

#08

CHIPCO DESIGN
PRESENTS

フリーフォントだけで 作る同人誌デザイン

chipco design / 齋藤

Lorem Ipsum ist ein einfacher Demo-Text für die Print- und Schriftindustrie. Lorem Ipsum ist in der Industrie bereits der Standard Demo-Text seit 1500.

FREE

FONT

als ein unbekannter Schriftsteller eine Ladung voll Wörter nahm und diese durchsetzte, um ein Musterbuch zu erstellen. Es hat nicht nur 5 Jahrhunderte überlebt, sondern auch in Spruch in die elektronische Schriftbearbeitung geschafft (bemerke, nahezu unverändert).

DESIGN

Bekannt wurde es 1960, mit dem Erscheinen von "Letraset", welches Passagen von Lorem Ipsum enthielt, so wie Desktop Software wie "Aldus PageMaker" - ebenfalls mit Lorem Ipsum.

「フリーフォントでデザインする実例集」

- 01 フォントについて
- 02 フリーフォントのえらびかた
- 03 文字のデザインの基本
- 04 フリーフォントのつかいかた

FREE FONT DESIGN

**フリーフォントだけで
作る同人誌デザイン**

ダウンロード版

☐ chipco design 齋藤

CONTENTS

06 まえがき

CHAPTER 1

フォントについて

- 08 フリーフォントとは
 利用規約について
 ダウンロードのしかた
- 09 有料フォントとのちがい
- 10 クセの強いフォントに注意
- 11 フォントの種類
- 12 フォントに関する様々なちがいについて
 フォントと書体のちがい
 フリーフォントとオープンソースフォントのちがい

CHAPTER 2

フリーフォントのえらびかた

- 14 まずは有名なフォントに似たフォントを
- 16 可読性の良いフォントを
- 18 ロゴに使えるフォントを
- 20 おすすめフリーフォントサイト

CHAPTER 3

文字のデザインの基本

- 20 基本の文字詰め
- 22 重要度を決める
- 24 うごかしてみる

CHAPTER4

フリーフォントのつかいかた

- 28 加工する
- 32 大きくつかってみる
- 36 高級感を出す
- 40 ランダムに置く
- 44 ログにする
- 48 複数のフォントをつかう

52 有料フォントの紹介

モリサワパスポート

LETS mojimo

MOJI パス Adobe Fonts

55 ダウンロード先一覧

56 あとがき

*この本の表紙、本文ページを1.2ページ程度ツイッターやブログに載せるのは問題ありません。
(その時は感想やタイトルが入っているとありがたいです)

*デザイン部分はIllustrator CC、Photoshop CC、InDesign CCで制作されています。

*本来は「書体」と記すのが正しい箇所もありますが、わかりやすさのため「フォント」で統一しています。(P12参照)

INTRODUCTION

まえがきです。chipco design 8冊めの本はフリーフォントの本となります。
ネットでおすすめフリーフォントを紹介する方は多いものの、フリーフォントをどう使うかまで書かれることはあまりないので書いてみることにしました。

本当は有料のフォントをメインで紹介したほうがクオリティが上がるのは確実なのですが、おそらく多くの同人作家は有料で購入したり年間契約するほどではないというのが実情かと思います。なのでフリーフォントメインになっていますが、後半の実例に関しては有料のフォントでも活用できる内容です。

フリーフォントを工夫してちょっとでも良いデザインがしたい！ という同人作家さんへの手助けになればとても嬉しく思います。

フリーフォントとは

フリーフォントとは、無料でダウンロードができるフォントのことを指します。本来、フォントの開発にはお金も時間もかかり制作費が必要ですが、厚意であったり趣味であったり、様々な理由により無料でフリーフォントが公開されています。

ただし「個人で使っていいけど商用ではダメ」とか「再配布は禁止」など、フォントによりそれぞれの規約があります。権利者の規約に基づいて使いましょう。

利用規約について

フォントにはそれぞれ利用規約があります。今回は同人誌のためのフォントの紹介ですので同人誌であればどのフォントも使えます。ただし、同人誌でもアダルト NG や小部数のみ OK のフォントもあります。また、商用利用不可のフォントも掲載しています。ほとんどのフォントにはライセンスを記したテキストデータが入っていますのでダウンロードしたときはそちらもご確認ください。

ダウンロードのしかた

本屋さんにあるフリーフォント本は CD-ROM 付きでそこからフォントをダウンロードして使用できるようになっています……がこの本は同人誌ということもあり CD はありません。すみません……お手数ですが、ダウンロードしたいフォントがあったらそれぞれ検索して頂くか、リンク集のページ (P55) からアクセスしてください。

有料フォントとのちがい

無料と有料フォントのいちばんの違いはフォントのクオリティです。有料のフォントは細部まで作り込まれているため、必然的にデザインのクオリティも上がります。あとは日本語のフォントの場合、フリーフォントには漢字が収録されていないものも多く表現手法が狭まってしまう。もしフリーフォントに物足りなさを感じてきたら、それが有料フォントを買うタイミングかもしれません。

