

性別平等與藝術人生～《你怎麼看蒙娜麗莎》教案設計

一、設計理念

「美感素養」是抽象的心理素質，難於以簡略的「視覺藝術」技法學習過程養成，鑑於國教新課綱以陶育美感素養，實施全人教育為主要核心目標，本教案的設計理念，在於師生「教學互動」中，啟發學生習得觀察、描述、分析、詮釋的藝術鑑賞過程，進而能評價作品的優點、缺點，及其對美感素養、多元文化、性別意識的影響，實踐創意表現的評量為完成一場以《再塑蒙娜麗莎形象》的Cosplay Show 角色扮演秀。

「性別議題」一直是人們心中的大問題：家庭、親情、愛情、權利、責任、義務的關係，也是成長中必需不斷學習的課題。【易經】中有「陰陽相生，和諧互補」的哲思，民主思維本就是追求平等和諧的社會，應具有性別平等的觀念，而真正「打破性別的迷思」邁入性別和諧的時代，還有太多可努力的空間。本教案以眾人熟知的《蒙娜麗莎》畫作為主角，引導進行「藝術鑑賞」，再以創意實踐「角色扮演」展演，單元標題《性別平等與藝術世界》，單元名稱《你怎麼看蒙娜麗莎》、《再塑蒙娜麗莎形象》。

教學內容分為三部份：

- 一、欣賞世界名畫《蒙娜麗莎》及作者達文西的生平。此單元在引導學生進行「藝術鑑賞」的四步驟。由介紹達文西世界名作《蒙娜麗莎》的歷史背景、創作的故事，描繪的女性肖像五官、裝扮、姿勢及時代意義；其次講解作品表現媒材、構圖形式、色彩運用、表現技法等視覺相關知識。其三引導學生進行作品分析，詮釋作品的藝術價值與時代義意。
- 二、《蒙娜麗莎》「變像圖」。廿世紀藝術家針對《蒙娜麗莎》做了多幅「變像圖」，其意義為何？國外有美術館有《達文西500年》蒙娜麗莎特展，高美館亦有《蒙娜麗莎500年特展》等特展，諸如此類的作品表達，代表廿世紀美感的顛覆傳統與民主創新價值。經由「比較與思辨」引起美的感受、美學鑑賞能力的產生。廿一世紀因於藝術作品的複製品與印刷物廣泛流傳，加以媒體傳播的力量，藝術鑑賞成為大眾容易進行的活動，人人皆知的《蒙娜麗莎》，就竟對大眾的審美情感造成什麼影響？
- 三、創意實踐以《再塑蒙娜麗莎形象》為學習表現。技能學習需能兼顧創意發想與媒材造形能力。類別為「平面形式」或「立體造形」的創作，平面形式可以在改變裝扮、造形創意、改變媒材表現技法進行，立體造形可以多元媒材塑形，亦可進行角色扮演Cosplay Show表演，學習態度為能參與思辨、討論、團隊合作為評量原則，在學習活動中針對學生的特質與能力，引導學習表現。

藝術鑑賞中大問題：什麼是美？有沒有絕對的美？在以「學生本位」的教學活動中，教師的提問是思辨的開始和刺激，思辨過程並非明辨是非，得有固定答案，原則是「價值澄清」，可以有具體結論，也可以由肢體、語言、行為的表現呈現。本教案雖為舊瓶新酒，教師以聯結「性別平等」核心議題進行教學時，必需傳達平等、包容、共好的概念，引導與提問時盡量避免性別「刻板印象」詞語，避免偏頗的性別取向。為鑑別學生的核心素養，設計經由 Cosplay Show 角色扮演秀全程，引導創意發想、討論與實踐，過程才是學習最重要的體驗。學生於過程中習得觀察社會現象，思考自己對性別美感取向，有沒有傳統框架或刻板印象？時代流轉中沒有絕對不變的價值觀，習得時代的不斷變遷能與時俱進，才有適應未來變化的能力，才有終身學習的動力。

本教案以十～十一年級為實施對象，此階段學生部份對自己仍感到迷茫，對裝扮有濃厚興趣，為建立自身形象與自信，願意花時間精神為之，在此階段進行藝術鑑賞與創意發想活動，實屬藝術領域之重要學習。於重要議題之性別平等、家庭教育、生涯規劃、多元文化等方面能有所聯結，於學習活動中習得與人互動，情意表達、美感素養的具體提昇。於評量部份，以參與討論與發表(學習單回饋) (25%)、作品創意表現(50%)、參與分組活動之合作精神(25%)等為評量重點。

