

台灣美術家

刺客

列傳

1931~1940 二年級生
1941~1950 三年級生

"The Pioneers" of Taiwanese Artists 美術小尖兵探索手冊

(建議適用年齡：國小五、六年級以上)

美術小尖兵（姓名或綽號）： _____

班 別： _____ 座 號： _____

每個時代都有主流與非主流。日常生活中，我們是不是可以發現，總有一些遊戲、故事書、歌手比較多人喜歡，但有另外一些遊戲、故事書、歌手雖然沒那麼多人討論，但因為它們很特別，還是有一群朋友很喜歡？這些比較不一樣，異於主流的創作者就像「刺客」一般，行為雖然偏執，卻因為對理想的堅持，同樣影響了我們，藝術創作也是一樣。為此國立台灣美術館以「刺客列傳」為題，以每十年為一個單位，集合了許多在台灣美術創作上有著自己獨特風貌的藝術家，希望讓我們認識更多不一樣的創作者。

小朋友，讓我們帶著刺客列傳學習手冊，一起來認識這些刺客們究竟發展出什麼特殊絕學吧！說不定，你就是下一個藝術刺客喔！

第一式：暖身操

★小朋友，你是西元幾年出生？

西元_____年。又是民國幾年出生？民國_____年。

有沒有聽過「八〇年代」、「九〇年代」、1930年代等稱呼呢？這些稱呼都是我們對一段時期，通常以10年為單位的統稱。它的計算方式，則是以西元紀年為單位。因此「八〇年代」指的就是1980至1989年這段時間了。

然而在台灣是不是也曾聽過有人稱呼爸爸、媽媽是五年級生、六年級生或七年級生呢？這可不是真的指爸爸、媽媽正在念國小五、六年級或國中喔！這是因為台灣還有另外一個專屬於自己的紀年方式「民國〇〇年」，所以我們也統稱民國60年至69年出生的人為六年級生，民國70年至79年出生的則為七年級生。

現在，找一找，展覽中的「三年級生」，指的是民國_____年至民國_____年出生，也就是西元_____年至西元_____年出生的藝術家。

★( )下面哪個不是對於刺客的定義？①特立獨行 ②隨波逐流，只要旁人說是對的，就相信是對的 ③擇善固執，堅持自己的信念 ④為了理想，就算犧牲性命也在所不惜。

★( )下面那組用具是國美館「刺客列傳」三年級生的刺客們可能使用的武器呢？

①

②

③

第二式：鳥飛式

★小朋友，快到現場找一找，下面這兩件書法是哪位藝術家的作品？ _____

作品名稱： _____

尺寸： _____ × _____ (cm) 創作年代： _____

★這件作品的名稱就是上面書寫的文字。你曾經寫過這麼大的字嗎？文字中的「鵬」是古書記載的一種大鳥，據說能一飛千里；「鳳」則是傳說中的百鳥之王。跟著藝術家的筆畫寫寫看，這大鳥和鳳凰是不是就像在飛一樣？

作品名稱： _____ (台北市立美術館典藏)

尺寸： _____ × _____ (cm) 創作年代： _____

★( )小朋友，你覺得為什麼這個「白」明明是灰色的，我們卻還是覺得它是「白」呢？①因為其他字是用濃黑的墨書寫，所以淡墨寫的「白」字相較之下就顯得比較白 ②藝術家故意愚弄我們，這字是「灰」才對 ③我覺得有其它原因，因為：

_____

第三式：是人也是獸

★鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬…，小朋友，你是屬於哪個生肖？_____

★連連看，你覺得這12個人臉的長相特徵，分別像哪個生肖呢？

★這是藝術家李小鏡的作品《十二生肖》(1993)。想一想，藝術家為什麼要將這些人的外觀扭曲、動物化呢？這些「是人也是獸」的圖像，是不是也像是在反映人的某些性格？

和朋友一起討論，你們覺得12生肖的動物分別具有什麼樣的個性。試著寫寫看，我們會用這些動物來描述人的某種性格或特質呢？（小提示：虎姑婆、牛脾氣、像兔子一樣敏捷…）

第四式：有形到無形

★小朋友，你會用下列哪些形容方式來形容這些作品呢？請將適合的描述編號寫在作品旁。或者，你還會怎麼形容這些作品？

- ① 這是一幅具象繪畫，我可以明確指出山、石、人物、房子等物件。
- ② 這是一幅抽象繪畫，我看不出來明確的物體。

李重重《颱風眼》1990

編號： _____

我覺得它： _____

_____

袁旃《仙境春長(二)》1941

編號： _____

我覺得它： _____

_____

葉竹盛《海洋·生態4》2008

編號： _____

我覺得它： _____

_____

- ③ 這是一幅半抽象半具象的繪畫，我隱約可以看出他在畫些什麼。
- ④ 我在畫面中感受到移動的感覺。
- ⑤ 它的色彩很豐富，我無法用五隻手指頭數完。
- ⑥ 藝術家用大塊面的顏色創作，顏料滴灑流動，色彩豐富。

