

為智障學生而設的視覺藝術科 (小一至中三) 課程規劃系列：

(一)藝術史及教育資源講座

西方藝術

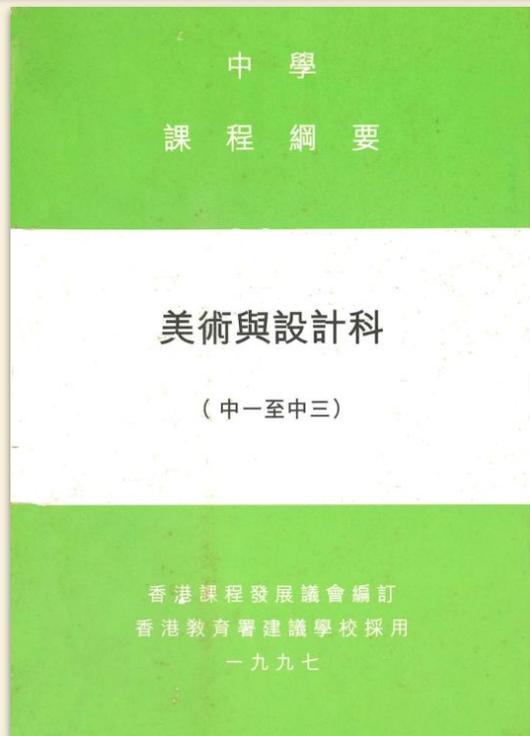
香港教育大學文化與創意藝術學系高級講師

黃素蘭博士

2023年7月11日 下午2:00-5:00

課程綱要 —— 美術史

香港課程發展議會, 1997。
《中學課程綱要——美術與設計科(中一至中三)》, P.28。

C. 美術史

1. 目標

本課程旨在為學生提供中西方美術發展的基本概念。學生只需概覽整體美術發展。透過本課程，學生可以：

- 識別重要藝術家和藝術流派之風格特色；
- 從社會及歷史背景中簡單理解藝術品。

2. 內容

學生必須學習中西方美術的發展。但由於時間所限，這兩個範疇在三年內的學習比例未必相同。因此，學習內容分列如下：

	西洋美術	中國美術
中一	I. 古代世界及中世紀 II. 文藝復興至巴洛克	I. 工藝美術
中二	III. 洛可可藝術至印象主義	II. 繪畫(一)(戰國至宋代) III. 繪畫(二)(元朝至現代)
中三	IV. 後印象主義至二十世紀初期 V. 二次大戰後的藝術	IV. 書法

課程綱要 —— 美術史

香港課程發展議會, 1997。
《中學課程綱要——美術與設計科(中一至中三)》, P.29-31。

2.1 西洋美術史

中一

I. 古代世界及中世紀

時期/風格	學習重點
1. 埃及藝術	▪ 有關宗教及死後世界的藝術
2. 希臘藝術	▪ 受人文主義及理想主義影響的藝術 ▪ 古典主義的發展
3. 羅馬藝術	▪ 為統治階級服務的藝術 ▪ 古典主義的藝術形式進一步發展
4. 中古時期	▪ 拜占庭帝國之影響： - 東正教的宗教聖像 - 鑲嵌畫：平面、修長、富裝飾性 ▪ 歌德式建築成了以激起宗教回響為創作目標的典型例子 ▪ 藝術產生在天主教一統西歐的時候

II. 文藝復興至巴洛克

時期/風格	學習重點
1. 早期意大利文藝復興	▪ 意大利城邦之興起及其與人文藝復興精神的藝術之關係 (如對人文主義、公民精神、理性而易明的造形之關注等)
2. 文藝復興鼎盛期	▪ 為統治階級而創作的古典及貴族藝術 ▪ 一個藝術天才輩出的時期
3. 風格主義	▪ 一個強調知覺矯飾, 自我觀念的創作時期 ▪ 突破傳統, 並以主觀、富引發性的特徵取代傳統的創作手法
4. 巴洛克	▪ 在意大利、荷蘭、法蘭德斯、西班牙及法國皆可見和具代表性的作品： - 意大利：反宗教改革運動並利用藝術歌頌天主教廷 - 荷蘭：為社會中產階級而創作的藝術 - 法蘭德斯：為貴族階級及天主教廷 (在西班牙統治下) 服務的藝術 - 西班牙：極端精神主義, 並為國王之權威服務 - 法國：國家控制藝術創作 (古典理性主義之模範)

中二

III. 洛可可藝術至印象主義

時期/風格	學習重點
1. 洛可可藝術	▪ 1720至1780年代藝術及音樂上的一種風格
2. 浪漫古典主義	▪ 由於政治動盪, 法國急需一些崇高的理想來振興國家 ▪ 渴求民族英雄的出现 ▪ 強調模仿古典藝術典範 ▪ 富感情色彩
3. 寫實主義	▪ 反映現況的藝術品 ▪ 勞動階級的藝術
4. 印象主義	▪ 中產階級的藝術 (對光線、色彩及當代生活不斷的變動感到興趣)

