

【創意播種 深耕校園】

創意與創造力的實踐-創意思考教學

蔡淑梨老師 / 輔仁大學織品服裝學系

創意可以教嗎？創意怎麼教？

- 學習一定是老師口沫橫飛知識性的傳授嗎？
- 藉由主動學習且師生互動良好的學習方式，可以更加激發創意嗎？

以專題導向學習方式 建構創意教學

● 專題導向的特點 (Project-based learning)

● 強調以學習者為中心，教學者從旁協助

● 教師

- 專題學習活動的課程設計者，學習協助者，學習歷程評鑑者
- 提供課程內容和學習目的，引導學生學習動機，檢視是否具有清楚的學習目標與學習過程，引導完整的歷程報告產出，規劃多元性的評量方法，提供鼓勵性的指導

● 學生

- 專題內容的設計者，執行者，反省者
- 確定專題學習的主題，進行時間與資源的調度，組織研究方法和流程，彙整資料，分工合作與團體互動，持續改良作品，省思記錄，修正書面呈現與口語表達能力，達成團體合作任務

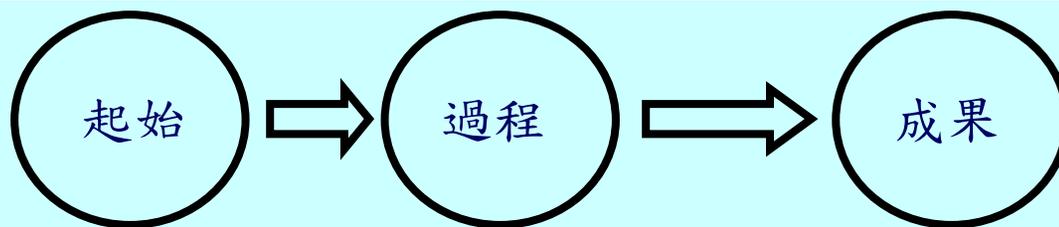
創意教學的具體實踐

參考 Moursund 專題導向學習課程二階段發展與 Krajcik、Czerniak 與 Berger 專題導向學習課程六程序

※Moursund, D. (1999). "Project-based learning using information technology", International Society for Technology in Education.

※Krajcik, J. S., Czerniak, C. M., and Berger, C. (1999). Teaching children science : A Project-based approach. Boston: McGraw-Hill.

本課程依以下概念流程進行初步規劃設計

考慮課程目標及內容

引導問題和教學策略

評量學習成果

培養
觀察力
創造力
執行力

團隊合作導入
體驗學習與創
意思考

實作競賽方式實踐創
意思考，參與創造力
教育計畫「創意的發
想與實踐」巡迴課程
「創意觀摩賽」

起始

觀察力 創造力 執行力 究竟是什麼東西

創意能量有多少？

創意引導 第一堂課先檢視看看大家的創意能量

看到「人」你想到什麼？(創造力量表的一種)

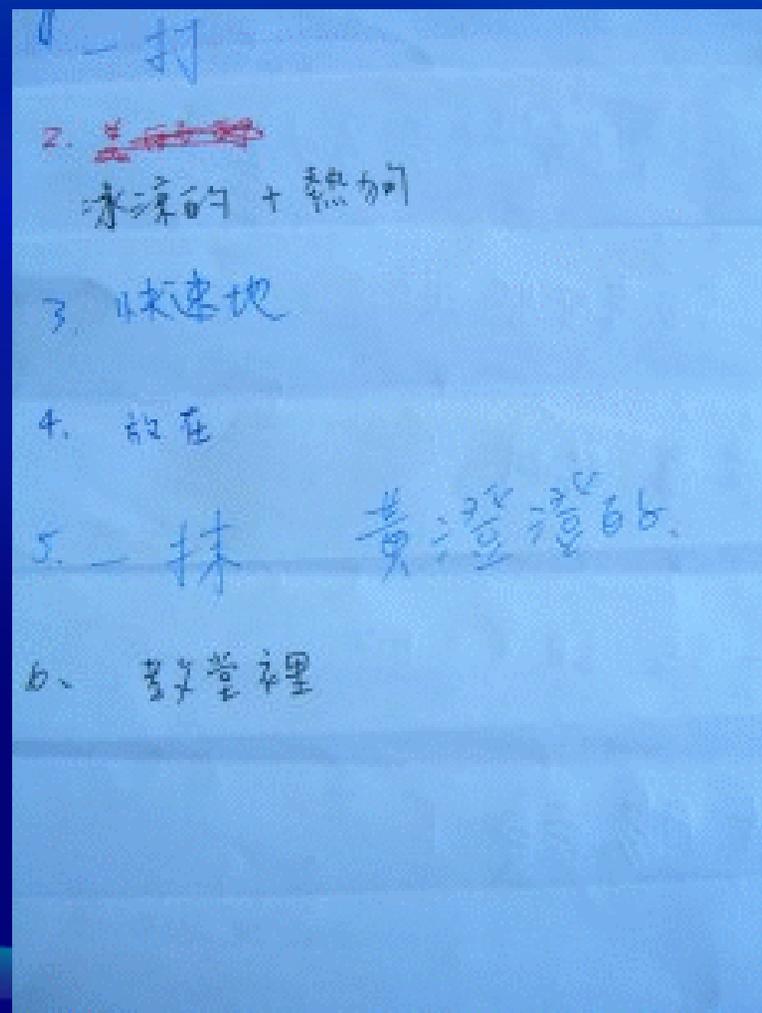
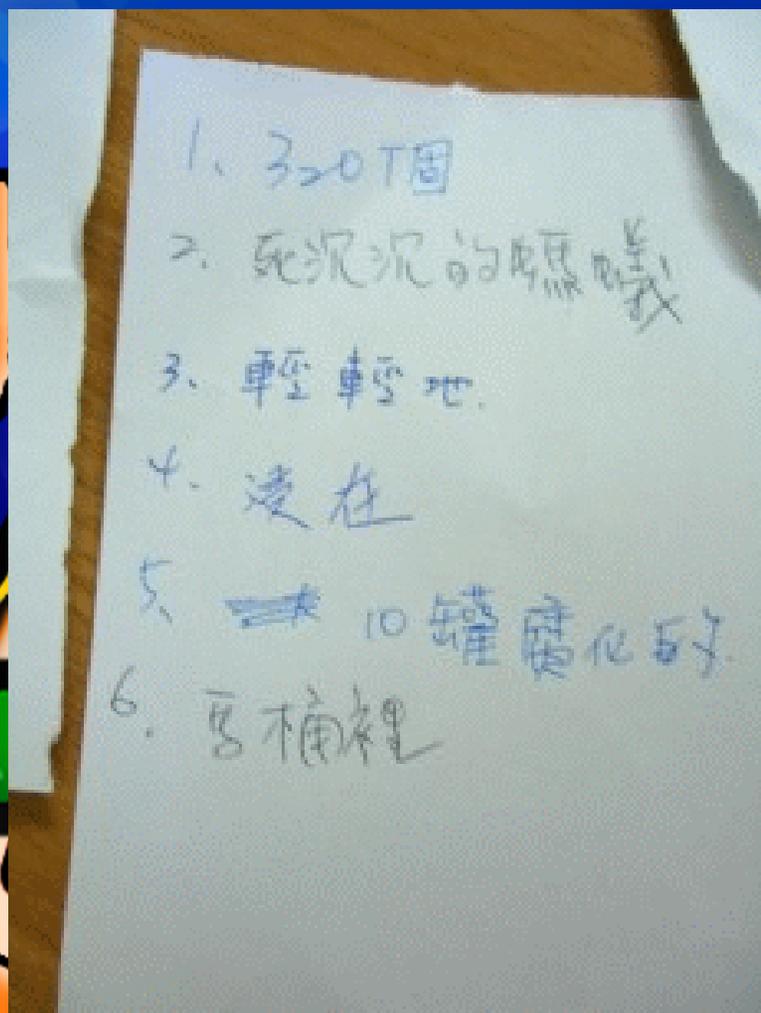
過程

