

谭成俏 编绘

上海人民美術出版社

变体美术字

变体美术字

谭成俏 编绘

上海人民美術出版社

出 版 说 明

近年来,美术字一类的小册子,还是出版了不少,有指导绘写方法的,也有纯粹作为资料参考用的,但大凡是属于宋体或黑体美术字。这对提高绘写有规范的美术字的水平,起了不小作用。但一切事物都是在不断前进的,美术字也不例外,它为不断前进的时代增加一些活力和宣传效果,一种变体美术字被重视,或更多的应用起来了。本书作者就是在这方面作了努力,编写绘作了这本《变体美术字》。这本小册子有绘写方法,也有千姿百态,风格各异,浩瀚多采的字例。愿它作为美化美术字园地中的一花,同时给读者提供参考借鉴的机会。

变体美术字

谭成俏编绘 责任编辑 赵宜生 装帧设计 谭怀清 上海人民美术出版社出版发行
全国新华书店经销 锡沪印刷厂印刷 开本 787×1092 1/32 印张 8

1990年12月第1版 第1次印刷 印数:00001—40000 ISBN 7-5322-0793-5/J·743

定价:3.70元

责任编辑：赵宜生
封面设计：谭怀清

ISBN 7-5322-0793-5/J·743
定价： 3.70 元

一 谈谈变体美术字的规范化问题

为什么我们一开始就提及“规范化”这个问题呢？因为社会各方面都在进行规范化建设，社会经济环境的不断更新，人们的生活水准越来越高，实施规范化就不可避免。规范化实际上是取精去粗、择优淘劣，促成某种事物形成使之具有受法则和模式制约的性质和状态，成为一种完善的体系。美术字在应用中若不能与之同步，它的存在将贬值。

衡量规范化的标准，是受其制约的事物能够适应现阶段的客观环境，在实际应用中被证明切实有效。同时，还须得到多数人即大众的公认。

美术字的规范化有自己本身的特点。不但讲究实用，还必须给人以美的享受，这就是常说的“实用兼欣赏”。是专业性很强的应用技术，又是群众喜闻乐见的通俗艺术。

随着社会主义四化建设的深入发展，美术字也异军突起。自80年代初始，美术字创作水平有了突破，许多新颖的变体字普遍应用起来，使美术字本身的含意更为深刻，发挥了积极作用。现在我们谈的美术字规范化，指的是变体美术字。同属美术字范畴的宋体字、黑体字在1954年从国务院公布的第一批简化字表的形式中就规范化了。宋体字、黑体字经过规范化后又在60年代进一步充实提高，使用至今仍是我国汉字应用的典范。当然，宋体字、黑体字在某些场合也可以根据需要进行变化和艺术处理。第一批简化字表公布后旧体字的许多写法也成为不规范，不仅是笔划繁简问题。

变体美术字的应用范围广，可以由绘作者进行千百种变化加工处理。它的整体形态丰富多采，在视觉上给人更加强烈突出的影响，容易给人留下深刻的印象。变体美术字新鲜，五彩缤纷，奇特不凡。但不少变体美术字在人们仔细观察后，发现笔划或结构安排的不合理，看着不舒服，不耐看。不少美术字绘作者尤其是专业图案广告工作者以“新”为唯一宗旨，单以“标新立异”为信条，一味追求奇巧艳丽，随心所欲的夸张变化，片面注重图案效果，或用绘作面积大于字身几倍的背景装饰画面，和让线条淹没字身，成了以“美术”为主，“字”为副的效果，以此掩盖字体本身的不足，曲解了美术字的意义。

从改革开放十年来变体美术字的发展状况来看，我们喜忧参半。一方面美术字向前发展了，另一方面发展中存在很大不足，不规范现象普遍存在，变体美术字的规范化成为现今一个需要解决的突出问题。

实际上，并不是所有的变体字都能规范化，根据特殊场合需要，一些变体字可以做有别于书写常规的艺术处理，而能够规范化的，则仍应达到规范化标准。

二 初学美术字应注意的事项

学习变体美术字必须先打基础，练基本功。有的同志写了几天宋体字，觉得不过如此，就那么一套，就急不可待的学立体字，形象字，结果字写得奇形怪状，难以辨认，以至在学习上走弯路。

基础学习的初级阶段会是枯燥无味的。我们可以先从多注意报刊上的宋体字、黑体字着手。看着一个字一个字的反复摹写很多遍，从此熟悉字的结构和各个笔划。这是一个很好的方法。

