

國民中學選修科目

美術教師手冊

第二冊

國立編譯館主編

中華民國七十七年一月 正式本初版

國民中學
選修科目 **美術科教師手冊 第二冊**

定價：（由教育部核定後公告）

主編者 國 立 編 譯 館

編審者 國立編譯館國民中學美術科教科用書編審委員會

主任委員 王秀雄
委員 王五福 王建柱 丘永福 李焜培
李聰明 吳英聲 宋曉玲 凌嵩郎
梁秀中 許天治 陳登瑞 陳肆明
陳鍾英 黃玉梅 黃宣勳 趙天儀
鄭善禧 鄭凱麗 楊湘濱 蘇瑞鵬
編輯小組 王建柱 丘永福 許天治 陳肆明
黃宣勳

總訂正 王 建 柱

出版者 國 立 編 譯 館

地址：臺北市舟山路二四七號 (10770)

印行者 九十二家書局 (名稱詳見次頁)

經銷者 臺 灣 書 店

門市部(一)：臺北市重慶南路一段十四號

電 話：三一一〇三七八

門市部(二)：臺北市忠孝東路一段一七二號 (本店)

電 話：三九二八八四三

印刷者 內文宏章印刷廠

6月23日

G634.34
112

編 輯 大 意

- 壹、本教師手冊係依據民國七十二年七月教育部公布之國民中學選修科目美術（甲）課程標準及國立編譯館主編之選修科美術課本而編輯，專供教師教學參考之用。
- 貳、本教師手冊全部共四冊；分別配合國民中學第二、三學年選修美術教學之用。本書為第二冊，專供教師作國中二年級下學期選修美術教學的參考。
- 參、本教師手冊包括課程標準所訂教材大綱的全部內容。教學單元與美術課本完全相同。第二冊共分十六課，每課皆包括課文（見課本，本手冊不另列）、單元目標、教學要點、教學法（舉例）、評量方式（舉例）、補充教材、參考書籍等內容。
- 肆、本教師手冊強調知識、表現、鑑賞三者並重的教學精神。尤其注重啟發學生美術潛能，增進藝術素養，裨益於未來職業技能與進修準備。
- 伍、本教師手冊應與國中美術教師手冊相互引證使用。
- 陸、本教師手冊依課本順序編排，並按單元的難易分配教學時數，教師亦可依實際需要作彈性調整。
- 柒、本教師手冊因限於篇幅，所載資料有限，教師教學時宜多採用圖片、幻燈片、投影機、錄影帶或電影等教學媒體，使教學活動發揮最佳效果。

國民中學
選修科目 美術第二冊單元教學時數分配表

順序	單 元 名 稱	類 別	教學時數	(節)
壹	西洋現代美術（一）	鑑 賞	4	6
貳	西洋現代美術（二）	鑑 賞	2	
叁	石膏像素描習作	素 描	2	4
肆	靜物素描習作	素 描	2	
伍	花鳥畫	國 畫	2	6
陸	花鳥畫習作（一）	國 畫	2	
柒	花鳥畫習作（二）	國 畫	2	
捌	具象與抽象	水 彩 畫	2	8
玖	水彩畫習作	水 彩 畫	4	
拾	音感作畫	水彩畫或 其他媒材	2	
拾壹	套色之美	版 畫	2	4
拾貳	版畫習作	版 畫	2	
拾叁	機能設計初探	設 計	2	6
拾肆	設計習作（一）	設 計	2	
拾伍	設計習作（二）	設 計	2	
拾陸	多采多姿的創作天地	鑑 賞	2	2

注：教師可依實際需要作彈性調整。

國民中學 選修科目 美術教師手冊(第二冊)

