

蒙娜麗莎變奏曲

一、設計理念

(一)單元設計緣起與意涵：

過往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，內容則涵蓋了許多藝術家及龐雜的藝術史介紹，常引不起學生的學習興趣，而使教學成效大打折扣。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：

達文西名作—『蒙娜麗莎』的圖像時常被運用在商業廣告上，或被複製成為複製畫，學生對於『蒙娜麗莎』神秘的微笑，並不陌生，但又不甚了解，於是課程便由此開始：

1.尋找蒙娜麗莎：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』。讓學生了解蒙娜麗莎原來有如此多面貌，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。

2.微笑的秘密：發給各組『蒙娜麗莎』圖片及學習單 2—微笑的秘密，學生共同討論後：
(1)讓學生自由表達對蒙娜麗莎一畫的觀感，沒有對錯，不左右、影響學生的想法。
(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)對於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。

3.變身，蒙娜麗莎：

(1)透過簡報介紹不同、另類的蒙娜麗莎。

(2)學生透過討論，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（表演藝術）。

(3)各組上台展現變身結果，並加以評分，最後選出最特別、最有創意的蒙娜麗莎。

(學習單 3)

4.蒙娜麗莎變臉：

(1)在同學對蒙娜麗莎已有相當的認識，又實際的變身過後，再以簡報介紹各流派不同

形式之人物肖像畫，例如：梵谷、高更、畢卡索、超現實主義....等作品，認識多樣的藝術表現形式，豐富變臉的元素。

(2) 鼓勵學生大膽發揮創意，畫下心中的蒙娜麗莎草圖（學習單 4）。

(3) 根據草圖設計，在媒材、方式不限，以平面創作為原則下，完成蒙娜麗莎變臉作品。

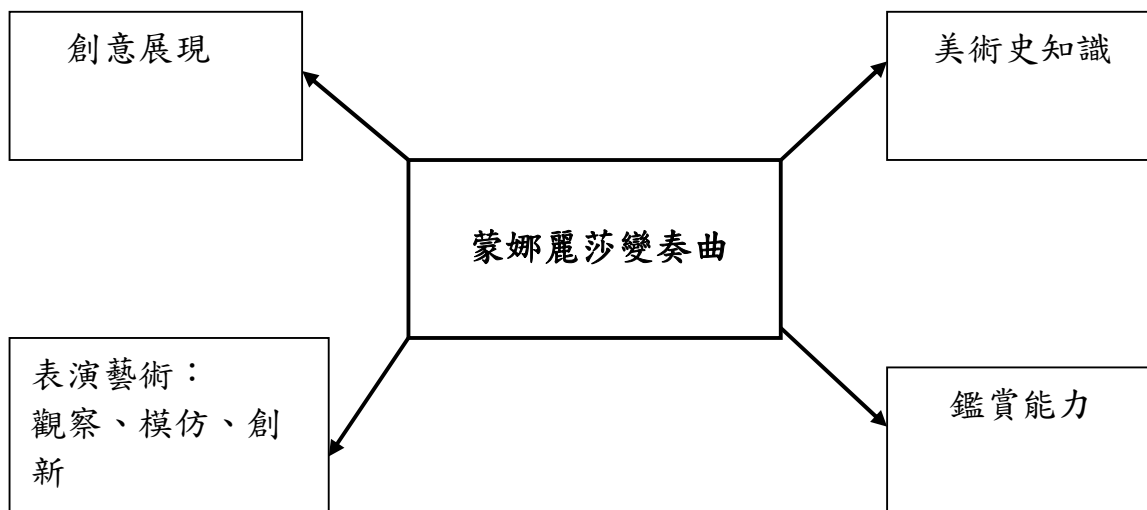
(三)教材特色：

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，激發想像而非權威式的教學。

(四)課程目標：

1. 學習如何欣賞一件藝術作品。
2. 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。
3. 認識藝術史上各種對蒙娜麗莎的挪用及意義，比較現代藝術與古典藝術之不同。
4. 欣賞多樣的藝術表現形式，刺激學生思考，激發創意。
5. 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。

