

壹、主題名稱

我看看你（妳）看我

貳、課程說明

一、設計理念

（一）課程說明

本課程為一大型課程計畫的一部份，此課程計畫是以性別議題為核心發展而成的，分別有導論、女性、男性、中性與總結等四個部分，而礙於比賽規定，僅能以其中一個單元參賽，參賽的課程結合了原本的導論、女性與總結的部分，延伸成四堂教學活動。因此，在本課程是濃縮了原本課程計畫中的開頭指導「視讀」的方式與總結中的「創作」，但只觸及了女性形象的討論，並非所持觀點偏頗，而是為了符合比賽規章使然。

（二）課程與視覺文化

本課程立基於藝術教育中的視覺文化理論，視覺文化理論將藝術教育的疆界拓展地更為多元，並使藝術的教學充滿著無限地可能性，所有與視覺相關連的議題都可以被教學，包括了正統的純藝術、設計、慶典活動、工藝、媒體影像、卡通、漫畫等，正因為藝術學門，是眾多學門中，少數能處理「視覺」的一門，我們有許多藝術批評、看畫論畫的理論，可以很容易地轉化成簡單的方法，來視讀各式各樣的視覺影像。因此，在本課程中除了傳統形式主義時期的藝術作品之外，大量地放進了後現代各種視覺元素，包括了網路影像、平面廣告、媒體影像、電玩、偶像影像等。在本課程中最主要使用藝術批評方法：描述、分析、解釋、判斷來當作最基本的視讀方式，但會隨著解讀不同的視覺影像，酌量增減其他方法。

（三）課程內容的發展

此外，與其教師們常常思考該讓學生學什麼？或是學生學什麼才是對他們有意義的？倒不如調整立場來看，從學生有興趣的事物中去擷取值得探討的部分放進教學中，舉個例子來說：想要教學生色彩學，與其使用傳統的色相環說明一些色彩理論，還不如使用學生想學的穿衣或彩妝技巧來切入，直接找一些偶像明星的造型來說明色彩所造成的心理狀態與色彩搭配。因為從學生喜歡的次文化例如：漫畫、電玩或是線上遊戲出發，不僅可以引發學生更強的學習動機，也可以讓學生覺得原來課堂上的知識可以是這樣地生活化與實用，而從學生的周遭取材，更能進一步化解學生對課程內容興趣缺缺，師生代溝等問題，但值得注意的是，挪用學生喜愛的影像於課程中，首要條件不可以是只為了引起動機，讓學生覺得好玩而已，而是要先清楚地確立想透過這種媒介教導學生學哪些重要概念或知識。

