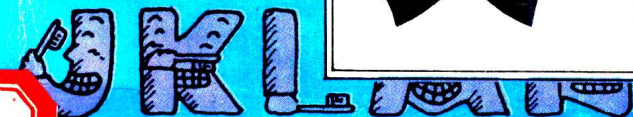

百
種
時
鐘
自
主
集

唐国文编著

校园 美术字

广西美术出版社

MEZINÁRODNÍ
FESTIVAL
STRAKONICE
26.28.
SRPNA
1983

广西美术出版社
唐国文编著

校园 美术字

(桂)新登字 07 号

责任编辑:伍先华

封面设计:雨 田

校 园 美 术 字

唐国文 编著

☆

广 西 美 术 出 版 社 出 版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行 广西南宁华侨印刷厂印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/24 8 $\frac{8}{24}$ 印张

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—10,000 册

ISBN 7-80582-907-1 定价:10.00 元
J·645

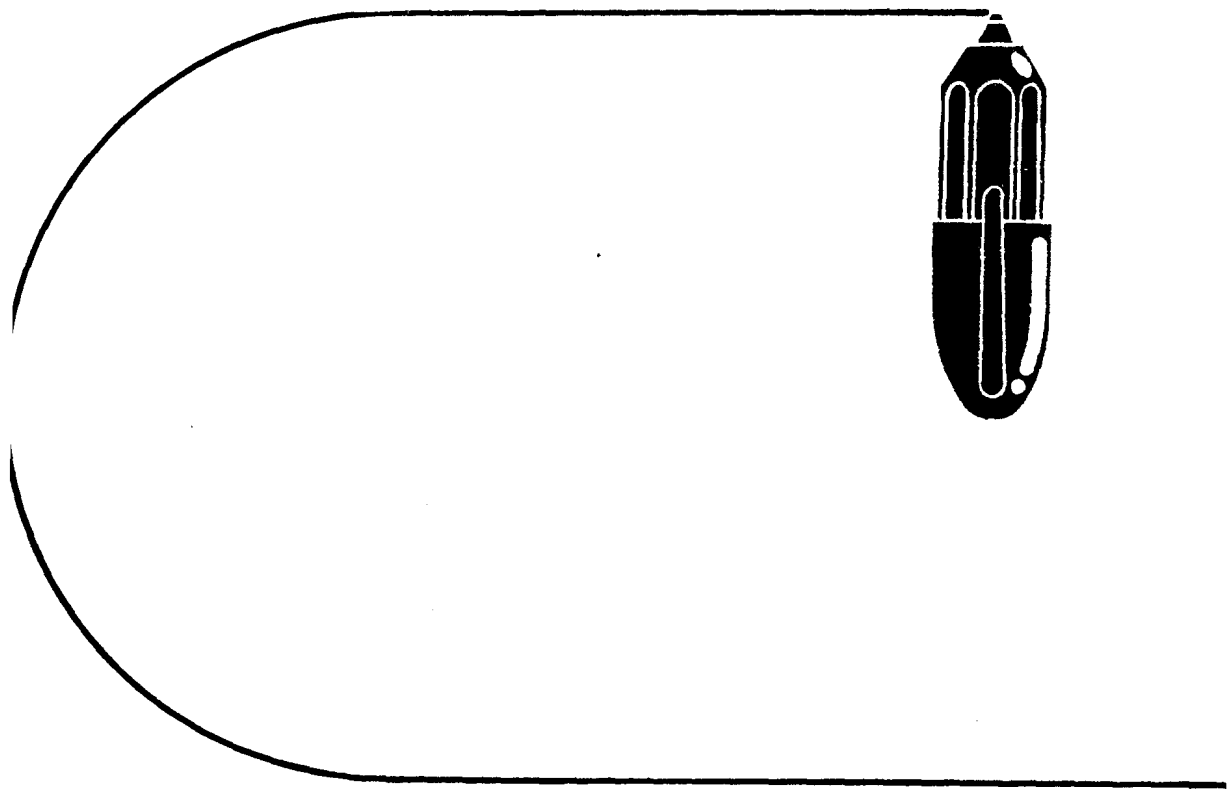

作者小传

唐国文 湖南宁乡人，1949年生。先后就读于湖南省艺术学校舞台美术科、湖南师范大学美术系，从事舞台美术设计及美术教育工作多年，现为湖南省艺术学校讲师，中国舞台美术学会会员，中国美术家协会湖南分会会员，湖南省水粉研究会会员。美术作品曾多次入选全国及省、市美展，多次选送美国、日本、新加坡及香港等国家和地区展出，并著有《校园实用美术》、《幼儿美术》等著作。

目 录

第一章 中文美术字基础	1
1. 美术字设计的基本原则	3
2. 视觉研究的基本原理和汉字书写的一般规律	3
3. 中文美术字的分类及其特征	13
4. 中文美术字的间架与结构	22
