

學生背景：

對於塗鴉藝術有基本的認知
已知美的形式原理與配色

生活中的塗鴉藝術

課程
綱要

從時代的脈絡下，了解塗鴉藝術演變的脈絡。認識塗鴉在當時的時代氛圍下，透過塗鴉表達他們的訴求。

早期塗鴉以文字起家，因此演變出很多種不同的自行風格，透過觀察與練習，設計出代表自己風格特色的名字。

認識國內外知名的塗鴉藝術家，理解多元的表達手法與形式。善用ORID焦點討論法去分析作品。

我日常所關注的議題，用文字與符號去表現，創造屬於我的議題塗鴉。並透過塗鴉去分享與推廣，引起大家的共鳴。

主題
名稱

塗鴉藝術的誕生

塗鴉字體變變變

塗鴉大師知多少

我們塗鴉：以圖發生

時間

1 堂課

2 堂課

1.5 堂課

3.5 堂課

課程
目標

1. 從日常生活中的塗鴉藝術出發，去思考塗鴉背後的意義。
2. 梳理塗鴉藝術的演變，並與社會議題連結。

1. 透過觀察與分析字型，去了解不同字體的特徵，並轉化成自己的名字。
2. 融入自己的風格特色，型塑可以代表自己的個性簽名。

1. 運用焦點討論法去分析作品。
2. 比較不同國家藝術家在塗鴉議題與表現技法上的差異。

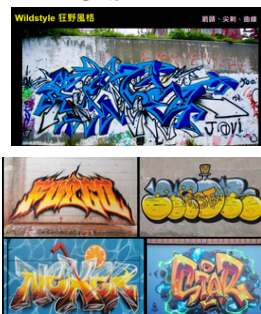
1. 分享自己平時所關注的社會議題，去轉化成文字或是符號。
2. 運用美感將符號組合與創作。
3. 分享自己的塗鴉創作。

主要
教學
活動

- 藉由問題去思考塗鴉算是藝術嗎？
- 透過引導帶出塗鴉藝術的時代脈絡轉變，用組織圖整理不同時期的關鍵元素。

- 觀察字體的外框形狀與骨肉，並找出其特色，並運用自己的名字區書寫。
- 組合延伸與運用，設計自己的名字，產出自己的字體。

- 介紹ORID焦點討論法的應用，並賞析一件塗鴉藝術作品。
- 比較與歸納不同塗鴉藝術家表現的形式與手法，引導學生深入探索。

- 議題融入創作，將想法轉化成視覺符號，組裝拼貼，運用塗鴉手法表達。
- 欣賞同儕塗鴉藝術創作，並給予正向回饋。

教學
資源

影音設備、教學簡報、講義

影音設備、教學簡報、講義

影音設備、教學簡報、講義、圖卡

影音設備、教學簡報、講義

評量

課堂參與、回答問題、小組討論、講義書寫

課堂參與、回答問題、講義書寫

課堂參與、回答問題、講義書寫

課堂參與、回答問題、講義書寫、實作作品、口頭分享

生活中的塗鴉藝術

班級：

姓名：

座號：

回想一下，在生活環境中你是否都看過一些塗鴉？像是在街道的圍牆上、車站、人行道、路燈、變電箱、廣告看板上，或是你曾經也在學校的課桌上或是牆上塗鴉，寫下到此一遊呢？而我們這一個單元，就要來認識塗鴉的起源與特色，進一步從文字設計到賞析藝術家的塗鴉作品，從不同的面向去好好認識塗鴉藝術，最後我們會與幾位志同道合的夥伴，透過塗鴉發聲，表達你們的心聲與想法，藝起創作吧！

課程架構

- 1 塗鴉的誕生
- 2 塗鴉字體變變變
- 3 塗鴉大師知多少
- 4 我們塗鴉：以圖發聲

關於我對塗鴉的見解？

1. 你認為塗鴉是藝術嗎？ 是 or 不是
為什麼？ (1)

(2)

(3)

