

欣賞「女·生」創作「女·生」

蔡佩桂 / 高雄市高雄女中教師

壹、課程說明

一、設計理念

性別議題是一九六〇年後期的重要藝術思潮，關於女性的思考，發展出豐碩的成果，其最大的意義在於提出另一種觀點，讓人們去反省習以為常的生活態度，是否不自覺地存在著偏見。

高中生正處於對性別感興趣的年齡，其心智適足以對性別進行嚴肅的思考。本課程不從女性主義或女性藝術的歷史介紹切入，而是藉由四個關注女性的作品賞析開始，引導學生深入審視社會對女性的預設與侷限，思索性別特質的先天差異，進而重新建立自己的性別觀，發展成創作理念，提出一套創作計畫，終至實際創作的完成。

本課程的特色在於所示例的教材除了少數的藝術家作品外，其他皆為高雄女子中（以下簡稱雄女）一年級學生在九十二學年度下學期的創作。以精采的同學作品做為教學內容，不但因為年齡、思想與環境相近，容易獲得理解、認同，也證明藝術創作絕非只有藝術家可為，此外，更可激發同儕見賢思齊之效。

二、課程目標

- （一）本課程為一個「思想導向」的美術課程，將性別思考融入作品賞析、創作構思與實際創作中，期望引導學生在過程中自然地培養出健康積極的性別理念，不再認為女性議題等同於激進的爭權或偏執的思想，而將女性主義窄化。
- （二）雕塑創作在普通高中的教學環境中，礙於技術設備與空間，並不容易落實。本課程以「主體＋空間」與「表面＋支架」的立體創作觀點，讓高中生亦能從事技術性高的雕塑，達成一件高完成度的創作。

單元活動一：欣賞「女·生」

節次分配：第1～2節

四個子題：子題1：解構「女生」

子題2：再造「名女人」

子題3：面對「女」性

子題4：發現「身體」

教學資源

關注女性的藝術家作品與學生作品影像

單元目標

1. 面對藝術作品時，能在直觀欣賞的美感中，依尋子題提示，找出作品表現語彙，理解背後的隱喻意義。
2. 與女性題材作品交流的經驗中，能拋開制式的性別預設，重新審視男女特質。
3. 面對同年齡創作者的作品時，能藉之省思當下文化，並學習其創作方法。

教學活動

作品賞析（觀察、提問、討論）

1. 過程如下：子題詮釋→藝術家作品示例→同學作品示例→尋找最感動的作品。
2. 以「提問」的方式，激發同學細緻觀察與深刻思考。
3. 透過分類的子題，建立作品賞析的角度與途徑，藉此引導同學穿透作品外在形式，審視其內含的性別意識。

教學評量

1. 課堂提問之回應：
 - （1）能表達自己、參與討論。
 - （2）能看出作品內含之性別反思。
2. 「我最感動的作品」報告書：
 - （1）能詳細描述作品。
 - （2）能推測作品的技法，觀察其如何成功表現理念。

單元活動二：計畫「女·生」

節次分配：第3節

1. 創作計畫書引導「主體＋空間」、「表面＋支架」
2. 創作計畫書繪製

單元目標

1. 能以文字清楚表達自己的創作主題與理念，並了解自己意圖使用何種造形或材料去表達理念。
2. 能區分作品的表面效果與支撐性結構。
3. 能提出切實可行的製作方法，列舉各種可能的材料，並預測執行上的困難。
4. 能多角度而完整地模擬完成作品的造形、色彩。

教學活動

作品計畫（討論、繪製）

1. 引導同學從四個子題中找到自己對女性議題的關注，以文字表達出來。
2. 計畫創作時，引導同學思考主體與空間的結合、表面與支架的互助性。
3. 提示同學計畫書須具體可行，草圖須模擬完成作品的樣貌。

教學評量

創作「女·生」計畫書

1. 能以文字清楚表達自己的創作理念。
2. 能以多角度的草圖模擬立體作品完成狀態。
3. 能提出具體可行的創作材料與製作手法。

單元活動三：創作「女·生」

節次分配：第4～6節

1. 二個簡易立體造型方法介紹：紙塑法、支架法。
2. 立體作品創作

單元目標

1. 能從紙上談兵進入實際創作階段，並在過程中實驗材料、修改造形、克服技術問題，讓立體作品堅固地「站起來」，享受完成作品的成就感。
2. 能在實作中領悟到形狀、材質、肌理、色彩…等，皆為創作可用的語彙，並嘗試自己的表現語彙，藉以傳達自己的創作理念。

教學活動

立體創作（實際操作）

1. 介紹二個簡易的立體造型方法：紙塑法、支架法。
2. 引導同學尋找、實驗，克服製作上的困難，提示同學較好的創作態度是保持開放彈性地堅持原始理念。

教學評量

立體創作成品

1. 作品能明示或暗喻創作理念。
2. 作品能兼顧造形的表面效果與結構的堅固性。
3. 作品能考慮主體與空間的融合或搭配效果。
4. 作品能有多元觀看角度，呈現不同造形與意義。

