

美术字丛书美术字
从书美术字丛书美

248797

童曼之编著

现代美术字百体

MEISHUZI
MEISHU
MEISHUZI

期 限 表

出 版 社

现代美术字百体

Xian dai mei shu Zi bai ti

童曼之 编著

湖南美术出版社

湘新登字 367号

现代美术字百体

童曼之 编著

湖南美术出版社出版·发行（长沙市人民路 61 号）

责任编辑：刘勉怡

湖南省新华书店经销 湖南广播电视报印刷厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/24 印张：14 $\frac{2}{3}$

1991 年 8 月第 1 版 1994 年 12 月第 7 次印刷

印数：42,001—54,000 册

ISBN 7-5356-0476-5/J·421 定价：11.80 元

序一

曼之同志多年来一直在研究美术字，而且已经出版过几本美术字专集。这部《现代美术字百体》从宋体、黑体到变体，他花了更大的精力，涉及的面也较宽，收集的资料也较丰富，态度严谨，优美大方。值得我们注意的是，他非常重视字形美中的“微差”，使形态变化韵律协调耐人寻味。而且从规律上研究较深，每一种字体，都能看到它造型结构变化的规律，有利于初学者举一反三，变化有则，既庄重又灵巧，既有变化又统一，既有传统又有创新，能

做到这一点，是不容易的。国内近年来“美术字”的书出版不少，但对从宋体到变体美术字规律的研究不多，曼之同志在这方面的研究，将对现代商品装潢、广告、书籍装帧、徽号标帜、展览宣传等方面美术字的运用发展，有着重要的意义。

这部《现代美术字百体》，有几个方面，值得我们在设计和运用时注意：

（一）字体变形，每一种字体都有它的统一笔画和变形遵循的规律，特别是细小的变化，有中国古代“卷杀”微差之美^④，这是造形美的一个关键。例如它在“点、线、面”的字形结构上，非常注意圆、方、曲、直、长、短、粗、细的典型细节。我们可以称之为微观的美，要认真对待，

细致推敲。

(二) 省增笔画，虽然大部分（百分之八十以上）是按文字规划来处理的。但它已注意到“省增”的可变性，值得重视和研究。例如被人们视为创举的节约用油的广告“油”字少一点，“十字街头”的电影广告，省去“十”字，只有一个人站在十字街口的孤伶形象，却非常深刻地揭示了社会的内容。这是从笔画减到字减的典范。这里虽没有跨越这个限度，但可看到“省增”的造形已开始探索。已有笔外加笔，笔内加笔，合笔，省笔……的处理手法。我认为设计者，还可在这个基础上发展，这是一个很好的启示。

(三) 字形变化了，变化得美。但它的运用范围，除

了字义（如“风”、“雨”、“雷电”、“波”、“海浪”、“森林”的运用含意）可以理解外。其它的形态，则要根据设计的内容，画面构图，从美的法则“对比、夸张、调和、反衬……”来运用。这就值得我们细心研究每一种字体的特征，对设计的运用非常有利。

（四）字体的特征，必须对照来研究，否则就会忽略它细节的美。这部书的特点，它不是采用“突变”的形式，而是“渐变”的深化，因此在运用时可以强化它的特征，装饰性也就会更强。目前市上有一种刺眼的“奇特”的美术字，其实不美，颇为庸俗，感到生硬、牵强。在美术字的运用时，要注意这个问题。

（五）任何一种理论，任何一种技法，任何一种范本，

都是没有止境的，都可以继续，而且必须发展。因此，作者提出的各种字体，给我们是一种启迪，不应该看作是范本。这样它的作用就更大了。而且对不足之处，更可得到读者的补充和修正，这也是曼之同志编写本书的原意，希望看到更多的创新。

（六）本书的字形设计是严谨的，对它的审美要细心地揣摩，设计者运用时还可以奔放一些，还可大胆地突破，因为新的设计总是突破旧的思维而闪现智慧之光的。

中国美术字的兴起，已经有半个多世纪了，而商品经济在国际战略上发生了重大的变化，再不能把它看成是无足轻重的装饰花样，而应把它看为是产品的“宣战书”，它已走在现代工业、商业的最前面。

在此，我希望大家多探讨一些关于美术字的美学问题，同时也希望设计家、美术院校的教学中，将“变体美术字”作为“符号学”来研究，打破文字狭义功能的约束，使之成为传达思维、审美得到高度发展的艺术。

