

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫

跨領域美感課程模組 3.0 創課方案

2021.10.28

110 學年度 第二 學期

計畫 成果

學校全銜	臺中市立臺中第一高級中學
課程方案名稱	溫柔的剛強/尖銳的柔軟-在藝術中看見性別的多元理解與詮釋
團隊成員／ 跨領域科別 (得複選)	藝術科目： ☒ 視覺藝術/美術： <u>朱忠勇、楊振華、謝怡如</u> ☐ 音樂： <u>(教師姓名)</u> ☐ 表演藝術： <u>(教師姓名)</u> ☒ 其他： <u>特教組長:張雅瑜</u> 非藝術科目： <u>性別議題:陳一隆</u> 其他： <u> </u> *若為多領域、多科目請詳實填寫，填寫方式：科別(教師姓名) 總人數： <u>5</u>
實施對象 (得複選)	☐ 普通班 ☒ 藝才班： <u>(美術班)</u> ☐ 資優班： <u>(例：數理資優)</u> ☐ 體育班 ☐ 資源班： <u>(例：學習障礙等特殊需求)</u> ☐ 特殊教育學校： <u>(例：聽覺障礙)</u> ☐ 其他： <u> </u> 實施年級別： <u>高一、二</u> 參與班級數： <u>2</u> 參與總人數： <u>58</u> 課程屬性： ☒ 必修課程 ☐ 選修課程 ☐ 其他： <u> </u>
學生先備能力	
教學節數	課程總節數： <u>12</u> 節 (藝術課程 <u>4</u> 節／非藝術課程 <u>3</u> 節／跨域美感課程 <u>5</u> 節)
教師專業社群 (得複選)	成員人數： <u>5</u> 組成類型： ☐ 同校同領域 ☒ 同校跨領域 ☐ 跨校同領域 ☐ 跨校跨領域 ☐ 其他： <u> </u> 互動頻率： ☐ 定期會議 ☐ 不定期/任務導向式會議 ☒ 隨時/網路群組 ☐ 其他： <u> </u> 備課內容： ☒ 研習、工作坊增能 ☐ 實地考察 ☒ 課程建構 ☒ 資源分享 ☐ 提問與互助 ☐ 其他： <u> </u> 觀課內容： ☐ 課後觀看錄影紀錄 ☒ 課中共 <u>3</u> 位教師協作，請說明模式： <u>透過協作方式</u> <u>進行共同授課及相互觀課，即時補充及討論課程進行中的相關內容增補及調整</u> 議課內容： ☒ 課後檢視、討論與修正 ☒ 資源分享 ☒ 提問與互助 ☐ 其他： <u> </u>

<p>跨領域美感課程架構圖</p>	
<p>課程發展理念</p>	<p>在不同時代的文化環境中，性別角色將人們置入了社會約定俗成的框架，告訴我們在人際關係網絡中該如何扮演相應的角色。回溯藝術發展的歷史脈絡中，不曾止息地回返至男女／性別關係所激發的各面向去進行創作與詮釋。男人與女人之間的情感關係及性別特質的呈現，不僅是人類課題，更是創作的永恆泉源，啟發了世世代代的文學與藝術的創作。但這樣的創作模式有時候卻也加深及強化了不同世代及族群對於性別的刻板印象。</p> <p>藝術的價值之一就是具有多樣性及包容性，承載了各式各樣的可能。如何透過藝術創作的呈現，同理生命的不同，並透過性別課程與美術班中水墨媒材的創作引導，進行在文化理解與性別議題及媒材運用三方面的跨領域課程建構，是本課程的設計動機。</p>
<p>跨領域課程類型 (請單選)</p>	<p>☐ 活化型課程：應用藝術知能、策略、資源與活動等，輔助與活化非藝術學科之教學。</p> <p>☐ 交集性課程：聚斂學科與藝術領域交集的知識結構或美感共通性。</p> <p>☒ 議題式課程：運用藝術領域與社會文化、環境生態等關係，發展多元文化議題課程。</p> <p>☐ 學校本位課程：以學校為本位發展包含校本課程、特色課程、彈性課程、主題課程、社區課程等。</p> <p>☐ 窗外式課程：以其他非學校課程之形式進行以在地藝文活動、環境生態、媒材特色、國際參訪等為主軸之課程。</p> <p>☐ 其他：_____</p>
<p>跨領域內涵 (得複選)</p>	<p>☒ 體現藝術領域知識（能）</p> <p>☐ 體現非藝術領域知識（能）</p> <p>☒ 有機連結生活經驗</p> <p>☐ 遷移至新情境的探究與理解</p> <p>☐ 重新思考過往所學的新觀點</p> <p>☐ 克服領域間障礙挑戰的新進路</p>

