

美術

國民中學選修科・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
中華民國八十年一月 四版

國民中學
選修科目

美術教科書 第二冊

基本定價：一元二角四分○厘

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 黃宣勳 黃玉梅 趙天儀
鄭善禧 鄭凱麗 樊湘濱 蘇瑞鵬
編輯小組 王建柱 丘永福 許天治 黃宣勳
陳肆明（美術編輯 丘永福）

總訂正 王 建 柱

出版者 國立編譯館

地址：臺北市大安區 10770 舟山路二四七號

電話：三 六 二 六 一 七 一

印行者 九十一家書局（名稱詳見次頁）

經銷者 臺灣書店

辦公地址：臺北市中正區 10023 忠孝東路一段一七二號

電話：三九二二八六一・三九二二八六七

門市：臺北市中正區 10023 忠孝東路一段一七二號

電話：三 九 二 八 八 四 三

郵撥帳號：○ ○ ○ 七 八 二 一 五

印刷者 內文：偉勵彩色印刷公司
封面：

目次

壹、西洋現代美術(一) (鑑賞)	2
貳、西洋現代美術(二) (鑑賞)	11
叁、石膏像素描習作 (素描)	16
肆、靜物素描習作 (素描)	20
伍、花鳥畫 (國畫)	26
陸、花鳥畫習作(一) (國畫)	31
柒、花鳥畫習作(二) (國畫)	35
捌、具象與抽象 (水彩畫)	42
玖、水彩畫習作 (水彩畫)	50
拾、音感作畫 (水彩畫或其他媒材)	56
拾壹、套色之美 (版畫)	62
拾貳、版畫習作 (版畫)	65
拾叁、機能設計初探 (設計)	70
拾肆、設計習作(一) (設計)	73
拾伍、設計習作(二) (設計)	75
拾陸、多采多姿的創作天地 (鑑賞)	82

米羅 荷蘭的室內(部分)

【壹】西洋現代美術（一）

二十世紀美術，在思想和技法上極為多元而標新立異，科技發展及個性表現，蔚為現代美術創作的原動力，造成了一個日新又新、競相爭勝的時代。在繪畫方面，強調追求自由的、主觀理念的表現，畫家不再局限於描繪外在世界的「真」和自然形象的「美」，進而探索心靈世界，或開拓屬於抽象、幻想的廣濶領域，標新立異的主義或流派乃如雨後春筍，相繼應運而生。同樣的，雕塑方面也開拓了空間與塊量表現的嶄新創作觀念。在建築和工業設計方面，則特別強調藝術與科學的結合，從機能性與合理性的基礎去表現美感。我們面對多元化的西洋現代美術，值得深入的細加品味、欣賞。

▼（圖2） 梵谷 柏樹

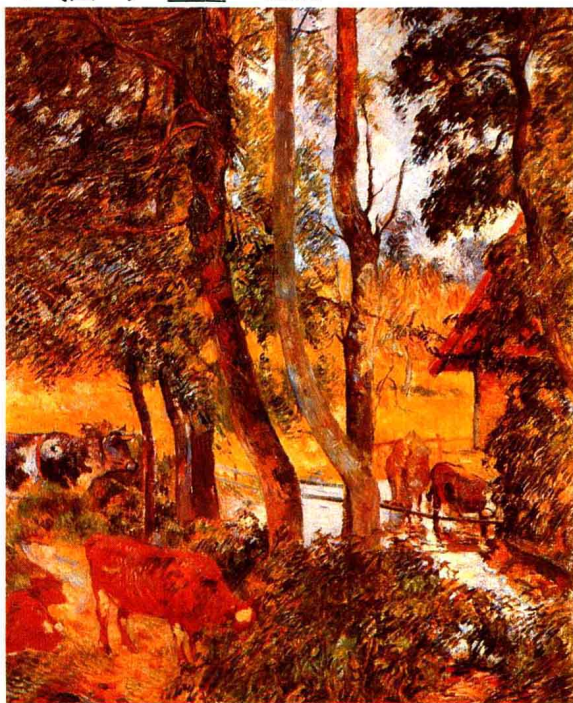
【甲】繪畫

二十世紀的西洋繪畫，在「後印象派」畫家塞尚(Paul Cézanne, 圖1)、梵谷(Vincent Van Gogh, 圖2)、高更(Paul Gauguin, 圖3)等的前導下，興起了許多流派，它不但展現出多采多姿的現在，甚至暗示著不可預知的未來，極富於創造性與啟發性。