上が「ラグランパンチ」、下が「FZ ゴンタかな」。キラキルでも使われたラグランパンチはフォントワークスによる有料フォントで漢字にも対応しています。FZ ゴンタかなはひらがなのみのため、漢字を使いたい場合は他のフォントで代用しなくてはなりません。今回はよく似ていると言われることから比較対象にしてしまいましたが、FZ ゴンタかなもとても魅力的なフォントであることには違いありません。可能な限りフリーフォントの魅力を引き出す本になればと思います。

クセの強いフォントに注意

フリーフォントには様々な種類があり、思わずどれもこれも使いたくなってしまいます。ですが中には文字の特徴が強すぎて読みづらかったり浮いてしまうフォントもあります。画面のすべてを目立つフォントで埋めるのは避け、また文字量が多い箇所はシンプルなフォントにしておきましょう。

＼ 全体的にデザインフォントを使用 ＼

＼ ピンポイントでデザインフォントを使用 ＼

かなり極端な例ですが、フリーフォントのピグモをすべてに使ったもの（左）とタイトルのみに使ったもの（右）。ピグモはすべての文字に違った雰囲気があるという斬新な面白さがありますが、それが長いタイトルに使われてしまうと読みづらくなってしまいます。また、英文表記もまとまりが無く画面が締まらなくなってしまいます。この場合は目立たせたいタイトルのみを使い、タイトルが長い場合は別のフォントに差し替えた方が良くなりそうです。

フォントの種類

フォントは和文、欧文ともに大まかに分類することができます。絶対に知っておかないといけない知識ではありませんが、簡単に紹介します。

欧文フォント

セリフ font

フォントの先端にある飾り（セリフ）がある。長文でも読みやすい。

サンセリフ font

セリフのないフォント。ほぼすべてのサンセリフは文字の太さが均一。

スラブセリフ font

太いセリフのついたフォント。太く、縦線と横線がほぼ均一。

スク립ト *Font*

いわゆる筆記体。手書きっぽいラフなものを含むことも。

デコラティブ FONT

上記の法則とは関係なく作られたフォント。フリーフォントにも多い。

和文フォント

明朝体 フォント

縦は太く、横は細い。欧文のセリフに相当する。

ゴシック フォント

縦横の太さが均等。欧文のサンセリフに相当する。

丸ゴシック フォント

ゴシック体の両端や曲がりなどを丸めたもの。

筆書体 フォント

筆を使って手書きで書かれたようなフォント。

デザイン フォント

上記の法則とは関係なく作られたフォント。フリーフォントにも多い。

デコラティブ、デザインフォントは有料のフォントでは見かけない斬新さがあるためつつい多くダウンロードしがちですが、どの種類にも役割があります。見栄えがいいからダウンロードするのではなく、デザインにぴったり合うためのフォントを探し、使うのが良いかと思います。

フォントに関する様々なちがいについて

フォントと書体のちがい

この本では本来「書体」と書くべきところを、わかりやすさのため「フォント」で統一しています。ですが念のため違いを簡単に説明します。たとえば源ノ角ゴシックには源ノ角ゴシック R、源ノ角ゴシック B、など7種類のウェイト（太さ）があります。その中ですべてのウェイトをまとめた源ノ角ゴシックを書体、ひとつひとつの R、Bなどをフォントと言います。例えると入れ物が書体、その中身がフォントとなります（もう少し詳しい説明もあるのですが文字数につき今回は割愛）。ただ現在ではあまり違いが意識されることがないため、すべてフォントという表現でも特に問題はありません。

源ノ角ゴシック
(書体)

源ノ角ゴシック ExtraLight ……フォント

源ノ角ゴシック Light ……フォント

源ノ角ゴシック Normal ……フォント

フリーフォントとオープンソースフォントのちがい

掲載した源ノ角ゴシック、源ノ明朝はフリーフォントですがそのまゝにオープンソースフォントです。オープンソースフォントとは、フォントを作成・編集するためのファイルが公開されていて、無料でファイルを入手できる、自由に改変・再配布可能、自由に使用できること、が明言されています。

同人に例えると、「私の作ったオリキャラのデータ置いておくから好きに二次創作してね。でも利益は出しちゃだめだよ」という感じに近いです。そのおかげではんまり明朝など、オープンソースフォントから派生したフリーフォントが増えています。

フリーフォントのえらびかた

CHAPTER 2

まずは有名なフォントに似たフォントを
可読性の良いフォントを
ロゴに使えるフォントを
おすすめフリーフォントサイト

-SELECT-

1

まずは有名なフォントに似たフォントを

デザインに入る前に、まずは一通りフリーフォントを集めましょう。しかし、フリーフォントはあまりにも数が多いため、何をダウンロードしていいのか悩んでしまいます。そこでオススメしたいのが「有名なフォントに似たフリーフォントをダウンロードする」ということ。Helvetica、Trajanなど、クオリティが高いフォントに似たフリーフォントを使えば見た目が変わってきます。