	☐ 其他：_____
美感元素與美感形式 (得複選)	美感元素構件 ☒ 視覺藝術： ☐ 點 ☒ 線 ☐ 面 ☐ 空間 ☒ 構圖 ☐ 質感 ☒ 色彩 ☐ 明暗 ☐ 音樂： ☐ 節奏 ☐ 曲調 ☐ 音色 ☐ 力度 ☐ 織度 ☐ 曲式 ☐ 表演藝術： ☐ 聲音 ☐ 身體 ☐ 情感 ☐ 時間 ☐ 空間 ☐ 勁力 ☐ 即興 ☐ 動作 ☐ 主題 美感原則構件 ☒ 均衡 ☒ 和諧 ☐ 對比 ☐ 漸層 ☐ 比例 ☒ 韻律 ☐ 節奏 ☐ 反覆 ☐ 秩序 ☐ 統一 ☐ 單純 ☒ 虛實 ☐ 特異
跨領域美感素養 (得複選)	☒ 美學思辨與覺察省思：透過美學知識底蘊反身自省以發現自我之定位和認同 ☐ 設計思考與創意發想：培養具創造力且以具體計劃來解決問題的習慣 ☒ 藝術探究與生活實踐：培養對藝術活動的探查習慣並應用相關知能於日常生活中 ☐ 符號識讀與脈絡應用：辨識與理解符號樣式及意涵並能適當運用 ☐ 數位媒體與網絡掌握：駕馭數位科技媒體並能理解與評價網路訊息 ☐ 藝術參與及社會行動：規劃藝術活動並以之表達對社會的參與 ☒ 跨域文化與多元詮釋：理解文化多樣性並能嘗試詮釋議題內涵
12年國教課程綱要 (連結) (得複選)	藝術領域核心素養 ☒ A1 身心素質與自我精進 ☒ B1 符號運用與溝通表達 ☐ C1 道德實踐與公民意識 ☐ A2 系統思考與解決問題 ☐ B2 科技資訊與媒體素養 ☐ C2 人際關係與團隊合作 ☒ A3 規劃執行與創新應變 ☒ B3 藝術涵養與美感素養 ☐ C3 多元文化與國際理解 非藝術領域核心素養 (請依跨領域科目自行增列) 對應之性別議題 領域核心素養：
跨領域美感課程構組 (皆得複選)	
課程目標	☐ 展現跨領域美感素養與跨領域/科目學習內容的連結 ☒ 展現跨領域/科目學習重點與跨領域美感素養之間的應用 ☒ 展現跨領域美感素養對跨領域/科目學習效能的助益 ☒ 展現對跨領域美感素養的探索動機、培養與應用 ☒ 展現跨領域美感素養對創造、批判、思辨等能力的引發 ☐ 其他：_____
教材內容	☒ 教材連結學生先備知識、藝術學科與非藝術學科 ☒ 教材於生活中開展出學生創造、批判、思辨、應用等能力 ☒ 教材之組成符合跨領域美感教育課程模組及編選原則 ☒ 教材邀請外部人員參與協作 ☒ 教材幫助學生建置其學習歷程檔案 ☐ 其他：_____

<p>教學活動</p>	<p> ☒ 呈現所發展跨領域美感課程類型之特質 ☒ 應用融入跨領域美感素養之教學策略引導教學活動 ☐ 設計符應跨領域/科目特質之跨領域美感課程教學活動 ☒ 規劃啟發學生思辨藝術概念與美感經驗之教學活動 ☐ 規劃激發跨領域美感經驗之延伸學習活動 ☐ 其他：_____ </p>
<p>教學策略</p>	<p> ☒ 應用融入跨領域美感素養之問題導向教學 ☐ 應用融入跨領域美感素養之虛擬實境情境教學 ☒ 應用融入跨領域美感素養之網路資源體驗教學 ☐ 應用融入跨領域美感素養之探究式教學 ☐ 應用融入跨領域美感素養之合作學習式教學 ☒ 應用融入跨領域美感素養之專題討論式教學 ☐ 應用融入跨領域美感素養之創意思考教學 ☒ 應用融入跨領域美感素養之協同教學 ☐ 其他：_____ </p>
<p>教學資源</p>	<p> ☐ 使用校內外人力資源、在地文化、硬體設備、空間或博物館、公園等場所 ☒ 連結至國際，具備國際視野之資源 ☐ 使用各種形式的儀器、電子設備或程式軟體 ☐ 以視覺、音樂、表演藝術作品輔助體現學科學習重點及其核心精神 ☐ 過往實驗課程方案具延展及永續性，或校本課程經驗再應用 ☐ 其他：_____ </p>
<p>學習評量</p>	<p> ☒ 應用融入表現藝術活動之形成性評量 ☒ 應用融入表現藝術活動之總結性評量 ☒ 應用融入鑑賞藝術活動之形成性評量 ☐ 應用融入鑑賞藝術活動之總結性評量 ☐ 應用融入實踐藝術活動之形成性評量 ☐ 應用融入實踐藝術活動之總結性評量 ☒ 應用跨領域美感素養建置學習歷程檔案 ☐ 發展跨領域美感課程之多元化評量策略 ☐ 其他：_____ </p>
<p>卓越亮點</p>	<p> ☐ 校內外連結： ☒ 協作兩類以上不同專業背景的教師進入教育現場。 ☐ 關聯各校本課程與校園特色。 ☐ 連結社區、地方特色或文化資源。 ☐ 運用當地歷史文化、人文特色融入跨領域之課程方案。 ☐ 綜合不同時間、地域、人文資源等，進行跨領域美感之鑑賞與詮釋、思考與批判。 ☐ 其他：_____ </p>

	<p>☐ 國際視野：</p> <p>☒ 善用課程資源、課程教材為媒介，增進國際視野。</p> <p>☐ 透過國際師資共備、共教，或交換生合作學習，增進國際視野。</p> <p>☐ 強化國家文化認同。</p> <p>☐ 增進國際競合力。</p> <p>☐ 融整國際情勢與全球新興議題，鍊結全球在地化。</p> <p>☐ 連結多元文化、跨域觀摩與交流，促進在地全球化。</p> <p>☐ 參與國際參訪。</p> <p>☐ 其他：_____</p> <hr/> <p>☐ 人權正義：</p> <p>☐ 善用課程資源、課程教材為媒介，達成人權正義。</p> <p>☐ 透過共備、共教，或其他協作群體，達成人權正義。</p> <p>☐ 統整個人權利、社會法律、國際關係之思辨力。</p> <p>☐ 借鏡並關懷區域與國際事件、種族發展、歷史事件。</p> <p>☐ 參與並實踐人權相關活動。</p> <p>☐ 其他：_____</p> <hr/> <p>☐ 性別平等：</p> <p>☒ 善用課程資源、課程教材為媒介，增進性別平等。</p> <p>☒ 透過共備、共教，或其他協作群體，達成性別平等。</p> <p>☒ 強化性別特質、性別認同與性傾向的理解包容。</p> <p>☒ 建構性別與多元文化其他議題間的對話與交融共識。</p> <p>☐ 參與並實踐性平相關活動。</p> <p>☐ 其他：_____</p>
主題／單元規劃與教學流程說明（以文字描述，依實際課程內容增加列數）	
課程目標	<p>本課程主要的實施對象是在男校的環境中，去思考性別特質的單一化及扁平化狀態，不同性別角色及特質的再發現。並期許在這樣的環境中反思社會及國家對於性別特質及角色定位上的多元思維。並在藝術史脈絡中，在經典作品裡找到研究及反思的素材，嘗試去探討不同時代藝術作品中所呈現出來的性別刻板印象。希望培養學生建構性別平權的核心素養，打破性別框架及刻板印象。本課程的學習重點在於透過藝術史中性別議題創作的經典作品，思考藝術創作者如何在不同時代，透過創作去呼應及呈現該時代所關注的性別議題，並思考不同時代的性別霸權與宰制關係中，可以突破及重塑的性別價值與觀點。</p> <p>學習情境的設定會以女性主義的角度切入(找出有別於男校的主流性別特質)，嘗試從不同的角度呈現性別觀點，並希望能喚起學生思考及對話的空間，並先以美術班及科學班當成課程操作的班級，因為這二個特殊班是學校中少數有女同學的班級，並將美術課中產出的作品，進行成果發表及展出，試圖在男校場域中產生性別議題的討論氛圍，將性別議題的教學成效感染至男校的校園場域中。</p>