二、 單元架構

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

三、活動設計

領域/科目	藝術/視覺/表演		設計者	廖玉芳
實施年級	八年級		總節數	共 8 節，360 分鐘
單元名稱	蒙娜麗莎變奏曲			
設計依據				
學習重點	學習表現	<p>視 1-IV-2 能使用多元媒材與技法，表現個人或社群的觀點。</p> <p>視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。</p> <p>表 1-IV-1 能運用特定元素、形式、技巧與肢體語彙表現想法，發展多元能力，並在劇場中呈現。</p>	核心素養	<p>藝-J-B1 應用藝術符號，以表達觀點與風格。</p>
	學習內容	<p>視 E-IV-2 平面、立體及複合媒材的表現技法。</p> <p>視 A-IV-1 藝術常識、藝術鑑賞方法。</p> <p>表 E-IV-2 肢體動作與語彙、角色建立與表演、各類型文本分析與創作。</p>		
議題融入	議題/學習主題	性別平等教育/語言文字與符號的性別意涵分析		
	實質內涵	<p>性 J6 了探究各種符號中的性別意涵及人際溝通中的性別問題。</p> <p>性 U6 解析符號的性別意涵，並運用具性別平等的語言及符號。</p>		
與其他領域/科目的連結		社會領域/歷史		
教材來源		自編教材		
學習目標				
<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生能了解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。 2. 認識藝術史上各種對蒙娜麗莎的挪用及意義，能比較現代藝術與古典藝術的不同。 3. 能了解多樣貌的藝術表現形式，透過改造、變形等方式發揮創意，改造蒙娜麗莎。 4. 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。 				

學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	時間	學習評量	備註
<p>活動一：尋找蒙娜麗莎</p> <p>●視覺藝術：</p> <p>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。</p>	20分	<p>1.學生參與討論。</p> <p>2.學習單 1。</p>	<p>1.能觀察出真正的蒙娜麗莎。</p> <p>2.能自由表達出對其他作品的觀感。</p>
<p>活動二：微笑的秘密</p> <p>●視覺藝術：</p> <p>1.讓學生自由表達對蒙娜麗莎一畫的觀感，沒有對錯。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	40分	<p>1.學生表達能力與自我見解。</p> <p>2.學習單 2。</p>	<p>1.能說出對蒙娜麗莎一畫的想法與感覺。</p> <p>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。</p>
<p>●表演藝術：</p> <p>1.學生上台模仿蒙娜麗莎姿態、神情。</p> <p>2.教師拍照紀錄。</p>	30分	<p>學生上台表現。</p>	<p>能自信上台表現蒙娜麗莎姿態、神情。</p>
<p>活動三：變身，蒙娜麗莎！</p> <p>●視覺藝術：</p> <p>1.先透過簡報介紹不同、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）</p>	30分	<p>。</p>	<p>學生參與討論。</p>
<p>●表演藝術：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	30分 40分	<p>與同學間的合作互動情形。</p> <p>1.蒙娜麗莎變身成果展現：包括服裝、道具、姿態、</p>	<p>1.各組討論、計劃如何將蒙娜麗莎變身。</p> <p>2.分配工作、準備材料、用具。</p> <p>1.各組上台展現討論練習成果。</p> <p>2.拍照紀錄。</p> <p>3.評分。</p>

