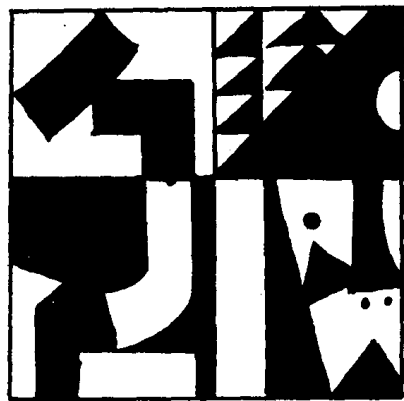

• 陈东山 徐振金 编

• 中国物资出版社

美术字与黑白画

—— 美术字与黑白画 ——

陈东山 徐振金 编
中国物资出版社

(京)新登字 090 号

美术字与黑白画

陈东山 徐振金编

*

中国物资出版社出版

全国各地新华书店经销

三河市永旺印刷厂印刷

开本:787×1092 1/20 印张:8.5

1994年9月第一版 1994年9月第一次印刷

印数:1—4000册

ISBN 7-5047-0942-5/G·0221

定价:11.00元

序 言

美术字与黑白画在现代生活中有着越来越重要的意义。优美的字体，悦目的画面，给人以艺术的感染和美的启迪。在现代视觉传达艺术中，以其方便，经济、快捷而成为先导。越来越受到人们的重视。

学习的角度不同，方法也各异。本书从字体历史的发展，以美术字与黑白画的结合来谈如何绘写美术字和黑白画，并灵活运用。美术字与黑白画的组合受多种因素的影响。其中既有规律性又有随意性。在装璜设计，广告，书籍装帧等许多方面都存在着美术字与黑白画的组合问题。不同的组合形式，对观者在视觉心理，感情等方面产生不同的反应。遵守形式美的法则和平面造型的规律，是非常重要的。书中例举了大量的图例，作为直观の説明，希望能给读者以参考和启发。由于编写时间比较仓促，本人水平有限，书中的疏漏错误是难免的，恳请大家给予指教。

本书在编写过程中，得到不少好友及同行的支持，借此机会向李玉伟，赵云、杜振河等先生，特别是本书的责任编辑黄虹女士，表示衷心的感谢。

目 录

汉字简介	1
美术字	9
设计体	9
书写规律及组合结体	16
变体美术字	19
外文字体	39
黑白画	47
黑白画工具的使用	63
美术字与黑白画	131
画面构图的格局	132
字与画的整体性	133
字与图的分割	135
节奏和韵律	137
部分插图目录	155

汉字简介

书法是中国文字长期运用和发展中所形成的特有艺术。用笔、结构、章法是它的三个要素。书法既有语言文字所具有的实用价值。也具有其欣赏性的艺术价值。书法字体主要有篆、隶、草、楷、行等。各种字体的形成彼此间有着不可分割的关系，但又有各自的体系和特点。

中国的文字起源很早，但真正构成文字条件的是商代的甲骨文和金文。

甲骨文

甲骨文又称卜辞，是殷商时代人们用利器刻在龟甲、兽骨上的文字。它是1899年在河南安阳首次被发现的，据考证距今已有三千多年的历史了。甲骨文的笔划组合匀称，结构活泼而富于变化。行与行之间匀称美观，已出现了书法上整齐美观的艺术的要素。甲骨文一般是先书写后刻成的，其艺术风格也各有差异。有的秀丽纤细；有的雄浑粗犷；这标志着甲骨文的书写镌刻已上升到艺术阶段。（图1）

图 1

图 2

金文：

金文又称钟鼎文，是铸或刻在青铜器上的铭文。金文起源于商代，盛行于周代。其文字是在甲骨文的基础上演变而来的。金文比甲骨文更趋规范化，形体也较甲骨文方正整齐，笔划的分布更求均匀对称，用笔技巧也更丰富多样。商末周初用笔较方，到西周中晚期线条渐趋圆浑、含蓄、饱满。章法严谨精致而富有韵味。书法风格有的厚重凝练；有的质朴端庄；有的遒丽秀劲；反映出金文较之甲骨文又进了一步。（图 2、3）

