

視覺藝術

學習重點

- 1 / 認識自然中的視覺與美感構成。
- 2 / 學習素描的基礎。
- 3 / 理解色彩的基本構成與特性。

視覺藝術的範疇豐富多元，生活中所見的一切、包含大自然，都藉由形狀、明暗的深淺、色彩的飽和等，讓視覺藝術的世界充滿想像及變化。

讓我們藉由觀察，一步步走入視覺藝術所展現出來的豐富世界；透過欣賞，感受視覺藝術的驚奇與創意；經由實作，探究視覺藝術元素組合的可能性跟多變性。

美的原理原則

在生活或是自然環境中，當我們看見令人讚嘆、感動或喜愛的東西，我們很常脫口而出：「好美！」其實這樣簡單的一句話，可以讓我們思考什麼是美？為什麼人會覺得美？每個人覺得的美一樣嗎？哪些範圍可以稱為美？或是美有哪些類型？

✿ 能理解美的定義及分類。

✿ 能體會個人及大眾美感的差異。

✿ 能分辨、判斷美感原則。

✿ 能說出不同畫面的美感因素。

美的定義

要瞭解什麼是美，可能要從美的起源開始說起。我們由最古老的漢字——甲骨文來看（圖1），「美」可以看成「羊」、「大」二個字的組合。羊在古代是食物來源之一也是祭祀時重要的祭品。肥大且美味的羊，滿足了人的口腹之欲，這代表人對美的感覺是由味覺開始的。

同樣一個字也有不同的解釋，另一種說法是「美」這個字很像古代祭祀或慶祝時的舞者，當時他們會戴著類似羊頭或裝飾華麗的頭飾。用舞者的形象來代表「美」，指人觀看舞蹈時內心感受到的感動。

不論是哪一個對於「美」字的解釋，其實都是指心裡獲得的滿足。因此，所謂的美，其實就是我們心裡獲得滿足愉快的狀態。

藝同思考

關於「美」的兩種解釋，你覺得哪一個比較合理或正確呢？還是你有其他的想法？

美

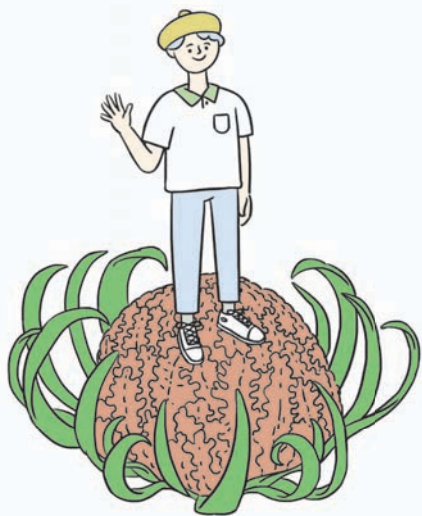

圖1 美的起源與定義

💡美的感覺——美感

每個人對於美的感覺並不會完全一樣，就如「環肥燕瘦」這句成語所說，每個人都各有所好。所以在討論時，我們可以把美感分為「個人美感」與「大眾美感」二種。個人美感是比較偏向個人所喜歡的，大眾美感則是指多數人都有的相同感受。對於每個人的個人美感我們必須彼此尊重，而大眾美感則是我們可以討論跟溝通的原則。

為什麼多數人會有相近的美感？人類生活於自然環境，深受自然環境的型態跟變化影響，對於美的感受也是，這就成了大眾美感的來源。有了大眾美感，我們就需要一些共通的原則彼此溝通。因此歷史上有許多藝術家或是學者，把我們感受到的美加以歸納、分類，編寫成各種原則，作為我們討論美感或是藝術創作的準則。

👁️ 藝同思考

請你仔細觀察下方二件作品，畫家都是描繪少女，但表現方式卻截然不同，顯然這兩位畫家有著對美完全不同的感受，會不會也跟畫家所在的時代有關？說說看，哪一張圖比較符合你心目中「美」的感受呢，為什麼？

▶ 達文西（Leonardo da Vinci）
／抱貂的女子／1489-1490／木板、油畫／54×39 cm／札托里斯基博物館

達文西在繪畫及各項科學研究上，均能開創偉大的成就，是歐洲文藝復興時期最具代表性藝術家及博學者。這幅畫作以暈塗法表現出細緻流動的光線，光線由少女的臉龐、肩膀延伸至貂鼠及手部，搭配近乎全黑的背景，更能呈現出畫中少女文靜卻又帶著聰慧的氣質。

