

美术字

meishuzi

人民美術出版社

A B C D

E F G I

L M N O

P Q R S

T V X

什

很

挤

材

种

仗

冲

污

燎

确

供

嶙

均

琉

馆

余秉楠 编 绘

美术字

meishuzi

人民美术出版社

1980·北京

美 术 字

余 秉 楠 编 绘

人民美术出版社出版

责任编辑：陈允鹤 张晓君

北京胶印二厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

*

1980年4月第一版第一次印刷

1982年5月第二版第二次印刷

书号：8027.7070 印数：100.001—230.000

定价：1.20元

目 录

一、美术字的意义 ····· 1

二、美术字的原则 ····· 1

(一) 思想性

(二) 可读性

(三) 艺术性

三、中文美术字 ····· 2

(一) 汉字简史 ····· 2

(二) 分类及特征 ····· 12

1. 宋体美术字

2. 黑体美术字

(三) 一般规律 ····· 16

1. 上紧下松

2. 横轻直重

3. 主副笔划

4. 穿插呼应

5. 匀称稳定

(四) 绘写的方法 ····· 24

1. 绘写步骤

2. 参考字体

3. 笔形塑造

4. 偏旁规范

(五) 变体美术字 ····· 61

1. 变体的特征

2. 变化的准则

3. 变化的范围

4. 变体的类型

(六) 美术字资料 ····· 71

1. 印刷活字

2. 书籍装帧美术字

3. 环境布置美术字

4. 黑板报墙报美术字

5. 商业美术美术字

6. 商店美术字

7. 商标美术字

四、外文美术字 ·····145

(一) 拉丁字母简史 ·····146

(二) 分类及特征 ·····155

1. 文艺复兴字体

2. 古典主义字体

3. 现代自由体

(三) 一般规律 ·····156

1. 几何形体

2. 笔势统一

3. 黑区白区

4. 均匀安定

(四) 绘写的方法 ·····160

1. 拷贝和临摹

2. 由易及难

(五) 变体美术字 ·····182

1. 变体的特征

2. 变化的准则

3. 变化的范围

4. 变体的类型

(六) 拉丁字母美术字资料 ···189

1. 印刷活字

2. 综合资料

五、美术字的配合 ·····255

六、美术字的应用 ·····263

一、 美 术 字 的 意 义

美术字是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。它既美观又醒目，是工农兵喜闻乐见的一种文字形式。

美术字是宣传马列主义、毛泽东思想，促进社会主义建设事业必需的宣传工具之一。例如，革命导师的语录、政治宣传标语、黑板报、墙报、会场布置、展览会布置、商品的装潢和宣传、书籍杂志的装帧……等等，都要用到它。美术字还以它的艺术感染力起着美化人民生活的作用。

二、 美 术 字 的 原 则

(一) 思想性：美术字的思想性是和它所表达的文字的内容精神紧密结合在一起的。绘写美术字必须从内容出发，对文字进行艺术加工，使之概括、生动、突出地表达文字的精神含义，增进宣传效果。反之，就会降低以致削弱应有的宣传效果。

(二) 可读性：文字的基本结构是几千年来经过人们创制、流传、改进而约定俗成的，不能随意改变。美术字的字形和结构也必须力求正确，使观众一看就能认识，这就要求我们在绘写时不能过分变动字形结构，或随意增减、改动笔划。

字形最清楚的是黑体，欧洲从前用黑体的拉丁字母检查视力，它有朴素醒目的优点，但因它只有字的骨骼，比较平板，尤其在阅读较长的篇幅时眼睛容易疲劳，可知还有美学和心理学方面的因素。

(三) 艺术性: 美术字和其它艺术作品一样, 应该以它的艺术特色, 吸引和感染读者观众。它要求不仅是每一个单字美观醒目, 还必须把整行或整幅的美术字写得整齐统一, 均匀稳定, 达到整体的美观谐调。

思想性、可读性和艺术性三者是相辅相成的, 艺术性强的美术字既突出了思想性, 也加强了可读性。

三、 中 文 美 术 字

我国是一个多民族的国家, 文字种类很多, 汉字是我国应用最广泛的文字。现在讲的中文美术字是在汉字的基础上装饰加工而成的。

中文美术字虽然种类繁多, 千变万化, 但大致可分为宋体、黑体和变体三大类。变体又是依据宋体和黑体变化来的。宋体和黑体也只是笔形有别, 在结构、规律上基本是一致的。掌握了宋体和黑体, 变体也就不难掌握了。因此, 我们在这里着重研究宋体和黑体的基本特征以及它们的一般规律。

