98 活動 B04

教育部98年度全球化下的台灣文史藝術中綱計畫課程強化研發與植根計畫

2009 第二屆台灣文化創意產業跨界研究

後殖民思潮與台灣文化意象設計暑期研究生研習營

期末成果報告

計畫期程：98年5月1日至98年10月31日

指導暨補助單位：教育部全球化下的台灣文史與藝術計畫辦公室

主辦單位：國立雲林科技大學 數位媒體設計系

計畫主持人：莊育振 助理教授

目錄

壹、計畫宗旨 ····· 3
一、計畫宗旨 ····· 3
二、計畫目標 ····· 3
三、執行期程及活動基本資料 ····· 5
貳、執行成果 ····· 6
一、報名情形 ····· 6
二、課程內容 ····· 7
三、活動成果 ····· 10
（一）專題課程 ····· 11
（二）參訪活動 ····· 31
（三）網站 ····· 33
（四）數位學習教材製作 ····· 35
（五）成果展示 ····· 36
（六）相關產出成品 ····· 38
四、學生學習成果 ····· 43
參、執行成果分析與檢討 ····· 51
一、執行成效與貢獻 ····· 51
二、學員評量調查 ····· 52
三、學員心得 ····· 56
肆、結論與建議 ····· 57
伍、附錄 ····· 58
一、報名網頁與成果網頁樣式 ····· 58
二、報名學員清單 ····· 60
三、文宣設計樣本 ····· 62
四、工作人員名單 ····· 64

壹、計畫宗旨

一、計畫宗旨

本研習營嘗試結合設計與視覺藝術領域中對台灣文化意象研究有深入研究之學者與當代後殖民思潮中台灣文史研究方面專家，共同跨界交流，提供設計與視覺藝術領域之研究生探討台灣文化意象之研究基礎與理論建構能力。本次研習營課程將包括台灣文化意象、後殖民理論、視覺文化研究理論與設計相關文化創意產業之相關專題課程等，讓學生能夠擁有跨領域之知識建構能力。

透過本研習營將課程分作「文化意象研究理論論述」與「文化創意產業設計實務」兩大類的設計，希望研究生能利用暑假期間建構出在全球跨文化思潮下設計研究的藍圖，使得新生代設計與藝術領域研究生能兼顧世界潮流、創意實務與台灣文化意象之本土內涵，落實文化創意產業以文化為核心的基本精神。

二、計畫目標

本計畫之執行目標如下：

一、達成台灣文史領域、設計與藝術領域跨界交流：本研習營嘗試結合設計與視覺藝術領域中對台灣文化意象研究有深入研究之學者與當代後殖民思潮中台灣文化與歷史研究方面學者專家，共同跨界交流。

二、**建構跨界研究基礎理論**：提供設計與視覺藝術領域之研究生探討台灣文化意象之研究基礎與理論建構能力，補足傳統設計教育之不足。深植研究生對本土文化之認知，培養對後殖民社會的觀察能力。

三、提供研究生在創意文化產業中理論與實務結合能力：本次研習營課程將包括台灣文化意象、後殖民理論、視覺文化研究理論與設計相關文化創意產業之相關專題課程等，讓學生能夠除了擁有理論知識外也有實務經驗。

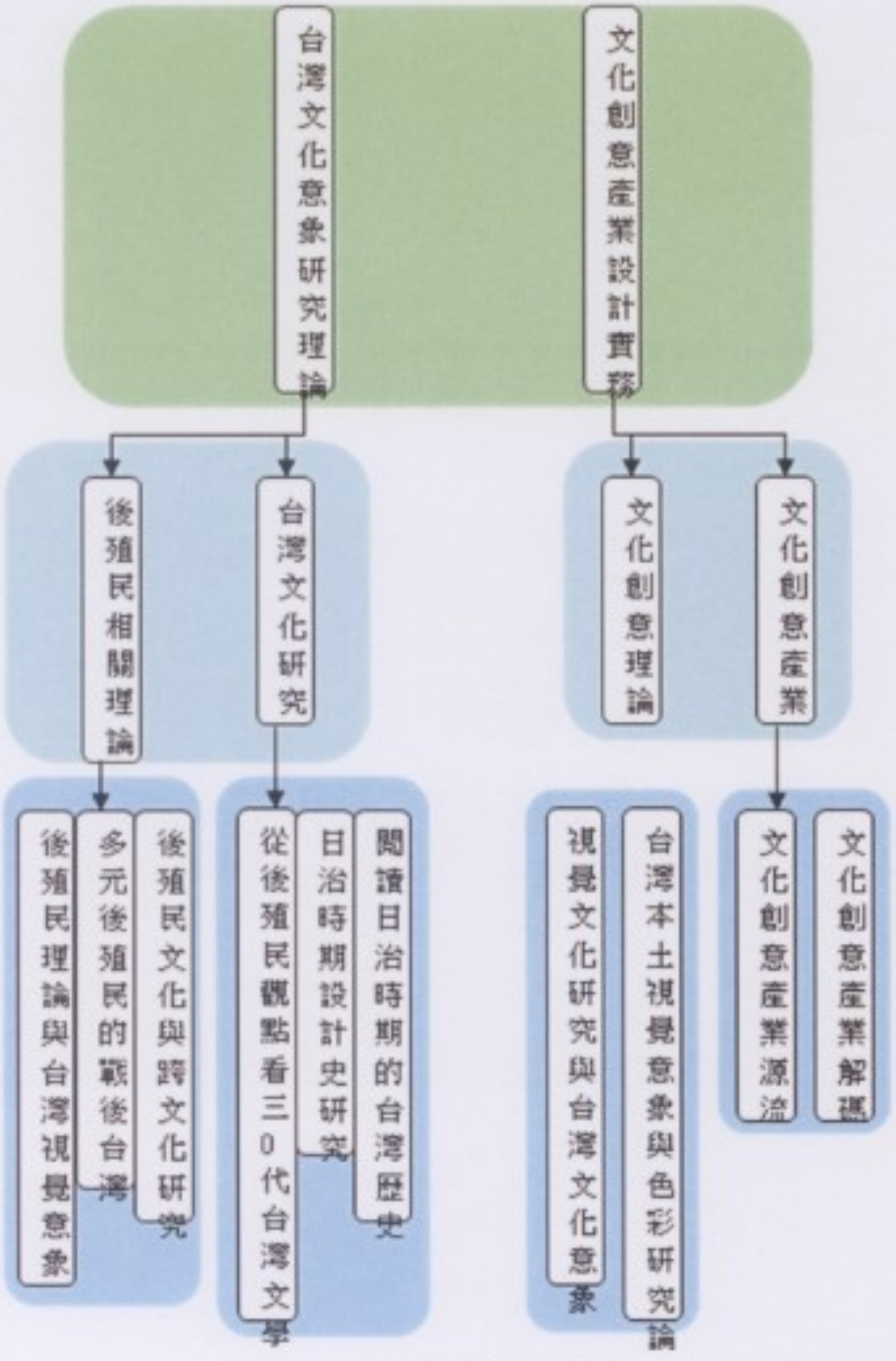
四、發揚從做中學的精神，結合課程助教制度，輔導學生在研習營中完成台灣文化創意設計產品實作：本計畫嘗試以台灣文史理論結合設計實務能力的方式，從課程的第一天開始便以分組擬定專題的方式，在一個月的研習營過程中逐步完成具有台灣文學或歷史內涵之文化創意產品（紀錄影片、學習教材、網路媒體、互動展示等…）並於期末舉辦作品展覽，印製研習營成果專刊。

課程規劃

面對文化創意產業內設計研究領域對於台灣文史基礎的缺乏，與對於當前後殖民論述的跨界思潮之於研究理論基礎建構之重要性，本研習營計畫以「後殖民思潮與台灣文化意象設計」為主要議題，將研習課程分作「文化意象研究理論論述」與「文化創意產業設計實務」，以文史理論搭配設計實務交錯進行：

（一）「文化意象研究理論論述」：主要針對當前在「後殖民」相關理論論述下如何重新詮釋台灣本土文化意象，聘請相關領域學者針對後殖民論述、台灣文學、台灣殖民史、台灣意象、跨文化研究、視覺文化研究等相關領域學者介紹國內外相關理論之發展與在學術上之應用現況，讓研究生能分享跨界思維，打破學科間的藩籬並應用在設計研究上。

（二）「文化創意產業設計實務」：藉由當前文化創意產業相關設計領域學者分享將台灣文化內涵轉化為實務設計之寶貴經驗，藉由文化理論與設計實務的結合，讓研究生瞭解到台灣文化意象對於實務設計中造型、顏色、影像、材質、視覺語言與跨文化傳播的重要性。透過理論與實務的結合，讓研究生對於設計領域在台灣意象的文化內涵上有更深一步的耕耘。



課程規劃流程圖

三、執行期程及活動基本資料

指導暨補助單位：教育部全球化下的臺灣文史藝術計畫辦公室

執行單位：國立雲林科技大學數位媒體設計系

執行期程：98 年 5 月 1 日至 10 月 31 日

活動日期：98 年 7 月 13 日至 98 年 7 月 31 日

舉辦地點：國立雲林科技大學設計三館

貳、執行成果

一、報名情形

本研習營報名學生包含設計類、藝術類以及文史類，針對學員報名，相關統計如下：

報名與報到人數統計表

實到人數	40 人
總報名人數	40 人

學員就讀系所統計表

系所別	人數
國際設計文化研究所	5
工業設計研究所	2
設計研究所	1
歷史學系	1
文化資產研究所	1
視覺傳達系	2
設計運算研究所	11
應用媒體藝術研究所	1
商業設計系	2
創意生活設計研究所	1
工商業設計系	2
網路多媒體研究所	1
建築與室內設計研究所	1
多媒體設計動畫研究所	1
數位學習科技學系	1
科技藝術研究所	1
企業管理研究所	2
應用媒體藝術研究所	1
跨領域藝術研究所	1
高齡者教育研究所	3
	總計:40 人

二、課程內容

本計畫以「**後殖民思潮與台灣文化意象設計**」為主要議題，將課程分作「**文化意象研究理論論述**」與「**文化創意產業設計實務**」，以文史理論搭配設計實務交錯進行：

第一週

<table>
<tr><th>時間</th><th>星期一
7/13</th><th>星期二
7/14</th><th>星期三
7/15</th><th>星期四
7/16</th><th>星期五
7/17</th></tr>
<tr><td>8：30～
9：00</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td rowspan="2">報到啟程</td></tr>
<tr><td>9：00～
10：00</td><td>始業式</td><td rowspan="2">視覺文化與台灣意象研究
莊育振老師</td><td rowspan="2">雲林縣文化圈行購與社區發展狀況
黃莉婷老師</td><td rowspan="2">文化創意產業源流
黃世輝老師</td></tr>
<tr><td>10：00～
12：00</td><td>共好團隊・能量無限
藍如瑛老師</td><td>西螺老街文化之旅（西螺大橋、丸莊醬油）</td></tr>
<tr><td>午餐時間</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td></tr>
<tr><td>13：30～
16：30</td><td>後殖民文化與跨文化研究
李有成老師</td><td>台灣自然生態發展歷史
莊孟憲老師</td><td>閱讀日治時期台灣文學
李育霖老師</td><td>從後殖民觀點看三０年代台灣文學
陳芳明老師</td><td>雲林文化之旅（雲林故事管、布袋戲館）</td></tr>
<tr><td>16：30～
17：30</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>賦歸</td></tr>
</table>

第二週

<table>
<tr><th>時間</th><th>星期一
7/20</th><th>星期二
7/21</th><th>星期三
7/22</th><th>星期四
7/23</th><th>星期五
7/24</th></tr>
<tr><td>8：30～
9：00</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td rowspan="2">報到啟程</td></tr>
<tr><td>9：00～
10：00</td><td rowspan="2">夢想起飛
熱力四射
藍如瑛老師</td><td rowspan="2">小組討論
莊育振老師</td><td rowspan="2">文化創意產業解碼
潘青林老師</td><td rowspan="2">互動展演科技藝術
王照明老師</td></tr>
<tr><td>10：00～
12：00</td><td>嘉義文化之旅(舊監獄、北門鐵道所)</td></tr>
<tr><td>午餐時間</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td></tr>
<tr><td>13：30～
16：30</td><td>由百年來的海報發展尋找台灣的設計風格
姚村雄老師</td><td>後殖民視覺文化批判與圖像分析
廖新田老師</td><td>日治時期設計史研究
林品章老師</td><td>日治時期台灣平埔族
簡炯仁老師</td><td>嘉義文化之旅(舊監獄、北門鐵道所)</td></tr>
<tr><td>16：30～
17：30</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>賦歸</td></tr>
</table>

第三週

<table>
<tr><th>時間</th><th>星期一
7/27</th><th>星期二
7/28</th><th>星期三
7/29</th><th>星期四
7/30</th><th>星期五
7/31</th></tr>
<tr><td>8：30～
9：00</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td rowspan="3">展覽</td></tr>
<tr><td>9：00～
10：00</td><td rowspan="2">跨媒體整合設計
張文山老師</td><td rowspan="2">展演設計
盧麗淑老師</td><td rowspan="2">專題指導
蘇沛琪老師</td><td rowspan="2">各組作品發表提報</td></tr>
<tr><td>10：00～
12：00</td></tr>
<tr><td>午餐時間</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td></td></tr>
<tr><td>13：30～
16：30</td><td>小組提報
莊育振老師</td><td>專題指導</td><td>展覽佈置</td><td>座談會與結業式</td><td rowspan="2">展覽</td></tr>
<tr><td>16：30～
17：30</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>展覽佈置</td><td>展覽開幕</td></tr>
</table>

三、活動成果

（一）專題課程

本研習營將課程分為「文史理論」與「設計實務」兩類，兩者互相搭配，期望提供學生理論與設計實務方面的知識，並規劃專題實作課程，讓學生將所習得之知識實際操作應用，藉以提昇學生之文史、藝術、設計與技術之整合能力。

理論課程

「後殖民文化與跨文化研究」課程

授課日期：97 年 7 月 13 日
授課名稱：後殖民文化與跨文化研究
授課老師：李有成老師
課程內容：

後殖民文化出現很特別的現象—混雜的，我們可以在台北市區看到日本壽司、中國川菜、泰國料理，而且還是再同一家餐廳裡出現，代表了各種文化交流的現象，甚至，在倫敦還有正統的印度料理，這些都是因過去帝國主義所造成的現象。同時殖民文化對在地來說是以教化為主，而後殖民文化的理論就是以批判的理論為主，另外在被殖民的地方會造成原物料被剝削、經濟實力下降、心靈創傷；文化也總覺自己不如人，如何破除這迷思，凸顯在地文化的特色就變的很重要了。

全球化的定義，簡而言之，Flows;流動。商品的流動、人群的流動，最重要的是，文化的流動。受到全球化影響，小時後常見的雜貨店慢慢消失，取而代之是方便快速的量販店或便利商店，而為了配合當地的生活習慣，經營方向、時間都會不同，像台灣肯德基有賣中國早點油條、7-11 有二十四小時全年無休的營業時間，這就等於是全球化與在地化的結合。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「視覺文化研究與台灣文化意象」課程

授課日期：97 年 7 月 14 日

授課名稱：視覺文化研究與台灣文化意象

授課老師：莊育振老師

課程內容：

生活週遭處處都充滿著文化產業，像是檳榔西施、華語流行音樂等，這些都是文化之間的差異性、文化不同的特色。

文化加創意不一定等於產業。另外文化的主流可能會變成次文化，而次文化有能變成主流，後殖民文化也沒有所謂的主流跟非主流區別，改變了大眾之前對文化刻板的象。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「台灣自然生態發展歷史」課程

授課日期：97 年 7 月 14 日
授課名稱：台灣自然生態發展歷史
授課老師：莊孟憲老師
課程內容：

台灣自然生態的豐富性與多樣性，足以讓人驚嘆，又以台灣特有的生物多樣性，讓全世界的人讚為稱羨。

生物多樣性對人類是多麼的重要，若沒有很多的生物多樣性，我們在面對糧食病毒危機時，就會造成全世界的恐慌；而台灣有卻這麼多生物多樣性，更要在生態保育和人類活動的發展取得平衡，因此該如何取得平衡就很重要了。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「雲林縣文化圈行購與社區發展狀況」課程

授課日期：97 年 7 月 15 日
授課名稱：雲林縣文化圈行購與社區發展狀況
授課老師：黃莉婷老師
課程內容：

文化生活圈不光只是有文化就可以形成，是要靠地理位置、生活習慣、經濟等層面來形成，同時它是沒有縣市的限定，是可以跨縣市來形成。

而文化生活圈除了透過公私協力合作，也要和當地本土合作，這樣才會長久下去，像是華山藝文中心就是最為著名的轉型空間，這些都是靠民間與官方的互相結合才可以做到的，在做設計時，一個產品的文化意象是可以從自己熟悉的環境來做出發創作，這些獨特觀點都是值得我們省思。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「閱讀日治時期台灣文學」課程

授課日期：97 年 7 月 15 日
授課名稱：閱讀日治時期台灣文學
授課老師：李育霖老師
課程內容：

閱讀日治時期台灣文學能從後殖民的視角和方法去探討並且挑戰，也可以看待全國化和跨國文化的活動。後殖民問題通常都是壓迫的問題，例如：生活方式、語言、教育、思想，後殖民和被殖民者之間是緊張的。

海角七號這部影片是閱讀日治時代最好的紀錄，海角七號也就是現在跟過去之間的歷史，當黑白出現時也就代表著過去要出現了。

七封信代表著淡淡然的情愁，船在後殖民中是很重要的物件，因殖民者都坐船來的，並且對日本人來說台灣是充滿著異國情調，因為台灣氣候位置跟日本差很大，台灣充滿著生命力、朝氣，何謂異國情調？異國情調是陌生的、不同的、未知和神祕的，海角七號藉由歷史的幻影、歷史的美學、歷史的倫理來表達出日治時期的台灣。

上課實況	上課實況
上課實況	師生互動

「文化創意產業源流」課程

授課日期：97 年 7 月 16 日

授課名稱：文化創意產業源流

授課老師：黃世輝老師

課程內容：

台灣社造開始發展的社會背景在 1994 年，主要是文化流失，各地方言下一代都不會說了、鄉村衰退造成人口外移，老人無人照顧、生態造成破壞，河川污染、教育脫離，教育與地方產生脫離等因素，才開始重視社造。

社造跟文化產業要同時並進，文化產業分成兩部份，一個是社會主義派，強調手作品、重視文化保存、幫助弱勢族群；另一個是資本主義派，將文化產品包裝量產以賺錢，共同目標都是為了讓文化振興，而在做文化創意產業時，故事、價值、美感、體驗都是不可或缺的元素。因此做文化產品時，不光只有一個目的，而是要涵蓋所有的才是真正最好的文化產品。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「從後殖民觀點看三0年代台灣文學」課程

授課日期：97 年 7 月 16 日
授課名稱：從後殖民觀點看三0年代台灣文學
授課老師：陳芳明老師
課程內容：

現代化這觀念其實是殖民者所帶來的觀念，背後都有殖民的影子，例如台灣以前的銀座就是最先進的地方，而銀座這詞也就是被日本殖民所帶來的。

殖民者總是把現代化經驗戴去被殖民地，這就是教化。後殖民者最大的困擾就是無法把殖民者全部根除，像是很多西方科學用詞翻譯都是日本翻的，這些我們都無法去殖民化，日本在殖民台灣時期針對台灣醫療做了大幅度改善，同時進行教育普及化，想證明自己不輸給西方列強一樣可以把殖民地搞的有聲有色。

台灣啟蒙運動開始在 1920 年，台灣開始有了自己的創作，有創作文學就可以從被殖民去殖民化，尤其在三 0 年代之後，台灣作家開始寫出台灣人的心情，雖然文字不夠流暢，但至少台灣人已經開始寫在地的文學創作。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「由百年來的海報發展尋找台灣的設計風格」課程

授課日期：97 年 7 月 20 日

授課名稱：由百年來的海報發展尋找台灣的設計風格

授課老師：姚村雄老師

課程內容：

文化上的台灣=南島語系的原住民文化、閩南中國傳統文化、荷蘭文化(1624-1661)、西班牙文化(1626-1640)、日本文化-東洋文化、西方現代文化(1895-1945)、中原中國文化、(1949－)、美式西方文化(1949－)、日本東洋文化(1980－)、韓國文化(1990－)。海島型文化現象：對外來文化吸收力，包容性高，兼容並蓄。地圖：台灣地方日治時期以物產為主。台灣建築型態：中國傳統建築，北方風格，日治西方風格，新舊融合。