二、單元架構

- 壹、 《蒙娜麗莎》名畫的故事～認識達文西〈目標：學習鑑賞四步驟〉
- 甲、 《蒙娜麗莎》創作的時代背景。〈文藝復興時期重視人本表現〉
 - 乙、 《蒙娜麗莎》為什麼成為世界名畫？〈1911 失竊事件與新聞報導影響〉
 - 丙、 《蒙娜麗莎》的特殊性。〈作者達文西代表文藝復興時期審美的極至〉
 1. 如何標示作品說明卡？
 2. 內容：名稱，姓名，年代，尺寸，媒材，收藏單位。
 - 丁、 《蒙娜麗莎》作品表現分析。〈繪畫技法的發明與影響～鑑賞〉
 - 戊、 提問（學習單一）。
- 貳、 《蒙娜麗莎》變像圖～廿世紀與《蒙娜麗莎》相關畫作的審美觀影響。
- 甲、 被顛覆的《蒙娜麗莎》。

1. 杜象 L.H.O.O.Q.	2. 達利	3. 波那麗莎
4. 畢卡索	5. 安迪.沃荷	6. 馬列維奇
7. 波特羅	8. 福田繁雄	9. 其他

- 乙、 提問：

1. 《蒙娜麗莎》成為媒體焦點，成為行銷手法的樣板，有什麼時代意義嗎？
2. 你怎麼看《蒙娜麗莎》為第一話題美人？〈由殿堂地位至平民地位〉

參、 美是什麼？美的標準？〈審美思辨與美感養成〉

- 甲、 東西方人物肖像畫比較。
- 乙、 知道古代女性的打扮嗎？為什麼古代女性要纏足？要束腰？要鯨面？
- 丙、 當代女性美的標準？漂亮的五官有什麼標準？美麗的身材是什麼標準？
- 丁、 現代女性怎麼打扮，有沒有刻版印象的裝扮？例如紋身？假睫毛？美甲？

肆、 《重塑蒙娜麗莎形象》（學習單二）

提示：

- 甲、 你是女性你會想怎麼裝扮？你是男性，你會希望伴侶怎麼打裝扮？
- 乙、 認識流行文化之角色扮演（Cosplay）
- 丙、 設計稿畫出意像。
- 丁、 策劃新秀《蒙娜麗莎》Cosplay Show。
- 戊、 平面表現／立體模形。

參·活動設計

領域/科目	藝術	設計者	邱悅慈
實施年級	10~11	總節數	共3節，150分鐘
單元名稱	性別平等與藝術人生～你怎麼看蒙娜麗莎？～重塑蒙娜麗莎形象		
設計依據			
學習重點	學習表現	<ul style="list-style-type: none"> ● 知識：能觀察畫作的細節，描述表現風格等藝術相關知識。能思辨藝術作品表現的內涵，能進行價值澄清，完成學習單的具體目標。 ● 技能：能以繪畫、線稿素描、彩繪、剪貼等方式表達創意構思。能將創意進行實作，完成平面表現或立體造形。 ● 態度：能主動搜尋相關資料，參與討論，表達想法。能遵守活動規範，積極參與團隊活動，具合作共好精神。 	核心素養 <p>知識：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 藝S-U-A 1 參與藝術活動，以提升生活美感及生命價值。 ● 藝S-U-B 3 善用多元感官，體驗與鑑賞藝術文化與生活。 ● 藝S-U-C 3 探索在地及全球藝術與文化的多元趨勢。 <p>技能：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 藝S-U-A 2 運用設計與批判性思考，以藝術實踐解決問題。 ● 藝S-U-B 2 運用多媒體與資訊科技進行創作思辨、批判與溝通。 <p>態度：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 藝S-U-A 3 發揮創新精神，並具備規劃、執行與省思藝術展演能力，以因應社會變化。 ● 藝S-U-C 1 養成以藝術活動關注社會議題的意識及責任。 ● 藝S-U-C 2 透過藝術實踐，發展適切的人際互動，增進團隊合作與溝通察調的能力。
	學習內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 知識：能自觀察畫作的細節，口語描述文藝復興時期繪畫的表現風格；觀察理解十九、廿世紀至當代藝術表現風格的演變，能具體描述藝術受民主思潮與中產階級影響的表現。能完成學習單的具體目標。 ● 技能：能具創意思維，以繪畫（線稿素描、彩繪、剪貼等方式表達女性裝容、服飾、姿態等創意構思。 ● 態度：能主動搜尋相關資料，參與討論，表達想法。能參與展演計劃與實踐，完成角色扮演的相關事宜。 	
議題融入	議題/學習主題	<ul style="list-style-type: none"> ● 本教案以陶育美感素養，實施全人教育為核心，主要議題為性別平等，相關議題為家庭教育、多元文化、生涯規劃等。 ● 單元主題：性別平等與藝術人生，課程單元標題：你怎麼看蒙娜麗莎、重塑蒙娜麗莎形象。 ● 核心精神：以價值澄清法，提問性別平等相關問題，藉由藝術鑑賞的過程， 	

