

SHIYONG MEISHUZI SHIYONG MEISHUZI SHIYONG MEISHUZI SHIYONG

实用美术字

郑 军 编著

金盾出版社

内 容 提 要

无论在报刊、书籍里,或是在商品设计、广告和公共场所的各种标示性设计中,以及机关、学校、企业单位的宣传栏和黑板报上,都需要美术字。本书阐述了美术字设计的基本理论和技法,重点介绍宋体、仿宋体、黑体、圆黑体和创意字体设计的基本规律、程序和要点,以及拉丁字母四种基本字体的结构和装饰特点,并收集整理中外较有个性的设计实例,从理论到实践均能给人以启迪,对广大美术字爱好者和实际工作需要者都有一定的参考借鉴作用。

图书在版编目(CIP)数据

实用美术字/郑军编著. —北京:金盾出版社,1996.2

ISBN 7-5082-0164-7

I. 实… II. 郑… III. 美术字-书法 IV. J292.13

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:8214039 8218137

传真:8214032 电挂:0234

北京科技大学印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/24 印张:5

1996年2月第1版 1996年2月第1次印刷

印数:1—31000册 定价:6.90元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

实用美术字

郑 军 编著

金盾出版社

引 言

美术字在现代生活中具有广泛的用途,无论在报刊、书籍里,或是在商业设计和公共场所的各种标志性设计中,以及机关、学校、企业单位的宣传栏与黑板报上,都需要美术字。而美术字本身也在不断地完善和发展,以适应商品经济的繁荣发展和精神文明建设的需要。

本书阐述了美术字设计(或绘画)的一些基本理论与技法,是作者根据多年来在实践中对美术字的探索,并参考了大量资料,于近期编写而成的。此外,本书还收集整理了部分中外较有个性的字体设计实例,供广大美术字爱好者和实际工作需要者参考。由于水平所限,书中不妥之处,恳请读者批评指正。

作 者

上编 美术字设计 理论与技法

一、美术字概述

文字,是记录和传达语言的书写符号,它同语言类似,都是人类重要的交际工具,都是运用一定形象来表达思想的。所不同的是,语言是运用听觉形象,文字是运用视觉形象。

那么,什么是美术字?被美化了的有图案意味或装饰意味的字体叫美术字。它具有实用性和艺术性两个基本属性。实用性指的是,字体结构、笔画准确易认,叫人一目了然;它不能随意变动原字形的结构,不能随便增减笔画,否则使人难以辨认。只有这样,才能有利于思想、信息的传播。艺术性指的是,字体变化力求优美,使人赏心悦目。在结构的安排和线条的搭配上,运用对称、均衡、对比、谐调等美学原理,设计出美观大方的美术字,从而使需要表达的文字内涵

得到更加充分的体现。

在当今快速发展的社会里,美术字设计已成为最直接、最有效的视觉信息传递要素。相当数量的设计作品纯粹是用文字构成的,字体运用得当,其设计就成功了一半乃至全部。国外已普遍对名称和商标进行标准化字体设计,经过注册后,成为受法律保护的标准字体。

美术字有两大类:一是以几个字连在一起进行设计的组合字类;二是以单个字进行设计的活字类。具体是由传统标准美术字、传统变体美术字和现代装饰美术字等构成的。从文字形态上又可以分为方块美术字、字母美术字和国际通用数码美术字等。

二、中文美术字

中国是一个多民族的国家,各民族都有自己的文字,汉字则是我国应用最广泛的文字。因此,研究中文美术字应以汉字为基础。

1. 汉字简史

汉字有着悠久的历史,它起源于象形文字。公元1899年,在河南安阳小屯村的殷墟发现的龟甲和兽骨上的文字,是今天能见到的最古老的商代甲骨文,距今已有三千多年的历史。(图1)以后相继出现了篆书、隶书、楷书、草书、行书等多种书体。

篆书 广义指甲骨文、金文、籀文和小篆。甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,是古时记载占卜吉凶的卜文;稍后的金文是铸在青铜器上的铭文,两者合称甲金文。后来出现的籀文和石鼓文,上面文字统称为大篆。秦始皇统一全国后,废止了不与秦文相同的文字,经过李斯等人的整理,形成了全国统一的文字,称为小篆。(图2)