2. 你覺得塗鴉是藝術還是犯罪？ 藝術 or 犯罪
為什麼？ (1)

(2)

(3)

1. 塗鴉的誕生

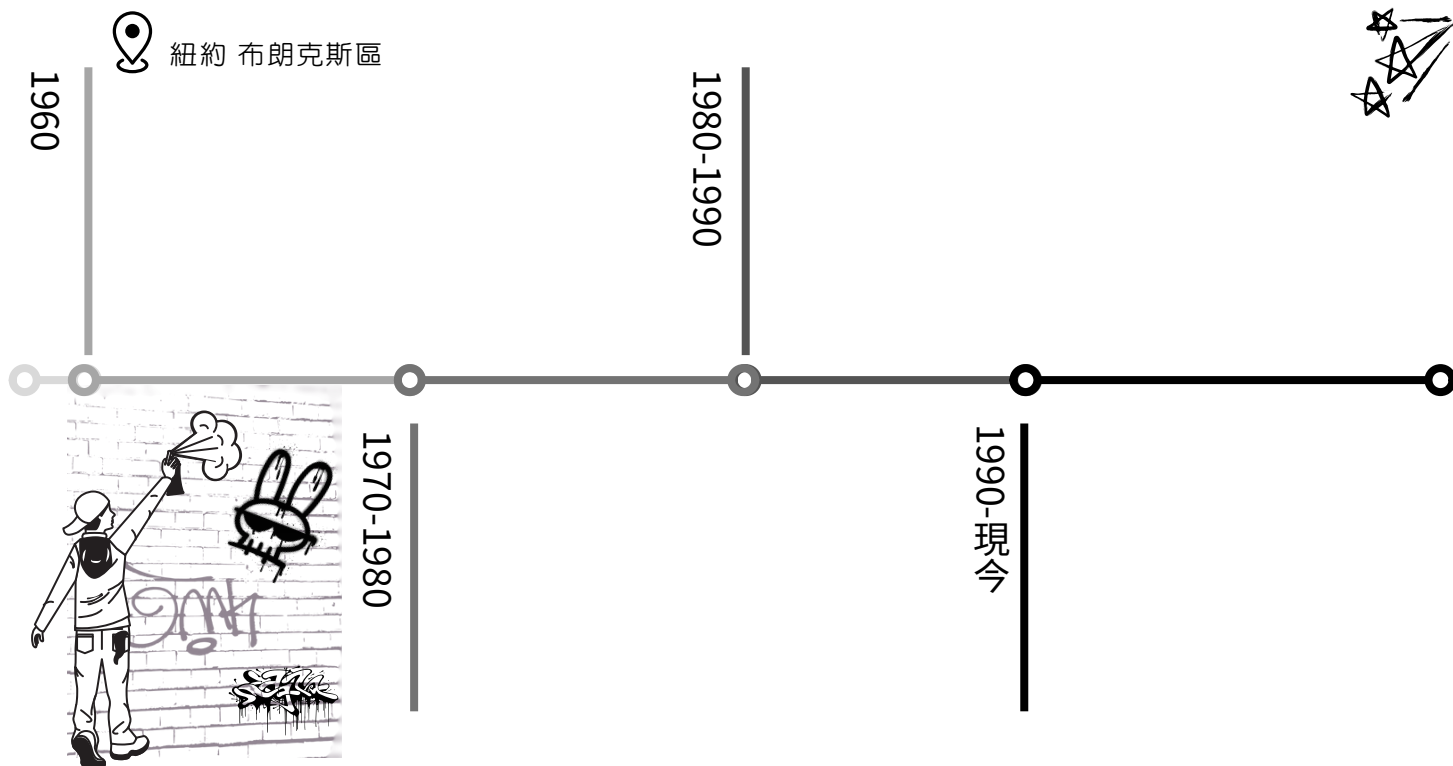

(請你把每個時期的重點寫or畫在下方時間軸中)

