

國立臺灣師範大學美術系碩士班美術教育與美術行政組

碩士論文

「藝術與性別」課程發展與評鑑之研究：
從創作意識、理念到實踐之歷程建構

The Study of “Arts & Gender” Curriculum Development and
Evaluation: Process Construction from the Initiate of Creating
Conscious, Ideas, into Practice

指導教授：陳瓊花教授

研究生：鍾綺文撰

中華民國 101 年 6 月

國立臺灣師範大學碩士論文通過簽名表

系所別：美術學系 碩士班 美術教育與美術行政組

姓名：鍾綺文

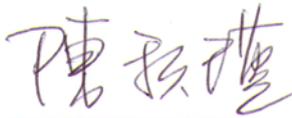
學號：697600104

論文題目：(中文) 「藝術與性別」課程發展與評鑑之研究—從創作意識、理念到實踐之歷程建構

(英文) The Study of “Arts & Gender” Curriculum Development and Evaluation: Process Construction from the Initiate of Creating Conscious, Ideas, into Practice

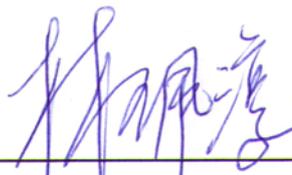
經審查合格，特予證明

論文口試委員

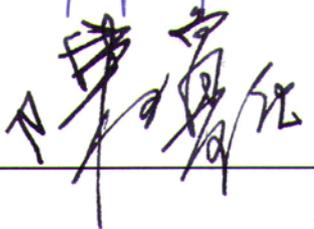
陳秋瑾

臺北市立教育大學視覺藝術學系系主任

林珮淳

國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教授

陳瓊花

國立臺灣師範大學美術學系教授

論文指導教授

系主任(所長)簽章：

中 華 民 國 1 0 1 年 6 月 2 8 日

國立臺灣師範大學學位論文授權書

本授權書所授權之論文為授權人在國立臺灣師範大學

藝術學院美術學系100學年度第二學期取得碩士(Master)學位之論文。

論文題目：「藝術與性別」課程發展與評鑑之研究:從創作意識、理念到實踐之歷程建構

指導教授：陳瓊花

授權事項：

- 一、授權人同意非專屬無償授權本校將上列論文全文資料以微縮、光碟、數位化或其他方式進行重製作為典藏之用。本校在上述範圍內得再授權第三人進行重製。
- 二、授權人同意非專屬無償授權本校及國家圖書館將前條典藏之資料收錄於資料庫，並以電子形式透過單機、網際網路、無線網路或其他傳輸方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印等利用。本校得將上述權利再授權于第三者。
- 三、論文全文電子檔上載網路公開時間：

即時公開。

授權人姓名：鍾綺文 (請親筆正楷簽名)

學號：697600104

註：1. 本授權書須列印並簽署兩份，一份裝訂於紙本論文書名頁，一份繳至圖書館辦理離校手續。

2. 授權事項未勾選者，分別視同「同意」與「即時公開」。

3. 請留意所載日期是否與建檔系統一致，不符者本館將以繳交至圖書館的紙本授權書為準。

中 華 民 國 101 年 8 月 6 日

謝誌

我終於完成這份「不可能的任務」了！

首先我要將最大的感謝，獻給親愛的指導教授--陳瓊花教授，自從踏入師大這學術殿堂，引導我朝藝術教育專業領域發展的，就是時時都帶著陽光微笑，擁有高度學術典範的陳瓊花教授，感謝教授給予我無限的啟發、指導與解惑。猶記得碩一下，那段老師帶領我們一起探究「性別與藝術」課程的美好時光，也促成我撰寫與完成這份論文的機緣與動力，希望未來若有機會，能夠再次感受老師的溫暖與指導，謝謝老師！

非常感謝陳秋瑾教授與林珮淳教授，給予我研究論文上的指導與建議，教授們所營造的氛圍是一種對學術研究的熱忱以及支持，令我更有動力完成研究的使命！

感謝可愛的 OO 國中學生們，如果沒有你們，將沒有這份論文的完成。

感謝在我研究所修習三年期間，教導過我的所有教授、老師們，碩士這段日子雖然辛苦，卻是我人生中感到最充實、圓滿的時光，如今這份論文的小小個人成就，都歸功於師大教授們對我的指導、幫助與關懷，謝謝您們！

最後，要感謝陪伴在我身邊最重要的人，首先是父母，謝謝您們對我的愛與支持，也謝謝妹妹與弟弟的加油打氣，再多的話語都無法表達我的感謝。

我最重要的老公—韜元，在我攻讀碩士這些日子裡，給予我滿滿的愛與包容，並將我照顧得無微不至，更體諒我因為課業的繁重所形塑的壓力，謝謝你！

最後以最大的真誠，謝謝所有伴隨我成長的人，並期許自己未來不論身在何處，都將這份喜悅及對藝術教育的原初熱忱，持續發光發熱！

鍾綺文 謹誌 2012 年 8 月

摘要

本研究旨在發展一個「藝術與性別」之課程，以藝術教育與性別教育的課程理論內涵為基礎，透過自我省思的創作歷程建構，結合課程理論內涵發展教學概念，並進行藝術與性別的課程設計與教學實踐。本研究採用行動研究法，研究對象為新北市某公立國中一年級共 29 名學生，在試探性教學及課程修正之後，以「藝術與性別的奧秘」單元課程，進行為期八週十六節課的正式教學。研究資料的蒐集為教室觀察紀錄、學生訪談、前後測問卷、學習單、心得回饋單、教學省思札記等，以質性研究的方式進行資料的整理、比對與分析，藉以了解學生的學習情況、教學的成效，並做藝術與性別課程的評估與修正。

根據本研究課程實施的結果，歸納如下的結論：

一、「藝術與性別」課程之理論、內涵

綜合後現代藝術教育的觀點，藝術與性別課程應檢視、批判、反思藝術與性別所交錯的各種現象，包括知識的建構、意義的產生、與權力的關係等。課程內涵應包括藝術的學科特質與知識內涵，融入相關性別議題及連結學生的生活經驗，教師扮演「自覺者」、「省察者」之角色，帶領學生從個人經驗、知識文化與社會脈絡的連結中，批判、解讀藝術與性別的建構真相與背後意涵，最終目的是透過藝術與性別議題的思考，建立學生的性別意識，並對其未來性別生涯發展有所幫助。

二、「藝術與性別」之創作歷程

以藝術與性別議題作為思考的創作，是結合自我經驗、理論知識及反省實踐之表現，在本研究的課程設計及教學概念發展中，研究者的創作除了能檢視自我的性別意識，其實踐歷程及作品成果，也可作為教材研究的材料及養分，經由 A/r/tography 理論中「藝術家/研究者/教師」三者身份的融合與轉換，將藝術與性別之經驗及意識，傳遞與學生，引導其進行藝術與性別議題的思考，除了使學生深刻感受藝術與性別的

內涵及重要性，更促進與學生之間的互動與情感經驗的交流。

三、「藝術與性別」之課程設計

以藝術教育知識內涵、性別議題、學生的生活經驗作課程內容的統整，教學概念配合學生能力指標進行發展，教學策略為「討論教學法」及「探究教學法」，能提升學生發現知識、自主學習的能力。評量方式採取多元化，以學生學習檔案來評量學生學習成效及檢視其性別意識。

四、「藝術與性別」課程之教學實施成效

根據課程實施結果及學生的回饋反應，經由藝術與性別課程的鑑賞及創作教學，提升了學生的藝術鑑賞及認知能力，並且透過創作省思自我的性別經驗及性別意識，課程啟發學生對自我、他人、周遭環境、社會文化進行觀察、檢視與批判，並將其思考運用至未來的生涯發展中。從研究結果可推估，藝術與性別課程實施的有效性及可行性。

關鍵詞：藝術教育、性別議題、藝術與性別課程

Abstract

This study aims to develop an “Arts & Gender” curriculum, which is based on the theory of art education and gender education to establish its teaching concepts. The researcher designs and practices the “Arts & Gender” curriculum, and makes students go through a self-reflective creation process. This study adopts the action research method. The study objects are 29 junior one students from a public junior high school in New Taipei City. After the pilot study and refinement, the researcher held a formal teaching of the curriculum named “The Secrets of Arts and Gender” in 8 weeks, 16 classes. The method of data collection includes recording of classroom observation, students’ interviews, pre-test and post-test, students’ feedback sheets, and teacher’s reflective journals. By applying qualitative research to compare and analysis these data, the author can get students’ learning situations and teaching effects to assess and refine the “Arts & Gender” curriculum.

From this study, the conclusions are drawn below:

a) The theory of “Arts & Gender” curriculum

According to the concepts of postmodern art education, the “Arts & Gender” curriculum should understand, analyze, and reflect the effects caused by art and gender, including the construction of knowledge, the formation of meaning, and the relationship with authority. The content should include the feature and the knowledge of art, combining with gender issues and students’ life experiences. The teacher should play the role of a self-conscious and reflective person, leading students to understand and criticize on the construction of arts and gender from their self-experience, culture, and social environment. The goal is to help students establish their gender consciousness and improve their future career development.

b) The creation process of “art & gender”

The creation of arts and gender combines self-experience, theoretical knowledge and self-reflection. By designing curriculum and developing teaching concept, the researcher can inspect his/her own gender consciousness by the creation; through the integration and switching of “artist/researcher/teacher” these three roles based on A/r/tography, the process and achievement of the creation can be used as teaching materials to impart arts and gender experience and consciousness to students, leading them to think about the arts and gender issue. The students can understand the importance of arts and gender, and exchange their affections and experiences with each other.

c) The curriculum design of “Arts & Gender”

The curriculum integrates the theory of art education, gender issue, and students’ life experiences. The teaching concept matches with students’ competence indicators. The teaching strategies, which are discussion method and inquiry teaching method, can help students be autonomous learners. The assessment is diversified. The students are assessed by their portfolios so that the teacher can know their learning condition and gender consciousness.

d) The effect of the teaching of “Arts & Gender”

According to the operation result and students’ feedback, the “Arts & Gender” curriculum helps develop students’ art appreciation and cognitive competence. Students reflect their own gender experiences and consciousness through creation. The curriculum inspires students to inspect and criticize themselves, others, environment, and even the social culture. The reflection can be useful in their future career development. The result of this study shows the validity and feasibility of practicing the “Arts & Gender” curriculum.

Key words: art education, gender issue, arts & gender curriculum

目次

第一章 緒論	1
第一節 研究背景與動機.....	1
第二節 研究目的與問題.....	5
第三節 名詞釋義.....	6
第四節 研究範圍與限制.....	10
第二章 文獻探討	13
第一節 藝術教育與性別研究.....	13
第二節 藝術與性別課程發展之理論.....	24
第三節 國內藝術與性別課程設計之相關研究.....	53
第三章 研究設計	75
第一節 研究架構.....	75
第二節 研究方法.....	77
第三節 研究場域及對象.....	79
第四節 研究工具.....	81
第五節 資料處理與分析.....	83
第六節 研究流程與步驟.....	86
第四章 創作歷程建構	88
第一節 創作意識發展歷程.....	88
第二節 創作表現與實踐歷程.....	95
第三節 創作成果與教學發展.....	107
第五章 課程設計與實施	120
第一節 課程研發歷程.....	120
第二節 課程設計與初步修正.....	131
第三節 課程實施歷程.....	141
第六章 研究結果與討論	182
第一節 單元一「藝起來找碴」教學成果分析.....	182
第二節 單元二「藝想不到」教學成果分析.....	190
第三節 單元三「藝猶未盡」教學成果分析.....	201
第四節 單元綜合比較與分析.....	218
第五節 教學檢討與省思.....	233
第七章 研究結論與建議	239
第一節 結論.....	239

第二節 建議	245
參考文獻.....	247
一、中文部分	247
二、西文部分	257
附錄.....	262
附錄一 性別刻板印象系列作品 1--《二分法》	263
附錄二 性別刻板印象系列作品 2--《性別拼圖》之一	264
附錄三 性別刻板印象系列作品 2--《性別拼圖》之二	265
附錄四 性別職業分工作品--《Schedule》之一.....	266
附錄五 性別職業分工作品--《Schedule》之二.....	267
附錄六 性別權力階層系列作品 1--《Do you want to level up?》	268
附錄七 性別權力階層系列作品 2--《名人標準》之一	269
附錄八 性別權力階層系列作品 2--《名人標準》之二	270
附錄九 「藝起來找碴」—小組討論單	271
附錄十 「藝起來找碴」—女性藝術家報告小組合作發表單	272
附錄十一 「藝起來找碴」—各組心得單	273
附錄十二 「藝起來找碴」—個人學習單	274
附錄十三 「藝想不到」--小組討論單 1	275
附錄十四 「藝想不到」--小組討論單 2	276
附錄十五 「藝想不到」--小組討論單 3	277
附錄十六 「藝想不到」--個人學習單 1	278
附錄十七 「藝想不到」--個人學習單 2	279
附錄十八 「藝想不到」--個人學習單 3	280
附錄十九 「藝猶未盡」--個人學習單	281
附錄二十 「藝術與性別的奧秘」學生自主延伸學習資料	282
附錄二十一 「藝想不到」—文章《研究：媽媽比爸爸辛苦，社會壓力肇因》	284
附錄二十二 「藝猶未盡」—《Life's too short for the wrong job》系列廣告作品	285
附錄二十三 「藝猶未盡」--維也納性別平等海報	286
附錄二十四 「藝起來找碴」--學習心得回饋單	287
附錄二十五 「藝想不到」--學習心得回饋單	289
附錄二十六 「藝猶未盡」--學習心得回饋單	291
附錄二十七 「藝術與性別的奧秘」--單元學習心得回饋單	293
附錄二十八 性別認知問卷	294
附錄二十九 教室觀察記錄與教學省思札記.....	295

表目次

表 2-1 國民中小學性別平等教育課程綱要能力指標概念架構表	43
表 2-2 性別平等教育議題融入國小綜合活動學習領域教學示例	44
表 2-3 性別課程之發展模式比較整理	52
表 2-4 國內教師性別意識覺醒與實踐之相關研究	55
表 2-5 以量化研究爲主的性別平等教育課程設計相關研究	64
表 2-6 以質化研究爲主的性別平等教育課程設計相關研究	64
表 2-7 性別議題融入藝術課程之相關研究	65
表 3-1 藝術與性別課程實施進度表	80
表 3-2 資料編碼說明表	85
表 4-1 性別刻板印象系列 1--《二分法》之創作理念、形式、意涵	107
表 4-2 性別刻板印象系列 2--《性別拼圖》之創作理念、形式、意涵	109
表 4-3 性別職業分工--《Schedule》之創作理念、形式、意涵.....	110
表 4-4 性別權力階層系列 1--《Do you want to level up?》之創作理念、形式、意涵	111
表 4-5 性別權力階層系列 2--《名人標準》之創作理念、形式、意涵	112
表 5-1 教材內容與教學概念	125
表 5-2 教學進度表	128
表 5-3 本課程藝術與人文學習領域能力指標	132
表 5-4 本課程性別平等教育議題能力指標	132
表 5-5 本課程性別平等教育議題融入藝術與人文學習領域之對應表	133
表 5-6 三單元的能力指標融入	134
表 5-7 第一單元的能力指標融入與概念分析	135
表 5-8 第二單元的能力指標融入與概念分析	136
表 5-9 第三單元的能力指標融入與概念分析	137
表 5-10 「藝術與性別的奧秘」課程修正表	145
表 5-11 「藝」起來找碴：各組藝術家名字統計表	149

表 5-12 「藝」起來找碴：全班藝術家名字統計表	150
表 5-13 「藝」想不到：藝術作品男女形象統計表	158
表 5-14 「藝」想不到：藝術作品男女角色統計表	158
表 5-15 「藝」想不到：《阿諾菲尼的婚禮》討論表	160
表 5-16 「藝」想不到：《奧林匹亞》討論表	161
表 5-17 「藝」想不到：「聲寶洗衣機夜歸篇」廣告影片討論	166
表 5-18 「藝」想不到：「頂好超市媳婦篇」廣告影片討論	166
表 5-19 「藝」想不到：「男女開車大不同」廣告影片討論	167
表 5-20 「藝」想不到：「三菱汽車--信任的幸福」廣告影片討論.....	167
表 5-21 「藝」猶未盡：學生作品及理念	174
表 6-1 第一單元「課程內容」之學習心得回饋	183
表 6-2 第一單元「教學活動」之學習心得回饋	185
表 6-3 第一單元「學習成效及心得」之學習心得回饋	187
表 6-4 第二單元「課程內容」之學習心得回饋	190
表 6-5 第二單元「教學活動」之學習心得回饋	193
表 6-6 第二單元「學習成效及心得」之學習心得回饋	196
表 6-7 第三單元「課程內容」之學習心得回饋	201
表 6-8 第三單元「教學活動」之學習心得回饋	204
表 6-9 第三單元「學習成效及心得」之學習心得回饋	206
表 6-10 「性別刻板印象」學生作品	208
表 6-11 「性別職業分工」學生作品	211
表 6-12 「性別權力階層」學生作品	213
表 6-13 「其他性別主題」學生作品	215
表 6-14 「性別認知問卷」前測	219
表 6-15 「性別認知問卷」後測	221
表 6-16 「性別認知問卷」前後測比較	222
表 6-17 第一單元「藝起來找碴」之學習心得回饋	224
表 6-18 第二單元「藝想不到」之學習心得回饋	225
表 6-19 第三單元「藝猶未盡」之學習心得回饋	227

表 6-20 「藝術與性別的奧秘」各單元學生喜歡程度	229
表 6-21 「藝術與性別的奧秘」教學意見回饋	229
表 6-22 「藝術與性別的奧秘」整體學習心得回饋	231

圖目次

圖 2-1 陳瓊花的單科課程統整	31
圖 2-2 陳瓊花的跨科或複科課程統整	32
圖 2-3 陳瓊花的科際或多科課程統整	32
圖 2-4 轉化式課程設計流程圖	44
圖 2-5 性別平等教育議題融入國小綜合活動學習領域教學示例：	45
圖 2-6 陳瓊花的性別與藝術課程「策略—能力—內涵」設計模式	48
圖 3-1 研究架構圖	76
圖 3-2 藝術與性別課程之研究方法--「藝術家/研究者/教師」三位一體之概念	78
圖 3-3 研究流程圖	87
圖 4-1 創作歷程建構架構圖	98
圖 4-2 《二分法》	101
圖 4-3 《性別拼圖》	102
圖 4-4 《Schedule》	103
圖 4-5 《Do you want to level up?》,	105
圖 4-6 《名人標準》	106
圖 4-7 教學概念結構圖	117
圖 4-8 教學概念發展與歷程圖	119
圖 5-1 第一單元教學概念分析	135
圖 5-2 第二單元教學概念分析	136
圖 5-3 第三單元教學概念分析	137
圖 5-4 課程架構圖	139

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

作為人類精神文明象徵的「藝術」，一直以來扮演著連繫人類生活、反映社會文化及引導人類朝向美感經驗及價值提升之角色，「藝術學」與「藝術教育」自發展以來逐漸包涵所有藝術類別之範疇，以宏觀的角度探求藝術教育本質與藝術教育的目標。而當作為與人類生活密切相關之藝術觸及了社會發展脈絡中的各種現象，當時代的教育思潮與時代所關切之議題不免與藝術一同激盪出引發人類思考與尋求解惑之浪潮，於是乎「性別議題」之探究就在這樣的時代氛圍中展開了，開啓一條與藝術生命邂逅、與藝術教育一同思辨之路。

性別 (gender) 長期以來由社會文化所建構 (蘇芊玲, 2002; 莊明貞, 2003), 以根深柢固的機制將人類的性別思維與價值觀形塑成一種隱匿在人類生活中看不見的意識型態, 這種看似經合理過程「繁衍」的性別意識型態往往左右人類的價值觀與思想, 以隱而不見的性別偏見與刻板印象大刺刺地刻畫出人類「該有的」性別氛圍。而在人類本性的弱肉強食下, 性別偏見與霸權往往促使處於性別弱勢一端之族群, 以沈默之姿臣服於性別強權之下, 性別不平等的現象於是就在人類歷史進程上畫下不可抹滅的長頁。

法國存在主義哲學家 Simone de Beauvoir (1949) 早在其著作《第二性》(Le Deuxieme Sexe; The Second Sex) 中提到:「女人並不是生成的, 而是逐漸形成的。(One is not born, but rather becomes, a woman.)」, 她認為除了天生的生理性別, 女人的所有女性特徵都是社會所造成的, 正印證了性別是由社會文化所建構之事實; 而美國藝術史學者 Linda Nochlin 也於 1971 年提出「為什麼沒有偉大的女性藝術家? (Why have there been no great women artists?)」, 就此打開了藝術界中對於性別、藝術及權力的反

思。性別不平等的現象長久以來存在於社會各界之中，直到 1960、70 年代，沈溺已久的聲音才在西方女性主義之萌芽、婦女運動的革命下開啓爭取性別平權之路，各界女性紛紛踏出過去被禁錮的封鎖線，以嶄新與突破之姿試圖顛覆過去掌握世界的男性思維，包括藝術界中一直以來被忽略的「女性聲音」。因此各界對「性別議題」的重視，就在一連串對傳統價值觀及性別思維的批判質疑下，開啓了「性別研究」之路，這是人類發展史上新的扉頁，也是學術上、藝術上該參與的時代研究。而在藝術教育方面，隨著國內女性藝術教育工作者的自我覺醒，性別議題也於近年成爲藝術教育界被探討的重要課題之一，部分女性藝術教育工作者紛紛著手進行相關之研究（李美蓉，1999；謝鴻均，1999；趙惠玲，2000，2001，2003；陳瓊花、蘇郁惠、葉茉莉，2001，2002 等）。

然而儘管各界對性別議題逐漸重視，教育部也將性別平等列爲教育議題之一，但在實際的教育現場與作爲教育內容之課程，是否也真正涵蓋與融入了性別平等之意識與觀念？作爲傳遞人類知識文化的教科書文本是否可能潛藏著性別不平等的意識型態？處於教育環境裡的第一線教師是否可能存有不自覺的性別偏見？甚至透過課程的內容與教育的實踐傳遞給學生，上述之現象皆有可能在隱而不顯、習焉不察的情況下產生，如同性別是社會建構之產物，人類的性別觀念也是在習以爲常的環境下被「再製」與「傳遞」。

歸結近三十年來女性主義對主流藝術的反制有兩大方向，一爲探討女性軀體於藝術作品及視覺影像中被物化的現象；二爲剖析女性藝術家於主流藝術中被邊緣化的情況（趙惠玲，2003）。前述說明了女性藝術家於藝術歷史中的缺席，也顯示了藝術界中存在著被「男性典範」所箝制的性別不平等現象。雖然性別研究的主要目的之一是質疑、批判與挑戰過去由男性權力及價值觀所支配的各種現象，但站在教育的立場，除了力求破除與改進，當代的教育思潮與作爲應是以更積極的方式，使學習者也能自我察覺存在於歷史、教科書、學校環境、社會生活中的性別偏見與性別意識型態，而要達成此目標必須仰賴教師透過課程來實踐。

身為修習藝術教育的研究者，在經驗藝術的學習歷程上，實際感受到性別與藝術的重要性，人類既無法脫離性別加諸個人身份角色之烙印，處於各學門領域下的研究者更無法與性別處於隔絕的關係，性別研究已在開啓殿堂後引領各界走向批判傳統的道路，藝術教育領域也在如此聲浪中加入一同革命的行列，然而究竟藝術教育與性別研究的關係為何？過往那些「看不見」的偉大女性藝術家是否在女性主義者的爭討後浮出了臺面？藝術教育課程裡是否包含了所有女性藝術家的經驗？學習者是否又能透過藝術的學習歷程建立性別的思考與實踐性別平等的觀念？

上述是近年來許多藝術教育學者探求研究的方向，性別之於課程的探討起初多在檢視學校教科書中所隱含的性別意識型態，然而在研讀有關藝術教育與性別研究的文獻中，發現相較於其他領域，有關性別議題融入藝術學習領域之研究相當少，儘管許多大學陸續開設有關性別研究之課程，部分學者（陳瓊花，2001；蘇芊玲，2002；呂明秦，2009；游美惠，2009等）也針對通識教育進行有關性別課程的設計，但就性別平等的理念與議題探討之重要性來看，實則應該落實至全面的教育階段與所有的學習領域之中。藝術教育中的性別議題多環繞在探討諸如：藉由藝術作品中的女性圖像探討女性被物化之情形、女性藝術家或女性藝術作品於歷史上的缺席、或女性在藝術或其他領域被性別刻板化之現象；在與之對應的課程設計上多為以過去或當代的女性藝術家作品及其生平為例，以鑑賞課程設計之理念與方式使學生在思考、討論的過程中重新建立性別的自我認同，與破除過去在藝術認知中的性別刻板化印象。誠然，上述之課程設計與內涵已具備相當程度的性別議題之融入，但前提是教師於課程設計的過程中必須具有高度的性別意識，即教師必須要能「自我覺醒」，然而教師要如何「發現」自我的性別意識？如何將性別意識轉化至課程當中予以實踐？作為一位藝術教師如何結合藝術創作與教學將自我的性別意識傳遞出去？

許多藝術教師往往在投入教職後拋開了過去藝術創作所持有的感性與熱情，以教師的風範及教育理念背負教育之使命；或許藝術家長久以來被認為是對理論的探求甚為缺乏，只著眼於幻想力和創造力的投入，更有人認為藝術充其量只是除形式以外別

無其他的想法 (劉仲嚴, 2010)。然而 Sullivan (2006) 卻認為藝術家是具有深度的思想家, 藝術之特性是能夠在媒介裡思考、在語言裡思考、以及在情境裡思考, 三者同時具有創造性和批判性內涵, 這對研究精神而言相當重要。劉豐榮 (2004) 也指出, 即便「想像力、情緒、及非理性」之特質於藝術創作上具有某種程度之存在, 然而在許多情況中藝術創作過程的確也涉及各種思考方式, 也即視覺藝術創作不論其內涵來自理性或非理性層面, 其將可根據個人的感受, 透過「反省」與「思考」來實踐或增進藝術之表現, 而這也是研究取向之視覺藝術創作之特質。綜合上述即說明藝術家在創作實踐的過程中其實包含著研究的精神; 另外當前以藝術為基礎的教師專業發展 (arts-based teacher development), 歐用生 (2009) 提到, 課程或教學改革需教師完全地參與到實踐的過程內, 將教師發展和學校革新再概念化, 對個人或學校層次的教學實際重新敘說, 因此強調教師的美學素養, 與藝術的經驗是人類經驗的本質的一部份, 也是教師專業能力的一部份, 如何融合不同的觀點與藝術境遇是教師專業成長的主要內容。上述說明了教師將自我經驗與專業發展融合的重要性, 也與「教師即為行動研究者」之理念不相違背。

直到研究者於課堂中接觸了 A/r/tography 理論之後, 上述之概念將獲得更清楚的詮釋。A/r/tography 係 1994 年興起於加拿大的藝術本位教育研究理論, 由 Irwin (2004) 等人發起的一個融合認知、實踐與創作的研究方法論, 始於藝術家(A)、研究者(R)、教師(T)於實踐工作中持續探究與分享探究過程及結果, 研究者及參與者可以是跨領域的身份, 以合作互動的方式共結社群, 彼此體驗分享創作過程及心路歷程。

A/r/tography 強調, 藝術家(A)、研究者(R)、教師(T)三者的身份角色是遊移流動的, 而混雜性 (metissage) 可視為一種遊移於 A/r/t 的隱喻, 即代表個體於三者之間流動又試圖融合的概念。

A/r/tography 理論使研究者重新思索有關身為藝術家、研究者及教師三位一體之概念, 身為擁有藝術創作背景的藝術教育研究者, 如何在結合創作、理論及教學實務上進行融合; 在藝術教育與性別研究的理論探究過程中, 如何透過自我經驗的創作方

式，將創作意識轉化為課程內容分享傳遞給學生，上述是本研究欲探求的，而這其中必須包含著以研究者身份所進行的理論探究、以創作者角色進行的創作實踐，以及同時結合前兩者的藝術教師身份進行藝術與性別課程之發展。

藝術家一直以來以創作意識作為藝術創作之泉源與動力，希望透過本研究能將這股動力化為藝術與性別思考的力量，結合動機與目的開展一個經由探究、反思及創作實踐的藝術與性別之課程，也提供未來發展此一課程的參考方向。

第二節 研究目的與問題

基於上述研究背景與動機，本研究之目的與問題如下：

一、研究目的：

- (一) 探究「藝術與性別」課程之理論與內涵。
- (二) 建構「藝術與性別」之創作歷程。
- (三) 進行「藝術與性別」之課程設計。
- (四) 以行動研究的方式進行「藝術與性別」課程之教學實踐。

二、研究問題：

- (一)「藝術與性別」課程之理論、內涵為何？
- (二)「藝術與性別」之創作歷程如何形塑與進行？
- (三)如何進行「藝術與性別」之課程設計？
- (四)「藝術與性別」課程之教學實施成效如何？

第三節 名詞釋義

一、課程發展

課程 (curriculum) 一詞是由拉丁文「currere」一詞衍生出來的，意為「跑道」(race-course)，根據詞源最常見的課程定義為「學習的進程」(course of study) (黃天、歐陽謙，2007)。課程發展的意義可從兩方面來探討，一從它的定義來看，另一則從發展的層次來看 (歐用生，2001)。「課程發展」(curriculum development) 一詞常被認為與「課程設計」(curriculum design)、「課程計畫」(curriculum planning)、「課程建構」(curriculum construction) 等概念相同，然而依據各學者的說法，課程發展之概念係包含課程設計在內的一個動態歷程；Gay (1985) 認為課程發展之過程包含三個層面：一為課程發展具有何種特質，二是誰參與了課程發展的決定過程，三為影響課程發展之因素；Beane (1986) 主張，課程發展乃課程計畫之過程，過程中涉及了教導與學習情境的選擇與組織；黃光雄與蔡清田 (1999) 則認為課程發展是包括歷程與結果，除了課程設計所需具備的目標、內容、方法、人力、活動等因素之外，還需包括各種因素間的交互作用；歐用生 (2001) 指出課程發展是動態的，是不斷檢討、評鑑、修正的連續過程；方德隆 (2001) 認為課程發展強調演進、生長的課程觀念。

綜合上述學者的定義及說法，課程發展可視為除了課程設計之外，尚須考慮包括教學目標、內容、活動、評鑑、參與的教師、學校行政人員、學生、教學情境等各項因素，透過不斷反思、檢討、與修正的方式以達到精進的動態歷程。本研究將以課程發展之定義及概念，進行藝術與性別之課程發展，從研究者自我的創作意識出發，對藝術與性別之相關議題作思考與探究，並將其轉化為創作意識與創作實踐；透過前述的創作歷程之建構，可視為研究者挖掘、檢視自我的性別意識，並將其創作歷程轉化為教材的一部份，根據研究對象的條件、教學目標等進行藝術與性別的課程設計，過程中以行動研究的方式不斷反省、檢視與修正，是一個考量教學目標、教學對象、教學內容、教學策略、教學評量等的一個藝術與性別課程發展之動態歷程。

二、藝術與性別課程

藝術與性別的關係可溯源至 1970 年代左右由女性主義所引發的性別思考，所造成的衝擊除了促成各界女性的「意識覺醒」，也為各學門領域開啓「性別研究」的大門。在藝術界中，過去女性所扮演的角色多為被描繪之對象，儘管有許多的女性藝術家通常也被埋沒、排除在「典範」的藝術歷史之外，而「典範」所指的就是既存已久的「男性標準」。因此當 Nochlin (1971) 提出「為什麼沒有偉大的女性藝術家？(Why have there been no great women artists?)」這個問題時，為藝術界帶來性別思考之震撼；隨後 80 年代 Pollock 更對此提出另一種說法：「為什麼偉大的女性藝術家從來不會在『那兒』？(Why have great women artists never been there?)」，所謂「那兒」即是指過去西方男性藝術史家所寫的藝術史，Pollock 認為並非「沒有」偉大的女性藝術家，而是被藝術歷史所「排除」、「忽略」了 (Pollock,1999)。

至於在藝術教育界中，除了針對上述女性藝術家的缺席作檢視之外，有關性別議題之探討也在性別平等被列為教育的重大議題下漸受重視。陳瓊花 (2002) 依據學者 Alcoff 的說法，有關兩性平權研究的主題，依時間前後發展之重點可分為：解放的 (Liberal) 兩性平權、文化的 (Cultural) 兩性平權、及後結構主義的 (Post-structuralist) 兩性平權 (Alcoff,1988)；而相對於前兩項的政治性行動主義觀點而言，後結構之兩性平權的觀點是較具學術性，致力於理論的擴展與建構 (Collins, 1997)。因此有關本研究藝術與性別所探討的部分，是以學術研究之觀點，包含所有性別 (女性、男性、兩性、多性等) 所引發的課程思考及探究。

藝術與性別同等重要，兩者皆可視為社會文化之產物，不論是從藝術範疇探討其中的性別議題，或從性別研究之角度探究藝術文化之現象，皆有值得深入思考之處。本研究之藝術與性別課程係以藝術教育之觀點與內涵出發，關注藝術教育中的性別議題；然而由於性別議題所牽涉之層面廣泛，於整個社會文化層面中皆有它的足跡，對學習者而言，其性別概念之建構係來自長期的生活經驗與社會化之過程，因此在引導學生探究與思考的過程中，應先以學生於社會、文化、生活中所感受到的性別經驗，

進一步連結至藝術教育中性別議題之探究；課程之目的除了希望學生能瞭解藝術與性別的關係、思考藝術界中的性別議題，更希望能透過議題的思考，建立性別平等的觀念與提升其性別省察度，而這等意識並非僅只運用在藝術領域裡，而是將其擴展至整體的生活面當中。

因此本研究之藝術與性別課程之涵意係包括了研究者自身對藝術的思考、對性別的思考，兩者結合構成創作之意識，並將其創作歷程轉化為藝術與性別之課程，於教學實踐中引發學生對藝術與性別的思考，進一步建立在藝術領域、其他學習領域，與生活之中也能擁有高度的性別意識與性別思考。

三、創作意識

張春興 (1991) 指出，「意識」是一種覺醒的心理或精神狀態，在此狀態下個體不僅對自己身體所處環境中的一切刺激，經由感覺與知覺而有所覺知，並且對心理上所記憶及理解的行為活動有所瞭解。藝術創作需要憑靠相當的靈感，然而若人們的意識來不及將處於潛意識底層之靈感捕捉、繫牢，則成形的靈感將被潛意識的其他活動所淹沒；另外，藝術創作之過程可從「思維」及「創作」兩個層面來分解，「思維」所指的是，一位藝術家必須對外界事物有所觀察及體驗，並以想像的方式重組或聯結舊有的經驗，以達到觀念再生的目的 (謝東山，2004)。綜合上述，「創作意識」之產生可視為創作者有意識的感知及體驗，可能來自創作者的生活經驗、生命體驗、受外在事物的刺激、或對自我靈感的捕捉等，因此謝東山所指的「思維」或許亦可視為「創作意識」的一種。本研究所指的「創作意識」為，研究者將自我處於藝術教育環境中所經驗、覺知到的藝術與性別之經驗，包括性別意識的覺醒、對當代議題的瞭解等，一同形成創作意識之泉源，並將上述化為藝術創作之動力，以建構藝術與性別之課程。

四、性別意識

「性別意識」為存在於文化中有關性別的信念系統，係導源於女性主義之兩性平權的思考（陳瓊花，2003）。雖然起初有關「性別意識」的探討是為了抗爭性別不公而由女性主義者所發起的「女性意識」，然而由於性別所引發的問題係牽涉到男性及女性，因此若以目前的社會情況與時代氛圍應以「性別意識」代表包括各種性別之概念。游美惠（2001）指出，「性別意識」是論及性別教育時常提到的重要概念，教師的性別意識覺醒或啓迪也一直是相關的研究論述關心的重點之一；然而「性別意識」與「性別意識型態」之意涵大不相同，「意識型態」一詞指稱某種觀念類型，常被用來解釋並正當化社會結構和某種社會群體的文化，並且進而合理化了這種觀念之下的社會行動，因此「性別意識型態」通常指的是：男女之間的生理差異被合理化，成為有尊卑優劣之別層級結構的一套信仰系統與說辭（游美惠，2001）。謝攸青（2006）也指出，「意識型態」一詞自十八世紀末轉移為對社會之批判，有貶抑之意，因此「意識型態」從此出現兩種基本涵意不同之概念，一為表達一種理性澄徹的觀念，另一為脫離社會現實的錯誤意識。

綜合上述，不論「性別意識」或「性別意識型態」，皆為個體或群體經由對社會文化中的性別現象所產生的思考或想法，若依據游美惠（2001）的說法，「性別意識」相較於「性別意識型態」較具正面之意涵。本研究所指的「性別意識」係針對藝術教師或研究者個體，對於性別經驗或性別現象覺知後所產生的性別思考，透過個體「性別意識」的覺醒才能對社會文化中所存有的各種「性別偏見」或不當的「性別意識型態」作檢視與批判。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

(一) 文獻探討

由於性別研究所涉及與可探討的範圍相當廣泛，而本研究之目的是發展藝術與性別之課程，因此有關性別研究之文獻探討部分，以和藝術教育相關之學理為主，包括：性別研究與藝術教育的關係、國內性別平等教育之內涵、有關藝術與性別課程發展之理論與設計模式等。而由於藝術與性別課程之內涵與教育思潮相關，因此本研究以當代藝術教育思潮及目前國內藝術教育課程取向為主要探究方向；而性別課程部分則探討有關女性主義思潮於教育上的啟發及應用，如：女性主義教育學、多元文化女性主義觀等，以作為本研究發展藝術與性別課程之理論基礎。在國內相關研究的蒐集、比較、分析上，以和本研究相關的如：性別議題融入藝術課程之設計、教師性別意識覺醒與實踐之相關研究等，作為本研究發展藝術與性別課程之參考。

(二) 創作歷程之建構

本研究以藝術與性別課程之內涵及主題進行創作歷程之建構，著眼於研究者如何形成創作意識、如何透過創作意識進行創作，以及如何將創作過程之理念、作品之意涵等發展為藝術與性別課程之教材。有關作品之構成原理及表現形式並非本研究欲探討的重點與目的，本研究所著重的是研究者如何將自我的性別意識轉化為創作意識的一部份，並記錄從創作意識、理念至創作實踐之歷程。

(三) 課程發展

本研究之課程發展是以研究者的創作作品及表現內涵轉化並發展為藝術與性別課程之教學概念，依據國內教育部所公布的學生能力指標、藝術學習領域能力指標，

以及性別平等教育能力指標遂發展藝術與性別課程之主要概念及教學目標，並於建立教學主題或單元名稱之後發展藝術與性別課程之教學活動設計，整個從創作歷程建構、課程發展至課程實施之過程，研究者將結合藝術家/研究者/教師三位一體之角色與概念，以及行動研究之實踐、反省及修正的方式進行藝術與性別課程之設計與實施，並於實施過程中不斷蒐集研究資料以作為於課程實施後檢證教學及課程設計之依據。

（四）研究對象及場域

在課程實施上，本研究將針對新北市某公立國中班級之學生進行藝術與性別課程的行動研究，以國一某一班級之學生為課程實施對象，實施時間為一週兩節，共計為期八週共十六節之正式教學。而在課程正式實施前，研究者將先針對欲實施的藝術與性別課程作試探性教學，以發現問題與修正課程之內容。

二、研究限制

（一）課程發展與實施

本研究之藝術與性別課程係以研究者的創作歷程轉化為教材以進行課程的發展，在課程設計上將性別平等之教學目標、概念與藝術學習領域互相融合，並與學生生活經驗作連結，以達到三者之統整。在藝術與人文課程部分以視覺藝術為主，未能涵蓋表演藝術、音樂之連結；而限於人力、時間、經驗等因素，本研究僅進行一個主單元之設計，共分為三個子單元之教學活動，正式教學時間為八週十六節課。

（二）研究對象及場域

在研究樣本上，本研究僅針對任教之國中一年級學生進行課程的實驗，未能包含其他地區、年級之學生係為本研究無法延伸推論的限制之一。

（三）研究結果

由於本研究採質性研究之行動研究的方式，研究對象係針對某一特定國中班級之學生進行課程之實施，資料蒐集上也針對其進行如教室觀察、訪談及學生的學習單等作質性研究的資料處理與分析，因此在研究結果的解釋上無法推論至全國其他地區之學生，但本研究之課程發展及實施過程應可以提供未來其他教師進行藝術與性別課程之參考方向。

第二章 文獻探討

有關藝術與性別課程發展之理論及內涵必須溯源至有關藝術教育及性別研究的發展沿革，因此本研究之文獻將先從藝術教育思潮開始探討，接著探究有關性別研究的理論內涵，以及藝術教育與性別教育的關係。在藝術教育及性別研究的理論基礎上進一步針對藝術課程及性別課程作探析，包括藝術課程發展理論與設計模式、九年一貫性別平等之內涵、性別課程發展理論與設計模式、以及藝術與性別課程的發展模式等，最後將與本研究相關的性別議題融入藝術課程之設計、教師的性別意識覺醒與實踐之國內相關研究作分析、比較與整理，並以上述理論文獻作為本研究發展藝術與性別課程之基礎。

因此本研究的文獻探討部分包括：一、藝術教育與性別研究、二、藝術與性別課程發展之理論、三、國內藝術與性別課程設計之相關研究。

第一節 藝術教育與性別研究

一、藝術與藝術教育

隨著時代演進，藝術活動與藝術教育之發展皆與人類社會息息相關，從人類的需求、社會的變遷到思想的轉變，每個時期都發展出符合當時代的教育制度與思潮，並反映其社會文化及教育的精神，而不論如何演變，皆有其歷史發展的脈絡可尋。藝術無所不在的環繞人類周遭，McFee (1995) 視藝術為一種文化現象，並且是人類諸多與外界溝通的管道中相當重要的一個系統，並具有維持並改造文化的重要功能。而若論及藝術與學習與人類生活間的關係，McFee (1961) 認為藝術教育之一個主要目標是幫助學習者對其周遭環境作鑑賞與理智的、美感的判斷。因此當今的藝術發展與藝術教育思潮也是在與人類及時代背景的互動中交織而成，在教育是一種培養健全人

格、人文涵養、與開展學生潛能以適應生活的目標下，共譜藝術與藝術教育的未來與願景。

自十九世紀以來藝術教育於西方正式成爲普通學校教育中的一門學科，不論是學科中心、學生中心或社會中心之教育思潮發展與更迭，藝術教育始終在反映時代的道路上演進。王秀雄（1990）指出，欲探討藝術教育在學校教育中存在的功能與目的，應先探討藝術在人類文化活動中所扮演的角色；而談到藝術教育的功能時，Eisner（1989）將其在學校教育中存在之意義分爲兩大類，其一爲環境論（contextualist justification），強調藝術教育所具備的工具性效益，把藝術教育對學習者成長過程中發揮的助益，或對社會發展所具有的貢獻視爲首要目標。另一爲本質論（essentialist justification），強調藝術教育所具有的獨特價值，認爲藝術對人生具有其餘學門所無可替代的特殊經驗與理解。其中環境論由於著眼點在藝術教育的工具性效益，又被直接稱爲工具論（黃壬來，1996；趙惠玲，2004）。在上述兩大類不同之藝術教育功能與意義中，分別以美國著名藝術教育學者 Lowenfeld 所主導之「創造性取向課程」與由美國蓋堤藝術中心（Getty Center for Education in the Arts）結合藝術教育菁英所推動的大型藝術教育課程改革—學科本位的藝術教育（DBAE）爲工具論與本質論的代表。前者所引領之創造性取向思潮強調藝術教育的目的在提供學生自我表現的機會，以促進學生個別性及創造性的發展（Lowenfeld & Brittain, 1987）；而後者除了反對將藝術教育視爲人生或社會發展工具之主張，更將藝術教育之內涵分爲藝術史、藝術創作、藝術批評及美學四大範疇，視藝術教育爲一嚴謹獨立之學門，並進行一系列之統整式課程設計。另一藝術教育本質論之代表學者爲 Eisner，他認爲藝術教育是經後天適當學習而來，並且有賴於良好完善的課程設計，其中包括教學目標、教材內容、學習活動與評量方式等（Eisner, 1989）。雖然上述之不同主張爲藝術教育課程發展帶來不同的氛圍與影響，但彼此之間應有涵蓋部分相同的藝術教育之理念與特質，並非絕對的分歧。

近代台灣的藝術教育理論即以上述之國外研究與思潮爲主要發展模式，從

Lowenfeld 的兒童中心創造性取向思潮、Eisner 的藝術教育思想至後來影響台灣藝術教育極深的 DBAE (學科本位藝術教育)，藝術教育之各種理論與主張並非涇渭分明，相反地這些思潮都是在與時代的互動與激盪中不斷地循環與向前推展，其目的都是在當代的時代氛圍下追求進步與了解藝術教育之時代意義與功能，並且朝未來邁進。而進入二十世紀之末，由於時代變遷及世界情勢之劇烈變革，講求批判、多元、解構及反思的後現代主義思潮逐漸取代了過往著重理性、秩序、真理、典範及價值之現代主義，強大的後現代氛圍以排山倒海之情勢顛覆了以往強調穩定、單一秩序之普遍典範，除了挑戰了既有的知識體系與教育思潮，也呼應了 1980 年代末期那紛擾多變的時代。

縱使後現代主義之論述多元龐雜，但或許也正因為其「多元」，使人們對於過去許多所堅信之事實產生質疑與瓦解，小眾聲音及多元族群之價值終於在後現代講求尊重多元及差異的聲浪中獲得些許解放與參與，而更多後現代主義之主張，如：批判真理、解構霸權、否定單一、質疑「事實」等，更能以超越及挑戰之姿解構過去所存在的性別「事實」，批判反省自人類「有生」以來根深柢固的性別觀念及意識型態，此種將後現代精神作為解讀及解構人類生活恆常思維模式之例或許也體現了後現代之多元辯證及可能性。

然而除了探討後現代的時代意義及觀點外，許多學者也論述其在藝術與藝術教育之啟發及影響，以下茲將列舉諸位國外學者之觀點：

(一) Efland (1996) 的後現代藝術觀

Efland 認為藝術是文化的產物，藝術的價值是促進人們對社會與文化作更深層的了解。而後現代的藝術現象如同成串混合之片段或綜合體，包含許多的進展與各種可能同時發生在不同文化枝節之描述；後現代關心知識與權力的關係，在藝術上必須對不同的地方傳統或文化價值給予關注；在藝術作品上觀眾可依其自身經驗去作多元解讀，現代主義所設定之單一規準與絕對觀點已不符合事實，藝術的實在在後現代中是隨觀者主動解讀並且賦予新意義。

(二) Kearney (1988) 的「藝術典範」轉變之觀點

Kearney (1988) 提出三個「藝術典範」：前現代 (the premodern)、現代 (the modern) 與後現代 (the postmodern)。在前現代的藝術典範裡藝術家如同工匠般，彷彿一面鏡子不斷模仿造物者原創之模樣；而在現代的藝術典範中藝術家取代上帝，將自身視為創造者企圖創造真實的存在；而到了後現代，藝術家被視為詼諧的改編者、拼貼者或多面鏡玻璃迷宮之反射體 (the reflective figure of labyrinth of looking—glasses)，藝術家以詼諧、嘲諷、隱喻的方式改編複製真實世界的現象，不斷重組發現真實現象之瑣碎意涵，企圖建立多重意義之連結。

(三) Pearse (1992) 對後現代藝術的闡釋

Pearse (1992) 質疑現代主義對於藝術創作所謂原創性之崇拜與藝術進步的觀點，他認為作為這個時代的支配性潮流與新的典範就是後現代主義。他認為後現代的作品其意義是被解構成無止境的語言符號，彼此間互相關連並且是一個不斷改編的循環；而藝術可被視為一種社會過程，是人們參與世界的途徑，藝術可被重新命名為「文化的產物 (cultural production)」。

(四) Jagodzinski 將藝術視為一種「社會實踐之形式 (a form of social practice)」

在上述 Pearse 的文章中，也提及 Jagodzinski 對後現代藝術教育之觀點，Jagodzinski 將藝術視為一種「社會實踐之形式 (a form of social practice)」，他認為一位後現代藝術教師必須教導學生批判審視大眾傳播媒體及其它視覺語言符號，必須熟悉各種不同符號系統之編碼以便能解構社會背後之意識型態 (Pearse, 1992)。

(五) Richard Cary (1998) 打破「藝術家--觀者」界限之觀點

後現代反對傳統美學中以西方藝術為中心貶抑民俗藝術的「差異」看法，並且反對過去所謂的「作者—讀者」、「藝術家—觀者」、「老師—學生」的二分界限，Richard Cary (1998) 認為後現代應重視觀者的藝術經驗，並且對於知識與權力的關係應抱持懷疑與批判的態度；而在藝術創作上應放棄過往模仿與拘泥的方式，強調後現代藝術家應跳脫傳統自由取材創造新形式，開發新的可能。

（六）Taylor (2002) 的後現代行動藝術實例

Taylor (2002) 在「以服務學習做為後現代藝術及一種教學法」之文章中提到後現代藝術已不同於現代主義的藝術觀，強調「合作」與「觀賞者參與」的重要性，在後現代藝術被視為一種改變的媒介中，透過創作、參與的過程影響、刺激、改變藝術家與觀者的想法。

綜合上述學者們對後現代藝術觀的論述，可歸納出後現代所強調的藝術觀及其在藝術上的啟發意涵為：藝術既是文化之產物，必然反應文化中的各種權力知識關係，而後現代的精神即是探究批判各種文化現象對人們藝術認知之影響，並且以開放多元的態度建立各種不確定之可能性。在後現代觀點裡，文化與藝術無高低之分也無絕對的標準可否定其一，許多的差異、現實與表象皆是由霸權之意識型態所虛構，因此必須不斷批判反省過往所存在的事實、將藝術視為一種「社會實踐之形式 (a form of social practice)」，開放包容不同族群、性別的聲音，以參與的方式多元解讀一切存在社會、教育、藝術、文化裡的各種可能性，讓後現代在新的時代裡能重建新的典範。

從後現代藝術教育的觀點至今，許多的藝術教育典範已經產生了相互影響與包容之現象，學科取向的藝術教育已經式微，逐漸取而代之的是創意表達、多元智能、多元文化、為生活而藝術、社區本位，以至於視覺文化等各種典範的互動、折衝與並置（陳瓊花，2007）。而有關後現代教育思潮中的批判教育學、尊重不同聲音的的多元文化教育觀，以及近年來引發關切的女性主義教育學將於以下部分作論述。

二、性、性別、性別研究

性 (sex) 是由男女生的生理、生殖器官差異所出發，而性別 (gender) 不僅包括由生理的「性」衍生的差異，尚包括社會、文化所建構出的性別概念（莊明貞，2003）。由於性別是文化建構的產物，女性的刻板印象是社會文化和權力糾結一起的「符碼」（溫明麗，2003）。因此性與性別之差異可解釋為前者由生理所構成而後者由社會所建構之。自 60 年代西方婦女解放運動拉開序幕及 70 年代女性主義展開以來，女性們

開始注意到自身在社會、政治、工作、教育上的不平等，過去在父權體制下的性別意識型態與價值觀也在女性自主意識覺醒後展開一連串的質疑與批判，莊明貞 (2003) 指出女性主義 (Feminism) 或女性學研究 (Feminist Scholarship) 主要是希望從女性的觀點重新研究有史以來，由男性所建構起來的文化和知識，過去以男性經驗及男性活動為主體所累積的知識，不僅將女性活動摒棄在歷史傳統之外，更扭曲了社會事實。因此儘管女性主義所衍生的流派多元，彼此間也有不同的理論基礎，但最基本的目的是希望促成所有的女性能自主、自由與解放。

探討女性主義的目的是希望能從歷史的溯源中找尋開啓性別研究道路之基礎，未使用「女性主義研究」而使用「性別研究」一詞的原因是，過往女性主義的爭討與奠基雖功不可沒，但若站在時代的進程與連結台灣當處的社會文化氛圍，目前各界所關心的是涵蓋男性、女性、兩性或多性之多元「性別」，因此「性別研究」似乎較「女性主義研究」符合目前所處的時空背景與教育環境。但由於性別之議題與研究有賴於過去女性主義所引發的女性覺醒浪潮，因此必須溯及女性主義之相關論述，以下將就女性主義研究的特質、後現代女性主義觀、多元文化女性主義觀與女性主義教育學等方面之理論予以整理。

(一) 女性主義研究的特質

關於女性主義研究的特質，Reinharz (1992) 在她所著的《社會研究的女性主義研究法》 (Feminist Methods in Social Research) 中提出了以下十項論點 (引自胡幼慧，2008)：

1. 女性主義是一種「視角」 (perspective)，不是一種方法。
2. 女性主義者採用多種研究法。
3. 女性主義研究包含了對「非女性主義」學術主流的不斷「批判」。
4. 女性主義研究是在女性主義理論的指導下進行。
5. 女性主義研究努力去找出差異性 (diversity)。
6. 女性主義研究跨學科性 (transdisciplinary)。

- 7.女性主義研究意圖創造改變。
- 8.女性主義者注重研究者的個人參與議題。
- 9.女性主義者注重「被研究者」之參與。
- 10.對「讀者」的重視。

若以女性主義觀點描述，上述十項論點是從女性視角出發，重視女性個體之主觀經驗，質疑、批判與揭露社會中所隱含的父權偏差與扭曲，在女性主義理論的基礎下以多元、參與、互動的方式改變不平等之現狀，建立女性在社會上之主體地位。若將上述特徵與時代脈絡作連結，不難發現其中部分論點與當代所關注的性別議題研究、後現代主義思潮等不謀而合，這也表示女性主義在時代的研究趨勢上必然要與社會脈動接軌。女性主義不只是質疑以往視為「理所當然」(take-for-granted) 由男性建構出的社會秩序而已，對於女性主義之中所認定的一些知識、權力、語言等西方文化下產生的信念之合法性，也必須開始受到挑戰與檢視 (Flax, 1987; Ferguson, 1993)。

Broom (1991) 也指出，女性主義研究不只著眼於微觀(micro) 的層面，鉅觀視角(macro) 的變遷也是女性主義研究者所關注的。因此當今的女性主義研究或性別研究必須將其視角擴展至各領域，除了探討女性經驗，性別間的權力知識關係、彼此經驗的複雜性與歧異性也必須連結置入社會關係系統中檢視察探，如此才能以開放多元的態度建立起與時代互動的典範思維。

(二) 後現代女性主義觀

後現代女性主義與女性主義之差別在於，前者對於所謂的「現實」與「真理」，包括女性主義因過去女性受壓迫因而亟欲努力為此尋求一明確解釋，針對此一有可能再次落入女性「自我束縛」的危機之困境，後現代女性主義者認為若一味的摒除與避免所謂任何「以男性為中心」的思想，此一作為除了可能再次壓迫束縛女性自身，也犧牲了「多元差異」。而差異 (difference) 既是後結構主義論述中對女性主義多元論的重要理論依據，無可否認，後現代女性主義者之不願建構一解釋性的理論，確有可能威脅到婦女運動發展的一致性，但對於女性主義之「多元性」(plurality)、「多重性」

(multiplicity)及「差異性」(difference) 能添加更多動力 (莊明貞, 1997)。

如同後現代主義對意義的詮釋是採變動的觀點,女性主義在歷史脈絡中即有不同的立論,後現代主義對女性主義的操作定義是:「一種哲學思維,其致力於為女性及其他被壓迫者追求平等」(Ropers-Huilman,1998)。Nicholson (1989) 指出後現代主義與女性主義之所以整合的理由為:「後現代主義經常批判結構主義與本質主義論,但在社會批判上卻是貧乏的;而女性主義在社會批判上是根深柢固,但有時卻也不自覺陷於本質主義之中」。因此若要補足上述兩種哲學觀點的缺失,後現代女性主義似乎較有可能「勝任」。而基於此,若將後現代女性主義的哲學思維引入教育之中,必然以一種多元、批判的語言提供可能性的思考,因此若以後現代主義中所強調的「多元」、「差異」觀點與提供女性主義思維作為教育上的批判實踐,「多元文化女性主義觀」與「女性主義教育學」似乎更能以嶄新的視野、批判的思維、反省的角度與包容的態度與由不同族群、性別、聲音等所組成的後現代社會「對話」。

(三) 多元文化女性主義觀

人類所處的就是個多元文化的社會,不論種族、性別、年齡、階層、族群等,每個人都有屬於他/她自己的文化,或更貼切的說,每個人都是多元文化的。而當這些文化「差異」的事實被當作合理的理由與政治、權力、教育、知識分配作連結,不平等之現象即產生。然而於社會中,文化差異的出現並不必然會產生衝突,也不必然造成教育上的困難。衝突的出現在於文化差異是否被視為一種邊界 (boundary) 或界限 (border) (Barth, 1969; Giroux, 1991)。因此多元文化教育 (multicultural education) 的目的就是要消弭因文化差異所造成的界限,它也是個教育改革運動,試圖改變學校及其他教育機構,使來自各種社會階級、性別、種族、語言與文化團體的學生,擁有平等的學習機會 (Banks & Banks, 2004)。

自 1980 年代興起的多元文化女性主義論 (multicultural feminist theory) 就企圖將各派女性主義理論融合多元文化觀點,對因性別、族群、文化等差異所造成的權力關係不對等之現象發聲,以更宏觀的視野理解、詮釋並企圖改善因社會所建構的結果,

因此女性主義當代術語強調的是：「沒有所謂單一的女性主義觀點，複數女性觀點的形成是與種族、族群、階層和地理環境相互影響所產生的」(Biklen & Pollard, 1993)。當代的女性主義除了融合後現代主義之外，更必須加入多元文化、多元位置、多元地域的觀點，讓多元的聲音在各個社會脈絡下能建立其位置。

(四) 女性主義教育學

自西方女性主義興起，教育領域中的性別議題也被視為檢視的標的之一，因此「女性主義教育學」(feminist pedagogy) 就在批判與解放知識的目標下產生，並被使用於婦女研究或性別議題之相關課程裡。基本上，女性主義教育學從女性主義理論出發，挑戰傳統由男性所建構的知識論述及檢視教育環境中不平等的性別議題。許多學者(Belenky et al., 1986; Friedan, 1963; Gilligan, 1982; Sandell, 1991) 因為不滿過去的教育模式，如：長期以來學校所提供的知識內容是由西方白人男性菁英所掌控，其經驗及觀點被當作是能作為全人類(包括所有族群、女性、階級及有色人種等)的標竿，進而排斥其他族群與性別的聲音，甚至將其視為次等，針對此種教育中的父權現象，因而提出一種以建構女性主體性及重新探究女性聲音、經驗的新教育模式—「女性主義教育學」。

除了批判傳統知識的「正確性」與「合理性」之外，女性主義教育學在教學上的重點包括了師生的意識覺醒、學生經驗的重視、尊重彼此的聲音；以反省、批判、對話的方式建構知識；透過課程中對性別、權力、知識的反思將意識轉化，並實踐至生活當中。因此女性主義教育學強調的是歷程的建構與實踐的過程。許多學者也認為，透過女性主義教育學能使教育學的內涵更形豐碩(Sandell, 1991; 趙惠玲, 2001; 潘慧玲, 1999)。

雖然婦女運動對藝術界之影響較晚，但女性主義教育學在 90 年代也發揮其影響力，成為女性主義藝術教育工作者的教學實踐策略之一(Gaudelius, 1993; Hagaman, 1990)。女性主義教育學在藝術與藝術教育的實踐上除了能檢視藝術界中的性別不平等現象，也能將其作為一種策略或提供性別思考的方式，探討諸如女性藝術家過去被

壓抑的現象、藝術作品中所傳達的性別意識、藝術界中的性別權力位階關係、藝術教育課程裡可能存在的由性別權力所建構的知識等，透過女性主義教育學所強調的反省、批判、對話、實踐等概念，在師生彼此參與、互動的課程中將其意識轉化，達到在生活中實踐性別平等的目標。

三、藝術教育與性別教育

藝術教育源自人類的藝術活動，而藝術活動既包括藝術創作，也與歷史進程中所發展的美學、藝術批評、藝術思潮等相關，彼此構築了一部不斷變種的藝術史。若要根據歷史的推演來探討藝術教育與性別教育，可回溯至人類自藝術創作過程以來與性別所牽連的關係，即藝術界中究竟存在著哪些性別議題？有哪些是在藝術裡我們曾經忽略或該關切的性別議題？而作為與藝術創作休戚與共的藝術教育又跟性別有何關連？若藝術教育具有維持並改造文化的功能，性別議題又是當今所重視的，藝術教育與性別教育該如何連結以達性別平等之效？基於上述問題，研究者將先從藝術發展脈絡中所存在的性別議題開始探討，接著探析性別議題與藝術教育之關係，以此作為進一步探究藝術與性別課程發展理論之基礎。

過去的傳統社會裡女性總扮演著被規範的角色，受到父權制及傳統男尊女卑的觀念影響，女性難以擁有自主權，更遑論女性意識的自覺，因此自 1970 年代西方女性主義開展以來，各界女性紛紛重新思考自己的「位置」，檢視過去在父權體制下所被規範與束縛之角色；而在藝術發展史上，女性即便從過去「被凝視」、「被觀看」、「被當作繪畫題材」之角色轉變為能一執畫筆加入藝術之行列，但女性在藝術史上的「缺席」始終是古今中外值得被正視與關切的議題，如同 Nochlin 於 1971 年提出「為什麼沒有偉大的女性藝術家？」時，正一語道破了藝術界中一直存在的性別議題。

Adams (1996) 指出女性主義者挑戰了藝術史上的兩個層面，一是女性作為藝術家與藝術主題時所受的差別待遇，二為女性主義的史學家有助於還原女性作為藝術家或贊助者的貢獻。過去藝術史之準則都視女性之藝術作品不如男性，或將女性藝術家

排除於主流藝術史之外，儘管近年來受到女性主義思潮及婦女運動之影響，加上教育普及與各界開始重視性別平等的觀念，但長久以來根深柢固的傳統男性價值觀仍彷彿是一條隱形的枷鎖緊緊套牢著女性的思維與大眾的性別意識，包括藝術界亦是如此。

台灣的藝術界長久以來也在傳統男性中心思想下決定了藝術之價值與發展的方向，即便西方女性主義對台灣藝術界之影響較慢，但隨著許多女性藝術家、女性藝術工作者與藝術教育學者們的努力，藝術界中的性別不平等現象已逐漸瓦解與進步之中(侯宜人，1995；謝鴻均譯，2000)。然而若要使藝術界與其他領域一同朝性別平等之目標邁進，透過「教育」之途徑也許是最適合也是最理想的方式之一(莊明貞，2003)。Dalton (2001) 指出，在藝術教育上不論是教師或學生會受到男性所建立的藝術文化形式所制約，包括教學環境、材料與教科書等，因此藝術教師應指導學生主動接近與意識到環繞於日常生活中被父權所支配的各種符號。而許多學者也表示，性別議題除了是後現代藝術表現與藝術史研究的重要議題之一，更是後現代藝術教育所強調的重要課題 (Efland, 1996；李美容，1999；趙惠玲，2000；陳瓊花，2002)。

「性別教育」即是「性別平等教育」，目前將性別議題融入學校之課程已是全球化的趨勢，台灣教育部也在九年一貫課程改革中將性別平等列為重要的教育議題之一，希望透過對性別議題的探討與課程的融入，破除長久以來性別之刻板印象，促使學習者檢視自身之態度與價值觀，改善過去不當的性別社會建構，在認知、情意與行動上達到性別平等之目標，締造和諧的多元社會。關於「性教育」與「性別教育」之差別，劉仲冬 (1999) 認為，「性教育」與「性別教育」立基於不同的學術領域，「性教育」之基礎為性醫學，而「性別教育」則基於「性別研究」，前者著重於自然及生物科學，後者則起源於社會科學。因此若依本研究欲探討的目的屬於後者較能包含社會文化所觸及之面向，並與教育部所列之性別平等教育理念相同。

若將性別議題或性別平等教育與當今的藝術教育思潮一同討論之，後現代藝術教育思潮所強調的去傳統中心、透過課程批判檢視由社會文化所建構的藝術現象等，正與性別平等教育中所關切的課題相同，即透過課程改善由社會建構所造成的兩

性差異與限制之事實；而後現代藝術思潮既強調個人與社會脈絡之連結，處於社會文化脈絡底下之藝術也存在著性別不平等的現象，因此將性別議題的思考擴及人類生活中的所有領域，包括藝術教育之範疇，實有探討與列入教育課程的必要性。因此不論是透過性別思考的藝術教育或經由藝術課程的性別檢視，藝術教育與性別教育皆應背負著為人類創立進步、締造和諧社會之使命。

第二節 藝術與性別課程發展之理論

在探討過藝術教育思潮之脈絡，與性別研究之相關理論基礎後，本研究將針對藝術與性別課程發展理論，包括：藝術課程發展理論與設計模式、性別課程發展理論與設計模式、藝術與性別課程發展模式作探究。

一、藝術課程發展理論與設計模式

廣義而言，課程即為教育的內容，儘管課程之定義論述眾多，但每一種課程定義都是在特定歷史時期，特定社會條件下出現的（黃天、歐陽謙，2007）。幾種典型之課程定義包括：課程即科目、課程即經驗、課程即計畫、課程即目標、課程即研究假設等（黃光雄、蔡清田，2009）。施良方(1997)指出不同的課程定義，有時是指在不同層次上起作用的課程。因此不論是何種課程理論都反映了不同時代的課程思想與導致不同的課程實踐，作為藝術教育內容之藝術課程亦是如此。自十九世紀藝術教育於西方正式成為普通學校教育中的一門學科，藝術教育思潮的屢經更迭也影響了藝術課程理論的轉變。

受到後現代思潮的衝擊與影響，當前台灣藝術教育之走向與課程發展也融入了諸多後現代的精神，後現代思潮中所強調的反中心、反二元、反後設敘述、尊重差異與多元聲音、挑戰主流知識等概念對於當代之課程設計有一定的影響與啟發作用，包括

九年一貫教育改革中的課程理念即融入了部分後現代之精神，對於性別議題之重視也是在強調尊重差異的多元文化精神下逐步推展開來。謝攸青 (2006) 指出課程統整之教育觀源自進步主義思潮，由 Dewey 的「以生活為中心」、「以兒童為中心」的思想主張集大成，而在 1990 年代之後，在後現代多元主義思潮與課程改革之動力下，課程統整的重要性才又再次被強調出來。

Doll (1986) 認為課程是一個開放性系統的設計，是一個待探索的多面向矩陣 (curriculum as multifaceted matrix to be explored)，如此說明課程具有多變性及複雜性，並強調「對話性」的課程。Giroux (1991) 也提倡邊界教育學，即跨越學科邊界、重組課程內容及知識的課程觀。

面對瞬息萬變的今日，個體必須因應因全球化、資訊化所帶來的衝擊與轉變，過去過份強調學科知識與忽略學生主體性的教育環境與課程已無法符合時代變遷的需求，因此主張從學生主體經驗出發，連結生活周遭及社會多面向的「統整」概念因應而生，強調學生應將知識與生活作連結，從多元的角度主動探索人與自己、與他人、與社會的關係，並將各種知識作系統性的整合與有意義的學習，以尊重多元文化的態度，與具備批判思考能力的公民素養達到終身學習的目標。上述即是九年一貫「課程統整」的核心概念，也融合了後現代教育思潮的課程精神，為有如萬花筒般的教育環境，與擁有多元智能的學生主體創造一個順應時代趨勢的理想課程。因此本研究將從當前教育改革中九年一貫的課程統整概念出發，分別探討藝術統整課程之理念、藝術統整課程設計的原則、及藝術統整課程的設計模式，以作為發展藝術與性別課程之理論基礎。

(一) 藝術統整課程之理念

藝術統整課程 (art integrated curriculum) 可視為一種藝術課程設計或課程組織的方式，更是一種教育理念。Gay (1985) 指出課程設計是指課程的組織形式或結構，而課程組織則是指將課程中的各項要素 (包括概念、通則、技能、價值等) 作妥善安排，

使其對學生的學習效果發揮最大作用 (黃政傑, 1997)。藝術統整課程之意義與價值在於, 由於藝術是一種人類獨特的智慧形式, 能透過不同於其他學科的認知方式思考問題與解決問題, 在當今體認到學科知識的片斷性會阻礙學生的全人發展下, 各學科領域之間與學生生活的互動連結性備受重視, 而藝術所提供的象徵與連結意涵能在藝術之特有形式—即創造意義的過程中連結自我與學科間、生活間的關係, 透過藝術的創造性思考作多元廣泛的學習與知識整合, 因此在藝術教育是具有「科際整合」與「應用導向」之特性下 (黃壬來, 2002), 藝術統整之概念實為相當重要。

我國國民中小學九年一貫「藝術與人文」即為藝術學習與人文素養, 是經由藝術陶冶, 涵育人文素養的藝術學習課程, 包含視覺藝術、音樂、表演藝術等方面, 以培養學生藝術知能, 鼓勵其積極參與藝文活動, 提升藝術鑑賞能力, 陶冶生活情趣, 並以啟發藝術潛能與人格健全發展為目的 (教育部, 2008)。

Burns 與 Sattes (1995) 提出統整課程之功能在於建立分立的知識體系間的橋樑, 即在課程內容設計上要能統合學生分割的學習狀態, 使學生將所學的概念、知識、原理、原則組織起來, 使零碎的知識在整個學習脈絡中發揮意義與效用; 而連結的內容可包括學科本身、學科之間、學生經驗、與校內校外的生活等。藝術統整課程之理念即包含藝術課程與統整課程之精神, Jacobs (1989) 認為統整可從一種以上之學科當中, 應用方法和語言去檢驗核心的議題、主題、問題與經驗。而 Freedom (1995) 更提出藝術統整課程可以將藝術教育作為中心點, 連結其他學科領域之教學活動。

因此基於上述之藝術統整理念, 加上藝術源於生活, 也融入生活, 當今所充斥著許多與學生生活息息相關的議題, 如環境、人權、性別、生涯發展等, 正可以用藝術統整課程的方式及理念作知識的延伸探討與學習, 透過以議題為中心、主題式的藝術統整方式, 讓學生去探討自我、社會、世界、歷史、文化等, 有助於學生的認知與思辨能力的發展 (Wilson, 1997)。因此本研究將在藝術統整之理念上發展藝術與性別之課程。

(二) 藝術統整課程設計的原則

綜合前述之藝術統整課程之理念，藝術統整課程的設計必須要能符合時代趨勢、社會環境、教育理念及學生的發展，近年來許多國外學者針對統整課程之理念與設計進行探討，包括 Jacobs (1989) 的「科際統整課程(interdisciplinary curriculum)」、Boston (1996) 的「跨學科的研究(cross-discipline study)」、Beane (1997) 的「課程統整(curriculum integration)」等。

有關統整課程的設計原則，國內學者黃政傑 (1997) 提出課程統整的三大原則，即「知識的統整」、「學生經驗的統整」、「社會的統整」，總括而論即消除學校課程知識不必要的界線，將原本片段的、分割的知識組織起來，結合學生的經驗，依其能力、興趣、需要建構自己的意義；而課程內容除了學科的知識與學生經驗之連結外，更必須與社會生活有所關聯，讓學生透過知識、經驗與生活的統整培養解決問題、適應生活的能力。

教育部所公布的藝術與人文課程統整原則是依視覺藝術、音樂與表演藝術之個別特質設計教學，或以統整視覺藝術、音樂與表演藝術的學習為原則。統整之原則可運用諸如：相同的美學概念、共同的主題、相同的運作歷程、共同的目的、互補的關係、階段性過程等，連結成有結構組織和美育意義的學習單元；另外「探索與表現」、「審美與理解」、「實踐與應用」等三項課程目標融入課程的方式也以統整為原則 (教育部，2008)。

除了上述統整課程之原則外，徐秀菊 (2002) 也針對藝術教育提出藝術統整課程設計之四項原則，除了融合統整課程之理念精神，也可作為藝術統整課程設計之參考方式。四項原則分別為 1.以學習者為中心、2.系統性規劃、3.提供生活化與活潑化的學習、4.注重合作與親師參與。

第一項是指站在學習者立場去思考與了解學習者的經驗、能力、水準、興趣與需要等，作為藝術課程設計與教學的依據，此項相應於黃政傑的「學生經驗的統整」原則。第二項「系統性規劃」原則則指運用合乎邏輯的順序和方法將藝術課程要素作系

統性的安排與規劃，課程應該具備「組織化」與「整合化」兩項要點，此項也相當於黃政傑的「知識的統整」原則，但在系統性規劃的「整合化」方面，係以藝術為課程設計主軸，以垂直連貫的「縱向架構」、水平連接的「橫向架構」與整合水平與垂直的「立體架構」，設計出具有邏輯順序難易安排、連結其他領域科目、強調連貫、相關、適切與整體的課程，以達到藝術統整課程的目標。

第三項之「提供生活化與活潑化的學習」則是在學生經驗的基礎上將藝術的學習從學生個人、家庭循序擴展至社區與社會，以多元互動、營造活潑化與快樂化的方式進行系統性、層次性的課程統整，此項設計原則在概念上與黃政傑的「社會的統整」原則相同。除了上述三項原則，徐秀菊更加上了第四項「注重合作與親師參與」原則，此項原則鼓勵藝術教師間的協同教學與親師共同參與子女的藝術成長歷程，將藝術統整課程設計視為教師與教師間、教師與學校間、教師們與學生間、學生們與家長間的互動、參與過程，此項原則能使藝術統整課程的組織與實施更有效的進行。

當這些統整性的理念或原則運用於課程設計時，實際狀況的描述，或是理想狀況的指引，便是所謂的「模式」(黃政傑，1997)。以下茲就藝術統整課程的設計模式作探討論述。

(三) 藝術統整課程的設計模式

有關統整課程的模式相當多，Jacobs (1989) 的科際統整課程模式是從學校課程的學科觀點出發，以主題為核心發展跨學科的統整課程，而統整策略包括：學科取向 (discipline-based content)、平行學科 (parallel discipline)、多元互補學科 (complementary discipline)、科際整合單元 (interdisciplinary units or courses)、統整日模式 (integrated-day model)、完全方案 (complete program) 等六種統整方式。

此外 Jacobs (1989) 也率先提出以「重要觀念」、「關鍵概念」運用於統整課程之設計與教學上；隨後 Walker (1996) 即將「重要觀念」之課程設計理念運用於藝術教育上，此種以藝術為核心的課程統整是透過重要觀念與其他學科領域作連結，進行有意義的概念統整，使學生能透過理解主動建構知識與意義，也反映了建構性與統整性

的教學特色。

Beane (1997) 則將課程統整分為四個主要部分，即：「知識的統整」、「經驗的統整」、「社會的統整」、「課程設計的統整」，也以中心主題為起點，探索與主題相關的重要概念，再發展成以解決問題為學習終點的教學活動設計。

國內學者黃譯瑩 (1999) 針對統整課程提出四種參考模式，即

1. 「學科統整課程 (subject-with-subject integrated curriculum)」：旨在統整已知的各類知識，目的在減少學校教材分化或重複的機會，瞭解事件的多面性以拓展知識的學習效果。
2. 「己課統整課程 (self-with-subject integrated curriculum)」：即統整個人與學校課程，教師與學習者不僅要在學科之間建立連結，自我本身也必須與之統整，建立對學習領域或學科在認知以外，情、意上的連結。
3. 「己我統整課程 (self-with-self integrated curriculum)」：在於統整個人在學校與非學校教育的時間、空間下的自我，目的在協助教師與學習者發現探索自我的必要性，從認識自我的過程中肯定自我、發展自我進而超越自我。
4. 「己世統整課程 (self-with-world integrated curriculum)」：旨在統整個人與人類社會大大小小的組織，進一步統整個人與世界整體，目的在發展教師與學習者的世界觀與建構出人類組織及整體世界的共生共存感。

其中學科統整課程模式中又細分為「單科統整課程 (disciplinary curriculum)」、「複科統整課程 (pluridisciplinary curriculum)」、「多科統整課程 (multidisciplinary curriculum)」、「科際統整課程 (interdisciplinary curriculum)」、「跨科統整課程 (transdisciplinary curriculum)」，與 Drake (1998) 提出的六種課程統整類型相似，都是從單一科目中的概念與概念連結，逐步打破科目本身、科目之間的疆界，建立提升教師與學生多方面廣度思考的統整課程，Drake 稱此種課程統整概念的轉變為一逐級晉升的連續體。