隶书 隶书出现于秦代,大量使用于汉代。从篆书到隶书是历史上的一次划时代的飞跃。隶书将篆书的笔画减少,化圆为方,变弧线为直线,在转角处化圆转为方折,字的外廓也由长方形变为正方形或扁方形。隶书的出现,加快了文

字书写的速度,从而形成一种具有特殊风格的字体。(图3)

楷书 楷书又称真书、正书、正楷。在西汉宣帝时开始萌芽,东汉末成熟。唐代是楷书的成熟时代,名家比比皆是,最著名的有欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、颜真卿、柳公权等。楷书字体端正,结构严谨,笔画工整,便于阅读,今天,它仍然是学习书法艺术的标准字体。(图4)

草书 草书是为了适应快速书写的要求而出现的,具有广、狭二义。广义的,通常指写得便捷连绵的字;狭义的,即作为一种特定字体的草书。汉代出现了隶书的草写体,后来逐渐发展成为“章草”,继之又从楷书发展为“今草”和“狂草”。历史上著名的草书书法家有东晋的王羲之、王献之父子,唐代有张旭和怀素,宋代有米芾。草书一般难以辨认,实用性较差。(图5)

行书 行书相传始于汉末,是介于草书和楷书之间的一种字体。王羲之的《兰亭序》帖真迹,被唐太宗殉葬。明代朱元璋在题定武本《兰亭序》诗中说:“此书虽向昭陵朽,刻石犹能易万金”。后人常以《兰亭序》为行书的典范。(图6)

总的看来,大篆写实有力,粗犷豪放;小篆匀圆齐整,结构严谨;隶书端庄稳健,古朴雅致;

楷书工整舒展,挺拔秀丽;草书风驰电掣,结构紧凑;行书灵活自然,气脉相通。源远流长,各有千秋。

2. 汉字美术字的起源与发展

汉字演进的历史,为我们学习中文字体设计提供了极为丰富的养料。

以装饰手法绘写的汉字,古已有之。东汉文字学家许慎,把字体分为六种,其中有一种叫做“鸟虫书”,这种字体构思灵巧,笔画模仿鸟虫的造型,有浓厚的装饰味,这是古文字时代的装饰字体,说明我们的祖先在很久很久以前就能写出优美的创意字体了。“飞白书”也是古代的一种美术字,它产生于东汉,盛行于唐代,用扁平的竹笔书写,类似现在用粉笔在水泥黑板上书写一般。另外,在民间也有一些创意字体在应用,例如“囍”“福”“寿”等,一直流行到今天,仍为广大群众喜闻乐见。(图7)

随着印刷术的发明,汉字的形体和笔画更加规范,出现了“印刷体”。北宋时的印刷雕版字分肥瘦两种,肥的仿颜真卿字体,瘦的仿欧阳询字体。(图8) 由宋及明,逐步形成了便于雕刻的笔画横细竖粗的宋体字,以后又出现了横竖皆粗的黑体字。现在,随着电脑照排技术的发展,各种优美字体被输入电脑,印刷字体更加丰富。显然,各种印刷字体的出现,又成为现代美术字形成和发展的基础。

3. 基本字体设计

① 宋体

宋体字起源于宋代,到明代被广泛采用,因其造型端庄、稳健,而被广泛应用于图书、广告、产品说明等方面。其特征是字形正方,横细竖粗,横画和横、竖画接折处吸收了楷书的特点,都有顿角,点、撇、捺、挑、钩与竖画的粗细基本相等,其尖锋短而有力。有这样一个顺口溜很简洁地描述了宋体字的模样:“点如水滴撇似刀,横窄竖宽捺如扫,左钩右钩鹅进食,横到尽时有三角”。

宋体字吸收了颜体、欧体、柳体的书法特点,无论是用笔或结构都十分严格。这种字体结构严谨,字体稳健、端庄,其用笔融合了楷书的特点,是其它字体所不及,可以说宋体字是美术字中最完整的一种。(图9~11)

② 仿宋体

仿宋体字是因为它摹仿宋版书的一种字体,顾名思义而称为仿宋体。它的特点是字身苗条,粗细匀称,起笔落笔处显锋露角,干脆利落,笔锋与宋体相似,转笔有顿角。它的弱点是字不宜写得过大,否则有单薄感。绘写仿宋字也有一段顺口溜:“起笔顿,落笔顿,横斜竖直,粗细均匀”。(图12)