二、課程目標

本課程的課程目標有三個，但各單元又各有其單元目標，分別說明如下：

(一) 課程目標

1. 鍛鍊批判思考能力

學生能透過視讀其次文化、大眾傳媒或藝術品等多元視覺影像，來鍛鍊思考與批判的能力。

2. 能夠尊重多元，包容差異

學生在視覺影像的視讀與討論的過程中，學習尊重不同的觀點與想法，包容異己。

3. 認識自我，建立自我價值觀

學生經由解讀影像意涵與批判其所傳達的概念，以及個人創作經驗，重新認識自己，及建立自我價值觀。

(二) 單元目標

1. 單元一

(1) 學習視覺影像的視讀方法。

(2) 依循著視讀步驟，逐漸建立批判思考能力。

2. 單元二

(1) 瞭解平面、媒體影像中有哪些女性形象。

(2) 解讀平面、媒體影像中女性形象所傳達出的訊息。

(3) 學習尊重他人意見與價值觀。

3. 單元三

(1) 探討平面、媒體影像中女性形象所隱含的意義與價值觀。

(2) 學習尊重他人意見與價值觀。

4. 單元四

(1) 能思考自己的形象為何。

(2) 能使用拼貼方法進行創作。

(3) 能透過創作經驗，澄清與建立自我價值觀。

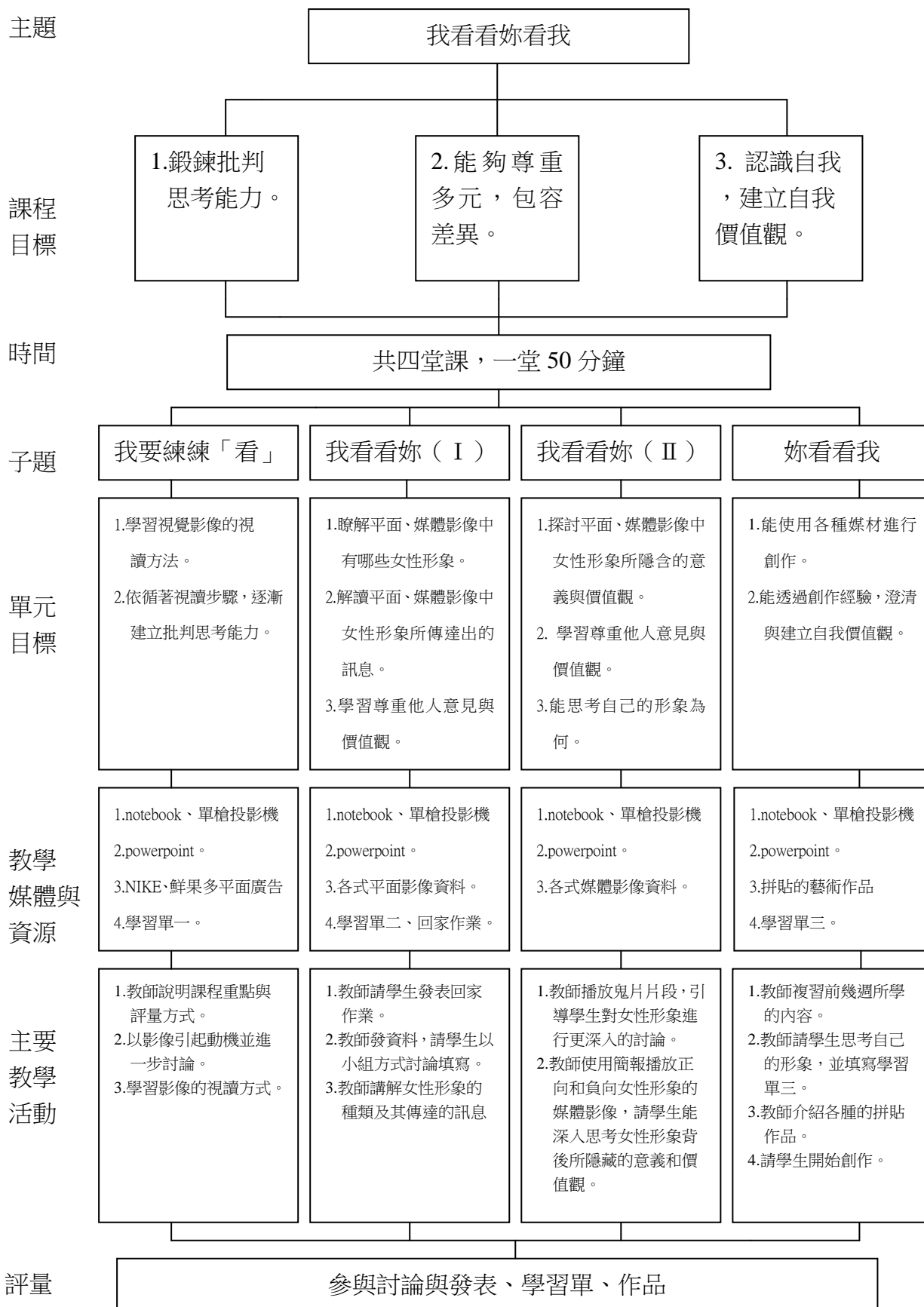
三、教學對象

高中一、二年級

四、教學時數

總共四堂課，一堂 50 分鐘。

五、課程架構(可用圖表)

