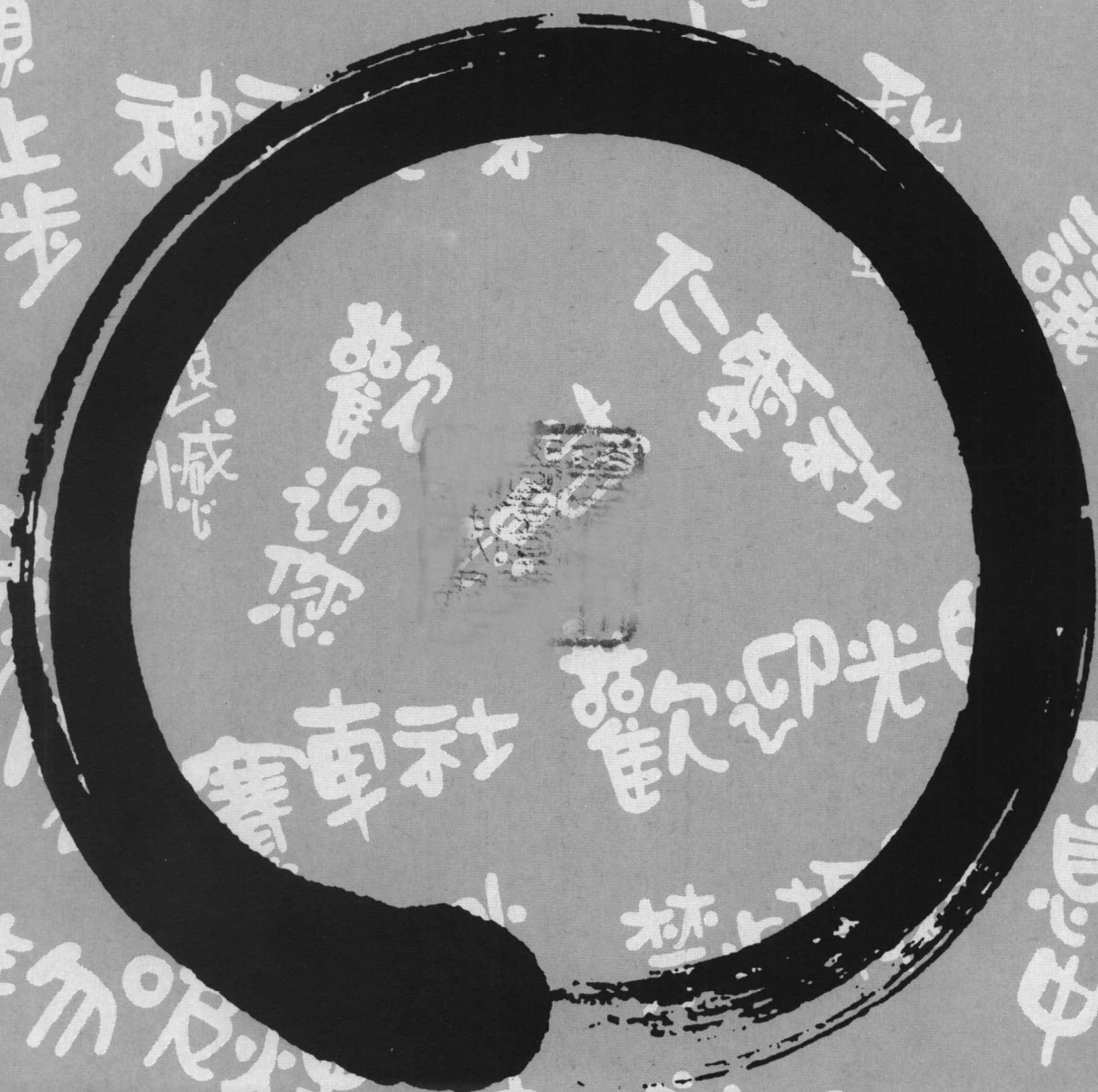

字體設計叢書②

手繪個性字體

19

手繪個性字體

序言

創新與開發自己是廣告設計者所不斷追求的主張，於是「個性字體」也就相應而生了。它的出現不啻是代表了一種風潮，同時也呈現了設計者所賦予字體的一個新生命。「手繪個性字體」一書，是筆者長久書寫「個性字體」的心得，加之詳細整理後，嘗試著以更豐富的內容，更詳實的資料，呈現予讀者眼前。製作期間，感謝張輝明老師的指導，及多位朋友的協助，更對支持愛護本書的朋友，致上筆者衷心的謝意。本書如有疏漏之處，盼各界人士能不吝給予批評指教，在此，不勝感激。

