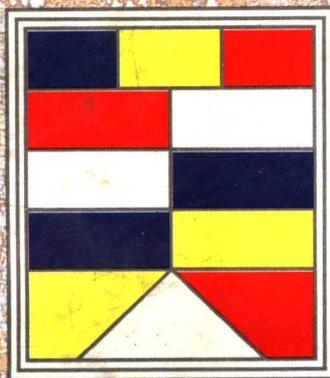

MEISHUZI
JIFAYUYINGYONG

美术字技法与应用

徐学成编著

上海书店出版社

美术字技法与应用

徐学成 编著

上海书店出版社

责任编辑 陈其瑞
装帧设计 朱安邦

美术字技法与应用

徐学成编著

上海书店出版社出版

(上海福州路424号)

新华书店上海发行所发行

上海展望印刷厂印刷

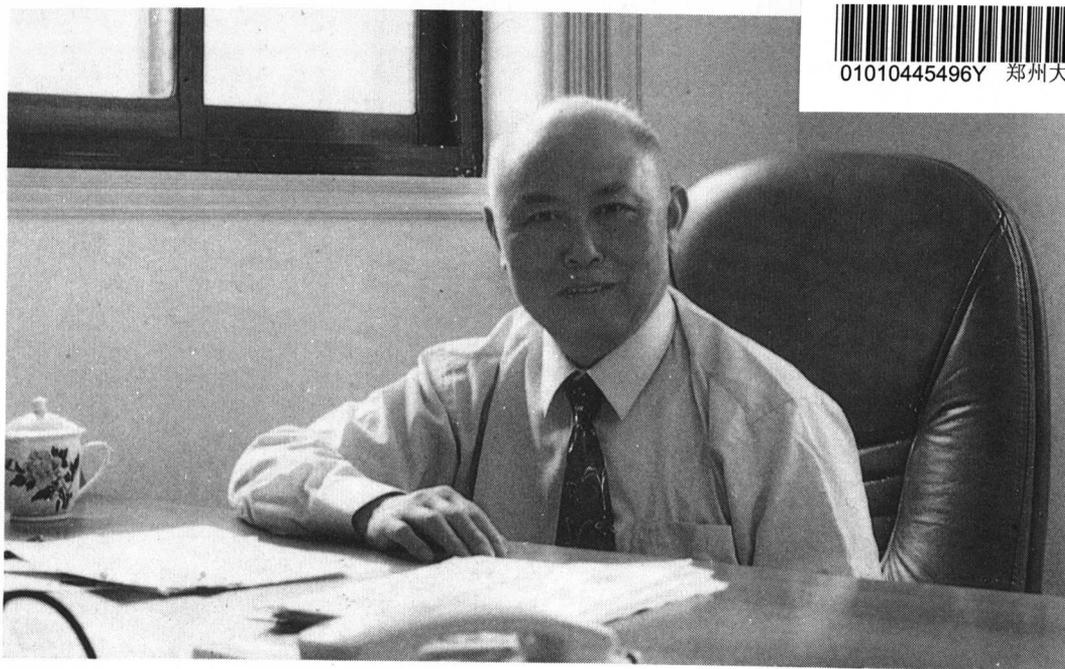
开本 787×1092毫米 1/16 印张 19.75

1998年3月第一版 1998年3月第一次印刷

印数 0001-8000

ISBN 7-80622-295-2/J·112

定价: 35.00元

作者简介

徐学成 1928 年生于江苏省武进县。1954 年毕业于华东艺专美术系，曾在上海新知识出版社、上海人民出版社担任书籍装帧设计工作。1960 年调上海印刷技术研究所字体研究室专门从事字体设计工作，1987 年评为副编审。

在从事字体设计工作 30 多年中，主持设计和协作设计了各种字体 20 余种，这些字体广泛应用于全国各地报纸、书籍、杂志上，特别是由其主持设计的信息交换用字荣获国家科学技术进步二等奖。先后编写出版《怎样写好美术字》、《中小学美术教师手册》（美术字部分）、《幼儿师范教学教材》（美术字部分）等美术字书籍。

