

第一屆全國高級中學藝術教育教學設計競賽

壹、主題名稱：性別與藝術

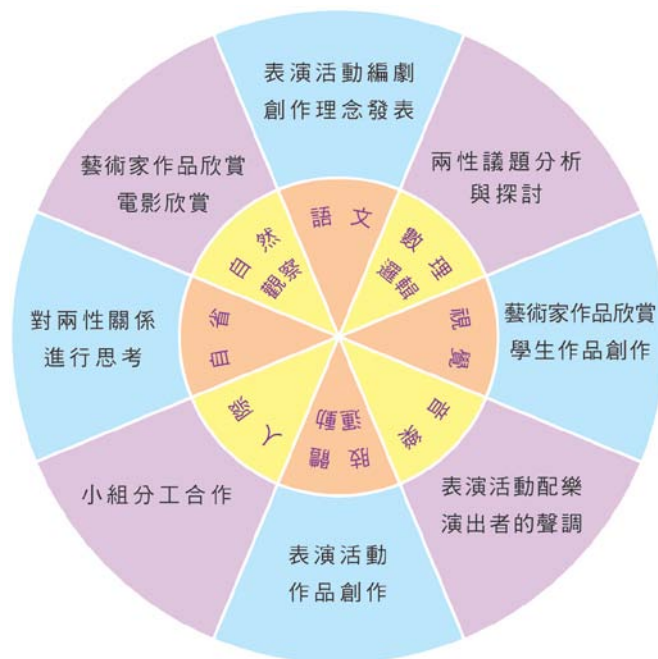
貳、課程說明：

1. 設計理念

美術課程在國高中學生的成長歷程中，除了帶給學生「美」的體驗與認識，教導他們實用的美感創作技巧，培養他們對於藝術的興趣外，還能再做些什麼呢？盤旋在腦海中許久的問題，終於在教育改革的浪潮中找到了些許方向。在「十大基本能力」、「七大學習領域」、「分段能力指標」…等口號的吶喊聲中，最能切合時代趨勢的「六大議題」被提了出來，亦即「資訊教育」、「環境教育」、「兩性教育」、「人權教育」、「生涯發展教育」、「家政教育」等當前社會所關注的幾項重大議題，要求國民中小學教師必需考量時代的需求、學生的需求，在教材當中適時融入這些反應當前社會關注的新興議題。

在六大議題中，「兩性教育」對於中等學校教育階段，身心快速發展的青少年尤其重要。此階段的學生往往因為對於異性的不了解、好奇，以及好感，產生很多心理、生理上的困擾。因此開始構思如何將「兩性教育」融入美術課程之中，給予學生更多的生命教育，以及正確的兩性觀念。「女性藝術」是近幾年才逐漸在台灣受到重視的一個議題，亦是大多數人較陌生的領域，在傳統的藝術史學習當中，能夠被提及的女性藝術是微乎其微。這樣的藝術學習方向，似乎非常不符合兩性平等的觀念，所以便決定以「性別與藝術」為題，希望帶給學生更開闊的視野，以及對兩性相處的自覺與自省。

在「性別與藝術」單元課程中，藉由女性藝術家創作出的圖像與空間氛圍，讓學生利用視覺感官來身歷其境。除了對中西方女性藝術家的介紹外，為了提供學生更充實、豐富而多樣化的課程，依據美國教育學者葛納於 1983 年所提出之「多元智慧理論」，設計出結合多元化教材與教學活動的課程（如右圖），期使學生從中瞭解性別角色發展的多樣化與差異性，突破兩性的社會期待與限制，建構兩性和諧、尊重、平等的互動模式。並以「多元評量」之方式，進行學生學習成果之評量。

課程當中首先以近日被拍成電影「揮灑烈愛」的墨西哥女畫家 Frida Kahlo 來引起學生的學習動機，Frida 的畫作有強烈的自傳性風格，適合學生進行角色的揣摩，對於女性藝術家如何將情感上與婚姻中的經歷轉化為作品，有更深刻的體認。再由此導入性別角色與藝術創作之關聯性，以及認識更多的中外女性藝術創作者。最後，學生再以作品創作方式來呈現對於性別議題的想法與理念。

