

J0
31

美術 鑑賞

趙惠玲 著

三民書局 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

美術鑑賞／趙惠玲著.--修訂初版.--

臺北市：三民，民85

面； 公分

參考書目：面

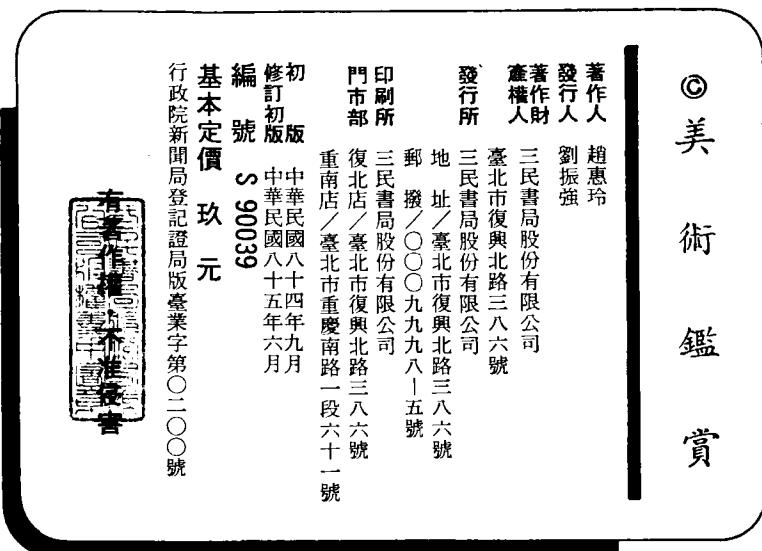
ISBN 957-14-2329-7 (平裝)

1. 美術

900

84009220

國際網路位址 <http://sanmin.com.tw>

ISBN 957-14-2329-7 (平裝)

編輯大意

- 一、本書依據 82 年 11 月教育部公布之「五年制專科學校共同科目教材大綱」編寫而成，以爲各校一至二學分之「美術鑑賞」課程教授之用。
- 二、本書系統介紹美術與生活之關係、美術鑑賞之方法、中西方各類美術之歷史源流及作品賞析，並輔以豐富之圖片及自我評量，以增進學習效果；俾使學者能提昇美術鑑賞之能力，進而豐富美術生活之內涵。
- 三、本書之編寫雖已力求精當，但不免有學力未及或疏漏之處，謹祈各界先進多予指正是幸。

馬上，2020

趙惠玲

學歷／

國立臺灣師範大學美術研究所

碩士

現職／

國立臺灣師範大學美術系講師

美術鑑賞

目 次

編輯大意

1	第一章 緒論
1	第一節 美術鑑賞的意義與重要性
2	第二節 美術鑑賞的範疇
5	第二章 美術的概說
5	第一節 美的意義與特性
6	第二節 美術的類型及價值與功能
9	第三節 美術與人類生活
13	自我評量
15	第三章 美術鑑賞原理
15	第一節 視覺的要素
19	第二節 視覺形式原理
24	第三節 視覺心理原則
31	自我評量
33	第四章 美術作品鑑賞方法
33	第一節 美術作品的種類及材料與技法
36	第二節 美術作品的美感價值
39	第三節 美術作品的鑑賞方法
44	自我評量

45 第五章 中國的繪畫鑑賞——遠古至隋唐五代

- 45 第一節 魏晉南北朝之前的繪畫
- 48 第二節 隋、唐的繪畫
- 54 第三節 五代的繪畫
- 59 自我評量

61 第六章 中國的繪畫鑑賞——宋、元、明、清

- 61 第一節 宋朝的繪畫
- 69 第二節 元朝的繪畫
- 75 第三節 明朝的繪畫
- 81 第四節 清朝的繪畫
- 86 自我評量

87 第七章 中國的書法與篆刻藝術鑑賞

- 87 第一節 商周以前的書法藝術
- 89 第二節 秦漢的書法藝術
- 93 第三節 魏晉至隋唐的書法藝術
- 97 第四節 宋、元的書法藝術
- 101 第五節 明、清的書法藝術
- 104 第六節 中國的篆刻藝術
- 109 自我評量

111 第八章 西方的繪畫鑑賞——十五至十六世紀

- 111** 第一節 文藝復興的意義與背景
- 113** 第二節 義大利的文藝復興
- 124** 第三節 北歐的文藝復興
- 128** 第四節 矯飾主義的繪畫
- 130** 自我評量

