

HAHOW×SIMPLEINFO×TSENG GREEN

標！標 標準字

CLASS
10

HAHOW×SIMPLEINFO×TSENG GREEN

標票！**標**準字

part I	說得漂亮	
	愈精簡的設計，愈需要條理分明的設計邏輯！這個章節，教你用知識來構築設計觀點，帶你瞭解標準字設計背後必須考量到的不同面向。掌握設計的話語權，準確溝通作品深厚的設計內涵，你就能和客戶一同激盪出最棒的作品！	
chaper 1	標準字前言	01
	標準字初體驗與課程大綱介紹	
chaper 2	認識標準字	02
	商標、標誌、標準字大不同	
chaper 3	標準字的種類(上)	04
	掌握企業/品牌標準字的設計秘訣	
chaper 4	標準字的種類(下)	06
	掌握活動/標題標準字的設計秘訣	

part II	做得漂亮	
	設計要精確到位，每個小細節都是一場戰爭。這個章節，準備了專業級的訣竅，帶你瞭解如何做出辨識度高又有獨特造型的字體。學會系統性規劃，讓你的標準字擁有靈活的應用性，不僅客戶滿意，自己更是成就感爆表！	
chaper 5	標準字設計原則	09
	一窺影響標準字的各種元素	
chaper 6	標準字必修技(上)	11
	從字體基本架構變化造型	
chaper 7	標準字必修技(中)	15
	私房造型技巧大公開	
chaper 8	標準字必修技(下)	19
	歐文字體搭配與畫面均衡	
chaper 9	標準字基礎規範	23
	讓別人也能正確應用你的標準字	

chaper 1

標準字前言

標準字初體驗與課程大綱介紹

-
-
-
-

說到標準字，你心中對它的想像是什麼？是某個精心設計過的產品名稱，還是有點特別的標題文字？在這邊，我們先來玩個小遊戲，感受一下它有趣的地方！首先，如果我們要開一門體育課，你覺得以下哪組字體最適合代表體育課？並在方框中打勾。

開課啦

開課啦

接著，一樣從下列三組字體中分別選出能代表國文課、家政課、體育課的字體，你會怎麼選擇？請於方框內填入答案。

開課啦

開課啦

開課啦

一樣用這三組字體，如果加入形容詞以後也許答案又會不同囉，比如：很傳統的家政課、很嘻哈的國文課、趣味競賽的體育課，隨著指定風格的不同就會有不同的選字結果，也試著將你的答案填入方框內吧！

開課啦

開課啦

開課啦

chaper 2

認識標準字

商標、標誌、標準字大不同

- 標準字定義
- 蘆清商標、標誌、標準字
- 蘆清字體、字型、標準字
- 製作標準字的工具

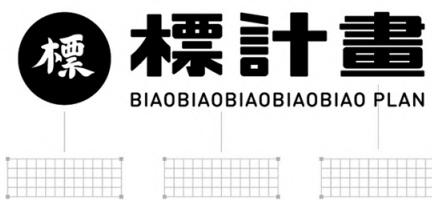
一、標準字定義

現在我們所理解的標準字Logotype為「讓受眾產生印象與情感連結的字體」，用在品牌的商業需求時不僅能代表品牌形象與商品特性，還能達到品牌識別、建立信譽、促進消費的目的。

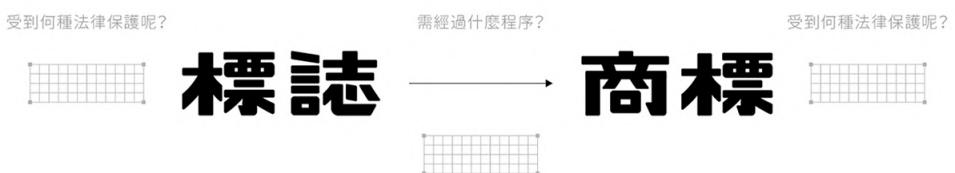
二、釐清商標、標誌、標準字

第一種是單純的圖像符號Logomark；第二種是單純的標準字Logotype；第三種是組合形式Logomark+Logotype，也就是把圖像符號、標準字同時呈現，有時也會加上一些說明文字，標誌在這三種狀態下是受到著作權法保護的。

如下圖，下圖組合形式中，大家試著分辨看看哪個是圖像符號、標準字、說明文字。

當標誌經過層層審核、註冊成功以後，它就有了另外一個新名稱，叫作商標Trademark，並受到商標法的保障。有關商標申請的條件，可以參考《商標識別性審查基準手冊》。

三、釐清字體、字型、標準字

先來談談字體，字體就是字的風格，比如：黑體、明體；至於字型，則是由各家廠商根據同一種字體風格，量化出一套完整的文字，像我們平常打開電腦看到的標楷體、微軟正黑體都是。搭配課程，請於下列表單中勾選出兩者在數量和做字方式的差異。

		字體	字型
做字 數量	較少	☐	☐
	較多	☐	☐
做字 方式	創造風格個性	☐	☐
	造字並量化	☐	☐

chaper 2

認識標準字

商標、標誌、標準字大不同

- 標準字定義
- 蘆清商標、標誌、標準字
- 蘆清字體、字型、標準字
- 製作標準字的工具

三、釐清字體、字型、標準字

認識完字體與字型後，標準字跟兩者的關係又是什麼呢？標準字可以透過字體設計為客戶量身打造新風格；也可以透過**合法授權**使用既有字型表現，端看客戶的需求而定。

若是以字體為主的標準字，後續應用會需要衍伸出整套的字型，對設計師而言其實是非常龐大的工程，所以在實務操作上會多想一下有沒有與字體風格相近的既有字型，以便提供給客戶使用；若是以字型為主的標準字，後續應用的字型大致上確定，但也要注意使用的字型有沒有合法授權喔！

關係整理成下列表單供同學們參考。

標準字		
使用文字	字體	可
	字型	可
後續應用	字體	設計整套字型成本高，可使用既有字型搭配
	字型	注意是否取得合法授權

四、製作標準字的工具

針對不同主題的案件可以使用的工具不只有一種，Photoshop、Illustrator、Glyphs等等都可以，而我平時較常使用的是Illustrator，原因有三個，第一是具有**向量圖形設計的優勢**，Illustrator描繪的向量圖形無論放大或縮小都不用擔心解析度的問題；第二是**繪圖功能的便利性**，使用貝茲曲線可以輕鬆駕馭各種筆畫造型，選取工具可以精準選取指定的筆畫物件，也可以針對筆畫節點使用直接選取工具進行細節的調整；第三是**整合力強大**，除了繪圖之外也可以進行排版，像我不只有做標準字也會有其它週邊的平面設計，比如：名片、文宣品、各種輸出製作物等等，使用Illustrator就不用在不同軟體間一直切換，從標準字開始到平面完稿都一應俱全！

chaper 3

標準字的種類(上)

掌握企業/品牌標準字的設計秘訣

- 定義介紹
- 常用字體
- 編排形式
-

一、定義介紹

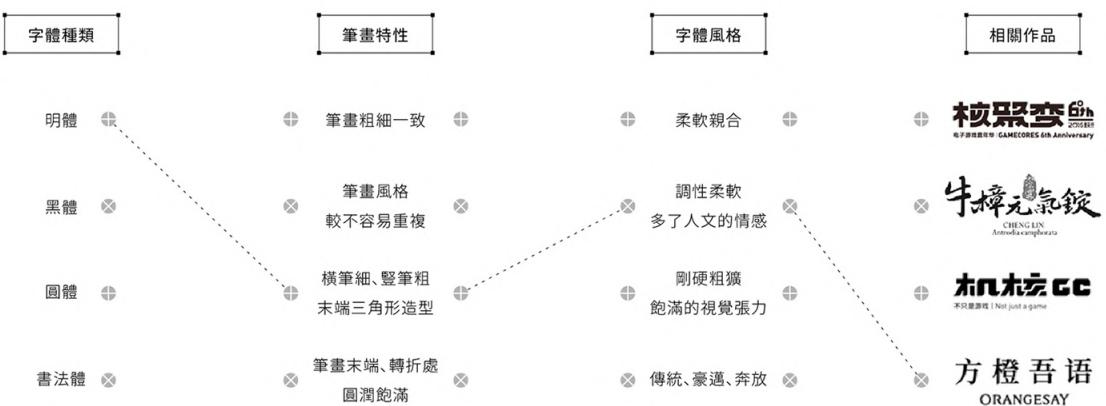
當一個企業所生產的商品很多時，就會在眾多商品中再細分出不同的品牌，就會產生企業標準字跟品牌標準字，比如：H&M、Inditex，如下圖。無論是企業標準字還是品牌標準字，它們的共同目標都是要傳達企業理念、品牌文化、服務內容等等，因此在後續的課程中，我會把這兩者統稱為「品牌標準字」。

二、常用字體

接著我們來看看品牌標準字的常用字體有哪些？以中文字體來說，有明體、黑體、圓體、書法體以及其它手寫字體，其實並沒有特別限制品牌標準字只能使用其中哪幾種，但就我平時的觀察，有四種字體很常被用在品牌標準字上。

以下，跟著課程試著將彼此的關係透過連連看連起來吧！

chaper 3

標準字的種類(上)

掌握企業/品牌標準字的設計秘訣

- 定義介紹
- 常用字體
- 編排形式
-

三、編排形式

品牌標準字的編排組合除了橫、豎兩種基本形式外，我也例舉兩個平時有在關注的日本山系品牌，RIDGE、山之道。首先RIDGE，以往圖像符號由於閱讀的關係，會被擺在標準字的左側引導視覺，但RIDGE的圖像符號卻被擺在標準字的右側，說明了圖像符號位置的可變性，只要品牌標準字能被清楚閱讀即可；再來是山之道，品牌標準字呈現出類似圖像符號的形式，這與中、英文的組合有很大關係，因為將兩種字體以繞圈的方式編排，無論從哪一個角度來看，都可以清楚讀取到資訊，不會有橫、豎展開的問題，是個非常聰明的設計手法。

當然，編排形式有很多種組合的可能，透過這兩個案例，我們可以總結出兩件事，第一是當形式越簡單，品牌形象就越清晰；第二是無論品牌標準字的編排形式是什麼，最後都必須被清楚規範出使用方式，讓整體的識別一致，雖然聽起來很制式，但有條理的呈現，才能幫助品牌識別更明確喔！

chaper 4

標準字的種類(下)