錦
忠 子 輔 仁
83.3.20

目錄

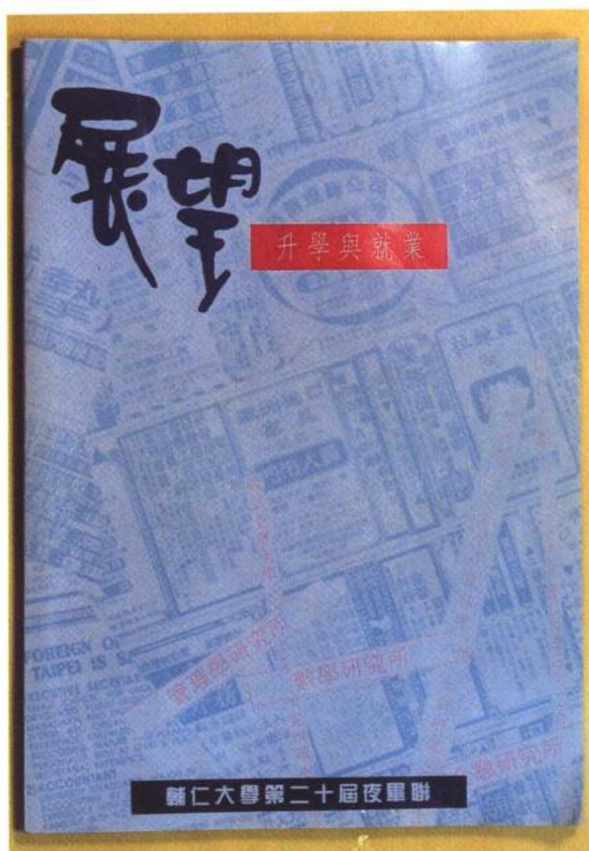
序言·····	4
目錄·····	5
緒論：個性字體·····	6
壹、技法篇·····	11
一、工具介紹·····	12
二、運筆技巧·····	14
三、書寫要領·····	16
16■字形變化	
22■字體的排列與變化	
24■筆調的運用與字的屬性	
貳、部首造形變化·····	27
叁、單字練習範例·····	37
肆、綜合詞語範例·····	95
一、實用詞語·····	96
二、校園活動用語·····	113
三、常用名語詞句·····	123
伍、個性字體應用範例·····	135
一、應用於卡片設計·····	136
二、應用於包裝設計·····	142
三、應用於招牌設計·····	144
四、應用於POP 海報·····	148

緒論：個性字體

「個性字體」，顧名思義，乃是一種能表現出字體本身所要傳達的意念的一種字體，它的個性多元化，沒有一定的規矩與限制。因此，它的興起深受大眾的喜愛，其應用範圍也逐漸增廣，從一個公司行號的標準字設計，店頭廣告，店面佈置，POP海報的製作，卡片的製作，甚至至電視媒體上，它的曝光率仍是極高。同時在今日強調個人風格的時代中，個性字體的出現，亦為整個廣告設計界注入了一股新的動力。

它給人的印象是與眾不同的，除了其不受拘束的外形外，它更傳達了一種鮮明，活潑的意象，同時亦更能引起消費者或讀者的注意。而「個性字體」與傳統一般的印刷字體其最大的不同，除了其表現的手法不同外，相形之下，個性字體亦較印刷字體更較有延展空間，即使今日已有的印刷體不下二、三十種，但在某些特定用途上，仍嫌不足，為了補其缺憾，於是設計家們就針對他們想要表達的意念設計出眾多具有不同風格的個性字體，然而一般大眾對於個性字體的喜愛程度也與日俱增。

在個性字體廣受歡迎的情況下，其出現頻率亦超乎你我之想像，它代表的已不僅只是一種字體，它更是一種流行的訊息，品味的表徵，您是否也躍躍欲試，想創造出一套屬於自己的個性字體。

●個性字體應用(封面設計)

●個性字體應用(店頭標準字)

●個性字體應用(店頭標準字)

●個性字體應用(店頭標準字)

●個性字體應用(店頭標準字)

● 個性字體應用 (店頭標準字)

● 個性字體應用 (店頭標準字)

● 個性字體應用 (飾品設計)

