

創意夢想，勇「感」起航！ 年輕藝術創作者的創造力人格 To Set Sail for a Creative Dream Young Art Creators' Creative Personality

謝佳耘
Chia-Yun HSIEH
彰化縣立和美國民中學藝術人文領域教師

圖1 球球與自創廠牌商品（作者攝於2008/6/15）
圖2 A Chord 於台北The Wall（作者攝於2008/4/20）

有一種具有奇妙能量的人格特質

創造力與人格特質相關，這是多數學者所同意的，創造力人格特質的具體描述眾說紛紜，但大致上可看出相似面向：國內創造力研究學者毛連塢（2000）從動機心理學層面說明創造性人格特質為「當需求的動機無法獲得滿足時，有積極尋求滿足的勇氣。」陳龍安（2006）整理國內外學者對創造力相關之人格特質，歸納出：「創造性思考在運作過程中，常需突破規戒，超越習慣，以求新求變，冒險探究的精神、去構思觀念或解決問題，其行為表現出冒險心、挑戰心、好奇心、想像心等情意的特質。」也因為這樣的情意特質，高創造力人格傾向的人具有奇妙的能量，較一般人更容易冒險、更願意接受未知與曖昧不明的狀況。

創造力一直都是各類藝術天賦中的重要成分，當創造力的人格特質已隨眾多研究整理而逐漸輪廓清晰，而創造力在這個創意世代又越顯重要，筆者認為如能針對具有高創造力人格傾向，且正在台灣社會體制中奮戰的在地年輕藝術創作者加以瞭解，探尋其創造力人格與專業藝術才能交互影響的生命歷程，可更實質提供青年學子們以藝術創作為志業

的經驗參考，也更能從中省思我們的藝術教育能為創造力培育做哪些方面的努力。

筆者長期觀察兩位具有創造力人格傾向之七年級藝術創作者：視覺藝術創作者球球及流行音樂藝術創作者A Chord，確定其為研究對象後，與他們個別進行二至三次的深度訪談。

球球是台灣美術資優教育體制下成長的孩子，一路從高中美術資優班讀到師範大學美術系，擅長創意圖文畫的繪製。在大三那年，她嘗試在夜市賣起自製的手工布製商品，沒想到生意熱絡，越賣越有心得，同時她的插畫刊登在網路上，也非常受到歡迎，開始接受多期創意插畫雜誌的作品邀稿。畢業後，幾經思量她選擇放棄教師資格，專心製作更多自己的手工作品，並在今年三月進駐百貨公司正式櫃位。

音樂創作者A Chord，在國中三年級開始自己寫歌創作，在十五歲時組起地下樂團到處走唱。十六歲那年拿下電視選秀獎第一名，換得唱片合約，也從此自鄉下小鎮到台北定居展開演藝事業的追求。在演藝圈摸索了四年，歷經唱片解約、樂團解散、重新簽約等磨練，他在今年以無媒體廣告，完全自發宣傳的方式完成了他北中南巡迴百人演唱會的心願。

McAdmas（1944，根據Duane Schultz, Sydney Ellen Schultz〔2004〕所整理）將影響人格發展的因素分為三個層面：性格養成、個人關心之事、生命中的故事，本文參考此觀點，將訪談重點分為家庭教育環境、學校教育機會、專業領域之創作活動、生命重要經驗等四議題，觀察受訪者創造力人格在生命歷程中的形成，以及對其創作行為、人生觀的影響。

不要給自己退路，拼著去闖闖看 — 球球

球球的家庭環境 — 「我20歲的時候生日願望是：希望十年以後能有一個不用再搬的家，我要蓋自己的房子。」

由於父母的工作不固定，球球一共搬了十三次家，居住最久的地方是大學租屋處。變動，影響了她的生命觀：「我覺得自己個性、思想上也習慣變動了。當生活太過穩定我反而不習慣，我也發現其實唯一不變的就是變動本身，這在我的創作過程中成為改變自己的動力。」變動的環境成為球球