貳、課程內容

單元活動一：欣賞「女·生」

教學策略

本單元將依下列四個子題，以「提問」的方式，激發同學深度賞析並思考作品，須提醒同學注意的是，劃分子題的目的不在簡化作品，而是先建立一個觀察角度，藉此切入作品進行評論。

時間分配

第1節課：解構「女生」、再造「名女人」

第2節課：面對「女」性、發現「身體」

教學過程：子題詮釋→藝術家作品示例→同學作品示例→尋找最感動的作品

以子題意義的詮釋與一件藝術家作品的示例，導入各子題課程，然後展開課程重心之學生作品示例；與前面的「專業」創作相比較，可發現學生作品並不遜色，以此激勵同學的創作慾望。

子題一 解構「女生」

子題詮釋

將「女生」字義或字音拆解、重組、延伸，可得到「女生」新意，豐富「女生」，例：女人的生孕、女人的一生、女性的誕生…。

女		生
女性、女子、女人、女孩、女兒、好、丫頭、媽、母、娘、姐、妹、姦…	之	生孕、誕生、生命、生活、生存、重生、聲音、心聲、深處、伸展、昇、森、勝、身…

藝術家作品示例

王小蕙 〈女人的痛苦〉 木雕 49cm

圖片可參考http://todaygallery.jdjt.net.cn/zhanting/Vday/v_day_works/WORKS-2.HTM

提問 / 這個女人看起來快樂嗎？原因何在？藝術家用什麼表情與姿態來表達她的情緒？選擇雕法粗率的木雕形式，讓這個雕塑有什麼樣的感覺？

提示 / 大陸藝術家王小蕙對女性議題十分關注，這是她參加二〇〇四年二月「《女+厶+口=始》今日女性藝術展」的作品，她這類直接抗議性的作品，尚有〈女人的負擔〉、〈女人的期待〉等，屬於一般認知中典型的女性主義。這件作品以質樸的刀工、暗沉的木色，表現女人承擔生孕這原始重任的艱辛痛苦。

