

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

「性別」重整播種計畫(I)：「自我」及他者的性別省思 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 97-2629-H-003-001-
執行期間：97年08月01日至98年07月31日
執行單位：國立臺灣師範大學美術學系(所)

計畫主持人：陳瓊花

計畫參與人員：博士班研究生-兼任助理人員：陳又慈
博士班研究生-兼任助理人員：黃祺惠
博士班研究生-兼任助理人員：吳冠嫻

報告附件：出席國際會議研究心得報告及發表論文

處理方式：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，2年後可公開查詢

中華民國 98 年 10 月 31 日

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

計畫編號：NSC 94-2411-H-003 -017 -

執行期限：自 94 年 08 月 01 日至 95 年 07 月 31 日

主持人：陳瓊花 國立台灣師範大學美術學系(所)

t81005@cc.ntnu.edu.tw

中文摘要

「性別」重整播種計畫(一)：「自我」及他者的性別省思

是否真有所謂的「性別概念」？或者，我的性別概念只不過是存在於社會實踐下他者論述的再現？同樣的，我的性別概念如何再現他者的圖像，以及如何再現臺灣社會？如果「性別」是一種社會建構下的結果，那麼在臺灣獨特殖民現代性下成長的個體，必然會呈現有別於西方社會的另類思考。本研究以「性別概念之自我檢視」作為課程設計與發展的基礎，經由引導學生探索自我經驗的過程，檢視其自我的性別概念，並藉由分享與討論，進而體會其自身與他者之間相互依存的關係。權力、權利、空間和認同是用來促使個體深度思考的關鍵，藝術家的創作與思維提供表現的參考。經由18週的課程，學生除以文字撰寫之外，將必須以任何的媒介來表現對性別的省思，並作公開的展示與討論。研究結果將可以看到學生省思、重建其性別概念下，所產生各種不同策略的作品，同時，這些作品更可以顯現出臺灣脈絡的性別圖像結構，提供「性別」重整的可能，從任一性別的自覺、自決以至於平權與擴展，參與者都將是未來帶動性別教育正向發展的引領者。

關鍵字：性別研究，性別概念，藝術與性別，藝術教育，審美教育

英文摘要

A Seeding Project for Reconstructing Gender Concept : Reflection of myself and the other's gender concept

Is there any such real thing as “my gender concept”? Or, my gender concept only exists as representations in the discourse of “the other” implemented by the society. By the same token, how is my gender concept re-presented in the map of the other and of the Taiwan society? The significance of Taiwan with its particular colonial modernity may introduce an alternative thinking as opposed to the West. To elaborate the idea of “Taiwanese gender concept as method”, graduate students will begin by raising the problematic of “my gender concept” to ponder over the relations between “myself and the other”. Power, right, space and identity are the keys for students to re-examine their thinking about gender. After 18 weeks course work, students are asked to use any kind of media to portrait their gender reflection. This study attempt to show the students' various strategic work in fact reveals structures of gender mapping in Taiwan context. From self identification, determination, and reflection, the participants will be able to lead and develop the gender education in the near future.

Keywords: gender study, gender concept, art and gender, art education, Aesthetic education

研究背景

對於性別議題的關懷，應是起於兒時不是很愉悅的經驗，因為體型長的比唯一的哥哥粗壯，所以常被戲稱「豬不大、大到狗」，或是贏得粗野的「山寨婆」等的美名，相對於家人對哥哥的愛護與照顧，作為妹妹的筆者還必須學會「視若無睹」，以免自己小小的心靈被割傷，其實，父母或長輩是「無心」，卻不知覺的產生有意的行為舉止。基於如此的成長過程，當社會及學界開始倡導此一層面的重要性時，乃自然的引起筆者對此一議題的投入，所以在 2001-2002 年藉由課程統整教育改革的浪潮，與藝術界設計及音樂領域的同好一起規劃以女性藝術家為主軸的課程，進行通識教育的革新。之後在 2003-2004 年為進一步瞭解年輕朋友們的性別刻板印象到底有多嚴重，於是進行從畫與話，探討台灣兒童與青少年的性別概念，從此一研究中，更是深刻體會「性別」是社會建構下的產物之意涵。在這段時間，也積極的參與性別議題的教育課程，參與潘慧玲教授所主編的「性別議題導論」撰寫「性別與廣告」的章節(pp. 357-388)後，是更加的體會藝術在生活中的影響力，性別刻板印象是如何的在生活週遭，被有意無意的複製與繁衍，也開始體會到藝術教育不能侷限於傳統的舊思維，不能受限於學校藝術教育的場域。因此，隨著對性別議題的關注，所延伸的必然與民主、人權、次文化、主流與非主流等的思想密切相關。

事實上，長久以來，有關藝術教育的研究，較著重於學校教育場域的實施與檢討，相對的，有關於學生生活的脈絡及其主體性的思考與作為，是較為忽略的(陳瓊花，2005a)。筆者基於長期研究內在的省思，乃將研究的場域逐漸擴及與生活社會脈絡關係的梳理，更明確的說，應是對「個人的主體性」產生了極大的興趣與研究的熱忱。所以，自 2003 起，便開始自學校藝術教育的核心往外延伸，投入例如「成人審美思考在生活的實踐—有關權力、信念與表現」的研究，該研究是以家庭的公共空間作為觀察探討的場域，相對於學校藝術教室的空間，是一個「次」空間。在此一研究的過程及結果中，筆者發現無論藝術或非藝術專業者，個體都有機會創造一些事物，扮演產製文化與生活藝術的角色，是「製作者」，或是英文的 actor「行動者(參與者)」，在他/她所能作主的「範圍」(包括有形的空間或是無形的人際關係)都試圖在營造屬於其所能掌控，或認為是較為理想、有意義，或具有美感價值的表現，倘若她/他無力營造，也會主動的尋求外援。假設依當代藝術教育的論述，藝術的學習不應只侷限於學院制式的框架或精緻藝術的面向，生活中一般及文化的產品，應都是可以學習的部份，傳統定義下的「藝術家」的權威與特定性，也就可以有更為豐富的內涵，或是「藝術家」與「鑑賞者」也不必是截然的二分，尤其當科技的高度發展，觀賞者往往也會是製作者，在某些特定的時刻，觀賞者與製作者的角色具備經常的互換性(陳瓊花，2004a：242)。

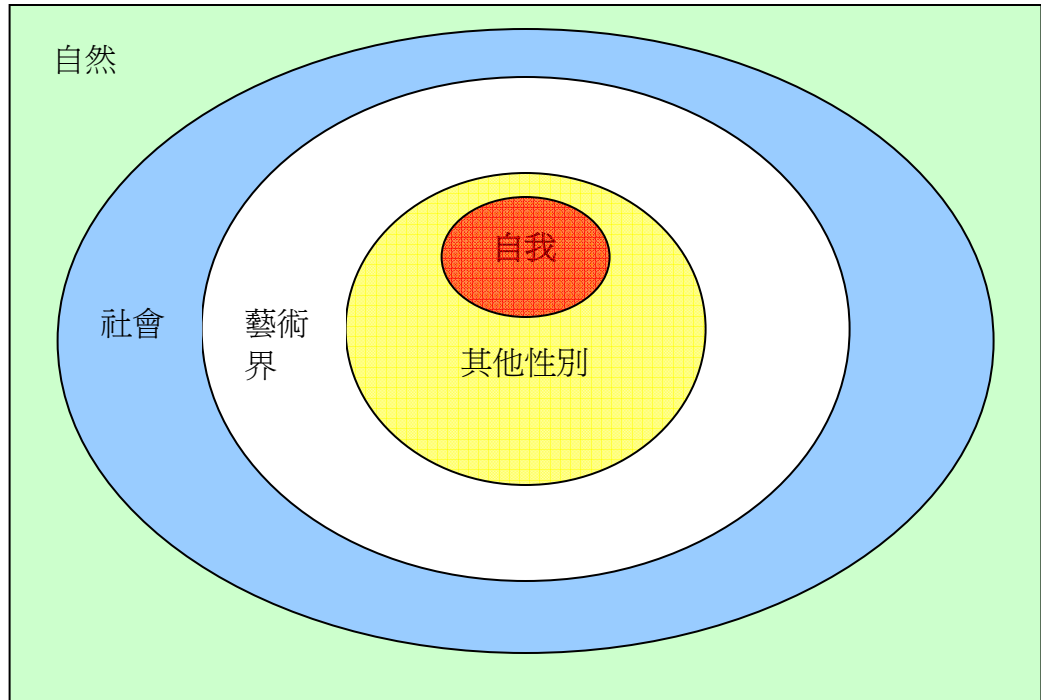
這樣的發現，在之後的研究：2004 年「兒童與青少年審美思考在生活實踐之研究—大頭貼文化的建構與解構」中再次得到印證。在學校藝術教育中，我們總希望學生對於學校的藝術學習，能主動積極且有興趣，但是，從許多的研究以及學校教室的觀察，我們發現常是事與願違，多數的中小學生認為照大頭貼比學校的美術課有趣(陳瓊花，2004b)。熱衷於此項活動的國中學生表示，幾位同學、好友在考完段考之後，最期盼且優先作的便是照大頭貼、逛街等，以放鬆課業的壓力，而且，在攝影的過程中，除享受如繪畫般的樂趣之外，學習

擺最佳的姿勢，以攝出最美的造型，也是自我滿足與超越(因為會有修飾的效果)的最佳方式。除此之外，大頭貼還具備互相交換保存，聯繫感情的功能。在拍了一堆的相片之後，集大頭貼的貼本或小集筒，都是方便攜帶至學校的附件。當然，集貼本中每一頁的規劃與安排，也必須煞費苦心的經營，甚至於，為了形塑自己大頭貼創作的獨特性，還請教專家進行深入的創作試探畫面效果的處理(陳瓊花，2004b)。這些都是 Willis 等 (1997)所談象徵的創意(symbolic creativity)行為，是日常生活的表現，人類智能的表徵，是世俗美學(grounded aesthetic)之實踐。但是，從此研究卻也另外發現青少年在製作有意義的生活藝術活動時，因溝通、分享與交誼所共創而成大頭貼文化的「風格」，在形式與意義上，和既往在藝術界所探討藝術作品風格的問題有雷同之處，但無論在形式或內容上有著更多外延的意義，其中有同儕認同的思考，有抗拒例行學生生活模式、創造自主性決策的追求，這些顯然超出之前的研究所得，甚至於，也發現，當台灣青少年流行此文化藝術活動時，美國地區的青少年並不感興趣，它產製於特定的社會脈絡。

