

112 年特種考試地方政府公務人員考試試題

等別：四等考試

類科：文化行政

科目：藝術概要

班尼迪克老師解題

甲、申論題部分：

一、何謂「文人畫」？請詳述其歷史演變與基本美學，並舉一件作品說明之。（25 分）

【解題關鍵】

1. 《考題難易》：★★
2. 《破題關鍵》：文人畫是中國美術和美學的重要概念，能理解文人畫就能理解東西方藝術文化差異的關鍵密碼。

【擬答】

(一)文人畫

文人畫亦稱「士人畫」，泛指中國古代社會文人、士大夫等非職業畫家創作的繪畫，用以區別職業畫家的宮廷繪畫（院體畫）或民間繪畫（畫工畫），後來也指一種具有文人風格的水墨畫，是中國傳統繪畫及東亞地區唐畫的重要流派。

(二)文人畫的歷史

一般而言，文人畫起源於中國宋代（960-1279）。北宋文人蘇軾（1037-1101）首先提出「士人畫」概念。到了北宋末年，文人米芾（1051-1107）、米友仁（1074-1151）父子的山水畫，脫離了物象寫生，創造出文人山水的某種典型。元朝（1271-1368）中國被蒙古人統治，皇帝不重科舉，文人的出路有限，常藉水墨畫抒發性情，使文人畫快速發展。此時期的代表畫家有：黃公望（1269-1354）、吳鎮（1280-1354）、倪瓚（1301-1374）、王蒙（1308-1385）等所謂「元四家」。明朝（1368-1644）重回漢人政權，卻缺乏創作的自由風氣，出現許多地方性文人畫流派。其中最有名的是「吳門」，包含：沈周（1427-1509）、文徵明（1470-1559）、唐寅（1470-1524）、仇英（1494-1552）等畫家，興盛於蘇州一帶，試圖延續元朝以來詩書畫合一、追情平淡雅致的文人畫風格。明朝後期，上海松江人董其昌（1555-1636）提出「南北宗論」，將文人畫的源頭上推至唐朝王維（692-761），並大力提倡文人畫，使文人畫成為最具影響力的繪畫。清朝（1616-1912）中國被女真人統治，初期在皇帝的重視和提倡下，王時敏（1542-1680）、王鑑（1598-1677）、王翬（1632-1717）、王原祁（1642-1715）等「四王」，成為文人畫的「正統派」。他們大多出身江蘇，深受董其昌的影響，致力師法古人，卻使文人畫風停滯不前。而「清初四僧」，如：八大山人（1626-1705）、石濤（1642-1707）、弘仁（1610-1664）、髡殘（1612-約 1671）等，「楊州八怪」，如：金農（1687-1763）、黃慎（1687-約 1772）、鄭燮（1693-1766）、羅聘（1733-1799）等「非正統派」，發展出活潑多樣的文人畫風格，卻深受大眾喜愛。臺灣於 1683 年被納入清朝版圖以後，遲至嘉慶（1796-1820）年間，才出現在地的文人畫家，其中最有名的是林朝英（1739-1816）等。雖然中國文人大多排斥職業畫工，但在臺灣卻相互融合，使臺灣文人畫出現異於唐土的風貌。

(三)文人畫的美學

文人畫的基本美學，一言以蔽之就是「詩書畫三合一」。最早提出「書畫同法」者是唐朝張彥遠（?-?）。他在《歷代名畫記》（847）中認為「工畫者多善書」。由於中國書法與繪畫使用同一工具，因此常分享同一美學。最早提出「詩畫合一」者是北宋蘇軾。他在許多題畫詩中表明文人畫是「詩畫一律」、「重神略形」，且應向「畫中有詩」的文人王

維、而非畫工吳道子(685-758)學習。同時北宋米芾也提出「平淡天真」的文人畫理想，使文人畫美學觀逐漸成熟。元朝文人畫快速發展，業餘畫家興起，更奠定了文人畫美學的基本風格，如：紙取代絹、「一河兩岸」的構圖、增加皴法與乾擦效果、透過題畫詩來紀錄心情或傳達意境等。此時期趙孟頫(1254-1322)主張「作畫貴有古意」，倪瓚則提出「逸筆草草」，不但帶動文人畫的師古風潮，也使文人畫成為戲墨抒情的媒介。明朝董其昌的「南北分宗」，是第一次有系統地闡述文人畫風格上的歷史脈絡。他認為文人畫應多渲染，追求雅致而非精工，先師古再寫生，使文人畫的美學觀定型，但也使文人畫逐漸僵化，失去創造力。