在学习中文美术字以前, 了解一下汉字的简单历史和它在艺术上的发展, 是很有必要的。

(一) 汉字简史: 公元1899年在河南省安阳县发现的龟甲和兽骨上面的文字是今天能看到的的最古的商代的甲骨文, 到现在已有了三千多年的历史。(图1) 从甲骨文既是象形字又是表音字这一点来看, 汉字起源于图画, 并且在商代以前一定还有相当长的历史。但是在没有更古较多的实物证明以前, 我们只能从商代甲骨文讲起。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字, 是当时统治阶级记载占卜吉凶的卜文。金文是铸在青铜器上的铭文。(图2) 两者合称甲金文。其中有一些和图画一样的象形文字, 十分生动。(图3)

石鼓文, 籀文和古文都是周代的文字。石鼓文是在唐代发现的刻在十个石鼓上的文字。(图4) 籀文是在汉代流传的古字书《史籀篇》中的文字。在汉代孔壁内发现的经传和春秋

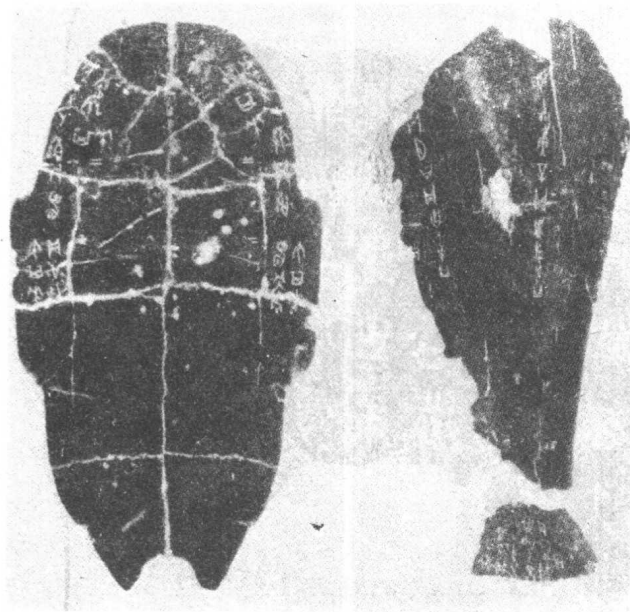

图1 甲骨文

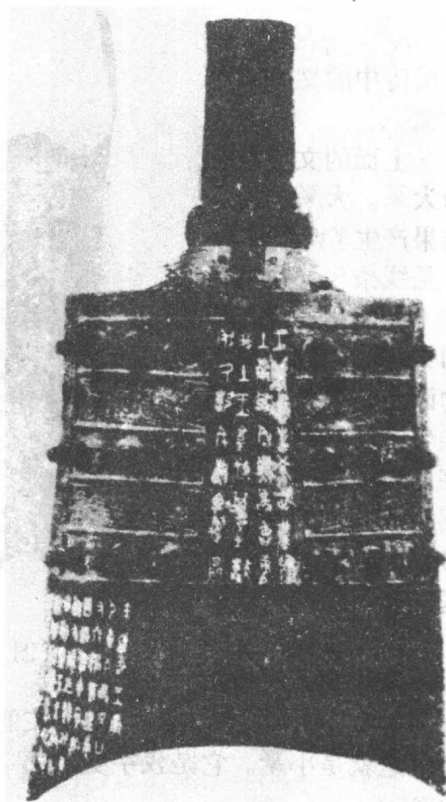

图2 金文 猷钟

图3 象形文字

日

月

山

水

草

木

鱼

鸟

左氏传中的文字叫做古文。

上面的文字统称为大篆。大篆的发展结果产生了两个特点：一是线条化，早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了，它们随实物画出的线条十分简练生动；二是规范化，字形结构趋向整齐，逐渐离开了图画的原形，打定了方块字的基础。

秦始皇统一全国后，废止了不与秦文

相同的文字，经过李斯等人对秦文的收集、整理和简化，产生了一种具有进步性的统一的文字，这就是小篆。它是汉字史上第一次统一文字的运动，也是古文字时代文字简化的总结。

(图5)

