

美術字技法

增訂版
朱介英 著
美工圖書社

參考書目

カリグラフィと文字のデフォルメ / 中西章著 / 誠文堂新光社
花文字とイニツヤル / 有峰書店
アルファベットデザイン / 河原英介著 / 有峰書局
フィニッシュアップの実技 / 上口睦人著 / グラフィック社
レタリング入門 / 中田功著 / 美術出版社
新明朝体 (山) / 桑山弥三郎著 / グラフィック社
ATELIER / レタリング/上手な字を書く最短コース / 谷欣伍/アトリエ出版社
字學 / 文字造形設計的技法實務 / 林品章編著 / 星狐出版社
中國文字造形設計實用篇 / 活門出版事業有限公司
中國文字藝術 / 楊宗魁著 / 瑞昇文化圖書事業有限公司
中英文美術字體設計 / 陳喜榮編著 / 愛樂書店
英文裝飾字 / 復漢出版社印行
美術字寫法 / 邱明哲編輯 / 藝術圖書公司印行

美術字技法

著 作 者：朱 介 英

出 版 者：邯鄲出版社

發 行 人：趙 聖 亞

發 行 所：美工圖書社

臺北市士林區忠誠路二段 40 巷 14 弄
2 號

電話 / 8346576 • 8355232

郵政劃撥 / 07847586 號

印 刷 所：皇甫印刷廠

臺北市長泰街 297 巷 14 號

法律顧問：鍾誠律師事務所

臺北市忠孝西路一段 41 號 9 F 之 7

電話 / (02) 3145261 • 3142048

◎本書如有缺頁破損裝訂錯誤保證退還◎

行政院新聞局出版事業登記證臺業字第 2914 號

本書圖表未經同意不准轉載

定價：新台幣 380 元

中華民國七十九年九月初版

目錄

製作序言	1
第一章 文字基本概念	5
第一節 文字——符號語言	6
第二節 文字源流及發展	8
第三節 文字的結構	14
第四節 字體及構成（中文）	16
第五節 字體及構成（西洋文字）	23
第六節 美術字的起源與印刷體的產生	25
第二章 美術字概說	27
第一節 美術字的意義	28
第二節 美術字的功用	30
第三節 美術字在廣告中的地位	32
第四節 廣告標題與美術館字的應用	35
第三章 美術字的製作設計	37
第一節 美術字的設計原理「分割」	38
第二節 美術字的結構	41
第三節 字形的修正、調整	45
第四節 美術字設計的工具	48
第五節 美術字基本練習及製作	51

第四章 中文字體基本寫法——53

第一節	明體字	54
第二節	黑體字	89
第三節	圓黑體字	119
第四節	自由體	120
第五節	創造體	156

第五章 世界印刷美術字概說——143

第一節	印刷術簡史	192
第二節	中國現代印刷術的沿革	195
第三節	照像打字與平面設計	196
第四節	電腦打字	202

第六章 英文裝飾字——203

第一節	英文裝飾字概說	204
第二節	古典裝飾體	205
第三節	英文美術字體分類	211
英文字體練習		217
英文合成字欣賞		231

第七章 文字編排——258

製作序言

人類的智慧，是所有的生物界中，最高的一種，人類之所以擁有這麼偉大的文明進化，其最大的差異性是在於「語言」的系統化。

從生物學的觀點來說，每一種生物都有其共通性的溝通方式，或用聲音，或用磁波，或用動作，都是一種傳達感情與欲求的方式，而唯獨人類，將語言，極盡所能地複雜化、細緻化、系統化，甚至於概念化、脈絡化以及形而上化，也因為如此，人類才得以進化為「萬物之靈」的文明地位，藉著語言的功能，使人類社會呈現如此多彩多姿、變化萬千的表像來，這是人類偉大之處。

