

視覺文化融入藝術鑑賞教學： 以達文西作品 — 「蒙娜麗莎的微笑」為例

The Integration of Visual Culture in Art Appreciation Teaching:
Taking the "Mona Lisa" as an Example

盧佩綺

Pei-Chi LU

台北市長安國民小學教師

壹、前言

一、視覺文化藝術教育風潮的影響

70-99

視覺文化的快速崛起，不但影響傳統對圖像/影像的看法，挑戰了原先以「精緻藝術」為主要範疇之藝術教育（例：DBAE課程），而產生所謂的「視覺文化藝術教育」理念（Anderson, 2003; Duncum, 2003; Freedman, 2003）。然二者是全然對立的嗎？或在當代所謂「精緻藝術」與「視覺文化」之間的界線其實已然模糊？當我們在手錶的Logo上發現達文西的名作 — 「蒙娜麗莎的微笑」，以梵谷的名作「向日葵」之複製畫裝飾家中客廳，或在電視偶像劇、廣告、雜誌、網際網路中發現其他著名藝術作品的影像，這些經典名作歷經重製、挪用或影像合成的過程後，似乎從博物館的象牙塔走出來，跳脫「精緻藝術」的框架，更貼近於人群，並走入我們的生活，成為「視覺文化」的一部分，而藝術作品在時代的演進變動過程中，意義也隨之衍伸，在此前提下，視覺文化成為鑑賞教學的新養分，使鑑賞教學產生更豐富的可能性。

二、目前藝術鑑賞教學的瓶頸

研究者亦觀察到目前鑑賞教學的瓶頸，據〈台灣民眾美感素養發展與藝術教育改進之研究〉顯示藝術教養未普及於人民生活中，而台灣民眾在藝術的參與及相關知能均有待提昇，因此建議美感教育應落實至生活層面，使藝術與生活結合（陳瓊花等，2004）。研究者本身於國小任教視覺藝術課程，長期的教學經驗累積下來，於進行藝術鑑賞教學時，亦感受到學生的反應不如預期，這可能與鑑賞、審美教育長久以來著重在精緻藝

術的範疇及美感形式的理解有關，藝術鑑賞教學的教材無法與日常美感經驗結合，且過於強調美感知識的傳達，學生的接受度自然受到影響。因此研究者欲檢討目前藝術鑑賞教學的內容與方式，並進一步探討視覺文化融入鑑賞教學的適用性與可行的教學策略。

貳、視覺文化藝術教育與藝術鑑賞教學

一、藝術鑑賞教學的走向

鑑賞課程理念的變遷與幾次美術課程綱要的修訂有密切關係。其中1993年頒布之國民中學及小學課程標準中可見DBAE課程之概念影響。鑑賞教學課程以漸進、階段的形式介紹中外美術作品，重點在於藝術風格知識、美感形式的了解。目前施行之九年一貫課程，藝術課程被規劃為「藝術與人文」領域，教學目標為：（1）探索與創作；（2）審美與理解；（3）實踐與應用（教育部，2003，20）。其中「審美與理解」內容即舊課程綱要中之「鑑賞」部分。但自鑑賞教學實施以來，學生審美知識與觀念是否有顯著提升，進而影響學生之日常生活審美判斷？調查顯示，學生似乎認為藝術課程中學習到的多半是媒材使用的技巧（陳瓊花等，2004），意即創作的部分，而非教師所努力的「生活與應用」及「欣賞與批評」，這樣的落差原因為何？

研究者以為日前的鑑賞教學受到DBAE 課程影響，多以所謂「精緻藝術」，例如經典畫作或雕刻，希望學生從中獲取美感知識並提升審美判斷能力，同時也有將文化精粹內涵繼續傳承的意義。因此教學的重點在於藝術作品的內容：包括

美感形式、媒材運用，藝術家表達的想法，美術史上的評價以及作品的美學價值，社會背景脈絡雖有提及但並非詮釋的重點，而是作為藝術作品創作年代之歷史背景及社會環境的補充說明，甚少作為教學的重心，整體而言是偏向形式主義的解讀模式。

