

臺北市立松山高級工農職業學校 103 年度課程與教學領先計畫成果彙編

一、計畫類別：子計畫四(PLC)

二、計畫名稱：精進工農-教師專業學習社群計畫(PLC)

三、活動名稱：與世界接軌~臺灣的花藝發展與技能基礎養成

四、講題內容大綱【附檔一】

五、主辦單位/科別：園藝科

六、活動日期：103 年 11 月 12 日 七、活動地點：展演廳

七、參加人數：師 12 人 / 生 240 人

八、活動心得回饋：

1. 周老師是著名的花藝老師也是國際花藝比賽的評審，對於台灣花藝國手的培訓以及選拔著力甚深。演講先以非洲小孩成年禮的身體彩繪開始，讓我們了解美與創意是人類與生俱來的能力，不同種族、地區、文化或宗教的表現方法與用色或許不同，但對於美的追求卻是普世公認的。

周老師亦介紹花藝種類以及變化，台灣從早期的喪葬用花、敬神花瓶以及新娘花束等逐漸轉變為追求觀賞及美感的日式的流派插花以及西洋花藝，時至今日已轉變為融合時尚以及裝置的花藝。現代花藝雖從西洋傳入，但近幾年的國際花藝大賽幾乎都是亞洲參賽者奪牌，其中台灣從四年前加入比賽，歷經銅牌(40 屆)、銀牌(41 屆)以及金牌(42 屆)，憑藉著努力讓世界逐漸看見台灣。

最後，周老師也說明國家級選手的培育過程以及就柳國手的示範作品進行評析，在評析的過程，也請學生上台來一同互動對作品的感覺。周老師的演講幽默風趣、深入淺出，其深厚的專業經驗，使聽講者感到如沐春風，期盼未來能多多邀請周老師來為我們分享花藝與生活。

2. 國手柳皓雲為老師們及同學們帶來五款花藝設計作品，包括桌花設計、手綁花束、架構花束、新娘捧花及花項鍊。示範的過程中並由陳錦文老師(國手訓練教練團)負責講解各項作品的評分重點及應注意事項，讓同學能在短時間內了解花藝職類的競賽要點。

第二階段由國際裁判周英戀老師演說，周老師藉由許多實際案例介紹花藝及技能競賽的內涵和精神，並說明選手應具備的條件及特質。周老師並講了許多勉勵同學們的話，期許松農園藝科的同學們能更喜歡自己所學，並且發光發熱。

經過今天的演說之後，更加確認"讓學生更進步是老師們存在的價值"

