

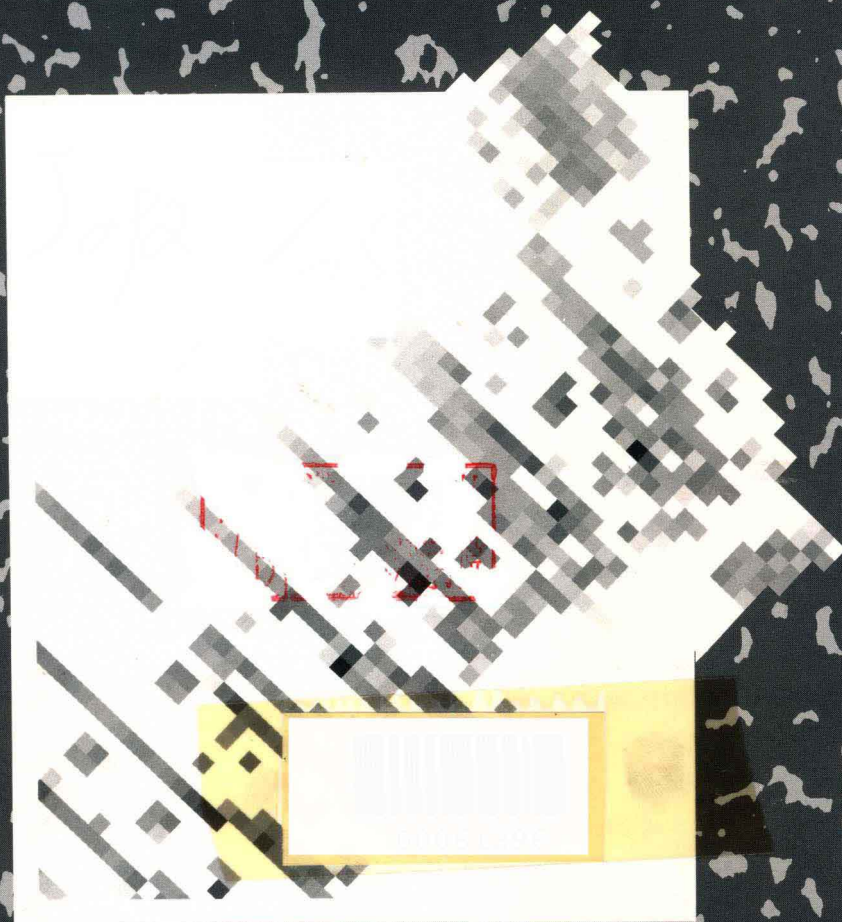
精緻手繪 POP 變體字

POINT OF
PURCHASE

新形象出版事業有限公司

精緻手繪 POP 變體字

POINT OF
PURCHASE

新形象出版事業有限公司

精緻手繪 POP 變體字

定價：400元

出版者：新形象出版事業有限公司
負責人：陳偉賢
地址：永和市永貞路163號2樓
門市：北星圖書事業股份有限公司
永和中正路498號
電話：9229000(代表)
FAX：9229041

編著者：簡仁吉、簡志哲
發行人：顏義勇
總策劃：陳偉昭
美術設計：吳銘書、游義堅
美術企劃：陳寶勝、劉芷芸

總代理：北星圖書事業股份有限公司
地址：台北縣永和市永貞路163號2樓
電話：9229000(代表)
FAX：9229041
郵撥：0544500-7 北星圖書帳戶
印刷所：皇甫彩藝印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業登記證 / 局版台業字第3928號
經濟部公司執照 / 76建三辛字第214743號

〔版權所有・翻印必究〕

■ 本書如有裝訂錯誤破損缺頁請寄回退換 ■

中華民國81年10月

ISBN 957-8548-02-8

國立中央圖書館出版品預行編目資料

精緻手繪POP變體字／簡仁吉、簡志哲編著。—
1版。—[臺北縣]永和市：新形象，民81
面；公分。—(精緻手繪POP；7)
ISBN 957-8548-02-8(平裝)

