

蒙娜麗莎變奏曲

壹、主題名稱：蒙娜麗莎變奏曲

貳、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，去衍生各個種子題，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去欣賞一件藝術作品。實作課程部分則是在於激發學生創意、發揮想像、認識藝術史上對於蒙娜麗莎的挪用及意義。並於表演藝術課程中以變身為蒙娜麗莎為題，讓學生自由展現其豐富創意與肢體。以使課程呈現出活潑、多元、具統整精神的設計！

二、教材設計與過程：

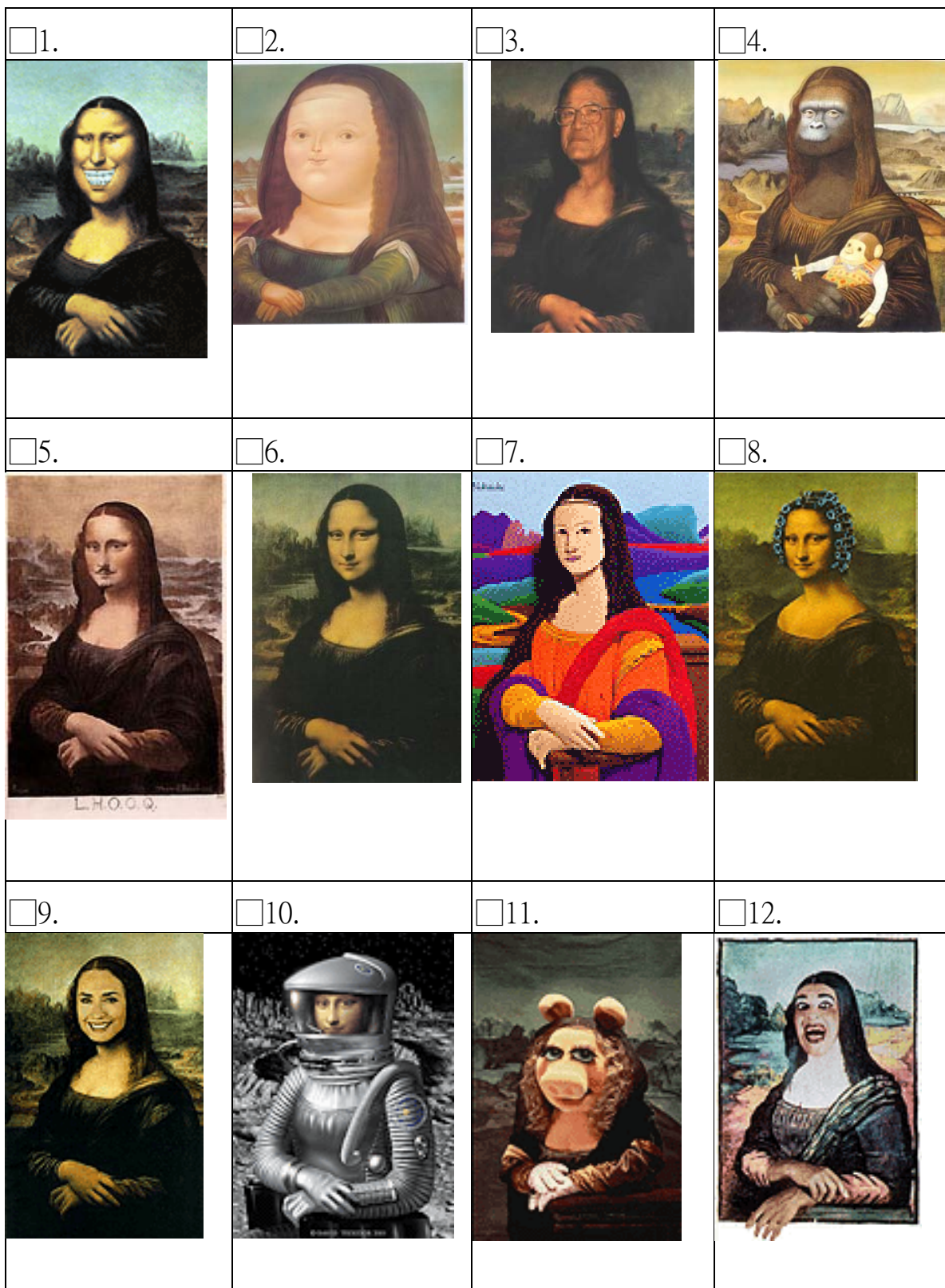
達文西的名作—『蒙娜麗莎』的圖像時常被用在商業廣告上或被複製成為複製畫，學生對於『蒙娜麗莎』神秘的微笑其實並不陌生，但又了解不深，於是課程便由此開始：

