

My Fair Lady——繪畫中的女性形象

游欣雅 / 台中縣私立長春藤中學教師

壹、課程說明

一、設計理念

在多年強調「以學科為基礎的藝術教育」(Discipline-Based Art Education, DBAE)理論下，藝術史、美學與藝術批評，在現今高中美術教育課程中應佔有極大的比例，卻未見充分而多元的課程設計可供借鏡。本教案意圖從藝術史的脈絡為出發點，將繪畫中的女性圖像抽離出來，重新審視女性角色與定位的演變與埋藏在既有規範下的真相，在觀念的衝突與激盪中提供學生不同的思考角度和批評模式，學習跳脫既有觀賞藝術圖像的窠臼，以期培養正確的鑑賞態度與包容多元的價值觀。

以宗教與神話為兩大起源的西方美術史中，畫家對於女性形象著墨最多的不外乎是象徵美與聖潔的兩個典型——「女神維納斯」與「聖母瑪莉亞」，她們在藝術史中的地位無可取代，卻也隨著視覺文化的遞嬗而改變既有的形象，從所謂「無私的審美凝視」落入人間世俗的窺探中，並由聲稱「中立」實為父權專制的主流藝術史意識形態所包裹，設下了視覺的陷阱而逃離了批判焦點。因而在本課程設計中，將分三大單元揭露女性形象的演變與爭議，從女神維納斯與女性裸體畫、聖母瑪莉亞與人間母親到女性自畫像的種種面貌，讓學生發覺到繪畫中女性的形象如何在藝術家的塑造與觀者的視線中逐漸自我覺醒，思考女性形象所引發的性別角力與權力關係，並在接納不同角度的批判經驗中，學習對女性的尊重以及個人觀看女性圖像時的自覺與自省。

因此本教案事實上是以前述藝術史的女性主義批評為出發點，引導學生從「第三者」或女性自身的角度，去挖掘藝術史中女性形象長久被刻意忽視的公評，避免在直線性的藝術史學習中被派別、風格模糊了應習得的影像分析能力以及閱讀圖像應有的懷疑批判態度，從而在討論與創作活動中重新檢視個人對女性形象的思考和呈現，深刻體認女性角色塑造的艱辛歷程。