小篆除了把大篆的形体简化之外，并把线条化和规范化达到了完善的程度，几乎完全脱离了图画文字，成为整齐谐调、十分美观的基本上是长方形的方块字体。但是小篆也有它自己的根本性缺点，那就是它的线条用刀刻或者用笔写都是很不方便的，所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书。

晋朝卫恒在《四体书势》中说：“秦既用篆，奏事繁多，篆字难成，即令隶人佐书，曰

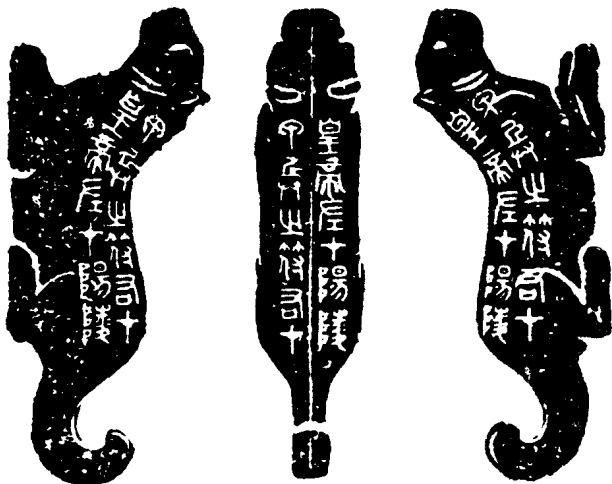

图4 石鼓文

图6 古隶 上林鼎铭文

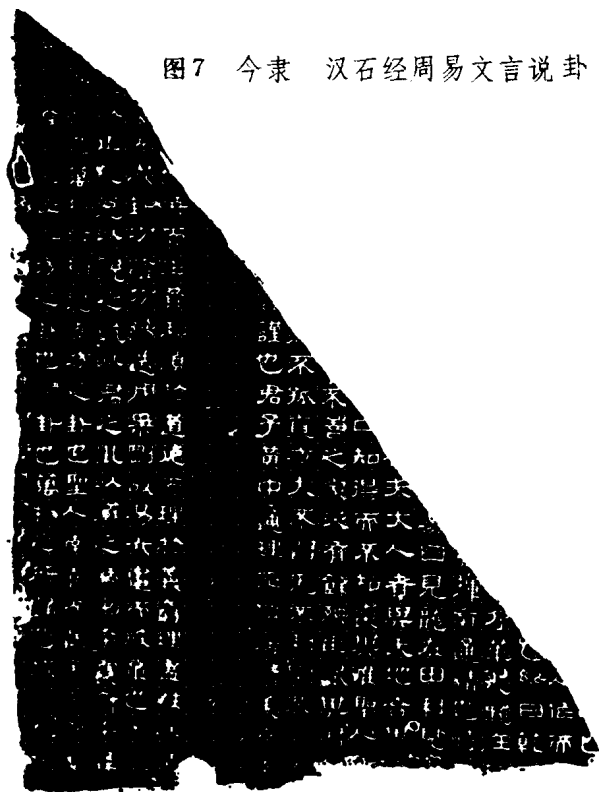
图5 小篆 阳陵虎符

隶字”。又说：“下杜人程邈为衙役隶，得罪始皇，幽系云阳十年，从狱中做大篆，少者增益，多者损减，方者使圆，圆者使方，奏之始皇，始皇善之，出以为御史，使定书，或曰程邈所定，乃隶书也”。从这里我们可以看到古隶产生的原因和程邈是整理和改进小篆、促进古隶形成的重要人物。

古隶是由小篆走向今隶的过渡字体，也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁。它的特点是把小篆粗细相等的均匀线条变成平直有棱角的横、直、点、撇、挑、捺、勾等的笔划。不但转化了古文字时代的文字形体，用笔书写起来也方便多了。如小篆田的圆形很难写，古隶写成平直方正的田，就好写多了。同时它放弃了小篆随实物画出来的象形字的形体，使得在秦代以前象形兼

图7 今隶 汉石经周易文言说卦

表义的文字转变为表义兼表音的文字，并开始定型了从这以后二千年来的汉字形体。（图6）

古隶发展到汉代就在平直有棱角的笔划的基础上形成了工整美观、活泼有波势挑法的今隶。它是一种比古隶更加发挥了毛笔书写特点和更为成熟美观的字体。由于它的撇、捺两个笔划向两边分散，象个八字，所以又叫做八分书。

