

視覺品牌

Joseph Diaz

關於作者

關於作者

Joe Diaz 在伊利諾州龐提亞克市自家經營的招牌店裡度過童年。他從中學時期開始創作標誌，以專業方式設計招牌的時間也已經超過 10 年。他的家族企業 Diaz Sign Art 以開發有助於創造品牌識別與認同以及提升商機的獨特圖形概念而自豪。在 1992 年那個剛開始使用電腦進行圖形設計的年代，CorelDRAW 就已進入他的家族企業。Joe 是公認的 CorelDRAW 大師，曾在 2011 年贏得 CorelDRAW 國際設計競賽首獎。請造訪他的網站 diazsignart.com。

視覺品牌

大多數的委託者都是找我設計標誌，但我偶爾也有機會協助開發品牌。差異在哪？標誌是一種視覺記號，讓您在行銷時用來識別企業或組織。而品牌當然不只這些。品牌是企業整體廣告和行銷策略的成果，也是企業對顧客和委託者訴諸情感的回應和意見。

身為圖形設計師，我只能協助委託者開發他們品牌的某個層面。我沒辦法創造出一個品牌，因為品牌的組成分子大多不在我的管轄範圍內—例如企業提供的服務品質、信譽、待客之道等等。我只著重於我能控制的部分，也就是為企業或組織創造視覺呈現方式以及獨特氛圍（圖1）。

當我創造品牌時，通常會從標誌開始，因為標誌就是品牌整體視覺呈現方式的基礎。因此，當我開始與委託者溝通，慢慢瞭解委託者本身以及他們的企業，就能夠產生一些概念。

圖1：以各種行銷素材呈現的Arcadia 標誌

這個教學課程就以我設計的 Arcadia Games and Grill 識別當範例吧。Arcadia 將餐廳、運動酒吧和商場合而為一，是個能夠讓人放鬆心情的有趣場所。我生出了許多構想，但最後有個概念脫穎而出：一名手握搖桿的阿凱迪亞 (Arcadia) 戰士。我覺得，拿企業名稱開個小玩笑，再加上用搖桿代表電動遊戲的視覺呈現方式，應該很適合這間企業。

我從鉛筆素描開始（圖2）。它相當簡陋，比例也不正確，但有了它我就能動工。

圖 2：鉛筆素描

接著我打開 CorelDRAW，新建一個暗色背景的檔案。我知道暗色背景能夠搭配各種行銷素材，例如招牌、菜單封面以及運輸工具廣告。我想讓這名戰士的身影與背景融合，再利用強光與中間調彰顯，使它看起來明亮鮮豔。我知道，最後我還會製作另一個適合淺色背景的標誌版本。

我使用「矩形」工具 (F6)，為暗色背景建立大型的深灰色矩形，然後按一下色盤上的色彩樣本，套用灰色陰影。

接著按一下「檔案」▶「擷取影像」，並使用掃描器控制項掃描鉛筆繪圖，將它移入 CorelDRAW。擷取影像之後，將它放在深灰色矩形上方。在仍然選取掃描影像的情況下，按一下工具箱中的「透明度」工具 。現在屬性列會顯示與「透明度」工具相關的指令。在「合併模式」清單方塊中，選取「減去」移除素描的白色背景，將黑色鉛筆線條留在深灰色背景上（圖 3）。再來，我選取矩形背景與素描，以滑鼠右鍵按一下它們，然後選擇「鎖定物件」，鎖定我的矩形背景與素描。這樣我在處理時就不會誤選背景物件。

圖 3：減去素描的白色背景，將鉛筆線條留在深色背景上。

我使用「**選取**」工具 ，按一下頁面的白色開放區域，取消選取所有項目。然後以滑鼠右鍵按一下色盤上的白色。如果選取了物件，以滑鼠右鍵按一下就會將色彩套用到物件外框，而以滑鼠左鍵按一下則會將色彩套用到物件填色。在這個案例中，因為沒有選取物件，所以出現「**變更文件預設值**」對話方塊。這個對話方塊中的設定會指定新物件的預設樣式。我確認已經啟用「**圖形**」核取方塊且按一下「**確定**」，將預設外框色彩設為白色。透過相同的步驟就能輕鬆將它變回黑色。