131 第九章 西方的繪畫鑑賞——十七至十九世紀

- 131** 第一節 巴洛克美術與洛可可美術
- 137** 第二節 新古典主義與浪漫主義
- 141** 第三節 寫實主義與自然主義
- 143** 第四節 印象主義、新印象主義與後印象主義
- 149** 自我評量

151 第十章 西方的繪畫鑑賞——二十世紀

- 151** 第一節 二十世紀的時代背景與美術特質
- 152** 第二節 野獸派與表現主義
- 153** 第三節 立體主義與未來主義
- 155** 第四節 達達藝術與超現實主義
- 157** 第五節 抽象藝術
- 160** 第六節 歐普藝術與普普藝術
- 161** 第七節 其他繪畫派別
- 162** 自我評量

163 第十一章 應用美術鑑賞

- 163 第一節 設計藝術
- 166 第二節 版畫藝術
- 169 第三節 剪紙藝術
- 174 第四節 印染、織繡與服飾藝術
- 182 自我評量

183 第十二章 科技藝術鑑賞

- 183 第一節 攝影藝術
- 188 第二節 錄影藝術與動畫藝術
- 192 第三節 電腦繪圖藝術
- 193 自我評量

195 第十三章 中國的雕刻與工藝品鑑賞

- 195 第一節 秦漢之前的雕刻與工藝品
- 202 第二節 魏晉南北朝的雕刻與工藝品
- 205 第三節 隋、唐及五代的雕刻與工藝品
- 207 第四節 宋、元的雕刻與工藝品
- 210 第五節 明、清的雕刻與工藝品
- 214 第六節 民間工藝品
- 217 自我評量

219 第十四章 西方的雕刻與工藝品鑑賞

- 219 第一節 史前時期及原始文化的雕刻與工藝品
- 223 第二節 埃及與古代近東地區的雕刻與工藝品
- 226 第三節 希臘、羅馬與中世紀的雕刻與工藝品
- 231 第四節 文藝復興與矯飾主義的雕刻與工藝品
- 236 第五節 十七至十九世紀的雕刻與工藝品
- 242 第六節 二十世紀的雕刻與工藝品
- 244 自我評量

245 第十五章 中國的建築鑑賞

- 245 第一節 宮殿建築與帝王陵寢
- 247 第二節 宗教建築
- 251 第三節 城池建築
- 252 第四節 文人園林與民間建築
- 256 第五節 臺灣傳統建築
- 258 自我評量

259 第十六章 西方的建築鑑賞

- 259 第一節 埃及與希臘、羅馬的建築
- 262 第二節 中世紀的建築
- 265 第三節 文藝復興與巴洛克、洛可可的建築
- 268 第四節 十九世紀與二十世紀的建築
- 271 自我評量

273 參考書目

第一章 緒論

第一節 美術鑑賞的意義與重要性

人類從事藝術創作的歷史至為久遠，在這段漫長的歲月裡，留下了不知凡幾的美術作品，每一件美術作品均獨一無二且各具不同魅力，不論其創作宗旨為何，皆是藝術家心血的結晶，反映了藝術家的思想與感情，也體現了其所屬時代、地區的風尚與信念。透過對這些美術作品的認識，今人乃得了解不同時空的文化特性及審美趨向。然而，這些多姿不同的美術作品，固然令人目眩心儀，但它們究竟是如何發展形成的？它們的創作理念是什麼？它們的風格特徵是什麼？它們的魅力自何處產生？如何方能更加深入的了解它們？……卻是每每令觀賞者困惑不解的難題，而這些質疑正是從事美術鑑賞活動時，所需面對且解決的課題。

美術作品之所以動人，主要原因之一，在於其所具有之完滿且自足的特性，由於這種特性，使得美術作品能跨越時空，廣受不同時代、不同種族人士的欣賞與熱愛。也由於這種特性，使得許多偉大的美術作品能禁得起時空的考驗，即便因年代久遠而有所殘缺，也無損其令人心醉神迷的特質。更由於

這種特性，使觀賞者能突破文化的藩籬及語言的隔閡，透過美術鑑賞的活動，與原本陌生的創作者產生心靈上的某種契合，享受美妙的審美經驗。

對於一位藝術家而言，先將生活中的片段淬取精鍊，再藉著某種技法與形式將淬取之物轉化成為美術作品；對於一位鑑賞者而言，雖然或者未具有如同藝術家般敏銳的感受力，及運用美術形式與技法的才能，卻可藉著對美術作品及藝術家的分析與了解，來體驗這些生活中的經驗、思想或感情。而人類所獨特具有的美術活動，便在創作者、美術作品與鑑賞者三造間的互動關係之間，於焉完成。

