

【單元三】小宇宙狂歡會

米羅筆下的女人

- ◆ 《米爾斯夫人肖像》 1929年，油彩，畫布
116.7*89.6公分，紐約現代美術館收藏
- ◆ 從米羅虛構的人物肖像中，可以看出米羅古典藝術肖像中，找尋精純形貌作為學習的模範。米羅背景使用單一濃度色調，底下則使用不同顏色組合，使得婦人身形不是那麼清晰可見。

米羅筆下的女人

- ◆ 《女人》 1934年，粉彩，109*73公分，私人收藏
- ◆ 米羅創作之路又再次起了重大變化，他的創作風格圖變，米羅將這時期的作品定名為「野性繪畫」。他在畫中營造出一種苦悶的氛圍，外形簡化的人體，器官卻異常誇大，有如怪物。

孩童時期的創作

資料來源：

http://www.benesse.com.tw/educate/essay.asp?eid=1440&xid=3&stid=75&sa=X&ved=0CBkQ9QEwAmoVChMlp82Hja_6xgIViCeUCh20rgJG

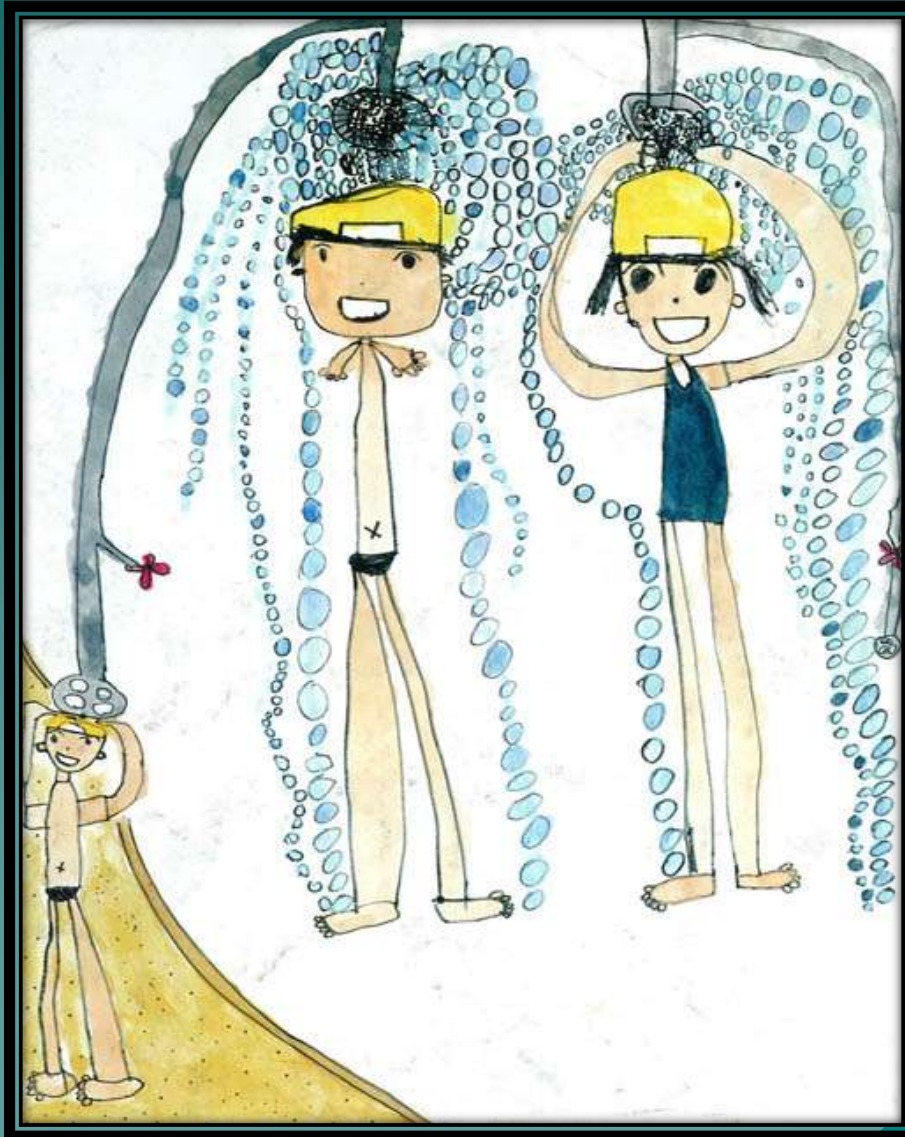
孩童時期的創作

資料來源：

http://www.benesse.com.tw/educate/essay.asp?eid=1440&xid=3&stid=75&sa=X&ved=0CBkQ9QEwAmoVChMlp82Hja_6xgIViCeUCh20rgJG

孩童時期的創作

資料來源：

http://www.benesse.com.tw/educate/essay.asp?eid=1440&xid=3&stid=75&sa=X&ved=0CBkQ9QEwAmoVChMlp82Hja_6xglViCeUCh20rgJG

