

美術

國民中學 · 第三冊
國立編譯館主編

中華民國七十七年八月 正式本初版
中華民國八十年八月三版

國民中學 美術教科書 第三冊

基本定價：九角一分二厘

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 李焜培 李聰明
吳英聲 宋曉玲 凌嵩郎 梁秀中
許天治 黃玉梅 陳登瑞 陳鍾英
趙天儀 鄭善禧 鄭凱麗 樊湘濱
蘇瑞鵬

編輯小組 王五福 王建柱 許天治 黃玉梅
鄭凱麗 (美術編輯：高思聖)

總訂正 王建柱

出版者 國立編譯館

地址：臺北市106舟山路二四七號

電話：三六二六一七一

印行者 九十一書局

經銷者 臺灣書店

辦公地址：臺北市100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100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 封面：沈氏藝術印刷公司
內文：

編 輯 大 意

- 壹、本書依據民國七十二年七月教育部公布之國民中學美術課程標準編輯。
- 貳、本書全部共三冊，分供國民中學三學年美術教學之用。
本書為第三冊，專供國中三年級全學年教學使用。
- 參、本書內容包括課程標準所訂教材大綱之全部項目。第三冊共分十二課，其中鑑賞課程包括：唐宋元的繪畫，國畫的款題・印章・裝裱，西洋傳統繪畫，居住環境等四課；知識與表現並重課程包括：山水畫、人物畫、孔版畫、環境雕塑、水彩風景、水彩風景寫生習作、卡片設計、封面設計等八課。
- 肆、本書強調「以民族為本位，以現代為導向，以生活為中心」的國民美育精神，期以發揮激勵現代民族文化，充實現代民族生活的積極教學功能。
- 伍、本書強調「知識」、「表現」、「鑑賞」三者並重之教學精神。尤其注重知識與鑑賞結合，並誘導活潑表現之教學原則，期能收到良好的教學效果。
- 陸、本書因限於篇幅，所舉圖例有限，教學時宜多採用圖片、幻燈片、投影片與錄影帶等輔助教材，加以補充。
- 柒、本書次序依照正常進度編排，教師亦可依實際需要作彈性調整，但須兼顧課程之整體性，不宜偏頗。

北宋 韓祐 蟠斯綿瓞

目 次

壹、唐宋元的繪畫（鑑賞）	3
貳、國畫的款題・印章・裝裱（鑑賞）	11
叁、山水畫（國畫）	15
肆、人物畫（國畫）	23
伍、孔版畫（版畫）	29
陸、環境雕塑（雕塑）	37
柒、西洋傳統繪畫（鑑賞）	43
捌、水彩風景（水彩畫）	51
玖、水彩風景寫生習作（水彩畫）	55
拾、卡片設計（設計）	59
拾壹、封面設計（設計）	63
拾貳、居住環境（鑑賞）	69

五代 梁 關全 山谿待渡圖

五代 梁 關全 山谿待渡圖

【壹】唐宋元的繪畫

我國傳統繪畫，源遠流長，成就無比輝煌。秦漢以前，宣導政教的實用性繪畫流行；魏晉以後，觀賞性的純粹繪畫日益興盛。唐宋兩朝為我國繪畫的黃金時期，表現至為卓越。元代畫風急變，文人畫的發展日趨強烈。唐宋元三朝因時代背景不同，繪畫特色迥異，值得我們深入品味與欣賞。