欲進行美術鑑賞，除了必須要有美術作品的存在之外，觀賞者本身尚需具備一些條件。首先，觀賞者必須具有能用以接受各項訊息的感覺器官，例如，可以察知各種形式或符號的視覺，可以體察物體表面特性的觸覺，或其他各種有所相關的感覺器官。其次，觀賞者應能具有欲想接觸美術作品的動機與渴望，方能激發強烈的情感反應。同時，觀

賞者本身還應能擁有足夠的美術素養與鑑賞能力，這些美術素養及鑑賞能力並非生而即可獲得，而是需經過適當的學習來逐漸累積，諸如對於美術史的了解、對於美學與美術批評的認識，於美術創作上的經驗，甚或是在歷史文化方面的修養、生活中各種層面的體驗等，俱與美術素養相關。一旦美術素養有所增進，鑑賞能力自然也隨之提昇，所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，關鍵即在於觀賞者是否具有足夠的美術素養而定。最後，緣於人類生活的多樣性，美術作品也常以不同形貌出現，其中雖有許多能廣博大眾共鳴的作品，但亦不乏有流於曲高和寡之作，若欲成為一個多方位的美術鑑賞者，除前述要件外，觀賞者尚需具有能接受不同表現手法、雅納不同美感取向的審美觀念，方能建立健全的審美態度，獲致完滿的審美享受。

美術作品是歷來的創作者，或者為了某種特定的功能，或者為了傳達個人的審美觀念或思想感情，而藉著一些物質材料及創作技巧所完成的某種形式。其中蘊藏了不同的社會文化特質、藝術家的獨特個性和技巧，以及各類物質材料所呈現的視覺特徵，因此，每一件美術作品都可謂是一個相當複雜的有

機整體。同樣的，由於每一個觀賞者不同的文化背景及美術素養，當其面對同一件美術作品時，將產生各自不同的審美體驗及感受，使得美術鑑賞活動的本身也具有不可限量的發展空間。並且，美術鑑賞同時還肩負了推動美術創作的使命，由於各個不同時代的群眾之審美取向各不相同，便產生了不同的創作導向，這些導向或者是順應大眾的審美趣味，或者是恰反其道而行，但不論如何均是刺激美術創作的某種動因。

因此，美術鑑賞活動對於一般大眾而言，可以增強對於美術作品的了解與感知；對於美術創作而言，可以產生或制約或推動的作用，蔚成美術進步的動力之一；對於人類的美術歷史而言，則可以使得美術作品發揮最大的作用，並使整個美術活動的歷程趨向完整。總而言之，美術鑑賞能力的培育及美術鑑賞活動的普及，必可促使美術發展更趨活絡，而一個社會或國家的美術事業是否繁榮，又是其文化水準層次高低的重要指標。尤其是相應於物質生活過奢、精神生活貧乏的現代社會而言，更加突顯了推動並落實美術鑑賞教育的重要性與迫切性。

第二節 美術鑑賞的範疇

從廣義的角度來看，世上萬物皆能成為

人類的鑑賞對象，舉凡繁星點點的夜空或波

濤洶湧的海岸……均能給予觀賞者不同的美感享受，產生相當的審美共鳴。然而，緣於美術作品俱為各時代的創作者或對自然界的現象加以精製、或將人生世界中的情境予以轉化，故能體現出較之原物更為凝聚的美感效應；再加上美術作品本來即具有傳遞文化、助益社會發展的功能，因此，各類美術作品確為人類生活中最佳的鑑賞對象。是以今日談及美術鑑賞時，其鑑賞內容主要即為人類美術發展史上的美術作品，也就是說，美術鑑賞的範疇將以視覺藝術所涵蓋的領域為主。

事實上，欲究明人類美術創作活動的內容並非易事。有些學者以美術活動發生的地域做為分野，而有東方美術、西方美術之分；有些學者以美術活動產生的國度做為分野，而有中國美術、法國美術……之分；有些學者以美術活動發生的時期做為分野，而有中世紀美術、現代美術、唐代美術、宋代美術……之分；有些學者以創作者的宗教信仰做為分野，而有佛教美術、基督教美術、回教美術……之分；又有些學者以創作者的身份或賞鑑族群做為分野，而有精緻美術、民俗美術、大眾美術……之分；也有些學者以創作的動機及功能做為分野，而有純粹美術、應用美術之分……，前述各種分類的方式雖有不同，但均企圖以某種固定的性質來將複雜的美術創作活動類別化，以便於進行研究、陳述或者學習。

