

編輯部企畫

創意精選・文字造形設計篇

發行人／羅東釗

企劃／張碧珠、張惠如

主編／張碧珠

撰文／張惠如

助理美編／陳曉霏

出版者／藝風堂出版社

行政院新聞局出版事業登記證

局版台業字第2940號

地址／台北市大安區泰順街44巷9號

網址／www.yftpublisher.com.tw

電話／(02) 23632535

傳真機／(02) 23622940

E-mail／yft@ms25.hinet.net

郵撥帳號／1265604-7號

帳戶名稱／藝風堂出版社

製版／魚麗彩色製版有限公司

印刷／大勵彩色印刷股份有限公司

出版／西元2000年9月初版

西元2003年9月初版 3刷

定價／500 元

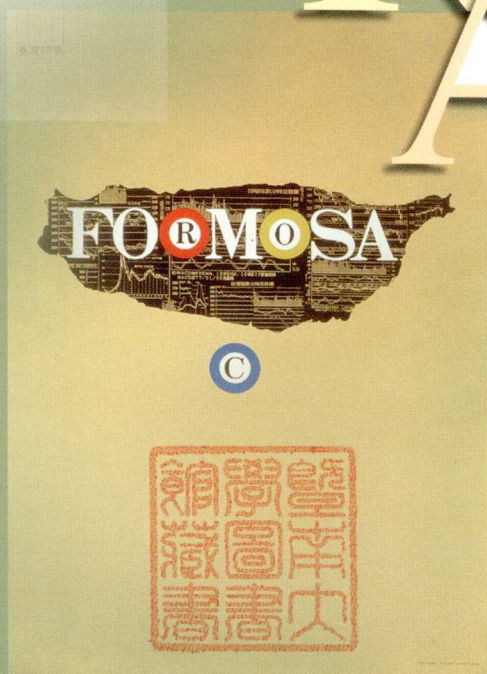
本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換。