5. 中文美术字的间隔与编排	34
第二章 中文变体美术字	51
1. 变化准则	53
2. 变化类型	53
3. 变体字例	131
第三章 外文美术字	143
1. 拉丁字母的起源与发展	145
2. 一般规律和绘写方法	148
3. 拉丁字母的字体类型	152
4. 拉丁字母的编排与间隔	154
第四章 数目美术字	179

第一章 中文美术字基础

1、美术字设计的基本原则

我国是一个多民族国家,各民族大多有各自不同的文字,但应用范围最为广泛的则是汉字。本书所说的“中文美术字”,也是特指汉字的美术字写法。

汉字也是世界上最古老的文字之一。不同于一般的“表音文字”,汉字是一个以“表意”为特征的符号系统,音、形、义合而为一,每个汉字都是一个生命体,它从内容到形式都是完整的、充实的。汉字的外观形态俯仰有致、进退有序、气韵生动、各具性灵,其本身的自然形态之美即已奠定了美术字设计的基础。

美术字是根据设计意图、运用各种装饰手法来美化文字的一种书写艺术;由于它整齐、美观、千姿百态,具有强烈的视觉冲击效果,因而被广泛地运用于各类视觉传达设计之中。

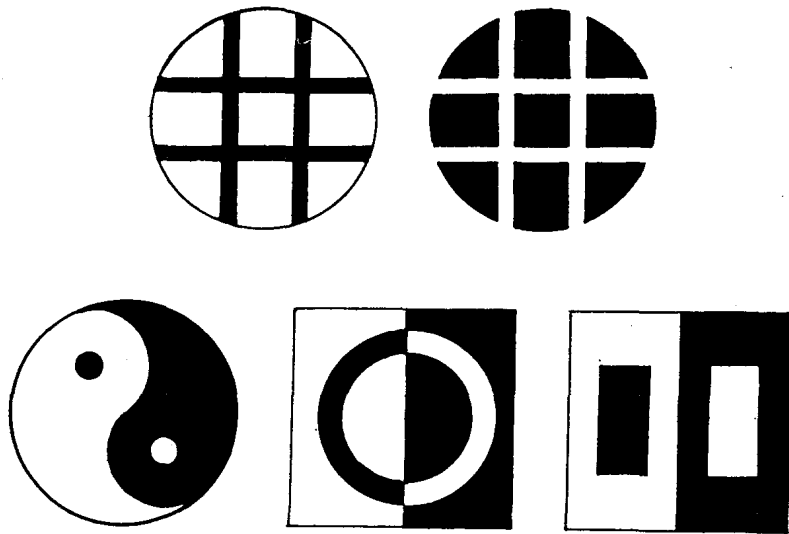
美术字的设计手法多种多样,字形字体可以千变万化,但要使美术字实现视觉传达的功能,这种变化就不能是毫无规律的,它必须遵循一定的原则。首先,美术字的字形必须力求符合文字的基本结构,应使人一目了然,不能随意变动字形,任意增减笔画,从而失去文字的可读性。其次,美术字的设计应该富有艺术性,要在统一中求变化,又要在变化中体现统一,达到整体的美观、协调。简而言之,美术字必须要“美”。再次,美术字的设计还必须突出文字的思想表达,针对文字表达的内容、使用的场合来进行艺术加工,从而达到突出文字精神、加强气氛的效果。兼顾文字的可读性、艺术性和思想表达性,这就是美术字设计的基本原则。

