

(附件一)愛『美』大作戰

●問題一：有人說~~世界上最美的微笑是.....???

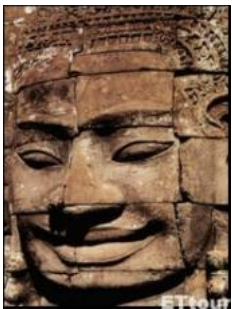
是達文西『蒙納麗莎的微笑』嗎??同學覺得她的微笑『美』在哪裡呢??為什麼呢??因為~~很優雅~~嘴角微微上揚的角度~~很神秘~~脣形很美麗....等等(引導學生思考並回答問題)
• 還是狂放不羈的咧嘴微笑呢??

是連眼睛都在笑~~發自內心的天真微笑嗎???

是淺淺的靦腆微笑嗎???

還是佛祖慈祥庇蔭眾生的微笑呢??

(附件二) 邂逅畢卡索與馬蒂斯【視覺的饗宴 vs.聽覺與色彩的魔幻】

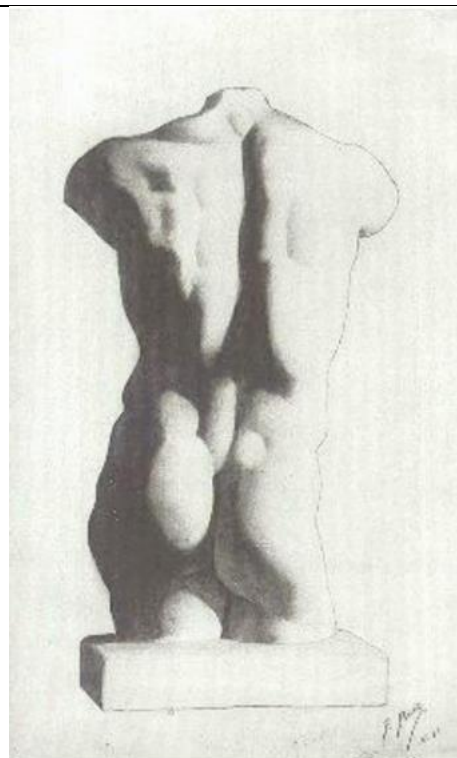
參考文章-(網路資源)

一、邂逅畢卡索

畢卡索 13 歲。身為美術教師的父親,把畫具交給他,宣布自己不再畫畫,把當畫家的期望寄託在兒子身上。因為他知道兒子已是青出於藍了!14 歲,進入巴塞隆納的隆哈美術學校,16 歲,進入馬德里聖費南多美術學院就讀。17 歲,經常出入巴塞隆納的「四隻貓」酒館。這裡聚集的前衛藝術家們,帶來了巴黎現代藝術的新訊息,刺激了畢卡索對新藝術的嚮往與野心。一到巴黎,畢卡索立刻感受到這個世界藝術中心的自由風氣,並從竇加、梵谷、孟克,特別是羅特列克等畫家的風格中,摸索屬於自己的面貌...

-早熟的天才

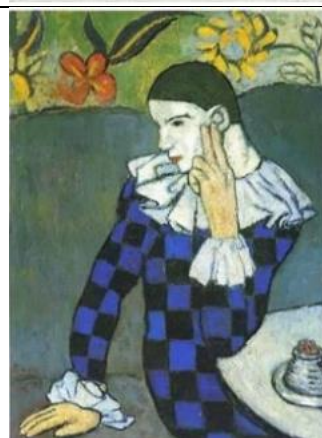
● 這是畢卡索十二、三歲左右的素描,有誰想說他「亂畫」嗎?

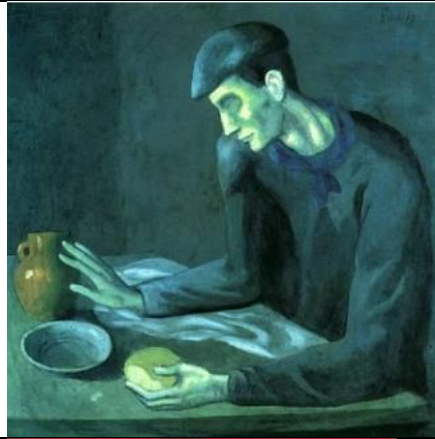
【作品二】畢卡索 1901-1904 藍色時期
(巴黎-巴塞隆納) 淒冷的藍色

● 他凝視著自己。深沈的藍色,冷冷的瀰漫著...

