

輔仁大學 109 年度高等教育教深耕計畫

【敘事力課程】

成果報告書

課程名稱	新媒體藝術創作
開課單位	影像傳播學系
開課學期	109 學年第一學期
修課人數	59
授課教師	黃盟欽

中華民國 110 年 1 月

一、課程簡介

(一)課程概述

課程規劃針對數位技術導入實驗性影像創作，涉及时代性社會背景進行主題研究，引導學生解讀當代性議題的文化象徵，並激發觸及新媒體藝術創作之實務操作，將創作意識轉譯展現成具體影像作品，並且引導結合多元化的創作面向，成為課程發展關鍵目的。課程中透過軟硬體實用技能與專家工作坊培訓，讓學生了解當今媒體藝術與影像創作發展趨勢，並導入相關應用案例與學生共同討論與分析方法，透過創造力與敘事力輔導學生激發影像創作思維。

(二)敘事主題

本學期透過影像創作敘事主題為「家屋記憶:關於箱櫃、衣櫥與抽屜」，引導透過影像作品描述家族故事中的生命經驗，經由分組構思與討論，呈現下列敘事成果影像作品:

1. 「回憶的衣櫃」:穿上來自不同家庭家中成員衣櫃裡的舊衣服，穿起回憶與當時的情感，重新經歷一衣服記憶後也將它們賦予新的意義。
2. 「寶藏盒」:每個人都有屬於自己的回憶，而這些回憶就在衣櫃、抽屜、及每一個角落了。試著找出每一樣對自己有故事的小物品，一起分享、一起傾聽，隨著寶藏盒，一起打開屬於個人的珍貴回憶。
3. 「記憶拼圖」:每當看見某些物品，就會想起某個人或是某些與那個人的回憶。我們將這些物品放進盒子裡，一起以這些物品拼成我們與家人的記憶拼圖。
4. 「兒時記趣」:朋友之間在聊天的時候往往會聊到兒時的一些回憶，大家都不約而同的去一些相同的地方，假如我們從小就認識，我們會一起去旅遊嗎？
5. 「屨 oy」:這次我們的創作是跟兒時回憶有關，玩玩具的經驗是溫暖的、純粹的，陪伴我們逃離課業枯燥，在想像的世界裡創造浪漫。組員選出童年時自己珍愛的玩偶、模型、玩具槍，分別代表了每個人的童年。我們希望用一些超現實的影像創作手法，把曾陪伴我們度過無數無聊時刻的玩物，用抽象方式呈現最初的感動及喜悅。
6. 「家は」:家作為個人或群體的物理上、心理上的歸宿，家對人而言是什麼樣的存在呢？本作品運用一系列的圖像對家這個字提出更多的討論。
7. 「記憶中的糖果屋」:用童年回憶中最喜歡的零食，打造出屬於自己的糖果屋，藉由逐格動畫配合旁白述說出一群人的共同回憶！
8. 「名為家的藏寶圖」:將各自家中珍惜的回憶照片貼在紙上，藉由五個人的家庭記憶組成一張名為家的藏寶圖。
9. 「電影院」:我們拾起被遺忘在家屋各處的票根，回憶起種種場景，票根或許會被遺忘，但回憶不減。

10. 「突 home」:透過拼湊出全家福的照片和家中的聲音，帶出屬於每個人的家。
11. 「家屋記憶—廚房」:用在異鄉邂逅家鄉美食來憶起家的回憶 配合配樂營造出遊子期望回家的氣氛。

二、成果說明與分析

(一)課程設計

(1)教學策略實施

請參考申請書內容，說明實際課程和學習活動(如：工作方、講座、田野調查)運作方式

影音創作製作成為當代媒體宣傳的重點發展，本課程透過學習媒體影音創作構成概念，從主題概念構思、影音編輯、實作練習到創意表現，導引學生循序漸進學習到影音創作理念與表現方法，以奠定其專業能力。本教學著重落實於影音創作概念，成為改進教學之方向主軸，提出動態整合性與行動參與性，檢視時代改變所產生的應用教學研究方法與理念。