藝術課程不僅涵蓋藝術領域的知識，還包含了教育、心理、社會學、人類學、歷

史、哲學和語文各領域的知識 (Clark & Zimmerman, 1997)。因此以藝術為核心連結與其他學科領域的知識，能透過藝術的問題思考使學生瞭解藝術與人類文化整體、生活間的關係，並建立全面性、廣泛性的藝術統整課程目標。Krug 與 Cohen-Evron 所提出的四種統整課程模式即是從藝術教育的觀點提供課程統整的方式：(Krug & Cohen-Evron, 2000；陳瓊花，2001；謝攸青，2006)

- 1.將藝術作為其他學科的資源 (using the arts as resources for other disciplines)：即利用藝術來幫助其他學科領域的學習，教師可舉例子激發學生從多元的面向與觀點思考，例如將藝術做為其他學科和思考媒介或討論範例，透過藝術來瞭解其他學科的知識概念。由於此種模式較強調學科上的認知思考，在統整方面可能傾向多學科式，課程統整性相較其他模式較弱 (謝攸青，2006)。
- 2.透過藝術組織課程，擴大課程統整的軸心 (enlarging organizing centers through the arts)：藝術扮演聯繫其他學科之角色，除了建構各學科之間的連結，也可由藝術的中心主題擴展與深化各學科的概念與意義。此外鼓勵不同領域的教師以協同合作的方式設計課程主題與概念，以藝術擴展原本學科或教學主題之規模與深度。
- 3.經由藝術詮釋論題、想法或主題 (interpreting subjects, ideas, or themes through the arts)。課程設計環繞在更廣大的主題、概念、事件或學生興趣中，學生能從多元的觀點探討跨越學科的內容，例如以藝術之觀點思考知識各方面的意涵，學生除了學習學科上的知識，還可以藝術擴大思考的層面，包括進行相關的藝術活動或檢視批判與社會文化的關係，簡單來說即透過藝術讓學生激發更多的想法與產生各種知識詮釋的可能性，在著重學習的過程中教師能提供更大的面向讓學生經驗到知識的複雜性，並且以學生的興趣去建構知識。
- 4.以生活議題為中心 (understanding life-centered issues)：以學生的生活為中心，將藝術的學習融入學習者個人、社會、生活、相關議題中探討，因此教學主題應涵蓋學生的生活層面，為學生建立有意義的學習經驗。此種模式由於與學生

生活經驗緊密結合，Krug 與 Cohen-Evron 指出是一種很好的藝術統整課程途徑。

上述四種以藝術作為課程統整的方式，陳瓊花 (2001) 指出前三項分別雷同於黃譯瑩的科際統整課程概念、多科統整課程概念、跨科統整課程概念；而第四項則是兼及科際、己課、己我、己世的統整課程概念。謝攸青 (2006) 則認為 Krug & Cohen-Evron 的前兩項模式分別較屬於由周淑卿 (2000) 所分析的三種課程模式之多學科式、科際式；而第三項與第四項課程模式則屬於超學科之統整方式。

此外，陳瓊花 (2001) 綜合了黃譯瑩 (1999)、教育部 (2000)、及各家之說法提出了以學科為本位之統整的藝術課程統整模式，如：

- 1.單科課程統整：如視覺藝術中藝術批評與美學之統整，或美術史與藝術批評之統整，或美術史、藝術批評、與美學之統整，或藝術創作與鑑賞之統整等 (如圖 2-1)。

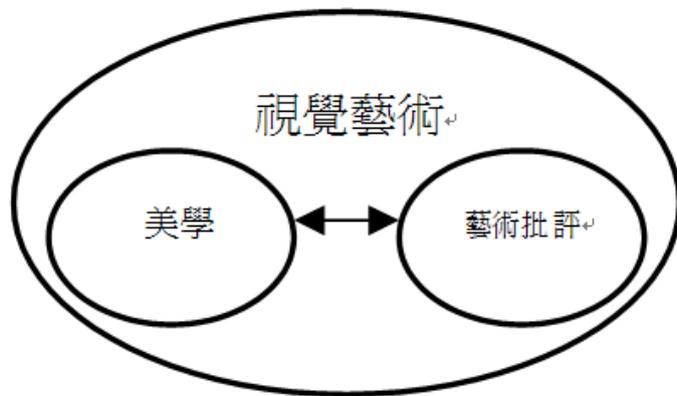

圖 2-1 陳瓊花 (2001) 的單科課程統整

- 2.跨科或複科之課程統整：如視覺藝術與音樂結合，或視覺藝術與音樂及表演藝術結合，或視覺藝術與表演藝術及文學等，以某一學科或領域為核心所延伸之兩科或以上之結合 (如圖 2-2)。

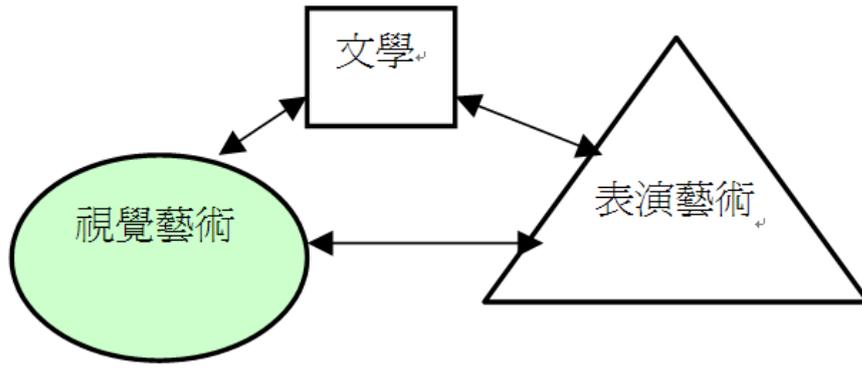

圖 2-2 陳瓊花 (2001) 的跨科或複科課程統整

3. 科際或多科之課程統整：以某一主題或事件或問題為中心結組各科（生物、歷史、地理、文學、藝術……等），各科地位等同，不以某一科或領域為主（如圖 2-3）。

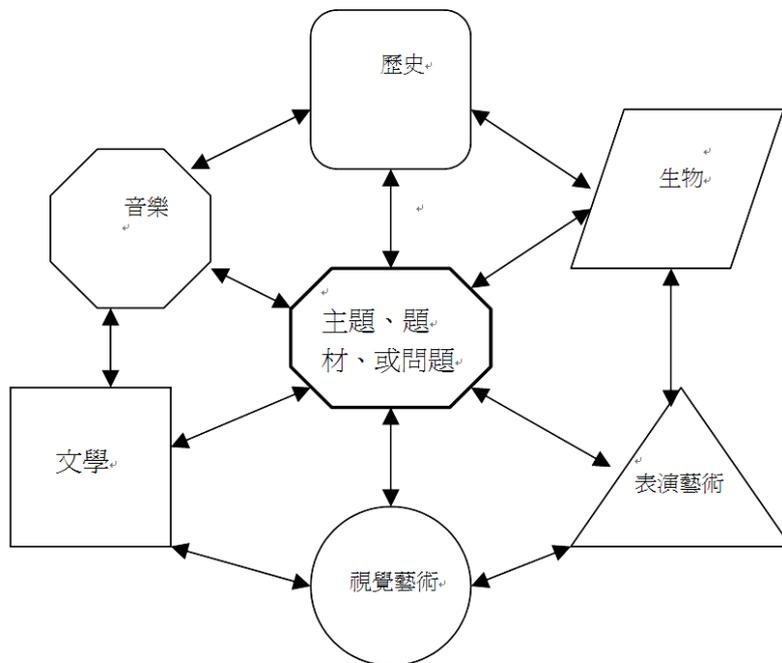

圖 2-3 陳瓊花 (2001) 的科際或多科課程統整

徐秀菊 (2002) 所提出的三類藝術統整課程參考模式中的「超學科統整課程」模式即運用了黃譯瑩的「己課統整」、「己我統整」、「己世統整」課程概念，以人為核心，向外擴充連結學習者自我對課程的統整 (己課)、對自我本身的統整 (己我)，以及自我與世界的統整 (己世)。

另外兩類藝術統整課程模式則為「學科統整課程」與「IC 方案課程」，前項又分為：1. 「類 DBAE 之單科統整課程」、2. 「以藝術共同屬性為核心之複科統整課程」、3. 「透過藝術來整合課程核心之多科統整課程」、4. 「以藝術作為其他資源之科際統整課程」、5. 「透過藝術詮釋相關題材之跨科統整課程」等五項課程統整模式，其旨都在統整學科各類的知識，目的在減少學校教材分化或重複的機會，突顯學科知識在生活中的價值，瞭解事件的多面性及拓展知識領域。

「類 DBAE 之單科統整課程」即仿照 DBAE 的課程架構，將視覺藝術中的藝術史、藝術批評、美學、藝術創作等進行概念上與知識上的連結與統整。而若將兩種或兩種以上個別的學科帶入主題核心，使用重複的概念、觀念或技巧為統整要素，即是「以藝術共同屬性為核心之複科統整課程」，目的是增加具有共同知識屬性科目間更多相互連結與應用的機會。「透過藝術來整合課程核心之多科統整課程」則以解決生活上的問題為連結的出發點或中心，將學科領域或表面看起來不直接相關之學科作連結，以協助教師與學習者體認學科知識與日常生活的關聯 (徐秀菊，2002，頁 402-404)。

「以藝術作為其他資源之科際統整課程」是一種整合不同學科的觀點，利用藝術作為課程說明或討論的範例，讓教師與學習者針對一個主題整合來自不同角度的訊息與看法。「透過藝術詮釋相關題材之跨科統整課程」則是將兩種或兩種以上的學科之間建立連結，以藝術的觀點來探究與連結相關學科，透過主題活動由藝術詮釋題材、觀念與主題，協助轉化教師及學習者對於學科知識的思考典範或後設性境況，提供學習者有較大的機會瞭解藝術知識的複雜性 (徐秀菊，2002，頁 404-405)。

關於「IC 方案課程」，徐秀菊指出是融合 Hirst 和 Dewey 的統整觀點，並參考 Beane

(1997) 的課程設計理念發展而成。IC 有兩個涵義，一方面指統整課程 (Integrated Curriculum)，另一方面指電腦的主機板的主要元件，可作為課程主軸點的象徵，而方案則指計畫 (project)。IC 方案課程係針對一個主題 (topic) 或論題 (theme) 作深入探討，並從一個主題或論題延伸出相關的概念，再從每一個主題概念中發展相關的教學單元與活動，進而引導至對概念的理解、產生通則等較高層次的思考。雖然 IC 方案課程是以 Beane 的概念為基礎，但修正其完全反學科的理念，適時融入學科統整或超學科統整的模式，課程設計上同時採用結構性教學與建構性教學，強調課程的實踐性、操作性與活動性，以激發學生內在的學習動機，因此 IC 方案的藝術統整課程教學特色有：能提供藝術課程發展的概念與教學活動的連結、兼顧學生藝術發展的自主性與統整性、兼顧結構性與建構性藝術課程的優點、培養教師進行協同教學的共同理念與默契、增進教師與學生間互動的機會、發展學校本位的特色等 (徐秀菊，2002，頁 407-409)。

(四) 藝術統整課程理念對藝術與性別課程之啟發

綜合上述，不論是以學科為本位的藝術統整課程或是以學習者為本位的藝術統整課程，都應以生活為範疇，進行廣泛而全面的藝術教育。全面性的藝術教育不只擴大了藝術的教學內容，也深刻改變了課堂上對於學習者、教師、創造力、成人藝術的見解，藝術教育課程設計模式的核心應是「大觀念」(Walker, 2001)。因此藝術與性別課程之設計也應以上述之藝術統整概念作課程的統整與發展，課程目的與內容不在知識的添加，而是將性別議題之概念、事件或主題融入藝術之課程，並與學生的生活經驗相互連結；在教學方式與策略上必須改變以往以教師為主體的灌輸方式，郭禎祥 (1999) 指出藝術教育必須提供更全面的教育方法，以實質、嚴謹的內容為基礎，培養學生的創意、解決問題、分析思考、合作技巧與判斷的能力。

因此藝術與性別之課程必須以融入、統整、連結的方式，透過師生的思考將其藝術的教學內容「擴大」，不論是以學科為出發點或從學生經驗出發，都應針對一個主題、事件或問題為核心，連結各領域的知識概念、學生的生活經驗、社會的文化等，

將所有由主題所延伸的概念連結成知識學習的網絡，幫助學生建立有意義的學習，並實踐應用至生活當中。

然而許多學者 (歐用生，1999；周淑卿，2002；謝攸青，2006) 表示雖然目前台灣課程統整的方案以主題式進行設計是普遍現象，學校教師的努力也值得肯定，但若僅以一個主題為中心，只是將其他學科之教材或知識連接起來，此種類似聯絡教學之例子將只是以統整為表象，實為學科之集合，無法發展概念之統合。因此若要打破上述類似知識拼圖之課程設計，教師必須深刻瞭解統整課程之意義與內涵，漸進嘗試設計「以學生為中心」和「真實生活問題取向」的統整課程 (邱愛鈴，2003)。而研究者認為，除了以上述「以學生生活為中心」作為統整課程之研發，藝術與性別課程因性別議題之特殊性，教師在發展課程時除了必須瞭解藝術與性別課程統整的內涵、學生的生活經驗、更應具備相當的性別意識，以專業成長與教師即為研究者的角度作藝術與性別課程的研發與實踐。

藝術是人類文化的結晶，也是生活的重心之一，更是完整教育不可或缺的一環，因此透過藝術的學習除了能認識藝術作品的文化背景與意涵，還能夠促進、連結與整合其他學習領域的學習，現今的藝術教育已邁入更自主、開放、彈性的全方位藝術學習 (教育部，2008)。

二、性別課程發展理論與設計模式

性別議題之所以受到各界重視，是由於女性主義與女性運動的推波助瀾，使得社會開始關切質疑過去男尊女卑的性別結構與性別不平等的現象。雖然女性主義工作者一開始關注的是女性的工作就業機會、社會資源的分配、社會權力的運用、以及法律上的保障等等，但隨著女性主義思潮的觸角伸及教育界，破除性別刻板印象及建立性別平等的社會就成了教育工作者的目標之一。

近年來國內許多學者 (莊明貞，2003；潘慧玲，1998；謝臥龍，1997；蘇芊玲，

2002 等) 紛紛以性別平等的觀點探討當今的教育體制、教育環境、教學資源及教育歷程中的性別意識及現象，性別議題在教育文化氛圍中也被列為重要的探討項目之一，許多學者咸認為唯有打破由社會所建構的性別刻板印象及不平等的性別意識型態，才有可能締造性別平等的社會，而透過教育是促進兩性平等最有效的方式，性別平等教育建構的目的主要在打破教學歷程的性別刻板化印象，消除性別隔離，並且透過師生互動以提供性別平等的學習經驗，促進兩性的彼此了解、尊重、合作，以充分發揮兩性潛能 (莊明貞，2003)。

自從教育組織出現以來，課程便成爲一研究學科與革新發展的對象，在教育活動中總離不開課程這個議題 (許殷宏，2000)。自九年一貫課程改革爲台灣教育史寫下嶄新的一頁，台灣的教育發展與課程走向逐漸朝向更符合時代脈動、社會環境與學生的需求。由於課程乃教育的主體，除了包括學習內容及材料的規劃外，也可視爲學習者在學習指導下所獲得的全部經驗 (李子建、黃顯華，1996)。因此與學生息息相關的當代社會議題就成爲了教育歷程中值得被探討的部分，目前教育部所列的重大議題即包括：性別平等教育、環境教育、家政教育、資訊教育、人權教育、生涯發展教育、與海洋教育等，在課程設計與實施上採融入七大學習領域的方式，目的是希望透過議題的思考使學生培養現代生活知識轉化的能力。

由於性別議題於日常生活中的普遍性，當談到人權教育、家政教育，以及生涯發展教育時，三者的內容中均相當程度地包含有性別議題的意涵 (趙惠玲，2003)。再加上學校課程的內容通常也潛藏著性別的意識型態，若無適當之省察將可能再次落入經由課程傳遞性別不平等的觀念，因此性別議題於教育課程的發展設計上實有探討的必要性，以下茲將性別平等教育課程的內涵與目標、教師的角色、以及性別課程的發展模式做整理論述。

(一) 性別平等教育課程的內涵、目標

性別平等教育的本質是讓受教者在學習歷程中能檢視並解構自我潛在的性別歧視意識與迷思，認知兩性在心理、生理及社會層面的異同，建構兩性適性發展與相互

尊重的新文化，落實兩性平等教育的真諦（謝臥龍，1997）。

自 1996 年教育改革審議委員會率先主張將性別平等教育注入教改理念，在各界的共同努力下台灣陸續制定頒佈性別平等教育相關法規，於 1997 年頒佈「性侵害犯罪防治法」後，教育部也成立了「兩性平等教育委員會」，多次會議中訂出「兩性平等教育實施方案」、「各級學校兩性平等教育實施要點」以及「中小學性侵害防治教育實施原則及課程參考綱要」等，以作為性別平等落實至教育課程實踐的依據。2004 年更正式公布了「性別平等教育法」，從發展沿革來看，台灣的性別平等教育是從法律的制訂拓展至教育課程實踐上，一方面以法源作為性別平等教育推動的強制依據，一方面也代表了性別平等是國家每個人必須共同維護與推動的。

性別平等教育在九年一貫課程改革中融入課程綱要，其所具有的意義包含（周麗玉，1999；莊明貞，1999）：1.樹立性別平等教育在正式教育體制中系統化教學的里程碑，2.建立性別平等教育在國民教育階段的合法化地位，3.保障性別平等教育的持續發展與水準，4.展現我國的現代化與人權觀。而在教育與政策的推動上，必須建基於對多元文化社會所產生的覺知、信念與行動（教育部，2008），考慮台灣整個社會文化的脈絡性，協助學生建立性別的自我認同，透過與不同性別者的互動，進行性別角色的學習與突破，在性別相關議題的探究中破除性別偏見與性別刻板化印象，建立接納自我與尊重其他性別的生活態度。

基於此，教育部（2008）所訂立的國民教育階段「性別平等教育」整體課程綱要係以「性別的自我瞭解」、「性別的人我關係」、「性別的自我突破」作為三項核心能力，其分別的意涵為：

1. 性別的自我瞭解：瞭解性別在自我發展中的角色，以培養健康的自我概念。
2. 性別的人我關係：探討性別發展與社會文化互動的關係，以建立平等的人我互動關係。
3. 性別的自我突破：發展積極的行動策略，以建立和諧、尊重、平等的性別關係。

性別平等教育的課程目標，主要著重於認知、情意、行動三層面，整合三層面後可推衍出下列六項課程目標（教育部，2008）：

1. 瞭解性別角色發展的多樣化與差異性。
2. 瞭解自己的成長與發展，並突破性別的限制。
3. 表現積極自我觀念，追求個人的興趣，並發展長處。
4. 消除性別歧視與偏見，尊重社會多元化現象。
5. 主動尋求社會資源及支援系統，建構性別平等之社會。
6. 建構不同性別和諧、尊重、平等的互動模式。

然而若真正要落實上述性別平等教育的內涵與目標，必須將其理念轉化運用至課程當中，以教師率先扮演覺醒者、省察者的角色，帶領學生透過性別課程的學習與思辨建立性別平等的觀念，而如何實踐此理想就必須發展合適有效的的性別課程設計。

（二）教師的角色

就 Foucault (1977) 的觀點而言，知識與權力是一體的兩面，任何一個權力與其所組成的知識之間必定有所關連，彼此相互依附。而扮演著傳遞知識的教育機制正以相當程度的知識/權力關係傳遞某種特定的意識型態，並且受到不同的種族、階層、年齡、性別等的因素影響，形成知識的獲得是透過權力關係運作下所產生的結果。在後現代思潮與多元文化教育觀的影響下，上述這些經由權力所劃分的知識不平等現象被強烈的質疑，女性主義者尤其關注經由性別化所產生的知識權力關係，除了爭取女性在受教上的權力，學校課程中的知識究竟由誰建構、究竟該重新納入什麼樣的知識才能代表所有族群性別的聲音，一直是女性主義工作者所關切的。

性別之於課程的探討在女性覺醒與性別平等教育聲浪發起之初，多在檢視學校教科書中所隱含的性別意識型態，經由許多學者與婦女團體（婦女新知，1988；李元貞，1993；黃政傑，1988；歐用生，1987；謝小苓，1995）的努力，現行的教科書已逐漸改進過去所存有的性別角色刻板化之意識型態。然而以批判教育學之觀點，當今若作為轉化型知識份子的教師，所扮演的應是主動的角色，因為課程既是事實也是實踐，

端賴教師如何將課程建構為社會組織知識 (Young, 1998)。

然而教師由於長期處在教育環境之中，加上本身也是社會文化之產物，自我的價值觀或性別偏見有可能習焉不察，因此在性別議題融入課程的建構歷程上，教師首先必須做的是自我檢視，省察自我的性別觀念與性別刻板印象，而自我檢視所欲達成的目標就是所謂的「自覺」(self-awareness)，以及自覺之後的實踐能力 (power to actions) (蘇芊玲，2002)。因此透過教師本身的性別意識覺醒，才有可能發現現行教科書中存有的性別偏見，於檢視批判的過程中建構出能引導學生建立性別平等觀念的課程。

若根據女性主義教育學，實施性別課程所重視的是：教師的意識反省、自覺，學生的性別經驗，師生彼此的互動發聲，在質疑對話之中共同發展性別批判之論述，使學生透過自覺、自省達到性別意識轉化的歷程。因此教師的角色是作為建構性別平等教室與性別課程的首要反省實踐者，除了需具備學科領域的知識、技能，在對性別意識與現象的省察上也需有高度的自覺，透過教師本身專業的能力與「教師即是研究者」的典範，增權賦能實踐性別平等課程的目標。

(三) 性別課程的發展模式

性別平等教育是一個持續不斷的實踐歷程 (Banks,1989)。若透過教育能促使性別平等觀念之提升，並且實踐性別平等之理念與目標，有關性別課程之發展與設計即相當重要，因此此部分將針對幾種性別課程的發展模式做論述。

1.Banks 多元文化教育課程發展模式 (Banks,1993；莊明貞，2003)

人類當處多元文化的時代與社會，多元文化中既包括不同性別之族群，性別平等教育可視為多元文化教育的一環。長期處於多元文化社會及教育環境下的學習者，除了可能忽略來自少數族群之文化與聲音，有關對不同性別者的歧視及性別之概念也可能在平常習焉不察的性別刻板印象中建立，因此 Banks 提出一套由淺入深、循序漸進的多元文化課程發展模式，除了檢視課程發展是否包含多元族群性別的聲音，也作為課程改革實踐的參考模式。

(1)消除取向：消除學校課程中含有的族群偏見或歧視（包括種族歧視、性別偏

見、語文偏見等)，過程中不改變課程結構與主要內容，僅就其中含有偏見之內容予以修正或消除。此部分可視為發展多元文化課程或性別課程前的第一步，除了就既有的教科書文本之內容作檢視，教師對於自身的性別刻板印象也應予以省察與消除。

- (2)貢獻取向：此部分是課程發展的第一階段，藉由對少數族群中有所貢獻之人物的事蹟加以表揚與介紹。例如於性別課程發展中可加入歷史上偉大的女性，以傑出的女性典範作為補足僅表揚男性的傳統課程，然而此種課程取向仍忽略了女性主體的觀點。
- (3)添加取向：此階段是在課程中加入特定族群之相關議題或概念，但仍以既有的課程架構為主。例如：在不改變課程結構之前提下融入性別平等之議題，但由於課程未能重新建構，性別之議題有可能流於教師以添加的方式增加課程的負擔，無法連結學習者的經驗與整全吸收的概念。
- (4)轉化取向：此階段已改變既有的課程結構，試圖從不同族群、性別、文化的觀點建構知識與概念。如：國內九年一貫課程綱要中各學習領域的能力指標融入性別平等教育之能力指標，兩者對應作概念分析，並以整合的方式擬定教學目標與設計教學活動。
- (5)社會行動取向：此階段係在轉化取向階段後，增加對性別、族群、文化、概念等問題做反思，於自我的價值觀念澄清之後付諸行動予以實現，可視為情意與實踐之結合。
- (6)整體改革取向：此部分是將學校視為一完整的系統，除了課程上需改變，還包括整體之環境、教師、行政、教學上的配合，使學生在完善的整體教育環境中建立尊重不同族群與性別平等之觀念。

上述六項課程發展模式具有層級性，教育部（2008）也指出在性別平等教育課程的實施上，除了需消除各學習領域課程中含有偏見或歧視之內容；在課程中針對某些少數特定有所貢獻的人物或事蹟，應給予肯定和表揚；或以附加的教學單元，將性別

有關的概念、議題和觀點納入其他課程之中，而最理想的方式應是採取轉化取向，將性別平等教育目標與各學習領域目標重新概念化，統整並建構學習目標，藉以設計課程內容。

上述轉化取向之課程理念正與 Banks 課程發展模式的第四階段概念相同，而在融入轉化的過程中，教師也應加入社會行動取向之概念，即透過課程中對性別議題之討論，建立學生性別批判思考之能力，澄清自己的性別價值觀念，並於反省之後採取行動付諸實行；而整個性別平等觀念的建構歷程除了教師必須對課程設計取向有所瞭解，尚須與學校整體人員與環境作配合，於性別平等觀念人人重視的氛圍下以整體改革的方式建立。

2. Tetreault 五階段課程發展模式 (Tetreault,1993；潘慧玲，2000；莊明貞，2003)

美國學者 Tetreault 也針對性別平等課程提出五種課程發展階段模式，並強調五種課程發展階段中的每一階段皆是以補丁的方式慢慢演化至下一階段，後一階段取代前一階段並非直線式的完全取代，有關五種課程發展模式整理如下：

- (1) 男性界定課程：此階段之課程係以男性經驗、男性典範作為概括人類整體知識之假定，對於女性及其他少數族群之經驗甚少論述，並認為其知識價值低於男性。關於此種以男性為主流所建構的文化知識體系必須予以反思，諸如：在傳統的藝術歷史中我們沒學到什麼？什麼是我們認為理所當然但卻需要重新思考的？藝術史中缺少了什麼聲音？
- (2) 貢獻課程：此階段雖加入了女性角色，但是以男性所規範的偉大來界定所謂傑出的女性典範，雖然在課程結構上容易添加實施，但卻忽略女性之觀點，可視為是在男性主流所建構的知識系統中找尋女性的影子，因此在課程發展上仍有缺漏與限制，忽視了整體女性的聲音。
- (3) 雙焦點課程：此階段之課程已試著加入女性的觀點，改變過去以男性視角所建立的單一世界觀，正視男性與女性文化建構差異的問題，例如女性主義者以女性的觀點檢視過去女性受壓迫之現象、探討女性受壓抑的經驗為

何、質疑女性於社會結構中居於弱勢附屬地位之原因。此階段的課程可視為女性自我之覺醒，將女性自我之主體包含在傳統學科知識系統內做論述。

(4)女性課程：相較於前一階段之課程，此階段更完全地探討有關歷史上女性的一切，包括從女性在歷史上的位置與觀點探討有關種族、宗教、社會階層、婚姻、性向、女性經驗、女性知識等，完全尋求女性在傳統、歷史、文化、價值上的新問題或新重要觀念，似乎與男性界定課程相對。

(5)性別均衡課程：由於前一階段過份單一重視女性觀點而有所限制，因此此階段同時包含了女性及男性的觀點，試圖以整體之角度與多元文化的觀點看待人類整體經驗，並探討女性與男性間的關係如何互補，建立於複雜社會文化脈絡中的性別自我認同。此部分仍重視覺醒與反思，並顧及整體社會文化與性別的關係，屬於性別平等教育欲達成的理想與目標。

綜合上述，Tetreault 的性別課程發展模式係以不同階段的性別意識覺醒程度來發展，教師在發展性別課程時可先透過上述五種階段之課程模式檢視自我的性別意識，若處於男性界定課程或貢獻課程階段，教師即有可能仍以部分傳統男性價值觀看待社會文化或知識體系；然而若個體的思維欲完整發展至第五階段，乃必須經歷前面幾個階段之檢視，透過消除男性所規範的價值觀、肯定女性之貢獻、體驗認同女性的經驗與聲音、以多元的角度看待人類整體文化、建立自我的性別認同等，如此才能建構出性別均衡的課程設計。

3.九年一貫性別平等教育課程發展模式

在國內性別平等教育的課程發展架構上，教育部（2008）將性別平等教育能力指標的建構延續原來的兩性教育課程綱要，依據十大基本能力與三大主題軸發展課程之架構。在知識概念分析上，除了根據三大主題軸（性別的自我瞭解、性別的人我關係、性別的自我突破）的知識內涵羅列國中小學生應學習的主要概念與次要概念之外，同時呈現概念間的關係，試圖建構性別平等教育整全的課程架構（表 2-1）。

表 2-1 國民中小學性別平等教育課程綱要能力指標概念架構表 (教育部，2008)

主題軸	主要概念	次要概念
性別的自我瞭解	身心發展	身心發展差異
		身體意象
	性別認同	性取向
		多元的性別特質
	生涯發展	不同性別者的成就與貢獻 職業的性別區隔
性別的人我關係	性別角色	性別角色的刻板化
	性別互動	互動模式
		表現自我
	性別與情感	情緒管理
		情感的表達與溝通
		情感關係與處理
	性與權力	身體的界限
		性與愛
		性騷擾與性侵害防治
	家庭與婚姻	多元家庭型態
家庭暴力		
性別與法律	權益與法律救濟	
性別的自我突破	資源的運用	資訊、科技與媒體資源的運用
		校園資源的運用
	社會的參與	對公共事務的參與
	社會建構的批判	社會文化中的性別權力關係
		多元文化中的性別關係

在性別平等教育課程的設計與實施上，教育部 (2008) 建議應採「融入」的方式，將性別平等教育目標與各學習領域目標重新概念化，統整並建構學習目標，藉以設計課程內容。而課程內涵以學生的生活經驗為主，包括家庭、學校、社會中所發生的性別議題，教學策略上以引導的方式讓學生批判分析教科書、學校生活、與家庭中所呈現的性別刻板印象。

轉化式課程取向是將性別平等教育之能力指標與欲融入的學習領域能力指標互相整合，促使二者的概念性知識緊密連結，並以統整的概念性知識重新建立整合性的

學習目標，藉以設計課程與教學活動。課程內容除了原有學科領域的知識，還包括與性別相關的議題、概念（圖 2-4、表 2-2、圖 2-5）。

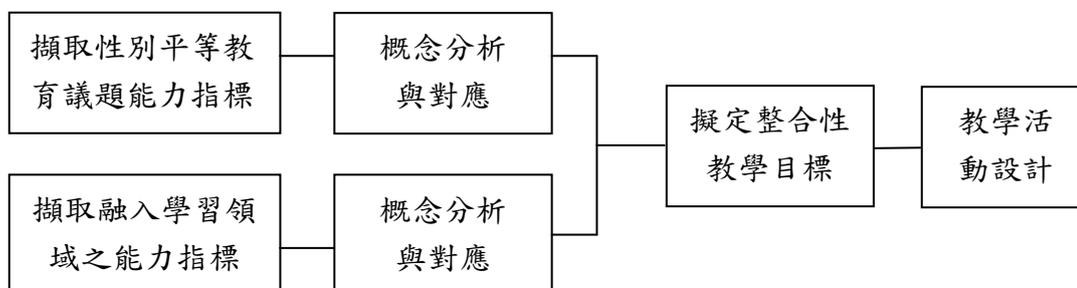

圖 2-4 轉化式課程設計流程圖 (教育部，2008)

表 2-2 性別平等教育議題融入國小綜合活動學習領域教學示例：概念分析與對應 (教育部，2008)

綜合活動學習領域		性別平等教育議題	
能力指標	1-2-1 欣賞並展現自己的長處，省思並接納自己。 2-2-3 參與家庭事務，分享與家人休閒互動的經驗和感受。	能力指標	1-2-2 覺察性別特質的刻板化印象。
概念分析	欣賞並接納自己 參與家庭事務 分享互動的經驗與感受	概念分析	性別特質 性別特質的刻板化

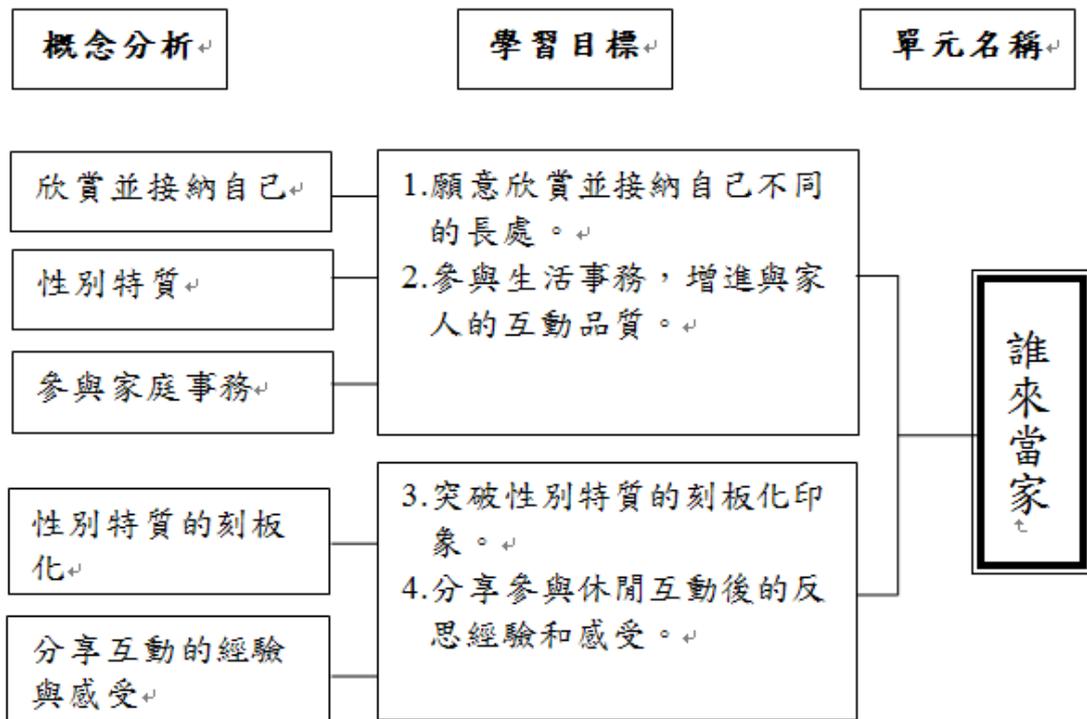

圖 2-5 性別平等教育議題融入國小綜合活動學習領域教學示例：

概念結合→學習目標之模式 (教育部，2008)

綜合上述，性別課程發展模式應在教師先有自我性別意識之覺醒後，方能進行性別課程之設計，除了可參考 Banks 的多元文化課程發展模式，以作為性別課程實施的發展方向；也可以 Tetreault 的五階段課程發展模式來檢視自己處於哪一階段之歷程，透過消除男性典範所建立的課程與知識，肯定女性於歷史上之貢獻，於挖掘女性的經驗與聲音後，以轉化的方式將性別議題的探討融入課程之中，並以包含自我認同、兩性、整體人類的觀點實踐性別平等之歷程。

三、藝術與性別課程發展模式

由於藝術可視為一種人類的文化現象，性別又是社會文化建構之產物，兩者在時代氛圍中必定交錯激盪出藝術之性別現象，自 1970 年代始，有關性別之研究即在女

性主義思潮啓發後開始朝各界深耕，藝術界中的性別現象也令諸多學者所關心。藝術教育的範疇既包括藝術各方面的知識及美學素養等，有關藝術與人類文化所交織的各種現象也應討論之，如此才符合當代教育思潮所重視之理念，因此除了藝術家、藝術教育學者、藝術教師必須關心藝術教育中的性別議題，當處社會文化複雜變動下的學習者也應對此議題有所瞭解與省思，如此才能順應時代變遷下所產生的各種現象，並建立其自我的主體性。

性別議題既被列為教育課程中的重大議題，其重要性必定與學習者的生活息息相關，然而有關性別議題融入各大學習領域之課程設計與實施卻多以綜合活動、社會、健康與體育學習領域以及生活課程居多（教育部，2008），究其原因為性別議題之主要學習概念如：性別認同、性別角色、性別互動、身心發展等，多與綜合活動課程中所引導的藉由覺察省思家庭生活中的性別角色分工，破除自我的性別刻板印象；以及在健康與體育學習領域課程中引導學生性觀念之建立、以及對於性侵害防治之重視等有較大的相關性，因此在性別議題融入課程的設計上，似乎以上述幾個學習領域較易連結與實施，然而若以性別議題之重要性與統整課程的概念，各學習領域應該都要將性別議題融入其中，以轉化的方式重新設計教學概念與學習目標，編選有關性別平等之教材與設計教學活動。

因此在藝術與性別課程之設計上，本研究將針對陳瓊花（2002）所提出的「性別與藝術」課程設計之模式，以及趙惠玲（2003）以 Schuster & Van Dyne（1984/1998）之理論為框架所發展的性別議題融入藝術與人文課程之發展模式做整理論述，以作為藝術與性別課程發展之參考方向，並且將幾位學者所提出的有關性別課程之發展模式作比較整理。

（一）陳瓊花(2002)的「性別與藝術」課程設計之模式

陳瓊花綜合 Calgary（1996）對性別藝術課程內涵的剖析，建議以「自我認同 (Identity)」、「過程 (Process)」以及「目的 (Purpose)」三個層面，思考性別藝術教學的內容與策略，而三層面彼此間的關係不可分離，必須以個人或地區性的主題予以整

合。「自我認同 (Identity)」的層面是有關於生活與故事，包括師承關係 (Mentorship)、角色互換 (Role reversals)、自我的再現 (Self-representation)、角色與認同 (Role and identities) 等；「過程 (Process)」的層面則是有關啓示與創作，包括教學 (Teaching)、日誌 (Journals)、慣例 (Tradition)、聯結 (Connection)、藝術家如何創作 (How do artists work) 等；「目的 (Purpose)」的層面是有關動機與議題，包括藝術客體之功能 (Function of art object)、功能與文化認同 (Function and cultural identity)、界定什麼被認為是藝術客體 (Defining: What is deemed an art object?)、被分類、判斷與詮釋的是什麼 (What is classified, valued, interpreted) 等，上述三層面之內涵可作為性別與藝術課程主題思考之切入點。

因此陳瓊花綜合上述，建議「性別與藝術」課程內涵之擬定可以考慮三方面：1. 性別角色與作品、2. 性別藝術經驗層面、3. 當代藝術思潮的基礎認知。「性別角色與作品」包括女性、男性、兩性或多性創作者之作為與相關的思考；「性別藝術經驗層面」包括自我認同的歷程與藝術經驗之過程；「當代藝術思潮的基礎認知」則包括藝術客體本質、觀者角色以及藝術家角色，而上述三者之間也是相互關連的。

在課程設計部分陳瓊花提出「策略—能力—內涵」之課程設計模式，三者為建構「性別與藝術」課程之主要成分，說明如下 (圖 2-6)：

1. 「策略部分」：指課程組織與教學策略，前者指一般性課程組織原則，後者指藝術知識體的探究策略及教學方法。
2. 「能力部分」：涉及學習者的教育階段，從教育理想的層面衡量其所應及所能達到的能力指標。
3. 「內涵部分」：為課程的核心，即學習的主題與內容。

(實施、回饋、修正)

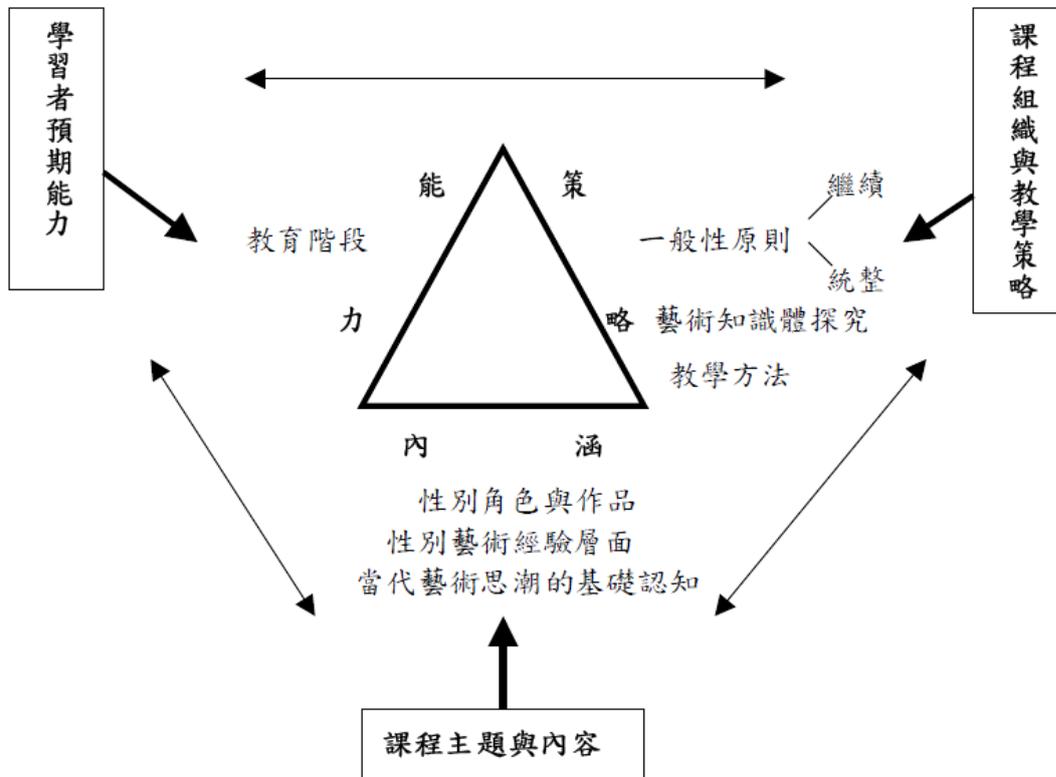

圖 2-6 陳瓊花 (2002) 的性別與藝術課程「策略—能力—內涵」設計模式

(二) 趙惠玲 (2003) 的性別議題融入藝術與人文課程之發展模式

趙惠玲 (2003) 認為性別議題不像其他九年一貫重大議題，屬於「即知即能行」或「即學即能行」，相較之下，因為性別議題具有特殊性，每位教師的性別經驗或性別意識迥異，因此性別議題融入各學習領域之課程發展模式是屬於較個人化的，教師除了必須具備性別議題之相關知識外，對於性別議題更須具有高度的敏銳度與認同度，也即教師本身要具備相當程度的「性別意識」才能落實性別議題融入課程之設計。

Schuster & Van Dyne (1984/1998) 曾提出將女性經驗融入主流課程之六個階段，分別為：1.女性的缺席不被注意、2.尋找遺失的女性、3.女性作為弱勢的附屬團體、4.女性研究自己的術語、5.女性作為學科的挑戰者、6.轉變為「均衡課程」等六個發展階段，在概念與發展模式上與 Tetreault (1993) 的五階段課程發展模式類似，「女性

的缺席不被注意」階段與 Tetreault 的「男性界定課程」雷同，第二階段之「尋找遺失的女性」可視為 Tetreault 的「貢獻課程」；第三階段之「女性作為弱勢的附屬團體」則類似 Tetreault 的「雙焦點課程」之概念；第四與第五階段之「女性研究自己的術語」與「女性作為學科的挑戰者」則可視為 Tetreault 的「女性課程」；第六階段之「轉變為均衡課程」則與 Tetreault 的「性別均衡課程」相同。

上述六個課程發展階段，趙惠玲認為除了可判讀傳統課程之性別平等意涵外，也可提供教師作為自身性別議題融入課程設計之發展模式。而由於每位教師之性別意識與性別經驗不同，因此可能停留在不同之發展階段，教師可據之檢視自身的性別意識。

在課程設計上，趙惠玲即根據 Schuster & Van Dyne 的理論模式為框架，將性別議題融入藝術與人文學習領域之課程發展模式分為六階段，將其定名為：無知期、尋覓期、萌芽期、研究期、挑戰期、轉變期，從視覺藝術教育之角度分析各階段之意涵，各階段之概念說明如下：

1. 「無知期：女性的缺席不被注意」：若教師未察覺女性於課程中或教科書中缺席的情況，將可能以男性標準為典範進行課程之規劃；而當視覺藝術教師處於對性別議題的「無知期」時，即意味著其課程設計也處於性別議題缺席之情況，此種以男性價值為中心的藝術課程設計將可能使學習者誤以為「藝術典範」即等同於「男性典範」之單一標準。
2. 「尋覓期：尋找遺失的女性」：若教師察覺女性於課程中缺席的情況，將可能開始「尋找遺失的女性」，以尋求為其課程增加「女性典範」。例如在課程設計與實施上可詢問學習者：「誰是偉大的女性藝術家？」讓學生透過搜尋意識到女性藝術家的存在。然而此階段的課程發展模式仍是以傳統的偉大男性典範進行遺失的女性搜尋，即仍是以男性的標準來界定女性，因此無法代表或不足以代表女性之集體經驗。
3. 「萌芽期：女性作為弱勢的附屬團體」：當教師於前一階段的尋覓過程中意識到女性於歷史上的記載數量過少，將可能對此現象產生質疑，並體認到女性處

於整體人類社會中的附屬地位。基於前述，教師將可能邁入「萌芽期」之階段，在課程設計上跳脫以男性為典範之標準與框架，以尋求社會正義之理念與方式轉而對文化歷史提出質疑，揭探女性群體於社會文化中居於弱勢之事實與背後意涵。

4. 「研究期：女性研究自己的術語」：此階段之教師開始引領學生跳脫學科框架，對社會中所隱含的性別箝制系統進行解構，開始反思「何謂女性經驗？」、「女性的術語是什麼？」等。趙惠玲更指出，此一階段乃整個性別課程發展模式中最重要的階段，也是傳統課程成功轉變為性別平等課程的決定性關鍵。而當性別議題進行全面的研究時即意味著必須將人類的歷史重新省視，有關女性之研究或性別之研究即在此展開。
5. 「挑戰期：女性作為學科的挑戰者」：此一階段為前一階段對性別議題研究之擴大，教師將身負挑戰傳統學科的責任，開始進行跨學科課程之統整。趙惠玲指出「挑戰期」是以性別議題統整視覺藝術、音樂與表演藝術之階段，經由性別議題可連結三者之間；除此之外，此階段教師將從性別議題之角度重新對傳統課程或藝術領域進行新的詮釋與尋找新脈絡，讓學習者也試圖挑戰與檢驗過去看待藝術作品之眼光是否存有性別偏見，以審視、批判重新建構新的觀點。
6. 「轉變期：轉變為性別均衡課程」：性別課程之最後發展階段為「轉變期」，此階段所發展的概念與問題為，「什麼樣的課程可以同時包含女性與男性的經驗？」，即以多元文化之觀點探討整體人類之經驗。儘管此階段之課程發展較不易，但趙惠玲參考 Schuster & Van Dyne 的觀點提出了幾項「趨近」於性別均衡課程之特徵，諸如：以開放多元的方法研究課程、保持彈性以因應時時改變的社會變遷、與其他學科進行跨領域連結、注意不同族群及社群的殊異背景與經驗、將學生的經驗轉化為課堂教材、有意義的融入性別議題而分盲目添加等。

上述性別議題融入藝術與人文課程之發展模式可作為教師檢視自身性別意識之

指標，而在藝術與性別的課程設計上，可同時參考陳瓊花的「策略—能力—內涵」之課程設計模式，依據學習者的能力建構性別議題融入藝術課程之概念、內容與主題，並且發展有效適切的教學策略以促進學習者對藝術知識體之探究，以及對性別議題之省思；除此之外，教師可同時檢視自身處於性別課程發展的哪一階段，除了認同性別議題之重要性，也時時以高度的性別意識審視、修正自己的課程設計。

（三）有關性別課程之發展模式比較整理

有關本研究所探討之性別課程發展模式整理如下（表 2-3），在課程發展概念上，Banks (1993) 的課程模式雖然是從多元文化的教育觀點出發，但由於性別也屬多元文化之一環，因此在發展模式與概念上亦可作為性別課程發展之參考；而 Tetreault (1993)、Schuster & Van Dyne (1984/1998)、以及趙惠玲 (2003) 所提出的課程發展模式則是從性別之角度出發，探究教師的性別意識覺醒程度與以之對應的性別課程發展階段，雖然在階段名稱上有所不同，但大抵都是從強調「女性於歷史上的缺席」之觀點出發，以 Banks 的消除取向來看即為必須消除以男性典範概括全體人類知識經驗的內容；接著以尋找「偉大的女性」作為「貢獻課程」之探討，雖然過往「遺失的女性」在傳統的男性典範中一一被尋找出來，但卻不足以代表全體女性之獨特經驗；而在意識到女性於歷史、社會結構上受壓迫之事實後，課程內容將開始尋找女性群體的角色與經驗，此部分所強調的特徵與問題即屬於 Tetreault 的「雙焦點課程」、Schuster & Van Dyne 的「女性作為弱勢的附屬團體」階段以及趙惠玲的「萌芽期」階段，此部分開始對傳統所界定之性別現象產生質疑；Tetreault 的第四階段之「女性課程」或許可包括 Schuster & Van Dyne 的「女性研究自己的術語」及「女性作為學科的挑戰者」階段，課程概念上同樣為以女性為主體與範疇探究女性於歷史、文化、學科知識、價值觀念上之特性與立足點，在趙惠玲的課程發展階段上則屬於「研究期」及「挑戰期」；最後性別課程發展的階段轉變為以包含整體人類之經驗促進社會進步改革及性別平等的「性別均衡課程」，在一連串性別課程發展階段上，教師的性別意識覺醒程度是

逐漸升高，如同趙惠玲所定名的概念，教師的角色及性別意識覺醒程度為從「無知期」、「尋覓期」、「萌芽期」、「研究期」、「挑戰期」至「轉變期」，整個性別課程發展的過程亦可視為教師性別意識轉變之歷程。

表 2-3 性別課程之發展模式比較整理

Banks (1993) 多元文化教育 課程發展模式	Tetreault (1993) 五階段課程發展模式	Schuster & Van Dyne(1984)六階段課 程發展模式	趙惠玲 (2003)的性別 課程發展模式	性別 意識
消除取向	階段一：男性界定課程	階段一：女性的缺席	無知期	
貢獻取向	階段二：貢獻課程	階段二：尋找遺失的 女性	尋覓期	
添加取向	階段三：雙焦點課程	階段三：女性作為弱 勢的附屬團體	萌芽期	
轉化取向	階段四：女性課程	階段四：女性研究自 己的術語	研究期	
社會行動取向		階段五：女性作為學 科的挑戰者	挑戰期	
整體改革取向	階段五：性別均衡課程	階段六：轉變為性別 均衡課程	轉變期	

(研究者整理)

綜合上述之性別課程發展模式，除了可作為教師檢視自身性別意識的指標，亦可運用於藝術與性別課程發展當中。在創作歷程之建構時即可參考上述之模式進行自我性別意識的挖掘與檢視，並於轉化成教材及發展教學活動時也以上述之模式尋找可探討的議題及內容，過程中由於尚須考量學生的認知條件及相關經驗等，因此也可根據上述之模式檢視學生處於何種性別意識階段。在考量對應的教學目標、學生的性別意識覺醒程度及相關經驗後，再依上述進行藝術與性別的教學活動設計、教學策略及評量等，並根據學生的學習結果再次檢視其性別意識是否提升。整個藝術與性別課程發展之歷程可視為由教師自身出發，參考上述之發展模式檢視自身的性別意識，並將其運用至學生、教學內容及活動之中，期望師生透過課程及議題的思考達到性別平等的目標。

第三節 國內藝術與性別課程設計之相關研究

自性別平等教育被列為國內九年一貫課程之重大議題後，有關性別議題之探討在教育氛圍裡逐漸備受重視；國內也陸續出現許多有關性別議題或性別平等教育之相關研究，如：針對不同領域教科書之性別意識型態作內容分析與探究、教師性別角色態度之相關研究、性別議題融入各學習領域之課程設計或行動研究、性別平等教育課程對學生性別角色態度、性別意識，或自我概念之影響、教師性別意識覺醒與實踐之相關研究等。本研究之目的係透過研究者自身的創作意識、理念至實踐的歷程建構，發展與實踐藝術與性別之課程，因此在國內的相關研究上，將以教師性別意識覺醒與實踐之相關研究、性別議題融入藝術課程之相關研究為主要探討方向。

在上述有關教師性別角色態度之研究相當多，主要探討之面向可分為兩大類，一為以教師自身個人層面之相關因素作為探討面向，如：教師性別角色態度與家庭生活滿意度、婚姻滿意度、家務參與情形、工作投入、工作壓力、生涯發展、領導行為等關係之研究；另一面向則探究教師性別角色態度與性別平等教育實踐關係之研究，如：班級經營效能、對學生之管教行為、教學自我效能等相關研究。然而上述之研究對象多以國小教師居多，自 2000 年以來約有三十篇，其次為國中教師，幼稚園教師及高中教師。研究方法上多為問卷調查之量化分析為主，少數幾篇係針對教師單一個人作質化之研究。

另外同樣以教師為研究對象的是教師性別意識覺醒與實踐之相關研究，此方面之國內研究自 2000 年以來將近二十篇，以下將針對此部分作分析探討：

一、教師性別意識覺醒與實踐之相關研究

教師性別意識覺醒與實踐之相關研究主要以教師為研究對象，包括針對男性教師或女性教師，其研究目的多為探討教師性別意識覺醒之歷程，包括探究影響教師性別意識構成之因素，如何形塑與發展，並進一步探究教師如何將其實踐、反映在教學上，

以及對學生的影響。

研究方法上主要多以質性研究之分析方式，如：訪談、教室觀察、教師生命史回顧等，作為分析教師如何透過性別意識形塑歷程，形成其性別角色概念，進而影響其教學實踐。然而研究者發現，在此類的研究上，研究內容多為較著重教師性別意識的形塑歷程，探究教師性別意識構成的因素，如：教師的原生家庭、成長經驗、求學歷程、婚姻或戀愛兩性互動等對其性別角色概念或性別意識之影響；在教學實踐與實際的教學作為上則以探究教師的班級經營、教學態度、以及師生互動情形的轉變為主，並未以上述之性別意識覺醒概念發展實際的課程並運用至教學上。如侯心怡 (2005) 係研究兩位國小六年級男女教師的性別意識發展、內涵及其在教育實踐上之樣貌，除了比較兩位教師在性別意識與教育實踐上之異同，也剖析教師性別意識與教育實踐之間的可能關聯性；熊慎敦 (2004) 的研究則在瞭解高中職教師性別意識發展與覺醒之歷程，透過訪談 15 位台北市高中職教師，瞭解有何因素影響教師性別意識之發展與形成、致使性別意識覺醒之原因為何、性別意識覺醒後所帶來的行動力為何；鄭陳宏 (2003) 以現象學的理念探討國小男性教師性別意識內涵與發展歷程、瞭解其推動性別平等教育的理念、探討其性別平等教育的實踐經驗；李麗鳳 (2007) 則以自身為研究對象，以自我敘說的生命史回顧方式，探究引起其性別意識覺醒的動因、以及在性別教育專業成長歷程中的困境與改變、反思與分析其在性別意識覺醒歷程中的阻力與助力、分析其在性別教育實踐歷程中的重要信念，包含教學脈絡、困境與改進策略等；林曉玲 (2004) 則探究不同世代與性別之國小教師性別意識發展歷程與內涵狀態。

上述之研究不論是以男性教師、女性教師，或包括男性與女性教師的比較對照，都以研究教師性別意識形塑與覺醒歷程為主，儘管在教學實踐上有以教室觀察等方式進行教師於班級中與學生的互動情形、教學態度及教學策略上的探究，但對於教師是否能將其轉變後的性別意識實際運用至課程設計中並未能從上述相關研究中看到過程與成效，謝芳怡 (2004) 透過研究指出性別之融入式教學有實踐上的困境，侯心怡 (2005) 更指出其研究的兩位教師對於造成性別差異之解讀不同，因此在教育實踐上

之作法也不同；而在教育實踐上兩位教師均以健康與體育領域實施性別教育，未見融入取向之課程實施企圖。

在性別平等教育的實踐過程中，教師的性別意識覺醒與態度固然重要，但若能將其意識及信念轉化實踐至課程當中，包括對教學內容的檢視、反思與設計，將能與學生一同從班級經營、師生關係、兩性互動，到透過課程的性別思考建構性別平等的教室。有關國內教師性別意識覺醒與實踐之相關研究整理如表 2-4。

表 2-4 國內教師性別意識覺醒與實踐之相關研究

研究者	研究主題	研究方法	研究目的	研究發現與結果
林昱貞 (2001)	性別平等教育的實踐：兩位國中女教師的性別意識與實踐經驗	質性取向之個案研究 深度訪談 教室觀察	研究目的為： 一、瞭解女教師推動性別意識的內涵與發展歷程；二、瞭解女教師推動性別平等教育的理念；三、探究女教師在教學過程中如何實踐性別平等教育；四、探討女教師在落實性別平等教育過程中，所得到來自學生、同事、行政人員與家長的回饋；五、探討女教師在落實性別平等教育過程中所遭遇的困境與挑戰；六提供致力於性別平等教育工作者的	研究對象為兩位關心性別平等的國中女教師。研究結論為：一、性別意識的發展基礎並不必然侷限於性別的受壓迫經驗。二、性別意識為一種辯證發展的動態歷程。三、具有性別意識的女教師為個人實踐理論的建構者。四、教師所抱持的性別平等觀具有個殊性。五、性別平等教育的實踐應以性別敏感的教學代替「正確」操作手冊。六、性別平等教育的實踐植基於民主化的教學情境。七、致力改革的教師缺乏集體性的支持。八、踐行性別意識的女教師為一轉化型知識份子。

			重要參考依據。	
鄭漣姩 (2001)	女性教學者女性意識轉化及其教學實踐之研究	質性研究 訪談 課堂參與 觀察	旨在探討女性教學者在女性意識上的轉化歷程及其教學實踐。主要的研究目的有三項，分別為：探討教學者的成長經驗，以及性別意識的發展；探討教學者女性意識覺醒的過程；探討教學者如何在教學實踐上展現其女性意識。	研究結論分為三部分：一、轉化學習歷程：（一）舊有的意義結構，深受原生家庭的影響；（二）婚姻生活的問題情境，增強其轉化學習的動機；（三）持續性反思的學習情境，成為轉化學習的有利條件；（四）個體觀點的轉化，將促發具體的行動。二、女性意識的發展：（一）女性意識的發展，有助於自我概念朝向正面發展；（二）性別不公平的經驗，有助於女性意識的發展；（三）女性意識的發展，影響性別相關議題的思考；（四）女性意識發展的內涵具有共同性與獨特。三、女性主義教學實踐：（一）溝通技巧的重視，擴大對話的空間；（二）團體感與情感支持的建立，來自於師生經驗的分享；（三）助產士教師引領學習者朝向改變的行動；（四）師生間良好的互動與教學者權威的消逝有關。
周彥君 (2002)	一位國小女性教師性別角色態度的構成	質性研究 深度訪談	研究目的為：一、瞭解女教師性別角色態度的建構；二、根據研究結果，提供建議給小學教師及致力於性別平等教育者參考。	研究發現，回顧研究對象的性別經驗，不管是在原生家庭中、求學經驗、進入婚姻、一直到工作，所有身邊有關性別的一切，都脫離不了社會文化，而這社會文化卻是由男性所把持的，是父權體制下的社會。研究結論如下：一、性別角色態度的形成是一個動態的歷程。二、社會文化是研究對象建構性別角色態度最主要的影響因素。三、「性別」因素貫穿研究對象的一生。四、研究對象性別意識的覺醒來自她肯定自己身為女人的主體性。
陳建民 (2002)	性別平等教育的實踐－女性主義教育學融入國小班級教學之質化研究	質性研究 訪談 參與觀察	研究目的為：一、探究國小女性教師性別平等教育理念的形塑歷程、實踐動機及其實踐取向。二、探討女性主義教育	研究以一位國小女性教師的班級教學為例，研究結論為：一、教育實踐動機源自性別意識的正向發展以及教師自覺。二、教育實踐理念透過教學經驗的省思以及教育學理的啓迪。三、融入式的實踐取向是性別平等教育的有效教學方式。四、班級教學的實踐以落實性別平等教育的目標與內涵體現性別平等教育的理念。五、班級

			學融入國小班級教學以實踐性別平等教育的可能性。三、探討女性主義教育學融入國小班級經營以建構性別平權教室的可能性。四、瞭解國小女性教師性別平等教育實踐的情形、可能面臨的困境及其因應之道。	經營中的實踐以建構性別平權的教室培養學生生活實踐的行為能力。六、性別平等教育實踐有效能以體現性別平等教育的理想。七、教師性別意識的正向發展是性別平等教育的最佳實踐者，而所展現的民主風格則是女性主義教育學最佳的詮釋者和轉化者。
林佩萱 (2003)	教師平權意識影響其執行兩性平等教育之研究	質性研究 深度訪談	旨在瞭解教師的性別角色背景，以及性別角色如何影響兩性平等教育之教學。	研究對象係針對兩所國小共十二位男、女教師進行深度訪談。研究結果與發現為：教師的原生家庭、現在家庭以及工作職場，的確對他們性別角色概念的塑造產生重要的影響力。而且，隨著教師條件（包括性別、年齡以及所處環境等）的不同，形塑的過程亦有個別差異。同時，教師本身的性別角色概念，的確也影響到他們的教學。
陳凱筑 (2003)	國小女性教師性別意識構成與實踐之研究	質性研究 生命故事研究 訪談 教室觀察	旨在探討兩位國小女性教師性別意識構成之內容、歷程，影響女性教師性別意識構成之因素，以及其性別意識之實踐情形。	研究發現，國小女性教師之性別意識構成，受到其原生家庭、求學過程、工作經驗、情感經驗或婚姻、以及社會文化整體之影響，其中前兩項之影響較弱，後四項影響較深。研究結論為：一、性別意識的構成不一定與個人不平等經驗有關；二、性別意識之構成為一個連續的歷程；三、教師的性別意識會落實於其教學實踐；四、教師對於社會上性別意識之省思會與其教學實踐有所連結。
鄭陳宏 (2003)	教師性別意識及其性別平等	質性研究 訪談	旨在以現象學的理念探討國小男性教師性	研究以新竹縣五位男性國小級任導師為對象，研究的結論如下：一、父權意識的社會結構體已經開始鬆動；二、幼時的成長

	教育實踐之現象研究:以五位國小男性教師為例		別意識及其性別平等教育的實踐真相。主要的研究目的為：一、瞭解國小男性教師的性別意識內涵與發展歷程；二、瞭解國小男性教師推動性別平等教育的理念；三、探討國小男性教師的性別平等教育實踐經驗。	經驗會深化性別意識的內涵；三、社會互動的覺察經驗會形塑性別意識；四、性別平等即是對人的尊重與立足點平等；五、民主化的教學情境是性別平等教育的實踐基礎。
林曉玲 (2004)	不同世代國小教師性別意識發展歷程與內涵狀態之質性探究—以四位國小教師為例	質性研究訪談	旨在探討不同世代(分別為二位年輕世代男女教師,及二位年長世代男女教師。)國小男女教師性別意識發展歷程與內涵狀態。	研究結論為：以「解嚴」作為國小教師性別意識發展歷程與內涵狀態之世代劃分參照點,有其實質意義存在。但因父權體制持續運作,男女教師位處於不同社會結構位置上,因此使此分隔點對於男性教師較不具參考性,而對於女性教師較具意義。世代差異較大顯明於二位女性教師幼時原生家庭性別教養經驗與性別意識內涵中之性別刻板印象層面,也呈顯在女性教師性別刻板角色之實踐程度。至於男女教師性別平等意識生成與個人特質屬性較有關連,世代因素作用不大。
曹戊杰 (2004)	國小教師性別平等意識與性別平等教學實踐之研究	問卷調查	研究旨在探討國小教師性別平等意識與性別平等教學之實踐,分析國小教師性別、職務及性別平等意識與性別平等教學實踐之關係。	研究結論為：一、國小教師性別平等意識會因性別、職務之交互影響而有差異：(一)女性行政人員之性別平等意識高於男性行政人員；(二)男性專任教師之性別平等意識高於男性行政人員。二、國小教師性別平等教學實踐因性別、職務之交互影響而有差異：(一)女性行政人員在性別平等教學實踐上的程度高於男性行政人員；(二)男性專任教師在性別平等教學實踐上的程度高於男性行政人員。三、國小教師之性

				別平等意識與性別平等教學實踐有顯著相關：(一) 國小教師性別平等意識與性別平等教學實踐之間有正相關；(二) 國小教師性別平等意識可預測其在性別平等教學實踐上的程度。
熊慎敦 (2004)	基層教師性別意識發展與覺醒歷程之研究--以台北市高中職教師為例	質性研究 深入訪談	研究在瞭解高中職教師性別意識發展與覺醒之歷程，透過訪談 15 位台北市高中職教師，瞭解有何因素影響教師性別意識之發展/形成？致使性別意識覺醒之原因為何？性別意識覺醒後所帶來的行動力為何？	研究結果發現，可將基層教師性別意識發展與覺醒之歷程分為四部分：性別覺察、性別意識發展/形成、性別意識覺醒、性別意識覺醒後之實踐行動。性別覺察可視為性別意識發展與覺醒的一項基礎，但性別意識發展與覺醒之歷程卻不必然一定是由性別覺察為開始。以上四部分可視為是一個不斷循環與辯證的圓形，每一部分都可以成為性別意識發展與覺醒之開端。另外，研究認為「性別意識覺醒」除了是個人對於社會上性別不平等的事實所提出的反省與批判，更重要的是當行動者基於認識到集體的性別不平等經驗而形成性別意識後，還必須連結眾人的力量，經由眾人的/政治的行動力來改善結構、制度上的性別處境，有了這樣的行動力方可謂之「性別意識覺醒」。
謝芳怡 (2004)	教師性別意識與性別平等教育實踐之研究-以兩位國小教師為例	質性研究 深度訪談 教室觀察	研究目的為： 一、瞭解教師的性別意識發展歷程及其內涵；二、分析教師落實性別平等教育之實務經驗。	研究發現：教師性別意識的發展歷程，受到成長經驗、求學歷程、婚姻或戀愛兩性互動的影響，而接觸女性主義論述或相關課程，更對性別意識的發展提供批判、立論的基礎。在實踐經驗上，兩位教師主要透過課堂上的師生互動及利用偶發的議題式機會教育來進行性別平等教學實踐。在實踐過後，兩位老師的省思亦會影響性別意識的內涵發展，透過這樣的交互影響，也將使教師下一次教學實踐更具豐富性。研究結論為：一、接觸女性主義的論述是性別意識覺醒的關鍵。二、性別意識發展為一連續、變動的歷程。三、性別意識影響性別平等教育的實踐。四、性別平等教育的實踐與理念具個別差異性。五、民主

				式教學情境利於性別平等教育之實踐。 六、融入式教學有實踐上的困境。
侯心怡 (2005)	兩位國小 教師性別 意識及其 在教育實 踐之樣貌 研究	質性研究 訪談	旨在探討兩位 國小六年級男 女教師的性別 意識發展、內涵 及其在教育實 踐上之樣貌，除 了比較兩位教 師在性別意識 與教育實踐上 之異同，也剖析 教師性別意識 與教育實踐之 間的可能關聯 性。	研究結論為：一、原生家庭生活經驗會牽 動兩位教師性別意識內涵的形塑與發展， 性別不公平之經驗有助於性別意識的修正 與轉化；性別平等教育衝擊教師性別意識 與教育實踐上的更新與淬煉。二、在教育 實踐上兩位教師均以健康與體育領域實施 性別教育，未見融入取向之課程實施企 圖。三、兩位教師對於造成性別差異之解 讀不同，因此在教育實踐上之作法也不 同，整體而言，兩位教師在性別之教育實 踐上仍須加強。 後續建議為調整性別相關研習的方式與課 程內容、提供教師在性別教育實踐上的示 範。
李麗鳳 (2007)	我的性別 教育專業 成長經驗 --女性主 義教育學 觀點	質性研究 敘說方式 之自我生 命史回顧	研究目的為： 一、敘說研究者 生命中引起性 別意識覺醒的 動因；二、探討 研究者性別教 育專業成長歷 程中的困境與 改變；三、反思 與分析研究者 性別意識覺醒 歷程中的阻力 與助力；四、反 思與分析研究 者性別教育實 踐歷程中的重 要信念，包含教 學脈絡、困境與 改進策略。	研究發現與結論為：一、教師性別教育專 業成長歷程需指導教授協助釐清研究困境 給予支持，此為專業成長的養分。二、教 師透過回顧生命史，察覺多重身份得以促 進性別意識的成長。三、檢視教師教學信 念與策略的改變脈絡，提煉出教學不同階 段的改變。四、公開教師實踐知識與專業 對話，能讓教師持續反省與成長。而發聲 與建立支持系統更是性別教育推動的基 石。

林煜騰 (2010)	國民中學 教師性別 意識及其 管教行為 關係之研 究	問卷調查 之量化研 究	旨在探討國民 中學教師性別 意識及其管教 行為之關係，瞭 解國民中學教 師性別意識之 現況，分析教師 個人背景變 項、學校環境變 項對教師性別 意識及管教行 為的影響，並進 行教師性別意 識與管教行為 的相關分析。	研究樣本以苗栗縣公立國民中學 286 位教師為對象，經由問卷資料的量化分析後，所得的研究發現如下：一、國中教師性別角色認知整體上較現代、不刻板。二、教師性別認同以兩性化為最多。三、在性別角色認知上男性教師較女性教師刻板。四、不同性別、年齡、任教領域及任教區域的國中教師在男性化特質上有顯著差異，在女性特質上沒有差異。五、國中教師管教行為屬低要求、高反應。六、未婚教師比已婚教師在管教行為上較常採用要求策略。七、國中教師性別角色認知較刻板者，管教時較易採要求策略。八、性別角色認知較現代者，管教行為屬冷漠忽視、寬鬆放任；性別角色認知較傳統者管教行為屬開明權威。九、兩性化教師在管教行為方面屬開明權威；男性化教師在管教行為方面屬專制權威；女性化教師在管教行為方面屬冷漠忽視、寬鬆放任；未分化教師在管教行為方面屬冷漠忽視。
黃雅苑 (2010)	國小男性 教師性別 意識形塑 經驗與教 學實踐之 研究	質性研究 訪談	旨在探討四位 國小男性教師 的性別意識形 塑經驗及其教 學實踐現況，並 進一步探究自 身的性別意識 對其教學實踐 之影響。	研究發現如下：一、原生家庭深刻形塑性別意識，再仰賴求學經驗得以強化及轉化；二、男性角色仍有難以展現脆弱的刻板樣貌；三、性別角色的矛盾及差異於情感及婚姻生活經驗中最被明顯窺見；四、男性教師在工作職場上展現出不同程度的性別看法；五、特定事件有助於性別意識的發展；六、男女學生所表現的行為及特色仍有明顯的一致性情形；七、男性教師會不自覺或有意識的在教學實踐中傳遞與自己相同的理念；八、性別意識內涵的差異展現不同程度的教學方式，尤以處理性相關議題及學生情感事件最為凸顯差異；九、透過自我省思可促使察覺刻板化的教學方式，性別意識才能持續的發展。

綜合表 2-4 之研究結果，研究者整理如下：

(一) 影響教師性別意識形塑與構成之因素

不論是男性教師或女性教師，其性別角色概念會受其原生家庭、成長經驗、求學經歷、工作職場、情感經驗或婚姻、整體社會文化等的影響，並形塑其性別角色概念；而隨教師的個別差異及個別條件之不同，上述之因素所形塑之性別意識或性別角色概念會有其個殊性。然而對於教師所經歷之有關性別不公平的經驗，是否會影響或有助於其性別意識的覺醒與轉化，侯心怡 (2005) 之研究持肯定，陳凱筑 (2003) 與林昱貞 (2001) 則認為教師性別意識的構成或發展基礎並不必然與個人性別不平等之經驗有關。綜合上述，教師的性別意識的確可能受其個人於社會文化中所經歷之各種過程或因素的影響，但由於個體在感受及處理相關經驗的方式不同，所形成之認知與概念也會因其個別差異而有所不同，因此教師除了在構成其性別意識或性別角色概念的因素上具有個別性，其發展與形塑後的性別意識及概念也具有不同程度的差異性，其也會反映在教師個人的教學實踐上。

(二) 教師性別意識與教育實踐的關聯及影響

歸結上述之研究，不論男性教師或女性教師，教師本身的性別角色概念或性別意識，確實會影響其教學實踐，而實踐之動機來自於教師性別意識的覺醒與正向發展，透過教師對自我、社會文化之性別意識的省思，將其與教學理念連結，並將其轉化與融入至教學實踐當中。

(三) 男性教師與女性教師在性別意識及教育實踐上的差異

於上述相關研究中，林佩萱 (2003)、林曉玲 (2004)、曹戊杰 (2004)、侯心怡 (2005)、林煜騰 (2010) 之研究係同時針對男性教師與女性教師為研究對象，除了指出教師之性別角色概念因形塑過程的不同而具有個別差異性，林煜騰 (2010) 以量化研究分析之結果認為，在性別角色認知上男性教師較女性教師刻板；曹戊杰 (2004) 的研究指出，國小教師性別平等意識及教學實踐會因性別、職務之交互影響而有差異，如國小女性行政人員之性別平等意識及其在性別平等教學實踐上的程度高於男性

行政人員，並且其性別平等意識與性別平等教學實踐之間具有正相關與可預測性。

上述之研究不論其研究目的或結果著重於何，皆認為教師性別意識之構成為一個連續、變動之歷程，熊慎敦 (2004) 更將教師的性別覺察、性別意識發展、性別意識覺醒、以及覺醒後的實踐行動作為教師性別意識發展與覺醒歷程之四部分，將其視為一個不斷循環與辯證之圓形，而每一部份可為性別意識發展與覺醒之開端。另外，不論教師性別意識如何發展與將其應用至教學實踐上，必須增強其轉化學習的動機，透過持續性反思之情境，成為轉化學習的有利條件，並將其個體的觀點轉化，促發成具體的行動 (鄭漣姩，2001)。

二、性別議題融入藝術課程之相關研究

有關性別平等教育之性別議題融入學習領域之課程設計研究相當多，研究者根據 2000 年以來之相關研究作分析整理，發現有關性別平等教育之融入式課程主要可分為以實驗研究法之量化分析方式，與以行動研究作質化分析兩大類，其中前者著重於學生於課程實施前後，對性別概念或態度的影響及轉變，並主要以問卷調查、態度量表等作為研究資料的處理，部分研究輔以參與觀察、訪談等作質化分析；而以行動研究法作為性別議題融入學習領域之課程設計研究，則主要著重教師與學生於課程實施過程中的彼此互動及轉變，因此係以質化之教室觀察、訪談、相關課程實施的文件分析為主。

上述前者所探究之課程設計包括：以性別平等教育課程目標作課程設計，並未融入其他領域之課程；性別平等教育融入綜合活動課程；性別平等教育融入生活課程等。而後者之課程設計研究包括：以性別平等教育課程目標作課程設計，同樣未融入其他領域之課程；性別平等教育融入綜合活動課程；融入語文課程；融入家政課程；融入健康與體育課程；以及融入藝術與人文課程。綜合上述兩類不同研究方法之相關研究，皆以性別平等教育課程目標作課程設計，未融入其他領域之課程研究佔大多數，融入其他領域課程佔少數，並且並未涵蓋所有學習領域之課程。

教育部 (2008) 即指出，目前國中小學校課程計畫中，融入性別平等教育議題的學習領域，大致仍以綜合活動、社會、健康與體育以及生活課程居多；國內之相關研究論文也顯示，性別平等教育議題之融入式課程研究並未涵蓋所有的學習領域。雖然有關性別平等教育之課程研究較以往探究發展得多，但若將性別平等教育目標及內容與其他學習領域作連結與融合，以彼此間的概念與學習內涵作統整式的課程設計，相信學生能將融合後的概念性知識緊密連結，並達到性別思考、性別平等教育之目標。有關上述兩類之性別平等教育相關課程設計研究如表 2-5、2-6。