台灣海報設計的歷史發展：

1. 以傳統風格為主的台灣早期設計(1800-1895)
2. 日治殖民時期的設計啟蒙(1895-1945)：傳統風格、日本風格、西方流行風格。
3. 光復後的威權時代設計(1945-1980)：反共復國，文化復新，美式國際風格。
4. 鄉土運動，本土化(1976-1987)
5. 解嚴之後的民主化、台灣化、資訊化、多元化。

上課實況

上課實況

上課實況

師生互動

「後殖民視覺文化批判與圖像分析」課程

授課日期：97 年 7 月 21 日

授課名稱：後殖民視覺文化批判與圖像分析

授課老師：廖新田老師

課程內容：

1. 殖民者為了強化統治性，往往將被殖民者動物化、幼兒化、女性化。
2. 後殖民觀點就是把衝突視為單單的”衝突”，當其中一方利用過去的歷史經歷強化自身地位，是非已經不重要了。

   「就像其他各類集體主義一樣，種族主義也尋求不勞而獲。它尋求自動獲得知識；它尋求自動評價人們的品質而忽略運用理性或道德判斷的責任；而更重要的是，它尋求自動的自尊（或偽自尊）」
3. 社會達爾文主義的例子就是希特勒，以適者生、日爾曼優生學的理論行獨裁屠殺猶太人。

上課實況

上課實況

上課實況

學員提問

「文化創意產業解碼」課程

授課日期：97 年 7 月 22 日

授課名稱：文化創意產業解碼

授課老師：潘青林老師

課程內容：

產業，一定要量化、規格化，有些產品有文化亦有創意但若是不能量化、規格化，即無法稱為文化創意產業。

敏感度：好的創意不一定是無中生有，時常是把你意想不到的元素加在一起所表現出的創意，因此要細心觀察生活中的細節培養你對創意的敏感度。

文化創意產業：

1. 材料 — 當季素材
2. 產品 — 原創性
3. 服務 — 量身訂製
4. 體驗 — 引證文化
5. 轉化顧客心靈

成功的文化創意產業兩要件：

1. 風土條件(軟實力) 2. 深度工藝(硬實力)

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「日治時期設計史研究」課程

授課日期：97 年 7 月 22 日
授課名稱：日治時期設計史研究
授課老師：林品章老師
課程內容：
林品章老師
日治時期設計相關活動
新一代視覺傳達變遷
日治時期的展覽活動
1.始政紀念展覽活動：始政二十年、三十年、四十年。
2.產業振興展覽活動：中部共進會、高雄港勢展覽會
3.以設計為主題的展覽活動=商業美術展覽會
4. 其他展覽=衛生宣傳，政令宣導
始政二十年=台灣勸業共進會
1916 年 4 月 10 日~5 月 15 日在台北舉辦，為期 36 天。兩個展覽會場，主要展覽館有 10 餘個，參展國有十餘團，以東南亞地區為主。”原住民館”=番俗館協贊會=贊助會。
海報設計風格=香蕉、著重文字設計
始政三十年展覽會(因關東大地震故縮小舉辦)1925 年 6 月 17 日起預計展出 10 天，後因各會場獲迴響而順延數日不等。共分四個展場。
「商品陳列窗競賽」（票選並抽獎=廣告活動充斥生活中）、「藝閣廣告遊行」(由萬華媽祖繞境的行列為主)。
始政四十週年紀念台灣博覽會。
昭和 10 年(1935)10 月 10 日至 11 月 28 日兼舉辦之國際性的「台灣博覽會」，共分四個展場等於第一會場(以日本殖民地()台灣、朝鮮、滿州)建設展出為主，第二會場(以日本在台的各項政績與工業專賣)，分場等於迪化街(南洋各國風土與與物產)，草山分館（以台灣的觀光景點介紹為主）並有宣傳歌曲，廣播與電影作為宣傳。
設計方面。Ex.火柴盒
中部台灣共進會展出於大正 15 年
成立”海報館”，宣傳海報特色為文字、玉山、甘蔗。
高雄港勢展覽會昭和六年 1931，舉辦「店頭裝飾競技會」。
評審重點為能引起注意、興趣、購買之衝動、對商品產生認同感、引起直接購買行為，當時就有行銷觀點與理論。

上課實況

上課實況

上課實況

上課實況

「日治時期台灣平埔族」課程

授課日期：97 年 7 月 23 日

授課名稱：日治時期台灣平埔族

授課老師：簡炯仁老師

課程內容：

文化有三大類：物質文化：1.涵蓋食、衣、住、行所需之材料，形成的文化體系。2.社會文化：親子關係、人際關係、國家與章制度，形成的文化體系。3.超自然文化：宗教信仰、神話傳說、民族哲理等文化體系。後殖民文化代表只要是被殖民過後的文化就是後殖民文化。

台灣曾經被五個時期殖民過，分別是：

1.荷西時期

2.鄭成功時期

3.清朝時期

4.日本時期

5.中華民國

經由這些時期的影響，造成台灣文化具有多樣性、豐富性，甚至是混雜的。

創意跟文化的分別：

創意，結合當地文化融合自己製造出來。文化，生活模式跟別人不同、特性、自然資源、生活文化，文化是每個人都有不同的看法。

學員提問

上課實況

學員提問

上課實況

實作課程

「共好團隊・能量無限」課程

授課日期：97 年 7 月 21 日

授課名稱： 共好團隊・能量無限

授課老師：藍如瑛老師

課程內容：

由藍如瑛老師帶給大家的第一堂課 “團隊合作“，課堂中透過互動，讓學生瞭解團隊合作之重要性以及個人特質專長在團隊中扮演的重要性。

上課實況

上課實況

學員與講師的互動情況

上課實況

學員與講師的互動情況

學員之間的互動情況

「夢想起飛 熱力四射 」課程

授課日期：97 年 7 月 20 日
授課名稱：夢想起飛 熱力四射
授課老師：藍如瑛老師
課程內容：

《最後的演講》蘭迪鮑許—不談死亡、談人生給大家一些想法讓你自己去思考，
1. 寫下自己兒時的夢想
2. 如何過你的人生像是大膽作夢、不要在乎別人的想法，確知自己的定位、絕不放棄、對公共福祉貢獻心力。
3. 畫出你的人生拼圖當夢想可以具體地說出，當夢想可以和他人分享時，越有可能實現。
4. 夢想自己會實現重點不在你要如何實現自己的夢想，而是在於過你的人生。經由這些觀點的思考，可以讓你更了解自己未來想要的是什麼。

上課實況

上課實況

師生互動

學員提問

「互動展演科技藝術」課程

授課日期：97 年 7 月 23 日
授課名稱：互動展演科技藝術
授課老師：王照明老師
課程內容：

互動展演科技藝術

1. 互動科技
2. 人機介面
3. 互動設計
4. 媒材運用
5. 視覺技術
6. 作用設計
7. 科技應用
8. 相關作品展示
9. 基礎練習功課
10. 作品集
11. 結論

互動是指，兩個物件之間連續活動與反應的過程。

互動科技是指，人與電腦或機器之間的互動模式。

互動性基本六點特性：

1. 趣味
2. 互動
3. 參與
4. 親近
5. 吸引
6. 非線性
7. 記憶、遺忘與重現

資訊設計：將資料經由有組織的描述後，在整合轉化為有價值、有意義的資訊。

電子媒材運用：

隨插即用、安裝特殊驅動程式、加入特殊硬體。

視覺技術

(一)應用：

肢體擺動、影子輪廓、人或物件位置偵測

(二)技術：

異動偵測、亮度偵測、顏色偵測、影像切割。

講師與學員的互動	上課實況
老師展示互動裝置	老師跟學員交流

「跨媒體整合設計」課程

授課日期：97 年 7 月 27 日
授課名稱：跨媒體整合設計
授課老師：張文山老師
課程內容：

為了來自各領域同學而精心準備的跨媒體課程
張文山教授分享教授跨媒體整合課程的心得，合作的重要性以及提供精彩範例。

上課實況

老師演說

學員提問

老師回答學員問題

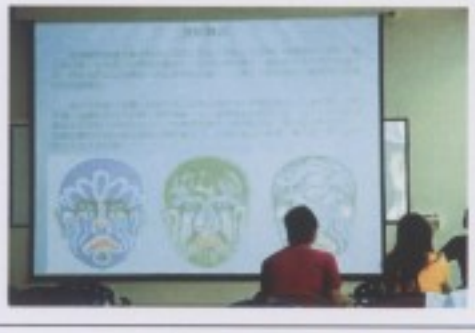
「小組提報」課程

授課日期：97 年 7 月 27 日

授課名稱：小組提報

授課老師：莊育振老師

課程內容：

小組提案報告	學員提報
老師講評	學員提報
老師講評	老師講評
	
學員提報	學員提報

「展演設計」課程

授課日期：97 年 7 月 28 日
授課名稱：展演設計
授課老師：盧麗淑老師
課程內容：

設計即有計畫的組織　設計即具關聯性的控制　它採納了包容　所有矛盾混亂及驚奇
它象徵投射及所有人類的需求並表示人類的思考及行事
The Design Agenda ~
(1)設計即藝術。
(2)設計即問題解決：一種目標導向的問題解決活動(Bruce Archer)。
(3)設計即創造。
(4)設計即多種專業的組合：設計包含來自廣泛專業人員的所有工作(Peter Gorb)。
(5)設計即一種產業(Neville Brody)。
(6)設計即一種計劃的過程。

上課實況

上課實況

上課實況

學員提問

（二）參訪活動

本研習營規劃 2 次校外參訪活動，讓學員除了課堂上的文史藝術理論與實務課程外，還能親自到參訪地點，了解當地的歷史文化。

「雲林文化之旅」參訪活動

參訪日期：97 年 7 月 17 日

參訪地點：雲林文化之旅（雲林故事館/西螺延平老街）

本次行程帶領學員參訪雲西螺延平老街、丸莊醬油廠、雲林故事館等，藉由參訪活動中，讓學員能瞭解到雲林在地文化歷史以及相關產業發展。

參訪行程：

08:30 出發

08:~10:30 振文書院

10:30 參訪雲西螺延平老街、丸莊醬油廠

12:00~13:00 中餐(延平老街－古早味美食)

14:00 布袋戲館 雲林故事館

16:00~17:00 興隆蛋糕毛巾工廠

17:00 回斗六

解說員在振文書院解說實況

解說員在延平老街文化館裡解說實況

在布袋戲館跟黃俊雄大師大合照

振文書院前合照

「嘉義文化之旅」參訪活動

參訪日期：97 年 7 月 24 日

參訪地點：嘉義文化之旅(嘉義公園、舊監獄、北門鐵道所等)

參訪內容：嘉義在殖民時期是一個重要的據點，該地區中有許多殖民時期所衍生的建築與文化，因此藉由參訪及導覽人員的解說下，讓學員瞭解該地區的歷史文化。

參訪行程：

08:30　出發

09:00~12:00 嘉義公園(嘉義公園導覽、史蹟資料館、孔廟、射日塔)

12:00~13:30 中餐（耐斯百貨下車）

13:30~14:00 出發至嘉義舊監獄

14:00~15:30 嘉義舊監獄導覽

15:30~16:00 出發至嘉義車庫園區

16:00~17:00 嘉義車庫園區

17:00　回斗六

導覽員嘉義公園解說實況

導覽員在嘉義公園孔廟外解說實況

導覽員在舊監獄裡解說實況

學員大合照

（三）網站

為提供學生充分的學習資源，本計畫建置一網站，並定期更新網站內容，供學員瀏覽使用。此網站包含各課程當天的內容介紹、參訪活動內容簡介與活動紀錄、學生實務討論工作平台、師資介紹…等資源。

圖 2.2 網站內頁

圖 2.3　網站內頁細部

（四）數位學習教材製作

本計畫除了實體教學外，另藉由教材數位化，作為學生網路學習的資源。其教材製作流程共分為學程分析、學程設計、發展、建置、評鑑五個階段，詳細教材製作流程說明如圖 2.4。

（1）前置階段

本學程之數位教材製作前置工作為資料蒐集、教學攝影。資料蒐集部分，由該課程講師提供每週上課之講義、ppt、影片資料；教學攝影部分，本學期所開設之六門學程課程，各分配有 2 名側錄工讀生進行各課程教學之攝影。在進行課程攝影及教材製作之前，為統一課程教材拍攝品質及使教材製作團隊熟悉影片編輯軟體，開設 2 堂攝影及串流大師軟體教學訓練課程。

（2）後製階段

由負責剪輯製作的團隊，將每週課程錄製完成的教學影片，進行剪輯、編輯、設計製作成數位教材。本學程之數位學習教材編輯製作工具採用串流大師 3.5 版，其優點為 1.可結合多種檔案格式成為教材、2.提供檔案擷取功能、3.不論是非技術背景的業務人員、教育訓練講師或專業的教材製作者，皆可使用。

教材數位化現況

本研習營課程均進行課程攝影，並將其剪輯製作完成之數位教材，放置於網站上，供學員課後學習瀏覽。

課程數位化現況

課程類別	預估總數位時數	已攝影時數	數位教材已完成時數
理論課程	3 時*12 堂＝36 時	30 時	30 時
實務課程	3 時*7 堂＝21 時	20 時	20 時
總計：50 時			

（五）成果展示

本研習營除理論課程外，另有規劃設計實務課程，讓學員分組製作一專題作品，依照各組討論之提案，將文史藝術理論融入設計中，於研習營結束前，將成品製作出來發表及展示。

小組提案與討論

小組討論實況

小組討論實況

各組與老師討論

各組與老師討論

成果展示

展場佈置-學員測試錄放機

展場佈置-學員測試錄放機

展場佈置-學員規劃擺放

展場佈置-學員測試成果

展場佈置-學員佈置過程

展場佈置-學員佈置成果做最後調整

學員向參觀者解說作品

向評審解說這次展覽成果

成果發表會

成果發表實況

學員發表作品

成果發表實況	成果發表實況

(六)相關產出成品

本計劃有製作相關活動紀念品給各位參與的學員，並製作依系列相關活動成果紀錄海報。

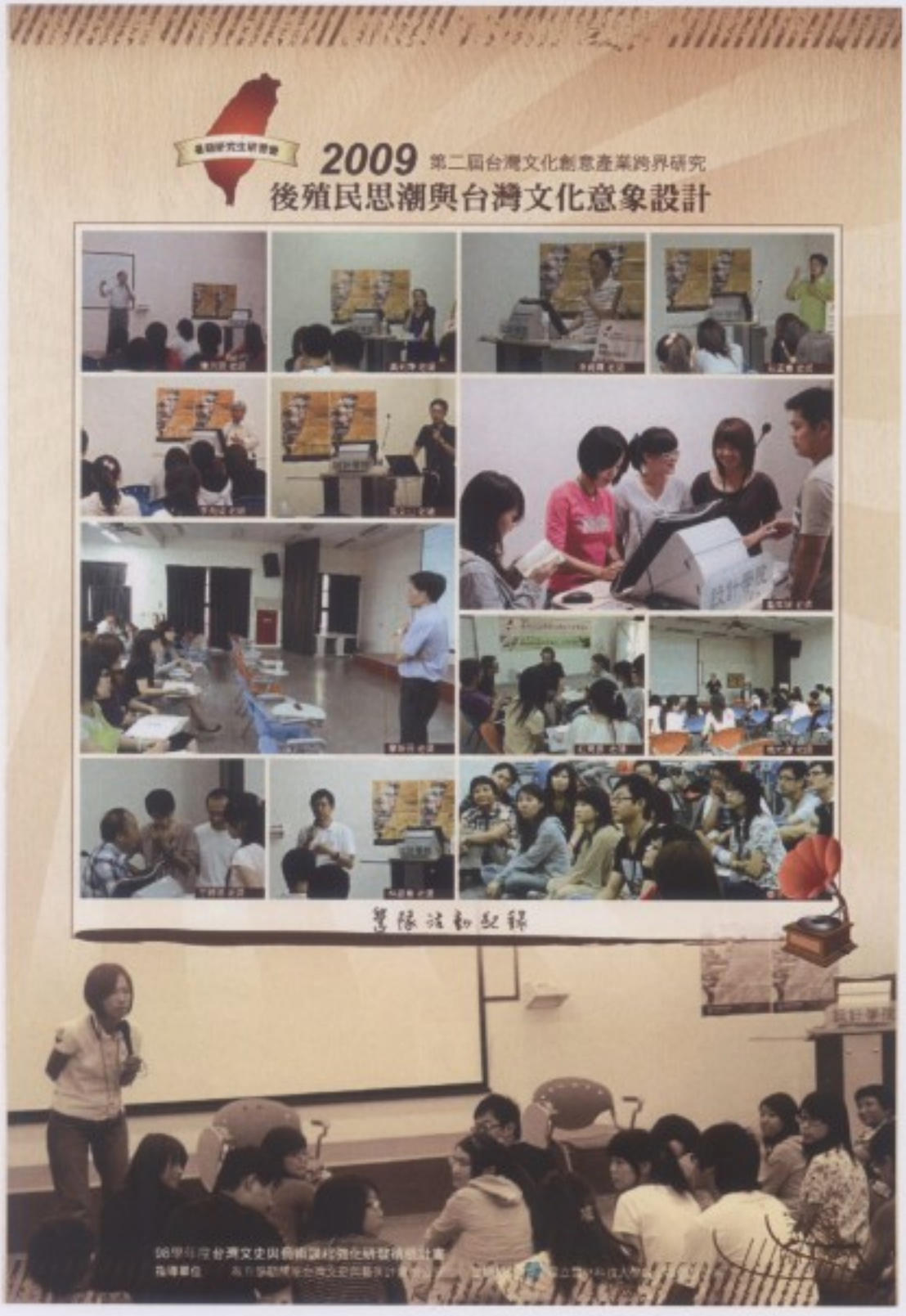
<u>文史營紀念品</u>

營隊T恤

背袋

馬克杯

活動海報



營隊活動紀錄海報

2009 第二屆台灣文化創意產業跨界研究
後殖民思潮與台灣文化意象設計
2009.07.11 西螺、虎尾文化之旅
2009
後殖民思潮與台灣文化意象設計

參訪活動海報

2009 第二屆台灣文化創意產業跨界研究
後殖民思潮與台灣文化意象設計
2009.07.24 嘉義文化之旅
後殖民思潮與台灣文化意象設計

參訪活動海報

成果展海報

四、學生學習成果

本研習營課程內容除理論課程外，另有規劃設計實作課程，讓學員以分組方式進行專題的提案，並於研習結束前將成品製作呈現。

各組製作學習成果如下:

第一組:玩味

組員：林穎妏、黃意婷、陳國貿、洪雅婕、陳靖婕、李艾容

設計理念：

用食物加上環台的趣味來表現台灣民族大融合組員

表現形式

運用 UNO 牌的特性，結合台灣族群在食物上的各個文化特色，創作出能在一邊玩牌過程中，學習到不同文化所擁有的食物，讓觀者了解文化融合和後殖民的各種現象

獲頒最佳團隊獎

作品呈現

作品細部

蓬萊米
羊羹
味噌湯
粿條
柿餅
菜脯
壽司
牛奶糖
山葵
鑲豆腐
擂茶
桔醬
潤餅
蚵仔煎
沙茶醬
芋頭
檳榔
焦糖
米粉
蚵嗲
紅糟
小米
小米酒
樹豆

第二組和第四組:鄉民故事

組員：蘇慧玲、陳思穎、林佳欣、軒轅昌駿、蔡宗達、陳冠文、李昱慶

設計理念：

有人用相機記錄心情日記，有人用紙與筆說出自己的心情故事，有人用音符譜出哀悼瘋狂歷史，鄉民故事用故事箱告訴你日治時代的酸甜苦辣與悲歡離合。

獲頒最佳表現技法獎

作品呈現

作品細部

宣傳海報

學員製作作品情形

作品細部

作品細部

第三組：殖人殖面不殖心

組員：陳聖翰、黃傑琪、塗彥凱、蕭芮琦、張智帷

設計理念：

在日治時期，臺灣人受到日本以次等公民的不平等殖民統治，引發台灣人民的不滿，陸續有抗日的活動、事件爆發，而八家將就是當時抗日份子之一，我們希望藉此引用當時人民對於抗日份子是種很英雄式、威風的印象、精神於面膜產品上，改變台灣男性對於敷面膜的這種保養方式，並藉由產品的推廣，讓民眾了解八家將的文化及正面意涵。

