

字體設計叢書④

創意個性字體

19

三采文化出版事業有限公司

李善圖 編著

序言

「這是書法嗎？」「好像不是吧！瞧它楷書不像楷書，又不像隸書……。」是的，您所看到的就是我們所稱的「個性字體」。繼手繪個性字體與實用個性字體二書後，感謝各界讀者的愛護與支持，並有感於有關個性字體應用方面資料上的缺乏，乃著手於本書的編企。在本書的內容上，嘗試著用更豐富的內容、多樣化的字體形式，帶給讀者更多新的資訊。

此外，更感謝李善圖先生不吝提供了其作品，使得本書內容更充實、更具實用性。同時，張輝明老師的企劃與指導和一群朋友共同的參與付出，更令本書具有可看性。最後更對愛護此書的讀者致上筆者萬分的謝意，更希望各界人士能對本書的內容賜與您寶貴的意見，使得三采在日後從事專業出版上，能夠更符合您的要求。

三采文化 編輯部

三采文化 編輯部

目錄

壹、緒論	6
貳、工具材料介紹	10
叁、實用牌卡設計	13
一、字體精選範例	14
二、實用牌卡範例	18
肆、名片、卡片設計	25
一、名片實作範例	26
二、常用卡片字體	33
三、卡片範例	35
伍、T恤圖案設計	37
一、實用字體範例	38
二、T恤圖案範例	43
陸、招牌、吊牌設計	49
一、招牌字體範例	50
二、招牌色稿製作	53
柒、包裝設計	64
一、實用包裝常用字體	64
二、包裝標籤範例	68
三、包裝色稿製作	72
四、精選範例欣賞	75
捌、專題製作——藝形個體戶	78
一、製作過程分析	82
二、精選範例欣賞	92
玖、創意POP設計	103
一、製作過程分析	104
二、精選範例欣賞	115

壹、緒論

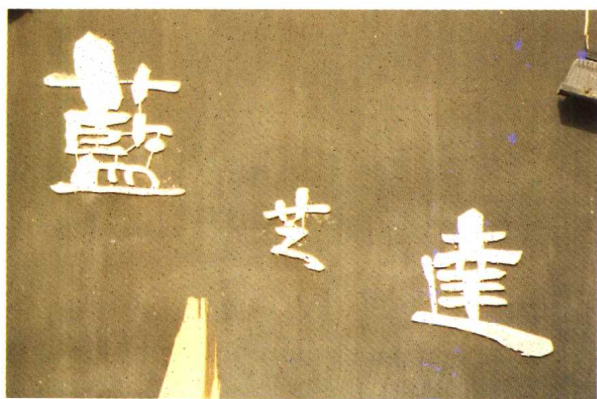
若有人企圖追溯「個性字體」的發展史，那我們可以說自倉頡造字起，個性字體就已經存在了。何以此說，其實字體的分野的標準到底是什麼，很難有人能下一個確切的定論，有些字體以它的外形來命名；有些依造字者的姓名來決定；亦有些是取自於其盛行的時代。不論何種字體，能夠自成一格，不流於俗套，且為社會大眾所接受，那就是一種好字體。今日，你或許沈浸於書藝的殿堂中已經若干年，但你卻一直學不像歐陽洵字體的

清秀俊雅，柳公權字體的瘦峻挺拔，顏真卿的渾厚踏實，其實，您可以選擇不必像任何人，只要像您自己。是的，「像自己」也就是書寫個性字體的最大目的及樂趣。

「個性字體」發展至今，在所應用的範圍上也隨之愈來愈寬廣。公司、商店採用個性字體來做為他們的公司標準字，設計家們也將個性字體不斷地應用於各種宣傳媒體上，不論是在平面的海報，或是立體的包裝，甚至一張簡單的宣傳標語，處處都可見個性字體的魅力所在。

細推個性字體風行的原因為何，我們不難發現下列幾點因素：

1. 個性字體面貌多變，風格獨特，廣為社會大眾所喜愛。

2. 與一般傳統的印刷字體的刻板形式不同，給人耳目一新的感覺。

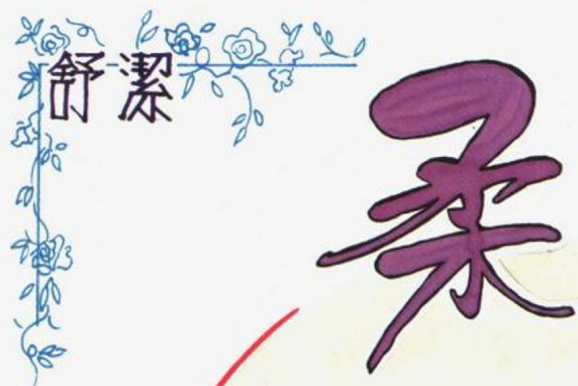
3. 可以根據字的內容和欲表達的意念，付予不同的筆調，給予設計者更大的製作空間。