同學作品示例

提問 /

這個雕像是否讓人聯想起美神維納斯？這臃腫變形的體態是否依然美麗？

說明 /

〈母親的愛與痛〉 雄女一年5組 鄭宜芬

將色彩與光亮完全賦予腹中孕育的生命，荊棘象徵保護與苦痛，這是個甜蜜的負荷。

提問／

這三個半球體結合成的型態是人體嗎？大的半球是什麼？二個小半球是什麼？此角色有什麼樣的雙重身分？作品的粉色調表現出什麼樣的感情？

說明／

〈母親〉 雄女一年6組 姚芯妤

母親是女性最美好的權利與義務，將女性身體形象與地球結合，在腹部的起伏之間，彷彿孕育出自然的脈動。

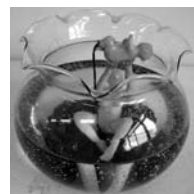
提問／

這件作品善用果凍蠟來製造何種效果？其隱喻為何？母子的膚色有什麼樣微妙的變化？什麼部分份量雖小，卻成為視覺上的重心？

說明／

〈生生〉 雄女一年21組 黃滇之

堅定的母親處身在惡水，竭盡所有力量將臍帶相連的嬰孩高舉，這凝住的片刻表現出臨盆的神聖與苦痛。

提問／

這件作品用色單純，其顏色表達的意義為何？母親的造形暗示出母親的形象？從不同角度觀看這件作品，能發現故事的不同進展嗎？

說明／

〈無我之愛〉 雄女一年20組 劉香吟

堅毅若石的母親慈愛地環抱著嬰孩，掏空所有，包括在嬰兒手中玩弄的母親鮮紅的心，徒留空洞。

提問／

這件作品的構圖來自哪個中文字？作者加入了哪個中文字的意義來扭轉其負面意義？

說明／

〈好姦〉 雄女一年21組 陳麒亦

以「好」字的正面意義，去顛覆「姦」字的女性歧視。

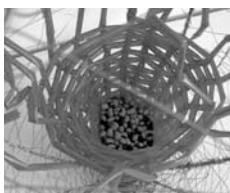
提問／

這件作品用不同的手法編織了雙重的網，其意義何在？二種不同的材料給人什麼樣不同的感覺？籃中的種子象徵什麼？

說明／

〈生命〉 雄女一年6組 洪素珍

細密編織的鐵絲網象徵了女性柔軟卻強韌的腹部，而張牙舞爪的紅色籃子隱喻卵巢孕育生命的敏感。

提問／

這件作品用色彩的對比表達什麼意義？一溜煙滑出的女人是否令人聯想起剛誕生的維納斯？她們出生的情境有何不同？

說明／

〈女生·生女〉 雄女一年11組 薛珮妤

任何優雅美女都誕生於這樣不登大雅之堂的隱諱姿態中，事實上，這樣的姿態正是女人最偉大的姿態，因為這時她的名字是母親，母親用自己的蒼白換來下一代的紅潤。

提問／

主角的扭曲變形表現了什麼樣的情感？如何描述這件作品在觸感上的表現？這樣的觸感是如何製造出來的？

說明／

〈來潮〉 雄女一年22組 林孝芝

以強烈色彩與逼真觸感表現月事來潮時，女人彷彿被掏空的不適。

提問／

這件作品用二組幾乎互補的色調經營出何種強烈的印象？這是個可愛的洋娃娃嗎？大手正在進行一場什麼樣的手術？

說明／

〈小女人〉 雄女一年21組 黃悅慈

在小女孩僵化的微笑中，一個關於強迫成熟的黑色幽默故事上演著。

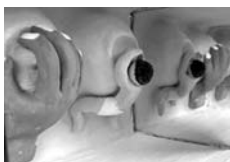
提問／

這件作品如何巧妙地運用大小對比表現面對女性乳房的不同態度？盒內的二片鏡子發揮著什麼作用？隱喻了什麼？膚色的變化暗示了什麼？

說明／

〈純與穢〉 雄女一年3組 吳佳樺

面對女性的乳房，擁抱它，還是掌握它？在象徵身體的盒子內，女性的乳房在互相鏡射之中，交錯地被擁抱與掌握，永不停歇，這就是女性身體的現實處境。

提問／

這一襲清純脫俗的婚紗是用什麼材料縫製而成的？為何選用最世俗的材料表現最夢幻的情感？

說明／

〈新娘〉 雄女一年6組 蕭佳瑋

用廚房紙巾、濾網與垃圾袋縫製一件美麗婚紗，藉以表現即使充滿廚房瑣事，女性對婚姻的嚮往依然不減。

提問／

這件作品的基本造形是什麼？在其唯美的形式之下，去追問作品的意涵是否會發現時間或道德上的矛盾？這與美感是否相衝突？

說明／

〈生〉 雄女一年3組 郭潤涵

為表現愛的循環源於女性的愛情，用超現實的方式表現從女性腹中誕生的男性，終成其愛情的對象。

提問／

作品主體的造形融合了哪二個物體？其處身的空間拼貼了哪些的影像？

說明／

〈乳鴿與乳房〉 雄女一年14組 洪珮瑜

是潔白的乳鴿，還是白皙的乳房？換角度看一看，是純潔，還是情色？

提問 /

這是一場什麼樣的誕生？寫滿蛋殼上的是什麼字？如何描述這件作品所運用的兩種不同形式的「破裂」？作者如何使用細碎重複的手法，卻仍保持潔淨的風格？

說明 /

〈一又二分之一〉 雄女一年10組 潘咨阡

在超現實的誕生意象中：半個女人殘破地飛昇，半個女人束縛於原處，而「懿」德像咒語重複地鎮壓住熱烈的內心。

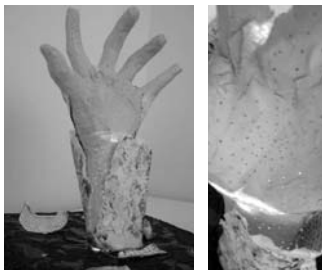
提問 /

從繡花鞋中超現實地伸出的手象徵了什麼？大小對比的手法在這件作品中表現何種意義？此作如何表現裹腳布帶給女性的窒息感受？