(四)以元朝黃公望的《富春山居圖》為例

1. 黃公望：字子久，號大痴，江蘇常熟人。曾任小吏，因故牽連入獄開釋後入全真教出家，以道士為業浪跡江湖。他學識淵博，工書法，通音律，能詩文，50歲才學畫，曾得趙孟頫指教，是「元代四大家」之首。黃公望重寫生，水墨山水尤為出色，創「淺降山水」，代表作是《富春山居圖》。
2. 《富春山居圖》：此紙本卷軸水墨山水畫，總長約690公分、高33公分，創作於1347年至1350年，是黃公望72歲時，專為其友無用師和尚所繪。畫中描寫浙江富春江一帶的初秋景色。從文人畫的美學來看，其書法式線條仿自五代畫家董源(?-約962)、巨然(?-?)的披麻皴，用筆簡練，墨色淡雅，濃淡乾濕並用，極富變化。畫中十餘座峰巒起伏連綿，山間樹木蒼郁，有村舍、亭台、小橋掩映其間。其山水布局疏密有致，彷彿連續流動的鏡頭、充滿韻律感的樂章，不斷引領觀者進入畫中世界。在詩畫合一的表現上，《富春山居圖》雖無題畫詩，卻已將詩歌情境融入圖畫之中。如：前段描述人與山水的自然安居，中段描述人在山水的生命情態，後段描述人觀山水的無限懷想，深刻感受「有聲畫、無聲詩」的繪畫理念。因此，《富春山居圖》是中國文人畫代表作，後世讚為「畫中之蘭亭」、「山水畫第一神品」。

(五)結論：獨特的美學系統

中國文人畫的發展史，基本上奠定於宋、定型於元、發展於明、僵化於清。由於其作者主要是業餘畫家、讀書人或知識份子，故其美學力求「詩書畫合一」，實現「平淡天真」的理念。為了與職業畫工區別，常「重神略形」、「逸筆草草」、「墨戲自娛」，建立起獨特的美學品味，與西方追求精緻優美的繪畫系統大不相同。

二、請解釋美術上「印象派」(Impressionism)一詞之歷史因由及其藝術主張，並舉一位印象派畫家加以說明。(25分)

【解題關鍵】

1. 《考題難易》：★★
2. 《破題關鍵》：印象派是19世紀末的藝術流派，也是西方現代藝術的起源。同學們只要熟悉現代美術史，必能順利回答。

【擬答】

(一)印象派的命名

1874年，有30位藝術家為了挑戰學院派的繪畫原則，獨自於巴黎舉辦「無名藝術家」畫展。藝評家路易·樂華(Louis Leroy, 1812-1885)參觀後，在《喧鬧報》(Le Charivari)撰文，藉莫內(Claude Monet, 1840-1926)風景畫《印象，日出》(Impression, Sunrise)的名稱來奚落這些藝術家。後來這些畫家用「印象派」來稱呼自己，此即印象派一詞的由來。印象派自1874年至1886年共舉辦八次展覽，是史上最具影響力的藝術運動之一。

(二)印象派的藝術主張

嚴格說來，印象派沒有統一的藝術主張，是許多不同主張畫家的集合體。不過印象派仍有一些共同的趨向，最明顯的是反對學院派繪畫。傳統的學院派繪畫，為了再現歷史、文學或宗教人物的偉大故事，必須不斷在畫室練習素描，反覆琢磨構圖與油畫技巧，致力於逼真且具理想美的作品。但印象派畫家作畫時習慣走出戶外，直接在陽光下寫生，企圖捕捉稍縱即逝的光線、色彩、不停變化的風景和現代生活。所以印象派的繪畫，普遍帶有濃厚的現代性意義。

