



視覺思維

The Study on Visual Creativity and Curriculum Design

與創意教學研究

王其敏 著

富邦傳播叢書



The Study on Visual Creativity and Curriculum Design



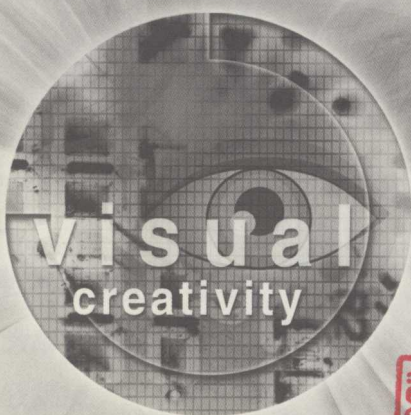
ISBN 957-818-730-0



XA020 NT400

Yang-Chih Book Co., Ltd
<http://www.ycrc.com.tw>

J06
200633



視覺思維

The Study on Visual Creativity and Curriculum Design
與創意教學研究

王其敏 著

國家圖書館出版品預行編目資料

視覺思維與創意教學研究 / 王其敏著.
初版. -- 臺北市 : 揚智文化, 2005[民94]
面 ; 公分.
參考書目:面
ISBN 957-818-730-0(平裝)

1. 視覺藝術 - 教學法 2. 創意

960.3

4004982

視覺思維與創意教學研究

作 者 / 王其敏

出 版 者 / 揚智文化事業股份有限公司

發 行 人 / 葉忠賢

總 編 輯 / 林新倫

登 記 證 / 局版北市業字第1117號

地 址 / 台北市新生南路三段88號5樓之6

電 話 / (02)2366-0309

傳 真 / (02)2366-0310

網 址 / <http://www.ycrc.com.tw>

E-mail / service@ycrc.com.tw

郵撥帳號 / 19735365

戶 名 / 葉忠賢

法律顧問 / 北辰著作權事務所 蕭雄淋律師

印 刷 / 日創社文化事業有限公司

I S B N / 957-818-730-0

初版一刷 / 2005年3月

定 價 / 新台幣400元

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換※

版權所有 翻印必究



目 錄

序一	3
序二	6
自序	7

第一章	10
-----	----

緒論

第一節 視覺藝術與創造	
第二節 視覺創意教學的認識	



第二章 28

創造力與創意思考教學

第一節 創造力的內涵與本質

第二節 創造思考教學的涵意原則與模式

第三節 台灣大學視覺藝術教育創意思考
課程現況

第三章 64

視覺創意教學的內容與本質

第一節 視覺創意教學實例

第二節 創造力自我訓練

第三節 視覺創意教學目的與方式

第四章 98

繪畫創作之視覺創意

第一節 圖像創意教學方案規劃

第二節 圖像創意教學方案實施與表現

第五章 122

色彩應用之視覺創意

第一節 色彩創意教學方案規劃

第二節 色彩創意教學方案實施與成果

第六章 236

視覺創意教學特論

第一節 教學歷程

第二節 教與學的建議

參考書目 254

中文部分

英文部分

台灣地區已由農業社會轉型為工商社會，物質生活改善，傳統的歷史、文化逐漸失落，價值觀、信仰及生活形態的改變，從過去的觀念轉移到追求功名利祿等價值。視覺藝術的型態也因社會變遷而有重新詮釋的空間，視覺藝術的教學與研究也隨著時代的變化而有長足的進步。

藝術本身的價值至為抽象，範圍也廣泛而模糊。時代遷遞，歲月遷移，視覺藝術的價值觀有多元的角度。藝術是文化最寶貴的支柱，而視覺藝術應是精華所在。視覺藝術的形成固然不易，每個文化的藝術符號形成各不相同，足以顯現一個族群的風格與特質。藝術能穿越時空的阻隔讓現代人瞭解距離久遠的文化。視覺藝術更具敏感性，它靜態傳遞的意涵更為具體深遠，例如北宋張擇瑞所繪的《清明上河圖》使人們看清楚當時的生活情況和節日展示，如建築造型、人們服飾及交通工具。這幅名滿中外的藝術作品啓迪欣賞藝術的美，提供當時社會、經濟、科技和歷史的豐富資料。視覺藝術教育旨在引導人們從欣賞藝術的本質，到認識以至於創作藝術的歷程。

