

覓

第一課

優游「字」在

甲骨文

金文

小篆

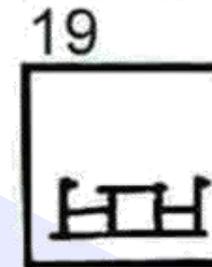
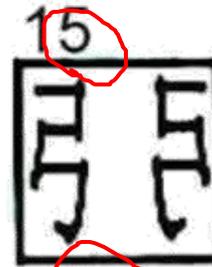
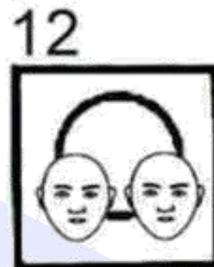
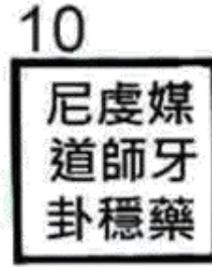
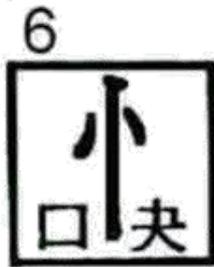
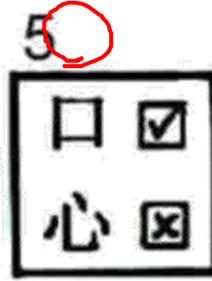
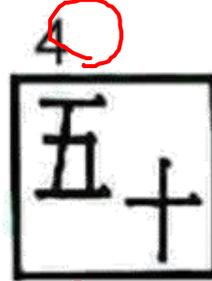
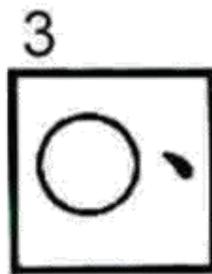
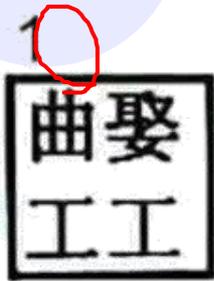

楷體

Mountain

課前動動腦，腦袋暖開機!

至少要答對五個喔!

課前動動腦，腦袋暖開機!

至少要答對五個喔!

21

22

23

24

25

26

27

28

29

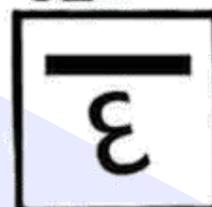
30

31

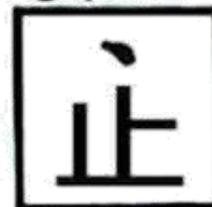
32

33

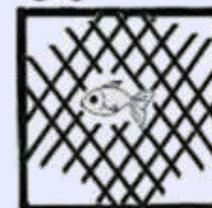
34

35

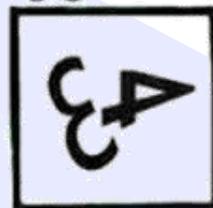
36

37

38

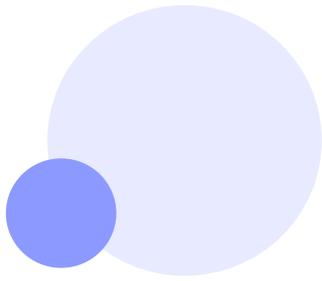

39

40

齊

福

文字為何會出現？

如果沒有文字的話，會用甚麼替代？

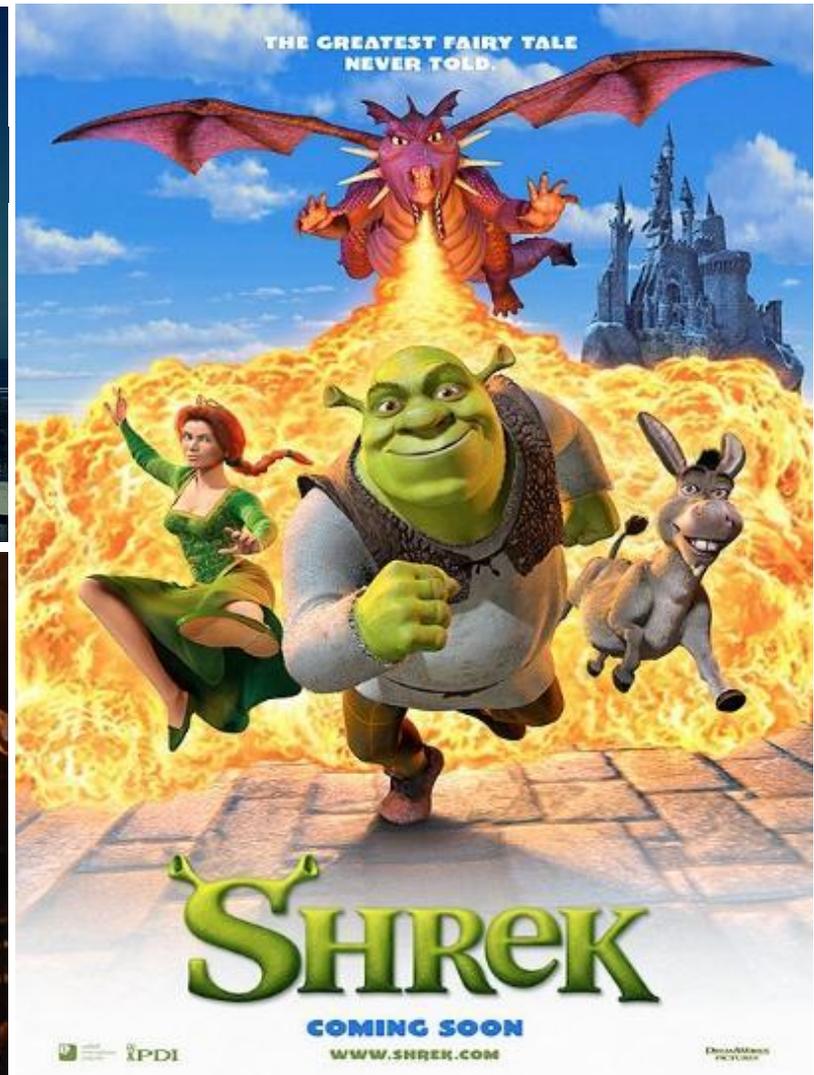
傳達
意思

獨特
美感

文字
藝術

便利
生活

猜猜看以下這些文字風格，可能會出現在哪？

我們會學到的專有名詞有？

蠶頭
燕尾

永字
八法

平面
設計

文字
設計

圖2-1

觀察舞者肢體律動與書法作品之間
呈現的力與美。

發現·「字」我日常

文字與生活密不可分

→仔細觀察生活裡的文字藝術

→報章雜誌、招牌、品牌標誌都離不開文字

圖2-2

觀察這些國家應用不同書體於招牌設計上呈現的字形筆法特色為何？

→臺灣：不同字體趣味

甲骨文 金文 小篆 隶书 楷书 草书 行书

圖2-2

觀察這些國家應用不同書體於

招牌設計上呈現的字形筆法

特色為何？

- 日文：
- 平假名帶有草書筆法線條
- 片假名則字形多稜角

	平假名			片假名		
正面	あ	い	う	ア	イ	ウ
背面	a 平假名 清音 1	i 平假名 清音 2	u 平假名 清音 3	a 片假名 清音 1	i 片假名 清音 2	u 片假名 清音 3

