

美術

國民中學・第二冊

國立編譯館主編

中華民國七十六年八月 正式本初版
中華民國八十年八月 五 版

國民中學 美術教科書 第二冊

基本定價：一元〇角八分八厘

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（版式設計：宋曉玲）

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

電話：三六二六一七一

印行者 九十一家書局

經銷者 臺灣書店

辦公地址：臺北市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：臺北市忠孝東路一段一七二號

電話：三 九 二 八 八 四 三

郵撥帳號：〇 〇 〇 七 八 二 一 五

印刷者

內文：弘明印刷有限公司
封面：

清 姚文瀚 賣漿圖

目次

壹、國畫的特色和類別 (鑑賞).....	3
貳、明清的繪畫 (鑑賞).....	7
叁、國畫的筆法 • 設色 • 布局 (國畫).....	13
肆、國畫習作 (國畫).....	18
伍、凸版畫 (版畫).....	23
陸、凹版畫 (版畫).....	27
柒、文字造形 (設計).....	31
捌、標誌 • 海報 (設計).....	35
玖、形態美與材質美 (鑑賞).....	39
拾、西洋現代繪畫 (鑑賞).....	43
拾壹、線條之美 (素描).....	49
拾貳、素描習作 (素描).....	54
拾叁、水彩靜物 (水彩畫).....	59
拾肆、水彩靜物寫生習作 (水彩畫).....	62
拾伍、圓雕與塑造 (雕塑).....	67
拾陸、雕塑習作 (雕塑).....	70

【壹】國畫的特色和類別

【甲】國畫的特色

國畫是我國傳統的精緻文化，由於表現獨特，風格高雅，在世界美術史上與西洋畫分庭抗禮，實為一種彌足珍貴的中華文化瑰寶。

國畫的最大特色，莫過於神奇的筆墨和高雅的意境。「筆墨」是表現形式的精華；「意境」是表現內容的神髓。簡明的說，國畫一方面講究「有筆有墨」，即須充分發揮筆和墨的特殊效用，描繪神妙的線條和墨彩，以創作優美的作品。五代的大畫家荆浩曾說：「吳道子有筆無墨，項容山水有墨無筆，吾當採二子之長為一家體」。這句話最能說明「有筆有墨」的重要性。在另一方面，國畫強調「胸有丘壑」，即須深入領悟「觀照自然」所得的意念與情感，創造出令人嚮往的畫意或畫境。唐代畫評家張彥遠說：「意存筆先，畫盡意在」。這句話很能說出國畫在意境上的奧妙。

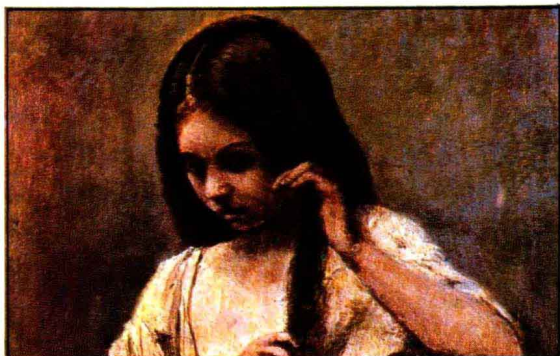
在傳統上，國畫與西畫有很大的差別，無論材料、工具、技法、內容都大不相同。特別值得注意的，國畫強調「寫意」，而西畫則重視「寫實」，兩者各有特色。在創作上，西畫注重觀察和寫生，研究透視和解剖，以求取自然的再現；國畫固然同樣重視用眼睛去觀察自然，但更強調用心靈去感受自然的啟

示，即使描寫一朵花或一塊頑石，都要通過自我的想像和安排來表現。譬如以「少女」為題材來作畫，西畫多注重輪廓的正確、光線的明暗和色彩的變化，著力於表現容顏、體態、衣飾等外表形象，使作品具有外露的、真實的特性；國畫所講求的完全不同，它注重線條的優美、色彩的淡雅、布局的奧妙，刻意於塑造氣質、情感、韻味等內涵境界，使作品富於含蓄的、性靈的特質。

(圖1) 鄭正慶 仕女

(圖2) 柯洛 撫髮少女 (部分)

