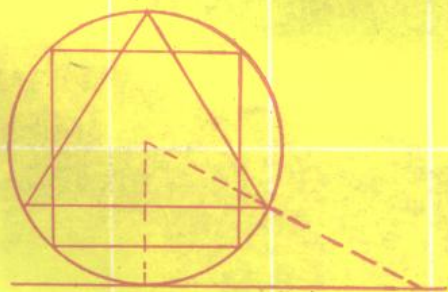

实用美术字入门

SHIYONG MEISHU ZI RUMEN

思维编

印刷工业出版社

125949

J292.13

93-61

实用美术字入门

思维 编著

印刷工业出版社

1993.9

121174-23
(京)新登字009号

内 容 提 要

随着市场经济的发展,工商业界愈来愈重视广告宣传 and 商标、商品包装装潢的设计,美术字的应用越来越广泛。本书顺应市场经济的大潮,向读者介绍了设计、书写美术字的基本规律和方法,着重讲解了汉字、外文字母及数码的美术字体的设计和书写。

本书既适宜初学者,亦适合工业、商业、出版业、印刷业、广告传播业的商标、徽志、橱窗、柜台、牌匾、包装装潢的设计者阅读;同时是工厂、商店、学校、街道、农村和部队的墙报、板报出刊者的良师益友。

实用美术字入门

思 维 编 著

•

印刷工业出版社出版发行

(北京复外翠微路2号)

邮政编码:100036

北京海丰印刷厂排版印刷

各地新华书店经售

•

787×1092毫米 1/32 印张:5.25 字数:118千字

1993年9月第一版 1993年9月第一次印刷

印数:1—10500 定价:4.50元

ISBN7-80000-124-5/C·16

目 录

一、美术字概述	(1)
(一) 什么是美术字.....	(1)
(二) 为什么要学习美术字.....	(2)
(三) 美术字的分类.....	(3)
(四) 怎样学好美术字.....	(6)
二、汉字的基本知识	(8)
(一) 汉字字体的发展和演变.....	(8)
(二) 汉字的结构.....	(24)
(三) 汉字字形的规范化.....	(30)
(四) 简化字与繁体字.....	(31)
三、常用字体的书写特点	(32)
(一) 楷体.....	(32)
(二) 行书.....	(44)
(三) 隶书.....	(46)
(四) 魏体.....	(50)
(五) 宋体.....	(62)
(六) 仿宋体.....	(71)
(七) 黑体.....	(74)
四、美术字的变体和变形	(82)
(一) 什么是美术字的变体和变形.....	(82)
(二) 美术字变体、变形的规律.....	(82)
(三) 美术字变体、变形的实用性.....	(83)
(四) 几种常用字体的变形、变体实例.....	(85)

五、美术字的装饰和美化	(98)
(一) 对字体本身的装饰和美化.....	(98)
(二) 图案装饰法.....	(103)
(三) 印刷制版工艺装饰法.....	(104)
(四) 颜色装饰法.....	(107)
(五) 美术字的特种工艺装饰及美化方法.....	(108)
六、写好美术字的基本规律	(109)
(一) 结构要匀称、严紧.....	(109)
(二) 一组文字的大小要一致.....	(110)
(三) 字的重心和字的组合.....	(112)
(四) 笔画粗细的调整.....	(115)
七、印刷字体	(117)
(一) 什么是印刷字体.....	(117)
(二) 印刷字体在装潢设计中的应用.....	(117)
(三) 印刷字体的大小规格.....	(118)
(四) 印刷字体的种类.....	(121)
(五) 印刷字体的设计.....	(125)
八、外文美术字	(128)
(一) 为什么要学习外文美术字.....	(128)
(二) 拉丁文字体的种类.....	(129)
(三) 拉丁字母美术字的写法.....	(140)
(四) 拉丁文美术字体形的变化.....	(145)
(五) 拉丁文美术字的实用和书写.....	(147)
九、阿拉伯数码的字体和写法	(149)
(一) 阿拉伯数码的字体种类.....	(149)
(二) 阿拉伯数码和各种文字的配合.....	(150)
附录 美术字参考资料	(152)

