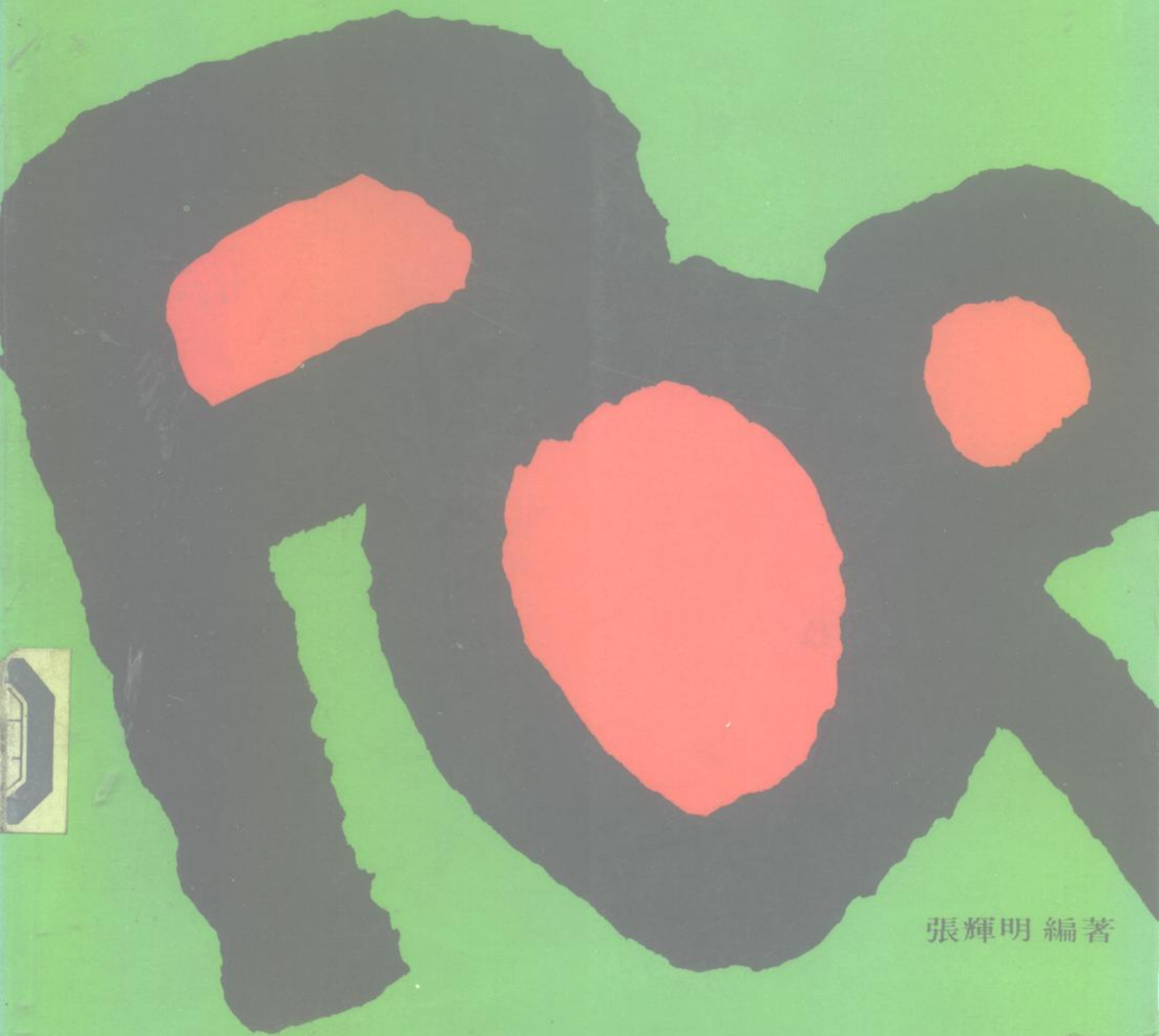

手繪POP叢書⑦

手繪字體設計

專門探討手繪字體的變化及應用／示範分析說明／字例豐富

●國內第一部手繪POP廣告叢書●

張輝明 編著

目錄

壹、工具篇	7	2
貳、實作篇	4	
一、大標題字的繪製	4	
■製作實例1 ■製作實例2		
■製作實例3		
二、附加的效果變化	7	
■製作實例4 ■製作實例5		
三、相同字組的變化示範	8	
■製作實例6 ■製作實例7		
■製作實例8		
四、自由書體介紹（毛筆）	12	
■製作實例9 ■製作實例10		
五、大標題的實際應用	14	
■製作實例11 ■製作實例12		
■製作實例13		
六、小標題字的變化分析	17	
七、自由書體介紹（圓筆）	24	
八、自由書體介紹（麥克筆）	32	
參、範例篇	49	
一、標題字範例	49	
二、中小型字範例	97	

壹、工具篇

用來描繪或書寫的筆具繁多，每一種筆皆有其獨特的表現技法和效果。因此從事任何一種廣告設計或藝術創作，均應考慮到採用何種筆材，才能發揮其最佳效果，所以這正顯得從事基礎練習時，認識各種材料工具的重要性。

由於本系列叢書②「手繪POP 字體」一書已有

