

美术字

Meishuzi

四川美术出版社

美 术 字

曹輝祿编文

曹輝祿，李文金，文小牛 书写

四川美术学院出版社

一九八七年·成都

内 容 简 介

本书以强调美术字的汉字特征、规范要求以及注重标题型美术字的整体效果为特点。联系实用，大体分成环境布置、文化生活、书籍报刊、商品装璜四个部分，编写了较多的例字、例句。文字部分“美术字体若干条”，对汉字源流、造型结构规律、装饰美化要领及常见弊端的纠正，作了简要的论述。可供专业或业余美术工作者参考。

美 术 字

曹辉禄 编文 曹辉禄 李文金 文小牛 书

四川美术出版社出版(成都盐道街3号) 四川新华书店发行 自贡新华印刷厂印刷
开本787×1092毫米 1/32 印张4.5 印数: 1—33,500册 1986年11月第一版1986年11月第一次印刷

书号: 8373.440

定价: 1.95 元

应用美术字体会若干条

美术字概述——对汉字源流、特征及书法艺术的必要理解——印刷字体是楷书适应现代需要的发展——美术字（着重标题型美术字）是传统字形美与现代装饰要求（精整美）相结合的变体字——符合汉字特征的造型、结构规律——提高美术字的艺术质量。

△美术字，是根据设计意图，经过加工美化了的字体，或者是作为有机部分而用于美术设计作品的实用字体。在当代生产、生活中，应用十分广泛。举凡环境布置、文化生活、书籍报刊、商品装璜都离不开它。因而在建设社会主义精神文明中具有重要作用。

△三十年代，鲁迅手制的《毁灭》、《呐喊》封面字，以隶书为基础，作匀整加工，为美术字的创作提供了启示。建国以来，美术字越来越注重汉字特征，以至向书法接近，这是正确的发展趋向。看来，美术字的欣赏，一是汉字字形、书法美；一是现代装饰美（以精整为特点）。变化多样的美术字，都应是二者的巧妙结合。

△汉字源于象形。先民开始用图画帮助记忆，在使用中逐渐简化并为较多的人共同掌握时，就具有了交流信息的功能。如日、月、山、川、草、木、虫、鱼，以及飞、立、行、看等象形符号。随着社会生活的发展，文字需要渐非图形所能满足，因而在象形字的基础上作多种方式的增殖，其中，形声结合成了主要途径，如杆、秆、肝、竿，桔、拮、结、髻等，这是汉字发展的独特道路。从而使之形成丰富多姿的结构和动态，是我国所特有的书法艺术。

△从用于占卜的甲骨文和用于祭祀的钟鼎文（甲金文字），经西周的大篆（相传为周宣王时太史籀所作故曰籀文）到百家争鸣的战国时期，文字发展了，使用范围扩大了，同时也就出现了庞杂混乱的情况。至秦，李斯作小篆，程邈作隶书，对文字进行删繁就简，归类整理，进行统一，这是汉字历史上的第一次规范化。

小篆的特点、也是其弱点，是不用斜笔，只用平、立加圆精笔划，因而书写困难；同时，结构和外型缺少变化，不便于快速阅读。（例一：甲金文字及小篆）

△在小篆制定的同时，由于日益增多的文书工作的需要，在实践中产生了隶书（意为匠役的书写体）。使文字从用刀刻和竹笔在竹简上用漆书写改用毛笔书写（毛笔是秦将蒙恬发明的，有了毛笔书法艺术又大进了一步。描划转变为得心应手的“书写”。因而得到了广泛的、长期的使用。隶书书写的进一步便捷化，如对笔形、笔划作某些省略、变化，加钩、用点，取消波砾，放弃八分体势，就形成了新的书体——楷书。

楷书又称真书、正书，它书写合理，结构完美，易写、易读。自唐代迄今一千多年以来，得到了最广泛的应用，并为现代印刷字体、美术字所本。楷字是在大量的长期的实践中逐步形成、和完善的“标准汉字”。这里讲汉字特征也就是指楷字为主的特征，掌握和理解这一点是美术字写作的基本功（汉字的间架结构法是美术字造型的主要参考。）（例二：楷字举例）