黃銘哲《女人》1991

編號： _____

我覺得它： _____

_____

蕭勤《中國之再生 - 18》1990

編號： _____

我覺得它： _____

_____

陳正雄《無題》1986

編號： _____

我覺得它： _____

_____

第五式：對對碰

★下面這些作品，左頁三件是刺客列傳展場內二年級藝術家的作品，右頁則是三年級生的作品。雖然是不同年級生所創作的作品，但也許有些創作想法卻是相通、創作的觀念是互久不變的唷！仔細觀察兩邊作品，找出它們(兩兩一組)有什麼共通性。

吳昊《女子樂隊》1967

馮鍾睿《74-60》1974

楊元太《作品'94-9》1994

它們都是紙本作品，
主要以水墨創作。
企圖融合西洋現代繪畫的技法
於東方傳統水墨繪畫中。

他們的作品都從民俗藝術出發，
運用到傳統版畫的技巧。

郭振昌《圖騰與禁忌-會議中心》2006

它們都是「立體雕塑」，
可以從不同角度欣賞。

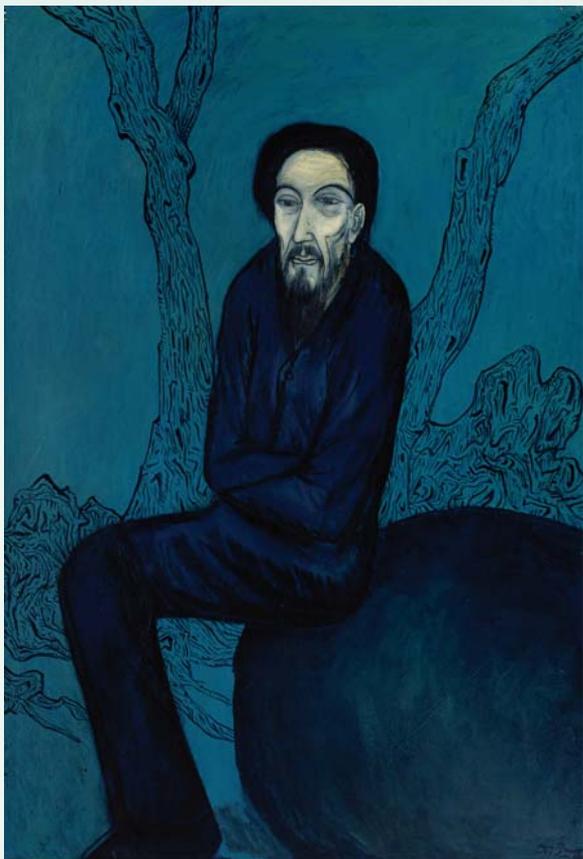

謝棟樑《邂逅》1986

洪根深《屹立》2009

第六式：胖瘦高矮式

左邊的圖是藝術家顧福生1950年創作的《人》。藝術家刻意把人物的造型拉長變形。過分消瘦的身型、筆直的線條與模糊的表情讓畫中人物顯得寂寞、憂傷。

右邊則是藝術家邱亞才1992年創作的《旅人》。同樣細瘦的身型，沒有笑容的表情，再加上暗沈的藍色調，我們彷彿也可以感受到這位旅人的孤單。

★小朋友，你是否注意到藝術家常常利用改變人物的胖瘦、高矮以及畫面的顏色營造人物不同的情緒？你是不是也能利用改變比例營造不同的人物情緒呢？試著先用線條畫一個快樂身形矮胖的人，另一個在生氣身形高瘦的人，你也可以幫他們著色，增加他們的情緒喔！（小提示：你也可以利用表情來協助喔！）

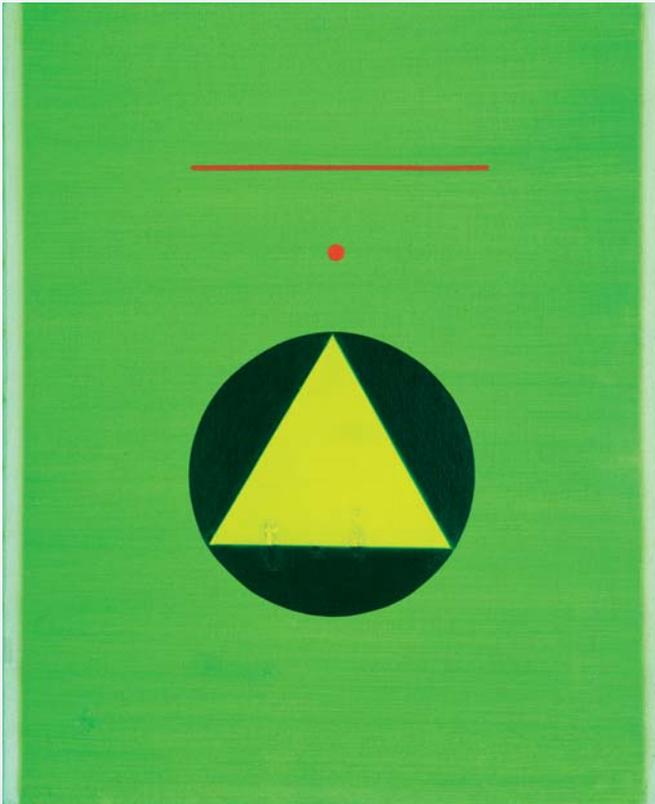
（快樂、矮胖的人）

（生氣、高瘦的人）

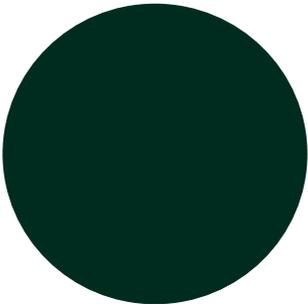
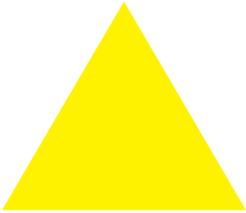
第七式：⊙⊙三角式

