

高一美術■第六章 補充課程

【藝術欣賞：always open...”歡迎光臨”夏卡爾 愛與美的專賣店】

教學對象	明道高一學生	使用資源	
課程節數	2 節課（共 100 分鐘）	課程設計	施正堂 老師
單元目標	1. 能強化個體的感覺、知覺與思辨能力。	單元材料	1.
	2. 能成為一位敏銳的生活省察者。		2.
	3. 能建立具國際文化觀與鑑古知今的通透視野。		3.

一、活動緣起：

廣達文教基金會長期深耕藝術教育，秉持廣達集團總裁林百里先生「知識分享 文化均富」之時代使命，近年著重在企劃多場具多元文化視野、跨領域的藝術人文展覽。廣達《游於藝》結合博物館資源，規劃不同的校園巡迴展內容，將博物館資源轉化為教育內容帶入校園，期待透過對文化的認識，培養莘莘學子具有宏觀的能力，瞭解並尊重多元文化的價值。

繼 2010 年推出廣達《游於藝》巡迴展「擁抱梵谷—探索生命的調色盤」、「鳴蟲特展—蟲蟲大樂團」及「文藝紹興—宋潮好好玩」三展，於全台各地校園巡迴展出深獲廣大迴響，今年再接再厲推出「always open...”歡迎光臨”夏卡爾 愛與美的專賣店」巡迴展，透過博物館深度體驗學習，引領孩童體會學習藝術家對生活、藝術的觀察、反思與源源不絕的創造力，進而反思自我的生命價值以及對週遭環境的關懷。

二、活動目標：

本課程（always open...”歡迎光臨”夏卡爾 愛與美的專賣店）以「觀察、創造力」為核心，透過東西方的藝術表現探討，從創造力教學入門，依據文化背景、創作思潮、藝術欣賞及創意啟發規劃內容，並運用國立故宮博物館之展覽資源，帶領學員與夏卡爾近身對話，建立對夏卡爾展全觀的了解；期盼學員們能睜大眼睛、放開心靈，去感受、體會夏卡爾作品中傳達對觀察生活的感動、獨特的藝術創作風格、表達自我文化情感、以及學習多元文化的包容與尊重。並強化學童個體的感覺、知覺與思辨能力，成為一位敏銳的生活省察者，建立具國際文化觀與鑑古知今的通透視野。

三、辦理單位：

1. 指導單位：教育部、各縣市教育局處
2. 主辦單位：財團法人廣達文教基金會、國立故宮博物院、國立台灣美術館、聯合報系

四、夏卡爾的作品：

五、教學活動：

教學活動一	實習記錄
<p>壹、（第一節）作品欣賞</p> <p>一、教師以夏卡爾 ppt 的作品說明。引領孩童體會學習藝術家對生活、藝術的觀察、反思與源源不絕的創造力，進而反思自我的生命價值以及對週遭環境的關懷。</p> <p>貳、（第二節）作品欣賞</p> <p>一、教師以「臺灣美術百年回顧」單元 ppt 的作品做配合。透過對文化的認識，培養莘莘學子具有宏觀的能力，瞭解並尊重多元文化的價值。</p> <p>參、（第三、四節）操作課程：</p> <p>一、配合第六章的操作課程：白膠畫</p> <p>（always open...” 歡迎光臨” 夏卡爾蒞臨臺灣美術殿堂）</p>	