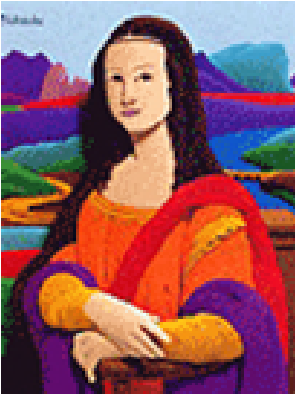

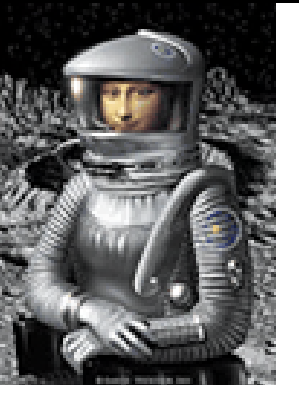
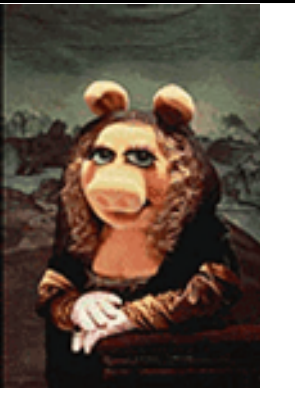
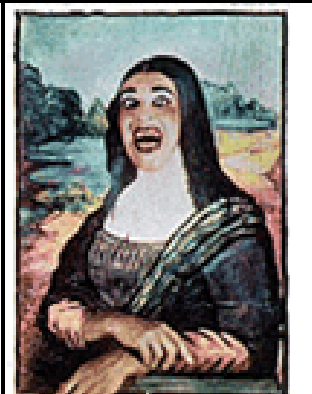
<p>活動四：蒙娜麗莎變臉！</p> <p>●視覺藝術：</p> <p>1.在同學對蒙娜麗莎有相當的認識，又實際的變身過後，再以簡報介紹各流派不同形式之人物肖像畫，例如：梵谷、高更自畫像、畢卡索、超現實主義....等等作品。</p> <p>2.將空間的概念轉化為平面空間，讓學生使紙、筆畫下心中的蒙娜麗莎的草圖，作為最後完成作品的準備。</p> <p>3.根據草圖設計，鼓勵學生大膽的發揮創意，在媒材、方式不限，以平面創作為原則下，完成平面作品。</p> <p>4.同學互相欣賞觀摩。</p>	<p>30分</p> <p>30分</p> <p>90分</p> <p>20分</p>	<p>團隊精神。</p> <p>2.學生互評評分表。</p> <p>3.學習單 3</p> <p>1.學習單 4。</p> <p>2.平面創作作品。</p>	<p>學生參與討論。</p> <p>1.將心中的蒙娜麗莎畫出。</p> <p>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。</p> <p>3.欣賞同學作品。</p>
<p>教學設備/資源： 教學簡報、學習單、相機、畫框等。</p>			
<p>參考資料：</p> <p>1.李蕙貞、連惠幸譯，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，1998年。</p> <p>2.張心龍著《文藝復興之旅》。台北：雄獅圖書，1996年。</p> <p>3.雨云譯，龔布里赫原著《藝術的故事》(E.H.Gombrich:The Story of Art)。台北：聯經，1980年。</p> <p>4.馮作民著《西洋繪畫史》。台北：藝術圖書，1999年。</p>			

附錄：

一、教學學習單：

(1) 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.