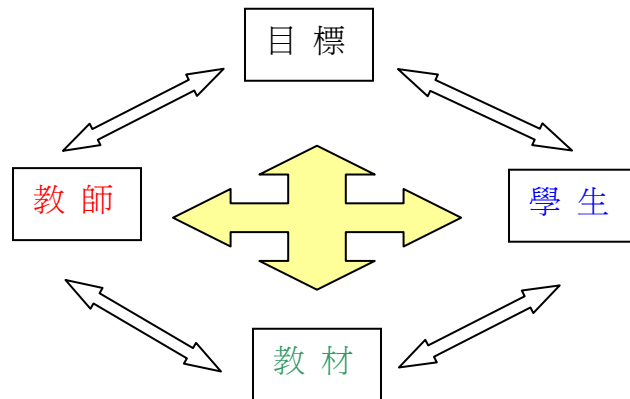
延續的，當 2005 年八月九日教育部發函至各學校，說明學生個人髮式屬於基本人權範圍，學校校規不得將髮式管理納入學生輔導管教及校規之規定範圍時，就有學生表示：這是「遲來的正義」(陳瓊花，2005b)。事實上，長年以來，在許多學生的心中，學校所訂的髮型規則是一「不正義」的作法，但是，仍必須配合辦理，降服於大人或機構所製定的遊戲規則，所以，可以觀察到，當青少年外出、脫離校服時，總是大張其鼓的在其頭髮、服飾上大作文章，以營造其特殊性。同樣的，有位學生表示：「有哪個大人了解，孩子叛逆期的變髮，其實只是自卑、脆弱、不安的心情寫照…(向育茹，2005)」由此，可以瞭解，學生的這種論述是不曾被聽到，也不被重視，或者更應該說是：學生的聲音(力量)小到大人聽而不到。如今，諸如此類弱小而零散的聲音，經歷年來的醞釀，藉由中華民國學生反髮禁自治協會的凝聚，匯而為一股巨大的力量，終於讓大人們聽到而注意到，而有了髮禁解除的普遍主張(陳瓊花，2005b)。

如果，培養一個具有自主性審美判斷與獨特發表能力的個體，是藝術教育的核心，那麼，就累積近年來有關體制外的研究所得，筆者初步認為主動與主體性¹的養成是藝術教育成功最為基礎的工程，而主體性所關聯的因素不只是個體自我，也包括了他人，自我與他人之間的社會互動。如果「性別概念²」是一個必須強化的課題，我們如何培養孩子能自覺其限制、追求自主性的性別決策權，而至於性別概念上的擴展？如果現有與未來的師資，以及未來領導國家追求卓越發展的人士，不曾有性別的省思、相關的知能與素養的訓練，他們如何能落實、成就及推展理想的社會？

從學科本位藝術教育的觀點，藝術成為一專門的學科，藝術學應涵蓋藝術創作、藝術史、藝術批評及美學等四領域，而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(如圖)。

藝術教育為一關聯的概念，包括「藝術」與「教育」的內涵，是透過人為的藝術活動及其作品的教養歷程與成果，亦即透過作品及其脈絡、製作者、以及觀賞者等各項的存在現象，及其之間的互動關係與意義的教育與養化(陳瓊花，2007)。亦即「目標」、「教師」、「學生」及「教材」之間的互動過程與結果。

因此，從性別主義的觀點檢測藝術教育的實施，可以從目標的設定、教材的選取、場域的安置、教師的角色、價值觀、性別概念與教學策略等的面向再思考。其中「教材的選取」尤其應思考在現有臺灣的傳統教學中所固有，而被邊緣化的內容。

目前在藝術教育領域所新興的研究理論 a/r/tography³ (artist-researcher-teacher)(Irwin (ed.), 2004)，即藝術家-研究者-教師三者一體的論述，其核心概念是以藝術為本位之研究形式，在本質上是一種活的行動探究，藝術表現如同其他的學術研究，是一探索與鑽研的嚴謹過程，所以藝術家本身

便是一位研究者，而教師的整體教學表現本身即是一種藝術的表現，是充滿研究的特質，所以一位教師可以同時是研究者與藝術家，而研究者也同時可以是藝術家與教師，當然藝術家必然是兼具研究者與教師的特質。如此看來，a/r/tography 理論的精神即在擁抱理論、實務、創作(theoria, praxis, and poesis)，藉由研究、教學、藝術創作(research, teaching, and art-making)三種類別之間複雜的互文性與內在互文性 (intertextuality and intratextuality)的衝突、對話、詮釋、與再認識的過程，擴大意義的創建。此理論呼應性別研究中所談的反身性-行動與說明的「辯證」。倘若能在高等教育的課程中，讓未來的教師或未來領導國家追求卓越發展的高級知識份子，得有機會接觸如此的論述，配合性別議題的思考，深度探索其自身與他者的性別概念，以藝術的手法進行「性別」概念可能的重整，隨者課程所播下的種子「教師」，未來便有可能成為性別主流化的耕耘者。因此，乃興起了本研究：「性別」重整播種計畫(一)--「自我」及他者的性別省思。本研究主要將包括「課程」、「課程實施」、「創作展覽與論壇」、以及「課程後的檢討與分析」等部份，希望透過以 a/r/t 的理論為課程的架構，性別議題的探究為課程的內容，經由課程實施過程相關議題的討論，省思自身及他者的性別概念，然後以藝術的手法表現其自身的性別概念，參與者將共同組成展覽的團隊，體會並營造共生互長的意義與情境。

研究目的

基於前述，本研究之目的，具體而言，擬探討：

- 一、建構以 a/r/t 理論為基礎的「藝術與性別研究」課程
 - (一)檢視課程設計與實施之可行與有效性
 - (二)建立「藝術與性別研究」課程與評量之案例
- 二、呈現眾人圖像的性別思維與創作
 - (一)課程參與者能以其個人獨特的經驗對性別概念進行省思
 - (二)課程參與者能以文字以外的媒介表現其獨特的性別思考
 - (三)課程參與者能積極的與他人共同合作策劃並參與展覽
- 三、培育「性別概念」重整之耕耘者
 - (一)課程參與者能突破自我及社會的限制
 - (二)課程參與者能自覺、自決而有所擴展

研究之重要性

一、從藝術教育研究的發展談本研究的價值與意義

藝術教育與藝術教育的典範流變有密切的關係，誠如 Feldman(1996)所言，人類在社會、經濟、政治、心理與道德方面的思考與行動，必然影響到藝術教育的教與學。自 1920 年代起，以創造性自我表現(Creative self-expression)為中心的藝術教育思想引導了許多的藝術教育工作者(Efland, Freeman, & Stuhr, 1996:3)，強調藝術教育以培育兒童的原創性與自由創造表現為主，因此在進入藝術教育場域時，便以兒童的心理與認知的發展為先備知識。在 1960 年代由美國教育改革所帶動的國際藝術教育思潮轉移，以學科本位之藝術教育(Discipline-Based Art

Education, 簡稱 DBAE) 為鵠的, 稱職之藝術教育工作者必須瞭解藝術製作、藝術史、藝術批評及美學等學科程序性之知識與技能 (Clark, Day, & Greer, 1987), 尤其是以西方經典表現為主的精緻藝術教育內容。逮 1990 年之後, 學科本位藝術教育之典範逐漸被消解與轉型, 代之而起的是個體的創意表達、多元智能、性別、人權、環保、多元文化、為生活而藝術、以至於視覺文化等各種典範的互動、折衝與並置(陳瓊花, 2003; 黃壬來編, 2003; Day, 2003; Efland, Freeman, & Stuhr, 1996:42), 形成各地域開放繽紛的多義局面。當前藝術教育的典範更是強調學生生活週遭文化、數位環境、民主人權、以及性別平等教育的重要性(Duncum, 2002, 6-11; Garoian, & Gaudelius, 2004, 298-312; Hicks, 2004, 285-297; Taylor, 2004, 328-342), 呼籲跨領域的探究, 惟有關這一方面的研究與討論, 尚屬開發的階段。

臺灣藝術教育的研究與實施如同前述西方藝術教育思潮之發展, 在學術研究的區塊, 一直較著重於學校教育的場域(陳瓊花, 2005a), 相對的, 有關於學生主體性的性別思考與作為及其與生活脈絡之間關係的研究, 是極為忽略的, 甚至於, 藝術教育是孤立於其他學習領域之外, 也因此, 影響藝術教育的實施在生活面的結合與落實。因此, 本研究試圖提出新的作法, 從性別平等教育、文化與社會學研究的觀點中開發案例予以論述, 來擴充現有藝術教育討論與研究的場域, 一方面建構引領性的理論與實徵研究的基礎, 以促進本領域之學術研究成長, 同時, 也希望藉由理論的建構來帶動實務面的改革。

二、從國家政策與世界潮流談本研究所處時代的重要性

「性別主流化 (Gender mainstreaming)」概念在 1985 年出現在奈洛比舉行的第三屆世界婦女會議, 之後一直持續在聯合國的各個發展組織之中活動, 是當前聯合國在全世界推行的一個概念, 是指所有政策活動, 均以落實性別意識為核心, 要求過去的政策、立法與資源須要重新配置、改變, 以真正反映性別平等。性別平等是一種價值, 而不是特定人口的福利; 性別平等不等於婦女福利。性別主流化要求政府全盤地檢討目前勞動、福利、教育、環保、警政、醫療等政策裡, 隱藏著的性別不平等, 重新打造一個符合性別正義的社會。

臺灣於 2000 年受聯合國思潮的影響乃大量的使用此一詞彙, 並於 2004 年公布性別平等教育法, 以合理化教育資源與環境。2005 年 12 月 9 日在政院婦女權益促進委員會第 23 次委員會議通過「行政院各部會推動性別主流化實施計畫」積極推動性別主流化的重大工程。