圖2-2

觀察這些國家應用不同書體於招牌設計上呈現的字形筆法特色為何？

→韓文：橫直線條和圓圈組成

子	母	橫寫 ㄱ + ㅏ = 가 ㄴ + ㅏ = 너
子	母	橫寫 ㅎ + ㅏ + ㄹ = 할 ㄱ + ㅏ + ㄴ = 건
子	母	橫寫 ㅇ + ㅣ + ㅅ + ㅅ = 잇 ㄷ + ㅏ + ㄹ + ㅁ = 닭
● ○ ○ ○		
I: 初音 M: 中音 F: 終音		

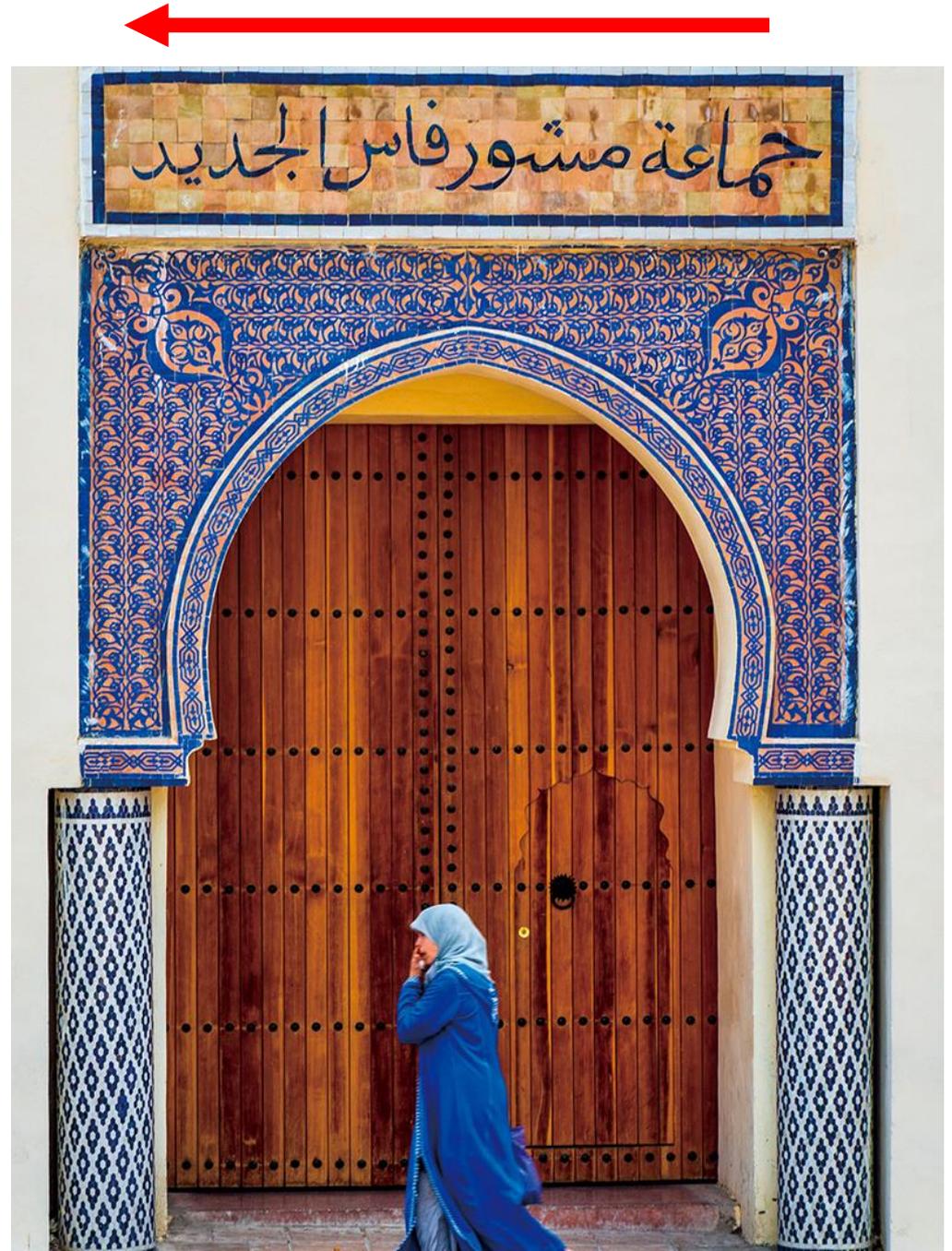
圖2-2

觀察這些國家應用不同書體於
招牌設計上呈現的字形筆法
特色為何？

→阿拉伯文：
由右至左書寫
呈現抽象線條的律動美感

الحياة حلوة.

"Life is Beautiful."

本

牌設計

、缺點呢？

一般招牌

特殊招牌

發現·「字」我日常

各國街頭文字造形有何魅力，

如：→手寫字：書寫韻味

印刷字體：工整版面

→給人不同的視覺感受，值得細細品味

「形」塑·「字」我風格

書法·像

- 篆書：曲線婉轉、結構方正典雅；
- 隸書：「蠶頭燕尾」扁闊秀逸之美
- 草書：運筆肆意奔放和變化多端
- 楷書：「永字八法」嚴謹且稜角分明
- 行書：運筆遒勁且流暢

篆

隸

楷

草

行

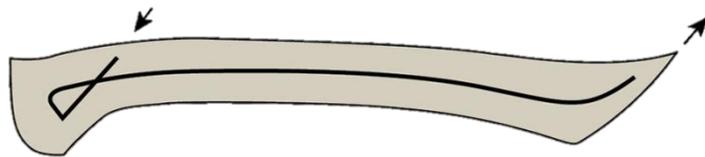
「形」塑.「字」我風格

蠶頭燕尾

→ 隸書橫畫與捺畫

→ 橫畫起頭由「逆入」的方法書寫，似「蠶頭」

→ 末端用「平出」後上揚，成「燕尾」

「形」塑·「字」我風格

古人總結楷書的基本筆畫和寫法

→共8種

→側(點)、勒(橫)、努(豎)、趯去一、(鉤)、

策(挑)、掠(長撇)、啄(短撇)、磔去一、(捺)

→可用「永」表達

→稱「永字八法」

側
勒
側
努

亅字有哪些筆畫呢?

1.側(點)

2.勒(橫)

7.啄(短撇)

5.策(挑)

6.掠(長撇)

8.磔(捺)

4.趯(鉤)

3.努(豎)