參、課程內容

課程目標	單元目標	教學活動	教學資源	評量方式
1.鍛鍊批判思考能力。	1.學習視覺影像的視讀方法。 2.依循著視讀步驟，逐漸建立批判思考能力。	<p>一、我要練練「看」</p> <p>1.課前準備（T 為教師；S 為學生）</p> <p>(1) T 蒐集與拍攝生活中常見的視覺影像，或是視覺藝術作品等。</p> <p>(2) T 編輯簡報資料。</p> <p>(3) T 準備學習單一。</p> <p>(4) 教師事先將學生隨機分組，以節省課堂時間。</p> <p>2.教學活動</p> <p>(1) T 說明本課程之課程目標，及本單元的單元目標，整個的教學時間、課程內容及評量方式。</p> <p>(2) T 進行分組，每一組最高人數以 5 人為限，並要求 S 以小組為單位調整座位。</p> <p>(3)-1 若是男生班，以 NIKE 球鞋平面廣告(NBA 明星代言)，引起 S 動機，請學生討論可以從這張影像看出什麼東西。(不設限答案，可能是聚焦明星代言人、商品本身的討論或是畫面美感等。)</p> <p>(3)-2 若是女生班，以 SHE 代言的鮮果多飲料平面廣告，引起 S 動機，請 S 討論可以從這張影像看出什麼東西。(不設限答案，可能是聚焦明星代言人、商品本身的討論或是畫面美感等。)</p> <p>(4) T 請 S 分組報告討論結果，並在黑板上加以分類及整理。教師提出下列問題：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆主角的衣服顏色？畫面色彩與佈局？與商品色系的關係？名人形象與商品的關連性？這樣的作法用意何在？ ◆商品的功能為何？ ◆這樣的影像背後還有隱藏哪些意涵？為什麼要找名人代言？背後隱含的用意為何？（你花錢購買了一雙昂貴的 NIKE 球鞋，球就會打得跟喬丹一樣好了嗎？喝了 SHE 代言的鮮果多飲料，妳就會變得跟她們一樣可愛美麗嗎？） <p>(5) T 告知 S，其實許多影像乍看之下，會很吸引人，但是我們得注意影像常常隱藏許多</p>	1.notebook、單槍投影機。 2.powerpoint 簡報資料。 3. NIKE 或鮮果多飲料的平面廣告。	參與討論 學習單一

		<p>另一層的意義，也在潛移默化中影響著我們的價值觀，所以我們得練習一套方法，去觀看和批判我們所看到的影像。</p> <p>(6) 使用簡報介紹藝術鑑賞的四個步驟，並使用 S 熟悉的畫作輔助說明 (ex. 蒙娜麗莎)，引導 S 再一次地觀看影像 (NIKE、鮮果多飲料)，並寫學習單一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「描述」所看到的內容，影像中的人、發生事件、物品 (商品)。 ◆「分析」影像中主題 (人物；商品) 的色彩、背景色彩，彼此的關連與畫面的佈局，人物的長相模樣及動作表情等。 ◆「解釋」為什麼影像要使用以上的元素，營造這樣的畫面效果？為了何種目的？解釋影像表面上與隱藏的訊息與價值觀。 ◆「判斷」自身對此影像的喜好，與思考這個影像傳達價值的合理性。 <p>(7) T 總結說明：將來在面對不同影像時，都應該抱持著懷疑的態度，使用按部就班的方式，強迫自己對於所見所聞都更具批判思考的能力。</p> <p>(8) 回家作業：學生上「奇摩交友首頁」，點選百大人氣排行榜，從前一百名受歡迎的女生相片中，挑選五位，貼在回家作業上，並找出這些女生的共通點。</p> <p style="text-align: center;">本週結束</p>		
課程目標	單元目標	教學活動	教學資源	評量方式
<p>1. 鍛鍊批判思考能力。</p> <p>2. 能夠尊重多元，包容差異。</p>	<p>1. 瞭解平面、媒體影像中有哪些女性形象。</p> <p>2. 解讀平面、媒體影像中女性形象所傳</p>	<p>二、我看看妳 (I)</p> <p>1. 課前準備 (T 為教師；S 為學生)</p> <p>(1) T 蒐集各式各樣女性形象的平面影像資料，包括了偶像劇照、廣告、雜誌、漫畫和藝術作品等，並加以歸類整理，將平面影像 (馬奈的奧林匹亞、安格爾的泉、松浦亞彌、我的野蠻女友劇照、陳淑芬少女小說封面系列、蠻牛飲料的平面廣告、太空戰士女主角、寫真女郎、OL 圖片、母親圖片等) 排版並彩色列印出來，一組一份影像資料。</p> <p>(2) T 編輯簡報資料。</p>	<p>1. 網路圖片、遊戲軟體影像、偶像明星宣傳照、報章雜誌、廣告傳單及視覺藝術作品等。</p> <p>2. notebook、</p>	<p>1. 參與討論</p> <p>2. 與組員的互動</p> <p>3. 小組合作關係</p> <p>4. 學習單二</p> <p>5. 回家作業</p>

