

認識西洋書法

王和慶 / 私立中國文化大學廣告系副教授

壹、課程說明

一、設計理念

（一）書法國際觀

中文有自己獨樹一格的書法，歐、美各國也有一套西洋書法。中文書法的工具是毛筆，西洋書法係用沾水筆寫成的英文字體，稱為西洋書法（Calligraphy）。

（二）揉和中西文化之美：

中文的含蓄，西洋文字的活潑，兩者若能巧妙合併運用，將更凸顯版面典雅深邃之美。因此配合充實高中藝術教育教材，利用美術課程介紹西洋書法及練習，認識西洋書法的活潑及文字之美，了解其實際應用於平面或視覺形象設計的廣泛性，進而引起學生學習的興趣。

（三）鼓勵教師教學創意及激發學生課外的學習興趣：

為增進教學的活潑性，儘量引用實例引導學習者進入西洋書法的領域，以期每位學習者對西洋書法的基本概念，並能將其實際運用於各項平面設計中。

二、課程目標

- （一）認識西洋書法淵源及其背景。
- （二）介紹西洋書法種類及書寫工具。
- （三）西洋書法多元化應用與視覺形象設計之關聯。

(四) 讓學習者對西洋書法藝術有基礎概念，並能實際運用於各類平面設計中。

三、教學對象：高中學生，具備基礎英文能力，有平面設計課程之學校者更佳。

四、教學時數：六節（一週一節）

五、教學領域

香港學校很早就接受西方文化，課程中即有完整西洋書法課的安排，在國內只有POP中文字的習作，鮮有西洋書法正式課程，雖然平時透過各個西洋書法網站亦可學習，但為了讓國內高中學生及早接觸歐美文化及深度了解其中奧妙，實有必要進一步正式學習課程規劃，使學生的藝術教育更具國際觀。

1. 本課程係針對由英文26個大小寫字母及阿拉伯數字0-9組合，用沾水筆寫成的字體，稱為西洋書法。
2. 各學校常於校內或校外舉辦各項靜態（如製作卡片）、動態（如校慶）等活動，本課程儘量引用實例教學，將西洋書法如何應用於活動中的邀請卡、海報、看板等平面或立體視覺形象設計中。
3. 教學內容中有運用西洋書法實際設計海報的課程。

六、課程架構

主題	認識西洋書法		
課程內容	認識西洋書法淵源及其背景	介紹西洋書法種類書寫技巧及工具	西洋書法應用與視覺形象設計
課程時數 (節數)	一小時（一節）	三小時（三節）	二小時（二節）
課程內容 參考資料	1.西洋書法源起 2.Calligraphy By Mr. Elfriede Laschitz 3.The ART of Calligraphy By Mr. David Harris	1.Calligraphy and Lettering Design By Newhall 2.Calligraphy and Techniques use By Eugene Metcalf 3.Calligraphy and Lettering By AI Mack	Communicating with Brush and Pen in Graphic Design By ichard Emery

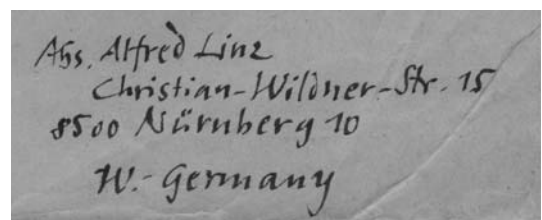
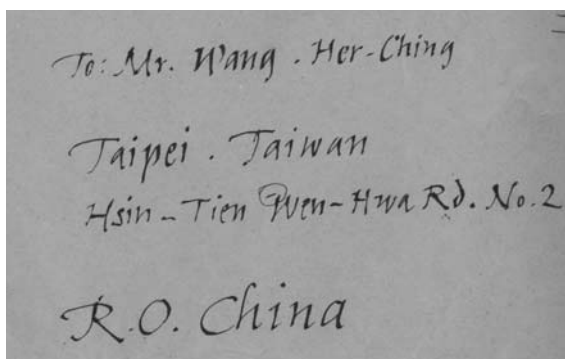
貳、教學內容

一、教材設計

每節上課將製作powerpoint及拍攝書寫動作video，利用看圖解說的方式，讓初學學生容易進入西洋書法學習領域。

二、作品示例

(一) Professor Linz 書法教授字帖作品介紹之一

練習西洋書法是需要好範本臨摹的。

教我西洋書法的德國林茲教授（Prof. Alfred Linz），是位風範儒雅的字學專家，對西洋字體從古至今有深入的研究，上課時曾分給學生許多好字帖，主要分為方體字、圓體字、英文書寫體、哥德字體…等。

這些作品是林茲教授到法國巴黎、義大利古都及歐洲一些古文化國家，蒐集古老的優美字體以及好的碑文資料，然後再加以研究、分析整理，配以名人名言，創作出屬於自己的新字體，他將這些資料、心得編輯成書當做教材。

我們經常由電影海報或書籍封面的文字，體會字體設計的重要性。如果對字學有心學習的話，應持之以恆，努力研習創作，依不同企劃主題方向，設計不同形象風格的字體，將來定能成為獨創一格的字體形象設計。

