

The background features a large, stylized butterfly in the upper right corner, with wings in shades of yellow, orange, and red. A trail of small, semi-transparent blue and yellow squares follows the butterfly's path across the top of the page. Another cluster of these squares is located in the bottom right corner. The main title is centered in the middle of the page.

造形原理

設計群—專業一

Chapter 1 造形概說

- 1-1 造形的意義與目的
- 1-2 造形的領域

造形的意義

1. 造形的意義

日常生活中， 大家都會談論到「**造形**」，
每一個存在於大自然中的物件， 不管是有生命或無生命， 都有其固定的形態， 此種固定的形態泛稱為「**造形**」。

造形的意義

《辭海》的「形」

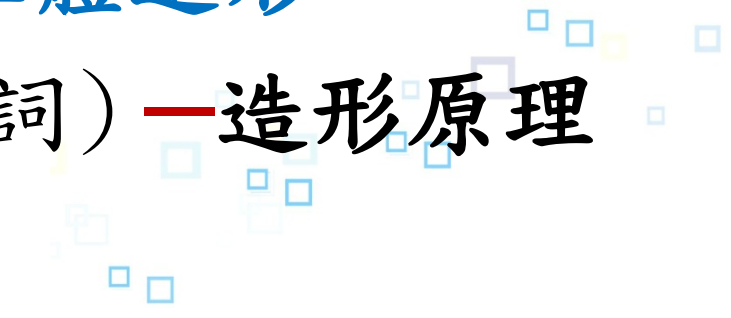
- 1.形乃象形〈**圖畫**〉—**許慎**的《**說文解字**》：「乃審厥象，俾以形旁于天下」。
- 2.體貌〈**山岳河川之形**〉—《**禮樂記**》：「在天成象，在地成形」。
- 3.數學名詞—形狀；以**點、線、面**及**體積**表示數之量者為形，如橢圓形、方形、三角形等。

- 造形應包含有「評價性」、「積極性」、「創造性」、「活動性」的意涵。
- 色彩、質感、時間等，
- 形態又包括幾何形態與有機形態

圖1-2 生活產品最能傳達出設計師的設計創意與造形美學

-
- **Form**(名詞)—形、形態、形狀
 - **Shape**(名詞)—形狀、外形
 - **Figure**(可數名詞)—圖形。
 - **Pattem**(可數名詞)—型、形態、圖案。
 - **Plastic**(形容詞)—可塑性的、造形的。
 - **Fomation**(名詞)—形態、構成。
 - **Plastik**(德語)—雕塑、立體造形。
 - **Form Principles**(專有名詞)—造形原理
-

雷·佛克納 (Ray. Faulkner) 曾說：外形、塊體 (mass)、結構 (structure)

- 是狹義的用詞，它們各自具有不同的意思，但是「形態」則是最具有整體性的說明。
 - 我們用「形態」去敘述物體內部的「結構」，外在的「外形」，以至於去劃定物體的「輪廓」與外形的「塊體」。
-

-
-
- 造形的涵義具有**廣義**與**狹義**之分：
 - **狹義**：指應用**有形的材料**製作出具體形態的物體。
 - **廣義**：指人類所**有造形文化**的全部。

造形存在的意義可分為：

1. 有形的造形

2. 無形的造形

- 造形涵蓋了一切可看見或可觸摸的成形活動及行為，而「原理」是自然界的複雜現象中所得到的共同法則，因此「造形原理」即在探討人類各種造形活動之思想與行為的共同法則。

-
-
- 造形涵蓋了藝術與設計的觀點，而造形成線可分為：**1.二維空間、2.三維空間、3.四維空間**

(二)造形的目的

自然造形

- 達爾文的生存理論：「物競天擇，適者生存，不適者淘汰」的由來。
- 生存與繁衍，造形不斷的演化。

人為造形

- 滿足慾望與需求

螳螂的身體造形與植物的細枝相似具有**欺敵效果**

蝴蝶的花紋具有**欺敵效果**

蜥蜴的顏色與環境相似，形成保護色，具有**欺敵效果**

自然造形

- 生存與繁衍：保護色、警戒色、擬態、迷彩

自然無機形

- 能量平衡：例地震、火山噴發
- 人為造形：1. 滿足... 、2. 增加... 、3. 促進... 、4. 藝術
- 高雄捷運美麗島站的公共藝術「光之穹頂」及「哥德建築色彩玻璃」

-
- 自然形態不一定都屬於有機形，若以肉眼觀察，則下列何者與有機形無關？
- 1.石頭碎片、2.向日葵花、3.羽毛、4.蜂窩

答案：1.

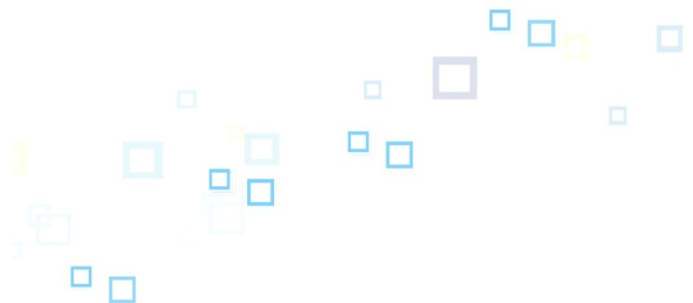

(三)生物演化形態：

保護色：青蛙、**變色龍** (102)色彩

警戒色：箭毒蛙

擬態：竹節蟲

1-2造形的領域

以形成要素而分

以形成要素而分的造形有：

自然造形、人為造形、自然加人為造形。

The background features a decorative arrangement of small, semi-transparent orange squares that form a curved, cloud-like shape in the upper right quadrant. A single, stylized orange butterfly is positioned at the top right, perched on a thin, vertical branch. In the bottom right corner, there is a smaller, more dispersed cluster of squares in shades of blue and light yellow.

空間要素：

- 平面造形
- 立體造形
- 環境造形

2.以體積要素而分

以體積要素而分的造形有：平面造形、立體造形、環境造形。

平面造形

就體積而言，不具有厚度而是屬於二維的造形。例如：繪畫、攝影、印刷、廣告等造形|

立體造形

具有長、寬、高是屬於三維的造形。例如：雕刻、模型製作、生活產品、服裝、髮型等造形[圖 1-34～圖 1-38]。

電視遙控器

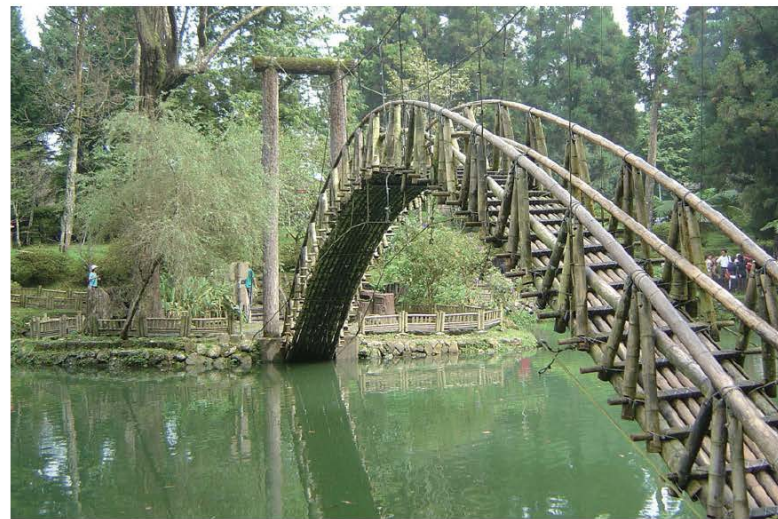
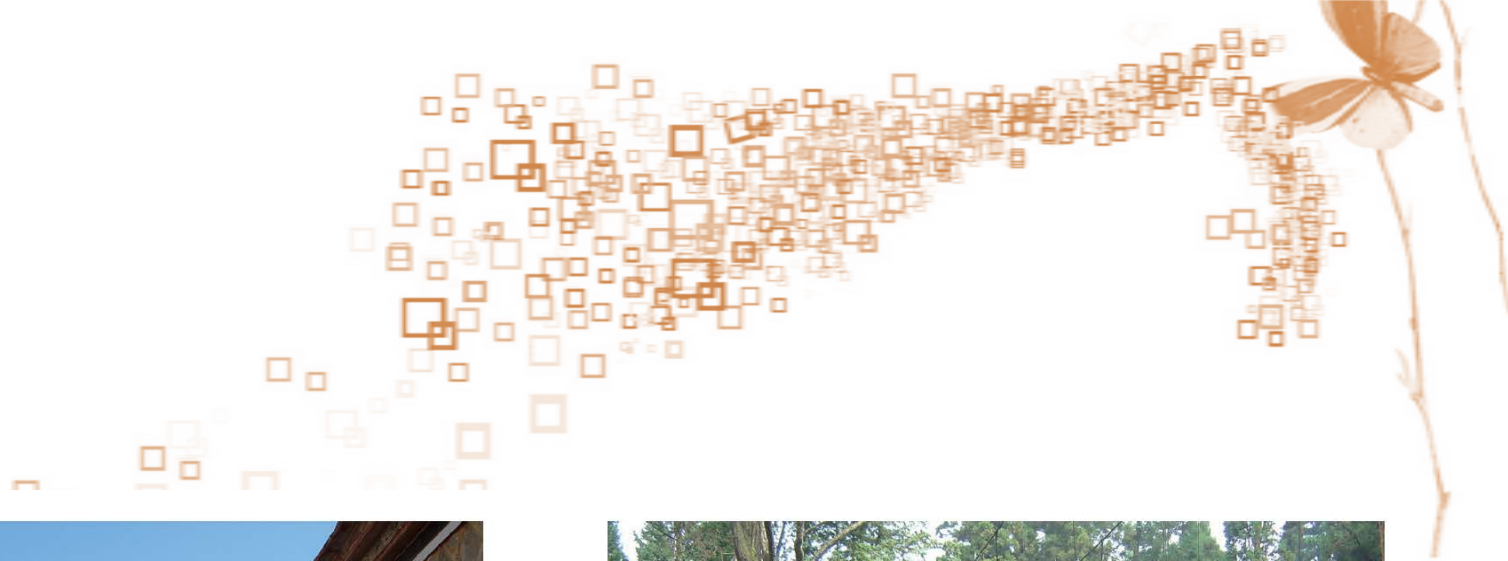
嘉義中山公園-日塔的建築、軍用戰車-立體造形

環境造形

就體積而言，具有較大體積且屬於三維的造形。例如：高樓建築、庭園設計、都市計劃等[圖1-39～圖1-42]。

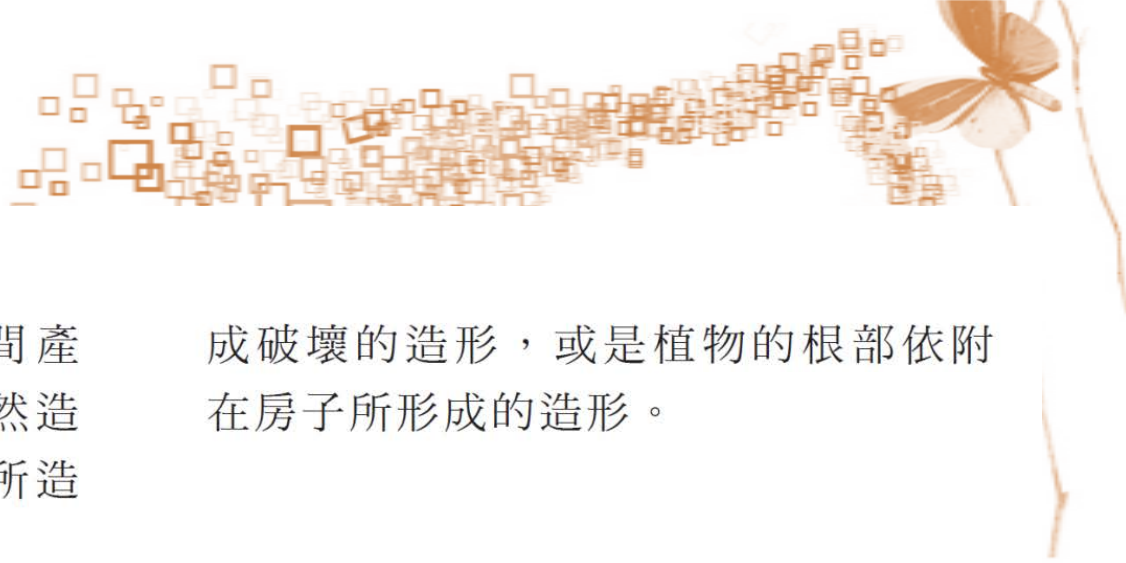

江南庭園(中國蘇州獅子林)-環境造形

金門山后民俗文化、南投溪頭大學池-環境造形

融合自然與人為的造形

透過人為因素而與自然之間產生一種不經意的造形，又稱為偶然造形。例如：地震後對於人為建築所造成破壞的造形，或是植物的根部依附在房子所形成的造形。

南投復興國小

安平樹屋

3.以用途要素而分

以用途要素而分的造形有：純粹造形、實用造形。

純粹造形

純粹造形是依據個人主觀意識而表現於藝術創作的一種造形，創作的目的不是為了功能及用途，而是純粹表達作者的情感與思想。例如：繪畫、雕塑、插花等 102

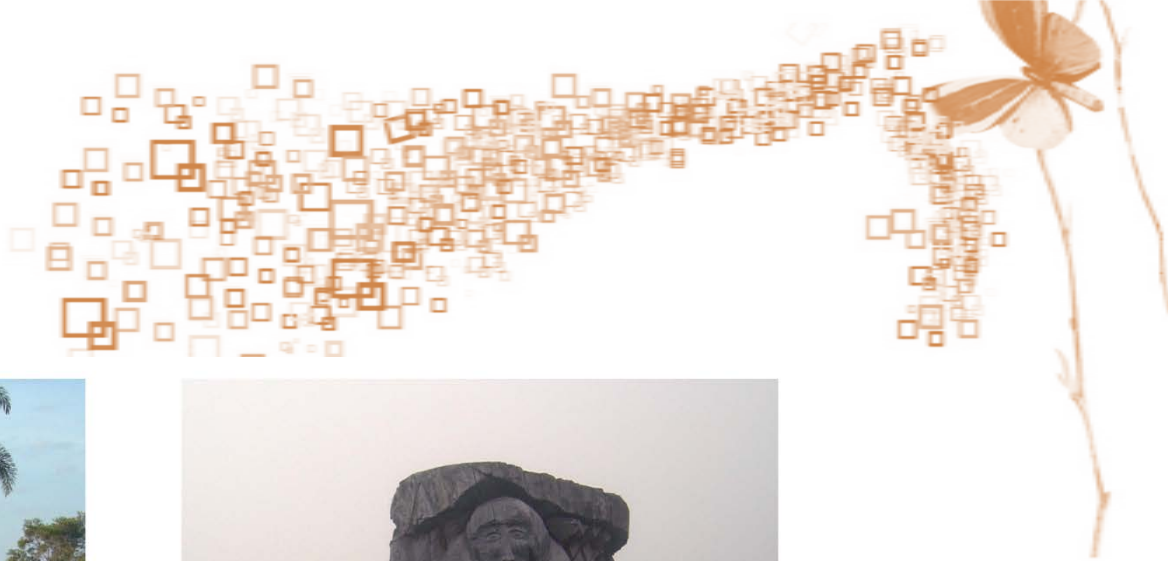
純粹造形：1.無條件限制、主觀、精神、思想、情感
2.無實用

海安路藝術街、插花等都屬於純粹造形

雕塑是表現藝術創作的一種**純粹造形**

原住民雕像-新竹司馬庫斯部落

實用造形

具有：**功能性、目的、條件性、實用性**

例如： 檯燈、電視機、自行車、手推車

The background features a decorative arrangement of small orange squares scattered across the upper half of the slide. In the top right corner, there is a stylized illustration of a butterfly perched on a thin branch.

時間要素

- 靜態表現
- 動態表現

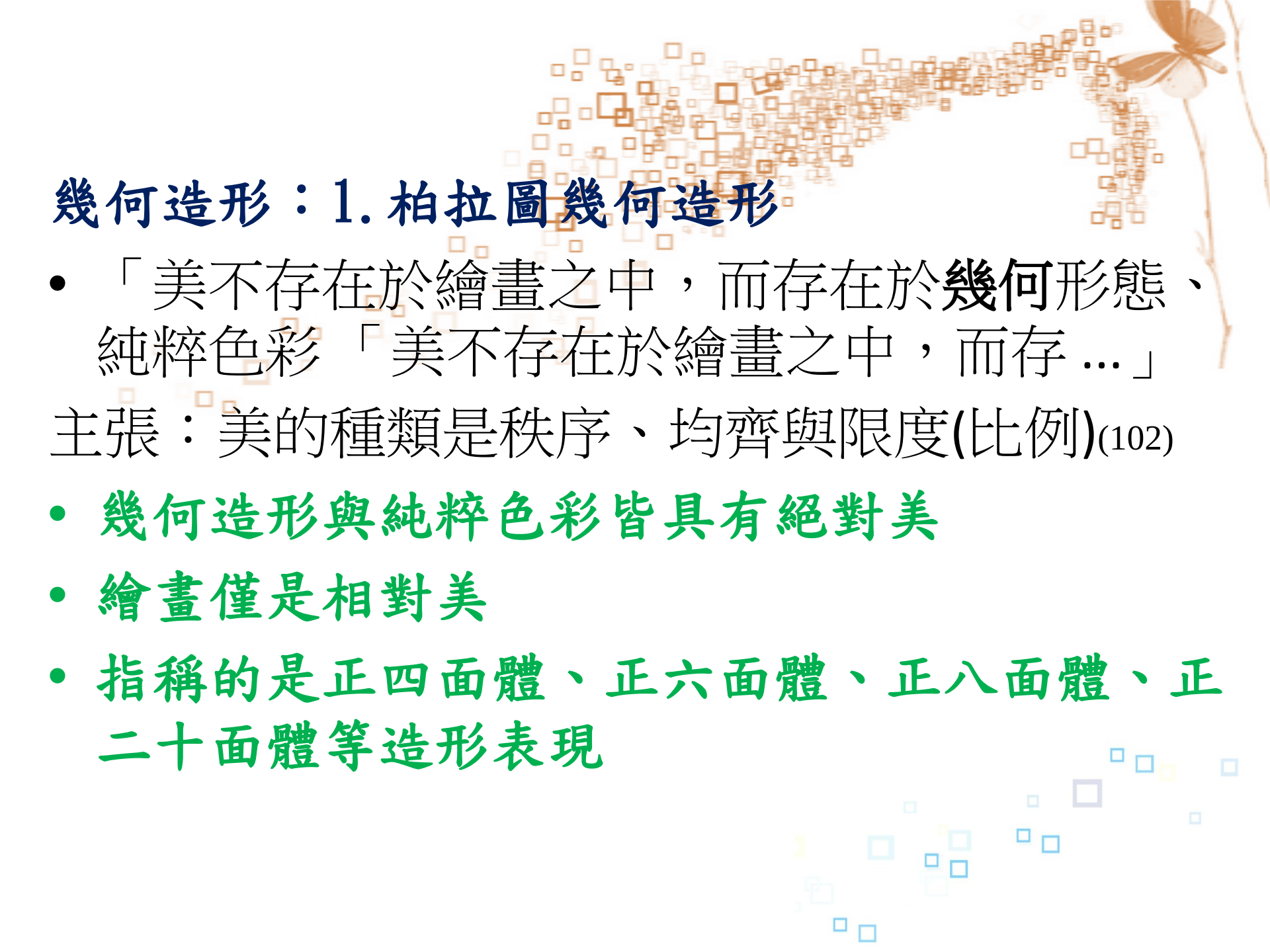
質感要素

- 紙、木材、陶瓷、玻璃...等

-
- 時間要素：靜態、動態
 - 質感要素：紙...等

以地域要素而分：

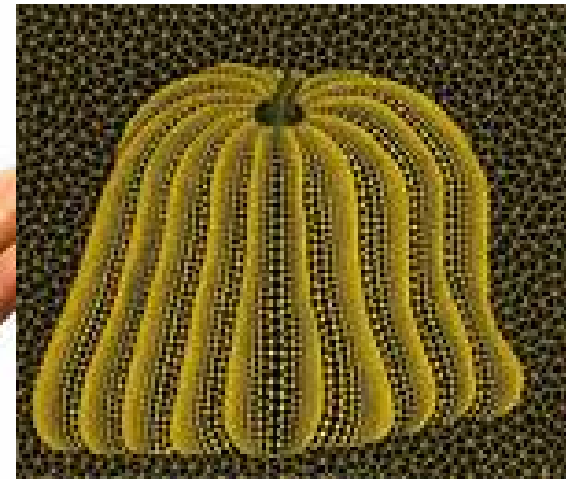
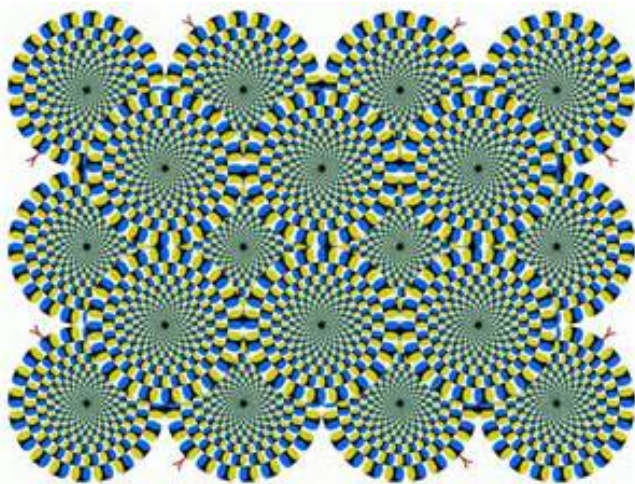
- 東方造形：中國、日本、韓國
 - 西方造形：北歐、非洲、希臘
 - 抽象造形、具象造形
-

幾何造形：1. 柏拉圖幾何造形

- 「美不存在於繪畫之中，而存在於幾何形態、純粹色彩」
「美不存在於繪畫之中，而存 ...」
- 主張：美的種類是秩序、均齊與限度(比例)⁽¹⁰²⁾
- 幾何造形與純粹色彩皆具有絕對美
- 繪畫僅是相對美
- 指稱的是正四面體、正六面體、正八面體、正二十面體等造形表現

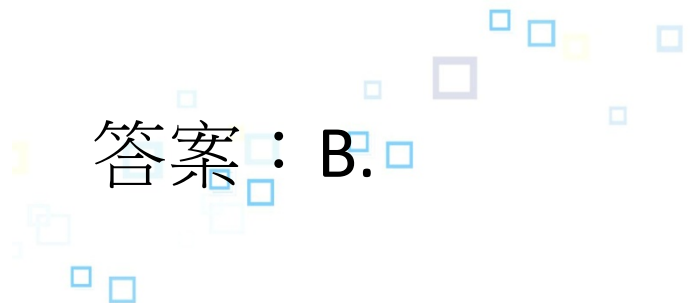
- 動態造形：北岡明佳，被稱作「**日本錯視研究第一人**」
- 草間彌生2005年作品集《永遠的現在》

-
- 立體書或立體卡片可由平面紙材轉換成立體造形的特性，主要是應用下列何種基本技法完成？

- (A) 摺法
- (B) 摺切法
- (C) 凹凸加壓法
- (D) 彎曲切割法

答案：B.

