

美术字

MEISHUZI

美术字

MEISHUZI

楊德康作

人民美術出版社出版

本書根据普及与提高的精神，帮助学者从速掌握好美术字这一有力工具的应用，內容由浅入深，說明文字通俗易懂，并附有大量各种参考字体，对初学和亟欲提高的同志來說，都有很大裨益，本書亦适宜用作文化館等美术字短期学习班的教材。

目 錄

一、美术字的基本認識	2
二、怎样写好美术字	3
1. 笔划统一有规律	3
2. 注意笔划间部位的适当安排	3
3. 字的形状和要求的情感相結合	4
4. 字的距离和如何排列	4
5. 笔划的分析研究	5
三、工具运用的几个小經驗	9
四、美术字的种类參考	11
1. 宋字的基本笔划和写法	11
2. 等线字的变化种类	27
3. 黑体宋字的种类	35
4. 粗线字的种类	40
5. 其它字体的变化	51
6. 形象字的变化	56
7. 立体字的变化	65
8. 阴影美术字	76

一 美术字的基本認識

美术字是由古代老宋字、仿宋、求体、篆書等經過加工美化裝飾而成的，如果运用得熟練，筆划有規律地加以變化，它可以創造出千百种不同风格的字体来，总的來說，它可分为二大类，即一般平面美术字、立体字和形象字。前者平面美术字系将文字的原形輪廓保持，加以适当的加工處理，为“写实美术字”，而立体字和形象字必須包涵文字本身內容，或更显著地衬托，加强吸引力和調句感情，所以它是属于“写意”的。

学习美术字應該在熟悉毛筆正楷字体的基础上鍛炼，因为大部分美术字都有正楷字的規律和精神，再学好宋体字。学好宋体字是掌握其他美术字的基础，因此宋体字的鍛炼非常重要，練好宋体字好比一道必經关口，初学者應該多注意報紙上的方块字結構，然后根据需要逐步由簡到繁，加以美化和加工。

由于美术字的形式很多、风格多样，它能产生出各种不同的情調，如有的字体看去非常严肃庄重，有的結實有力，有的活泼秀丽，甚至也可以写得非常奔放、或者制造气氛，因此，当我们运用时，就應該充分考慮到不同的場合和不同的要求，如在大会的会場里、政治性的口号标语，我們就應該采用严肃有力端正大方的字体，从而把詞句的意义和精神，从字体上加强起来，增加应有的要求，如果在广告品、文娛晚会等場合，那么我們就可以配合活泼多样輕松的形象或裝飾性的字体。这样就能使文字显著地达到充分的示意效果。

美术字的变化虽多，但應該肯定以醒目美观、整齐清楚，使人一目了然、看起来很舒服為原則。反对把字体过分夸张，歪曲字的原形，任意做作，使人看不清認不出來的話，就会得到相反的效果，失去美化的意义和文字的作用。

二 怎样寫好美术字

1. 笔划統一有規律

每个字的形状和意义都不相同，讀音也有區別，但是如果我們把每个字的組織筆划拆开的話，那么我們就可以看到每个文字原来仅是由近十一个簡單筆划所組織形成的，如：「丨」、「フ」、「ノ」等。因此，應該首先确定好选用某一套笔划的统一写法，确定好他們之間的優化現代，如果一律用細筆划写的話，那么凡是遇到橫的笔划就都用細的写，其他笔划也是一样，尤其对初学者來說，应该按字就辦，切忌用其他字体的笔划套用，造成字体結構的杂乱和不整齐，如果在一行字里有好几种字体笔划的套用、安排得沒有規律，或是每个字用不同的体去写的話，那么这行字就会形成紊乱，也就談不上給人以美感了。

2. 注意筆划間部位的適當安排

笔划在每个字里的安排非常重要，在我們基本上掌握好某一套笔划时，在把笔划組成字形中就会碰到这个問題，有些同志常在这个問題上遇到困难，其实只要掌握好一下原則，就能很好处理，首先應該注意筆划本身的粗細形状，再組織筆划与筆划之間的相距关系，也就是說除了筆划的安排外也應該注意到筆划之間的空隙，它們之間的黑白关系應該均称。

