简化汉字一经公布使用,所取代的繁体字便作废)。目前在市面上繁体字大有“复辟”之势,许多牌匾、广告、商标上都“流行”了繁体字,似乎不用繁体字就不足以显示“水平”和“气派”。要坚持使用简化汉字,除了不应该违反规定以外,还要考虑到大多数没有学过繁体字的青少年和孩子们。

五十年代以后出生的装潢美术工作者,没有学过、又很少接触到繁体字,所以使用繁体字只能依葫芦画瓢,以至谬误百出。同样,没有正式公布使用的简化字也不能使用,如苻、芽、步、广、巾、拖、干、边、比、口等等,这些字里的绝大部分虽然作为第二次简化字(1977年12月20日)在报纸上发表过,但是并没有正式通用,这里边还有些字简化得并不那么合理,有的还待斟酌推敲,能否通行尚有待研究,所以目前都不能使用。

(三)可辨性

● 绪 论

作为美术字,谁见了都不认识,那就没有实用的意义了,当然也就谈不上达到宣传的目的了。不管怎样千变万化,绘写的美术字体都能被人辨认,甚至一目了然,所以美术字的可辨性是重要的。

当然,有些经过精心设计和艺术加工的标记美术字固然不能令人一目了然,然而这种耐人寻味的字体在作为一种标记(符号使用时,在人们识别的过程中也能得以辨认,它与通常用以宣传的美术字体不同,有它特定的使用范围,所以不具明显的可辨性是允许的,除此之外,任何一种美术字都必须具有可辨性。

(四)艺术性

美术字即是美化了的字体。不管它是用什么手法和哪种形式进行美化,都必须有它自己的艺术特色,同其它艺术作品一样,如摄影、绘画、工艺品等,以其自身的艺术美来感染和吸引人们。所以,好的美术字作品应当是清晰醒目,整齐匀称,统一谐调,美观大方,除了达到宣传目的以外,还能同时给人以美的艺术享受。

四、绘写美术字的基本规律

(一)字体笔画统一匀称

为使美术字达到完美谐调、匀称整齐的效果,首先要使组合在一起的两个字以上的美术字的字体统一、笔画统一,即不能同时出现不同的字体,也不能兼用别种字体的笔画。同时,笔画的粗细也要统一,不能相差悬殊,笔画间的距离也要宽窄适当,不能疏密不均。

(二)上紧下松,均衡稳定

观察一个长方形时,人的视觉中心高度与绝对中心高度有一个小小的误差,这是一种错觉。为了纠正这种生理上的错觉,我们在绘写每一个美术字时都要有意识地将中心点提高,以符合人的视觉中心高度,这样写出来的字才有稳定感。应用在绘写美术字上就要把一个个字的上半部笔画适当地处理得紧凑一些,下半部宽畅一些,使字体显得上紧下松,这样字体就不会身长腿短、头重脚轻,而让人感到均衡稳定。

(三)方正饱满,大小均匀

为使一幅美术字获得方正饱满、大小均匀的效果,在绘写时要根据字形的不同,正确处理满格、缩格和出格。在一条要绘写的美术字中,并不是所有的字大小都相同,应该是绘制后让人在视觉感受上大小均匀一致,这就要对形体大小不一的字进行调整。如三角形的“人”字,人字头的“全”字,菱形的“今”字等,它们的形体都较小,为了与其它字求得大小一致,就要适当地加大,出格书写;而有方形外框的字,如“国”、“日”、“口”等字,不仅不宜满格,还要四面缩格,才不至于显得过大;一般的字,则可以满格处理了。还有的字,如“月”、“贝”、“血”、“臼”等,要保持原来的长形和扁形,一律满格处理成方形,显然是不恰当的。

