

第一課

探索 視覺旅程

透過觀賞自然景致、體驗生活器物及藝術作品,與他人分享獨特的視覺經驗,發現藝術之美。

[影音連結](#)

學習目標

- 能體驗生活中的視覺之美，並接受多元觀點。
- 能認識視覺藝術的美感形式要素。
- 能理解美的形式原理的視覺呈現。
- 能應用美感形式要素與美的形式原理表達創意構思。

美在哪裡？

「這個世界不是缺少美，
是缺少發現美的眼睛。」
——藝術大師羅丹

「美」從來就離人們的生活不遠，舉凡世上萬物皆能帶給觀賞者特別的美感與悸動，無論自然之美、生活器物，乃至人文活動皆具備美感的價值，豐富人們的視覺感受與生活體驗。

說說看，你曾經觀賞過課本第4、5頁，插圖中所描繪的美景與文化精粹嗎？

以你的旅行經驗，與印象中最深刻的部分，如果跨頁插圖要加入一項美的事物，你會推薦什麼？為什麼？

(請畫在課本第5頁下方空白處)

美感形式要素

大自然富含美的形式，我們欣賞清晨的日光，觀察動物、植物的生態，感受大海的磅礴氣勢，聆聽風中的鳥叫蟲鳴等，使我們產生美的感受。藝術家以此為靈感創作了許多作品，我們用造形、空間、色彩與材質四個方面探索美的形式。

一、造形

(一)有機形與幾何形

1.有機形：輪廓彎曲，具有流動性，能自然生長者多屬於有機形，如微生物、動物、植物、水流(滴)等。

請見課本第6頁(圖1-3-1~1-3-3)

2.幾何形：具秩序與規律性，如自然界中的礦物結晶，或者是以圓形、矩形、三角形等由工具繪製的造形。

請見課本第6頁(圖1-4-1~1-4-3)