藝術家創作的作品能充分反映時代背景，彰顯地區特性，輝煌文化特徵。視覺傳達愈細膩，影像投射愈清楚具體。《清明上河圖》之所以流傳久遠，歷久彌新就是視覺傳達生動活潑，影像描繪淋漓盡致，富創意而鮮豔。視覺藝術家通過形象表現流瀉不俗的思想觀念，而色彩、形狀和線條所交織的圖像象徵視覺傳達者心靈深處的吶喊，其及思想的解放。人類文化系統主要是由物質文化、制度文化、和精神文化等三要素組成的，物質文化是基礎，制度文化是中介，精神文化是核心。物質文化和制度文化決定和制約精神文化；藝術，特別是視覺藝術，與哲學、宗教、道德和科技等互相作用，形而上概念的體認與開悟多麼不易。視覺傳達必須有創意，才能彰顯藝術特質，發揮藝術功能，而視覺創意的理論和教學方法正需要專家學者來開拓，才會有具體的成效。

視覺藝術傳達的概念因傳播科技的進步顯示輸過程立體化的具體意涵，而展現

其複雜性。社會變遷與視覺藝術發展關係密切，以往純樸的農村社會孕育視覺藝術的自然與純真，而現代多元斑駁的工商社會似乎蘊藏視覺藝術的矯揉與雜亂，或許這就是藝術映照時代的功能，所以，在傳播科技的進展一日千里，影像傳輸五彩繽紛的現代社會中，視覺創意的學術研究更具時代意義；沈潛這類研究的學者開疆闢土，累積奮鬥的成果和經驗，使這塊園地開滿芬芳的花朵，值得喝采。

藝術具有深邃的內涵，視覺藝術是創造力的表現，創造需要無窮的智慧和不屈的毅力；視覺傳達教育是國民終身學習的課題，更是傳播學院的必修教學科目。視覺藝術的充實乃在於培養身心平衡、智德合一的完美人格。近年來，視覺傳播隨著傳播事業的競爭與多元，傳播學院師生都非常重視視覺傳達理論與實務的傳授與學習。

王其敏女士是學有專長的藝術學者，她從台灣師大美術系畢業後，致力於藝術教育與實務，從美國喬治華盛頓大學獲得藝術碩士回國以後，以她深厚的藝術學術專長，一方面在大學任教，講授視覺藝術課程，歷任多所大學教職，一方面從事視覺藝術研究和實務，孜孜矻矻，頗有成就。王老師重視視覺藝術創意啟發，培養學生致力視覺藝術的興趣，開拓其創造力，嘗試具創意的教學法，為視覺藝術教育而努力，不屈不撓，無怨無悔。她以視覺藝術和廣告設計的實務經驗，搭配多年教學心得，建構視覺創意教學模式，見解獨特，教學熱忱可感。其敏以她對視覺創意多年研究和教學的經驗撰作成《視覺思維與創意教學研究》一書，對視覺藝術的高等教育貢獻很大，她所傳遞的觀念和教學實務與模式極具啟發性。

《視覺思維與創意教學研究》共分六章，章章顯現作者視覺藝術學術造詣精湛和教學經驗務實。王老師以視覺創意理念貫穿全書，又以藝術家的不俗思維著力於教學設計與運用；尤其，以兩章探索繪畫創作和色彩應用的視覺創意教學，闡述教學方案規劃及實施表現，她的構思、論述和成果評估等精闢處顯示教學用心、藝術專業獨創，和不畏嘗試的勇氣和毅力，真是難能可貴。從書中流利優美的文辭可以領會寶貴的教

學經驗至為親切，可讀性高。

視覺傳達教育在今天視覺傳播事業發展已到登峰造極的時代非常重要，藝術，尤其是視覺藝術能反映時代價值，其重要性已於本文前面反覆說明，而繪畫與色彩應用在政治民主、思想自由、經濟發達的社會非常普遍，王老師體認視覺創意的真諦，致力這兩方面的教學、直搗教學問題核心，不愧為視覺藝術教育的專家，特別是作者綜合視覺教育主要概念，輔以多年探索的成果，發為教學論述，不啻為視覺藝術教育者指點迷津，值得推薦。

其敏對視覺創意的研究是多年一貫的，從《視覺創意：思考與方法》到今天的《視覺思維與創意教學研究》，可以體認她治學的專一和研究的方向，他在政大廣告系多年的教學生活所贏得的師生讚譽值得肯定，她的努力沒有白費，在《視覺思維與創意教學研究》付梓前夕，我能先睹為快，獲益良多，特為序。