然而鑑賞教學也受到藝術教育變化的衝擊，視覺文化現象逐漸受到矚目，視覺文化的影響範圍無遠弗屆，較之故宮博物院的珍品古玩，學生們更為熟悉的可能是電視、網路、電玩或其他大眾文化的圖像及影像，因為這些才是他們生活中真實的、經常接觸的層面，較能引起共鳴及學習興趣。而後現代的藝術創作中，藝術家加入許多視覺文化的元素，這些來自當代社會環境、歷史背景下的產物，包含各地區文化的特色及藝術家對自身文化脈絡的檢視，當然亦有來自傳播媒體、科技資訊的影響，當代藝術探討的議題包括種族、女性主義、性別議題等，因此詮釋的方式漸趨多元，從現代主義重視形式美感到後現代以作品的文化脈絡為主軸的解讀方式，更適合未來鑑賞教學的發展方向。

二、視覺文化融入鑑賞教學的適用性

或有人會提出質疑道：視覺文化的內容龐雜、參差不齊，有些甚至予人廉價的、粗糙的、具商業色彩的感受，實難登大雅之堂，有何「美感」可「鑑賞」？適合作為藝術鑑賞教學的題材嗎？研究者以為「精緻藝術」屬於小眾的，需要一定的教育程度及美感知識方能了解藝術作品的內涵深義，帶有菁英主義的色彩；而視覺文化產生於普羅大眾，特質是流通快速、通俗易懂，幾乎無須任何先備知識便能理解，表現的是一種由

下而上的思維。身處於此資訊時代，無論是學生或藝術教師都無法抵擋這股視覺文化的洪流。

同時鑑賞教學面臨是鑑賞還是批判的問題？視覺文化與大眾文化、流行文化息息相關，其中形式的美未必是其表達的重點，背後可能隱藏的是刻意包裝的商業目的或傳達某種意識形態的手法。因此以往著重於鑑賞美感的教學角度宜調整為對視覺圖像表達的內容的質疑，意即以批判的角度探究其社會背景脈絡，以提供學生價值判斷的參考，就上述兩點而言，視覺文化融入鑑賞教學的適用性應屬確立。

三、鑑賞教學的內容 — 視覺文化的融入

鑑賞教學面臨視覺文化的衝擊，其內容應以更寬廣的視野，廣納各式視覺文化意象，融入視覺文化之藝術鑑賞教學所關注的重點已不只是藝術作品的媒材運用、形式意義，更包含對藝術作品的文化背景、歷史脈絡、藝術創作者的背景、現代科技的運用等，隨著後現代藝術中，精緻藝術與通俗藝術界限的模糊化現象，藝術教育內容從博物館的藝術品到遊樂場的設計、流行音樂CD的封面、電視、電影、漫畫等以往被忽略的範疇，現已納入鑑賞教學可用的題材當中。

參、視覺文化融入鑑賞教學策略

一、運用後現代方法學詮釋圖像

另一項要探討的課題則是藝術鑑賞教學在納入視覺文化之後，圖像的詮釋方式與教學方法的變革。後現代思潮產生之符號學、後結構、解構主義、新馬克思主義、女性主義等理論深切影響

圖1 名模「蒙娜麗莎」— 改造為現代如「林志玲」般的美女（盧嫻綺攝）

圖2 主播「蒙娜麗莎」—「蒙娜麗莎」的微笑像主播般親切的笑容（盧嫻綺攝）

圖3 王妃「蒙娜麗莎」— 高貴美麗的「蒙娜麗莎」最適合搭配城堡了（盧嫻綺攝）

藝術作品及視覺圖像詮釋方法。此不僅在於思考與觀看藝術方式的改變，亦為視覺文化對藝術創作之影響所致。藝術家的創作中包含當代視覺文化圖像，表達的議題隱藏著作者之文化背景、區域性特色、種族、性別、社會、經濟等複雜的層面，表現手法與媒材亦深受科技影響，二者皆使圖像解讀趨於多元，因而進行鑑賞教學時宜根據作品或視覺圖像作多角度之理論分析，以利學生練習以多面向的方式觀察與判斷，並進行反思。

