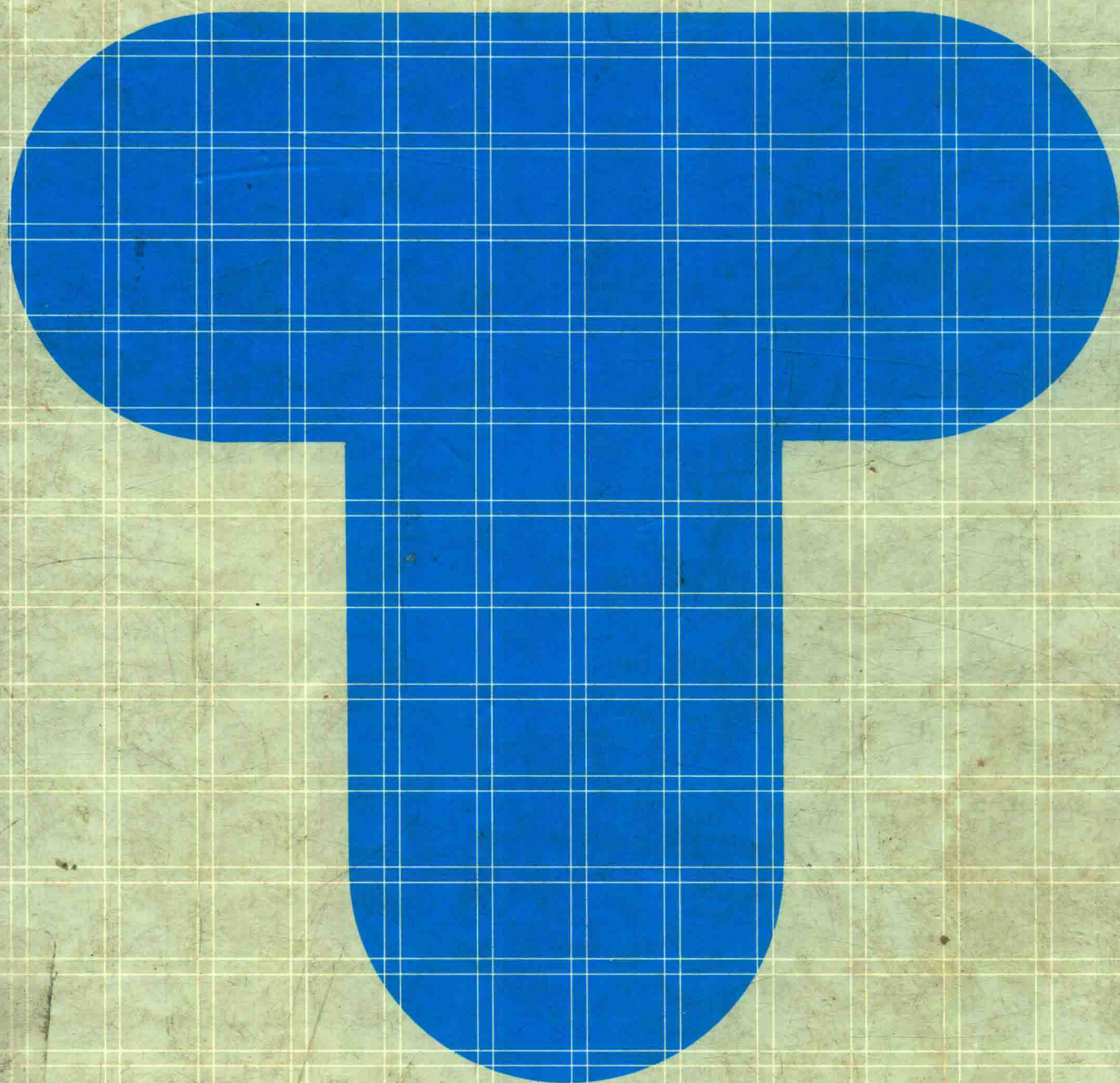

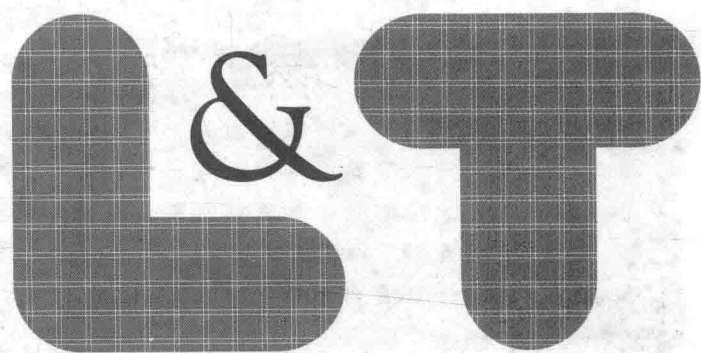
文字造形與文字編排

LETTERING & TYPOGRAPHY

蘇宗雄 著

文字造形與文字編排
LETTERING & TYPOGRAPHY

1 文字造形

8 文字之美

17 美術字

1·A 字形平衡

20 字形

22 中文的基本筆劃

24 英文字母線劃、名稱

28 文字的大小

30 文字的密度

32 字間的修正

34 文字的重心及可讀性

36 錯視的修正

40 固有的字形印象

42 文字的感情

1·B 群字造形

48 連字

51 手寫文字

56 字與圖結合

61 差異性中的個性文字

64 變形文字

68 幾何造形文字

70 正負空間的應用

72 立體字

76 文字的漸層效果

78 裝飾字體

82 律動文字

84 文字的遊戲

86 文字的質感

91 數字

94 電腦與文字

96 文字編排成圖形

2 文字編排

100 文字編排

2·A 文字要素

- 104 標題
- 110 引言·序文
- 112 視線焦點·Eyecatcher
- 114 圖片解說
- 116 線條·花邊·框·記號的運用
- 120 目錄頁
- 126 頁碼
- 128 頁眉
- 130 封面文字
- 133 本文
- 136 齊頭齊尾的編排
- 138 齊頭不齊尾的編排
- 140 齊尾不齊頭排編排
- 142 齊中間的編排
- 144 文字沿著圖片編排
- 146 文字排成圖形
- 148 不規則的編排
- 150 文字中間插圖的編排
- 152 留白
- 156 版權頁