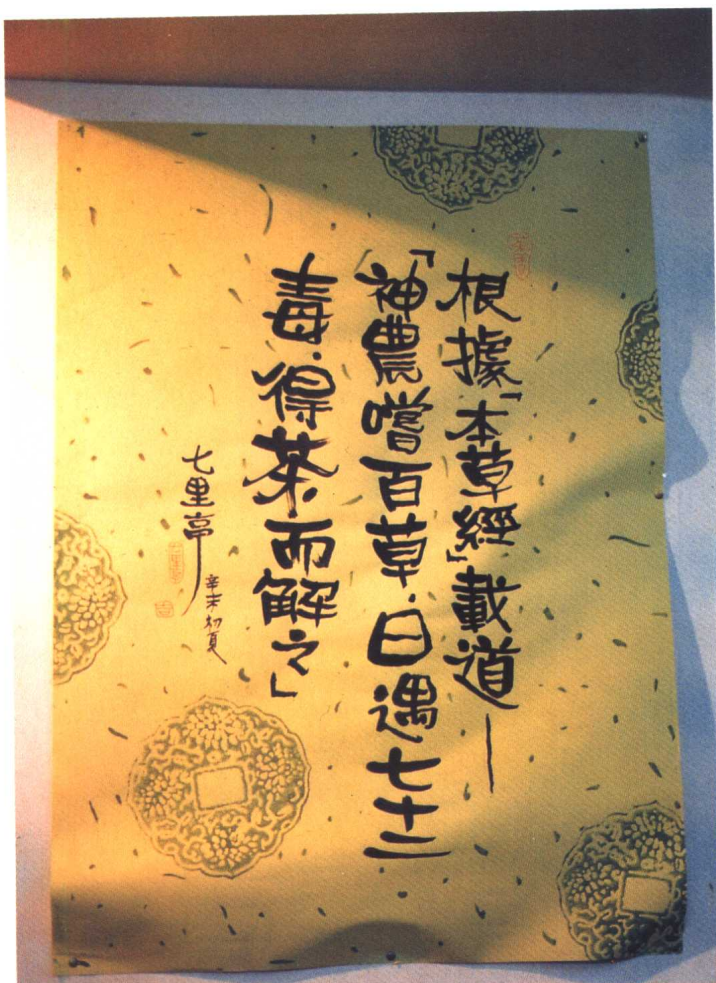

● 個性字體應用 (店頭標準字)

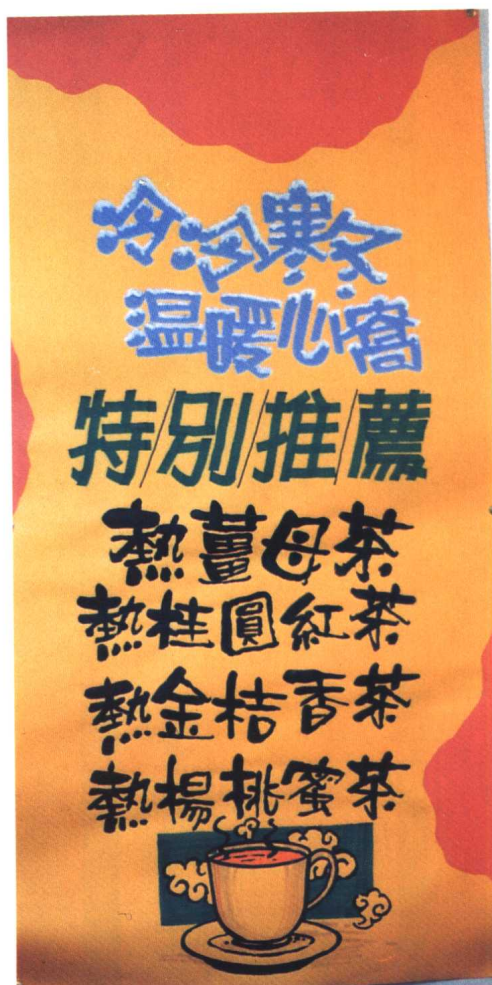

● 個性字體應用 (店頭標準字)