表 2-5 以量化研究為主的性別平等教育課程設計相關研究

主要研究目的與方法	融入領域/課程	研究/實施對象	國內相關研究論文
以實驗研究法的量化分析方式，透過設計與實施性別課程瞭解對學生性別角色態度或性別刻板印象之影響。	性別平等教育課程(未融入其他領域課程)	幼稚園	陳惠美，(2007)。
		國小低年級	王敏如，(2004)；王文玲，(2006)；張育綾，(2008)；余傳鳳，(2009)。
		國小中年級	蔡文山，(2001)。
		國小高年級	林玉玫，(2002)；陳玫君，(2002)；楊振豐，(2005)；林約三，(2008)；賴宏暉，(2011)。
		國中階段	張美鈴，(2005)。
		高中階段	李之敏，(2009)。
		特殊班級學生	李佳蓁，(2009)；劭宗茹，(2009)。
	綜合活動課程	國小中年級	陳育菁，(2009)。
		國中階段	張雅媚，(2006)。
	生活課程	國小低年級	張芝綺，(2004)。

表 2-6 以質化研究為主的性別平等教育課程設計相關研究

主要研究目的與方法	融入領域/課程	研究/實施對象	國內相關研究論文
以行動研究之質化分析方式進行性別課程之設	性別平等教育課程(未融入其他領域課程)	幼稚園	黃一秀，(2006)；張鈺珮，(2006)；汪淑慧，(2007)；李乃寬，(2011)。
		國小低年級	陳怡如，(2003)；張紫燕，(2008)。
		國小中年級	陳靜琪，(2003)。

計與實踐， 從教學歷程 中探討與分 析對學生性 別概念之影 響。		國小高年級	楊蕙菁，(2001)；曹雅祐，(2004)。
		國中階段	鍾佩怡，(2000)；陳怡因，(2004)； 林昱吟，(2006)。
		高中階段	林昱吟，(2006)。
		特殊班級學生	謝幸儒，(2009)。
	綜合活動課程	國小中年級	高志芳，(2004)。
	語文課程	國小中年級	黃麗淑，(2004)；郭玉菁，(2010)。
		國小高年級	張志明，(2003)。
	家政課程	高中階段	殷童娟，(2000)。
	健康與體育	國小低年級	藍慧萱，(2007)。
	藝術與人文課 程	國小中年級	周文蓉，(2004)。
		國小高年級	陳千錦，(2005)；陳玟池，(2005)。
		國中階段	黃湘君，(2006)；李旻蓉，(2009)； 林佳瑩，(2010)；吳易軒，(2010)。
		高中階段	張素卿，(2005)；陳曉容，(2006)。

另外，研究者以 2000 年以後的性別議題融入藝術課程之相關研究作進一步分析整理，如表 2-7 之九篇。

表 2-7 性別議題融入藝術課程之相關研究

研究者	研究主題	研究方法	研究目的	研究發現與結果
周文蓉 (2004)	兩性教育 融入藝術 與人文領 域課程設 計之研 究—以桃 園市國小 三年級為 例	行動研究 觀察 訪談 文件分析	研究目的為： 一、探討兩性教育融入藝術與人文領域課程設計與實施的可行性。二、探討兩性教育融入藝術與人文課程中，如何透過協同研究教師與學生互動、省思及檢視等方法，建構合宜的兩性觀。三、將實施兩性	研究結果為：一、課程實施之成效評估方面：以符合學生生活經驗之統整課程設計，易產生共鳴；兩性教育融入式課程教學，潛移默化所形成之影響較深遠；交互應用多元教學媒介與策略，提高學生的學習興趣。二、教師建構的兩性觀方面：以統整方式設計課程，重視學生的生活經驗；教師兩性教學觀的轉變與成長，反映並落實在課程計畫的實施成效；教師之言教、身教以及長期教學上的經營，解除學生傳統性別束縛與限制；面對問題時理性思考，建構自己處事模式才是解決問題根本之道。三、學生建構的兩性觀方面：學生於認知上建立自主的觀念，減少受社會

			教育融入藝術與人文領域課程之過程經驗，加以分析與詮釋，並依據學生參與課程教學的回應，分析實施困境與提出具體建議。	世俗觀念的影響；學生能突破性別限制，主動表現自己專長與性向；透過小組合作與互動學習，澄清性別刻板印象；多元創新教學，提高對藝術與人文的興趣與廣度
張素卿 (2005)	性別議題融入高中藝術教育之課程研究	行動研究 焦點團體 參與觀察 問卷調查	旨在探討性別議題融入高中階段視覺藝術教育課程之研究，瞭解性別議題與藝術教育之關係，並進一步發展性別議題融入高中階段視覺藝術教育課程之設計，將之進行實際教學，以檢視並瞭解性別議題融入高中階段視覺藝術教育之課程發展與實施成效。	研究結果為：一、性別議題融入藝術教育課程之設計首重以學生為中心的課程思考，並結合視覺藝術學科特質，將學習內容置於學生的性別生活脈絡經驗中，引導學生對自我性別的生命經驗與生涯發展作深入省思。其課程內容具有多元文化與跨領域特質，教學範疇素材之選擇應具有性別思考內涵，並能考量當代視覺文化現象中的性別議題。二、以性別議題融入藝術教育課程乃透過藝術教育的學科內涵、特質、方法與策略，來達成性別議題的相關探討。學生透過藝術獨特的面貌與表現方式，思考不同時空與文化內涵下所呈現的性別意識形態，確實能提升其性別的自覺意識，建立兩性互動之正面思考，因此，以性別議題融入藝術課程，有其教育之必要性。三、從課程實施成效與學生的學習反應與回饋來看，學生對於藝術領域中的性別議題，不論在藝術鑑賞、認知、情意、創作或視覺影像觀看的能力上，都有明顯的提升，並能運用於個人性別經驗與生涯發展之省思。
陳千錦 (2005)	視覺文化藝術課程的性別議題教學研究	性別概念 前後測之 量化分 析； 學生作 品、回饋單 等質化分	研究目的為發展為期七週的國小高年級藝術課程實驗教學，包含關照社區環境影像；解讀電視 CF 廣告中性別意識	研究從課程研發的歷程中發現：一、社區取向課程首讓學童確認「社區」一詞之意涵；二、靜態且平面的視覺影像對學童造成的視覺衝擊不若動態且置入式的影像；三、藝術性遊戲教學策略可運用於寫作課程或統整課程以作為延伸教學；四、社區視覺文化影像內含多樣化的性別議

		析	發展；探討青春 期與身體自主權 以及從親情、友 情、愛情中發現 生命中美好互動 等四面向，建構 出課程之方案內 容。欲瞭解學生 對於環境視覺影 像中的性別議題 識讀與觀看角度 以及性別概念發 展。	題教材；五、性別議題影像教材攫取應考 量學童年齡成熟度與主題訴求明確等因 素。 另外從課程教學方面發現：一、性別間的 良性互動應於生活與校園中實踐與推 展；二、.創造教室內性別平等的環境應 從教師自我性別意識的覺知做起；三、生 活經驗與課程教學為學童性別概念主要 發展來源；四、多數學童普遍以具體事物 來表達其性別概念；五、學生的文字表達 優於口語表達之能力；六、在充裕的時間 準備之下，學童能有更完滿的表現；七、 部分教材或活動超越學生認知程度，教學 者應適度的引導和強調；八、除認知面的 知識傳遞外，更應提升情意面的建構。
陳玟池 (2005)	性別教育 融入藝術 與人文學 習領域課 程之行動 研究	行動研究	研究將性別議題 融入表演藝術課 程，旨在探討性 別教育融入表演 藝術的教學價 值、教學策略、 以及學生在學習 經驗中對於性別 意識想法及態度 的轉變。	研究結果為：透過一系列的課程實施，包 含故事的分享、肢體的表演、戲劇的創 作、角色分配與排練，不僅使學生的性別 意識獲得啟發，學生對於性別問題更加敏 銳，而且改變過去以男性為中心的思維模 式，對於女性的刻板印象亦已有所轉變。
陳曉容 (2006)	從「陌生」 到「熟悉」 -性別議題 融入高中 美術鑑賞 課程之教 學行動研 究	行動研究	研究希望能藉由 相關文獻的閱讀 與行動研究之歷 程，設計一個融 入「性別議題」 的美術鑑賞課 程，以服務學校 的高中生為研究 對象，探討課程 的設計、實施情 形與教學成效， 最後並提出改進	研究結果為：一、後現代的美術鑑賞教 學，應該以多元詮釋取代過去的單一詮 釋，訓練學生批判思考的能力，以培養「觀 看的智慧」。二、傳統美術史的菁英背景， 雖然為後現代藝術教育所批評，但其偏狹 的性別意識型態正好可以做為「性別教 育」的教材。三、對於新教育制度的實施 或新興議題的教學，以行動研究的態度來 了解、透過行動研究的方法來發展，是理 想又有效的方式。四、經由本課程的實 施，學生除了「鑑賞能力」進步外，也提 升了觀看藝術品的「性別敏感度」，對本

			教學與研究之建議。	研究課程而言「性別教育」與「美術鑑賞教學」能發揮相輔相成的學習效果。
黃湘君 (2006)	性別平等教育融入國中視覺藝術教育行動研究	行動研究 文件分析 參與觀察 訪談	研究目的為： 一、探討多元文化藝術教育的意義、價值，與發展的趨勢。二、分析性別平等教育在現代社會的重要性。三、透過視覺藝術課程提升學生性別平等之觀念。四、檢視學生對性別平等教育課程行動研究的反應。五、性別平等教育融入視覺藝術教學對當前國中藝術教育的啓示。	一、多元文化藝術教育是世界教育的潮流，藉由融入多元觀點，如性別、環境、人權等議題，結合藝術、文化與生活，讓欣賞與創作更有意義。二、國中學生是性別角色發展的關鍵期，實施性別平等教育課程，是身為教育工作者應有的共識，方能教養出深具性別平等意識的下一代。三、視覺藝術教育課程行動研究以開放式教學融入性別平等教育，開展學生視野，掙脫性別刻板印象。男女學生仍存在著不同的看法，但透過充分討論與創作，對建構性別平等意識與價值觀的建立有所幫助。四、營造性別平等的教學情境，透過問答、討論與創作活動，引導學生適當表達意見與感受，學習溝通協調，促進兩性和諧互動，重新建構性別平等意識，建立正確性別價值體系。五、藝術教育提供性別平等教育多元化的教材與內容，透過課程設計與教學策略的應用，對幫助學生建立正確性別價值觀，促進全人教育發展，對當前國中視覺藝術教育有相當重要的啓示。
李旻蓉 (2009)	戲劇策略走入國中表演藝術課程之行動研究---以性別議題為例	行動研究 觀察 訪談 問卷調查	研究目的為： 一、探討運用戲劇策略於性別議題教案之課程設計與歷程。二、探討戲劇策略走入性別議題教案執行的問題以及因應策略。三、探討運用戲劇策略於性別議題教案對學生學習以及教師成長的影響。	研究結果與發現如下： 一、戲劇活動教學提升學生對性別議題的認知。 二、戲劇活動教學對學生的同理態度有了改變。 三、無論是在課程設計與組織或教學問題的處理等，甚至是潛在學習，都有相當的成長。

			響。	
吳易軒 (2010) 高師大 跨領域	今天,妳/ 你被制服 了?藝術 行動與國 中生性別 認同的相 遇	行動研究 參與觀察 訪談	旨在探討：一、 解析國中生對制 服潛在的性別認 同與性別差異， 瞭解自身遭遇的 經驗。二、解析 制服的樣式與服 裝儀容之規範界 定如何規訓國中 生的身體。三、 從實際參與行動 研究中發現國中 生如何在制服中 展現性別認同樣 貌。四、研擬創 新有意義的藝術 行動，以制服表 現個人的美感經 驗，互動分享 式、尊重包容開 放討論的對話方 式，創造另類多 元的制服流行新 趨勢。	研究結論為：一、制服不是消極地容許或 寬限學生以自由主義式的選擇方式穿 著，所呈現出來的仍是侷限在主流化的性 別框架之內，相反的，應該是積極地以學 生自主性／別認同的的行為和多元的性 ／別認同樣貌為主，尊重彈性開放自身所 認同和所選擇的多元性別樣貌，在性／別 認同的過程中，展現自我主體性的戰鬥位 置，並可以自在地展現於日常生活實踐 中，不再被他者看成異類或貼上標籤。 二、對於學校中有自我性別認同困擾和徬 徨的學生們，應該給予全面性的協助，鼓 勵學生勇於尊重多元化性別認同的展 現。三、以藝術行動與性別認同的相遇， 思考制服所規範限制住的身體規訓，壓抑 著學生對於性別認同的自由選擇，多元的 性別認同展現與制服之間抵抗或合作的 關係，能增進國中生逆向批判思考能力， 並發展屬於自我性別認同的生活實踐， 學習尊重他者展現多元的性別認同樣貌。
林佳瑩 (2010)	應用情境 學習於國 中視覺藝 術鑑賞教 學之行動 研究--以 性別議題 為例	行動研究 觀察 訪談 質化分析 量化分析 (態度量 表)	研究對象為國中 八年級一班 35 位 學生，進行六堂 課視覺藝術鑑賞 課程設計。研究 目的為瞭解情境 學習的教學策略 對學生學習態度 之影響，並以「性 別議題」作為教 材內容。	研究結果與發現為：於視覺藝術鑑賞教學 中應用情境學習的設計，對學生學習態度 有正向的影響。以「性別議題」作為視覺 藝術鑑賞的主題，量表結果顯示在「學習 興趣」和「實用價值」上無顯著差異，但 在「自我效能」於性別變項則有交互作用 的顯著差異，女學生經由課程後能提升自 我效能，男學生則有下降的趨勢，其他如 學生訪談、學習單、錄音資料等結果，在 探討學習態度的三方面都呈現正面反應。 另外，研究結果對視覺藝術鑑賞教學有 五項啟示：一、教師應放棄全然的教師權

				威，聆聽學生聲音，可填補教學盲點。二、融合專家與教學實務經驗者的集體智慧，促進教師專業成長。三、豐富的課程設計能給學生適度的挑戰。四、適當的情境的設計能激發學生的學習興趣與學習效果。最後，老師能注意性別差異的教育意義。
--	--	--	--	---

有關此部分之國內研究論文 (周文蓉，2004；張素卿，2005；陳千錦，2005；陳玟池，2005；陳曉容，2006；黃湘君，2006；李旻蓉，2009；吳易軒，2010；林佳瑩，2010) 係以行動研究法作為課程的設計與實施，除了主要以教室觀察、訪談、相關課程實施文件等作為研究資料的處理與分析，部分之研究 (張素卿，2005；陳千錦，2005；李旻蓉，2009；林佳瑩，2010) 輔以學生問卷調查、態度量表等作為研究資料的綜合比較及分析。在研究對象上，上述之研究以國中階段之班級學生作為課程實施的對象居多，佔有四篇 (黃湘君，2006；李旻蓉，2009；吳易軒，2010；林佳瑩，2010)；其次為國小階段 (周文蓉，2004；陳千錦，2005；陳玟池，2005)、高中階段 (張素卿，2005；陳曉容，2006) 之學生，而研究對象之選取幾乎以論文研究者所任教之學校班級作為學生取樣、課程實施的對象，並與協同教師一同配合觀察，以實踐教育行動研究之精神。有關此部分之研究綜合分析整理如下：

(一) 研究目的分析

有關性別議題融入藝術課程之相關研究，在研究目的上主要有以下幾點：1.透過藝術教育與性別教育相關文獻的探討，設計性別議題或性別教育融入藝術領域之課程，並以行動研究的方式實踐之。2.透過課程檢視學生的性別概念，以及提升學生的性別意識及性別平等觀念。3.探討性別教育融入藝術領域課程設計與實施的可行性。4.從課程的設計、實施情形與教學成效中進一步提出教學與研究之建議。而上述之目的係透過行動研究的循環檢視、反省及修正，結合協同教師與學生的參與互動，於教學歷程中將過程、經驗及結果加以分析與詮釋，並根據學生參與課程的回應及情形進

行課程的修正。

另外，除了上述之目的，各個研究有其分別探討的重點，如：陳千錦 (2005) 欲透過藝術課程之實驗教學，瞭解學生對於環境視覺影像中的性別議題識讀、觀看角度以及性別概念的發展。陳玟池 (2005) 之研究旨在探討性別教育融入表演藝術的教學價值、教學策略、以及學生在學習經驗中對於性別意識的想法及態度的轉變；李旻蓉 (2009) 則探討運用戲劇策略於性別議題融入表演藝術課程，對學生學習及教師成長的影響；林佳瑩 (2010) 的研究目的係以性別議題作為藝術鑑賞教學之教材內容，瞭解情境學習的教學策略對學生學習態度之影響；吳易軒 (2010) 則透過研究研擬一個藝術行動的課程，使學生針對制服主題對潛在的性別問題加以深入反思。上述之研究不論探討的重點為何，皆是以性別議題或性別教育融入藝術領域為課程設計與實施的方向。

(二) 研究方法

在研究方法上，上述之研究皆以行動研究的方式進行之，從課程計畫的擬定、課程內容的設計、教學的過程，至教學的結果，皆不斷記錄、循環檢視及反省，並著重教師及學生於課程實施中的參與互動。在資料蒐集與處理分析上，大多以教室觀察、訪談、課程實施相關文件等作資料的分析及檢證，部分研究如：陳千錦 (2005) 係透過學生性別概念構圖之前後測、學習自評表與教師檢測表等量化資料，輔以學生作品、訪談、學習回饋單等質性資料作分析；林佳瑩 (2010) 則以自我設計的「學生視覺藝術鑑賞學習態度量表」作教學的前後測與分析，欲瞭解情境學習應用於藝術鑑賞教學對學生學習態度的影響，上述之研究係結合量化與質化的資料作為分析瞭解課程設計與教學的成效。

(三) 課程內容分析

在課程內容方面，以融入視覺藝術之課程設計居多，佔有六篇 (張素卿，2005；陳千錦，2005；陳曉容，2006；黃湘君，2006；林佳瑩，2010；吳易軒，2010)；融入表演藝術部分有兩篇 (陳玟池，2005；李旻蓉，2009)；而同時融入視覺藝術及表

演藝術之研究爲一篇（周文蓉，2004）。以下將針對性別議題或性別教育融入視覺藝術課程之研究作進一步的課程內容分析整理。

有關此部分之課程設計或教學內容主要包涵以下幾點：1.探討藝術歷史中女性藝術家的缺席，2.探究藝術作品中女性與男性之形象，3.比較男性藝術家及女性藝術家創作的內容、形式、風格及媒材等，4.針對視覺文化中的男女形象、性別意識型態等作解讀與分析。另外除了上述之相關藝術作品的鑑賞及討論，課程內容也特別針對「遺失的女性藝術家」作進一步的分析與探究，與性別課程發展模式相符，即課程發展之起始係將學生視爲性別意識可能處於較低的「無知期」，透過課程內容的引導及思考，使學生以循序漸進的方式「尋覓」、瞭解藝術與性別的關係。因此在課程設計上係以藝術教育特有的學科內涵及特質，融入有關性別議題的思考，並將課程內容與學生生活經驗、性別經驗做連結，引導學生透過藝術鑑賞、創作之歷程提升其性別意識與建構正確的性別平等觀念。

而爲了使性別議題融入藝術教育之課程內容與學生生活經驗作連結，此部分之課程設計如：調查學生的家庭分工情形；探查學生自我對男性、女性的概念及印象；使學生以口述歷史的方式訪談家中成員；學生自我生涯的繪本創作等，將上述之活動穿插融入在教學活動當中，使學生透過藝術與性別的思考，於提升藝術知能的同時亦提升其性別意識及性別平等的觀念，並將其實踐於個人的生活與生涯發展當中。

（四）教學策略

綜合上述研究之課程設計所使用的教學策略包括：教師以講述法、問答法等實施鑑賞之教學，並使學生以小組討論、合作學習、參與發表、實際創作等方式進行課程內容的學習及相關性別議題的思考；課程內容除了結合藝術學科知能及內涵、相關的性別議題、學生生活經驗等進行主題式的教學活動設計，課程實施過程中教師亦配合教學主題或教學活動設計相關的學習單，在課程統整上結合其他領域的學習內容，以多元化的教材與教學策略提高學生的學習興趣、開展學生的性別視野，引導學生進行性別價值觀及性別概念的澄清，進一步建立性別平等之觀念。

（五）研究結果

綜合上述研究之結果可分為以下幾點：1.性別議題或性別教育融入藝術領域之課程設計，在教學成效上除了能增進學生的藝術知能，亦能提升學生的性別意識，建立正確的性別平等觀念。2.藝術教育能提供性別平等教育多元化的教材及內容，透過其獨特的學科內涵及特質，配合多元的教學方法及策略，使學生達成性別議題的思考。3.在課程設計上以符合學生生活經驗之統整課程設計較能提升學生的學習興趣，也即除了將性別議題融入藝術領域之課程設計外，也必須將其內容與學生的生活經驗、性別經驗作連結，透過課程內容的學習建立性別批判思考的能力，並對學生的性別概念及生涯發展有潛移默化之幫助。4.實施性別平等教育是教育工作者應有的共識，教師自我性別意識及教育理念的成長及轉變，會反映在教學實踐上，因此應融合專家及教學實務經驗者的集體智慧，促進其專業成長；而以行動研究的方式進行教師自我的實踐、反省及修正可視為實踐教育較為理想及有效的方式。

綜合國內藝術與性別課程設計之相關研究，有關教師性別意識覺醒與實踐之相關研究方面，多著重於教師的性別意識形塑歷程及構成因素之探討，對於教師是否能將其轉變後或提升後的性別意識運用至課程設計當中，從上述之相關研究並未見其過程與成效，僅在師生互動、班級經營方面見其影響性，並未經由課程實施得知研究對象在認知、情意或行動上的轉變；相對地，在性別議題融入藝術課程之相關研究方面，雖然有完整的教學主題及教學活動設計，從課程內容中也看出係依據藝術教育與性別平等教育之目標，發展對應的概念及知識，並考慮學生的學習條件及其相關經驗等進行教學活動設計，亦符合行動研究之精神，但有關教師的性別意識部分並未作深入的描述與探究。

教師的性別意識是影響性別平等教室建構的重要因素之一，包括教師於課程設計前的自我性別意識之檢視，於課程設計過程中依其性別意識作教學內容的考量，於教學實踐中教師性別意識的融入與運用等，若能結合上述發展藝術與性別之課程，將可能是較趨於完整的課程設計。

因此本研究將透過創作的方式，對藝術與性別之相關議題作思考與探究，將其轉化為創作意識，並發展為創作歷程之建構。過程中係結合研究者自身的藝術與性別之經驗、對相關議題的省思、對自我性別意識的檢視等，發展成研究者的創作意識，並依其主題理念創作作品。在透過創作轉化為課程發展的過程上，除了作品本身所包含的主題、理念之外，更重要的是其背後意涵及研究者的性別意識亦能作為藝術與性別課程的教材內容之一，並且是透過研究者「親身經歷」後所發展的教材，以此結合相關的教學目標及內容，發展藝術與性別之課程。

第三章 研究設計

本章共分為六節，分別探討：研究架構、研究方法、研究場域及對象、研究工具、資料處理與分析、研究流程與步驟等。

第一節 研究架構

本研究根據研究目的及問題，作相關的文獻探討與分析，包括藝術教育與性別研究、藝術與性別課程發展之理論、國內藝術與性別課程設計之相關研究等，在透過上述文獻的整理分析後發展符合研究目的之研究方法，以此開啓本研究之創作歷程建構及藝術與性別的課程發展。在相關文獻的基礎上，以行動研究的方式進行創作，以及藝術與性別課程的實踐。在研究角色上亦符合 A/r/tography 研究法之「藝術家/研究者/教師」三位一體之概念，因此在研究架構上將結合上述三者之角色身份，進行從文獻理論探究、創作歷程建構、至課程發展與實踐之過程，其中包含行動研究中的不斷檢視、反省及修正。

在本研究之創作意識發展歷程部分，將以研究者於藝術教育環境中所覺知、體認到的相關議題、藝術性別經驗、自我的性別意識等，作為研究者的創作意識，並且依其主題理念進行創作，完成的作品除了圖像文字、表現形式之外，還包含背後的意涵，即研究者透過作品欲傳達之理念。在藝術與性別課程發展部分將透過上述研究者的創作作品及表現內涵，轉化並發展為相關的教學概念，依據學生的能力指標，配合藝術學習領域與性別平等教育能力指標，發展相對應的主要概念及教學目標，進一步進行教學主題及教學活動之設計，整個課程發展歷程是透過研究者自身的性別意識覺醒，將其結合自我的性別經驗及對議題的思考等，發展為創作之歷程，並且將其創作意識及作品轉化為教材發展藝術與性別之課程。有關本研究之架構如下：

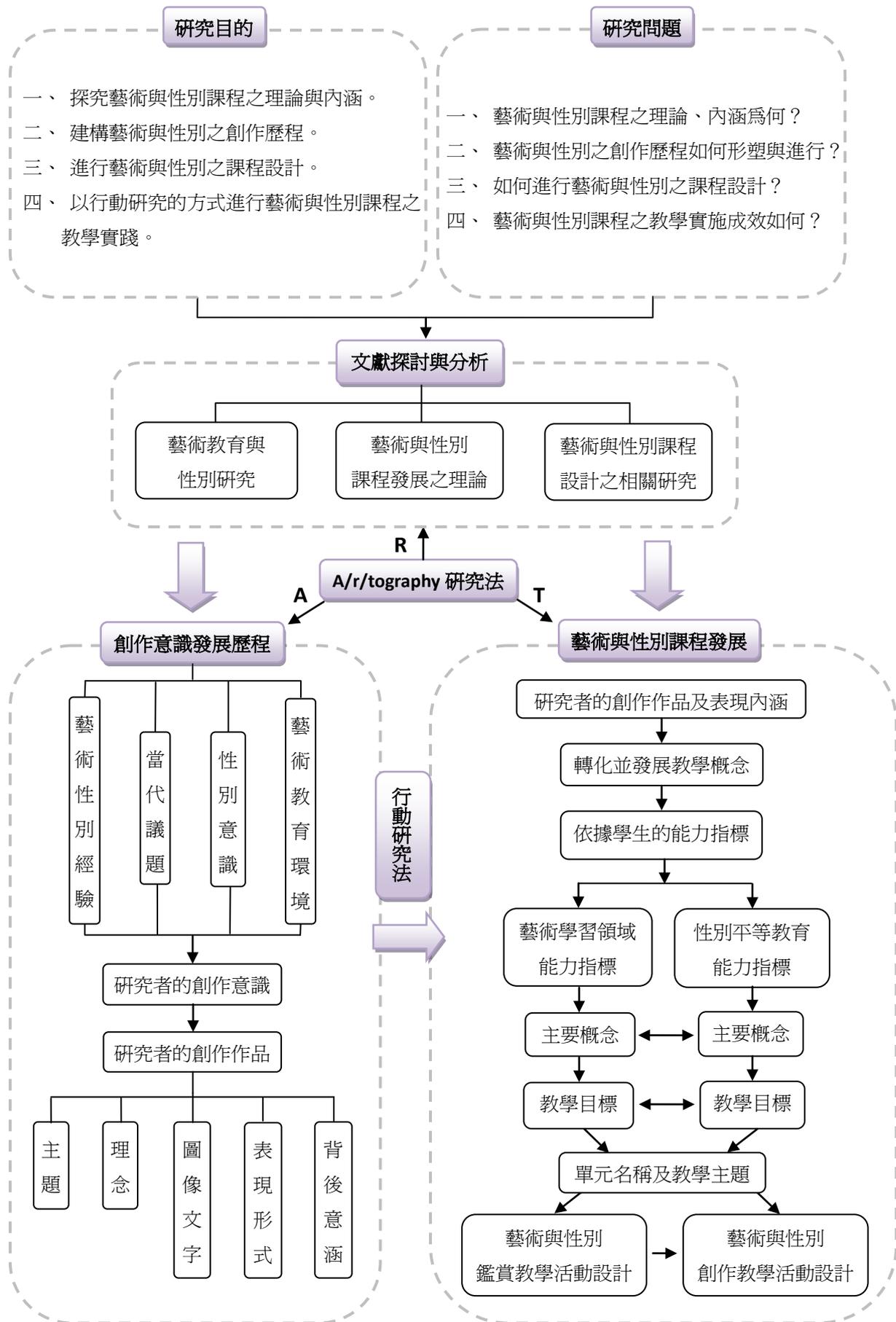

圖 3-1 研究架構圖

第二節 研究方法

一、文獻探討

在進行藝術與性別課程發展前必須要對相關的理論文獻作探究及瞭解，因此本研究先從藝術教育思潮開始探討，接著探究有關性別研究的理論內涵及其在教育上的發展及應用，以及藝術教育與性別教育的關係。在藝術教育及性別研究的理論基礎上進一步針對藝術課程及性別課程作探析，包括藝術與性別課程之內涵、取向及設計模式等。文獻主要包括有關藝術與性別教育或藝術與性別課程之專書、期刊以及相關論文等，在閱讀過後進行整理、分析、比較與批判進而進行撰寫，以作為本研究發展藝術與性別課程之基礎。

二、行動研究

所謂行動研究，最直接的定義即是行動與研究相互融合，在「研究者與參與者的合作」、「實際問題的解決方法」、「改變實際狀況」、「發展理論」之四個特性上 (Holter & Schwartz-Barcott, 1993；引自胡幼慧)，以實際行動、發現問題、檢視、修正等方式建立一不斷循環之過程。而基於女性主義研究法之理念更加上了「增加覺醒」與「賦加權力」。本研究即以行動研究法進行從理論之探究至課程發展實踐之歷程建構，過程中研究者必須針對自我的性別意識、創作理念、課程設計、教學概念、教學過程、教學結果等進行一連串的檢視、省思與修正。

而行動研究於創作上的應用，劉豐榮 (2004) 指出，行動研究歷程應用於藝術創作研究時，可運用下列五個階段：(一) 創作研究者可先「自我觀察與檢視」；(二) 尋找「欲探討之創作問題與方向」；(三) 思考初步之「創作計畫與方案」；(四) 進入「創作表現與實踐歷程」；(五) 對創作成果與歷程進行「反省與檢討」；歷程中各階段之順序可彈性安排、靈活轉移，亦可在歷程之後再次循環探討。本研究之創作歷程建構即以上述方式進行從研究者對自我經驗及外在環境的觀察與檢視，擬定性別議題

為研究者欲探求與表現的方向，並且根據對藝術與性別相關理論的探究與思考進行創作表現及實踐歷程，過程中除了循環檢視上述步驟，也將創作的成果作為下一步發展為課程之依據。

因此本研究之整個行動研究歷程包括以自我經驗及與理論探究為基礎與發展的創作實踐歷程，以及於自我省思的創作實踐後而發展的藝術與性別之課程，課程之發展與實施亦是以行動研究之不斷檢視、反省及修正的實踐方式進行，以達成本研究欲探討之目的。

三、A/r/tography 研究法

由於研究者深切感受到自身將以研究者的角色及身份進行藝術創作及教學，因此有關 A/r/tography 之研究理論應可以提供研究者以「藝術家/研究者/教師」三位一體的角色與概念進行本研究之課程發展與歷程建構。自藝術與性別課程的理論探究出發，結合自我的性別意識轉化為創作意識進行藝術與性別之創作，接著在理論基礎上以藝術教師的身份進行藝術與性別的課程設計與實踐，整個過程係以「藝術家/研究者/教師」三位一體的角色進行從理論探究、創作歷程建構、課程發展至教育實踐之過程，三個角色內涵是互相流動的，以構成本研究之藝術與性別課程發展之面貌（圖 3-2）。

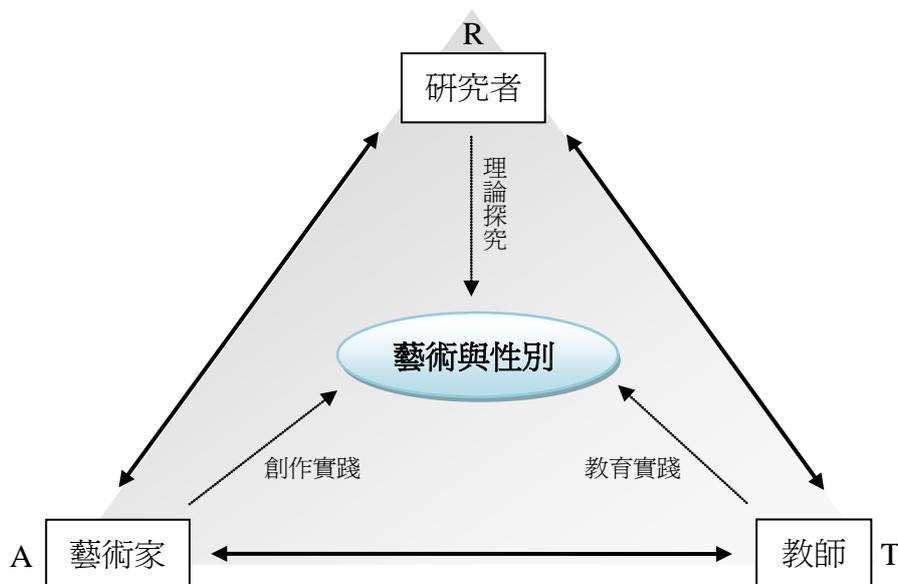

圖 3-2 藝術與性別課程之研究方法--「藝術家/研究者/教師」三位一體之概念

第三節 研究場域及對象

本研究將以新北市某公立國中之班級學生作為課程實施之對象，有關研究場域及對象說明如下：

一、研究場域

本研究之實施場域為研究者任教之新北市某公立國中，該校自 1999 年創校以來，歷經歷任校長的精心規劃與建設，使校園擁有優質精緻的各項教學設施，1.9 公頃的校園動靜分明，教學大樓有五星級的圖書館、會議室、視聽教室、英語情境教室及採光充足設備的學生教室、專科教室、資源班教室、幼稚園教室、活動遊戲室及地下一樓的社團活動教室等；室外有綠草如茵的操場、籃球活動場、露天遊戲場、烤肉區、植物生態區及活動中心，讓學生能在其間活力四射的學習與活動。在教學軟體方面除了爭取補助款充實故事圖書、暢銷排行榜書籍、英語繪本圖書及親子共讀等書籍外，也以培養每個學生成為「獨立的閱讀者」為目標。

該校一個年級有八個班，為男女合班，學校像是個大家庭，老師、家長、學生及行政團隊就是大家庭的成員，學校的經營理念為「營造健康和諧快樂的大家庭」，在推動實務的作法上包括：(一)績效服務的行政團隊、(二)專業愛心的教師團隊、(三)關心支持的家長夥伴、(四)學習成長的快樂學生、(五)安全精緻的教學設施、(六)熱誠支援的社區人士等。並且在「自信開朗擁青山，認真學習新鮮事」的願景下，以永續經營的態度讓學校成為「學習快樂，快樂學習，效能成長」的優質學校。

雖然學校未成立美術班，但在學校用心經營的理念下，學生於藝術與人文課程中仍能快樂的學習與健康的成長，在美術專科教室部分，有完善的教學設備與明亮通風的教室環境，除了黑板與投影機可讓教師於教學時運用自如之外，教室後面也有大片的公佈欄可掛設學生的美術作品；在教室規劃上有六張大方桌便於學生小組的討論，在創作上也能進行彼此的互動與創意的激發，教師於教學過程中也能適時進行小

組間的走動與教學。

二、研究對象

由於研究者所任教之班級多為國一班，考量人力、時間、經驗等因素，以及試探性教學及課程設計的規劃，以研究者任教之國一班級學生作藝術與性別課程的正式實施與教學。在課程正式實施前，研究者為了瞭解課程設計的適切性，先針對欲實施的藝術與性別課程作試探性教學，並利用課堂的觀察、學生文件資料等作進一步分析整理，以作為課程設計與實施的修正及改進。

研究者計畫將於一百學年度開學後的九月及十月，先進行課程的準備與發展階段，期間是與各班級學生的熟悉與磨合期，藉以瞭解班級風氣、學生的藝術經驗與學習情況。並於十一月開始進行課程試驗階段，以所任教的其中一個班級進行試探性的教學實施，並根據教學結果進行課程的修正。在檢討與修正完課程、選定正式課程實施的班級之後，於十一月第三週起開始進行藝術與性別課程的正式教學，共計為期八週十六節課，過程中進行資料的蒐集、教學的紀錄、教室觀察及訪談等，並於一月學期結束前進行資料的整理與分析，將所蒐集的資料進行編碼與處理，並以三角檢證法進行分析、比對與詮釋，最後進行研究論文的撰寫。有關本研究課程實施進度表如下：

表 3-1 藝術與性別課程實施進度表

時間	九月、十月	十一月	十二月	一月
階段	準備與發展階段	課程試驗階段	課程實施階段	整理與分析階段
課程 實施 進度	與班級學生的熟悉、磨合期。瞭解班級風氣、學生的藝術經驗與學習情況。	選定課程實施的班級。實施試探性教學。進行課程內容的修正。第三週起開始進入正式教學。	持續進行正式教學。過程中進行資料的蒐集、教學的紀錄、教室觀察、訪談等。	進入資料分析階段，將所蒐集的資料進行編碼與處理，並以三角檢證法進行分析、比對與詮釋。進行研究論文之撰寫。

第四節 研究工具

本研究之研究工具主要為：「性別認知問卷」、「學習單」、「學生創作的作品」、「教師教學省思札記」、「學生學習心得回饋單」等，分述如下：

一、性別認知問卷

本研究所使用的「性別認知問卷」(附錄二十八)，係參考 King&King (1993)的「兩性平權量表 (Sex Role Egalitarianism Scale)」(引自李卓夫，2000)、林惠雅(1990)的「性別角色刻板印象問卷」，以及黃湘君(2006)的「性別認知心理測驗」編製而成。在 King&King 所編製的「兩性平權量表」中，分為「婚姻」、「親職」、「就業」、「社會-人際-異性戀」、「教育」等五面向；林惠雅(1990)的「性別角色刻板印象問卷」是參考 Fagot (1978) 分析性別角色刻板印象之方法所編製，內容分為四部分，分別測量學生在「人格特質」、「職業工作」、「家庭事務」，以及「玩具、遊戲與活動」方面的性別角色刻板印象；另外，黃湘君所設計的「性別認知心理測驗」，是根據其課程內容(性別平等教育融入視覺藝術之課程)編製而成，測驗題目內容包括性別刻板印象、兩性的分工等概念，研究者將上述內容作為本研究問卷設計的參考方向。

由於本研究課程實施的目的及教學目標，是希望學生透過藝術性別議題的思考，提升其性別意識，為了了解學生的性別認知與態度，以及課程的實施成效，問卷題目以配合學生的能力及理解程度作設計，內容主要包含：「性別刻板印象」、「性別職業分工」、「性別權力階層」等概念，實施時間為課程實施前與實施後，以同一份問卷進行前後測，藉以了解學生在性別認知與態度上的轉變，在前後測的比較與分析後，配合學生學習單等資料，評估學生的學習成效。

基於「性別認知問卷」內容的信效度，研究者邀請兩位臺灣師範大學美術研究所的博士班學姊擔任專家，針對問卷題目進行檢核，將部分題目內容及詞彙作修正，以完成正式問卷。

二、學習單

依據單元課程及教學活動的目的與需要，設計相關的學習單，作為瞭解學生的學習成效及檢視其性別意識的研究工具。

三、學生創作的作品

本研究之課程係結合藝術鑑賞與創作之教學活動設計，於引導學生思考、討論的過程中，請學生依自我的性別經驗與性別意識進行創作，創作之作品除了提供研究者進行作品之形式、主題、內容、風格等的評量，也針對學生於作品所展現的性別意識及內涵作分析，以瞭解學生於藝術與性別課程之學習後是否提升其性別意識。

四、教師教學省思札記

研究者的教學省思札記可作為課程實施過程中的完整心得及觀察記錄，是一項作為行動研究必須不斷檢視、反省及修正的自我省思記錄。除了將教學過程中所觀察到的情形、特殊事件及問題一一記錄下當時的情境脈絡之外，也記下研究者於每次課堂教學後的心得及省思。並於課程實施後，作為處理與分析其他資料，與之對應的檢證資料，還原當時的情形以利研究者在回溯過程中進行進一步的課程修正。

五、學生學習心得回饋單

於教學單元實施後，請學生回顧與寫下自我於學習活動中的收穫、心得及省思，並且針對課程內容之難易度、學習效果等進行分享與回饋，以作為本研究之課程設計與教學改進的參考。

第五節 資料處理與分析

本研究採用質性研究的方式進行藝術與性別課程的實施及檢證，Miller & Crabtree (1992) 指出，質性研究的資料收集方式主要為，經由研究者的觀察、錄製及訪談三種方式取得。本研究的資料蒐集方式包括：教室觀察記錄、參與觀察教師及學生的訪談、學生學習單等文件分析、研究者的教學省思札記等，以瞭解課程實施與教學之情況、學生學習的情形，以及課程設計的適切性；在整個行動研究過程中及上述資料的編碼處理後，以三角交叉檢證法 (triangulation) 將上述所蒐集整理的資料、課程實施過程中所發現的問題、自我的觀察省思，以及參與教師的訪談記錄及建議等進行多次的閱讀、比較、分析及整理，以作為本研究之藝術與性別課程的檢討與修正。

一、資料蒐集的方式

(一) 教室觀察記錄

本研究自試探性教學階段至正式教學階段皆進行教室的觀察記錄，記錄的工具包括攝影器材及研究者自身、參與觀察教師的觀察記錄，將課程實施的情況、學生的反應、學生學習與創作的過程、學生作品等進行詳實的記錄，以作為研究者在資料處理與分析上的參考與依據。

(二) 訪談

訪談部分分為學生的訪談及參與觀察教師的訪談，以非正式的半結構性訪談方式為主。研究者在課程實施過程中與課程結束後針對教學實施的情況、學生表現、教學情境所發生的問題等，進行與參與觀察教師的訪談與討論，以提供課程與教學修正之建議。而在學生訪談部分，則於每次課後隨機抽樣幾位學生進行訪談，以瞭解學生對課程內容的看法與學習之情況，以作為研究者之省思與改進教學的參考。

(三) 學生作品與相關文件分析

包括學生於課程實施前、後所填寫的「性別認知問卷」、各單元課程之學習單、學生創作作品、學習心得回饋單、研究者的教學省思札記等資料。

二、資料處理與分析

在上述資料的蒐集之後，將其作有效的編碼及處理，作為本研究在整理、分析資料上的第一步，本研究的資料編碼說明及意義如表 3-2，在對象上包括研究者—以代號「R」作編碼；參與觀察美術教師以「AT」表示；學生則以「S」表示，並依據其座號作詳細標記，如座號三的學生編碼為「S03」，座號十七的學生編碼為「S17」；在資料蒐集的日期部分則以西元年月日作編碼處理，如 2011 年 12 月 21 日所蒐集到的資料將以「20111221」為日期的編碼；教室觀察記錄以「觀」作編碼處理；訪談部分則以「訪」為標記，若為學生之訪談則以學生的座號加上訪談之編碼作處理，如座號 28 號之學生的訪談為「S28 訪」；參與觀察美術教師的訪談則為「AT 訪」；在學生文件資料部分，包括學生問卷、學習單、學習心得回饋單等，分別以「卷」、「學」、「饋」等作編碼處理，前面加上學生的座號編碼以示不同學生的文件資料，如「S27 卷」代表座號 27 號學生的問卷，「S35 學」為座號 35 號學生的學習單；在研究者教學省思部分則以「札」作為教學省思札記之編碼；而前述所有的觀察記錄、訪談、相關文件資料、教學省思札記等，都需在後面加上日期之編碼，以便日後進行研究資料分析上的比對與依據。

在資料蒐集與整理過程中研究者可能會從中發現一些新的問題及想法，除了可以回到教學現場多蒐集一些資料，亦可藉由訪談學生與協同教師以進行更深入的調查探究，以捕捉研究者可能未察覺與未發現的問題。

之後將整理後的資料以三角交叉檢證法進行比對、分析與詮釋，除了瞭解學生的學習情況與結果、教學的成效之外，也評估課程設計的適切性，以作為研究者改進教學與修正課程之依據。

表 3-2 資料編碼說明表

資料來源	編碼	舉例	說明
對象	研究者-R 參與觀察美術教師-AT 3 號學生-S03 17 號學生-S17	S03 訪-20111228	2011 年 12 月 28 日訪談 3 號學生
資料蒐集日期	2011 年 12 月 21 日-20111221	R 札-20111221	研究者於 2011 年 12 月 21 日的教學省思札記中記錄下課堂教學後的省思
觀察	教室觀察記錄-觀	R 觀-20111219	研究者於 2011 年 12 月 19 日所做的教室觀察記錄
課堂討論	學生課堂討論-討	S03 討-20120106	3 號學生於 2012 年 1 月 6 日在課堂討論的內容
教師/學生訪談	訪談-訪 學生 28 號訪談-S28 訪 參與觀察美術教師訪談-AT 訪	AT 訪-20111208	2011 年 12 月 8 日訪談參與觀察美術教師
學生文件資料	學生問卷-卷	S27 卷-20111205	27 號學生於 2011 年 12 月 5 日所填寫的問卷內容
	學習單-學	S08 學-20111214	2011 年 12 月 14 日 8 號學生所做的學習單內容
	學習心得回饋單-饋	S16 饋-20120104	16 號學生於 2012 年 1 月 4 日所寫的學習心得回饋單
研究者教學省思記錄	教學省思札記-札	R 札-20111223	研究者於 2011 年 12 月 23 日的教學省思札記中記錄下課堂教學後的感想

三、研究之信效度

本研究參考 Lincoln 與 Guba (1984, 引自胡幼慧) 對質性研究所提出的信度及效度之方法, 即確實性 (credibility)、可轉換性 (transferability)、可靠性 (dependability) 等三種方法, 以作為本研究信效度之檢測, 說明如下:

(一) 確實性 (credibility)

即內在效度, 透過課程實施過程中所蒐集到的各項資料, 如: 學生參與討論的觀

察、學生的問卷、作品、學習單、心得回饋單等，進行各項資料之分析與驗證，以達到研究內在效度之真實性。

（二）可轉換性 (transferability)

即外在效度，除了上述學生的各項資料蒐集與分析可建立研究之效度外，課程實施前、後及過程中對學生的訪談也可作為對照、比較資料之真實性，即經由受訪學生所陳述的感受及經驗，有效地作資料性的描述與轉換成文字陳述，以增加資料的外在效度。

（三）可靠性 (dependability)

指內在信度，本研究在整個課程實施的行動研究過程中，將從課程設計、試探性教學、正式教學至教學結果作一連串的资料蒐集、記錄、分析、說明與呈現，並以親自參與互動的方式瞭解學生於藝術與性別課程學習過程中的感受、經驗、收穫等，以增加資料的可靠性。

第六節 研究流程與步驟

本研究之流程主要分為四個階段，依序分別為研究計畫擬定階段、創作實踐階段、課程發展與實踐階段、資料整理與分析階段。在研究計畫擬定階段先針對研究背景與動機發展研究之目的及問題，並依其作相關的文獻探討及分析；在上述相關文獻的分析整理後發展符合研究目的之研究方法，並開始進行創作歷程之建構；在轉化其創作意識為教學概念之後開始進行藝術與性別課程的發展，包括單元主題、教學目標、教學活動設計等，並於試探性教學過程中針對課程內容進行反省及修正，進一步實施正式教學；於課程實施所蒐集到的教室觀察、訪談記錄、學生相關文件等作資料的處理及分析，並根據課程實施情況與結果作分析與討論，並提出研究結論與建議。本研究之流程圖如下：

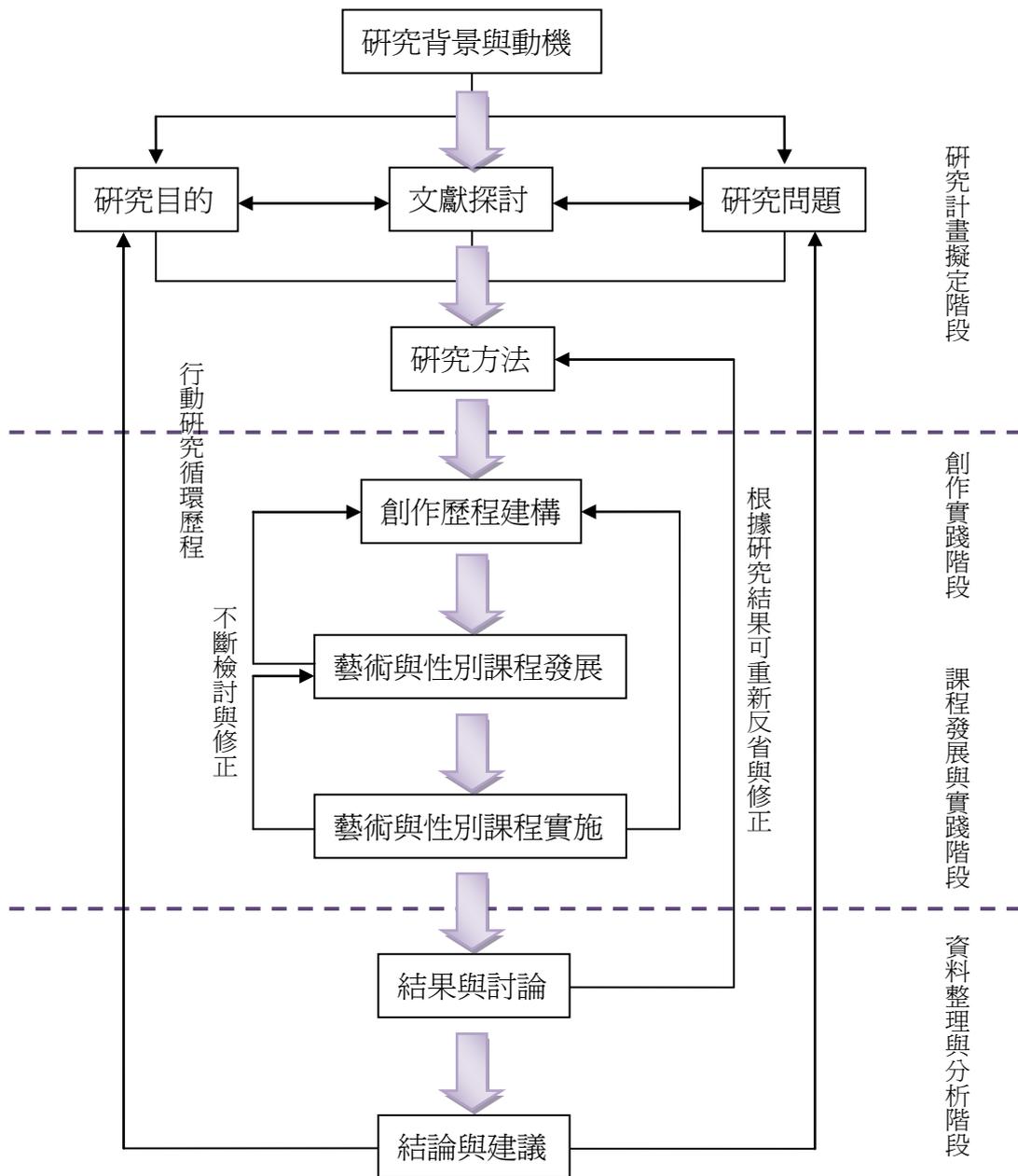

圖 3-3 研究流程圖

第四章 創作歷程建構

本研究之目的除了探究藝術與性別課程的理論與內涵之外，更希望透過藝術創作的實踐歷程，發揮藝術的本質及精神。以研究取向的視覺藝術創作來說，不論其內涵來自理性或非理性層面，其可根據個人感受，透過「反省」與「思考」來實踐或增進藝術之表現（劉豐榮，2004）。藝術創作於當前的藝術教育氛圍中，或許應以上述之研究取向，作為深化藝術理論內涵之實踐，使創作與理論彼此達到相輔相成的功效。

由於本研究欲透過研究者、藝術家、教師三者身份的融合，進行理論探究、藝術創作及教學上的實踐，因此在發展藝術與性別課程之前，除了相關理論內涵的探討，更希望經由創作歷程的建構，發掘自我的意識、反省過去的經驗、對議題有所思考，並將上述化為創作的動機與意識，進行實際的創作表現。整個創作歷程之建構，即是一種思考與探究的過程，並將其結果轉化、發展為藝術與性別課程的教學概念，因此本章包括：創作意識發展歷程、創作表現與實踐歷程、創作成果與教學發展。

第一節 創作意識發展歷程

創作意識可視為創作發展的基本理念根源，其產生可能來自研究者有意識的感知及體驗，包括研究者的生活經驗、生命體驗、受外在環境事物的刺激、或對自我靈感的捕捉等。在本研究中，由於欲進行藝術與性別的探究，除了上述個人的內外覺知經驗，性別議題與相關的藝術理論知識也是構成研究者創作意識的萌芽素材。因此本節將針對構成研究者創作意識的形成因素作探究，包括研究者個人生活脈絡中的性別經驗、於藝術教育環境中所習得的相關知識、概念與啟發，加上對當代議題的省察，形成個人將內在與外在所帶來的刺激，構成自我覺察的性別意識，並且彼此激盪交織成研究者的創作意識。

一、生活經驗的觀察與檢視

一件藝術品的創作過程，基本上要經過藝術家的內在體驗（平日的藝術思考與人生觀照）、作品的構思、及實際的製作過程（謝東山，2004）。若將創作過程分為「思維」及「創作」兩個層面，藝術家第一步應對外界事物有所觀察及體驗，並以想像(思維)的方式來重組或聯結舊有的經驗，而後再將先前的思維結果做去蕪存菁的選擇，並在形式層面做各種可能的組合與安排，以達到藝術表現的目的，此過程主要包括「觀察」、「體驗」、「想像」、「選擇」、「組合」及「表現」等六個步驟（陳瓊花，2006）。若以行動研究於藝術創作上的應用，第一步除了對自我與外界有所觀察，更可加入「檢視」，並且在創作過程中反省與改善行動，除了發揮行動研究的精神，亦符合思考與實踐兼具的創作歷程。

研究者從小的生長環境及年代，是處於性別平等觀念尚待萌芽的階段，即便文獻指出，台灣於1980、90年代後各界逐漸開始重視性別平等的觀念，但回溯研究者自小從家庭、學校中所感受到的經驗，並未明顯感受到性別平等的氛圍。男主外、女主內的觀念等，在國小教科書、同學父母的例子中常見，男女生應有的舉止、穿著打扮等，也在父母的引導、同儕互動中建立了性別的刻板印象。過去研究者對此類現象從未感到質疑，於成長階段中應屬於性別意識缺乏的無知期，將生活中的各種現象視為理所當然。

過去在學校中總是體驗到，成績好、表現優異的同學可以擔任班長或副班長，但學藝股長幾乎是由女生擔任，最受大家不容置喙的是由男生來擔任體育股長，如果有異於這些現象的，通常會被嘲諷與性別形象不符(如：由男生擔任學藝股長是娘娘腔，女生擔任體育股長是大猩猩或男人婆)，而這類現象儘管在研究者歷經十多年後步入教職，也在許多學校班級中遇見，顯示這類的性別刻板印象依舊刻化於許多人心中。

檢視研究者所體驗到的性別經驗，人類的各種認知及觀念除了從原生家庭的父母、長輩中習來，主要還包括學校中教師的宣導及教科書的傳遞，也因此許多學者特別針對學校各科教科書內容，進行性別意識的檢視（李元貞，1993；呂芝華，2004；

陳怡茹，2009；黃政傑，1988；劉容伊，2004；謝小岑，1995；戴秀娟，2010)。另外，在資訊科技發達的時代，大眾傳播媒體應也構成各種意識型態及觀念的傳遞，這股視覺文化的力量可謂隱而不顯，但影響力卻無遠弗屆。舉凡電視新聞、廣告、戲劇，甚至卡通節目等，內容可能都在無形中傳遞了某種性別偏見或刻板印象，例如：小時候最喜愛看的「櫻桃小丸子」卡通節目，內容總是描述小丸子母親在廚房做飯，拜託小丸子去買瓶醬油，而小丸子父親平日下班後，回家總是第一個泡澡，從來不做家事；其他卡通、廣告及偶像劇也常以英雄救美的戲碼來建立男性應該帥氣、英勇、負責任之形象，而女性則應該懂得打扮自己、舉止溫柔等，甚至許多廣告以物化女性的方式，強調女性應該注意自己的身材、容貌等等，這類的性別分工及性別刻板印象在許多節目中輪番上演；若再對照自己日常生活中的情況，以及學校教科書所教的，似乎就穩固地建立起每個人心中的性別認知了。

上述現象或許多多少少影響不少人，包括從小也生長在各種媒介充斥的研究者身上，直到研究者進入藝術學習領域的殿堂中，才逐漸透過藝術開啓自我對性別的進一步認識與反省。

二、藝術教育的啟發

藝術與性別看似無直接關係，但兩者皆是人類社會文化中重要的一環，與人類生活息息相關，兩者之間更以微妙的關係激盪出火花，僅在於人類是否有高度的敏覺能力，能省察、思辨這些現象。當前的藝術教育已從過去只有少數人能從事藝術工作，到現今藝術應該與所有人類生活緊密交織在一起，共同追求美感經驗、提升文化品質。

從後現代藝術教育的觀點至今，許多的藝術教育典範已經產生了相互影響與包容之現象，學科取向的藝術教育已經式微，逐漸取而代之的是創意表達、多元智能、多元文化、為生活而藝術、社區本位，以至於視覺文化等各種典範的互動、折衝與並置(陳瓊花，2007)。更進一步，藝術應該也視為一種社會實踐之形式，以開放、檢視、批判之角度，參與一切存在社會、教育、藝術、文化裡的各種現象，並解讀與創造各

種可能性，或許這也是藝術的特點，能以開放與創造性去構築新的視野，站在獨特的位置解釋社會中的諸多現象，並且能包容不同族群、性別的聲音。

研究者自大學時代即感受到藝術能豐富心靈、開拓視野、提升內涵、喚醒覺知及抒發內心的情感，尤其在創作過程中更深刻地體認自己、實現自我。然而在接觸藝術教育理論內涵之後，更了解到藝術所觸及的範圍是外在的大千世界，尤其是與現實社會、人類生活息息相關的事物。儘管藝術對許多人而言似乎是遙不可及，屬於神秘的幻想，但其實藝術就是個社會文化的產物，藝術教育的功能與價值，簡言之，即是讓人類更了解自己、了解生活的環境、文化與社會，積極面是透過藝術來提昇自己與改造社會。在體驗藝術千變萬化的美好之後，研究者突然對於藝術中的「怪現象」產生好奇與疑惑，或許這也是目前藝術教育所引領的講求多元、批判、解構、反思等思潮所促成。

依稀記得大學四年級上學期，某堂藝術理論課，師生一同探討到有關女性藝術家的作品，當時對於「女性主義」、「女性意識」等詞即深深烙印於心中，或許是過去對於藝術的認知，總停留在偉大的男性藝術家及所創建的藝術歷史中，對於課堂教授所介紹之國內外女性藝術家感到新鮮與好奇，未料到此堂課與女性藝術家們的「邂逅」，即促成了往後一段綿延流長之情緣。大學畢業之前研究者透過文獻的探討欲解開藝術歷史的謎題，就像一把著了魔的鑰匙自開啓後即身陷其中無法自拔，這道門後原來潛藏著許多不為人知的秘密，有許多的女性藝術家等待人們去發掘，而研究者正是那其中的尋覓之人。

藝術教育的特點之一就是能啓發人去開創新的事物，它像是一座推引研究者前進探索人類社會奧秘的橋樑，若檢視自我的性別意識，此階段研究者應處於性別意識發展階段（趙惠玲，2003）的「尋覓期」及「萌芽期」，開始察覺到女性藝術家於歷史中的缺席，並對於傳統根據男性典範所建構的歷史感到質疑，企圖跳脫過去的觀念及框架，揭探女性藝術家被忽略的社會事實及原因。這股探究熱潮更在研究者進入研究所之後，以更豐富的學術資源及理論基礎，繼續挖掘這開封不久的秘密。

三、性別議題的思考

在某種因緣際會下，研究者進入了思考與探究藝術領域裡較不為人知的「特殊」現象，儘管這是一門過去較不被視為正統的歷史記載，至今也仍有許多研究藝術、研究歷史之人視其為荒謬、小題大作，但隨時代的演進、事實的開誠布公，那些過去曾經被隱匿、埋沒、視之邊際的參與者，終於能在平等的曙光中重見天日，用屬於她們的方式重新創建歷史與創造自我。

藝術中的性別議題，是研究者進入研究所之後，繼續追蹤探究的，來自於延續大學時期的好奇心及熱情，更令研究者感到雀躍滿足的是，能在進修過程中得到教授的支持與指導，在課程中與老師、同學們一同針對此議題進行研究與對話，對研究者而言，這是一件不容易與值得珍惜、發揚的機會。由於性別議題之研究，並非於發芽之初即獲得所有人，所有性別（尤其是男性）的認同與支持，加上其性質具有特殊性，依每個人的生活經驗及過去認知，都會塑造對此議題有不同的看法，甚至偏見，因此研究者除了基於個人的興趣，更希望能將此與人類緊密相關、不可忽視之議題，將其重要性透過研究傳遞給他人。

性別議題於發起之初，並非立即在藝術界裡生根著床，但它的蔓延速度隨著廣大女性們的自覺及反抗，已拋出了令全人類反思與尋求改變之震撼彈。藝術界中的性別議題不僅存在，也值得思考，包括過去藝術歷史被如何建構的真相、女性藝術家於藝術歷史中的缺席、藝術品中人物形象如何被塑造與建構之情況、被忽略的女性藝術家們的成就及生命故事等。上述，是過去許多人在學習藝術的經驗與認知中，時常被忽略的，而這些議題及內容除了揭探藝術領域中不為人知的秘密、添加藝術理論及藝術教育的內涵，更可以建立批判思考、參與改革實踐的態度。

在開啓研究藝術與性別之路後，研究者除了透過理論基礎更深入了解藝術中的相關性別議題，也在無形中加深了自我的性別意識。從一開始的持續探索女性藝術家們的故事、她們的經驗、她們的成就，到研究藝術歷史中的性別現象、藝術作品背後的文化意涵及意識型態等，研究者已漸漸地經由藝術轉變了自我的思維方式，這是一種

循序漸進的，過程中可能時而混沌、時而醒悟，但也代表這是一個思辨反省、批判質疑的過程。尤其當研究者將上述現象放入自我的思維脈絡中，會不斷激起研究者反思自我的生命經驗、自我的想法與作為，更進一步，會將思維的過程，從藝術領域擴及到其他領域及社會現象中，全面檢視發生在周遭環境、與性別議題相關的事物上，而這也促進研究者的性別意識不斷提升。

四、自我性別意識的提升

對藝術教育研究者而言，前述的思維過程可視為發展藝術與性別課程的重要階段，而教師的性別意識型態也是推動性別教育成功的關鍵。趙惠玲 (2003) 指出，當性別議題進行全面的研究時，即意味著必須將人類的歷史重新省視，有關女性之研究或性別之研究即在此展開。因此相較於研究者於探究藝術與性別議題之初的性別意識萌芽期，研究者在不斷思考、批判、反省的過程後或許已進入了自我的研究期，經由與女性藝術家們的「對話」、議題的反思，研究者已在不知不覺中建立與提升了自我的性別意識及敏感度。尤其將思辨的過程納入自我的生命經驗、生活脈絡中，更以批判檢視的態度洞察社會文化中的現象，透過這股親身體驗的知識力量，以行動的方式扭轉社會所建構的性別現象。

當前作為轉化型的知識份子，若身為藝術教育研究者仍僅於作紙上談兵之研究，應有失於負有透過知識改進社會的責任。莊明貞 (2003) 即指出，知識轉化的過程中，可以從自覺引起反省，而後轉化為內在的價值觀與外在的行動力。Banks (2003) 也認為，教師必須增加對性別、族群、文化、概念等問題做反思，於自我的價值觀念澄清後，付諸行動予以實現，這可視為情意與實踐之結合，也是所謂的課程發展之社會行動取向。不論如何，性別意識的覺醒，應是了解自己、改變自己的第一步，並且透過不斷的思辨反省與社會現象一同辯證，當研究者經由性別意識的提升，即進入了自我的挑戰與轉變期，企圖重新詮釋、建構融入性別思考的藝術課程。

五、創作意識的形成

究竟自我的性別意識如何自我察覺，以及如何在察覺的過程中再次澄清、肯定自我的價值觀，研究者認為，透過藝術創作應是最能結合自我經驗、理論知識及反省實踐之表現。Sylvia (2004)認為：藝術有時像是質性研究，因為透過敘述、解釋、創造、重組、和表露意涵，它掌握了生活經驗的豐富與完整性。劉豐榮 (2004)也指出，藝術創作對自我創作經驗之認知，可透過經驗的反思，且從經驗尋找普通之通則，進而以這些通則或經驗之主題放入理論脈絡中與實際情況中，可發現其義涵；此外，藝術創作研究乃由創作者研究自己的行動，在過程中試圖瞭解自我，進而反省並改善行動，也具有行動研究之精神與邏輯。

因此，自我性別意識的覺察應該能透過上述方式來實現，而創作意識的形成，也可視為自我性別意識的融入，還包括研究者自我的生活經驗、藝術教育環境所啟發的思維、性別議題的思考，彼此交織共組成研究者的創作意識。若將行動研究應用於藝術創作之中，整個創作意識的發展歷程以及之後的創作實踐表現應該是一個循環反省的過程。以創作意識發展歷程為例，雖然研究者有著過往的生活經驗以及性別概念，但經由藝術思維的啟發或性別議題的思考，可能重新改變既有的性別刻板印象以及藝術認知；也可能在新的思維建立過程中，經由社會現象的觀察與檢視，再次回到相關的議題探究上，質疑理論的客觀性或正確性。整個創作意識發展歷程不一定是循序前進，可能時而是議題與自我經驗的撞擊，或是自我概念與社會現象的衝突、質疑到解惑，不論過程如何形塑進行，都是一個經由思考、反省、調整、改進，不斷交互影響與循環之歷程。

第二節 創作表現與實踐歷程

一個創作歷程之建構除了挖掘自我的創作理念及意識，更重要的是如何將意識轉化為行動，即實際的創作表現。此過程通常並非一步即達，而是經由許多的問題思考、計畫構思，及素材運用，達到理念與實踐結合之創作表現。因此本研究將參考劉豐榮(2004)的藝術創作行動研究階段，探究如何將創作意識轉化為實際的創作表現，以及藝術與性別之創作歷程如何形塑與進行。

根據劉豐榮的藝術創作階段，共分為五階段，分別為：一、自我觀察與檢視；二、尋找欲探討之創作問題與方向；三、思考初步之創作計畫與方案；四、進入創作表現與實踐歷程；五、對創作成果與歷程進行反省與檢討。若以本研究之創作歷程建構，第一階段可視為是研究者的創作意識發展歷程，除了對自我生活經驗作觀察與檢視，也透過藝術教育環境的啟發，對藝術與性別相關議題有所思考，在自我性別意識提升過程中，逐漸形成研究者的創作意識。過程中可能產生許多的問題思考，不論是在創作意識發展歷程中或之後，問題的形成與反思是持續進行的，尤其是有關藝術與性別議題的探究，因此本節將從創作問題與方向的形成，作為創作表現與實踐歷程的第一階段。

一、探討創作問題與方向

如前述，創作意識形成過程中可能經由研究者的思考與反省，產生許多的問題意識，與實際的探究行動，但若將問題有所釐清、聚焦，應能整理出欲探究的方向，並且逐步朝創作計畫作進一步發展。經由創作意識所形成的問題可能相當地龐雜，也可能在創作意識形成之前，即產生許多欲探究的問題，例如：

(一) 透過周遭生活環境的觀察，所產生的問題

1. 爲什麼傳統的性別分工多爲男主外、女主內？
2. 爲什麼養育小孩多被視爲是女性的責任？
3. 爲什麼男性與女性在角色、職業、個性、穿著打扮上都以二元來劃分？
4. 爲什麼從過去的歷史文獻中，多顯示男性在社會上的貢獻較多？

(二) 針對藝術與性別相關議題作探究，所產生的問題

1. 過去藝術作品中的男女形象爲何？傳遞何種性別意涵？
2. 藝術歷史的記載中，爲何男性藝術家較多？
3. 女性藝術家的生命故事及藝術表現爲何？
4. 女性藝術家如何突破傳統社會價值觀的限制持續創作？

(三) 探究過程中的問題聚焦

1. 性別分工的形成原因是什麼？
2. 男女生有所謂「天生」的不同嗎？
3. 性別是決定職業類型的重要因素嗎？
4. 過去歷史的建構是公正客觀的嗎？
5. 女性在生涯發展上會受哪些性別因素的限制？

(四) 於性別意識提升之後所產生的問題

1. 社會結構僅能以性別二分法來運作嗎？
2. 社會結構中的性別階層如何形成與流動？
3. 台灣目前存在哪些性別階層化現象？
4. 教師普遍存有性別意識嗎？
5. 學校教科書內容可能存在哪些性別意識型態？

（五）反思現況

- 1.傳統男尊女卑的現象現今有改善嗎？
- 2.現今的職業分工較過去有何轉變？
- 3.性別平等的觀念已普遍落實了嗎？
- 4.現今社會價值觀對男女生的角色期待為何？
5. 當前視覺文化可能傳遞哪些性別意識型態？

上述問題可能在創作意識發展過程中形成，也可能在問題解答之後再次形成新的問題，於不斷反思、探究的循環過程中逐步聚焦，最後決定創作的類型與方向。

二、思考創作計畫與方案

根據上一階段的創作意識形成及所產生的問題，此階段的創作計畫思考，是將所有分散龐雜的問題進行整理與聚焦，並於創作主題形成之後進一步思考將以何種媒材、表現形式進行創作。因此根據問題，研究者將以性別思考為主軸，整理為下列三個主題：（一）性別刻板印象；（二）性別職業分工；（三）性別權力階層。此三個主題可視為是創作表現的初步計畫及方向，主題之間分別具有關聯性，亦有許多可探討、反思的議題及現象，在進行實際的創作表現之前，研究者必須再透過下列步驟進行理念的構思及計畫，以「性別刻板印象」主題為例：1.現今仍存在著哪些性別刻板印象？哪些是需要被加以檢視、反省的？2.我可以哪些相關素材來詮釋欲表達的主題內容？3. 我如何組合安排這些內容？

然而與創作意識形成階段不同的是，此階段係針對創作主題進行理念的構思，在問題的系統性思考之後，根據思維的結果、創作的主题及目的，進行創作表現之前的計畫與方案；另外，在創作的表現媒材與工具上，本研究以較能發揮視覺性及創造性的電腦繪圖軟體，作為藝術與性別創作的工具；並以較能表現象徵意涵、引發反省思考的海報形式作為創作的表現方式。有關創作歷程建構之架構圖如下：

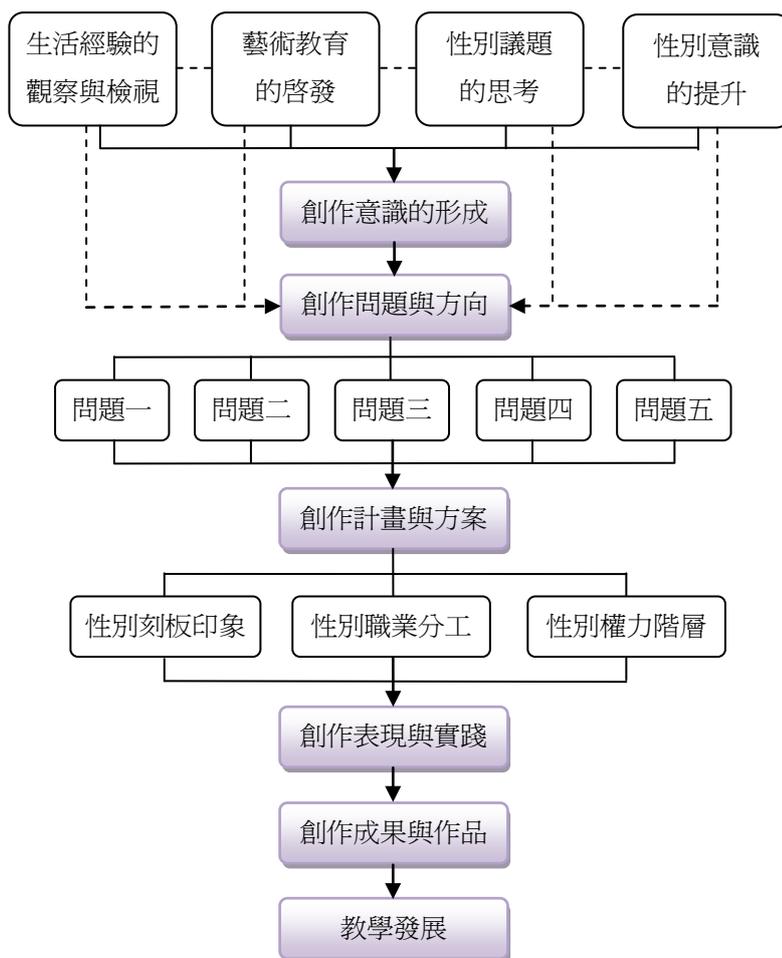

圖 4-1 創作歷程建構架構圖

三、創作表現與實踐

(一) 創作意識、理念與動機的結合

在一個創作歷程中，創作意識會不斷地產生，於發展過程中凝聚越來越多的創作動機。若將意識視為是研究者來自四面八方的思維層面，創作之理念則可解釋為是經由意識思考的結果，在擬定方向後呈現出的具體想法，但兩者皆包含著思維的過程，而動機則令研究者產生源源不絕的創作能量。一個創作的歷程建構若沒有在思維之後進行實際的創作行動，或許就稱不上是完整的創作歷程，僅停留在意識的發想與理念的構築。如同文學家必須將內心的體驗與想法，透過文字來表達；音樂家將豐富的情感化為音符及樂章傳遞予他人，同時滿足創作者與他人的心靈饗宴，上述應都包含意識、理念與動機的結合。而本研究之創作，更是透過研究者意識及理念的精鍊，結合

來自藝術感性的創作動機，形塑下一步的創作表現。

（二）思維轉換的過程

創作過程的重要步驟之一，是如何將創作的思維及想法，轉化為能以某種藝術表現形式來表達其主題內容；而藝術手法的選擇與呈現，也考驗創作者如何思維與彰顯技巧。本研究的創作歷程建構是將研究者經由藝術與性別議題的思考，透過性別意識的提升，形成創作意識及理念，在擬訂計畫與方向後，以「性別刻板印象」、「性別職業分工」、與「性別權力階層」三主題，進行創作表現與實踐。上述是屬於研究者個人的思維轉換方式，並非藝術創作之通則，因此以下將針對研究者個人的思維轉換歷程做紀錄與詳述。

1. 思維想法的紀錄：在思維轉換的歷程中，研究者首先針對經由意識所產生的問題與想法作紀錄，包括自我深刻體驗的部分，以及當前值得注意反思的重點等，都被視為是開發主題、理念的重要材料。例如：研究者在創作意識發展歷程中即記錄下了，對於當前社會價值觀仍賦予男性及女性應有的責任、義務及角色期待時，對此感到相當的質疑，與想尋求改變及突破，於是在上述思維過程中，逐漸形成以「性別刻板印象」為主題，作為創作的方向之一。因此，紀錄下思維的想法，是構成思維轉換的第一步，也是創作理念的源頭素材。
2. 圖像的連結與發想：圖像可視為是藝術表達的重要符號，它傳達創作者的內心想法，也連結與觀賞者之間的對話，因此圖像的選擇、組合與運用對創作者而言相當重要。本研究由於是以「性別刻板印象」、「性別職業分工」、與「性別權力階層」作為藝術與性別創作的三大主題，因此在創作圖像上必須與主題內容有所關聯，以思考記錄後的想法及理念，進行相關圖像的連結與發想，例如：何種圖像能代表男性擁有權力？何種圖像能表達職業婦女仍須料理家務的辛勞？何種圖像能傳達性別不平等的職業分工？另外在圖像的選擇、組合與安排上，研究者運用的作法是，根據同一個理念或想法，嘗試開發各種不同的圖

