

教育教学

应用美术

吴 群 著

ART

宁夏人民出版社

概述

对教育的广泛关注和更新是当今社会的焦点之一，社会和教育正走向一个全面开放的新时期，这种开放使每个教育工作者必须树立一种新的美术教育理念以及与之相适应的教学方法，拓展新的教学内容，适应学生知识和技能获取的需要。

教育、教学应用美术是师范教育类专业学生的基本技能，也是一门综合艺术，需要具有多方面的才能、学识和修养，具备较高的审美感受能力和艺术表现力。因此，应用美术的学习对于学生各方面的发展具有极大的益处，同样通过应用美术的学习也训练了学生多方面的能力，培养了学生的审美能力、艺术表现能力和动手能力。同时，应用美术的时代性强、发展变化快，因此学习中必须感觉敏锐，视野开阔，善于学习与借鉴，有探索创新精神，敢于标新立异。

作为师资培养的师范教育类专业，教育、教学需要的应用美术技能是他们必须具备的基本技能之一。本书的编著遵循师范教育规律和特点，遵循艺术教育规律，根据中小学教师职前教育的需要，选择了中小学教师教育、教学需要的美术基本技能训练为主的内容，对美术字设计、黑板报设计与制作、教学简笔画进行系统的阐述和介绍。本书优化知识能力结构，理论联系实际，科学合理地安排教学内容使学生了解中小学教育、教学的基本规律，培养他们适应中小学教育、教学需要的美术基本技能和适合多学科教学的能力。

本书是作者二十多年来师范美术教育教学的经验总结。作者充分考虑了师范专业教学的实际和培养目标的需要，理论知识系统全面，实际操作实用实效，具有很强的指导意义与操作性。适合本科、专科师范专业美术基础课教学和美术专业教育教学应用美术课程教学使用，也适合于师资培训使用。

第一章 美术字设计

一、概论	001
二、字形组合设计	002
三、汉字结构	003
四、美术字设计的基本原则	006
五、基本体美术字的基本笔画写法、特点以及基本要求	007

第二章 变体美术字设计

一、概论	025
二、装饰性美术字设计	026
三、形体美术字设计	034
四、立体美术字设计	039
五、自由体美术字设计	044
六、现代体美术字设计	047
七、综艺体美术字	047
八、汉语拼音及阿拉伯数字写法	058

第三章 黑板报设计与制作

一、概论	065
二、组织编写稿件	066
三、黑板报版面设计	066
四、黑板字	124
五、黑板画	126

目 录 Contents

六、黑板色彩	132
七、黑板报示范	133
第四章 教学简笔画	
一、概论	141
二、简笔画的造型原理	145
三、器物画法	160
四、植物画法	162
五、简笔画的创编	165
六、教学简笔画的基本类型	172
七、简笔画的组合练习	176
八、简笔画创编练习范例	179
九、教学简笔画的设计与运用	181
十、简笔画示范	186

第一章 美术字设计

一、概论

文字是记录语言的书面符号,也是人类交流的视觉语言。作为人类文明的产物,文字具备有实用性和艺术性的双重属性。随着人类文明的演进和文字处理手段的更新,文化交流的日渐频繁,各种新的字体设计、写法不断涌现,令人目不暇接,字体设计本身的形式美愈来愈受到人们的关注,使得文字字体设计同大众传播与企业营销紧密地结合在一起,日益受到重视并取得了丰厚的经济效益。考虑到我国字体使用的实践,本书以汉字为主探讨论述字体设计的形式与方法。

(一) 什么是美术字设计

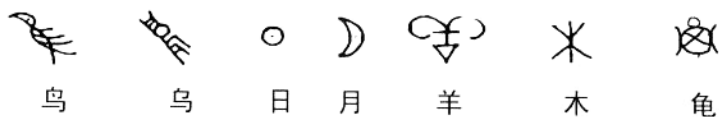
美术字设计属于文字设计的范畴,特指有装饰意味或图案意味的字体设计。更通俗的讲美术字设计就是在原有文字的基础上,进行装饰美化设计的一种字体。