說明 /

〈覺〉 雄女一年10組 陳子璇

又臭又長的裹腳布不僅裹住了雙足，更纏住女性掙扎向外的意志。

提問 /

皮殼、皮膚與光是這件作品的三個層次，請分別描述其色彩、質感與意義？

說明 /

〈Free〉 雄女一年21組 許靜文

剝除內部寫滿三從四德的黑白皮殼，穿透充滿習慣的身體皮膚，自由之光乍露。

提問 /

這四個女人的膚色、膚質、身材與姿態有何不同？隱喻了什麼？階梯的象徵意義是什麼？誰站在最高處？為什麼？

說明 /

〈女人的一生〉 雄女一年13組 許寧真

女人的一生：從孩子的天真純潔，走過少女的嬌嫩粉紅，到生育的真實膚色，終至老嫗的衰頹暗褐。

提問／

這些造型多姿多彩的娃娃是用什麼縫製、彩繪而成的？
選用這些材料的意義何在？為何以這樣的「女紅」手法
創作？

說明／

〈花樣年華〉 雄女一年13組 柯沛萱

造型多變的衛生棉娃娃，是「好朋友」來訪時女孩仍能
持續美麗的證明。

子題二 再造「名女人」

子題詮釋

重新思考歷史上的「名女人」：女媧、花木蘭、夏娃、維納斯、瑪麗蓮夢露、芭比娃娃…等，轉換情境、錯置脈絡或賦予她們新的性格，藉此揭露隱藏在表象之下的性別問題。

藝術家作品示例

洪東祿 〈春麗〉

圖片可參考<http://www.artnews.com.cn/zhuanlan/qianwei-art/qw2/qw002.htm>

提問／

春麗是電玩〈快打旋風〉的女主角，她應該出現在什麼樣的場合？洪東祿將她換置到中世紀宗教聖像之前，意圖表現出什麼樣的對比或類比？如何描述春麗的身材、服裝造形？遊戲中的虛擬人物與嚴肅的性別思考有什麼關係？

提示／

在我們生存的當下，春麗這樣的虛擬女英雄因大量重複性曝光，對我們造成的影響，比起中世紀宗教情操的感染力，有過之而無不及，可以說，她們是新世代的精神偶像。然而，這樣的偶像經常是身材惹火、衣著貼身、動作豪放，我們不禁要追問，所謂「英雌」的角色是否只是掩護對女性身體的出賣，以提供感官刺激。

同學作品示例

提問／

這個瑪麗蓮夢露與前面介紹的有何不同？這裡的眼睛與前面的眼睛又有何異？為何影印出蒼白身

影的夢露？

說明／

〈牡丹花下死做鬼也風流〉 雄女一年3組 鄭蒔雲

媒體塑造的性感夢露其實是一場虛空，將人鎖死在制式的性感符號中。由於愛美色，就是牡丹花下死做鬼也風流。

提問／

這三個芭比娃娃與一般的芭比有何不同？她們美麗嗎？作者細心地為她們的身體黏上或纏繞了許多裝飾品，卻在臉上抹上不好看的白色膏狀物，為什麼？

說明／

〈偽裝〉 雄女一年15組 陳麗心

芭比娃娃是給人裝飾的玩偶，有的女人亦如此，寫照著：美麗的過程經常是醜陋的，裝飾過度也會成為美麗的犧牲品。

提問／

這喜氣的禮物盒中裝著那位名女人？她的身材與一般認知的有何差距？她處在何種情境中？盒內盒外的紅綠互補色調比喻著什麼？

說明／

〈present〉 雄女一年12組 涂雅涵

人們總想揭開名女人的華麗包裝，挖掘她內心的殘疾。媒體上的性感女神瑪麗蓮夢露，正如一個紅豔的禮物，任眾人揭露審視她美麗之下的瑕疵。

提問／

主角乃單薄的平面女人，作者甚至用輪廓線強調之，其意義何在？平面vs.立體、暖色vs.冷色、軟vs.硬、材質vs.影像…，此作品大量使用對比而經營出什麼樣的風格？

說明／

〈掙〉 雄女一年8組 陳雨瑄

拼貼了陳敏薰眼睛的單薄女人，獨自身陷泥淖中，想拔起一腳，另一腳卻陷得愈深。

子題三 面對「女」性

子題詮釋

客觀地對所謂的女性或陰性特質進行歸納、思考與判斷，去分辨這些特質是與生俱來的，抑或文化造就而成，以決定面對這些特質的態度：

女性	男性
接納的、溫柔的、施予的、哺育的、關聯的、情緒的、曖昧、混沌、無以言說、狂喜、子宮、孕育、包容、匱乏（缺席）性空間…	積極的、強硬的、穿透的、邏輯的、獨斷的和控制的、理性、穩定、連貫、邏輯、真理、上帝、超越、陽具、象徵性秩序…

藝術家作品示例

夏皮洛 〈天堂的花園〉 1980 複合媒材 藝術家收藏

（圖片參見謳馨版高中美術課本第三冊第一課）

提問／

這件作品的造形、用色與創作技法都十分「女性化」，這樣形容是否帶有褒貶之意？是否可能排除性別課題，去形容這件作品？你覺得是男性還是女性會去欣賞這樣的作品？

提示／

夏皮洛刻意使用刺繡、縫紉、紡織等所謂「女性化」的「手工藝」來創作藝術，目的在將女性愛用的創作技術提升到藝術層次，「女紅」不再被認定為低階的女子家事。

同學作品示例

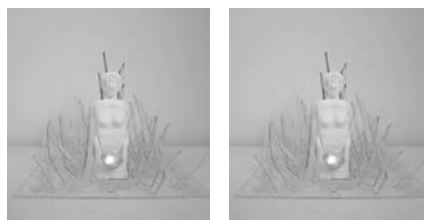
提問／

這件作品有一種什麼樣的女性氣質？它如何經營一種冷調風格？從正面觀看，女人處在什麼樣的情境中？她的手上拿著什麼？從背面看，翅膀到底是長出，抑或插入身體之中？這樣的情境與正面有何不同感受？