(三)以莫內為例

莫內生於法國巴黎，父親是雜貨商，幼時舉家搬到法國北部諾曼底的勒阿弗爾（Le Havre），中學時對繪畫產生興趣。後來他結識畫家布丹（Eugène Boudin，1824-1898），才習得油畫及戶外寫生的觀念與方法。成年後的莫內回到巴黎，結識了畫家馬內（Édouard Manet，1832 - 1883）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir，1841-1919）等，共同研究如何在戶外的自然光線下寫生。1866 年莫內首次入選沙龍展。1870 年普法戰爭爆發，莫內到英國避難，研究英國浪漫主義畫家的風景畫和色彩。1872 年回到故鄉，創作《印象，日出》。1874 年時機成熟後，便與許多畫友在攝影家納達（Nadar，1820-1910）工作室的二樓舉辦了第一回印象派畫展。其作品，除了用印象派的方法描繪巴黎的城市風景和家庭。1879 年妻子過世，便搬至鄉下，隨著印象派漸被人接受，作品銷售良好，開始一系列在不同光線和角度下連續畫同一物體、捕捉光線變化和季節流逝的研究，並創造出大量作品。如：《魯昂大座堂》（1892-1994，約 30 多幅）、《睡蓮》（1895-1926，約 250 幅）等。尤其《睡蓮》，莫內運用極豐富的色彩來描繪光線、水面和花朵，透過長短筆觸，使其產生波光粼粼的效果，同時逐漸放大作品尺度，彷彿將觀者包裹進圖像中，創造出更感性、親密和直覺的藝術體驗。

(四)結論：現代藝術典範

19 世紀末印象派的源頭很多，包括：浪漫主義、寫實主義、巴比松派、色彩學、錫管顏料、甚至是日本版畫等。其繪畫普遍具戶外寫生、畫面混色、呈現肌理筆觸、描繪現實生活、反學院派繪畫等特色，也建立起一種「取笑—接受」的現代藝術發展模式。但印象派繪畫大多注重視覺享受，不含社會批判等嚴肅性內容，雖容易讓觀眾親近，卻難帶動對環境的反思，也因此刺激出更具前衛性的現代藝術流派。

全方位智能學習系統

志光×學儒×保成 虛實整合 引你入勝



POINT 勝

上課方式最多元

多元學習 新型態

突破傳統上課模式
學習不受環境影響

面授學習

直播學習

在家學習

視訊學習

WiFi學習

• 學習零時差 | 同類科各班別，皆可同步直播上課
• 服務零死角 | 服務緊貼需求，隨時掌握學習狀況

POINT 勝

考點掌握最全面

考試關鍵 不漏接

考前、考中及考後，皆享有
志光、學儒、保成專業服務

考前叮嚀影片

考前重點下載

線上即時解答

考後影音解題

依各區規劃為主，請洽全國門市

三、20 世紀初，西方出現了「抽象主義」，以表現手法來區分時可分為那兩類？請分別舉其代表人物做風格闡述。(25 分)

【解題關鍵】

1. 《考題難易》：★★
2. 《破題關鍵》：抽象藝術是 20 世紀現代藝術的核心內容，也是基本常識。同學應熟悉康丁斯基的觀念和手法，相關問題定能順利回答。

【擬答】

(一)起源

抽象主義是西方 20 世紀抽象藝術各種流派的概括性統稱。所謂「抽象藝術」(abstract art)，一般指非具象藝術(Non-figurative Art)或 1910 年代起的現代藝術思潮。其主要特徵是：拒絕西方古典藝術的再現觀念，企圖透過點、線、面、顏色、形狀、筆觸、痕跡等視覺語言，直覺表現藝術家的內在感受或思想觀念，藉以反映 19 世紀以來不停變動的現代社會，傳達某種精神性的東西。抽象藝術為了追求普遍性和純粹性，在形式上不停實驗創新，也由於畫面無具體形象，常嚴重挑戰觀眾的視覺習慣和藝術品味，進而成為藝術家呼應、對抗或改造社會現實的一種態度或方式。一般來說，出生於俄羅斯的畫家康丁斯基(Wassily Kandinsky, 1866-1944)是最重要的抽象藝術開創者。他曾在 1910 年前後進行相關藝術實驗，並將研究心得總結成《藝術中的精神性》(1911)，使他獲得「抽象藝術之父」的稱號。