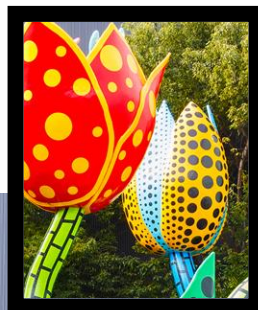

一、造形

線：是點移動的路徑，
有直線、曲線與長度
等屬性。

面：封閉的「線」
形成面，由很多
「點」或「線」
聚斂的造
形在視覺上也屬於
面的表現。

點：是圖形的
最小
面積單位。

體：是具有長度、
寬度與高度的面，
在空間中占有體
積。

二、空間

人們對於空間的知覺，是眼睛依據物體間的距離來判斷，觀看距離近，則物體大；距離遠，則物體顯得較小(請見課本圖1-7)，物體的前後重疊關係也能帶來具體的空間感。

人們對空間大小的感受，亦可由景物的清楚與模糊來判斷，如距離較近的景物，視覺上較清楚，反之，距離較遠則顯得模糊(請見課本圖1-8)。

圖1-7 距離比較近的荷葉，和距離比較遠的荷葉，形態上有什麼不同？

圖1-8 你會怎麼形容畫面中人物之間的遠近關係和他們所在的位置？

三、色彩

我們從自然界中尋找各種色彩的植物與礦物，經過加工製造後，成為早期人們在工藝、繪畫上所使用的色彩原料(請見課本圖1-9)。

尼泊爾壁畫

孔雀石

青金石

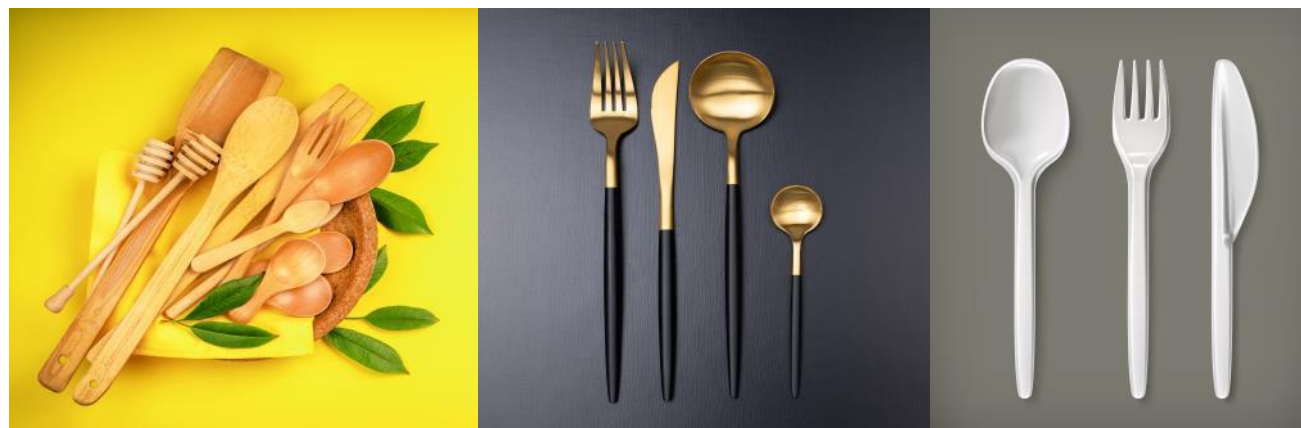
色彩是物體受到光線照射後，反射到眼睛所引起的視覺反應。

人們對色彩的感知有地區性的差異，可能的原因之一是因為陽光照射大地的角度，造成地區的色彩和自然景觀不同，進而影響我們對於美的認知與價值判斷。

四、材質

生活中的各式材料透過觀看與觸摸，可以感受到其光澤、紋路、粗糙、軟硬等多樣的特性。例如：木質給人溫暖親切的感受；竹材則具溫潤樸素的特質；金屬材質有平滑冷硬的感覺；絲綢摸起來光滑細緻等。(請見課本圖1-10)

**一樣是餐具，不同的材質給人不同的質感，
說說看，它們分別給你的感覺是什麼？**

我們透過感知的能力，體驗生活中各種材質產生的質感，
質感在美感形式要素中是深度且富有層次的感受。

藝術探索

材質探索

1. 從下圖或課本第10、11頁圖1-10的材質中選擇其中一種，
記錄它帶給你什麼樣的感覺？

(從感官的經驗聯想)