創作時間

學習者進行分組，運用平板電腦進行名畫蒐尋。

創作時間

各組討論如何創作，開始著手進行作畫。

創作時間

各組討論如何創作，開始著手進行作畫。

發表時間

小組依序上台發表創作的構想

發表時間

改編自《最後的晚餐》

米羅說了些什麼

- 米羅的繪畫以平面的點、線、面所構成
- 以彩度很高的「紅、黃、藍、綠、黑」為主

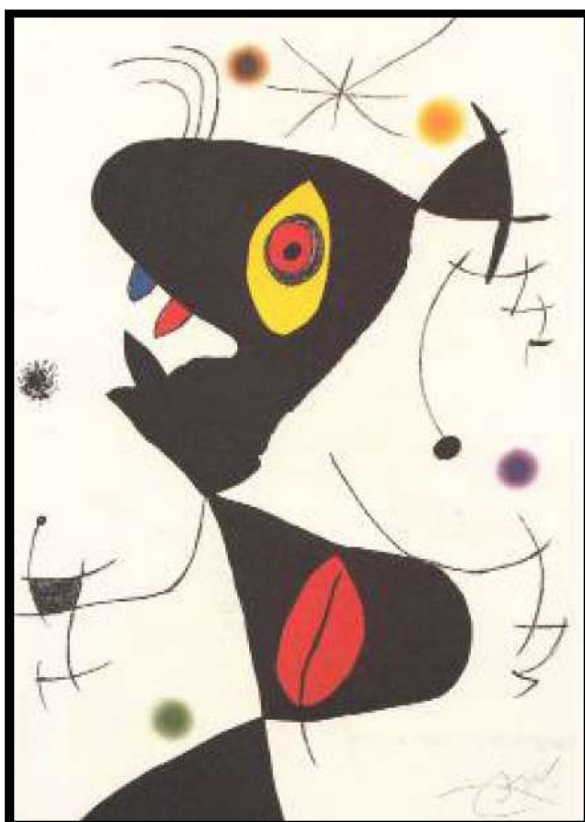
- 採用單純的線繪畫
- 常用『米』字
- 色彩乾淨、明亮
- 無污染、天真

代表星星的「米」字符號，時常出現在米羅的作品裡也成為他的註冊商標，有些米字甚至會藏在畫作中不起眼的角落。

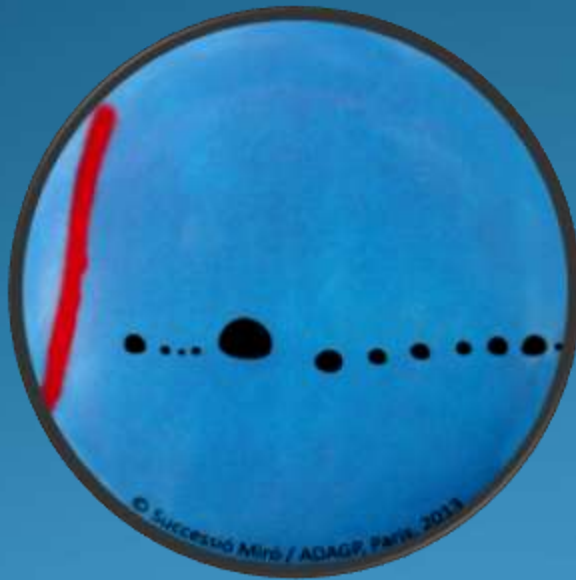
蒙特洛伊 IV
(1974，石版畫)

米羅頌
(1973，石版畫)

人物與星星60
(1979，蝕刻、細點腐蝕)

米羅的語言

視覺語言—雙重

- 組合式的行星系列
- 鳥振翅的行為或飛翔的動作
- 音符

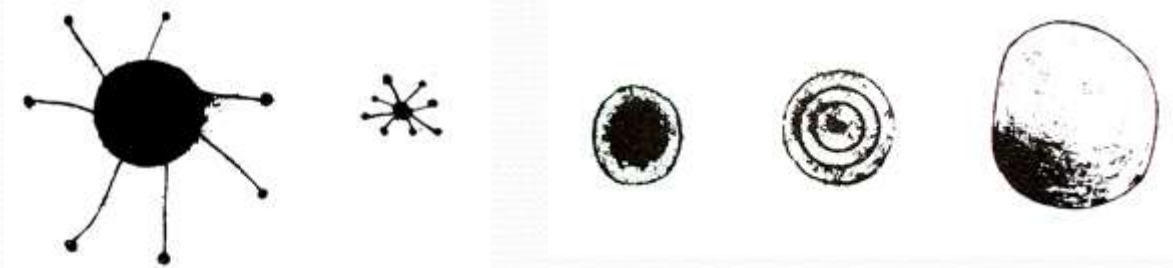
在所有象徵性的符號中，點或斑點可以說是最簡單的一種信號了。如在同一時間裡的韻律，因連慣性的視覺感產生的一種撞擊。