像連結與組合方式，如同腦力激盪一般，在刺激的過程中可能又產生新的圖像組合。而除了自我創造力的發想，也可以透過大量相關圖像、藝術作品等的刺激，激發創作內容。由於本研究創作之形式是以海報為主，因此在圖像的組合運用上以較簡潔有力，具有象徵性意涵之圖像或文字作為傳遞理念之媒介，更重要的是經由圖像文字所傳達的背後深刻意涵。

3.草稿的描繪：在上述圖像的連結與發想過程中，研究者將其描繪成各式的草稿，目的是除了記錄當時的想法，也以便日後進入創作實踐階段時，有相關資料可供參考。即便手繪草稿未必精準詳確，但隨時的靈機乍現都可能促成一段重要寶貴的創作經驗。草稿的描繪除了能讓研究者站在「鑑賞者」的角度，評斷作品題材、形式運用的適切性，也能讓研究者再次經由圖像，反思創作理念及想法，過程將又回到思維想法的紀錄上，如此激發新的創作理念。

（三）創作實踐階段

於草稿完成及初步篩選之後，即可進行創作實踐的階段，以下就「性別刻板印象」、「性別職業分工」、與「性別權力階層」三個主題進行創作表現之過程描述：

【性別刻板印象】系列作品

性別刻板印象在人類社會的兩性相處中，或許是最「普遍」的現象，舉凡從穿著、個性、舉止、角色、職業等，每個人心中都有一把性別評斷的尺，也因此常出現許多人以性別刻板印象這個「標準」評論他人是否有女人味，或是否為娘娘腔。此系列作品的創作意識發想是來自於研究者的生活經驗，及受到原生家庭、周遭環境的影響，於性別意識提升過程中，研究者逐漸感受到性別刻板印象加諸於許多人身上之現象，然而大多數人卻未能察覺，甚至認為理所當然。性別刻板印象雖然看似不嚴重，但實則會連帶影響性別的職業分工、隔離現象，甚至形成性別間的階層，因此性別刻板印象的力量不容小覷。

研究者於修習研究所一門「藝術與性別研究」的課程期間，即嘗試了相關主題之

創作，創作意識來自於課程中的思考，以及研究者反思自我生命經驗中的性別概念，交織成一幅以「性別二分法」為主題之創作（圖 4-2）。

圖 4-2 《二分法》，2010 年，電腦繪圖，58x90cm

作品的創作理念為：藉由兒時的回憶，許多人可能感受到不論自己身為男孩或女孩，無論在個性、思維、舉止、穿著上等，都會被父母或周遭環境(社會價值觀)要求、期待「選邊站」，如同作品圖像中的非藍即紅，或非紅即藍，代表一種性別的二分法。即便當前台灣已逐漸能包容所謂的「中性」，但社會大眾或普遍的價值觀還是會以有色的眼光，看待那些被歧視為「不男不女」的人，究竟性別難道只能有如生理上的二分嗎？

在本研究之中，研究者欲更突顯性別刻板印象烙印在人類身上之現象，因此選擇運用真實的人物圖像，作為代表男性與女性之象徵；人物圖像為研究者的父母，象徵研究者的性別概念，及性別成長經驗是來自於他們的傳遞；在性別刻板印象概念使用上，研究者將過去普遍價值觀認為男性或女性該擁有的特質、個性、角色、職業等，以文字編排的方式散佈於畫面圖像中，串聯出代表女性及男性的 F、M 字樣。文字所明示的意義如同一道道枷鎖，彼此串聯強加在男性及女性的身上，有如深深的烙印或

框架一般；若將其視為拼圖，作品也隱喻著，社會所建構的男性及女性，是以如此的性別刻板印象拼湊之，缺少一塊將不被視為是完整的男性或女性（圖 4-3）。

圖 4-3 《性別拼圖》，2011 年，電腦繪圖，60x90cm

【性別職業分工】系列作品

就字面之意，性別分工是一種兩性分開但平等分化的原則，但大多數的性別隔離，不只是單單地分工，或以性別作為一個分化的原則而已，而是帶有價值衡量而成為性別階層的一方面（徐宗國，1995）。許多人類學或社會學者喜歡研究此類相關現象或議題，然而社會上的性別職業分工卻每天發生在人類周遭環境。檢視過去男女的分工型態，不論中西方皆大多數為男主外、女主內，究其形成原因，可能是生活所需，以及女性因其生理功能，自然而然負起生育、養育之責任。若上述因生理構造所形成的性別分工能各司其職，互有功勞，應能促成一個性別平等的社會，然而基於對社會整體的貢獻，往往男性所從事的工作被視為具有高度的價值，而女性所從事的私領域工作則不被視為是一種職業，當工作性質與從事者性別被一致看待時，甚至延伸至性別本身，男性地位於是高於女性，也造成性別階層之雛形。

時代發展至今，研究者經由過去歷史的軌跡重新檢視當前台灣社會的性別職業分

工，發現雖然男主外、女主內的分工方式已不再是趨勢，但仍有許多可省思、突破的方向。從許多電視廣告中，研究者發現，有關食品、家電用品、廚具、嬰兒用品、清潔用品等廣告，似乎都是以女性為消費族群作為廣告的訴求；而保健產品、提神飲料等廣告則是主打男性所需，隱含男性出外上班打拼相當辛勞。上述經由產品廣告所傳達的性別意識型態反映了男主外、女主內的分工型態，然而即便當前許多的女性已加入社會當起職業女性，但如此的性別意識型態可能仍傳遞出，女性必須負起家中的一切大小事。

性別平等的社會應該是除了兩性的彼此尊重外，在職業工作上也突破性別的隔離，依據能力來決定職業的性質，因此此系列作品以「平等分工」為概念，欲傳達不論男性或女性，在一天的行事曆當中都可以進行外出上班、接送小孩、辦公、買菜、煮飯、料理家務等，無論是公事包或是菜籃，裡頭放的都是一樣的東西，代表平等的性別分工，而圖像中也未特別指涉哪一項任務是由男性或女性負責，考驗的是觀者的性別概念（圖 4-4）。

圖 4-4 《Schedule》，2011 年，電腦繪圖，60x90cm

【性別權力階層】系列作品

如前述，性別階層的形成原因主要來自傳統的性別分工、或各種性別隔離現象等，而權力的掌握也與階層有相當的關係。最早的性別階層現象應是傳統所謂的男尊女卑，即使如此不平等的性別關係現今已改善許多，但性別的階層化還是顯現在部分職位的性質、位階上。若將性別的職業隔離與性別階層一同思考，研究者認為此類現象應該最初是由男女的生理性別使然，即便是一個不可改變的生物性基礎，但人類還是建構了男女有別的社會性別，而增添其色彩的是社會性的性別角色、性別特質、性別規範等，以致於造成性別的職業分工、隔離，形塑過程中權力也扮演著不可分割的角色。上述在過去的歷史圖像與當今的社會結構中皆可望見，因此研究者創作了一幅以探討性別職業隔離與性別階層化的作品（圖 4-5）。

作品中以類似企業樹的圖像象徵運作中的社會結構，分枝的圖像代表社會不同的階層。作品中以紅色代表女性，藍色代表男性，這是傳統普遍社會所認同的性別顏色，每個人物剪影圖像都詮釋著從事不同的工作，從不同的社會階層中可觀察出何種職業型態處於何種位階。若以性別的角度加以檢視，越往上層則女性的比例越少，顯示在社會上握有較多權力或坐擁較高職位的性別多為男性，從歷來的總統、政治家、各界老闆、主管、長官等可見一斑。這張作品也同時表達了性別的職業隔離，男性與女性分別從事不同的職業，有如性別分工般某些職業的特定性別佔大多數；而儘管從事相同的職業，也因性別的因素造成職級的不同，如此形成性別的權力階層。

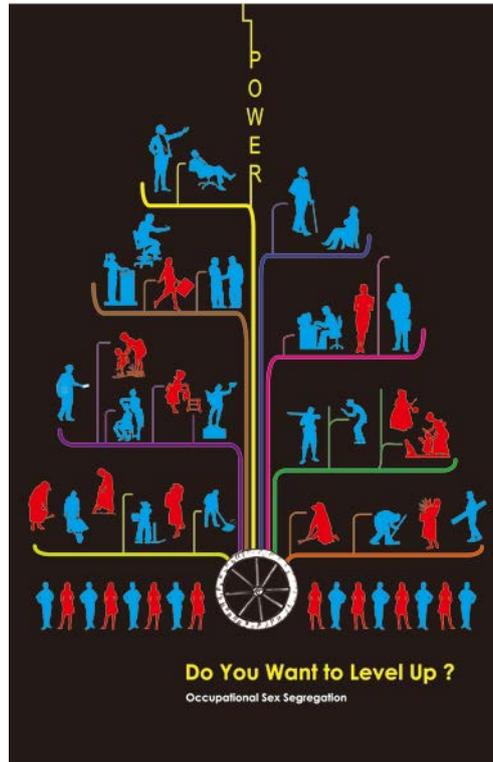

圖 4-5 《Do you want to level up?》，2010 年，電腦繪圖，58x90cm

另外，在搜尋《台灣名人百科 2008-2009》時，研究者發現所謂的名人標準，是依據國際標準的：職位途徑(the positional approach)、聲望途徑(the reputational approach)、客觀途徑(the objective approach)，來選出各年度符合此標準下的男性名人及女性名人。此菁英分析法(elite analysis)的標準可謂成就了男性，因為根據《台灣名人百科 2008-2009》，所統計的名人中約 87% 為男性，13% 為女性，然而此分析方法不禁令研究者懷疑與思考，難道台灣女性中有名的人僅能是此標準下的這些人(13%)嗎？

如同 Linda Nochlin 質疑過的「為什麼沒有偉大的女性藝術家」一樣，歷史中或社會上被視為有貢獻的人，其被成就的標準究竟何在？前述的名人三大標準中，第一項「職位途徑」標準指的是，以公司部門之高層職位為判準，如：總統、副總統、五院正副院長、內閣部會首長、立法委員、大法官、考試委員、企業董事長、負責人、大學校長等；而「聲望途徑」標準則是以國際公認的成就作為名人甄選標準，如：諾貝爾得獎主、奧斯卡得獎主、奧運獎牌得主、中研院院士、國家文藝獎得主等；第三項之「客觀途徑」標準則是由資深媒體人推薦不同領域之代表性人物。上述三大標準，

其公正與客觀性或許值得被討論，然而此例子僅是台灣的一本著作，若放大角度檢視台灣的教科書，或其他相關歷史書籍，或許也可發現一些歷史建構的真相。

經由上述例子，研究者創作了以「名人標準」為主題之作品(圖 4-6)，其背後意涵也是表達性別的權力階層。作品畫面中的男性與女性似乎在互相對話，圖像裡分別有許多的人名，這些數量不均的男性及女性名字大部分是從所謂的名人標準中挑選出來的。許多男性總喜歡對外宣揚自己的功成名就，而女性雖然嘴巴緊閉但不代表未付出，她們的默默努力或許成就了許多的男性，然而在名人標準下，女性名人的比例只佔了少數，若今天換個名人標準，是否被稱為名人的女性會多一些？

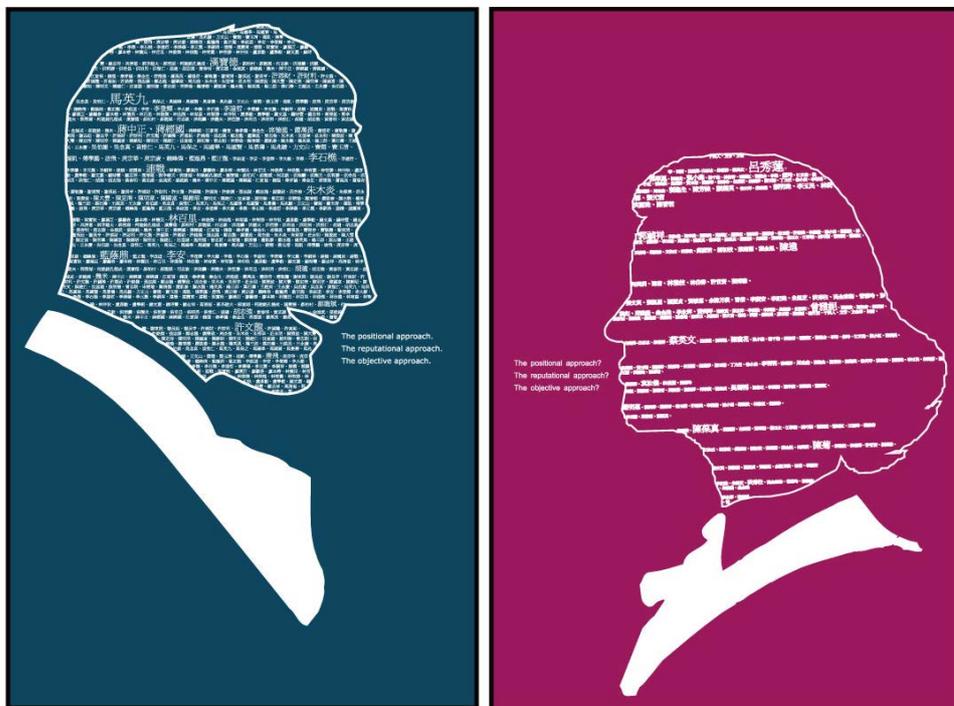

圖 4-6 《名人標準》，2011 年，電腦繪圖，60x90cm

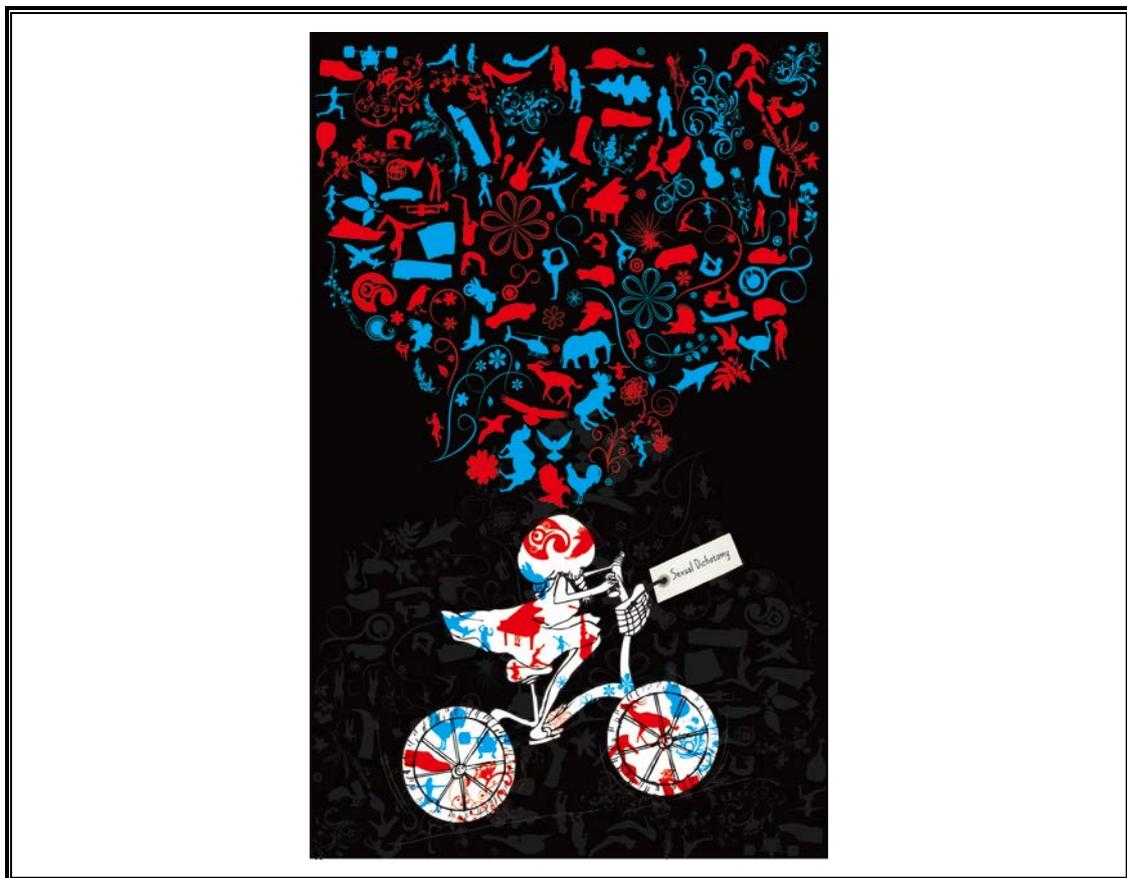
在創作表現與實踐歷程中，研究者經由自我創作意識、理念與動機的結合，將自我的思維過程記錄下來，並且將其轉化成藝術創作的表現方式，整段歷程充滿著藝術與性別的思考，帶領研究者的是融合藝術家的創作熱情、研究者的探究精神、以及即將轉化運用的教學實踐！

第三節 創作成果與教學發展

藝術創作研究過去多在挖掘創作者的內心世界，探究如何將內在的想法及意識發揮於作品上，藝術溝通的媒介似乎僅在創作者與作品之間，當作品的完成也代表研究劃上了休止符。本研究除了將藝術與性別的思考化為創作歷程外，也希望透過藝術家、研究者、教師三者一體之角色，建構從理論探究、創作表現至教學行動研究之歷程，不僅僅是研究者與自我作品的內在對話，因此本節將呈現創作作品之成果，分析主題、理念、表現形式及意涵等，再根據創作過程與成果進行省思，並發展藝術與性別課程的教學概念。

一、作品呈現

表 4-1 性別刻板印象系列 1--《二分法》之創作理念、形式、意涵

系列	性別刻板印象系列
主題	《二分法》
理念	<p>從小媽媽就時常說：「妳是個女孩就要有女孩的樣子。」</p> <p>班上的男生如果哭泣了就會被恥笑：「不像個男孩。」</p> <p>女孩要穿裙子，坐姿要優雅；女孩要玩芭比娃娃，舉止要溫柔；</p> <p>女孩要順從，將來做賢妻良母.....女孩，就要有女孩的樣子。</p> <p>妳是個女孩嗎？</p> <p>男孩要穿褲子，凡事要勇敢；男孩要玩無敵鐵金剛，動作要豪邁；</p> <p>男孩要強壯，將來保家衛國.....男孩，就要有男孩的樣子。</p> <p>你是個男孩嗎？</p> <p>若非上述，妳就不像個女孩！</p> <p>若非上述，你就不像個男孩！</p> <p>你是哪一種呢？</p>
圖像 文字	<p>小女孩代表研究者，乘著穿梭時光的腳踏車追尋過往的性別經驗及回憶。散放開來的各種圖像代表著同時烙印在小女孩身上的性別思維，紅色代表著要成為女性的各種想法、作為，藍色則代表男性思維，車子前面掛著的即是性別二分法的字樣—Sexual Dichotomy。</p>
表現 形式	<p>以簡潔的圖像詮釋性別刻板印象，對比的顏色也傳達性別的二分，透過電腦繪圖及手繪稿的運用，使海報以趣味活潑的方式呈現。</p>
性別 意涵	<p>藉由兒時的回憶，許多人可能感受到不論自己身為男孩或女孩，無論在個性、思維、舉止、穿著上等，都會被父母或周遭環境(社會價值觀)要求、期待「選邊站」，如同作品圖像中的非藍即紅，或非紅即藍，代表一種性別的二分法。即便當前台灣已逐漸能包容所謂的「中性」，但社會大眾或普遍的價值觀還是會以有色的眼光，看待那些被歧視為「不男不女」的人，究竟性別難道只能有如生理上的二分嗎？</p>

表 4-2 性別刻板印象系列 2--《性別拼圖》之創作理念、形式、意涵

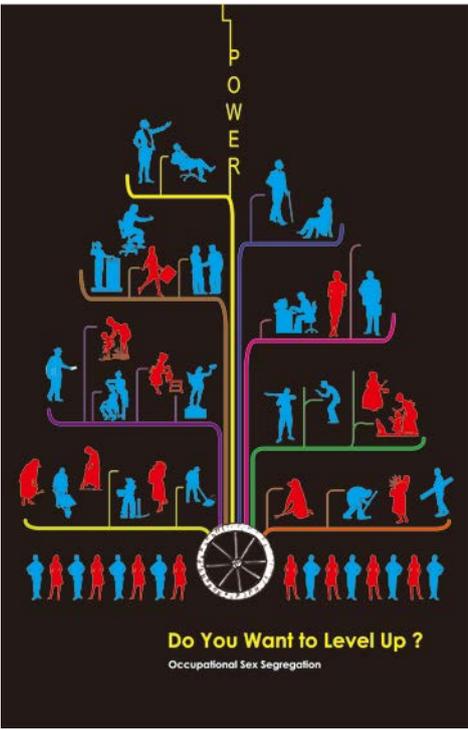
系列	性別刻板印象系列
主題	《性別拼圖》
理念	<p>性別刻板印象就像一道道隱形的枷鎖，緊緊框住每位男性及女性。不論穿著、個性、思維、行為舉止、角色、職業等，都依循著此「標準」，默默刻畫出男性及女性「應有的」性別氛圍。</p> <p>傳統根深柢固的價值觀及社會文化，始終深深地抵觸著那逐漸萌芽於每個人心中的性別平等觀念。何時瓦解？待掌握著性別色彩的主人能重新調色，混合出性別平等的時代。</p>
圖像文字	<p>選擇運用真實的人物圖像，作為代表男性與女性之象徵；將過去普遍價值觀認為男性或女性該擁有的特質、個性、角色、職業等，以文字編排的方式散佈於畫面圖像中，串聯出代表女性及男性的 F、M 字樣，而這些文字也詮釋著性別的諸多刻板印象。</p>
表現形式	<p>真實的人物圖像運用加強視覺的張力，既是背景也是主角；而文字編排也掌控視覺的焦點，突顯部分欲強調的文字意涵，形成圖像與文字彼此結合互傳意旨之效。</p>
性別意涵	<p>本作品欲更突顯性別刻板印象烙印在人類身上之現象，文字所明示的意義如同一道道枷鎖，彼此串聯強加在男性及女性的身上，有如深深的烙印或框架一般；若將其視為拼圖，作品也隱喻著，社會所建構的男性及女性，是以如此的性別刻板印象拼湊之，缺少一塊將不被視為是完整的男性或女性。</p>

表 4-3 性別職業分工--《Schedule》之創作理念、形式、意涵

系列	性別職業分工
主題	《Schedule》
理念	<p>傳統的「媽媽買菜」、「爸爸上班」早已不符合時代趨勢。當性別平等社會的來臨，保障了女人也可以外出工作的權力，但這似乎也賦予女人必須肩負起「女強人」的責任與封號，因為不論是在職場上認真打拼的女人，或一邊肩負起家計的媽媽，工作之餘回到家中，還是要負起打掃、煮飯、照顧小孩的責任。當然，男人與爸爸們也很辛勞，他們每天為工作付出，也相當地偉大。但「新好男人」的稱號與「女強人」的意涵似乎帶有點不平等的意味，女人確實變得更強大了，但男人是不是也可以在上班工作之餘，背起照顧嬰兒或料理家務的責任？而女人，雖然可能被視為家中帶小孩的無產階級(無薪水產生)，但也必須體諒外出工作辛勞打拼的男人，因為他們也是被性別角色期待所壓榨的一群。</p>
圖像文字	<p>兩張作品的圖像內容大致相同，都包含著文件夾、奶瓶、文件資料、蔬果、清潔用品等，但盛裝這些物品的卻是不同的「容器」，象徵性別的分工。兩張作品的背景文字也都相同，代表著一天的行程規劃，內容也傳達出性別的平等分工。</p>
表現形式	<p>以真實的物品圖像結合趣味的手繪稿，特別營造出主題鮮明的畫面。</p>

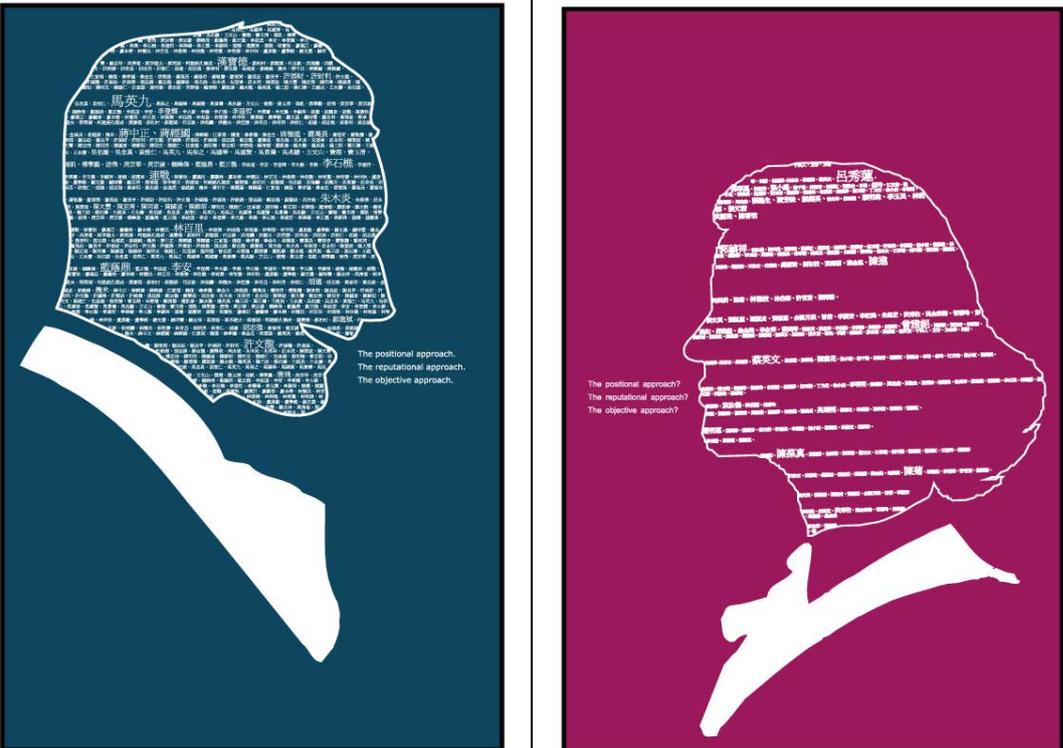
性別 意涵	性別平等的社會應該是除了兩性的彼此尊重外，在職業工作上也突破性別的隔離，依據能力來決定職業的性質，因此作品以「性別平等分工」為概念，欲傳達不論男性或女性，在一天的行事曆當中都可以進行外出上班、接送小孩、辦公、買菜、煮飯、料理家務等，無論是公事包或是菜籃，裡頭放的都是一樣的東西，代表平等的性別分工，而圖像中也未特別指涉哪一項任務是由男性或女性負責，考驗的是觀者的性別概念。
----------	--

表 4-4 性別權力階層系列 1-- 《Do you want to level up?》之創作理念、形式、意涵

	
系列	性別權力階層系列
主題	《Do you want to level up?》
理念	<p style="text-align: center;"> 男性主導的職業 中性主導的職業 女性主導的職業 職業性別隔離 垂直隔離 / 水平隔離 性別角色 性別特質 男性 女性 性別 性 </p> <p style="text-align: center;">(說明：文字是由下往上呈倒金字塔排列)</p>
圖像	以類似企業樹的圖像象徵運作中的社會結構，分枝的圖像代表社會不同的階層。在顏色運用上以紅色代表女性，藍色代表男性，這是傳統普遍社會所認同的性別顏色，每

文字	個人物剪影圖像都詮釋著從事不同的工作，從不同的社會階層中可觀察出何種職業型態處於何種位階。下方文字：Do you want to level up? 欲使觀者藉由作品思考，自己身處哪一種職業位階，若想升級，或許可參考作品所隱含的職業性別隔離(Occupational Sex Segregation)。
表現形式	以企業樹的圖像構成整張作品畫面的主軸，顏色運用上以對比的紅色與藍色作為女性及男性之象徵；深色背景與人物剪影的方式也詮釋人類於社會運作的縮影，畫面聚焦在所有小人物的動作與結構編排上。
性別意涵	性別階層的形成原因主要來自傳統的性別分工、各種性別隔離現象等，而權力的掌握也與階層有相當的關係。以性別的角度檢視作品，越往上層女性的比例越少，顯示在社會上握有較多權力或坐擁較高職位的性別多為男性。作品也同時表達了性別的職業隔離，男性與女性分別從事不同的職業，有如性別分工般某些職業的特定性別佔大多數；而儘管從事相同的職業，也因性別的因素造成職級的不同，如此形成性別的權力階層。

表 4-5 性別權力階層系列 2--《名人標準》之創作理念、形式、意涵

	
系列	性別權力階層系列
主題	《名人標準》
理念	搜尋「台灣名人百科」，發現所謂名人標準是依據國際標準的：職位途徑(the positional approach)、聲望途徑(the reputational approach)、客觀途徑(the objective approach)，來選

	<p>出各年度符合此標準下的男性名人及女性名人。此菁英分析法(<i>elite analysis</i>)的標準可謂成就了男人，因為名人中 87% 為男性，13% 為女性，難道，台灣女性當中有名的人只能是此標準下的這些人(15%)嗎？</p> <p>女人緊閉著嘴巴不代表沒做事，她們在背後默默努力成就了許多男性，若換個「名人標準」，是否被稱為名人的女性會多一些？</p>
圖像 文字	<p>以輪廓線勾勒出男性及女性，圖像中分別有許多男性人名及女性人名，但數量分佈不均，象徵名人標準下的「差異」。作品畫面中的男性與女性似乎在互相對話，男性以開口的方式象徵喜愛宣揚自己的功成名就，而女性以嘴巴緊閉的方式默默質疑，三項名人標準的公正客觀性。在權力位階的象徵上，也以男性圖像位置高於女性作為安排與詮釋。</p>
表現 形式	<p>兩張作品以主角互動的方式呈現，焦點主要為代表男性的輪廓與女性的輪廓，文字的編排構成海報欲傳達的內容，疏與密形成對比，也是欲使觀者了解的背後意涵。</p>
性別 意涵	<p>在過去探討「為什麼沒有偉大的女性藝術家」時，或許我們該意識到，自古以來女性即被男性的歷史視野所排除，即便閃耀著多麼醒目的光環。歷史從來都不是真實的全記錄，它僅僅是書寫者取決於個人生命、時代背景下的主觀判定，如同「台灣名人百科」，它成就了許多人的典範，但這是否又是一部現代的 <i>History</i>--男性的歷史？</p>

二、創作成果省思

回顧整個創作歷程，從創作意識形成到創作表現與實踐，研究者有如經歷一場思維的革新，過去從未注意過的性別議題，經由藝術的探究改變了研究者的視野。這是一段無止境的歷程，因為性別的議題與現象時時發生於生活周遭，藝術的思維及眼光更帶領研究者敏銳地察覺它，透過創作將內在思考與外在表現作結合，再一次提昇自我的能力與深化內涵。

經由創作，研究者雖然深刻感受到藝術的廣博及性別的重要性，但更反省到自己對相關議題涉獵的不足，在藝術理論內涵的學習探究上也必須更精進。尤其在藝術與性別的思考上，應跳脫僅以女性的觀點、經驗等，去批判所有的性別現象，因為如此可能又再次產生性別的偏見，建構不平等的性別觀念，因此研究者經由創作反省了自我的思維，認為所謂的性別平等，應該是破除單一性別觀點的限制，以人類經驗全部的觀點做全面性的思考，以關懷的角度整合社會公平、正義及性別的平等，如同當前

社會所強調的尊重多元文化，而性別只是其中相當重要的一環，若能轉化對立與過度質疑，將會是更成熟穩健的思考。

創作若能將個人思維結果作具體展現，經轉化過之理念應也能以另一種途徑呈現，因此研究者以藝術家、研究者、教師三者融合的身份思考，創作對藝術教學的意義為何？是否能透過個人省思的創作歷程發展一個課程？

（一）創作對教學的意義

一位教學者在發展課程前，必須熟知教材的內容，以教師專業知識及能力進行各項教學前的準備，性別教育之所以被列為重要議題，除了應該使學生了解性別之意涵，更應該以轉化的方式融入其他領域之課程，傳遞性別平等的觀念。然而性別課程與其他課程不同的是，其內涵並非透過如學科知識般學習，即能內化與養成，教師必須在課程發展前率先扮演覺醒者、省察者之角色，而後帶領學生透過性別的思考建立正確的性別概念。因此如何使教師從傳統社會文化結構中發覺自我的性別意識，是開啓性別課程的第一步。

由於藝術創作是一段可以挖掘自我內心、體驗生命歷程的方式，因此研究者的性別意識也是在如此的自我探索中逐漸形成，萌芽之契機或許只是一段對藝術性別現象有感而發，但無心的插柳也在創作實踐歷程中建立了自我對性別的敏覺度。這段過程讓研究者在課程發展前，即先進行了自我性別意識的覺知、思考、檢視以及反省，透過創作將內在的思維化為外在的行動力，奠定性別課程發展的根基。

（二）藝術家與教師的角色結合

本研究的創作歷程建構，或許可視為是研究者教學起點行為的建立，然而創作的意義除了使研究者以藝術家身份檢視自我的性別意識，對於發展藝術與性別之課程，其教學研究的意義何在？對學生的意義是？若教師本身已具備了相當程度的性別意識，仍需要創作嗎？若同樣作為藝術與性別課程的教材，研究者的作品與其他藝術家

的作品有何差別？

上述思考研究者從 A/r/tography 理論文獻中找到了部分答案，也肯定了自我的作為，書中論述到幾位曾是藝術家身份，後來擔任教師之後，思考如何融合與轉換其理念、作為，以及在藝術家與藝術教師角色之間取得平衡點，其中提到：同樣身為藝術家及教師，不可能將內化的藝術家身份自藝術教師的角色中抽離出來；因為藝術創作是一種能量，是一種持續不斷並且具有挑戰性的，它滋養著藝術教師的創造力與教學；儘管在角色之間有著不同的特性，藝術創作本質上是較偏內向的，而教學是較偏外向的；但藝術家培育著教師，因他時常與教學的材料保持聯繫與互動；而教師也培育藝術家，透過藝術史、藝術批評和美學的教學，給予更多的時間和經驗，使這些個人程序更具體化。因此回應藝術教師為何要創作這個問題，書中的解答是：藝術創作滋養、豐富了個體的生命，並且透過身為藝術教師的角色將其連結，將創作的愉悅與滿足傳遞給學生(Irwin, 2004:103-115)。

然而藝術教師的創作對學生的意義何在，研究者認為，透過個人內在深刻體驗的創作，能增加與學生的互動與情感經驗的交流，如同在藝術之間對話。藝術教師可將自己的創作經驗、過程、思維以及技巧，透過藝術學習空間傳遞給學生，這是一種相較於將他人藝術作品作為教材，更為直接的藝術傳遞方式。儘管 Judy Chicago(1939-) 的作品能帶領學生做藝術與性別議題的思考，但藝術教師無法站在她的位置清楚詮釋她的經驗與感受，因為 Judy Chicago 對藝術教師而言是個他者；但相反地，若透過藝術教師親身實踐的作品，表達其對性別議題的反思、經驗以及想法，即便教師對於學生仍是個他者，但至少可以清楚地詮釋與引導。藝術教師本身若對於作品無法有深刻的體驗，如何帶給學生感受？上述並非否定將過去，或其他藝術家的作品作為教材，而是希望教師也能作為藝術的親身實踐者、典範、行動研究者，一同參與、建構學生的藝術知識內涵，與學生一同創作、一起分享與成長。

三、發展教學概念

經由上述，藝術創作與教學應該不相違背，創作、研究與教學三者之間應具有激勵的作用，它們彼此相互增強，創作同教學能感染、影響他人。因此研究者基於此理念，試著轉換創作與教學之間的角色，將創作實踐與成果轉化發展藝術與性別課程的教學概念。

（一）作品的藝術內涵

由創作意識、理念發展而來的作品，其中包含著研究者經由藝術理論、現象的探討，對藝術中的性別議題，持有更深的敏銳度與認識。透過作品，除了性別議題相關之概念，更重要的是藝術認知及內涵的建立，因此研究者根據作品的理念及意涵，發展以下的藝術教學概念：

1. 藝術作品中的兩性形象。
2. 藝術作品中的性別意識型態與象徵意涵。
3. 藝術作品與時代文化的關係。
4. 藝術史中的性別不平等現象。
5. 藝術作品、視覺文化影像、廣告等所傳達的性別分工。
6. 藝術歷史的檢視。
7. 藝術歷史中女性藝術家的缺席。
8. 女性藝術家的藝術表現、生命故事。

（二）作品的性別意識

除了藝術內涵之外，有關經由作品所發展的性別意識教學概念如下：

1. 性別特質的刻板化現象。
2. 傳統性別角色對個人學習與發展的影響。
3. 社會文化、媒體所建構的身體意象。

4. 傳統與現今的性別分工方式。
5. 社會所建構的性別歧視與偏見。
6. 社會環境中性別關係的權力結構。
7. 突破性別限制的個人生涯規劃。
8. 性別平等觀念、關係的建立。

經由藝術與性別思考所創作的作品，不論是性別刻板印象系列、性別職業分工系列、性別權力階層系列，皆同時包含藝術內涵與性別意識，在轉化教學概念時，必須從各個系列作品中，思考可延伸探討的藝術知識，及相關的性別概念，再根據這些初步轉化的教學概念，進行符合學生能力指標的課程研發與設計。有關經由作品所發展的教學概念結構圖如下：

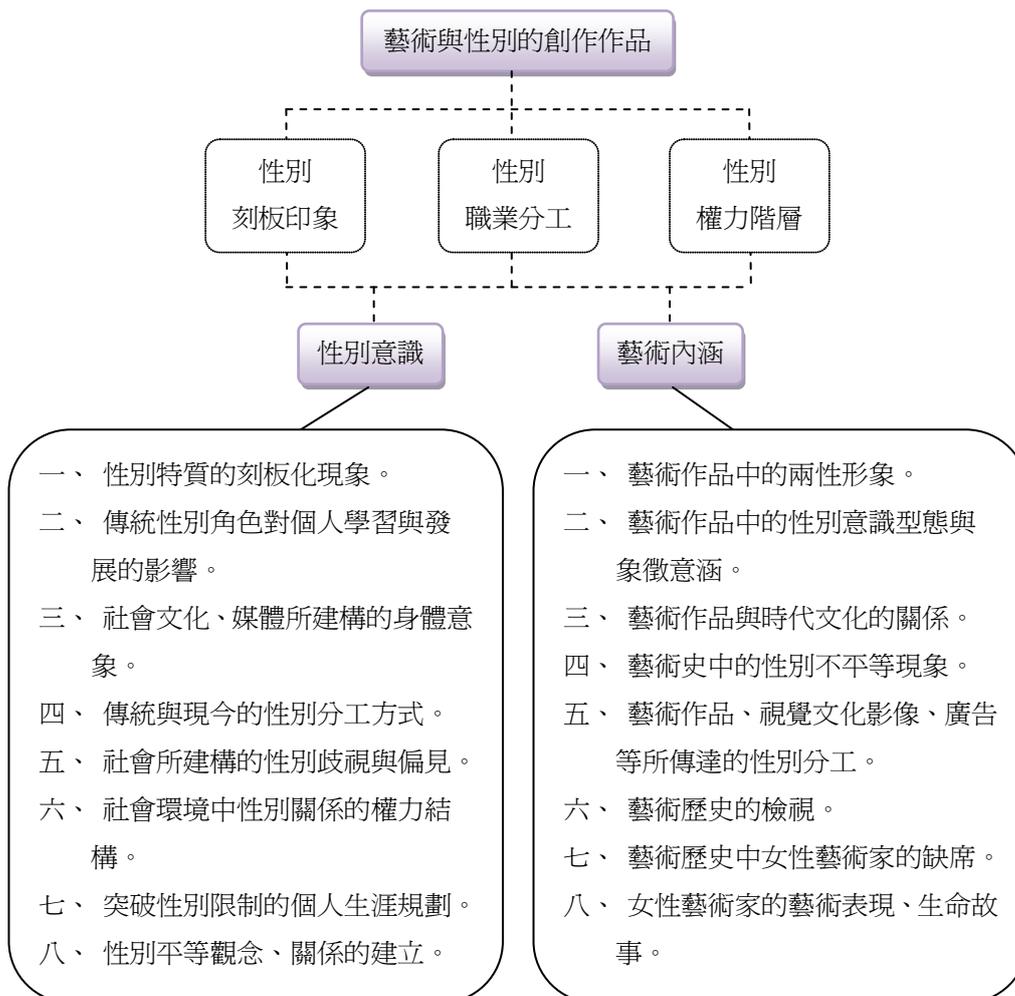

圖 4-7 教學概念結構圖

（三）教學概念轉化之歷程

藝術與性別的創作實踐，和課程的發展是一連串的歷程，但兩者之間需要經歷角色與思維的轉換。在創作時，研究者是根據個人的反省與思考，進行包含個人性別經驗及意識的作品表現，但當進入到教學概念發展時，則必須轉換角度，思考作品可以帶給他人什麼內容與啟發；前者是以研究者為中心，探究個人想法如何以作品來呈現，後者則是以學生為主軸，思考作品可以帶給他們什麼，所呈現的內容包含哪些學習概念。

有關經由作品所轉化的教學概念與歷程如下(圖 4-8)，透過作品所發展的藝術內涵與性別意識教學概念，進一步進行課程的研發與設計，而作品的實踐歷程與成果，也將作為教材，經由教師的性別意識與經驗、創作意識與經驗，引導學生進行藝術與性別的思考，並且以創作的方式將其具體展現：

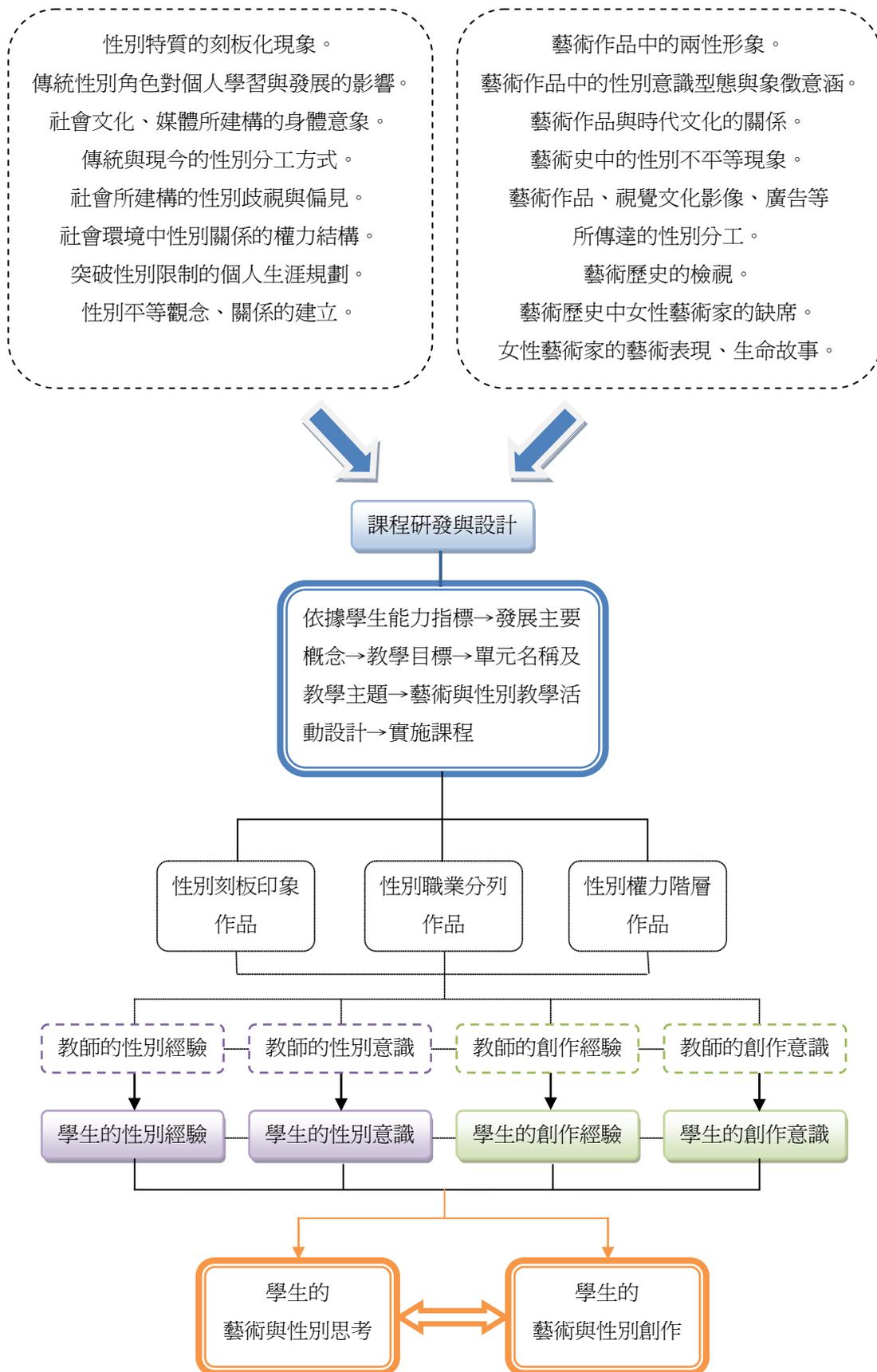

圖 4-8 教學概念發展與歷程圖

第五章 課程設計與實施

於創作歷程建構之後，研究者欲根據創作成果所轉化之教學概念，進行藝術與性別的課程研發與設計，並且為了符合本研究之教學實踐與行動研究之目的，於課程設計與修正之後，將進行以國一學生為對象的課程實施，因此本章包括：課程研發歷程、課程設計與初步修正，以及課程實施歷程等。

第一節 課程研發歷程

於創作之後的教學概念轉化歷程中，研究者藉由角色的轉換，形塑了初步的藝術與性別議題之教學概念(如圖 4-8)，然而這些教學概念僅能視為藝術與性別課程的發展藍圖，作為教學活動設計還必須考量受教學生的能力指標，並且依藝術學習領域與性別平等教育之內涵作概念的分析，在確立學生的學習目標後，進行教學主題與教學活動設計。雖然教學行動研究是一不斷循環、反省、修正之歷程，但行動之前也必須具備深思熟慮的課程規劃，因此研究者將從課程研發之初，探討如何進行課程的構思、教材的選擇，在與學生的探索磨合期之中，瞭解其對藝術與性別的認知及起點行為，而後擬定教學計畫，續發展藝術與性別課程的教學概念、目標、主題理念及教學活動設計等。

一、與學生的探索磨合期

研究者所任教的班級共有五個國一班和四個國三班，由於考量國三學生面臨升學壓力，教學時間一週僅一節課，因此以國一班級作為課程實施的對象。在學期之初，研究者踏入教室的第一堂課，即開始推敲學生們的藝術認知及背景知識。令研究者驚訝的是，所任教的國一班級學生，對於「藝術」一詞頗感陌生，大部分學生慣用「美

勞」來指稱美術課，甚至稱呼研究者為「美勞老師」，此現象令研究者相當訝異，因為在藝術學習的步履當中，「美勞」一詞似乎已經是年代久遠的印象，其偏向「手工藝」之意涵也早已在教改之後，由「視覺藝術」一詞所取代，但在學生的眼中或學習經驗上，似乎還是停留在勞作層面。究其原因，大多數的學生表示，因為國小的藝術與人文課，老師都是以「美勞」稱呼，帶領大家做勞作，才有如此的印象。因此研究者在學期初花了部分時間，和學生建立起對藝術的初步認知，也認為有必要將藝術在人類生活中的意義、重要性等加以解釋，這是開啓學生進入藝術學習領域的第一步。

研究者將學期開始的兩個月，作為課程實施前的準備與發展期，此階段也是研究者與班級學生的熟悉、磨合期，除了培養與班級學生之間的默契，也藉由課堂教學了解學生的藝術經驗及學習情況，更透過與學生之間的互動，推敲他們對藝術與性別的認知及想法。為了配合學校安排的期中藝能科考試，學期初的課程內容是以學校教科書為主，藝術與性別課程計畫是在期中之後進行。經由學期初的課程教學，研究者發現學生對於藝術有了初步的認識，但仍停留在表現形式、美學原理當中(教科書中以美的形式原理、素描、攝影等為主要單元)；另外，在性別的認知及概念上，國一學生對於健康教育課所上的內容相當感興趣，但僅只於對兩性的生理特徵、構造感到好奇。

基於上述，研究者曾經在課堂中，詢問他們對於性別的想法，許多男學生一聽到「性別」，就聯想到男女生的生殖器官，而女學生則大多避而不談，覺得性別相關的內容是令人害羞的。考慮到學生可能因為同儕的關係，不敢袒露他們心中的想法，研究者後來於課堂發下紙張，請他們寫下對男生、女生的想法，以及是否可以從藝術中，聯想到有關的性別議題。根據學生所寫的內容，許多學生大多以生理特徵或性別的刻板印象來界定男生或女生，如：

「男生比較聰明，女生比較溫柔」、「女生有胸部，男生沒有」、「男生不能愛哭」、「男生不能穿裙子」、「女生不能太粗魯，要端莊」、「女生要會做家事」、「男生留短頭髮，女生留長頭髮」

但也有學生針對性別刻板印象提出質疑：

「為什麼男生不可以化妝？男生應該也可以打扮。」(S12—課堂 20111108)

「我覺得男生也可以當家庭主夫，女生也可以當公車司機。」(S25—課堂 20111108)

「因為我是女生，從小就要做家事，為什麼哥哥不用？」(S21—課堂 20111108)

「為什麼社會不接受同性戀？」(S14—課堂 20111108)

而對於藝術中的性別議題，大多數學生回答不出來：

「好像男的藝術家比較多。」(S01—課堂 20111108)

「我記得有很多裸女，但大多胖胖的。」(S11—課堂 20111108)

「不知道，好像有名的都是男的，梵谷、莫內…。」(S23—課堂 20111108)

根據學生的回答描述，研究者對學生的性別認知有了初步的了解，也認為他們在性別意識發展階段應處於「無知期」或「尋覓期」，需要透過教師的引導激發他們對藝術與性別的思考。因此在初步了解學生的起點行為及需求後，研究者計畫在課程正式實施前，進行兩個前導性的教學，內容是讓學生了解何謂「性別」，以及「性別」的意涵為何，從探討生理上的「性」，到由社會文化所建構的「性別」，包括所延伸出的性別刻板印象、性別角色、性別分工等，作為學生探究性別議題的前導，也適逢期中之後，學校方面正好進入性別平等教育宣傳週，研究者更可因此融入課程。另一個前導教學單元之設計，是基於大多數學生並不了解何謂藝術史，因此教學重點在於讓學生了解藝術家、藝術作品與時代文化的關係，探討藝術史由誰記載，以學生熟悉的歷史課為例子，引導學生思考藝術歷史的建構，以開啓之後的藝術性別議題思考。

與學生的探索磨合期相當地重要，雖然尚未進行正式課程，但研究者與學生建立了小組互相討論、踴躍發表的風氣，從過去學生只知道美術課是在做勞作，到了解藝術知識的重要性，這段歷程開啓了學生的視野，也建立師生彼此的思考與互動。

二、課程的構思

進行此一課程的動機，是因了解到「性別」對於青少年個體在社會化發展過程中，是一項重要的概念，不只與切身相關，也與他人有所關聯，而如何培養他們建立正確的性別觀念，研究者覺得不應只從學校的「性教育」課程中學習。陳瓊花(2012)認為，以性別主義切入的藝術學，不只是關心自我、性別在藝術學領域所關係到的各項問題，而且是挑戰社會上既存的藝術價值觀、藝術界運作的機制與霸權結構、以及藝術與自然的關係與互動。儘管學生在藝術學習階段中接觸的有限，但若能使他們透過藝術知識的探究，培養批判思考的能力，藝術教育之價值應值得被重視。另外，教育部(2008)也指出，性別教育雖然被列為重要議題，但實施的方式應是融入轉化至各學習領域之中，以統整的方式將學習目標重新概念化與建構，藉以設計課程內容。因此基於藝術與性別的關聯性及重要性，研究者認為應該透過教師的自我省察、思考，以藝術作為啟發學生重整自我性別概念的媒介，讓學生經由藝術教育內涵及表達策略，建立自我的思維及主體性。

研究者參考 Calgary(1996)提出的性別藝術課程內涵(引自陳瓊花，2002)，作教學內容及策略的思考，在「自我認同(Identity)」層面，研究者將自我的性別經驗、生命故事等，以創作的方式做思維的轉換及具體呈現，並且透過角色的互換將其理念轉化為教學概念，傳遞予學生；「過程 (Process)」層面則是創作以及教學行動研究之歷程，包括教師與學生在課程當中針對藝術家的創作歷程、藝術史的建構、藝術性別議題等，作討論、學習、思考、分享與互動；「目的 (Purpose)」層面則是希望學生經由藝術性別議題的思考，建立及提升性別的意識。在課程內涵的擬定上，包括性別角色與作品、性別藝術經驗層面、以及當代藝術思潮的基礎認知。

根據陳瓊花(2002)的性別與藝術課程設計模式，在學習者的「能力部分」，研究者首先視國一學生處於性別意識發展階段的「無知期」或「尋覓期」，以此發展符合能力指標之教學概念；在「策略部分」，以視覺藝術之學科知識為主，融入相關的性別議題，希望學生透過教師的引導、小組的討論，自我發現、意識、思考、檢視藝術

中的性別現象，並提升對藝術性別議題的敏感度；在課程「內涵部分」，則是根據學生的能力及教學目標，讓學生認識多位女性藝術家的生平故事、創作歷程及作品風格；藉由國內外著名的藝術作品欣賞，了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及象徵意涵；更透過教師自我的創作作品，分享性別經驗及思考，並連結鑑賞教學內容與學生的生活經驗，讓學生在自我檢視、省思性別意識的過程中，以藝術創作的方式具體呈現其思維。

三、教材的選擇

在初步的課程構思上，研究者計畫進行兩個鑑賞教學單元及一個創作單元，目的是希望學生在鑑賞課程之後，能將學習到的藝術知能及批判思考能力，運用於創作表現之中。由於推測學生於過去藝術學習的先備知識上，應較少接觸與藝術相關之性別議題，國小階段的藝術與人文課本也較少介紹女性藝術家，因此研究者在鑑賞教學活動設計上，選擇多位女性藝術家的生平故事、作品表現等，作為教材內容之一，也藉此引導學生思考藝術家的處境、發展，與社會文化的關係，甚至了解藝術歷史建構的事實。在女性藝術家的選取上，雖然國內外有相當多足以作為典範之例子，但考量教學目標及學生較容易收集到相關資料，研究者以陳進(1907-1998)、喬治亞·歐姬芙(Georgia O'Keeffe, 1887-1986)、芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo, 1907-1954)、朱蒂·芝加哥(Judy Chicago, 1939-)等女性藝術家作為主要介紹範例，並且提供其他女性藝術家的基本資料及補充閱讀書單(附錄二十)，作為學生自主延伸學習的資料。

除了將上述內容作為填補藝術史的空缺，許多著名的藝術作品應也可作為性別思考之教材，如：宮班(Robert Campin, 1375-1444)的《在火爐前的聖母子》、艾克(Jan Van Eyck, 1390-1441)的《阿諾菲尼的婚禮》、波提且利(Sandro Botticelli, 1445-1510)的《維納斯之誕生》、馬奈(Edouard Manet, 1832-1883)的《草地上的午餐》、《奧林匹亞》等畫作，由於作品詮釋著不同時代背景下的兩性形象及故事意涵，研究者認為可從畫作圖像及背景脈絡中，抽取可探討的性別議題及象徵意涵，讓學生顛覆以往只將

上述作品視為偉大、有名的認知，試著推敲及思考作品呈現的背後意涵。

上述是希望學生從性別的角度探究藝術史的內涵，並進行圖像的研究，然而要使教材內容引起學生的共鳴，必須連結學生的生活經驗，因此根據教材內容設計相關的學習單，經由課程的啟發，讓學生反身檢視自己的成長歷程及生活經驗。在鑑賞教學活動中，除了過去藝術作品的比較分析，也加入學生較常接觸的視覺影像及廣告，藉此探討日常生活中常見的性別分工或性別刻板印象等，以連結學生的生活經驗。在藝術鑑賞單元之後，教師分享自我的創作歷程及性別經驗，透過教師作品作為連結鑑賞教學內容，及啟發學生思考創作之媒介，而後請學生依個人的性別經驗、性別省思進行藝術創作表現，同時，教師可根據學生的作品及理念，了解學生是否經由課程提升性別意識。有關本課程的教材內容與教學概念如下：

表 5-1 教材內容與教學概念

單元	教材內容	教學概念
第一單元：藝起來找碴	女性藝術家 陳進(1907-1998)、喬治亞·歐姬芙(Georgia O'Keeffe,1887-1986)、芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo,1907-1954)、朱蒂·芝加哥(Judy Chicago,1939-)、潘玉良(1895-1977)、王信(1942-)	女性藝術家的生平故事、創作歷程及作品風格介紹，讓學生了解其創作內涵、其所處的社會、文化背景，進而思考藝術史中女性藝術家的缺席現象。
	《Georgia O'Keeffe in New Mexico》 (資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=BYwKR-VJaNEA)	讓學生從影片中了解 O'Keeffe 的生活環境、創作歷程及作品。
	相關影片 《Frida Kahlo》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=nE-UjfdIGEY)	讓學生從影片中認識 Kahlo 的作品。
	《電影：揮灑烈愛片段》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=zudfarZ-ZNk)	以 Kahlo 真人故事改編的電影片段，引起學生深入探究的興趣。
	《Judy Chicago's Dinner Party》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=3X6ZsumBiu)	以《Dinner Party》在 Brooklyn Museum 之展出片段，讓學生了解作品實際的大小，及 Judy

		A)	Chicago 的訪談經過。
		《賽德克巴萊-史與影的交會特展》 (資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=npj9EI2gu10)	以《賽德克巴萊》電影及特展片段，連結王信的《訪霧社》系列攝影作品，並透過王信的訪談片段深入了解藝術家。
第二單元：藝術想不到	藝術作品影片	《Women in Art》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=9Zf3ET52BvA)	影片所呈現的內容主要為；西方藝術作品中的女性圖像，以女性姿態、活動、場景為主，希望學生能透過觀察，思考女性當時的性別形象及角色。
		《Bagatelle -Art Morphing》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=k9lyCZx0wH8)	影片所呈現的內容主要為；西方藝術作品中的女性圖像，以女性容貌、穿著、姿態的呈現方式為主，希望學生能透過觀察，思考女性當時的性別形象及角色。
		《Men in Art》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=a3bQCe1h1wU)	影片所呈現的內容主要為；西方藝術作品中的男性圖像，以男性容貌、穿著、姿態、活動、場景為主，希望學生能透過觀察，思考男性當時的性別形象及角色。
	中外藝術作品	宮班(Robert Campin, 1375-1444)《在火爐前的聖母子》；艾克(Jan Van Eyck, 1390-1441)《阿諾菲尼的婚禮》；波提且利(Sandro Botticelli, 1445-1510)《維納斯之誕生》；馬奈(Edouard Manet, 1832-1883)《草地上的午餐》、《奧林匹亞》；雷諾瓦(Pierre Auguste Renoir, 1841-1919)《船上的午餐》；卡莎特(Mary Cassatt, 1845-1926)《和貓玩耍的孩子》、《沐浴之後》、《包廂裡》；莫莉索(Berthe Morisot, 1841-1895)《餐廳內》《夏日時光》；李梅樹(1902-1983)《納涼》、《河邊清晨》；李石樵(1908-1995)《建設》；林之助(1917-2008)《好日子》；陳進(1907-1998)《婦女圖》	1.以鑑賞教學及討論互動的方式，透過中外著名的藝術作品欣賞，讓學生了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及意涵。 2.以《阿諾菲尼的婚禮》為關鍵作品，探討其中的性別角色、性別形象、性別分工、婚姻與愛情觀等，並比較《在火爐前的聖母子》、《維納斯之誕生》、《草地上的午餐》、《奧林匹亞》等作品。 3.介紹印象派女性藝術家卡莎特及莫莉索之作品，與前述作品作題材及風格的比較。 4.介紹台灣早期藝術家的作品。讓學生了解畫作的內容、當時的時代背景、社會文化、性別形象及角色等，並與西方畫作作比較。
	廣告影片	《聲寶洗衣機夜歸篇》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=ARNqM-VJXvs)	影片描述職業女性深夜下班回家後，仍然必須肩負家務。透過影片讓學生思考，性別平等社會中，正確的性別分工概念。
		《頂好超市媳婦篇》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=rSN8VL7hzQc)	影片描述具有教授身份的職業女性，下班後仍然必須上超市採買晚餐材料，扮演傳統好媳婦的角色。透過影片讓學生思考，

		現代性別平等社會中，正確的性別分工概念。
	《男女開車大不同》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=anA99bjfwEc)	影片以幽默詼諧的方式，描述男性與女性在開車時具有的習慣、開車技術等，並傳達出男性開車技術好、擅使用高科技產品、會愛護車子，而女性則相反等性別刻板印象，讓學生思考與檢視影片所傳達的性別意識型態。
	《三菱汽車—信任的幸福》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=GFc56AheRSg)	影片描述妻子難得擔任駕駛，為丈夫與小孩開車，但丈夫卻表現出對妻子的開車技術感到不信任。透過影片讓學生思考兩性的刻板印象，並且了解從彼此的尊重、信賴中達到性別概念的突破。
	《個性大於性別--台北市政府公益廣告》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=8aS10PEtFIg)	透過影片讓學生思考，是性別決定一個人的個性？亦或是讓個體天生的個性自然釋放，讓每個人都可以作自己，達到個性大於性別，不受性別刻板印象的束縛。
	《性別平等教育--教育部宣導影片》(資料來源： http://www.youtube.com/watch?v=pkN2ysrStrM)	透過影片讓學生了解，現代社會家庭父母工作繁忙，不論是由父親或母親接送小孩上學，都是平等的性別分工。
	文章 《研究：媽媽比爸爸辛苦，社會壓力肇因》(資料來源：台灣醒報--2011年12月2日)(附錄二十一)	美國研究指出，雙薪家庭中的媽媽確實要比爸爸花費更多時間兼顧家庭及工作，研究結果認為，輿論是媽媽辛苦的主因，而爸爸也應該付出更多努力在做家事及照顧小孩上。以文章內容讓學生了解性別分工的重要性，並且要以身作則幫忙分擔家事。
第三單元： 藝	海報作品 《Life's too short for the wrong job》系列廣告作品(資料來源：Jobsintown.de 官網)(附錄二十二)	海報作品為德國某家人力銀行公司(Jobsintown.de)所製作的宣傳廣告，標題譯為《生命不該浪費在錯誤的工作上》，選擇其中的三張作品讓學生思考海報所傳達的性別意涵。
	《維也納性別平等海報》(資料來源： http://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/pdf/sehen.pdf)(附錄二十三)	作品為維也納政府於2006年推動性別平等活動的宣傳海報，宣導凡是具有男性形象的指示標誌或廣告，也應該同時使用女性的形象，反之亦然。透過海報作品讓學生思考海報所傳達的背後意涵，並且了解性

猶 未 盡			別平等的推動可以擴及人類生活各角落之中。
	教 師 作 品	《二分法》、《性別拼圖》、《Schedule》、《Do you want to level up?》、《名人標準》 (附錄一至八)	透過作品，教師分享自我的性別成長經驗、性別檢視及思考、以及藝術與性別的創作歷程，讓學生結合單元所學、自我的性別經驗及省思，以藝術創作的方式表現。

教材內容可能隨教學行動研究歷程有所增減或改變，因為學生的學習情況可能時而變動，教師必須依據每堂課的發展，調整教材內容或難易度，而此過程也是考驗著教師專業知識能力及教學研究的臨場反應，透過不斷地檢討、反省及修正，也是教學行動研究的宗旨。

四、教學計畫的擬定

經由課程的構思、教材的選擇，研究者初步擬定了教學的進度及計畫，自 11 月 15 日開始進行前導性的教學，一週有兩節的美術課，而正式教學為兩次的前導性教學之後，計畫進行三個單元的教學活動。第一單元為「藝起來找碴」之鑑賞教學活動，教學時間為五節課；第二單元為「藝想不到」之鑑賞教學活動，教學時間為五節課；第三單元是「藝猶未盡」之創作課程，教學時間六節課，有關各單元之教學重點、主要教學內容及時間進度如下：

表 5-2 教學進度表

日期	進度	教學主題	教學重點	主要教學內容	時間
11 月 15 日	前 導 性 教 學	性與性別 的大解析	讓學生了解何謂「性別」，「性別」的意涵為何。從探討生理上的「性」，到由社會文化所建構的「性別」，包括所延伸出的性別刻板印象、性別角色、性別分工等。	1.性與性別的概念。 2.性別與社會文化的關係。 3.性別與你、我、他的關係。 4.性別所延伸的現象。	一 節

11月18日	前導性教學	輕啓藝術的大門	從「藝術」是什麼開始談起，讓學生了解藝術家與畫匠的區別；藝術家、藝術作品，與時代文化的關係。並且探討何謂「藝術史」，其內容由誰記載，建構的內容是否公正客觀，以引導的方式讓學生初步思考藝術中可能存在的性別現象。	<ol style="list-style-type: none"> 1.藝術所包括的類別。 2.藝術與藝術家的起源。 3.藝術家、藝術作品與時代文化的關係。 4.藝術史由誰建構。 	一節
11月22日	正式教學	第一單元：藝起來找碴	讓學生意識到「藝術歷史中女性藝術家的缺席」，透過認識多位女性藝術家的生平故事、創作歷程及作品風格，思考女性藝術家創作的內涵，及與社會文化的關係，並進一步檢視自我的性別成長經驗，及省思自我的性別發展歷程。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陳進、喬治亞·歐姬芙(Georgia O'Keeffe)、芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)、朱蒂·芝加哥(Judy Chicago)等女性藝術家的故事及作品介紹。 2.學生以小組討論、蒐集資料、合作發表的方式進行女性藝術家的報告。 3.女性藝術家缺席的原因探討。 	五節
12月09日	正式教學	第二單元：藝想不到	藉由中外著名的藝術作品欣賞，讓學生了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及內涵。除了針對作品之題材內容、風格形式、時代背景、人物形象等作藝術鑑賞之教學，更希望學生能針對作品所隱含的性別意涵進行解讀與詮釋，透過思考與分析進一步建立對藝術與性別的敏感度。	<ol style="list-style-type: none"> 1.《在火爐前的聖母子》、《阿諾菲尼的婚禮》、《草地上的午餐》、《奧林匹亞》、《維納斯之誕生》、《納涼》、《河邊清晨》、《好日子》、《婦女圖》等藝術作品之鑑賞，包括作品的題材內容、風格形式、時代背景、人物形象、象徵意涵等的比較與分析。 2.探討上述藝術作品所隱含的性別意涵及兩性形象，以及與當時社會文化的關係。 3.當代視覺文化影像及廣告欣賞，批判思考其中所傳達的性別意識型態，以及性別刻板印象等。 	五節

12月27日	正式教學	第三單元：藝猶未盡	<p>承接與融合前兩個單元之學習概念，將其轉化至實際的藝術創作之中。透過教師自我的性別經驗、性別反省及性別思考等歷程，將其轉化為三個系列主題之創作。除了將教師的性別成長經驗及性別思考分享予學生，希望學生也能在了解他人性別想法的同時，將自我所學、自我的成長經驗、自我的性別思考以藝術創作的方式呈現出來，除了檢視自我的性別觀念，也能從藝術的學習之中，增進自我對性別的了解、對他人的尊重，以及自我對性別的突破。</p>	<p>1.教師自我的作品介紹：「性別刻板印象」、「性別職業分工」、「性別權力階層」系列作品。</p> <p>2.結合第一單元之女性藝術家的創作歷程，教師分享自我的性別成長經驗、性別檢視及思考、藝術性別創作歷程。</p> <p>3.學生透過單元所學之概念、自我的性別成長經驗、性別思考等，以藝術創作的方式表現。</p>	六節
--------	------	-----------	--	--	----

第二節 課程設計與初步修正

研究者將課程之教學主題，訂為「藝術與性別的奧秘」，分為三個子單元之教學活動設計，分別是：第一單元：「藝起來找碴」、第二單元：「藝想不到」、第三單元：「藝猶未盡」。課程設計依照學生的能力指標、藝術學習領域及性別教育能力指標作教學概念分析，確立學生的學習目標後，發展課程架構及內容。

一、教學主題、理念、能力指標

- (一) 教學主題：「藝術與性別的奧秘」。
- (二) 子單元主題：1. 「藝起來找碴」、2. 「藝想不到」、3. 「藝猶未盡」。
- (三) 教學對象：國中一年級學生 (分段能力指標之第四階段)。
- (四) 教學時間：每節 45 分鐘，共 16 節課。
- (五) 課程設計理念：

單元主題以藝術知識內涵為主，融入相關的性別議題，基於藝術與性別的關聯性及重要性，研究者透過自我省察及思考，以藝術創作的方式具體呈現其思維，並且轉化成教學概念。在課程設計上，配合學生的能力指標發展教學概念，視學生處於性別意識發展階段的無知期或尋覓期，希望透過教師的引導，讓學生意識到藝術歷史中女性藝術家的缺席，並且搜尋有關女性藝術家的生平故事、創作歷程、作品資料等，以師生互動、小組合作討論的方式，一同檢視藝術中的各種性別現象。在鑑賞教學部分，藉由國內外著名的藝術作品欣賞，讓學生了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及象徵意涵，透過學習單與學生生活經驗作連結，包括探討現今的性別刻板印象、性別分工等，以融入學生生活經驗的方式作藝術性別議題的思考。在創作教學部分，經由教師的創作歷程分享，連結鑑賞教學之內容，讓學生反身檢視自己的成長歷程及性別經驗，並將其思維以創作的方式具體展現，希望透過此課程使學生達到藝

術知能與性別意識的提升。

(六) 分段能力指標：

表 5-3 本課程藝術與人文學習領域能力指標 (參考教育部，2008)

探索 與表現	1-4-1	瞭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。
	1-4-2	體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
	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。
審美 與理解	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。
	2-4-8	運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，瞭解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
實踐 與應用	3-4-1	透過有計畫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。

表 5-4 本課程性別平等教育議題能力指標 (參考教育部，2008)

性別的 自我瞭解	1-4-2	分析媒體所建構的身體意象。
	1-4-4	辨識性別特質的刻板化對個人的影響。
	1-4-6	探求不同性別者追求成就的歷程。
	1-4-7	瞭解生涯規劃可以突破性別的限制。
性別的 人我關係	2-4-2	思考傳統性別角色對個人學習與發展的影響。
	2-4-3	分析性別平等的分工方式對於個人發展的影響。
	2-4-5	去除性別刻板的情緒表達，促進不同性別者的和諧相處。
性別的 自我突破	3-4-1	運用各種資訊、科技與媒體資源解決問題，不受性別的限制。
	3-4-5	探究社會建構下，性別歧視與偏見所造成的困境。
	3-4-6	反思社會環境中，性別關係的權力結構。
	3-4-7	探究多元文化社會中的性別歧視，並尋求改善策略。

表 5-5 本課程性別平等教育議題融入藝術與人文學習領域之對應表 (參考教育部，2008)

藝術與人文學習領域		性別平等教育議題	
能 力 指 標	1-4-1 瞭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。	能	3-4-5 探究社會建構下，性別歧視與偏見所造成的困境。 3-4-6 反思社會環境中，性別關係的權力結構。(依課程需要增添融入) 3-4-7 探究多元文化社會中的性別歧視，並尋求改善策略。
	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。	力	1-4-4 辨識性別特質的刻板化對個人的影響。(依課程需要增添融入) 1-4-7 瞭解生涯規劃可以突破性別的限制。(依課程需要增添融入) 2-4-3 分析性別平等的分工方式對於個人發展的影響。(依課程需要增添融入) 3-4-1 運用各種資訊、科技與媒體資源解決問題，不受性別的限制。
	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 思考傳統性別角色對個人學習與發展的影響。 3-4-1 運用各種資訊、科技與媒體資源解決問題，不受性別的限制。
	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。	指	1-4-6 探求不同性別者追求成就的歷程。
	2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，瞭解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。		1-4-2 分析媒體所建構的身體意象。(依課程需要增添融入) 3-4-1 運用各種資訊、科技與媒體資源解決問題，不受性別的限制。
	3-4-10 透過有計畫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。	標	2-4-5 去除性別刻板的情緒表達，促進不同性別者的和諧相處。

表 5-6 三單元的能力指標融入 (參考教育部, 2008)

教學主題	藝術與人文 分段能力指標	性別平等教育 分段能力指標
「藝」 起來找 碴	<p>1-4-1 瞭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。</p> <p>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。</p> <p>2-4-8 運用資訊科技,蒐集中外藝術資料,瞭解當代藝術生活趨勢,增廣對藝術文化的認知範圍。</p>	<p>1-4-6 探求不同性別者追求成就的歷程。</p> <p>2-4-2 思考傳統性別角色對個人學習與發展的影響。</p> <p>3-4-1 運用各種資訊、科技與媒體資源解決問題,不受性別的限制。</p>
「藝」 想不到	<p>1-4-1 瞭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。</p> <p>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。</p>	<p>1-4-2 分析媒體所建構的身體意象。</p> <p>1-4-4 辨識性別特質的刻板化對個人的影響。</p> <p>2-4-3 分析性別平等的分工方式對於個人發展的影響。</p> <p>3-4-5 探究社會建構下,性別歧視與偏見所造成的困境。</p> <p>3-4-6 反思社會環境中,性別關係的權力結構。</p>
「藝」 猶未盡	<p>1-4-1 瞭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。</p> <p>1-4-2 體察人群間各種情感的特質,設計關懷社會及自然環境的主題,運用適當的媒體與技法,傳達個人或團體情感與價值觀,發展獨特的表現。</p> <p>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。</p> <p>3-4-10 透過有計畫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。</p>	<p>1-4-7 瞭解生涯規劃可以突破性別的限制。</p> <p>2-4-5 去除性別刻板的情緒表達,促進不同性別者的和諧相處。</p> <p>3-4-7 探究多元文化社會中的性別歧視,並尋求改善策略。</p>

表 5-7 第一單元的能力指標融入與概念分析 (參考教育部，2008)

藝術與人文學習領域		性別平等教育議題	
能力 指標	1-4-1 瞭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。 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。 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，瞭解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。	能力 指標	1-4-6 探求不同性別者追求成就的歷程。 2-4-2 思考傳統性別角色對個人學習與發展的影響。 3-4-1 運用各種資訊、科技與媒體資源解決問題，不受性別的限制。
概念 分析	不同時代的藝術創作與社會文化 藝術資料的蒐集	概念 分析	不同性別者的成就 性別角色 個人發展

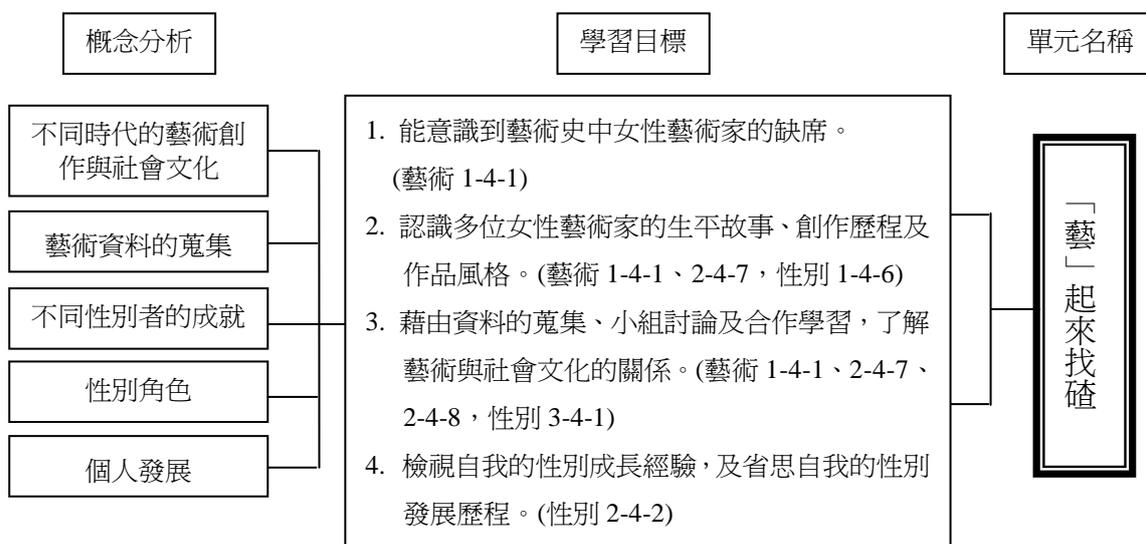

圖 5-1 第一單元教學概念分析

表 5-8 第二單元的能力指標融入與概念分析 (參考教育部，2008)

