

工業職業學校適用

美術

本局編輯部編輯

廣華書局印行

工業職業學校適用

美術

全一冊

廣華書局 印行

編 輯 大 意

一 本書遵照教育部民國七十五年二月公布之工業職業學校美術課程標準編輯。

二 全書一冊，照部頒內容共有(一)「美術概論」、(二)「表現」、(三)「適於高工」等三篇，適於高工第一學年每週一小時教學之用。

三 着重於列輯，着重於列舉實例、範圖，配合說明有關「美術」對個人、團體的功效，增進同學對「美術」的興趣與感情。

四 本書各單元的取材、編排，均以有助啓發同學們的吸收、聯想、思考，且易於實習、創作、表現為主。讓同學們很輕鬆地踏進「美術」的領域，展開了對「美術」的探索、理解。並可隨時隨地接觸鑑賞大自然和人工的藝術品。充實自己美術的修養，以造福人群。

五 美術一書的編校，實難盡善盡美，因此，謹以至誠，敬請教學先進，不吝賜教，俾便修正，不勝感禱！

目 錄

第一篇 美術概論..... 1	第三篇 美術鑑賞..... 74
第一章 美術的意義..... 1	第一章 中國美術..... 77
第二章 美術的範圍..... 4	一、繪畫..... 77
第三章 美與人生的關係... 10	二、書法..... 88
第四章 美術的原理..... 14	三、金石..... 91
第五章 美術的原則..... 29	四、..... 93
第二篇 表現..... 37	五、..... 95
第一章 繪畫創作..... 37	六、..... 96
一、素描概說..... 37	第二章..... 97
二、精密描寫..... 39	一、繪畫..... 97
三、表現技巧..... 39	二、雕刻..... 101
第二章 立體造型..... 47	三、建築..... 103
一、木工..... 47	四、工藝..... 104
二、金工..... 49	第三章 應用美術..... 105
三、陶瓷工..... 53	一、環境設計..... 105
四、塑膠..... 55	二、產品設計..... 106
第三章 視覺設計..... 59	三、傳達設計..... 107
一、文字設計..... 59	
二、印刷設計..... 61	
三、版畫設計..... 64	
四、絹印..... 68	
五、蠟染..... 71	

第一篇 美術概論

第一章 美術的意義

同學們，大家好！在我們要討論美術之前，不妨先談談什麼叫藝術？藝術，可以說是人類，主觀具體的表現自己內在美的思想與感情，且不斷地力求進步。不同於科學、自然物和普通的活動與創作。也就是人類建設文化的根基。大家知道，人不是單靠食物而活着的。因為我們人是感情的動物，還需要愛與被愛、美與和諧、工作與娛樂、仰望與崇敬等精神和藝術活動，來改善充實美化我們的人生。

我們把稱為人的意識的知覺、記憶、想像等精神現象，透過自我的感情和外在的物象，再經由技巧與思慮的拌合揉和，設計製作出，含有美的價值的活動或其活動的產物。都可叫它為藝術。

美術就是屬於藝術中的一大部份，通常是指那空間

圖 1.

畢卡索 母子情深

藝術中的繪畫與雕刻而言，繪畫與雕刻是欣賞性較多，所以又叫做

偉大的母親 雕塑 圖 2.

純粹美術。至於建築與工藝的美術是傾向實用的，因此又叫做應用美術。這兩種美術，雖是藝術的附屬種類，但與藝術是同一境界。例如：我們讀過唐朝詩人孟郊寫的遊子吟：「慈母手中線，遊子身上衣，臨行密密縫，意恐遲遲歸，誰言寸草心，報得三春暉。」我們可以把這首詩內容，溶入思想母愛的偉大和圖報親恩的情感，如用繪畫來表現，可用「母子情深」做主題，來畫一幅有關表現親情的畫。或用雕塑材料，雕塑一座母親的像，來表示對母親的敬愛，此外也可以譜寫一首歌頌母親的歌曲。這些表現作者內心美的思想和感情的活動及作品，就叫做藝術或美術。如圖(1)(2)。

由於美的標準和藝術的定義，至今，學者專家，還各持一說，未有定論。只好摘錄幾位古昔哲學家、科學家、劇作家、思想家、小說家們的說法如下：以幫助大家對藝術更進一步的認識和理解。