笔划的粗細是根据需要决定的。如果作为接近觀眾的作品，那么一般可用較粗笔划，細一些也不妨。如果把这种过粗或过細的笔划写成的标语或广告挂在較远的地方的話，就不合适了，因为过粗了就会看不清笔划結構，笔划多的字會变成一团黑，过細了就会显得軟弱无力，因此在运用笔划的粗細上應該注意到实际情况和需要。

筆划之間的距離應該掌握好留下一定的空隙，使筆划之間不要靠得太紧，也不能离得太远，或者在一个字里的笔划有的地方紧、有的地方松，这是常見的一般毛病，写作时應該注意到整个字的佈局。

美术字一般字体均有它一定的形状，写在某一个輪廓里排列起来就会得到美观的效果，而确定字的輪廓和形状也是非常重要的。美术字的形状有各种各样，最常見的有方形、长方、扁方、斜方、圆形等，而我們日常所通用的大都是长方形和扁方形，因为它更适合于排列。在写美术字前，應該先确定用什么字形合适，如果是长方形的字体，一般不能超过两个正四方形加起来的长度，方格的比例大都以二与三之比与三与五之比（見图一），写作时應該視需要决定，同时既然規定了字的形状，那么就應該在固定的輪廓里寫，要求字的笔划能够均匀地排足在格子里，避免笔划填写不下或任意出格的毛病，遇到笔划少的字尤其應該注意匀称，使笔划保持平稳。

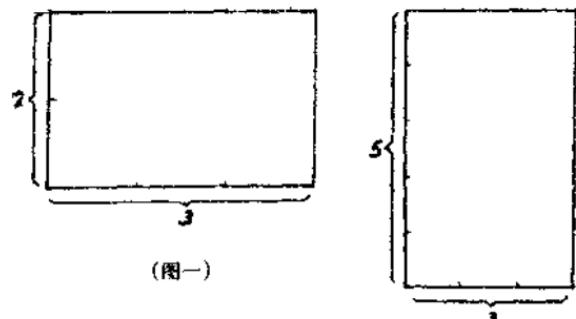
在写之前，对初学者來說不妨把字按照它的不同組織结构划分成相应的几个部位等分，在熟練掌握后，就会心中有数了（見图二）。

3. 字的形状和要求的情感相結合

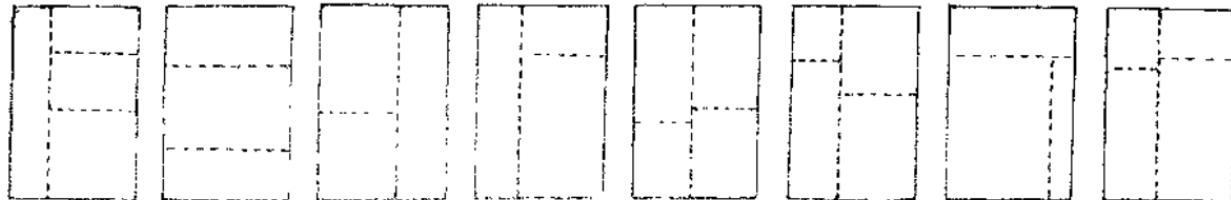
前面已經談到，美术字写得好，可以帮助創造出各种場合的不同气氛。一字一句都有它不同的意义和內容，如果是一条政治性号召的口号，就必定选用严肃有力的字体，如暴露敌人或諷刺性的內容，就不一定选用饱满的字体去写，这本書里的参考字体大部分均已結合了这一要求。

4. 字的距离和如何排列

美术字排列也是一个應該注意的地方，因为文字连在一起才会产生各种不同的內容，如果仅仅把字写好而不注意字与字之間的距离，排列不得当也会缺乏美观和整齐，一般标语口号等都应该把字写得大小一致，絕不能大小混

(图一)

