

創意·夢想·我的店

謝孟軒 / 桃園縣立東安國中教師

一、設計理念

一、動機與目的

在升學的壓力下，要和國中學生談「美」，談「藝術」，顯得那樣地遙不可及，如何讓國中學生了解藝術不僅僅是勞作，更非只能在美術館欣賞；藝術的發想存在於生活之中。而求學的目的除了課堂上學科的學習，更重要的是能在生活經驗中提升人文素養，變化氣質，這也正是藝術與人文領域的教學內涵。

藝術不能離開生活而獨立，藝術的教學也必須和學生的生活經驗有關，我思考著不同文化藝術所造就的城市面貌——就從街道的視覺文化開始吧，讓學生擁有一家結合創意與夢想的店，他們能接觸到一間有關視覺藝術方面的店，藉由此一主題引導學生注意、關懷周遭環境，並創作出一間理想商店，進而發現只要有一些藝術素養，一點兒視覺的改變，一點兒創意的介入，就可以改變生活的氛圍，創造更美麗的人文環境。

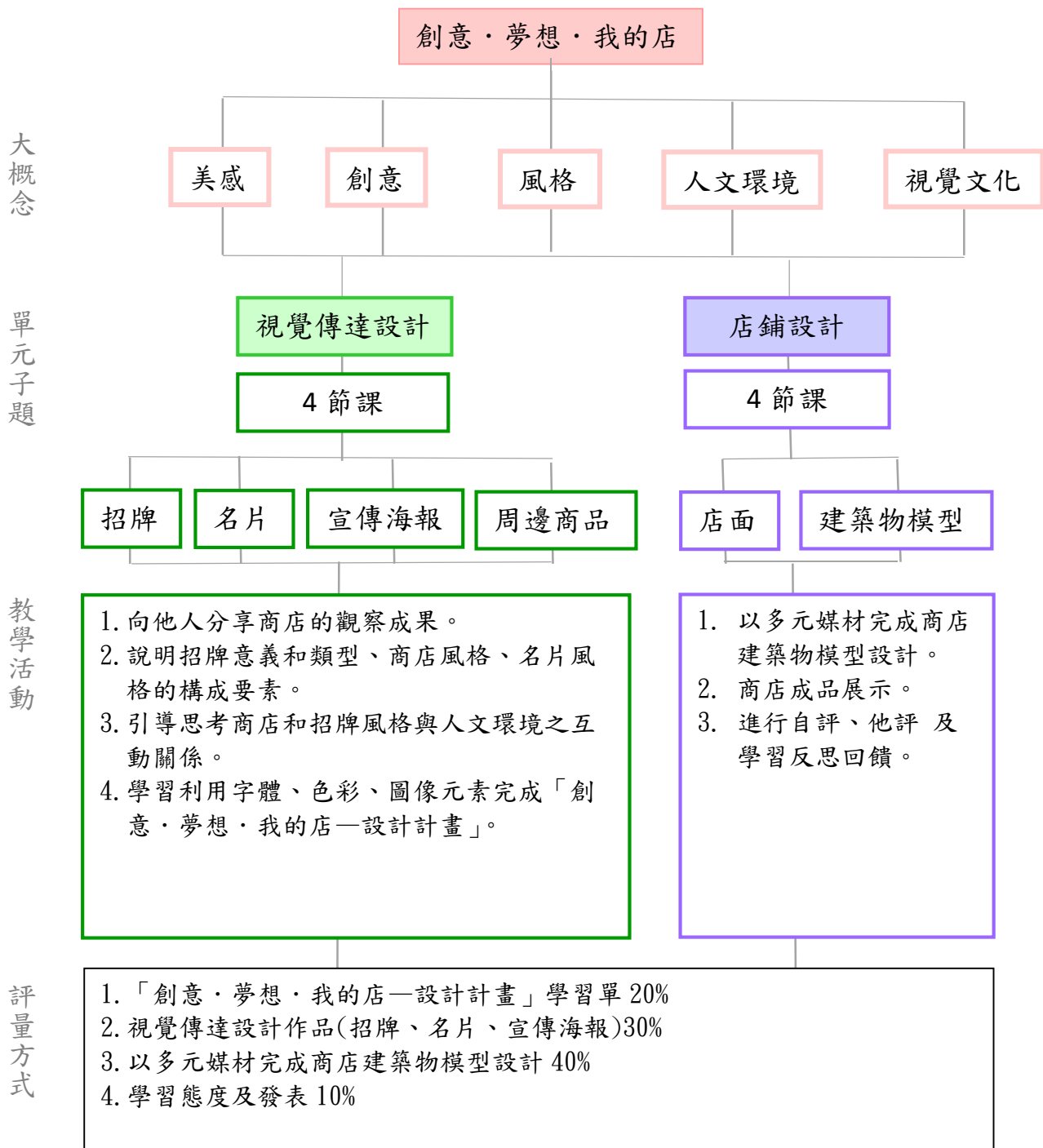
二、教材之設計與過程

一間店有很多關於視覺藝術的部分，我大致將其分為兩大方向：視覺傳達設計與店舖設計，也就是平面和立體兩個類型。為了引導學生觀察周圍環境的視覺文化和招牌形式，在課程正式展開之前一週先行發下準備活動學習單，學習單內容除了觀察招牌之外，也讓學生自行蒐集兩張名片，學生可以先思考一張名片的必備內容是哪些，也就是一張名片要傳達些什麼訊息？我事先蒐集了多種不同形式的招牌、名片及商店圖片並以 power point 形式呈現，以供單元正式展開時，能讓學生在欣賞作品中，激發美的感受，提升對藝術的敏銳度。設計另一份設計計畫學習單的目的則為讓學生構思——要開什麼店、商店名稱、風格……等。最後，學生須依據設計圖將成品表現出來，並能闡述他的設計理念。

三、教材特色

本單元以五個概念連貫單元精神：美感、創意、風格、人文環境、視覺文化，也就是以「美感」觀點加入「創意」形成的「風格」來改變「人文環境」，創造美的「視覺文化」。並經由設計表現引發出欣賞與創新、表達、溝通與分享、運用科技與資訊、主動探索與研究、獨立思考與解決問題等基本能力，提升學生對藝術的視覺經驗與生活的關懷。

二、單元架構

<p>發展活動</p> <p>4. 教師接著揭示「創意·夢想·我的店」課程內容並以 power point 說明招牌意義和類型、商店風格、名片風格的構成要素，並引導思考商店和招牌風格與人文環境之互動關係，比較國內外招牌設計風格之不同，強調藝術和創意的介入能提升視覺美感，塑造商店特殊風格。 (第一節結束)</p> <p>5. 教師引言：你曾經夢想過開一間屬於自己的店嗎？想一想我要怎麼樣讓我的店是獨一無二的。 發下「創意·夢想·我的店—設計計畫」學習單，說明學習單內容。</p> <p>6. 指導學生完成招牌、名片和宣傳海報等各項設計草圖。