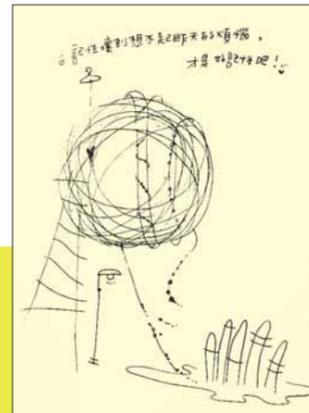

圖3 球球 視覺日誌 簽字筆 2002 20x26cm

圖4 球球 視覺日誌 簽字筆 2002 20x26cm

勇於接受改變的能量，也養成她創作上更有積極、敏銳的觀察力。

球球和父母親之間溝通是緊密的：「我常和爸媽聊天，我們的對談像朋友一樣，而在重要事情的抉擇方面，例如像最近決定放棄教師資格，他們不像一般父母制止我，卻會想知道我現在的想法是什麼，一起分析，最後仍是我自己作決定。」父母親開放的教養以及支持的態度，讓球球很早養成獨立思考的習慣，也學習對自己的決定負責。

球球談受教育經驗 — 「那段學習經驗讓我發現畫畫是一個人用來感受、表達自我的方式」

球球的美術才能在國小階段就已被發現，她的色感、造型觀察能力都非常好，然而多次得獎的經歷並沒有讓她對繪畫真正熱愛，對她而言感覺只是「學校用來得獎的工具」。直到高年級時在校外學畫，球球遇到一位改變她繪畫觀念的老師，這位老師不像以往的老師重視技法統一的目標，反之他善於觀察每個學生不同的繪畫特色，並鼓勵每個人保有自己的風格。球球因而體會到藝術的獨創性很重要：「那段學習經驗讓我發現畫畫是一個人用來感受、表達自我的方式，我真的對繪畫產生熱情，也只想往這條路走！」

從小就喜歡塗鴉，並配合文字創作，高三時，球球已累積了多本圖文並茂、記錄生活心緒的插畫創作集。其中兩大本從不間斷的繪畫日誌使她順利獲得了大學美術系的甄選入學機會。這種以生活為題材的創意插畫從高中時期一直持續到大學，她許多創作靈感都源於這些視覺日誌。

大學的水墨老師重視學生對於藝術本質的探知，讓球球對藝術創作有更深一層的體悟：「這個老師讓我明白，創作首要事是沉澱思緒，過濾其中不必要的雜質，才能做出純粹的作品。雖然學習『尋找』的過程中會因我太年輕、經驗不夠而迷失，但只要方法和態度是清楚的，那追尋的過程就是有意義的。」

TO SET SAIL FOR A CREATIVE DREAM YOUNG ART CREATORS' CREATIVE PERSONALITY

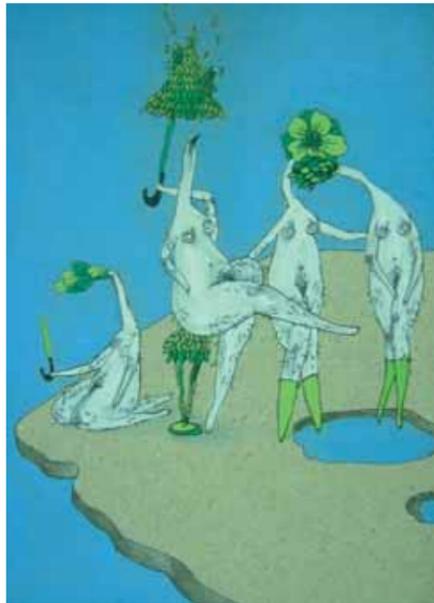
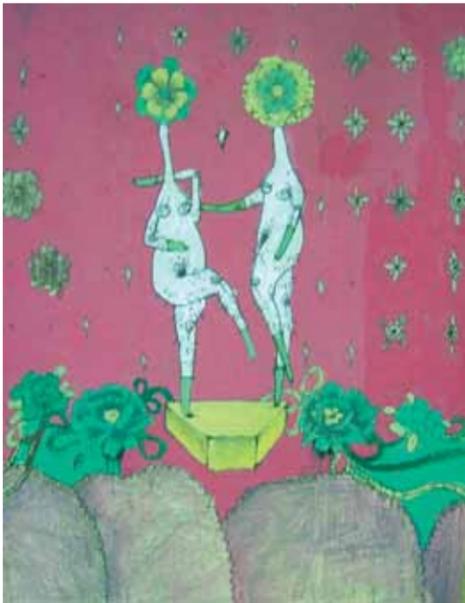