1. 柏拉圖 (Plato) 說：「藝術是自然的模倣。」
2. 亞里士多德 (Aristotle) 說：「藝術是我們的外感的知覺表現。」
3. 席勒 (Schiller) 說：「藝術的目的是「美」，也是感情與理智的調和。」
4. 黑格爾 (Hegel) 說：「藝術是把絕對的精神，依著物質的材料，直觀的表現出來的東西。」
5. 托爾斯泰 (Tolstoi) 說：「藝術是人間傳達其感情的手段。」

6. 叔本華：(Schopenhauer) 說「藝術是使我們忘却現實的苦惱的一種一時的解脫劑。」

7. 賴特(Knight) 說：「藝術是美的、愛的與領悟的結果，……其功效在它把握人與自然的精神，會悟他們的潛意識與理想的描寫，以溝通人與自然。」

8. 蒲列哈諾夫(Plechanov) 說：「藝術是藉形象的媒介表現人類之感情、想像及思想。」

我國過去對藝術的看法，包括很廣，如古人以「禮、樂、射、御、書、數。」為六藝。這六藝都離開不了「技術」的範圍。其實，藝術本來就含有人工或人為的意思在內，有人在其中的，自必與「技術」有關。所以綜合上述西洋學者，對藝術的詮釋是：「人加在自然之上。」這意思同我國含有人的手藝的「藝」字，正好吻合。就從「藝」字的本身而論，我國先賢對於「藝術」的原始觀念，也早有其正確性。

依據上面所述藝術的本質，約可歸納為下面的三點：

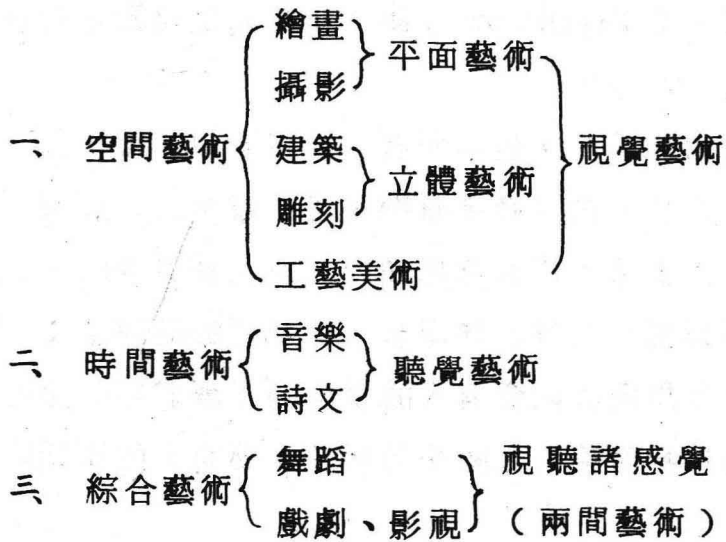
1. 在目的方面說：是美的追求。
2. 在功用方面說：是美的普及。
3. 在現象方面說：是美的表現。

在托爾斯泰的藝術論中，他說：「將來的藝術和現在不同。它將要努力於傳達人類共同的感情和友愛的精神。唯其如此，才能被接納。被讚賞，並傳佈起來。」

由上面所談的藝術與美術中，可知人的生活是否充實而有意義，與美術的關係，非常之大。所以這門學問，願我們不要忽視。共同用心來研究吧！

第二章 美術的範圍

隨著科技的進步，經濟的繁榮。人類生活品質的不斷提高，美術的範圍日趨擴大，類別增多。如果我們從藝術的感覺上看，可歸納為三大類，如下：

可愛的動物

宋 鷄圖

上面所列空間藝術是靜止的，所以又稱為靜的藝術：時間藝術和綜合藝術是動的，所以又叫動的藝術。而美術即指空間藝術，因為它需要造形感的充沛，所以又叫造形美術或叫造形藝術。