(二)表現手法

抽象主義流派眾多，若從抽象藝術的發展來看，主要有兩種表現手法：一種是「抒情的」，另一種是「幾何的」。前者在康丁斯基的術語中，叫做「即興」(Impromptu)，即藉由潛意識突然成立且具有內面性格的精神表現，某種透過自動性技法(automaticity)進行的塗鴉。後者叫做「構成」(Composition)，即同樣藉由潛意識卻花時間在心裡內部形成並製作的精神表現，需要透過尺規或數學計算來完成。前者代表作有：《無題》(1910)，後者有：《構成 8 號》(1923)。這兩種表現手法的感受性完全不同，故有時我們會將即興

類作品稱作「熱抽象」，構成類作品叫「冷抽象」。

(三)代表人物及風格

1. 抒情抽象或熱抽象：1920 年代歐洲超現實主義 (Surrealism) 畫家米羅 (Joan Miro, 1893-1983)，曾利用自動性技法 (自由在畫布上移動畫筆的繪圖法) 從事抽象藝術創作。如：《繪畫》(1927)。其圖面沒有任何具體形象，只有純粹的點線面和色塊，看似隨機偶然的構圖，卻能帶來舒暢、童趣與精神超脫的感受。他稱這些作品為：自動繪畫 (automatic painting)、夢畫 (dream paintings) 或繪畫詩 (painting-poetry)，是後來創造星座系列 (constellations) 的基礎。1930 年代德國納粹興起後，許多超現實主義者流亡美國，刺激二戰後抽象表現主義 (abstract expressionism) 的興起。不論是畫家波拉克 (Jackson Pollock, 1912-1956) 的《大教堂》(1947)，亦或羅斯科 (Mark Rothko, 1903-1970) 的《5 號/22 號》(1950)，圖面皆只有純粹的點線面和色塊，不停刺激觀眾透過知覺與其遭逢，並產生感動。
2. 幾何抽象或冷抽象：1910 年代畫家蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872-1944) 等，曾於 1917 年創立荷蘭風格派 (De Stijl)，並發表「新造型主義宣言」。在宣言中，他們提出平面、和諧、對比、比例的原則，希望利用三原色 (紅黃藍) 和直線直角等形式，喚起人類意識深處理性的宇宙法則，進而創造美好新世界。作品有：《紅黃藍的構成》(1930) 等。這類作品通常沒有筆觸，只有大小不一的方形或矩形，平塗著三原色或黑白灰的色塊，雖然沒有具體形象，卻能感受數學比例所產生的秩序，一種純粹的精神期望。而風格派建築師李特維爾德 (Gerrit Rietveld, 1888-1964)，則是將幾何抽象轉換成立體空間，創造工文明新美學。如：《紅藍椅》(1918)、《施羅德住宅》(1925) 等。並在 1919 年被吸收進德國包浩斯建築學校的訓練課程中。可見幾何抽象與現代設計的緊密關係。

(四)結論

抽象主義透過「抒情」、「幾何」這兩種表現手法，各自發展不同的抽象藝術樣貌，使 20 世紀現代藝術變得豐富多彩。抒情抽象進行個人或集體潛意識的探索和表現，幾何抽象創造現代建築與工業設計的美學新秩序，並延伸到現代生活的各種層面中。總之，抽象主義是理解現代藝術的重要關鍵，也是歷久不衰的藝術潮流。

志光×學儒×保成

高普考

能力指標檢測

數據診斷，揪出弱點

數據分析 客觀精準

測驗答題後，系統立即為考生分析答題狀況，雷達圖呈現，強科弱科一目了然，立即掌握學習狀況。

掌握自身程度與 出題趨勢

分析歷屆考題出題領域比重，依據分析出題，依實際考試設計、限時測驗，不同於坊間考古題測驗，立即掌握自身程度。

深層實力剖析 有效選擇學習工具

測驗結束後，除大方向數據外，亦可預約專人面對面分析，深層了解細部弱點，有利後續衝刺精省時間，學習更有效率。

敬請期待 即將開放

四、盛清時期有位來自義大利的傳教士畫家是誰？請詳述其繪畫風格。(25 分)

【解題關鍵】

- 1.《考題難易》：★★
- 2.《破題關鍵》：郎世寧是清朝畫壇的特殊人物，其作品融合中國媒材和西方技法，很具辨識度。相信同學只要熟悉中國美術史，定能順利回答。