一、美术字概述

（一）什么是美术字

美术字的概念，有广义和狭义两种。广义地说，凡用于出版物、商标、广告、宣传牌及一切用于装饰品的字体，都属于美术字的范畴。狭义地说，就是指经美化了的、具有装饰性的字体，才称为美术字。《现代汉语词典》对美术字的解释为：“有图案意味或装饰意味的字体”，就是指狭义的美术字。

本书对美术字的概念采用广义的。也就是说，凡将各种普通字体，经过某些修饰、加工或美化，用于某种实用场合，都可以称为美术字。这是因为在现代社会中，人们对字体的需求是多方面的，宋体、黑体等具有代表性的美术字，不但被广泛的应用，而且在这两种字体的基础上，进行多种变化和装饰，又演变出几百种不同形式的字体。

汉字有着悠久的历史，在漫长的发展过程中，不断创造出各种字体，这些丰富多彩的字体，组成了汉字的字体家族。古代出现的各种字体，既表现了汉字发展的过程，也代表了汉字的时代特征。它们既有各自的风格，也有一定的继承性。就现代美术字而言，也是在继承了古代字体的基础上发展而来的。

在现代的美术字应用领域里，不但大量应用宋体、黑体等现代美术字，而且使用古代的篆、隶、楷、行等各种字

体。在特定的应用设计场合中，这些字体所表现的古朴、典雅、流畅等不同的风格，更增强了艺术设计的效果。因此，将这些字体也列入美术字的行列，是十分必要的。

在现代装潢设计领域里，除了使用现代美术字外，还广泛地应用各种古典字体。例如在一些包装设计中，甲骨文、篆体等都有应用。这是因为这些字体不但具有古朴的风格，而且富有较强的装饰效果。为了使现代一般群众能够读懂这些文字，一般都需要对这种字的笔画作必要的变化，既不失原字体的风格，又使一般人能看懂，这是使用古典字体的一个基本原则。

（二）为什么要学习美术字

在现代社会中，随着科学技术和文化艺术的提高以及商品经济的发展，人们对文化生活的要求也越来越高。美术字作为文化艺术的一个门类，其用途也越来越广。首先，在各类出版物中，目前所使用的宋体、黑体、仿宋体、楷体等标准化的字体，都属于美术字的范畴，它们都经过了长期的发展、演变过程；都是经过美术字设计师们精心设计出来的。近年来，还在原来印刷字体的基础上，设计出了长宋体、扁宋体、长黑体、扁黑体、黑宋体、姚体等新型的用于印刷的美术字。同时，还将古代的字體，如隶书、魏碑体等，经过精心设计，用于现代印刷。随着照相排版和电子排版技术的应用，通过这些新技术，也可以对各种字体进行不同形式的装饰和美化处理，使印刷品的版面更为丰富、活泼。尽管如此，这些字体的品种也还难以满足出版物的要求，报头、栏头、标题、封面等，往往需要重新设计书写美术字。

美术字的另一个重要应用领域，是商标、商品包装和广告。在这些方面，美术字往往占有重要的地位，起着主导的作用。好的美术字不但本身就是一件艺术品，而且对于吸引顾客、宣传商品，都起着重要的作用。随着商品经济的发展，市场竞争的扩大，工商业界必定越来越重视产品的包装装潢和广告宣传，这种发展趋势，对美术字的需求量也会越来越大。

在社会宣传领域里，美术字历来都占有着重要的地位。街头的宣传牌，庆祝、纪念性的标语、口号条幅，会标条幅，商店的匾牌、橱窗，黑板报的刊头标题等，也都需要各种体形的美术字。

综上所述，美术字的社会应用领域和社会需要量是十分广阔的，而且随着社会的发展，其应用领域还会更广。因此，扩大美术字爱好者的队伍，培养一支美术字设计、书写的专业队伍，是社会的迫切需要，也是精神文明建设和文化建设的需要。

