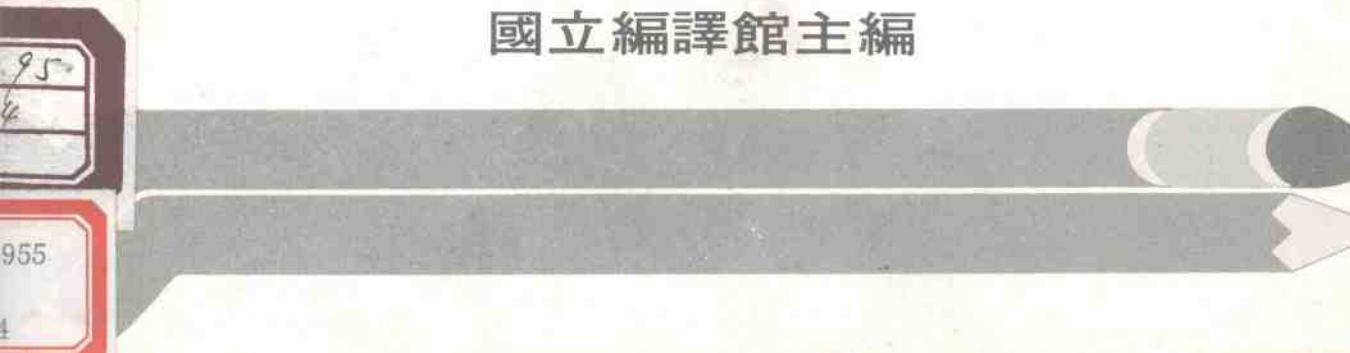

國民中學選修科目

美術教師手冊

第四冊

國立編譯館主編

中華民國七十八年一月 正式本初版

國民中學
選修科目 **美術科教師手册 第四冊**

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：臺北市古亭區 10770 舟山路二四七號

印行者 九 十 一 家 書 局

經銷者 臺 灣 書 店

門市部：臺北市忠孝東路一段一七二號

電 話：三 九 二 八 八 四 三

印 刷 者 封面：淵 明 印 刷 廠

內文：

9月4日2

G634.95
1~4

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。本書為第四冊，供教師作國中三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。第四冊共分十二課，每課皆包括單元目標、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 美術第四冊單元教學時數分配表

順序	單 元 名 稱	類 別	教學時數	(節)
壹	西洋傳統美術(一)	鑑 賞	6	9
貳	西洋傳統美術(二)	鑑 賞	3	
參	素描習作	素 描	6	
肆	人物畫	國 畫	3	12
伍	人物畫習作	國 畫	9	
陸	水彩畫習作(一)	水 彩 畫	6	11
柒	水彩畫習作(二)	水 彩 畫	5	
捌	多采多姿的創作天地	鑑 賞	1	
玖	拼合版畫	版 畫	2	6
拾	版畫習作	版 畫	4	
拾壹	公共環境	設 計	3	9
拾貳	設計習作	設 計	6	

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（第四冊）

目 次

壹、西洋傳統美術(一) (鑑賞)	1
貳、西洋傳統美術(二) (鑑賞)	14
參、素描習作 (素描)	22
肆、人物畫 (國畫)	28
伍、人物畫習作 (國畫)	36
陸、水彩畫習作(一) (水彩畫)	43
柒、水彩畫習作(二) (水彩畫)	49
捌、多采多姿的創作天地 (鑑賞)	56
玖、拼合版畫 (版畫)	64
拾、版畫習作 (版畫)	68
拾壹、公共環境 (設計)	71
拾貳、設計習作 (設計)	76
附錄一：外國人名中譯對照表.....	79
附錄二：國民中學選修科目美術課程標準.....	83

【壹】西洋傳統美術（一）

【一】單元目標

- (一)了解西洋二十世紀以前繪畫、雕刻的發展概況。
- (二)認識西洋二十世紀前各時期繪畫、雕刻的特質及其代表畫家、雕刻家。
- (三)探索西洋繪畫、雕刻的美術創作內涵。
- (四)透過鑑賞的方式，培養學生品評美術的能力，誘發其創作潛能。