此外，第一章所提的純粹美術和應用美術分述於下：

(一)純粹美術：是全由作者的主觀，不為功利及其他因素，只在美術的表現中，自由發揮，力求在視覺上，有最佳的表現，提供鑑賞。其範圍大致如下：

1. 繪畫：屬平面造形美術的一種，就是用繪畫的工具筆、顏料、紙、布、其他等物質材料，經過構圖、造形、色彩等思慮及技巧在平面上，描繪出形象。

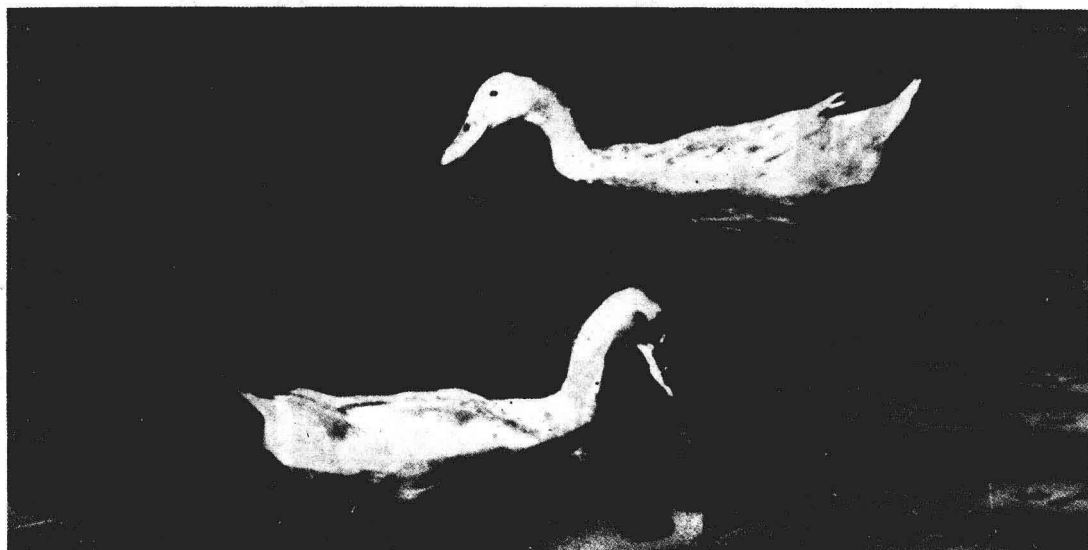

清 鄭板橋 墨竹

兒時遊伴

2. 攝影：把自然界的物象，經過攝影機的鏡頭，應用光學原理，使形象重現於相紙上拍成靜態的照片（用負片拍），或幻燈片（用正片拍）。攝影的發明，確是給藝術增加了一門為大眾樂於接受而喜愛的新的美術形式，既能使物象的形和色，一模一樣的重現，且又能達到表現藝術創作的便捷效果。

自得其樂

3. 建築：用石、木、磚、水泥、鋼筋、玻璃等各種建材，經過平面配置、立面形式、結構、造形、色彩、裝飾。以及經濟價值、精神表現等慎密設計與施工，所建成的立體綜合性的美術品。

4. 雕塑：用可塑的黏土、金石、木材、石膏、乾漆等可塑材料。以雕、刻、塑等方法，製出立體（一般有圓雕、浮雕兩類）的形象。

（建築的圖例，請看第十三頁）

新畿內亞
裝飾藝術
木雕
擬人像

戰國
青銅
雕塑
玩鳥

東漢
庖厨浮雕
山東嘉祥出土
刻的是厨房烹飪事

(二) 應用美術：空間藝術中的建築美術與工藝美術，因其目標，不僅是欣賞，而偏重於實用方面，故又稱之為應用美術。其表現製作過程，都得先考慮到成品的實用需要。不像純美術那樣，不受任何限制，作者可自由發揮自己的構想、色彩、與風格。不過要想對應用美術的設計製作，達到有突出的表現，非打好學習純美術的基礎不可。茲分述三種應用美術的例子於下：

