

國立東華大學教學卓越中心 109-2 三創課程成果報告書

計畫主持人：郭令權
單位：藝創系

目錄

壹、109-2 成果報告確認-----	3
貳、執行成果總報告-----	4-9
參、附件-----	10-19

**國立東華大學-三創課程
109-2 執行成果報告書確認表**

課程/學程名稱：專題研究設計二 AB		
授課教師：郭令權		
服務單位：藝創系 / 助理教授		
班級人數：40 人		
勾選	繳交項目	說明內容
☐	本確認表	請確實填報，以俾利核對
☐	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

☐	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
☐	本年度活動照片(原檔)	精選 8-20 張即可 (請將檔案另外上傳並控制在 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 (#6591；imyeee@gms.ndhu.edu.tw)

三創課程-執行成果總報告

單一課程/跨領域課程

一、課程內容特色

本課程是藝創系畢業製作的第二學期課程。本系畢業製作從學生大三上學期開始，共執行三學期，至其大四上學期結束，大四下學期則進入業界實習。因此，為了能讓學生在進入實習場域前，已有具體的實戰經驗，今年 5 月 14-17 日，本屆學生將第一次代表東華大學，進軍台灣最重要的大學設計與文創科系畢業聯展---新一代設計展。

1. 參與新一代設計展的必要性

「新一代設計展」是全世界以學生為主之最大型設計展覽，自 1982 年開辦以來，是設計新秀展現創意的最佳平台，是協助文創企業及設計公司發掘優秀設計人才的專業平台。本屆新一代設計展將在南港展覽館舉辦，共有 66 校 144 系參展。這麼重要的展會，東華大學藝術學院卻自開辦以來都未曾參與。雖為國立大學，但我們偏安一隅的心態，會招架不住接下來的招生海嘯。

實踐大學、世新大學、大同大學、中原大學等等，這些老字號的私立大學，校方都傾全力注入資金以幫助學生上新一代設計展，因為關係到未來的校院生存。本系本屆學生代表東華大學第一次踏入新一代設計展，相信對於本校未來的招生口碑絕對有極大效益。

2. 以「流行文化」做為進軍新一代設計展的論述主軸

本系過去一向以傳統工藝，包括陶藝、編織、草木染等作為實驗主軸。然而，不得不承認，自創系 10 年以來，將傳統工藝導入市場的能量不足，只能在小型地方手作市集擺攤創造極少數產值。因此，本屆畢展的整體論述主軸，拋開少量手作工藝的束縛，專注於大市場取向的流行文化與當代藝術語彙。希望能帶領學生見到大規模的設計產品市場。製造生產可立足於在地，但市場眼光必須瞄準全球的廣大流行市場。

從「宏觀」分析，「流行就是市場」。法國巴黎，就是使用「流行文化論述集團」的高手，每年（季）預告流行趨勢，而背後都是金主、財團、製造商、設計師、媒體等利益，以各流行文化的論述來引領全球消費者瘋狂搶購，並從中獲取龐大利潤。英國倫敦，也是另一個西方流行文化論述中心，而韓國的文創政策也是以流行文化策略創造韓流以及 K-Pop。這些案例的文創政策都是由上而下的方式進行，以「流行文化」策略來帶動全球文創產業市場。以「先創造流行、再大賣商品、後文化觀光」等「文化創意產業消費循環圈」模式，來串連各類產業及帶動整體產業鏈。而且在此模式多次循環下，最終將地方品牌打造出世界品牌形象與知名度。

3. 以「當代藝術」語彙與藝術市場溝通

「當代藝術」是藝術創意產業高端市場最重要的推動力，全球重要的藝術節、藝術博覽會、雙年展、藝廊等平台，都是以當代藝術作為共通語言。本系不是一般的文化創意產業學系，而是「藝術創意產業學系」，更應以當代藝術為出發點，理解藝術市場的操作邏輯，才有可能培育藝術經紀、藝術策展、藝術行銷的各類專業藝術經理人。

