

教育部

人文社會科學應用能力及專長培育計畫

【計畫名稱：文學播客(Ⅱ)—民俗與新媒體的教學行動】

期末報告

計畫類型 (請勾選)	☒ A類：「應用能力系列課程」 ☐ B類：「實務應用實作課程」		
執行單位	國立東華大學藝術創意產業學系		
計畫名稱	文學播客(Ⅱ)—民俗與新媒體的教學行動		
開課別	☒ 大學部 ☐ 研究所		
主持人姓名	秦嘉嫻	服務單位	國立東華大學藝術 創意產業學系
主持人 電郵地址		主持人電話	
聯絡人姓名	秦嘉嫻	服務單位	國立東華大學藝術 創意產業學系
聯絡人電話			
聯絡人 電郵地址		傳真號碼	
服務單位 地址	97401 花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號		
計畫網址	1. 播客頻道: http://podcast.ndhu.edu.tw 2. 課程網站: https://www.facebook.com/litera.pc		

中華民國 103 年 1 月 20 日

目錄

壹、開設課程及授課教師一覽表.....	3
貳、計畫成果.....	4
一、101-2【藝術教育產業導論】.....	4
二、101-2【俗文學概論】.....	5
三、101-2【族群藝術傳播專題】.....	6
四、102-1【文化觀光】.....	7
五、102-1【繪本與生命敘說】.....	8
參、本計畫相關網址與說明.....	11
肆、附錄.....	14

壹、開設課程及授課教師一覽表

開課學年	課程名稱	學分數	修課人數	授課教師 (含職稱)	邱淑宜 助理教授名單 (含任職學校、公司、機構及職稱，外聘專業師資需註明外聘，並填寫其單位職稱)
101-2	藝術教育 產業導論	3	28	邱淑宜 助理教授	姜愛玲 舞蹈治療顧問 台灣舞蹈治療研究協會理事
					徐華謙 PS表演排練場教師
					許家維 打開當代藝術 站長
					游本寬教授 實踐大學 媒體傳達設計學系
101-2	俗文學概 論	3	4	吳儀鳳 副教授	賴秉寰 財團法人公共電視攝影導演
101-2	族群藝術 傳播專題	3	9	秦嘉嫻 助理教授	賴秉寰 財團法人公共電視攝影導演
					曾吉賢 紀錄片工作者
					楊淑雯 活動管理工作者
102-1	文化觀光	3	33	秦嘉嫻 助理教授	宋兆永 音樂工作者
					李中旺 紀錄片工作者
102-1	繪本與生 命敘說	3	8	余慧君 助理教授	邱怡華 東華大學附設國民小學
					宋兆永 音樂工作者

貳、計畫成果

「文學播客(II)－民俗與新媒體的教學行動」由藝術創意產業學系及中國文學系老師共同合作，在本校教卓中心的協助之下，從簡易的數位攝影、數位剪接、到播客(podcast)頻道，以一種隨手的生產性表達方式，讓文學藝術與多媒體平台結合。今年開設了「藝術教育產業導論」、「俗文學概論」、「族群藝術傳播專題」、「文化觀光」及「繪本與生命敘說」五門課程，也分別設立了五個系列頻道，師生共同製作了三十九集的播客節目(相關成果請參見附件)。若再加上第一期的節目，則是已累積八十集的成果。

整體而言，這些文學及藝術科系參與學生在授課教師及校外師資協助下，學習田野訪談、影像拍攝、剪輯軟體及影像剪接語言，興致勃勃地規劃了不同的文化或文學相關主題，也期望這一批擁有運用數位科技(包括攝錄影的數位技術及網路平台的數位媒介)能力的學生，並將之實踐到未來工作場合，開創藝文團體或社區工作的新機緣。