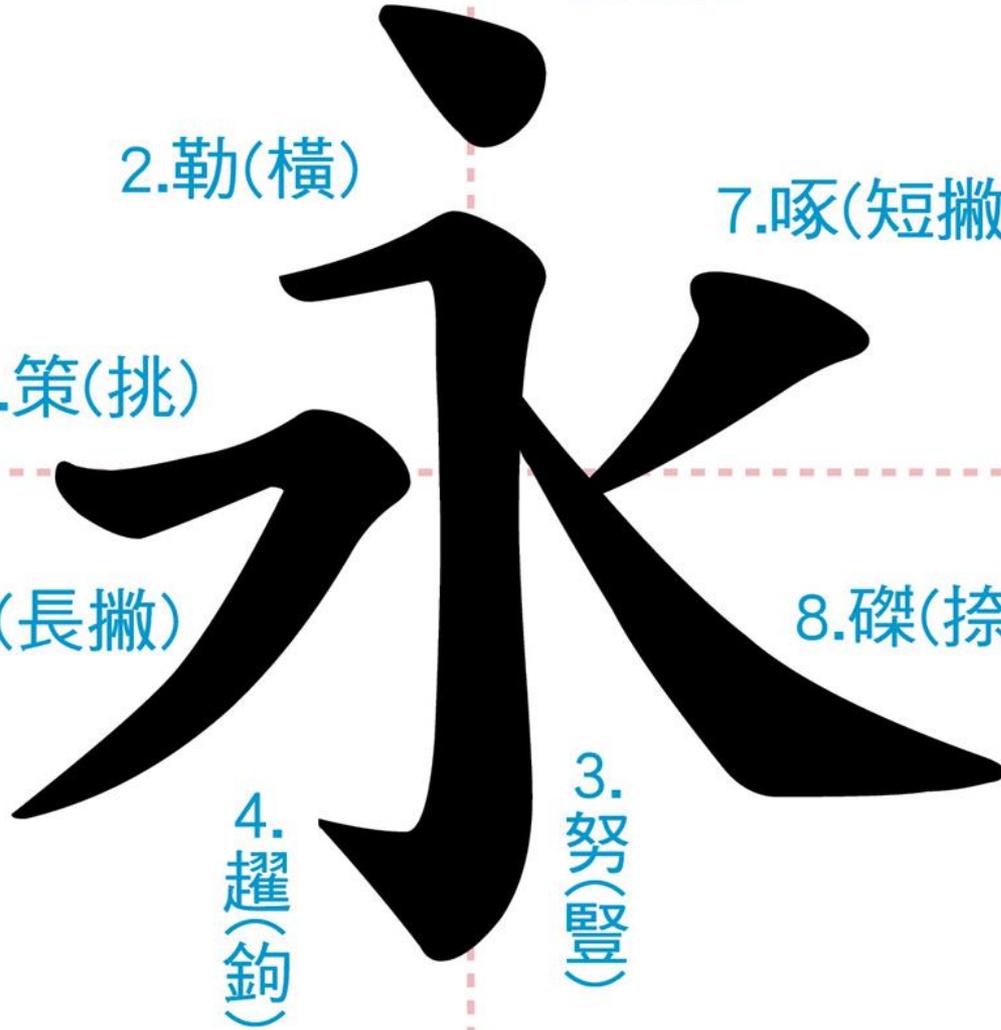
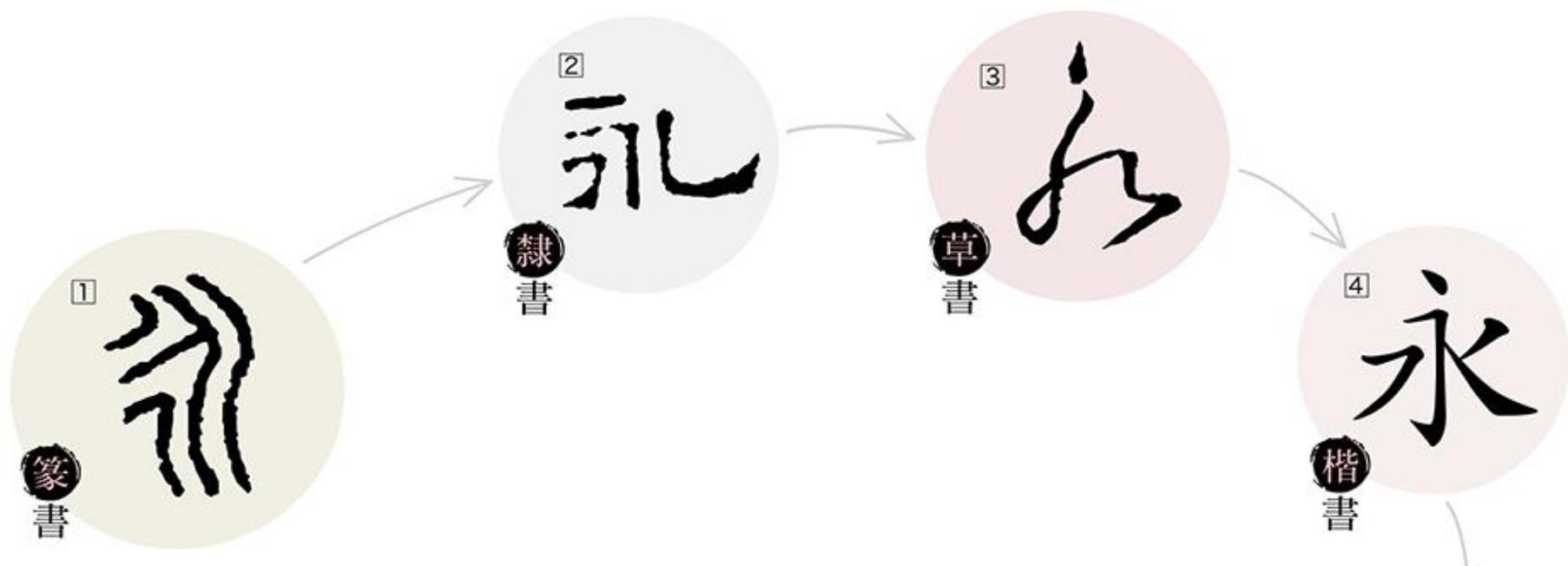

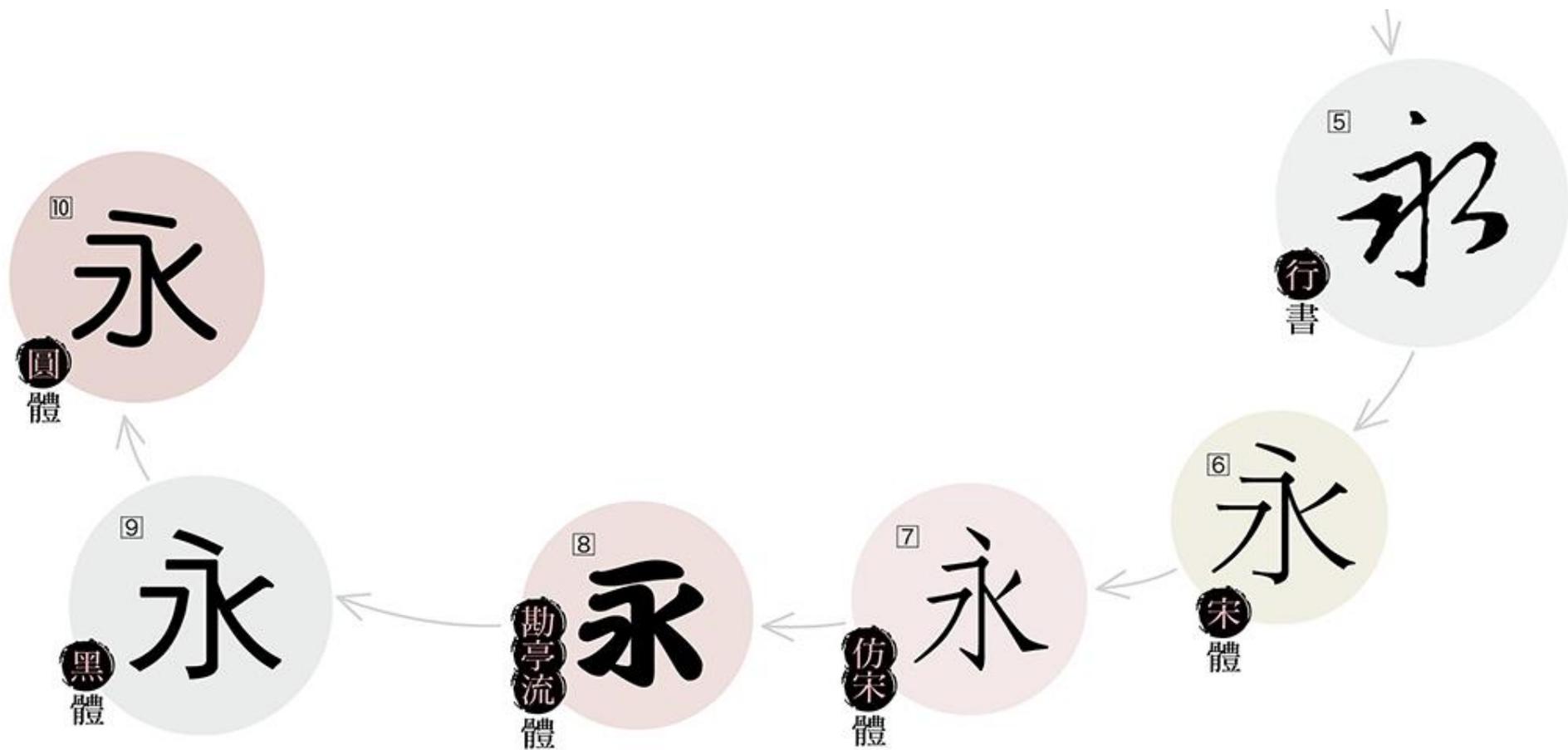
圖2-3 「永」字於各書法字體呈現哪些線條特色？應用於印刷字型，與書法字體有何異同？