二、課程目標

本課程設計結合藝術史、藝術批評、美學與創作活動，分四個子題概括三大課程目標：

（一）瞭解藝術史中對女性形象的解讀與批判

1. 認識繪畫中女性形象典型的呈現。
2. 發覺女性形象描繪的轉變與爭議。
3. 突破傳統視讀框架、了解圖像背後的權力意涵。

（二）重新審視女性形象與角色的定位

1. 了解塑造女性理想典型所隱含的意識形態。
2. 體認女性角色的自覺過程。
3. 探討新女性形象所透露的自我意識。

（三）尊重並呈現多元的女性形象

1. 認識各種女性肖像畫的風格意涵。
2. 思考並創作個人理想的女性形象。
3. 學習剖析自我及價值觀的自省。

三、教學對象

高中二年級學生，已有藝術鑑賞及西洋藝術史的基礎知識。

四、教學時數

三堂講述與討論、三堂創作與發表，共六堂課，一堂50分鐘。

五、課程架構表

主題	My Fair Lady—繪畫中的女性形象			
課程目標	一、瞭解藝術史中對女性形象的解讀與批判。	二、重新審視女性形象與角色的定位。	三、尊重並呈現多元的女性形象。	
時間	一節課	一節課	一節課	一節課
子題	Venus 女神或神女	Mother 聖母與母親	Woman 畫現自我	My Fair Lady 畫妳畫我
單元目標	1.認識繪畫中維納斯與裸女畫的呈現方式。 2.瞭解裸女形象的演變與爭議。 3.探討觀者及視線所產生的意識形態。	1.瞭解聖母形象及其象徵意涵。 2.認識並探討「母子」題材中的女性形象。 3.剖析女性藝術家與母親角色的重疊與限制。	1.認識藝術史女性肖像的特質。 2.瞭解女性藝術家自畫像所呈現的自我意識。 3.思考女性藝術家對傳統女性形象的反諷。	1.能重新檢視個人對女性形象的觀感。 2.能創造出具正面意涵或自我意識的女性形象。 3.能表達分享個人作品的內涵。
教學資源	教師：notebook、單槍投影機、power-point、學習單。 學生：紙、筆	教師：notebook、單槍投影機、power-point、學習單。 學生：紙、筆	教師：notebook、單槍投影機、power-point、學習單。 學生：紙、筆	教師：剪接電影片段、範例作品、學習單。 學生：壓克力顏料、畫布等創作工具。
主要教學活動	1.教師簡介課程內容與結構。 2.教師解說藝術史女性形象的兩大典型與特質分析。 3.教師就維納斯與女性裸體畫像作內容的分析與概念的重建。 4.教師以爭議作品引導學生討論並發表意見。	1.教師介紹西方神聖理想的女性形象——聖母。 2.教師呈現繪畫中人間母親的形象並作圖像分析。 3.教師解說女性藝術家與女性形象定位的衝突與限制。	1.教師介紹女性藝術家肖像畫的類型。 2.教師解說圖像所呈現的女性意識與自我剖析。 3.教師提出反諷的女性形象引導學生討論。 4.教師總結並說明女性主義批評與藝術史觀點，啟發學生反思以上單元所學。	1.教師說明《My Fair Lady》一劇中所涉及之理想女性的塑造與女性自覺的議題。 2.教師請學生分享已完成的學習單佳作。 3.學生進行女性意象的創作。 4.教師指引完成作品學生上台解說。 5.教師總評。
評量	1. 參與討論與發表 (10%) 2. 學習單 (30%) 3. 作品 (60%)			

魯本斯 〈維納斯梳妝〉 1615

布雪 (Boucher) 〈維納斯梳妝〉 1751

安格爾 〈維納斯〉 1848

每個時代的維納斯畫像風格各異，卻不外乎以裸體的姿態呈現女性理想美的典範，同時也反映出畫家所處時代的審美觀點，以及背後所隱含的視覺消費的心理，例如提香大量地複製同樣姿態的維納斯、僅在配角或背景上稍作更動，顯然是因收藏市場的需求，而魯本斯肌肉豐美的體態、布雪甜美柔膩的風情或安格爾強調古典氣息卻毫無個性的維納斯，多跳脫不了滿足「男性」觀者視覺愉悅的官能刺激，維納斯之名不過是擺脫世俗道德而行取悅慾望之實的矯情而已。是以後世未知名的女性裸像均可冠之以維納斯之名，亦或畫中人是否真是描繪維納斯已不重要了。

教學目標	教學過程與圖像概述	評量
瞭解裸女形象的演變與爭議所在。	<p>2.大家來找碴：</p> <p>教師針對藝術史中引起爭議的幾幅維納斯及女性裸體畫深入探討，鼓勵學生主動發現或提問畫中不盡合理的細節，引導學生注意畫中空間的陳設、風格，以及畫中女性視線所引發的議題等。教師再引出重要的爭議點詳加說明之。</p>	課程參與度
 <p>喬佐涅 (Giorgione) 〈入睡的維納斯〉 約1510</p>	<p>此幅作品是公認達成理想美之典範的維納斯，卻也是女神「落入凡間」的肇始，畫中除了靜謐安詳的自然景緻，毫無象徵其身分的圖像元素（如邱比特等），她的姿態慵懶閒適，左手卻頗具暗示地擺放於性徵所在，使觀者的視線集中於此，在古典的規範之外難掩一絲官能刺激的意圖，她的沉睡，也使得觀者的不當窺視獲得解放。</p>	
 <p>提香 〈烏比諾的維納斯〉 1538</p>	<p>提香的這幅畫正式將神性的維納斯化身為人間的貴婦，深居其私密的閨房空間，女侍們正為她整理衣裳，腳邊趴伏著一隻象徵忠貞的小狗。延續喬佐涅曖昧的姿態，她雖有維納斯之名，卻是當代委託者要求畫家繪製的閨房畫，她的裸露與魅惑的眼神只屬於其丈夫，而非眾人，卻在後世成為女性裸體畫的重要典型之一。</p>	

