

在華麗之後-天王MV的美學文化底蘊

課程設計:彰化藝術高中 吳奕錡老師、111實習老師吳宏德老師。

開放教材資源

1. | 周杰倫【最偉大的作品 **Greatest Works of Art**】美感與巧思分析
2. | 周杰倫【最偉大的作品 **Greatest Works of Art**】出現的藝術家
3. | MV美學在流行文化的帶動

學生活動：我的青春劇照

在華麗之後

天王MV的美學文化底蘊

MV是重要的流行文化指標，也是歌手建立形象與個人特色的重要媒介。音樂影像的美學，除了引領風潮、帶動流行文化，還能跨越語文、種族或地理位置的藩籬，不論是音樂還是影像，「美感」都是其中共同的價值。本課程以周杰倫的新作【最偉大的作品】MV來分析其中的美感與巧思，天馬行空般的場景鋪陳，輔以精心安排的赫赫有名的藝術家們，從內容拼接的縝密與風格場景的流暢銜接，到Jay式音樂以古典鋼琴渲染的強烈音樂畫面與精心雕琢一字不差、句句到位的歌詞，俱都精準詼諧的呈現經典。而這些安排當中，鋪陳運用的美感、與藝術家的連結以及蘊含的文化素養，頗有值得細究之處。

1. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】美感與巧思分析

一致性統調的場景配色-暖褐色調 串聯全曲的各個場景，讓畫面統一和諧。

MV開場場景配色

1. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】美感與巧思分析

一致性統調的場景配色-暖褐色調 串聯全曲的各個場景，讓畫面統一和諧。

暖褐統調-
場景、物件
人物服裝搭配

1. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】美感與巧思分析

| 多變的鏡頭語言搭配華麗感氣勢

細膩的鏡頭運用
一致的華麗配飾
恰到好處的人物衣著

1. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】美感與巧思分析

| MV設定的時空場景與相關考證資料

- 一、MV在巴黎最具代表性的百貨公司莎瑪麗丹百貨（La Samaritaine）取景，上百年的舊建築經翻修揉合新藝術風格，在原始結構上為老式建築融入現代設計。於莎瑪麗丹百貨取景，恰可符應周杰倫MV運用回到過去的時光旅途需要的時代感與華麗風貌。
- 二、MV場景中的藝術家工作室，呼應該時代藝術家如馬諦斯、莫迪里亞尼、常玉、畢卡索等藝術家，都曾出現在巴黎蒙巴納斯藝術區的大茅屋工作室(Academie de la Grande Chaumiere)。該工作室是一所業餘的美術學校，屏棄美術學院嚴謹的繪畫規則，營造創新開放自由的繪畫環境，常玉就是在這邊學習，後來還數度入選巴黎的沙龍展。

1.周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】美感與巧思分析

｜MV時空景設定在1920年代的巴黎，是MV中出現的藝術家正活躍的年代，MV中出現/提及的藝術家依序為：

馬格利特(1898~1967)

達利(1904~1989)

常玉(1895~1966)

馬諦斯(1869~1954)

梵谷(1853~1890) 但梵谷並非20世紀藝術家

孟克(1863~1944)

朗朗

莫內(1840~1926)

詩人徐志摩(1897~1931)

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

馬格利特 René Magritte (1898 ~ 1967)

- 比利時超現實主義藝術家
- 《人子》(又稱《戴黑帽的男人》)
- 作品常帶有詼諧和許多引人審思的符號語言，以傳統寫實的技巧，精確地描繪現實的物件。
- 代表作：《形象的反叛-這不是一個煙斗》，探討圖像和真實物件之間的矛盾存在。

馬格利特
《形像的叛逆-這不是一個煙斗》

Ceci n'est pas une pipe.