1. 環境設計：我們每天起居、工作、學習、娛樂都在各種不同環境中進行，生活就是藝術，藝術需要環境。環境的美、惡對我們的心身及工作效率，有莫大影響。一個完善的環境。是人人所喜愛需要的。因此，如何美化設計環境問題，就要我們去花點心思。設計一個完善美好的環境，不在於富足的財力。重要的是你有無美術的修養。如果你對美術下過苦功，就是只有幾種簡單平凡的材料，經過你的巧思，也會設計出一個舒適有緻的環境。反之，我們沒有美術修養，縱使有再好的條件，也沒用。環境設計的要點是：先了解所設計的環境，作何用途。整齊清潔的觀念，是基本因素。然後運用美的原理、法則，把有形和無形（屬思想、感情方面）的原始資料，作拾到好處的組合。我們就會設計出別有一番情調而出色的環境。光憑說和想沒用。美術這門功課不是很難，但也非容易。也是跟其他功課一樣，全靠勤於動腦、動手實地去做，才有收穫。參閱圖例，一間充滿寧靜而有生氣的書房，不是很好的一個讀書環境嗎？（圖例請看十六頁）

2. 產品設計：科技的月新日異，促進工商業的發展競爭。產品的推陳出新，成為商場成功的主要因素。一種優異品質的產品，就是靠著科技人員與美術的工作者的認真，合作的巧思去創新設計。使產品的內部設計精密，經濟實用，外部造形的新穎美觀而富吸引力。這樣才能達到生產與消費者各自的需求。完成產品設計的任務。

3 傳達設計：這種設計目的在應用視覺。聽覺的視聽效果，去吸引大眾注意認識、了解一件事物的內容。而能發生好感、興趣，進而採取認同、配合等行動。大的設計如巨幅廣告；動的設計如電視廣告；小的設計如傳單、海報、簡介、樣品目錄（Sample）等。

上述的純粹美術和應用美術，其實兩者互具欣賞性與實用性的價值。應用美術，其本身雖已具有實用價值，但由於設計製作的精美未嘗不可兼作欣賞用。至於純粹美術用於佈置裝飾房屋的牆壁，也不能抹殺其實用功能。因此在學習方面，為求效果好，最好是先用心認識、了解、訓練純美術的基本理論及技巧後，就可兼習應用美術的設計製作，這樣才會引起學習的興趣。

純粹美術攝影 1872 甘美倫 愛神邱比特在休息（Cupid Reposing）

第三章 美與人生的關係

「愛美是人類的天性。」相信這句話，大家都已聽過。的確如此，根據考古、地質學家們，在人類的遺物中，考證得知，約在距今兩萬年之前，那時，相當於狩獵時代，人類就知道在馴鹿的角和其骨上，用一般所謂的「線雕」法，雕刻著美麗的花紋，這表現在平面上的「線雕」，大概就是最早的人類藝術。由此可知，「美」在原始人類的狩獵生活時代，就已經與人生發生了息息相關的密切關係。

「人之初，性本善。」所以，凡是人類都具有善良之心。這善良之心，能付諸行動，多半出自愛「美」的因素。人類基於「愛美的天性。」和「行善的心意。」全力追尋生活的美化，踏進了求真的研究科學之門，發明了弓矢飛鏢，來對付野獸，獵取野獸之肉為食，皮為衣，以改善生活。遠古的人類，雖然過著茹毛飲血的日子，但是已開始把「美」溶入實際的生活之中了。

經過無數的歲月，人類的生活，在不斷求「美」的因素中，積極發展，日新月異。時到今日，大家有目共睹，無可否認，我們物質生活的衣、食、住、行，無一不進步到一個相當高級的水準。這全是人類愛美所致。「美」