2. 課程目標

(一) 認知：

1. 認識墨西哥女藝術家 Frida Kahlo。
2. 了解傳統藝術史中女性的角色與地位。
3. 認識東西方女性代表藝術家及其代表作品
4. 了解性別角色對於藝術創作的影響，並能了解藝術作品不能單就性別作為區分，而應客觀的就各方面進行賞析與探討。

(二) 情意：

1. 學生藉由角色扮演了解女性藝術家的創作動機與作品內涵，並對兩性關係進行思考。
2. 瞭解性別角色發展的多樣化與差異性，尊重社會多元化現象。
3. 破除性別刻板印象，不受限的發展與學習，進而成就自我。
4. 學生藉由分組表演學習團隊合作的精神。

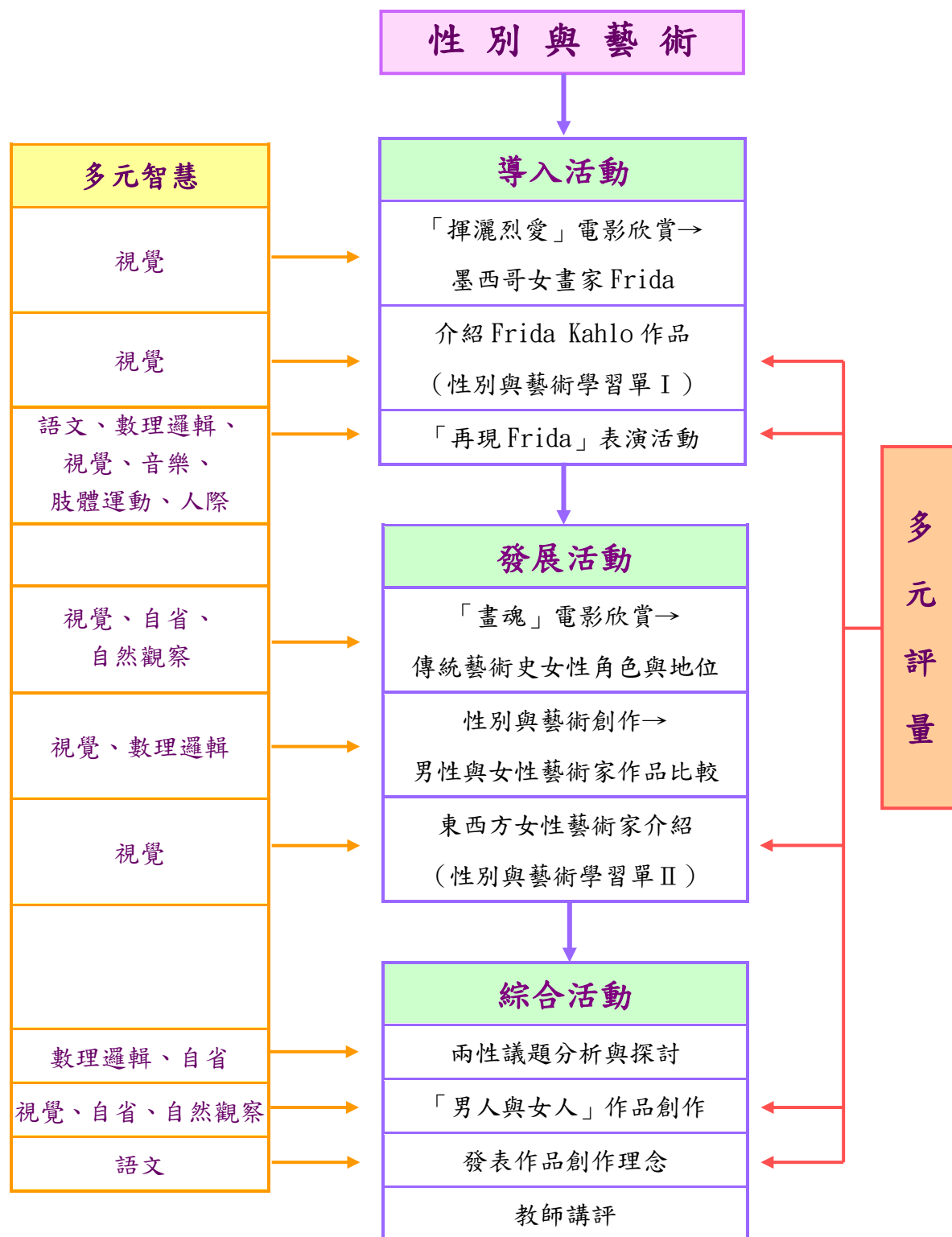
(三) 技能：

1. 藉由表演活動，學習編劇、配樂、服裝道具製作、肢體的運用，以及音調的表現。
2. 能夠對兩性問題進行思考，並轉化為具體的作品形式來呈現。
3. 能依具體的創作理念，選擇適合的素材與形式來表現。

3. 教學對象：高中二年級（對於西洋藝術史與中國藝術史有基本的概念，有複合媒材製作經驗。）

4. 教學時數：四節課（每週一節，每節 50 分鐘）

5. 課程架構：

參、課程內容：

依課程規劃展開教學活動如下表：

教學活動設計表

主要教學活動

<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師介紹 Frida Kahlo 的作品與她傳奇性的一生。 2. 學生分組討論 Frida 的性別角色。 3. 分組討論「再現 Frida」表演活動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師說明分組表演流程。 2. 「再現 Frida」分組表演。 3. 教師講評。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞電影「畫魂」。 2. 探討性別角色對於藝術創作之影響。 3. 教師介紹東西方女性藝術家。 4. 教師說明「男人與女人」創作之概念、媒材與方式。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生進行「男人與女人」作品創作。 2. 學生發表作品創作理念。 3. 教師講評。
--	--	---	---

實際實施方式