图 3

战国篆书

战国篆书,也称六国文字。战国时期由于诸侯割据,文字也产生了地域性的差异。随着书法应用范围的扩大,书法艺术呈现出了丰富多彩的局面。战国时代遗留到今天的文字除铜器铭文外,还有简牍书、帛书、载书、石刻、陶文、玺文等。这时也出现了新字体,如:具有浓重的装饰趣味的鸟篆,粗头细尾的蝌蚪文以及穗书、鸾凤书、龙爪书、欹文等等。

这个时期的篆书虽有地区的差别和风格,但还没有超出两周金文的范围。最能代表这时期书法艺术水平的是石鼓文。其文字继承了西周文的书法特点,书法体势方整、雍容大度、笔画圆括。气质雄浑古朴,是石刻篆书的代表作。

石鼓文是我国最早的刻石文字。石鼓,由于它的外形象鼓,故称它为石鼓。石鼓共十个,每个上面刻有一首四言诗。其内容是记述狩猎的情形,所以也称“猎碣”。(图4)

图4

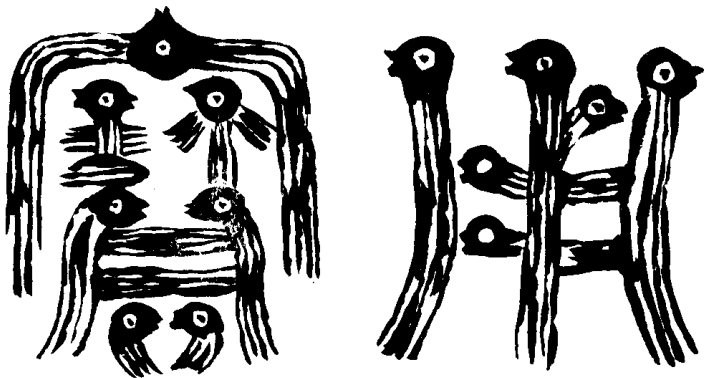

图5

小篆:

小篆，是秦始皇于公元前 221 年统一中国以后决定对文字进行改革，由丞相李斯等人对各国文字经过整理，规范后推行全国的文字。小篆是在大篆基础上发展形成的，首先简化了大篆的重笔、繁笔。二是废除了繁琐的形符。三是统一了字形结构。字体比籀文要简化。小篆结体圆长，笔划匀称平直、方圆自然、古朴浑厚。字形狭长，在识别上易记、易认。这是一次书法上的重大改革，它完成了方块字定型化工作。

图 6

隶书

隶书经过一千多年的演变，终于在秦代有了重大突破。隶书一出现，即显示出强大的生命力。隶书又名佐书、史书。产生于战国，盛行于汉代，它打破了篆书曲屈圆转的形体结构，笔画作了变更。字形方扁，体势形长。笔划方折，横挑或撩脚收处向上伸展，有如燕尾，故有“蚕头燕尾”之说，是一种具有浓重装饰趣味的字体。隶书艺术以两汉为最高，汉代隶书遗存至今的有碑刻和简牍书，汉碑隶书，体势风格变化多端，各具特色。具有很高的艺术水平，如《张迁碑》、《石门颂》、《华山碑》、《槽全碑》、《校官碑》等。

074504

图7

楷书

楷书又称正书、真书。开始于汉代，是由隶书和章草演变而成。魏晋南北朝是楷书的发展时期，唐代是楷书发展登峰造极的阶段。楷书形体方正，其笔划有严格的法度。点划、勾撇、捺构成长短正斜、俯仰照应，比篆隶更富于变化。南北朝碑刻是现存楷书的宝库。特别是魏碑书法、魄力雄强。著名的有《嵩山永庙碑》、《龙门二十品》、《石门铭》等。唐代是楷书的鼎盛时期，也是名家辈出的时期。（图8）