採多種原型特徵：直線形、弧形、角形

視覺語言—太陽

- 炎熱、光芒、激烈、振動、光明。
- 心臟、性。

多種太陽的造形

米羅說：「太陽光是象徵光明的符號。」米羅常以心臟或性來代表太陽，太陽即是心臟，心臟即是太陽；或是太陽即是男、女性。

視覺語言—月亮

- 月亮型態的演變。

帶有火苗符號的月亮

擬人法：帶有隱喻性質

像鐮刀的月亮

米羅藉由一種永恆不變的定律—擬人法使月亮含有非常特異的隱喻。它可以像人類一樣，有手、有腳、腿、翅膀和角。

視覺語言—星星

- 星星的樣式

十字點型

十字穿點型

隱藏式十字型

肥胖的十字型

十字線型

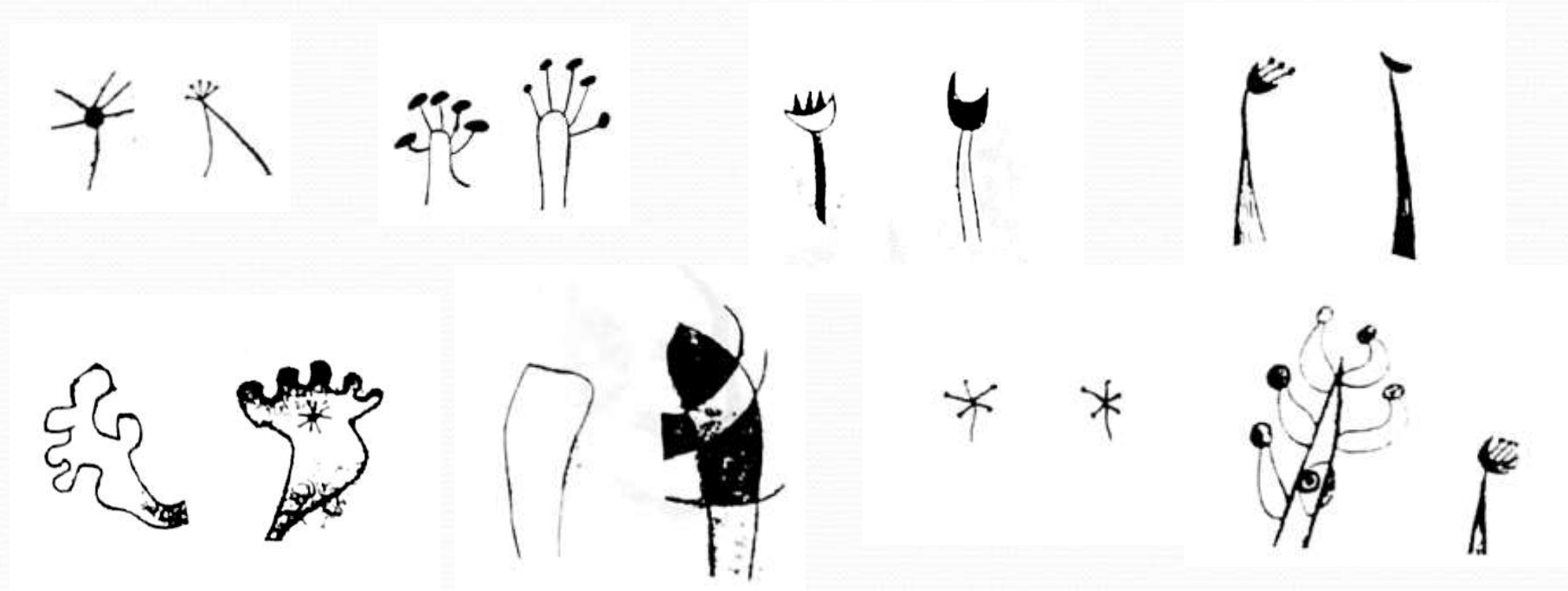

角形星星

米羅所有的藝術繪畫符號裡，星星是最基本的表現符號，顯示出原始的屬性和作用。

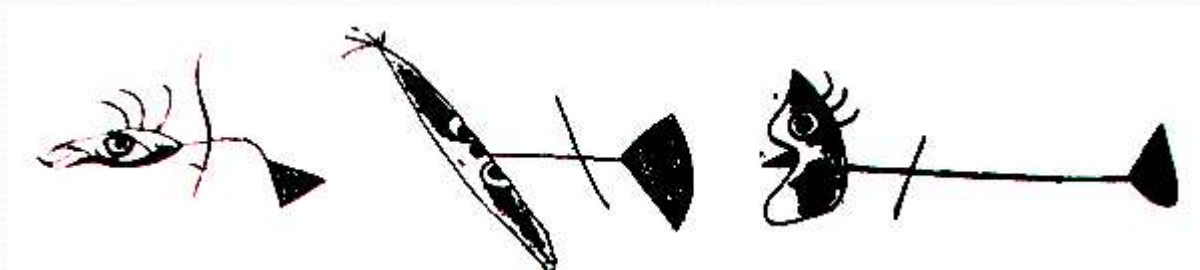
視覺語言—手

- 手有三種表現形式：
- 1.所有線形指頭，是由中心擴散到四週。
- 2.月亮手掌形，頂端有一些手指，我們最好稱它為牙齒。
- 3.前手臂和手掌連結，向一條幹形而以五個附屬的新枝形狀作為結尾。