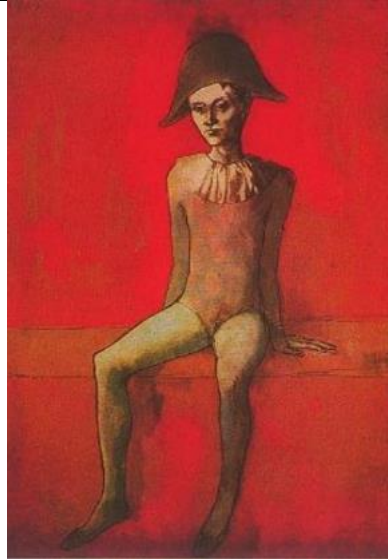
小丑(自從畢卡索的好友卡薩吉瓊斯自殺後,藍色就變成了畢卡索畫中常用的主色調)

在這幅畫中畢卡索所畫的是一名貧苦寂寞的盲人,盲人以指尖代替雙眼來觸摸外界的物體,表情顯得茫然、冷漠在這段時期畢卡索所創造的人物,代表了一般窮苦的巴黎小市民,更是人人都能感受到悲哀和寂寞的象徵。

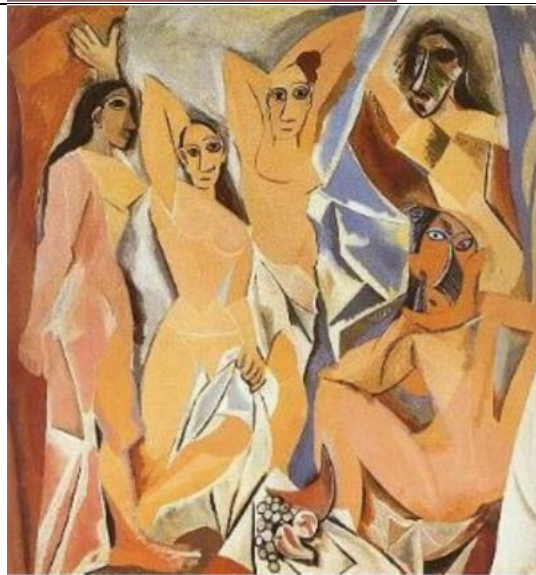
● 粉紅色,甜蜜中帶著淡淡哀愁,那是戀愛者及流浪者的眼神...畢卡索遇到了費爾南德.奧立維,這是他第一位固定的情人。愛情的催化使畫面上的藍色漸漸轉為溫暖的粉紅色調。
這時期畢卡索常和朋友去看馬戲團的表演,並且對這些特技演員、馴獸師、雜耍藝人、小丑等深深著迷。

畢卡索 Pablo Picasso 1907-1916

立體派時期-立體的革命

● 這五位亞維儂街的妓女,被供奉在二十世紀美術史的第一章...

畢卡索受了原始藝術及後印象派大師塞尚的影響,創作了立體派。立體派在美術史上是革命性的里程碑,它顛覆了十五世紀文藝復興以來傳統的透視觀念,放棄了在平面的畫布上描繪立體空間的幻覺。它的主要特色是:由不同的「視點」(角度)觀察對象,將不同角度所見到的造形整合在畫面上。因為不同的觀察角度和組合方式都是由畫家自由選擇的,因此它不重視描繪物體的外在表象,而使畫家對「造形」有更主觀、自由的創作空間。

【三位樂師】

畢卡索 Pablo Picasso 1917-1924

古典時期-古典的秩序

● 這回,他以細膩的筆觸,詠歎她的高貴與優雅...這時期的作品,一方面有「回歸秩序」的古典風格,另一方面許多作品仍帶立體主義風格,而且是一種更自然與靈活的立體風格。

1917年,畢卡索應邀至義大利為俄羅斯芭蕾舞團作舞台佈景及服裝設計,愛上了舞者歐嘉.科克洛瓦。畢卡索在義大利旅遊了三個月,被古羅馬的雕刻所吸引,把古典藝術的秩序帶入他的畫面,許多人體畫都有一種莊嚴、宏偉、厚重的特質。

畢卡索 Pablo Picasso 1925-1936

蛻變時期(又稱變形時期)-狂野的變形

畢卡索常將所見的事物,簡化成像這幅畫中的女孩是以基本形態的圓形與三角形等組成的,並運用粗黑的線條來表現輪廓。但有時也採用明亮的色彩,他藉由誇張、扭曲的形狀和色彩來傳達情緒。

【作品七】畢卡索 Pablo Picasso 1937-1953

二次大戰與戰後時期-戰爭與和平
在畢卡索的畫中,一些和戰爭的苦難、悲傷有關的創作中都是以不同淺的灰色構成的。

一九三七年一月,西班牙政府要求畢卡索為「進步與和平」畫展創作一件特別的作品參展。畢卡索從報上得知西班牙的格爾尼卡遭到德軍的轟炸,死傷好幾千人,他決定以這個不幸的事件做為參展作品的主題。