2、视觉研究的基本原理和汉字书写的一般规律

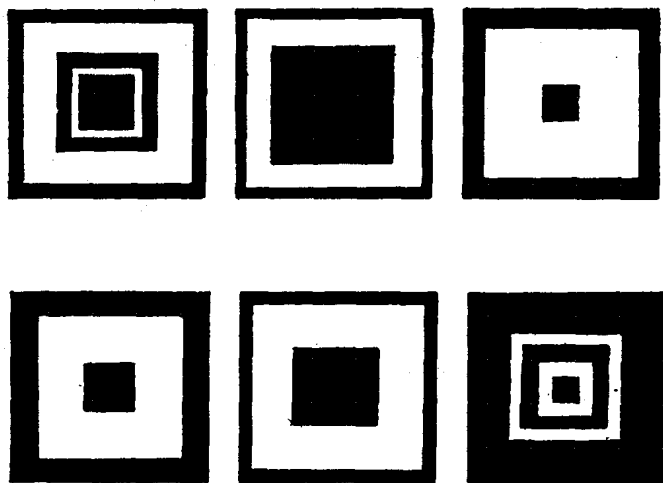
美术字的设计和书写无疑是一种视觉艺术活动,人类视觉活动中的某些特殊现象(如视错觉现象)对于这一视觉艺术活动必然会产生影响,因此,要写好美术字,我们就必须对某些视觉运动规律进行必要的研究。

由于某些生理和心理现象的作用,人的眼睛在辨认形体时会出现“错觉”。所谓错觉,就是视觉运动中感觉刺激与客观实际不一致的现象。按照平面构成的原理分析,点与线的结合、线与线的扩张移动组成了二维空间——面(长与宽)。两个形状基本相同的

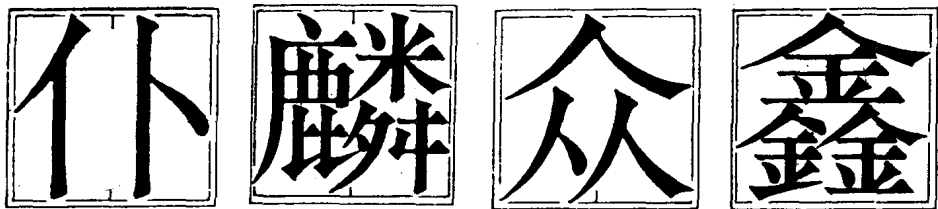
面,由于内部某些构成因素的不同,它们给人的视觉感受却是不一样的,甚至会使人产生错觉,例如,两个外形相同而内白不一的面就会使人产生这样的感觉。在下图中,两个圆的直径是一样的,内部图案骨格也相同,但黑白色面却相反。我们仔细凝视圆中黑色的“井”字与白色的“井”字时,就会感到白底黑“井”字有收缩感,而黑底白“井”字则有一种扩张感。这就是说,大小相等的黑白色面,由于色相的不同就会产生大小互异的错视感觉。其余三个图例中黑白色面的对比也是如此。

