

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

部落美學數位典藏與創作整合學程

期 末 報 告

補助單位：教育部

指導單位：人文數位教學計畫辦公室

執行單位：東華大學藝術與設計學系暨科技藝術研究所

計畫主持人：黃珣雅

執行期程：2009年8月1日至2010年7月31日

2010年7月28日

目次

表目錄.....	iii
一、學程內容	
1.核心理念	1
2.學程目標	1
3.內容摘要	2
二、執行成果摘要	
1.開設課程	3
2.每週主題概要	4
3.參考書目或指定閱讀	6
4.修課人數	7
5.成績評量方式	7
6.人員與相關活動	9
7.設備使用	12
8.總體成效	14
三、學程成果介紹	
1.各課程成果摘要表	16
2.本學期課程外成果摘要	18
3.課程成果影像記錄	18
4.學程活動成果影像記錄	29
四、經費運用情形	
1.學校配合款(自籌款)運用情形	39
2.經費運用情形一覽表	39
五、課程目標達成情況	
1.達成情形	40

2.自我評估	40
六、面臨問題與因應措施	40
七、後續課程構想與進度規劃	41
八、結論與建議	41
九、附錄	
附錄一教學參考資料	42
附錄二教學意見調查	42
附錄三數位化成果產出	56
附錄四網頁架構	58

表目錄

表 1	98 年度上學期課程與課程大綱表	3
表 2	98 年度上學期課程每週主題概要表	4
表 3	課程參考書目或指定閱讀	6
表 4	修課程數統計表	7
表 5	各課程成績評量方式	7
表 6	助理工作項目表	8
表 7	部落美學設備一覽表	9
表 8	攝錄影用途清單表	10
表 9	使用設備之課程表	10
表 10	部落文化與藝術成果摘要表	12
表 11	部落文化商品設計與展示成果摘要表	12
表 12	部落文化故事動畫設計與創作成果摘要表	12
表 13	作品集製作成果摘要表	13
表 14	課程外成果摘要表	13
表 15	部落文化與藝術成果影像紀錄表	14
表 16	部落文化商品設計與展示成果影像紀錄表	18
表 17	部落文化故事動畫設計與創作成果影像紀錄表	19
表 18	作品集製作成果影像紀錄表	22
表 19	學程活動成果影像紀錄表	25
表 20	部落採集實作影像記錄表	28
表 21	工作坊影像記錄表	37
表 22	經費運用情形一覽表	39
表 23	學生學習自評表	42
表 24	教學評量表	43
表 25	部落文化與藝術學生學習自評統計表	44
表 26	部落文化與藝術教學評量統計表	45
表 27	部落文化與藝術教學評量統計表(續)	46
表 28	部落文化商品設計與展示學生學習自評統計表	47
表 29	部落文化商品設計與展示教學評量統計表	48
表 30	部落文化商品設計與展示教學評量統計表(續)	49
表 31	部落文化故事動畫設計與創作學習自評統計表	50
表 32	部落文化故事動畫設計與創作教學評量統計表	51
表 33	部落文化故事動畫設計與創作教學評量統計表(續)	52
表 34	作品集製作學生學習自評統計表	53
表 35	作品集製作教學評量統計表	54
表 36	作品集製作評量統計表(續)	55
表 37	98 學年度數位化成果產出清單表	56

一、學程內容

1. 核心理念

本學程將「數位典藏」與「數位創作」領域之專業知識、技能，整合成為綜合學程，以增進學生具體操作「數位典藏」技能、「數位創作」以及結合部落美學，發展人文藝術中跨領域整合之「部落美學數位典藏及創作學程」，透過採集、紀錄與教學活動，將部落文化、部落知識、部落手工藝、部落口述文學、部落傳統技能、部落表演藝術、部落生命史、部落原始材料數位化之成品、部落文化元素特徵與邏輯活化之創作應用，建置為部落美學網頁與資料庫，其中分為書面論述（文字）、圖照片、部落美學地圖、部落文化美學田野採集多媒體影音紀錄、部落美學動畫影像、部落美學創意加值商品化、部落美學藝術人才資料庫、及部落表演藝術採集與共同創作等項目，除了強化文化創意產業在地特色化之外，以跨領域整合教師專長、活化族群生機、部落永續經營等策略，經由數位典範課程的塑造、創意教學的研發、以及學生實務學習的提倡，達到培植學生就業能力與活化文化創意設計為主要目的，讓部落用自己的經驗、想像、資源條件、情感，共同詮釋環境永續發展的概念，並創造地方活化、部落永續發展的新經驗。

2. 學程目標

本學程主要集結部落在地資源、部落美學研究人力及部落美學專業師資，開設數位典藏與創作整合課程，課程軸面橫跨人文、藝術、設計、音樂、生態…多元觀點，試圖透過保存、活化、創意加值、行銷等方式，形塑新時代的部落風貌。課程規劃除了有效提振學生數位典藏與創作的專業能力之外，對於發展部落特色亦具有永續發展的效，真正呼應全球化、知識化與永續經營的世界議題。透過基礎的調查工作，協助部落調查文化歷史脈絡、部落發展現況、優勢與困境（包括調查部落傳統知識經濟產業、文化產業、民俗餐飲業、觀光產業、農產業及加工業、部落特色產品拓售行銷等）、強化