說明／

〈碎·翼〉 雄女一年15組 許愷珊

晶瑩潔淨的氛圍裏，女人有種拒人於外的冷冽姿態，她處身尖銳透明碎片的環抱中。即使如此，她手上感應電磁波的象徵物，卻極端敏銳地感應外界，這是個難以捉摸的情境，正如她熱烈卻壓抑的、劍一般的雙翼，凝固在長出或插入的曖昧情境中。

提問 /

這件作品經營著一場什麼樣氣氛的夢境？是好夢還是惡夢？是誰在作夢？如何讓觀者覺得這是一場夢？

說明

〈禁錮〉 雄女一年12組 楊婉秀

細膩優雅的超現實世界中，長著蝶翼的蒼白少女，面對蝴蝶標本，低頭默思。原來這是一個多愁善感的夢，輕柔地陳述著青春少女壓抑的心事。

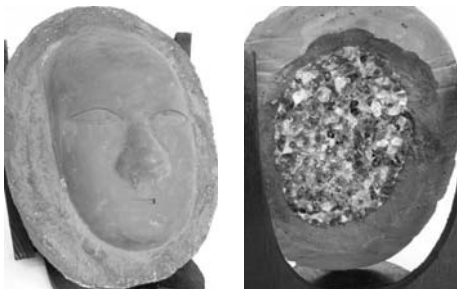
提問 /

請描述這個雙面佳人？此作如何表現揭露之狀態？
如何詮釋女人的髮結合樹枝的意象？

說明 /

〈美麗與哀愁〉 雄女一年9組 張筱佩

每個女人都有隱藏心事的本領，美好在這面，辛酸就在另一面；正如她樹枝般糾結橫生的髮，糾纏著繽紛的絲網，美麗中帶著哀愁。

提問 /

這件作品主要運用哪兩種對比的材料與質感來表現正反兩面？這麼做是爲了表現什麼意義？

說明 /

〈女人的臉孔〉 雄女一年8組 鄭以欣

女人的才華，如岩石般黯淡的臉龐，無語也無人聞問；但若能留意背面，便爲其內在的璀璨而驚嘆。

提問 /

這個做臉的女人爲何表情惶惑？是害怕面膜撕下後，還是原來的那張臉，因恐懼周圍訕笑的眼睛？面膜邊的縫線表現出什麼？

說明 /

〈女人的面具〉 雄女一年7組 黃冠臻

女性到底有多愛美？愛到恨不得把面膜縫在臉上！令人不禁要問，只是爲了美而美，還是因爲周圍多嘴的眼睛？

提問／

這個女孩拼湊縫補的身體暗示了什麼？這與她天真的姿態是否相衝突？

說明／

〈打造一個我〉 雄女一年17組 李依純

幽默地嘲諷整容風行的畸形現象：女人是顧客之大宗，她可以挑選眼睛、鼻子、嘴巴…挑選身上的每個部位，直到她不是她。

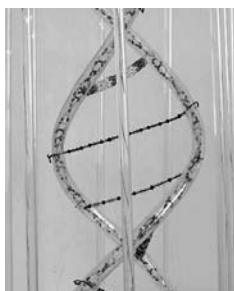
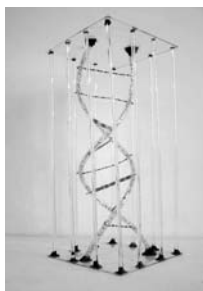
提問／