【甲】唐代的繪畫

唐代的文治武功兼盛，詩文書畫的表現亦空前蓬勃。初唐階段由於大力提

(圖 1) 閻立本 帝王圖

倡文教治國，人物畫一枝獨秀；盛唐以後，名家輩出，畫壇的貢獻璀璨無比；晚唐雖然國勢衰敗，但繪畫的優異發展依然令人激賞。

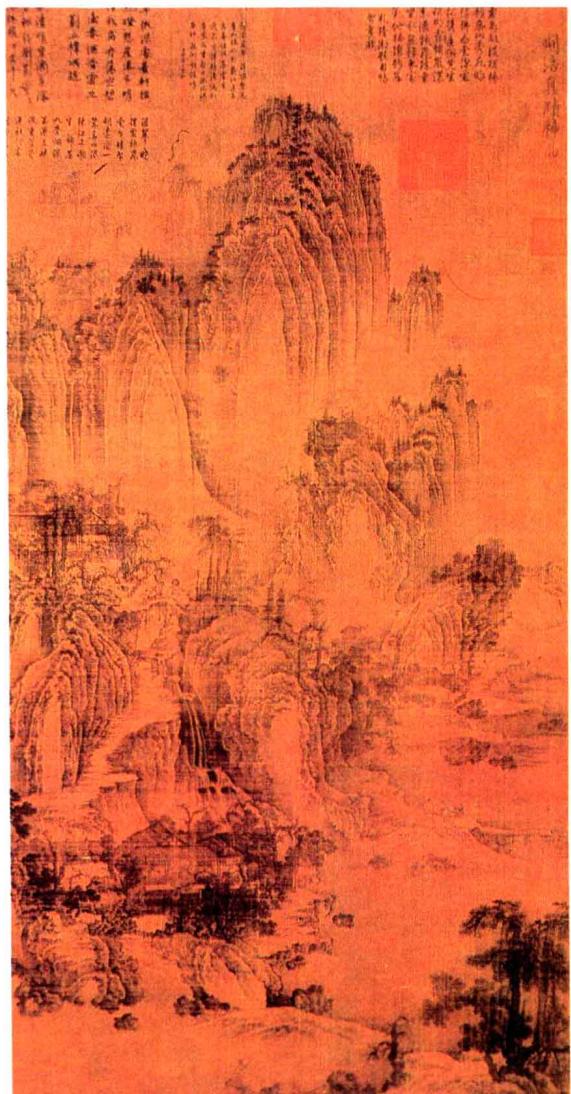
初唐的人物畫家以閻立本（圖 1）等最享盛譽。盛唐時期的畫壇非常蓬勃，吳道子的道釋人物，李思訓的金碧山水（圖 2）、王維的水墨山水（圖 3）、韓幹的鞍馬（圖 4）等，表現特別卓越。晚唐時期，周昉的人物畫（圖 5），邊鸞的花鳥畫等，皆有傑出的成就。

(圖 2) 李思訓 江帆樓閣

唐末戰亂頻仍，雖然造成了五代十國的紛擾，但繪畫的風氣鼎盛。在山水畫方面，荆浩、關仝（圖6、7）繼承了李思訓北宗的剛勁風采；董源、巨然（圖8、9）宏揚了王維南宗的淡雅情韻。荆、關、董、巨四傑的盛譽流傳古今。在花鳥畫方面，黃筌、徐熙（圖10、11）各有所精，表現最富於代表性。