數位典藏及創意加值之效能。期望在兩年內努力豐富學生核心能力並創新開發數位典藏創意文化作品之範疇與內涵。最終能培養具數位內容發展上、中、下游各領域所需的藝術與設計專業素養及數位影音技術之雙重規劃能力之數位影音藝術與設計人才。

3. 內容摘要

A.學程開設摘要表						
課程名稱	參與授課老師數		修課學生數		教學助理人數	
	男	女	男	女	男	女
部落文化與藝術	1	0	5	16	0	1
部落文化商品設計與展示	0	1	4	11	1	0
部落文化故事動畫設計與創作	1	0	5	14	0	1
作品集製作	0	1	5	19	0	1
B.舉辦之學術活動						
場次		參與人次				
		男	女			
1	台灣當代原住民藝術發展 2/1	5	16			
2	都蘭阿美的歌舞文化 2/2	5	16			
3	都蘭的藝文移民與藝術發展 2/2	5	16			
4	手工藝 獸骨的項鍊 3/21	4	13			
5	原住民文化創意與時尚潮流設計接軌的觀察與實踐 3/27	9	20			
6	創意作品集：只要你是創作者，就會有本作品集 3/28	6	18			
7	陶笛之美 5/1	4	13			
9	玩編織 5/9	4	13			
9	精裝作品集製作 4/11	6	18			
10	電腦動畫·遊戲設計·數位時代 6/17	12	25			

二、執行成果摘要

1.開設課程

98 學年度下學期開設課程必修一門、選修三門如下表：

表 1 98 年度下學期課程與課程大綱表

課程名稱	授課教師	學期別 /學分	課程大綱
部落文化 與藝術	王應棠	98(下) 3/必	以密集教學的方式，透過專題演講、部落田野參訪與部落工藝實作坊的訓練，了解當代原住民部落在與主流文化的碰撞激盪中，再造傳統與尋找新的生存契機之社會軌跡與印記。
部落文化 商品設計 與展示	黃琬雅	98(下) 3/選	本課程擬經由精緻豐富的影像與文字記錄資料中，將原住民的地理分布、信仰祭儀、族人容顏、服裝飾品、圖騰藝術、生活器物、建築形式...等各個面向特殊造型與意涵，賦與新興的時代語彙，以創新的文化加值設計之表現手法呈現出來。
部落文化 故事動畫 設計與創作	林彥呈	98(下) 3/選	本課程主要教導學生認識電腦動畫創作與設計，並教授電腦動畫相關之原理與概念。藉由認識台灣部落文化中許多動人的傳說故事與歷史典故，來教導學生如何進行動畫設計與創作。並且透過國內外著名動畫設計之探討與分析，來幫助學生瞭解動畫設計之重要觀念，更進一步瞭解電腦動畫在數位典藏上之應用。
作品集製 作	汪曉青	98(下) 3/選	本課程屬實作為主的課程。它將藉由履歷的寫作、一本精裝作品集的製作與一本關於部落藝術的創意藝術家書的創作，來學會以書的形式行銷自己或他人的藝術作品，並展現創意。

2.每週主題概要

本學程於民國 99 年 2 月 1 日正式開課，每個課程教授時間共 54 小時(以十八週，每週三小時計算)。

表 2 98 年度下學期課程每週主題概要表

週次	課程名稱	部落文化與藝術	部落文化商品設計與展示	部落文化故事 動畫設計與創作	作品集製作
一	03/01 03/07	課程設計構想與操作說明	部落文化商品設計概論	部落文化與數位典藏概論	課程簡介
二	03/08 03/14	蘭嶼達悟族與屏東排灣族的案例	部落文化與數位典藏創意加值之關係	電腦動畫與部落文化概論	履歷書寫的分享
三	03/15 03/21	魯凱族石板屋營造技術傳承	部落文化商品設計美學與視覺要素之探討	電腦動畫之原理與概念介紹	協同教學
四	03/22 03/28	海角烏托邦的實驗：都蘭、金樽、意識部落	部落文化商品數位影音產業、文化觀光與藝術節慶產業	動畫故事與文字腳本	作品拍攝法的教學與實作
五	03/29 04/04	專題演講	部落文化商品展示設計的美學、創意行銷與品牌行銷策略	動畫風格與人物角色	作品集內容草圖設計之實作
六	04/05 04/11	專題演講	部落文化商品製作 1	人物角色與分鏡腳本	作品集內頁設計與印出
七	04/12 04/18	專題演講	部落文化商品製作 2	分鏡腳本與 3D 角色	協同教學：精裝作品集之製作
八	04/19 04/25	部落田野參訪	部落文化商品製作 3	3D 角色與場景物件	協同教學：精裝作品集之製作