獲頒最佳創意獎

作品呈現

作品細部

作品細部

作品細部

第五組：我

組員：陳明賢、陳昱廷、蔡漢正、許又心、李文中

設計理念：

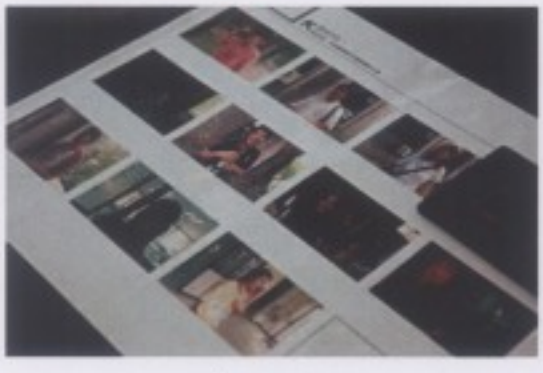
生活模式的不同產生不同的文化特性，歷史的傳承與演變的過程中，"人"扮演著不可或缺的重要角色。

因此，在探討文化之實從人出發、檢視自我，將會發現其本身所蘊含之豐富文化內容，我們決定"出走"已訪談方式 要求受訪者檢視自我文化，讓觀賞者觀看同時，感受他人不同，自我省思以達到深層之探討。

獲頒最佳媒材運用獎

作品呈現

作品呈現



作品細部

作品細部

第六組：呼喚

組員：陳婉玲、蔡易衛、張智嵐、戴湘綾、林盈岑

設計理念：

在尋找資料與討論時，我們找到有關高一生夫婦的故事，深受感動與不捨，誠心感念高一生夫婦的付出與生命韌性，希望以鄒族與日本的融合概念，製作此專題，紀念這樸實堅貞的愛情史詩，緬懷這對偉大的夫婦。

獲頒最佳寫實獎

作品呈現

作品呈現

作品細部

作品呈現

第七組：走跳台灣

組員：呂明怡、吳佩穎、梁秩瑋、詹佳軒、李文傑

設計理念：

本小組創意發想，以「跳棋」遊戲強調台灣島上因殖民歷史而擁有獨特的故事，才形成今天多元文化面貌，並企圖不以意識型態做價值批判，以各文化相處的多元小敘事突破人們的刻板印象與大敘事結構，使玩過本跳棋的玩家，在「走跳」後更能瞭解所謂「台灣」原來由如此多小故事構成，親身參與，消弭異化之感。

獲頒最佳視覺獎

作品呈現

作品呈現

作品呈現

作品細部

參、執行成果分析與檢討

一、執行成效與貢獻

本計畫之達成情形，均有按照原訂計畫進行，其相關達成目標具體內容如下：

課程內容

針對課程，各課程均有按照原訂計畫授課，除了部份課程更換講題外，其他部份均如期完成課程教學。

本研習營課程分為理論與實務設計課程，除了讓學生對於文史藝術理論課程有一定的基礎知識外；透過設計實作課程，讓非設計類背景學生也能學到相關設計技巧及方式，在藉由兩種課程的教授整合下，讓學生將文史藝術的內涵融入設計中，提升學生文史涵養與設計技術應用之整合能力。

課程數位教材

本研習營課程均透過課程攝影及剪輯製作成數位教材，並上傳至本研習營網站上，供學生課後瀏覽及學習使用；另外，還製作一電子書，記錄本研習營舉辦期間之成果。

教材製作現況表

課程類別	預估總數位時數	已攝影時數	數位教材已完成時數
理論課程	3 時*12 堂＝36 時	30 時	30 時
實務課程	3 時*7 堂＝21 時	20 時	20 時
總計：50 時			

研習營網站

本研習營已於執行期間建置一專屬網站，網址為：http://postdesign.yuntech.edu.tw/，網站內容包含最新消息、課程介紹、師資介紹、課程教材、課程內容節錄、學員討論部落格等等，以上訊息均定時更新，提供學生閱覽。

校外參訪活動

本研習營為讓學生對於文史藝術領域有更進一步的瞭解，特規劃 2 次校外參訪活動，讓學生藉由實際的參訪，對後殖民以及在地文化以及相關文史有更深刻的印象，也提升學生的文史藝術涵養。

執行貢獻

一、增加研究生對台灣文化意象知識的建構能力。

二、開創文史藝術不同面向之學習機制。

三、激發學生對於台灣文化創意產業作更深度之研究。

四、運用數位媒體科製作線上媒體教材，進而將研究成果公開共享。

五、應用設計領域能力，行銷資源推廣台灣文史內涵。

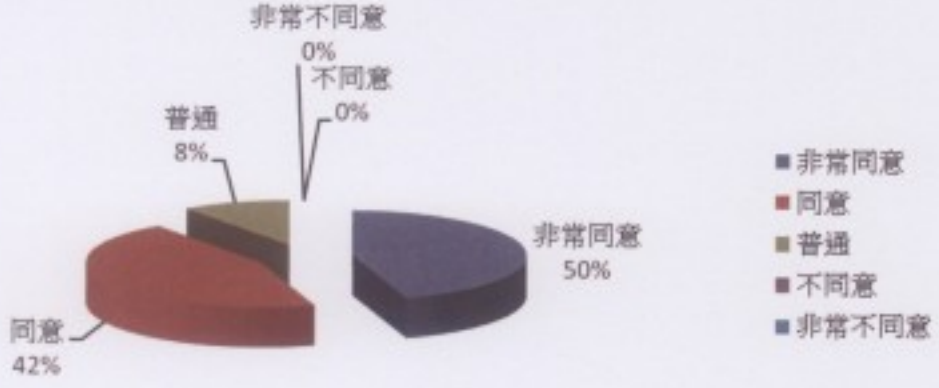
二、學員評量調查

本計畫針對此研習營整體執行成果作一問卷調查，並請修習本研習課程之學員填寫，本計畫將依照學生收回之表格填寫的結果作統計記錄，此統計之滿意度將作為往後舉辦活動之加強改善方針。

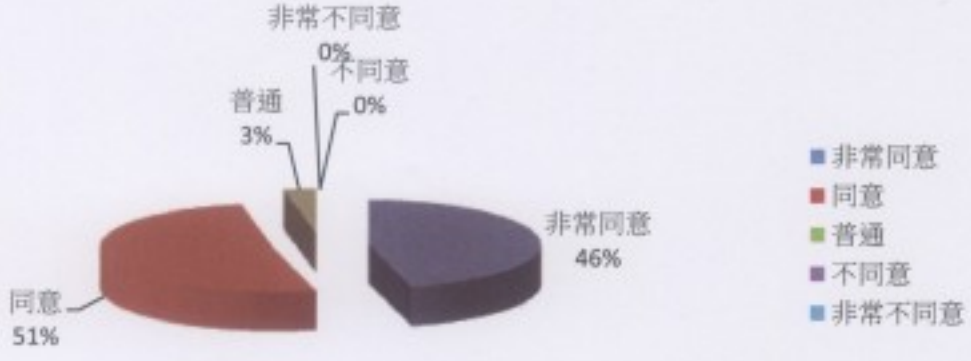
課程滿意度調查：

(一)文史理論課程

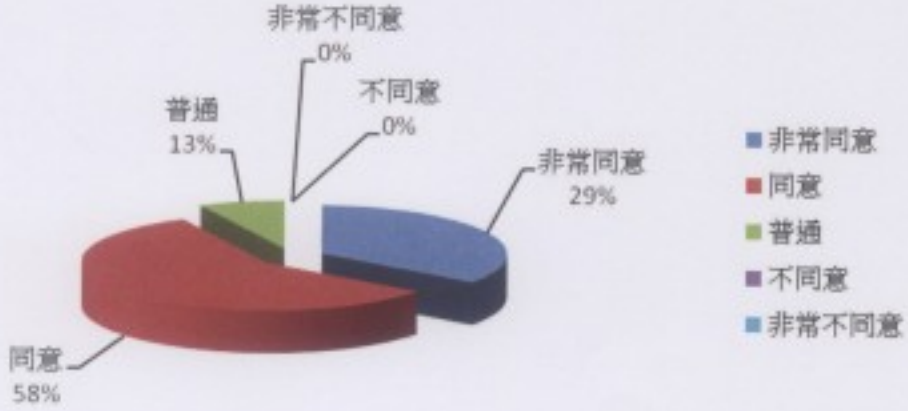
1. 此課程內容有助於個人在文史藝術理論層面的提升



2. ，此課程內容安排有助於個人學習，增廣見聞

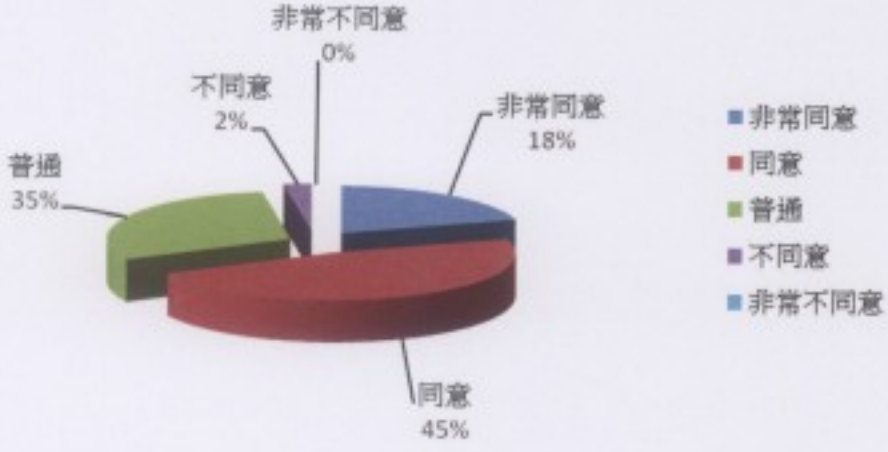


3. 此課程及教材能讓學習者更確實瞭解課程內涵

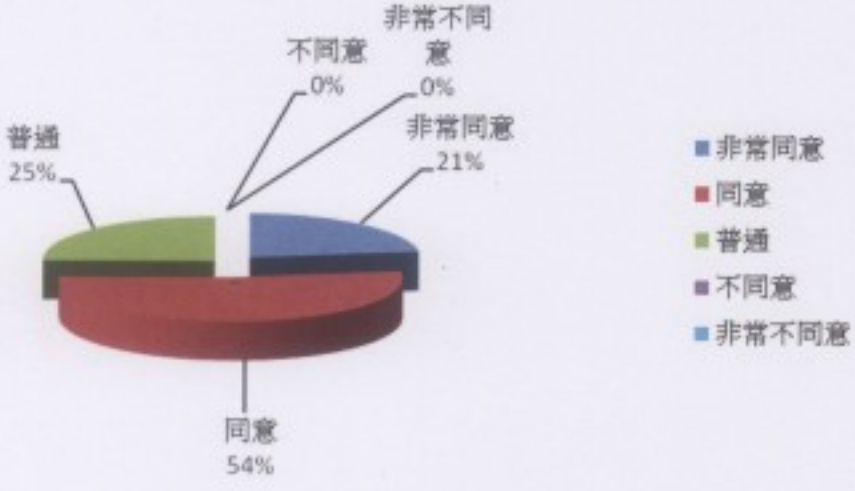


（二）實務設計課程

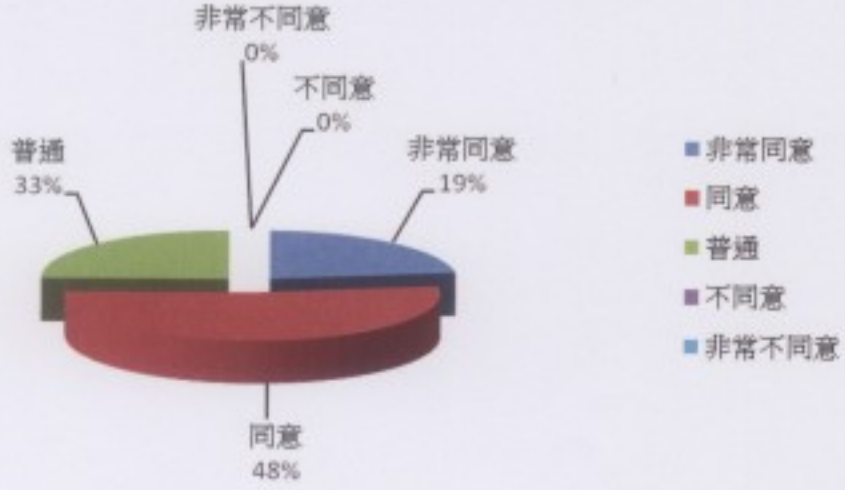
1. 此課程有助於個人在設計層面的提升



2. 此課程內容具有實用性，有益於個人在於實作應用上之幫助

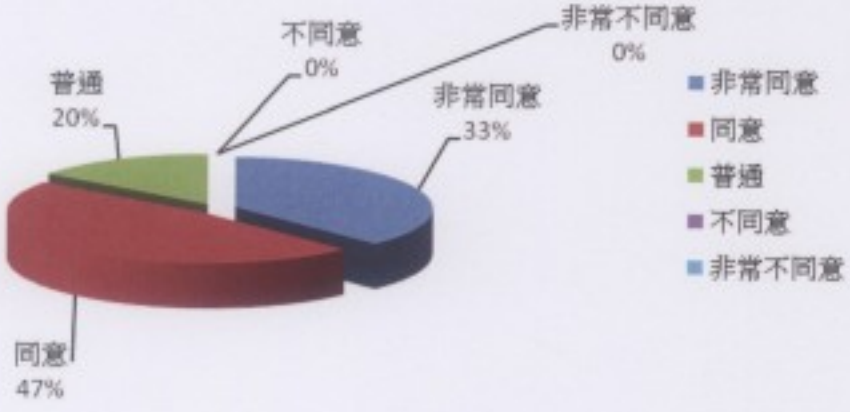


3. 此課程有助於個人在此次專題實務操作上之幫助

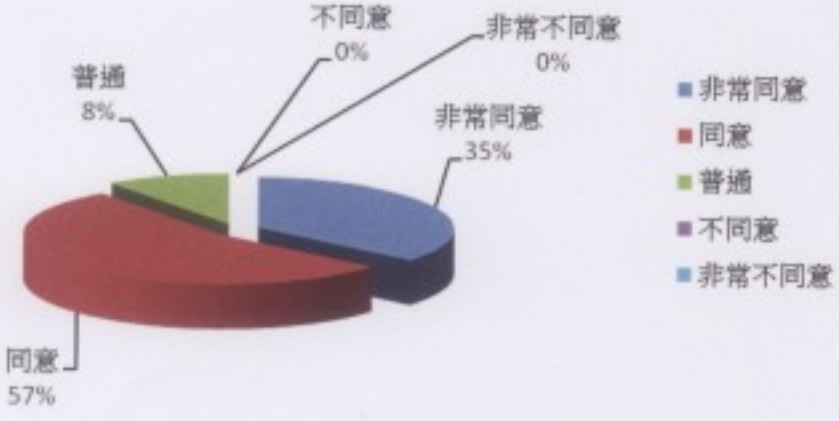


（三）參訪活動

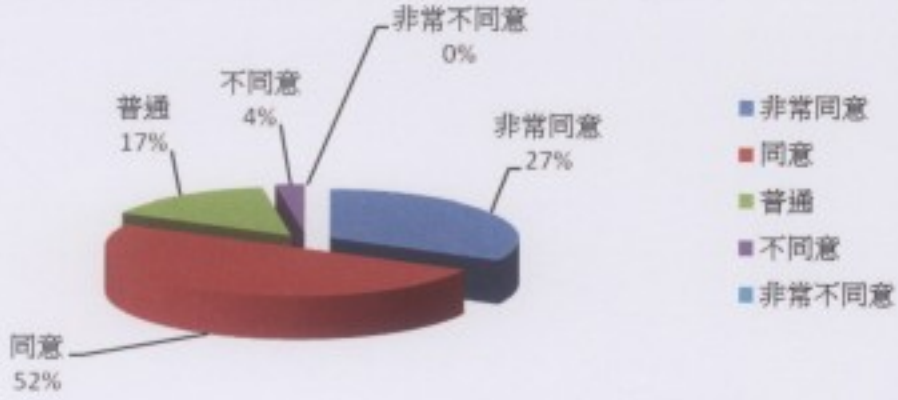
1. 此參訪活動有助於您對於台灣在地文史藝術與文化認知



2. 此參訪活動導覽員導覽內容有助於你對參訪地點的瞭解

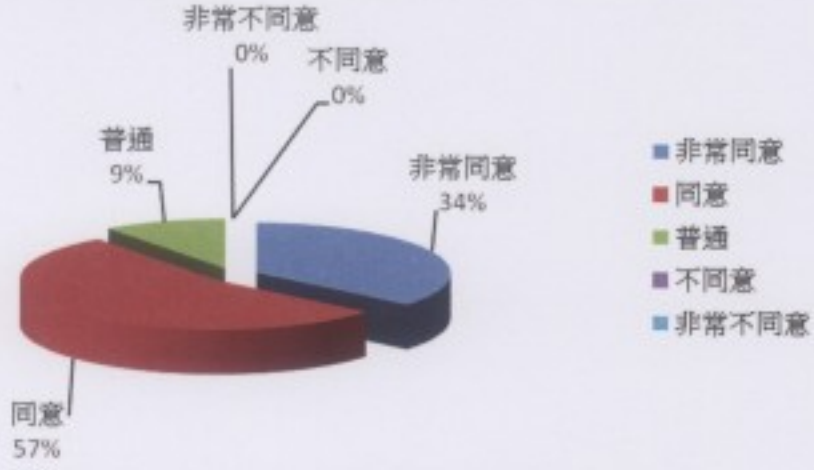


3. 您對此參訪活動行程整體滿意度

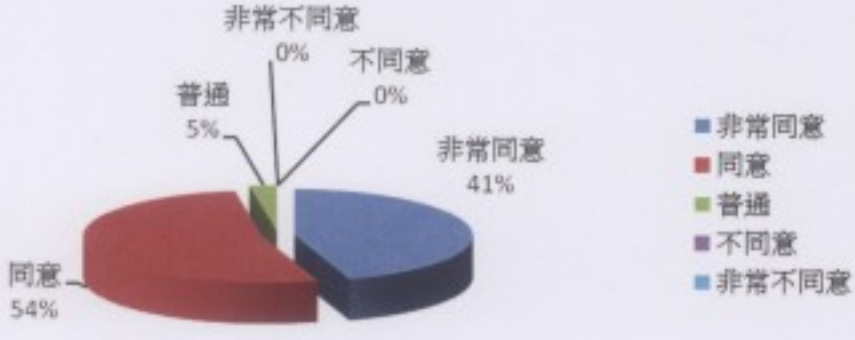


（四）專題實務展覽

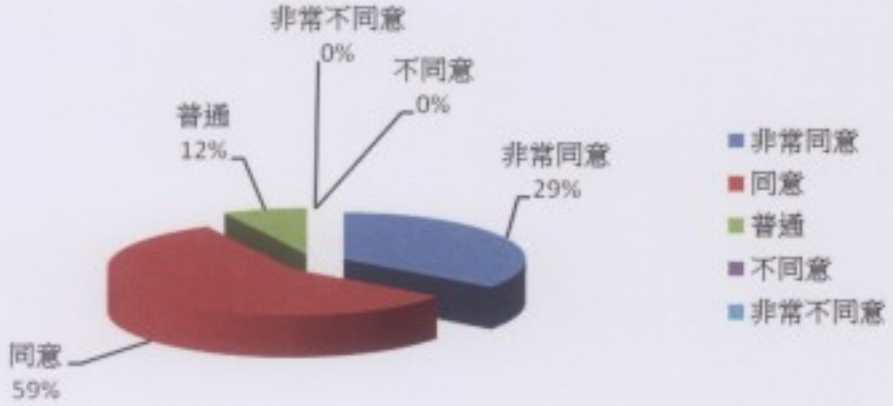
1. 此實作能增加您對文史藝術與設計之應用整合能力



2. 此實作能帶給您對於文史藝術內涵有不同的思考與應用性



3. 此實作內容有助於個人對於文史藝術內涵之提升



本問卷調查全部樣母數為 40 名修習之學員，針對課程內容、參訪活動、實作內容三項作調查，全部調查結果顯示，此次參與學員對於本研習營舉辦之成效，滿意者居多，非常同意次二。