藝術與人文學習領域		性別平等教育議題	
能力指標	1-4-1 瞭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。 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。	能力指標	1-4-2 分析媒體所建構的身體意象。 1-4-4 辨識性別特質的刻板化對個人的影響。 2-4-3 分析性別平等的分工方式對於個人發展的影響。 3-4-5 探究社會建構下，性別歧視與偏見所造成的困境。 3-4-6 反思社會環境中，性別關係的權力結構。
概念分析	藝術創作與社會文化的關係 不同時代的藝術風格差異 不同時代的藝術生活與價值觀	概念分析	性別身體意象 性別特質的刻板化 性別分工 社會建構的性別歧視與偏見 性別關係的權力結構

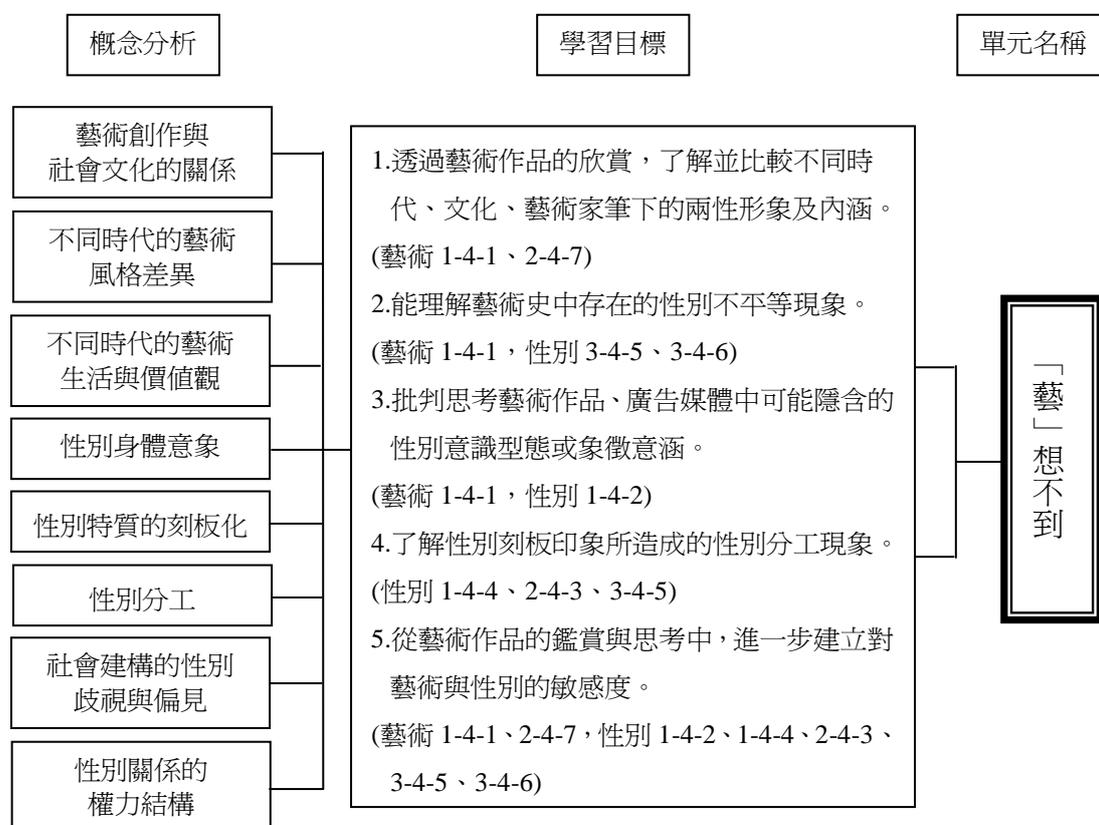

圖 5-2 第二單元教學概念分析

表 5-9 第三單元的能力指標融入與概念分析 (參考教育部，2008)

藝術與人文學習領域		性別平等教育議題	
能力 指標	1-4-1 瞭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。 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。 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。 3-4-10 透過有計畫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。	能力 指標	1-4-7 瞭解生涯規劃可以突破性別的限制。 2-4-5 去除性別刻板的情緒表達，促進不同性別者的和諧相處。 3-4-7 探究多元文化社會中的性別歧視，並尋求改善策略。
概念 分析	藝術創作與社會文化的關係 傳達個人的情感與價值觀 嘗試各種藝術媒體及創作	概念 分析	性別與生涯 不同性別者的和諧相處 性別歧視之改善策略

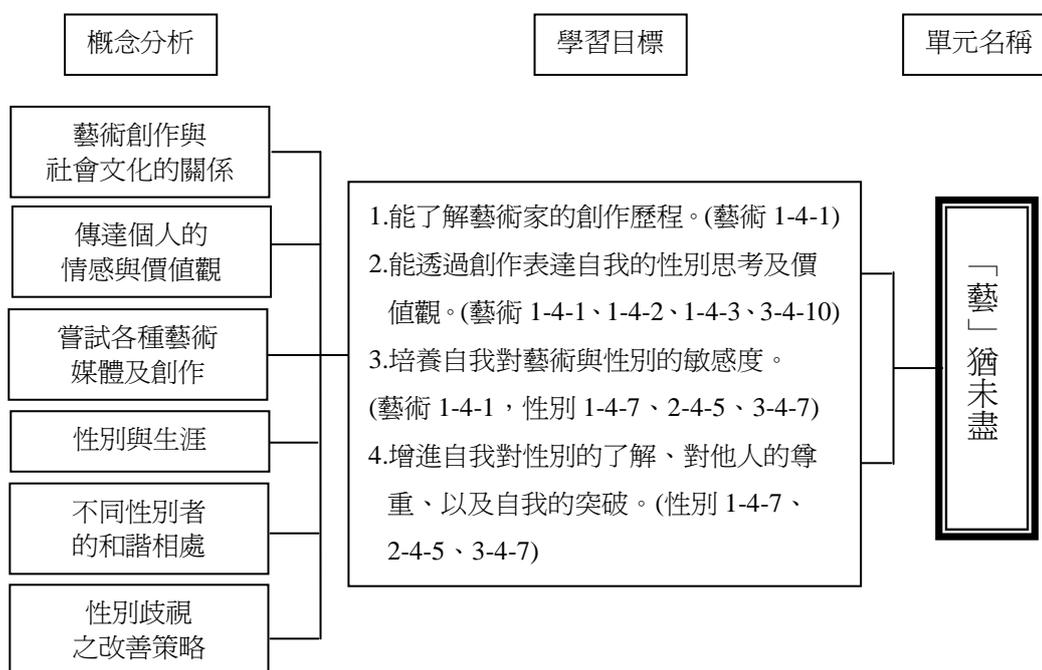

圖 5-3 第三單元教學概念分析

(七) 教學目標：

1. 藉由藝術家的生平故事與作品，了解藝術與社會文化的關係（對應藝術能力指標：1-4-1、2-4-7，性別能力指標：1-4-6）。
2. 藉由藝術作品的鑑賞與思辨，增加自我對性別的敏感度（對應藝術能力指標：1-4-1、2-4-7，性別能力指標：1-4-2、1-4-4、2-4-3、3-4-5、3-4-6）。
3. 透過小組討論、合作學習、創作的方式，增進自我對性別的瞭解，並培養正確的性別觀念。（對應藝術能力指標：1-4-1、1-4-2、1-4-3、3-4-10，性別能力指標：1-4-7、2-4-5、3-4-7）。

(八) 主要教學內容：

國內外女性藝術家的生平故事、創作歷程及作品表現，如以陳進、喬治亞·歐姬芙(Georgia O'Keeffe)、芙烈達·卡蘿(Frida Kahlo)、朱蒂·芝加哥(Judy Chicago)等為範例，讓學生以小組討論、合作報告的方式進行資料的蒐集及研討。中外藝術作品的鑑賞，如宮班(Robert Campin)《在火爐前的聖母子》、艾克(Jan Van Eyck)《阿諾菲尼的婚禮》、波提且利(Sandro Botticelli)《維納斯之誕生》、馬奈(Edouard Manet)《草地上的午餐》、《奧林匹亞》；李梅樹《納涼》、《河邊清晨》、李石樵《建設》、林之助《好日子》、陳進《婦女圖》，包括作品的題材內容、風格形式、時代背景、人物形象、象徵意涵等的比較與分析，以師生討論的方式進行相關性別議題的思考。以當代視覺影像及廣告，連結上述藝術鑑賞內容及學生的生活經驗，師生一同討論、批判思考其中所傳達的性別意識。根據教材內容設計相關的學習單，經由課程的啟發，讓學生反身檢視自己的成長歷程及生活經驗。在創作課程部分，教師分享自我的創作歷程、性別經驗及作品，並與前述教學概念作連結，啟發學生將自我的性別思考透過藝術創作表現出來。

(九) 教學策略：教師講述、鑑賞教學、學生分組討論、參與發表、實際創作等。

(十) 教學資源：藝術作品圖像、影片、教學簡報、學習單、心得回饋單。

(十一) 教學評量：學生的課堂參與、討論及發表，學習單之填寫，作品，學習心得。

二、課程架構

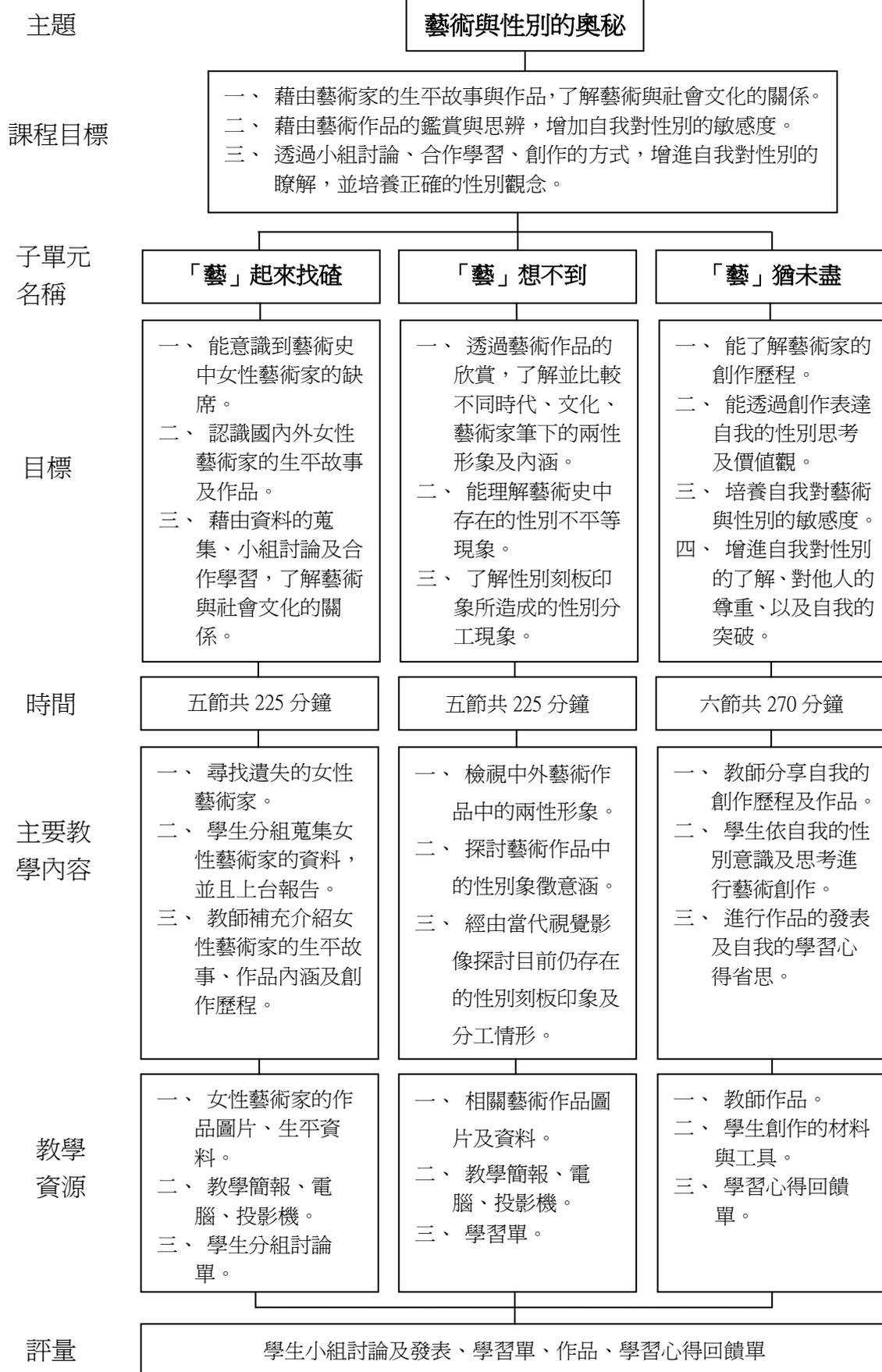

圖 5-4 課程架構圖

三、課程初步修正

爲了符合行動研究之內涵及課程內容的效度，研究者邀請兩位台灣師範大學美術研究所的博士班學姊擔任專家，針對研究者所設計的課程內容進行效度檢核，評量方式以質性爲主，由於兩位專家皆已從事藝術教育多年，其研究背景及實務經驗能提供研究者寶貴之意見，有關課程內容之建議及修正如下：

（一）問卷測驗

由於課程實施的目的及教學目標，是希望學生透過藝術性別議題的思考，提升其性別意識，因此可在課程實施前，進行學生的性別認知心理測驗，以了解學生個別的性別認知情況。測驗的題目內容配合學生的能力及理解程度，並包含課程的主要教學概念，如針對性別刻板印象、性別職業分工、性別權力階層等概念設計相關題目。在課程實施後，可根據學生的學習單或心得回饋單，檢視學生的學習成果，或再進行一次問卷測驗，用來比較與分析學生於課前、課後的性別認知差異，以及評估學生的學習成效。

（二）議題中心的探究法

不論是以藝術學科知識爲出發點或從學生生活經驗出發，都應針對一個主題、事件或問題爲核心，讓學生容易掌握重要概念，以及引發學習興趣。以本研究課程內容爲例，強調的是學生的參與思考、質疑與發現，因此應將課程內容或教材，設計爲問題的探究與發現，引導學生透過藝術知識的搜尋以尋求解答，並培養自主掌握學習概念及思考能力。例如單元二的鑑賞教學內容，應從眾多的藝術作品中建立關鍵的問題或重要概念，如從艾克(Jan Van Eyck,1390-1441)的《阿諾菲尼的婚禮》作品中，擬定「性別角色」爲重要概念，針對畫作中的時代背景及性別形象作問題探討，再延伸至其它作品的鑑賞，如：比較馬奈(Edouard Manet,1832-1883)的《草地上的午餐》之性別形象與角色，並從作品連結學生的生活經驗，探討兩性的相處或性別角色的刻板化

等，透過議題中心的探究方法，學生較能掌握學習重點。

（三）女性藝術家的作品比較

在單元二的教材中，除了針對男性藝術家的作品作鑑賞及思考，也可加入女性藝術家的作品，如：當介紹到印象派藝術家的作品時，也加入卡莎特(Mary Cassatt,1845-1926)及莫莉索 (Berthe Morrisot,1841-1895)的作品作比較，讓學生分析男性藝術家及女性藝術家，其作品題材內容及表現形式的異同，並思考在同一時代背景下，不同藝術家的處境與成就。

第三節 課程實施歷程

在與學生的探索磨合期之後，研究者立意選定了國一的兩個班級，作為課程實施的研究對象（其他班級因為課堂時間、班級特殊情況、參與觀察教師的時間等因素，未能作為研究對象）。在正式教學實施前，研究者先以其中一個班級進行試探性教學，目的是希望透過教學歷程，針對課程內容及教學情況再次進行修正與檢討，除了增加研究者的實務經驗，熟悉掌握教學情況，也符合行動研究之精神。

試探性教學在 11 月初開始進行，在進入單元二的教學之後，研究者即於另一個班級展開正式教學，課程內容已經由試探性教學所修正，雖然時間規劃上較為緊湊，但研究者認為實際的教學經驗就是在不斷變動、修正之中，提升教師專業的能力，教學如同研究必須時時反省與精進。

因此本節的課程實施歷程包括試探性教學及省思、教學實施歷程，以及研究者的教學反省與回饋，有關各單元的教學流程等，研究者將其放在正式教學實施歷程之論述上，試探性教學之重點，在於研究者針對課程進行省思及修正。

一、試探性教學

在第一個前導教學單元實施過程中，研究者發現，學生對性別意涵的了解，大多停留在生理結構上，許多男生爲了好玩或表現成熟，會刻意在班上強調性的特徵。當探討到性別與社會文化的關係時，學生能說出何謂性別刻板印象，也了解性別平等的重要性，爲了使課程不與健康教育課所教的內容重複，研究者在試探性教學之後，將第一個前導性教學之時間縮短，融入第二個前導教學單元之中。第二個前導教學單元，是讓學生了解藝術家、藝術作品與時代文化的關係，大多數學生表示，以往都以爲藝術家就是畫家，並且認爲藝術家可以隨時隨地、隨心所欲的作畫，更不了解不同時代背景下的藝術派別。

「原來畫家以前要替國王畫畫，難怪被說是畫匠…」(S08 心得)

「我覺得宮廷裡的畫匠應該是男的，因為女的都是下人，是宮女…」(S16 心得)

「我以為只有印象派，原來還有很多不同的風格…」(S01 心得)

「原來藝術和歷史一樣，也有藝術史…」(S23 心得)

「在老師介紹之前，我以為藝術就是畫畫，原來還有雕塑、舞蹈、音樂…，藝術真是廣大…」(S25 心得)

「想要看到更多藝術家的作品…」(S03 心得)

上述是研究者於課後請學生將學習心得或印象深刻的部分寫在小紙條上，由於學生鮮少有機會能針對課程發表意見，因此參與相當踴躍。經由課程，學生對於藝術有了更深的認識，這是不同以往只著重在勞作的藝術學習經驗，學生表示，以後到美術館參觀畫作時，更能注意到藝術家的背景以及作品的風格。

實施前導性教學單元的目的，是希望開啓學生的藝術鑑賞眼光，也作爲連結藝術性別課程的第一步，經由教學過程，研究者發現學生的鑑賞能力還是需要特別加強，但並不影響學生對於藝術性別議題的思考。

在第一單元「藝起來找碴」教學過程中，由於與學校第二次段考時間接近，導致課程中的學生報告拖延了兩週，爲了複習課程內容，教學時間因此增加。原本在課

程設計上，是針對陳進、喬治亞·歐姬芙、芙烈達·卡蘿、朱蒂·芝加哥等女性藝術家作介紹，教師先請學生分組蒐集相關資料，作討論與發表，教師再進行補充。在成果上以陳進、芙烈達·卡蘿的報告較能達到效果，究其原因，除了資料蒐集的難易度，加上學生對上述女性藝術家作品的理解、感受程度不同，更有學生表示，不熟悉如何使用網路資訊作資料的搜尋，老師所列舉的書單學生也未必有資源或管道能取得，鑑於教學的結果及學生的反應，研究者將課程內容有所調整，加上參與觀察的協同美術教師建議，可以從教科書中增加幾位女性藝術家的介紹，因此修正的內容為：增加課本中提到的王信、潘玉良；教師在學生報告前，先介紹幾位女性藝術家作為示範，以學生較難蒐集資料的女性藝術家為主；小組分工，以兩個組別針對同一個女性藝術家作報告，如此可互相補充資料及內容。

在第二單元「藝想不到」部分，由於鑑賞教學及與學生討論的時間過長，在教學流程上相當緊湊，加上將近二十幅的作品介紹，學生不免在學習過程中感到疲乏，因此研究者思考與反省，必須將教學重點更加聚焦，以關鍵作品為主軸，延伸至其他的作品，並在作品鑑賞之後作性別議題的探討。而為了增加學生的參與討論及思考，研究者將課程修正為：在鑑賞教學活動前，先將許多的作品以影片的方式播放給學生看，讓學生自己發現、討論、探究其中的性別議題，之後教師再進行補充及介紹，上述目的是希望培養學生批判思考及討論的能力，相較於被動接受教師的講述教學，學生應能在討論中自我建構知識。

在第三單元「藝猶未盡」創作方面，研究者先複習前兩個單元的課程內容，之後展示自我的創作作品及分享創作經驗，並請學生根據課堂所學、自我的性別經驗及思考進行創作。從學生的創作歷程及訪談中，許多學生表示，儘管心中有性別的想法，但不知道如何以圖像表現出來；自己不如老師有很深切的性別經驗，更不曉得以何種技巧展現。基於上述，研究者覺得可能由於學生未有豐富的藝術創作背景，技巧形式會侷限他們的想法，因此在課程內容上，添加其他的性別海報範例，以刺激學生的想像力；在技巧部分，盡量給予學生鼓勵與信心，請學生將自我的想法或作品理念，以

文字作為輔助呈現於作品背後，也是讓學生再次澄清、表達思維的一種方式；另外，思考到學生可能難以掌握創作的方向，可提供幾個主題，讓學生能夠根據自我較深刻的性別思考及主題進行創作。

二、試探性教學反省及課程修正

經由試探性教學，研究者了解到從課程設計到實施，是需要不斷檢討及修正的。教學是一個變動的歷程，學生的學習成果並不一定符合教師的預期，學生於課堂的反應、學習評量、學習心得等，皆能作為教師檢視自我教學成效及課程設計的參考依據，因此研究者透過試探性教學歷程進行教學的檢討，以及針對課程內容進行反省與修正。

（一）教學檢討及省思

經由前導性教學，研究者發現學生其實並非全然處於性別意識發展階段的「無知期」，或許經由其他課程的宣導，學生已能了解性別平等的重要性，但實際深入推敲學生對性別的認知，研究者認為有必要透過課程，挖掘他們心中真正的意識及想法，有可能學生表面上理解性別平等，但在某些部分卻仍存有性別的刻板印象，而通常這些現象學生自我難以察覺。因此研究者重新視學生處於性別意識發展的「尋覓期」，讓學生透過搜尋，意識到女性藝術家的存在，以此脈絡進行教學實踐，與學生一起討論、揭探女性群體於社會文化中居於弱勢之事實，因此第一單元之課程，涵蓋了 Schuster & Van Dyne (1984/1998) 的理論模式 (引自趙惠玲，2003)，是從「尋覓期：尋找遺失的女性」、「萌芽期：女性作為弱勢的附屬團體」，直到「研究期：女性研究自己的術語」；而第二單元之課程應屬於「挑戰期：女性作為學科的挑戰者」，讓學生試圖挑戰與檢驗過去看待藝術作品之眼光是否存有性別偏見，以審視、批判重新建構新的觀點。

然而在教學歷程中，研究者反省到，雖然重視女性藝術家的成就與經驗，能開啓藝術性別的思考，但也必須同時考量男性的經驗，以第一單元為例，研究者雖然於課

程一開始請學生分組討論，寫下印象中知道的藝術家名字，但並未根據整理過後，學生所寫的男性藝術家作介紹，僅是讓學生察覺所寫的男性藝術家較多。儘管課程的重點是放在女性藝術家的經驗及成就上，但研究者省思，必須尊重及承認男性藝術家的成就，加上並非所有的學生都有藝術學習背景，也並不是每一位學生都認識討論出來的男性藝術家，因此研究者對課程有些許的修正，並認為課程必須涵蓋所有性別的經驗，避免以單一性別之觀點批判歷史、藝術或社會文化，經由男學生與女學生們在課堂中的小小爭吵與互動，研究者更確定了必須將性別平等的真正涵意透過課程傳遞予學生。

在教學策略上，研究者雖然從期初即和學生建立起互動討論、踴躍發表的風氣，但針對藝術與性別課程內容當中所討論的問題，研究者認為必須加強引導學生思考，及發現重點之能力，尤其在第二單元的鑑賞教學活動中，必須更確立欲探討的關鍵議題，讓藝術鑑賞能力尚未成熟具備的學生，能夠在短時間內掌握學習重點，避免分散龐雜的藝術知識增加學習上的疲乏。

不過令研究者開心的是，雖然課程的進行相當緊湊，但大部分學生能以積極、好奇的心參與課堂的討論，或許是性別議題緊扣他們的生活經驗，部分聰慧的學生更在課程進行尾端，透露其實他們一開始就知道，老師的教學目的是讓他們了解性別平等，但經由課程，他們學到了許多的藝術知識，也學會了用不同以往的眼光看待藝術及這個社會。

（二）課程的修正

根據試探性教學的檢討與省思，研究者針對課程內容有以下的修正，包括教學前專家們的建議：

表 5-10 「藝術與性別的奧秘」課程修正表

	專家建議及修正	試探性教學之修正
前導性教學	增加課前的學生性別認知心理測驗，以作為課程實施後	將第一個前導教學單元融入第二個前導教學單元。

	的比較對照。	
第一單元： 「藝」起來找碴	在介紹女性藝術家的作品時，避免以女性之單一觀點傳遞知識，應涵蓋所有性別的藝術經驗及成就。	一、增加教科書內容中王信、潘玉良等女性藝術家的介紹。 二、由教師先進行示範，並改變小組分工方式，以兩組報告同一位女性藝術家，以互相補充資料。
第二單元： 「藝」想不到	一、議題中心、關鍵問題的掌握。 二、增加印象派女性藝術家卡莎特及莫莉索的作品介紹及比較。	一、將過多的鑑賞作品作關鍵問題的掌握與連結。 二、為了增加學生的討論與思考，在鑑賞教學活動前，先將許多的作品以影片方式播放給學生看，讓學生自己發現、討論、探究其中的性別議題，之後教師再進行補充及介紹，希望培養學生批判思考及討論的能力，
第三單元： 「藝」猶未盡	一、加強課程的總結與複習。 二、重視學生個體的脈絡及性別經驗。	一、增加性別海報作為創作教學引導的範例。 二、訂立主題讓學生掌握創作方向。

三、教學實施歷程

在試探性教學及課程檢討修正後，研究者展開正式的教學實施歷程，以下分別就三個單元進行設計理念、教學目標、教學策略、教學流程、實施結果等作描述及說明，有關課程實施後的教學檢討及反省，將於第六章作論述。

第一單元：「藝」起來找碴

（一）設計理念：

本單元針對「藝術歷史中女性藝術家的缺席」，作為教學的重點，希望學生能透過主動檢視及小組討論，「發現」女性藝術家缺席的真相；並且能經由報告認識多位女性藝術家的生平故事、創作歷程及作品風格。在教師的引導教學及小組合作發表中，思考女性藝術家創作的內涵、當時的背景及社會文化的關係，並進一步檢視自我的性別成長經驗，省思自我的性別發展歷程。

（二）教學時數：五節課，共 225 分鐘。

(三) 教學目標：

- 1.能意識到藝術史中女性藝術家的缺席。
- 2.認識國內外女性藝術家的生平故事及作品。
- 3.藉由資料的蒐集、小組討論及合作學習，了解藝術與社會文化的關係。

(四) 教學策略：教師講述、問答法教學、小組討論、小組合作發表。

(五) 教學評量：學生課堂參與及表現、小組討論與發表、課後學習單。

(六) 教學流程：

【第一節】

1. 教師請學生分組，請小組成員互相腦力激盪，憑記憶或印象，將知道的或過去學過的藝術家名字(包括國內外的男性、女性藝術家)，寫在小組討論單上(附錄九)(約 5 分鐘)。
2. 請學生檢視藝術與人文課本中所列舉的男性、女性藝術家，並將其名字寫在小組討論單上(附錄九)(約 5 分鐘)。
3. 教師收回小組討論單，並將各組的答案公布於黑板上，請學生檢視男性藝術家與女性藝術家的比例分別有多少(約 5 分鐘)。
4. 教師請學生依據上述結果，進一步思考：為什麼列舉出來的男性藝術家較女性藝術家多？並請學生於各組討論之後，將答案記錄在小組討論單上(附錄九)(約 10 分鐘)。
5. 師生一同討論「藝術歷史中女性藝術家的缺席」，並請學生分享看法(約 10 分鐘)。
6. 教師列舉幾位國內外知名的女性藝術家，如：陳進、王信、潘玉良、喬治亞·歐姬芙 (Georgia O'Keeffe)、芙烈達·卡蘿 (Frida Kahlo)、朱蒂·芝加哥 (Judy Chicago)等，請學生分組，利用課餘時間進行相關資料的蒐集，包括其生平故事、作品特色等。請學生以小組成員合作分工、互相討論的方式，利用書籍或網路資料，將所蒐集的藝術家資料作整理匯集，紀錄於小組合作

發表單上(附錄十)(約 5 分鐘)。

7. 教師提示學生如何將所蒐集的資料作彙整，並且如何在短時間內將所蒐集的資料分享給全班 (約 5 分鐘)。

【第二節】

1. 教師介紹女性藝術家王信、喬治亞·歐姬芙、朱蒂·芝加哥的生平故事及作品 (約 25 分鐘)。
2. 播放相關影片：電影《賽德克巴萊》展覽中，王信所展出的《訪霧社》系列攝影作品之相關報導；喬治亞·歐姬芙的真實個人訪談記錄影片；朱蒂·芝加哥的《晚宴》作品之相關影片 (約 15 分鐘)。
3. 教師提示下一節課學生小組報告的順序以及相關事項 (約 5 分鐘)。

【第三節】

1. 教師於課前事先與小組學生討論，輔助將其報告資料影印輸出，或將其資料製作成簡報及圖片，以便於學生能將藝術家作品等資料分享於全班 (課前)。
2. 教師分別請第一、二、三組學生上台，介紹女性藝術家的生平故事及作品 (約 35 分鐘)。
3. 在各組報告後，教師針對學生各組的發表進行講評及鼓勵，並請學生給予回饋或建議 (約 10 分鐘)。
4. 請學生將報告心得與收穫記錄於各組心得單上(附錄十一)(課後進行)。

【第四節】

與第三節的教學流程相同，進行第四、五、六組的學生報告。

【第五節】

1. 教師複習課堂介紹的女性藝術家背景資料及作品，並且根據學生介紹過的女

性藝術家，作相關資料的複習及補充（約 20 分鐘）。

2. 請學生進一步思考，多位女性藝術家當處的時代環境及社會文化氛圍，是如何看待其藝術成就；而女性藝術家的表現是否受其家庭環境或社會文化的影響，阻礙其發展？師生一同討論及再次複習「藝術歷史中女性藝術家的缺席」之原因及現象（約 15 分鐘）。
3. 教師總結單元課程內容，並請學生將上述思考的答案記錄於學習單上(附錄十二)，並根據課程的啟發，反身檢視自己的成長歷程及性別經驗（約 10 分鐘）。
4. 請學生於課後進行學習心得回饋單(附錄二十四)的填寫。

(七) 實施結果：

以下根據學生於課堂所討論的內容、小組報告過程，以及學生個人的學習單內容進行教學結果的呈現。

1. 在第一節課，教師請學生分組，請小組成員憑記憶或印象，寫下所知道的藝術家名字，統計全班的小組討論單，所得到的結果是：

表 5-11 「藝」起來找碴：各組藝術家名字統計表

	男性藝術家	數量	女性藝術家	數量
第一組	吳昊、莫內、畢卡索、梵谷、李石樵、李梅樹、馬諦斯、洪新富、達文西、	9	無 (寫教師名字)	0
第二組	達文西、畢卡索、梵谷、米勒、幾米、米開朗基羅、吳昊、李石樵、高更、馬諦斯	10	無	0
第三組	梵谷、慕夏、畢卡索、達文西	4	無	0
第四組	畢卡索、米勒、梵谷、朱銘、高更、李梅樹、楊三郎、米開朗基羅、達文西	9	無	0
第五組	畢卡索、莫內	2	無	0
第六組	馬諦斯、梵谷、畢卡索、達文西、米開朗基羅、米勒、莫內	7	無	0

2. 根據統計的結果可發現，各組學生都只羅列出男性藝術家的名字，並且以西方男性藝術家居多。學生表示，部分男性藝術家是過去比較常聽見或有學過，或是其畫作曾經在台灣辦過展覽，較令人印象深刻。而統計全班記錄下的男性藝術家名字，各組皆有寫到的是畢卡索，其次為達文西與梵谷；台灣早期前輩藝術家們則是以李石樵、李梅樹等人較令部分學生印象深刻。

表 5-12 「藝」起來找碴：全班藝術家名字統計表

統計名次	藝術家名字	數量
第一名	畢卡索	6 組
第二名	達文西、梵谷	5 組
第三名	馬諦斯、米勒、米開朗基羅、莫內	3 組
第四名	高更、李石樵、吳昊、李梅樹	2 組
第五名	慕夏、洪新富、楊三郎、朱銘、幾米	1 組

3. 請學生進一步搜尋與檢視藝術與人文課本中，所列舉的藝術家名字，其結果僅有一組寫下女性藝術家--李惠芳的名字，其他皆是男性藝術家名字，而部分學生誤將夏丹、李梅樹等男性藝術家視為是女性藝術家。經由上述可知，學校教科書中仍以男性藝術家的介紹為主，作為藝術與性別課程之教材，教師實有必要自行檢視、融入女性藝術家之內容作為教材。
4. 針對「為什麼所列舉的男性藝術家比女性藝術家多？」之問題，學生各組初步討論的答案是：
- 「大概是以前重男輕女，不公平！」（第一組）
- 「男生對畫畫比較有興趣，以前皇帝比較重用男生，所以藝術家是男的。」（第二組）
- 「以前人認為女子無才便是德，所以他們不太讓女性學習才藝。以前男性

認為女性沒有用，很笨，這種觀念令女性無用武之地，有才華也不被承認。就算有名的女藝術家也不被記載，重男輕女。」(第三組)

「以前的男生可以讀書跟畫畫，女生不行」(第四組)

「以前重男輕女，只有男生能外出工作、讀書、畫畫，而女生只能待在家」(第五組)

「女藝術家不被看好，被笑，所以沒有被歷史紀錄」(第六組)

上述答案顯示，大部分學生從過去重男輕女的社會價值觀及現象，推測女性藝術家較男性藝術家少的原因，而經由課堂的學習，學生更能透過女性藝術家的創作歷程，了解女性藝術家在藝術史中缺席的原因。

5. 在學生的分組報告中，大部分上台的學生都表現良好、台風穩健，僅有少數女學生表現較害羞，音量較小。在報告內容方面，由於學生過去少有報告的經驗，在資料搜尋上雖然內容豐富，但呈現方式並未作整理論述，因此研究者在課堂第三節的學生報告之後，針對學生的表現及報告方式再次進行補充及建議。許多學生對於分組討論與報告感到新鮮有趣，雖然蒐集資料很辛苦，但是一段有趣的學習經驗。

「查資料很有趣，可以多了解藝術家，使得我多了一次的練習」(S16 學)

「我認為編輯的工作很有趣，像是在排字的順序或決定要用什麼語言、用法來表達時，令我收穫不少。」(S18 學)

「我覺得報告很辛苦，但領悟了自己作報告的感覺。」(S01 學)

「這次的報告讓我學到女藝術家的理念，也讓我學到絕對不能歧視男生和女生，也更加了解了更多女藝術家。」(S23 學)

「在老師介紹這些女藝術家前，我一直以為只有男性才是藝術家，老師介紹後，我才知道藝術家也有女生。」(S29 學)

「經由我們的報告，讓我對台灣女性藝術家刮目相看！」(S10 學)

6. 經由各組的介紹及教師的教學，學生最有印象的女性藝術家，以芙烈達·卡蘿佔最多數，其次是潘玉良，接著是陳進與王信，分析原因，大多數學生對於女性藝術家的生命故事及作品表現題材，關注的成分較多，尤其對於芙烈達·卡蘿及潘玉良的身世印象較深刻，也將其情感投注於她們的作品表現上。而對於歐姬芙或朱蒂芝加哥的作品，學生表示由於是國外的藝術家，加上其作品題材較未能引起共鳴，因此感受較不深刻，部分學生則是因為自己是報告組別而印象較深。

「芙烈達·卡蘿，因為她的畫很悲傷，令人印象深刻。」(S25 學)

「芙烈達·卡蘿，她一生的遭遇堪稱是人們悲慘的綜合體，她的畫作雖然看似堅定，卻又不時流露出悲傷，令人印象很深。」(S30 學)

「芙烈達·卡蘿，她的畫不是只有畫漂亮的自畫像，而是畫她的經歷。」(S20 學)

「芙烈達·卡蘿，她的生命故事相當令人感動。」(S29 學)

「潘玉良，因為是我報告的，她的身世很可憐，可是她還是沒有放棄畫畫，真得很偉大。」(S17 學)

「潘玉良，她從小父母就去世，還被叔叔帶到妓院，還好幸運後來可以去巴黎學畫畫，我覺得她的堅持令人佩服。」(S14 學)

「陳進，因為她的畫曾經參加帝展、臺展得獎過，而且她也是台灣人，所以我對她印象比較深刻。」(S13 學)

「陳進，因為她在當時是少數的女性藝術家之一，還可以在日本得獎，真得很厲害。」(S24 學)

「王信，她的攝影作品很寫實，記錄的是蘭嶼的風土民情，讓我更了解台灣這個地方。」(S06 學)

「王信，因為是攝影的比較特別，藝術家不一定只是畫畫，而且她也是台灣人，又是拍台灣的照片，而且身為女性我覺得很不容易。」(S23 學)

「歐姬芙，因為她畫的花很特別，雖然住在沙漠那麼冷清的地方，可是她畫的畫都很大張，令人眼界大開。」(S18 學)

「我覺得歐姬芙很酷，因為即使她是女的，可是她不喜歡人家稱她為女藝術家，大概她想被尊重，就像是我不喜歡人家說我是女的很弱。」(S16 學)

「朱蒂芝加哥，雖然她的作品有點奇怪，我一開始嚇到了，可是後來知道她為什麼要這樣做，她的作品都表示是偉大的女性，像是在幫她們記錄，我覺得很棒！」(S03 學)

7. 經由第一單元的學習，大部分學生表示終於知道有女性藝術家的存在，也了解到女性與男性的藝術天分其實無異，只是後天的社會環境或價值觀，造成女性藝術家被埋沒的現象：

「我以前不認識女性藝術家，現在知道台灣和外國也有女性藝術家的存在。」(S03 學)

「我以前就覺得很奇怪，女生明明很會畫畫，可是為什麼都沒有女性藝術家，原來是很多人不認為女性會畫畫，不認同她們的成就，我覺得這樣很不公平。」(S25 學)

「我覺得藝術這種東西不應該分男性或女性，有能力就可以去作。」(S02 學)

「老師讓我們分組抽籤的時候，我是第一次聽到陳進，找資料的時候才知道她很厲害，在當時都是男性藝術家的時代，她還可以得獎，證明女性也是有畫畫的才能的。」(S13 學)

「原來女性藝術家因為不被社會承認，造成她們不被肯定，但她們靠著努力，還是成為偉大的藝術家。」(S17 學)

「我現在知道歷史有時候是”騙人”的，像是歷史老師也說過，每個國家在寫自己歷史的時候，可能會寫一些不正確的事實，像是戰爭。原來藝術

史也不一定是正確的，有很多女性藝術家就沒有被寫進去。」(S06 學)

「我以後會更加注意女的藝術家。」(S30 學)

「我原本喜歡的藝術家都是男的，現在又增加了一些女性藝術家，像是老師介紹的王信，還有芙列達卡蘿。」(S26 學)

「我覺得藝術不應該分男女，有興趣就可以去作，然後家人應該要支持，像是潘玉良的丈夫就很支持她。」(S14 學)

「看到老師介紹的女性藝術家，我覺得她們的努力和成就很令人欽佩！」
(S01 學)

第二單元：「藝」想不到

(一) 設計理念：藝術作品通常包含著藝術家欲呈現的題材內容、風格形式、時代背景、及象徵意涵等，本單元希望藉由中外著名的藝術作品欣賞，讓學生了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及內涵，除了針對作品進行藝術鑑賞之外，也能思考其中的性別意涵。透過作品的比較及分析，了解藝術史中可能存在的性別不平等現象，更透過作品的內容，意識到性別與社會文化的關係，如：因為性別刻板印象所造成的性別分工情形。除了一系列藝術作品的欣賞，本單元也透過與性別相關之當代視覺影像及廣告，連結學生的生活經驗，讓學生批判思考其中可能隱含的性別意識型態或象徵意涵，在增進藝術知能的同時，也能進一步建立對藝術與性別的敏感度。

(二) 教學時數：五節課，共 225 分鐘。

(三) 教學目標：

1. 透過藝術作品的欣賞，了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及內涵。
2. 能理解藝術史中存在的性別不平等現象。
3. 了解性別刻板印象所造成的性別分工現象。

(四) 教學策略：教師講述、鑑賞教學、問答法教學、小組討論、小組合作發表。

(五) 教學評量：學生課堂參與及表現、小組討論與發表、課後學習單。

(六) 教學流程：

【第一節】

1. 教師播放《Women in art》、《Men in art》等系列影片讓學生觀賞，請學生針對影片中藝術作品之男性及女性圖像作觀察 (約 10 分鐘) (教師在此部分先不作作品個別之鑑賞教學，僅提示學生於觀看作品時需要思考及掌握的重點)。
2. 請學生觀察與思考的重點為：作品中男女形象為何？比較其容貌、姿態、神情、穿著、活動，以及場景。
3. 請學生於欣賞過後，小組討論思考並比較，藝術作品中的男性形象與女性形象為何，有何差異，並猜想推測，畫作中當時的男性及女性大多分別扮演什麼角色 (約 10 分鐘) (配合小組討論單，如附錄十三)。
4. 承上題，教師請學生思考並討論，畫作所呈現的內容與現實社會或生活有什麼關聯，其角色、個性及形象等是與生俱來的嗎 (約 10 分鐘)？
5. 教師根據作品作初步的鑑賞教學，並說明如何探討畫中的內容；師生一同討論藝術作品中的男性形象與女性形象，其代表的意涵為何 (約 15 分鐘)。

【第二節】

1. 教師說明本節將探討不同時代、文化、藝術家筆下的作品，請學生以性別的角度去觀察、檢視畫作中的性別意涵 (約 5 分鐘)。
2. 教師先呈現艾克 (Eyck, Jan van)的《阿諾菲尼的婚禮》作品，引導學生根據鑑賞步驟，討論與思考畫作的內容以及象徵意涵 (約 10 分鐘)。
3. 根據《阿諾菲尼的婚禮》探討延伸出的性別議題，包括：兩性形象、婚姻與愛情、性別分工等 (約 10 分鐘)。
4. 教師呈現馬奈 (Manet)的《奧林匹亞》作品，同樣請學生思考畫作內容及象

徵意涵，並請學生將其與《阿諾菲尼的婚禮》作品作比較，包括兩張畫作的媒材、構圖、表現形式及性別形象，並提出自我對作品的評價及看法（約 10 分鐘）。

5. 呈現宮班 (Robert Campin)的《在火爐前的聖母子》、馬奈 (Edouard Manet) 的《草地上的午餐》作品，與前述作品一同作比較，師生討論畫作呈現的男女形象、性別分工等性別議題（約 10 分鐘）。
6. 此部分之教學配合單元學習單(附錄十六)與小組討論單(附錄十四、十五)。

【第三節】

1. 本節繼續進行藝術作品的鑑賞與性別議題之探討，教師呈現波提且利 (Sandro Botticelli)的《維納斯之誕生》、卡莎特 (Mary Cassatt)的《和貓玩耍的孩子》，以及馬奈 (Edouard Manet)的《草地上的午餐》作品，請學生討論並比較作品的性別意涵（約 10 分鐘）(配合學習單，如附錄十七)。
2. 教師說明上述三張作品的題材內容、時代背景、風格形式、人物形象、象徵意涵等（約 10 分鐘）。
3. 教師介紹卡莎特 (Mary Cassatt)、莫莉索 (Berthe Morisot)的作品，請學生將其作品與當時其他印象派男性藝術家的作品作比較（約 10 分鐘）。
4. 呈現李梅樹的《納涼》、《河邊清晨》；李石樵的《建設》；林之助的《好日》；陳進的《婦女圖》等作品，討論畫作所描繪的內容、當時的時代背景、社會文化等，並與西方畫作作比較（約 10 分鐘）(配合小組討論單，如附錄十八)。
5. 請學生比較李梅樹《納涼》與雷諾瓦(Pierre Auguste Renoir)《船上的午宴》兩張畫作的題材、內容與表現形式，並從性別的角度觀察作品呈現的性別意涵（約 5 分鐘）(配合學習單，如附錄十七)。

【第四節】

1. 教師播放「聲寶洗衣機夜歸篇」、「頂好超市媳婦篇」等廣告影片讓學生觀賞，請學生分組討論有關影片中性別分工及性別刻板印象等相關問題（影片播放約 5 分鐘、學生分組討論約 10 分鐘）。
2. 播放「男女開車大不同」、「三菱汽車--信任的幸福」等廣告影片讓學生觀賞，請學生分組討論有關影片中性別分工及性別刻板印象等相關問題（影片播放約 5 分鐘、學生分組討論約 10 分鐘）
3. 播放女性塑身、化妝品、電玩代言等廣告，和學生討論女性身體形象被媒體建構、物化的迷思（影片播放約 5 分鐘、學生分組討論約 10 分鐘）。
4. 請學生思考平常所接觸的視覺影像或電視廣告中，還有哪些傳達出性別的刻板印象，或性別分工之意識型態？請學生將其答案寫在學習單上（附錄十八）（於課後進行）。

【第五節】

1. 請各組學生閱讀教師提供的文章--「研究：媽媽比爸爸辛苦，社會壓力肇因」（附錄二十一），並於閱讀完後討論與分享看法（約 15 分鐘）。
2. 教師將事先蒐集有關性別刻板印象及性別分工的視覺影像海報呈現給學生看，請小組討論並試著分析海報欲傳達的意涵（約 15 分鐘）。
3. 教師複習單元課程，並播放「個性大於性別」、「性別平等教育」等影片作課程的總結（約 15 分鐘）。
4. 請學生檢視自我的成長歷程，與家庭環境中所經歷的性別刻板印象及分工情形，並將其現象與性別的思考呈現於學習單上（附錄十八）（於課後進行）。

（七）實施結果：

由於第二單元之內容較多，研究者在教學實施結果的探討上，以分節的方式進行

論述。

【第一節】

1. 在觀賞完《Women in art》、《Men in art》系列影片之後，學生對於畫作中所呈現的男性形象及女性形象，有以下的描述（以較多學生描述的內容置前）：

表 5-13 「藝」想不到：藝術作品男女形象統計表

男性形象	女性形象
表情嚴肅、姿態威武、神情驕傲、身體強壯、戰兵打仗、保家衛國、皇家貴族、勞力性工作、保護女性、騎馬、場景多在戶外。	漂亮、皮膚白、有氣質、文靜、姿態嫵媚、柔弱、小鳥依人、裸體、穿著華麗、裙裝、場景在房間或花園、多坐著或躺著、伴隨小孩或寵物、與男性戀愛或親吻、純潔像天使。

2. 根據上述內容，學生猜想與推測當時的男性及女性大多扮演以下角色：

表 5-14 「藝」想不到：藝術作品男女角色統計表

男性角色	女性角色
士兵、軍人、貴族、工人、騎士、有錢人、有權勢的人、一家之主	公主、皇家貴族、模特兒、家庭主婦、僕人、人妻、帶小孩的母親、情婦

3. 教師進一步請學生思考，畫作所呈現的內容與當時現實社會或生活有什麼關聯，大多數學生表示，過去男性應該都肩負保家衛國的責任，必須外出工作或打仗，而女性則待在家中照顧小孩：

「男主外女主內，男生要打仗，女生待在家裡」(S16 討-20111209)

「西方男性的穿著跟我們不太一樣，女生也是，雖然感覺比較華麗，可是也是男生都比較雄壯威武，女生比較小鳥依人。」(S26 討-20111209)

「宮廷裡掌權的都是男性，可以討論國家大事，女性地位比較低。」(S06 討-20111209)

「現實生活應該也是這樣，像是傳統古代只有男生可以外出，女生要做家

事。」(S14 討-20111209)

「我覺得很多畫的人物都穿得很華麗感覺很有錢，應該是貴族，有錢人才可以請人畫畫，窮人應該不行。」(S10 討-20111209)

「感覺當時的貴族好奢華喔，可以從畫中看到他們的生活。」(S18 討-20111209)

4. 當討論到「畫作中的男女形象及角色是與生俱來的嗎？」這個問題時，有三分之二的學生認為不是，部分學生回答是，少數學生不知道，根據這個問題，學生的思考是：

「不是吧，女生就被塑造成氣質漂亮，或者扮演良家婦女的感覺，而男生應該就是很嚴肅那種…」(S23 討-20111209)

「不是，可能是當時社會的思想讓男生的地位變得比較高，女生地位比較低。」(S06 討--20111209)

「不是，我覺得是時代因素，當時的人都流行這樣。」(S19 討-20111209)

「我覺得是家庭因素、家教、社會、個人影響的。」(S25 討-20111209)

「不是，是後天學習而來的。」(S13 討-20111209)

「是父母教的，或是從電視學來。」(S20 討-20111209)

「可能是性別刻板印象吧」(S01 討-20111209)

5. 在第一節課的師生討論當中，研究者發現學生的觀察能力很好，也能根據畫作情境推測性別的象徵意涵，如：學生能根據畫作的內容，了解到性別形象是由社會文化所建構，並非與生俱來。但研究者認為，必須引導學生從描述進入到分析、解釋及價值判斷層面，這是需要循序漸進的過程，第一節課的教學內容僅是開啓學生鑑賞作品的第一步，並且使學生從畫作中思考更多與生活、性別相關的層面。

【第二節】

1. 在第二節課一開始，教師說明本節將討論幾張著名的畫作，請學生根據討論單（附錄十四、十五）的問題進行討論及思考。爲了讓學生能夠對畫作有深入的觀察，研究者事先將作品輸出成圖卡，讓各組能夠清楚觀看與討論。大部分學生對於這樣的上課方式感到有趣，雖然他們會想以編劇的心態爲畫作自編有趣內容，但還是能依據研究者提供的問題進行思考，不影響教學的進度。

2. 學生討論《阿諾菲尼的婚禮》作品之內容如下：

表 5-15 「藝」想不到：《阿諾菲尼的婚禮》討論表

《阿諾菲尼的婚禮》 問題	學生討論與回應	教師觀察記錄
1.你在這張圖像裡看到什麼？	1.一男一女，和一隻狗。 2.像是一個房間，兩人牽著手。 3.感覺氣氛很寧靜。 4.像是新房子，新居。	
2.你覺得這幅畫在描述什麼內容？	1.男生和女生交往，第一次帶女生到房間。 2.兩人可能是夫妻。 3.女生要生產了，因爲她大肚子。	沒有學生猜到作品是描述婚禮，學生表示，因爲場景是在房間內，男女主角也未著婚禮服裝，因此不認爲他們在辦婚禮。
3.畫面中的男、女可能是什麼關係	1.夫妻。 2.情侶。	有學生開玩笑說女主角可能是情婦，而男主角正婉拒她的好意。
4.你覺得當時現場有幾個人？從哪裡看出來？	1.兩個人和一隻狗。 2.還有畫家，應該是三個人。	學生並非從畫作的鏡子中看到畫家，而是猜測現場應包括作畫的人。
5.試著說說畫中的其他場景可能代表什麼象徵意涵？	1.紅色的床感覺很喜氣，像是新婚。 2.感覺男生很陰沈，有點像是死神要帶她走。 3.狗狗可能代表忠誠。	學生對於畫作中各個物品的象徵意涵較不了解，需要教師的解說。
6.藝術家與這幅畫有什麼關係？	1.藝術家被請來畫畫。 2.是朋友。 3.藝術家自己編的一幅畫。	

7.你覺得畫作中的男女形象或角色為何？	1.男生嚴肅堅定，女生文靜有氣質。 2.感覺男生地位較高，女生小鳥依人。 3.女生懷孕，感覺像在家裡做家事，而男生戴帽子穿著正式，應該是要出去工作。	經由第一節課的觀察討論，學生對於畫作的性別意涵有更多與深入的詮釋。
---------------------	--	-----------------------------------

3. 爲了使學生作比較，研究者請學生思考與討論《奧林匹亞》作品：

表 5-16 「藝」想不到：《奧林匹亞》討論表

《阿諾菲尼的婚禮》問題	學生討論與回應	教師觀察記錄
1.你覺得場景可能發生在哪？畫面中的女人可能扮演什麼角色？與藝術家的關係是？	1.場景發生在房間。 2.女人可能是模特兒 3.是情婦或妓女。 4.有有錢人家的千金小姐 5.藝術家把她當模特兒畫畫。	
2.右邊拿花的黑人又代表什麼意義？	1.是僕人。 2.不知是男是女。 3.花應該是人家送的。	幾位學生表示原本注意力都放在女性圖像身上，不曉得畫作中有黑人圖像。
3.與圖一作比較，兩張畫作的女人形象有何不同？給你什麼不一樣的感受？ (圖一指的是《阿諾菲尼的婚禮》，圖二是《奧林匹亞》)	1.圖一的女的比較端莊嫺熟，圖二的女人赤裸身體，感覺很放蕩。 2.圖二女的眼神直視正前方，感覺比較直接。 3.圖一比較像良家婦女，圖二是妓女。	
4.在媒材、構圖及表現形式上，圖一與圖二有何相同與不同之處？	1.圖一的顏色感覺比較柔和細緻，圖二顏色比較重。 2.圖一畫了很多細緻的地方，圖二比較簡單。 3.圖一是直的，圖二的橫的。 4.圖一給人莊嚴感，圖二有點平靜。	學生在分析作品表現形式上較難掌握，需要教師進一步引導與教學。
5.試著說說看，圖一與圖二作品與時代背景的關係，例如：藝術家的思想畫風、對女性的價值觀等…	1.圖一感覺比較保守。 2.圖二的女人比較放蕩，思想應該比較開放。 3.圖二的藝術家比較好色。	

6.你覺得這幅畫在當時的評價是？	1.不好。 2.不好，因為裸女太醜。 3.不知道，每個時代有不同畫風。	教師於學生討論後進行作品的解說。
7.你比較喜歡圖一或圖二的作品？為什麼？	1.喜歡圖一的有 21 人。 2.喜歡圖二的有 8 人。 3.喜歡圖一營造的氣氛。 4.喜歡圖一的線條和色彩。 5.感覺圖一比較豐富。 6.喜歡圖二的畫風大膽，主題強烈。	1.大部分學生因為作品題材的表現，比較喜歡《阿諾菲尼的婚禮》。 2.喜歡《奧林匹亞》的理由是，作品的主題與焦點較明顯，或是女性的身體被細緻的刻畫出來。

4. 教師加入《在火爐前的聖母子》和《草地上的午餐》作品，請學生與前述作品作比較。在鑑賞教學之後，請學生依照性別的角度針對四張作品作個人的評價。綜合學生對四張作品的評價及看法如下：

「我覺得《在火爐前的聖母子》這張作品，內容好像在說女人就是要關在家裡養育小孩，有種女性被封閉的感覺。」(S26 學)

「雖然我比較喜歡《草地上的午餐》給人明亮的感覺，但是作品中的女人呈現裸體陪坐在穿西裝的男的旁邊，我覺得有種女人不被尊重的感覺。」(S17 學)

「我喜歡《阿諾菲尼的婚禮》，因為它描述夫妻兩人要和諧相處維持家庭，感覺很幸福。」(S22 學)

「我不太喜歡藝術家一直畫裸女，也許就是藝術家都男的，所以他們喜歡畫裸女，女性應該被尊重。」(S18 學)

「四張作品都有不一樣的畫風，我覺得藝術家很厲害」(S08 學)

「我覺得《草地上的午餐》比較像是電影，有戲劇效果，會想知道他們在聊什麼，感覺比較有故事性」(S03 學)

「為什麼大家對女性的標準比較高，像是當時大家不接受不是維納斯的裸女，可是男生卻可以去妓院或是有情婦，這樣不是雙重標準嗎？」(S16 學)

「我覺得很多作品都會塑造男的形象或女的形象，一開始我以為以前的女的真的那麼開放喜歡裸體，原來有的原因是藝術家自己投射的」(S01 學)

「比起來，《在火爐前的聖母子》把女性畫得比較保守，像是溫柔的母親，《阿諾菲尼的婚禮》把女性畫得很純潔，像是神聖的婚禮，《草地上的午餐》和《奧林匹亞》就相反，像是女性比較開放，和有自信的樣子。」(S25 學)

【第三節】

1. 在第三節的教學中，研究者繼續進行其他藝術作品的鑑賞，及性別議題的探討，在比較波提且利 (Sandro Botticelli)的《維納斯之誕生》、卡莎特 (Mary Cassatt)的《和貓玩耍的孩子》，以及馬奈 (Edouard Manet)的《草地上的午餐》作品中，學生的反應是：

「我比較認同《和貓玩耍的孩子》呈現女性的方式，它表現出女性身為母親，流露母愛和溫柔。」(S13 學)

「我覺得《維納斯之誕生》的維納斯被畫得很優美，雖然是裸體但不會讓人聯想到色色的東西。」(S21 學)

「我覺得維納斯就像是女人年輕時候的樣子，然後生了小孩之後就像《和貓玩耍的孩子》裡面的母親，很和藹可親，我不想要當《草地上的午餐》的女的，裸體坐在男生面前很奇怪。」(S09 學)

「我比較喜歡《維納斯之誕生》，因為它展現女人很有自信的樣子但是又不是很放蕩，還是有女生的美麗氣質。」(S16 學)

「我覺得男女應該要平等，像《草地上的午餐》那樣子我不能接受。」(S29 學)

「我覺得《和貓玩耍的孩子》的女性形象有點像《在火爐前的聖母子》，都是在講女性要發揮母愛照顧小孩，和傳統價值觀很像，雖然兩張的畫風不同，但比起來我比較喜歡《和貓玩耍的孩子》，因為這張作品的色調明度和

彩度較高，感覺氣氛也比較溫馨。」(S23 學)

「我覺得《草地上的午餐》在當時不能被接受是理所當然的，因為女生被刻畫得不是唯美或是害羞的樣子，就像是現在社會還是比較喜歡有氣質的女生。」(S30 學)

班上有 14 位學生比較認同《和貓玩耍的孩子》作品；13 位學生喜歡或認同《維納斯之誕生》作品，僅有 2 人喜歡《草地上的午餐》作品。研究者在教學過程中發現，雖然學生了解藝術作品背後所呈現的性別意涵，但普遍學生還是認為，藝術作品就是要將人物畫的優美、帥氣，才是很棒的藝術作品。如此的思維也反映在學生自我創作時，相較於突顯題材內容，更想把人物形象畫得漂亮或寫實，因此研究者省思，必須引導學生跳脫「畫得美即是好」的想法，從藝術表現形式深入到內涵的探究部分上。

2. 請學生從畫作題材、內容、表現形式中，比較李梅樹的《納涼》與雷諾瓦(Pierre Auguste Renoir)的《船上的午宴》，學生的描述是：

「一看就知道《納涼》是台灣的作品，《船上的午宴》是西方的作品，從人物樣貌就可以觀察得出來。」(S04 學)

「兩張作品都是人們在休息、吃東西，感覺很悠閒。」(S12 學)

「雷諾瓦的作品感覺比較熱鬧，色彩比較鮮明，感覺人物栩栩如生，而李梅樹的作品，人物比較安靜坐在那邊。」(S24 學)

「雷諾瓦的作品比較像印象派，有那種光影，李梅樹的作品我第一次看到，可是好像比較寫實…」(S26 學)

「兩張作品很像，只是一個是表現台灣，一個是表現國外。」(S08 學)

「《船上的午宴》感覺有點像是鐵達尼號，很多貴族或有錢人在喝下午茶和聊天，《納涼》感覺比較有台灣的風土民情。」(S30 學)

「《納涼》的人物畫得比較寫實，《船上的午宴》感覺比較像電影。」(S16

學)

「我覺得李梅樹的作品好像在講婆婆媽媽下午沒事坐在樹下聊天乘涼，等上班的老公回家…」(S18 學)

「兩張作品的人物形象不太一樣，感覺就像男主外女主內，女的閒閒沒事…」(S29 學)

3. 在呈現李梅樹《納涼》、《河邊清晨》、李石樵《建設》、林之助《好日》、陳進《婦女圖》等台灣的畫作時，學生表示彷彿來到另一個世界，雖然作品所呈現的內容與學生的生活環境差異很大、年代久遠，但學生認為台灣畫家的作品有另一股親和力。學生認為上述台灣作品之題材內容雖然也呈現出女性的形象，但卻與西方的表現方式不同，覺得這幾張畫作較能讓人容易明瞭畫作的主題內容，呈現方式較寫實，也並未刻意塑造女性優美、氣質的形象，更沒有以裸體的方式表現藝術家的投射。但在思考到畫作中所呈現的性別分工意涵時，學生認為與西方畫作差不多，男性是以勞力性工作為主，女性則是上街買菜、照顧小孩，或是做家事洗衣服等等，仍然詮釋著男主外女主內的性別分工。

【第四節】

1. 第四節進行到教師以學生平常熟悉的廣告影片，作內容的檢視與討論，在「聲寶洗衣機夜歸篇」及「頂好超市媳婦篇」廣告中，是連結上一節課的鑑賞教學，從過去的藝術作品拉回現實，探討影片中所傳達的性別分工及意識型態；在「男女開車大不同」、「三菱汽車--信任的幸福」廣告裡，則是讓學生思考影片裡傳達的性別刻板印象，而通常影片所描述的內容，可能是學生日常生活經驗過的，以學生平日習以為常觀看、接收的影像，作為檢視學生性別意識的媒介。

表 5-17 「藝」想不到：「聲寶洗衣機夜歸篇」廣告影片討論

「聲寶洗衣機夜歸篇」影片問題	學生討論與回應	教師觀察記錄
1.這部廣告在描述什麼？	1.女主角上班很晚回家，男主角已經在睡覺了。 2.女主角到房間去小心翼翼的拿衣服去洗。 3.結果洗衣機太大聲，吵醒了男主角。	教師將影片播放兩次，讓學生清楚觀看。
2.影片內容傳達什麼樣的性別分工？	1.女主角是上班族，很晚回家還要洗衣服。 2.男主角比較早下班，可是沒有做家事就睡覺了。 3.女主角工作很辛苦但還是要做家事。	學生一致認為女主角是上班族，但對於男主角是否是上班族從影片中無法確認。
3.對於影片的性別分工，你的感覺是？	1.做家事好像都是女生的責任。 2.累的其實是洗衣機。 3.如果男主角也是上班族就算了，如果不是那他就更不應該。 4.男生應該也要幫忙分工做家事。	幾位男學生認為，衣服只要丟進洗衣機洗就好了，所以女生應該不會覺得累。

表 5-18 「藝」想不到：「頂好超市媳婦篇」廣告影片討論

「頂好超市媳婦篇」影片問題	學生討論與回應	教師觀察記錄
1.這部廣告在描述什麼？	1.女主角是數學教授，很精明幹練。 2.她下班後以迅速的時間在超市買完晚餐的材料。 3.婆婆誇讚她媳婦很厲害，迅速俐落。 4.婆婆與老公都在家裡等著她煮飯，很滿意她。	教師將影片播放兩次，讓學生清楚觀看。
2.影片內容傳達什麼樣的性別分工？	1.女主角是教授，但下班後還是要回家煮飯。 2.媳婦的角色不會變，就是為婆婆和老公煮飯。 3.婆婆在家裡悠閒的等著吃飯就好了。	這段影片除了描述上班族女性必須肩負家中料理的責任，也掀起學生對於婆媳問題的探討興趣。
3.對於影片的性別分工，你的感覺是？	1.好像煮飯永遠是女人的責任。 2.女主角是不是教授好像不重要，因為她還是得煮飯。 3.我覺得女人很辛苦。	部分學生表示，因為爸爸煮的很難吃，還不如媽媽煮。

表 5-19 「藝」想不到：「男女開車大不同」廣告影片討論

「男女開車大不同」影片問題	學生討論與回應	教師觀察記錄
1.這部廣告在描述什麼？	1.男生和女生開車有很多的習慣不一樣。 2.男生開車很 Man，很會使用高科技，停車技術很好，也很愛保養車。 3.女生開車很笨，小心翼翼，上不了高速公路，不會修車子。	教師將影片播放兩次，讓學生清楚觀看。
2.影片內容傳達什麼樣的性別刻板印象？	1.認為男生開車很厲害，女生開車技術很差。 2.傳達出女生不適合開車。	學生們熱烈討論家中父母開車的情況。
3.對於影片的性別刻板印象，你的感覺是？	1.其實不一定男生開車技術很好，女生開車技術就很差。 2.女生也可以當公車司機，像是計程車司機就很多女的。	

表 5-20 「藝」想不到：「三菱汽車--信任的幸福」廣告影片討論

「三菱汽車--信任的幸福」影片問題	學生討論與回應	教師觀察記錄
1.這部廣告在描述什麼？	1.男主角喝了酒不能開車，女主角決定擔任駕駛，但男主角對她不信任。 2.女主角很生氣，認為男主角只知道她會做家事。 3.男主角一路上都小心翼翼，不相信女主角，認為還是男生開車技術好。 4.女主角覺得信任很重要，不是技術的問題。	教師將影片播放兩次，讓學生清楚觀看。
2.影片內容傳達什麼樣的性別刻板印象？	一樣認為女生開車技術差，男生比較厲害。	
3.對於影片的性別刻板印象，你的感覺是？	部分學生表示，家中平常的開車情況也像影片所描述，是由爸爸擔任駕駛，若換媽媽開車，爸爸通常會不放心。	教師請學生思考，是否平常的汽車廣告，幾乎以男性來代言？

2. 經由廣告影片，學生更能意識到，許多電視廣告或視覺影像中，所傳達的性別分工或意識型態：

「家電用品的廣告都是找女生代言，我覺得這樣感覺很像要發明更好的東西，叫女生要繼續的在家裡做家事。」(S22 學)

「因為清潔用品、嬰兒用品等廣告好像都跟女性比較有關係，大家會把它跟家庭主婦連在一起，可是誰說一定要女生才能作這些事，男生應該也可以作。」(S02 學)

「很多廣告都認為男生要有強健的體力才能照顧家庭，難道女生只要柔弱的待在家服侍老公就好嗎？這也是一種刻板印象。」(S16 學)

「因為傳統上還是覺得女生應該做家事，所以很多這類的廣告都找女生來代言，好像又更強調這些事是女生在做。」(S19 學)

「我覺得現代人還是存有性別刻板印象，如果換成男性來代言，搞不好效果會更好！」(S23 學)

【第五節】

1. 在教師提供文章「研究：媽媽比爸爸辛苦，社會壓力肇因」(附錄二十一)讓學生閱讀後，配合學習單(附錄十八)的練習，大多數學生是以自己家庭中的分工情況進行檢視，並且從性別平等的角度出發，認為家庭的維繫應該是由全家人共同分擔與維護：

「我覺得家庭是由爸、媽和小孩組成的，所以全家人都要做家事。」(S20 學)

「我們家是爸爸出去上班，媽媽要煮飯和做家事，我覺得他們都很辛苦，可是媽媽幾乎一手包辦所有的事，如果大家可以分工合作，媽媽就不會這麼辛苦。」(S16 學)

「我媽媽是無時無刻的免費菲庸，爸爸都自己以為是皇上，只會看報紙看

新聞，我以後絕對不會讓我的老公這樣，因為我覺得家事是男女雙方都要一起做的。」(S23 學)

「男女的平等是社會上的公平，而不公平的則是私下的事，我覺得男女的能力相當，應該不可以像過去一樣男主外、女主內，家裡的媽媽若覺得家事很辛苦，應該要讓全家人知道，互相幫忙，而不是覺得這些事都一定得自己作。」(S10 學)

「女生的權力應該更被重視，雖說性別平等，但傳統的觀念還是存在，偉大的不只父親吧，母親更偉大！」(S18 學)

「男女永遠平等，家事也要一起做，不要只說一句：『你去做，我好累！』，我們應該要做好自己的本分才可以有美好的家庭。」(S14 學)

「其實我覺得爸爸也是很辛苦的，不但要負責家計還要照顧老婆和孩子，但外界的眼光總是覺得爸爸負責外面，媽媽負責家庭裡面，我覺得偶爾換一下應該也不錯。」(S01 學)

「我的媽媽都會說，雖然她也有上班，可是如果她不做家事誰做，沒有人會做。我覺得我跟妹妹還有爸爸應該也要學做一點家事，分擔媽媽的辛勞。」(S08 學)

「嗯！只要是家裡的一員，每個人都應該幫忙，而不是分誰專門負責做家事。」(S19 學)

2. 學生對於教師介紹的，有關性別刻板印象或性別分工主題之海報，大多能了解其背後意涵，僅少部分的學生會以海報所呈現的內容及表現形式，對照是否符合現實，例如某一張海報詮釋：如機器般的女人，在飲料機裡工作，少數學生看到此圖像之反應為：「為什麼那個女人要躲在機器裡？」，但經過教師的解說，學生能了解象徵性海報的表現手法及象徵意涵。上述顯示，學生對圖像的背後意涵能有所理解，但對於呈現的方式卻是以是否符合真實或寫實來思考，這是教師必須加強引導之處。

第三單元：「藝」猶未盡

(一) 設計理念：本單元承接與融合前兩個單元之教學概念，將其轉化至實際的藝術創作之中。教師事先透過自我的性別經驗、反省及思考，進行三個系列主題之創作，分為「性別刻板印象」、「性別職業分工」，及「性別權力階層」，目的是希望透過自我的創作歷程，帶給學生另一種藝術與性別的刺激。除了結合第一單元的女性藝術家作品及其創作歷程，教師也以「現身說法」的方式，將自我的性別成長經驗及思考分享給學生，希望學生能在了解他人性別想法的同時，也將自我所學、自我的成長經驗、性別思考等轉化為創作，除了檢視自我的性別觀念，也能從藝術的學習之中，增進自我對性別的了解、對他人的尊重，以及對性別概念的突破。

(二) 教學時數：六節課，共 270 分鐘。

(三) 教學目標：

1. 能了解藝術家的創作歷程。
2. 能透過創作表達自我的性別思考與價值觀。
3. 培養自我對藝術與性別的敏感度。
4. 增進自我對性別的了解、對他人的尊重，以及對性別概念的突破。

(四) 教學策略：教師講述、實際創作、同儕發表。

(五) 教學評量：學生課堂參與及表現、作品、課後學習單。

(六) 教學流程：

【第一節】

1. 教師先複習有關第一單元所介紹的女性藝術家，及其作品及創作歷程(約 10 分鐘)。
2. 教師展示自己創作的作品，並將自我創作歷程及性別經驗分享予學生(約 20 分鐘)。
3. 介紹過程中，將作品理念及主題，如：性別刻板印象、性別職業分工、性別權力階層等，結合第一單元及第二單元之教學概念進行解說。

4. 請學生踴躍分享自我的性別經驗，或將其記錄於學習單上（附錄十九），如：
從小父母給予的性別觀念、性別角色或期待、與家庭成員的互動情形、家庭中的性別分工現象、自我對性別概念的認同或想法等（約 15 分鐘）。
5. 提示學生於下一節課攜帶有關進行創作的材料及用具。

【第二節】

1. 教師介紹有關性別主題之海報，並提示學生如何將自我的性別思考或性別意識轉化為創作（約 15 分鐘）。
2. 請學生依「性別刻板印象」、「性別職業分工」、或「性別權力階層」等主題進行創作（約 30 分鐘）。
3. 教師於學生創作過程中從旁進行協助與建議。

【第三節】、【第四節】【第五節】

學生持續進行創作，教師從旁協助。

【第六節】

1. 教師請學生上台分享、發表自己的作品，並請其他同學給予鼓勵及讚美（約 25 分鐘）。
2. 教師根據學生展示台前的作品，給予鼓勵及建議，並進行相關性別概念的解說（約 10 分鐘）。
3. 針對「藝術與性別的奧秘」三個單元之教學內容作統整複習，並請學生進行課後學習單(附錄十九)及學習心得回饋單(附錄二十六)的填寫，除了讓教師了解學生的學習情況，也可作為反省教學、修正課程的參考（約 10 分鐘）。

(七) 實施結果：

本單元的主要教學內容為，經由教師的性別經驗分享、藝術作品介紹，讓學生將課程所學的概念，結合自我的性別經驗轉化為創作，因此在實施結果上主要針對教師的創作歷程分享及學生的創作成果進行描述。

1.在創作歷程分享部分，教師首先將自我從小的成長歷程，以相片及文字作呈現，學生對於教師的經驗及故事都相當地感興趣，並表示很少有老師會在課堂中分享自己的過去。在陳述教師的藝術學習經驗過程中，學生們也感到新鮮有趣，會不斷給予回應。而在性別思考方面，當教師展示自己的作品時，許多學生表示終於看到老師的創作，有感於學生們的反應，課後對部分學生進行訪談：

「為什麼剛剛上課你們看到老師的作品時，會有驚訝的反應呢？」(R)

「因為沒有看過阿…」(S25 訪-20111227)

「因為之前都是看藝術家的作品，雖然有名但畢竟不認識，感覺很遙遠，今天先聽完老師的故事，再看到老師的作品，當然覺得比較有親切感…」(S17 訪-20111227)

「有點像是活生生的例子(笑)，比起介紹其他的藝術作品，我們比較喜歡看到老師示範。」(S24 訪-20111227)

「你是說希望老師平常在課堂上多作示範嗎？」(R)

「對阿，這樣比較有臨場感，雖然我們沒辦法像老師這麼厲害，可是光是看老師畫畫就覺得很有趣…」(S24 訪-20111227)

雖然教師的作品對許多學生來說，部分概念較難以理解，如：性別權力階層之系列作品，需要花較多時間進行作品理念及形式的解說，但從課堂觀察發現，學生對於海報作品的理解能力，相較於第二單元之學習，已大為進步。

2.在請學生踴躍分享自我的性別經驗方面，學生表現較保守，不敢大方公開分

享自己的性別成長經驗，因此教師請學生將其歷程記錄於學習單上，作為自我在創作前的省思及整理。部分學生在學習單上(附錄十九)所呈現的內容為：

「印象中小時候媽媽都讓我穿裙子，上幼稚園時老師都稱讚我很漂亮，久而久之我自己會很在意自己的穿著打扮，覺得女生應該要打扮得漂亮。不過其實我知道那只是愛美的一種表現，不一定女生都要打扮或穿裙子，像有些女生剪短頭髮也很好看阿，我覺得不一定要像傳統的觀念一樣，女生也可以作自己…」(S27 學)

「我有一個哥哥和妹妹，從小媽媽都叫我做家事，不讓哥哥作，因為哥哥是男生，他也不想做。而妹妹也很令人生氣，媽媽都說她比較小所以不用做家事。性別平等應該是男生女生不分老少都要作。」(S22 學)

「雖然我沒有什麼特別的經驗，但我印象比較深刻的是，我奶奶說她生了8個小孩，當初生那麼多就是因為要生男的，就像重男輕女一樣，我覺得現在好像還有這種現象，像是電視上的女明星不是也都要拼命生男的，不然會被逐出豪門之類的…我覺得當女生真可憐…」(S10 學)

「我以後要當醫生，我媽說女生也可以做到男生作的事。」(S25 學)

「在性別經驗上，我只記得媽媽都叫我要保護好身體，因為女生的身體很重要，不能被侵犯…」(S24 學)

「我覺得現在的男生很變態，都會在意女生的身材，像是上課介紹到很多裸體的畫，男生都很有興趣，就像老師說的物化，我覺得男生就是在物化女生！」(S19 學)

「我是男生，從小沒有什麼不能作的，只是和大家一樣不能留長頭髮、穿裙子，除此之外我覺得都還好…」(S03 學)

「記得我小時候要和妹妹一起玩玩偶時，爸爸會說不要玩，然後叫我去打球…」(S01 學)

