

报刊美术指南

严瑜仲等编著

艺文出版社

报刊美术指南

严瑜仲等编著

气象出版社

(京)新登字 046 号

内 容 简 介

本书是一本较新的介绍报刊美术技法的图册。它全面介绍报刊美术的基本技法和当今最新并广为应用的激光照排的字体的利用激光照排创作的题图、栏目图和尾花。全书分为三大部分。第一部分为基本技法;第二部分为技法实例;第三部分为供创作作用的名人头像、人物、风景、建筑、动物、植物、宇航兵器等多种资料。本书图文并茂,有实际图例近千幅。

本书作者自中央工艺美术学院毕业后,长期从事报刊美术工作,有廿余年的实际工作经验,曾出版过多种个人图集,并曾获首届美术读物黄河杯金牛奖。

本图册既是报刊美术技法入门读物,也是从事美术创作人员有益的参考书。

报刊美术指南

严瑜仲等编著

责任编辑:庞金波 终审:周诗健

封面设计:严瑜仲 责任技编:都平 责任校对:吕影

气象出版社出版

(北京西郊白石桥路 46 号)

北京科技印刷厂印刷

新华书店总店科技发行所发行 全国各地新华书店经销

开本:787×1092 1/24 印张:8.25

1993 年 8 月第一版 1993 年 8 月第一次印刷

印数:1—5000 定价:8.50 元

ISBN 7-5029-1288-6/J·0002

编者的话

人们爱美,美陶冶着人们;

人们追求美,美伴随着人们;

人们塑造美,美也塑造着人们。

美的旋律,美的节奏,美的形象通过一双双灵巧的手呈现在人们的面前,给人以美的享受,这就是美术。

美术,涉及面甚广,种类繁多,形式各异。

报刊美术是美术诸多形式的一种,它是装饰美术和绘画艺术的“结晶体”。

报刊美术来源已久,植根于人民中间,应用范围极广,报纸、杂志、机关小报、黑板报、宣传栏、壁报等都离不开它。

报刊美术种类甚多,包括美术字、题图、插图、栏目图、尾花、装饰纹样、花带等等。

字是报刊的“门面”,报刊美术离不开字。

自古以来,人们创造了各种字体,演变出各种形态,已使“字”这种表达语言的符号,变成了一件件完美的艺术品。

插图和照片的运用使报刊版面活跃、生动、丰富多彩,达到图文并茂,相映生辉的目的。

为了使版面更加美观活泼,吸引读者或突出某篇文章,人们还常常把标题字或栏目字书写得更美观、更形象一些,或配上图,或装饰以图案,或将字与图有机地融合在一起。这就是人们通称的题图和栏目图。

好的题图和栏目图不仅美化了版面,还强化了报刊的报导中心,起着画龙点睛的作用。好的题图不仅限于对文章内容的表达,还起着补充和形象化的作用,甚至可以使作品内容产生延伸。有的文字作者十分重视配图作者的选择,就象编剧和导演选择演员一样。

随着科学技术的发展,激光照排设备的出现,题图、栏目图完全由美术工作者用人工书写、绘制的传统习惯已被打破。先进的激光照排设备替代了部分人工的制作。人们利用激光照排设备的诸多功能,将各种程式化字样加以变化,或旋转成某种角度,将字压扁拉长,变立体字;或加网加线,反白;还巧用激光照片的程序设计出许多简洁易行的题图、栏目图、图案花饰等等。

然而,机器并不能完全替代人的绘画技巧。尽管激光照排能够创造出千百种花样,机器却没有灵感,也没有激情,照排的程序仍需要人去编制、创造,机器要靠人来操作,机器的程序毕竟有限,还有待于进一步开发。

报刊美术作品不论是人工绘制还是通过激光照排编制,其创作途径基本相同,都要经历熟悉内容、构思、构图、制作等几个阶段。

首先是熟悉内容,决定构思,选择形式。任何形式都是为内容服务,从属于内容的。只有熟悉内容才能有好的构思,才能选择最佳的形式和技

法。

常用的构图形式有三角形、S形、T型、L型、对角形、圆形、方形……还有大小、方圆、长短、疏密、聚散、黑白、强弱等对比。

表现的手法也是多种多样。常用的技法有线描、线与面相结合、水墨画、钢笔画、木刻、剪纸等等。还可以采用绘画中的抽象、变形的手法,让形象更加概括、生动、含蓄,使人们产生更多的联想,孕育更深的内涵;也可以运用更具体、更细腻的手法表现对象,使艺术形象有一种逼真的感觉。

要使作品美,就需要有精深的技巧,没有高超的技巧就谈不上表现艺术。高超的技巧是从实践中来,而艺术作品表现力又是在娴熟的技法中流露出来的。

报刊美术尽管形式多样,技法多变,但它们都离不开点、线、面、黑、白、灰这些构成作品美的基本要素。点的相联形成了线,线的汇聚产生了面,面是线、点的汇聚;线可以看成是面的压缩,点是最小单位的线。点、线、面的排列组合形成了黑、白、灰。点、线、面的不同排列组合,形成不同的黑、白、灰。黑、白、灰、点、线、面的错落安排产生了节奏、韵律。作品的艺术魅力蕴藏在这些要素的巧妙安排之中。