馬格利特《人子》

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

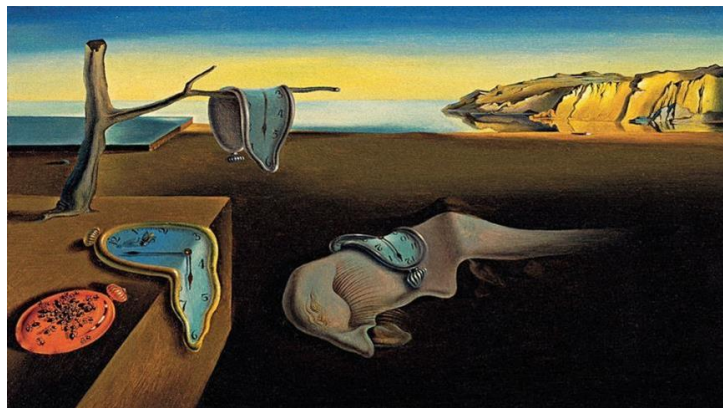
| 達利 Salvador Dali (1904 ~ 1989)

達利

MV片段

《永恆的記憶》/油彩/24.1*33CM/1931

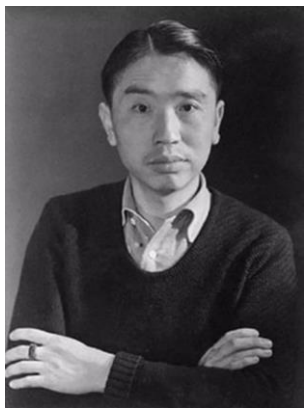

《龍蝦電話》/1936/共有11組

- 西班牙超現實主義藝術家，跨足繪畫、版畫、電影、攝影、雕塑等領域。
- 將怪異夢境般的形象以及卓越的繪畫技巧以令人驚奇的手法結合在一起。
- 達利所創造的奇怪、夢囈般的形象，啟發人們的想像力，吸引觀者。

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

| 常玉 (1895~1966)

常玉

MV片段

《曲腿裸女》/油彩纖維板/
122.5*135cm/1965

- 常玉的畫風融合中西，有「東方馬諦斯」、「中國莫迪里亞尼」之稱。
- 在五四運動熱潮下，赴法留學，與徐悲鴻、林風眠、潘玉良同為中國首批赴法學畫的留學生。
- 喜畫裸女與盆花，大膽扭曲與簡約線條為特色。

常玉
《盆栽》
油畫.木板

131*72cm
創作年份不明

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

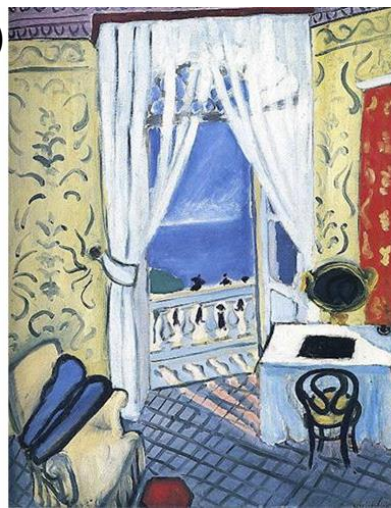
馬諦斯 Henri Matisse (1869 ~ 1954)