（二）個人於西德研究西洋書法作品介紹

此作品是運用木板來表現，首先策劃字體設計的草圖，為了作出木材底紋必須先用乙炔焰將木板表面燒過，再用鋼刷刷去肉質部分，留下莖部，再行刻字（字體為凹下部分，上色印刷即為反白字ZIGEUNER MUSIK）

此作品為「揉合中西文化之美」的典型範例

一九八三年八月，在德國紐倫堡著名的名勝之一Weinstadel（現今為學生宿舍）舉辦返國前惜別會，製作的邀請函（如圖）時間、地點、文案，就是用沾水筆書寫，荷花則是用小毛筆繪製。

我在設計這張邀請卡時，特別用中國水墨畫——荷花代表東方文化配以西洋書法，亦表現東西方文化相容的可行性。

用吉普賽民俗服裝上的圖紋作為邊飾，再搭配字體形象設計，凸顯這個作品的原始而樸拙，符合吉普賽音樂不拘小節的風格特質。

花園雜誌刊頭標準字設計

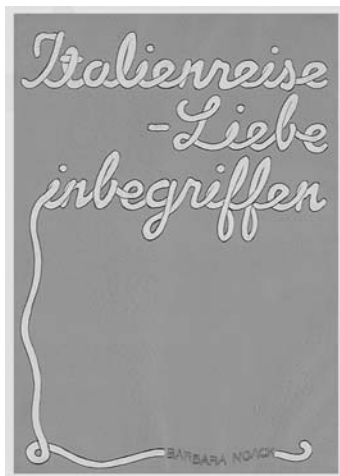
蜂蜜瓶罐標籤設計

長榮集團—長航旅遊標準字

在Dong's流行服飾的標誌中，是用毛筆書寫組合而成的形象標誌。

長榮集團感謝卡

為一本義大利旅遊愛情小說的封面設計，我本能的聯想到：利用義大利麵條的造型，來創造標題文字，設計上一方面考慮色彩活潑，另一方面也注意吻合主題造型形象。

當字學研習到一定基礎後，對字體、字型、及書法皆能有所認知並具基礎，進而自行創造字體，發展成視覺形象的标准字或字體標誌。

一般人往往認為練習書法是件難事，事實上在字體形象設計上，我們會對一個字，例如「Dong's」練習書寫十幾次、五十次、甚至上百次，然後從其中選出字形較好及符合形

象的字母，重新組合出整個字來。經過這樣多次的篩選，字體品質自會提昇，設計當然較具創意。這是一個值得學習的好方法，提供大家參考。

酒瓶籤設計

酒瓶籤黑白稿

酒瓶籤設計，利用英文書寫體及花邊製作新的水果酒瓶籤，英文書寫體之前已練習過，加上各式的設計花邊，花邊線條有粗有細，弧度亦是有大有小——形成對比美，塑造各式有創意主題形象。

參、教學活動

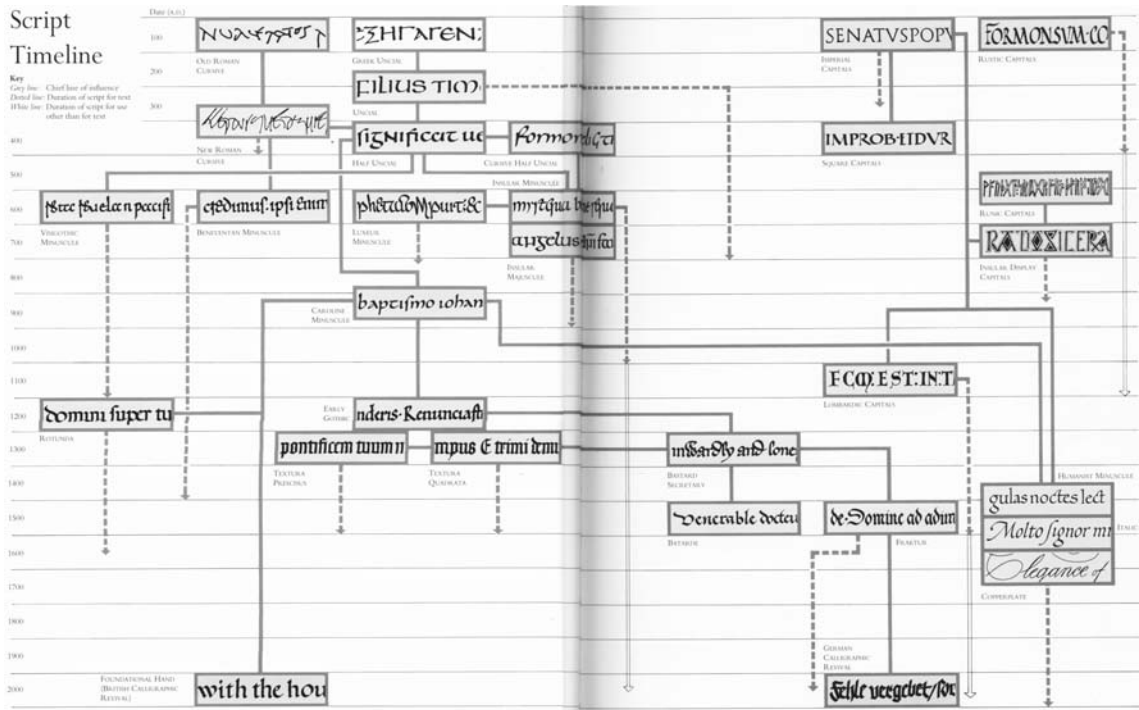
單元一：認識西洋書法（一節）

單元二：介紹西洋書法種類書寫技巧及工具（三節）

單元三：西洋書法應用與視覺形象設計（二節）

單元一 認識西洋書法				
教學活動	教學目標及過程	時間分配	教學資源	活動觀察
介紹西洋書法	1. 介紹各國書法後特別介紹西洋書法之奧妙供學生認識。概述西洋書法歷史背景及其淵源。 2. 書寫範例介紹	一小時 （一節）	1. notebook電腦一台 2. 單槍投影機 3. 用power point軟體簡介課程播放銀幕	

