

輔仁大學 111 年度
高等教育教深耕計畫

【在地連結健康促進】

PBL 模式課程

成果報告書

課程名稱	織品設計
開課單位	織品服裝學系
開課學期	111 學年 第 1 學期
修課人數	22
授課教師	林怡慈

中華民國 111 年 12 月

一、計畫簡介

(一)課程說明

申請課程為織品設計，並延伸加入一年級設計基礎課程。

樹林區為新北市原住民人口分布最多之區域，其中樹林高中原住民專班更是致力保存原原住民文化，並且為少數保有傳統族服製作課程的高中。課程安排從高一做田野調查，到高三獨立完成自己的傳統族服並成果發表，過程讓學生能尋找自己文化根本並與家族做連結。藉由樹林高中原住民藝能專班族服製作老師-犁百·辛系·拉拉庫斯教學經驗分享，讓輔仁大學織品服裝學系同學，能深入了解原住民文化以及織品作為載體所能傳承的文化記憶。

因此音樂講座為開端，將傳統原住民文化與輔大設計課程結合。透過交流，使樹林區高中生能適應文化形式為之整合，保留自己文化的整體性，同時也能接受主流文化，使兩者能夠相互融合。藉由展覽活動，打開樹林區學生文化的心理接觸歷程，增進彼此的眼界和創意的激盪。這樣也可使我們更加了解原住民的文化，而對於他們的心理健康也有更全面的認識與保護。

(二)合作單位

(1)計畫合作之社區或機構

樹林區

(2)請說明該社區/機構實際需求或須解決的問題

樹林區為新北市原住民人口分布最多之區域，原住民如何在都市自處的同時，能對自身文化認同，並且與大眾文化交流，而非自我封閉或是將自身邊緣化已是重要課題。因此都市原民的心理健康促進已然成為現今社會不容忽視的議題。

二、成果說明與分析

(一)方案執行情況說明

階段一：111年9月

參訪樹林高中和原住民專班老師進行深入訪談，認識原住民專班如何以授課之內容來傳承原住民文化，從與教授族服的犁百·辛系·拉拉庫斯老師和教授織布的劉黃秀珠老師的對話中，得知教授原住民文化專業的老師正面臨著世代的斷層，如何讓更多有著織品和服裝專業的原住民年輕人投入教學行列也是目前的難題之一，因此希望藉由本計畫的串連能夠讓輔仁大學織品系當中的原住民學生或多或少燃起其興趣與熱情，種下一個萌芽的種子。

輔仁大學織品系的學生以樹林高中的老師所提供的原住民資料作為基礎，讓輔仁大學的學生們對於原住民有基本的認識下收集資料，並了解原住民所應用的色彩搭配以及其運用下

所富含的文化意義。

階段二：111 年 10 月

計劃定調為與樹林高中合作後，規劃計劃的講座內容與展覽，預計規劃四場相關講座，邀請原住民專班犁百·辛系·拉拉庫斯老師、原住民創作型歌手阿蘭 AC、出力舞集文化教育工作坊藝術總蔡巴奈 Panay Swana Olaw 以及印花和插畫擅長的陳姝里藝術家前來主講，一方面加深學生們對於原住民的織品意涵理解，並尊重不同文化光譜下的文化；透過活躍於不同藝術領域原住民主講人的經驗分享，來了解如何以自身專業來推廣原住民文化；在加強織品技能部分邀請陳姝里藝術家前來觀展給予學生與計畫同仁作品與展覽的意見外，也請她以多年來於業界創作的經驗教導同學們印花圖案設計如何落實發想到執行的流程，與其環節當中會碰到的困難與解決方法。

找尋樹林地區適合作為後續展覽之場域，也預計將於樹林地區舉辦講座。從田野調查中發現，樹林地區除了樹林藝文中心外其能展演空間較少且申請不易，在資料收集過程中發現樹林中興街曾經舉辦過不少藝文市集與活動，深入探究後發現皆為貓路徑藝文空間的主理人所發起，因此便開始與貓路徑開始聯繫，透過和主理人的訪談了解樹林目前的藝文生態並敲定後續展覽時間。