【二】教學要點

(一)教學節數：六節課。

(二)教材分析

- 1.本單元為鑑賞教材，與下一單元屬同系列的西洋傳統美術發展內容；本單元教材的選列具有一貫性，宜做完整的概念介紹。
- 2.本單元涵蓋了西洋古代、中世紀、文藝復興，十七、十八及十九世紀等時期的繪畫、雕刻，並選列名家作品作為基本鑑賞內容。
- 3.本單元教材的繪畫部分和國中美術第三冊第七課「西洋傳統繪畫」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。

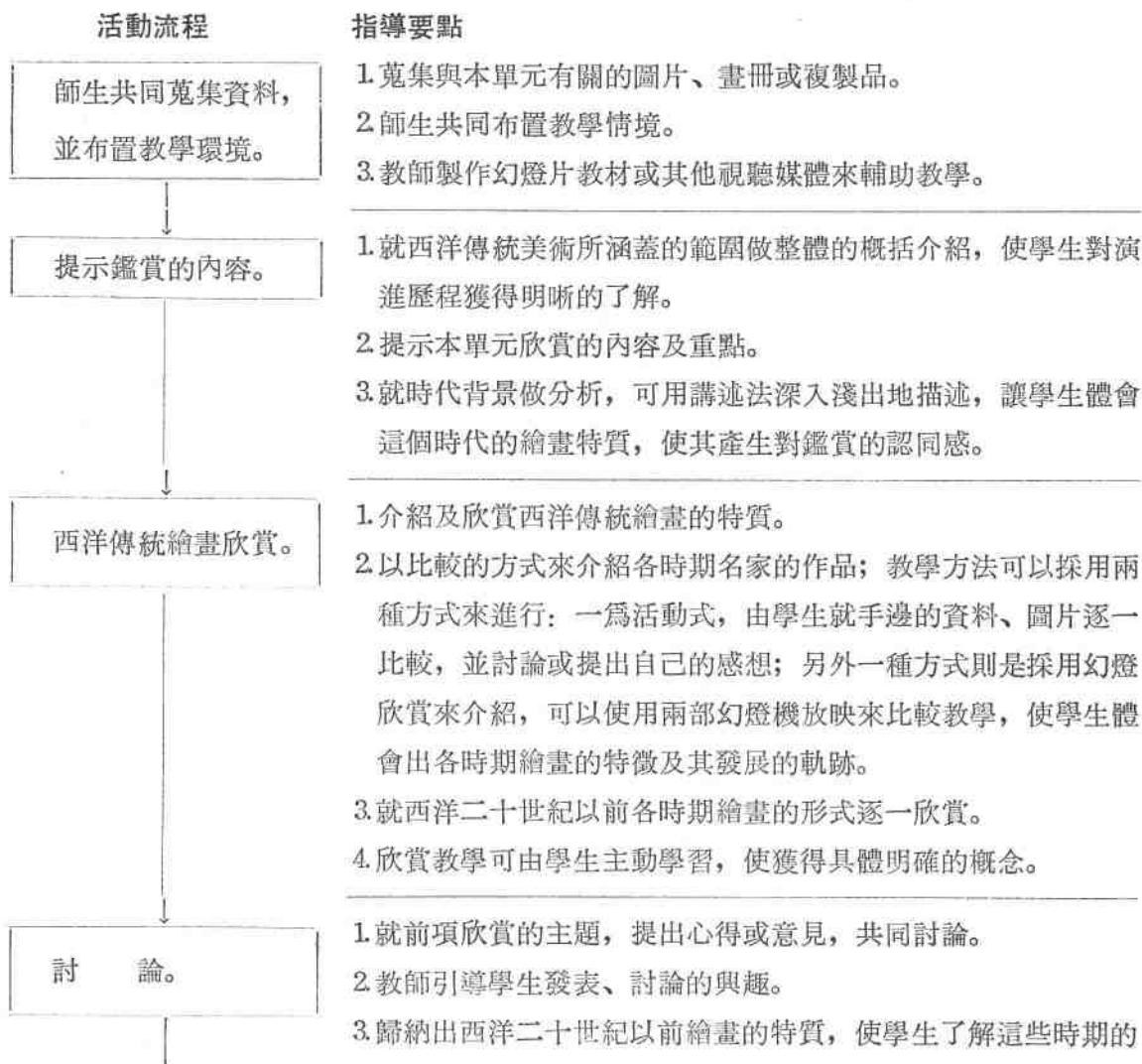
(三)學生舊經驗

- 1.學生已學過鑑賞課程的學習方式，已能體會鑑賞的奧妙。
- 2.國中美術第二冊第十課「西洋現代繪畫」、第三冊第七課「西洋傳統繪畫」及國中選修科目美術第二冊第一、二課「西洋現代美術」(一)(二)等教材，已使學生有初步的認知概念，宜善加引導。