本研究基本上就在於建構高等教育階段, 藝術與教育的領域中有關性別意識反思與「再教育」的機制, 從課程參與學習的過程中培育具主體性的性別意識個體、性別主流化的耕耘者、以及性別平等教育的推動者, 所以稱為「播種計畫」, 希望從這些種子的培育, 由點而面的努力, 帶動臺灣的改變, 建立平等共享、尊重客體的意識, 打造互相尊重、互為主客的理想社會。

國內外相關研究

回顧與本研究較為相關的研究，可以區分為如下三個方向：一、為探討不同年齡層所存有的別概念；二、為分析社會與學校環境中所存有之性別概念；三、為以性別議題融入課程的設計與發展。

首先，有關為探討不同年齡層所存有的別概念，女性雜誌工作的作家Betty Friedan於1963年寫了一本「女性的神秘性(The Feminine Mystique)」，描述在以男人為主流的社會中許多不快樂與挫折的女人心聲，以激發政治與社會的改革行動，來營造性別概念的改變。Williamson (1996)的研究也指出：女人意味著家庭、愛、和性，...女人一般而言並不意味著工作、階級，和政治(Williamson, 1996, 24)。當學者的研究指出女性的印象是被如此限制的同時，有些研究另呈現出男性的限制，所議論者認為在長期有關概念與習俗的規範與制約學習下，男性必須表現應有的男性氣概，必須要強壯、勇敢、提得起放的下..等等的行為舉措，Mosse (1993)的研究即提到：男孩被社會教化為必須是主動、激進、具競爭力、有男子氣概、以及是男性的。Pollack (2000)更進一步指出，許多的男孩並沒有得到他所須要情感上的關注、同情與支持，而這些是作為一個成人時所必要的。朱蘭慧(2002)透過三位男性生命史的研究發現，父母的教養造成性別刻板印象的形成，家裡濃厚的男性至上色彩，傳遞男主外、剛毅、英雄氣概及遠庖廚的刻板印象，而此刻板印象往往經由學校環境、教師與學校課程中被助長，再製性別刻板概念(p.216)。

其次，有從兒童與青少年所存有的性別概念情形著手，Messner (1987)的研究指出，青少年時期，團體的認同是很重要的，大部份的中學男學生認為，運動能幫助其建立男子氣概且成功的建立人際關係與公共形象。Sadker 和 Sadker(1994)表示，對男孩而言，成為女孩是很駭人聽聞、令人厭惡、以及很羞辱的，而且是完全不能接受(p.83)。他們調查 Michigan 地區 1100 位兒童，學生被要求以作為另一性別的角色來撰寫短文，結果有 42% 的 535 位女生以積極正面的說詞來寫若作為另一性別的角色與思考，但是有 95% 的 565 位男生中卻認為作為女性是沒有好處的，只有 28 位的男孩寫出具正面的事。雷同 Messner 的研究，蔡詩萍(1998)也認為，同儕間的認同是「同一國」建立的基礎，而同一國的男生要不同於女生，不可以娘娘腔、女性化。曾文鑑 (2001)進一步指出，當兒童從事跨性別的活動時，同儕較少給予正面的回應，而是給予較多的批評，尤其是男孩子，當他玩洋娃娃或家事工作等活動時，比女孩從事跨性別活動時，接受更多的批評與負面的回應。Keifer-boyd (2003)探討性別的概念如何形塑並影響觀者詮釋藝術作品，他以「自我論述檢核表」，檢視不同性別的觀者在標識 24 幅分別為不同男女藝術家的作品：哪一幅為男女性藝術家？哪一幅為女性藝術家所為的理由，來瞭解性別的刻板印象。其研究結果發現，在視覺的樣式上，男性的觀者通常以「粗大」、「強壯」、「暴力」、以及「激進」等的理由來認定是男性藝術家所為的作品；而以「柔軟」、「精巧的」、「單純」、「曲線」、「輕巧」以及「敏感」等的理由來認定是女性藝術家所為。至於女性的觀者類似的以「有力的」、「強壯」、「黑暗」、「3D」以及「真實的」等的理由，來認定是男性藝術家所為的作品；而以「明亮的顏色」、「輕巧」、「單純」以及「圓形」等的理由，認定是女性藝術家所為。其次，主題的部份，男性的觀者以畫面所呈現「女人」、「暴力」、以及「戶外」的主題，認定是男性藝術家所為；而以「女人的權力」、「服裝」和「身體的部份」的主題，認定是女性藝術家所為。至於女性的觀者類似以「開發性」、「戶外」和「裸體」的主題，認定是男性藝術家所為；而以「家

庭」、「女人的議題」、「憐憫」、「愉悅」和「感傷」的主題，認定是女性藝術家所為。從觀者的論述中，反映出性別的刻板印象 (Keifer-boyd, 2003, 327-329)。

陳瓊花(2004)從藝術表現的畫與話，探討台灣兒童與青少年的性別概念，其研究結果指出，創作圖像顯示性別差異之「女生穿著裙子」的特徵上，男女學生的表現有顯著的差異較多數的女學生傾向於認同「女生穿著裙子」的自我概念，是此一概念內化的具體展現。男女學生在表達「女孩圖像」及「男孩圖像」的個性的用語上，有顯著的差異，較多數的女學生使用正面積極性的用語；「男孩圖像」所得的負面消極的形容用語較多於「女孩圖像」。其次，較多的男學生使用「社會價值規範的行為」之用語表達女孩可以作的事，男女學生的表現有所不同，顯示男學生對於異性的行為舉止有著較多的期待或要求。然而當思考「女孩圖像」與「男孩圖像」不能作的事時，男女學生卻都傾向於使用「社會價值規範的行為」之用語，男女學生之間的概念均沒有顯著的差異。從此結果可以發現，台灣的兒童與青少年傾向於援用社會價值規範下之行為模式，作為自我界律與要求別人的準則，而社會價值規範下行為模式所依循的則是多面向的價值信念網絡，其中有男、女差異的單面向價值觀、以及集體維護與認同的社會價值系統。除此，林雅琦(2005)研究國中學生對於女性影像的解讀傾向，結果發現男、女學生在解讀型態上有顯著差異，男學生對於「女性特質與外表」、「女性權力角色」、「女性職業角色」與「女性商品代言」之刻板印象較女學生為高，並且男學生解讀廣告女性角色觀點之刻板印象高於女學生。

其次，有關分析社會與學校環境中所存有性別概念之研究，Pomerleau等人(1990)談到，一般父母在給小孩的玩具或色彩選擇上，傾向於刻板印象的安排，譬如，女生用粉紅，男孩以藍色等。Smith(1994)認為廣告是提供許多的性別適當性的行為範例 (Smith, 1994, 324)。Smith (1994)研究82種不同的廣告，依據廣告中所使用的男孩以及產品所廣告的類型，發現許多的廣告多針對男孩而非女孩，其中只有 27 or 32.9%是針對女孩，而有55 or 67.1% 是針對男孩 (Smith, 1994, 331)。研究中同時指出，玩具的分類是依據傳統的性別角色來區分為男性或女性。在22個為女孩所作的廣告中，只有2個是以女性的聲音來講述，反之，那些為男孩所作的廣告，則全是使用男性的聲音。在場景的呈現上，女孩發明顯比較多的時間是待在家裏，而男孩則遠離家庭；此外，在為男孩所作的廣告中，捏造的環境是極為普遍的，或是具有幻想性的場景，這些在為女孩所作的廣告中不但少見，而且是多侷限在普通與平常的情境(Smith, 1994, 333-334)。

雷同的見解，Kibroune表示，小女孩在廣告上常被刻劃為玩偶，使得女孩與女性給人的幼稚觀念、不安與脆弱的印象根深蒂固，男孩則被塑造成可靠、強壯，有主控權，準備迎向這個世界(陳美岑譯，2001，170-171)。此外，吳知賢(1999)舉出，卡通也不斷的傳遞男女角色差異的刻板印象，譬如，男性一般而言是智慧、能力高與能解決問題的，而女性則多半是等待救援的角色。王瑞琪(2002)則關心廣告中的男性角色，在「讓男人喘口氣別再叫他拚了」一文中，她表示在一則廣告中：「片中的男主角，就跟這個社會中不少家庭裡的男人一樣，是一個在工作上很『拚』的男人。拚到可以錯過孩子的生日、可以讓孩子在聯絡簿上寫著：『爸爸像一隻永遠在睡覺的大象。』、可以等到家中出現緊急事故（孩子和老父都失蹤了）才出現，其他時候，就讓太太絮絮不休地抱怨著，……(王瑞琪，2002)」。在我們的社會中不斷的營造「工作」是男人的全部，所以，因為失業而自殺、酗酒、毆妻、毆子女和狂賭等的新聞常有所聞。

另從分析學校教學場域的教材方面著手者，如美國學者 Scott 和 Schan(1985)分析

教材中的性別偏見現象，提出四種情形：1. 圖片作為主角的描述，女性遠低於男性；2. 男、女性的描述以性別刻板化角色描述；3. 女性出現時較男性以貶抑的角色出現；4. 以男性專屬語言出現。國內學者蘇芊玲(1996)也在〈從教材看女性的教育處境〉一文中，也剖析教材中所存有的性別問題為：1. 女性出現的次數與頻率遠低於男性；2. 傳遞強調刻板化的性別印象；3. 省略歪曲女性各方面的歷史貢獻；4. 充斥男主女從的性別意識形態(蘇芊玲, 1996)。在粉紅色的剪刀一文, Check(2002)則議論：藉由檢視白人傳統男性為主導的教育學，有助於幫助教師瞭解「對女人厭惡(misogyny)」和「對同性戀的憎惡(或恐懼)(homophobia)」如何影響到男人和女人，男孩和女孩...。這一類的分析可以刺激我們發展有別於壓制性別現象的教學策略，以為我們的孩子及自己建構較為健全與平等的教育環境(Check, 2002, 51)。劉容伊(2004)檢視國民中小學九年一貫藝術與人文學習領域教科書中視覺藝術範疇之性別意識形態，發現有關兩性視覺藝術家出現的比例方面：國中、小教科書中男性視覺藝術家的人數以壓倒性的數量勝過女性視覺藝術家的人數；兩性視覺藝術家作品出現的數量方面：國中、小教科書中男性視覺藝術家作品的件數亦以壓倒性的數量勝過女性視覺藝術家作品的件數。