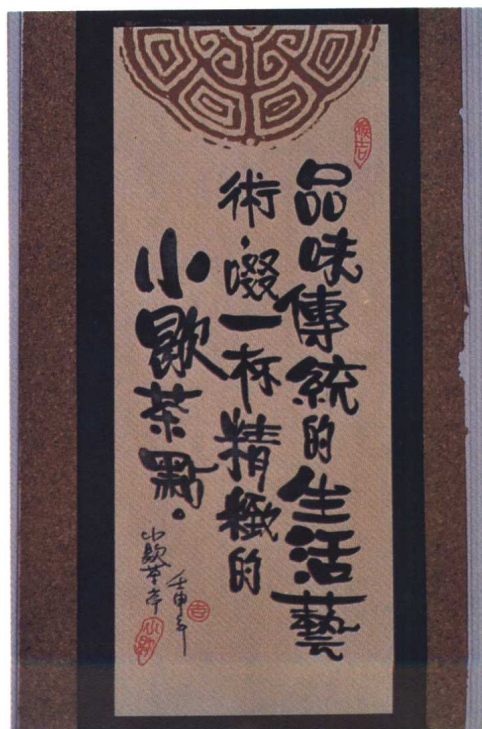
●應用於POP宣傳海報

●餐飲海報

●餐飲價目報

●宣傳標語

夢 拿破崙 錦妃

決心 鋒 天才

棕櫚 彌 逆境

協田洋重教室

老大昌

家鄉 火 唇 飄

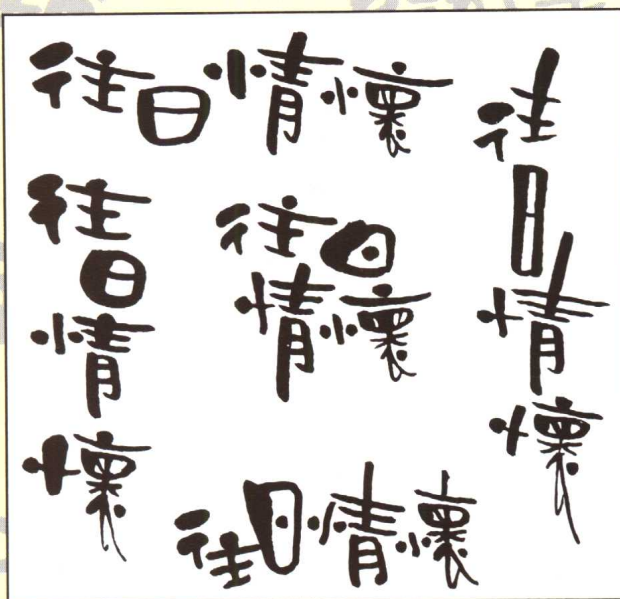
歲喜大酬賓

塗

留住青春

海力士

壹：技法篇

壹、技法篇

一、工具介紹—「工欲善其事，必先利其器」

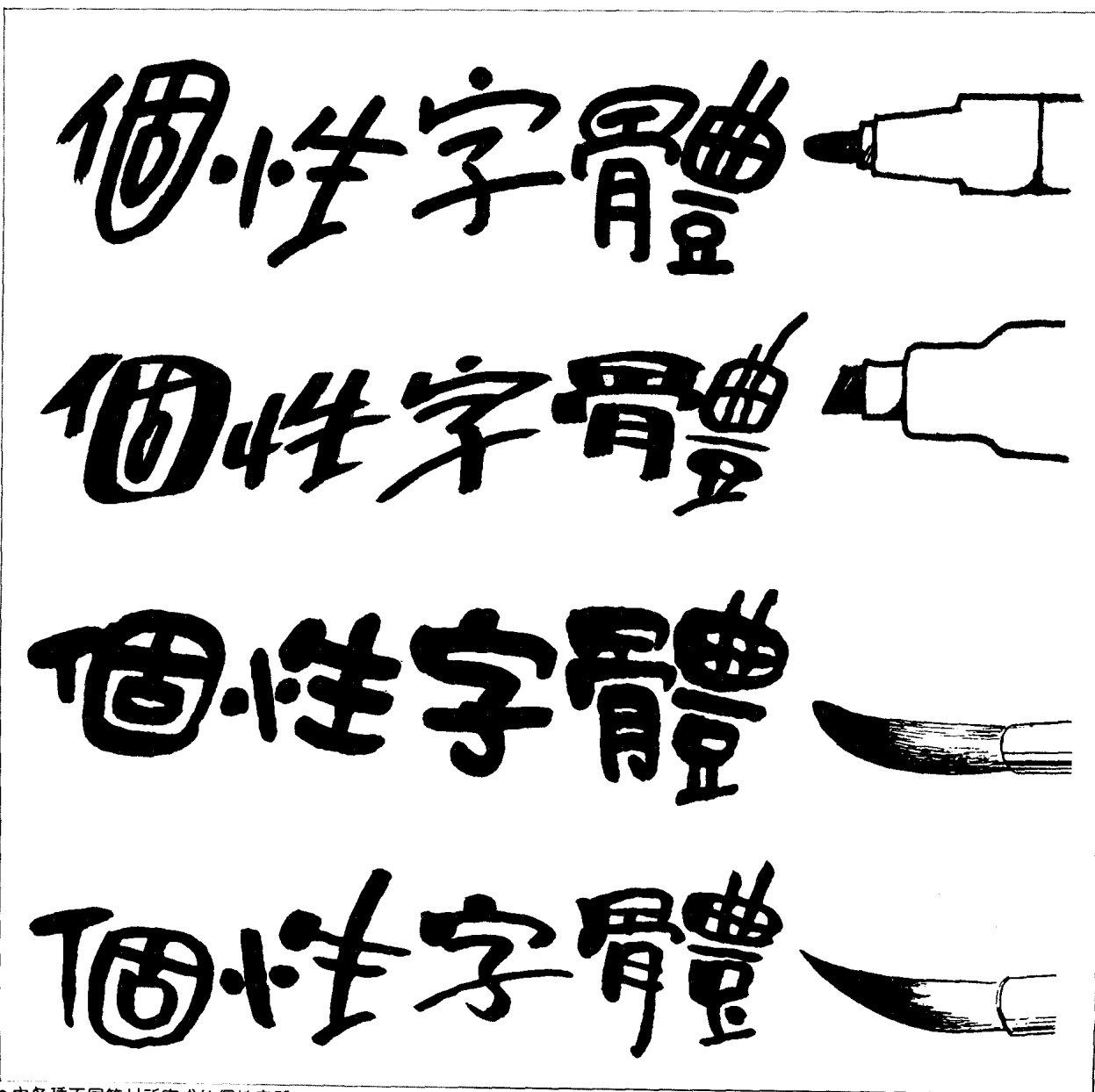
筆一個性字體的書寫工具並無一定的限制，舉凡毛筆、水彩筆、尼龍筆、麥克筆、簽字筆等，都可做為書寫個性字體的工具。根據不同種類的筆寫出來的字體，所表現出的風格也就迥然不同。一般來說，書寫個性字體最適用的筆仍是毛筆及圓頭的尼龍筆，但其它的工具若使用得當，卻也不失為一理想的工具。現在就各種工具的特性介紹如下：