在語言學的範疇裏面，大約分有聲音語言、現像語言、符號語言三種。聲音語言指說話、呼喊、吼叫等傳達感情的方式，是所有生物的最直接共通特性；現像語言指表情、舞蹈、動作、裝扮等傳達感情的方式，也是所有生物最善用的語言；唯獨符號語言，成為人類能夠發展文明的唯一關鍵，在生命的進化歷程中，地球經過數億年的發展，多少生物在進化的洪流中被淹沒消失，唯有人類的進化在最後的短短數千年，居然躍居為地球萬種生物之主宰，而這個文明，最居功至偉的因素，便是「文字」的產生，文字正是符號語言最科學化、最典範化的代表。

世界的文字進化史，我們無須多作敘述，只看它與人類文明歷程中並駕齊驅，就已經顯示出其重要性。

本書的編纂目的，是把文字的形像化、結構化、美術化做一個深入淺出的分析與探討，並予以解析、說明，從 HOW TO 以及 KNOW HOW 兩大重點出發，務使初學入門者，能夠一書在手，

便成專家；使專業設計者，做為設計、作業時，一本最完整、最豐富、最實用、最善美的工具書。

為了配合教、習相長的原則，本書的內容安排，也經過特別的編排企劃，由概念而實務，由觀念而技術，在進度上採取兼容並蓄的方式安排，使課程的延展，不至於單調、枯燥，相反地適用於教學中，實作與欣賞、分析與參攷、瞭解與創意的發揮，互相輔成，對於啟發和體驗，都有相當完美的效果。

從狹意的技術觀點而言，在內容上，本書側重於把這兒所說的符號語言「文字」，當作廣告用途的「美術字」來說明，而非對「文字」學術性的訓估探究，但是在概念上，有關文字源流、發展、種類等歷史上，必須瞭解的知識仍然有非常完整的敘述，這樣才能讓讀這本書的人，有了足夠感性與理性的創意基礎，作為將來運用在設計上，俱備充分的說服力。

本書的著作計劃，從民國七十七年夏末，便已蘊釀成型，經過一年多的資料收集，匯整，並經由美工社趙先生進口日本藝術字書籍數十套，本人更親自赴歐洲兩次，搜集不少資料，至今開始著手撰寫，兩年的籌備時間，不算長，但對於精心作業的速度而言，也並不算短，其最終極目的，也是希望大家讓本書能夠盡善盡美，以達到集世界字學之大成，更能夠適用於初學者和專業者之所需。

這才是本人戰戰兢兢，如履薄冰地撰寫本書心情中，所要表達的意旨，尚望前輩、朋友不吝指正、賜教，銘感之至。

朱介英

目錄

製作序言	1
第一章 文字基本概念	5
第一節 文字——符號語言	6
第二節 文字源流及發展	8
第三節 文字的結構	14
第四節 字體及構成（中文）	16
第五節 字體及構成（西洋文字）	23
第六節 美術字的起源與印刷體的產生	25
第二章 美術字概說	27
第一節 美術字的意義	28
第二節 美術字的功用	30
第三節 美術字在廣告中的地位	32
第四節 廣告標題與美術館字的應用	35
第三章 美術字的製作設計	37
第一節 美術字的設計原理「分割」	38
第二節 美術字的結構	41
第三節 字形的修正、調整	45
第四節 美術字設計的工具	48
第五節 美術字基本練習及製作	51

第四章 中文字體基本寫法——53

第一節	明體字	54
第二節	黑體字	89
第三節	圓黑體字	119
第四節	自由體	120
第五節	創造體	156

第五章 世界印刷美術字概說——143

第一節	印刷術簡史	192
第二節	中國現代印刷術的沿革	195
第三節	照像打字與平面設計	196
第四節	電腦打字	202

第六章 英文裝飾字——203

第一節	英文裝飾字概說	204
第二節	古典裝飾體	205
第三節	英文美術字體分類	211
英文字體練習		217
英文合成字欣賞		231

第七章 文字編排——258

第一章 文字的基本概念

第一節 文字—符號語言

在考古學的記載來說，文字是人類從生民進化到今天，保留得最完整的語言，許多歷史學者所依憑的有形證據，除了在遺跡中挖掘出來的器物、遺骸之外，便是生活空間的洞窟壁畫，那些又具像，且又抽象的符號，便是人類文化最早的根源，試想，幾千年前的人類老祖宗們所能留下來，召示我們這一批後代子孫們的語言，便是這些文字，可知文字是人類最早的文化遺產。