九	04/26 05/02	部落田野參訪	期中設計評量 與發表	期中評量與發 表	協同教學：精裝 作品集之製作
十	05/03 05/09	部落田野參訪	部落文化商品 案例設計與說 明	動作特性與表 情設定	精裝作品集之 賞析與檢討
十一	05/10 05/16	部落田野參訪	部落文化平面 商品設計規劃 與製作1	3D 角色動作分 析	藝術家書的概 念與創意藝術 家書之介紹
十二	05/17 05/23	部落工藝工作 坊	部落文化平面 商品設計規劃 與製作2	3D 角色動作設 定	藝術家書的企 劃分享
十三	05/24 05/30	基本材質介 紹、構思設計	部落文化平面 商品設計規劃 與製作(明信片 與酷卡)	動畫效果與分 子特效	藝術家書內容 草圖設計實作 與個別教學
十四	05/31 06/06	工具安全使用 方法介紹、材料 處理製作	部落文化立體 商品展示空間 的規劃設計與 模型製作1	音樂製作與音 效合成	展場設計討論
十五	06/07 06/13	作品材料處理 製作	部落文化立體 商品展示空間 的規劃設計與 模型製作2	旁白錄製與字 幕製作	藝術家書製作 與個別教學
十六	06/14 06/20	部落工藝實作 工作坊(二)	部落文化立體 商品展示模型 設計與製作	後製剪輯與合 成	藝術家書製 作、分享與討論
十七	06/21 06/27	作品鏤刻與彩 繪	部落商品展示 規劃的評估	動畫整合與包 裝	佈展
十八	06/28 07/04	作品創作理 念、心得交流	期末設計評量 與發表	期末評量與發 表	展覽、導覽與檢 討

3.參考書目或指定閱讀

表 3 課程參考書目或指定閱讀

課程名稱	授課教師	參考書目或指定閱讀
部落文化與藝術	王應棠	1. 盧梅芬. (2007). 天還未亮：台灣當代原住民藝術發展臺北市：藝術家出版。 2. 李韻儀. (2009). 將邊緣轉化為存在的美感實踐：東海岸原住民當代藝術/生活的美學. In 汪曉青 (Ed.), 原民藝識：東臺灣部落藝術論文集 (pp. 68-81). 花蓮市：東華大學。 3. 蔡政良. (2007). Makapahay a Calay (美麗之網)：當代都蘭阿美人的歌舞展現. 民俗曲藝(156), 31-8。 4. 王應棠. (2010). 烏托邦、棲居與地方認同：當代台灣原住民「重返雲豹故鄉」與「意識部落」現象的再思考. 地方視角的反思與詮釋學術研討會論文集, 頁36-64. 臺南市：成功大學中文系。 5. 王應棠. (2009). 海角烏托邦的實驗. In 陳齡慧 (Ed.), 價值的追尋—兩岸傳播與文化論集 (pp. 394-406). 台南：國立台南藝術大學音像藝術管理研究所. (已印給同學)。 6. 王應棠. (2003). 伍、文學藝術創作與認同展現，尋找家園—原住民文化工作者回歸部落現象中的認同轉折與家的意義重建：屏東魯凱、排灣族的案例. 台北：台灣大學建築與城鄉研究所博士論文。 7. 王應棠. (2001). 一個蘭嶼達悟藝術工作者「藍色回歸」歷程中的家園意義與認同. 藝術的對話—原住民文化藝術研討會活動手冊(pp. 38-53). 台北市原住民事務委員會。

部落文化商品設計與展示	黃珣雅	1.自編教材(Powerpoint、DVD) 2.林建成著，臺灣原住民藝術田野筆記，臺北市：藝術家出版社，2002。 3.Catherine Grout，藝術介入空間，遠流出版。 4.故鄉魅力俱樂部——日本十七個社區營造故事，遠流出版。 5.蘇明如，解構文化產業 島嶼文化創意產業生態行旅研究，2004 6.丁錫鏞主編，台灣的文化創意產業發展政策，2004。 7.文化台灣，文建會。 8.伍立人，從傳統中尋找新生命的文化創意產業--以白米木屨為例，國立臺灣大學新聞研究所。 9.黃世輝、吳瑞楓著，展示設計，三民書局。 10.漢寶德，展示規劃：理論&實務，田園城市。 11 張輝明，展示表現技法，三采。 12.Tony Horton，The power of visual presentation，Visual Reference publications,Inc.
動畫設計與創作	林彥呈	1.創意3D 動畫短片製作，袁信忠譯，基峰資訊。 2.動畫創作全覽，陳賢錫譯，視傳文化。 3.3ds max 動畫理論與設計，趙國宏，學貫行銷。 4.MAYA 設計實例講座，洪振偉，旗標出版。 5.教師自編講義及教學簡報。
作品集製作	汪曉青	1.楊惠文，《作品集製作 Step by Step：升學甄試、求職及專業報告的最佳秘笈》，台北：雄獅美術，2008。 2. Works. 《書·設計》，(黃碧君譯)，台北：積木，2009。 3. Andrew Haslam，《書設計·設計書：書籍編輯、設計、風格、印刷全事典》(陳建銘譯)，台北：原點，2009。

4.修課人數

表 4 修課程數統計表

課程名稱	授課教師	藝設系	鄉土系	修課人數
部落文化與藝術	王應棠	18	3	21
部落文化商品設計與展示	黃琬雅	14	1	15
部落文化故事動畫設計與創作	林彥呈	21	1	22
作品集製作	汪曉青	24	0	24

