重塑《蒙娜麗莎》形象

1

教案編撰：邱悅慈

觀察畫作 比較中西方仕女的裝扮表現

- 為瞭解並形塑女性之美，請觀察自文藝復興時期中西方畫作中仕女的裝扮，以了解古典時期的服裝打扮表現。
- 每個時代都有流行的趨勢，從畫作中觀察不同朝代裝扮的風格，從而了解生活與藝術的關係。

《搗練圖》唐 張萱

唐 張萱《搗練圖》 是中國古代仕女畫代表作，描繪城市婦女搗絲、絡線、熨燙、縫製操作情景。

唐 張萱 仕女圖（http://k.sina.com.cn/article_1867082024_p6f49692802700jrl4.html?from=history#/）

明 唐寅《孟蜀宮妓圖》

1. 明代仕女肖像，額上、鼻樑、下顎多處塗抹白粉，喜歡長披肩，與蒙娜莎的裝扮有什麼異同之處？
2. 為什麼蒙娜麗莎作品沒有畫輪廓線？而中國的仕女畫有柔和的線條表現，你喜歡那一種畫法？（比較與東方人物畫的表現）
3. 西方人物肖像畫的寫實表現，與中國仕女畫的寫實有什麼區別？（十四世紀時期光影表現立體感）

中國古代仕女圖欣賞（https://kknews.cc/culture/39mjyzy.html）

清 宮庭女性肖像

《雍正妃行樂圖》 原文網址：https://kknews.cc/culture/39mjyzy.html

畫中女子以清代漢裝仕女模樣繪出面容姿態，但在暈染上加入明暗的肌理變化，質感及立體感突出，配景描繪十分詳盡寫實，是一種中西合璧的畫法。

清代時期受西方傳教士到來，帶來西方光影表現法，使宮庭畫家也具有明暗肌理表現。

畫家拘於院畫體制，畫中人物多嬌柔造作，表情呆板雷同。濃艷工整之中少了一些精神及氣質上的表現。

比較中西方仕女肖像作品的表現

中國	西方
重視線條描繪	平塗或暈塗法
裝容與服飾	裝容與服飾
對象的社會階層為皇室貴族	宗教題材（聖母子等）／皇室貴族
媒材：絹帛、毛筆、墨色	媒材：蛋彩壁畫、油彩