1石鼓文 / 秦
2冀州從事張表碑 / 漢

3懷素 / 唐
4歐陽詢 / 唐

你是否也常常聽到

有人批評臺灣人缺乏美感呢？

「形」電腦割字.噴字

隨印刷業蓬勃發展→

方便刻版造字，取代

海報體

中圓體

超顏楷

相撲體

海報體

粗鋼筆

少女體

唐隸風

廣告體

特宋體

巧風體

海報體

古印體

勘亭流

布丁體

粗楷體

→宋體：橫筆細、豎筆粗

空墨圓

海報體

行書體

彩帶體

→楷書：融入挺拔秀麗

毛楷體

粗隸體

娃娃體

綜藝體

→仿宋體活字印刷

中黑體

魏碑體

流隸體

海報體

→勘亭流體：圓潤曲線和穩重律動感

書中模仿宋代浙江刻本形成的一種新字體，所以它也被稱之為明體！
宋體來源於宋刻本，這才是它叫宋體的原因！

刻本的優點，結合歐體字的結構特徵，仿刻了一種印刷活字字體！
所以，仿宋仿的是宋刻本，不是宋體！

「形」塑.「字」我風格

中黑體

- **黑體**：粗細一致閱讀性高
- **特色**：起筆收尾平整，強調運筆及轉折
- 與**POP**文字應用概念相同

中圓體

- **圓體**：依結構改以圓頭呈現

應用·「字」我「形」態

生活的字形應用

→喜氣的**春聯**，結合生
肖造形趣諧音雙關

→ 早期應用建築磚牆的壽字造形，帶有裝飾與祝福意味p.8 圖1-5

澎湖花宅聚落的“壽”字牆面

圖2-6
板模用了哪些造形
和壽字做結合？

紅龜粿板模 / 木頭

圖2-6
板模用了哪些造形
和壽字做結合？

紅龜粿板模 / 木頭

→傳統紅龜粿為祈求延年益壽用粿模刻「壽」字於模版

應用·「字」我「形」態

以食衍生的實用商品設計

→像以「喜」字融於把手

組成「囍」的對杯造形

→帶有喜氣及祝福意涵

應用·「字」我「形」態

國立故宮博物院的文創品

→將書法中律動的筆

法印製於絲巾，成為受歡

迎的禮品

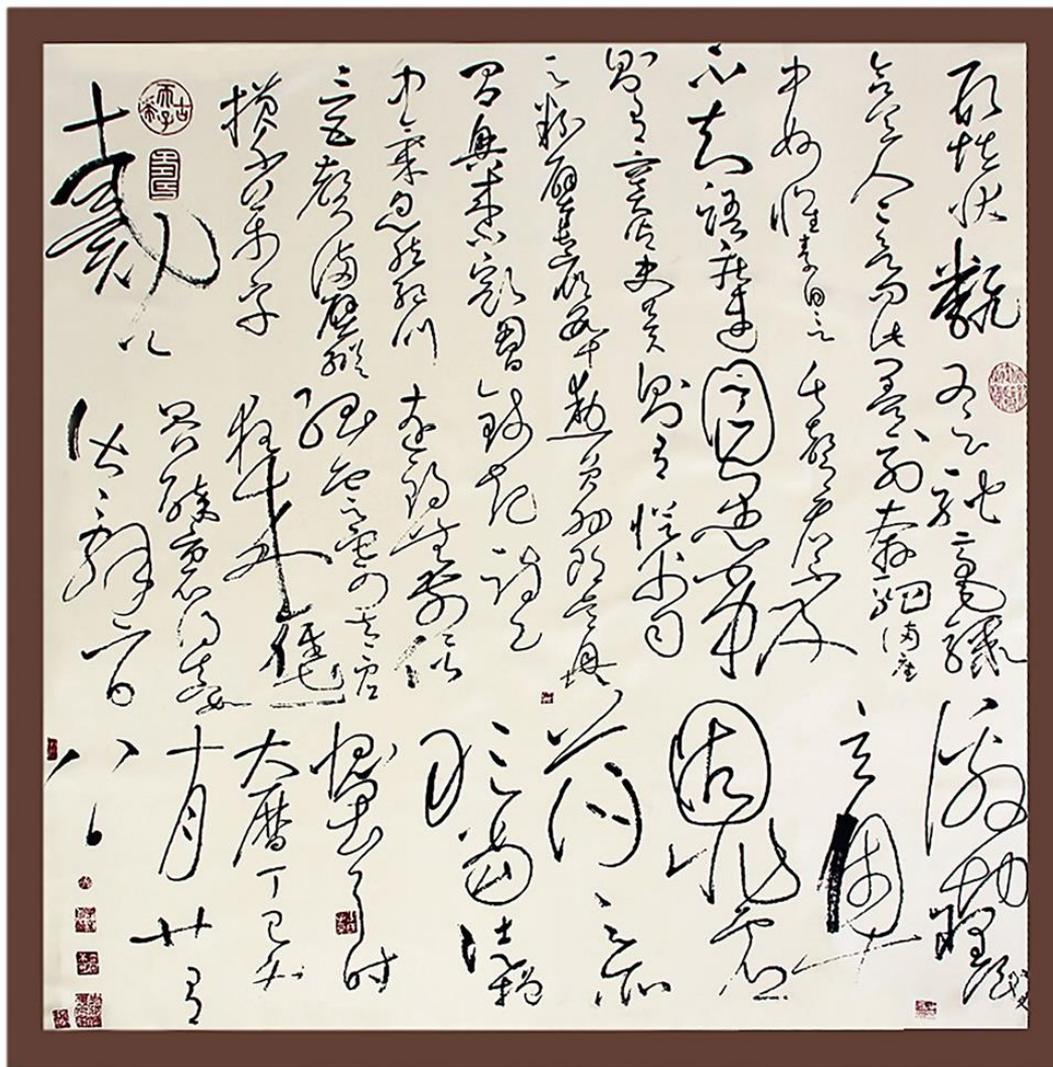
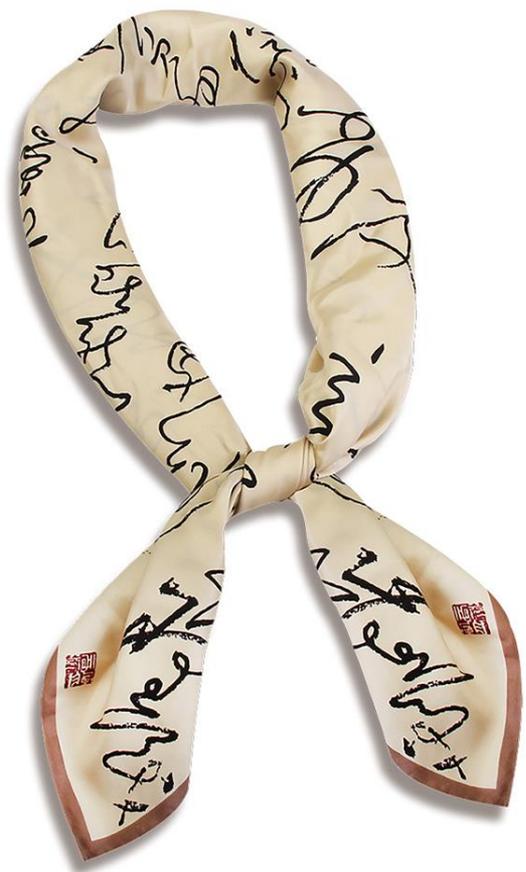