▶ 畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）／夢／1932
／畫布、油畫／130×97cm／私人收藏

畫家用簡單的線條以及充滿溫暖的色彩描寫了他的情人，雖然畫中少女的臉部以切割方式來表達，但我們仍可以感受到他的安詳與甜美的臉龐，而畫中的少女仰頭閉目沉睡似乎代表了現實與夢境交織。

美的原理原則

反覆

指同樣的形式規律重複出現，呈現出井然有序的效果。日出日落、或是蜂巢結構（圖2）等，都是大自然反覆原則的表現。人造的反覆之美則是以古建築雄偉莊嚴的並列石柱（圖3），以及許多建築中的裝飾圖案（圖4）為代表。

圖3 埃及路克索神殿呈現二方連續效果

圖4 金門傳統建築的磁磚裝飾表現出四方連續

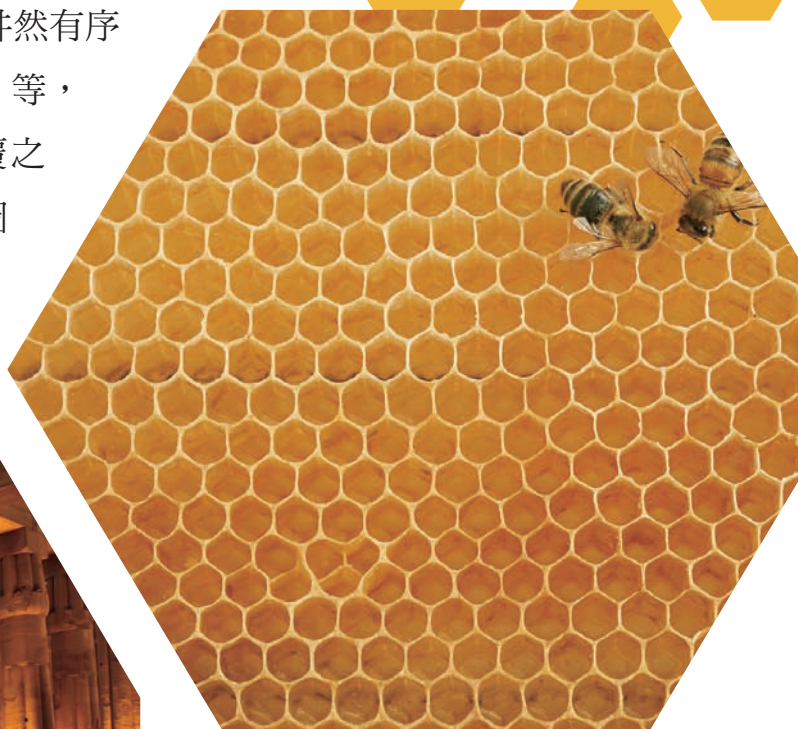