目 次

壹、西洋現代美術（一）（鑑賞）	1
貳、西洋現代美術（二）（鑑賞）	11
參、石膏像素描習作（素描）	20
肆、靜物素描習作（素描）	26
伍、花鳥畫（國畫）	31
陸、花鳥畫習作（一）（國畫）	40
柒、花鳥畫習作（二）（國畫）	46
捌、具象與抽象（水彩畫）	51
玖、水彩畫習作（水彩畫）	59
拾、音感作畫（水彩畫或其他媒材）	67
拾壹、套色之美（版畫）	75
拾貳、版畫習作（版畫）	79
*拾叁、機能設計初探（設計）	84
拾肆、設計習作（一）（設計）	90
拾伍、設計習作（二）（設計）	94
拾陸、多采多姿的創作天地（鑑賞）	99

【壹】西洋現代美術(一)

【一】課 文 (見課本)

【二】單元目標

- (一)了解西洋二十世紀美術的發展概況。
- (二)了解西洋現代繪畫作品的表現風格。
- (三)探索西洋現代雕塑的創作內涵。
- (四)透過鑑賞的方式，培養學生品評藝術的能力。

【三】教學要點

(一)教學節數：四節，分兩次授完（每次兩節）。

(二)教材分析

- 1 本單元為鑑賞教材，與下一單元同屬這個階段的美術發展內容。
- 2 本單元就二十世紀的西洋繪畫和雕塑做通盤性的概述，並列舉數位名家作品作為佐證。
- 3 本單元教材的繪畫部分和國民中學美術第二冊第十課「西洋現代繪畫」可相互佐證參考。
- 4 就作家本身的作品，用深入淺出的方式介紹，期使學生能夠透過文字的描述和圖片相互對照，產生具體深刻的印象。