【格爾尼卡】

二、邂逅馬蒂斯

【色彩與音樂的魔法師】野獸派大師-馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri) (1869 - 1954)
繪畫特色

野獸派之注重純粹造形的表現,可以說是得自非洲黑人雕刻藝術的啟示。色彩則承自印象派的色彩理論及高更、梵谷的大膽塗色技法並慣用紅、青、綠、黃等醒目的強烈色彩作畫,單純化的線條作誇張抑揚的形態。構圖則趨向平面化,放棄傳統的遠近比例、明暗法的表現,採用陰影面與物體面強烈的對比色運用,脫離自然的摹仿。馬蒂斯是最具野獸派風格表現者,足以稱為野獸派的一代宗匠。

野獸與音樂——馬蒂斯

野獸派往往會被認為是轉型現代藝術的過渡,原因是,不斷增加色彩強度並不能做為繪畫的永遠目標。馬蒂斯藝術的作品中跟音樂是密切相關的。

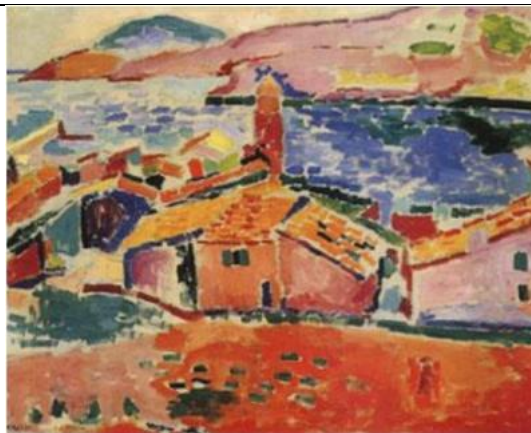
馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

1905~1907:野獸派時期馬蒂斯 恩利

(Matisse, Henri) (1869 - 1954)

柯里塢的屋頂 1905年 59.5X73CM

不打草稿,而以鮮艷的原色,直接塗到畫布上,並在顏色與顏色之間,保有白畫布的底色,是野獸派的註冊商標!

柯里塢的屋頂 1905年 59.5X73CM

戴帽的婦人 1905年 80.6X59.7CM

這幅爆炸性的作品,是由多種色彩的對比所帶來的強烈效果!多彩卻稀薄的背景,將主體襯托的更是栩栩如生!在這幅他以他夫人為模特兒的畫作中,馬蒂斯運用了鮮彩的顏色之下,仍相當具有立體感。

馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

紅色的和諧 1908 年 180X220CM

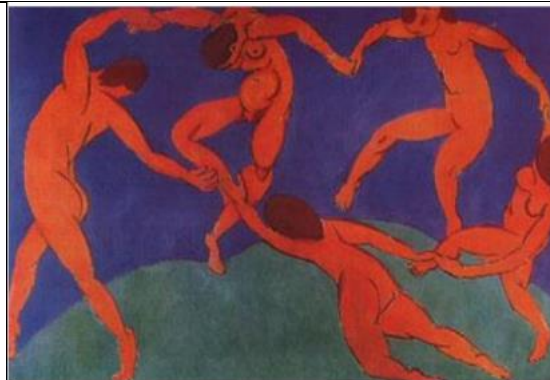
藝術及裝飾時期幅作品讓人驚訝的地,在於它像是一塊布般地從上面垂下來,徹底地平面化,好似古代的壁織一樣,花紋與色塊排列蜿蜒,散發著近東地氈的魅力!

紅色的和諧 1908 年 180X220CM

舞蹈 1910 年 260X391CM

在這幅狂野奔放的畫面上,舞蹈著似乎被某種粗獷而原始的強大節奏所控制,他們手拉著手圍成一個圓圈,扭動著身軀,四肢瘋狂的舞動著。

舞蹈 1910 年 260X391CM

音樂 1910

「舞蹈」與「音樂」,都是用典型的簡單構圖、強烈色彩對比與流動感,達到色彩與音樂之間的關連性,實為天才之作。

馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

音樂,1939

馬蒂斯再度把音樂和弦體現於構圖和色彩當中,這幅圖充滿律動,諸如吉他的曲線、頭髮的曲線、和女子身後裝飾背景的曲線;譜上的線條音符、紅色大椅的巾布波浪、椅墊和地毯的紋飾;藍衣裙腳邊緣的幾何三角、壓譜鎮紙的幾何圓形、和左邊女子身後的四方幾何....