好玩的部分來了，那就是繪製向量形狀。向量標誌更為靈活，可輕鬆用於品牌的各個層面。著手處理下一個步驟的方法有很多，取決於您對 CorelDRAW 的熟練程度以及累積的開發技術。我喜歡使用「**手繪**」工具 先「草擬」形狀，之後再回頭增加細節。

「**手繪**」工具有許多不同的使用方式。拖曳就能立即建立曲線。不過我比較偏好從繪製直線開始。我喜歡用這個方法產生形狀，是因為這樣可以很快建立線條，然後再精密地微調每個形狀。在這個案例中，我沿著素描外框繪製直線。按一下後放開滑鼠按鈕，拉出直線，然後再按一下結束線條。接著在第一條線的末端畫出第二條線。沿著整個形狀繪製相連的線段之後，按一下我剛才畫的第一條線的起點，關閉形狀（圖 4）。您必須關閉形狀才能為它填色。

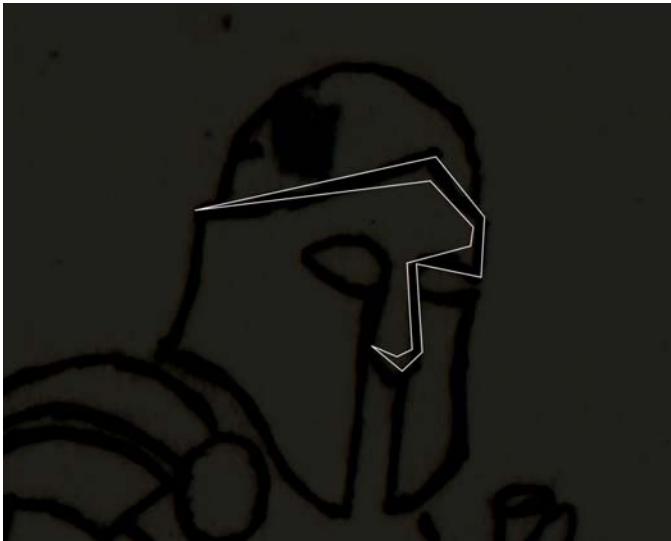

圖 4：利用「手繪」工具建立向量形狀

再來，我為直線增加一些彎曲度。我選取形狀，按一下「形狀」工具 ，在屬性列按一下「選取所有節點」按鈕，然後按一下「轉換成曲線」按鈕。現在我可以按一下線條的任一處，將線條拉到我要的彎曲度；或是選取節點，再使用節點控點來建立我要的曲線（圖 5）。

圖 5：直線轉換成曲線。

我使用相同的技巧，為這個標誌建立所有形狀。您應該會注意到，這些形狀與原始素描稍有不同（圖 6）。我先前說過那幅素描的比例不太正確，但是沒關係。這只是實驗，您可以逐一進行些許變更，直到滿意為止。

圖 6：為標誌增加更多形狀

使用「**選取**」工具 選取所有形狀，在屬性列按一下「**群組物件**」按鈕（「**Ctrl + G**」），即可將選取的物件群組起來。然後我從色盤選取淺灰色為形狀填色，再以滑鼠右鍵按一下色盤上方有個“X”的空白色樣本，移除白色外框（圖 7）。

圖 7：形狀已經填入淺灰色，並移除白色外框。

接著我為標誌建立其餘形狀，不過這次是使用中灰色而非淺灰色。完成之後就刪除素描。方法是以滑鼠右鍵按一下背景，然後選擇「**不鎖定物件**」。取消鎖定背景物件之後，我選取素描，然後按下「**刪除**」按鈕。現在我有灰階版本的標誌了（圖 8）。

圖 8：灰階版本的標誌

標誌圖案就緒，可以開始建立標誌字體或文字了。我想使用能與主題搭配的希臘風格，所以選擇傳統的希臘鑿石刻字。符合這種外觀的字型非常多；不過我決定自創字型。因為特殊字型也有助於品牌辨識，所以許多大型公司並不會在主稿上使用標準字型，而偏好創造獨特的字型。

首先，我以基本字型（例如 Arial）輸入企業名稱。使用「文字」工具 ，按一下背景並輸入“ARCADIA”。選取文字，按一下「形狀」工具 。現在出現兩個控點（各自位於文字兩側），我可以將右側控點向外拖曳，調整文字間距。這樣每個字母周圍都有足夠的空間，當我建立自訂文字時，就不會干擾其他字母。稍後我可以將字母之間的空間最小化。