這是什麼瓶子？這件作品將哪兩種溶液融合在一起？從瓶中伸出的手的姿態表達了哪兩種狀態？

說明／

〈愛美〉 雄女一年14組 蘇貞元

愛美的女人，愛上鮮紅色指甲油，日日浸染在這工業化的鮮紅裡，終致淹沒在其中。她的雙手撐張開來，是為掙扎，還是至死仍怕弄壞了剛塗好的指甲油？

提問／

這作品的主要造形是什麼？在這樣的造形中，充滿什麼細節？其象徵意義是什麼？是什麼支撐了這件作品？

說明／

〈美麗DNA〉 雄女一年16組 陳宇欣

原來，女人對美麗飾品的愛，早鎖在與生俱來的記憶裡，所以女性DNA的遺傳密碼是用色彩艷麗的珠珠所串寫的美的原欲。

提問／

這是女性還是男性？從何處判斷？主角臉上厚重的粉紅色是何意義？仔細看，那根最長的針是什麼造形？這件作品如何表現一種強烈的張力？如何製造一種淪陷和岌岌可危的感覺？

說明／

〈精神危機〉 雄女一年16組 許家翎

此作強烈誇張地表現女人的三千煩惱絲，如根根插在

頭皮的針，其中刺得最深最重的是身材的迷思：前凸後翹、窈窕纖瘦的桎梏；而女人專屬的粉紅色，如水泥漆般厚塗在臉上，凝固了似窒息而略帶驚恐的表情。

提問／

愛美的女性是否一定腦袋無物？關於這個問題，這件作品提出什麼回答？它如何用色調來比喻肉體與精神？

說明／

〈昇〉 雄女一年3組 林慧貞

融合裝飾美麗的容貌與精神昇華的意象，表現在女性特質之中，漂亮與智慧並非魚與熊掌不能兼得。

提問／

這個女孩漂亮嗎？可愛嗎？美麗嗎？為什麼？這是一件賞心悅目的作品嗎？原因何在？這件作品如何利用顏色與造形經營出溫馨可人的氣氛？

說明／

〈我的名字是美麗〉 雄女一年14組 邢幼婷

微風吹拂粉彩的世界，浮雕出一個不漂亮但可愛的女孩。

提問／

請詮釋這件作品正面與背面所表現的迥異情境？色彩的安排在這件作品中提供了什麼意義？這件作品的風格如何？

說明／

〈男女同不同〉 雄女一年17組 黃逸平

以卡通風格明快地陳述出：表面看來，男與女無甚不同，皆穿著色彩豐富的外衣；卸下包裝，才恍然大悟，他們各有不同的想法。

提問／

請推測這件作品為何選擇鞋子做為造形單元？鞋子的裝置方式暗示出什麼意義？上方的男皮鞋是現成物，下方成堆的女鞋乃作者手製的假鞋，為什麼這樣安排？

說明／

〈鞋塚之頂〉 雄女一年7組 潘柏樺

高跟鞋是女人性感的象徵，皮鞋是男人權力的象徵。乍看之下，這件作品悲觀地表現男性對女性的征服與女性對男性的臣服；細觀之，高跟鞋之「偽」向觀者揭穿這不過是個習以為常的幻象。

提問／

這是個女孩還是隻貓？為何與手提袋合為一體？這件看起來可愛的作品其實有著什麼樣的深刻嘲諷？

說明／

〈馴服〉 雄女一年8組 蔡宛玲

女人是寵物嗎？

潔身自愛、獨立輕盈、神秘慵懶，貓一般的女人，可以像搭配服飾的配件，因為適合今日的打扮、喜好或心情，所以提了就走？

提問／

這是個什麼樣的女性形象？她處在怎樣的情境中？此作品如何使用對比的手法？黃燈泡的頭代表什麼意義？

說明／

〈向左？向右？〉 雄女一年3組 郭士寧

左手文書資料、右手水桶拖把，真實描繪出職業婦女蠟燭兩頭燒的辛勞與徬徨。

提問／

這群母子是人還是狗？為什麼讓他們似人似狗？教養良好的孩子們、井然有序的乾淨家庭，說明這是一個什麼樣的母親？這件作品將哪一句中國諺語圖像化了？可以想像此作有個未完成的上篇嗎？