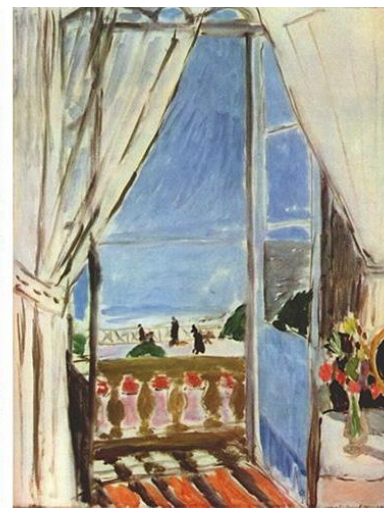
馬諦斯

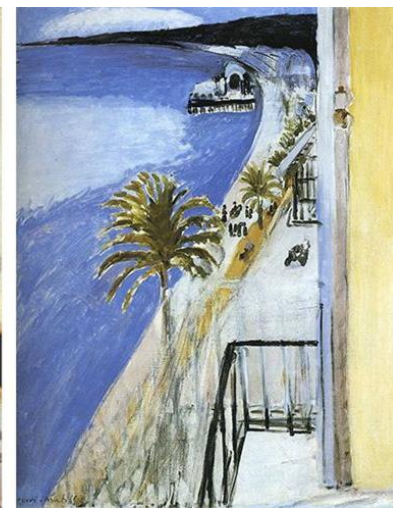
MV片段

《室內的小提琴盒》

《在尼斯打開窗戶》

《尼斯海灣》

- 作品畫風強烈，用色大膽，「野獸派」創始畫家。
- 馬諦斯：「我夢想的是平衡、純粹、寧靜的藝術。沒有激動人心或引人入勝的題材，既不煩擾人，也不使人不安；我希望我的畫像一把安樂椅一樣，讓每個滿身疲憊的人在其面前得到片刻的安寧。」
- 受非洲黑人雕刻、異域帶回的地毯、陶瓷等影響，用色鮮豔原始。

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

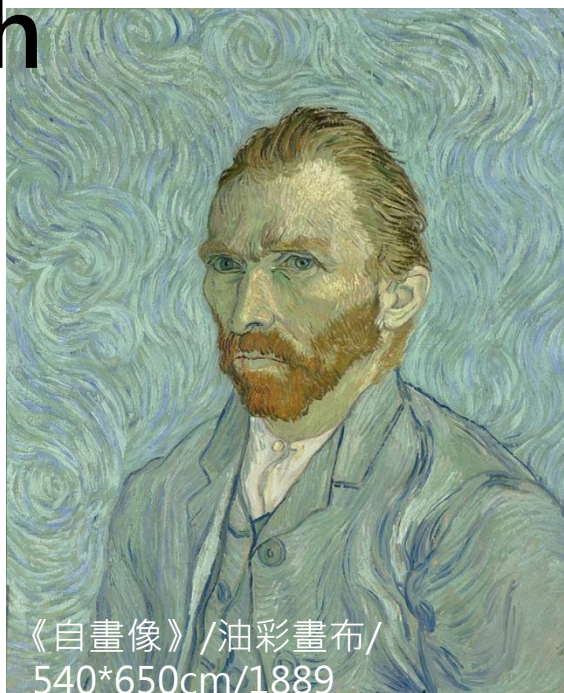
梵谷 Vincent Van Gogh

(1853 ~ 1890)

歌詞
節錄

小船靜靜往返
星空下的夜晚
夢美的太短暫
這世上的熱鬧

馬諦斯的海岸
交給梵谷點燃
孟克橋上吶喊
出自孤單

《自畫像》/油彩畫布/
540*650cm/1889

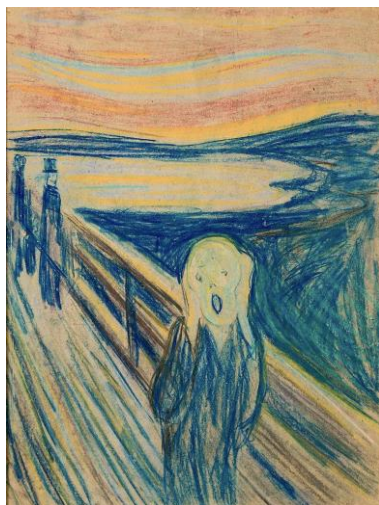
《星夜》/油彩畫布/74*93cm/1890

- 「後印象派」畫家，重視內心情感表達與對生命、愛與熱忱的渴求，筆觸明顯急促、用色強烈濃郁，作品視覺特質即反應其內心主觀情感。
- 曾與高更同住切磋繪事，因為理念個性不合，發生衝突，導致「割耳事件」。
- 梵谷一生窮苦潦倒，弟弟西奧是唯一始終支持與資助他的人。
- 《星夜》是梵谷充滿憂鬱精神與幻覺中產出的代表性作品，畫面令人不安。

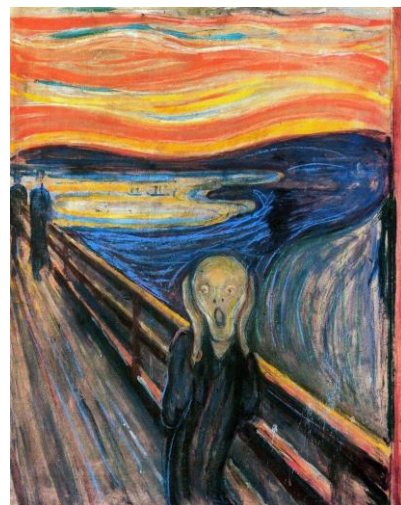
| 孟克 Edvard Munch (1863 ~ 1944)