工具介紹，在此不再贅述，本書是針對已有前書的基礎練習後，進而再探討字體的變化與應用，期盼讀者能夠靈活運用在繪製各種手繪海報或廣告設計上。那麼，究竟有多少麥克筆的商品呢？逐一介紹的話，恐怕頁數不夠，所以，這裡針對平常學生使用起來比較方便的商品來作介紹。

水性

● 彩色筆

● 產品大致可區分為水性與油性兩種。使用時，最重要的是活用各類特性，由於筆尖的形狀和筆管的粗細不同，因此最好配合著目的使用。

油性

① 櫻麥克筆SG7 型特粗

② 雙頭簽名筆

③ 立體麥克筆

④ 顯樣麥克筆

⑤ 銀色金屬筆

⑥ 筆觸型

⑦ 筆觸SG7 型

⑧ 細字型筆觸筆

白板麥克筆

⑩ 粗蕊麥克筆

⑪ 設計麥克筆

⑫ 設計麥克筆 (雙頭)

⑬ 櫻花SG7 型奇異筆

⑭ 彩色奇異筆

⑮ 彩色油漆筆。

貳、實作篇

一、大標題字的繪製

一般來說，手繪海報的大標題文案字數並不宜太多太長，假設字數不多，只有三五個字左右，那麼可視整體畫面大致完成後的實際需求，在字形或字組上做些效果變化。但若字數稍多一些的大標題，則在字形上的變化不宜太大，且字體的大小，

■製作實例I

①方尖型（角型）筆蕊的大型麥克筆。

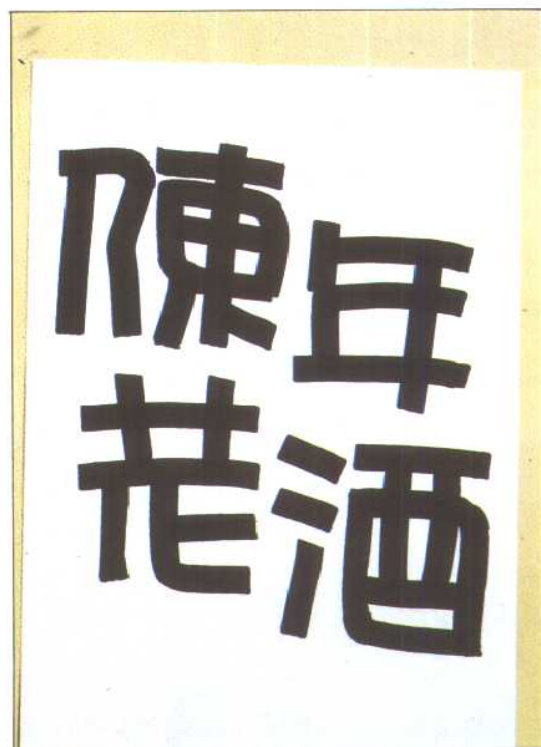
②標題字大多以整體字組來表現，並非每一個、大小都相同，未熟練之前，最好先打字稿再下筆。