安格爾 〈大宮女〉 1841

馬內 (Manet) 〈奧林匹亞〉 1863

視線的差异

十九世紀初的繪畫題材偏好東亞的異國風情，人物與空間均極富挑逗性的暗示。你曾經想過嗎？她的眼波投向誰？誰正窺伺著她？是情境中的土耳其君王？收藏家？畫家？還是任何觀賞此畫的人？當畫中人物的視線開始與觀者的凝視產生接觸時，私密的窺伺轉為公開的邀請，視覺的享受直接激發情慾的幻想。當美麗的女體以維納斯之名長久佔據繪畫史，觀者對裸露的羞恥感逐漸淡化，刻意遺忘這些去除自主性的尤物，是在男性為主體意識下的慾望產物，成為理想化的情色象徵。

同樣是裸體畫，她為何爆發爭議？

當馬內承續古典姿態，卻以現代性的手法呈現女體的膚色與光線，且毫不避諱的暴露畫中女子的身份及其桀傲不馴的神情時，道貌岸然的觀者反過來指責畫家打破維納斯裸體的慣例，並抨擊畫中女性過份露骨而毫不羞澀地刺目眼神。

當畫中的女性有了自主意識，打破了理想主義者情慾的幻覺，使習於窺視意淫的觀者產生無所遁形的恐懼。如今畫中的女性不再是被動柔順的觀賞對象，她輕蔑反擊的眼神使男性觀者無法掌控主導權，撼動了衣冠楚楚的衛道人士構築已久的裸體神話。

教學目標	教學過程與圖像概述	評量
發覺女性形象描繪的轉變與爭議點。	<p>3. 討論活動：</p> <p>教師發下學習單一，請同學就喬佐涅的〈田園合奏〉及馬內的〈草地上的午餐〉共同討論比較，小組完成學習單後並提出一個問題供全班討論，教師逐一解說後總結本節學習重點，並預告下一節課程內容。（參閱附件一）</p> <p>【第一節課結束】</p>	學習單、討論參與度
瞭解聖母形象及其象徵意涵	<p>Mother：聖母與母親</p> <p>1. 神聖的母親瑪麗亞：</p> <p>相較於維納斯的被塑造成官能美的理想，宗教力量則將聖母瑪麗亞供奉為母親的典範和不可侵犯的貞潔象徵。她的姿態、神情、無一不是莊重而無瑕，其精神意志全然投注於聖子耶穌，建構出完美的倫理形象。</p>	能認真學習
 <p>拉斐爾〈聖母與聖嬰〉 1507</p>	<p>拉斐爾對聖母的描寫無人能出其右，她兼具慈愛的母性與莊嚴的神性，並且比文藝復興前的聖母形象多了一份人性的溫暖。拉斐爾畫中的聖母，是相對於維納斯的另一種理想美，是禮教規範下最莊重的典範，永遠內斂穩重地陪伴在聖子身旁，恪盡母職，亦或是家族背後堅定不移的守護者。</p>	