中三

IV. 後印象主義至二十世紀初期

時期/風格	學習重點
1. 後印象主義	▪ 開始解放藝術的基本元素：空間、色彩、形體等
2. 第一次世界大戰前之藝術如： - 野獸主義 - 表現主義 - 未來主義 - 立體主義	▪ 多種藝術趨勢的誕生 ▪ 有些著重畫面的造形, 往往把事物的造形簡化至幾何組合 ▪ 其他則強調表現性且專注於色彩
3. 兩次世界大戰之間的藝術如： - 達達主義 - 超現實主義 - 新造型主義	▪ 反對第一次世界大戰, 及導致大戰爆發的社會 ▪ 創作毫無意義的藝術品, 以反映現代社會缺乏意義的狀況 ▪ 將藝術從理性分析中解放出來, 並開始描寫夢境中的意象 ▪ 繼續造形藝術的發展
4. 包浩斯	▪ 將設計學上的美感與大量生產的商業需求協調起來

V. 二次大戰後的藝術

時期/風格	學習重點
1. 繪畫 - 抽象表現主義 (1940年代) - 普普藝術 (1950-60年代) - 歐普藝術 (1960-70年代) - 色塊及硬邊繪畫 (1960-70年代)	▪ 否定藝術僅為寫實再現, 而強調形、色、線、面的本質和表現力 ▪ 注重繪畫過程多於完成作品 ▪ 反映對日常生活與普及文化中一些常見物件的冷漠 ▪ 探索視錯覺的原理 ▪ 主張畫幅已具自身的重要性, 否定幻象主義和表現主義
2. 雕塑 - 形式主義-結構主義 - 具象作品 - 普普藝術 - 動態藝術	▪ 巨大的抽象造形 ▪ 重新興起溯源於人體造形的創作路線 ▪ 一股新的自然主義 ▪ 與普普藝術繪畫的特色相同 ▪ 動勢被用來表達時間
3. 建築	▪ 追尋具象的造形 ▪ 注入現代科技
4. 環境裝置、地景藝術	▪ 把藝術伸展至畫廊以外難於到達的地方 ▪ 藝術可以在任何一處地方出現
5. 即興藝術、表演藝術	▪ 在不同時地表演或被觀看的組合事件

美術教科書 —— 《美術世界》

黃素蘭
(1999)
《美術世界(中一下)》

黃素蘭
(2000)
《美術世界(中二下)》

黃素蘭
(2000)
《美術世界(中三上)》

黃素蘭(1999)。《美術世界(中一下)》。香港：導師出版社。
黃素蘭(2000)。《美術世界(中二下)》。香港：導師出版社。
黃素蘭(2000)。《美術世界(中三上)》。香港：導師出版社。

西方繪畫時序

石器時代	黑暗時代	十八至十九世紀藝術	二十世紀初藝術	二次大戰期間藝術			
<ul style="list-style-type: none">• 公元前15000年—公元前5000年• 洞窟壁畫• 線條 + 少許色彩• 以寫實風格反映當時生活面貌	<ul style="list-style-type: none">• 公元4世紀—公元15世紀• 宣揚宗教為目的• 有拜占庭藝術和哥德藝術風格	<ul style="list-style-type: none">• 文藝復興與巴洛克風格影響歐洲藝壇，並發展出不同藝術風格• 包括：洛可可、新古典主義、浪漫主義和寫實主義等藝術風格	<ul style="list-style-type: none">• 藝術家打破傳統寫實風格，以大膽的色彩或形式表達藝術• 包括：野獸主義、立體主義、未來主義及表現主義	<ul style="list-style-type: none">• 繪畫內容由人物、情緒、生活、風景等轉向社會及時事議題• 包括：達達主義、新造型主義、超現實主義及包浩斯			
公元前	0	1000	1500	1800	1900	2000	公元
古典時代	文藝復興與巴洛克時代	印象主義	二次大戰後藝術				
<ul style="list-style-type: none">• 公元前3000年—公元四世紀• 包括：古埃及藝術、古希臘藝術、古羅馬藝術	<ul style="list-style-type: none">• 公元15世紀—公元18世紀• 人文主義思想復興• 藝術家不斷探討新的藝術表現形式	<ul style="list-style-type: none">• 發現光與色的關係，影響了當時的藝壇• 發展出新印象派的科學用色方法• 後期印象派的塞尚、梵谷及高更發展出不同風格，影響了不同流派的誕生	<ul style="list-style-type: none">• 戰後藝術中心由歐洲轉移美國• 當代藝術講求原創性，因此藝術表現形式多樣• 包括：普普藝術、歐普藝術、硬邊藝術、環境裝置及抽象表現主義				

【名畫檔案】網路畫廊

《【名畫檔案】網路畫廊》
網站截圖

【名畫檔案】網路畫廊網站

- 網站以畫作內容類型以及不同的藝術流派及時期提供了藝術家作品資料庫
- 公眾能免費參閱及使用圖片
- 網站
: https://www.ss.net.tw/content.php?content_group=art5&view=artist

《【名畫檔案】網路畫廊》網站版面
截圖

石器時代

(約公元前15000年 — 公元前5000年)

- 洞窟壁畫
- 作品以線條為主，採用了少許色彩
- 以寫實風格反映當時人們的生活面貌

《野牛》
公元前15000 — 公元前10000年
西班牙阿爾塔米拉洞穴

《野牛》公元前15000 — 公元前10000年 西班牙阿爾塔米拉洞穴
https://www.bradshawfoundation.com/rockartnetwork/unesco_world_heritage_sites_rock_art/index.php

《【Rock Art Network】
官方網站截圖

Rock Art Network 官方網站

- 網站提供多達48個具有歷史價值的石頭藝術資訊 (主要介紹：西方及歐美地區)
- 公眾能免費參閱
- 網站

: https://www.bradshawfoundation.com/rockartnetwork/unesco_world_heritage_sites_rock_art/index.php