圖5 球球 肥渣人插畫系列 2006 紙板、簽字筆、壓克力 11X13cm

圖6 球球 肥渣人插畫系列 2006 紙板、簽字筆、壓克力 11X13cm

圖7 球球 肥渣人插畫系列 2006 紙板、簽字筆、壓克力 11X13cm

球球對創作特色的描述 — 「靈感來源來自身邊的人、事、物和潛意識中對這個世界的感受。」

球球的插畫富有超現實趣味性及對生活細節的幽默體察：在創作動機方面，任何有靈感的時候都可以創作，球球說：「我的靈感來自身邊的人、事、物和潛意識中對這個世界的感受。」「很開心的時候我想畫出自己有多麼開心；想靜下來的時候，畫畫可以讓我沉澱思緒，讓自己變成一種放空的状态。」繪畫已變成他生活中的一部分，即使現在忙碌於經營商品，但精彩的插畫作品仍持續在時間的小空隙中冒出來！

除了插畫，個人創意商品的開發，也是球球重要的創作部分。她將自己的插畫風格融合於實用物件中，商品並附有個人商標視覺識別系統，除了定點販賣，她也會在部落格及個人網站上展示自己的商品和插畫作品，球球認為：「網路是現代視覺藝術工作者非常重要的作品展傳播媒介！」透過網路的傳播，她連續接到《創意市集》、《插畫市集》、《看達人玩創意》、《手工瘋雜貨》等創意雜誌刊物的邀稿，加上她參與了近兩年的創意市集活動，大量的曝光使她收到許多商家寄賣的邀請，因此她不擔心物品沒有地方賣，反倒是在眾多商家中如何選擇適合自己作品陳列的地點，確保作品能在適合的氛圍中呈現，才是要詳細考慮的。

若比較插畫作品與實用商品設計風格，兩者最大不同在於球球的實體商品設計理念很實際：「我的顧客對象是一般大眾，所以我一開始販賣的商品形式捨棄了一些原創性，反而是很實用、普通的；但在色彩與造形設計力求變化，展現自己的美感與創意。所以說我的形式雖是平易近人的，但內容絕對充滿獨創性，這樣品牌內容才能既與眾不同又平易近人！」

目前球球的商品形式以女孩日常用品如錢包、各種布袋、化妝包、髮束、項鍊等為主，她的品牌文宣：「Am elie取自法文的女孩名愛蜜麗，代表著甜美、迷人、充滿好奇心的女孩。Am elie為這樣的女孩們設計專屬於她們的純手工飾品及純手工包包。」球球強調品牌的精神性很重要：「我銷售的不是只有商品的美感或功能，更必須藉由視覺的印象與品牌文宣結合，讓客人達到情感上對品牌的認同。」

球球的生命重要經驗與自我期許 — 「現實是用來支撐夢想的，不是用來對抗夢想的，它們可以是好朋友，不是敵人！」

憑藉在大學時代提早的社會經驗，球球累積了較同輩更多的人脈與經濟資本，面對未來也更堅定。其實從事教職曾經是球球的就業考量之一，她

圖8 球球 我不想去看牙醫 2007 電腦繪圖

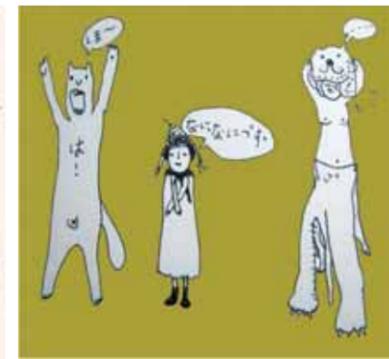

圖9 球球 偽裝成動物的人 2008 電腦繪圖

圖10 球球 小露香肩 2007 電腦繪圖

圖11 球球 旺 2007 電腦繪圖

圖12 球球於創意市集販賣作品 (作者攝於2008)