 <p>拉斐爾〈椅子上的聖母子〉 1518</p>	<p>聖母的視線一向是低垂眼眸、專注於聖子身上，此幅畫則是除了〈西斯汀的聖母〉的少數例外。前者莊嚴肅穆的儀式氛圍使聖母的目光堅定而奉獻；這裡的聖母瑪麗亞卻溫柔淺笑地投向觀者，訴說著天倫的幸福。這充滿人性卻純淨的美已成為文藝復興以降無可取代的母親形象。</p>		
<p>認識並探討「母子」題材中的女性形象</p>	<p>2. 真實的人間母親：</p> <p>文藝復興後隨著繪畫題材的移轉，加上前輩畫家無可匹敵的表現，聖母像鮮少新作，母親的形象僅以平凡的貴婦肖像呈現。直到十九世紀，才再次出現足以動人心弦的母親形象，而這裡的女性，是平凡而真實的母親，是人們再熟悉不過的溫馨景緻，並且出自於女性藝術家深刻感性的畫筆。</p>		
<p>教學目標</p>	<p>教學過程與圖像概述</p>		<p>評量</p>
<p>剖析女性藝術家與母親角色的重疊與限制</p>	<p>3. 教師簡介藝術家瑪莉·卡莎特與貝絲·莫莉索（Berthe Morrisot）。</p> <p>4. 教師引導學生思考並討論「女性」藝術家在過去所承受的限制與束縛。</p>		<p>課程參與度、踴躍發言</p>
 <p>卡莎特 〈沐浴〉 1891</p> <p>莫莉索 〈搖籃〉</p>	<p>女性藝術家與母親的角色</p> <p>不可諱言，身為女性所深刻體會的母子生活，在這兩位畫家的筆下最為親暱生動，沒有刻意的美化矯飾、沒有神聖的距離感，而是平凡卻依然偉大的母親形象。十九世紀印象派的畫家多從日常生活中取景，但就親子的題材而言，卻是由女性藝術家獨占鰲頭。但區隔此一領域的背後，實際上依然在男性主流意識之下：這些居家溫情的題材是在當代社會環境規範之下，女性藝術家唯一全然擁有的創作空間。</p>		
 <p>莫莉索 〈假日〉 1880</p> <p>卡莎特 〈船上的聚會〉 1891</p> <p>莫莉索 〈藝術家的母親與姊妹〉 1891</p>	<p>「女性」藝術家的束縛與自覺</p> <p>當同時期的男性藝術家自由地流連於公共社交場合、描繪所謂現代性的景色，女性藝術家卻沒有同等的權利。卡莎特與莫莉索兩位畫家能在印象派中嶄露頭角，實際上是在當代社會規範與輿論下，「有限度的、可允許的」行動。當時的女性藝術家即使是獨立的個體（如未婚的卡莎特），出門時依然必須有人陪伴在旁才合禮教，遑論擁有任意出入公共場合聚會的機會。種種「良家婦女」應有的規範讓她們難以和男性藝術家有同等的地位與競爭機會。</p> <p>因此在他們的畫中，我們總是看到眾多母子、姊妹或女性友人的畫像，在部分戶外的場景中，卻也總是有男性或親友的伴隨。這些「女性氣質」題材，成為女性藝術家創作的特色與限制。</p>		