綜合的說，國畫的精奧在於筆墨的意趣與文學的情韻。無疑的，國畫是我民族智慧的結晶，民族情感的表現。我們擁有這樣精緻的美術文化，實在值得自豪與珍惜。

【乙】國畫的類別

國畫常以題材作為分類的依據，但也可以依技法或風格作不同的分類：

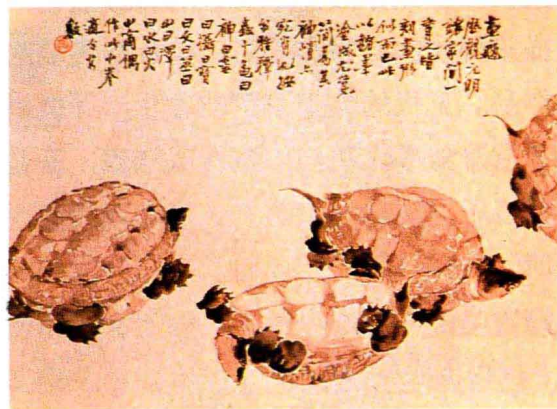
(一)依題材分類：主要的分為山水畫、人物畫、花鳥畫、走獸蟲魚畫等基本類別。

(圖3) 沈周 柳塘春曉 (山水畫)

(圖4) 蘇漢臣 長春百子 (人物畫)

(圖5) 王禮 十龜圖 (部分) (走獸蟲魚畫)

(二)依技法分類：在基本上可以分為工筆、寫意、白描、沒骨等類形。

(圖6) 恽壽平 蒲荷秋色 (沒骨畫)

(圖7) 呂紀 四季花鳥 (部分) (工筆畫)

(三)依風格分類：大致可別為院體畫、文人畫等基本形態。

(圖8) 馮寧 九成宮殿圖 (院體畫)

(圖9) 文徵明 蘭竹圖 (文人畫)

沈周 廬山高(部分)

【貳】明清的繪畫

在明清兩代近六百年的歷史上，我國繪畫的表現極為蓬勃，文人畫更是風行一時。明清的風氣雖然盛行臨摹，而且寫意多於寫生；但也有部分畫家自闢新路，創造出許多有別於古人的傑出作品。而且，明清兩代的時代背景不同，繪畫所表現的風格迥然有異，值得我們細心品味。

【甲】明代的繪畫

明代在立國初期，銳意重建禮樂教化的規制，藉以恢復在元代一度瀕於中斷的民族傳統。在設立學堂、編修圖籍等許多措施以外，再度開設畫院，為明代繪畫開啟了鼎盛的風氣。

明代畫院中的著名畫家如周臣、唐寅、仇英等（圖1～3），非常仰慕南宋的精麗畫風，作品較富於纖雅的特色。

（圖1） 周臣 松溪訪友圖

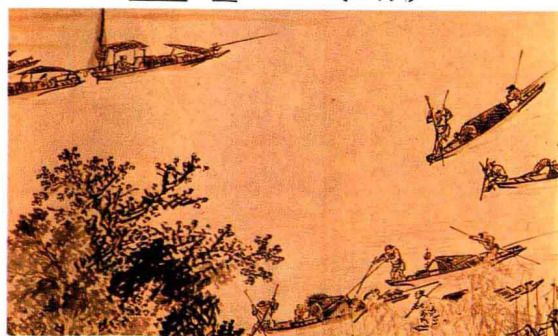

(圖2) 唐寅 山水

(圖3) 仇英 漢宮春曉 (部分)

(圖4) 戴進 秋江漁艇圖卷 (部分)

等畫家皆為飽學之士，作畫時刻意表現文學的意境，為最具有代表性的文人畫家。此外，還有擅長人物畫的陳洪綬（圖9），精於工麗花鳥的邊文進和呂紀（圖10、11）等許多畫家，各自以不同的才華為後世留下許多名作。

在明代眾多的畫家之中，沈周、唐寅、文徵明和董其昌最受推崇，被後世尊稱為「明四大家」。

同樣出身於畫院的戴進（圖4），因崇拜南宋的蒼厚作風，以較為勁拔的表現自立門派；後起的藍瑛（圖5）等畫家也同樣以蒼勁的畫風稱著。在另一方面，沈周、文徵明、董其昌（圖6～8）

(圖5) 藍瑛 松溪漁隱

(圖6) 沈周 山村邀客

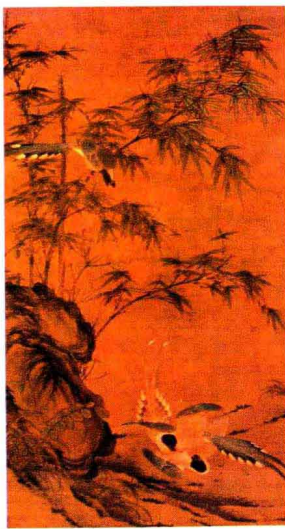
(圖9) 陳洪綬 童子拜觀音圖 (部分)