一、101-2【藝術教育產業導論】

建立【藝術教育產業導論】頻道，完成〈流流野味之旅〉等五集影像紀錄。

(一) 計畫施行狀況

在實踐面向，本課程安排學生分組，走出校園與鄰近小學、醫院、餐廳和咖啡廳合作，讓學生針對不同案例，將藝術、設計、創造力作為媒介，應用在案例對象的學習、生活歷程中。

初期邱淑宜老師講授目前國際藝術教育最新的論述、政策和案例，幫助學生瞭解藝術教育內涵、本質和近年價值的轉變。再由藝術教育實務豐富的四位講者姜愛玲、徐華謙、徐家維、游本寬分別在舞蹈治療、表演藝術教育、視覺藝術教育和攝影教育的教學實務上，講授其深刻的經驗和方法。在汲取藝術教育理論和教學實務的經驗和方法後，學生們依造自己的興趣和能力，選擇實驗場域，轉化前二期所習得的知識，運用到各自的實踐場域中，讓學生們得以透過做中學，實驗並學習藝術教育在不同產業實踐的機會與限制。

(二) 計畫遭遇之困難及克服方式

課程一開始各組學生在尋找實踐場域方面會遇到困難，因為大一學生在與校外單位溝通仍不夠成熟，而且對於實驗的目的也尚未設計。因此除了南華國小和稻香國小是由邱淑宜老師所聯繫，在上課第三週就開始進入田

野，其他三組皆拖延了 3-4 週，才正式進入田野。不過在由邱淑宜老師帶領後，各組皆逐漸漸入佳境，與實驗對象和單位深入溝通瞭解，才得以在期末完成播客影片的拍攝。

【藝術教育產業導論】之探訪「流流社」

轉貼到: [facebook](#) [PLURK](#) [twitter](#)

【藝術教育產業導論】學生作品

二、101-2【俗文學概論】

建立【俗文學概論】頻道，完成〈勝安宮與王母娘娘的緣起〉等六集影像紀錄。

(一) 計畫施行狀況

通過對本課程的學習，同學們將可以看到有別於傳統士大夫文學觀點的俗文學與俗文化。發現文學產生於庶民百姓的生活之中，距離我們並不遙遠。課堂上講授俗文學的定義和內涵，並舉出與俗文學研究相關的經典文本，增加基礎知識，並講授關於神話、傳說與各自的定義和內涵，並考辨與俗文學間的關係，建立同學對於俗文學整體的認識。對俗文學有整體的認識之後，除了選定課程所需的報告題目，並開始進行播客製作的主題及方向的討論，也與同學一起商討關於攝影方式或採訪技巧的問題。學期中邀請公共電視的賴秉寰講師針對攝影及採訪做專題演講及示範，幫助同學能更進入播客製作的狀況。在具備俗文學整體知識與選定播客製作的主題與方向後，同學能自主進行採訪與影像錄製編輯，並在製作過程中運用課程所學知識，以播客的精神出發，紀錄生活中所看見的俗文學與文化記憶。

(二) 計畫遭遇之困難及克服方式

遭遇之困難有二，一為同學挑選播客製作主題時要在俗文學知識的基礎上，在生活中選擇相關的主題，對於花蓮當地文化接觸還不夠深入的大學

生來說，起步有些困難，但經過在課堂上討論與集思廣益之後，同學選擇在文化精神上人人所熟知，且都接觸過的地方宗教文化作為主題，後續的製作開展，亦堪稱順利。二為關於攝影器材操作及採訪技巧的不熟悉，在拍攝訪問的過程中遭遇不少挫折，但學生正因為接觸新知容易，又具備嘗試的勇氣，因此在自己實行規劃後帶回課堂上討論，並邀請攝影採訪專業的賴秉寰講師專題演講及示範指導，為同學及老師解決很多疑惑。