二、藝術鑑賞教學的步驟

在視覺文化融入鑑賞教學後，研究者以為因為後現代氛圍影響下，精緻藝術與大眾視覺文化界線已經模糊，圖像傳播與複製的方式及其背後的文化意涵如此複雜，追尋「原作」表現的原初意涵及判斷藝術作品本身的價值似乎已不再是最重要的。而以學生的角度而言，首先接觸到的可能是藝術作品的複製品或被挪用、變動過的圖像，探討這些視覺圖像的背景脈絡、關係以及表達的意涵對他們的價值判斷及概念形成更具意義。

研究者以為可以下列數項作為視覺文化融入鑑賞教學時的實施步驟：

- （一）觀察：對於視覺影像之表象描述，注意影像表達的細節。
- （二）分析：剖析視覺文本的社會、歷史、經濟脈絡。
- （三）詮釋：根據視覺影像表達之特定議題，以文本互涉的方式，運用符號學、後結構、解構、新馬克思、女性主義等作影像深層意涵之詮釋。
- （四）判斷：以批判的角度對影像進行價值觀的判斷。

三、視覺文化融入鑑賞教學實例探討

（一）教學活動設計說明

1. 設計理念：

研究者以任教國小六年級學生進行視覺文化融入鑑賞教學之教學試驗。達文西（Leonardo da Vinci, 1452 - 1519）作品「蒙娜麗莎的微笑」（*Mona Lisa*）可說是家喻戶曉的名作，亦為文藝復興時期之經典藝術作品。流傳至今，畫中主角蒙娜麗莎的身分有各種傳說版本，而她的一抹微笑帶有些許憂愁，更增添她的神秘性。「蒙娜麗莎的微笑」不斷被複製在大眾流

Mona Lisa

圖4 灰姑娘的「蒙娜麗莎」——如灰姑娘般美麗的「蒙娜麗莎」（盧佩綺攝）

圖5 作夢的「蒙娜麗莎」——屬於女生的夢想世界（盧佩綺攝）

圖6 拜金女「蒙娜麗莎」——有美麗外表又多金的拜金女（盧佩綺攝）

行商品上，廣為流傳。她的圖像並被許多藝術家加以挪用、改造，製作成各式不同風貌之「蒙娜麗莎」，對於她謎樣微笑背後秘密的探尋可謂從不間斷。本單元使用數張影像合成之「蒙娜麗莎」圖像與達文西原作作為鑑賞教材，並以觀察、分析、詮釋、判斷等步驟進行，鑑賞教學活動內容設計如附錄1。影像合成後的「蒙娜麗莎」分別化為美女身上的泳裝圖案、廣告模特兒、黑人美女、卡通小豬造型等（因版權問題，本文未附原圖）。本單元除介紹達文西原作，欲藉古典原作變身後之視覺文化圖像（合成作品）與原作比較，引導學生了解後現代影像合成創作手法及其圖像意涵，並以女性主義角度詮釋探討圖像中呈現女性角色及形象之變化與刻板印象，藉此達成價值澄清的目標，導入其後續創作中。

2. 課程目標：

- (1) 認識並瞭解達文西作品——「蒙娜麗莎的微笑」之背景資料及畫家生平。
- (2) 認識影像合成手法及欣賞、比較「蒙娜麗莎的微笑」與其影像合成作品。
- (3) 透過討論的過程，分析、辨別圖像內容，

表達對圖像的看法。

- (4) 以批判的角度詮釋圖像，澄清性別角色的刻板印象及偏見。
 - (5) 構思並選擇適當的媒材形式創作並能與同學分享自己的心得與創作結果。
3. 教學對象：國小六年級學生
 4. 教學時數：160分鐘
 5. 教學領域：藝術與人文領域

(二) 教學檢討

研究者試圖以「蒙娜麗莎的微笑」與其合成圖像作為鑑賞教材，引導學生在圖像分析、比較的過程中發現其創作手法及女性角色形象改變之目的性，並對其中帶有偏見或狹隘的意識形態產生質疑。教學流程為鑑賞導入創作，藉由學生的創作作品討論，再次檢討並澄清性別角色的價值觀，研究者以為此次的鑑賞教學活動尚有三點須待改進：（1）本單元教材圖片數量宜更簡化，以使學生對單一圖像有更深入的印象及探究；（2）學生對於圖像中女性角色內涵感受不甚明確，未能察覺圖像的深層意涵，易受社會、同儕價值觀