（三）美术字的分类

关于美术字的分类，目前还没有统一的规定，只能根据一般习惯及个人的看法，提出以下几种分类。

1. 以字体分类。美术字以字体分类有：

楷体系列。包括古代以来的名家书体，以及由此而演变成的各种字体。之所以将这类字体也列入美术字的范畴，是因为在很多场合，仿用这类字体可以得到良好的艺术装饰效果。这类字体也包括行书体和能使更多人读懂的草体。

隶书体系列。包括汉代以来的各家隶书体。以及由这种

体形演变而成的各种字体。在一些庄重的场合，使用这种字体效果较好。在一些商标上使用这类字体，具有古色古香的韵味。近年来，已设计出隶书印刷字体，普遍用于报刊的标题。

宋体系列。这是美术字的主要字体。也是学习美术字首先应当掌握的字体。由宋体演变而来的字体有：长宋、扁宋、斜宋、黑宋、美宋等。在各种宋体的基础上，经过长宽比例的变化、笔画粗细的变化、点撇肩部风格的变化等，还可以派生出更多类型的宋体字。所以，宋体字是现代美术字中，最有代表性的字体。

等线体系列（在印刷业称为黑体）。由于该类字体的横、竖、撇、捺、点等笔画都是等粗的，所以称为等线体；在印刷字体中，由于笔画黑粗，习惯称该字体为黑体。其实，黑体的称谓已不能概括所有这类字体，如近年来出现的细等线体，虽具有黑体字的风格，但笔画较细，可用于书刊正文排版。基本的黑体字为正方形，笔画比较粗，在此基础上经过艺术加工，可以派生出长黑、扁黑、斜黑、直黑、黑宋、圆角体、美黑等一系列的等线体。黑体字具有庄重、严肃的艺术效果，在书刊封面、报刊标题、标语牌、会标、商店匾牌、商标、广告、商品包装等方面，都有着广泛的应用。近年来，这类字体的使用率越来越高，除了宋体字外，等线体也是美术字的主要字体，也是学习美术字的主要内容之一。

魏体系列。由北魏时代的碑刻字体演变而来的字体。这类字体的横、竖、撇、捺、点、勾笔画，都有着独特的风格。这种字体出现后，在很长的历史时期，未引起书法界的重视，在历史上只有少数书法家吸收了其中的某些特点。但近几十年来，不少美术字家发掘了这种古老的字体，并在此

基础上，创造了各种风格和体形的魏体字。最为突出的是新魏体印刷字体的设计和应用，使报刊的标题增加了新的字体品种，丰富了出版物的字体品种。除此之外，各种形体的魏体字，也出现在商品装潢、广告、宣传牌等方面。还有一种用硬笔书写的魏字，也有很强的装饰实用价值。总之，魏体字不但已引入美术字的领域，而且还会有新的发展。

古体字系列。主要包括甲骨文、金文（钟鼎文）、篆书等古代字体。这一类字体有着较强的装饰效果，如果能进行开发应用，不仅使这一古代书体艺术重放光辉，还可以产生独特的艺术装饰效果。但是在现代的场合使用这种字体，必须进行艺术再加工，其中一条主要的原则是要让现代更多的人能看懂。

以上所列的六大系列字体，基本上可以概括绝大多数的汉字美术字种类。有些特殊的字体，很难归纳，不一一列出。

2. 按艺术效果和适用场合分类。以艺术效果、适用场合美术字可分为以下几类：

严肃、稳重型。这类字体适用于一切场合，但较为严肃的场合，必须使用这一类字体。正楷、宋体（斜宋除外）、等线体（斜体除外）、隶书、魏体等都属于这类字体。由于它使用量大，应用范围广，是学习美术字的主要内容。