△所谓方块字，应是字字独立，一字一方的意思，并非每字必方，相反，其外形是长方、扁方、菱形、梯形、倒锥形等多种多样。而且在方格中也不一定居中、布满。加上结构

中撇、捺等斜笔的应用，使每一个字不仅具有不同的外型，而且具有动与静的差别。这就便于在组成词、句之后形成新的整词整句的大致外廓，使阅读快速、省力。试想，如字字追求方整，如印章上常用的九叠文，只能逐字辨认，而念稿、读报就很困难了。所以，保持不同的外型特征正是方块汉字所必需的。

△多样统一法则，反映了自然界和社会生活中一切事物的规律。乱中无序或机械一律是不美的。汉字在点划、结构的安排上避免“平直相似”上下方整、前后平齐”。而务求笔划之间、偏旁、部首（字素）之间既有对比、变化，又有统一、照应。所谓相争、相让，有主、有从。如“三”字的三横处理：上长、中短、下更长；“八”字的一长捺管着一短撇；“北”字左右相背而以一挑一撇相联系；“森”字处于不同位置的木字的变化处理；“树”字各字素的轻重安排等。这样就保证了千姿百态的汉字，字字独立、完整，符合形式审美的需求，既错落有致，又安稳、和谐。

△汉字字形美，除了形式美的因素外，还包括意象美的因素。所谓意象，区别于具体形象，人们面对不同的汉字结构，会产生一种拟人、拟物的联想。如一个字上下停匀时使人觉得舒展，而上宽下促时使人感到憋气。又如有些字被看作“天覆”，有些字被比拟为“地载”，覆得严，载得稳才能适意等等。多方面的可欣赏性使汉字具有了独特的魅力。

在汉字字形美的基础上，结合书写内容，对点划、结构以及章法上作有目的的经营和有

意识的追求，以动、静、节奏及笔趣墨韵表现出书写者的志趣、情操，从而打动读者（观众），引起共鸣，这就是书法艺术；它可以脱离实用目的，作为独立的艺术欣赏品。

△印刷字是楷字的变体，它最大限度的保持了汉字字形特征，同时使之平匀、精整。便于在一定篇幅中增加容量又有利阅读。初始的唐代印刷字，基本上仍是楷书。只是在后来的实践中，由于用刀刃去表现毛笔效果，费时费力，因而逐渐向平直、均齐变化，并相应减弱楷书结构的聚、散、轻、重关系，而使版面黑白（灰调）匀均美观。

刻版印刷字因其字间组合是既定的，可以局部出格，安排争、让关系，因而也具有灵活、生动的特色。

△宋体印刷字形成于宋代。直到现在，仍是出版物、印刷品正文排印的主要字体。定型的宋体字具有横平竖直，横细直粗的特点，这是由于视觉上横显粗、立显细以及汉字横笔多于竖笔的特点所决定的。

当刻版印书无法适应需要时，出现了活字印刷法，最初是泥活字，后来用木活字，今天仍然使用的是铅活字。活字的特点是将字形严格限制在固定方块之中（即字钉端面）。这就便于横、立排版和字间任意组合，便捷、实用。宋体印刷字是完善的正文用字，现行规范汉字即是这种字体。（例三：规范字举例）

仗	冲	国	起	都	铎	警	斯
很	常	均	畔	崙	微	释	驾
区	材	迫	鸣	馆	鲜	壅	辩

△用于标题、小标题或某些简短说明、提要的印刷字，有黑体（等线体）：以笔划基本等粗为特点，对少数偏旁部首稍作变化处理。用于印刷品面上，显得凝重、夺目，较为常用。

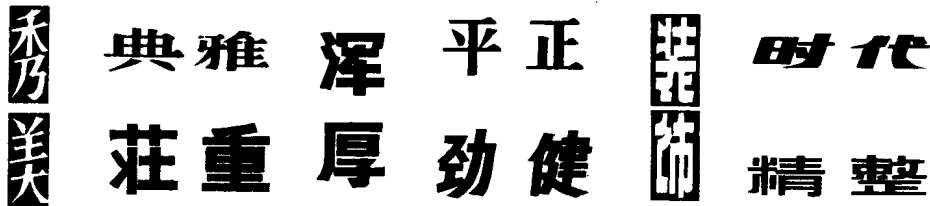
仿宋体：横立笔划等细，首尾顿笔如楷字，具有秀丽的特色。此外，还有标题宋字、楷体、长宋、扁宋，长黑、扁黑以及仿隶书、仿魏书等等。这些字体（有不同的字号变化）的使用，对显示文字内容层次及活跃版面是不可缺少的。和宋体印刷字一样，它们的共同特点是便于上、下、左、右任意组合而又大体上匀整、美观。