The Integration of Visual Culture in Art Appreciation Teaching: Taking the "Mona Lisa" as an Example

Mona Lisa

影響，不能做獨立判斷思考。分析學生作品表達之女性角色（參考附圖學生作品）可瞭解學生對於「現代女性」角色形象的看法，幾乎與名模、主播、多金、身材好、甜美等角色或形容詞劃上等號，因此更突顯學生批判思考能力與態度的缺乏。但這樣的情況亦非概括全部，仍有少數作品表達對某些女性角色的不滿與質疑；（3）鑑賞教材與議題的結合度上應更加強，可選擇性別角色更明顯或衝突性更強之圖像，以釐清性別角色潛在之矛盾與不合理處，協助學生進行價值判斷的深度思考。

肆、結論與建議

藝術鑑賞教學中融入視覺文化後，使藝術鑑賞教學之內容注入後現代思潮下的新養分，在教學內容的安排上，更要以階段性、漸進的方式使學生培養批評的能力與思維，透過民主、開放式的、團體的討論過程釐清自己的審美觀、價值觀並瞭解藝術創作的脈絡背景與社會、文化、歷史的關係。研究者以為在教學上可由下列數項著手：

一、鑑賞教材的選擇

將視覺文化融入藝術鑑賞教學並非全然摒棄所謂「精緻藝術」範疇及以往慣用之鑑賞步驟，研究者以為應根據結合之議題選擇教學素材。以本單元為例，即為「變身」後之「蒙娜麗莎」代表的現代女性角色形象意義探討。另亦可作不同藝術創作手法之比較，例如古典與後現代（挪用、拼貼、影像合成等），藉以豐富藝術鑑賞教學的內容。鑑賞的角度亦非以欣賞為主，宜加強批判思考的部分，強調圖像（或影像）深層意涵的探究而非表面形式的欣賞。在「議題」選擇方面，可從學生的興趣與生活經驗出發尋求適當的題材，亦可參考九年一貫課程之六大議題，例如自我認同、兩性議題、鄉土特色、社區文化或其他新興議題等皆可納入題材選擇的範圍內。

二、鑑賞策略的應用

可導入後現代方法學（如：女性主義、符號學、新馬克思主義、解構主義等）及詮釋觀點來進行視覺文化鑑賞教學，重點不在於方法學步驟介紹，而是融入相關議題進行探究，例如本單元運用「蒙娜麗莎」予人們深刻的女性形象（古典、優雅）與改作呈現之現代感女性形象相較，以女性主義的角度引導探究「現代女性」的形象定位。此外，運用符號學觀察圖像指涉的特殊意涵與圖像間關係，藉以詮釋圖像脈絡，新馬克思主義的詮釋觀點可與呈現社會階級、不平等現象之議題、圖像（影像）結合，解構主義則強調顛覆現有的解釋與定義，尊重不同觀者對圖像的詮釋。上述詮釋方式與融入教學時機，宜配合適當教材彈性運用。

三、鑑賞活動設計方式

鑑賞教學融入各式視覺文化素材（例如廣告、流行海報、遊樂場設計等）後，圖像意義與關係亦趨複雜，教學設計上建議以議題為中心進行統整，進行單元統整式教學活動設計，透過議題討論以整理視覺圖像（影像）之脈絡關係，並在詮釋及鑑賞教學過程中進行價值澄清。

四、營造民主、開放的教室氛圍

視覺文化教學重視批判思考及尊重個別意見，教學上宜避免使用傳統講述方式，應鼓勵學生參與討論、積極發表意見，形成師生良好互動，培養學生主動學習的觀念，教師則協助提供學生一個民主、開放的學習空間，並用尊重、包容的態度採納學生的意見，維持師生的良好溝通。

五、批判思考習慣的養成

學生對於不合理現象或意識形態的覺察以及批判能力的養成，需要長時間以批判式教學型態並配合適當的引導課程內容，方能以潛移默化的方式達到教學的目的，而批判思考習慣的養成亦有助於學生個人價