1.首先全班分組，各組就學習單 1—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，她也可以如此有趣！

蒙娜麗莎變奏曲

學習單 1：尋找蒙娜麗莎

出自達文西筆下的世界名畫—蒙娜麗莎，相信同學們對她一定不陌生，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？請畫『○』；你覺得最酷、最有趣的請畫『△』。

2.發給各組『蒙娜麗莎』圖片及學習單 2—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一畫的觀感，沒有對錯、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！

蒙娜麗莎變奏曲

學習單 2：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. 重要性其影響：

3.變身，蒙娜麗莎！

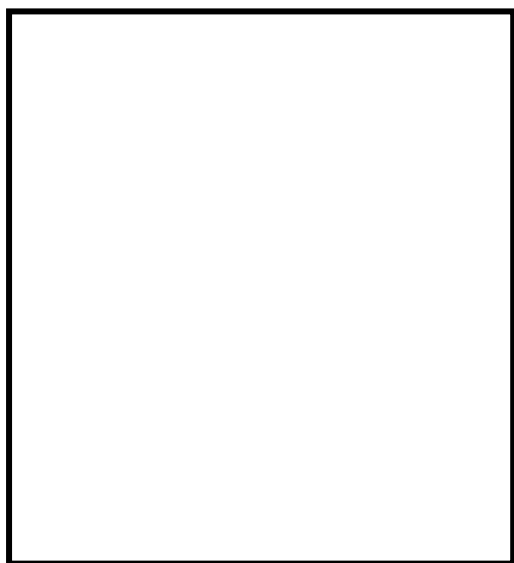
- (1) 先透過幻燈片介紹不同、另類的蒙娜麗莎（除了活動一的藝術家外，還有其他廣告中的使用、同學作品...等）
- (2) 各種先透過討論，共同設計出不同以往的蒙娜麗莎，並自由使用道具，將同學變身為現代版的蒙娜麗莎。
- (3) 各組上台展現變身結果，並拍照紀錄，其餘同學除欣賞各組傑作外，並加以評分，最後選出最酷、最有創意的蒙娜麗莎（學習單3）。

蒙娜麗莎變奏曲

學習單3：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。

1. 名稱：
2. 構想：
3. 材料：
4. 工作分配：

2.六組的蒙娜麗莎，請你一一為她們打上分數，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						
理由/ 評語						

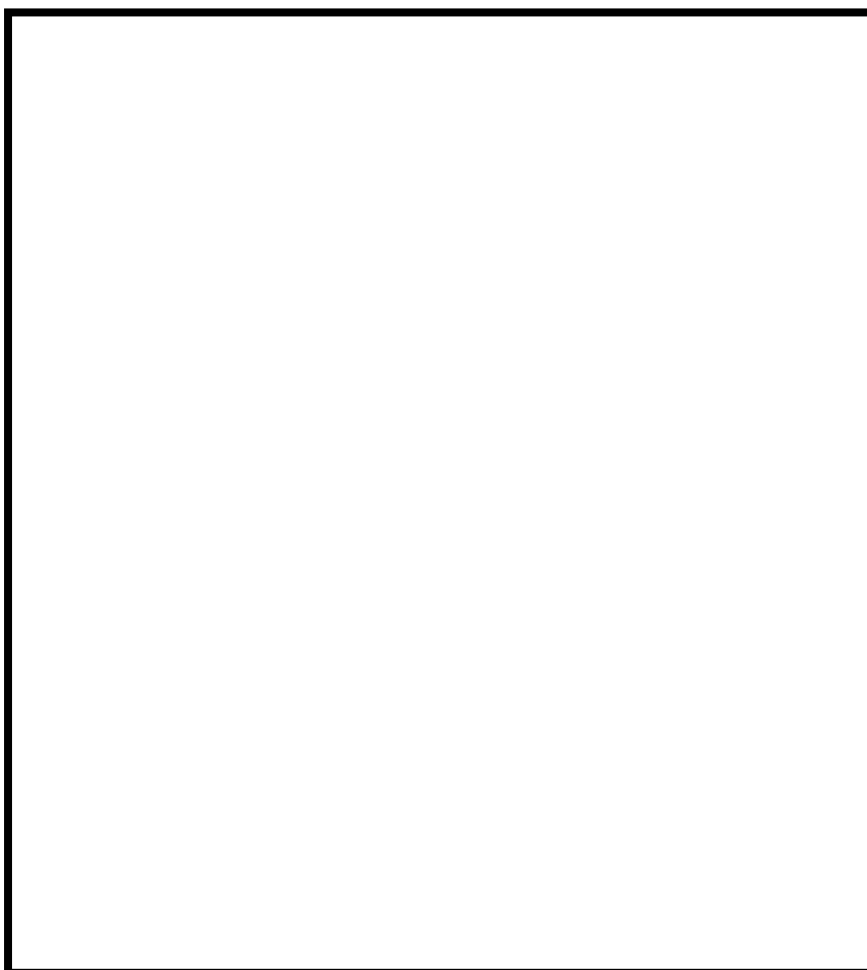
4. 蒙娜麗莎變臉：

- (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 4），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。