		引導學習者進行討論、思辨，建立美感素養與藝術價值觀，再進行創意表現，學習團隊合作等活動。
	實質內涵	<ul style="list-style-type: none"> ● 性別平等在以價值澄清平等的真諦，引用易經的「陰陽相生、和諧互補」的內涵，指出性別平等不在相互競爭，而在民主精神之和諧合作，包容共好。 ● 於青春期的學習者，探索人生道途的方向是學習過程中的重要思維，如何瞭解自己、理解他人的性別異同與表現，如何進行和諧的溝通，如何能有包容接納的態度，公平的對待，以符合民主共好的社會價值。
	領域連結	<ul style="list-style-type: none"> ● 語文、社會。
	教材來源	<ul style="list-style-type: none"> ● 以維基百科資訊為資訊來源，其他為相關補充資訊。 ● 整理資料來源為附錄四。 ● 聯合國「2030 永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs) ● 維基百科<蒙娜麗莎> ● 維基百科<達文西> ● 高雄市立美術館<蒙娜麗莎500年特展 ● 痞客邦網頁-全世界最著名的油畫-蒙娜麗莎 ● <蒙娜麗莎變奏曲>教案 ● 中國古代仕女圖欣賞 <p>其他關連資訊於附錄參考資料</p>
學習目標		
<ul style="list-style-type: none"> ● 經由本單元的藝術鑑賞，養成藝術思辨與美感素養。 ● 教師以引導角色，引起學生主動查資料，參與小組討論，進行口語發表與文詞書寫表達，再發展至以繪稿表現，完整表達形象設計。 ● 學生在展演活動能具體完成角色扮演的團隊合作，與相互配合的行動。 		

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
教師課前準備：教案資料與相關知識、教案簡報、多媒體影音設備。 學生準備：紙筆 第一節活動：		

單元【你怎麼看蒙娜麗莎】：教師準備《你怎麼看蒙娜麗莎》簡報、學習單一（每位學生一份）。說明本活動為藝術鑑賞，時代背景為文藝復興至廿世紀，以蒙娜麗莎人物肖像為主題的藝術表現，聯結之議題為性別平等、多元文化。

引導內容：

一，由簡報呈現《蒙娜麗莎》肖像畫，說明畫作創作的時代背景，媒材、尺寸等資訊，鑑賞由「作品標示卡」內容獲得基本資料。說明1911年《蒙娜麗莎》失竊案過程，如何造就其成為世界注目的名畫。（10分鐘）

二，引導學生進行觀察作品細部圖片，說明達文西創作之「空氣遠近法」、「暈塗法」的寫真技法及其重要性，此作品被公認為文藝復興時期審美觀的代表。（10分鐘）

三，教師提問，學生自由作答。

提問1：《蒙娜麗莎》如何成為話題，什麼原因形成其高知名度？

提問2：《蒙娜麗莎》在什麼情況下成為法國國寶，羅浮宮的鎮館之寶，吸引眾多觀光客？

提問3：你認為《蒙娜麗莎》肖像畫是文藝復興時期婦人美的代表，你認為她代表什麼標準？用什麼形容詞表達她的美？例如端莊，或是？（10分鐘）

四，說明廿世紀藝術界的審美觀和造形顛覆，原因為何。

引導觀察蒙娜麗莎變像圖，及現代藝術創作的創意與表現。（10分鐘）

五，說明藝術品與商業行為和文創商品的關係。世界各地多次舉辦達文西與蒙娜麗莎特展，與其相關的文創商品和展覽，帶出諸多商機。（10分鐘）（本節結束）

第二節活動：

單元【重塑蒙娜麗莎形象】：教師準備《重塑蒙娜麗莎形

核心素養指標：

A 1 身心素質與自我精進

B 1 符號通用語溝通表達

B 3 藝術涵養與美感素養

學習評量：

針對教師提問，能思辨與回饋，（學習單一）書寫作答回饋。

核心素養指標：

A 2 系統思考與解決問題

A 3 規劃執行與創新應變

象》簡報、學習單二。學生於課前先分組，4~5 人一組，共六組。上課前依分組安排座位，每組一份份學習單。

引導內容：

一，說明藝術品的鑑賞與比較，是進行藝術思辨的過程。

引導觀察唐 張萱《搗練圖》、明 唐寅《孟蜀宮妓圖》、清 宮庭女性肖像，比較中西方仕女肖像作品的表現，如運用媒材的差別，表現技法的線條表現、光影色彩表現，仕女服飾、妝髮、姿態的異同，描寫對象與其社會階層。由此說明中西方繪畫描繪對象大都為皇室貴族居多，主題少有描繪一般群眾或勞動階層。(10 分鐘)

二，不自然的審美表現：探討古代社會對女性身體的刻板印象，有什麼習俗違反人體自然生長？以纏足、束腰圖片說明違反自然的裝扮，對人體造成傷害。學生分組討論，世界各地有什麼違反自然的審美習俗？於學習單上至少寫出六項不自然的審美觀所造成的現象，例如：刺青等。(10 分鐘)

三，審美思辨與美感養成：說明人體、面容美的標準。研究認為五官的比例以三庭平均、左右對稱者為美。身材的比例，一般人頭身比例為 6~7 頭身，只有少數為 8 頭身以上；上半身至腰部到下半身比例為「黃金比例」為最佳。