圖2-8

當懷素〈自敘帖〉草書作品結合文創商品設計時，質感與視覺產生何種轉變？

故宮文創商品 / 懷素自敘帖，米黃絲巾禮盒

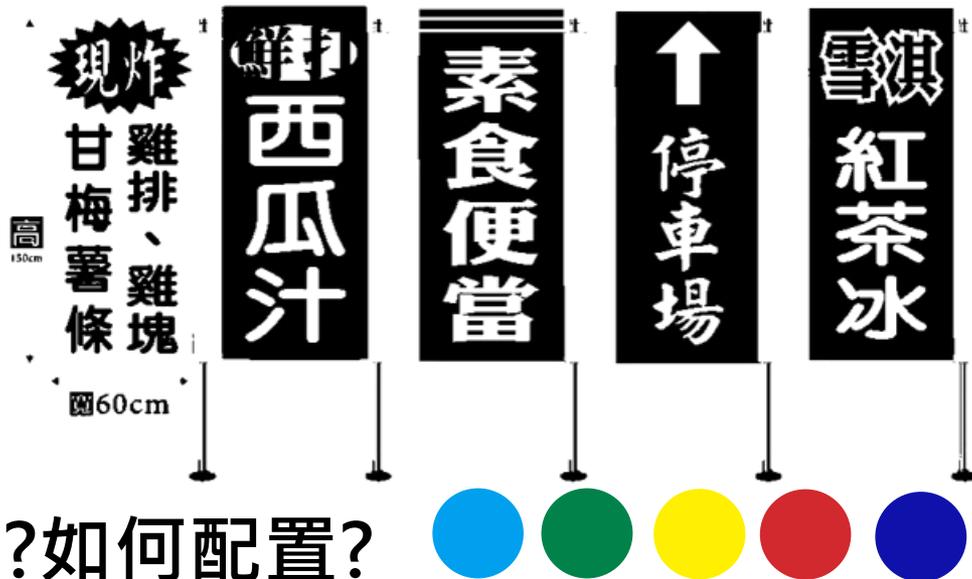
應用·「字」我「形」態

留意路邊廣告旗幟

→ 參與在地藝文活動

→ 觀察海報傳單

→ 右邊五種色彩的旗幟? 如何配置?