從文字的機能上來說，在人們的生活上，最直接、最正確的視覺溝通及認知方式，成功地傳達思想和感情，最沒有缺失，最能充分表達意思

的媒體，非文字莫屬。尤其是自從有文字的記錄，表示成熟的文明開始，也正是歷史文化的開端。人類從有歷史文明至今，也只不過短短的三、四千年。

今天，人類的智慧促成電腦記憶的科技產生，把文字的功能更化做資訊的功能，正是人類文字發展邁入更豐富、更浩瀚、更高深、更偉大的紀元。

文字，這兩個字的涵意，便是一種經過簡化的事物符號，換句話說，以簡單的點、線結構，來代表一件事物的意思，因此，文字本質上，便是一種象徵符號。

美國印第安人的繪畫文字

埃及雕刻於墓室中的象形文字

在我們的生活週圍，萬事萬物，都在心中形成視覺的認知，如看到天上的日、月、星、辰，看到地上的木、石、草、花、風、霜、雨、霧，看到人與人之間的喜、怒、哀、樂，看到原野山谷中的馬、獸、雲、烟，吃食物時，經由感覺器官嚐到酸、甜、苦、辣，聽到乾坤萬籟中的雷、電、莎鳴，等等事物之外，又能感受到仁人愛物之心，形之而上的數理邏輯，以及思想中的愛、恨、情、愁等抽象的意義，用記號化的方式去代表出來，這便是文字的形成動機。

由於文字有著「象徵」的功能，因此文字本身便代表著「現象」及「涵義」，現象以具體事物為代表對象，涵義則代表抽象的感思、情懷對象。

基於文字的傳達意志功能，另一方面又衍生出它的思想記錄作用，它被創成了簡單化的、系統化的符號，形成一種具體的東西時，文字的藝

術性便跟著產生了。

具體地說，文字的誕生，除了基於記錄的功能之外，文字本身也具有藝術的功能來。

文字的記錄功能產生的時刻，便已構成語言的要素，它是具體而有形有象的，因此，我們稱之為形象語言，形象語言包括人類的表情動作的「空間語言」外，便是文字所代表的「符號語言」。文字是一種符號，具有美感功能，於是人們費盡心思來美術化，亦即是創造文字本身的美，它紀錄了大自然的形象，也表現了大自然的形象之美，文字本身也可以說是一種單純化的圖象。

我們看歷史上，各種人種所留下來的古老文字，如中國人的甲骨文、印第安人的繪畫文字，埃及人的象形文字，每種文字都具有無法形容之美，它除了將現象記錄下來之外，也在敘述一種概念，更在表達一種思想的藝術。