我將黑色填入文字並鎖定，在處理字母時將它們當成參考，而不會意外選取或移除。我想讓文字元素與背景使用相似的色彩陰影，讓它們的對比足以提供引導，但又不會太過強烈而壓過我要在上方建立的新形狀（圖 9）。

圖 9：加入文字

接著我為字型建立範本，用來定義組成刻字的線條寬度，以及標示要使用斜角效果的位置。斜角效果可創造立體文字的幻覺，就像漂浮在表面上一樣。雖然自動套用點陣圖斜角效果是很簡單的一件事，但是大多數程式處理向量斜角的效果並不好。透過 CorelDRAW，我可以手動建立自訂向量斜角效果。

使用「矩形」工具 ，以我要的字母線條寬度建立矩形。接著我以「手繪」工具 繪製單一垂直線條，將矩形一分為二。使用「選取」工具 選取線條，以滑鼠右鍵按一下色盤上的紅色色彩樣本，變更線條的色彩（圖 10）。這條線只是導線，我最後會刪除它。我將矩形與線條群組在一起（「Ctrl + G」）。

說到導線，CorelDRAW 提供的內建導線功能最適合進行這類工作。您應該會注意到，工作區頂端和左側都有尺規。如果您要建立水平導線，只需按一下頂端尺規，並將導線拖曳到工作區即可。導線有助我在接下來的幾個步驟中進行設計。

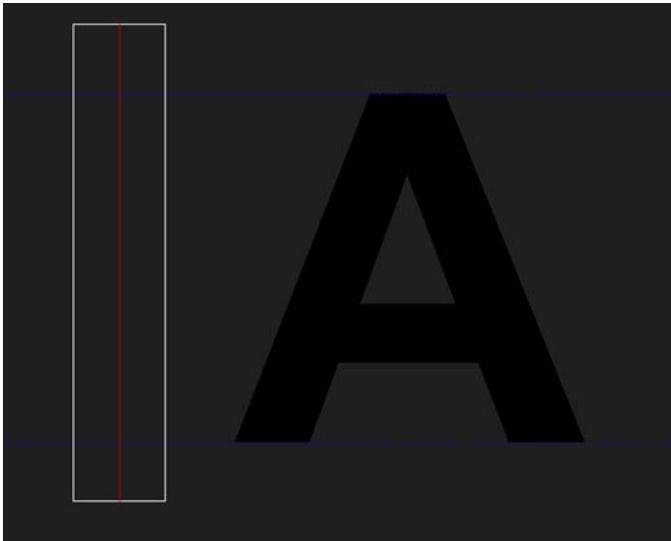

圖 10：建立矩形以定義每個字母內的線條寬度

接著我複製（「**Ctrl + D**」）矩形兩次，建立三個矩形。我會使用這三個矩形來製作字母“A”。使用「**選取**」工具 ，按兩下其中一個矩形，顯示旋轉控點。抓取旋轉控點即可旋轉矩形。視需要移動並旋轉形狀，建立字母“A”的各部分（圖 11）。

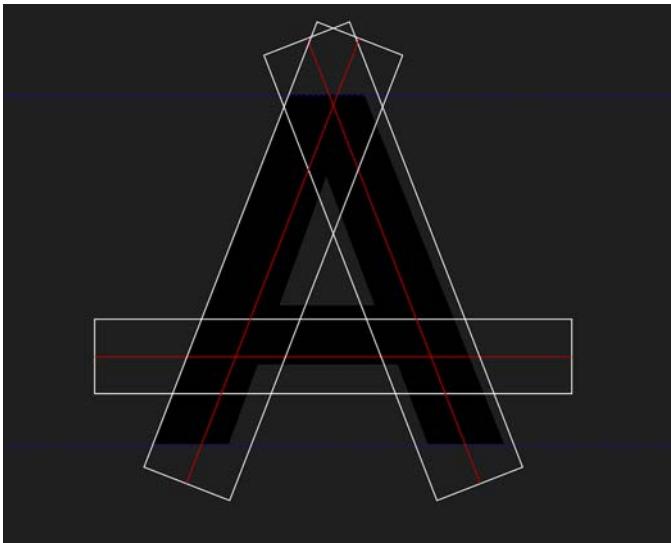

圖 11：移動並旋轉矩形以建立字母“A”