應用·「字」我「形」態

第三十屆臺灣燈會

- 邀請Intel公司利用300架無人機
呈現絢麗科技演出
- 排列「屏東、Taiwan」等字形
- 呈現黑鮪魚和鵝鑾鼻燈塔等主題

圖2-14

西元2019年屏東臺灣燈會，
Intel公司以無人機排出「TAIWAN」字樣，
成為最受歡迎的活動亮點之一

「字」創·多元思考

生活中平面設計無所不在

→ 利用「**LOVE**」和愛心圖形巧妙轉化，組成「**台北**」二字

The World Games
2009 Kaohsiung

→ 「**高**」字應用繽紛的彩帶傳遞**世界運動會**的活動意象

「字」創·多元思考

平面設計

→ 又稱**圖形設計**

→ 由「**視覺**」作為表現和意念傳達

→ 運用**符號**、**圖像**和**文字**，
想法的視覺表現

「字」創·多元思考

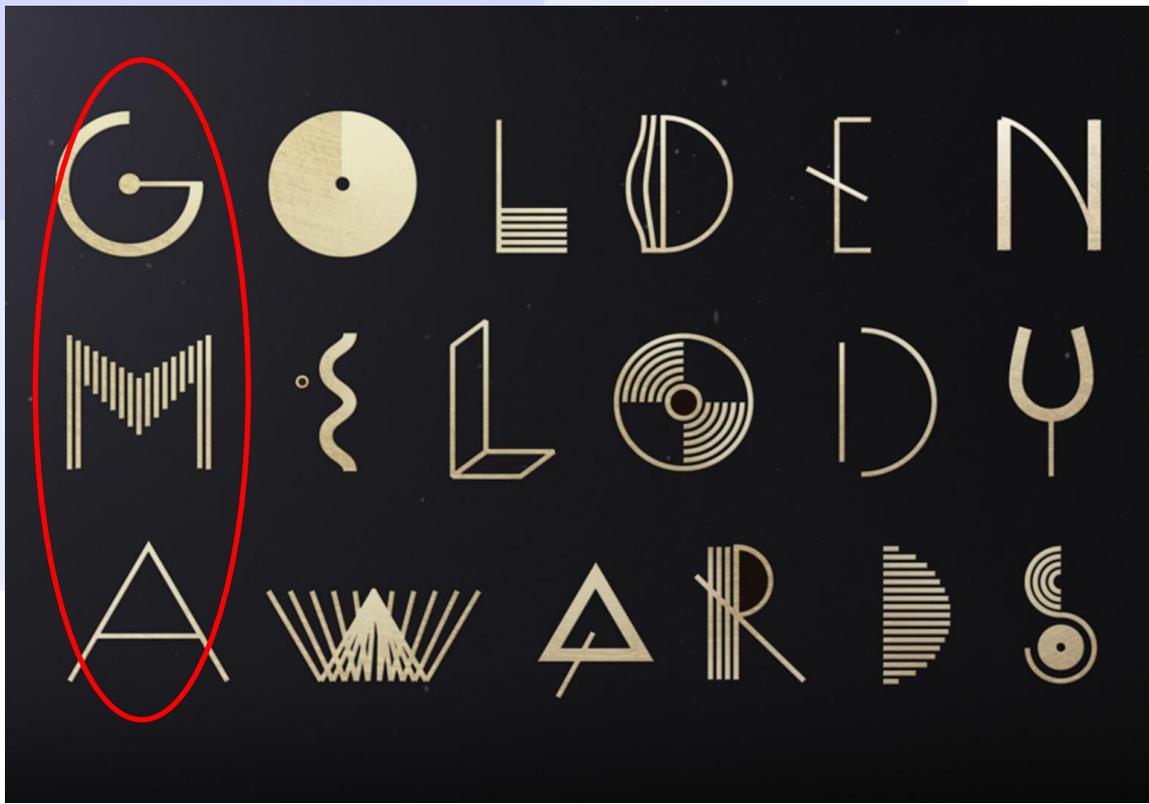
英文字的设计思考

→ 不同於中文设计的美感

→ 除了課本提供的範例，

請仔細觀察生活中**不同字形**设计特色

< 金曲獎文字设计 >

Golden
Melody
Awards

「字」創·多元思考

文字設計的應用

→ 重組2個**對比**的字義及字形，

→ 不同的象徵意涵

→ 立體造形利用圖像與字形設計

→ 不同角度欣賞，產生**形中有字**，**字中有形**的效果

藝術家如何利用造形與字形作立體創作概念？

福田繁雄 /
黑鮪魚紀念雕塑

恆春/落山風藝術季
地點:看海美術館

「字」創·多元「形」「飾」

文字

- 手寫傳遞指尖的溫度
- 透過實用紙卡書籤裝飾
- 組成具有個人風格作品

生活現成物品的造形與材質

- 加以構思、變形
- 創造吸引人的文字設計

「字」創·多元 「形」「飾」

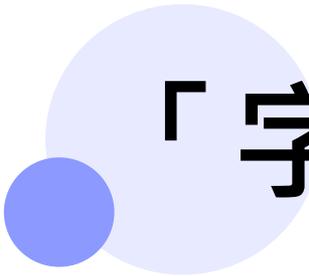
字形延伸的圖像思考

→ 帶給人無限創意

→ 從字義發想的圖示

→ 使整體視覺活潑生動、有趣

「字」創·POP表現

POP有何特色？

- POP具備**實用與創意設計美感**
- 許多廣告及活動宣傳以此呈現
- 了解麥克筆基本運筆方式
- 想練習POP手繪，可由此入手

圖2-23麥克筆基本運筆方式

點

橫

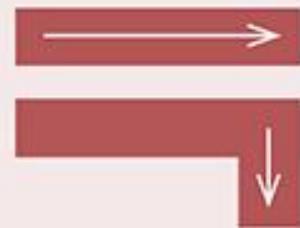
圖2-23 麥克筆基本運筆方式

圖2-23 麥克筆基本運筆方式

橫折轉筆

直折轉筆

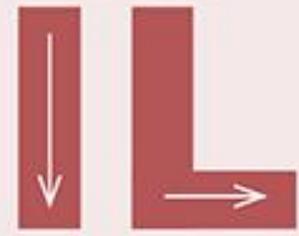
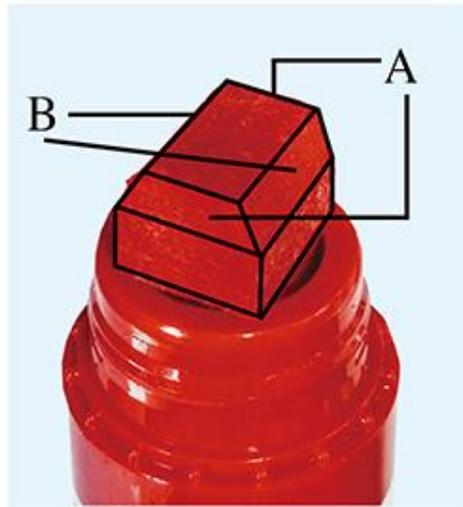