埃及新國王時的象形文字「死者之書」一角

第二節 文字源流及發展

一、中國文字的演化

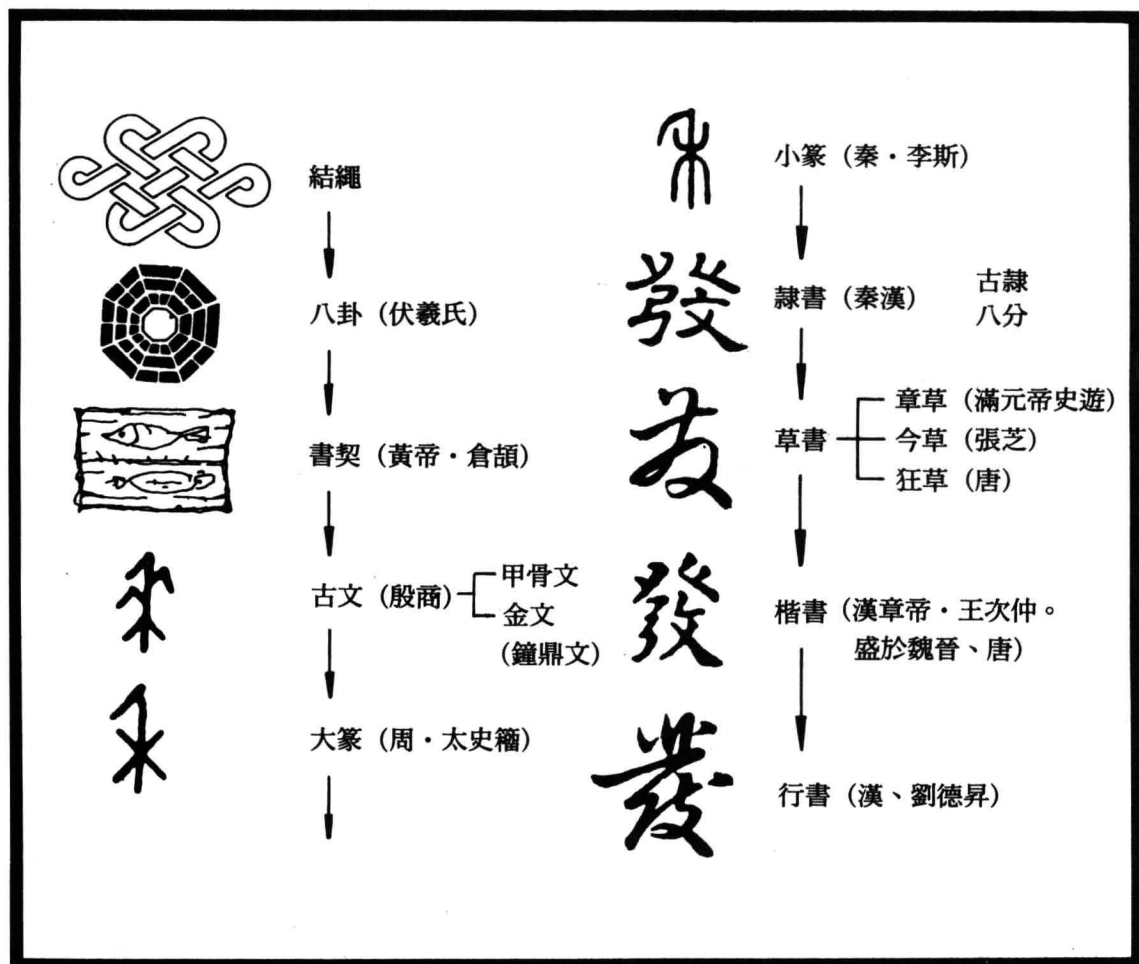
上古時代，祖宗們尚未發展出文字以前，便已經懂得利用大自然的簡單擺物來傳達思想，然後發展成結繩記事，來幫助記憶。

伏羲氏上觀天象，下查地象，定兩儀，分四相，劃八卦來表示天地萬物，此刻，已經具有文字的形態產生。

黃帝時代，倉頡取鳥獸山川草木日月之形而創造了象形文字，這是中國史籍中第一個文字的產生，雖然我們可以瞭解文字不可能是一個人所獨創，但是綜合其他民族或世代的圖記、結繩、八卦、書契等符號，到黃帝時代，逐漸發展成形，倉頡加以整理、規劃、定制，才衍生出一種後世