四，觀察與反思：引導學生觀察當代的偶像明星、舞台演員、吉普賽遊唱藝人、芭比娃娃、日本女優、特殊行業者的打扮，有什麼不同於大眾的打扮。(可運用網上資訊查詢) 學生討論對裝扮的看法。(10 分鐘)

五，分組活動：以重塑蒙娜麗莎形象為活動主題，討論什麼裝扮表現，能代表當代女性美的模樣，於下節課進行裝扮選美活動。

學生分組討論：1 組名，2 角色扮演 Cosplay 的造形設計與裝扮，3 裝扮的特徵描述：可以三種方式記錄說明，其一為卡漫表現，其二為素描彩繪，其三為拼貼表現。

各組活動於課後進行，學習單二於第三節課繳交，做為分

B 2 科技資訊與媒體素養

C 2 人際關係與團隊合作

C 3 多元文化與國際理解

學習評量：

自動完成分組，進行討論，具團隊合作精神，進行活動規劃。完成學習單二，以規範的方式表現創意。

組評量之用。Cosplay show 裝扮選美活動，於第三節活動展開表演。(20 分鐘) (本節結束)

第三節活動：

單元：【Cosplay show 裝扮選美活動】，教師課前引導學生佈置場地，分表演區、觀眾區、準備區。學生自主分配工作，完成事前各項準備。(若有影響其他人上課之慮，可借用表演教室。)

一，教師說明 Cosplay show 裝扮選美活動進行規則、活動意義，強調性別平等與藝術人生的和諧包容，活動進行中參與者都應具備禮貌性的鼓勵態度，能主動參與活動具合作精神，以利順暢完成展演。(10 分鐘)

二，活動準備時間為 10 分鐘，進行時間為 20 分鐘。評量準則說明：本活動評量為「學習單評量」與「參與者互評」兩重準則。活動進行中準備紅、黃、綠三色貼紙，大家選美投票選出三項指標獎：紅色一美麗佳人，黃色二最佳創意，綠色三團隊精神，貼紙貼於裝扮者手持組別號碼牌。繳交學習單二。(30 分鐘)

三，選美活動各組人員工作分配說明：1 共同討論主角特質、裝扮特徵、角色文字介紹。2 分派裝扮者、幕後介紹者、是否準備背景音樂、幕後製作者，排練時間等事前與展演工作。

四，選美活動完成後，教師依課程目標與活動表現，進行講評，說明活動達成的意義，評論各組表現的優點和可改進點。(講評時間 10 分鐘)

五，附註事項：依學生意願可準備攝錄影設備，指派代表進行影音記錄，活動後編輯為影音記錄，或拍照記錄。

選美活動結束，引導學生復原場地工作，並完成最終視察。(本節結束)

核心素養指標：

A 1 身心素質與自我精進

A 2 系統思考與解決問題

A 3 規劃執行與創新應變

B 3 藝術涵養與美感素養

C 2 人際關係與團隊合作

學習評量：

於時間內執行完成規劃的展演活動。

表現藝術涵養與美感素養於活動中。

具人際關係溝通協調與團隊合作精神。

教學設備/資源：

能自由佈置的教室桌椅、白板、白板筆、電腦、多媒體影音放映設備、學習單、繪圖用具等。

參考資料：

附錄四參考資料

附錄：

評量表：學習單一、學習單二

簡報檔案：性別平等與藝術人生～你怎麼看蒙娜麗莎？（一）、**重塑蒙娜麗莎形象／Cosplay**
角色扮演秀（二）

四、教學成果與省思

距離上次教案競賽獲獎已過十來年，離開正規教育體系後，近年接觸的多是社區大學的各界人士和樂齡人士，以哲學思辨方式進行審美活動，或以做中學學中思的方式，想必然是「做中學學中思」更適合於非正規學習者活動。接獲本次編修大任誠然惶恐，雖然只被要求修改為合於國教新課綱原則，實則將原教案大拆解，只留下蒙娜麗莎的部份，針對正規教育體制之十、十一年級學習者，進行檢擇重組。

因於離開教職不方便取得當前版教科書，故自網路尋找教材資訊，猶如大拼圖，短時間內吸收大量資訊，將教材重組為「鑑賞四步驟」，過程融入「美感素養」思辨中。自十八世紀工業革命以來社會變革，與法國大革命散播民主意識，致使審美觀的大變革，二百年來藝術的主流形式，由具象轉為抽象而今仍在不斷變化，將各種當代藝術表現介紹予中學生，目的在使學習者能以多元價值、多方觀察學習，與時俱進、終身學習。

而今科技帶來生活的便利，隨處可得的資訊龐雜，是否能有明確的思辨與檢擇能力實屬重要。國教新課綱以學生為本位，教師的角色退為引導者、教師自身亦須有與時俱進、終身學習的人生態度。個人雖有多年教學經驗，而身處地球村多元價值觀的時代，對聯合國 2030 永續發展目標的議題與觀念，亦得與時俱進的關注和學習。

