

〈心心相印〉 - 以創意探索「心」

一、設計理念

不確定性的時代：目前我們所處的環境是個資訊龐雜、知識快速替換的時代，幾乎沒有永久的真理、不變的價值。因應多變的時代的唯一法則就是「變」，而「變」的方法就是「創意」。「創意」不只是順應時代的變動，甚至可以改變時代的潮流。因此筆者經常思索如何將「創意」融入自己的教學課程中，讓學生感受創意的樂趣，也學習發揮自己的創意能力。

帶的走的能力：筆者經常涉獵一些有關創意思考訓練的相關文章與書籍，書中常介紹了一些好玩又有用的方法，比如：「腦力激盪法」、「聯想網」(The Mind Maps)、「曼陀羅思考」、「七何檢討法」、「檢核表」...等。筆者除了進行自我訓練，也不時思索著如何運用到視覺藝術教學上，讓學生除了美的認知、鑑賞、創作之外，更加強「創意」的練習，讓「創意」成為學生善用的一種能力，一種面對問題與解決問題的能力，以因應多變的時代。

情感的轉化：正處於「青春期」的青少年，對於周遭充滿許多好奇與矛盾的感受，加上面對學測與未來的壓力，心中有許多說不出的苦悶與疑惑。筆者設計此「心心相印」的課程，讓學生藉由描繪「心形」轉化其負面情緒。根據美國藝術治療師協會 (American Art Therapy Association) 針對「藝術治療」之定義是：「藝術治療提供非語言的表達與溝通機會。在藝術治療的領域中有二個主要取向：一、藝術創作即是治療 (Art as Therapy)，而創作的過程可以緩和情緒上的衝突並有助於自我認識和自我成長...」。

筆者設計此課程希望學生在創意的練習中肯定自我；在「心形」的表現過程中緩和自己情緒上的衝突，希望引導學生以不同角度重新體驗「自己與自己」、「自己與他人」與「自己與環境」之間的關係，進而在課程進行的過程中抒發其負面情緒，增加自信心，增進自我認同，進而尊重他人、積極樂觀。

二、單元架構

本教材合計 8 節課 (共 320 分) ， 詳細教材架構如下

課程主題			
〈心心相印〉 - 以創意探索「心」			
單元名稱	「心」聯網	「心」創意	創意「心」
節次分配	2 節	4 節	2 節
活動內容	腦力激盪 聯想網製作	520「心形」創作	絕對伏特加創意欣賞

三、活動設計

領域/科目	藝術領域/視覺		設計者	
實施年級	九年級		總節數	共 8 節 · 320 分鐘
單元名稱	〈心心相印〉 - 以創意探索「心」			
設計依據				
學習重點	學習表現	視 1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。 視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。 視 3-IV-3 能應用設計思考及藝術知能，因應生活情境尋求解決方案。	核心素養	B3 藝術涵養與美感素養 ●藝-J-A2 嘗試設計思考，探索藝術實踐解決問題的途徑。
	學習內容	視 E-IV-1 色彩理論、造形表現、符號意涵。 視 A-IV-2 傳統藝術、當代藝術、視覺文化。 視 P-IV-3 設計思考、生活美感。		
議題融入	議題/學習主題	無		
	實質內涵	無		
教材來源		參考師大特教系潘裕豐副教授《創意思考教學與策略》		

王彥岳·〈以藝術教學來激發創造力與想像力的一些實例〉

學習目標

- 1.能整理與歸納「聯想網」的思路。
- 2.能運用不同的創意手法與媒材表現各式各樣的「心形」。
- 3.能欣賞與歸納各種不同絕對伏特加廣告的創意。

學習活動設計

學習引導內容及實施方式(含時間分配)

學習評量

備註

第一節-「心」聯網

一、引起動機

1. 教師用紅粉筆在黑板上畫一個「心形」，邀請同學說出這是什麼？不管同學說了什麼，教師都以粉筆書寫在黑板上，表示重視每個答案，也鼓勵大家自由聯想。(腦力激盪法)。

能積極加入討論，並能以獨特的角度提出想法。

2. 教師適時提出七何：為何(Why)、何事(What)、何人(Who)、何時(When)、何地(Where)、如何(How)、何價(How much)，提醒與刺激由不同角度思考「心形」。例如：

問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。

(1)Why：「心形」通常為了什麼原因被使用？

(2)What：「心形」是什麼？代表什麼意義？有什麼用處？

(3)Who：誰會使用「心形」？

(4)When：「心形」通常什麼時間被使用？

(5)Where：哪裡可以看到「心形」？語彙中有「心」的詞有那些？...