沿用的體系，文字於焉正式成形，廣為使用，如此說法，當不為過。

倉頡為中國文字開創了一個創生的時代，當時所留傳的文字，是一種由圖象簡化的方式形成的文字，故稱為象形文字，中國古文字學家許慎在他的著作「說文解字」中，對倉頡的最初文字，敘述得很清楚，他說：「倉頡之初作書，蓋依類象形，故謂之文，其後形聲相益，即謂之字，文者，物之本象也，字者，言孳乳而浸多也，箸於竹帛，謂之書，書者，如也。」由這段話，我們可以知道文字最初的衍化，必然先從象形開始，而後才逐漸簡單化、符號化，以及表義化、複雜化，加入指事、形聲，轉化得更複雜、更有系統，這些可從考古出土的遺跡中，得到明證。

到了殷商時代，人們的社會已然脫離部落結構，而進展到氏族結構，甚而已具有國家趨形，這時代所留下來的文字，是人們把占卜的結果刻在獸骨及龜甲上，作為記事以及行事、議決的準繩及參攷，這些刻在甲骨上的文字，已經發展為極高度符號化的造形，表示文字的結構已然成熟，到周代，更因青銅器的發明，許多文字，被藝匠們鑲刻到鐘、鼎身上，稱為金文或鐘鼎文。甲骨文與金文，被稱為中國第一種正式符號化的古文。

周宣王時期，文字的發展更加具體化地朝符號性及藝術性開創，更脫離純粹象形的境界，而成為單純是文字的文字。他命令太史籀，把所有的文字搜集起來，做一番去蕪存菁，統一定制的總整理，形成「大篆」，而流行於周末、戰國時代，這時已演進到以漆為墨，以技為筆，沾墨書於竹

片、木片上。

秦始皇統一戰國後，秦相李斯也將當時的文字做一番整理，去繁就簡，制定小篆，統一中國文字，自公元前 213 年流行了八年，到公元前 206 年，秦朝程邈創隸書，一時蔚為風潮，毛筆的發明，促使這一種新體書法產生，廣為文人所通用，直到漢朝才為草書所取代。

公元前 33 年，漢元帝時代，書法家史遊發揮了他的天賦書法才氣，獨創草書，張芝又創今草，漢章帝時王次仲創楷書，劉德昇又創行書，唐朝創狂草，一直流傳至今，各家流派，盡其所能發揮出文字藝術化的特色，使中國文字成為一種文化的表徵。

中國文字的源流及其發展演化情形，如附表說明，當更清楚瞭然。

春秋時代甌季鼎

西周郟父方鼎

春秋時代鐘鼎文

二、西洋文字的演化

在說明西洋文字的演化之前，有一個概念必須先在此處闡明，即中國文字的發展由象形文字開展，而後加入指事、會意、形聲等形而上化的概念以及更抽象的轉注、假借而形成今天這個文字體系；而西洋文字則完全不一樣，他們以拼音方式來構成文字，換句話說，西洋文字的組織構成要素是拼音，每一個字母代表一個基本音，而非代表一件事物或意義，這一點是瞭解西洋文字的第一個基本概念。

西洋文字是拼音文字。

依西洋文字體系來說，目前在國際上被普遍通用的是英文，但是英文並非最早的西洋文字主流，由英文拼音字母組成的同一體系文字，包括法文、德文、西班牙文、俄文、希臘文、意大利文等，都由這基本的 26 個字母再衍發出特殊的拼音符號而成。

這基本的 26 個字母源流發展，可以追溯自埃及古文字的傳承，經希臘到羅馬帝國統一了整個歐洲，才成型，並由歐洲各民族如盎格魯撒克遜人、日耳曼人、斯堪地那維亞人、摩爾人、法蘭克人等所吸收，而各自發展自己民族的拼音文字與語言來，雖然目前世界上通稱這 26 個字母為「羅馬拼音字母」，不過並非真正由羅馬人所發明的。