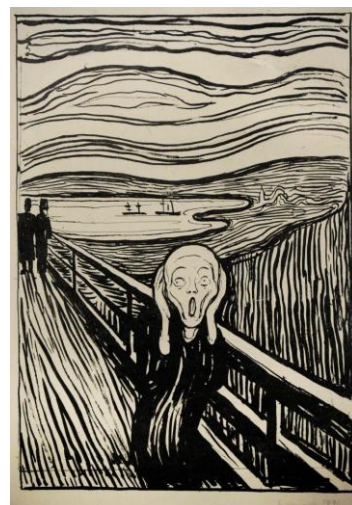
孟克

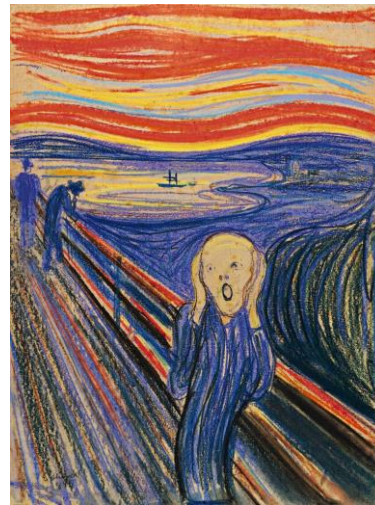
《吶喊》1893第一版

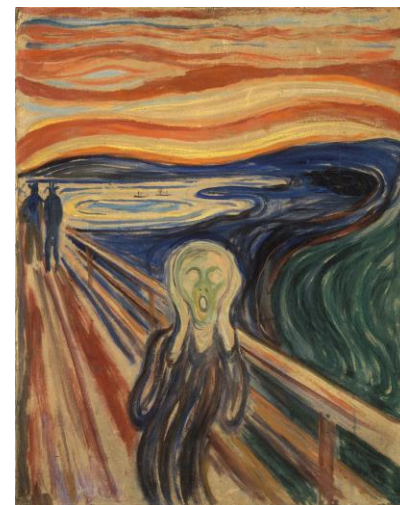
《吶喊》1893第二版

《吶喊》1895第三版

《吶喊》1895第四版

《吶喊》1910第五版

- 挪威表現主義畫家，繪畫中帶有強烈的主觀性與悲觀壓抑的情緒。
- 孟克的作品多為表現悲慘、疾病與死亡的題材，代表作《吶喊》以「生命、愛情與死亡」為主題，傳達出藝術家的痛苦與焦慮。《吶喊》共有五個版本，分別用粉蠟筆、油彩、蛋彩、版畫創作。

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

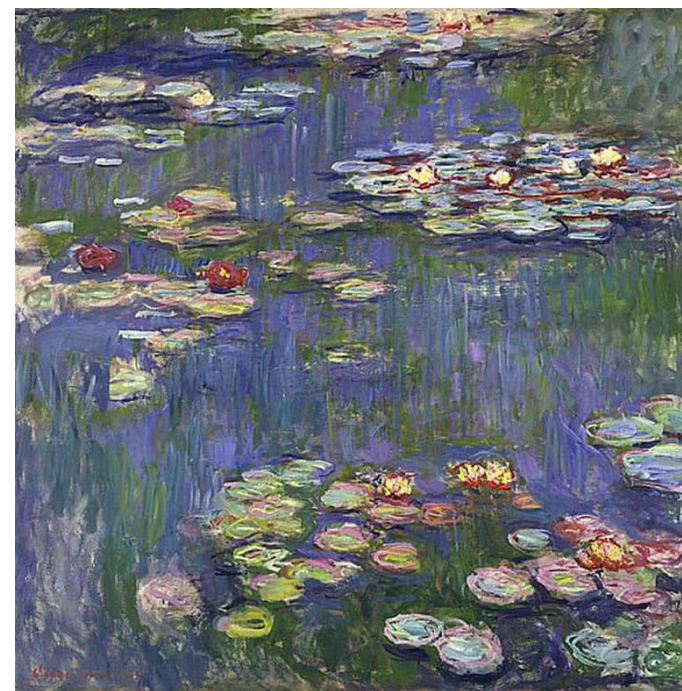
| 莫內 Claude Monet (1840 ~ 1926)