版權所有・翻印必究

文字造形設計篇

nmmmmmmmmmmmmmmunication

編輯部企劃

目次

5

文字造形設計漫談

(一) 文字造形的定義・(二) 文字造形設計的基本素養・
(三) 字體設計・(四) 文字編排與構成・
(五) 文字造形與平面設計

31

創意作品設計流程

32

字體解析、基礎養成

～文字造形設計的基礎養成

35

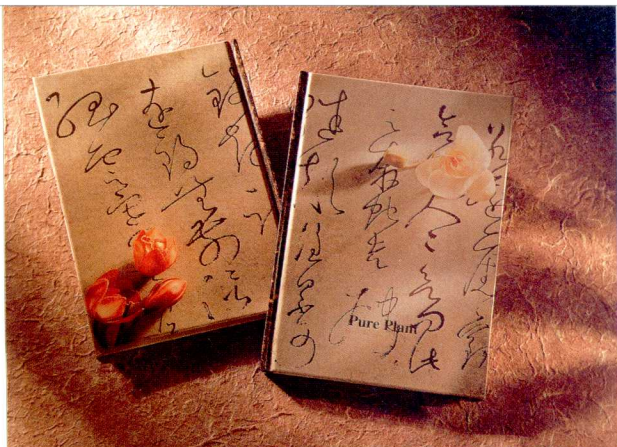
世界性文字、國際化識別

～台北國際商銀標誌設計

38

形意相成、識別加成

～台新銀行標誌規劃設計

41

文字延伸、形象管理

～麗誌管理顧問公司標誌規劃設計

43

版面管理、全方面考量

～飯店刊物版面規劃

46

版面規劃、文字統整

～亞太事務公共論壇簡介設計

48

藝術性內容、視覺性規劃

～威尼斯進行式版面規劃

51

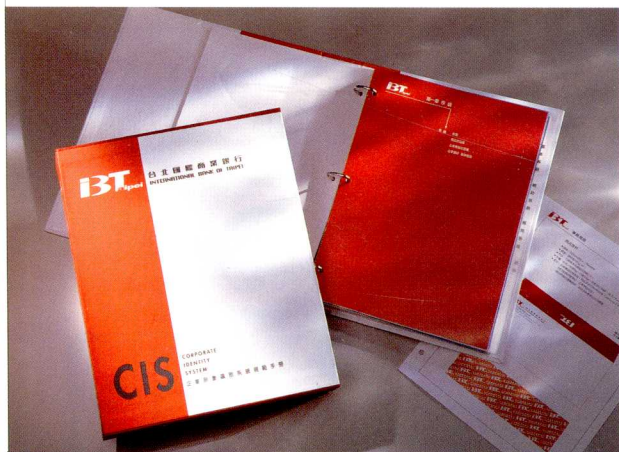
動態編排、活化版面

～公司簡介設計

54

創意編排、美感加分

～今日印刷公司月曆設計

56

超脫技術面、提升概念層次

～心經海報系列設計

58

漢字傳情、意念深遠

～「文字嶽」海報設計

60

深入字義面、提升概念層次

～溝通系列海報

62

反向操作、誘惑力強

～馬公高中美術班畢業展海報

64

視覺焦點、文字營造

～藝術學院招生海報

66

活用文字、創意無限

～林磐聳在澳門設計展海報

68

風格識別、書法表現

～倫敦國際書展簡介封面

70

文字造形、變化萬千

～設計公司耶誕卡設計

72

文圖相輔、意念加成

～保護人權海報設計

75

(三) 創意作品欣賞

專用字體設計

文字編排與構成

文字造形與平面設計

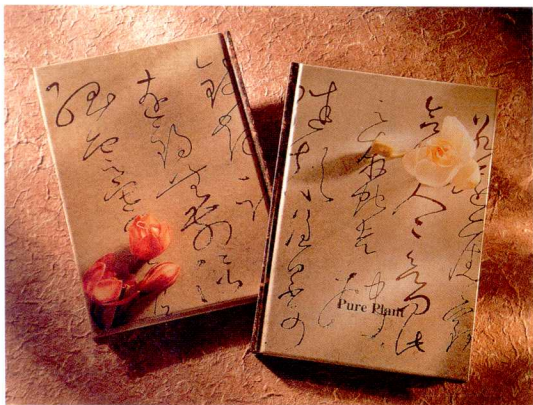
前言

觀諸世界先進國家在視覺設計應用表現中，文字造形設計早已足堪與插畫、攝影、圖案分庭抗禮，反觀國內，長久以來文字造形相關設計理論、概念的取得均是平面設計、印刷設計等視覺傳達領域中最欠缺的一環，且在台灣美術設計教育中，對於此字體的認識、字體的種類、字體風格的教育，普遍存在不足的現象，致使字體的造形特徵、字體規範等方面，在設計應用上出現突兀、不協調的表現，也因有鑑於此，本公司結合設計界資源，企劃、出版了「創意精選・文字造形設計篇」，提供值得學習、參考的範例圖書。

本書共分為文字造形設計漫談、創意作品設計流程及創意作品設計欣賞三大單元。在文字造形設計漫談單元中，對文字造形的定義、範圍、文字造形的基本素養、字體設計、文字的編排與構成及字體的應用表現設計等等均有深入的介紹；創意作品設計流程的部份則是透過訪談的方式，邀請設計師分享其設計經驗，最後在作品欣賞的部份更收集了400餘件創意作品，是一本由基礎到進階，面面俱到的文字造形設計良本。

本書得以順利出版在此要感謝國內文字造形設計權威王明嘉先生的不吝賜教以及設計界的熱情支持與配合，因為沒有您的熱心參與，就沒有本書的出版。本書如有疏失之處，望請各界不吝批評指教，謝謝！