1. 圖案—設計 2. 美術工藝—設計

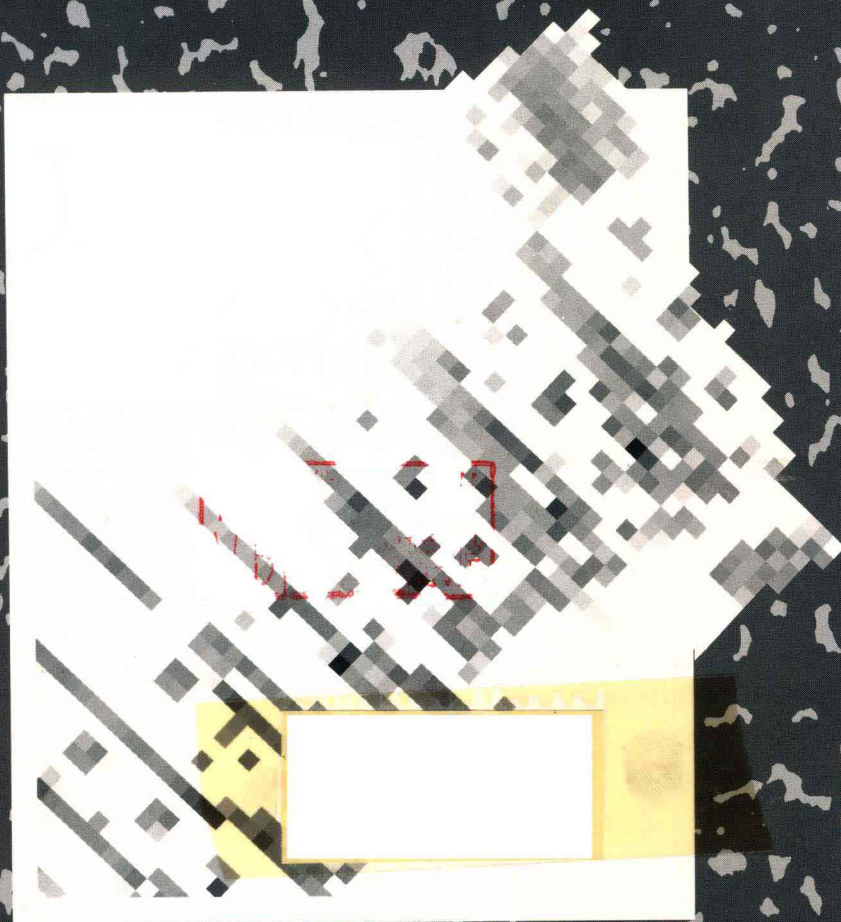
965

81004891

目錄

- 2 · 序言
- 4 · (一)演變與近況
- 10 · (二)工具與技巧
 - (1)工具介紹
 - 12 · (2)運筆及書寫技巧
 - 13 · 筆肚的運筆技巧
 - 15 · 筆尖的運筆技巧
 - 17 · 筆肚筆尖之比較
 - 18 · 筆肚的書寫技巧
 - 21 · 筆尖的書寫技巧
 - 23 · 筆肚筆尖之比較
 - 24 · 筆肚範例
 - 42 · 筆尖範例
- 62 · (三)變化
 - (1)字體的變化
 - 63 · 活字
 - 66 · 斜字
 - 69 · 第一筆字
 - 72 · 收筆字
 - 75 · 打點字
 - 78 · 花俏字
 - 81 · 闊嘴字
 - 84 · 翹腳字
 - 87 · 抖字
 - 90 · (2)字體的綜合變化應用
 - 各種筆法範例
 - 98 · (3)編排變化
 - 主標題編排方式
 - 100 · 副主標題編排方式
 - 102 · 說明文編排方式
 - 104 · (4)製作技巧過程介紹
- 110 · (四)設計
 - 111 · 合成文字設計
 - 112 · 標準字
 - 114 · 英文變體字
 - 116 · 阿拉伯數字變體字
 - 118 · 國字數字變體字
 - 120 · 圖案化
- 126 · (五)應用
 - 平面設計
 - 128 · 海報月曆
 - 129 · 型錄DM
 - 130 · 包裝設計
 - 133 · 吊牌
 - 134 · 名片
 - 136 · 書籤、卡片
 - 138 · 店面企劃
- 140 · (六)範例
 - 標價卡
 - 143 · 價目表
 - 147 · 吊 牌
 - 151 · 海 報
 - 163 · 立體POP
 - 165 · 卡片設計