莫內

MV片段

《睡蓮》/油彩畫布/200.5*201cm/1916

- 「印象派」代表畫家，「印象派」的名稱來由就是莫內的《印象.日出》。
- 因不滿被巴黎沙龍拒絕門外，在1874年和馬內、雷諾瓦、竇加、塞尚等藝術家舉辦了落選者沙龍，也是第一屆印象派展覽。
- 莫內晚期作品側重於同一主題在不同光線和空氣下的無窮變化，代表作《盧昂大教堂》、《睡蓮》。

2. 周杰倫【最偉大的作品 Greatest Works of Art】出現的藝術家

| 徐志摩(1897 ~ 1931)

中國詩人徐志摩

MV片段

徐志摩一生愛恨糾葛，追求愛與自由成就了他的創作，卻也斷送他的一生

因為這才是揮手 向雲彩道別的滋味

徐志摩死於墜機空難

白色字體為歌詞節錄

草地正為一場小雨歡悅

我們彼此深愛這個世界

停在康橋上的那隻蝴蝶

徐志摩最有名的代表作《再別康橋》

飛往午夜河畔的翡冷翠

徐志摩第二本詩集《翡冷翠的一夜》

遺憾被偶然藏在了詩頁

徐志摩是中國著名的詩人、散文家

是微笑都透不進的世界

巴黎的鱗爪 感傷的文法 要用音樂翻閱

晚風的燈下 旅人的花茶 我換成了咖啡

之後他就 愛上了苦澀這個複雜詞彙

MV敘事×成就音樂

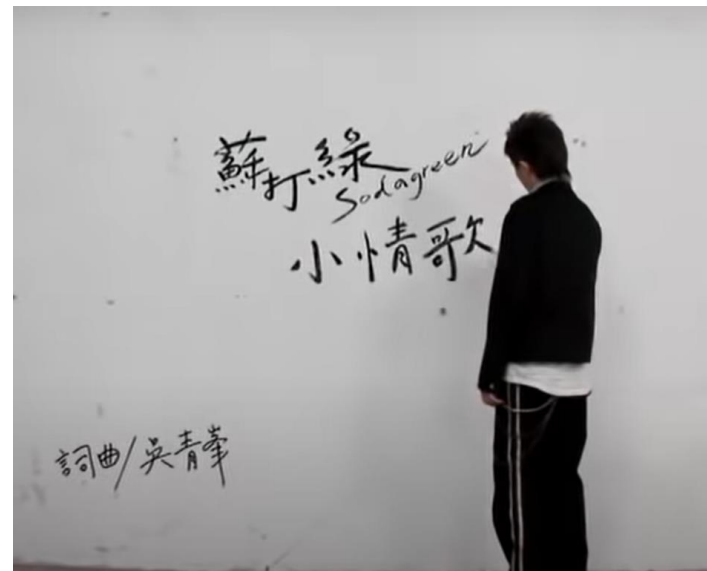
MV最終要服務的是音樂，讓MV的加乘使音樂「看起來更好聽」。

蔡依林 Jolin Tsai 《Stars Align》

Taylor Swift 《Blank Space》

蘇打綠 《小情歌》

Stars Align

誘人嗓音配合節奏曲調
完美造型配色一絲不苟
舞蹈運鏡輕巧配合一絕

Blank Space

影像節奏緊湊跟上歌曲
多變衣著造型場景風格
霸氣情節與曲風完勝配

小情歌

黑白圖像配合曲調變化
圖像具象抽象配搭合宜
風格加乘簡單耐聽旋律

教學指引

一、學習鷹架

1. | 美感與巧思分析
2. | 藝術家認識
3. | MV美學在流行文化的帶動

二、學生作品範例

三、評量規準

四、參考資料

五、錄影解說

1.美感與巧思分析-初步導聆

欣賞+聆聽+初步了解

純欣賞(5分鐘)→老師初步解說(音樂放輕)→藝術家片段暫停(無音樂)