- 圖_____
- 看起來_____
- 表面摸起來_____
- 聞起來_____
- 輕輕敲一敲感覺_____

藝術探索

材質探索

2.請尋找校園裡摸起來粗糙的材質，並拓印下來。

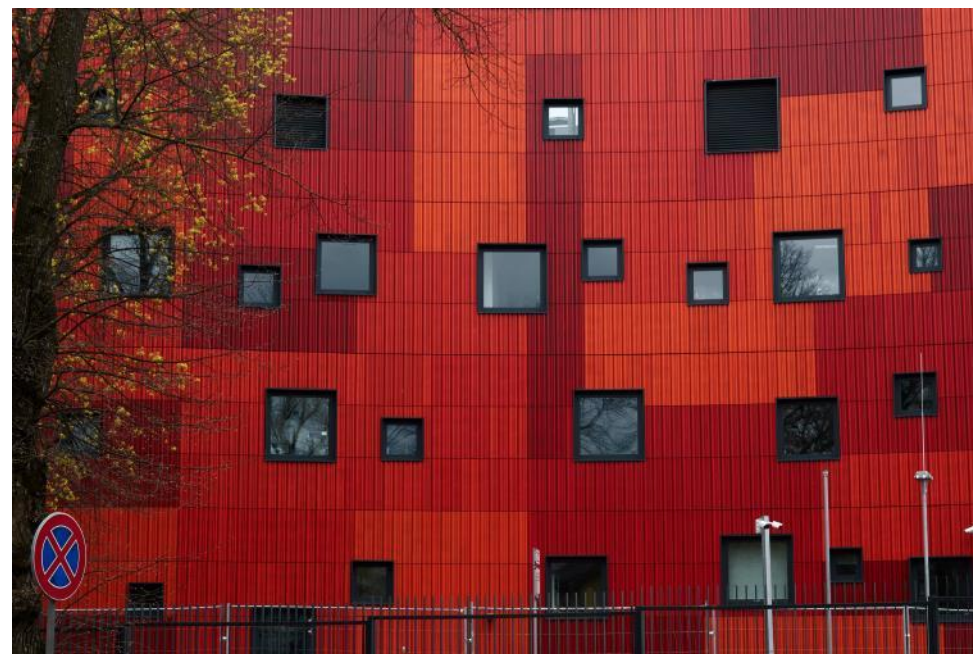
自我檢視

- 能以課本圖1-10材質圖例做經驗聯想。
- 能用拓印法將材質的質感拓印下來。

我們分析歸納造形的形態，成為具有秩序性的法則，稱之為美的形式原理。

常見的有均衡、反覆、對比、比例、律動、調和、單純與統一。

美的形式原理

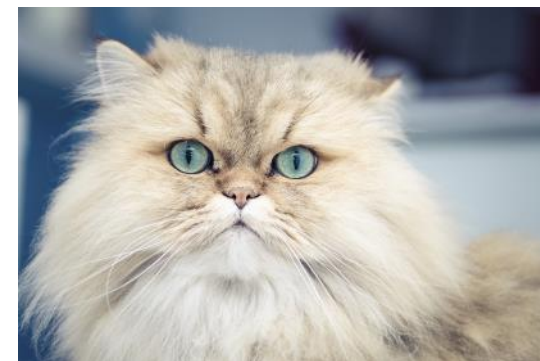
一、均衡

一、均衡

視覺畫面中的空間、造形、色彩、材質等要素，若達成穩定、均衡的心理感受，就是造形美感的基礎，包含：

(一)線對稱

自然環境中有上下或左右的**對稱軸**，軸線半邊為另一半邊的**鏡射**(請見課本圖1-11)。

一、均衡

(二)非對稱均衡

物體造形或色彩不完全相同，但因相對的距離與數量安排恰當，而能產生均衡的感受(請見課本圖1-12)。