圖2-24 麥克筆握筆方式

圖2-25 平口筆筆頭與運筆技巧

1 筆頭

2 運筆技巧

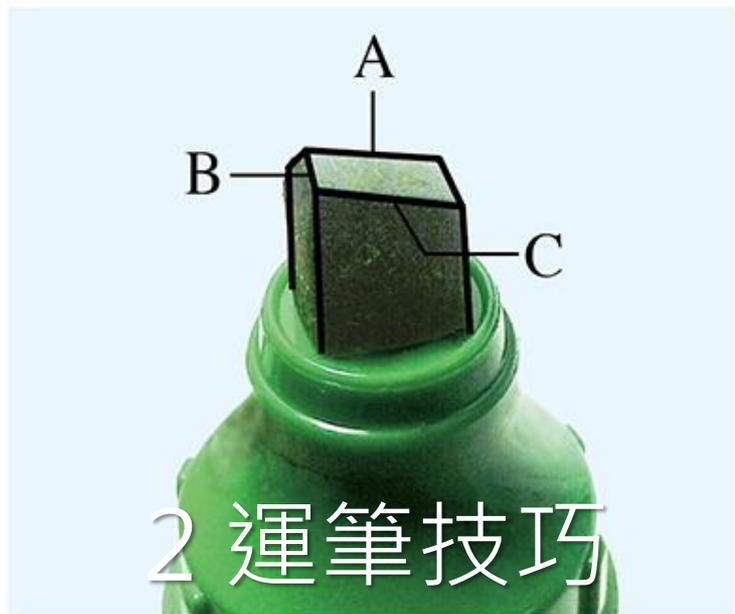

1. 筆頭為平，
A、B 面
可用來書寫

2. 書寫時
筆頭緊貼
紙面

3. 畫圓時
分段進行

圖2-26 刀口筆筆頭與運筆技巧

筆頭為斜，
常以較寬的A、C面書寫，
B面書寫兼具平口筆功能

圖2-27 丸形筆筆頭與運筆技巧

1 筆頭

2 運筆技巧

圖2-28 POP活動宣傳海報常用多種筆頭書寫，呈現不同文字效果，使作品更活潑

丸形筆書寫範例

刀口筆書寫範例

平口筆書寫範例

圖2-30 常見空間布局

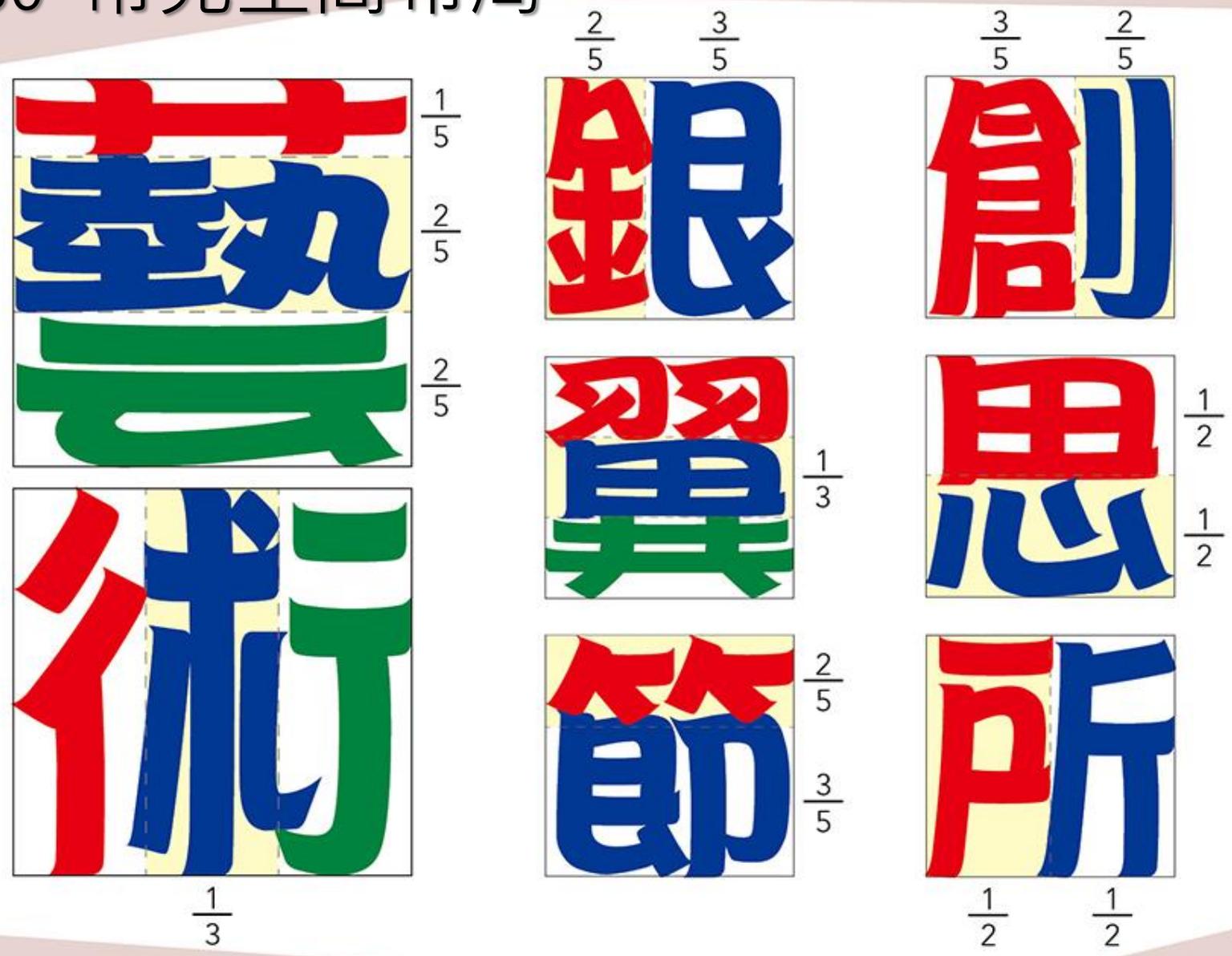
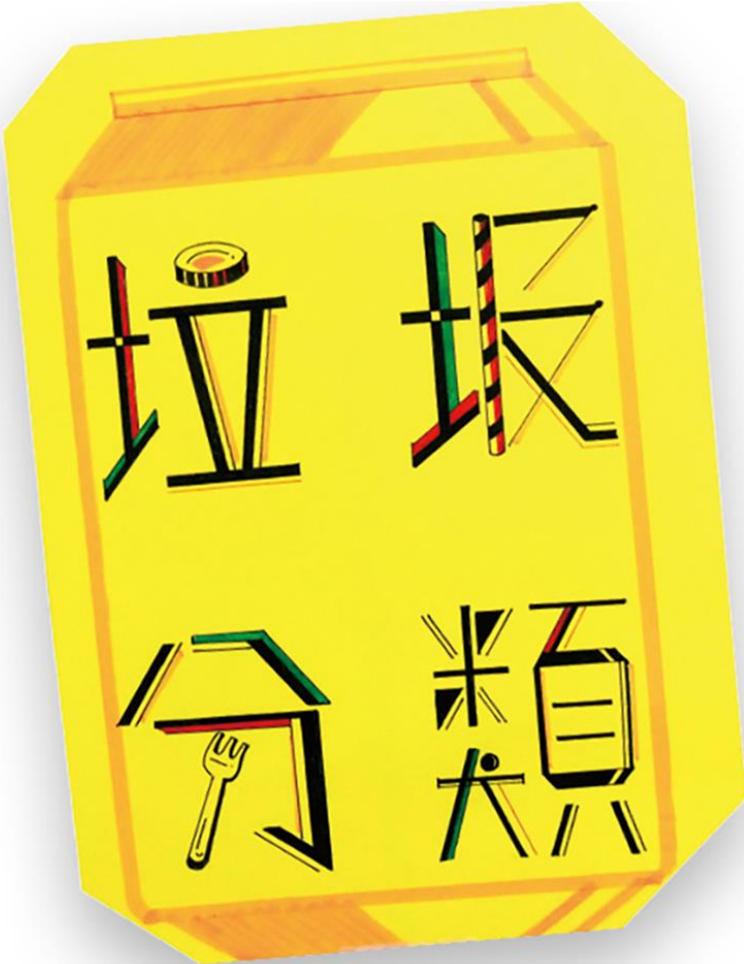

圖2-31 字形變化與圖像融入於生活中的標語紙卡範例

陳一心示範

1基本線條練習

橫線

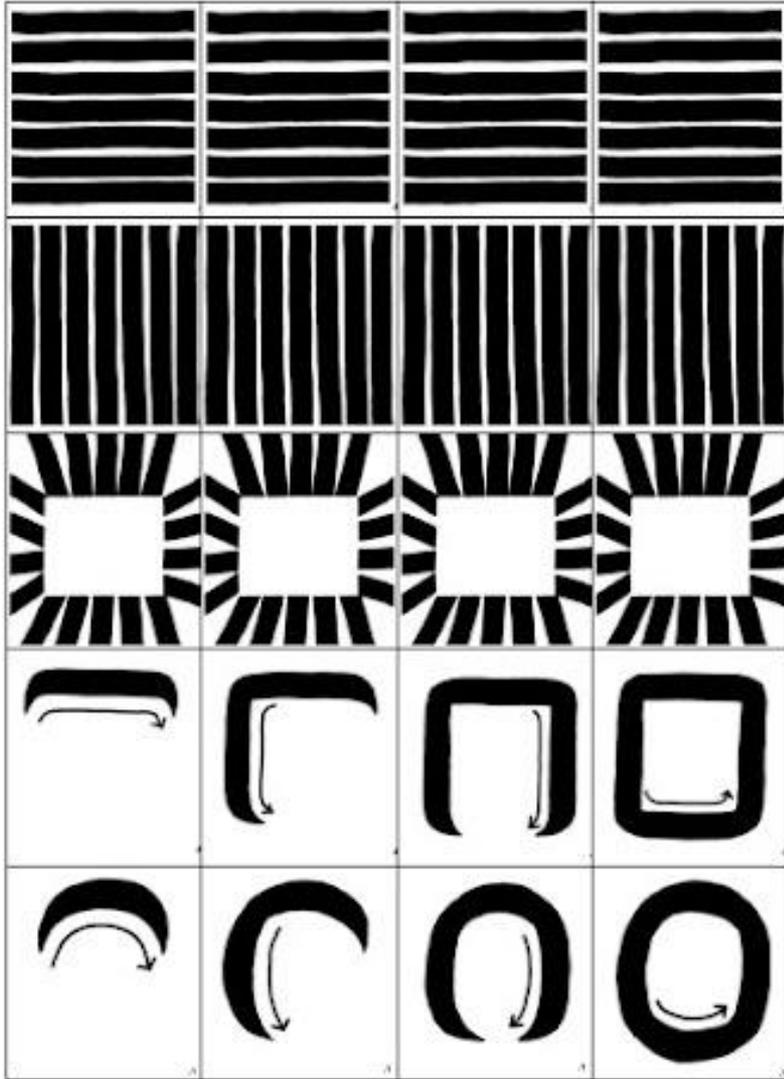
直線

斜線

方角

圓角

數字

2基本裝飾練習

框線條

特价区

框外框

美味食品

框外框+陰影

动起来

木板質感

木板字

細線條

溫馨节日

虛線+點與線

的 技

蝶筆寫盡人間悲喜
無限暢飲美味世界
熱線傳真焦點新聞
節約資源避免浪費
均衡飲食月運動
書香世界開卷有益
拓花惹草趣味橫生

聖誕喜報 國慶

降臨 BOE

鬼 恐怖之夜 威因

平安夜 歡樂送

平安夜

生日快樂
Happy Birthday

店失 賀 耶歲 相約美麗

3 POP海報字 - 個人創作

- 1.個人小檔案(角色、偶像皆可)
- 2.歌詞、詩詞文字
- 3.和群文字介紹(亮點、社團活動)
- 4.年畫文字設計(2024年代表)