△美术字是在印刷字的基础上，按设计意图，经过进一步美化加工的字样。不过，在用于成篇书写，供人逐行阅读时，可以说就是放大的印刷字，它的美化程度和印刷字一样。只有在用于标语、标牌、标题时，要求才有所不同。这类字可略称为“标题型美术字”。也就是一般所说“美术字”的主要部分。

标题型美术字以几个字或一、两行字组成字组，在一目了然的范围内让人作整体欣赏。因此，要讲求整个字组的匀称均齐、和谐完整。要有类似书法中“榜书”的章法美。

传统字形美和现代精整美的适当结合，是美术字的基本要求，从接近楷书的美术字到强调装饰的图案字，都应具备两方面的因素，前者应有装饰加工，而后者仍不失汉字特征。

△标题（包括标语、标牌）用字在字面涵义上开宗明义、警醒瞩目，便于识别、记忆。在形式上也要先声夺人，给观众（读者）以强烈印象。用习见的印刷字，就显得平淡无力了。而美术字的变化应用，不仅在形式方面能很好的满足设计要求，而且能在表达内容上发挥作用。不同的美术字具有不同的审美品格，诸如奔放、雄健、庄重、典雅、精美、新颖等等。作为一种艺术语言，有其自身的艺术表现力。（例四）

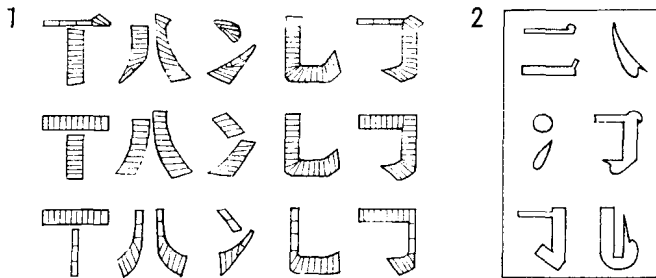
△美术字的写作，首先要从设计要求出发，照顾字面涵义和与图案色彩等的有机配合。进而作整体权衡，依字数多少及词义断连情况确定字距、行距。特别值得注意的是看字设计，选用字型字体。汉字繁简差别、结构差别很大，如：“提高警惕”，由于个别字横笔特多，自然以选用横细直粗字体为宜；“大河上下”，后两字单弱而重心不同，以扁等体处理为有利。又如：“日日夜夜”，因日有别于曰，选用扁体时，很难取得匀整效果；“一以当十”，若用不加顿笔修饰的等线体，则类似几何符号，不像汉字等等。所以，首先选取最佳处理方式，以求得整个字组的尽可能的完美是十分重要的。

△千姿百态的美术字，是通过改变外型、体裁、格调而产生的。变字型：是最常用也是最简便的方式，如变正方为扁方、长方、斜方，在不改变笔形和笔划间相对关系时，也可选择不同的长宽比，作多种变化。变字体：字体改变取决笔形改变，如粗、细、方、圆、刚、柔，以及对笔划的不同的加工修饰，从而得到各种宋体、黑体、仿宋体等等。变格调：汉字具有多种格调（风骨）如颜字宽展，欧字险峭，已为人们所熟知。在美术字的写作中，在字型、字体相近的情况下，追求不同的格调，如聚、散差别或大、或小，重心位置或高、或低，笔划间紧凑与松宽的不同，都能造成不同的审美趣味。（例五）