圖2 蜂巢的組成表現出連續的美感

藝長論短

在反覆的原則下，人們發展出兩種主要的連續變化方式：二方連續及四方連續。二方連續是指僅有上下、或是左右的反覆；四方連續則是上下左右皆反覆的出現。

圖5 薜荔葉片的色彩漸層之美。

圖6 蕨類植物的葉片生長呈現漸層的效果。

藝點提醒

反覆與漸層感覺起來較類似，但反覆主要是相同元素重複出現，變化很少。而漸層是強調階級變化的美感，也就是相同要素排列在同一個時間或空間，產生的漸次變化情形。

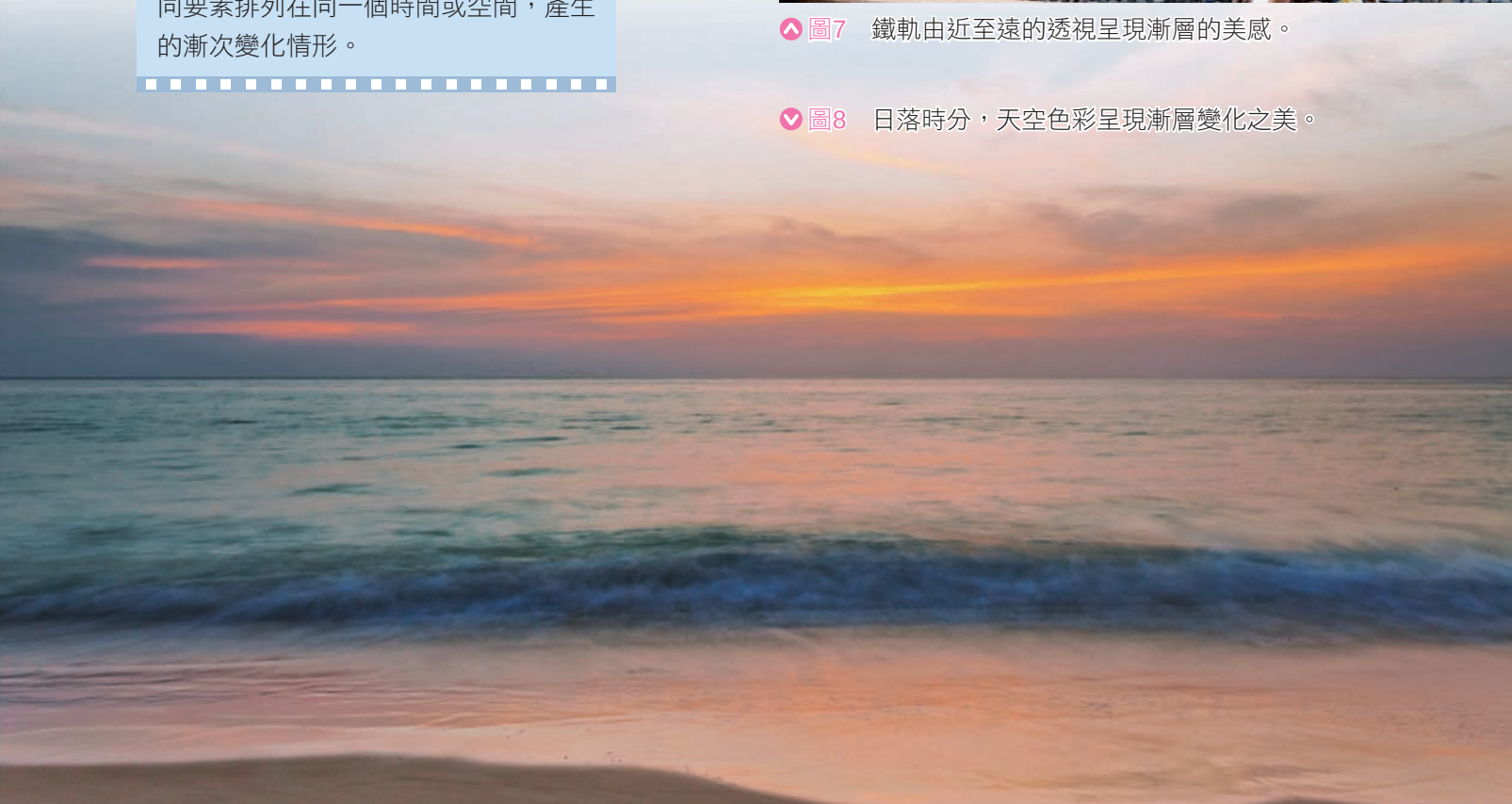
漸層

漸層是指形式雖然反覆出現，但有部分條件卻逐漸改變，形成規律的順序變化。在自然中處處皆有漸層形式，如：植物葉片的色彩變化（圖5）、生長順序（圖6）、物體遠近的大小漸層（圖7）、日落時的天色漸變（圖8）等。

