

言 每

氣航原限架最星
即射品聖儉國玩
討器說連確香
流家粗飛利斯

酒

美术字设计基础

王亚非 编著

辽宁美术出版社

美术字设计基础

王亚非 编著

●辽宁美术出版社 1994年·沈阳

辽新登字2号

图书在版编目(CIP)数据

美术字设计基础/王亚非编著. —沈阳:辽宁美术出版

社, 1994

ISBN 7-5314-0245-9

I. 美… I. 王… II. 美术字—美术创作 IV. J292.13

中国版本图书馆CIP数据核字(94)第07381号

美术字设计基础

mei shu zi she ji ji chu

王亚非 编著

辽宁美术出版社出版 鞍山新华印刷厂印刷

(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 13

印数: 49,197—59,197

1989年12月第1版 1995年11月第8次印刷

责任编辑: 黄复盛 封面设计: 王亚非

责任校对: 侯俊华

ISBN 7-5314-0245-8 / J.94

定价: 18.80元

目 录

汉字部分	2
第一章 汉字简史	5
第二章 印刷字体简介及笔形结构分析	13
第三章 绘写印刷字体应注意的几个问题	40
第四章 变体美术字及新字体设计	48
拉丁字部分	62
第一章 拉丁字母简史及字体简介	65
第二章 绘写拉丁字母的基本规则	100
第三章 拉丁字母的绘写方法	109
作业	135

汉字部分

美术字，是运用装饰手法美化文字的一种书写艺术。它千姿百态，既美观又醒目，是宣传精神文明建设、改革开放和社会主义四化所必需的，是广大群众喜闻乐见的宣传形式之一，早已成为绚丽多姿的文艺百花园中的一朵奇葩。

我国汉字的造型、结构和笔划，具有象形、指事、会意等特点。根据这些特点对汉字基本形进行不同情调的艺术加工后形成的美术字，具有高亢而又别致，刚劲而又细腻，浪漫而又概括的特殊意境，成为既表达文字意义，又表现文字形象的寓意图案，给人们以美的艺术享受。汉字本身的结构美是美术字的基础，同时要在这个基础上加以反复推敲，装饰美化。还要依据汉字的各种特点及民族欣赏习惯，从文字内容出发，应当力求生动、确切地体现文字内容，以最简单、合理、朴实的手法去表现文字装饰的最佳效果。

为了写好用好美术字，我们应该遵循下面三条原则：

1 形式与内容的统一

美术字的形式感是和它所表达的内容紧密结合的。绘写时首先要从内容出发，结合文字内容进行艺术加工，使内容与形式完美地结合；生动、概括，突出表现文字内容的精神含义，增强宣传效果。

2 可读性

文字的基本结构是人类经过千百年来创制改进而约定俗成的，一般不能随意改变。美术字的字形结构也必须服从人们的认读习惯而适当装饰变化，使读者在瞬间即可认读，争取信息传递的最佳效果。这样一来就要求在绘写时不能过分夸张变动字形结构，一般不可随意增减笔划，避免字体奇形怪状，难读难认。

3 艺术性

美术字和其它艺术作品一样，应注意以其自身的艺术性去吸引和感染读者。如果美术字不美，格调低下或者文不对题，内容与形式不相符，那就不对了。在思想性和可读性的基础上要力求美术字的艺术性，要美观大方，简而易读，避免矫揉造作过分夸张的不良倾向。

在设计绘写美术字之前，有必要强调首先应具备熟练掌握绘写标准字体的能力。任何美术字都是以标准字体为基础变化而来的，没有较熟练的绘写标准字体的能力是绝写不出

美观大方的优质美术字的。因此，首先学好写标准字，对创写变体美术字是十分有益的。就象初学书法，首先要临写一些标准正楷（或篆、隶等），然后才可自由发挥自己的风格。从另一方面看，随着时代的发展，改革开放不断深入，在美术宣传中，标准字体的实用范围越来越广泛，使用率大大超过变体美术字。标准字体给人一种现代感，庄重感。它规范化，标准化，信息传递效果最佳，任何变体美术字在传递信息容量方面都无法与标准字体相比。比如：在工贸、科技展览中的宣传布置；对外科技文化交流；较严肃的会场布置；还有路标路牌及商业性的广告招贴等方面，标准字体的使用率远远超过变体美术字。因此，从绘写基础与实用这两方面来看，首先掌握好基本标准字体的绘写是十分必要的。所谓标准字体是指印刷字体中的宋体字和黑体字等等。可以说所有变体美术字都是依据宋体和黑体的基本笔划结构变化而来的，掌握好基本的宋体和黑体字，变体美术字就容易掌握了。