右邊這件作品是藝術家霍剛在2001年創作的《無題》。你可能會覺得很奇怪，為什麼圓形、三角形、線條……這些在數學課本中出現的幾何圖像也可以成為藝術品？但是對很多藝術家來說，正是因為這些符號是如此的簡單、純粹，更顯現出它的美。而且透過改變顏色或排列方式，畫面就會呈現出完全不一樣的感受喔！

- ★現在，右側是屬於這幅畫的所有元素，試著在旁邊的空白畫面上改變它排列的方式。當然，這些形狀你可以用剪刀修剪，或再畫上自己喜歡的形狀與顏色，創造一幅屬於你的「幾何抽象」繪畫！

(我的綜合抽象畫)

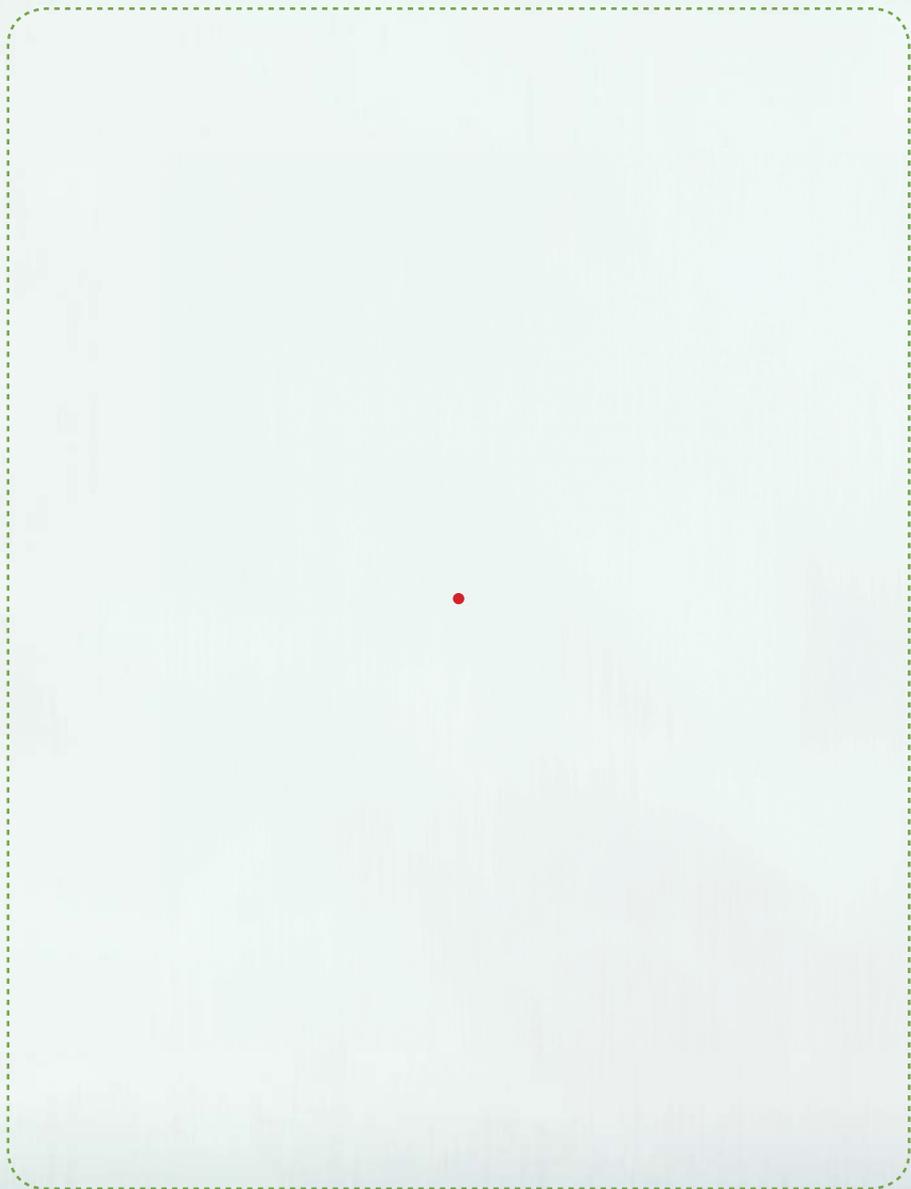
第八式：線的旅行

下面這張圖是藝術家夏陽的作品《日本國醫生》。在稱為「毛毛人」系列的作品中，夏伯伯純粹以躍動、扭動的線條來描繪人物。不過夏伯伯的人物一如他所說：「我的人形沒有肉。」這些人物就好像幽靈一樣，漂浮、扁平，和我們似乎有著很遙遠的距離感。