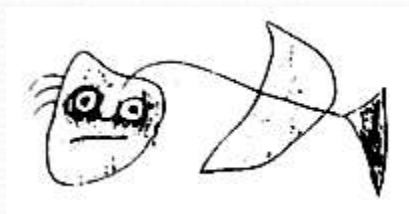

視覺語言—鳥

- 鳥形的型態。

細線鳥形

平面鳥形

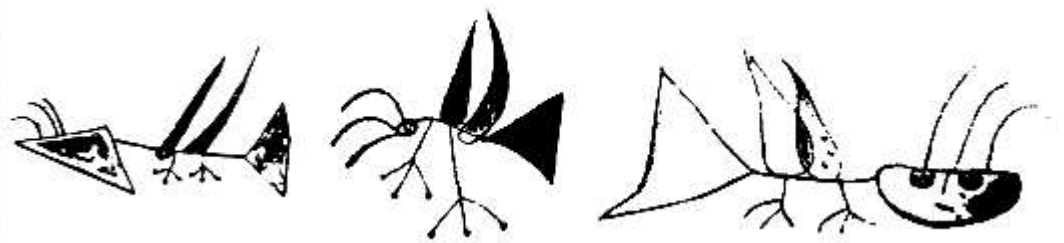
在印度傳統文化裡，鳥類代表最高的精神象徵，根據弗拉崇(FRAZER)所說：「在印度傳說中，有一條龍，它的靈魂是在高大樹上的鳥籠裡找到的。」