然而，不論是何種分類方式或何種美術類別，其中的美術作品均不外乎又可分為平面性的美術作品及立體性的美術作品等兩大類。所謂平面性及立體性，是視美術作品本身所占據的空間而定，若美術作品所占據的空間為二次元的平面，便屬於平面性的美術作品，若其所占據的空間為三次元的空間，則屬於立體性的美術作品。

在平面性的美術作品中，最主要的部分即為各類繪畫作品，這些繪畫作品不論是以水墨、油彩、水彩或版畫、混合媒材……等所完成，皆不脫平面的特性。其次，各類應用美術、民俗美術的作品中，如設計、蠟染、剪紙、服飾、編織等，也屬於平面性美術的範疇。另外，許多應用科技媒材所創作的各類美術作品，如攝影、錄影藝術、動畫及電腦繪圖等，由於其作品同樣具有平面性的特質，因此也列屬平面性美術作品之中。一般而言，對於平面性的作品，觀賞者於進行鑑賞時多依賴視覺的感受為主。

在立體性的美術作品中，以雕塑及建築分別為最主要的兩個部分，其中雕塑常是屬於「中實」的立體性結構，觀賞者於進行鑑賞時多依賴視覺與觸覺的感受為主；建築則是屬於「中空」的立體性結構，除可觀賞或觸摸外，尚可提供人類於其間活動及居住，因此，除視覺及觸覺外，從事鑑賞時尚有賴於運動感覺進行感受。除去雕塑或建築之外，各類工藝作品，如金器、銀器、銅器、珠寶

美術鑑賞

首飾、玉石、琺瑯器等，甚或各種民間藝品、景觀藝術、行動藝術、裝置藝術等，由於其作品均具有三度空間的特性，因此皆屬於立體性的美術作品。

由前述可知，美術鑑賞的範疇是以人類美術發展史上的各類美術作品為主，根據這些美術作品所占據的空間特性，又可將之大

別為平面性的美術作品及立體性的美術作品兩類。觀賞者在面對不同的美術作品時，除先區別其應用之媒材及使用的技法、形式外，尚應分析其所屬的時代特性及創作者的背景特徵與作品內容之關係，方能不致掛一漏萬，得以窺見美術作品的全貌與其內涵意義，達到進行美術鑑賞活動的最終目的。

第二章 美術的概說

第一節 美的意義與特性

當一般人欣賞一株含苞待放、姿態綽約的花朵時，常會以「美」一詞形容之。同樣的，看到光霞斑斕的落日餘暉，或是一幅色彩和諧的繪畫、一尊逼真寫實的雕像，又或者是一只造形簡潔流暢的花瓶、一個布置得宜的室內空間……時，也常以「美」做為最佳的形容詞。由此可見，不論是自然界、人工界或是藝術界，大凡是能感動人心的某種性質，人們似乎便習慣以「美」來總括之或禮讚之。正由於美的涵蓋性是如此廣泛，古往今來的學者們雖每每企圖將之定義，卻往往僅能觸及其本質中的某個部分。

研究美的學問，就稱為美學 (Aesthetics)，自從美學的思想於西元前五世紀發軔以來，有關「美」的意義與特性，便成為歷代美學家努力尋索的重大問題，並且至今仍在討論之中。觀諸各個時代學者對於「美」的看法，可謂是眾說紛紜，各有所指。有些學說認為美來自於上帝的賜予，有些學說認為美來自於物象各部分之間適當的比例；有些學者認為自然物最美，也有些學者主張藝術美高於自然美；有些人認為美來自

於道德倫理的實踐，也有些人將美源自於人類的潛意識；有些學者從唯心論的角度查驗美的定義，有些學者則從唯物論的看法入手……。總之，相關於美的意義或本質的探討確實是論旨繁富，難有定論。

至於中國的美學思想家，對於美的最高境界也各有論述，並有學者將之大別為華麗繁富的美感及平淡素淨的美感兩類。前者如錯絲鏤金的青銅工藝、金碧輝煌的青綠山水、穠麗精細的工筆人物花鳥，或光彩華麗的明清瓷器等，均屬此類。後者則如樸拙渾厚的陶器工藝、筆墨兩暢的水墨山水，韻致動人的寫意人物花鳥，或宋代清新淡雅的瓷器等，均屬之。而這兩種不同性質的美感相較之下，又以後者向來較為歷代的文人或藝術家所推崇，並認為絢爛之極，終需歸於平淡。