（圖6）荆浩 匡廬圖

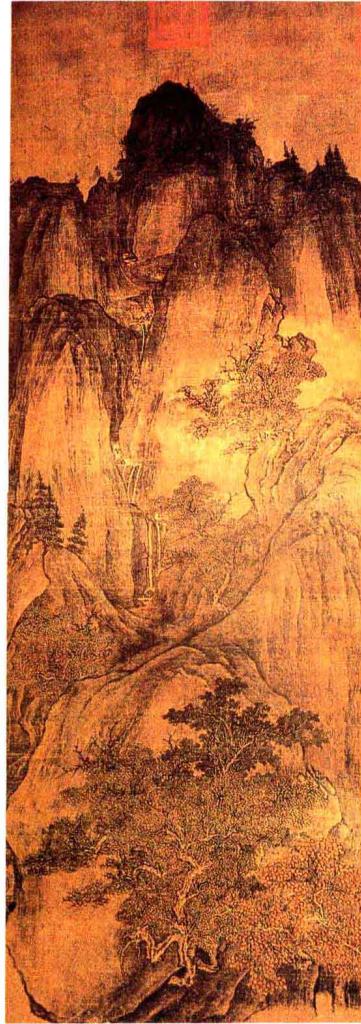
（圖3）王維 山陰圖（部分）

（圖4）韓幹 牧馬圖

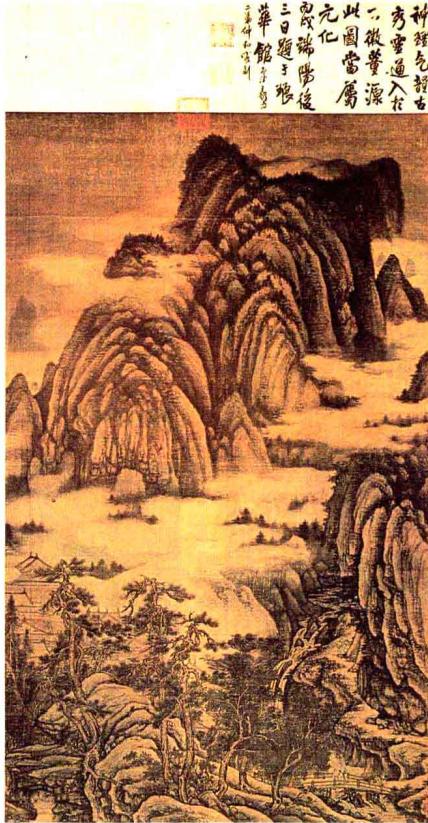

（圖5）周昉 聽琴圖卷

(圖10) 黃筌 寫生珍禽圖（部分）

◀(圖7) 關仝 秋山晚翠

▲(圖8) 董源 洞天山堂

►(圖9) 巨然 層巖叢樹圖

(圖11) 徐熙 寫生梔子

【乙】宋代的繪畫

宋代實施重文輕武政策，國勢雖然積弱，文學藝術卻非常發達。宋代繪畫因深受文學和佛老思想的影響，在追求形似以外，特別強調氣韻的表現，為我國繪畫創造了極完美的境界。

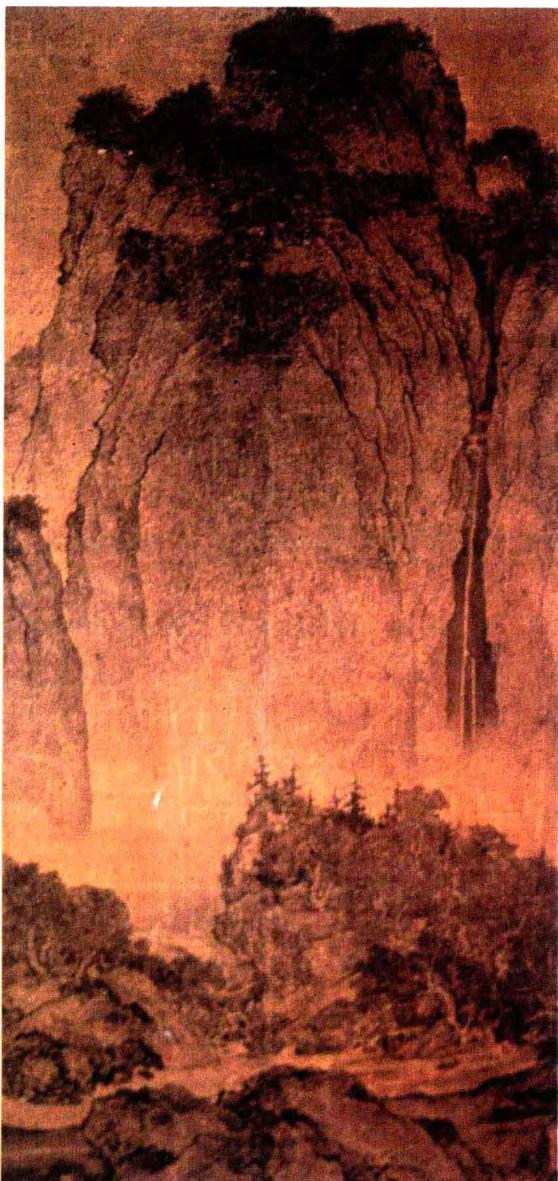
宋初的山水畫以李成（圖12）、范寬（圖13）、董源最為傑出，有「北宋

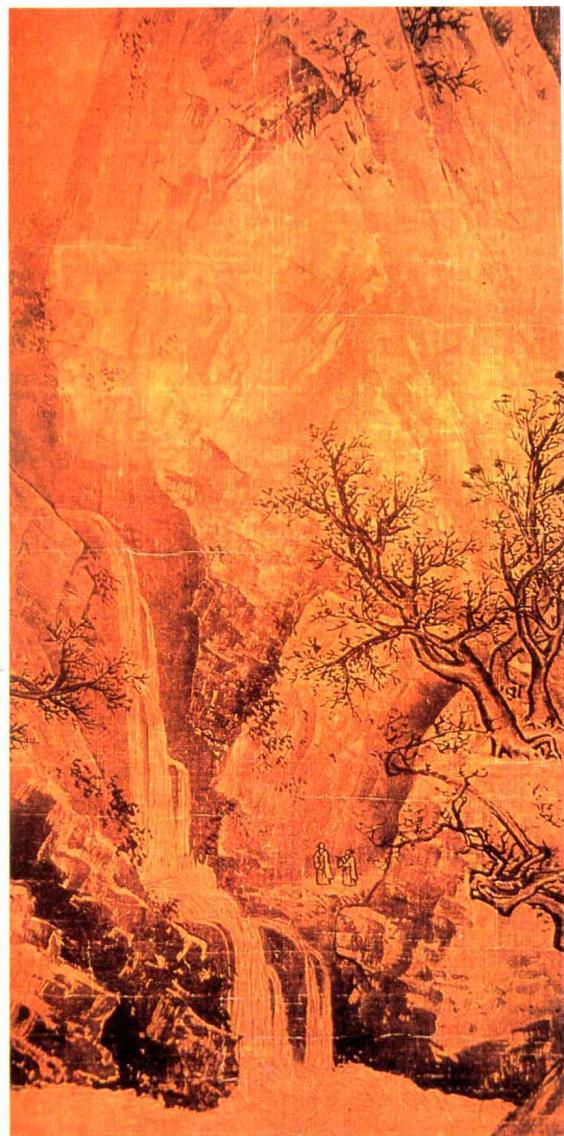
（圖12）李成 寒林平野

三大家」的美譽。南宋則以李唐、劉松年、馬遠、夏珪（圖14~17）最為優異，被稱為「南宋四大家」。同時，北宋米芾的雲山，李公麟的工筆人物，黃居寀的花鳥（圖18）；南宋梁楷的潑墨人物，李安忠的花鳥等，皆有傑出表現，共為宋代繪畫創造了巔峯的貢獻。