圖13 球球的部落格相簿 (下載於2008/5/10)

在大學期間也有許多美術教育兼職的成功經驗，但在最後階段她卻毅然決定終止教育實習，放棄了領取教師證的資格。談到這段歷程，她認為：面對師資飽和狀況，許多同學對教育實習的態度是至少留一張證照以備不時之需，也利用這半年想清楚自己未來的其他走向，但對於已清楚知道自己想做什麼的人而言，應該要斬斷退路以催促自己更努力：「我有別條路可以選擇，既然已經知道了，想把握時機，不要給自己退路，拼著去闖闖看！」

因為沒有固定的居所，鋪貨時又要全台各處跑，瘦小的她時常提著一大箱商品趕車、趕市集。不穩定的經濟收入以及生活對初出社會的球球而言當然也帶來壓力，此時她選擇坦然面對壓力，放慢步調：「有困難時就不要求快，想清楚自己要做的什麼，一步一步做，但求穩。我知道這是個過渡期，事情只要堅持總會有方法，這樣想，再大的困難也沒有什麼可怕的了。」

在回顧生活經驗時，球球對自己下了這番註解：「現實是用來支撐夢想的，不是用來對抗夢想的，它們可以是好朋友，不是敵人！」正是這種幽默的正向思想鼓舞著她，使她有勇氣選擇具挑戰性的未來，這就是創造性格的展現。

圖14 球球 手工布製商品 2007

圖16 球球 手工商品陳列 2007

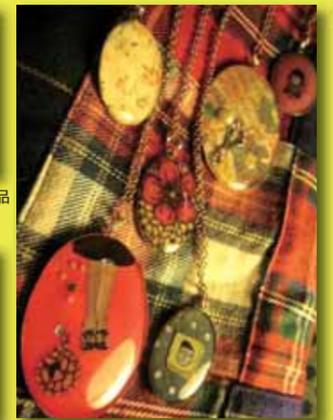

圖15 球球 插畫項鍊 2007

圖17 球球 Am elie 品牌商標 2006 電腦繪圖

圖18 A Chord於台北The wall演唱實況 (A Chord提供)

我不做迷途羔羊 我做自己的牧羊人 — A Chord

A Chord的家庭環境 — 「我爺爺是一位音樂家。」

A Chord來自南投小鎮—埔里，他的童年與祖父母住在一起。爺爺是引起他音樂興趣的起點：「我爺爺是一位音樂家，我的中文名『和弦』就是他取的。小時候我很崇拜爺爺彈吉他的樣子，我想也是因為如此，從我懂事以來，就很喜歡音樂。」父親則在國中之後對他的音樂之路有重要的支持：「我在國三到高中的時候忽然對搖滾音樂產生極大的興趣，也夢想組地下樂團。老爸沒有反對，甚至為我添購樂器，在鎮上，許多玩搖滾音樂的人因為家人反對所以不得不放棄，我的老爸沒有這麼對我，他只要我知道自己在做什麼，而且對自己負責，所以我才能從十幾歲就這麼囂張。」

16歲時參加電視歌唱比賽而獲得了唱片合約，離開老家到台北追求音樂之夢。在最叛逆的青春時期，A Chord感受到祖父母的關愛以及父親支持的態度，這是使他能持續熱衷於追求音樂理想，沒有迷失在城市的花花世界中不可或缺的基本因素。