團隊合作導入體驗學習與創意思考

延續性的創意思考

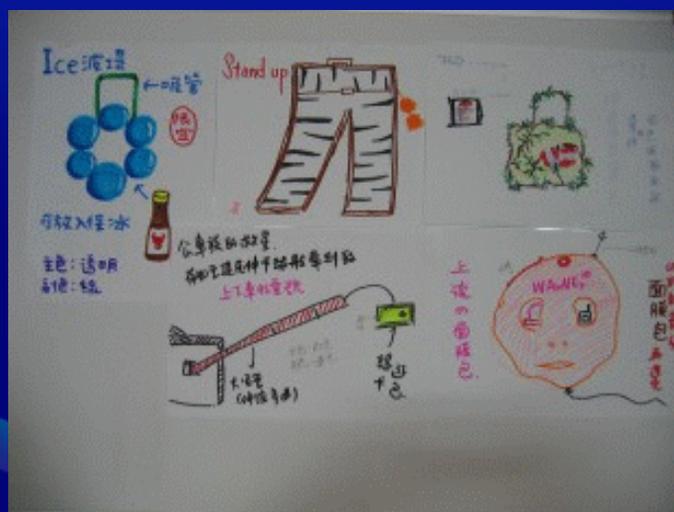
同學分組一起齊心合力創造新詩

延續性的創意思考 設計皮包

用「主要材料、款式、主顏色、次顏色、配件、編織、用途」等方向思考，每人每項寫20種，同一項放在一起，最後依項抽出五件，每人按照抽出的內文資料，思考畫出皮包的樣式。

延續性的創意思考 如何疊最高

食的創意思考

萬一手腳不靈活，視力減退，甚至看不見，日常生活飲食起居會起什麼變化？

親身體驗後的通用設計活動。

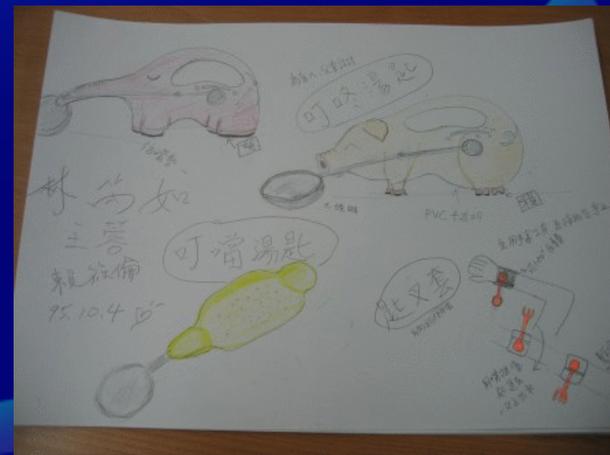

食的創意思考

通用設計

主題：湯匙

報紙包包的設計載重賽

創作一只包包，製作素材僅有十張報紙以及白膠，造形不是重點，以礦泉水負重，耐受力競賽。

報紙包包的設計載重賽

報紙包包的設計載重賽

專注練習

你感覺空氣在流動

你可以是一棵樹

你成了一把椅

專注地在扮演你所認知的角色

人本身的肢體就是最好的創作元素，創作性的戲劇表演，解放刻板思維，解放拘謹肢體，也激發個人與團隊的創意火花。

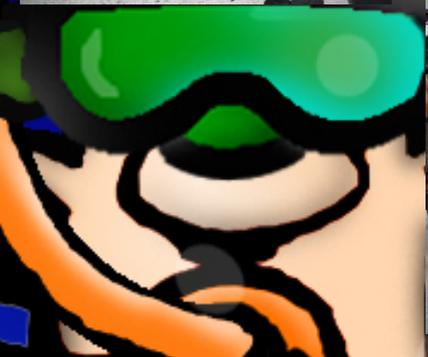

樹

椅子

創意講堂

10/18 相聲瓦舍 創意總監馮翊綱先生

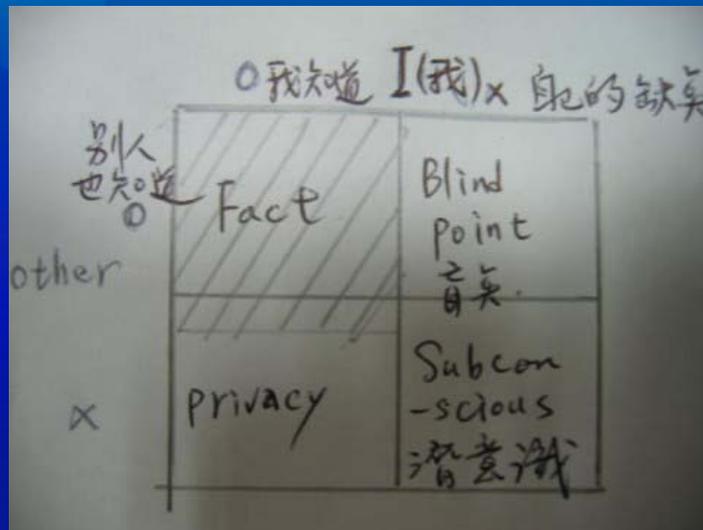
11/22 趨勢科技 董事長張明正先生

11/29 名作家 政大廣告系陳文玲教授

11月22日 趨勢科技董事長 張明正先生

我們都知道現代競爭力來自於創意，但是創意如何來？創意需要知識性和潛意識思考同時存在

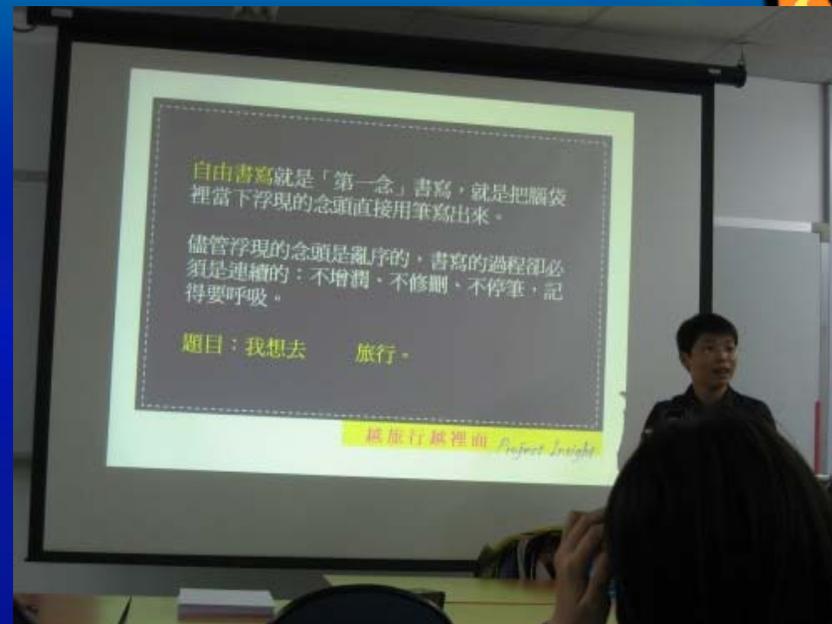
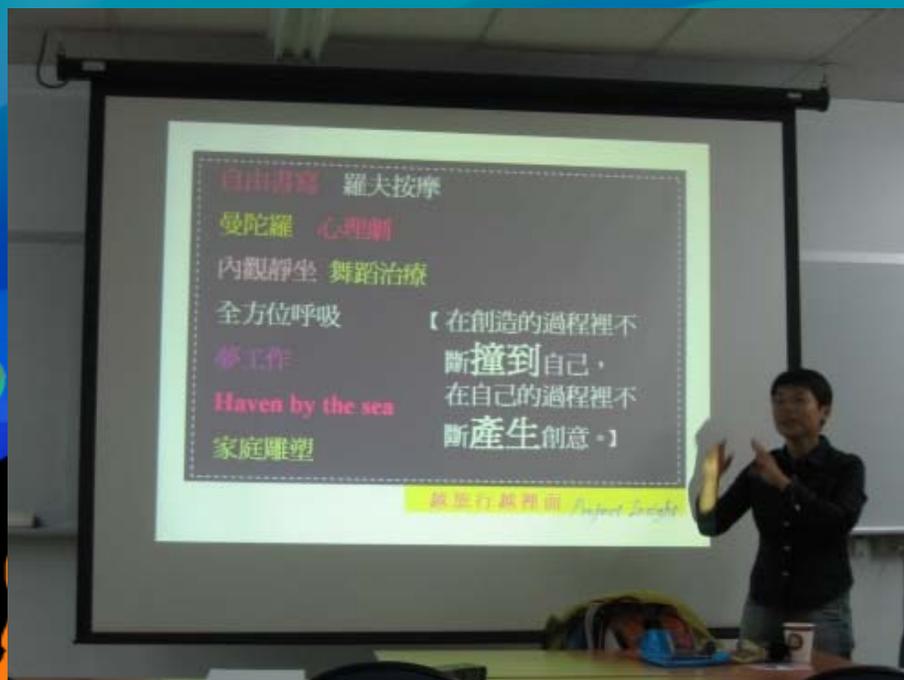