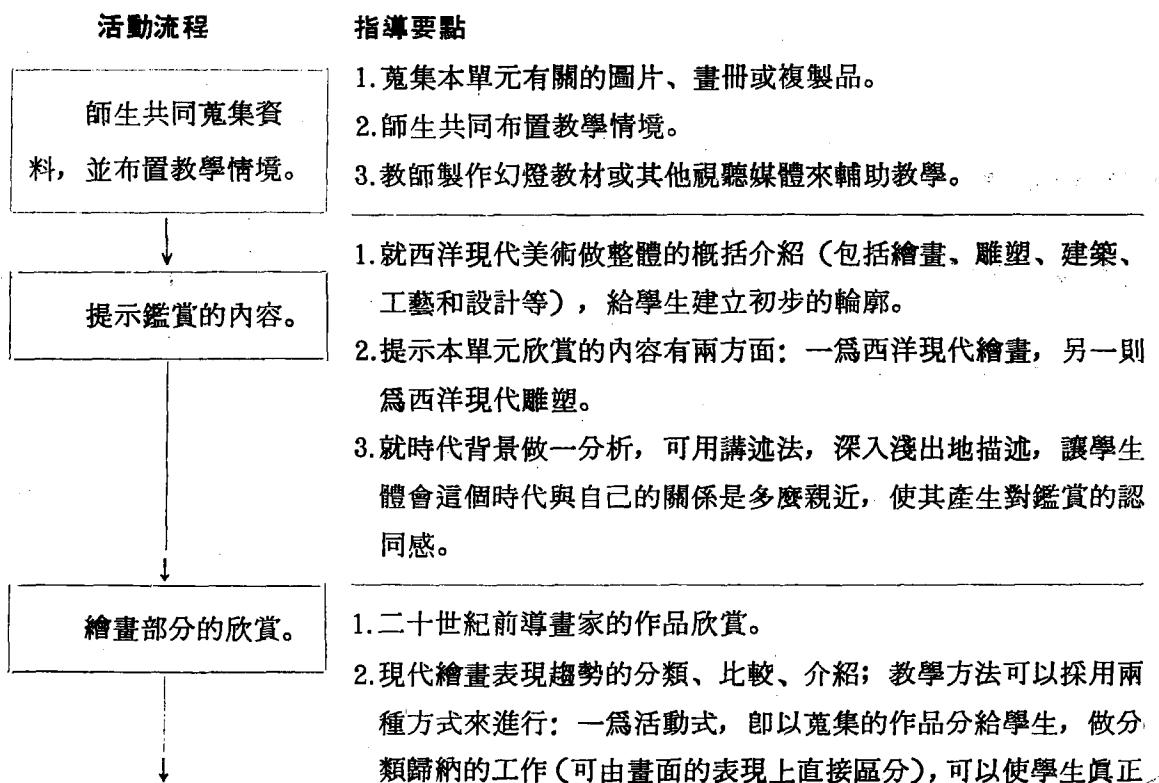
(三) 學生舊經驗

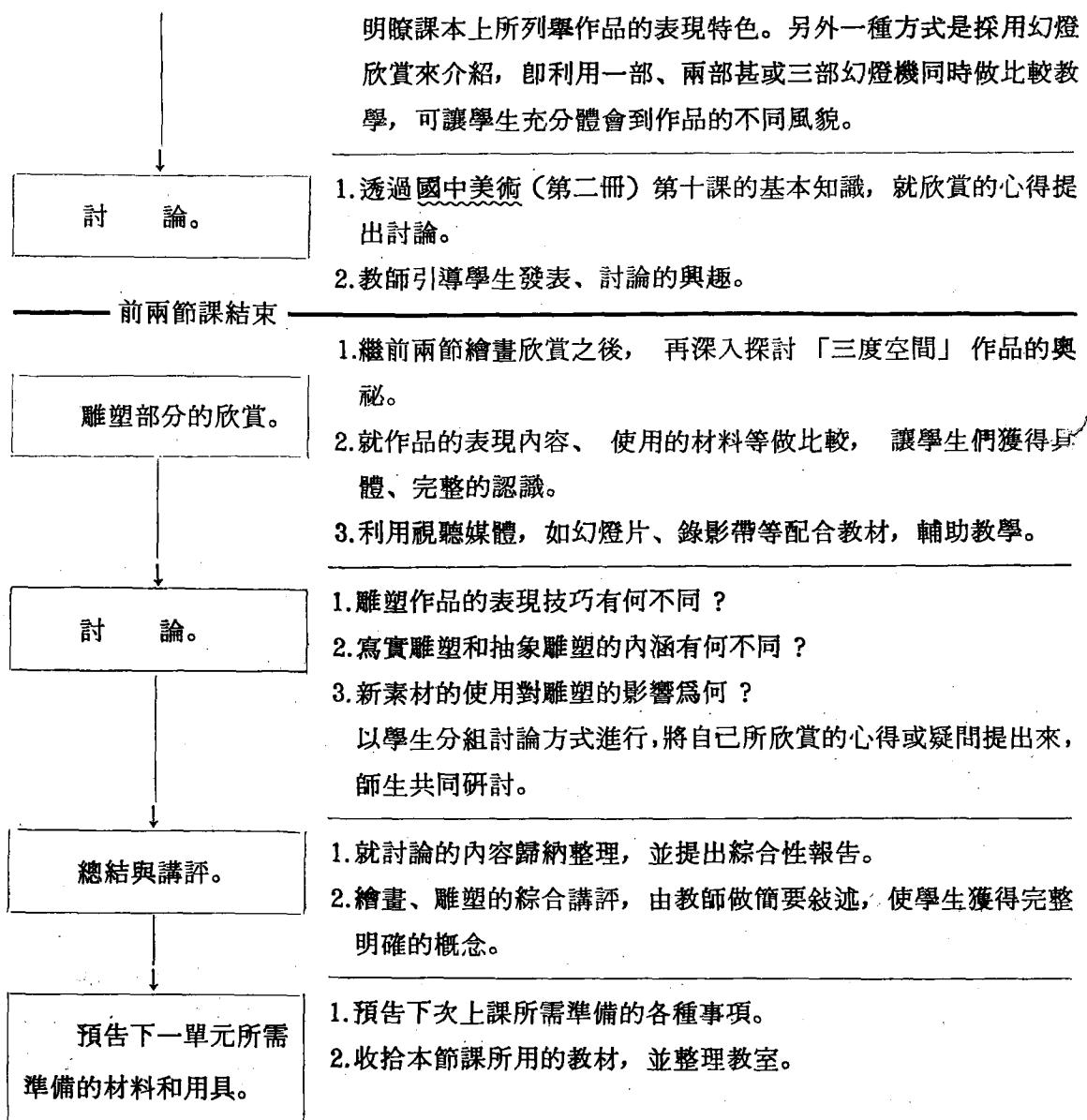
國中選修科目美術第一冊已對鑑賞課程的學習方式，做過數次的教學，學生已能體會鑑賞的奧妙。