序

美术字体在世界范围内具有一定的地位，在美术设计领域中为不可缺少的重要构成部分。西方称美术字为 Graphic Design，也即图形设计中的一个重要部分，不但应用在阅读最多的印刷字体中，在众多的广告设计、建筑壁画、店面橱窗中，也无不发挥其独特的作用，在应用美术领域中有很高的地位。前不久曾看到美国出版的一本以美术字体组成的各种美术设计的季刊，新加坡也有版本。这本书的内容，全是字体设计的应用，把字体设计推广应用到广告、样本封面、招贴和其它宣传品等等，极其精彩。我国还没有意识到美术字体的重要性和发挥其独特的作用，这是很遗憾的。虽然在国内各出版社每年都有新的美术字书籍出版，但大都雷同，没有很突出的内容，特别是能从理论上指导、传授给读者，较快地掌握字体设计的要领，从而可以走上一条得心应手地发挥书写美术字的捷径，并不断提高创作水平。这本《美术字技法与应用》的出版可弥补上述之不足。

作者早年毕业于美术专科学校，曾供职于上海人民出版社等从事书籍装帧设计，后又任上海印刷技术研究所长期从事字体设计工作。由于他有扎实的美术字设计基础，又积累了数十年设计字体的实际经验，所以他设计的字体结构严谨，形式新颖，优美大方，既庄重又灵巧，既统一又有变化，既有传统又有创新；即使是丰富多彩、新颖别致、奇特的变体美术字，也从美感和实效出发，不庸俗、不生硬、不牵强。值得我们注意的是，他设计的每一种字体，都能看到它的笔画造型，结构变化的规律，有利于学习者举一反三。

作者对字体设计有丰富的经验，长期倾心执著地探索和研究，至今出于他手

已有多种新字体，成套地用于印刷书籍和报刊，对印刷事业作出了一定的贡献，为社会同行所称道。他重视字体设计的理论研究，这是一般从事此道者所不及的。他的理论研究不限于一般概念，而是通过实例，诸如结构、大小、重心、笔画造型、偏旁搭配、空隙布白关系等抒发独特的见解。他以科学的方法剖析字体，归纳成十二个要点，从理论上系统地阐述构成美术字的法则，实为可贵，将对学者取得事半功倍的效果，掌握字体设计的基本规律，能在一种字体结构上千变万化。

《美术字技法与应用》一书，既有理论，又有实例，图文并茂，内容丰富，论述周详，对初学者或已有基础的学者诚为极好的学习参考资料；同时亦可作为美术院校工艺美术系的辅助教材。我庆贺此书的出版，并期望在这本集子的基础上，使我国的美术字体设计能跟上国际发展的形势，不久的将来，在印刷书报、广告、装潢、店面橱窗、展览会等各个领域能够出现更多、更好、更美的新字体。

钱震之

于一九九六年六月

前 言

美术字是文字的一种表现形式，千姿百态，没有固定的模式，它包括印刷字体中的宋体、仿宋体、黑体等以及在其它各种字体基础上经过加工、整理装饰化了的字，都称美术字。

中国汉字源远流长，汉字字体的结构经过人们数千年的不断创造、改进、完善、流传而约定俗成，有一定的规律性，不能随便作过多的改变。美术字也只能在不违背汉字传统结构，合理表达文字字意的前提下，作适当的调整；加强笔画的节奏感和流畅的韵律，采用典型化、寓意化的手段，进行艺术加工，使字体美感动人，加强使用效果，又给人们以美的享受。所以深受广大人民的欢迎，成为美化人民生活的必需品。特别在当今社会日趋商品化的今天，美术字更成为包装装潢、推广新产品的宣传工具。

美术字之类的书，国内外出版较多，但质量高的不多；喜爱美术字的人和能写美术字的人也很多，但要写好美术字和鉴别美术字的好坏就没有一个谱。掌握技法，仅是一个方面，还有如汉字的结构、字形的大小、重心的一致、笔画的粗细、笔形的塑造、空隙布白、单字排列的整齐与垂直，以及如何适应视觉等的规律（理论）问题。尤其是经过实践有了一定的基础之后，总希望自己的美术字向纵深发展，能写出造型别致、新颖美观、活泼生动、风格多样的美术字。怎样写好美术字？怎样鉴别美术字的好坏？怎样写出字体优美、风格新颖的美术字？则是本书阐述的主要内容。

本人做过多年的书籍装帧工作，写过许多美术字。自1960年至今，一直从事印刷字体研究设计工作。从长期的实践探索中，得出了设计汉字的结构、重

心、字形大小、笔画粗细等的变化规律，深感如能运用这些规律，对写好美术字大有帮助。本书就是按照这些规律原理，结合美术字的特点而总结整理的。为此，不揣浅陋，将这些规律和原理配以图例，贡献给美术字爱好者，作为共同研究的参考。