談創意也要站在別人的立場思考，瞭解使用者的心態，體驗他們怎麼使用這樣的產品。

這是一趟自我探索的旅行

進行「自由書寫」的練習。每個人自由的、連續寫下此刻腦中浮現的任何想去旅行的地方想法，之後開放讓大家自由分享。

我要去遠方旅行我要去北京胡同區住上兩個月拍當地人民居住情況和生活照。去上海租借區探訪洋房和即將拆遷的公寓拍照。保存即將在資本社會中逐漸逝去。老化的建築和文化。我要去蘇州看見律名所成立的蘇州博物館欣賞他所建立的園林造景技術我要去杭州西湖看蓮花荷花~~雲~~霧我
我要到巴黎去吃好吃的鴨肉還有甜點。我要回維也納去看我小時候住過的地方在那邊坐上兩個小時和 Stefan 說 hi 再回家。

我想去新疆旅行，雖然我3個月前才剛從那裡回來，如果可以我真想在那待久一點。畢竟在那裡錢真的不夠花，根本像個大爺，而且化上了妝，大家都覺得我好正，真的是徹底地滿足了我的虛榮心。那邊當地的食物真的是很好吃，到現在偶爾想到都會是會讓我的嘴巴積滿了口水，不過再也不想上當地可憐廁所。那個臭味真的是要讓我崩潰了。

自由書寫「想作什麼樣的日夢？」

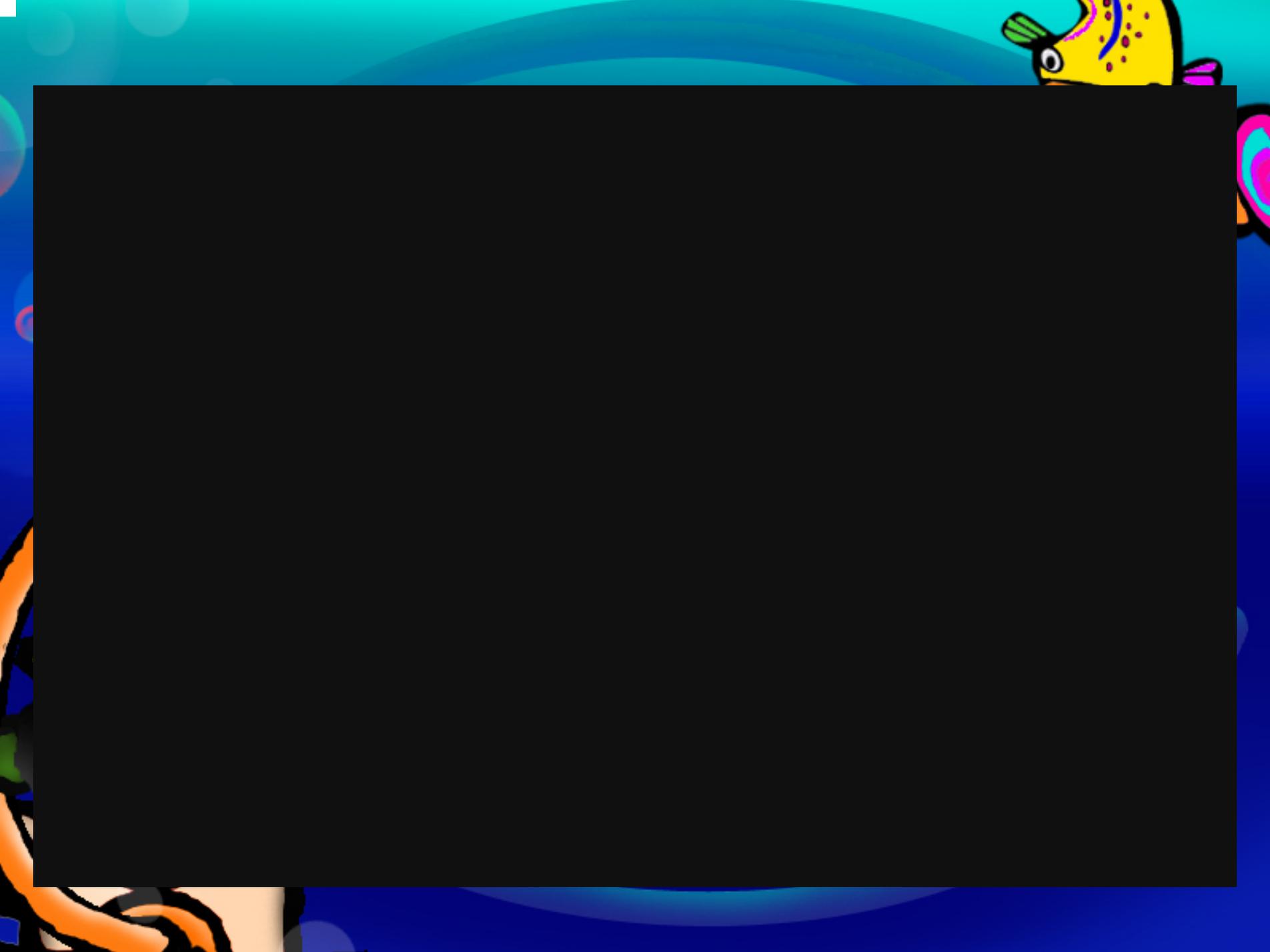
我想做過關於生活糜爛的日夢。在那日夢中抽煙喝酒嗑藥熬夜完全不會對我身體有任何的影響也不會傷害到任何的人。純粹是一種感覺。沒有負擔沒有責任但我抽到的牌總是像在阿爾卑斯山的少女有牛奶和蜂蜜。聊到擠牛奶那已經完全味到再牛身上作畫一筆。這似乎意謂著揚蹄宰你還是回奧地利去放牛吃草。這比你是在英國做你的搖滾夢好多了。乾草環境中創造出來的東西對我比較好。

不要小看了自由書寫，藉由自我探索的方式，從這些文字裡，可以慢慢檢視心中的慾望，也可能是圍繞在一個自己關心的主題上。武功秘笈不在遠方，最大的創意寶庫就藏在自己身上，只要勇於傾聽內心的夢想和慾望，每個人都可以找到源源不絕的創造力泉源。

「沒有什麼事情是大不了的！盡可能去作自己真正想要做的事。十年前我的願望是早上書寫，下午爬山散步，晚上和心愛的人作晚餐，現在我已經努力實踐我的願望，希望你們也可以努力去實踐夢想。」

我想作一個關於打麻將的日夢，在我曾在連牌有一半以上都是自摸上來的時候這一把我的牌靠背大研，門清混一色，大三元，碰碰胡，五暗刻又Migi，馬上桌友自摸恭，恭地不到一半，我就自摸了，啊，原來我是雙春花，這副台和一時半刻我還算不出來呢！只知道大家臉都綠了，好爽，爽不但是因為贏了還是因為看到大家的“裏面”，忘了說，我們打300。100。