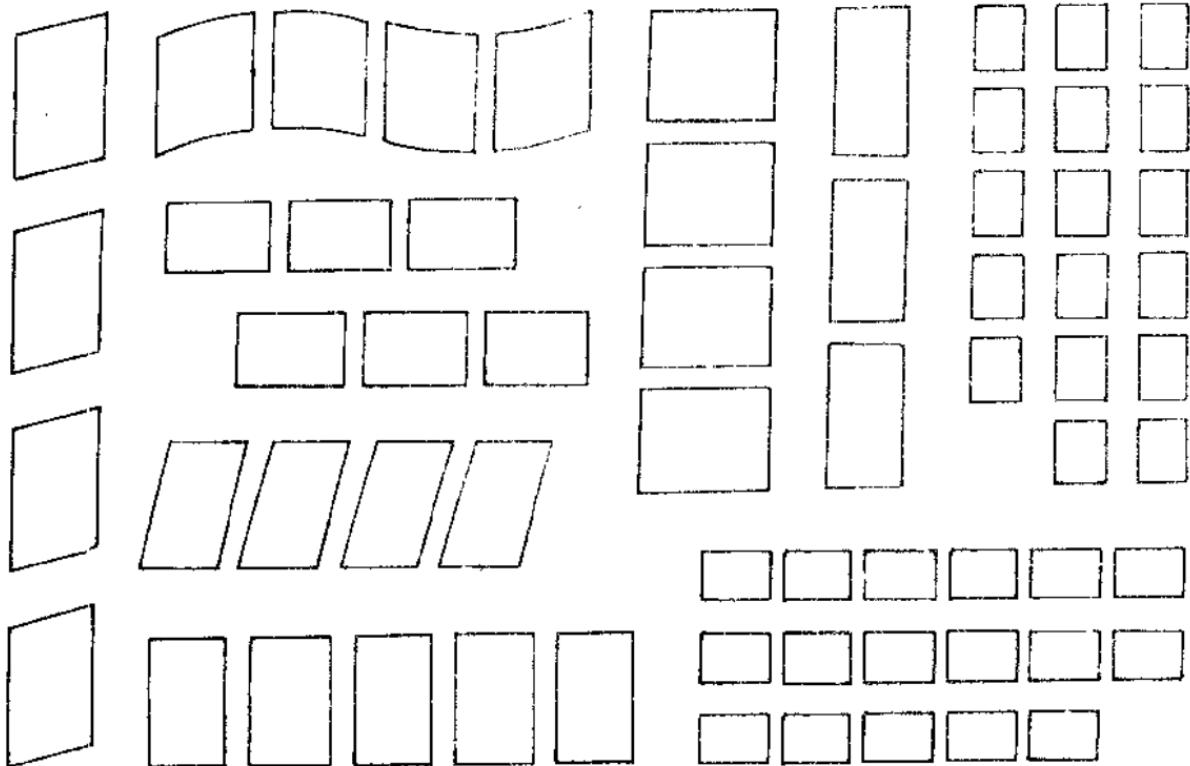
注意部位結構勻稱

(附二)

杂在一起排列，字与字之間應該留出相等的距离，而行与行之間的距离應該比字与字之間的距离更大些，这样才能分清行列和逐字逐句的順利念下去，有很多同志在安排方面很不注意，不願在这上面花工夫，事先就把部位格子排好，結果往往产生很坏的效果。而排列得当对整齐美观起到很大作用。（附图三的几种排列式样）。

5. 笔划的分析研究

我国文字的笔划多少不一，悬殊很大，有的笔划过多、有的极少，往往排在一起不够协调，现在推行的简体字表就很大地帮助了这个问题的解决，通常我們遇到的繁字能简化的尽量简化，但是应该要以不失去原字的本来面目使人易

(图三)

于辨認為原則，簡字也應該規定通用的和常見的，絕不能自己勉強的胡亂創造或任意增減筆划，尤其在嚴肅的場合，更應該遵守規矩。

美術字的變化多樣，在熟悉掌握宋字筆划的前提下，就會逐步發現和体会到一些新鮮和美感的筆划來，這就應該對各字的組織筆划加以分析和研究，這本書中的字體就是根據宋字的筆划變化規律逐漸演變，可以在掌握好一定宋字的基礎上，逐個的把字體的筆划加以長短、粗細字體制約相差不多，但一經比較，馬上就可發掘出它的規律來，所以要學好美術字，不能只是領悟各字筆划之間的關係，還應進行作和創造出各種不同風格的字體來。

美的基本質：人類對於直線和曲線、前線的運動規律都有在一定的感情，通常我們所見到的各種線和形一覽就會產生各種不同的感覺。

如一根牛線可以代表安靜感，有規則的直線有生動感，傾斜線代表不穩定感，可以產生快速前进的效果，直線表示庄重、端正，弧線產生舒暢圓滑和醇動感，當為人們所喜愛，不規則的曲線常使人聯想到紊亂的情緒，因此一般都不采用。