■簽字筆：

因筆頭細，且書寫時幾乎沒有粗細的變化，故使用簽字筆時偏重於整體字架上的結構變化，亦就是說，只要字的結構掌握得宜，就可寫出一手好字。但所謂字架的結構變化，亦是書寫時最困難的部份，這在後幾章會再做詳細的介紹。

■麥克筆：

筆頭呈鑿刀狀，故隨著筆本身角度的變化，可劃出各種粗細不同的筆劃，但麥克筆所畫出的線條較硬，且在書寫時，無法非常順暢的運筆，對初學者而言，會造成書寫上的困難。所以，在此建議初學者不妨先從毛筆或圓頭尼龍筆先下手，待熟悉各種字體的變化，及筆劃粗細的搭配後，再逐漸嘗試使用不同的工具，仔細比較二者不同的所在。

●由各種不同筆材所寫成的個性字體

■圓頭尼龍筆(以下簡稱圓筆)

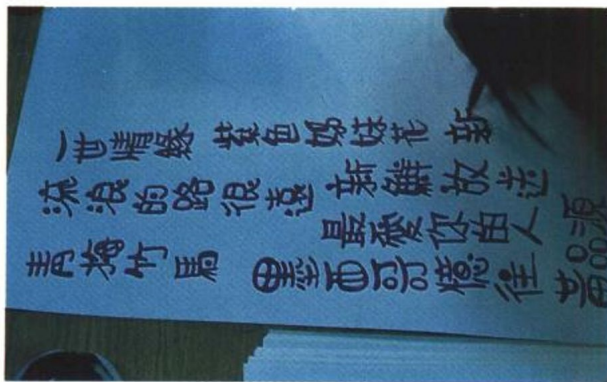
與毛筆同為書寫個性字體時最常用的筆。圓筆的筆劃渾厚飽滿，且用舊的圓筆沒有很明顯的筆尖，故粗細的變化較小。