(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. 師生共同蒐集圖片、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室，作有效的管理應用。
3. 配合學校文化走廊或地方展覽場所（如文化中心、美術館、畫廊等），做現場教學，打破傳統教室的講授、討論方式。

【三】教學法（舉例）

法。以北宋李公麟畫的白描人物最具代表。（詳細介紹請參閱國中選修美術教師手冊，第一冊，第五六頁。）

(二) 鈎勒著色人物畫法

這種畫法是先畫完白描人物後，再在人物的輪廓線內填染適當色彩的方法。歷代人物畫蹟中使用這種畫法的很多。

(三) 水墨寫意人物畫法

這種畫法強調把握人物的神采，而省略細微的刻畫，用簡練的筆墨來表現的一種畫法。在用筆上具有像草書的筆意，而在用墨上具有潑墨似的淋漓。像五代石恪畫的「二祖調心圖」、南宋梁楷畫的「潑墨仙人」，都是水墨寫意人物畫的好例子。

(四) 人物畫中線條的表現

線條不只能表現人物的形體，更是表現畫家感情的良好工具。中國人物畫中，對於描寫衣紋的線條，表現最為美妙絕倫。不但將線條的效果發揮到精美神奇的境界，更將不同的線條樣貌歸納成「十八描法」，以十八種不同的名稱來涵蓋線條的種種變化。

描法的名目，各家說法不一，最完備的，莫若明代周履靖的夷門廣牘（又名天形道貌）、汪柯玉的珊瑚網，和鄒德中的繪事指蒙所揭示的「十八描」。當然，這些名稱絕非一人一時所獨創，它乃是匯聚了許多畫家長期的創作實踐，才總結成的燦然果實。

十八描的名稱是：(一)高古遊絲描，(二)琴絃描，(三)鐵線描，(四)行雲流水描，(五)馬嶺描，(六)釘頭鼠尾描，(七)混描，(八)蠍頭釘描，(九)曹衣描，(十)折蘆描，(十一)柳葉描，(十二)竹葉描，(十三)戰筆水紋描，(十四)減筆描，(十五)枯柴描，(十六)蚯蚓描，(十七)橄欖描，(十八)棗核描。

雖然人物畫有十八描的名目，但事實上，即使描法的名目再多，終究難以涵蓋線條的全貌。像明末清初的人物畫家金農，那擁有刀刻般的銳利描法，黃慎的筆線則脫胎自懷素狂草，高其佩自創了一門指上功夫，以及吳昌碩、齊白石筆下的金石趣味等，都不是十八描所能涵蓋。可見，習作人物畫，可了解古人描法的變化法則，更重要的在於依對象來獨創方法，則線條的應用才能更多樣、更靈活。

【五】補充教材

(一) 黑繪彩畫、紅繪彩畫

希臘陶器上的繪畫裝飾形式。黑繪彩畫就是將黑色填在紅色陶土上，細部輪廓用針在黑底上畫出線條，再以白色及紫色塗在某些部分上，使圖形顯得突出，這種表現特色是強調平面裝飾性的效果。

紅繪彩畫就是將背景塗黑，而人體造形保留原來的紅色胎土，圖像的輪廓及線條都是用毛筆很自然的勾勒出來，並以線條表現前後重疊的空間效果，與黑繪彩畫大異其趣。

(二) 畫家簡介

1. 范·艾克 (Jan van Eyck, 1390~1441)

西元 1422 至 1424 年間，他曾在海牙替荷蘭的約翰伯爵工作，並參與了「杜林祈禱書」(Turin Hours) 的繪製工作，出任布根第公爵的宮廷畫家兼室內侍從。艾克是一位有系統發展描繪技巧的畫家，這種技巧稱為「大氣透視法」(atmospheric perspective)，它根據大氣並非完全透明的原理而來，因為即使在最晴朗的天氣下，空氣還是形成一道濛濛的屏障，籠罩在我們視野所及的景物四周。因此大氣透視法將遠處景物縮小，比清晰呈現其外貌的直線透視法為佳。

2. 馬薩其奧 (Masaccio, 1401~1428)