● 绪 论

(四)横平竖直,横轻竖重,繁简兼顾

汉字的任何一种书体原则上都应该横平竖直来书写的,这样才能体现方块字的方正、稳定的特点。所以,一般常用美术字除了有意识地设计成斜体和不规则的自由体外,都应该遵循横平竖直这一原则。如果笔画歪斜不正,字体就会东倒西偏,没有方正规整可言了。除了横平竖直还要横轻竖重,这有两个原因,一是:绝对等宽的横竖笔画组合在一起,会感到横比竖宽,这是错觉。为了调整这一视差,达到视觉感受上的一致,要相应地把横画减弱。二是:大多数汉字的横画多于竖画,势必减细横画以在固定的方位里容纳多于竖画的横画。一般常用的美术字,横竖笔画的粗细相差都是很明显的。只有黑体(方体)横竖笔画相对等宽(实际上横比竖稍细)。除此以外,还有字与字笔画繁简相差悬殊的问题。笔画最少的只有一两笔,多的有十几笔二十几笔,甚至更多。这样,笔画多寡不一的字排列在一起就要适当地调整笔画的宽度,笔画多的要压缩减细,笔画少的要适当加宽,笔画多少适中的则可不动,这样,才能保证每个字的字体自身笔画疏密适当,而不影响整体的均匀。

(五)主副笔画正确合理安排

组成汉字的基本笔画有横、竖、撇、捺、点、勾、挑等,这些笔画在一个字中能起柱梁作用的我们称之为“主笔画”,如横、竖等。而“横”“竖”以外的其它笔画就相对地称为“副笔画”。合理安排主副笔画,即是首先处理好主笔画在字体结构上的准确位置,然后再把副笔画适当地安排在主笔画周围的空间部位上。这样做,有利于我们正确、合理地安排一个字的间架结构,使其更加紧凑、均衡、稳定、美观。没有横竖笔画的字,撇、捺等也可以成为字的主笔画。如“人”“义”“今”“父”等。

(六)穿插呼应,断连适当,虚实相间,浑然一体

汉字除了独体字而外,还有用偏旁部首以不同形式组合而成的合体字。这些组成合体字的小单位所占的方位、面积大小各不相同,它们之间往往各自独立、各在其位,没有笔画上的自然连贯。为了使它们之间的各个部位紧凑地组合在一起,我们在绘写时就要有意识地照顾到各组成部位之间的互相照应,求得统一、连贯。这就要根据组成字体的各部位的态势,决定部分笔画向不同方向穿插、交叉,或抢或让,以及适当的笔画连接等,成为有机组合,断连适当,浑然成一体。还要注意到,合体字由于组合形式不同,各部位的大小高低均有不同,这就要虚实相间,不能强求相等。如左右组合的字,有的左低右高,如“明”“唱”等,有的左高右低,如“和”“扣”等;有的上宽下窄,如“暂”“昔”等;有的上窄下宽,如“思”“昌”等。还有的上下小,中间大,如:“鲁”字等。这些字在布局上,都不能强求满格或等大,而要遵循“虚实相间”的原则,合理安排,使字体外形合乎人们的视觉习惯。

(七)排列整齐,疏密适当,清晰美观

绘写美术字不单是一个字两个字,常常把几个字或许多字写在一起,这些写在一起的美术字,就存在一个排列的问题。不管横排还是竖排,都必须有个规矩和尺度,才不至于密密麻麻、杂乱无章。在排列上除了采取哪种形式以外还有个“密度”问题,即字间

● 绪论

的距离大小,行间距离大小、四周空白大小等等。单行美术字的排列,只考虑字体大小、字间距离和四周空白大小就够了。单行排列的美术字常用于横幅和竖幅的标语口号等。习惯上(如横幅),把字的高度定为幅宽的一半稍多,即约为五分之三;字的宽度和字距根据横幅的长短决定大小,通常情况下,字数多,写直长形,字数少,写横长形。字距约为字宽的四分之一到五分之一,最大不能超过字宽的三分之一;字上下空白的宽度各为幅宽的五分之一;两端的空白各约为一个字宽到两个字宽(不能小于一个字宽)。特别长的条幅两端空间还要适当增大。竖行排列尺寸同上(见图3~1)。