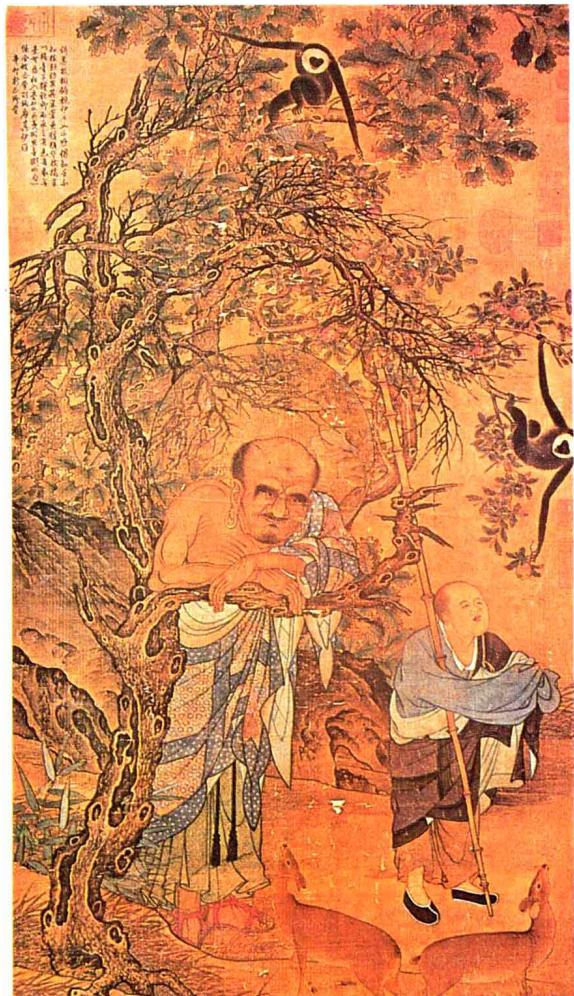
（圖13）范寬 霸山行旅圖

(圖14) 李唐 山水圖

(圖16) 馬遠 曉雪山行

(圖15) 劉松年 羅漢

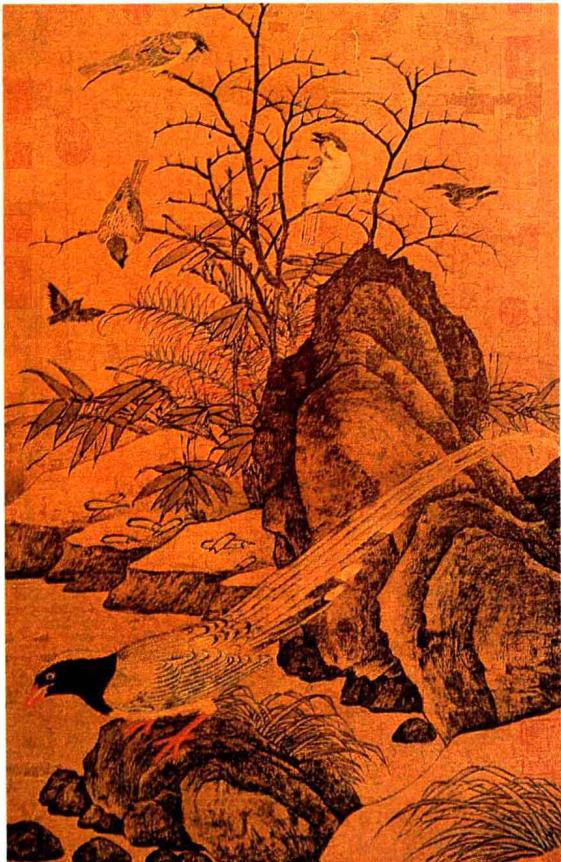
(圖17) 夏珪 觀瀑圖

【丙】元代的繪畫

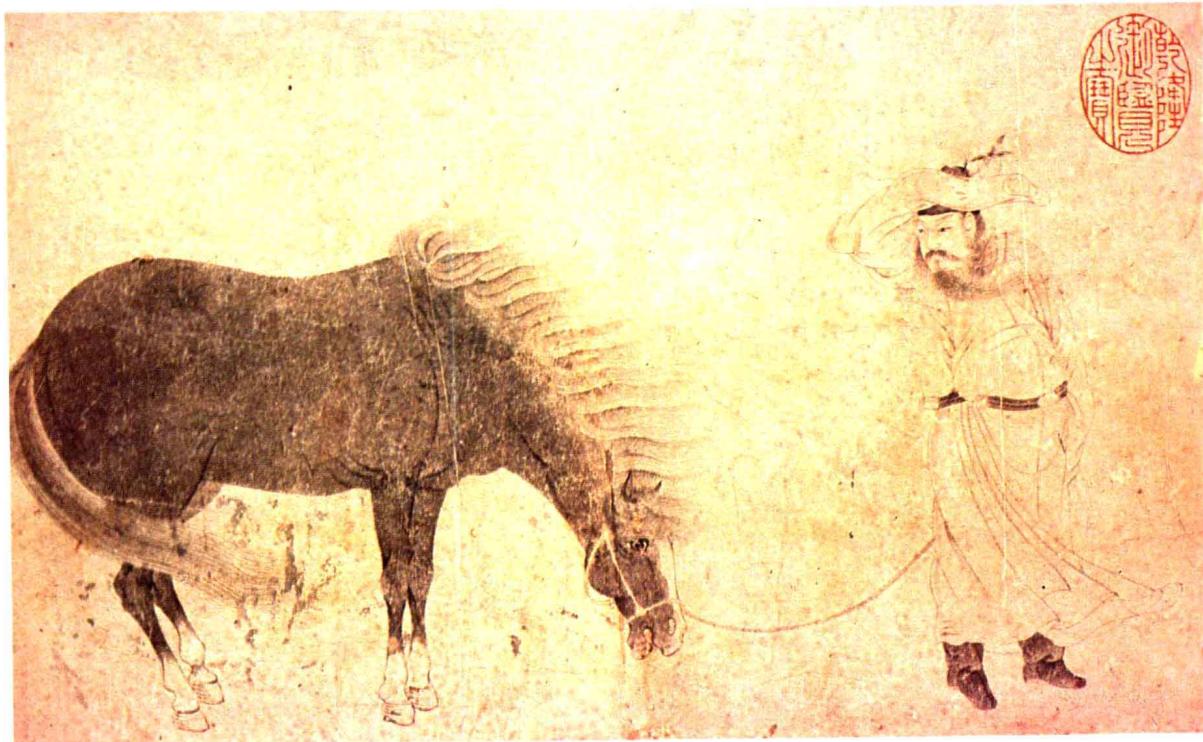
