

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：余慧君
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-----	10-18

**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 AA		
授課教師：余慧君		
服務單位：藝創系 / 副教授		
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，拋開少量手工工藝的束縛，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	
14	新一代設計展檢討	

15	作品商業應用專案企劃書討論	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。
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 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。</p>

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，爲了創作竟然真的跑遍了全臺的大專院校，舉牌時有不少民衆因爲好奇，會過去詢問她們在做什麼，有時甚至會提供建議，她認爲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。」她認爲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，因爲意識到自己的不足，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	『藝創齊出初山海』藝創系 111 級畢業製作「唯為藝」系列展
活動時間	110 年 2 月 22 日
活動地點	理工一館二樓方格長廊
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>國立東華大學藝術創意產業學系 111 級「唯為藝」畢製團隊，將於 110 年 2 月 22 日至 26 日，於理工一館二樓方格洞長廊，舉辦「藝創齊出初山海」畢業製作系列展，與東華全校師生分享寒假以來同學們的畢業製作專題深化成果。參展(修課)同學以「畢業展覽作品呈現」為主題，透過實物展示進行報告。本系教師為當然委員，另請校外委員五名進行審查與評分。</p> <p>【講者簡介】</p> <p>1. 林志儔：五硯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</p>

	<p>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. 配合系上畢業製作審查作業，由大三同學共同參與，增加策展與活動辦理的實務經驗。 2. 除了深化個人創作之外，並同時規劃新一代設計展展場與各項動態展示活動。
<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 新學期一開始，同學們即重砲出擊，「藝創齊出初山海」系列展，不僅呈現同學們截至目前為止的創作成果，也是對自己的信心喊話，「是的！我們可以！我們一定可以！」代表東華大學第一次進軍新一代設計展的各項準備工作，正式進入最後衝刺階段。 ● 與會者分享交流之重點摘錄 <ul style="list-style-type: none"> - 指導老師表示：「我們的展場是定位成美術館的展示方式，不是菜市場或家飾賣場。所有與作品無關的訊息都會干擾作品的純粹性。請清除這些訊息，包括各種不必要的桌布裝飾。」 - 外審評委：「也許這是最後也是唯一一次對世界說出你想說的話，你，就是你，如果這一句說完了，你的世界就結束了，你會說什麼？你要怎麼說？」

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、系主任與同學們的大合照

2. 系主任蒞臨給予同學鼓勵。

3. 指導老師針對個人作品給予建議。

4. 右至左/外評老師蔡賢臻、葉俊慶、林志偉講評同學作品

5. 『藝創齊出初山海』藝創系 111 級畢業製作「唯為藝」系列展主視覺海報

活動紀錄表 -2

活動主題	藝創系 111 級畢業製作「唯為藝」系列展「三月春展」
活動時間	110 年 3 月 29 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「畢業展覽總體規劃」為主題報告，報告形式為展覽呈現。本系教師為當然委員，另請校外委員五名進行審查與評分。此次展覽是藝創系大三 40 位同學，向東華全校師生分享半年以來密集訓練的創作成果。東華大學趙涵捷校長、朱景鵬副校長、藝術學院劉惠芝院長及藝創系林昭宏主任皆蒞臨參觀，予以學生鼓勵與支持。</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. 做為新一代設計展前的實務練習。期盼增加藝創系同學策展實務經驗，促進同儕交流與合作。 2. 藝術創意產業學系 10 年有成，將於 110 年 5 月 14 日代表東華大學參與於南港展覽館舉辦的第 40 屆臺灣新一代設計展。在余慧君與郭令權兩位教授帶領下，這將是東華大學第一次參與臺灣大專院校藝術設計科系最重要的畢業聯展，以新銳之姿與國際接軌。
<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. 藝術產業裡，向大眾解說作品是必要的工作技能，透過展覽活動能訓練同學們的口條，學習與觀者互動。 2. 透過活動後講者的點評與建議，進行作品修正微調，以達到可參與金點設計獎之水平。 3. 學習到藝術作品簡介之寫作手法 4. 學習到藝術作品版面配置與編輯 ● 與會者分享交流之重點摘錄 - 「創作說明是依據自己的創作實情，實話實說。說明為何要做，以及實際製作過程，一切都要清清楚楚字字珠璣。另外，請試著將創作理念與非藝術專長的朋友分享，並詢問其意見。」 - 「除了作品內容程度及進度之外，展場布置整體也包括展台狀況(汙黃破損)、環境整潔、電線貼平無外露、光線明亮事宜觀展等狀態。」

活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

6. 評圖結束後評審老師、副校長、系主任與同學們的大合照

7. 左/校長戴上同學製作的蝴蝶帽刺繡作品；
右/王俐文和全孝翎同學向校長說明自己創作的理念

8. 左/莊舒惟同學向副校長說明自己創作的理念；右/院長觀看同學的創作作品

9. 左至右/郭令權指導老師、余慧君指導老師講評同學作品

10. 上至下/外評老師葉俊慶、陳彥瑋、林志儗、林志翰、蔡賢臻外評老師講評同學作品

三月春展
唯為藝

展期 2021 3/26~3/30
地點 理工二館一樓圓形玻璃屋
評圖 2021 3/29 13:10~17:00

評圖老師
林志儗 林志翰 陳彥瑋 葉俊慶 蔡賢臻
郭令權 余慧君

唯為藝 Vissi d'arte

11. 『三月春展』藝創系 111 級畢業製作「唯為藝」系列展主視覺海報