這時我開始思考斜角效果的外觀。有時，建立光源的視覺呈現方式有助於將光線與字母互動的方式視覺化，就像文字真的立體了一樣。我也增加了幾條紅線，當成製作字母其餘部分所使用的導線（圖 12）。然後我又將外框的其餘部分變成紅色（圖 13）。

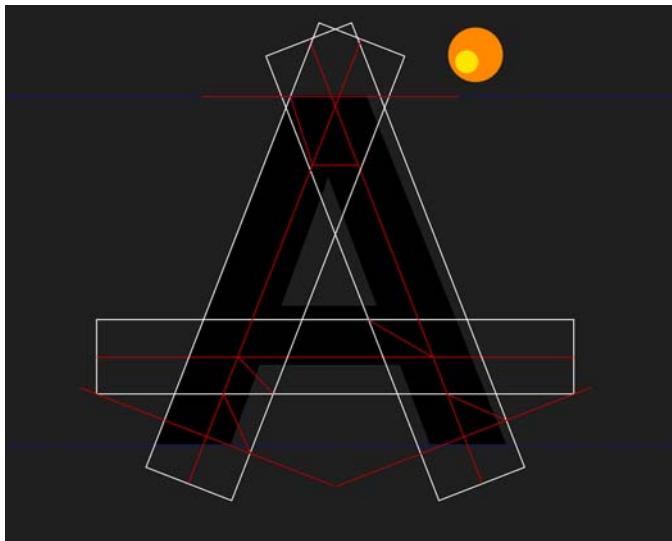

圖 12：加入光源和更多的紅色線條做為導線

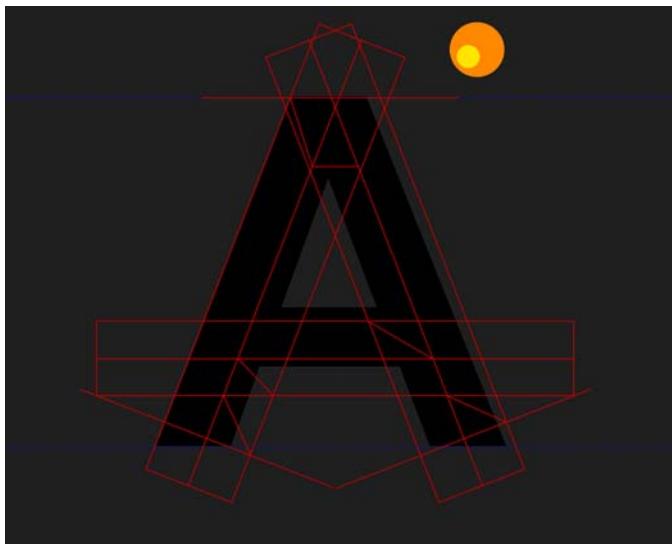

圖 13：將剩餘的外框變更為紅色

我用「手繪」工具 建立最後會用來做成字母的形狀。紅色的部分在完成後會全部刪除。我同樣確認「貼齊物件」指令已啟用（「檢視」▶「貼齊」▶「物件」），好讓建立的直線能貼齊紅線的點或交叉（圖 14）。