目前視覺文化藝術教育尚在發展階段，並沒有明確的教學步驟或理論可依循，教師、學生與家長對於視覺文化概念模糊，部分教師對於將視覺文化納入學校藝術教育仍有疑慮，這些現象有待逐步引介視覺文化之概念與國內外成功的教學經驗成果方能消除。以本教學單元而言，學生對後現代藝術接觸、認識尚淺，相關的學習經驗不多，因此影響其觀察、探究圖像的敏銳度及教學成效。而學生的價值觀與意識形態受社會、傳播媒體影響甚深，缺乏對所謂主流價值觀的批判思考，教學策略運用與師生良好溝通模式的營造，這些都是往後進行視覺文化融入鑑賞教學需尋求改進的重點。

教育部 (2003)：國民中小學九年一貫課程綱要－藝術與人文學習領域。台北市：編者。

高中美術課程暫行綱要。教育部全球資訊網。http://www.edu.tw/(2005/5/2 瀏覽)。

陳蓮花等 (2004)：台灣民眾美感素養發展與藝術教育改進之研究。文化創意、美感素養與藝術教育研討會，27-59。國立台灣師範大學。

Anderson, T. (2003). Roots, reasons, and structure: Framing visual culture art education. *The International Journal of Art Education*, 1(3), 5-26.

Duncum, P. (2003). The theories and practices of visual culture in art education. *Arts Education Policy Review*, 105(2), 19-25.

Freedman, K. (2003). *Teaching visual culture: Curriculum, aesthetics, and the social life of art*. Columbia University, N.Y.: Teachers College Press.

活動一：1 你所不知道的「蒙娜麗莎」

美育第154期 | JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION, NO.154 75

- 貴、右手放在左手上（雙手交疊）、端坐的姿態。
- (二) 你覺得「蒙娜麗莎」的身分為何？為什麼？描述一下你眼中的「蒙娜麗莎」。
- 教師歸納學生回答：
1. 一位氣質優雅的貴婦人，看起來很高貴。
 2. 心情可能不好，原因是坐在那裡可能很無聊、有些憂愁、可能有憂鬱症、渴望自由、眼神很羨慕地回望、有些恐怖。
 3. 看起來表情平靜、和藹、愉快、笑容可掬、因為當上畫家的模特兒而感到高興。
 4. 看起來笑容很神秘，但或許只是表面開心，內心不了解。

教師歸納並說明：

「蒙娜麗莎的微笑」流傳五百年來，關於畫中所描繪的人究竟是誰？以及那神秘的微笑一直被討論，傳說「蒙娜麗莎」叫麗莎·蓋拉爾迪尼，是義大利佛羅倫斯富商的妻子，「蒙娜麗莎的微笑」的原文名稱就是「麗莎夫人」的意思，但這只是眾多傳說中的一個，對於畫中女子的身分還是無法完全確定，但它已經成為世界上最有名的畫作之一，而她的形象也代表當時對女子的審美觀。

三、欣賞並討論以「蒙娜麗莎的微笑」為藍本的改作或影像合成作品並分析其代表的女性形象。

導引問題：

- (一) 在老師展示的圖片中，「蒙娜麗莎」變成哪些角色？

教師歸納學生回答：

卡通小豬造型、黑人美女、美女身上的泳裝圖案、平面廣告模特兒等。

- (二) 你對這些「蒙娜麗莎」的感覺？描述一下她們的特色？

教師歸納學生回答：

1. 廣告模特兒

幫助行銷，以她的微笑說明自己產品的好，配合廣告詞：「We make her smile」。

2. 身著「蒙娜麗莎」圖樣泳裝的美女

泳裝造型與「蒙娜麗莎」的典雅形象形成對比，很特別。

3. 黑人美女

原因：換個種族面孔更神秘。

4. 卡通人物

很親切、可愛、好笑。

- (三) 為什麼藝術家會如此改造「蒙娜麗莎」？

1. 廣告模特兒、泳裝美女

原因：創新手法、推銷產品、宣傳廣告效果。

2. 黑人美女

原因：改變原來的感覺。

3. 卡通人物

原因：較有親切感，好像誰都可以親近她。

教師歸納並說明：

所以「蒙娜麗莎」經過改造後，變化成各種女性角色與身分，也予人不同的感受，而且也因為許多不同的理由被改變。包括行銷手法以及形象改造，因此「蒙娜麗莎」就由原先的古典美被「塑造」成另一種「美」的形象。