活泼、轻松型。这类字体适用于较为轻松活泼的场合。如娱乐性的宣传品、商品用字，报刊文艺栏栏头及艺术标题用字，儿童读物的封面用字等都属于这一类。

古朴、典雅型。具有民族性或古典性质的场合适用这类型的字体。例如古代文物展览，古籍图书封面，文人活动场所等，都可以用这一类型的字体。这类字体包括金文、篆文

以及仿古代书法名家的字体。

上述的分类，只是粗略的，可能还不能包括所有的美术字。特别是随着社会文化的发展，人们对美术字的要求会越来越高。从事美术字的书写者，应解放思想，突破旧框框，创写出新型的美术字，以不断丰富美术字的品种。

（四）怎样学好美术字

学习美术字，是本书的中心内容。这里重点将学习美术字应注意的几个问题，作一简要的叙述。

1. **从读和看入手。**在学习美术字的初期，应多看些美术字作品，如有关美术字集锦的书，各种出版物上的美术字，展览会及商店的美术字等。在书法学习中，有读帖和临帖的课程，美术字学习也不例外。在看、读美术字作品的同时，可以逐渐了解美术字的书写规律。特别是一些不易写好的字，更应注意别人的写法，笔画的部局等。

2. **掌握楷书的基本写法。**正楷是汉字的基本字体，学习任何字体，都应从楷体入手。一般的方法是先以一种名家字体为规范，在此基础上再融汇各家之长。我们这里所说的学习楷体，其目的是为学习美术字打基础。学习的重点应是掌握楷体的基本笔法和间架结构，不一定要达到很高的水平。本书中关于楷体的部分可供参考。

3. **重点学习宋体和黑体字。**这是现代美术字最常用的字体。只要熟练地掌握了这两种字体的写法，再学习其它美术字就容易多了。而且，现代美术字中的许多字体，也都是从这两种字体变化而来的，熟练地掌握了这两种字体，就可以在此基础上，变化出多种形式的字体。

4. 不断向精度和深度发展。学会书写一种或几种美术字并不难，但要达到较高的水平，就要下一番功夫。因此，就需要深入地研究各种字体的笔画特点，了解汉字结构规律，在理论的指导下，不断实践、不断提高。

二、汉字的基本知识

(一) 汉字字体的发展和演变

汉字是世界上历史最久的文字之一。它从产生以来，经历了漫长的发展演变过程，创造了极为丰富的字体。代表着各个历史时代的字体和书写风格，形成了汉字的书法艺术。早在汉字形成的初期，就十分注重其书写艺术和它的装饰性，这种汉字字体的优良传统，一直贯穿于汉字字体发展的历史全过程。现代美术字不仅源于古代的书法艺术，并从中吸取营养，而且古代汉字字体本身，就是美术字的重要组成部分。因此，学习一些汉字字体的发展历史，对于我们学习美术字，是十分必要的。下面对汉字字体的发展过程，作一简要介绍：

1. 早期的记事符号。当人类社会形成以后，需要交流信息、记载事件。世界上的不少民族，都经历了结绳、刻木、实物等记事方法。随着人类社会的发展，早期这种原始的记事方法，已不能满足需要，于是就出现了简单的记事符号。人们用一定的符号来表示某一事物，并将其刻画在石、木、陶瓷等载体上。随着这种符号的增加。人们可以用来记载较为复杂的事件，并可以以此来交流信息，最后形成了早期的文字。在西安半坡新石器时代的遗址上，就发现了刻于陶器上的记事符号（见图1）。

早期出现的这些符号只能记载简单的事件，尚不能表述

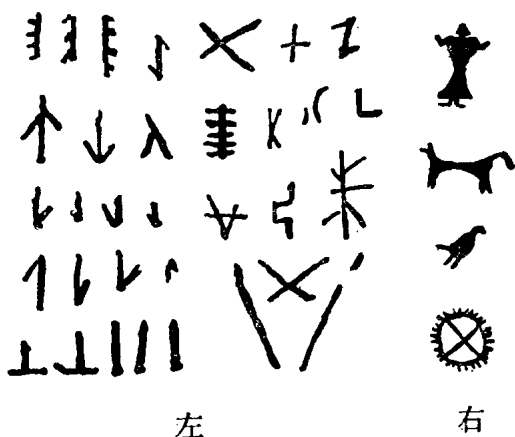

图 1 半坡和辛店陶器上的符号

左一半坡彩陶上的符号

右一辛店彩陶上的符号

一个完整的事件，故不能称为真正的汉字，但却是汉字的前身。

2. 甲骨文。一般人都认为，汉字的历史应从甲骨文开始，这是因为它已发展到缀字成句，联句成篇，而且已具有较为固定的体形。从书法角度看，它也呈现了早期字体和章法的美学价值。