古典時代

(約公元前3000年 — 公元四世紀)

古埃及藝術

- 古埃及是世界文明古國之一
- 雕塑及建築 ——
為死後世界而製作，體現了埃及人對死後生活的信念
- 壁畫 ——
着重把人物「完整地」表現在畫面，建立了「**正面律**」的繪畫表現形式

「正面律」：
指在側面的人臉和身上分別繪以正面的眼和肩的形態

《獵鳥圖》
約公元前 1450 年 壁畫
底比斯 Nebamun 王的陵寢
大英博物館
http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/th9_1000/open-05-broadcast.htm

《獵鳥圖》
約公元前 1450 年 壁畫
底比斯 Nebamun 王的陵寢
大英博物館

古希臘藝術

- 古希臘是歐洲文明的發源地
- 建築 —— 由高直修長的圓柱，組成平穩而宏大的建築
- 雕塑 —— 追求寫實、勻稱、健美的表現手法
- 彩繪陶器 ——
創作題材：希臘神話故事
技巧：寫實化，人物的造型已開始呈現精確的比例

《繪有戰士辭行的古希臘古瓶》
公元前 510 年 — 公元前 500 年

《繪有戰士辭行的古希臘古瓶》
公元前 510 年 —
公元前 500 年

古典時代

(約公元前3000年 — 公元四世紀)

古羅馬藝術

- 繼承了古希臘的藝術表現形式並繼續發展
- 雕塑 ——
題材: 以宣揚戰事與凱旋的故事為主
表現形式: 寫實風格
- 建築 —— 主要特色: 拱門

羅馬神殿內部
古羅馬

羅馬神殿內部 古羅馬

<https://pixabay.com/zh/photos/pantheon-rome-architecture-dome-5018380/>

雕刻家採用了細緻的敘事手法，把
一幕幕戰爭場面以浮雕的形式寫
實地呈現於廣場上

雷真之柱
古羅馬

雷真之柱 古羅馬

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx.12IS6lke3Mhc.BmplIQ;_ylu=c2VjA2ZwLWltZwRzbGsDaW1n/RV=2/RE=1688845320/RO=11/RU=https%3a%2f%2fjibaofiles.s3.amazonaws.com%2f59acc6bbca08041329f424c1.jpg/RK=2/RS=M2Qm4cR6uVUcanUipxbhmR5FOTU-

黑暗時代 —— 拜占庭藝術

(公元四世紀 — 公元十五世紀)

- 藝術以宣揚基督宗教為目的
- 體現於教堂的建築及其內部的裝飾中
- 運用大量彩色玻璃、大理石和金屬片，以鑲嵌方式在教堂內製造大量壁畫

鑲嵌壁畫：

- 毋須採用畫筆和顏料，便能製作出色彩繽紛的圖案之藝術表現手法
- 壁畫隨着教堂拱形的建築而設計
- 較着重神權和君權的描述
- 畫面不強調表現空間的深度，人物也呈「平面化」和修長的造型

《麵包和魚的奇蹟》約西元 504 年
意大利新聖阿波里奈爾教堂

《麵包和魚的奇蹟》
約西元 504 年 意大利新聖阿波里奈爾教堂
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/medieval/loaf-fish.htm>

教學例子 —— 鑲嵌壁畫

鑲嵌壁畫教學例子圖片一

鑲嵌壁畫教學例子圖片二

圖片截取自：黃素蘭(1999)。《美術世界(中一下)》。香港：導師出版社, P.5-6。

黑暗時代 —— 哥德式藝術

(公元四世紀 — 公元十五世紀)

- 由十二世紀開始，以創新的建築藝術為主
- 哥德式教堂採用了「尖拱」的建築樣式，配以**彩色玻璃鑲嵌**的花窗
- 彩色玻璃畫及浮雕題材：以聖經故事為主

《玫瑰花窗》
1220 — 1225
法國巴黎聖母院

哥德式建築：

- 採用修長的柱
- 廣泛運用「尖拱」的概念，加上高聳的尖塔

彩色玻璃畫：

- 特色：色彩豐富，且能透射光線
- 當陽光透過玻璃照射入高聳的教堂時，便營造了一份神聖而莊嚴的氣氛

米蘭大教堂
1386
意大利

《玫瑰花窗》1220 — 1225 法國巴黎聖母院
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/architect-wt/paris-notredame/rosewindow.htm>

意大利米蘭大教堂 (1386)
<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%B1%B3%E5%85%B0%E4%B8%BB%E6%95%99%E5%BA%A7%E5%A0%82>

教學例子 —— 彩色玻璃鑲嵌

黃素蘭
2016
《自畫像 —— 打破概念化的繪畫》

《自畫像 —— 打破概念化
的繪畫》
單元三
「奇幻的我」

單元三
「奇幻的我」
學生作品

黃素蘭 (2016)《自畫像 —— 打破概念化的繪畫》
https://www.hksea.org.hk/files/uqgd/0e4adc_73498ce113464fcd82513d19aa6164f3.pdf

文藝復興的藝術

(公元十五世紀 — 公元十八世紀)

- 指十五至十六世紀起源於意大利佛羅倫斯的一場文化運動
- 當時的藝術家在思想和藝術創作上企圖擺脫宗教的約束
- 復興古希臘、古羅馬藝術在創作上的自由風氣

早期的文藝復興

- 刻意擺脫中世紀公式化的藝術表現形式
- 鑽研寫實的表達手法，追求自然
- 以精確作為美術的最高目標

藝術家所繪畫的人物，無論是基督、聖徒或眾神，都被賦予**人性化**的形象。

喬托《哀悼耶穌》1305 — 1308
意大利阿雷那教堂

<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/giotto/giotto-christ-20.htm>