成果

十二月北區觀摩賽

1. 泡泡蓮蓬頭

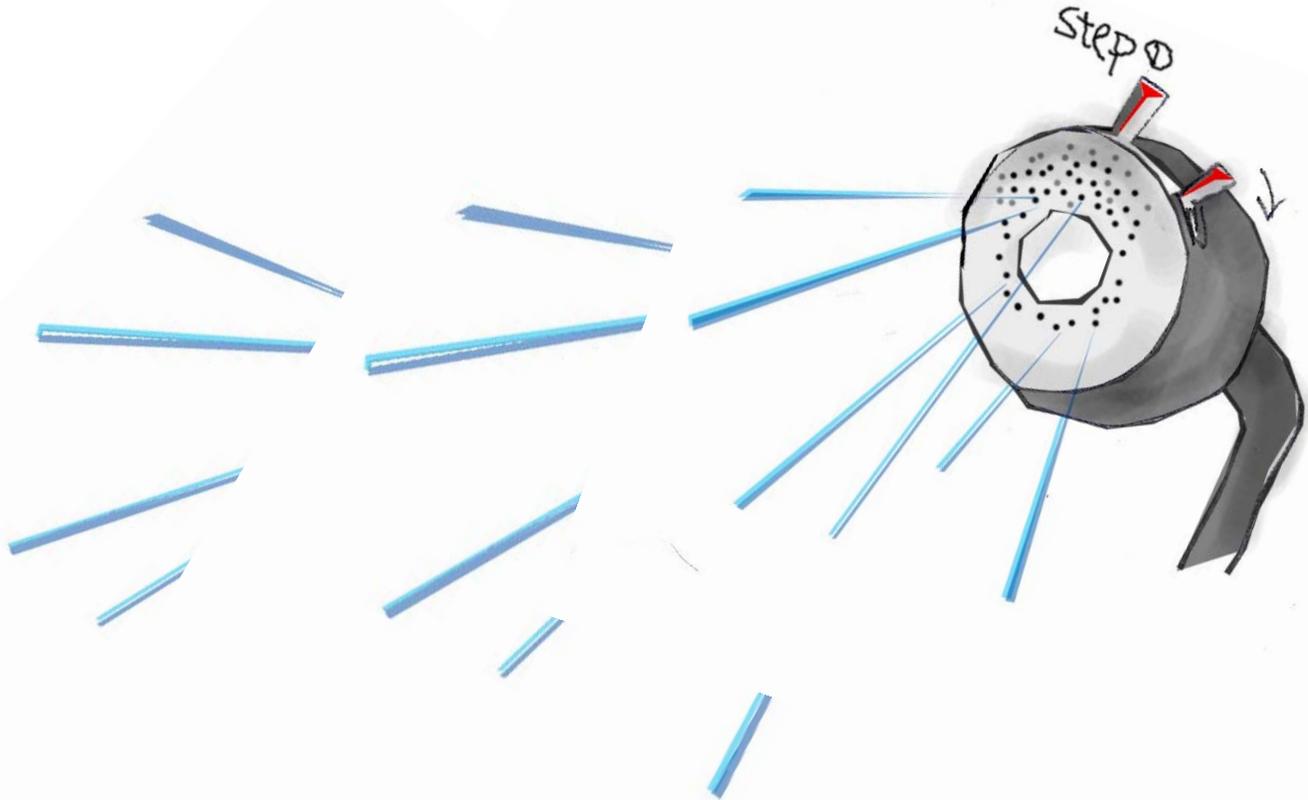
動機：

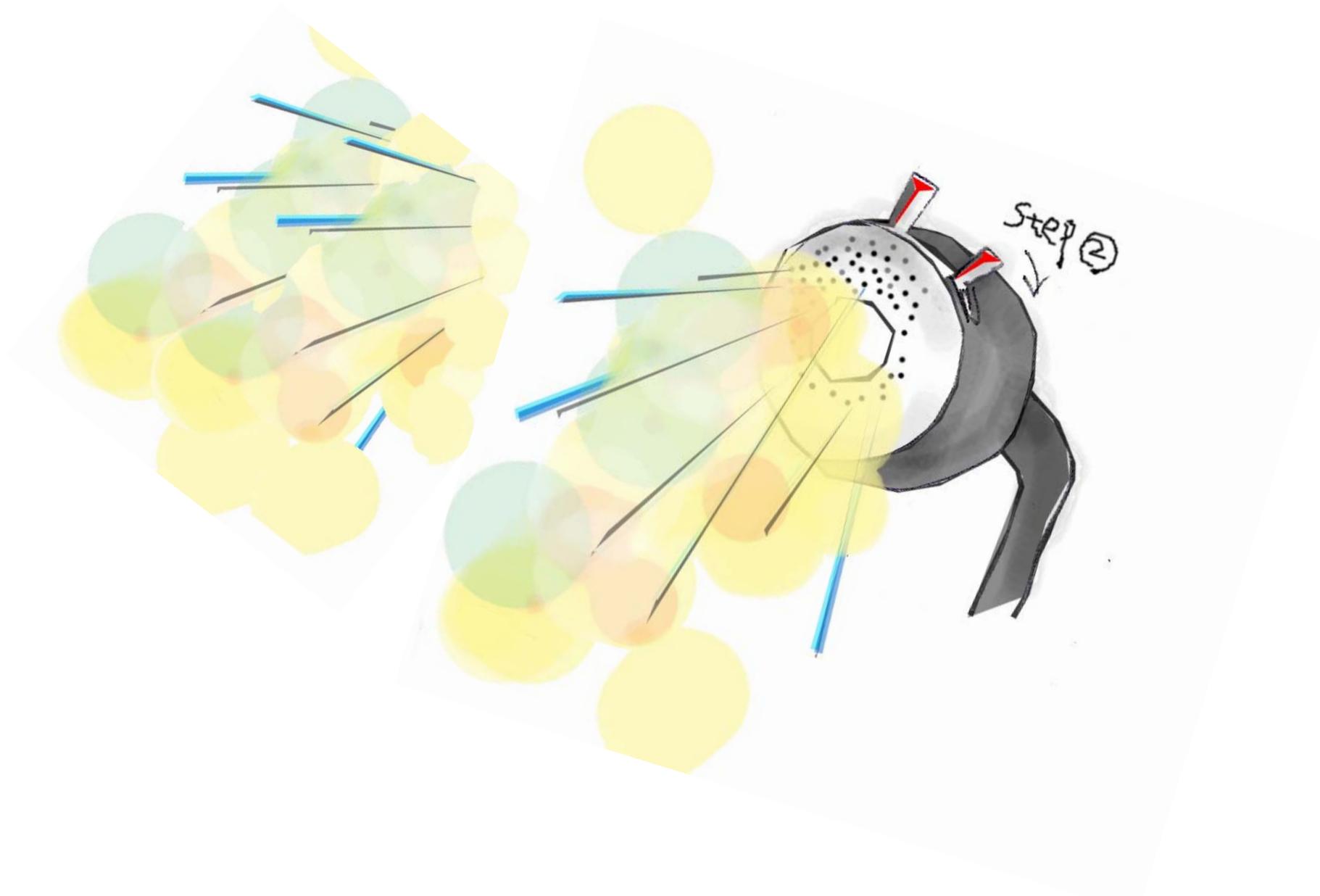
洗澡時，有著許多瓶瓶罐罐，容易不小
心用錯瓶，或是打翻瓶子，也易造成浴
室空間的壅擠，使用時，還要多一個拿
取或是蹲下擠壓瓶子的動作。