第 1-4 節	主題／單元名稱：找尋藝術表現中不同於主流觀點的女性形象			
教學活動	教材內容	教學策略	教學資源	學習評量
<p>一、導入活動：</p> <p>以提問方式開啟學生對於性別議題的認識，並討論現今不同地區及族群還有哪些女性受到壓迫及不公平的對待呢？</p> <p>以二位當代女性主義藝術家 Cindy Sherman 及 Judy Chicago 的影片介紹，了解女性主義藝術家的創作思維路徑及表現手法，引起學生對於女性主義對當代藝術創作思維影響的討論。</p> <p>二、開展活動</p> <p>請同學就女性角色在現今社會及文化上所受到的不公平待遇進行討論，並以自身的生命經驗及對周遭女性所遭遇的狀態進行思考與評析。</p> <p>三、綜合活動</p> <p>請學生就課程中介紹的具女性主義思維的創作者及作品進行討論與分析，在這些作品中，藝術家提出了那些觀點，提供觀者進行反思，並且在創作手法上具有那些特點。</p>	<p>第一節</p> <p>(一)</p> <p>1. 以提問方式開啟學生對於性別議題的認識，並討論現今不同地區及族群還有哪些女性受到壓迫及不公平的對待呢？</p> <p>雖然 21 世紀的女性地位已經有所提高，但是世界上還是有不少國家的婦女依然是暴力侵害行為的受害者，特別是女性地位低的十個國家，它們分別是印度，阿富汗，敘利亞，索馬里，沙特阿拉伯，巴基斯坦，剛果，也門，尼日利亞，美國</p> <p>請同學們以十五分鐘的時間分組上網找尋資料，並進行這些國家女性地位低落的現況報告，並試圖找出有哪些可以改善的空間。</p> <p>■ 討論主題</p> <p>【婚姻中的性別綁架：無論事業多麼成功，只要犧牲孩子就是失格母親？】</p> <p>發給各組網路作家<u>凱特王</u>寫的文章，讀完後請各組進行討論，並提出自己的觀點及看法</p> <p>2. 教師講解 藝術表現中不同於主流觀點的女性形象</p> <p>源自基因的性別常被視為天生屬性，人們因此容易忽略文化習俗對於性別氣質的形塑。後天經過社會化養成的社會性別（gender），與先天的生理性別（sex）雖然高度相關，卻應加以區分。主流</p>	<p>講述及討論</p>	<p>網路資源及女性主義相關書籍</p> <p>PPT、投影機、影片、學習單、實作材料</p>	<p>課程進行中會以提問的方式進行，協助學生理解本單元的學習目標，評量的方式以能完整的達成觀念的理解為前提，教學過程中以形成性評量(課堂參與度)及小組討論方式，對於單元主題進行分組討論及上台發表。理論課程的評量則為藝術專有名詞及形容詞的運用精準度，與敘寫模式是否能引起閱讀者的共感，培養文字及口語表達能力。而創作的評量則包含工具運用的正確性及圖像表達的完整度及作品呈現的美感。</p>

的性別價值不只滲透於日常，也再現於專門的文化實作。藝術的兩性差別待遇並不少見：女性進入藝術界的限制、傳統繪畫呈現的性別形象，皆體現社會對於兩性約定俗成的看法。視覺藝術再現的性別圖象，更進一步反過來深化兩性刻板印象，穩固性別的意識型態。

男性視角的性別觀看

傳統的性別觀念期待男性具備陽剛特質，女性則溫柔婉約。父權體制下男尊女卑，兩性的強弱不只被當成先天的差異，也形成了強者應保護弱者，男性掌控、女性臣屬的思維。在精緻文化裡常可見到性別階層以文采及美化的方式加以包裝，例如祝賀生男生女的弄璋／弄瓦之喜，實為高貴禮器（璋）與陶製紡輪（瓦）的區別：男人做高官，女人做家事。又如新古典主義畫家大衛所繪製的〈荷拉斯兄弟的盟誓〉，宣誓的陽剛勇士與一旁垂首哭泣的婦女形成強烈對比。性別角色的劃分看似相互輔助，卻掩蓋了不平等的關係。

第二節

約翰·伯格（John Berger）在《觀看的方式》裡提出：「男人的存在取決於他能許諾多少權力，女人的存在取決於她能成為怎樣的景觀。」這種「男人行動，女人表現」的社會差異，使得女性不自覺將男性的眼光內化成自我的審視

者，並將自身置於被審視的位置。

西方繪畫史中女性被定位成一種景觀本為傳統，裸體畫更是一種典型的藝術形式；既然作畫者與觀畫者多為男性，女性的裸體畫的存在遂滿足了異性的觀看慾望。男性做為主體（subject），女性成為客體（object），不對等的權力關係在性別意識型態的籠罩下得到掩護。女神的裸體畫更藉由主題的神聖性，淡化男性窺探女性身體的道德質疑。德國畫家漢斯·馮·亞翰（Hans von Aachen）描繪的女神甚至不望著畫中的男性對象，而是轉身凝視畫框外的觀者。