5.成績評量方式

表 5 各課程成績評量方式

課程名稱	授課教師	成績評量方式
部落文化與藝術	王應棠	1. 上課參與討論：20% 2. 實作成果：40% 3. 期末報告：40%
部落文化商品設計與展示	黃琬雅	1. 學習態度與出席率：10% 2. 平時作業：35% 3. 期中考/報告：25% 4. 期末設計專案成果：30%
部落文化故事動畫設計與創作	林彥呈	1. 學習態度與出席率：10% 2. 平時作業：30% 3. 期中考/報告：25% 4. 期末設計專案成果：35%
作品集製作	汪曉青	1. 學習態度、出席率、發表與討論的積極度：20% 2. 平時作業：履歷表：10% 3. 期中作業：精裝作品集：30% 4. 期末作業：藝術家書與展覽：40%

6.人員與相關活動

研究助理之工作內容整理如表 6：

表 6 助理工作項目表

工作項目	內容	
行政事務	協助部落美學學程相關行政事務。	
海報設計	2010.01.06 招生海報	2010.02.01-02 演講海報
	2010.03.27 吳鼎武演講海報	2010.03.28 楊明演講海報
	2010.02.03-04 都蘭部落田野參訪	2010.03.21 手工藝-獸骨的項鍊

2010.05.01 徐雲秀演講海報

2010.05.09 汪鼎芳演講海報

2010「原創了沒」部落美學成果展(海報、邀請卡、課程簡介、都蘭部落介紹、工作坊介紹、活動帆布、活動電腦割字等)

平面設計

海報、邀請卡

課程簡介

影片剪輯	演講、採集等相關活動剪輯(參照附錄三)。
攝影、錄影	演講、採集等相關活動拍攝(參照附錄三)。
成果發表會 PPT 製作	
參與部落採集 與工作坊	協助參與部落採集活動相關事項與工作坊報名等事項。
網頁設計	部落美學網頁設計 203.71.167.186/web/index.php

7.設備使用

本計劃所購得之專業器材主要為專業攝錄影機與相機周邊設備，其設備清單如下表，本計劃之設備用途包含「部落文化商品設計與展示」課程之教學、課程紀錄、原住民紀錄片拍攝、演講錄影、活動採集、部落舞台劇演出之影像紀錄等。

表 7 部落美學設備一覽表

項目	品名	數量
1	NIKON 鏡頭	1
2	NIKON 閃燈	1
3	Manfrotto 相機雲台腳架	1
4	VR 3D 物件攝影硬碟手動轉盤	1
5	攝影棚用閃光燈組	1
6	單管冷光燈座及架	1
7	大型校色板	1
8	矽膠脫泡真空機	1

表 8 攝錄影用途清單表

活動名稱	簡介	活動時間
採集實作	都蘭部落田野參訪	2010.02.03~04
演講	講題：台灣當代原住民藝術發展 主講：盧梅芬 小姐	2010.02.01
	講題：都蘭阿美的歌舞文化 主講：蔡政良 先生	2010.02.02
	講題：都蘭的藝文移民與藝術發展 演講：李韻儀 小姐	2010.02.02
	講題：原住民文化創意與時尚潮流設計接軌的觀察與實踐 主講：吳鼎武 先生	2010.03.27
	講題：創意作品集：只要你是創作者，就會有本作品集 主講：楊明 先生	2010.03.28
協同教學	講題：手工藝—獸骨的項鍊 主講：林秀慧 小姐	2010.03.21
	講題：陶笛之美 主講：徐雲秀 小姐	2010.05.01
	講題：玩編織 主講：汪鼎芳 小姐	2010.05.09
工作坊	部落工藝實作工作坊	2010.02.05~06
原創了沒成果展	拍攝成果展開幕、表演，展場佈置	2010.06.07~12

表 9 使用設備之課程表

課程名稱	學期別	用途
部落文化與藝術	98 (下)	帶領同學實地部落田野參訪與部落工藝實作坊，以攝錄影之形式記錄部落生活與文化層面。

8.總體成效

本學程於第二年下學期所開設的一門必修課與四門選修課及多項課外活動，都持續受到學生們的支持與高度評價，尤其在學程結束前的「原創了沒: 2010 部落美學學程成果展」之努力下，得到校內師生、校外專家學者們的肯定，並且學程的師生也在學程的尾聲因這樣的展現與鼓舞而感到滿滿的成就。另外，由本學程編輯小組所籌辦的第二本論文專書「原藝論:原住民藝術論文集」也在結案前出版，它在匿名審查制的繁複運作下，將原住民藝術的學術研究推向更專業的學術品質。以下以三個面向來仔細說明本學程之總體成效。

課程方面，在過去一年半的學習經驗的累積下，修課學生更能得心應手地在必修課王應棠老師的「部落文化與藝術」；三門具創作性的實務課程黃琺雅老師「部落文化商品設計與展示」、林彥呈老師的「部落文化故事動畫設計與創作」與汪曉青老師的「作品集製作」；以及在部落美學計畫主持人黃琺雅老師、專案教師汪曉青老師與助理范凱錚小姐積極策劃並協助多項協同教學、演講與台東都蘭部落採集活動下，讓學生有持續機會體驗部落文化，因此學生比過去更能輕易地深入探索原住民藝術並創作出一定質量水準的作品。這可以說，接續上年度讓學生從被動的學習者轉變成主動的參與者的努力外，本學期延續上學期的目標來培養學生成為更為專業的創作者或研究者的目標前進。在持續與在地部落互動互惠的交流下，本學程的學生因參學程的活動，而在課外投入台灣東部部落的研究與創作，並在本學期在畢業展與校內外競賽相繼得到好成績。例如這學期有兩位大四學員已在畢業展順利展出長期進駐於花蓮港口部落的一位阿美族女性藝術家舒米·如妮(Sumi Dongi)的紀錄片「回歸舒米」，並入圍第四屆東華創藝短片獎。