//// 有料 ////

Helvetica

>>>

DIN

>>>

Garamond

>>>

TRAJAN

>>>

ヒラギノ角ゴ

>>>

//// 無料 ////

Lato

BEBAS NEUE

Cormorant

CINZEL

源ノ角ゴシック

／ 他にもいろいろあるけどまずはこれらがオススメ ＼

／ 普通のフォント ／

／ 有名なフォントに似たフリーフォント ／

左のフォントはウェブページを見やすくするためのフォントなので、タイトルロゴの良さとなると厳しいかもしれません（フォントの質が悪いというわけではないです）。右の Trajan に似た Cinzel を使うと高級感が出てきて画面が締まる感じがします。……という感じでまずは有名なフォントに似たものを使ってみることをおすすめします。

似てるフォントはパクリじゃないの？

有名なフォントに似たフリーフォントはたくさん存在しますが、そもそもそれってパクリじゃないの？ 使っていいの？ という疑問もあると思います。結論からいうと特に問題はありません。フォント自体も似ているとはいえコピーなど違法行為をして作られたわけではなく一文字ずつ制作されています。

例えば Trajan に似せたフォントの Cinzel はパクリ目的ではなく、作者の Natanael Gama 氏がデザイナーがライセンスに違反してフォントを使用しているという事態に直面し、違反しない形でフォントを使えるようにするため、無料で使用できるフォントをクラウドファンディングで資金を調達し作成したといういきさつがあります。

というわけで既存のフォントに似ているからという理由で萎縮はせずに、フリーフォントに感謝の気持ちを忘れず積極的に使っていきましょう。

2

可読性の良いフォントを

次にダウンロードをオススメしたいのが、可読性の良いフリーフォント。できるだけ読みやすいフォントを使うことにより、フリーフォント感がぐっと減ってきます。あまりにも読みづらいフォントというのはそんなに無いのでお好みで選んでも大丈夫ですが、いくつかオススメを紹介します。

しっぽり明朝

オープンソースフォントの源ノ明朝を改変しているため読みやすい。

はんなり明朝

漢字と英数字、記号などはオープンソースフォントの IPA 明朝体を使用している。

まるがめ本丸 ゴシックmini

手書き感のあるクセのない丸ゴシック体。

kawaii 手書き文字

手書きのペン字をフォント化。手書きだけど字がきれいなので読みやすく、しかもかわいさもある。

Nunito

かわいい系に使いやすいラウンド（角丸）フォント。かわいくもあり洗練されている。

Buffalo Script

シンプルなスクリプトフォントは重宝するので持っておきたい。

ロゴに使えるフォントを

最後はタイトルやロゴ向けのフリーフォント。同人誌向けのものを紹介します。そして最終的には無料なんだし好きなものを自由にダウンロードすればいいじゃん、という思いもあるので、これらは参考程度に見てもらえるとありがたいです。

キルゴU

太さがあり漢字も使えるのでロゴに使いやすい。

POTRA

線が二重になっていてデザイン性が高くとてもカッコいい。

OTADESIGN
Rounded

「二次元美少女のためのぷにぷに欧文フォント」がコンセプトのフォント。

Prince of Java

文字にくるくるがついているので加工なしでそのまま使えそう。

Ikaho

漫画の擬音のような感じでポップな印象を与える。

ぽーら

ひらがなしか無いものの文字がとてもかわい。

からかぜ

手書き感&おしゃれ感を出したいときにぴったりハマる。

こまどりmini

有料フォント「つばめ」に似た雰囲気があり、最近の流行をおさえている。

おすすめフリーフォントサイト

Google Fonts

Google が提供している web フォントサービス。ダウンロードして印刷物に使用することも可能。P14 で紹介したフォントは Google フォントが多い。

同人 ○

商用 ○

<https://fonts.google.com/>

フロップデザイン

説明不要の有名フリーフォントサイト。日本語がメインのためとても重宝。また、ポップでかわいいものが多く同人誌ととても相性が良い。使い方によっては購入が必要。

同人 ○ (小部数)

商用 × (購入すれば○)

<https://www.floppdesign.com/>

フォントダス

商用利用可能のフリーフォントの紹介サイト。手書き風、POP などカテゴリ別に探すことができ便利。また、しゅぽり明朝など独自にフリーフォントも制作し配布している。

<https://fontdasu.com/>

Font Squirrel

商用利用 OK のフォントだけを集めたサイト。手作業でピックアップして掲載しているとのこと。海外のサイトだがカテゴリ別になっているのでとても探しやすい。

同人 ○

商用 ○

<https://www.fontsquirrel.com/>

Twitter

Twitter でも積極的にフリーフォントの情報を流してくれる方はフォローしておくで便利。

[コリス \(@colisscom\)](#) …商用、同人可の日本語フリーフォントをまとめている。

[Photoshop VIP \(@photoshopvip\)](#) …定期的にトレンドの欧文フリーフォントをまとめている。