老師於課堂帶領中，可先完整播放一遍，純欣賞，不加註解說明。第二遍可將音樂放輕，初步針對巧思安排的布局做解說，第三步驟可以跳停在藝術家片段，簡單搭配歌詞與意境做說明。

1.美感與巧思分析 -大眾藝術

大眾藝術-經由或為了一般大眾而產出的視覺藝術作品，通常反應時代潮流並能應證日常生活環境。作品為觀眾群體製作，以盡量能得到多數民眾接受與欣賞為宗旨。

風格變化快速、形式內容因應潮流變化，不斷從各方汲取養分，在歌曲、影劇、小說、舞蹈、電視等諸多流行娛樂活動或潮流風尚等，利用現代技術，提供普羅大眾多重選擇。

POPULAR ART

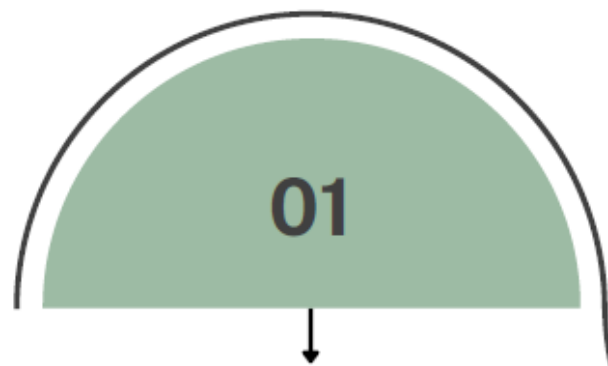
流行音樂、流行MV、流行文化。都可以是大眾藝術的一環。有趣也可以有深度!

1.美感與巧思分析 | 2.藝術家認識

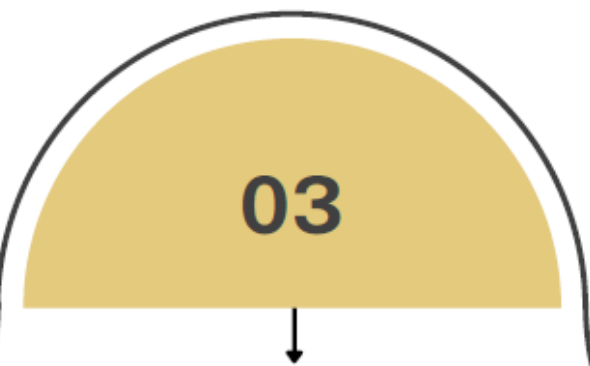
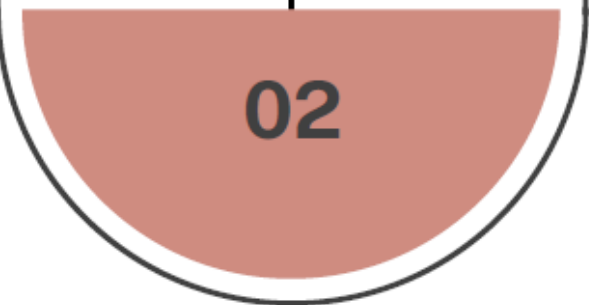
深度探索