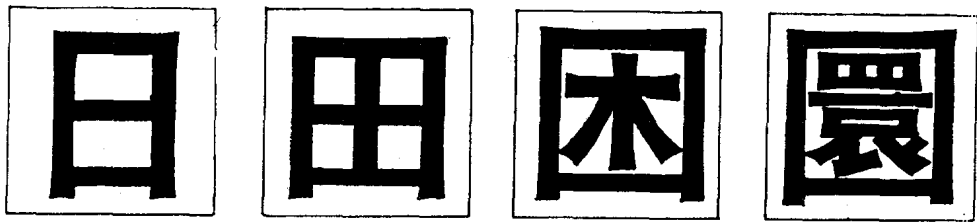
明亮而光洁的白色面看起来要比实际的尺寸大而广阔,黑色或者暗淡的面看起来则要缩小一些,原因是它们对人的视觉感受器官的刺激不同,从而影响到视网膜上的成像产生扩大或缩小的感觉。白色最容易联结较广范围的形象。这种视觉扩大的效果,我们用外形相同而各种“内白”不同的正方形所组成的图例来进行分析,就会看出内白因大小、比例、黑白的处理不同,其视觉形象也就不同。

汉字基本上也是由点、线等笔画组成的,有规律的点与线、线与线的结合产生了形态各异的字体——“面”,当然这种面是一种虚面(它由点、线联结而成,并非真实存在却能被我们感觉到)。美术字的每一笔每一画都是圆顿、宽窄、长短各具规则的几何形,因而它们也都有各自虚面的效果。在绘写美术字时,为求得字与字之间大小大致均等,按数学等分原则打格子是最基本的方法。但是,不同汉字间笔画繁简悬殊,按照以上视觉原理,就会出现笔画越多越见黑、笔画间的距离越近越见黑、笔画交叉处亦见黑的现象。由于大小相同的黑白色面会产生大小不等的感觉,这样,严格按照等分方法写出来的美术字就会因笔画的多寡不同而必然出现密黑、寡白的错视效果,从而使人感觉到或大或小,规格不一。例如绘写“仆”、“麟”、“众”、“鑫”等字时,如单纯依靠机械的等分方式,就不能达到视觉上的大小、轻重均衡,必须根据实际的视觉效果来进行调整。相对来说,笔画多的字给人的感觉要收缩一些,笔画少的字则相反,绘写时在其字形的大小、笔画的粗细等方面都要作适当的调整,而不能机械地写成“大小一致”。古代书法家提出“满收虚放、内空外缩”,就是这个道理。

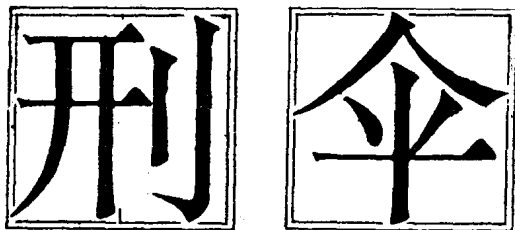

当我们把“日”、“田”、“困”、“園”等字排列在一起时,就会发现内白不一而造成大小不等的感觉,内白小的显小,内白大的显大。要使它们达到视觉上的大小均衡,也必须进行适当的调整,“日”、“田”二字要略写小些,笔画略写粗些,而“困”、“園”二字则要略写大些,笔画略写细些,这样才能使它们形成的内白大小感觉均等。在这四个字中,相对来说,“日”和“園”处在大小的两极,因而绘写时调整的幅度也要大些。

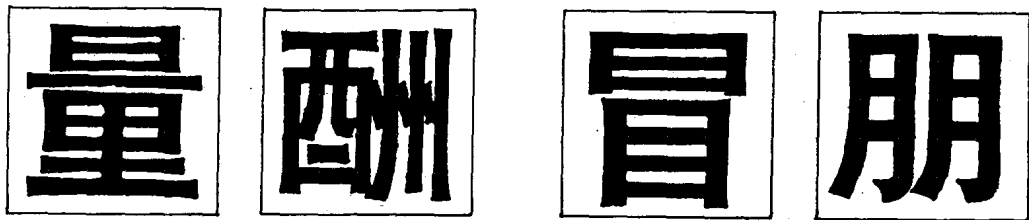

除此之外,还须注意以下几点:

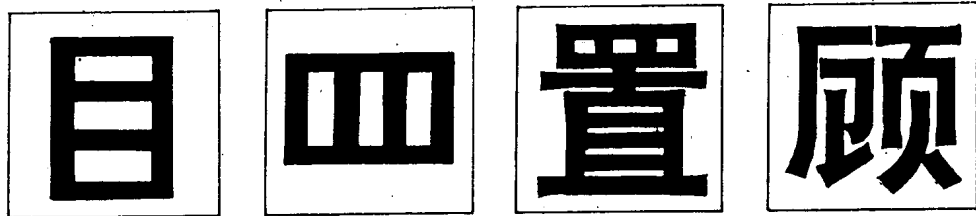
汉字结构纷杂多变,不同的字有不同形状的外形,如方形、梯形、三角形、六角形、菱形等,它们都各有其独特的形态,大小也不一致。从视觉差异来看,高度和宽度均相同的方形字和圆形字相比较,方形字就感觉大些,如“刑”、“伞”二字。

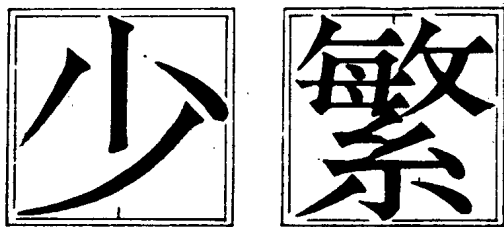
线条集聚的方向也影响字形的变化。高与宽相同而笔画结构不同的两个字,它们给人的大小感觉是不完全一样的。横线多的字感觉要高些,竖线多的字则感觉会宽些,如“量”、“酬”、“冒”、“朋”等字。因此,在书写过程中,横笔画多的字上下方向要收缩一些,而竖笔画多的字则要注意左右方向应收缩些。

处于水平位置的人的两只眼睛适宜于水平方向的视觉运动。同样粗细的线条,水平性质的线条感觉上往往比垂直性质的线条要粗一些。因此,在绘写美术字时,对于横向笔画与竖向笔画的处理要有所区别,切忌机械地相等,而应该横细竖粗,即要将横向线条写得比竖向线条略细一些,这样才能达到视觉上的均衡,如“目”、“四”、“量”、“顾”等字。

在文字结构中起支撑作用的笔画称为主笔画，反之则称副笔画。一般说来，外框的笔画是主笔画，内框的笔画则是副笔画。在书写时主笔画相对要写粗一些，副笔画则要写细一些。汉字的笔画多少不一，多则数十笔，少则一两笔，在书写中遇到这样的情况时，也应作适当的调整处理，笔画少的要写粗一些，笔画多的则要写细一些，这样它们的份量感觉才会相等。

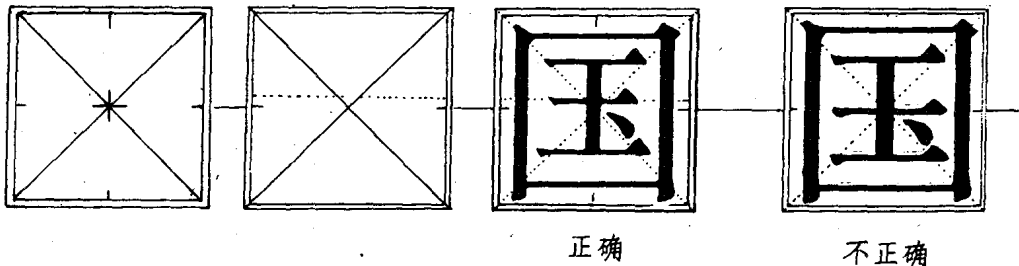

安定、平衡不仅是客观世界的普遍规律，也是符合人们生理和心理要求的规律。文字的结构要美，首先就要达到安定、平衡这两个基本的要求。一个汉字的结构就犹如一座建筑，其中有美学，也有力学。从力学观点来看，建筑物的重心不稳就可能倒塌，文字结构的重心不稳，字就难看。要求得文字的形态美，贵在书写时能于不平中求平，于不齐中求齐，于不匀称中求匀称。重心稳妥了，就能给观赏者一种美的享受。