三、學員心得

林盈岑：

這次的文史營， 讓我認識了許多不同的人， 也藉由課程讓我了解台灣以前許多有趣的歷史， 並且知道先民的智慧， 文史營中實習的過程又讓我在團隊合作上了一課， 現在很多人都在探討台灣的設計元素為何， 其實自上課中可發現， 台灣古早的設計元素都可做很好的應用， 不需一直使用國外的設計元素， 也一樣能做出具台灣風格的好作品。

塗彥凱：

這是我第一次參與這樣的營隊， 理論加上實作的方式是很值得肯定的， 在這過程中了解團隊合作的重要， 也因此認識了很多不同專長的同學， 也學習到很多。

蔡易衛：

營隊中認識各個不同領域的朋友，彼此交流，資訊的分享，團隊合作，是三周來最大的收穫。

非設計背景的我，第一次參與設計規劃，過程中雖然成品未能達到預期，又有意見不合，但大家的和善一切都能化解。

詹佳軒：

在這說常不長說短不短的研習營中，對於我這個非設計系的學生來說真的學到了

很多，且更加的了解生長在台灣的我們，雖然只有兩三天的時間，以及限定經費中，要完成一個完成度很高的成品，真的需要很強的規劃能力，以及很分工的團隊能力，讓我受益良多，很開心有參加這個營隊，最後我要謝謝老師們，以及所有的工作同仁，謝謝你們。

陳婉玲：

三周的營隊活動，幾乎是一個月，也是我們暑假過最快，也是最充實的一個月。短短的三周我們學習到在學校學不到最真實的台灣歷史，也在專家們的帶領下我們吸收到許多知識，更在團隊的合作下使我們的想法得以具象化，經過營隊的洗禮之後，相信會對我們的未來都很很大的幫助。

肆、結論與建議

成果分析：

1. 完成本研習營課程數位教材，共 50 小時。
2. 完成研習營專屬網站，並提供上課學員一個討論平台及相關課程內容等資訊，增加其學習資源。
3. 舉辦兩次校外參訪活動，提升學生文史藝術設計能力及在地文化之瞭解。
4. 結合理論與實務設計課程，整合學生技術應用之能力。
5. 完成專題實作作品，共 6 組。

未來發展目標：

1. 邀集更多不同類科系學生參與，推廣文史藝術之內涵。
2. 提供更多面向的文史學習課程，提升學生多方思考與應用能力。

伍、附錄

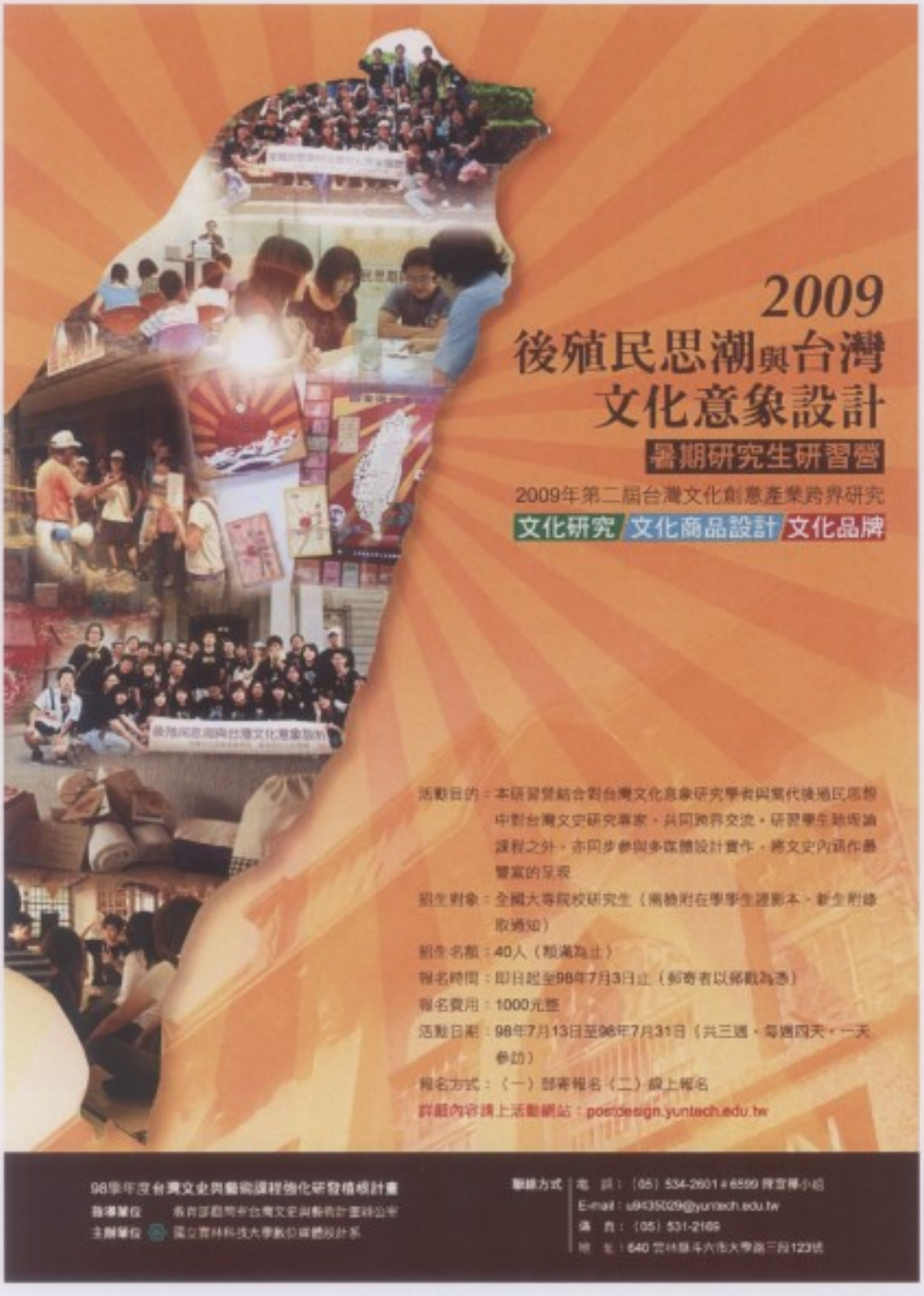
一、報名網頁與成果網頁樣式

網站頁面

線上報名頁面

三、文宣設計樣本

招生海報與簡章



招生海報

九十七學年度「台灣文史與藝術課程強化研發植根計畫」

『台灣文化創意產業研究 後殖民思潮與台灣文化意象設計—暑期研究生研習營』**招生**

一、指導單位：教育部顧問室台灣文史與藝術計畫辦公室

二、主辦單位：國立雲林科技大學 數位媒體設計系

三、招生對象：研究生

四、活動日期：98 年 7 月 13 日至 98 年 7 月 31 日(共三週，每週四天)。

五、活動內容：詳見課程表。

六、報名方式：

(一)線上報名：http://postdesign.yuntech.edu.tw/

(二)通訊報名：備妥(1)報名表 (2)2 吋照片 2 張(3)學生證影本，以掛號寄至 640 雲林縣斗六市大學路三段 123 號

國立雲林科技大學 數位媒體設計系收。(請註明：報名暑期研習營)

七、報名費用:1000 元整(含餐費、冷氣宿舍、2 次外地參訪)

匯款專戶:銀行代碼 004 帳號:031004-942469

八、報名時間：即日起至 97 年 7 月 11 日止(郵寄者以郵戳為憑)。

九聯絡方式：數位媒體設計系辦公室

聯絡電話： (05)534-2601#6501

聯絡人：陳宣樺小姐

E-mail:linfn@yuntech.edu.tw

網站：postdesign.yuntech.edu.tw

研習證書

國立雲林科技大學
National Yunlin University of Science & Technology

後殖民思潮與台灣文化意象設計
2009台灣文化創意產業研究

研習證書

(九八)雲科大數媒證書 第００一號

學員　　於民國98年7月13日至7月31日間參與
「後殖民思潮與台灣文化意象設計 暑期研究生研習營」
活動期間表現傑出充分發揮認真向上求知精神與學習態度
特頒此狀以資表揚並為參與証明

計畫主持人　莊育振 博士　　數位媒體設計系暨設計運算研究所　所長　邱怡仁 主任
主辦單位：國立雲林科技大學 數位媒體設計系暨設計運算研究所　　協辦單位：教育部顧問室台灣文化空間發展計畫辦公室

中　華　民　國　九　十　八　年　七　月　三　十　一　日

四、工作人員名單

活動主持人：莊育振老師
行政組：蘇沛琪、陳宣樺、盧秉成
美宣組：蔡婉貞
網頁＆器材組：陳明賢、林怡岑、黃愉津、陳婉伶、蘇菁雅
機動組：陳沛晴、胡雁婷

98 活動 B04

暑期研究生研習營

2009 第二屆台灣文化創意產業跨界研究

後殖民思潮與台灣文化意象設計
暑期研究生研習營

營隊課程講義

目次

一、關於本研習營 2
二、活動內容與專題演講
(一) 每周課程表 6
(二) 在地文化體驗(嘉義行、雲林文化之旅) 9
(三) 專題演講內容：
授課教師介紹(依課程日期順序排列 10
理論課程大綱(依課程日期順序排列) 31
後殖民文化與跨文化研究 李有成 老師 32
從後殖民觀點看三〇年代台灣文學 陳芳明 老師 33
雲林在地文化與社區發展 黃莉婷 老師
閱讀日治時期台灣文學 李育霖 老師 35
文化創意產業源流 黃世輝 老師 37
台灣自然生態發展歷史 莊孟憲 老師
由百年來的海報發展尋找台灣的設計風格 姚村雄 老師 41
多元後殖民的戰後台灣 林崇熙 老師 43
後殖民理論與台灣視覺意象 廖新田 老師 48
文化創意產業解碼 潘青林 老師 51
日治時期設計史研究 林品章 老師 52
日治時期台灣平埔族(暫定) 簡炯仁 老師
視覺文化研究與台灣文化意象 莊育振 老師
共好團隊 能量無限 藍如瑛老師
互動展演科技藝術 王照明老師 54
跨媒體整合設計 張文山老師 56
展演設計 盧麗淑老師 58
專題指導 蘇沛琪老師
三、補充資料 61
四、參與學員基本資料 74
五、相關注意事項 76
六、工作團隊 81

計畫源起

計畫目標

依據教育部台灣文史與藝術課程強化研發植根計畫，本系計劃在 98 年暑假舉行

在後殖民研究思潮的覺醒與政府政策的推動之下，近年來台灣文史內涵的教育與對台灣文化意象的研究在設計領域中有逐漸受重視的趨勢。本研習營嘗試結合設計與視覺藝術領域中，對台灣文化意象研究有深入研究之學者與當代後殖民思潮中台灣文史研究方面專家，共同跨界交流，提供設計與視覺藝術領域之研究生探討台灣文化意象之研究基礎與理論建構能力。本次研習營課程將包括台灣文史基礎、台灣文化意象、後殖民理論、視覺文化研究理論與設計相關文化創意產業之相關專題課程等，讓學生能夠擁有跨領域之知識建構能力。

課程目標

一、達成台灣文史領域、設計與藝術領域之跨界交流。
二、提供研究生建立跨界研究之基礎理論建構能力
三、提供研究生在創意文化產業中理論與實務結合之能力
四、結合課程助教制度，輔導學生在研習營中完成台灣文化創意設計產品實作。

預期貢獻

一、增加研究生對台灣文化意象知識的建構能力。
二、跨界結合台灣文史藝術領域專家為設計領域研究注入新血。
三、激發學生對於台灣文化創意產業作更深度之研究。
四、運用數位媒體科製作線上媒體教材，進而將研究成果公開共享。
五、應用台灣文史內涵，創作文化創意產品

課程規劃簡述

面對文化創意產業內設計研究領域對於台灣文史基礎的缺乏，與對於當前後殖民論述的跨界思潮之於研究理論基礎建構之重要性，本研習營計畫以「後殖民思潮與台灣文化意象設計」為主要議題，將研習營課程分作「文化意象研究理論論述」與「文化創意產業設計實務」兩方面進行：

（一）「文化意象研究理論論述」：主要針對當前在「後殖民」相關理論論述下如何重新詮釋台灣本土文化意象，聘請相關領域學者針對後殖民論述、台灣文學、台灣殖民史、台灣意象、跨文化研究、視覺文化研究等相關領域學者介紹國內外相關理論之發展與在學術上之應用現況，讓研究生能分享跨界思維，打破學科間的藩籬並應用在設計研究上。

（二）「文化創意產業設計實務」：藉由當前文化創意產業相關設計領域學者分享將台灣文化內涵轉化為實務設計之寶貴經驗，藉由文化理論與設計實務的結合，讓研究生瞭解到台灣文化意象對於實務設計中造型、顏色、影像、材質、視覺語言與跨文化傳播的重要性。透過理論與實務的結合，讓研究生對於設計領域在台灣意象的文化內涵上有更深一步的耕耘。

課程初步規劃方向

日治時代視覺風格研究
文化創意產業源流、文化創意產業解碼
台灣文化色彩研究論、台灣文化影像研究、跨媒體整合設計
跨文化設計傳達研究、台灣本土視覺意象與色彩研究
日治時期設計史研究、台灣文化資產保存
台灣文學意象研究、台灣視覺意象、後殖民理論
雲林在地文化與社區發展研究

主辦單位

國立雲林科技大學 數位媒體設計系暨設計運算研究所

本系所將是本學院在現有的良好基礎上所建立的一整合性研究所與數位媒體設計應用的專業科系，除了在基礎的設計相關課程上可以提供最佳的後盾外，在所建立的新系所上，以本學院目前在此領域上的良好師資與所具備的基本設備，將可提供培育此方面人才的最佳條件與後盾。未來無論在師資與學生進修上都已具備最佳的條件，不僅可以得到充分的發展，更可配合國家重點計劃，培育創意文化產業與數位內容所需的相關專業人才。

教育部顧問室台灣文史與藝術計劃辦公室

為因應全球化衝擊與在地化需要，並配合國家「知識經濟」人才培育政策及教育改進目標，教育部以「現代國民、台灣主體、全球視野、社會關懷」為四大施政主軸。本計劃即從人文領域出發，挖掘、活化台灣多元文化資產，並力求提升大學文史藝術科系學生之素質、研發得以培育優秀台灣文史藝術人才之大學系所學程模組、全面提升中小學台灣文史藝術教學師資品質以及培養具有社會實踐能力的台灣文史藝術人才為總目標。因此教育部成立計劃辦公室，試圖從各個層面進行台灣文史與藝術的人才培育，資源加以整合在利用，使其同時達到深化與提升的效果，促使其與世界接軌，已收速效。

舉辦日期

97 年 7 月 13 日至 97 年 7 月 31 日

舉辦地點

國立雲林科技大學 設計學院

研習對象

全國大專院校研究生，視名額招收其他類系所之研究生

研習內容

本計劃以「後殖民思潮與台灣文化意象設計」為主要議題，將課程分作「文化意象研究理論論述」與「文化創意產業設計實務」，以文史理論搭配設計實務交錯進行

參加人數

40 人

承辦單位

國立雲林科技大學 數位媒體設計系暨設計運算研究所

第一週(7/13~7/17)

<table>
<tr><th>時間</th><th>星期一
7/13</th><th>星期二
7/14</th><th>星期三
7/15</th><th>星期四
7/16</th><th>星期五
7/17</th></tr>
<tr><td>8：30
9：00</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td>學員報到</td><td rowspan="2">報到啟程</td></tr>
<tr><td>9：00～
10：00</td><td>始業式</td><td rowspan="2">視覺文化與台灣意象研究
莊育振老師</td><td rowspan="2">雲林縣文化圈行購與社區發展狀況
黃莉婷老師</td><td rowspan="2">文化創意產業源流
黃世輝老師</td></tr>
<tr><td>10：00～
12：00</td><td>共好團隊·能量無限
藍如瑛老師</td><td>西螺老街文化之旅(西螺大橋、丸莊醬油)</td></tr>
<tr><td>午餐時間</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td><td>午餐</td></tr>
<tr><td>13：30～
16：30</td><td>後殖民文化與跨文化研究
李有成老師</td><td>台灣自然生態發展歷史
莊孟憲老師</td><td>閱讀日治時期台灣文學
李育霖老師</td><td>從後殖民觀點看三0年代台灣文學
陳芳明老師</td><td>雲林文化之旅（雲林故事管、布袋戲館）</td></tr>
<tr><td>16：30～
17：30</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>課程與實作討論</td><td>賦歸</td></tr>
</table>

第二週(7/20~7/24)

時間	星期一 7/20	星期二 7/21	星期三 7/22	星期四 7/23	星期五 7/24
8：30 9：00	學員報到	學員報到	學員報到	學員報到	報到啟程
9：00～ 10：00	共好團隊· 能量無限 藍如瑛老師	多元後殖民 的戰後台灣 林崇熙老師	文化創意產 業解碼 潘青林老師	互動展演科 技藝術 王照明老師	
10：00～ 12：00					嘉義文化之 旅(舊監 獄、北門鐵 道所)
午餐時間	午餐	午餐	午餐	午餐	午餐
13：30～ 16：30	由百年來的 海報發展尋 找台灣的設 計風格 姚村雄老師	後殖民視覺 文化批判與 圖像分析 廖新田老師	日治時期設 計史研究 林品章老師	簡炯仁老師	嘉義文化之 旅(舊監 獄、北門鐵 道所)
16：30～ 17：30	課程與實作 討論	課程與實作 討論	課程與實作 討論	課程與實作 討論	賦歸

第三週(7/27~7/31)

時間	星期一 7/27	星期二 7/28	星期三 7/29	星期四 7/30	星期五 7/31
8：30 9：00	學員報到	學員報到	學員報到	學員報到	展覽
9：00~ 10：00	跨媒體整合設計 張文山老師	展演設計 盧麗淑老師	專題指導 蘇沛琪老師	各組作品發表提報	
10：00~ 12：00					
午餐時間	午餐	午餐	午餐	午餐	
13：30~ 16：30	專題指導	專題指導	展覽佈置	座談會與結業式	展覽
16：30~ 17：30	課程與實作討論	課程與實作討論	展覽佈置	展覽開幕	

在地文化體驗之旅

雲林文化之旅

7/17(五)

時間	行程
08:15-08:30	集合出發
08:30-09:00	雲林故事館
09:00-12:00	故事地圖-走讀虎尾 (雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍、虎尾寺、同心公園等)
12:00-12:30	至西螺
13:30-14:00	中餐(西螺老街小吃)
14:00-17:00	西螺文化歷史導覽 (老街文化館、延平老街、西螺大橋、泰山石敢當、振文書院、丸莊醬油....等)
17:00-	賦歸

嘉義文化之旅

7/24(五)

時間	行程
08:15-08:30	集合出發
08:30-09:30	前往嘉義舊監獄
10:30-12:00	嘉義古城與嘉義舊監
12:00-13:30	中餐(嘉義美食)
13:30-14:00	雲霄古道
14:00-16:00	郡役所參觀
16:00-17:00	嘉義城隍廟
17:00-	賦歸

授課教師介紹

(依課程日期順序排列)

中研院歐美研究所

李有成所長

主題

後殖民文化與跨文化研究

學歷

國立台灣師範大學英語系學士（1971-1975）
國立台灣大學外文研究所碩士（1976-1980）
國立台灣大學外文研究所博士（1980-1986）

主要經歷

中央研究院歐美所所長（2003.08迄今）
中央研究院美國文化研究所助理員（1977-1980）
中央研究院美國文化研究所助理研究員（1980-1986）
中央研究院歐美研究所（前美國文化研究所）副研究員（1986-1996）
中央研究院歐美研究所研究員（1996.08迄今）
美國杜克大學文學研究所暨杜克批判理論中心訪問學者（1988-1989）
美國賓州大學黑人文學與文化研究中心訪問學者（1992）
美國紐約大學非洲研究暨非裔美國事務研究所訪問學者（1998）
英國倫敦大學亞非學院亞非文學研究中心訪問學者（2003）

現任

中研院歐美研究所
職稱：研究員兼所長

學術專長：文學理論、文化研究、亞裔 / 非裔美國文學、當代英國小說

學術服務：行政院國家科學委員會外國文學學門召集人（1998-2002, 2003. 9-2004. 8）

行政院國家科學委員會人文處諮議委員（2001-2004）

國立中央大學《人文學報》編輯委員（1998- ）

Inter-Asia Cultural Studies編輯顧問（2000- ）

國立交通大學語言與文化研究所教師甄選委員（1999）

逢甲大學外國語文學系教師甄選委員（2001）

中央研究院聘審委員會委員（2002）

中央研究院評議會評議員（2003- ）

《歐美研究》季刊主編（2003- ）

國立中央大學文學院院長遴選委員會委員（2003）

國立中興大學校務諮詢委員會諮詢委員（2004- ）

國立東華大學《東華人文學報》編輯委員（2004- ）

國立中央大學人文中心審查委員（2004- ）

中央研究院出版委員會委員（2004- ）

中央研究院學術交流及合作委員會委員（2004- ）

國立東華大學、國立中山大學、國立台北科技大學自我評鑑專業組委員、教育部大學校務評鑑規劃與實施計畫委員會委員（2005）

教育部師範校院變更審議委員會委員（2005）

個人著作

《踰越：非裔美國文學與文化批評》。台北：允晨文化實業股份有限公司。李有成（2006）。

《文學的複音變奏》。台北：九歌出版社有限公司。李有成（2006）。

《在文學研究與文化研究之間》（合編）。台北：書林出版有限公司。李有成（2006）。

《在理論的年代》。台北：允晨文化實業股份有限公司。

國立政大台灣文學研究所

陳芳明教授

主題

從後殖民觀點看三０年代台灣文學

學歷

U.S.A.Univ.OfWashing,Seattle
博士候選人(1969)
台灣大學歷史研究所碩士(1973)
輔仁大學歷史系學系(1969)

現任

【國立政治大學】台灣文學研究所
職稱：教授兼所長
學歷：台灣大學歷史研究所碩士
學術專長：台灣文學、台灣歷史

個人著作

(一)專書

1. 陳芳明, 2005.09, "**孤夜獨書**," 孤夜獨書, 麥田出版社
2. 陳芳明編, 2005.02, "**《九十三年散文選》**," 九十三年散文選, 九歌.
3. 陳芳明, 2004.06, "**殖民地摩登：現代性與台灣史觀**," 殖民地摩登：現代性與台灣史觀, 麥田出版社.