目的：

增加廁所可使用的空間以及整齊的環
境，可更方便的使用洗髮精及沐浴乳，
節省多餘的動作，還可按摩，在洗澡的
同時，徹底放鬆。

2.Braste

動機：

設計出方便攜帶、節省空間和資源以及可創造個人風格之「牙膏刷」

Brush + Paste = Braste

目的：

增加廁所可使用的空間以及整齊的環境，可更方便的使用洗髮精及沐浴乳，節省多餘的動作，還可按摩，在洗澡的同時，徹底放鬆。

我們的設計過程

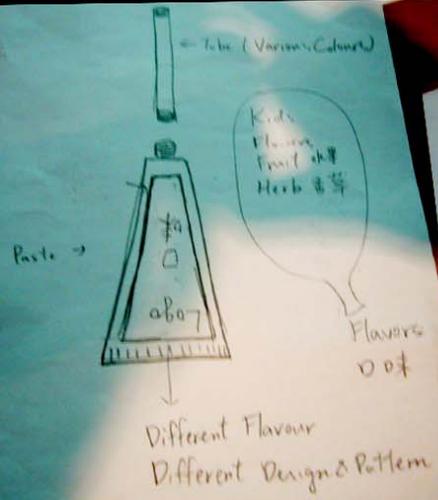
1

2

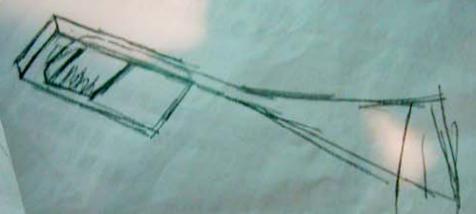
3

4

5

設計圖

可摺疊刷頭

牙膏來源

牙膏出處

未摺上刷毛

Designer

楊琨安
張淳勇
李惠萍
肖雅婷

Tube (Various Colours) + Brush Paste < Braste >

Paste

我們的Logo

牙膏口味可自由選

基本顏色: (七色彩虹)
紅. 橙. 黃. 綠. 藍. 靛. 紫

節日 Xmas 限定色: 金. 銀

變變牙膏刷

蓋子

用半個蓋上,
用的時候,
把蓋子塞到牙膏
以便刷牙~

3. KEYS TOGETHER

鑰匙收納盒

- 總是找不到鑰匙嗎？明明就已經在家門口了，鑰匙總是跟你玩捉迷藏嗎？拿出鑰匙卻搞不清楚是哪一把，一直開錯嗎？你的鑰匙總是刮壞你的手機和東西嗎？
- 希望我們可以擁有一個可以快速找到鑰匙並且咻一下就彈出你要的那把！將眾多的鑰匙們分門別類,做好管理工作，再也不用尷尬地站在門口讓鄰居早一步開門進去。讓鑰匙也可以有一個溫暖的家。

4. 我想要很... 健康鞋墊

- 現代人越來越忙碌，缺乏時間運動，導致許多文明病漸漸的東西，讓大家在忙碌的生活中，也能夠得到充分的運動，保持身體的健康。

- 給你健康的身體
- 幫你治癒疾病
- 讓你帶來按摩的舒適

5. PYRAMID CLOCK

目的

許多人都有睡過頭的困擾

也許是回籠覺

或許是聽不見鬧鈴聲

這個鬧鐘的設計可以幫助你改變這一切

5.PYRAMID CLOCK

- 年齡：所有。特別是上班族
- 個人品味的追求
- 潛在需求：欲改善起床品質的人
無法自動自發起床的人
- 區隔：
 - 改善起床品質，而非強制噪音
 - 對於生活、起居用品要求質感

iCAN平台交流

	主旨	作者	日期	評分	閱覽次數
41	<財政部賦稅署> 租稅創意模仿大賽 第一名獎金五萬元!!!...	謝孝鴻	2006/10/25	0	16
42	RE:馮翊綱先生--留一個角落給幽默	蕭育正	2006/10/25	5	21
43	馮翊綱先生--留一個角落給幽默	李惠萍	2006/10/24	9	24
44	Re: 創意的發想與實踐 -- 10/4通用設計體驗課程的感...	李明涵	2006/10/24	4	15
45	我愛義大利	李明涵	2006/10/24	5	18
46	我的天呀 原來這才是i can	李明涵	2006/10/24	0	16
47	RE:創意學 學創意 觀賞心得	張淳秀	2006/10/23	4	20
48	創意學 學創意 觀賞心得	謝孝鴻	2006/10/23	5	21

作者：李明涵
 主旨：Re: 創意的發想與實踐 -- 10/4通用設計體驗課程的感想

這週是我第一次上創意的課程
 超新鮮的
 先前我看了賴聲川的創意學
 很多言論看了就忘了
 但是來上創意學的課程
 就覺得實際多了
 看到很多餐具的設計是如此的貼近人心
 真的很欣慰
 記得去年我左手臂斷掉時候
 吃喝拉紮睡都有問題
 什麼都要靠媽媽
 真的覺得活在這是上真的沒用了
 如果當時有愈到這麼多創意的生活小工具
 我想當時的痛苦可以減半吧
 同學們設計出這麼多有趣的創意餐具
 讓這生活活的更加有意義

	主旨	作者	日期	評分	閱覽次數
42	RE:馮翊綱先生--留一個角落給幽默	蕭育正	2006/10/25	5	21
43	馮翊綱先生--留一個角落給幽默	李惠萍	2006/10/24	9	24
44	Re: 創意的發想與實踐 -- 10/4通用設計體驗課程的感...	李明涵	2006/10/24	4	15
45	我愛義大利	李明涵	2006/10/24	5	18
46	我的天呀 原來這才是i can	李明涵	2006/10/24	0	17
47	RE:創意學 學創意 觀賞心得	張淳秀	2006/10/23	4	21
48	創意學 學創意 觀賞心得	謝孝鴻	2006/10/23	5	22
49	RE:10月18日 相聚瓦全馮翊綱先生--留一個角落給幽默	張淳秀	2006/10/23	5	21

作者：謝孝鴻

主旨：創意學 學創意 觀賞心得

上週在系館一樓 展示了一些創意的作品 以及一些好玩的遊戲
不知道 同學是不是也有去看

我趕在上週四展示結束前去了一下
我看的時候 電視已經被搬走了
我一邊看 工作人員也一邊在搬
看的有點趕 不過還是大致的都有觀賞了一下

有一區 在說明著創意的意思
"發想的方法 就是從既有思考中 做新的組合性思考"
"創意是將似乎不連貫的事物 連接在一起的能力"
就像 我們第一次上課的時候 老師要我們由 旋轉木馬 跟馬桶的結合 去創造一個新的想法一樣
結合成一個 兼具實用以及趣味的東西

其中一區 貼上了幾張不同的圖形
原本是一樣大小的圖案 可能因為我們是覺得主觀性 或者是畫面環境的不同 而變的不盡相同

	主旨	作者	日期	評分	閱覽次數
64	RE:RE:RE:RE:RE:看見大腦力激盪的奇想--請同學將答案...	同至麟	2006/10/19	0	10
65	RE:RE:RE:視覺與腦力激盪的考題--請同學將答案直接回...	高壺麟	2006/10/19	5	25
66	RE:RE:視覺與腦力激盪的考題--請同學將答案直接回應	李育倫	2006/10/18	0	24
67	RE:視覺與腦力激盪的考題--請同學將答案直接回應	黃彥智	2006/10/18	0	26
68	報紙創意大賽心得	陳宥全	2006/10/18	5	39
69	RE:視覺與腦力激盪的考題--請同學將答案直接回應	呂怡青	2006/10/18	0	25
70	RE:報紙大賽心得	曹傑	2006/10/17	5	23

[Page: 7/12]

Count: 120

作者：陳宥全
 主旨：報紙創意大賽心得
 評分： 1 2 3 4 5

這次的報紙大賽，讓大家都卯足了全力，除了因為第一名的隊伍可以免書錢外，其實最重要的就是挑戰自己的極限，甚至是膽量！平常脆弱的報紙再經過大家的實做與巧手加工，變成了可以耐重十幾瓶礦泉水的超強力袋，這過程與價值變化真的讓我也大吃一驚！