圖1-12 從河岸的角度看畢爾包古根漢美術館，中庭和左右延伸出去的藝廊構成穩定的三角形畫面。不規則外形的建築體形成非對稱均衡的美感，看起來宛如大型的雕塑作品。

畢爾包古根漢美術館 / 西班牙

一、均衡

(二)非對稱均衡

物體造形或色彩不完全相同，但因相對的距離與數量安排恰當，而能產生均衡的感受(請見課本圖1-13)。

圖1-13
保羅·塞尚的靜物畫，
畫面呈現三角形構圖的穩定感，
是非對稱均衡的形式。

保羅·塞尚 / 靜物 / 油彩·畫布 / 74×93
公分 / 奧塞美術館 / 法國巴黎

一、均衡

(三)輻射均衡

以一點為中心，物體形狀依一定角度放射或圓形方式圍繞，在視覺上具有結構穩定的效果(請見課本圖1-14)。

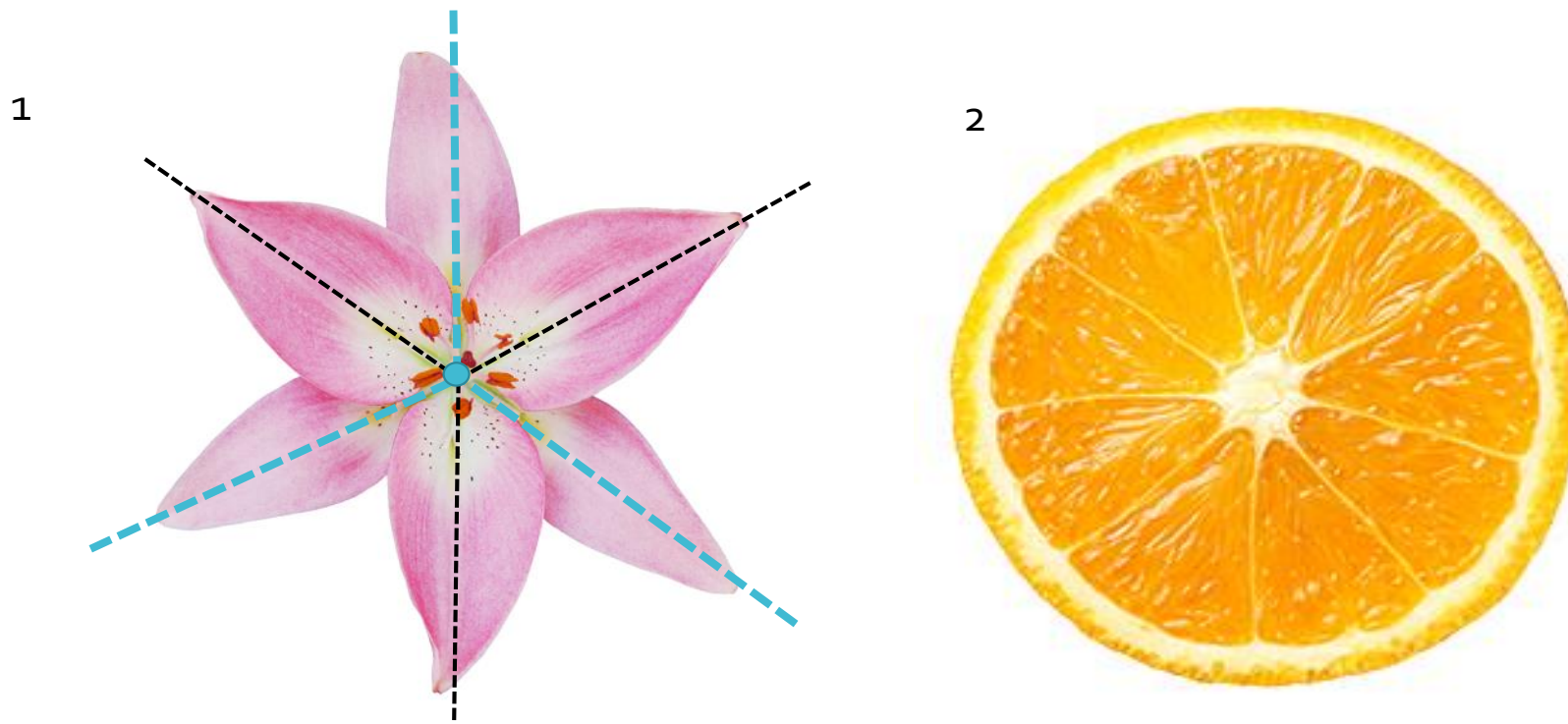

圖1-14 花朵和水果的橫切面，呈現輻射均衡的美感，請試著在圖1-14-2上畫出輻射的中心點和輻射方向。

在自然生態與人文環境中均存有反覆的美感形式,相似物體、色彩作規律性的重複排列,物體本身的造形或色彩並未改變,僅是數量的增加(請見課本圖1-15、1-16),能帶給觀賞者有規律的感覺。