九、活動記錄：【附件二】

【附件二】

1112 周英戀老師演講及柳皓雲國手示範花藝作品

圖 1. 校長親臨致詞

圖 2. 柳國手示範切花作品，陳老師
(古文旻媽媽)熱心講解技巧

圖 3. 學生上台擔任模特兒示範花項鍊
穿戴方式

圖 4. 國手與學生講解材料與運用方式

圖 5. 周老師與同學分享作品的技法與
評分要訣

圖 6. 周老師開心的聽學生分享對於作
品的感動

圖 7. 周老師高興的聽取同學心得

圖 8 周老師與同學分享作品特色與製

作要點

圖 9. 主任與教師們專心聽講

圖 10. 主任致感謝詞

圖 11. 主任頒發感謝狀予周老師
及柳皓雲國手

圖 12. 周老師與教師合影

創意觀念的形成與應用

松山工農 園藝科 講座

文・圖：周英戀

時間：2014 年 11 月 12 日 下午 1:20 ~4:20

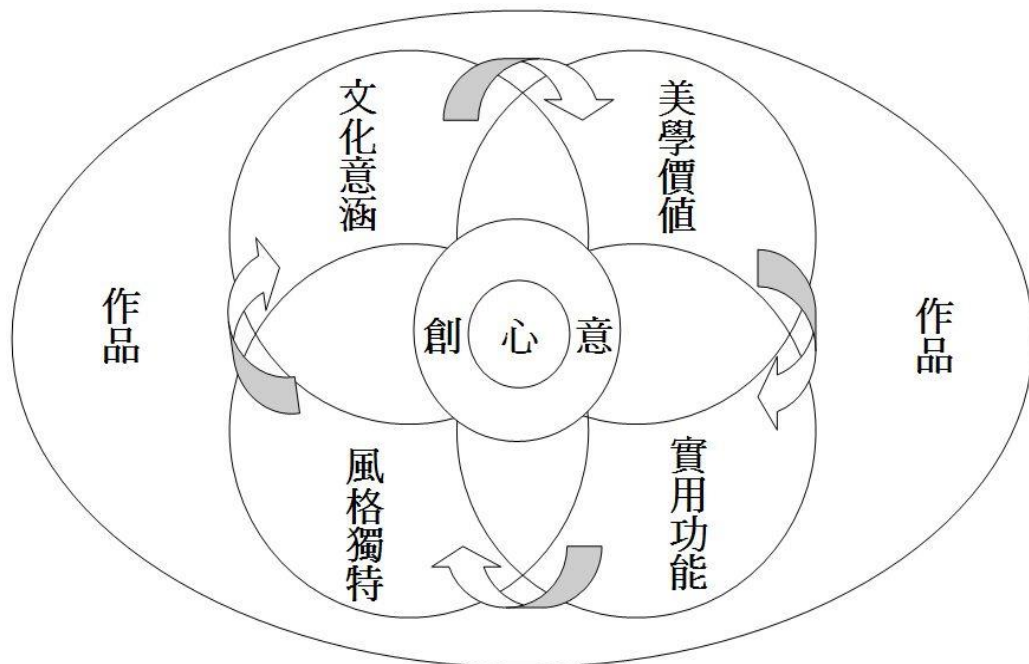
創意從「心」開始。創意來自生活，源於文化，真正的創意過程是去嘗試做做看。當「心」理開始有一絲絲的「創」「意」時，隨即想著要「創新」一點點，那如何創新呢？創新是創意，是發明，也是作品，也是藝術創作。「創意觀念」即是讓學習者透過對創意感受的認知意識，再現於學習者的「心理感通」之印象，然後形成創意的觀念。

壹、如何產生創意？

儘管創意難以言說，它卻有一些基本的邏輯和氛圍，那就是要有一種創作者的心靈，這種心靈藉由想像、豁達、自由、才性、思慮…等所組成，當然還必須具備執著的意志力與淵博的學識作為基本基礎。

創意思考的方式，可以朝著「動機思考」的模式進行，從「心」裡引發創意，以「美學價值」的需求為出發點，接著是「實用功能」的需求，再則「風格獨特」感覺層次的提升，最後是「文化價值的意涵」，這樣富有創意的過程才能呈現出全新的創意作品。如此思考模式也可以循環進行，換言之，動機思考模式也可以「天馬行空」之後再組合。

一、創意動機思考模式圖

二、想像力的訓練！

從「零」開始思考：全新的自己從思考的這一刻開始，如何讓自己與眾不同，隨時隨地，隨心所欲，虛擬一個想像的對象，去除原來的思考框架，盡情的天馬行空一番。訓練想像力，即是尋求創意的源頭，超越模仿、顛覆現實，富有想像力的人具備：經驗的開放、評估內在化、精於運用構想、願意嘗試冒險、能從事複雜性的事物，容忍曖昧、積極的自我想像、工作時能全神貫注。

三、正向預期想像--心想事成

意念可以創造一切，包括物質、事件…在全然的喜樂、愛、自由、幸福中去感覺「已經滿足」的能量，當你感覺很好，就會吸引更多的感覺前來；當你開始感激，就會有更多的感激事件接踵而來…，這種身歷其境、全像真實般的想像力，其實就是「心想事成」的重要關鍵。

