

國立臺灣藝術教育館 101 年度藝術教育教材教案設計徵稿

課程設計者：蔡沛容（臺北市立第一女子中學 100 學年度美術科實習老師）

說她，畫她，揮灑妳的「藝」片天 課程設計理念

此課程設計的主軸以「女性藝術家」為主，從性別認同與大眾媒體文化的概念出發，多方結合藝術家工作室概念與女性藝術之歷史脈絡，進一步連結學生身命中重要他人與自我認同之議題，除了對自身所處的文化環境有一定程度的認識與陳述能力外，培養學生思考女性藝術創作的價值與內涵：一方面探索身為女性的特色與優勢，應如何透過藝術表達認同來豐富自己的觀點；另一方面能了解現今大眾媒體對於女性定位的情形，獨立思索與表現面詮釋女性經驗的獨到見解，並進一步凝聚對自我身分認同的力量與驕傲感。

整體課程架構

說她，畫她，揮灑妳的「藝」片天

第一堂

從母親(生命中重要的女性長輩)與大眾媒體對女性的觀看角度與形塑帶入性別認同的議題。

觀賞影片後討論「母親」(重要女性長輩)對自己的意義與定位。
藝術家介紹：卡莎特、布爾喬亞

觀賞廣告後討論大眾媒體給女性的定位與觀看角度。
藝術家介紹：芭芭拉克魯格、辛蒂雪曼、何孟娟

以芭芭拉克魯格的表現形式完成學習單。

預告採訪作業，課程收尾。

第二、三堂

介紹運用不同主題概念(身體、藝術治療、陰性書寫、種族、環境等)進行創作的女性藝術家、作品與工作室。

自拍中找尋自我：

克勞德·卡恩

關於身體的想像與可能：

奇奇·史密斯

藝術作為一種治療之我畫故我在：

妮基·芙麗達·卡蘿

女人生命過程的陰性書寫：

陳進、潘玉良

聚焦對世界的關注：

珍妮·霍爾澤、吳瑪悧、賴純純、黃蘭雅、林珮淳、林櫻、歐姬芙、卡拉沃克

漫漫藝術長河中，追尋她的身影：

朱蒂·芝加哥

第四堂

請學生訪問一位生命中重要的女性長輩，談談她(妳)的生命經驗，最後以這個被訪問的她作為創作的主角，創作一件以平面為主要的作品。

第五堂

個人創作、發表分享、同儕互評與討論、教師進行課堂最後統整與總結。

一、主題：說她，畫她，揮灑妳的「藝」片天

二、教學內容：

單元名稱	說她，畫她，揮灑妳的「藝」片天	年級	高一	人數	43人
教材來源	自編	課程設計者	蔡沛容	時間	五節課
教學方法	講述法、師生互動、欣賞與實作、作品發表。				
教學資源	PPT、相關網站與圖片資料、互評單、學習單、繪圖用具。				
學生學習條件分析	<ol style="list-style-type: none"> 具基本美感造型色彩學與媒材描繪能力。 具備對作品詮釋與表述自我觀感之能力。 				
	單元目標	具體目標			
認知	1. 認識女性藝術家作品的內涵。	<ol style="list-style-type: none"> 1-1 能描述女性藝術家與其作品三位以上。 1-2 能舉例當代女性藝術家美術創作的常見題材。 1-3 能列舉台灣重要的女性藝術家三位以上。 1-4 能描述女性藝術作品與當時社會、生命經驗的關係。 			
	2. 理解藝術與自我認同的建構意涵。	<ol style="list-style-type: none"> 2-1 能列舉大眾文化對女性創作表現形式的影響方式。 2-2 能列舉女性藝術家作品以性別議題應用於創作的意涵。 2-3 能簡述女性藝術家作品所呈現的自我認同。 			
技能	3. 結合訪談內容與個人詮釋於作品中。	<ol style="list-style-type: none"> 3-1 能以精準的藝術詞彙對作品的構思加以描述。 3-2 能從藝術文化特色與個人性別認同層面思考創作。 3-3 能清楚表達作品中運用訪談內容呈現的訴求。 			
	4. 以女性經驗的概念來豐富作品的內涵。	<ol style="list-style-type: none"> 4-1 能描述女性經驗的內涵表現於作品之中。 4-2 能說明創作主題的基本概念與其透過作品的呈現方式。 			
	5. 運用手繪與拼貼製作的能力。	<ol style="list-style-type: none"> 5-1 運用手繪於作品製作中。 5-2 運用拼貼的原理與技巧於作品當中。 			
情意	6. 樂於從生命經驗當中發現藝術與創意的表現。	<ol style="list-style-type: none"> 6-1 能留心生活中的各層面，並主動思考性別認同與生活的連結。 6-2 能從創作圖像形式中分析自身性別文化的內涵。 			
	7. 認同自身性別並樂於透過藝術形式推廣與分享。	<ol style="list-style-type: none"> 7-1 對自己生長環境中的性別文化內涵，都能以不同面向思考它們的意義與價值。 7-2 能以藝術創作提出個人對於性別經驗的看法。 7-3 樂於與他人分享自身的藝術創作。 			