从基础开始踏踏实实的学习，基础扎实牢固后，就会逐渐由慢至快，最后达到飞跃。坚持基础练写，越练写会对宋体字、黑体字的认识越深刻，对汉字的了解越多。美术字都讲究比例得当，常翻字典是一个好方法，如对某字的一个笔划的长短，或在结构中的位置都可查字典核对。

书法中的楷、隶、行、草已自成体系，并构成书法范畴，虽然书法是高雅的，美术字是通俗的。不过，书法与美术字毕竟都是汉字，它们是同工异曲，相辅相成。所以闲时也可挥毫消遣三五字，从中受其结构之益。书法不具备美术字自由变化装饰的条件，将功力重点放在结构上，以其结构美体现风格美，而这一点美术字很需要。可经常注意报刊上的书法作品，也可常在街头画廊前留步，欣赏大幅书法作品。

经过一段时间的练习,掌握了宋体字、黑体字书写的基本规律,可将学习重点转移至变体字方面。初学先从笔划形态较简单的种类着手,如等线黑体、圆头黑体。练写时注意结构搭配、笔划布局。字写出后不要进行装饰加工,以免浪费时间,而是反复练写,直至熟练地掌握了这种字体为止。

变体字分常用变体字和特殊效果变体字两类。专业美术工作者要掌握10种左右常用变体字,基层业余从事宣教工作的要掌握3至5种常用变体字,否则就不能有效地处理各种不同场合的用字,也很难写好更高要求的艺术性变体字体。

掌握了常用变体字的基本笔划与基本结构,便可练习对字体进行字身和背景的装饰加工,继而进行字形变化、字型组合,这时美术字学习已达到最后阶段。

三 字体的结构

变体字已不包含宋体字的笔划形态,与黑体字的区别也很大。每种变体字都是一种独立的字体。然而,宋体字比黑体字更准确地体现了汉字的结构规律和笔划布局,要写好变体字,必须注意研究宋体字。

1. 结构的规律

汉字是由笔划、部首、偏旁等要素组成(图1)。结果形成上下结构,或称横式结构;左右结构,或称纵式结构;单独结构;综合结构,或称全结构;内外结构的划分(图2)。

一般来讲,上下结构的字是上紧下松。左右结构的字是左紧右松。这种结构的字大多左边结构的笔划少,在字的整体中占得面积小,左紧就安排得当。如将左右两部分安排得一般大,或将左结构大于右结构,就会比例失调。当然左右结构的字,有时也有左松右紧,如“丿”旁的字,但为数不多(图3)。单独结构笔划少,显得结构松散,处理这类字的笔划,应紧密衔接,不能分离断笔(图4)。综合结构由两种以上的结构组成,它的特点是内紧外松,因笔划多集中在字体中央,紧一些显得紧凑,也可使外围笔划能够在字形内佈排更得当(图5)。有的字几个结构相同,如“林”“朋”,左右两部分安排得应一般大,显得均匀和谐。否则字形就会出现偏重。有些结构相同的字不能写得一般大,如“森”“品”,上面的结构应小一些,否则重心下沉整体呆板,失去重心。结构还有种种因素,可见汉字的结构形态很复杂。

2. 笔划的方向

笔划的造型与运动方向也属结构的范畴。

宋体字和许多种变体字的笔划不是等线粗,点、撇、捺等笔划的头尾两端以及中间不一般宽,两端区别明显,所处位置明确,整个笔划产生运动感(图6)。如图所示,宋体字“米”字左上方的点小尖在上,大头在下,笔势呈上弯弧运动。右上方的点,大头在上,小尖在下。左下角的撇大头在上,小尖在下,右下角的捺小尖在上,大头在下,笔势都呈下弯弧运动。

再看(图7),这种变体字的笔划形态近似宋体字,两端有粗细大小之分。让这种字体笔划造型位置与宋体字相同,整体则趋于合理(图7A)。若不遵循宋体字笔划的造型位置会怎样呢?如(图7B)“米”字左上角和左下角的点、撇处理位置就形成颠倒。