精緻手繪 POP 變體字

POINT OF
PURCHASE

新形象出版事業有限公司

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.artongbook.com

序言

變體字這本書是筆者在製作了一系列POP叢書後非常殷切的想以最完整、最多元化、最明瞭的方法將變體字介紹給大家。在前面幾本書中，我們不難發現有不少的海報實例應用都是以變體字的手法製作，很多讀者都已能將麥克筆字體熟練的運用於POP上，但是對於變體字的寫法卻不得其門而入。基於這個原因，筆者特別將變體字由淺至深的從基礎最詳細的介紹，使讀者不但能夠輕易掌握其書寫技巧，並且對於變體字能夠有更深一層的了解。也希望各位讀者能夠繼續給予支持與愛護，精緻手繪POP系列叢書將與您共同開創更寬廣的POP世界。

目錄

- 2 · 序言
- 4 · (一)演變與近況
- 10 · (二)工具與技巧
 - (1)工具介紹
 - 12 · (2)運筆及書寫技巧
 - 13 · 筆肚的運筆技巧
 - 15 · 筆尖的運筆技巧
 - 17 · 筆肚筆尖之比較
 - 18 · 筆肚的書寫技巧
 - 21 · 筆尖的書寫技巧
 - 23 · 筆肚筆尖之比較
 - 24 · 筆肚範例
 - 42 · 筆尖範例
- 62 · (三)變化
 - (1)字體的變化
 - 63 · 活字
 - 66 · 斜字
 - 69 · 第一筆字
 - 72 · 收筆字
 - 75 · 打點字
 - 78 · 花俏字
 - 81 · 闊嘴字
 - 84 · 翹腳字
 - 87 · 抖字
 - 90 · (2)字體的綜合變化應用
 - 各種筆法範例
 - 98 · (3)編排變化
 - 主標題編排方式
 - 100 · 副主標題編排方式
 - 102 · 說明文編排方式
 - 104 · (4)製作技巧過程介紹
- 110 · (四)設計
 - 111 · 合成文字設計
 - 112 · 標準字
 - 114 · 英文變體字
 - 116 · 阿拉伯數字變體字
 - 118 · 國字數字變體字
 - 120 · 圖案化
- 126 · (五)應用
 - 平面設計
 - 128 · 海報月曆
 - 129 · 型錄DM
 - 130 · 包裝設計
 - 133 · 吊牌
 - 134 · 名片
 - 136 · 書籤、卡片
 - 138 · 店面企劃
- 140 · (六)範例
 - 標價卡
 - 143 · 價目表
 - 147 · 吊 牌
 - 151 · 海 報
 - 163 · 立體POP
 - 165 · 卡片設計