(四) 教學資源及情境

- 1 本單元教材著重鑑賞，宜使用幻燈或其他視聽媒體來輔助教學。
- 2 師生共同蒐集畫冊或相關印刷品，並做有系統的分類展示。條件許可時宜成立美術資源圖書館，有效地加以管理應用。
- 3 配合地方展覽場所（如文化中心、美術館、畫廊等），做適當的校外教學，增加學生實訪的親身體驗。

【四】教 學 法（舉例）

【五】評量方式(舉例)

本單元屬於鑑賞及美術知識的啟發教學，教師宜於教學過程中以觀察紀錄、訪談、討論，或於教學後採問卷、測驗等方式，評量學生的了解程度與教學成效。

(一)美術知識 70%

在欣賞作品及討論時，教師以觀察、訪談或問卷、測驗方式，記錄學生個別學習的成績。

(二)學習態度 30%

整個教學過程中，教師隨時觀察學生的氣質、討論或發表的態度或表達方式、對問題的反應方式及學習動機的強度等，並做詳實的紀錄。

【六】補充教材

畫家簡介

1. 塞尚 (Paul Cézanne, 1839~1906)

塞尚是後印象主義的關鍵性人物，對造形探索貢獻極大，他把自然的形態還原於純粹的形態（幾何形態），然後再組織；是近百年來最偉大的畫家之一。塞尚融會貫通了印象派畫家所發展出來的色彩與光線的理論，並意圖將自己的創作題材處理成造形、色彩和質感的有機組合。同時，他傾注全力在更嚴謹的結構上鑽研，他雖然用澄澈的色面來構成畫面，但是卻可緩和造形間的光影變化。他覺得色彩愈豐富，愈能表達形式的立體感，對日後立體主義的基本理論有重大的啟發作用。

2. 梵谷 (Vincent van Gogh, 1853~1890)

請參閱國中美術教師手冊（第一冊）第七十四頁所載。

3. 高更 (Paul Gauguin, 1848~1903)

法國後印象派畫家。1873年高更開始繪畫，並收藏印象派畫家作品。高更早期繪畫，帶有實驗性，也很拘謹，將筆觸放鬆、變寬，賦予畫面顫動的韻律特質，把顏色做塊面處理，自由地加重色澤的明亮感。1888年他前往不列塔尼，領導所謂「橋前」(Pont-Aven)畫派，主張藝術應具備有力、率直而普遍的相同象徵，捨棄細節及特徵，並經過壓縮的感覺，強烈集中地表現印象、觀念和經驗三者的結合。

為了逃避歐洲文明，他隱居到大溪地，晚期作品都與大溪地有關。在「未開化的故事」裏，高更也和以往相同，對自主而非自然的色彩機能深感興趣，強烈而寬廣的色彩具有新的力量和意義，這種效果被輪廓線的蜿蜒運動所強化，呈現出一種生長的奇妙感覺，畫中人物不只是抽象的，而且被合成爲畫面圖案，他們變成自然的象徵部分和固有的成長力量。爲了表達他對「原始存在」的情感，他把那些從法國帶到大溪地的，文明又極不相同的印度佛教、埃及和其他近東藝術的線條造形結合在一起。