前述中西方學者對於美的看法雖是論者眾矣，但不論是自然物、人造物或是藝術品，萬物之所以為美，全在於人類所具備特有的鑑賞行為。無論是任何事物，若未經過人類鑑賞，那就無所謂美與不美，更無所謂美的意義或特性之探究。因此，美的存在與否，

全仰賴人類有體識美並追求美的能力，唯其如此，由於人類發展過程中的複雜性，每一時代均有體識美感的不同方式，美的定義如此歧多，也不足為奇。

人生界每一件事物均與美的性質有所相關，美既具有許多不同的性質，也每以不同的形態出現。即便是同一種類的事物，雖有大小之分，強弱之別，但其所具有的美感並不有所減損。例如，一朵小花的美感未必遜於花開遍地的美感；一顆孤星高懸夜空的美感，也未必不及繁星點點。另外，一般人在談及美感時，較常認為「賞心悅目」即為美，事實上，許多並不見得賞心悅目的事物，也同樣能呈現撼動人心的美感。以美術史的發

展而言，固然有許多秀美之作，但也不乏創作目的在體現崇高、悲壯，甚或滑稽、怪誕的情緒者。尤其是現代藝術，面貌之多，形式之廣，可謂前所未見，其創作目的有些是原始本能情緒的發洩；有些是純粹偶發及無常性的呈現；有些則是冷漠、疏離的自我逃避表現，其中所具現的美感特質，更是大異於傳統中美的概念。因此，身處於現代的欣賞者，雖然未必需要深入了解美的概念發展史，但必須使自己的感受性更為寬廣並更趨敏銳，開放心靈與思維，接納各種不同性質的美感表現，先以客觀的態度了解其創作源始，再以主觀的感情決定個人喜惡，方能充分享受人類美術史上每一件珍貴的瑋寶。

第二節 美術的類型及價值與功能

美術的發展過程向與人類的生活息息相關，由於人類生活的多樣性與不同之需求，美術也隨之產生不同的類型，其中較為大家所熟知的，是將美術區分為精緻美術、民俗美術、大眾美術等三個範疇。此三種類型區分的依據，與創作者和欣賞者的社會階級、教育程度，及美術作品的價值與功能皆有相關。

「精緻美術」(Fine Arts) 一般常稱之

為「美術」，其發展史即為通稱之「美術史」。以西方美術的發展歷史看來，除卻史前時期之外，自古代埃及開始，精緻美術的特質便已展露端倪。由今日所見到的埃及美術文物中，可發現埃及藝術家創作的主要服侍對象是統治者與貴族，創作的宗旨則服膺於當時的宗教觀，少有自己的創造性。希臘羅馬時期，藝術家雖開始有個人創造性的發揮，然而其服務對象也多以神祇、君王、貴族、富

有者為主。漫長的中世紀裡，宗教教義成為藝術家創作的最高指導原則，上帝及其代言人（教會組織）即為其忠實服務的對象。

文藝復興時期，雖則藝術創作的新觀念及技法豁然開啓，但藝術家仍繼續熱誠的為教皇服務奉獻，在教會的勢力逐漸衰減之後，專制的君主政權成為藝術家的另一個重要贊助者。西元十八、十九世紀之際，民主思想勃興，君主政權、貴族勢力相繼瓦解，但藝術家很快的又找到了另外一群有力的資助者，那就是伴隨著社會進步，逐漸蔚為社會中具有重要支配權力的資產階級，以及成為社會組織中堅族群的中產階級。在服務對象即幾乎等同衣食父母的情況之下，藝術家的創作理念自然會受到贊助者相當程度的引導，而美術作品的內容、形式也會反映不同贊助者的審美趣味。這種情況，在中國美術發展史上亦同樣可見，歷來宮廷畫師皆向以各朝君主的喜好做為表現風尚，唐朝壯麗華美的藝風，宋朝精緻工整的藝風，皆為例證。

當然，在中外的美術發展中，也有許多並不受贊助勢力所影響的美術表現，例如在中國繪畫中居於相當重要地位的文人畫，又或者十九世紀中葉之後，西方美術界有許多藝術家擺脫了世俗及傳統的束縛，開創了美術表現的新風貌。也就是說，這些藝術家們視美術創作為個人感覺、感情及思想的表達方式，重視個人獨特的表現，強調以獨創的形式，表達個人獨特的內涵，使創作者的感