一、西洋書法歷史演變

二、西洋書法簡史Calligraphy（摘自香港天主教培盛中學）

書法與書寫工具有非常密切的關係。中國書法與西洋書法除了在文字造型上有分別之外，在書寫工具上亦是全然不同的，故所產生的效果和藝術性便截然不同。從歷史遺留下來的書法作品中，可以明顯地看到其中的演變和特色。

中西書法在不同時期和不同的地域都有不同的字體出現。西洋書法字體造型的改變有以下三種因素：

1. 書寫工具之改變（由尖筆至軟平筆變為硬平筆）
2. 書寫工具的運用技法
3. 書寫的速度

以下所列是近二千年以來，最具代表性的九種西方書法字體。

IMP·CAESARI·DIVI·NERV
 TRAIANO·AVG·GERM·D
 MAXIMO·TRIB·POT·XVIII

1

DALIAELVCO SVBIMOE
 LORIBVS ET DVLCIADS
 AMQFBATDICTOPAREI

2

NE NEAS MAGNAOUEINCUSNI
 TESTATUR QVED EOSTERVAASA
 BISIAMMILIOSTIOSITTECA
 EXORITURIREPIDOSINTERDIS

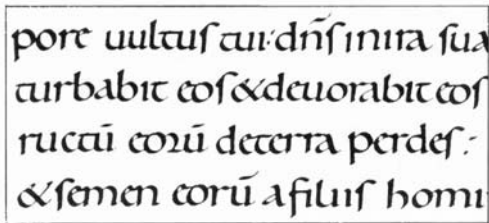
3

ΑΒΙΛΛΥΤΕΜΓΕΝΥΙΤ
 ΑΣΛΛΥΤΕΜΓΕΝΥΙΤ
 ΙΟΣΥΡΗΛΥΤ

4

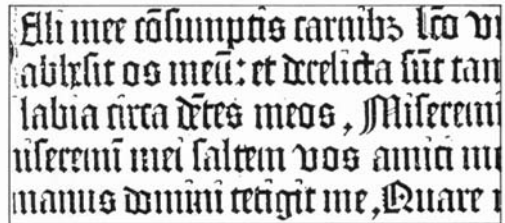
clarificatus esset
 cum uero in uacua se
 iohannis euangelice r

5

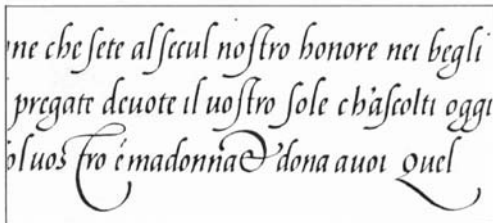
port uultus tui dñs in ira sua
turbabit eos & deuorabit eos
ructū corū de terra perdes
& semen corū a filis homi

6

Ali mee cōsumptis carnibz lco vi
ablit os meū; et delecta sūt tan
labia circa dētes meos, Miseream
iseream me saltem vos amici mi
manus domini tetigit me, Quare i

7

ne che sete al sicul nostro honore nei begli
pregate deuote il nostro sole ch'ascolti oggi
o suoi fro e madonna d' dona auoi ouel

8

A
Letter of Credit.

9

圖1 是古羅馬帝國石碑上的文字。其造型與比例都被字體歷史學家一致認為是最優美的範例。

圖2、圖3 基本上都是羅馬大草字體，但兩者除了字形不相同之外，書寫工具的運用技法都有所改變。圖2的SQUARE CAPS所用的硬平筆是用較平的角度來寫，因此出現橫細直粗的線條，而圖3的RUSTICA字體則用了較直的角度來寫，因此出現了橫粗直細的線條。

圖4 是UNCIAL字體，基本的羅馬大草開始有了明顯的改變。注意「EMH」字母，它們的造型開始變「圓」了，接近小草的樣子。其他重要的改變就是這套字母不再侷限於兩線之間。例如「PH」字母開始有高低之分，為另一種小草的特徵。

圖4、圖5 字體可以說是由羅馬大草變為小草的過渡字體。

圖5 HALF-UNCIAL，更加接近小草。注意「LHGEMA」，字母已經是很清楚的小草了。

圖6 抄寫員不斷地以流利及迅速的手法來書寫大草，經過八百年的逐漸演變，西方出現了第一套正式的小草字體CAROLINGIAN MINUSCULE。

圖7 哥德體是一種具有濃厚北歐特色的字體。它的特徵是高身，直線條，字母與字母之間排得很密。西方發明了印刷機後所設計的第一種字款亦是哥德體的，所以是一種較為一般人熟識的字體。