(二)專書篇章

1. 陳芳明, 2003, "**朱西甯的現代主義轉折：重讀「鐵漿時期」作品**," 紀念朱西甯先生研討會論文集, 行政院文化建設委員會主編.
2. 陳芳明, 2003, "**楊牧現代抒情的詩藝：閱讀〈十二星象練習曲〉**," 台灣前行代詩家論：第六屆現代詩學術研討會論文集.
3. 近百年史論文集, 吳三連台灣史料基金會.

(三)期刊論文

1. 陳芳明, 2003, "**從發現台灣到發明台灣：現階段中國的台灣文學史書寫**," 台灣文學學報.
2. 陳芳明, 1998, "**張愛玲與台灣文學史的撰寫**," 中外文學.
3. 陳芳明, 1993.02, "**台灣抗日運動史上的兩份重要左翼刊物：《台灣大眾時報》與《新台灣大眾時報》**,".

(四)會議論文

1. 陳芳明, 2005.10, "**翻譯的現代性：台灣文學對艾略特的接受**," 「亞太傳統藝術節」暨「 2005 亞太藝術論壇」國際學術研討會, 國立傳統藝術中心.
2. 陳芳明, 2005.07, "**簡吉與台灣農民運動的左傾化．1925-1931**," 「地方菁英與台灣農民運動」國際學術研討會, 中央研究院台灣史研究所.
3. 陳芳明, 1998, "**張愛玲與台灣文學史的撰寫《中外文學》**," 美國哥倫比亞大學.

(五)研究報告

1. 陳芳明, 2003, "**台灣當代散文史書寫的理論建構與實踐**," 國科會.
2. 陳芳明, 2002, "**現代性與三十年代台灣鄉土文學觀念的形成**," 國科會.
3. 陳芳明, 2001, "**黃得時的台灣文學史書寫及其文化意義**," 國科會.
4. 陳芳明, 2000, "**郭秋生與三十年代的台灣文學**," 國科會.

國立雲林科技大學 創意生活設計系

黃莉婷社區教育規劃師

研究領域

文化資產經營、社區營造、地方文化、博物館經營

學歷

國立雲林科技大學 文化資產維護系碩士

經歷

國立雲林科技大學創意生活設計系專案助理
國立雲林科技大學社區數位發展研究中心執行長
高雄市文化愛河協會理事
高雄市陽明國小資優班生態課程外聘老師
陳明章 2006 年月復出演唱會舞台總監
高雄市楠梓開心畫室老師
高雄市社造中心講師
高雄市駁二藝術學會會員
雲林縣社區營造中心講師

國立成功大學台灣文學所

李育霖教授

主題

閱讀日治時期台灣文學

學歷

美國喬治亞大學—比較文學博士

經歷

美國喬治亞大學比較文學系助教
淡江大學英文系專任助理教授
台灣藝術大學兼任助理教授
Tamkang Review《淡江評論》主編
成功大學台灣文學系助理教授

專長及研究領域

比較文學、台灣文學、文學理論、文化研究

國立雲林科技大學創意生活設計系

黃世輝 副教授

主題

文化創意產業源流

學歷

成功大學 工業設計碩士
日本國立筑波大學 藝術學碩士
日本千葉大學 自然科學博士

現任

【國立雲林科技大學】創意生活設計系/國際設計文化所副教授

研究領域

生產設計、設計科學、工業設計、博物館展示設計、社區營造、地方文化產業經營

真理大學自然資源應用學系

莊孟憲老師

主題

台灣自然生態發展歷史

學歷

國立成功大學　生物系　碩士
國立成功大學　生物系　學士

現任

真理大學自然資源應用學系老師

研究領域

生物學、生態學、兩棲動物學、生態教育推廣、生態社區規劃

研究計畫

1、南瀛總爺藝文中心兩棲類動物調查，台南縣文化局，2002 年。
2、野生動物諸羅樹蛙生態及棲息地調查，台南縣農業局，2003 年。
3、台南縣東山鄉高原社區生態資源調查與活化運用計畫，林務局嘉義林管處，2004 年。
4、台南縣東山鄉高原社區生態資源調查與活化運用計畫第二期~龜重溪生態調查，林務局嘉義林管處，2005 年。
5、麻豆總爺藝文中心蝙蝠生態資源調查及保育計畫，林務局嘉義林管處，2004

年。

6、搶救麻豆的綠寶石～麻豆地區諸羅樹蛙保育計畫，林務局嘉義林管處，2004年。

7、台南縣台北赤蛙族群分佈調查，台南縣政府，2005

國立高雄師範大學視覺設計系

姚村雄 教授

主題

由百年來的海報發展尋找台灣的設計風格

學歷

雲林科技大學 設計學研究所
博士候選人 2006
台灣師範大學 美術研究所 碩士 1991
中原大學 室內設計系學士 1989

現任

【國立高雄師範大學】視覺設計系
職稱：教授
學歷：雲林科技大學設計學研究所博士候選人
學術專長：視覺傳達設計、設計文化、設計史、設計理論

國立雲林科技大學文化資產維護系

林崇熙教授

主題

多元後殖民的戰後台灣

學歷

美國維吉尼亞州立理工大學科技與社會研究所博士(1994)
清華大學歷史研究所碩士(1989)
清華大學動力機械系學士(1983)

現任

【國立雲林科技大學】文化資產維護系所
職稱：教授

學術專長

科技與社會、文化產業、社區營造

主要研究興趣

雲林研究、社區營造、台灣科技史、科學社會學、科學哲學

國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所

廖新田副教授

主題

後殖民理論與台灣視覺意象

學歷

東吳大學社會學研究所碩士
師範大學美術研究所碩士
中英格蘭大學藝術史博士
台大社會學博士

現任

【國立台灣藝術大學】藝術與文化政策管理研究所
職稱：副教授兼所長
學歷：中英格蘭大學藝術史博士
學術專長：後殖民視覺文化論述、藝術社會學、現代與後現代視覺文化、當代藝術思潮、台灣美術與文化認同

國立台南大學美術學系(所)

潘青林教授

主題

文化創意產業解碼

學歷

國立台灣師範大學美術學研究所美術行政與管理組博士

經歷

·長榮大學專任助理教授
·奇美博物館

學術專長

·博物館學
·藝術行政與管理
·藝術理論

國立台灣科技大學工商業設計系

林品章 教授

主題

日治時期設計史研究

學歷

日本千葉大學博士

現任

台灣科技大學工商業設計系

研究領域

產品設計策略、設計管理、產品美學、設計哲理

經歷

日本國立筑波大學藝術研究所設計學博士
日本國立千葉大學設計研究所博士
中華民國基礎造形學會創會會長
國立台灣科技大學設計研究所教授
中原大學設計學院院長

國立雲林科技大學數位媒體設計系

莊育振助理教授

主題

視覺文化研究與台灣文化意象

學歷

2002英國倫敦大學 高德史密斯學院 視覺藝術博士
1998美國羅徹斯特技術學院 藝術碩士
1992中原大學商業設計系學士

現任

【國立雲林科技大學】數位媒體設計系/國際設計文化所助理教授
元智大學資訊傳播學系助理教授

研究領域

視覺文化產業研究、設計史、當代藝術評論、當代藝術創作

工研院特約講師/資深媒體人

藍如瑛老師

主題

共好團隊能量無限

學歷

國立中正大學電訊傳播碩士
私立淡江大學大眾傳播學士

現任

Career就業情報職涯學院職涯顧問
工業技術研究院特約講師

經歷

商業周刊廣電小組節目主持人
台北之音廣播公司台長室專案召集人
和信企業吉隆有線電視公司新聞中心主任
工業技術研究院產業學院專案經理/新人訓練講師

證照

教育部大學講師證
PMP 國際專案管理師證照

教職

私立輔仁大學廣播社指導老師
國立空中大學兼任講師
私立淡江大學大眾傳播學系兼任講師

授課主題及專長領域

生涯領域: 生涯規劃、就業準備(面談,履歷自傳)、職場競爭力
自我成長領域：自我成長、自我行銷(個人品牌建立)、情緒管理、時間管理
人際領域：溝通、人際關係、團隊合作
其他：如何與媒體打交道、顧客服務、講師培訓、親子教養

演講/授課/顧問單位

泰山企業、喬鼎資訊公司、工業技術研究院、台灣鐵路局、勞委會、退除役官兵輔導委員會、基隆市警察局、今日國際文教機構、基隆市淡江大學校友會、政治大學、交通大學、海洋大學、淡江大學、東海大學、輔仁大學、玄奘大學、空中大學、雲林科技大學、聯合大學、高雄第一科技大學、崑山大學等。

獎項

行政院新聞局全國有線電視金視獎最佳時事論壇節目主持人
工業技術研究院桂冠講師

國立雲林科技大學數位媒體設計系

王照明副教授

主題

互動展演科技藝術

學歷

1993 國立交通大學 資訊工程博士

經歷

中山科學研究院 副研究員
元智大學資工系兼任副教授
元智大學資訊網路技術系兼任副教授

現任

【國立雲林科技大學】數位媒體設計系/國際設計文化所副教授

研究領域

互動遊戲、互動展示、電腦視覺、互動多媒體設計、科技藝術、程式設計、人機介面、多媒體整合設計

國立雲林科技大學數位媒體設計系

張文山老師

主題

跨媒體整合設計

學歷

國立雲林科技大學 設計學博士候選人
Master of Computer Education, Johnson & Wales University, USA. 美國強生、威爾森 電腦教育碩士

經歷

2004-Present 雲科大數位媒體設計系專任講師
2000-2004 元智大學資訊傳播學系專任講師
1999-2000 龍華科技大學資訊管理系專任講師
1999-1999 社會大學文教基金會網路總監
1997-1998 DJ.NET大至網路股份有限公司網路行銷企劃經理
1995-1997 視峰媒體科技有限公司數位媒體專案經理
1994-1995 中國技術學院資訊管理系專任講師

研究領域

跨媒體整合、協同設計、資訊設計、使用者介面設計與使用性評估

國立雲林科技大學數位媒體設計系

盧麗淑助理教授

主題

展演設計

學歷

國立雲林科技大學 設計學研究所博士班 進修中
國立交通大學應用藝術研究所碩士

現任

【國立雲林科技大學】數位媒體設計系/國際設計文化所助理教授

研究領域

展示空間規劃與設計、實體與虛擬場景設計、網站規劃與設計、2D、3D電腦繪圖、數位音樂創作與混音編輯

課程大綱

(依課程日期順序排列)

後殖民文化與跨文化研究

授課教師：李有成
所屬單位：中央研究院歐美研究所

課程目標

1. 了解後殖民主義的來龍去脈。
2. 了解後殖民現象與跨文化研究的關係。

內容概述

主要以演講的方式介紹後殖民主義的內容，並分析後殖民時代的跨文化現象。

預期成效

透過演講與討論，讓學員了解後殖民主義的主要關懷，以及在後殖民時代跨文化研究的重要性。

活動評量

以提問的方式測試學員對授課內容的了解。

參考書目

1. 弗朗茲·法農 (2005)。《黑皮膚，白面具》。台北：心靈工坊。
2. 愛德華·薩依德 (1999)。《東方主義》。台北：立緒。
3. 愛德華·薩依德 (2005)。《權力，政治與文化：薩依德訪談集》。台北：麥田。

從後殖民觀點看三〇年代台灣文學

授課教師：陳芳明老師
所屬單位：國立政治大學台灣文學研究所

課程目標

殖民時期日本資本主義的強勢主導下，傳統社會面臨轉型與解體。工業化、城市化不斷崛起，挾帶著現代化與殖民化的雙重矛盾，全新的生活秩序對台灣人而言是帶來幸福還是災難？由此出發研討三〇年代台灣作家對現代性的追求與抗拒。

內容概述

現代性（modernity）：身處殖民地社會的知識份子所共同面對的重要議題。
現代化的假面：台灣博覽會，一九三五
遲到的現代性與國族認同
殘缺的現代性與抵抗文化
殖民現代性：未完的詮釋

預期成效

重新閱讀日據時期遺留下來的大量文本，並重新評估作者在文本中所暗藏的對現代性的態度。

活動評量

學員間相互研討評量。

參考書目

陳芳明，《殖民地摩登：現代性與台灣史觀》，（台北：麥田出版，2004）。
陳芳明，《後殖民台灣：文學史論及其周邊》，（台北市：麥田出版，2002）。
陳芳明，《左翼台灣：殖民地文學運動史論》，（台北市：麥田出版，1998）。
陳芳明，《殖民地台灣：左翼政治運動史論》，（台北市：麥田出版，1998）。
陳虛谷，〈榮歸〉，收入陳逸雄編，《陳虛谷作品集》，（彰化：彰化縣立文化中心，1997）。
蔡秋桐，〈興兄〉，收入張恆豪編，《楊雲萍·張我軍·蔡秋桐合集》，（台北：前衛，1991）。
朱點人，〈脫穎〉收入張恆豪編，《王詩琅·朱點人合集》，（台北：前衛，1991）。
朱點人，〈秋信〉
巫永福，〈首與體〉，收入《巫永福全集》，（台北：傳神福音，1995）。
龍瑛宗，〈植有木瓜樹的小鎮〉，收入張恆豪編，《龍瑛宗集》，（台北：前衛，1991）。
賴和，〈豐作〉，收入李南衡主編，《賴和先生全集》，（台北：明潭，1979）。
呂赫若，〈牛車〉，收入林至潔譯，《呂赫若小說全集》，（台北：聯合文學，1995）。

逆寫帝國—閱讀日治時期台灣文學

授課教師：李育霖
所屬單位：國立成功大學台灣文學所

課程目標

本課程為一導讀性課程，主要以後殖民角度閱讀及理解日治時期台灣文學的發展及其內容。課程以閱讀文學作品為主，除討論殖民時期文學的重要主題外，課程也將進一步探究台灣作家如何透過書寫挪用帝國修辭，以期更深刻理解台灣在東亞的地緣位置與文化政治。

內容概述

課程將討論的主題包括：
語言問題、文化與認同政治，現代性議題，帝國修辭，後殖民論述等

預期成效

本課程希望透過文本的閱讀，讓學員進一步理解日治時期台灣文學的發展，並透過討論，以期更深刻瞭解台灣在東亞乃至世界區域中的地緣位置及文化政治。

活動評量

課程將依照學員於課程中參與、討論及發問情形進行評量。

參考書目

賴和（一桿秤仔）
楊逵（送報伕）
呂赫若（牛車）
龍瑛宗（植有木瓜樹的小鎮）
張文環（閹雞）
王昶雄（奔流）
以上各篇均收入在 施淑編。《日據時代臺灣小說選》。台北：麥田。2007 年。

文化創意產業源流

授課教師：黃世輝副教授
所屬單位：國立雲林科技大學創意生活設計系

內容概述

- 台灣文化創意產業的協力輔導策略 - 以創意生活產業為例
- 台灣文化創意產業的定義
- 文化創意產業概念圖
- 台灣文化創意產業的項目
- 創意生活產業的定義
- 創意生活企業
- 創意生活產業概念圖(引自中衛中心)
- 雲科大創意生活設計系所
- 台灣創意生活產業的評鑑項目
- 創意生活產業的協力方式
- 日本館山地產中心提供的團扇教學
- 日本館山地產中心提供的採枇杷活動
- 日本館山地產中心提供的種植活動
- 大阪歷史博物館考古展提供的動手體驗
- 靜岡縣登呂博物館的繩文人工作體驗
- 東京科學博物館的體驗展示
- 東京海洋迪斯奈本身就是個可以體檢的大產品
- 名古屋皮卡丘樂園是漫畫世界的立體呈現
- 福島縣三鳥町的稻草體驗工房
- 日本中富町提供的手抄紙與團扇製作體驗
- 布拉格假日飯店的燈具用顧客的留言條做成

台灣文化創意產業的協力輔導策略
—以創意生活產業為例

雲林科技大學創意生活設計系
黃世輝副教授兼系主任

台灣文化創意產業的定義

- 我國文化創意產業推動辦公室解釋「文化創意產業」為「凡源自創意或文化累積，透過智慧財產的形成與運用，具有創造財富與就業機會潛力，並促進整體生活環境提升之產業」。

文化創意產業概念圖

台灣文化創意產業的項目

- 視覺藝術產業、音樂與表演藝術產業、文化展演設施產業、工藝產業、電影產業
- 廣告產業、設計產業、數位休閒娛樂產業、設計品牌時尚產業、建築設計產業
- 廣播電視產業、出版產業
- 創意生活產業等共十三項產業。

創意生活產業的定義

- 以創意整合生活產業的核心知識，提供深度體驗與高質美感的產業。
- 要件：
  - 創意整合
  - 生活產業
  - 核心知識
  - 深度體驗
  - 高質美感

創意生活企業

- 經濟部工業局評鑑通過的創意生活企業目前已經累計到15家，可分為6類：
  - 工藝產業體驗類：永生紀實、力馬工作坊等
  - 生活設計體驗類：蘇荷兒童美術館、什均老茶坊等
  - 自然生態體驗類：黃金平森林、竹一生態教育休閒酒莊等
  - 特定文物體驗類：鹿港溪洲文化園區保護區、何東陶子窯陶藝館等
  - 表演時尚體驗類：天籟花園、南寧石藝珠寶工坊等
  - 餐飲文化體驗類：九份茶坊、大學路老麵線餐廳等

創意生活產業概念圖（以一中為中心）

雲科大創意生活設計系所

台灣創意生活產業的評鑑項目

1. 核心產品的設計	• 能夠在產品設計上將台灣的特色表現出來	3. 產品的內涵度	• 主題的表現程度
	• 材質、色彩、工藝的呈現水準		• 產品的表現程度
2. 產品實用性與美感之平衡	• 能滿足使用者的需求	4. 整體市場的潛力	• 是否能在產品上顯示出台灣文化的特色
	• 有能力開發出具有市場潛力的產品		• 是否具有台灣特色
			• 未來的發展力

（資料來源：）

創意生活產業的協力方式-1

- 性靈的認知與認同：例如某個以素人藝術家為主題的園區是否真的發揮了素人藝術家創作的核心知識與精神？是否真的認同該素人藝術家的價值？

創意生活產業的協力方式-2

- 高質感的營造：那是一種足以讓人喜悅、沈浸、陶醉、忘我的氛圍與環境，這種情境維持足夠需要的時間長度，讓人能夠從從容容，而且沒有因民工實落突出現而中斷感覺。高品質的美感往往具有工藝精神，呈現在環境、產品、包裝及各種策展中。
  - 例如沒有注意珍惜環境的休閒農場

