

教學示例：「創意表現與設計」教材與教學⑤

性別藝術 專題探究

第V學習階段適用

主編/吳舜文
副主編/丘永福
編著/鍾政岳

第II學習階段

第III學習階段

第IV學習階段

第V學習階段

國立臺灣師範大學 出版

主編序/藝才示例研編的5C之道

藝才課綱展新頁(Curriculum)：108年7月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展。

藝才輔群創新路(Consulting)：109年6月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9月，藝才輔導群成立，15位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111年8月，第2屆續力前行。

藝才手冊釋綱領(Connection)：109年12月，透過5位藝推主持人員策劃、34位教師研編、20位專家審查及2位助理執編，達560頁之《十二年國民基本教育課程綱要—藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱(Communication)：110年8月，111年7月，112年7月，113年7月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、教材、教法創新研發之成果，聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例，如期完竣。

藝才教研續策進(Collaboration)：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、呂文慈、江淑君、徐玫玲、趙惠玲、陳箐繡、林美吟、吳望如、鄭明憲、曾照薰、董述帆、戴君安、周素玲、潘莉君諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨呂孟珊、陸澤芸教師之熱情編撰[依冊別序]，以及李威廷、賴昱丞、鄭湘蓁助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

國立臺灣師範大學音樂學系副教授
暨教育部藝術才能專長領域輔導群召集人

吳舜文 謹識

民國113年7月

副主編序

創意表現與設計

藝術才能專長領域輔導群自成立迄今已屆滿四年，輔導員們歷經四年教學示例的研發，累積了許多教學實務經驗，從掌握課綱的精神內涵，並轉化成具體可行的學習內容，透過教師有效的教學引導，激發學生學習興趣及多元的表現，使專長領域課程的教學更能符應社會發展的脈動。

本（112）學年度仍承續去年的方式，從課綱「學習重點」選擇可縱向銜接教育階段專長領域課程的創作，經研討選定「創意表現與設計」做為貫串四個學習階段，編選設計合宜又兼具創造性的單元課題。美術組五位輔導員在選定單元主題後，透過每個月的示例研編會議，提出編寫、試教等研編進度，檢視教學內容，彙整學生創作過程資料及作品，總整教學示例初稿，於期中（二月）送專家委員審查，審查意見供教材修正與調整試教的參考，期末（五月）將完整的教學示例再送請專家委員審查，經由嚴謹的審視程序，修正後編印出版。編寫過程中，感受到輔導員們投注心力，用心教學，追求完美，學生們學習展現多元的樣貌等，都完整蒐羅在示例的「教材篇」與「教學篇」中，期望能與全國教師分享，相互切磋。

本示例的五篇內容如下：1.熊培伶老師的《藝啟時光之城》，連結「城市色彩大觀園、城市記憶手抄紙、城市詩畫入光」讓城市透過記憶、歷史、人文、自然風情而鮮明展現，探索城市的專屬色彩，結合詩畫一起點亮城市之光。2.鐘兆慧老師的《訪古廟尋神獸》是以「想像和創意」為主軸，透過走讀廟宇的方式，深入了解神獸的各種形態和樣貌，引發學生「造形創意」的聯想，進而創建屬於自己的神獸世界。3.莊浩志主任的《歡迎光臨 My Shop》，以設計視覺識別（Visual Identity），從坊間著名商家設計導入，訂定自己商店的標誌設計與應用，並能運用平板的載具輔助教學，擴展創意表現多元的應用樣貌。4.簡俊成主任的《My hand My style 創意獎盃設計》，採主題式、搞笑幽默或動物擬人等方式，並用盤狀、人像或其他的形狀...等啟迪多元想像能力展現創意、拓展材質運用及立體製作程序等美感知能。5.鍾政岳老師的《性別藝術專題探究》，透過性別藝術主題，啟發學生從「觀看」、「覺察」、「探究」到「統整」的專題探究歷程建構，並能透過學習遷移和轉化，提升對性別議題的素養。綜觀五篇內容豐富的教學示例，提供完整的教材與對應教材的教學指導，教師在參考應用時，可以因人、因時、因地選擇適合自己的教學順序、教材份量等斟酌調整，以達到教學示例的參考價值。

丘永福 謹識

教育部藝術才能專長領域輔導群副召集人
前東方設計大學專案教授

摘要

教材中以平面設計相關綜合學習的彙整，對應當代性別平等相關藝術家的作品進行賞析，透過雪曼(Cindy Sherman)、游擊隊女孩(Guerrilla Girls)與芭芭拉·克魯格(Barbara Kruger)相關作品，平面設計的風格與手法進行創作，學習理解符號運用平面設計綜合構成的表現。

在藝術家專題案例的詳細舉例學習後，希望學生可以透過專題創作的學習，對於藝術專題與探究有初步的認識。在後續學習單的規劃和介紹中，為學生的學習搭建學習鷹架並逐步引導學生進行專題探究的實作練習，並透過下列內容予以設計教材：

- 一、透過性別藝術主題，進行形式觀察、分析、理解與內容脈絡探究。
- 二、透過藝術作品引導，啟發學生從「觀看」、「覺察」、「探究」到「統整」的專題探究歷程建構。
- 三、透過專題舉例的認知和理解，引導學生對於專題探究和實作有初步概念，並能透過學習遷移和轉化，提升性別議題的素養。
- 四、透過藝術專題的初步學習，建立專題探究的概念和進行初探，引導學生能往專題探究進行學習與實作。

我們可以從理性與感性的角度，去重新審視日常生活中對於性別議題的生活承載與連結，不僅是一種面對生活的態度，也呈現了我們對於人我互動、人文和共好的態度。

透過相關專題探究學習，我們引導學生進行專題概念建構，也需要給學生進行初探的試做，因此，以引導學生進行專題初探的學習單，即以系統性且精鍊的專題學習內容，協助學生在進行專題學習計劃，並以此為例進行個人學習表現的呈現。

關鍵字：攝影 (photography)、海報 (poster)、裝置藝術 (installation art)、

觀看的方式 (ways of seeing)、凝視 (gaze)、性別藝術 (gender art)、

女性主義藝術 (feminist art)

目錄

主編序/藝才示例研編的 5C 之道.....	i
副主編序/創意表現與設計.....	ii
摘要.....	iii
目錄.....	iv
「性別藝術專題探究」教材篇.....	1
性別的藝術探究.....	2
一、「性別」議題作品的探討：觀看.....	2
二、「性別」議題作品的探討：覺察.....	6
三、「性別」議題作品的探討：探究.....	9
四、性別藝術的學習統整：臺灣藝術家嚴明惠.....	15
性別藝術專題探究學習單.....	19
「性別藝術專題探究」教學篇.....	22
設計理念、學習目標對應學習重點及核心素養、議題融入.....	22
性別藝術專題探究.....	23
一、透過作品中引起學習動機.....	23
二、引導並提供學生探索的鷹架與釣竿.....	24
三、協助建構整合與思辨的能力.....	25
四、延伸與探究的教材設計原則.....	25
學生的學習成果實例.....	27

The

future

belongs

to those

who

can

see

it

「創意表現與設計」教材篇

第五學習階段適用

性別藝術專題探究

■ 學習目標

- 一、透過議題融入、藝術品認知與審美，使學生能對於性別藝術理解與分析。
- 二、透過作品聯想、思辨與探索，使學生能對於性別藝術與自身的觀念連結，學習性別尊重與包容的互動關係。
- 三、透過專題探究學習，使學生對於專題的系統思考與相關的組織思維，進行理解與學習，提升專題探究的認知與態度。

■ 藝術家

- 芭芭拉·克魯格 (Barbara Kruger, 1945-)
- 欣蒂·雪曼 (Cindy Sherman, 1954-)
- 游擊隊女孩 (Guerrilla Girls)
- 安格爾 (Jean Auguste Dominique Ingres, 1780 -1867)
- 嚴明惠 (1956-2018)

■ 藝術詞彙

- 攝影 (photography)
- 海報 (poster)
- 裝置藝術 (installation art)
- 觀看的方式 (ways of seeing)
- 凝視 (gaze)
- 性別藝術 (gender art)
- 女性主義藝術 (feminist art)

