

2006 [全國藝術教育展]

創意·文化·關懷

欣賞『女·生』· 創作『女·生』

蔡佩桂

設計理念

性別議題是 1960 年後期的重要藝術思潮，其中關於女性的思考尤其發展出豐碩的成果，其最大的意義在於提出另一種觀點，讓人們去反省習以為常的生活態度中，是否不自覺地存在著偏見。高中生正處於對性別感興趣的年齡，其心智適足以對性別進行嚴肅的思考。本課程不從女性主義或女性藝術的歷史介紹切入，而是藉由依四個子題分類的、關注女性的作品賞析開始，引導學生深入審視社會對女性的預設與侷限，思索性別特質的先天差異，進而重新建立自己的性別觀點，發展成創作理念，提出一套創作計畫，終至實際創作的完成。本課程的特色在於，所例示的教材除了少數的藝術家作品外，其他皆為高雄市立高雄女子高級中學（以下簡稱雄女）一年級學生在 92 學年度下學期的創作。以精采的同學作品做為教學內容，不但因為年齡、思想與環境相近，容易獲得理解、認同，也可證明藝術創作絕非只有藝術家可為，此外，更可激發同儕間見賢思齊之效。

課程目標

1. 本課程為一個「思想導向」的美術課程，將性別思考融合入作品賞析、創作構思與實際創作中，期望引導學生在過程中自然地培養出健康積極的性別理念，不再認為談論女性議題等同於激進的爭權或偏執的思想，而將女性主義窄化。
2. 雕塑創作在普通高中的教學環境中，礙於技術設備與空間，並不容易落實。本課程以「主體 + 空間」與「表面 + 支架」的立體創作觀點，讓高中生亦能從事技術性高的雕塑，達成一件高完成度的創作。

教學對象 高中生

教學時數 6 節課

單元內容

單元 1 欣賞『女·生』（第 1 ~ 2 節）

子題 1 解構「女生」

將「女生」字義或字音拆解、重組、延伸，可得到「女生」新意，豐富「女生」：

▲<女生·生女>
雄女一年 11 組 薛珮妤

▲<小女人>
雄女一年 21 組 黃悅慈

▲<花樣年華> 雄女一年 13 組 柯沛萱

子題 2 再造「名女人」

重新思考歷史上的「名女人」：女媧、花木蘭、夏娃、維納斯、瑪麗蓮夢露、芭比娃娃…等，轉換情境、錯置脈絡或賦予她們新的性格，藉此揭露隱藏在表象之下的性別問題。

▲<偽裝>
雄女一年 15 組 陳麗心

▲<掙> 雄女一年 8 組 陳雨瑄

▲<牡丹花下死做鬼也風流>
雄女一年 3 組 鄭峙雲

主辦單位：國立臺灣藝術教育館

承辦單位：國立花蓮教育大學視覺藝術教育研究所

2006 【全國藝術教育展】

創意·文化·關懷

子題3 面對「女」性

客觀地對所謂的女性或陰性特質進行歸納、思考與判斷，去分辨這些特質是與生俱來的，抑或文化造就而成，以決定面對這些特質的態度：

▲ <馴服> 雄女一年8組 蔡宛玲

▲ <美麗與哀愁>
雄女一年9組 張筱佩

▲ <女人的面具>
雄女一年7組 黃冠臻

子題4 發現「身體」

重新面對、體驗女人的身體或女性用品，不論是五官、乳房、子宮、卵巢、身體曲線、生理用品…，都會生發出新的意義。

▲ <哺乳> 雄女一年21組 姚安砜

▲ <成熟> 雄女一年1組 馬君瑤

單元2 計畫『女·生』(第3節)

創作計畫書引導與繪製

1. 分成「主體 + 空間」二部分去闡述理念，或說明主體與空間如何融合為一整體表現。
例如<套>的主體是一個小孕婦，保險套形的籠牢為其空間，「套在套中」這樣的意念將主體與空間結合，表達出女性生孕的決定權不掌握手中的禁錮感受。
2. 結構上須分成「支架 + 表面」去思考，如<套>以繃帶與披土為表面肌理表現，以鐵絲為支架。

▲ <套> 雄女一年21組 許閔鈞

單元3 創作『女·生』(第4~6節)

二個簡易立體造型

1. 紙塑法

在臨時支架（此處為手）的表面上層層黏貼小紙片後，待乾燥再取出支架的塑形法。

▲ <覺> 雄女一年10組 陳子琄

2. 鐵絲支架法

經緯線的觀念，以鐵絲折彎固定出支架，再用紗布等纏繞在鐵絲表面，然後塗上披土，乾後再修磨的塑形法。如前面例示的<套>即以此法完成。