王石番

佛光人文社會學院教務長

寫於宜蘭礁溪林美山上盈廬

2005.3.16



近年來創意思考理論與教學研究在各領域重新受到注目，許多過去的理论不斷的重複被探討，這當中有心理學派的Ernst Kris, Lawrence Kubie、強調完形合一（Gestalt）的Max Wertheimer、消費心理學派的Abraham Maslow等人。在廣告教育過程中，創意思考是非常重要的環，廣告創意雖然是創意思考的延伸與應用，但它被賦予更多的使命與責任，特別是當它轉化為圖像與文字時，如何深入消費者的心中，有效傳達廣告意念，更是攸關整體廣告的成敗。

本書《視覺思維與創意教學研究》特別針對視覺創意的訓練與教學作一完整的呈現，作者王其敏老師多年來投入在視覺圖像領域的研究與教學，本書的發表，不只將過去視覺圖像創意的相關理論作一整理，更將其多年的教學成果與圖像色彩實踐的案例做深入的分析；因此，無論是學術研究者，或是視覺藝術領域的相關學生，都能從本書中獲得深刻的啓示。本書最難能可貴的是，作者從繪畫創作，一直到色彩應用的創意，都作了詳盡、有系統的分析，更針對教學效果與教學歷程的相關問題做深入的分析探討，讓讀者充分了解視覺創意教學的方法與實踐的過程。

近年來國內視覺設計教育已蓬勃發展，視覺設計理論與研究更是一日千里；然而視覺設計教育中關於創意的啓迪，創意教學方法的開發，與創意教學實施的研究，卻待更多的學者專家投入灌溉，王老師深入創意領域將之運用於視覺藝術之教學，實屬創新理念。

王老師與我相識並同在政大廣告學系任教十餘年，一直從事於視覺表現與視覺創意之教學與研究，個人深感其篤實勵行、對視覺藝術教育的熱忱與投入，拜讀大作《視覺思維與創意教學研究》，感佩之餘特爲其序。

賴建都

政大廣告系主任

2005年3月

序

王其敏

我們正處在一個多變的社會，資訊日新月異，新科技發展突飛猛進，產品與觀念大量推陳出新；教育因應時代的變遷也須調整其目標與方向，而創意教學將成為未來教育發展的重要趨勢之一；為了教導新一代的學生，教師必須發展出更有創意的教學方法，一位教師如果以過時及固定的教學方式教導學生，勢必難以激起學生學習的意願。因此，教師必須時時更新自己的教材和教法，確保與時俱進的教學能力，才能發揮其教學效果。

視覺藝術是一種創造性行為的過程，創意與創造力是視覺表現過程中不可或缺的要素，所有視覺藝術的構成均源於豐沛的想像力，因而訓練永續不絕的創造力及獲得與眾不同的創意，是視覺藝術創作者不斷思考的問題。在視覺藝術人才的需求中，創意能力強的學生最受歡迎。視覺藝術的能力包括創意想像能力、視覺美學能力、實務技法能力。創意性想像能力，是培養學生創造新意象與新形象的能力，創意性視覺藝術能力，是指學生通過掌握一定的視覺藝術實踐與理念基礎，尋求新穎獨創的視覺藝術創造能力。由著者十餘年於大學視覺藝術教學中觀察，一般學生通常遵循一定的、習慣的或模仿的模式去完成作品，往往缺乏實驗的精神，而視覺藝術教育也因為教學取向較講求實務，使學習者缺乏創意思考的環境與訓練；著者認為，在大學視覺藝術教育中，應盡量提供學生實驗與創造的情境，使其在未受社會約制前，能夠充分發揮與享受創意。

創造性的發展，是視覺藝術教育的特質，在學校的視覺藝術課程中，應確實避免既有因襲的教學方式，並探求新的方法、新的內容，來擴充及豐富學生的視覺領域和表現方法，讓學生在沒有模倣、依賴，及干涉的情形下，自由地體驗各種創造的學習，乃至養成獨立思考，自我創造的習慣與個性；如此，方為創造能力培養的根本之途，也才是視覺藝術創意表現的解決之道。

創造性的發展，既是視覺藝術教育的特質，視覺藝術教育亦該在既有的教學體制

下以新的教學內容與方法去開創新局；除此，並應開展胸懷，向其他領域擷取概念與方法，以充實視覺藝術創造表現的深度與廣度。本書認為，將創造領域之理念原則與視覺藝術之創作表現作跨領域結合，同時將創造領域上所使用的方法、技術與訓練，用之於視覺藝術的創造表現上，不但可以引發學生的學習動機與興趣，啟發創造潛能，亦使視覺藝術以一種嶄新的方式來創造表現，呈現豐富、獨特而全新的面貌。

