

蒙娜麗莎變奏曲

廖玉芳／桃園縣立慈文國中教師

課程說明：

一、動機與目的

以往傳統的美術史教學總是偏重於藝術作品的欣賞，多是教師單方面的講述，內容則涵蓋了多位藝術家及龐雜的藝術史介紹，常引不起學生的學習興趣，而使得教學成效大打折扣。而本單元教學設計的重要概念則是由一個中心主題——〈蒙娜麗莎〉出發，去衍生各個子題，讓學生由達文西名作——〈蒙娜麗莎〉這件作品開始，去認識達文西、蒙娜麗莎畫作、文藝復興...等藝術史知識，也藉由引導的方式讓學生從中學會如何欣賞一件藝術作品。實作課程部分則在激發學生創意、發揮想像、認識藝術史上蒙娜麗莎的內涵及意義。並於表演藝術課程以變身蒙娜麗莎為題，讓學生自由展現其豐富創意，使課程呈現活潑、多元，具統整精神的設計。

二、教材設計與過程

達文西的名作——〈蒙娜麗莎〉的圖像時常被使用在商業廣告或被大量複製，學生對蒙娜麗莎神秘的微笑其實並不陌生，但實際上又認識不深，於是課程便於焉發想。

1. 首先全班分組，就學習單一尋找蒙娜麗莎，討論、觀察找出真正出自達文西之手的〈蒙娜麗莎〉。之後教師就其他〈蒙娜麗莎〉加以說明，如：杜象、波特羅、威利...等人之作品。讓學生了解蒙娜麗莎原來有如此多面貌，也可以如此有趣！

學習單一

蒙娜麗莎變奏曲

出自達文西筆下的世界名畫——蒙娜麗莎，相信同學對她一定不陌生，不過下面這麼多的蒙娜麗莎，到底哪一幅才是正版的蒙娜麗莎呢？請把她找出來，並畫「○」；而你覺得最酷、最有趣的請畫「△」。

☐ 1. 	☐ 2. 	☐ 3. 	☐ 4.
☐ 5. 	☐ 6. 	☐ 7. 	☐ 8.
☐ 9. 	☐ 10. 	☐ 11. 	☐ 12.

註：1.6.7.8.10.11.12圖，取自ingo.com@taiwan 網站

2. 發給各組〈蒙娜麗莎〉圖片及學習單二——〈微笑的秘密〉，討論10分鐘後：

- (1) 首先讓學生自由表達對蒙娜麗莎畫作的觀感，不左右、影響學生的觀感。
- (2) 針對學習單的問題發問，讓學生思考達文西〈蒙娜麗莎〉作品中，所衍生出的種種問題，進而學習如何欣賞、如何探討一件藝術作品。
- (3) 針對同學提出的回答與想法，給予引導與正確觀念，介紹達文西及蒙娜麗莎，並就形式風格、重要性加以說明——揭開蒙娜麗莎微笑的秘密！

學習單二

微笑的秘密

蒙娜麗莎的微笑一直是世人討論的對象，請同學注意觀察畫中的蒙娜麗莎的微笑、表情、服裝、姿勢以及整張作品的色調、背景與構圖，並想一想下面的問題：

1. 蒙娜麗莎這幅畫帶給你什麼感覺？
2. 你覺得蒙娜麗莎在笑什麼？
3. 你會不會覺得無論任何角度，蒙娜麗莎都在注視著你？
4. 蒙娜麗莎應該是什麼身分？什麼年紀？處在什麼時代的人？
5. 這幅畫是以什麼色調為主？
6. 背景畫的是什麼？
7. 你判斷這幅畫是使用什麼材料畫的？
8. 這幅畫最吸引你的是哪一個部分？是微笑、眼神，還是…？
9. 蒙娜麗莎應該是站著？還是坐著？
10. 據說達文西死前身邊一直帶著這幅畫，你覺得是什麼原因？

蒙娜麗莎的介紹：

1. 畫家：
2. 時間：
3. 尺寸：
4. 館藏：
5. 媒材：
6. 蒙娜麗莎：
7. 各種研究說法：
8. 畫家的故事：
9. 重要性及影響：

3. 變身，蒙娜麗莎！

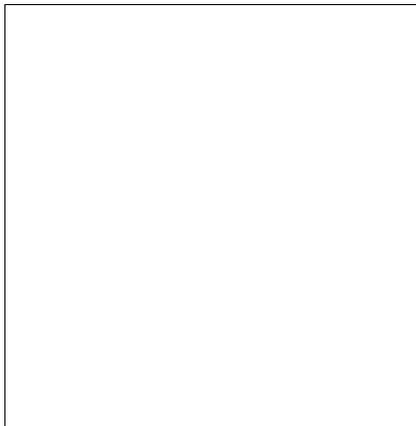
- (1)先透過幻燈片介紹不同、另類的蒙娜麗莎（除了活動一的藝術家外，還有其他廣告中使用的、同學作品…等）
- (2)各種先透過討論，共同設計出不同以往的蒙娜麗莎，並自由使用道具，將同學變身為現代版的蒙娜麗莎。
- (3)各組上台展現變身結果，並拍照記錄，其餘同學除欣賞各組傑作外，並加以評分，最後選出最酷、最有創意的蒙娜麗莎（學習單三）。