二、特殊創意/活動規劃

週次/	內容	說明
1	期初上展評圖	延續 109-1 的設計概念，修正概念模型，並完成作品化，達到一定的細緻程度，才能正式上新一代設計展展場。
2	作品發展與討論	
3	作品發展與討論	
4	作品發展與討論	
5	期中上展評圖	
6	作品發展與討論	
7	展示規劃一	
8	展示規劃二	
9	新一代設計展前校內展	新一代設計展即將發生，此時作品化階段已然完成，進入展示製作的最後修整階段。
10	展示執行一	
11	展示執行二	
12	新一代設計展上展	

13	新一代設計展撤展	新一代設計展之後，將展場上所得到的意見，將現階段作品複製、重製、衍生產品開發，提出商業應用企劃書，並於 110-1 學期將此企劃案執行完成，作為本屆畢製的最後總體成果。
14	新一代設計展檢討	
15	作品商業應用專案企劃書討論	
16	作品商業應用專案企劃書撰寫一	
17	作品商業應用專案企劃書撰寫二	
18	校內期末展	

(一)創意規劃

1. 創意行銷

大型展會本身就是個大型市場，學生不只是個製造者或生產者，也必須擔任創意行銷者，如何增加人流、增加參觀與購買意願，都得靠公關、行銷、媒體宣傳等實力。學生們會因為新一代大型展場，而必須實際應用從課堂學到的行銷知識，產生實際經驗，才有下一步修正的基礎。

2. 創新展場規劃

因為經費拮据而且學生的創作經驗不足以與其他學校拚場，所以展場規劃必須有創意，結合新媒體、行為藝術，與靜態的平面作品，從『藝術製作+藝術行政+藝術行銷』三個方向，訓練學生的眼界與能力。

3. 東華藝創當火車頭領著花蓮產品一起到新一代

我們將與花蓮在地的農產加工業與石材產業合作，在展場上以創意行銷方式，展現花蓮的產業特色，也讓學生們實際操作異業結盟與產學合作。

三、教學策略/教學方法

教學模式	執行方式
☐ TBL(team-based learning) ☐ PBL (problem-based learning) ☐ SBL(solution-based learning)	<p>左方的教學模式很難只使用一項，本課程三項都使用。因為我們必須從課堂模式，翻轉成策展公司的執行模式。要帶 24 個學生們執行經費上看百萬的展覽，絕非一門普通大學課程的操作，勢必以類似策展公司的組織運作，才可能完成。各小組成員之間的發現問題能力、解決問題能力，以及垂直溝通與平行溝通順暢與否，是展覽的成敗關鍵。老師是這個策展公司的核心顧問，總副召團隊是總經理，各組組長是次級主管，各成員則是執行團隊，所有同學扛下不同層次的任務，並嚴守以下自上學期以來已成為全班共識的工作倫理：</p> <p>1. 尊重同學交的每一分錢，每一分錢都是學費</p> <p>畢製總經費超過 170 萬，加上老師們投入的各項計畫經費，或許會高達 200 萬。以往任何課程，絕對沒有玩過這麼高的預算。因為要尊重這 200 萬，每一分錢如何花，都錙銖必較。而且，如何讓每位同學在畢展過程中，學到專業知識，往後進職場減少摸索或直接被主管放棄的時</p>

間，也是這 200 萬學費最主要的功能。而畢籌組的任務，就是要讓這 200 萬元發揮最大效益，任何一個小小的錯誤行動，都會減損效益。

2. 在妳/你能力所及之內，先預防同學犯錯，而非陷他人於不義，才是真正尊重工作團隊。如果妳已經掌握了較多訊息，同時已有能力預知事情發展的正確方向，請直接下正確的指令，並告訴對方為何非得如此不可。而不是鄉愿的以尊重同學意願為理由，讓他自行做決定，那是陷他人於不義。為什麼呢？對方在資訊不足且專業判斷能力不足的情況下，做出錯誤的決定，最後負向循環，大家得一起收拾爛攤子。