草书

草书起源很早，文字的简率，潦草的书写在篆书时代就已出现。但形成草书这种独立的书体是在汉代，草书经过时代的发展可分为章草、今草和狂草三个阶段。章草是早期的一种草书。特点是每个字独立存在，不相连属。章草源于隶书，盛行于汉代，是由隶书简率的写法演化而成。今草又称小草，今草是在楷书产生以后，在章草的基础上，采用楷书的体势，笔意发展形成的。今草注意笔势的牵连引带，连绵不断，比章草更为流畅婉转，富有韵律感。

狂草，又称大草。狂草是比今草更为狂放的草书。开始于唐代，大起大落如风驰电掣，一气呵成，狂草著名书家为唐代张旭和怀素。二人以狂怪著称，有“颠张醉素”之说。怀素的《自叙帖》为狂草的典型作品。

图8

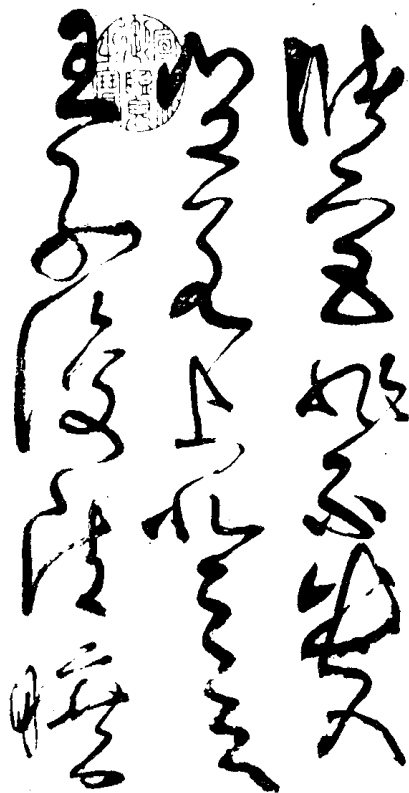

图9

行书

行书，又称行押书，是介于楷书与草书之间的一种书体。行书产生于东汉末年，发展成熟于三国两晋南北朝。唐人张怀瓘在《书断》中说：“行书，即正书之小讹，务从简易，相间流行，故谓之行书。”行书的书写没有一定之规，写得规矩一点的叫行楷，写的草率一点的叫行草。行书的特点是强调游丝引线，笔锋使转遒快、活泼自然，似行云流水一般，给人以清新自如之感。