「我印象比較深刻的是當學藝股長吧，我是男生，但是我喜歡作勞作，以

前國小時班上都是我當學藝股長，雖然一開始有女生覺得很奇怪，但是看到我們班得獎後就覺得其實男生當學藝股長一點也不奇怪。」(S13 學)

「如果讓我選我以後會想當男生，因為我覺得當女生很辛苦，要養小孩還要做家事，雖然說要性別平等不可以這樣，可是傳統的價值觀應該一時無法改變…」(S16 學)

「以前國小的時候，體育課最喜歡跟男生比賽，玩躲避球時女生會把男生K得很慘，這時候老師就會請女生喝飲料，然後男生就覺得很不服氣，這就是要證明女生很厲害！」(S20 學)

「我覺得男生女生沒有什麼差別，雖然在社會上多是女生要服從男生，但是我覺得那是錯的！像是漫畫中都把女生畫得楚楚可憐，然後男生是有錢的公子，女生嫁給他就可以幸福，可是我覺得那一切只是幻想，世界上沒有這種組合。」(S18 學)

「我覺得現在男生和女生可以作中性的打扮，有一次我在百貨公司廁所看到一個長頭髮，打扮很像女生的人上男廁，他還有化妝，現在也有很多女生打扮很中性，所以我覺得性別不一定要限制。」(S02 學)

3.以下為學生所創作的作品及理念，有關教學成果分析將於第六章進行描述：

表 5-21 「藝」猶未盡：學生作品及理念

編號	作品	理念說明
S01		<p>傳統的性別分工是「男主外、女主內」，但現在性別平等的時代，兩性的分工可以是「男主內、女主外」，男生在家裡煮飯，女生外出上班。</p>

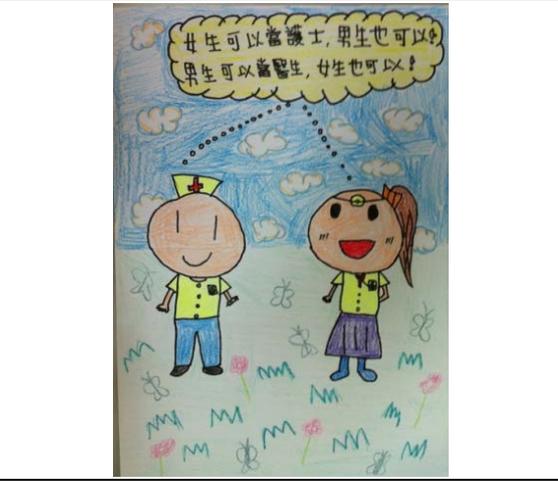
S02		<p>社會上都會以外表和穿著判斷兩性的性別，像是男生留短頭髮、穿褲裝，女生留長頭髮，穿裙子之類的，然後女生可以化妝，男生不行，像是性別的刻板印象。但其實每個人都應該有選擇穿著打扮的自由，像是現在有很多人作突破的性別打扮。我畫的是「男生、女生，傻傻分不清楚」，要讓大家對兩性的想法有突破。</p>
S03		<p>我覺得性別平等就是男生和女生站在同一個起跑線上，有些裁判會讓女生跑少一點，或是早一點跑，但我覺得不公平，女生的能力不一定比男生差。</p>
S04		<p>傳統上，都是媽媽在家裡煮飯、打掃、做家事，爸爸外出上班，我覺得現代應該是要平等，男生女生各作一半的家事，這樣媽媽才不會很辛苦。</p>
S05		<p>大部分的人對拳擊的印象是，是男生的運動或是比賽，但其實也有很多女生的拳擊手，她們的力量也很大，我表現的是性別平等的運動場上，女生也可以打拳擊，或是和男生一起比賽。</p>

<p>S06</p>		<p>我要表現的是女生地位比較低，男生地位比較高。 女生結婚之後就待在家裡，生小孩之後照顧小孩，像是母牛餵奶，然後沒有自由。母牛一直發抖的原因是，不知道男主人回來後會怎麼對她，例如問她有沒有好好照顧小孩，有沒有做家事之類的.....。</p>
<p>S07</p>		<p>性別平等就像是在拔河比賽中，男生跟女生的力量差不多。</p>
<p>S08</p>		<p>左邊是男生，右邊是女生。男生很高興的坐在高高的位置讓女生擦鞋子。 我想表達的是：男生地位比較高、女生地位比較低。(可是其實我不會畫人)</p>
<p>S09</p>		<p>現在的性別分工不一定要是男的才能當董事長或總經理，女的也可以當，然後男的可以當秘書，為女的老闆泡茶。</p>

<p>S10</p>		<p>以前的觀念都覺得生男的比生女的重要，因為重男輕女。但我覺得男生和女生其實都很寶貴，父母不可以有重男輕女的想法。右邊是垃圾桶，裡面裝的是女嬰，表示女嬰被重男輕女的父母丟棄了。</p>
<p>S11</p>		<p>古代的女性，若丈夫去世了就要守寡一輩子，代表忠貞不二，但男的就可以娶下一個老婆。 如果，在一個性別平等的世界裡，丈夫是不是也要為死去的妻子守寡？</p>
<p>S12</p>		<p>我覺得現在的男生也可以化妝、打扮自己，化妝並不是女生的專利，雖然專櫃小姐大多是女的，但服務的也有可能是男性阿。(旁邊角落出沒的是 XX 喔~)</p>
<p>S13</p>		<p>我要表現的是：在公司上班大部分是男性比較多，女性比較少。因為女性大多在家裡工作。 性別平等的社會應該要兩性平等、分工合作，</p>

S14		<p>社會上的性別刻板印象會覺得男生的體力比較好，女生比較差。</p>
S16		<p>女：老公～快起來吃早餐囉！要準備去上班～ 男：(打呼聲)，吼，再讓我睡一下啦！ 家裡亂糟糟，男生跟女生一天的行程就是：男→外出上班，女→煮早餐、照顧小孩、收拾亂七八糟的東西，然後等老公下班回家，又弄得亂七八糟，隔天早上，又開始男→外出上班，女→煮早餐、照顧小孩、收拾亂七八糟的東西...如此週而復始。</p>
S17		<p>腕力比賽就像是男生和女生在競爭權力！ 男生也能做的女生也 OK，甚至，女生比男生優！ 男生和女生是平等的，不要小看女生或是男生。女生要開始改變自己，甚至比男生還強！</p>
S18		<p>比起來，男生好像比較花心，他們喜歡有很多女生圍繞在他們的身邊，感覺自己是國王，然後女生要下跪服侍他。這是現代版的男尊女卑的現象。</p>

S19		<p>電視上的廣告代言都喜歡找俊男美女，男生要高、要壯、又要帥，而女生要長髮飄逸或是身材爆好，到底是在賣飲料還是在賣身材？好像不找明星代言，飲料會賣不出去...</p>
S20		<p>打破性別刻板印象。誰說女生不能當 King？誰說男生不能當 Queen？ 女生可以堅強、勇敢；男生可以溫柔、體貼。雖然在生理上還不同，但無論是男是女都有權力做自己想做的事！女生拿劍、男生拿針很平常，沒有誰最讚，大家一樣讚！</p>
S21		<p>我覺得男生也可以當家庭主「夫」，男生也可以細心溫柔，打掃家裡做家事等，兩性的工作可以互換、分工合作。</p>
S22		<p>社會上因為性別的分工，造成男性和女性做的事情不同。女性很多在家裡做家事，或有照顧小孩的責任。而男性在上班或是當主管，社會的政治人物也大多是男性，總統也是男的。因為女性大多在家裡，無法負責外面的事，所以地位比較低，男性因為大多負責重要的工作，地位就比較高。101 的最低層是女性在家裡工作，最高層是表示男性的地位比較高。</p>

S23		<p>我家老爸平常都會對我媽大呼小叫，或命令她去拿吃的、拖地。雖然我爸工作也很辛苦，但我希望他可以多體諒媽媽一點。我有時會想像，哪天換成是媽媽打扮漂亮要去逛街，爸爸要聽她的話服侍她。</p>
S24		<p>誰說一定只能女性當服務生？社會都認為女性比較適合做端盤子、端茶、服務別人的事情。但其實這是一種性別的分工。雖然這兩個女生打扮很漂亮像是女僕，但其實她們內心都知道那是裝出來的，因為男生比較喜歡賞心悅目的人、事、物，喜歡被可愛的女生服務。</p>
S25		<p>我覺得女生可以當護士，男生也可以！男生可以當醫生，女生也可以！職業不一定要有性別的刻板印象或是性別分工！</p>
S26		<p>男主外、女主內的性別分工就是，男性穿著西裝，打扮得很整齊去上班，但其實在背後默默努力的是女性，女性平常在家洗衣服、曬衣服，然後折得很整齊，讓老公上班的時候可以穿，而男生只要在辦公室吹冷氣就好了，所以我覺得身為女生很辛苦。</p>

<p>S27</p>		<p>很多人都會注意女生的身材，像是胸部有多大，如果沒有胸部的女生就會被嘲笑，胸部似乎是代表女生、代表性感的一切。而男生都喜歡女生裸露，如果今天是一個長得醜但是胸部大的女生，男生好像可以接受，但是如果是一個沒有身材的女生，男生就會覺得失望，這是什麼觀念阿！</p>
<p>S28</p>		<p>難道就只有男生可以救女生？電影或是戲劇都上演英雄救美，但是我覺得那只是把女生塑造成楚楚可憐的樣子，好像需要被保護，但其實有些男生也很弱，女生也可以扮演英雄角色去救男生。</p>
<p>S29</p>		<p>嘿嘿.....如果公主與王子的故事可以換成是王子穿漂亮華麗的洋裝，公主拿劍穿騎士的衣服，我覺得應該也是個不錯的故事。</p>
<p>S30</p>		<p>左邊是代表男人可以娶很多老婆，除了大老婆，還可以有二房、三房、四房.....，然後社會上好像可以接受。右邊是女人頂多只能有大老公和小老公，但是會被社會罵是不要臉的女人、搞外遇之類的。這就是性別不平等的差距阿！</p>

第六章 研究結果與討論

本章將針對「藝術與性別的奧秘」課程實施的結果，進行各單元教學成果的分析，根據學生在課堂的表現、學習單的填寫、作品、各單元學習心得的回饋，以及訪談等資料，作課程的修正及教學之檢討，並進行課程實施成效的評估。因此本章共分爲五節，分別爲三個單元的教學成果分析、綜合比較分析，以及教學反省與回饋。

第一節 單元一「藝起來找碴」教學成果分析

單元課程實施後之評估與修正，主要資料來源爲學生的學習心得回饋單，以及學生的訪談、教師的教學檢討等。在成果分析上主要分爲三部分，針對「課程內容」、「教學活動」、「學生學習成效及心得」進行探討，以 Likert 五點量表的問卷設計方式，讓學生進行填答勾選，分爲「非常同意」、「同意」、「普通」、「不同意」、「非常不同意」五個項目，以便研究者針對課程內容或教學活動等進行實施成效的評估與分析。學習心得回饋單主要在各單元實施後進行，教師的教學方式、教材運用等方面，以及學生對整體課程及教學之意見，是在三個單元實施之後進行調查，希望能藉此了解學生的學習情況以及教學實施的效果。

一、課程內容

在課程內容方面，第一單元「藝起來找碴」的教學目標，主要是希望學生透過小組的討論、蒐集資料以及上台報告，認識女性藝術家的生平、創作歷程以及作品風格，並且在思考女性藝術家創作的內涵、當時的背景及社會文化的關係後，了解女性藝術家在藝術史中缺席的原因。

表 6-1 第一單元「課程內容」之學習心得回饋

第一單元：「藝」起來找碴							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					
		非常 同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常 不同意 1	同意 程度
課程 內 容	1.我對女性藝術家有了更深的認識與了解	17 (58.6)	10 (34.5)	2 (6.9)	0	0	4.52
	2.我能了解女性藝術家的生平、創作歷程及作品風格	14 (48.3)	12 (41.4)	3 (10.3)	0	0	4.38
	3.我能了解女性藝術家的創作內涵、當時的背景及社會文化的關係	10 (34.5)	12 (41.4)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	4.07
	4.我能了解「藝術歷史中女性藝術家缺席」的現象及原因	16 (55.2)	10 (34.5)	2 (6.9)	1 (3.4)	0	4.41
	5.我能抱持懷疑的態度，思考藝術史建構的公正與客觀性	8 (27.6)	13 (44.8)	8 (27.6)	0	0	4
說明：N=29。							

從表 6-1 來看學生針對課程內容所勾選的結果，大多傾向正向的認同，尤其在第一題「我對女性藝術家有了更深的認識與了解」題目上，全班有 27 位的學生(93%)勾選「同意」與「非常同意」，顯示透過教學，學生對於過去從未接觸的女性藝術家有了更深的認識與了解。其次在第四題「我能了解藝術歷史中女性藝術家缺席的現象及原因」題目中，有 26 位學生(89.7%)勾選「同意」與「非常同意」，僅一位學生勾選「不同意」，究其原因，此位學生(S07)在本單元的課程實施過程中僅出席三次，可能因此對課程內容較不了解。另外在「我能了解女性藝術家的生平、創作歷程及作品風格」第二題題目中，也有 26 位學生(89.7%)表示「同意」與「非常同意」，顯示經由課程，學生能達到學習的目標。

綜合學生針對題目所勾選的結果以及課堂學習單的填寫，研究者認為學生透過分組討論以及小組蒐集資料、上台報告，能夠增進自主學習的能力，對於課程的內容也能加深印象及學習效果。在「我能了解女性藝術家的創作內涵、當時的背景及社會文

化的關係」第三題題目中，雖然有 22 位學生(75.9%)表示「同意」與「非常同意」，但仍有 7 位學生對於此部分較不了解，研究者根據課程內容分析，可能是此部分在學生的各組報告內容中呈現得較少，相較於女性藝術家的生平故事、作品風格等，學生著墨較多，有關其背景及社會文化方面，研究者是於學生報告後進行補充，因此部分學生可能對此部分印象較不深刻。

另外在「我能抱持懷疑的態度，思考藝術史建構的公正與客觀性」第五題題目中，有 21 位學生(72.4%)表示「同意」與「非常同意」，8 位學生勾選「普通」，研究者根據訪談內容得知，部分學生表示自己對於藝術史的內涵尚未建立足夠的知識，因此未能有信心去批判藝術史建構的客觀性：

「我覺得藝術史對我來說太深奧了，我根本不知道什麼流派風格的，更別說不知道它寫得正不正確…」(S19 訪-20111209)

「嗯，就像我一開始完全不知道有女的藝術家，以前也沒有學過，是經由老師教的，和同學報告的，我才知道原來有女性藝術家。」(S13 訪-20111209)

「老師說歷史課本裡面寫的可能不完全正確，是篩選過的，可是那是要有學過的人才可能知道，不過我現在知道了課本裡頭沒有的女性藝術家」(S10 訪-20111209)

「我覺得要去推翻歷史太難了，就像有些傳統的價值觀是難以改變的…，不過經由這堂課，我知道有些事情或是人物，不一定是歷史會完全記載的。」(S20 訪-20111209)

根據學生對此單元課程內容勾選的結果，整體的同意程度達 4.28(85.6%)，顯示此單元的課程設計及內容，經由課程實施有達教學的目標，但研究者根據學生的反應及勾選結果，將會針對部分內容進行調整與修正。

二、教學活動

此單元的教學活動主要以教師引導講述、學生分組討論、小組報告、師生互動討論、學習單的填寫為主，以下為學生針對此單元的教學活動進行的心得回饋項目：

表 6-2 第一單元「教學活動」之學習心得回饋

第一單元：「藝」起來找碴							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					
		非常 喜歡 5	喜歡 4	普通 3	不喜歡 2	非常 不喜歡 1	喜歡 程度
教學 活動	1.分組討論	9 (31)	13 (44.8)	5 (17.2)	2 (6.9)	0	4
	2.分組收集資料、上台報告	7 (24.1)	15 (51.7)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	3.97
	3.課堂中教師播放的簡報、影片	20 (69)	9 (31)	0	0	0	4.69
	4.師生一起討論問題	10 (34.5)	18 (62)	1 (3.4)	0	0	4.31
	5.學習單的填寫	3 (10.3)	13 (44.8)	10 (34.5)	2 (6.9)	1 (3.4)	3.52
說明：N=29。							

在本單元的教學活動方面，學生感到最喜歡的是「課堂中教師播放的簡報、影片」，顯示學生對於研究者的教材準備及呈現相當滿意及肯定，全班 29 位學生(100%)皆勾選「喜歡」或「非常喜歡」。另外在「師生一起討論問題」教學活動中，分別有 10 位學生(34.5%)與 18 位學生(62%)勾選「非常喜歡」與「喜歡」，僅一位勾選「普通」，顯示學生對於討論教學法持正面的態度；另外，在「分組討論」項目中，有 21 位(75.8%)學生表示「喜歡」與「非常喜歡」，5 位學生勾選「普通」，2 位勾選「不喜歡」，相較於「師生一起討論問題」，「學生分組討論」的喜歡程度較低，究其原因為，部分學生表示：「不喜歡和同組的某某同學討論問題」(S21 訪)，或是「我覺得我們這組的合作很差，討論不出所以然」(S12 訪)等，從學生的反應顯示，同儕的分組討論會影響學習的意願及效果，教師必須針對此部分進行深入了解，盡量考慮學生的不同程度進行分組，以達教學效果，但整體來說，在討論教學方面，學生的喜歡程度皆有達 4(80%)以上。

在「分組收集資料、上台報告」活動中，有 15 位學生(51.7%)表示「喜歡」、7 位(24.1%)表示「非常喜歡」、6 位勾選「普通」、1 位勾選「不同意」，顯示此項教學活動雖然半數以上的學生表示認同，但相較於其他的教學活動項目，喜歡程度較低(3.97)。經過研究者對部分學生的訪談，以及學生學習單的填寫，學生表示：

「上台很緊張，從來沒有報告的經驗…」(S06 學)

「我被分配到要找資料，我覺得好辛苦。」(S09 學)

「有的人都不做事，感覺分組報告很不公平…」(S19 訪-20111206)

但也有學生表示，從報告當中學到了許多：

「查資料很有趣，可以多了解藝術家，使得我多了一次的練習。」(S16 學)

「我認為編輯的工作很有趣，像是在排字的順序或決定要用什麼語言、用法來表達時，令我收穫不少。」(S18 學)

「我覺得分組報告增進了我跟同學間的感情，了解到分工合作的樂趣，雖然要找資料還要整理很辛苦，可是我學到了很多。」(S01 訪-20111206)

在教學活動中學生喜歡程度最低的是「學習單的填寫」，僅 3 位學生表示「非常喜歡」，13 位學生表示「喜歡」，10 位學生勾選「普通」、2 位學生勾選「不同意」、1 位學生勾選「非常不同意」，研究者認為，可能是此單元的教學活動除了讓學生分組報告外，學習單的填寫可能讓部分學生感到負擔，加上平日學生在其他學校科目上已有相當多的課後作業，因此對於「學習單的填寫」此項教學活動學生的喜歡程度較低。但整體而言，學生對於本單元的教學活動部分，喜歡程度達 4.1(82%)，顯示大部分學生對於教學活動感到滿意。

三、學生學習成效及心得

在學生學習成效及心得部分，研究者將題目設計為，希望了解學生經由課程得到哪些心得與收穫，尤其在性別部分，對於個人的生涯發展有何啟發，有關本單元的學生學習成效及心得回饋表如下：

表 6-3 第一單元「學習成效及心得」之學習心得回饋

第一單元：「藝」起來找碴							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					
		非常 同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常 不同意 1	同意 程度
學 習 成 效 及 心 得	1.經由課程，我會想了解更多的女性藝術家	11 (37.9)	9 (31)	9 (31)	0	0	4.07
	2.經由課程，我了解性別並不會限制一個人的能力及生涯發展	20 (69)	7 (24.1)	2 (6.9)	0	0	4.62
	3.經由課程，我學會使用資訊、媒體資源蒐集資料，並且有所收穫	6 (20.7)	12 (41.4)	11 (37.9)	0	0	3.83
	4.經由課程，我會想突破傳統價值觀對性別的限制。◎	12 (41.4)	10 (34.5)	7 (24.1)	0	0	4.17
	5.經由課程，我的心得與收穫是◎						

說明：N=29。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。

經由課程，有 27 位學生(93.1%)表示「了解性別並不會限制一個人的能力及生涯發展」，配合第四題「經由課程，我會想突破傳統價值觀對性別的限制」之勾選及開放性問答，大多數學生表示經由課程的教學與啟發，改變了以往他們對性別的認知：

「就像報告的女性藝術家一樣，我覺得女生也是有能力做很多事情的，只是在於要不要去做。」(S22 饋)

「我總是覺得男生和女生應該沒有什麼差別，除了外型之外，可是男生女生應該要平等，像是男生可以當公車司機，女生也可以，女生可以當護士，男生也可以。」(S11 饋)

「小時候因為是女生就被爸爸要求坐姿或站姿，絕對不行腳放在沙發上看電視，女生就會被要求氣質，男生就不用，男生有氣質就被說娘砲，可是我覺得在家裡就是要舒服一點，為什麼要分男生女生，難道男生在家裡就可以隨便？」(S23 饋)

「很多人都覺得玩玩偶是女生能做的，可是現在有很多設計師或是裁縫師，

也有男的阿，所以我覺得會想突破對性別的限制。」(S05 饋)

「我覺得男生也可以留長頭髮，就像女生也可以留短頭髮一樣。」(S20 饋)

「我覺得傳統把男生女生規定的太分開了，像小時候男生和女生不能一起玩，男生玩男生的東西，女生玩女生的東西，長大之後有些事情，像是有力的事情都是男生做，女生就做家事之類的，我覺得這樣的分別不好，應該突破限制。」(S02 饋)

「我在電視看過變性人，他們算不算是突破性別限制的一種呢？我覺得他們很勇敢，因為他們改變了自己的性別。」(S25 饋)

但比較第二題「經由課程，我了解性別並不會限制一個人的能力及生涯發展」及第四題「經由課程，我會想突破傳統價值觀對性別的限制」，學生勾選的結果顯示，對於第二題的同意程度較高(4.62)，第四題的同意程度較低(4.17)，表示雖然大部分學生了解性別並不會限制一個人的能力及生涯發展，但若要親身實踐突破傳統價值觀對性別的限制，可能還有待加強，但在思維及想法的啟發上，經由課程已經達到了內化的效果。

在第一題「經由課程，我會想了解更多女性藝術家」部分，有 20 位學生(68.9%)表示「同意」或「非常同意」，9 位學生勾選「普通」，顯示大部分學生對於課程內容有引發學習的興趣，而勾選「普通」的 9 位學生之中，幾位學生表示並不會主動去搜尋女性藝術家的資料，但教師若於課堂介紹或教學，他們也樂於吸收，顯示學生在學習態度上處於被動，需要教師加以督促引導。

在第三題「經由課程，我學會使用資訊、媒體資源蒐集資料，並且有所收穫」方面，學生的同意程度較低，統計為 3.83，從勾選「普通」程度的 11 位學生訪談中得知，部分學生由於在分組報告中是擔任報告者或統整者的角色，未能參與資料的蒐集，因此在項目上才勾選「普通」之選項；而少數學生表示自己掌握資訊媒體的能力較低，尤其在國外女性藝術家的資料蒐集上感到較困難，因此勾選「普通」。此項結

果顯示，未來在設計相關課程及教學活動時，應加強學生使用資訊媒體以及蒐集資料的能力。

最後在第五題的開放性問答部分，部分學生經由課程學習的心得與收穫是：

「經過這幾堂課，還有小組的報告，我了解到很多不同的女性藝術家，還有她們的努力和成果，她們真的都很棒！」(S22 饋)

「女性藝術家真是少之又少阿，但是她們個個都很有作為，她們都克服了困難成為令人欽佩的藝術家。」(S25 饋)

「我覺得經過這堂課的學習增加了我們的視野，雖然有些畫很恐怖，可是我覺得很好玩！」(S01 饋)

「以前的人都不認為女生有藝術天分，也不承認女藝術家的作品，所以歷史少有記載女性藝術家，可是其實有很多女性藝術家，她們都在默默努力。」(S02 饋)

「認識了很多的女藝術家，很有趣！」(S18 饋)

「古代那種男性藝術家較多的行為，真的很不公平，真是有眼不識泰山，相信我們以後會有更多的女性藝術家！」(S17 饋)

「我覺得美術課很好玩，因為我學到了許多美術的知識，也從小組報告中學到了許多經驗。」(S13 饋)

「我是第一次聽到女性藝術家，認識了很多位。覺得原來女生的天分沒有男生差，而且是很厲害的！我覺得只要是好的興趣或夢想就要去實現它，不管有什麼女生或男生的差別。」(S23 饋)

「我覺得藝術，不分男女老幼，人人皆可為！」(S06 饋)

第二節 單元二「藝想不到」教學成果分析

單元二的教學目標，是希望學生藉由藝術作品的欣賞，了解並比較不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象及性別象徵意涵，更經由作品的比較分析，了解性別意涵與當時社會文化、價值觀的關係。另外也能從當代視覺影像及圖像作品中，思考與了解其所傳達的意識型態及背後意涵，在建立性別敏感度的同時能進一步檢視日常生活中的各種性別現象。本節同樣以「課程內容」、「教學活動」、「學生學習成效及心得」進行單元二的教學成果分析。

一、課程內容

表 6-4 第二單元「課程內容」之學習心得回饋

第二單元：「藝」想不到							
學習心得回饋題目	選項及人數(%)						
	非常同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常不同意 1	同意程度	
課程內容	1.我認識了許多的藝術作品，並了解其中有不同的象徵意涵	13 (44.8)	10 (34.5)	6 (20.7)	0	0	4.24
	2.經由藝術作品的介紹，我能了解不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象	10 (34.5)	10 (34.5)	8 (27.6)	1 (3.4)	0	4
	3.經由藝術作品的比較與分析，我能了解性別意涵與當時的社會文化、價值觀有很大的關係	10 (34.5)	12 (41.4)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	4.07
	4.經由廣告影片的觀賞分析，我能了解與思考媒體影像所傳達的意識型態與背後意涵	9 (31)	16 (55.2)	4 (13.8)	0	0	4.17
	5.經由海報作品的探討，我能思考其中相關的性別議題，如：性別刻板印象、性別分工、性別權力等	8 (27.6)	13 (44.8)	8 (27.6)	0	0	4
說明：N=29。							

第二單元的課程內容主要介紹許多的中外藝術作品，引導學生思考其中的象徵意涵。在學生學習心得回饋第一題「我認識了許多的藝術作品，並了解其中有不同的象徵意涵」題目中，有 23 位學生(79.3%)表示「同意」與「非常同意」，6 位學生勾選「普通」，顯示大部分學生經由課程已認識並了解了藝術作品的內涵。在第二題「經由藝術作品的介紹，我能了解不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象」與第三題「經由藝術作品的比較與分析，我能了解性別意涵與當時的社會文化、價值觀有很大的關係」方面，統計學生所勾選的同意程度，分別為 4(80%)與 4.07(81.4%)，題目內容是針對教學目標及內容進行描述，因此根據統計結果顯示，班上大部分學生有達到教學目標及學習的效果；在第二題與第三題當中勾選「不同意」的學生為同一人，此位學生在單元課程的小組討論與教學活動過程中，學習意願較低，因此在回饋單的填寫上勾選「不同意」。

比較前三題學生所勾選的結果，顯示在同意程度上有些微的差距，學生對於「認識了許多的藝術作品」之同意程度較高(4.24)，「經由藝術作品的比較與分析，能了解性別意涵與當時的社會文化、價值觀有很大的關係」之同意程度次之(4.07)，「能了解不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象」之同意程度為 4，雖然三個項目之間差距不大，但從結果顯示，學生在作品內涵的比較分析上還有待加強，但整體而言已達教學的效果。

在第四題「經由廣告影片的觀賞分析，我能了解與思考媒體影像所傳達的意識型態與背後意涵」中，有 9 位學生(31%)勾選「非常同意」，16 位學生(55.2%)勾選「同意」，4 位學生勾選「普通」，在同意程度(4.17)上略高於第二題與第三題。從課堂觀察中研究者發現，比起藝術作品鑑賞教學活動，學生對於廣告影片較有興趣，也較有動機思考影像所傳達的背後意涵：

「今天上課播放廣告影片，雖然每部只有短短幾秒鐘，可是可以感覺學生很開心，眼睛都在發亮。果然比起藝術作品，他們比較喜歡有聲光效果的影片。尤其在《開車大不同》中，學生反應很熱烈，還引起男生女生的論戰，必須先安撫他

們的情緒再開始進行課堂的討論。下課後有很多學生表示，今天上課很有趣，希望下次能再多放一點影片…」(R 觀-20111220)

「我覺得在美術課多放一點影片沒有什麼不好，但必須是和課程內容相關，雖然許多學生表示，在家政課或音樂課老師都會放電影給他們看，但我希望我建立的氛圍是，能夠寓教於樂，讓他們知道影片不是開心看看就好，而是要思考裡面的意涵。或許以後在課堂中可以增加一些與他們相關、或他們比較熟悉的影像，穿插在課程內容中讓他們討論，這樣應該可以建立他們的批判思考能力。」(R 札-20111220)

在第五題「經由海報作品的探討，我能思考其中相關的性別議題，如：性別刻板印象、性別分工、性別權力等」方面，有 21 位學生(72.4%)勾選「同意」與「非常同意」，勾選「同意」的人數較多(13 位，51.7%)，勾選「普通」的學生有 8 位，對照課堂觀察及小組討論情形，部分海報作品的內容或表現形式可能讓學生較難理解，必須經由教師的引導及解說才能了解其背後意涵。但根據統計，此項目學生的同意程度仍達 4(80%)，顯示經由課程，學生能達到學習的效果。

「今天發現學生對於海報的解讀能力不是很好，雖然有些作品呈現的意涵較簡單，學生可以馬上觀察出來，但像是象徵意涵較深、圖像較簡單的海報，學生看很久還是猜不出來…不過我覺得這是需要訓練的，或許看多了學生就能發現海報創作的手法與表現。」(R 觀-20111223)

在第二單元的「課程內容」部分，整體的同意程度為 4.1(82%)，表示此單元的課程內容，經由課程實施有達教學的目標。

二、教學活動

單元二的教學活動較多，包括學生的分組討論、藝術作品的鑑賞教學、廣告影片的播放、視覺海報的探討、師生互動討論、學習單的填寫等，以下是針對第二單元之「教學活動」所整理的學生學習回饋表：

表 6-5 第二單元「教學活動」之學習心得回饋

第二單元：「藝」想不到							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					喜歡程度
		非常喜歡 5	喜歡 4	喜歡 3	不喜歡 2	非常不喜歡 1	
教學活動	1.分組討論	8 (27.6)	13 (44.8)	6 (20.7)	2 (6.9)	0	3.93
	2.藝術作品的鑑賞教學	7 (24.1)	11 (37.9)	9 (31)	2 (6.9)	0	3.79
	3.課堂中教師播放的簡報、影片	12 (41.4)	13 (44.8)	4 (13.8)	0	0	4.27
	4.師生一起討論問題	9 (31)	14 (48.3)	5 (17.2)	1 (3.4)	0	4.07
	5.藝術作品的介紹	8 (27.6)	14 (48.3)	7 (24.1)	0	0	4.03
	6.廣告影片的播放	18 (62)	9 (31)	2 (6.9)	0	0	4.55
	7.視覺海報的探討	10 (34.5)	12 (41.4)	7 (24.1)	0	0	4.10
	8.學習單的填寫	3 (10.3)	13 (44.8)	8 (27.6)	3 (10.3)	2 (6.9)	3.41
說明：N=29。							

在教學活動中學生感到最喜歡的項目是「廣告影片的播放」，喜歡程度達4.55(91%)，第二項為「課堂中教師播放的簡報、影片」，學生的喜歡程度為4.27(85.4%)，在訪談過程中，學生表示可以感受到老師在每節課都準備許多的教材，相當認真，而經由學生的回饋，研究者也感受到教學值得努力與付出。

「我覺得老師每次來上課都帶好多東西喔，每次都一定有簡報，然後老師都放很多圖片給我們看，不是只有讓我們看課本…」(S17-訪 20111223)

「對阿，看課本很無聊，我都不想看字，老師會播放很多圖片和影片給我們看，讓我們學到很多。」(S25-訪 20111223)

「我覺得美術課就是要這樣，如果其它課也可以這樣就好了，像我就覺得英文課很無聊，以前(國小)上課時，英文老師會播放歌曲讓我們聽，讓我們跟著唱…」
(S24-訪 20111223)

「所以你們希望，美術課也可以偶爾播放歌曲營造氣氛嗎？」(R-20111223)

「我覺得還不賴耶，可是不能播放太吵或太搖滾的歌，班上男生會瘋掉吧，不過我覺得偶爾可以播放一些歌，像是上次老師放藝術影片(Women in art)給我們看時，就有背景音樂，搭配圖片我覺得滿有效果的…」(S24-訪 20111223)

同樣較受學生喜歡與肯定的教學活動為：「視覺海報的探討」、「師生一起討論問題」，以及「藝術作品的介紹」，喜歡程度分別為 4.1、4.07、4.03，而在「師生一起討論問題」活動中，有一位學生(S02)勾選「不同意」，根據訪談結果得知，此位學生(S02)認為少數同學與老師的討論時間過久，感到有被忽略的情況，針對此部分研究者將進行教學的檢討與改進。另外在「分組討論」教學活動中，有 21 位學生(72.4%)表示「喜歡」或「非常喜歡」，6 位勾選「普通」，2 位勾選「不喜歡」，與第一單元的「分組討論」調查結果相同，勾選「不喜歡」的 2 位學生皆表示與同組的默契不佳，因此對於分組討論活動感到不喜歡。

在「藝術作品的鑑賞教學」活動中，有 7 位學生(24.1%)表示「非常喜歡」、11 位學生(37.9%)表示「喜歡」、9 位學生(31%)勾選「普通」、2 位勾選「不喜歡」，在此部分的課程實施過程中，研究者發現，雖然學生在小組討論上反應熱烈，但多集中在描述層面，教師必須根據作品題材、內容、表現形式、意涵等，引導學生做作品的形式分析、意涵解釋，以及價值判斷，此表示學生在鑑賞知識及能力方面仍待加強。對照「學生學習成效及心得」回饋項目中的「我學會使用鑑賞的步驟，分析藝術作品的表現形式與象徵意涵」，在鑑賞教學活動與學生學習成效上，其喜歡程度與同意程度皆為 3.79，顯示本單元的鑑賞教學活動仍有改進的空間。

在「學習單的填寫」項目上，勾選「喜歡」或「非常喜歡」的學生有 16 位(55.1%)，

8 位學生勾選「普通」，5 位學生勾選「不喜歡」或「非常不喜歡」，如同第一單元之學習單填寫，部分學生認為不希望有文字作業或課後作業，以下為此部分的訪談：

「學習單這種東西如果在課堂上寫還好，可是還是盡量不要有太多文字…」(S28 訪-20111223)

「我覺得有些東西在上課討論就好了，不希望美術課還有作業。」(S27 訪-20111223)

「我覺得有些問題太難了，如果是老師上課問，可能還有同學會回答，可是有些我寫不出來。」(S12 訪-20111223)

「希望學習單可以減少一點，雖然美術課很輕鬆有趣，可是如果還要寫一堆東西我覺得就會有壓力，會減低我的興趣…」(S06 訪-20111223)

針對學生的意見，研究者思考未來在設計課程相關的學習單時，可以改變形式或增加內容的豐富性，讓學習單不僅僅是配合教學所延伸的文字工具。

整體而言，在第二單元的「教學活動」回饋中，經由各項教學活動的統計，學生的喜歡程度為 4.02(80.4%)，雖然在部分活動上學生的反應意見不同，但根據學生的訪談可作為研究者改進教學活動之參考。

三、學生學習成效及心得

在學生學習成效方面，主要探究學生是否經由課程豐富了藝術知識內涵，並且能從藝術作品的思考中，提升對藝術性別議題的敏感度；在個人思維能力及態度上，是否建立了性別的意識，並且以此檢視日常生活中的性別現象。根據上述，有關單元二的「學生學習成效及心得」回饋如下：

表 6-6 第二單元「學習成效及心得」之學習心得回饋

第二單元：「藝」想不到							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					同意程度
		非常同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常不同意 1	
學習成效及心得	1.經由課程，改變以往我看待藝術作品的想法，並豐富了藝術知識◎	8 (27.6)	14 (48.3)	7 (24.1)	0	0	4.03
	2.我學會使用鑑賞的步驟，分析藝術作品的表現形式與象徵意涵	6 (20.7)	12 (41.4)	10 (34.5)	1 (3.4)	0	3.79
	3.我能從藝術作品的思考中，提升對藝術與性別議題的敏感度	9 (31)	12 (41.4)	8 (27.6)	0	0	4.03
	4.我能了解性別角色的意涵，並思考正確的兩性相處之道◎	12 (41.4)	9 (31)	8 (27.6)	0	0	4.14
	5.我能檢視日常生活中的性別刻板印象與性別分工現象◎	9 (31)	14 (48.3)	6 (20.7)	0	0	4.10

說明：N=29。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。

經由課程，有 22 位學生(76%)表示「改變以往我看待藝術作品的想法，並豐富了藝術知識」，針對此部分學生所作的心得回饋是：

「以前我以為這些藝術作品只是有名，雖然看過可是都不太了解它的意思，經由老師的介紹後，我終於知道內容在描述什麼。」(S10 饋)

「自從上次老師介紹女性藝術家之後，我現在才知道原來印象派也有女性藝術家，如：卡莎特、莫莉索…。」(S12 饋)

「老師讓我們討論作品的內容，我覺得這樣可以更加深對作品的印象。」(S18 饋)

「原來一些現在很有名的畫，在以前畫家當時不見得被認同，像是馬奈的作品，就像很多音樂大師也是死後才成名。」(S30 饋)

「原來要有錢或是有地位的人才可以學畫畫，像是卡莎特和莫莉索，她們在當時是貴族千金，才可以和印象派大師一起學畫。」(S23 饋)

「老師介紹了好多藝術作品，有些是我看過的有些沒有，我以前只知道這些畫畫得很漂亮或是很棒，可是現在我知道作品其實有很多意思。」(S17 饋)

「我以前都覺得有些畫家很變態，喜歡畫裸女，現在知道為什麼他們要畫這些，也知道女性在以前的地位比較低，畫家大多是男的」(S21 饋)

「就像是歷史朝代一樣，以前的畫也有不同的時代和文化，所以畫有不同的風格。」(S08 饋)

「原來不是以前的女生喜歡被畫裸體，是她們只能當模特兒被畫。」(S19 饋)

「我知道了以前是如何看女生的形象，雖然以前比較保守，可是漸漸的開放，就像現在大家比較知道性別平等。」(S01 饋)

「我覺得東方和西方的畫很不一樣，希望可以多看一些我們台灣的畫。」(S14 饋)

在第三題「我能從藝術作品的思考中，提升對藝術與性別議題的敏感度」題目中，有 9 位學生勾選「非常同意」、12 位學生勾選「同意」、8 位學生勾選「普通」，整體同意程度為 4.03(80.6%)，與第一題的同意程度相同，顯示學生經由藝術作品的思考，能達到性別意識的提升。在第二題「我學會使用鑑賞的步驟，分析藝術作品的表現形式與象徵意涵」方面，學生的同意程度較低，為 3.79 (75.8%)，18 位學生(62.1%)表示「同意」或「非常同意」、10 位學生(34.5%)表示「普通」，1 位勾選「不同意」。經由藝術鑑賞教學，研究者發現，學生在藝術作品的「描述」部分有明顯的進步，起初學生在藝術作品的觀察上僅將焦點投注於作品人物及其身材上，如：「為什麼畫中的裸女都這麼醜，身材很胖…」(S04)，或「男主角長得很奇怪，又高又瘦感覺有點陰險…」(S29)，但經由鑑賞教學，學生能逐漸觀察到其他細節的部分；在作品的表現形式「分析」方面則相對地較弱，雖然學生在學期初已學過「美的形式原理」，但在藝術作品的應用上仍需要練習與加強；在藝術作品的「解釋」層面，雖然需要經由教師引導，但透過教學，大部分學生能從性別或社會文化的觀點，思考藝術作品之象徵意涵；另外在「評價」部分，大多數學生能突破個人主觀的評斷，以課堂所學或性別的觀點進

行藝術作品的價值判斷（以下根據學生學習單附錄十六、十七）。

「我覺得《在火爐前的聖母子》這張作品，內容好像在說女人就是要關在家裡養育小孩，有種女性被封閉的感覺。」(S26 學)

「我喜歡《阿諾菲尼的婚禮》，因為它描述夫妻兩人要和諧相處維持家庭，感覺很幸福。」(S22 學)

「雖然我比較喜歡《草地上的午餐》給人明亮的感覺，但是作品中的女人呈現裸體陪坐在穿西裝的男的旁邊，我覺得有種女人不被尊重的感覺。」(S17 學)

「我覺得《和貓玩耍的孩子》的女性形象有點像《在火爐前的聖母子》，都是在講女性要發揮母愛照顧小孩，和傳統價值觀很像，雖然兩張的畫風不同，但比起來我比較喜歡《和貓玩耍的孩子》，因為這張作品的色調明度和彩度較高，感覺氣氛也比較溫馨。」(S23 學)

「我覺得《草地上的午餐》在當時不能被接受是理所當然的，因為女生被刻畫得不是唯美或是害羞的樣子，就像是現在社會還是比較喜歡有氣質的女生。」(S30 學)

「比起來，《在火爐前的聖母子》把女性畫得比較保守，像是溫柔的母親，《阿諾菲尼的婚禮》把女性畫得很純潔，像是神聖的婚禮，《草地上的午餐》和《奧林匹亞》就相反，像是女性比較開放，和有自信的樣子。」(S25 學)

整體而言，藝術鑑賞教學是需要循序漸進的，學生從過去從未接觸藝術鑑賞知識，到能夠以性別的角度分析與詮釋藝術作品，這是一段值得努力與尚待開發的過程，經由教學，相信大多數學生能有所收穫。

在第四題「我能了解性別角色的意涵，並思考正確的兩性相處之道」與第五題「我能檢視日常生活中的性別刻板印象與性別分工現象」方面，是希望了解學生經由課程是否達到個人性別意識的提升及生活上的實踐，第四題的同意程度為 4.14(82.8%)，勾選「同意」或「非常同意」的學生有 21 位，第五題之同意程度為 4.10(82%)，勾選

「同意」或「非常同意」的學生為 23 位，顯示在性別認知及態度上，學生有達到學習的效果。從學生的回饋分享與訪談結果得知，學生能夠建立與思考正確的兩性相處之道：

「我本來就知道兩性要和平相處，不過我覺得以前並不知道性別平等的真正意思，雖然在健教課或其它課都在喊性別平等，可是其實不只是女生保護好自己的身體就好，除了男女要互相尊重對方的身體，我覺得也要尊重能力和興趣。」(S22-訪 20111223)

「傳統的刻板印象都覺得男生不能當家庭主夫、不能哭、要獨立，女生要在家裡相夫教子、要溫柔、做家事，我覺得在講求性別平等的時代可以換過來，證明男生也可以做女生做的事，女生可以做男生的事。」(S01 饋)

「有些人覺得男生可以有三妻四妾，有外遇可以被原諒，但是女生就不行，我覺得這樣很不公平，兩性的相處應該要平等被對待，不可以有不同的價值標準。」(S29 饋)

「性別角色是被塑造出來的，就像是以前的人都把維納斯畫得很漂亮，或是把女性的形象描繪得很有氣質、溫柔，只能在家煮飯帶小孩，而男生被畫得很英俊、勇敢，我覺得這樣也是一種刻板印象，就像是如果女生沒有氣質就會被罵是男人婆，男生溫柔一點就被說是娘娘腔。」(S16 饋)

在「我能檢視日常生活中的性別刻板印象與性別分工現象」部分，學生也能有所思考：

「以前國小班上，有一個女生，都是爸爸來接她放學，她說她們家是媽媽在外面上班，爸爸在家裡照顧弟弟，以前我覺得這樣有點奇怪，和我們家不一樣，但我現在知道，其實這樣也沒什麼不好，只是外界還是會有奇怪的眼光」(S10 饋)

「和媽媽逛街時，她只要看到頭髮剪很短的女生，就會在背後說她不男不女，我和姊姊都會跟她說，媽你落伍了啦，現在很多女生都這樣，我下次會跟她說不可

以有性別刻板印象。」(S17 饋)

「為什麼男生就比較適合念理科，女生適合念文科？我姊姊雖然對化學有興趣，可是爸爸叫她去念國文或歷史，他說女生以後當老師之類的比較有出路。」(S26 饋)

「電視都演說，情侶要結婚時是由男生買鑽戒、男生求婚，然後還要下跪，如果是由女生主動，男生好像就沒面子，我覺得這也是一種性別的刻板印象，現在有很多人交往是由女生主動告白的阿…」(S21 饋)

「體育小老師都是男生，很多老師都會說男生的運動細胞比較好，所以讓男生當，可是其實班上有很多女生打球也是很厲害的。」(S24 饋)

「我認為不應該以性別來判定該做什麼工作…」(S13 饋)

「醫生和護士就是性別的刻板印象和分工阿，如果是女的當醫生可能還好，可是如果是男的當護士應該會有異樣的眼光。」(S02 饋)

「有些男生可能比較女性化一點，但在外面就會被歧視，有些男生也愛美，也喜歡打扮或是喜歡的科目像是美術這方面的，有些人就是不一樣阿，我覺得不一定要去限制他們。」(S25 饋)

在單元二的學生「學習成效及心得」回饋部分，整體的同意程度為 4.02(80.4%)，雖然在鑑賞教學的成效上較其他項目低，但從其它項目及學生的回饋來看，應有達教學的目標及成效。

第三節 單元三「藝猶未盡」教學成果分析

單元三之教學目標是希望透過教師的創作歷程及經驗分享，使學生將自我所學、成長經驗，及性別的思考轉化為創作，除了檢視自我的性別觀念，也能從藝術的學習之中，增進自我對性別的了解、對他人的尊重，以及對性別概念的突破。以下為本單元之「課程內容」、「教學活動」、「學生學習心得及成效」之成果分析。

一、課程內容

表 6-7 第三單元「課程內容」之學習心得回饋

第三單元：「藝」猶未盡							
學習心得回饋題目	選項及人數(%)						
	非常 同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常 不同意 1	同意 程度	
課程 內容	1.經由課程，讓我了解老師的創作歷程、作品與性別思考	12 (41.4)	14 (48.3)	3 (10.3)	0	0	4.31
	2.我能了解性別刻板印象、性別職業分工、性別權力階層之意涵	10 (34.5)	14 (48.3)	5 (17.2)	0	0	4.17
	3.我能回顧與省思自我的成長歷程與性別經驗◎	8 (27.6)	15 (51.7)	6 (20.7)	0	0	4.07
	4.透過創作，我能表達自我對性別的思考與想法	6 (20.7)	14 (48.3)	7 (24.1)	2 (6.9)	0	3.83

說明：N=29。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。

第三單元的課程內容，主要透過研究者的創作經驗分享，啟發學生進行性別的思考，根據學生在課堂的反應及心得回饋，研究者更肯定了藝術教師能夠以創作累積能量，並將其傳遞給學生。關於幾位學生在訪談中提到，希望教師能夠為學生進行示範，誠如 Lowenfeld(1987)曾站在引導兒童創作的角度上探討藝術教師是否必須進行創作，他認為只有在了解導致創作的驅力時，一件人類精神的藝術品才能被了解，兒童

的作品亦是如此，教師要能事先體驗創作媒材與技巧，才能引導兒童創作。結合 Lowenfeld 的說法及 A/r/tography 理論，研究者認為身為一位藝術教師，藝術創作如同一項體驗自我與啟發他人的媒介，透過創作能累積藝術教師的內在能量，並豐富其生命，更經由外在的教學傳遞給學生，與學生建立流動的藝術對話；對學生而言，其創作的動力或許部份來自教師的導引，教學之所以異於個人內在化的創作，是由於經由教學策略能將原本個人化程序之作品，將其作為藝術交流媒介傳遞予學生，並啟發學生進行創作，因此不論是藝術創作對教師個人具有充實性，也能帶領學生進行藝術體驗與思考。

經由課程，大多數學生表示能夠了解老師的創作歷程、作品與性別思考，在此項目的心得回饋上，有 26 位(89.7%)學生勾選「同意」或「非常同意」，3 位勾選「普通」，在整體的同意程度上達 4.31(86.2%)。在「我能了解性別刻板印象、性別職業分工、性別權力階層之意涵」項目上，也有 24 位學生(82.8%)表示「同意」或「非常同意」，5 位學生勾選「普通」，顯示經由教師的作品分享及理念解說，大部分學生能了解其性別意涵。另外在「我能回顧與省思自我的成長歷程與性別經驗」方面，從課堂觀察、學生學習單、及回饋心得單中發現，大部分學生能夠進行自我的省思，僅少數學生認為自我的成長經驗並無深刻的性別感受，因此在此項目上勾選「普通」，但整體而言，同意程度為 4.07(81.4%)。

「記得小時候我超討厭綁公主頭，媽媽都叫我要留長頭髮、穿洋裝才可愛，可是我就是不喜歡，即使是現在，我還是覺得那樣不適合我，誰說女生一定要那樣打扮才好看。」(S26 饋)

「我覺得從小爸媽對我和妹妹都很公平，也沒有一定要我們穿什麼、做什麼，只是爸爸會希望妹妹不要太開放，太粗魯，他說人本來就要有氣質，他也不準我罵髒話之類的。」(S09 饋)

「我覺得我還是會朝我的興趣發展，雖然打球或是朝體育方面好像大多是男生的事，但我覺得女生也可以，像是有很多國手也都是女的阿，我覺得她們很厲害，

我要像她們看齊！」(S20 饋)

「之前哥哥和家裡的人大吵，他說畢業後想唸餐飲科或是美容科，爸爸不準，希望他去唸修理什麼的，可是我覺得哥哥如果很有興趣做那些，應該就讓他去做。」

(S24 饋)

「我覺得現在比較沒有性別刻板印象了耶，看電視會請一些長得很漂亮的男生上節目，他們也不覺得奇怪，有的還說他不一定會跟女生交往，也可以和男生交往，所以我覺得時代變了。」(S07 饋)

「我從以前就不喜歡用粉紅色的東西，覺得那很做作，誰說女生一定要用像是女生的顏色，我覺得那樣限制太多了！」(S19 饋)

「我覺得很多人對性別好像都不敢談論，覺得會聯想到色色的東西，或是覺得你色色的，像是班上很多男生在上健教課時，每次都希望老師上那些，可是我都覺得他們很煩又很幼稚，好像把性別只有想成是男生和女生在做那件事，其實我覺得比較重要的是男生和女生的相處，而不是只有那件事。」(S21 饋)

「其實我覺得當男生也很辛苦阿，雖然班上女生都喊說，當女生好累，要做家事，以後還要生小孩，可是男生要賺錢養家耶，我希望可以投胎轉世當女生，哈！」

(S06 饋)

「我覺得男生也是可以很細心的，之前去醫院照顧阿公的時候，有一個護士他就是男的，我媽說他比有的女護士還細心，會很溫柔照顧病人，所以我覺得職業不一定要分男生或是女生。」(S13 饋)

「我沒有什麼特別的經驗，只是我會想一下我未來想要變成什麼樣的人。」(S02 饋)

雖然學生對於自我的成長歷程及性別經驗能有所思考，但在創作方面的回饋項目上，有 20 位學生(69%)表示「透過創作，能表達自我對性別的思考與想法」，7 位學生(24.1%)勾選「普通」，2 位表示「不同意」，少數學生表示，覺得自己的創作技巧較

差，無法以創作的方式表達其想法，針對此部分的學生訪談如下：

「我覺得創作很難，以前(國小)大多是做作品或是勞作，大家習慣了，現在突然要把想法畫在圖畫紙上，覺得很困難…」(S04 訪-20110113)

「因為我畫畫不好，像是我不會畫人，所以我不知道要怎麼表現人物。」(S08 訪-20110113)

「要把想法用圖的方式呈現，我覺得有點難，平常大多是用寫的…」(S30 訪-20110113)

由於在試探性教學中研究者也發現學生有相同的問題，因此在學生進行創作期間即不斷給予鼓勵，並請學生可以將自我的想法或作品理念，以文字作為輔助呈現於作品背後。雖然上述方式能夠帶給部分學生信心，但少數學生仍困擾於想法無法展現，這部分需要教師的協助與引導。在創作課程方面，整體的同意程度為 3.83(76.6%)。

在單元三的整體「課程內容」回饋方面，學生的同意程度為 4.1(82%)，顯示大部分學生對於課程內容之效度持正向的認同，僅在創作課程方面需要教師給予更多的鼓勵及協助。

二、教學活動

本單元的教學活動包括：教師作品的介紹、教師經驗的分享、學生的創作活動、學生作品發表，以及學習單的填寫等。以下為針對教學活動所做的回饋統計表：

表 6-8 第三單元「教學活動」之學習心得回饋

第三單元：「藝」猶未盡							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					非常 喜歡 程度
		非常 喜歡 5	喜歡 4	普通 3	不 喜歡 2	非常 不 喜歡 1	
教 學 活	1.教師作品的介紹	10 (34.5)	13 (44.8)	6 (20.7)	0	0	4.14
	2.教師經驗的分享	11	15	3	0	0	4.28

動		(37.9)	(51.7)	(10.3)			
	3.創作活動	7 (24.1)	14 (48.3)	6 (20.7)	2 (6.9)	0	3.9
	4.同儕發表	4 (13.8)	15 (51.7)	8 (27.6)	1 (3.4)	1 (3.4)	3.69
	5.學習單的填寫	2 (6.9)	10 (34.5)	14 (48.3)	2 (6.9)	1 (3.4)	3.34
說明：N=29。							

從上表統計結果顯示，對於「教師作品的介紹」及「教師經驗的分享」教學活動，大多數學生表示喜歡，喜歡程度分別為 4.14(82.8%)及 4.28(85.6%)，顯示學生能認同與肯定教師的創作。在學生的「創作活動」部分，有 7 位學生(24.1%)表示「非常喜歡」、14 位學生(48.3%)表示「喜歡」、6 位學生(20.7%)勾選「普通」、2 位勾選「不喜歡」，如同學生於課程內容所作的回饋與描述，雖然創作對學生而言是藝術的實踐，但若受限於技巧而無法將其思維展現，學生對於藝術創作就會減低其熱情及興趣，因此在創作活動上，學生的喜歡程度較低，為 3.9(78%)。

另外在「同儕發表」活動方面，原本在試探性教學中，研究者有針對學生的創作成果進行同儕間的自評與互評，但實施效果不佳，原因是除了研究者未事先告知學生將於創作之後進行同儕間的互評，導致部分學生沒有心理準備將自我的作品分享給全班；另外是部分學生對於自己的創作缺乏信心，不願意將自己的作品給予他人評分；再者為，由於創作主題是希望學生根據自我的性別成長經驗及思考進行創作，少數學生不敢大方表達自我的經驗及作品，基於上述原因，在學生的自評互評實施結果上較為不佳。鑑於試探性教學的經驗及反省，研究者於正式教學中將此活動有所調整，考量學生過去少有分享自己作品的經驗，也未進行過同儕間的評量，因此在此活動上，採取漸進及引導式的策略，於學生創作之前即告知於創作完成後必須進行自我作品的發表，採自願的方式進行分享，但全班每位學生的作品必須展示於台前，若同儕間對彼此的作品有興趣，必須上台解說自己的作品理念，而其他人必須給予回應與鼓勵。

在「同儕發表」活動的調整下，半數以上的學生都有針對自己的作品進行解說，加上並未有同儕評分的壓力，學生較能大方分享自我的性別成長經驗。針對此部分的學生回饋，有 19 位學生(65.5%)表示「喜歡」或「非常喜歡」，8 位(27.6%)表示「普通」，2 位表示「不喜歡」或「非常不喜歡」。經由學生訪談，勾選「不喜歡」的兩位學生表示，自己不習慣上台說話，更不喜歡將作品展示給全班看。根據研究者的課堂觀察，此兩位學生平常表現雖然認真，但在參與同組討論與發表過程中較缺乏信心，需要教師或其他同儕給予鼓勵。研究者認為要培養學生主動積極的個性較困難，也並非在短時間內能有所進展，因此在教學上可能需要多花費一番心力，但整體而言，學生在「同儕發表」活動中已有所表現，並且有進步與突破的空間。

在「學習單的填寫」項目上，學生的喜歡程度較低，為 3.34(66.8%)，與前兩個單元的心得回饋相同，學生較不喜歡文字的填寫，加上第三單元的創作活動需要花費學生更多的心力，少數學生在學習單的填寫上較不用心，因此勾選「不喜歡」。

統計第三單元整體「教學活動」的心得回饋，學生的喜歡程度為 3.87(77.4%)，研究者將針對學生較不喜歡之項目進行教學的檢討與課程之改進。

三、學習成效及心得

在學生「學習成效及心得」方面，主要希望了解學生是否能結合課堂所學、自我的性別經驗及思考進行創作，並且能經由對藝術與性別議題的了解，對個人的性別概念有所突破、對生涯發展有所幫助。以下為此部分的學生心得回饋：

表 6-9 第三單元「學習成效及心得」之學習心得回饋

第三單元：「藝」猶未盡							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					
		非常 同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常 不同意 1	同意 程度
學	1.我能結合課堂所學、自我的性別	6	14	7	2	0	3.83

習 成 效 及 心 得	經驗、思考進行創作	(20.7)	(48.3)	(24.1)	(6.9)		
	2.我能體驗創作的經驗、過程及樂趣	5 (17.2)	12 (41.4)	9 (31)	2 (6.9)	1 (3.4)	3.62
	3.我能了解與尊重他人的創作經驗及作品	14 (48.3)	10 (34.5)	5 (17.2)	0	0	4.31
	4.我能了解性別對個人生涯發展的重要性	10 (34.5)	14 (41.4)	5 (17.2)	0	0	4.17
	5.我對藝術與性別有更深入的了解，並突破了許多的想法◎	12 (41.4)	12 (41.4)	5 (17.2)	0	0	4.24
說明：N=29。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。							

根據統計的結果顯示，學生感到最同意的是「我能了解與尊重他人的創作經驗及作品」，有 24 位學生(82.8%)勾選「同意」或「非常同意」，5 位勾選「普通」。在第四題「我能了解性別對個人生涯發展的重要性」與第五題「我對藝術與性別有更深入的了解，並突破了許多的想法」方面，全班學生皆持正向的認同，同意程度分別為 4.17(83.4%)與 4.24(84.8)，顯示大多數學生經由課程，對藝術與性別有更深入的了解，並且對個人生涯發展能有所啟發，以下是部分學生所做的回饋：

「我以前從來不會注意性別這個東西，雖然健教課上很多，可是大都是在講兩性的生理構造，課本雖然有講到性別刻板印象，可是我覺得好像有點遙遠，現在我會注意男女間的性別平等。」(S02 饋)

「以前都覺得男女的性別分工理所當然，但經由老師的講解，我知道不可以用性別限制一個人的能力和興趣。」(S16 饋)

「我覺得女生也是很強大的，雖然有些人會想塑造女生柔弱的印象，可是我覺得女生才不需要被保護，要證明女生也是很有力量的！」(S17 饋)

「我會更注意電視節目中的內容，像是有些節目會請很多女明星上去講如何打扮自己，讓男生更愛她，可是我覺得不一定男生都喜歡同一類型的女生，女生要會作自己，而不是刻意打扮成男生喜歡的樣子。」(S24 饋)

「下次去美術館參觀時，我會更注意作品中性別的形象和意思。」(S13 饋)

「我覺得我比以前能接受打扮中性的人，雖然還是會覺得有點怪怪的，可是我知道那是每個人的想法不同，要尊重他們。」(S12 饋)

「會更注意社會上是不是有性別不平等的現象。」(S28 饋)

在創作方面，雖然少數學生(10.3%)表示學習成效不大，但都是針對技巧展現不足所做的評價。研究者從學生的創作成果發現，每位學生皆有表達出自我的性別思考，在創作主題上以「性別刻板印象」與「性別職業分工」居多，「性別權力階層」之主題創作較少，研究者認為，可能是學生對於社會上的權力結構及性別現象較不了解，因此對此部分較無法有深入的思考。除了上述主題之呈現，另外有三分之一的學生透過創作表達其他的性別概念與想法，以下為不同性別主題之學生作品成果（註：單元三的創作課程，研究者請學生依「性別刻板印象」、「性別職業分工」、「性別權力階層」等主題進行創作，在創作成果的分類上，主要依據學生的理念做主題分類，若作品涵蓋或詮釋其他的性別概念，則分屬其他性別主題之類別）：

表 6-10 「性別刻板印象」學生作品

編號	作品	理念說明
S02		<p>社會上都會以外表和穿著判斷兩性的性別，像是男生留短頭髮、穿褲裝，女生留長頭髮，穿裙子之類的，然後女生可以化妝，男生不行，像是性別的刻板印象。但其實每個人都應該有選擇穿著打扮的自由，像是現在有很多人作突破的性別打扮。我畫的是「男生、女生，傻傻分不清楚」，要讓大家對兩性的想法有突破。</p>

S12		<p>我覺得現在的男生也可以化妝、打扮自己，化妝並不是女生的專利，雖然專櫃小姐大多是女的，但服務的也有可能是男性。(旁邊角落出沒的是 XX 喔～)</p>
S14		<p>社會上的性別刻板印象會覺得男生的體力比較好，女生比較差。</p>
S20		<p>打破性別刻板印象。誰說女生不能當 King？誰說男生不能當 Queen？女生可以堅強、勇敢；男生可以溫柔、體貼。雖然在生理上還是不同，但無論是男是女都有權力做自己想做的事！女生拿劍、男生拿針很平常，沒有誰最讚，大家一樣讚！</p>
S24		<p>誰說一定只能女性當服務生？社會都認為女性比較適合做端盤子、端茶、服務別人的事情，但其實這是一種性別的刻板印象。雖然這兩個女生打扮很漂亮像是女僕，但其實她們內心都知道那是裝出來的，因為男生比較喜歡賞心悅目的人、事、物，喜歡被可愛的女生服務。</p>

S28		<p>難道就只有男生可以救女生？電影或是戲劇都上演英雄救美，但是我覺得那只是把女生塑造成楚楚可憐的樣子，好像需要被保護，但其實有些男生也很弱，女生也可以扮演英雄角色去救男生。</p>
S29		<p>嘿嘿.....如果公主與王子的故事可以換成是王子穿漂亮華麗的洋裝，公主拿劍穿騎士的衣服，我覺得應該也是個不錯的故事。</p>

以「性別刻板印象」為主題創作的學生共有 7 位(24.1%)，男生有 3 位，女生有 4 位，其中 S02 與 S12 學生的作品，是表現兩性突破性別刻板印象的限制；S20 與 S29 兩位學生是以漫畫人物的風格，傳達男女角色互換、突破性別刻板印象之概念；S14 是站在男生的立場，突顯社會上認為女性體力或能力比男生差的刻板印象；S24 與 S28 兩位學生則是用懷疑的態度，質疑為什麼女性被塑造成一種柔弱、或溫柔的印象，必須被男性保護或是服務男性。從學生作品發現，在性別刻板印象的思考及作品表現上，學生已能突破傳統的思維，以質疑或是突破的概念進行詮釋；在圖像選擇與表現上，大多數學生是以漫畫的風格或形式進行人物的表現，顯示學生的繪畫能力多受漫畫之影響；在題材內容詮釋上，也以人物為主角進行主題之表達。

表 6-11 「性別職業分工」學生作品

編號	作品	理念說明
S01		<p>傳統的性別分工是「男主外、女主內」，但現在性別平等的時代，兩性的分工可以是「男主內、女主外」，男生在家裡煮飯，女生外出上班。</p>
S04		<p>傳統上，都是媽媽在家裡煮飯、打掃、做家事，爸爸外出上班，我覺得現代應該是要平等，男生女生各作一半的家事，這樣媽媽才不會感到很辛苦。</p>
S09		<p>現在的性別分工不一定要是男的才能當董事長或總經理，女的也可以當，然後男的可以當秘書，為女的老闆泡茶。</p>
S13		<p>我要表現的是：在公司上班大部分是男性比較多，女性比較少。因為女性大多在家裡工作。 性別平等的社會應該要兩性平等、分工合作。</p>

S16		<p>女：老公～快起來吃早餐囉！要準備去上班～男：(打呼聲)，吼，再讓我睡一下啦！家裡亂糟糟，男生跟女生一天的行程就是：男→外出上班，女→煮早餐、照顧小孩、收拾亂七八糟的東西，然後等老公下班回家，又弄得亂七八糟，隔天早上，又開始男→外出上班，女→煮早餐、照顧小孩、收拾亂七八糟的東西....如此週而復始。</p>
S21		<p>我覺得男生也可以當家庭主「夫」，男生也可以細心溫柔，打掃家裡、做家事等。兩性的工作可以互換、分工合作，創作兩性美好的世界！</p>
S25		<p>我覺得女生可以當護士，男生也可以！男生可以當醫生，女生也可以！職業不一定要有性別的刻板印象或是性別分工！</p>
S26		<p>男主外、女主內的性別分工就是，男性穿著西裝，打扮得很整齊去上班，但其實在背後默默努力的是女性，女性平常在家洗衣服、曬衣服，然後折得很整齊，讓老公上班的時候可以穿，而男生只要在辦公室吹冷氣就好了，所以我覺得身為女生很辛苦。</p>

以「性別職業分工」為主題創作的學生共有 8 位(27.6%)，男女生分別有 4 位，S16 與 S26 兩位學生皆是表現「男主外、女主內」或女性負責家事的性別分工；S13 表現在社會職場上，工作的男性多於女性的現象；S01、S09、S21、S25 四位學生則是以打破傳統的性別角色及分工作進行詮釋，認為男性也可以當家庭主「夫」、秘書、護士等；S04 學生除了表現過去男主外女主內的性別分工，更以古今對照的方式表達現在的社會應該講求平等的性別分工。在此項主題的創作上，學生除了能針對社會或家庭分工現象進行檢視，也能以突破的性別思維進行創意表現，顯示經由課程，學生有達到學習的目標及效果。

表 6-12 「性別權力階層」學生作品

編號	作品	理念說明
S06		<p>我要表現的是女生地位比較低，男生地位比較高。</p> <p>女生結婚之後就待在家裡，生小孩之後照顧小孩，像是母牛餵奶，然後沒有自由。母牛一直發抖的原因是，不知道男主人回來後會怎麼對她，例如問她有沒有好好照顧小孩，有沒有做家事之類的.....。</p>
S08		<p>左邊是男生，右邊是女生。男生很高興的坐在高高的位置讓女生擦鞋子。</p> <p>我想表達的是：男生地位比較高、女生地位比較低。(可是其實我不會畫人)</p>

S17		<p>腕力比賽就像是男生和女生在競爭權力！男生也能做的女生也 OK，甚至，女生比男生優！</p> <p>男生和女生是平等的，不要小看女生或是男生。女生要開始改變自己，甚至比男生還強！</p>
S22		<p>社會上因為性別的分工，造成男性和女性做的事情不同。女性很多在家裡做家事，或有照顧小孩的責任。而男性在上班或是當主管，社會的政治人物也大多是男性，總統也是男的。因為女性大多在家裡，無法負責外面的事，所以地位比較低，男性因為大多負責重要的工作，地位就比較高。101 的最低層是女性在家裡工作，最高層是表示男性的地位比較高。</p>
S23		<p>我家老爸平常都會對我媽大呼小叫，或命令她去拿吃的、拖地。雖然我爸工作也很辛苦，但我希望他可以多體諒媽媽一點。我有時會想像，哪天換成是媽媽打扮漂亮要去逛街，爸爸要聽她的話服侍她。</p>

針對「性別權力階層」主題創作的學生有 5 位(17.2%)，雖然相較於「性別刻板印象」與「性別職業分工」之主題，學生選擇表現的人數較少，但研究者認為學生在此部分也有獨到的個人想法與表現。S06 學生想表達的是，傳統女性被視為是生產的機器，像是比人類地位與權力低的動物一般，在家中毫無地位，必須每天守在家中等

待男主人的歸來；S08 學生以象徵男性及女性的符號，表達女性幫男性穿鞋子，顯示女性地位較低；S17 學生以腕力比賽表現男女的權力對抗，手臂圖像中又象徵性別平等分工之意涵。S22 學生的作品則涵蓋許多權力階層之象徵意涵，以台灣建築 101 表現權力的階層，封閉於家中做家事、照顧小孩的女性處於性別權力階層較低的位置，而即使女性因為外出工作而提升階層，但在職場上仍是員工階級，越往高層則是政治人物的競選，表現權力的掌握為男性所擁有。S23 學生則從自我家庭的性別經驗思考，認為未來女性的地位與權力應該要比男性高。

經由此系列主題的學生創作成果分析，顯示學生能了解性別權力階層之意涵，雖然相較於其他主題之創作，此部分的創作表現較少，但部分學生已能表達自我對性別權力階層概念的了解。

表 6-13 「其他性別主題」學生作品

編號	作品	理念說明
S03		<p>我覺得性別平等就是男生和女生站在同一個起跑線上，有些裁判會讓女生跑少一點，或是早一點跑，但我覺得不公平，女生的能力不一定比男生差。</p>
S05		<p>大部分的人對拳擊的印象是，是男生的運動或是比賽，但其實也有很多女生的拳擊手，她們的力量也很大，我表現的是性別平等的運動場上，女生也可以打拳擊，或是和男生一起比賽。</p>

S07		<p>性別平等就像是在拔河比賽中，男生跟女生的力量差不多。</p>
S10		<p>以前的觀念都覺得生男的比生女的重要，因為重男輕女。但我覺得男生和女生其實都很寶貴，父母不可以有重男輕女的想法。右邊是垃圾桶，裡面裝的是女嬰，表示女嬰被重男輕女的父母丟棄了。</p>
S11		<p>古代的女性，若丈夫去世了就要守寡一輩子，代表忠貞不二，但男的就可以娶下一個老婆。 如果，在一個性別平等的世界裡，丈夫是不是也要為死去的妻子守寡？</p>
S18		<p>比起來，男生好像比較花心，他們喜歡有很多女生圍繞在他們的身邊，感覺自己是國王，然後女生要下跪服侍他。這是現代版的男尊女卑的現象。</p>

S19		<p>電視上的廣告代言都喜歡找俊男美女，男生要高、要壯、又要帥，而女生要長髮飄逸或是身材爆好，到底是在賣飲料還是在賣身材？好像不找明星代言，飲料會賣不出去...</p>
S27		<p>很多人都會注意女生的身材，像是胸部有多大，如果沒有胸部的女生就會被嘲笑，胸部似乎是代表女生、代表性感的一切。而男生都喜歡女生裸露，如果今天是一個長得醜但是胸部大的女生，男生好像可以接受，但是如果是一個沒有身材的女生，男生就會覺得失望，這是什麼觀念阿！</p>
S30		<p>左邊是代表男人可以娶很多老婆，除了大老婆，還可以有二房、三房、四房.....，社會上好像可以接受。右邊是女人頂多只能有大老公和小老公，但是會被社會罵是不要臉的女人、搞外遇之類的。這就是性別不平等的差距阿！</p>

在其他性別主題的創作上，學生的表現相當多元以及具有創意，共有 9 位學生 (31%)，S10 學生表現傳統「男尊女卑」以及「生男就是好」的價值觀；S11 學生認為過去女性喪夫守寡的現象已不符合時代潮流，以諷刺的手法呈現在性別平等的時代應該角色有所互換；S18 學生是以漫畫方式呈現在小說或是漫畫世界裡，都將男性塑造為坐擁眾多女性的姿態角色，與現實不符；S19 和 S27 學生則批判當前的媒體形塑或物化男女的外貌及身體，認為商品廣告都找俊男美女或身材好的女性代言，而造成社會上許多人以女性的身材作為評斷女性價值之標準；S30 學生則是表達社會對於男女

外遇的標準不同；S03、S05、S07 三位學生分別是以賽跑、拳擊以及拔河比賽詮釋男女的能力相當，性別平等應該站在同一個起跑線上。

經由學生的作品分析，研究者認為學生皆能了解性別的意涵及重要性，並能結合課堂所學、自我的性別經驗、思考進行創作。在學習成效上雖然少數學生對於創作部分的同意程度較低，但研究者認為學生已具備了性別的意識，並能透過創作展現其思維。創作技巧能夠磨練，但性別意識必須時時具備，經由此單元之課程實施，學生在整體「學習成效」的回饋上，同意程度為 4.03(80.6%)，顯示學生能達到學習的效果。

第四節 單元綜合比較與分析

經過三個單元教學成果的分析，本節將以學生的前後測性別認知問卷之結果，以及學生對於整個課程的學習心得回饋，分析本課程是否達到教學的成效。並比較各單元在課程內容、教學活動及學習成效上的學生學習回饋，使研究者進行教學的檢討及課程的修正。

一、學生問卷分析

由於課程實施的目的及教學目標，是希望學生透過藝術性別議題的思考，提升其性別意識，因此在課程實施前，研究者進行了學生的「性別認知問卷」測驗(附錄二十八)，以了解學生的性別認知情況，並以此作為檢視學生性別意識的工具。測驗的題目配合學生的能力及理解程度，內容包含：「性別刻板印象」、「性別職業分工」、「性別權力階層」等概念，並於課程實施之後，再次進行相同題目的問卷測驗，用來比較與分析學生於課前、課後的性別認知差異，以及評估學生的學習成效。以下為學生問卷的「前測」統計資料：

表 6-14 「性別認知問卷」前測

【藝術與性別的奧秘】性別認知問卷(前測)				
	題目	同意	不同意	不確定
性別刻板印象	1.我覺得女生應該穿著裙子比較有女人味。	13	13	3
	2.在兩性交往方面，男生應該採取主動，女生處於被動。	11	17	1
	3.男生的運動細胞比較好，較適合擔任體育股長的職務。	13	14	2
	4.比起藍色系的東西，女生比較適合拿紅色或粉紅色的東西。	9	16	4
	5.若遇到傷心的事情，男生應該勇敢不哭，女生才可以哭。	8	18	3
	6.若女生喜歡玩機器人或汽車模型等玩具，她的個性一定比較陽剛。	6	19	4
	7.男生可以梳頭髮、保養自己或打扮自己。	17	8	4
	8.男生應該要勇敢、大方才稱得上是男子漢，過於細心與溫柔是娘娘腔的表現。	9	18	2
性別職業分工	1.女生比男生適合煮飯、做家事。	11	14	4
	2.帥氣的男老闆與漂亮的女秘書，是完美的工作組合。	10	15	4
	3.女性結婚之後應該放棄工作，專心在家照顧小孩與料理家務。	5	20	4
	4.男生比女生會開車，所以應該當司機。	8	17	4
	5.男生的事業很重要，不應該被家務事所牽絆。	7	22	0
	6.女生比男生適合做老師、保母、護士等職業。	17	10	2
	7.男生比女生適合做警察、軍人、醫生等職業。	15	12	2
	8.爸爸外出工作，媽媽在家煮飯、照顧小孩，是完美的家庭組合。	13	13	3
性別權力階層	1.在家中，一家之主是爸爸，全家人應該聽他的話。	7	17	5
	2.男生較女生適合做決策、領導的工作。	9	16	4
	3.男女生交往時，若由女生來決定事情，男生應該感到沒面子。	5	21	3
	4.若女生當領導人物時，她的個性應該比較霸氣與男人味。	5	22	2
	5.爸爸的收入應該要比媽媽多，感覺才有面子。	6	19	4
	6.在工作方面，男生地位應該要比女生高，才不會感到丟臉。	10	19	0
	7.在社會上，男生應該要比女生有更多的成就與貢獻。	9	18	2

根據課程實施前的「性別認知心理測驗」統計結果，可發現學生在「性別刻板印象」題目中的第一題「我覺得女生應該穿著裙子比較有女人味」及第三題「男生的運

動細胞比較好，較適合擔任體育股長的職務」，勾選「同意」的人數相當多，分別都有 13 位學生(44.8%)；其次在第二題「在兩性交往方面，男生應該採取主動，女生處於被動」方面，勾選同意的學生人數也有 11(37.9%)人，相較於其它題目，學生在此三方面呈現較高的性別刻板印象。而在上述題目的「同意」選項中，以男學生的勾選比例較高，第一題有 9 位男生及 4 位女生勾選「同意」、3 位男生勾選「不確定」；第三題同樣有 9 位男生及 4 位女生勾選「同意」、2 位男生勾選「不確定」；第二題則有 8 位男生及 3 位女生勾選「同意」、1 位男生勾選「不確定」，顯示班上男生的性別刻板印象程度較女生高。