教學目標	教學活動	教具	時間	評鑑
<p>7-1 6-1</p>	<p>第一堂</p> <p style="text-align: center;">引發動機</p> <p>(1)講述課程引言： 我們都是女生，每天不停地在蛻變，努力地去成為我們夢想中的模樣。</p> <p>(2)詢問同學： 問題 1：從小女娃、少女、成為成熟的女人，一直到垂垂老矣變成一位老太太，妳有沒有想過女人究竟會有多少面貌？</p> <p>(3)播放吳念真導演所拍攝的「台灣女人」短片並發下學習單 1。 詢問同學： 問題 1：媽媽(或其他跟你很親近的女性長輩，如祖母)在你的生命中有著怎樣的意義？在你們家中扮演著什麼樣的角色？ 問題 2：如果想到她，你會有什麼感覺？能舉出一個例子說明嗎？</p> <p style="text-align: center;">導入活動</p> <p>(1)導入母親的概念，以卡莎特 Mary Cassatt 描繪母愛之作品舉例。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>搖籃 The Cradle, 1872</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>年輕的母親 Young Mother, 1900</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <p>沐浴 The bath, 1891 年(分享 google 於母親節暨卡莎特 165 週年誕辰 2009/5/22 圖示) 等等作品。(以上圖片來源：網路資料)</p> <p>(2)比較另一位藝術家布爾喬亞(波居瓦)Louise</p>	<p>PPT</p> <p>影片學習單 1</p> <p>PTT</p> <p>PPT</p>	<p>10”</p> <p>35”</p>	<p>踴躍發言 發表想法</p> <p>發表想法</p> <p>專注聽講</p>

Bourgeois 表現母愛主題之不同。

母親 Maman, 1999 (介紹加拿大、西班牙、東京 版本) (以上圖片來源：網路資料)

發展活動

7-1

(1) 詢問同學：

6-1

問題 1：你覺得大眾媒體給女性的社會、家庭定位是什麼？

告訴同學可先在心裡思考一下，並播放「LANCER FORTIS 女友篇」與「統一戀茶鋪 前男友篇」廣告，於廣告結束後與同學進一步討論。

問題 2：有哪些是你認同的？而有哪些是你不認同的呢？為什麼？(可從言行、裝扮、身體、身分、職業、婚姻等層面進行思考)

PPT

2-1

(2) 介紹以女性角色為創作探討議題之藝術家芭芭拉克魯格 Barbara Kruger 之作品 Untitled 系列，引導同學觀看並詮釋圖像與文字結合產生的性別意義。

2-2

7-1

6-1

1-1

1-2

1-4

Untitled 1989 (your body is a battleground)

詢問同學為什麼女人的身體會是個戰場？又為何而戰？有自身經驗或他人經驗可舉例嗎？

Untitled 1983 (You Are Not Yourself)

(以上圖片來源：網路資料)