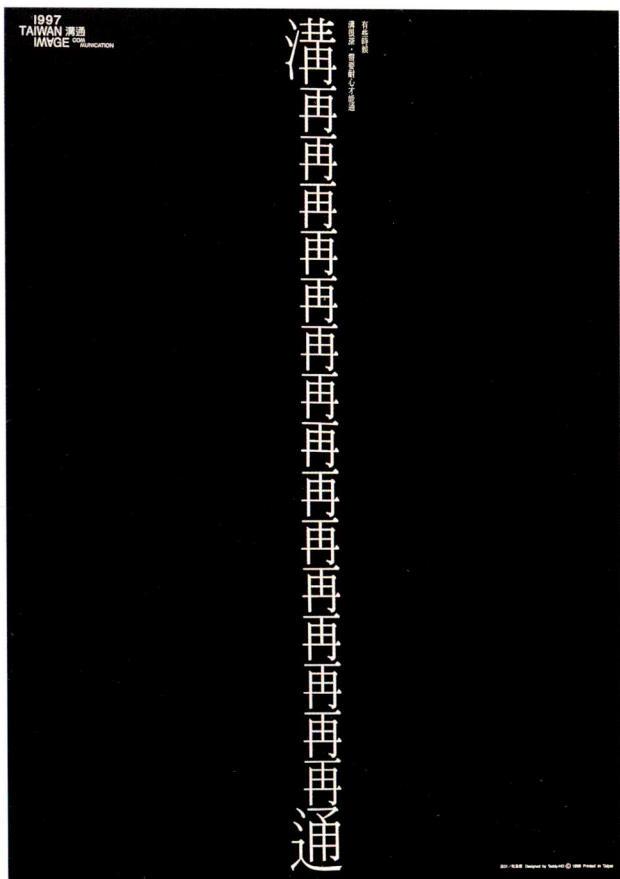
文字造形設計漫談

●中國書法之美常被應用在平面設計表現中／賣花集日誌本／程湘如設計提供。

●包裝上的文字除了品牌識別性外，更有裝飾效果／冬蟲夏草禮盒／華正廣告設計提供。

●字體的表現方式很多，可以用字排列做視覺效果、更可以由字義拆解新意，也可以讓文字圖象化，成為形意兼備的設計／溝通海報／何清輝設計提供。

例子，以及為某種目的所專門設計的美術字體 (Lettering)，如一些特別設計的封面字體以及手繪POP字體。在鉛印字方面，如活字印刷的鉛字體、電腦的數位字體等等均屬之，這類字體的設計著重在閱讀性，與美術字體的裝飾性截然不同。在文字編排 (Typography) 部份指的是以鉛字體做排列的設計，字體是固定的，變因在於字間、行間、字體大小、排式的變化。最後在以字體表現的應用設計方面，其表現性更是不計其數，如識別設計中的字體標誌、標準字、海報、包裝、封面設計，任何以字體為表現主題的作

品都在其運用範圍之內。

長久以來國內對於與文字有關的設計並沒有一個統一的名詞，有人稱字學、字法，更有人誤用表現字體編排的「Typography」來指稱所有與文字有關之設計，名詞解釋眾多、眾說紛紜，在此特以「文字造形設計」(Typographics) 一詞來統稱所有與文字有關的設計。

本書是以視覺傳達為前提，特別是以平面設計研究者的角度為出發，所以整體的討論側重在字體的設計與文字的編排設計在視覺或平面傳達設計中的角色定位及其對設計作品視覺意義的實質影響。

(二) 文字造形設計的基本素養

對於向來只注重以圖形做為視覺表現主體的國內平面設計，其對於「文字」的基本認識與素養可說是少之又少，而如要擺脫獨尊圖像的美工氣息，塑造出圖文兼備、形意相成的設計文化，就必須先從認識字體、培養個人對文字造形的基本素養做起。以下茲將文字造形設計所該培養的基本素養歸納如下三點：

◆字體的認識

在設計的領域中，「文字」是視覺傳達的重要媒體之一。而在包羅甚廣的文字造形領域中，不管是

字體的設計、標題、標準字或是文字的編排設計，都和文字脫離不了關係。而如何駕馭文字、提高文字的應用效能，最重要的還是要回歸「認識字體」的基本面。俗話說：「工欲善其事，必先利其器」，對文字造形設計也是一樣。要將文字妥善的運用，就必先從認識字體開始，因為惟有從基本認識做起，才可以掌控字體、朝表現編排設計的大道邁進。