二、反覆

二、反覆

漸層：

相似物體以反覆的形式，呈現形狀漸大或漸小、顏色由深到淺或由明到暗等，有秩序的層遞變化，則為漸層(請見課本圖1-17、1-18)。

圖1-17

圖片來源：達志影像

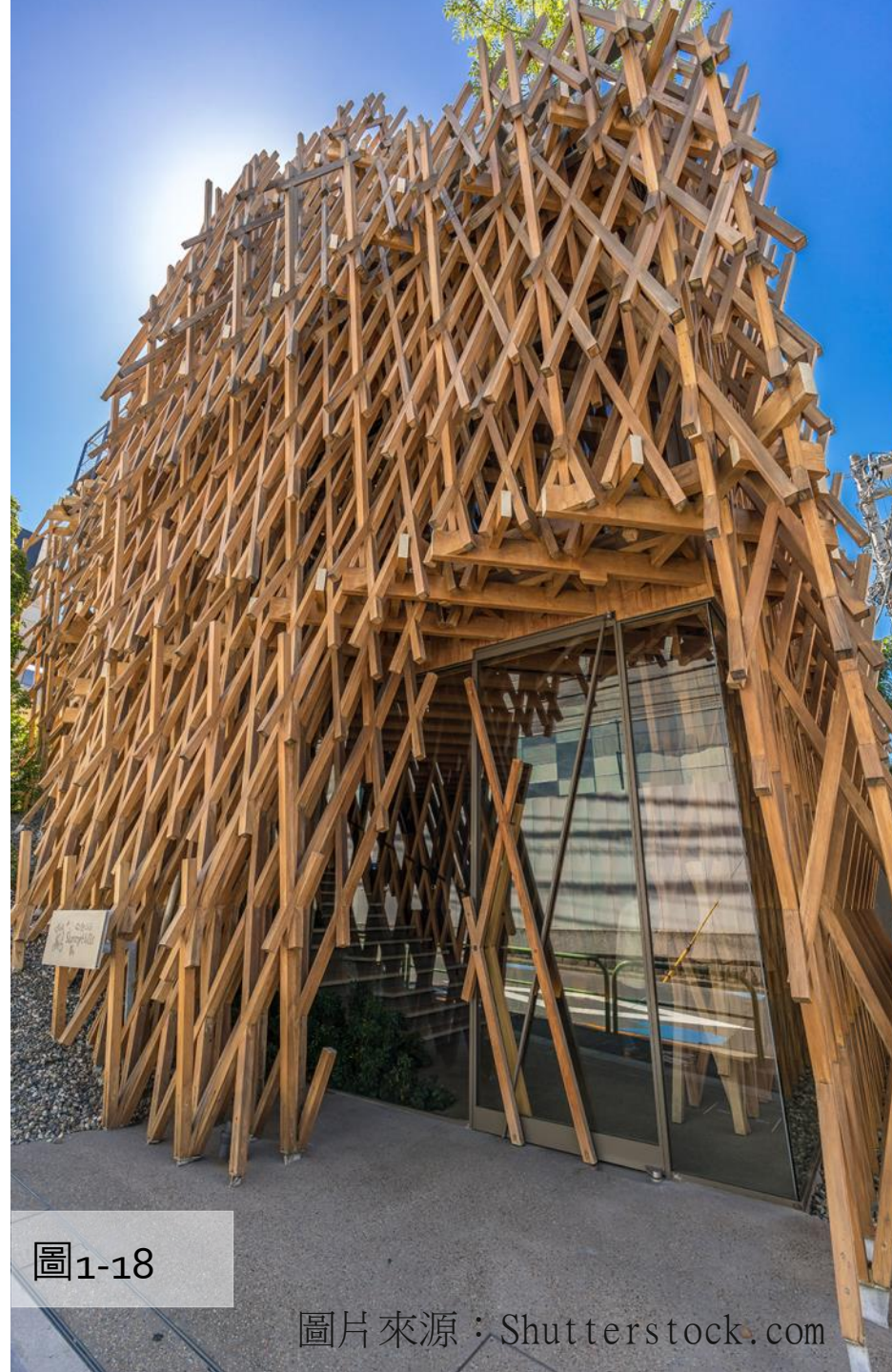
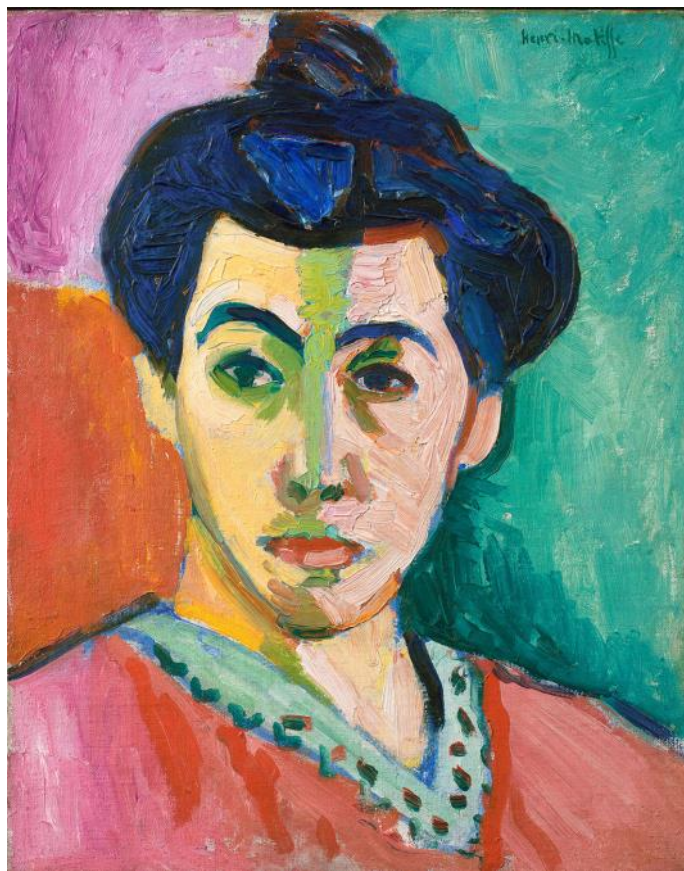