本單元教案的核心概念「性別平等」議題，在接觸和理解中國易經的「陰陽相生、和諧平等」的觀念時，已然明瞭性別平等之道不在競爭、不在掌控，而在互補包容、相輔相成，才能圓滿和諧人生各階段的功課，中國古老的智慧【易經】，緣自觀自然觀天象，人屬自然全體的部份，怎能唯我獨尊反自然之道？個人已過耳順，邁向從心所欲不踰矩之年，理解人生幸福之道在向內自省，外在條件的差異並非不平等，如太極圖中的陰陽雙魚，你泥中有我、我泥中有你，白晝怎能沒有黑夜，黑夜之後才是黎明。性別平等本自如此，端在相互的理解、和諧共好。

本教案在正規教學體制內曾經完成教學過程，新版編修尚未有機會於高中生階段實踐，本人認為教學是一門藝術，當藝術與生命融合時，只需教學理念明晰，於任何對象皆能實踐，具體目標依理念而條列，教學活動依對象而實踐，唯一不變的是實踐終身學習、永續成長的身心修煉。

(附錄一) 你怎麼看：世界第一話題美女-蒙娜麗莎

(討論與回饋：學習單一)

請三位自由成一組，分組討論之後，舉派代表發表，並分組記錄討論結果。

組別名稱： 成員姓名：

提問 1：《蒙娜麗莎》如何成為話題？可條列說明

提問 2：《蒙娜麗莎》成為文藝復興時期婦人美的代表，你認為她代表什麼標準？用什麼詞語形容她的美？可描述五官特徵、裝扮特徵、詞句形容氣質特徵等。例如端莊……

提問 3：你認為美有沒有標準？當代流行的美的標準是什麼樣子？舉例說明：例身材如何？裝扮如何？

(附錄二) 重塑蒙娜麗莎形象～Cosplay 角色扮演秀

請自由分組，每組 4～5 人。

組別名稱：

--

成員姓名：

--	--	--	--	--

角色扮演秀工作分配表

姓名	擔任工作

各組準備創意表現的預想圖，以手繪稿或立體模形等方式呈現，不限表現技法。

角色扮演創意文字說明：

--

(附錄三)

參考資料：

- 聯合國「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)
(<https://futurecity.cw.com.tw/article/1867>)
- 維基百科<蒙娜麗莎> (<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%92%99%E5%A8%9C%E4%B8%BD%E8%8E%8E>) ([蒙娜麗莎 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#))
- 維基百科<達文西> (<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%88%97%E5%A5%A5%E7%BA%B3%E5%A4%9A%C2%B7%E8%BE%BE%C2%B7%E8%A%AC%E5%A5%87#%E7%AB%A5%E5%B9%B4%EF%BC%881452%EF%BC%8D1466%EF%BC%89>)
- 法國大革命法國大革命 - 維基百科，自由的百科全書 ([wikipedia.org](#))
- 啟蒙思想啟蒙時代 - 維基百科，自由的百科全書 ([wikipedia.org](#))
- 維基百科<杜象作品> (<https://zh.wikipedia.org/wiki/L.H.O.O.Q.>)
- 美的原則 (設計基礎：美的形式原理 | Deerlight Design)
- 黃金比例 (<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%BB%84%E9%87%91%E5%88%86%E5%89%B2%E7%8E%87>)
https://www.google.com/search?q=%E9%BB%83%E9%87%91%E6%AF%94%E4%BE%8B&gs_ivs=1#imgrc=OmpZWISnLyppvM)
- 法國羅浮宮官網([Louvre Museum Official Website](#))
- [攝影技術 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#)
- 製造 M I T 蒙娜麗莎
(<https://www.kmfa.gov.tw/FileDownload/Journals/20170720174930393796549.pdf>)
- Potero Monalisa (<https://www.dpi.media/article/25514>) (<https://publicdelivery.org/wp-content/uploads/2018/10/Fernando-Botero-Mona-Lisa-1978-183-x-166-cm.jpg>)
(<https://www.dpi.media/article/25514>)
- 高雄市立美術館<蒙娜麗莎 5 0 0 年特展> (<https://pastahouse.pixnet.net/blog/post/151762206>)
- 痞客邦網頁-全世界最著名的油畫-蒙娜麗莎 (<https://yinying77.pixnet.net/blog/post/360942756>)
- X調查YTube(9) 轟動全球的蒙娜麗莎失竊案，達芬奇著名畫作蒙娜麗莎被盜，巴黎盧浮宮的蒙娜麗莎是真品嗎 - YouTube)
- <蒙娜麗莎變奏曲> (https://ed.arte.gov.tw/uploadfile/Book/961_93junior_00220035.pdf)
- 這個時代換女人做主(<https://womany.net/read/article/6862>)
- 中國古代仕女圖欣賞 (<https://kknews.cc/culture/39mjzy.html>)
- 唐 張萱 仕女圖
(http://k.sina.com.cn/article_1867082024_p6f49692802700ir14.html?from=history#/)
- 纏足 (<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BC%A0%E8%B6%B3>)
- 束腰 (<https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%9F%E8%85%B0/1658946>)
- 頭身 (頭身 - 維基百科，自由的百科全書 ([wikipedia.org](#)))
- 五官 ([五官 - 搜尋 \(bing.com\)](#)) ([五官 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#)) ([五官](#)