③依草稿字架將字畫出。

④字架間格若有不妥，即可邊畫邊作修正，下筆時應以順手為原則，不必考慮一般寫字的運筆方向與順序。

⑤完成圖。

■製作實例2

①字體的實際應用。

②大型字體練習。

③將畫完後的大型字體，再行修飾裝點。

④中大型字組練習。

⑤筆者指導練習大型標題字之實作現況。

字同也要力求統一或協調，才不致於影响字體的辨識性，此點作者在本叢書②「手繪POP字體」已詳盡的介紹過。在此我們再進一步以彩色的篇幅，實際將繪製的方法與過程介紹給讀者，期能將基礎篇學會後，再進而探討實際繪製時字體運用的方法或變化，以符合真正實際繪製POP或海報的要求及水準。以下即是作者現場指導的實作分析說明：

① 繪製現場。

■製作實例3

② 將“春夏秋冬”四字作輕鬆的排列，但要隨時留意字組整體的平衡性。

③ 使用角形麥克筆（筆蕊12mm x 4mm）來畫字，將筆放置於字旁，請自作參考比較。

④ 將畫完後的字再畫個黑色的框線，上圖是使用與圖③相同大小筆型所畫出的，不同的是採用筆蕊短邊（4mm）來畫，當然亦可使用一股普通尺寸的麥克筆來畫，在此的要意是提示讀者靈活運用筆具罷了。

二、附加的效果變化

在整組字體上或字旁增加一些輔助線條或強調的記號造形，可增強不少的視覺作用，例如會產生立體、重疊、塊狀的效果變化，但為了避免初學者弄巧成拙，在此提出幾點原則供您參考：①標題字數多不宜增加不必要的效果。②色彩不宜太多。③不宜故作奇形異狀的花俏變化和效果，增加辨識上的障礙。④須視整體畫面的需求，在造形及色彩上斟酌應用或做補救補強的效用。如此才能掌握簡潔有力、清新大方的美感。