掌握活動/標題標準字的設計秘訣

- 定義介紹
- 造型變化
-
-

一、定義介紹

首先，我們來看到活動標準字和標題標準字的定義，活動標準字就是一般我們所參與的慶典活動、展示活動、甚至是社會活動所衍生出來的字體設計；而標題標準字則是為了搭配活動標準字或各種專題報導、電影電視戲劇、雜誌刊頭所做的文字造型，這兩種標準字由於使用效期較短，所以通常會塑造出更獨特的視覺來加深印象。

以我過去所做的案例來說，活動標準字是「獨立急行」，裡頭包含了中文、英文、日文三種語言；標題標準字則是「東京、臺北、大阪、高雄」四個地名，是為了搭配活動標準字而衍生出來的，並設定了橫、豎的編排形式作為後續應用，在後續的課程中，我會把這兩者統稱為「活動標準字」。

活動標準字

**東京 臺北 東臺 大高
大阪 高雄 京北 台阪 雄**

標題標準字

chaper 4

標準字的種類(下)

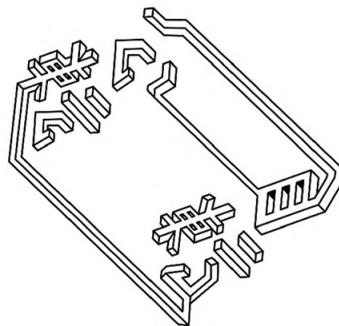
掌握活動/標題標準字的設計秘訣

- 定義介紹
- 造型變化
-
-

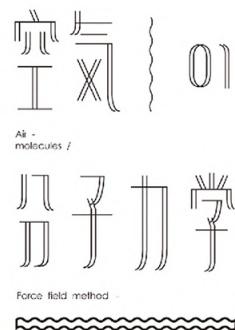
二、造型變化-結構內的變化

結構內變化的標準字指的是改變字體本身的風格或是在筆畫上做出造型，方法有三種。

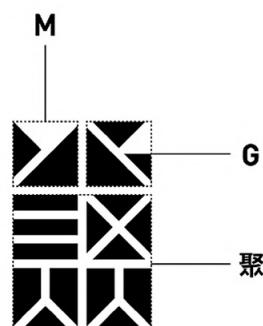
第一種是立體效果，也就是做出具3D感、能看得出空間與立體結構的字體，做法上可以將字體筆畫拆解，使用立方體、圓柱體或者其它幾何體取代常規筆畫；我也會用漸變工具將字體筆畫利用漸層製造厚度，進而讓活動標準字變立體。

第二種是線條，可以想像文字的結構與筆畫由單純的線條所構成，並透過線條的造型變化，像是延伸、連接、簡化、變形。

第三種是幾何圖形，可以想像文字的結構與筆畫由基本的幾何圖形所構成，例如圓形、三角形、正方形等等來表現主題。

chaper 4

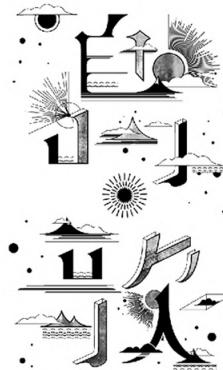
標準字的種類(下)

掌握活動/標題標準字的設計秘訣

- 定義介紹
- 造型變化
-
-

三、造型變化-結構外的變化

結構外的變化指的是透過額外添加的效果來做造型。第一種是在字體中加入圖像元素，透過圖像與事物的連結，產生視覺意象。

第二種是材質效果，指的是在字體中添加材質肌理，強化視覺給人的真實感，也可以加強主題意涵。

第三種是動態效果，指的是將靜態的字體賦予動態，加強造型的變化以及視覺的感受，同時也將字義表現得更到位。近幾年因為動態設計Motion Graphic的關係，平面結合動態的展示可以呈現出字體更多的可能性。

chaper 5

標準字設計原則

一窺影響標準字的各種元素

- 設計的前置作業
- 標準字三原則
-
-

一、設計的前置作業

接到標準字設計的需求時，通常會先得到一組指定設計的字，可能是品牌或是活動名稱，這時候就會啟動前置作業。前置作業是為了得到後續製作時的資訊跟素材，也為了讓我們跟客戶在合作的過程中更有默契，這部分如果做得越詳細、越全面，就越有可能做出符合客戶期待的作品！在前置作業中，我會分成**溝通、整理、分析**三階段，關係整理成下列表單供同學們參考，實際運用時，若有確切執行，也可在表單裡的方格中打勾，檢視自己是否有遺漏了哪個項目？

	溝通	整理	分析
執行 項目	品牌精神 價值信念、經營宗旨		
	經營模式 服務範圍、採取策略		
	商品特性 商品噱頭、目標客群	印象座標圖 整理設計關鍵詞	
	限制條件 色彩規範、註冊與否		外部分析 將競爭對手標準字 放入印象座標圖比較
	延伸應用 訂定規範、確保品質		內部分析 把舊有品牌標準字 放入印象座標圖比較

※ 為了更多方掌握「整理」階段所需的資訊，建議大家平時多利用社群平台像是Behance、Pinterest、Instagram，或是透過街道觀察、書籍雜誌等等來蒐集各種標準字的素材。除了蒐集之外，也要養成加以分類整理的習慣，要用時才能快速從中找到適合的風格，也可當作自己的靈感庫以及造型取材的參考。

chaper 5

標準字設計原則

一窺影響標準字的各種元素

- 設計的前置作業
- 標準字三原則
-
-

二、標準字三原則

在動手設計之前，不可或缺的另一件事是對基本理論有所掌握，就讓我們來看一下設計標準字的三原則是什麼吧！同樣將關係整理成下列表單供同學們參考，設計標準字時也可同步檢視是否每一個原則都有兼顧到喔。

	識別性	造型性	系統性
檢視內容	 易辨 字的結構筆畫夠不夠清晰	 基本架構的調整 字重、字面、文字距離	 使用規範手冊 規範標準字在不同情境下要如何編排
	 可視 無論距離遠近、大小都能清楚看到		
	 可讀 編排適當 不影響閱讀的順暢度	 造型風格的塑造 筆畫造型、筆畫組合 圖像設計	 做好品質把關 不同媒介的製作過程對品質有不同的影響

※ 造型性中的基本架構調整會在第六單元深入說明、造型風格塑造會在第七單元深入說明；系統性中的使用規範手冊會在第九單元深入說明。

chaper 6

標準字必修技(上)

從字體基本架構變化造型

- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

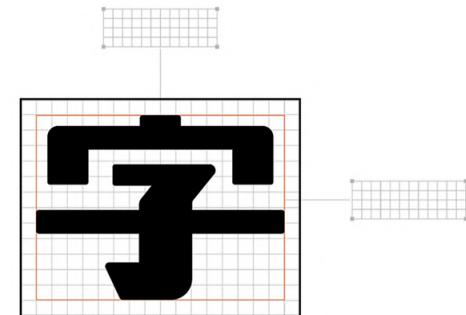
一、草稿繪製

為什麼要繪製草稿呢？其實這步驟可以幫助我們不要花太多時間在琢磨細節上，而是先多方感受字體造型，再慢慢決定風格方向，也有可能在畫草稿的過程中激發出不同的靈感！我在繪製草稿時會用到方格紙、鉛筆、簽字筆。

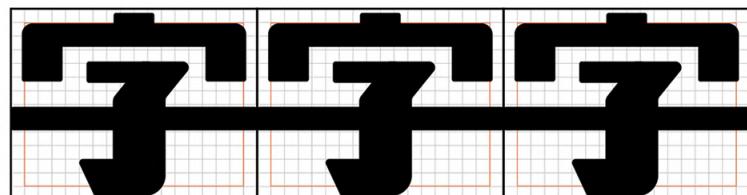
二、網格製圖法與字框

當草稿進到電腦以後，為了幫助我們對於標準字的大小、位置、比例掌握更明確，我們就會需要用到網格製圖法與字框。網格製圖法就是以格點作為畫圖的單位，可以用來輔助描繪工整的筆畫物件並方便觀察筆畫粗細，後續也能作為設定尺寸大小、位置、比例等等規範的依據；而字框包含了假想的字身框以及實際繪製區域的字面框，它們是為了讓整組標準字製作時的大小跟距離保持一致。

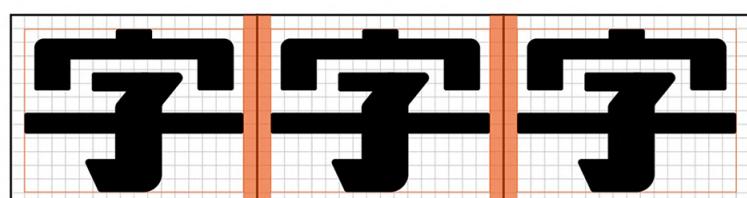
同學們可依序將字身框、字面框的位置填入方框內。

舉例來說，如果我們把文字填滿整個字身框，在字與字緊密排列的狀況下，筆畫會跟旁邊的字黏在一起。

所以我們要把文字收進比字身框稍小的字面框裡，產生自然字間。

chaper 6

標準字必修技(上)

從字體基本架構變化造型

- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

三、字體基本架構調整

看完網格製圖法跟字框的概念，接著就要進到字體本身的基本架構調整囉我們可以從三個面向來看，分別是**字重**、**字框**、**重心與中宮**。字重指的是**筆畫粗細**，字重越重的字，筆畫越粗，字面中的筆畫會更聚集，放大作為標題時效果顯著，但不適合作為需要長時間閱讀的內文；而字重越輕的字，筆畫越細，字面中的筆畫相對寬鬆，給人纖細、輕盈的感受，比較適合作為內文閱讀，如果要放大當作標題，則要注意可視性的問題，避免影響到識別性。