[比例圖 - Bing images](#))

- [藝術該不該肩負社會責任？ - 每日頭條 \(kknews.cc\)](#)
- [如何社會？怎樣藝術？——讀《社會參與藝術的十個關鍵概念》 - GPI 政府出版品資訊網 \(culture.tw\)](#)
- 每日頭條 (<https://kknews.cc/history/om2vz6.html>)
- 設計觀點電子報 (<https://www.shoppingdesign.com.tw/post/view/4746>)
- 時藝多媒體 (<https://www.mediasphere.com.tw/exhibition/cont?eid=45>)
- 會動的文藝復興特展 (<https://paulyear.com/firenzex/>)
- <https://www.royaltynowstudios.com/blog/xdbl638abre4l6z-4y2a2-w98b5-rbadz-m2eal-24fxk-7nghw-z6xh7-3tths-bzfv2-9yj6m-cxgmf-kkk2f-bywt3-p7la3-38rjd-fekrn-zh3xc-8fn5r-khhg3-n78n7-8dlzc-ybggl-ar5ht-9wa2e-2kteh-y4xb3-xepgx-xyxph-wm3zz>
- 維基百科<拼貼畫> (<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%BC%E8%B2%BC%E7%95%AB>)
- 維基百科<Cosplay> (<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Cosplay>)

（附錄四） 相關參考資料（依單元架構條列）

壹、 《蒙娜麗莎》名畫的故事～認識達文西〈目標：學習鑑賞四步驟〉

甲、 創作的時代背景

1. 《蒙娜麗莎》創作時間達四年（La Gioconda、*Monna Lisa* 1503~1506 A D）

[蒙娜麗莎 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#)

2. 達文西生平～（文藝復興三傑之一）

[李奧納多·達文西 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#)

（李奧納多·達文西（[義大利語](#)：Leonardo da Vinci，意為「[文西城](#)的李奧納多，大約 1505 年」意大利盧卡尼亞古人博物館）

3. 《蒙娜麗莎》是否能代表文藝復興時代女性貴族的裝扮型式？

（《蒙娜麗莎》是義大利最早的一幅半身畫像，該畫作描繪出 15 世紀理想女性的形象，並包含與[聖母瑪麗亞](#)在[中世紀](#)及[文藝復興](#)的形象特徵。）

4. 肖像畫中人物姿勢與其服飾的意涵。

（《蒙娜麗莎》主要描繪一位女性坐在扶手椅上，該婦女的頭上戴著一頂小小披肩，這被視為貞潔的象徵，也是文藝復興時期配偶畫像的常見特徵。）

（《蒙娜麗莎》的手部細節，女性的左臂靠在扶手上，右手則放在左臂上，這種姿勢表達了平靜和自我控制的感覺。這個手勢是為了展現她是一位有家庭的貞淑女士，而不是為了表現戒指的效果，因此達文西選擇了這個手勢。）

乙、 《蒙娜麗莎》為什麼成為世界名畫？

[蒙娜麗莎 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#)

1. 為什麼成為法國羅浮宮蒐藏品？

（1516 年，法國國王[弗朗索瓦一世](#)邀請達文西去位於國王所有的[昂布瓦斯城堡](#)附近的[克勞斯·呂斯城堡](#)工作。據說他也將《蒙娜麗莎》一起帶去。）

2. 1911 年《蒙娜麗莎》失竊記，成為媒體報導焦點！

[蒙娜麗莎 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#)

尹萍老師說說～畫 (<https://yinping77.pixnet.net/blog/post/360942756>)

（作品失竊期間《蒙娜麗莎》畫作被複製多幅，有六幅被出售給收藏家！）

3. 義大利政府歸還《蒙娜麗莎》作品予法國政府，展出於羅浮宮，新聞炒作使作品成為觀光大賣點。
4. 提問：輿論與媒體的角色，前衛藝術家的觀點。
5. 美術館對作品的陳列與保全。