說明／

〈嫁狗隨狗〉 雄女一年12組 何昕芸

「擬狗化」的逗趣母子們，詼諧地演示著「嫁狗隨狗」的傳統婦德。

子題四 發現「身體」

子題詮釋

重新面對、體驗女人的身體或女性用品，不論是五官、乳房、子宮、卵巢、身體曲線、生理用品…，都會發現新的意義。

藝術家作品示例

芝加哥〈晚宴〉 1974～1979 邊長14.6m

裝置藝術家收藏

圖片可參考 <http://www.utm.edu/~ceckert/211course/finalJPEGimages%202003/Slide31.JPG>

提問／

為何將人不敢正視之女性私處端上檯面，甚至成為盤中美食，邀請史上有名的女性享用？

為何要繁複地裝飾？以手工藝方式進行藝術創作的目的何在？

哪些形狀是這件作品重複出現的基礎造形，其意義何在？

同學作品示例

提問／

這件作品的主角為何？表現重點何在？與一般狀況有何不同？為什麼主角選擇白色？如何讓柔軟的東西變成堅硬之物？

說明／

〈飛翔〉 雄女一年9組 蕭麗君

胸罩束縛著女人，卻也給女人保護，讓製造侷限的東西弔詭地長出飛翔的意象。當女性面對自己的身體，轉換角度看事物，便能看出其積極意義。

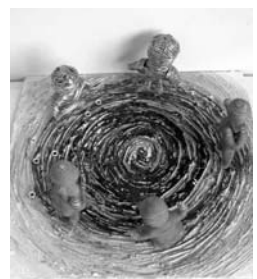
提問／

隱私的胸罩化身為巨大的神祇，圍繞著祂的男女信徒有怎樣不同的表現？為何他們身陷漩渦之中？這件作品如何安排色彩？

說明／

〈審視〉 雄女一年8組 劉宥妊

面對所謂的「內在美」，男性無所謂地「研究」，女性卻低頭不敢直視，這隱私已經成為龐大的性感圖騰，侵入生活之中。

提問／

豪華金盤中盛裝的佳餚是什麼？這樣的盛宴是予誰享用的？從側面的缺口可以窺見其中隱藏了什麼？

說明／

〈佳餚〉 雄女一年18組 王歆韶

胸部之豐挺是女人的牢籠，盛裝雙峰的金盤之華美則是更大的男人與女人的囹圄。

提問／

請描述這件作品所呈現的黑色幽默故事？為什麼嬰孩吸上來的乳汁是膚色的？這個作品如何解決吸管無法完成的問題？

說明／

〈哺乳〉 雄女一年21組 姚安砭

嬰孩天真地吸吮母親的乳汁，當他盡情地成長，母親已悄然乾涸。

提問／

什麼原因讓女人彷彿孟克筆下吶喊的人物？這些連接女人下半身的洞穴象徵什麼？洞穴中的黑子又比喻什麼？為什麼選用黑色？

說明／

〈成熟〉 雄女一年1組 馬君瑤

以超現實的神經質，誇張地表現出麻煩的月事是每個青春期的女性之惡夢。

提問／

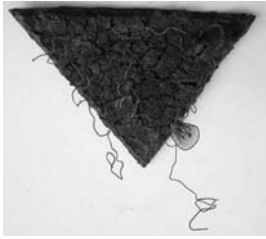
這件垂直通道的造形象徵什麼？如何解讀高處的球體與下方仿如逆流向上的蝌蚪群？這樣的安排暗示了什麼？