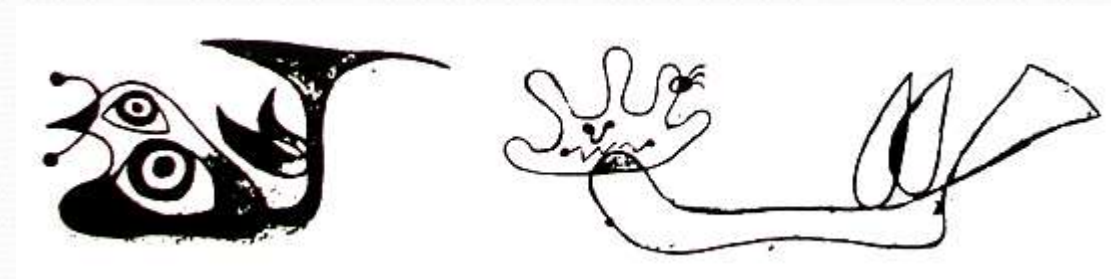
一雙翅膀鳥形

視覺語言—鳥

米羅用鬼魂和鳥的出竅意義結合在一起，使他的鳥符號「逃避」之意。這和他的樓梯符號—「逃脫」之意一樣。

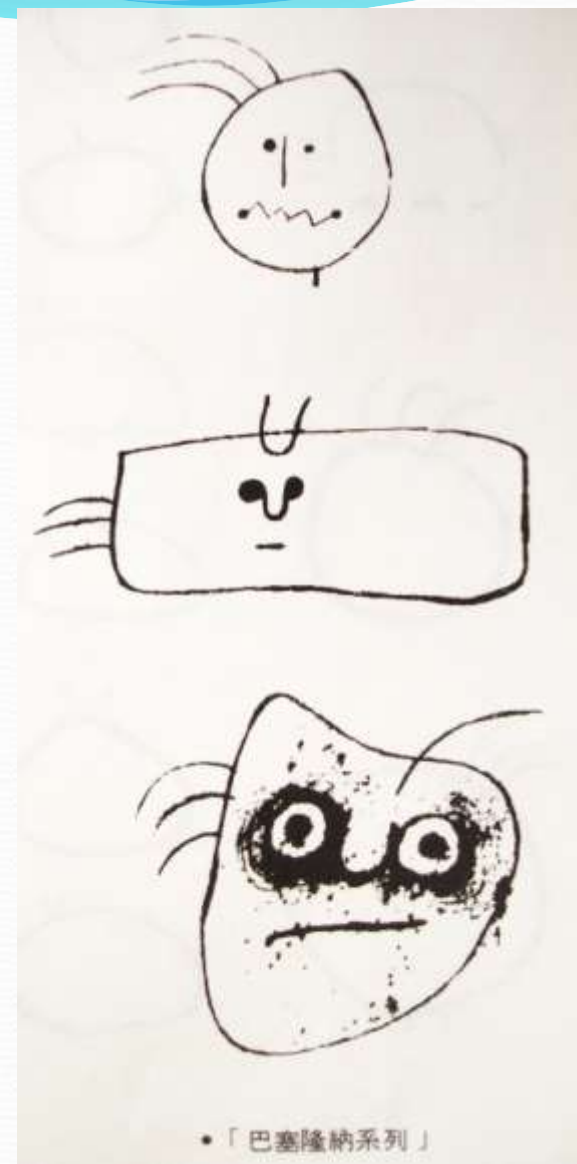
翅膀加二隻腳鳥形

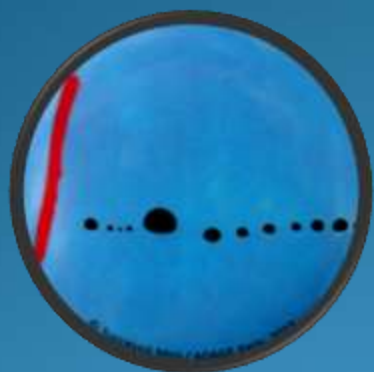

柱形有肉感的鳥形

視覺語言—臉

- 四方型：孤獨。
- 圓形：精神感情。
- 三角形：邏輯思維、專心。

資料來源：

徐芬蘭(1998)。瞭解米羅：分析米羅在「巴塞隆納系列作品1939-44」的藝術語言。臺北市：藝術家。

【單元一】小宇宙的形成

米羅生平簡介

小米羅時期

- 家庭期許，被迫去學習乏味的商業會計使他貧病交加、一蹶不振。於是，他放棄了這一切，躲到他最愛的Mont-roig農村去。

小米羅時期

- 父親對天文的興趣影響米羅。
- 他喜歡彎下腰去用望遠鏡看著天上的星星。
「詩人把他所看到世界和生命融合在一起，畫家為創造而開始生命。」
- 小米羅在早期就展露出他創造的興趣與天份。

少年時期的米羅

- 14歲時，米羅進入巴塞隆納的St.Luke 藝術學院。這些似夢的畫，再加上扭曲的動物，變形的有機物體，和幾何構造。
- 他的畫通常是充滿明亮的色彩，尤其是藍、紅、黃、綠、黑這幾種顏色。

中年時期的米羅

- 戰爭爆發後，米羅住進了建築師保羅·內爾松的家裡，在那裡創作了廿三幅星座系列畫作。這些畫於1941年在蒙特洛伊(Mont-roig)完成。

老年時期的米羅

- 在1958年，他為聯合國教科文組織大廈繪製了「月亮」與「太陽」兩幅壁畫，也因此使他榮獲古根漢（Guggenheim）基金會獎。
- 1983年聖誕節，他溘然長逝，享年90歲。