至於第三個方向，以性別議題融入課程的設計與發展方面，陳瓊花(2002)以性別藝術為主題，規劃設計大學通識教育之藝術鑑賞，企圖將女性藝術家的作為納入課程，以教導更多的人認識女性藝術家，同時藉以鼓勵女性藝術專業的發展。張素卿(2004)將性別議題融入高中藝術教育之課程，學習的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。在其課程的實施中，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，其研究結果特別強調透過藝術教育帶動性別自覺意識的重要性。陳曉容(2005)研究者則透過行動研究設計一個融入「性別議題」的美術鑑賞課程，以所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，最後並提出改進教學與研究之建議。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」。

從第一及第二方向的研究，已具體指陳有關性別概念的刻板印象內涵，以及形成的影響因素，是第三方向研究重要的背景脈絡，而第三方向的研究是直接與本研究所關心的如何可以透過適切有效的課程設計與實施，培育具性別意識的個體相關，然而現有的研究多為高中課程之設計與實施，且非以課程、課程修習者及實施者三者的互動、對話及互為主客所產製的文本與視覺影像為研究的範疇，而在大學階段又非以個體的自覺、自決以至擴張的主體性性別意識的建構為主要的思考。

事實上，綜合以上相關的理論與案例研究，並無法全然回答本研究的問題：在高等教育階段，是否可以建構一可行且有效的以 a/r/t 理論為基礎的「藝術與性別研究」課程？藉由此一課程的實施，是否可以呈現眾人圖像的性別思維與創作？課程參與者是否能以其個人獨特的經驗對性別概念進行省思？是否能以文字以外的媒介表現其獨特的性別思考？是否能積極的與他人共同合作策劃並參與展覽？是否能突破自我及社會的限制？是否能自覺、自決而有所擴展？此一課程的實驗研究是否能培育出「性別概念」重整之耕耘者？這些問題誠有待進一步的探尋，為此，乃擬進行此一研究。

註解：

1.

主動性：本研究所稱之主動性是從心理學的角度所涉及有關的權力動機理論及內在動機論等。請參閱：張春興(1998)，現代心理學(頁 487-530)。台北：東華書局。

主體性：本研究所稱之主體性是指「實踐主體」是社會化之下的產物，是在社會中進行交往的主體，採 Habermas 所堅持主體的「存在」，並將傳統哲學中的「主體性」原則，提昇、昇華至更高層次的「交互主體性」原則，建構溝通行動理論以做解決。「自我」是在與「他人」的相互關係中被突顯出來的，這個核心意義在於「交互主體性」，即與他人的社會聯繫。唯有在這種聯繫中，單獨的人才能成為與眾不同的個體而存在。離開了社會共同體，自我與主體都將無從談起。(J. Habermas, 1976)

Habermas, J. 1976. Some Distinction in Universal Pragmatics, Theory and Society, 3, 155-67. In L. Ray (ed.) 1990: Critical Sociology. Schools of Thought in Sociology 5, 257-269. Great Yarmouth: Galliard (Printers) Ltd.

2.

概念一詞，從心理學的觀點，是人們認識事物及分類事物的心理基礎，包括語言文字及其他有關人所製作的符號(張春興，1998，317-318)。換言之，從人所創作使用的語言及影像，必然顯示出其對某些事物的認知與思考。概念的形成與發展有關人主體的心智、外在客觀世界、人主體與客觀世界間的互動、以及不同文化背景中的社會與物質界脈動之間相互關聯的結果。換言之，個體性別概念的形成是一種社會化過程的凝聚，也是歷史的建構。法國歷史學家 Michel Foucault 便認為觀念的形成(甚至語言的創造運用與定義)是由言論所建構，而這些言論是與各種社會的實踐與機制密切相連(Rabinow, 1984)。

3.

a/r/tography(artist-researcher-teacher)是一種兼具文本和影像的再現形式，是關於我們每個人生命的深層意義，透過感知(perceptual practices)而擴大，而這感知揭露那曾經被隱藏的、創作出人們從未知道的、想像那我們企求達成的。此理論的主要觀點是，每個人可能同時扮演不同的角色，藝術家/研究者/教師，此三者是相互依存的，而且在與外界互動的認知過程，透過記憶、認同、反省、默想、說故事、詮釋和再現，採用藝術表現的手法去探究與表現(Irwin (ed.), 2004)。

研究方法：

本研究所主要採取的研究法，是目前在藝術教育領域所新興的理論 a/r/tography (artist-researcher-teacher)(Irwin (ed.), 2004)，即藝術家-研究者-教師三者一體的論述，其核心概念是以藝術為本位之研究形式，在本質上是一種活的行動探究，其精神在擁抱理論、實務、創作(theoria, praxis, and poesis)，藉由研究、教學、藝術創作(research, teaching, and art-making)三種類別之間複雜的互文性與內在互文性(intertextuality and intratextuality)的衝突、對話、詮釋、與再認識的過程，擴大意義的創建。所以，在此研究方法的架構下，本研究涉及一般研究所謂的行動研究、敘事文本及視覺影像的分析、及多重個案深度訪談。

本研究的對象包括：課程、課程實施者(即研究者)、課程修習者及與這三者有關的敘事文本及所產製的視覺影像。

- 一、以性別思考為核心的課程設計規劃研究的場域，課程中修習者研讀 a/r/tography (artist-researcher-teacher) 的論述，使 a/r/tography 論述-反身性的省思，以及以藝術創作為表達手段的思維，得以有效的運作。
- 二、課程實施者就是本研究之研究者，是行動研究者，本身扮演「藝術家-研究者-教師」三者一體的角色，一方面設計與實施課程，檢視課程的可行與有效性，同時經由與修課者之間的互動、聆聽、對談、討論，反身性的省思自身的性別概念、以及師生權力的教育理論。對本研究之研究者而言，其性別概念為「自我」的，課程修習者的性別概念便為「他者」的。研究者在研究過程中將撰寫相關的省思，並和課程修習者一起進行視覺圖像的創作。
- 三、課程修習者(學生)亦是行動研究者，相對於本研究之研究者則為協同研究者，經由課程的設計，思考在現有臺灣的傳統藝術教學中所固有，而被邊緣化的內容，從其個人的經驗省思其性別概念，所扮演的是為「藝術家-研究者-教師(或未來教師--學校或家庭教師)」三者一體的角色；對課程修習者而言，其性別概念為「自我」的，而本研究之研究者的性別概念便為「他者」的。課程修習者在研究過程中將撰寫相關的省思，並進行視覺圖像的創作。
- 四、課程修習者(學生)亦將於課程修習之後被挑選作為深度訪談之對象，以便更為深入的探究研究問題。利用多重個案的訪談，是將若干典型的個案列入研究對象進行資料蒐集，較單一個案的訪談，容易使研究者在瞭解資料時，分析出類目、屬性與相互關係(Glaser & Strauss, 1967)。

本研究之所以採取 a/r/tography 論述為研究方法的原因，是因為它不僅是一種行動研究法，而且是具有敘事文本與影像並置的探討。視覺影像透過媒體、大眾文化、儀式、傳統和文化活動包圍著我們，然而在教育和研究社群中，視覺影像比起敘事，比較少被用來做為認識世界的一種方式。因此，使用此研究方法更能彰顯藝術教育的特質，也更能提出一種新的探究可能。

表 1: 研究問題焦點與資料蒐集方法摘要

研究問題之焦點	資料蒐集的方法
(1) 如何建構以 A/R/T 理論為基礎的「藝術與性別研究」課程？ --課程設計與實施之是否可行與有效性？ --如何建立「藝術與性別研究」課程與評量之案例？	(1)-1 a/r/t 理論專書、國內相關的期刊、論文文獻，網路資源等之搜尋與探討。 (1)-2 課程設計之專家學者諮詢、課程實施過程之觀察、攝影與記錄、課程實施者之教學省思等(教學日誌等)。 (1)-3 課程實施前、中、後相關資料之彙整、分析與撰述。
(2) 眾人圖像的性別思維與創作如何建構？	(2)-1 創作展覽與論壇之舉辦，創作思維與創作作品

<ul style="list-style-type: none"> --課程參與者是否能以其個人獨特的經驗對性別概念進行省思 --課程參與者是否能以文字以外的媒介表現其獨特的性別思考 --課程參與者是否能積極的與他人共同合作策劃並參與展覽 	<p>之印製與發行。</p> <p>(2)-2 課程參與者個人創作理念之檢視。</p> <p>(2)-3 課程參與者個人創作策略之檢視。</p> <p>(2)-4 課程參與者共同策展之規劃與執行情形相關資料的收集檢視。</p>
<p>(3) 是否確能培育「性別概念」重整之耕耘者？</p> <ul style="list-style-type: none"> --課程參與者是否能突破自我及社會的限制？ --課程參與者是否能自覺、自決而有所擴展？ 	<p>(3)-1 課程參與者個人創作理念與策略之剖析。</p> <p>(3)-2 課程參與者個人創作理念與策略之內容與形式分析。</p> <p>(3)-3 課程參與者修課後所撰之感想、個案深度訪談之內容分析等。</p>

(3) 研究之信效度

本研究採用三角測量法(triangulation),即是在研究的過程中檢核所蒐集之資料及對資料的解釋,以加強資料客觀性的考驗。課程的設計將徵詢相關領域專家學者的意見,以尋求課程內容的效度檢測;在課程實施過程的記錄、課程參與者的深度訪談時,分別採用觀察、錄音、筆記、現場拍照的方法;在資料分析方面,尋求專家提供建議與回饋,以尋求資料分類的信度,並以訓練有素的主觀性(disciplined subjectivity),也就是研究者自我調節,就研究歷程的各階段,不斷與嚴謹的予以質疑與再評鑑(王文科,1990)。

結果與討論

研究目的：

一、建構以 a/r/t 理論為基礎的「藝術與性別研究」課程

表 1:課程計畫(含進度、主題、教學策略與內容)

(※鑑於女性藝術家的創作與表現,一般人士的認知是相對的少,故擬先以女性藝術家的創作與表現作為課程引導性別思考的切入點與參考案例)

課程計畫			
週次	單元主題	講授及討論議題	閱讀及準備內容
1.	導論	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本課程的進行及評量方式之說明 2. 女性主義與性別研究的源起 3. 藝術與性別研究的要旨 	準備週