19世纪末期，在河南安阳小屯殷商遗址发掘出许多龟甲和兽骨，上面刻有文字，这就是著名的甲骨文。甲骨文是殷商后期王室占卜记事的文字。到目前为止，已发现的甲骨文单字数约4600个，其中经专家研究后能辨认的有1000多个。

从甲骨文的字体中，我们还可以看到象形文字的痕迹，如山字作，水字作。当然这已经不是原始的象形字了，而是对形象进行了概括和抽象。但也证明了汉字有过象形文

字的发展阶段，这个发展过程就是：早期的记事符号——象形字——甲骨文。

汉字发展到甲骨文，不但已有一定的数量，能够记载和表述复杂的事件，而且在文字的形体上已形成独立的体系，它已十分讲究笔画结构的均衡、对称、稳定等带有规律性的特点，已经形成了初期的书法艺术（见图2）。

图2 甲骨文及字体

甲骨文是汉字最古而较完备的文字，它不但已有较大数量的单字，能够表述较复杂的事件，而且字形的构造已相当完备。它虽然还未完全摆脱象形文字的历史特点，但已具备了汉字象形、会意、形声的构字原则。有些甲骨文的象形字，已经是高度抽象了的，有的只是用简单的线条来概括某一事物。很多会意字只是以符号来表示，有的则进行组合。

形声字在甲骨文中还很少，但也开始使用，而且随着历史的发展，这类字越来越多（见图3）。

甲骨文多数是刻上的，也有少数是用墨或漆书写的，还有刻好后再填以朱砂的。这说明殷商时代的书写方式不但用刀刻，也用类似于毛笔的工具。从字体艺术角度来看，刀刻者多为方折笔，显得瘦劲挺拔；笔写的以圆笔居多，字体大都肥壮雄浑。前期的甲骨文其自然形态较浓，全篇章法有很大的随意性，不拘规格，呈现大小错落的格局。后期的甲骨文，趋向于分段方正，排行匀齐，每个字的大小均等，章法

原则	举 例				释 意
象 形	 人	 目	 鼻	 止(足)	人体全部 或一部
	 马	 犬	 象	 羊	动物正像 或旁像
	 日	 月	 雨	 电(申)	自然物体 符号
	 弓	 鬲	 丝	 册	人工器物 符号
会 意	 斗	 籍	 狩(兽)	 乳	象形字组 合表动作
	 暮	 明	 聿	 史	象形字组 合表意义
	 上	 下			指示位置
形 声	 驢	 祀	 妊	 洹	象形加音 符表新意
	 来	 凤(凤)			同音字表 另意

图 3 甲骨文字形的构造原则

端正严谨，已经是精美的书法艺术品了。

3. 金文。金文就是铸在青铜器上的文字，由于它多是铸造在钟鼎等青铜器上，所以也称钟鼎文。金文起源于青铜器的出现，殷商时代后期的青铜器上已铸有文字，但数量不多，真正有代表性的金文，是从西周开始的。早期的金文形体继承了甲骨文的风格，但由于加工方法和载体的不同，而呈现出自己独特的风格，字体的凝重，行笔的方整，有竖行而无横行等，都说明和后期的甲骨文十分接近。西周中后期，青铜器的制作更为精美，铸于其上的金文也更趋成熟。其铭文书法的特点是：行笔由早期的方整变成圆匀，结构更紧密、平正、稳定，全篇章法纵有行、横有距（见图4）。这些特点构成了书法艺术中用笔、结体、章法的初步格局，为后来的书法艺术奠定了一定的基础。

图4 金文墙盘上的字体及章法