在成果展方面，本學程在師生經由兩年的努力，將原住民藝術在「原創了沒?: 2010 部落美學學程成果展」這樣頗受好評的展覽中，開創出融合於當代台灣東部這片土地的藝術創意實踐。此展覽除了提供東部原住民族群、文化活動、

部落工作坊與藝術家等之介紹外，更呈現出部落美學學程多樣化的教學、研究與創作之成果，尤其在針對部落文化的攝影創作、文物數位典藏、影像繪製、紀錄片、商品設計、故事動畫、戲劇表演、漂流木創作、專題藝術創作、作品集製作、論文研究等的產出更是受到原住民與學術界朋友的讚嘆與肯定。更值得一提的是，開幕茶會中花蓮港口部落 Cepo'劇團所帶來的阿美族歌聲與飛魚手握飯，為整個展覽推向原汁原味的頂級視覺與聽覺的感受。

最後在專書論文出版方面，《原藝論：原住民藝術論文集》是承接 2009 年本學程出版的《原民藝識：東台灣部落藝術論文集》之精神，並再度集結一群關心原住民藝術的專家學者們，以不同的角度和觀點切入探討台灣的原住民藝術。更進一步的是，本書這次特以匿名審查制的方式來提昇更高品質的研究。經過漫長且繁複的徵稿、審查與修改，最後我們終於決選出八篇論文，希冀這樣多元的論述能豐富我們在原住民藝術這個領域的研究。此專書以「『原』藝新生命」與「『原』創再省思」二大方向來編輯，本書是由九位擁有不同專長並投入原住民藝術的撰文者－李招瑩教授、王應棠教授、林彥呈教授、陳殿禮教授、洪珮芬女士、黃琬雅教授、翁基峰先生、盧梅芬女士、田名璋教授；六位專家學者成為我們的審稿委員－許功明教授、蘇振明教授、陳秋瑾教授、吳鼎武教授、高燦榮教授、洪莫愁教授；並由主編汪曉青老師；美編劉明樺、歐陽姝嫻與編輯助理范凱錚共同努力而實踐的。如同上一本專書出版，我們在結案時出版，並會分送給各大圖書館與重要原住民相關機構供研究者與有興趣者分享與參考。

三、學程成果介紹

1.各課程成果摘要表

表 10 部落文化與藝術成果摘要表

課程名稱：部落文化與藝術 授課教師：王應棠老師		
成果類別	活動項目	具體成果細項
演講	台灣當代原住民藝術發展/ 盧梅芬小姐/2010/02/01	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態與動態影像典藏於靜態影像庫。
	都蘭阿美的歌舞文化/蔡政 良先生/2010/02/02	
	都蘭的藝文移民與藝術發 展/盧梅芬小姐 /2010/02/02	
學生作業成果	都蘭心得、上課心得報告	共 7 份 (2 份典藏)。
	漂流木作品	共 21 件。

表 11 部落文化商品設計與展示成果摘要表

課程名稱：部落文化商品設計與展示 授課教師：黃琬雅老師		
成果類別	活動項目	具體成果細項
演講	原住民文化創意與時尚 潮流設計接軌的觀察與 實踐/吳鼎武/2010/03/27	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態與動態影像典藏於靜態影像庫。
協同教學	手工藝—獸骨的項鍊/林 秀慧/2010/03/21	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態與動態影像典藏於靜態影像庫。
	陶笛之美/徐雲秀 /2010/05/01	
	玩編織/汪鼎芳 /2010/05/09	
學生作業成果	商品作品	共 15 份 (選出 3 份典藏)。

表 12 部落文化故事動畫設計與創作成果摘要表

課程名稱：部落文化故事動畫設計與創作		
授課教師：林彥呈老師		
成果類別	活動項目	具體成果細項
演講	電腦動畫・遊戲設計・數位時代/黃國禮、陳鴻源先生 2010/6/17	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態與動態影像典藏於靜態影像庫。
學生作業成果	3D 動畫建模	共 19 份（選出 3 份典藏）。

表 13 作品集製作成果摘要表

課程名稱：作品集製作		
授課教師：汪曉青老師		
成果類別	活動項目	具體成果細項
演講	創意作品集：只要你是創作者，就會有本作品集/ 楊明先生 2010/03/28	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態與動態影像典藏於靜態影像庫。
協同教學	精裝作品集製作工廠參訪/ 先施文具印刷公司 2010/05/29	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態與動態影像典藏於靜態影像庫。
學生作業成果	藝術家書	共 24 份（選出 3 份電子檔典藏）。
	作品集小書	共 24 份（選出 3 份電子檔典藏）。