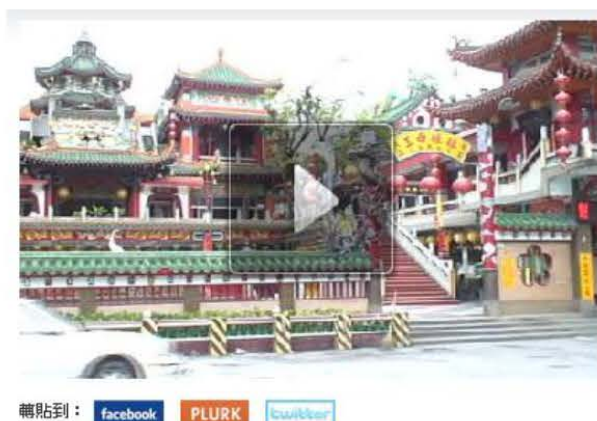
【文學播客講座】

賴秉寰：影像攝影及訪談技巧

時間：2013年5月17日（五）09:00—12:00
地點：人社一館 D219

教育部人文社會科學應用能力及專長培育計畫「文學播客（II）」——民俗與新媒體的教學行動

中國語文學系敬邀

【俗文學概論】之講座「影像攝影及訪談技巧」

【俗文學概論】學生作品

三、101-2【族群藝術傳播專題】

建立【族群藝術傳播專題】頻道，完成〈最靠近土地的生活-她的「春田有機蔬菜舖」〉等五集影像紀錄。

（一）計畫施行狀況

課程內容主要從傳播的角度，討論族群藝術在當代全球化的流變下，其承襲與互通方式。一方面將解釋不同傳播媒介的概念、特色和發展，以幫助同學掌握藝術傳播的工具；另一方面透過當代相關族群藝術議題之剖析，思索族群藝術的傳播途徑以及未來應用時可能遭逢之相關議題。以「食」串起族群藝術傳播的途徑、認同、儀式、食器等等議題的探討，分析國內外藝術家所創作的相關作品及美學流變，期待學生能藉此教學行動過程，同時認識族群藝術傳播的理論與作品。

課程進行中穿插攝影與剪接相關的講座，公共電視攝影導演賴秉寰「攝影概念與影像語言」講座；紀錄片工作者曾吉賢講師「影像的閱讀與製作」講座。配合課程主題，漸進式構築學生欲拍攝主題的腳本、分鏡，以達各組想要傳達與「食」相關的作品。

(二) 計畫遭遇之困難及克服方式

初期每星期希望學生找尋實體物或藝術品上的其中一個物件，找出與物件任何可能的聯想，為何出現在此，往時間軸上向前向後探究，甚至是如何的傳播途徑與演變。在此課題學生不是很了解此想法，課堂報告還缺乏主題性，僅就單一物件說明；有幾位學生有抓住重點，報告時符合此課題的主旨，由此做為學生的參考，大家似乎才明白所謂的一個物件或一個圖形的流變，來龍去脈是可以如此表達的。

中後期隨著學生導讀分享，每個人生活、工作經驗讓不同的主題都有更多的實際案例可以說明，搭配老師適時補充，每週的主題都有不錯的討論與生活結合。

【族群藝術傳播專題】之製作「galivonvon」

轉貼到：[facebook](#) [PLURK](#) [twinkl](#)

【族群藝術傳播專題】學生作品

四、102-1【文化觀光】

建立【文化觀光】頻道，完成〈宵夜，東華〉等十五集影像紀錄。

(一) 計畫施行狀況

文化觀光已成為全球化發展下世界各國增加競爭力的絕佳策略。本課程將帶領學生理解文化觀光的歷史發展與現況。透過課程學生將認識台灣與國際間文化觀光的重要案例、瞭解台灣發展文化觀光的優勢與潛力，於此同時亦深入思考文化在觀光中所扮演的角色、以及觀光中所蘊含對文化的衝擊，並掌握當代文化觀光的重要議題。

校外師資邀請音樂工作者宋兆永「收音技巧與音樂編輯概念」、「聲音剪輯的概念與技術」講座，並於期末作品發表明確給予學生指導建議。另也邀請紀錄片工作者李中旺「用鏡頭說故事：剪接」講座，在認識聲音特性、軟體剪輯技術後，給予說故事的概念，建構影像如何敘事、安排的概念，

有助於本課程期待學生以聲音、影像串起的花蓮聲音地圖。

(二) 計畫遭遇之困難及克服方式

本學期播客的製作特別著重聲音的錄製與剪輯，但在實作課程中，首先發現「聲音」比「影像」更難以捉摸，因此仍讓學生試著從影片的配樂開始操作。接著，部分學生反應技術過多，反而失去文化的追尋，因此在課程進行中及課餘時間，都不斷在討論如何平衡的糾結。這個過程讓師生都深刻認識到數位能力的培養，不僅是技術，也是如何與人溝通的管道。

文學播客

文學播客 Literature Podcasts updated the event photo in 聲音與影像的鍊結 播客期末成果.