第一章演變

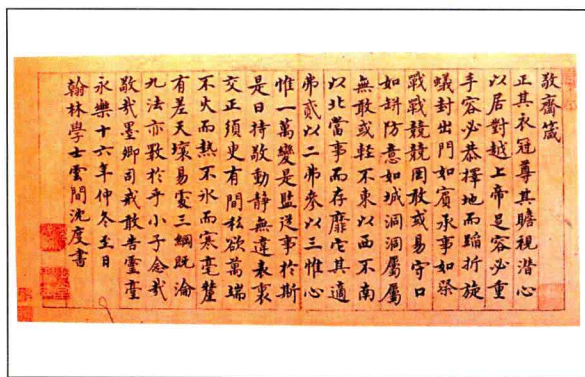
變體字的演變與現況

書法，是我國的國粹，至今仍繼續發揚光大，除了將文化的淵源表露無遺，更是中華民族歷史的象徵，所以身為炎黃子孫的我們本質上就與文學脫離不了關係，間接的也拓展了書法的歷史使命感。由民間所舉辦的各種大小型書法比賽，即知其文藝價值與生活利益，打從平面式公文至告示，甚至是節慶用的對聯及店家廣告招牌皆可看到各種書法體在日常生活上的應用。從上我們便可瞭解到書法字的發揮空間及延展範圍。本書也是摺書法的理念再配合廣告設計的技巧，所衍出新潮多變的字體，也

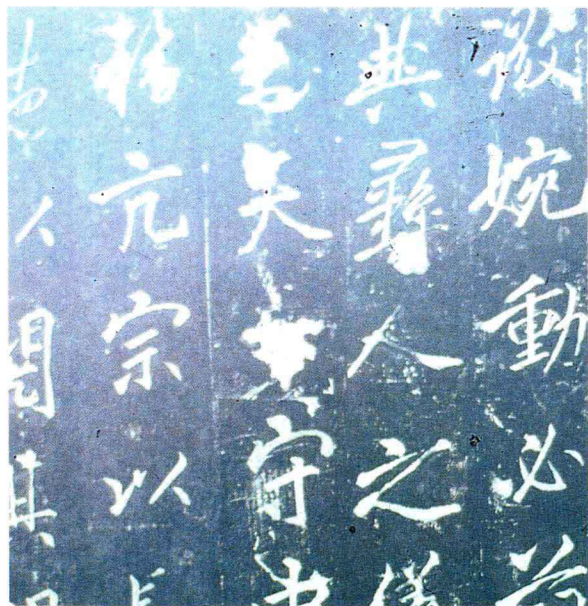
就是所謂的「變體字」，除了介紹技巧、表達方式及應用實例等外，更將帶領讀者進入更新更有創意的POP世界，其下將陸續的介紹變體字的演變與近況，使讀者明確的瞭解變體字的功用與價值。

一、變體字的演變

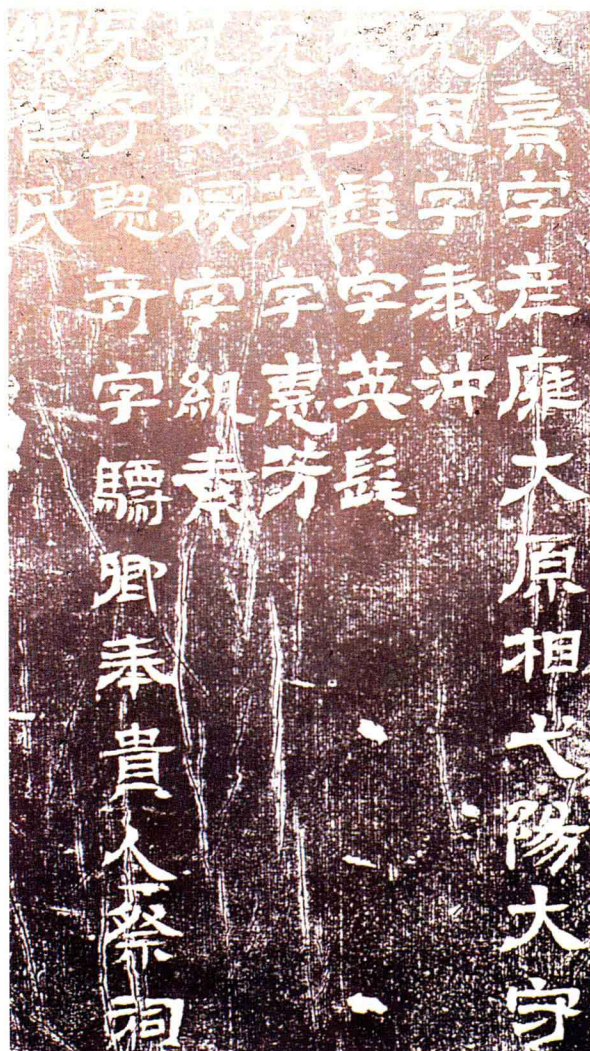
我國傳統書法有隸、草、行、楷等四種字體，每種字體皆富有崇高的文化價值。變體字的演變可以說是隸書與楷書的結合體，除了應用軟毛筆的柔軟度及筆尖所寫出的趣味感外，其字形的架構亦脫離不了楷書穩重的說服力及隸書溫柔的親切感，相