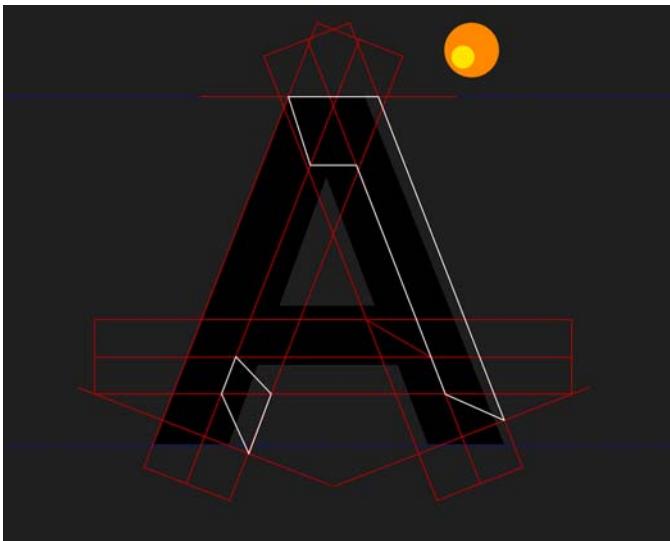

圖 14：以紅線做為導線，使用「手繪」工具建立形狀

建立所有形狀後，我為每個形狀指定一個填色色彩，並留意光源的方向。接著刪除紅色外框（圖 15）。

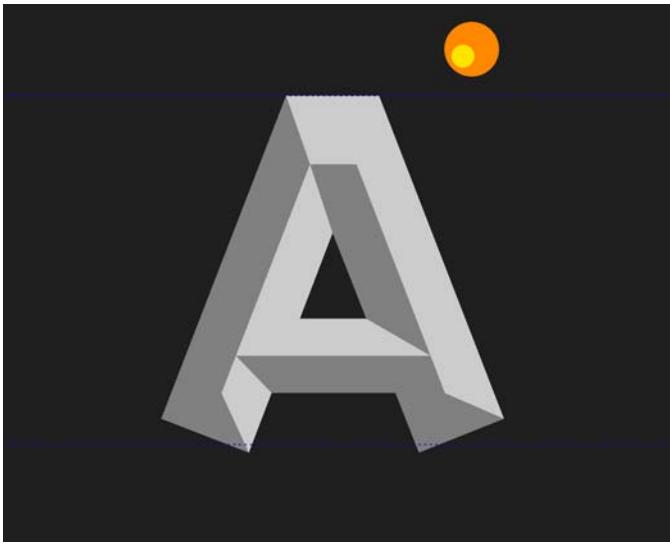

圖 15：根據光源的方向將形狀填滿色彩

我重複這個步驟來建立所有字母（圖 16）。建立自訂字型時，我通常會使用一個字母來建立類似的名字。在此案例中，我能使用 "C" 來製作 "D" 以節省時間。完成每個字母後，我讓所有字母稍微靠攏。

圖 16：建立剩餘的字母

我組合 "ARCADIA" 字母中所有的灰色部分，再組合所有淺灰色部分。這個步驟能讓我依據各種用途輕鬆變更標誌的色彩。組合設計的元素時只要將變更的色彩或效果套用到兩個或三個形狀（而非十二個或十五個以上的形狀），因此這項作業較不費時。為了組合形狀，我選取所有形狀並按「**Ctrl + L**」（或按一下屬性列上的「組合」按鈕）。我接著選取淺灰色和中灰色形狀並按「**Ctrl + G**」，讓它們成為一組。

針對次要複本 ("Games & Grill")，我決定不用自訂字型，而是使用現有字型。字型的選擇非常重要，因為次要複本的字型還會用在品牌的其他行銷素材上。我想選擇有不同粗細的字型；這有助於建立一致的視覺效果。

接著，我選取主要文字和次要文字並按一下屬性列上的「**對齊與分佈**」按鈕，開啟「**對齊與分佈**」泊塢視窗。在泊塢視窗中，按一下「**水平置中對齊**」按鈕，使主要與次要文字置中（圖 17）。再來只要將文字和影像放在一起就好了（圖 18）。

圖 17：對齊主要與次要文字

圖 18：將文字與影像放在一起

接著要來加點顏色。我選擇藍色與金色做為主題色，但利用陰影製造不同效果。幫戰士的手臂上點膚色感覺也會有不錯的效果。指定好要幫形狀上色的色彩後，我用「色彩滴管」工具 來複製色彩並套用到其他形狀。您使用「色彩滴管」工具進行色彩取樣時，工具會自動切換為「套用色彩」模式，以便您能夠將色彩套用到下一個物件上。然後標誌就完成了（圖 19）。

圖 19：完成的標誌

一個好的標誌必須具備使用彈性，因此我用 CorelDRAW 為標誌建立各種變體，供品牌內部使用（圖 20 和圖 21）。

圖 20：各種標誌變體

圖 21：深色與淺色背景的標誌變體

廣告看板

為了展示標誌的其他用途，我會介紹一下為品牌製作的看板廣告（圖 22）。

圖 22：廣告看板用的標誌

我在製作這類戶外廣告時，會考慮廣告的目標為何。廣告的目標有很多種，例如這個廣告的目標是要宣傳 Arcadia 餐廳的一道菜餚，同時使用標誌做為「品牌認知」(Brand Recognition) 的手段。雖然標誌不是整個設計的主要焦點或最大的元素，但大影像的色彩和主題必須與小標誌搭配運作，才能有效發揮品牌宣傳效果。我一開始先匯入菜餚的相片（「檔案」▶「匯入」）(圖 23)。