</p> <p>7. 預告下週攜帶用具和材料，下週須將設計之招牌(掛於商店模型用)、名片、宣傳海報…製作完成。 (第二節結束)</p> <p>綜合活動</p> <p>8. 說明本週將完成商店的視覺傳達設計部分。</p> <p>9. 指導完成商店之招牌、名片和宣傳海報。</p> <p>10. 說明商店模型製作之材料選擇。</p> <p>11. 預告下週為商店建築物模型設計。 (第三、四節課結束)</p> <p>12. 發還「創意·夢想·我的店——設計計畫」學習單和視覺傳達設計作品。</p> <p>13. 以簡報說明商店模型創作形式。</p> <p>14. 指導學生模型創作。</p> <p>15. 預告下週攜帶視覺傳達設計作品。 (第五、六節結束)</p> <p>16. 指導學生店鋪模型創作。</p> <p>17. 下節課展示學生完成作品，並抽選學生發表設計理念及對視覺文化的想法。 (第七節結束)</p> <p>評量及總結活動</p> <p>18. 讓學生於桌上展示作品。</p> <p>19. 同學之間互相觀摩作品，並選擇 5 件作品給予鼓勵。(每人發 5 張便利貼書寫鼓勵文字或圖案貼在同學作品上)</p> <p>20. 抽選五位學生發表創作理念及感想。</p> <p>21. 教師將本單元做一總結，發下學生自我評量表，指導學生完成自我評量表。 (第八節結束)(本單元結束)</p>	<p>20</p> <p>7'</p> <p>36'</p> <p>2'</p> <p>5'</p> <p>70'</p> <p>15'</p> <p>2'</p> <p>12'</p> <p>75'</p> <p>1'</p> <p>40'</p> <p>5'</p> <p>5'</p> <p>10'</p> <p>15'</p> <p>15</p>	<p>4. 創意·夢想·我的店—設計計畫」學習單、視覺傳達設計作品(招牌、名片、海報……)</p> <p>5. 店鋪設計作品</p> <p>6. 展示、發表情形</p> <p>7. 學生自我評量表</p>	
<p>教學設備/資源：</p> <p>1. 實物投影機、布幕 2. 單槍投影機、power point 呈現的國內外不同類型的招牌、名片及商店建築照片 3. 名片設計參考網站——司馬特的家 4. 開店資源網——高第咖啡館、山芙蓉咖啡</p>			
<p>參考資料：</p> <p>1. 陳俊宏、楊東民編著(2003)，視覺傳達設計概論，台北：全華。 ，台北：康軒。</p> <p>2. 郭為藩(1993)，科技時代的人文教育，台北：幼獅，三版。</p> <p>3. 網站：司馬特的家 http://www.geocities.com/Tokyo/Island/6100/index.htm</p>			