The background features a decorative arrangement of small orange squares that form a curved, trailing shape from the top right towards the center. In the upper right corner, there is a stylized illustration of a butterfly with orange and brown wings, perched on a thin, brown branch.

感覺要素：

1.視覺造形

2.觸覺造形

3.空間造形

4.視聽造形

綜合造形要素：

6.以形成原理要素而分

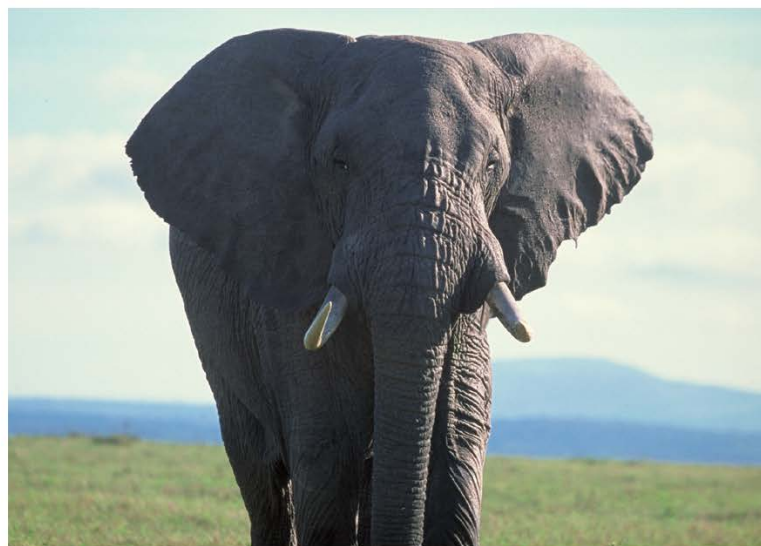
依據美的造形法則，亦即形式原理要素而分的造形有：對稱造形、反覆造形、比例造形、平衡造形、律動造形、調和造形、對比造形等。

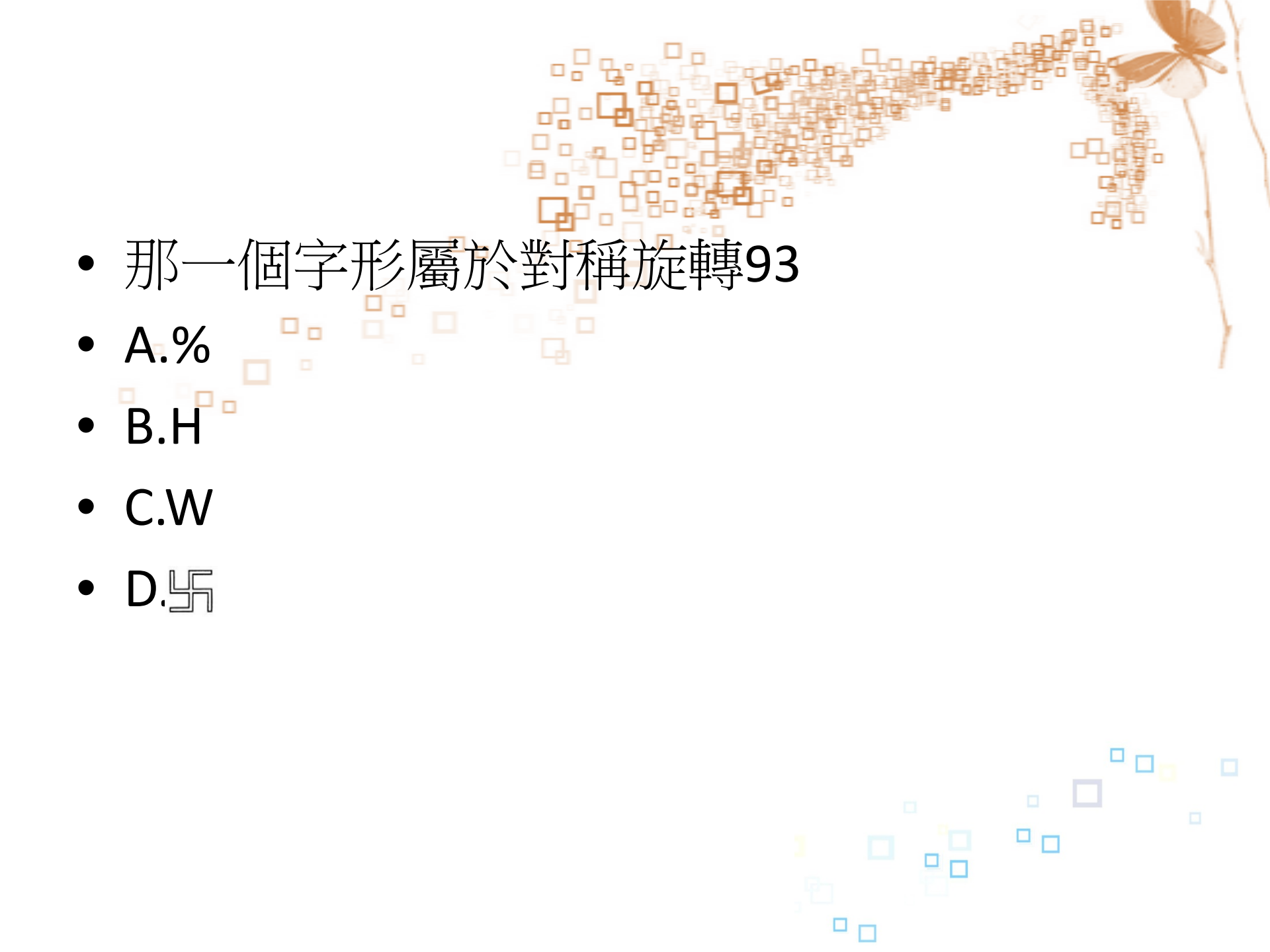

對稱

對稱造形

對稱（Symmetry）是表達一種平衡的造形，此種造形最為常見最具穩定效果，在大自然界也最常見。例如：人的臉部器官、動植物的生長造形等

-
- 那一個字形屬於對稱旋轉93
 - A.%
 - B.H
 - C.W
 - D.卐

補充

下列中國吉祥圖案中，何者完全運用「點對稱」的結構？

(甲)

(乙)

(丙)

(丁)

(戊)

1. 甲乙 2. 乙丁 3. 甲乙丙 4. 甲丁

答案：4

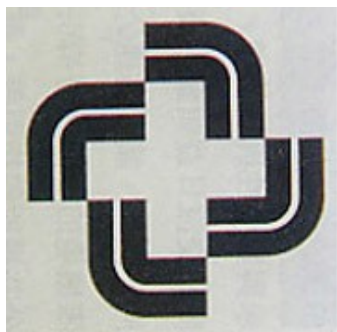
反覆(Repetition)

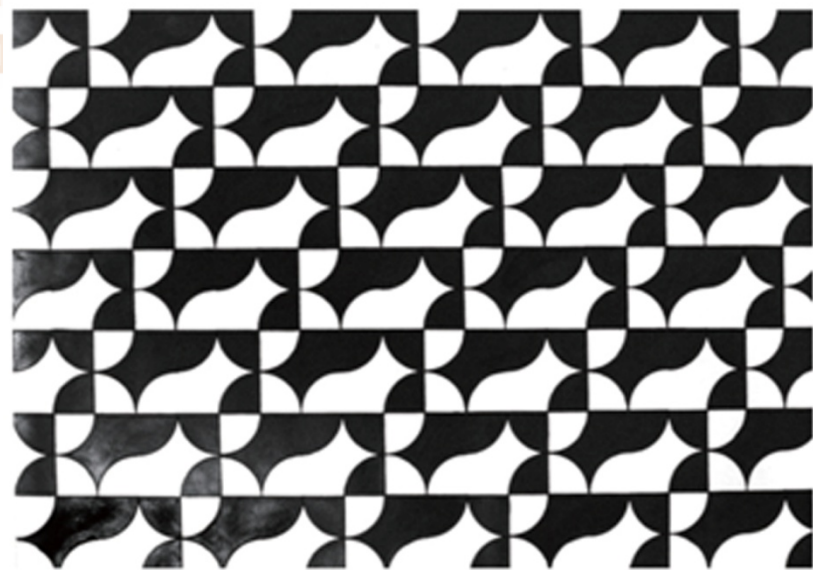
- 反覆(Repetition)

將**相同**或**相似**的**形、色**構成單元，作規律性的重覆排列即有「反覆」的視覺效果。也可以利用相異的單元作交替的反覆排列，這就是反覆的形式原理。

「統一中求變化，變化中求統一」

- 大自然中常見反覆之美的形式有太陽的日出日落、月亮盈虧、四季變化、海浪反覆起伏等。
- 並列的**石柱與雕像**，等距排列的窗戶、欄杆，中國建築中裝飾的圖案等等皆屬此類。

艾薛爾

比例造形

比例（Proportion）是指形態要素彼此之間大小、長短、高低、寬窄的關係，在設計創作或是自然界的物體都存在著許多美的比例。例如：黃金比例、等差級數、等比級數、費波那齊數列等[圖1-67～圖1-69]。

費波那齊數列

圖1-68 利用等差級數所繪製成的比例造形

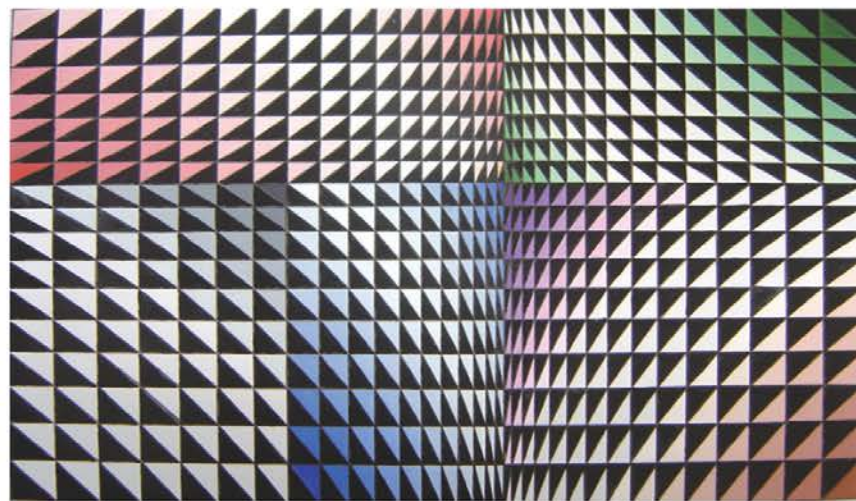
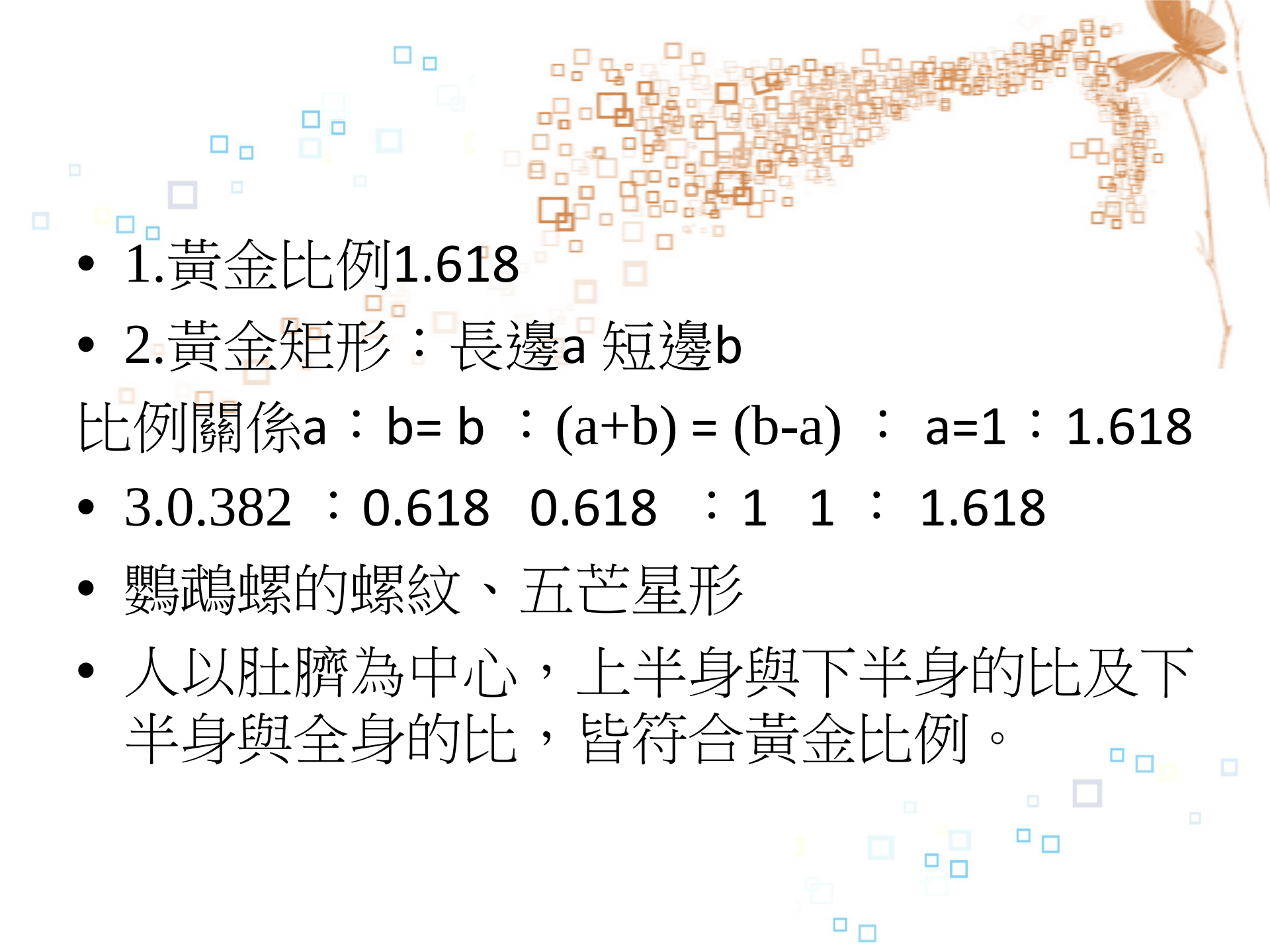
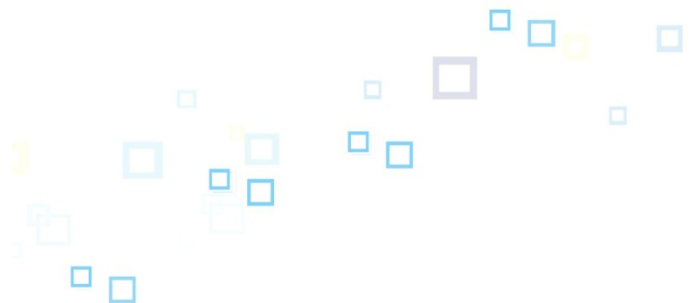

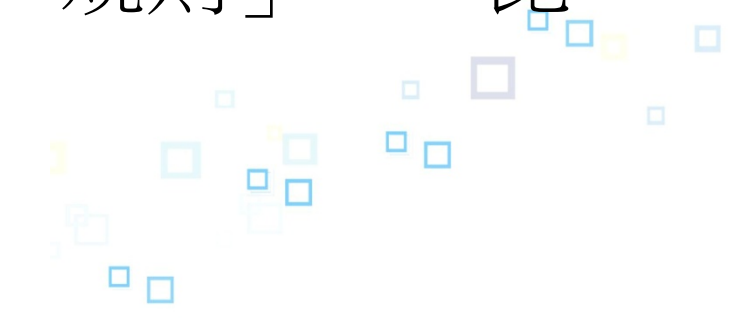
圖1-69 利用等差級數所繪製成的比例造形

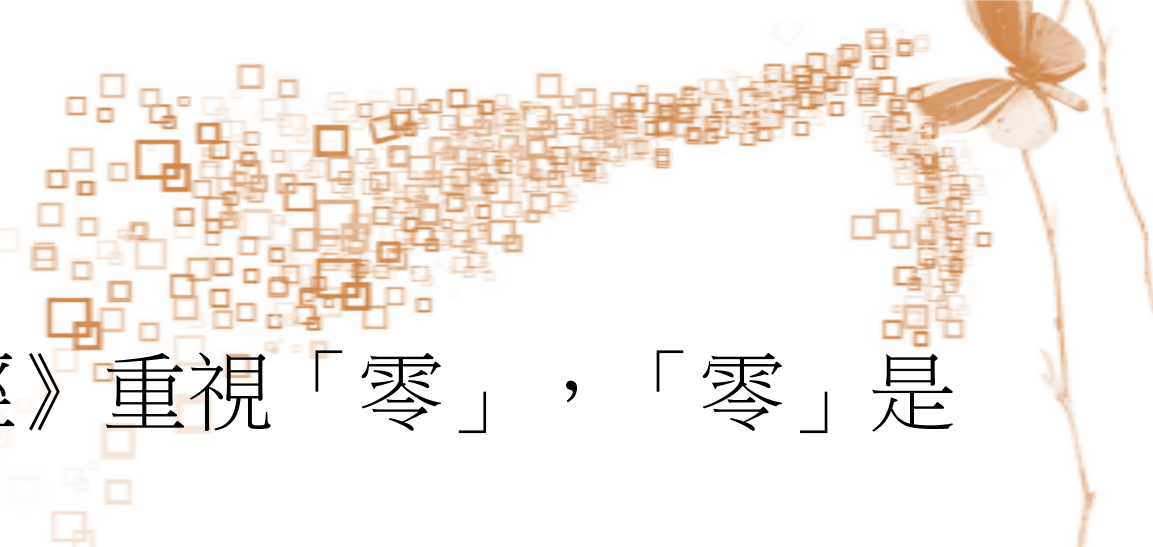
-
- 1.黃金比例1.618
 - 2.黃金矩形：長邊a 短邊b

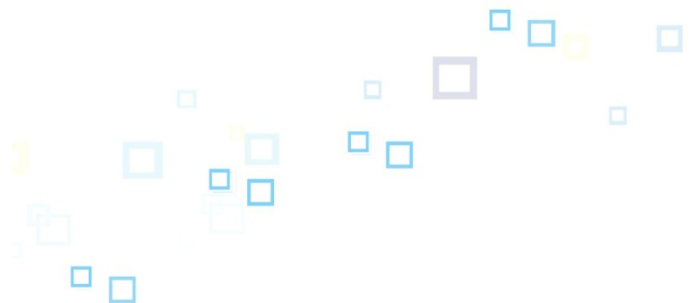
比例關係 $a : b = b : (a+b) = (b-a) : a = 1 : 1.618$

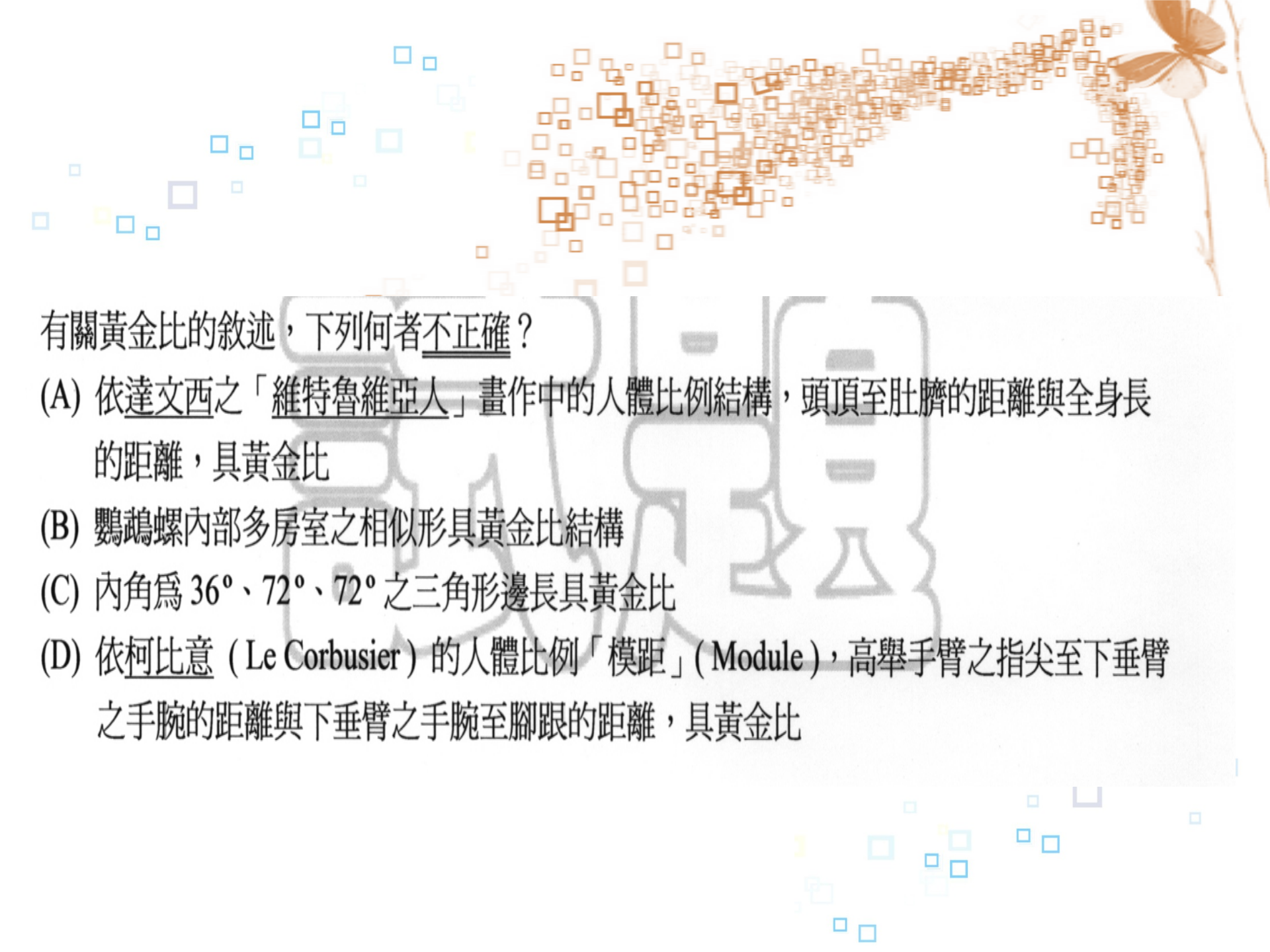
- 3.0.382 : 0.618 0.618 : 1 1 : 1.618
- 鸚鵡螺的螺紋、五芒星形
- 人以肚臍為中心，上半身與下半身的比及下半身與全身的比，皆符合黃金比例。