詢問同學對 You Are Not Yourself 這句話有什麼看法？各自

踴躍發言
發表想法

踴躍發言
發表想法
專注聽講

<p>1-3 1-2 2-3</p>	<p>對其詮釋為何？</p> <p>發下學習單 2，請同學就文字與圖像之遊戲進行創意發想。 (內容詳見學習單 2)</p> <p style="text-align: center;">綜合活動</p> <p>(1)複習課程總概念與收尾。</p> <p>(2)預告採訪作業： 看了這麼多「她」的創作故事，你也來說說屬於「她」的故事！</p> <p>教師講解部分的課程結束後，請妳訪問一位女性，可以是妳、你的媽媽、阿姨、姑姑、祖母、曾祖母、曾曾祖母；或是妳認識、不認識；有點崇拜、超級崇拜的女性！談談她(妳)的生命經驗、童年、與異性的相處、當媽媽的歷程…等等等，以這個妳訪問的她作為創作的主角，創作一件以平面為主要的作品。</p>	<p>學習單 2</p> <p>PPT</p>	<p>5”</p>	<p>踴躍發言 發表想法 專注聽講</p>
<p>1-3 1-2 2-3</p>	<p style="text-align: center;">第二堂</p> <p style="text-align: center;">導入活動</p> <p>(1) 複習上週概念。</p> <p>(2) 分享與發表學習單 2。</p> <p style="text-align: center;">發展活動</p> <p>(1)介紹同樣以性別刻板印象為題出發的藝術家辛蒂·雪曼 Cindy Sherman 之作品無題電影停格 Complete Untitled Film Stills(1977-80)等系列，引導同學思考大眾媒體對於意識形態的操弄，並進一步以影片介紹其工作室。</p>	<p>學習單 2</p> <p>PPT</p>	<p>5” 5” 30”</p>	<p>踴躍發言 發表想法 專注聽講 準時繳交</p>
<p>1-1 1-3</p>	<p>(2)介紹台灣藝術家何孟娟的百變公主系列作品。</p>			

(以上圖片來源：網路資料)Untitled #122 1983 、Untitled #466 2008

1-4
2-1
2-2
2-3
6-1
7-1

旋轉木馬 影像輸出/100x220cm/2008 (圖片來源：網路資料)

1-1
1-2
1-4
2-3
6-1
7-1

(3)介紹在自拍中找尋自我的克勞德·卡恩與作品。

日本女偶

交際花美后德 (Cléo de Merode)

(以上圖片來源：網路資料)

1-1
1-2
1-4

(4)藝術家奇奇·史密斯 Kiki Smith 關於身體的想像與可能形式之創作與工作室影片。

Born 2002 New York

Wolf Girl from the series Blue Prints 1999

(以上圖片來源：網路資料)

1-1
1-2
1-4
2-2
2-3
6-1
7-1

(5)進入「藝術作為一種治療：我畫故我在」主題

介紹妮基 Niki de Saint Phalle 與芙麗達·卡蘿

Frida Kahlo 之故事、作品與工作室並撥放電影「揮灑烈愛」片段。

「娜娜」是我的翅膀，帶我飛往愛的國度－妮基

Niki de Saint Phalle 1930/10/29－2002/5/21

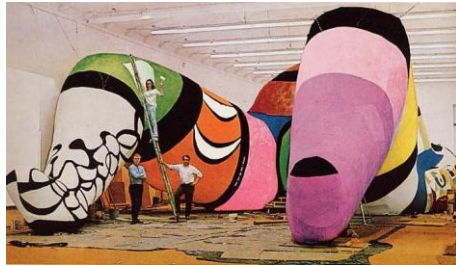
1961-1964 射擊繪畫系列

踴躍發言
發表想法
專注聽講

破壞和戲劇性的效果象徵了對父權體制的謀殺：

「我射殺了我自己與社會的不公，射殺了我自己的暴力與時代的暴力，我不需要在自己內心背負沉重負擔，沒有任何一個治療比這對我更好了。」

射擊繪畫是一個衝破憤怒的轉捩點，當憤怒昇華後，她能夠在接下來的「娜娜」中重生。

Hon (她) 1966

這個巨大的娜娜懷著身孕躺臥著，數以千計的參觀者從她色彩繽紛的大腿間之性器官進入，經過一長串的梯階，左胸有一個天文台，右胸是個果汁吧，一隻手臂內播放著短片，另一隻是間畫廊。