圖7 鐵軌由近至遠的透視呈現漸層的美感。

圖8 日落時分，天空色彩呈現漸層變化之美。

對稱

假設物體中心有一條無形軸線，軸線兩側的形狀會呈現如同照鏡子相對的效果，像是蝴蝶的翅膀（圖9）這就是對稱。

人體是我們最熟悉的自然對稱，以鼻梁為中軸線，你可以觀察出對稱。對稱會給人穩定的感覺，建築的結構與外觀經常採用對稱原則設計（圖10）。

均衡

與對稱相同，同樣假設物體中心有一條無形軸線，軸線的兩邊雖未呈現完全相同的形式，但在視覺上仍有平均穩定的效果，這就是均衡。

均衡帶給人協調舒適的感受，在藝術作品畫面的布局與構成上經常被使用（圖11），而多數的植物生長方式也呈現均衡的形式（圖12）。

▲圖9 蝴蝶的翅膀花紋通常會呈現色彩及形狀的對稱。

▲圖10 漢式傳統建築的格局設計講究中軸線、強調左右對稱的美感形式。

▲圖11 米開朗基羅（Michelangelo Buonarroti）／創作亞當／1508～1512
／溼壁畫／280×620cm／梵蒂岡博物館西斯汀禮拜堂

你是否可以發現上帝及亞當之間的天空，將畫面分為兩部分，並讓上帝及亞當分占畫面右上及左下，形成微妙的均衡效果。

藝點提醒

對稱要求的是外形必須相對、相同，均衡要求的是畫面力量的相對，外形不必然要相同。

▶圖12 銀杏的葉子形狀並非完全對稱，但展現出均衡的樣貌。

▶ 圖13 斑馬的紋路是強烈的明暗對比

▲ 圖14 維梅爾（Jan Vermeer）／戴珍珠耳環的少女／1665～1666／油彩
44×39cm／荷蘭莫瑞修斯博物館
深色的背景及陰影，讓少女的臉龐及珍珠變得更耀眼。

藝同思考

對比是二種形式某部分的差別，並非全然不同。我們常被強烈的差異性誤導，認為一點點的不同代表全然不同，這種想法會不會使我們對許多事物產生誤解呢？若你看到膚色或外型與你差異很大的行人，是否將這位行人的其他部分（如：行為、想法），也認為是與自己截然不同的對比呢？

對比

當兩個以上的形式排列在一起，會產生強烈的差異，這就是對比。在色彩上有深淺、黑白等對比色（圖13）、在外形上有大與小，對比的形式會因強烈的差異而有強調效果（圖14）。

調和

兩個以上的形式排列在一起產生類似的效果（圖15），能產生這樣效果主要是形式有某些共同之處，給人和諧的感受。例如：色彩的類似色（圖16）。

▲ 圖16 莫內（Monet Claude）／撐陽傘的女子／1875／油彩
／100×82cm／美國華盛頓區國家畫廊
畫面中以藍、綠色調形成畫面的調和效果。

◀ 圖15 滿地落葉在色彩及形狀上都形成調和的美感。

比例

比例是人類在觀察許多自然生物的外型後，將觀察結果利用數學的方式來表達，藉由數字的比較產生視覺效果。因此不同比例也會形成不同美的感受。

比例的美感主要表現在外形的部分，以矩形而言，長寬比例較接近的會呈現穩定的效果；長寬比例較懸殊的則會有輕盈的效果（圖17）。

長寬比例中，最為人所知的就是**黃金比例**。古希臘人認為這是最理想的比例數字，因而將黃金比例大量運用在他們的建築及雕刻上。將這個數字延伸到矩形的長寬比上，這個矩形就稱為黃金矩形。