本书的素材，是我先后为上海印刷技术协会举办的《美术字设计与应用》学习班、上海大学美术系装帧班、上海装帧艺术研究会举办的《现代美术设计》学习班讲课教材。近年来，又为北大方正电脑公司、华光电脑公司、华文电脑公司、华康电脑公司等电脑造字操作人员讲过课。由于均获得良好的讲课效果，学员们嘱我早日写成书稿。此书也可供各大专院校工艺美术班师生和各电脑公司造字操作人员作辅助教材。

另外考虑到随着科技的进步，电脑的发展应用，印刷字体风格的多样化，美术工作者可借助电脑排字、电脑刻字等方法，既快又好地做好自己的设计工作。为此，本书还附录了电脑公司供应的印刷字体字样，以供美术工作者选用。

本书的绝大部分美术字字例，都是笔者设计绘制的，为了提供更丰富的参考资料，同时收集了部分国内外的优秀字例。

本书在编绘过程中，曾得到郑华丰、王光明、沈珏、徐琤、卞月琴等同志的紧密合作和支持，特别是得到上海现代美术研究所所长、上海现代美术设计家协会理事长、上海印刷技术研究所编审、著名装帧设计家钱震之先生的热情帮助和指导，并为之作序，在此表示衷心地感谢。

徐学成

一九九六年十月

目 录

序	1	六、上下对准, 左右平衡	80
前 言	3	七、左紧右松, 上小下大	81
第一章 概述	1	八、宾让主争, 补空穿插	82
一、美术字的应用	1	九、横平竖直, 重心一致	83
二、美术字的基本要求	2	十、笔形统一, 协调和谐	86
第二章 认识汉字的组织形式	9	十一、笔画粗细, 主次分明	86
第三章 各种字体的风格特点	15	十二、传统结构, 适当照顾	89
一、宋体	15	十三、经营位置, 编排适宜	92
二、仿宋体	21	十四、精心设计, 塑造笔形	99
三、楷体	27	十五、鉴别好坏, 十个不要	107
四、黑体	35	第五章 美术字的变化	108
五、圆头体	40	一、笔形变化	108
六、隶书体	44	二、形态变化	111
七、行楷体	51	三、结构变化	112
八、宋黑体	55	四、粗细变化	113
九、新魏体	57	五、本体变化	114
十、综艺体	62	六、夸张变化	115
十一、舒同体	65	第六章 美术字的类型	116
十二、琥珀体	67	一、写实美术字	116
十三、古印体	69	二、变体美术字	137
第四章 构成美术字的法则	71	第七章 美术字参考资料	172
一、间架结构, 方正平稳	71	第八章 怎样写外文美术字	232
二、均匀足格, 大小一致	72	第九章 怎样写阿拉伯数码字	288
三、空隙均匀, 分布合理	77	第十章 供电脑排字与电脑刻字的 印刷体字样	300
四、上紧下松, 适应视觉	78		
五、偏旁组合, 比例协调	79		

第一章 概 述

一、美术字的应用

美术字应用广泛，大到会场布置、商店招牌、展览会、橱窗布置、墙报、黑板报，小到书籍杂志的装帧和商品装潢等等，同时也是各工厂机关学校，宣传马列主义，促进社会主义四化建设事业的工具之一。有些变体美术字，经过装饰变化，突出文字的思想含义，使字形形象化，更好地表达词意来引起人们的注意，达到宣传目的。例如，天安门城墙两侧的大幅标语就是庄严醒目的宋体美术字；又如我们在炎热的夏天，看到冷饮店所写“冷饮”二字，多用冷色调，又在美术字身上加绘冰雪图案，这装饰衬托，使人产生了凉爽感觉。好象告诉人们，如吃上一支雪糕或一杯饮料，可使你变心烦意乱为心旷神怡，无疑这样的装饰美术字，它的作用不同于一般字体。