以下，試著將彼此的關係透過連連看連起來吧！

一套完整的字型家族裡會有設計邏輯相同的四到六種，或者更多不同字重的字體，例如：思源黑體有從最細的ExtraLight到最粗的Heavy。

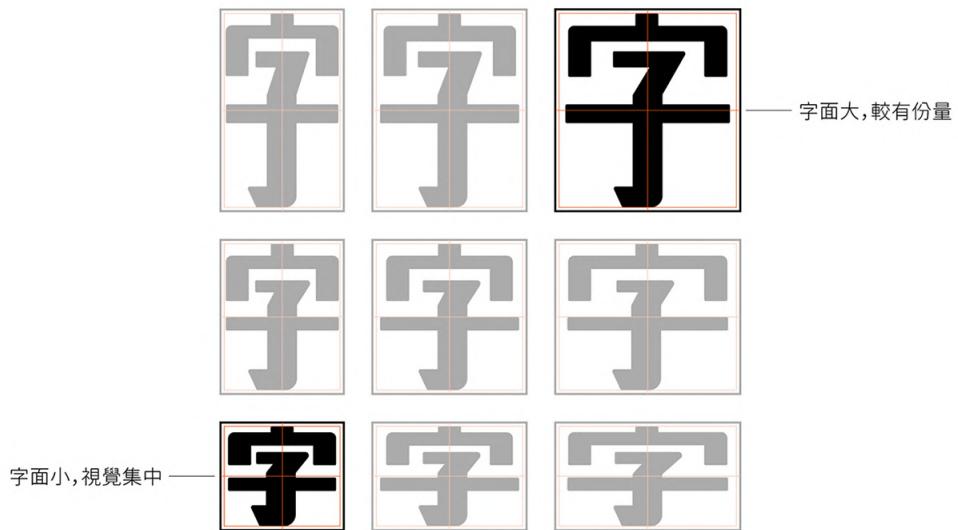

標準字必修技(上)

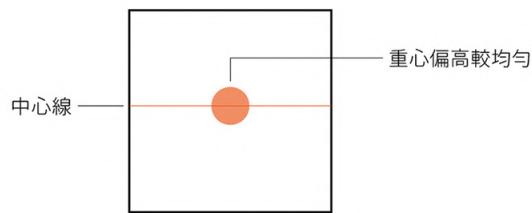
從字體基本架構變化造型

- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

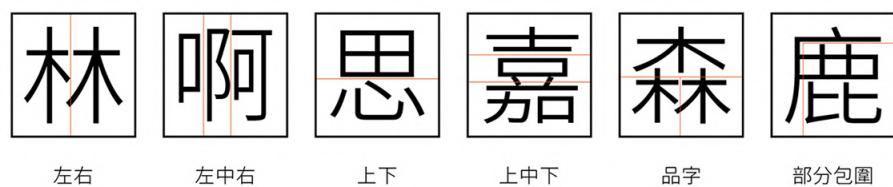
第二種基本架構是字框，影響著字的高矮寬窄，拉高與拉寬字框會使字面變大，看起來比較有份量；壓低或壓窄則會讓字面變小，筆畫聚攏後的效果會使字更緊密，視覺上較集中。

第三種基本架構調整是重心與中宮，它們是影響字體結構跟筆畫分布的關鍵。我們先認識重心，是視覺中心點的位置，如下圖，紅線代表中心線、圓點代表字體重心，但如果你在設計時都把字的重心剛好放在正中間，反而會讓人覺得每個字都上面大、下面小，因為人的視覺中心點其實是在的地方，也就是說，設計時重心要在紅線偏上一點點，字看起來才會比較均衡。

但其實還有更進階的小細節，我們可以把一個字的組成拆成不同部件，有左右、左中右、上下、上中下、品字、部分包圍這幾種切割方式，在調整重心時，也可以分別調整部件的重心，創造更多變化。

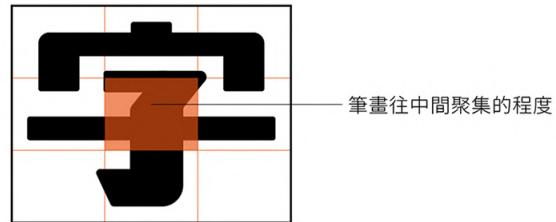
chaper 6

標準字必修技(上)

從字體基本架構變化造型

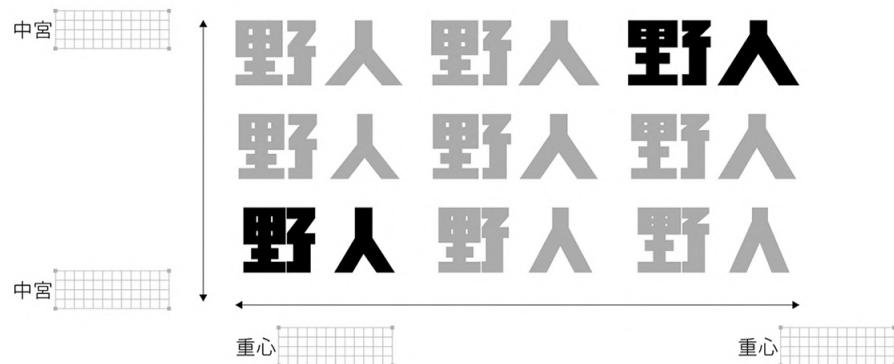
- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

另一個重要的概念是中宮，也就是傳統書法九宮格裡中間的那一格，通常我們會以中宮鬆或緊來說明筆畫往中間聚集的程度。

而當重心跟中宮搭配時，會有哪些效果呢？重心高與中宮收緊給人嚴肅緊張的氛圍，同時也多了一份疏離感；重心低與中宮放鬆則讓人感覺輕鬆親和，通常有安心安穩的感受，以野人的標準字為例。

以下，同學們可將重心(高或低)和中宮(收緊或放鬆)的狀態分別填入方框內。

chaper 7

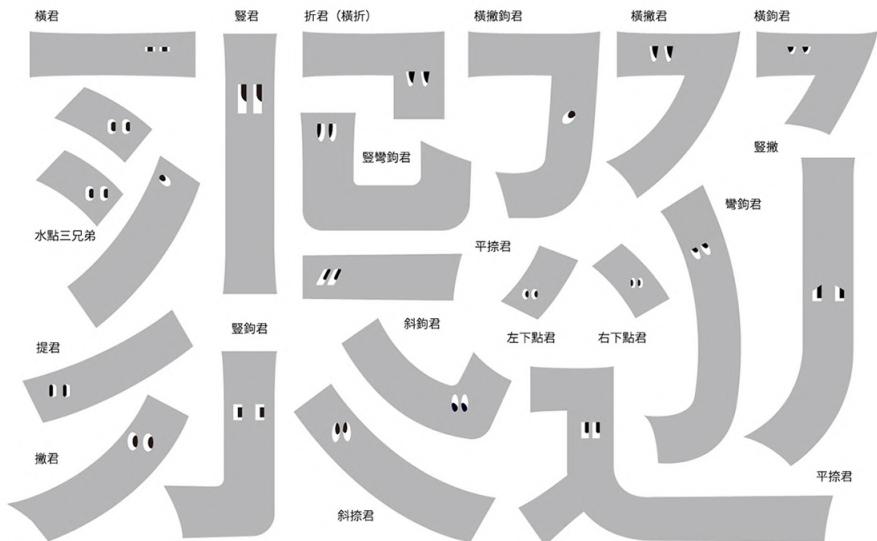
標準字必修技(中)

私房造型技巧大公開

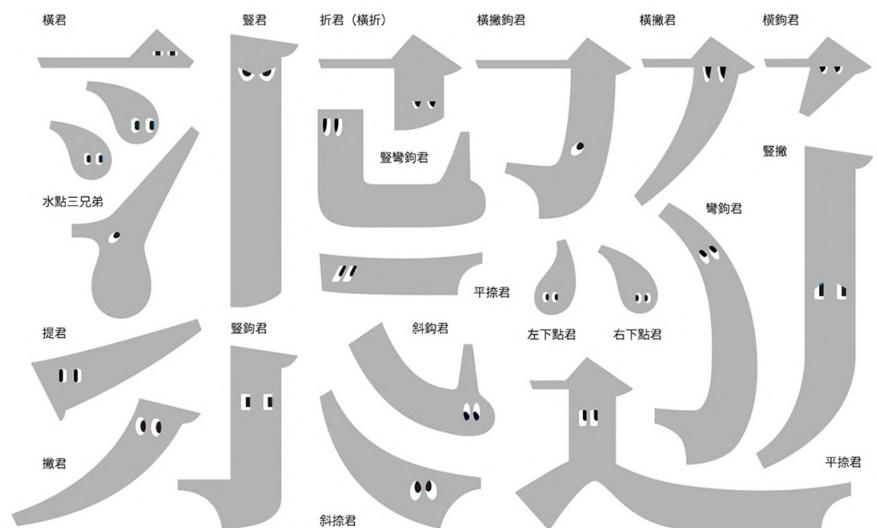
- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

一、筆畫造型

認識每一種字體風格中的合理筆畫造型，可以幫助我們面對不同標準字時，正確使用筆畫造型進行設計，底下整理出明體、黑體、書法體的筆畫造型圖鑑，大家如果不確定哪個筆畫應該長怎樣時就可以回來看看。

黑體筆畫君圖鑑

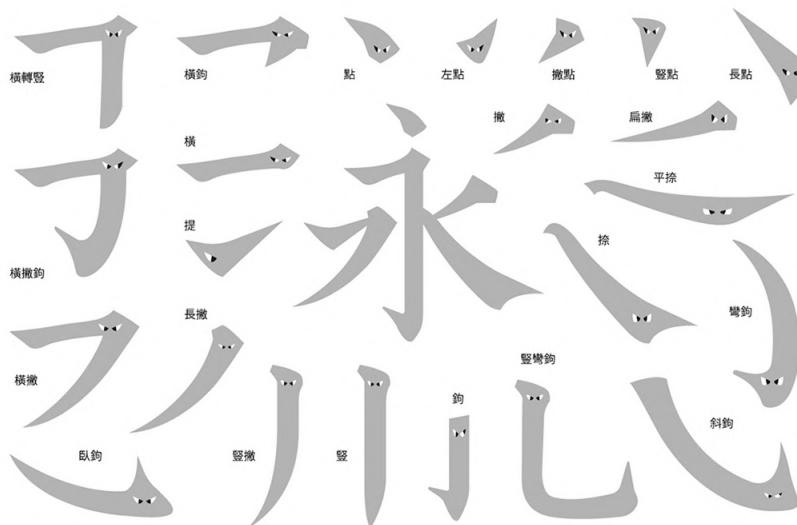
明體筆畫君圖鑑

chaper 7

標準字必修技(中)