<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用電影「揮灑烈愛」片段引起學習動機，再以投影片介紹 Frida 的作品與傳奇性的一生，學生填寫性別與藝術學習單。 2. 學生分組討論 Frida 的性別角色並發表看法。 3. 分組選擇不同的 Frida 作品，討論並設計演出對白來表現 Frida 創作時的心境，於下週演出。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教師說明「再現 Frida」活動進行流程，以及注意事項。 2. 各組以短劇表演方式呈現選擇之 Frida 作品，著重於藝術家之創作背景與動機的揣摩，配合以適當之服飾與道具，需有配樂。 3. 教師針對演出之內容、概念與表現技巧進行講評。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉電影「畫魂」潘玉良的故事解說傳統藝術史中女性的角色與地位。 2. 比較男性與女性藝術家作品，分析性別與藝術創作之關係。 3. 介紹東西方女性藝術家，學生填寫學習單。 4. 教師以主題「男人與女人」相關作品範例說明創作之概念、媒材與方式。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生進行「男人與女人」作品創作。 2. 教師協助同學選擇適合的素材，並教導使用之技巧。 3. 教師請已完成作品之學生上台發表創作理念。 4. 教師針對學生作品與創作理念進行講評。
---	--	---	---

學習評量

<ol style="list-style-type: none"> 1. 性別與藝術學習單 2. 「再現 Frida」表演學習單 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「再現 Frida」表演活動 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 性別與藝術學習單 2. 學生針對作品發表看法 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作品「男人與女人」 2. 創作理念發表
---	---	--	---

評量方法

評量項目 (%)	細項 (%)			
學習單 (10)	答案正確性 (8)		個人見解與心得 (2)	
表演 (40)	學習單 (10)	演出 (20)	服裝道具 (7)	配樂 (3)
作品 (50)	概念表現力 (20)	媒材選用 (15)	完成度 (10)	發表 (5)