-
- 費波那齊數列-**第三項等於前兩項之和**，數列值愈大，**愈接近**黃金比
 - 貝魯數列
 - 等差數列
 - 等比數列
 - **調和數列**
-

-
- 維特魯維亞人體比例圖
 - 古希臘的雕刻和建築裡都講究比例的精準。
 - 美術史上常常說「黃金分割」，或「黃金律」。
 - 人們相信宇宙中萬事萬物都有一定的秩序，看來混亂，只要掌握到秩序的規則，也就掌握了宇宙。「秩序」、「規則」、「比例」都是一種數學。
-

-
- 印度教《吠陀經》重視「零」，「零」是一切未開始。
 - 中國古代重視「三」，「三」是多數。中國古代也重視「九」，「九」是數的極限，過了「九」就歸「零」，因此皇帝是「九九」至尊。
 - 古代希臘相信人體的「美」，有客觀的比例規則，因此早期雕像，頭部和身體的比例常常是一比六，後期則演變為一比七。
-

-
-
- 掌握到「比例」的準確，可以掌握到「美」，因此「比例」非常珍貴，被冠上「黃金比例」的稱呼。
 - **維特魯維亞**是羅馬時代的藝術家，他總結了古希臘的人體比例研究，撰述了集大成的人體美學論著。

有關黃金比的敘述，下列何者不正確？

- (A) 依達文西之「維特魯維亞人」畫作中的人體比例結構，頭頂至肚臍的距離與全身長的距離，具黃金比
- (B) 鸚鵡螺內部多房室之相似形具黃金比結構
- (C) 內角為 36° 、 72° 、 72° 之三角形邊長具黃金比
- (D) 依柯比意 (Le Corbusier) 的人體比例「模距」(Module)，高舉手臂之指尖至下垂臂之手腕的距離與下垂臂之手腕至腳跟的距離，具黃金比

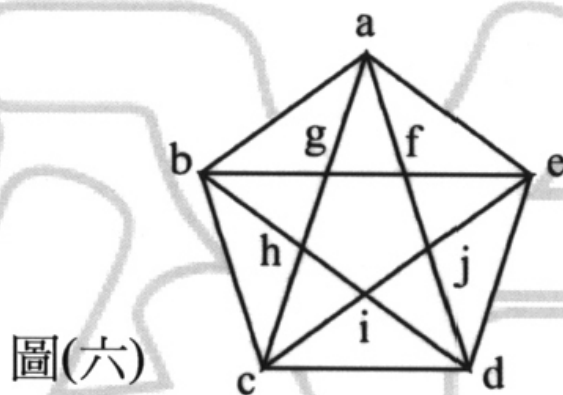
圖(六)爲正五邊形及其對角線所成之圖形，下列何者爲不具黃金比的線段組？

(A) be 與 ge

(B) hd 與 af

(C) ah 與 jd

(D) aj 與 ij

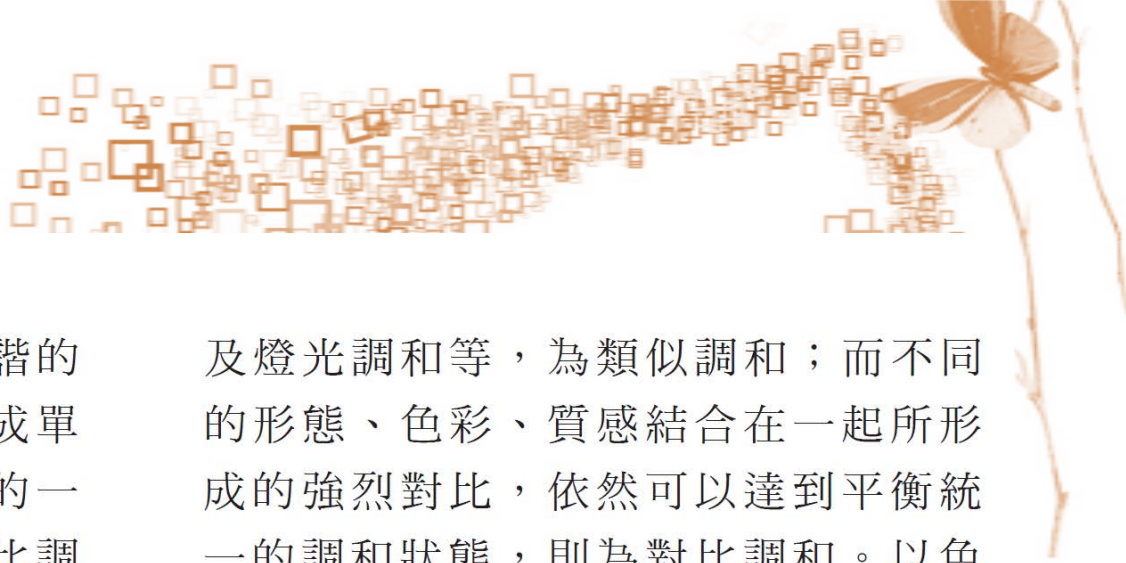
對比

對比造形

對比（Contrast）是指在兩個組成單元並列之下，在比較方面具有強烈的對照感覺，而且會有強者愈強、弱者愈弱的視覺效果。除了造形對比，另有色彩對比、質地對比，此為造形對比的不同層次，可以對造形形成相輔、加強、減弱或矛盾之感受[圖1-76～圖1-78]。

圖1-76 色相的對比造形會有強者愈強、弱者愈弱的視覺效果

調和造形

調和（Harmony）是一種和諧的造形表現，是各個形態要素或組成單元間，呈現統一且達到彼此協調的一種效果，又可分為類似調和與對比調和。以形態、色彩、質感而言，若其構成的要素相類似，會使人產生愉悅感，例如家居設計所講究的色彩調和

及燈光調和等，為類似調和；而不同的形態、色彩、質感結合在一起所形成的強烈對比，依然可以達到平衡統一的調和狀態，則為對比調和。以色彩為例，黃與橙黃會產生類似調和效果，黃與紫則是對比調和效果[圖1-74～圖1-75]。

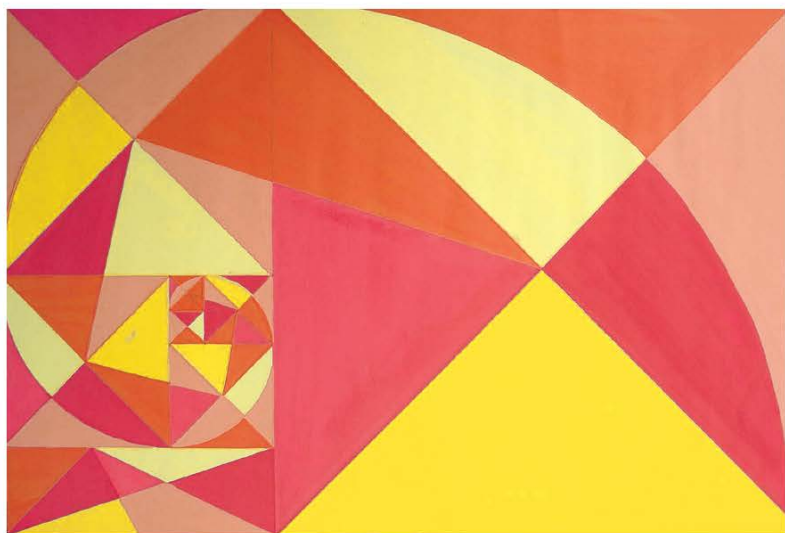

圖1-74 色彩的類似調和

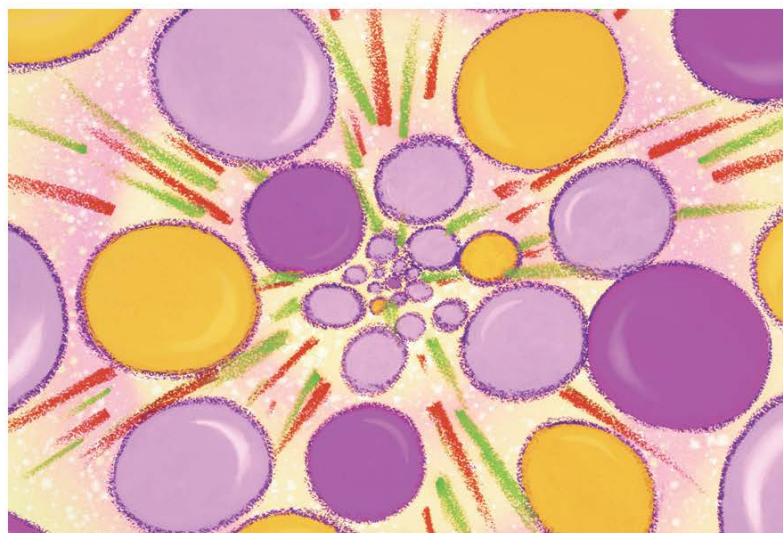
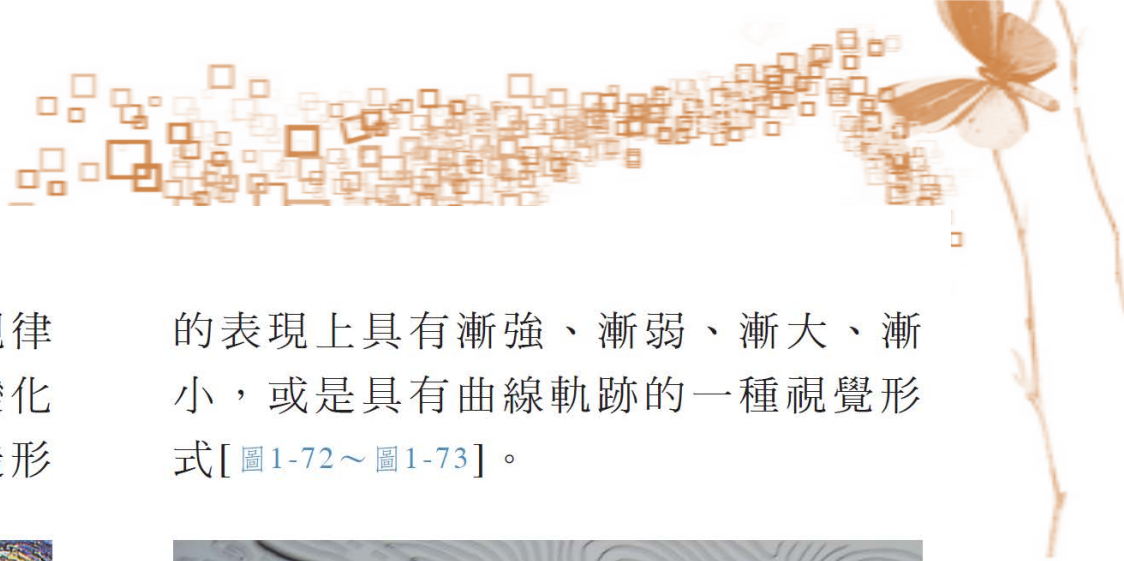

圖1-75 色彩的對比調和

律動造形

律動（Rhythm）是一種有規律性、節奏性、連續性、週期性的變化之造形呈現。律動又稱為韻律，造形

的表現上具有漸強、漸弱、漸大、漸小，或是具有曲線軌跡的一種視覺形式[圖1-72～圖1-73]。

圖1-72 梵谷（Vincent van Gogh, 1853～1890）的「星空」作品，應用連續性的曲線軌跡造形手法，在佈滿星星的夜空中呈現出一種規律性及連續性的律動視覺效果

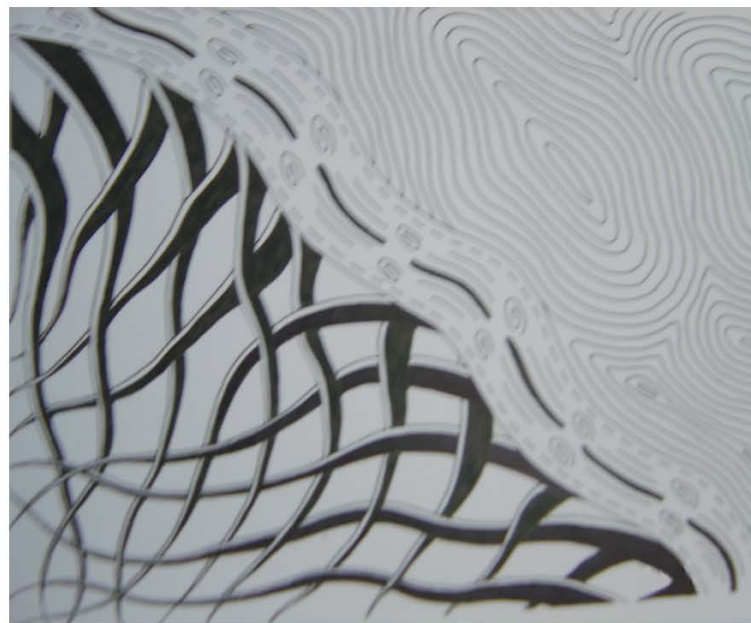

圖1-73 律動造形是一種具有韻律效果的視覺形式

平衡造形

在造形的應用要素中包括：外形、色彩、質感、位置、空間、重心、方向、動態等，都可作為平衡的

排列要素。平衡（Balance）造形又可分為：對稱平衡、不對稱平衡、穩定平衡、不穩定平衡等[圖1-70～圖1-71]。

圖1-70 國劇臉譜的造形是一種對稱平衡造形

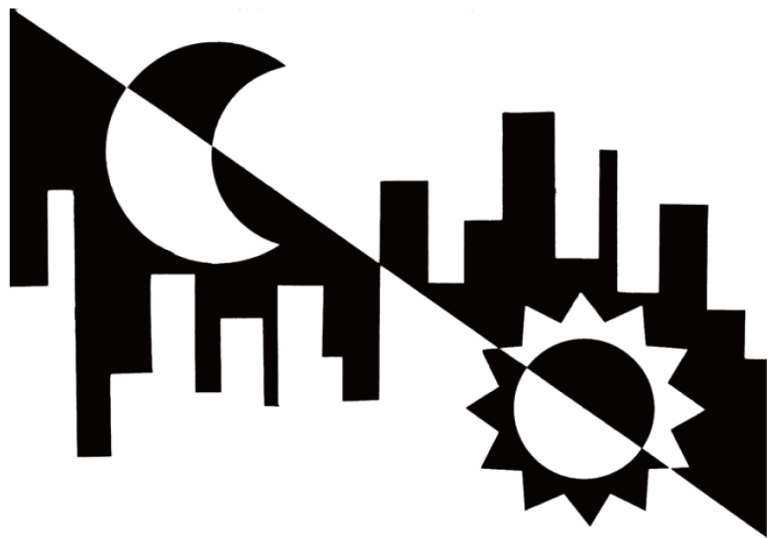

圖1-71 不同的造形要素也能呈現不對稱的平衡

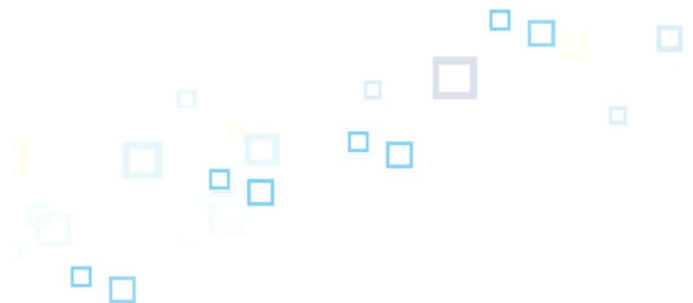
統一

- 1.靜的統一
- 2.動的統一

第二章 造形與文化之關係

- 以**種族性**和**地域性**來說
- **起源**和**目的**是相似的
- 以**中西方**在**造形**及**文化**的觀點來看
- 確實是有很大的**差異性**存在，這些差異性包括了：生活型態、地理環境、宗教信仰、民族文化…等，對造形所產生的影響，這種影響也使得中西方在造形的發展內涵及表達於所創造物品的型式上，也有很大的不同。

-
- 以下我們將針對生活型態、地理環境、宗教信仰、民族文化等方面的差異性來說明。
-

生活文化差異影響造形觀念發展

- 農耕

1. 象形圖形發展、寫真之造形

2. 有秩序的幾何形態、比例大小、畫面分割、結構

- 遊牧

民族文化差異影響造形色彩

- 中華文化：台灣紅
- 西方文化：民族對顏色的喜好反映在國旗少、西方文化一般較喜歡藍色、白色
- 日本文化：日本人喜愛紅、白、藍、橙、黃等
- 宗教信仰影響繪畫、建築之造形風格
- 東方：東方以佛教、道教
- 西方：西臘、羅馬

- 中國造形

大陸型國度：國畫、毛筆。

- 1.直覺化的呈現
- 2.主觀寫意、講求自然

人與自然連結

- 1.對稱形式多
- 2.保守嚴謹、墨守成規、風格樸素、形式固定、保守
- 3.喜好抽象感性的揮灑多於理性規劃
- 4.講究意境詩、情氣韻生動

- 西方造形

外放的海洋型國家

油畫水彩

1.理性化的呈現

2.客觀寫實、合理、表現上較為人工

重理性、輕人情

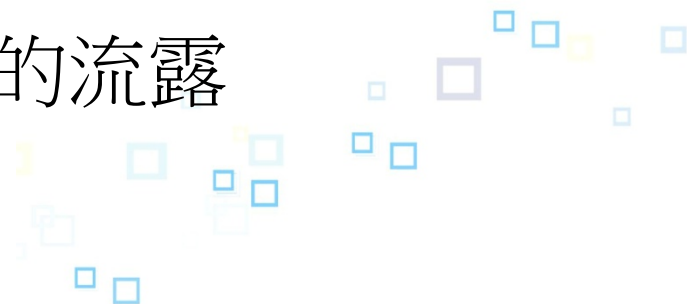
人文主義為中心

1.非對稱形式

2.風格多樣學派林立形式創新

3.喜好合理的美學內涵多於感性的流露

4.造形表型大膽色彩豐富

2-2中華造形文化演進

1.生產所需 2.圖像語意 3.禮儀巫術

石器時代-距今250萬~1萬年前

陶器時代：

1.陶器是用黏土或陶土經捏製成形後燒製而成的器具

2.距今約一萬年前**陶器碎片**

3.最古老陶製容器是**2012年**發現的中國江西省仙人洞文化的陶器罐碎片

20000至19000年

青銅器時代

1. 中國出土最早的青銅器物屬於**甘肅馬家窯文化**
 2. 青銅器時代又稱青銅文明
 3. 鐵器時代-**春秋時代~戰國中期**，遍及當時的**七國地區**，在**農業、手工**佔主要地位
- 東漢時期~取代青銅器(西域、印度)**魏晉南北朝至唐**

在道教方面則以廟宇的建築最具特色，道教寺廟的建築分為南式及北式，南式建築在屋宇上有豐富的雕樑畫棟之特徵，較為小巧精緻；北式建築則沒有雕樑畫棟，但建築物更顯宏偉壯觀。在台灣大甲的鎮瀾宮是典型的道教建築，外觀金壁輝煌、雕琢華麗，鎮瀾宮以吉祥圖案搭配莊嚴

的石雕、精緻的木雕、鮮少的彩繪等裝飾，形成金堆銀砌的知名古廟 [圖2-12～圖2-13]。

造形小博士

位於西拉雅國家風景區內的“玉山寶光聖堂”，是屬於何種宗教之建築？其造形的特色為何？請上網搜尋相關資料後，與老師討論之。

圖2-12 鎮瀾宮是典型的道教建築，外觀金壁輝煌、雕琢華麗（台中大甲鎮瀾宮）

圖2-13 宜蘭三清宮是道教建築其外觀堂構鼎壯、莊嚴富麗

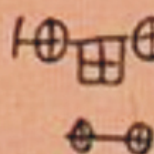
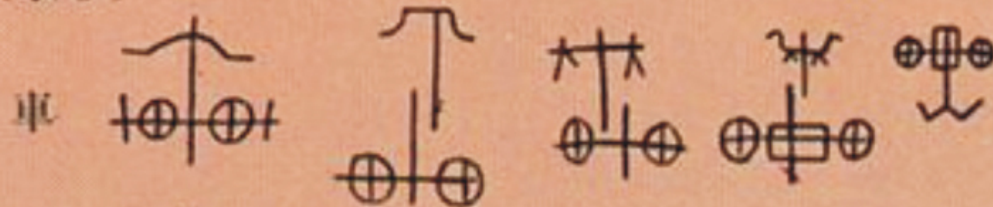
• 黃帝2698~2183BC

1. 倉頡—象形文字

2. 東漢許慎：象形、指事、會意、形聲、轉注、假借。

3. 象形、指事、會意、形聲為造字之法。

〔象形〕

〔指事〕

上

下

〔会意〕

步

降

牧

〔假借〕

来

自

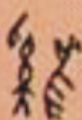

隹

〔形声〕

雞

風

H=R

中華文字造字之法為象形、指事、會意、形聲四個類別，加上轉注、假借形成六書。

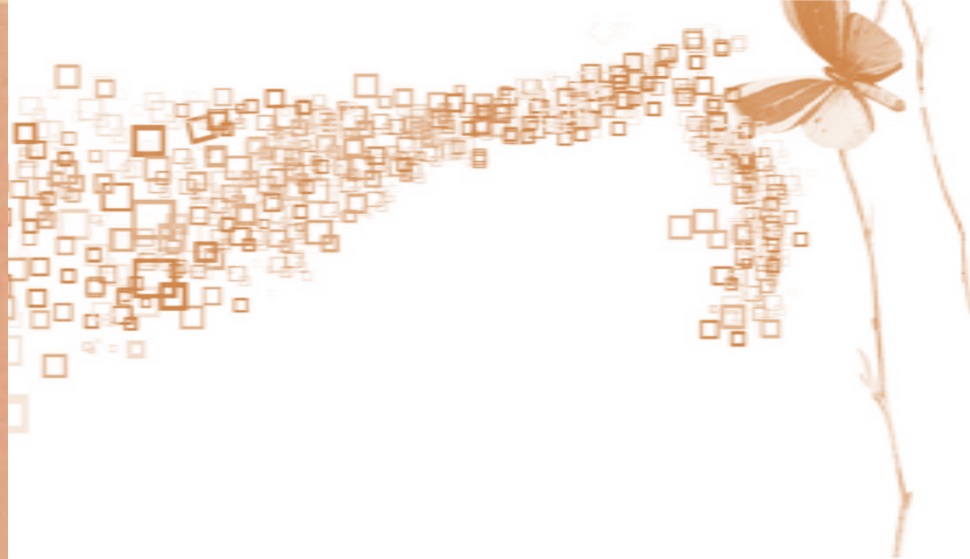
家

兵

中國象形文字之產生是利用圖像的方式造字，為表意文字。

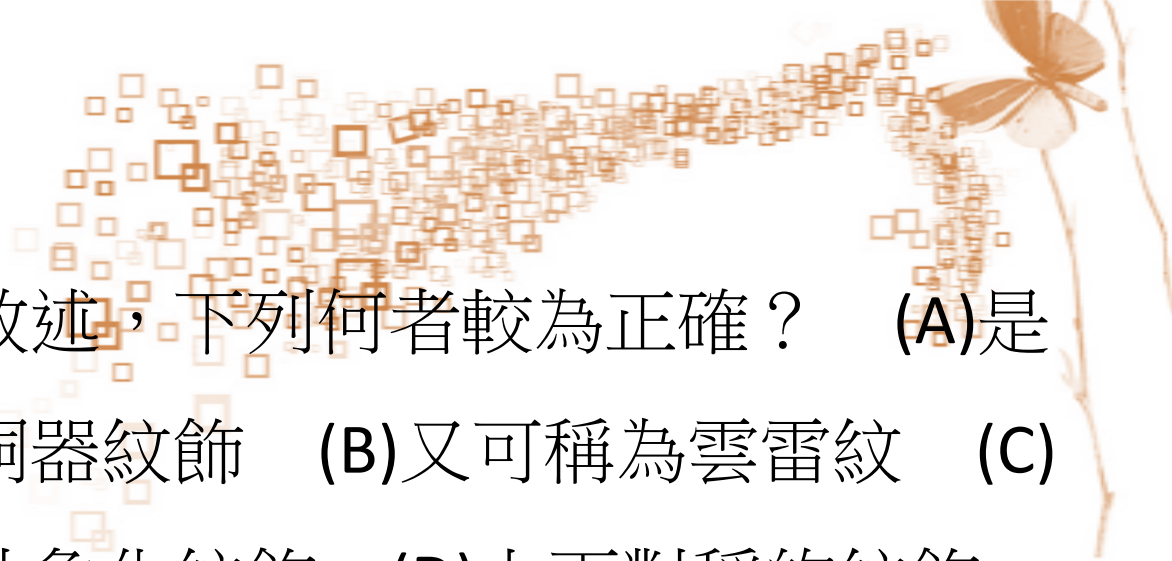

- 夏朝時期（西元前2183年～1751年）
- 「**龍山文化**」是中國新石器時代晚期的文化之一。
- 發明了**磚瓦**，**陶器**與**玉石**甚為流行；**銅器**
取代陶器
- 「**仰韶文化**」也屬於新石器時代的文化，
主要呈現紅色；紅陶器上常彩繪有**幾何型**
圖案或動物型花紋，是仰韶文化最明顯特
徵