漢斯·馮·亞翰 酒神、豐收女神與小愛神 約 1600
油彩畫布 163×113cm 維也納藝術史博物館藏

視覺藝術的主題、結構及手法，是主流論述的圖象化，視覺敘事在美學的加持下，甚至科學理性的護航下獲得合法性，成了眾人合理欣賞的對象。例如丟勒（Albrecht Dürer）的〈描繪斜倚婦女的男人〉。

丟勒 描繪斜倚婦女的男人 約
1600 木刻版畫 7.7x
21.4cm 紐約大都會美術館
藏

優勢階級的凝視於圖象的再現不只呈現出性別議題：19世紀浪漫主義流行於歐洲之際，正是西方殖民主義在全球擴張的同時。殖民主義借助浪漫主義美學，美化西方人在「落後地區」的冒險征服行動、更顯出充滿偏見的東方主義。例如德拉克洛瓦許多描寫北非和波斯的畫作，即以歐洲強權的目光看待其他世界，涵蓋性別意識的作品包括後宮女人、〈寓所內的阿爾及利亞女人〉等。

德拉克洛瓦 亞伯拉罕·班奇莫
之妻莎達與他們的女兒蒲雷
西亞達
1832 水彩、素描、橫紋紙
22.2x16.2cm 紐約大都會美
術館藏

畫家藉著美學之名及貌似中立的角度，展現東方女性順從、適合做為情慾對象之特質，不啻統合了歐洲白人、男性

與階級等優越視角。

第三節

女性能否擁有自身的凝視？

早在女性主義於 19 世紀逐步轉為有組織的社會運動之前，藝術史上不乏女畫家以女性為主體的畫作，只是為數稀少，或往往被歷史所略過。當代藝術之前的女畫家所呈現的女性凝視或可分為幾類：

「呼應父權體制的古典閨秀派」

可謂男性視角的複製，保持重男輕女社會裡女性端莊優雅的姿態，例如安潔莉卡·考夫曼（Angelica Kauffmann），雖然身為 1768 年在倫敦成立的皇家藝術學院的兩位女性創始人之一（另一位是瑪麗·莫瑟〔Mary Moser〕），她仍受限於無法在男性裸體模特兒面前素描等不公待遇。學院體制是鞏固性別價值觀的機構之一，憑著自身的權威，設立入學性別、學習方式和創作主題等多面規範，教育制度向來是意識型態再生產的主要體制。

安潔莉卡·考夫曼 休·摩根夫人與女兒 1766-1776 油彩畫布 63.2×76.3cm
芝加哥藝術博物館（The Art Institute of Chicago）藏

「控訴父權的女性仇視目光」

最典型者當屬 17 世紀義大利女畫家阿爾泰米西亞·真蒂萊

斯基 (Artemisia Gentileschi)。曾被藝術家父親的同儕性侵卻有苦難伸的她，所描繪的〈蘇珊娜與長老〉與前述丁托列托的構圖與氣氛大異其趣。真蒂萊斯基的手法充滿對好色男性的強烈拒斥

(Artemisia Gentileschi)
丁托列托

〈蘇珊娜和長老〉

《但以理書》中有一典故，講的是蘇珊娜和長老的故事。蘇珊娜是巴比倫一個富商的妻子，因容貌極美受到當地兩位長老的覬覦。長老偷窺了蘇珊娜沐浴並要挾她做出不道德的事情。蘇珊娜嚴詞拒絕並拼死抵抗。兩長老害怕蘇珊娜向她的丈夫揭露他們的罪行，於是誣陷蘇珊娜不貞潔，蘇珊娜因此被判死刑。後先知相救，為蘇珊娜洗刷了冤屈。

原文網址：

<https://kknews.cc/culture/598>

[3881.html](#)

而〈萊蒂絲斬首荷羅芬尼斯〉的女英雄形象，無疑是所有描繪萊蒂絲圖象當中最為孔武有力的一幅。然而，即使透過如是的視覺再現能夠一吐委屈，她在現實生活裡依然必須承受優勢菁英男性的欺凌。

阿特米西亞·簡提列斯基

簡提列斯基生於1593年，義大利巴洛克藝術代表女畫家，也是藝術史上獲得記載的第一位女性藝術家。出生於藝術世家的簡提列斯基有很高的天賦，在父親指導下，其藝術表現也迅速地展現出過人的成就。然而十七歲時遭受到性侵的痛苦，使她的人生發生了悲劇性的轉折，於此之後他的人生將其受創的靈魂抒發在作品上，將自己的創作作為控訴利器。在其最著名作品〈萊蒂絲斬首荷羅芬尼斯〉中，簡提列斯基描繪女性如何在父權社會中重拾自己生命的主控權，將自己比喻為誘惑，和以匕首殺死亞述統帥赫羅佛尼斯的以色列寡婦。

第四節

女性自身凝視的再現

出自「表現式的女性自覺目光」。進入現代主義階段之後，隨著科技文明急遽發展所帶來的社會變遷，婦女參與公共領域的機會漸然增加，挑戰男性美學典範的女

藝術家不讓鬚眉。

法裔美籍藝術家露易絲·布爾喬亞 (Louise Bourgeois)，是當代非常著名的女性主義藝術家，最有名的作品就是反映母親形象辛勤紡紗工形象的巨型蜘蛛《母親》。一九七〇年代開始，布爾喬亞鮮明的個人風格才漸漸成形：除了將女性內在需求的主題浮出檯面，並且著手於新的素材選用。對於女性的思考的主題大幅的出現：女性的內在思考，以及社會給予女性的諸多「天職」，如生育的本分、家庭主婦的責任等，揉合身體或器官造型的雕塑，「女性主義」於焉成為她第二個重要分析作品的脈絡。

西方女藝術家梅裡特·奧本海姆 Meret
Elisabeth Oppenheim

的作品《飾毛邊的茶杯》，通體由皮毛包裹的杯子性感而柔和，是一個物化了的性器。其中象徵著女性的性器官是令人愉悅的，女性的主體意識在場。

但是在中國的古典社會中女性的主體意識的缺席，是以女性性器被物化為了某種器物的身份卑賤的象徵。在中國古典小說《金瓶梅》中說西門慶要溺尿，同床的婦人讓其溺到自己口裡。其中，註解另有所謂「美人盃」。