2·B 編排要素

- 158 版型、尺寸及比例
- 160 版面率
- 162 版面位置
- 164 版型用紙
- 168 印刷紙張的種類
- 170 裝訂方式

2·C 構圖美學

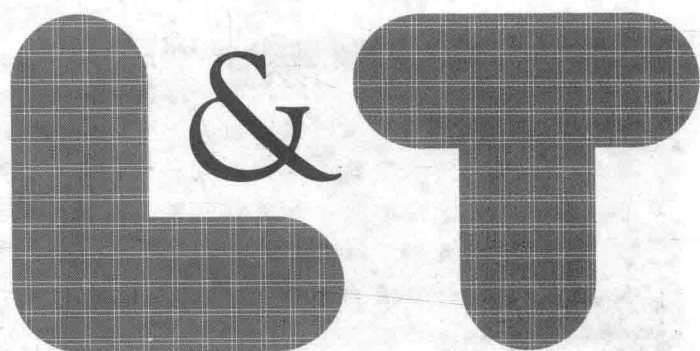
- 172 分割與集合
- 176 群字的肌理
- 178 大小對比
- 180 粗細對比
- 182 明暗對比
- 184 疏密對比
- 186 質感對比
- 188 對稱的平衡
- 190 不對稱的平衡
- 192 律動—生命的呼吸
- 194 統一與協調
- 196 起與受
- 198 主與從

3 生活中的文字

- 203 傳達廣告情報的文字
- 204 招牌上的文字
- 209 包裝上的文字
- 210 會走動的文字
- 212 圖畫文字
- 213 好吃的文字
- 214 時髦的文字
- 215 可愛又可恨的數字
- 216 吉祥文字·宗教文字·裝飾文字
- 217 記載歷史的文字

文字造形與文字編排

LETTERING & TYPOGRAPHY

序

我常想，在現代生活中，要以「設計」為業，掙口飯吃，還真不容易。因為設計是一門現代的行業，而這個時代是如此地急遽變動而快速轉換的社會，一切我們所能看見的事物表象及非肉眼能見的思想、價值觀……等，無時無刻不在轉變，而且變換的速度超過舊日的幾百倍、幾千倍。

設計人生長在如此變動快速的社會中，要能夠不斷的自我超越，傑出地控制工作，不但要專精於專業知識，更要博學多聞。剛認識不久的朋友常會問我：「你幹那一行啊？」我回答：「平面設計。」大部份的朋友馬上會接著問：「你一定很會畫圖吧！」外行人將平面設計工作解釋為畫圖的工作，我並不會覺得孤陋寡聞，因為是隔行如隔山之故。但是有許多設計科系的學生、設計者及許多設計學校的老師，也同樣的有此種想法，才真令我擔憂。誤認為要當一位設計者，就是要會畫圖，所以在校訓練課程，便只重視素描、插畫、噴修的訓練，對於其他相關的文字、編排、美學、廣告心理、印刷……等課程却完全忽略了。

文字處理的問題，其實才是設計作業中最重要課題。在一則廣告畫面中，可以沒有圖畫存在，却不能沒有文字。文字問題的處理遠比圖畫來得困難而複雜多了。構成文字要素的種類相當多，有標題、引言、序文、本文、視覺注意點、頁眉、頁碼、廠商名稱、電話、地址、圖說、目錄……等，構成的要素越多，也就越需具備更多的專業技術才能駕馭它。諸如文字造形中的美術字書寫必會牽涉到字形結構、大小、密度、平衡的問題；從字體選擇衍生出來的文字感情的了解；從文字的質感所引發出的視覺心理因素；以及從文字編排中需要解

決的版面率、版面位置、文字空間、留白、文字肌理；還有從美學的理論來看，文字的組合同樣可造成文字對比、分割與集合、統一與協調、平衡、主從、起受、律動……等的問題。

目前市面上雖然也可以找到幾本有關文字的書籍，但都僅止於探討美術字的基本造形及書寫技巧，甚少提到文字編排的問題。本書第一章文字造形中，詳細說明美術字的書寫要領，並將美術字的造形，加以分類，一一介紹。第二章文字編排中，則從廣告、編排設計實務出發，並引證傑出作品實例，介紹其編排之美、編排要領，第三章生活中的文字，則將環繞在我們生活周圍的一些有趣的文字，以圖文並重的方式介紹給各位。