本名托馬索·迪·莫內 (Tommaso di Ser Giovanni di Mone)，綽號馬薩其奧 (意為胖湯姆)。十五世紀佛羅倫斯的藝術巨匠中，他是最有成就的一位。雖然他的生命很短暫，卻能創出獨特的風格，其畫風寫實而雄壯，能以姿態端莊、富於敘述力的寫實性簡潔手法，構成畫面空間效果和紮實的結構感，因此，被譽為近代繪畫的開創者。

3. 唐那太羅 (Donatello, 1386~1466)

他是米蓋朗基羅之前，佛羅倫斯最偉大的雕刻家，也是十五世紀最具影響力的藝術家。擅長表達真實與理想的形像，以英雄人物為作品的體裁，結合新透視法，開創了新的表現方向，無疑是一位圓熟的藝術家。

4. 達文西 (Leonardo da Vinci, 1452~1519)

他是文藝復興全盛期古典風格的開創者。他以油彩為媒介，擴展了明度 (values) 的領域，使它包容了從暗到明的整個色域，這個巧妙變化的漸進技巧即為「明暗法」 (chiaroscuro)。在他的畫和許多素描中的空間，似乎充斥著光線和大氣，其人物和物體的邊緣也因此而有些許模糊，使得畫面獲致更大的有機生命感。達文西的構圖單純而宏偉，以中心點放射出來或繞著一個軸旋轉的形式為基石。這個構圖新觀念中最具代表性的例子，即為人物的對置姿態，並且成為古典風格的特色之一。

5. 米蓋朗基羅 (Michelangelo, Buonarroti 1475~1564)

他是一位具有超人能力的天才，頂尖的大理石像雕刻家。他認為繪畫應該仿建築的凌空感，而建築必須要像人體具有機體生物的本質，他對於人體具有信心，更認為是一種表現藝術的最好工具。這種想法使他比任何一個文藝復興的藝術家更能掌握古典雕刻的傳統。他的作品特質在「大衛」身上表現無遺，也是文藝復興時期最早的一件畫時代雕像。

6. 拉斐爾 (Raphael, 1483~1520)

是文藝復興全盛期三位偉大創造者中最年輕的一位，也是一位能綜合各家精華的能手，因此，達文西和米蓋朗基羅的風格經他融合後，呈現了詩與戲劇的力量，也展現了豐富的、雕像般的立體感。其代表作「雅典學院」被推崇為文藝復興全盛時期古典精神的代表。

7. 貝里尼 (Bellini, 1430~1516)

喬凡尼·貝里尼是威尼斯畫家雅克伯 (Jacopo) 之子，他是威尼斯最傑出的聖母像畫家，曾設計一系列洋溢著無與倫比的想像力和才華的圖像，如「總督的貢物」，大幅的祭壇畫及小幅的奉獻作品。他的肖像畫，通常採用法蘭德斯式 (Flemish type) 的構圖，亦有四分之三的畫面為風景的背景，顯得簡潔、生動，在圖像上，可算得上最富創意者。

8. 狄裏 (Titian, 1487/90~1576)

狄裏是威尼斯的重要畫家，擅長表現出人物的個性，無論豐富稠濃的強烈色彩或是較暗的色調，都能將油彩運用得極為靈活。他的畫常把筆觸弄得很柔和，甚至於以手指來處理中間色調。晚年的作品更能展現出其繪畫的特質，如「基督受荊冠」、「戴手套的男人」等，全由光線和色彩所構成，使觀賞者由神奇的沈靜氣氛中，感染到誠摯的宗教情緒。

9.杜勒 (Dürer, 1471~1528)

是德國當時最傑出的版畫家，對各種藝術的技巧和主題都很熟稔。他曾創作很多流傳在西方世界的木刻畫和版畫，對十六世紀的藝術產生廣泛的影響。杜勒是一位迷戀自己形象的畫家，十三歲起，他就畫自畫像，此後同樣體裁的作品不斷出現。此外，他的作品常含有訓誨的意味，「武士、死亡與惡魔」是他最美的版畫，畫裏神色自若，雕像般的騎馬武士，正是美與道德的化身。他的繪畫作品較版畫少，式樣較傳統，內容也不如版畫豐富深入；但是他的水彩和不透明水彩風景畫，確有極優秀的表現。

10.霍爾班 (Hans Holbein, 1497/8~1543)