四、比較「蒙娜麗莎」原作與改作並討論其女性形象變化

導引問題：

- (一) 請你比較一下「蒙娜麗莎」原作與改作的不同。

教師歸納學生回答：

1. 創作方式：原作為油畫作品。改作則有多種創作方式，例如有些是電腦合成作品，有些感覺十分有趣。

2. 風格：原來的「蒙娜麗莎」感覺比較有氣質且較神秘，而改作較為活潑，造型也不一樣。

3. 代表的女性形象：原來的「蒙娜麗莎」像是傳統的高貴婦人，儀態優雅但比較拘束。而改作中的「蒙娜麗莎」較像現代女性，感覺神情較活潑

20'

20'

- 開朗，姿態也比較輕鬆。
- (二) 為什麼你覺得改作比較像「現代女性」，你覺得「現代女性」應該有什麼特色？「現代女性」扮演那些角色？
教師歸納學生回答：
1. 因為改作中的人物及背景圖案有現代的感覺，與現在生活的環境相似。
 2. 「現代女性」特色：比較活潑、造型時髦、較自由。
 3. 「現代女性」的角色：家庭主婦、職業婦女、歐巴桑、長舌婦、三姑六婆、八卦女、拜金女、辣妹…等。
- (三) 你覺得這些女性角色代表意義中，有哪些不適當？
教師歸納學生回答：
1. 長舌婦
原因：男生也經常說八卦。
 2. 家庭主婦
原因：也有爸爸在家的「家庭煮夫」。
 3. 拜金女：
原因：男生有時也很愛花錢。
- 教師歸納並說明：
從「蒙娜麗莎」的原作與改作比較中，可以看出傳統女性形象經過時代演進至今已經有很大的轉變，也可以趁機思考何謂「現代女性」？以及大眾對「現代女性」的看法。

教學資源：

1. 沙蓀 (Sassoon, D.)：蒙娜麗莎五百年 (黃中憲譯，2003)。台北市：貓頭鷹出版社。
2. PowerPoint簡報圖片、電腦、單槍投影機、螢幕。

教學評量：

1. 能觀察並描述圖像的各項細節。
2. 能表達自己對圖像的感受並分析原因。
3. 能與同學討論並發表意見。
4. 能完成「蒙娜麗莎」大變身鑑賞學習單。

活動二：「蒙娜麗莎」大變身

能力指標	教學步驟與過程	時間分配
教學目標		
1-2-2 1-2-3 1-3-2	一、「蒙娜麗莎」形象改造創作 導引問題： (一) 我們在「蒙娜麗莎」改作圖中，發現哪些創作方式？ 教師歸納學生回答： 拼貼、彩繪或使用電腦軟體作影像合成。 (二) 創作內容及方式說明 1. 挪用「蒙娜麗莎的微笑」原圖局部或人物造型重新上色，或與其他圖片組合。 2. 可利用現成圖片進行拼貼、重組。 3. 自訂主題改造「蒙娜麗莎」為自己心目中理想的「現代女性」形象或表達一些對「現代女性」形象的看法。	15'
1. 了解後現代創作手法。 2. 構思並選擇適當的媒材形式創作。 3. 能與同學分享自己的觀察、心得與創作的結果。	二、進行創作活動	40'
	三、討論與分享創作成果 導引問題： (一) 簡單描述一下你改造過的「蒙娜麗莎」，並說明表達的想法與理由。 (二) 說說看，你對同學改造過後的「蒙娜麗莎」表現的女性形象有何看法？	25'

教學資源：

學生創作作品

教學評量：

1. 能選擇適當的媒材與方式完成創作。
2. 能與同學討論並分享創作成果。
3. 創作內容能表達個人獨創之想法與觀點。