

一、主題：認識西洋書法（Calligraphy）

二、課程說明：

1. 設計理念

(1)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）。

(2)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，進而引起學員學習的興趣。

(3)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，將盡量引用實例引導學習者進入西洋書法的領域，以達到每位學習者對西洋書法都有基本概念，並能將其實際運用於各項平面設計中。

2. 課程目標

(1)認識西洋書法淵源及其背景

(2)介紹西洋書法種類及書寫工具

(3)西洋書法多元化應用與視覺形象設計之關連

(4)讓學習者對西洋書法藝術有基礎概念並能實際將其運用於各類平面設計中。

3. 教學對象

高中學生，具備基礎英文能力，有平面設計課程學校者更佳。

4. 教學時數

六節(一週一節)

5. 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，使我們學生在藝術教育中更具國際觀。

(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，本課程盡

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。

6. 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)
課程內容教材參考資料	1.西洋書法源起 2.Calligraphy ByMr.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	1.Communicating with Brush and Pen in Graphic Design By ichard Emery

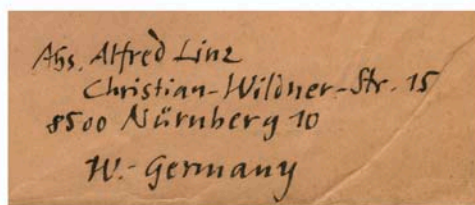
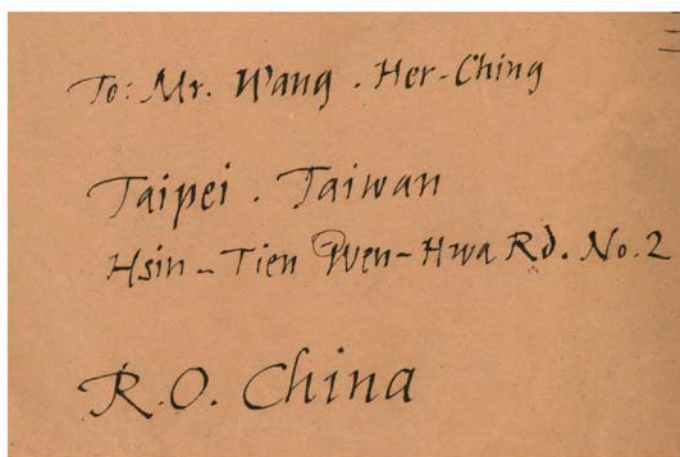
三、教學內容

1. 教材設計

每節上課將上課資料製作 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。

2. 作品示例

(1) 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來臨摹的。

教我西洋書法的德國林次教授 (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。

左方作品是林次教授到法國巴黎、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，他也將這些資料、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。

(2)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，再用鋼刷刷去其肉質部分，留下莖部，再行刻字(字體為凹下部分，上色印刷即為反白字)。

(圖一)

◎此作品為「揉合中西文化之美」的典型範例。

1983年8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，蓮花則是用小毛筆繪製。

我在設計這張邀請卡時，有顧慮到惜別晚會有來自東、西方的留學生，為了表現這方面的特色，我用小毛筆畫蓮花，代表東方文化，也藉此展現一下中國書法典雅深邃之美。

(圖二)

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，這個作品顯的原始而樸拙，符合吉普賽不拘小節而有風格的特質。

(圖三)

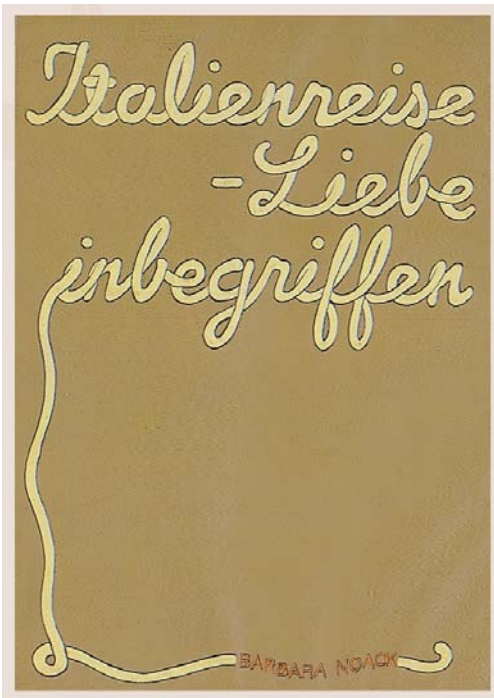
(圖四)