 <p>卡莎特 〈劇院中的黑衣女子〉 1880</p>	<p>公共空間中的女性</p> <p>劇院是少數當代女性得以涉足的公共空間，但卡莎特在這幅畫中，竟揭露了女性在公共場合中難堪的處境。劇院是當時藝術家經常描繪的場景，卡莎特亦忠實的描繪女性友人專注觀賞歌劇的情境，然而在遠方、畫面左上方處，居然有一位男士公然拿著望遠鏡窺視這位女士。卡莎特不著痕跡地諷刺女性可悲的處境，即便在冠蓋雲集的高級場所，女性依然擺脫不了男性視線的糾纏，怎不令辛苦創作、建立自身價值的女性們為之氣結！？</p>	
 <p>奧絲朋 〈無名無友〉 1857</p>	<p>事實上，並非許多女性藝術家擁有卡莎特與莫莉索般的幸運，有家人與朋友的支持。如同奧絲朋此畫中所透露之女性藝術家艱困的處境：畫廊老闆裝模作樣的批評她想賣錢討生活的畫作，一旁的兩位男士還斜眼瞥視、品頭論足，完全沒有給予她應有的尊重。這顯然是奧絲朋深切體認到女性畫家的不平對待。</p>	
<p>教學目標</p>	<p>教學過程與圖像概述</p>	<p>評量</p>
<p>學習剖析自我及價值觀的自省</p>	<p>5. 教師請同學思索今日女性在人際關係、地位或工作上，是否仍有性別上的限制或歧視？家中的事務與哺育子女的責任只有母親負責嗎？經歷了一百年的歲月，女性的形象與立場有沒有成熟的進步？</p> <p>6. 教師總結第二節課重點，並預告下節課內容。</p> <p style="text-align: center;">【第二節課結束】</p>	<p>踴躍發表意見</p>
<p>認識各種女性肖像畫的風格意涵</p> <p>瞭解女性藝術家自畫像所呈現的自我意識</p>	<p>Woman：畫現自我</p> <p>1. 女性肖像畫：</p> <p>歷代女性肖像名作不在少數，但除了蒙娜麗莎之外，我們很難再想起其他畫中人的稱呼與令人印象深刻的特質。以往女性的肖像畫不外乎貴婦家族的委託之作，不然就是藝術家以妻子或模特兒為範本的畫作，我們所看到的依然是眾多如藝術品般的美麗花瓶或僅是創作的形式，在父權社會體系的規範下，削弱、隱藏了個人獨有的特質與性情。</p> <p>2. 藝術家的自畫像：</p> <p>多數畫家總喜歡為自己留下肖像，自己就是最好也最難的繪畫題材，歷代女性藝術家亦留下不少自畫像，一方面為自己的易被遺忘的藝術生涯留下證據，一方面也呈現出對自我的剖析。而這些作品，總是透露著令人驚異的自我意識，這些女性的覺醒遠早於我們所知的年代。而當代女性畫家更是對長久以來被規範捏造的女性形象做一番改頭換面、深刻挖掘不可磨滅的女性意識。</p>	<p>課程參與度</p>

	<p>安桂索拉 (Sofonisba Anguissola) 〈自畫像〉 1554</p> <p>安桂索拉是文藝復興時期的傑出畫家，她畫了不少自畫像，畫中的她總是有著堅定而自信的眼神注視著觀者，身上毫無華服裝飾、髮絲俐落束緊，似乎在驕傲地對世人宣告自己的畫家身分。在當代、甚至於隨後的數百年，顯少有女性肖像有著如此獨立的意識和自覺，如此深刻地強調自身的存在與價值，而安桂索拉也的確贏得了藝術史應有的一席之地。</p>
	<p>簡提列斯基 (Artemisia Gentileschi) 〈繪畫寓言的自畫像〉 1630</p> <p>繪畫中少有描繪工作中的女性形象，這些女性藝術家可說是古代的「職業婦女」。在女性深受規範、保護或侷限的時代，她們也在性別的歧視中努力生存。簡提列斯基擅長繪製女英雄的圖像，壯碩的體格一改女性慣例的柔弱，似乎象徵著女性乃至於她自己足以護衛其本身的權力與價值。此畫呈現專注的工作身影，即便是歷代男性藝術家也未曾創作出如此深刻傳神的景象。</p>
	<p>萊斯特 (Judith Leyster) 〈自畫像〉 1630</p> <p>十七世紀的荷蘭畫家以寫實的手法描繪充滿地方風格的人物，畫家朱蒂絲·萊斯特畫筆下的自己豪邁地倚靠著背椅，彷彿在畫室中與訪客打招呼般自然，誇張的衣領是北歐當代的傳統服飾，畫家毫無美化個人形象的意圖，似乎在嘲弄著世人歧異的目光：「如何？我就是一位畫家！」</p>
	<p>卡莎特 〈自畫像〉 1878</p> <p>當多數的自畫像將視線投向觀者，一方面亦是在鏡中審視著自己，但卡莎特選擇專注於自己的焦點，雖裝束整齊端莊，卻非常的怡然自得。她非常清楚自己畫的不是男性喜愛的名媛淑女，而是冷眼笑看諂媚偽善的人間。</p>
	<p>卡蘿 (Frida Kahlo) 〈自畫像〉 1940</p> <p>二十世紀的女性藝術家擺脫了過去的束縛，更竭力地刻畫自身情感與心理，她們的喜怒哀樂溢於言表，是活生生的女性，而非他人塑造的理想。卡蘿自身就是一系列充滿戲劇性的繪畫題材，歷經車禍、愛情、婚姻與國族動亂的苦痛，卡蘿親手以畫筆撰寫自己生命的血淚日記，她那勇敢卻無奈地視線訴說著她奮力掙出的生命動力，支撐著她存在的理由。但即便卡蘿在畫中剖心掏肺地挖掘自身，亦難掩個人內心的掙扎與困頓。她誠實卻艱辛地面對生命苦痛，狂烈灼身的情感全然裸露在畫作中。</p>
<p>妮爾 (Alice Neel) 〈年老的自畫像〉 1980</p> <p>美國畫家妮爾擅長描繪肖像與裸體畫，卻直到晚年才為自己繪製此幅拿著畫筆的裸像，她年邁而帶著老花眼鏡的面孔一如常見的老奶奶，卻坦露著垂老的肉體，但她的一付輕鬆自在與坦然，便直截了當回絕掉任何疑惑的目光，這就是我，也不過是我，一個垂垂老矣的畫家、女人。因而在此，妮爾全然顛覆了傳統女性裸體畫的特性，她的裸露是自行決定的，漫不經心、卻有著英雄般光榮的歲月痕跡。 (圖片請參考http://www.aliceneel.com/g8/g8ls1f80.html)</p>	