元代重武輕文，在高壓政策之下，畫家多藉筆墨尋求解脫，發抒情感。這種不重繪畫形式，但求筆墨情韻的趨勢，為我國文人畫造成高潮。

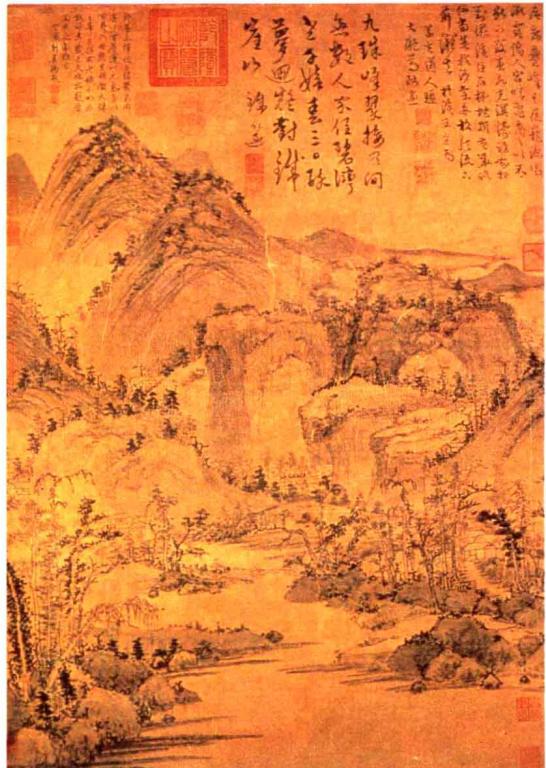
元初繪畫盛行摹古的風氣，趙孟頫（圖19）為力倡復古的代表人物。幸而「元季四大家」竭力扭轉頽勢，黃公望筆意簡遠（圖20），王蒙秀潤細密（圖21），倪瓈淡雅雋永（圖22），吳鎮墨韻淋漓（圖23），各以優異表現使元代繪畫再放光輝。