何為「美人盃」？顧名思義，這是一

件用活人做的「痰盂」。從使錢買來的奴卑中，選那年輕貌美的，令她終日跪在房中伺候，什麼時候聽主子一咳嗽，美人立刻張開櫻桃小口，接住從主子嘴裏吐出去的濃痰，強忍著噁心咽進肚裏，這就叫「美人盂」。

(全文閱讀 533 期藝術家雜誌)

	<p>件用活人做的「痰盂」。從使錢買來的奴卑中，選那年輕貌美的，令她終日跪在房中伺候，什麼時候聽主子一咳嗽，美人立刻張開櫻桃小口，接住從主子嘴裏吐出去的濃痰，強忍著噁心咽進肚裏，這就叫「美人盂」。</p> <p>(全文閱讀 533 期藝術家雜誌)</p>			
--	---	--	--	--

第 5-7 節

主題／單元名稱：_____

教學活動	教材內容	教學策略	教學資源	學習評量
<p>一、 導入活動</p> <p>請同學討論：男女角色特質由誰定義呢？該如何扮演才是社會眼中的稱職呢？</p> <p>二、 開展活動</p> <p>介紹從聖經與神話故事題材中看見男性的形象焦慮</p> <p>男生女相的新美學</p> <p>三、 綜合活動</p> <p>請同學分組討論在藝術史經典作品中有哪些性別刻板印象被打破了</p>	<p>第 5 節</p> <p>反思藝術表現中性別鬥爭所產生的性別權力位移</p> <p>男女角色特質由誰定義呢？該如何扮演才是社會眼中的稱職呢？這樣的疑惑於今日漸縹緲，性別界線與定義逐漸瓦解；又或許，人類本不該以標籤或規則定論，個人特質的輪廓方可浮現。然不過一百年前，男女之分被鮮明劃開：理性/感性，主動/被動，文明/自然，國家/家庭，這樣的界線在十九世紀越顯清晰，不僅漫溢在經濟、社會、政治，更延伸至藝術。</p> <p>1. 從聖經與神話故事題材中看見男性的形象焦慮</p> <p>亞當夏娃，這則聖經故事普遍被視為性別之分與爭鬥的源頭：夏娃偷嚐禁果，男女之別於焉降生。</p>	<p>講述及討論</p>	<p>網路資源及女性主義相關書籍</p> <p>PPT、投影機、影片、學習單、實作材料</p>	<p>課程進行中會以提問的方式進行，協助學生理解本單元的學習目標，評量的方式以能完整的達成觀念的理解為前提，教學過程中以形成性評量(課堂參與度)及小組討論方式，對於單元主題進行分組討論及上台發表。理論課程的評量則為藝術專有名詞及形容詞的運用精準度，與敘寫模式是否能引起閱讀者的共感，</p>

培養文字及口語表達能力。而創作的評量則包含工具運用的正確性及圖像表達的完整度及作品呈現的美感。

Franz von Stuck,
(1863 - 1928), *Adam
and Eve*, 1920 - 1926.
Oil on

canvas, 98 x 93.5
cm.

Suzanne Valadon
(1865 - 1938), *Adam
and Eve
(Self-Portrait with
André Utter)*, 1909.
Oil on canvas, 162 x
131 cm. Centre
Pompidou, Paris,

大衛
像作為一種完美男性形

象的展現

聖經故事裏，Salome, Judith, Delilah 等宰制男人的女性獲得人們崇拜，成為另類繆思被引入藝術創作。

Lovis Corinth
(1858 - 1925), *Salome II*, 1899/1900. Oil on canvas, 127 x 147 cm. Museum der bildenden Künste

Jean Benner
(1836 - 1906), *Salome*, ca. 1899. Oil on canvas, 118 x 80 cm. Musée des Beaux-Arts de Nantes

男性角色中的英雄形象造成性別角色型塑時的刻板印象

跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙

第 6 節

教師介紹

男生女相的新美學

安能辨我是雄雌？分不清男女的人物雕塑

塑《沉睡的赫爾墨佛洛狄忒》

這尊由十七世紀最偉大的雕塑家貝尼尼和早他一千多年的一位不知名的藝術家共同完成的《沉睡的赫爾墨佛洛狄忒》。一位性感的裸女臥於柔軟的、極具現代感的床墊上，她體態動人、皮膚細滑，背部曲線柔美，加之甜美的面容，可以說具備了完美女性的一切特徵。更令人叫絕的是，她身下的床墊看起來確是那麼的柔軟和富有彈性，完全沒有理石雕就的感覺，似乎輕輕一按就能陷下去。轉到雕像的另一側，完全會為眼前的景象所錯愕，因為正面側臥人體的下半身居然長著男性的器官！

這究竟是怎麼一回事？

在希臘神話中，這位臥於床墊之上的「美人」叫做赫爾墨佛洛狄忒，是眾神的使者赫爾墨斯和愛神阿佛洛狄忒的兒子。希臘神話中的阿佛洛狄忒也就是我們熟知的愛神維納斯，維納斯是她在古羅馬神話中的名字。愛神除了自己的丈

夫火神赫菲斯托斯，身邊還有很多情人，身為旅遊之神、商人保護神等等稱號的赫爾墨斯是她眾多情人中的一個。二人結合誕下一子，並用各自名字的一半為兒子取名赫爾墨佛洛狄忒。

由於是愛神的私生子，赫爾墨佛洛狄忒自出生後便被寄養在伊達山的寧芙仙女那裡。長大後的赫爾墨佛洛狄忒繼承了父母的美貌，到了十五歲已然出落成了一個大帥哥。由於遺傳了父親旅遊大神的基因，赫爾墨佛洛狄忒熱衷於四處遊歷，遍訪名山大川。

有一天，赫爾墨佛洛狄忒來到了一個名叫卡利亞的地方，在那裡他路過一處池水清澈的水塘，些許有些自戀的赫爾墨佛洛狄忒停下腳步，欣賞著自己水中的倒影。不料，水中有位仙女薩耳瑪西斯，她看到俊美的赫爾墨佛洛狄忒便瘋狂地愛上了他。仙女現身向赫爾墨佛洛狄忒表白示愛，可年紀尚淺的赫爾墨佛洛狄忒根本不知道愛為何物，不知所措的他滿面通紅地拒絕了仙女的求愛。