2.	女性主義的藝術學	1. 藝術創作的觀點 2. 美術史的觀點 3. 美學的觀點 4. 藝術教育的觀點	1.a/r/tography:Introduction 2.Narrative Research Method
3.	藝術的階層化	1. 藝術界的體制 2. 藝術界性別的流動 3. 女性的藝術界階級 4. 女性藝術家的社會階級	Reading a/r/t: Explorations of self: Fragments and meaning 俞智敏等譯(1995). 女性主義觀點的社會學.臺北:巨流圖書.第2章
4.	藝術知識的生產與性別的關係	1. 藝術議題的產生 2. 藝術知識生產的方式 3. 藝術知識生產的目的 4. 藝術知識生產與生產者主體的關係	Reading a/r/t: Body as fragment-art making, researching and teaching 俞智敏等譯(1995). 女性主義觀點的社會學.臺北:巨流圖書.第6 & 9章
5.	國外女性藝術家的創作與性別意識(1)	Judy Chicago 的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Interwoven threads 探究 Judy Chicago
	期末專題創作與發表: 1.創作 2.E-portfolio	學生專題製作(包括二部份): 1. 我的創作與性別思考: (1)平面/立體/綜合媒材/影片/文字書寫/或文字影像並用等 (2)我的省思-性別意識 2. E-portfolio	「期末專題製作與發表」以個人方式進行; E-portfolio 的建構參見實施方式之評量標準 展覽草圖討論與修正
6.	國外女性藝術家的創作與性別意識(2)	Barbara Kruger 的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Reflections on artist/researcher/teacher identities 探究 Barbara Kruger
7.	國外女性藝術家的創作與性別意識(3)	塩田千春的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Exploring the making of wonder 探究 塩田千春
8.	國外女性藝術家的創作與性別意識(4)	Cindy Sherman 的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Of mango trees and woven tales 探究 Cindy Sherman
9.	國內女性藝術家的創作與性別意識(1)	吳瑪琍的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: The hermeneutic dialogic 探究吳瑪琍
	期末專題創作與發表: 1.創作 2.E-portfolio	學生專題製作(包括二部份): 1. 我的創作與性別思考: (1)平面/立體/綜合媒材/影片/文字書寫/或文字影像並用等 (2)我的省思-性別意識 2. E-portfolio	「期末專題製作與發表」以個人方式進行; E-portfolio 的建構參見實施方式之評量標準 展覽草圖討論與修正
10.	國內女性藝術家的創作與性別意識(2)	合田佐和子的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Digging for “Historical Combines: Representing art education history research

			through art-making 探究 合田佐和子
11.	國內女性藝術家的創作與性別意識(3)	謝鴻均的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Painting me into a corner 探究謝鴻均
12.	國內女性藝術家的創作與性別意識(4)	Orlan 的創作研討:主題/性別意識/表現策略/藝術特質	Reading a/r/t: Praxis in perspective 探究 Orlan
13.	專題研討(1): 空間與性別-藝術的思考	學生專題研究: 1. 空間與性別的關係 2. 私密空間 3. 公共空間 4. 藝術表現的策略	Reading a/r/t: Living with/in marginal spaces 「專題研討」以個別或小組,視修課人數調整。
	期末專題創作與發表: 1.創作 2.E-portfolio	學生專題製作(包括二部份): 1. 我的創作與性別思考: (1)平面/立體/綜合媒材/影片/文字書寫/或文字影像並用等 (2)我的省思-性別意識 2. E-portfolio	「期末專題製作與發表」以個人方式進行;E-portfolio 的建構參見實施方式之評量標準 展覽草圖討論與修正
14.	專題研討(1): 權力與性別-藝術的思考	學生專題研究: 1. 權力的解讀 2. 生活中的權力分配 3. 權力分配與性別 4. 藝術表現的策略	展覽草圖討論與修正
15.	專題研討(2): 廣告與性別-藝術的思考	學生專題研究: 1. 廣告的陳述 2. 廣告與視覺文化 3. 廣告的解讀 4. 藝術表現的策略	展覽草圖討論與修正
※	期末專題創作與發表	學生修習成果發表,以集體公開展示的方式或以研討會的方式進行	公開展示:進修推廣學院
項目	實施方式		
教學方法	課堂面授及運用數位學習平台進行,以講解、指定閱讀、小組討論、專題演講、專題探究、專題創作與發表的方式實施教與學的活動。		

(一)檢視課程設計與實施之可行與有效性

課程所設計的內容與實施之間並無太大的差異,除在修習的人數(5位修課同學及研究者總計6人)與原先預期的(約15位左右)有所落差外,其餘,基本上,均按原先的計畫進行,學生都能深切省思,達到課程的計畫目標:

1. To develop self identification, determination, and reflection on gender concept
2. To empower the participants being able to lead and develop the gender education in the near future

有關課之調整,研究者在其教學日誌表示:

「學生未如預期,因此調整授課的內容,強化創作的份量,學生在此學期將製

作完成三件作品及學習的 e-portfolio，並於期末時展示。因為有兩位外國生，所以正好試以英文授課，並徵求同學的同意。這學期總共有五位，自己將如同學生一般共同營造課程的內涵。以英文授課是一些挑戰，自己可趁此機會加強英文，並隨時處在以英文思維的環境。Yoyo, Emma, Mildred, Joanna, Miziyo。講解課程內容、學習活動及評量的方式。」(20090224 教學日誌)

(二)建立「藝術與性別研究」課程與評量之案例

建立本課程之評量方式為：

1. 平時參與和討論 (Participation & Discussion) (15 %)
2. 學習資料檔之建構與發表(E-portfolio) (85 %)

有關學習資料檔即E-portfolio content (85 %)的部份，另包括以下之內容：

1. Front page (5 %)
2. Reflection Writing (20 %)
(a. before the class, b. process, c. final thoughts: what you get and how to go)
3. Reading, Investigation & Art making (50 %)
(Reading: running system in art world/gender role, stereotype in art world and contents of artworks etc.; Investigation: appreciate four international and national woman artists; Making: three works creation regarding the issues discusses in the class)
4. Art Show Participating documentation (10 %)

此外，有關平時參與評量方式之補充為：

每週所研讀的文章，必需挑選5篇撰寫閱讀後之心得短文。心得短文必須依據以下之格式：

- 1.摘要作者主要的討論或主要的研究議題?
- 2.妳/你的看法?

二、呈現 6 個個案之圖像性別思維與創作

(一)課程參與者能以其個人獨特的經驗對性別概念進行省思

個案 1:

「我的這件作品是要將裹布的傳統美感融入當代的視覺文化中，被過度檢視的女性活動。照片中女人的行為是私密的且通常是不可被看見的，女人裝扮完畢後才被呈現。我想傳達這過程中的轉變，以及裹布的傳統美感。在創作這些影時，有兩件事情變得更清晰。第一，女人從穿著裹布的古典時期逐漸演進，第二，女人的除毛過程中是非常具有美感的，她的身體是能引人注目的。因此在這些照片中有許多的衝突。這些影像呈現了對比強烈的視覺元素：裹布、水、刮刀及皮膚。這女人雖有著衣，但浴室的氛圍卻是挑逗人的。刮刀對皮膚而言具有挑釁及入侵的意味。在看這個不常被觀看的舉動時，觀者彷彿目睹一個私密的片刻。我使用裹布的動機包含兩個部分，將當代女性活動與過去的事件/信念/哲學連結起來，以及證明女性的身體不需要展露太多也可以變得很性感。過去的幾天我一直在思考為何我們要刮除身上的毛。是爲了符合社會中的裝扮文化？爲了讓肌膚具吸引力？這是個非常複雜的裝扮過程。從這個除毛的行為中可看出女人的生、心理行為依舊被父系社會所主宰。」

個案 2:

「在這個後現代社會，許多婦女可能對於「我是誰」與「我是什麼」不那麼容易感覺自在，你的的，尤其是在廣告，電視和雜誌呈現大量不真實的婦女形象。然而，一些人們認為，這些超現實的女性所代表形象才是真正美麗，在廣告這些女孩通常有完美無瑕的面孔，不切實際的長腿，所謂的性感（小或大）屁股，大胸部...。我們正不斷受到這些“完美”女人的威脅，有些婦女確實試圖跨越邊界加入這一膚淺的文化。但是，我們當中有多少人真的像那些廣告中的女孩？誰決定美的標準？女性可以是有自信和美麗的，不是一定要從外表，而是來自我們內在。因此，做為一個，真正女性的我們，應該決定「美」的標準！我不是在爭論我們不需要化妝或穿的很好看。這些事情也給我們一些信心，也使我們自己感覺舒服。但是，這些不是一種無限的信心，而是這種信心很輕易地消失，有時候是感到不確定的。做你自己，多了解自己的美麗（來自內部和外來的），「自在地知道自己」—是我作品的主題。

為開展這項工作，我利用鏡子作為抓獲的目光的指稱物。鏡子抓住人們的目光，我們經常性自覺到人們目光是如何期待我們看起來的樣子...我們應該如何看起來像是個女性。我希望人們知道這件衣服代表這個社會希望我們女性實際上穿著的衣服。我已經結合衣服和一大堆鏡子，做成一件鏡像衣服。服飾（服裝）是不能脫離我們和我們的日常生活，常常表現出一個人的個性。所以，如果你穿的禮服是鏡子做成，顯示反映周圍的環境，包括其他人的眼睛，它應該是非常不舒服，你不是在做自己，這件衣服沒有個性，它只是反映了其他人的目光。另外，任一個人看到了衣服，他/她就會看到他/她自己形象在衣服上的反射...。請問這件衣服好看嗎？」

個案 3:

「女人如同商品，自身價值決定在「年齡」的新鮮與否，著重在「生育」的生理機能。男人希望自己能娶到在保存期限內(30 歲以前)的新鮮女人，女人也步步為營的隨時盯著自己的保存期限，讓自己趁新鮮盡快「銷」出去。「保存期限」在女人出生時已無形的烙印在女人身上，不需要條碼機，女人自己和女人身邊的人們都會隨時提醒保存期限的存在。最近有則新聞：根據研究，女人結婚生子的黃金時期在 23-30 歲之間。然而，結婚生子不該是女人唯一的功能，也不該是是難逃的宿命。Delphy 與 Witting 曾說，生育並非自然的生物學過程，而是一種「被強迫生產」的社會/歷史結構。生育是早就計畫好的，女人只是社會化的按計畫行事。女人們被迫順應所謂的自然。本作品來自我身邊的真實生活片段，來自形形色色、有著不同保存期限的女人們。透明的條碼貼紙提醒女人們，距離 30 歲生日那天，自己還有幾天新鮮的日子。身為女人，對於保存期限對女人的禁錮，我無法認同，卻也無法完全否認。就如同一個月一次的月經，很討厭卻甩也甩不開。謹以此作獻給所有深受保存期限所苦的女人：妳們辛苦了，未來也請繼續努力！」