在認識字體方面，除了可以做到基本的辨識功夫外，還必須對字體的構造、字體的基本性格、特色做深入瞭解，才可對文字造形設計駕輕就熟、運用自如，下面就分別對辨識字體、認識字體結構以及字體的性格三方面做一簡單的介紹。

●文字是設計表現不可少的元素，而如何讓文字與圖象相輔相成，達到為設計加成的作用，就必須具備辨識字體、瞭解字體性格的素養，因惟有如此才可以高度掌控文字，使得整體表現貼切、得體。左圖／中國民俗之夜海報／楊勝雄設計／線手指文化提供。右圖／反毒海報／何清輝設計提供。

◎辨識字體

對認識字體而言，必須由字體的辨認開始，也就是由認識每一種字體的造形並記住它們的名稱。就英文造字而言，或多或少都會反應出某一區域的特色及需求。其在字體造形的構思上也就不相同。同樣地，中文如小篆、隸書、楷書、草書等的形成，也都具有其特別的时代、歷史背景。因此，所謂辨識字體，除了要能辨識出字體表面形態的差異、牢記字體名稱外，對於字體的造字背景、原始特質、運用性也都必須盡可能的深入瞭解。

對一位設計師而言，文字是不可少的設計元素。如何讓文字與圖象相輔相成，達到為設計加成的作用，就必須具備辨識字體的素養，且所能辨識的字體愈多、愈深入，

對字體的掌控度就愈高，在整體的表現上也就自然而然的比他人要來的貼切、得體。

◎瞭解字體性格

字體除了基本的內容傳達與視覺形象的表現外，還需要注意整體版面特質的表現。例如一個企業的標準字，必須要能自然的傳達出企業的形象、特色，又如一份年報的字體選擇與欄寬的設定絕對與一張藝文海報的表現截然不同。文字的設計必須表現不同視覺特質的原始要求。所以在辨識字體之餘，還需要進一步的瞭解字體的微妙特質。要瞭解字體的性格可以由字形感覺與筆劃分析兩方面來體會。

(1) 字形感覺：每一種字體不論是單獨的字形或組合成行、成欄的字塊。隱約都可呈現出某種視覺特

文字造形

• 楷書體

文字造形

• 仿宋體

文字造形

• 隸書體

文字造形

• 明體

文字造形

• 行書體

文字造形

• 黑體

色，可能是粗獷、是纖細，有的圓滑、有的方正各有特色。所以若能由整體的字體性格感覺起，必定能掌握字體的整體印象。

(2) 筆劃特徵：我們可以由一個人的穿戴、造型瞭解個性、風格，同樣的，除了可以由字體的整體性來感覺其特色外，也可藉由字體的筆劃特徵體會出其性格。如中文明體字的筆劃橫細直粗給人的感覺就較為活潑，而筆劃一致的黑體字則給人簡潔、有力的感覺。在英文方面，X-height 高大者整個字體看起來就比同級數的其它字體大許多。

◎認識字體的結構

辨識字體必須找出各個字體的特徵，而在辨識出字體特徵前必須對字體的構造有基本的認知。文字的種類甚多，在此以國人常用的中文、英文及數字三種文字為主，簡單的分析此三種文字的結構。

■ 中文字的結構

● 中文字的特色

中國文字與其他文字有所不同，在分析其結構前必須先瞭解中文的造字由來。中文的形成是由形、事進而音、義。換言之，中國文字是由形象為首，而形成形、音、義三者合一的文字。中國文字的創造方法可歸納為象形、指事、會意、形聲、轉注、假借，也就是「六書」。所謂象形是指畫一物象圖形，作