是德國最善於心理刻畫的寫實肖像畫家。他的肖像畫中，有和身體大小相等的，也有畫成纖細畫 (miniature) 的。晚年作品則愈變得線條化，比早年作品簡略。這是因為他強調細節和根據素描作畫，使得他對畫面的處理與感受比以往使用模特兒寫生時較不敏銳。

11.卡拉瓦喬 (Caravaggio, 1573~1610)

卡拉瓦喬是巴洛克繪畫的先驅，其作品特色為利用光線以獲得畫面戲劇性效果。此外，他也用明暗表現法以襯托真實的空間感，並捨棄細節的描寫。他早期作品多為靜物畫，另有一些戲劇化的小幅自畫像。

12.普桑 (Poussin, Nicolas 1594~1665)

法國畫家。他的作品是深思而熟慮的，融合了古典形式與絕美的威尼斯色彩，主題由宗教轉向古典的、神話的內容，喜歡應用強烈的光線效果。晚年的作品則多具有戲劇性的羣像作品，形成敘事性作風，色彩也趨向單純的固有色。

13.魯本斯 (Peter Paul Rubens, 1577~1640)

魯本斯不只是一位畫家，也是個學者和外交家。他擅長宗教、神話、歷史及風俗畫，同時亦精於肖像畫及風景畫。他的作品充滿歡愉和享樂的感情，其人體表現幾乎全屬官能美。他一反法蘭德斯的畫幅小而筆法瑣碎的傳統，而全是充滿人物的巨幅大作。魯本斯的藝術是巴洛克時代所獨具的雄壯華麗的模式，明快豐潤的肉體及充滿生命的現實氣息與古代情趣完美整合，並且對於後來的法國浪漫派繪畫影響深遠。

14.林布蘭 (Rembrandt van Ryn, 1609~1669)

荷蘭畫家。擅長歷史、肖像畫、風景畫以及風俗畫，同時，也精於圖案繪製及版畫。他的作品所描寫的題材是極廣泛的，各種動物、鄉村景色、暴風雨和人像，什麼都畫。而其創作的素材則包括素描、版畫和油畫。他最關心的主題可說是「人」，他曾研究各式各樣的人物，包括他自己。林布蘭的自畫像也極富盛名，作品又多，從一個快樂的年輕畫家到又病又老，疲倦不堪的畫家，都曾畫過。其作品主要是屬於暗調子，畫裏常以暗色調占大部分，然後再用戲劇性的強光來呈現作品的主題旨趣，是視覺的焦點。因此，他畫中的人物，有如在聚光燈下的感覺，金色的光暈成為畫幅上惟一的光線。

15.普傑 (Puget, Pierre 1620~1694)

法國雕刻家。他那抑制的巴洛克樣式（襲自米蓋朗基羅和貝里尼）與路易十四世古典的趣味不同。他多半在義大利和法國南部工作，並於 1640~43 年間隨畢也特洛 (Pietro) 學藝。

16.華鐸 (Watteau, Antoine 1684~1721)

是路易十五時代的宮廷畫家。他所畫的夢一般的生活情景，使一切事物看來都是那麼令人愉快，紳士淑女們在林中嬉戲、野餐，人物表情則優雅而單純。1720~1721 年間為畫商朋友所作的「店鋪招牌」卻顯出新的趨勢。這幅畫比他常作的小幅繪畫大，把店中的內部景象畫了出來，寫實程度超過其他作品。他所畫的人物，取自其為數甚多的素描作品，也因為他經常重複使用相同的素描稿，所以大部分作品都有相同點。

17.哥雅 (Goya, 1746~1828)

西班牙畫家。他是受人歡迎的宮廷畫師，畫了許多貴族像，但他常常把那些衣著華麗、珠光寶氣的人物，畫得浮華、膚淺而貪婪。除了人像之外，哥雅喜歡畫一些生死關頭的場面，如行刑等。由於色彩及光線的明暗效果處理得當，往往能扣人心弦。晚期作品，由於目睹戰爭之殘酷，變得愈加尖刻，嘲弄、冷酷、陰森，有如夢魘般的恐怖。他認為在自然界裏沒有線條，只有在空間上顯出明、暗、前、後的色面。他這種觀念，對於後來的印象派頗有影響。

18.大衛 (Jacques Louis David, 1748~1825)

法國新古典主義的領袖，大革命時代到拿破崙失勢之間墓壇的獨裁者，是徹底的官方畫家。在他來說，繪畫無非要激發高尚的志節，表達道德的風範。他的作品在共和時期，是要激起市民的愛國心；而拿破崙稱帝時，則又用以歌頌他的豐功偉業。