◀ (圖18) 黃居宋 山鷗棘雀圖

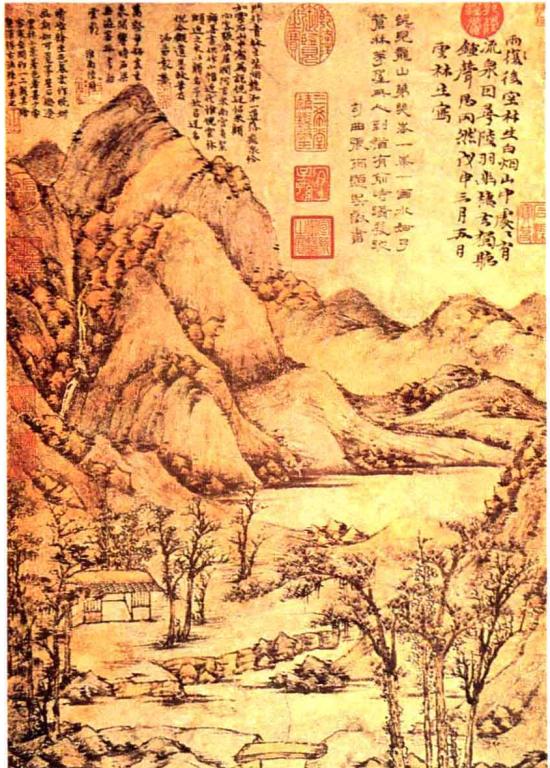
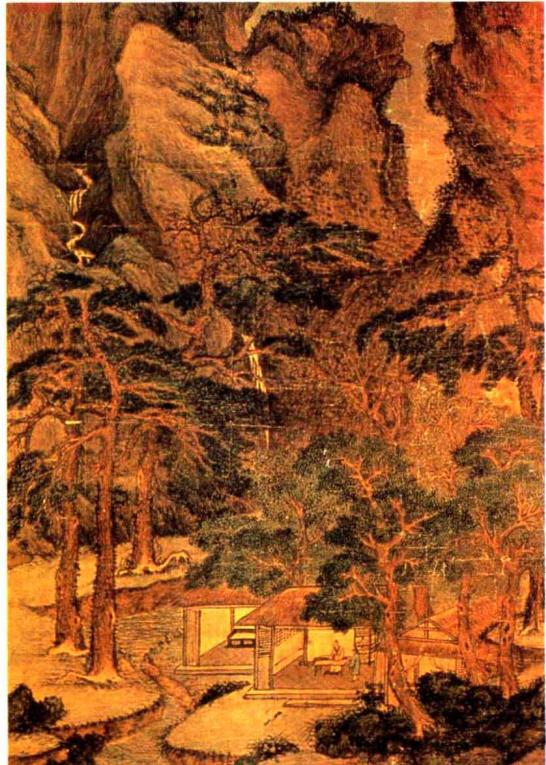
▼ (圖19) 趙孟頫 調良圖