本書對於圖片作品解說，特別從設計實務、設計理論、設計觀念的各個角度加強分析說明，希望使讀者能經由圖說去認識作品之所以傑出而有其價值的原因。讀者可將本書視為一本研究文字的專業書籍，亦可看成是一本闡釋設計觀念的書。一個畫面空間，對設計者來說，就是整個宇宙，幾個字浮遊其中，馬上會產生不可思議的設計空間，以及結構等的諸多問題。有的人(設計師)把幾個文字丟進這一個畫面空間中，立即就產生澎湃洶湧起萬千氣勢，呈現不同凡響的局面；有些人同樣丟進一些字却馬上被畫面空間所吞噬消滅。設計家之具有觀念、歷練、創意、學識遠比只有靈巧製圖技能、花俏變化來得重要。當一個畫面能夠以最少的構圖要素去解決時，就不必加進一些多餘的裝飾、花邊或是無謂的插圖了，設計者應確信每一道線、一個點、一塊色面，在畫面中都是必要的存在，當它是多餘時應即刻拿掉，否則會干擾畫面，分散注意力。

近來，歐、美、日的設計書籍進口很多，可惜都是以畫面為主的居多，以設計觀念為主的書相當地少，可能是設計師及學生們，均較缺乏閱讀外語的能力，亦有人只喜歡看色彩漂亮、造形唯美的設計作品圖片，對於文字較多的書籍，則避之唯恐不及。光看唯美的設計作品，只會使你永遠在仿造流行、跟隨潮流，而真正傑出的設計家，則須不斷的吸收新知，經由文字知識轉化成全面設計觀念的提昇，來改變作品的風格、創造風潮。

筆者為本書從企劃、收集資料到撰稿，已有四年了，由於平日設計工作繁忙，寫寫停停，有時一停就是幾個月隻字未動，等到工作稍一空閒，又想動筆時，前次寫的文章內容又已忘得差不多，須重新開始，甚無效率。一直到今年三月起才下定決心，摒棄一些雜務，以完成此書為首要，日夜全速進行，至今終於能完書付印。

本書能夠順利完成，在此首先要感謝「我們的」雜誌社的攝影群幫忙拍攝了許多精彩的圖片，以及文化大學美術系學生劉懿明的文字校對，還有章琦玫、蔡聰照日夜辛勞的進行設計完稿的工作，才使得這本書能呈現在大家的面前。希望能籍此書拋磚引玉，引出更多的學者專家著書，使有志以「設計」為業的朋友，有更多好書可讀、可看、可研究。

蘇字雄

民國七十四年九月二十八日教師節

1 文字造形

8 文字之美

17 美術字

1·A 字形平衡

20 字形

22 中文的基本筆劃

24 英文字母線劃、名稱

28 文字的大小

30 文字的密度

32 字間的修正

34 文字的重心及可讀性

36 錯視的修正

40 固有的字形印象

42 文字的感情

1·B 群字造形

48 連字

51 手寫文字

56 字與圖結合

61 差異性中的個性文字

64 變形文字

68 幾何造形文字

70 正負空間的應用

72 立體字

76 文字的漸層效果

78 裝飾字體

82 律動文字

84 文字的遊戲

86 文字的質感

91 數字

94 電腦與文字

96 文字編排成圖形

2 文字編排

100 文字編排

2·A 文字要素

- 104 標題
- 110 引言·序文
- 112 視線焦點·Eyecatcher
- 114 圖片解說
- 116 線條·花邊·框·記號的運用
- 120 目錄頁
- 126 頁碼
- 128 頁眉
- 130 封面文字
- 133 本文
- 136 齊頭齊尾的編排
- 138 齊頭不齊尾的編排
- 140 齊尾不齊頭排編排
- 142 齊中間的編排
- 144 文字沿著圖片編排
- 146 文字排成圖形
- 148 不規則的編排
- 150 文字中間插圖的編排
- 152 留白
- 156 版權頁

2·B 編排要素

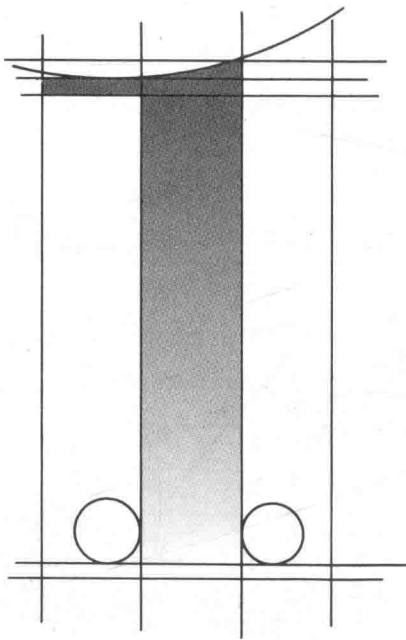
- 158 版型、尺寸及比例
- 160 版面率
- 162 版面位置
- 164 版型用紙
- 168 印刷紙張的種類
- 170 裝訂方式

2·C 構圖美學

- 172 分割與集合
- 176 群字的肌理
- 178 大小對比
- 180 粗細對比
- 182 明暗對比
- 184 疏密對比
- 186 質感對比
- 188 對稱的平衡
- 190 不對稱的平衡
- 192 律動—生命的呼吸
- 194 統一與協調
- 196 起與受
- 198 主與從

3 生活中的文字

- 203 傳達廣告情報的文字
- 204 招牌上的文字
- 209 包裝上的文字
- 210 會走動的文字
- 212 圖畫文字
- 213 好吃的文字
- 214 時髦的文字
- 215 可愛又可恨的數字
- 216 吉祥文字·宗教文字·裝飾文字
- 217 記載歷史的文字