第一章 汉字简史

汉字是世界上最古老的文字之一，其形体从开始的象形逐渐演变到象征，由开始的单纯变得繁杂，又由繁杂发展到简化，经历了漫长的岁月，不断锤炼、精简、综合才一步步形成了我们现在所使用的汉字。

汉字的起源可分为两部分：一是以远古的结绳方式做符号；二是起源于原始绘画，并从图画中脱胎出来（图1），变成符号体系。从那时算起我们的汉字已有六千年左右的历史了。但真正作为记录语言的工具，只能以殷商时期的甲骨文为最早。

甲骨文

甲骨文即刻在龟骨或兽骨上面的文字，最早的甲骨文距今已有三千多年历史，1899年在河南安阳小屯村（商代故都）出土的龟甲上面的文字是我们现在所看到的最早的殷商甲骨文。目前，考古学家们已发现的甲骨文字大约有五千个左右，其中可识字义的约有一千五百左右。这其中一部分字的历史还可追溯得更远，而有些则出现较晚。因为每个字都有它自身的发展过程，彼此不同。直到现代仍还不断有新字在民间产生，以取代部分老写字。这说明文字的发展过程也和人类一样，有着长期的复杂的不断进化的演变过程（图2）。

大篆

大篆的字形较甲骨文有了相当大的发展。考古发现，周代出现了青铜器上的钟鼎文和石鼓上面的石鼓文，这些均称大篆。由于在汉代流传着古字书《史籀篇》相传是周宣王时太史籀所创写，所以也称大篆为籀文。其特点是：①线条化：由繁杂的图画形式变成粗细均等柔和并具有较大可读性的线条形声字；②规范化：字形基本脱离图画原形，结构趋向整齐，打下了方块字形的基础（图3）。不过当时（东周——春秋战国）封建割据，各自为政。因此，各地字形笔划并未统一，五花八门，最具代表性的大篆字体当数石鼓文。

现存较完整的石鼓文是刻在十个石鼓上面的十首为一组的四言诗。(现藏北京故宫博物院,图5)

小篆

秦始皇统一中国后,在社会各方面进行了较大改革,其中具有历史意义的就是废止了字形各异五花八门的异形字。受权丞相李斯对文字进行收集简化并加工整理。最终产生了具有进步意义的统一的文字,就是秦篆。后来通称为小篆。李斯等人又以小篆为标准,写出范本《仓颉篇》。小篆的产生使汉字得到了统一,也是古文字史上第一次文字简化运动的总结。

小篆除了把大篆的形象简化之外,还注重把笔划规范化达到了比较完美的程度,几乎完全脱离了象形的图画字,成为谐调、整齐、美观的,长方形的标准字体(图4)。

隶书

隶书是秦朝狱吏程邈出于工作之便整理了在民间流行的简便字约三千字,用于抄写有关文书之用。这种写法初期只限于下级衙役、狱吏应急使用,不能上大雅之堂,故称隶书(秦隶)。隶书的特点是将小篆字形改圆变方,笔划改曲为直,结构更趋向简化,并开始分出偏旁部首,书写也大为便利了,真可谓是汉字的又一重大改革,也是古文字时代向今文字时代过渡的桥梁(图5)。

隶书的出现显示了很强的生命力,它产生在秦代,却通行于汉朝,所以也有秦隶和汉隶之分,整个两汉四百年是篆书渐退而隶书大盛的一代。秦隶没有“点画俯仰之势”,其结构近似小篆,也可以说是小篆的一种草写,字形基本上是方形。汉隶较秦隶更易认易写,虽初期的汉隶还稍有点篆书的痕迹,但已有了“蚕头雁尾”的波折之势。晚期汉隶字形结构更加整齐规整,每个字都有挑法,字字有棱角,如我们常见的《曹全碑》、《华山碑》、《张迁碑》拓片,从这些碑帖中可以看到平整美观,活泼大方,比早期隶书更加发挥了毛笔书写的特点,是人们广泛使用的字体。由于隶书的撇、捺都向两边伸展,象个“八”字,所以也有人称之为八分书。

楷书(真书)