談到街頭的塗鴉藝術，我們應該聚焦在發源地：美國。

大致可以分成下列4個時期：

1960 第一個塗鴉的出現 → 1970-1980 嘻哈文化與繪畫結合 → 1980-1990 從街頭到藝廊 → 2000~ 合法化

2. 塗鴉字體變變變

文字開啓了塗鴉藝術的序幕，因此文字設計在塗鴉藝術中佔有非常重要的一席之地。在這個章節中，我們將分析不同文字的字體特色，進一步進行試寫，最後將加入一些個人的風格，設計代表自己的標籤。

字體設計原則

請你依序右側方格中的設計法則，找到每種字體的特色，並用自己的名字或綽號試寫看看~

- 文字外框形狀：方形、圓形、長方形.....
- 文字的骨肉特色：骨架：高、矮、寬、窄，筆畫間的鬆、緊、疏、密
肉：代表字體重量，越粗肉多，越細肉少
- 字體特色：例如- 轉角圓潤、有無襯線體、連筆.....

bubble 泡泡字		Blockbuster 方塊字	
外框形狀： 骨+肉： 其他特色：		外框形狀： 骨+肉： 其他特色：	
3D Letters 立體字體		Wildstyle 狂野風格	
外框形狀： 骨+肉： 其他特色：		外框形狀： 骨+肉： 其他特色：	

個人化字體設計

往往在塗鴉藝術的字體中，我們常常可以見到上述我們練習的流派，像是泡泡字、方塊字、立體字體、狂野風格、書法塗鴉、模板字體，但隨著時間的推移，每個人漸漸會發展出帶有個人風格的字體，字體的樣貌變得越來越多元，呈現百花齊放的樣貌，在書寫上增加了很多小巧思。另外除了在字型設計上有風格，在配色上也開始備受重視，故在塗鴉時會考慮到顏色的運用與搭配，設想文字不同配色下可以產生什麼效果。

因此你可以運用上方練習的字體風格中，挑選一個來延伸、改造，或是你有獨創的字體風格。請你以自己的名字或是綽號，設計一套具有個人風格特色的簽名標籤吧！並注意色彩搭配與應用。

3. 塗鴉大師知多少

隨著時代的演變，塗鴉藝術的表現手法與形式都越來越多元，各國的塗鴉藝術家百花齊放，透過塗鴉發聲，展現他們對於世界的關心與看法。因此我們將以焦點討論法的方式，來賞析藝術家筆下的塗鴉。

焦點討論法 ORID：

客觀事實 (Objective)：了解外在客觀事實，掌握主題焦點。你看到了什麼？

感受反應 (Reflective)：喚起對主題的情緒與感受。感受是什麼？你(不)喜歡哪些地方？

詮釋意義 (Interpretive)：將事實與感受連結自己的生活經驗，產生想法，分析意義。聯想到的經驗與意義？

做出決定 (Decisional)：結合以上 3 層次的觀點，提出決策與行動可能。接下來可以做的行動或改變是？

藝術家與作品名稱：

客觀事實 (Objective)	
感受反應 (Reflective)	
詮釋意義 (Interpretive)	
做出決定 (Decisional)	

NOTE：用文字或插圖紀錄
不同藝術家的特色

4. 我們塗鴉：以圖發聲

小組協力完成塗鴉設計

塗鴉藝術不是單純只有隨興亂塗鴉而已，通常在塗鴉的背後都會有寓意，藝術家可能會透過一些視覺化的圖像表達自己某些事件與議題的看法，將想法轉化成圖像，用塗鴉的方式吸引大眾的目光，讓大家重視藝術家想討論的議題，進一步影響社會。因此身為社會中的一份子，請你們以青少年的角度，來想想你生活周遭是否有你關心的議題或文化，說說屬於你們青少年的煩惱。

我們小組選擇的議題是：

關於這個議題我想說 ...

符號轉化設計：可以用那些元素或文字設計來表達？

例如：吠叫的狗：代表威權或壓迫，表達了對社會中某些不公平現象的批判。

學生作品