文字造形

文字之美

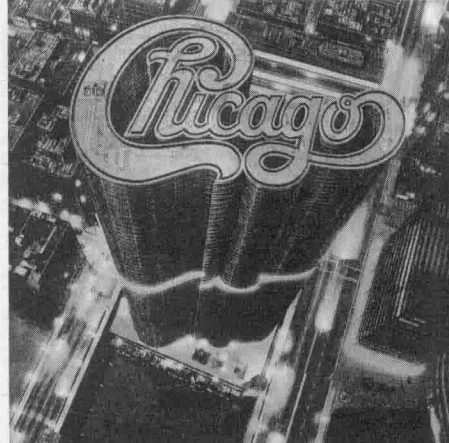
- 英文字的 And/&，是「和」、「與」的意思。在人類中因為有了「And」這個字，所以產生了各種人際關係、人和事、人和物的關係，因而發生了許多故事。傑洛姆·史奈德(Jerome Snyder)以幽默風趣的線畫，畫出許多西洋的傳奇人物故事，「&」也配合人物造形、故事，有肥、有瘦、有古典、有現代，滿溢感情的穿插在人與人之間。第一對的傳奇人物，就是描寫有史以來的第一對人類，亞當和夏娃的故事。(文字的感情·參閱42頁)

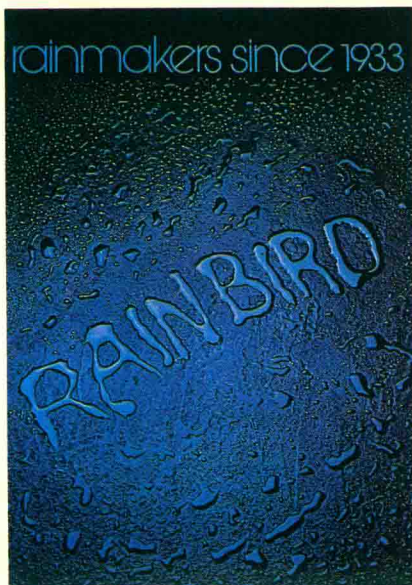
- Canada 及 Québec 兩個英文字緊密的連接在一起。這是一張反對魁北克州脫離加拿大獨立的海報·原圖，加拿大以紅色，魁北克字以藍色，對比色應用，兩者互相緊密纏繞，表示不願分離。設計者·加拿大 Ernst Roch (連字造形·參閱48頁)

- 唱片封套，指紋糾纏、迴旋中出現 Chicago 之字母，有著不同的質感表現。

- 芝加哥合唱團的唱片封套，文字變成立體，設計成幾百層的高樓突出地面，意圖造成震撼性的視覺效果。(立體字實例·參閱72頁)

●用水滴寫出公司名稱，RAIN BIRD 的廣告。不同的表現素材，不同的書寫材料，可以寫出各種不同質感的文字。（文字質感實例・參閱86頁）

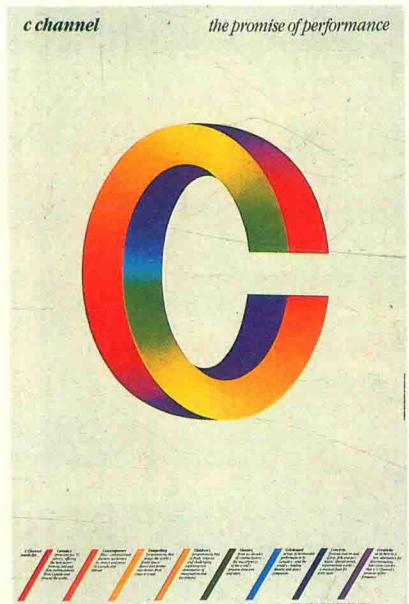
中華民國國際版畫展參展辦法
INTERNATIONAL PRINT EXHIBIT 1983 ROC
DESCRIPTION AND REGULATIONS

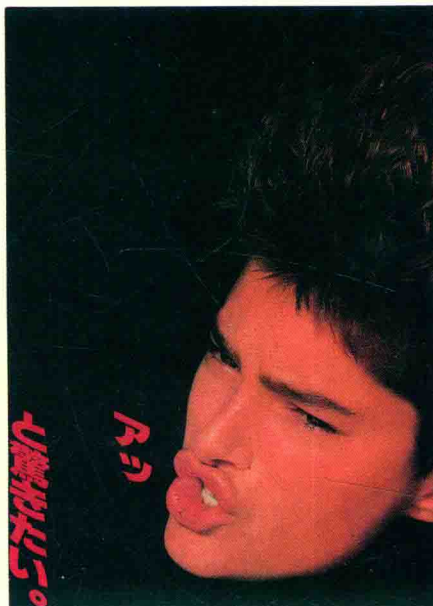
●第一屆國際版畫展的參展海報，由筆者設計。以中國傳統的版畫表現手法：木刻，刻出中英文標題，整張底有着木版刻過的紋路。（文字質感實例・參閱 86 頁）

●第二屆國際版畫雙年展海報，由筆者設計。1985以拓印方式，直接印在紋路極粗的水彩紙上，更以切割紙型方式，刻出 PRINT BIENNIAL 之英文字，以攝影一次完成。拓印字及切割紙型文字，各呈現不同的質感。

●C字母以極彩色漸層，設計出錯視文字，C字亦正亦反，亦陰亦陽，簡潔單純，饒富趣味性。（正負字實例・參閱70頁）

●在人物嘴巴旁邊的「阿！」的日文字，忽然間發出聲音，音波激盪，文字忽然間活起來，充滿生命、感情。字與圖的組合，十分高明。（文字感情實例・參閱42頁）

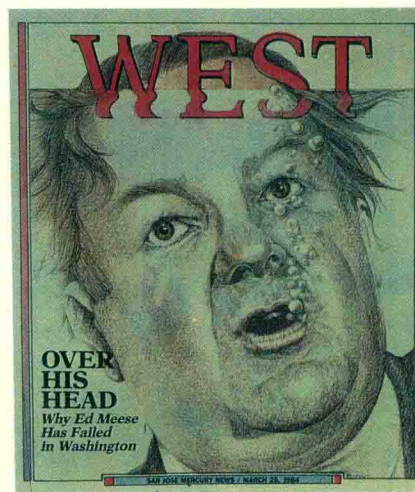
●瑞士 See club 的封面設計，以藍色為底，Seeclub 的字母，一半浸在水中，產生水之倒影。（變形文字實例・參閱64頁）