圖8 十六世紀意大利的Italic是一套可以書寫得快而又美觀的字體。因為它的筆畫流暢及自然，所以成為書法家喜愛的字款之一。

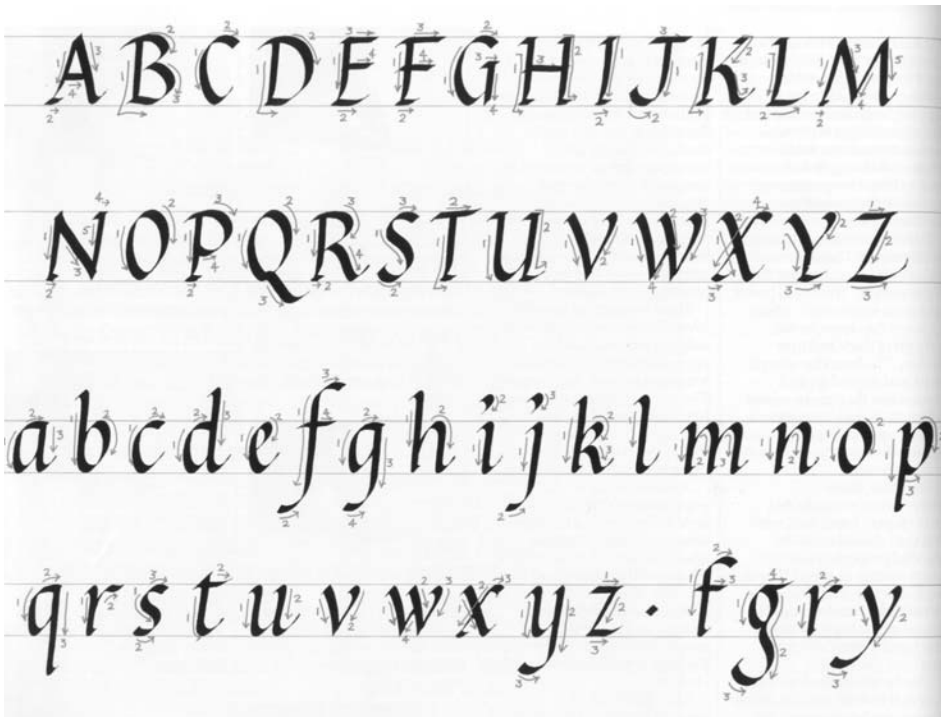
圖9 COPPERPLATE字體是用尖而軟的鋼筆嘴來書寫的，粗細花邊線條與字體線條的對比，凸顯製作者的用心與優雅。這是典型的十八、十九世紀的字體。

三、西洋書法書寫

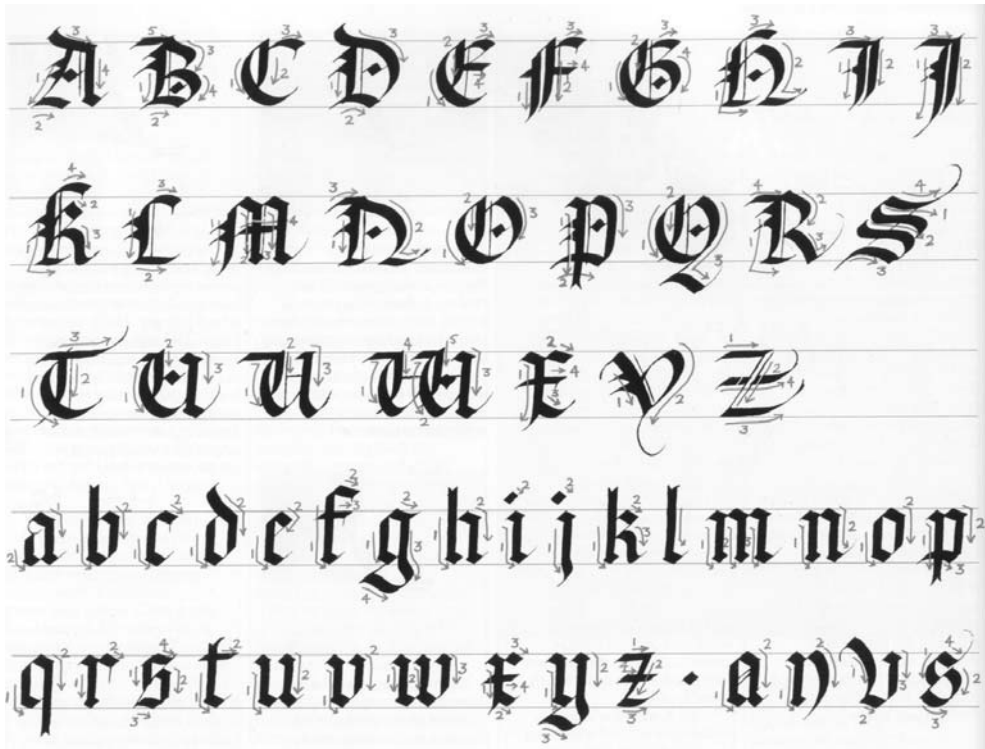
(一) 羅馬體〔基礎體〕筆順

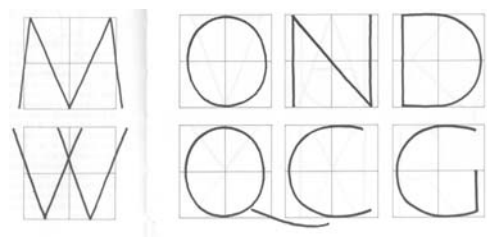
(二) 斜體 (斜體根本結構與羅馬體相同，但與正體顯著不同在於斜體的字母斜度約75°至80°)