(6)How：「心形」通常如何呈現？

(7)How much：象徵「愛」的「心形」常被與麵包相比。

3. 面對整黑板的滿滿的文字，要求學生以「表象」(形式)與「象徵」(內容)6進行分類，在這兩項的分類中讓學生思考如何再進一步分類的可能性。

問答與討論：能針對老師提問參與討論並發表看法。

例如：

(1)表象：心、紅色、情人節、卡片、巧克力、情書、情

人、約會、麵包... 又可依「節慶」、「外貌」、「專用品」...的分類。

(2)象徵：愛、喜歡、感情、心情、親情、友情、興趣、喜愛、戀愛、單戀... 又可依「愛人」、「愛物」、「形容詞」、「動詞」...的分類。

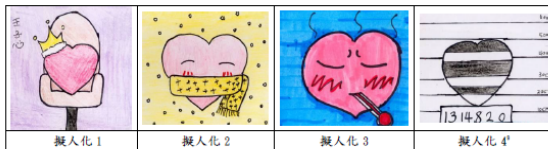
(3)提醒同學還可再分類，例如：「愛人」又可再分：「男女」、「親子」、「朋友」...的分類。

二、發展活動

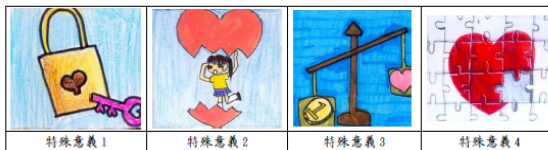
「心」聯網

1. 經由導入活動讓同學有分類與整理的概念，接著教師以PPT簡報與同學討論圖像「心」所代表的涵義引起學生的興趣，例如：埃及人致力保留死後心臟的完整，心臟也是他們死後審判的依據。基督教的藝術中，只要出現一枝箭貫穿一顆心的符號，都是指不顧艱苦、全心的奉獻。對於煉金師而言，心代表人類內心的太陽意象。
2. 介紹「愛心520」的創作方式與說明「心的創意十二訣」8的要點，並以學長「心形」的圖像介紹，並以此分類的方式作為學生「聯想網」的細目參考：

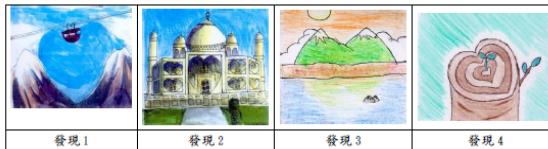
(1) 擬人化：將「心形」模擬人的表情、姿勢、打扮，展現一種活力的特質。

(2) 特殊意義：以「心形」的變化代表一些特殊意義。

(3) 發現：「心形」被隱藏在風景或事物的外表，需要用心去尋找去發現。(自然的)

(4) 再現：「心形」的呈現是刻意製造出來、再現出來。(人為的)

能以繁複與多層次的方式完成心的「聯想網」。

(5) 改變：改變一些物品的外貌以呈現「心形」。
 (提醒同學有固定幾何形的物品都很容易改變，特別是圓形。)

(6) 組合：以一些小的元素組成「心形」，可分框與實體的組合。
 (小的元素可以是圖案、物品、文字…等。)

(7) 材質：以一些特殊的材質呈現「心形」。(鼓勵學生可以嘗試「拼貼」技法的運用。)

(8) 替代：以「心形」替代一些慣見的形狀。

3. 介紹「聯想網」的功能與製作要訣：

(1) 功能：「聯想網」是一種刺激思考及幫助整合思想與訊息的方法。可以將意念和訊息快速地摘要下來，讓使用者能自由地激發其擴散性思考，發揮其聯想力，又能有層次地將各類想法組織起來，以刺激大腦作出各方面的反應，從而得以發揮全腦思考的功能。