性別藝術專題探究

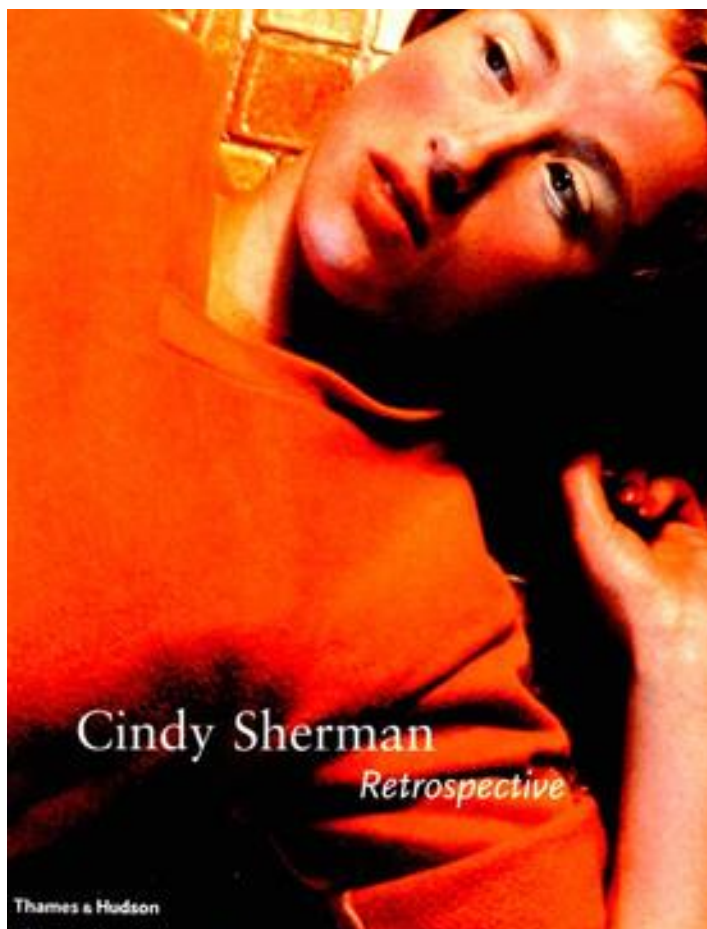
■ 性別議題的探究

在透過藝術融入議題的學習理解過程中，性別議題自女性主義運動興起以來，在現當代藝術範疇中一直扮演著無法忽視的角色。在多元藝術樣態的學習累積中，對於性別議題的觀看、覺察、探討與分析，進而掌握議題內容之後，探究相關脈絡，建構對於性別藝術的感受與性別議題的尊重和包，不僅是透過視覺藝術為出發的議題學習，更是透過議題探究進而建構現當代人文與性別觀念的重要學習。

一、「性別」議題作品的探討：觀看

「觀看」在生活空間中處處可見，我們透過視覺觀看連接觀賞者和對象物，使得彼此之間的互動成為可能；在兩者產生物理性的連結之後，彼此互動時間也因此產生變化，也產生了新的連結。

在視覺觀看與被觀看的互動中，包含了許多複雜的過程與豐富的審美流動，在兩者的互動關係中，以性別融入的角度進行學習和解析時，也有許多可以引發我們加以覺察、感知、思辨乃至於建構性別觀念的切入點。

人與人的觀看與被觀看，是日常生活中的重要一環。

但是觀看者與被觀看者之間又存在著哪些視覺之後的脈絡與思維呢？

這些思維中與性別意識相關的部分，概念與觀念上又是如何被建構的呢？

圖 1 欣蒂·雪曼/1980/《回顧》一書的封面

讓我們一起來看看性別藝術一些作品，並透過作品賞析，進行一場關於「性別藝術」的探討，從形式與內容上，試著挖掘出多元的訊息。

圖 2 欣蒂·雪曼/1977-1980/無題電影劇照/ 61×122 cm /攝影/紐約現代美術館藏

作品中的主角可能是什麼樣的女性角色？作品中場景有哪些訊息呈現？人物的表情眼神傳達了怎樣的訊息？

欣蒂·雪曼在透過將自己扮演成不同的角色，結合不同的背景，加上表情、視角、構圖等攝影的技巧，透過攝影作品呈現電影般的場景，讓觀眾在作品上尋找相關訊息。

藝術家這件作品穿著與打扮，較為當代與時尚，並以大都市的高樓大廈建築為背景，呈現一種都會女性在街道上的即景感，無法忽視的是女主角的表情與眼神，似乎正在看著畫面的右上角某處，甚至會帶動觀看這件作品的觀眾，回頭往自己的右上角看看有些什麼。

藝術家透過不同的角色去詮釋與挑戰社會大眾對於女性的刻板印象，許多被樣板化的角色設定，早已深植人心之中而不自覺，作者提醒觀眾我們對於這些角色的理解，是否是源於許多性別上的刻板印象所導致的結果？

在引導專重對於作品的觀察與觀看中，欣蒂·雪曼運用豐富的攝影技巧來與觀眾互動。藝術家以黑白照片的方式呈現現代都會場景，有一種運用過往黑白照片的時空感受經驗，將現代場景帶入記憶陳舊感的效果，使得繁華現代的都會感有所下降，取而代之的是一種陳舊的記憶回流與重新再現的效果。

以下再讓我們看看其他的作品，繼續對於橋樑的主題進行更具深度的探討。

圖 3 欣蒂·雪曼/1977-1980/無題電影劇照/61×122 cm /攝影/紐約現代美術館藏

觀察作品中的場景與角色，是什麼樣的時空環境與感受？

作品中人物的姿態與打扮，整體傳遞出怎樣的感覺？

與剛剛的現代都會感有所不同，這件作品呈現出來的是較為自然的農家景致，遠方的荒地與土丘呈現出了一種荒涼感，大樹表現了自然風光與歲月的痕跡，畫面接近正中央的藝術家自己，喬裝打扮成一位穿著洋裝但姿態悠閒的女性，攀坐在樹上的肢體動作與優雅或清純自然的少女形象並不相符，其微抬的下巴與看著遠方的視角，呈現一種若有所思的情境與感覺。

作品中氣氛一如系列作品中對觀眾的提醒，觀賞者是不是對於穿著打扮如此的淑女有著一種刻板的想像，加上場景的連結甚至會讓人以唯一該是個農家清純少女，但看作品中刻意呈現的身體語言與五官表情，藝術家正是要讓我們在這樣的刻板意象中去省思觀看的微妙與主動發覺更多訊息。作品呈現了藝術家刻意為之的藝術風格與表現力，透過觀看的流動帶給觀眾豐富訊息的視覺感受。

圖4 欣蒂·雪曼/1977-1980/無題
電影劇照/61×122 cm /攝影/紐約現代美術館藏

藝術家呈現的氣氛如何？在這件作品中的場景與角色帶來什麼樣的觀看效果？

猶如圖書館中的場景呈現了一種特定的環境與氣氛，我們甚至可以想像，空間內安靜到人們控制自己呼吸的氣息。戴著頭巾的年輕女性雖然手拿高處的書本，但刻意墊腳而起的體態與完全伸直的右手臂，讓我們清楚的理解到，她想拿取一本對他而言是在高處的書本，但取書時，注意力並非聚焦在要拿書而伸

展的右手，也不是落在要拿取的書本上，視線卻是凝聚在畫面的右上角，一種眼神投向他人或他處的樣態，不禁引發我們想像，視線之處是否有位高大英挺的男性出現，而女主角則是上演了刻意展現需求而吸引幫助的戲碼。

然而...事實真的是猶如這些觀看畫面進而形成的想像一般嗎？我們為什麼會這樣想像呢？

圖5 欣蒂·雪曼/1977-1980/
無題電影劇照/61×122 cm /
攝影/紐約現代美術館藏

這兩件作品中，藝術家呈現的氣氛如何？在這件作品中的場景與角色帶來什麼樣的觀看效果？

這兩件作品的觀看訊息，讓我們自行來試著解讀看看。一件是刻意用頭髮遮住臉部

且服裝風格較為正式的作品，另外一件則是猶如棄屍般面無表情的角色，你看到了些什麼呢？

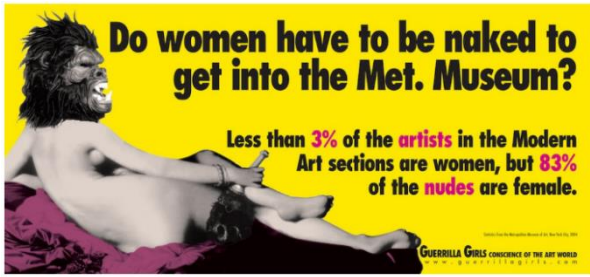
圖 6 欣蒂·雪曼/2012/展覽海報/紐約現代美術館

1996 年紐約現代美術館以 100 萬美金買下了作者 69 件「無題電影劇照」的系列作品，2012 年匯集了 131 件作品為藝術家辦了大型的展覽。藝術家的攝影作品，在視覺上的「觀看」與「凝視」上，帶給我們許多啟發與省思，不僅可以透過觀看，讓我們覺察日常生活中對於性別意識的刻板現象，也能透過作品帶來的大量視覺文化訊息，重新檢是我們對於性別藝術作品的觀看與理解。