（《蒙娜麗莎》畫作支撐在一張非常脆弱的[銀白楊](#)框架上，框架上覆蓋著幾層[石膏](#)。目前，它被羅浮

宮保存在一個厚度為 40 公分、防彈的玻璃容器中，並接受特殊處理以避免光的反射。收藏這幅畫的房間，被設計為保持恆定的 20 度溫度和 50%的相對濕度。）

丙、《蒙娜麗莎》的特殊性〈鑑賞知識〉

1. 如何標示作品說明，內容包含什麼？
 1. 作品名稱
 2. 作者姓名
 3. 作品年代
 4. 作品尺寸
 5. 作品媒材
 6. 收藏單位

丁、《蒙娜麗莎》的作品表現分析

1. 「空氣遠近法」人物肖像畫背景表現為風景，此為先前肖像畫少見。
空氣透視（英語：aerial perspective 或 atmospheric perspective）指繪畫中用清晰度、色度來表現物體遠近的技法。由於空氣的阻隔，遠處的物體和近處的物體相比色彩更加黯淡，清晰度也更差。
 (<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A9%BA%E6%B0%94%E9%80%8F%E8%A7%86>)
2. 「暈塗法」立體感的表現
 （達芬奇在創作《蒙娜麗莎》時，先畫了一張草圖，然後用稀釋的精油塗抹上去，這種技法稱為「暈塗法」。達文西摒棄了四百時期清晰輪廓線條的技法，而採用一種模糊的技法來包裹畫作，在底層色彩的明暗界線逐漸模糊，使人物像是被包裹在作品的柔和氛圍中，給人賦予立體的感覺。藉由將風景與模特的目光、微笑聯繫起來，從而進一步強調畫面的神秘性。手部和眼部的細節展示了獨特的暈塗技法，並且將光影變化的描繪更加巧妙，增強物體的立體感。[蒙娜麗莎 - 維基百科，自由的百科全書](#) ([wikipedia.org](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A9%BA%E6%B0%94%E9%80%8F%E8%A7%86))
3. 光影與色彩表現（達文西的蒙娜麗莎經X光儀器檢視，發現被多層的薄塗，形成沒有輪廓的立體光影表現。）
4. 作品的保護方法（塗上清漆保護作品畫面，時日久了清漆會變黃變深。）

戊、提問

1. 為什麼《蒙娜麗莎》沒有畫輪廓線？（比較與東方人物畫的表現）
2. 為什麼西方的寫實人物肖像看起來那麼像？（十四世紀時期光影表現立體感）
3. 《蒙娜麗莎》為什麼成為世人注目的名作？

貳、《蒙娜麗莎》變像圖～畫作的影響

- 甲、被顛覆的《蒙娜麗莎》(<https://yiping77.pixnet.net/blog/post/360942756>)

1. 時代價值觀的否變：

十八世紀蓬勃發展的啟蒙思想，法國大革命使統治階級與封建制度崩解(1789～1870AD)。整個歐洲以追求自由民主制度替代封建制度，成了全民的期待，在歷史大變革中，時代審美觀也發生劇烈的變化。

(法國革命中拉開現代社會的帷幕，共和國的成長、自由民主思想的傳播、現代思想的發展以及各國之間大規模戰爭都成為革命的標誌。)

(法國大革命[法國大革命 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/法國大革命))

廿世紀的知識份子受到啟蒙運動和漫浪主義精神影響，歐洲藝術與科學界掀起對知識理性的求知，並對當時傳統制度、習俗和審美觀的挑戰，引致藝術界中的辯論與顛覆傳統繪畫表現。

(啟蒙思想[啟蒙時代 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](https://zh.wikipedia.org/wiki/啟蒙時代))

2. 廿世紀藝術家杜象 Marcel Duchamp，1919 年以版畫作品創作《 L.H.O.O.Q. Mona Lisa with moustache 》。

(《L.H.O.O.Q.》(法語發音：[\[el af o o kyl\]](https://www.youtube.com/watch?v=elaf_o_o_kyl))，或譯帶鬍鬚的蒙娜麗莎，是法國藝術家杜象一系列依據《蒙娜麗莎》改造而成的作品，最早的一幅完成於 1919 年，屬於「現成品」(Readymades) 藝術。最初杜象只是給達芬奇的這幅畫作上的人物用鉛筆加了兩撇小鬍子，然後重新命名為

L.H.O.O.Q.而已。^[1]實際上法國畫家歐仁·巴代伊在 1883 年就創作過類似的作品，那次是給蒙娜麗莎加上了一個菸斗。通常評論家都把這幅畫看作是對傳統藝術的嘲諷^[2]。)

3. 達利自畫像，作者 Salvador Dali，1904-1989)。(<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%90%A8%E5%B0%94%E7%93%A6%E5%A4%9A%C2%B7%E8%BE%BE%E5%88%A9>) (薩爾瓦多·達利 (西班牙) 達利的鬍鬚 17.7×14cm

原版合成照片 1954 年 (菲利普·哈爾斯曼，美國/攝) 原文網址：

<https://kknews.cc/culture/vkgko84.html>)

4. 波那麗莎， Lee Sadie，1992 油彩。

5. 立體主義的《蒙娜麗莎》，畢卡索。

6. 普普主義版畫—《蒙娜麗莎》，安迪沃荷。

7. 遮蓋下的《蒙娜麗莎》-馬列維奇-1914,鉛筆油彩拼貼,俄羅斯。

8. 福田繁雄《萬國旗蒙娜麗莎》

10. 杜象 L.H.O.O.Q.	11. 達利	12. 波那麗莎
13. 畢卡索	14. 安迪·沃荷	15. 馬列維奇
16. 波特羅	17. 福田繁雄	18. 其他

乙、提問：你怎麼看女性美？

1. 什麼是美的條件？美的條件與表現。

美的原則 ([設計基礎：美的形式原理](#) | [Deerlight Design](#)) (以自然界的萬物生長準則，分析歸納出「美的原則」十項)

