

裝飾美術字

孫有庭

浙江人民出版社

孫有庭

裝飾美術字

ZHEJIANG REN MIN CHU BAN SHE

SUN YOU TING BIAN ZHU

ZHUANG SHI MEI SHU ZI

浙江人民出版社

浙新登字 1 号

责任编辑 郎忆倩

封面设计 应善昌

版面设计 孙月琴

裝飾美術字

孫有庭

浙江人民出版社出版

浙江新华印刷二厂印刷

浙江省浙江新华书店发行

开本787×1092 20开 10印张 印数00001—07550

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

ISBN7—213—00741—6/J.24 定价: 8.50元

前 言

隨着人民文化生活的不斷提高，人們的審美情趣以及對生活美化的要求也越來越高。就美術字來說，人們企望能看到大量充滿藝術魅力的創作字體——裝飾美術字，以適應新時代的步伐和專業設計的需要。作者在十余年的教學實踐中，努力探求字體變化的規律，注意文字內容與變化手法的統一，藝術性及機能性的統一，逐步總結出裝飾美術字的分類特點，變化路子和設計規律，撰成此書。出版這本書，旨在拋磚引玉，讓裝飾美術字進一步推廣、普及、提高。

書中選用的實例絕大部分是作者自己的創作，也有一些是從學生作業或其他資料中選來的。以圖文對照的方法，解說了裝飾美術字構思設計的過程及其效果，闡明了變化方法和設計思路，具有一定的實用價值。

當《裝飾美術字》一書呈獻給讀者時，我雖有如釋重負之感，但對書中的內容并不是完全滿意的。因此祈請各方面的朋友能提出寶貴意見，以便進一步改進，使它更趨完善。

孫有庭

一九九一年六月十五日于無錫惠山

目 錄

前言

一、 分類與構思	1
二、 筆劃與結構	5
1. 共相塑造	7
2. 圓與點弧	27
3. 飾線連接	36
4. 滿格誇張	53
5. 轉折交疊	63
6. 折帶立體	70
7. 字母變通	75
三、 形象與意象	87
四、 書法美與圖案美	121
五、 設計與欣賞	145
1. 單字設計與商標字	147
2. 組字設計	175

美術字是運用裝飾手法美化文字的一種書寫藝術，具有很強的圖案美和裝飾意味，她工整、秀麗，可提高視覺效果，美化人民生活。

由於商業廣告和各項宣傳工作的需要，美術字日趨新穎和富於藝術情趣，總體上可分三類：

一、基本體； 二、變體； 三、裝飾體。

所謂基本體，即宋體、黑體（見圖）。它們典雅清麗，工整規範，庄重清晰，大量地應用於廣告宣傳、包裝裝潢及書籍報刊。特別是黑體，結構嚴謹，筆劃單純，可謂美術字之骨骼，便於初學起手。

完 動態

美

黃岩
蜜桔

世界

第一流

傲 雪

熱烈慶祝

中國電影

友誼

廣告公司

國家銀行

英雄

創造

變體:主要有宋變體、黑變體。即在字形上有長方或扁方等變化,同時筆劃也有粗細柔曲變化,包括目前較為流行的綜藝體及圓體(見圖)等。

什麼是裝飾字體呢？裝飾字體是根據文字內容及設計的需要，利用文字本身的結構特徵，調動各種裝飾手法，運用豐富的想象、靈活的組合而成的新型字體，設計得好的裝飾字體，文字內容與精神內涵完美統一，變化因素與筆劃結構自然吻合，有強烈的感染力。

本書對裝飾美術字的分類以“筆劃與結構”為先，是爲了在設計時首先要找出文字內容在筆劃結構上的特徵，找出可變的共同點。爲塑造更明確的“共相”創造條件。“形象與意象”這一章是裝飾美術字中較爲廣泛採用的設計方法，對於文字內容的巧妙表現往往使人在意會和聯想中產生共鳴，起到最佳的宣傳效果。“書法美與圖案美”是裝飾美術字裡最具民族特色的部分，是吸收書法藝術風格而形成的自由奔放、秀逸雅致的動人字體，有特定的鮮明秩序和韻律。

這樣的分類定下了裝飾美術字構思設計的總體框架，但構思方法往往是交叉的。例如，意象構思中吸收了書法美的特點；筆劃結構變化中又抓住了一些意象感受等等，但總有以哪一種構思方法爲主的問題。