WE LOVE OUR WORK...
AND IT SHOWS

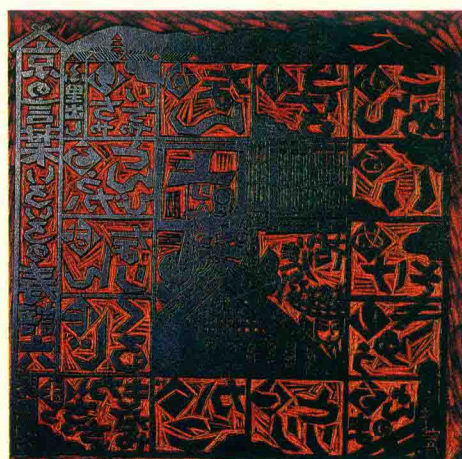
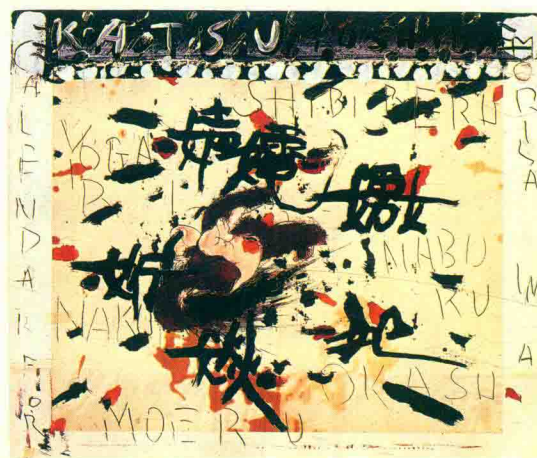
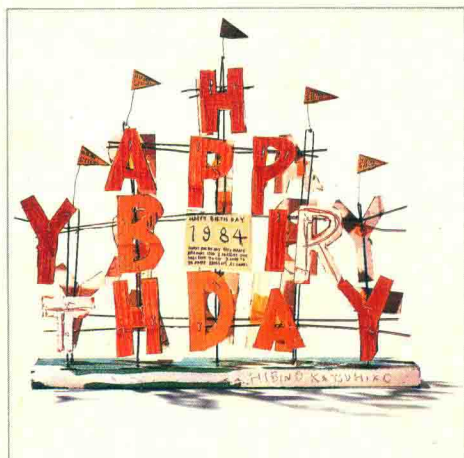
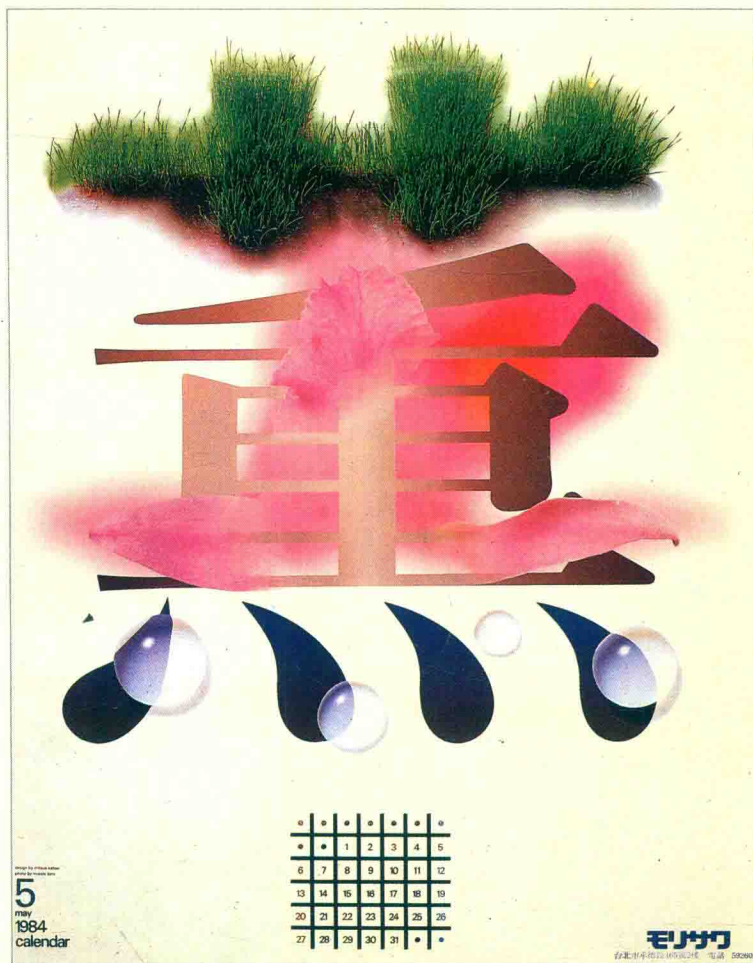
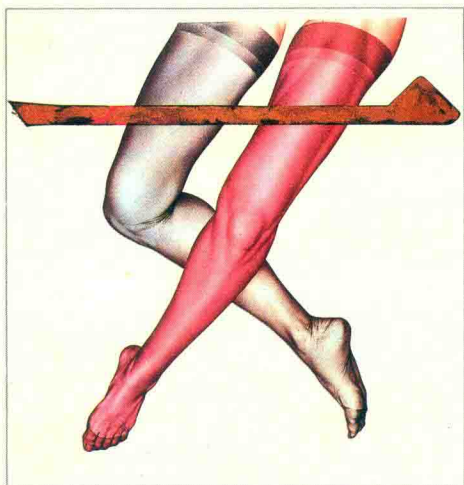
F **OSTER**