3. 跨部會上下游合作時，一定要留給下游部門足夠的時間和資源執行，才是尊重工作同仁。上下游的彼此尊重，是尊重對方的專業能力與專業判斷。如果對方能力還不足，上游得留給下游更多的時間執行，否則會讓下游做到爆肝。

4. 妳/你擔負多大的成敗責任，公司就得賦予妳/你多大的決策權力。若身為畢籌會的中階幹部（組長），有權力做決策，可以收集組員的意見，但不能被組員的意見拖累了原本應該要準時執行完成的項目。若因為組員的意見不一，而拖累執行進度，錯仍然在組長，因為組長無法適當運用自己的決策權力調動人力，帶不動組裡的人。業界各級主管絕不能鄉愿，絕不能以收集好人卡為榮！好人卡拿越多，越難擔負職場的執行壓力。

四、課程/學程相關產業分析

本人在 109-1 提出的『專題研究設計一』，主要是幫助同學們發展專題作品。然而，『專題研究設計二』，除了延續作品發展以便上展之外，最重要的任務，便是將一個大學畢業班，轉型成為一個類策展公司，以公司的組織架構與工作倫理，有效率的透過 learning through making，銜接課堂與業界的實務經驗。我們的業師包括執行展場施作的各式專業工班，以及展會期間的專業藝術行政與表演團體。讓同學們實際與業界專業人才一起合作，完成新一代設計展，成就實際的產學合作。

雖然，到了新一代展前一天，因為台灣新冠疫情爆發，主辦單位宣布停辦，同學們極為失望悲傷。而我們也將這種情境化為另一種真實的戰場情境，快速的反應，公關能量轉為與贊助廠商接洽聯繫說明停辦狀態與後續處理，線上展覽，開設線上販售周邊商品平台等，非常徹底紮實的實務學習模式。

五、整體活動執行成果效益

【質化指標】

本學期，每位修課同學已完成以下企劃並實際執行：

1. 作品發展與製作企劃並執行完成
2. 展示規劃並執行完成
3. 作品商業應用行銷企劃
4. 完成新一代展覽公關企劃並執行
5. 展覽周邊商品開發與販售
6. 完成新一代展覽線上展示
7. 完成新一代展覽專刊出版

【量化指標】(對應當初申請計畫之預期成果)

- 完成 2 檔校內預展，參與人數達 500 人次
- 完成 4 篇《聯合文學》對藝創系參與新一代設計展的採訪報導，提升東華大學藝創系的知名度
- 新一代展覽的企業贊助金額，高達 20 萬元，重要廠商包括台電、台糖、聯合文學等單位。
- 學生參與課程產出作品達 100%

六、多元評量尺規

平時成績—含出席+課堂參與討論 20%
期初評圖—公開展覽 20%
期中評圖—公開展覽 30%
新一代設計展展場工作倫理與態度— 30%

七、學生整體意見與回饋(整體活動滿意度、文字意見回饋等)

許以恩覺得最困難的是理解老師的意思。沒有科班經驗，很多概念對她而言十分陌生，她形容自己就像初次接觸到 3C 產品的鄉下小孩，認為如果有更多時間，或許能夠比較從容的面對此次挑戰。但是，人生從來沒有真正準備好的時候！

蘇立誠微微地揚起了嘴角，說他自有一套應對老師的策略：「當你做到一百分時，他就會要你做到一百二十分，這樣下去實在沒完沒了。所以他要我畫三十張，我就先畫十張，之後再看自己是否更想衝。」但他同時也說，其實自己從來沒有被老師罵過，「他們只是希望你很清楚自己在做什麼，當你有自己的明確想法，老師們其實不會管太多。」

截至採訪日，距離新一代設計展只剩下一個月，同學們都進入了最後的衝刺階段。談起死線前的生活，蘇立誠一改以往的嬉皮笑臉，嚴肅地表示，為此他正在做三個調整。飲食調整：不吃油膩的食物，不好消化；作息調整：減少睡眠時間，每天只用兩個小時快充，迅速補充精力；情緒調整：要讓自己變得像是機器人，一切都根據指令行事，只為達到最有效率的狀態。吳耀龍卻顯得一派輕鬆，雲淡風輕地說：「反正下個月就開始，先做就對了，有什麼丟