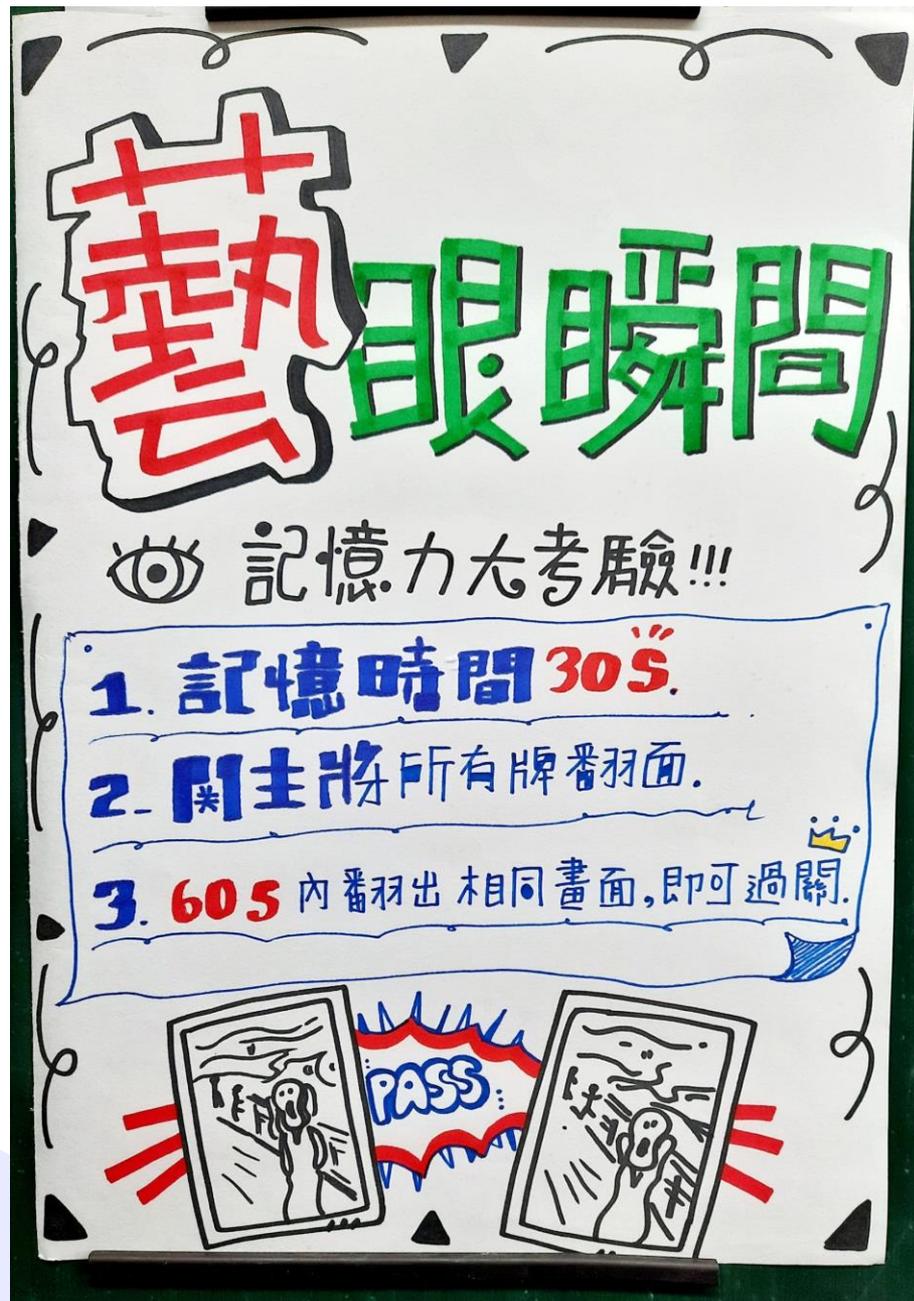
畫面中不論大小字，至少10字!

POP海報字

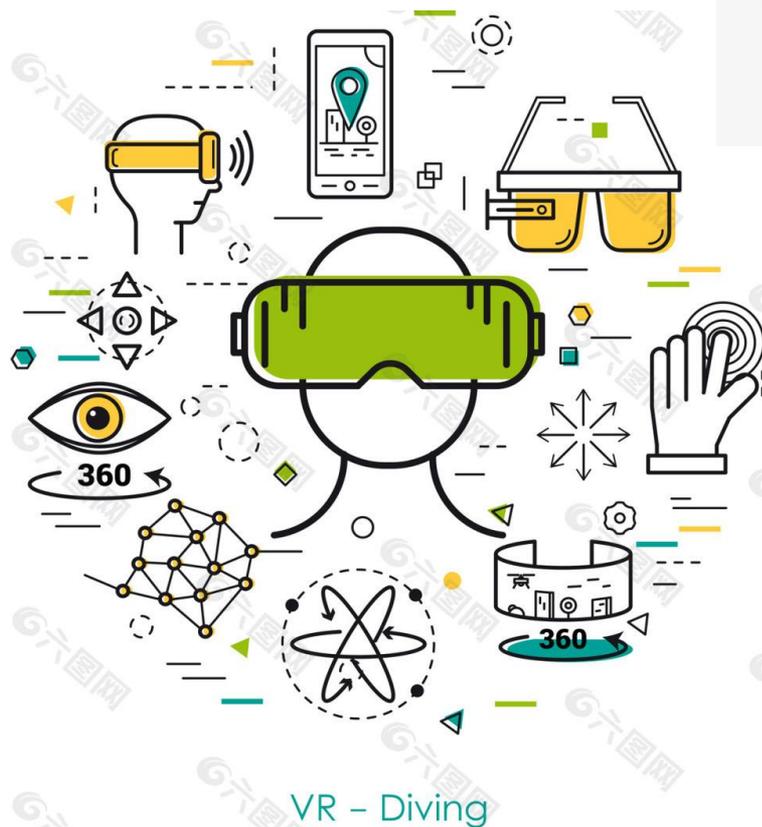
-個人創作

1. **文字**:主標題、副標題
2. **圖像**:插畫或照片
3. **裝飾**:邊框
4. 其他

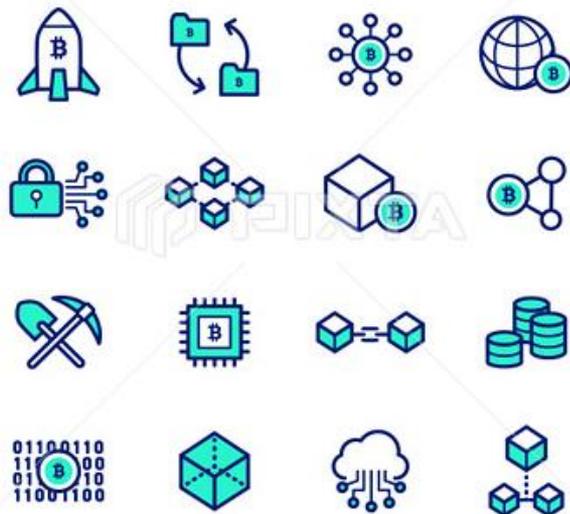

3圖文邀卡設計

- 1.和群AI中心
- 2.科技英語中心
- 3.科技領航
- 4.傘耀和群

BLOCKCHAIN ICON SET

雙重意涵文字設計