元 王冕 墨梅

不僅推動了我們對物質的需求，精益求精。且在精神上，更是時刻同樣地在化育激勵我們朝向光明面，樂觀進取，開創有意義的人生。正如：我國元代的畫家王冕，他七歲喪父，家境清寒事親至孝，十歲失學，替人放牛，他一邊放牛，一邊看書，有一天午後，陣雨剛過，亮麗的湖光山色，與清新盛開的荷花，相互映照，美不勝收。美景吸引了王冕，面對湖中的荷花，拿起樹枝，就在地上描畫，他鍥而不舍的畫。終於成為元朝的名畫家。還有丹麥的童話大王——安徒生（Andersen 1805 — 1875）也是窮苦出身。年青時，兩次戀愛失敗，遁逃國外，落腳於義大利。使他長期接觸到南國蔚藍晴空與浩瀚海洋的自然美，又親炙羅馬和希臘的藝術，大受感動。因而寫出「即興詩人」的著作。被譯成多國文字，且獲得很高評價，鞏固了他的作家地位，他著名的童話作品，還是在「即興詩人」發表後，才開始寫的。由上面所說的中外名人的事蹟中，可知「美」對人生有多大的影響力，而與人生是互為因果的。畫家王冕和作家安徒生，都是出身寒門，就因肯用心接受「美」之薰陶，產生堅強的意志，創造出迷人感人的美的作品。安徒生享年七十歲；留下一百六十篇生動有趣的童話故事，造福了全球無以數計的兒童。現在建立於丹麥（Danmark）的首都哥本哈根（Kobenhavn）的雕塑藝術——美人魚，就是取材於安徒生的童話著作中。他死後，丹麥舉行國喪，難能可貴的，在其葬禮上，不僅有貴如王子公主者，却也有卑似乞丐之流，全國上下都為他的死，悲慟不已，備極哀榮。他這燦爛的一生，不與美有關嗎？

「美」像空氣般，瀰漫在這世界的每個角落，又像星辰一樣，不停地運行。照顧滋育著宇宙萬物，生生不已。春天的花開，秋天的葉落。大地上的一草一木；一禽一獸；河池中的游魚；山海上的岩石，都蘊藏著無盡的「美」，只要我們有心去尋訪結交，「美」立刻就會和我們結為知心的朋友。當我們心中難過、憤慨、失意、

挫折時，不妨仰望長空，向那千變萬化的白雲傾訴。「美」就在其中，我們可以沉思靜聽「美」的最真摯的啓示。以平衡我們的悵鬱、紊亂的情緒。讓「美」來化育我們的人格；改變我們的氣質；提升我們的情操；消除人我間的隔閡；涵養陶冶我們的

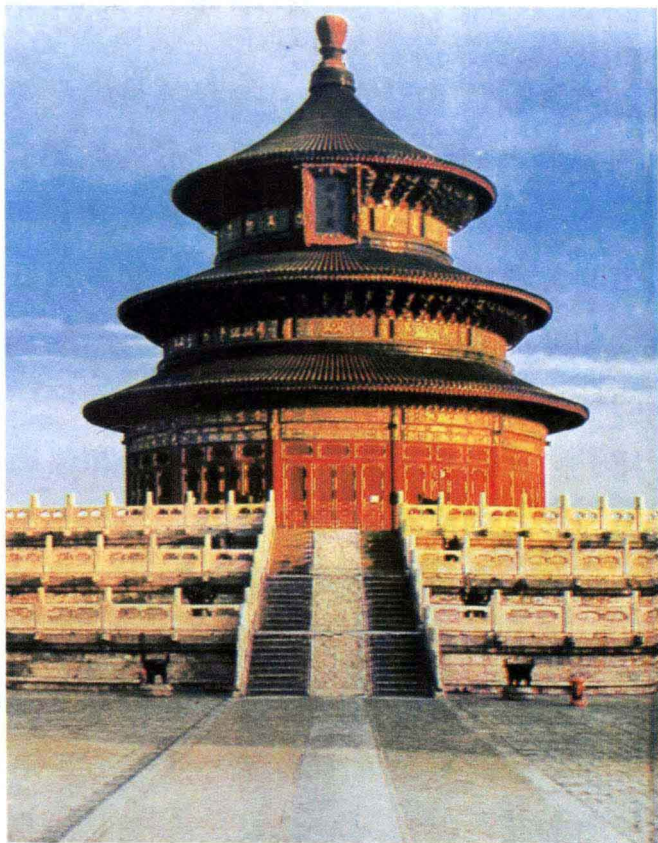

丹麥 哥本哈根 美人魚

趣味、美感；發展、啓發我們的個性、潛能；磨練我們的雙手和頭腦。使我們能從鑑賞美中，培養出審美和創造美的能力，把「美」全部灌溉於我們心靈的田地上，使我們從熱愛生命開始，進而愛家庭，愛民族，愛國家，而至愛全人類。建立無憂無怨，愉悅奮勉的人生觀，實現我們人生的純真、至善、完美的最高理想。

建築

請看第七頁說明

北平天壇祈年殿

夏威夷
海濱公寓