▲（圖1） 塞尚 米丹之家

▼（圖3） 高更 池邊

現代繪畫藝術，大致可以歸納為兩個主要階段，即第二次世界大戰以前發展於歐洲的新興繪畫運動，以及第二次世界大戰以後興起於歐洲與美國的更新潮流。茲舉其著名畫派於後：

(一) 形色趨向簡潔的野獸派

野獸派的特色是應用單純的黃、紅、藍、綠等強烈色彩，表達新的美感。例如，馬蒂斯 (Henri Matisse) 的作品「紅色的和諧」(圖4)，牆面與桌巾的紅底藍紋圖案融為一體，並與左上方窗外遠處的紅色房子互相呼應；室外的藍天、綠地、黃花與室內的同色花朵，構成明麗的對比效果，堪稱為野獸派的典型傑作。

▼(圖4) 馬蒂斯 紅色的和諧

►(圖5) 盧奧 老皇帝

盧奧 (Georges Rouault) 也是野獸派畫家，他的作品「老皇帝」(圖5)，是一幅色彩華麗而傳神的佳作，粗獷的輪廓線內嵌著紅、藍、綠、白等鮮明色彩，將皇帝表情刻畫得極為深刻生動。

▲(圖6) 孟克 自畫像

▲(圖7) 柯克西卡 自畫像

▼(圖8) 畢卡索 阿維儂的姑娘

從基本結構的觀點，從事於分解物體的表現方式。畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)的「阿維儂的姑娘」(圖8)是立體派的前導作品，他把對象解析成單純的幾何形態再予表現，在複雜的結構中呈現出良好的規律和嚴謹的法則。

(二)反映心靈世界的表現派

表現派強調以自我感受與主觀意象，追求神祕性的冥想意境。例如，孟克(Edvard Munch)的晚年作品「自畫像」(圖6)，他把自己置身於時鐘與床鋪之間，道盡了晚年生活的孤寂，是一幅含有濃厚文學意味的作品。柯克西卡(Oskar Kokoschka)的作品「自畫像」(圖7)，以粗獷的筆觸與強烈的色彩，刻畫出畫中人的內在性格。

(三)開拓新視覺的立體派

立體派是繼野獸派之後，對藝壇最具有影響力的一個流派。立體派的主要特色，是以理智作為創作的基礎，主張

又如布拉克 (Georges Braque) 的作品「圓桌」(圖9)，將靜物的視覺中心安置在圓桌的樂譜和樂器上，展開的樂譜造形在背景中作抽象性的反覆，使整個畫面產生動人的韻律效果。

▲(圖9) 布拉克 圓桌

(四) 追求動力感的未來派

未來派畫家主張追求動力，表現機械性的速度美，將時間和運動的觀念，導入到繪畫的領域裏。例如薄邱尼 (Umberto Boccioni) 的作品「水平容積」(圖10)，採用流動性透視方法，表現水的動態效果。杜象 (Marcel Duchamp) 的作品「從少女至新娘的轉變」(圖11)，假借少女轉變至新娘的情狀，將視覺的物象轉化為觀念的物象。

▲(圖10) 薄邱尼 水平容積

▲(圖11) 杜象 從少女至新娘的轉變

(五) 知性與感性的抽象藝術

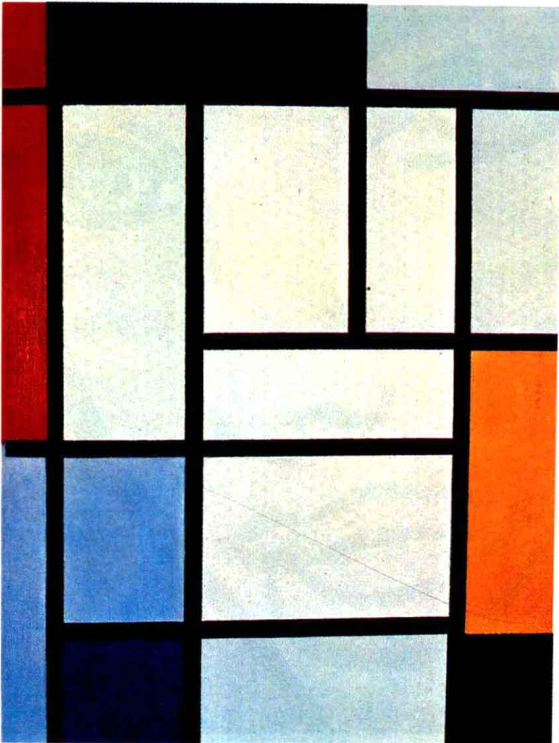
抽象藝術強調用色彩、線條、塊面等純粹造形要素，創作出獨立自主的美感。康丁斯基 (Vassily Kandinsky) 是提倡感性表現的抽象畫家，他的作品「黑方形之中」(圖12)，將一個黃色的方形置於黑色方形之內，彷彿是螢光幕上所見的景象；畫幅下方的直線組合與上方的曲線組合，予人明快的視覺效果。