■製作實例4

1 使用寬平型麥克筆（20mm x 5mm）所畫出的大型字體

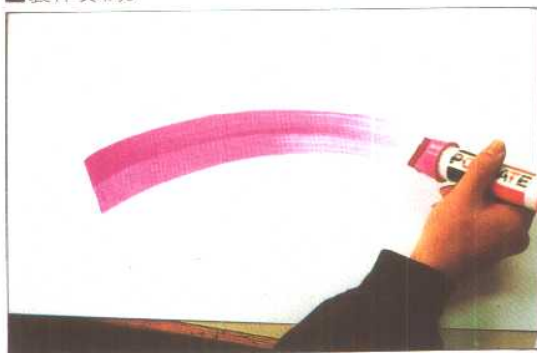

2 單調而筆劃粗寬的大字，可用如圖圓型麥克筆沿著筆劃的中央畫線修飾一番，當然亦可用一般尺寸的麥克筆。

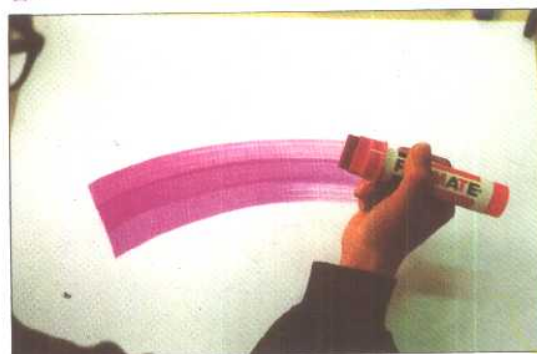

3 完成圖 請與圖1作比較

■製作實例5

1 使用寬平型麥克筆（30mm x 5mm）照上圖畫出流暢而有力的造形出來

2 再加一筆時，掌握的力道必須與前筆相近，才能表現一體的感覺

3 再用一般的麥克筆將文字重疊畫上去，注意色彩明度的對比關係，適當的表現字體的可視度。

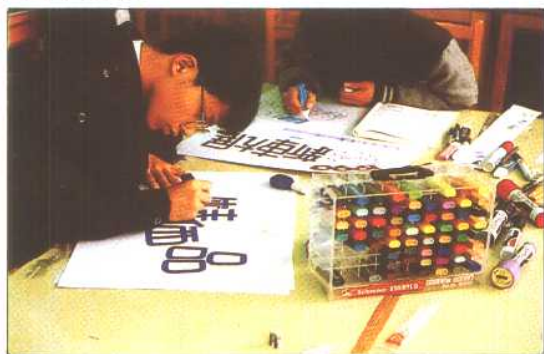

4 在強調記號的下邊加出影子的效果

三、相同字組的變化示範

一般標題字都採用較粗大的字形設計，而可用來畫標題字的筆具，無論是平筆、圓筆、毛筆或粗寬大型的POP 廣告筆，其筆的特性與筆頭的造形都有很大的差異性，因此如何掌握筆具的特性，在造形、色彩與質感方面，適當的發揮其變化字體、美化字體的作用。總之，最重要的還是在於運筆熟練度，反覆地練習以後，自然可使字體產生優美的變化。

■製作實例6

●製作現場

A 1 先以角型麥克筆（12mm x 4mm）的長邊畫出「特價品」的字，再以一般的麥克筆作變化。

A 2 此組字體的特色，在於兩色之間的留白間隙及不完全封閉的勾邊。

B 1 與A組比較，不同點在於勾邊是完整的封閉形與無留白的間隙。

B 2 與A組比較，「價」字雖然一高一低，但字組的整體造形還是能夠平衡的。

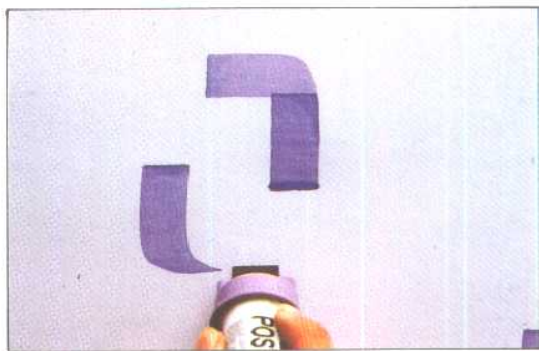
B 3 在不影響字體的辨識性下，塗些色塊裝飾。

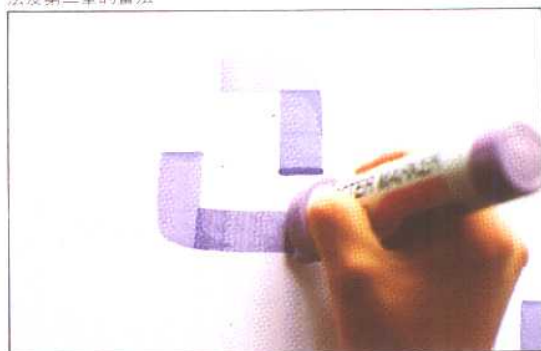
B 4 完成圖。

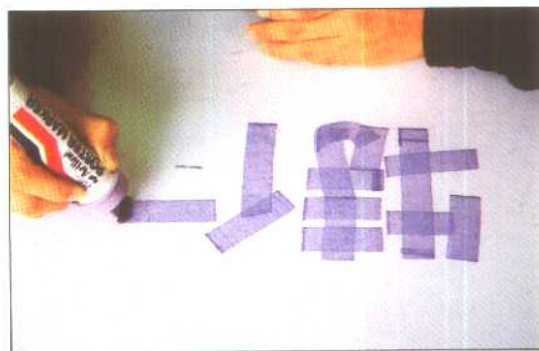
C.1 在畫字之前，先說明「口」的畫法，上圖請留意第一筆彎角的畫法及第二筆的畫法。