說明／

〈受精〉 雄女一年3組 程學葍

女王般至高的卵子俯視下方卯足全力競爭的精子群，男女孰尊孰卑？在生命之初便有了答案。

提問 /

三角形有什麼意義？從哪個角度最能直接看出這件立體作品的隱喻？作品的質感告訴我們什麼？

說明 /

〈枯〉 雄女一年19組 朱家瑢

乾涸的三角地帶，期盼情感上的甘霖滋潤。

提問 /

看得出這是個茂盛森林嗎？與上一件作品相比，這兩個三角形有何不同？

說明 /

〈雨林〉 雄女一年17組 李其芳

茂盛的三角洲，熱帶雨林般的盎然生意，人類的神秘原始發源地。

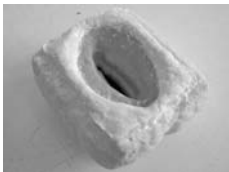
提問 /

這是女性還是男性的器官？看起來美味嗎？這一體兩面的造形結構是何意義？

說明 /

〈一體二面〉 雄女一年18組 黃馨影

辛辣詼諧地嘲諷女與男之間的錯亂與曖昧、性別的中性地帶。

提問 /

這是一具棺材，還是一只陽具？打開之後，是否怵目驚心？抑或能平靜面對？怎麼判斷裡面的白骨是女性？

說明 /

〈女人的中世紀〉 雄女一年2組 陳似蓉

相反於中世紀「鐵處女」的刑具，本作品冷靜、殘酷地道出女人不幸遭遇之最：似陽具的棺木關住了一具乾枯細小的白骨，明喻出女人在性方面所承受的壓抑與剝削。

提問／

透明壓克力盒與木盒有著什麼重要的意義？為什麼截切女人的軀體放在盒中？這與常見的維納斯雕像有何不同？

說明／

〈物化女性〉 雄女一年5組 李瑞美

女人的軀幹陳列在櫥窗裡，乾淨美好，待價而沽，冷靜地陳述女體物化的荒謬現實。

提問／

女人與男人正在進行角力嗎？隱喻著什麼？上面有醒目數字刻度的紅色帶是什麼？作品的底座拼貼滿什麼商品的廣告傳單？

說明／

〈小蠻腰〉 雄女一年21組 廖庭瑩

看來像是男人與女人共同的陰謀，要將女人的腰身長久地侷限在「纖細」的這個形容詞中：小，還要更小，還要更小，還要更小……

評量方式

單元一的評量方式與原則如下：

1. 課堂提問之回應

- (1) 熱烈參與課堂提問之討論，提出自己的看法。
- (2) 能看出作品內涵的深刻性別反思。

2. 「我最感動的作品」報告

在賞析過的作品中，找出最感動的作品，詳細描述此作品，並說明此作品觸動人心的原因。

- (1) 能仔細描述作品的形式與內容，說明其動人的理由。
- (2) 能推測作品的完成技法，觀察其如何成功地表現理念。

單元活動二：計畫「女·生」

時間分配：第3節課

教學過程

1. 創作理念引導

引導同學回顧前述四個子題，從中尋找自己較感興趣的性別題材，發展成更明確的創作主題與理念。

可分成「主體＋空間」兩部分闡述理念，或說明主體與空間如何融為一體的表現。

作品示例：〈套〉的主體是一個小孕婦，保險套形的牢籠為其空間，「套在套中」這樣的意念將主體與空間結合，表達出女性生、孕的決定權非掌握在自己手中的禁錮感受。

〈套〉 雄女一年21組
許閔鈞

2. 作品計畫繪製

畫出造形：立體作品須考慮不同的觀看角度，應視作品情況決定畫幾個草圖，如正面圖、背面圖、側面圖、內部圖等。

安排色彩：須儘量模擬完成作品的色彩樣貌。

結構強度：結構上須分成「支架＋表面」去思考，如〈套〉以繃帶與披土為表面肌理表現，以鐵絲為支架，詳見下面支架法的介紹。

預定材料：列舉可能使用的材料，並考慮連接的方式或黏合的接著劑。

作品大小：建議約一個鞋盒的尺寸（大小容易控制、方便攜帶）。

評量方式

創作計畫書是單元活動二的評量依據，原則如下：

1. 能提出深刻的性別議題觀察，並以文字清楚表達自己的創作主題。
2. 能以多角度的草圖詳實模擬立體作品的完成樣貌。
3. 能思考主體與空間的結合、表面與支架的互助性。
4. 能提出具體可行的創作材料與製作手法。

單元活動三：創作「女·生」

時間分配：第4節課：簡易立體造型方法介紹：紙塑法、支架法

第5、6節課：實際創作

紙塑法

使用材料：紙、臨時支架（氣球、手、臉…等）、水、盤子、杯子、漿糊或白膠、小刷子

操作步驟：如下列〈覺〉製作過程所示例：

1. 說明紙的塑形需要一個臨時支架，現以手為臨時支架。
2. 由於手的形態複雜，為讓手能輕易抽出，必須區分局部進行紙塑，步驟如下：
 - 將三層要用的紙張撕、割或剪成小紙片（第一層紙張不宜太薄）。
 - 盤子裝清水，杯子中以少量水稀釋調勻漿糊或白膠（棉紙類易滲透用漿糊、報紙或影印紙類較硬用白膠，膠中調水的目的在於容易用刷子刷，故少量即可，勿過稀。）
 - 將第一層小紙片沾水（勿過濕），部份重疊地鋪於手的局部，務必確定紙張乾後手可以抽出。
 - 用刷子沾調好的膠，均勻地刷第一層膠於第一層紙片上。
 - 將第二層小紙片沾濕鋪排在第一層的紙與膠上。
 - 均勻地刷上第二層膠。
 - 將第三層小紙片沾濕排在第二層的紙與膠上。
 - 均勻地刷上第三層膠，然後用吹風機吹乾。
3. 將剛完成的局部紙塑套在手上以確定手的姿態，重複以上步驟在另一局部上；完成各局部之間的黏合，以完成整隻手。

支架法

〈覺〉 雄女一年10組 陳子琰

〈套〉 雄女一年21組 許閔鈞

使用材料：粗細鐵絲、尖嘴鉗、紗布或繃帶、白膠、披土、粗細砂紙

操作步驟：如左頁作品〈套〉製作過程：

1. 用經緯線的觀念，以鐵絲折彎固定出造形表面的支架（粗鐵絲做支撐骨架、細鐵絲用來纏緊固定）
2. 用紗布或繃帶纏繞在鐵絲表面，以白膠黏牢，待乾。
3. 以披土厚塗在乾掉的紗布上，修抹其造形，待乾。
4. 用粗或細砂紙打磨到理想的效果。

評量方式

1. 在創作過程中，能秉持初衷，克服困難，且保持開放態度，彈性調整作法。
2. 作品能明示或暗喻出創作主題，所表達的理念能切合性別思考的題旨。
3. 作品能兼顧色彩、質感、肌理…等造形的表面效果，以及結構的堅固性。
4. 作品能考慮主體與空間的融合或搭配效果。
5. 作品能顧及多個觀看角度，呈現不同造形與意義。

教學評鑑

本課程的教材內容主要是高雄女中一年級學生在九十二學年度下學期的創作，這些作品深入且多元地思考了女性課題，徹底推翻女校學生往往給人只會讀書的乖乖牌印象。由於學生的課堂表現熱烈，創作作品精采優異，我決定將原本設計的「女·生」教材改版，把主要的課程內容從知名藝術家作品，改為學生的創作成果示例。因此，這分改版的〈欣賞「女·生」創作「女·生」〉正是我對此教材學習成果的充分肯定。

參考資料

謳馨版高中美術課本第二冊、第三冊

http://todaygallery.jdjt.net.cn/zhanting/Vday/v_day_works/WORKS-2.HTM

<http://www.artnews.com.cn/zhuanlan/qianwei-art/qw2/qw002.htm>

<http://www.utm.edu/~ceckert/211course/finalJPEGimages%202003/Slide31.JPG>