4. 書寫時的彈性相當大，對於書寫的限制及規定沒有一個固定的模式，使得個性字體更容易上手，易於練習。

在個性字體的應用上，我們可從下列幾點探討：

一、招牌、標準字(Logotype)：雖然目前照相打字與電腦排版所用的字體已不下數十種，但對一個設計工作者而言，儘管照相打字方便迅速，但卻仍不能將一個店名或商品的正確意念表達出來，於是標準字便相應而生。如何設計一組美觀的標準字，所涵蓋的範圍相當的廣泛，在此本書只針對個性字體應用的部份加以討論。

二、產品、包裝：個性字體的筆調如果應用得當，（關於字體筆調的設計，請參閱實用個性字體）便可以將商品的特性、感覺寄託於字體之中，給予購買的消費者

舒潔新產品
花紋衛生紙
觸感好柔細
獨特花紋樣
不含螢光劑
現在起

買一送一

一個鮮明的商品印象，如果再配合一些適當的圖文，相信會是一個很不錯的設計。

三、海報設計：個性字體應用於海報設計時，大多出現於標題字的書寫，特別是手繪 POP 的應用上，個性字體更是將她的媚力一展無遺。

四、名片、卡片與各式標籤：名片是一般在社會人士，彼此交流的過程中最常使用的一項工具。因此一張名片設計的優劣，對初見面的第一眼印象，具有一定的影響力。個性字體在製作名片時所扮演的角色，便是把那各種不同的公司行號，根據不同的性質以不同的意

念表現出來。此外，在設計與名片相類似的小卡片和各式標籤時，個性字體也具異曲同工之妙用。特別是設計一些具有抒情風味的小卡片時，以個性字體書寫其中內容，更能將其韻味表達的淋漓盡致。

五、服飾圖樣設計：隨著社會文化的轉型，完全屬於青少年的獨立文化圈逐漸成形。這些轉變在服飾的設計便可見一般。近來以個性字體書寫一些時髦流行的句子在T恤上，是否也意味著追求自我風格的人們將他們的心聲穿在身上，凸顯自我與旁人的與眾不同。

貳、工具材料介紹

在個性字體的應用上，所牽涉的工具材料十分地的廣泛，若一一道盡詳述，勢必冗長繁瑣，因此本章只單對與讀者從事創作最密切的紙張，做一詳盡的介紹。

在眾多的紙材中，如何選擇，往往依循著作品的需要而決定，在考慮的過程中，紙張的厚薄、吸水性、表面肌理所呈現的美感及其用途等，都是考量的因素。以

下我們就，對創作時常用的紙張，逐一地分析探討：

(備註：紙張以重量作為計價的標準，在台灣通常以磅數「P」表示，而由其重量亦可得知紙張的厚薄。厚的紙張重、薄的紙張輕。500張之全開紙稱為1令(Ream)，1令紙的重量叫做令重，單位是磅。例如150磅的粉彩紙，是指500張全開的粉彩紙所秤得的重量是150磅，這種厚度的紙叫做150磅紙。)