分析原因，部分男學生可能經由個人過去經驗認為，其運動細胞較好，因此較適合擔任體育股長之職務。而針對第一題所進行的學生訪談，幾位男學生表示，自己其實不太確定女生是否穿裙子較有女人味，但從過去印象及社會觀察中，似乎覺得女生穿裙子比較好看。

「不知道耶，就覺得女生穿裙子好像比較不會太粗魯，會怕裙子被掀起來…」(S07 訪-20111115)

「我覺得女生穿裙子比較好看，有氣質。」(S08 訪-20111115)

「是看誰穿吧，太粗魯的女生穿也很奇怪，我覺得要溫柔的女生穿比較好看。」(S04 訪-20111115)

在「性別職業分工」題目方面，以第六題「女生比男生適合做老師、保母、護士等職業」及第七題「男生比女生適合做警察、軍人、醫生等職業」，學生所勾選的結果，顯示有較嚴重的刻板印象，分別有 17 位(58.6%)及 15 位(51.7%)學生勾選「同意」，而其中又以男生的比例較高。其次在第八題「爸爸外出工作，媽媽在家煮飯、照顧小孩，是完美的家庭組合」的統計結果，也顯示有 13 位學生(44.8%)帶有性別的刻板印象。根據訪談，部分針對此題勾選「同意」的學生表示，是依據家中的性別職業分工情況進行勾選，並認同其分工方式。另外在第一題「女生比男生適合煮飯、做家事」

中，勾選「同意」的學生也有 11 位(37.9%)，同樣以男生的比例較高；第二題「帥氣的男老闆與漂亮的女秘書，是完美的工作組合」的統計結果則是，有 5 位男生及 5 位女生勾選「同意」、4 位男生勾選「不確定」。女學生表示，因為受到漫畫及偶像劇的影響，認為這樣的組合很不錯。

相較於前兩項測驗主題，在「性別權力階層」部分，學生的刻板印象較不嚴重，僅在第六題「在工作方面，男生地位應該要比女生高，才不會感到丟臉」方面，勾選「同意」的學生人數較高，有 10 位學生(34.5%)，其中有 8 位男生、2 位女生，顯示男生較女生在意工作職位的高低。

根據問卷的前測結果分析，學生在某些性別概念上持有性別的刻板印象，尤其以男生的刻板印象程度較高。經由課程的實施，研究者將針對學生在前測問卷，表現較多性別刻板印象之題目，作前後測的結果比較分析。

表 6-15 「性別認知問卷」後測

【藝術與性別的奧秘】性別認知問卷(後測)				
	題目	同意	不同意	不確定
性別刻板印象	1.我覺得女生應該穿著裙子比較有女人味。	7	19	3
	2.在兩性交往方面，男生應該採取主動，女生處於被動。	5	18	6
	3.男生的運動細胞比較好，較適合擔任體育股長的職務。	5	21	3
	4.比起藍色系的東西，女生比較適合拿紅色或粉紅色的東西。	4	23	2
	5.若遇到傷心的事情，男生應該勇敢不哭，女生才可以哭。	6	20	3
	6.若女生喜歡玩機器人或汽車模型等玩具，她的個性一定比較陽剛。	3	19	7
	7.男生可以梳頭髮、保養自己或打扮自己。	19	8	2
	8.男生應該要勇敢、大方才稱得上是男子漢，過於細心與溫柔是娘娘腔的表現。	4	21	3
性別職業分	1.女生比男生適合煮飯、做家事。	3	22	4
	2.帥氣的男老闆與漂亮的女秘書，是完美的工作組合。	8	17	4
	3.女性結婚之後應該放棄工作，專心在家照顧小孩與料理家務。	0	25	4
	4.男生比女生會開車，所以應該當司機。	4	21	4

工	5.男生的事業很重要，不應該被家務事所牽絆。	2	22	5
	6.女生比男生適合做老師、保母、護士等職業。	9	19	1
	7.男生比女生適合做警察、軍人、醫生等職業。	7	19	3
	8.爸爸外出工作，媽媽在家煮飯、照顧小孩，是完美的家庭組合。	5	22	2
性別權力階層	1.在家中，一家之主是爸爸，全家人應該聽他的話。	2	24	3
	2.男生較女生適合做決策、領導的工作。	5	22	2
	3.男女生交往時，若由女生來決定事情，男生應該感到沒面子。	2	23	4
	4.若女生當領導人物時，她的個性應該比較霸氣與男人味。	1	25	3
	5.爸爸的收入應該要比媽媽多，感覺才有面子。	3	19	7
	6.在工作方面，男生地位應該要比女生高，才不會感到丟臉。	6	21	2
	7.在社會上，男生應該要比女生有更多的成就與貢獻。	4	23	2

表 6-16 「性別認知問卷」前後測比較

【藝術與性別的奧秘】性別認知問卷(前後測比較)							
	題目	同意		不同意		不確定	
		前	後	前	後	前	後
性別刻板印象	1.我覺得女生應該穿著裙子比較有女人味。	13	7	13	19	3	3
	2.在兩性交往方面，男生應該採取主動，女生處於被動。	11	5	17	18	1	6
	3.男生的運動細胞比較好，較適合擔任體育股長的職務。	13	5	14	21	2	3
	4.比起藍色系的東西，女生比較適合拿紅色或粉紅色的東西。	9	4	16	23	4	2
	5.若遇到傷心的事情，男生應該勇敢不哭，女生才可以哭。	8	6	18	20	3	3
	6.若女生喜歡玩機器人或汽車模型等玩具，她的個性一定比較陽剛。	6	3	19	19	4	7
	7.男生可以梳頭髮、保養自己或打扮自己。	17	19	8	8	4	2
	8.男生應該要勇敢、大方才稱得上是男子漢，過於細心與溫柔是娘娘腔的表現。	9	4	18	21	2	3
性別職業分工	1.女生比男生適合煮飯、做家事。	11	3	14	22	4	4
	2.帥氣的男老闆與漂亮的女秘書，是完美的工作組合。	10	8	15	17	4	4
	3.女性結婚之後應該放棄工作，專心在家照顧小孩與料理家務。	5	0	20	25	4	4
	4.男生比女生會開車，所以應該當司機。	8	4	17	21	4	4
	5.男生的事業很重要，不應該被家務事所牽絆。	7	2	22	22	0	5

	6.女生比男生適合做老師、保母、護士等職業。	17	9	10	19	2	1
	7.男生比女生適合做警察、軍人、醫生等職業。	15	7	12	19	2	3
	8.爸爸外出工作，媽媽在家煮飯、照顧小孩，是完美的家庭組合。	13	5	13	22	3	2
性別權力階層	1.在家中，一家之主是爸爸，全家人應該聽他的話。	7	2	17	24	5	3
	2.男生較女生適合做決策、領導的工作。	9	5	16	22	4	2
	3.男女生交往時，若由女生來決定事情，男生應該感到沒面子。	5	2	21	23	3	4
	4.若女生當領導人物時，她的個性應該比較霸氣與男人味。	5	1	22	25	2	3
	5.爸爸的收入應該要比媽媽多，感覺才有面子。	6	3	19	19	4	7
	6.在工作方面，男生地位應該要比女生高，才不會感到丟臉。	10	6	19	21	0	2
	7.在社會上，男生應該要比女生有更多的成就與貢獻。	9	4	18	23	2	2

經由問卷的前後測比較，可看出學生在性別刻板印象的第一題，原本在前測中有 13 位學生勾選「同意」、13 位學生勾選「不同意」，經由課程，學生在後測問卷中勾選「同意」的人數降為 7 人，勾選「不同意」的人數增為 19 人，顯示有 6 位學生改變了原本的性別認知及刻板印象，認為女生不見得要穿著裙子才有女人味。第三題部分，前測勾選「同意」的學生有 13 人、「不同意」的有 14 人，後測結果為，有 5 位學生勾選「同意」、21 位學生勾選「不同意」，顯示有 7 位學生提升了性別的意識。在第二題方面，其比較結果顯示，勾選「不同意」的人數並未增加，反而是原本於前測勾選「同意」的學生，在後測中轉為勾選「不確定」，代表學生在兩性交往的認知方面，部分男學生雖然改變了「男生採取主動、女生處於被動」的性別刻板印象，但仍然對此抱持不確定的態度。

在「性別職業分工」部分，學生在前後測問卷上較有改變的是第一題、第六題、第七題及第八題，在「女生比男生適合煮飯、做家事」題目方面，勾選「同意」的學生人數由 11 人降為 3 人，勾選「不同意」的人數由 14 人增加為 22 人，顯示至少有 8 位學生改變了原本的性別認知。在「女生比男生適合做老師、保母、護士等職業」、「男生比女生適合做警察、軍人、醫生等職業」，以及「爸爸外出工作，媽媽在家煮

飯、照顧小孩，是完美的家庭組合」題目部分，同樣勾選不同意的學生人數增加了，分別增加了 9 人、7 人、9 人，顯示許多學生經由課程提升了性別的意識，並打破過去的性別分工概念。

經由學生問卷的前後測比較分析、課程學習單，及學生的創作中可發現，學生對於性別刻板印象及傳統的性別分工概念已有所改變與突破。雖然少數題目如：「性別刻板印象」的第五題「若遇到傷心的事情，男生應該勇敢不哭，女生才可以哭」、第六題「若女生喜歡玩機器人或汽車模型等玩具，她的個性一定比較陽剛」；「性別職業分工」的第二題「帥氣的男老闆與漂亮的女秘書，是完美的工作組合」等，在前後測的人數統計上較無明顯的改變，但根據統計結果顯示，在上述題目中，原本帶有性別刻板印象的人數即比較少，因此在改變程度上較無明顯的差異。整體而言，所有的項目皆有不同程度的改變，顯示學生經由課程的學習都提升了性別的意識，也達到了課程的教學目標。

二、各單元學習心得回饋比較與分析

針對學生於各單元課後所作的學習心得回饋，在三個單元中的「課程內容」、「教學活動」、「學習成效」回饋上都有不同的反應，以下為各單元的學習心得回饋統計表格，研究者將進行三個單元回饋項目的綜合比較分析。

表 6-17 第一單元「藝起來找碴」之學習心得回饋

第一單元：「藝」起來找碴							
學習心得回饋題目		選項及人數(%)					
		非常同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常不同意 1	同意程度
課程內容	1.我對女性藝術家有了更深的認識與了解	17 (58.6)	10 (34.5)	2 (6.9)	0	0	4.52
	2.我能了解女性藝術家的生平、創作歷程及作品風格	14 (48.3)	12 (41.4)	3 (10.3)	0	0	4.38

	3.我能了解女性藝術家的創作內涵、當時的背景及社會文化的關係	10 (34.5)	12 (41.4)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	4.07
	4.我能了解「藝術歷史中女性藝術家缺席」的現象及原因	16 (55.2)	10 (34.5)	2 (6.9)	1 (3.4)	0	4.41
	5.我能抱持懷疑的態度，思考藝術史建構的公正與客觀性	8 (27.6)	13 (44.8)	8 (27.6)	0	0	4
教學活動	1.分組討論	9 (31)	13 (44.8)	5 (17.2)	2 (6.9)	0	4
	2.分組收集資料、上台報告	7 (24.1)	15 (51.7)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	3.97
	3.課堂中教師播放的簡報、影片	20 (69)	9 (31)	0	0	0	4.69 ☆
	4.師生一起討論問題	10 (34.5)	18 (62)	1 (3.4)	0	0	4.31
	5.學習單的填寫	3 (10.3)	13 (44.8)	10 (34.5)	2 (6.9)	1 (3.4)	3.52 △
學習成效及心得	1.經由課程，我會想了解更多的女性藝術家	11 (37.9)	9 (31)	9 (31)	0	0	4.07
	2.經由課程，我了解性別並不會限制一個人的能力及生涯發展	20 (69)	7 (24.1)	2 (6.9)	0	0	4.62
	3.經由課程，我學會使用資訊、媒體資源蒐集資料，並且有所收穫	6 (20.7)	12 (41.4)	11 (37.9)	0	0	3.83
	4.經由課程，我會想突破傳統價值觀對性別的限制。◎	12 (41.4)	10 (34.5)	7 (24.1)	0	0	4.17
	5.經由課程，我的心得與收穫是◎						
說明：N=29。教學活動之回饋選項，是以「非常喜歡」、「喜歡」、「普通」、「不喜歡」、「非常不喜歡」讓學生勾選，表格內容為研究統計之用。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。☆為同意程度最高值，△為最低值。							

表 6-18 第二單元「藝想不到」之學習心得回饋

第二單元：「藝」想不到						
學習心得回饋題目	選項及人數(%)					
	非常同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常不同意 1	同意程度
課 1.我認識了許多的藝術作品，並了	13	10	6	0	0	4.24

程 內 容	解其中有不同的象徵意涵	(44.8)	(34.5)	(20.7)			
	2.經由藝術作品的介紹，我能了解不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象	10 (34.5)	10 (34.5)	8 (27.6)	1 (3.4)	0	4
	3.經由藝術作品的比較與分析，我能了解性別意涵與當時的社會文化、價值觀有很大的關係	10 (34.5)	12 (41.4)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	4.07
	4.經由廣告影片的觀賞分析，我能了解與思考媒體影像所傳達的意識型態與背後意涵	9 (31)	16 (55.2)	4 (13.8)	0	0	4.17
	5.經由海報作品的探討，我能思考其中相關的性別議題，如：性別刻板印象、性別分工、性別權力等	8 (27.6)	13 (44.8)	8 (27.6)	0	0	4
教 學 活 動	1.分組討論	8 (27.6)	13 (44.8)	6 (20.7)	2 (6.9)	0	3.93
	2.藝術作品的鑑賞教學	7 (24.1)	11 (37.9)	9 (31)	2 (6.9)	0	3.79
	3.課堂中教師播放的簡報、影片	12 (41.4)	13 (44.8)	4 (13.8)	0	0	4.27
	4.師生一起討論問題	9 (31)	14 (48.3)	5 (17.2)	1 (3.4)	0	4.07
	5.藝術作品的介紹	8 (27.6)	14 (48.3)	7 (24.1)	0	0	4.03
	6.廣告影片的播放	18 (62)	9 (31)	2 (6.9)	0	0	4.55 ☆
	7.視覺海報的探討	10 (34.5)	12 (41.4)	7 (24.1)	0	0	4.10
	8.學習單的填寫	3 (10.3)	13 (44.8)	8 (27.6)	3 (10.3)	2 (6.9)	3.41 △
學 習 成 效 及 心 得	1.經由課程，改變以往我看待藝術作品的想法，並豐富了藝術知識◎	8 (27.6)	14 (48.3)	7 (24.1)	0	0	4.03
	2.我學會使用鑑賞的步驟，分析藝術作品的表現形式與象徵意涵	6 (20.7)	12 (41.4)	10 (34.5)	1 (3.4)	0	3.79
	3.我能從藝術作品的思考中，提升對藝術與性別議題的敏感度	9 (31)	12 (41.4)	8 (27.6)	0	0	4.03
	4.我能了解性別角色的意涵，並思	12	9	8	0	0	4.14

考正確的兩性相處之道◎	(41.4)	(31)	(27.6)			
5.我能檢視日常生活中的性別刻板印象與性別分工現象◎	9 (31)	14 (48.3)	6 (20.7)	0	0	4.10

說明：N=29。教學活動之回饋選項，是以「非常喜歡」、「喜歡」、「普通」、「不喜歡」、「非常不喜歡」讓學生勾選，表格內容為研究統計之用。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。☆為同意程度最高值，△為最低值。

表 6-19 第三單元「藝猶未盡」之學習心得回饋

第三單元：「藝」猶未盡							
學習心得回饋題目	選項及人數(%)						
	非常同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常不同意 1	同意程度	
課程內容	1.經由課程，讓我了解老師的創作歷程、作品與性別思考	12 (41.4)	14 (48.3)	3 (10.3)	0	0	4.31 ☆
	2.我能了解性別刻板印象、性別職業分工、性別權力階層之意涵	10 (34.5)	14 (48.3)	5 (17.2)	0	0	4.17
	3.我能回顧與省思自我的成長歷程與性別經驗	8 (27.6)	15 (51.7)	6 (20.7)	0	0	4.07
	4.透過創作，我能表達自我對性別的思考與想法	6 (20.7)	14 (48.3)	7 (24.1)	2 (6.9)	0	3.83
教學活動	1.教師作品的介紹	10 (34.5)	13 (44.8)	6 (20.7)	0	0	4.14
	2.教師經驗的分享	11 (37.9)	15 (51.7)	3 (10.3)	0	0	4.28
	3.創作活動	7 (24.1)	14 (48.3)	6 (20.7)	2 (6.9)	0	3.9
	4.同儕發表	4 (13.8)	15 (51.7)	8 (27.6)	1 (3.4)	1 (3.4)	3.69
	5.學習單的填寫	2 (6.9)	10 (34.5)	14 (48.3)	2 (6.9)	1 (3.4)	3.34 △
學習成效及	1.我能結合課堂所學、自我的性別經驗、思考進行創作	6 (20.7)	14 (48.3)	7 (24.1)	2 (6.9)	0	3.83
	2.我能體驗創作的經驗、過程及樂趣	5 (17.2)	12 (41.4)	9 (31)	2 (6.9)	1 (3.4)	3.62
	3.我能了解與尊重他人的創作經驗	14	10	5	0	0	4.31

心得	及作品	(48.3)	(34.5)	(17.2)			☆
	4.我能了解性別對個人生涯發展的重要性	10 (34.5)	14 (13.8)	5 (17.2)	0	0	4.17
	5.我對藝術與性別有更深入的了解，並突破了許多的想法◎	12 (41.4)	12 (41.4)	5 (17.2)	0	0	4.24
說明：N=29。教學活動之回饋選項，是以「非常喜歡」、「喜歡」、「普通」、「不喜歡」、「非常不喜歡」讓學生勾選，表格內容為研究統計之用。◎表示題目設計為開放性問答，讓學生自由表達想法。☆為同意程度最高值，△為最低值。							

比較三個單元的學生學習回饋，在「課程內容」方面，第一單元「藝起來找碴」的學生同意度為 4.28，第二單元「藝想不到」為 4.1，第三單元「藝猶未盡」為 4.1，顯示學生對於三個單元的「課程內容」都持正向的認同及反應，而針對第一單元課程內容的同意度較高。在「教學活動」部分，第一單元學生的喜歡程度為 4.1、第二單元為 4.02、第三單元為 3.87，結果顯示學生最喜歡第一單元之教學活動，其次為第二單元、第三單元，但三者之間的差距並不大，表示大多數學生對於三個單元的教學活動都持正面反應，僅部分教學活動方面，研究者將進行評估及改進。在「學習成效」的比較分析上，第一單元的學生同意程度為 4.17、第二單元為 4.02、第三單元為 4.03，表示學生認為自己在第一單元的學習成效較高，其次為第三單元、第二單元，但後兩項的同意程度差異不大，根據研究者分析及評估，學生於第一單元的學習過程中，由於是第一次親身參與小組討論及分組報告，對於自我的表現印象較深，也因此對於課程的學習成效同意程度較高。

上述是根據學生於每個單元課後所作的學習心得回饋之統計，整體而言，第一單元的整體同意程度為 4.18(83.6%)、第二單元整體同意程度為 4.04(80.8%)、第三單元為 3.99(79.8%)，統計結果為各單元所有回饋項目之同意程度的總和平均。比較之目的在於分別了解學生於課後所作的回饋及反應，並分析各單元課程待修正及改進之項目，作為研究者省思各單元課程內容或教學活動的參考依據。而根據學生於三個單元實施後所作的回饋，針對三個單元的喜歡程度統計如下：

表 6-20 「藝術與性別的奧秘」各單元學生喜歡程度

「藝術與性別的奧秘」單元學習心得回饋						
學習心得回饋題目	選項及人數(%)					喜歡程度
	非常喜歡 5	喜歡 4	普通 3	不喜歡 2	非常不喜歡 1	
1.第一單元：「藝」起來找碴	10 (34.5)	14 (48.3)	5 (17.2)	0	0	4.17
2.第二單元：「藝」想不到	9 (31)	13 (44.8)	6 (20.7)	1 (3.4)	0	4.03
3.第三單元：「藝」猶未盡	7 (24.1)	14 (48.3)	7 (24.1)	1 (3.4)	0	3.93
說明：N=29。						

從上表的統計結果可看出，學生最喜歡第一單元，喜歡程度為 4.17(83.4%)，其次為第二單元，喜歡程度為 4.03(80.6%)，接著是第三單元，喜歡程度為 3.93(78.6%)，與各單元的整體同意程度結果相符。雖然學生對於各單元課程的學習情況及喜歡程度不同，但整體而言，學生對本課程的滿意度達 4.04 (80.8%，三單元喜歡程度之平均)，顯示部分課程內容或教學活動雖待改進，但大多數學生對於本課程抱有正向的學習態度及認同。

三、「藝術與性別的奧秘」教學意見回饋

在調查學生對於本課程的學習心得回饋中，其中的項目包含學生對教師教學之回饋，有關學生針對教師的「教學方式」、「課堂氣氛的掌握」、「師生互動與討論」、「教材的準備與運用」等回饋如下：

表 6-21 「藝術與性別的奧秘」教學意見回饋

「藝術與性別的奧秘」教學意見回饋						
教學意見回饋題目	選項及人數(%)					喜歡程度
	非常喜歡 5	喜歡 4	普通 3	不喜歡 2	非常不喜歡 1	

1.老師的教學方式	14 (48.3)	12 (41.4)	3 (10.3)	0	0	4.38 ☆
2.課堂氣氛的掌握	13 (44.8)	12 (41.4)	4 (13.8)	0	0	4.31
3.師生互動與討論	10 (34.5)	15 (51.7)	4 (13.8)	0	0	4.2
4.教材的準備與運用	9 (31)	19 (65.5)	1 (3.4)	0	0	4.28
5.建議						
說明：N=29。☆為同意程度最高值。						

從學生所勾選的結果得知，學生最喜歡的是「老師的教學方式」，有 26 位學生 (89.7%) 表示「喜歡」或「非常喜歡」，3 位學生勾選「普通」，喜歡程度達 4.38(87.6%)，此項回饋顯示學生相當認同教師的教學方式，對於教師的教學感到肯定。其次為「課堂氣氛的掌握」，25 位學生(86.2%)勾選「喜歡」或「非常喜歡」，4 位學生勾選「普通」，喜歡程度為 4.31(86.2%)，表示學生對於課堂的氣氛感到滿意。在「師生互動與討論」項目中，有 10 位學生(34.5%)表示「非常喜歡」、15 位學生(51.7%)表示「喜歡」、4 位學生勾選「普通」，喜歡程度為 4.2(84%)，顯示大部分學生對於課堂中師生的互動與討論感到認同。最後在「教材的準備與運用方面，有 9 位學生(31%)表示「非常喜歡」、19 位學生(65.5%)表示「喜歡」、1 位學生勾選「普通」，雖然勾選「非常喜歡」的學生人數較其他項目低，但整體的喜歡程度達 4.28(85.6%)，部分學生表示，希望除了藝術鑑賞的圖片之外，能更增加有關影片或流行圖像的探討。在教學意見的回饋上，整體的喜歡程度達 4.29(85.8%)，顯示學生對於教師的教學感到滿意。

四、「藝術與性別的奧秘」單元學習心得回饋

爲了了解學生對於整個課程的學習成效，研究者讓學生進行「藝術與性別的奧秘」單元學習心得回饋之填寫，以探究學生是否經由本課程達到整體的教學目標及學習效果，以下爲統計之結果：

表 6-22 「藝術與性別的奧秘」整體學習心得回饋

「藝術與性別的奧秘」單元學習心得回饋						
學習心得回饋題目	選項及人數(%)					同意程度
	非常同意 5	同意 4	普通 3	不同意 2	非常不同意 1	
1.整體而言，我覺得課程內容與活動很有趣	8 (27.6)	15 (51.7)	6 (20.7)	0	0	4.07
2.整體而言，我覺得課程內容加深了我對藝術與性別的認識與了解	12 (41.4)	11 (37.9)	6 (20.7)	0	0	4.20
3.整體而言，我覺得課程內容對我有很大的幫助，收穫很多	10 (34.5)	11 (37.9)	8 (27.6)	0	0	4.07
4.整體而言，我覺得課程內容對於我現在與未來的性別生涯發展有幫助	8 (27.6)	16 (55.2)	5 (17.2)	0	0	4.10
5.整體而言，我覺得課程內容讓我提升了性別的意識	15 (51.7)	10 (34.5)	4 (13.8)	0	0	4.38 ☆
說明：N=29。☆為同意程度最高值。						

在題目設計上，第一題是針對本課程的「課程內容及教學活動」進行學生的回饋調查，經統計結果顯示，有 23 位學生(79.3%)表示「同意」或「非常同意」，6 位勾選「普通」，表示本課程之「課程內容及活動」能引起大多數學生的學習興趣，同意程度達 4.07(81.4%)。在第二題與第三題方面是探究學生的學習成效，在第二題「整體而言，我覺得課程內容加深了我對藝術與性別的認識與了解」部分，勾選「非常同意」的學生有 12 位(41.4%)、勾選「同意」的有 11 位(37.9%)、6 位學生勾選「普通」，同意程度為 4.2(84%)，顯示儘管少數學生對於「課程內容與活動」感到有趣的同意程度(4.07)較低，但都同意課程內容加深其對藝術與性別的了解。在第三題「整體而言，我覺得課程內容對我有很大的幫助，收穫很多」題目方面，有 21 位學生(72.4%)表示「同意」或「非常同意」，8 位表示「普通」，同意程度為 4.07(81.4%)，顯示大多數學生覺得經由課程的學習感到收穫很多。比較第二題與第三題，在學習成效方面第二題

的同意程度較高，幾位學生表示，雖然經由課程學習到許多藝術與性別相關的知識，但若論及是否對個人有所幫助，學生認為對目前的課業無太大影響，以下為針對此部分所作的學生訪談：

「我覺得課程很有趣，學到過去很多沒看過的畫，也知道原來畫中有很多意思。可是我覺得美術課的時間很短，都一下子就過去了，然後一個禮拜才兩節課，有的時候這禮拜上的下禮拜就忘了…。」(S14 訪-20120113)

「美術課對我的幫助是可以學到很多寶貴的知識，我也很喜歡畫畫，可是考試又不會考，我不會想花太多時間在美術課上面。」(S21 訪-20120113)

「我覺得有時候美術課應該讓我們放鬆一下，平常上那麼多國英數都很累了，美術課應該讓我們放空…。」(S04 訪-20120113)

經由上述學生訪談得知，部分學生是以課程內容是否對個人的課業或考試有所幫助，所作的考量，因此在回饋題目的勾選上選擇「普通」，但也令研究者省思，必須打破學生以考試目的作為衡量科目是否重要之想法，應透過連結學生生活經驗的課程設計，使學生感受到藝術與生活的相關及重要性，並非僅作為抒解課業壓力之角色，研究者認為這是身為一位教學者必須省思的。

第四題及第五題是針對課程內容是否對學生個人達到性別意識的提升，及對生涯發展有所幫助所作的調查，在第四題「我覺得課程內容對於我現在與未來的性別生涯發展有幫助」方面，有 24 位學生(82.8%)表示「同意」或「非常同意」，5 位學生勾選「普通」，同意程度為 4.1(82%)，顯示大多數學生認同性別對個人的生涯發展有其重要性。在第五題「我覺得課程內容讓我提升了性別的意識」部分，有 25 位學生(86.2%)勾選「同意」或「非常同意」，4 位學生勾選「普通」，同意程度為 4.38(87.6%)，綜合其他項目之回饋，顯示學生經由課程內容，除了加深對藝術與性別的了解，也從個人的思考中提升了性別的意識。整體而言，學生對於「藝術與性別的奧秘」整體課程內容同意程度達 4.16(83.2%)，不論在課程內容、教學活動、學生學習成效上，從表格統計的結果可推估，本課程應為有效的課程單元。

第五節 教學檢討與省思

一段課程的結束並不代表教學歷程的終了，教學行動研究的內涵及精神在於，教學者能透過課程實施歷程累積教學的經驗、思考教學的方式、檢視教學的成果、反省課程的內容，及修正課程與教學。透過各單元的教學成果分析，研究者發現許多需要檢討與改進的問題，本節將針對「課程設計」、「教學活動與策略」及「教學心得」方面，進行本課程的教學檢討與省思。

一、「課程設計」方面

(一) 以藝術連結其他學科，擴展教學主題之廣度與深度

由於教學人力及時間等因素，本研究之課程設計偏向以「視覺藝術」為主的單科課程統整，經由藝術探究性別相關的議題或主題，學生除了學習藝術學科上的知識，更以藝術擴大思考的層面，包括檢視批判藝術、性別與社會文化的關係。在課程設計上，參考 Jacobs (1989) 及 Walker (2003) 所提出的「重要觀念」或「關鍵概念」之課程設計理念，進行以藝術為核心的課程統整，為了使學生能夠理解與建構知識及意義，課程內容更將藝術與性別議題融入學習者個人、社會、生活、相關議題中探討，除了進行藝術史、藝術批評、美學、藝術鑑賞及創作之統整，也包括學生個人經驗的統整，讓性別議題的思考層面從藝術學科擴大到學生的生活、社會、文化之中。

經由教學，研究者認為性別議題所牽涉的層面相當廣泛，雖然學生能經由藝術了解性別議題的重要性，但性別對於個人的影響，不只在於透過藝術即能了解性別與社會文化的全面關係，因此若教學時間及人力允許，研究者認為藝術與性別課程應採取「跨學科」或「跨領域」的統整課程設計。可參考 Jacobs(1989)提出的科際整合單元或課程 (interdisciplinary units or courses) 統整模式、Fogarty(1991)的跨學科統整(across several disciplines)、陳瓊花(2001)的科際或多科課程統整等方式，課程內容以「視覺

藝術」為核心，以某一主題或事件或問題為中心，連結其他的學科知識內涵，藝術在課程中扮演聯繫其他學科之角色，除了建構各學科之間的連結，也可由藝術的中心主題擴展與深化各學科的概念與意義。

在課程統整上，可先以同一領域之學科作連結，進而延伸擴大至其他領域，如與「音樂」、「表演藝術」教師以協同合作的方式共同設計課程主題與概念，教學主題涵蓋學生的生活經驗，以藝術擴展原本學科或教學主題的廣度及深度，為學生建立有意義的學習經驗，而此種課程設計方式除了必須整合來自不同角度的訊息及概念，也讓學生有更多的機會了解知識的複雜性。

（二）呈現性別議題的多元面貌

性別議題融入藝術教育之課程，最重要的目的是希望透過藝術之學科內涵，使學生於師生互動討論之中建立對性別議題的敏感度，然而要使學生能主動進行思考與建構知識，課程內容除了考量藝術學科特質，也必須從學生的角度出發，思考學生的生活經驗為何，其感興趣的議題是什麼，當下學生關注的焦點為何，以學生為中心作為課程設計的出發點，能經由了解學生的起點行為及思考模式，帶領學生一起探究其所感興趣的議題。

經由本課程的實施，研究者發現學生對於兩性的交往、同性戀等議題較感興趣，透過各單元課程實施後的調查結果，針對其所感興趣的性別議題部分，學生有以下的想法：

「想知道更多的女性藝術家。」(S01 學)

「我想了解同性戀的想法，和他們對兩性交往的態度。」(S02，S12，S26 學)

「想知道藝術家們的愛情觀和他們的戀愛史。」(S20 學)

「女性藝術家的奮鬥過程。」(S22 學)

「兩性的交往和相處。」(S17，S28 學)

「為什麼日本這麼大男人主義？」(S18 學)

「漫畫中的性別議題」(S29 學)

「現在是否有重男輕女的想法。」(S23 學)

「其他國家是否仍存在著性別不平等的現象？」(S25 學)

「為什麼車展喜歡找女生代言？」(S19 學)

「廣告中的性別議題。」(S27 學)

從學生的想法中可發現其對性別議題的多元面貌感到興趣，也不限於藝術的範疇，因此更呼應了教師在進行課程設計時，應該考量不同學科領域知識內涵的統整，以及學生生活經驗、學習興趣的連結，以多元的教材及內容讓學生有機會探究與建構知識。

二、「教學活動與策略」方面

(一) 以探究教學提供學生自主學習的機會

經由課堂觀察及單元一的教學成果分析，研究者發現學生在蒐集資料及報告的能力上已超越研究者原先的預期，儘管少數學生怯於上台發表，但大多數學生已具備蒐集資料、整理內容以及製作簡報的能力，若加強引導學生報告的條理方式，應可以此作為探究教學的策略之一。

以單元二的教學活動設計為例，其教學活動及策略原本為：以教師講述為主，輔以學生小組討論的藝術鑑賞活動，其實施成效雖然提升了學生的藝術鑑賞能力，但學生對藝術與性別議題的思考，比起由教師講述，可能不及於讓學生自主發現問題及討論議題來得有成效。若根據學生於單元一的成果表現及回饋調查，教師在確定學生已具備基本的鑑賞能力後，未來可讓學生分組進行藝術作品的鑑賞討論與報告活動，在教學策略上偏向以探究為主的教學理念，教師事先確定問題的核心，請學生根據學過的知識及經驗進行問題的探究，在尋找解答的過程中應更能掌握學習的概念及方向。然而此教學策略的運用必須是教師確定學生具備相關的背景知識才能有效的實行。

另外在教學活動內容的設計上，研究者認為除了由教師引導學生進行相關藝術作

品的鑑賞及討論，在連結學生生活經驗方面，或許可嘗試讓學生自主訂定欲探討的性別相關議題，教師提供範疇或示例讓學生討論及選擇，請學生根據感興趣的部分做專題的討論與報告，並帶領全班同學進行思考，例如：幾位對廣告中性別議題感興趣的學生，可自主組成學習團隊進行議題的探究，教師提供相關資料讓學生自主延伸學習，並請學生將學習成果進行發表。上述方式是以學生為中心進行教學，能加深學生的學習興趣及擴大性別議題的討論，然而在教學時間上必然增加許多，教師除了必須引導學生進行探究與討論，也要能掌握學生個別的學習差異及學習情況，關於實施的成效有待未來課程實施後之評估。

（二）多元化的評量方式及學習檔案的建立

從學生的學習心得回饋調查結果中發現，學生對於學習單的填寫，其同意程度相較於其他教學活動顯得較低，原因是除了增加學生的課業負擔，研究者認為應該也與評量方式相關。根據幾位學生曾描述到，對於學校所實施的藝能科紙筆測驗感到疑惑，學生認為美術測驗應該考驗其繪畫或創作能力，而非僅以文字測量學生的美學概念或鑑賞知識，雖然研究者了解藝能科測驗所考量的客觀性與標準，但若作為平常的教學與評量內容，應打破僅以學習單作為評估學生學習成效的文字工具。

因此因應讓學生自主學習的教學活動及策略，研究者認為可以使課程的評量方式更完整與多元，採取讓學生建構學習檔案的方式，從課程實施之初即展開形成性的評量，誠如 Beattie(1997)所言，檔案式的評量 (portfolio assessment)能夠刺激、挑戰學生經由反省，和自我評量以提升學習，更可因應學生不同的學習風格及方法。學生學習檔案的內容可包括：小組討論單、報告資料、專題研討、學習單、心得回饋、作品等，並於課程結束後讓學生作自我的評鑑。

關於上述評量方式的省思除了來自於學生對學習心得回饋之反應，研究者從平日的觀察中發現，國中學生在其他科目的學習上，都習慣以總結性評量之考卷作為自我學習成效之評鑑，然而藝術與其他學科特質不同的是，其知識內涵及創作技能是在藝

術學習過程中不斷養成，性別意識也並非即學即能行，加上學生對學習單的評量方式感到疲乏，研究者將於未來的相關課程實施中，以考量學生學習過程及經驗的學習檔案評量方式，進行教學成效及學生學習效果的評估。

（三）創作媒材與形式的多元表現

從單元三的教學成果分析及學生學習心得回饋中發現，學生由於創作技巧的侷限，未能充分展現其對藝術與性別的思維，這點使部分學生對藝術創作缺乏信心，認為創作過程並不有趣。基於上述，研究者省思如何提升學生的創作動機及興趣，由於大多數學生沒有藝術創作的背景，其創作技巧也並非一朝一夕能有所提升，因此研究者認為或許在創作教學活動上，可提供學生多元表達自我的方式。

在單元三的教學活動中，研究者主要以海報作為啟發學生進行思考之範例及媒介，但對於尚未對藝術表現形式建立豐富知識技能的學生而言，啟發的效果可能略嫌不足，學生雖然能了解海報的意涵，但未能以此形式進行創作；加上學生雖然能將課堂所學作藝術與性別議題的思考，但在個人的成長歷程及性別經驗上，研究者認為並未提供足以讓學生挖掘自我內心及生命的探索策略。因此在上述的反省與檢討中，研究者認為在創作教學方面，應給予多元形式及媒材的藝術作品作為引導的範例；針對學生個人的成長歷程及性別經驗省思部分，可增加學生自我探索的活動，例如：請學生攜帶自我、或與家人、朋友等相處的照片，建構一份自我成長經驗史；或訪談父母、朋友等，進行相關性別議題的探討，以上述活動加深對性別經驗的體悟。

另外在創作媒材與表現形式上，基於並非每位學生皆有能力或興趣，針對同一種媒材或形式進行表現，加上學生的性別經驗屬於個人脈絡化之產物，因此可考慮讓學生自主選擇欲表達性別經驗的方式，範疇包括：文字創作、圖像創作、音樂創作或其他，以學生自我熟悉的方式表達其對性別的經驗及思考。上述較屬於個人化的創作表現方式，其實成效有待評估，或許對於未有藝術創作背景之學生，其表現方式能增加其信心，但也可能增加學習的負擔。

三、「教學心得」方面

教學是一段漫長且持續變動的歷程，在教學中，教師往往最在意的是學生能否有所學，而學生的學習成效是給予教師的最大回饋。若拋開教育的理性氛圍，研究者認為教學是一件充滿感性的任務，從課程研發設計、實施到成果分析，看似標準化程序之歷程，其實充滿著各種感性元素的注入。在課程實施過程中，研究者最感動的是看到學生好奇、專注的眼神，有如神奇使者帶了許多稀世寶物散播在學生周圍，而學生樂於接收這份刺激與喜悅。教學之所以能激勵成長，在於師生能從互動中構築彼此生命的泉源，研究者於課堂中與學生一同思考、探索藝術與性別的奧秘，而學生的想法又往往不時給予研究者新的體驗與刺激，從分享彼此的經驗中又加深對藝術與性別的認識及省思。誠如郭淑珍、賴秀芬（引自胡幼慧，2009）所言，行動研究的重點在強調「增加覺醒」與「賦加權力」，研究者在其中扮演「觸媒」的角色，幫助成員定義問題或對現存問題有不同的思考。

經由 A/r/tography 理論的啟發，研究者以藝術家、研究者、教師三者融合的身份，邀請學生參與藝術與性別議題探究這項任務，而課程如同能源種子，需要師生一同灌溉，以性別意識作為養分在互動討論中成長茁壯，開花結果的契機就待學生能自我體驗與改變。

課程對學生的影響主要在於，打破他們對藝術與性別的刻板認知，了解女性藝術家的缺席、創作歷程及生命故事，探究著名藝術作品的背後意涵，反思與建立性別的意識。然而上述概念的最終目的，是希望對學生的當下及未來有所啟發與幫助，或許無法從當下看到立竿見影之效，但相信經由課程能帶給他們些許的刺激與發酵。與其說透過這次的課程讓他們建立性別的概念，應該是激起了他們許多的問號，如同批判主義認為必須先有疑問才會去質疑，至少課程激發了他們的疑問與探索的火花。

這是一段豐富的旅程，從研究者的創作意識、理念到課程實踐，從自我、他人到彼此互動，過程中充滿著生命體驗、生活觀察及議題的思考，觸動彼此的是藝術與性別的奧秘，相信這段歷程充滿著省思及意義。

第七章 研究結論與建議

本研究旨在探討藝術與性別課程之理論內涵，進行從創作、課程研發到教學實踐之歷程。本章將根據文獻探討內容、創作歷程、課程實施結果等，綜合歸納出研究結論，並提出相關建議。

第一節 結論

藝術與性別之課程，是基於藝術教育與性別教育之理論內涵，透過教師自我的性別意識覺醒，進行從課程理論探究、教材設計研發至教學實踐之歷程。教學行動研究的重點在於，要能以實際行動、發現問題、檢視及修正等方式，建立一不斷循環之過程，研究者在其中所扮演的角色，是融合藝術家、研究者、教師三位一體的身份，從自我的藝術創作、課程設計至教學實踐，並透過課程實施結果及學生的學習成效，進行教學研究的反省。

以往國內藝術與性別課程設計之相關研究，多為有關教師性別意識形塑歷程、構成因素之探討，或是僅著重於性別議題融入藝術教育之課程設計，鮮少有融合上述兩者並進行教學成效評估之研究。然而藝術與性別之課程，應包含教師於教材研發前的自我性別意識之檢視，以藝術教育與性別教育之課程理論內涵為基礎、自我覺醒的性別意識為養分，逐步建構符合學生能力指標的課程設計，並以行動研究的精神進行教學實踐，及教學成效的反省與評估。

在本研究中，研究者以藝術教育的學習背景及知識為觸媒，將自我對生活經驗的檢視、性別議題的思考，提升的性別意識等，當作創作意識的材料及根源，在藝術與性別的創作實踐歷程中，除了挖掘自我的生命經驗、內在體驗，更從藝術與性別議題的省思、創作過程及成果中，進一步構築藝術與性別課程的教學概念。創作對研究者

而言，有如經歷一場思維的革新，過去較少關注的性別議題，經由藝術探究改變了研究者的視野，創作將自我的內在思考與外在表現作結合，再一次提煉自我的能力及深化內涵。透過藝術創作、教學的轉換，創作在本研究中所扮演的角色，除了用來檢視研究者的性別意識，更重要的是作為教材研發的重要成分，藝術教育包含著藝術創作及教學，兩者應不可分割，誠如 A/r/tography 理論主張，藝術創作是一種能量，它滋養著藝術教師的創造力與教學，儘管角色間有不同特性，但藝術教師的創作能與教學的材料保持聯繫與互動。

從本研究的教學實踐歷程及結果來看，更證明了藝術創作是一種內外交織合成的藝術經驗活動，教師的創作不僅是個人內在化的程序，更經由教學概念的發展、課程的實踐，將藝術與性別經驗、思考及意識，傳遞予學生，學生也經由自己的性別經驗，將其思考轉化為創作表現。相較於語言上、文字上的溝通媒介，藝術創作更體現了藝術教育的本質及價值，即透過創作，促進師生的藝術對話、反省思考及情感經驗的交流，因此創作在藝術教育的教材研發上，應扮演不可或缺的角色。

歸納本研究的三個教學單元：「藝起來找碴」、「藝想不到」、「藝猶未盡」的課程實施結果，學生所改變的不僅是對藝術的認知，更將課堂所學、所提升的性別意識等，融入個人日常生活的檢視、思考當中。經由第一單元「女性藝術家的報告及認識」之教學活動，學生體驗到了小組合作、分組討論及上台報告的學習經驗，也提升了自主學習的能力，並透過教師的引導進行相關問題的探究。根據學生的學習成果及回饋反應，可以肯定教師「探究教學法」及「討論教學法」的策略運用，尤其在藝術與性別議題的相關問題探究上，學生能藉此加深對藝術與性別的了解，也提升對藝術與性別議題的敏感度。

在第二單元「藝術鑑賞教學活動」方面，根據教學實施結果及學生的學習回饋反應，學生的藝術鑑賞能力應是考驗其學習成效的關鍵因素，也令研究者思考，應該配合學生能力、條件、興趣等，進行更適切的教學目標、教學活動之設計，除了以學生的能力指標作課程設計的基礎，學生的藝術鑑賞能力應也納入作考量，此為發展藝術

鑑賞課程設計的重點。從本研究的教學成果發現，學生的鑑賞能力已有所提升，也改變了以往看待藝術作品的認知，並豐富了藝術知識，儘管學生對於藝術作品的分析能力有待加強，但藝術鑑賞教學是需要循序漸進的，學生從過去從未接觸藝術鑑賞知識，到能夠以性別的角度分析並詮釋藝術作品，此為一段值得努力與待開發的過程，相信大多數學生有所收穫。

從第三單元「藝術創作活動」的教學結果及學生的作品來看，可以肯定教師的創作對學生而言，是一種「親身實踐」的示範，經由教師的藝術性別經驗傳遞，更可促進學生進行創作表現之動力。儘管部分學生對於自己的創作能力缺乏信心，但學生仍透過作品表現出對性別議題的思考、意涵及理念，其表現主題及內容的豐富性，更顯現出學生對於性別議題，已有深入與多方面的省思。未來在以藝術與性別議題為教學內容的課程設計上，研究者認為可嘗試更多元、有趣、貼近學生生活的教學內容及評量方式，以擴展藝術教育與性別議題之廣度與深度。

以下為根據本研究之目的及課程實施的結果，所歸納的結論：

一、「藝術與性別」課程之理論、內涵

性別議題是近年來藝術界所探討的重要課題之一，以往探究與發聲的多是女性藝術家或女性藝術工作者，站在時代與教育的立場上，當前的藝術教育思潮應以更積極的方式，使學習者也能自我察覺存在於藝術、文化、歷史、學校環境、社會生活中的性別偏見或意識型態，要達成此目標，必須仰賴具有性別自覺意識的教師，透過課程來實踐。藝術與性別課程之理論、內涵來自於後現代藝術教育思潮，其所強調的去除傳統中心、尊重多元文化、透過課程批判檢視由社會文化所建構的藝術現象等，與性別教育所關切的課題相同，即透過課程，改善由社會建構所造成的兩性差異與限制之事實。藝術與性別可視為社會文化之產物，綜合後現代藝術教育的觀點，應檢視、批判、反思其中所交錯的各種現象，包括知識的建構、意義的產生、與權力的關係等，而作為典範實踐者的教師必須率先扮演「自覺者」、「省察者」之角色，對周遭環境、

社會現象、教育內容等有所檢視，透過教師本身的性別意識覺醒，才能帶領學生從個人經驗、知識文化與社會脈絡的連結中，批判、解讀藝術與性別的可能建構真相與背後意涵。

藝術與性別課程的發展是一個不斷檢討、反省、修正的連續過程，如同強調教師專業能力與實踐的行動研究精神，教師首先可依據藝術與性別課程發展模式檢視自我的性別意識，透過消除男性所規範的價值觀、肯定女性之貢獻、體驗認同女性的經驗與聲音、以多元的角度看待人類整體文化、建立自我的性別認同等，如此才能建構出具有性別思考與性別均衡之課程。課程內涵應包括藝術的學科特質與知識內涵，強調藝術與性別經驗層面，以性別議題融入、統整、連結的方式，透過師生的思考將其藝術的教學內容擴大，不論是以學科為出發點或從學生經驗出發，都應針對一個主題、事件或問題為核心，連結各領域的知識概念、學生的生活經驗、社會文化等，將藝術與性別議題所延伸的概念連結成知識學習的網絡，使學生探索其中的重要概念，培養學生批判反省的能力，最終目的是透過藝術與性別議題的思考，建立性別的意識，並對個人未來性別生涯發展有所提升與幫助。

二、「藝術與性別」之創作歷程

藝術與性別的創作包含「思維」及「創作實踐」兩個層面，而「創作意識」為創作發展的基本理念根源，來自於研究者對生活經驗的觀察與檢視、藝術教育的啟發、性別議題的思考，以及自我性別意識的提升。以藝術與性別議題作為思考的創作是結合自我經驗、理論知識及反省實踐之表現，透過行動研究融於創作實踐之內涵，整個創作意識發展歷程不一定是循序前進，可能時而是議題與自我經驗的撞擊，或是自我概念與社會現象的衝突、質疑到解惑，不論過程如何形塑進行，都是一個經由思考、反省、調整、改進之歷程。

本研究以藝術家(A)、研究者(R)、教師(T)三位一體的身份與角度進行從理論探究、創作歷程到教學實踐，創作對藝術教育而言是必要的能量與養分，對同時身為教

師身份的研究者而言，能透過自我意識的省察、經驗的反思構築內在的能量，經由層層的創作階段，如：探討問題與方向、思考計畫與方案、創作表現與實踐等，將藝術與性別議題的思考融入，創作表現出「性別刻板印象」、「性別職業分工」、「性別權力階層」概念的作品，如何轉化為教學概念與教學實踐，必須轉換創作與教學之間的角色，分析作品的藝術內涵、性別概念等，以學習者為主軸思考作品內涵包含哪些學習概念，配合學習者的能力指標進一步進行課程的研發與設計。

藝術與性別創作的實踐歷程及作品成果，能作為學習者的教材，經由教師的藝術性別經驗及意識，引導學生進行相關內涵的思考。教師的創作對學生而言除了是一種示範，更是一種經驗的傳承、思維的傳遞，尤其以藝術與性別的特殊性，教師的創作歷程除了能檢視自我的性別意識、發掘內在的生命體驗，更可以結合教學內容，使學生深刻的感受藝術與性別的內涵及重要性，更促進與學生之間的互動與情感經驗的交流。

三、「藝術與性別」之課程設計

藝術與性別課程設計理念，乃透過藝術教育學科特質及內涵，融入相關的性別議題，連結學生的生活經驗作為教學內容，教學概念配合學生能力指標、藝術教育能力指標、性別教育能力指標來發展，於概念分析後進行學生學習目標的建立，再依此設計課程內容。課程設計本著行動研究的精神及內涵，從課程研發之初即針對學生能力進行課程的構思、教材的選擇，在與學生的探索磨合期之後，瞭解其對藝術與性別的認知及起點行為，進行試探性教學，並依據學生的反應及成效做課程的反省及修正。

以性別議題融入藝術教育可探討的內容包括：女性藝術家於歷史的缺席、女性藝術家的創作歷程、藝術作品中的性別意涵、不同性別藝術家之作品比較、當代視覺文化及影像中的性別意識型態等，在設計課程內容時除了考量藝術知識，也必須將學生的生活經驗融入，做藝術、性別、學生經驗的統整。課程目標除了希望學生能瞭解藝術與性別的關係、思考藝術界中的性別議題，更希望能透過議題的思考，建立性別平

等的觀念與提升其性別省察度，這等意識並非僅只運用於藝術領域裡，而是將其擴展至整體的生活面當中，也符合後現代藝術思潮強調的個人與社會生活脈絡之連結。

在教學策略上，藝術與性別課程可以「討論教學法」及「探究教學法」進行師生的互動、學生小組的討論，以及提供學生自主學習的機會，以藝術鑑賞教學為例，相較於由教師講述，不如設計幾個「關鍵問題」或「中心議題」，讓學生分組進行關鍵作品的討論及報告，掌握學生所具備的背景知識及相關經驗，進行問題的探究，學生在自主尋找解答的過程中，更能掌握學習的概念及方向。教學活動方面，除了由教師引導學生進行相關藝術作品的鑑賞及性別議題的討論，在連結學生生活經驗上，可嘗試讓學生自主訂定欲探討的性別相關議題，讓學生根據感興趣的部分做專題的討論與報告，以學生為中心進行教學，能加深學生的學習興趣及擴大性別議題的討論，呈現藝術與性別議題的多元面貌。

評量方式應採取多元化，以學生建構學習檔案的方式，從課程實施初與學生的學習過程作結合，評量重點除了在了解學生的學習成效，也關注學生是否經由課程，達到性別意識的提升及價值觀的建立。由於教學是變動的歷程，教師的專業能力及教學經驗相當重要，藝術與性別課程建構的首要關鍵在於，教師除了需具備學科領域的知識、技能，在對性別意識與現象的省察上也需有高度的自覺，透過教師本身專業的能力與「教師即是研究者」的典範，不斷充實自己、精進內涵、檢討教學，以增權賦能的方式，實踐藝術與性別課程的目標。

四、「藝術與性別」課程之教學實施成效

課程中概念的傳遞是循序漸進的，學生或許經由其他課程的宣導，了解性別平等的重要性，但實際挖掘個人的經驗及脈絡，可能擁有其自我無法察覺的性別刻板印象，如本研究一開始，以問卷進行學生性別意識的檢測，發現學生處於性別意識發展階段的「尋覓期」，尚存有部分的性別刻板印象，尤其以男生的比例較高，因此課程設計係根據學生的背景知識、經驗及能力進行研發，如：單元課程涵蓋了 Schuster &

Van Dyne (1984/1998) 的理論模式：「尋找遺失的女性」、「女性作為弱勢的附屬團體」、「女性研究自己的術語」至「女性作為學科的挑戰者」，而教師最終必須引導學生建立性別平等的氛圍，即實施「性別的均衡課程」。

從課程實施過程中研究者發現，學生能逐漸改變過去對藝術作品的認知，經由藝術鑑賞教學能深化藝術知識內涵，並思考其中的性別議題，雖然其鑑賞能力在不同步驟的進步成效上有差異，如：作品的「形式分析」有待加強，但學生已能從性別的角度進行作品的解釋與評價。從課程實施結果來看，學生在當代視覺影像的學習中，其認同度及學習成效很高，顯示融入學生生活經驗的統整課程，能加深學生的學習興趣及學習效果。在創作方面，經由個人成長歷程及性別經驗的反思，學生能根據不同的性別主題創作，許多學生更從多元的角度，如：傳統婦女貞潔、重男輕女、性別中性者、外遇、廣告媒體的物化現象等角度進行創作詮釋，表示經由課程，啟發了學生能從社會文化或周遭環境進行觀察、檢視與批判。透過學生的學習心得回饋，更了解到藝術與性別課程能讓學生從藝術的探索表現、審美實踐、以及與生活經驗相關的性別議題中，加深對藝術與性別的了解、提升對藝術與性別議題的敏感度，逐漸萌芽的性別意識也對學生的個人未來生涯發展有所幫助。

綜合前述，結合藝術教育與性別議題的課程設計能帶給學生不同以往的學習經驗及知識內涵，彼此達到相成之效，課程帶領師生一同探究藝術與性別的奧秘，在彼此的性別意識提升過程中，思索與建立未來在面對其他性別、領域、生活、文化、社會中應有的思考與作為。

第二節 建議

本節依據研究結論提出相關建議，供未來進行藝術與性別課程相關研究之參考，以及作個人未來研究之建議。

一、對進行藝術與性別相關課程的建議

性別議題融入藝術教育課程確實能達到提升學生的藝術知能及性別的意識，然而實施重點必須視學生的能力及背景知識做課程的研發，以本研究的實施經驗，研究者發現國一學生的藝術鑑賞能力較不足，原因在於過去的藝術教學較偏重勞作層面，因此在進行相關課程上必須花費較多時間作引導，研究者建議，若未來欲進行相關課程的設計與實施，可事先將學生的藝術鑑賞能力納入做考量，依照不同階段的學生程度研發教學內容，能更有效確實掌握學生的學習吸收成效。

另外，性別議題牽涉的層面相當廣泛，尤其在學生的生活脈絡中，可能有一些教師未能察覺或經驗的內容，因此研究者認為，除了秉持將學生生活經驗融入課程之理念，教師應該加深對性別議題或性別教育的了解，尤其深入推敲時代脈動、學生經驗下的內容，不一定執著於與藝術教育相關的層面。透過其他學科領域的知識內涵探究，以及社會現象的觀察，或許能發現更多可以統整、融入至藝術教育的概念，讓學生從藝術課程的學習中，進行全面的思考與實際運用，因此教師自我專業能力的提升，及知識內涵廣度、深度的培養相當重要，若能與其他領域學科教師進行課程的研發及協同教學，應更能為學生創造全方位的學習環境。

二、對未來研究的建議

由於本研究限於教學時間、人力及經驗等因素，僅根據視覺藝術知識內涵作性別議題的融入統整，未來應將教學概念擴大，與其他學科或領域作連結，進行科際整合之統整教學，除了充實自我對其他學科領域的概念及知識，也可與其他領域學科教師一同研發課程主題與概念，並進行協同教學。

在研究對象上，可擴大研究樣本，或針對不同階段的學生做課程的研究與實施，並依據實施結果作比較，以了解藝術與性別的課程在不同研究對象的教學實施上，有哪些課程設計的原則與模式，其教學實施過程與結果，也可提供未來進行相關課程之教育者做為參考。

參考文獻

一、中文部分

- 方德隆 (2001)。課程理論與實務。高雄：麗文文化。
- 王文玲 (2006)。利用繪本實施性別平等教育課程之研究-以臺北市某國小一年級學童為例。國立臺北教育大學社會科教育學系碩士班碩士論文，未出版。
- 王秀雄 (1990)。美育與人生—藝術的文化功能探視。美術與教育，113-128。臺北：臺北市立美術館。
- 王敏如 (2004)。性別平等教育課程對國小一年級學生性別知識與性別角色態度影響之研究。國立高雄師範大學教育學系碩士論文，未出版。
- 余傳鳳 (2009)。繪本教學對國小學童性別角色態度與自我保護意識之成效研究。國立雲林科技大學技術及職業教育研究所碩士論文，未出版。
- 吳易軒 (2010)。今天，妳／你被制服了？藝術行動與國中生性別認同的相遇。國立高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士論文，未出版。
- 呂芝華 (2004)。國民中小學性教育課程發展之研究：民國 61-94 年教科書內容分析。國立新竹教育大學國民教育研究所碩士論文，未出版。
- 呂明蓁 (2009)。你上「性別教育」了沒？--性別教育通識課程設計與教學分享。載於劉開鈴、陸偉明主編，認同、差異與發聲性別教學演練，31-57。臺北：五南。
- 李乃寬 (2011)。運用共有體驗生命教育教學模式設計幼兒性別平等教育課程之行動研究。國立臺北教育大學生命教育與健康促進研究所碩士論文，未出版。
- 李子建、黃顯華 (1996)。課程：範例、取向和設計。臺北：五南。
- 李之敏 (2009)。以讀物為媒材之性別平等教育課程對高中生性別角色刻板印象之影響。國立新竹教育大學教育心理與諮商學系碩士論文，未出版。
- 李元貞 (1993)。主題體檢：兩性觀。載於台灣教授協會主編，體檢國小教科書。臺北：臺灣教授協會。
- 李卓夫 (2000)。大學生性別角色刻板印象與兩性平權態度關係之研究。國立成功大

- 學教育研究所碩士論文，未出版。
- 李佳蓁 (2009)。國小啟智班性別平等教育課程實施之研究。國立嘉義大學特殊教育學系研究所碩士論文，未出版。
- 李旻蓉 (2009)。戲劇策略走入國中表演藝術課程之行動研究：以性別議題為例。國立臺南大學戲劇創作與應用學系碩士論文，未出版。
- 李美容 (1999)。藝術主題、媒材、展現方式的性別差異。五十年來台灣美術教育之回顧與發展學術研討會論文集。台北：國立臺灣師範大學美術系。
- 李麗鳳 (2007)。我的性別教育專業成長經驗：女性主義教育學觀點。國立臺灣師範大學人類發展與家庭學系在職進修碩士班碩士論文，未出版。
- 汪淑慧 (2007)。幼兒性別課程方案之探究與實踐歷程。國立花蓮教育大學社會科教學碩士學位班碩士論文，未出版。
- 劭宗茹 (2009)。繪本教學對國中智能障礙學生性別角色態度影響之研究。國立彰化師範大學特殊教育學系所碩士論文，未出版。
- 周文蓉 (2004)。兩性教育融入藝術與人文領域課程設計之研究：以桃園市國小三年級為例。國立新竹教育大學進修部美勞教學碩士班碩士論文，未出版。
- 周彥君 (2002)。一位國小女性教師性別角色態度的構成。國立臺中師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版。
- 周淑卿 (2002)。課程統整模式：原理與實作。嘉義：濤石文化。
- 周麗玉 (1999)。兩性平等教育融入九年一貫課程綱要的時代意義。邁向二十一世紀兩性平等教育國內學術研討會論文集。高雄：高醫兩性研究中心。
- 林玉玫 (2002)。性別教育課程對國小高年級學生性別知識、性別態度與自我保護技巧之輔導效果研究。國立臺南師範學院教師在職進修輔導教學碩士學位班碩士論文，未出版。
- 林佳瑩 (2010)。應用情境學習於國中視覺藝術鑑賞教學之行動研究：以性別議題為例。國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所碩士論文，未出版。

- 林佩萱 (2003)。教師平權意識影響其執行兩性平等教育之研究。南華大學教育社會學研究所碩士論文，未出版。
- 林昱吟 (2006)。中學性別教育之課程協同行動研究：以解構男子氣概迷思為課程焦點。銘傳大學教育研究所碩士班碩士論文，未出版。
- 林昱貞 (2001)。性別平等教育的實踐：兩位國中女教師的性別意識與實踐經驗。國立臺灣師範大學教育研究所碩士論文，未出版。
- 林約三 (2008)。多元文化觀性別平等教育課程對國小學童性別平等核心概念之成效研究。國立雲林科技大學技術及職業教育研究所碩士論文，未出版。
- 林惠雅 (1990)。我國青少年性別角色之發展。國科會專題研究。計畫編號：NSC79-0301-H030-01。
- 林煜騰 (2010)。國民中學教師性別意識及其管教行為關係之研究。國立臺灣師範大學教育學系在職進修碩士班碩士論文，未出版。
- 林曉玲 (2004)。不同世代國小教師性別意識發展歷程與內涵狀態之質性探究：以四位國小教師為例。國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系碩士論文，未出版。
- 邱愛鈴 (2003)。中小學教師實施統整課程之問題評析與解決之道。中等教育，54(4)，114。
- 侯心怡 (2005)。兩位國小教師性別意識及其在教育實踐之樣貌研究。國立新竹教育大學人資處輔導教學碩士班碩士論文，未出版。
- 侯宜人 (1995)。女性創作的力量。臺北：探索文化。
- 施良方(1997)。課程理論：課程的基礎、原理與問題。高雄：麗文。
- 胡幼慧(主編)(2008)。質性研究：理論、方法及本土女性研究實例。臺北：巨流。
- 徐秀菊 (2002)。藝術統整課程設計原理與實務。載於黃壬來主編，藝術與人文教育(上)，401-436。臺北：桂冠。
- 徐宗國 (1995)。工作內涵與性別角色。臺北：稻鄉。
- 殷童娟 (2000)。兩性平等教育融入式有效性教學策略之研究：以高中家政課程為例

- 之個案分析。國立臺灣師範大學家政教育研究所碩士論文，未出版。
- 高志芳(2004)。解構性別迷思：國小性別平等課程實踐之行動研究。國立臺北師範學院課程與教學研究所碩士論文，未出版。
- 婦女新知 (1988)。兩性平等教育手冊。臺北：婦女新知基金會。
- 張志明 (2003)。性別平等教育融入國語科教學之研究：以國小六年級為例。國立屏東師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版。
- 張育綾 (2008)。性別平等教育轉化課程對國小學童性別刻板印象之影響。國立雲林科技大學技術及職業教育研究所碩士論文，未出版。
- 張芝綺 (2004)。兩性教育融入生活課程之研究：以卡通做為改變性別刻板印象教材。國立臺北師範學院社會科教育學系碩士班碩士論文，未出版。
- 張春興 (1991)。現代心理學。臺北：東華。
- 張美鈴 (2005)。國中性別平等教育教學設計對性別平等態度影響效果之實驗研究。國立高雄師範大學教育學系碩士論文，未出版。
- 張素卿 (2005)。性別議題融入高中藝術教育之課程研究。國立臺灣師範大學美術學系在職進修碩士班碩士論文，未出版。
- 張紫燕 (2008)。性別平等教育課程對低年級學生性別角色態度影響之研究。國立臺東大學教育學系碩士論文，未出版。
- 張雅媚 (2006)。案例教學法進行性別教育之行動研究：以國中綜合活動領域為例。國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系在職進修碩士班碩士論文，未出版。
- 張鈺珮 (2006)。「幼兒性別教育」師資培育課程實踐歷程之研究。國立高雄師範大學教育學系碩士論文，未出版。
- 張慧娟 (2003)。社會行動取向的性別平權課程發展之研究。國立花蓮師範學院社會科教學碩士班碩士論文，未出版。
- 教育部 (2000)。國民教育階段九年一貫課程試辦工作輔導手冊。臺北：教育部。
- 教育部 (2008)。國民中小學九年一貫性別平等教育課程綱要。臺北：教育部。

- 教育部 (2008)。國民中小學九年一貫課程綱要。臺北：教育部。
- 教育部 (2008)。國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要。臺北：教育部。
- 曹戊杰 (2004)。國小教師性別平等意識與性別平等教學實踐之研究。國立新竹教育大學進修部輔導教學碩士班碩士論文，未出版。
- 曹雅祐 (2004)。國小五年級性別教育課程發展的行動研究。國立嘉義大學國民教育研究所碩士論文，未出版。
- 莊明貞 (1997)。多元文化女性主義觀與兩性平等教室的建構。多元文化教育國際學術研討會。臺北：臺灣師範大學教育系。
- 莊明貞 (1999)。性別議題與九年一貫國民教育課程改革。兩性平等教育季刊,7,87-96。
- 莊明貞 (2003)。性別與課程：理念、實踐。臺北：高等教育。
- 許殷宏 (2000)。女性主義取向的課程觀點。載於潘慧玲主編，教育議題的性別視野，74-112。臺北：師大。
- 郭玉菁 (2010)。減低性別刻板印象統整課程與教學之行動研究。淡江大學課程與教學研究所碩士論文，未出版。
- 郭禎祥 (1999)。台灣藝術教育現況及改進之道。1999 INSEA 研討會論文集。彰化：國立彰化師範大學。
- 陳千錦 (2005)。視覺文化藝術課程的性別議題教學研究。國立花蓮師範學院視覺藝術教育研究所碩士論文，未出版。
- 陳育菁 (2009)。實施性別平等教育課程對國小四年級學童性別意識之影響。國立臺南大學教育學系課程與教學碩士班碩士論文，未出版。
- 陳怡因 (2004)。國中生性別刻板印象之研究：以性別平等課程之實踐為例。國立中山大學教育研究所碩士論文，未出版。
- 陳怡如 (2003)。性別教育融入九年一貫課程之研究：以性別角色概念融入國小低年級課程為例。國立高雄師範大學性別教育研究所碩士論文，未出版。
- 陳怡茹 (2009)。高中美術教科書中性別意識型態之研究。國立臺灣師範大學美術研

- 究所碩士論文，未出版。
- 陳玟池 (2005)。性別教育融入藝術與人文學習領域課程之行動研究。國立高雄師範大學性別教育研究所在職進修專班碩士論文，未出版。
- 陳玟君 (2002)。兩性平權課程對高中生性別角色刻板印象及兩性平權態度影響效果之研究。國立彰化師範大學輔導與諮商系碩士論文，未出版。
- 陳建民 (2002)。性別平等教育的實踐：女性主義教育學融入國小班級教學之質化研究。國立屏東師範學院教育心理與輔導研究所碩士論文，未出版。
- 陳凱筑 (2003)。國小女性教師性別意識構成與實踐之研究。國立臺中師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版。
- 陳惠美 (2007)。消除幼兒性別角色刻板印象之教學研究。國立臺東大學幼兒教育學系碩士論文，未出版。
- 陳曉容 (2006)。從「陌生」到「熟悉」：性別議題融入高中美術鑑賞課程之教學行動研究。國立臺灣師範大學美術學系在職進修碩士班碩士論文，未出版。
- 陳靜琪 (2003)。女性主義教育學之實踐：以「破除性別刻板印象」的統整課程設計為例。國立新竹師範學院職業繼續教育研究所碩士論文，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。
- 陳瓊花 (2002)。大學通識教育之藝術鑑賞課程設計：以「性別與藝術」為主題之課程設計模式與案例。視覺藝術，5，27-70。
- 陳瓊花 (2003)。性別與廣告—性別與廣告之交織。載於潘慧玲主編，性別議題導論，359-387。臺北：高等教育。
- 陳瓊花 (2006)。藝術概論(增訂新版)。臺北：三民。
- 陳瓊花 (2007)。髮禁解除=藝術+教育+未來。載於黃乃熒主編，後現代思潮與教育發展，163-176。臺北：心理。
- 陳瓊花(2012)。藝術、性別與教育：六位女性播種者的生命圖像。臺北：三民。

- 陳瓊花、蘇郁惠、葉茉莉 (2001)。大學通識教育之藝術鑑賞課程設計—以「性別與藝術」為主題之課程設計模式與案例。**統整藝術教育及人文素養的學習與教學國際學術研討會論文集**，227-243。臺北：國立台灣師範大學。
- 游美惠 (2001)。性別意識 & 性別意識型態。**兩性平等教育季刊**，15，98-100。
- 游美惠 (2009)。我這樣在通識課教性別：「性別、文化與社會」通識課程設計與教學評估。載於劉開鈴、陸偉明主編，**認同、差異與發聲性別教學演練**，59-74。臺北：五南。
- 游惠貞(譯) (1995)。Linda Nochlin 著。**女性、藝術與權力**。臺北：遠流。
- 黃一秀 (2006)。**幼稚園實施性別平等教育之行動研究：以課程地圖為檢核工具**。臺北市立教育大學兒童發展研究所碩士論文，未出版。
- 黃壬來 (2002)。**藝術與人文教育(上)**，3-10。臺北：桂冠。
- 黃天、歐陽謙 (2007)。**國民小學課程與教學**。臺北：考用。
- 黃光雄、蔡清田 (1999)。**課程設計：理論與實踐**。臺北：五南。
- 黃光雄、蔡清田 (2009)。**課程發展與設計**。臺北：五南。
- 黃政傑 (1988)。生活與倫理科教什麼？載於**教育理念的追求**，111-123。臺北：心理。
- 黃政傑 (1997)。**課程設計**。臺北：東華。
- 黃湘君 (2006)。**性別平等教育融入國中視覺藝術教育行動研究**。國立彰化師範大學藝術教育研究所碩士論文，未出版。
- 黃雅苑 (2010)。**國小男性教師性別意識形塑經驗與教學實踐之研究**。國立臺中教育大學社會科教育學系碩士論文，未出版。
- 黃麗淑 (2004)。**國小三年級性別平等教育融入閩南語課程教學之研究**。國立中山大學教育研究所碩士論文，未出版。
- 黃譯瑩 (1999)。九年一貫課程中課程統整相關問題探究。**教育研究資訊**，7(5)，60-81。
- 彭懷恩 (2009)。**臺灣名人百科 2008-2009**。臺北：風雲論壇。
- 楊振豐 (2005)。**繪本教學對改善國小六年級學童性別刻板印象效果之研究**。國立花

- 蓮師範學院社會科教學碩士班碩士論文，未出版。
- 楊蕙菁 (2001)。國小性別平等教育統整課程實施之個案研究：以「身體意象」主題為例。國立臺北師範學院課程與教學研究所碩士論文，未出版。
- 溫明麗 (2003)。性別與哲學—女性主義彰顯的哲學啓思。載於潘慧玲(主編)，性別議題導論。臺北：高等教育。
- 熊慎敦 (2004)。基層教師性別意識發展與覺醒歷程之研究：以台北市高中職教師為例。國立臺北大學社會學系碩士論文，未出版。
- 趙惠玲 (2000)。她在哪裡？--尋找美術教育的性別議題。美育，117，40-46。
- 趙惠玲 (2001)。外在以及內在的兩種方法：對臺灣女性藝術教師賦權的一個建議。2001 國際藝術教育學會：亞洲地區學術研討會暨海峽兩岸第三屆美術教育交流研討會：藝術、人文、科技論文集。中華民國藝術教育研究發展學會。
- 趙惠玲 (2003)。性別議題融入藝術與人文領域課程之發展模式：以視覺藝術為例。中等教育，54(1)，72-86。
- 劉仲冬 (1999)。性別教育之我見。兩性平等教育季刊，7，24-27。
- 劉仲嚴 (2010)。藝術本位研究方法論與方法的議題和前景。藝術教育研究，19，1-23。
- 劉容伊 (2004)。國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域教科書性別意識型態之研究—以視覺藝術範疇為例。國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文，未出版。
- 劉豐榮 (2004)。視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎。藝術教育研究，8，73-94。
- 歐用生 (1987)。初等教育的問題與改革。臺北：南宏。
- 歐用生 (1999)。從「課程統整」的概念評九年一貫課程。教育研究資訊，7(1)，22-32。
- 歐用生 (2001)。課程發展的基本原理。高雄：復文。
- 歐用生 (2009)。當教師與藝術相遇：藝術為基礎的教師專業發展。研習資訊，26(5)，25-34。
- 潘慧玲 (1998)。檢視教育中的性別議題。教育研究集刊，41，1-15。

- 潘慧玲 (1999)。教育學發展的女性主義觀點：女性主義教育學初探。教育科學的國際化與本土化，527-552。臺北：揚智。
- 潘慧玲 (2000)。教育議題的性別視野。臺北：師大。
- 蔡文山 (2001)。兩性平等教育課程對國小學生性別角色態度、自我概念與成就動機之影響。國立臺中師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版。
- 蔡瑞真 (2006)。資訊融入國中性別平等教育課程之研究。國立中山大學教育研究所碩士論文，未出版。
- 鄭陳宏 (2003)。教師性別意識及其性別平等教育實踐之現象研究：以五位國小男性教師為例。國立新竹師範學院輔導教學碩士班碩士論文，未出版。
- 鄭德姣 (2001)。女性教學者女性意識轉化及其教學實踐之研究。國立中正大學成人及繼續教育研究所碩士論文，未出版。
- 賴宏暉 (2011)。運用女性主義教育學於性別平等教育課程實踐之研究。國立臺南大學教育學系課程與教學碩士班碩士論文，未出版。
- 謝小苓 (1995)。教育：從父權的複製到女性的解放。台灣婦女處境白皮書研討會，台北：台灣大學。
- 謝攸青 (2006)。後現代藝術教育：理論建構與實例設計。嘉義：濤石文化。
- 謝幸儒 (2009)。國小身心障礙學生性別平等教育課程實施之行動研究。國立嘉義大學特殊教育學系研究所碩士論文，未出版。
- 謝東山 (2004)。藝術概論。臺北：偉華。
- 謝臥龍 (1997)。從兩性平等教育的觀點探討教學互動歷程中的性別偏見。教育研究，54，37-43。
- 謝芳怡 (2004)。教師性別意識與性別平等教育實踐之研究-以兩位國小教師為例。國立花蓮師範學院多元文化研究所碩士論文，未出版。
- 謝鴻均 (1999)。爲什麼要談女性的藝術。國教世紀，184，28-35。
- 謝鴻均(譯) (2000)。Guerrilla Girls 著。游擊女孩床頭版西洋藝術史。臺北：遠流。

鍾佩怡 (2000)。我把羅曼史變教材了：中學生的性別平權教學素材。國立花蓮師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版。

戴秀娟 (2010)。九年一貫國中國文教科書之性別意識研究。國立高雄師範大學國文教學研究所碩士論文，未出版。

藍慧萱 (2007)。性別平等教育融入健康與體育教學之行動研究：以國小一年級為例。國立臺東大學體育教學碩士在職專班碩士論文，未出版。

蘇芊玲 (2002)。兩性平等教育的本土發展與實踐。臺北：女書文化。

二、西文部分

- Adams, L. S. (1996). Contextual approaches: Feminism. In L. s. Adams (Ed.), *The methodologies of art*. Colorado: Westview Press.
- Alcoff, L. (1988). Cultural feminism versus post-structuralism: The identity crisis in feminist theory. *Signs*, 13(3), 405-436.
- Barth, F. (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Boston: Little, Brown.
- Banks, J. A. (1989). *Multicultural education: Theory and practice*. Roston: Allyn & Bacon.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.) (2004). *Handbook of research on multicultural education* (2nd ed). San Francisco: Jossey-Bass.
- Beane, J. A. (1986). *Curriculum planning and development*. Boston: Allyn and Bacon.
- Beane, J. A. (1997). *Curriculum integration-designing the core of democratic education*. New York and London: Teachers College Press.
- Beattie, D. K. (1997). *Assessment in art education*. Worcester, Massachusetts: Davis Publication.
- Belenky, M., Clinchy, B., Golodberger, N., & Tarula, J. (1986). *Women's ways of knowing: The development of self, voice, and mind*. New York: Basic Books.
- Biklen, S. K., & Pollard, D. (1993). Sex, gender, feminism and education. *Gender and education: Ninety-second yearbook of the national society for the study of education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Boston, B. O. (1996). *The arts and the integration of the high school curriculum*. New York: College Entrance Examination Board & The Getty Center for Education in the Arts.
- Broom, D. (1991). *Damned if we do: Contradictions in women's health care*. Sydney: Allen & Unwin.