私房造型技巧大公開

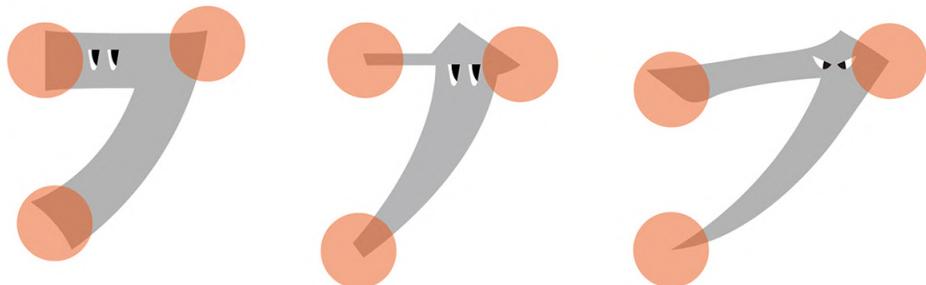
- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

書法體筆畫君圖鑑

那我們要怎麼幫這些筆畫變化造型呢？跟著課程，把答案填入空格中吧！

通常可以從 三個地方著手，當這些準備好的筆畫要組成字體時，也要記得平衡筆畫組合起來的合理性喔！除了起筆、轉折、收尾三處之外，有時候我也會直接從 [這個字給人的感覺](#) 回推看看，我通常會先以基本的明體或黑體為基礎，再進一步加入筆畫特徵，把筆畫做出更多造型變化。

[※在繪製筆畫與拼湊筆畫的過程我們會使用到許多節點，記得要把多餘的節點刪除乾淨](#)，如果沒有處理的話，筆畫的切面會歪歪斜斜、不夠平整，雖然縮很小的時候看不太出來，但放大就可能會露出破綻了。

chaper 7

標準字必修技(中)

私房造型技巧大公開

- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

二、筆畫組合

文字是由筆畫構成，因此筆畫間不同的組合也會導致不一樣的造型，我們可以透過兩種手法呈現，一種是異體字使用、一種是簡化手法，兩種都是改變結構的組合方式。

底下哪些是異體字呢？請打勾。

請 請 請 請

思源黑體

康熙字典體

浙江民間書刻體

文鼎新藝體

試著圈出省略了哪個筆畫？

標準字 標準字

正常筆畫

筆畫省略

改變組合為改變一般字體筆畫的組合方式，來達到簡化效果。

1

2

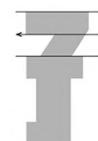
3

4

5

6

7

筆畫省略
(點、橫鈎)

組合方式
(橫鈎右移)

筆畫造型
增加

筆畫造型
刪除

chaper 7

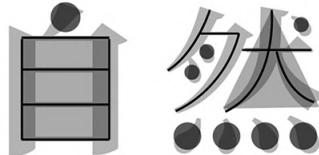
標準字必修技(中)

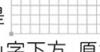
私房造型技巧大公開

- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

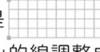
三、圖像設計

我會帶大家用平面設計的思維來探索標準字的造型變化，在這過程中，透過圖像與事物做連結，進一步讓標準字產生視覺意象。以「自然」這組標準字為例，要如何構思這樣的標準字呢？總共有四個步驟：第一步是 ，平面設計中最基本的要素有點、線、面三種形式，筆畫構造也是如此，點狀的筆畫可以看成點、線條的筆畫可以對應線、筆畫組合後的結構可以視為面，密集的點可以成線、密集的線可以成面，我們甚至可以把這三種要素看成幾何圖形，點是圓形、線是長方形、面是正方形。總之，先了解點、線、面的概念，可以幫助我們利用圖像設計的手法，變化原本的筆畫。

第二步是 ，解構的意思是將原本的筆畫拆解，以點、線、面的方式重新組合，目的是在探索不同筆畫組成的可能性，比如「然」字下方，原本密集的四個點可以想像成面，再進一步把面解構成線。

第三步是 ，以點、線、面的筆畫為基礎，依照需要傳達的理念，改變筆畫造型、排列、材質等，間接產生視覺意象。像是我把「自」的線調整成傾斜，再變成鋸齒狀，看起來就更像山的步道跟雪線；把剛剛拆解的四條線加入波浪造型，產生海浪的意象；把三角形中的線段做一些改變，產生山嵐與山的意象；最後加入一點不規則筆觸的效果，讓畫面更樸實。

第四步是 ，透過座標圖可以把設計過程中發展出的不同款式做整理與觀察，進一步篩選出合適的款式來提案。在座標圖上，我們可以用線跟面的使用多寡做分析，把不同的款式放入圖中比對變化的可能性，通常，線跟面越多的設計就更偏離文字而是圖像，所以視覺意象表現也越鮮明，但在識別性上相對其它的就較低。在跟客戶提案時，可以把這樣的關係列出來一起討論、提供建議，也相對有效率喔！

chaper 8

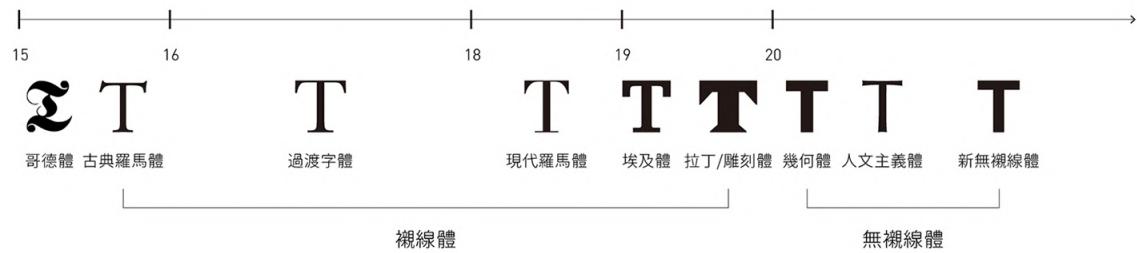
標準字必修技(下)

歐文字體搭配與畫面均衡

- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

一、歐文字體介紹

掌握基本的歷史背景跟造型特徵，才能在實際運用時正確的根據時代、情境等條件，選擇適合搭配的字體或字型。因為歐文字體的發展從15世紀開始到現在，累積的造型數量非常龐大，我在這邊整理出幾種最具代表性的風格作為參考。

以下，搭配課程試著將彼此的關係透過連連看連起來吧！

※大家平常也可多留意各種歐文字體的名稱和設計師，並了解它的由來，慢慢累積字體運用的熟悉度喔！

chaper 8

標準字必修技(下)

歐文字體搭配與畫面均衡

- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

除了襯線體、無襯線體，其實歐文字體還有很多手寫體風格，從古典風格到像小朋友塗寫般的都有。

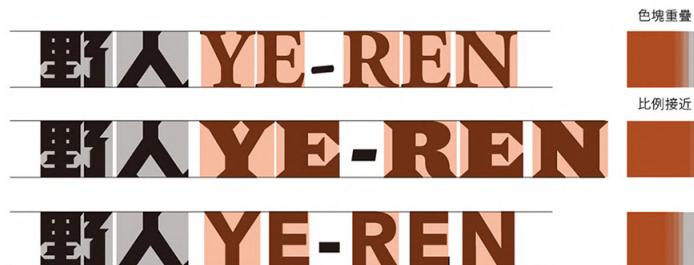

二、歐文字體搭配

通常我在選擇中文與歐文標準字搭配時會從三個面向來看，第一是**造型給人的感覺**，我會把中文跟英文對齊大寫線跟基線，讓它們統一高度，然後打上各種字型搭配看看，嘗試不同的感覺。

第二是**觀察字體的長寬比例**，除了用肉眼就可以看出字母排開時的寬度，也可以利用字面的概念把兩種語系的字體想像成矩形，色塊重疊面積越大，表示比例越接近也越適合。

第三是**畫面的灰度**，指的是畫面黑白均衡的程度，我們把兩種語系的標準字排在一起，觀察兩者在視覺上的灰度有沒有均勻，如果灰度不均會看起來頭重腳輕，兩種元素的視覺份量產生明顯落差。

※別忘了要確認使用的字型有沒有取得授權？沒有的話，就要選擇自己設計字體或者修改既有字型喔。

chaper 8

標準字必修技(下)

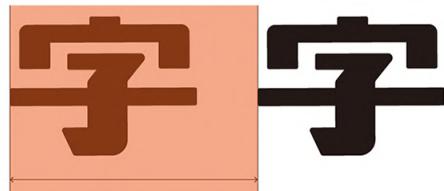
歐文字體搭配與畫面均衡

- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

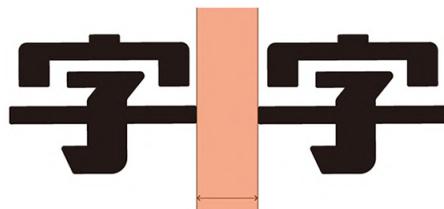
三、負空間調整

當中文、歐文都確定好以後，我們要學會調整負空間，也就是畫面中的空白空間，確保整體畫面看起來和諧均勻，標準字作品中最主要的元素就是文字了，我們可以定義文字之外的地方叫作負空間，由文字之間的距離加上文字周圍的負空間所組成。

說到文字距離，大家很直覺會聯想到字距、字元間距、行距，但其實這三件事在溝通跟使用時常常會混淆，我們跟著課程釐清一下這些觀念，首先是 ，以中文橫書的讀法從左至右來說，字元的左側到下一個字元的左側是一個字距，歐文也是同樣的道理。

接著是 (簡稱字間)，指的是兩個文字之間的距離，一般標準字設計都是透過調整字間來解決字體造型上的尷尬距離，達到視覺平衡，當然我們也可以透過字距功能選取特定幾個字做設定，兩者雖然都是調整文字距離，但調整的範圍不同。

最後是 ，中文行距就是從上排字元的下緣延伸到下排字元的下緣這段距離，一般來說，當標準字的編排有斷行時才會用到這個功能。

chaper 8

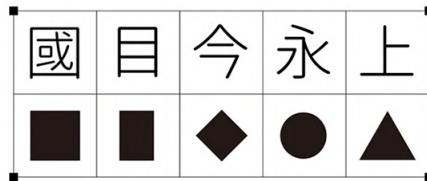
標準字必修技(下)