(圖20) 黃公望 九珠峯翠

(圖21) 王蒙 銅山高逸

(圖22) 倪瓚 雨後空林

(圖23) 吳鎮 漁父圖

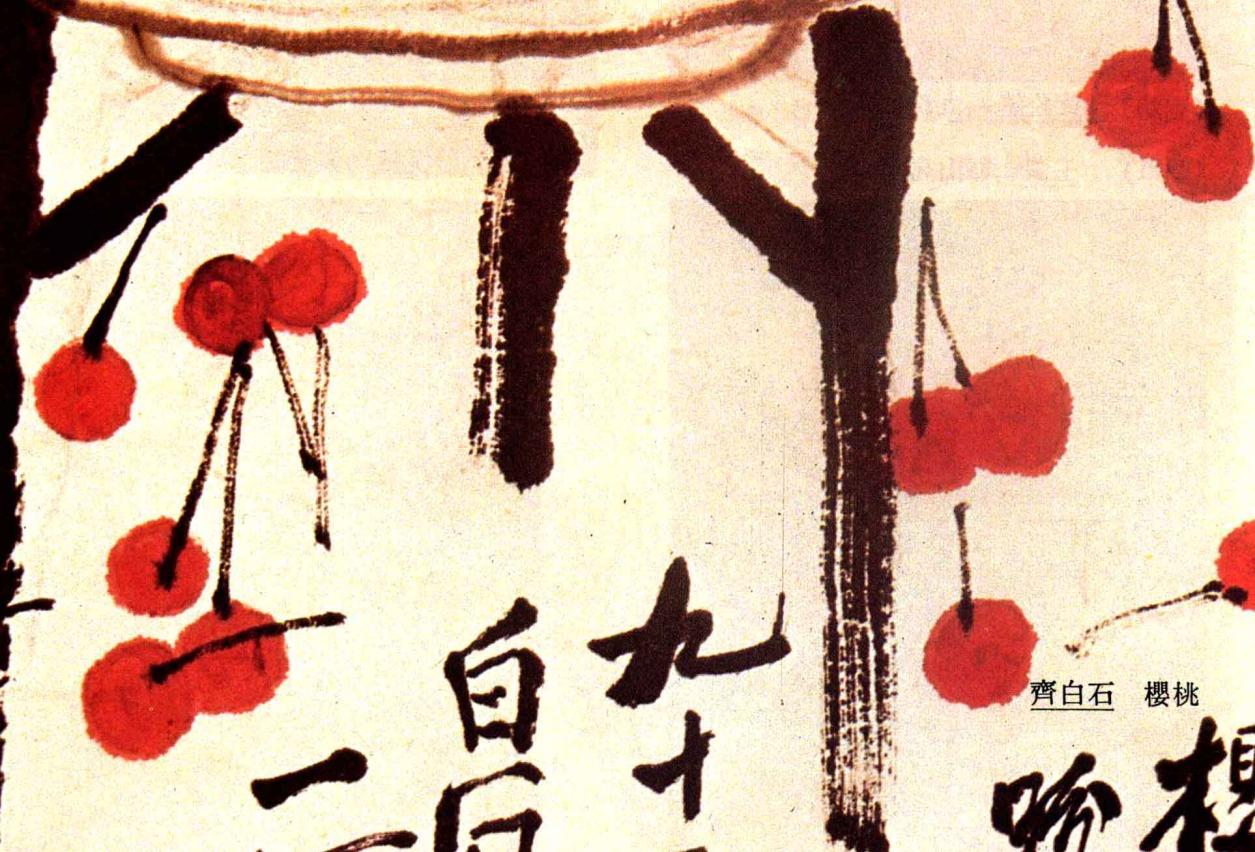
齊白石 櫻桃

一揮

九十三歲
白石老人

香

櫻桃口
吩咐梅

【貳】國畫的款題・印章・裝裱

【甲】款題

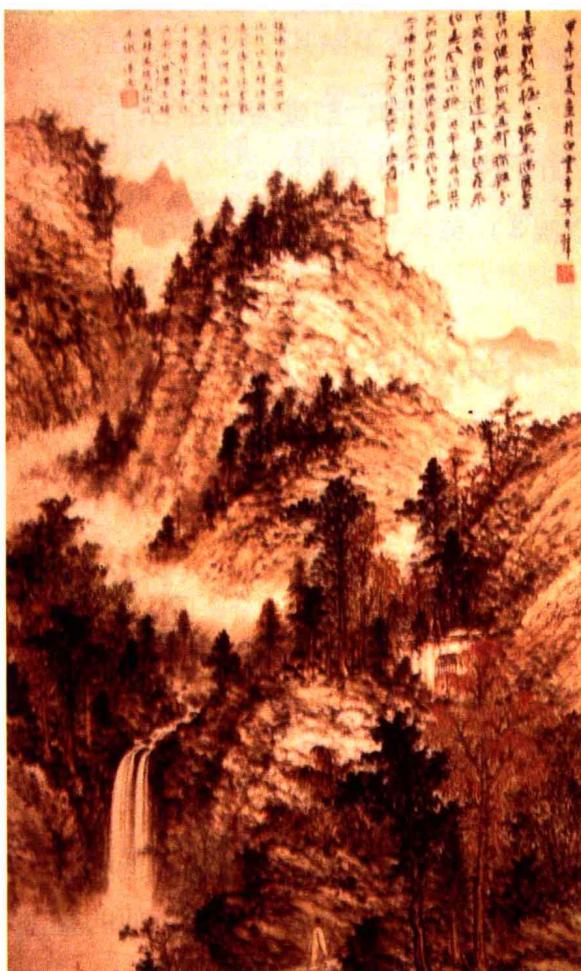
國畫自宋元文人畫興起以後，款題之風盛行。所謂款題，亦稱款識，就是在畫上「落款題識」的意思。更為明白的說，「款」即「落款」，是指在畫上書寫作者的姓名、別號、齋館名稱、作畫時間(常用干支年月日)；「題」即「題識」或「題跋」，是指在畫上書寫詩詞識跋的文字。而且，落款有單款、雙款之別：單款僅具下款，指作者自書其名號、齋館等；若將作品餽贈他人時，所題受贈

(圖 1) 豐子愷 逃難圖

人的名號稱謂，稱為上款，合下款併稱雙款。題識或題跋則有自題、他題之分：自題的作品，如豐子愷的「逃難圖」(圖 1)，畫面右上角有作者自題的「青天白日下，到處可為鄉」詩句；他題的作品，如黃君璧的「策杖尋幽圖」(圖 2)，畫上有張大千和溥儒的題詩。

(圖 2) 黃君璧 策杖尋幽圖

無疑的，款題為我國繪畫藝術的獨特風貌，它透過書法的表現，將詩情畫意溶為一體，不僅足以加強作品的意境，而且可以平衡構圖，增加整體的美感。在實質上，國畫款題兼具濃化作品內容、美化作品形式的神奇妙用，極值得深入玩味。