蒙娜麗莎變奏曲

學習單 4：蒙娜麗莎變臉

* 蒙娜麗莎這幅畫在美術史上有其重要性，她也是一直藝術家或商品廣告，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：

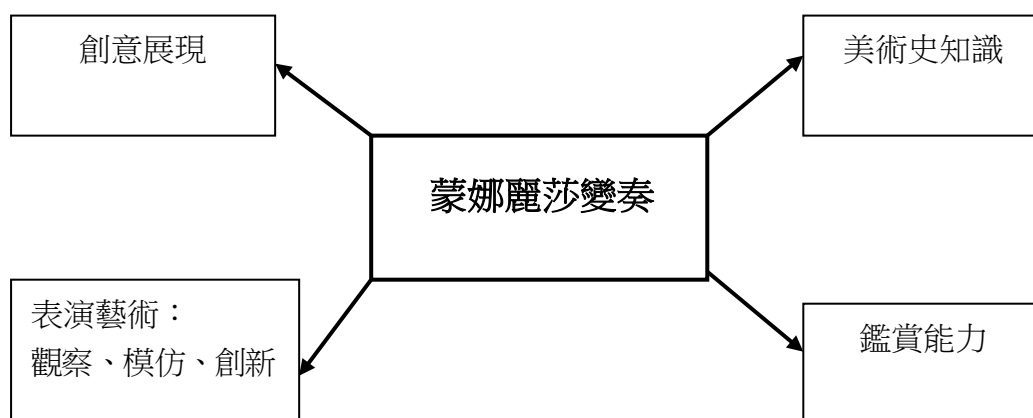
1. 九年一貫課程藝術與人文學習領域之課程基本理念、課程目標、分段能力指標等。
2. 九年一貫課程應具有的統整、發展、彈性、專業原則。
3. 九年一貫課程教學設計應符合：
 - (1)教學目標能適切兼顧知識、技能、情意等範疇，符合本領域之基本理念。
 - (2)教學模式應符合教學原理，引導學生主動學習藝術的意欲。
 - (3)教學活動宜生動、活潑、趣味、有變化，掌握生活化原則。

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：

參、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	2 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 認識藝術史上各種對蒙娜麗莎的挪用作品。 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、文化學習與了解。 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	時間分配	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	

	表演藝術	卡。 2. 搜集相關資料。 3. 設計學習單。	
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。	搜集相關資料。
	表演藝術	2.搜集相關資料。 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 分配	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 視覺藝術： 1. 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對蒙娜麗莎的挪用作品，例如：杜象、波特羅、威利...等人之作品。	20 分 鐘	1. 能觀察出真正的蒙娜麗莎。 2. 能自由表達出對其他作品的觀感。	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	活動二：微笑的秘密 視覺藝術： 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。	40 分 鐘	1. 能說出對蒙娜麗莎一畫的想法與感覺。 2. 對於學習單所提之問題都能深入探討並與同學相互討論。	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。
	2-4-2					
		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 分 鐘	1. 能自信上台表現蒙娜麗莎。	1. 學生上台表現。	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： 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，還有其他廣告中的使用、同學作品...等)	30 分 鐘	1. 各組討論計劃如何將蒙娜麗莎變身。 2. 分配工作、準備材	1. 與同學間的合作互動情形。	1. 幻燈機。

				料、用具。		
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分 40分	1. 各組上台展現討論練習成果。 2. 拍照紀錄。 3. 評分。	1.各組變身表現，包括服裝、道具、姿態、團隊精神。 2.學生互評評分表。 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....等等作品。 2. 將空間的概念轉化為平面空間，讓學生使用	30分 30分	1. 將心中的蒙娜麗莎畫出。 2. 自由使用各種媒材、創作方式，以平面創作為原則，完成平面作品。	1. 學習單四。 2. 平面創作作品。	1.幻燈機。 2.學習單。