「牧羊人」歌詞

牧羊人 詞曲：謝和弦 編曲：海平面

煩躁的灰塵 跑到我的頭頂上嬉戲 白頭髮多了一些 是因為草多吃了一些
大太陽 藍色的海邊 會不會 只有我最熱忱 站在沙灘前面
怎麼才存夠了一些錢 過沒多久 又已經消失不見 誰的臉
呼吸著令人窒息的空氣 是壓力 還是 懶惰的情緒
*你說你 只是想當個牧羊人 在綠色的原野上 無止盡的奔跑
單純在四月 唱著生日快樂歌
我說我只想快樂 你帶著羊群 要去向哪裡呢
我不笨 所以我有話要講 講真話 從來就不講廢話 荒唐
這世界還有多少個 牧羊人 是不是也跟我一樣 一樣的個性
是不是也跟我一樣 一樣的人格 一樣的想法 (一樣的看法)

A Chord談教育經驗 — 「不同的是我找到一件真正想做的事，沒有放棄自己，而他們沒有。」

對教育經驗的回顧，A Chord提到了他的國中生活：「國三的時候，有升學壓力，書讀得不好常被老師罵，於是想從音樂中發洩。第一首創作的音樂『牧羊人』就是在當時的壓力下所產生的作品。」「老師看著成績單告訴我：『你國中畢業後只能賣檳榔！』我不服氣為什麼成績不好就沒有未來夢想可言？我告訴自己有一天要讓他刮目相看，所以我一直堅持。」

「不過感嘆的是，回到家鄉看到以前一起混的同學，真的就和國中時一樣，沒有任何改變，我想 不同的是我找到了一件真正想做的事，沒因此放棄自己，而他們沒有。」學校沉重的升學壓力並沒使A Chord自暴自棄或歸順於呆板的教科書內容，反而成為他創作的靈感來源，他將這些壓力變成對音樂創作堅持、精進的動力。這種正向轉化以解決困境的思考方式正是創造力人格的發揮。

圖19 A Chord於台北The wall演唱實況 (A Chord提供)

圖20 A Chord於台北The wall演唱實況 (作者攝於2008/4/20)

A Chord的創作自述：

玩音樂的小孩不會變壞 只是都是窮光蛋
但我們不做迷途羔羊 我們做牧羊人 我們靠音樂找到人生的方向

A Chord對自己的創作特色描述 — 「不能停止在毫無改變的狀態中，甚至是一點小改變也可以。」

要成為一位站在舞台上成功的音樂人，需要好音樂也需要舞台魅力，A Chord對自己的經營可以分為音樂創作與個人形象來探討：

音樂創作方面，A Chord認為孤獨的時刻才容易靜下來思考與創作，而受挫的時候通常也是創作動機最多的時候：「太過幸福安逸反而會是創作的墳墓。」關於創作的習慣，他覺得靈感常一閃而逝，想到就要趕快寫：「要讓創作紀錄變成一種習慣、生活的一部分，而不是一件大事，靈感就會在很多細微之處顯現。」對於自己的音樂特色，A Chord說：「我的音樂來自生活的體悟，努力把自己情感上最真的一面拿出來。」A Chord的創作大都跟感情最有關，無論是親情、友情或愛情：「也許也是年紀的關係吧！」他覺得最重要就是要寫「自己」：「我現在最在乎這個，寫起來就會是最真摯的。」另外A Chord喜歡聽身邊的人說故事，並從中找到靈感：「做音樂有時也像在當演員，說別人的故事就像演員用自己的方法去揣摩、扮演角色，能發揮得淋漓盡致，就是一場精彩的演出！」談到對創作的熱情，他覺得最主要來自體內對音樂創作的渴望，不過他人的肯定也非常重要：「以前做音樂覺得自己聽得懂就好，但現在發現，藉音樂抒發自我固然很爽，但能從自己出發而感動到別人是更重要的事，如果可以跟更多人有共鳴，會更有動力做下去。」