③ 黑体

因字的外观总体印象是笔画较粗,方黑

块而得名。它的特征是横竖笔画粗细一致,方头方尾,其它笔画也都是方头的。黑体字在风格上显得庄重有力,朴素大方,多用于标题或放在显著位置。

虽然黑体字的笔画粗细一致,但在处理上要显得灵活一些。一般说来,竖画要比横画略粗一些,在横、竖画的两头要稍稍加粗一些,在点、撇、捺、挑、钩的一端也要相应加粗,这样会显得更加厚实有力。(图 13~15)

④圆黑体

圆黑体亦称圆等线体,是由黑体演变而来。它的特征是具有黑体笔画的粗细一致,字体饱满。但圆黑体又不是单纯地将黑体字的方头方角改成圆头圆角,而是在结构上根据自己的法则进行加工,笔画向四周伸展,间架向外扩张,字形见大,使之比黑体更显得饱满充实,富于装饰性。(图 16~17)

由于圆黑体庄重有力,又新颖活泼,挺拔而富流动感,因而构成其刚柔相济、静中寓动的形式美,具有强烈的时代气息而深为人们所喜爱。

4. 设计美术字的基本规律

汉字美术字是以装饰手法设计(或直接书写)高度规范化的方块字,其基本要求是:大小均匀、结构完整、笔画统一。只有这样,才能给人以美术字所特有的美感。

①大小均匀

虽然汉字统称为方块字,但因为结构各不相同,笔画繁简不一,其外形也复杂多变,如果在绘写时大小完全一样,在感觉上倒是大小不一了。怎样才能把这些汉字都纳于同样尺寸的方框内,而且使人感到大小匀称呢?

根据眼睛对事物视觉的直感和汉字笔画多寡及其构架特点,汉字构架大体上可分为以下几种情况:一是四边全满的。即四边都有贯通到底的笔画与外框平行。如:国、团、圆等,若写得满框就显得比其它字大。二是三边满的字。如匡、匹、凶、同等,就要写得三边略空,否则会感到字既大而又偏向三边,而另一边比较空。三是两满二虚的字。如:王、门、司等,两边满的字,满处要略往里收一些。四是一满三虚的字。如:下、则、际等,满的一边要略为缩进一些。五是四边全虚。如:人、大、小、卜等就要写得大一点,有的笔画甚至可以出格,这样才显得大小一致,书法上有“满收虚放,内空外缩”的规则,就是这个道理。(图 18)

②结构完整

汉字既由部首偏旁组成,所以每个字拼在一起就要求完整。字的结构非常重要,尤如盖房,结构不稳就会倾斜或倒塌。要使结构严谨,就要做到多样统一、均衡稳定、疏密有致、变化有序。

汉字结构分为以下类型:一是单体结构。

如：人、中、小、大等；二是复合结构。如昌、偏、郑、徐等。复合结构又有不同的构成方式。其中两大部结构分为左右两大部结构（如林、双、横等）、上下两大部结构（如炎、朵、昌等），其它两大部结构和内外两大部结构（如园、国等）；三大部结构可分为左中右三大部结构（如准、擲、揪等）和上中下三大部结构（如羸、靠、冀、爵等）。还有其它多部结构等等。

要使美术字结构严谨，还要注意以下构成原则：

第一，中线为准，左右平衡。每个字都有一根中线，虽然它是无形的，但在结构中总是通过一定方式表现出来，如“中”字中间的一笔长竖、“华”字下部的一笔短竖等。“笔”、“上”等这一类字的竖画应略向左偏，以免右边笔画太挤。而“集”字上部右边一竖又要略靠右一些，以求平衡。所以，只有以中线为准，才能做到左右平衡，只有做到左右平衡，中线才能起到作用。

第二，上紧下松，上小下大。由于眼睛的错觉，方块字的视觉中心要比实际的中心略高一些。在一个方形的框子里，用眼睛找出一个中心，然后做上记号，此为视觉中心；在四角画两条对角线，相交之处叫绝对中心；这两个中心点的间距，如同自然界中存在万有引力定律一样的不可避免。