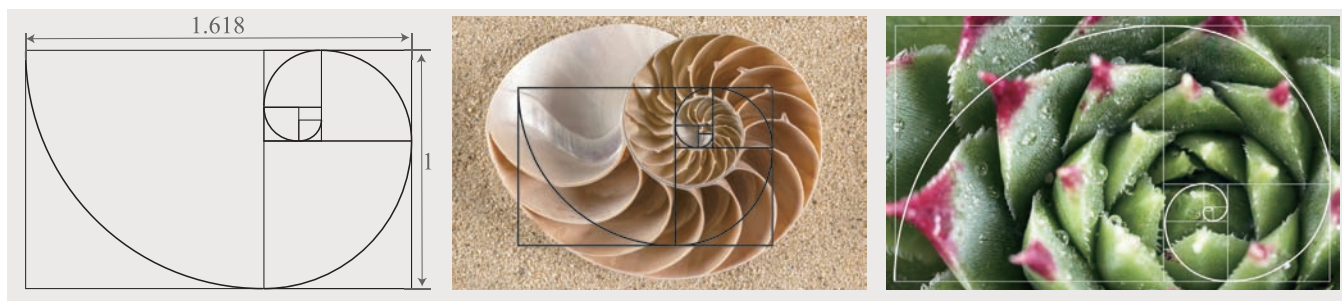
藝術語彙

黃金比例

把一條線分割成大小兩段時，小線段與大線段之長度比等於大線段與全部線條之長度比，這就是黃金比例，也就是1：1.618，而3：5或5：8則是近似於黃金比例的值。

▲ 圖17 長寬比的改變，讓瓶子外型產生穩定和輕盈兩種不同感受。

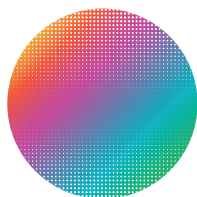
▲ 圖18 黃金矩形、黃金曲線與按黃金比例漸縮螺紋的鸚鵡螺

黃金矩形可以在自然界眾多物體上發現，例如：鸚鵡螺、植物花卉等。

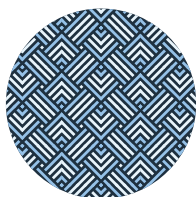

藝起練習趣

請將下列三張圖片，連線到可以搭配的美感形式原則。

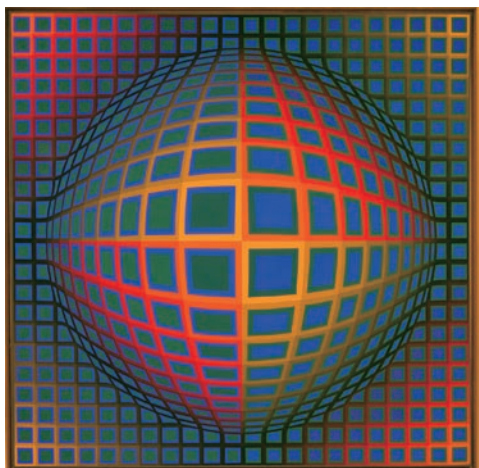
漸層

對稱

反覆

▲ 圖19 瓦沙雷利 (Victor Vasarely)
／Vega-Nor／1969／壓克力203.2×
204.47×7.62cm／Albright-Knox Art
Gallery