Like · Comment · Share · 18 November 2013 at 23:13

【文化觀光】之期末成果發表

【文化觀光】學生作品

五、102-1【繪本與生命敘說】

建立【繪本與生命敘說】頻道，完成〈畢業典禮〉等八集聲音記錄。

(一) 計畫施行狀況

本門課主要容以傳播的角度切入，探討生命故事的療癒性實踐功能。一方面解釋不同傳播媒介的概念，並且幫助同學掌握工具或的藝術媒材，另一方面達到承襲藝術工具化與藝術傳媒互通的能力。其中，每週介紹的讀本從個人閱讀經驗出發，探問生命故事文本、繪本所引動的自我察覺與反省。其次是從創作者的觀點出發，探討自身療癒性的藝術創作中，藉由手創的圖文樣貌發展故事進而改寫他人的故事，創作者則獲得療癒性的能量，因此結合以上兩種經驗，讓每位參與者都能從故事的旁觀者，找到自己發言的位置與姿態，成為自己生命故事的再解讀者。

每週分析並討論一文學性的回憶錄文本，與其餘藝術媒材作為療癒性經驗的方法。在彼此分享的過程中，對話不在於訓練繪本創作者，而是在養成深具知覺的聆聽者，聆聽他人的生命故事之餘，也會對照自己的生命故事。並且藉由不同位置的實務工作者，例如：音像紀錄工作者、社區助人工作者和藝術療癒工作者，瞭解聲音創作的簡單入門、社區工作的困境以及系統的藝術療癒課程，讓參與者選擇性的參與每次私密的生命探問，使其生命敘說轉譯成知覺的語言。因此，在期末時每位參與者皆會產出一屬於與自己對話的多媒體創作。

上課地點更將學生拉到了校外的空間，與讀本與授課內容做適切安排，轉換工作坊空間與環境氛圍。在 Happy's Coffee 與邱怡華老師舉行「人與環境」的藝術療癒工作坊，以「自己與自己」開頭並以「自己與環境」收尾，藉由討論不同的文本與現場即時的療癒創作，喚起人生另一則生命故事，找到自身主體發言的位置；另到課程參與者「彭大哥的自家農場」，進入大地與人以外的生命互動，喚醒自身平行的生命經驗，讓環境的對話作為療癒行動的結束，逐漸乘載、引動與觸發人生下一段的生命腳本。

另邀請講師宋兆永，以「聲音」為媒介介紹音像藝術的基本認知，藉由實際參與學生錄製的訪談實境，讓學生實際操作如何後製音像軟體，逐步帶領學生完成個人的訪談錄音創作。社福工作者「宜蘭伊甸基金會」陳阿月：引領學生進入社區實務工作者面臨的深層困境，並分享在美國學習的 storycorps 以及在台灣社區的應用。海星中學教師邱怡華：帶領藝術療癒工作坊，讓大家學習如何與自己深度對話，並藉由工作坊的療癒創作與他者的生命經驗真實相遇。

（二）計畫遭遇之困難及克服方式

我們生活在不平等的社會關係上，而生命的故事試著解開不同社會問題的束縛，透過彼此的對話掀開許多潛在的社會問題。因此如何面對階級、國籍甚至是種族，正是藉由他人的生命故事削減彼此衝撞的力道，讓個人聆聽每一次傾訴的機會。其次，課堂講堂不對應的關係，會造成師長、學生、學齡關係、年齡界限等無法跨越的藩籬。換句話說，學習如何認同他者，藉由身處在同一個發言位置上，打破大學講堂不對等的關係，在大眾歷史的脈絡下，讓每一位都成為有份量的敘說者。

【繪本與生命敘說】之藝術療癒系列工作坊

【繪本與生命敘說】學生作品

參、本計畫相關網址與說明

本課程網站分三部分，第一是學生播客作業的發佈頻道：東華播客系統。

第二部份是教學資訊與師生溝通的臉書粉絲頁，以「文學播客」為名。

第三部份是於102學年上學期所設置，呈現花蓮聲音地圖：【文化觀光】。

一、 播客頻道(<http://podcast.ndhu.edu.tw>)