喬托
《哀悼耶穌》
1305 — 1308
意大利阿雷那教堂

鼎盛期的文藝復興

(公元十五世紀 — 公元十八世紀)

- 文藝復興在十六世紀進入鼎盛期
- 「文藝復興三傑」: 達文西、拉斐爾及米開朗基羅
- 藝術家除了重視透視、解剖、明暗、構圖等原理 **追求形式美理想化效果**

達文西《最後的晚餐》
1495 — 1498
米蘭聖馬利亞教堂內的食堂

達文西《最後的晚餐》1495 — 1498 米蘭聖馬利亞教堂內的食堂
https://www.ss.net.tw/paint-144_81-4475.html

拉斐爾
《雅典學園》
1510 — 1511

拉斐爾《雅典學園》1510 — 1511
https://www.ss.net.tw/paint-144_108-6876.html

米開朗基羅
《大衛像》
1501 — 1504

米開朗基羅
《大衛像》1501 — 1504
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/sculpture-wt/michelangelo/michelangelo-1504.htm>

風格主義時期

(公元十五世紀 — 公元十八世紀)

- 指文藝復興晚期的一種藝術風格
- 具有古怪和矯揉造作之含意
- 當時部分藝術家不滿人們過分追求完美的藝術表現形式，於是尋求突破
- 反映藝術家個人創作意念

把莊嚴的最後晚餐描繪成一個熱鬧場面，並刻意把平民百姓也帶入宗教事蹟中

丁托列托
《最後晚餐》
1592 — 1594

丁托列托
《最後晚餐》1592 — 1594
https://www.ss.net.tw/paint-145_125-8248.html

帕爾米江尼諾
《長脖子的聖母》
1535

帕爾米江尼諾《長脖子的聖母》1535
<https://is.gd/GFw4Hx>

巴洛克時代

(公元十五世紀 — 公元十八世紀)

- 泛指十七至十八世紀中期在意大利展開
- 逐漸發展至歐洲各國的藝術表現形式
- 「巴洛克」: 有不規則、不完美、扭轉變形、怪癖等嘲諷意味
- 發展: 意大利、法蘭德斯、荷蘭、西班牙和法國

1. 藝術特色:

一方面追求自然, 以理性和科學的手法描繪視覺現象;

另一方面, 延續風格主義的繪畫風格, 在作品中強調藝術家的個人構想

2. 題材:

廣泛(如: 聖經故事、貴族生活、風景和靜物等)

3. 構圖:

採用開放式畫面構圖(畫中的物件及形象沒有被畫框所限制, 暗示有向外伸延的空間, 打破文藝復興封閉式的畫面構圖)

4. 表達手法:

喜歡借助光線, 以明暗對比的手法來突出重點

魯本斯
《十字架高舉圖》
1610

魯本斯《十字架高舉圖》1610
<https://shorturl.at/cwF8>

巴洛克時代

(公元十五世紀 — 公元十八世紀)

意大利

- 意大利的羅馬是巴洛克藝術發源地
- 除了繼續描繪聖經故事外，還借助光線製造**戲劇效果**
- 藝術家：卡拉瓦喬、伯爾尼尼

卡拉瓦喬
《聖馬太蒙召圖》1596
— 1598

卡拉瓦喬《聖馬太蒙召圖》1596 — 1598
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Caravaggio005>

法蘭德斯

- 揉合了寫實風格與意大利巴洛克藝術風格
- 藝術家：魯本斯

魯本斯
《十字架高舉圖》
1610

魯本斯《十字架高舉圖》1610
<https://shorturl.at/cvwF8>

荷蘭

- 創作題材多樣，包括：肖像畫、風景畫和靜物畫
- 藝術家：林布蘭

林布蘭
《夜巡》
1642

林布蘭《夜巡》1642
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Rembrandt089>

巴洛克時代

(公元十五世紀 — 公元十八世紀)

西班牙

維拉斯奎茲
《侍女》
1656

- 十六世紀的西班牙是君主專權的國家
- 藝術家：宮廷畫家委拉斯奎茲
- 題材：雖不離描繪皇室與貴族的生活，但作品能反映藝術家**對色彩與光線的探究精神**

維拉斯奎茲《侍女》1656
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Velazquez036>

法國

- 在十七世紀發展了一種新的藝術風格
- 稱為古典的巴洛克藝術
- 藝術家：普桑

具有古典藝術追求**平衡和穩定的特色**，
同時具有意大利巴洛克的藝術風格

普桑
《有三人點綴的風景》
1645 — 1650

普桑《有三人點綴的風景》1645 — 1650
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id= Poussin006>

洛可可藝術

(公元十八世紀初期)

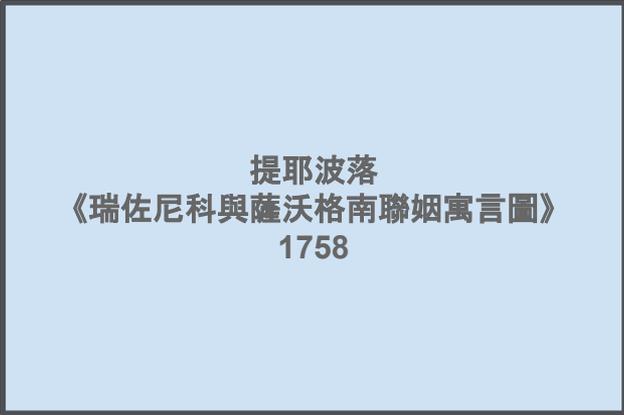
- 原意：指十八世紀初期，法國一種善用曲線和繁複裝飾的室內設計風格
- 繪畫特色：以華麗優雅的手法描繪貴族們宴遊享樂、談情說愛、追求夢想與**戲劇性的情節**