多行美术字的排列要多考虑一个行距的问题。一般地说,多行美术字排列在一起时,要遵循“行距大于字距,四周空白大于行距,字距最小”这条规律。具体地说:在通常的布局上(如横排),把字距定为一个字宽的四分之一或五分之一,不宜过大;行距定为一个字高或字高的二分之一到三分之一,四周空白的宽度约为一到一半或两个字宽(或高)。只有这样,版面的文字才能显得集中、有条理、清晰而美观(见图3~2)。

五、美术字的分类

对于各种美术字有许多多的叫法,这是由于从各种不同的角度对这些美术字称呼而产生的,也有的一种字体就有几种不同的叫法。产生各种叫法不同的美术字体大致出于以下三个方面:

(一)以美术字的内容和应用分类可以分如下几种:

1、标语美术字、即常用美术字。这类美术字的用途很广,常用来做各种宣传,如书写政治口号、宣传标语、宣传板、揭示板等。常用的字体有老宋体、宋体美术字、黑体美术字和隶、魏、楷等。在字体选择上要因内容而定,内容严肃的会议会标和政治标语等要用庄重大方的字体,如宋体、黑体等。不要胡乱地把字体随意变化和不适当的加以装饰,结果冲淡了严肃的内容,给人一种不庄重,甚至轻浮的感觉,这是应该注意的。

2、刊头美术字,也称报头美术字。各种报刊杂志以至墙报、黑板报等,为了吸引读者,加深阅读兴趣,采取了对刊头、报头、题头、尾饰等处的文字进行美化的做法,使这些地方更加醒目,更加美观,以增强宣传效果。诸如文学艺术、科学技术、文艺、体育等报刊杂志在刊头、题头、尾饰等处的文字上经过美化之后,使得这些刊物显得更加生动活泼,令人喜闻乐见,加深了读者的印象。所以刊头美术字可以根据不同的内容,进行多种不同的字体造型设计和丰富多彩的装饰,既朴实大方,又生动活泼,如果能适当地加上装饰图案和拼音文字就更好了。要注意的是文字的美化要与内容相结合,不能猎奇,把文字搞得奇形怪状,使人看了似是而非。

3、商业宣传美术字

路牌广告、商品广告、产品样本、牌匾、橱窗装潢、旅游业和饮食业的招贴,还有音乐、电影、戏剧、曲艺、体育、杂技等宣传海报,他们所使用的艺术字体都称是商业宣传美术字。因为这些美术字纯属为商业服务的,为商业的内容进行宣传的。这种美术字的字

● 绪 论

体设计力求简洁、流畅明快,并常与有特色的装饰图案和占适当比例的拼音文字配合同时使用。在字体选择、字形排列、构图布局 and 色彩使用上综合起来要给人以一种别开生面的印象和强烈的时代感。

4、商品装潢美术字

日用品、工艺品、工业产品等各种商品的包装装潢上都离不开文字,这就是商品装潢美术字。一种商品的包装装潢的好坏在不同程度上直接影响商品的销售,即直接影响消费者的求购愿望。好的包装装潢往往在一刹那间就能给人留下深刻的印象,并促使人们去购买,这就达到了包装装潢吸引消费者争夺消费者这一目的。所以,“装潢”这一商品与消费者之间的最好媒介中,装潢美术字有一份很大的功劳,它不仅让人了解、认识商品,还能以精美的装潢娱悦人们,给人以美感。好的商品装潢美术字的设计,应当是造型优美、简洁明快、醒目易辨、结构严谨,并有图案性的装饰美,使人感到格调清新高雅,在人们欣赏之余,产生购买的愿望。切记不要在有限的小小装潢面积上搞得五花八门,叫人看了眼花缭乱。

