

「文化講堂」教案大綱

導師：梁飛燕

活動主題：當代藝術中的自我、性別及身份
年級/目標對象：初中/高中 課時： 40 分鐘
主題活動學習目標： <ol style="list-style-type: none">1. 幫助學生理解當代藝術如何探討與我們自身相關的社會議題2. 引導學生重視個人的獨特性及尊重彼此之間的差異3. 提高同學的自我認同，形成自我價值，為自己及他人創造平等友好的環境，建立足夠的空間，進而關懷其他族群，以達到人際間的和諧互動
學習的概念： <ol style="list-style-type: none">1. 學習藝術中的觀看不僅是表面的形態，更需觀察事物的本質2. 藝術家如何透過作品介入社會重要議題，擴闊固有觀念，推動社會平權。
關鍵詞/藝術詞彙： <p>生命教育、街頭藝術、公共藝術、觀念藝術、多元、愛、愛滋病、性別議題、差異、理解與尊重、自我認同</p>
學生具有的先備經驗或知識： <p>曾經看過藝術展覽，有基本美術知識</p>
採用的教學策略/教學法： <p>先以問題作拋磚引玉，結合流行文化提升學生對當代藝術及社會議題的興趣及學習動機，繼而提升課堂的參與度與互動</p>
輔助教學的教材資源： <p>影片出處 Grayson Perry https://youtu.be/ncZICds6XZE 裴銀貞 Lina Bae https://youtu.be/Zq51xKG-hyU</p> <p>音樂的出處 《酷兒》 https://youtu.be/8lghJ-Z5L0Y</p> <p>參考書 潘小雪 (2017)。光·合作用－亞洲當代藝術同志議題展。台灣：財團</p>

「文化講堂」教案大綱

法人台北市文化基金會台北當代藝術館

延伸閱讀建議：

電影《當他們認真編織時》：

<https://youtu.be/NJkmVzWjgSk>

你我 ta 都是“性別酷儿”| 小米 超 | TEDxSuzhouWomen

<https://youtu.be/CRu2R6zreMA>

紅中 X 鍾明軒《我》 | Official Music Video

<https://youtu.be/8tgQcF7cQco>

港故：健美「男」女兒身 愛男亦愛女：我唔濫

https://youtu.be/Ohesuno_CzA

Visual Arts and Queer Secrets (full) <https://youtu.be/lc-dL01Eq98>

Merle Miller (2012). On Being Different. USA: Penguin Books

邵家臻、周耀輝、林日曦、柳俊江、健吾、葉念琛、陳穎芝、葉志偉、鄧潔明、鄺俊宇、陳志偉（2015）。十愛——十個 Positive 的故事。香港：白卷出版社

鍾明軒（2019）。我決定我是誰：在負能量爆表的人生路上，我不活在別人的嘴裡！。台灣：大樂文化

裴銀貞(Lina Bae)。我不漂亮：外表決定一切，但我決定我自己。台灣：大田

李銀河（1995）。中國婚姻家庭及其變遷。中國：黑龍江人民出版社

李銀河（1996）。中國人的性愛與婚姻。中國：河南人民出版社

李銀河（2005）。女性主義。中國：山東人民出版社

David Williams（2015）。穿裙子的男孩。台灣：聯經出版

提利(2018)。薩琪不想當空中小姐。台灣：米奇巴克

派崔克·葛斯特（2016）。男生女生可以一起玩。台灣：大穎文化

山本直英（2018）。我的小雞雞。台灣：維京

跨學科/跨領域的連結：

視覺藝術、公民教育、生物

教學流程

教師引導	教學引導細項的目的說明
開始 (10 分鐘) 自我介紹 (投影片 2)	目的： 讓學生對講者有初步認識，同時透過自己的學習背景引介英國藝術家 Grayson Perry

<p>提問：請大家描述一下校長是怎樣的？描述一下一般畢業典禮上院士袍是怎樣的？（投影片 3）</p> <p>介紹彩虹旗（投影片 4-6）</p> <p>提問：有誰看過這一支旗？在什麼場合看到？知道它代表什麼嗎？</p> <p>彩虹旗是由美國藝術家 Gilbert Baker(1951-2017) 在 1978 年為加州舊金山的同志大遊行而設計。由 8 種顏色的條紋組成，Baker 為每種顏色賦予了相應的意義。2017 年藝術家去世前再次更改彩虹旗，加入薰衣草色，象徵「差異」。</p> <p>2015 年，第一面彩虹旗成了紐約現代藝術博物館 MOMA 的永久收藏</p> <p>台灣「彩虹地景」（投影片 7）</p> <p>提問：圖片中所見是什麼地方？為什麼放在這裡？</p> <p>簡單介紹社會上約定俗成的性別定型（投影片 8）</p> <p>提問：這些對性別的固有觀念對你有影響嗎？什麼影響？</p> <p>提問：這些和我們常常見到的洗手間標誌有何不同？</p>	<p>以學生不陌生的職業來切入主題，以 Grayson Perry 為例打破學生對於特定職業的固有形象。</p> <p>以彩虹旗打開話題並初步了解同學對於性別議題的認知情況。</p> <p>彩虹旗既是藝術作品同時亦是重要的文化符號，具有正面、正向的象徵。彩虹旗的精神適用於社會各個階層。以彩虹旗帶出講座內容：自我、性別、社會平權等當代藝術的文化議題。</p> <p>台北市觀光局台北西門町 6 號地鐵站出口打造 13.2 米長的彩虹斑馬線，以展示台灣性別平權運動的進展、立法意圖及對社會的影響：尊重差異、尊重社會由不同的人所成，大家同樣享有相同的權利等。</p> <p>目前，性別認同的多樣性在社會及媒體均廣泛討論，讓學生打破性別定型的認知尤為重要</p> <p>性別定型是指社會對性別的角色、氣質等的固有期望。社會上有人因未能符合這些性別期望而遭到差別對待。在此嘗試打破學生的固有認知框架</p>
--	--