还有些变体字的笔划形态与宋体字不同,笔划等线粗,笔划两端没有粗细大小之分,接近黑体字。但笔划不是直线运动,而是曲线运动,这又与宋体字合拍(图8)。我们已经知道,笔划的曲线运动方式有二,上弯弧运动和下弯弧运动。宋体字笔划的曲线运动规律给有相同特征的变体字提供了合乎逻辑的模式,其实,这也是汉字笔划形态的基本要求,宋体字最具体最形象地体现了这个要求。

我们再分析(图9)中的两个“宋”字。左边宋字的点、撇、捺运动方向正确,符合要求,右边宋字的点、撇、捺则颠倒了,显得机械呆笨,没有生气。

3. 笔划的降低与升高

汉字的发展演变过程,是一个由简到繁,由繁到简的曲折过程。本来,汉字萌发初期笔划简洁,是一些象形符号,通俗易懂,绘写方便,可是至周代秦代的大小篆时,笔划繁琐使得一般老百姓不知其为何物,犹如天文。后又科学地简化出隶书、楷书,但汉字数量年复一年的增多,促使结构形式愈加深奥,令人苦不堪言。汉字成为当今世界最难学习和掌握的文字。诚然,汉字改革的最终方向是拼音化,不过,在今后较长一个时期达不到这个目标,我们还得辛勤的爬“方块字”这座大山。

随着对汉字了解的深入，我们发现，许多汉字的结构形态在比例上如同人体，最典型的是左右结构的字。主结构好比人体躯干，在字型内上下顶格，副结构上部降低若干，下部升高若干，上下两端向中间收缩，似人躯干旁的胳膊，肩比头低，手比脚高，形成高低比例、长短比例(图10)。

上面列举的是结构与结构之间在整体上的对比，单个结构本身也有这种情况(图11)。这说明古人在创造和改进汉字时注意到了“主次分明、突出重点”这一原则。

4. 笔划与结构的收拢

这节论及的不是成行词语为照顾排列大小均匀而安排的“出格与缩格”问题，而是单字结构本身的问题，上一节分析的对象是上下结构的字，读者也可自己由此伸引到其它结构去探讨。

既然汉字讲究“主次分明、突出重点”，字体内的诸笔划就不能自由争夺空间。

我们仔细观察就可以发现，一个字某些笔划或结构的内收拢，不是出于整个字形空间面积安排上的技术考虑，因为不向内收拢所有笔划也能容纳于字形内。这种技法是为了美观耐看。上下结构的字的笔划或结构的内收，不分上、中、下，都有各自的体系(图12 上部：最秀表奖华奇)。“最”的上结构“曰”两侧向里收拢，属结构收拢。“秀”上结构“禾”顶部一撇内靠，属笔划收拢(图12中部：高篴意草年芙 下部：药吉它令全 混合：青墨

意)。大多数口字结构例日月田区贝同,都向内收拢,多条横划叠排的结构,例土主,特点是上横稍短,中横最短,下横长。不是绝对的,土就是上横长,下横短。

5. 穿插与避让

多单元结构的字,结构与结构的某些笔划因安排不妥会碰撞拥挤,不能因避免碰撞而将笔划截短。办法是甲方或乙方给对方以适当避让,给对方一个穿插容身的机会(图13)。穿插避让也使整体有机地组合,不至于松散。

6. 出格与缩格

写成行的美术字,写完后常会出现行列中有的字显大,有的字显小,字都在格线内,怎会大小不一呢?原来这是视觉上的错觉。口字结构的字黑框面积移至四周,外黑内白、外浓内淡、外重内轻、外实内虚,将视线引至外部,字就显大。可将外围笔划向里收缩半个或一个笔划的线宽(图14)。笔划少的字,一般没有外围结构,黑度比重小于空白面积,导致视线散落空白处,减少对黑度的聚焦,字就显小,可将笔划扩出格少许(图15)。

7. 断连适当

断连适当与松紧协调有关联,但两者不尽相同。

就一个结构讲,断笔处理指作为结构骨干的主笔之外的副笔,主要是点、撇、捺,横与竖一般不能分断。结构与结构接触,双方的横竖划主笔尽量不触及,双方需接触时一方的副笔衔接另一方的主笔,或双方的副笔接触(图16)。如同两人手拉手,或一人将手放在另一人肩上,而不是两人身贴身。