看著面泛紅潤的赫爾墨佛洛狄忒愈發顯得俊美異常，薩耳瑪西斯更是不能自己，衝上去抱住了他，強行要做那不可描述之事。赫爾墨佛洛狄忒情急之下奮力反抗，可是仙女卻緊緊地用身體纏著他，並向諸神禱告「天神們，請你們答應我一件事，不要把他和我分開或把他和他分開，不要讓那一天到來。」也不知是哪位大神聽到了仙女的禱告，施展法力讓他們的身體融合到了一起，於是赫爾墨佛洛狄忒變成了一個一半是女

身，一半是男身的「怪物」，他也是整個希臘神話中唯一一個陰陽合體的神仙，他的名字也就成了「雌雄同體」的代名詞。

赫爾墨佛洛狄忒的故事被很多藝術家選做創作的題材，在雕塑、繪畫方面都很多精彩的作品，但大多都是表現仙女強行摟抱赫爾墨佛洛狄忒的場景，像這樣刻畫在睡覺的形象還真不多見。

■教師進一步介紹

知道了雕塑人物的出處，那麼相隔千年的兩位藝術家是怎樣共同完成一件雕塑作品的呢？

1608年，在一個古羅馬浴場的遺址出土了一件公元二世紀的雕塑，雖然具體是哪位雕塑家的傑作已不可考，但這件精美絕倫的雕塑作品仍然引起廣泛關注，不久這件古羅馬時期的藝術珍品便被博爾蓋塞家族收藏。後來，家族中鼎鼎大名的天主教會紅衣大主教**西皮奧·博爾蓋塞**認為此雕塑還有些殘缺，於是委託當時最著名的雕塑家貝尼尼根據雕像的外形，在其身下補做了這個「巧奪天工」的床墊。

不可思議的是，赫爾墨佛洛狄忒變身後，慢慢習慣了自己的這個身體，後來竟喜歡上了這種感覺，他經常在諸神聚會時掀起衣衫下擺，向諸神炫耀自己的身體。有一次赫爾墨佛洛狄忒又在諸神面前顯擺，眾神之王宙斯實在看不下去了，惱怒的宙斯將他抓過來撕成了兩半，一半成了男人，另一半成了女人。

身為天神的赫爾墨佛洛狄忒一心想恢復昔日的樣子，於是導致世間的男女便從此不知疲倦地追尋著自己的另一半。

第 7 節

■介紹完經典作品後教師總結：

神話故事中不斷出現的性別角色的多元塑造與想像，讓政治正確的男性形象焦慮稍稍得以化解。

請同學分組討論

在藝術史經典作品中有哪些性別刻板印象被打破了

第 8-12 節	打破性別慣性的遊戲規則，以多元性別特質進行藝術創作			
教學活動	教材內容	教學策略	教學資源	學習評量

第 8 節

介紹會田誠及木村了子的作品風格及其背後所傳遞的性別特質意涵

木村了子作品

一、導入活動；

介紹以東方創作媒材表現性別議題的創作者(會田誠、木村了子)之作品及創作理念與表現技法

二、開展活動

請同學針對課程中習得之性別議題找尋自身所處環境中體認到的性別刻板印象，並以創作進行觀念的傳遞及創作能引發觀者反思的作品。

三、綜合活動

請同學們分別針對自己的作品進行發表並請同學給於回饋

講述及討論
技法引導與
示範操作

網路資源及
女性主義相
關書籍
PPT、投影
機、影片、學
習單、實作材
料

課程進行中會以提問的方式進行，協助學生理解本單元的學習目標，評量的方式以能完整的達成觀念的理解為前提，教學過程中以形成性評量(課堂參與度)及小組討論方式，對於單元主題進行分組討論及上台發表。理論課程的評量則為藝術專有名詞及形容詞的運用精準度，與敘寫模式是否能引起閱讀者的共感，培養文字及口語表達能力。而創作的評量則包含工具運用的正確性及圖像表達的完整度及作品呈現的美感。

會田誠作品

請同學們看完二位日本當代藝術家的作品後，針對他們所選擇的圖像傳達元素與意涵進行討論，並將他們的作品中凸顯出日本社會性別角色特質與處境進行分析與討論，特別是會田誠身為男性藝術家而木村了子則是女性藝術家，他們二位在自己的性別角色與創作題材上的選擇切入點有很大的差異，他們分別想傳達出怎樣的訊息

第 9 節

請同學完成學習單

跨領域課程 美術、性別議題 學習單 原級、高級、特級

主題：跨領域的東方人物表現的多元性別議題

學習目標：跨領域的東方人物表現的多元性別議題，討論或社會、跨領域的性別議題或性別議題的探討，討論或社會的方式，去探討大眾對此議題或性別的關注，以當代的美術手法引入，進行傳統結合現代的表現方式，探討性別、異性、及跨領域的多元性別議題。

學習動機：以當代美術的表現手法，探討性別議題。

一、學習動機：跨領域的東方人物表現的多元性別議題，討論或社會、跨領域的性別議題或性別議題的探討，討論或社會的方式，去探討大眾對此議題或性別的關注，以當代的美術手法引入，進行傳統結合現代的表現方式，探討性別、異性、及跨領域的多元性別議題。

二、學習動機：跨領域的東方人物表現的多元性別議題，討論或社會、跨領域的性別議題或性別議題的探討，討論或社會的方式，去探討大眾對此議題或性別的關注，以當代的美術手法引入，進行傳統結合現代的表現方式，探討性別、異性、及跨領域的多元性別議題。