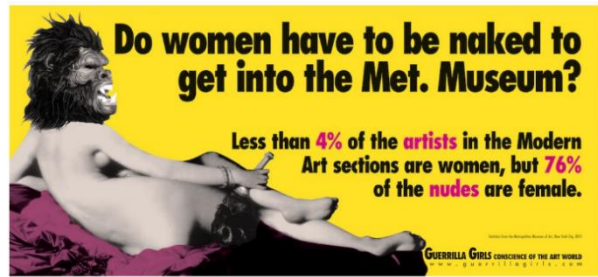
二、「性別」議題作品的探討：覺察

圖 7 游擊隊女孩
/1989/ 女性一定要裸體才能進大都會美術館嗎？
作品中的提問表達了什麼訴求呢？

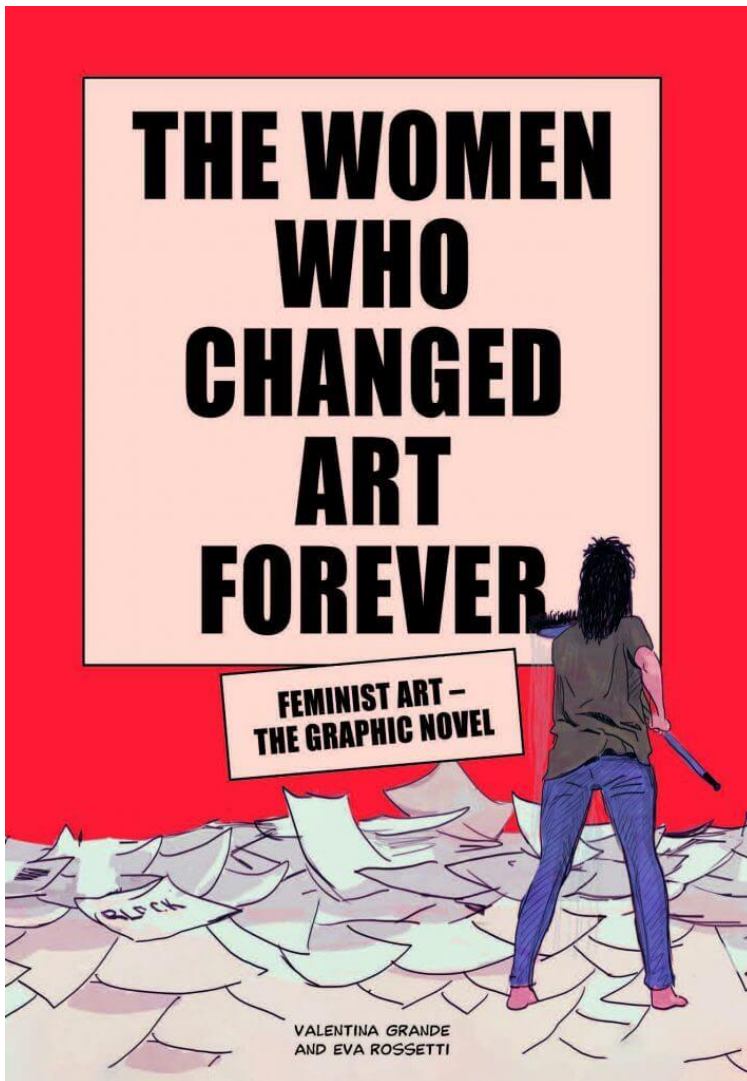
游擊隊女孩於2005年製作的海報。圖 / 取自guerrillagirls.com。

游擊隊女孩於2012年製作的海報。圖 / 取自guerrillagirls.com。

圖 8 游擊隊女孩/2005、2012/女性一定要裸體才能進大都會美術館嗎？

游擊隊女孩的海報，自 1989 年起系列性的揭示了藝術界性別差異的事實，在藝術家的性別上，大量的男性藝術家佔據了藝術領域和藝術史，而在被當成裸體的描繪對象時，大量女性成為了作品中的被描繪者，於是游擊隊女孩們以圖文編排的海報形式，直白的呈現出數據、詮釋與提問。透過挪用了新古典主義藝術家安格爾（Jean Auguste Dominique Ingres, 1780-1867）的作品〈大宮女〉（Grande Odalisque）所呈現的面貌，來闡述對於藝術史上女性遭受到的不平等對待。

游擊隊女孩在女性主義運動興起的二十世紀中期，勇敢的在藝術領域為女性發聲，在喚醒大眾意識，帶動大眾「覺察」性別不平等現象的浪潮中，以一連串種種不同的舉措，透過街頭運動、展覽、宣傳、各類文宣與藝術創作的形式，展現了巨大的影響力，扮演了為女權與性別平等推動的一股力量。