		紙、筆畫下心中的蒙娜麗莎的草圖，作為最後完成作品的準備。		3. 同學互相欣賞觀摩。		
		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。	90 分 鐘			
		4. 同學互相欣賞觀摩。	20 分 鐘			

肆、教學評量：本單元評量採多元性評量方式（請參上表評量方式及各學習單）。

伍、教學心得與期望：

1. 在活動一：尋找蒙娜麗莎單元中，學生通常可以在非常短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非常驚奇有趣，當學生對於課程感到興趣時，課程便成功了一半！
2. 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，學生對於蒙娜麗莎會愈來愈清楚，最後再給予藝術史上相關資料，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。

3. 活動三：變身，蒙娜麗莎！— 學生自由使用道具，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，同學們都興致高昂，學習成果佳。

(變身前各組合作的情形)

4. 活動四：蒙娜麗莎變臉！—學生的創意無限，作品精采！

陸、參考資料：

1. 教育部頒布之九年一貫課程藝術與人文學習領域之課程基本理念、課程目標、分段能力指標等。
2. 西洋美術辭典及相關藝術類書籍、畫冊及網站。
3. 國民中小學九年一貫課程與教學網站。

4.蒙娜麗莎之謎：

◎作者：達文西・Leonardo da Vinci

◎畫題：蒙娜麗莎

◎材料：木板、油畫

◎年代：西元 1503-1506 年

◎尺寸：77×53cm

◎收藏：巴黎羅浮宮美術館

◇ 神秘的女主角：

她的身份，始終是個謎。「蒙娜麗莎」是英語系國家的稱呼，「蒙娜」是她的頭銜，意為「夫人」，「麗莎」是她的暱稱。依傳統的說法，她是義大利佛羅倫斯富商法蘭西斯科.焦孔多 (Francesco del Giocondo) 的妻子焦孔達 (La Joconde)。不過也有人說她是朱利安.德.麥迪奇公爵的情婦，名為帕奇菲卡.布蘭達諾 (Pacifica Brandano)。

她一身素服，沒有佩戴任何珠寶首飾。傳說她因為幼女不幸亡故，身上穿著的是一件喪服。達文西為她畫肖像時，請了樂師在旁演奏，以讓她保持愉悅的心情。

達文西淡化了她的眉毛，使她的額頭與眉有如大理石雕像般光滑。據傳是因為當時的社會風尚，女子喜好廣額、薄眉。如果比較文藝復興的幾位大師如波提且利、達文西、米開朗基羅、拉斐爾與提香，可發現其中以達文西與拉斐爾的女性眉毛畫得最薄，可見這多少與畫家個人的喜好有關。

◇ 如夢似幻的背景：

她背後飄渺的遠山與蜿蜒的河流，與前景人物相較之下，似乎把「前景、中景、遠景」中的「中景」省略掉了，襯托出前景人物的「神聖感」，有點超現實，這種手法在達文西的宗教畫中常出現，暗示畫中主角並非來自人間--或者說，人是天地間的主角？

尖聳的岩石和山峰，是以「空氣遠近法」來描繪，近景較清晰，遠處的景物則淡入到霧氣之中，顯得極為幽遠。特別的是：背景右高左低，當我們看左邊與看右邊時的視點高低不同，畫面的高低一直處在一種微妙的變動之中，使人捉摸不定，更添她的神秘...

◇ 名畫的流傳：

達文西約於 1503-1506 年間繪製《蒙娜麗莎》，這幅畫一直隨他旅行而從佛羅倫斯、米蘭、羅馬...1517 年，法國皇帝法蘭西斯一世聘 65 歲的達文西為首席畫家，他帶著這幅畫到了法國，由此可見他對此畫的重視，後來皇帝買下這幅畫。1805 年，拿破崙把它交付給羅浮宮。

1911 年 8 月 24 日，《蒙娜麗莎》在羅浮宮失竊，震動法國。兩年後，這幅名畫在義大利佛羅倫斯出現，本來在蒙娜麗莎後方兩旁的廊柱被裁切掉了。原來是被一名美術館的木工偷走了，他認為達文西是義大利人，應該物歸原主，回到他的祖國去。名畫在送回法國前，於佛羅倫斯、羅馬和米蘭巡迴展出。

1957 年 1 月 13 日，一個玻利維亞人朝《蒙娜麗莎》投擲石塊，畫框玻璃被打破，畫面也輕微受損。這個破壞者身無分文，想到監獄過冬，才出此下策。據說，她目前被安置於特製的防彈玻璃櫥窗中，接受世界各地慕名而來的觀眾的朝聖...