【擬答】

(一)前言：傳教士來華

基督教傳教士到中國最早的確切記載，是在唐太宗貞觀九年（635）。當時來自大秦國（波斯）的主教阿羅本，攜帶敘利亞文《聖經》到長安譯經傳教，並獲唐太宗李世民的歡迎。當時基督教在中國被稱作景教，曾留下一面紀念碑。後來唐武宗篤信道教，會昌年間（840-846）下旨滅佛，景教受到株連，一時絕跡於中原，後來又陸續重建。至明神宗萬曆十一年（1583）時，又有義大利耶穌會傳教士利瑪竇（Matteo Ricci, 1552-1610）等來華傳教。他除了翻譯西方經典，傳播天文、地理、數學等科學知識，也將油畫、銅版畫等西洋畫及其技術引進中國，在一定程度上影響了明末的人物畫和山水畫。清朝初期對傳教士仍採優容政策，讓教士在宮內任職，也因此留下中西融合的特殊作品。

(二)郎世寧

盛清最有名的義大利耶穌會傳教士是郎世寧（Giuseppe Castiglione, 1688-1766）。他出生米蘭，自幼受到良好的藝術文化薰陶。青年時期開始學習繪畫和建築，加入耶穌會後，也曾替教堂繪製壁畫。1715 年（康熙五十四年），郎世寧前往中國。他先在澳門學習中文，並取「郎世寧」為漢名，並被康熙皇帝召進宮中擔任宮廷畫家。此時期他除了接受康熙的丹青委任，也開始學習滿文。1722 年康熙駕崩後，雍正下令禁教，可郎世寧因其生動寫實的繪畫風格，深受皇帝喜愛，仕途未受影響。這段時間，郎世寧創作了《聚瑞圖》（1723）、《百駿圖》（1728）等作品，並參與了圓明園的規劃設計。1735 年乾隆繼位後，郎世寧更受重用，多次陪同出巡、出席重大場合，官居正三品。此時期他創作《乾隆皇帝

大閱圖》(1739)等的作品，為皇帝生活留下寶貴的圖像紀錄。1747年(乾隆十二年)，郎世寧推薦法國籍耶穌會教士蔣友仁(Michel Benoist, 1715-1774)擔任圓明園「大水法」的設計師，鑄造12獸首，並主持繪製《皇輿全圖》，負責宮中圖繪事務。至1758年(乾隆二十三年)，乾隆親自為郎世寧舉辦七十大壽，證明其在宮中深受重視的程度。

(三)郎世寧的繪畫風格

郎世寧的繪畫是一種中西融合的風格。他透過科學觀察的精神，仔細描繪物象，引進西方文藝復興時期開創的解剖學、透視法和明暗法，使圖面充滿深度的錯覺感，充分表現西方繪畫寫實逼真的特點。同時他利用膠彩在宣紙或絹上作畫，不但能靈活運用中國文化的象徵寓意，也能在適當的地方留白，充分展現中國水墨畫的韻味和精神，影響了一批中國畫家，如：焦秉真、冷枚、唐岱等。不過，郎世寧雖大受皇帝的喜愛，卻不受正統派文人畫家認可。

(四)結論：

郎世寧一生大半待在中國，歷經康熙、雍正、乾隆三朝，共五十年。他不僅為後世留下大量珍貴的畫作，對中西文化交流也有相當大貢獻。郎世寧曾上書請求康熙開辦教授西方透視的繪畫學校，雖未被採納，卻和同時代的官員年希堯(1671-1738)，於清雍正七年(1729)，共同出版了中國第一部西洋透視學專著《視學》。郎世寧是一位試圖融通中西方藝術及美學的創作者，更新了清朝的畫壇面貌，為我們留下豐富的文化資產。

志光×學儒×保成
做你的考前專屬教練

奪榜特訓班



近年口碑成效最好之強效課程 考前70天助你強效提升破百分！

奪榜特訓班進步超有感總分最高提升256分

十大課程特色 就是要找有上榜決心的您

完整規劃、嚴格執行

集中管理

三大會考

申論指導

按表操課

弱科加強

專屬課輔

全面檢視

固定劃位

佳作觀摩

選擇精熟

依各區規劃為主，請洽全國門市