●FOSTER 影片製作公司的商標標準字。以影帶盤代替 O 字母，一看即知是與影片有關的行業。彩色影帶盤在粗黑體字中，色調相當優美。（字・圖結合實例・參閱56頁）

▶雜誌封面，人物頭沈在水中，只露出頭頂在外，WEST 字母沈在水中的下半部，亦跟着變形、變色，是變形文字的應用。

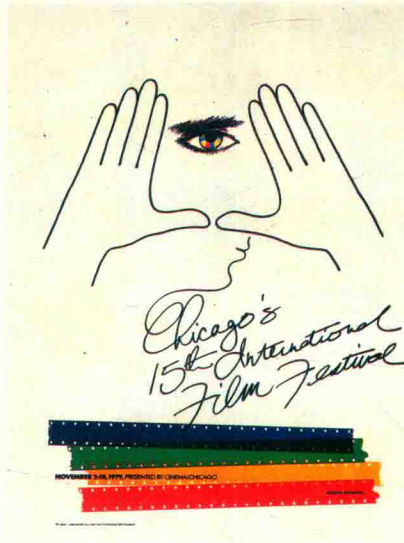

●日本森澤打字機企業的月曆設計。每年均以文字為主題，委託設計家設計出文字之美，發掘潛藏在文字底部的感情。不同的設計家，對於文字各有其不同的詮釋，不同的表達方式，粗獷的、工整的、隨意的、塗鴉的文字表現，生命力躍然於紙上，是一份相當傑出的月曆設計。

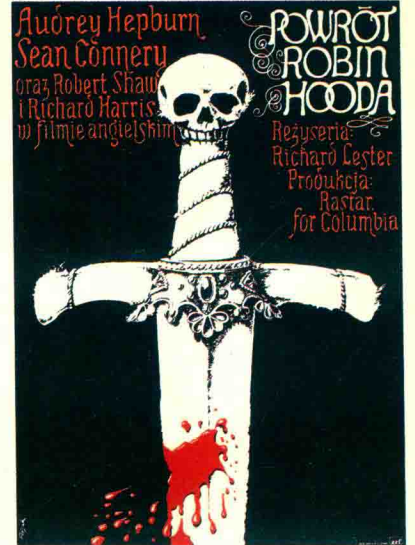

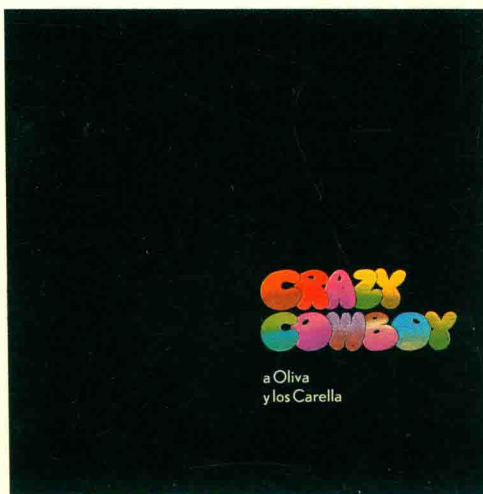
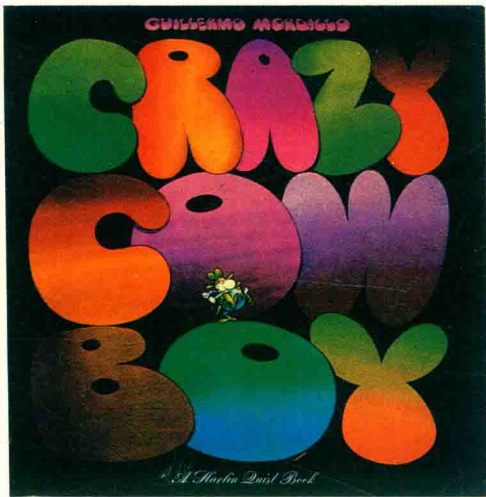
● 爭取新聞自由的海報。插圖、文字以毫放自由的手繪感覺表現，鉛筆上的紅、藍、紅色彩的使用，醒目而大方。(手寫文字實例・參閱51頁)

● 第15屆芝加哥國際影展的海報。手寫標題文字表現，是名設計家Saul Bass的慣用手法。插圖亦以手繪方式與文字連結成一整體。

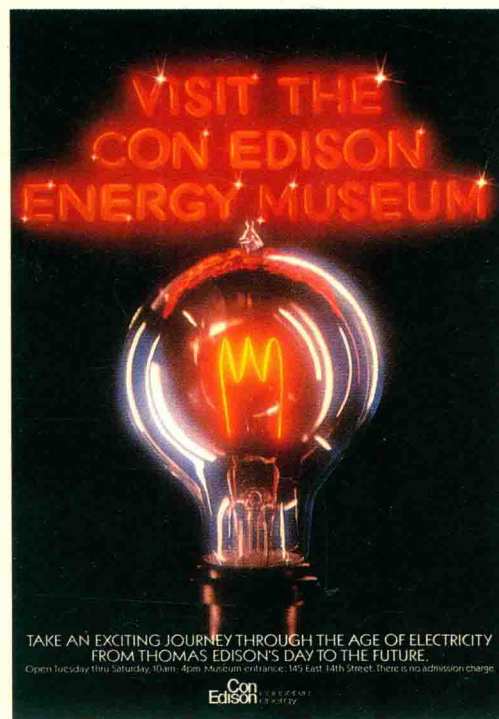

● 劇場海報。以傳統羽毛筆書寫文字，配合古典的古裝劇。套色印刷，白色效果突出，襯托出鮮紅的血。(裝飾字實例・參閱78頁)