在建築物的天花展現他們的聯想，把高聳的天空感覺引入室內，創作出極富想像力的天頂壁畫

華鐸
《發舟西苔島》
1717 — 1719

華鐸《發舟西苔島》1717 — 1719
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Watteau001>

提耶波落
《瑞佐尼科與薩沃格南聯姻寓言圖》
1758

提耶波落《瑞佐尼科與薩沃格南聯姻寓言圖》1758
<https://dahsau.pixnet.net/blog/post/97778249>

新古典主義藝術

(公元十八世紀中期 — 公元十九世紀初期)

- 十八世紀中期至十九世紀初的復古運動
- 由於當時的藝術家不滿洛可可藝術風格 + 龐貝古城的發現 → 激發了時人學習與**模仿古代文明的風尚**
- 繼十五世紀文藝復興後再次掀起的**復古運動**
- 藝術家們紛紛學習古希臘及古羅馬藝術的嚴謹、理智與完美的藝術法則
- 代表藝術家：法國畫家大衛

面對好朋友的逝世，大衛仍遵循古典理想美的法則，著意刻畫寧靜、莊重、簡樸的畫面

大衛
《馬拉之死》
1793

大衛《馬拉之死》1793

<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=David010>

浪漫主義藝術

(公元十九世紀初期)

- 是十九世紀初期出現於歐洲藝壇的新思潮
- 目的: 揭示人的心靈和獨特的自我
- 創作題材: 動態的物象和動人的故事
- 特徵: 強調主觀感情, 努力表現人的內心世界

傑利柯
《梅杜薩之筏》
1818 — 1819

畫家以戲劇性的手法刻畫人們渴求被救援的心情, 使觀賞者的情緒產生變化而引發共鳴

傑利柯《梅杜薩之筏》1818 — 1819
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Gericault001>

德拉克洛瓦
《自由領導人民》
1830

德拉克洛瓦《自由領導人民》1830
<https://shorturl.at/fhlvA>

寫實主義藝術

(公元十九世紀中期)

- 是十九世紀中期起源於法國的藝術創作意念
- 題材：反映當時人們的工作情況及生活面貌

杜米埃描繪了低下階層的生活點滴

杜米爾
《三等車廂》
1862

杜米爾《三等車廂》1862
https://www.ss.net.tw/paint-154_35-1951.html

庫爾貝如實地描繪一個葬禮的情景

庫爾貝
《奧南的葬禮》
1849 — 1850

庫爾貝《奧南的葬禮》1849 — 1850
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Courbet013>

印象主義——印象派

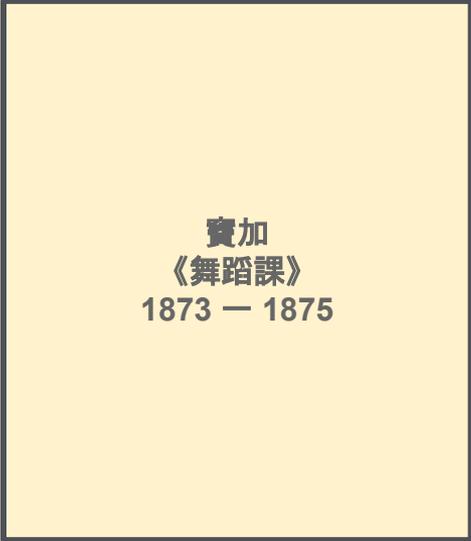
(公元十九世紀後期: 1860年 — 1880年)

- 興起於1860至1870年間的法國藝壇
- 畫家發現在陽光照耀下, 景物的色彩顯得特別豐富
- 畫家**追求和掌握光與色彩的變化**, 描繪的對象或題材顯得不太重要
- 為客觀地再現瞬間的視覺印象, 放棄仔細描繪輪廓

莫內
《印象·日出》
1872

莫內《印象·日出》1872
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Monet011>

竇加《舞蹈課》1873 — 1875
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Degas004>

竇加
《舞蹈課》
1873 — 1875

教學例子 —— 印象派

《印象派與新印象派》單元教材網站截圖

《印象派與新印象派》單元教材
體驗活動

《印象派與新印象派》單元教材網站

- 網站提供了共六個單元的教學設計、教學示範影片及教材簡報等
- 公眾能免費下載及使用
- 網站
: <https://sites.google.com/view/eduhkccavtlunit1/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0>

《印象派與新印象派》單元教材
作品範例

後期印象主義

(公元十九世紀後期: 1880年 — 1900年)

- 反對印象派只追求光與色的表現手法
- 認為印象派忽略了物象本身的形態和創作者的情緒

塞尚主張**探索形體**，認為大自然的一切景物都可還原為幾何形象

塞尚
《從保伯慕斯看聖維多利亞山》
1897

《從保伯慕斯看聖維多利亞山》1897 塞尚
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Cezanne083>

梵谷
《戴氈帽的自畫像》
1888

《戴氈帽的自畫像》1888 梵谷
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=VanGogh065>