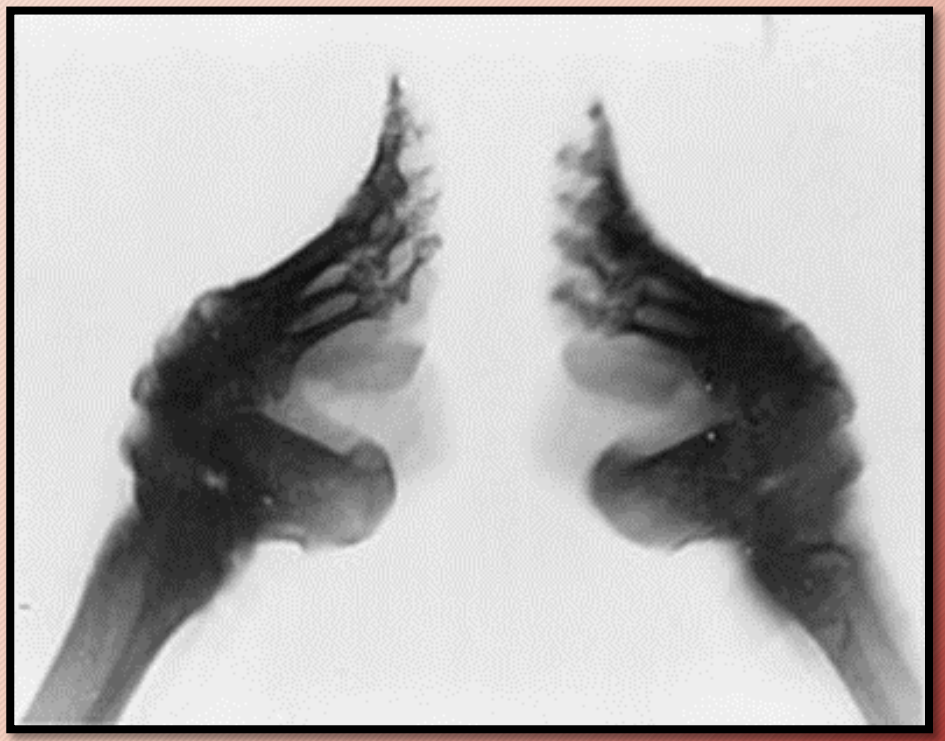
探討畸形的審美表現～你知道纏足的習俗嗎？

纏足，又稱**裹腳**、**纏小腳**、**裹小腳**、**縛跤**（閩南）、**紮腳**（廣東），古代漢族人女性的一種陋習。具體始於何時何處不可考，僅知北宋已有纏足。此風俗至民國初年才逐漸消失。

纏足（ https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BC%A0%E8%B6%B3）

誰有纏足癖好？

- 研究指出，纏足約起源於北宋。
- 南宋周密傳說窅娘是纏足的始作俑者。
- 纏足最初流行於妓女之間，之後逐漸影響到中上階層的婦女。
- 宋元明側纏（造成腳趾骨折或變形），清折骨纏（腳底也會變形）
- 蘇軾曾寫《菩薩蠻·詠足》一詞嘆纏足：「塗香莫惜蓮承步，長愁羅襪凌波去；只見舞回風，都無行處蹤。偷立宮樣穩，並立雙跌困；纖妙說應難，須從掌上看。」
- 你覺得為了男人的癖好而纏足，合理嗎？



你知道西方女性束腰的習俗嗎?

束腰，有多種含義，現多指女人為保持腰部纖細而用束腰帶束緊腰部的行為；
也可指舊時歐洲的陋習，舊時歐洲女性為了追求細腰而過分束腰，嚴重者身體畸形，更有甚者因此喪命。

- https://baike.baidu.hk/item/%E6%9D%9F%E8%85%B0/1658946

為什麼歐洲女人要束腰？

- 束腰起源於宮廷，野史說是法國的約瑟芬女王偷情懷孕了，為掩人耳目拿布使勁纏住腹部，竟出現了將乳房託高的效果，配以時興的低胸衣服，乳房清晰可見，一時成為潮流。
- 歐洲女子一般11歲開始束腰，束腰甚至有鋼絲輔助，對女性的肋骨和五臟有所危害。都有所危害。
- 束腰是特定歷史時期，人們產生的一種特定的審美觀念，但是這種審美觀念擁有無法挽回的後果。

束腰（ https://baike.baidu.hk/item/%E6%9D%9F%E8%85%B0/1658946）

https://kknews.cc/history/om2vz6.html

不自然的審美觀，造成什麼樣的畸形樣貌？

- 提問：
- 世界各地有什麼違反自然的審美習俗？
- 除了纏足、束腰、黥面、長頸、長耳等，你還知道什麼畸形審美觀下的畸形現象?
- 那些違反自然的審美裝扮，是什麼條件或風俗的審美觀念造成的？
- 你覺得如何打破不自然的審美觀造成人體傷害的現象？