在同一字内，上部结构要略紧凑一些，下部

结构要略为宽松一些，同形而且上下重叠的两部分，上部要比下部小一些。上紧下松的结构使人感到宽松，上松下紧的结构使人感到局促。（图 19）

当然，紧、松、大、小都是相对而言的，否则，就会产生相反的结果。

第三，有争有让，适当穿插。美术字要写得美观，还要注意字形的比例与分割，要根据部首的大小、长短，适当调整。例如“林”字，左右两边的笔画完全相同，但左边的木要略小于右边，才符合左紧右松和上紧下松的审美心理。笔画多的部分应多占些位置，笔画少的部分应少占些位置，不能机械地进行均等分割，如果笔画安排不妥，就会产生互不相关或重叠挤压的现象。（图 20）

③ 笔画统一

笔画是构成汉字的“零件”，笔画是否统一，对于美术字有着十分重要的影响。

一般地说来，横画与竖画是主笔，点、捺、撇、钩等都是副笔。以宋体字为例，如竖画粗则副笔也要粗，竖画细副笔也要写得细，如果是笔画多的字，主、副笔画都要细，相反笔画少的字也要适当加粗。但要注意，无论是减细或加粗，都不能过于悬殊。此外，每笔的起笔与收笔也要一致，才较完整，根据不同的情况灵活掌握，以在视觉上感到舒服为准。（图 21）

5. 美术字的设计程序

①构思 如果要写一组美术字,首先需看这组文字要表达的内容与精神,然后选择字体,力求艺术风格与词义相吻合。

②打格 根据选定的字体,确定格子的长、宽大小、字距和行距,用铅笔轻轻地打上格子。

③布局 在格子内用单线写出各部首所占的比例。

④起稿 用 HB 的铅笔在布局好字的框内徒手写出字的骨架,这时就要注意字与字之间的呼应关系,例如上紧下松、均匀稳定等。落笔不宜太重,以便修改。

⑤上色 用针管笔或鸭嘴笔勾出字的轮廓,直线处需用尺子,曲线则直接用毛笔画,再用毛笔将颜色涂在轮廓中的空白处。

⑥修整 有时上色前和上色后的效果会有差异,这时需擦去铅笔线,将不合适的地方修改调整,以达到均匀美观,完整统一。这样,一幅美术字作品就完成了。(图 22)

6. 创意字体设计

掌握了主要字体的基本规律和设计程序以后,就可以创造出新颖的创意字体。既然要“创意”,就要找到“创意”的变化规律,不能毫无依据地为了变而变,如果违背了客观规律,变化后的字体就不会有美感。

①创意字体的变化规律

第一,外形变化 汉字的外形变化适宜于正方形、长方形、扁方形和倾斜形等。圆形、菱形和三角形一般少用,这些形状失去了方块字的特征,不易识别。在排列上横排、竖排均可,还可以变成透视形、扇形或波浪形等。(图 23)

第二,笔画变化 笔画粗细变化通常包括主笔粗、副笔细,主笔细、副笔粗,横细竖粗,横粗竖细,上粗下细,上细下粗,左粗右细,左细右粗等。笔画的形状变化,一般应遵循“主笔不变副笔变”的原则。但是,要注意统一规律和整体协调,不能因变得过分复杂或形态太多而失去字体设计的意义。(图 24)

第三,结构变化 使字的结构发生变化,是为了打破字的原有间架,求得一种奇特的效果。例如,有意识地将字的笔画进行夸大、缩小,或者移动位置,改变字的重心等。(图 25)

②创意字体的分类

第一,装饰字体

装饰美术字的应用范围很广。由于它装饰性强,绚丽多姿,似有诗情画意,深受人们的喜爱。大体上可归纳为 7 种装饰字:

空心装饰。以线条勾画出文字的轮廓,中间留出空白。它适应于黑体、圆黑体、琥珀体等字体。(图 26)

背景装饰。在美术字的背后加上相应的装

饰,其目的是为了充实字的内涵,或烘托主体美术字。不论背景怎样变化,色彩的面积都不能太抢眼,以免喧宾夺主。(图 27)

连接装饰。字与字之间的连接,打破方块字的制约,使一组字变成一个整体。可以把相同位置的笔画一贯到头;也可以把相邻的字互相连接使之呈现出或高或低或似外框的风采;有的笔画可长可短,字可大可小,使之产生均衡与对称、对比与统一,充满韵律的美感。(图 28)

折带装饰。仿佛将带状的纸条或布条曲折而成。它书写便利,只要将板刷按定向书写便会获得笔画折来折去的特殊效果,并带来柔软或者坚硬的感觉。(图 29)