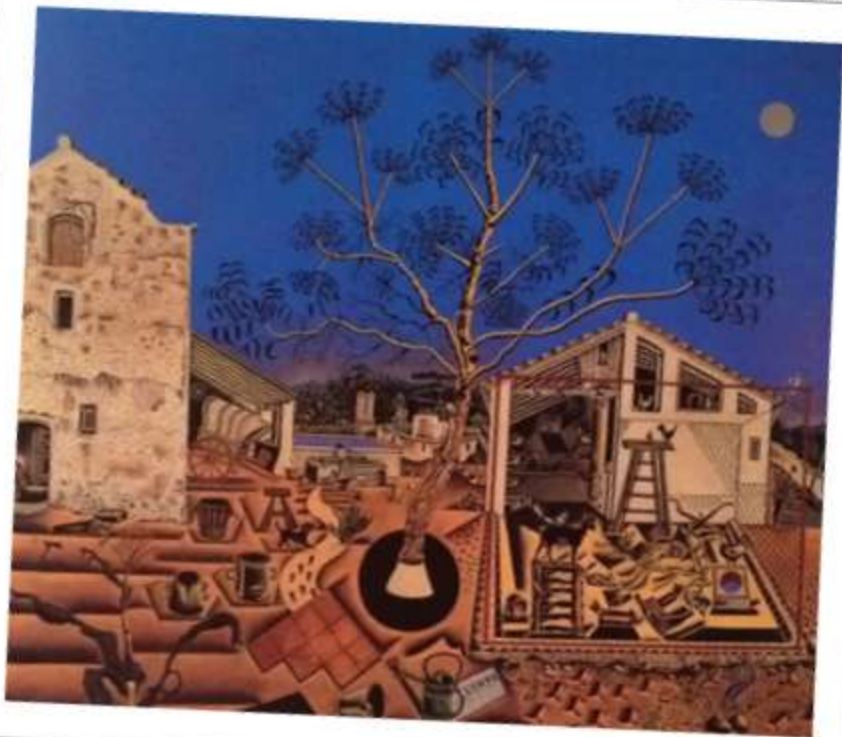
【作品介绍】

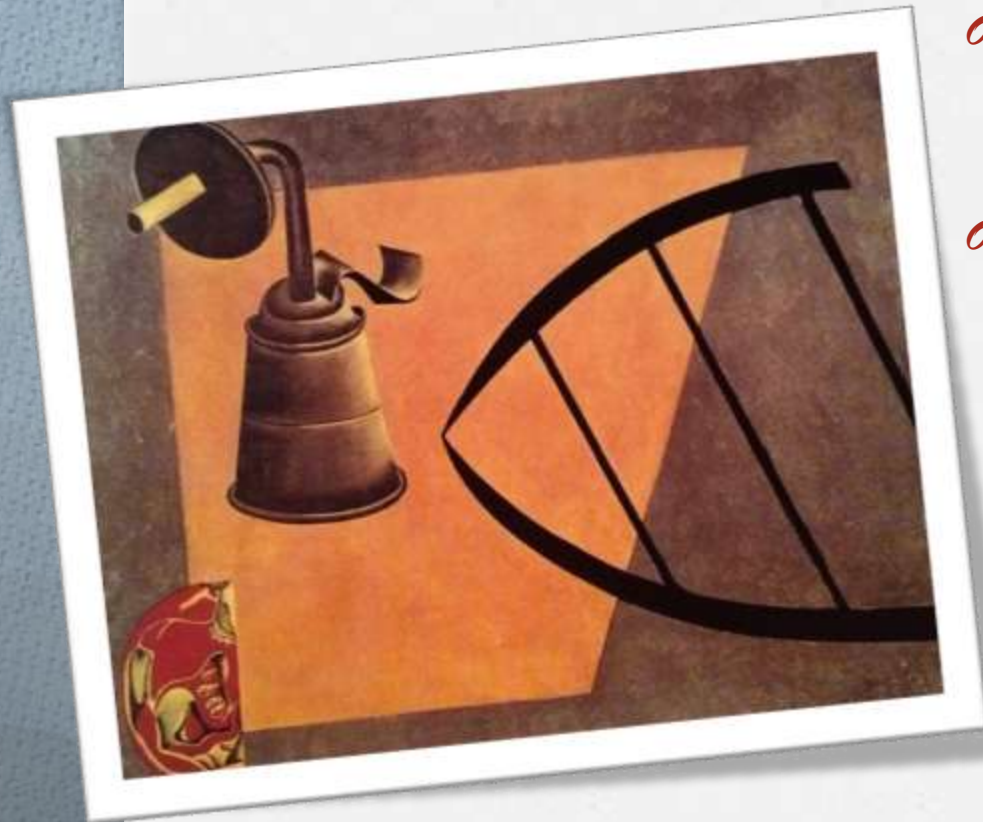
- 《荷蘭室內景I》1928年，油彩，畫布91.8*73公分，紐約現代美術館收藏
- 米羅把17世界荷蘭畫家索爾作品《詩琴演奏師》搬移到自己的世界裡，描繪的場景並非主從關係，而是彼此對應關係。充滿了敘事性，樂師頭上的大白點，成功地吸引眾人的目光。

- 《朝向彩虹》1941年，不透明水彩以松節油作畫，46*38公分，紐約大都會藝術博物館收藏
- 米羅遠離塵囂，終日於瓦倫吉威爾埋首工作，絲毫不受戰事影響，專注於如何將腦海中的星星表達出來，也因此逐漸發展出富含個人色彩的網狀與星形符號。

- 《農莊》 1921-1922年，油彩，畫布132*147公分，華府國家畫廊收藏
- 這是米羅寫實畫風的集大成之作，也是他最廣為人知的代表作之一。可以說，這幅作品總結了米羅過去所學，進化到另一個階段，亦即掌握自我創作語彙的開端，運用想像力將形體轉化，塑造獨樹一幟的風格。

- 《煤油燈》1922-1923年，油彩，畫布38.1*45.7公分，紐約現代美術館收藏
- 米羅雖努力地描繪物體的外型，卻無法漠視物體內在的力量。煤油燈描繪的巨細靡遺，半顆番茄卻表現得非常抽象，形成強烈對比，**象徵米羅進化的轉折點**。

- 《加泰隆尼亞風景》
1923-1924年，油彩，
畫布64.8*100.3公分
，紐約現代美術館收藏
- 米羅剛發現了新的繪畫
語彙，一旦掌握後，就
開始不斷發展、進化。
物體和人物的外貌被簡
化成藝術家想要的語彙
符號，符號逐漸越來越
多，越形豐富。

- 《日蝕時被風最亂頭髮的女人》1967年，油彩，畫布，243*195公分，史密森尼學會收藏
- 在這幾年，過往的經驗對米羅的創作已經助益不大。所以，米羅開始回復到最純粹、單純的綠色、黃色、紅色、藍色及黑色。賦予畫面更具體的線條，與背景產生對比性，表現出另一種特色的筆觸。這些也都延續著米羅風格的圖案。