什麼，沒有的話，就真的做不出來了。」莊舒惟接着補充：「作品雖然達到一定程度，但為了使展示的效果更接近完美，永遠沒有準備好的時候。每天都有新的想法，不會有所謂正確的答案。」。

雖然當初兩位指導老師們決定參加新一代設計展時，同學們充滿著不解與困惑，但在經歷了磨合期的陣痛後，他們卻有了新的體悟。

全孝翎感慨自己就像進行了一次田野調查，為了創作竟然真的跑遍了全臺的大專院校，舉牌時有不少民眾因為好奇，會過去詢問她們在做什麼，有時甚至會提供建議，她認為這些回饋無論是錯愕也好，嘲笑也罷，對自己而言都是一種難得的體驗，可以站在一個不同的角度去瞭解自己的作品。張宇青則表示這次經歷使她重新定位了自己，她說：「過去在安逸的生活裡裏，對自己往往會存在一些錯誤認知，覺得自己還不錯，但實際做起來才發現自己的不足。」她認為與其躲在自我設限的舒適圈中，倒不妨將它視作一次突破自我的珍貴挑戰，因為意識到自己的不足，產生繼續學習的動力，才會有所成長。

以上文字節選自《聯合文學》的採訪報導文

陳洋，〈【理想的學系】實戰！走進新一代設計展！東華大學藝創系參展團隊相談〉。

<https://www.unitas.me/?p=23543>

八、檢討與建議

藝創系大學部大一大二課程，必須進行課程改革，集中教育目標訓練核心，並且得從大一開始開腦，進行潛能開發與觀點的養成。才能在大三的畢業製作實務課程裡，達到最大的訓練強度與效益。

九、與本課程相關成果報導、競賽獲獎或研討會發表

團隊蝶語花 TILES TALK

入圍 2021 新一代設計展

金點新秀設計獎年度最佳設計獎： 工藝設計類

金點新秀贊助特別獎： 工藝設計類、 時尚設計類

新聞連結: https://www.goldenpin.org.tw/20210420/?fbclid=IwAR2M1iZ3VDRB-YxxIQIFVUKtnjd6GXFS2Z7AasAD2Tgp8NLf3Hr_EyGi2KM

附件一

活動紀錄表 -1

活動主題	藝創系 111 級畢業製作「唯為藝」系列展 X 聯合文學採訪報導企劃
活動時間	110 年 4 月 13 日、110 年 4 月 14 日
活動地點	理工二館 A417 教室、原民院藝創工坊
主持人	指導教授：郭令權、余慧君 聯合文學編輯：馬嘉駿
參與人數	40 人
活動內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 活動進行方式與內容 東華大學藝術創意產業學系將首次以畢業製作「唯為藝」參加新一代設計展，為此邀請聯合文學編輯部製作採訪報導企劃，於 110 年 4 月 13.14 日在校內藝創系工坊及東湖樂閣等地進行採訪。採訪對象為：東華大學 趙涵捷校長、指導教授 余慧君、郭令權、參展同學、藝創系工坊創作者等。 ● 講座重點與預期助益 產出四篇專題文章，刊載於聯合文學線上媒體，同時收錄在紙本雜誌「聯合文學五月號-藝文快訊」： <ol style="list-style-type: none"> (1)【理想的學系】尋回那一塊遺落的藝術拼圖—專訪東華大學校長趙涵捷(寫手：艾洋 2021-05-07) (2)【理想的學系】從邊緣反思自我，從空想進入實踐—專訪東華藝創系 111 級「新一代設計展」團隊指導教授余慧君、郭令權(寫手：艾洋 2021-05-10) (3)【理想的學系】實戰！走進新一代設計展！東華大學藝創系參展團隊相談(寫手：陳洋 2021-05-10) (4)【理想的學系】工坊實作！創作者 10x10 教戰手冊(寫手：陳洋 2021-05-10)