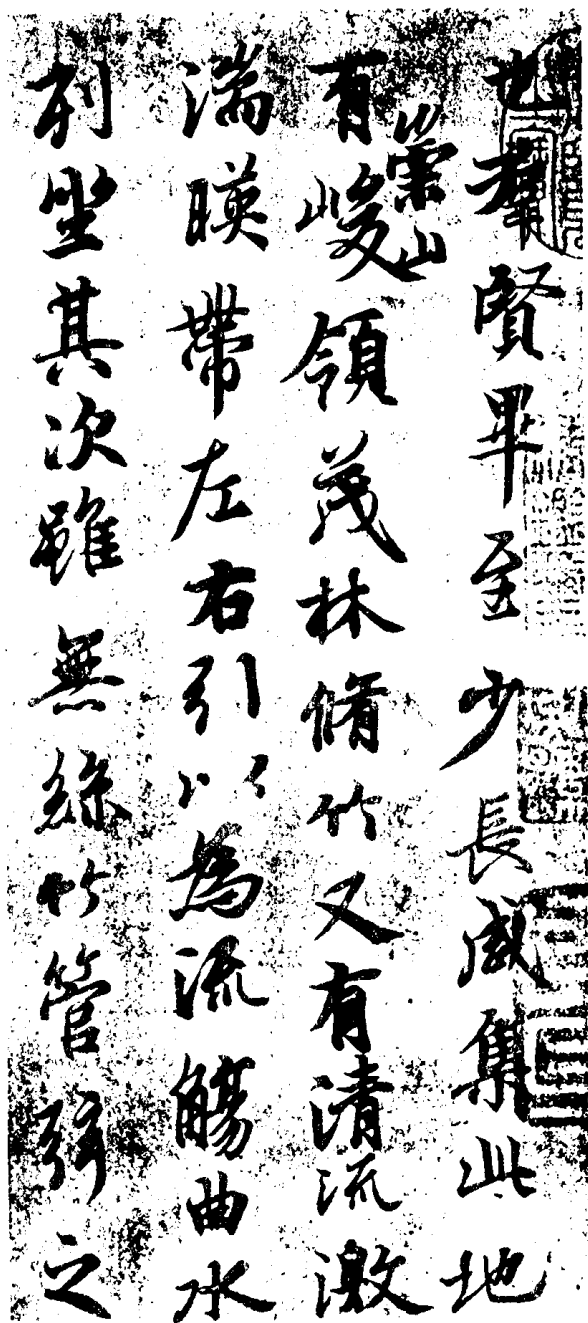

图 10

屋椽我来名之
意適然老松魁

漫以為資安資立者易徑
途之道則俱去又極強世
於故去莫於拘束然乃其
於規矩溫柔去仿於斯緩

图 11

图 12

二、美术字

美术字是一种工整、美观的字体。它既醒目又具有装饰趣味，是人们常见的一种文字形式。随着社会的不断发展，美术字的应用范围日益广泛，新的字体也不断出现。在广告招贴、书籍装帧、展览布置、橱窗设计等许多方面，美术字都发挥着巨大的、不可替代的作用。越来越受到人们的重视。它运用视觉的形式规律，通过对字体的笔画、间架结构、编排等方面进行变化和组合，使之达到了视觉优美、造型简练、实用性强、鲜明而突出主题。让观者能在瞬间之时了解并得到最高的视觉传达效果。

美术字主要包括两种表现形式。一种是设计体；是利用尺子、圆规等绘图工具描绘，比较工整精确或经过装饰美化的字体。既常见的宋体、黑体，变体等。另一种是书写体，既随手用毛笔或其它各类工具直接书写的生动灵活的字体。这种字体具有及时、简便的特点。它主要源于中国传统书法，借鉴于魏碑、隶书、行书等。

设计体

宋体

老宋：宋代发明出现了雕版印刷术，工匠们参照楷体刻出了多种字模。老宋就是在北宋刻书字体的基础上发展而来的。它在印刷体中历史最长。它的特点是字体方正，笔划上是横细竖粗，横划及横竖划连接的右上方都有顿角，点、撇、捺、挑均与竖划粗细相等。字形古朴、典雅、端庄稳重、具有装饰性。（图 13）

图 13

仿宋体：仿宋体的出现距今大约只有60—70多年的历史。它是在老宋体的基础上，参照欧体和瘦金体的特点综合而成。特点是笔划粗细比较均匀。横划向上方倾斜，副笔较长，吸收并加强了楷书起落笔的特

点,使之更加规范化。字形挺拔秀丽、清晰整齐,用途十分广泛。但此体不宜写得太大,太大容易给人一种细弱无力的感觉。

(图 14)

图 14

科学技术图片展览

长宋体：长宋体是综合了老宋和仿宋的特点而成。字体比老宋长，横划比竖划稍细，集中了老宋和仿宋的优点。既克服了老宋的板结，又弥补了仿宋的纤弱。(图 15)