創作建議：

建議：以當代美術的表現手法，探討性別議題。

學生針對自己的作品創作理念及表現手法進行分享與討論，並請班上同學提供回饋與反思。

**教師教學
省思與建議**

台中一中美術班在男校中是屬於一個特殊的存在，不僅是因為在數理掛帥的主流環境中，學習藝術的這群孩子們顯得非常特別，這個班還是男校中唯一以女生佔大多數的一個班級，而這群孩子在學生性別比例如此懸殊的環境中，如何透過性平教育的引導及透過藝術創作為自身處境發聲，進而影響男校中同學們對於打破性別刻板印象的重視，是本課程的重點。在多元的世界中，孩子們的價值觀是流動的，也許透過課程的引導及藝術的介入，可以幫助孩子們在這個多元的社會中，找到重新定義自己的勇氣，並學習接受性別氣質不同的存在。

學生／家長
意見與回饋

跨領域課程 美術vs性別議題 學習單 班級 座號 姓名 *小待*

主題 願望更衣室 東方人物表現的多元性別呈現
 創作引導 請就你/你目前身處的環境中，如家庭、校園或社會等，所觀察到的性別壓迫或性別特質有待討論的狀態，以圖像表達的方式，去喚起大眾對於此議題或現象的關注。以當代的表现手法切入，進行傳統結合現代的表現方式，例如拼貼、膠用及蠟繪等後現代的手法進行創作。

議題說明 請以文字說明你/你目前所關注的性別議題為何?
 這張畫想要表現宗教對於女性的壓迫。天主教對於性別有非常不平等的制度，女人只能是修女，行規管束非常嚴苛。而宗教的主導是男性，也導致天主教出現過很多性騷擾和虐待的事件。畫面中修女祈禱和仰望十字架上的權杖。表示她們只能仰望男性權威。
 後面的蛇是解釋基督教對於性別不平等的說法，因為伊甸園中是女人先被蛇誘惑吃下禁果，並且去誘惑男人吃下。

創作草圖

跨領域課程 美術vs性別議題 學習單 班級 座號 姓名

主題 願望更衣室 東方人物表現的多元性別呈現
 創作引導 請就你/你目前身處的環境中，如家庭、校園或社會等，所觀察到的性別壓迫或性別特質有待討論的狀態，以圖像表達的方式，去喚起大眾對於此議題或現象的關注。以當代的表现手法切入，進行傳統結合現代的表現方式，例如拼貼、膠用及蠟繪等後現代的手法進行創作。

議題說明 請以文字說明你/你目前所關注的性別議題為何?
 許多學生以異樣眼光看待有異性傾向的同學，被視為異類。這不僅是同學之間的歧視，也是社會大眾對性少數群體的偏見。畫面中，主角是一個穿著校服的女孩，她周圍漂浮著許多眼睛，象徵著被監視和缺乏隱私的壓力。她手中拿著一束花，這可能代表著她對自我認同的探索或對愛情的渴望。背景中的文字「你願意做我的女朋友嗎？」進一步強調了社會對女性角色的期待和對她們選擇的壓力。

創作草圖

跨領域課程 美術vs性別議題 學習單 班級 座號 姓名 陳子凱

主題-慾望更衣室 東方人物表現的多元性別呈現
 創作引導-請就你/你目前身處的環境中，如家庭、校園或社會等，所觀察到的性別壓迫或性別特質有待討論的狀態，以圖像表達的方式，去喚起大眾對於此議題或現象的關注。以當代的表现手法切入，進行傳統結合現代的表現方式，例如拼貼、挪用及隱喻等後現代的手法進行創作。

議題說明(請以文字說明你/你目前所關注的性別議題為何?)
 反墮胎。反墮胎是對女性身體自主權的控制，女性應該要有權決定自己是否要生育，而不需要所謂的「正當理由」。這隱隱逼迫著來自老年、男性以及身家背景不同的人，不僅墮胎，以民主自由為傲的英國社會也在考慮這問題時，似乎還要修法禁止女性墮胎。

跨領域課程 美術 vs 性別議題 學習單 班級 125 座號 15 姓名 范道

主題-慾望更衣室 東方人物表現的多元性別呈現
 創作引導-請就你/你目前身處的環境中，如家庭、校園或社會等，所觀察到的性別壓迫或性別特質有待討論的狀態，以圖像表達的方式，去喚起大眾對於此議題或現象的關注。以當代的表现手法切入，進行傳統結合現代的表現方式，例如拼貼、挪用及隱喻等後現代的手法進行創作。

議題說明(請以文字說明你/你目前所關注的性別議題為何?)
 眾人眼中的完美女孩。身處於岌岌可危的環境，卻又要在意那份自己或他人所創造出來的監視目光，彷彿被定住一般，動彈不得。

跨領域課程 美術 vs 性別議題 學習單 班級 座號 姓名 _____

主題:慾望更衣室 東方人物表現的多元性別呈現

創作引導:請就你/妳目前身處的環境中,如家庭、校園或社會等,所觀察到的性別壓迫或性別特質有待討論的狀態,以圖像表達的方式,去喚起大眾對於此議題或現象的關注。以當代的表現手法切入,進行傳統結合現代的表現方式,例如拼貼、挪用及隱喻等後現代的手法進行創作。

議題說明(請以文字說明你/妳目前所關注的性別議題為何?)

在女權主義蓬勃發展的這個世代,出現了女權自助餐這個新詞彙,女權自助餐的意思是指女性從接受世人對她們的體諒到把他人的體諒視為理所當然,甚至是濫用。從安柏和強尼的世紀法庭案就可以看到安柏正是利用這社會對女性較可能是受害者這種先入為主的觀念來把加害者的名號冠在大眾普遍認為是施暴者的男性身上。然而安柏這種仗著伸張女權的精神濫用所謂父權紅利,讓那些真的因為女性生理上弱勢而受害的人不敢將自己的傷口掀開,因為名為女權自助餐的標籤很可能因此貼在她頭上。

創作草圖

畫面中是一個女孩拿著筆在臉上畫上傷口,我想詮釋的是,相較於男性,我們女生在生理上確實比男性差一點,然而,我認為我們不該消費自己的弱點或是利用人們體諒包容的眼光,來獲取更多的包容甚至是以此傷害別人,不要自己畫自己傷疤。左下角的蕃茄醬是故意做出很突兀的感覺,感覺像是那女孩是用蕃茄醬畫傷口,更諷刺這荒謬又突兀不可取的行為。而整體色調當初就已經預想是只有鮮紅色,目的是為了將傷口的紅強調出來。