個人形象呈現方面，A Chord知道在流行音樂界想要擁有自己的舞台，除了創作的實力，還要有舞台魅力以及適當的包裝，所以除了音樂，他也擅長研究各種流行資訊，用最節省的方式做出具有個人風格的上台造型。在玩樂團時，所有團員獨創性且流行的創意造型都是由他打工、存錢，一手塑造出來，說他是團長、造型師真不為過。A Chord用部落格與他的樂迷們進行交流互動，但他的部落格不只是一般音樂分享或心情呢喃，他嘗試以主題結合這音樂、影像、文字創作進行編修，每一篇文章充滿音樂性，也都視覺性十足，因此A Chord的部落格每日數千人瀏覽、轉貼，每當有訊息發布，總是很快達到宣傳效果。

同時身為音樂創作人、站在舞台上的藝人，A Chord認為無論哪一方面都必須有不斷創新的表現：「告訴自己要一直進化、一直進化，無論是內涵或創作。我常檢視自己的狀態，現在跟兩個月前的自己有沒有不同？有時候一點點小改變就可以，創作人的心必須是敏感的，比如只是把房間整理一遍，都會讓我整個心境不一樣！」

圖21 A Chord歌迷的信件 (A Chord提供)

圖22 A Chord自拍照 (A Chord提供)

A Chord的生命重要經驗與自我期許 — 「挫折會讓人一夜長大」

A Chord在15歲時組了一個樂團《海平面》，但因為後來簽約的經紀公司不做搖滾樂團，想做少年偶像團體，他衝動的與公司解了約：「那時想法很偏激，覺得我是rocker！我要做自己！」

解約後，A Chord以偶像劇演出維持生計，參與《終極一班》、《花樣少男少女》等戲劇演出，但他還是熱衷於歌唱創作，在拍戲之餘，他仍積極爭取每一次的樂團演出機會。直到20歲時，因為樂團成員們有了不同的人生規劃，A Chord終於決定解散：「我們玩這麼久，沒有遺憾了，該長大了！」不過即便解散，今年A Chord報名入圍台灣搖滾音樂界中的盛事「野台開唱」，這些分散各地、各有工作的團員，在他的號召下還是義無反顧的聚首登台了，這些團員對A Chord說：「剩下的夢想由你替我們繼續完成，有一天，大家更有能力的時候，我們還會回來！」肩負著團員們的夢想，也讓他更有勇氣與鬥志在音樂中努力。

在沒有舞台可表演的時候，A Chord兼職各種工作：餐廳駐唱、吉他教學甚至餐廳服務生，一面賺錢也一面學習待人處世的方式：「藉由工作可以學習觀察別人，也可以讓自己更快速成長，我知道準備好了才有機會。」工作之餘他喜歡和人聊天，特別是有成就的音樂前輩：「我把握任何與前輩聊天的機會，許多前輩走過歲月學得的經歷都非常值得成為自己的養分，也會教我看見許多以前沒想到的東西。」

即使如此年輕就在演藝圈中發展，但A Chord卻沒有被五光十色所迷惑：「我知道自己是從哪裡來的，也知道自己想做的事，所以會影響我這個理想實現的事，我就會避免它。」

處於逆境時，A Chord認為是成長的契機：「人不一定需要一兩年的時間才會變成熟，挫折會讓人一夜長大，每個人都會有很消極的時候，但當突破那一個關卡，就會發現彷彿自己救了自己，那種長大的感覺很好！」

對於未來，A Chord希望可以作出很簡單但是感動人的歌曲：「真實的東西越來越少了，很多東西都是包裝出來的，期許有一天自己能握著一把吉他、一杯啤酒，就能彈出動人音樂，那是我最想達到的境界。」

創造力人格與藝術才能之交互作用分析

鼓勵與支持的家庭環境有助於創造性人格發展

球球的家庭外在環境長期變動，A Chord則在青少年期即離家獨自居住，不同層次的變動的環境對都影響其格性上的獨立性，在言談中都可以感受他們都懷抱理想，面對現實也都務實、積極。非常相同的是與教養人間親密的信賴感，可以推論因為與教養人的親密互動以及自主的教養方式，使他們的藝術創造力得到發揮與支持。