用在美術字上的各種線，應該很好地結合形，創造出各種粗細高低的筆划來，使它更有力地把字的美感和要求表達出來。

在寫各種美術字的時候，往往會遇到個別字的筆划過多，如寫起來按照已用的粗筆划來用，就會覺得太擠，原來的格子裝不下，這時不妨把粗筆划平均適當改細，以適應這個格子，求得大小的統一，才會显得調和，但相反如遇到的字僅有一兩筆，那麼這就不宜細了，譬如“一二三”，寫在一、二同樣格子里上下就留下了很大空白，如果將它特別加粗，就會極不協調的。

排列不得当 答对没搞清

排列不得当 在一行字句里，应该适当的安排好文字的排列位置，不要字与字靠得太紧，或者不注意格子的整齐，写出来的字就会东倒西歪，如果离得太远也不好。

笔划不统一

笔划不统一 这五个字的笔划结构非常混乱，没有把它统一起来，如横笔划有的粗有的细，用的点也不一致，里面的“口”字也画得过火，显得极不协调。

部位不匀称

部位不匀称 部位的重要性在这个例子里就可以看出来了。笔划之间的空隙有松有紧，如“部”字耳朵太小，“口”的笔划也太挤，很不舒服。

笔划没搞清

笔划没搞清 在美术字里很应该注意毛笔正楷字的基本笔划，该点的地方要用点，该顿的地方就要用顿，如“清”字的第一、二两点都用了撇，失掉了美化的作用。

过分的做作

过分的做作 上面这五个字化了不少功夫，却显得毫无美感，完全是矫揉做作，使人觉得既古怪又不美，我们应摒弃这种作法。

不容易辨认 这种字笔划太粗，勾搭过紧，乍一看就不易认得出来，字与字的排列更显得太挤，写这种字，笔划应该再细一些，尽量使笔划结构清楚，如果看起来很吃力，这就失掉了美化意义。

三 工具运用的几个小经验

写美术字所常用的工具是尺、铅笔、毛笔、嘴嘴笔、油画笔、橡皮……之类，一般都能熟悉它们的性能，这里不再多谈了。根据体会这单介绍几个小经验，帮助初学者少走弯路或提高使用效果。

1. 如果在写横幅布标语时，一般字体较大，用尺划常不能很好的掌握笔划的粗细，或过粗或过细，常要修改。你不妨在写作前把规定好字的大小和字的最粗笔划来选用各种尺子（也可用其他相等的木条等来代替），这样在写的时候就只要照着尺的粗细来划起稿，如果写普通宋体字，一般横笔划较细就易于掌握，写粗笔划时就可利用这个办法，得出的效果是笔划粗细既准确均匀工作效率也可提高很大。

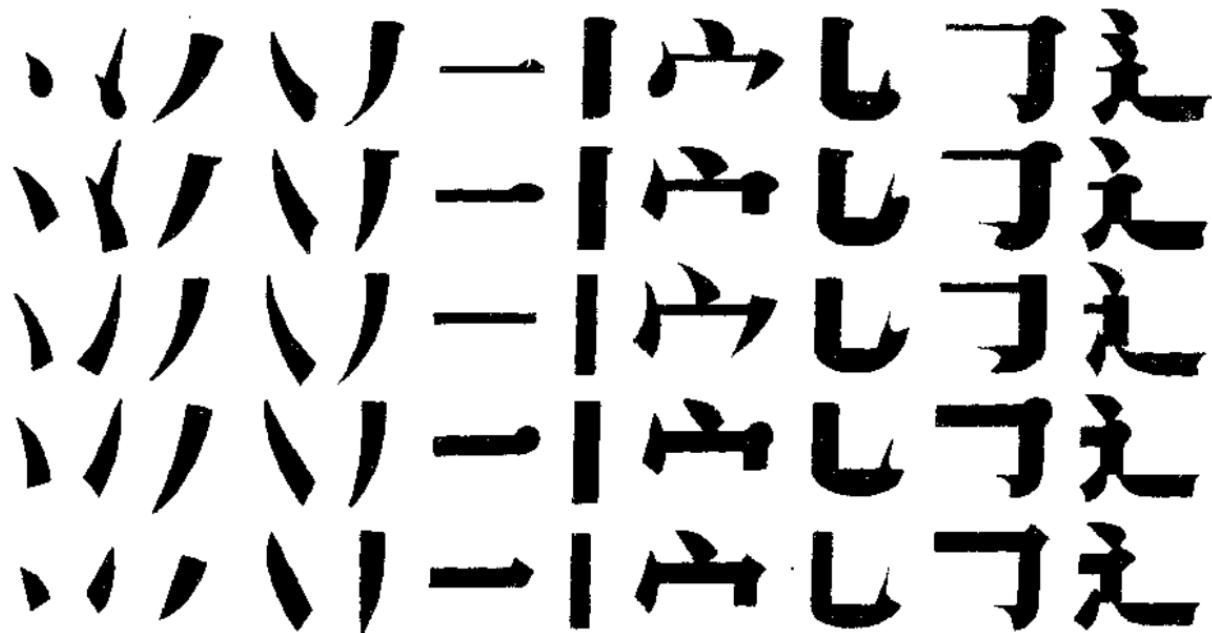
2. 布标上的字较大，不易掌握部位，在动手前不妨把裁好的纸模各对折一下，使白纸上留下一个四等分的影子，这样，把字写得再大也就易于掌握了，尤其初学的人可以很好利用这个办法。