■毛筆：

中國的國粹，用來書寫個性字體是再適合不過的筆。同一隻毛筆，可畫出各種不同粗細的筆劃，其變化之大，在各種筆具之上。

顏料—像麥克筆或簽字筆等墨水充填式的筆，在沒水的時候，只要加入其規定的補充液即可。而毛筆等須沾顏料方可使用的筆，對顏料的選擇上並無嚴苛的規定，廣告顏料、彩色墨水、墨汁等都可使用，初學者不需考慮何種品牌較佳，在練習時，使用墨汁是最好的選擇，因為其不需再加水調和或其它的手續，只要倒些許於調色盤上便可使用。不僅方便且實惠。

紙張—可隨使用者的習慣而決定，一般說來，只要是著墨性佳的紙張就可以，此外，光滑的紙張(例如：銅版紙、道林紙或卡紙等。)與較粗糙的紙張(如：日本水彩紙、宣紙、綿紙等)所形成的效果也大異其趣。初學者可採影印紙練習。

●不同紙材的效果

●道林紙

●棉紙

●不同的筆所寫成的筆劃

二、運筆技巧—熟能生巧

各種筆的運筆方式都不盡相同，以下僅就常使用的圓筆與毛筆略加介紹：

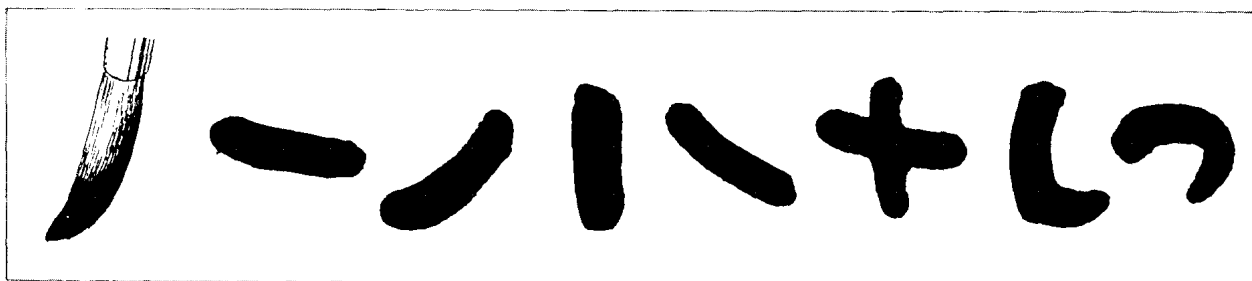
■圓筆：

圓筆的握筆方式，讀者可採用平日自己寫字的習慣，運筆時，筆劃切忌拖泥帶水，應力求字形有流暢淋漓的感覺。若非特意強調，應該盡量維持圓筆的特色，使字的外形感覺圓潤飽滿。