（图7）最早的著名八分书家是东汉的王次仲。

真书也叫做正书和楷书。在西汉宣帝时开始萌芽，东汉末成熟，魏以后大盛起来。从认识真书的人也能读今隶这一点来看，真书是从今隶直接变来的。它们在形体结构上区别不大，只是用笔的方法不同，真书在笔划上平稳，放弃了今隶波动的波势挑法，在形体结构上打破了今隶的平直方正，变八字形的扁方形为永字形的正方形，从字势来看，

今隶向外散开，真书向里集中，形成了今天的汉字形体。

著名的真书家是三国时魏的钟繇、张怀瓘在《书断》中说他：“真书绝世，刚柔备焉，点画之间多有异趣”。（图8）但是他的真书还带有隶书的风格。完全摆脱了隶书风格的后来的著名真书家有东晋的王羲之和他的儿子王献之等人。

唐宋两代，经济发达，文化上出现了黄金时代，公元十一世纪中叶毕升发明了活字印刷。印刷术被人们称为“文明之母”，它是我国人民对世界文明的伟大贡献之一。由于印刷术的发明，佛经、历书和其它的印刷品大为流行，有力地推动了文化的发展。印刷术先后传入朝鲜、日本、越南、琉球、菲律宾，西传到伊朗，并影响了埃及和欧洲。

印刷术发明后，刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响，产生了一种横轻直重、阅读醒目的印刷字体。北宋时雕版印书通行的结构方正匀称的印刷字体，后世称为宋体字。当时所刻的字体有肥瘦两种，肥的仿颜体、柳体，瘦的仿欧体，虞体。其中颜体和柳体字的顿笔高耸，已经略具横轻直重的一些特征。到了明代隆庆、万历年间，又从宋体字演变为笔划横轻直重、字形方正的明体字。原来那时民间流行一种横划很细而竖划特别粗壮、字形扁扁的洪武体字，象职官的衔牌、灯笼、告示，私人的地界勒石，祠堂里的神主牌等等都采用这种字体。以后，一些刻书工人在模