發展 (25 分鐘)

介紹相關藝術家、相關事件及其作品：

提問：就這篇紐約時報的報道標題，大家有什麼想法嗎？「罕有癌症」指的是什麼？為什麼報導將兩者直接連結？這樣的報道會產生什麼效果？（投影片 9）

伊薩爾·帕特金 Izhar Patkin (1955-)
（投影片 10-11）

提問：這張作品畫面如此讓人不安，為什麼藝術家要花費大量時間創作這件作品？藝術家如何運用這張作品引起人們對社會議題的關注？

凱斯·哈林 Keith Haring (1958 - 1990)

停止愛滋病 Stop AIDS, 凱斯·哈林 Keith Haring, 1989（投影片 12）

提問：仔細看看圖中的剪刀其實是什麼？

忽視 = 恐懼 Ignorance = Fear, 凱斯·哈林 Keith Haring, 1989（投影片 13）

提問：這張圖中，三個人分別在做甚麼？

引入 80 年代的歷史背景。80 年代愛滋病的爆發很大程度上重塑了美國的當代藝術。在此提及病毒爆發初期的美國恐同情況為學生理解後續介紹的作品提供知識背景

進一步向學生介紹恐同的成因及媒體在當中的角色

帕特金於 1981 年創作了《除下現代貞操的遮羞布》。這是被認為最早關於愛滋病的作品，在塗抹着令人厭惡的黃色畫面上，他將疱疹變成了發紅的斑點，讓人看了生理不適。這個作品可以看到藝術家如何使用藝術語言讓大家關注社會議題透過介紹這件作品向學生引出「正視問題才是解決問題的方法」

美國著名塗鴉藝術家 Keith Haring 作品用色大膽鮮明，線條簡練，讓人留有深刻印象。透過共同討論，引導學生了解藝術家的創作意圖。

Keith Haring 通過海報宣揚兩個概念，忽視 = 恐懼 及 沉默 = 死亡，透過作品和學生進一步討論如何以藝術手法來使公眾正視社會問題，不能認為問題與自己無關便不聞不問

<p>接吻不致命：貪婪和冷漠是元凶 Kissing Doesn't Kill: Greed and Indifference Do , 大怒神 Gran Fury, 1989 (投影片 14) 提問：這件作品放在什麼地方？用意何在？ 提問：藝術家想要帶出什麼信息？</p> <p>喬治·西格爾 George Segal (1924-2000) 同志自由 Gay Liberation, 喬治·西格爾 George Segal, 1980 (投影片 15) 提問：圖中所見，作品被放置在什麼地方？ 提問：這件作品中，什麼樣的人正在做什麼？為什麼作品會被反對？</p> <p>岡薩雷斯-托雷斯 Felix Gonzalez-Torres (1957-1996) 無題 (洛杉磯羅斯的肖像) Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 岡薩雷斯-托雷斯 Felix Gonzalez-Torres, 1991 (投影片 16) 提問：地上這一堆是什麼？ 提問：藝術家想表達什麼？ (提示：175 磅的糖，觀眾可以取走)</p>	<p>介紹當代藝術如何爭取更多走入公共空間、進入公眾視野的機會，以達到傳播重要訊息的效果。</p> <p>與學生討論如何建立真正的尊重，如何接納與自己不同價值觀的人，讓學生學習如何用正確的心態面對差異。不論膚色、種族、身份、性取向都應該得到尊重</p> <p>引入公共藝術的概念：放在公共空間、面向公眾開放的藝術作品</p> <p>讓學生思考作品為何會引起大眾反對？從而讓他們明白誤解會催生恐懼。</p> <p>托雷斯擅長用日常普通的事物，例如糖果、燈泡、時鐘等……</p> <p>讓學生思考何謂藝術？「藝術品」也可以是生活中的平常事物。觀念藝術興起於 1960 年代的美國。摒棄藝術實體的創作，採用直接傳達觀念，使用實物、照片、語言等方法，把一些生活場面，在觀眾的心</p>
--	--