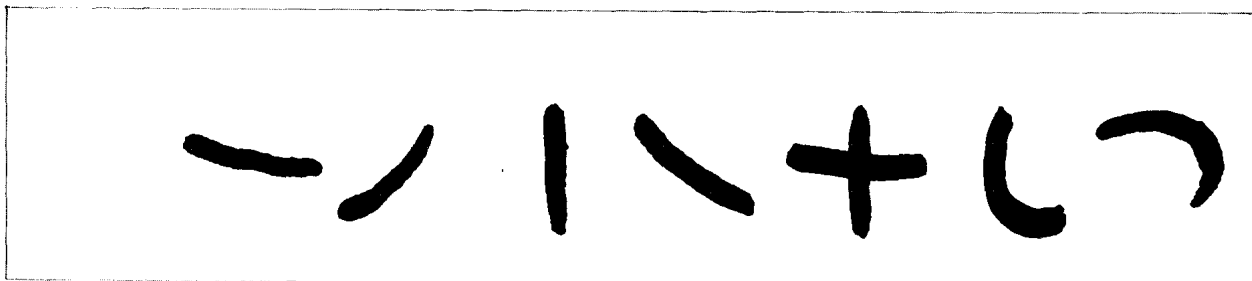
■毛筆：

其握筆的方式，大致與圓筆相同，但若讀者習慣於傳統執毛筆的方式亦無妨，端看是否能上手而定。

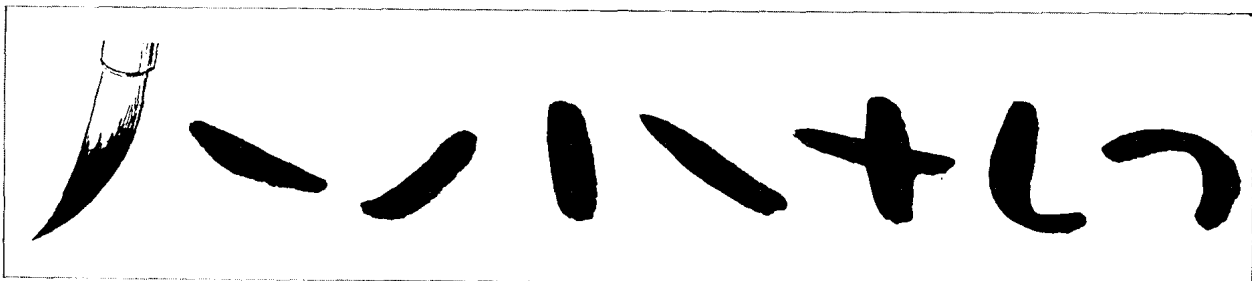
無論毛筆或圓筆在書寫時，其筆劃的運行大致與一般的情況相同，都是由上而下，由左至右，偶有不同的，例如：傳統八法中的「撇」，有時可採左下至右上的筆劃運行，另如「豎勾」一法，因強調筆劃圓潤之故，通常是分二筆來寫。（請參照下面範例練習）在此，建議初學者，不妨先從簡單的筆劃練習，待慣於筆的特性時，再行練習較繁複的字體。

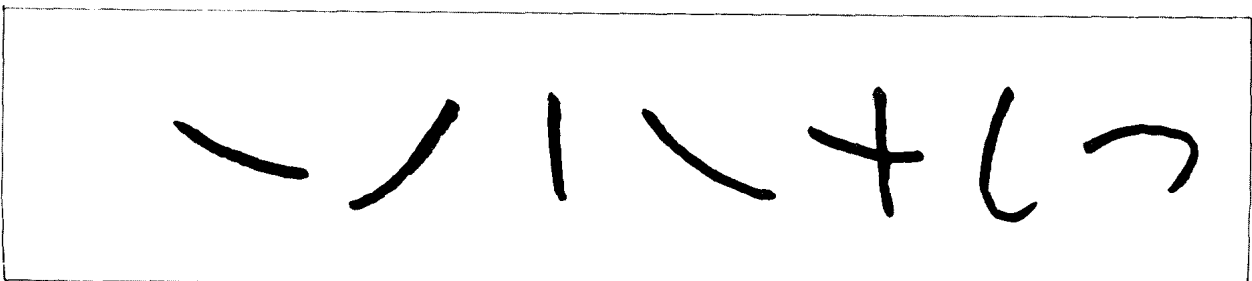
●由圓筆側鋒所形成的筆劃

●由圓筆筆尖所形成的筆劃

●由毛筆側鋒所形成的筆劃

●由毛筆筆尖所形成的筆劃

■筆與紙張的關係：

在下筆時，因筆與紙張所形成的角度不同，便可劃出各種粗細不同的筆劃。一般的情況下，一隻筆可分為筆尖與側鋒（請參照右圖），而用不同的筆，不同的部位，所寫的字也大異其趣。全用側鋒寫出來的字，予人渾厚的感覺，雖然變化較小，但在某些特定的用途上，如海報的內文等，不需太大的變化時，此舉仍是一種實用的方法。然而，使用筆尖所寫的字，則給人一種較輕快、飄逸的感覺。此外，也可用筆尖與側鋒相互搭配，造成筆劃之間強烈的粗細對比，則別有一番情趣。

君我的融合
筆人所的緣分

白日依山盡

●由側鋒寫成

黃河入海流

●由筆尖寫成

欲窮千里目
更上一層樓

●側鋒與筆尖搭配應用

三、書寫要領

■字形變化

「個性字體」最方便、實用的地方，甚至我們可以說它最珍貴的地方，就是它的字形變化較其他種類的字體來得更具有彈性，在書寫時，不應拘泥於平日根深蒂固的傳統字形印象，適度地將某些筆劃加以較誇張的寫法，或加以圖案化，都會有令你意想不到的效果產生。妙趣橫生，這就是個性字體的魅力。

送別
山相送罷
暮插紫罪
春草明年綠
王孫歸不歸