5、书籍装帧美术字

专用于书籍杂志的封面和扉页及文章小标题的字体称书籍装帧美术字。由于书籍杂志的种类繁多,风格也大相径庭。究竟用什么字体什么样的装饰才能与装帧的内容吻合贴切呢?一般地说,内容轻松活泼的书刊封面在字体选择上也要求活泼流畅,如儿童读物、游艺刊物、趣味性书刊等。内容严肃的封面字体也要庄重严肃,如政论性、哲理性、宗教性、学术性刊物等。常用的书籍装帧字体有各种印刷字体、书法字体、常用美术字和装饰美术字。它们大致有如下各种特点:

各种印刷字体包括老宋体、仿宋体、长宋体和扁宋体、方体等。老宋体庄重严肃;仿宋体秀丽挺拔;长宋和扁宋体清晰新颖;方体浑厚有力。

书法字体有楷(包括魏体和新魏体)、行、草、隶、篆等,它们都具有古朴典雅、潇洒大方的特点。常用美术字包括宋体、方体等变体的各种美术字和自由体、仿宋体等,它们都分别各有不同的特点,如宋体和方体的各种变体美术字新颖大方;自由体美术字轻松流畅,仿宋体活泼稚气天真烂漫。还有千姿百态的装饰美术字,它们更是各具风格、各异其趣。

6、标记美术字(也称“标志”和商标美术字)有以下两种:

①汉字标记美术字

这种美术字是把一个或数个文字经过巧妙的设计、仔细地推敲、精心的艺术加工后组合成一定的形式,即“文字图案”。它的组合是严谨的,装饰性非常强。这种字体多用于标志、标牌、商标等。这种标记美术字只供人们识别,像有代表性的符号一样,不要求它像常用美术字那样一目了然,可以设计得含蓄一些,甚至像组字画一样要人费一番猜度,一经人们辨认并了解它的意图,印象就会更加深刻。设计这种字体常常是根据文字本身的字体结构、笔画走向、偏旁部首的位置、形象等,发现和挖掘它们可以利用的特

● 绪 论

点,如两个以上的字同时出现的相同笔画、相同偏旁部首,能构成左右对称或左右呼应的笔画、部首等,还有笔画的相向或相背、形态、走向、位置等都可以大作文章,通过大胆想象、构思、进行各种变化组合,最后通过选择审定。所以,好的设计一定是含蓄的,结构严谨,格调清新,不落俗套,有艺术特色的。

② 外文和拼音字母标记美术字

除了汉字可以组成标志图案以外,外文字母和拼音字母也可以组成造型优美的标志图案。由于外文字母或拼音字母字体本身都具备几何形体这一特点,所以在某种意义上说,这种组合要比汉字容易一些,效果也更好一些。这种组合多半是缩写后的字母(字母)之间的组合,在拼音字母里多是辅音(子音)字母,即作为声母的字用元音(母音)开头,没有声母。

由于汉语拼音字母的声母里有和 Z、C、S 这三个字母相对应的卷舌字母 zh、ch、sh,这在如何使用平舌和卷舌字母上有人持有不同意见。关于这个问题有人在报纸上撰文阐述组合标志图案的字母要具有可读性,要求有平舌字母和卷舌字母的区分,如 shenyang(沈阳)应缩写为 SHY, changchun(长春)应缩写成 CHCH 而不应该写为 SY 和 CC,等等。

笔者本人持不同意见,认为这些缩写字母一经被组合成新的标记图案并付诸使用后,它只能作为一种装饰性的符号用来代表原来的文字供人们识别和辨认,而没有重要的拼读意义,而且在使用上又常常与文字配合同时并行,所以能够一目了然它们是那些字的缩写字母,平舌和卷舌的区分就没有多大意义了,这是其一。又由于长时间的在组合字母这一设计上一直没有明确强调平舌字母与卷舌字母的区分,所以通常在习惯上已经普遍地沿用了上述的做法,并且已被人们接受,有许多商品的商标上所用组合字母就是不分平舌和卷舌的。