學習單三

變身，蒙娜麗莎！

嘿！嘿！嘿！現在換我們來變成蒙娜麗莎了，看誰的最有創意，看誰的最像！

1. 請將你們這組的變身蒙娜麗莎的玉照貼在下面的方格內，並加以說明你們的構想與使用的材料有哪些？

名稱：

構想：

材料：

工作分配：

2. 六組的蒙娜麗莎，請你一一為她們打分數，並加以說明理由或評語。

組別	第一組	第二組	第三組	第四組	第五組	第六組
分數						
評語						

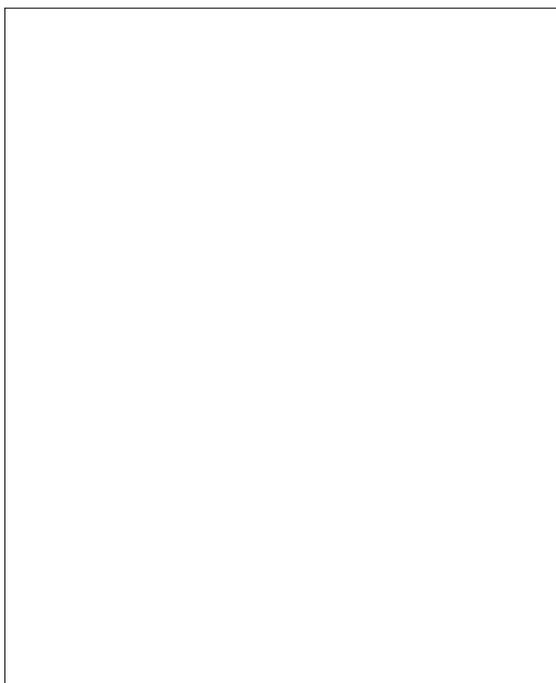
4. 蒙娜麗莎變臉：

- (1)在同學對蒙娜麗莎有相當的認識，又實際的變身過後，再以幻燈片介紹各流派不同形式之人物肖像畫，例如：梵谷、高更自畫像、畢卡索、超現實主義…等作品。
- (2)將空間的概念轉化為平面空間，讓學生使用紙、筆畫下心中的蒙娜麗莎的草圖（學習單四），作為最後完成作品的準備。
- (3)根據草圖設計，在媒材、方式不限，以平面創作為原則下，完成平面作品。
- (4)同學完成蒙娜麗莎變臉，共同討論、分享。

學習單四

蒙娜麗莎變臉

蒙娜麗莎這幅畫在美術史上有其重要性，她一直也是藝術家或商品廣告挪用、開玩笑的對象，之前我們已經欣賞了那麼多的不同的蒙娜麗莎，相信在你心中也有一個與眾不同的蒙娜麗莎，請你畫下她的樣子：

1.名稱：

2.構想說明：

3.使用材料或表現技法：

4.自評：

三、學理依據

1. 九年一貫藝術與人文學習領域課程基本理念、課程目標、分段能力指標等。
2. 九年一貫課程應具有的統整、發展、彈性、專業原則。
3. 九年一貫課程教學設計應符合：
 - (1)教學目標適切兼顧知識、技能、情意等範疇，符合本領域之基本理念。
 - (2)教學模式應符合教學原理，引導學生主動學習藝術的欲望。
 - (3)教學活動宜生動、活潑、趣味、有變化，掌握生活化原則。

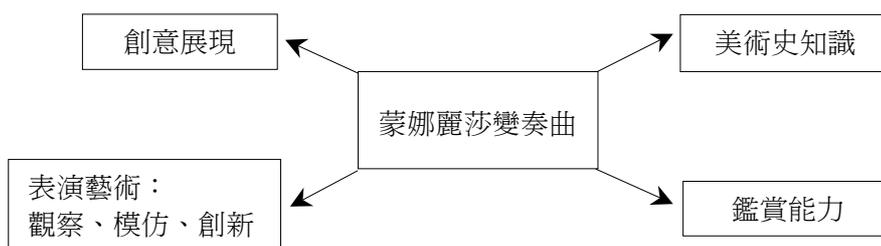
四、教材特色

1. 統整視覺藝術與表演藝術。
2. 著重學生思考、討論、創意發揮與肢體展現，而非技巧的要求。
3. 尊重學生想法，著重與學生之互動，激發想像而非壓制、權威性的教學。