花園雜誌標準字

蜂蜜瓶罐標籤

(圖五)

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。

(圖六)

張榮發博士致贈禮品小標籤

長航旅遊標準字

(圖七)

長榮公司問候卡

(圖八)

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，進而就可以自行創造字體，發展成視覺形象的標準字或字體標誌。

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。

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，供大家參考。(圖十)

(圖十一)

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，加上各式的花邊，使花邊線條有粗有細。

酒瓶籤黑白稿 (圖十二)

四、教學活動

第一單元 認識西洋書法 (一節)

第二單元介紹西洋書法種類書寫技巧及工具 (三節)

第三單元西洋書法應用與視覺形象設計 (二節)

第一單元 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.藉由介紹完我國及各國書法後特別介紹西洋書法奧妙供學員認識。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 powerpoint 軟體簡介課程播放銀幕	

1. 西洋書法歷史背景及其淵源

西洋書法字體起源，傳說在西元前 2500 年的古老埃及文明，曾經發現一位受人尊敬的書法家雕像，其以盤腿坐姿、手持草紙捲、在他的右手持著一把品質非常好的刷子或是筆，將象形文字書寫於草紙或者沙地，還將之刻畫在石頭或石壁上，另外，我們也可以在埃及（神舍）的牆上發現各種不同的象形文字，我們也可以透過這些美麗的象形文字來了解西方國家的古文明。

另外，西洋文字的起源還有一個說法，大約在西元前 1200 年希臘人將之運用於各種不同的信件或文件上，而對於西洋書法文字而言，最重要的西方文字首當” Roman” 這種字型，當然你在電腦中也可以輕鬆找到這類的文字，由於這種文字的使用相當普遍，所以後世的人便以” Roman” 做根本，再做小部份的修改而成為不同的字型，但仍不失” Roman” 字型的根本，在西元一世紀時，已發展出許多不同類型的” Roman” 字型，如 New Roman…等。

2. 書寫範例介紹

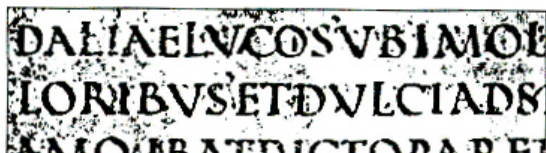

圖 1

圖 1 和圖 2 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 1 的 SQUARE CAPS 所用的硬平筆，是用較平的角度來寫，因此出現橫幼直粗的線條，而圖 2 的 RUSTICA 字體則用了較直的角度來寫，因此出現了橫粗直幼的線條。