(2)敘事力學習活動紀錄

請參考範例填寫工作坊或講座等與敘事力相關之學習活動紀錄，亦可附上企劃書、海報電子檔等資料(為節省紙張消耗，請優先提供電子檔案)

主題	專家講座與工作坊 1		
時間	109.11.19(四) 13:40~15:30	地點	文友樓 LF315
流程	時間	內容	
開場	13:40~13:45	教師開場與講師介紹	
講座 從音樂跨域談影像敘事	13:45~14:30	講者：張夙祁先生/ • FUN4 樂團 • 影像和音樂的結合 • 「妙台灣」改編知名歌曲介紹傳統廟文化 • MV 創作	
中場休息	14:30~14:40		
拍片歷程	14:40~15:25	劇組經驗分享 拍片危機處理	
總結	15:25~15:30	• 活動結語 • 大合照 • 告知下次活動內容與時間	

活動照片

主題	專家講座與工作坊 2		
時間	109.11.27(五) 13:40~15:30	地點	文開樓 4A
流程	時間	內容	
開場	13:40~13:45	教師開場與講師介紹	
講座 從展場設計談 敘事	13:45~14:30	講者：邱培榮先生/ • 展場動線規劃 • 展場風格發想 • 展場之裝置藝術設計發想	
中場休息	14:30~14:40		
歷次展場經驗 分享	14:40~15:25	和同學關於展場的問答 畢業製作展場規劃討論	
總結	15:25~15:30	• 活動結語 • 大合照 告知下次活動內容與時間	

活動照片

主題	專家講座與工作坊 3		
時間	109.12.03(四) 13:40~15:30	地點	文開樓 4A
流程	時間	內容	
開場	13:40~13:45	教師開場與講師介紹	
講座 從音樂創作談敘 事	13:45~14:30	講者：吳獻先生/ • MV 拍攝經驗 • 音樂和影像敘事的連結 • 自身音樂作品介紹	
中場休息	14:30~14:40		
音樂的體驗、畫 面感	14:40~15:25	初創音樂的建議 回答同學問題	
總結	15:25~15:30	• 活動結語 • 大合照 告知下次活動內容與時間	

活動照片

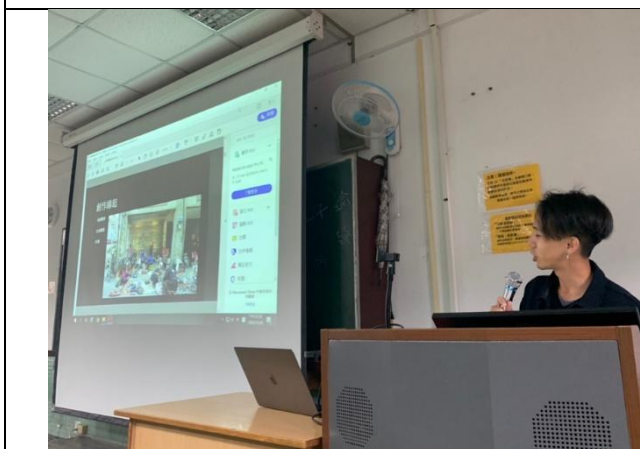
主題	專家講座與工作坊 4		
時間	109.12.17(四) 13:40~15:30	地點	文開樓 4A
流程	時間	內容	
開場	13:40~13:45	教師開場與講師介紹	
講座 純藝術和商業藝術的影像敘事	13:45~14:30	講者：戴宏霖先生/ • SUU STUDIO • 自身創作歷程及作品介紹 • 各種媒材使用的面向 • 解決同學的問題（3D 軟體） • 開導同學未來方向（廣告、MV） • 和客戶之間的良性溝通	
中場休息	14:30~14:40		
問答方式解決同學問題	14:40~15:25	畢業製作遇到的問題 代表 2020 的一張/段影像	
總結	15:25~15:30	• 活動結語 • 大合照 告知下次活動內容與時間	

主題	專家講座與工作坊 5		
時間	109.12.24(四) 13:40~15:30	地點	文友樓
流程	時間	內容	
開場	13:40~13:45	教師開場與講師介紹	