五、藝術詞彙

文藝復興時期、空氣透視法則、達達主義、挪用、變形、古典、現代

六、課程架構

教學設計

「藝術與人文」學習領域教學設計表			
主題	蒙娜麗莎變奏曲	教學年級	二年級
學習重點		基本能力	分段能力指標
1-1 學習如何欣賞一件藝術作品。 1-2 認識美術史上各種挪用蒙娜麗莎創意的作品。 1-3 探究蒙娜麗莎的時代背景及其重要性與影響力，並了解畫家生平、故事。 1-4 認識文藝復興時期的作品風格。 2-1 比較現代藝術與古典藝術之不同。 2-2 欣賞多樣貌的藝術表現形式，刺激學生思考，激發創意。 2-3 展現創意於平面創作上。 3-1 透過肢體、服裝、道具的模仿、改造，訓練肢體的開發與創意的展現空間。		一、了解自我發展潛能。 二、欣賞、表現與創新。 四、表達、溝通與分享。 六、文化學習及了解。 九、主動探索與研究。	1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。 2-4-2 依據美學與相關學門之原理，欣賞各種視覺藝術的材料美、形式美與內容美。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。 3-4-10 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。
準備活動			
活動名稱	科別	教師	學生
活動一： 尋找蒙娜麗莎	視覺藝術	1. 準備各種不同樣貌之蒙娜麗莎幻燈片及圖卡。 2. 蒐集相關資料。 3. 設計學習單。	
	表演藝術		

活動二： 微笑的秘密		視覺藝術	1. 準備各種不同樣貌之蒙娜麗莎幻燈片及圖卡。	蒐集相關資料。		
		表演藝術	2. 蒐集相關資料。 3. 設計學習單。			
活動三： 變身，蒙娜麗莎！		視覺藝術	設計學習單。	深入認識蒙娜麗莎。		
		表演藝術		準備各種變身材料、用具如：衣服、布、水彩、假髮....等。		
活動四： 蒙娜麗莎變臉		視覺藝術	1. 作品幻燈片。 2. 設計學習單。	鉛筆、各種繪圖材料。		
		表演藝術				
教學活動						
對應學習 重點序號	對應能力 指標序號	教師	時間	學生	學習評量	教學資源
1-1 1-2 2-1	1-4-1 2-4-7 2-4-6	活動一：尋找蒙娜麗莎 <u>視覺藝術</u> 透過學習單讓學生認識達文西的蒙娜麗莎，並介紹藝術史上各種挪用蒙娜麗莎創意的作品，例如：杜象、波特羅、威利...等人之作品。	20'	1. 能觀察出真正的蒙娜麗莎。 2. 能自由表達對其他作品的觀感。	1. 學生表達能力。 2. 學習單一	1. 各種不同樣貌之蒙娜麗莎幻燈片及圖卡 2. 幻燈機 3. 學習單
1-3 1-4	1-4-1 2-4-2	活動二：微笑的秘密 <u>視覺藝術</u> 1. 讓學生自由表達對蒙娜麗莎一畫的觀感，沒有對錯。 2. 拋出問題，讓學生思考達文西蒙娜麗莎作品所衍生的種種問題，進而學習如何欣賞、如何探討一件藝術作品。	40'	1. 能說出對蒙娜麗莎畫作的想法與感覺。 2. 學習單所提之問題深入探討與同學相互討論。	1. 學生表達能力與自我見解。 2. 學習單二	1. 蒙娜麗莎幻燈片及圖卡 2. 幻燈機 3. 學習單

		3. 針對同學提出的問題與想法給予引導與正確觀念，介紹達文西及蒙娜麗莎，並就形式風格、重要性加以說明，揭開蒙娜麗莎微笑的秘密。				
		表演藝術 1. 學生上台模仿蒙娜麗莎姿態、神情。 2. 教師拍照紀錄。	30'	能自信上台表演蒙娜麗莎。	學生上台表演	1. 數位相機 2. 畫框
2-2	2-4-7	活動三：變身，蒙娜麗莎！ 視覺藝術 先透過幻燈片介紹不同、另類的蒙娜麗莎（除了活動一的藝術家外，還有其他廣告中使用、同學作品...等）	30'	1. 各組討論如何將蒙娜麗莎變身。 2. 分配工作、準備材料、用具，	與同學間的合 作互動	幻燈機
3-1	3-4-10	表演藝術 1. 各組先透過討論，共同設計出不同以往的蒙娜麗莎，並自由使用道具，將同學變身為現代版的蒙娜麗莎。 2. 各組上台展現變身結果，並拍照紀錄，其餘同學除欣賞各組傑作外並加以評分，最後選出最酷、最有創意的蒙娜麗莎。	30' 40'	1. 各組上台展現討論練習之成果。 2. 拍照紀錄。 3. 評分，	1. 各組變身表演，包括服裝、道具、姿態、團隊精神。 2. 學生互評。 3. 學習單三	1. 數位相機 2. 畫框
2-3	1-4-3	活動四：蒙娜麗莎變臉！ 視覺藝術 1. 在同學對蒙娜麗莎有相當的認識，又實際的變身後，再以幻燈片介紹各流派不同形式之人物肖像畫，	30'	1. 畫出心中的蒙娜麗莎。 2. 自由使用各種媒材、創	1. 學習單四 2. 平面創作作品	1. 幻燈機 2. 學習單