針對以上教學活動進行方式，有幾點補充說明：

1. 「揮灑烈愛」為限制級電影，教師應利用錄影帶節錄教學所需之片段。
2. 教師可準備以下幾位男性藝術家之作品圖檔：波提且利、安格爾、馬內，與女性藝術家作品進行比照（如卡莎特、潘玉良、陳進），以說明性別與藝術創作之關係。
3. 教師可準備以下幾位女性藝術家之作品圖檔：潘玉良、陳進、卡莎特、歐姬芙、茱蒂·芝加哥、米莉安·夏皮洛、游擊女孩…等。
4. 教師利用數位相機與DV紀錄教學活動過程，課後將學生短劇表演照片與作品上傳至美術科網站，讓各班可相互觀摩學習。

肆、教學評鑑

1. 學生學習過程與結果分析

在為期四週的教學過程當中，學生對於「性別與藝術」單元內容大多表現出高度的學習興趣，學習成果十分良好，無論是表演活動、分組報告或是作品創作，皆有十分優秀的表現。但亦發生一些有趣的現象，由於授課班級為男女分班，男生班與女生班對於教學內容與活動有些許相異的反應，茲分述如下：

授課對象 學習活動	男生班	女生班
分組表演活動 ---『再現 Frida』	大多數以喜鬧劇方式進行，對於作品的了解較不深入，活動幾乎以遊戲方式進行，但仍偶有佳作。	對於畫作內涵表現高度的敏銳性，以多元的思考方式來理解作品，具體化的以表演形式呈現，並從中得到自我成就感。
欣賞男性與女性 藝術家作品	對於藝術品中關於人體生理構造部分，多數男生以嘻笑調侃作為反應，教師需針對裸體的欣賞態度多做引導與說明。	能客觀欣賞藝術品中的裸體，表現高度興趣、高度的同情心與同理心，並能自行蒐集相關資料，做更深入的了解。
學生作品創作 ---『男人與女 人』	大多數採取較消極的方式進行，較不願嘗試不同的創作媒材，而侷限於平面繪畫的表現。對於被展示出來的女生班作品，卻展現高度的讚賞與興趣。	能發展出個人的想法，積極嘗試各種不同媒材、不同的表現形式，除平面繪畫、複合媒材作品外，少數作品以行動藝術方式進行。呈現多元化的表現能力與理解能力。

<p>「兩性教育」方面之學習成效</p>	<p>男生們開始留意平日對於女生的一些言語是否並不恰當，以及深刻了解到傳統女性角色是非常辛苦的，紛紛表示會更體諒母親的辛勞，將來也會以平等的態度對待女性朋友。</p> <p>對於現今社會上性別角色發展的多元化與差異性有更多的理解，學習以尊重取代嘲諷。</p>	<p>多數的女學生對於女權運動、女性主義，有高度的興趣，在課後能自行上網蒐集資料，並閱讀相關書籍。</p> <p>對於現今社會上性別角色發展的多元化與差異性，持客觀、樂觀、尊重之態度。對於自我的人生規劃，亦更有自信突破傳統性別角色的刻板印象與規範。</p>
-----------------------------	---	--

整體而言，學生對於「性別與藝術」單元有很好的反應，並表示非常喜歡如此多樣化的教學媒體與教學活動，除了提供對於女性藝術家的認識，以及兩性關係省思的機會外，部分向來不擅於美術作業的學生，在各種不同的學習活動中，有充分的參與感與成就感，而拋開了美術課就是要畫畫的刻板觀念。

學生亦認同教師開放同學們使用各種媒材與形式進行創作，使他們能選擇有興趣的媒材來嘗試，並且能更貼切的呈現他們的創作理念。在最後上台發表作品時，同學間由一開始的羞怯，逐漸轉變為對彼此作品的好奇、讚賞與熱烈討論，完成了一次非常美好的美感經驗交流。