妮基宣稱：創作「她」是一個無與倫比的經驗，這個歡樂巨大的生物對許多參觀者和我而言 代表著回歸偉大母體的夢想。

愛、生命、信心 「娜娜」Nanas 系列：

融合了所有女人形象，並成為妮基最具個人特色的代表作，娜娜創作理念源自於好友懷孕的變化，看著女人的身體不斷圓鼓，膨脹，讓她有了被解放、自由的感受。娜娜身上五彩繽紛 充滿力量鮮明的圖案、豐滿壯碩的軀體、呈現歡愉的肢體動作，在生命飛舞中榮耀女性。

塔羅公園 Tarot Garden

1978年妮基在卡拉喬洛兄弟所贈位於義大利托斯卡尼的加拉威兆小鎮建造塔羅公園，塔羅公園是夢想的集體實現，主要以22件塔羅牌巨大雕塑為主。

從雕塑上的一些細微裝飾圖案，可看到史前時期原始的大地之母、波提且利的維納斯的誕生、娜娜系列、蛇、鳥、人面獅身、祭司、巫師、國王、王后、太陽、星星、月亮、生命之樹、教皇、死神等諸神，是不同文化、不同宗教、天馬行空的想像、冒險和愛的曠世巨作。

(以上圖片來源：網路資料)

我從不畫夢，我畫我自己的真實 — 芙麗達·卡蘿

Frida Kahlo · 1907/7/6—1954/7/13

The Two Fridas 1939   Self portrait with Cropped Hair 1940   The Broken Column 1944

介紹芙麗達·卡蘿創作生涯的主題重心：與丈夫里維拉的愛恨情仇、車禍造成的不孕及身體苦痛、身分與民族的認同與共產主義思想。

綜合活動

(1) 複習課程總概念。

(2) 再次提醒採訪作業，課程收尾：

看了這麼多「她」的創作故事，你也來說說屬於「她」的故事！

下週上課前請完成：訪問一位女性，可以是妳、你的媽媽、阿姨、姑姑、祖母、曾祖母、曾曾祖母；或是妳認識、不認識；有點崇拜、超級崇拜的女性！談談她(妳)的生命經驗、童年、與異性的相處、當媽媽的歷程…等等等，以這個妳訪問的她作為創作的主角，創作一件以平面為主要的作品。

第三堂

導入活動

(1) 複習上週概念

踴躍發言
發表想法
專注聽講

10” 踴躍發言
發表想法

PPT

5” 踴躍發言
發表想法

1-1

1-2

1-4

2-2

2-3

6-1

7-1

1-3

1-2

1-4

2-3

1-3

1-2

1-4

2-3

<p>1-1 1-2 1-3 1-4 2-3</p> <p>1-1 1-2 1-3 1-4 2-3</p> <p>1-1 1-2 1-4 2-2</p>	<p style="text-align: center;">發展活動</p> <p>(2)進入「女人生命過程的陰性書寫」主題： 介紹藝術家陳進與潘玉良之故事與作品。</p> <p>閩秀畫家—陳進 (1907~1998)</p> <p style="text-align: right;">優閒 1935 (來源：網路資料)</p> <p>與學生討論本圖所出現的眠床、臥枕、香爐與服飾各代表的意義。皆是屬於二十世紀初期台灣仕紳家中最考究的用品；並且陳進藉著《詩韻全璧》書名，點出其閩閩氣的教養，是當時期帶有自我寫照的代表作之一。</p> <p>潘玉良(1895—1977)</p> <p style="text-align: right;">浴後四美姿 1955(來源：網路資料)</p> <p>講解作品與生平外，亦介紹「畫魂」電影及電視劇以供學生延伸學習。</p> <p>(3) 進入「聚焦對世界的關注」主題： 介紹珍妮·霍爾澤 Jenny Holzer、吳瑪悒、賴純純、林櫻、歐姬芙 Georgia O' Keefe、卡拉·沃克 Kara Walker 1969 作品理念與工作室。</p> <p>珍妮·霍爾澤 Jenny Holzer</p> <p style="text-align: right;">權力的濫用並不令人驚訝 (來源：網路資料)</p>	<p>PPT</p>	<p>35”</p>	<p>專注聽講</p> <p>踴躍發言 發表想法 專注聽講</p>
--	---	------------	------------	---