【參展實況】

- 展覽會場
- 專心聆聽導覽人員的解說
- 以及觀看米羅生平介紹影片

- o 廣達文教基金會提供
- o 符號金頭腦：透過遊戲更快記憶米羅使用的符號含意

- 廣達文教基金會提供
- 藍紅黃綠大不同：用米羅最愛的藍紅黃綠，把黑白作品變回他最愛的繽紛畫作。

【資料來源】

Domenec Ribot Martin作；游淳傑等翻譯(2013)。西班牙超現實主義大師：米羅。新北市：閣林國際。

布蘭奎特(Claire Helene Blanquet)原著；高實珩譯(1994)。米羅：一個清醒的夢幻者。臺北市：牛頓。

【單元四】小宇宙看星星

文化創意商品

文化創意商品

文化創意商品

文化創意商品

文化創意商品

創意商品製作時間

- 開始設計屬於自己的創意商品吧！

成果展

- 藝術領域教師創作—T-shirt設計

成果展

■ 領域教師指導創作——學習單

成果展

- 領域教師指導創作——鞋型設計&學習單

【單元五】宇宙間的行星文

它說了什麼

微笑，世界共通的語言

傳達的方法

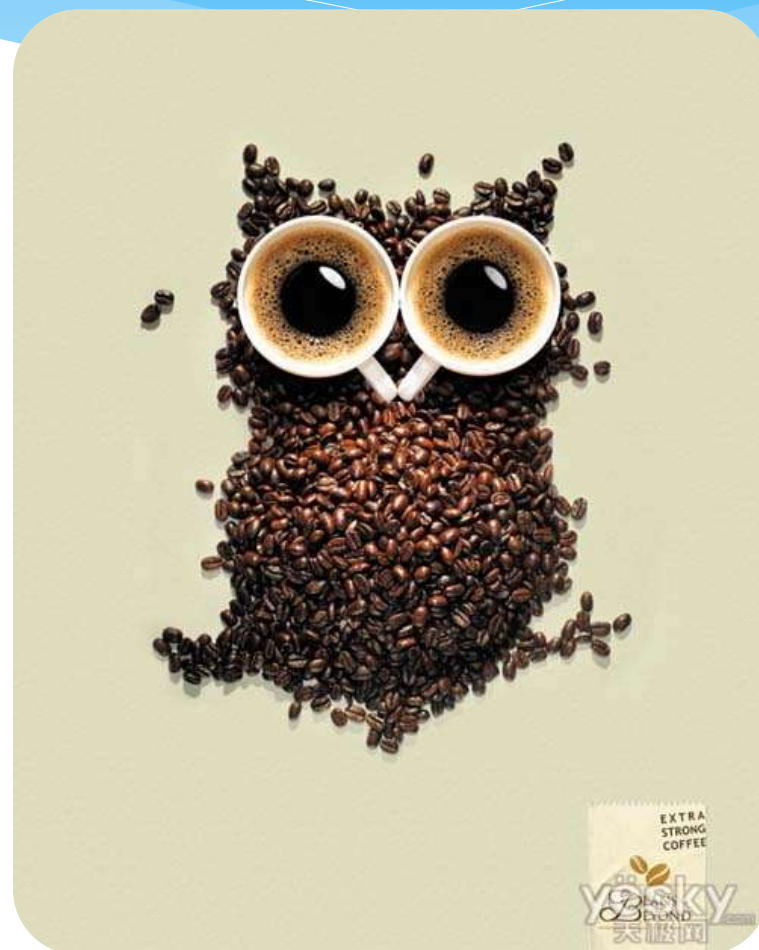
當你尿急，人生地不熟，語言又不通時，該如何向別人詢問廁所的位置？

手勢的傳達意思

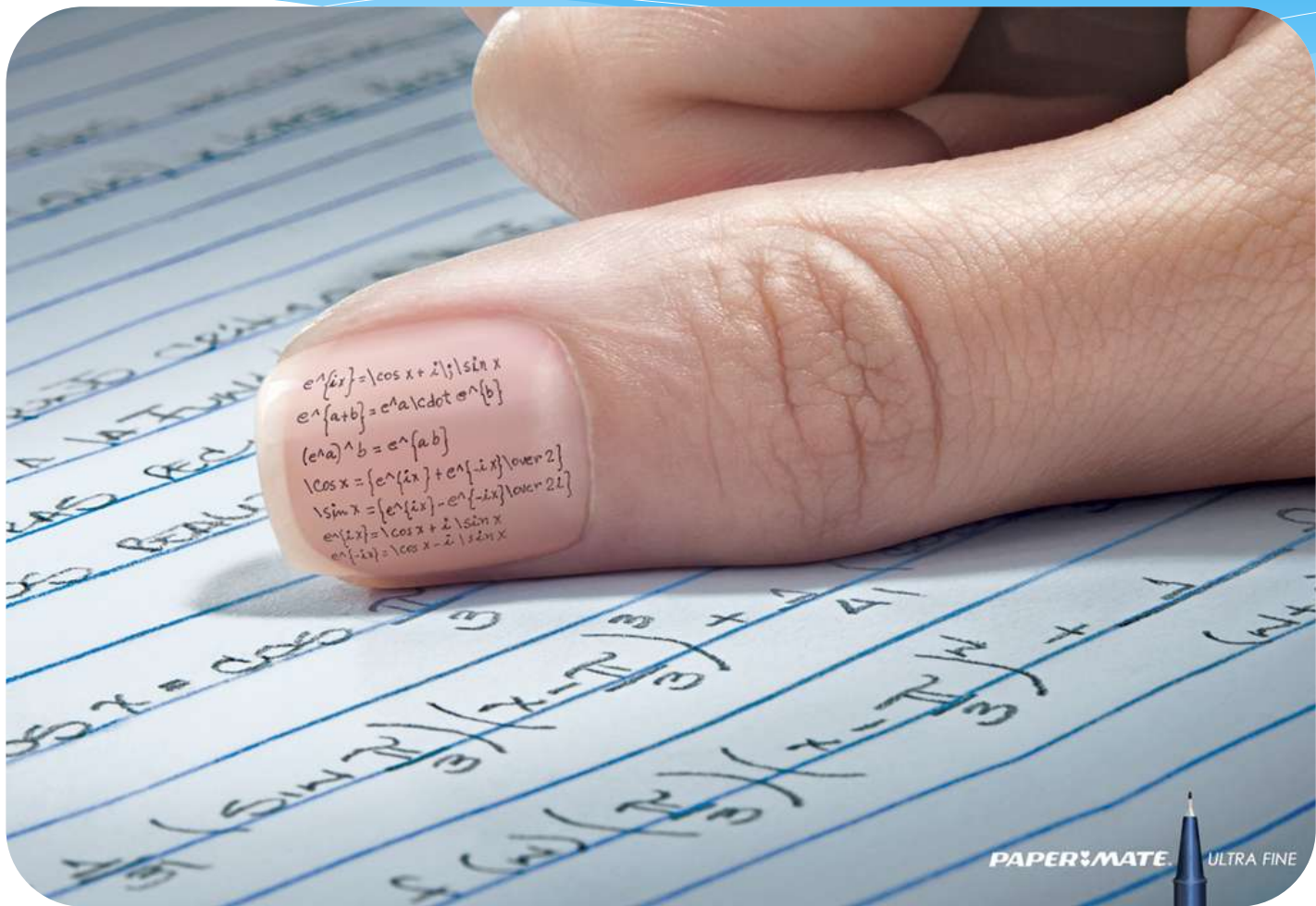
圖像的傳達力量

(賣什麼，想表達什麼)