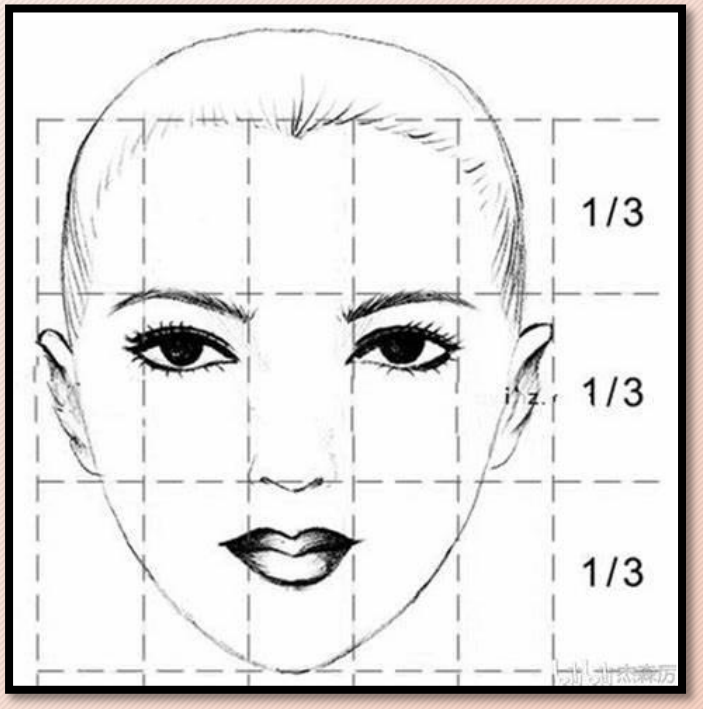
美是什麼？人體、面容美的標準？

～審美思辨與美感養成～

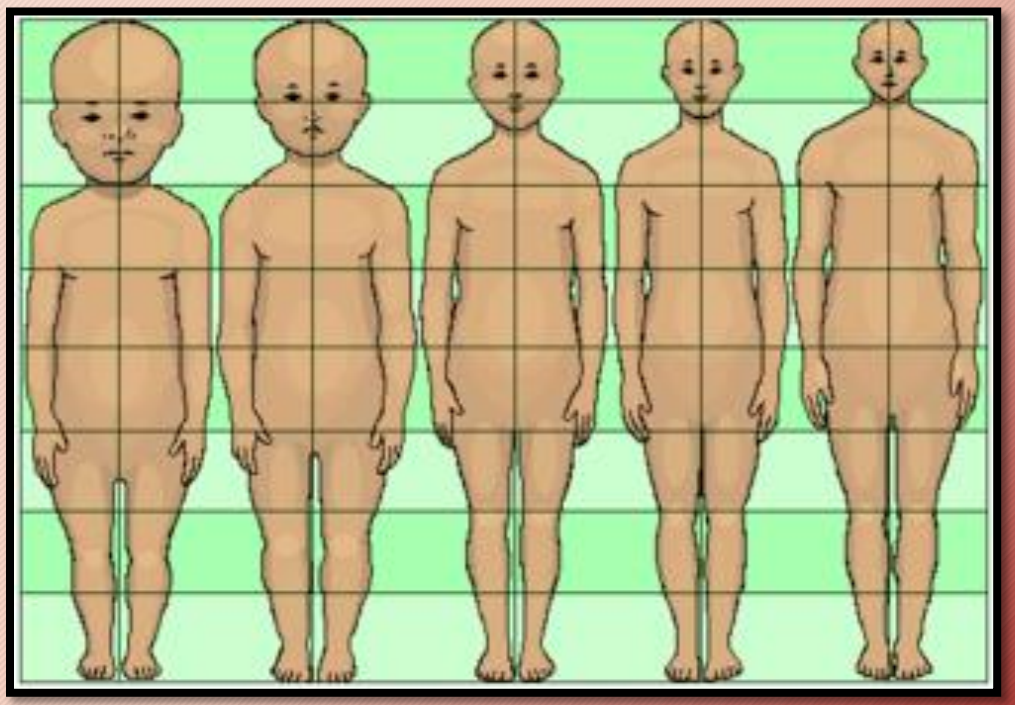
一般認為五官的比例以三庭平均、左右對稱者為美。

身材的比例，一般比例為６～７頭身，只有少數為８頭身以上。

五官的比例：

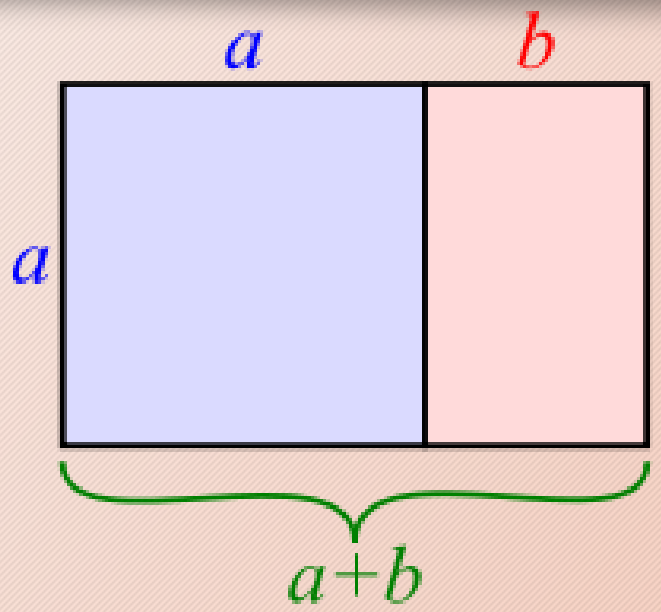


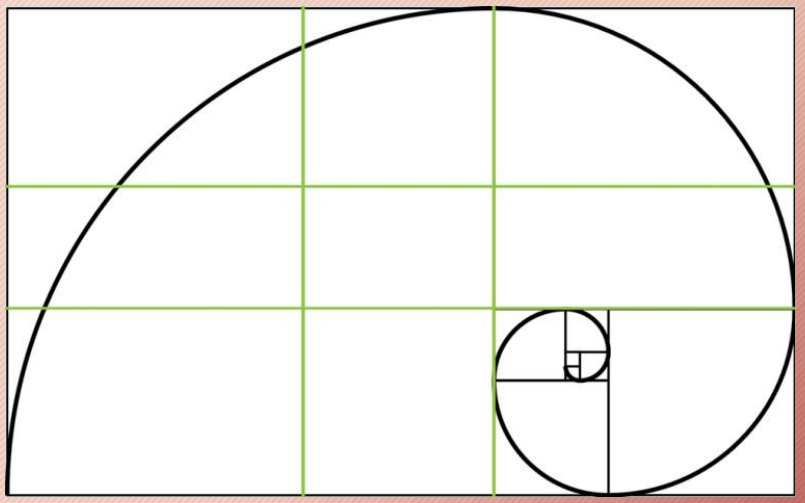
身材的比例：



最佳比例：黃金比例

黃金比例（英語：golden ratio），又稱**黃金比**、**黃金分割比**[1]、**黃金分割率**，是數學常數，基本上大約為1：1。618為準。





黃金比有嚴格的藝術感、和諧感，蘊藏豐富的美學價值，而且呈現於不少動物和植物的外觀。

現今普遍很多工業產品、電子產品、建築物或藝術品均應用了黃金比，使其更美觀．

現代女性怎麼打扮（女為悅己者容，有沒有刻版印象）

- 請觀察當代的偶像明星、芭比娃娃、日本女優、特殊行業者的打扮。（可運用網上資訊查詢）