歐文字體搭配與畫面均衡

- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

一組標準字的負空間除了字距、字間跟行距之外，文字本身的形狀也有影響，不同的幾何圖形產生的負空間不一樣，我會帶大家透過三個步驟來平衡負空間，讓作品看起來更和諧。

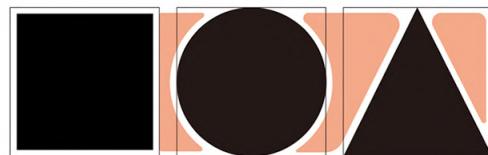
第一步是把文字視為 ，就算拆成部件來看，也可以視為由各種不同的幾何圖形所構成。

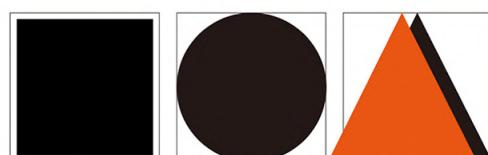
第二步是分析負空間的 ，我們把字框中的字看成幾何圖形以後，扣除圖形，剩下的部分就是文字周圍的負空間，當多個文字並排時，剛剛提過的字間也會成為負空間的一部分，除了用這個做法來分析，也可以把整組標準字底下加上一個色塊來觀察負空間。

有沒有發現，圓形跟三角形的負空間，比起正方形跟圓形的更多呢？

分析完以後，最後一個步驟就是 了，我們可以直接拉近圓形與三角形的字間，最後得到視覺上一致、均衡的負空間。

chaper 9

標準字基本規範

讓別人也能正確應用你的標準字

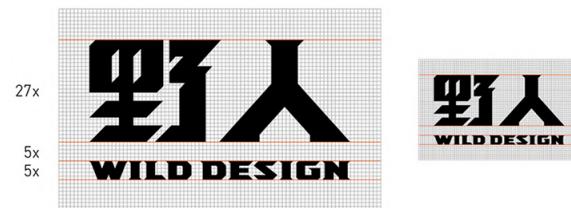
- 比例尺寸規範
- 色彩應用計畫
- 其它常見規範
-

一、比例尺寸規範

包含四個部分，第一是 ，指的是定義標準字排列的方式，除了常見的單一行橫式與直式以外，也有分成兩行或不規則的排列，無論是哪一種，都應該要訂定出明確的規範，以免客戶未來在使用時排出讓你出乎意料的樣子，甚至影響到可讀性。

再來是 ，指的是將不同元素比如：圖像符號、外文標準字、說明文字等等，透過網格製圖規範出組合形式的空間跟比例，讓整組標準字被使用時，即使放大或縮小都能保持在相同位置、大小的關係。

接著是 ，也有人稱留白使用規範，是為了確保標準字跟其它元素搭配編排時能夠和諧、清楚的被識別，所以在標準字四周先預留了適當的距離，像這組標準字的說明文字因為沒有按照規範呈現，所以影響了整體的完整性，就是不被允許的狀況。

不過當標準字被實際應用時可能會因為縮小而產生模糊不清的狀況，所以最後我們就要來 ，確保標準字識別性的完整。(實際操作可搭配課程影片練習)

chaper 9

標準字基本規範

讓別人也能正確應用你的標準字

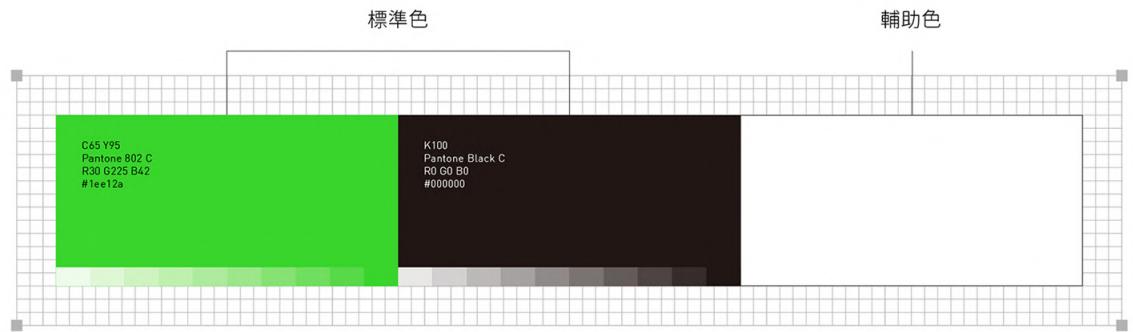
- 比例尺寸規範
- 色彩應用計畫
- 其它常見規範
-

二、色彩應用計畫

依據後續的用途不同要選擇不同的色彩資訊，在這邊會跟大家介紹最常用到的四種。

第一是RGB，通常用在電腦螢幕、多媒體類，它的學名叫作三原色光，是由光源發出的色光，當中的三色分別是R紅色、G綠色、B藍色，RGB的顏色值介於0到255之間，顏色經過疊加後會越加越亮，所以也稱為加色法；第二是CMYK，通常用在一般平版印刷，其中C是青色、M是洋紅色、Y是黃色、K是黑色，CMYK的值為0至100之間，跟RGB相反顏色是越加越深，所以也稱為減色法；第三是PANTONE色彩系統，一樣是用在平版印刷，需要使用指定或特別色時，可以考慮使用，它屬於油墨混色配方，在印刷業通稱為專色或特殊色；第四是HTML網頁色號，要撰寫網頁程式的顏色時會使用，它同樣是RGB色域中的顏色，只是將色號改以16進位代碼表示，一般以井字號(#)開頭，後面分別為RGB的16位元進位數。

色彩應用計畫規範通常分成兩個步驟，第一是設定好標準色與輔助色。

第二是針對基本配色及背景色訂定使用規範。

chaper 9

標準字基本規範

讓別人也能正確應用你的標準字

- 比例尺寸規範
- 色彩應用計畫
- 其它常見規範
-

基本配色規範好了以後，接著做背景色規範，定義出輔助色色階跟標準色之間的搭配原則，讓使用者知道面對其它背景色的情況可以選擇的色彩搭配有哪些，比如：最右邊的黑白灰版本，說明通常灰階50%以下的黑底，適合搭配深色的標準字；50%以上，則需要選擇淺色的標準字。

三、其它常見規範

包含搭配字型規範以及不適用規範。搭配字型規範，我會建議選擇字型家族中有完整字重的字型來因應各種使用情況，才能確保這套字型在不同狀態下都可以被清楚識別；不適用規範，指的是明確告知使用者標準字不能被使用的方式有哪些，比如：不能因為配合版面而刻意壓扁標準字、不能自行調整組合比例等等，完整內容可以參考《2016年臺北設計之都形象識別系統規範手冊》裡的11個項目。

chaper 1

標準字前言

標準字初體驗與課程大綱介紹

-
-
-
-

說到標準字，你心中對它的想像是什麼？是某個精心設計過的產品名稱，還是有點特別的標題文字？在這邊，我們先來玩個小遊戲，感受一下它有趣的地方！首先，如果我們要開一門體育課，你覺得以下哪組字體最適合代表體育課？並在方框中打勾。

開課啦**開課啦**

接著，一樣從下列三組字體中分別選出能代表國文課、家政課、體育課的字體，你會怎麼選擇？請於方框內填入答案。

開課啦**開課啦****開課啦**

一樣用這三組字體，如果加入形容詞以後也許答案又會不同囉，比如：很傳統的家政課、很嘻哈的國文課、趣味競賽的體育課，隨著指定風格的不同就會有不同的選字結果，也試著將你的答案填入方框內吧！

開課啦**開課啦****開課啦**

chaper 2

標準字前言

商標、標誌、標準字大不同

- 標準字定義
- 蘆清商標、標誌、標準字
- 蘆清字體、字型、標準字
- 製作標準字的工具

一、標準字定義

現在我們所理解的標準字Logotype為「讓受眾產生印象與情感連結的字體」，用在品牌的商業需求時不僅能代表品牌形象與商品特性，還能達到品牌識別、建立信譽、促進消費的目的。

二、釐清商標、標誌、標準字

第一種是單純的圖像符號Logomark；第二種是單純的標準字Logotype；第三種是組合形式Logomark+Logotype，也就是把圖像符號、標準字同時呈現，有時也會加上一些說明文字，標誌在這三種狀態下是受到著作權法保護的。

如下圖，下圖組合形式中，大家試著分辨看看哪個是圖像符號、標準字、說明文字。

當標誌經過層層審核、註冊成功以後，它就有了另外一個新名稱，叫作商標Trademark，並受到商標法的保障。有關商標申請的條件，可以參考《商標識別性審查基準手冊》。

三、釐清字體、字型、標準字

先來談談字體，字體就是字的風格，比如：黑體、明體；至於字型，則是由各家廠商根據同一種字體風格，量化出一套完整的文字，像我們平常打開電腦看到的標楷體、微軟正黑體都是。搭配課程，請於下列表單中勾選出兩者在數量和做字方式的差異。

		字體	字型
做字 數量	較少	✓	□
	較多	□	✓
做字 方式	創造風格個性	✓	□
	造字並量化	□	✓

chaper 3

標準字的種類(上)

掌握企業/品牌標準字的設計秘訣

- 定義介紹
- 常用字體
- 編排形式
-

一、定義介紹

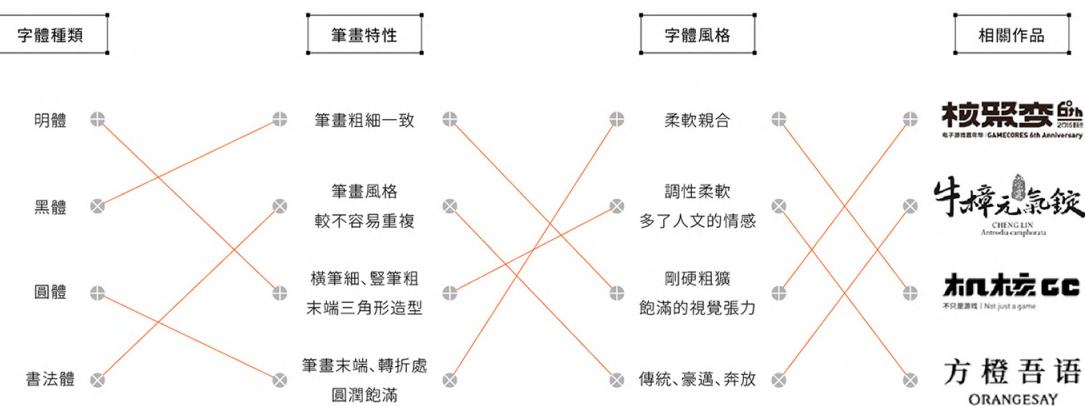
當一個企業所生產的商品很多時，就會在眾多商品中再細分出不同的品牌，就會產生企業標準字跟品牌標準字，比如：H&M、Inditex，如下圖。無論是企業標準字還是品牌標準字，它們的共同目標都是要傳達企業理念、品牌文化、服務內容等等，因此在後續的課程中，我會把這兩者統稱為「品牌標準字」。