外型 外型 外型 体裁 体裁 体裁 格调 格调 格调

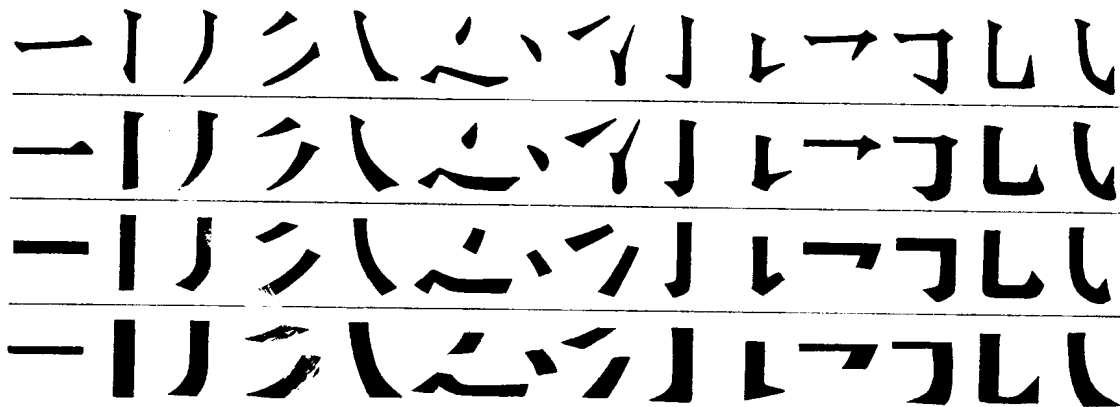
△形成汉字特征的主要因素是毛笔的使用，各种笔划如平、立、点、撇、挑、捺、钩的自由的非机械的造型，来源于特定工具——富有弹性的锥形毛笔；使用时，结合人体肘、腕、指关节的综合运动、或提、或顿，或疾、或徐，或圆转、方折，或藏锋、露锋。从而使汉字不仅具有丰富的结构变化，同时又取得了节奏美感。

美术字笔形设计的内在根据也仍然是笔和运笔方式。除仿宋等带书写特点的字体以毛锥笔为依据和圆头等线体以圆头笔为依据外，常用的宋体、黑体，应设想是扁头笔书写的结果，宋体横细直粗，意味着横笔侧运——笔身不转动——立笔平移；黑体则是横笔平运——转动笔身——立笔平移。即是说，基本上是“写”出来的字，然后只是对笔划起落转折处作必要的、合理的修饰和对笔划粗细作有限的调整。这样理解，可以避免造出一些画蛇添足的不自然的笔形。（例六：1.扁笔及运笔方式。2.应该避免的笔形）

△笔形设计，包括横、立、撇、捺、点、挑、钩及转折、起落顿笔的造型。各种笔划之间应具有共通特点，包括粗、细、方、圆、锐、钝、及笔划端面的处理，必须协调，配套，避免在一条字中出现孤立、特异笔形，也不要使用无根据的附加装饰。这是美术字成体上格的基本要求。由于平、立笔划的变化不会很大，而点、撇等斜笔又要求与之和谐一致，因而这类笔划就特别要具有“笔”和“写”的因素，具体说来，如长撇、戈钩总是先立笔向下而后或左或右倾侧，不要出现机械的尖角形，单纯的直线或弧线不足以构成点、撇等笔划。

（例七：笔形配套一般）

△重心靠上，是绝大多数汉字的固有特征，也是美术字在结构方面着重应用的一项要领。如将笔划看作有重量的物件，则在加以组合后，视其长短、疏密情况，审度其重心所在；这个重心应在中线以上为宜，即笔划安排要上紧下松。这是在心理上，视觉习惯上感觉停当、安适所必需的。如果按几何要求上下均等、重心绝对居中，反而有下坠、蹲促的感觉而不以为美。（例八：1.符合要求的结构；2.不美的安排）

1 百 花 齐 放

2 百 花 齐 放

△抑左扬右，是汉字在长期书写和欣赏中形成的又一特征。汉字是在一定方格内，由上而下，从左至右完成的，为了避免前松后紧，总以留有余地，使结束时宽裕自如为适意；同时赋予书写运动以必要的节奏感。更重要的是在字的结构上富于聚散变化，而又不失均衡、稳定态势。特别是左右拼合结构的字，表现尤其明显。在美术字的写作中，平均着力，把字安排得机械、笨拙。常常是忽视这一特征的结果。（例九：1.笔划的安排；2.不可取的结构）