為代表某一物的字，如「日、月、鳥、魚」等字就是象形文字。指事則是用記號造成的字，很抽象，但看到這些記號就可以讀出什麼字，如「一、二、三」，一看就是數字的1、2、3。形聲字是指一半是「形」、一半是「聲」，形表示資料或形狀、聲則是指發聲，六書中此類型字最多，如江、河、筒、鳩等均屬之。會意常常是將兩個或兩個以上的字，合成一個新意義的字，如上「小」、下「大」是為尖；在「田」中出勞力者為「男」；拿著「帚」的「女」人是為「婦」。轉注是指兩個或兩個以上的字，彼此的意義大致相同，也就是由一個字義衍生出多個字形，而假借，顧名思義就是本來沒有這個字，而把別的形義相近字借來應用。也就是一字的聲義輾轉引申，以表示其它事物，字不增多，字義增多。

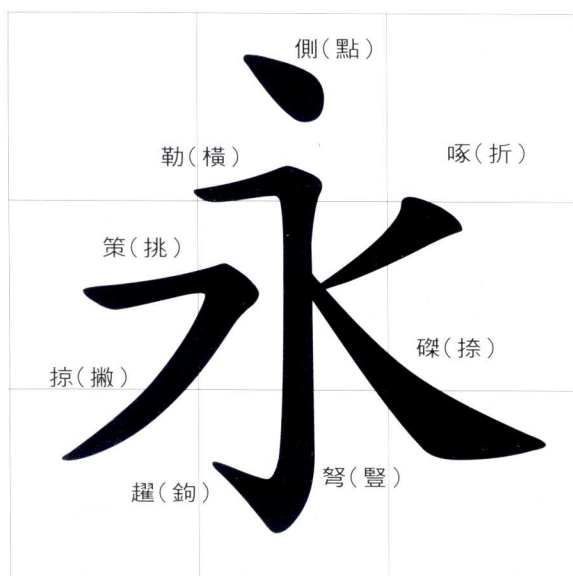
● 中文字的結構

由六書的解釋、舉例來看，中國文字的形成和構造是別具一格且十分有趣的，這也是研究文字，及從事文字設計者必須瞭解的基本知識。而在瞭解了中國文字的造字法則後，接下來再一同來看看中國文字的基本構造。

中國文字包含了許多不同的字態和外形特徵，主要可以楷書中的八法書寫基本的筆劃「點、橫、豎、撇、捺、挑、鉤、折」等八法，也就是永字八法中的「側、勒、努

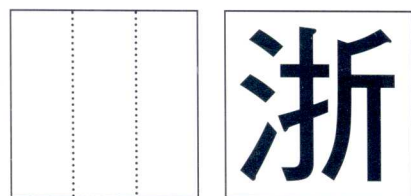
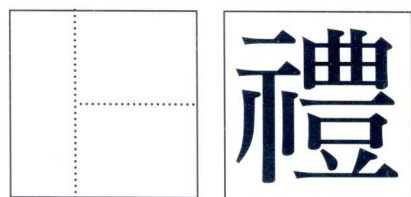
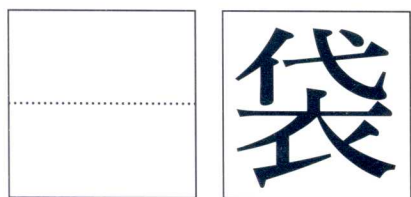
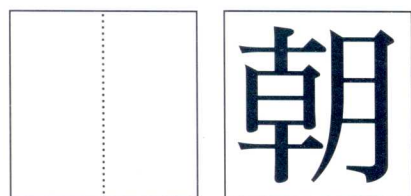
、掠、磔、策、趯、啄」，而此八法雖只是書寫的基本筆劃動作，無法包括所有的字形結構，但對於中文初學者而言，卻是文字造形訓練的開始。

中文字除了永字八法的基本筆劃外，其組合結構與外在造形也是一大特色。在組合方式上主要可分為左右構成、上下構成、左右和上下構成及左右或上下三分所構成的字。而在文字造形上又可分為正方形字、長方形字、三角形字、菱形字、五角形字及六角形字等。綜觀上述字形的構成方式及字形形式，除了能給予學習者或設計者