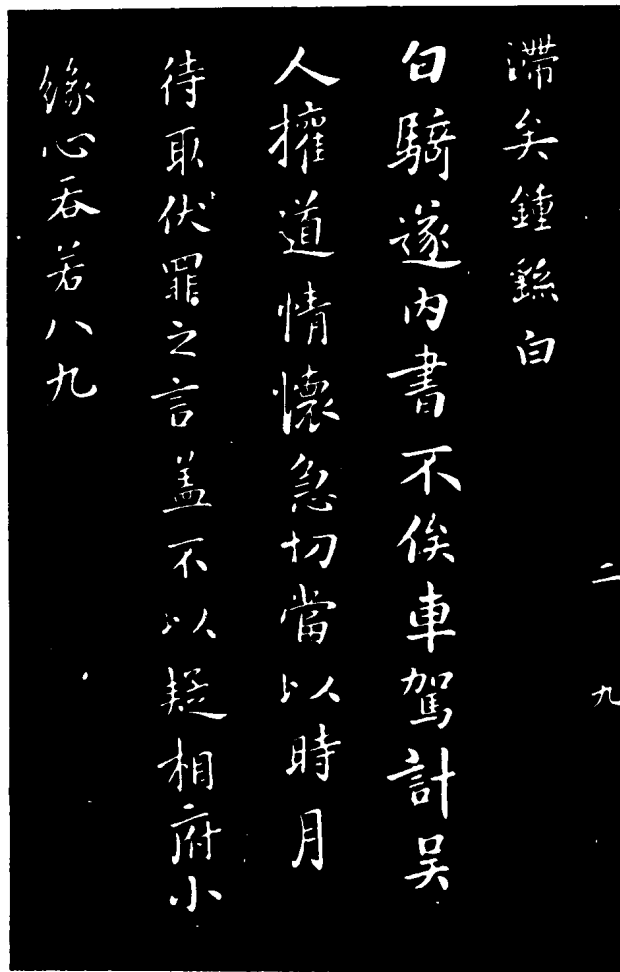

图8 真书 魏钟繇书

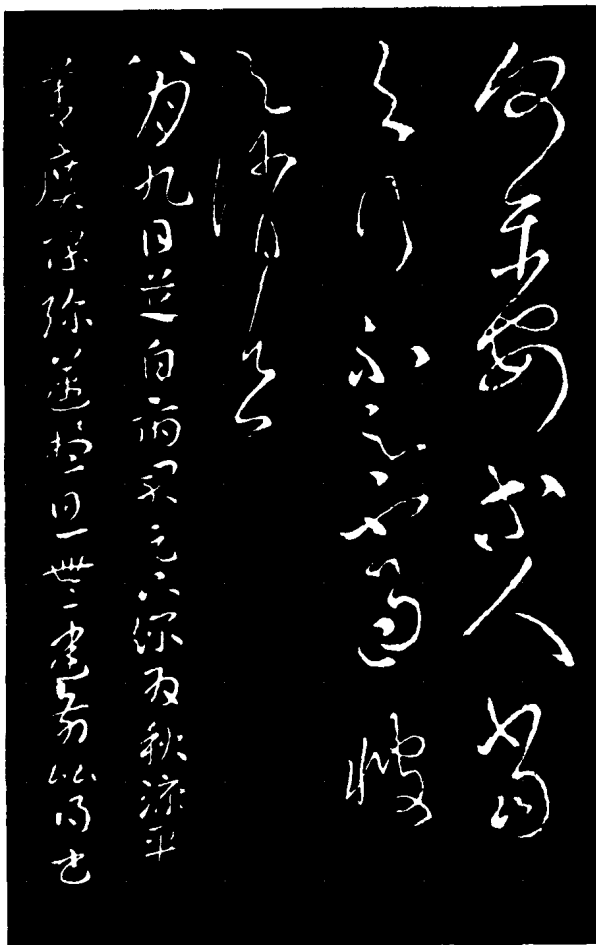

图10 今草 汉张芝书

阅读价值，成为主要供欣赏的艺术品。

著名的今草书法家是东汉的张芝，《书断》对他的书法评价很高，说他：“字之体势一笔而成。偶有不连，而血脉不断；及其连者，气脉通其隔行，……故行首之字往往继前行之末。世称‘一笔书’者，起自张伯英（名芝），即此也”。唐代徐浩在《论书》中说：“钟（钟繇）善真书，张（张芝）称草圣，右军（王羲之）行法”。可见今草首推张芝的成就最高。（图10）狂草的著名书法家有唐代的张旭和怀素等人，张旭说他自己写字的体会：“孤蓬自振，惊沙尘飞，余师而为书”。怀素的字可以从朱瑤称赞他的一句诗中找到：“笔下惟看激电流，字成只畏龙蛇走。”由于笔势急剧如狂，这种草书因而得到狂草这个名称。

真书写得快了，像人走路连续不停，就成了行书，“真书如立，行书如行”，这句话说出了行书的特点。它最初是在公元三世纪初汉末介于真书和草书之间的字体，它一方面受了今草快速流畅书写的启发，反过来补救今草不

图11 行书 定武本兰亭序（独孤长老本）

易阅读的缺点，另一方面追随真书工整的形体，而又补救它不能快写的缺点，是直到今天既能快写又易认识的实用价值最大的字体。

最早的行书家是当时的刘德升。历史上都推王羲之是最著名的行书家，他的兰亭序帖的真迹被唐太宗殉葬，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”。可见他的书法艺术达到了极高的成就。（图11）

汉代的著名文学家许慎，把字体分为六种，其中之一叫做“鸟虫书”，就是古文字时代的美术字，说明了我们的祖先远在三千多年前就能写出形体优美、姿态百出的美术字了。例如：鸟书、蝌蚪文、凤尾书、芝英篆、金剪书等。另外，也有一些在民间产生和应用的美术字，一直流行到今天仍为广大群众喜闻乐见的，如“囍”字等。这些古代美术字，丰富了我国书法艺术