	<p>達出的 訊息。</p> <p>3. 學習尊重他人 意見與 價值觀。</p>	<p>(3) T 準備學習單二。</p> <p>2.教學活動</p> <p>(1)T 請 S 分享回家作業，並在黑板上歸納整理。</p> <p>(2)T 說明本週課程目標，以及學習單評分方式。</p> <p>(3) T 發下各組的圖片資料，請各組就資料中的女性進行討論，並請加以分類與批判，填寫學習單二（請 S 使用「描述」、「分析」、「解釋」、「判斷」的方法，以讓他們看得更深入，也更有條理。</p> <p>T 提示下列幾個問題：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 影像中的女性，是什麼樣的角色？（母親、情婦、豔星、OL、諧星、小女人、大女人等） ◆ 伴隨著這些角色而來的，是何種形象？（慈祥、嫵媚、性感、幽雅、搞笑、溫柔、野蠻跋扈等） ◆ 影像中的女性是透過何種元素，才營造出這樣的形象？（服飾、髮型、表情、氣質、動作、被觀看的角度/畫面取景的角度、顏色等） <p>(4) T 使用簡報，介紹並整理不同種類的女性形象，並說明這些形象透過某些元素，傳達某些特定的訊息，也帶入學生作業所收集的內容。（ex.乞求者，通常有一頭如雲的秀髮；服裝較女性化，多荷葉邊、蕾絲，顏色偏粉色系；表情無辜，一雙水汪汪的大眼、秀挺的鼻子、嘟嘟地櫻桃小嘴；皮膚白晰，動作嬌柔或是嬌俏可愛；通常是由下往上看著觀者，這樣才能讓眼睛顯得更大，臉變得更尖，或是微側 75 度角看著觀者，也有可能是頭歪一邊，配合著俏皮的手勢。讓人心生憐惜，覺得她們好美麗、好可愛，想要保護她、什麼都給她！）</p> <p>(5) T 暫告一段落。</p> <p>ps.本週課程內容極多，可將部分內容延續至下一週，再承接下一週內容：媒體中的女性形象。</p> <p style="text-align: center;">本週結束</p>	<p>單槍投影機。</p> <p>3.powerpoint 簡報資料。</p> <p>4.學習單二 (小組)</p>	
--	--	---	--	--