- 你對這樣特殊打扮有什麼看法？
- 討論：一般上班族的打扮形象。
- 提問：你認為怎麼打扮是得體的裝扮？

提問與發表

- 討論性別的刻版印象。
- 什麼條件是美的女性？
- 美的條件有無固定標準？
- 藝術家認為的女性美？
- 肖像畫為誰而畫？
- 世界各地有什麼奇怪的審美習俗，是什麼樣的審美觀念造成的？

你心中的「蒙娜麗莎」

- 看了「蒙娜麗莎」諸多變像圖，你能想到什麼角色的「蒙娜麗莎」形象?
- 請分組討論，你心中的「蒙娜麗莎」。
- 嘗試以漫畫的手法，畫出你心中的「蒙娜麗莎」，例如：老年的「蒙娜麗莎」、穿著香耐兒的「蒙娜麗莎」，偶像女學生的「蒙娜麗莎」……
- 幽默存乎一心，試著為她創造新的形象。

重塑蒙娜麗莎形象／ Cosplay角色扮演秀

- 創意實踐活動（一）：
- 老師準備「蒙娜麗莎」圖片、故事。「蒙娜麗莎」輪廓白描圖。
- 學生運用想像力，畫出或拼貼出「蒙娜麗莎」圖像，運用多元媒材，發揮創意。
- 創意實踐活動（二）
- 分組討論蒙娜麗莎Cosplay的造形設計與裝扮，分組實作創意打扮，設計台步走秀。