(2) 製作要訣：

一開始，先將主題「心心相印」置放在中央位置。主題之下，應可以分出幾大子題，也就是大方向的重點，就像樹枝一樣，向外擴張分支。如同導入活動的分類或PPT簡報所舉「關鍵字」。

第二節-「心」創意

一、引起動機

1. 教師展示自己與學長「心形」的圖像創意，並與同學討論一些特別有涵意的例子可能代表的意思？例如：

二、發展活動

1. 發下長尺與八開西卡紙，說明如何畫出20個格子與畫20格之因。因為「520」類似音「我愛你」，希望同學畫完之後可以送給他最愛的人。
2. 讓同學整理「聯想網」與草圖的構想開始製作20個「心形」的創意。教師強調創作的過程可以自己的回憶或想像一些情境，編一些自己知道的故事，最後以只有自己才知道的象徵意義呈現。因為連結的是自己的心，作品對自己而言更具有意義。
3. 最後教師提醒同學以「西洋棋盤的方式」，也就是一行中一格有顏色一格留白或做他色處理背景。(以下是同學精采的表現！)

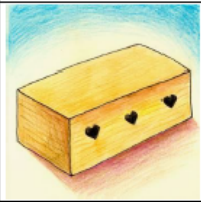
老師屬蛇，又很喜歡「小王子」的故事，想一想，兩者之間有何關聯？

身為媽媽的人，或許都有這份甜蜜的負擔！

孩子是我的天使！給我最誠摯的愛！

這是什麼？小王子的羊！「創意」也是如此，脫離正規、傳統的想法！充滿想像空間！

二、發展活動

1. 教師以簡報介紹絕對伏特加 (ABSOLUT VODKA) 廣告的創意活動與這樣的創意活動對其銷售所帶來的影響，也讓學生了解世界創意潮流與創意的威力。(筆者：絕對伏特加廣告的創意的圖片在許多網站與部落格都可以收集到，礙於版權問題不在本教案秀出來。)
2. 接著繼續介紹絕對伏特加的創意海報內容，圖片播放的過程中，也請同學討論其創意的手法。(幾乎每播放一張，學生就「嘩」一聲，大家都驚喜於其創意！)

三、總結活動

教師發下「心心相印」學習單 (附件二)，藉由學習單的填寫評鑑自己的學習表現並回顧與沈思課程過程，分享酸甜苦辣的心裡話！

~ 本單元結束 ~

教學評量

一、課前的評量：

1. 「心形」相關資料的搜集。
2. 對「創意」的認識程度。

二、課間的評量：

1. 討論與發表時的參與度與口頭報告內容。
2. 「聯想網」的製作是否繁複與周密，「愛心520」草圖設計是否用心與內容是否豐富。

<p>3. 「愛心520」創作期間的態度是否認真，作品有無兼具「流暢、變通、獨特、精進」的特性。</p> <p>4. 「心心相印」學習單的填寫是否誠懇與用心，內容是否完整。</p> <p>三、課後的評量：</p> <p>1. 觀察「聯想網」是否會運用，除了視覺藝術創意與創作的整理之外，對於其他領域的應用情形。</p> <p>2. 觀察「創意」的手法是否能吸收與再表現出來。</p>		
<p>網路資源：</p> <p>◎潘裕豐，《創意思考教學與策略》，潘裕豐教授部落格 2u.org.tw/pyf001/modules/tinyd1/index.php?id=3 - 47k</p> <p>◎陳龍安3Q創意工作室 3q.creativity.edu.tw/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2754&forum=38 - 35k</p> <p>◎王彥岳，〈創造力教學激發創造力與想像力的一些實例指導者注意原則欣賞與指導實例〉，創造力藝術教學 www.ceag.kh.edu.tw/enews/enews0506/htm/art/art001.html - 49k -</p>		
<p>參考資料：</p> <p>◎陸雅青，《藝術治療團體實務研究－以破碎家庭兒童為例》，台北，五南，2000年。</p> <p>◎蘇珊·芬徹 (Susanne F.Fincher)，游琬娟譯，《曼陀羅的創造天地—繪畫治療與自我探索》，台北，生命潛能，1998年。</p> <p>◎原來，《腦力激盪術徹底應用》，明日世紀，2004年。</p> <p>◎原來，《創意思考三六五》，台北，小暢書房，1992年。</p> <p>◎陳龍安，《創意點子手冊》，台北，台北市立師範學院，1991年。</p> <p>◎詹宏志，「創意人-創意思考的自我訓練」，臉譜文化，1998年。</p> <p>◎潘·葛魯 (Pam Grout)，殷麗君譯，《藝術創意365天》，台北，探索，1991年。</p> <p>·《視覺創意——一個新教學法的嘗試》，台北，台北市立師範學院，1991年。</p> <p>◎米哈里·契克森米哈賴 (Mihaly Csiksentmihalyi)，杜明城譯，《創意力》，台北，時報，2004年。</p>		