想像有多大，願力就有多寬。以意念創造真實，意念就像充滿魔法的巫師，如果說「魔法」是巫師的力量，那麼，有了想像與意念，就沒有什麼不能被創造了。讓我們與萬事萬物的能量合一，把「意念」與「想像」強化為創意的元素，讓自己喜悅的身歷其境，就是心想事成，夢想成真的關鍵。總之，富有創意的人，具備有：自由感、獨立性、幽默感、堅毅力與勇氣等五項特質。

四、「六 W」的創意思考

何謂「六 W」之自我提問法，即是：1.Who，為誰；2.Why 為何；3.What，做什麼；4.How，如何完成；5.When，何時；6.Where，地點。六 W 是最原始、最可靠而且最能刺激想像力的方法，掌握依序的思考邏輯，即可把想像變成創意，再把創意變成創作成品，把創意放進思考的範疇裡，進而達到妝點慶典設計的裝飾領域。

「六 W」之自我提問思考如下：

1. Who 為某個人或某件事情思考？
2. Why 為何要思考這件事情？
3. What 思考些什麼事情，需要有些不同之處嗎？
4. How 如何達成思考的事情或事件？
5. When 何時達成思考的點子或創意的事件。
6. Where 完成的作品要擺置在什麼場合？

五、內創品與外創品

所謂「內創品」，即指一件作品在醞釀的「創意」過程中，必先培養想像力，捕捉靈感，將心中產生了美的感受，到意象形成的階段，一般的美學家稱為「內創品」的完成。任何一位創作工作者，在進行創作時，必須藉著熟練的技巧與適

當的媒介物，將心中的意象具體的表現出來，這種由「創意」醞釀過渡到「創作」的製作階段，也就是由「內創品」到「外創品」創作期間仔細推敲的繁複過程，使心中美的意向有所呈現。

六、創作的過程包括：

一件具備文化意涵、美學價值、實用功能、獨特風格的創意作品，其「創作的過程」，包括觀察、蒐集、想像、體驗、選擇、組合、表現…等過程。」

1. 觀察：在創作表現上，觀察是一件必要的手段，經由感官認知判斷，可以使我們認識事物的外觀、色彩、質感…等特殊之處。
2. 蒐集：蒐集各種不同的題材，累積創意能量。
3. 想像：把觀察到、體驗到的影像加以想像、擴散，例如看到一朵花的形象，讓形象知覺存在心中形成一個影子，加以思考進而創作。
4. 體驗：體驗人生的過往經驗，自我和他者的感覺絕對是不一樣的，而情緒也會隨著情境而有所不同。
5. 選擇：當我們把觀察到、蒐集來的、透過想像之後，也體驗出事物的優略所在，之後，必須要做一個選擇，保留自己設計領域想要的資料。
6. 組合：選擇出適合使用的題材、材料加以適當的安排(Arrangement)就是創作過程中必要的排列組合。
7. 表現：表現就是作品經過「創意」階段(觀察、蒐集、想像、體驗、選擇)之後，進入到組合過程，最後作品的呈現，也就是「外創品」的階段。

貳、創意能量的累積

創意不只來自體驗，獨立思考也很重要，偶而讓自己思緒掏空發呆使腦子淨空沉澱，或者讓自己到陌生、全新的地方旅行，偶而迷失一下，再重新找回自己，幸運時也常會出現意外的創意。這是一個資訊科技數位的年代，數位革命給人類帶來生活的衝擊，也帶來空前未有的方便，天涯若比鄰於是展開。善加利用攜帶型的科技數位產品，可以輕鬆的掌握與保存時空進步的脈絡。創意能量累積的來源可從多面向吸取，包括：

一、傳統文化的傳承

傳統是生活的一部份，在文化自信充沛的國家，傳統是當代的一部份。傳統文化，不管是民間故事、文學經典或書法美學、工藝美術…等，對人們而言，都是一種懷舊與悸動。常民生活處處充滿著傳統文化的影子，傳統吉祥圖案、戲曲、音樂、古文物藝術…等，其追求真、善、美等內涵寓意之表徵，自古以來為人類所共同願望。傳承傳統文化之美，是累積創意能量的「創意火種」之一。