創意生活產業的協力方式-3

- 深度體驗的設計：除了由體驗中增加符合自己方向、目標、理想、志向和學習的意義，能在這樣的過程中產生新的啟發、新的發現和新的知識。（資料來源：）
  - 博物館學：有解說法、予訓練、保育記錄、解說員、教育推廣、環境解說、說故事。
  - 十七世紀義大利人文學家維柯曾有名言說：「你不能說人的作品，你只能解釋他所表現的。」內涵解說是自我建構內在意識的介。
  - 例如向惠教授的體驗

創意生活產業的協力方式-4

- 小故事好賣的溝通策略：如同原住民的迷人傳說故事一般，創意生活產業裡的故事往往展現不同的生活情境、生活風格與價值思考。正式因為對這種情境、風格與價值的嚮往與嚮同，所以親身前往，可謂心嚮往之，身隨之至。
  - 例如布農族的紅嘴黑鳩，人說人親，和諧共處的擁抱情懷

創意生活產業的協力方式-5

- 地方資源的整合：創意生活產業或許可以獨立存活（？），但如果能夠建立與地方其他文化產業設施的連結，將有助於地區的整體發展，也反過來有利於自己企業的發展。
  - 例如新港文化休閒產業的關聯

日本館山地產中心提供的團隊教學

日本館山地產中心提供的採枇杷活動

大阪歷史博物館考古展提供的動手體驗

布拉格假日飯店的燈具用顧客的留言條做成

靜岡縣登呂博物館的繩文人工作體驗

東京科學博物館的體驗展示

東京海洋迪斯奈本身就是個可以體驗的大產品

名古屋皮卡丘樂園是漫畫世界的立體呈現

福島縣三島町的稻草體驗工房

日本中富町提供的手抄紙與圓扇製作體驗

由百年來的海報發展尋找台灣的設計風格

授課教師：姚村雄
所屬單位：國立高雄師範大學視覺設計系

課程目標

從過百年來海報設計的視覺風格演變過程，以尋找台灣設計的面貌。

內容概述

講題大綱：

一、何謂「台灣」？

·**地理上的台灣**—位居中國東南海面，隔台灣海峽與大陸相望，東接太平洋，北連琉球，南臨呂宋島。地形狀如甘藷，南北長約 385 公里，東西最寬僅 144 公里。

- **歷史上的台灣**—島夷(夏禹)、岱嶼(商)、彫題(周)、瀛洲(秦)、東鯷(西 漢)、夷洲(三國)、流求(隋)、毗舍邪(宋)、琉求(元)東番(明嘉靖以前)、台灣(明嘉靖以後)、Ilha Formosa(1545 年葡萄牙人稱之)。
- **文化上的台灣**—南島語系的原住民文化、閩南中國傳統文化、荷蘭文化(1624-1661)、西班牙文化(1626-1640)、日本文化—東洋文化、西方現代文化(1895-1945)、中原中國文化(1949--)、美式西方文化(1949--)、日本東洋文化(1980--)、韓國文化(1990--)...。
- **政治上的台灣**—中華民國、中華民國在台灣、台灣、台灣台北、中國台北、 台北...。

二、台灣海報設計的歷史發展

1.以傳統風格為主的台灣早期設計(約 1800-1895)

2.日治殖民時期的設計啟蒙(1895-1945)—傳統風格、日本風格、西方流行風格

3.光復後的威權時代設計(1945-1980)—反共復國、文化復興、美式國際風格

4.鄉土運動、本土化(1976-1987)

5.解嚴之後的民主化、台灣化、資訊化、多元化...(1987---)

預期成效

- 使學員經由此課程了解台灣美術設計的文化特色與歷史發展。
- 使學員經由此課程體會社會文化與設計風格發展的互動關係。

活動評量

透過活動完成之後的問題討論，以了解學員的學習成效。

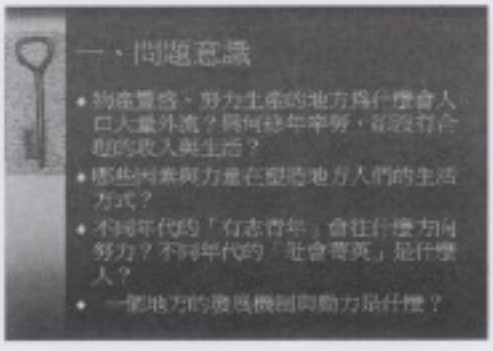
參考書目

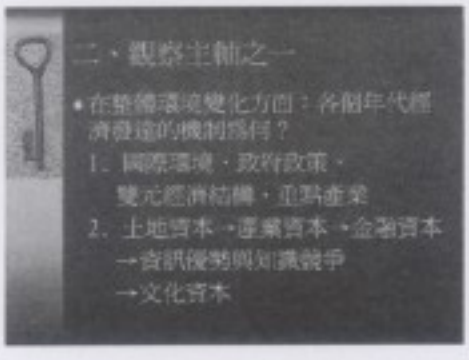
- 林品章，1996，台灣光復前後的海報：兼談海報的定義與功能，美育，第76期。
- 姚村雄，2001，日治末期戰爭環境下的台灣美術設計，設計學報，第6卷第1期。
- 姚村雄，2005，設計本事—日治時期台灣美術設計案內，遠足出版社。

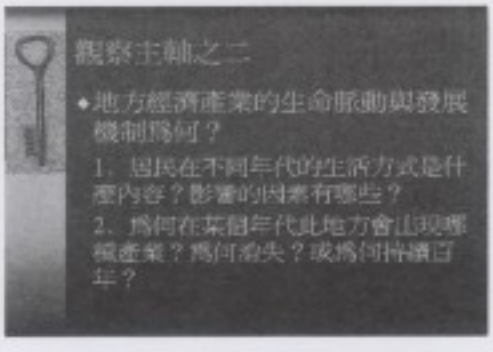
多元後殖民的戰後台灣

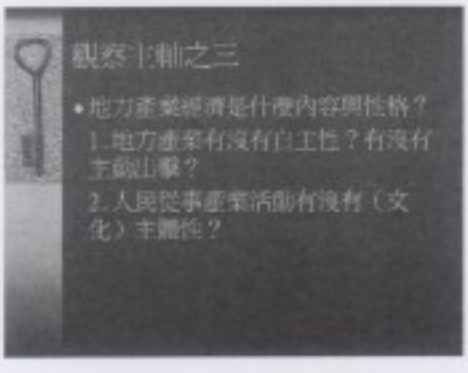
授課教師：林崇熙

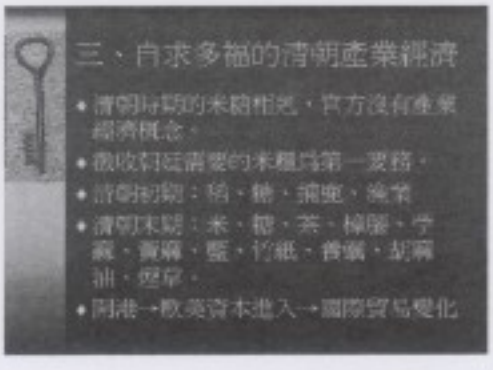
所屬單位：國立雲林科技大學文化資產維護系

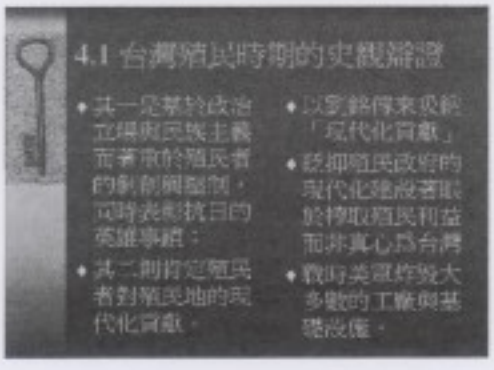












對立史觀的共同問題

- 無意識地接受「現代化」做為一種歷史的進步歷史進程目標；
- 高度依經濟總額而較忽略更廣大的政治、社會、文化變革對現代性發展的意義與重要性；
- 忽略呈現殖民地不同年代之生活者的多元感受性及共變性；
- 在討論殖民性格與抗爭時，甚少與戰後統治進行比較，彷彿戰後民族國家自行其正當性而無視於社會生態轉變。

新立足點

- 落想現代資本主義與政治制度的問題，而從「人民當時實際怎樣的生活」及「整個社會當時如何產生」為出發考察點，並進一步問「內涵此時代的種種問題社會後續將朝著何方向發展」；
- 對轉入地以「現代性」的種種命題來檢視日本時代的台灣經濟，並以戰後台灣經濟的後殖民現象來對比之。
- 呈現在種種「權力」的運作下，人民的生活與社會的運作的可能性。

現代化與現代性

- 現代化、美國化
- 現代性計畫以「啓蒙理性」做為社會基礎的「型型塑
- 涂爾幹「專業分工」及「公民社會」
- 齊默爾「貨幣經濟」、「計算的關係」
- 韋伯「目的理性」、「價值理性」
- 哈伯馬斯「工具理性」、「溝通理性」
- 傅科「知識／權力」、「身體規訓」

4.2 清末台灣社會有著諸多棘手的問題存在而不利於經濟發展

- 文盲多達九成；
- 缺乏現代法治觀念與制度；
- 吸食鴉片多；
- 械鬥頻繁；
- 南北交通不便；
- 醫療衛生落後；
- 白銀種類繁雜；
- 田賦繁雜且多種田
- 度量衡混亂不一
- 對產業新技術的接受度低。
- 整個帝國的運作缺乏數字管理。

4.3 資本主義化

- 工業化帶來的「工具理性」崇尚及影響
- 殖民政府官僚體制的「法理理性」施政

梁啓超「斗六吏

- 斗六吏之一大，數近百萬，何物也？何物也？何物也？何物也？
- 故曰：官之立其長，官之立其長，官之立其長，官之立其長。
- 小人謂曰：官吏之所長，一官作官長，一官作官長，一官作官長。
- 故官一官位，官長以位長，故官吏所長，官吏所長，官吏所長。
- 官吏之所長，官長乃民產，官長乃民產，官長乃民產，官長乃民產。
- 出為官長位，官吏為長時，官吏為長時，官吏為長時，官吏為長時。
- 官吏已為位，一官不作之，官吏不能為，官吏不能為，官吏不能為。
- 一日官長位，一日不作官，人多見其怨，怨聲載路，怨聲載路。
- 會社人聽聞，議論紛紛。

4.4. 溝通理性：法治、貨幣、度量衡

- 建立西方式法院制度、刑法、民刑訴訟法、民法、西方六法全書體系等。建立獨立超然於行政的司法體制。
- 統一貨幣。
- 統一度量衡。

營造一個合理的生活空間

- 查禁械鬥，
- 漸禁鴉片，
- 廣建學校減少文盲，
- 公共衛生，
- 醫療水準，
- 自來水及下水道，
- 發展農業技術等。

4.5. 數字管理：調查與科學實驗

4.9.「經濟再編成」的軍需工業化

- 1. 製糖副產品工業：酒精、酵母、蔗板、紙漿。
- 2. 農產加工業：鳳梨加工、茶葉加工、米糠榨油、水產加工、以麻紡工業為主的紡織工業、香料及油脂工業等。

- 3. 海外資源利用工業：包括煉鋁、鎂、鎳、合金鐵、硫鈦、尿素、燐酸肥料、水泥、耐火磚、玻璃、發電、鑄鋼、鐵材、人造橡膠、硝甘火藥、工業鹽等。
- 4. 機械製造業：火車車頭製造、造船、汽車、精密機械、耕耘機、電燈泡、通信器材等。

戰爭時期，
是「農業軍需化」，
或「軍需工業化」。

小結：殖民與現代性

- 日本殖民帝國帶給台灣的法治、資本統一、度量衡統一、教育普及、科學研究、測量統計、技術改良、公共衛生、現代醫療、守時等「社會基礎工程」，加上公路、鐵路、航空、港口、電力等「物質基礎工程」，都是台灣邁向新式工業及資本主義化所必須的「溝通理性」、「數字管理」、「工具理性」、「社會分工」、「時間規訓」、「風險管理」等「現代性」。

五、鏡像的統治

- 政治控制
- 社會控制
- 文化控制

五、戰後經濟的後殖民性

- 「被殖民者」的意識，處於統治者的控制下，被殖民者沒有主體性，其發展都是為了統治者的利益而效命。
- （1）美國之政治、經濟、文化之於台灣
- （2）國民黨政權之經濟統治；
- （3）漢人之於原住民；
- （4）工業殖民地（如六輕之於雲林）；
- （5）台灣文化經濟的自殘性（如獻血、台灣咖啡等）

- 陳儀的戰後復興主義及國家社會主義造成公營事業極大化。
- 台灣型的威權主義、政治上的二元特從主義、二二八、白色恐怖等，造成農民沒有自主力量。

土地改革

- 背景：二二八、惡性通貨膨脹、中共「土改」之號召、美國之支持與支援、KMT與地主沒有關連
- 38年三七五減租、40年公地放領（平均每戶0.51甲）、42年耕者有其田（平均每戶0.74甲）。

工業再興及其問題

- 三重二元結構：
  —大公營／小民營；
  —中上游內銷／下游外銷；
  —大企業內銷／中小企業外銷。
- 國營事業、（大型）民營事業、黨營事業

六輕的爭議

地方產業的問題：有沒有體察台灣工業的變遷與需求

- 民國70年代，台灣工業的問題不是土地，而是相對競爭優勢慢慢消失、及產業技術及文化提昇問題。

雲林產業經濟改造工程：

離島工業區：「優良投資環境」沒有了，資本家產業外移，特別是往中國。為了留住資本家，民76年經濟部規劃「開發海埔地設立離岸工業園區」

——就業人口，經濟部4萬／10萬，雲林縣政府12萬／60萬。

——產業項目完全背離了政府產業升級的方向。

	區位	面積（公頃）	開發者
離島部份	麥寮區	1,353	台塑
	海豐區	766	台塑
	新興區	1,800	工業局
	四湖區、口湖區	8,060	台電 600 公頃、中油 910 公頃、中鋼 910 公頃、工業局 3500 公頃、自由貿易區 800 公頃、綠地興機場 1500 公頃
內陸部份	台西區	240	
	金湖區	680	
合計		12,099	

5.6 失去自主性的貿易觀與世界觀

- 荷蘭觀
- 內地觀
- 洋行觀
- 日本觀
- 美國觀
- 中國觀

六、結語

- 以「權力絕對」來說各政權下人民的生活，及其政治社會裏樣樣都有利於經濟發展。
- 任何一個型態的現代社會的說明都必須內在的「現代性」，即資本
- 殖民經濟到戰後經濟不是斷裂的是延續。
- 後殖民性：台灣人民主體性的顯現。
- 重新檢視各種經濟型態為「現代性」因子是否合理發展，各種經濟權力是否有開放性與彈性，及各種後殖民現象在同時間裏人民有可能發展主體性。

還有……

- 性別產業：Motel、AV女優、情色網站、巧克力、鮮花、情人節、觀光大餐、婚紗。
- 清潔產業：清潔隊、資源回收、便所、清潔公司、洗衣店、清潔劑、肥皂、洗髮精、配管、下水道、垃圾
- 治安產業：監視器、鐵窗、鎖、保全、警衛、警察、社區巡防、法官、檢察官、法院、律師、存證信函

- 有趣產業：動畫卡三太子
- 紙巾產業：小面紙
- 產業鏈條如「自造紙巾」、「人力資源的經驗」等等間又夾了產業的需求、規模、變化、與社會變遷。
- 台灣特有產業：地瓜西施、冠子琴花車、劇團團、宗教產業、觀光產業（之109個產業）、孝女白琴、五子哭墓、布袋戲。
- 女人產業、兒童產業、老人產業

- 阿斗產業：裕隆汽車
- 挫折產業：1970年代煤礦、1980年代紡織與大汽車廠、1990年代生物科技產業如保生、2000年代衛星產業。
- 萬靈產業：舞台車、拼裝車、阿山螺絲王、楊博西施

後殖民理論與台灣視覺意象

授課教師：廖新田
所屬單位：國立台灣藝術大學藝術與文化政策管理研究所專任副教授兼所長

課程目標

1. 認識後殖民理論及其視覺意涵，朝向後殖民觀看的可能。
2. 了解視覺性、視覺策略與後殖民視覺文化的理論基礎及思考架構。
3. 透過後殖民視覺文化取徑解讀臺灣的視覺文本。

內容概述

這個課程主要在了解當代後殖民文化思維架構下的跨文化視覺藝術發展，包括種族主義，黑人研究，次民文化取徑，多元文化主義、亞洲的殖民社會文化、反種族歧視主義行動訴求。台灣社會現代化起步夾雜著日本殖民現代性(colonial modernity)的特性，研究台灣社會的發展不能忽視此一重要的歷史片段。這個課程提供了一個反思社會文化形構歷史社會學的取徑。討論作品由人類學、博物館與攝影作品取材，基本上以亞洲殖民主義為主，歐洲殖民主義為副，其目的在於反思台灣處於世界帝國主義下的社會型態。透過上述，本課程將進一步了解西方帝國主義與日本殖民主義影響下的西方現代藝術(浪漫主義、野獸派、原始主義等)及台灣美術，並從後殖民理論的反省中檢視現代藝術的興起及其批判策略。

預期成效

1. 達成課程目標。
2. 具備後殖民主義思維與建立後殖民視覺之觀看思維、實作。
3. 體驗臺灣歷史時空的特殊性，建立健全多元的文化認同觀。

活動評量

參與，討論與報告。

參考書目

一、 理論探討

1. Araeen, Rasheed. 1999. 'The Artist as a Post-colonial Subject and This Individual' s Journey towards 'the Centre' , Case Study 9 in *Views of Difference: Different Views of Art*, edited by Catherine King. New Haven & London: Yale University Press, 231-262.
2. Karatani, Kojin. 1998. 'Uses of Aesthetics: After Orientalism' , Translated by Sabu Kohso. *Boundary 2* 25(2): 145-160.
3. Beaulieu, Jill. 1998. Re-viewing Orientalism. *Third Text* 43(Summer): 98-100.
4. Mitchell, W. J. T. 1998. 'The Panic of the Visual: A Conversation with Edward W. Said' , *Boundary 2* 25(2): 11-33.

二、 西方案例探討

1. Heartney, Eleanor. 1998. 'Mapping the Postcolonial' , *Art in America* 86(6): 51-56.
2. 麥克維利，托瑪斯，1998，〈後殖民時代的展覽策略〉，徐文瑞譯，《現代美術》80: 8-14。
3. Prieto, Margarita Sánchez. 1997-8. 'Eurocentrism and Critical Latin American Thought – Notes on the Theme of Evaluation' , *Third Text* 42(Winter): 25-28.

三、 現代主義與原始藝術

1. Foster, Hal., 1992(1985). "The 'Primitive' Unconscious of Modern Art" , in *Art in Modern Culture: An Anthology of Critical Texts*, Francis Frascina and Jonathan Harris eds. London: Phaidon Press Limited, 199-209.
2. Perrois, Louis. 1989. 'Through the Eyes of the White Man: From 'Negro Art' to African Arts Classifications and Methods' , *Third*

Text 6 (Spring): 51-60.

3. 任海，1993，〈表現的文化政治 - 解讀西方「非洲藝術」的話語〉，《當代》89：110-121。
4. 黃文叡，2002，〈現代藝術中的「原始」況味〉，刊於《現代藝術啟示錄》，台北：藝術家，77-99。

四、 後殖民及其不滿

1. Araeen, Rasheed, 2000, 'A New Beginning – Beyond Postcolonial Cultural Theory and Identity Politics', *Third Text* 50: 3-20.
2. 廖新田，〈由內而外或由外而內？台灣美術的後殖民主義觀點評論狀況〉，「藝術評論的區域化 - 其可能性與全球定位」，國際藝評人協會主辦，台北，12 月 2 日- 12 月 5 日。

五、 亞洲案例探討

1. 劉紀蕙，2000，〈序論：何謂「中國」？哪裡有「台灣」？〉，《中外文學》29(2): 17-25。
2. 夏鑄九，2000，〈殖民的現代性營造—重寫日本殖民時期台灣建築與城市的歷史〉，《台灣社會研究季刊》40: 47-82。
3. 曾長生，2004，〈台灣當代藝術的新人文主義趨向 - 從後殖民到東方主義〉，《當代藝家之言》冬至號：29-37。
4. 楊樹煌，1999，〈後殖民社會的台灣美術現象—「除殖民化」的文化藝術探索〉，《藝術觀點 ArTop》1: 60-67.
5. Clarke, David. 1994. 'Between East and West – Negotiations with Tradition and Modernity in Hong Kong Art', *Third Text* 28/29 (Autumn/Winter): 71-86.