梵高喜以**色彩表現**
個人的主觀感情

高更
《自畫像》
1889

《自畫像》1889 高更
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Gauguin049>

高更強調作品要流露出**個人**
的感受和情緒

野獸主義

(二十世紀初: 1905年 — 1914年)

- 是二十世紀初崛起於法國的畫派
- 特色:
 1. 色彩豔麗的原色(如:紅、黃、藍等)
 2. 誇張的造形
- 打破傳統的透視、比例等法則, **強調色彩運用**
- 他們嶄新的繪畫風格卻不為時人所接受, 更被嘲諷為「野獸」
- 代表畫家: 馬蒂斯

馬蒂斯
《綠色條紋的馬蒂斯夫人》
1905

馬蒂斯《綠色條紋的馬蒂斯夫人》905
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Matisse005>

教學例子 —— 野獸主義

黃素蘭
2016
《自畫像 —— 打破概念化的繪畫》

《自畫像 —— 打破概念化
的繪畫》
單元二
「我手畫我面」

單元二
「奇幻的我」
創作過程一

單元二
「奇幻的我」
創作過程二

單元二
「奇幻的我」
學生作品

黃素蘭 (2016)《自畫像 —— 打破概念化的繪畫》
https://www.hksea.org.hk/files/uqgd/0e4adc_73498ce113464fcd82513d19aa6164f3.pdf

表現主義

(二十世紀初: 1900年 — 1925年)

- 源於北歐, 在二十世紀初發展至德國
- 特色: 藉着線條、色彩和形狀等視覺元素來**表現個人的主觀感覺或情緒**
- 代表畫家: 孟克、康丁斯基等

孟克
《生命之舞》
1900

孟克

孟克《生命之舞》1900
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Munch034>

康丁斯基

康丁斯基
《構成第八號》
1923

康丁斯基《構成第八號》1923
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Kandinsky075>

立體主義

(二十世紀初: 1907年 — 1914年)

- 二十世紀初
- 繼野獸主義後興起於法國
- 主張在作畫時把描繪對象**簡化為幾何圖形**, 把在不同角度看到的形象**重新組合**(即將前方與後方的景觀, 內部與外部的狀況, 同時描繪於畫面上)
- 繪畫形式使畫面失去錯覺性深度, 形成**空間的崩壞**
- 代表畫家: 畢加索、布拉克

畢加索
《哭泣的女人》
1937

畢加索《哭泣的女人》1937

<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Picasso046>

教學例子 —— 立體主義

黃素蘭
2017
《經典畫作站起來》

《經典畫作站起來》
單元二
「畢卡索的面具」

單元二
「畢卡索的面具」
學生作品

黃素蘭 (2017)《經典畫作站起來》

https://4f022cd4-0c3c-4f9f-a151-7f875d7fc702.filesusr.com/ugd/0e4adc_7ecef082e15e47c0a5ff0c6478ab439f.pdf

未來主義

(二十世紀初: 1909年 — 1915年)

- 興起於意大利
- 推崇動力與速度的美
- 認為一切喧囂、動力和機械般的節奏, 都可成為他們的創作題材
- 吸收立體派打破空間界限的表現技巧, 以**動感線條**與**強烈色彩**來表現都市繁喧、熱鬧、充滿動力的一面
- 代表畫家: 包曲尼、杜象、巴拉等

巴拉
《街燈》
1910 — 1911

巴拉《街燈》1910 — 1911
https://www.ss.net.tw/paint-163_3-69.html

達達主義

(兩次大戰期間: 1916年 — 1924年)

- 興起於二十世紀初的瑞士
- 「達達」=「無所謂」
- 藝術家們藉着藝術創作**嘲諷社會**
- 以嶄新的、實驗的手法進行創作
- 主張打倒傳統道德和美學觀念
- 代表畫家: 杜象

杜象
《噴泉》
1917

杜象《噴泉》1917
<https://is.gd/aDmR8v>

杜象
《L.H.O.O.Q.》
1919

杜象《L.H.O.O.Q.》1919
<https://is.gd/aDmR8v>

新造形主義

(兩次大戰期間: 1917年 — 1931年)

- 興起於荷蘭
- 受立體主義影響
- 在創作上放棄一切具象與個人感情，**偏重理性**的分析
- 特色：以紅、黃、藍等原色來構成垂直與水平線條來作畫
- 代表畫家：蒙德里安

蒙德里安
《紅色、藍色和黃色的構成》
1930

蒙德里安《紅色、藍色和黃色的構成》1930

<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Mondrian012>

教學例子 —— 蒙德里安

黃素蘭
2021
《以 A 為焦點的 STEAM 教學》

《以 A 為焦點的 STEAM 教學》
單元一
「蒙特利安的拼圖」

黃素蘭 (2021)《以 A 為焦點的 STEAM 教學》
https://www.hksea.org.hk/_files/ugd/0e4adc_8901964521024e53973b1d449c753e82.pdf

單元一
「蒙特利安的拼圖」
創作活動

單元一
「蒙特利安的拼圖」
學生作品

單元一
「蒙特利安的拼圖」
學生共同創作的作品

超現實主義

(兩次大戰期間: 1924年 — 1930年)

- 起源於二十年代的法國
- 部分畫家受精神學家佛洛伊德的影響，認為透過夢與幻覺便可進入個人潛意識世界
- 在作品中試圖**把夢境與現實結合**
- 畫中形象由於不受時間與空間的約束，因此造形誇張及變形
- 代表畫家: 達里、夏卡爾、米羅

