

國立東華大學-發展東華特色課程
105-2 學期

金工藝術設計(二)

期末報告書

計畫主持人:林淑雅

單位:藝術創意產業學系

目錄

壹、105-2 學期期末報告確認表-----1

貳、執行成果總報告-----2

參、附件-----自行編列

國立東華大學教師-發展東華特色課程 105-2 學期期末報告確認表

課程/學程名稱：金工藝術設計(二)		
授課教師：林淑雅		
服務單位：藝術創意產業學系/副教授		
班級人數:11		
勾選	繳交項目	說明內容
V	本確認表	請確實填報，以俾利核對
V	執行成果總報告表-電子檔 (Word)	字型：標楷體 (中文)；Times New Roman (英文) 行距：單行間距 字體大小：12 號字
V	活動記錄表	當期程全部活動紀錄，如講座、參訪、期末成發展等
V	本年度活動照片 (原檔)	精選 8-20 張即可 (請將檔案控制在 20 MB 以內)

- 繳交期末成果報告時，請確認繳交項目是否齊全
- 本年度所有受補助課程/學程之成果報告，將上述資料匯集成冊(封面、目錄、內容、附件)，做為本期成果報告書
- 若有相關疑問，請與承辦人郭心怡 助理 聯繫
(#2591；imyeee@gms.ndhu.edu.tw)

發展東華特色課程-執行成果總報告

正式/非正式課程及跨領域就業學程

一、課程內容特色

首飾發展到當代，形式的表現由繁複而簡化抽象，媒材也由貴重而多元化。本課程〈金工藝術創作二〉的教學目標，為金銀細工的進階課程在教導如何深化金銀細工的能力，使用銀金屬為主要應用材料，經由引導專業知識與技能，學習美感與立體結構，由簡易而深入，分階進行工法的學習，從而產出具有獨特性的首飾，並達到可量產開發創作的目標。

本課程以「金屬」做為創作媒材，應用其他可引發創作想法的複合材質為創作設計對象。

教學內容分為兩部份：

〈一〉引導設計創意的開發；

〈二〉經由不同技法的學習，認知並熟練金銀細工所需的技術。

(三) 熟悉所創作的其他媒材，進而能發展出具主題式的創意飾品。

其目的在於使設計能力與技術相輔相成，並結合社會環境的相關資源，達成產品開發創作的目標。

二、特殊創意/活動規劃

本課程的教學規劃，經由引導專業知識與技能，學習美感與立體結構，由簡易而深入，分階段進行工法的學習，從而產出具有獨特故事性的首飾，達到可獨立發展文化創作的目標。

特殊創意部分，以引領參與學生藉由自身故事，發展可應用的創作敘事；藉由敘事，發展設計圖像，學期中之教授課程並可補足技術部分所需之能力。

活動規劃上，除學習目標應進行應用蠟雕作教學外，增加玉石研磨與量產規格化訓練。

在媒材方面，辦理木目金高階金屬研習課程，使產出的作品呈多面向的豐富度。

課程規劃重點：

◎金工蠟雕進階工法。

◎蠟雕寶石座工法。說明本課程特殊創意規畫如何運用於教學

◎認識花東玉石

◎半寶石應用。

◎玉石切割技法

◎花東玉石設計應用

◎花東玉石鑲嵌設計

◎當代首飾

◎花蓮意象圖像的設計應用。

◎花蓮意象結合媒材與金工設計應用

目的在主題式創作：

◎創意發想。腦力激盪

◎花東-東華意象，校園紀念品開發

三、教學策略/教學方法

- 1.本課程設計為進階金工，學生需具備能操作基本工法能力，過程中能與老師討論設計圖並能規劃工法流程。
- 2.課程規劃的學習目標，在期中評量時需達到作業要求之質與量。在期末評量時，修課學生需分工，共同完成一場策劃金石結合的產品發表會。
- 3.平時學習含每次上課創作進度與作品討論內容，工法研究與設計發展。
- 4.課程內容與評鑑標準細則、工坊資源分配與公安要求，於上課時做說明。

四、課程/學程相關產業分析

花蓮玉石產業是觀光資源之大宗，課程中安排校外玉石產業參訪，校內工坊進行設計開發內容與業師進入工作室實質實習操作，使學習產出作品能成為開發銷售端。

當前體驗經濟盛行，花東狹長地域、多元族群，豐富的微型工作室，呈現豐富的文化性。課程學生的學習，一方面需持續創作學習，另一方面需產出可供量產銷售的產品。學習成果中，產品開發品項與展示成果發表是既定目標。