Maxwell, Anne. 1999. 'A Lens on the Other: Photographs of Non-Western Peoples by Anthropologists and Travellers', Chapter 2 in *Colonial Photography & Exhibitions: Representations of the 'Native' and the Making of European Identities*. London and New York: Leicester University Press, 38-72.

「文化底蘊」+「創意思考」+「產業製造」：文化創意產業解碼

授課教師：潘青林
所屬單位：國立台南大學美術學系(所)

課程目標

透過文化創意產業觀念的釐清，掌握文創商品設計的重點。

內容概述

1. 檢視「文化」、「創意」、「產業」的意涵。
2. 文化商品製作實務探討。

預期成效

對文化創意產業與商品設計的理論與實務有進一步的了解。

活動評量

學生參與討論狀況。

參考書目

藝術家雜誌、藝術新聞雜誌、典藏今藝術雜誌、典藏藝術投資雜誌

日治時期設計史研究

授課教師：林品章
所屬單位：國立台灣科技大學

課程目標

一、了解日治時期設計相關的大型活動與當時設計物的表現及設計發展的情形。
二、歷史（設計史）研究的方法。

內容概述

本課程分兩部分。其一是介紹日治時期設計相關的大型活動，其二是討論有關歷史（設計史）研究的方法。

日治時期，日本政府為了顯示各項建設成果及刺激經濟貿易的交流，乃在台灣各地舉辦了各式共進會與展覽會，帶動台灣經濟與環境的繁榮。這些展覽活動 均呈現出日本殖民政府在台灣的經濟建設成果。同時，透過各展覽會的廣告文宣與各種設計活動，不僅展開了當時設計的宣導教育，也為台灣日治時期留下珍貴的設計發展史料。這些設計相關的大型活動，目前為止可以掌握的資料依年代的前後順序，大致為「台灣勸業共進會」、「始政三十年展覽會」、「中部台灣共進會」、「高雄港勢展覽會」、「商業美術展覽會」及「始政四十週年紀念台灣博覽會」等。而依其性質大致可分成：(一）始政紀念活動；(二)、產業振興活動；(三)、以設計為主題的設計活動等三類。本演講一方面介紹台灣日治時期大型展覽活動的規模與概況，同時也介紹當時設計物的表現及設計發展的情形。

除上述內容之外，並講授歷史（設計史）研究的方法。

預期成效

一、使學員了解日治時期設計發展的情形。

二、使學員對於歷史（設計史）研究的方法有所了解，有助於未來從事歷史相關研究。

活動評量

討論後決定

參考書目

一、林品章著，台灣近代視覺傳達設計的變遷，全華圖書公司出版，2001。
二、自編教材。

互動科技在數位藝術之應用

授課教師：王照明
所屬單位：雲科大數媒系

課程目標

本課程將介紹互動科技於數位藝術之應用，課程將介紹理論基礎、應用、國際知名作品、及個人指導之相關作品，讓同學們對於互動科技在人文藝術領域有宏觀之認識。

內容概述

1. 數位藝術簡介
2. 互動科技與數位藝術
3. 互動科技理論基礎
4. 國際知名作品賞析
5. 互動藝術作品製作
6. 相關作品介紹

期成效

1.了解如何將互動科技，運用於數位藝術之創作
2.讓同學們對於互動科技在人文藝術領域有宏觀之認識

活動評量

1.收集國際知名作品與文獻

2.互動藝術作品實作

參考書目

1.Michael Rush, New Media in Art, Second Edition, Thames & Hudson Ltd, 2005
2.Mark Tribe and Reena Jana, New Media Art, Taschen GmbH, 2006
3.方裕民。人與物的對話—互動介面設計理論與實務，田園城市，2003
4.胡朝聖、袁廣鳴。魔幻城市—科技公共藝術，典藏藝術家庭股份有限公司，2005
5.葉謹睿。數位藝術概論，藝術家出版社，2005

跨媒體整合設計

授課教師：張文山
所屬單位：國立雲林科技大學 數位媒體設計系

課程目標

本課程的主要教學目標有二，一為培養學生對各類數位媒體產品的編輯企劃能力；另一方面為訓練學生對跨媒體專案整合的品質控制與執行製作的能力。

內容概述

本課程包含下列三大要綱：
第一部份：跨媒體編輯製作流程與資源應用
第二部分：各類數位媒體的組織特性與儲存格式
第三部分：跨媒體執行製作專案實習

預期成效

本課程預期成效包含了解跨媒體整合設計流程、具備跨媒體整合企劃基本能力、具備跨媒體整合編輯製作基本概念、團隊合作正確態度與合作設計技巧，以及跨媒體整合小組作業展示。

活動評量

本課程活動評量包含課堂討論、設計專案執行製作、書面報告撰寫、與口頭報告等內容。

參考書目

講義

展演規劃與設計

授課教師：盧麗淑
所屬單位：雲林科技大學數位媒體設計系暨設計運算研究所

課程目標

根據本研習營將台灣文化意象與設計創意之研習訓練，產出具台灣文史意涵之文化創意設計產品實作，最後並進行研習成果展示之目標，本課程著重於實作成果展演之規劃與設計講述，藉由展演設計理論與相關案例說明，並進行實作討論與修正，以達最後成果展示之目標。

內容概述

根據課程目標，課程內容說明如下：

一、設計定義與說明
二、展演設計的基本概念
三、靜態、動態、與互動性概念
四、商業行銷、文化教育的展演設計
五、科技互動融入的展演設計
六、相關案例說明
七、實作討論與修正

預期成效

一、展演規劃與設計相關知識建構
二、展演設計構想創意提案
三、研習成果展演規劃與設計執行

活動評量

教學活動：講課、討論、成果發表與展示。

評量方式：學習態度與出勤狀況 30%、進度討論 30%、展演設計提案 40%。

參考書目

自編講義

漢寶德（2000）。展示規劃-理論與實務。台北：田園城市文化事業有限公司。

黃世輝 吳瑞楓（1992）。展示設計。台北：三民書局。

Lawson, Fred R., 2000, Congress, convention & exhibition facilities :planning, design and management, Oxford :Architectural.

補充教材

《歷史文物》118 號 (2003 年 5 月)：39-49。

馬諦斯，東方風格及其批判

無論是否願意，我們屬於我們的時代，並一起分享這個時代的看法、感覺，甚至時代錯誤。
— 馬諦斯《一位畫家的筆記》[1]

前言

《馬諦斯特展》於去年 11 月 9 日在本館隆重開幕，由於展覽的主題觸及跨文化的問題 (馬諦斯與中華文化)，展品中有多幅作品描寫異文化的圖像 (中華文化主題、事物與頭像等)，文本的詮釋也經常論及馬諦斯如何吸納不同的視覺對象於創作中 (東方風格、異國文化等)。因此，這場展覽如實地反映了一個文化間相互接觸下的藝術體驗與實踐；對台灣的觀眾而言，用什麼角度看待「馬諦斯現象」和參觀這個展覽、了解歐洲現代藝術的興起與內涵等等是同等重要的事。本文將著重在前者的探討，並藉著馬諦斯的藝術現象延伸至一個更廣泛而嚴肅的議題：視覺藝術的跨文化批判。所謂跨文化批判，這裡特別指的是殖民視覺文化交流現象的反思；換言之，本文將從文化形構的角度觀察一個西方主流藝術家如何在時代氛圍下處理文化差異的問題，並透過一些學者的論文分析找尋視覺批判的可能取徑。再者，以文化角度審視視覺藝術的意義在於將藝術創作放置在更廣的文化範疇中來討論，進而回頭檢視一些更根本問題，諸如藝術和藝術史的價值等等。本文的最終目的在提問：從觀看者的主體出發，我們如何看待西方藝術中的異國情調風格？

故事的另一面：從《馬諦斯在摩洛哥》看馬諦斯現象

視覺文化批判的意義之一在於，面對主流意識之強大壓力下，思考主體仍然能從某一個觀看架構解讀作品的意義。而這樣的理解的可能性是建立在表徵再現之意義是開放性的觀點上。[2] 這是一個對位的關係，刻意凸顯主體和作品的關

[1] 轉引自赫密・拉布傅斯，線條的感情，空間的稟賦 - 馬諦斯與中國，在*馬諦斯*，台北：國立歷史博物館，2002 年，頁 229。劉文潭於《現代美學》之〈馬蒂斯的畫論〉中另有譯法：「無論我們是否情願，我們總歸是屬於我們自己的時代，同時也分享著時代的意見，偏愛與幻想，所有的藝術家都帶有他們的時代的印記，而偉大的藝術家所帶者尤其深刻・・・」台北：臺灣商務，1967/1983，頁 342。

[2] 從符號學的角度來看，表徵的閱讀理論大致有三：認爲事物具有固有的意義，因此意義乃是被挖掘出來；認爲意義乃透過詮釋者出發，如同聖經詮釋一般，經典中的真義需要被發覺；最後，認爲意義在溝通過程中現身，依時空場景、意識型態而定。本文採取第三個立場，認爲作品的意義是開放性的，這和作品的時空歷史事實並不衝突。一些藝術研究者也採取這個角度來詮釋作品。Stuart Hall, "The Work of Representations," Stuart Hall ed., *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, London, California and New Delhi: SAGE, 1997, pp. 13-63; John Clark, "Open and Closed Discourse of Modernity," *Modernity in Asian Art*, NSW Australia: Wild

係。故事總是有另一面，故事的結局總是在條件因素的衡量搓揉下產生，無關真實之扭曲與否。一九九〇年，美國國家畫廊的《馬諦斯在摩洛哥》展是一個典型的例子。

以馬諦斯為首的野獸派畫家，早在一九〇五年的野獸派展之前便熱衷於非洲雕刻的搜集與參觀。[3] Vlaminck, Derrin, Picasso, Apollinaire等形成一個巴黎的現代主義者社群。他們經常拜訪非洲文物商店與展覽館，分享對非洲的看法，形成了所謂的「歐洲及其文化它者」(Europe and its cultural other)的跨文化關係。[4]Patricia Leighten在一篇《白禍與黑人藝術》長文中，細膩剖析這些所謂自由派的無政府主義者一方面反對法國政府的非洲殖民政策，一方面迎合承襲大眾對非洲的刻板印象。總之，一種「政治左派（激進)，文藝右派（浪漫)」的雙重態度。他說：

> 他們擁抱一種深深地將非洲文化浪漫化的觀點（融合各種文化於一爐)，並且視非洲為人類文明前期的體現，傾向神秘化而非檢驗早先被認定的偶像崇拜與暴力儀式。現代主義者自覺地反轉殖民之刻板印象，包括左派與右派；但是他們的撥亂反正實則陷入他們所要揭露的。…現代主義者的方法是以擁抱一個想像中的非洲「原始性」來批判文明，因為它[非洲的原始性]的「真實性」和西方的「墮落」相對。[5]

Leighten指出，西方現代藝術中的原始主義乃以「非洲化」非洲圖像做為向藝術傳統挑戰的手段：簡化、扭曲、醜化、怪異化非洲。[6] 而旅遊、大眾文化、人類學調查以及政治軍事經濟力的壓迫是牽扯在一起互為影響的。對野獸派的政治社會成因有深入研究的James D. Herbert 也分析，拜物教化 (fetishizations) 是馬諦斯等人以非洲文物為創作主題的作用，目的在彌補與再現性別（慾望）與文化上的差異。從非洲女人的描寫主題上反映出「馬諦斯的繪畫積極地處理歐洲表

Peony, 1993, pp.1-17.

[3] Robert Goldwater, *Primitivism in Modern Art, Cambridge,* London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.

[4] Gavin Jantjes, 'Mapping Difference', in Catherine King ed.'s *Views of Difference: Different Views of Art*, New Haven & London: Yale University Press, 1999, 25-39.

[5] Patricia Leighten, "The White Peril and L'Art nègre: Picasso, Primitivism, and Anticolonialism", *The Art Bulletin*, Dec. 1990, vol. lxxii, no. 4, p. 610.

[6] 馬諦斯尋求東方風格的另一個決定性的因素是來自以畢卡索爲核心的立體主義風格日益壯大的壓力。Abdelali Dahrouch, The Neglected Side – Matisse and Eurocentrism, *Third Text*, No. 24, Autumn 1993, pp. 13-24；Sarah Wilson， 趙湜譯，*馬諦斯*，台北：文庫出版社，1992，頁 7-32。

徵領域的持續擴張，它是在知識的冗長的殖民追求中的代理人」。[7] Leighten和Herbert分別在研究中指出一九〇七年的《亞維儂的姑娘》和《藍色裸女》是藉著挪用原始之名從事現代藝術革命 (立體派，野獸派) 的代表作。總而言之，原始主義讓二十世紀的西方現代藝術找到重新發展的起點。[8] 同時，這裡顯示馬諦斯的跨文化經驗是從帝國殖民的大背景出發，用這樣的經歷來看他一九一二至一九一三年在摩洛哥的旅遊創作就不難了解學者對他的批評。一八三二年初，浪漫派大師德拉克洛瓦也曾隨著法國外交使團 (為了確保甫佔領的阿爾及利亞而與摩洛哥所進行親善訪問) 而拜訪同樣的地方坦吉爾 (Tanger)，並在他的日記中寫到：「這個地方是為畫家而設的」、「我見證了Gros和Rubens想像中最棒和最優雅的運動」。[9] 東方的異色情調在此得到印證並在德拉克洛瓦的作品中付諸實踐；而異國情調更成為十九世紀浪漫主義重要的綱領。

馬諦斯的摩洛哥之旅一共完成了二十三幅油畫和五十六張速寫，一九一三年四月在巴黎Galerie-Jeune畫廊展出後隨即被各國買主收藏。八十七年後，美國國家畫廊以《馬諦斯在摩洛哥》為名讓這批畫作再度問世。這場展覽的重要在於，馬諦斯的摩洛哥經驗一直持續影響他爾後的創作，特別是所謂的東方裝飾風格構成他畫面中不可或缺的元素，甚至高過中國文化對他的影響。[10] 一九一八到一九二八的宮女風格，摩洛哥主題仍然是他創作的靈感。[11] 他所接櫫的表現、色彩、平面與裝飾造型等概念更與這段經歷息息相通：

> …[馬諦斯]同時亦轉向伊斯蘭、亞洲、非洲藝術找尋有用的啟示…秉其野獸派風格對「色彩」與「空間」的主張，並從東方的藝術與內在精神作深入的研究，[馬諦斯]於其作品中融入了東方的裝飾元素，延續其野獸派風格而進入他裝飾風格燦爛的年代。[12]

---

[7] James D. Herbert, Fauve Paintings: The Making of Cultural Politics, New Haven and London: Yale University Press, 1992, pp. 151-173.

[8] 黃文叡，〈現代藝術中的「原使」況味〉，《現代藝術啓示錄》，台北：藝術家，2002 年，頁 77-99。

[9] Eugène Delacroix, Letters and Notes on His Journey to North Africa, in *Art in Theory 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas*, eds. by Charles Harrison and Paul Wood with Jason Gaiger, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 84-88

[10] 「1912 年馬諦斯的兩次摩洛哥之行，遠遠勝過了參觀慕尼黑展覽，及 1911 年的西班牙之行，對他的工作所產生的基本影響。」Sarah Wilson, 趙湜譯，*馬諦斯*，台北：文庫出版社，1992，頁 16。

[11] Pierre Schneider, The Moroccan Hinge, in *Matisse in Morocco – The Paintings and Drawings, 1912-1913*, by Jack Cowart etc., New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1990, p. 47.

[12] *馬諦斯*，台北：國立歷史博物館，2002 年，頁 40。

這樣的評論是相當客觀而廣為人所接受的。同樣的，馬諦斯的摩洛哥之旅所帶來藝術上的衝擊，用下面的角度來看，也似乎頗為公允：

> 馬諦斯對北非豐美茂盛的大自然、強烈的日光以及豔麗的色彩等視覺上的盛宴留下深刻印象。然而最吸引它注意力而反映在畫作上的，並非奇風異俗等異國情調的表現，反而是回教藝術中抽象的色彩元素與裝飾空間中的關係。[13]

然而，如此的文化接觸與轉化並非就表示馬諦斯對異文化的內容有興趣，相反的，他以疏離的方式營造東方氛圍。一些東方或非洲的片斷足以啟動他的裝飾想像。將異國風情元素化與抽象化並不能因此推論馬諦斯擺脫了歐洲東方風格的意識型態。他自己也說，深藍的陰影和燃燒的粉紅土地「召喚了中國和日本的意境」。[14] Pierre Schneider，《馬諦斯在摩洛哥》策展人兼撰稿者分析：

> 東方性因此使馬諦斯免於陷入東方主義的沉思中。在博物館中一瞥的花瓶，展覽中的一張小地毯便足夠使他穿透到它們的美學核心中。因此，它不再需要這些線索：生產模式的熟稔表現了產品的存在是多餘的。[15]

換句話說，他關心他的作品的東方效果甚於東方的真實或關於東方的種種。[16] 從普遍的角度看，對於一位創作者而言，執著於畫面的營造並無可厚非。而評論若在「偉大藝術」的前提下延伸論述，固然可以看出大師生命史中光輝的另一面，卻有可能忽略作品產生的時代意義及其所賦予作品的另一番面貌，從而重新認識該作品。

---

[13] 賴貞儀，西洋繪畫史中的「東方女奴」- 從馬諦斯的 Odalisque 談起，*歷史文物*，114 期，2003 年 1 月，頁 32。

[14] 同註 1，頁 234。

[15] 同註 11，頁 29。

[16] 就這點而言，歐洲大師「青睞」異文化的方式各異，在文化位階的認定上有高低之別，因此評論分析也有所不同。一廂情願地以爲馬諦斯因爲說一句話或有幾件和中國有關的收藏，就說他和中華文化有多大的密切關係，和中國書畫理論有多深的相通之處，此乃過度牽扯之舉。國立歷史博物館出版的《馬諦斯》畫冊中的兩篇專文之一〈筆觸線條、顏色和詩境的誕生：觀照自然，心手合一〉(蘇美玉撰) 便是一個例子。隨意拼湊的中國書畫理論，紛亂的邏輯，散文式的論文抒發，加上無法辨識和馬諦斯有何關聯的題目，爲中西視覺文化交流的論述做了最錯誤的示範。很顯然，筆者對馬諦斯館館長在序中所言該文「促進對該畫家的個人了解可謂帶來難以估計的貢獻」完全不能苟同，這點筆者願意接受公評。當然，這不代表這個展覽沒有價值，相反的，它是具有積極意義的。只是，我們沒有好好利用這個機會，除了親炙大師風範與了解野獸派創作風格之外，同時也對文化接觸的議題提出省思。這是關於藝術主體性的深刻問題。

《馬諦斯在摩洛哥》展的同年年末 (一九九〇年十一月)，Roger Benjamin 發表一篇長文〈馬諦斯在摩洛哥：一個殖民的美學？〉，他痛批馬諦斯的摩洛哥畫遊重蹈過去帝國殖民心態，缺乏人文關懷，將他的現代主義者的創作快樂建築在摩洛哥人的痛苦上。[17] 這樣的態度乃過去歐洲東方主義風格的沿襲：

> 東方繪畫是這種態度的症候表徵，表達一套全球東西方關係及各種追求，包括貿易、軍事與行政策略、人類學調查、小說創作與攝影。…馬諦斯的摩洛哥作品是更老舊的東方主義傳統的一部份，這個長久存在的西方成見構成對東方景色的藝術努力。[18]

這種觀點無疑和薩伊德主張東方主義是一套滲透美學、文化、人類學、社會學、文學的意識型態構作有關。[19] Benjamin舉證，馬諦斯讓畫中的模特兒Zorah卸下面紗不但違反了當地嚴格的文化禁忌，也讓Zorah冒殺身之險，當馬諦斯第二次來到Tanger時，Zorah已變成妓女。[20] (圖 1, 2) 畫中的身著傳統服飾的Riffian事實上是法軍執行所謂「和平任務」(pacification) 下的敗將。在卸去殖民抵抗盔甲後，Riffian的外表再度被用來展現與滿足歐洲異國情調的胃口。(圖 3) 馬諦斯的東方之旅是法國殖民軍隊保護下所進行的。在這三張作品中，人物的肌理被壓縮成平面的造型，手腳甚至有畸形 (非變形) 的感覺，衣服與文飾反而比人更細膩；背景也是以平塗的大塊面分割的處理，暗示了去場景時空脈絡與營造另一種效果的意圖。總而言之，馬諦斯忽視政治的緊張而以純藝術家身分在異文化中蒐集創作素材。Sarah Wilson也說「馬諦斯的藝術，一方面不斷通過裝飾性和『平靜』的努力，取得東方精神，另外卻充滿了西方對東方文化的幻想。」[21] 跟據Abdelali Dahrouch在〈被忽視的一面 - 馬諦斯和歐洲中心主義〉的轉述，[22] 一九〇七年到一九三五年的法軍折損兩萬七千員士兵；面對船堅礮利的摩洛哥反抗軍之傷亡雖無統計，必定數倍於殖民軍隊。馬諦斯將摩洛哥題材平面化、裝飾化與抽象化，達成他創作自足性的目的與不涉入文化內部的糾纏。Dahrouch評論：

---

[17] Roger Benjamin, Matisse in Morocco: A Colonizing Esthetic? *Art in America*, Nov. 1990, pp. 157-165, 211, 213.