四、教學成果與省思

本單元最主要的教學目的是引導學生去關懷生活環境，體察藝術在生活環境中所扮演的角色，進一步思考如何改變街道視覺文化，營造更具美感的社會。而教學活動的設計也採取循序漸進的方式使學生去觀察、去思考、去了解之後表現、發表並評量自我學習成果，塑造完整的認知、技能、情意三面向的學習歷程。創意需要激發，美感需要培養，本單元教學的另一個重點是期望透過欣賞具藝術感的作品，提升對美的感受力，並經由國內外的視覺藝術文化的比較，讓學生能分辨出藝術對文化的重要性。經過一連串視覺和語言的啟發，學生多數都可領會藝術和視覺文化的關係，部分學生更能創作出令人驚艷的作品，例如：「弦月咖啡館」（圖一、二、三）的視覺傳達設計便運用了「弦月」的代表圖像和手寫的標準字，文字和影像兩者的結合，再加上淡雅的配色，視覺效果富有美感。

在店舖設計部分，學生作品的成果也十分豐富——紅白相間的庭園咖啡館（圖四、五）處處可見創作者的巧思，也使用了多種不同質感的素材創作，無論是立燈、抽取式面紙、牆面裝飾都很精巧。「我形我 shoes」（圖六）取自我行我素的諧音，店內的展示台貼的是蒐集而來的球鞋圖片，圓柱設計也頗具特色。「花坊」（圖七）是間白色的小屋，坐落在美麗的紫花綠園中，充滿浪漫的氣氛，成功詮釋出創作者對花店的嚮往。「超酷隨身變之屋」（圖八、九）則是間服飾店，屋頂掀起便可看見內部擺設，可見創作者的用心。

「每個人不一定是藝術創作者，但都可以欣賞藝術」，這是藝術教育所欲達成的願景，而每位藝術教師都是這個願景的推手。在對學生能去欣賞藝術的期待的同時，更蘊含著一種對人文風格的嚮往——不是雜亂，不是自私自利，不是茫然，更不是迷失在五彩繽紛的虛擬世界中。我所期待的是時時展現創意，處處發現藝術，充滿人文素養的社會，而這一切唯有「教育」始能達成。更盼望經由藝術眼光的提升，審美觀念的建立，使藝術的影響擴展到環境及生活中，真正使藝術進入生活，心「美」了，社會也「美」了。