重心靠上

一般来说,人的视觉中心比绝对中心点要高一些。

重心上移的现象在美术字的书写中随处可见。例如在写“国”字内的“玉”字时,如果刻板地把三个横笔画的间隔写成一样,这样结构虽无大毛病,可过于“平正则近俗而乏姿韵”。下图后一个“国”字中的“玉”字重心上移了,既达到了美术字的规范化,又不失书法的韵味。

上紧下松

上紧下松是字体的基本规律,如“秀”、“菱”、“器”、“鸟”等字,上半部写得紧凑些,而下半部则舒畅些,这样就能使文字显得美观大方。

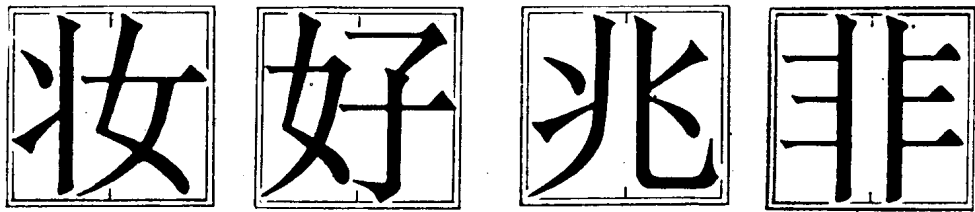

相向相背

古代书法家认为:“字之眉目,全借顾盼精神,有向有背。”相向是指左右两个偏旁的

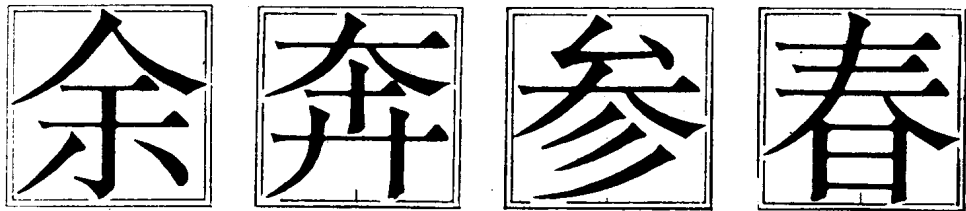
趋向都是向中间的,即面对面。写这类字时,要左顾右盼,结合自然,要注意组合得当,安排勿紧。

相背就是左右两侧的笔画形态完全相同,但方向相反,即背靠背地并列着。书写时要左右互背,脉络贯通,其结合要防止出现互不相干、两相分离的现象。

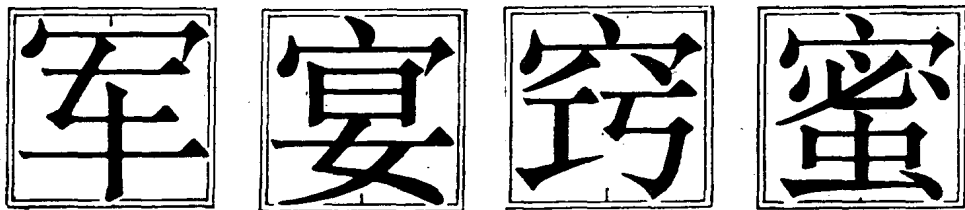
盖下覆下

盖下覆下指上部笔画是撇、捺或中部笔画是撇、捺的字,撇、捺要写得平稳、对称、均匀,要能盖住下面。如“余”、“奔”、“参”、“春”等字,撇、捺虽表现各异,但要写得开展,要左右持平、配合相称、长短合度,既要体现它们参差不齐的天然姿态,又要达到整体结构匀称协调的效果。