個案 4:

「自大學以來即有翻閱女性雜誌的嗜好，諸如 *marie claire*、*Cosmopolitan*、*Elle*、*Vogue* 等等，每每被書中精美的圖片所吸引，模特兒們婀娜多姿的身段搭配各式風格的華服，總讓我看得目不暇給，宛如一場場女性美的饗宴，雖然並不崇尚名牌，但對於這些品牌之所以成為經典卻是充滿了好奇。除此之外，這些女性雜誌的內容無不充斥著女性自主的訊息，教導讀者如何追求自我、駕馭男性以及好好愛自己，可謂大眾文化中的女權明燈；但其中卻也隱藏了對女性形象根深蒂固的意識型態，從雜誌中的平面廣告便可略知一二。這些廣告多為保養品及化妝品廣告，其中的女主角多展現了自信、優雅與極具魅力的形象，表面上似乎傳遞了女性的自我與堅強的一面，但細讀其所隱藏的訊息，卻可發現對女性外貌亙古不變的要求——具備美貌是女人的天職，且必須盡一切力量以維護

悅目的外表，在智慧逐年累積的同時，更要避免歲月的痕跡顯露出來。此外，在現今素顏裸妝風潮當紅之下，還有一項嚴苛的要求——美麗必須自然而然，完美無瑕不能倚賴面具般的濃妝，而必須靠努力不懈的保養以及精益求精的化妝技巧來達成。或許有人會說「愛美是女人的天性」，在凝視自己美觀的外表時，內心能夠得到愉悅的感受，女為悅己者容的時代已經過去，這是一個自戀的時代，精心打理外貌並不等於讓自己成為花瓶、被（男性）凝視的對象。但，果真是如此嗎？女性作為被凝視的她們的地位是否能真正破除？」

個案 5:

「女為悅己者容，愛美是女人的天性，從週年慶化妝品、保養品的搶購現象可看出女性對於用金錢換取美貌趨之若鶩。然而化妝品對我而言，卻是一種必要之惡，我對它又愛又恨，它的確能遮瑕修飾臉孔，化妝是一種禮儀，在某些場合，它能提升社會地位及自信心，但它的化學成分卻會對皮膚造成日積月累的傷害，而為了掩飾化學成分的沈澱及傷害，往往必須用更多的化妝品來覆蓋掩飾，化妝品的短暫美化效果與長期對皮膚的惡化因此成為惡性循環，因此若非必要，我盡量讓皮膚免於化妝品的「侵襲」。素顏，是為了讓皮膚能走更長遠的路。除了化妝品對皮膚的影響外，它對我的心理也有某種層面影響。每當我化妝後，在享受美化的容顏之餘，總感到有些不自在，覺得自己是被觀看者，因此言行舉止變得較拘謹。化妝對我而言彷彿是一張面具，它並不是真實的我、自然的我，我知道它是短暫的，不是永久的，將會被卸下，卸下後總有種莫名的失落感。這樣對化妝品又愛又恨的矛盾心態成為我做此作品的動機。」

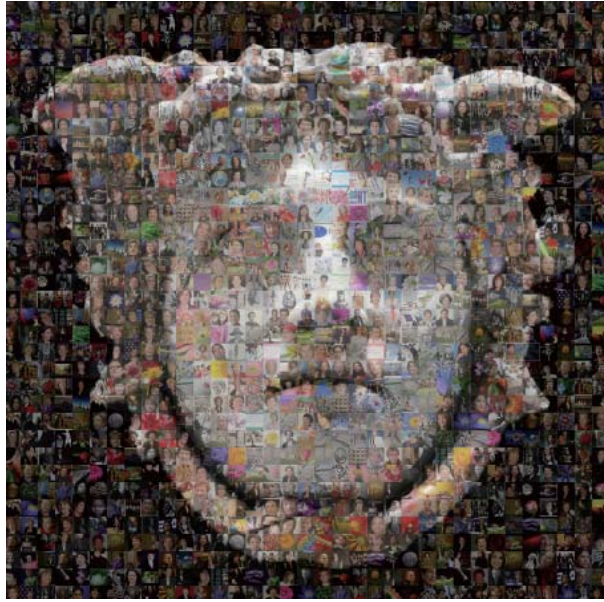
個案 6:

「歷史支稱著傳承，傳承建構著傳統。成長的過程歷經五位總統，其點點滴滴的政治作為都是我們生活的依憑。我的家有兒有女，但是因為某種的因素，必然將由女兒傳承所有的事與物。我國民法也不再以從父姓為原則，如果傳承的主體不因性別而異，那麼，當我們如 Linda Nochlin (1971) 在詰問：為何偉大的女性藝術家不曾存在過時，我們也難免疑問：為何台灣沒有女性總統？美國普林斯頓大學校長 Shirley M. Tilghman 曾言：對女性的低期望造成的危害，將比歧視女性的危害更大(莊清湄, 2008)。女性應該隨性對自己，可以有高度的期望，追求傳統上認為男性才適合的工作。在教育的工作場域中，我們更應該排除傳統性別刻板印象的舊思維，有些時候透過實際的行動，是具有象徵的意義，無形中便發揮潛在的教育意義。」

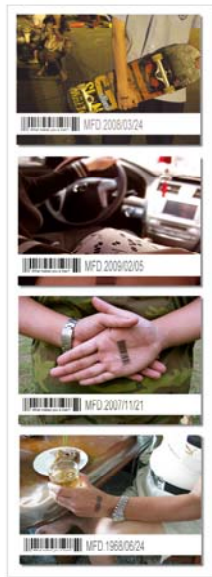
(二)課程參與者能以文字以外的媒介表現其獨特的性別思考

個案 1 藝術作品

個案 2 藝術作品

個案 3 藝術作品

個案 4 藝術作品

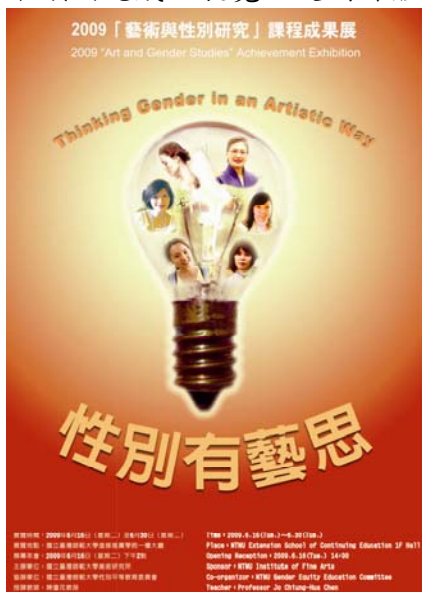
個案 5 藝術作品

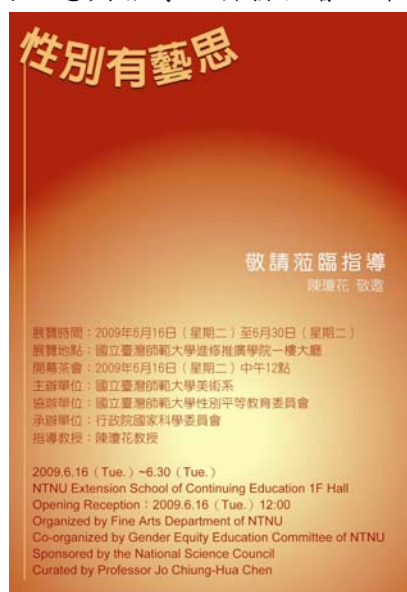
個案藝術作品

(三)課程參與者能積極的與他人共同合作策劃並參與展覽

課程成果展已於 2009 年 6 月 16 日 (二) 至 6 月 30 日 (二) 辦理完竣，從場地勘察、海報及邀請卡設計及邀請、佈展、開幕茶會、畫冊印製等，都在大家的通力合作下順利完成。展覽並受到媒體的注意與報導，引發社會大眾的省思。

展覽海報

邀請卡

台灣師範大學「藝術與性別研究」課程 16 日在進修推廣學院舉行「性別有藝思」成果展。中央社記者徐肇昌攝 98 年 6 月 16 日

<http://magazines.sina.com.tw/article/20090616/1813326.html> 台師大「藝術與性別研究」成果展 中央社 (2009-06-16 15:10)

開幕展覽會場

三、培育「性別概念」重整之耕耘者

整體而言，從課程參與者的個別省思，可以本研究可達到培育「性別概念」重整之耕耘者的目的，因為：

- (一)課程參與者能突破自我及社會的限制
- (二)課程參與者能自覺、自決而有所擴展

個案 1 之課程省思：

「As Irwin stated in her book, a/r/tography is a form of representation that privileges both text and image. It is about each of us living a life of deep meaning enhanced through perceptual practices that reveal what was once hidden, create what has never been known, and imagine what we hope to achieve. The process of being an a/r/tographer, (artist-researcher-teacher), is just like a trail to uncover the truth. Throughout the process, we can feel a sense of empowerment. To me, art making is a way to visualize my thinking. Although not a professional artist, I enjoy the process of art-making and try my best to produce art as fine as possible. Making art is sometimes similar to research. Through my art-works I like to explore social concerns, gender issues, and notions of identity. I believe both studio art and academic research should be recognized in art-education. I feel inspired and confident to bring the roles of artist and researcher to my students. Through the course “Art and Gender Studies”, we have gained an opportunity to re-examine and re-construct our identities as artists and teachers. Three of my works are actually fragments from my real life. Through the creation of these art-works I would like to explore the meaning behind images we take for granted.

