

艺术教育丛书

校园应用美术设计

山东省教委艺术教育委员会编

山东文艺出版社

1991年·济南

内容提要

本书为各类学校中从事团队、工会、学校、班级宣传工作的师生,提供校园常用的宣传形式及美术设计基本知识和具体技法。第一章概要介绍了校园宣传工作必不可少的文字、图形、色彩三个方面的设计美化常识;第二章着重介绍了编辑排版的一些程序及取得版面基本美感的主要规律;第三章分别介绍了学校常见的黑板报、班级学校油印小报、墙报、图片栏和展室版面的美化所应当掌握的实践操作技巧。本书充分考虑了业余宣传所要求的“实用性”,采用顺文附图的编写方式,结合有关知识,选编了一批相关的图例,以使读者在方便阅读理解的同时,又能得到一些有参考价值的应用资料,便于到实践中去进行举一反三的创造。

目 录

第一章 基本装饰手段	1
第一节 文字美化	2
一、美术字的基本规律	2
二、变体美术字设计	10
三、正文字体及排列	14
第二节 图形美化	16
一、图形形式美要素	17
二、图形的内容与分类	21
三、应用图形的设计	28
第三节 色彩美化	44
一、色彩的基本原理	44
二、色彩的环境作用	47
三、实用色彩的搭配	49
第二章 图文编排常识	51
第一节 经营版面	51
一、计算文字量	51
二、成行分栏	55
三、各部安排	57
第二节 版式结构	61
一、分割	62
二、连缀	64

三、包围	66
第三节 基本变化	68
一、布局处理	68
二、形状处理	69
三、手法处理	69
第三章 常用宣传形式	71
第一节 黑板报	72
一、粉笔书写	72
二、黑板绘画	76
三、抄写美化过程	81
第二节 油印小报	84
一、普通誉刻	84
二、复合誉影	90
三、油印技术	95
第三节 墙报、展版、图片栏	98
一、版面制做	99
二、文字装饰	103
三、图纹美化	107

学校自办的校刊班报、墙报专栏、展橱展室,已成为学校精神文明的一个个窗口。作为信息宣传工具,它们简便、及时地反映校园生活的长处已为人熟知,但作为精神产品,它们自身的审美价值对学校美育的推动作用,同样不可忽视。如果我们在编排美化方面进行必要的辅导,那么,这些逐渐扩展的宣传信息阵地,必将为我们培养出大批在宣传报导、编辑设计、装饰美化方面有独立创造能力的人才;同时,以五彩缤纷的、富有教益的校园宣传活动,配合学校的德育、美育以至全面教育,达到优化校园育人环境的目的。

限于一般学校设备和技术条件,因地制宜是校园宣传活动最根本的原则,也是它得以普及开展的前提。为此,本书着重为一般条件的学校提供几种常用宣传形式最基本的技术指导,同时,还介绍一些正在普及之中的先进技术手段和设计美学常识,以便使读者在逐渐改善的物质条件下,有能力利用某些现代化技术手段,使我们的校园宣传活动从内容到形式更加合乎时代的要求,推动校园文化向更高的审美层次发展。

第一章 基本装饰手段

校园宣传活动要达到良好的宣传目的,离不开美化,而且,富有审美价值的宣传形式,可以创造健康向上的校园文化

氛围,反过来起到陶情养性的作用。为此,从事或指导学校团队、工会、班级等宣传工作的师生,都应掌握一些最基本的装饰美化手段,以便将其自然地运用于学校各项宣传活动之中。

装饰美学涉及到很多美术基础课题,而与校园宣传美化关系最为密切的,是下面介绍的文字、图形和色彩的一些美化的基本规律和要求。

第一节 文字美化

文字是学校宣传一切形式中的主体。除了板报、校报、宣传栏的大中型标题以外,在学校和教室的环境布置,以及一些临时性的宣传标语、大会横幅会标,通常都是以经过美化的文字写成。