2.本學期課程外成果摘要

部落美學學程工作小組除了協助策劃與辦理課程內關於採集、協同教學與演出等事項（已列於上表），更於課程外主辦多項學術與採集等活動。

表 14 課程外成果摘要表

部落美學學程課外活動		黃淑雅 老師（計畫主持人） 工作小組成員：汪曉青 老師（專案教師） 范凱鋒 小姐（專案助理）
成果類別	活動項目	具體成果細項
協同教學	漂流木工藝坊	演講影音資料存於動態影像庫。 靜態影像典藏於靜態影像庫。
採集實作	都蘭部落田野參訪	探訪影音資料存於動態影像庫。 靜態影像典藏於靜態影像庫。
網站製作與維護	部落美學數位典藏與創作整合學程網站	http://203.71.167.186/web/index.php
文宣	配合相關活動的文宣製作	海報數張。

3.課程成果影像記錄

表 15 部落文化與藝術成果影像紀錄表

部落文化與藝術	授課老師：王應棠老師 影像紀錄：范凱鋒
●授課	
(左圖)(右圖)授課主題：課程設計構想與操作說明 2010.03.01	
授課主題：蘭嶼達悟族與屏東排灣族的案例 2010.03.08	

授課主題：魯凱族石板屋營造技術傳承及其他 2010.03.15

●演講一

(左圖)台灣當代原住民藝術發展演講海報

(右圖)主講人：盧梅芬老師

●演講二

(左圖)都蘭阿美的歌舞文化演講海報

(右圖)主講人：蔡政良老師

● 演講三

(左圖) 都蘭的藝文移民與藝術發展演講海報

(右圖) 主講人：李韻儀老師

● 學生報告

(左圖)(右圖) 學生心得報告
學生：謝曜州、陳淡炫、蔡佳蓉

(左圖)(右圖) 學生心得報告
學生：蔡丁瑋、許靈勻、曾嫻寬

表 16 部落文化商品設計與展示成果影像紀錄表

部落文化商品設計與展示

授課老師：黃珮雅老師

影像紀錄：范凱鈺

● 授課

(左圖) 授課主題：部落文化與文化商品設計概論 2010.03.06

(右圖) 授課主題：部落文化與數位典藏創意加值之關係 2010.03.13

(左圖)(右圖)授課主題：部落文化商品設計美學與視覺要素之探討 2010.03.20

● 演講(一)：

(左圖) 原住民族文化創意與時尚潮流設計演講海報、(右圖) 演講會場

(左圖) 講者：吳鼎武先生

(右圖) 演講：原住民文化創意與時尚潮流設計接軌的觀察與實踐/2010/03/27

● 協同教學(一)

(左圖) 手工藝—獸骨的項鍊演講海報

(右圖) 林秀慧老師

(左圖) 講者：林秀慧小姐

(右圖) 演講：手工藝—獸骨的項鍊 3/21

● 學生作業

(左圖)(右圖)樂原系列商品開發與設計

學生：鄭怡、王若玫

● 學生作業

(左圖)樂原系列商品開發與設計 (右圖)花瓶商品設計

學生：嚴文浩

● 學生作業

(左圖)(右圖) Beiza 系列設計

學生：唐凱名、李志雯

表 17 部落文化故事動畫設計與創作成果影像紀錄表

部落文化故事動畫設計與創作

授課老師：林彥呈老師

影像紀錄：范凱鈺

● 授課

(左圖) 授課主題：部落文化與數位典藏概論 2010.03.07

(右圖) 授課主題：電腦動畫與部落文化概論 2010.03.14

(左圖) 授課主題：電腦動畫之原理與概念介紹 2010.03.21

(右圖) 授課主題：動畫風格與人物角色 2010.04.04

● 演講(一)

(左圖) 電腦動畫·遊戲設計·數位時代演講海報

(右圖) 演講會場

● 演講(二)

(左圖) 電腦動畫·遊戲設計·數位時代演講海報

(右圖) 演講人：黃國禮老師

● 學生作業

學生作業：靈魂的故鄉（海報檔）

學生：江奇鴻 曾熾寬 蔡佳蓉 林君儒 蔡珽君

學生作業：飛魚祭（海報檔）

學生：江奇鴻 曾熾寬 蔡佳蓉 林君儒 蔡珽君

表 18 作品集製作成果影像紀錄表

作品集製作	授課老師：汪曉青老師 影像紀錄：汪曉青老師
● 授課	
(左圖) 授課主題：作品集的企劃 2010.03.05	(右圖) 授課主題：作品拍攝法的教學與實作 2010.03.12
(左圖) 授課主題：作品集內容草圖設計之實作與個別教學 2010.04.23	(右圖) 授課主題
● 演講(一)	
(左圖) 創意作品集：只要你是創作者，就會有本作品集演講海報 (右圖)演講會場	

(左圖) 講者：楊明先生

(右圖) 演講：創意作品集：只要你是創作者，就會有本作品集 2010/03/28

● 協同教學(一)

(左圖) 講者：先施印刷工廠 講師

(右圖) 教學：精裝作品集製作工廠參訪 2010/05/29

● 學生作業

學生作業：作品集小書(實作作品)

學生：詹凱名

● 學生作業

學生作業：藝術家書(實作作品)

學生：洪郁心、許靈勻

● 學生作業

學生作業：作品集小書(成品)