柳葉紙

- 磅數：70 P、105 P及209 P
- 紋路：紙面有柳葉般纖維
- 吸水性：佳
- 顏色：約2種

砂點紙

- 磅數：105 P、140 P及198 P
- 紋路：紙面有砂點
- 吸水性：佳
- 顏色：約6種

棉蕊紙

- 磅數：105 P、140 P及198 P
- 紋路：與棉絮紙相似但較粗糙
- 吸水性：佳
- 顏色：約2種

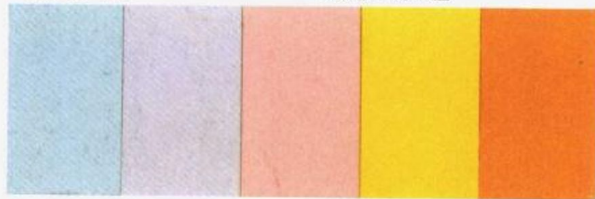
棉絮紙

- 磅數：105 P、140 P和198 P
- 紋路：紙面上有粒狀棉絮
- 吸水性：佳
- 顏色：約2種

彩虹象牙卡

- 磅數：124.4 P和153.5 P
- 紋路：無
- 吸水性：佳
- 顏色：約14種

僵紋紙

- 磅數：120 P、180 P和300 P
- 紋路：細密小方格及絲狀凸紋
- 吸水性：差
- 顏色：約14種

雲彩紙

- 磅數：170 P和280 P
- 紋路：明顯絲狀
- 吸水性：差
- 顏色：約19種

粉彩紙

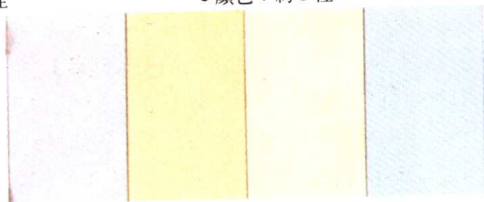
- 磅數：150 P
- 紋路：明顯橫紋
- 吸水性：佳
- 顏色：約70種

美國象牙卡紙

- 磅數：160 P
- 吸水性：佳

- 紋路：無
- 顏色：約 5 種

美國萊妮紙

- 磅數：90 P 及 160 P
- 吸水性：差

- 紋路：紙面有細密小方格
- 顏色：約 5 種

安格紙

- 磅數：90 P、110 P 及 300 P
- 吸水性：差

- 紋路：蜂窩般排列的細密小凸紋
- 顏色：約 17 種

羊皮紙

- 磅數：89 P 及 176 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：紙面有白霧的感覺
- 顏色：約 5 種

儷綺紙

- 磅數：110 P、280 P 及 300 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：明顯的凹凸橫紋
- 顏色：約 12 種

特麗紙

- 磅數：90 P 及 250 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：不明顯的橫紋
- 顏色：約 18 種

歐綺紙

- 磅數：110 P 及 250 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：明顯的凹凸紋
- 顏色：約 10 種

帝紋紙

- 磅數：120 P、165 P 及 216 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：明顯，紙漿溶有細密小絲
- 顏色：約 6 種

肯博紙

- 磅數：90 P 及 110 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：細密小方格
- 顏色：約 13 種