重叠装饰。一般可以单字重叠也可以双字重叠。单字重叠就是在单字中笔画互相叠压,群字重叠就是在群字中字和字之间互相叠压,目的就是产生层次感。还要注意,后面的笔画叠住前面的笔画(个别处为前面的笔画叠住后面的笔画)、副笔画叠住主笔画,均不要为了重叠而重叠,而应使人容易识别,摆得恰到好处才是。(图 30)

实心装饰。实心字只要字的外轮廓,中间笔画全部省略,可以空白也可以涂实。在设计时,一定要抓住该字外形的特殊性,一些不具有特殊外形的字不宜以实心体出现。(图 31)

断裂装饰。将文字的笔画采取剪切、错位、

分解、手撕等方法,使之产生断裂、虫蛀、破碎、粗犷等感觉。(图 32)

第二,形象字体

形象美术字就是把文字的含义形象化,它既是文字也是图画。设计时要深刻领会文字内容,充分发挥想象力。通常有 3 种:

添加形象美术字。在所要设计的字体中加进有关联的形象及其有代表性的特征,以增强人们对字的联想,使美术字更具感染力。(图 33)

笔画形象美术字。将字的某一笔画合理而巧妙地变成某形象,而这种形象与字的内容相关,并符合文字的相应笔画特征。(图 34)

整体形象美术字。将某一词句的所有笔画都作形象处理,也就是用某种与字义相关联的形象组拼成字。(图 35)

第三,立体字体

利用投影或绘画透视的原理,表现出文字的立体效果,十分醒目。透视可用不同的焦点位置,产生各异的效果。用光线投射字体,使字体后面出现影子,能产生视觉上的空间感。(图 36)

第四,书法字体

利用书法艺术的特点,稍加变化,创造出具有书法美的美术字,使文字造型达到更理想的境界。这种字体书写自由,字形可大可小、可高

可低,笔画也可以自由伸展。(图 37)

三、外文美术字

世界上大致可分为东、西两大文字体系,即西方的拉丁字母文字体系和东方的汉字体系。在世界上应用拉丁字母的国家有 60 多个。绘写拉丁字母必须掌握易读性、艺术性和思想性这三个原则。

1. 基本字体设计

包括老罗马体(文艺复兴字体)、现代罗马体(古典主义字体)、现代自由体和装饰体。这些基本字体是由直线和圆弧线组成,都有着各自的基本结构和装饰特点。

①老罗马体 这种字体是学习拉丁字母的基础。起初是用扁形钢笔以倾斜的角度写成,最优秀的字体是法国的加拉蒙体,这种字体明亮、柔软、美观,装饰效果和易读性十分好。这种字体的特征是圆形字母的轴线倾斜,粗细线条变化不大,字脚成圆弧形。很适合用在商品装潢、书籍、刊物等方面。(图 38)

②现代罗马体 这种字体是用扁平的钢笔以水平的角度写成的,最有代表性的是意大利享有“印刷者之王”声誉的波多尼体。这种字体工整、精致、朴素,非常和谐。它的特征是圆形字母的轴线完全垂直,粗细线条对比强烈,字脚成

直线形。它适用于现代印刷品及艺术作品。(图 39)

③现代自由体 包括无字脚体和加强字脚体,其字母是同样粗细的线条。前者完全抛弃了字脚,显得朴素、端正;后者在无字脚体上加添短字脚,有着粗犷的风格,也很受人们喜爱。由于这两种字体易于书写制作,从实用角度看大大优于其它字体。(图 40)

④装饰体 装饰字母通常用于字首,即在文章开头时的第一个字母,常常绘制一些图案装饰。这种字体大都没有印刷活字,需手写绘制。一般有两种风格,一种是单线造型,另一种用点、线、面等构成元素综合造型。(图 41)

2. 绘写的基本方法

①大写字母的写法 由于拉丁字母的形状有宽窄之分,在绘写时只要画两条平行线作为字母上下两端的界线即可。字母 I 决定竖线的高和宽的比例,H 和 N 决定方形字母的宽度。圆形字母上下两端应稍撑出,使它们的高度在视觉上与方形字母一致。圆弧线的中部应比竖线稍粗一些。三角形字母的三角应撑出一点儿,使其高度在视觉上与方形字母一致,斜线比竖