1 源 远 流 长

2 源 远 流 长

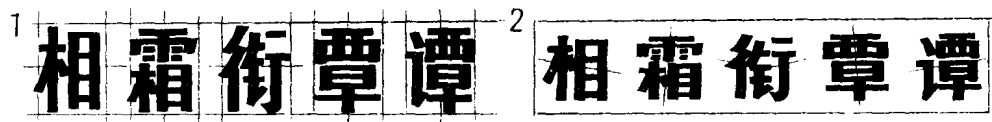
△汉字是由各种不同分量的笔划组合而成。其中，外框、上盖、底横、长竖、长捺等有如骨骼，在字中起支撑作用，被视为主笔，其余笔划为副笔。写好主笔是取得稳定结构的基础；处理好副笔（副笔的可变性大）可以使字充实、生动。一般说来，副笔较轻、较弱、造型可简略一些。在美术字的结构安排上，掌握和应用这一点，以避免笔划纷乱、堆砌，轻、重、主、从关系不清的毛病，从而求得结构的完整、和谐。

△汉字除单体字外，更多的是复合结构，即由偏旁、部首加其他字素组合而成，有左右拼合如村、树、行、衡，上下重叠如委、意以及更多样的组合形式等等。应在疏密有致，布白合理的前提下，视各部笔划多少，所属地位，有轻重、主次的作变化处理，既要划分比例，又要迎让、穿插。才能避免互相纠结或互不相属，支离破碎局面。以取得平服、安稳、内聚的组合结构为得宜。（例十：1. 比例划分和穿插；2. 安排不当）

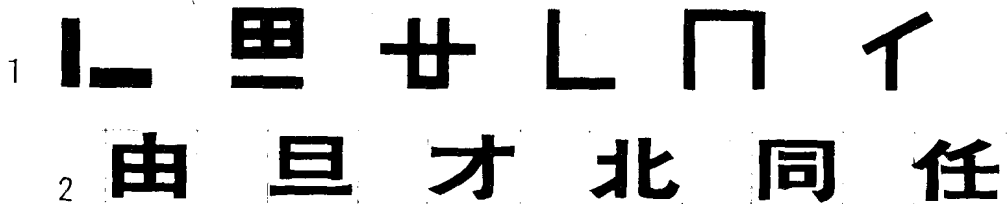
1 树 行 意 秀 2 树 行 意 秀

△在复合字的结构推敲中，首先要注意各字素与整体的关系，不能肢解字素，而应保持其相对的独立性，好比另件、部体之统一于整体。进而要求各字素之间重心一致，如果一高

一低，偏左偏右，必然显得别扭。多数情况下，以重心成垂直或水平一线为佳。（例十一：
1. 重心一线；2. 结构别扭）

△克服视差：美术字要做到端正、平稳，不是简单的按几何要求，将笔划以等粗、等距，水平、垂直加以安排就行了的。因为有视觉差异（错觉）的存在，比量结果不等于直观感受。在楷书中斜横、斜竖及弯勾（如：斗、戈、马、车、勺、乙）的应用，以及运笔中横不必水平，立不必垂直的灵活处理，具有克服视差的作用。而美术字要求笔划均齐、规整具有装饰特点，这就需要认识几何尺度与视觉的差异，并作出相应的修正。（例十二：1. 横粗立细、密粗稀细、交叠粗、单端弱、虚角外张、虚边内夹、斜笔前倾；2. 修正处理）

△一条标题型美术字，总是在一目所及范围内让人作整体欣赏的，而汉字结构有繁简、动静、背向等差别，不能满足于四边顶格，逐格填满了事。要做到整条字（包括横式、立式及两行、三行）平齐匀整、统一和谐，最大限度的减少字与字的固有差异。也关系视差修正问题。概括的说来：笔划多者宜略细，少者略粗，边沿满者稍缩（让格）。虚者稍伸（顶格或出格）。（例十三：1. 不同外形结构，机械的限于等距等格之中，有大小、左右、高低、宽窄的错觉；2. 着眼全局，以等格为基准作相应调整。）

1 田 十 匚 匚 卩 山 口 回 川 三

2 图 今 匡 旬 华 土 器 申 训 汪

△着眼整体：一条字的整体推敲，除了体裁、格调的统一，在多数情况下还要看重心是否等距并成一线，这是求得字组完美的一个要点。（只有当字组中出现幽、品、土、皿等重心在下的例外情况时作变通处理。）对于特殊字组有时要减格或移格来照顾整体效果。例如立排“文艺一年”，“一”字一格可适当缩短；横排“索引五种”，引、五间距宜稍窄。（例十四：1. 重心等距并成一线；2. 移格处理。）