教育機會對創造性人格的影響有好有壞

在教育機會方面，提及印象深刻的教育經驗時，他們都提及對於創作觀念或生命態度造成影響之經驗。例如球球對於視覺藝術的深刻受教經驗中，鼓勵發展自我風格、調個人感受的藝術指導方式對她的藝術表現方式與創造力性格就具有正向的影響。而A Chord的描述則呈現負面的教育經驗對具有創造力的人而言，仍可藉由正向思考進行轉化，但對於性向未明的學生也極有可能造成消極的

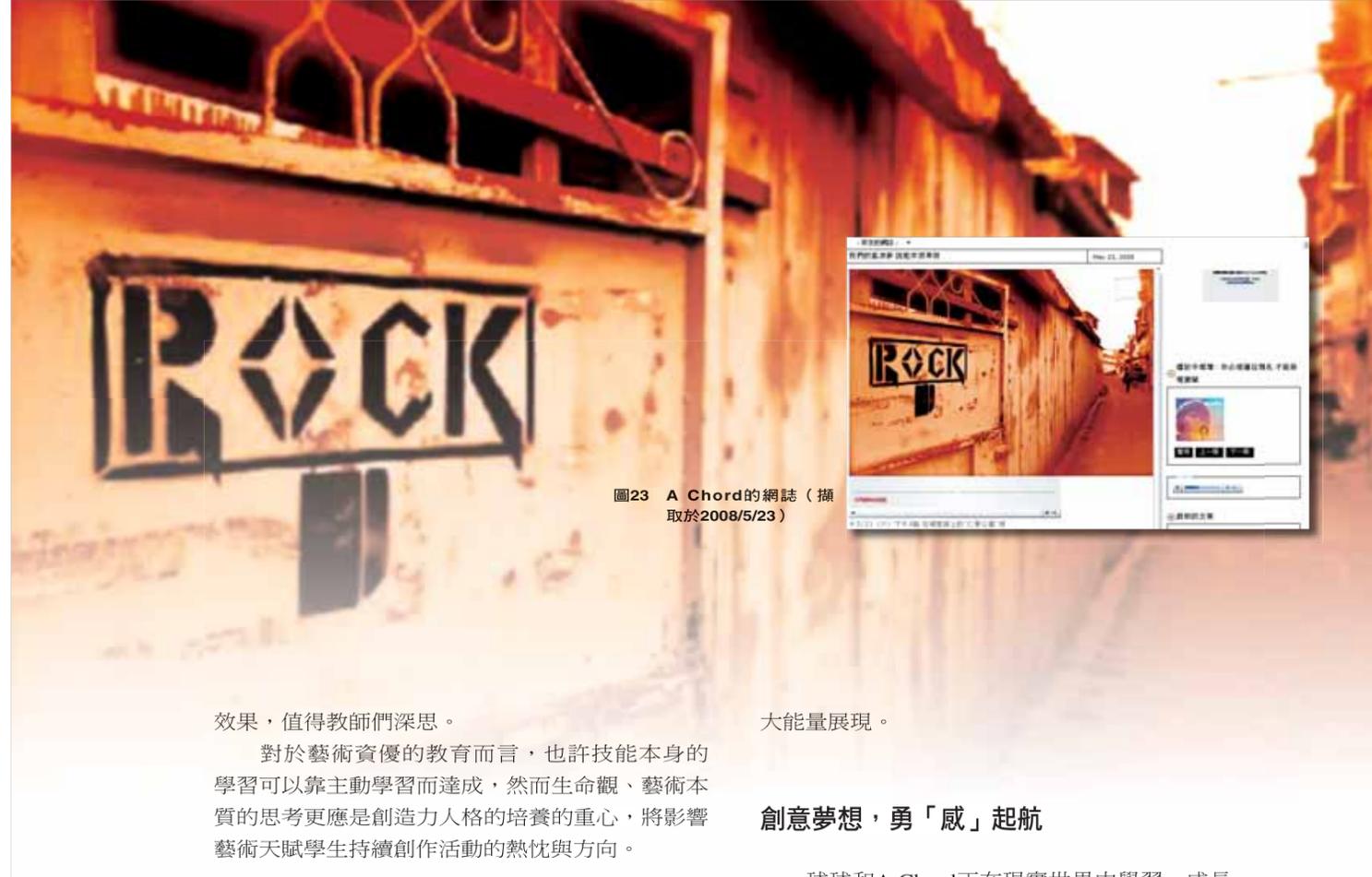

圖23 A Chord的網誌 (擷取於2008/5/23)

效果，值得教師們深思。

對於藝術資優的教育而言，也許技能本身的學習可以靠主動學習而達成，然而生命觀、藝術本質的思考更應是創造力人格的培養的重心，將影響藝術天賦學生持續創作活動的熱忱與方向。

藝術才能與創造力人格

球球與A Chord創作根源與藝術表現後會發現，他們在創作理念上的相同點：

創作動機方面，他們都強調必須來自真實的生活感受，無論是好的壞的，透過思考轉化都能成為精彩的作品。再者他們都認為感受世界必須是沉澱下來才能進行創作。在靈感來源上，皆主張應以生活經驗之共通性刺激、同理觀者，但也要在其中透露自己不同的傑出觀點。

在自我宣傳行銷方式上，特別的是他們都喜歡透過網誌經營的方式密集地分享、宣傳自己的人格特色，塑造自己的「精神形象」，而能夠受到認同進而擁有更多曝光、行銷的機會。這也看出網路是當代藝術工作者爭取機會時不可忽視也最容易展現自我的工具之一，而如何進行視覺創意管理，以獲得更多的收視效應，也是值得探究的。

創造性格生命經驗的抉擇朝向正面與積極