4. 馬蒂斯 (Henri Matisse, 1869~1954)

請參閱國中美術教師手冊（第一冊）第七十五頁所載。

5. 盧奧 (George Rouault, 1871~1958)

法國畫家、版畫家。自幼受他祖父的教導，獲得素描的基本知識。1885 到 1890 年間，盧奧在一位彩色鑲嵌玻璃設計與修護師處當學徒，對其往後創作有所影響。從 1910 年舉行首次個展到 1927 年止，他的作品多以線描為主，偶爾也會畫些變化較大、色彩豐富之作。1927 年始，盧奧開始了他著名的厚彩設色風格，主題仍是重複以往的小丑與宗教人物為主。他使用的厚重黑色輪廓線及紅藍綠等色彩組成明亮的效果，其中線條有意識地用來鈎出輪廓，並作為事物主要部分的區分，頗有中世紀莊嚴而多彩的氣氛。

盧奧亦為最傑出的現代版畫家之一，他運用各種版畫技法，如木口木版畫、彩色石版、蝕刻法來創作。

6. 孟克 (Edward Munch, 1863~1944)

挪威畫家，表現主義先驅者之一。他的畫風粗獷而大膽，筆觸生動有力，常以狂熱的色彩和豪放的線條，表現出北歐藝術的特色，他的畫在挪威並未受到重視，可是對德國現代藝術影響卻很大。他的作品不但表達人類心靈和精神痛苦的自由，更反映了當代的文學思潮；晚年作品，更趨向平靜又富於哲思的特質。

7. 柯克西卡 (Oskar Kokoschka, 1886~1980)

奧地利畫家。他早期的作品，多為肖像畫；其作品無論人像或物象，似乎都煥發出一股內在的光輝。他常以強烈的色彩配合粗獷的線條刻畫出主題的內涵。

8. 晝卡索 (Pablo Picasso, 1881~1973)

請參閱國中美術教師手冊（第一冊）第七十四頁所載。

9. 布拉克 (Georges Braque, 1882~1963)

法國畫家。從二十世紀前衛藝術的整個發展來看，布拉克雖然相當傳統，但一直到他逝世為止，都是受人尊崇和有影響力的畫家。晚年，他也從事版畫、雕塑、陶瓷、劇場設計、彩色玻璃和插畫的創作。他的繪畫作品帶著濃厚的立體主義精神，如著名的「畫室」(Atelier)連作，樸實無華的家居題材，悅人的色彩，及常出現的令人難以理解的詩意象徵，都是他的

典型特色。

10. 薄邱尼 (Umberto Boccioni, 1882~1916)

義大利畫家兼雕塑家。是一位博覽羣書，才藝高超的畫家，是領導未來派畫家背後的靈魂人物。他發表了許多篇討論繪畫動力的文章，探究機械動力與追求速度美的觀念。他常在作品裏，以數個不同的消失點，根據動力的特性，以抽象的手法，把物象重現於畫面上。他的用色法，是以互補的色點來構成一個變動的、閃爍的彩色網狀組織。

11. 杜象 (Marcel Duchamp, 1887~1968)

法國畫家。他的畫使用和分析性立體主義有密切關連的手法，從他的名作「下樓梯的裸女」就可看出端倪。在達達派的頂盛時期，杜象在言辭和繪畫上的光芒，使他成為達達運動的領導人物。他獨立思維的能力與其長壽，使達達主義得以發展。

12. 康丁斯基 (Wassily Kandinsky, 1866~1944)

俄國畫家。是抽象繪畫的先驅者，感性表現抽象繪畫的代表人物。他具有敏銳的觀察力和領導才能，作品裏常有德國中世紀宗教和傳統神話的色彩，以及東方人豐富的想像力。晚年從幾何學構成，邁入表現內在精神的實質，創造出不可思議的記號與象徵的世界，充滿東方神祕感的記號世界。

13. 蒙德利安 (Piet Mondrian, 1872~1944)