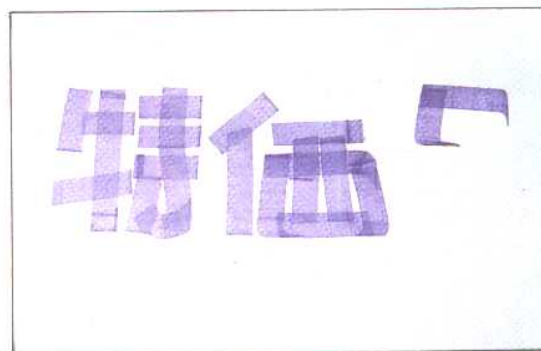
C.2 第三筆的畫法。

C.3 第四筆的畫法，兩組筆劃靠攏擬成「口」字。

C.4 留意連筆的方法。

C.5 依據C.1、2、3的圖解很容易可以解西字中「口」字品字中「口」的畫法。

C.6 在相粗寬的筆劃中央加較細的線條。

C.7 完成圖。

D 參考字組，表現筆劃部分重疊的變化。

■製作實例7

①當無法確實掌握字形及字組整體的變化時，應該用鉛筆打字稿，等修正妥當後再行繪製。

②注意彎角的連筆方法及字組整體的變化。

③單純使用角型麥克筆（12mm x 4mm）畫出的字樣。

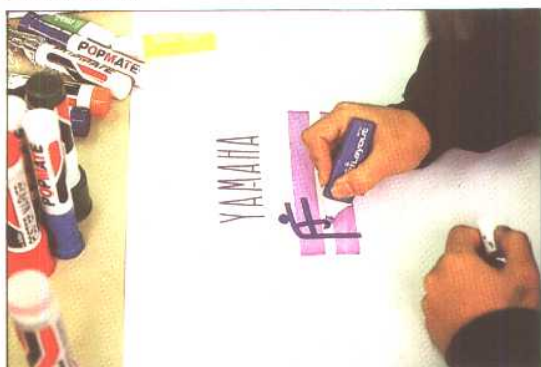

④再用一般麥克筆勾字框。注意色相及明度的選擇。

⑤字樣完全圖。

■製作實例8

①由上往下寫，先用筆尖的尖端部分寫出細體字YAMAHA。由淺到深，先畫兩條淺色的粗線，再將深色的字「魔風」寫上去。

③下方用細字水性彩色筆寫出MORPHO，如此三組字體的大小粗細均不同，形成有力的對比。色彩則採用同色系的調和作用，拉近文案內容的關連性。

②用角型的麥克筆亦可寫出圓體字來，只不過是將字寫完後，用筆尖把字劃修成圓弧形罷了。

④最後用大型的黃色麥克筆，以類似括號的造形將所有的內容整理成一體，不但確定各組字的定位，也表現出內容的從屬關係。而框線的色彩此刻採用對比黃色，與字體的顏色相互顛覆，讓整個畫面立即充滿活力。

⑤文案的整合完成圖。此刻若再加上一句動人的廣告詞句，再配上魔風機車的真貌插圖。就是一幅完整而動人的POP廣告。

四、自由書體介紹（毛筆）

一般來說，通常我們都使用麥克筆或筆來繪製海報或POP，然而有時候由於文案性質的特色或畫面的需求必須使用較自由輕快的書體來表現或搭配，以吻合文案的特色或畫面的變化。再說，若是完全將正統的書法與麥克筆字體，同時擺在一個畫面上，最多只能對比出彼此的特色，遺憾的卻讓畫面失去了調和感，反而有格格不入的現象因此如何來彌補這種遺憾，就是接下來我們要討論的重點。（請參閱P.24~48）