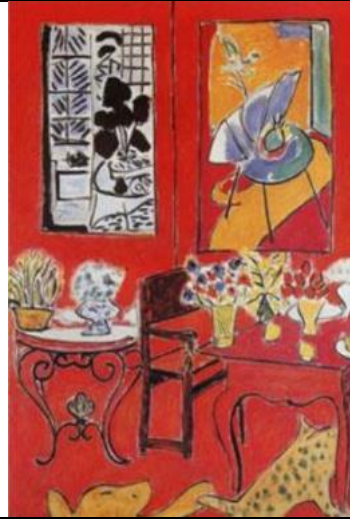

馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

1930~1943:主題及變奏

紅色的室內大作 1948年 146X97CM

這是馬蒂斯最後期的油畫作品!是他有名的”畫中畫”的代表,也是他藝術的最高表現!

(附件三)『美』味小故事

眼睛兒、鼻子兒、嘴巴兒、耳朵兒、小手兒、心兒 平常總是很忙碌的在自己的工作崗位上努力著不過即使再忙他們每天總是會抽空聚在一起分享『美』的一天.這天,他們也聚在一起,分享起今天的美.....

眼睛兒說：『我覺得今天來開會的那個女生長的很**美**耶！尤其是她的眼睛，水汪汪的，好像會說話似的，真的很美！』

小手兒說：『和她握手的時候，我發現，她的皮膚很好耶，非常的光滑、細緻…像是個小女孩一樣耶！』

【雷諾瓦 女孩 1885】

耳朵兒說：『我覺得啊，她的聲音很好聽，細細的，很像悅耳的鋼琴聲，而且說話很有禮貌。』

【雷諾瓦 彈琴的少女 1892 年】

嘴巴兒說：『我覺得呀，和她一起共進的午餐特別**美味**呢！』

【雷諾瓦 Le déjeuner des canotiers 1880-81】

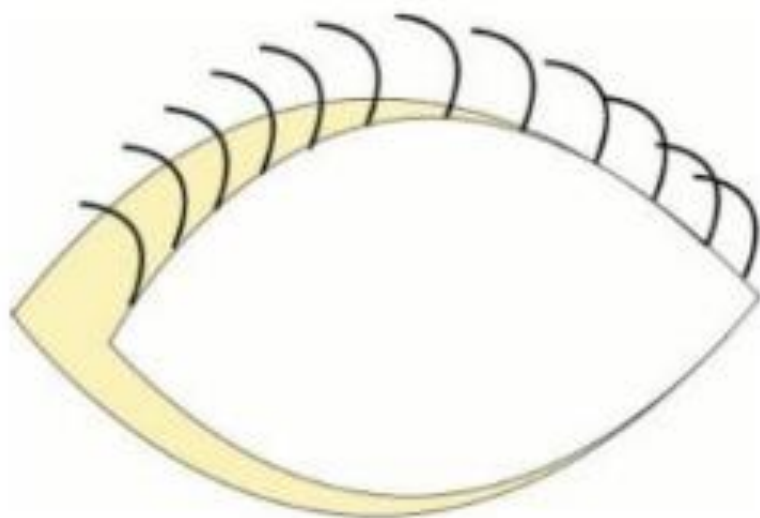
心兒說：『除了你們說的之外，我還覺得她的個性很「美」喔！我看見她幫助有困難的人，真是個心地善良的好女孩！』

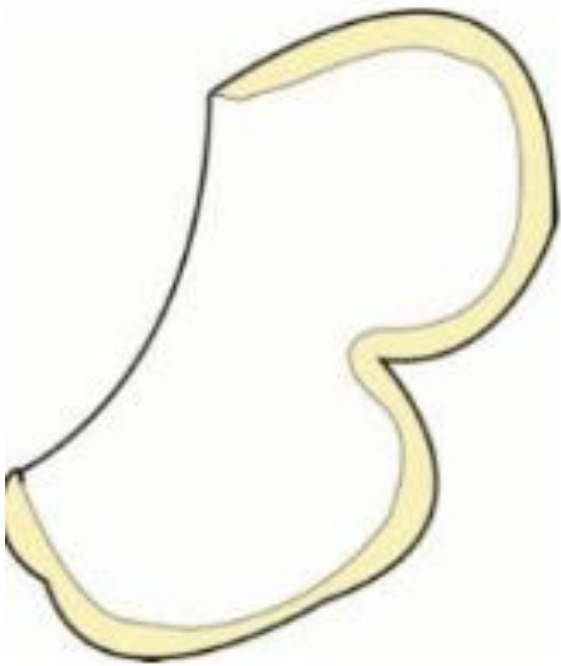

【路易·大衛 <貝利瑟> 1789】

大家發現了嗎？
眼睛兒、鼻子兒、嘴巴兒、
耳朵兒、小手兒、心兒每個
人對於「美」都有
不同的感受…
那麼，你呢？你有沒有用
心、用力的體會「美」一天
呢！

(附件四) F世代新『美人』

教師範例