(二) 汉字美术字设计的特征

汉字分为手写体和印刷体两类。手写体又可分为篆、隶、魏、楷、行、草等,印刷体包括有宋体、老宋体、黑体、楷体、隶书、新魏书以及近年来出现的各种变体等。手写体由于每个人的写法不同,行笔的速度、力度以及墨色的不同,笔画变化大,一般难以掌握。印刷体具有笔画统一、规律性强等特点,一般比手写体容易学习和掌握。所以,美术字设计基本上是在印刷体的基础上经过装饰和美化设计而成的。它不但具有中国文字的特征,使人容易辨认,而且具有美感,更具有艺术的吸引力,因而美术字成了现代人类生活中不可或缺的工具之一,得到了广泛应用。

(三) 汉字字体的演变

汉字起源很早,新石器时期的陶器上已经有了,诸如:山东大汶口和西安半坡仰韶文化遗址中出土的彩陶符号,𠄎(𠄎)上面是日,中间是火,下面是山,好像是在太阳的照射下,山上起了火。半坡符号×即为王,十即为七,丨即为十,八即为二十,丅即为禾,丰即为玉,↑即为矛。以后汉字的演变,经由图画的写实、象形文字、指事字、逐步发展到会意字、形声字(美图1)。

美图1

我们一般认为汉字的发展过程是这样的。

1. 殷商时期的甲骨文。突破了象形绘画阶段,进入了会意字阶段,被认为是具有独立意义的文字,标志着文字的产生。
2. 周代石鼓文(大篆)。进入大量创造使用形声文字阶段。
3. 秦代小篆。秦始皇采纳了李斯的建议,废除了秦以前大量的异体字和各诸侯国创造的文字,由

大篆改为小篆,使文字进一步简化,据记载在秦之前“宝”字就有194种形态和写法,文字的统一无疑是汉字发展史上的重要阶段。

4. 秦代秦隶。秦后期狱吏程邈整理了民间简便字三千多个,将小篆字型改圆为方,笔画改曲为直,结构改繁为简,并设偏旁部首,书写变得大为方便。

5. 西汉汉隶。汉代在秦隶的基础上,形成了字型整齐雄健,撇捺分明,笔画形式很有规律的汉隶。隶书写法一直延续至今。

6. 东汉章草。汉文帝时的史游经过了整理,创立了被视为章程的草书写法,即章草。

7. 今草。张芝解散了隶书,随意变化字型创立了今草,也有人认为今草是由章草演变而来。

8. 行书。刘德升借鉴草书放纵的特点,冲破楷书的严谨而创造了一种新的写法,即行书。这种写法也是人们最常用的写法。

9. 真书。王次仲、钟繇吸取了隶书的稳健,行书的简便,八分书的优美,创立了真书,同时确立了笔画的结构,基本笔画的形状与书写顺序(笔顺)被公认为写字的楷模,因此也叫楷书。

10. 北魏魏碑。由于刻石实践,刻工们逐渐发现留下一些刀迹反而使字显得更加优美而富有变化,因此就出现了魏碑体。

汉字美术字设计是在汉字印刷体的基础上设计变化而来的,因此我们就从了解刻版印刷开始。我国的刻版印刷始于唐而盛于宋,大多数人认为美术字设计的基础字体之一的老宋体就是在这个时期出现的,但据我们所见到的文献中宋代刻版印刷的字体,实际上是用雕版技术来复制楷书,由于成字的工具由毛笔改为刻刀,所以这种复制的楷书字体,已经显露出一些宋体字的雏形,形态方板,笔画锋利的迹象,但所谓的老宋体写法尚未形成。到明代由于各家字体不同,使用楷体、魏碑体、行书、篆书刻版极为不便,实践中刻工渐渐把字刻成横轻竖重,顿笔高耸的形态,形成了一种所谓明体字,这种明体字(明洪武体)事实上就是我们现在所讲的老宋体字,其特征为字型正方或长方、横细竖粗、棱角分明、笔画规范、清晰醒目,结构更为定型易刻。明体字(明洪武体)在中华字体源流中起到了承上启下的作用,直到今天仍是主要的印刷字体,到了近代印刷字体更加多样化,形成了新宋体、仿宋体、等线体、细线体、黑体、新魏书等多种写法,到了现代尤其是近年来印刷字体更是层出不穷、丰富多彩。