1-1

介紹其主要創作形式與作品文字特色。

1-2

吳瑪悒

1-3

咬文絞字 1990

(來源：網路資料)

台北明天還是一個湖 2009

(來源：網路資料)

1-4

1-1

詢問同學作品寓意並讓其思考所代表之相關議題如環保等等。

1-2

賴純純

1-3

心·之間 2009 (來源：網路資料)

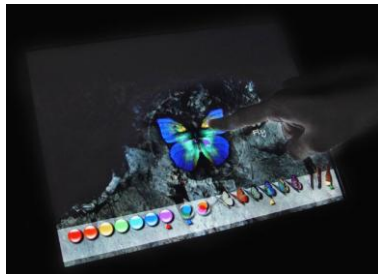
1-4

播放「台北當代藝術館_心·之間—存在與變化」影片，並介紹其創作理念與工作室。

1-1

林珮淳

1-2

創造的虛擬 2006 (來源：網路資料)

1-3

撥放影片「創造的虛擬 _Virtual Creation_3」並引導同學思考人類藉著各種科技的手法，如電腦軟體、生物科技、虛擬實境、基因改造、克隆技術及人工生命等…扮演創造主的角色的課題，並進一步發表科技與自然之間的權衡關係看法。

1-4

1-1

林櫻 Maya Lin

1-2

越戰紀念碑 1982(張素卿老師攝)

1-4

讓同學體會林櫻設計越戰紀念碑的巧思並思考其的設計理念：戰爭並

沒有輸贏，對人類歷史演進都是一種深刻的傷慟。作為紀念碑的意義應該體現的是對個體生命喪失的銘記，而不是體現戰爭中當權派對勝負的榮光。

1-2

1-4

2-1

沙漠中的巨大花朵—歐姬芙 Georgia O' Keefe 1887-1986

紅罌粟 1928 (來源：網路資料)

讓同學體驗其「一花一世界，一沙一天堂」的創藝術境界。介紹其餘新墨西哥州的沙漠生活與工作環境，並撥放電影「Georgia O' Keefe」之片段。

1-1

1-2

1-4

2-3

為黑奴發聲的黑色幽默—卡拉·沃克 Kara Walker 1969

(來源：網路資料)

Gone, An Historical Romance of a Civil War as it Occurred between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her Heart 1994

介紹美國藝壇上少有的非裔女性藝術家卡拉·沃克，她的作品主要表現種族、性別、暴力和身份等等題材，尤其反映了對美國國內戰爭之前的南方非裔女性地位的關注。

1-1

1-2

1-4

2-1

2-2

2-3

6-1

7-1

(4) 以「漫漫藝術長河中，追尋她的身影：朱蒂·芝加哥」主題進行課程統整與收尾。

Dinner Party 晚宴 1974-1979

介紹作品晚宴的創作形式與寓意，並強調其在歷史上的定位與重要性。

1-1

1-2

1-3

綜合活動

(1) 複習當日課程概念與內容。

(2) 檢查採訪作業完成度，請同學下週帶齊用具進行創作。

學習 10”

踴躍發言

發表想法

完成指定作

1-4		單		業
2-1	第三堂			
2-2	導入活動			
2-3	(1)複習本課程總內容並引導同學創作之方向，給予創作形式與內容之範例與建議。	PPT	10”	
3-1	發展活動			
3-2	(1)與同學進行創作內容個別討論。	學習單	35”	發表想法 專注聽講
3-3	(2)討論完成的同學自行進行創作。			
4-1				
4-2	綜合活動			
5-1	(1)預告下週進行作品檢討，課程收尾。		5”	
5-2				
6-1	第四堂			
6-2	導入活動			
	(1)給予最後整理作品之時間，請同學將桌子排成長方形以利檢討活動與互評。		10”	成果發表 踴躍發言 發表想法 專注聽講
3-1	發展活動			
4-2	(1)給與同儕互評小卡與貼紙進行互評。	互評小卡	25”	
5-1				
5-2	綜合活動			
6-2	(1)教師講評與檢討，課程概念統整，全課程結束。	回饋單	10”	
7-2	(2)發下課程回饋單。		5”	
7-3				
	課程結束			