<p>活動回饋 與 成效</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 此活動對與會者之實際助益 <ol style="list-style-type: none"> 1. 使參展(修課)同學學習面對訪談與鏡頭。 2. 受訪之內容與經驗對於同學未來要繼續藝術產業之路是莫大助益 3. 此採訪報導企劃不僅是為了藝創系參與新一代設計展的廣宣，也期盼對東華大學及藝創系的招生帶來幫助，讓更多人認識藝創系。 ● 受訪內容之重點摘錄 <ul style="list-style-type: none"> - 趙涵捷校長：「對一個科技從業人員來說，人文藝術的涵養，是能輕易被取代的『碼農』與真正的『程式設計師』之間的根本差異。」 - 林昭宏系主任「必須跨領域，從而能夠理解藝術家或設計師採用的媒材與技法；但同時也需要有對市場的敏銳度，可以發現市場在哪裡，繼而根據市場需求與藝術家及設計師們溝通。」 - 余慧君老師：「在花蓮才會感覺到台灣族群的複雜度，在這裡才能深刻體會到多元族群是台灣文化的一部分。」 - 郭令權老師：「我們必須逼著學生去模擬將來代理或行銷藝術，以及進入設計產業的各種可能，強迫他面對挫折和失敗。現實是更殘酷的，即使現在做好準備，仍然可能遇到完全招架不住的挫折。」 - 參展同學莊舒惟：「作品雖然達到一定程度，但為了使展示的效果更接近完美，永遠沒有準備好的時候。每天都有新的想法，不會有所謂正確的答案。」

	- 參展同學全孝翎：「為了成功傳達理念，有時候就不得不依靠一些旁門左道。」

活動剪影

(*照片皆取自聯合文學網站)

	
<p>1. 聯合文學網站截圖</p>	<p>2. 趙涵捷校長於東湖樂閣受訪側拍</p>
	
<p>3. 余慧君、郭令權教授走訪即將啟用的藝術學院</p>	
	
<p>4. 受訪同學大合影</p>	

5. 參展同學受訪過程(左) 吳耀龍、楊采諭、陸子容
(右) 張雅涵、鄭安庭

活動紀錄表 -2

活動主題	111 級畢業製作「唯為藝」系列展終場「四月校內展」
活動時間	110 年 4 月 19 日
活動地點	理工二館一樓圓形玻璃屋
主講人	林志儔、林志翰、陳彥璋、葉俊慶、蔡賢真 指導教授：郭令權、余慧君
參與人數	47 人
活動內容	<p>● 活動進行方式與內容</p> <p>參展(修課)同學同學以「畢業展覽整體呈現」為主題報告。本系教師為當然委員，另請校外委員五名進行共同審查與評分。本次展出平面繪畫、立體模型、多媒體影像及商品應用等不同領域創作 50 餘件，其中不乏備受期待的作品，如：將傳統花磚結合蝴蝶元素，利用刺繡工藝重現台灣之美的<蝶語花>；在翻轉延續的空間中呈現東華校園景物，以筆畫細節對比內心情感來重新詮釋生活的<翻轉日常>；藉由金紙的圖文情境創作，反映現代生活各種無理/無禮行為的<當代日常無理圖錄>；化色彩為語言，以自傳形式記錄個人心靈與外在世界互動的<色彩方格>；以及走遍全臺各大學拍攝，諷喻資本主義下教育商品化現象的<售>等。</p> <p>【講者簡介】</p> <p>1. 林志儔：五礮六影像設計股份有限公司 負責人 /三重國民運動中心 執行長 教育背景：實踐大學媒體傳達設計系畢業、臺師大 EMBA 專長領域：產品設計、武術運動</p> <p>2. 葉俊慶：實踐大學 媒體傳達設計學系 專任助理教授 教育背景：Domus Academy Master in Design, Milano, ITAIY 專長領域：概念產品開發、展示空間設計、數位錄像、介面與互動裝置、複合裝置等多媒材創作</p> <p>3. 陳彥璋：光之畫廊合作藝術家 教育背景：實踐大學服裝設計學系研究所 專長領域：視覺媒體設計、服裝設計、美術編輯、動畫美術設計</p> <p>4. 林志翰：JL DESIGN 專案經理 教育背景：實踐大學媒體傳達設計所 專長領域：產品設計、視覺設計、商業設計、攝影、影像剪接編輯</p>

