

藝文領域創意教學

陳繼芬

反璞歸真~
馬諦斯的野獸派剪紙拼貼
藝文領域創意教學
陳繼芬

藝術是一場修行：用剪刀作畫的馬諦斯

1941年，馬蒂斯在71歲接受了一次大的結腸手術之後開始坐上輪椅。那時的他已經無法再創作架上繪畫，卻在剪紙藝術上表現出了極大的創造力，這讓他如獲新生。他感激地稱其為他的「第二次生命」。而這「生命之光」也在他的作品中得以展現。紙和剪刀給了他色彩和造型，給了他另一種畫畫的方式，甚至更多。這些在他生命的最後13年中一直相伴左右，不斷演進。

晚年的馬蒂斯健康狀況每況愈下，最後不得不臥床休養。然而他從沒有放棄藝術的創作，從架上繪畫轉到剪紙，變的只是形式，不變的是對藝術的真愛和旺盛的創造力。他依然在他的工作室里日復一日的工作，平靜、平和、純粹、甚至忘我。

爵士系列-依洛卡斯

這幅畫是在描述一個希臘神話悲劇故事：有一個年輕人叫伊洛卡斯，他的父親是著名的巧手工匠。國王要他在孤島上建造一座迷宮，用來關押半羊半人的怪物。結果建好之後，國王怕迷宮的秘密會被洩露出去，就將他們父子關在迷宮裡的塔樓。為了逃離這裡，他爸爸以蜜蜂及羽毛製作了兩隻翅膀，他們終於從高塔飛翔逃出。

Icarus的伊洛卡斯

年輕的伊洛卡斯感受到飛行的樂趣，他不聽父親的叮嚀，被太陽的光芒著迷吸引，越飛越高，朝它愈飛愈近。終於雙翼的蠟燭被太陽熱力溶化，羽毛四散飄開，他努力拍動雙翼，卻發現自己原來只剩下光禿禿的兩臂，最後墜落海上，葬身海底。

紅色？黃色？藍色？黑色？

The Fall of Icarus. Color lithograph after a paper cut-out and gouache, 1944

爵士系列-國王的哀愁

國王在哪裡？這幅畫是馬諦斯晚年的重要畫作之一，畫面中充滿豔麗的色彩和無所不在的花瓣。向左倒下的三個人物令人想起舞蹈動作與音樂節奏。在此應喻中，作者向世人展現對生命快樂的思考。

只見落葉飄飄，中間有位黑色如不倒翁的吉他手，左邊綠色的應當是伴奏手，兩人的姿勢都像似要向後倒下的樣子；右邊這位應當是國王吧？看似與眾流涕的樣子，蒼白的身軀彷彿是危劇者，落葉卻一直掉落地積在他身上，這還哀愁嗎？

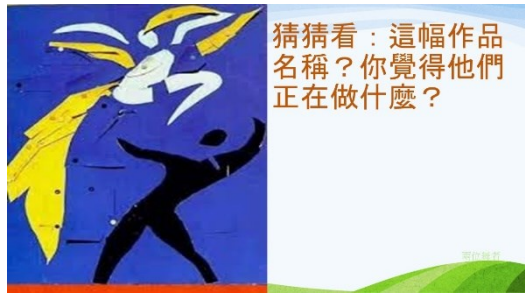
爵士系列-一千零一夜(天方夜譚)