圖 23：看板廣告用的相片

接著利用重複出現的設計元素將廣告空間一分為二。此元素會有助於品牌認知。圖形的一側會放相片，另一側則放上廣告資訊。我建立高度相同的圓形和矩形，並按一下屬性列上的「**焊接**」按鈕將兩個形狀焊接在一起。接著將新的形狀放在圓形設計元素的最上方並填滿灰色（圖 24）。

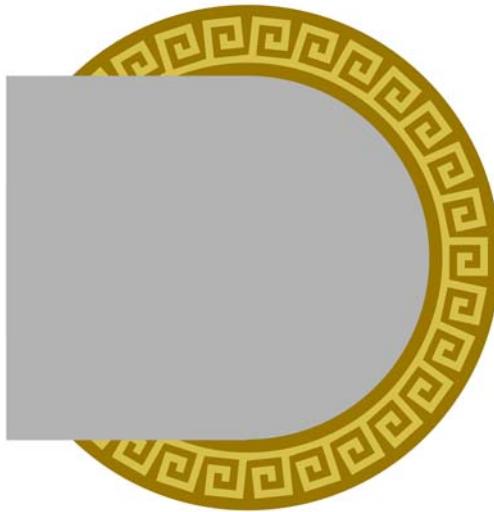

圖 24：圓形設計元素的一側放置灰色形狀。

接下來，我在相片上按一下滑鼠右鍵並選擇「**PowerClip 內部**」。當滑鼠指標變成黑色大箭頭後，按一下灰色形狀，將相片置入形狀（圖 25）。

我想編輯 PowerClip 物件的內容，因此我按住「**Ctrl**」，再使用「**選取**」工具在物件上按兩下。進入 PowerClip 物件的內部後，我建立一個小型緞帶圖形，並使用「**文字**」工具在緞帶上方輸

入“NEW”。我用「選取」工具將文字移動到想要的地方，接著在緞帶圖形內新增紅色到深紅色的漸層填色。為了完成這項作業，我按一下「透明度」工具 ，按一下緞帶形狀的最右側並往左拖曳，且在形狀的中間放開滑鼠按鍵，以製造出黑到白的漸層。我選取白色節點，然後將它變更為中紅色（圖 26）。

圖 25：使用 PowerClip 指令將相片置入灰色形狀。

圖 26：新增漸層填色的緞帶與文字

一切就位後，我按一下「停止編輯內容」按鈕 ，將相片放回到 PowerClip 框架內（圖 27）。

圖 27：將編輯過的相片放回到 PowerClip 框架內。

我使用「矩形」工具 建立一個大矩形，並在屬性列上輸入廣告看板的實際尺寸。我在矩形使用微妙的藍色漸層填色，接著在 PowerClip 物件上按一下滑鼠右鍵，並按一下「PowerClip 內部」。我使用箭頭指標選取剛才建立的藍色大型廣告看板矩形。現在在 PowerClip 物件內還有三個 PowerClip 物件。我編輯新 PowerClip 物件的內容以調整相片元素的大小，並將相片元素放在廣告看板形狀的左側（圖 28）。

圖 28：將相片元素置入廣告看板矩形

接下來，我使用標誌次要文字的字型來新增 "Chicken Kabob" 文字，並將字體加粗。我複製這段文字（「**Ctrl + D**」），並使用鍵盤上的方向鍵將複製的文字稍微往左上方移動，與原本的文字錯開。我將上方的文字填上白色，下方的文字填上黑色，製造一些延伸陰影的效果（圖 29）。我用「色彩滴管」工具 從圓形圖形元素進行色彩取樣，將 "Kickin'" 和 "Meal" 文字變成先前用過的淺金色。您在進行品牌的色彩作業時會經常用到某些顏色，因此建議有個自訂色盤，裡面只放該專案使用的色彩。CorelDRAW 內的「文件色盤」（位於工作區底端）會自動更新您在文件內使用的色彩，讓您永遠都能輕鬆存取品牌色彩。