▲(圖12) 康丁斯基 黑方形之中

主張理性構成的抽象畫家，以蒙德里安 (Piet Mondrian) 為代表，他的作品「紅、黃、藍之構圖」(圖13)，在黑粗的直線框格內，配上藍、黃、紅、白、黑等單純、鮮明的色彩。這種表現方式便成為蒙德里安抽象畫的典型特色。

▼(圖13) 蒙德里安 紅、黃、藍之構圖

(六)表現慾望和夢的超現實主義

超現實主義嘗試將現實觀念與本能、潛意識及夢的經驗相融合，創作出絕對或超然的情境。例如夏卡爾 (Marc Chagall) 的作品「我與故鄉」(圖14)，將故鄉傳說編織成夢境般的回憶，這些景象與其說是現實的故鄉，不如說是心靈的故鄉來得貼切。又如，米羅 (Joan Miró) 擅長表現詩意的抒情世界，常用象徵符號來代替繪畫語言，展現出童稚的天真與樸素的魅力，他的作品「繪畫」(圖15)，以流暢的黑色線條，在棕色的背景上譜成充滿童稚趣味和內在感情的畫面。

▲(圖14) 夏卡爾 我與故鄉

▼(圖15) 米羅 繪畫

(七)更新的潮流

第二次大戰結束後，歐美畫壇的前衛思潮更為劇烈，尤其是美國藝壇所掀起的新潮，更是令人注目。例如，抽象表現派羅斯科（Mark Rothko）的作品「土和綠」（圖16），用兩個外緣模糊的紅與綠長方形色塊為主體，在藍紫色底上表現出平衡的優雅和喜悅感。

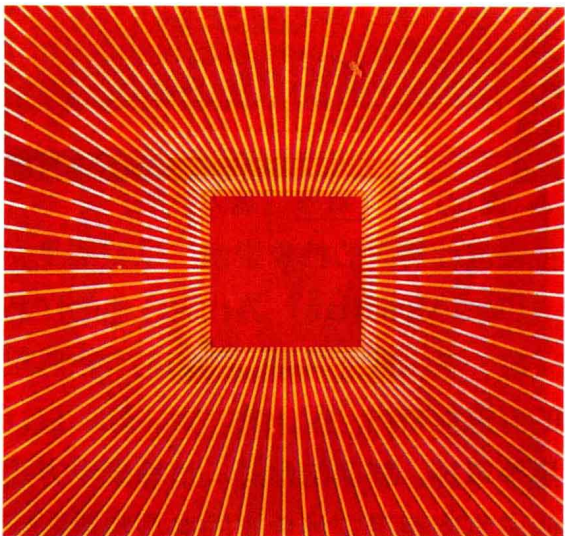

▲（圖16）羅斯科 土和綠

歐普畫派在六十年代盛極一時，強調在作品中製造錯覺幻象。如阿納基威治（Richard Anuszkiewicz）的作品「火焰中的水星人」（圖17），由中央放射出的線條，具有擴大的視覺效果；放射線重疊成的正方形，富於折曲的錯覺現象。

流行於美國的普普藝術，以商業文化為繪畫主題，只重構思，不重個性，

所表現的內容純粹是外界的現實現象。如李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）的作品「鋼琴女郎」（圖18），將漫畫的人和物用簡單而不帶個人風格的黑色輪廓線鈎畫出來，並利用印刷網點布滿人物的臉部及肌膚，表現商業世界的視覺影像。