我們這組一開始鑑於上次堆高的失敗經驗，著重在袋底基礎與提重的手把上，我們當時真的做了相當堅固的袋子，只可惜有一點不夠周全就是大小!!!!!!其實我們都很確定我們的袋子可以在承受更重的重量，只是再也塞不下任何一罐的體積了！最後只有12瓶，真的自己都覺得相當可惜~

而比賽除了腦力激盪與創意外，最重要的就是要公平競爭!!! 聽說有的組別報紙數量超過規定，假如真的是這樣就失去比賽的意義了... 不過那天的激盪真的到現在都還印象深刻

	主旨	作者	日期	評分	閱覽次數
21	RE:RE:台北美術館	林芮如	2006/11/1	0	15
22	RE:RE:關於出國念書	呂怡青	2006/10/31	5	30
23	RE:關於出國念書	蔡淑梨	2006/10/31	0	28
24	RE:台北美術館	賴筱倫	2006/10/31	0	25
25	關於出國念書	賴筱倫	2006/10/31	10	30
26	台北美術館	李明涵	2006/10/31	5	17
27	RE:故宮真的很不一樣	蔡淑梨	2006/10/30	0	14
28	故宮真的很不一樣	李明涵	2006/10/30	5	20

作者：賴筱倫
 主旨：關於出國念書 評分： 1 2 3 4 5

近幾年安排自己有機會就出國看看
 分享一下個人感受
 前幾年去加拿大 住在一個櫥窗設計師的家裡 (homestay)
 東西並不是非常尖端 fashion 的東西
 但是把氣氛佈置的很溫暖 有人情味
 他們好像不那麼追求最頂端的流行
 很自然的混合非常多元素
 對我來說 整體有種”溫暖厚實”的感受
 而且相較歐洲美國
 加拿大溫哥華的華人很多
 幾乎完全沒有種族歧視
 但是刺激挑戰性比較低一些

去年去紐約 F I T 上課
 紐約真的有種強烈形象
 種族的混合 混出了亂亂的感覺
 有些非歐美血統的人種 走在街上常會讓你有一種 ”他怎麼那麼沒自信??” 的感覺
 人與人之間 有種緊張感

小結

● 起始

- 課程目標-帶領學生進行創意的思考，培養學生的觀察力、回復學生發現問題及解決問題的能力，並透過體驗學習，啟發學子對個人創造力的瞭解與實際的執行能力
- 課程內容設計-著重在創意情境氛圍的課程設計

● 過程

- 授課內容-創造力基礎理論，課堂團隊實作活動，創意思考練習，創意人講座（馮翊綱，張明正，陳文玲）
- 反應與回饋-建構在網路上的課程討論平台
- 實作活動-大量的團隊實作活動，提供學生團隊的默契磨合與創意激發的機會

學生心得分享

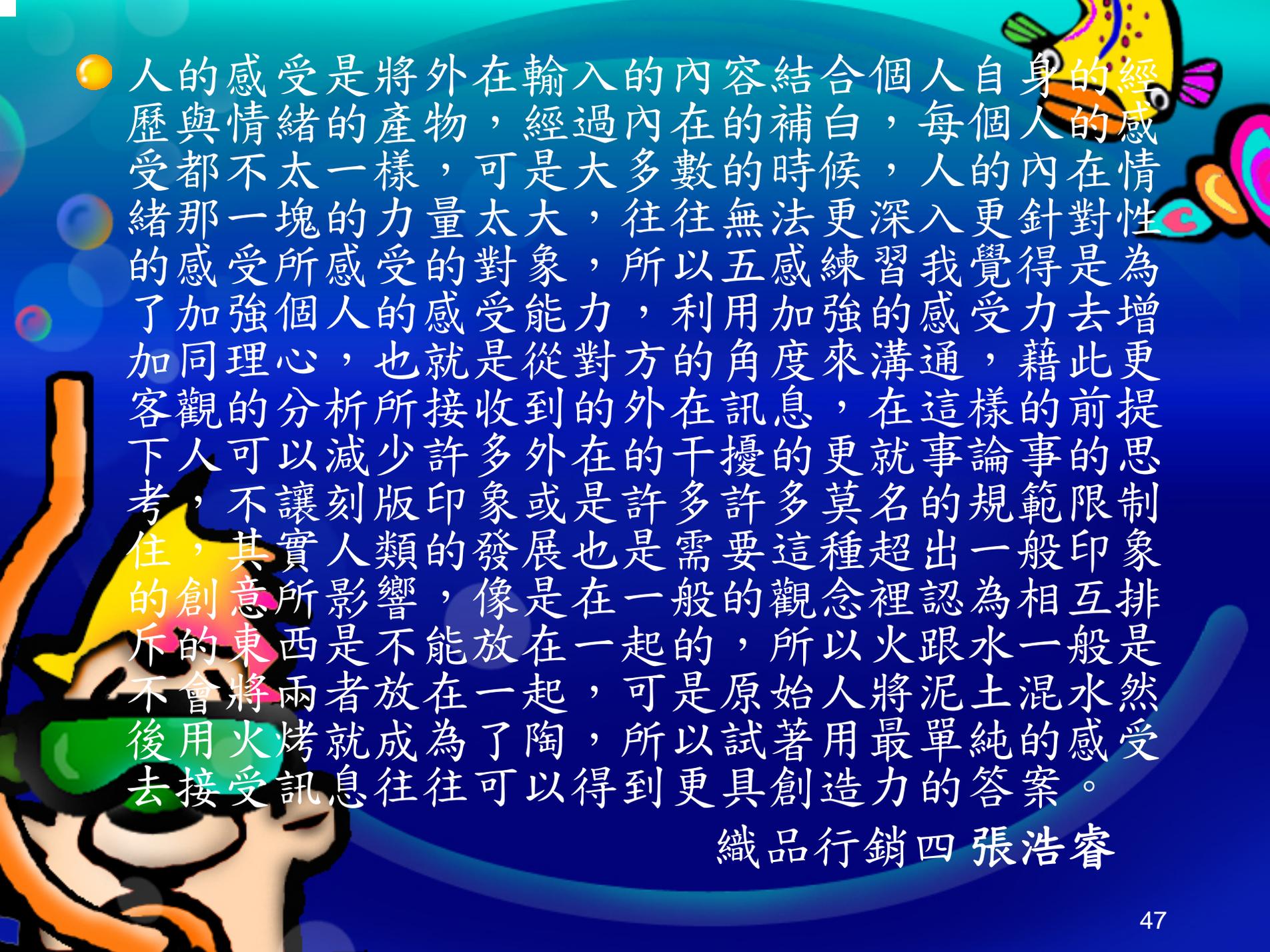
- 經歷此次課程，我慢慢可以體會，五覺的感官之旅，可以放大我們對自身所擁有的豐富感受，透過造物者的巧手塑造出五覺偉大的自然物理現象，這是打從娘胎即有的本能，是一種人體自然的禮讚，可惜的是絕大多數人只用感官做了感官所能做的一小部分功能，或許感官會難過，但開啟祕藏的鑰匙是需要鍛鍊的。上課後能體會五覺的可貴，而可貴之處在於它能成為創意發想的延伸也能成為謬思的活水源頭，而生活也將因感官的投入而得出截然不同的感悟，相當特別的教學方式!