同时,包括大片正文字在内的所有文字都有一个组合形式美感的问题,它们之间的构成面貌决定了整个版面的基本形态,因此,也有一个设计美化的问题。

一、美术字的基本规律

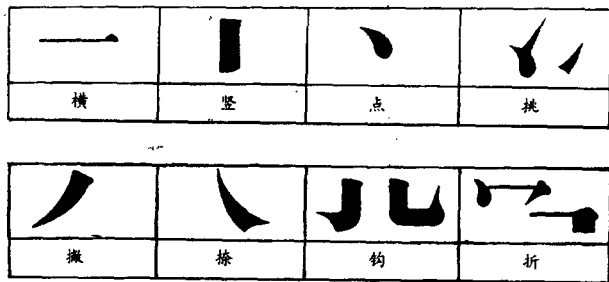
最为常见的、较为规范的,不外宋体和黑体这两种由印刷字体原形美化而成的基础美术字体,很多变形美术字体都是以此为基础加工、装饰而成。因此,对这两种字体的基本写法应作一个重点了解。

1. 笔划造型

①宋体

宋体是较古老的一种印刷字体,可分为老宋体和仿宋体两种。它们总的特点是古朴、秀丽。在书写时,由于笔划横细

竖粗，较适合于汉字横笔多于竖笔的特点，所以，一般能有较匀称的书写效果。但由于宋体笔划造型变化较复杂，初学者不易掌握，所以，在大笔直接书写时较少应用，而多被用于较正规的宣传场合，书写时以铅笔打样，然后修改勾填或刻剪成字。

老宋体基本笔划

老宋体为宋体字的典范，从上图介绍的基本笔划看，突出特点是横细竖粗，横划收笔处有一个装饰性的三角形，竖、撇、钩的起笔与书法类似，略有顿点，撇、钩、挑的起笔、捺的收笔都与竖划粗细相仿，这样显得匀称。另外，在竖弯钩和“乚”字底等偏旁部首中，下底笔划虽然象横，但不能作细写，一般粗细与竖划相仿。下面提供老宋体常用偏旁部首，供参考。

老宋体偏旁部首

廿 夂 人 八 厶 西
力 土 皿 儿 山 子

山 出 出 穴 共 車
心 見 示 女 木 衣

亻 彳 彳 彳 彳 木 扌 讠 彡 豸
又 方 土 貝 阝 女 纟 火 米 矢 石

个 钅 禾 牛 弓 马 耳 月 禾 鱼 光

虫 舌 舟 衤 足 爪 夕 夕 欠 毛 巾
尢 艮 斤 片 乙 戈 见 鸟 韦 页 殳

皮 不 夫 也 仑 及 彡 女 夆 彳 旨
之 彳 走 广 门 勺

仿宋体笔划形态与老宋体相似，但笔划粗细一致，只是横竖起笔和收笔要作顿点，撇、钩、挑等收笔挑起，更加体现出宋体清秀的特色。

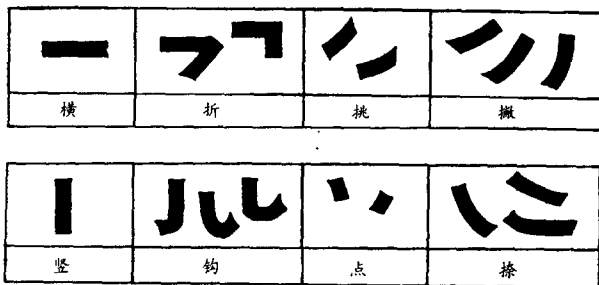

仿宋体基本笔划

由于仿宋字笔划细而匀，所以，除可以用于毛笔小字抄写外，还经常用于粉笔、钢笔、铁笔等硬笔书写场合，在各种宣传形式的正文、图片说明文抄写中，用途十分广泛。

②黑体

黑体是宋体变化形成的。特点是粗壮、简练，由于笔划等宽和方头方尾的特征，所以也有称之为“等线体”或“方头体”。由于黑体笔划造型变化单纯，较易于掌握，特别是用扁笔直接书写大字，其书写方便、效果强烈的特点，使其广泛地被应用于很多宣传形式之中。