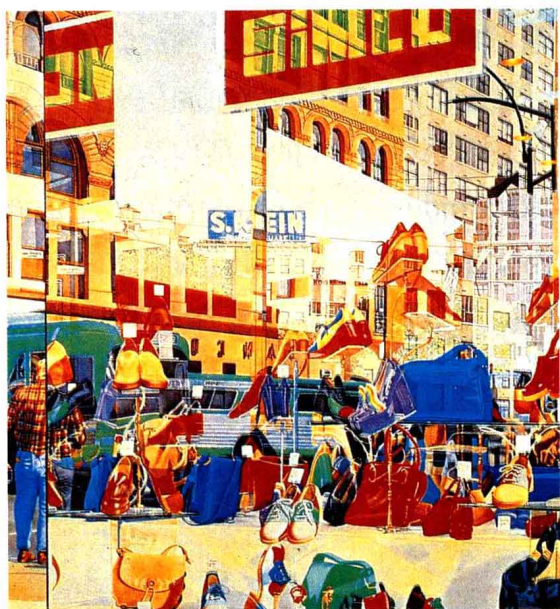

▲（圖17）阿納基威治 火焰中的水星人

▼（圖18）李奇登斯坦 鋼琴女郎

繼普普而起的照相寫實派，是利用照片做客觀、細微、毫不具個性的真實描寫的新畫派。他們主張：以攝影機的鏡頭替代藝術家的眼睛，以科技材料、工具(噴槍、顯影劑等)替代畫家的手，製作既精細又巨大的畫面。如艾迪 (Don Eddy) 的作品「H的新鞋」(圖19)，作者運用取捨、扭曲和反射的方法，把原本平凡的景象，作複雜錯綜的組合，構成一幅五彩繽紛的畫面。

▲(圖19) 艾迪 H的新鞋

(一)寫實性雕塑的延續

十九世紀末期的雕塑大師羅丹 (Auguste Rodin)，把雕塑從建築裝飾或紀念物的附屬地位中解脫，使之獨立成為藝術作品，並進一步的探尋、表達人類思想與精神的內涵，對二十世紀新雕塑的開拓具有決定性的影響，如其作品「加來市民」(圖20)。而雕塑家布爾代勒 (Émile Antoine Bourdelle) 受羅丹的影響最大，他的作品「貝多芬的雙手」(圖21)，以貝多芬為創作題材，用寫實胸像的表現手法，把心目中的偶

▲(圖20) 羅丹 加來市民

▼(圖21) 布爾代勒 貝多芬的雙手

七十年代以後，西洋現代繪畫繼續不斷的發展。我們希望：今日藝術家在創作上所付出的心血，將成為啟發未來繪畫的激勵力量。

【乙】雕塑

新美術運動的興起，對雕塑創作產生了強烈的影響。雕塑家的創作題材和應用素材不斷擴展，並以豐富的創造力，發展出多采多姿的嶄新風貌。

像特色表露無遺。

(二)抽象化雕塑的興盛

隨著繪畫思潮的演進，現代雕塑家亦以新的造形觀念創作，因而形成了各種嶄新的風格。著名雕塑家布朗庫西（Constantin Brancusi）的作品「空間的鳥」（圖22），呈現的不只是鳥的形象，而是鳥在空中飛翔的意念所轉化成的動態有機結構。他並採用了光可鑑人的金屬，來強化作品表裏的連續性和整體感。

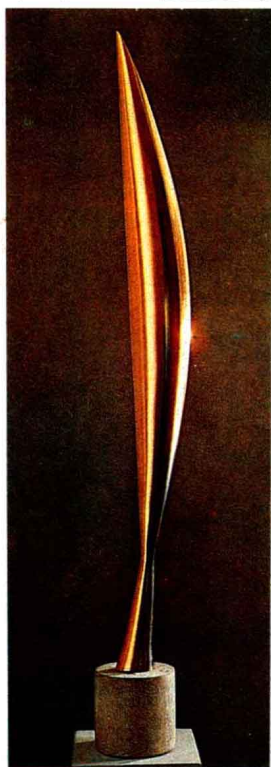
摩爾（Henry Moore）的作品「橫臥的人體」（圖23），以抽象形態顯示量與空間的關係，把人體表現得極為古拙。杜象·維雍（Raymond Duchamp-Villon）的作品「馬」（圖24），用簡化的抽象造形，將馬身做成盤曲的彈簧，馬腿則像活塞桿，這種機械化的造形極