六、作業樣式：

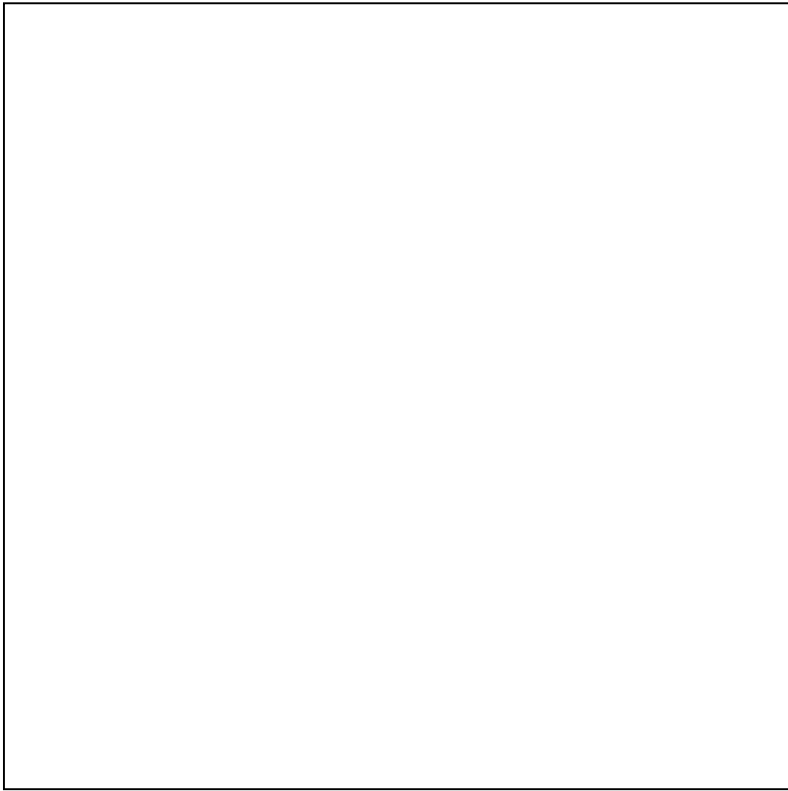

請大家找一找，上面的這張作品結合了旁邊四張畫作的哪些部分？

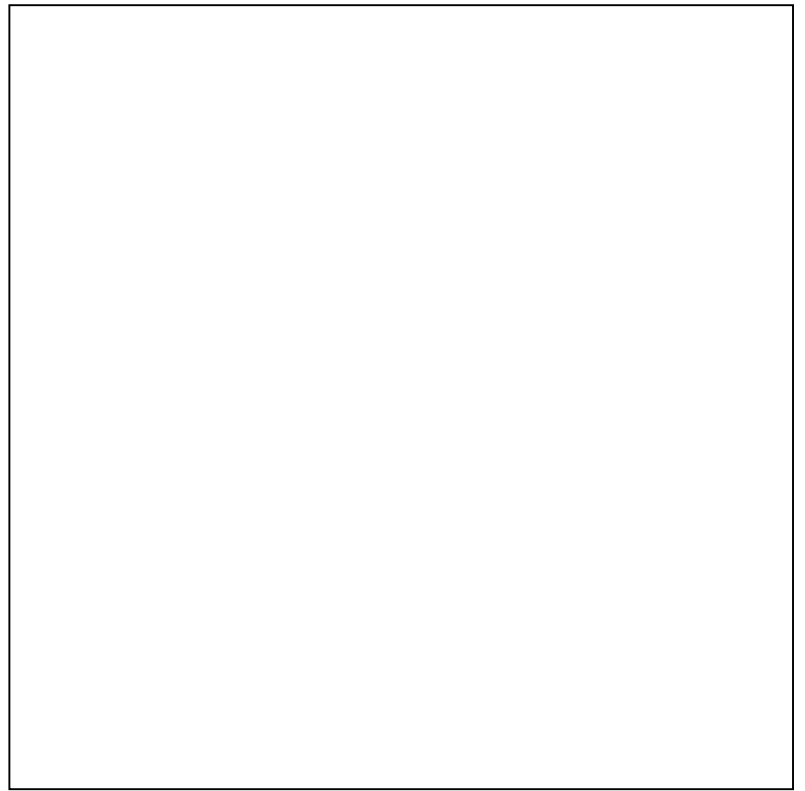

第六章：（作業一）

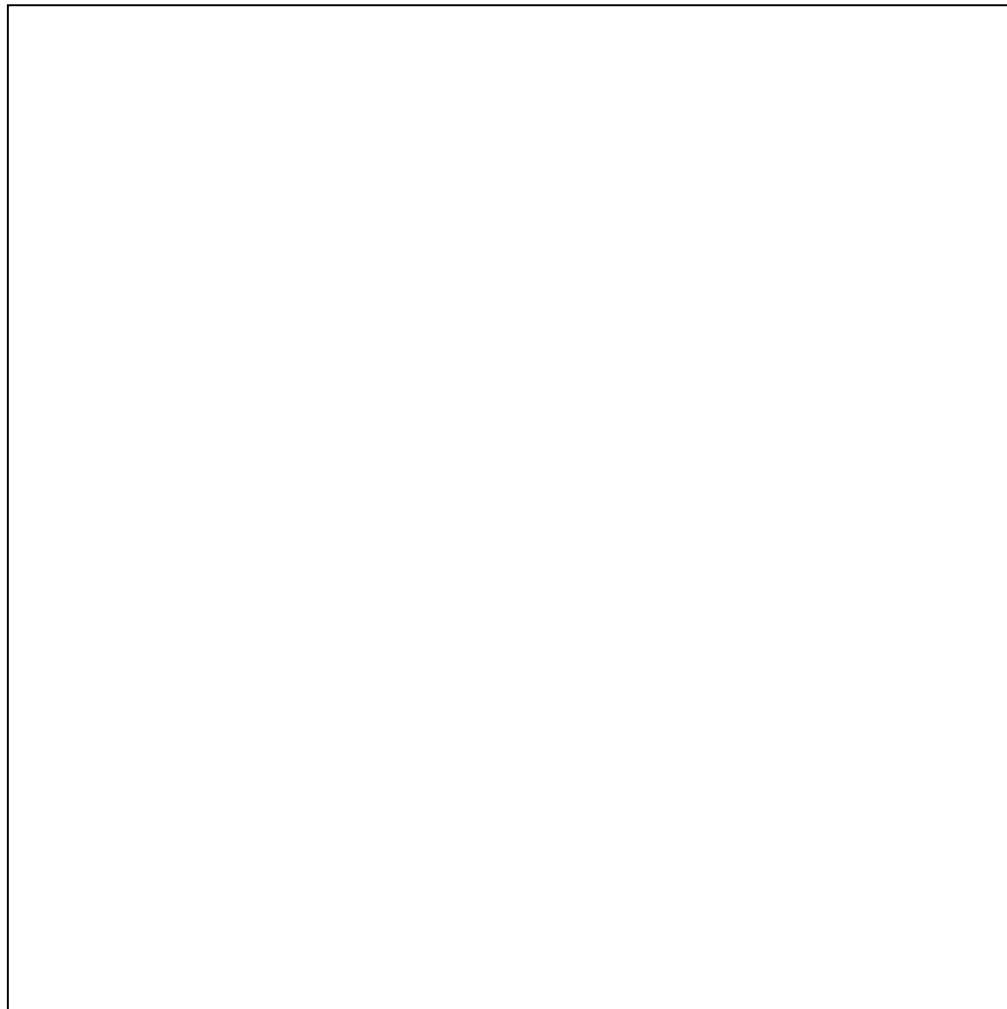
j 擇一幅「臺灣美術百年回顧」單元的作品，將畫中的重要元素畫於框框中。

k 擇一幅「夏卡爾」的作品，將畫中的重要元素畫於框框中。

l 草稿練習：將所擇的「臺灣美術百年回顧」單元的作品，及「夏卡爾」的作品結合，繪製成一幅具有「歡迎夏卡爾蒞臨臺灣美術殿堂」的彩色稿。

m創作理念：

班級：

座號：

姓名：

評分：

【補述】

夏卡爾（文章取自 百科 <http://baike.baidu.com/view/270100.htm>）

夏卡爾(1887年-1985年)，是超現實主義畫家之一。

夏卡爾出生於俄國的猶太家庭。父母只靠著微薄的收入以養育 10 個子女，家境貧困。黑暗的木屋、迷信的鄉民、演奏著小提琴的人、牛、羊、雞以及馬等都存在于少年夏卡爾心中的，這一幕幕的印象，成為了他的創作泉源。