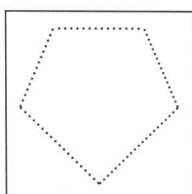
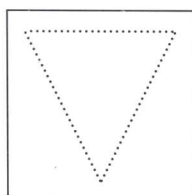
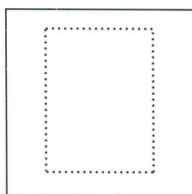

● 永字八法圖示。

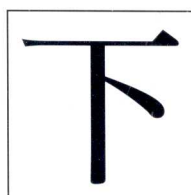
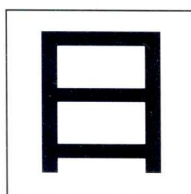
具體的字形概念外，更可增進對字體審美分析能力與正確的辨識力。

● 中文的組合結構。

● 中文的造字形態。

■ 英文字體的結構

● 英文字體的特色

英文字體係以「羅馬字母」為根源，原以歐陸為中心，向世界各地拓展，並且廣泛被使用的文字，其基本上和中國文字截然不同。中國文字是各自獨立的字形，英文字則不然。羅馬字母屬表音文字，只利用 A 到 Z，26 個字母的排列組合成各種不同單字字義。而在認識英文字的基本結構特色前，要先瞭解英文字體使用的規則，以下大概歸納出英文字體的兩點基本使用原則如下：

(1) 橫式書寫：英文字體是由左到右橫式書寫的，且是以直線與曲線來表現的字體。每一種字體均有其特定的書寫方法，例如：手寫體和印刷體在書寫上筆法上就全然不同，但一般還是以印刷體的表現為最多。

(2) 規則化：在書寫方面，不

論大小寫均有水平的基本架構（詳見下節解說）。除此之外，英文字體的大寫與小寫及其組合均有一定的規則，例如人名、地名或專有名詞，以及每一段落第一個字的第一個字母都要用大寫表示。

● 英文字體的結構

在對英文字體使用的基本原則有所認知後，接下來就一同來看看英文數字的線劃構造。英文羅馬字體的筆劃都有其相對的稱謂，要瞭解字體的構造，免不了要背記字體的相關部位名稱。關於字形架構名稱各方的解說不同，以下茲就初學者在辨識字構造以及影響視覺運用表現的字體部位作解說：

(1) 基線 (Base line)：此線是大小寫字母書寫的基準，是決定整行文字成為規矩線狀的基線，也是測量行間距離的依據。

(2) 小寫字母高度 (X - height)：也就是基線 (Base line) 與肩線 (Mean line) 兩線間的距離。此距

● 英文字體結構

Typography Typography

(56級 New York)

(56級 Times)

- 小寫字母高度 (X-height) 直接影響字體在視覺上的大小，且 X-height 愈大，內文的閱讀性就愈高。

離直接影響字體在視覺上的大小，且 X-height 愈大，內文的閱讀性就愈高。

(3) 上緣 (Ascender) 和下緣 (Descender)：上緣 (Ascender) 是指 b、c、d... 超過肩線 (Mean Line) 之上的部份。下緣 (Descender) 指的是 p、g、j、y 等低於基線 (Baseline) 的部份。兩者的長短除了增加字母組合成行之後的造形變化外，更直接造成行間大小視覺上的錯覺。

(4) 圍成的面 (Counter)：每一個字除了筆劃本身之外，環繞四周上下的空間都是直接影響字母筆劃之間或字母之間的形狀。尤其是被筆劃包圍的內部空間，如果空間越寬廣，則字體的辨識性也就相形地提高。

(5) 圓弧 (Stress)：係指圓形的部位。模仿西洋扁筆書寫運筆，在左右兩側形成壓寬的筆劃。而隨著傾斜軸心發展的壓力，可以增加字體的視覺刺激，免除長時間閱讀的乏味。