夏陽 《日本國醫生》 1988

★在這裡，藝術家利用線條表現人物的漂浮、無法捉摸，如果是你，會用線條來表現什麼呢？右方的畫布上有一個小圓點，試著從這個圓點開始用線條作畫，可以具象可以抽象，但有一個小規定，線條不可以斷掉喔！之後你也可以幫它著色，增添它的風采！

第九式：身體力行

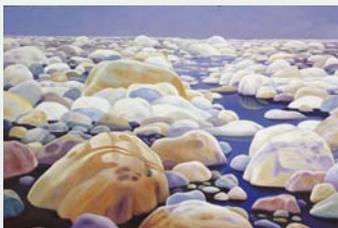
★為了捕捉城市或鄉村的風貌，藝術家常常會背著器材到處寫生。有時藝術家也會在旅遊時到處拍照，回到工作室再參考拍攝的照片繪製作品。下面各幅作品的景色或建築物，是藝術家造訪台灣的哪個地理位置所繪製的呢？可參照展場作品說明牌，完成下列作品中_____的地理名稱（地名或河流名稱）。

何肇衢《鄉村（_____）》
1963

卓有瑞《_____》
1991

林愷嶽《_____》
1986

範例：

楊成愿《新舊交替臺灣總督府》1999
描寫：位於台北市的中華民國總統府

第十式：看圖說故事

下面這件作品是藝術家林加言在1994年創作的《對話》。林加言曾說：「黑暗就是黑暗，光明就是光明，沒有必要以假像來掩飾人世的苦難和穢暗。」也因此，他的作品常常毫不隱諱地描繪魔鬼、死亡、野獸和畸形的人物等。他同時也認為，藝術作品除了外在看到的圖像外，應有更深一層的內在思考。

★你覺得這隻黑狗和眼前的人物正在討論些什麼呢？為他們設計一段對白吧！

★開始於歐陸，發生於1920年至1930年代間的「超現實主義」隨著資訊的普及，也漸漸影響了遠在東亞的台灣。在超現實的藝術作品中，藝術家常常營造一個既像真實又不真實，彷彿夢境的場景一般。但是藝術家究竟是用什麼方法讓我們覺得畫面像是個夢境呢？有時藝術家會把平常不會放在一起的東西結合在一起，比如讓大象的鼻子變成一個伸縮喇叭，或是讓東西漂浮在空中。在陳景容《在她的夢境裡》（1984）這件作品中，你覺得藝術家利用了什麼方法讓我們知道這不是一個真實的畫面而是一個夢境呢？