圖 9 游擊隊女孩/書籍封面/2021

在梳理女性主義的藝術運動歷史上，游擊隊女孩也扮演了長期持續投入的角色，以大聲疾呼的驚人聲量，以多元的形式，透過各類管道持續為女權發聲。

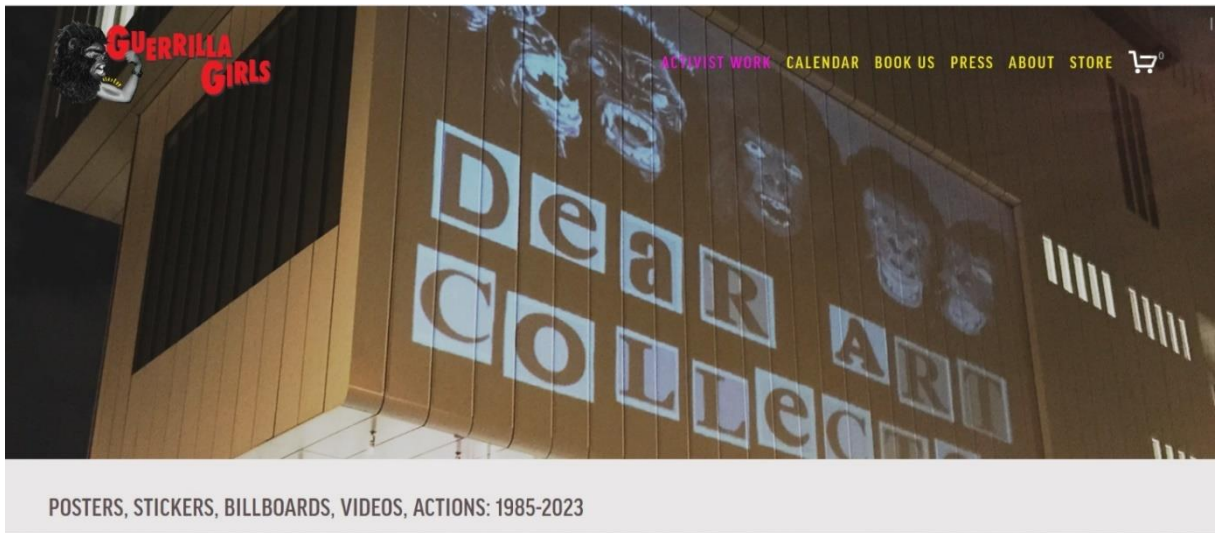

圖 10 游擊隊女孩官方網站

網路上的長期經營使得影響力持續不墜，游擊隊女孩的傳播與影響力無遠弗屆。

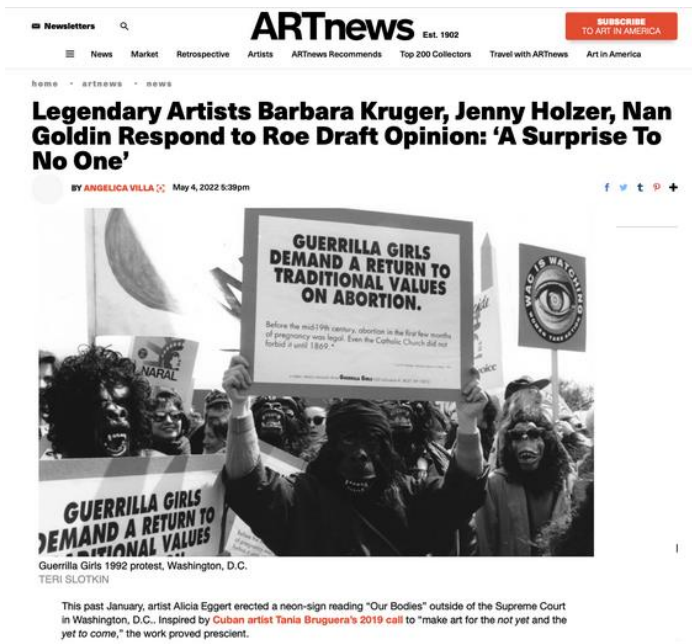

圖 11 游擊隊女孩/藝術新聞報紙與展覽海報

隊女孩在持續幾十年的女權運動推動期間，以各形各色的方式繼續保有影響力和貢獻，也透過不同的方式和管道影響觀眾，在喚醒大眾對於這些習以為常的性別不平等狀態予以「覺察」，讓我們有感於生活中的點點滴滴都存在著性別之間的尊重、包容，有待我們更加重視。這樣大量且全面的推動方式也很罕見，許多藝術家或藝術形式相對較為單一的藝術力量，接觸的受眾也相對較為狹窄，甚或限縮在藝術相關領域的觀眾群而已，而游擊隊女孩們的努力，是企圖在社會氣氛的營造上持續產生更為廣泛的影響力。

圖 12 游擊隊女孩展覽海報 /2019/游擊隊女孩

游擊隊女孩的作品進到了大都會美術館展覽，你如何看待這樣的結果呢？

圖 13 游擊隊女孩的各式出版品

游擊隊女孩投入於更為廣泛且多元的社會領域產生影響力。

日常中的周而復始，令我們對於理所當然的事物或現象長期無感，甚至形成深刻的刻板印象，或限縮了生活的狹隘與思維層次。游擊隊女孩投入的性別平權或女性主義運動，在為弱勢性別發聲的角度上，透過形形色色的多元管道，去喚醒大眾並激發大眾去「覺察」這樣不平的存在，當我們開始有感於不平的存在之時，我們才有去撥亂反正以及追求更為公平正義的意識和行動，因此，這樣的「覺察」喚醒，有著巨大的實際想像力與貢獻。

三、「性別」議題作品的探討：探究

圖 14 芭芭拉·克魯格/我們不需要另一個英雄/1987/平面塑料輸出/60 × 217 cm/紐約現代美術館

芭芭拉·克魯格的作品深入探討社會議題中的性別認知，女人和小孩需要英雄嗎？誰來扮演英雄呢？

芭芭拉·克魯格常以「You」、「Your」、「I」、「We」、「They」等詞彙，來詢問或帶領觀眾與自己對於藝術的觀念與想法交流。他的作品經常透過圖文併陳的形式，以巨幅的大型輸出搭配裝置藝術的手法，透過完整的空間將觀眾納入其中，以整體作品所帶來的感官震撼，挑戰人們對於日常中習以為常的性別議題感知。在黑白圖片搭配攝影效果，輔以文字標題結合海報風格的作品形式上，芭芭拉·克魯格展現強而有力的藝術影響力，帶領觀眾進而「探究」一個又一個被忽視或習以為常的性別課題。

這件作品〈我們不需要另一個英雄〉，可以看到作品呈現了一個年輕女性，身體躲藏在一個小男孩後面，小男孩緊握拳頭並回眸關注身後的女性，表情堅毅且神情勇敢，搭配文字標題「我們不需要另一個英雄」，喚起大眾去認知男性、女性、大人、小孩等不同的性別與各類對應的刻板印象，其中對於女性或小孩的刻板弱勢印象，在這件作品中被提出探討與挑戰，在畫面中沒有出現的應該就是成年男性的角色，也就是標題中呼籲不需要的對象，指涉的便是刻板中男性扮演的英雄角色。

透過習以為常的刻板角色認知，藝術家以攝影加上標題文字並透過大幅畫面的輸出呈現出來的藝術形式，帶領觀眾對於這類課題進行探討。

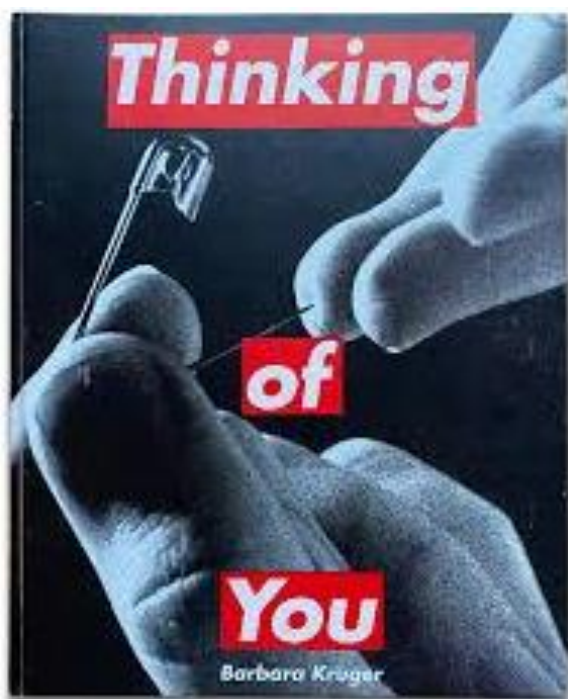

圖 15 芭芭拉·克魯格/正為自己想的/1999/平面塑料輸出/312.7 × 255.7 cm/紐約現代美術館

作品中的手指明顯的拿著別針正扎入指尖，是形容「正為自己想的感覺是猶如別針在刺的感覺」，你覺得藝術家想探討的是什麼呢？

藝術家運用攝影的特寫畫面，讓觀眾聚焦在手指的對象上，而兩手相對的方式會讓我們聯想到這可能是同一個人的兩隻手，也就是有個左手捏著一個別針，正在扎刺自己的右手。

這樣的動作很容易引起觀眾去感受那個指尖末梢神經受刺的針扎感，而這樣刺痛與不舒服的感覺，是藝術家比喻「正在為自己著想」的感覺，很顯然的，這件作品比喻的是女性在為自己著想的時候，是多麼的身不由己且痛苦；反之，女性的生活是不是活在為他人而活著的世界裡？為「他人」而活的「他人」又指涉的是哪些人呢？

圖 16 芭芭拉·克魯格/這是一個小小世界/1990/平面塑料輸出/ 66.04 × 43.18 cm/紐約現代美術館

作品中的女性手持一個放大鏡，正在與觀眾互相對視，標題指出「這是一個小小世界，但當你要清掃時又不一樣了」，所指的意象是什麼呢？

女性扮演主要打掃環境的角色是長久以來的現象，在性別與貢獻的刻板生活形態中，許多日常的微小點滴，其實是非常巨大且值得探討的課題，日常中對於男女扮演的生活貢獻與角色，背後是不是帶有大量的意識形態與性別不平等的對待關係呢？

圖 17 芭芭拉·克魯格/Feb. 1- Mar. 17, 2024/展覽現場平面塑料輸出/倫敦蛇形藝廊

藝術家的展出現場是一整個空間裝置的方式呈現，身居其中感受如何？

圖 18 芭芭拉·克魯格/我消費我存在/1989/平面塑料輸出/284.5 × 284.5 cm/聖塔莫妮卡社區大學

如果身體是一個戰場，那麼打仗的應該是哪些對象？為何而戰？？

圖 19 芭芭拉·克魯格/誰寫下歷史的眼淚？
/2011/平面塑料輸出/246 x 104 cm /紐約現代
美術館

歷史的由誰寫的？誰又會在歷史呈現出來的內容
中流淚呢？

圖 20 芭芭拉·克魯格/未來屬於能看到它的人
/1997/平面塑料輸出/215.9 × 152.4 cm /紐約
現代美術館

未來又是屬於誰的呢？能看見未來的人能擁有未
來，你覺得呢？

圖 21 芭芭拉·克魯格/Jul 16, 2022–Jan 2, 2023/展覽現場/平面塑料輸出/紐約現代美術館
藝術家也以黑白和少量橘色的方式呈現作品，大量的黑白形式帶給觀眾什麼樣的感受呢？