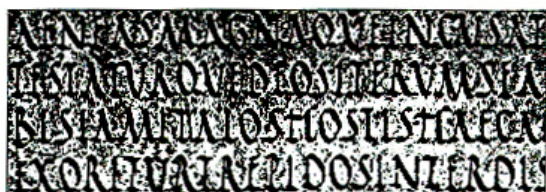

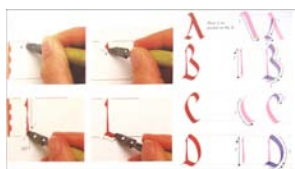
圖 2

第二單元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 軟體簡介課程 播放銀幕	

1.各式書法範例

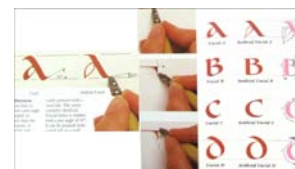
(1)Rustic Capitals

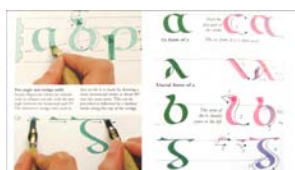
(2)Square Capitals

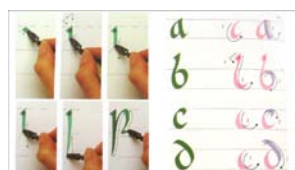
(3)Uncial & Artificial Uncial

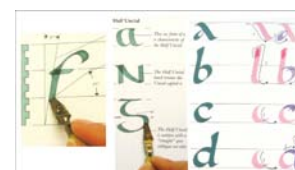
(4)Insular Majuscule

(5)Insular Minuscule

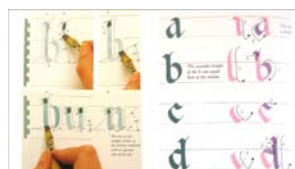
(6)Caroline Minuscule

(7)Foundational Hand

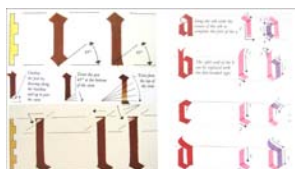
(8)Early Gothic

(9)Textura Quadrata

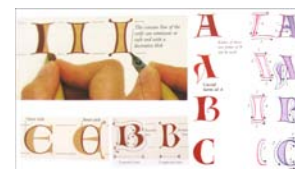
(10)Textura Precisus

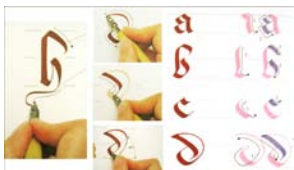
(11)Gothic Capitals

(12)Lombardic Capitals

(13)Bastard Secretary

(14)Batarde

(15)Fraktur

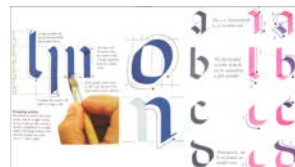
(16)Bastard Capitals

(17)Cadels

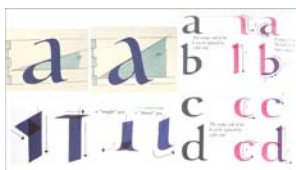
(18)Rotunda

(19)Rotunda Capitals

(20)Humanist Minuscule

(21)Italic

(22)Humanist & Italic Capitals

(23)Italic Swash Capitals

(24)Copperplate

(25)Copperplate Capitals

2.工具介紹

各式種類筆頭

圓筆頭

海報用筆頭

方筆頭

筆頭及筆桿

(2)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、海報著手，進而可練習試著書寫整篇的詩詞文章，發揮其西洋書法的創意結構。

(3)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

3.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，沾水筆方筆尖與書寫紙張應維持約 40-60 度的角度，依個人手勢握筆，書寫時不必用力，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，再來就是整段文章。

4.大小寫比例

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
+	M.O.Q.W
$\frac{3}{4}$	A.C.D.G.H.N.U
$\frac{2}{3}$	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比例 ‡ 小寫字體比例為大寫字體比例的 1/2 倍	

西洋書法字母有一定的比例與字型，如（表一）中列出英文字母的大小寫字體比例，及大寫字母的比例，小寫字母是大寫字母之二分之一強（例如大寫字母為兩公分高為兩公分，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

ABCDEFGHIJKLM
 NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn
 opqrstuvwxyz&tzßdiftffst
 1234567890

Humanistisch Kursive

0-9 阿拉伯數字書寫範例

5. 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）。

第三單元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連	1.介紹文字設計 2.各式書寫技法的介紹 3.美的式原理 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 軟體簡介課程 播放銀幕	

1.介紹文字設計

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形象設計上，亦是字體形象設計課程不可缺少的一環，設計者依作品的主題形象創造獨特的花邊造型-各式造型是由設計者平日收集的各式花邊資訊中匯集的，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，可塑造均稱圓滿的造型或不規則的造型，依主題形象而定。