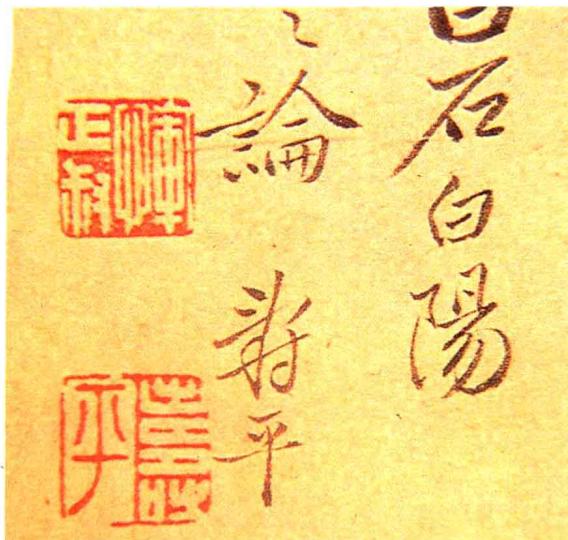
【乙】印章

在繪畫作品上用印，是國畫的另一特色。根據記載，這種風氣始於唐代，在宋畫中有許多例證。

國畫中所用印章，約可分為下列五種：

(一)名號印：即畫者的姓名、字號印，如「壽平」印（圖3）。

(圖3) 欽壽平 「壽平」名號印

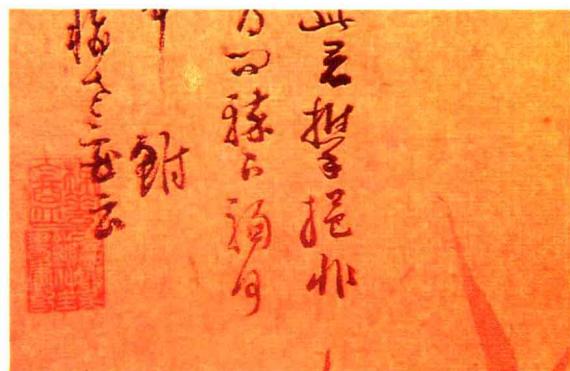
(二)家世印：即表明畫者家世的印，如清代王原祁為西盧的後代，他的畫上常有「西盧後人」印（圖4）。

(圖4) 王原祁 「西盧後人」家世印

(三)室名印：畫人風雅，常將作畫的場所以別緻的某某室、樓、軒等命名。如元代吳鎮自號「梅道人」，常在畫上用「梅花盦」印（圖5）。

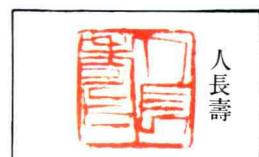
(圖5) 吳鎮 「梅花盦」室名印

(四)閒章：指以成語或詩句等為內容所刻的印章，如清代吳昌碩的「歸仁里民」印（圖6）、民國齊白石的「人長壽」印（圖7）等皆屬閒章。畫家為了求取畫面的平衡，或填補畫面過多的空白，常於適宜的空間鈐一方或數方閒章。

(圖6) 左 吳昌碩 「歸仁里民」閒章

(圖7) 右 齊白石 「人長壽」閒章

（五）鑑賞印或鑑藏印：在畫上鈐鑑賞印，表示作品經過鈐印者鑑定為真品。如宋代米芾精於鑑賞，常在真跡之上鈐用「平生真賞」等印。在畫上鈐鑑藏印，則表示作品經過鈐印者的鑑定收藏。如「三希堂精鑑璽」（圖8）、「乾隆鑑賞」（圖9）等都是清高宗（乾隆）的鑑藏印。

（圖8）「三希堂精鑑璽」鑑藏印

（圖9）「乾隆鑑賞」鑑藏印

印章常以篆體雕製，有朱文、白文之分。例如，上述「三希堂精鑑璽」為朱文印；「乾隆鑑賞」則為白文印。在畫上鈐印時，印泥的色澤濃度、印章的大小位置，均與畫面息息相關。款印與畫面搭配適宜，才能相映生輝，增加作品的美感。

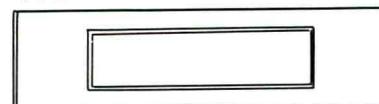
【丙】裝裱

國畫的裝裱，作用在於烘托作品，便利欣賞和收藏。古代書畫用黃蘖汁染過的「漬紙」裝裱，所以稱為「裝漬」。裝裱以材料不同，可分為紙裱與綾裱兩類；綾裱又有全綾與半綾之分。在裝裱形式上，大致可以歸納為：軸（立軸）、卷（橫卷）、冊、頁等四種類型（圖10）。

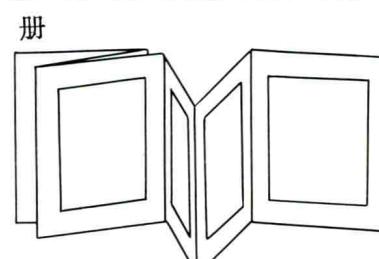
國畫的展示和收藏，均宜小心謹慎。懸掛立軸的地方不宜潮濕，更要避免風損日傷。捲畫時，手不宜接觸畫面，只可在卷軸上著力，且兩手著力要平均。展觀橫卷或冊頁時，桌面宜擦拭清潔，手更要保持乾淨。裝框的畫雖有玻璃保護，仍然須避免掛在強光下，以預防褪色。

（圖10）裝裱的形式

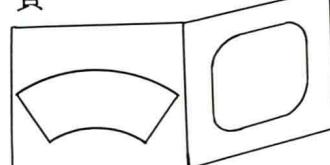
橫卷

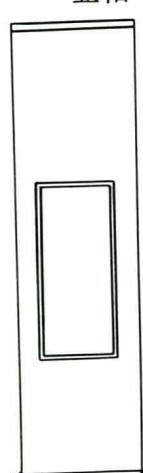
立軸

冊

頁

五代南唐 董源 龍宿郊民圖（部分）