■製作實例9

1. 不以寫書法的心態及方法來寫字，應以畫字的心情來畫。

2. 先以鉛筆略打字稿

3. 善用側鋒的運筆及使力的輕重變化。

4. 隨時注意字組整體造形的結構形成是否符合美的形式原理。

5. 未修飾完成圖，視需要性決定是否加勾字框。

6. 若需加勾字框應以寫字的心態來畫；注意運筆的輕重變化，千萬不能吊以輕心，而破壞字體原本的力與美。

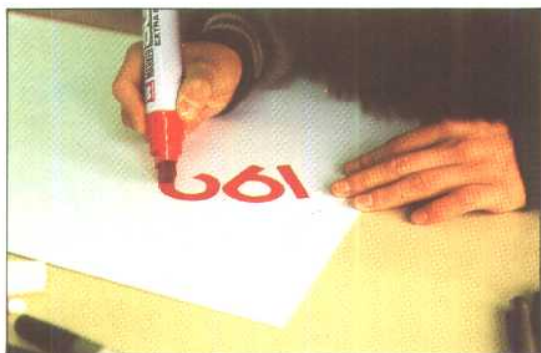

7. 勾字框完成圖。

●上圖字組是用圖示中之12mm角型POP 廣告專用筆所畫出的，再以筆蕊側角修圓角，並用粉紅色筆做陰影效果，反白部份是用立可白修正液畫出來的。

五、大標題的實際應用 ■製作實例11

1 用角型麥克筆（18mm x 10mm）的長邊畫出1990。

2 用筆蕊的短邊作修正。

3 再以圓頭奇異筆勾線。

4 用寬平型（30mm x 5mm）的麥克筆在字組的下沿，劃出一道有力的強調記號。

5 接著畫出“新車大展”的字組，用筆是角形麥克筆（18mm x 10mm）。

6 再用奇異筆畫出一個雲形的強調記號，尖頭指示引向新車大展的字組。