荷蘭畫家。他是風格派 (De Stijl) 運動的主要藝術家之一，也是非具象繪畫的創始者之一。1916 至 1917 年，蒙德利安和列克 (Bart van der Leck)、杜斯保 (Theo van Doesburg) 等確立了風格派的創作理論，以正方形、正方體和長方形等幾何形為繪畫的基本元素，用以象徵構成自然的力量和自然本身。1925 年的「黃與藍的構成」作品，已創出獨特的個人風格。

14. 夏卡爾 (Marc Chagall, 1887~1985)

俄國畫家。他的風格雖然反映出和立體主義、超現實主義及表現主義的近似性，但是，卻能明顯地表示出是屬於他個人的風格，對早期的現代繪畫和版畫有很大的貢獻。夏卡爾錯綜複雜的審美觀常因古怪、幻想的題材而多少易流於晦澀，但卻未因此而減損他獨特的表現，他的色彩也十分具有原創性，豐富的色彩意象，形成他獨特的藝術風貌。1950 年代間，他的聲名益隆，大半歸功於耶路撒冷附近的希伯來大學醫學中心猶太教會堂的十二扇彩色玻璃窗。

15.米羅 (Joan Miró, 1893~1983)

西班牙畫家。每一幅畫對米羅而言都是一次新的歷險和追尋，企求在自發、夢般的創作行為中攫獲自身的生活經驗。他的作品中，藝術的幻象和現實，已在謎樣的圖像世界中水乳交融。他是一位超現實主義畫家，因他企圖擺脫理性和邏輯的主宰，把無意識和非邏輯心靈的創作衝力從中脫出，且探測不可見領域和視覺世界的奧祕。

16.羅斯科 (Mark Rothko, 1903~1973)

美國畫家，生於俄國的地文斯克。這位以自學為主的藝術家，十歲時隨家人移民美國。1921~23年進入耶魯大學，後來入藝術學生聯盟，隨韋伯 (Max Weber)習素描。1933年在「當代藝廊」舉行首次個展。1935年參與「十人畫會」(The Ten)的創立，其中成員皆為表現主義傾向的藝術家，每年舉辦一次畫展，持續了十年。1945年的繪畫表現出強烈的超現實傾向。1947年的風格轉為飄浮在空間中的長方形，成為他的著名的特色，此種風格持續了將近十年，可從課文中所舉的「土和綠」繪畫作品領會他的特色。

17.阿納基威治 (Richard Anuszkiewicz, 1930~)

美國代表性的歐普藝術家。他受教於阿伯斯 (Josef Albers)的門下，頗受其師的薰陶。阿伯斯所探討的是繪畫多方面視覺的傾向，然而阿納基威治卻選擇其師的錯覺表現一途，從事專門性的探討。

18.李奇登斯坦 (Roy Lichtenstein, 1923~)

普普藝術家。早受抽象表現主義的影響，畫一些抽象畫。1961年由於孩子的要求，把米老鼠的漫畫放大到畫面上，意外的發現其效果，並據以創作，遂轉變成著名的普普藝術家。他的作品是把連環漫畫放大到畫布上，臉部及皮膚布滿很大的印刷網點，既沒個性，又不實在，只是表示這種視覺影像就是我們日常所見的環境，代表我們所生活的市景、所起居的室內空間。他不像集合藝術家，從消費文化的廢物裏建立其作品；相反地，他積極利用在市場所能見到的商品、電視的廣告影像、超級市場的海報等來做繪畫題材。

19.艾迪 (Don Eddy, 1944~)

照像寫實主義的重要人物之一。他以攝影機的鏡頭，替代藝術家的眼睛，以科技材料替代畫家的手，取材力求大眾化，以擅長櫥窗寫照而出名。他年輕時，喜愛在汽車或划水板上噴刷美麗的圖樣，後來當了幾年的攝影師，這些技術對他往後的繪畫幫助很大。