課程目標	單元目標	教學活動	教學資源	評量方式
<p>1.鍛鍊批判思考能力。</p> <p>2.能夠尊重多元，包容差異。</p> <p>3.認識自我</p>	<p>1.探討平面、媒體影像中女性形象所隱含的意義與價值觀。</p> <p>2.學習尊重他人意見與價值觀。</p>	<p>三、我看看妳（II）</p> <p>1.課前準備（T為教師；S為學生）</p> <p>(1) T 蒐集各式各樣女性形象的媒體影像資料，包括了廣告、電影、電玩、電視等。</p> <p>(2) T 剪輯了好幾段鬼片（七夜怪談、鬼水怪談、鬼鈴、鬼魅、咒怨、靈異第六感、神鬼第六感等）的片段，稍加篩選成為了一個連續的小短片（約10min）。</p> <p>(3) T 編輯簡報資料。</p> <p>(4) T 準備學習單二。</p> <p>2.教學活動</p> <p>(1) T 使用簡報，延續上週未介紹完的女性形象種類及其所傳達出來的訊息（要先稍微複習）。</p> <p>(2) T 做一個小結。</p> <p>(3) T 先說明接下來會播放比較恐怖的影片，請大家先有心理準備，若是真的膽小，可以選擇不觀看。播放所剪輯的鬼片片段。</p> <p>(4) T 提問：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆為什麼鬼片中，大多數都是女鬼？ ◆為什麼鬼片喜歡採取女人和小孩的組合？ ◆女性在這些影片中有哪幾種角色？ ◆這些角色的形象為何？該角色的性格為何？ ◆這個角色與整個影片的內容和分為有何關連性？ <p>(5) T 和 S 一起討論，T 鼓勵學生多發表。T 問 S：在我們的社會中，對女性的性格有哪些批評傾向？（歇斯底里、小心翼翼、斤斤計較、心思細膩、有愛心、對於某些事情很執著想不開等）女生的性格真的都是如此嗎？而女性在整個社會權力結構中，有什麼樣的處境？（可能是較弱勢、容易被歧視---可能實力比男生還好，卻因為是女的而不被重用、生理力氣小，容易受欺負等）；女性可能使用哪些方式去改善這樣的狀況？（被害死後去</p>	<p>1.電影、電玩、電視、廣告等媒體視覺影像等</p> <p>2.notebook、單槍投影機。</p> <p>3.powerpoint簡報資料。</p>	<p>課程參與程度</p> <p>討論發表</p>

		<p>報復！？自殺後變成冤鬼詛咒人！？還是努力讀書、充分發揮長才、學習獨立自主的精神。</p> <p>(6) T 使用簡報，讓 S 先觀看比較具有負面色彩的媒體影像，進行師生討論。(ex.戀愛胸罩---標榜著一個女生若是穿上了這個產品，就會擁有好身材，擁有好身材就能夠具有吸引力，有了吸引力就能夠交男朋友談戀愛，最終獲得幸福。這個廣告把男女交往純粹地簡化成，只要胸部美好就能夠獲得幸福，完全忽略了男女之間在心靈上的交流，互信互諒的基礎也不再重要。)</p> <p>(7) 讓 S 觀看具有正面色彩的媒體影像，師生討論。(韓劇：女人天下) T 應即時地提醒 S 注意某些重點，並深思其背後的意義與價值觀。</p> <p>(8) T 總結說明，並交代下星期創作所需的媒材(各式 DM，過期雜誌—ELLE、beauty、nono 等，剪刀、膠水、水彩用具、黑色和白色的廣告顏料、素描、水彩、粉蠟筆工具)。</p> <p>本週結束</p>		
課程目標	單元目標	教學活動	教學資源	評量方式
1.認識自我，建立自我價值觀。	<p>1.能思考自己的形象為何。</p> <p>2.能使用拼貼方法進行創作。</p> <p>3.能透過創作經驗，澄清與建立自我價值觀。</p>	<p>四、妳看看我</p> <p>1.課前準備 (T 為教師；S 為學生)</p> <p>(1) T 蒐集各式各樣的拼貼藝術作品。</p> <p>(2) T 編輯簡報資料。</p> <p>(3) T 準備學習單三。</p> <p>2.教學活動</p> <p>(1) T 說明本週課程目標，以及學習單評分方式。</p> <p>(2) T 使用簡報快速複習前三週所學內容重點，請 S 思考自己的形象為何？並填寫學習單三。</p> <p>(3) T 展示各式各樣的拼貼作品，請學生可以參考，使用所帶來的過期雜誌，選取符合自己心中期望的五官或體態，拼貼成一個「自己」，若是找不到合適的，可以直接使用素描、水彩或粉蠟筆的方式表現。</p> <p>(4) T 課堂巡視，協助 S 進行創作，指導如何使用不透明的廣告顏料或是油性的粉蠟筆，與水彩交互作用出動人的效果。</p>	<p>1.notebook、單槍投影機。</p> <p>2.powerpoint 簡報資料。</p> <p>3.拼貼的藝術作品。</p>	<p>作品</p> <p>學習單三</p>