(2)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？

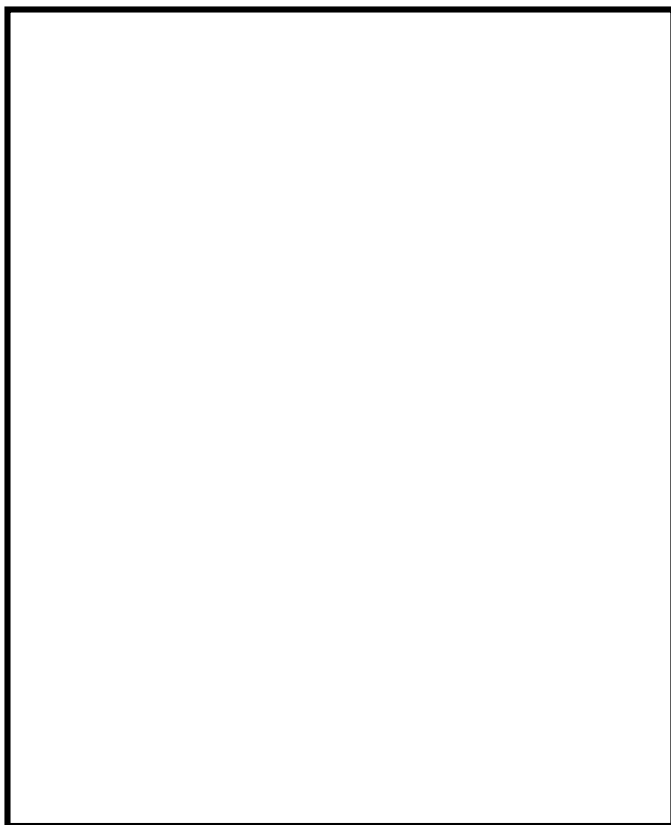
* 蒙娜麗莎的介紹：

- 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.重要性及影響：

(3)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？

*名稱：

*構想：

*材料：

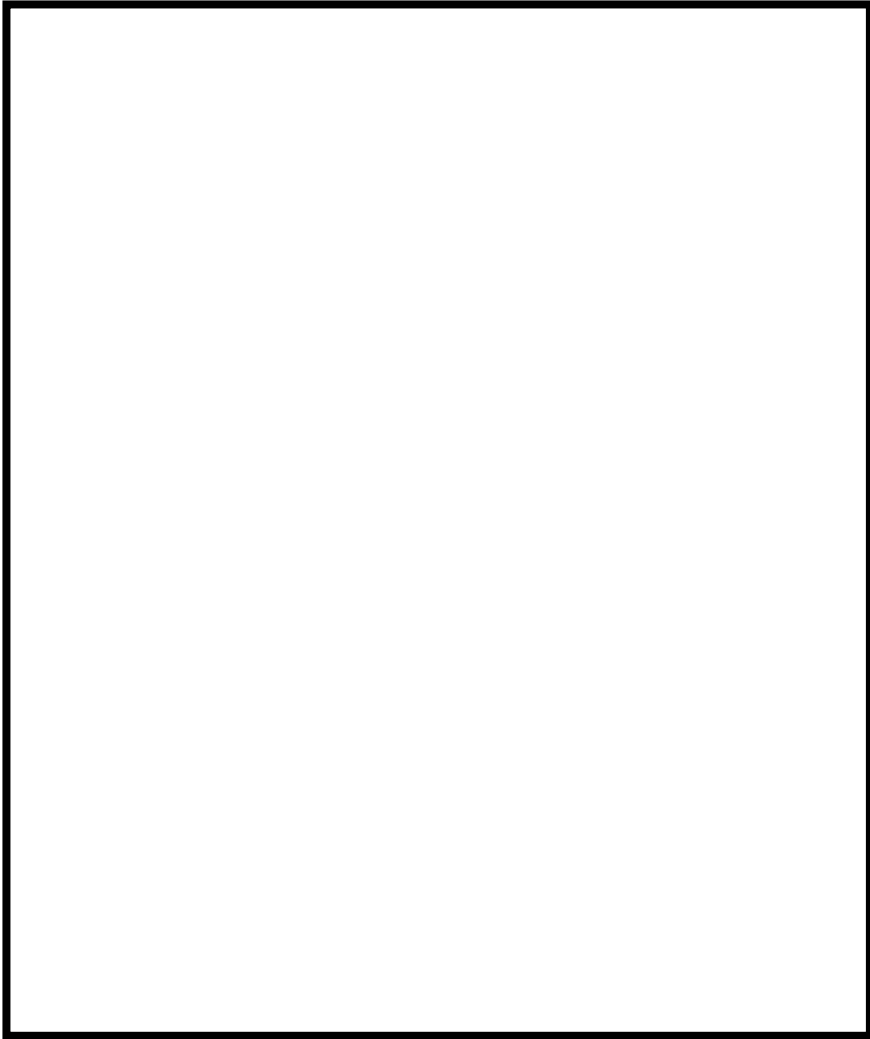
*工作分配：

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)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：

二、教學評量：

教學單元	評量工具	評量主題	評量次主題
活動一： 尋找蒙娜麗莎	1.學生參與討論。 2.學習單 1。	表現	視覺探索
活動二： 微笑的秘密	1.學生表達能力與自我見解。 2.學習單 2。	表現	視覺探索
活動三： 變身，蒙娜麗莎！	1.蒙娜麗莎變身成果展現 2.學生互評評分表。 3.學習單 3。	表現	創作表現
活動四： 蒙娜麗莎變臉！	1.學習單 4。 2.平面創作作品。	表現、鑑賞	創作表現、媒介技能

四、教學成果與省思

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！— 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。學生的創意無限，作品精采！