- 銘文、雲雷紋、饕餮紋、夔紋等。
- 雲雷紋仍是主要紋飾。

1976 年山東諸城呈子遺址出土之龍山文化的蛋殼高柄杯。

-
- 關於「饕餮紋」的敘述，下列何者較為正確？ (A)是屬於夏朝時代的青銅器紋飾 (B)又可稱為雲雷紋 (C)是一種野獸造形的抽象化紋飾 (D)上下對稱的紋飾。

解：饕餮（𪛗 𪛗 𪛗 𪛗）是傳說中一種形象猙獰、神祕，專門吃人的怪獸。「饕餮紋」屬於商朝青銅器紋飾，又可稱為獸面紋，其造形是抽象化且左右對稱的紋飾。

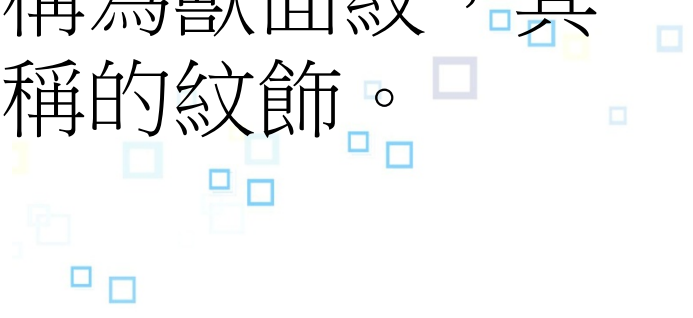

圖2-28 黑陶與玉器是龍山文化最常見的生活用品

圖2-29 仰韶文化的陶器上常彩繪有幾何型圖案或動物型花紋

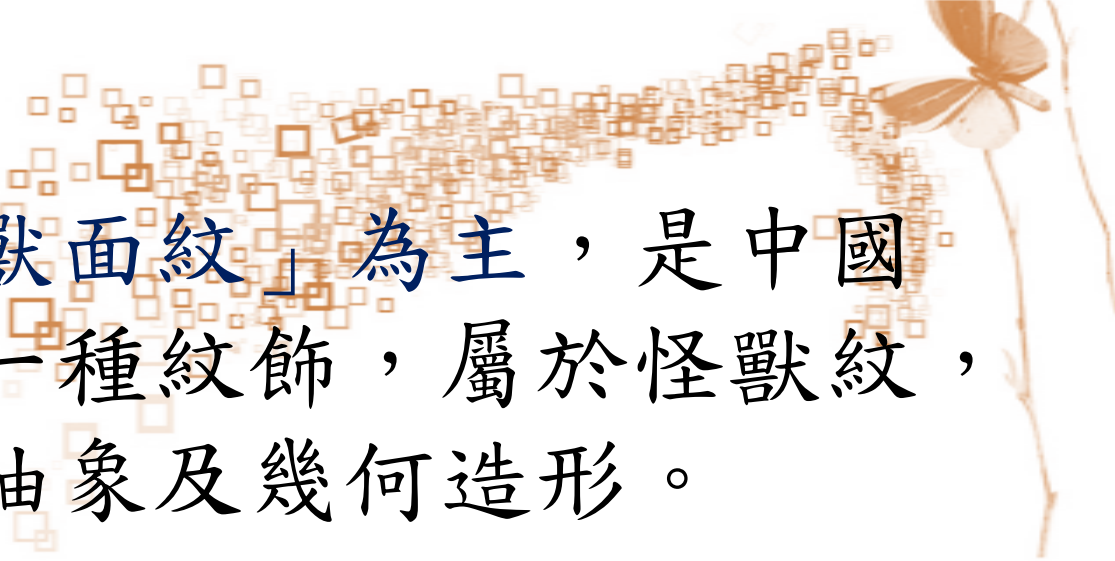
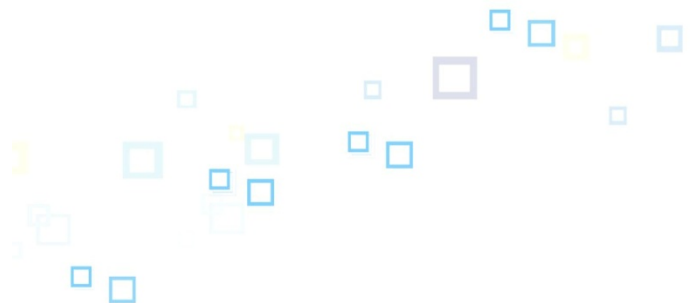

圖2-30 饕餮紋又稱獸面紋，是中國傳統文化中的一種紋飾

圖2-31 雲雷紋出現在新石器時代晚期

- 商朝，青銅器製品更是大放異彩
- 商朝的**青銅器**在世界造形文化史上占有很重要的地位

-
-
- **饕餮紋**又稱「**獸面紋**」為主，是中國傳統文化中的一種紋飾，屬於怪獸紋，具有具象、半抽象及幾何造形。
 - 紅銅加錫而成，色成**灰青色**。
 - 商、周—**甲骨文、金文**

- 周朝時期分**西周與東周**，東周文化出土的文物有：甕、鉢、盃、筒、瓦、板瓦、瓦當等器物。
- 「**象棋**」是在周朝發明的具有特殊造形之美的牌坊也最早出現於此時期。
- 木工、金工、皮革工、染色工、玉工、陶工
- 車輿、宮室、兵器、禮樂器

圖2-32 殷商時期之「人面方文鼎」，其上滿佈紋飾，大量採用浮雕和平雕相結合，相當精美

圖2-33 象棋在周朝時期就已出現

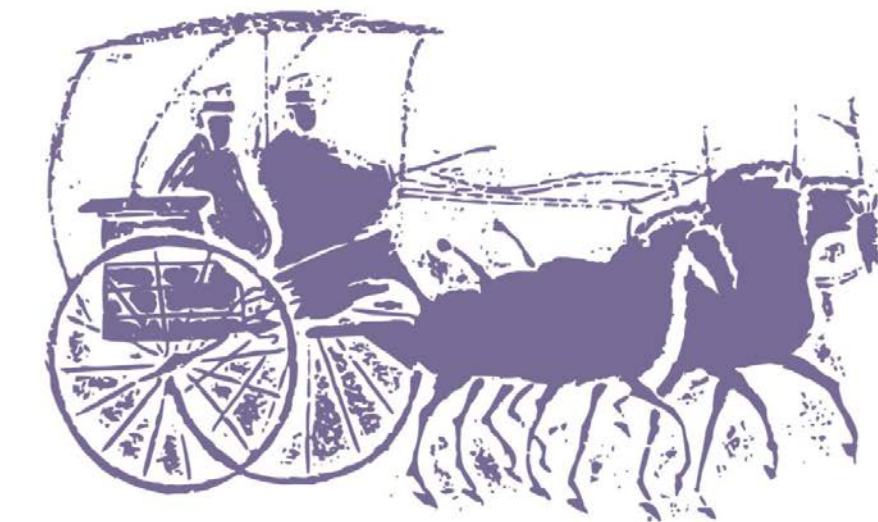

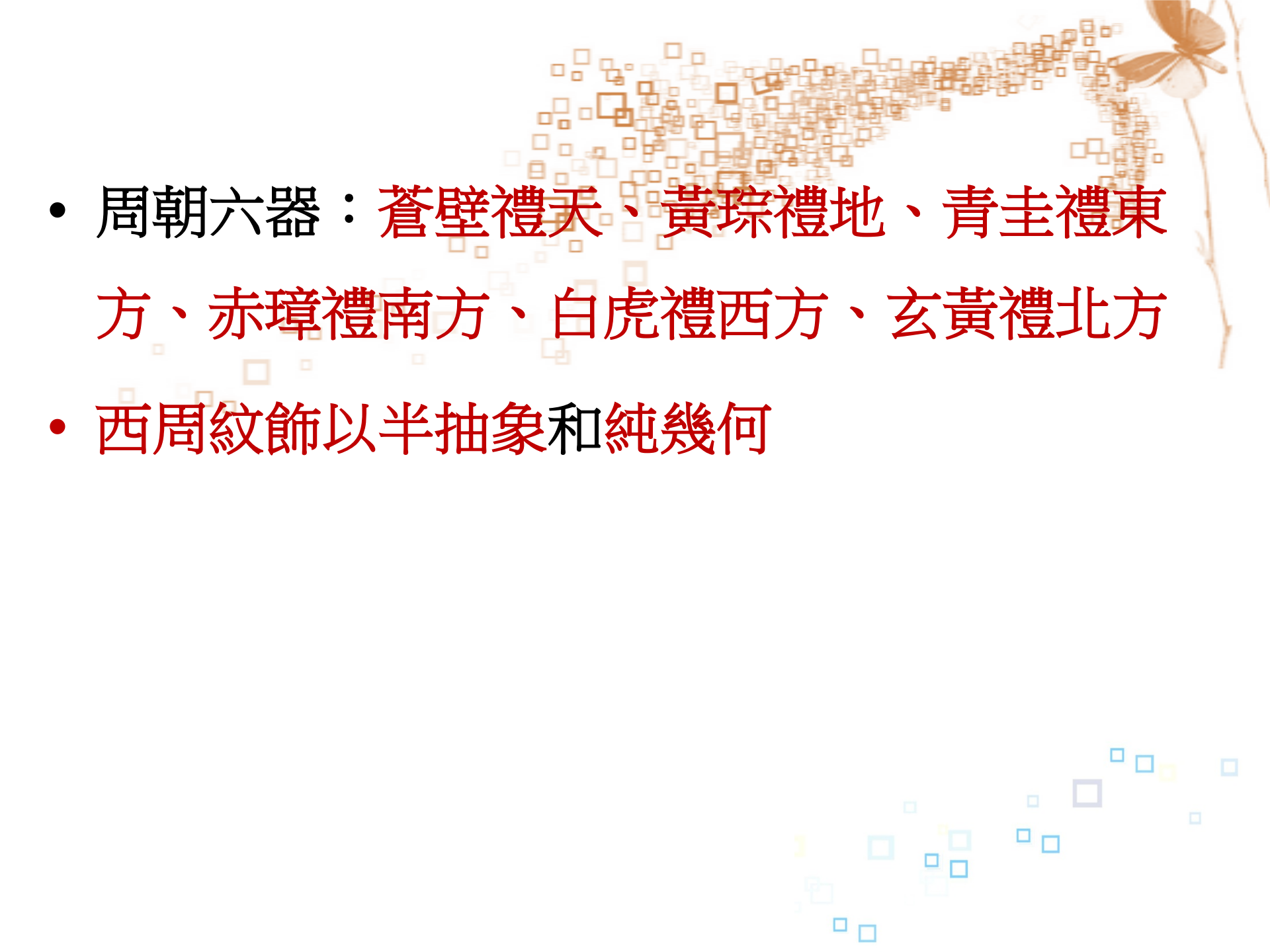
圖2-34 西周文化—車馬圖

圖2-35 河南山彪鎮出土的交龍紋方壺，除了長頸、鼓腹、方形圈足，雙耳獸面帶環的特徵外，其頸部裝飾有曲紋，腹部四面交龍盤繞，蓋壁亦有紋飾。

圖2-36 父癸爵造形有一對傘狀柱，頂部裝飾有渦紋。腹部裝飾獸面紋，環繞一周，上飾有犧首，內有銘文「父癸」二字。

-
- 周朝六器：蒼壁禮天、黃琮禮地、青圭禮東方、赤璋禮南方、白琥禮西方、玄黃禮北方
 - 西周紋飾以半抽象和純幾何

3. 春秋戰國與秦漢時代

- 在平面造形方面，器具上的紋飾由**半抽象**的幾何圖形轉變為較**具有寫實性**的圖紋，這些圖紋記述了當時軍隊征戰及生活**記事**的情形，在色彩應用上也出現了亮麗的顏色。
- 1949年，在長沙城東面的楚墓中發現了「**鳳夔美人帛畫**」，接著1973年於同地，又出土了一件「**人物御龍帛畫**」，是當時平面造形的作品。
- 「**鳳夔美人帛畫**」畫上有一個姿態優美的婦女畫的構思把幻想與現實巧妙的交織在一起

- 畫法用流暢的單線條勾勒為主，以平塗和渲染的「人物御龍帛畫」

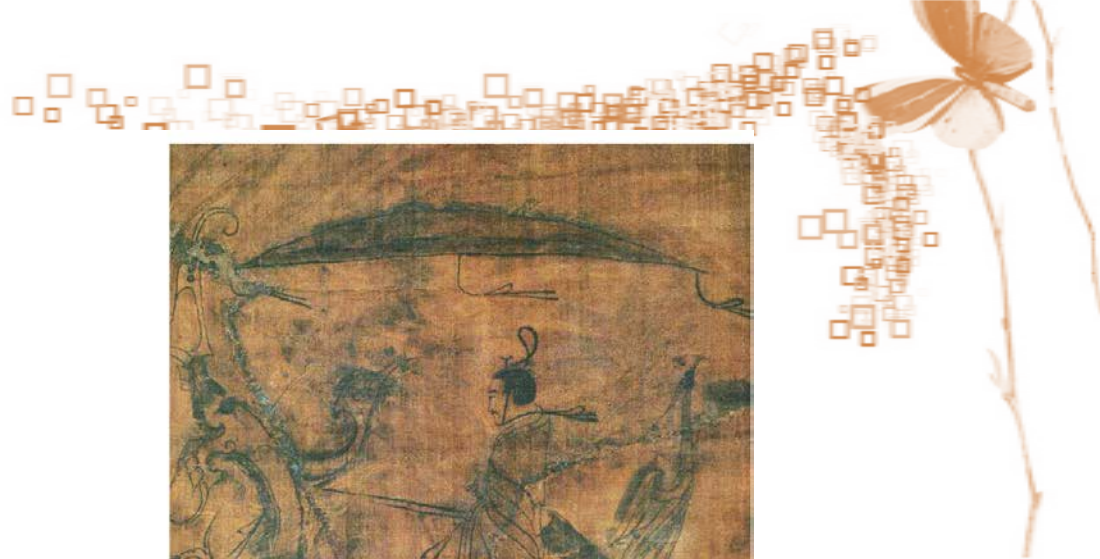
圖2-37 春秋戰國紋飾記述了當時軍隊征戰及生活記事的情形

圖2-38 鳳變美人帛畫

圖2-39 人物御龍帛畫畫法流暢簡潔

- 新產物—**鐵**，農業生產
- 青銅器—鎔鑄、焊接、失臘法和金銀鑲嵌，銅器表面塗金和刻紋，器製作更輕巧，花紋造形轉為細緻
- **魯班**—中國工匠師組
- 春秋—磚~**實心磚**、**空心磚**
- 同時期的「銀首人形燈」活潑生動、華麗、形式較複雜的戰國燈具，實用性與裝飾性作結合的典型文物

秦朝

- 陶俑在春秋戰國出現，秦漢時達到高峰，兵馬俑是中國肖像的典型之作，稱世界八大奇景。
- 造形：理性、寫實的風格
- 秦磚漢瓦
- 阿房宮、萬里長城、車同軌書同文
- 李斯-小篆，程邈-隸書
- 秦-古隸 漢-今隸

4. 魏晉南北朝與隋唐時代

- **玄學**與空談來填補空虛的心靈，此時也正是大量佛教文物輸入中國的時期，很多佛教文物、造像藝術、佛寺建築的迅速發展，
- **行書**—**王羲之**，
- **北—魏碑石刻書法**
- **山水畫**
- 受印度、中亞、波斯。
- **顧愷之**的「女史箴圖」用以勸世箴言最為世人所稱頌，圖中人物線條圓轉，後人稱之為「春蠶吐絲」，又叫「**高古游絲描**」，繪畫技法受**篆書**影響頗大

隋唐時期是中國歷史的盛世時代

- 唐代的「貞觀之治」與「開元盛世」
- 開啟了**文化藝術**的輝煌年代。
- **石窟壁畫、佛塔、寺廟**之建築造形外
- **皇宮與民間建築**均融入了**印度文化**，
- 長安城的「**大雁塔**」，此塔有七層，四面均有**磚拱門**，塔頂呈**寶瓶狀**，造形**雄偉渾厚**，表現了中國建築文化的精髓。
- **唐三彩陶器**最能呈現盛唐社會
- 釉色通常有**黃、綠、赭、褐、白、藍**等幾種，稱「三」為多之意，故稱「**三彩**」。

圖 2-37(b) 唐朝最負盛名之唐三彩。

宋、元時代

- 宋、元時代（西元960年～1368年）
宋朝的繪畫藝術最為盛行，例如張澤端的「清明上河圖」描繪了清明時節
- 北宋京城汴梁及汴河兩岸的繁華及熱鬧的景象和優美的自然風光。

• 梁楷的「潑墨仙人」，最早的一幅潑墨寫意人物畫。使用粗獷豪放的大筆觸，匆匆幾筆，就勾繪出了一個人物酣醉淋漓的可愛形貌。

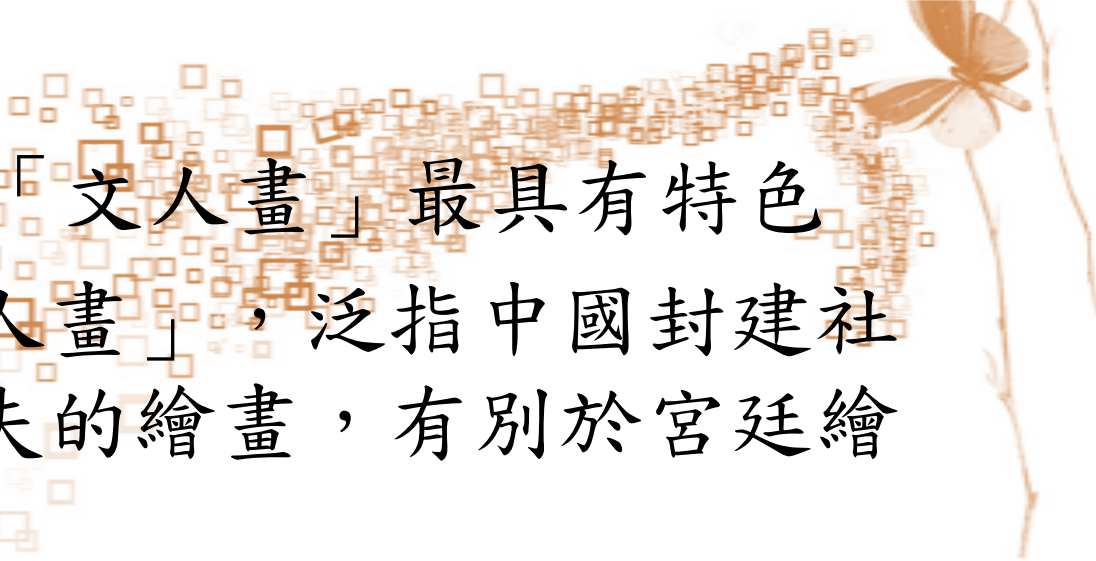
• 梁楷擅長減筆人物畫，南宋寧宗時代著名作品一潑墨仙人圖（國立故宮博物院藏）。

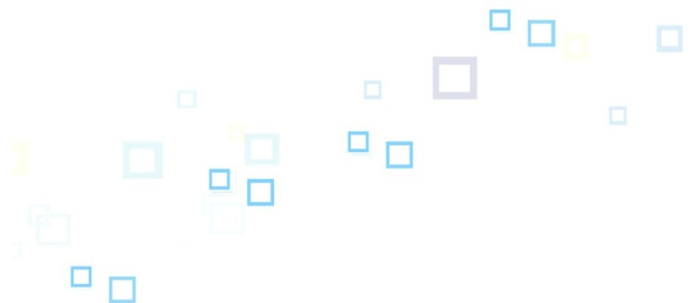
- 宋朝陶瓷技術也極為成熟
- 五大名窯是汝窯、官窯、鈞窯、哥窯、定窯。
汝窯造型秀美，釉面蘊潤，蘊含高雅素淨的豐韻而獨具風采、質地細膩、圖案優美
- 宮廷生活用以官窯為主，胎薄質細，工精質高。
- 定窯的釉色泛黃呈牙色，裝飾技法有淺劃、深刻、模印等，題材豐富。
- 畫風技法靈巧熟練，線條流暢，作品生動活潑，以嬰兒枕最為有名。

蓮花式溫碗為汝窯之精品（國立故宮博物院藏）。

元朝時期的藝術以「文人畫」最具有特色

- 文人畫亦稱「士人畫」，泛指中國封建社會中文人、士大夫的繪畫，有別於宮廷繪畫和民間繪畫。
 - 其中倪瓚的山水畫作，描繪太湖風光，構思奇特，畫作以簡單的筆畫線條勾勒出枯冷的小樹、潔淨的岩石，展現出一片荒涼寂靜的風景，給人以耐人尋味的野趣。
-