推廣與
宣傳效益

本課程產出之作品將於本校藝術中心展出,並結合美術課程進行全校性的推廣

課程實施
影像紀錄

110 學年度 第二學期 台中市立台中一中 活動紀錄

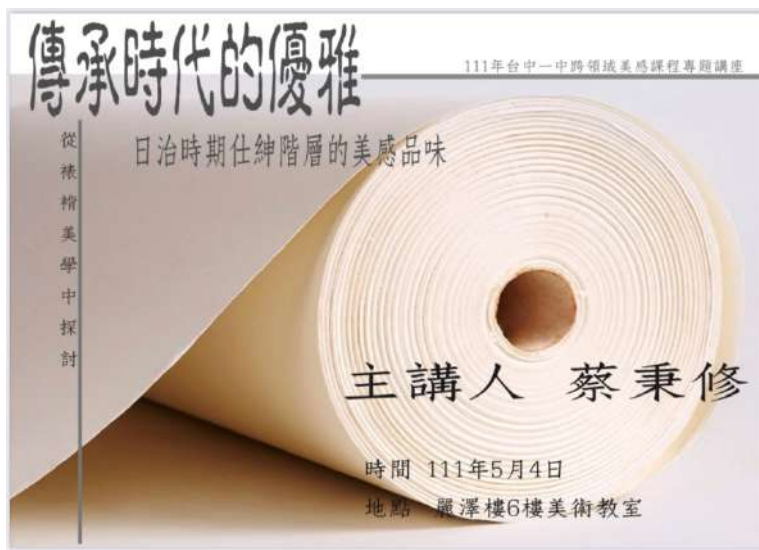
活動名稱:1. 傳承時代的優雅/從裱褙美學中探討日治時期仕紳階層的美感品味
2. 性別議題水墨創作工作坊

活動時間:111 年 5 月 4 日、111 年 7 月 14-7 月 22 日

參與人數:100 人次

照片

說明

為了讓美術班同學了解裝裱為創作的一個延伸，特別邀請百果藝術負責人蔡秉修先生蒞校辦理講座，在講座中講師說明裱褙及修復的相關技術與表現形式，並扣合到日治時期台灣美術發展初期的美感品味與文化啟蒙，對水墨表現形式的整體影響。

講師透過裝裱的基礎概念深入淺出地進行引導

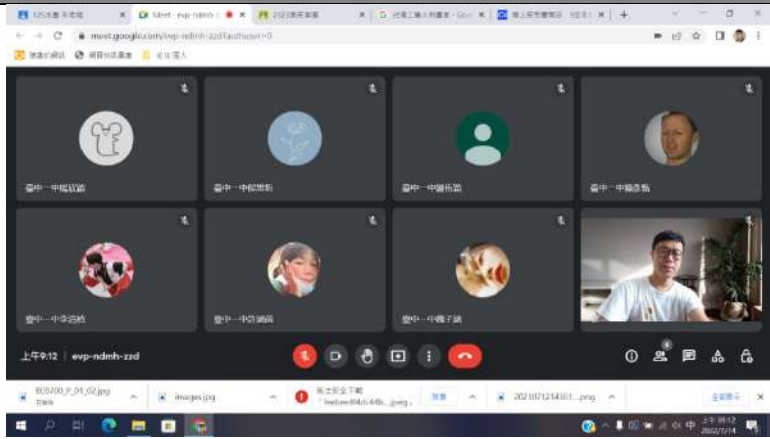

偕同教師共同對講座主題進行三方互動提問與討論

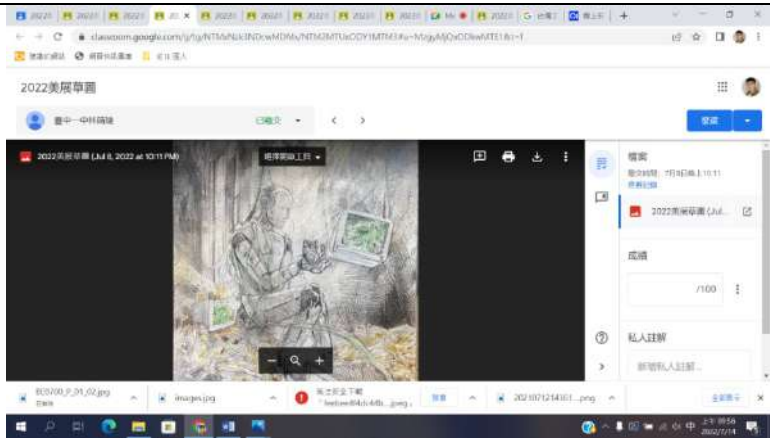

偕同教師對美術班同學的作品進行講評與詮釋，並於講座結束後進行大合照。本次講座參與者除了美術班三個年級的學生之外，亦結合了本校對於裝裱美學有興趣的各領域教師及普通班學生共同加入討論，學員們均收穫滿滿。

五月中台中市全面改為線上課程之後，本校跨領域團隊將跨領域的實作工作坊改為線上課程，結合性別議題與藝術專業領域的協作，在創作引導、學習單的討論與修正後，進而請同學們創作出一件具性別議題內涵的水墨作品。

透過線上工作坊的課程與實作之後，學生均能創作出一件具性別議題內涵的水墨作品，並在最後一次的工作坊課程中，分享及討論個別创作者的作品及創作理念，學生在作品中充分傳達自身對於性別議題在現階段關注的主題，並期許透過創作及作品的分享，引發對於性別平權的思考與討論。未來希望有機會將這一系列完整的作品做實體的展出，將跨領域的課程效益影響至更廣的層面。

(照片至少 10 張加說明，每張 1920*1080 像素以上，並另提供原始 jpg 檔)

**其他對於
計畫之建議**

跨領域課程的執行在高中端的難度較高，因為分科的狀況在越高年級越明顯，建議在計畫的方向與操作上應該與國中小脫鉤，獨立發展出適合高中跨領域課程操作的模組。