20. 羅丹 (Auguste Rodin, 1840~1917)

法國印象派傑出雕刻家。偏愛人物的造形、情感及動作的刻畫，亦喜用文學和象徵意義為題材創作，晚年的靈感多得自舞蹈。他富於處理三度空間結構的才華，並精於材質的特性表現，技巧和造詣皆足堪典範。

21. 布爾代勒 (Emile Antonine Bourdelle, 1861~1929)

法國雕刻家、畫家及設計家。對布爾代勒一生影響最大的便是羅丹。他研究希臘及哥德式的雕刻，以追求更具風格的造形。從他的作品中可以看出浪漫主義的傾向，和尋求外在力量表現的意圖，他一生中創作了許多以貝多芬為題材的作品即是明證。他以擅長雕刻胸像聞名，除了雕刻之外，也鍾愛繪畫和陶瓷。

22. 布朗庫西 (Constantin Brancusi, 1876~1957)

布朗庫西為整個現代運動中最有啟發性的藝術家之一，對純粹藝術和產品設計形式的現代觀念有很深的影響。他的作品不只是一種意象表現，且賦予新的造形生命。同時，他熱衷於木料、石材和平滑表面等材質的感性探索，呈現與眾不同的物象，這與立體主義或未來主義有相通之處。

23. 摩爾 (Henry Moore, 1898~1986)

英國的雕塑家。早期創作出沈穩、塊狀的形體，其充滿生命力的藝術觀念和古典規範大相逕庭。他曾以幾何抽象創作了一個極短階段，然後又重拾有機形式。這個時期他將人的造形陶煉成雕塑作品，在實驗期間內發展出兩種重要的技巧：一種是在實體中挖出空洞，以顯露內在的形體；另一種是匯集不同的形體來組合成一件作品。早期他對斜倚的人體極有興趣，更以此為中心主題製作了許多變化的形體；後來又加入與它呈對比的主題——即站立的人體。人像僅是摩爾遼闊的創作範疇的一個主題而已，它的原型意義 (archetypal significance) 現在已得到肯定和詮釋。不論以主題或形式而言，摩爾都是一位有高度創新力的藝術家。

24. 杜象·維雍 (Raymond Duchamp-Villon, 1876~1918)

法國雕塑家。他的作品帶有學院派的前衛作風，早期的陶藝作品則有新藝術 (art nouveau) 的風格，往後的作品變得尖銳而簡化，帶有學院派的現代主義傾向，外表上也類似立體主義。如課文中所舉的作品「馬」，就是他的名作，已從形式化的圖形步入機械時代自

我意識的形象，頗類似於未來主義。

25. 佩夫斯納 (Antoine Pevsner, 1886~1962)

俄裔法籍畫家及雕塑家。最初創作抽象性的造形；由鋅、賽璐珞圓片和木底質板組成的「馬賽勒·杜象的肖像」是他早期的典型作品。往後他更以強大的力量來表現主題——從線條元素中產生動力的表面。他以暗喻式的標題（如「飛揚的鳥」、「空間的投射」等）來確立自己的作品不只是某種科技工程的產物，而且還具有詩化的創作品質。

26. 傑克梅第 (Alberto Giacometti, 1901~1966)

瑞士畫家、雕刻家。他的繪畫、雕刻以及傑出的素描，都是根源於他對人物形象的特殊觀點，反映了二十世紀人類的軟弱與不堪一擊，稱他為存在主義的藝術家最為恰當。他的雕刻風格曾歷經數次轉變。1960年以後，他雕塑的人形變大，較有力感，手法老練，但仍保留沈靜高貴的氣息及視覺上的特質。

27. 卡爾德 (Alexander Calder, 1898~1976)