黑体字基本笔划

从上图介绍的黑体最基本笔划中可看出，除横竖等宽、横

平竖直的特点外,撇、捺有些顺势下弧、撇、捺、挑收笔有点斜形,钩笔是方头圆弯斜尾。下面提供黑体字偏旁部首,供参考。

黑体字偏旁部首

艹 𠂇 人 八 厶 西
力 土 皿 儿 山 子
宀 艹 艹 宀 艹 雨
心 见 示 女 木 衣
亻 彳 彳 彳 木 扌 讠 彡 彡 又 方
士 贝 卩 女 纟 火 米 矢 石 虫 舌
亻 彳 禾 牛 弓 马 耳 月 采 鱼 光
舟 衤 足 爪 夕 彡 欠 毛 巾 巾 巾

尢 艮 斤 片 乙 戈 见 鸟 韦 页 爻 皮 不 夬 也 仑 及 汤 夂 夆 彡 旨 辶 廴 走 广 门 勹

2. 间架结构

① 部位划分

初学者有必要将字的结构进行部位的比例划分。

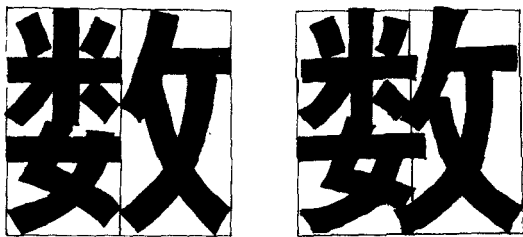
图例 比例 结构	1:1	1:2	2:1	1:1:1	(1×2):2	2:(1×2)
上下	 要	 艺	 惠	 莫	 势	 命
左右	 粗	 位	 划	 倒	 数	 精

绝大部分汉字只要灵活掌握，均可归入以上 12 种结体模式。当然，还有少数汉字为单体字，无法进行结构分割，对这类字，要特别注意笔划的穿插，以求得结构平稳。

② 穿插避让

无论是单体字还是多部组合的文字，都有一个穿插避让的问题，部位决不能机械划分，部位结构线两侧都是同一字的整体，挑、撇、捺等舒展型笔划不能因此受到束缚。

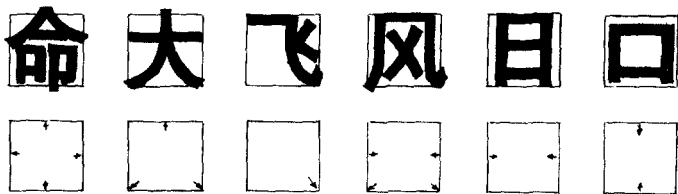
如左右结构的“数”字，由于左半字笔划密集，可将左上的“米”和左下的“女”的两个横划加长过中轴，“米”字中竖略右移，而“米”、“女”的两个右下“丶”均缩进，使右侧“女”部的两撇自然插入左侧，使整个字成为一个严谨的整体。