富於動態效果。

(三)新素材的開拓

二十世紀的雕塑家貴在創作時不斷地嘗試新素材的開拓。例如佩夫斯納（Antoine Pevsner）的作品「空間的投射」（圖25），用銅薄片焊接，形成純粹的抽象構成，展現出空間的詩意。傑克梅第（Alberto Giacometti）的作品「清晨四點的宮殿」（圖26），採用木頭、玻璃、金屬絲和細線製成輕巧的線立體，是一件極具空間感的佳構，也是以多樣素材所創作的典型作品。卡爾德（Alexander Calder）的作品「捕龍蝦器和魚尾」（圖27），用金屬絲和鋁片連接，在空間中產生平衡作用和動態效果，為現代雕塑呈現出新的風貌。

▼（圖22）布朗庫西 空間的鳥

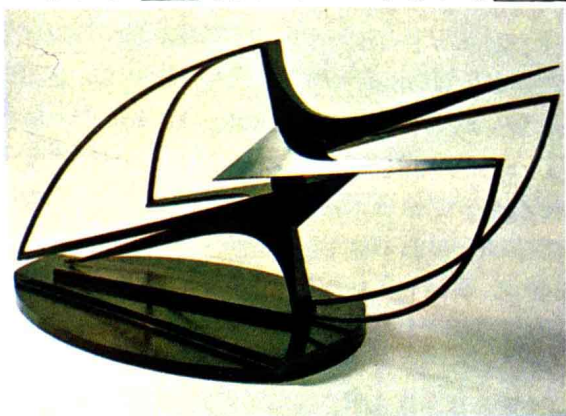

▼（圖24）杜象·維雍 馬

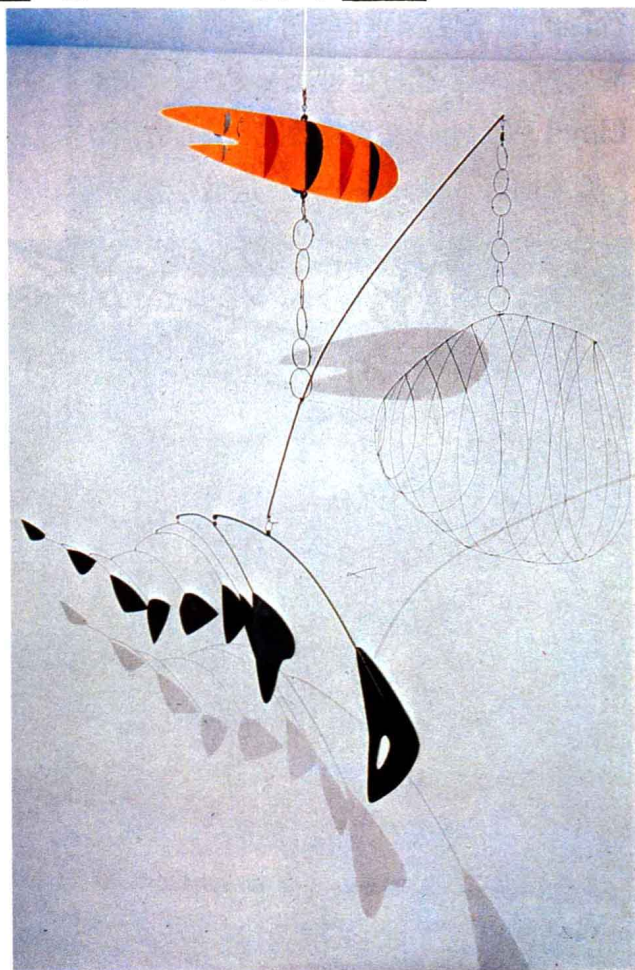
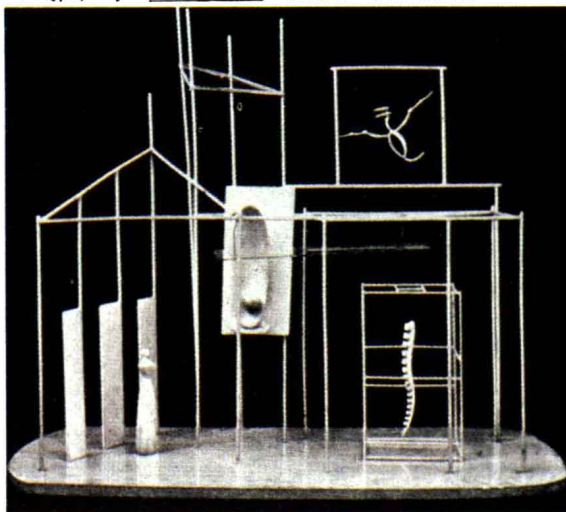