楷书的历史大约有1700多年。据史料记载,楷书在西汉时开始萌发,魏晋时兴盛起来。当时的书法家钟繇及王羲之、王献之父子首创真书(后统称楷书)。他们集前人书法之大成,冲破隶书的规矩,大胆改革,使楷体以全新姿态站到前列。隋唐以后,书法名家辈出,如颜真卿、柳公权、欧阳修、苏轼等都是以钟繇及二王的真书为基础向近代发展,一直流行到1700年后的今天。楷书实际上是吸收了篆书的圆转笔划,继承了隶书的方正平直,以楷书的横、捺取代了藏锋、翻笔的隶书的“蚕头燕尾”,创新了一些基本笔划的标准写法并开始有了较完整的书法理论。从字势看,隶书是向外扩散的“八分字”,而楷书则是向内集中的“永”字方块字(有永字八法之理论)。楷书通行后,汉字结构大体固定下来,一直流传至今无多大变化。正统的楷书一直被后人认为是汉字的正宗书法,它不仅确立了汉字的基本笔划结构,还基本确定了偏旁部首及书写笔顺,成为后人学习书法的入门楷模,所以后人称之为楷书(图6)。

草书

草书的发展年代与楷书基本相同。开始是一种真书的草写,后来发展成为固定的笔划规范,多数字的部首都有与楷书不同的固定写法(图7)。

总的来说,汉字的简史可分为古文字和今文字两个时代。古文字时代包括甲骨文、大篆和小篆,从古文字向今文字过渡的是秦代隶书。今文字时代包括隶书和楷书以及经过简化了的现代汉字。从艺术上看,大篆古朴有力,粗犷豪放;小篆均圆柔婉,结构严谨;隶书端庄古雅,而楷书则笔划规范,工整秀丽,更进一步发展了应用毛笔书写之长处;行书活泼欢畅,气脉相通;草书则风驰电掣,一气呵成……

中华人民共和国建国以后,国家建立了进一步改革汉字的专门机构。1956~1964年间先后共简化汉字2238字,简化的原则是:①广泛选用在群众中广为流传的简体字,根据群众简化汉字的习惯和规律,适当拟定增加了一些新的简化字。②从有利于应用出发,着重简化较为常见常用的。③在简化汉字笔划的同时,也适当精减了汉字的数量。简化后的汉字绝大多数笔划简练,字形更加清晰、美观、易读、易写、易记。目前简化字已被广大人民群众所接受并广为使用。

汉字发展简史图表

	朝代	文字名称	备 注
古 文 字 时 代 (公 元 前)	商	甲 骨 文	甲骨文最早发现在河南安阳小屯村 (1899年出土)。 最早的甲骨文距今已有三千年历史, 到目前 为止, 已发现的甲骨文字有五千个左右, 能识别字义的有一千五百左右。
		大 篆 石鼓文	图画形式变为线条形声字。当时字体并未 统一, 字形各异, 比较繁杂。
	秦	小 篆	文字统一, 完全脱离图画, 开始简化。
		古 隶	改圆为方, 设有偏旁部首, 进一步简化。
今 文 字 时 代	汉 魏 南北朝	隶	蚕头燕尾, 结构整齐规范。字形稍扁。
		楷 书	横平竖直。改变了一些用笔方法。 由扁字变为方字。改变八分字的波折。 创“永”字八法之理论。
	宋明	宋体活字 (明体)	在楷书的基础上整理加工铸造活字。
	民国	仿宋 黑体	印刷活字基本定形并有一定生产能力。
	中华人民共和国		多种印刷字体 多次文字简化。

日	◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
月	夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕 夕
山	⚡ ⚡
水	水 水 水 水 水 水 水 水 水 水
雨	雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨 雨
气	气 气 气 气 气 气 气 气 气 气
虹	虹 虹 虹 虹 虹 虹 虹 虹 虹 虹
火	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火
田	田 田 田 田 田 田 田 田 田 田
井	井 井 井 井 井 井 井 井 井 井
云	云 云 云 云 云 云 云 云 云 云

图1

图2

图3

图4

图1 象形文字 图2 甲骨文 图3 大篆 图4 小篆

實用平康父君不
人折中五五之月
照明大耐聘取之
賴皇正頌遠羣邦
民殷和睦朝無頤

图5 隶书

平縑素同盛
丞相勃海王明
弥融慶流苗稟
門大小皆蒙福
百禄盈朝七寶

图6 楷书

化在人雖無時以
莫大禱書為棟宇
美衡心任其興

图7 草书

第二章 印刷字体简介及 笔形结构分析

常用印刷字体介绍

唐宋两代，经济发达，文化上出现了黄金时代。公元十一世纪中叶发明家毕升发明了活字印刷，随后出现了印刷字体的写技与制字技术。印刷术的发明有力地推动了文化的发展。九百年后的今天，印刷字体已发展到各种不同的字体和规格近百种。印刷字体是报刊书籍等印刷品最基本和最常用的字体，要求十分严谨，特别强调在字形大小、黑白关系和艺术风格上的和谐与统一。下面就介绍几种最常见的印刷字体。