19.安格爾 (Jean Auguste Dominique Ingres, 1780~1867)

安格爾是繼大衛之後，法國最重要的畫家。他是大衛的學生，也是他的擁護者。他的肖像畫具有攝影的特色。他也畫具有主題的作品，或以富於詩情的東方景象為背景，描繪豐腴的裸女。他的風格很少改變，極力追求的是犀利精確的圖像、蜿蜒的曲線，而那刻意經營，但不生動的畫法，特別顯出他高超的描繪能力。他曾經悉心研究過拉斐爾的繪畫，並受其影響。

20.傑利柯 (Géricault, Théodore 1791~1823)

傑利柯是法國浪漫派繪畫第一位最重要的畫家。他的作品預示了十九世紀後半的浪漫派及寫實主義風格的來到。他早年曾到義大利去研究古代雕刻及米蓋朗基羅的作品。他熱愛騎馬，因此馬也是他常畫的題材。他的作品不多，曾展出者不過三幅。其他的有肖像、馬、石版畫和素描，但對浪漫派卻產生深遠的影響。

21.德拉克洛瓦 (Eugène Delacroix, 1798~1863)

法國浪漫主義運動的大師，德氏與傑利柯過從甚密，並極崇拜傑利柯。德拉克洛瓦對英國美術及動物畫的興趣，及他對古典造形和古典文學題材之叛逆，都是受傑利柯的影響。他的色彩頗受英國風景畫家的影響，但他又影響了後來的印象派畫家，並且在他的作品裏也已經有了互補色並置的畫法。他的代表作，無一不是充滿強烈的色彩及燃燒的熱情，高呼繪畫的自由與開放，令人肅然起敬。此外，他的筆記也很有價值，內容包括對繪畫、政治和文明等方面的見解。

22.米勒 (Jean Francois Millet, 1814~1875)

法國畫家，他雖然出身農家，但受過正規教育。初期，畫一些浪漫主義風格的肖像及人體，多半為女性裸體像。隨後他以「打穀者」奠定了未來發展的基礎。西元 1850 年以後，他把繪畫注意力轉到農村的題材和風景上，而把農人安排在風景畫中，使他獲致成功，其作品中帶著濃厚的鄉土通俗意象，並具有古典主義的明晰輪廓及單純性。

23.柯洛 (Jean Baptiste Camille Corot, 1796~1875)

法國畫家，早年受業於古典畫風的風景畫家。西元 1825 年後，經由實地寫生的方式，發展了個人敏銳的手法，以色調的明度甚於色彩或描繪的方式來處理光線、形式和距離。1850 年起，他以一種頗富詩意的手法，以柔軟、灰綠調子處理景物、林木的方法，大為風行。他為人坦率、慷慨、仁慈，做了不少慈善事業。

24.庫爾貝 (Gustave Courbet, 1819~1877)

法國畫家。二十歲到巴黎，一面在羅浮宮臨畫，一面在「瑞士畫室」工作，自修畫藝。他後來成為一位富有生氣的自然主義者，作品中帶有威尼斯畫派及卡拉瓦喬式的影響；他常畫日常生活景物、肖像、裸體、靜物、花卉、海景和風景。他排除一切藝術的理想化，也反對古典主義和浪漫主義的文學題材及異國主題，主張惟有寫實主義才是真正的民主美術。

25.杜米埃 (Honoré Daumier, 1808~1879)

法國畫家及諷刺漫畫家。他生前最主要是以政治和社會諷刺家著稱，但去世之後，承認他為畫家的呼聲逐漸提高。他以石版印刷法把政治漫畫投到週刊上發表，內容以諷刺性為主。他的繪畫作品大都是當時生活的見證，帶有諷刺的誇張作風。在一個特定範圍內，他不失為一名出色而且有創意的色彩畫家；從另一角度來看，他還是印象派繪畫的先驅，他的水彩和黑白素描皆以栩栩如生的筆法來記錄印象，並有效地運用光和影。

26.馬奈 (Edouard Manet, 1832~1883)

法國畫家。他出身藝術世家，他的技法傑出，強調光影的對比，盡量排除中間調子，直接描繪模特兒，以表現「瞬間」的效果，並且限定調色盤的色彩，重視黑色，遂開創了他的新風格。早期作品有許多西班牙的題材，其靈感乃得自西班牙的舞蹈團及鬥牛場面。