(6) 襯線 (Serif)：通常指與主要筆劃末端交接的短促筆劃。襯線具有字母左右相連的作用，對西洋

羅馬字體橫向的閱讀形式有結構上的視線導引功能。除此之外，襯線的長短、角度與造形變化都會造成整片字塊色調的變化。

(7) 筆劃 (Stroke)：筆劃是字體成形的必要原素。筆劃的粗細與造形的規矩與否都是檢驗不同字體視覺特質的重要依據。

英文字體結構可說比中文字體簡單許多，字體的表現更是不計其數，但基本上還是逃脫不了直線、由線的筆劃，設計者只要根據以上所列的部位名稱加以仔細研究，相信

(Bangle)

(Garamond)

(Times New Roman)

(Book Antiqua)

- 襯線具有字母左右相連的作用，對西洋羅馬字體橫向的閱讀形式有結構上的視線導引功能。

很快能因特徵的差異分辨出各種字體。更能將各種字體的特徵加以運

用在不同的設計中，讓字體的形象特色為設計加成。

Typographic

(Arial)

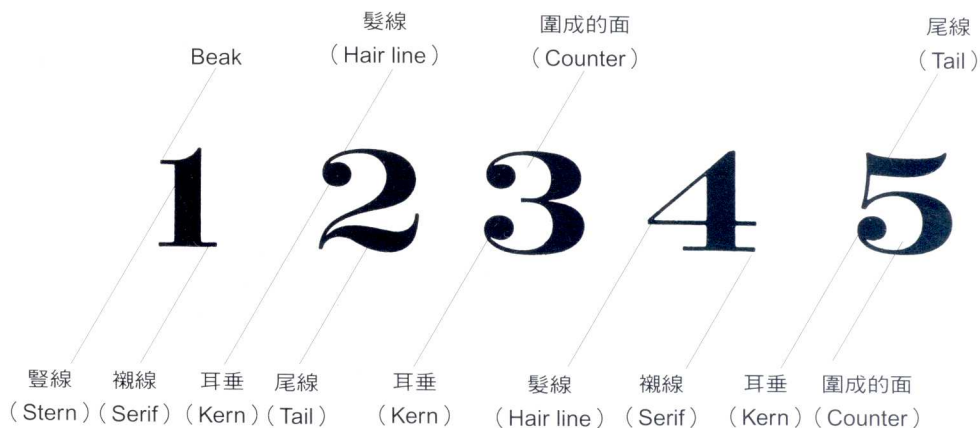
Typographic

(Arial Narrow)

● 筆劃的粗細與造形的規矩與否都是檢驗不同字體視覺特質的重要依據。

■ 數字的結構

阿拉伯數字的字形架構大致都能配合英文字母的造形特性，所以，除了一些較特殊的例子外，幾乎都是配合英文字母的造形特色設計出同一系列的字體。以下茲以圖示解說阿拉伯數字的字形架構。

● 阿拉伯數字結構

◆手寫體基礎

在文字造形的基本素養養成中，手寫體基礎是人人得以為之，但並非每個人都可以有傑出表現的。所謂手寫體（Calligraphy）就是以藝術表現為主的中國書法及西洋的手寫字體。書寫者要書寫一手漂亮的字體除了基本的運筆要穩、對於字體結構的瞭解及整個字體的視覺修正法則都要有所瞭解，才可以將字體寫好。如此一來對於從事文字造形設計所該具備的認識字體結構、字體的視覺修正的素養，基本上就比他人要來的強，在設計運用時，也就能更精妙的掌握文字。文字書法的訓練可說是文字造形設計的基本技法，但此法隨著印刷、電腦的發達，已漸不被重視，實在是相當

可惜。雖然說書法體已被現代人所忽視，但在此還是希望有志做好文字造形設計者可以有書法的基礎，如果沒時間練字，至少也要將硬筆練好。雖然硬筆的書寫少了書法字體那份美感，但至少對於字體的架構依然可以掌握的比同儕設計者來的好。

● 英文書法體是一種充滿藝術美感的書寫體，如具書寫的基本技法，相信對於字體設計的掌握必定比他人要來的好／月曆圖案設計／王明嘉設計提供。

● 中國書法不但講求運筆法，對於字體的結構與美感也有高度的要求。由左至右依次為：篆體、楷體、隸體、草體。