(三) 哥德體 (Gothic Blackletter筆順)

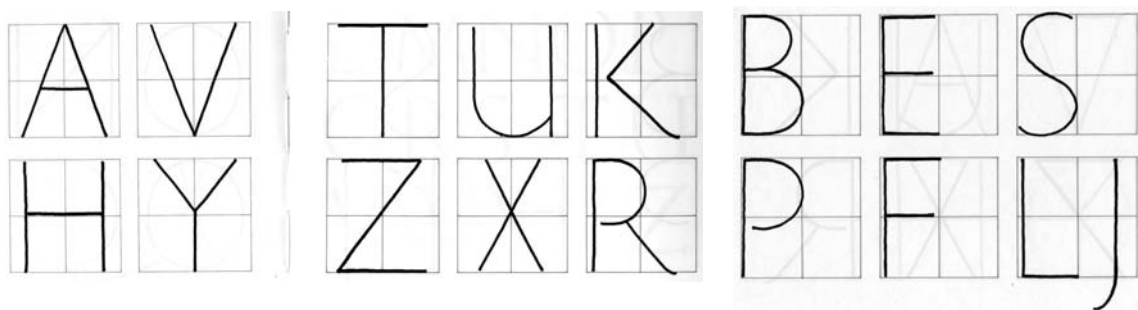
四、西洋書法的骨架與比例

英文的二十六個字母源自羅馬帝國。約於公元一一四年，在羅馬的一座著名的建築物TRAJAN COLUMN上，刻有許多英文字母，這些字母被歷史學家和字體學家們讚譽為最美觀的字母，無論在造型和比例上，都一致認為是最具代表性的一套字體。如今大家所熟悉的大楷，均曾在羅馬帝國

時代所流行，所以人們普遍地將英文大草稱為羅馬體。

所謂「骨格」，便是將每一個字簡化為線條後，仍保留原有的比例和造型，在骨格上較容易清楚地看出字母的結構和比例。

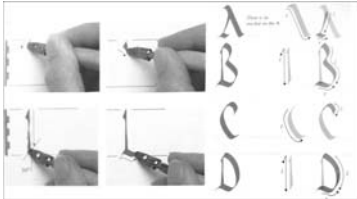

單元二 介紹西洋書法種類書寫技巧及工具

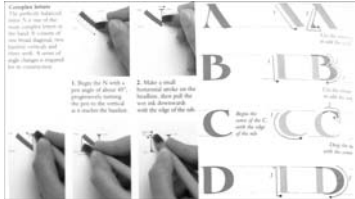
教學活動	教學目標及過程	時間分配	教學資源	活動觀察
介紹西洋書法種類 書寫技巧及工具	1. 介紹各式書法範例 2. 書寫工具介紹—— (1) 筆的種類 (2) 紙的種類 (3) 墨水的種類 3. 介紹西洋書法正確 握筆方式及斜體字 書寫之角度 4. 大小寫字體比例及0 ~9阿拉伯數字書寫 5. 大小寫字母適當字 距、行距、段落距	三小時 (三節)	notebook電腦一台 單槍投影機 用powerpoint 簡介課程 播放銀幕	