- Burns, R. C. & Sattes, B. D. (1995). *Dissolving the boundaries: Planning for curriculum integration in Middle and Secondary Schools and Facilitator's Guide*. Location: Institution. (Eric Document Reproduction Service No. ED 384 455)
- Calgary, Ann E. (1996). An art curriculum model for gender equity. In G. Collins. And R. Sandell (Eds.), *Gender issues in art education: Content, context, and strategies* (pp.155-163). Reston, Virginia: The Nation Art Education Association.
- Cary, R. (1998). *Critical art pedagogy: Foundations for postmodern art education*. New York: Garland Pub.
- Clark, G & Zimmerman, E. (1997). *Project arts: Programs for ethnically diverse, economically disadvantaged, high ability, visual arts student in rural communities*. Bloomington, IN: Indiana University.
- Collins, G. & Sandell, R., (1997). Feminist research: Themes, issues, and applications in art education. In La Pierre, S. & Zimmerman, E. (Eds.), *Research methods and methodologies for art education* (pp.193-222). Reston, Virginia: The Nation Art Education Association.
- Dalton, P. (2001). *The gendering of art education: Modernism, identity and critical feminism*. Buckingham Philadelphia: Open University Press.
- Doll, W. E. (1986). Prigogine: A new sense of order, a new curriculum. *Theory Into Practice*, 25(1), 10-16.
- Drake, S.M. (1998). *Creating integration curriculum: Proven ways to increase student learning*. Thousand Oaks California: Corwin Press, Inc.
- Eisner, E. W. (1989). *Educating artistic vision*. Reston, Virginia: The National Art Education Association.
- Efland, A. D., Freedman, K., & Stuhr, P. (1996). *Postmodern art education: An approach to curriculum*. Reston, VA: The National Art Education Association.

- Fagot, B. I. (1978). The influence of sex of child on parental reactions to toddler children. *Child Development*, 49, 459-465.
- Ferguson, K. (1993). *The man question: Visions of subjectivity in feminist theory*. Berkeley: University of California Press.
- Flax, J. (1987). "Postmodernism and gender relations in feminist theory." *Signs*, 14: 621-643.
- Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum. *Educational Leadership*, 49, 61-65.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish*. London: Penguin.
- Freedom, J. (1995). An integrated transdisciplinary approach through art education: At primary school. 1995 INSEA-ASIAN regional congress. *Culture. Society . Art Education*, Taiwan museum of art.
- Friedan, B. (1963). *The feminine mystique*. New York: W. W. Norton.
- Gaudelius, Y. (1993). *Art-iculating women's voices: An exploration of women's subjectivity in contemporary women's visual art, feminist pedagogy and French feminist theory*. Unpublished doctoral dissertation, The Pennsylvania State University, University Park.
- Gay, G. (1985). Curriculum development. In W. R. Husen & T. N. Postlewaite (Eds.). *The international encyclopedia of education* (pp. 1170-1179). Oxford: Pergaman.
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Giroux, H. (1991) *Border Crossings: Cultural workers and the politics of education*. New York: Routledge.
- Hagaman, S. (1990). Feminist inquiry in art history, art criticism, and aesthetic: An overview for art education. *Studies in Art Education*, 32(1), 27-35.
- Irwin, R. L., & de Cosson, Alex. (Eds.). (2004). *A/R/Tography: Rendering self through arts-based living inquiry*. Vancouver, BC: Pacific Educational Press.

- Jacobs, H. H. (1989). The growing need for interdisciplinary curriculum content. In H. H. Jacobs (Ed.), *Interdisciplinary curriculum: Design and implementation*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Kearney, R. (1988). *The wake of imagination*. London: Hutchinson.
- King, L. A. & King, D. W. (1993). *Manual for the sex-role egalitarianism scale: An instrument to measure attitudes toward gender-role equity*. London, Ontario: Research Psychologists Press/Sigma Assessment systems.
- Krug, D. H. & Cohen-Evron, N. (2000). *Curriculum integration positions and practices in art education*. Reston, VA: The National Art Education Association.
- Lowenfeld, V., & Brittain, W. (1987). *Creative and mental growth*. New York: Prentice Hal.
- McFee, J.K. (1961). *Preparation for art*. San Francisco: Wadsworth Co. Inc.
- McFee, J.K. (1995). Change and the cultural dimensions of art education. In R.W. Neperud (Ed.), *Context, content, and community in art education: Beyond postmodernism* (pp.1-22). New York: Teachers College Press.
- Miller, W. L. & Crabtree, B. F. (1992). Primary care research: A multimethod typology and qualitative road map. In B. F. Crabtree & M. L. Miller (eds.), *Doing qualitative research* (pp.3-28). Newbury Park, CA: Sage.
- Nicholson, C. (1989). Postmodernism, feminism and education: The need for solidarity. *Educational theory*, 39(3), 189-205.
- Pearse, H. (1992). Beyond paradigms: Art education theory and practice in a postparadigmatic World. *Studies in Art Education*, 33(4), 244-52.
- Pollock, G. (1999). *Differencing the canon: Feminist desire and the writing of art's histories*. New York: Routledge.
- Ropers-Huilman, B. (1998). *Feminist teaching in theory & practice*. New York: Teachers

College Press.

Sandell, R. (1991). The liberating relevance of feminist pedagogy. *Studies in Art Education*, 32(3), 178-187.

Schuster, M. R. & Van Dyne, S. (1998). Placing women in the liberal arts: Stages of curriculum transformation. In C. A. Woyshner, & H.S. Gelfond (Eds.). *Minding W: Reshaping the educational realm* (pp.79-96). MA: President and Fellows of Harvard College.

Simone, D. B. (1949). *The second sex*. H. M. Parshley. (trans.ed). New York: Knopf, Inc.

Sullivan, G. (2006). Research acts in art practice. *Studies in Art Education*, 48(1), 19-35.

Taylor, P. G. (2002). Service—Learning as postmodern art and pedagogy. *Studies in Art Education*, 43(2), 124-40.

Tetreault, M. K. T. (1993). Classrooms for diversity: Rethinking curriculum and pedagogy. In J. Banks & C. Banks (Eds.), *Multicultural education: Issues and perspectives*. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Walker, S. R. (1996). Designing studio instruction: Why have students make artwork? *Art Education*, 49(5), 11-17.

Walker, S. R. (2001). *Teaching meaning in artmaking*. Worcester, MA: Davis.

Walker, S. R. (2003). Designing art curriculum with big ideas. *Journal of Aesthetic Education*, 136. National Taiwan Normal University.

Wilson, B. (1997). *The quiet evolution: Changing the face of arts education*. Log Angeles: The Paul Getty Trust.

Young, M. F. (1998). *The curriculum of the future*. London: Falmer.

附錄

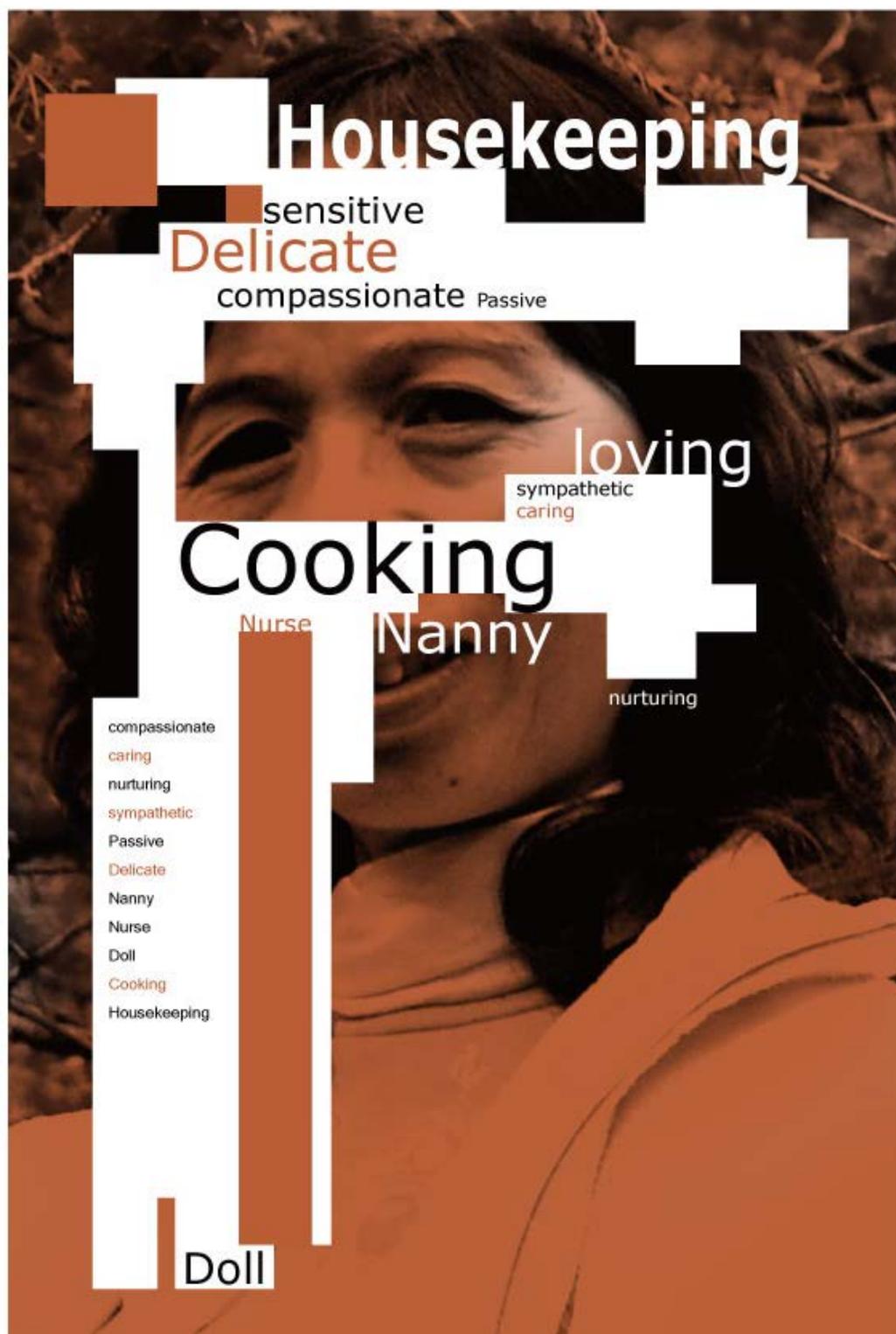
附錄一 性別刻板印象系列作品 1--《二分法》	263
附錄二 性別刻板印象系列作品 2--《性別拼圖》之一	264
附錄三 性別刻板印象系列作品 2--《性別拼圖》之二	265
附錄四 性別職業分工作品--《Schedule》之一	266
附錄五 性別職業分工作品--《Schedule》之二	267
附錄六 性別權力階層系列作品 1--《Do you want to level up?》	268
附錄七 性別權力階層系列作品 2--《名人標準》之一	269
附錄八 性別權力階層系列作品 2--《名人標準》之二	270
附錄九 「藝起來找碴」—小組討論單	271
附錄十 「藝起來找碴」—女性藝術家報告小組合作發表單	272
附錄十一 「藝起來找碴」—各組心得單	273
附錄十二 「藝起來找碴」—個人學習單	274
附錄十三 「藝想不到」--小組討論單 1	275
附錄十四 「藝想不到」--小組討論單 2	276
附錄十五 「藝想不到」--小組討論單 3	277
附錄十六 「藝想不到」--個人學習單 1	278
附錄十七 「藝想不到」--個人學習單 2	279
附錄十八 「藝想不到」--個人學習單 3	280
附錄十九 「藝猶未盡」--個人學習單	281
附錄二十 「藝術與性別的奧秘」學生自主延伸學習資料	282
附錄二十一 「藝想不到」—文章《研究：媽媽比爸爸辛苦，社會壓力肇因》	284
附錄二十二 「藝猶未盡」—《Life's too short for the wrong job》系列廣告作品	285
附錄二十三 「藝猶未盡」--維也納性別平等海報	286
附錄二十四 「藝起來找碴」--學習心得回饋單	287
附錄二十五 「藝想不到」--學習心得回饋單	289
附錄二十六 「藝猶未盡」--學習心得回饋單	291
附錄二十七 「藝術與性別的奧秘」--單元學習心得回饋單	293
附錄二十八 性別認知問卷	294
附錄二十九 教室觀察記錄與教學省思札記	295

附錄一 性別刻板印象系列作品 1--《二分法》

《二分法》，2010年，電腦繪圖，58x90cm

附錄二 性別刻板印象系列作品 2--《性別拼圖》之一

《性別拼圖》之一，2011年，電腦繪圖，60x90cm

附錄三 性別刻板印象系列作品 2-- 《性別拼圖》之二

《性別拼圖》之二，2011年，電腦繪圖，60x90cm

附錄四 性別職業分工作品--《Schedule》之一

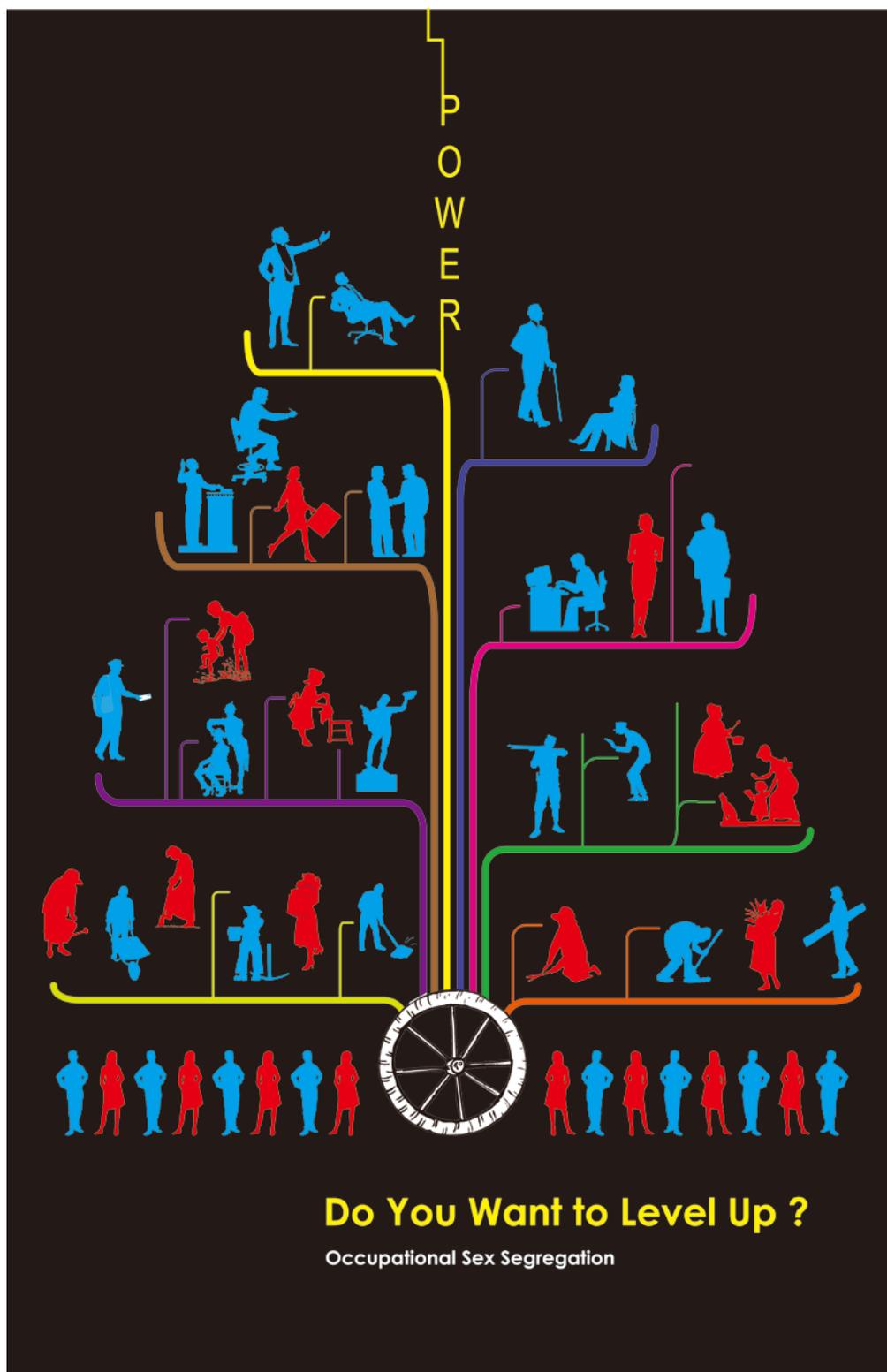
《Schedule》之一，2011年，電腦繪圖，60x90cm

附錄五 性別職業分工作品--《Schedule》之二

《Schedule》之二，2011年，電腦繪圖，60x90cm

附錄六 性別權力階層系列作品 1-- 《Do you want to level up?》

《Do you want to level up?》，2010年，電腦繪圖，58x90cm

「藝」起來找碴之小組討論單

第 組

一、請憑記憶或印象，寫下你所知道的藝術家名字：(包括國內外的男性、女性藝術家)

男：

女：

二、請搜尋藝術與人文課本，將課本中所列舉的藝術家名字，填於下欄：

男：

女：

三、請討論並寫下，為什麼所列舉出的男性藝術家比女性藝術家多？

我們覺得，因為…

「藝」起來找碴之小組發表單

	發表者	記錄者	找資料		
第 組					

藝術家小檔案				
藝術家名字		出生年代		國籍
生平故事 簡介				
重要作品				

作品張貼處

(可事先找好作品，請老師印)

作品張貼處

(可事先找好作品，請老師印)

作品名稱：_____ 年代：_____

尺寸：_____ 媒材：_____

作品意涵：

作品名稱：_____ 年代：_____

尺寸：_____ 媒材：_____

作品意涵：

各組報告的心得與收穫

第 組					
-----	--	--	--	--	--

我們這組報告的女性藝術家是：_____

我是：_____

我負責的工作是：

我的心得與收穫：

我是：_____

我負責的工作是：

我的心得與收穫：

我是：_____

我負責的工作是：

我的心得與收穫：

我是：_____

我負責的工作是：

我的心得與收穫：

我是：_____

我負責的工作是：

我的心得與收穫：

我們覺得我們這組可以有____分

「藝」起來找碴 之個人學習單

第 組

一、經由各組同學的介紹和老師的教學，你最有印象的女性藝術家是？
為什麼？

二、你覺得第幾組發表得最好？為什麼？

三、藝術史上鮮少有女性藝術家的原因是：

四、回顧你的成長歷程，是否有因為性別的關係，造成有些事可以做，有些事不能做？
你會想突破這樣的限制嗎？

五、經由這幾堂課的學習以及小組的報告，你有沒有什麼想法或心得？

「藝」想不到

之小組討論單

第	組					
---	---	--	--	--	--	--

一、觀賞完 Women in Art 與 Men in Art 系列畫作後，你覺得畫作中的男性形象與女性形象為何？有何相異之處？(容貌、姿態、神情、穿著、活動、場景……等)

男性：

女性：

二、猜想與推測，你覺得當時的男性大多扮演何種角色？女性又扮演何種角色？(如：個性、身份、職業……)

男性：

女性：

三、你認識哪些畫作？你覺得畫作中的內容與當時現實社會，或生活有什麼關聯？

四、你覺得畫作中的男女形象和角色，是與生俱來的嗎？為什麼？

「藝」想不到之小組討論單

第 組					
-----	--	--	--	--	--

(圖一) Eyck《阿諾菲尼的婚禮》
1434年，油彩畫板，82x60cm
倫敦國家畫廊藏

- 一、你在這張圖像裡看到什麼？
- 二、你覺得這幅畫在描述什麼內容？
- 三、畫面中的男、女可能是什麼關係？
- 四、你覺得當時的現場可能有幾個人？從哪裡看出來？
- 五、試著說說畫中的其他景物可能代表什麼象徵意涵？
- 六、藝術家與這幅畫有什麼關係？
- 七、你覺得畫作中的男女形象或角色為何？

老師的鑑賞補充：

描述	分析	解釋	判斷

附錄十五 「藝想不到」--小組討論單 3

一、你覺得圖二的場景可能發生在哪？
畫面中的女人可能扮演什麼角色？與
藝術家的關係是？

二、右邊拿花的黑人又代表什麼意義？

三、與圖一作比較，兩張畫作的女人形象有何不同？
給你什麼不一樣的感受？

(圖二) Manet 《奧林匹亞》
1863 年，油彩畫布，130.5x190cm
巴黎奧塞美術館藏

四、在媒材、構圖及表現形式上，圖一與圖二有何相同與不同之處？

五、試著說說看，圖一與圖二作品與時代背景的關係，例如：藝術家的思想畫風、
對女性的價值觀等…

六、你覺得這幅畫在當時的評價是？而你對作品的看法又是？

七、你比較喜歡圖一或圖二的作品？為什麼？

老師的鑑賞補充：

描述	分析	解釋	判斷

「藝」想不到

之個人學習單

第 組

Eyck《阿諾菲尼的婚禮》1434年
油彩木板，82x60cm，倫敦國家畫廊藏

Manet《奧林匹亞》1863年
油彩畫布，130.5x190cm，巴黎奧塞美術館藏

Manet《草地上的午餐》1863年
油彩畫布，214x270cm，巴黎奧塞美術館藏

Campin《在火爐前的聖母子》1425-30年
油彩木板，63.5x49.5cm，倫敦國家畫廊藏

經過老師的鑑賞教學，請從「性別」的角度，針對上面四張作品作個人的評價：

「藝」想不到

之個人學習單

第 組

Manet 《草地上的午餐》

1863 年，油彩畫布，214x270cm

巴黎奧塞美術館藏

Botticelli 《維納斯之誕生》

1486 年，蛋彩畫布，172.5x278.5cm

佛羅倫斯烏菲茲美術館藏

Cassatt 《和貓玩耍的孩子》

1908 年，油彩畫布，83.82x104.14cm

私人收藏

一、試著比較看，上面三張畫作中的女性形象分別是如何呈現的？給你什麼感受？

二、三幅畫作中，你覺得哪一幅作品是由女性藝術家畫的？為什麼？

三、你比較喜歡或認同哪一種女性形象的表現方式？為什麼？

李梅樹《納涼》

1976 年，油彩畫布

91x116.5cm，

李梅樹紀念館藏

Renoir 《船上的午宴》

1881 年，油彩畫布

129.5x172.5cm，

菲力普斯藏品館藏

一、請比較兩張畫作的題材、內容、表現形式：

二、兩張畫作給你什麼不一樣的感受？

三、請從性別的角度，觀察兩張畫作的意涵：

「藝」想不到

之個人學習單

第 組

一、你覺得傳統對於兩性的性別刻板印象有哪些？

男：

女：

二、你覺得現今還存在著哪些性別刻板印象？而這些性別刻板印象會影響到個人的發展嗎？(如：喜歡的科目、東西、個性、穿著打扮、職業、愛情觀……等)試著舉例說說看：

三、從許多的電視廣告當中，我們時常看到有關廚房清潔用品、超級市場、家電、嬰兒用品、食品等廣告都與女性有關，幾乎都是由女性來代言或廣告，這樣的視覺影像背後，你覺得和我們課堂中所討論的「性別刻板印象」或「性別分工」有關嗎？為什麼？

四、閱讀完「研究：媽媽比爸爸辛苦，社會壓力肇因」文章後，請檢視一下，你們家裡也有所謂的「性別分工」現象嗎？試著分享一下你家中的分工情形以及你的感覺、看法：

「藝」猶未盡

之個人學習單

第 組

一、聽完老師分享的性別成長經驗，以及所創作的作品內容後，最有印象的作品是？為什麼？

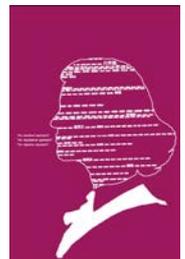

二、每個人都有自己的性別成長經驗及想法，請試著回顧與分享看看：

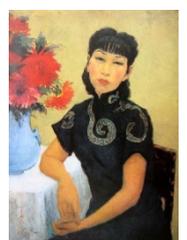
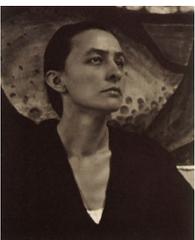
三、經由這幾堂課的學習及思考後，你有什麼重大的發現或感受呢？

四、對於藝術與性別的奧秘，你還有沒有什麼疑惑呢？或是還想特別了解哪些性別議題呢？

我對於自己在這幾堂課的表現，打____分。

「藝術與性別的奧秘」之延伸學習

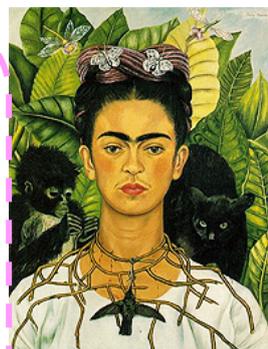
親愛的同學們，你是不是對「藝術與性別的奧秘」特別有興趣呢？如果還想知道課堂以外的知識，或是有趣的內容，老師提供了跟課程相關的書籍資料、電影、繪本，和網路資源，如果你有興趣的話，可以找來看看唷！

★書籍

- ★林育淳(2003)。陳進百歲紀念展-赴日巡迴前展。台北市：台北市立美術館。
- ★柯孟德等著(2007)。潘玉良。台北市：藝術家。
- ★王信(1985)。蘭嶼再見：王信攝影集。台北市：純文學。
- ★成蹇(2007)。花骨頭泥磚屋：走進歐姬芙畫裡的世界。台北市：時報文化。
- ★施淑青(2001)。兩個芙列達·卡蘿。台北市：時報文化。
- ★Malka Drukker 著，黃秀慧譯(1998)。女畫家卡蘿傳奇。台北市：方智。
- ★Judy Chicago 著，陳宓娟譯(2003)。穿越花朵。台北市：遠流。
- ★Guerrilla Girls 著，謝鴻均譯(2000)。游擊女孩床頭版西洋藝術史。台北市：遠流。
- ★李予心(2008)。偉大藝術創作不為人知的故事。臺北市：知青頻道。
- ★許汝純(2008)。女人。畫家的繆斯或魔咒。台北市：信誼文化。

★繪本 or 漫畫

- ★Rachel Rodriguez 著，朱恩伶譯(2010)。跟歐姬芙一起去看世界。台北市：維京。
- ★Knight, Joan MacPhail 著，周靈芝譯(2008)。夏綠蒂遊巴黎。台北市：典藏藝術家庭。
- ★高階 秀爾著，桑田草、鄭麗卿譯(2008)。寫給年輕人的西洋美術史 1~3。台北市：原點。

★電影

- ★潘玉良電影、電視劇：《畫魂》，1994年/2000年。
- ★芙列達·卡蘿電影：《揮灑烈愛》，2003年。
- ★喬治亞·歐姬芙電影：《歐姬芙》，2009年。
- ★《蒙娜麗莎的微笑》，2003年。

★挖掘更多的女性藝術家吧！

- ★芭芭拉·柯魯格(Barbara Kruger, 1945-)
- ★辛蒂·雪曼(Cindy Sherman, 1954-)
- ★米麗安·夏皮洛(Miriam Schapiro, 1923-)
- ★克勞德·卡恩(Claude Cahun, 1894-1954)
- ★哈莉艾特·包爾斯(Harriet Powers, 1837-1910)
- ★游擊隊女孩(Guerrilla Girls)
- ★卡蜜兒·克勞岱爾(Camille Claudel, 1856-1920)
- ★漢娜·荷依(Hans Richter, 1888-1976)
- ★奧蘭(Orlan, 1947-)
- ★鹽田千春(1972-)
- ★合田佐和子(1940-)
- ★嚴明惠(1956-)
- ★吳瑪俐(1957-)
- ★謝鴻均(1961-)
- ★林珮淳(1959-)
- ★陳幸婉(1951-)
- ★賴純純(1953-)
- ★侯淑姿(1962-)
- ★薛保瑕(1956-)
- ★王德瑜(1970-)
- ★卓育瑞(1950-)
- ★張杏玉(1971-)
- ★蔡海如(1967-)……

☆如果有搜尋的困難，老師很樂意提供協助喔！

☆如果你有發現更棒的書籍或是相關資料，也歡迎提供給老師與其他同學！

研究：媽媽比爸爸辛苦 社會壓力肇因

作者：陳思翰 | 台灣醒報 - 2011 年 12 月 2 日 下午 9:46

【台灣醒報記者陳思翰綜合報導】

媽媽跟爸爸到底誰比較辛苦呢？美國研究指出，雙薪家庭中的媽媽確實要比爸爸花費更多時間兼顧家庭及工作，壓力更大於他們的配偶。研究結果認為，輿論是媽媽辛苦的主因，而爸爸也應該付出更多努力在做家事及照顧小孩上。

美國媒體(CBS)報導，一項針對美國各地雙薪家庭的研究發現，有工作的母親每週必須花費 48 小時在同一時間內一心多用，兼顧家庭和工作，有工作的父親則是 39 小時，相差近 10 小時。

研究團隊中的美國密西根州立大學社會學教授 Barbara Schneider 說：「除了睡覺以外，媽媽們每天要花費超過 5 分之 2 的時間，一次處理兩件以上的事務，而爸爸則是約 3 分之 1。」

研究也指出，一心多用的媽媽其實比爸爸更不開心，並常從事打掃或照顧小孩等付出較多勞力的家務。研究強調，怕被人閒言閒語是媽媽無怨無悔扛下更多重擔的主因，雖然男性也常被期待要多做家事、多照顧小孩，但事實上，男性仍比較不受到社會的輿論壓力。

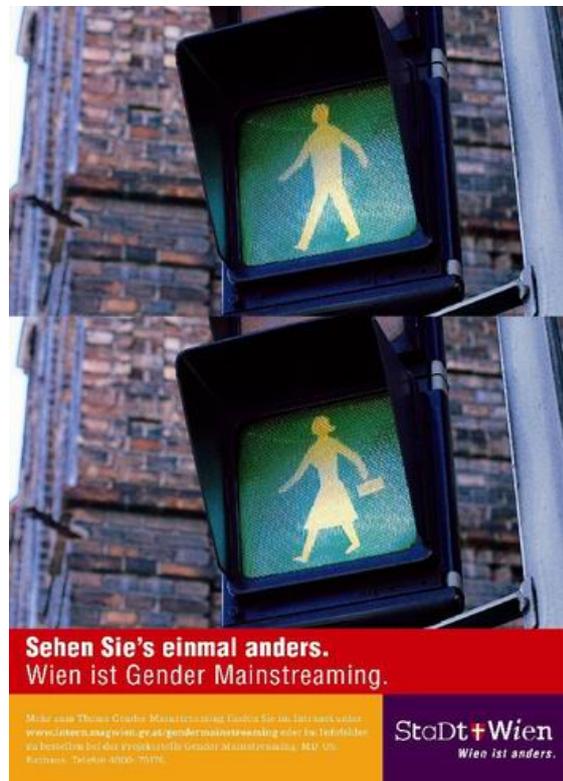
如何減輕媽媽們的負擔呢？Barbara Schneider 說，爸爸應分擔更多的家務，無論是打掃或是包裝禮物，只要身為家中的一份子，就應積極的多做家事或照顧小孩。她也說，夫妻間應多溝通，並讓彼此的時間安排更加彈性，才能讓家庭更加圓滿。

附錄二十二 「藝猶未盡」 — 《Life's too short for the wrong job》系列廣告作品

(資料來源：Jobsintown.de 官網：<http://www.jobsintown.de/>)

附錄二十三 「藝猶未盡」--維也納性別平等海報

(資料來源：<http://www.wien.gv.at/menschen/gendermainstreaming/pdf/sehen.pdf>)

「藝」起來找碴

之學習心得單

第 組

親愛的同學們，上完「藝起來找碴」單元後，我們認識了多位的女性藝術家，大家的報告也都很棒，不曉得你對於課程內容或教學活動有什麼想法呢？以及有什麼心得與收穫？

請根據你的意見勾選這份問卷，發表一下你的看法唷！（不列入美術成績）

課程內容

1. 我對女性藝術家有了更深的認識與了解

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

2. 我能了解女性藝術家的生平、創作歷程及作品風格

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 我能了解女性藝術家的創作內涵、當時的背景及社會文化的關係

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

4. 我能了解「藝術歷史中女性藝術家缺席」的現象及原因

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

5. 我能抱持懷疑的態度，思考藝術史建構的公正與客觀性

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

教學活動

1. 分組討論

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

2. 分組收集資料、上台報告

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

3. 課堂中教師播放的簡報、影片

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

4. 師生一起討論問題

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

5. 學習單的填寫

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

學習心得

1. 經由課程，我會想了解更多的女性藝術家

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

2. 經由課程，我了解性別並不會限制一個人的能力及生涯發展

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 經由課程，我學會使用資訊、媒體資源蒐集資料，並且有所收穫

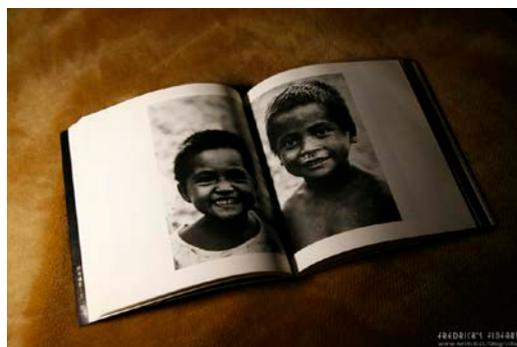
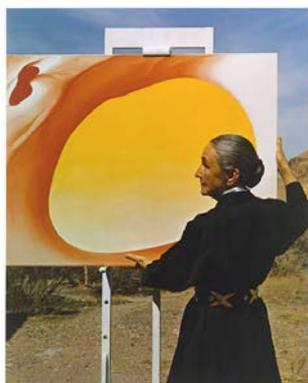
非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

4. 經由課程，我會想突破傳統價值觀對性別的限制

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

如：

5. 經由課程，我的心得與收穫是：

「藝」想不到

之學習心得單

第 組

親愛的同學們，上完「藝想不到」單元後，我們了解了許多藝術作品的象徵意涵，不曉得你對於課程內容或教學活動有什麼想法呢？以及有什麼心得與收穫？請根據你的意見勾選這份問卷，發表一下你的看法唷！（不列入美術成績）

課程內容

1. 我認識了許多的藝術作品，並了解其中有不同的象徵意涵

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

2. 經由藝術作品的介紹，我能了解不同時代、文化、藝術家筆下的兩性形象

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 經由藝術作品的比較與分析，我能了解性別意涵與當時的社會文化、價值觀有很大的

關係

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

4. 經由廣告影片的觀賞分析，我能了解與思考媒體影像所傳達的意識型態與背後意涵

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

5. 經由海報作品的探討，我能思考其中相關的性別議題，如：性別刻板印象、性別分工、性別權力等

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

教學活動

1. 分組討論

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

2. 藝術作品的鑑賞教學

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

3. 課堂中教師播放的簡報、影片

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

4. 師生一起討論問題

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

5. 藝術作品的介紹

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

6. 廣告影片的播放

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

7. 視覺海報的探討

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

8. 學習單的填寫

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

學習心得

1. 經由課程，改變以往我看待藝術作品的想法，並豐富了藝術知識

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

如：

2. 我學會使用鑑賞的步驟，分析藝術作品的表現形式與象徵意涵

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 我能從藝術作品的思考中，提升對藝術與性別議題的敏感度

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

4. 我能了解性別角色的意涵，並思考正確的兩性相處之道

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

如：

5. 我能檢視日常生活中的性別刻板印象與性別分工現象

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

如：

「藝」猶未盡

之學習心得單

第 組

親愛的同學們，在「藝猶未盡」單元中，我們回顧與省思了自我的性別成長經驗，也用創作表達了自我的思考，不曉得你對於課程內容或教學活動有什麼想法呢？以及有什麼心得與收穫？

請根據你的意見勾選這份問卷，發表一下你的看法唷！（不列入美術成績）

課程內容

1. 經由課程，讓我了解老師的創作歷程、作品與性別思考

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

2. 我能了解性別刻板印象、性別職業分工、性別權力階層之意涵

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 我能回顧與省思自我的成長歷程與性別經驗

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

如：

4. 透過創作，我能表達自我對性別的思考與想法

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

教學活動

1. 教師作品的介紹

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

2. 教師經驗的分享

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

3. 創作活動

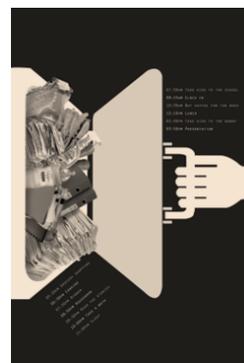
非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

4. 同儕發表

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

5. 學習單的填寫

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

學習心得

1. 我能結合課堂所學、自我的性別經驗、思考進行創作

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

2. 我能體驗創作的經驗、過程及樂趣

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 我能了解與尊重他人的創作經驗及作品

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

4. 我能了解性別對個人生涯發展的重要性

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

5. 我對藝術與性別有更深的了解，並突破了許多的想法

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

如：

對於「藝術與性別的奧秘」的三個單元，你的想法是？

1. 第一單元：藝起來找碴

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

2. 第二單元：藝想不到

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

3. 第三單元：藝猶未盡

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

「藝術與性別的奧秘」

之學習心得單

親愛的同學們，經過三個單元的學習，老師想了解你是否經由課程得到一些知識、經驗與收穫，以及對於老師的教學有什麼想法與建議，請根據你的意見勾選這份問卷，發表一下你的看法唷！（不列入美術成績）

第 組

學習心得

1. 整體而言，我覺得課程內容與活動很有趣

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

2. 整體而言，我覺得課程內容加深了我對藝術與性別的認識與了解

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

3. 整體而言，我覺得課程內容對我有很大的幫助，收穫很多

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

4. 整體而言，我覺得課程內容對於我現在與未來的性別生涯發展有幫助

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

5. 整體而言，我覺得課程內容讓我提升了性別的意識

非常同意 同意 普通 不同意 非常不同意

教學意見回饋

1. 老師的教學方式

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

2. 課堂氣氛的掌握

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

3. 師生互動與討論

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

4. 教材的準備與運用

非常喜歡 喜歡 普通 不喜歡 非常不喜歡

建議：

藝術與性別的奧秘--心理測驗

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

親愛的同學們，這是一份關於性別認知與態度的心理測驗，沒有標準答案，因此只要在閱讀完題目後，依照你個人心裡的想法作答即可，沒有分數也沒有對錯，所以希望你可以依自己的感覺作答喔！
(作答方式：看完題目後，若你同意題目所描述的內容，就在「同意」那欄打勾；若不同意或不認同，就在「不同意」那欄打勾；若是不確定或是不知道，就在「不確定」那欄打勾，只能三選一喔！)

	題目	同意	不確定	不同意
1	我覺得女生應該穿著裙子比較有女人味。			
2	女生比男生適合做老師、保母、護士等職業。			
3	若遇到傷心的事情，男生應該勇敢不哭，女生才可以哭。			
4	爸爸的收入應該要比媽媽多，感覺才有面子。			
5	男生的運動細胞比較好，較適合擔任體育股長的職務。			
6	若女生喜歡玩機器人或汽車模型等玩具，她的個性一定比較陽剛。			
7	男女生交往時，若由女生來決定事情，男生應該感到沒面子。			
8	男生的事業很重要，不應該被家務事所牽絆。			
9	男生應該要勇敢、大方才稱得上是男子漢，過於細心與溫柔是娘娘腔的表現。			
10	爸爸外出工作，媽媽在家煮飯、照顧小孩，是完美的家庭組合。			
11	在兩性交往方面，男生應該採取主動，女生處於被動。			
12	在工作方面，男生地位應該要比女生高，才不會感到丟臉。			
13	若女生當領導人物時，她的個性應該比較霸氣與男人味。			
14	男生比女生適合做警察、軍人、醫生等職業。			
15	女性結婚之後應該放棄工作，專心在家照顧小孩與料理家務。			
16	男生可以梳頭髮、保養自己或打扮自己。			
17	在家中，一家之主是爸爸，全家人應該聽他的話。			
18	男生較女生適合做決策、領導的工作。			
19	女生比男生適合煮飯、做家事。			
20	男生比女生會開車，所以應該當司機。			
21	帥氣的男老闆與漂亮的女秘書，是完美的工作組合。			
22	比起藍色系的東西，女生比較適合拿紅色或粉紅色的東西。			
23	在社會上，男生應該要比女生有更多的成就與貢獻。			

附錄二十九 教室觀察記錄與教學省思札記

日期	2011 年 11 月 15 日	單元	前導性教學	編碼	R 觀、R 札--20111115
教學進度	「性別認知心理測驗」前測、前導性教學—性與性別的大解析				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天因為班導師要處理班上學生的問題，耽擱了約 10 分鐘的上課時間。 • 在發問卷之前，問學生說他們有沒有做過心理測驗，幾位女生突然很有興趣說：有做過星座的心理測驗，男生倒是沒什麼反應。 • 問卷發下時，幾個平常比較調皮的男生說：「阿！性～別耶！為什麼要作這個？」(用有點挑逗、色色的語氣說) <p>S01 馬上跳出來說：「閉嘴啦，老師叫我們作這個一定有用意的...。」有時候觀察學生的互動感覺很有趣。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 下去巡的時候，我發現女生比較認真在填問卷，男生的話有好幾個喜歡填「不確定」，S23 還問了兩次說：「老師，這要不要算分數？」 • 在教他們性與性別的不同時，覺得女生好像有點緊張跟害羞，以為我要上健教課...不過男生倒是大有興趣。 • 講到性別刻板印象時，學生好像很懂，搶著舉例一些性別刻板印象的例子，問他們為什麼都知道，他們很得意的說因為健教課剛上過。 • 下課之前因為還有一些時間，我發下紙條請他們寫下對男生、女生的想法，以及能不能從藝術中聯想到有關的性別議題，學生好可愛，問我說：「老師，可以寫色色的嗎？」我：「什麼叫做色色的？」學生：「就是像是生殖器官的不同阿！」(全班哄堂大笑)，然後我請他們根據剛剛講的性別這個概念去寫，結果因為馬上就下課了，只有約 10 來位學生有交。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 今天的主要教學進度是，讓學生填寫「性別認知心理測驗」的問卷，為了增加填問卷的神秘感，和避免讓他們以為這是考試，發下去之前我刻意用他們可能比較熟悉的星座測驗等舉例，然後強調說，這絕對不是考試，學生聽到不是考試似乎就比較放鬆心情。不過在填問卷時還是有人會不放心，一直問我是不是會算分數。 • 從跟學生的互動討論中我發現，學生對於「性別」這個概念並非一無所知，雖然男生喜歡強調男女的生理特徵，但其實他們還是能了解像是性別刻板印象等概念。 • 不過根據我請他們寫下對男生、女生的看法時，我發現有些學生的反應是：「男生女生就像大家看到的一樣阿，就是有很大的不同」；或是有些學生會用生理特徵、性別刻板印象來界定男生女生。 • 幾乎沒有學生能夠聯想或回答，藝術中的性別議題，或根本不曉得我在問什麼。我覺得針對性別這個部分，學生可能還停留在「表面」部分，沒有深 				

	入思考性別現象或議題，不過這也代表學生沒有機會或管道去接觸這方面的議題與知識，這更讓我確定課程實施的必要性。				
日期	2011年11月18日	單元	前導性教學	編碼	R 觀、R 札—20111118
教學進度	輕啟藝術的大門—介紹藝術與藝術家的起源、與藝術作品、時代文化的關係、藝術史由誰建構等。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天一上課，S06 馬上跑過來問我：「老師，你今天要上什麼？也要上性別嗎？」我問他是不是想上這個內容，他的反應很像是有興趣，但是又不好意思表達... • 一開始我用腦筋急轉彎的方式，問他們何謂藝術，有些學生刻意想表現自己很懂藝術，用學期初學過的美的形式原理回答：「我知道！就是均衡、對比、對稱.....。」 • 當學生看到康熙皇帝和乾隆皇帝的肖像畫時，都馬上喊：「這是在歷史課本出現過的耶！」介紹唐朝宮女圖跟畫中女人的穿著特色時，學生都很感興趣，還不斷評論唐朝婦女很胖很醜之類的。 • 學生對於西方的畫比較不熟悉，不過整堂課下來，我發現學生對於「圖像」的專注力很強，很喜歡聽畫中的故事。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 今天的上課內容是讓學生了解藝術作品和藝術家的關係，並且用歷史課本中曾經出現的皇帝肖像畫、唐代婦女圖等，讓他們觀察畫中的線索，以及了解畫作與時代背景、文化的關係。 • 從學生的反應和表現，我真的覺得他們的藝術背景知識很薄弱，真想知道過去小學的藝術與人文課在教什麼，感嘆為什麼有這麼多有趣的作品，沒能讓他們欣賞。 • 我發現學生對於作品圖像很感興趣，一開始以為學生會比較喜歡勞作，但其實有些人反而懶得做勞作，比較喜歡「聽故事」，學生今天聽了一場藝術的故事，之後換他們要自己發現線索、探索故事。 				

日期	2011年11月22日	單元	藝起來找碴	編碼	R 觀、R 札—20111122
教學進度	<p>一、請學生分組，憑記憶或印象，將知道的或過去學過的藝術家名字(包括國內外的男性、女性藝術家)，寫在小組討論單上。</p> <p>二、請學生檢視藝術與人文課本中所列舉的男性、女性藝術家。</p> <p>三、思考與討論「藝術歷史中女性藝術家的缺席」。</p>				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 因為已經一段時間沒有分組，今天上課前通知美術小老師叫全班分組，一進教室發現大家都很雀躍，一直問我今天要作什麼。 • 當我跟學生說，因為他們很聰明優秀，想要他們進行比較困難的課程，問他們有沒有信心，S03、S16、S23 就馬上說：「老師你小看我們，我們班最強！」 				

	<ul style="list-style-type: none"> • 發下小組討論單後，除了第五組之外，其他組都非常踴躍討論。第五組的兩個女生被班導叫去辦公室，其他女生就不太想討論，即使我和 AT 鼓勵她們，她們都只是笑笑。 • 今天請 AT 幫我錄影，在拍照跟錄影時有學生發現了，馬上問為什麼，我說因為大家很棒，學校想為認真的班級做紀錄，原本以為學生會反彈，沒想到他們只是在意自己剛睡醒頭髮很亂，有的人覺得自己不上相。 • 第一組、第二組、第三組非常拼命的在寫藝術家名字，當我說時間到的時候，他們都一直慘叫，看得出來他們很認知與投入。 • 預告之後要請學生進行分組報告，學生建議我用抽籤的方式選擇女性藝術家，我覺得這個方法不錯。
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 今天算是正式開啟單元課程的第一堂課，在上課前我就抱著興奮的心情，一早請美術小老師告知全班進行分組。AT 今天幫我錄影和進行教室觀察紀錄，她原本擔心學生進行分組會很吵鬧，但整堂課的教學算是順利。 • 之前的課堂雖然也有進行過分組，但是以小組個人搶答、競賽的方式進行，並沒有以小組深入討論的方式讓學生合作學習，從這次的教學中，我發現學生小組成員的默契和團隊動力相當重要，像是前三組的學生，因為平常上課較投入、課業表現較佳，在討論互動上較有效果，其他三組組員的異質性較高，大多是幾位學生在討論，其他人較被動，經過 AT 的建議，考慮可以一段時間後重新進行分組，但由於學期初即是讓班上學生自行分組，怕由我重新分組時，學生會反應不佳。在這部分還要多作思考一下。

日期	2011 年 11 月 25 日	單元	藝起來找碴	編碼	R 觀、R 札—20111125
教學進度	介紹女性藝術家王信、喬治亞·歐姬芙、朱蒂·芝加哥的生平故事及作品。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 當介紹到王信的攝影作品時，眼尖的 S17 馬上說：「這不是在美術課本出現過的嗎？」其實我原本打算上一段落再讓學生自己找尋課本中出現過的王信作品，看來學生的觀察能力還是很強的。 • 為了「真實呈現」藝術家的故事及作品，在我播放相關影片時，學生都好專注喔，只是因為時間因素，每位女性藝術家的影片只能片段擷取與播放，讓學生有點意猶未盡。 • 當我解說朱蒂芝加哥的《晚宴》作品時，班上有些學生表露出怪異的眼神，他們覺得為什麼要用這麼露骨的方式創作，覺得有點奇怪，即使我解釋了作品的意涵，學生還是無法理解。 • 今天沒有什麼特殊事件，在下課前我讓學生抽籤，學生看到芙烈達卡蘿的肖像畫時，居然說她長得很像兩津勘吉，抽到的時候還哀嚎了一下，當然學生是開玩笑的。 				

教學 省思	<ul style="list-style-type: none"> • 今天原本有一位科任老師要向我借美術課，原因是段考將近想要趕進度和考試，我很委婉的拒絕了，雖然對那位科任老師有點不好意思，他有點訝異我會拒絕，但為了課程的實施我還是要堅持我的理念。 • 我覺得教學中穿插影片是必要的，尤其在下午的課，學生容易想睡覺，如果播放一些影片給他們看，學生比較容易維持注意力。 • 關於朱蒂芝加哥的作品，我想學生會有驚訝或難以接受的反應應該是正常的，《晚宴》作品展出時本來就爭議很大，更何況是過去只接受過勞作教育的學生。我想，還是有必要讓學生接觸一些議題性的作品，藝術本來就是主觀的，如果從頭到尾都只介紹那些會出現在課本裡頭的名畫，應難以啟發學生有所思考，有刺激才会有省思。
----------	---

日期	2011 年 11 月 29 日	單元	藝起來找碴	編碼	R 觀、R 札—20111129
教學 進度	學生小組報告				
課堂 觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 眾所期待的學生小組報告今天登場了，一早就有兩組學生跑來辦公室找我，問我她們的資料找得正不正確，我覺得學生好用心，我好感動。 • 今天有三組學生進行報告，報告的女性藝術家是陳進和潘玉良，其中有兩組製作簡報，一組是用口頭，我發現學生製作簡報的能力很強，雖然文字過多，上台報告的學生是以朗讀進行，但我覺得已經很厲害了。 • 報告潘玉良的這組學生，女生比較害羞，且她們不敢拿麥克風，大概耽誤了五分多鐘的時間，她們才在全班半推半就下完成上台報告。 • 下課時，有一位是在下一節課要報告的女生(S23)跑來找我，說她非常緊張，她是第一次要上台報告，我問她是不是猜拳猜輸了所以要上台，她說不是，是她自己自願的，我覺得學生很努力。 				
教學 省思	<ul style="list-style-type: none"> • 今天相當令我驚訝的是，國一學生已經會製作 PPT，還用隨身碟將檔案帶到學校，看來我似乎與國中生脫節了，不曉得他們現在流行什麼、話題是什麼、能力與程度在哪裡。 • AT 今天看完課堂說，他很驚訝學生願意為了美術課回家找資料，還能上台進行報告，他認為我教得很好。但我覺得不是我教得好，其實不論什麼領域學科，學生都需要被鼓勵和引導的，並且不能低估學生的能力。一開始我以為學生只要把蒐集到的簡單資料寫在分組報告單上就好了，還很小心翼翼的告訴他們，不要耽誤其他的科目考試，但從學生的表現我發現我錯了，其實如果學生願意，他們是有能力可以作得很好的，我想我下次要說出我的期望和鼓勵他們。 				

日期	2011年12月2日	單元	藝起來找碴	編碼	R 觀、R 札—20111202
教學進度	學生小組報告				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天 AT 因為要上課，不能幫我做課堂觀察和錄影，我請已經報告完的一位學生幫我進行錄影和拍照。 • 今天最令大家印象深刻的是報告芙列達卡蘿的組別，上台的學生表現非常優秀，雖然她只有將資料放在 word 上，但從她的報告方式與口條，看得出準備得非常充分，學生也都一致認同她表現優異，在她報告時，我還被攝影的學生拍下我專注的神情。 • 因為其中一組報告時間超過 15 分鐘，導致課堂延誤到下課，下課後不時有其他班級的學生過來觀望，他們都很好奇我們美術課在上什麼。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 經由學生小組報告，我覺得有點遺憾時間給予的太少，如果時間允許，我認為光是女性藝術家的教學，應該可以進行一整學期，只是看要用什麼方式教學。因為我覺得學生已經有能力可以自主蒐集資料進行報告，雖然邏輯條理能力上需要引導加強，但從這幾堂課中我發現學生是可以做到的，比起其他科目的被動模式，我覺得或許美術課可以養成他們主動學習的精神。 				

日期	2011年12月6日	單元	藝起來找碴	編碼	R 觀、R 札—20111206
教學進度	複習課堂介紹的女性藝術家背景資料及作品。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天是複習女性藝術家的背景資料及作品，當我介紹到芙列達卡蘿的電影時，學生紛紛表示想要看，但我說沒有時間，要看課程的進度是否上得完，學生難掩失望的表情。 • 今天準備了小獎狀頒發給各組學生，上面的內容有：優質內容獎、值得鼓勵獎、金口獎……等，學生領獎時全班都感到很有趣。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 因為學生的努力及報告成果令我很感動，我臨時決定要製作小獎狀鼓勵他們，和 AT 一起討論要製作什麼獎項，最後決定讓各組通通有獎，我覺得雖然學生知道這只是個搞笑的東西，或許回家後就把獎狀丟了，但我要讓學生了解，我很重視他們的表現，並且希望他們可以繼續保持下去，甚至更好。 • 如果校方允許，我的理想是，借一個場地，幫學生把報告的內容輸出，製作成一個學生的報告展或專題展，讓其他班級的學生也能看到，但這只是個想法，我很感嘆為什麼大部分學校沒有辦法重視美術這一塊，連使用美術教室都必須跟其他科任老師共用。 				

日期	2011年12月9日	單元	藝想不到	編碼	R 觀、R 札—20111209
教學進度	<p>播放「Women in art」、「Men in art」等系列影片讓學生觀賞，請學生針對影片中藝術作品之男性及女性圖像作觀察，以及思考並討論畫作所呈現的內容與現實社會或生活有什麼關聯，其角色、個性及形象的意涵等。</p>				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天播放影片時，全班學生都相當專注，連平時常在睡覺或不專心的S05，他今天居然醒著，也很認真的把影片看完。S28平常也不是很有學習動機，今天在播放影片時，突然跑到前面來，我問她怎麼了，她說這樣才看得清楚。 • 部分學生很認真，把我一開始講的要注意觀察的重點，抄在筆記本上，邊看影片邊做紀錄。 • 影片播放期間，S07不時對影片中的女性圖像「品頭論足」，例如：「這是我的菜」、「這也太肥了吧」，惹得全班哄堂大笑。 • 今天的討論很熱烈，學生也回應的相當多，下課時，隔壁班的幾個男生衝過來問我：「老師你們剛剛在上什麼？是不是有放影片？我都聽到影片的聲音了，好想看喔！」我說：「不是電影，是藝術的教學影片喔！」學生：「沒關係阿，總比我們上數學課好，無聊死了，都快睡著...」 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 原本在設計這個單元課程的構想，是讓學生觀賞圖片，引導他們從中發現、思考作品中兩性形象的意涵。後來在備課過程中，搜尋到相關影片可以當成教材，就決定試試看。果然影片的效果比起靜態的圖像好很多，因為還有搭配背景音效，較能吸引學生的注意。 • 我覺得在圖片或影片播放前，提示學生觀察與思考的重點相當重要，過去我曾在別的課程裡讓學生自己發現圖像作品的意涵，但效果不彰，原因是學生並未有藝術鑑賞的背景知識，因此考量這次課程是實施在國一，學生少有這樣的學習經驗，在影片播放前我就提示、引導學生必須觀察的重點，看到學生認真的記錄觀察到的內容，我覺得很高興。 • 其實在單元課程的實施上，若不是為了研究目的及時間的限制，我覺得課程內容可以隨時添加或更改，例如今天在課堂上，幾位男學生對影片中的女性圖像品頭論足(針對身材)，我當下的思考是，應可以在下一節課安排有關「物化」的概念及例子，可惜課程的安排及流程未能即時加入，只能在當下先稍作補充，在第四節課的內容中才作深入教學。通常在課堂中，學生會有教師無預期的反應，這也表示作為行動研究的教學相當重要，雖然在備課與教材上，我需要不時作調整與改進，但這應該是教師必須擁有的專業素養及能力。 				

日期	2011 年 12 月 13 日	單元	藝想不到	編碼	R 觀、R 札—20111213
教學進度	探討不同時代、文化、藝術家筆下的作品，請學生以性別的角度觀察、檢視畫作中的性別意涵。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天一上課我先問全班學生，對於上次的課程內容感覺如何，會不會太難，學生的反應是：「不會！只要是影片我們都喜歡！(S25)」 「拜託！那麼簡單。(S11)」 「看到那麼多裸女，當然很好阿！(S07)」 「老師你今天還要讓我們看嗎？(S01)」 我表示，今天要讓他們討論更深入的，以前其他班級的學生都覺得有點困難，不曉得他們覺得如何，學生紛紛表示可以試試看，更有學生(S12)直接說：「老師，你想上什麼就上什麼阿！不用問我們。」 我：「我想聽聽大家的想法和感覺，因為課程是老師和你們的，不是只有我的。」 後來 S06 馬上說：「好啦老師我們知道了，你趕快上課吧！」 • 在討論《阿諾菲尼的婚禮》作品時，學生很熱烈，第二組的男生不斷發出笑聲，我過去觀察他們的討論情況，原來是他們覺得男主角長得很像某個線上遊戲的妖怪，所以感到很好笑；而第四組男生則說，想要幫這張作品編一個故事。雖然部分學生好像不是很認真在我指定討論的項目上，但卻營造了歡樂的討論氛圍。 • 當我公布學生各組討論的內容時，學生都很好奇別組的答案，尤其聽到第四組的無厘頭內容時，大家都笑成一團。 • 下課時，又有別班學生跑來關注，他們總是好奇我們在上什麼，因為每次在上美術課時，隔壁班都是在上國文課或數學課，他們會聽到我們上課的聲音。班上有學生建議我，乾脆把教室的門和窗戶都關起來，以免打擾到別班，讓他們更分心，我笑著說，應該是要降低我們討論的音量和笑聲才是。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 經由前幾次的討論教學，我發現學生已熟悉了這樣的上課方式，回想學期初我進到教室裡頭，想要請任何一位學生發表看法或回答問題時，沒有一位學生願意主動發表，大家的表情和反應是有點恐懼，無法大方敞開心胸。記得為了營造他們主動學習的風氣，我花了一點時間在學生分組競賽上，每當學生針對問題想要舉手搶答時，我都要在教室裡跑來跑去，傳遞麥克風，雖然總是在夏天裡汗流浹背，但看到學生積極學習的模樣，我想這是給予老師鼓勵，與持續持有教學熱忱的最大回饋。 				

日期	2011年12月16日	單元	藝想不到	編碼	R觀、R札—20111216
教學進度	探討不同時代、文化、藝術家筆下的作品，請學生以性別的角度觀察、檢視畫作中的性別意涵。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> 上課前，班導師跑來問我，是否班上有學生上美術課時太吵，我有點訝異為什麼導師會有這個疑問，導師說：「只是有幾位女生反應，男生在討論的時候有點吵，我在想是不是要告誡他們，避免造成美術老師的困擾。」我回應導師，這是討論教學可能會發生的課堂情況，我會多注意班上的情形，避免有學生影響到教學或其他同學。後來班上有幾個女生來找我，問我會不會處罰那些男生，我問她們是不是覺得被影響了，S26說：「沒有阿，我只是覺得第四組每次都好好討論，像是來亂的。」S29：「上次他們還笑得很大聲，感覺都在玩。」經過學生的描述，我才知道原來是幾個女生看第四組男生不順眼，而班導師平常就會找風紀股長，登記科任課吵鬧的同學，因此才會發生導師關注美術課的情況。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> 我覺得營造良好的課堂氣氛很重要，不論課程內容如何充實，若搭配無法引起學生學習動機或興趣的教學方式，我覺得就相當可惜。在跟學生的互動中，我常聽到學生會表示其他某些科任課很無聊，原因是老師上課方式很無趣，例如一直寫板書讓學生抄之類的，而學生喜歡的課或喜歡的老師，通常都是老師會在課堂讓他們玩遊戲，或是上課很生動活潑。我的省思是，雖然不曉得是不是全班學生都能有所學，或是學到了多少，但至少，我讓他們覺得美術課不無聊，是一件有趣的探究與學習活動。以我自己過去的學習經驗，我對於學科知識並非每一科目都感興趣，但願意在畢業之後持續接觸的，通常是在過去學習經驗中感到有趣的，所以我想學生應該也是如此，儘管他們在當下無法充分紮實藝術知識，但至少可以培養他們對藝術學習的興趣，也許經由課程的啟發，未來的哪一天會讓學生繼續朝這方面發展，我想這也是教育欲達到的目標之一。 				

日期	2011年12月20日	單元	藝想不到	編碼	R觀、R札—20111220
教學進度	經由廣告影片的觀賞，讓學生討論與思考影片中，有關性別分工及性別刻板印象等相關問題。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> 今天上課播放廣告影片，雖然每部只有短短幾秒鐘，可是可以感覺學生很開心，眼睛都在發亮。果然比起藝術作品，他們比較喜歡有聲光效果的影片。 尤其在《開車大不同》中，學生反應很熱烈，還引起男生女生的論戰，必須先安撫他們的情緒再開始進行課堂的討論。 下課後有很多學生表示，今天上課很有趣，希望下次能再多放一點影片... 				

	<ul style="list-style-type: none"> • AT 今天在課堂看到男生女生的唇槍舌戰，他突發奇想，覺得可以舉辦一個以「性別」為主題的辯論賽，像是讓學生針對一個性別議題或相關新聞事件，讓學生用理性的方式，思考兩性應該如何溝通與解決，只是這個構想要融入什麼課程，以及是否有時間，還要再考量一下。
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 我覺得在美術課多放一點影片沒有什麼不好，但必須是和課程內容相關，雖然許多學生表示，在家政課或音樂課老師都會放電影給他們看，但我希望我建立的氛圍是，能夠寓教於樂，讓他們知道影片不是開心看看就好，而是要思考裡面的意涵。或許以後在課堂中可以增加一些與他們相關、或他們比較熟悉的影像，穿插在課程內容中讓他們討論，這樣應該可以建立他們的批判思考能力。

日期	2011 年 12 月 23 日	單元	藝想不到	編碼	R 觀、R 札—20111223
教學進度	將有關性別刻板印象及性別分工的視覺影像海報呈現給學生看，請小組討論並試著分析海報欲傳達的意涵。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 上課前，S09 和 S11 跑來問我今天是不是還要放影片，我問他們為什麼這麼想看影片，他們說：「這是在學校上課的唯一樂趣了，想要輕鬆一下。」我告訴他們今天也有放影片，但是還有其他內容要上。 • 今天發現學生對於海報的解讀能力不是很好，雖然有些作品呈現的意涵較簡單，學生可以馬上觀察出來，但像是象徵意涵較深、圖像較簡單的海報，學生看很久還是猜不出來...不過我覺得這是需要訓練的，或許看多了學生就能發現海報創作的手法與表現。 • 在下課前發下學習單時，幾位學生馬上反應：「阿～又是學習單...」「老師，聖誕節要到了，能不能不要有作業...」我只好安撫他們的情緒，並告訴他們，他們的表現很棒，如果有認真完成學習單的人，老師會給予獎勵。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 單元二的教學，幾乎是以討論進行，過程中我發現幾位學生較少參與討論與發表意見，S05、S28 平常較不專心，也較不投入課程，S14、S26 則是平常表現較文靜，原本以為他們是覺得對課程沒興趣，或是感到有困難，但從他們填寫的學習單中發現，其實他們只是較不善與同儕討論與言語表達，在學習單中他們還是能分享個人的想法與意見。 • 關於學習單的評量方式，我覺得未來可以改變一下，因為從課堂中發現，學生是比較沒有耐心與持續力的，同一種教學內容、教學策略或評量方式，學生可能會感到沒有興趣，尤其對於學習單這種紙筆作業，學生在課業壓力下更沒有動力去作，因此我覺得可以思考設計多元化的評量內容，若教學時間允許，可以在課堂中進行評量活動，不一定要讓學生有作業。 				

日期	2011 年 12 月 27 日	單元	藝猶未盡	編碼	R 觀、R 札—20111227
教學進度	展示教師的作品，將創作歷程及性別經驗分享予學生。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天有三位學生請假，S04、S11、S30 參加校外比賽。 • 在複習第一單元的女性藝術家時，為了考驗大家的記憶力與理解程度，我用簡短題目讓學生搶答，因為發現有人想睡覺，S25 建議我讓全班玩「十字爆破」，最後站起來的學生要回答問題，果然全班瞬間精神抖擻，搶答過程中充滿刺激與歡樂。 • 展示我的性別海報作品時，學生一聽到是老師作的，都很驚訝，一直問是用什麼作的，聽到是電腦繪圖時，幾位男生馬上說：「老師，那我們也要去電腦教室作！」S27：「少來，你們男生只是想去玩電腦，誰不知道！」 • 學生對於性別權力階層作品較不了解，需要多花一些時間解釋。 • 請學生分享自己的性別經驗時，幾個男生紛紛起鬨，說 S07 很有經驗，他們一邊開玩笑地嘻鬧說，因為他交過很多女朋友。 • 只有 S10、S13、S25、S27 有上台分享自己的性別經驗，有的學生表示自己還想不到，我請學生將自己的經驗及想法寫在學習單上。 • 下課前，預告下一節課要讓他們進行創作時，幾位學生開始慘叫，他們說只想聽我上課，不想創作，我問為什麼，他們說因為不會畫。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 今天在介紹自我的作品與創作經驗時，學生都感到很有趣，記得在過去課堂曾經讓學生製作「棉線筆」，學生都會紛紛表示想要看老師示範，當看到我作的成品時，他們都會很好奇的問：「老師，這是你作的嗎？你怎麼作的？」創作也是一樣，之前的創作課曾經上過連結課本內容的「點、線、面」創作，學生只要看到範例作品都很感興趣，猶如今天所介紹的性別海報作品，學生的第一個問題是：「老師，這是怎麼畫的？」畢竟，有一個「活生生」的作者就在他們眼前，可以為他們作解說。下課後，S17、S24、S25 表示，她們覺得看到老師的作品感到很新鮮，也比較有「臨場感」，比起看到其他藝術家的作品，更喜歡看到老師示範，因此我覺得藝術教師的創作，對自我與學生都是很重要的。 				

日期	2011年12月30日	單元	藝猶未盡	編碼	R 觀、R 札—20111230
教學進度	請學生依性別刻板印象、性別職業分工、或性別權力階層等主題進行創作。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 上課時，我先問學生需不需要訂創作主題，全班馬上答：「要！」他們說如果不訂主題，不知道自己要畫什麼。 • 當我和學生說，最後一節課會請他們上台分享自己作品時，大家都開始慘叫：「阿～不要啦，好丟臉！(S12)」 「我一定畫得很爛！(S23)」 • 今天學生的創作進度較無進展，大部分學生還在進行構思。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 我覺得台灣學生有一種特質，大概是長期受教育環境、方式、氛圍所影響，習慣於「被動的」學習模式。他們習慣於由教師安排課程進度、作業、考試等，不太去思考進度以外、標準答案之外的學習概念，導致學生在平常課堂中，習慣安靜的坐在座位上，接受老師的教學與「標準答案」。連帶影響在美術課中，當我請學生創作時，學生都喜歡在做了一個步驟後馬上跑來問我：「老師，這樣可以嗎？」 「老師，我可以用紅色嗎？」 「老師，我可以幫這個人物加上動物造型嗎？」 「老師，你覺得我這邊要畫什麼好？」 「老師，我想不到，你幫我想。」 等等的學生提問。在學生的求助過程中，我認為學生並非真的遭遇困難，而是他們不想多動腦筋去思考自己如何進行下一步，或是他們害怕自己的步伐走錯了，不是老師要求的那一套，但通常我都會告訴他們，這是美術課，是開發創造力與想像力的課，不需要侷限自己的想法，或擔心自己作不好，創作課更沒有一定的標準答案。但我想學生還是需要慢慢熟悉這樣的氛圍，尤其必須加強自己的信心。 • 因此在是否需要幫他們訂主題上，我原本有點掙扎，但經由上次試探性教學的經驗與成果，我覺得，還是需要循序漸進，一步一步引導學生，讓他們能從教師提示到自我發展的階段。 				

日期	2011年1月3日	單元	藝猶未盡	編碼	R 觀、R 札—20120103
教學進度	請學生依性別刻板印象、性別職業分工、或性別權力階層等主題進行創作。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天開始陸續有學生想到自己要畫什麼了，他們會突然在班上自己大喊：「我想到了！」。讓我覺得學生好可愛。 • 幾位學生(S03、S07、S19、S21、S30)還是絞盡腦汁，不知道自己要畫什麼，有的人說覺得自己沒有什麼深刻的性別經驗，我請他們可以從社會層面的性別議題開始想，例如平常觀察到什麼性別不平等的現象，或是自己比較印象深刻的，S19和S30馬上就說自己想到要畫什麼了。 				
教學	• 今天上午在國三班級發生了一些不愉快的事，我認為自己已經壓抑與處理				

省思	<p>好了自己的情緒，沒想到一到班上，只是接好麥克風與打開電腦後，有學生(S06)馬上問：「老師，你是不是心情不好？」我頓時感到相當驚訝，因為我從進教室的三分鐘之內，還未開口說任何一句話，學生居然能夠察覺我的心情，我馬上問：「你怎麼知道？看得出來嗎？」S25說：「老師一進來我們就感覺到了，感覺和平常不太一樣。」當下我的感受是既慚愧又感動。慚愧的是，原來我還是顯露出不好的情緒與能量，即使自己未察覺，但卻讓學生感受到了；感動的部分最多，我馬上和學生說，我相當地感動，雖然一星期只和班上學生相處兩次(兩節課)，但學生能觀察老師的一舉一動、甚至當天的心情，我告訴學生們，謝謝他們很關心老師，我覺得他們很貼心。在和他們抒發完早上發生的事情後，我頓時感到壓力與情緒都解放了，儘管只有短短的五分鐘，但與學生彼此交心的過程，我覺得比起平常是由老師帶給學生收穫，今天是我從學生那裡感受溫情，謝謝學生們的體貼。</p>
----	---

日期	2011年1月6日	單元	藝猶未盡	編碼	R 觀、R 札—20120106
教學進度	請學生依性別刻板印象、性別職業分工、或性別權力階層等主題進行創作。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 早上歷史老師跑來向我借課，我有點為難，並告訴他我要趕課程進度，歷史老師有點訝異，我想他心裡應該想，為什麼美術課必須趕課呢？ • 班上學生創作的進度不一，有的學生已經構圖完成，開始進行上色了，有的學生還在進行構思。 • S04 在課堂不斷反應，自己不會畫，不知道要畫什麼，當我鼓勵他時，他說：「老師，我以前就是畫畫最爛了，你叫我做什麼都好，我就是不知道要怎麼畫...」我問他有沒有想法要畫什麼，他說他想表現性別分工，我請他到後面的書櫃翻翻可以參考的圖，或許可以結合想法畫出來。 • 今天 S07 一直走來走去，我問他要做什麼，他說他想看看其他同學的創作，或許可以激發一些想法。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 在我的課堂裡，我允許學生可以討論課程內容，或是在創作課時可以走動一下，但這似乎與其他課不太相同，今天一位巡堂老師在教室外面，盯著 S07 看了許久，我一開始因為在指導其他學生未能即時察覺，後來下課時有幾位學生問我，需不需要去跟導師報告說，S07 被巡堂老師盯了一下，我問他們，S07 的行為是不是有影響其他同學或是老師的教學，他們回答並沒有，只是巡堂老師看不慣有人在班上任意走動。關於類似這樣的事，其實在其他班級的美術課也發生過，例如幾位學生只是圍坐在一起，彼此分享帶來的材料製作玩偶，但巡堂老師卻以為學生聚在一起聊天，示意要請他們分開。我能了解巡堂老師想助我一臂之力的用心，但我更希望他們能夠在管理 				

	<p>學生紀律之前，先了解學生的學習情況與動機，若學生的行為並不影響老師的教學或其他同學，為何不能改變一下學習的方式呢？之前曾有某一班的導師，在學期初即希望我不要在班上進行分組討論教學，他覺得這樣學生在美術課會太放鬆，無法在下一節課收心，在與該班導師溝通後，我選擇讓步，但我並未放棄，記得當時班上學生都表示要站在我這邊，叫我不理他們導師，但我的作法是，尊重導師的考量與決定，但稍微改變與轉化我的教學策略，儘管不能將學生座位分組，但還是可以進行討論教學。</p>
--	--

日期	2011年1月10日	單元	藝猶未盡	編碼	R 觀、R 札—20120110
教學進度	請學生依性別刻板印象、性別職業分工、或性別權力階層等主題進行創作。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天已經有好幾位學生陸續完成作品，S20 還問我，能不能再畫一張，她說她喜歡畫畫。 • 我請學生把自己的理念與想法寫在圖畫紙背面，S03 馬上問：「老師，寫越多分數越高嗎？」有時覺得學生太重視分數了。 • S02、S09、S14、S18 問我能不能將作品帶回家畫，他們說自己畫不完。 				
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • 我發現很多學生擅長漫畫風格的畫法，而學生也認為會畫漫畫的人相當厲害，不能否認，學生從模仿中得到一些畫畫的技巧，但也可能失去一些原創性與想像力。從許多學生表示自己不知道要怎麼將想法，用創作表現出來時，我思考未來應該可以改變一下創作的方式，不一定每一位學生都要畫畫，也許真的有電腦強的學生，可以進行電腦繪圖，或是用拼貼海報的手法進行，或是繪圖，甚至可以讓學生進行表演、文字創作或是音樂創作，也許這樣的多元表達方式，能夠讓學生自我選擇善表達的策略，也能夠讓課程更豐富有趣，只是在教學實施上，可能需要多花一些時間，成效也可能要再評估。 				

日期	2011年1月13日	單元	藝猶未盡	編碼	R 觀、R 札—20120113
教學進度	請學生上台分享、發表自己的作品，並請其他同學給予鼓勵及讚美。				
課堂觀察	<ul style="list-style-type: none"> • 今天一到班上，就請學生將自己完成的作品貼到黑板上，學生拖拖拉拉，沒有人願意主動上台，我馬上說：「最慢貼上去的人要第一個發表喔！」學生馬上一個個衝向台前，深怕自己是最後一個。 • S01、S02、S06、S10、S12、S17、S19、S20、S23、S24、S25、S29 都有自願上台分享自己的創作理念及作品，雖然音量都有點小，且表現較害羞， 				

	<p>但我都給予大大的鼓勵與回饋。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大家都對 S11、S18、S22、S27、S30 等人的作品感興趣，在半推半就下，S18、S22、S30 後來有上台發表，而其他學生的作品則是由我進行解說。
教學省思	<ul style="list-style-type: none"> • AT 和我都覺得，雖然學生對於自己的創作能力及作品表現沒有信心，但其實成果都相當棒，若可以幫學生進行展覽，應可以給予他們更大的信心與回饋，並且讓其他班級的學生接觸藝術與性別的議題。 • 今天看學生上台進行自己作品的成果發表，我覺得他們的表現都很棒，雖然有些學生不太敢大方分享自己的性別成長經驗，但大多能向其他同儕解釋自己的作品理念。我覺得不論是學生上台報告或是發表，必須從一開始就要訓練，例如從學期初就讓他們進行分組討論與合作學習。在初次任教的國三班級中，我曾經也嘗試過要讓學生分享自己的看法，但學生都表示，過去的美術課從來沒有這樣的經驗，所以處於被動的狀態。有感於這樣的教學經驗，我覺得一開始就要建立教學的目標，並表現出對學生的期待與要求，配合教學活動與教學策略，讓學生能夠發揮學習成效。