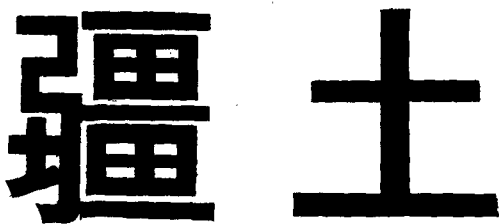
③特形收缩

由于汉字笔划繁简不一，外轮廓相差悬殊，这就要求字的内部结构与外部空间、内部空间与笔划之间的关系，必须因字而异地进行细微调整。

如在下列文字的收放点上形成不同程度的出格和缩格，凡在出格点的周围，必有虚空区域；同样，在缩格点的侧旁，通常会有丰满顶格的笔划。虚实相生，才可造成视觉上的平衡。

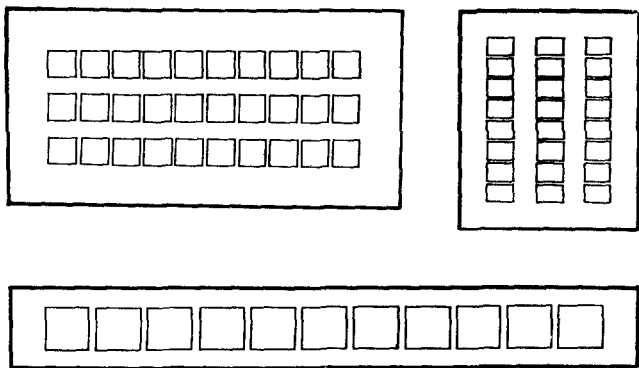
除了结构收放外,遇到特简或特繁的文字,还必须进行笔划粗细的调整。如“疆土”二字,“疆”的右侧共有 8 个横划,“土”字总共 2 横加 1 竖,要取得二字的视觉等量,只有局部改变笔划粗细才能实现。

3. 字距排列

在直接书写或设计排列时,要根据整个文字篇幅的占位情况,来统筹考虑美术字的字距和行距。

一般来说,横排时字与字的距离为字宽的 $\frac{1}{5}$ 到 $\frac{1}{6}$; 竖排字距为字高的 $\frac{1}{5}$ 到 $\frac{1}{6}$ 。横排时行与行的距离为字高的 $\frac{1}{2}$ 到 1 字高度; 竖排行距为字宽的 $\frac{1}{2}$ 到 1 字宽度。

行距字距排列示意图

版面四周的留空一般两侧及上下均为 1 到 $1\frac{1}{2}$ 字的尺寸；单行横标上下留空一般为字高的 $\frac{2}{5}$ ，两边留空一般应小于 1 个字的宽度。

二、变体美术字设计

利用基本字体的结体规律，进行字形或笔划的变异，可以创造出千变万化的、富有装饰趣味的美术字来。

1. 变形

① 字形变异

由于文字在版面上占位区域的限制，宋体或黑体字经常需挤缩成长方形或伸展为扁方形；另外，根据版面装饰的动势要求，黑体字形还常被处理成（上下）平行四边形或（左右）平行四边形。无论哪种变形形式，部位划分和笔划之间的组织结构一般不打乱规律，只作相应的等距离调整。

同一字的多种变形字例

②笔划变异

宋体和黑体这两种基本字体的笔划造型特点可以进行揉合,从而变化出以下一系列由宋体到黑体的多种过渡。

奋 为 建 自

横竖黑体	起笔收笔	横竖等粗	横细竖粗
撇捺宋体	尖平结合	宋体笔形	黑体笔形

如再变成“竖细横粗、黑体笔形”,那么就完全脱离了宋体规律,而成为一种非常流行的黑体变形“闪动体”。

闪动体笔划造型

至于黑体自身的变异,则更是千变万化,以下四例不违背黑体“等线”的规律,却打破了黑体原形的方头方折,用不同的手法实现了“方圆结合”。

美的黑字

圆点 圆折 圆环 圆头

在笔划的头尾和斜向笔划上还可作许多特殊变化。

全面 不打人

深而广 应战书

还有笔划里外的附加线装饰。

在于

学习

附加线使平面字有了立体的效果，有的干脆以平面投影效果或借助透视手法，制造出字的立体空间感觉。

2. 装饰

字形的变化只是将字作为一种抽象符号，进行外观的改造，而装饰变化则要求在符合文字结构的前提下，发挥想象力，进行夸张、提炼和概括，对字的笔划造型本身或延伸附加

成份进行理想化的再创造。

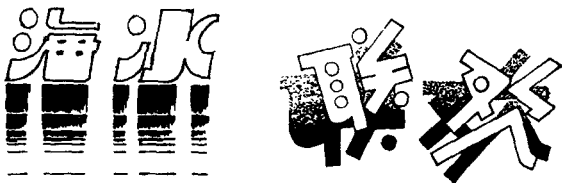
①字内装饰

用象形或会意的手法,对字内局部笔划进行改造,使之在文字表意的同时,还更加富有直观的形象性。

②外加装饰

用与字意相关联的形象来衬托文字本身,并通过字或词组外形的扩展,而形成独立构图的倾向。

③组合装饰

以相关于字面内容的具体图象来构成字的外延,使得表意相对完整的词组本身即成为最简单的装饰画面。