● 插畫家 Guillermo Mordillo 為他的「瘋狂牛仔」書的封面設計。誇張幽默的漫畫式文字風格，與所繪的人物造形，吻合一致。文字中漸層色彩的使用，效果突出。(漸層文字實例・參閱76頁)

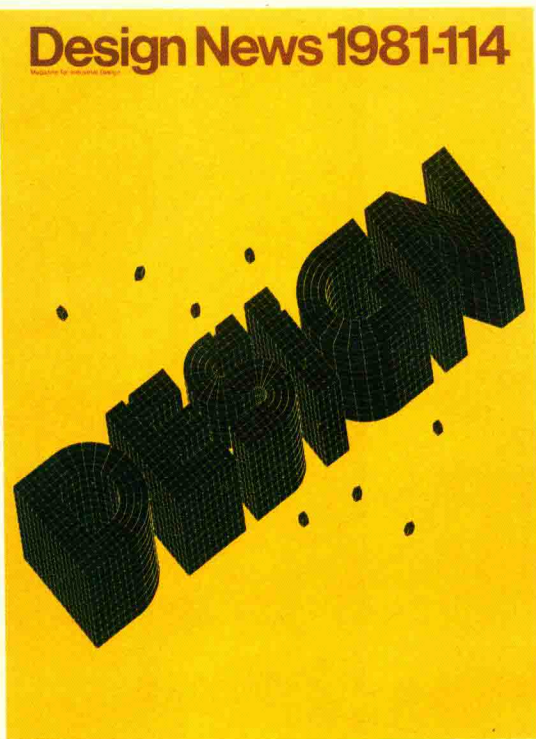
The fastest growing name in automatic irrigation.

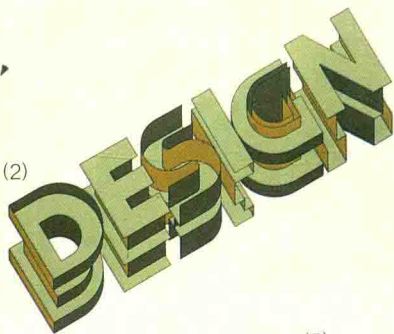
▲ 是自動灌溉公司的海報。將視覺中心放置在畫面中央，泥土草皮做成的公司標準字，不同文字質感與營業內容特性一致，鮮明而且容易記憶。(文字質感實例・參閱86頁)

▲ 歡迎參觀愛迪生能源博物館。標題文字表現有如霓虹燈管文字。

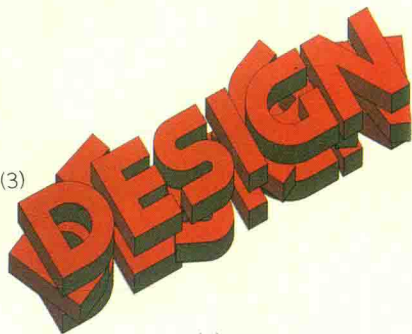
(1)

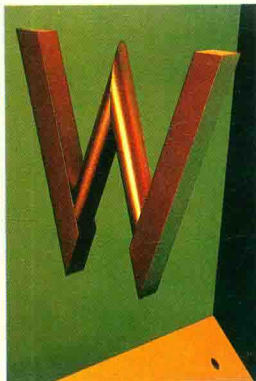
(2)

(3)

(4)

(5)

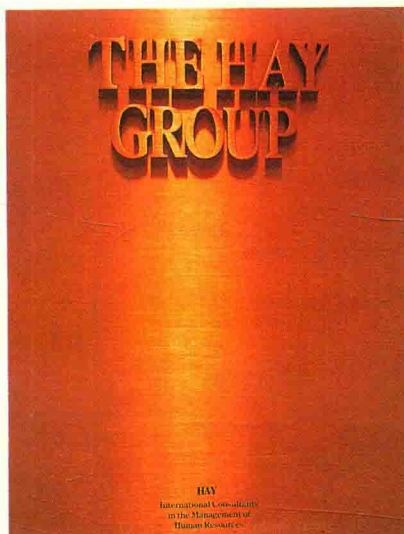
(6)

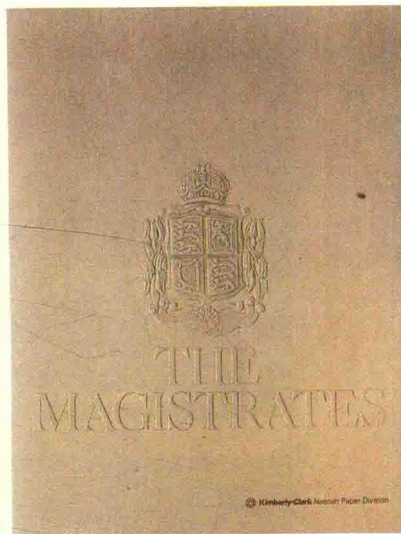
▲圖1—6是日本文字設計家五十嵐威暢的作品。偏好文字的立體表現，喜做二次元轉化為三次元，三次元轉化四次元的嚐試。立體造形有趣，時而突出、時而陷立，時而分離。一個單純的文字，在設計家的手裏，馬上如變魔術般的成為畫面中最重要的主宰。