The Thousand and One Night 一千零一夜...1950

爵士系列-馬戲團

爵士系列-池中的游者

猜猜看：這幅作品名稱？你覺得他們正在做什麼？

看出來了嗎？這幅作品裡有哪些圖案？

這些由一塊塊幾何圖案所組成的動物是什麼呢？

這幅作品名稱是鸚鵡與美人魚，你找到牠們了嗎？

好眼熟的圖案，你曾經在哪個地方看到呢？上面有哪些前面討論過的元素？

馬諦斯剪紙藝術的應用

愛買 愛買 愛買
線上購物 a.mart 品質保證

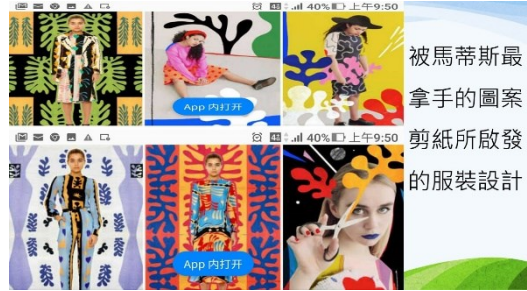
看似不起眼的剪貼，卻是2012年倫敦夏季奧運 logo 標誌的靈感來源。

2012 Olympics London Logo

Unilever Logo Design

你們瞧，知名人民必需品的聯合利華 Logo，是否也與左邊馬蒂斯的剪貼感覺很雷同呢？

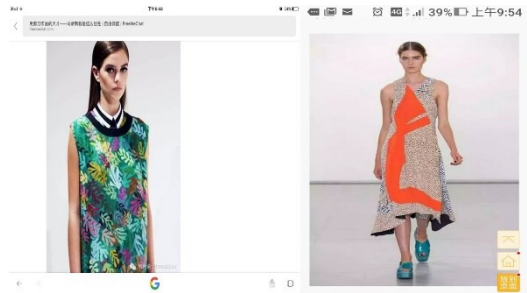

被馬蒂斯最拿手的圖案剪紙所啟發的服裝設計

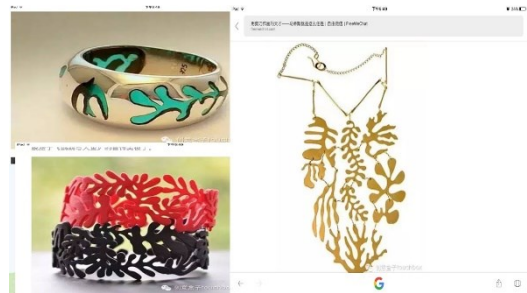
Fashion: Alice + Olivia RTW Spring 2015

由藍色剪影延伸的洋裝圖案

Bloomingdale Shop Bags 1982

美國知名百貨公司在1982年採用馬蒂斯的作品做成的購物袋，相當受歡迎。

Apple iPod 廣告中人的黑色剪影系列，也是來自於馬蒂斯左邊這幅剪影為靈感來源。

大膽撞色和善用幾何圖形變成現代家庭裝飾的靈感，設計成地毯。

你發現這些作品有哪些特點？

- 1.表現手法：具體-抽象
- 2.構成形式：工整-不規則
- 3.造型：細膩複雜-簡單誇張
- 4.色彩：單調-豐富，對比、冷暖、深淺
- 5.圖案：樹葉、草、花瓣、神話或童話故事人物
- 6.感受：動態、愉悅、歡樂

教學活動流程：

一、引起動機：利用PPT介紹馬諦斯由繪畫轉為剪紙的緣起，並讓學生欣賞和觀察他的剪紙作品和商業應用，再討論這些剪紙作品有些什麼特色？

二、發展活動

- 1.我演你猜：請同學想像我夢見我在.....，舉手發表，並請同學上台表演讓同學猜他正在做什麼？
- 2.請同學上臺畫出他夢中正在做什麼？
- 3.發下材料讓學生將夢中情境創作馬諦斯風格的剪貼作品。

學生作品欣賞

作者：唐穎文

我夢見我是一個怪盜，
剛在博物館裡偷竊一件稀
世珍寶，正在躲避警察的
追緝。

學生作品欣賞

作者：楊振楷

我夢見我是一個
走遍天涯行俠仗義的劍
客，正在跟別人決鬥。

學生作品欣賞

作者：余珮欣

我夢見我和好朋友
手牽著手正在天上翩翩
起舞。

學生作品欣賞

作者：呂郁蕾

我夢見我正在
體育館進行跆拳道比賽。

參考資料：

1. P2. <https://kknews.cc/zhtw/culture/9gmlbo8.html>
2. P3. https://www.luoow.com/dc_hk/100566822
3. P4. P6. P8. P9. P10. P11. P12. P13. P14.
<https://www.wikiart.org/zh/heng-li-ma-di-si>
4. P18. <https://www.getit01.com/p2018020226112643/>

作者：陳繼芬