中华人民共和国万岁
中国共产党万岁

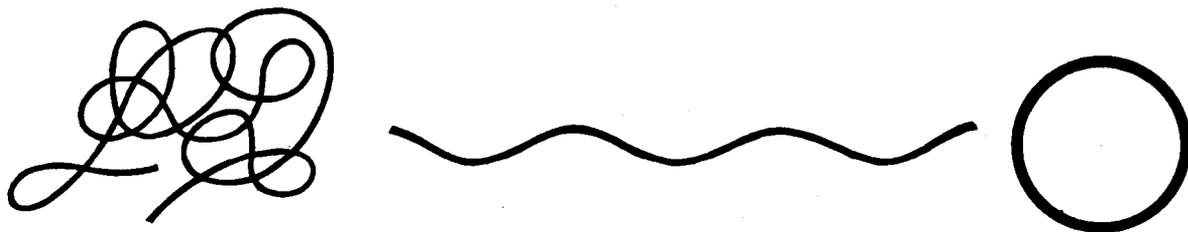

二、美术字的基本要求

1、从内容出发 美术字千变万化，形式多样，给人的感觉也各不相同，有的严肃庄重、有的生动活泼、有的挺拔有力、有的粗壮厚实、有的清丽秀逸、有的苍老稳重。我们在应用时一定要根据书写物的内容，选择合适的字体，才能发挥美术字的宣传作用，这就是说美术字有一个适用性的问题。

我们知道，汉字本身没有思想性，要使文字的笔画形态变成有思想含义，只有通过设计者的头脑，用不同的表现方法，与不同的笔画形态和文字内容有机地结合起来，才能体现出词意和思想性。

汉字的笔画基本上是由直线、横线、斜线和弧线组织而成的，而线的形态和粗细能给人们产生不同的感觉。如平行的横线，给人们以安静平稳感；垂直的直线给人们以庄重端正感；斜线给人们以不稳定感，兼有前进的活动感；曲线给人们产生活动感；圆形给人们以生动、活泼、优美的感觉；不规则的曲线，给人们产生紊乱的感觉；粗线条能给人们产生严肃端庄、厚实稳重的感觉；细线条给人们产生秀丽、飘逸感（见图例）。

我们懂得了线条在视觉上产生的感情，对塑造笔形大有好处，可根据文字的具体内容塑造笔画形态，写出形式与内容相吻合的美术字。一般的规律是：写活泼轻松的美术字可多用曲线，圆点笔画也不宜粗；写端庄严肃的美术字多用横画平行，直笔垂直和较粗的直线，如“快乐”和“严肃”二个词组。

快乐 严肃

再如布置幼儿园的环境和各种文艺联欢会会场宜采用线条流畅、活泼生动的变体美术字，体现出儿童天真活泼可爱的特点和联欢会欢乐愉快的气氛。如果布置一个政治气氛很浓的会场，就应采用严肃端庄的宋体或黑体美术字了。

幼儿园里真快乐

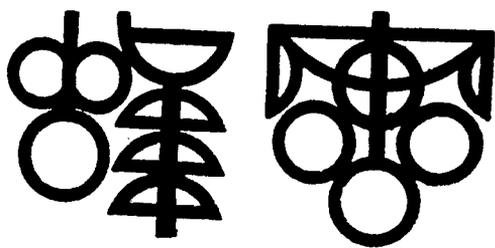
幼儿园里多快乐

2、易于辨认 应用美术字的目的，不是单纯为了美观醒目，同时还要加强宣传效果。假如单纯为了美而把文字的基本笔画和结构、随意变更，写得奇特、刺眼，外形虽美，但看起来，什么字都很难辨认，或要经过思考才能认出，这样的美术字，就失去了宣传效果。因此，我们在写美术字的时候，一要注意形态优美，体态大方；二要考虑汉字的传统结构和书写习惯。不要过分变动结构和随意增减笔画；三要字形结构及笔画须正确，使观众一目了然，易认易识。

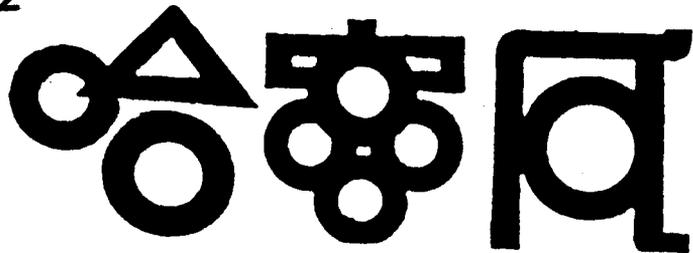
下列几例美术字，可谓“新”、“奇”、“特”了，但人们看不懂是什么字，化了好长时间的观察和思考，才确认是