受透過美術作品來感染他人，以期受到了解或贊同，此類情況也同樣屬於精緻美術所具備的特質之一。

事實上，不論是否受到贊助者的影響，大部分的時代中，藝術家都具現有不同程度的創性。但由於現代藝術對於創作者個性與獨創性的極度重視，使得美術作品所展現的內容與形式，較之從前顯得更易流於曲高和寡。在以往，一般民眾雖未接受過美術素養的訓練，於欣賞美術作品時，尙能從較為具象的畫面中，多少捕捉一些寫實性的視覺訊息，但一當面對現代美術時，卻往往僅能望畫興嘆，難以產生共鳴。

於是，精緻美術誠然流傳久遠，並自有明確的歷史傳承與鑑賞原則，唯不論其原始創作目的是為服務少數贊助者，或是藝術家個人的獨創性發揮，兩者均屬於社會中的特定族群（或知識分子），一般民眾則需先行接受相當的教育與訓練，方較易進行了解且產生喜好，否則恐難全然體會其美感價值。

相對於精緻美術的特性，民俗美術（Folk Art）則具有極大的普遍性，也就是說，精緻美術主要是由少數美術菁英或為自身表露創性，或為社會中少數特定階級而創作。民俗美術則是由社會中未經過美術訓練，或甚至未接受過教育的中下階層大眾所創作。這些民俗美術作品的創作目的不一，有些與宗教信仰相關、有些與民間習俗相關、有些純為美化居住環境、有些則為表達對異

性的愛慕而作……，然而不論這些民俗美術的製作目的為何，皆呈現了各個不同種族的鮮活生命力。

一般而言，在民俗美術的作品中，慣常以傳統文化風俗或民間信仰為表現內容，並喜歡採用當地民眾所熟悉的視覺語彙，因此，民俗美術創作者的獨創性常附屬於群體文化特性之下，其創作形式或內容多為代代相傳，並且由於創作風格持續且穩定，因此保守性大於獨創性。但是，只要符合前述表現宗旨，民間的藝術家們也會發展出頗具獨創性的作品，也正因為這些民間藝術家們多半未經過正式的繪畫訓練，反而能別出新意，更富巧思。

大眾美術 (Popular Art) 是在十九世紀末葉，工業革命之後，伴隨著中產階級的興起而出現的藝術型態，它與精緻美術及民俗美術的最大不同點，在於精緻美術與民俗美術多是以手工製作的單一產品，而大眾美術則可藉工業發展下機械化的過程進行大量生產。並且，以今日的社會型態而言，大眾美術是與人類生活最為密切相關且應用最廣的藝術類別，舉凡日常生活所見的視覺意象，均或多或少與其相關。例如，觸目可見的各式廣告、海報、插畫、電視、電影、服裝設計、包裝設計、封面設計、動畫……等，盡皆屬於大眾美術的範疇。這些美術產品的最大特色除了是可以統一而大量的生產之外，其展示的地點與方式也不受任何限制，大凡

一面牆壁、公車的外殼、一根柱子，甚至家家戶戶的信箱，均能成為其出現的場所，不若精緻美術或民俗美術般，前者往往需至美術館或畫廊參觀，後者也常需至特定的收藏地點欣賞，例如各地的民俗文化中心等。

前述三種不同的美術發展類型中，精緻美術和民俗美術與人類進化並行開展，大眾美術則是近代科技昌明下的產物。精緻美術由於向受特定族群及知識分子的喜愛，早經歷代學者研究發展成為一門獨立且專門的學問，並有專業的研究方法繼續深入探討。民俗美術由於常為知識分子所忽略，認為其風貌流於低俗、幼稚，或視為民間迷信習俗下的產物，因此民俗美術雖與人類歷史同般久遠，卻直至近年才漸獲重視。至於大眾美術，挾其迅速便捷的特性，快速的打進現代人的生活中，但由於其多需考慮大部分群眾的審美共性，美感品質有時不免趨向通俗，被認為是較富機能性的實用美術，以與純粹美術（即精緻美術）相別。

然而，就美術鑑賞的角度看來，這三種美術類型俱皆有其獨特的價值與功能。以精緻美術而言，其傳承代表了各個時代的文化特色與價值觀；以民俗美術而言，其傳承代表了不同民族、不同地區的風土民情與價值觀；以大眾美術而言，其發展本身就代表了當代的群眾文化特性與價值觀。三種美術類型的功能既然不同，鑑賞價值也各有殊異卻同等重要，皆可藉之透視人類的生活及思想。