另外,在字母的组合上,如果为了平舌和卷舌字母的区分面加卷舌符号“H”或“Λ”的话,势必给设计带来不便,不仅容易破坏完美的造型,而且容易令人误解。如增加“H”卷舌符号就易使人当作字母而不是符号。如果所有卷舌字母上面加了“Λ”符号再组合,设计出来的标记就不堪设想了。

用以组成标记的字母可以是两个、三个,或者四个,再多就无法组合得比较完美和简练了。也有许多地方,把许多个文字的拼音头一个字母顺序地排列起来作为一种装饰,这当然可以,但总不如按习惯,把其中主要的文字以拼音字母抽出两三个加以组合的效果好(请参见拼音字母缩写头母的组合字例)。

7、外文美术字(拉丁字母的绘画)

在开放的大城市里,在公共场所,如商店、宾馆、饭庄、公园、风景名胜地、旅游场所等外宾所到之处,能用外文美术字绘写有关的内容以向外宾介绍,是很重要的。如宾馆里各种设施的指示标牌、向外宾开放的商店商品广告、饭庄的菜谱、游览地的导游图,都可以用各种字体的外文美术字书写。既做到了宣传,又进行了装饰和美化。

● 绪论

外文字母(拉丁字母)的字体外形基本上有三角形、圆形和方形三种,如:A、V、O、Q、E、H等。由于形状不同,在连续重复交错出现时,就会给人一种优美的节奏感和韵律感。也正因为它们的形状不同、字体大小也不同,在排列上字母之间的距离也各不相同。这样,在绘画时,为了求得视觉上的平衡统一,均匀稳定,就要注意以下几点:

①要同绘写中文美术字一样,把字母的中心高度提到视觉中心高度,这样,字母中间有横画的落笔位置就要比绝对中心高一点,如B、E、F、H、R等字母中间的横画。这样作的目的是求得字母的稳定,不至头重脚轻。

②字母形状不同,大小就会显得不同。方形显得最大,三角形最小,圆形居中,如把H、A、O排列在一起,就应把O写大一点,把A写得再大一点,这三个字母看起来就大小均匀了。

③按其固定形体来说,字母形体的宽窄、长短(指小写)各不相同,这在绘写之前,就要掌握排列在一起的字母自身的宽度和高度。大写字母的高度相等,小写字母要把头吊脚的总高度作为一行的宽度。字母本身的宽度有四种大写:①一般字母的宽度为1;②W、M为 $1\frac{1}{2}$;③J为 $\frac{2}{3}$;④i为 $\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{5}$;⑤w、m为 $1\frac{3}{5}$;⑥j、f、t为 $\frac{2}{3}$;⑦il为 $\frac{2}{5}$ 。

④ 笔画粗细的调整

横竖线相等的字母(如无饰线体)横线要减弱,笔画交叉成锐角相接的部位要减弱;大写的 I、J、和 小写的 i、j 比其它字母的竖画稍粗。

⑤字母排列距离

因为字母形状不同,占据空间位置大小也不同,不能以划分好的等宽字距进行排列,需在字母之间加以调整。如果把方形字母同方形字母排列的距离作为标准字距,那么,方形和圆形或三角形字母排列在一起时就要把字距适当缩小,如是圆形和三角形之间的任何形式排列,都要使字距小于上述两者。这样,才能使三角形的上部、倒三角形的下部和圆形四周的过量空间得以调整,求得字母排列上的距离均衡。