● 沈度 敬齋箴（楷書之架構工整、規矩）

● 李邕 雲麾將軍李思訓碑

● 晉 左萊墓誌

形之下變體字是集各家精華於一身！造形的特殊及變化多端的筆劃，除了能吸引人的注意力外更重要的是在現今講求風格崇尚自我的環境中，已逐漸地蔚為一股流行風，也在新鮮人的接受下快速的成長。

「只要我喜歡，有什麼不可以」。這是變體字最佳的代名詞，每人都能寫出屬於自己味道的字隨心所欲創作出更具風格的字形來，龍飛鳳舞可強調出字形的美感，自然筆觸可衍出字形的順暢，以達到視覺的焦點或是宣傳的重心，除此之外由變化多端

的本質，間接也可激發你重新去體驗拿毛筆的感覺；寫書法的樂趣，古今合一使得在製作強調韻味的作品，能有更大更廣的發揮空間。

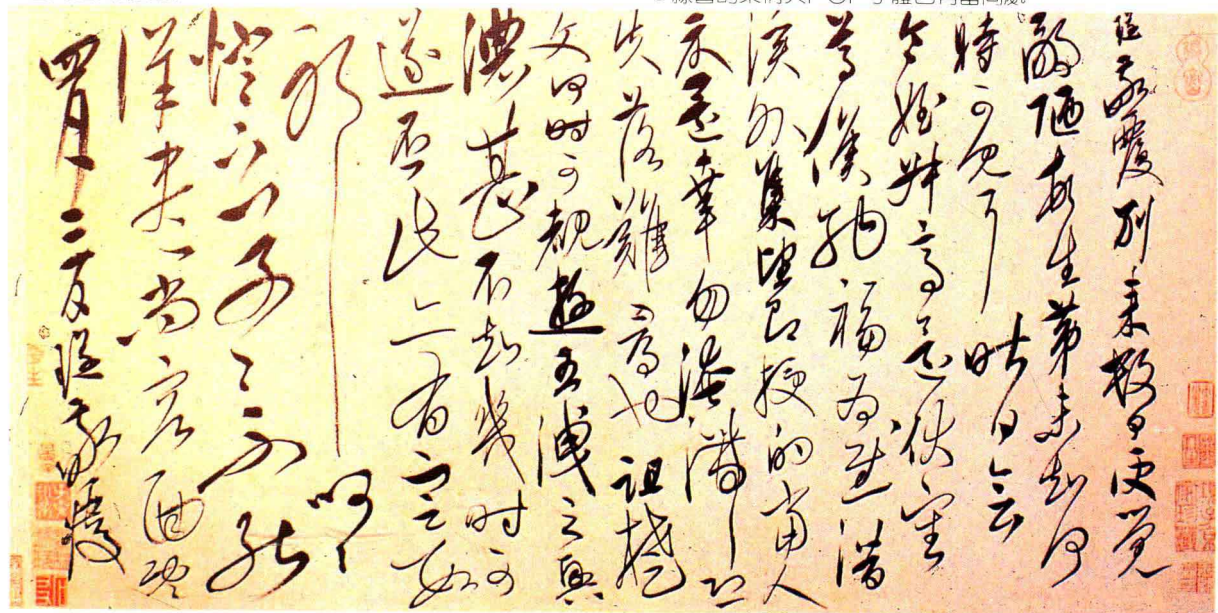
從正統的書法體到印刷字體、POP字及變體字，每個單元都息息相關，從事文字設計時可將各種字體的優缺點列入設計的考慮範圍，即可創作出獨一無二的藝術字，所以變體字在各個要素下也深受影響，在不受拘束且有很大的發揮空間及創作點的情況下，變體字必定能蓬勃的發展。