藝術家的展出形式，是以平面海報的形式與整體裝置空間為主，作品單一觀看時與
整體展出現場透過空間感受時，在整體觀看體驗上又有所不同。

圖 22 芭芭拉·克魯格/1994-5/展覽現場/平面塑料輸出/德國路德維希博物館

藝術家展出時空間環境整體能量巨大，帶給觀眾強烈的空間感受。

圖 23 芭芭拉·克魯格/2020年12月展覽海報/波蘭什切青市 (Szczecin) 街頭

藝術家的展出海報，在一般的街頭與其他日常訊息共同呈現，海報性質的形式帶來更為普化的視覺感受。

藝術家透過國際性與跨國展出，持續發揮國際影響力，並能在性別藝術與為性別平等的議題上，持續發揮巨大影響力。藝術家的海報形式以較為日常的方式，呈現在觀眾的生活中，甚至到美術館去觀賞展出的時候，在訊息接收與解讀上，也能透過海報形式直接明瞭的方式，帶動觀眾與觀賞者在作品中的理解和思考，藝術家的議題融入、創作手法與探究的課題，都能有效的帶領觀眾一步步探究性別議題相關的深入內容。

在性別藝術這個課題的學習中，我們透過學習如何「觀看」，進而有感的「覺察」生活中的性別課題，最後再藉由作品去「探究」性別議題中的許多細項課題，透過藝術的帶領，讓我們對於性別藝術有的基礎的認識和感受。我們可以透過性別藝術的學習，去充分理解這些藝術家所追求的價值，多是在於弱勢性別的關注，協助大眾對於這些不平的現象有感於生活中，並能改善這樣的不平現況。接下來我們需要透過相其他的自行探究，來進行自主學習的探究，進而營造出自己對於性別議題的藝術觀點，以及對於性別尊重和包容，打破不平等現況與提升協助性別弱勢的能力。

接下來的內容可以提供我們一些學習上的省思、統整與個人探究的參考資源。

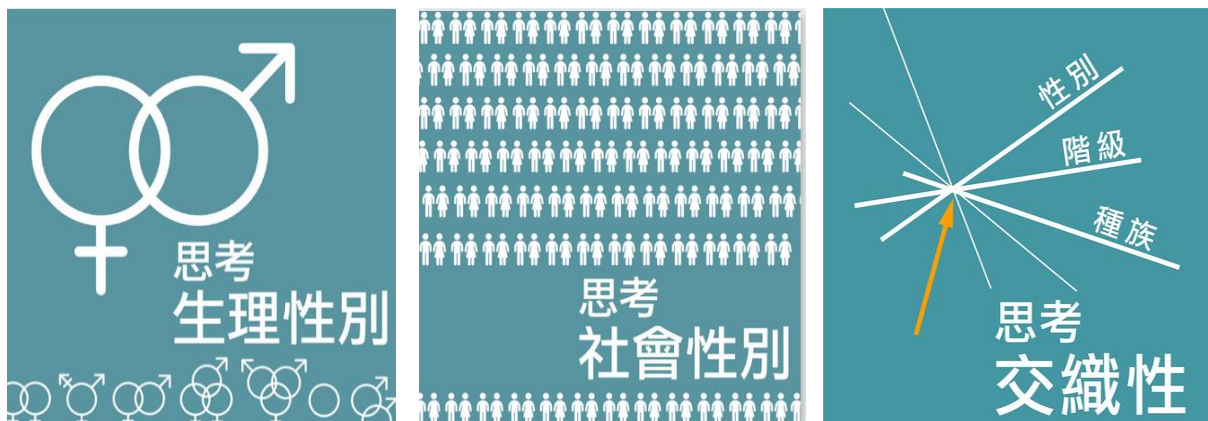

圖 24 性別議題相關思考圖示

在性別藝術的學習上。我們可以透過對於藝術學習的認知，進行不同面向的思考與探討，在打破性別議題刻板印象的內容中，我們可以進行突破線性思考框架的試探，並能從不同的角度或立場進行彼此之間的換位思考，藉此來提升對於性別尊重與包容的意識和觀念。

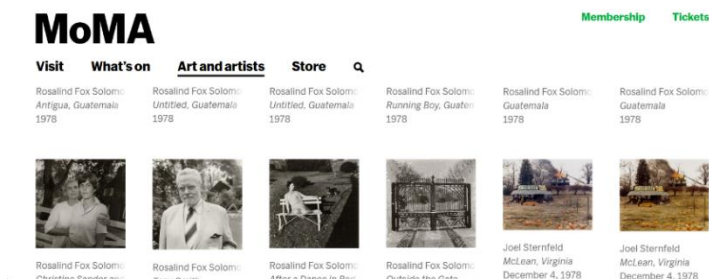
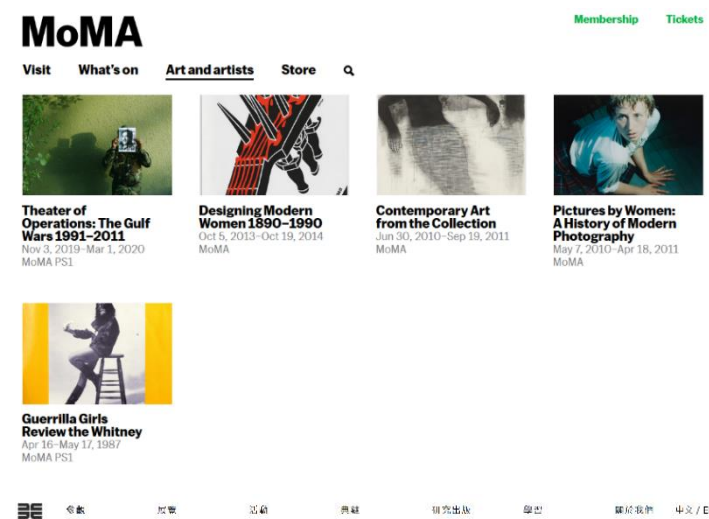

圖 25 紐約現代美術館的網頁

<https://www.moma.org/>

透過資源的探索與資料的查找，我們可以有效的針對有興趣的內容進行探究，我們可以充分善用國內外網站資源，透過性別藝術進行學習，並能建構對於性別尊重與包容的觀念。

圖 26 臺北市立美術館的網頁

<https://www.tfam.museum/index.aspx?ddlLang=zh-tw>

四、性別藝術的學習統整：臺灣藝術家嚴明惠

圖 27 法眼/Eyes of the Dharma 嚴明惠/Yan Ming-hui 油畫油彩、畫布/Oil on canvas/170×170cm×2/1993/高雄市立美術館藏 No. 4586

<https://www.kmfa.gov.tw/CollectionDetailC003110.aspx?Cond=821c33df-64b6-4b98-b6ea-55503e2ab897>

此作，早期個人風格強烈，有意識地以女性主義觀點審視女性身體、性愛及男女關係，顛覆傳統議題，作品中運用花朵、蔬果作為女性身體的情慾象徵，誇張、特寫並複製畫面中。一隻隻眼像天空裡的繁星從雲端開展，觀看著人世裡也不斷探索生命真意的你（芸芸眾生）。花朵和眼睛的具體形象，成為帶有強烈隱喻陳述的符號。盛開的花朵，艷麗豐美，是作者貫常用來做為女體的象徵。一隻眼自幽深神秘的蓓蕾中開啟，冷冷著探索花朵奧秘的觀看著，於是觀者反之也成了被注視的對象。（撰文：曾芳玲）

我們可以透過臺灣藝術家嚴明惠的作品，來進行學習統整和回顧，當我們主懂去探究和查找相關的性別藝術資料時，嚴明惠藝術家的作品可以給我們清晰明確的統整參考。藝術家的作品著重在「觀看」，透過對於觀看的啟動，讓觀眾也跟著作品開始理解日常中習以為常的人事物，是需要更深入的觀看以獲取訊息的。

圖 28 嚴明惠·〈三個蘋果〉·1988 年·
46×51cm·油畫

〈這是藝術〉作品中即包含了她獨特的藝術思考·對於自身性別不同於男性得到尊重的表達·以及脫離男尊女卑的腐朽思想·臺灣當代女性藝術中的自我凝視與身體隱喻——以嚴明惠為例·碩士論文·研究生：趙天悅·指導教授：吳奕芳、蕭瓊瑞·2022。