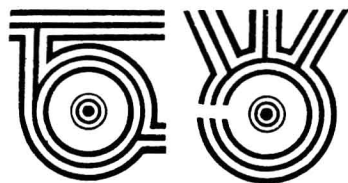
很明顯，分類是爲了便於更好地开拓思路而決不能作繭自縛，熱情、多思、善於吸收，才能不斷產生好的構思設計。

美

味

佳

肴

醉酒

圖書館

天采牌

二 筆劃與結構

漢字筆劃結構中以水平、垂直、斜綫的組合排列，構成了圖案性質的文字(如米、羊、田、去、州、共等)，這是啟發、誘導我們進行構思活動的引子。

附录一

附录一 附录二 附录三 附录四 附录五
附录六 附录七 附录八 附录九 附录十
附录十一 附录十二 附录十三 附录十四 附录十五
附录十六 附录十七 附录十八 附录十九 附录二十

1 共相塑造

共相塑造是依據文字的筆劃、部首、結構特點，塑造有相同視覺效果的方法。掌握它，就有了統一字體的根本法則。

具體地說，共相塑造就是對一組字的筆劃、部首、外形的可變因素進行分析研究，找到其中起主導作用的筆劃結構的共同點加以裝飾變化。如“酒神曲”中每字的“s”形結構，“香港”兩字圓及點的應用，“香枥”兩字多變圓弧產生的裝飾效果等等。

百花齊放

香枥

雪蓮

香港

酒神曲

熟煙

圖 案 肉

豐島園

紅 棉 詩 歌

面 包

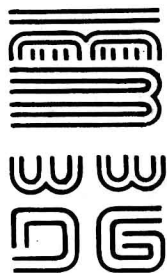
祖 國 頌

相近部首，便於塑造，如“祖國頌”、“豐島園”、“面包”等。對於不同的部首通過變化，使其相近。“紅棉”，吸收篆書特點，部首結構就十分相似了。“肉類”兩字的裝飾變化也是如此。

變化後的“凍銀魚”中“B”的結構
特點：“消息窗”的拱形；“鷄尾酒會”
的筆劃結構在豐富變化中產生的一
致性，都是發揮共相塑造優勢的結
果。

凍銀魚

鷄

鷄尾酒會

消息窗

葡萄 舞廳

民間玩具

愛蘿莉 外國影片 白浪

葡萄 舞廳

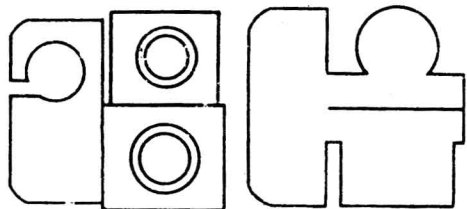
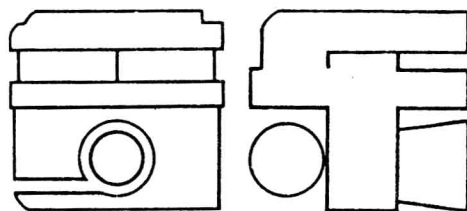
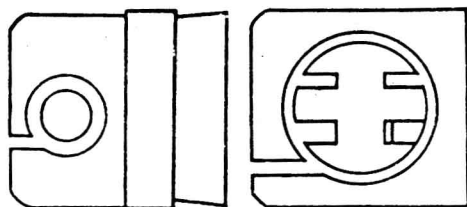
麗

聲

“舞廳”、“民間玩具”兩組字由於筆劃塑造而產生結構上的共相效果，而“愛蘿莉”、“外國影片”、“白浪”則是通過結構造型的特殊處理才達到了視覺上的共同感。同樣，“葡萄”、“麗聲”的統一的筆劃變化規律使它們有了各自的共相特色。

設|計|界

有些字體在設計前幾乎很少有共同特點，如“外國音樂唱片”，經過筆劃的誇張，抓住方圓對比產生的共相效果就不同一般了。“神燈”利用三角形的共相特點使整組字統一起來。“夢筆生花”是以裝飾性強的柔曲筆劃塑造共相的。

甜面包 給

中国 野炊 五

白浪

白蘭地 时装表演

“中國白蘭地”是集中“橫折”的筆劃特點和圓點的點綴統一全字的，“甜面包”的方中帶圓的處理，“野炊”的三角形點；“白浪”的波形筆劃等等，無不是以一種變化因素塑造共相的。