美术字设计的另一种基础字体—黑体字的历史就短很多,它产生于上世纪三十年代,由于它雄宏有力、朴素大方、结构严谨、笔画单纯、简洁明了,富有时代感,成为了现代美术字设计形态变化的重要依据,因此现代美术字大多是在黑体字基础上设计变化而成。

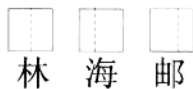
现代社会随着人们审美意识的提高,科技的进步,文字处理手段的更新,各类新的字体、新的设计方案和写法层出不穷令人目不暇接。

二、字形组合设计

汉字分为独体字和组合体字两类,书写设计汉字时,首先要根据字形的组合关系,设计划分各部分之间的比例,合理分割空间,达到字形结构的整体协调与舒适,但这种比例的划分是相对的而不是绝对的,要根据具体情况灵活掌握,更要注意部首间的穿插避让。

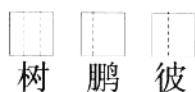
汉字字形组合设计与比例关系主要有以下几种。

(一) 左右组合(美图2)

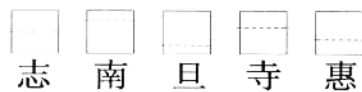
美图2

(二) 左中右组合 (美图3)

美图3

(三) 上下组合 (美图4)

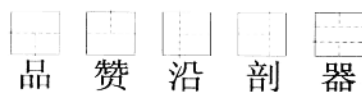
美图4

(四) 上中下组合 (美图5)

美图5

(五) 上下左右组合 (美图6)

美图6

(六) 里外组合 (美图7)

美图7

(七) 参差组合 (美图8)

美图8

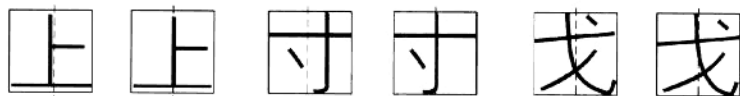
三、汉字结构

汉字有多种设计书写方法，形态千差万别，每种字体的笔画写法都不相同，但其笔画组合的形式仍有基本规律可循，即结构是相近的，如要达到结构上的完美，设计大体应符合以下几点规则。