圖 29 花之舞 Dance of Blossom

嚴明惠 Yan Ming-huei 1956 油畫 Oil
Painting 創作年代 1994 年

組件數量 2 件 340.0 x 170.0 cm

國立臺灣美術館典藏 登錄號 08700288

嚴明惠 (1956-) 自 1988 年以後·創作一系列以水果為主體的油畫作品·採取寫實的手法描繪蘋果、番茄、李子、葡萄等之臺灣常見之水果·以形似陰戶與乳房器官的圖像·作為女性身體的隱喻·細緻的筆觸與飽滿鮮麗的色彩·使得這些水果呈現豐碩的生命力·仔細端看則呈現一種情慾意象·嚴明惠藉由水果傳達了女性自身體感受到的生命與情慾·作為翻轉傳統社會制度之女性意識的傳達·1990 年之後嚴明惠更創作一系列大尺寸寫實描繪的花朵作品·以形似的圖像意圖作為男女身體的隱喻·展現她對女性生命的體悟·也作為自身的投射與救贖·藉之解脫女性主體受壓抑的境況。

美感的存在以一種微妙，且千變萬化的面貌出現。花是我在 1992 到 1996 探討的題材，目前的創作仍延續個階段的研究。「花」其實是一種精神，剎那的（因極易凋謝）純潔的脫俗的美感。在這麼紛亂龐雜、動盪的社會中，一朵花的開與謝，其實沒什麼人在意，就像女性的生命在人類的歷史上，沈淪與升起，父兄、丈夫、兒子----不太在意的，這種「不在意」的態度，其實是「霸權」的縮影，與「慈悲」相離過遠！這張畫把「花」給放大了，「尺寸」決定部份的宏偉。即使渺小，脆弱如一朵花，只要把它放大了，便具有大象般的份量，因為，即使面積的擴大都是一種發言權的實踐，而另一面兩位在花圃中站立的女性即代表花的精神利用平塗及線條，勾勒出輪廓及氛圍，再加上紅色點綴，其中，試圖增加畫面的活潑性及裝飾美，這種線條、點、面的交錯在簡單中，也有變化的可能；再搭配上寫實的、巨大的花朵，我想的確呈現個人內在的某些女性特質！（出處：嚴明惠，國立臺灣美術館典藏詮釋資料）

<https://ntmofa->

collections.ntmofa.gov.tw/GalData.aspx?RNO=MKM RMZMLMAMBKMY&FROM=5T5

[J54KJM35BKK52](https://collections.ntmofa.gov.tw/GalData.aspx?RNO=MKM RMZMLMAMBKMY&FROM=5T5)

圖 30 愛人的耳朵 Lover 's Ear

嚴明惠 Yan Ming-huei

1992

105.0 x 131.0 cm

油畫 Oil Painting

國立臺灣美術館典藏 登錄號 08700287

1992 年創作的〈愛人的耳朵〉以四個方格分別描繪綻放的花朵及耳朵，作為情慾敏感地帶的象徵，顯現出由女性情慾出發的主體思考，作為顛覆以男性為尊之長期受壓抑的女權意識。1993 年以後嚴明惠開始嘗試釉彩與女體的表現，原來聚焦特寫作為高亢不平之鳴的性象徵，開始隱形縮小為人體的局部，可見其對女性主義在臺灣社會轉向的思考，從「性解放」的性自覺到文化自覺的臺灣女性主義發展路徑的聲明。(出處：薛燕玲，國立臺灣美術館典藏詮釋資料，2018。)

<https://ntmofa->

collections.ntmofa.gov.tw/GalData.aspx?RNO=MHMRMZMLMAMBMKMY&FROM=5T5

[J54KJM35BKK52](https://collections.ntmofa.gov.tw/GalData.aspx?RNO=MHMRMZMLMAMBMKMY&FROM=5T5)

透過上述對於臺灣藝術家嚴明惠的作品探究，我們可以從「觀看」到「覺察」乃至於「探究」，都有了歷程性的學習。作品中一步一步的呈現，讓我們理解了弱勢性別的不平之鳴，對於在性別議題中所學習到的多元尊重與包容，刻板印象的打破與對於性別思維的建構等，都能透過作品統整帶來清晰的脈絡理解與按部就班的觀念建構。

第一週	老師上課、課後自主找尋三件以上與性別藝術相關的藝術作品。
第二週	蒐集整理藝術家相關理念與該藝術家的其他作品，彙整成專題探索。
第三、四週	運用相關設計原理與美的原理原則為基礎，或以創意表現與設計的方式，彩繪出一件具有聯想、想像表現與性平議題融入的創作內容的作品，創意表現與設計是以蒐集來的作品局部為發想，自行延伸完成整體彩繪作品，並書寫創作心得。
完成作業	整理性平議題的「資料蒐集與探索」、「創意表現創作」與「議題探究省思」內容，完成自己的個人專題探究，需呈現出對性別平等的尊重、包容與態度實踐。

■我找的藝術家/藝術品是，作品一，作者是_____，作品名稱是：_____

作品介紹：_____

■我找的藝術家/藝術品是，作品二，作者是_____，作品名稱是：_____

作品介紹：_____

■我找的藝術家/藝術品是，作品三，作者是_____，作品名稱是：_____

作品介紹：_____

■這些作品的共通點/相同/相異之處，引發我可以切入探討的角度是：

■我想運用哪一件作品的哪一個部分，延伸彩繪成一件作品？

■我的議題省思與個人心得（透過作品探究，我有什麼想法...）

The

future

belongs

to those

who

can

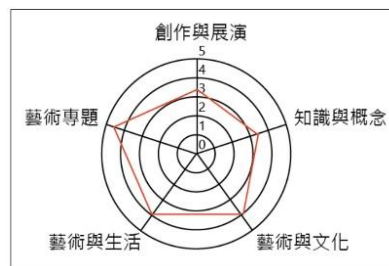
see

it

「創意表現與設計」教學篇

第五學習階段適用

性別藝術專題探究

■ 學習目標

- 一、透過性別藝術主題，進行形式觀察、分析、理解與內容脈絡探究。
- 二、透過藝術作品引導，啟發學生從「觀看」、「覺察」、「探究」到「統整」的專題探究歷程建構。
- 三、透過專題舉例的認知和理解，引導學生對於專題探究和實作有初步概念，並能透過學習遷移和轉化，提升性別議題的素養。
- 四、透過藝術專題的初步學習，建立專題探究的概念和進行初探，引導學生能往專題探究進行學習與實作。

■ 學習目標對應學習重點及核心素養

學習目標	對應		
	學習表現	學習內容	核心素養
一、主題或議題導向的藝術創作：含媒材的創新與實驗、社會議題的系列創作等。	美才 V-P1	美才 V-P1-3	藝才 U-A1
二、運用適當的鑑賞方式分析作品。	美才 V-C2	美才 V-C2-1	藝才 U-B1
三、瞭解藝術活動與社會正義的關係，並據以實踐於生活層面。	美才 V-L2	美才 V-L2-2	藝才 U-B3

■ 議題融入

議題名稱	性別平等教育
實質內容	生理性別、性傾向、性別特質與性別認同多樣性的尊重 性別角色的突破與性別歧視的消除 語言、文字與符號的性別意涵分析 性別權力關係與互動
學習重點	性 U1、性 U2、性 U3、性 U6、性 U12

性別藝術專題探究

■ 性別議題專題探究

課程中以平面設計相關綜合學習的彙整，對應當代性別平等相關藝術家的作品進行賞析，透過雪曼(Cindy Sherman)、游擊隊女孩(Guerrilla Girls)與芭芭拉·克魯格(Barbara Kruger) 相關作品，平面設計的風格與手法進行創作，學習理解符號運用平面設計綜合構成的表現。

在藝術家專題案例的詳細舉例學習後，希望學生可以透過專題創作的學習，對於藝術專題與探究有初步的認識。在後續學習單的規劃和介紹中，為學生的學習搭建學習鷹架並逐步引導學生進行專題探究的實作練習。