二、常用字體

接著我們來看看品牌標準字的常用字體有哪些？以中文字體來說，有明體、黑體、圓體、書法體以及其它手寫字體，其實並沒有特別限制品牌標準字只能使用其中哪幾種，但就我平時的觀察，有四種字體很常被用在品牌標準字上。

以下，跟著課程試著將彼此的關係透過連連看連起來吧！

chaper 6

標準字必修技(上)

從字體基本架構變化造型

- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

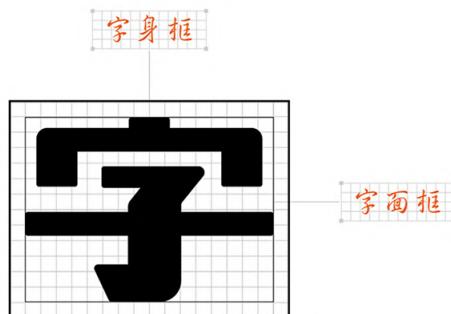
一、草稿繪製

為什麼要繪製草稿呢？其實這步驟可以幫助我們不要花太多時間在琢磨細節上，而是先多方感受字體造型，再慢慢決定風格方向，也有可能在畫草稿的過程中激發出不同的靈感！我在繪製草稿時會用到方格紙、鉛筆、簽字筆。

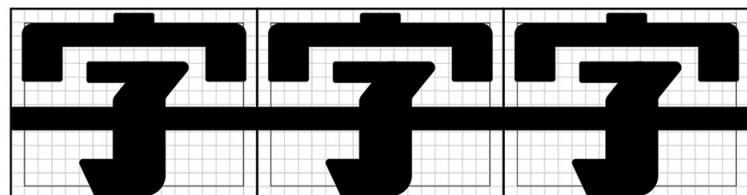
二、網格製圖法與字框

當草稿進到電腦以後，為了幫助我們對於標準字的大小、位置、比例掌握更明確，我們就會需要用到網格製圖法與字框。網格製圖法就是以格點作為畫圖的單位，可以用來輔助描繪工整的筆畫物件並方便觀察筆畫粗細，後續也能作為設定尺寸大小、位置、比例等等規範的依據；而字框包含了假想的字身框以及實際繪製區域的字面框，它們是為了讓整組標準字製作時的大小跟距離保持一致。

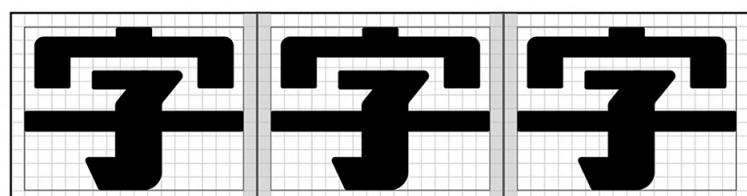
同學們可依序將字身框、字面框的位置填入方框內。

舉例來說，如果我們把文字填滿整個字身框，在字與字緊密排列的狀況下，筆畫會跟旁邊的字黏在一起。

所以我們要把文字收進比字身框稍小的字面框裡，產生自然字間。

chaper 6

標準字必修技(上)

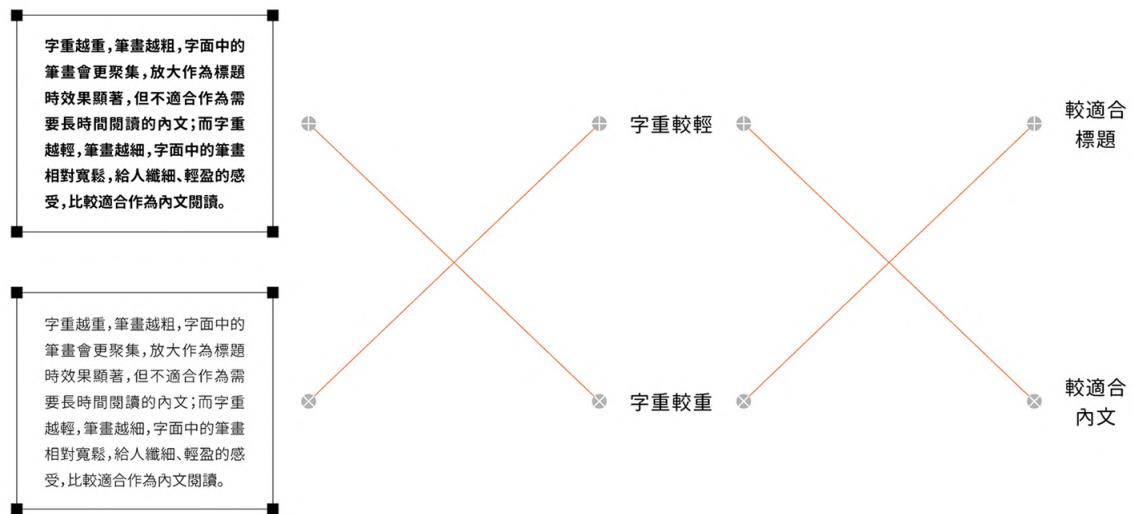
從字體基本架構變化造型

- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

三、字體基本架構調整

看完網格製圖法跟字框的概念，接著就要進到字體本身的基本架構調整囉我們可以從三個面向來看，分別是字重、字框、重心與中宮。字重指的是筆畫粗細，字重越重的字，筆畫越粗，字面中的筆畫會更聚集，放大作為標題時效果顯著，但不適合作為需要長時間閱讀的內文；而字重越輕的字，筆畫越細，字面中的筆畫相對寬鬆，給人纖細、輕盈的感受，比較適合作為內文閱讀，如果要放大當作標題，則要注意可視性的問題，避免影響到識別性。

以下，試著將彼此的關係透過連連看連起來吧！

一套完整的字型家族裡會有設計邏輯相同的四到六種，或者更多不同字重的字體，例如：思源黑體有從最細的ExtraLight到最粗的Heavy。

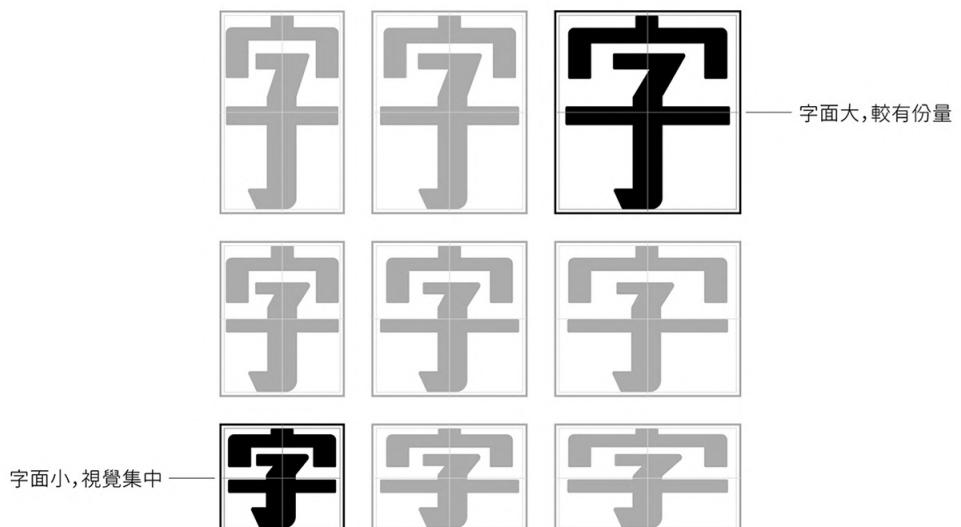

標準字必修技(上)

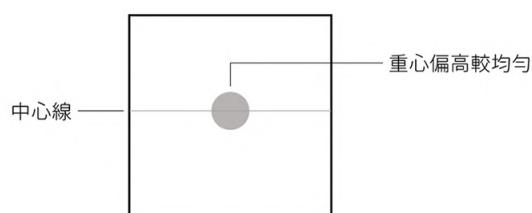
從字體基本架構變化造型

- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

第二種基本架構是字框，影響著字的高矮寬窄，拉高與拉寬字框會使字面變大，看起來比較有份量；壓低或壓窄則會讓字面變小，筆畫聚攏後的效果會使字更緊密，視覺上較集中。

第三種基本架構調整是重心與中宮，它們是影響字體結構跟筆畫分布的關鍵。我們先認識重心，是視覺中心點的位置，如下圖，紅線代表中心線、圓點代表字體重心，但如果你在設計時都把字的重心剛好放在正中間，反而會讓人覺得每個字都上面大、下面小，因為人的視覺中心點其實是在 中間偏上 的地方，也就是說，設計時重心要在紅線偏上一點點，字看起來才會比較均衡。

但其實還有更進階的小細節，我們可以把一個字的組成拆成不同部件，有左右、左中右、上下、上中下、品字、部分包圍這幾種切割方式，在調整重心時，也可以分別調整部件的重心，創造更多變化。

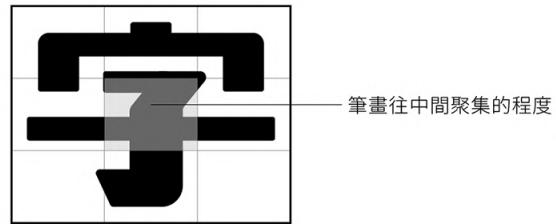
chaper 6

標準字必修技(上)