米羅
《暗號與星座, 和女人談戀愛》
1941

米羅《暗號與星座, 和女人談戀愛》1941
https://www.ss.net.tw/paint-165_93-9522.html

教學例子 —— 米羅

黃素蘭
2017
《經典畫作站起來》

《經典畫作站起來》
單元二
「米羅的星空奇遇」

單元二
「畢卡索的面具」
創作過程步驟

單元二
「畢卡索的面具」
創作過程步驟
範作

單元二
「畢卡索的面具」
學生作品

黃素蘭 (2017)《經典畫作站起來》

https://4f022cd4-0c3c-4f9f-a151-7f875d7fc702_filesusr.com/ugd/0e4adc_7ecef082e15e47d0a5ff0c6478ab439f.pdf

包浩斯

(兩次大戰期間)

- 1919年建於德國的一所設計學校 —— 「國立包浩斯設計學校」
- 這所學校則試圖把**藝術與工業技術結合**，把藝術與日常生活串連
- 包浩斯的教授，如：康丁斯基等認為建築、繪畫、工藝、商業美術、攝影等藝術與生活關係密切
- 包浩斯亦設有工廠，為學生提供更多的實習機會

布羅依爾
《扶手椅》
1922

布羅依爾《扶手椅》1922

抽象表現主義

(二次大戰後:四十年代 — 五十年代)

- 產生於四十年代的美國
- 「抽象」=沒有具體形象, 但具有主觀表現的意思
- 藝術家沒有統一風格, 但都**追求自由**及**即興**創作

嚴重智障學生範作

以波洛克的創作手法為
教學的嚴重智障學生
範作

波洛克

波洛克
《秋韻:第30號》
1976

把顏料滴灑在大型畫布上

德庫寧

德庫寧
《面向河流之門》
1960

自由揮灑的
線條與色面

克萊恩

克萊恩
《數字8》
1952

採用中國書法般
的色調與筆觸

波洛克《秋韻:第30號》1976
https://www.ss.net.tw/paint-161_105-6690.html

德庫寧《面向河流之門》1960
<https://www.wikiart.org/zh/wei-lian-de-ku-zhu/door-to-the-river>

克萊恩《數字8》1952
<https://www.wikiart.org/zh/fu-lang-ci-ke-lai-en/figure-eight-1952>

普普藝術

(二次大戰後: 1958年 — 1972年)

- 在五十至六十年代盛行於美國
- 廣泛採用**日常生活**中的材料和通俗的題材進行創作
- 與通俗文化關係密切, 又稱為「通俗藝術」
- 採用**貼裱法**進行創作, 重組成一個全新的畫面
- 代表藝術家: 安迪沃荷

貼裱法:

把雜誌上出現的不同形象直接貼在畫上,
重組成一個全新的畫面

教學例子

安迪沃荷
《沃荷式的夢露》
1967

安迪沃荷《沃荷式的夢露》1967
<https://art.ss.net.tw/page1.asp?id=Warhol005>

香海正覺蓮社佛教
普光學校 ——
單元設計: 愛吃
的食物
作品範例

香海正覺蓮社佛教普光學校
—— 單元設計: 愛吃的食物

漢密爾
《是什麼使今天的家庭如此別緻,
如此有魅力?》
1956

漢密爾
《是什麼使今天的家庭如此別緻, 如此有魅力?》1956
<https://is.gd/aEUX6I>

歐普藝術

(二次大戰後: 1965年 — 1973年)

- 在六十至七十年代盛行於美國
- 原意是指光學的藝術
- 以**線條和色彩有規律的排列及組合**, 使人產生**視錯覺**的藝術表現風格
- 代表畫家: 安斯基維茲、瓦薩雷里、黎雷等

安斯基維茲
《發光》
1965

安斯基維茲
《發光》1965

瓦薩雷里《拉道》1986

<https://www.pinterest.com/pin/radau-1986-limited-edition-print-victor-vasarely--73155353239222287/>

歐普藝術

(二次大戰後: 1965年 — 1973年)

- 喬恩·哈里斯(Jon Harris) 是一位現代網上視覺藝術家
- 擅長運用變形錯覺、視錯覺等技巧創作
- 能在白紙上不用任何輔助工具, 直接手繪出令人驚豔的歐普繪畫作品
- 把其創作過程影片分享至 YouTube 影片分享網站

喬恩·哈里斯Youtube頻道

哈里斯
《如何繪畫令人滿意和放鬆的簡單 3D 線條
圖案》2020

哈里斯《如何繪畫令人滿意和放鬆的簡單3D 線條圖案》2020
https://www.youtube.com/watch?v=az0_l5coD3Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt

教學例子 —— 歐普藝術

《歐普藝術》單元教材網站截圖

《歐普藝術》單元教材網站

- 網站提供了共六個單元的教學設計、教學示範影片及教材簡報等
- 公眾能免費下載及使用
- 網站
: <https://sites.google.com/view/eduhkccavtlunit2/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0>

《歐普藝術》單元教材
創作活動

《歐普藝術》單元教材
作品範例

硬邊藝術

(二次大戰後:六十年代 — 七十年代)