也許經歷的環境不同，而相同的是兩位年輕藝術創業者都具有將逆境正向思考的能力，並且擅長利用自己的創意思考將現實生活之處境轉化為正向的協助自己抉擇，甚至化作創作的靈感與動力。未來的生命將來會如何？似乎仍是挑戰重重，但她們都沒有後悔，寧願冒險也不願有遺憾，並將幽默、積極的思考方式變成自己在藝術領域中的優勢，這正是藝術才能加上創造力人格所開創出的強

大能量展現。

創意夢想，勇「感」起航

球球和A Chord正在現實世界中學習、成長，因為還年輕，其經歷尚不能算是各領域中成功的「典範」，但即使現實環境仍挑戰重重，他們對未來卻有自己的堅持與想法，處事態度也是積極而理性的，無論未來將如何變化，這種善於接受改變、樂於成長與反思的創造性人格就是他們最優勢的競爭能力。

創造性人格透過外在環境、教養、經驗形成，因此在成長過程中藝術的創造才能與創造性人格將互相影響，這提醒我們：在教養方面，無論現實環境如何，讓孩子了解現實世界與支持其創意夢想同等重要；在藝術才能培養方面，相較於技能、知識之訓練，培養一個「勇」於「感」受的孩子，讓他們擁有更寬廣的思考空間，對當今的藝術教育而言，將會是更重要的使命。

參考資源

- 毛連塢等 (2000)：創造力研究。台北：心理出版社。
- Duane Schultz, Sydney Ellen Schultz：人格理論 (車先惠等譯，2004)。台北：揚智文化。
- 陳龍安 (2006)：創造思考教學的理論與實際。台北：心理出版社。
- Amelie Studio：http://www.wretch.cc/album/emily74911 (下載於2008/5/10)
- Emily的相簿：http://www.wretch.cc/album/emily74911 (下載於2008/5/10)
- 謝和弦不過是個Chord：http://www.wretch.cc/blog/chord76415 (下載於2008/5/23)