- 1、蜂蜜
- 2、哈密瓜
- 3、云朵朵
- 4、可口可乐

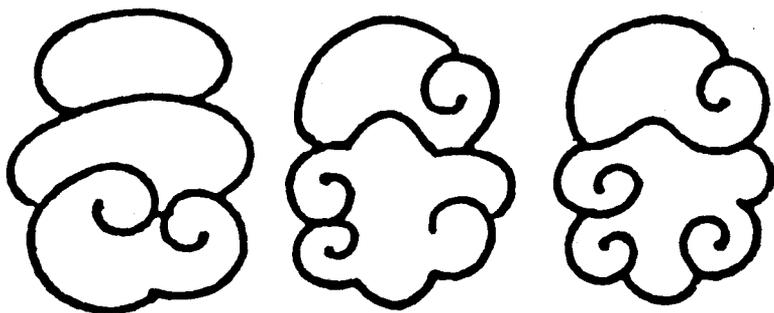
1

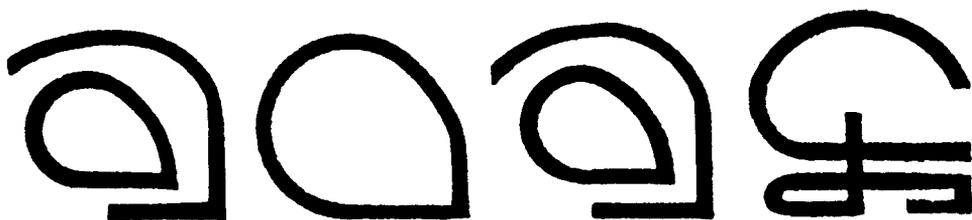
2

3

4

3、**整体统一** 我们不能因为写美术字比较自由，就凭个人的爱好，在一行美术字中，把每个字的笔画变化装饰得五花八门，杂乱无章，而是应该把整行整幅的每一个字在笔画的变化中写得统一、和谐、整齐，给人们以艺术的享受。

正确

要整体协调和谐

不正确

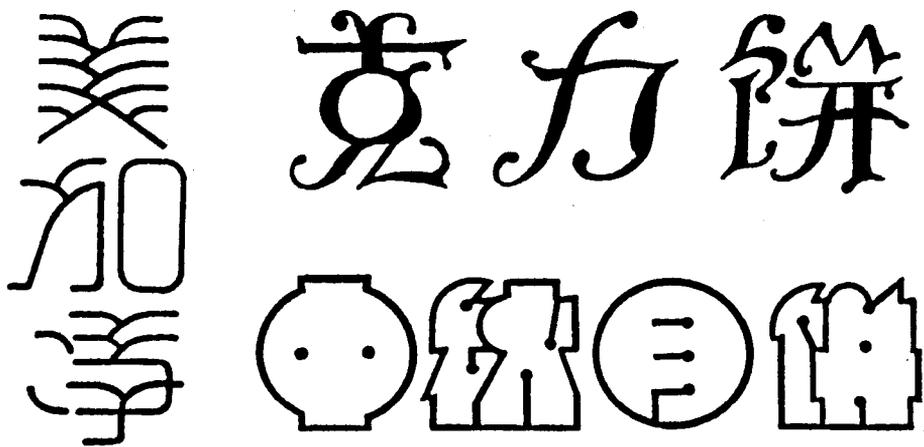
整体不协调和谐

4、装饰自然协调 装饰是在原有字形的笔画上加以美化，目的是为了更好地突出文字，加强宣传效果。其次才是为了使字更美些。因此，不要在笔画上作过多的或不切实际的装饰，要恰如其分，符合实际，才能达到更上一层楼的效果。好比一个少女的脸上搽一些胭脂，可显示出更美丽而健康些；假如把胭脂涂得过多过浓，非但不会增加美，反而使人感到讨厌，其道理是一致的。

装饰要在形体美的基础上进行（结构与笔画的造型）只有形体美了再加上恰如其分的装饰才能锦上添花。一个字的结构犹如人体手足，笔形犹如人的五官，我们不难想象一个五官不正的人，用了浓妆艳服能给人们以美感，相反的会令人作呕。所以我们首先要重视一个字结构和笔画的造型。