(一) 平衡

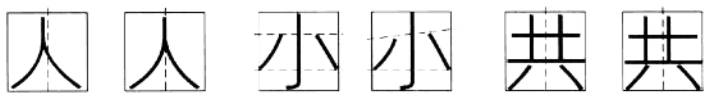
字体的平衡是汉字书写的基本要素，字体可比做建筑的结构，笔画的配置力求达到平衡。

1. 左右对称达到平衡(美图9)。

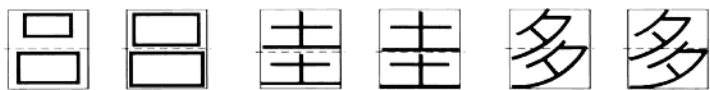
美图9

2. 中心居中达到平衡(美图10)。

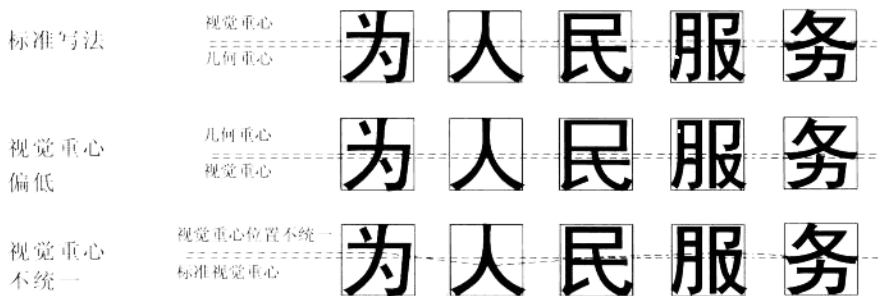
美图10

3. 上下相同部首组合的字或上下对称的独体字，宜上紧下松使之平稳，即视觉重心略偏几何重心以上(美图11)。

美图11

4. 视觉重心略偏几何重心线以上的设计要求，即上紧下松是针对汉字设计书写的每一个字而言的，并且要求整行字的视觉重心应该处在同一条水平线上(美图12)。

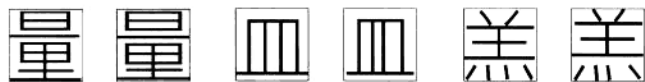

美图12

(二) 布白均匀

笔画间的空白部分的布置划分，称之为布白，笔画间或部首间的空白组合，布局应有均匀的感觉。

1. 平行笔画的间隔宜匀(美图13)。

美图13

2. 部首间的设计分割比例要得当，使之疏密大体均匀，但这也不是绝对的，凡笔画少的部首，一般比笔画多的部首稍紧密一些，即多“争”少“让”，笔画多的部分争位置，笔画少的部分让位置(美图14)。

美图14

（三）参差有变

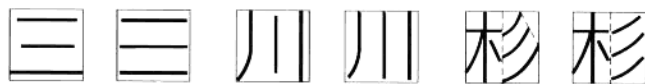
字体的笔画设计不能机械搭配，应使笔画间、部首间有机联系，笔画安排应相互照应，灵活多变，穿插得当，以免呆板。

1. 部首间笔画间的笔画设计能交错者应互相穿插避让(美图15)。

美图15

2. 重复笔画设计有所变化(美图16)。

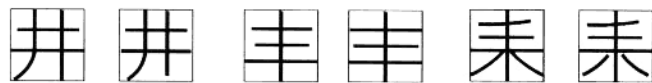

美图16

（四）满格、缩格与出格

由于结构差异，有些汉字严格按照统一规格设计书写，在视觉上反而觉得大小不一，因此正确掌握字体笔画的满格、缩格与出格，才能写出大小整齐的字。

1. 通常多数字的主要笔画的一端或两端应顶至字格边，即满格。一般而言，顶至字格边的笔画主要为主笔画（既支撑整个字的骨干笔画），个别副笔画因为重心和空间处理需要，也有顶字格边的现象(美图17)。

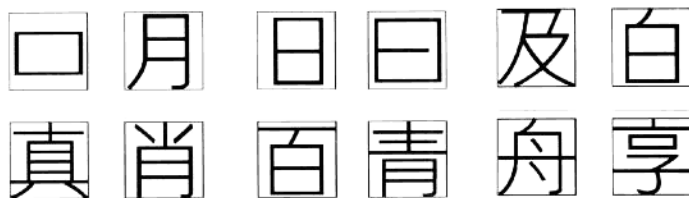
美图17

2. 外围笔画与字格边平行的方框字，所占字格空间饱满容易显大，其外围笔画应酌量平行内移，即缩格。缩格的多少与字格边平行笔画长度约成正比，但也不是绝对的，应在视觉上取得和周围字大小均匀的效果为标准，即所谓的“满收”，满的部分要内收。局部部首或偏旁属于这种情况的，也需要按要求进行缩格(美图18)。

美图18

3. 某些字的字型, 在传统设计书写习惯上属于长形的或扁形字体, 应有较大缩格, 因此也不能按以上酌量平行内移的方式缩格书写。要按其字型要求, 进行上下或左右的较大缩格。局部部首或偏旁属于这种字型的, 也需要按要求进行缩格(美图19)。