四、教學成果與省思

1. 「心心相印」的單元筆者在教學上運用過三次，前面兩次是先介紹絕對伏特加廣告的創意，
2. 再進行「愛心創意」的創作，發現絕對伏特加廣告的創意太強勢，對學生會產生「眼高

3. 手低」的挫折感，所以第三次讓學生先運用聯想網與分類的手法進行，學生會比較大膽
4. 去嘗試；而自己嘗試創意的表現之後，再看絕對伏特加廣告的創意就更能體會。
5. 筆者所歸納整理的「愛心創意」的十二訣，有些在意義上有些許重疊，筆者會一再提醒
6. 同學分類只是方面整理或引導思緒，不要太鑽牛角尖！
7. 觀察同學的作品，有些很好表達，可以如滾雪球般想出一大堆，例如：「變化」。有些他們不感興趣，例如：「材質」。
8. 教學中最大樂趣是看到學生的機智搶答，「腦力激盪」下來的答案很出乎意料；「心形」創作時有的同學有神祕的微笑，好像他藏了一個心情而別人可能都猜不到；有的會突然得意的笑，因為他的頭上突然電燈泡一亮，得到一個好點子。因為「心形」圖像很簡單，但是又可內含許許多多各層面的意義，非常適用於國中生！
9. 實施「創意思考教學」的最大受益者還是筆者自己，關於這些創意思考訓練的方法，筆者得消化、吸收、整理，也是非常好的自我訓練方法。而有一陣子，筆者的腦與眼睛到處搜尋「心形」，形成與同學在飆創意的競賽，大家樂此不疲！

五、附錄

附錄 1

〈心心相印〉學習單

(附件一)

「愛心 520」學習單

9 年 班 號，姓名：

※「心聯網」製作：

※「愛心 520」草圖設計：

(附件二)

「心心相印」學習單

9年 班 號，姓名：

一、本單元的學習，你的表現：(請在 中打√)

1、創意的運用： 很棒 尚可 差強人意 遜

2、情感的投入： 很棒 尚可 差強人意 遜

3、創作態度： 很棒 尚可 差強人意 遜

4、探索與研究的精神： 很棒 尚可 差強人意 遜

二、在本單元中你運用了哪些能力？(請在 中打√)

☐ 構圖	☐ 色彩	☐ 觀察	☐ 想像力
☐ 描繪	☐ 剪貼	☐ 製圖	☐ 生活體驗
☐ 情感表達	☐ 思考	☐ 鑑賞	☐ 其他_____

三、老師上課的內容最難忘的是哪一段？

四、在「心心相印」的單元中，你學會什麼以前你不會的？知道以前你不知道的？

五、在「心心相印」的單元中進行過程中，你的酸甜苦辣的心裡話：

六、在本單元中看過那麼多的「心」，令你最感動的是哪一顆心，為什麼？

七、你會如何處置「愛心 520」這件作品，為什麼？

八、你在日常生活的哪裡可發現創意，請舉出五個例子。

1、_____

2、_____

3、_____

4、_____

5、_____