鑑此，乃搜集相關文獻，並匯集本人的研究心得與教學經驗，依此融合發展為在視覺藝術教育、視覺創造領域中，可予實施的視覺創意教學，並分別在「繪畫創作」與「色彩應用」課程中實施；視覺創意教學是一個融合創意教學與視覺教學的融合式教學活動，其主要的教學目標可以歸結為以下四點：

- (一)、啟發創造潛能。
- (二)、精進視覺圖像與色彩的表現能力。
- (三)、增強視覺圖像與色彩的創造能力。
- (四)、使課程更為活潑創新。

《視覺思維與創意教學研究》一書共分為六章，第一章為緒論；闡述視覺藝術與創造、視覺創意教學的認識。第二章為創造力與創意思考教學；討論創造力的內涵與本質、創造思考教學的涵意原則與模式、台灣大學視覺藝術教育創意思考課程現況。第三章為視覺創意教學的內容與本質；說明視覺創意教學實例、創造力自我訓練、視覺創意教學目的與方式。第四章，繪畫創作之視覺創意；提出圖像創意教學方案規劃、圖像創意教學方案實施與表現。第五章，色彩應用之視覺創意；呈現色彩創意教學方案規劃、色彩創意教學方案實施與成果。第六章為視覺創意教學特論；分別由教學歷程、教與學的建議來探討如何有效的實施視覺創意教學。



視覺思維

The Study on Visual Creativity and Creative Teaching

與創意教學研究

序

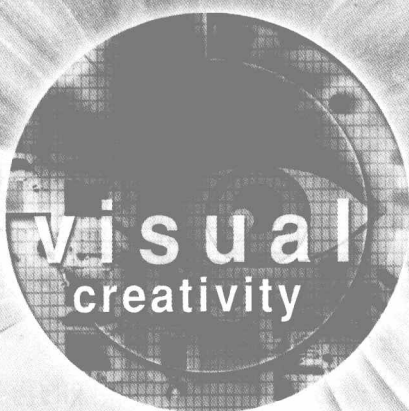
王其敏

本書的完成，要感謝王石番教授與賴建都教授百忙中為本書作序，鄭自隆教授與祝鳳岡教授對本書的建議與鼓勵；父母無盡的關懷，以及家人充分的諒解，讓我能夠順利的完成此書。本書因屬視覺藝術創新之實驗教學，故所引用之圖例多為視覺創意教學實施中學生的作品與表現，因為圖片的配合，方能呈現教學活動之成果與成效；此外，對於協助整理、聯繫、打字、校稿的同學，在此也一併表示我的感謝之意。

視覺創意教學根據創意理論規劃視覺藝術教學活動，所規劃之教材可於課堂實施，亦可作為課外啟發視覺創造表現之自我訓練；它提供了不同於以往的教學方式，增加了實驗的精神，不但啟發創造潛能，增進視覺知能，使視覺表現更具創意，亦使課程活潑多元。本書旨在提供一個新的教學意念與教學方法，藉此拋磚引玉，期望對於學習者在視覺創意上有所突破，並作為視覺設計實務，與視覺藝術教育中創意教學之參考。

王其敏

2005年3月



第 章

緒 論

第一節 視覺藝術與創造

第二節 視覺創意教學的認識

第一節 視覺藝術與創造

一、視覺藝術

視覺藝術，以形象思維的方式表現人的觀念與思想，是藉由視覺要素「形」與「色」，傳遞意念與情感的一種活動與形式表現；視覺藝術的範圍極為廣闊，而視覺藝術的呈現也因科技的進步與媒介的複雜而顯現其多元性。

視覺語言，為廣義的視覺藝術的別號，是普遍性的視覺造形(林書堯，1984)。視覺語言一詞，在現代美術用語中被廣泛的使用，是依據美國麻薩諸塞州工科大學，視覺設計教授G. Kepes在一九四四年所著的「視覺語言」(Language of Vision)一書而來；Kepes指出，透過繪畫、雕刻、設計、攝影、電影等各種視覺造形的體驗，人類能夠獲得和語言相同的傳達機能，且由這些視覺所形成的映像(Image)，去發現創造活動的本質；他並強調視覺語言從知覺中，獲得自我與他人共通映像的再生，而產生認識的作用，此種視覺傳達形式的作用，比起語言更具普遍性及國際性(夏勳，1979)。據估計全世界所使用的語言，不下三千餘種，而文字也有數十種之多，如果一旦環境轉換，口語傳達可能成為溝通上的障礙；而視覺語言只有一種，將藝術造形適當運用為傳達用語的視覺藝術，則直接清晰的傳遞了共同的意念與訊息。