美图19

4. 某些字容易显小, 主要指字格外国空白部分多的字, 尤其是三角形和菱形字, 其撇、捺、点、勾、横笔画的笔端如与字格边相接, 设计时可稍出格, 否则字形偏小, 即所谓的“空放”, 字的外围笔画部分外放, 外放的多少与空白的大小约成正比。有些字个别部首也属于这种类型, 需破格, 如“会”“全”字上的人字头(美图20)。

美图20

还有字体写法的不同也需要进行破格处理, 如黑体字(美图21)。

美图21

四、美术字设计的基本原则

(一) 实用性原则

文字是人类用于传递信息的视觉语言。首先, 要做到易认、易记、清晰明了、实用实效, 并能适应人们心理、生理方面的要求。字体在视觉上传递信息的精确性是关键, 不宜使用大众不易辨认的异体字或不规范简笔字, 繁体字等。

美术字的设计首先要顾及文字的基本结构规律,这也是千百年来人们使用文字时约定俗成的,只有在这个规律允许的范围内进行创意变化,才有可能为人们所理解和欣赏,也就是所谓的可读性,如果违背这一规律,随意增减或改动笔画,令人难以辨认也就从根本上失去了美术字的意义。如:“公司”的设计,随意改变结构使人难以辨认。其次,在适应人们生理、心理要求方面要充分考虑到使用的场合对字体的限制。比如:高层建筑上使用的广告字体与信签名片上的字体,前者强调远距离的易认程度和视觉的冲击力,而后者则讲究清晰秀雅,均衡协调,如果使之颠倒,那么前者令人感到软弱乏力,后者使人产生视觉疲劳。还比如:欧洲人从前使用黑体的拉丁字母检查视力,它有朴素醒目的优点,但因为它比较平板,笔画变化少,尤其是阅读较长的篇幅时,眼睛容易疲劳,这就是心理、生理方面的因素造成的结果。第三,还要注意文字内容与字体形态的内在协调,比如:广告警句、严肃场合和娱乐宣传、化妆品上字体其造型风格肯定是有差异的。这要顾及人们长期对一些事物形成的既有印象。前者应朴素硬朗使人感到诚实可信、庄重威严,后者则要求秀美精巧、富于变化,给人以欢快热情之感,如果颠倒,势必造成人们心理和视觉上的不协调。

(二) 艺术性原则

美术字和其他艺术作品一样,应该以它的艺术特色吸引和感染读者观众,来迎合人类的审美需要,生动的传递文字的内在含义,在文字设计和书写中,不仅要单个字美观醒目,还必须考虑到整体的美观协调,如字体的笔画是否统一,笔画写法是否统一美观协调,字大小是否统一和谐,字的重心是否均匀稳定等等。只有这样才能更生动的传递文字的内在含义。

(三) 时代性原则

我们这里讲的时代性,是指在一定的历史时期内,人类思维发展状况、社会政治经济的状态、科技水平状态,因而影响到人们的审美倾向的综合反映。速度、效率、人们需求的多样性以及高科技对现实生活的影响等,都要求在美术字的设计应用中给予有利的表达,比如我们用这样的一些字就不能反映时代性(美图22)。

美图22

五、基础体美术字的基本笔画写法、特点以及基本要求

(一) 宋体字

宋体字始于宋代刻板印刷,但真正使用还是在明代,故也称为明体字。它又可分为老宋体写法和宋代写法两种,老宋体是明以后印刷体中应用最多的字体。

老宋体的特点是:方整严肃、端庄大方、横细竖粗(竖、横之比10比1以上)、笔画统一、规律性强等,它的造型特点是横画、竖画以及横折画的右上方有顿角,点、撇、捺、挑、勾与竖画粗细相等,而且有粗细的变化,其尖锋短而有力。因此有“横细竖粗、撇如刀、点如瓜子、捺如扫帚”的说法。老宋体由于它横画和竖画粗细相差过大,有粗壮有余而秀丽不足的缺点,和现代一些常用的字比起来显得有些传统和陈旧,在现代社会里除特殊用途之外一般不多用之,但是近年来人们在美术字设计应用过程中,适当加宽横画宽度,使老宋体字克服了粗壮有余而秀丽不足的缺点又焕发了新的生命力,而得到了广泛的运用。