(圖7) 文徵明 秋光泉聲 (圖8) 董其昌 夏木垂蔭

(圖10) 邊文進 春花三喜 (圖11) 呂紀 秋渚水禽

【乙】清代的繪畫

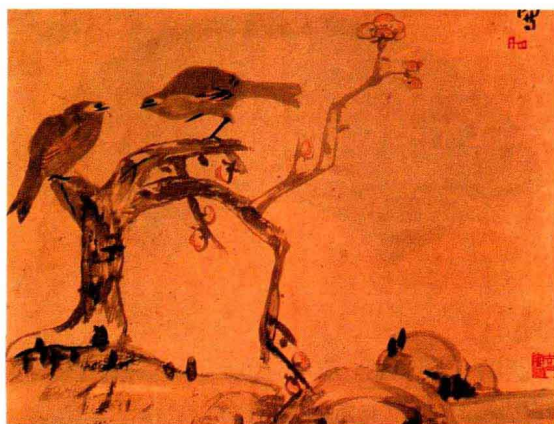
清代雖以滿族入主中原，但康熙、乾隆等盛世，君主皆熱愛中國文化，醉心傳統藝術。清代雖未開設畫院，但卻設置了「內廷供奉」的職位，以禮遇有成就的畫家，朝野的繪畫風氣頗為興盛。

清初畫壇以石濤、石谿、朱耷（八大山人）（圖12~14）等名家的表現最為傑出。他們都是明代的遺民，為了逃避滿清的壓迫而遁跡空門或隱居山林，假借筆墨以抒發亡國之痛。在創作上，他們不受古人束縛，各自以不同的豪邁手法追求孤高的表現，無論在筆墨和意境上皆有不凡的成就。

清代的南宗畫風頗為盛行，代表的畫家為王時敏、王鑑、王翬、王原祁等「四王」（圖15、16），加上吳歷和惲壽平（圖17），合稱為「六家」。「六家」的作品雖然各有風貌，但皆嚴格遵守宋元的南宗畫法，在表現上不敢有所踰越，作品也因此較為缺乏獨特的創意。在乾隆年間，江南出現了金農、羅聘、鄭燮（圖18~20）等受人矚目的所謂「揚州八怪」，他們多是善於寫意的畫家，筆墨狂放，不拘古法，對近代畫風有很大的影響。清末的任頤、吳俊卿（圖21、22）等亦名噪一時，為清末民初的著名畫家，作品深受近人推崇。