老宋体

宋体分老宋和新宋（新宋也称宋二体）。老宋体是从北宋（公元960—1127）刻书字体的基础上发展而来的。当时曾流行一种与楷书笔形相近似的洪武扁形字体，官府的衙牌、灯笼、告示及祠堂里的神主牌等都多采用此字。由于宋体字结构方正匀称，后来人们把它刻成书版印行书籍，成为一种很规范的印刷体，到了明代，又从宋体演变为横细直粗、字形方正的印刷体，称为“明体”。因这种字体体形庄严，便于雕刻，阅读醒目，遂成为十六世纪以来汉字的主要印刷体。由于“宋体”已为人所普遍接受，故对它不称“明体”而仍称“宋体”，俗称“老宋体”。老宋体的特点是：横细竖粗，横划的右边及横竖转角处有装饰角（顿角）；点、撇、捺、挑、钩的最宽处均与竖宽相等；其尖锋短而有力，有“横细竖粗撇如刀，点如水滴捺如帚”的顺口溜。横竖粗细比例为4：1，即横1竖4，因此笔划之间对比极为鲜明。新宋体与老宋的字架结构是相同的，只是横竖间的比例关系不同。新宋的横竖粗细比是2：1，装饰角较老宋的也小。新宋的撇和捺的造型比老宋的更加清秀柔美，多有灵气。新宋体的使用率比老宋高得多，因为它多半用于编排正文，书刊报纸比比皆是，有些书刊还用新宋排标题。目前老宋体多还是老式铅铸活字，用于凸版印刷，而新宋则已变为电脑字库及照相值字机字盘上的标准字样，大小字级几十种，还可以用值

字机将字变为长、扁字形。照相排字省时省力，比铅字排版大为方便了（图8、9）。

黑体

黑体铅字的历史不长，建国初期还不多见。它的特点是所有笔划粗细基本相等，方头方尾，端庄平整，转角处都不留顿角。黑体浑厚稳健，庄重有力，比任何字体都更加醒目，书写也较为方便，不象老宋体笔划结构那么复杂，很适宜书写大幅标语、路牌。

黑体也有老黑和新黑（新黑体又称等线字），老黑体的笔划粗与字格（方格）之比是 $1/7 \sim 1/9$ ，新黑体与字格之比例为 $1/10 \sim 1/30$ 。老黑新黑的字架结构相同，只有个别笔划处理不同。老黑体在印刷中多用排报刊标题，正文中只排重点语录，而新黑体则与新宋体一样进入照排机字盘，大量使用在书籍和报刊杂志中，使用率高于老黑体（图10、11）。

仿宋

顾名思义，仿宋体是摹仿宋版书的一种字体，它的产生大约有七十年历史。特点是：横竖粗细基本相同，起、落笔都有顿角，横划稍向左下方倾斜；点、撇、捺尖锋加长，挺拔劲健，简明清晰，瘦劲带俏。仿宋体很适宜排写小标题，展览会说明词，书刊中常排诗词古文等（图12、13）。

宋变体（又称黑变体）

宋变体包括很多种介于黑体与宋体之间的变形体，如：黑变体，小姚体，黑圆体等等。这些字体既有黑体的特点，又吸取宋体之长，各有各的风格，如一个普通的点，有的是圆形，有的是三角形。多数宋变体字形为长方形，字形清雅，形态端正，常用于标题字（图14）。

隶体和新魏体

这两种铅字都是根据传统书法字体加工而成。在报刊中多用于标题字（图15）。

牟体

这种字体是文字设计大师牟紫东先生在六十年代初期依据宋体结构加工设计的，因而命名牟体（他同时还绘制了长黑体和扁黑体两种印刷活字）。牟体的特点是无正方形，分为长、扁两种字形；笔划结构与新宋体相近，横竖粗细比例为 $2:1$ ，装饰角也比宋体小得多。唯一与宋体不同是宋体的横起笔没有顿角，而牟体横的起笔有小顿角，在起笔顶端下方。由于宋体与牟体相象，有些人误把长牟体和扁牟体称为长宋扁宋体（图16）。

图17是老宋体和黑体的常用部首，图18是和图17部首属同一款式的宋体、黑体字。

印刷体还有很多种，这里就不多介绍了，常见的就是上面介绍的老宋、黑、仿宋、宋变体、新魏体、隶体和牟体等七种。随着科学技术的日益进步，文化生活的不断提高及文字改革不断发展，相信还会出现更多更好既美观又实用的标准印刷字体。