學生：湯巧琳、謝耀州

4.學程活動成果影像記錄

表 19 學程活動成果影像紀錄表

演講與說明會	策劃：黃珣雅老師、 汪曉青老師 影像紀錄：汪曉青老師 PPT 製作：范凱鈺
● 說明會：說明會文宣 2010.01.06	
A circular graphic with a background of colorful, diagonal brush strokes. The text '98 II 課程說明會' is in the top left, '部落美學' is in the center, and '數位典藏與創作整合學程' is at the bottom.	A rectangular graphic with a background of colorful, diagonal brush strokes. The text '98 II 課程說明會' is in the top left, '部落美學' is in the center, and '數位典藏與創作整合學程' is below it. At the bottom, there are several lines of small, illegible text.
(左圖)招生 PPT (右圖)招生海報	
說明會會場	
A classroom setting with a teacher standing at the front near a whiteboard and a projector screen. Students are seated at desks, facing the front.	A wider view of the classroom during the meeting, showing many students seated at their desks, some looking towards the front.
(左圖)黃珣雅老師說明課程內容 (右圖)說明會現場	

說明會會場

(左圖)汪曉青老師說明課程內容

(右圖)汪曉青老師、黃珣雅老師與同學討論課程內容

●原創了沒: 2010 部落美學學程成果展 2010.06.07-12

展場會場佈置

(左圖) 開幕茶會主持人

(右圖) 開幕茶會計畫主持人-黃珣雅老師致詞

(左圖) 開幕茶會主持人

(右圖) 開幕茶會計畫專案人員-汪晚青老師致詞

(左圖) (右圖) 開幕茶會表演-cepo 部落表演

(左圖) 開幕茶會與會來賓

(右圖) 開幕茶會現場

(左圖) 開幕茶會現場製作原味餐

(右圖) 與會來賓享用原味餐

(左圖) (右圖) 成果展會場佈置-部落文化與藝術課程

(左圖) 成果展會場佈置-部落文化商品設計與展示課程

(右圖) 成果展會場佈置-作品集課程

(左圖) 成果展會場佈置-蔡珏君作品

(右圖) 成果展會場佈置-部落美學課程成果照片

(左圖) 成果展會場佈置-唐凱名作品

(右圖) 成果展會場佈置-部落文化商品設計與展示作品

表 20 部落採集實作影像記錄表

都蘭部落田野參訪	主策劃：王應棠老師 合作單位：都蘭社區 影像紀錄：汪曉青老師、范凱錚
● 部落採集實作：都蘭部落田野參訪 2010.02.03-2010.00.04	
部落採集實作行程 臺灣原住民族學系 2010.02.03-04 課程主任/主辦單位： 系上：王應棠老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系學系主任 (2010) 2010-11-10 系下：汪曉青老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10 系下：范凱錚老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10 系下：王應棠老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10 課程助理： 汪曉青老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10 范凱錚老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10 課程內容/主題： 第一日：都蘭部落田野參訪 (2010.02.03) 第二日：都蘭部落田野參訪 (2010.02.04) 課程地點： 第一日：都蘭部落 (2010.02.03) 第二日：都蘭部落 (2010.02.04) 課程時間： 第一日：上午 9:00 - 下午 5:00 (2010.02.03) 第二日：上午 9:00 - 下午 5:00 (2010.02.04) 課程費用： 第一日：每人 1000 元 (2010.02.03) 第二日：每人 1000 元 (2010.02.04) 課程名額： 第一日：15 名 (2010.02.03) 第二日：15 名 (2010.02.04) 課程報名： 第一日：2010.01.15 - 2010.01.31 (2010.02.03) 第二日：2010.01.15 - 2010.01.31 (2010.02.04) 課程查詢： 第一日：汪曉青老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10 第二日：范凱錚老師 (2010) 臺灣原住民族學系原住民族學系系副主任 (2010) 2010-11-10	
行程說明	
● 第一天	
台東史前文化館參訪	
台東史前文化館參訪	

台東市加路藍藝術市集基地參訪

● 第二天

飛魚藝術工作室

(左圖) 都蘭國小

(右圖) 糖廠文化園區

好的擺工藝站

月光小棧

金樽意識部落創作與生活實驗海灘基地

表 21 工作坊影像記錄表

部落工藝實作工作坊

主策劃：王應棠老師

授課老師：夏曼·瑪德諾·米斯卡

影像紀錄：范凱錚

●工作坊：部落工藝實作工作坊 2010.02.05~2010.00.06

課程內容綱要表	
課程名稱	部落工藝實作工作坊
授課老師	夏曼·瑪德諾·米斯卡
課程時間	2010.02.05~2010.00.06
課程目標	1. 了解部落工藝的歷史與文化背景 2. 學習部落工藝的製作過程與技巧 3. 體驗部落工藝的製作樂趣與成就感
課程內容	1. 基本材質介紹 2. 構思設計 3. 工具安全使用方法介紹 4. 製作過程 5. 成品展示與交流
課程地點	部落工藝實作工作坊
課程費用	0元
課程對象	不限年齡、性別、職業
課程報名	報名日期：2010.02.05~2010.00.06 報名地點：部落工藝實作工作坊
課程查詢	電話：0912-345678 信箱：部落工藝實作工作坊

課程綱要

● 教學內容

(左圖) 基本材質介紹

(右圖) 構思設計

(左圖)(右圖) 工具安全使用方法介紹

作品材料處理製作

現場實作

學生陳述作品創作理念

學生作品展示

五、課程目標達成情況

1.達成情形

本學期四門課程中目標達成的情形都相當好，而課程所產出的優良作品都已以創意的方式展於「原創了沒?: 2010 部落美學學程成果展」中。本學程這最後四門課程，均深受學生正面的評價，無論在各方說都可算是達到課程的目標。