[18] 同上註，頁 158。

[19] Edward W. Said, *Orientalism – Western Conceptions of the Orient*, London etc.: Penguin Books, 1978/1995.

[20] 另一種說法是因爲描繪露臉的女子跪姿違反伊斯蘭神聖教律，最後畫中的左拉是藝術家虛構下的人物。Sarah Wilson， 趙湜譯，*馬諦斯*，台北：文庫出版社，1992，頁 17。

[21] 同上註。

[22] Abdelali Dahrouch, The Neglected Side – Matisse and Eurocentrism, *Third Text*, No. 24, Autumn 1993, pp. 13-24.

諷刺的是，觀看馬諦斯的作品很容易忽略其中的歷史脈絡。畫中的人與物以和諧的方式來佈滿畫面，並臣服在「繪畫的精神」之下。這種為藝術目的而產生的順從概念在馬諦斯的作品是一體的。不做客觀化的動作，馬諦斯將描寫的對象主觀化以創造愉快的視覺畫面。就好像他們是心平氣和的人；他將摩洛哥坐像去人格化與美學化。[23]

畫中天堂般平靜的摩洛哥男女在在真實的世界裡，馬諦斯給予的評價是男人懶散、女人縱慾。(圖 4) 他創造了一個美好時光的場景讓疲憊的生意人得以坐在搖椅上放鬆[24]：此為享樂主義的現代主義 (hedonistic modernism)。總而言之，他創造一個自足的平和世界並與真實的殘酷隔離。Arthur C. Danto以《談話》(1908-1912) 一作為例做如下的結論：(圖 5)

馬諦斯背向世界 – 我們淒涼的、痛苦的、倍受威脅的、破碎的世界。這些明亮的、裝飾的、甜美的，大部份在現代美術館展覽的作品，這裡有一種連結。[25]

上面的整理指出，馬諦斯的創作歷程中歷經歐洲的非洲文物熱、殖民主義、野獸派、東方主義、一次世界大戰，其作品中的華麗裝飾風格為他在西洋美術史中取得一席之地。然而，馬諦斯不涉入文化深層，專注於表面空間的營造以及隨之而來的主流藝術的論述思維，遭到一些堅持社會文化因素為創作與詮釋不可或缺之條件的學者的質疑與再省。他的一九〇八年的評論「無論是否願意，我們屬於我們的時代，並一起分享這個時代的看法、感覺，甚至時代錯誤。」成了一個

[23] 同上註，頁 16。

[24] Clement Greenbert 評論："the greatest painter of our time, Matisse, preeminently demonstrated the sincerity and penetration that go with the kind of greatness particular to twentieth century painting by saying that he wanted his art to be an armchair for the tired businessman." 轉引自註 16，頁 22。此外，他自己也說：「我夢寐以求的，乃是一種具有均衡性、純粹性、以及清澈性底藝術。這種藝術免掉一切帶有麻煩和令人沮喪的題材。它對每一個勞心的工作者，無論是商人或作家，都能產生鎮定的作用，既像是一服心靈底鎮定劑，又像是一隻能夠恢復身體疲勞的安樂椅。」劉文潭於《現代美學》〈馬蒂斯的畫論〉，台北：臺灣商務，1967/1983，頁 339-340。

[25] Arthur C. Danto, Matisse, Art, and *Le Bonheur*, At Home in His World: The Pleasure of Henri Matisse, *Artforum International*, vol. 31, no. 2, Oct. 1992, p. 89. 其它相類似的看法有亨利・米勒：「馬諦斯的世界仍然像一間古代的臥室那樣地美麗，看不見一顆滾珠的軸承，也沒有一塊鍋爐鋼板，甚至連一個活塞、一輛活動板手也沒有。那裡簡直就是那個古老的世界，在那些酗酒和私通的日子裡愉快地到樹林裡去玩。」(1934)；亞歷山大・羅姆：「過去幾十年內的災難性悲慘事件，似乎從他身旁呼嘯而過，對他毫無影響。他仍然恪守對寧靜的崇拜。但自他第一次發表計劃以來的二十年裡，這些年代卻充滿了戰爭和革命。」(1934)。轉引至註 19。

相當諷刺的註解。《馬諦斯在摩洛哥》及其回應說明一個故事因著不同的價值觀及觀察角度而有不同的面向。它更牽引出諸多的問題，如藝術創作有否程序正義的問題？馬諦斯在摩洛哥是否有「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的道德責任？藝術評論是否也該慮及這個層面？在這層考量下，藝術品的意義與藝術的價值如何重新定義？這些問題牽涉極深極廣的藝術研究的基本命題。

創作的程序正義？

作品的創作過程與目的是否要兼顧人道主義？這個爭議可以追溯到庫爾培寫實主義宣言，[26] 以及惠斯勒和羅斯金的毀謗官司：「為人生而藝術」或「為藝術而藝術」可能永遠是個無解的爭議。[27] 然而，前述的提問在這個爭論下仍然成立。異國情調及原始主義主題面臨藝術的人道主義者的挑戰，浪漫主義、野獸派、立體主義首當其衝。和當時社會文化共享相同的價值觀，此時的歐洲藝術家將文明與野蠻對立起來，這裡出現了一個被投射的想像中的「他者」，再以啟蒙理性及社會達爾文主義將白人文明與黑人的歷史空白 (一個假設性的、事實上並不存在的語詞) 對照，因而完成統治駕馭的合法化歷程。整個「虛構的美學」[28] 讓歐洲的藝術得以再發展；而無法發聲的他者，也只有被列為歐洲文明生產的原料方得以見世。現代主義講求畫面自主性，以追求為藝術而藝術為志業，馬諦斯為最典型的例子。James Clifford 認為這種現代主義者的原始主義意圖普遍化現實，均化文化差異：

> 現代主義展現出一種尋求「告知法則」(informing principles)，它超越文化，政治與歷史。在這把大傘下部落是現代的，而現代更具豐富多元的人性。…現代性的特質：其品味乃是為了挪用或補償他者，為了將非西方的藝術建構

[26] 庫爾培於一八五五年發表〈現實主義宣言〉:「我也不談沒有意義的方針『為藝術而藝術』。・・・去紀錄我所見的形式、想法與時代，成為一個人與畫家，簡言之去創造活生生的藝術，這就是我的目標。」Gustave Courbet, Letter to Realism, in *Art in Theory 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas*, eds. by Charles Harrison and Paul Wood with Jason Gaiger, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., p. 372.

[27] 一八七七年 John Ruskin 因批評 James McNeil Whistler 的《黑色和金色夜曲》為怪誕騙人之作而遭後者控告毀謗。兩者的主張乃為人生而藝術或為藝術而藝術的爭論。Whistler 在辯論中強調作品中的結構色彩乃應畫面之需要而生，不假外求。最後 Whistler 贏了四分之一便士但也因此破產。James McNeil Whistler, Cross-examination in the Trial of Ruskin for Libel, in *Art in Theory 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas*, eds. by Charles Harrison and Paul Wood with Jason Gaiger, Oxford: Blackwell Publishers Ltd., p. 833-38. 在筆者看來，這藝術與生活兩端實有異曲同工之勢：「為人生而藝術」尋求藝術的終極目標，「為藝術而藝術」企求生命的終極。

[28] 謝東山，現代藝術的原始主義 – 一個美學的虛構，在*殖民與獨立之間：世紀末的臺灣美術*，台北：台北市立美術館，1996，頁 86-105。

成它自己的意象，為了發現宇宙、無歷史性的「人類」容量。[29]

粉飾差異，營造世界普遍一體的價值觀顯然有深層的內部矛盾。誠然，藝術創作路途中的勇往直前、義無反顧造就了這位藝術大師，他的偉大和西方現代藝術的偉大卻建立在剝削它者的基礎假設上，這裡反映出野獸派與立體主義和西方文化霸權的鞏固有密切的關聯，因而其文化意涵與藝術意義不是表面的原始與粗獷之美所能一語道盡，更非所謂「接近不同文明以使自己藝術創作能有如燦爛火花般的再現」[30] 所能涵蓋。

從創作之程序正義延伸到藝術論述的道德勇氣，《馬諦斯在摩洛哥》的正反攻防突顯跨文化批判的價值。視覺文化交流現象的藝術書寫不僅要歸納出文化激盪下的結果，更要關懷過程中是否有位階上的不平衡。這樣的角度不在於阻礙解讀的過程，而是讓解讀結果更貼近真實，讓文化的內涵更具省思的深刻意義。明白的說，東西文明交流固有不少令人欣喜的結局，但更有許多悲劇不斷發生 (想想過去漢文化和原住民文化的接觸，日本帝國文化主義和台灣文化的接觸)。握有權力的那一端從結構功能的角度 (即認為所有文化的機制出現都是功能上必須的，因此從這個「正面」角度予以合理化) 為其成就辯護可以理解 (所謂「得了便宜還賣乖」)，而評論者權衡全面情事給予的評價則是發揮了論述的平衡力量，這就是批判精神。以資本主義為基礎的帝國主義和殖民思想的統治機制在現代主義者的藝術開拓中扮演關鍵性的因素，因此略過其負面只談正面是扭曲事實的做法。只接受光鮮亮麗的那一面將形成前述謝東山所謂的虛假的美學。

非洲的犧牲 (種族的，文化的，政治的，經濟的) 和西方中的東方風格與原始主義有關，當然也和馬諦斯有關。這是一場美學的建構，也是權力的角逐。因此，毫無疑問的，馬諦斯的野獸風格與東方風格有創作之程序正義上的瑕疵。只是，我們面對這些經過 淨/轉 化後的偉大作品的圖像時，作為第三者的我們，要假裝沒有這些歷史事實，隔絕自我以享受形式的純粹美感，還是面對全盤的事實，面對作品以及作品的全面意義？我們要二度建構東方主義的迷思，還是接受過去的東方成見並重建作品與觀眾的新關係？這和觀看者的主體性建構與位階有密切的關係。換言之，我們要嚴肅思考法國黑人自由主義者Frantz Fanon

[29] James Clifford, *The Predicament of Culture – Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*, pp.191-193.
[30] 蘇美玉，筆觸線條、顏色和詩境的誕生：觀照自然，心手合一，在*馬諦斯*，台北：國立歷史博物館，2002 年，頁 278。

(1925-1961) 所提出的黑人認同問題「黑皮膚，白面具」或學者Leo Ching所延伸出來的日本文化帝國主義中日本的種族認同問題「黃皮膚，白面具」。[31] 這兩者的共同點是歐洲中心主義的霸權文化影響了自身的文化行動與思維，而歐洲中心主義正或隱或顯的流竄在我們的觀賞與詮釋行為中。

結語

九十天的展期《馬諦斯特展》吸引了二十萬五千七百零三的參觀人潮，平均每天約有二千一百七十五人進場和這位西方藝術大師做第一手的接觸。激情過後，我們應該嚴肅省思，面對一位西洋美術大師的展覽，除了陶醉在其藝術成就外，我們用什麼角度和這些作品與歷史對話？本文超乎尋常地使用許多提問，事實上都歸結到這個問題上。

本文的重點不在探討馬諦斯的藝術成就，而是他創作歷程中的文化接觸、詮釋與轉化的部分。無庸置疑的，馬諦斯對中華文化的仰睦態度和他對非洲的態度是相當不同的，創作階段的焦點也不同。中國書畫理論中的一兩句話和他牽聯起一種特殊的關係，因而讓我們對這位大師有更親切的感覺。我們也清楚，中國情結不是他青年創作的核心，非洲與摩洛哥情結才是他成名與持續影響力的重心。中國書畫理論中骨法氣韻的觀念遠比「畫一棵樹就要和他一起成長」深刻許多。[32] 甚至，他那些零散不精的中國器物收藏，能對他起著多少創作上的積極作用令人懷疑。中國的圖騰對他而言靈感啟發大於對文化內容的興趣。因此，筆者並不同意拉布傅斯所提出的「啟示」與「肯定」的概念，將馬諦斯的中國、非洲、摩洛哥的接觸模糊成一體的東方經驗，並詮釋成：

> 在他眼中，啟示只能是種分享，亦即超越主觀性的封閉空間，藉由和另一種文化的對話來肯定。…在馬諦斯身上，「啟示」與「肯定」是一體的，這也正意味著，創作對他而言同時也是一種對話，是一種與他者之間的關係。[33]

拉布傅斯模稜的態度，也可以在關於歐洲擴張的評斷上看出。[34] 啟示與肯定的

---

[31] Frantz Fanon, Charles Lam Markmann trans. *Black Skin, White Masks*, London: Pluto Press, 1986; Leo Ching, Yellow Skin, White Masks: Race, Class, and Identification in Japanese Colonial Discourse, in Kuan-hsing Chen ed. *Trajectories – Inter-Asia Cultural Studies*, London and New York: Routledge, pp. 65-86.

[32] 以筆者有限的知識，遍查中國書畫論著，仍然不知出處爲何，願就教方家。至於空間佈白的部分是有計白當黑、虛實相間的理論。

[33] 同註 1，頁 230。

[34] 「這個『啓示』之所以能出現，乃因一些既成條件恰好在馬諦斯確立個人藝術使命之際彙總

概念應該立基於文化的平台上，以了解作基礎始能發生作用，是人文關懷的展現。從上面的殖民批判出發看馬諦斯的東方主義及女奴風格，他執著熱情的外表帶有一種冷漠與自我封閉的內在。

圖錄

圖 1 穿黃衣服的左拉，1912，油畫與鉛筆，81.3×63.5 公分。*Matisse in Morocco – The Paintings and Drawings, 1912-1913*, by Jack Cowart etc., New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1990, 頁 77。

圖 2 站著的左拉，1912，油畫，146×61 公分。資料來源同上，頁 91。

圖 3 站著的理蕃，1912，油畫，146.5×97.7 公分。資料來源同上，頁 95。

圖 4 摩洛哥咖啡廳，1912-1913，膠畫，176×210 公分。料來源同上，頁 105。

聚合。…馬諦斯所隸屬的時代，是一個儘管包含了許多錯誤、誇張的行爲、粗略評斷的時代，卻是歐洲迅速發現不屬於歐洲的事物之時代。」，同註 1。

圖 5 談話，1911，油畫，177×217 公分。*馬諦斯*，台北：文庫出版社，1992，頁 69。

電子媒材運用於互動式展示裝置之探討

授課教師：王照明
所屬單位：雲科大數媒系

課程目標

本課程將介紹電子媒材對於數位創作之重要性，課程中將介紹各式各樣的電子媒材，介紹如何結合互動科技與電子媒材，運用於互動式之展示，並以一系列作品實際說明其作品意涵與技術開發過程，讓同學們有能力結合科技、設計與創意，來實作出自己的作品。

內容概述

1.何謂互動科技
2.人機介面
3.資訊互動設計
4.電子媒材
5.互動作品設計
6.互動科技在圖書館導覽與展示之應用
7.互動科技與數位學習
8.互動科技與博物館互動展示
9.人機介面與擴增實境
10.行動裝置之應用

預期成效

1.了解電子媒材對於數位創作之重要性
2.讓同學們認識結合互動科技與電子媒材之作品創作

活動評量

1.收集運用新穎電子媒材之數位創作作品與文獻
2.運用電子媒材，進行作品實作

參考書目

1.Dan O' Sullivan and Tom Igoe, Physical Computing, Thomson Course Technology, 2004
2.Shneiderman and Plaisant, Designing the User Interface, Fourth Edition, Addison Wesley, 2005
3.Tom Igoe, Making Things Talk, O' Reilly Media, Inc., 2007

相關注意事項

研習營活動位置圖

國立雲林科技大學校園配置圖
Map of National Yunlin University of Science and Technology

上課教室及宿舍位置圖

國立雲林科技大學校園配置圖
Map of National Yunlin University of Science and Technology
女生宿舍
男生宿舍
上課教室
人文與科學學院
工程學院
管理學院
大學路

住宿分配表

編號	姓名	性別	房間號碼	編號	姓名	性別	房間號碼
1	呂明怡	女	E2-201	14	許又心	女	E2-206
2	李艾容	女	E2-201	15	蔣欣怡	女	E2-206
3	陳靖婕	女	E2-202	16	李文傑	男	D3-105
4	江佩倫	女	E2-202	17	張智幃	男	D3-105
5	吳佩穎	女	E2-203	18	蔡易衛	男	D3-105
6	洪雅婕	女	E2-203	19	蔡宗達	男	D3-106
7	陳佳慧	女	E2-204	20	蕭芮琦	男	D3-106
8	蘇秀婷	女	E2-204	21	梁秩瑋	男	D3-106
9	林穎玟	女	E2-204	22	蔡漢正	男	D3-107
10	蘇慧玲	女	E2-205	23	塗彥凱	男	D3-107
11	陳琬玲	女	E2-205	24	李昱慶	男	D3-107
15	陳思穎	女	E2-205	25	張智嵐	男	D3-108
13	戴湘綾	女	E2-206	26	李文中	男	D3-108

住宿規定：

一、住宿遵守事項：

1、遵守學生宿舍管理辦法、學生宿舍住宿生活公約及學生宿舍相關之規定。

2、遵守作息時間，晚間十一時後為寧靜時間。

3、不留宿外人，不在宿舍區內飼養動物。

4、宿舍內嚴禁酗酒、吸煙及賭博。

5、未經宿舍管理員同意，不得移動宿舍內設施。

6、不在宿舍內使用任何電器用品、危險易燃物如酒精、瓦斯等，影響居住安全。

7、宿舍區車輛應停入車棚，不得隨處停放。宿舍車棚僅供停放腳踏車，其餘車輛不得於宿舍區內停放。

8、男（女）生宿舍，未經登記許可，嚴禁邀約女（男）生進入。

9、請節約使用水電，熱水供應時間 18：00～01：00 供應。

10、宿舍實施電燈管制措施，戶內客廳大燈及寢室內大燈於晚上 24:00 關閉；翌日 07:00 復電。

11、為維護學生及宿舍之安全，宿舍管理人員在必要情況下，得進入宿舍查看或巡視宿舍之設施及裝備。

12、垃圾車於每日下午約 17：15～17：26 到宿舍區收取垃圾，資源回收車於每週一、三、五隨垃圾車到宿舍區，垃圾應確實作好分類工作。

13、營隊應於住宿期限當日之規定時間內，完成離舍檢查。

14、離宿檢查時營隊需派員與管理人員一同確認宿舍相關設備、設施之完善及環境是否復原，待管理員確認無誤後才得離開。

14、學生宿舍僅提供住宿空間，不負任何營隊及所屬個人之財物保管。

二、宿舍聯絡人員：

1、宿舍值班管理員　(05)5342601 轉 2097

2、生輔組分機　2312、2313

3、值勤教官分機　2098 (值班手機 0937-651657)

三、宿舍法規均放置在本校學務處生輔組網站中，請自行下載參閱。

工作團隊

計畫主持人

莊育振

執行團隊

國立雲林科技大學數位媒體設計系數位人文研究室

蘇沛琪、陳宣樺、蔡婉貞、盧秉承

國立雲林科技大學數位媒體設計系暨設計運算研究所

研究生

黃愉津、楊東翰、胡雁婷、林怡岑

大學部

陳婉伶、蘇菁雅、陳沛晴