宋体字是在老宋体的基础上设计变化而来的，它既保持了老宋体古朴稳重的特点，又具有仿宋体的活泼秀丽，既克服了宋体字粗细悬殊、呆板陈旧等不足，又改变了仿宋体纤细柔软只能写小字的缺点，形成美观大方、新颖挺秀的特征，因此被广泛运用于各种场合。

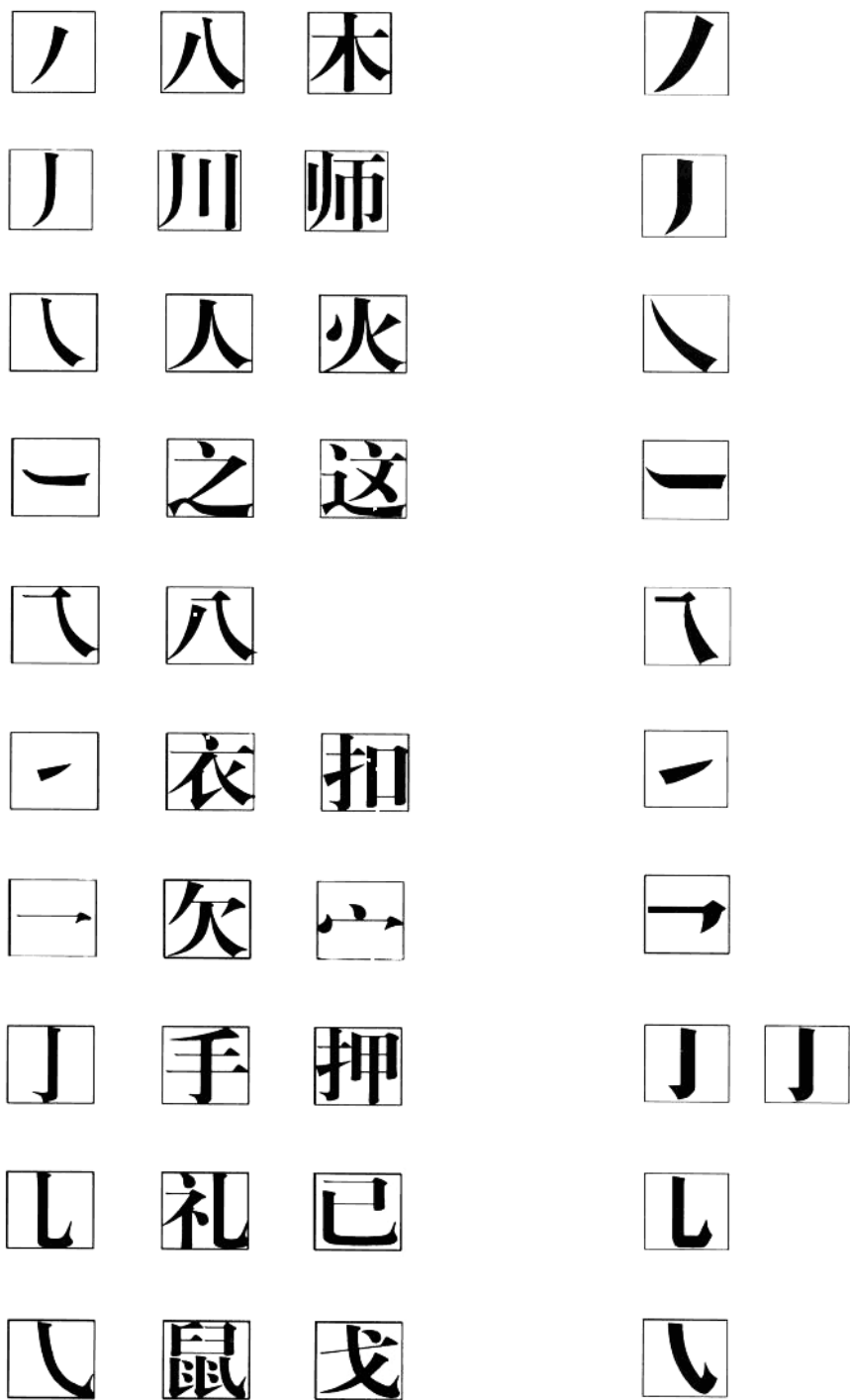
宋体的特点：端庄大方、方整严肃、横平竖直、横细竖粗，横画收笔处有三角笔顿、棱角分明、笔画统一、清晰美观。