下面甲乙二组同样内容的美术字，乙组的效果就更好些。

甲组

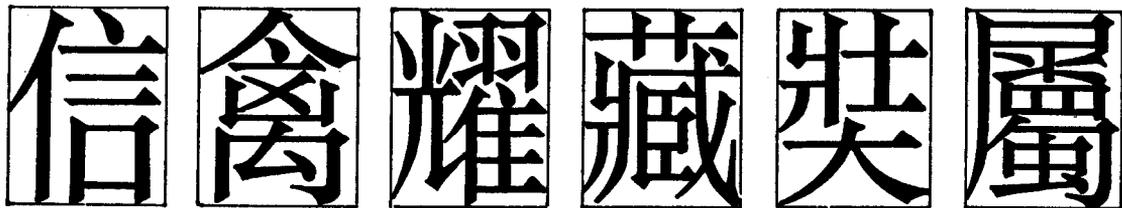
乙组

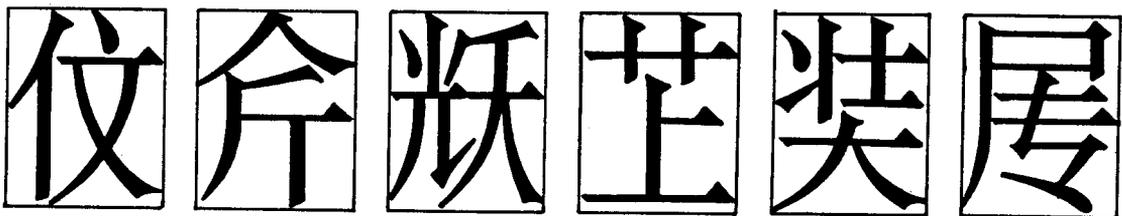
5. 字形笔形标准化 汉字历史悠久，书写不一。以致社会上流传着很多的一字多形，形形色色的异体字和日常生活中自由简化了的字。作为宣传工具的美术字（宋体黑体一类的写实美术字）最好要根据国务院批准，中国文字改革委员会于1986年10月重新公布的《简化字总表》来写，没有把握的字，最好查一下《新华字典》。归纳起来有三个不要：

(1) 不要自造简化字，如“信”写成“仗”，“藏”写成“芒”，“辱”应是“属”，“禽”写成“介”等等。

正确

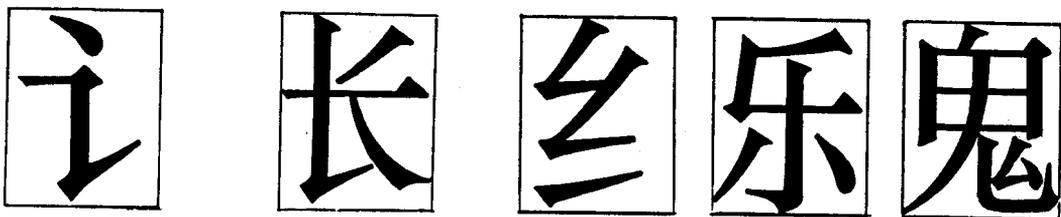

不正确

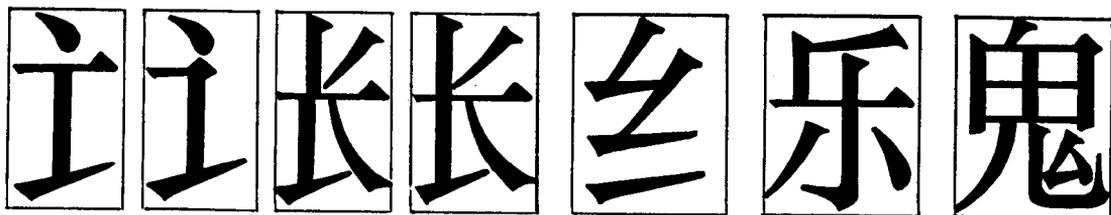

(2) 不要增减笔画，要符合笔数查字法。如“讠”旁是二笔，不要写成三笔或四笔，“彡”旁是三笔，不要写成五笔，“长”是四笔，不要写成六笔，“乐”是五笔，不要写成六笔，“鬼”是九笔，不要写成十一笔。

正确

不正确

(3) 不要写错字，如“木”、“禾”包括偏旁竖是没有勾的，不要写成“才”、“禾”；“才”旁是有勾的，不要写成“扌”；“及”不要写成“及”；“步、尖、奕”上部小字是无勾的，不要写成“步、尖、奕”。

正确

禾 禾 木 及 尖 步 奕

不正确

禾 禾 木 及 尖 步 奕

正确

减 茶 岁 卷 巷 刺 艺

不正确

减 茶 岁 卷 巷 刺 艺