◇背景之謎：

義大利著名畫家達·文西的名作「蒙娜麗莎」的背景之謎最近被專家解開。這是研究文西繪畫藝術的著名學者，美國加利福尼亞大學教授佩德雷蒂十二月五日宣佈的。他說，經過多次考證，蒙娜麗莎身後的背景是義大利中部阿雷佐市布裏阿諾橋附近的景色。

佩德雷蒂說，達·文西出生在距阿雷佐約一百公里的文西小鎮，並在阿雷佐生活過。這一地區的原始景觀與「蒙娜麗莎」的背景幾乎一樣。因此，他採用這一地區的田園景色作為這幅肖像畫的背景是完全可能的。許多到會專家對佩德雷蒂的這一研究成果表示肯定。

◇關於達文西：

達文西敏銳的觀察力與掌握根本問題，創造出新的科學方法。解剖過三十餘具不同年齡的男女人體，研究人體內部器官與功能，不理會當時充滿禁忌的民風，使達文西能精確描繪人體；其植物素描媲美現代植物學圖鑑。達文西比哥白尼更早確定太陽不動說，並將這觀念應用在其所設計的月亮鐘。

達文西在五百年前以文字與素描，追求建構能使「全世界撼動的機器」的目標，他所設計的三百公尺石橋跨越伊斯坦堡黃金角，為研究石拱結構力學的佳作，完全適用於今日設計規格與結構力學的要求。

達文西曾寫道「畫家與自然之間存在著對畫與對抗的關係」。透過素描的方式，尋求解答問題的習慣，逐漸演變成一套科學方法，達文西眾多而未完成的畫作正是因為這樣的觀念形成的作品。

達文西傳世將近五千頁的手稿中，記載了人生哲學、自然、動物解剖學，都市計劃、科學發明、藝術理論等等。他關心自然，也注重人類，為了追求飛翔，他仔細而詳實地觀察鳥類的肢體動作；數學部分，他著力於幾何圖形繪製，他不少的機械發明與設計，都成了今日機械工業的前身。他的思想不僅影響了當時的社會大眾，歷經幾百年後依舊

是現今人類不斷想要去理解的謎，希冀從其多樣而豐富具深度的手筭中，找尋人類發展的契機。

◇達文西趣事：

達·芬奇十四歲那年，到佛羅倫斯拜著名藝術家弗羅基俄為師。弗羅基俄是位很嚴格的老師，他給達·芬奇上的第一堂課就是畫雞蛋。開頭，達·芬奇畫得很有興致，可是以後第二課，第三課，……老師還是讓他畫雞蛋，這使達·芬奇想不通了，小小的雞蛋，有甚麼好畫的？有一次，達·芬奇問老師：「為甚麼老是讓我畫雞蛋？」老師告訴他：「雞蛋，雖然普通，但天下沒有絕對一樣的，即使是同一個雞蛋，角度不同，投來的光線不同，畫出來也不一樣，因此，畫雞蛋是基本功。基本功要練到畫筆能圓熟地聽從大腦的指揮，得心應手，才算功夫到家。」

達·芬奇聽了老師的話，很受啟發。他每天拿著雞蛋，一絲不苟地照著畫。一年，二年，三年……達·芬奇畫雞蛋用的草紙，已經堆得很高了。他的藝術水平很快超過了老師，終於成為偉大的藝術家。

達·芬奇在學畫時，曾隨老師安希莫尼湖寫生，為一間教堂繪畫一幅名叫〈基督的洗禮〉的油畫。到了希莫尼湖，老師突然病倒了，沒有辦法，只好讓達·芬奇代為完成油畫剩下的部分。當油畫全部完成後，教堂的人看到這幅畫，不禁讚歎說：「好極了！這幅畫畫得實在太好了，尤其是這一部分。」教堂的人用手指指著畫的左下角，而這一部分，正是達·芬奇代畫的。

達·芬奇幼年的生活非常坎坷，他的母親被丈夫遺棄後生下達·芬奇，村人都說他是私生子，母子二人生活非常貧困。達·芬奇不但長於繪畫，而且還長於雕刻、音樂和建築，更是數學、機械、土木、天文、解剖、植物等學術的一流學者。

達·芬奇一生完成的作品很多，較著名的有〈最後的晚餐〉、〈基督的洗禮〉、〈石窖的聖母〉、〈蒙娜麗莎的微笑〉等等。尤其〈蒙娜麗莎的微笑〉更是舉世聞名，不論中外任何不同文化背景的地方，都可以看到這幅名畫的複製品。達·芬奇不僅是義大利文藝復興時期的奇才，也是全世界最偉大的畫家之一。