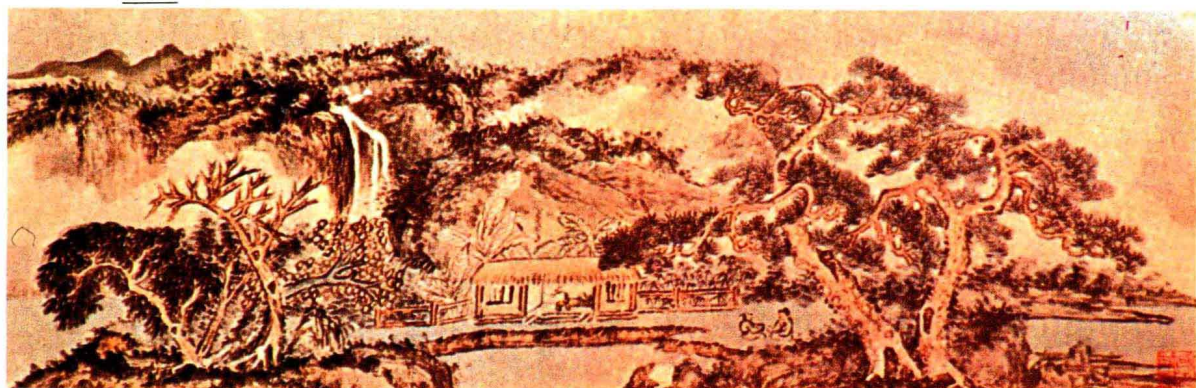

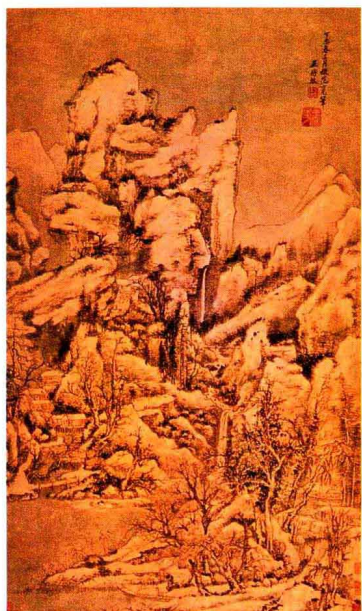
（圖12）石濤 樂得閉門睡

（圖14）朱耷 花鳥（部分）

（圖13）石谿 山水卷（部分）

(圖15) 王時敏 做范寬山水圖

(圖16) 王翬 秋林圖

(圖17) 鄭燮 瘦竹

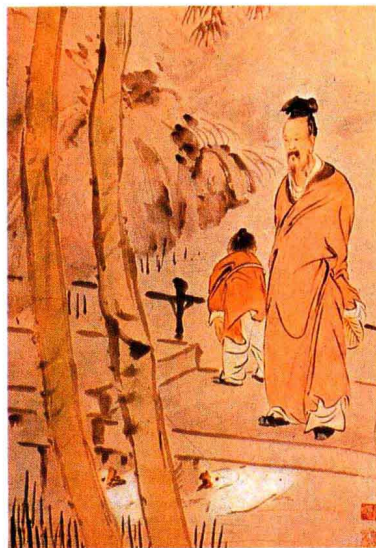
(圖20) 羅聘 寒山拾得圖 (部分)

(圖18) 金農 羅漢像

(圖22) 吳俊卿 紅梅

(圖19) 惲壽平 青芥圖

(圖21) 任頤 觀鵝圖 (部分)

宋人 雪篠寒雛 (部分)

【叁】國畫的筆法・設色・布局

【甲】筆法

國畫講求用筆，學習筆法之前先要了解毛筆的結構。中國毛筆由筆桿與筆毫組成。筆毫是主體，包括：筆根、筆腹、筆鋒三個部分（圖1）。國畫用筆，最注重巧妙的運用筆毫各部分的特性，以表現獨特的筆趣和墨韻。

（一）執筆的方法

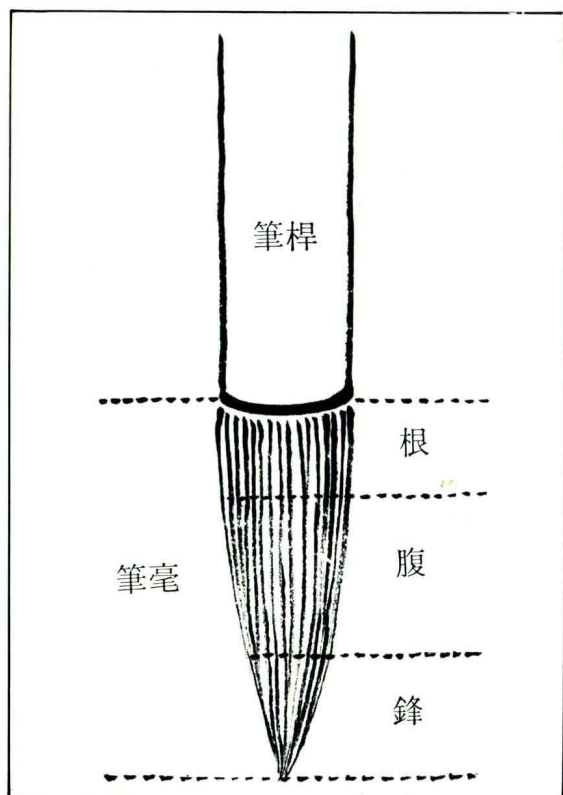
正確的執筆方法，是用大拇指、食指、中指執筆桿，以無名指和小指輔助之。把握「指實、掌虛、腕靈」的要訣，自然能得心應手，揮灑自如。

國畫表現的筆趣是多樣的，由於線條的長短、轉折不同，或用中鋒，或用側鋒；加以執筆的位置或上或下，或正或斜，而有多種的執筆方式。其中最基本的是豎式靠腕執筆法；亦常用斜式靠腕執筆法、懸腕執筆法、懸肘執筆法等。