織品行銷四石方

● 觸覺、嗅覺、聽覺、味覺和視覺，這是我們平日依
賴的感官去接觸事物感受事物，但什麼時候
在忙碌之下在壓力之下，漸漸的那些感覺不
再那麼敏銳了，那些微妙細小的變化是不是
也常常感覺不出來了。而設計，更是要化其
他的感覺為視覺，好的設計更能讓人回味
再三，記得印象很深刻的是在基礎設計課程
裡面學到的，設計是販賣「感動」的事業，
讓人憶起在人類情感中，最單純美好的悸
動。

織品行銷四

鍾宇樺

經的感情性為增更提思制象排是然受
的的在對是去此前的限印互般水感
身人內針得力藉的事範般相一混的案
自個的更覺受，樣論規一為水土純答
人每人入我感通這事的出認跟泥單的
個，，深習的溝在就名超裡火將最力
合白時候更練強來，更莫種念以人用造
結補時法感加度息的多這觀所始著創
容的的無五用角訊擾許要的，原試具
內在數往以利的在干多需般的是以更
的內多往所，力對的在是也在一，可所
入過大，，力對的在是也在一，可所
輸經是大大象能從到外或展是在一起
在，可太對受是收多象發像放了一了可
外物，量的感就接許印的，能在為往
將產樣力受的也所少版類響不放成往
是的一的感人，析減刻人影是者就息
受緒太塊所個心分以讓實所西兩烤訊
的感不一受強理的可不其意東將火受
的與都那感加同觀人，創的會用接
人歷受緒的了加客下考住的斥不後去

織品行銷四張浩睿

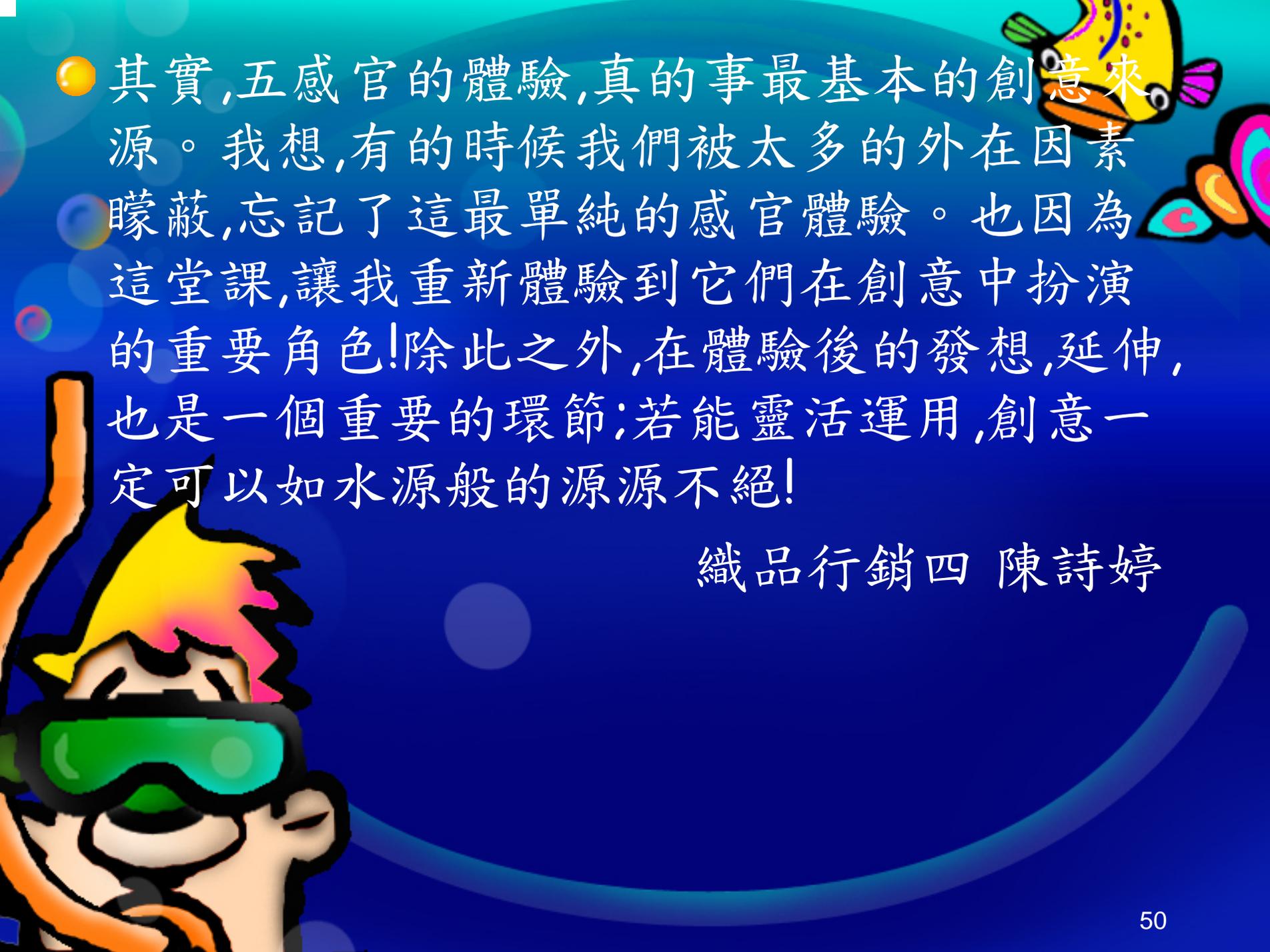

● 創作來自對生活的體驗，這是不變的道理，一項好的設計，我相信一定是來自對生活周遭的體驗所產生，這次課堂上所做的五官體驗創作，正是藉由感覺周圍的事物來創作，表達純粹的感官體驗作品，我想往往我們的感覺是被周圍很多事物所影響，因此對於某一感官所感受的“能量”受到干擾，這次的練習，在老師的指令下，重新去體驗每個感官在個別的媒介下去接觸、感受，做出即興的創作。

碩二 方和揚

● 五感官體驗課程，真的是一項難得的體驗。似乎是重新回到幼稚園的時候，那時什麼都不懂，常常會天馬行空的畫東畫西。但隨著年紀的增長，那種感覺似乎也慢慢淡去。創造力也不再存在我的生活中但透過這一堂課我似乎可以慢慢喚起我的創意。

織品行銷四 賴潔莉

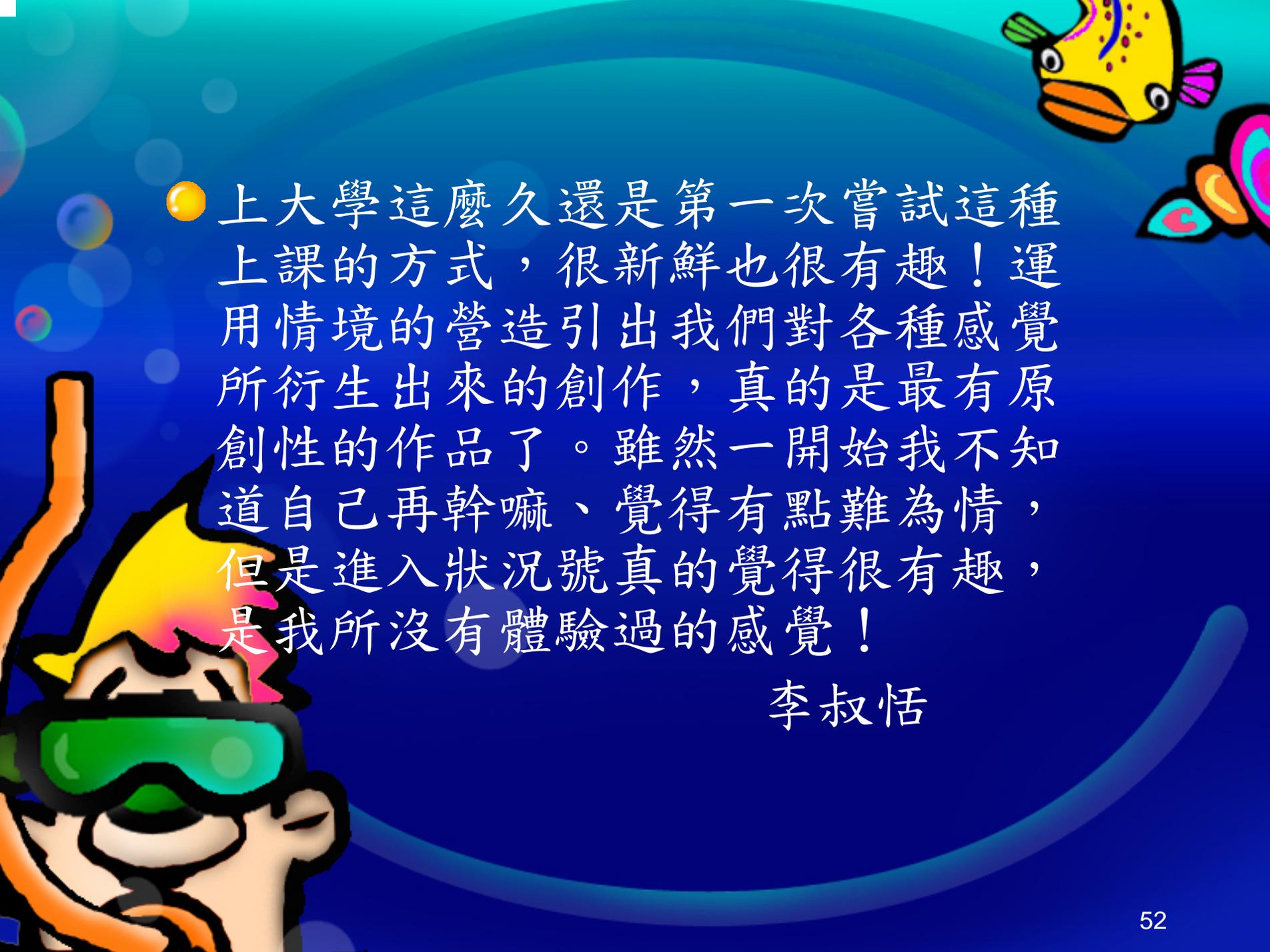
● 其實,五感官的體驗,真的事最基本的創意來源。我想,有的時候我們被太多的外在因素矇蔽,忘記了這最單純的感官體驗。也因為這堂課,讓我重新體驗到它們在創意中扮演的重要角色!除此之外,在體驗後的發想,延伸,也是一個重要的環節;若能靈活運用,創意一定可以如水源般的源源不絕!