圖 29：加入文字

接下來，我用與圓形內的元素類似的設計元素，為文字建立圖形輔色。我用「手繪」工具 繪製一些線條，並套用標誌外框色彩的淺藍色（圖 30）。我要將線條的外框加粗，因此在屬性列的「外框寬度」方塊中輸入寬度的值。當這些元素擁有正確的外觀後，我按一下「物件」▶「轉換外框成物件」。如果您是和好幾家告示牌商店或廠商合作，就不會知道他們會用哪個程式製作您的設計。有些程式可能無法呈現您想要的外框效果，但另一方面，基本的向量形狀又過於普遍。現在，剩下的工作就是加入標誌（圖 31）。

圖 30：將圖形元素新增到文字

圖 31：新增標誌

如果您依照類似的步驟建立廣告看板，那麼下一步會視您實際用來製作廣告看板的應用程式和設備而略有不同。大部分的寬幅數位印表機都附有 RIP 軟體，可匯入包括 JPG、TIFF、向量 EPS 和 PDF 在內的各種檔案格式。我傾向使用 PDF，尤其是針對同時含有向量和點陣圖元素的設計。

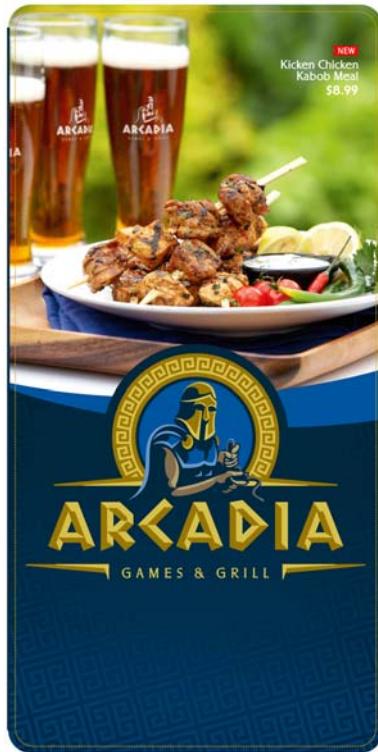
若要建立 PDF，我會先選取廣告看板設計內的所有元素，將它們設為一組（「**Ctrl + G**」），然後按「**P**」鍵，使設計置於頁面中間。若要變更頁面大小，可以取消選取全部，然後在屬性列上輸入廣告看板尺寸。接下來，按一下「**檔案**」▶「**PDF 發行**」，輸入檔案名稱，然後從「**PDF 預設項目**」清單方塊中選擇一個選項。「**印前**」和「**正在編輯**」選項很適合用來產生最高品質的 PDF 檔案。為了縮小檔案大小，我按一下「**設定**」按鈕，然後在「**點陣圖縮減取樣**」區域的「**物件**」標籤內調整設定。廣告看板通常位於高空中，不需要超高解析度，因此我為這個廣告看板選擇 72 dpi，這在我的設計中，會將相片取樣縮小為 72 dpi。我按一下「**確定**」、「**儲存**」。我現在可以將設計匯入 RIP 軟體並且準備列印。

您當然可以使用不同的檔案格式，但要先確定軟體可接受的格式，並瞭解您要製作的尺寸。當您的藝術作品在 CorelDRAW 準備就緒後，按一下「**檔案**」▶「**匯出**」，然後從「**另存類型**」清單方塊中選擇廣告看板軟體可用的檔案格式。大多數時候您可以使用 JPG 或 TIFF。按一下「**匯出**」，然後在下一個對話方塊內調整輸出設定。請注意，對於高掛空中的大型廣告看板，您的作品能按實際大小匯出低解析度檔案，或按縮小比例匯出高解析度檔案。這同樣取決用於製作數位廣告看板的軟體而定。

我用類似的程序為這個品牌製作了許多不同的廣告和行銷素材，例如卡片（圖 32）、菜單封面（圖 33）、車體廣告（圖 34）以及建築告示牌（圖 35），確保每個設計都能傳達一致的外觀與風格。

圖 32：名片、遊戲卡和禮物卡

圖/33：菜單封面

圖/34：車體廣告

圖 35：建築告示牌

Copyright © 2014 Corel Corporation. 保留所有權。所有商標或註冊商標均為其各自擁有者的財產。