●王興之夫婦墓誌

●隸書的架構與POP字體已有雷同處

●敬覆帖（草書之架構有龍飛鳳舞之勢）

- 書法是中國傳統精神的思想所在，可將十足的中國味散發出來

- 將行書字體加以設計延伸的標準字

- 堪亭流體亦是「日本」活潑的象徵

二、變體字的近況

在這「意識型態」廣告意念充斥的環境裡，任何的設計已不循正道而行了，誰有新創意、新構思且能被消費者肯定與接受便是贏家。此種觀念延伸至字體的設計，除了拋棄八股的規程格式外，更是擺脫了以往拘謹的設計風格，大膽地嘗試在任何的廣告媒體上運用書法字體來做裝飾、變化。（也就是所謂的變體字）。使其更爲的灑脫更富有韻味，以顯示自我風格並強調特別，間接吸引消費者的注意力進而產生購買慾望，而達成促銷的最終目的。

在注重包裝的消費市場中，精緻特別的手法不

再是口號，變體字也在這股流行風潮中逐漸地抬頭，從商品名至公司名的設計，被採用的機會已不再是那麼的被動，而且是設計者在「品味」的要求下，以爲變體字開拓一條光明路。所以從飲料、食品的包裝便可證明此流行的趨勢，泡沫紅茶店其內外佈置也皆以中國味的變體字爲主導，甚至是手提袋、名片、招牌等。千奇百怪、挖空心思無奇不有，而導致特殊的字形可掌握一家店或是一件產品，給人潛在的基本印象，淺意識確立起變體字在廣告媒體中的價值定位。

● 運用於招牌建築外觀的變體字設計

● 變體字極具傳播形象的功能

● 若要製造活潑熱鬧的賣場氣氛可採用變體字爲設計主導

在廣被大家接受的情況下，舉一反三與日常生活中小細節都能牽扯到關係如：書籤、書卡、名片甚至是簽名都能派上用場，便激起讀者動手畫、用心學的意念。也歡迎各位搭乘這班變體字流行車，一同去享受無拘無束的洗禮吧！

- 變體字可將產品的本質與特色明顯的推銷與宣傳

- 變體字已廣泛的被使用在包裝與產品的设计上

- 散發青春活力的吊牌設計

- 以變體字為宣傳重點的賣場企劃

- 海報的文案可擺脫八股呆板的印刷

- 帶插圖的變體字海報設計

- 採拓印方式的海報設計

- 變體字的海報可將泡沫紅茶店的氣氛凝聚形成特色

- 小歇茶亭有健全的企劃佈置使店的本身具有強大的促銷效果

第二章 技巧介紹

工具材料介紹

一、書寫用筆

變體字主要的書寫工具包括（毛筆、尼龍筆、水彩筆、面相筆……等）。中國毛筆有許多其它筆類沒有的優點，它可粗可細，線條變化豐富，彈性好而且不易變形，是最佳的書寫利器。其它像尼龍筆、水彩筆等也可以書寫，但其線條均不像毛筆那樣富變化，線條也較軟弱無力，是較次之的用筆。

①筆的選擇

筆的選擇是寫好變體字的第一步驟，一枝筆的好壞對書寫時的情緒及效果有直接的影響，不同種類的筆，各有不同的特性及功能。故如何選擇優良且適用的筆及如何維護筆的功能壽命便是初學者所需了解的首要問題。

一般來說，毛筆的線條變化較豐富，字形筆劃粗細較明顯，而尼龍筆則線條較圓潤，筆劃較粗變化較毛筆為不明顯，適合較多文字書寫時用，水彩筆則是毛筆及尼龍筆的綜合、屬中性用筆。