8、拼音字母美术字

中央国务院在公布简化汉字和汉语拼音方案以后,要求全国各地、各部门大力推广、普遍使用汉语拼音字母,以加速简化汉字和汉语拼音方案的推行。如商店的牌匾、广告、商标、路牌等都要求加用汉语拼音字母,使人们能广泛的接触,给学习和使用造成很好的机会。因此在广泛使用拼音字母的过程中,仅限于使用罗马体、无饰线体那是远远不够的。我们应该掌握多种字体,在设计上才能有选择余地,运用起来才能得心应手。我们当前在装潢设计上使用拼音字母,一是为汉字注音,二是作为一种装饰。从装饰这个角度出发,必须掌握多种多样的字体。我们学习拼音字母美术字有一个便利的条件,就是拼音字母是从拉丁字母借用来的。许

● 绪 论

许多多的拉丁字母美术字体的设计和装饰都可以供我们学习、参考和使用。绘画时的注意事项请看外文美术字(拉丁字母的绘画)。

9、阿拉伯数字美术字

阿拉伯数字的美术字体和拉丁字母的美术字体在构字上有许多相近之处,把拉丁字母的每种字体和装饰用于阿拉伯数字都可以收到异曲同工的效果。数字美术字在装潢设计上有广泛的使用,有许多广告、商标、标牌等都离不开数字。尤其是每年新年之前上市的琳琅满目的新年挂历,封面上都有用数字组成装饰性很强的数字图案或各种字体的数字美术字来标明年份,用来告诉人们新的一年到来了。一幅挂历封面设计的好坏直接取决于四个数字的字体设计和组合水平。一幅高水平的挂历封面设计能给人增加迎新年的激动与喜悦的心情,用来装点家庭,增加节日的欢乐气氛。

数字美术字还用于一年一度的各种节日的门面、牌楼等装饰上,如“三八”妇女节的“3·8”,“五一”国际劳动节的“5·1”、“十一”国庆节的“10·1”等等,这些还普遍地用于报头刊头上。用美化的数字进行装饰,既醒目又美观大方,是当今装潢设计上缺一不可的。

(二)以书体进行分类,在常用的美术字体中以书体分类有以下几种:

1、宋体美术字,包括长宋体和扁宋体,都是根据老宋体的字形和结构加工而成的,笔画比老宋体粗壮有力,撇捺等有弯度的笔画较平直,弯度小。长宋体是长方形,横画是竖画宽度的 $1/2$;扁宋体是横长形,横竖笔画宽度相差很大,大约是 $1:3$ 或 $1:4$ 。这两种字体的字型均接近“黄金型比例”的互为 $2:3$ 比例的矩形。宋体美术字常常用于字体较大的大型宣传标语,书写效果比较庄重、醒目。

2、仿宋体美术字,也称长仿宋,是一种略为瘦长形的字体,可以用毛笔像写楷书一样一笔一画地直接写出来,字体稍有耸肩的特点,横画向上倾斜 $5^{\circ}\sim 6^{\circ}$,清秀、挺直,有玲珑感。用于展览会的上版文字效果甚好。这种字体的笔画大致等粗、横画略细,横画的起笔、收笔处和横折的折笔处等均有顿笔的特点。仿宋体以其“清秀”区别于宋体美术字和其它美术字体。所以从整体上看,笔画细瘦、笔画间隙大,显得挺直、玲珑。

3、小姚体,这种字体的字形、间架结构、笔画特点,都和直长形的宋体美术字一样,唯一不同的地方是横的收笔处设有尖角装饰,在横折处向上凸出一点平头取代原来的尖角。这种字体也像宋体美术字一样,常用于大型的宣传标语,很有上者的特点。

4、黑体,也称方体或等线体,各笔画粗细相同,为了调整视觉均把横画稍减细。黑体字不宜写长宽比例相差较大的直长形或横长形,方形略高效果最好。字的笔画两端要稍显肥大。如横画的左右两端,竖画的上下两端,点画向外的一端,撇和捺的收笔处,横折转角处等,成角的部分要稍向外扩展,呈尖角状。笔画肥大部分调整的最大宽度,以笔画宽度的五分之一为佳,不能太宽肥(见图