從字體基本架構變化造型

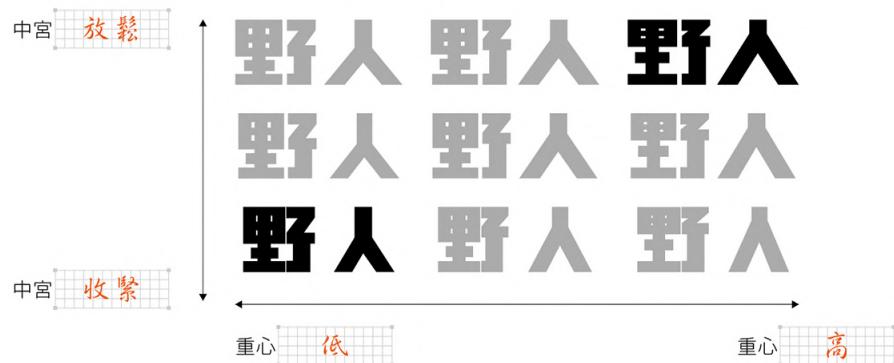
- 草稿繪製
- 網格製圖法與字框
- 字體基本架構調整
-

另一個重要的概念是中宮，也就是傳統書法九宮格裡中間的那一格，通常我們會以中宮鬆或緊來說明筆畫往中間聚集的程度。

而當重心跟中宮搭配時，會有哪些效果呢？重心高與中宮收緊給人嚴肅緊張的氛圍，同時也多了一份疏離感；重心低與中宮放鬆則讓人感覺輕鬆親和，通常有安心安穩的感受，以野人的標準字為例。

以下，同學們可將重心(高或低)和中宮(收緊或放鬆)的狀態分別填入方框內。

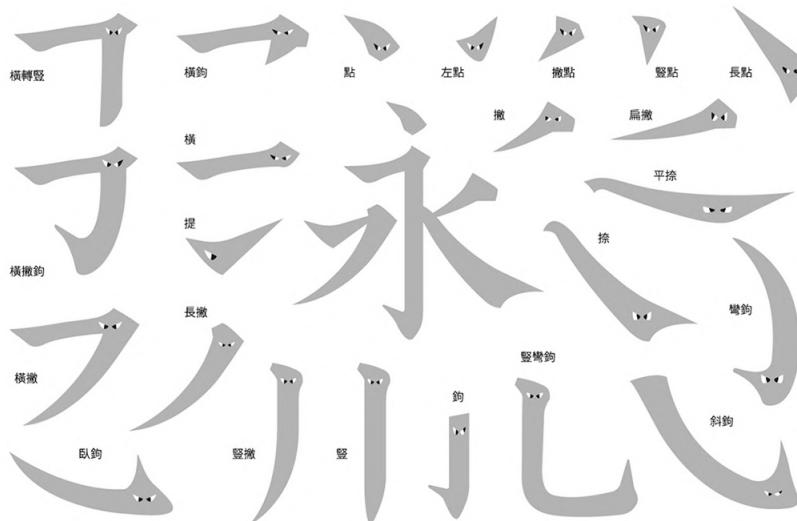

chaper 7

標準字必修技(中)

私房造型技巧大公開

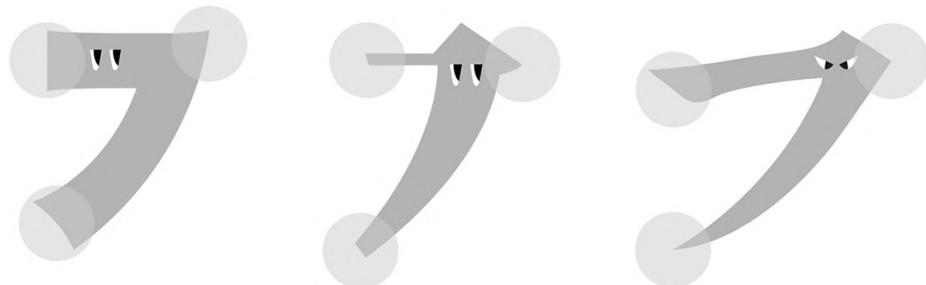
- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

書法體筆畫君圖鑑

那我們要怎麼幫這些筆畫變化造型呢？跟著課程，把答案填入空格中吧！

通常可以從 **起筆**、**轉折**、**收尾** 三個地方著手，當這些準備好的筆畫要組成字體時，也要記得平衡筆畫組合起來的合理性喔！除了起筆、轉折、收尾三處之外，有時候我也會直接從這個字給人的感覺回推看看，我通常會先以基本的明體或黑體為基礎，再進一步加入筆畫特徵，把筆畫做出更多造型變化。

※在繪製筆畫與拼湊筆畫的過程我們會使用到許多節點，記得要把多餘的節點刪除乾淨，如果沒有處理的話，筆畫的切面會歪歪斜斜、不夠平整，雖然縮很小的時候看不太出來，但放大就可能會露出破綻了。

chaper 7

標準字必修技(中)

私房造型技巧大公開

- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

二、筆畫組合

文字是由筆畫構成，因此筆畫間不同的組合也會導致不一樣的造型，我們可以透過兩種手法呈現，一種是異體字使用、一種是簡化手法，兩種都是改變結構的組合方式。

底下哪些是異體字呢？請打勾。

思源黑體

康熙字典體

浙江民間書刻體

文鼎新藝體

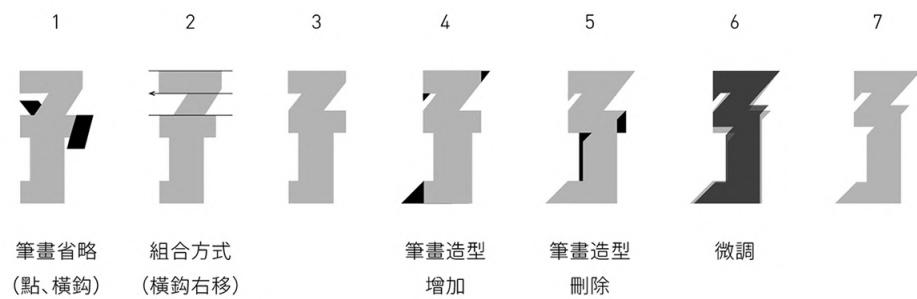

試著圈出省略了哪個筆畫？

正常筆畫

筆畫省略

改變組合為改變一般字體筆畫的組合方式，來達到簡化效果。

筆畫省略
(點、橫鈎)

組合方式
(橫鈎右移)

筆畫造型
增加

筆畫造型
刪除

chaper 7

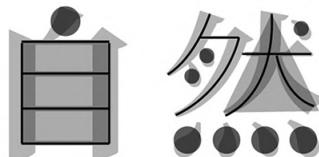
標準字必修技(中)

私房造型技巧大公開

- 筆畫造型
- 筆畫組合
- 圖像設計
-

三、圖像設計

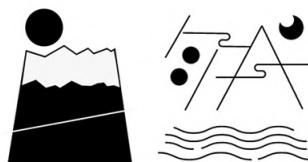
我會帶大家用平面設計的思維來探索標準字的造型變化，在這過程中，透過圖像與事物做連結，進一步讓標準字產生視覺意象。以「自然」這組標準字為例，要如何構思這樣的標準字呢？總共有四個步驟：第一步是 **分析字的組成**，平面設計中最基本的要素有點、線、面三種形式，筆畫構造也是如此，點狀的筆畫可以看成點、線條的筆畫可以對應線、筆畫組合後的結構可以視為面，密集的點可以成線、密集的線可以成面，我們甚至可以把這三種要素看成幾何圖形，點是圓形、線是長方形、面是正方形。總之，先了解點、線、面的概念，可以幫助我們利用圖像設計的手法，變化原本的筆畫。

第二步是 **嘗試不同解構**，解構的意思是將原本的筆畫拆解，以點、線、面的方式重新組合，目的是在探索不同筆畫組成的可能性，比如「然」字下方，原本密集的四個點可以想像成面，再進一步把面解構成線。

第三步是 **嘗試造型**，以點、線、面的筆畫為基礎，依照需要傳達的理念，改變筆畫造型、排列、材質等，間接產生視覺意象。像是我把「自」的線調整成傾斜，再變成鋸齒狀，看起來就更像山的步道跟雪線；把剛剛拆解的四條線加入波浪造型，產生海浪的意象；把三角形中的線段做一些改變，產生山嵐與山的意象；最後加入一點不規則筆觸的效果，讓畫面更樸實。

第四步是 **分析設計**，透過座標圖可以把設計過程中發展出的不同款式做整理與觀察，進一步篩選出合適的款式來提案。在座標圖上，我們可以用線跟面的使用多寡做分析，把不同的款式放入圖中比對變化的可能性，通常，線跟面越多的設計就更偏離文字而是圖像，所以視覺意象表現也越鮮明，但在識別性上相對其它的就較低。在跟客戶提案時，可以把這樣的關係列出來一起討論、提供建議，也相對有效率喔！

chaper 8

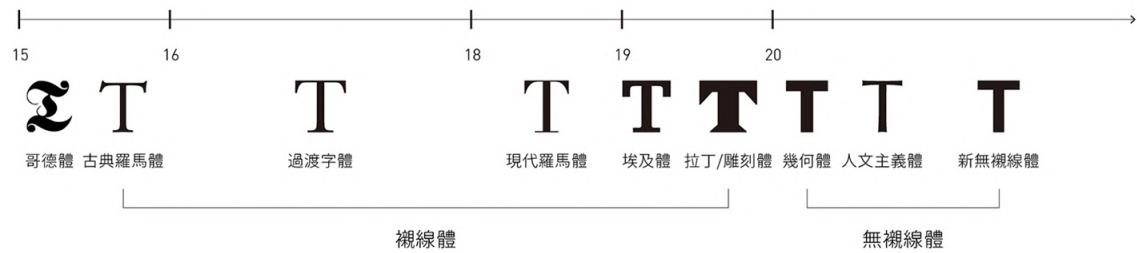
標準字必修技(下)