歐普藝術運用視覺錯覺形成動態的韻律美感。

藝術語彙

歐普藝術

為Optical Art的簡稱，指藉由幾何及色彩造成視覺錯覺的藝術類型。代表的藝術家首推瓦沙雷利，他的作品及理論能完整地表現出歐普藝術精神。

韻律

又可稱為「律動」，相對於比例是充滿理性的數字比較和計算，韻律則是強調透過視覺產生內心感性的感受。

韻律常會利用連續或漸層兩個原則，進行形狀、色彩或是線條的變化，呈現出既和諧又有抑揚起伏的效果。

20世紀的**歐普藝術** (Op Art，圖19) 就是利用點、線、面及色彩，來建立富有秩序的韻律美感，甚至形成視覺的錯覺，使平整的畫面出現動態的效果。

► 圖20 利用相同造型的連續以及色彩的漸層，排列出韻律的效果。

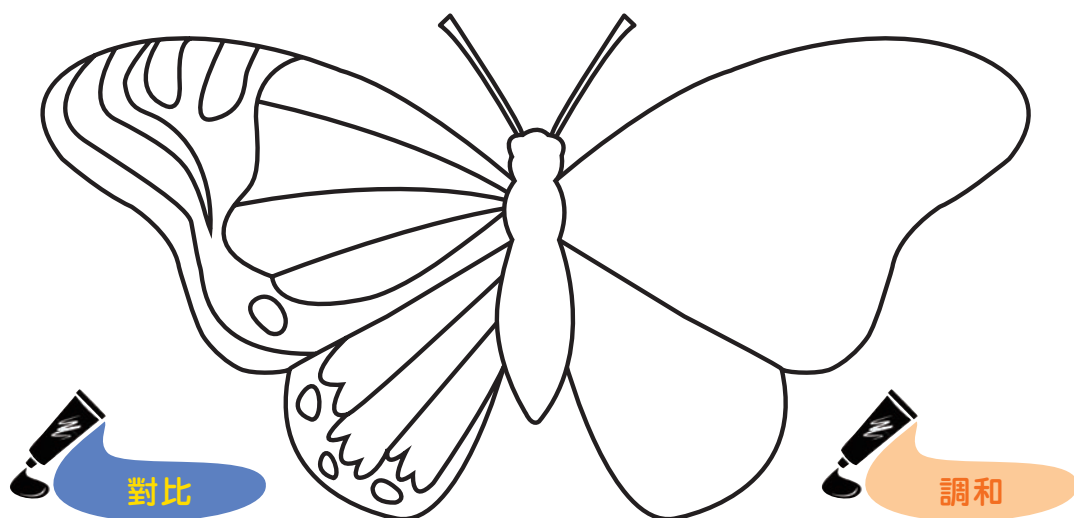

勇闖藝世界 發現美的原理原則

任務一

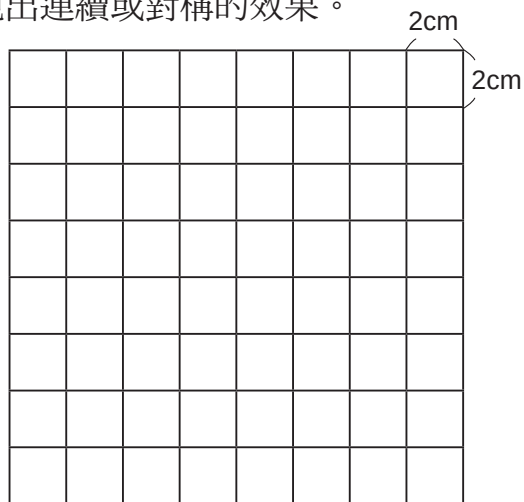
1. 對稱原則經常出現在動物外形紋路上，請你參照下方的蝴蝶左側翅膀，以「對稱」原則完成蝴蝶右方的翅膀。

2. 「對比」與「調和」會呈現完全不同的視覺效果，請你將蝴蝶左邊的翅膀塗上對比效果的色彩；右邊翅膀塗上調和效果的色彩。

任務二

請先在紙張上畫出長寬各8個、每單位 2×2 公分的方格子。再依據下方提供的幾個簡易的幾何形圖案（也可自行設計圖案），以圖案的大小、方向、色彩、形狀變化，表現出連續或對稱的效果。