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，形成整體的均稱留白、靈活用。

注意線條對比：

花邊製作時特別要注意，弧度的規律與不規律，也就是在描繪弧度時一大一小的弧度來製作，當花邊交會時往往以一粗一細的線條交錯形成對比美（舉例之）。

2.各式書寫技法的介紹

噴畫

木刻

硬筆刷

乾筆刷

3.美的式原理

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

範例介紹

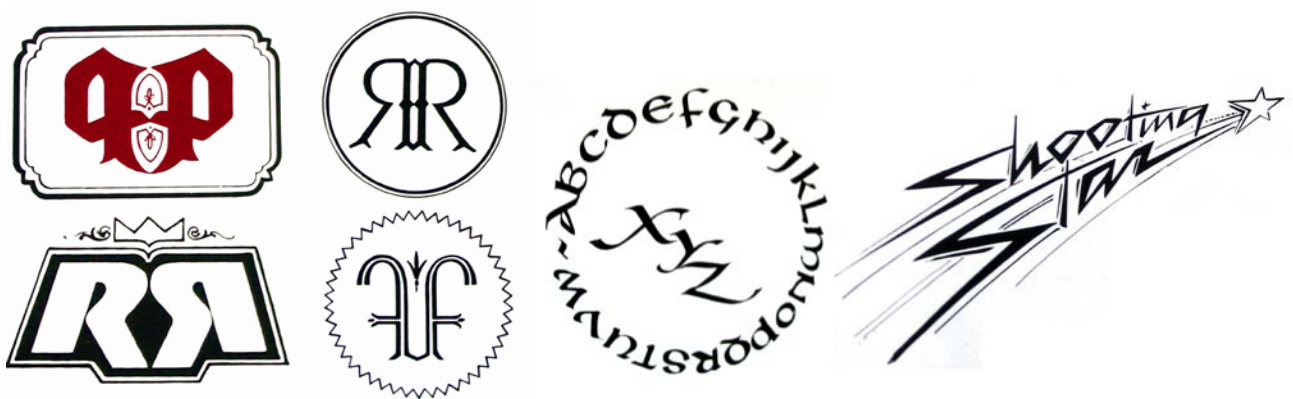
對比

對比(大小、大小寫)

對稱

漸層

4.實用範例---封面、瓶籤、菜單、包裝、產品、碑文設計等

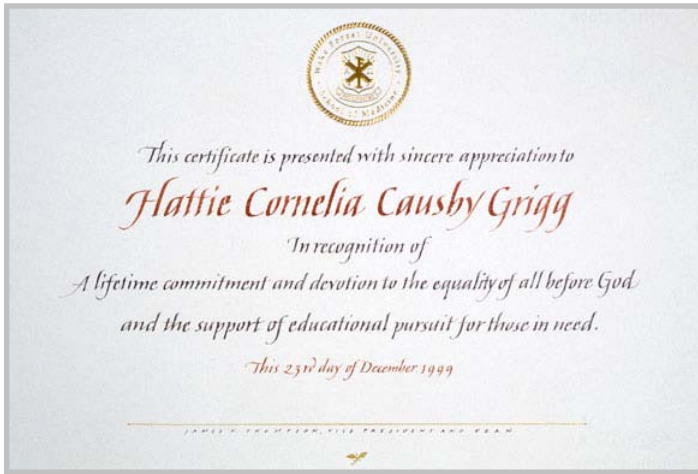
範例介紹

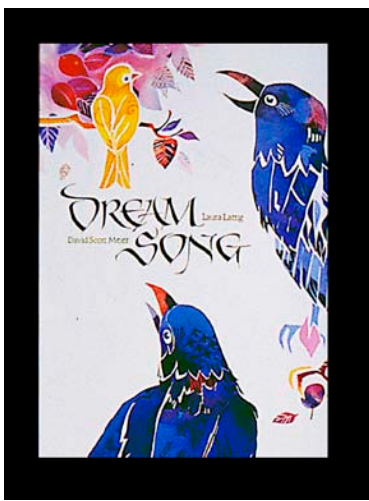
月曆設計

T-shirt 設計

證書設計

封面設計

音樂會 DM 設計

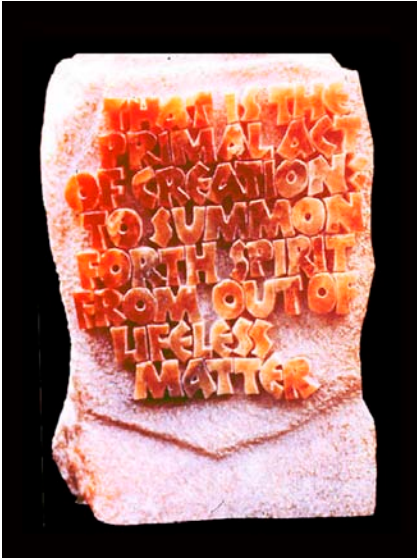
DM 設計

插圖文字設計

標準字設計

碑文設計

包裝設計

視覺形象設計

視覺形象設計

五、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。

六、參考資料及參考網站:

1.novum press

Elfriede Laschitz

Kalligraphie

Calligraphy

作者：Laschitz,Elfriede

2.Calligraphy

Techniques & Uses

作者：Eugene Metcalf

3.The art of Calligraphy

作者：David Harris

4.THE CRATIVE STORKE

作者：Richard Emery

5.西洋書法創意 DIY

作者：小田原真喜子

6.鴻爪足印（印刷傳播設計展專輯）

作者：王和慶

7.參考網站

香港天主教培盛中學