姜 今 1991年3月15日于广州

注：卷杀，是中国古代建筑（为柱形，斗拱）造型的一种细部逐渐变化（渐渐收缩或渐渐弯曲，并有严格的比例规定，在西洋建筑中叫做“收分”。是细部形式美的法则。

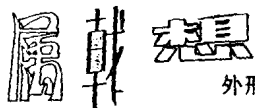
序二

我国文字由图画的写实、经象形、指事，逐步发展到会意和形声，经历着一个漫长的历史发展阶段，而成为今天的汉字。

美术字是文字的一种表现形式，它包括了宋体、黑体和变体美术字。随着我国印刷术的发明，宋代开始了刻版印刷，在楷书的基础上出现了方正匀称，较为规范化的刻版印刷字体，即宋体字的雏型，到明代发展为十分严密规整，横细竖粗，字形方正的明体字（后人称老宋体）。而近代字体更趋多样化，黑体和仿宋体，以及在这些字体基础上产生的变体美术字相继出现。

变体美术字是指经过装饰美化了的字体。中国文字源远流长，汉字字体结构经过人们数千年的不断创造、流传、改进而约定俗成，有较强的规律性。美术字是在这基础上经过装饰变化而来，因而学习美术字必须掌握和领悟汉字的基本结构和形义演变的方法，否则将是“无源之水，无本之木”。但变体美术字是在遵循汉字的基本法则的基础上，又以其自身的艺术特色和魅力来感染读者，充分发挥文字传递信息的功能。因此，它可以在一定程度上摆脱字形和笔画的束缚，按照美的要求和法则，以字体本身的变形和图案、绘画的结合来体现它的艺术特色，以达到美观大方、新颖夺目、整齐统一、和谐协调的艺术效果。

“变”是变体美术字的特点，变的目的是为了美化，包括

外形变化

结构变化

增减笔画

笔画变化

笔画变化和装饰

黑白对比

线条粗细对比

字体外形的变化，或者字体结构和字体笔画的变化。

一、外形的变化。汉字的基本形状是方块字，可根据方块字这一特点把字形变成长形、扁形、梯形、弧形或倾斜形等几何形。

二、结构变化。变体美术字虽注重结构，但又不能为结构所约束，为了美化的目的，可以有意识地改变原字形的结构，如布白大小的改变，部首比例的改变，笔画的夸张和缩小，以及在不改变原字貌的情况下进行增减笔画和笔画的合并。通过这些变化增强了字体的造型美。但是必须注意，要使人们容易辨认。

“岩”、“果”是布白大小的改变，显得上紧下松，给人们以舒展的感觉。

“前”、“猎”和“展”、“京”是笔画增减的运用。

三、笔画的变化和装饰。笔画是组成汉字的基本单位，所以变体美术字主要是通过笔画进行变化和装饰，而笔画的变化又多指汉字的副笔，即点、撇、捺、挑、钩，如图中“境”、“房”、“斌”、“耿”诸字的点变成三角形或圆形，而“判”、“射”、“中”几字不但笔画进行了变化，同时还以点、线、面通过装饰的手法，对字体进行了装饰美化（笔画的装饰不限于副笔）。

图案中常用的对比手法在变体美术字中被广泛运用。

“祠”、“幅”运用了强烈的黑白对比，给人们以鲜明、强烈、醒目的感觉。

“彩”、“赔”、“扇”这些字充分运用粗细线条的对比

房前相

点、线对比

想绝

虚实对比

捐散厦

形的对比

秩颜辑

本体装饰

酒

道建

背景装饰

家

范幅

山水

折带装饰

快乐

连接装饰

而产生和谐、协调并富有节奏感。

“房”、“前”、“相”是以点、线的对比除了产生立体效果外，还给人以轻松活泼的感觉。

“想”、“绝”既是黑白的对比，又是虚实的对比富有立体感，同时还以若隐若现的笔画给人以联想。

“捐”、“散”、“厦”是从形上进行了对比，有的外圆内方，有的内圆外方，既有变化又感觉协调统一。

变体美术字在变化装饰中要善于从中找出规律，充分运用形象思维，以达到静中求动（如“厦”字中的两个小圆白点使比较静止的字跳动活跃起来了），从变化中求统一，充分运用这些“微妙”的关系赋予她生命和美的形象。