一、各式書法範例

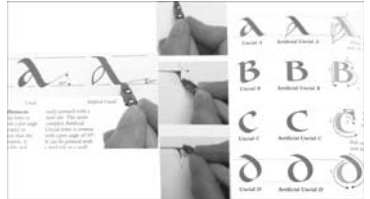
(1) Rustic Capitals

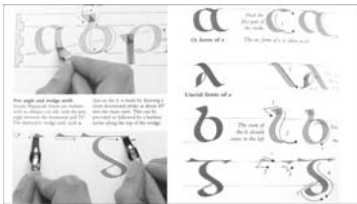
(2) Square Capitals

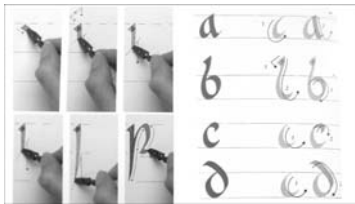
(3) Uncial & Artificial Uncial

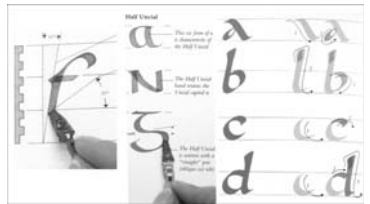
(4) Insular Majuscule

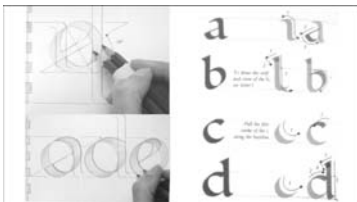
(5) Insular Minuscule

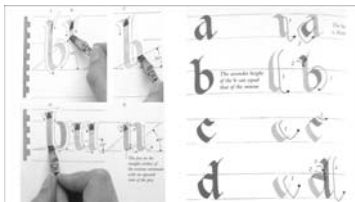
(6) Caroline Minuscule

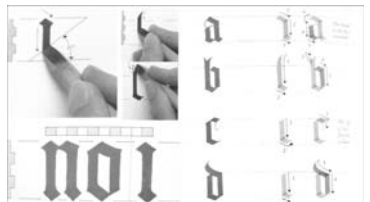
(7) Foundational Hand

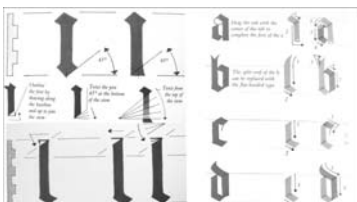
(8) Early Gothic

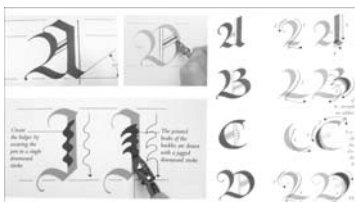
(9) Textura Quadrata

(10) Textura Precisus

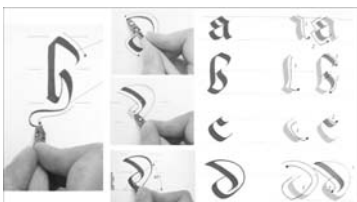
(11) Gothic Capitals

(12) Lombardic Capitals

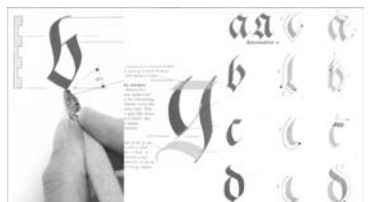
(13) Bastard Secretary

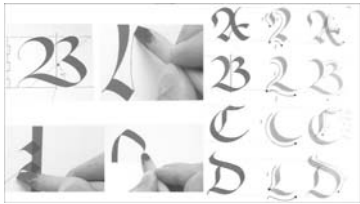
(14) Batarde

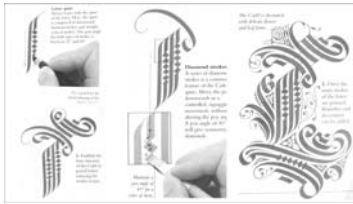
(15) Fraktur

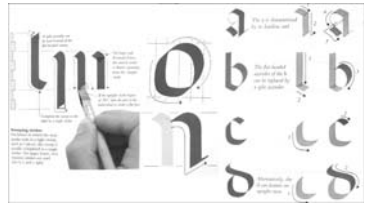
(16) Bastard Capitals

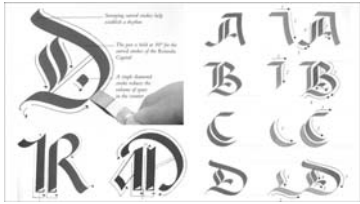
(17) Cadels

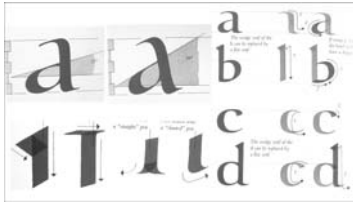
(18) Rotunda

(19) Rotunda Capitals

(20) Humanist Minuscule

(21) Italic

(22) Humanist & Italic Capitals

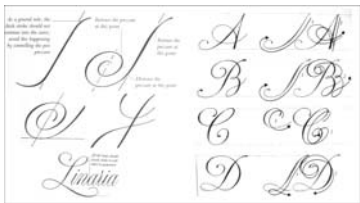
(23) Italic Swash Capitals

(24) Copperplate

(25) Copperplate Capitals

二、工具介紹

(一) 工具的種類

各式種類筆頭

圓筆頭

海報用筆頭

方筆頭

筆頭及筆桿

(二) 紙的種類

練習時所用紙張為五公分見方的方格紙，紙質以滑面較為妥當，如道林紙及雪銅紙，初學者可購買A4大小的練習簿勤加練習，依序練習各種字型。熟練之後可試著練習書籤、標籤、卡片、海報，進而可試著練習書寫整篇的詩詞文章，發揮其西洋書法的創意結構。

(三) 墨水的種類

Dr.Ph.Martin's
礦物質高濃度型

Dr.Ph.Martin's
壓克力型

Dr.Ph.Martin's
不褪色型

PILOT墨水

三、介紹西洋書法正確握筆方式及斜體字書寫之角度

書寫的時候，沾水筆方筆頭與書寫紙張應維持約40-60度的角度，依個人手勢握筆，書寫時輕握筆桿切忌用力，線條自然形成粗細有致的優美造型，先熟記練習每個字母造型及比例，由大寫字母、小寫字母及阿拉伯數字開始練習，接著練習一段一段的詩詞，再來就是整篇文章。

四、大小寫比例

西洋書法字母有一定的比例與字型，如（表一）中列出英文字母大寫字母的長寬比例及書寫體大小寫字體比例。

通常小寫字母是大寫字母比例之二分之一強（例如大寫字母高為兩公分，小寫字母高為一公分強）。

1. M、O、Q、W其字母長寬比例為1:1
2. A、C、D、G、H、N、U其字母長寬比為4:3
3. K、T、V、X、Y、Z其字母長寬比為3:2
4. B、E、F、J、L、P、R、S其字母長寬比為2:1
5. I如其筆頭線條粗細書寫之

ABCDEFGHIJKLMNQRSTUUVWXYZ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
+	M.O.Q.W
$\frac{3}{4}$	A.C.D.G.H.N.U
$\frac{3}{2}$	K.T.V.X.Y.Z
$\frac{1}{2}$	B.E.F.J.L.P.R.S