2.自我評估

本學期這四門課程延續過去一貫的目標達到了部落美學三大軸心價值之一的『知識化』的目標外，更在活潑化、在地化與多樣化的教學與相關活動辦理下，繼續與花蓮紅葉部落（賽德克族）、花蓮港口部落（阿美族）合作外，更進一步嘗試與台東都蘭部落的族人合作。部落藝術『永續化』與典藏『全球化』的種子已在大家的努力下於學員們身上與部落發芽。然而，這個計劃只有兩年，尚無法紮下深根而達到真正的永續，實為可惜。

六、面臨問題與因應措施

本學程的課程是利用學期中學生的課餘時間來開辦，造成學生在時間與課業上有著過大負擔的現象是無可避免。本計劃小組繼續在能力範圍內，配合學校選課系統、學生成績系統與計畫案報告繳交的時間下，以彈性的時間安排來解決。我們這次採取部分課程安排於寒假，或以連續好幾天的工作坊形式來執行彈性授課。

七、後續課程構想與進度規劃

本學程之課程已全部完結，後續課程仍待申請另一計劃案來實現。而本學程這兩年來所出版的兩本學術專書《原民藝識：東台灣部落藝術論文集》、《原民藝識：東台灣部落藝術論文集》將繼續於各大圖書館發揮本學程推廣部落美學典藏、研究與創作的教育功能。

八、結論與建議

部落美學數位典藏與創作學程這兩年來已依計畫目標完成本計畫三大軸心價值：『知識化』、『永續化』與『全球化』的階段任務。讓師生親身體驗在地部落的美學與文化，是本學程堅持的方向；因此基本的知識教授、田野實地採集、部落創作實作等都成為最重要的學習方式。也就是說，從『知識化』的理念下培養基礎概念與基本能力後，學生都已嘗試著朝著『永續化』與『全球化』的目標而前進。比起上學年，學生們在更專業的課程中已展現出更有深度的成果表現，從「原創了沒?: 2010 部落美學學程成果展」中，證明了我們師生們又更進一步創造出豐碩的成果並受到部落與專家學者的肯定。由於本學程第一本論文專書《原民意識：東台灣部落藝術論文集》已受到學界學術研究的正向肯定，而被某些研究者所引用。於是我們第二本專書的出版改以更嚴謹的審查制來辦理，此書已在被選出的九位來自全國專家學者的撰文者、六位審查委員與本學程編輯小組一年多來的努力下於 2010 年 7 月底出版，並將分送至個大圖書館與原住民相關機構供大眾分享。

本學程對於東台灣的文化與藝術教育有著深遠的意義，學程的老師、工作人員與學生為了增加學習效能與增進學生專業化的數位典藏與創作之能力，都熱情地挪出假日的時間來配合。本學程本著「活化·再生·永續」東台灣在地藝術的理念，在這兩年內努力促成播種的工作，期盼未來能在教育部持續支持下，有機會在相關學程的申請案中繼續延續。

附錄三 數位化成果產出

97 學年度於數位化產出分為：部落採集記錄影片、演講記錄與舞台劇演出，其次為網站之建構，並陸續建置部落數位資料庫，以整合原住民之影音資料。

表 37 98 學年度數位化成果產出清單表

98 學年度數位化成果產出清單表		
活動名稱	簡介	影片片頭
採集實作	紅葉部落創意數位攝影典藏	
演講	台灣巡迴影展暨座談會—全球暖化的探討 主講：亞倫·薛本納 先生	
	是紀錄?還是創作? 以攝影作為專題探索的工具 主講：鍾順龍 先生	
	布農族的音樂與舞蹈 演講：蕭玉春 小姐	

	紅茶概況 主講：黃德誠 先生	
演講	台灣當代原住民藝術發展 主講：盧梅芬 小姐	
	都蘭的藝文移民與藝術發展 主講：李韻儀 小姐	
	精裝作品集製作 演講：楊明 先生	
協同教學	紅葉部落導覽 主講：黃素敏 女士	
	玩編織 主講：汪鼎芳 女士	

部落 美學 網頁 公告 管理	203.71.167.186/web/index.php	

附錄四 網頁架構

97 學年度部落美學學程網頁的建置規劃重點為：

1.書面論述（文字）、圖片、部落美學地圖、部落文化美學田野採集多媒體影音紀錄、部落美學動畫影像、部落美學創意加值商品化、部落美學藝術人才資料庫、及部落表演藝術採集與共同創作。

2.部落美學影音資料庫

(1) 部落文物數位化：部落音樂記錄、部落文化、部落知識、部落手工藝、部落口述文學、部落傳統技能、部落表演藝術、部落生命史、部落原始材料。

(2) 部落文物創新與研發：部落文化元素特徵與邏輯活化之創作應用。

3.建置部落美學學習系統

遠距教學資料：部落美學教學資料(基礎課程、應用與技術課程、創作課程)。

4.部落美學虛擬博物館(結合學習、教育、娛樂...多元角度經營)。

5.最新交流訊息公告

6.連結優質網站

98 年度繼續維持部課美學學程網頁管理，並新增研究成果—97 成果展、97 專書。