2. 教學心得與檢討

在這一次的教學活動中，師生間的互動十分良好，學生的表現超乎預期，表現出來的早熟、敏銳的心智，以及創作上高度的表現力令人驚歎。

教學評量方面則以多元的、分成細目的方式進行，雖然非常費時費力，但這種評量方式給學生一個明確的表現目標，知道自己該注意哪些容易被忽略的部分，而進一步改善，也有助於教師給予學生更客觀、更全面性的評量。

在教學內容方面，開始思索如何調整此次男生班與女生班之間的學習落差，希望能有機會在男女合班的狀況下，嘗試相同的教學內容，看看是否會在男女生共同合作下，產生不同的火花。此外，亦將與心理輔導專業人員合作，強化美術課程教學活動中「兩性教育」方面的輔導功能。此次嘗試著將「兩性教育」融入美術課程單元的教學計畫，也可算是階段性的圓滿達成任務，讓師生雙方都有很大的收穫！期望學生們能從本教學活動中，消除性別歧視與偏見，突破兩性的社會期待與限制，進一步瞭解自己的成長與生涯規劃，建立兩性平權之社會。

3. 學生學習成果

茲將部分學生學習成果整理於下，以供參考：

『再現 Frida』表演活動

表演作品：「我的祖父母、雙親與我」，1936

對白設計：

Frida（一邊畫著畫，一邊說著）：「我的外公外婆生長在墨西哥這片待開墾的土地上，我的祖父母遠渡重洋而來，他們的兒女，也就是我的父母，相遇在這塊土地上，生下了我」（各角色根據描述依序入場定位。）

Frida：「長大後的我卻遭遇到許多的磨難與挫折…現在的我…已不是當初的我…」

表演作品：「站在墨西哥與美國邊界」，1932

對白設計：

旁白：「右方是美國，一個美國人正在繁華熱鬧的街道上慢跑，一邊聽著隨身聽；左方是墨西哥，一個農夫在烈日下荒蕪的土地上辛勤的耕種著。」

Frida：（抽著煙，吐出一口煙後憂愁的說）「美國是我親愛丈夫的所在，墨西哥是我思念的故鄉，我該如何抉擇呢！」

表演作品：「芙麗達與迪亞哥」，1931

對白設計：

旁白：「Diego 及 Frida 即將要結婚了，雖有 Diego 手上調色盤的證明，白鴿的祝福，但兩人心中卻各自想著心中的事…」

Diego：「留連在花叢中這麼多年，也該要有個棲所了，我在精神上是愛著 Frida 的，但是在生理上，卻無法忠於她一人…」

Frida：「喔～我將要嫁給 Diego 了，拖著殘缺的身軀撐到現在，也終於有了歸宿，這是值得欣慰的。但，除了幸福的感覺，為何我的心卻夾雜著些許的惶恐與不安呢？Diego 過去是如此的花心，而我的身體早已殘破不堪，他真的會永遠愛我嗎？」

表演作品：「削短頭髮的自畫像」，1940

對白設計：

Frida：「打開窗簾，外面的景色不變，但你已不在；接過衣服，上面還殘留著你的味道；這對杯子是一塊兒買的，但現在已失去了意義。」(穿上西裝，坐至椅上，狂亂的剪去頭髮)