二、.接受創意再教育再學習

學習強調自我主動出擊，停止學習就會倒退到原點，通識教育再學習涵蓋更寬廣的領域，創意通識課程將是重要的再教育再學習的課程之一。創意再教育再學習可分為三個面向：以耶誕節櫥窗設計為例子作為說明。

1. 思考教學(teaching for creativity)

創意是一種目的，一種思考過程，為培養創造思考能力，如何以連想、邏輯思維或批判等…等方向做為思考。耶誕節的象徵物件有聖誕樹、禮物、聖誕老公公、雪人、雪花…等作為設計元素的聯想與思考方向。在媒材主題確定之後，如何表達技巧的鋪陳？就是技巧創新方法。

2. 創新教學(teaching with creativity)

創意是一種邁向技巧創新的方法。透過創新的思維為增進知識記憶、理解、應用，以及技能的正確與熟練的教學。例如圖說，透過創新的技巧做排列組合，完成的作品以生活實用、或明顯表現主題為「創意」核心。

3. 創思教學(teaching of creativity)

創意達到訴求的成果。創思的重點偏向於生活實用美學，十足創意就是要有全新的思考方向。創意思維的模式，包含造型的來源構思，色彩的使用超越常態的規範。如果我們能把再教育的過程當作是尋求一種「創意」核心，那麼創作的過程與作品即可表達出具有美學與藝術的功能，這也是一種可以觸動心靈、啟發想像力並且表達內心豐富的感受。這幾幅耶誕節的櫥窗設計隨即印證了透過了全新的思考方向，達到營造不同的耶誕氣氛。圖 1-4。

1：聖誕老人與禮物

2：科技概念的聖誕樹

3：雪花(使用剪紙技巧)

4：耶誕節商店陳列方式

三、 具備移動適應力

移動，讓創意學習加分，移動，不但增強專業能力，也增廣所見所聞進而『集思廣益』，建立珍貴的「創意資料庫」。移動，讓人學會「換位思考」。處在全球化的浪潮裡，適應並接受移動的情境，就表示能以開放的心態，主動融入他者，認同多元文化，具備情緒穩定以及保有彈性思考空間；更重的是具有移動能力的競爭，「移動力」就是競爭力。移動，讓「創意能量」持續加持。

四、 掌握數位電子優勢

掌握數位電子優勢，使用的工具可略分為影像與聲音，影像包括數位相機與數位錄影機等；聲音包括錄音機與錄音筆等；筆記型電腦、多功能手機、PDA等以及網際網路資源分享…等。

叁、美學的意涵

「美學」是指對於「美的本體」、「創作品」、「審美經驗」三者之間探究的學問。「美」包括一切事物之美，以及「美」本身的存在；「創作品」是經由人工有意識製造出來，並陳設於能表現功能性的作品；「審美經驗」是一種感覺經驗，美是觸動生命裡的一種情懷，是心理激動的元素，是一種感覺，在現實生活的理性世界裡，也許是讀一首詩、觀賞一幅畫，都可能帶來內心激動，也可能熱淚盈眶，因為那樣的悸動，觸動了心理底層的情懷。美感的愉悅是人類所擁有的獨特專屬，也是最不具目的性的精神體驗之營造。