圖一 學生作品，弦月咖啡館名片

圖二 學生作品，弦月咖啡館招牌

圖三 學生作品，弦月咖啡館宣傳海報

圖四 學生作品·庭園咖啡屋

圖五 學生作品·庭園咖啡屋一樓

圖六 學生作品·我行我 shoes

圖七 學生作品·花坊
內

圖八 學生作品·超酷隨身變之屋

圖九 學生作品·超酷隨身變之屋

附錄

(一) 學習單一

創意·夢想·我的店—準備活動

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____

課前準備：時間 _____ 月 _____ 日至 _____ 月 _____ 日

1. 觀察一下周邊商店的招牌，將你覺得設計最好的招牌照片貼在下面（用畫的也可以）

最好的理由是：

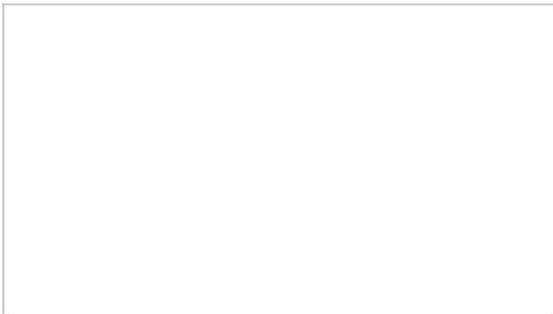
_____

_____

_____

_____

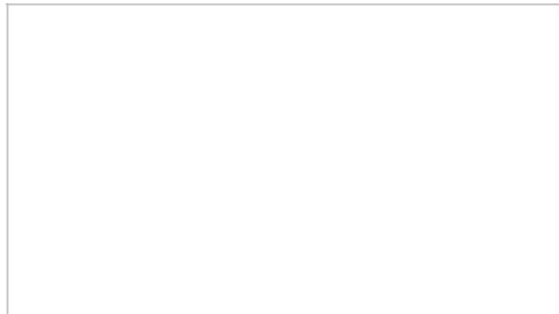
2. 觀察一下周邊商店的招牌，將你覺得設計有待改進的招牌照片貼在下面（用畫的也可以）