Frida：「穿上他的西裝，剪掉我的長髮，我要變成他；我不再是我，Frida 已死...我是他。」

表演作品：「兩個芙麗達」，1939

對白設計：

過去的 Frida：「現在的 Frida，妳這件白色洋裝襯托出妳的高貴氣質！」

現在的 Frida：「過去的 Frida，妳的墨西哥裝也很有 feeling！」

現在的 Frida：「妳手上的止血鉗很可愛！」

過去的 Frida：「妳手中的墜子也很閃亮！」

過去的 Frida：「現在的 Frida，妳的心怎麼破了一個洞？」

現在的 Frida：「還不都是那男人害的！搞上了我親愛的妹妹！我已經離開他了！」

過去的 Frida：「恭喜妳！我還脫離不了那男人的魔掌。」

現在的 Frida：「那真是辛苦妳了！再過些日子，妳也可以和我一樣！雖然心已破碎，但一個人的日子很棒！」

過去的 Frida：「是嗎？這種感覺我可能要到妳那個時候才能瞭解吧！」

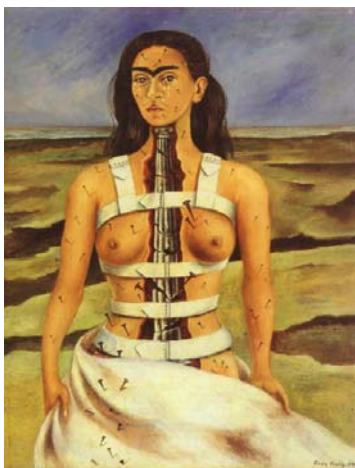
現在的 Frida：「也許吧！讓我們手牽著手，一起撫慰我們正在淌血的心！」

表演作品：「毀壞的圓柱」，1940

對白設計：

Frida：「現在的我，也不過就剩下破碎的軀殼…，殘缺的肉體早為白色的死亡所佔據，荒漠的禿鷹攫掠了我那破碎的心…。」

『男人與女人』作品創作

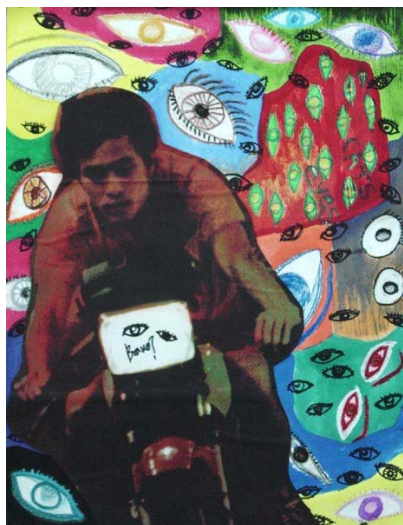
作品說明：

有著很多張嘴的女人代表多話，腦袋裡伸出一隻緊抓著鈔票的手，另一隻巨大的手呵護著嬰兒。右下角的男人慵懶的躺臥著，抽著煙。

作品說明：

帥氣的年輕男人騎著機車飛馳著，少女們癡迷的目光齊聚在他的身上，追逐著他，也窺視著他！

作品說明：

變形的人體長出二顆頭顱，猙獰的男性頭顱巨大的逼退小小的女性頭顱；永遠不平衡的兩性天平高高的傾斜著。

作品說明：

這件作品以「愛」為主題，有母親對孩子的愛，丈夫對家庭的愛，對植物的愛，宗教的愛...等。圖中的英文「eye」是取「愛」的諧音。整張作品強調世人應拋棄性別、宗教、物種的歧見，以愛來和平共處。

作品說明：

作品置於一紙盒中，掀開潘朵拉的盒子，被豐滿乳房壓扁的豬頭，控訴著許多好色的男性對於女性胸部變態般的沉迷；鮮紅的唇印與華麗的蝶翼，優雅的馬諦斯裸女，象徵著女性的青春與姣好。

作品說明：

象徵神秘力量的權杖上，套入了裝著愛情信物的玻璃瓶，紅與黑、男人與女人的京劇臉譜兩不相對，表現兩性自古不變的僵持，與對彼此的不了解。

作品說明：

這張貼著反戰標語「NO WAR! PEACE!」的海報，創作動機乃基於美伊戰爭與其他眾多類人的浩劫，皆起始於男性的決策。因此，反戰的女人們牽引著好戰的男人走向和平。

作品說明：

在愛情的城堡裡，生活並不單純是永遠的幸福快樂，兩性之間的認知差異，往往會造成不斷的爭吵與摩擦，而產生越來越大的鴻溝，需要更多的溝通與互動來化解兩性間的衝突。

作品說明：

這件作品改編自「小王子」一書，畫中有戴著 B612 星球皇冠的小王子，他最好的朋友——生長在玻璃瓶中的玫瑰化身為一名美麗的女性，他們兩人以手指圍繞出愛心的形狀，與其他書中的角色與場景，構成了整個有趣生動的畫面。