夏卡爾作品特色：以少年時期的故鄉—俄國的風物為創作泉源 色彩明亮而華麗 以“愛”為主，常在作品中抒發出對妻子貝拉的愛意思象力豐富，充滿著幻想
夏卡爾的自評夏卡爾的作品內容表現多為超現實的繪畫。

夏卡爾曾說：“很多人都說我的畫是詩的、幻想的、錯誤的。其實相反地，我的繪畫是寫實的……” “我不喜歡‘幻想’和‘象徵主義’這類話，在我內心的世界，一切都是現實的、恐怕比我們目睹的世界更加現實。”

夏卡爾告訴我們，他的藝術雖看起來奇怪，卻是發自內心的情緒和感觸，不是憑空亂畫，是藝術上的真實。

夏卡爾的主要作品：「我與鄉村」、「生日」、「雙宿雙飛」……

Chagall, Marc 夏卡爾

一、魂牽夢縈的鄉愁

夏卡爾是個猶太人，1897年出生在俄國的一個小鎮。當時猶太人在俄國受到歧視，甚至不准接受高等教育；此外家裏的經濟情況也很差，父親被工作壓得喘不過氣來，以賣魚為生，夏卡爾兒時印象最深刻的就是對父親的記憶。家裏的信仰深深影響他的一生。

不過雖然父親「工作禱告，心懷平安」，他卻很清楚他將來不要做這樣的工作，他要的是可以尋找生命意義的行業。因為母親的賄賂，他得以繼續讀中學，開始學小提琴、音樂、畫畫，開始接觸也開始關心藝術和中產階級，就在

此時，他確定了將來的人生方向。

1911年夏卡爾至法國留學，當時法國為世界的藝術中心，他卻十分不適應。這裏對他而言毫無意義，他整日練習繪畫技巧，要不就周旋在社交圈中，這並不是他喜歡的生活方式。直到他到了羅浮宮，發現了前人的大師作品，他不再迷惘，同時，他也開始以立體派的技巧表達出他對故鄉的情懷。最有名的作品為『鄉村與我』，之後也多有以俄國農村為主題的作品。

他一生 98 年的歲月中在俄國只待過短短 32 年，但這些日子的回憶卻已深深烙印在他的腦海裏，他以繪畫來表達他的內心世界。

在『鄉村與我』中，畫家手執樹枝，和山羊面對面，山羊的頰邊則畫著一婦人在擠羊奶，圖畫上方出現的是俄國農村房屋；教堂裏探出一個人頭，房屋下方有一對夫婦，男的手持大鐮刀。在此回憶和實景結合為一，夏卡爾對於故鄉的歡樂回憶透過立體派的幾何線條得到適當表達，在巴黎初期的抑鬱也因此得到抒發。

其他如「給俄羅斯、驢子和其他」、「牲口販子」、「農民的生活」等都可以看到俄國農村的景觀，在他百分之九十的繪畫中也都看得到牛或馬，由此可見家鄉俄國對他有多大的牽絆。畫家既然透過繪畫來表達他的內心世界，畫中常出現的東西，其象徵意義自然不在話下。值得注意的是，在他的繪畫中常見到教堂，這也說明信仰在他心目中的地位。

在俄國住了 23 年後隨即遠赴他鄉求發展的猶太人，對於俄國、對於傳統的信仰，在他的血液裏沸騰的究竟又是什麼樣的熱情呢？

二、愛情的滋潤

對任何人而言，愛情的魔力都是不容忽視的，夏卡爾也不例外。對他最具影響力的女人有兩個，都是他的妻子：一個是第一任妻子蓓拉，一個是他呢稱為娃娃的第二任妻子。他為老婆畫的肖像其實並不多，但是在許多繪畫中都可以看出他的生命中洋溢著幸福。小女兒出世以後畫的一幅【出生】尤以為最。

畫中他和蓓拉手拉著手，畫家的身體甚至飛了起來，正如我們說的「飄飄欲仙」，只是在這裏畫家是用視覺語言來表達愛情所帶來的幸福。在其自傳中他說：「我只要打開窗戶，藍天和愛、她和花就飛進來。不管她穿黑的或白的，她都縈繞在我的畫中。」他的美滿婚姻在此不言而喻了。