羅莎紙

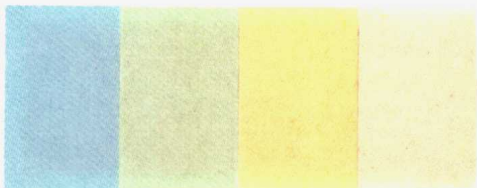
- 磅數：150 P 及 300 P
- 吸水性：尚可

- 紋路：紙面有不明顯的凹凸紋
- 顏色：約 20 種

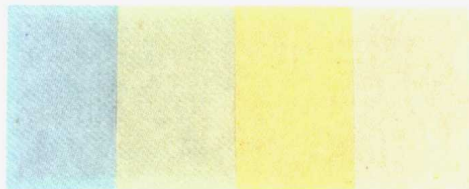
骨紋洋蔥紙

- 磅數：30 P
- 紋路：無
- 吸水性：佳
- 顏色：約 5 種

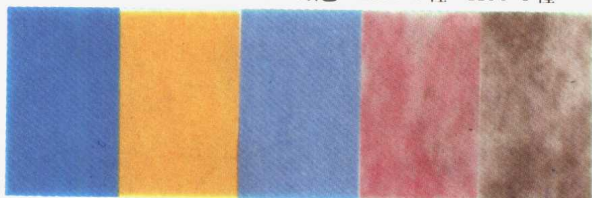
皺紋洋蔥紙

- 磅數：30 P
- 紋路：與骨紋紙相似但有皺紋
- 吸水性：佳
- 顏色：約 5 種

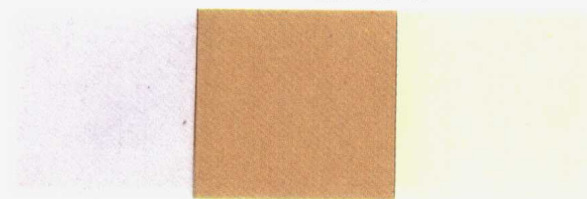
水晶卡

- 磅數：200 P 及 220 P
- 紋路：半透明紙面印有棉絮般印紋
- 吸水性：差
- 顏色：200 P 5 種，220 P 5 種

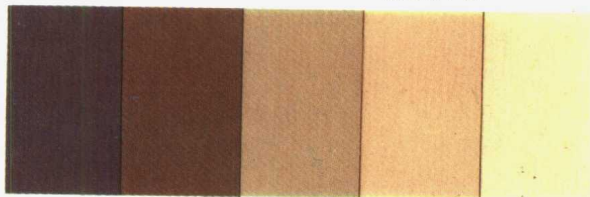
加拿大萊妮紙

- 磅數：178 P 及 120 P
- 紋路：細密的方格紋
- 吸水性：尚可
- 顏色：約 4 種

雅紋紙

- 磅數：83 P、130 P、176 P 及 216 P
- 紋路：不明顯的斷續橫紋
- 吸水性：尚可
- 顏色約 7 種

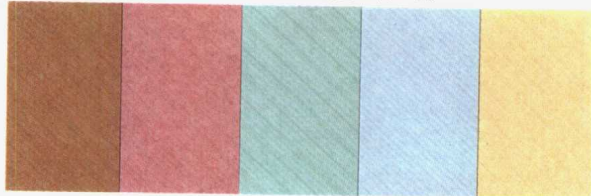
羽紋紙

- 磅數：160 P
- 紋路：不明顯細直紋
- 吸水性：佳
- 顏色：約 4 種

萊茵紙

- 磅數：90 P 及 200 P
- 紋路：斜紋壓印
- 吸水性：尚可
- 顏色：約 11 種

友禪紙

- 磅數：約 90 P
- 紋路：紙面印有日式風味圖樣
- 吸水性：差
- 顏色：依花樣不同約 20 種

雷射卡

- 磅數：250 P
- 紋路：直紋中有斜紋壓印，紋路工整紙面光亮
- 吸水性：差
- 顏色：約 5 種

美術紙

- 磅數：160 P
- 紋路：蜂窩狀不明顯凹紋
- 吸水性：佳
- 顏色：約 15 種

叁、實用牌卡設計

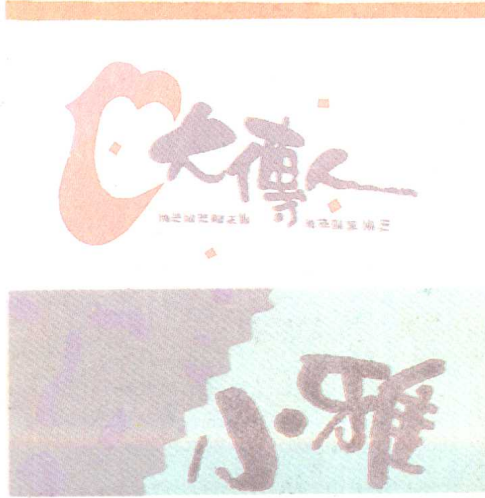

PAT 836.768-716.969-723.6
MADE IN BELGIUM D 41 4 E
DS & CORRESP.

董芳瑜

她多...
其...
別...
其...

叁、實用牌卡設計

個性字體在應用於平常一些常用的實用標語上是相當方便且實用的。但在書寫的時候必須注意到所書寫的內容適合以什麼樣的味道的表現。一般較輕鬆的文句在運筆時不妨採取較圓潤的運筆方式，在筆劃上避免破碎及滯留的情況出現。相反地，當在書寫一些較率性，帶有一些豪氣感的内容時，用筆就可以大膽、灑脫些，適度地加上一些飛白的效果，或粗細的對比變化，更能增加字體的趣味性。然而，在書寫一些內容較正式、嚴肅的文字時，落筆時就必須要顯得肯定，同時字體的筆劃

不可太細，方可顯得穩重，字體的修飾也不能太過於花俏，以免顯得格格不入。在字體的風格確定後，還必須注意字體的整體性，亦即整組字排列時的平衡感及穩定感。在了解字體的特性及確定後，便可開始著手繪製了。

繪製時，不必太過份強調花俏的造型變化，一、二個簡單的色塊組合，或者利用紙張本身的肌理變化，搭配大方的個性字體，便可成就一張風格獨特的牌卡設計了。

一、字體精選範例

受不了的酷

不錯喔

脫鞋進入

啤酒精
海

搖滾爵士

波霸奶茶

開車不喝酒
古典迎

恭禧發財

心想事成

利