圖1-18

圖片來源：Shutterstock.com

兩種以上的物體，彼此的大小、面積、明暗、色彩等性質，有極大的差異，甚至是完全相反的關係，形成對比的效果。物體經由對比相互映襯原有的特性，則形成對比之美(請見課本圖1-19~1-21)。

三、對比

以上這兩張圖，表現的是哪一種對比之美？

圖片來源：丹麥國家美術館

圖片來源：Shutterstock.com

四、比例

比例是指長度或面積等，經測量後具有數理比率關係，在搭配恰當的原則下，能產生優美的視覺感受，如以斐波那契序列產生的造形(圖1-22)。

藝術小百科

斐波那契序列

此數列間的數字關係為每一數是前面二數之總和，

如1、1、2、3、5、8、13.....。

數字愈大的相鄰兩項之間的比值愈接近**黃金比例(1:1.618)**。

四、比例

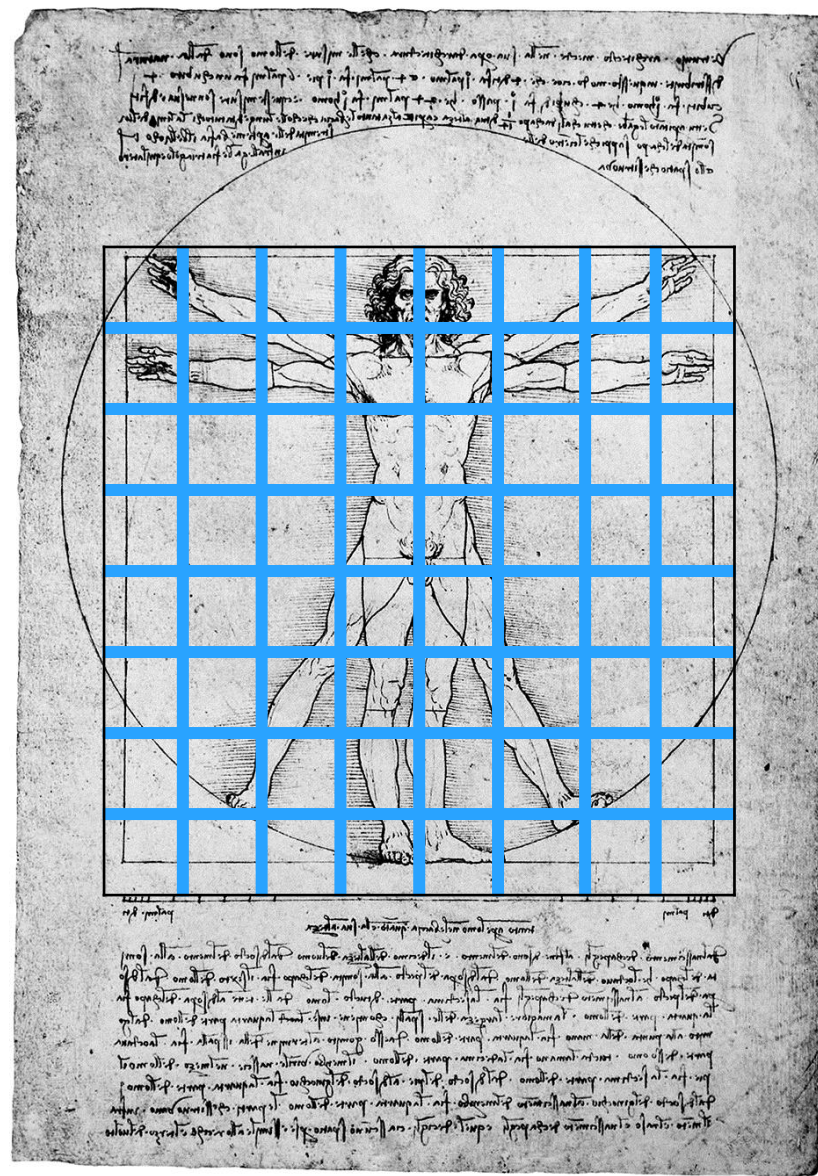

藝術小百科

斐波那契序列

此數列間的數字關係為每一數是前面二數之總和，如1、1、2、3、5、8、13.....。自然界中的許多花瓣、果實與花蕊的造形呈現螺旋排列，螺旋旋轉的角度、螺旋的數量與斐波那契序列呈現正相關。

四、比例

達文西(Leonardo da Vinci, 西元1452 ~ 1519年)曾研究人體各部位的長度, 繪製出理想的身體比例, 成為衡量人體造形美的準則(請見課本圖1-23), 建築物的比例、日常起居的用具也常以人體的尺度為基礎做規畫(請見課本圖1-24)。

圖1-23 達文西將人體張開雙臂的距離分成八等分, 頭至腳的高度也分成八個等分, 長寬共六十四個正方形的格子, 繪製出一個具完美比例的人體圖像。

五、律動

物體透過線條、造形、色彩等交替變化，產生合乎某種規律的現象，在視覺上能使物體或作品具有波動的運動感，稱為律動(請見課本圖1-25、1-26)。

從海浪的波動可以感受到大自然的脈動，海浪線條呈現動態的美感。(課本圖1-25)