		(5) T 總結：希望大家能透過這個課程學會批判思考的能力、包容的態度和重新認識自我。 本週結束		
--	--	---	--	--

肆、教學評鑑

本課程總共分為三大部分來評量，分別是學習單、作品與課堂表現，配分比例分別是 50%、30% 及 10%，本課程的學習單與作品評分，都有某些評分的標準，視每一張學習單的屬性不同而有差異，且採取評分者一致性的方法，由至少兩位老師一起討論每一個學習單問題答案的給分標準，希望每一題都至少分成 2 到 3 個評分層次，最後由幾位評分者分別評分，因為是不同的評分者依循相同的標準評分，可能會有給分上的差異，所以每一個學習單的每一個題目的答案，都有可能 2 種以上的給分，評分者得再一起討論每一項有差異的給分，達成共識後再決定最後的分數。

一、學習單 50%

(一) 學習單一（鍛鍊批判思考能力）20%

此張學習單是影像視讀的方法，可藉此張學習單得知學生能思考到什麼層次。依描述、分析、解釋、判斷分四個等級，每個階段最高得分都為三分，總分為 12 分，依照學生答案的詳細程度、思考的深淺及具不具有批判性等特質作為評分依據。

(二) 回家作業（搜尋資料、整理歸納及分析的能力）8%

此張回家作業因為是上網搜尋，所以得以知道學生資料蒐集的能力，也需要去歸類和分析這些前一百大人氣美女的相似之處，所以也可以看出相關的能力。

(三) 學習單二（小組，鍛鍊批判思考能力，學習合作與相互包容）12%

此張學習單是小組合力完成的，是要將各式各樣平面影像中的女性，分類，並且去解讀這些女行形象所傳達出的訊息。總共三個題目，各 4 分，答案種類越多、越細、越深刻者得分越高。此張學習單要特別標註分工表，以利教師知道每一位組員的參與情形。

(四) 學習單三（認識自我，建立自我價值觀）10%

此張學習單是創作前的省思與創作理念的闡述，教師可藉此得知學生對自我認識的程度，及對自我的期許和價值觀的建立。

二、作品 30%

評量的標準有以下幾點：

(一) 作品的完成度（作品完不完整，整體構成的效果）10%

(二) 媒材的表現性（是否能充分發揮媒材特性營造效果）10%

(三) 作品的批判性（是否能真正地傳達作者的深刻想法）10%

三、 課堂表現 20%

這個部分採取表計，最高得分為 20 分。

項目	評量標準（請用勾選的方式）	4	3	2	1
1	能夠專心聆聽教師講解說明與示範				
2	能夠參與課堂討論				
3	能夠參與小組活動				
4	能與小組同學密切合作				
5	能夠專心聆聽並尊重不同同學所發表的意見				