（二）筆法的運用

一般用筆，中鋒、偏鋒互用。用筆得宜，線條自然挺勁剛健，墨色亦必然光潤娟潔，達到「有筆有墨」的意趣。

同時，中國書法的筆法經驗，很值得發揮在國畫的創作上面。「永」字八法的：側、勒、努、趯、策、掠、啄、磔；依次為：點、橫、豎、鈎、挑、撇、厥（短撇）、捺，都可以運用在國畫的用筆上。以畫四君子為例，其主要運用方式如下：

（圖1）

●運用「點」來畫蘭花心、梅花瓣

（圖2）。

（圖2）

●運用「撇」的連續或延長，來畫蘭葉（圖3）。

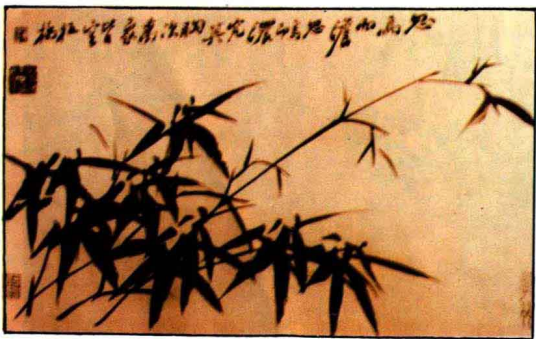

（圖3）

●運用「橫、豎、鈎」來畫竹竿、竹枝，或梅幹、梅枝（圖2、4）。

（圖4）

（圖5）

●運用「挑、撇、厥、捺」來畫竹葉、蘭花瓣（圖3、5）。

【乙】設色

（一）顏料的種類

國畫中常使用的顏料約分為兩大系統（圖6）：

（1）礦物顏料：用礦石研磨而成，呈不透明狀態。

●硃砂：色朱紅。用以畫花卉、禽鳥羽毛。

●硃膘：色橘紅，明度比硃砂高，彩度比硃砂低。用以畫花卉。

●赭石：色紅褐。用以畫山石、樹幹、老枝葉。

●石青：色青，依深淺分為——頭青、二青、三青。用以畫葉或山石。

●石綠：依深淺分為——頭綠、二綠、三綠。用以畫山石、樹幹、葉、點苔等。

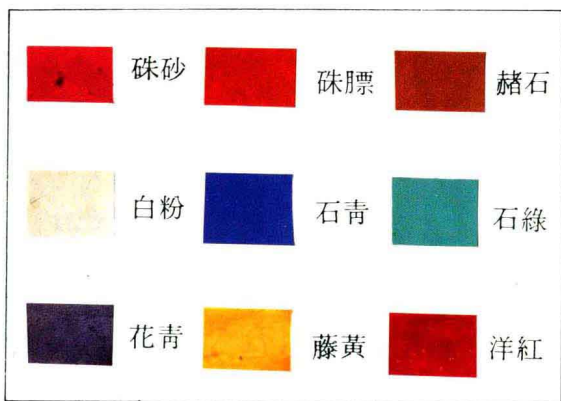
●白粉：亦稱胡粉，色白，有蛤粉和鉛粉兩種。用以畫白花、鳥，或調配其他顏料使用。

（2）植物顏料：從植物中提煉而得，呈透明狀態。

●花青：色藏青。用以畫枝葉、山石、水波等。

●藤黃：色明黃。用以畫花卉、枝葉。

●洋紅：色鮮紅。用以畫花卉。

(圖6) 常用的國畫顏料

(二)顏料的運用

國畫顏料可以單獨使用，亦可互相調色運用。例如，花青、藤黃、洋紅可調出綠、橙、紫等間色。間色亦可互調。而且，各色均可加墨或加白粉，使色彩變化更多。

此外，亦可用水彩顏料或壓克力顏料代替，但要避免流於粗俗、野豔。

(三)設色的方法

國畫常依自然景物的色彩來設色，這就是古人所謂的「隨類賦彩」。在我國傳統上，北宗注重色彩，設色濃麗，是側重色彩表現的畫法（圖7）；南宗則注重墨韻，設色淡雅，是強調水墨情趣的畫法（圖8）。

在原則上，大幅設色宜濃，小幅設色宜淡。設色深淺適宜，則自然氣韻生動（圖9、10）；設色渾厚穩重，則自然饒有佳趣（圖11）。

(圖7) 呂紀 四季花鳥（部分）

(圖8) 張伸熙 山水