1. 每單位方格裡的圖案，可參考下列：

2. 我自己設計的圖案：

3. 試著利用這個圖案為單位，在 8×8 方格內呈現出「連續」或「對稱」的效果吧！

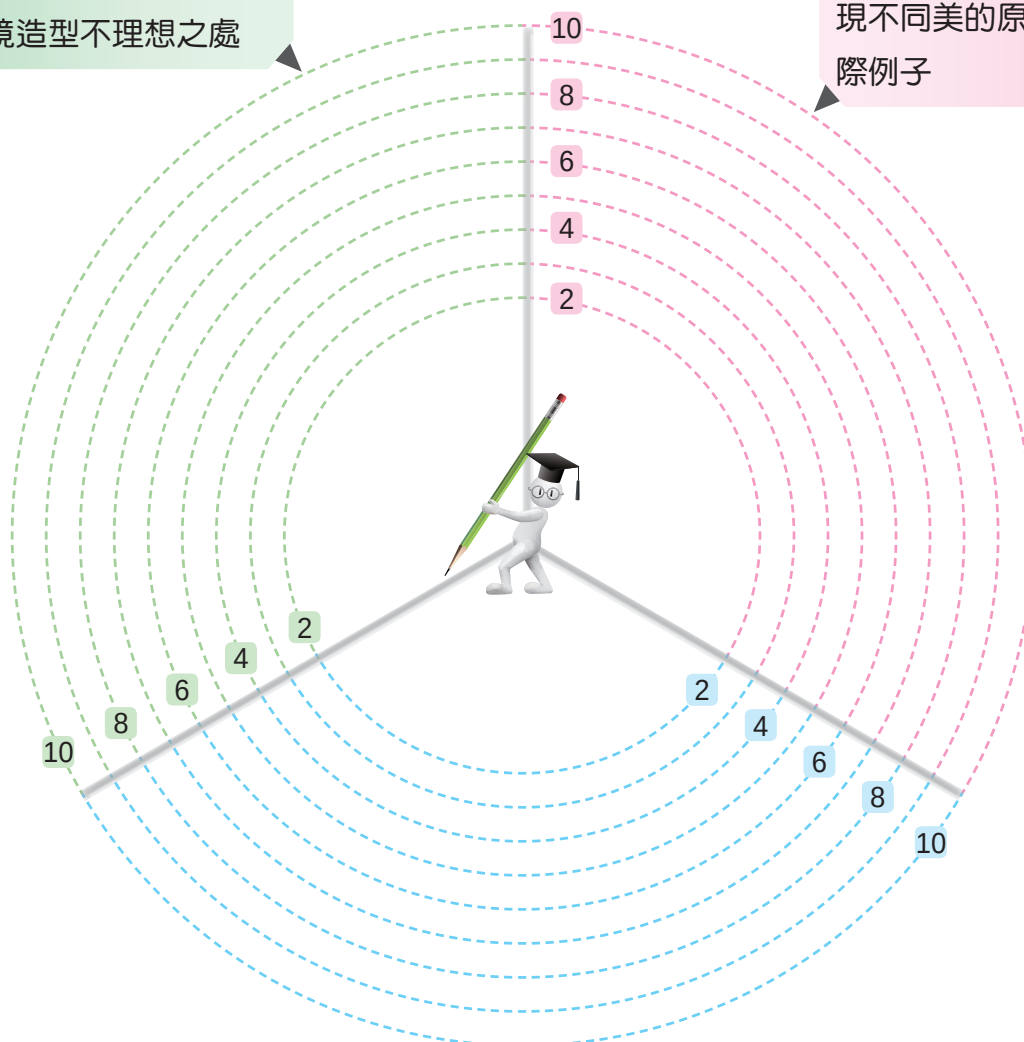

自我檢核表

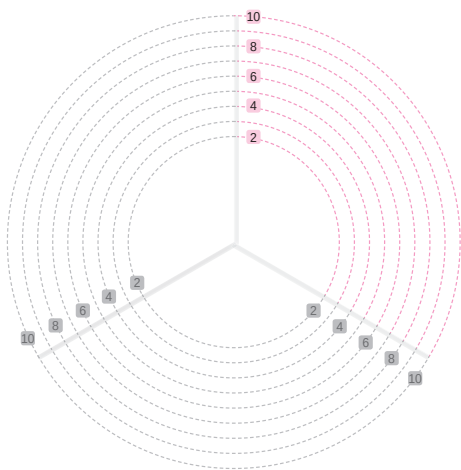
- 學完這一課應該獲益良多，讓我們也為自己的成果喝采吧！可依照下列的說明，覺得自己是落在哪一個分數點，並將分數虛線連起來（0～10分，10為滿分）。

我能運用美的原則設計，
思考如何改善目前生活周
遭環境造型不理想之處

我能夠在生活周遭發
現不同美的原則的實
際例子

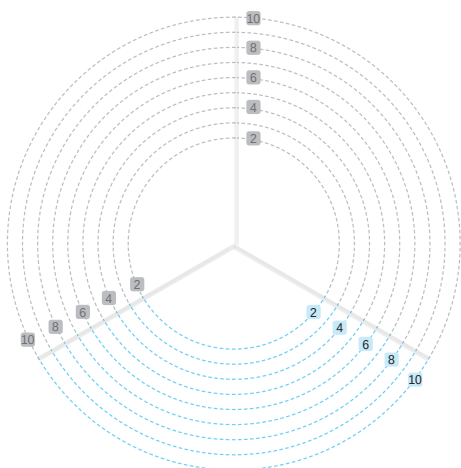

我能瞭解各項美的原則
之定義及特色，並且能
夠比較不同美感的差別

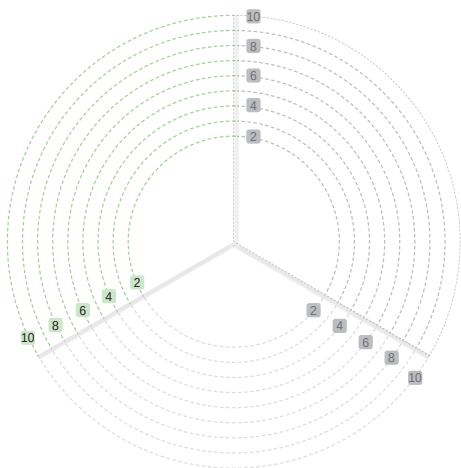
◆我能在生活中發現不同美的原理原則，請舉出四種例子：

_____、_____、
 _____、_____

◆我能瞭解各項美的原則定義與特色，請舉出其中二種原則：

_____、_____

◆我想將美的原則運用在改善生活的事物為：

◆運用到哪些美的原理原則：