講座 以時間談影像敘事	13:45~14:30	講者：洪譽豪先生/ • 時間作為基石和影像的關係 • 作品創作歷程介紹 日夜街景影像的切換 以攝影測量的方式作 3D 掃描（時間凝結） 萬華的空間敘事（騎樓、廟文化、市集）
中場休息	14:30~14:40	
技術面的應用及可能	14:40~15:25	空拍攝影限制及規範 相片測量優缺點 VR 設備選擇
總結	15:25~15:30	• 活動結語 • 大合照 告知下次活動內容與時間

活動照片

(二) 成果說明

(1) 成果展現(可複選)

類型：

- 短講
- 影片/微電影(youtube)
- 文案/劇本
- 影像作品(例：照片集)
- 出版品

■ 公開展演

策展

其他(請說明)：

佐證資料：

短講錄影檔連結：

影片一 https://drive.google.com/file/d/17n8MW-LnVlbqYD7g4PzLtV_w68x8-Trd/view

影片二 <https://drive.google.com/file/d/1qmXoYX-0MtvqIebsyjDiM1GK8L0CSs-b/view>

影片三 <https://drive.google.com/file/d/1oD24uZFo4K-0v16t14Vm-opYlszgdJpz/view>

影片四 <https://drive.google.com/file/d/1QhTS7H5qdgQC5tOlwqxpT8JJKtOrDZc9/view>

影片/微電影影片網址：

Youtube 頻道：

<https://www.youtube.com/channel/UCv8gNEp61P5yqig6aBMUEbg>

文案/劇本電子檔：

簡報文案

<https://drive.google.com/drive/folders/1CQWB9GTp21tt6v8GQpTpjN9FKROAOLHj?usp=sharing>

影像作品連結：

影像資料

https://drive.google.com/drive/folders/1YD6iCqour2gZzUj9VPtHSSHvSS2_y1DD?usp=sharing

公開展演連結：

照片資料連結

https://drive.google.com/drive/folders/1EnxSdAnGCHHmGyqfS_9HXUxSfDFJ37Q6?usp=sharing

(2) 成果迴響(可複選)

請勾選成果展現方式，並依下表提供佐證資料

類型：

■ 點擊率/觀看次數

■ 觀賞者回饋

社會運動

他人的引用或使用

校內外合作機會

其他(請說明)：

佐證資料：

網頁截圖

文字連結

https://drive.google.com/file/d/1iMtQX2U_C8vUkokm_Ggk4WdQWojH5LWg/view?usp=sharing

(3)執行成果

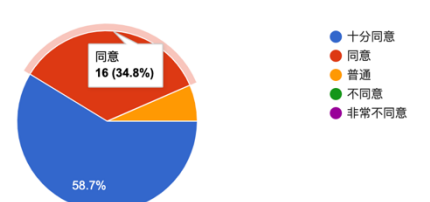
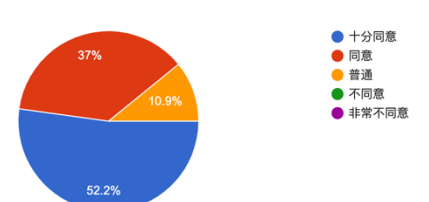
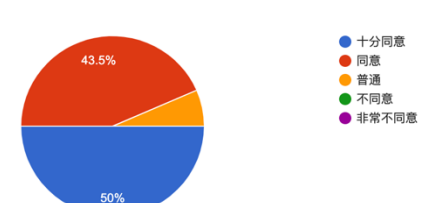
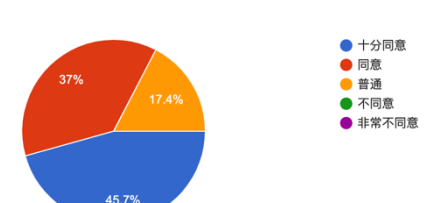
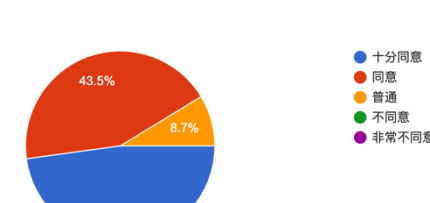
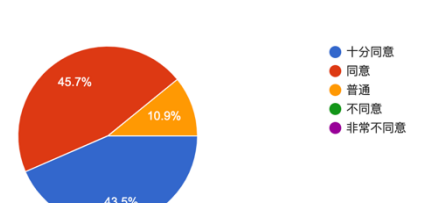
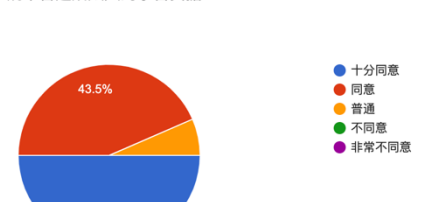
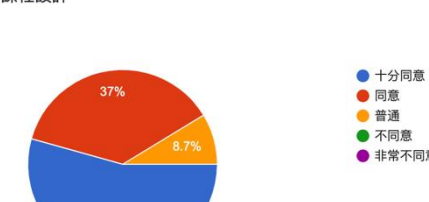
請參考申請書內填寫之質化預估填寫實際成果(請列點說明)