美國雕塑家。生長在藝術的家庭，父親是雕塑家，母親為畫家，對他的影響頗大。1926年在巴黎期間，對馬戲發生濃厚興趣，便拿鐵線和細繩做出動物、人像和馬戲道具陳列在房中自娛。此後，他又認識了米羅、阿爾普等前衛藝術家，對他的雕塑有直接的影響，蒙德利安直線設計也影響了他，由抽象靜體雕塑衍生出手操作及電動的活動雕刻。這些雕塑的目的在使實體和其周遭的空間產生恆久的變化關係；繼馬達式雕刻之後，他的風動式雕刻更發揮了完全自由轉動，又不造作的雕刻新面貌。

【七】參考書籍

• <u>西洋美術辭典</u>	<u>雄獅圖書公司</u> 民國七十一年
• <u>西洋美術史</u>	<u>嘉門安雄</u> 著 <u>呂清夫</u> 譯 <u>大陸書店</u> 民國六十六年
• <u>五十位偉大藝術家</u>	<u>波納·梅爾</u> 著 <u>黃翰荻</u> 譯 <u>志文出版社</u> 民國七十年
• <u>二十世紀繪畫概論</u>	<u>鄧國清</u> 著 <u>黎明文化事業公司</u> 民國七十二年
• <u>西洋美術史</u>	<u>呂徵</u> 著 <u>商務印書館</u> 民國五十四年
• <u>現代繪畫史</u>	<u>赫伯特·里德</u> 著 <u>李長俊</u> 譯 <u>大陸書店</u> 民國七十一年
• <u>現代雕塑史</u>	<u>赫伯特·里德</u> 著 <u>李長俊</u> 譯 <u>大陸書店</u> 民國七十年
• <u>西洋美術史</u>	<u>大澤武雄</u> 著 <u>徐代德</u> 譯 <u>三民書局</u> 民國六十九年

10 國中選修美術教師手冊(二)

- 西洋藝術史 蘭森著 曾堉、王寶連譯 幼獅文化事業有限公司 民國六十九年
- 世界名畫全集 光復書局 民國六十九年
- 現代藝術家論藝術 赫伯特著 雨芸譯 龍田出版社 民國七十年
- 佳慶藝術圖書館 佳慶文化事業有限公司 民國七十四年

【貳】西洋現代美術(二)

【一】課 文 (見課本)

【二】單元目標

- (一)了解現代建築的表現風格。
- (二)探索現代工藝和工業設計的發展概況。
- (三)體認建築與工藝、工業設計的關係，和它對人類的價值。
- (四)透過欣賞的方式，培養學生品評藝術的能力，並誘導其創作的潛能。

【三】教學要點

(一)教學節數：兩節課。

(二)教材分析

1. 本單元屬於鑑賞教材，應與上一單元做整體的連貫。
2. 本單元教材可以界分為兩個小單元：一為建築；另一為工藝和工業設計。但是在教學上，應提示學生認識彼此間的發展淵源。
3. 鑑賞的方式，盡可能採用比較法，將課文中所提及的作品風格，和現實生活環境中的事例做一比較分析，當可收事半功倍的效果。
4. 建築、工藝和工業設計與日常生活息息相關，在介紹作品時，宜將其設計背景做一敍述，使學生能了解設計的真諦，進而產生學習設計的慾望。

(三) 學生舊經驗

在國中選修美術第一冊已學過鑑賞中國美術的基本態度，對學習西洋現代美術當可產生經驗的連結。

透過鑑賞的活動，不僅可使學生獲得具體完整的美術知識概念，還可以使學生在學習過程中充分表露自己的意念和與人和諧相處的能力。

(四) 教學資源及情境

1. 靈活運用教學媒體，幻燈片、投影片、圖片、畫冊及作品等皆宜妥當安排，不要只用一種模式，以免枯燥乏味。

2. 善於利用學校附近的展覽場所，如有適當的展出主題，宜安排學生實地訪問參觀，體會臨場欣賞的經驗，擴大欣賞的視野，使能產生啟發作用。

3. 教師宜妥善設計整個教學情境及學習氣氛。

【四】教 學 法 (舉例)