次序性地引介周杰倫《最偉大的作品》MV之美感、運鏡、細膩安排。

MV鋪陳的敘事、場景、人物、配件以及與音樂/歌手的搭配與整合。

《最偉大的作品》配色統調與美感蘊存，場景、服裝、物件統調一致性。

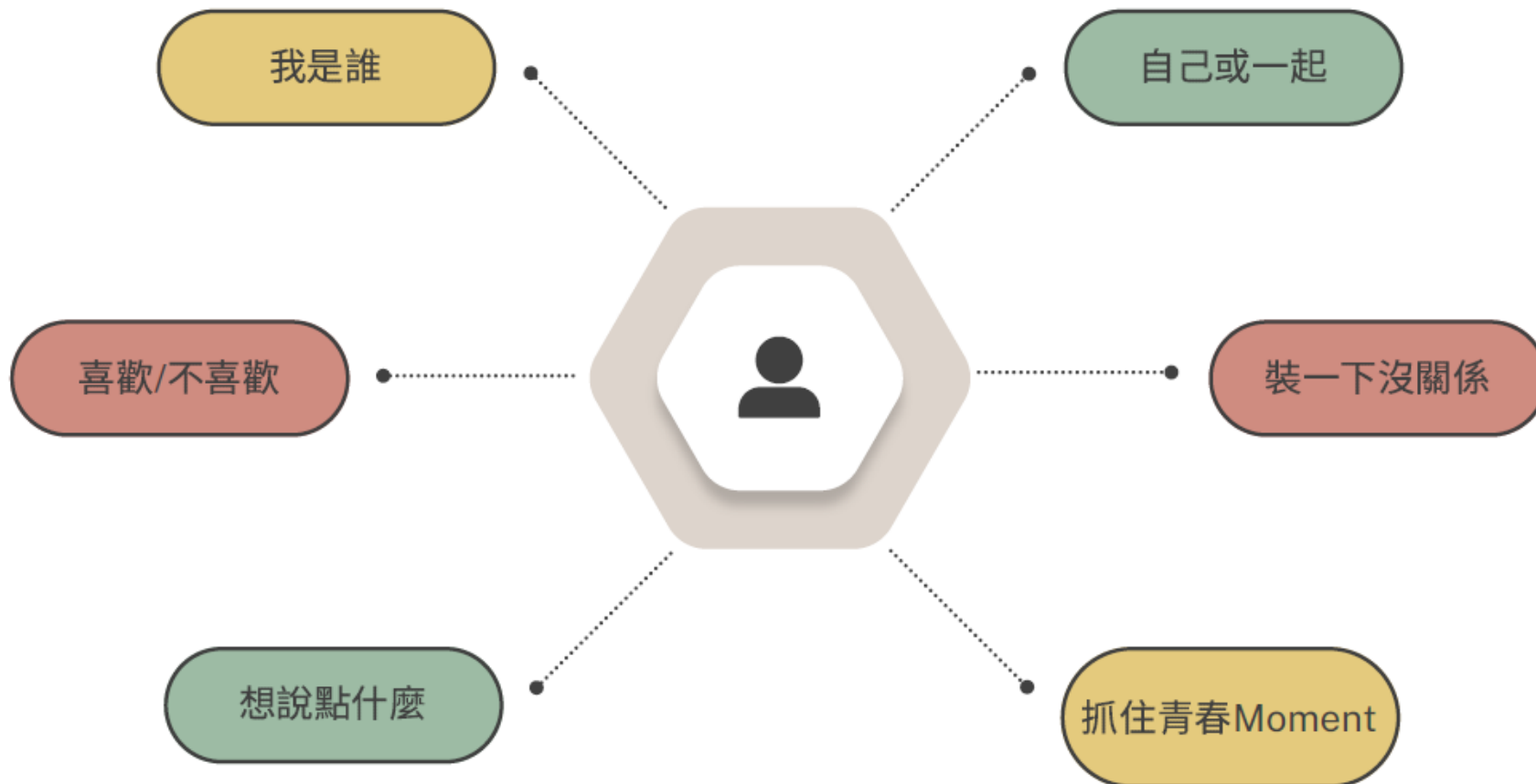
遠近寬窄的運鏡變化，華麗感十足的場景安排，人物角色鋪陳出現的節奏感。

藝術家個別介紹，推敲藝術家的安排與歌詞簡潔有力的鋪陳，深具畫面安排與文字美感力道。

我的青春劇照

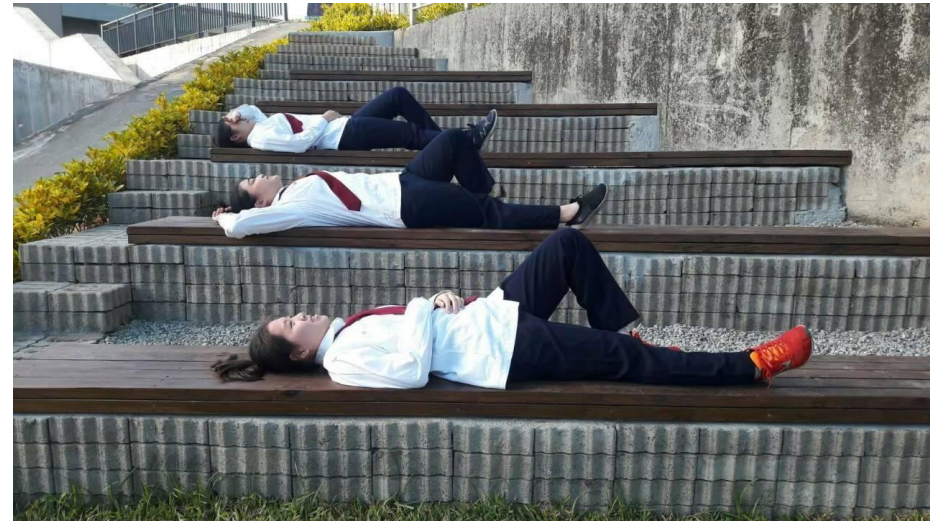
高中生活的青春共拍，有情誼、回憶更有專屬16-18歲的你，獨有的特質與群體創性。拿起手機，做點準備，重點是~拍下屬於你的青春印記特寫!

學生作品範例

致大無畏的青春

學生作品範例

我們在彼此的青春裡

三、評量規準

本教材之評量規準首重賞析與感知，期勉於課堂引導的過程中，啟發學生對於流行音樂電影的審美賞析感知能力，能於欣賞或喜歡之餘，進行更有深度的剖析與評價。其次，希望學生藉由本單元主題的學習，能分享自身額外的洞見與細緻觀察，進而訓練評價的邏輯性。第三則是創作，創作首重團體的討論與分工，小組成果發表時也應有過程的分享。

- | **表現** 場景安排、人物配搭
- | **鑑賞** 敘事分析、美感體悟
- | **實踐** 企劃安排、團隊合作

1

能賞析與感知

- 賞析MV之美感與巧思
- 感知綿密的安排須要縝密企劃
- 絕對沒有單純表象的單一性

能判斷與分享

- 判斷安排的敘事性或視覺效果
- 說明次序安排的邏輯或用意
- 分享自身的洞見與觀察

2

能享受與創造

- 享受參與享受討論與激盪
- 體會共同創造的樂趣
- 分享彼此的成品與過程

3