歐文字體搭配與畫面均衡

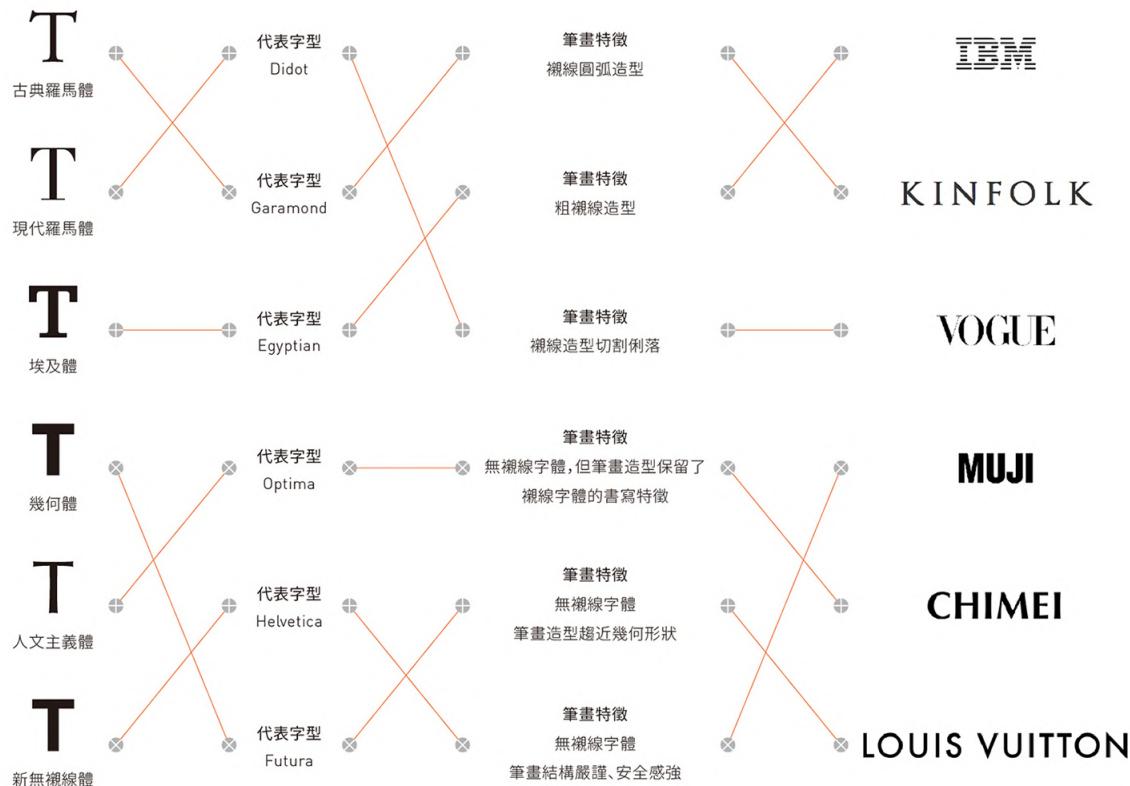
- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

一、歐文字體介紹

掌握基本的歷史背景跟造型特徵，才能在實際運用時正確的根據時代、情境等條件，選擇適合搭配的字體或字型。因為歐文字體的發展從15世紀開始到現在，累積的造型數量非常龐大，我在這邊整理出幾種最具代表性的風格作為參考。

以下，搭配課程試著將彼此的關係透過連連看連起來吧！

※大家平常也可多留意各種歐文字體的名稱和設計師，並了解它的由來，慢慢累積字體運用的熟悉度喔！

chaper 8

標準字必修技(下)

歐文字體搭配與畫面均衡

- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

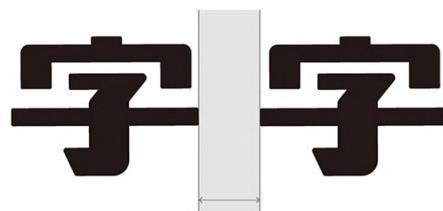
三、負空間調整

當中文、歐文都確定好以後，我們要學會調整負空間，也就是畫面中的空白空間，確保整體畫面看起來和諧均勻，標準字作品中最主要的元素就是文字了，我們可以定義文字之外的地方叫作負空間，由文字之間的距離加上文字周圍的負空間所組成。

說到文字距離，大家很直覺會聯想到字距、字元間距、行距，但其實這三件事在溝通跟使用時常常會混淆，我們跟著課程釐清一下這些觀念，首先是 **字距**，以中文橫書的讀法從左至右來說，字元的左側到下一個字元的左側是一個字距，歐文也是同樣的道理。

接著是 **字元間距** (簡稱字間)，指的是兩個文字之間的距離，一般標準字設計都是透過調整字間來解決字體造型上的尷尬距離，達到視覺平衡，當然我們也可以透過字距功能選取特定幾個字做設定，兩者雖然都是調整文字距離，但調整的範圍不同。

最後是 **行距**，中文行距就是從上排字元的下緣延伸到下排字元的下緣這段距離，一般來說，當標準字的編排有斷行時才會用到這個功能。

chaper 8

標準字必修技(下)

歐文字體搭配與畫面均衡

- 歐文字體介紹
- 歐文字體搭配
- 負空間調整
-

一組標準字的負空間除了字距、字間跟行距之外，文字本身的形狀也有影響，不同的幾何圖形產生的負空間不一樣，我會帶大家透過三個步驟來平衡負空間，讓作品看起來更和諧。

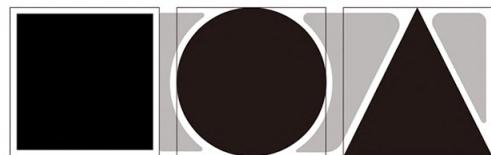
第一步是把文字視為幾何圖形，就算拆成部件來看，也可以視為由各種不同的幾何圖形所構成。

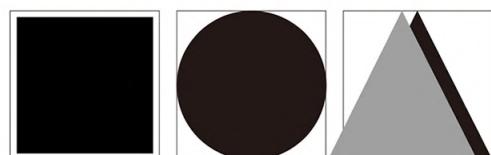
第二步是分析負空間的面積大小，我們把字框中的字看成幾何圖形以後，扣除圖形，剩下的部分就是文字周圍的負空間，當多個文字並排時，剛剛提過的字間也會成為負空間的一部分，除了用這個做法來分析，也可以把整組標準字底下加上一個色塊來觀察負空間。

有沒有發現，圓形跟三角形的負空間，比起正方形跟圓形的更多呢？

分析完以後，最後一個步驟就是實際調整了，我們可以直接拉近圓形與三角形的字間，最後得到視覺上一致、均衡的負空間。

chaper 9

標準字基本規範

讓別人也能正確應用你的標準字

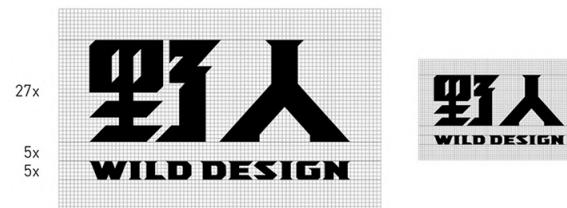
- 比例尺寸規範
- 色彩應用計畫
- 其它常見規範
-

一、比例尺寸規範

包含四個部分，第一是**編排規範**，指的是定義標準字排列的方式，除了常見的單一行橫式與直式以外，也有分成兩行或不規則的排列，無論是哪一種，都應該要訂定出明確的規範，以免客戶未來在使用時排出讓你出乎意料的樣子，甚至影響到可讀性。

再來是**組合規範**，指的是將不同元素比如：圖像符號、外文標準字、說明文字等等，透過網格製圖規範出組合形式的空間跟比例，讓整組標準字被使用時，即使放大或縮小都能保持在相同位置、大小的關係。

接著是**安全距離規範**，也有人稱留白使用規範，是為了確保標準字跟其它元素搭配編排時能夠和諧、清楚的被識別，所以在標準字四周先預留了適當的距離，像這組標準字的說明文字因為沒有按照規範呈現，所以影響了整體的完整性，就是不被允許的狀況。

不過當標準字被實際應用時可能會因為縮小而產生模糊不清的狀況，所以最後我們就要來**規範最小尺寸**，確保標準字識別性的完整。(實際操作可搭配課程影片練習)

對應內容詳見 p.23。

ref.

<https://www.nike.com>
<https://v.qq.com>
<https://www.coach.com>
<https://tw.burberry.com>
<https://www.hermes.com>
<https://www.louisvuitton.com>
<https://www.justfont.com>
<https://www.google.com>
<https://www.hm.com>
<https://www.inditex.com>
<http://www.ridge-mountaingear.com>
<https://www.yamatomichi.com>
<https://movies.yahoo.com.tw>
<https://www.lebledor.com>
<https://www.ctcbcbank.com>
<http://dict.variants.moe.edu.tw>
<https://kinfolk.com>
<https://monocle.com>
<https://www.armani.com>
<https://www.elle.com>
<https://www.vogue.com>

<https://www.volvocars.com>
<https://www.ibm.com>
<https://www.sony.com>
<https://www.chanel.com>
<https://www.adidas.com>
<https://tw.yahoo.com>
<https://www.pandora.net>
<https://electronics.chimei.com.tw>
<https://www.microsoft.com>
<https://www.bmw.com>
<https://www.3m.com>
<https://www.muji.com>
<https://www.lg.com>
<https://www.ebay.com>

-

Special Thanks
muá-muá

info.

標準字跟字體設計有絕對的關係，
好的字體設計觀念可以幫助設計標準字時更到位，
所以平常會涉略的書有大部分是跟字體設計有關的書。
中文字體的部分，
入門推薦臉譜出版的《字誌1~4》、《字型散步》；
而比較進階的，
我推薦雄獅出版的《一九四九年後中國字體設計人·一字一生》，
從不同字體設計師的訪談中
可以更宏觀的吸收他人做字的經驗。

而大家最關心的標準字部分我推薦兩本，
第一本是《設計師的自我修養》由左佐編著，
他是一位擅於標準字設計的中國設計師，
內容收錄他面對不同商業案時從草稿至完稿中如何構思標準字？
並且應對客戶的需求進行調整，
其中有許多件設計是大家在網路平台上一定都有看過的；
第二本則是由日本設計師高橋善丸著作的《感覺舒服的文字》，
同樣解析自己如何構思不同標準字來面對不同商業需求，
特別的是這本書的分類是作者獨有的分類方式，
我覺得可以提供大家去借鏡不同標準字設計的思維去進行創作。

最後是歐文字體，
推薦臉譜出版的《歐文字體書1~2》、《字型之不思議》，
這幾本書的作者都是小林章老師，
以及剛剛提到的《字誌1~4》，
也有介紹歐文字體的入門知識可以涉略。

Thanks.

Tseng Green