27.莫內 (Claude Monet, 1840~1926)

法國畫家。他是 1860 年晚期至 1870 年早期印象主義的創立者之一，而且只有他一人終其一生堅持印象主義的原則和目標，也是惟一在生前贏得大眾實質認可的印象主義畫家。他常常在不同的時間畫同一景色，以表現時間的變化所呈現的不同光線效果，如里昂教堂畫了二十次，從微霧迷濛的夏晨到明亮的冬天日落。

28.雷諾瓦 (Pierre-Auguste Renoir, 1841~1919)

法國印象派畫家、雕刻家。雷諾瓦畫中景物密集，予人一種親切之感，而粉紅與淺紫的色調，更散發出一種馥郁的女性氣息。他的畫作中，人物造形不用很清楚的輪廓或粗重的線條表現，而以自然寫實的筆調烘托出畫中的人、物與空間，使畫面有著似夢似幻，卻又強烈感人的效果，陰影部分採用柔和的藍色調，而光亮處則帶著溫暖的粉色調。在午後的陽光下，光影斑駁，透著幾許陶然的溫馨。雷諾瓦對光線的掌握極佳，因為他是實地作畫，而非在畫室中空想。

29 寶加 (Edgar Degas, 1834~1917)

出生於巴黎的富裕家庭。早期作品是家族的肖像及一些歷史畫，顯示出他是承襲安格爾傳統的一位學院派畫家。1860 年他又開始以信手拈來構圖，受馬奈的影響；1873 年前後，他開始作芭蕾舞女郎的畫。女工、著衣的模特兒、酒館藝人等都是他主要的創作題材。他擅用顏料表現，並對技巧也多做試驗與改革，如他嘗試水彩畫、不透明水彩畫、蛋彩畫、蝕刻法、單刷版畫、石版印刷等，並使用各種材料作素描，晚年偏愛粉彩畫，技法也更趨自由熟練。

30 秀拉 (Georges Seurat, 1859~1891)

法國畫家，新印象主義的奠基者。他發現以重疊的方法，使並置的色彩在觀賞者眼中混合的科學原理，已經被印象派畫家和柯洛實際採用了，但秀拉有系統地整理出視覺繪畫的科學性基礎公式，並且以視覺繪畫做為他學說的名稱。他受科學家昂利的美學理論影響，同時也受薩特的視覺現象理論影響，引導他首先演繹出分光法的理論，以及運用色彩對比的繪畫方法。他又根據黃金分割的原理，以畫面中物體的比例，物體與畫面大小、形狀的關係等發展出一種定形的構圖類型。他經由科學性分色和被點描主義畫家所肯定的視覺混合等技法，創出與自然光線中閃爍、顫動本質相似的極明亮、燦爛的效果，顯示出點描技法是用來作為結構的元素，而不是短小、平行的筆觸的堆疊。

31 希涅克 (Paul Signac, 1863~1935)

法國畫家，其作品中水彩畫占重要的一環。水彩有較大的作畫自由，他的水彩畫，很少受制於理論的束縛，在處理上，比其他多數繪畫要流利，他晚期的作品風格略殊，這個轉變是受水彩技巧的影響，對於一向所恪守的分光法理論，已不再那樣嚴格要求。雖然如此，他始終是一個自覺的新印象主義者，在色彩的運用上，創造出一種顯著的裝飾效果，這對於他一向醉心的平面藝術，更是相得益彰的。

32 貝尼尼 (G. Bernini, 1598~1680)

出生於那不勒斯，是一位傑出的巴洛克雕刻家。他取法古風，傾向自然主義以及在作品中人物的姿態和表情。人像採用單一的動作和視點，不受材料的限制，打破原有空間的限制，以延伸到觀賞者所處的空間，使他專注於作品的動作。他擅長使用不同的材料表現，例如表現神聖、神祕和世間的不同境界，乃運用白色或彩色大理石、青銅、灰泥、石子等材料，以及塗繪，甚至於透過色玻璃的有色光線等方式混合製作，發揮各類主題的特性。他的

半身像證明他有過人的敏銳洞察力，宗教作品和羣像則流露出他熱衷於心靈狀態的表達。由於他對雕像的統一性和處理方式的專注，使得他像建築師一般，充分表達反宗教改革的特色——激昂澎湃，富挑戰性氣氛的宗教情操。

