

類別：視覺傳達設計類

書名：字型之不思議

作者：國立臺北科技大學 四互動二 李怡瑩 102AC2025

壹、前言

一個好的設計，不外乎得擁有恰到好處的視覺設計，設計師要傳達的訊息也是十分的重要，若是嘉年華的海報使用了「標楷體」；名牌手錶的廣告運用了「華康少女體」，豈不是太糟蹋視覺設計師的創作了嗎？其實不是字型本身的錯誤，而是字型與畫面本身「適不適合」。若有一套完美的字型在設計畫面中，可說是有畫龍點睛的效果呢！

貳、正文

一、古羅馬的永垂不朽

回溯到兩千年前，古羅馬的帕德嫩神殿 (Pantheon) 又稱萬神殿，在正面山牆的下面，刻了一行碑文：M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT。若將省略的字母填上應是 "M[arcus] Agrippa L[ucii] f[ilius] co[n] s[ul] tertium fecit," 意思是「馬可士阿格力帕，路西亞的兒子，在第三任執政官的任期中建造。」

這些大寫字母的殘跡，在現代人眼中仍然具有比例與美感，還是會忍不住瞻仰此幅雕刻出來的傑作。並不是將這些大寫字母放上就具有莊嚴感，字寬、字距，都是經過精細的計算，重點在於該寬的字要寬，該窄的字體要窄。

二、高級品牌為何看起來高級？

一個品牌會成功，除了商品本身的品質保證之外，給顧客的第一印象也非常重要。最初 Louis Vuitton 從一個小小無名的人物，經過自己多年的努力，從開出第一家店面，到成為知名品牌。而 Louis Vuitton 也善用與許多知名設計師合作的案子。與許多不同的設計師，一起激發出不同的美感，激盪出更多設計浪花。而 Louis Vuitton 的標準字就是使用 Futura 字體。

LOUIS VUITTON

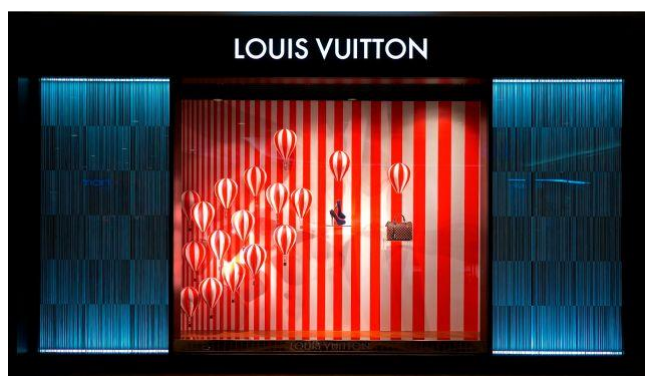
Futura 字體的特色，包括 O 就是個完整的圓形、V 和 N 的邊角特別尖銳，不過如果細心觀察的話，會發現不管是招牌，還是現在出現在廣告上面的字型，字母的間距都變成比較寬，字母與字母之間都拉開了一定的距離，有如大人般從容不迫、穩重的步伐，威嚴感十足。

LOUIS VUITTON

FUTURA MEDIUM DEFAULT

LOUIS VUITTON

FUTURA MEDIUM ADJUSTED LETTERSPACING

三、 造就蘋果公司的嚴選堅持

1972 年，17 歲的 Steve Jobs 進入了里德學院 (Reed College)，六個月後他休學了。休學期間，Jobs 依舊留在里德學院裡，旁聽全美最頂尖的「字體美術設計課」，而在校放眼所見的海報與公告，都印著極為美麗的書寫體。這看似無所謂的一年卻深遠影響著蘋果公司，對於螢幕字體的美學特別講究「優雅而極簡的美學標準」。

對他來說，學習字體設計對於過日子似乎並沒有「實質」幫助，但相隔 10 年之後，當他開始設計麥金塔電腦時，卻發揮重要影響力，麥金塔電腦對於電腦字體的美學特別講究。他說：「如果我不曾去旁聽過那堂課，麥金塔電腦就不可能會有各種不同的字體與成比例間隔的字型。」

放眼望去 Apple 的確成功的以簡約、洗練、產品辨識度高等等的設計要素俘虜我們的心。除了 Apple 的官方網站識別字體外，拿出你我身邊的 Mac、iPod 等等烙印的產品 Logo 都皆是使用 Myriad 字體。

The new, faster
MacBook Air

iPhone 4

iPod touch

iPad 2

四、 字型是有表情與感情的！

即使沒有深厚的設計基礎，不管是大人還是小孩，都還是可以利用自己的自身經驗而去作出最基本的判斷，就像是我們可以很清楚地去辨別在家裡的服裝是怎樣，去公司上班的裝扮又是怎麼穿。

「用目測的就 OK！」有些字型從你看到的那一瞬間，你就會知道合不合適。例如：現在要重新選擇一部有關科學怪人的電影標準字，電影內容都大不相同，有令人毛骨悚然的科學怪人、有可愛的科學怪人小寶寶、有品行端正的乖乖牌科學怪人、還有走在時尚尖端的型男科學怪人，有下列四種字型選項，你會怎麼配？

談到字型是有感情的，那如果是冷冰冰的字型是怎樣呢？例如：Courier 這個字體，因為是被打字機製造出來的字型，並不夾帶著任何情感在裡面，毫無生機感，給人的感覺有如冷酷的戰場或是機關槍。

the quick brown fox
jumps over the lazy dog.
THE QUICK BROWN FOX
JUMPS OVER THE LAZY DOG.