★與此同時，你覺得她夢到了些什麼？為她編一個簡短的故事吧！

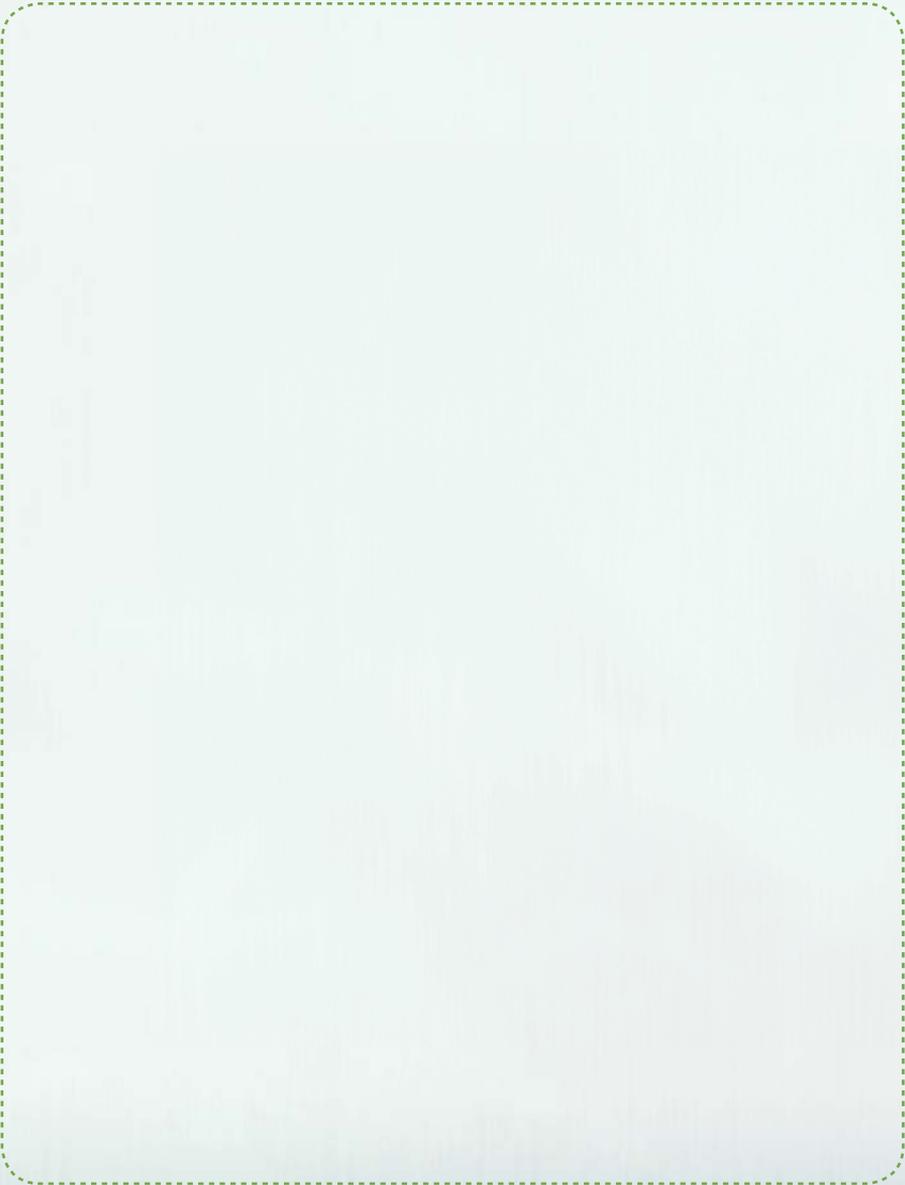

最終式：自由式

★展場中有什麼作品是你很喜歡但前面沒提到的嗎？或者你有什麼心得、感想，請把它紀錄下來，和師長同學們共同分享！

指導單位 | 文化部
MINISTRY OF CULTURE

發行人 | 黃才郎

編輯委員 | 張仁吉、蔡昭儀、林明賢、王婉如
薛燕玲、林晉仲、陳碧珠、梁伯忠
黃麗華、劉木鎮

主辦單位 | 國立台灣美術館
NATIONAL TAIWAN MUSEUM

策展人 | 林明賢、潘顯仁

策畫編輯 | 王婉如

執行編輯 | 吳芷容

美術編輯 | 林瑩

文案設計 | 朱貽安

出版單位 | 國立台灣美術館

發行日期 | 2013年8月

(四) 參考資料

- (1) 黃金比例的發現幾乎已不可考，但可以確定的是歐幾里德撰寫的《幾何原本》是有關黃金分割最早的論著。黃金比例即把一條線段一分為二，則長線段與短線段之比恰等於完整直線與長線段之比；應用時一般取0.618或1.618。黃金比例普遍存在於大自然中，但它對我們的影響卻不僅止於原始的幾何意義，在繪畫、雕刻、建築、音樂乃至於人們對完美人體身形比例的追求，都可見黃金分割概念的影響。
- (2) 藝術家有時會刻意改變人體或物件的比例，以達到心目中的效果。比如西班牙藝術家葛雷柯 (El Greco, 1541-1614) 的人物肢體都被刻意拉長，細瘦扭曲的身形除了增加畫面的戲劇性，同時也是藝術家表達個人宗教信仰與崇高精神的方式。義大利藝術家莫迪里亞尼 (Amedeo Modigliani, 1884-1920) 則以流暢的線條，故意拉長的脖子、臉型，為畫中人物增添了幾許優雅哀愁的氣質。

主題六：隱喻

(一) 理念與目標

不同於文字敘述講求邏輯與前後關係，視覺藝術往往使用隱喻或象徵的手法讓我們推測藝術家的意圖、想法。也因此，觀察藝術家畫了什麼、怎麼畫，也就成為推論藝術家意圖的重要線索。此單元目的在於引導學童利用畫作的主题、描繪的物件與自身經驗結合，進行推論，發揮觀察作品的想像力。

(二) 搭配單元

學習手冊單元三、單元十。

(三) 問題參考與延伸活動

XD、Orz等「火星文」都是利用視覺的隱喻傳達訊息。可讓學童分組討論，集合他們習慣使用、帶有隱喻性質的表情文字。

(四) 參考資料

- (1) 90年代初期，藝術家李小鏡創作了一系列以半人半獸為主題的作品。藝術家先用相機拍攝人物肖像，再把圖像輸入電腦，透過電腦軟體改變人像。在《十二生肖》中，藝術家藉由傳統十二生肖各自代表不同人物性格的說法，突顯表象之下人物真實的性情與氣質。
- (2) 超現實主義於1920年至1930年間盛行於歐洲文學與藝術界中。其理論背景為佛洛伊德 (Sigmund Freud) 的精神分析學說與柏格森 (Henri Bergson) 的直覺主義，強調直覺、夢境、潛意識。因此在超現實主義藝術家的作品中，諸如達利 (Salvador Dalí)、馬格麗特 (René Magritte)、恩斯特 (Max Ernst) 等人，一如夢境般的斷裂、跳躍，我們常見藝術家將不相干的事物並列共呈，構築出一個超越現實的幻象。台灣在1935年時曾由《風車》詩刊引進超現實主義，但未造成風行。1960年代，威權體制下超現實主義提供了創作者避免檢肅的出口，使得台灣在文學與藝術創作方面，均可見超現實乃至於拉丁美洲魔幻寫實主義的影響。