		例如：梵谷、高更自畫像、畢卡索、超現實主義...等作品。 2. 將空間的概念轉化為平面，學生使用紙、筆畫下心中的蒙娜麗莎的草圖，作為完成作品的準備。 3. 根據草圖設計，媒材、方式不限，以平面創作為原則完成作品。 4. 同學互相欣賞觀摩。	30' 90' 20'	作方式，以平面創作為原則，完成作品， 3. 同學互相欣賞觀摩。		
--	--	--	-------------------------------	------------------------------------	--	--

教學評量

本單元評量採多元性評量方式（請參考上表評量方式及各學習單）。

教學心得與期望

- 活動一：尋找蒙娜麗莎單元中，學生通常可以在非常短的時間內找出正版的蒙娜麗莎，並對其他非正版的蒙娜麗莎感到驚奇有趣，當學生對於課程感到興趣時，課程便成功了一半！
- 活動二：微笑的秘密——學生對於文藝復興時期的蒙娜麗莎通常並不覺得她美（時代審美觀不同），在問題不斷拋出後，加上與同學的討論，學生對於蒙娜麗莎愈來愈清楚，最後再給予美術史的相關資料，學生對於蒙娜麗莎及其背景都有了完整的認識。表演藝術部分：同學上台模仿蒙娜麗莎，大家興致高昂，被叫上台的同學一開始都有些靦腆，不過都能具體表現出蒙娜麗莎的特徵，班級氣氛熱鬧非凡。

慈文國中 216 李政諺

慈文國中 216 謝柏亭

慈文國中 216 黃陽

慈文國中 216 胡乃文

3. 活動三：〈變身，蒙娜麗莎！〉各組自由使用道具，將同學變身為現代版的蒙娜麗莎。無論在討論或是變裝的過程中，同學們都樂於參與、興致高昂！

變身前各組合作的情形：

變身後的蒙娜麗莎：

慈文國中 216 游筱雯

慈文國中 216 曾柏閔

慈文國中 216 謝柏亭

慈文國中 216 張志龍

4. 活動四：〈蒙娜麗莎變臉！〉學生自由使用各種媒材，以平面創作為原則，將心中的蒙娜麗莎畫出。學生在之前的引導課程中已接收到許多視覺刺激，此一階段除了鼓勵學生大膽的發揮創意，亦是課程的總結與成果的驗收。而你會驚訝於學生的創意與想像！

慈文國中三年級學生作品：

黃志偉

周子翔

李信宏

邱繼正

王意寧

江振浩

參考資料

書籍：

教育部頒布之九年一貫藝術與人文學習領域課程基本理念、課程目標、分段能力指標等。

李蕙貞、連惠幸譯（1998），溫蒂·貝克特修女著，繪畫的故事（*Sister Beckett: The Story of Painting*）。台北：台灣麥克。

王麟進譯（1996），Isabella Ascoli主編，巨匠美術周刊（*Discovering the Great Paintings*），第5

- 期，達文西 (Leonard da Vinci) (1996)。台北：錦繡出版。
- 張心龍著 (1996)，文藝復興之旅。台北：雄獅圖書。
- 雨云譯 (1980)，龔布里赫原著，藝術的故事 (E.H. Gombrich: The Story of Art)。台北：聯經。
- 馮作民著 (1999)，西洋繪畫史。台北：藝術圖書。

網站：

ingo.com@taiwan 網站

<http://www.ingo.com/taiwan/card/index09.html>

藝術家之旅 <http://home.lsjh.tp.edu.tw/peiyang/artist/artist04.html>

國民中小學九年一貫課程與教學網站 <http://teach.eje.edu.tw/main.php>

專題報導集——達文西 <http://art.network.com.tw/ArtInformation/Project/TA.htm>

蒙娜麗莎的微笑 <http://yy1.hkcampus.net/~yy1-art/beihong/./monalisa/monalisa.htm>

http://ccms.ntu.edu.tw/~luisa/newspaper/bookreview/gioconda_dali.htm

蒙娜麗莎解說 <http://www2.csj.ks.edu.tw/~tch023/example/image11.htm>