五、 絕對的字母形狀

想著「標準字一定全都要統一是大寫字母或是小寫字母。」這種思維太死板了！在設計中，若被這種想法侷限住，不能好好的跳脫框架，實在是太可惜了！現在有愈來愈多的品牌的標準字中，都藏有也願意接受大小寫字母的小巧思，等待的明察秋毫的你去發現它！

The logo for 7-ELEVEN, featuring a green '7' with a white swoosh, followed by 'ELEVEN' in a bold, green, sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the right.The logo for SUNTORY, featuring the word 'SUNTORY' in a bold, light blue, sans-serif font.The logo for BRAUN, featuring the word 'BRAUN' in a bold, black, sans-serif font.

六、 與自己設計的字型相遇！

「建築師不會在路上跟自己的作品偶遇，但是字型設計師卻可以。」能夠與自己精心設計的一套字型不期而遇，這應該也算是身為字型設計師的另一種小驚喜吧！因為一個契機，而成為西洋字型設計師，接二連三的種種機遇，一定都是注定好的呢！如果成為西洋字型設計師都很困難了的話，那中文字型設計師就更煎熬了吧，因為西洋字型設計師只需要設計大小寫字母及標點符號，那中文字那麼多，若是身為中文字型設計師的話，我不敢再想下去了！

參、結論

讀完這本書之後，覺得自己對於字型好像又有更深一層的了解了，也非常佩服此本書的作者：小林章。本身是日本人，卻能到德國去當西洋字型設計師，但他當上了字型設計師之後，並沒有安逸的沉溺在自己很厲害的舒適圈裡，他反而在國外，更是到處拍照記錄任何擁有字型的地方，持續的訓練他對字型的敏銳度。他也很厲害，總是一看就會知道這個字體是什麼，我想如果要到達他那種境界，應該要把全部的字型都畫一遍吧。

因為自己本身是設計背景，對於無論是海報上的字體或是商品的字體，都會想要去多看一眼，不像平常人一樣都是走馬看花，像有一次，我看著洗髮精的外包裝說：「這個圖配上這個字，好醜喔！」我妹妹就說：「你是讀設計讀到中毒唷，什麼都要看。」大家都會以為我們是要看外包裝上的一些添加物之類的，其實我們都只是在看外包裝的設計罷了，所以消費者也常常會因為商品的外包裝好看就會購買，這也是設計師的厲害之處！老師都會提醒我們，想要設計出好看的標準字，那你就要比別人看更多的好設計，所以我都會把覺得好看的不管是平面設計還是標準字都會保存下來。

人總是貪心的，有了精美的畫面之後，就會要求訊息的正確性，而確定了訊息之後，就又会開始要求字體配合畫面的美感，不過也是因為不斷的求好心切，才会有這麼多好設計吧！想像一個設計師在做視覺設計的時候，好不容易完成了第一步的畫面，而第二步字體的選擇又是一大難題，每次都會將字反白，滑鼠滾輪開始往下一直滑呀滑呀滾呀滾呀，直到抓住我們目光的完美字體出現才甘休，選字體與選顏色的困難度真的是不相上下呀！

肆、參考資料

一、古羅馬的永垂不朽

- <https://www.bluffton.edu/~sullivanm/romanpantheon/pantheon.html>
- http://arch.thu.edu.tw/thu_arch/teacherdata/huang/%E8%90%AC%E7%A5%9E%E6%AE%BF%E6%8E%A2%E6%BA%90.pdf

二、高級品牌為何看起來高級

- <http://www.family-vacation-getaways-at-los-angeles-theme-parks.com/Louis-Vuitton-Store-Locations.html>
- <http://www.businessoffashion.com/2013/05/louis-vuitton-loses-ground-as-worlds-most-valuable-luxury-brand.html>
- <http://www.zecraft.com/fonts/vuitton-persona>
- <http://www.shs.edu.tw/works/essay/2007/10/2007100916084363.pdf>

三、造就蘋果公司的嚴選堅持

- <http://appleuser.com/2013/11/17/why-apple-keynote-is-better/>
- <https://tw.news.yahoo.com/%E8%B3%88%E4%BC%AF%E6%96%AF%E6%97%81%E8%81%BD%E5%AD%97%E9%AB%94%E7%BE%8E%E5%AD%B8-%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E6%B7%B1%E9%81%A0-050313764.html>

四、字型是有表情與感情的

- <http://www.typeisbeautiful.com/2007/05/20/>

五、絕對的字母形狀

- <http://tips.justfont.com/post/97063043167/tracking>