評量說明：

4：很好	3：好	2：普通	1：加油
------	-----	------	------

伍、參考資料

一、中文部分

顧玉珍 (1995)。性別的魔鏡---解讀電視廣告中的女性意涵。顧玉珍、周月英合著，*媒體女人、女人媒體* (下)，5-77。台北：碩人。

王秀雄 (1998)。觀賞、認知、解釋與評價---美術鑑賞教育的學理與實務。台北：國立歷史博物館。

李天鐸、何慧雯 (2002) 遙望東精彩紅橋---日本偶像聚在台灣的挪移想像。李天鐸主編，*日本流行文化在台灣與亞洲 (I)*。台北：遠流。

袁乃娟、吳知譽 (1999)。1999 媒體識讀教育研究報告。載自 <http://www.pts.org.tw/~pubfile/4.training/training05.htm>

張素卿、黎曉安、張寶釧、丁肇嶺、楊勝鋁 (2001)。藝術與人文領域以「環境教育」為議題的課程，九年一貫課程融入環境教育之綱要規劃與教學模組研發。台北市。

莊蕙菁 (2003)。以視覺文化為核心之藝術教育課程研究---以廣告影像為例。國立台灣師範大學美術研究所碩士論文。台北：師大。

莊蕙菁、吳雨致、林羿姩、詹佳幸 (2001)。「你看看我看你」視覺藝術課程設計，未出版。

陳瓊花 (2001)。從美術教育的觀點探討課程統整設計之模式與案例。視覺藝術，4，97-126。

黎曉安 (2002)。檔案評量策略在視覺藝術課程實施之探討。國立台灣師範大學美術研究所碩士論文。台北：師大。

黎曉安、吳婉舒、林維佳 (2001)。以視覺文化統整藝術與人文學習的課程設計，未出版。

參考網址：

台灣CF歷史資料館：<http://freebsd.nctu.edu.tw/~kiater/index.htm>

二、西文部分

Duncum, P. (2000). Art education and visual culture. In *Art Education and Visual Culture.2000 International Visual Arts Conference*(pp. 125-151).

Duncum, P. (2003). Visual culture in the classroom. *Art Education*,56(2), 25-32.

The ohio state university TETAC mentors(2002). Integrated curriculum: Possibilities for the arts. *Art Education*, 55(3), 12-22.

陸、附錄

一、學習單一

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 組別：_____

請用心聽老師課堂中所教授四個視讀的步驟，並依據下列所指示的方向，針對 NIKE 廣告/鮮果多飲料廣告，進行批判分析：

1. 「描述」所看到的內容，影像中的人、發生事件、物品（商品）。
2. 「分析」影像中主題（人物；商品）的色彩、背景色彩，彼此的關連與畫面的佈局，人物的長相模樣及動作表情等。
3. 「解釋」為什麼影像要使用以上的元素，營造這樣的畫面效果？為了何種目的？解釋影像表面上與隱藏的訊息與價值觀。
4. 「判斷」自身對此影像的喜好，與思考這個影像傳達價值的合理性。

二、 回家作業

上網找找看

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 組別：_____

請上奇摩交友的首頁 <http://tw.match.yahoo.com/>，點選頁面左邊人氣排行榜，進入後，請挑選五張女生的相片下載，並列印出來，將相片剪貼在以下方格內，並完成學習單問題。

請找出這些女生的共通點：

三、學習單二

我看看妳

班級：_____ 組別：_____ 組員：_____

組員分工表

姓名	座號	工作內容

請根據教師所發下的影像資料，回答以下的問題：

1. 影像中的女性，是什麼樣的角色？（母親、情婦等）
2. 伴隨著這些角色而來的，是何種形象？（慈祥、嫵媚等）
3. 影像中的女性是透過何種元素，才營造出這樣的形象？（服飾、髮型、表情、顏色等）

四、學習單三

妳看看我

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 組別：_____

1. 我是什麼形象的人？
2. 我覺得這種形象好不好？為什麼？
3. 我將來可望成為什麼樣形象的人？
4. 我打算如何進行我的創作：
 - (1) 媒材：
 - (2) 形式：
 - (3) 色彩：
 - (4) 創作理念：