織品行銷四 陳詩婷

內容發現了，形包的，去
的發了次象都確出是
課創參第透素的會不
上比次是我的的口體
，份一更，上子我和
團成第法覺桌腦從覺
社的是做味有的要感
的心不的會所我想種
室內也意體把時們這
導討式創去紙當他，
輔導方己糖璃，了寵
是它課自和玻認到爭
也是上現瓜用否覺裡
團但的發苦利可感巴
社，樣去、不我嘴的。
的同這官樣來，我到
的雷以感檸出來來在得
加些所過了現起起都
參有。透吃表綁了道店
時課重樣但去再綁味飯
中課重樣但去再綁味飯
高堂更這不覺起們個級
前這重過們感一他一個
以與比不我的在被每五
上法自至的信流

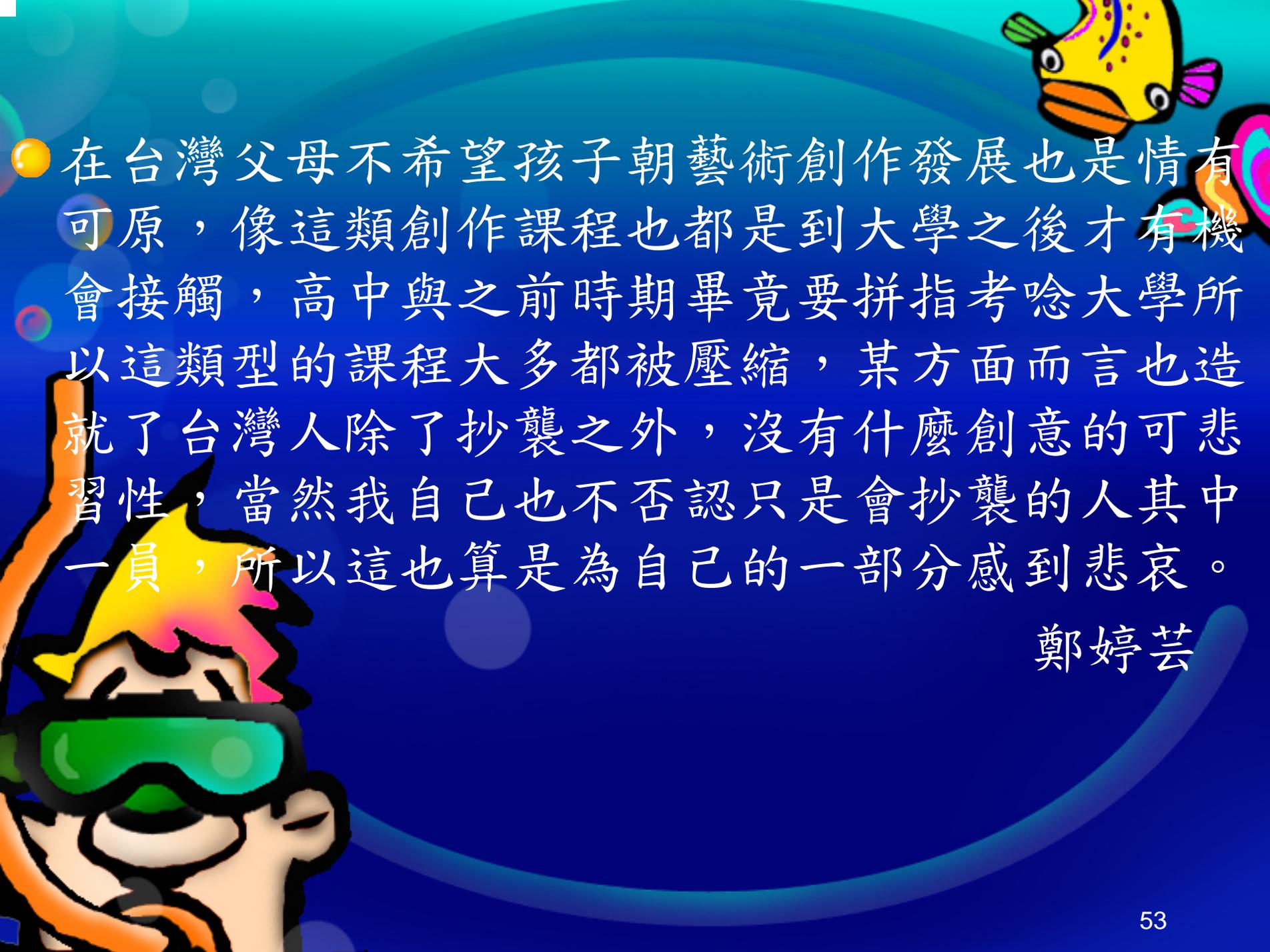
想創造但盲目的
的要謂是沒有的
自是所不易你或
各就無而容易什麼
己，都，很什麼
自意那麼也為
有創接受什麼？
都意接做其行？
家創或在人流
大。同，在是
趣，樣認麼現又
有不大家什，麼
分都讓在在意
十解會是向創人
都見不那方是個
學的會道的又幾
同覺，知已麼於
個五志要自什決
每於意你道是取
時對的，知但是就
課，已少不，但就
上法自至的信流

吳享諺

● 上大學這麼久還是第一次嘗試這種上課的方式，很新鮮也很有趣！運用情境的營造引出我們對各種感覺所衍生出來的創作，真的是最有原創性的作品了。雖然一開始我不知道自己再幹嘛、覺得有點難為情，但是進入狀況後真的覺得很有趣，是其所沒有體驗過的感覺！

李叔恬

● 在台灣父母不希望孩子朝藝術創作發展也是情有可原，像這類創作課程也都是到大學之後才有機會接觸，高中與之前時期畢竟要拼指考唸大學所以這類型的課程大多都被壓縮，某方面而言也造就了台灣人除了抄襲之外，沒有什麼創意的可悲習性，當然我自己也不否認只是會抄襲的人其中一員，所以這也算是為自己的一部分感到悲哀。

鄭婷芸

Thanks for listening