圖像的傳達力量

(賣什麼，想表達什麼)

PAPERMATE

ULTRA FINE

PAPERMATE

ULTRA FINE

圖像的傳達力量

(賣什麼，想表達什麼)

平面廣告表現手法

- * 平面廣告設計在非媒體廣告中佔有重要的位置。
- * 表現形式可以多種多樣，繪畫的、攝影的、拼貼的，各種形式都可以為我所用，寫實的、寫意的、抽象的，各種手段都可以取其所長。

圖像的傳達力量 (想表達什麼)

圖像的傳達力量 (想表達什麼)

360° motion panorama FUJIFILM

新的360度全景拍攝功能。

圖像的傳達力量 (想表達什麼)

才剛切好就馬上調理好，超快速食物調理機。

圖像的傳達力量 (想表達什麼)

搭上這般航班，
巴西和紐約就是
那麼近。

圖像的傳達力量

(想表達什麼)

當你在抽煙時，
你身邊的小孩、
肚子裡的寶寶、
旁邊孕婦的寶寶
也都在正吸食你的
二手菸。

平面廣告的設計構思

* 視覺表述的基礎

設計作品中的各種**圖形**、**圖像**、甚至**文字元素**，均可將其提煉為形的呈現。

* 由於形在人的視覺意識中通常被首先感知與捕捉，因此它對於視覺喚起和引發思維具有先導與定向的作用。

平面廣告的設計構思

- * 1、對各種形狀的認知與理解，大多得益於自然的啟示。如圓形帶給我們的飽滿、團圓與吉祥之意，是與太陽和月亮有密切關係的；跳躍的海浪與曲折的小路，使我們認識到曲線的活潑、流暢、柔軟與女性的溫柔，這種認知心理基礎對依據表現意圖來準確、迅速定位形的設計十分有益。

討論時間

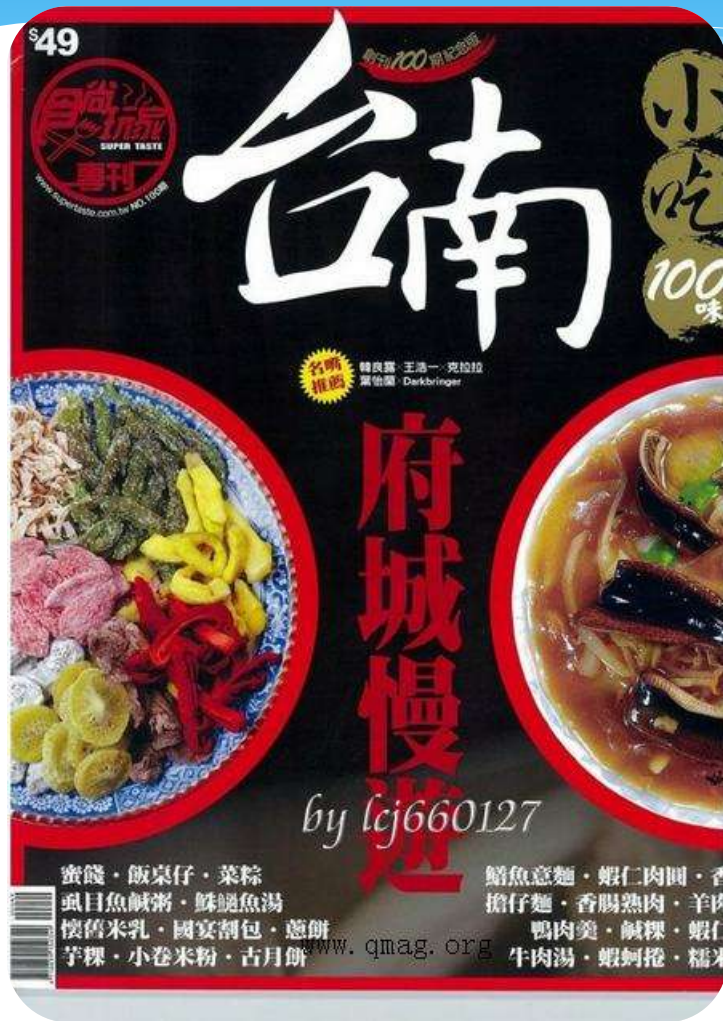
和米羅的在創作符號時的
概念，有沒有相同？

聯想練習

花布衫讓你想到什麼？

聯想練習

說到台南美食，想到什麼？

聯想練習

汽水，讓你想到了什麼？

一圖勝千文， 認識「圖像傳達力」