▲(圖23) 摩爾 橫卧的人體 ▼(圖25) 佩夫斯納 空間的投射 ▼(圖27) 卡爾德 捕龍蝦器和魚尾

▼(圖26) 傑克梅第 清晨四點的宮殿

【貳】西洋現代美術（二）

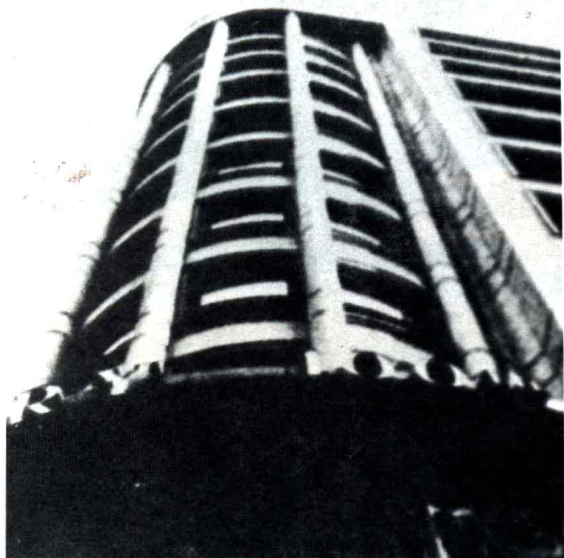
【甲】建築

工業革命以後，新材料（如鋼鐵、玻璃、混凝土等）不斷增加，新技術不斷發展，建築家掌握了這些時代條件，為現代建築開拓了嶄新的途徑。

（一）機能主義的興起

自十九世紀末期以來，運用新材料、技術，藉以創造更合於社會需求的建築思潮風起雲湧。蘇利文（Louis H. Sullivan）倡導「機能決定形式」的設計理論，並據以設計「史考特百貨公司」（圖1），他刻意在這幢建築上表現平行線的連續性和垂直線的強調性，具有清新感。繼起的建築師萊特（Frank Lloyd Wright）表現極為傑出，他的名作「落泉山莊」（圖2）被認為是最能發揮環