宋体字的书写，竖、横之比以3比1左右为好，竖画宽度的选择，应以字格的宽度八分之一到六分之一为宜。

宋体字基本笔画写法。

1. 宋体字基本笔画写法有老宋体（美图23）和宋体字（美图24）两种。

丿 家 猩

丶 阳 陈

冂 勺 的

乚 气 风

凵 世 山

ㄥ 玄 埃

ㄣ 娘 女

丿

丶

勺

乙

凵

ㄥ ㄣ

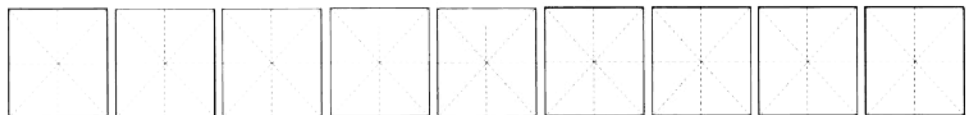
ㄣ

老宋体(美图23)

宋体字(美图24)

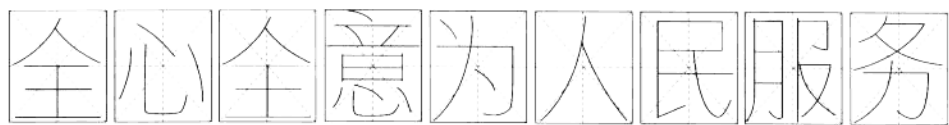
2. 宋体字书写步骤练习。

第一步：打格子划分字形比例(美图25)。

美图25

第二步：用单线体书写文字，调整结构(美图26)。

美图26

第三步：选择好字体竖画宽度（字格宽度的八分之一为易），双钩笔画，调整结构后完成(美图27)。

美图27

3. 现代老宋体偏旁、部首写法参考(美图28)。

寸	大	飞	干	工	弓	升
广	己	𠂇	𠂇	巾	口	马
门	宀	女	豸	山	彡	尸
𠂇	士	扌	彳	彡	巳	土
口	兀	夕	小	卜	幺	弋
尢	冬	子	贝	比	灬	长
车	歹	斗	厄	方	风	父
戈	𠂇	户	火	无	见	斤
𠂇	毛	木	𠂇	牛	牝	𠂇
片	支	𠂇	气	欠	犬	日
氏	衤	手	殳	水	允	瓦

王	韦	文	毋	心	牙	爻
日	月	𠂇	支	止	爪	白
𠂇	步	甘	瓜	禾	𠂇	立
龙	矛	皿	母	目	疒	鸟
皮	生	石	矢	示	𠂇	田
玄	穴	疋	业	衤	用	玉
耒	臣	虫	而	耳	缶	艮
虍	臼	米	齐	肉	色	舌
西	页	先	行	血	羊	聿
至	舟	衣	竹	自	羽	糸
糸	贝	采	𠂇	车	辰	赤