Therefore, as an Asian woman I will try to fulfill the multiple roles of a/r/tography.」

個案 2 之課程省思：

「在修習本學期這一藝術與性別研究課程後，也許這是我第一次在 36 年的生活中，認真思考什麼是性別和性別角色，以及它如何影響了正在進行的社會期望。我覺得自己始終相信不應該男性和女性就應該這樣或是那樣。其實我已經或多或少不自覺地嵌入社會性別在我的想法中。我一直在試圖反抗，但我內心裡面的東西不能克服這些困難。然而，藉由了解來自世界各地女性藝術家，和知道如何熱情地通過他們的藝術作品傳達他們的信息，我已經認識到，我們婦女可以強壯的和勇敢，讓社會知道我們的痛苦，而且體會我們真正的力量 and 美感。作為女人，有時不愉悅的，有時是很難自在於如是我們，但這些女藝術家的作品在同一時間顯示我們女性無限的能力，如果我們有正確心態我們可以成為任何我們希望成為的。他們的作品給了我很多的動力和創造性思維，以保持到我的藝術作品動機。我真的希望更多的人了解更多的女性藝術家，以便提出什麼是真正的性別認同。也許沒有答案，但他們的藝術作品，必將使我們睜大眼睛，讓我們看到世界和我們不同的自己。」

個案 3 之課程省思：

「如同 Irwin 在她書中所題，a/r/tography 是一種兼具文本和影像的再現形式，是關於在我們每個人的生活中，藉由感知實踐而提升的深層生命意義；而這感知實踐揭露那曾經被隱藏的、創造那從未被人們獲知的、幻想那我們盼望實現的種種。成為 a/r/tographer（藝術家/研究者/教學者三位一體）的過程，也是揭露真相的過程。經歷這段過程，我們也被賦予力量。對我而言，藝術創作將思考視覺化的途徑。縱然不是專業藝術家，我仍樂於沈浸在創作的過程，並盡可能使作品完整精鍊。創作一如研究，而我鍾於透過創作的形式探討社會關懷、性別與認同等議題。此外，創作與研究的工作都有助於藝術教學，所以當我將藝術家與研究者的身份帶入教學活動的同時，我自身也受到鼓舞並獲得自信。經過一學期的「藝術與性別研究」，我們都獲得了一個重新審視、重新建構自身的機會。我的三件作品皆來自真實生活的片段，並企圖從這些長期以來被認為理所當然的圖像與物件的背後挖掘意義。因此，身為一名亞洲女性，我試著以藝術家/研究者/教學者三位一體的身份而立。」

個案 4 之課程省思：

「不同於從女性主義理論派別與當代藝術史潮流介紹的切入方式，本課程以專題研討及藝術家介紹為根基，引導學生從 a/r/tography 的觀點思考創作、研究與教學之間的關係，並以實際作品呈現對於性別議題的關注。在這堂課中，除了學習到適用於性別議題研究的方法、多認識了幾位國內外相當傑出的女性藝術家之外，最大的收穫是了解到創作、教學與研究之間共同性與差異性，它們如何彼此合作無間，以及如何彼此汲取供應其領域豐富與成長的養分。自從決定繼續往美術教育的領域深造之後，藝術教育與研究的關聯已從許多不同的理論學派與角度探討過無數次，但在創作的面向上卻付之闕如，至多只是就鑑賞的部份紙上談兵而已，而由於各種因素，許多藝術教育工作者亦鮮少從事藝術創作，藝術教育工作者與藝術創作者彷彿是兩道平行線，彼此沒有交集；a/r/tography 則打破這個迷思，作者們不僅是極具熱忱的教育者與研究者，亦是熱衷於表現其理念的創作者，於閱讀這些文章時，每每被其中所描寫的內心世界剖析所吸引，並欽羨於作者們對於其所熱愛之事物的堅持，認真地傾聽自己內心的聲音，且抱持開放的心胸，使創作、教學與研究能互榮共生。在這堂課中，我終於又重拾對藝術創作的熱愛，並在創作、研究中時時反身自省，這也讓我迫不及待想將這些感想發展成藝術教育課程，期望以不同的角度引導學生思考藝

術與性別議題，並用自己的方式呈現出來。」

個案 5 之課程省思：

「這學期課程以 A/r/tography 文章的研讀、女性藝術家的介紹及藝術作品的創作三者為主。經過一學期的學習與討論，我彷彿對性別有不同與以往的看法。課堂中有加拿大籍及日籍同學，使得我有機會瞭解不同國家女性的地位、處境及文化差異，藉由課堂中的思辯，我在日常生活中開始不斷反思自己的性別觀點，期許自己能運用課堂所學，在未來對性別有能更宏觀及多元的思考面向。本課程的藝術創作部分更讓我重新體驗創作的樂趣及提升解決問題的能力，同學之間彼此互相討論作品互相提供意見及修正的過程是我在這堂課中很期待的一部份，很欣賞同學們的創意與構思，也可從中看出每個人對於性別的不同詮釋方法。很感謝老師讓我們有這個機會學習及創作，這些將是我們未來回顧自我學習歷程的寶貴紀錄。」

個案 6 之課程省思：

這是一個充份展現具體成效的藝術與性別研究課程，研究者參與課程的實踐，省思性別的議題，是藝術家-研究者-教學者，三位一體的實踐角色，所得的成果是藝術教育理論的驗證與補充，更是扎根推動性別平等教育的有效途徑。

參考文獻

中文：

王文科(1990)。教育研究法。台北：五南。

王瑞琪(2002)。〈讓男人喘口氣別再叫他拚了〉。《中國時報》，2002，2，8。

朱蘭慧(2002)。《男性性別角色刻板印象形成與鬆動之研究》。未出版碩士論文，國立台灣師範大學家政教育研究所，台北。

向育葢(2005)。髮禁時代的壞學生。2005/9/9/聯合報/E5 版/家庭與婦女。

吳知賢(1999)。電視卡通影片中兩性知識的內容分析。刊載於高雄醫學院邁向二十一世紀兩性平等教育國內學術研討會(頁 431-442)。高雄：高雄醫學院。

林雅琦(2005)。國中學生對女性影像解讀傾向之研究。未出版碩士論文，國立台灣師範大學美術研究所，台北。

張春興(1998)。《現代心理學》。台北：東華書局。

張素卿(2004)。性別議題融入高中藝術教育之課程研究。未出版碩士論文，國立台灣師範大學美術研究所，台北。

曾文鑑(2001)。《國小學生家庭因素、學校因素對其性別角色影響之研究》。未出版碩士論文，國立新竹師範學院國民教育研究所，新竹。

陳美岑譯(2001)。《致命的說服力》。Jean Kilbourne 原著，《Deadly persuasion: why women and girls must fight the addictive power of advertising》。台北：貓頭鷹出版社。(原作出版日期 1999)

陳曉容(2005)。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。未出版碩士論文，國立台灣師範大學美術研究所，台北。

- 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)。成人審美思考在生活實踐之多重個案研究。國科會，NSC 92-2411-H-003-051
- 陳瓊花 (2004)。從畫與話，探討台灣兒童與青少年的性別概念，藝術教育研究，8，1-27。
- 陳瓊花(2004a)。視覺文化的品鑑，在戴維揚主編「人文研究與語文教育：哲學、人文、藝術」(頁 229-262)，地方教育輔導叢書 39。台北：國立台灣師範大學。
- 陳瓊花(2004b)。兒童與青少年審美思考在生活實踐之研究—大頭貼文化的建構與解構。尚未發表。
- 陳瓊花、黃祺惠、王晶瑩(2005a)。當前視覺藝術教育研究的趨勢，「藝術教育研究的回顧與展望」研討會論文集(pp.1-22)，國科會人文處藝術學門，國立屏東師範學院視覺藝術教育學系。
- 陳瓊花(2005b)。髮禁解除 = 藝術 + 教育 + 未來。後現代思潮與教育發展學術研討會會議手冊(pp.147-158)，國立臺灣師範大學教育政策研究小組。
- 黃壬來主編(2003)。藝術與人文教育。台北：桂冠圖書。
- 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形態之研究。未出版碩士論文，國立台灣師範大學美術研究所，台北。
- 蔡詩萍(1998)。《男回歸線》。臺北市：聯合文學。
- 蘇芊玲 (1996)。從教材看女性的教育處境。刊載於第二屆全國婦女國是會議論文集 (頁 18-23) 高雄：高雄縣政府社會科婦幼青少年館。
- 西文：**
- Check, E. (2002). Pink scissors. *Art Education*, 55(5), 46-52.
- Clark, G. A., Day, M. & Greer, D. (1987). Discipline-based art education: Becoming students of art. *The Journal of Aesthetic Education*, 21(2), 129-93.
- Day, M. (2003). Art education in the United States of America A brief status report. In National Taiwan Arts Education Institute (Ed.). *A reference book of arts education integrated curricula in the elementary and secondary schools of the important nations*(pp.87-93).
- Duncum, P. (2002). Clarifying visual culture art education. *Art Education*, 55(3), 6-11.
- Efland, A., Freeman, K. & Stuhr, P. (1996). *Postmodern art education*. Reston, VA: The national Art Education Association.
- Feldman, D. H. (1996). *Philosophy of art education*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Garoian, C. R. & Gaudelius, Y. (2004). The spectacle of visual culture. *Studies of Art Education*, 45(4), 298-312.
- Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory*. Chicago: Mifflin.
- Hicks, L. E. (2004). Infinite and finite games: Play and visual culture. *Studies of Art Education*, 45(4), 285-297.
- Irwin, R. L. & de Cosson, A.(2004). a/r/t/ography-Rendering self through arts-based

- living inquiry. Vancouver, Canada: Pacific Educational Press.
- Keifer-Boyd, K.(2003). A pedagogy to expose and critique gendered cultural stereotypes
- Messner, M. (1987). The Life of a Man's Seasons : Male identity in the life course of the Jock. In M. S. Kimmel(Ed.), *Changing men : New directions in research on men and masculinity* (53-68). Newbury Park, CA : Sage.
- Mosse, G. (1993, October). The social construction of masculinity. Paper presented as part of the Wisconsin center Emeritus Series, Madison, Wisconsin.
- Pollack, W. (2000). *Real boys voices*. New York: Random House.
- Pomerleau, A., Bolduc, D., Malcuit, G., & Cossette, L. (1990). Pink or Blue : Environmental gender stereotypes in the first two years of life. *Sex Role*,22 : 359-367.
- Rabinow, P. (1984). *The Foucault reader*. New York: Pantheon Books.
- Sadker, M. & Sadker, D. (1994). *Failing at fairness: How American's schools cheat girls*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Smith, L. J. (1994). A content analysis of gender differences in children's advertising. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 38(3), 323-37.
- Taylor, P. G. (2004). *Hyperaesthetics: Making sense of our technomediate world*. *Studies of Art Education*, 45(4), 328-342.
- Williamson, Judith (1996). Identity in feminist television criticism. In Baetr, Heleen & Gray, Ann (Eds.). *Turning it on: A reader women and media* (pp.24-32). New York: St. Martin's Press Inc.
- Willis, P. (1997). Symbolic creativity. In Ann Gray & Jim McGuigan (Eds.), *Studying culture: An introductory reader* (pp.206-216)(Second edition). New York: Oxford University Press Inc.