境特色的住宅設計，整幢建築依據單位結構畫分為露臺、庭院與室內等空間，虛與實的巧妙安排極富於立體派的精神與特色。

▲（圖1）蘇利文 史考特百貨公司

▼（圖2）萊特 落泉山莊

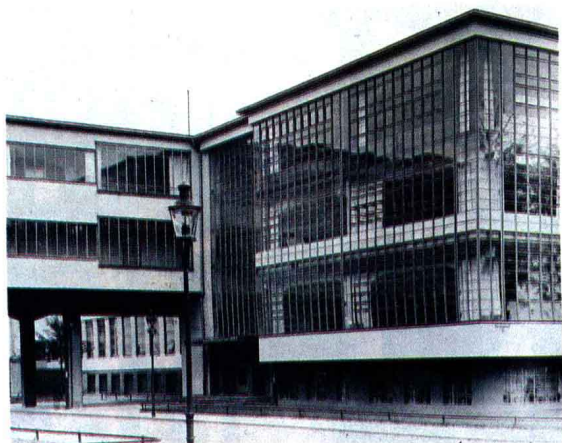

(二)國際風格的成長

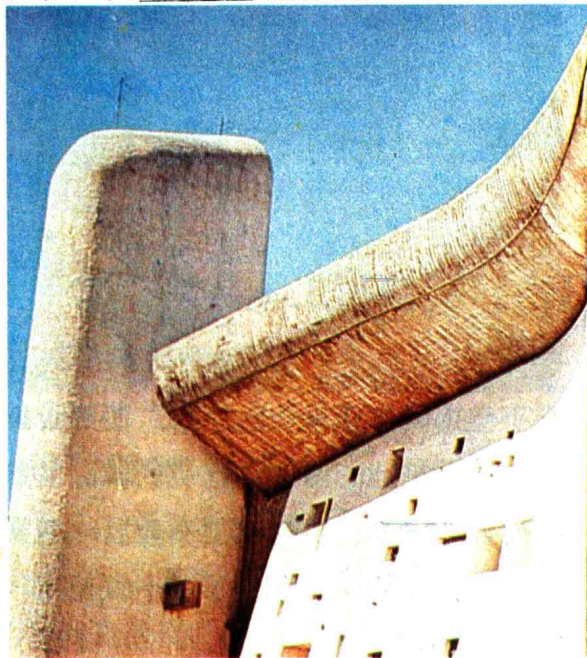
第一次世界大戰結束以後，以包浩斯設計學院為中心所掀起的現代設計運動，強調以藝術與科技的結合，為現代生活創造嶄新的合理環境。這股強烈的思潮，很快的發展成為所謂「放諸四海而皆準」的「國際風格」。在造形上，簡潔的灰白水泥立方體和水平分割的帶狀窗，是國際風格的共同特徵，也成為二十世紀建築的基本特色。格羅佩斯（Walter Gropius）為包浩斯所設計的「

狄索新校舍」（圖3），採用玻璃帷幕牆的嶄新設計，被奉為國際風格的經典作品。

范得洛（Ludwig Mies Van Der Rohe）是現代知性造形的先驅，也是透明空間的創造者，他所設計的「湖濱大廈」（圖4）為高層式帷幕玻璃大廈樹立了最高典範。柯必意（Le Corbusier）則以雕塑性造形的空間表現，為現代建築另闢新徑，他設計的「聖母院」（圖5），充分地表露出富於雕塑性的粗獷、雄渾風格。

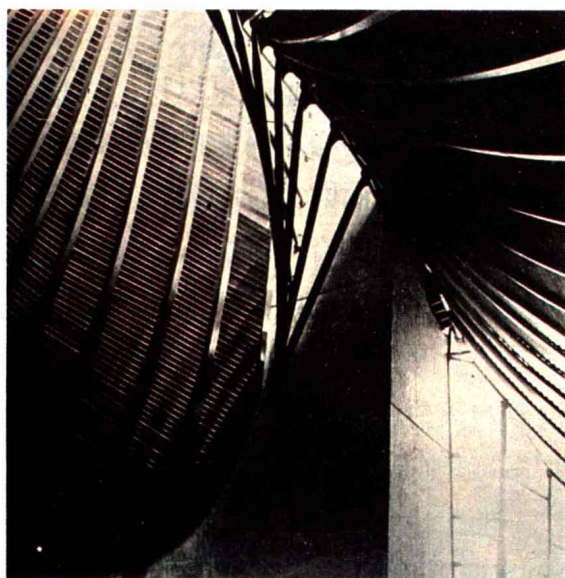
▲（圖3）格羅佩斯 包浩斯狄索新校舍 ▼（圖5）柯必意 聖母院 ▲（圖4）范得洛 湖濱大廈

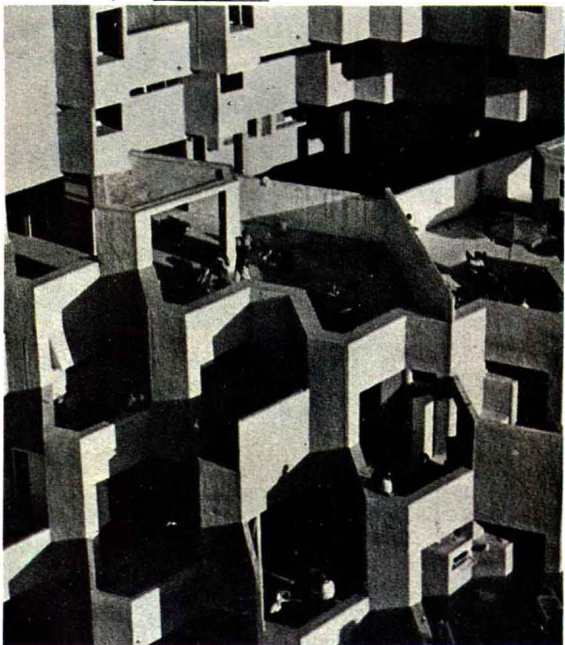
(三)新空間觀念的發展

自二十世紀的六十年代開始，新銳建築師在「新空間觀念」的鼓舞之下，紛紛嘗試以有機的雕塑造形，追求更為豐富的感性效果。例如，烏特尚(Jöern Utzon)為澳洲設計的「雪梨歌劇院」(圖6)、丹下健三為東京奧運會設計的「競技場」(圖7)等新建築，都是以有機形的薄殼結構為主體，充分表現機械時代的浪漫色彩。前衛建築師紐曼(Alfred Neumann)和赫卡(Zvi Hecker)在以色列設計的蜂巢式「杜賓納住宅」(圖8)，構想新穎，以多角形的空間處理，使陽光、通風和私祕性獲得妥當的安排，令人有耳目一新之感。