一、 美學美感來自以下所描述各種經驗

1. **模仿**，模仿是人類與生俱來的本能。「模仿」是創意的來源之一，人對於從模仿得來的改變又加上自己創意的作品，總是感到特別的喜悅，因為信手拈來經過巧思捏塑，隨即超越原有的模仿形象。例如看到蜘蛛結網，模仿應用於編織設計。
2. **遊戲**，遊戲是一種本能要求快樂的媒介，例如兒童的塗鴉，亦似繪畫的起源；堆積木、玩黏土，類似建築的雛形。遊戲衝動的旺盛，使人類文化進步，遊戲衝動的力量產生了創作的藝術行為，例如運動遊戲成就舞蹈；情緒化遊戲相當於戲劇。
3. **唱歌**，人類有一種自我表現的本能，要把自己的思想、感情加以具體化並表現出來，於是就有喜怒哀樂之不同情緒表現。例如以聲音唱出豐收的喜悅；以身體顫動的舞步表達對上蒼祈福的信念…，這些表現未必是符合美感的要件，但是卻充滿了強烈的「美學」基因因子。
4. **裝飾**，裝飾是人類生活上的本能，裝飾，一為實用，一為審美。古今中外人以「悅己者容」，我們看到人類把各種裝飾品裝飾在身上，有些黥面彩繪(台灣原住民即是)這些直接或間接裝是身體的行為，無非希冀藉著美化自己，或博取他人的讚美。
5. **宗教信仰**，藝術創作源於宗教信仰，人類於蠻荒時期對於大自然具有神奇力量，堅信不疑，又往往過度驚嚇之餘，遂轉相信「神靈」的存在。先民們由於恐懼而寄望於神靈的相助，因此產生的神靈信仰，人們相信信仰可以控制這種自然的力量之神，透過舉行祭典、祈禱庇祐，把願望表現出來，於是乎就有舞蹈和戲劇的發明，音樂、詩歌也就跟著產生出來。

二、 美學的蘊涵與價值

「美學」是指對於「美的本體」、「創作品」、「審美經驗」三者之間探究的學問。「美」包括一切事物之美，以及「美」本身的存在；「創作品」是經由人工有意識製造出來，並陳設於能表現功能性的作品；「審美經驗」是一種感覺經驗，美是觸動生命裡的一種情懷，是心理激動的元素，是一種感覺，在現實生活的理性世界裡，也許是讀一首詩、觀賞一幅畫，都可能帶來內心激動，也可能熱淚盈眶，因為那樣的悸動，觸動了心理底層的情懷。美感的愉悅是人類所擁有的獨特專屬，也是最不具目的性的精神體驗之營造。

肆、慶典美學應用

慶典是一個民族、一個社區、一個家庭為了一個特別的節日或節慶共享的饗宴，由此體驗共同的生活價值，並賦予正面的意義。如果慶典是大餐，創意就像甜點，而美學就是那擺置甜點的餐盤。從巔覆中尋找創意，在創意中加入設計，

慶典活動因創意的融入，而有別於平常的生活場合。以「美學」創意美化作表現，在創意慶典設計功能上，中加入現代摩登的「流行美學語彙」，再從中分析、找尋具備藝術與人文內涵的創意設計元素，將慶典活動的內容轉化與時代的生活現象結合，即可表達慶典創意的意涵。

一、 **東方慶典禮俗**：以臺灣為例子，慶典禮俗以常民生活中的歲時禮俗和生命禮俗為主要敘述。歲時禮俗分布於一年四季的二十四節氣，屬於整個族群，人人共同遵守；生命禮俗為分佈於一個人的生命歷程中的種種儀禮，屬於個人或家庭，涉及範圍為一個家族或親友。

二、 **西方慶典禮俗**：西方慶典因著不同區域、民族、文化而有不同的慶典活動，例如，西洋情人節、復活節、耶誕節、跨年活動等，都是屬於西方國家傳統的民俗慶典節日。台灣多元文化的融合，這些慶典也融入臺灣人的生活層面裡。

慶典的活動相當多元，舉凡畢業典禮、職務高升、社區營造成果發表、家族成員獲得榮譽成就等，都屬於其他慶典活動的範疇。創意慶典設計在功能上，對人們的行為具有潛移默化的力量，活動設計中加入現代摩登的流行語彙，或者外來移民的文化本質，再從中分析、找尋具備藝術與人文內涵的創意設計元素，將慶典活動的內容轉化與時代的生活現象結合，即可表達創意的意涵。

以下以現代婚禮作為例子，在規劃婚禮慶典時必須要注意的相關內容，如何以創意的概念呈現美學的氛圍，例舉會場引導、花藝設計、禮品設計等作為說明。

5：婚紗照與鮮花、燭光

6.燭光與花瓣

7.燭光與花

8.鮮花與禮物