除此以外，夏卡爾有許多以戀人為主題的畫，例如飛在空中的戀人，再次帶我們走進夏卡爾的夢幻世界，一個人沈浸在婚姻的幸福中時，心中的快樂難以言喻，也是其他人所不能想像的。夏卡爾就透過各種方式將這種難以形容的幸福以繪畫傳達出來，讓即使不懂繪畫的人也一眼就能明白。有時戀人飛在空中，時而躺在巨大的花束上面，周圍的佈景也製造出快樂的氣氛。

三、戰爭的改變

如果夏卡爾的一生平平靜靜，他的作品很可能僅止于充滿思鄉情懷和戀愛的幸福。但夏卡爾出生於 19 世紀末，兩次世界大戰他都經歷過。第一次世界大戰時他剛好身在國內，當時的自畫像可以看出他對世界大戰的態度：恐懼和逃避。和先前 1909 年看起來目空一切的自畫像相比，1914 年的這幅畫像顯得自然多了，一點也不矯揉造作。圖中他躲在樹叢後面，線條柔和的面容彷彿在述說他不願進入沙皇軍隊的心情。

從小接受的信仰價值觀也開始在他的心裏吶喊。在 1914 至 1923 年當中，他畫了幾幅猶太人的畫像，在『The Smolensk Newspaper』中，一個猶太老人和一個中產階級打扮的紳士面對面坐著，桌上攤開的報紙上面「戰爭」二字清晰可辨。他們的身份雖有不同，對於這場戰爭卻是同樣發愁，在『祈禱的猶太人』、『綠色猶太人』、『紅色猶太人』中主角的共同特點是沈思、迷惘，正符合夏卡爾當時的心境。

共產黨初掌權時，一切看來頗為樂觀，夏卡爾甚至被任命為故鄉的文化局長，夏卡爾的理念是：「工人階級一旦改變，隨時能創造藝術和文化的高峰。」然而他自己的作品卻遭共產黨統治階級質疑有何政治實用性，綠色的牛、在空

中飛的馬不能為列寧歌功頌德，夏卡爾只得黯然重回法國。

第二次世界大戰帶給夏卡爾極大的衝擊。1933年納粹開始成立集中營，大量猶太人遭屠殺。1935年夏卡爾至波蘭，親眼目睹朋友在大街上當場被罵「骯髒的猶太人」。在他心中猶太人的世界再也不是夢幻世界、安逸的聖地，它已經成為真實世界中的殺戮戰場。

雖然身在安全地區，夏卡爾卻無法漠視這一切。他的作品一反前幾年無憂無慮的風格，出現震撼人心的力量。這時期的代表畫作有二：『革命』和『白色極刑』。在『革命』中，藝術家將畫面切割成左右兩邊，左邊是持著棍棒的共產黨員朝中間蜂擁，有的手拿勝利的紅旗，右邊則代表民主世界，夏卡爾在這裏畫了他畫中慣常看到的戀人、馬戲團員、提琴手、動物等，飛在空中、不受地心引力控制的樂手正好說明了這裏的自由。列寧在圖中央倒立著，手指向右邊，夏卡爾透過這個畫中人物來表達全人類的希望。

在『白色極刑』中，整幅畫以釘在十字架上的基督為中心，周圍一片混亂，納粹在猶太會堂中燒殺擄掠，海上難民無助地求救，神話中永遠漂泊的猶太人從十字架旁走過……。

三、 隱退到內心世界

在夏卡爾生命的最後階段，他再度隱退回自己的內心世界，此時他所畫的不再是童年家鄉景象，而是希臘神話、基督信仰和生活經驗。他的畫天真一如往常，不同的是他會以色彩賦予繪畫新意義。

綜觀夏卡爾一生，以繪畫表達人生各個階段的心靈狀態。鄉愁之愛、戀人之愛、種族被迫害的苦難，他成功地讓繪畫成為全人類共通的語言。