需要改進的地方是：

_____

_____

試試看把它大變身：

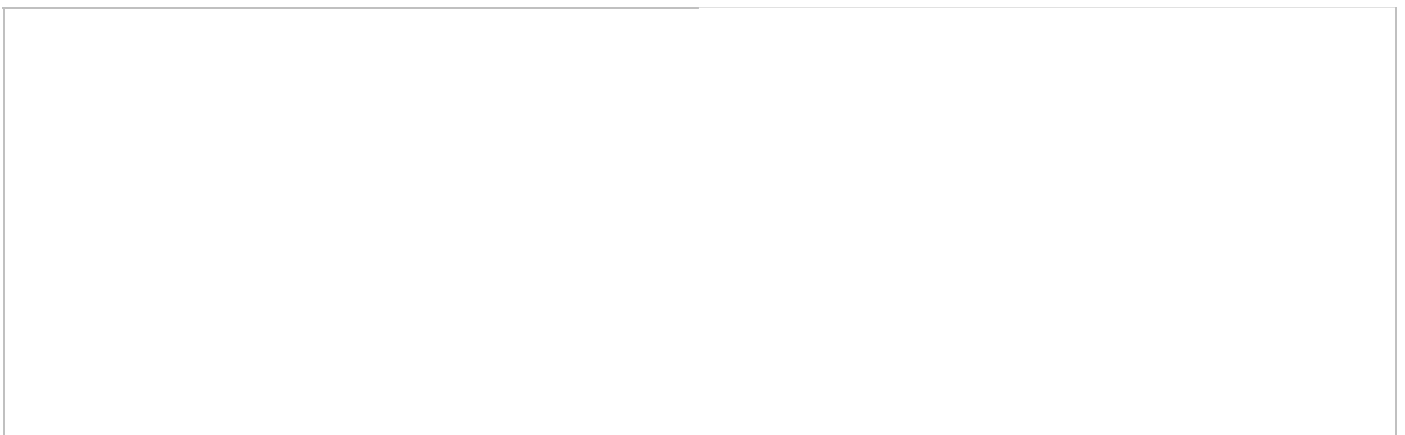
_____

_____

3. 你喜不喜歡街道上招牌和商店的整體面貌？喜歡的理由是？不喜歡的理由是？

_____

4. 蒐集兩張商店名片貼在下面的格子中

你認為名片有什麼功能：

_____

加油~你距離你的店又更進一步了！

(二) 學習單二

創意・夢想・我的店—設計計畫

班級

座號

姓名

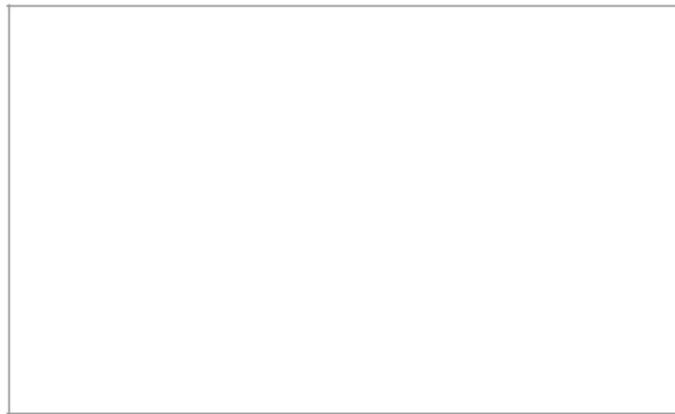
你曾經夢想過開一間屬於自己的店嗎？想一想我要怎麼樣讓我的店是獨一無二的。

我想開一家_____店，裡面要有_____，店的風格是_____。

我設計的招牌（直橫式皆可）

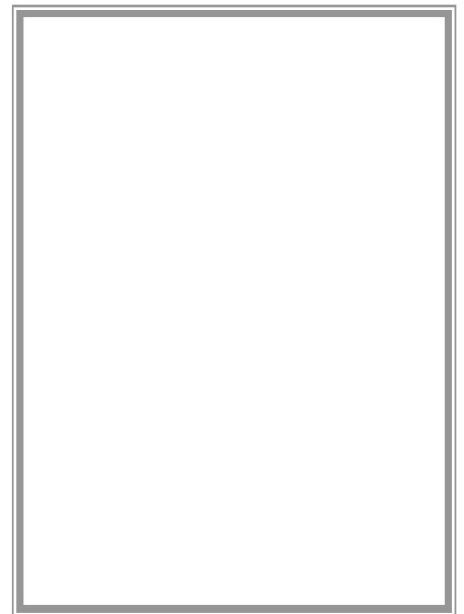
這是我的店的名片
（直橫式皆可）

為了宣傳我的店，我還設計了宣傳海報。

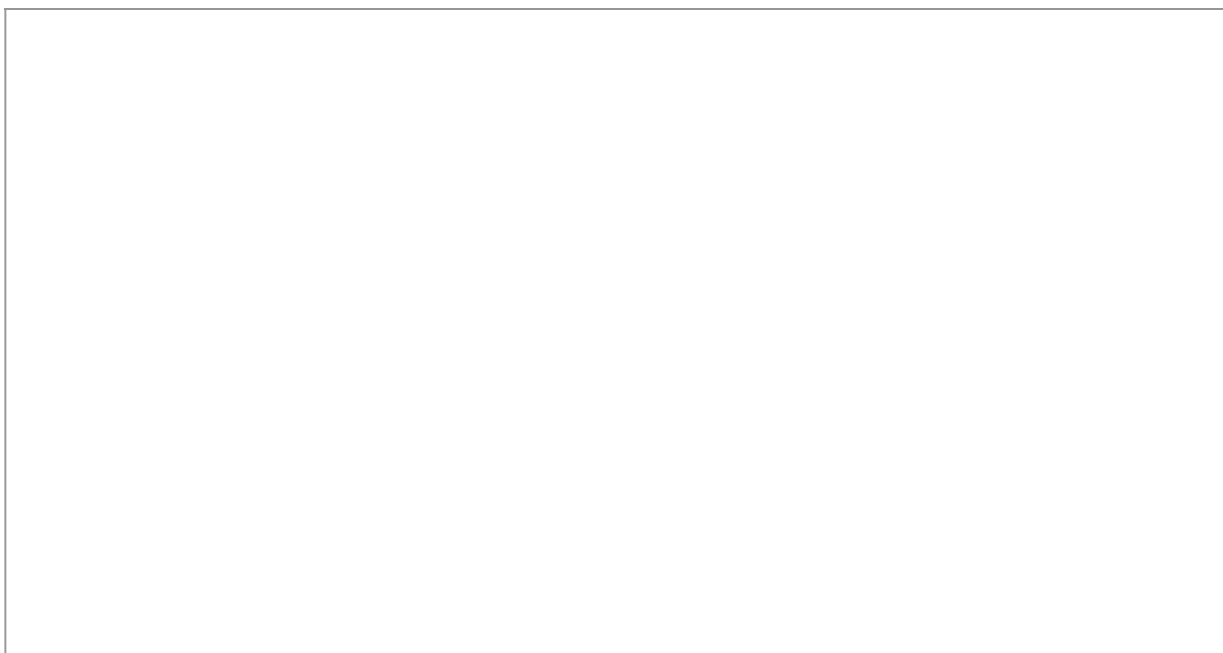
你還可以為你的店設計什麼？菜單、袋子、周邊商品...。