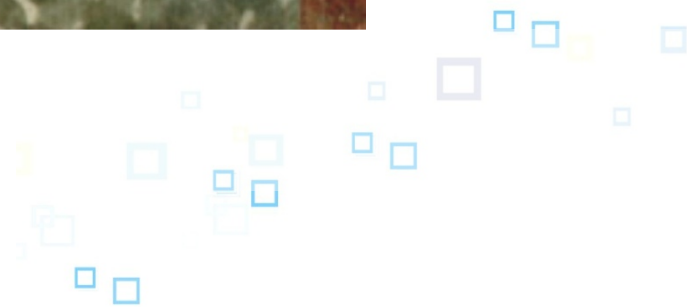
(二)元朝時代(西元1279~1368年)

藝術顯著的特點是「文人畫」的興起

- 繪畫重視主觀意趣和筆墨風格的表現，詩書畫進一步滲透結合。
- 文人士大夫的繪畫在元代繪畫發展中已躍居重要地位。**黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙**為元代山水四大家。**水墨梅竹畫**則以**柯九思、王冕**為代表。

竹譜冊(1350)，吳鎮(1280~1354)的畫作代表
(國立故宮博物院藏)。

建築：

- **妙應寺**的**白塔**更有其獨特的造形風格，銅製塔頂呈金色與白色塔身形成對比，外表觀之崇高聖潔，全塔比例均勻壯觀，氣勢雄渾。

明、清時代

- 明朝時期更加廣泛成熟
- 平面造形的書法及國畫藝術
- 如：銅器、玉器、瓷器、家具等等。
- 具質樸素雅之美。
- 在瓷器方面，則有以青花彩瓷與鬥彩瓷器為主流之藝術品。

•明式家具更是中外聞名，其造形簡潔、線條優雅、色澤勻稱

圖2-60 明式家具呈現出質樸素雅之美

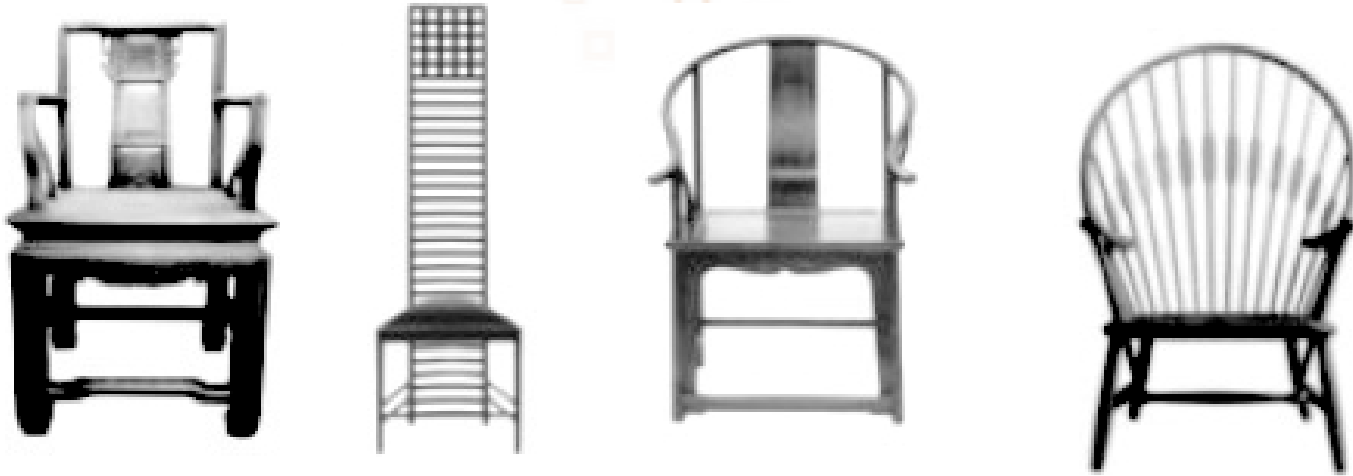

圖2-61 明代青花彩瓷，質地細膩、光彩奪目

明式傢俱（黃梨花木，北京故宮藏）。

5. 下列座椅何者較屬於典型的明式傢具風格？

- (A)此件椅子華麗厚重，講究製作技巧，具清代裝飾風格。
- (B)是1902年由麥金塔（Charles Rennie Mackintosh）所設計的高背椅。
- (C)此件椅子具**明式傢具**的風格，這類風格造形簡潔、比例均勻，具有素雅質樸之美，曾影響十八世紀歐洲的傢具製作；甚至現今仍非常流行。
- (D)為現代北歐風格休閒椅。

瓷器方面，青花彩瓷是主流，並影響到歐洲的德夫特燒；而鬥彩瓷器則具有創意。

成化鬥彩雞缸盃（1465~1487，國立故宮博物院藏）。

-
-
- 在建築方面
 - **北京紫禁城**為代表作
 - 城內宮殿建築佈局沿中軸線向東西兩側展開
 - **紅牆黃瓦，畫棟雕樑**，金碧輝煌的特色，在華麗之中不失其莊重，是中國古代建築造形藝術之精華。

建築方面，北京之紫禁城為其代表，紫禁城規制宏偉，布局嚴整，建築精美，富麗華貴，收藏有許多的稀世文物，是我國古代建築、藝術、造形文化之精華。

-
- 清朝建築以北京城為首
 - 在紫禁城周圍興建了天壇與祈年殿
 - 現存的北京**天壇建築**群便是壇廟建築中的傑作，是中國現存最大的一處壇廟建築。
 - 天壇位於北京城區南部，始建於明永樂十八年（西元1420年），佔地約二百七十公頃，是明、清兩代帝王於孟春祈穀、夏至祈雨、冬至祈天的地方。
 - 在江南則以蘇州庭園獨領風騷。
-

於清朝經過重新整建之祈年殿。

傳教士郎世寧代表作—八駿圖（國立故宮博物院藏）。

在繪畫方面

- 則有一些西洋畫家引入了**西方的明暗、透視畫法**，**融合中西的新畫風**，深受清朝皇帝的喜愛，其中以郎世寧（Giuseppe Castiglione，意大利人）的「**八駿圖**」最具代表性，
- **郎世寧**以**西方寫生**的技法，畫宮廷中的建築、犬、馬、花鳥
- 以**文藝復興時期**精密的解剖學和透視法技巧，準確地捕抓物象的真實性，獲得帝王貴族的愛好。

台灣的造形發展

- 民國時代與台灣的造形發展，清末民初時期，中國內憂外患，外有蘇聯與日本強權的侵略，內有國共兩黨的鬥爭
- 尤其清末八國聯軍火燒圓明園，將中國的珍稀寶物搶掠一空流落海外；再加上對日抗戰不少文化瑰寶毀於戰火，所幸中國有五千年的歷史文化，大部分的國寶仍被保存下來。

- 臺灣立體造形之雕塑作品以黃土水、陳夏雨、楊英風、朱銘等為代表。楊英風大師以不鏽鋼材質，表現雕塑之美感聞名國際。

楊英風雕塑作品—鳳凰來儀(原作1970 東京萬博會的「鳳凰」材料為鋼鐵，底色五彩油漆表面加大紅色噴漆，目前臺北市中山北路臺北銀行前的為不鏽鋼複製品)。

臺北國際金融101大樓
(2003)，高度超過450公尺，為
臺灣之最高層建築之代表。

其造形為竹子節節高升的
外形，以中式建築的「斗」，
倒過來堆置的效果，賦予摩天
大樓東方意象，被視為建築美
學上的一大成就。

臺北 101 大樓為臺灣第一高樓。

圖2-70 泰雅紋面藝術及排灣族琉璃珠是典型的台灣原住民的造形藝術

圖2-71 屏東舊好茶部落魯凱族的石板屋造形質樸簡潔，冬暖夏涼，具實際的住屋機能

圖2-72 達悟族的拼板舟，色彩艷麗、造型優美

2-3西方造形文化演進

- 石器時代20000~10000B.C.
- 新石器時代5000B.C.—巨石文化
- 埃及造形文化與古代近東文化
- 埃及3200~333B.C.
- 正面法則
- 平面造形上，對於人和動物的描寫，採用正面與側面表現，即「觀念的形象」。

立體造形部分，側重**頭部**、**腿腳**的雕鑿加工，為了滿足實感要求，雕像採用**著色法**，其姿勢皆保持**垂直**。另外為了襯托主題，雕像中的隨從人員，在比例上特別縮小。

- 建築部分，主要是墳墓和神廟。
- 金字塔是帝王的墳墓，其造形的演進是平頂石墓→階梯式金字塔→方錐形大金字塔。紅、黃、藍

- 底格里斯河和幼發拉底河流域，成就了「美索不達米亞」文化
- 早期蘇美人創造楔形文字，發明泥磚，蓋白廟，此地曾先後建立了三大帝國：古巴比倫帝國、亞述大帝國、新巴比倫王國。
- 強調國王的權威和尊榮。
- 雕像之特色皆以概念化造形，強調眼睛，簡化身體和臉部，形體的概念以圓柱和圓錐為主，不同於以立方體為主的埃及雕刻。

- 垂死的獅子，亞述帝國的浮雕其寫實技巧提高，形象準確生動（850B.C.，大英博物館藏）。
- 漢摩拉比法典，有太陽神和漢摩拉比之浮雕像（1760B.C.）。

圖2-85 勞孔父子雕刻像，像中人物的表情十分傳神

由三位來自於羅德島的雕刻家

圖2-86 希臘古瓶上的繪畫，人物造形表情相當生動

二、希臘、羅馬造形文化（西元前700～西元500年）

其造形文化的發展有三個特點：

1. 讚美人性與注重情趣。
2. 強調理想化的模擬自然。
3. 在和諧與理想的理念下，不斷超越使藝術風格自然演變。

- 古希臘造形藝術的代表是**建築**、**雕刻**、**繪畫**，其皆以**神殿**為中心
- 公共建築，如劇場、競技場等。

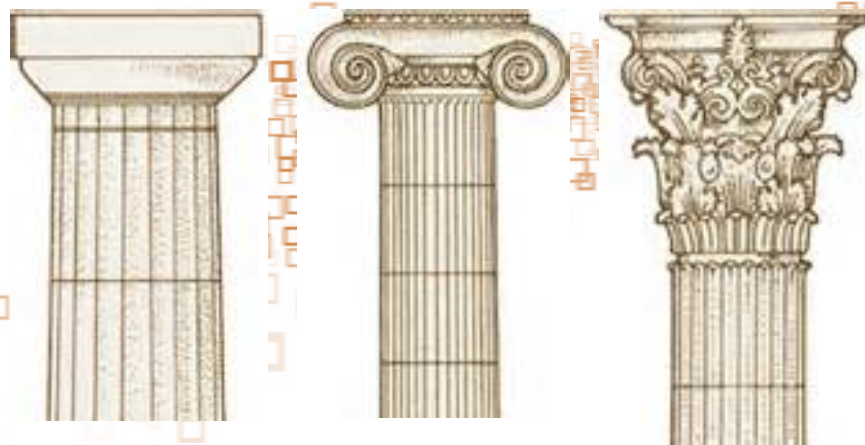

- 末期的希臘化時代，則寫實的傾向越發明顯。
- 建築是羅馬造形文化的主流，比如萬神殿、圓劇場、大會堂、大浴場等雄壯的建築
- 雕刻與繪畫亦有很好的表現。

•勝利女神像，雖頭已斷裂但仍為著衣女雕像最傑出作品，現為巴黎羅浮宮的鎮宮三寶之一(羅浮三寶：勝利女神像、維納斯、蒙娜麗莎)。

- 多利亞式
- 愛奧尼亞式
- 科林斯式

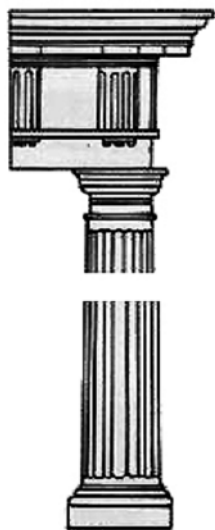
- **希臘雕刻**分三個時期：

(1)古拙時期：古拙時期的微笑。

(2)古典時期：對人體美和動態美；比例的準則

(3)希臘化時期：傾向寫實、現實化...等

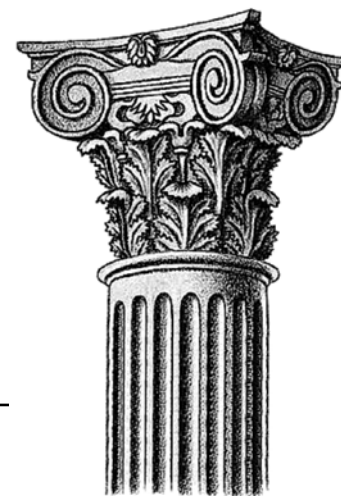
羅馬人發展出的三種建築柱式

羅馬多利克柱
式
(Roman
Doric Order)

羅馬複合式柱
式
(Roman
Composite
Order)

羅馬托次坎柱
式
(Roman
Tuscan Order)

圖片來源：http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/th9_1000/index.html

三、中世紀造形文化之基督教、拜占庭、羅馬式造形文化 (西元500~1400年)

- 在建築表現上，拜占庭建築之中心結構是**主穹窿**，其控制整個建築，用不同形式與輔助拱結合，創造出豐富的空間。
- 羅馬式教堂造形，則以厚重堅實的石造牆壁、高大的塔樓、**半圓形拱穹**結構為主要特徵。

圖2-83 羅馬競技場是羅馬文化的精神象徵

圖2-84 「萬神廟」是古羅馬時期重要的建築

•中世紀：500~1400

早期基督教30~313

- 早期基督教藝術—羅馬地下幕窟中的繪畫。

- 西元313年君士坦丁頒布

拜占庭(東羅馬)330~1453—**聖索菲亞大教堂**

- 羅馬帝國的君士坦丁大帝—信奉基督教
- 基圓頂
- 鑲嵌壁畫

圖2-93 聖索菲亞教堂位於土耳其伊斯坦堡，
是世界有名的五大圓頂建築之一

羅馬式1050~1200

- 10th奧圖大帝
- 羅馬士教堂
- 石材
- 外壁半圓扇型的門楣上
- 比薩斜塔、比薩教堂

圖 2-75 義大利**比薩大教堂**建於1063年，是羅馬式教堂的代表。

其建築特色有厚實的**石牆**、**狹小的窗戶**、**半圓形拱門**，門框上部以**圓拱環裝飾**，整體表現出飽滿的力度和敦實厚重平穩之感。

圖 2-80 法國莫瓦賽克
(Moissac)
聖彼得教堂，先知立像
(1115~1135)。

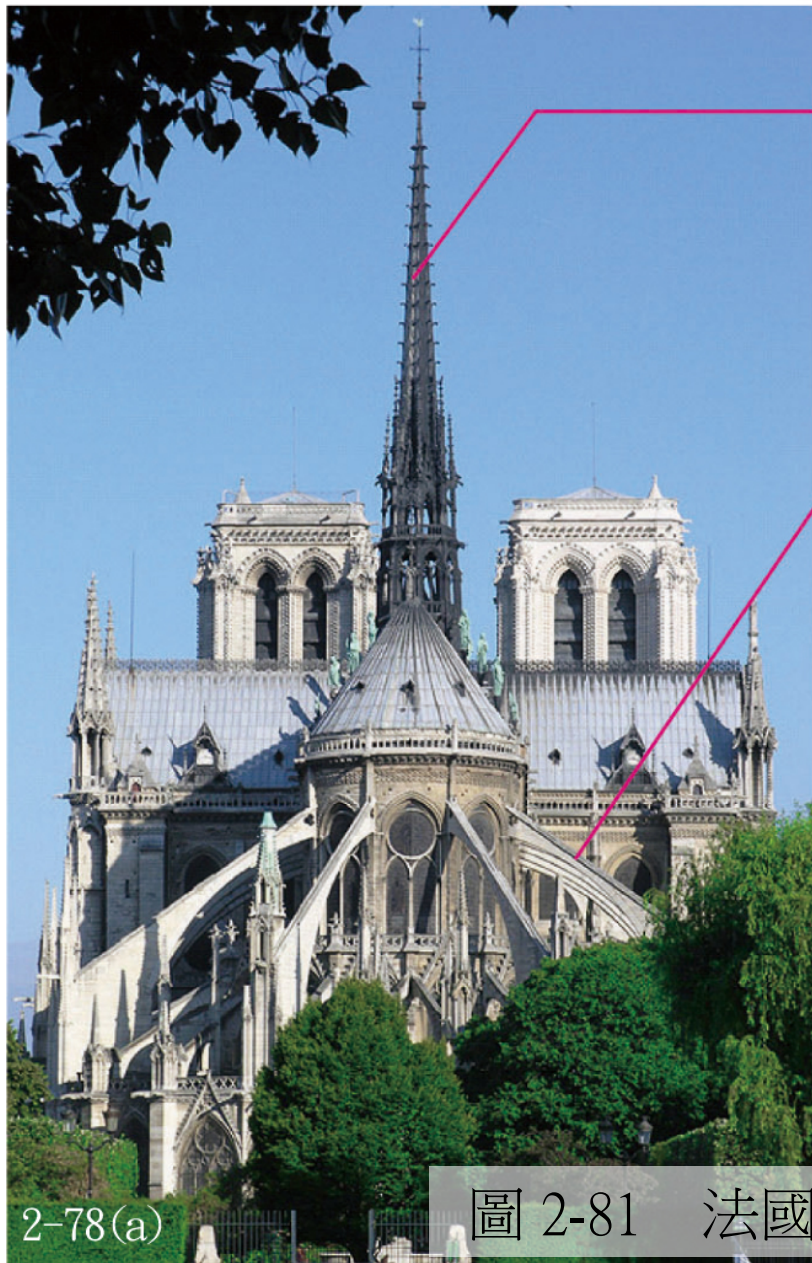
中世紀500~1400

• 哥德造形文化（西元1400~1500年）

建築造形方面：1. 哥德式教堂以尖、高（**高聳**）、直（**垂直、對稱**）的造形著稱

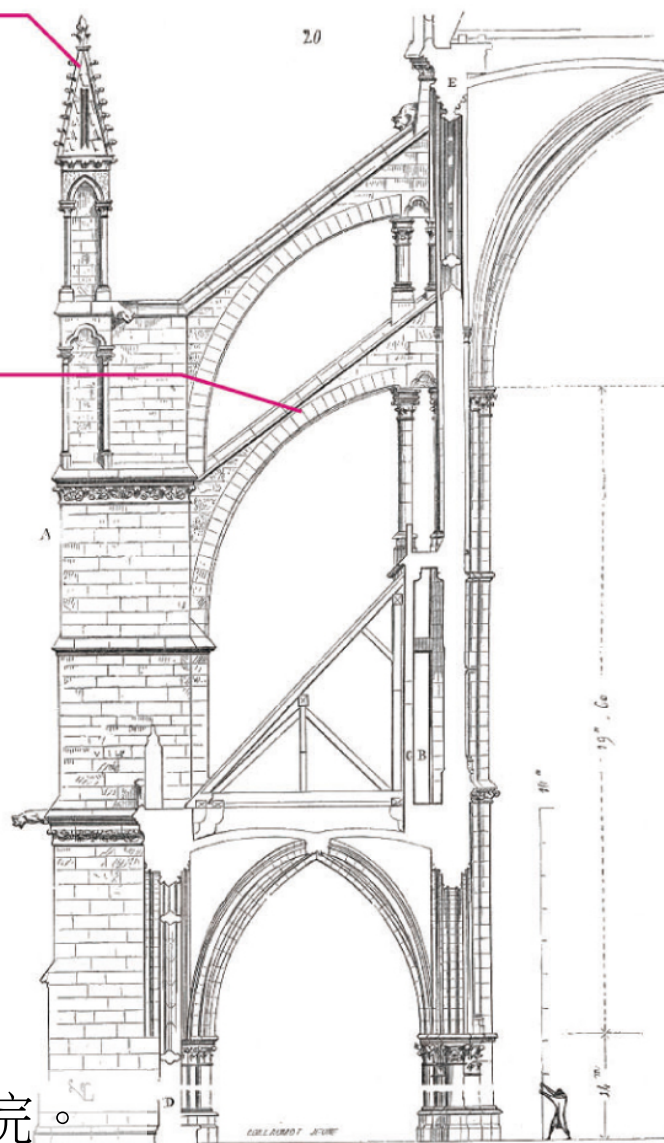
2. 運用交叉**肋拱穹窿**、高扶壁、飛扶壁，暗示接近天國的信念。**3. 飛扶壁 4. 尖頂拱**

雕刻方面：同建築特色，人物造形以修長的形體著稱。

尖、高、直

飛扶壁

2-78(a)

圖 2-81 法國巴黎的聖母院。

文藝復興時期(十五~十七世紀初期)