33 胡東 (Houdon, Jean-Antoine 1741~1828)

法國雕塑家。1764 年前往羅馬鴻安吉利的聖母堂製作了一件古典作品因而出名。1769 年回到巴黎，成為皇家學院的一名準院士；並於 1777 年成為正式院士。他的作品中，以肖像的數目最多也最精，肖像包括了當時最偉大的人物，例如「伏爾泰坐像」，就是他的代表作品之一。

34 卡諾瓦 (Canova, Antonio 1757~1822)

他是石匠出身，並在威尼斯擁有自己的工作坊，後來成為著名的新古典主義雕塑家。他為人慷慨大度、和藹可親，毫不吝惜地幫助青年學子，並遣人接濟生活艱困的雕刻師。他曾改革定點法 (pointing)，不過他發現這種機械技法，使他的作品不夠生動，為了彌補這個缺失，他通常花很多時間在其作品的完成階段上。

35 蘆德 (Rude, Francois 1784~1855)

十九世紀初葉法國的主要雕塑家。他的主要作品，是巴黎凱旋門的浮雕，比較知名的作品是「馬賽進行曲」 (Marseillaise)。他的作品風格，有德拉克洛瓦的浪漫主義，也有古典的外貌，以及大衛的拿破崙式狂熱。

36 卡波 (Carpeaux, 1827~1875)

法國雕刻家，在某些方面可與德拉克洛瓦並駕其驅。他是蘆德的學生，融合了蘆德的風格和巴里 (Barye) 的浪漫主義風格。在雕刻的明暗處理方面，他也是羅丹和羅梭 (Rosso) 的先導。他不僅是一位雕刻家，也是畫家，在他的故鄉瓦倫辛有他的美術館。

(三) 新古典主義

新古典主義是歐洲在十八世紀後半和十九世紀初所興起的一個藝術運動。在這時期此一大運動中之一部分繪畫、雕刻和建築，其樣貌是極端差異而豐富的；但在每一件作品裏，卻又很顯然地有一共同的旨趣，即是對古典文物有充分的自覺及採納。新古典主義運動之所以能夠達到國際性的純理論地位，乃是得力於德國考古學者溫克曼 (Johann Winckelmann)

所發表的藝術理論。他對古典雕刻情有獨鍾，同時對於自然抱持著虔敬態度。依據他的理論，古代的雕刻是與自然接觸最純粹、最深刻、最理想的方式，人與自然最親密，同時在審美上和道德上也最高尚。新古典主義畫家的作品，都反映出古典文藝的單純、莊重的氣質與內涵。

(四) 浪漫主義美術

浪漫派的藝術家都曾目睹了過去秩序的崩潰，因此作為理性主義的反動，高揚個人、情緒、奇幻和想像的地位，重視原始的自然甚於文明，憧憬在時空上距離遙遠的事物，而不關心目前的、現在的存在。浪漫派的作風更加自由，筆法更加流暢，色彩及明暗對比強烈亦為其特色。所選題材大多為驚心動魄的戲劇性場面，畫裏擠滿了人羣、馬匹，而天空當是一片風暴來臨般的不安氣氛。總括之，浪漫主義的繪畫是大膽而自由的，熱烈而激盪的，充分表現了一個重視個人自由及原創力的時代特質。

(五) 寫實主義的繪畫

浪漫主義的題材，對某些十九世紀的畫家而言，距離日常生活太遠了，顯得毫不相關。因此寫實主義的畫家堅稱，繪畫的旨趣必須與畫家的日常生活所見相關才行，畫家的工作是要把他所見的事物，毫不歪曲地、忠實地記錄下來，只有描寫日常生活的真實片段內容，才是寫實主義的極致。

(六) 自然主義的繪畫

由於 1840 年照相術的發明，使得畫家必須對於繪畫的目標，重新再做檢討。另一方面，工業製造顏料大量生產，但品質不好，顏色易變黑、變灰，所以畫家採用純粹色彩來作畫，使得作品保持原來的風貌，同時戶外的自然光線和景色能真實地表現於畫幅中，是自然主義繪畫的精髓。

(七) 印象派的繪畫

印象派畫家對物象本身並不太重視，光線在物體上面所顯示的變化、陰影底下的微妙色彩，才是他們的繪畫所要表現的主題。印象派所追求的目標，可以歸納出下列數則特色：