五、整體活動執行成果效益

1. 開創新穎觀念：創新思維帶來創新視覺，以金工結合玉石的創新，實踐再造地方特色的優質形象。創意教學中的連結性思考，啟發不同於一般飾品的形式，能充分表達花蓮東部的在地意象。
2. 增進教師教學效能：以產品開發為目的，學習過程即能將產業面向挹注入學習引導中，提升對學習結果的效能，增加期待值，使效能效率增加。
3. 提升教師自我成長：於安排研習相關課程選擇中，亦增進教師的成長。於平日須滿足學習必須之進度與成效之餘，易增進教師個人的知識。
4. 提升學生學習成效：以工藝的培育計畫孕育設計開發種子人才。學習導向實質產出，經費是開發成本，本次計畫的經費，提供學生在實驗過程的開發經，以及進入產業面向的部分投資成本，對學習成效而言，效果顯著。
5. 提高學生就業競爭力：學習產出測探市場反應，是最直接的反饋。預期產出 12 件成熟作品開發量產，在文創園區駐點展售，供一般民眾了解東華的意象；作品並可無償授權提供東華作為校園開發特色商品。金工展辦於花蓮文創園區展示現場，創作者與消費者互動中，對作品的導覽、解說及流程的概念，提升學生進入產業的競爭力是必然的。

【質化指標】

- 運用業師專業研磨技術於本學期大學部金工藝術創作課程中，提升學生動手做的能力
- 邀請國手移地訓練，增加學生觀摩機會
- 邀請國家教練與言成工作室成員到校訪視，刺激學生學用銜接可能性
- 舉辦期末《夏玉敲金》金工展成果發表會，參與展作品達百件
- 作品開發後至產業市場銷售，估計 10 件

【量化指標】

- 舉辦 2 場講座，參與人數達 25 人，以提升對在地產業與特色的認知能力
- 鼓勵學生參加珠寶設計競賽，預計達到跨域與產業合作效益
- 舉辦《夏玉敲金》金工展成果發表會，現場作品銷售與後續訂單，相較之前約增加三倍。

- 學生參與課程/活動產出實習報告或作品達 95%
- 接續帶 3-4 位學生參加金銀細工珠寶競賽，達到學用合一效益

七、學生整體意見與回饋 (整體活動滿意度、文字意見回饋等)

教學的樂趣在研發方法，學習的趣味在創造可能性，計畫挹注讓許多想法得以實踐，創作工藝的過程很慢，未到最后展覽開始，難以窺視其一、二。茲提供部分學生的成果心得：

〈作者一〉正能量系列：不同的視角，看見的是山？是海？還是山在水裡的倒影？我在花蓮，位處山海之間。

〈作者二〉海的味道：裂，嚴重的裂痕，是為了展現與世界的碰撞痕跡，並堅持到此刻，最堅強的部位。

〈作者三〉回顧過去，談的是在地；展望未來，說的是生涯。

〈作者四〉岩·岸：海洋的美麗，不單單只是海，還需要有岩石的點綴，才能激起美麗的浪花。就像人生有如洶湧的波濤，如果沒有岩石的阻擋，怎能過的絢爛。

創作過程引領心象開發，學生是工藝創作者，亦是詩人。

八、討論與建議

金屬工藝製作與學習的分工細膩，所需製作時間長，時間不夠用是學生普遍的反應。其次，修課時間限制，無法將一件作品好好地完成，也是很多學生的反應。針對教學過程改善或精進之處，擬調整課程授課時間，於暑假期間密集上課，教學目標上亦會因時間調整，較有可能產業參訪，與社會資源相結合。

歷屆教學的成果，工坊產出優秀作品不謂不多，然而後續量產發展，則因學生學習期程的結束而告終止。校在開發行銷東華意象所挹注資金不謂不多，然而如何產生持續性，可記憶性的文創商品，顯然尚在萌發階段。藝術創意產業學系自許為花東地區高階工藝教育的翹首，致力建立東華文創品牌行銷廣域，花蓮文創園區《RICH-禮趣工藝概念店》即為一實踐實驗平台，品牌開張橫跨三年，實經營時間一年八個月，產品面相雖豐富但實質經營捉襟見肘，因此，藉由課程計畫經費挹注將優秀作品開發，無疑是鼓勵學生接觸產業最直接的刺激。