- 文藝復興之父——畫家**喬托**~**透視法則**、**明暗對照**

- **建築家——布魯內列斯基、雕刻——唐那太羅**

- **達文西、米開朗基羅、拉斐爾**

- 文藝復興的影響：

1. 開始注重科學觀念，注意在人的經驗上發掘自然，因此個人天才得以自由發揮。

2. 造形藝術上最大的成就是唯美主義戰勝禁慾主義。

3. 重視古典藝術精神，重新採用古希臘羅馬的藝術形式。

4. 運用科學的透視技法，再現具有三度空間的實體的形狀，並善用解剖學表現真實的人體結構。

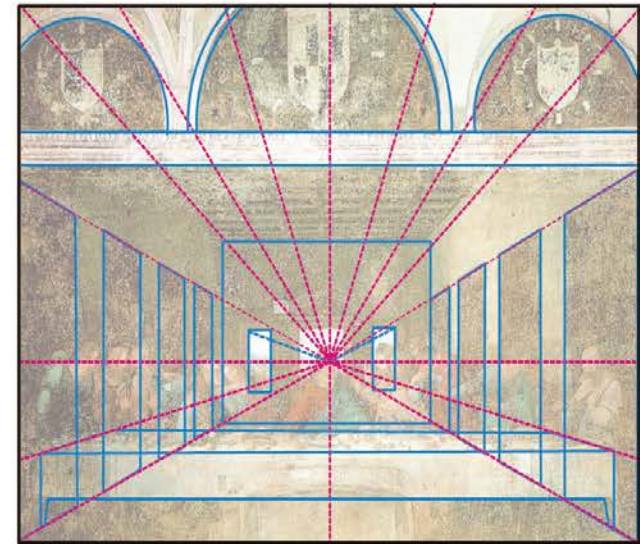
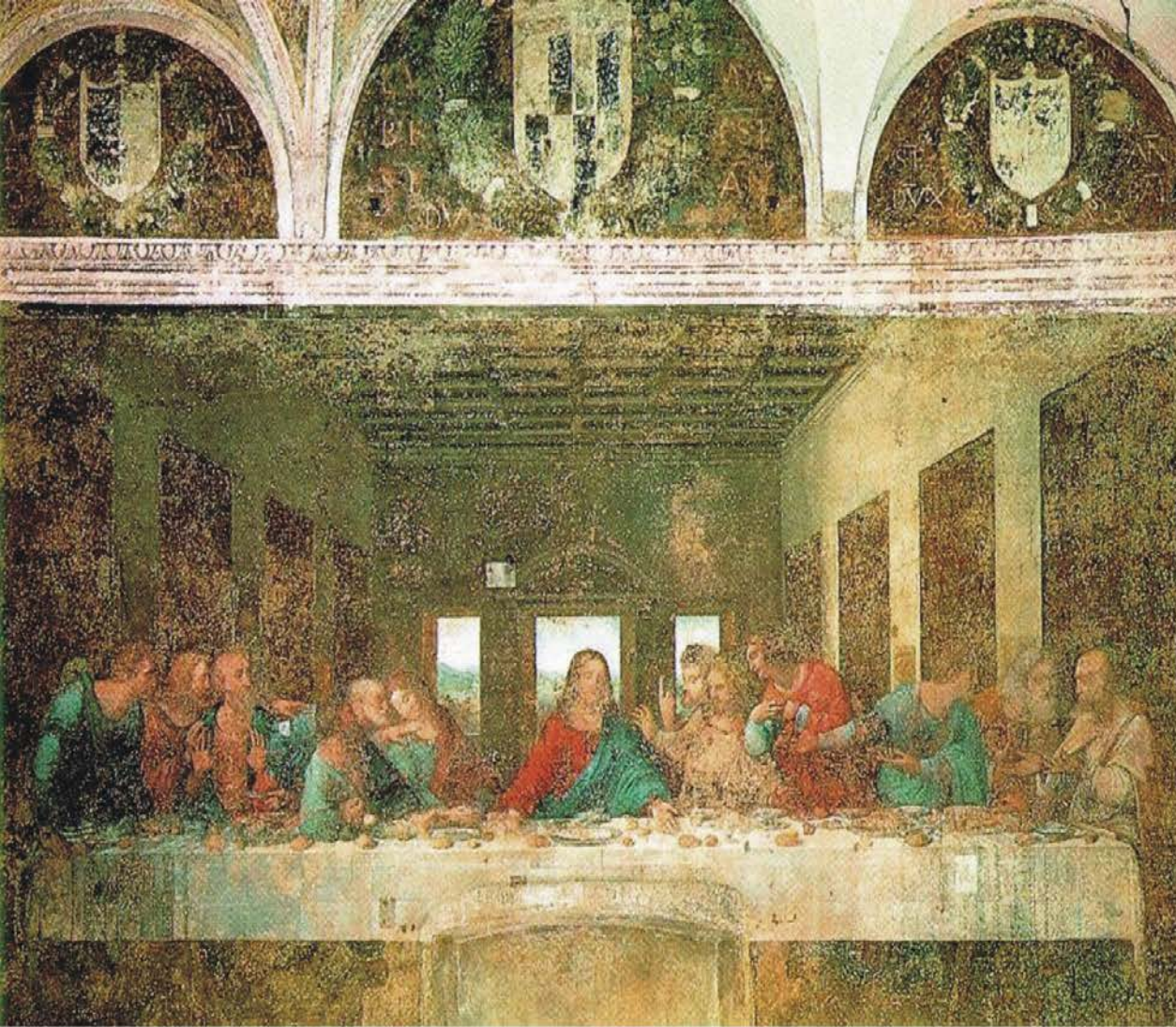
布魯內列斯基
(Brunelleschi,
1377~1446) 的設
計作品佛羅倫斯
的佛羅倫斯大教
堂圓頂 (1418~
1436)。

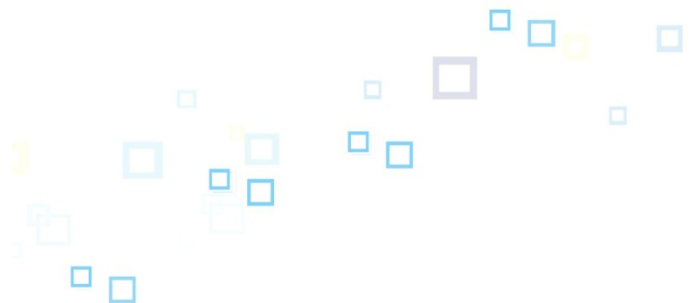
文藝復興鼎盛期中心在
羅馬，三個最重要的藝術家
都來自佛羅倫斯：達文西、
米開朗基羅、拉斐爾。

大衛像
文藝復興時代米開朗基羅
的傑作

達文西之名作—最後的晚餐（1495~1498）。畫面採用了左右對稱的一點透視，視點（消失點）落在中央耶穌的頭部，十二個門徒分列兩側，形成穩重而賓主分明的架構。

-
-
- 建築以**均衡與對稱**為原則
 - 法國-混合歌德式風格
 - 英國的家具造形~**表現簡潔、實用性**
 - **法蘭德斯、義大利、法國是歐洲蕾絲生產中心；幾何圖形，輕快、典雅**

巴洛克、洛可可時期

(一)巴洛克時期

(十七世紀中葉～十八世紀中葉)

巴洛克藝術（Baroque art）是十七世紀歐洲的造形藝術風格，初發源於十七世紀的羅馬，巴洛克藝術一反文藝復興藝術的平靜和克制，而表現為**戲劇性、豪華與誇張**。

不過巴洛克不抱持複雜化和公式化的矯飾主義，而是主張較不複雜、偏向寫實，發展出更令人激賞的風格。

建築造形方面利用規則的**波浪狀曲線**和**反曲線**的形式賦予建築元素以動感的理念，是所有巴洛克藝術最重要的特徵。

法國巴黎凡爾賽宮華麗輝煌達於極致（1669~1685）。

圖 2-96 西班牙委拉斯貴茲（Velazquez, 1599~1660）之代表作—內廷供奉的宮女們（1656，西班牙馬德里普拉多美術館藏）。

(二)洛可可時期

(十七世紀中葉～十八世紀中葉)

- 洛可可藝術 (Rococo art) 是法國十八世紀的藝術樣式，發端於**路易十四**（西元1643～1715年）時代晚期
- 流行於路易十五（西元1715～1774年）時代，風格纖巧、精美、浮華、繁瑣，又稱「**路易十五式**」。
- *Rocaille* 是一種混合貝殼與小石子製成的室內裝飾物，而*coquilles*則是貝殼。洛可可後來被新古典主義取代。

曲線趣味，常用 C 形、
S 形、漩渦形等曲線為
造形的裝飾效果。

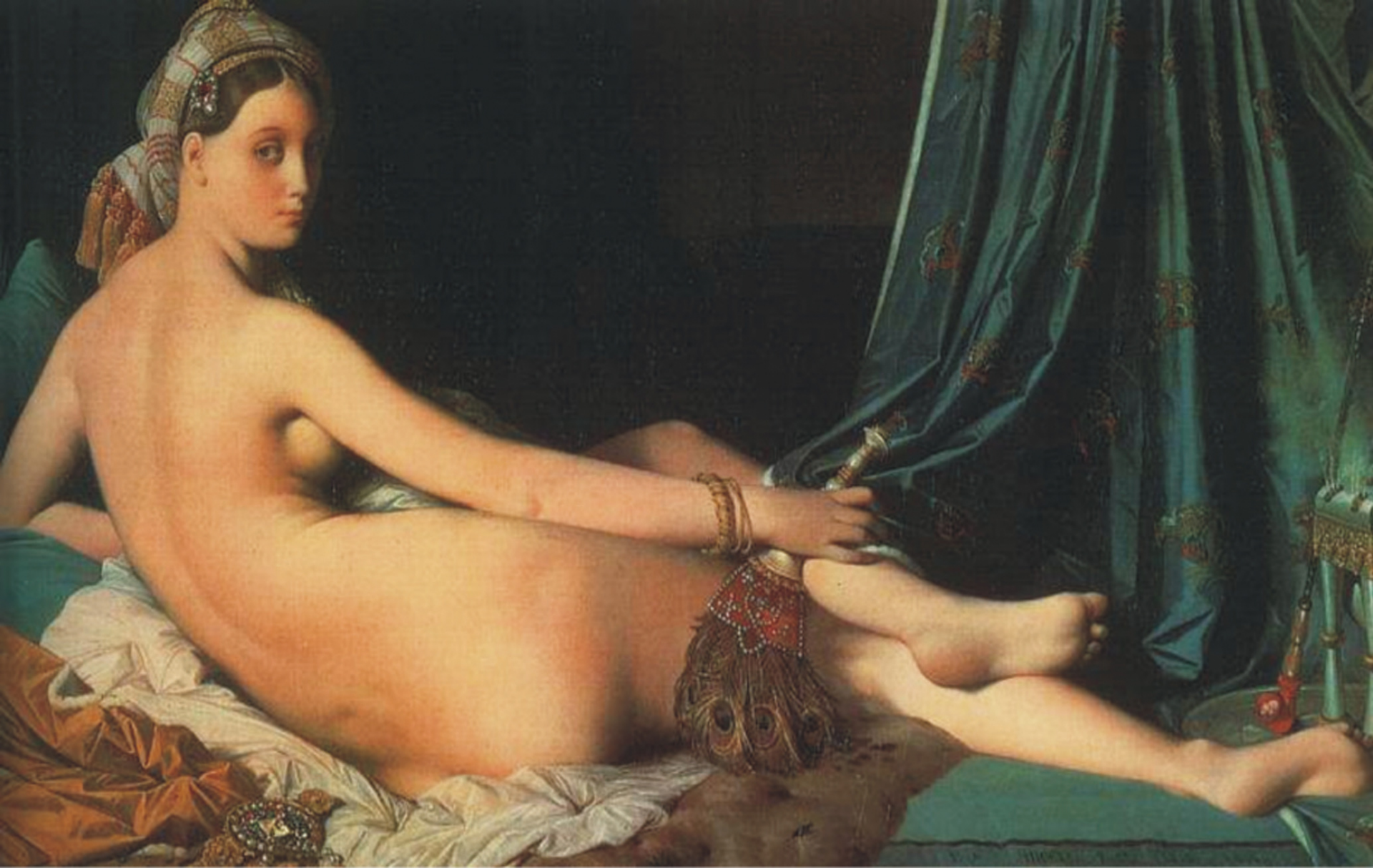
構圖**非對稱法則**，而是
帶有輕快、優雅的運動
感。色澤柔和、豔麗，
崇尚自然。

弗拉哥納爾—閱讀的少女（1776，
華盛頓國家美術館藏）。

新古典、浪漫主義（十八世紀後葉～十九世紀初）

- 新古典主義是一種新的復古運動，希望以重振古希臘、古羅馬的藝術為信念。
- 在平面造形表現之代表人物有安格爾、大衛。
- 雕刻之代表人物有法國的胡洞及卡諾瓦。建築方面，法國的蘇弗洛所建的「巴黎萬神廟」。

安格爾—土耳其宮女（1814，巴黎羅浮宮藏）。

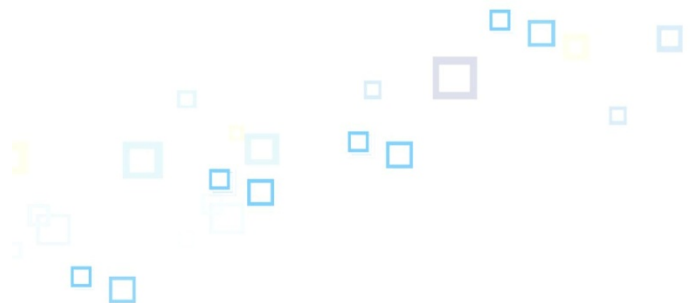

卡諾瓦—丘比特與普緒喀（
1787~1793，巴黎羅浮宮藏）

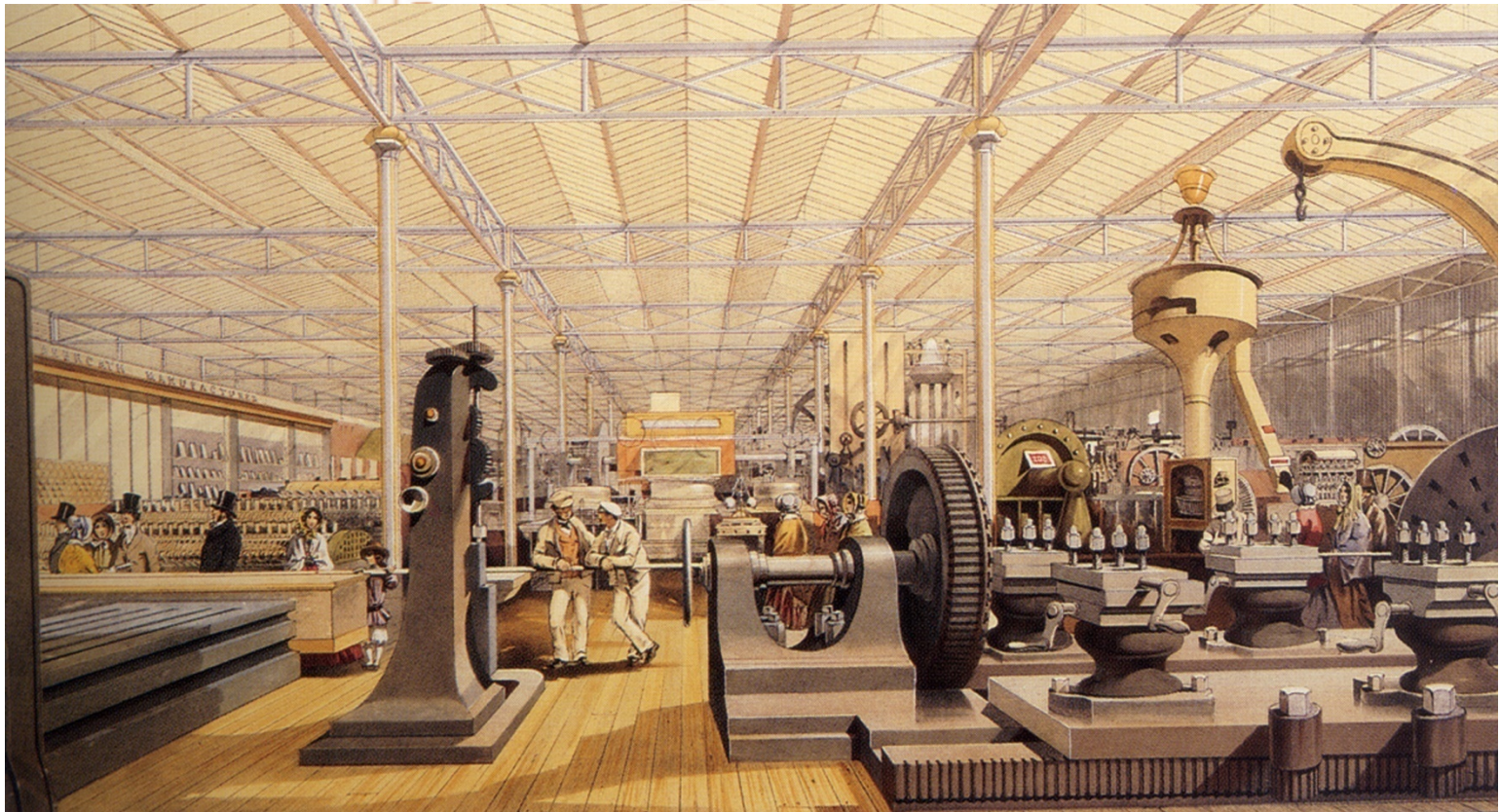
。

• 十九世紀混亂時期

- 十九世紀初，工業革命的結果，以機械大量生產出來的粗糙產品，取代了昔日精美手工藝品。造形風格在各地相互摹仿，東西雙方也相互引渡，呈現一片混亂的局面。
 - 英國產業革命（西元1770~1825年）使得機械大力運作，帶動了速度化大量生產的事實，徹底的影響了歐洲社會結構的變化。
-

•由於量產的需要，機械開始作用，科學技術與造形藝術分道揚鑣，優秀的老師傅之手工藝被遺棄，粗糙的機械產品取代了中古時代精美之手工藝品。

2-4 現代造形文化體系

(一)美術工藝運動-適合目的而設計(西元1850~1914年)

(一)背景

西元1851年英國於倫敦舉辦世界博覽會，會中以鋼架和玻璃所構成的「水晶宮」(Crystal Palace)展示館裡，展示了各式各樣機器與機器製作的粗糙的產品，引起了威廉・莫里斯和約翰拉斯金的關心。

- 但產品的粗糙以及缺乏時代性的造形，使人類的生活、大大的貶值，因而發動了所謂「**美術工藝運動**」（Art and Craft Movement）。

（二）理念與特色

1. 強調**手工藝**，**反對機械化**的生產。
2. 主張設計上的誠實、誠懇，反對設計上的譁眾取寵、華而不實。

3. 提倡**哥德式**風格，**講究簡單、樸實無華、良好功能**。

4. 裝飾上推崇**自然主義**、東方裝飾和東方術的特點，反對矯揉造作的維多利亞風格。

5. 忠於自然

(三)代表人物

- 威廉·莫里斯、約翰拉斯金、菲利普·韋伯等人。

(四) 影響

- 威廉·莫里斯強調設計是為千千萬萬的人服務的，設計工作必須是集體的活動，而不是個體勞動。這些原則都在後來的現代主義設計中得到發揚光大。
- 由於莫里斯自行設立莫里斯公司(Morris & Co.)，英國有不少年輕的設計家仿效他的方式，組織自己的設計事務所，稱之為「行會」(guild)，從而開始了一個真正的設計運動，歷史上稱為「美術工藝運動」。

美術工藝運動雖把工藝提昇到藝術的領域，但**拒絕**導入機械化生產反對機械和工業化之觀念，終會被時代所淘汰。

也因為美術工藝運動的產生，使造形設計進入一個新的里程。

威廉·莫里斯—莨苳葉瓷磚版（1876，173×101 公分）。

圖 2-113(a) 威廉·莫里斯設計之壁紙。

二、新藝術—幽暗頹廢的線條

(西元1880～1910年)

(一)背景與影響

工業革命後，出現新材料、新技術及新的表現方式，這些式樣常取**自大自然**，如蔓草、花卉、鳥獸、藤鞭等。

(二)新藝術名稱由來

- 新藝術運動流行於西元1890～1910年間，以**比利時和法國**為中心，**自然植物形狀**為基礎，創作出**流暢性的自由曲線**造形，廣泛地在歐美造成國際流行。
- 這種以感性的**有機曲線與非對稱架構**為特徵的裝飾風格叫「**新藝術運動**」(Art Nouveau)。

(三)助長新藝術的原因

1. 對機械製品的粗陋感到厭惡。
2. 攝影術的出現。
3. 以日常生活作為藝術的對象物。
4. 日本浮世繪的影響。
5. 居爾特人的手抄本。

(四)代表人物

- 海克多·奎馬德、羅特列克、慕夏、西班牙建築師高第等。

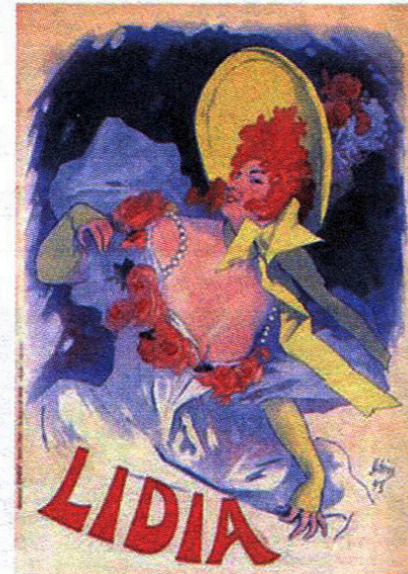
(二)新藝術在各國的發展

1. 法國

從傳統的藝術式樣中尋求靈感，並以植物形態為素材發展出自己獨特的美學造形。

•**奎馬德**—法國巴黎地鐵站出口設計，是最典型的新藝術風格（1900）。

2. 比利時：荷塔的室內設計。

3. 德國：新藝術一直到西元
1897年才蓬勃發展，青年雜誌(Die Jugend) 在德國創刊，
新藝術以此雜誌為中心展開。

• 塔塞旅館運用**曲線裝飾**與建築物的功能作完美的結合，至今仍是新藝術建築設計的經典代表之一。

4. 西班牙

西班牙以安東尼·
高第 (Antoni Gaudi,
1852~1926) 為新藝
術代表人物，

- 位於西班牙巴塞隆納建築師高第作品一奎爾公園，其利用馬賽克磁磚拼貼，形成特殊效果。

5. 美國

新藝術之代表人物為路易斯·康福特·蒂芬尼（Louis Comfor Tiffany, 1848~1933）。

6. 奧地利

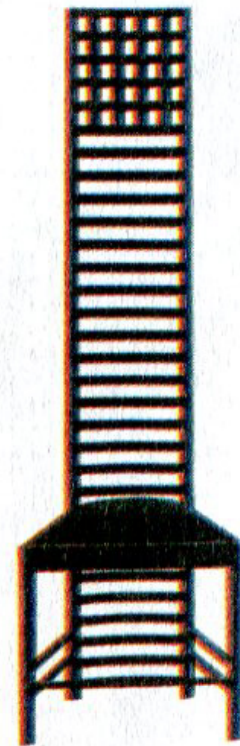
奧地利分離派又稱**維也納分離派**（1897~1920），其成員中早期作品傾向新藝術，在1900年後漸漸轉向直線美學風格和幾何造型。