三、教學評量：

評分項目	評分方法	評分標準
學習單 30%	1. 態度 2. 個人觀點	1. 撰寫用心與完整程度。 2. 具個人看法與創意。 3. 準時繳交。
上課參與 10%	1. 上課問答 2. 師生交流	1. 主動回答老師問題。 2. 主動分享心得與發表個人看法。 3. 帶齊所需用具。
團體合作 20%	1. 參與度 2. 鑑賞能力	1. 和同學認真討論、接納彼此意見。 2. 能欣賞別人的創作，並給評語。

創作評量 40%	1. 內涵	1. 創作前採訪工作的完成度與理念。
	2. 表現手法	2. 充分運用課堂所學的手法或概念。
	3. 構圖與色彩	3. 作品表現達到彰顯採訪內容色與理念。
	4. 創意	4. 具有獨創性和想像力、運用媒材進行創新能力，加入個人獨到看法。
	5. 態度	5. 認真製作與發表。

四、圖片與資料來源：

書目類：

1. 陰性顯影：女性攝影家的扮裝自拍像，劉瑞琪，遠流 2004 初版
2. Frida Kahlo : the painter and her work / Helga Prignitz-Poda New York, NY : Schirmer/Mosel : D. A. P., c2004
3. Kara Walker : pictures from another time / Annette Dixon, editor ; with essays by Annette Dixon, Robert F. Reid-Pharr ; and a dialogue between the artist and Thelma Golden Ann Arbor, Mich. : University of Michigan Museum of Art, c2002
4. 色光美樂地 新視野：賴純純公共藝術：1998-2004 = New vision the melody of color and light : Jun T. Lai public art / [賴純純著]；陳文玲等編輯；韓伯龍翻譯
5. The dinner party : from creation to preservation / Judy Chicago ; photography by Donald Woodman
6. 沙漠中的花朵－歐姬芙，何政廣編，藝術家 1996 年出版
7. 畫魂潘玉良 導覽手冊，民生報社 2006 出版

網路資料：

1. <http://www.wikipaintings.org/en/mary-cassatt/mother-berthe-holding-her-baby-1900>
2. <http://theartdaily.blogspot.com/2010/04/louise-bourgeois-maman-c-1999.html>
3. <http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/feminist/Barbara-Kruger.html>
4. <http://resourcemagonline.com/cindy-sherman-retrospective/>
5. http://blog.roodo.com/chao_sheng1008/archives/6668869.html
6. <http://zoomousekey.wordpress.com/2011/04/11/kiki-smith-i-totally-forgot-about-you/>
7. <http://ma.ntua.edu.tw/labs/dalab/>
8. <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%97%E7%92%8E>
9. <http://www.itpark.com.tw/artist/index/13>

附件：

一、同儕互評小卡

說她,畫她,揮灑你的『藝』片天 同儕互評小卡

同學們：
欣賞了班上這麼多同學所創作的動人女性故事,一定有誰表達出令你深深感動的情懷,或是因為你或身邊的女性也有類似的經驗,而引起你的共鳴,觸動你的心吧！

寫下為甚麼她的作品很吸引妳的原因：
(請從構圖,主題與創作理念,色彩,媒材,技法等方向進行詳細的描述喔)

我很欣賞誰的作品：
因為....

姓名：

試著從這些面向評論藝術品吧： 加油 1 2 3 4 5 超棒的

1. 作品畫面有傳達出她的創作理念	☐	☐	☐	☐	☐
2. 作品完成度高 (作品製作完整)	☐	☐	☐	☐	☐
3. 作品構成特別,富有個人創意	☐	☐	☐	☐	☐
4. 學習單的草圖與理念撰寫用心且完整	☐	☐	☐	☐	☐