3. 很多人喜欢用油画笔写美术字，这是因为这种笔写起来粗细均匀，易于掌握，效果也好，但是油画笔本身也有缺点，往往写出来的字过于粗糙，如果与一般标语、马体字时可以将油画笔上原来的笔毛稍许剪薄一些，同时把笔头略加摩擦，使笔头头部又尖又软，这样就能成为一枚特殊的扁平毛笔，在写的时候无论竖横撇点都能避免粗糙的毛病。

4. 写较细致的美术字时，就会应用到嘴嘴笔，用时可先将墨水塗在两钢片间，将螺絲上好，使它不粗不细，拭去外侧的余墨，然后以笔垂直在尺的前面、自左至右划去，就能划出均匀的直线来。在应用时应该注意不便笔杆前后倾斜，每次添加墨水时应将钢片内残余墨水揩去，这样就能保持划线时的流利。

宋体美术字的几种笔划变化

下面的各种笔划，由“一”到“フ”，每套十一种，每套笔划之间的差别虽然不大，但写好后就会形成各种不同的风格，初学者应首先练习好这些笔划，最好能够点出它们的变化来。然后结合参考本书的各类宋体美术字练习与作习时应事先选好某一套笔划加以粗练，避免以其它体的笔划套用。这样由简到繁，就能逐步掌握。（图六）

四 美术字的种类参考

宋字的基本笔划和写法（见图四）

在开始学习宋字前，首先应该把它的基本笔划锻练一番，这是非常重要的一步，可以照样写上许多遍，直到能默写得出为止，有许多初学者不重视这个小功夫，认为看两次也就够了，结果就会失败，或者进步很慢。其实这一环是有它关键性的，如果你很快地把这些笔划摸熟了，也就等于你很快的入了门，对加速提高掌握有很大作用，希望学者不要忽视。

如果你已基本掌握了这些笔划，在结合前面所谈的一些原理基础上就可以开始练习写作，写时先选好某一套笔划，适当加以组织，组织笔划时应考虑到这个字的毛笔正楷的结构原理，然后加以运用，这样才能一致起来，如果应当用撇的地方却用了捺，应当勾的地方又不给勾，结果写出的字就会使人看了不顺眼。

宋字的变化很多，这里示范的宋体字，都是比较朴实美观大方的一般場合都可用这些字体来写作，较为严谨的如(13)頁“庆祝国庆”和(14)頁“和平与友谊”的字样，这种宋体庄重大方，字体成扁形，宜于运用在严肃的場合。较为秀丽的，如(21)頁“掌握现代技术，赶上国际水平”，这种字适用于书本封面或报刊杂志上。第(28)頁“打破全国纪录，英雄榜上题名”这种宋体字看起来非常爽朗，大方有力，适宜于电影字幕或展览会序言等之用，写好这个体也很简易，除了勾、角等笔划与一般宋字稍有区别外，应该更注意到笔划的布局，这种字的体积有上重下轻之感，把笔划适当地挤在上部，而下面仍不显空虚，写时利用长方形也可，扁的一般不超过四与三之比为佳。其他有圆角的宋字，一般均平稳朴素简洁，可写作布标语或说明等之用。

中华人民
共和国万岁
世界人民
大团结万岁

庆祝国庆

普天同庆万民欢腾

祖国万岁

和平与友谊

奥林匹克-北京