<p>無題（完美情人）Untitled (Perfect Lovers), 岡薩雷斯-托雷斯 Felix Gonzalez-Torres, 1991（投影片 17）</p> <p>提問：牆上兩個掛鐘如何成為作品？你覺得藝術家想要表達什麼？</p> <p>格里森·佩里 Grayson Perry (1960-)（投影片 18）</p> <p>提問：大家記得他嗎？你覺得他是一個怎樣的人？</p> <p>我的各個方面 Aspects of Myself 格里森·佩里 Grayson Perry, 2001（投影片 19）</p> <p>我愛漂亮 I Love Beauty, 格里森·佩</p>	<p>靈和精神中突現出來。介紹觀念藝術主張作品所牽涉的意念比當中的物質性甚至傳統美學更為重要。</p> <p>岡薩雷斯-托雷斯是一位非常善用現成物來表達抽象概念如愛情、生死的藝術家，這裏透過作品進一步介紹用現成物創作的方式及觀賞觀念藝術的方法。</p> <p>作品談及的是愛、生命、死亡等，這些議題是人類共通的，任何人都能感受到藝術家在作品當中的心意，藝術是跨越性別、種族等界限。</p> <p>英國藝術家 Grayson Perry 有很多身分：制陶工匠、異裝癖者、文化及時尚偶像、廣播員、電視迷、怪胎、藝術明星、泰迪熊崇拜者、透納獎 Turner Prize 得主、皇家藝術學院皇家院士、倫敦藝術大學名譽校長……</p> <p>透過他的例子啟發學生思考：有不同經歷的人或與別人有不同選擇的人，同樣也是社會的持份者，同樣擁有自己的獨特之處和才能，可以為自己人生打拼和建立自己的人生，無須被社會上一些固有觀念而影響自己的人生。</p> <p>藝術關注的問題範圍很廣泛：性、家庭、暴力、政治、戰爭、宗教、死亡、環境……讓學生了解藝術家</p>
--	--

<p>里 Grayson Perry, 2005 (投影片 20)</p> <p>提問：為何格里森·佩里要建立不同形象？泰迪熊和 Clair 代表了什麼？對他的意義是什麼？</p> <p>投亞倫一票 Vote Alan Measles for God, 格里森·佩里 Grayson Perry, 2008 (投影片 21)</p> <p>提問：作品內容是什麼？</p> <p>小總結：關於當代藝術 (投影片 22)</p> <p>當代藝術經常觸及社會議題，藝術家亦勇於透過藝術創作提出他的想法或嘗試打破禁忌和固有觀念。從而希望社會更為包容、平等。</p> <p>提問：你認為像 Grayson Perry 這樣生活的人會有自己的家庭嗎？他的家庭會是怎樣子的？(投影片 23-25)</p> <p>結束(啟發思考) (5分鐘)</p> <p>韓國網絡紅人：裴銀貞 (投影片 25)</p> <p>影片《我不漂亮》</p> <p>通過韓國網絡紅人的真實經歷，與學生討論社會大眾對待女性的態度和觀念是</p>	<p>如何透過作品關注生活中遇到的種種問題。</p> <p>Grayson Perry 希望以 Clair 等不同形象擺脫社會對男性的性別定型及職業的框架，接受自己的一切。</p> <p>講述藝術家的成長故事、創作方式及家庭背景，讓學生了解藝術家的創作思路，同時對於「人生的不同可能」、「成為自己所喜歡的人」等問題有多點思考和想像。</p> <p>台北當代藝術館：「80年代以來的藝術潮流，具有將藝術高與低的界限、藝術與其他學科領域、與社會生活疆界打開的全面體現，藝術的多元媒介、多元文化等內涵已將藝術、科學、哲學、生活美學、文化研究等場域的探索匯流。」</p> <p>從學生的回應中，嘗試討論更多有關社會對一些人的既定觀念是如何形成的？自己有否受這些觀念的影響？這些觀念會對社會造成什麼影響？</p> <p>目的： 回到時下年輕人比較熟悉的流行文化中，以裴銀貞的例子回到有關「霸凌」和「尊重差異」的議題上展開討論。提醒「差異」就在我們的生活當中</p> <p>檢視學生對於「差異」和「平等」等議題的看法，鼓勵他們在日常生</p>
---	--

「文化講堂」教案大綱

<p>怎樣的？一般有哪些要求？這些要求是否合理和公平？當中有否存在歧視與欺凌？如何面對？自己又有否成為其中一位霸凌者？</p> <p>結語：誤解催生恐懼 恐懼往往導致歧視與欺凌 放開懷抱 尊重並接納自己與他人的不同 只要有勇氣 你便能夠看到人生中更多的可能性</p>	<p>活中進行實踐。</p> <p>歧視與欺凌無處不在，教導學生要正視這些問題背後的社會成因和帶來的影響，不要被歧視和偏見所影響，應有自己的判斷和價值觀，要以建立一個開放、尊重、接納和包容的社會為己任。</p> <p>希望學生明白：每個人都是獨特的存在，要重視自己和每一個人的價值</p>
---	--