2. 美有沒有絕對標準？ (審美觀受時代和文化背景影響，會有差異，美的準則只是歸納的結論)
3. 現代普羅大眾認為的女性美？ (大眾的審美觀會受各種條件影響，現代媒體和政治階層皆具影響力。)
4. 攝影術未發明前，肖像畫為誰而畫？ (攝影術是一種透過拍攝獲得現實景物複製品的技術。於 19 世紀初誕生，公認為法國人 [達蓋爾](#) 所發明，隨光學科技和電子光電學進步，寫真術遍及各種工具，可多搜查現代科技的相關知識。)
5. 審美與裝扮的相關？
6. 繪畫的目的：(十九世界之前為出資者而畫，如皇室、貴族、有錢人；十九世界之後有純粹的繪畫，為表現而表現，如林布蘭晚年作品，表現畫家對所描繪對象的主觀印象。十九世紀末的印象主義，打破繪畫寫實的目的，畫家對繪畫主題，出現空前的自主性。)
7. 藝術家的角色與責任？

參、 重塑《蒙娜麗莎》形象

甲、 美是什麼？美的標準？ <審美思辨與美感養成>

(美的十大原則)

乙、 知道古代女性的打扮嗎？～東西方人物肖像畫比較

1. 中國的仕女圖：唐 張萱《搗練圖》，描繪是中國古代仕女畫代表作，描繪城市婦女搗絲、絡線、熨燙、縫製操作情景。
2. 明 唐寅《孟蜀宮妓圖》，描繪明代中國仕女的衣著打扮，仕女的額頭、鼻子、下顎部皆有明顯白粉塗抹的裝扮，也是當時流行的裝容。
3. 清 宮庭女性肖像畫，為清代雍正時期為宮庭妃子所畫肖像，代表當時宮庭流行的漢服女子裝扮。畫中女子皆以明清美女模式繪出面容，但在暈染上加入明暗的肌理變化，質感及立體感突出，配景描繪十分詳盡寫實，是一種中西合璧的畫法。
4. 比較 15 世紀至 19 世紀東西方人物女性肖像畫的特徵，人物為貴族打扮，大多表現當時對女性的審美標準：五官端正對稱，服飾打扮精緻，動作肢體拘謹。當代女性美的標準？法。

丙、 當代女性美的標準。

1. 身材比例：7 頭身比例。

頭身 ([頭身 - 維基百科，自由的百科全書 \(wikipedia.org\)](#))

(**頭身**是身高與頭部的比例，幾頭身代表身高為頭高的幾倍。一般真實人類的成人頭身比例大致在六至八頭

身之間，藝術家眼中，以肚臍為分界，下肢與身高比要接近 1：1.618 的黃金比例^[1]，才是被認為最美的，而羅浮宮所展出的米洛的維納斯被譽為最美的人體雕像。）

2. 五官妝容：對稱的五官、黃金比例。
3. 服飾：當代服飾與民國之前的差異？
4. 裝飾品：什麼裝飾品是民國之前沒有的？
5. 裝容的美：古代美女的化妝風格，由名畫中作女性打扮。
6. 相關產業與產品：化妝品業、服飾業、名牌包、飾品、皮鞋……

丁、性別意識是否影響服飾裝扮？

1. 男性如何影響女性的打扮？
2. 「纏足」之癖的由來與影響。
3. 歐洲女性偏好細腰，有「束腰」的打扮，對身體有什麼影響？

戊、現代女性怎麼打扮？（女為悅己者容，有沒有刻板印象）

請觀察當代的偶像、明星、芭比娃娃、日本女優、特殊行業者的打扮。

己、提問與討論：

一般上班族的打扮形象。你認為怎麼打扮是得體的裝扮？

你是女性你會怎麼裝扮？

你是男性，你會希望伴侶怎麼打裝扮？

肆、策劃新秀《蒙娜麗莎》Cosplay Show

甲、重塑《蒙娜麗莎》形象，設計稿畫出意像。

乙、立體模形。

丙、平面表現：

1. 設計稿（彩繪／素描／速寫）
2. 繪畫表現媒材（油彩／水彩／色筆）
3. 拼貼（Collage Art）

丁、流行文化之 Cosplay

1. Cosplay（日語：コスプレ）為和製英語，Costume play 的混成詞，它已成為世界通用的詞彙。中文一般譯為「角色扮演」^[1]或「扮裝」^{[2][3]}，是指利用服裝、飾品、道具及化妝搭配等，扮演動漫、遊戲中人物角色的一種表演藝術行為。常見於同人誌即售會或視覺系樂團演唱會等同好聚集的活動中。而參與扮裝活動的表演者，一般稱呼為 cosplayer，簡稱 coser；中文稱「扮裝者」^[4]、「角色扮演者」或「角色扮演員」。
2. 近年來 Cosplay 的定義擴大，除了原本所指的同好活動、也泛指喜好特定職業、人物、文化等角色扮演行為；而 Cosplay 愛好者的社群圈子又稱 C 圈。