一、透過作品鐘引起學習動機

透過性別藝術相關的幾件作品，以搭建鷹架的方式，逐步引導學生從「觀看」、「覺察」到「探究」，循序漸進猶如螺旋式的逐步推進教學。

(一) 啟發「觀看」

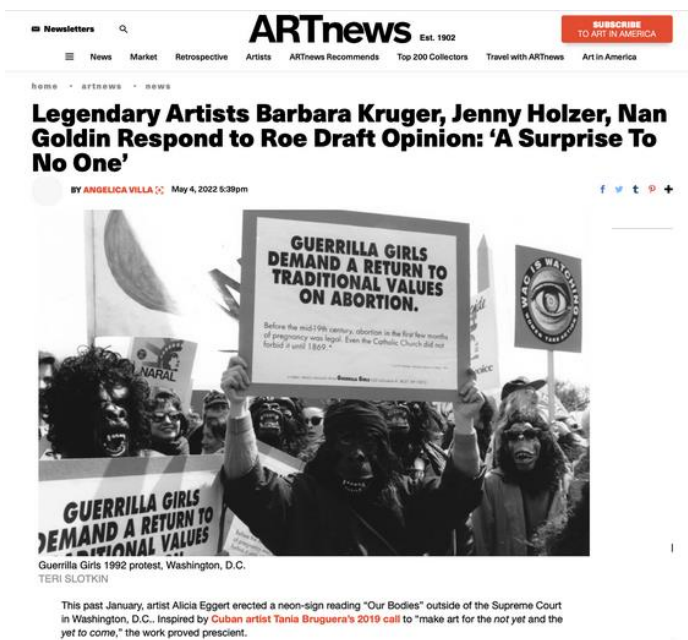

以教材篇中的「圖 2」與「圖 3」為例，帶領學生 透過形式解析和內容呈現，帶領學生對於相關主題進行學習，透過比較與觀看，引導學生循圖索冀，能夠以整體形式與拆解細節觀看等不同的方式，學習如何在影像中找尋訊息，甚至了解到符號的運用與其背後傳遞出的視覺文化脈絡。

(二) 引導「覺察」

透過「圖 7」以圖文傳達的方式傳遞了性別刻板印象的客觀訊息，但藝術家運用表現性與後現代挪用的手法，將性別不平等的事實以具有視覺吸引力的方式呈現出來。

「圖 11」是以有別於美術館場域的途徑，進行透過藝術喚醒群眾關注性別平等議題的實例。藝術家與相關的活動群體，以多元的方式傳遞聲量，是從藝術行為外溢或拓展的具體作為，也可以在教學上視為先讓學生有了「觀看」的初步能力後，進一步能力的推進，在「可以看見」或「有能力看見」一些性別平等議題上的不平現況之後，「覺察」(或「覺醒」)了需要突破框架、打破刻板印象甚至於是為此不平現象發聲的具體行動，游擊

隊女孩的實際作為可以在這一個階段扮演引導學生思維脈絡，甚至轉化為行動力的引導素材。

(三) 深化「探究」

運用「圖 14-23」的作品，協助學生經由圖文設計形式的「觀看」與「覺察」之後，配合作品與其內容，逐步深化「探究」的藝術脈絡，以有感的審美回饋來進行本次主題的深化與探究。

藝術家的作品以平面、裝置等多元方式呈現，展覽的足跡遍佈世界各地，在全球各處以藝術作品傳遞出的能量，為性別議題與不平之處，持續貢獻力量，除了透過作品營造聲量之外，更重要的是喚醒觀者的關注和深化的思索。

二、引導並提供學生探索的鷹架與釣竿

透過教學引導並提供學生探索的鷹架與釣竿，是幫助學生走向自主探究學習的關鍵一步。許多學生並不清楚如何開始進行一個專題探究，對於起始點的模糊認知導致他們遲遲無法跨出這關鍵一步。「圖 24-26」提供了基本系統思考、多元觀點、資訊查找來源與方向等帶領學生走出第一部的協助工具，也是老師們可以幫學生搭上幫手的切入角度。

三、協助建構整合與思辯的能力

「圖 27-30」以臺灣藝術家嚴明惠的作品，不僅幫助學生重溫了「觀看」、「覺察」與「探究」的歷程，也以藝術家具有代表性的作品，有系統與有順序性的協助學生進行深化探究引導與建構對於透過藝術品關注性別議題的具體實踐，關鍵的教學引導語中，以正向且逐步建構學生對於性別議題所需要建立個觀念和態度，及「尊重」與「包容」等實質內涵，在這樣整合與實例的學習引導之下，可以釐清透過藝術品與藝術家融入性別議題學習所推進的學習目標，協助學生往正向的觀念建構認知與展現態度，進而實踐素養融入生活與內化的可能。

四、延伸與探究的教材設計原則

參考網頁：<https://flipedu.parenting.com.tw/article/007634>，「翻轉教育」專文「PBL 的誤用與釐清：認識三種 PBL 教學法」中簡明扼要的解釋了專題探究課程所需要注意的基本原則。文中提到：

Project based learning 是讓專題引導學習，好的 Project based learning 應該符合以下 5 個原則：

是一個真實世界的問題（authentic problem）

需要持續深究跟探索（sustained inquiry based）

最終要能產出產品/作品、解決方案或行動方案等（lead to the creation of a final product or artefact）

是開放結局的（open-ended）

以學習者為中心的自主探索及自我當責（learner-centered, accountability）

透過專題學習，讓我們可以從理性與感性的角度，去重新審視日常生活中對於性別議題的生活承載與連結，不僅是一種面對生活的態度，也呈現了我們對於人我互動、人文和共好的態度。

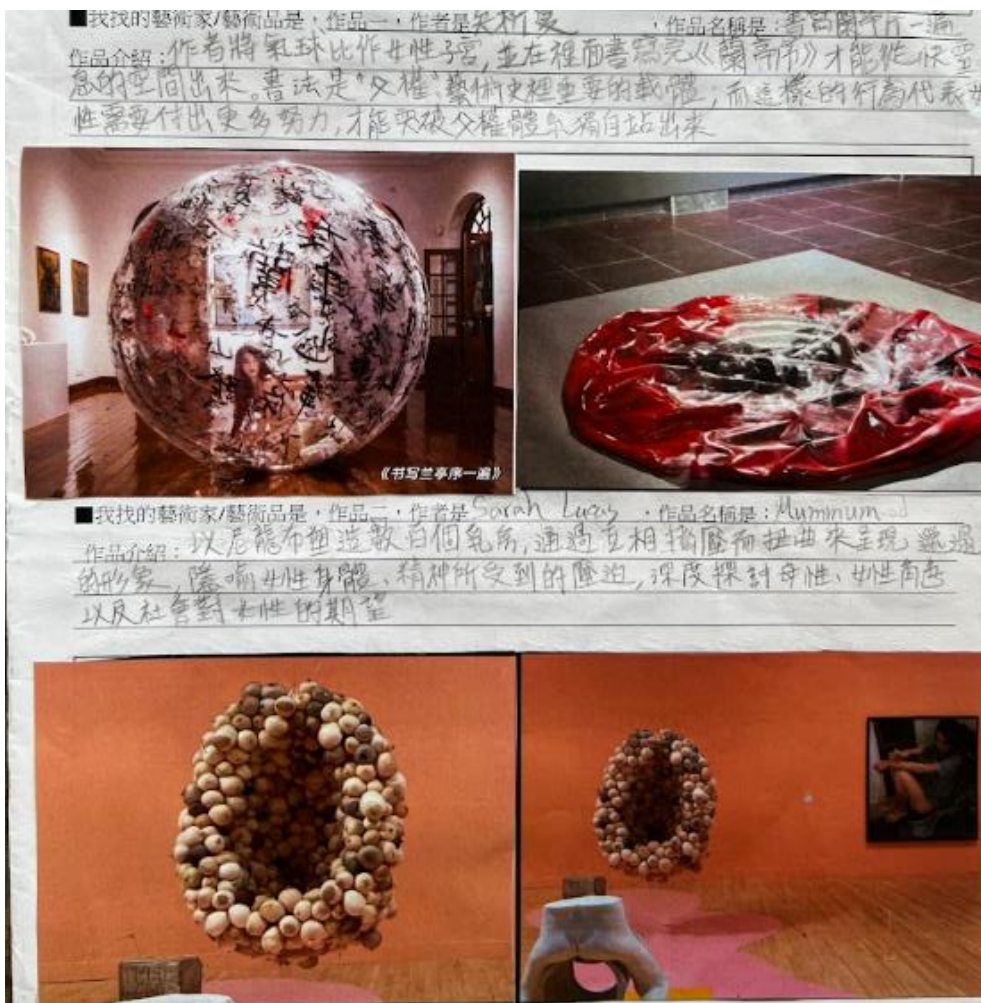
透過相關專題探究學習，我們引導學生進行專題概念建構，也需要給學生進行初探的試做，因此，以引導學生進行專題初探的學習單，即以系統性且精鍊的專題學習內容，協助學生在進行初步專題學習計劃之前，可以重溫複習造形觀察乃至於內容探究的專題學習歷程，並以此為例進行個人學習表現的呈現。