從西洋文化發展史中來追尋最古老的文字源流，可以從最古老的埃及象形文字開始，目前考古史料所存最古的埃及象形文字，大約在公元前 3100 年左右被發明出來，正是埃及古王朝及中王朝交替的時代，當時的象形文字並非與中國的象形文字相同，而是基於拼音的方式，依形聲原則形成，稱為「拼音象形文字」，已然是一種非常完備的文字了。

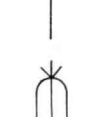
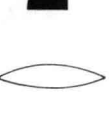
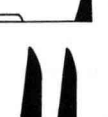
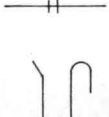
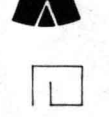
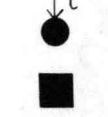
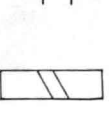
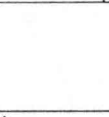
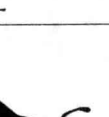

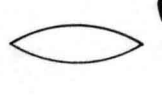
埃及形象文字的唸法與意義

當時的埃及拼音象形文字，與今天已然抽象化及高度符號化的字母尚有一段距離，不過以象形文字來代表發音的技術已經非常完備，他們給埃及語言中的所有子音創造了象形的符號出來，埃及的單子音、雙子音、三子音組合的符號，其音節均取自於具象的造形符號，例如畫出一個像嘴巴的象形文字，發出近似「r」的發音；畫出水的波紋形狀的象形文字，代表象「n」的發音；埃及極普遍的貓頭鷹符號，代表「m」似的發音；畫出鵝雛的象形圖案代表「w」似的子音，燕子的象形圖案代表「wr」似的雙子音，甲蟲圖案代表「kheper」三子音，鵝的圖案代表「sa」的雙子音……而更複雜的拼音文字，如埃及人所說的鱷魚，以埃及古發音為「姆塞」(emseh)或「梅塞」(meseh)，為了這個音節的結構，埃及人取 m、s、

h 的子音組合起來，加上基本習慣性的母音讀法來表現於文字時，埃及象形文字的展現，則以一隻貓頭鷹(m)加一把門門(s)以及一束亞麻(h)等三個圖案來拼出鱷魚的字音來，這就是古埃及拼音文字的原始方式。

當埃及文化發展到新王朝時，象形文字的圖畫組合，實在非常不方便，尤其是地中海商業逐漸文明，在講速率的商業社會中，大量的交易所須，抽象化、符號化的文字便在須求下產生，善長於航海、經商的腓尼基人(phoenicians)便創出了符號文字，這一套腓尼基文字，以一個符號代表一個音，再由符號組合發出複雜的語音來，腓尼基文字有 19 個符號（亦可以稱為字母），不包括母音，此時已發展成正式拼音文字的形態來。

	a		b		h		m		per		sh
	ā		ch		k		m		q, k		t
	ā		d, t		kh		mes		r		th
	ai		f		l		n		s		u
	y		g		m		o		s		z
	b		h				p		sh		

K	L	E	O	P	A	T	R	A
								

公元前 800 年，希臘人與腓尼基人的貿易已經非常發達，於是吸收了腓尼基文字，再加上了 5 個希臘人需要用的母音，組成 24 個希臘字母，形成希臘文，公元 114 年，羅馬帝國併吞了希臘，大量吸收了希臘文化以及文字語言之後，經過一番整理，在歐洲中部加入諾曼人的 V、W、J 等特殊發音，以及修改歐洲人少用的希臘文音節，而創出當今英文的 26 個字母，因此這 26 個字母被

稱為「羅馬拼音字母」，是此後二千年來西洋文字的發端。

西洋文字的拼音式方法，由於各種族習慣性讀音不同，而形成各國的不同拼音法，但是所用的字母則相同，在歐洲這一塊大陸上，很明顯便可區分出意大利文、希臘文、英文、法文、西班牙文、葡萄牙文、德文、俄文、丹麥文、波蘭文、瑞典文、荷蘭文……等。