此網站是固定且已架設，由教學卓越中心負責維護，課程助理協助設定及上傳。

在首頁點選課程頻道(圖一)。

圖一：102-1學期課程【繪本與生命敘說】、【文化觀光】頻道

二、 課程網站(<https://www.facebook.com/litera.pc>)

鑒於本計畫亦試圖連結不同單位的合作，因此嚐試將五門課程統整在同一粉絲頁中，期待不僅彼此的課程內容及進度可以互相激發，大學部學生們也可藉此一窺研究所的課程，研究所亦可與大學部建立連結。更希望在此基礎上，學校外部（如學生的朋友或是受訪者）也能逐步建立對話的空間。（圖二、三）

圖二、【文化觀光】：「音樂剪輯概念」講座-學生課後心得分享

圖三、【文化觀光】：「收音技巧與音樂編輯概念」講座-學生課後心得分享

三、 花蓮聲音地圖：文化觀光

(<http://tank1202.wix.com/hualian-sound-map>)

臉書上的文學播客粉絲頁即可連結至花蓮聲音地圖(圖四)。畫面簡單明瞭, 以地圖的概念表達, 再以每組主題所代表的文化類型予以一個圖樣, 題目文字加上視覺, 更可以從網頁上看出每一影片的文化主題(圖五)。點選想收看的主题, 在此頁面上即可看上傳到播客系統的视频(圖六)。

圖四：文學播客連結資訊

圖五：花蓮聲音地圖網頁視覺

圖六：連結至東華大學播客系統【文化觀光】課程節目：檳榔夜

肆、附錄

光碟：學生作品

【藝術教育產業導論】頻道，共五集。

流流野味之旅：徐崇晏、黃詩雯、張官瑀辰、彭詩怡、葉翊加

陽光電城咖啡館：黃薪蓉、鄭元雅、謝澤旻、鄭冠倫、李志潔、莊芝敏

種下一顆種子：李珈泯、林敬耘、張瑀恩、劉孟娟

安寧的藝術：古佳翰、卓谷翰、翁程軒、朱彥銘、黃吉廷

稻香保衛隊：鄭子勤、鄭紹唐、黃茹萍、林子婷、謝明君、潘姿廷

【族群藝術傳播專題】頻道，共六集。

最靠近土地的生活-她的「春田有機蔬菜舖」：梁皓怡

遺落在資訊世代的美食花蓮創始店法式官財板：彭川耘

編織交響曲：薩仲萍、張有庸

食之藝想：楊達開、歐亭緯

Galivonvon：楊家佳、賴琬婷、林欣慧

【俗文學概論】頻道，共五集。

教會的興建過程與過程中所遭遇的困難：余俊賢

勝安宮與王母娘娘的緣起：李弘正

花蓮的媽祖信仰與在地生活(上)：林家賢、劉家宏

花蓮的媽祖信仰與在地生活(下)：林家賢、劉家宏

俗文學概論花絮：劉家宏

【文化觀光】頻道，共十五集。

一個人：吳秋雲、林郁晨

路邊一棵榕樹下：李雅婷、黃惠瑄

檳榔夜：洪鈺雯、鍾昉容

愛情忠烈：張仁輔、林仰民、蔡維倫

夜遊東華：張凱婷、李保玲、郭桓楨

香蟹花蓮：張筠倪、陳可諠

生活與綠色空間：陳姿良、簡靖樺

捕一網魚：陳盈臻、哈羽桐

深夜水想：陳瑜、李式梵

食在邦查：楊斯涵、董靜憶

聲子樂集：劉宇哲、陳林桓、謝宜螢

宵夜，東華：潘佳琳、易芳

白鮑溪：鄧曉蔚、黃郁琪

鳳林時光：鄭念庭、屠秀敏

還有耳朵：賴志婷、謝孟珊

【繪本與生命敘說】頻道，共八集。

畢業典禮：吳沐璇

新居落成：王嘉暉

世間：林佳勳

助聽器的妙用(廣播劇)：林岳華

歸途回想：徐旻琪

暴龍阿爆：張雅錦

教師絮語：陳慶元

父愛：彭震宇