在变体美术字中，按照它的装饰变化手法，习惯分为装饰美术字、立体美术字、自由体美术字和形象美术字四类。

一、装饰美术字。运用绘画和图案的手法在字体上进行装饰美化，是应用范围最广的一种美术字体，它可以分为本体装饰、背景装饰、折带装饰、连接装饰和重叠装饰几类。

本体装饰是指对字体本身所进行的装饰和笔化的变化。如图中“秩”、“辑”、“颜”诸字。

背景装饰是以图案或绘画的手法在字体背景上进行装饰。如“酒家”、“道”、“建”。

折带装饰以折带形式来装饰字体。如“山水”、“范”、“幅”。

连接装饰是把两个以上的字有机地连接起来。这类字在商标标志中应用很广，如图中“快乐”二字。

重叠装饰是字与字互相重叠，或者在一个字中笔画与笔画

重叠装饰

本体立体

倒影美术字

阴影美术字

自由体美术字

整体形象

笔画形象

添加形象

的相互重叠。如“高”字。

二、立体美术字是运用绘画的透视原理进行装饰，加强了文字的立体效果。常用的有本体立体（如“周”、“空”、“高”）、平行透视、聚点透视和成角透视。笔者认为，阴影美术字、倒影美术字和投影美术字，与立体美术字相近，故也放入这一类。

三、自由体美术字。是以装饰手法把美术字与书法紧密结合，变化而成，既有书法的特点，又有美术字的装饰，灵活多变，生动活泼。如“自由体”、“展览”、“照”、“放”。

四、形象美术字。把字体的含义形象化，既是文字又是图案，这是形象美术字的特点，但它局限性大，只适用于一些个性强的词句，对那些中性词就难于变化。这种字体可以分为添加形象、笔画形象、整体形象等。

这集《现代美术字百体》按照美术字的规律和特点，笔者在字体的结构和变化中作了一些探索。在编排设计时特别注重实用的原则，按汉字的偏旁部首，每种字体选有代表性的常用汉字六十至一百字，这样便于读者参照偏旁部首或某些“部件”、笔画按需要重新组合。然而这也只能给读者一个启迪和参考，更重要的需要发挥各自的创造力，创造设计更多新字体，来丰富美术字这一园地，让它开出灿烂的花朵，结出丰硕的果实。

本书在编写过程中得到广州美术学院教授，著名工艺美术家姜今同志的热情帮助和指导，并为之作序，在此表示衷心地感谢。

童曼之

一九九一年三月于长沙梓园

目 录

序 一 1 • 6	序 二 7 • 10	宋 体 骸 1 • 4	眼 5 • 7	超 8 • 11
仿宋体 凌 12 • 14	熙 15 • 18	黑 体 阐 19 • 22	装饰美术字	
群 23 • 26	鸪 27 • 29	蔚 30 • 33	道 34 • 36	距 37 • 40
颜 41 • 44	项 45 • 48	孩 49 • 51	程 52 • 55	难 56 • 58
				财 59 • 61
				62 • 64

狠	础	属	商	联	船
65 • 67	68 • 71	72 • 75	76 • 78	79 • 81	82 • 84

葩	遁	写	朝	亮	彩
85 • 87	88 • 90	91 • 93	94 • 97	98 • 100	101 • 104

辑	政	起	植	怖	泰
105 • 108	109 • 112	113 • 115	116 • 118	119 • 121	122 • 124

联	页	旋	霜	建	鲜
125 • 127	128 • 130	131 • 133	134 • 136	137 • 139	140 • 142

舒	属	峰	强	症	蛇
14 • 146	147 • 150	151 • 153	154 • 156	157 • 159	160 • 163

赠	的	阔	等	豆	减
164 • 167	168 • 171	172 • 174	175 • 178	179 • 181	182 • 184

利	车	武	验	喘	堵
185 • 188	189 • 191	192 • 195	196 • 198	199 • 201	202 • 204

款	商	学	势	起	致
205 • 207	208 • 211	212 • 214	215 • 218	219 • 221	222 • 224

海	德	河	狠	院	喘
225 • 227	228 • 230	231 • 234	235 • 237	238 • 240	241 • 243

湖	照	辑	跟	闹	黄
244 • 246	247 • 249	250 • 252	253 • 255	256 • 258	259 • 261