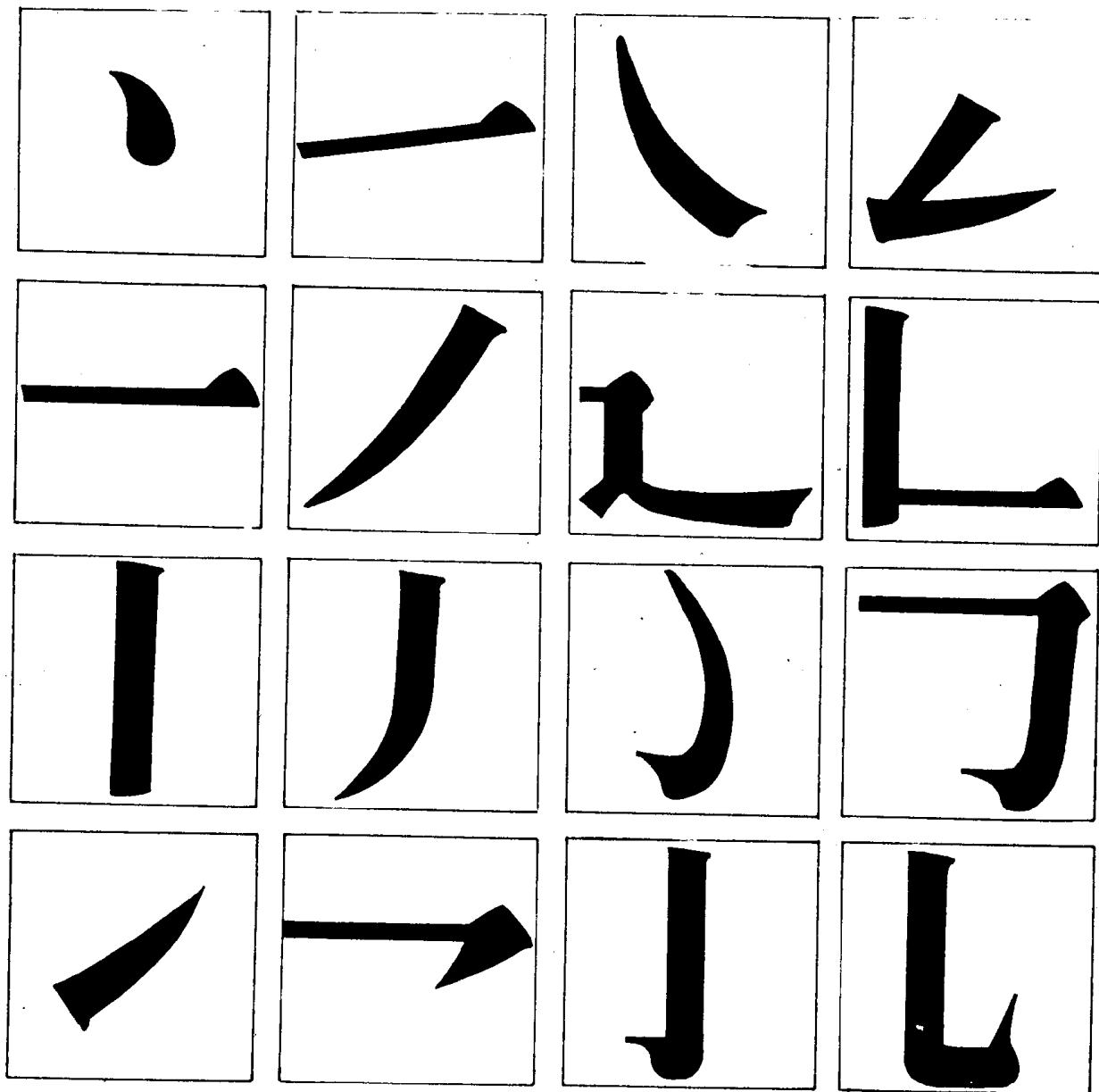
图 15

神话传说

旅游

天地

宋体字笔画分述

黑体字：黑体字的笔划没有宋体字那么多的变化，它的特点是：浑元醒目、结构严谨、刚健有力。字体笔划粗细基本一样。在绘写时要注意横竖笔划两头和撇捺勾、挑的末端要稍加粗一点，尤其是写大字的时候，能够显得厚重有力。因它的字形结构比较容易掌握，初学者可从黑体入手。（图 16）

青年科学家

图 16

长黑体：长黑体是近二十多年来出现的一种字体。它分别吸收了黑体和宋体的优点，在横竖笔划上用黑体的不顿笔，方头方尾的特点。在副笔上采用宋体的方法，特点是新颖大方，既庄重又活泼。

北国春色