的宝库，是艺术领域中一宗可贵的遗产，是值得我们研究和借鉴的。（图12）

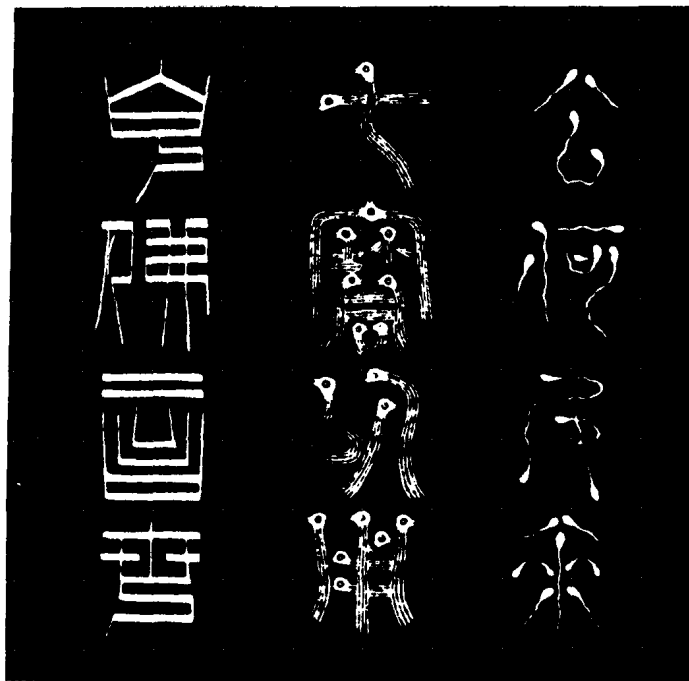
简化字是从汉字历史一开始就存在的。汉字有同字异体的现象，它们不过是一个繁简的差别，简的对繁的来说就是简体字。汉字历史也可以说是为了实用而不断简化的过程。历史上第一次的简化运动是在秦代产生了小篆。从隶书、真书直到现在，民间不断地创造着简体字，但在过去它们往往被各个朝代的统治阶级所排斥，不能与所谓正统字体同样受到重视和承认。

解放后，党和政府十分重视汉字的简化运动，作了一系列重大的努力，取得了丰硕的成果。

汉字简化的结果产生了今天通行的“简体字表”。同时，汉字音化的结果产生了“汉语拼音方案”。简化过程只是形体结构上的变化，音化才是汉字本质的改变。我们今天改革汉字的目的是创造和应用拼音文字，“简体字表”和“汉语拼音方案”都是为了适应向拼音文字过渡的目前时期的需要，是为了将来推行拼音文字铺平道路的。但是，为了文字统一，使阅读者正确辨认，作为正式书写或印刷的文字，特别是较庄重的宋体、黑体、楷书等，其形体和笔划应符合当前的规范，不能随意创造或简化，以免误认以致造成混乱。

总的说来，汉字历史分为古文字和今文字两个时代，古文字时代又可分为大篆和小篆两个阶段，从古文字时代向今文字时代过渡的是古隶，今文字时代又可分为今隶、真书和经过简化的现代汉字三个阶段。

从艺术特征来说，大篆写实有力，粗犷豪放；小篆均圆柔婉，结构严谨；隶书端庄古雅，

长方大篆

鸟书

蝌蚪文

图12 古代美术字

汉字历史年代表

文字时代	朝代和公元	文字名称	其它文字
古文字时代	商 前1600—前1208	大篆 甲骨文 金文 石鼓文	篆草
	周 前1207—前222	周文 古文	
	秦 前221—前207	小篆 第一次 简化运动	
过渡时代		古隶	隶草
今文字时代	汉 前206—219	今隶	章草
	魏到现在 220—现在	真书	今草 行书 狂草
	汉到现在 前206—现在	简体字 1956后第二 次简化运动	960后 印刷字体

图13 汉字历史年代表

发挥了毛笔书写的特点；真书工整秀丽，进一步发展了笔法应用的长处；行书活泼欢畅，气脉相通；草书风驰电掣，结构紧凑。同时各个书法家又有自己的独特风格。在形体上的变化，是从象形的图画到线条的符号和适应毛笔书写的笔划以及便于雕刻的印刷字体。（图13）

（二）分类及特征

1. 宋体美术字

（1）老宋——老宋是从北宋（公元960——1127年）刻书字体的基础上发展来的，在印刷体中历史最长。它的特点是字形正方，横细直粗，横划及横、竖划连接的右上方都有顿角，点、撇、捺、挑、勾与竖划粗细相等，其尖锋短而有力。因此有“横细竖粗、撇如刀，点如瓜子、捺如扫”的顺口溜。老宋的风格是典雅工整，严肃大方。它是印刷体中应用最广泛的一种。不过，它的横竖笔划相差悬殊，点、撇、捺、挑、勾圆而不挺，粗壮有余，秀丽不足。（图14）

（2）仿宋——顾名思义，仿宋是摹仿宋版书的一种字体，它的产生还只有六十年左右的历史。在印刷体中，要推仿宋字形最美，字身略长，粗细均匀，起落笔都有笔顿，横划向右上方倾斜，点、撇、捺、挑、勾尖锋加长。其风格