指導單位 | 文化部
發行人 | 黃才郎
編輯委員 | 張仁吉、蔡昭儀、林明賢、王婉如
薛燕玲、林晉仲、陳碧珠、梁伯忠
黃麗華、劉木鎮

主辦單位 | 國立台灣美術館
策展人 | 林明賢、潘顯仁
策畫編輯 | 王婉如
執行編輯 | 吳芷蓉
美術編輯 | 林 瑩

文案設計 | 朱貽安
出版單位 | 國立台灣美術館
發行日期 | 2013年8月

台灣美術家 刺客 列傳

1931~1940 二年級生
1941~1950 三年級生

"The Pioneers" of Taiwanese Artists 教師參考摺冊

壹、主題名稱

「台灣美術家刺客列傳 (二、三年級生)」學習單設計解說

貳、學習領域

藝術與人文

參、學習年級

國小五、六年級以上

肆、學習單設計理念

本課程活動設計，以國立台灣美術館策劃之「台灣美術家－刺客列傳」系列展覽中的二年級生與三年級生出發，希望帶領學童除了認識台灣美術史上有哪些藝術家，他們的創作特色與挑戰是什麼，同時還能進一步培養對視覺創作作品的觀察能力。因此，學習單的結構環繞著視覺創作的根本：線條、形式、色彩與比例，並兼及主題背後的隱喻，期望能擴展學童觀察藝術品，甚或覺知自身生活、周遭事物的視野與角度。

伍、引導方式概述

- (1) 建議先讓學童自行觀察，並鼓勵他們發揮聯想力，說說他們觀察到及注意到的地方。
- (2) 藝術欣賞並無標準答案，但有基本的觀察原則可以掌握。建議老師或家長可以用問答的方式，讓學童進一步思考藝術家為何選擇以我們現在看到的方式呈現。
- (3) 藝術創作可以說是一路選擇的過程。藝術家有意識或無意識地選擇了某個物件、某個顏色、某個線條。因此，在引導的過程中，可以讓學童思考：如果是你，會選擇用什麼顏色來表達？或是同樣的主題（比如：城市風景），你會選擇表現城市中的車子、人，還是其它物件？也可分享自己的感受與選擇，讓學童覺得這是一個討論的過程，而不是在面對另一個考試或課業。
- (4) 藝術創作也是一種身體力行的結果，因此我們往往可以在創作中隨著顏料的流動、轉折，看到身體的移動與行為痕跡。比如在看到抽象畫作、書法，或是大尺幅的作品時，可以讓學童想想，或是用身體跟著線條、顏色移動，甚至使其親自試著創作大尺幅的作品，書寫大尺幅的字，感受身體必須如何移動，才能創造出畫面中的動感。

陸、學習單設計結構

主題一：時代的故事

(一) 理念與目標

藝術作品往往反映一個時代的思考、生活情境、困頓、期許……。展覽系列主題「二年級生」、「三年級生」等命名，正是反映了我們這個時代對於一個世代的命名與稱呼。此單元除了希望讓學童理解展覽中對於年代的界定，也希望透過年代和自己或親人的關係，讓學童理解展覽所對應的時代背景。

(二) 搭配單元

學習手冊單元一、單元五、單元九。

（三）問題參考與延伸活動

展覽中三年級生出生的1940年代，應該正是國小高年級學童阿公阿嬤或曾祖父母出生的年代。此處可讓學童先行分組討論，設定題目後在家對祖父母或父母進行採訪。（比如：沒有iPad，沒有這麼多的遊戲，你們小時候最喜歡的玩具是什麼？沒有手機，你們如何約定時間、聯絡彼此？搭什麼交通工具、花費多少時間到外縣市呢…）藉由從食、衣、住、行、育、樂各方面，協助學童勾勒昔日生活的可能模樣，並進一步比較當時與今日生活的差異。

（四）參考資料

（1）1940年到1950年間，可說是台灣歷史上最紛雜的十年。日治末年的皇民化運動雖然目的在轉移台灣人民的國族認同，卻也使得文學創作中，台灣作家開始有意識的大量描寫台灣風俗民情。1945年第二次世界大戰結束，戰後的經濟蕭條與物資缺乏使得美援麵粉袋幾乎成為戰後學童共同的記憶。然而1947年的二二八事變以及1949年開始的戒嚴時期，則在政治、社會、文化上均深深影響了今日的台灣。1947年陳澄波成為唯一一位因228事件犧牲的藝術家，震撼了整個美術界，人人自危的氛圍下，加劇了畫壇中的保守性格。另外，隨著播遷來台的中國大陸外省軍民，同時帶來了傳統的中國文學與繪畫。「渡海三家」：溥心畬（1896-1963）、黃君璧（1898-1991）、張大千（1899-1983），對於戰後的水墨美術教育影響甚深。輔以日治時期的西洋美術教育以及膠彩畫的訓練，同為台灣現代美術的重要根源。

（2）二十世紀初，日本的西洋繪畫教育受留歐返日的藝術家影響，使得印象派、後期印象派的繪畫風格蔚為主流。誕生於十九世紀末的印象派注重色與光之間的變化，批判傳統繪畫不注重時間、空氣、光線等賦予色彩的影響，主張在陽光下才能給予物體豐富、微妙的光線變化，故藝術家開始將畫架移至戶外。加上當時蒸汽火車與鐵路的發展，以及軟管顏料的發明讓顏料攜帶更方便，使得藝術家得以至各地寫生，捕捉瞬息萬變的風景。而這樣的繪畫方式影響了留歐返日的藝術家，同時也影響了受日本美術教育的台灣前輩藝術家。

主題二：線條

（一）理念與目標

「線條」是「點」的移動軌跡，「面」則由線條所框圍，而我們的文字也正是由線條所構成。本單元希望學童透過觀察線條的變化，體會藝術創作中，藝術家如何利用粗細、長短、不同形狀、快慢、輕重的線條，表達豐富的情緒與力量。