◆以上為西洋書法大寫字體正確比例
◆小寫字母比例為大寫字母比例的 1/2 強

英文字母大寫字母的長寬比例

英文書寫體大小寫及阿拉伯數字書寫範本

五、文案內容應保持適當字距、行距、段落距

另外整篇文章的書寫時除注意保持適當字距、行距、段落距還須注意留白及版面編排（居中的排法、左齊、右齊的排法或不規律的排法等）。

單元三 西洋書法應用與視覺形象設計				
教學活動	教學目標及過程	時間分配	教學資源	活動觀察
西洋書法多元化應用與視覺形象設計之關聯	1. 介紹文字設計 2. 各式圓頭筆、方頭筆書寫技法的介紹 3. 美的形式原理 4. 實用範例—封面、瓶籤、菜單、包裝、產品、碑文設計、視覺形象設計等。	二小時 (二節)	notebook電腦一台 單槍投影機 用powerpoint 簡介課程 播放銀幕	

一、介紹文字設計

(一) 確立主題文字的排法：

再加上創意花邊造型，常常可以運用在精品店或是禮盒設計上，亦是字體設計課程不可缺少的一環，設計者依作品的主題創造獨特的花邊造型，各式造型是由設計者平日蒐集的各式花邊匯集的，譬如：像行雲流水、團雲的造型、橢圓造型、有的像中國如意的造型、牡丹花的造型，可塑造勻稱圓滿的造型或不規則的造型，依主題形象而定。

(二) 注意留白美：

花邊線條的粗細與線條內部空間大小搭配，特別注意花邊與字體之間的留白美，在錯綜複雜粗細線條交錯之中，形成整體的勻稱留白、靈活運用。

(三) 注意線條對比、弧度對稱與不對稱構圖：

花邊製作特別要注意，當花邊線條交會時往往以一粗一細的線條交錯形成較為活潑的對比美，花邊弧度有對稱與不對稱的構圖作法，可在描繪弧度時以一大一小的弧度來配置製作，（如下圖）。