②筆的分類

毛筆分為羊毫、狼毫、兔毛、胎毛……等，其中以羊毛吸水力強、狼毫彈性佳較為適用，選擇時不要貪便宜購買廉價的劣質毛筆，否則開叉、掉毛、彈性不佳將會使你遭受挫折而事倍功半。一般來說，舊筆比新筆好用，所以當你找到一隻好筆時，一定要妥善保養，它將伴你達到變體字的高峯。尼龍筆的選擇則較容易，價格也較便宜，尼龍筆分為

●各品牌之廣告顏料可依個人喜好選擇

圓頭與扁平頭，應選擇圓頭筆來書寫，通常到美術社便可購得物美價廉的尼龍筆了。

③用筆常識

- 筆須保持清潔，不要讓顏料、墨汁乾在裏頭，用畢須將筆毛用清水清洗乾淨，筆毛向下放置掛起來。

- 儘可能用最好的筆、不易脫毛、分叉，聚合力強。

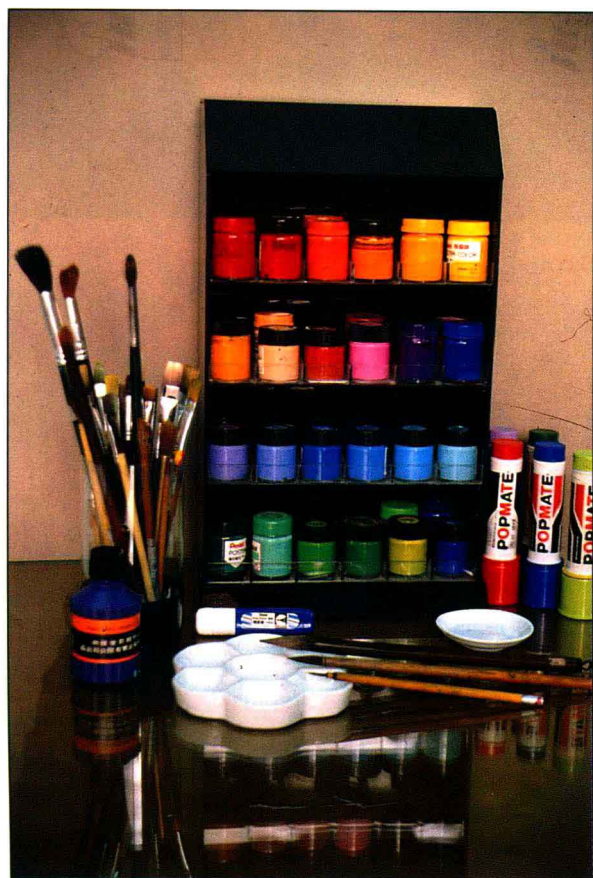
- 不要浪費時間修理壞筆，那不可能產生滿意效果，但也不必丟棄，舊筆仍有許多其它用途。

二、顏料使用

有了好的筆之後，再來便是顏料的選擇了，廣告顏料經濟實用、品牌差別不大，像櫻花、老人、飛龍、王樣等都可使用、黑色可用墨汁替代。較深沈的顏色如暗紅、橙色加入適量的螢光廣告顏料，顏色將會有很好的效果呈現。

三、其它

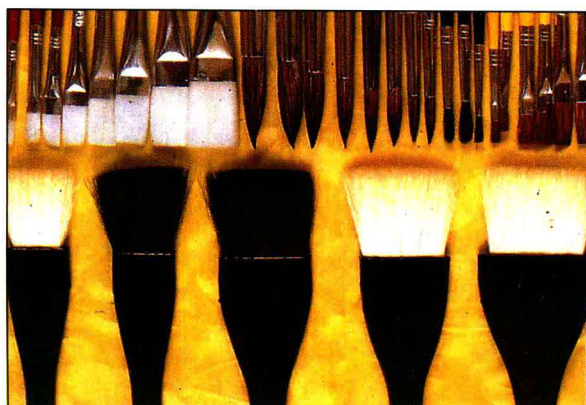
調色盤最好用盜製的，較易清洗、壽命長，不會吸顏料。紙張則沒有特定的選擇，一般來說，吸水力良的即可，銅版紙書寫出的字體邊緣較光滑銳利、沒有毛邊，宣紙則有些渲染的效果。極細的修正液可做最後修飾，改良不滿意的筆劃。