老宋体笔划形态

一 丨 丶 丿 ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏

横 竖 点 挑 撇 捺 走 勾 折

黑体笔划形态

一 丨 丶 丿 ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏ ㇏

横 竖 点 挑 撇 捺 走 勾 折

攴	𠂇	人	𠂇	立	夕	示	木	女
---	---	---	---	---	---	---	---	---

厶	𠂇	𠂇	土	皿	𠂇	𠂇	心	𠂇
---	---	---	---	---	---	---	---	---

米	才	𠂇	𠂇
---	---	---	---

纟	𠂇	广	金
---	---	---	---

𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
---	---	---	---

𠂇	𠂇	门	夹
---	---	---	---

宋体字偏旁

宋体字部首

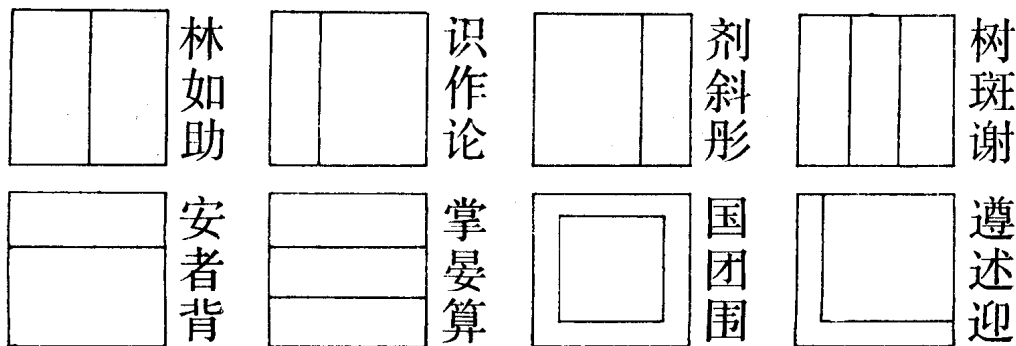
(图 1)

左右二分结构 左右三分结构 上下二分结构 上下三分结构 综合结构

内外结构 左围结构 角围结构 角围结构 上围结构

(图 2)

左右一般大

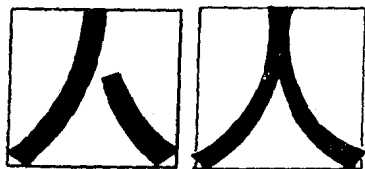
左比右大

(图 3)

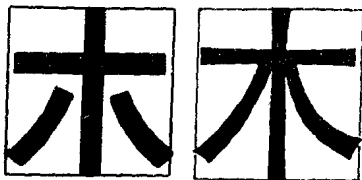
上比下大

结构比例划分失调

错误

正确

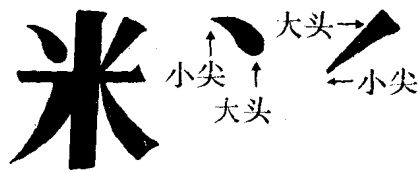
错误

正确

(图 4)

内紧外松

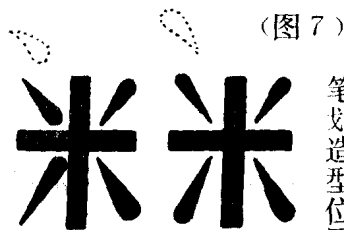
(图 5)

上弯弧运动

下弯弧运动

(图 6)

(图 7)

笔划造型位置正确

笔划造型位置错误

上弯弧运动 上弯弧运动
下弯弧运动 下弯弧运动
下弯弧运动 下弯弧运动

笔划的运动方向相同

(图8)

图9右例宋字的点、撇、捺的
笔势运动方向都错了，显得呆板。

正确 (图9) 错误

宋 宋

降低 升高

林字的撇捺像人的手
臂一样上升若干不触底，
论字左边的“讠”部上部降
低，下部上升，上下均向
中收缩，这是汉字的一个
特征。

(图10)

浩现冷坡矮

唱颂明艰战

木 升高 心 韦 升高

单独结构字的笔划也应降低与升高(图11)

字的整体内各结构、各笔划的不同差别,形成长与短、宽与窄、高与低的对比。结构与笔划的种种收拢方法,目的就是体现这种差别美。如“篴”字笔划繁多,该字的中部结构若与上下结构一样宽,就会像一节粗糙干枯的树干,中部结构向内收拢一些,就显得有生气了。

最 秀 表 奖 华 奇
高 篴 意 草 年 芙
药 吉 它 令 全 合

上部收拢

中部收拢

下部收拢

混合收拢

青 墨 意

(图12)