在教學評量上，我們可以依據學生對於專題探究與造形探究的能力，給予適當的評量規準，內容宜具有彈性且實際可行，下為一例以供參考：

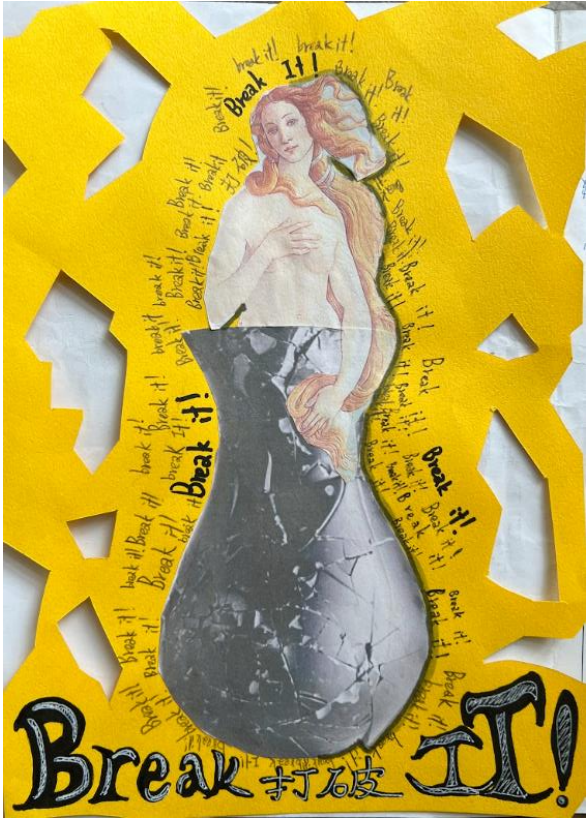
項次	評量規準	等級
1	在專題實作中的「觀看」、「覺察」、「探究」與「整合」上詳細精確；在性別平等議題相關的「尊重」與「包容」等觀念建構上，能在生活與人文思維角度深入且具有思辨表現，能充分轉化遷移在個人藝術專業能力、創作與生活實踐上。	A
2	在專題實作中的「觀看」、「覺察」、「探究」與「整合」上清晰；在性別平等議題相關的「尊重」與「包容」等觀念建構上，能在生活與人文思維角度切入且有所表現，能部分轉化遷移在個人藝術專業能力、創作與生活實踐上。	B
3	在專題實作中的「觀看」、「覺察」、「探究」與「整合」上有所推進；在性別平等議題相關的「尊重」與「包容」等觀念建構上，能在生活中有些許所呈現，但在轉化遷移在個人藝術專業能力、創作與生活實踐上，較無清楚呈現。	C
4	在專題實作中的「觀看」、「覺察」、「探究」與「整合」上不太清楚；在性別平等議題相關的「尊重」與「包容」等觀念建構上，能在生活中極少能有所呈現，在轉化遷移在個人藝術專業能力、創作與生活實踐上，僅偶而能有所呈現。	D
5	未達 D 級	E

■ 學生的學習成果實例

學生的資料蒐集以及資訊篩選上，透過書寫內容，清晰呈現對於探究主題的相關敘述，並能在眾多資訊與資料中，精簡內容加以表達。

學生的創作轉化能具體清晰的呈現對於「性別平等」觀念的建構，並清楚的表達出突破性別刻板印象與深化的態度。

編著者介紹／鍾政岳

現職：

國立苑裡高級中學美術教師

國立彰化師範大學美術學系兼任助理教授

教育部藝術才能專長領域輔導群 109-110、111-112 學年度專任輔導員/美術組組長/副召集人 (109-110 學年度)

學歷：

國立臺灣師範大學美術研究所藝術學博士

國立彰化師範大學藝術教育研究所碩士/美術系學士

榮獲教育部藝術教育貢獻獎第十屆教學傑出個人獎

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：「創意表現與設計」教材與教學⑤性別藝術專題探究

主 編 吳舜文

副主編 丘永福

編著者 鍾政岳

執行編輯 李威廷、賴昱丞、鄭湘綦

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段 162 號

電 話 02-77496519

指 導 教育部

執 行 教育部 112 至 113 學年度藝術才能

專長領域輔導群工作計畫

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導群

初 版 2024 年 7 月

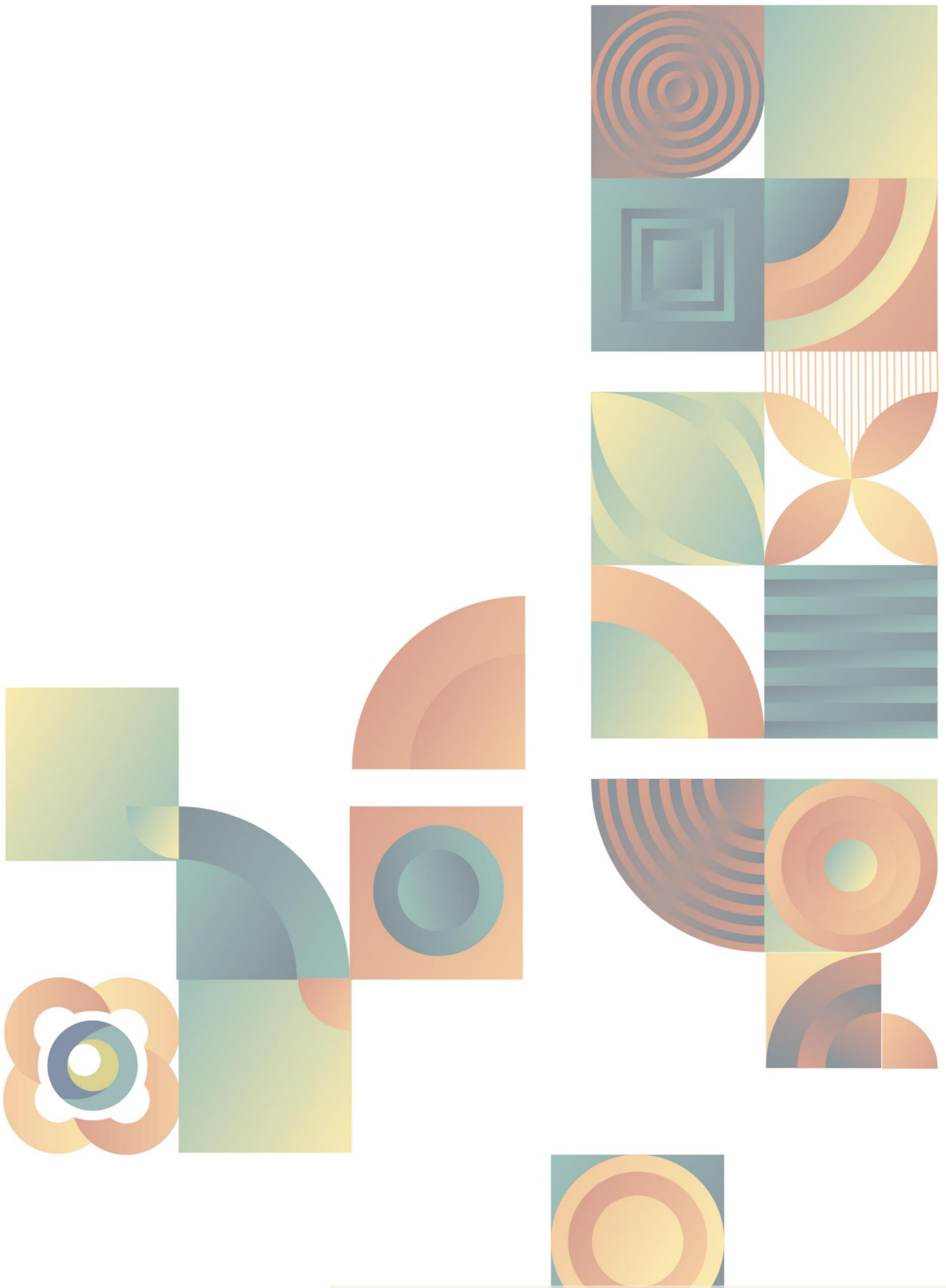
I S B N 9786267545065 (PDF)

版權所有·翻印必究

電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。

本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。

如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

教育部

藝術教育推動資源中心

教育部藝術才能專長領域輔導群