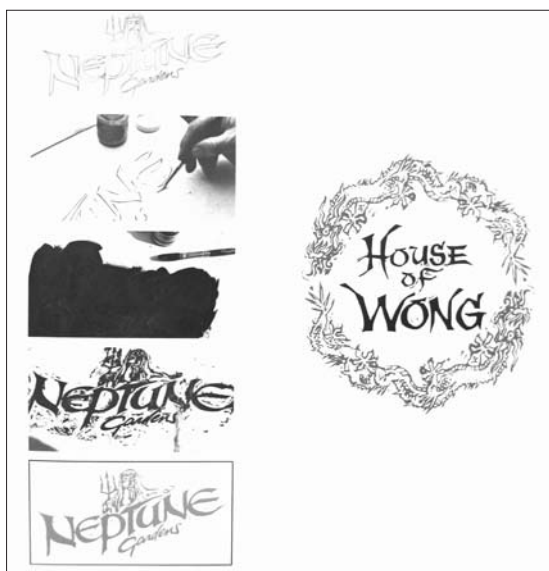
創意花邊設計

二、各式書寫技法的介紹

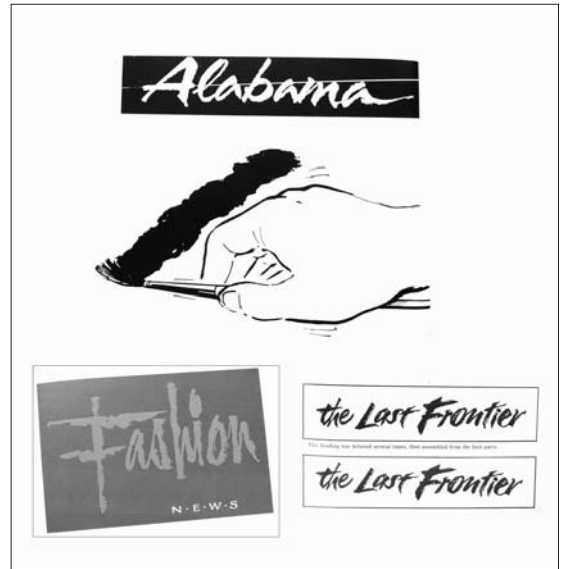
噴畫

木刻

硬筆刷

乾筆刷

三、美的式原理

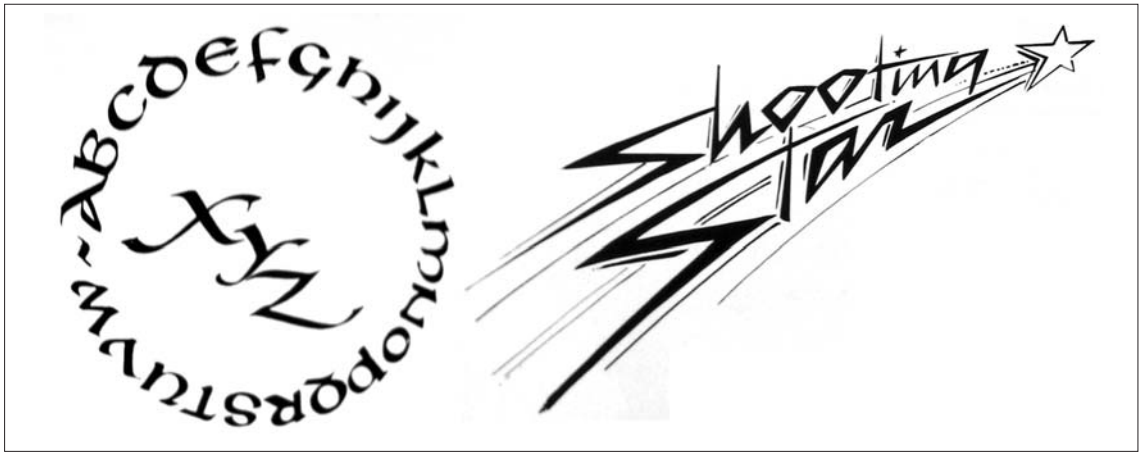
(一) 美的形式原理包含

- (1) 對比 (2) 漸層 (3) 律動 (4) 主從 (5) 比例 (6) 對稱 (7) 平衡
 (8) 反覆 (9) 統一 (10) 協調

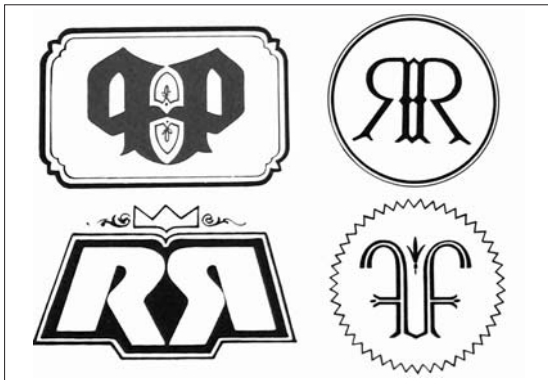
(二) 範例介紹

對比 (大小、大小寫)

漸層

對稱

對比(粗細)

四、實用範例——封面、瓶籤、菜單、包裝、產品、碑文設計等

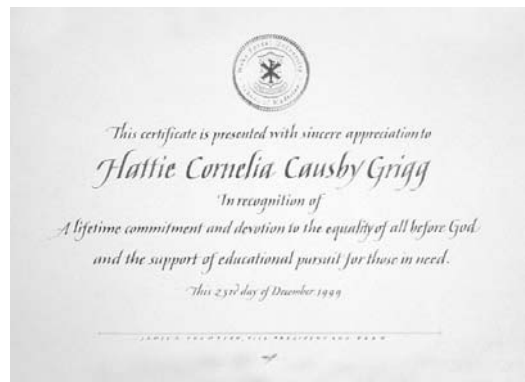
範例介紹

月曆設計

T-shirt設計

書證設計

封面設計

音樂會DM設計

DM設計

插畫文字設計

標準字設計

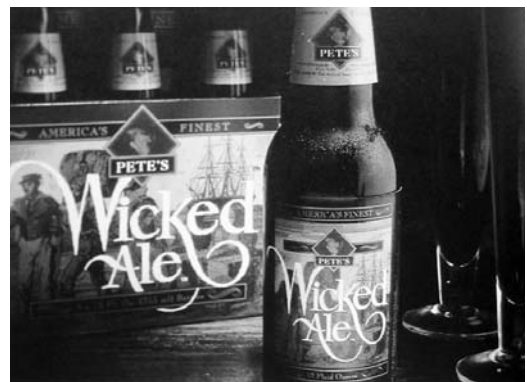
紀念碑設計

視覺形象設計

視覺形象設計

包裝瓶籤設計

肆、教學評量：

第三週：運用圓筆頭書寫

使用0.5公分見方方格道林紙，書寫英文詩詞兩篇，包括大小寫及阿拉伯數字之練習。

第六週：運用方筆頭書寫書寫，酒館價目表海報一張。

伍、參考書籍資料及參考網站：

參考書籍：

Novum press Elfriede Laschitz Kalligraphie Calligraphy 作者：Laschitz,Elfriede

Calligraphy Techniques & Uses 作者：Eugene Metcalf

The art of Calligraphy 作者：David Harris

THE CRATIVE STORKE 作者：Richard Emery

西洋書法創意DIY作者：小田原真喜子

鴻爪足印（印刷傳播設計展專輯）作者：王和慶

參考網站：

香港天主教培盛中學 <http://www.puishing.edu.hk/subject/Art/main.htm>

<http://www.calligraphycentre.com/>

<http://www.cecilia-letteringart.com/>

<http://www.studioarts.net/calligraphy/>

<http://staff.pccu.edu.tw/~d1952220/>

http://papa.essortment.com/calligraphyhist_reyt.htm

<http://www.alphalink.net.au/~callivic/library/calligraphy%20history.html>

http://www.geocities.com/wlodek_fenrych/monuments/index.htm

http://www.quilligraphy.com/About_Us/AboutUs_Calligraphy.htm

<http://www.calligraphersguild.org/julian.html>