（二）搭配單元

學習手冊單元二、單元八。

（三）問題參考與延伸活動

大自然中存在許多不同的線條，比如葉脈、花瓣、樹輪、羽毛等，生活周遭都有許多可供觀察、蒐集的線條，可讓學童實際進行觀察與分類。或讓學童藉由描繪物體的輪廓，觀察諸如垂直線、水平線、對角線、曲線、曲折線等線條；並可藉由改變粗細、描繪的速度，讓學童理解輕的線、重的線、快速的線以及緩慢的線等。待學童初步認識各類線條後，便可讓學童試著描繪自己喜歡的物件，並為它們製造動感。比如：當在汽車後方畫上幾條快速移動的線條時，會讓汽車有正在疾駛的

感受，但若畫上彎曲的線條則像是打滑或蜿蜒行進等。

（四）參考資料

（1）「永字八法」是古代書法家練習楷書的基本運筆技法，因在此八個筆劃中即總結了漢字所具備的基本特性：側〔點〕、勒〔短橫〕、努〔長豎(直)〕、趯〔鈎〕、策〔仰橫(挑)〕、掠〔長撇〕、啄〔短撇〕、磔〔捺(刀)〕。習字者除了透過永字八法熟悉筆畫間的結構與相對關係，也在此基礎上，進一步進行結構、角度的變化。

在單元二中，書法家董陽孜的作品「鵬博萬里鳳鳴千仞」以飛動、快速的線條，將鵬鳥振翅高飛的動感展現了出來。書法可說是線條藝術的極致表現，書法家透過文字本身的結構，筆畫的速度，以及整體佈局，構築個人對文意的體會與解釋。而在草書與狂草中，書家則將文字傳遞訊息的功能更加簡化，我們欣賞的往往是線條構築成的空間、結構，以及因其速度、粗細、墨色產生的節奏。

（2）孩童在塗鴉時，往往會選擇以線條描繪出物體的外型，它是人類紀錄視覺經驗過程中最簡易也最直接、自然的方式。塗鴉不需要被教導，只要能手握筆，一歲左右的孩童都會本能性的亂揮亂畫。他們並不在意畫紙上的成果，只是透過塗鴉進行色彩、空間、線條的探索。隨著年齡增長，他們開始學會利用線條「象徵」物件，或是描繪物件的輪廓。但是我們卻會發現，等我們再大一些時，要我們擺脫物體的具體形象在畫紙上再度「亂畫」，卻變得困難了。這也是為何二十世紀初期諸如米羅（Joan Miró）等以抽象表現為主的藝術家會關注兒童塗鴉，甚至希望像「兒童一般繪畫」，因為他們想要追求一種直覺的、自由的、沒有過多營造的創作。也因此，抽象繪畫並非「亂畫」，他們有構圖、佈局、空間、色彩……的選擇。單元八的「線的旅行」除了希望學童能藉此感受線條因為輕、重、緩、急而帶來的不同視覺效果，也希望大家能試著再次回到不受形體拘束的繪畫狀態。

（3）看不見的線條：在作品中，我們可以透過藝術家描繪的物體看到許多線條。比如說建築物的垂直、水平線條，或是樹木、人物軀體產生的垂直線條，彎曲的枝椏、手臂產生的曲折線條等。運用得當，這些線條就會讓畫面產生平衡的感覺，並且使得畫面豐富不呆板。除了透過物件本身的物理線條我們可以看出佈局、方向，有時畫中人物的眼神也會製造出一條隱形的線條。透過眼神我們可以推斷畫中人物彼此的關係，同時判斷畫中人和觀畫者（或繪圖者）之間的關係。

主題三：形狀

（一）理念與目標

每一個物體都有形狀或形態，在美術作品中，藝術家透過客觀可見或具有暗示性、隱喻的形狀來傳達他所看見或所想像的物質形式。在此單元中，除了希望學童能簡要地認識具象繪畫、抽象繪畫與半具象繪畫，還期望同學能藉由改變形狀安排的方式，理解繪畫作品中，透過不同的佈局，會產生不同的重量感、平衡感與方向性等特質。

（二）搭配單元

學習手冊單元四、單元七。

（三）問題參考與延伸活動

（1）每年夏天台灣都有許多颱風，你是否在李重重的作品《颱風眼》中，看到氣象預告中颱風的樣貌？

（2）在黑色的大眼睛下面有著長長的尾巴，他們是不是都一起往某個方向飄動？藝術家為什麼要這麼做？你能推測這個颱風轉動的方向嗎？—— 往同樣方向飄動以及上揚的尾巴帶動了畫面的動態，甚至帶給我們畫面呈現順時針轉動的感覺。

（3）在袁旂的《山境春長(二)》中，藝術家用什麼方式讓我們感受深山的悠遠？—— 重複的形狀會製造韻律感，在這裡袁旂利用了圓弧的形狀與線條表現山體，同時藉由不斷重疊來製造畫面深度，給人層層山巒的感受。但為了避免重複的圓弧形造成畫面單調，左邊銳利的三角形山體豐富了畫面的線條。為了製造山徑悠遠的感受，中間的山路斷斷續續的，增加了觀者想像的空間。