九、活動精彩剪影 (請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

1.授課與討論練習成果，學生聚精會神。

2.外聘業師教導玉石研磨研習，為量產開發建立基礎能力。

3. 期末學習總成果 PPT 發表，文創空間多元使用，優秀作品可成為空間櫥窗裡的座上賓。

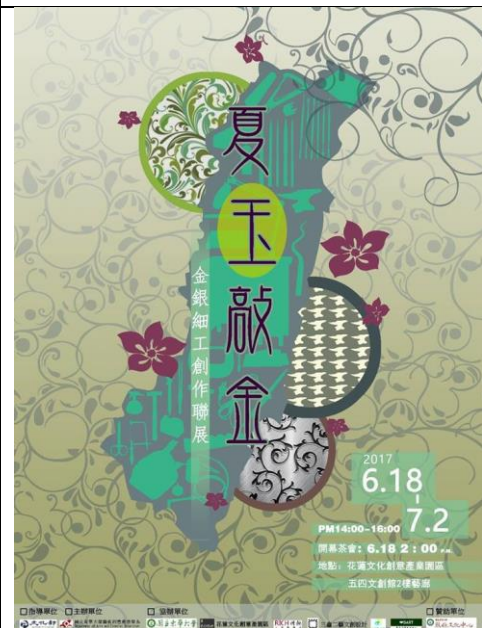
4. 花蓮文創園區《RICH-禮趣工藝概念店》是產學空間，學生自主管理經營，在此可一窺花東工藝的濃縮精煉版。

活動紀錄表

活動主題	《夏玉敲金》金銀細工創作聯展
活動時間	106年6月18日至7月2日
活動地點	花蓮文化創意園區-五四文創館一樓
演出人	金工藝術創作(二)全體修課人員
參與人數	12人
活動內容	<p>● 活動進行方式與內容</p> <p>籌備展覽過程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 空間：考慮展覽效益，走出東華，前進花蓮文創園區。 2. 經費：空間須場租，計畫挹注部分策展經費。 3. 人員配置：全體討論展覽期程、佈展期間交通與設備搬運等規劃。人員11人，視覺設計、布置工作、開閉幕儀式討論、輪班工作等。 <p>展覽實況：</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 因使用空間臨時異動，使得展覽有機會在人潮較多的一樓進行。 5. 發揮藝創系策展能力，展覽開幕前置工作大家分工合作，自行規劃進度流程，並準備好展品介紹與開幕儀式等。 6. 當天邀請的貴賓有〈金銀細工〉職種國家教練蒞臨，業界來賓，及許多兩岸的遊客參與，並有社團即席演唱，熱鬧開幕。 7. 開辦展覽目的為行銷，展覽作品即為量產開發的目的先確立，此次有發揮到效益，開幕現場作品即已售出，金額五位數，尚有部分櫃位作品面臨清空狀況，緊急追加。 8. 預期效益上，因作品為可量產的計畫開發，學生同意授權，後續將以產品形式，以花東-東華品牌在禮趣工藝店繼續展售。
活動回饋與成效	<p>意見與回饋：</p> <p>來賓對金工展的成果非常肯定，對〈禮趣工藝〉空間的反應甚佳，目前學生自主管理空間已有一套模式進行。惟因學生的本業在讀書學習，參與空間者付出時間與精神，不設限藝創系學生，但後續會因每位參與學生的學涯規畫(如畢業)或實質利益(交通費、工讀金等)的種種考量而有斷續的可能。</p> <p>一般學校的產學空間營運，皆由校務基金來支應與管理，〈禮趣工藝〉空間現狀由一個系或一門課來經營，實屬吃力。</p>

藉由一次次的學生學習產出成果，慢慢累積成文創空間的實體效益，是教學上的成就，也是任課老師甜蜜而沉重的負擔。為工藝產出的成果能被呈現且後續可發展成產業，是教學增能的重要貢獻。

活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

1. 成果展主視覺設計

2. 學生導覽創作作品

3. 對岸來的觀光客給與創作者最實質的鼓勵，收藏作品

4. 學生規劃的策展與開幕活動，熱鬧上場。

5.傳遞工藝精神的鐵鑿銀飾，可成為量產開發商品。

6.以“好山好水出好米”所開發的形象銀飾品。

7.以“海的味道”結合礦石結晶所開發的銀墜飾。

8.以“海的味道”結合礦石結晶所開發的銀耳飾。