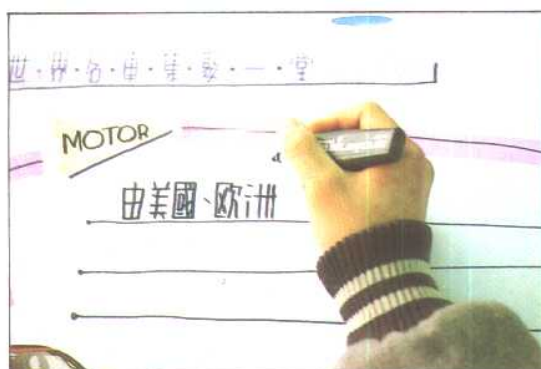
7 在雲形記號內寫上強調的文案，並再以奇異筆在新車大展的字體加點修飾。

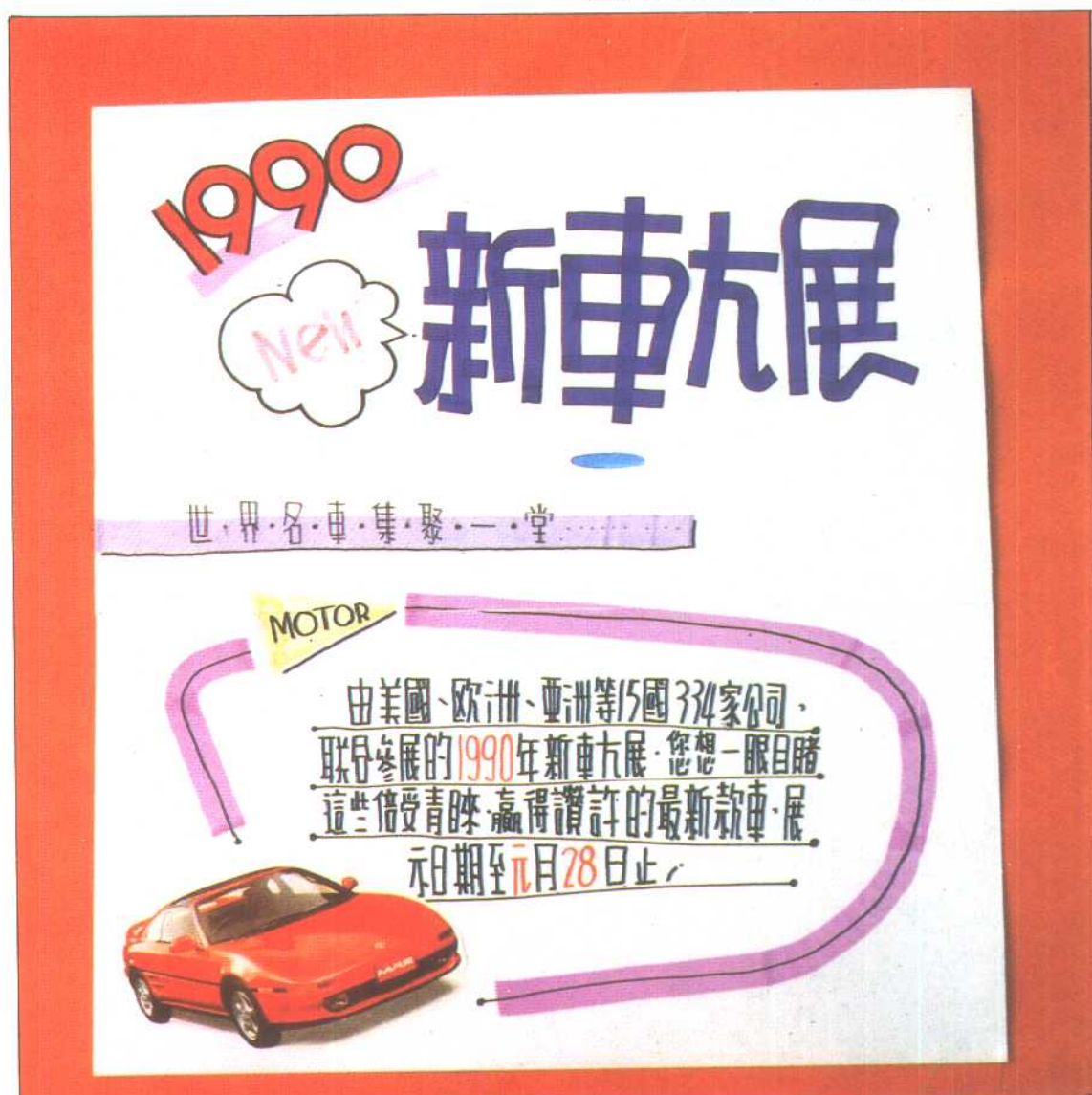
8 用寬平型（30mm x 5mm）麥克筆從畫紙的左側邊沿拉出一道橫線，再用一般角型麥克筆的筆尖寫出細小的字體，並在左下角貼上一部嶄新的跑車當插圖。

再用寬平型的麥克筆畫一個不完整的框線，準備整合說明文用。

⑩先計算一下說明文案的字數，才好安排字體的大小及粗細。此刻，我們再採用角形麥克筆的筆尖來畫較細小的字體。

⑪完成圖。

■製作實例12

①先將大標題「雅韻」用大型麥克筆畫出。

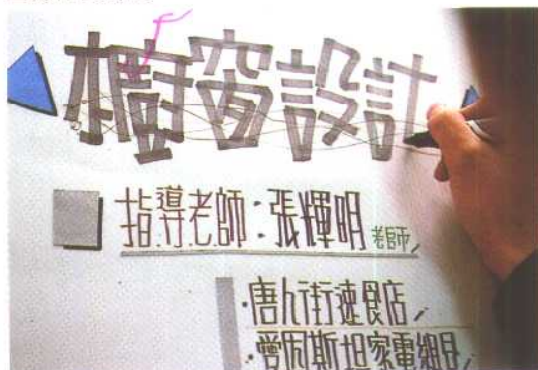

②再以紅色同型麥克筆重疊加色在字體上半部。使字體增添些情趣。

③半完成圖例。

■製作實例13

①標題字數不多，在不妨礙字體辨識性的原則下，可在字形與整體的組合上做些輕快的變化。

②說明文字應該力求整齊有序，給人一目了然的視覺效果。

③完成作品。當文字處理完畢後，可視整體視覺效果的缺失，再添增些造形來強調或美化。