- 出現於六十至七十年代
- 以**精簡構圖**和**純淨色彩**互相結合而成的平面藝術
- 主要以幾何圖形及色彩來構成

凱利
《藍線》
1962

凱利《藍線》1962

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/m2nal59.html>

凱利
《紅藍》
1964

凱利《紅藍》1964

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/m2nal59.html>

畫家認為平面是繪畫所
獨有，所以現代繪畫應
趨向平面發展

艾森伯格《鳥》1989

<https://www.wikiart.org/zh/roberto-aizenberg/bird-1989>

艾森伯格
《鳥》
1989

環境裝置

- 是現代藝術家對藝術表現形式的一種新概念
- 以公眾處身的社會環境進行創作
- 表現形式：地景藝術、裝置藝術
- 地景藝術：又稱「大地藝術」

特色：把大自然及四周的環境融入創作中

目的：希望人們留意環境，注視人與大自然的關係

達比埃
《頓悟》1993

達比埃
《頓悟》
1993

(二次大戰後：六十年代 — 現在)

裝置藝術則可追溯自**杜象**把小便缸視為藝術品開始，藝術家意識到藝術不單是繪畫或雕刻，它與自然空間、社會環境及藝術家所處身的社會有直接關係

克里斯托和讓娜
《包裹的德國國會大廈》
1971 — 1995

克里斯托和讓娜《包裹的德國國會大廈》1971 — 1995
<https://cn.nytimes.com/culture/20200629/christo-appraisal-gates/zh-hant/>

當代藝術

(1960 年代 — 現在)

- 泛指目前這個時代正在實踐中的藝術風格
- 藝術家開始探索藝術創作中的不同可能性
- 部份藝術家開始趨向數碼化年代(如:二次創作、攝影等)

教學例子

匡智松嶺第二校——
單元設計:環保花朵世界

以彭淑儀的《蔬果網花》為
教學例子

彭淑儀

彭淑儀
《蔬果網花》
2018

彭淑儀《蔬果網花》2018
<https://agnesrecycles.weebly.com/>

田中達也
《海水浴》
2019

田中達也

田中達也《海水浴》2019
<https://is.gd/Kiwtay>

阮家儀

阮家儀
《Dazzling Effulgence 4》
2019 — 2021

阮家儀《Dazzling Effulgence 4》2019 — 2021
<https://www.angelayuen.com/dazzling-effluence>

當代藝術 —— 田中達也

- 日本微型攝影師、作家
- 創立藝術「微型日曆」
- 從微型的角度看日常生活中的事物
- 拍攝對象：人物、生活環境、日用品
- 運用日常生活物件進行聯想
- 創造出各種微型生活的情境
- 藝術家網頁：

<https://miniature-calendar.com/about/>

田中達也《調色板魚》2021
<https://is.gd/Kiwtay>

田中達也
《調色板魚》
2021

田中達也
《海水浴》
2019

田中達也《海水浴》2019
<https://is.gd/Kiwtay>

教學例子 —— 印象派

《印象派與新印象派》單元教材網站截圖

《印象派與新印象派》單元教材
體驗活動

《印象派與新印象派》單元教材網站

- 網站提供了共六個單元的教學設計、教學示範影片及教材簡報等
- 公眾能免費下載及使用
- 網站
: <https://sites.google.com/view/eduhkccavtlunit1/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0>

《印象派與新印象派》單元教材
作品範例

教學例子 —— 田中達也

《拼出小社區》
田中達也的聯想
單元教材網站

《拼出小社區》單元教材網站

- 網站提供了《以 A 為焦點的 STEAM 教學》中的單元資訊以及教學示範影片等
- 公眾能免費下載及使用
- 網站：<https://is.gd/Kiwtag>

《以 A 為焦點的 STEAM 教學》
田中達也的聯想

《野牛》
公元前15000 —公元前
10000年
西班牙阿爾塔米拉洞穴

黃素蘭
2021
《以 A 為焦點的
STEAM 教學》

黃素蘭 (2021)《以 A 為焦點的 STEAM 教學》

https://www.hksea.org.hk/files/uq/d/0e4adc_8901964521024e53973b1d449c753e82.pdf

當代藝術 —— 阮家儀

- 1991年出生
- 畢業於香港浸會大學視覺藝術系
- 以塑膠物件拼成作品並於作品上加入燈光效果
- 藝術家網頁：<https://www.angelayuen.com/cv>

《Dazzling Effulgence 4》
阮家儀
2019 — 2021

《Dazzling Effulgence 4》
阮家儀
2019 — 2021

阮家儀《Dazzling Effulgence 4》2019 — 2021
<https://www.angelayuen.com/dazzling-effulgence>

教學例子 —— 光色影

《光色影的變奏》單元教材網站截圖

《光色影的變奏》單元教材網站

- 網站提供了共六個單元的教學設計、教學示範影片及教材簡報等
- 公眾能免費下載及使用
- 網站
: <https://sites.google.com/view/eduhkccavtlunit3/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0>

《光色影的變奏》單元教材
實驗活動

《光色影的變奏》單元教材
作品範例

其他教學資源

香港美術教育協會網站截圖

香港美術教育協會網站

- HKSEA 於1992年成立, 屬註冊非牟利慈善團體
- 網站提供不同的教學資源, 包括黃素蘭博士及劉瑩博士等歷年來所出版的教材書籍
- 公眾能免費參閱
- 網站: <https://www.hksea.org.hk/>

香港美術教育協會教學資源版面截圖

其他教學資源

西方藝術風格網站截圖

西方藝術風格網站

- 網站除了提供史前藝術至後印象主義藝術的歷史以及講義內容, 還提供了不同的學習網及資料庫
- 公眾能免費參閱
- 網站
: http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/th9_1000/index.html

西方藝術風格網站版面截圖