●變體字之基本工具

●毛筆之各種形式大小

●尼龍筆與水彩筆之各種尺寸

運筆及書寫的技巧

書寫變體字最重要莫過於運筆及書寫的技巧，在此單元中除了詳盡介紹變體字的表達空間外，更整理出學習的步驟，可供讀者在習字時有很好的依據及發展的方向。

首先把書寫工具的使用方式作圖片及功用的說明，使你在挑選及使用時才能發揮「物盡其用」的效果。接著談到運筆的技巧，從筆的拿法大致可分為兩種，一為傳統拿毛筆的方法運用筆尖（中鋒）來書寫。其二為拿鉛筆的方法是以筆肚來運轉字形。筆尖的運筆可充份表達出變體字的動態及龍飛鳳舞的本色，但較不易控制字形，首當其衝須訓練拿穩毛筆方可進一步要求字形的特色。筆肚的運筆

其字形筆劃略顯粗，但不失變體字活潑的味道。雖較易掌握筆的方向，但還是得注意運筆的流線形，待會兒在後續有更為詳盡的介紹。

至於書寫技巧，兩位作者將整理出書寫的原則與細節來，讀者將可從中瞭解到書寫時的要領，並可一針見血洞悉變體字的祕訣，再配合自己的理念便可創造出有特色具風格的字形。原則上也是區分為筆尖跟筆肚的書寫技巧，其內容除了將寫法作完整的講解外，並舉出多種的表現方式，更將筆劃、部首、公式呈多元的面貌在各位的眼前，你將會對自己的創作更具信心。

以上皆為運筆及書寫的技巧

▲運筆的技巧

一、筆肚的運筆方法

字形的架構主要完全來自於字學上的基本理念，如何去配字，去安插選擇其書寫空間卻完全操之在己，若能將這兩種觀念融會貫通，便能寫一手好的POP字與變體字，從最基本的握筆姿勢及運筆方法便成為極具影響力的基礎，在接下來的敘述中你將更明白變體字入門的來龍去脈及表達意念。

①採握鉛筆姿勢：主要原因是讓創作者本身駕輕就熟，以著書寫POP字體的觀念再配合筆的柔軟度來繪製具變化的字形，因熟悉POP字體大致上的感覺舉一反三帶進變體字的領域來，學習起來就會

較清楚、簡單。尤其是字形的配合，比例大小皆可換個角度在變體字就不用重頭學起，且筆能拿得更穩，字形亦能更紮實，龍飛鳳舞的意境就不難表現了。

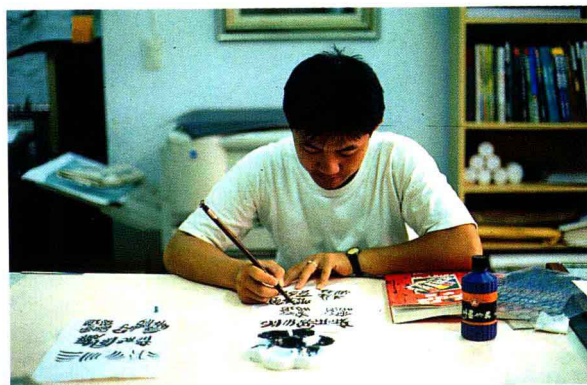
②流線型的運筆原則：「流線型」這也是變體字的一大特色，其筆劃不拘謹不拖泥帶水且強調運筆的流暢。握筆的姿勢跟身體成平行，無論直或橫的筆劃都運用筆肚去書寫，除了不會因為轉筆的方向而阻礙到筆劃的流暢，並適時掌握筆劃的粗細及製造趣味感，讓變體字能發揮其特色。

採握鉛筆的方式書寫即有駕輕就熟的書寫感覺

採握鉛筆姿勢

運筆時應與身體成平行