四、參考資料

- 1.Sound of Life。哪個設計不一樣。哪一首歌曲的MV讓你記到現在-淺談中文樂壇MV導演的獨特風格。2020.11.5。取自:<https://zh.soundoflife.com/blogs/design/taiwan-music-video-directors>
- 2.張以潔。La Vie。娛樂休閒。殷振豪x邱柏昶的MV美學！來自電影與劇場的音樂敘事。2020.10.2。取自:<https://www.wowlavie.com/article/ae2001481>
- 3.王翊綺。yahoo!新聞。TVBS新聞網。資訊量太大!周杰倫新歌藏「藝術6彩蛋」致敬達利、梵谷。2022.7.7。取自:<https://tw.news.yahoo.com/%E8%B3%87%E8%A8%8A%E9%87%8F%E5%A4%AA%E5%A4%A7-%E5%91%A8%E6%9D%B0%E5%80%AB%E6%96%B0%E6%AD%8C%E8%97%8F-%E8%97%9D%E8%A1%936%E5%BD%A9%E8%9B%8B-%E8%87%B4%E6%95%AC%E9%81%94%E5%88%A9-%E6%A2%B5%E8%B0%B7-043705610.html>
- 4.Karma Cheung。VOGUE。Art&Lifestyle。你不知道的藝術秘密:正在褪色的名畫《吶喊》其實共有5個版本?。2020.7.15。取自:<https://www.voguehk.com/zh/article/art-lifestyle/the-scream-munch-5-versions/>
- 5.Will Gompertz註，陳怡錚譯(2016)。英國BBC的經典節目-現代藝術的故事。台北:大是文化。