視覺傳達隨著新技術的不斷開發而展開時，單靠語言(文字)傳達的技術中所想像不到的問題也隨之出現，最早是伴隨著印刷技術的發達而產生的。十九世紀後半期，石版的彩色印刷成為可能，在此之前繪畫的複製大部分僅限於黑白，色彩的表現或以手來著色，或只能複製極有限的色數，以此來滿足人們對色彩表現的需求；彩色石版印刷所製作的石版畫出現，以海報的形式呈現在人們的面前，作為傳達人類意象的媒體時，顯得十分生動，於是這種新媒體開始成為在街頭上任何人都可以看到的新美術；發展至此，它的表現手法和光靠活字排版的傳單不一樣，須要更專門的技術，繪畫(Illustration)、文字(Lettering)等要素及其編排(Layout)遂成為必要，而其中企

劃的構思 (Idea) 亦開始受到重視；在這一層意義上，可說具有近代意識的「視覺傳達藝術」的發軔。

今日的視覺傳達，在科技發展下，已邁入了一個新的階段，人類在日常生活的各個層面，均大量的運用了視覺造形作為溝通的元素，林書堯(1984)乃依表現形式，將視覺傳達上各種不同的表示方法歸類如下：

記號 (Signs) 表示法

1. 面具、紋身彩繪、原始土偶、咒術等魔術性的記號。
2. 圖騰、徽章、印刻、旗幟、商標、標誌、簽字等象徵性的記號。
3. 通信記號、科學記號、文字、指示、簡寫、音樂等指示性記號。

圖示 (Pictorial) 表示法

1. 繪畫表示法：

- (1). 圖書插圖（文意補助或語意視覺化的方法）。
- (2). 廣告插圖（海報、封面、包裝紙、報刊雜誌設計）。
- (3). 漫畫，動畫，連環圖畫.....（屬寓言性、雙關性、娛樂性的幽默表示）。
- (4). 圖案（充實空白上屬於平面或立體裝璜的連續性畫法）。
- (5). 圖畫（兒童畫，成人畫.....）。

2. 攝影 (Photography) 表示法：

- (1). 傳真攝影（以客觀的真實為目的的通訊手段）。
- (2). 廣告攝影（向大眾推廣為目的的告示攝影法）。
- (3). 藝術攝影（不拘主題形象）。

圖表 (Diagram) 表示法

1. 統計圖表（簡報型的點、線、面或立體圖表）。

- 2.記號圖表（如科學或工程學等研究用圖表）。
- 3.組織圖表（屬於關係，聯絡等機能圖表）。
- 4.時間圖表（指示時間的日曆表、計時表、時間表等）。
- 5.空間圖表（指示範圍的地圖、地形、運行圖表等）。

表面 (Facing) 表示法

- 1.包裝設計（暗示內容，推廣商品等示意的手段）。
- 2.工業設計（產品製作，產品機能，產品市場等傳達）。
- 3.工藝設計（藝品製作的精神與生活的協調）。
- 4.服裝設計（二次人格的表達手段）。
- 5.空間設計（建築設計，都市計劃等綜合精神的傳達）。

展示 (Display) 表示法

- 1.商店，門面等裝飾設計。
- 2.櫥窗和內部（包括室內設計）廣告佈置等。
- 3.陳列品的展示設計（商業展覽、教育展覽、觀光、歷史文物展覽）。
- 4.展覽會場，博覽會場或其他特別會場的設計。
- 5.牌樓與立體廣告設計。
- 6.環境藝術的設計（光、運動、塑造.....）。

視覺設計是人類生活中，一切有計劃的訴諸於視覺表現的造形活動與行為，由於社會的發展，設計領域逐漸擴大，因為分工精密，設計內容亦漸形複雜，在大量傳播的時代中，視覺設計的範圍，似乎包含了一切具有目的的視覺造形，及與視覺要素相關的設計；依著設計的目的與教育的立場，視覺設計的內容，應更精密的被劃分歸納為下列各項(夏勳，1979)：