（4）葉竹盛的創作《海洋·生態4》會讓你聯想到那一種水生動物？—— 形狀會暗示我們物體。一如朋友從遠處打招呼，雖然看不清楚，我們還是可以從大致的輪廓判斷出是誰。此處藝術家雖沒有寫實地描繪出某個水生動植物，但彷彿蝌蚪、魚苗、泥鰍……頭大尾細的形態，以及彎曲流動的身體線條，都讓畫面產生彷彿某種浮游生物正在水中游動、向上。

（5）如果不看作品名稱，你覺得這是在畫一個男人還是女人？（黃路哲，《女人》）—— 在介於具象與抽象的作品中，藝術家常常藉由凸顯某一特徵來暗示其所描繪的物件。比如眼睛會讓我們聯想到動物、臉孔，胸部是女性，木板上有三根線則是弦樂器等等。

（四）參考資料

（1）德國心理學家在二十世紀初期提出「格式塔心理學」（Gestalt psychology）理論，認為人類在進行認知行為時，會自動將形狀缺失的部分填滿，進而認識此形狀。比如圖形A儘管並未畫出三角形，還是可以被知覺為三角形。圖形B則可以被視為立體的形體，事實上也沒有畫出明確的立體形狀。換句話說，我們對事物的感知並非僅只於單純的形狀、顏色、大小等，還包括我們對此一物件的經驗與印象。藝術家常在有意無意間利用我們這種視覺與認知特質。

（2）在抽象表現主義的作品中（比如：陳正雄的《無題》），藝術家不以描繪具象為目標，而是透過點、線、面，色彩明暗對比、形體、構圖創造的立體空間來傳達各種情緒，激發人們的想像。不過產生於1950年代中期的「硬邊藝術」（Hard Edge）則試圖以純粹的幾何圖形或有清晰邊緣的造型來與當時流行的抽象表現相抗衡。他們擺脫色彩明暗對比與立體空間，代之以重視色相對比和用平塗的大塊色面構成畫面。

主題四：色彩

（一）理念與目標

色彩的多樣變化經常是藝術家在線條之外，用以表達豐富情感的另一要素。色彩不僅具有輕重、

韻律，同時可以喚起我們的情感，並帶有文化上的意涵。此單元目的在於透過觀察藝術家顏色的選擇，讓學童理解顏色與情緒的對應關係。

（二）搭配單元

學習手冊單元二、單元六、單元七。

（三）問題參考與延伸活動

（1）同樣的物件，可能因為顏色的改變而改變我們對此一物件的感受。比如白色的快艇給我們輕盈的感受，黑色則顯得穩重。紅色因為容易引起人們的注意，因此紅燈、警告標記或希望吸引我們注意的標題、Logo都常使用紅色。活動可讓學童為同一物件著上不同顏色，比較其間的差異。

（2）什麼食物放在什麼顏色的盤子上同時會影響我們對該食物的觀感。可以和學童一起做個小實驗，同樣的食物（肉品、蔬菜、零食等）放在紅色、黑色、白色、綠色…的盤子上，是否覺得某種食物搭配某種顏色的盤子會顯得更好吃？

（四）參考資料

（1）在中國繪畫技法中，「墨分五色」指的是以水調節墨色多層次的濃淡乾濕。語出唐代張彥遠《歷代名畫記》：「運墨而五色具，謂之得意。」張彥遠並未說明何為五色，後人則解釋為濃、淡、乾、濕、黑，或指焦、濃、重、淡、清。若將畫面的留「白」加入，則合稱「六彩」。濃淡是色度深淺的比較，乾濕則在於水分多寡，焦墨不僅特別黝黑同時帶有光澤。

（2）顏色同時具有文化上的意義與差異。紅色對中華文化而言是喜慶的顏色，婚禮春節都喜用紅色來裝飾。但白色卻因與喪葬的連結，在傳統上並不是一個適合在喜慶場合使用的顏色。然而在西方，由於白色象徵著純潔，因此新娘穿著白紗，新生兒的受洗儀式也都用白布包裹。今日我們雖然普遍接受白色婚紗的概念，但卻依然可見此一顏色使用的習慣。

（3）藍色由於顏料取得困難，無論是在東方或西方傳統繪畫中，都是屬於尊貴的顏色。在西方，藍色同時是聖母聖袍的顏色，換言之，它也是神聖的顏色。而由於深藍色會令人聯想到深秋、隆冬，此一容易憂鬱、沮喪的季節，讓暗色調的藍色總常用來表現憂鬱、神秘的氛圍。

主題五：比例

（一）理念與目標

比例為整體形式的部分與部分之間，或部分與整體之間的關係。在整體畫面構成中，藝術家可以藉由改變、調配各物件的大小、長短、粗細、濃淡、輕重等，達到畫面的平衡。有時為了營造某些特殊的視覺感受，藝術家會刻意改變圖像的比例。本單元即希望學童能藉由改變人物比例，學習觀察比例在視覺上產生的影響。

（二）搭配單元

學習手冊單元六。

（三）問題參考與延伸活動

認識比例。可讓學童分組丈量彼此的身體比例，計算身高與下半身長度的比值（以肚臍為中點）。