●華星皮件公司的標準字設計，表現出金屬質感的文字。在單色或套色印刷時，以暗咖啡色一色掛網印刷，標準字由筆者設計。（立體字實例·參閱72頁）

●The Hey Group 的年報設計。將公司名稱以立體字，攝影表現，光影效果變化，更增加產品的高級感。（文字質感實例·參閱86頁）

●美國 NEENAH 紙業的型錄設計，以壓凸處理，表現出半立體、浮雕的精緻質感。外國酒瓶包裝及名片上的商標，亦常採用此種浮雕效果，又是一種不同質感的文字。（文字質感實例·參閱86頁）

●將字母造形轉化成有趣的人形、動物、器具、車船、建築物……等形狀。構想新穎獨特。

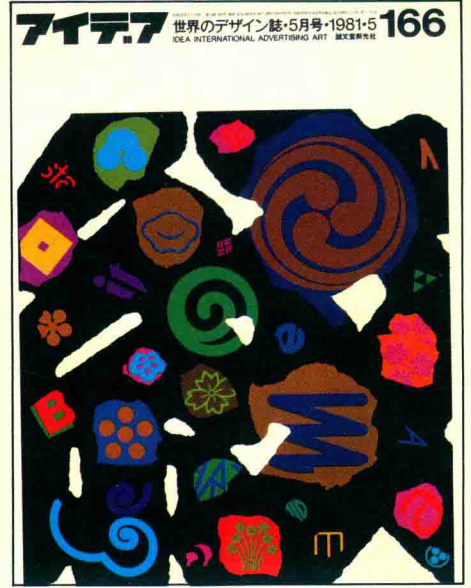
編排之美

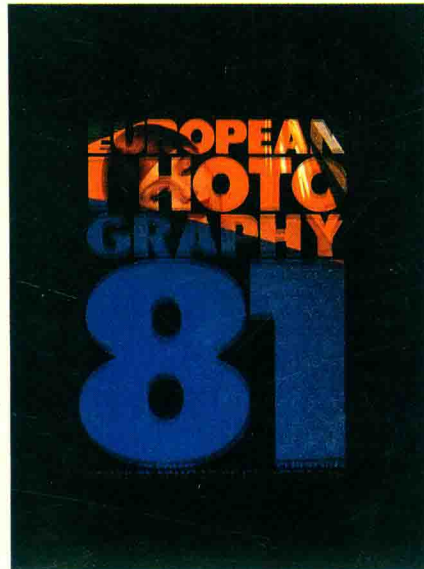
●標題字配合字意，表現如星星般閃閃發亮的字感，本文採取齊中間的編排手法，越到下部越短，本文之結束處以兩個商標來承接。(文字編排實例·本文·參閱133頁)

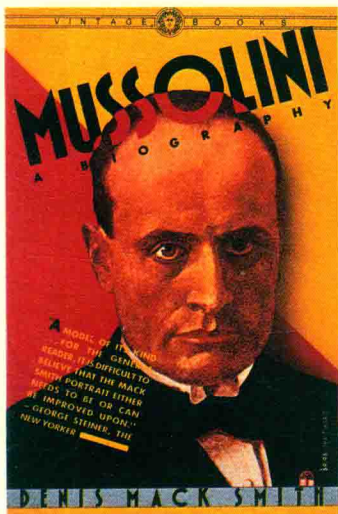
●雜誌封面設計，係長期性的定期刊物，須考慮其設計格式、內容的長期銜接及一貫性。書名位置，一般均採取橫放在書上頭，以免在書攤書架上，被重疊放置時，書名被遮蓋。摘要文字更是雜誌封面設計上，不可缺少的。此封面由筆者所設計。●右邊為日本 IDEA 雜誌的封面，以「紋」的大黑字為底，字上配以鮮艷色彩的傳統文樣，圖案配合字意，字圖結合。

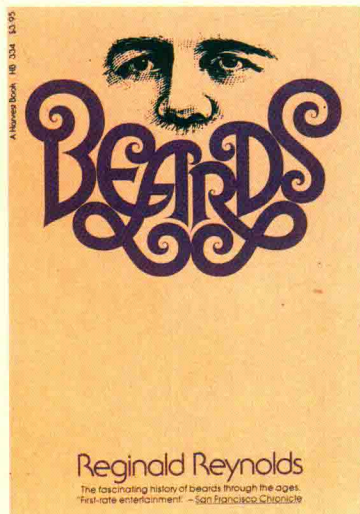
●雜誌的內頁編排，MUSICAL 的標題字編排，深入本文，與本文互相嵌合，互相作用。整體編排空間，大幅留白，有現代感。(標題實例·參閱104頁)

▲歐洲攝影年鑑的封面設計，採用兩層的立體表現法，上一層是一張透明賽璐珞片，黑底上只使文字透明露出，透過透明文字，呈現出下一層紙的彩色印刷，隨著賽璐珞片移動，產生陰影、產生立體感，圖片也隨之移動。

●封面設計，文字編排有着不同方向的各種排列。(本文·不規則編排參閱148頁)

●有關鬍子書的封面設計，將 BEARDS 的字母，設計成鬍子造型。(文字排成圖形實例·參閱96頁)

●雜誌內頁編排，本文三欄式，只編排兩行，有着較大的留白空間，插圖為徐秀美所繪。(留白編排實例·參考152頁)