	<p>5. 蔡賢臻：和平製品 Paixpro 負責人 教育背景：實踐大學媒體傳達設計所。 專長領域：平面設計、插畫、文字</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 講座重點與預期助益 1. 「唯為藝」策展團隊舉辦校內展並例行評圖，邀請外校老師和業界人士，與指導老師共同評比，提供學生與業界學習交流的機會，同時精進策展實務，為北上新一代設計展累積實力。 2. 藝創系以培育學生動手執行並思考分析為本，深耕基礎美感與創意企劃，運用各式風格及媒材，培育能獨立思考並觸類旁通的學生。十年磨一劍，今年余慧君與郭令權兩位教授將帶領目前大三的 40 位同學，劍指第 40 屆臺灣新一代設計展，參與全臺大專設計院校間的大型畢業成果聯展，以新銳之姿接軌藝術/設計產業。
<p>活動回饋 與 成效</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 此活動對與會者之實際助益 1. 藝創系林昭宏主任承諾，一定會將系上所有資源發揮最大效益、不負眾望，慷慨給予此次學生遠征新一代設計展的贊助與支持。 2. 展覽期間收集到的觀眾回饋，讓創作者們更清楚未來要以藝術為溝通的媒介，並致力於以展覽方式與世界對話。 3. 東華藝創<蝶語花>團隊入圍「新一代設計展」唯一官方獎項——2021 金點新秀設計獎。<蝶語花>憑藉其特色的蝴蝶花磚刺繡紋樣，將台灣昔日的老街花磚與特有種蝴蝶紋樣，轉進時尚領域，創新且具市場性的設計使其脫穎而出，榮獲三項新秀獎入圍。 ● 與會者分享交流之重點摘錄 - 開幕茶會上，趙涵捷校長表示：「藝術本是跨領域，表達生活的體驗，浸潤在那氛圍裡產生的藝術才是真實的，才能進入觀者的腦海裡，讓人印象深刻。」 - 理工學院的同學表示：「很佩服創作者的創意，沒想過有這樣的想法！」、「我們只會在固定的時間去實驗室做研究，但你們無時無刻都在花時間思索如何精進！」。 - 面對藝創系趙子娟以中國經典文學發想的字形設計作品《隱語》時，觀展的人文學院同學滔滔評論著作品與文本內容之間的連結。

活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

1. 評圖結束後評審老師、副校長、系主任與同學們的大合照

2. 校長與系主任致詞

3. 總召許以恩同學為師長進行展場導覽

左至右/張雅錦老師、余慧君教授、郭令權教授講評同學作品

4. 上至下/外評老師葉俊慶、蔡賢臻、林志儔、林志翰、陳彥瑋講評同學作品

國立東華大學藝術創意產業學系
NDHU-ACI 111級畢業製作

唯為藝 四月校內展

展期 2021/4/18-4/22 10:00~18:00
地點 理工二館一樓圓形玻璃屋
開幕茶會 2021 4/19 12:20~13:00
評圖 2021 4/19 13:10~17:00

評圖老師 /
林志儔 林志翰 陳彥瑋 葉俊慶 蔡賢臻 郭令權 余慧君

贊助廠商 /
海島人文創工作室 騰訊智能股份有限公司
放唱片fans record音樂空間 台灣糖業股份有限公司
台灣龍好有限公司 美好花生 美好花莊 光遠博物館
豐興餅舖 奇銘家居 七星旗魚博物館
龍師傅 小羊社會創新工作室 好石在
高高顏攝影工作室 棧幫火鍋 五州中醫診所
馮德書房 滷游青蔬 吉林茶園

5. 『四月校內展』藝創系 111 級畢業製作「唯為藝」系列展主視覺海報