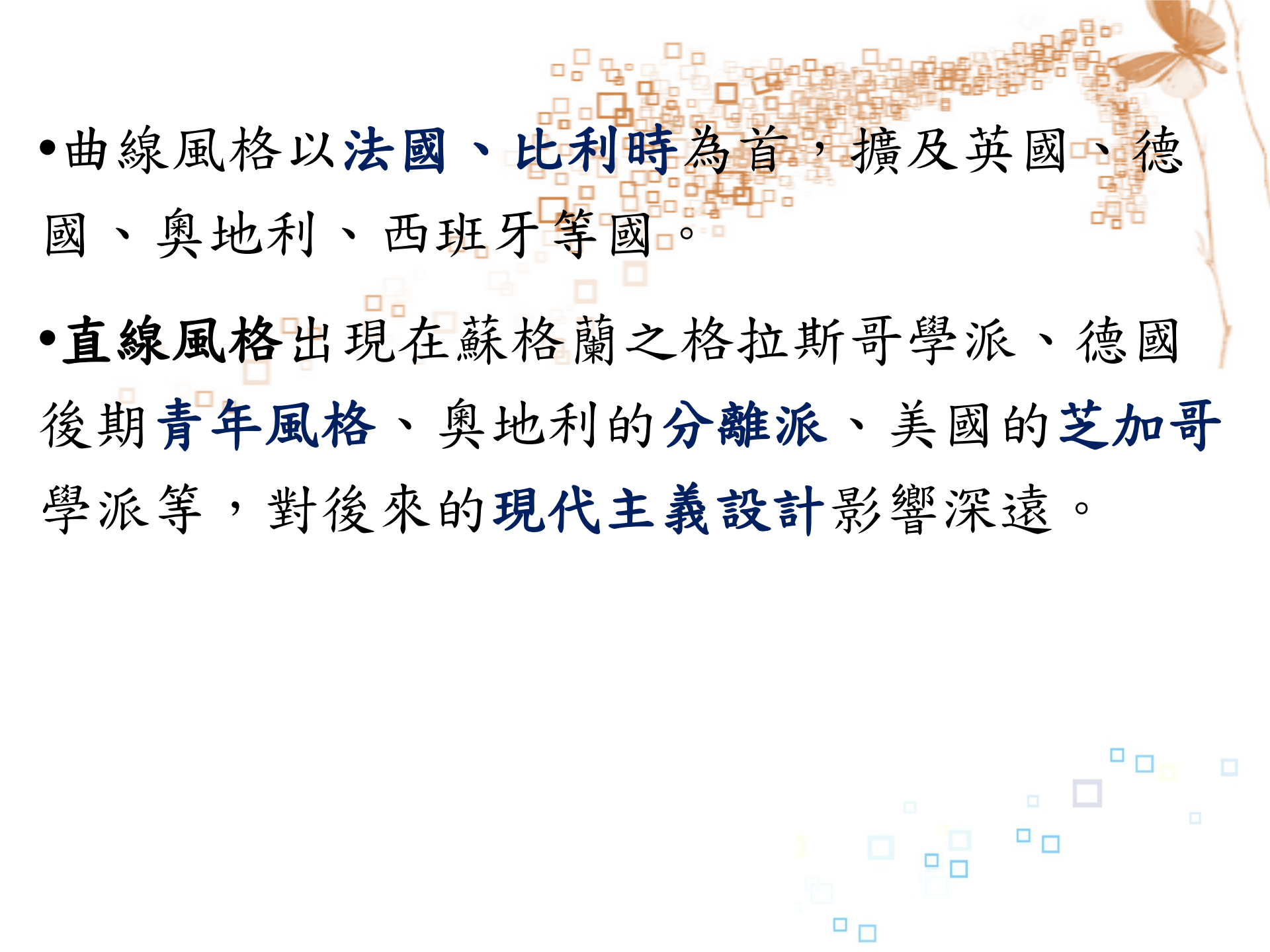
7. 蘇格蘭

麥金塔（Charles Rennie Mackintosh）及格拉斯哥四人設計集團。

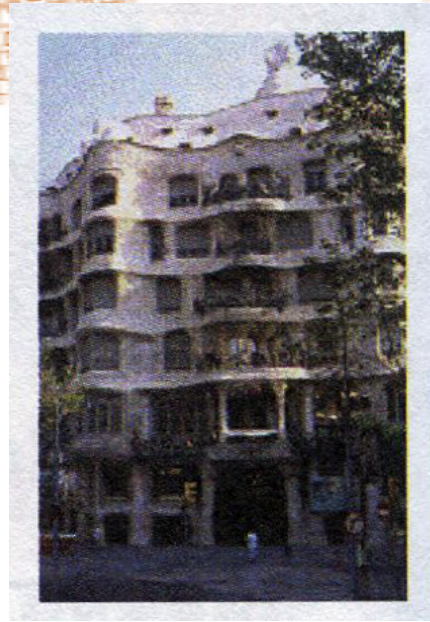
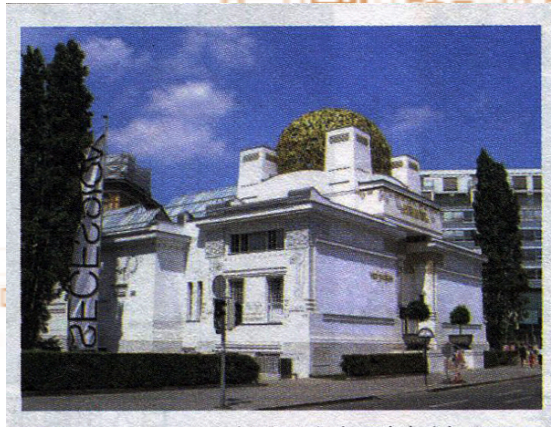
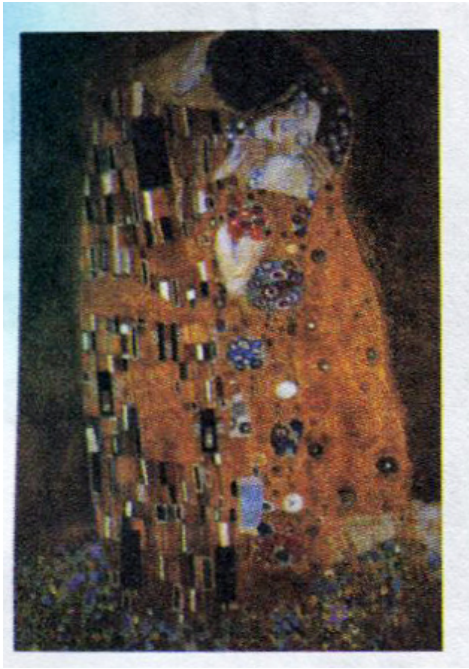
PHILIP KURDO, ANBA
BILLY, TOMMY, ANTHONY, ANTON

•曲線風格以**法國、比利時**為首，擴及英國、德國、奧地利、西班牙等國。

•**直線風格**出現在蘇格蘭之格拉斯哥學派、德國後期**青年風格**、奧地利的**分離派**、美國的**芝加哥學派**等，對後來的**現代主義設計**影響深遠。

三、機械美學時代： 現代主義設計的萌起（西元1900～1933年）

（三）德國工作聯盟DWB接受機械生產，邁向 標準化（西元1907～1933年）

1. 背景：慕特修斯於西元 1896～1903 年在英國期間受韋伯及安奈斯裏・倭西的影響，於西元1907年宣布成立德國工作聯盟DWB。

2. 理念宗旨：**慕特修斯**提倡工業產品應推行「**標準化**」。

3. DWB的貢獻

(1) 以**集團方式**改善品質。

(2) 接受**機械生產**。

(3) 說明降低生活品質的並非機械，而是人們 缺乏正確使用機械的功能。

(4) **機械大量生產必須規格化**。

(5) 自工業革命後的設計思考新主張「質的提升」。

4. **DWB**對歐洲各國造形設計的影響

(1) 西元1910年**奧地利**成立OWB。

(2) 西元1913年**瑞士**成立SWB。

(3) 西元1910~1917年**瑞典**的工藝協會邁向工作聯盟化。

(4) 西元1915年**英國**成立工業設計協會DIA。

(5) DWB 促成**德國**境內各美術學校先後成立手工藝工作室，並在工藝學校內設立美術教授。

(6) DWB 成立後約西元1920年，因**慕特修斯**所倡導的**新藝術**影響，遂產生一支反抗**表現派**風格的繪畫流派，強調**真實性與客觀性**，稱為**新即物主義**。

• 巴赫倫斯設計的 AEG 托貝納工廠（柏林，1908~1909）。

巴赫倫斯為 AEG 公司設計之產品（1907）。

(五)構成主義—創造單純的畫面(西1917~1922年)

1. 背景

- 構成主義受到立體派及義大利的未來主義的影響，此名稱源於西元1922年，意思是所有的藝術家都該到工廠裡去，在工廠裡才可能造就真實的生命個體。

2. 造形特色

構成主義的設計特質通常以「幾何形」、「結構形」、「抽象形」、「邏輯性或秩序性」，以創造單純的幾何形象的構成，描繪純粹理智的畫面為主。

3. 影響

塔特林等人發起，尋求空間動態韻律與不規則的視覺藝術作品。

•構成主義之父**塔特林**由鋼骨和鋼索製成的斜螺旋體第三世界國際紀念碑作品模型（該作品計劃一直未能實現）。

(六)風格派—簡單的立體主義造形，中性的色彩，冷漠而理性（西元1917～1931年）

1. 背景：

建築師**都斯伯格**（Doesburg）與荷蘭畫家**蒙德里安**（Piet Mondrian）、**李特維德**（Gerrit T. Rietveld）於西元1917～1928年出版了**風格雜誌**（**De Stijl**），以提倡其理念，主張**純抽象和純樸**，外形上縮減到幾何形狀，用色只使用**紅、黃、藍、黑灰白**的原色。

2. 造形特色

(1)創作上偏重**理性**，將個人情感抽離，純粹幾何的抽象作品。

(2)將**自然**的現象以**規律幾何**的方式還原成最簡單的造形。

(3)運用**垂直水平線條**和**色彩鮮明**的大色塊(紅、黃、藍)。

(4)構圖中**最忌對稱**，是以色彩、比例等來平衡圖面。

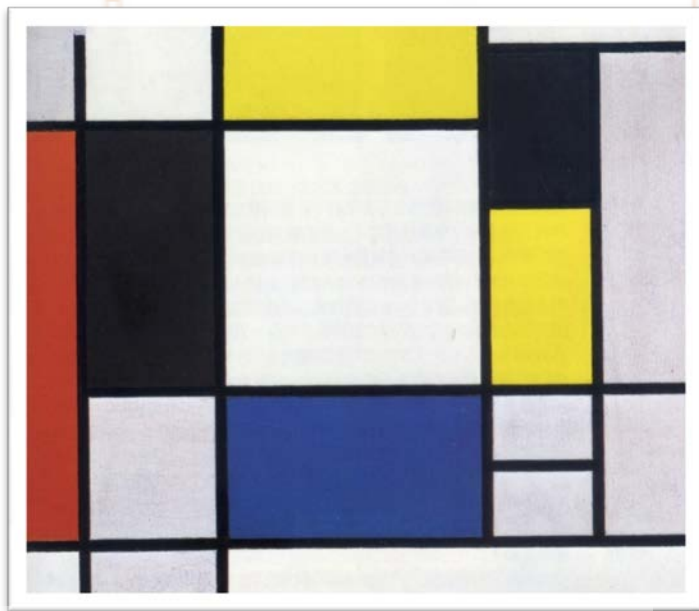
3. 代表人物：

• 蒙德里安、都斯伯格、建築師李特維德、歐德、
畫家及雕刻家凡頓格勒。

4. 影響：

• 風格派存在的時間短暫，隨著都斯伯格於西元
1931年的逝世而解散。風格派運動對包浩斯及世
界設計風格產生了直接或間接的影響。

- 其中繪畫方面就是蒙德里安的紅黃藍之一系列作品；
- 建築方面：將風格派的特色發揮到淋漓盡致的有李特維德的許瑞德住宅、歐德的De Unie咖啡館。

- 蒙德里安利用水平、垂直分割所創作的作品—紅黃藍（1920）。

- 李特維德設計之許瑞德住宅。

(七)包浩斯—現代設計教育的孕育搖籃 (Bauhaus) 西元 1919~1933 年

1. 背景：

- 格羅佩斯 (Walter Gropius) 於西元1919年擔任威瑪 (Weimar) 市立美術院和市立工藝學校校長，後來兩校合併更名為Bauhaus。
- 學校特色：施行**藝術與工藝技能合一的教育**制度，以達到**純藝術與實用藝術**領域的密切合作。

時期	年代(西元)	校長
威瑪 (Weimar) 時期	1919~ 1925 年	格羅佩斯 (Walter Gropius) 時期
德紹 (Dessau) 時期 (狄索時期)	1925~ 1932 年	西元 1928 年梅耶 (Hannes Meyer) 接任第二任校長
柏林時期 (租用了一間 舊電話工廠 作為臨時校舍)	1932~ 1933 年	西元 1930 年 8 月密斯·凡 得洛 (Mies Van Der Rohe) 接任第三任校長，曾提出 「少些即是多些 (less is more) 理念，影響深遠。

2. 理念與特色：

包浩斯思想，是現代設計思想的根源；包浩斯運動，是現代設計運動的發軔。

- 他們以「人」為本位的設計哲學，強調「設計的目的是人，而不是產品」，實為現代環境設計指出正確的方向。

3. 影響：

(1)包浩斯一切造形設計均應以**人為本位**之觀念影響**美國、英國、日本**之設計理念，加速了現代設計運動的實踐。

(2)包浩斯主張**藝術與技術產業相結合**的學制改變了原有習慣，而將建築科系與設計科系設立於工學院，實現藝術與技術合一理念。

(3)將**機械**做為創作工具，研究**大量生產**的可行性。

- (4) 提出**集體創作**之教育思潮。
- (5) 「**追求以理性**」為基礎的造形方法，反對浪漫、無計畫的造形行為。
- (6) **強調機能性**造形設計的思想。
- (7) 推廣造形設計的**標準化與規格化**。

•包浩斯第一次展覽之明信片設計。

Signet nach Entwurf
von Henry van de Velde
1907-1915

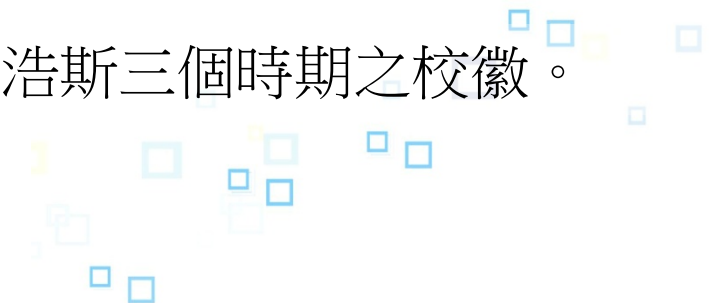
Signet nach Entwurf
von Oskar Schlemmer
1921-1925

Signet 1925-1930

•包浩斯三個時期之校徽。

八、超現實主義

(Surrealism, 西元 1924~1930)

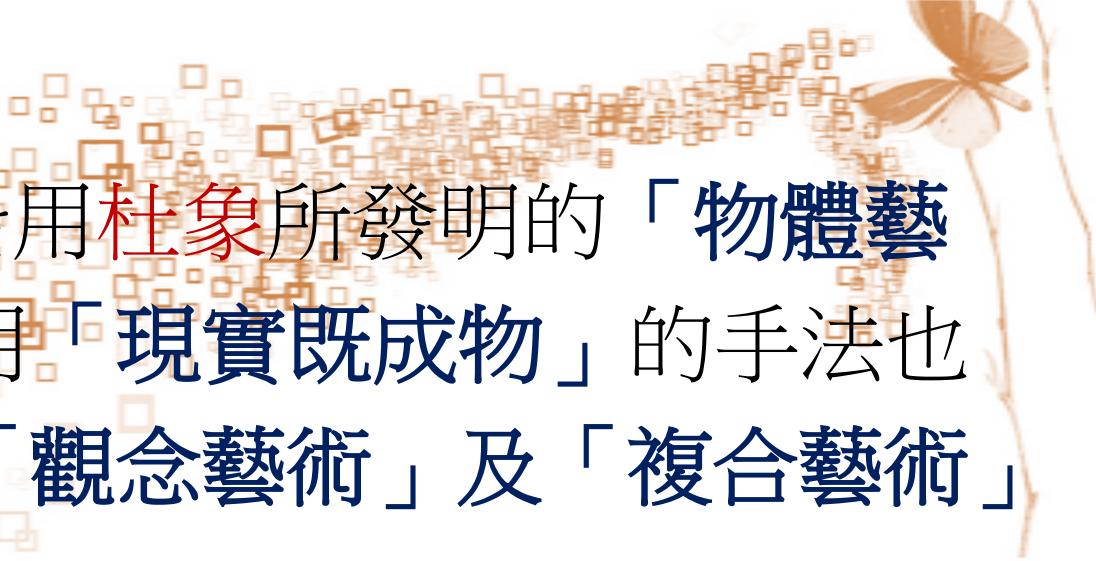
(一)源起背景

1920 年興起於法國，受到**弗洛伊德**（Sigmund Freud, 1856~1939）「夢的解析」一書影響，人們開始對潛意識的神秘性感到好奇，把現實觀念與本能、潛意識和夢的經驗相揉合，以達到一種超現實的情境。

(二)造形特色

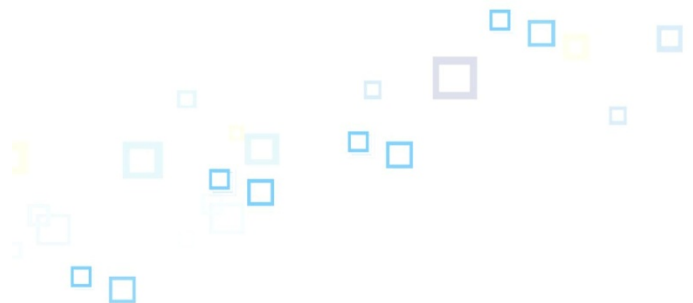
•超現實主義新的美學觀念是「令人驚訝的才是美」、「藝術就是驚奇」、「融合現實與夢境」，其表現技巧有下列幾種手法：

1.自動性記述法：排除合理性的有意安排，完全由「任意」、「偶然」來達成記述的任務。

2.現成物體：這是沿用**杜象**所發明的「**物體藝術**」的觀念，其運用「**現實既成物**」的手法也被「**裝置藝術**」、「**觀念藝術**」及「**複合藝術**」運用。

3.定義黏貼法：此技法初現於**綜合立體派**，而在超現實主義裡再度活躍。

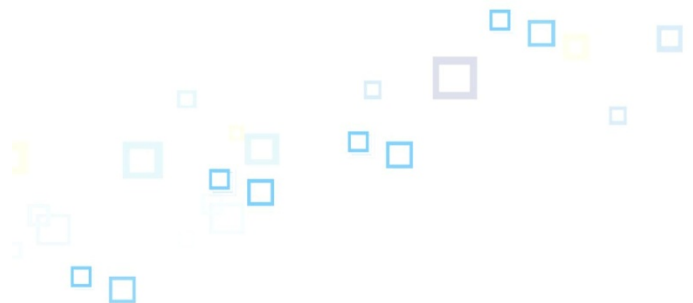

4.摩擦法：由艾倫斯特所發明，用以求得暗示性的意象和肌理的趣味。

5.拓印法：也是在追求偶然意外的趣味和意象的暗示性。

(三)代表人物：基里柯、達利、米羅、馬格利特、夏卡爾、恩斯特。

•恩斯特（Max Ernst, 1891~ 1976）的作品，拓印法，介紹一位少女（1930，巴黎龐畢度現代藝術美術館典藏）。

九、裝飾藝術—流行的現代主義

(西元1920～1939年)

(一)背景與影響：1920～1930年的一種流行風格。

(二)造形表現：

裝飾藝術（Art Deco）運動是一場國際性設計運動，不少歐美國家都設入其中，尤其以法國(1925)、美國、英國的設計較具代表性。

• 這個運動與歐洲的**現代主義運動**幾乎同時發生與發展

• 因此運動受到**現代主義運動**很大的影響。

• 喜歡用**直線和對稱**的構成，另外使用新材料如**鋼筋混凝土、合成樹脂玻璃**，使得原本的手工藝藝術與工業技術對立的現象得以解除。

(三)裝飾藝術的裝飾有下列幾個主要的特徵

1. 放射狀的太陽光與噴泉形式象徵了新時代的黎明曙光。
2. 摩天大樓依樓層高度，逐漸退縮形成的線條二十世紀的象徵物。
3. 速度、力量與飛行的象徵物交通運輸上的新發展。
4. 簡單的幾何圖形象徵了機械與科技解決了我們的問題。

- 納皮爾的街道上裝飾藝術建築。

(四)裝飾藝術的代表

1. 美國：以建築與室內設計為其表現特色，其中紐約電話公司大廈、紐約帝國大廈、紐約克萊斯勒大廈、紐約洛克菲勒中心為其代表建築。
2. 法國：傢俱與室內設計以注重**東方的、怪異的風格**，使用新材料的運用。其中繪畫以**波蘭**出生的畫家**塔瑪拉·德·蘭比**為代表。

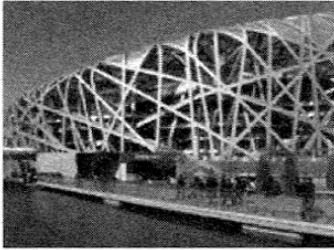
•克萊斯勒大樓樓頂外型造形。

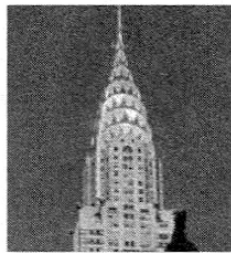
•美國裝飾藝術代表建築——克萊斯勒大樓。

下列各圖選項的建築風格，何者屬於裝飾藝術（Art Deco）？ 【101 統測】

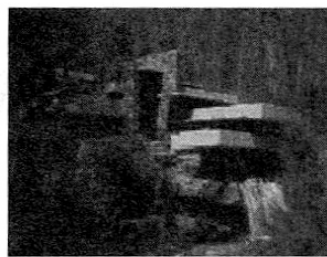
(A)

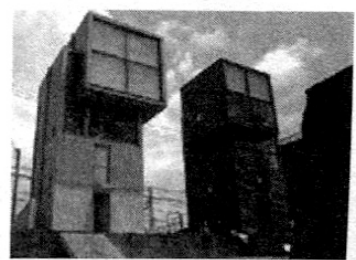
(B)

(C)

(D)

答案：B 1.鳥巢2.裝飾3.有機建築4.安藤忠雄4X4

十、純粹主義

時期	1920 ~ 1925	
理念與特色	1. 純粹主義（Purism）又稱為後立體派（Post Cubism）。在藝術史上非常短暫，以幾何關係和構圖上的技巧在知覺的透明性上把主體形狀意義消失，把背景位移倒轉。 2 建築造型上，純粹主義摒棄個人情感，反對裝飾，認為比例是處理建築體量與形式中最重要的問題，提倡表現立方體，圓錐體以及它們在陽光下的光影變化為主的構圖手法。 3. 純粹主義的繪畫作品多取自於日常用品，予以半抽象化，構成一種不受時間空間所拘束的自由幾何造形，並依循色彩理論去組織。	
代表人物	代表人物有勒·柯比易（ Le Corbusier ）和歐贊凡（ Amedee Ozenfant ）。	

▲ 圖 2-120 柯比易的薩伏伊別墅是純粹主義的經典作品。

•柯必意設計之廊香教堂，其造形奇特，常常讓人流連忘返。

十一、具體藝術

1. 指於 1930 ~ 50 年代流行於西歐和美國的藝術派別。
 2. 荷蘭藝術家都斯伯格（**Theo van Doesburg**）於 1930 年所提出的藝術名詞，指捨棄所有自然及具象元素，「客觀性」是基本要求，排斥自然的再現，以追求純粹幾何型態為目的的一種抽象藝術。
-

有機設計

(1930~1960及1990~迄今)

(一)源起背景與特色

有機設計（**Organic Design**）這個名詞原指：

在造形上展示曲線或生物形態與環保並無關聯。

最早提出有機設計這個名詞，是由美國建築師萊特（Wright, Frank Lloyd，1869~1959）之有機建築開始。而實踐有機設計，則是在家具設計上。

•艾美斯和沙里那合作設計之有機家具作品

2008 年6月17日 Charles Eames 的百歲生日，美國郵局(USPS-The United States Postal Service)發行了一套 42分的郵票來紀念 Charles Eames 及他的太太 Ray Eames。