艺术表现手法如同文章的语言结构。每个人都有一定的常用“语言”。

直线横放使人感到平静、顺利、快速;

直线竖放使人感到庄重、挺拔、平稳;

曲线既可使人感到柔和、飘逸、波动,又可使入感到延绵、舒缓、盘旋;

线与线交织可以使人感到缠绕、繁复、韵味、亦可以使人感到烦乱、难解、压抑；

正三角形，如金字塔使人感到坚实、稳定；倒过来的正三角形却显得摇摇欲坠。

黑色调给人以庄重、肃穆之感；白色调显得洁净、明快；有时也会相反。

相同的形式在表现不同的内容时，可以通过形象塑造，位置安排，表情、气氛、动态等处理手法的变化，产生不同的效果，这全凭创作者思考、选择、运用。

一般来说，按常规办事，自然宜人，但不易“惊人”。要“惊人”就要变通其法，出奇制胜，做到耳目一新。

要创“新”应善“变”。“变”在于聚、化、移、借、藏。

聚，即集中。强化一点使其闪烁。大块黑面中有小块白的部分，白必突出。多繁则简必突出，多简则繁必突出，这就是对立统一。

化，即“淡化”。把非主体部分化为“虚”，或略去，以突出主题。即多做“减法”。只有冗繁删尽，皎皎者才能玉立。

移，即移开非主体部分使画面更突出、更集中。以虚补实，含蓄凝炼，意味绵长，若隐若现，引人入胜。

借，即借用。借他人之长，借他人之物，借他人之力为我用。

藏，即“掩”，即“虚”，即“略”。把非主题部分，难以表现的部分，留给人

联想的部分“藏”起来。“藏”运用得好可以使画面更含蓄、更丰富。“化”、“移”都是“藏”的手段。“藏”是为了更加突出“聚”，“借”也是为了突出“聚”。

艺术贵在创新。每个创作者创作时应有自己的思索，自己的特色，自己的风格，自己独到的见地，不要总是似曾相识，但也不要怕似曾相识，要从似与不似之中探索自己的创作途径。

艺术的生命力在于它的感染力。如何调动读者的视觉感官，使之产生共鸣，这就是创作者的职责。

随着社会的日益发展，人们对美的需求不断提高，这就给设计者提出了更高的要求。广大读者希望有更多、更新、更美、更赋有时代气息的好作品问世，以满足人们对美的需求。

本图册编辑过程中充分理解初学者和创作人员的需求，从实际出发，立足于解决从“无法”到“有法”，以实例为主，力求灵活多样。为了便利创作者急需，按门类提供了一部分资料。这些资料也可以作为技法的参考。

在这本图册里我把自己的心声献给广大读者，希望有助于调动读者的思考，有利于开拓思路，能对实际工作助一臂之力，更希望大家能喜爱它，运用它，丰富它。若能如此，本人幸甚。

全燕云等六位同行参加了本图册绘制工作或提供资料，在此表示由衷感谢。周诗健先生对本图册的构想、编排、修改提出了许多宝贵的意见，并提供了一部分参考资料，在此致以深切的谢意。最后，对关心支持本图

册编辑出版并为此付出辛勤劳动的各位同志致以衷心地感谢。

报刊美术在艺术百花园中仅占一席之地,可在这块天地里却能大有作为。让我们“开动机器”,用我们的脑和手创造出更多更美的作品,献给当今腾飞的时代,献给千千万万追求美的人们。

美,永远属于热爱生活的人!

严瑜仲

1993. 4. 15

目 录

编者的话

一 照排美术字体	(1)
二 手写美术字	(7)
三 外文美术字	(11)
四 阿拉伯数字	(19)
五 激光照排制作的题图、栏目图和尾花	(20)
六 技法举例	(26)
七 题图选例	(34)
八 栏目图选例	
思想教育	(40)
国际、时事	(48)
评论、简讯	(51)
经济	(53)
现代科技	(56)
农业	(60)

文艺	(62)
儿童	(66)
体育	(67)
生活	(70)
其它	(73)
九 尾花选例	(76)
十 春夏秋冬	(82)
十一 资料	
名人头像	(86)
人物	(98)
少数民族	(110)
风景、建筑	(121)
十二生肖	(132)
动物图案	(144)
动物、昆虫	(152)
花卉、树木	(168)
宇航	(174)
交通工具	(177)
兵器资料	(184)

仿宋體

幼線體

細克體

簡宋二

簡粗宋

照排美术字变化很多,你可以任意选择。它的特点是字比较规范化,字距大小容易统一。是一种比较简便易行的方法。

簡細克

簡克体

超宋體

宋透視

北魏體
隸書體
行草體
粗隸書
粗行草

設計體
方廣告
透視體
方立體
方珊瑚

正斜體

斜中宋

斜粗宋

斜超宋

斜幼線

斜琥珀

斜彩雲

斜圓廣

斜圓透

斜圓立

斜立體

斜細克

斜中圓

斜克體

斜圓克

斜粗克

斜粗圓

斜超克

斜通圓

斜綜藝

印古淡

體書篆

體書楷

書楷新

書楷正

體秀簡

體圓中

體克圓

體立圓

體藝綜

圓線體

通圓體

琥珀體

彩雲體

圓廣告

明珠體

中明珠

超明珠

珊瑚體

圓透視