作品說明：

本作品利用舊的牛仔褲，彩繪出刺青圖騰般正反兩面不同的風情：正面利用粗曠的綠色圖騰描繪出男性的腿部線條，背面則利用鮮紅的玫瑰圖案描繪出女性的腿部曲線，巧妙的呈現兩性之間一體兩面、相依相存的關係。

作品說明：

作品靈感來自聖經中亞當、夏娃偷吃禁果的故事，以刀叉呈現正在進食的畫面，底盤上的彩色星條是同性戀的象徵圖樣，表示這世上一同偷吃禁果的並不一定是一對男女，而有著其他的可能性。

作品說明：

由第四台鎖碼頻道得來的靈感，利用二塊繪滿馬賽克色塊、可以左右開闔活動的凹凸拼板，幽默的表達出這些被加上馬賽克特殊處理的節目內容。

作品說明：

在女人的王國中，穿著華麗的女性過著奢華與自主的生活，男性皆為女性的奴僕，有的成為吊燈，有的則懸掛著鳥籠。摧毀數千年來多數社會男尊女卑的傳統，意圖為所有的女性一吐胸中的怨氣。

伍、參考資料

1. 參考書目

- 女性笑聲的革命性力量，Jo Anna Isaak 著；陳淑珍譯，臺北市：遠流，2000[民 89]
- 不再有好女孩了：美國女性藝術家訪談錄 / 廖雯著，臺北市：藝術家出版，2001[民 90]
- 游擊女孩床頭版西洋藝術史 / The Guerrilla Girls 著；謝鴻均譯，臺北市：遠流，2000[民 89]
- 穿越花朵 / Judy Chicago 著；陳宓娟譯，台北市：遠流，1997[民 86]
- 歐姬芙：沙漠中的花朵 / 何政廣主編，臺北市：藝術家出版，1999[民 88]
- 美國女畫家歐姬芙 / Jeffrey Hogrefe 著；毛羽譯，台北市：方智，1997[民 86]
- 女畫家卡蘿傳奇 / Malka Drugker 著；黃秀慧譯，台北市：方智，1998[民 87]
- 卡蘿 / Andrea Kettenmann 著，德國科隆：塔森出版，1998[民 87]
- 女性主義與藝術歷史：擴充論述 / Norma Broude, Mary D. Garrard 著；謝鴻均等譯，台北市：遠流，1998[民 87]
- 陳進畫譜 / [陳進畫]；國立歷史博物館展覽組編輯，台北市：史博館，1996[民 85]
- 潘玉良畫集 / [潘玉良繪]；高玉珍總編輯，台北市：歷史博物館，1995[民 84]
- 第二性 / 西蒙·波娃著；陶鐵柱譯，臺北市：貓頭鷹出版，2000[民 89]
- 謳馨版高中美術課本 2 / 郭禎祥總指導；朱忠勇、陳育淳主編，臺北市：謳馨

2. 參考網站

- 美國女性美術館網站 / <http://www.nmwa.org/search/>
- The World of Frida Kahlo / <http://members.aol.com/fridanet/kahlo.htm>
- 電影 Frida 的網站 / <http://www.miramax.com/frida/>
- Frida Kahlo Online / http://www.artcyclopedia.com/artists/kahlo_frida.html
- Judy Chicago Online / http://www.artcyclopedia.com/artists/chicago_judy.html
- Welcome to Judy Chicago and Through the Flower / <http://www.judychicago.com/>
- Georgia O'Keeffe Museum / <http://www.okeeffemuseum.org/indexflash.php>

3. 參考影片

- 揮灑烈愛『FRIDA』 / 莎瑪海耶克主演
- 畫魂 / 鞏俐、爾冬陞主演

陸、附錄

1. 性別與藝術單元 PowerPoint 投影片
2. 性別與藝術學習單
3. 「再現 Frida」表演學習單
4. 性別與藝術單元評量表