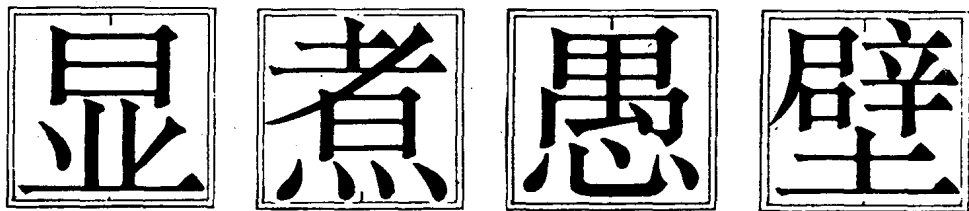

天覆地载

所谓天覆,是指字头要覆盖住下面的笔画。凡有帽子盖顶的字,字头要写得宽阔一些,否则字形就会出现臃肿露肉之感。

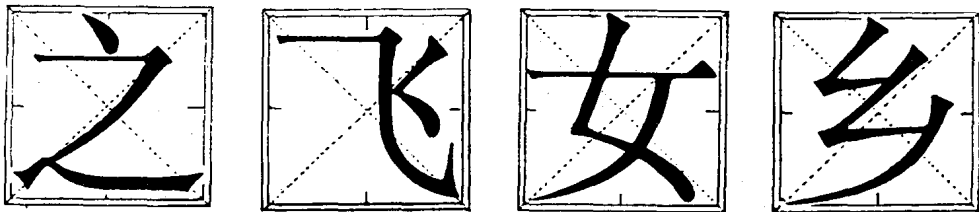

地载，即底部的笔画要托住上面的笔画，下部的笔画要写得长大宽绰，看上去端重平正，如“显”、“煮”、“愚”、“壁”等字。

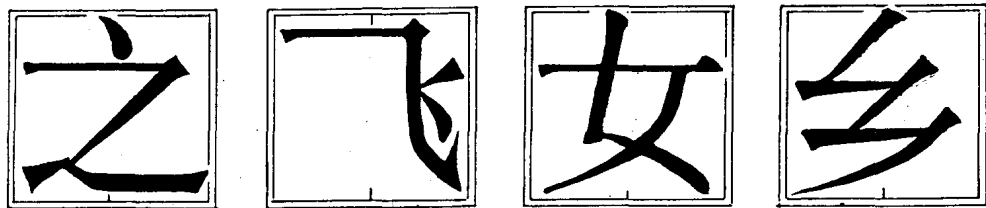

布局合理

汉字中有些笔画稀疏、形状奇异的字，其结构、重心很难掌握，尤其是一些独体字，如“之”、“飞”、“女”、“乡”等字，书写时应特别注意其布局的合理性。

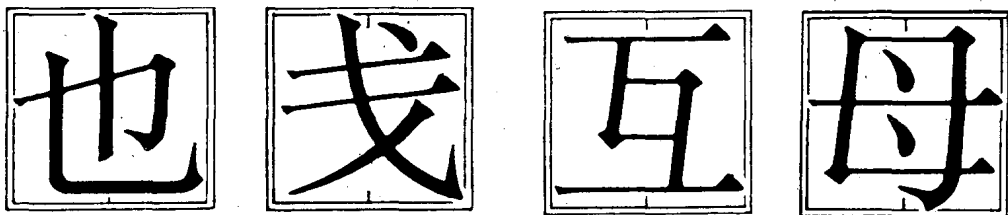
正确

不正确

形态毋变

有些汉字的固有形态必须保持，不能强求方正饱满而有意改变字的形态。有些字的斜横、斜竖及弯勾等笔画的书写要作特殊处理，横不必水平，竖不必垂直，如“也”、“戈”、“伐”、“七”和“互”、“母”、“车”等字。如果把应呈倾斜的横画改成水平状，把应呈倾斜的竖画扶正，就会弄巧成拙，从而失去文字的形态美。

斜横

斜竖

汉字虽然形态各异，但在书写中还是有规律可循的，重要的是我们在书写时要细心地琢磨，认真地表现。汉字一般的书写规律可以总结概括为：

横平竖直，疏密匀称；
上紧下松，主重宾轻；
内紧外松，密收疏放；
左昂右低，穿插争让；
副笔出框，偏旁容让；