質化成果說明	量化成果說明
1.學生參與影音媒體企劃與設計能力 2.建立團體討論規程與組織能力 3.藉由影像創作回應當代議題，作為相關領域實務運作，並促進創意構思經驗。	1.專家座談工作坊五場 2.影像創作達 11 件 3.展覽暨發表會一場 4.建立線上影音頻道，觀賞人數達 100 人次 5.學習回饋單 40 份

(三)學生學習成效分析

(1)問卷回饋

請彙整學生問卷或其他學習回饋結果(回收份數須達修課人數 2/3，並以圓餅圖/長條圖方式呈現)，並將問卷同成果報告書一併繳交(為節省紙張，請優先提供電子檔)

1.能提升我對課程的學習興趣 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意	2.我願意投入更多時間參與課程活動 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意
3.有助於我更深入地學習到專業知識 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意	4.讓我更瞭解如何實際運用專業知識 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意
5.讓我獲得課程專業領域以外的知識和技能 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意	6.提升我解決問題的能力和經驗 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意
7.這樣的設計對我來說不會造成太大的學習負擔 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意	8.我更喜歡這樣的課程設計 46 則回應 ● 十分同意 ● 同意 ● 普通 ● 不同意 ● 非常不同意

其他意見:

7 則回應

讓我們認識很多樣的多媒體藝術展演 很有趣

無

喜歡這堂課程

讚讚讚讚讚讚讚

課程很有趣 實用

我覺得這樣的學習過程很快樂輕鬆，又能夠激發大家的想像力

老師好棒!!

(2)實施成效分析

請分析學生學習成效與申請書內「課程目標」之對應，並評估計畫實施效果

1. 影音媒體企劃與設計能力:培育針對敘事力主題，學生確實分組完成影音作品提出企畫與影音作品。
2. 團體討論規程與組織能力:建立團體分工並完成成果口語提報述說能力，同學之間互評與相互建議的方式。

三、照片錦集

請提供 1~2 張課堂或活動照片，並附上 10~15 字的文字說明

說明：同學利用藏寶圖的概念，重建對於家屋的想像。

說明：新媒體藝術創作成果發表合影。

說明：小組成員利用玩具的概念，建構特效影片呈現超現實想像力。

說明：利用圖像與道具輔助述說，建構出家的發展議題。

說明：文字與圖像搭配概念，發展成 IG 系列宣傳媒體。

說明：運用逐格動畫製作影像內容。

四、反思與檢討

計畫執行過程中遇到的問題或困難之檢討

1. 課程採用分組製作，技術製作與進度安排需分配人力統整。
2. 制式性的教學空間場域與設備資源，學生提出的創作想法無法落實擴多元性的展示樣貌。

五、結論及未來展望

本堂課「新媒體藝術創作」主要以影音創作為教學課程主軸，教授數位藝術與媒體設計相關領域專業技巧與應用知識，指導學生發展影音製作，構思結合新媒介技術，進而觸發影像創意與目標受眾之間的感官鏈結。本教學企圖以跨場域教學實作現場發展影像創意，並且融入當代科技媒介思維，課程中引導影像創作敘事能力作為視覺藝術與傳播應用的實驗過程，不僅融合了數位媒介與科技創新，同學們展現多元化的影像創作成果。