教學目標	教學過程與圖像概述	評量
<p>思考女性藝術家對傳統女性形象的反諷</p>	<p>3. 女性藝術家對女性形象的反諷： 除了女性藝術家在自畫像中所透露出的女性意識及自我探究，部份現代藝術家則選擇以嘲弄的方式來批判傳統規範下的女性形象，以及對窺伺視線的再次揭露。</p>	<p>課程參與度、意見發表</p>
<p>庫魯格 (Barbara Kruger) 〈你的視線擊中我的臉龐〉 1981</p> <p>庫魯格擅長使用攝影圖像與印刷文字的拼貼，創作出雷同海報或標語的視覺影像，企圖以強烈的宣傳手法強迫大眾憶起女性被物化的事實，直接而一針見血的文字是女性對社會最深切的指控。(圖片請參考http://www.usc.edu/schools/annenberg/asc/projects/comm544/library/images/541.html)</p>		
<p>雪曼 (Cindy Sherman) 〈無題#193〉 1989</p> <p>雪曼利用自己的身體為工具，以扮裝秀來諷喻女性被窺視的各種角色，尤其是部份以古典女侍的扮像更顯揶揄，故意正經地扮演女性被塑造出的刻板形象，用現實的影像揭開古今女性形象可笑的偽裝。(圖片請參考http://www.temple.edu/photo/photographers/cindy/history/history2.htm)</p>		
<p>游擊女孩 (The Guerrilla Girls) 〈女人必須裸體才進得了大都會美術館嗎?〉 1989</p> <p>一群頭戴猩猩面具的女性以海報描述藝術史上最怵目驚心與最深沉的抗議，1989年之際，在紐約大都會美術館中的現代藝術展示區裡，被接納參展的藝術家為女性者少於百分之五，卻有高達百分之八十五的裸體畫像是女性，這驚人數據顯示女性藝術家如何地被邊緣化，女性身體如何長久且大量的被物化而不自知。(圖片與資料請參考http://www.guerrillagirls.com/posters/getnaked.shtml)</p>		
教學目標	教學過程與圖像概述	評量
<p>了解塑造女性理想典型所隱含的意識形態</p>	<p>4. 討論活動： 教師發下學習單，請同學探討東西兩幅的女性畫像，一是法國畫家瓦拉東 (Suzanne Valadon) 臥姿的自畫像，一是台灣畫家陳進所繪的仕女畫〈悠閒〉。兩者有著相似的姿態與空間陳設，均是女性畫家的作品，卻在畫家的養成背景以及女性形象的呈現上有著極大的差異。教師介紹兩位畫家及畫作後，請同學共同討論兩者的差異與背後的可能原因，對畫的觀感等。各組推代表發表結論並提出一個問題。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>瓦拉東 〈藍色房間〉 1923</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>陳進 〈悠閒〉 1935</p> </div> </div>	<p>學習單、討論發表參與度</p>