▼(圖6) 烏特尚 雪梨歌劇院

▲(圖7) 丹下健三 競技場

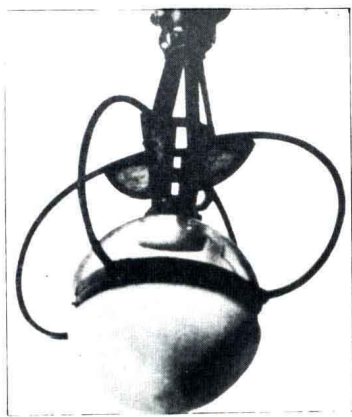
▲(圖8) 紐曼與赫卡 杜賓納住宅

【乙】工藝與工業設計

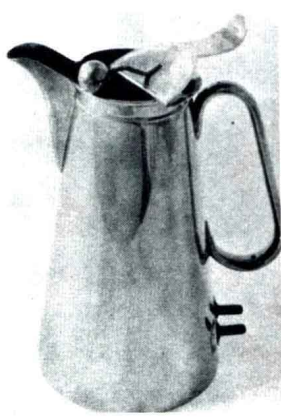
工業革命是人類造形活動的新契機，它不僅揭開生產量化的序幕，而且也擴展了設計創造的層面。就現代設計的範圍而言，建築、工藝與工業設計，包羅萬象，相互關聯，形成了二十世紀現代設計的蓬勃發展。

(一)新藝術式樣的開拓

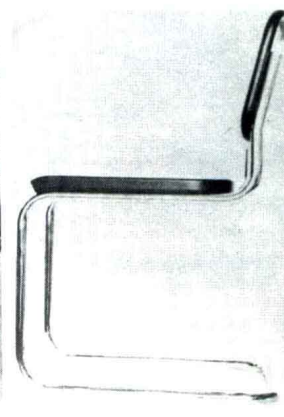
「新藝術」運動興起於二十世紀初期，主要的目標在於探尋裝飾藝術的新風格。菲爾德 (Henry Van de Velde) 是倡導新藝術的主要分子之一，他設計的「吊燈」(圖9) 極富於想像力與感性效果。蒂凡尼 (Louis C. Tiffany) 設計的「紫藤燈」(圖10)，採用植物的自然形態，製作出剔透、華麗的彩色玻璃燈罩。

▲(圖9) 吊燈

▲(圖11) 咖啡壺

▲(圖12) S型靠椅

▲(圖13) 銀壺

▲(圖10) 蒂凡尼 紫藤燈

(二)設計理念的發展

在德國以慕特修斯 (Hermann Muthesius) 為首的設計團體，採用菲爾德 的理論為基礎，並接受莫里斯 (William

Morris) 的影響，企圖在「機械風格」與「藝術工藝風格」間尋求更合理的設計形式，創立了德國設計聯盟，並建立了以生產優良品質為目標的思想方向，也肯定了工業革命以來機械文明的價值，促成工業設計發展的雛形。巴赫倫斯 (Peter Behrens) 設計的「咖啡壺」(圖11)，以金屬材料創立新美學觀念，是德國最早倡導工業與設計合作的先驅。

(三)現代設計的成長

西元 1919 年由格羅佩斯在德國展開的「包浩斯運動」是現代設計成長的動力。「包浩斯運動」賴學校教育方式建立了現代設計理論和風格，成為二十世紀設計運動的主流。如布魯耶 (Marcel Breuer) 設計的「S型靠椅」(圖12)、華根費爾德 (Wilhelm Wagenfeld) 設計的「銀壺」(圖13) 等，都有傑出的表現。第二次大戰後，在包浩斯設計思潮的引導下，世界各國皆在工藝與工業設計方面積極開發，為美好的明日貢獻心智。