(二)代表人物

芬蘭阿爾托（Alvar Aalto，1898~1976）、艾美斯、沙里那，後期則以羅夫·拉夫羅夫（Ross Lovegrove）為代表

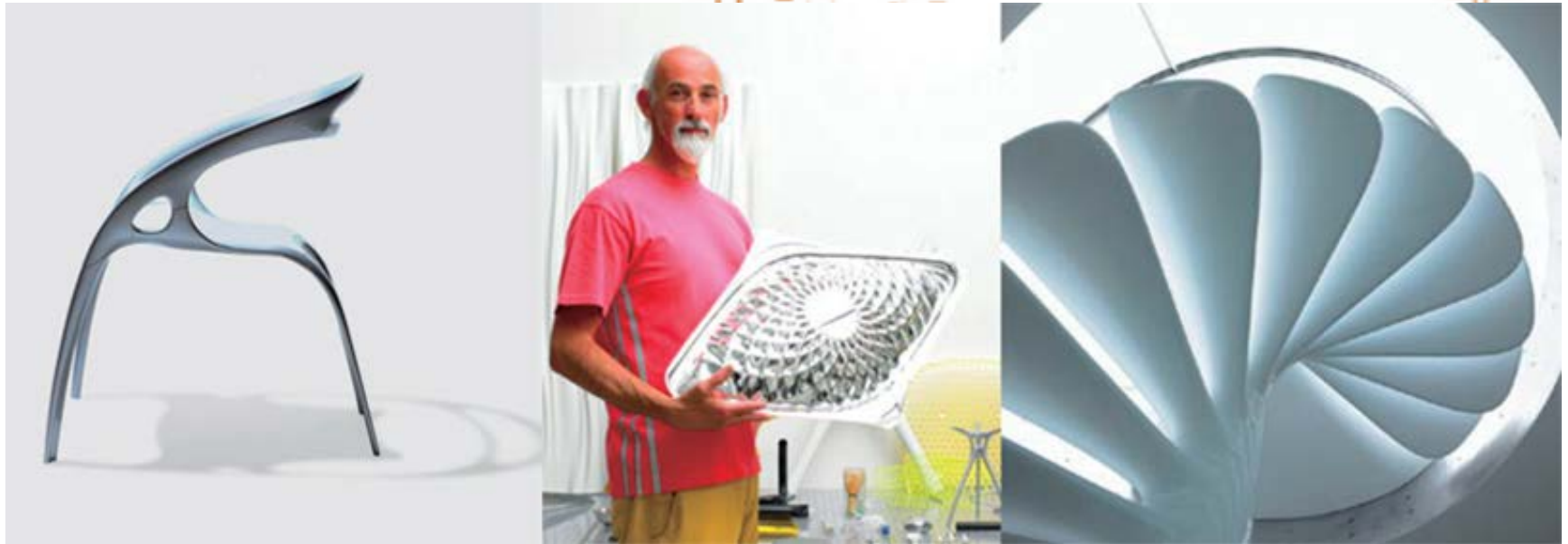
- 阿爾托所設計的湖泊花瓶，漂亮曲線的靈感，來自芬蘭美麗的海岸線。

•阿爾托利用蒸氣彎木技術製成流線形的椅子，具現代功能、有機儉樸的造形是斯堪地那維亞設計的經典。

(三)影響

有機設計主要盛行於第二次世界大戰後的美國，並與塑膠材料之應用以及1980年代發展出來的 CAM 與電腦數值切割木材之應用有關。

- (a) 羅夫·拉夫羅夫所設計的「有機設計」椅。
- (b) 有機模型。
- (c) 仿生 (Bionics) 有機設計的無扶手樓梯。

現代主義到普普風格（西元1955~1975年）

- 戰後歐洲的現代主義在**美國**發展成「國際主義」風格，但本質已從追求功能，變成著重在表現的樣式，造形的形式則更為**單純、理性與機械化**。
- 現代主義的造形表現受到**立體派**的影響很大，因此把寫實的傳統徹底破壞，開始嘗試幾何學大膽的省略和新造形。

布喬尼「未來主義」
發言人，其代表作是
「唯一在空間連續中
的形象」。

•布喬尼之作品—唯一在空間
連續中的形象。

亨利摩爾保持了具體形象的印象，用**抽象、自由**的造形做成具有生命感的作品，代表作為「臥像」。

現代主義風格

•亨利摩爾（Henry Spencer Moore, 1898~1986）斜倚人形（1951），表現精簡、抽象的女性形象。

•亨利摩爾的斜倚人形第 5 號
(1963~64)，倫敦
Kenwood House。

(十二) 普普藝術 (西元1956~1972年)

1. 背景

- 起源於西元1950年的英國，流行於西元 1960年的美國，並以紐約為發展中心。
- 二次世界大戰後，大眾傳播媒體的流行，使得**以生活為題材**的普普藝術迅速流行，主要描寫包含廣告招牌，標誌、照片、漫畫等，與美國都市文明有關的通俗題材，又稱**大眾藝術、通俗藝術**。

-
- 法國稱為新寫實主義(Nouveau Réalisme)
 - 如**安迪沃荷**使用數種色彩反覆印刷在畫布上，運用了印刷技術的複製特質。

2. 造形特色

- 西元1956年在英國倫敦由**漢彌爾頓**(Richard Hamilton)以拼貼方式作出的繪畫：「是什麼使今日家庭變得如此不同，如此有魅力」，宣示了普普藝術的來臨。
-

3. 代表人物

漢彌爾頓、安迪沃荷、歐登伯格、狄恩、李奇登斯坦、瓊斯、衛塞爾曼、羅生葵斯特、席格爾等。

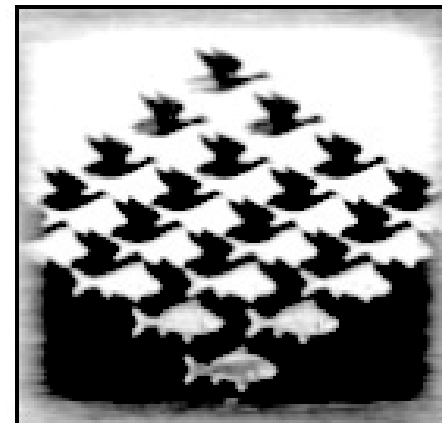
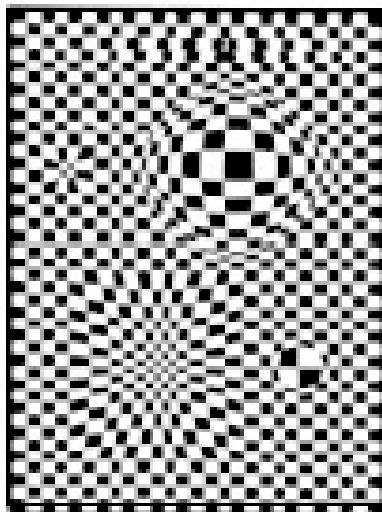
- 安迪·沃荷—瑪麗蓮夢露（1967）

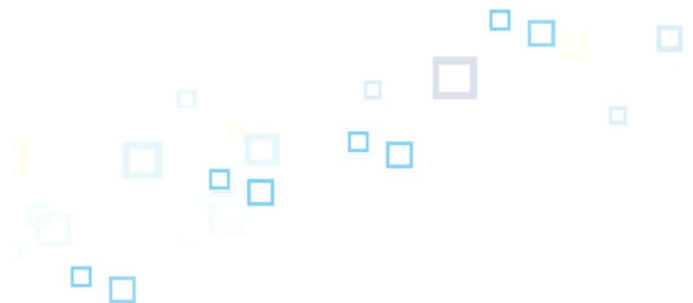

- 漢彌爾頓——是什麼使今日家庭變得如此不同，如此有魅力（1956）。

- 下列何者為普普藝術（Popular Art）的作品？

答案：A

-
- (A)圖即是李奇登斯坦的作品。
 - (4)(B)圖屬於歐普藝術（Optical Art，簡稱Op Art）。
 - (5)(C)圖是以圖地反轉技法呈現的圖像。
 - (6)(D)圖是以圖地反轉技法呈現的圖像，為 **M. C. Escher(艾薛爾)** 的作品，它們常被稱為「視錯覺藝術」或「數學藝術」。
-

(十三)歐普藝術

1. 背景

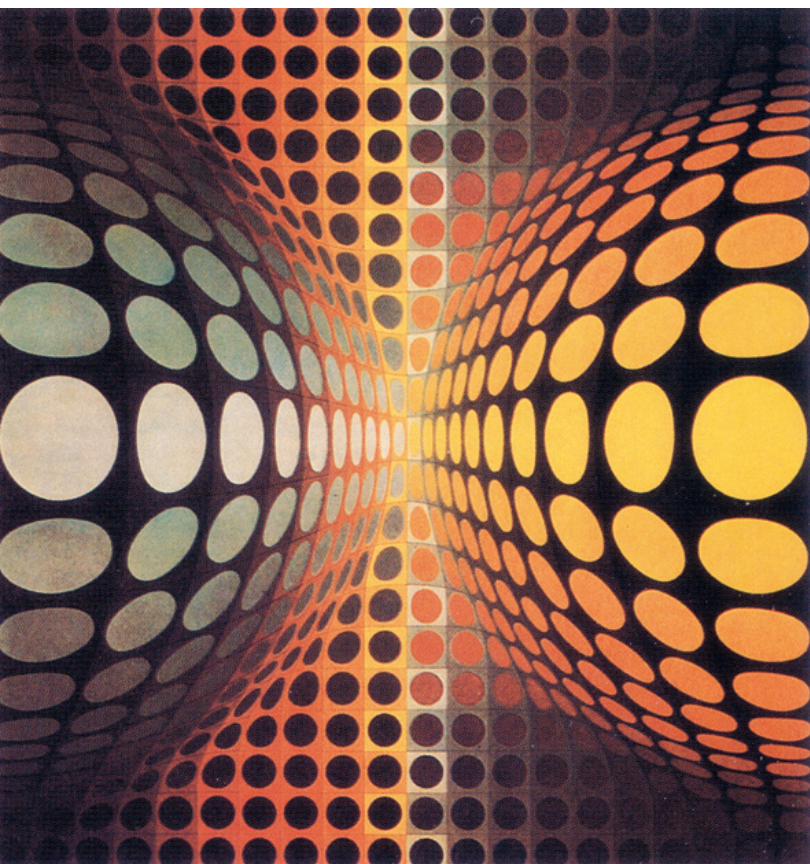
西元1965年繼普普藝術後於歐洲興起，發揚於美國紐約，是精心計算的「視覺的藝術」，使用明亮的色彩，造成刺眼的顫動效果，達到視覺上的亢奮，而產生錯視。又稱光學藝術、幻覺藝術或是視網膜藝術。

2. 造形特色：

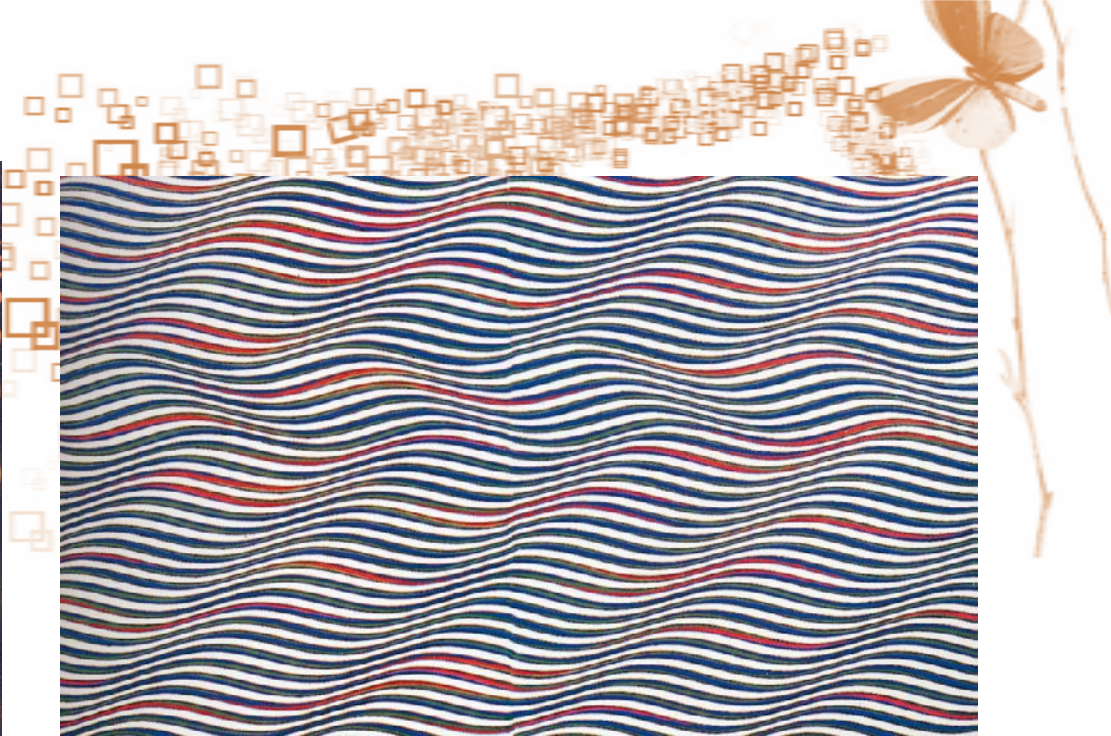
- 利用幾何造形及強烈的色彩，創造動態的幻覺與扭曲感，並應用於繪畫上。

3. 代表人物：

- 最具代表性的人物為法國的瓦沙雷利、萊利、弗路特朗克、阿紐茲基維基等。

•瓦沙雷利—Oud（1968，油
彩畫布，巴黎瑞納畫廊藏）

•萊利—漂流・2號。

- (1) 普普藝術約起源於1950年代的英國，流行於1960年代的美國。二次世界大戰後，大眾傳播媒體崛起，使得以生活為題材的普普藝術迅速流行。

- (2) 普普藝術強調大眾化（Popular）、通俗化的價值，並運用瞬間、量產、詼諧、年輕化、商業化的流行生活，來作為創作表現的題材，認為廣告招牌、標誌、照片、漫畫等都可入畫，成為一種結合平凡生活與大眾認知的藝術。

(3)代表人物有**安迪沃荷**（Andy Warhol）、**李奇登斯坦**（Roy Lichtenstein）、**瓊斯**（Jasper Johns）等人。

下面圖形中哪一項作品屬於歐普藝術（Optical Art）？

(A)

(B)

(C)

(D)

答案：B 1.普普漢彌爾敦2.歐普瓦沙雷利3.新藝術麥克慕杜4.凱斯哈林偏普普

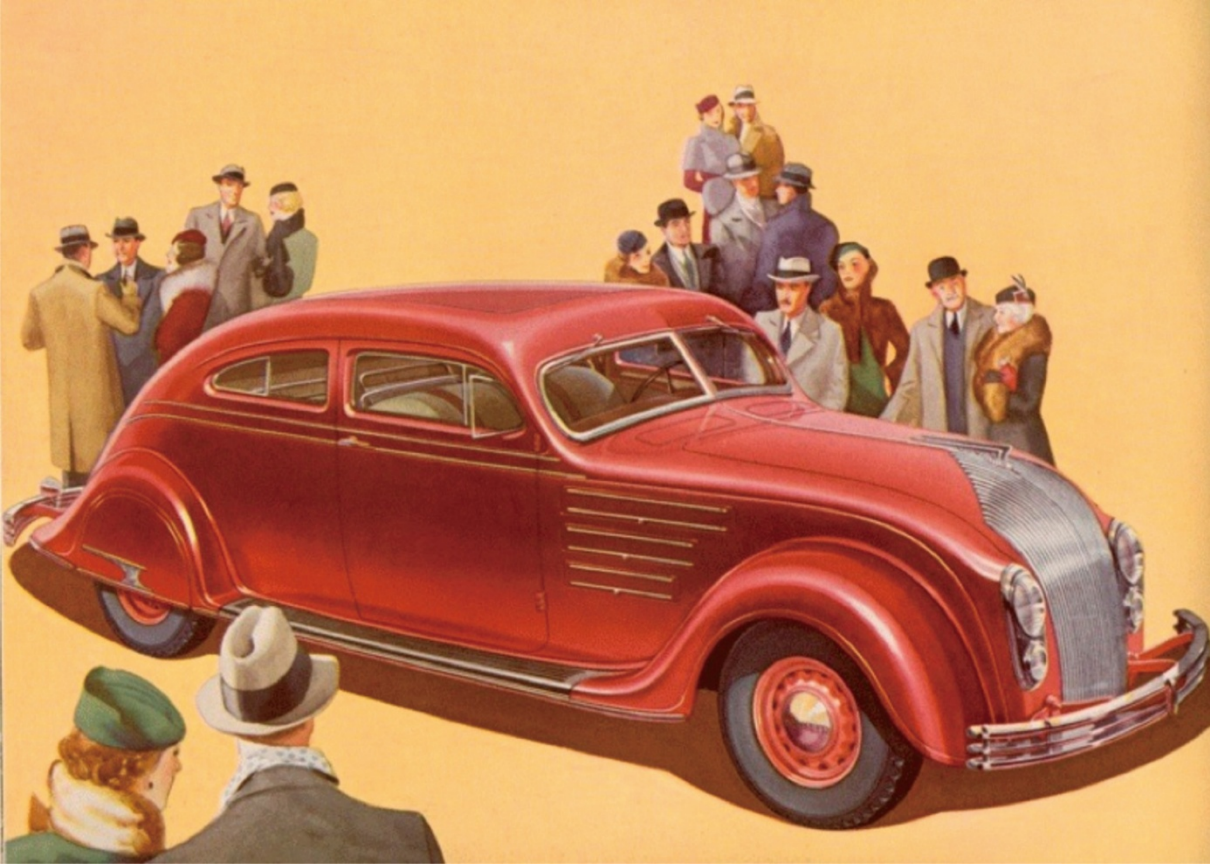

十四、流線形時代—消費主義與風格 (西元1930~1950年)

(一)源起背景與發展

•**流線形風格**興起於**美國**，與當時的時代氣氛、技術水平（空氣動力研究）是相應的，主要出現在產品設計上，尤其是**交通工具**。

•美國克萊斯勒車廠於1933 年發表的「氣流」（Airflow）汽車是世界上第一輛流線型汽車，以流線型火車當背景，足可見流線型風格大量應用在交通工具的設計上，並引領成為流行風潮。

(二)造形表現特色

1. **大規模**的工業化產品生產、汽車的大量生產、大眾市場的「**風格意識**」，促成了工業設計的興起，發展新的生產技術及新材料。

2. 科技的高速發展，刺激了工業設計，改變人類生活的結構與內容，也改變了傳統的意識。

(三)代表人物

•法裔美國設計師**雷蒙·洛伊威**（Raymond Loewy，1893~1986），其引導的**流線型造形風格**，帶領一時的流行風潮，甚至在1949年榮登時代雜誌的封面人物。

他將設計高度專業化，對他而言設計經濟效益勝過設計哲學，他的基本設計原則是容易維修、耐用、美觀、經濟等。

TIME

THE WEEKLY NEWSMAGAZINE

DESIGNER RAYMOND LOEWY

He streamlines the sales curve.

- 洛伊威於 1949 年榮登時代雜誌的封面人物。一生設計作品眾多，包含可口可樂的瓶子。

- 雷蒙·洛伊威公司設計的各项產品：
火車。

- 雷蒙·洛伊威公司設計的各项產品：削鉛筆機。

(四)影響

- 1939年的**紐約世界博覽會**的建築物及展示的產品，均受**美國流線型風格**所影響。
- 該展覽也是**首次工業設計產品比裝飾藝術作品更占有重要地位的展覽**。
- 它呈現出美國工業設計行業、新材料與技術、設計是大量行銷之一環的偉大功績。

(三)其他現代造形流派的發展

1. 行為藝術 (Performance Art)

- 行為藝術是指在特定時間和地點，由個人或群體行為構成的一門藝術，是20世紀5、60年代興起於歐洲的現代藝術型態之一。
- 行為藝術必須包含以下4項基本元素，除此之外不受任何限制：1時間、2地點、3行為藝術者的身體以及4與觀眾的交流。

該藝術不同於繪畫、雕塑等僅由**單個**事物構成的藝術。
代表人物有：瑪莉娜·阿布拉莫維奇、維托·阿肯錫、
約瑟夫·博伊斯、赫爾曼·尼特西、麥高思等。

•瑪莉娜·阿布拉莫維奇(藝術家在場，2010)於紐約現代美術館展出，由於她個人的創作手法及美術館的展出形式都具有突破性，因而引起相當大的討論。

2.地景藝術（Land Art）

- 地景藝術始於1968年由**克里斯多**在美國紐約**杜旺畫廊**舉行的「**大地作品藝術展**」。到了1970年代以後就有更多藝術家、畫家和雕刻家，從事地景藝術的創作。
- 地景藝術也可稱為「大地作品」（Earth works）、「**大地藝術**」（Earth Art），它是從環境藝術（Enviroments Art）演進而來，廣義地說，即**環境藝術**的一種。

代表人物有：克里斯多、史密斯遜等人。

- 克里斯多於美國科羅拉多州峽谷帷幔（1970~1985）。

3. 觀念藝術（Conceptual Art）

- 即由**觀念**轉化成為藝術，意味著作品的存在是作為一種觀念，並不賴於某種有形的表現。
- 藝術家**索利·萊維特**曾有著名的論斷：「觀念是創造藝術作品的機器」。
- 而最著名的觀念藝術家首推美國的**約瑟夫·柯史士**。

•柯史士最著名的作品創作於1965年，他將一把真實的椅子、椅子的放大照片及詞典中關於椅子的說明文字複印出來，將三者以並置的手法進行展示，並質疑哪一把才是最為真實的椅子。

•約瑟夫·柯史士的代表作品：一把和三把椅子（One and Three Chairs）。

十五、後現代的開始—1970年至今的風格演變 (西元1970~)

(一)源起背景

國際主義設計運動的衰退，人們厭倦國際主義的冷漠與高度理性，開始追求較有人性及裝飾的建築手法，以達到視覺與心理的滿足，開啟了「後現代主義」的造形設計運動。

(二)造形特色

1. 後現代主義的特徵為具有**裝飾主義**的立場，從過去的歷史風格中採用**抽出、拼接、混合**的方法，使造形設計有**娛樂性或古典性**。

•Memphis 激進設計團體設計之書架

。

2. 產品設計兩種不同的道路，一是商業化、大眾化的主流設計，二是具有強烈個人風格的前衛設計，但價格貴，非屬大眾市場的設計。

3. 企圖突破審美範疇，從解構到重構，打破藝術與生活的界線。

4. 後現代主義似乎趨向於多樣化和趣味化。

5. 從強調主觀感情到轉向客觀世界。

6.從對工業、機械社會的理性冷漠反感到與工業機械的結合，對手工與自然的價值再次被重視，主張藝術平民化，大量運用大眾傳播媒體。

(三)結語

新現代主義（Neo-modernism）的誕生，主要透過新的簡約而**平民化**的設計而對後現代的複雜結構作出折衷主義的回應，可以說是介於現代主義和後現代主義中間的微小地帶。

• 位在美國紐約雲杉街8號的建築，由建築師法蘭克·蓋瑞 (Frank Gehry) 所設計，是典型的新現代主義建築代表。

-
- 下列設計運動或流派：A.包浩斯，B.裝飾藝術（Art Deco），C.新藝術（Art Nouveau），D.美術工藝運動，E.風格派（De Stijl）請依其興起年代之先後，排列出正確順序

1. 美術工藝運動（西元1834年）、2. 新藝術（約西元1880年）、3. 風格派（西元1917年）、4. 包浩斯（西元1919年）、5. 裝飾藝術（西元1920年）。