水的漣漪線條，呈現出波動的美感。

調和是指將性質相似的物體並置安排的方式，這些物體雖然並不完全相同，但在造形、色彩等要素上差異微小(請見課本圖1-27)。

六、調和

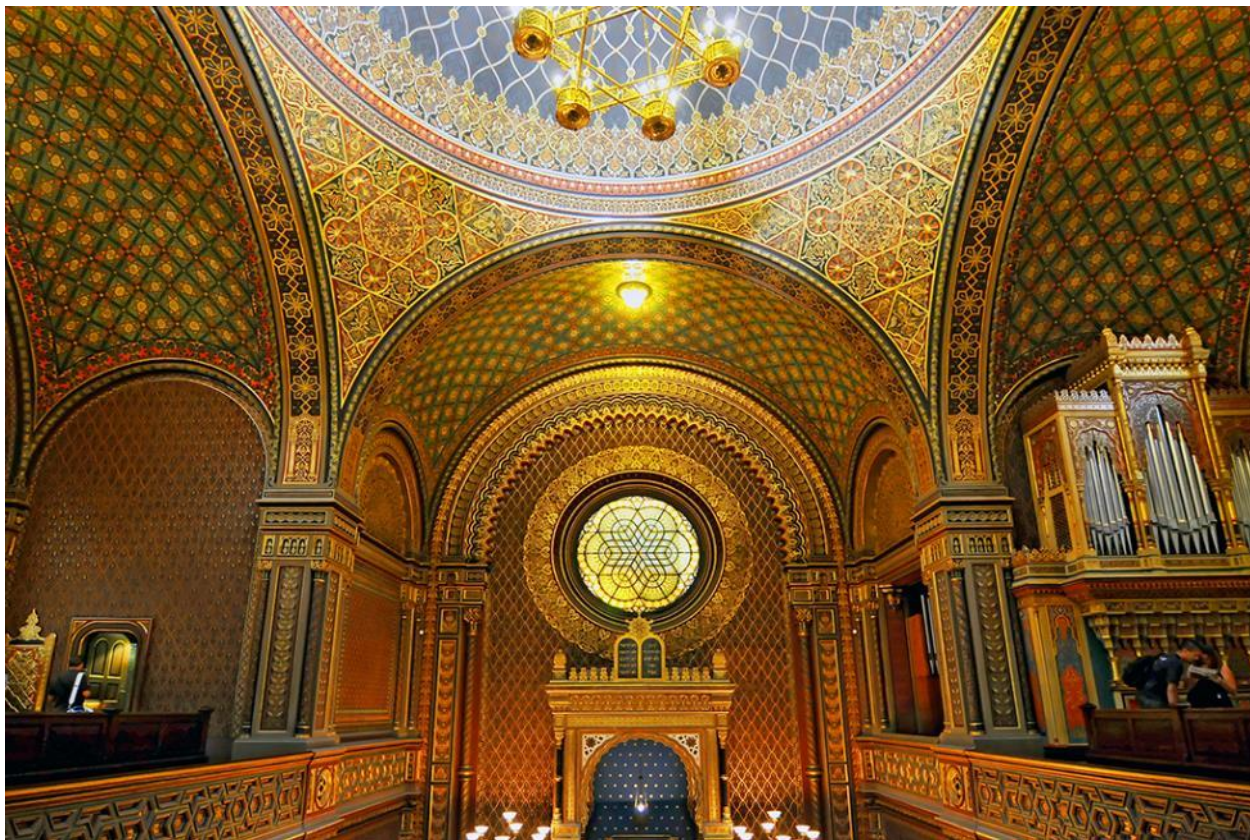

圖1-27 摩爾式的會堂用數種色彩搭配，採用幾何圖案風格裝飾，以產生調和的美感。

單純具有簡潔、明確、樸實的特質，物體組成以同線條及形狀，呈現單純的特色(請見課本圖1-28)。

七、單純

八、統一

統一是指在各種物體或畫面中，尋找出共通點，以特定的元素統合畫面(請見課本圖1-29、1-30)。

圖1-29 尺寸造形各異的馬克杯，以同一個色彩做統整，產生統一的美感。

藝術探索

美的大集合

- 一、利用圖書或網路搜尋，蒐集自然界與人工物的相關實例，並分析其中所包含的美感原理，可以用實物或圖片呈現，並加上文字說明。
- 二、完成後請歸納至個人的學習檔案。
- 三、將完成的檔案帶至課堂中，和同學分享與討論。

自我檢視

- 說明所尋找到的圖片內容。
- 說明圖片中包含哪些美的形式原理。

(一)美構成練習

請觀察示例，從以下的「美感形式要素」和「美的形式原理」之中挑選出幾個項目，再依據自己所挑的項目，組合並描繪在方格中。

1.美感形式要素：

有機形或幾何形的點、線、面、體。(選1種)

2.美的形式原理：

均衡、反覆、對比、比例、律動、調和、單純、統一。(選1種)

例如：

美感形式元素	幾何形的點
美的原理原則	均衡

非常有藝思

非常有藝思

(二) 質感蒐集練習

請蒐集生活中的質感例子，用拍照記錄、實品採集、剪貼等方式記錄下來。

油油的雞湯

毛毛的玩偶

柔軟的羽毛

粗糙的牆壁

自評表

完成下列的自我評量表，檢視自己的學習成果，
得到的 😊 愈多，表示學習效果愈好。(請學生依實際情形作答)

1. 我能體驗生活中的視覺之美，並接受多元觀點。(鑑賞)
2. 我能理解視覺藝術的美感形式要素。(鑑賞)
3. 我能應用美感形式要素與美的形式原理表達創意構思。
(表現)
4. 我能應用美的形式原理呈現於日常生活情境中。(實踐)

對於本單元的學習，帶給我哪些感受或心得？