肆、教學評鑑

一、評鑑內容：

（一）參與討論與發表（20%）

因本課程涉及眾多裸露與爭議圖像，在鼓勵學生發表之前，須先強調學生要有尊重而成熟的學習與批評態度，並納入評量重點之一。因此教師需不時修正、指導學生意見中不適當的觀點，以達到本課程之目的。

（二）學習單（30%）

針對三大課程目標，讓學生討論並將所得訴諸文字敘述，供教師進一步了解學生學習成果。

1. 學習單一：瞭解藝術史中對女性形象的解讀與批判。
2. 學習單二：重新審視女性形象與角色的定位。
3. 學習單三：尊重並呈現多元的女性形象。

（三）作品（50%）

配合學習單三，學生須先完成女性形象意象的文字描述，再以圖像表達。

肆、參考資料

一、參考書目

Chadwick, Whitney, *Women, Art, and Society*. (Lodon : Thames & Hudson world of art, 2002)

王秀滿譯（2003），Meecham, Pam 原著，現代藝術批判。台北：韋伯文化出版。

陳香君譯（2000），Pollock, Griselda 原著，〈視線與差異：陰柔氣質、女性主義與藝術歷史〉。台北市：遠流出版。

郭禎祥總指導，朱忠勇、陳育淳主編，謳馨版高中美術課本2 / 3。台北市：謳馨出版

二、參考網站

藝術中的女性 <http://www.mystudios.com/women/women.html>

美國女性美術館網站 <http://www.nmwa.org/>

女性藝術家——自畫像與女性再現 <http://www.csupomona.edu/~plin/women/womenart.html>

學習單一

大家來找碴

下面有兩張相似的繪畫作品，A是十六世紀喬左涅的作品、B是十九世紀馬內所作，前者的古典風格備受推崇，後者卻在當代被罵得體無完膚。請同學們擔任批評家一起來找碴，看看這兩幅畫到底差別在哪裡？請依問題分A、B畫解說。

A. 喬左涅〈田園合奏〉1508

B. 馬內〈草地上的午餐〉1863

1. 畫中的人物在做什麼？
2. 畫中男性的服飾讓你猜想其身份會是？
3. 你覺得畫中女性的身份是？
4. 比較一下兩幅畫的光線、色彩有何不同？
5. 第一眼看到這兩幅畫，你覺得那幅比較奇怪？怪在哪裡、為什麼？
6. 那幅裸女像真人？為什麼？
7. 你認為古典的裸女和馬內「現代」的裸女有何差異？
8. 馬內的裸女看著觀者，你有何觀感？

相同點：

相異點：

結論：我覺得馬內的畫被攻擊是因為：

學習單三

My Fair Lady

在你的一生當中，女性總是扮演重要的角色，或許是母親、姊妹、親戚、朋友甚至未來的另一半，或是妳自己。閉上眼睛想一想，你／妳心中的女性是怎樣的形象？沒有人是完美的，但總有令你欣賞的部分特質。所謂的窈窕淑女，可不只是花瓶而已喔！認真的去了解女性，修正自己的刻板印象，才會發現真正的美麗。

她的個性：

她的優點：

她的職業：

她的…：

想一句話形容她：

檢視你帶來的女性形象圖片，你／妳選擇的標準是什麼？現在你會為她添加怎樣的特質？回想一下這堂課所學，你將會呈現怎樣的女性形象或自己？請在下方構圖，並寫下創作理念。

我的創作理念 / 我對她的想法 / 我在本堂課的收穫：