线则应稍细一些。另外,在结构字母的处理上,腰部要比绝对中心稍高一些,上半部结构比下半部结构小一点儿。(图 42~43)

②小写字母的写法 小写字母分上、中、下三部结构。绘写前先画四条平行线,作为小写字母各部分的界线,除 IJMW 四个字母以外,字母的宽度应与 N 相等。(图 44)

③斜体字母的写法 斜体的特征是字母上部向右倾斜,具有活泼、流畅的风格。大写字母把正体倾斜放置,小写字母中的 adhnt 等在笔画的末尾带一小钩,是为了与下一个字母相呼应,uxyz 等几个字母把部分直线改成曲线,目的是为了突出斜体字母的圆意。(图 45)

3. 创意字体设计

拉丁字母的创意字体是在罗马体等字体的

基础上装饰变化而成的。在装饰变化时必须做到形式与内容一致。

①装饰字体 这种字体应用极为广泛,一般情况下是以基本字体为原型,作本体立体、勾边、内线、平行透视等变化。为了使字母醒目,还可采取断笔、折带、重叠、虚实或投影等方法。(图 46)

②形象字体 把文字和图画结合起来,使文字的含义形象化。凡是表述形象的词句都可以运用这种方法。(图 47)

③书法字体 书法字体的工具有毛笔、钢笔、炭笔等,特点是个性强,充满运动感。采用这种方法书写,可以先反复练习,直到熟练,最好不再修改。(图 48)。

译

图 1

图 2

图 3

臣義之言霜寒伏願
聖體與時御宜不勝馳情謹附
動靜臣義之言

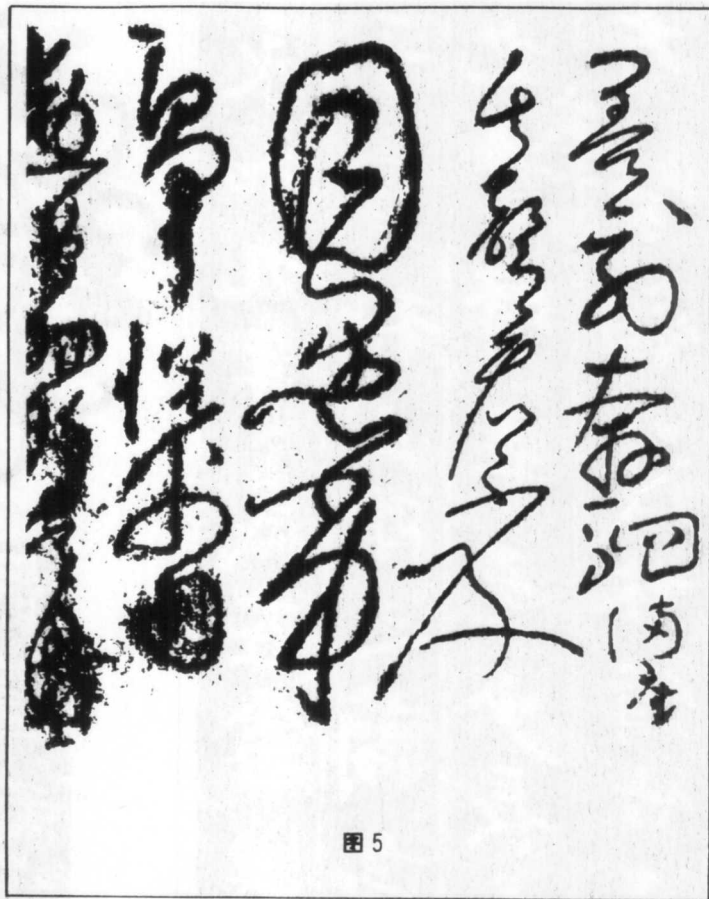

图 5

图 4

永和九年歲在癸丑暮春
 于會稽山陰之蘭亭修
 也羣賢畢至少長咸
 有峻嶺茂林脩竹又有

图 6

鳥虫书

民间装饰字

飞白书

图 7

宋版仿顏體

閱真西山心政二經以
涯樂府誦味之借爲養
仕潭一產潭著聲海內
書予皆刻而新之聞西

宋版仿歐體

敗有吾先潛難會稽後
得焉故作還自會稽歌
野粉椒壁黃濕螢滿興

圖 8

圖 9