把它們畫在下面

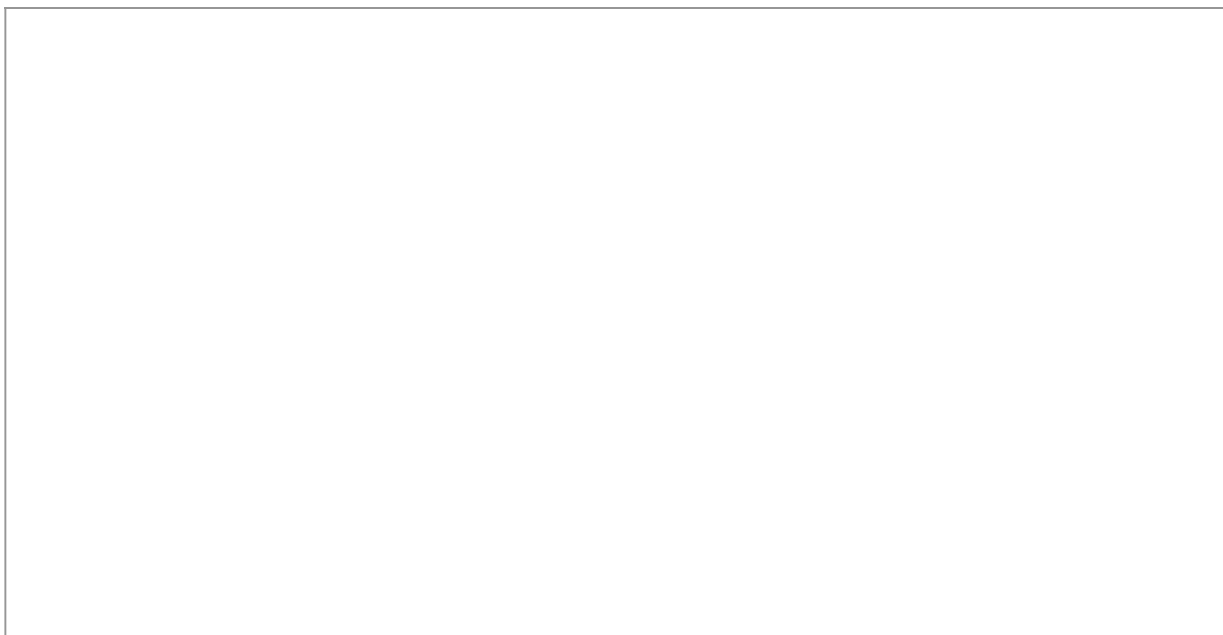

這是我的店的外觀和平面圖

外觀

內部平面圖

我的設計理念是： _____
_____
_____
_____

加油~你距離你的店又更近一步了!

(三) 自我評量表

創意·夢想·我的店自我評量表

班級

座號

姓名

表現情形 評量項目	超級棒 ★★★★★	有點兒棒 ★★★★☆	還可以 ★★★☆☆	還要再努力 ★★☆☆☆	還要再再努力 ★☆☆☆☆
1.課堂參與、學習態度(認真聽講、用具準備)			☆☆☆☆☆		
2.發表			☆☆☆☆☆		
3.準備活動學習單			☆☆☆☆☆		
4.設計計畫學習單			☆☆☆☆☆		
5.視覺傳達設計作品(招牌)			☆☆☆☆☆		
6.視覺傳達設計作品(名片)			☆☆☆☆☆		
7.視覺傳達設計作品(海報)			☆☆☆☆☆		
8.店舖設計作品(外觀)			☆☆☆☆☆		
9.店舖設計作品(內部)			☆☆☆☆☆		
10.其他(可列舉優良表現)			☆☆☆☆☆		
我總共獲得幾顆★					
我最欣賞	(姓名)的作品		(店名),我要給他☆☆☆☆☆		