行政院國家科學委員會出席國際會議報告

Gender & Art

2009NAEA出國報告

行政院國家科學委員會出席國際會議報告
「性別」重啟播種計畫(I)：「自我」及他者的性別省思
計畫編號：NSC 97-2629-H-003-001
執行期限：自97年08月01日至98年07月31日
主持人：陳瓊花 國立台灣師範大學美術學系(所)
t81005@cc.ntnu.edu.tw

會議名稱:2009 NAEA Jo Chiung Hua Chen
Fine Arts Department/
National Taiwan Normal University
20090417/pm5:30-5:55
NAEA/Minneapolis

目錄

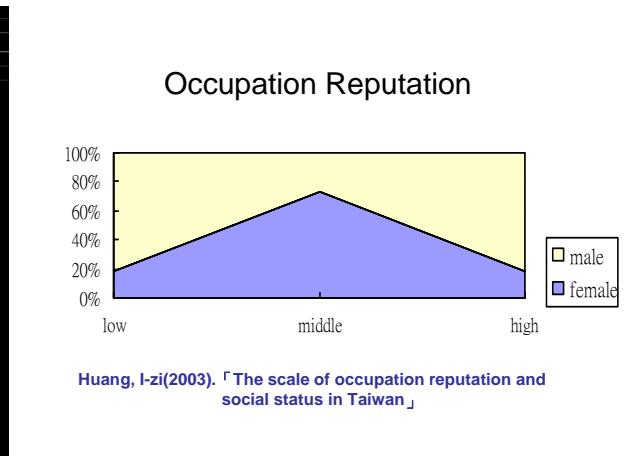
- 行程: 20090416-0423 臺北-日本-Minneapolis
- 地點: Convention Center
- 發表: "A Seeding Project for Changing:"
- 會議特色
- 心得與建議

Gender & Art

發表內容

A Seeding Project for "Changing": My Gender Concept and The Others

Jo Chiung Hua Chen
Fine Arts Department/
National Taiwan Normal University
20090417/pm5:30-5:55
NAEA/Minneapolis

Education level	Full-time Teacher			
	Public		Private	
	male	female	male	female
Kindergarten	1%	99%	1%	99%
Elementary	32%	68%	17%	83%
Junior high	32%	68%	46%	54%
Senior high	38%	62%	44%	56%
Vocational	51%	49%	44%	56%
University & college	69%	31%	64%	36%
University	71%	29%	66%	34%
Junior college	31%	69%	33%	67%

- ### Gender equality education
- 2004 Law of gender equality education
 - Elementary-junior high-senior high
 - Standards based on three themes:
 - self-awareness
 - awareness of interpersonal relationship
 - self-surpass/self break through

Under this Cultural Context

- Gender equality education should continue to university level
- Encourage students pursue their professionals / careers
- As an art teacher should be able to teach, research, making artworks
- Create a course to cover this issue

Gender & Art

Purposes:

- ◆ To develop self identification, determination, and reflection on gender concept
- ◆ To empower the participants being able to lead and develop the gender equality education in the near future.

Gender & Art

Gender & Art

Course contents:

- ◆ a/r/tography (Rita L. Trwin eds.2004)
- ◆ Narrative / Action Research Method
- ◆ DBAE @ Gender study
- ◆ Explorations of self
- ◆ Fragments and meaning
- ◆ Feminist sociology
- ◆ The way of producing art knowledge
- ◆ Three international & national artists investigation

Gender & Art

Gender & Art

Research Questions:

- ◆ Is there any such real thing as “my gender concept”?
- ◆ Or, my gender concept only exists as representations in the discourse of “the other”
- ◆ How the Artography theory works?

--Artography= artist+ researcher+ teacher

Gender & Art

Gender & Art

Methods:

- ◆ Action research
- ◆ Time period: 200709-200801/200902- one semester/18 weeks
- ◆ Course Title: “Art & Gender Studies”
- ◆ Students enrolled: 21
- ◆ Teaching methods:
lecture / discussion / presentation /
artists participate in classes /
making work of art / artworks show

Gender & Art

Gender & Art

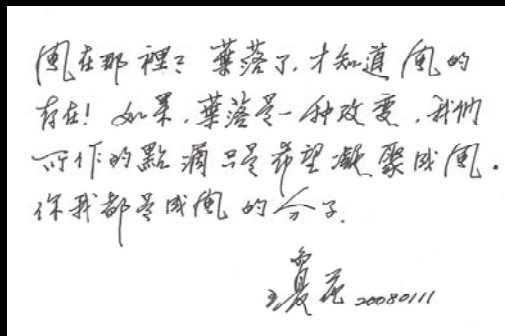
Assessment:

- ◆ discussion (15 %)
- ◆ reading & reflection (15 %)
- ◆ making & show (35 %)
- ◆ E-portfolio (35 %)

Process:

Gender & Art

- ◆ Students create works of art to express their thinking about gender.
- ◆ They are allowed to use any kind of materials to create their works.
- ◆ At the end, the works are printed as 70 X100 cm poster.
- ◆ An art show “Art. Gender. Control” was held in the campus art gallery

- ◆ To elaborate the idea of “Taiwanese gender concept as method”, 21 graduate students begin by raising the problematic of “my gender concept” to ponder over the relations between “myself and the other”.
- ※ Power, right, space and identity are the keys for students to re-examine their thinking about gender.

- ◆ The teacher also involves the class activities including discussions and artwork making.
- ※ For example, “Who is the Control? is the teacher’s artwork.
- ※ Most of the time, teacher is the controller of a class to make sure the teaching effectiveness. But who really is the “controller” that makes the class into even more of a success?

Gender & Art

"Space" is being used to signify social ranks

The social rule of space implies pupils should maintain distance from their teacher and indicates social status.

Gender & Art

Gender & Art

http://web.cc.ntnu.edu.tw/~t81005/gender_and_art/

Gender & Art

Gender & Art

<p>◆ Social regulations</p>	<p>◆ Universal human feelings</p>
<p>◆ Gender signs</p> <p>Left or Right ?</p>	<p>◆ Gender roles</p>

Four types of works: Gender & Art

Gender & Art

◆ This study shows the various strategic works in fact reveals structures of gender mapping in Taiwan context.

◆ The course participants are expected to be able to lead and develop the gender education.

Gender & Art

Interview the students

- Able to make a change: take a second thought about the things that they used to take it for granted.
- Help them to build a deep sense about gender conscious.
- Have the eye to critic the messages from media/ newspapers.
- Will cover gender issues in their teaching.
- Artists visit class in person is an effect way.

Gender as structure

- Gender as a structural property of society.
- West & Zimmerman(1995): Gender is not we are but something that we do.
- It is deeply embedded as a basis for stratification, differentiating opportunities and constraints.
- The differentiation has consequences on three levels: 1. at the individual level, 2. at the interactional level, 3. at the institutional level.

(Risman, B.2001)

Gender Development (2008)

Gender as structure

Risman, B. (2001)

<p>Individual level of analysis: socialization; identities</p>	<p>Interactional level of analysis: cultural expectations taken-for-granted situational meaning</p>	<p>Institutional level of analysis: distribution of material advantage: Formal organizational schemas</p>
--	---	---

1. For the development of gendered selves
2. For men and women face different expectations even when they fill the identical structural positions.
3. Based on explicit regulations or laws regarding resources distribution, access to opportunities~

Gender awareness-
take actions

Based on reflective
female identities

Purposive actions
provide individuals
with the desired
consequences

Changing the
“gender structure”

五、心得與建議(一)

- NAEA是美國一年一度各教育階段的藝術教育工作者分享學術研究及實務教學經驗分享的機制，每年在不同的大都市辦理，是非常具規模與行政效能的組織運作，從Web的建置與更新，會前Proposal的書面郵寄到在網上遞件與回覆作業等的改變，固定出版專書，每年有效維持3-4千人次的參與，一千多場次的發表等，都可以明確的評估此一學術組織不斷在求進步發展。

五、心得與建議(三)

- 具體的建議是：
 1. 結合或運用國內現有的組織團體，成立專責單位，召集有意願人士的積極參與。
 2. 仿效NAEA定期辦理會議，出版學術刊物及專書。
 3. 國內的藝術教育館應在藝術教育上扮演更為重要的領導角色，應有計畫編列經費有效的推動，可仿效NAEA的角色與功能。

四、會議特色

- 女性藝術家Judy Chicago與會和Dinner Party課程團隊的成員(Project directors Marilyn Stewart & Constance Bumgarner及其他成員)進行對話。
- 慶祝NAEA的學術期刊Studies in Art Education創刊50週年系列的回顧論壇，討論歷年來Studies in Art Education在藝術教育界的帶領與貢獻，並出版專書以資紀念。
- 視覺文化、全球化、性別議題、美術館與學校的合作等仍是多數與會者關心的議題。

五、心得與建議(二)

- NAEA每年學術發表固定包括數個面向:口頭/poster/專題/特定論壇/workshop/參觀/頒獎等，肯定在藝術教育工作辛苦耕耘者的努力，具正向的積極鼓勵作用。
- NAEA凝聚一股正向的力量，實際帶領美國藝術教育的發展，很值得我們學習。
- 會議中各校辦理Union的聚會，各有特色，是為團聚也是一種招生的策略，主要的有NIU(北伊利諾大學)OSU(俄亥俄大學)UIUC(伊利諾大學)及Pen state(賓州大學)。