階段三：111 年 11 月～12 月

邀請犁百·辛系·拉拉庫斯老師於前來輔仁大學時一併分享樹林高中學生針對個人的族服的創作與其展演，讓輔仁大學學生們對於原住民專班所教授內容有基本的認識，輔仁大學學生以資料和演講內容作為創作養份來進行練習，大一學生們以分組進行討論；大二學生則是以個人為單位，來進行原住民色彩配色的練習與印花製作，學生們以各自找尋的主題作為靈感，著重於圖騰的含義與多重色彩的搭配，在此階段會請學生們針對主題進行深入研究，嚴實的考據並真實的還原選用之原住民色彩，除了是對文化的尊重外也是訓練學生抓取色彩的能力，培養出對於色感的敏銳度有助於往後色彩應用於不同媒材上的調度。

學生作品收尾與展覽陳列之規劃，希望讓學生藉由本次展覽讓同學在大一、大二就能接觸到校外展覽，提早為畢業展覽暖身、增加布展經驗。並且和校外業師合作討論將學生布料發展為商品的可能性，並打樣製作作為計劃成品展示的一部分。

階段四：111 年 12 月

階段三的展覽結束後，請學生們針對本次以原住民文化為主題的創作進行心得感想的撰寫與發表，讓學生能夠經歷過一系列從認識、轉化、再創作的過程中，認知到自身的轉變，以及清晰的梳理個人對於創作上的脈絡。

(二)執行成果

(1)課程成果

質化說明	量化說明
織品作為文化載體-連結新舊體現原住民生活	講座一場
共談講座-原住民青年世代的自我認同	講座一場
織品設計學生針對原住民主題創作	作品共25件
設計基礎學生針對原住民色彩創作	作品共30件
輔仁大學織品服裝學系可恩迪展演空間	展覽一場
輔仁大學織品服裝學系旭榮創新基地	展覽一場

(2)社區成果

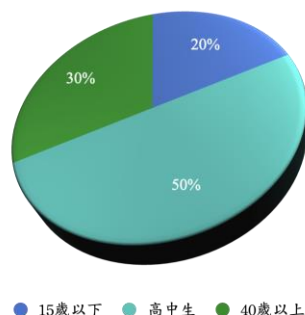
質化說明	量化說明
樹林高中訪談了解目前原住民專班所遇到問題	共三次
共談講座-原住民青年世代的自我認同	講座一場
貓路徑藝文空間展覽，展出輔仁大學同學作品。	展覽一場

講座	主講人	日期	地點	學生參與人數
織品作為文化載體 — 連結新舊體現原住民生活	犁百·辛系·拉拉庫斯	2022/11/16	輔仁大學TC505	35人
共談講座 — 原住民青年世代的自我認同	阿蘭AC X 蔡巴奈	2022/11/23	輔仁大學 原住民族地方創生基地	15人
共談講座 — 原住民青年世代的自我認同	阿蘭AC X 蔡巴奈	2022/12/03	樹林 貓路徑藝文空間	10人
織品印花設計— 圖案與配色應用分享	陳姝里	2022/12/07	輔仁大學TC505	40人

(3)社區回饋

樹林貓路徑空間問卷回饋

問卷撰寫年齡層

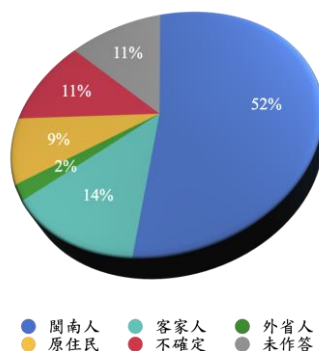
問卷心得

1. 沒有想過能看到這個展覽，很有趣。
2. 跟看到的傳統圖案不太一樣，很有趣。
3. 色彩鮮艷，讚。
4. 跟傳統服飾不同，很有設計感！
5. 同學作品都很有創意，葛瑪蘭族的特別欣賞。作品讓原住民圖騰年輕化。
6. 重新認識了不同圖騰跟特色，很特別的感覺。
7. 很有趣，跟常見的不太一樣，很讚。

8. 貓路徑空間顧展人員訪談時表示許多街訪鄰居前來看展，並表示自身為原住民，蠻意外可以做出這樣的圖案設計覺得很有趣也很可愛。顧展人員相當意外，過去都不曾發現過原來附近原住民人口這麼多。
9. 由於先前在樹林高中宣傳，選擇的展覽空間亦離樹林高中不遠，因此前來看展的大多是高中生。
10. 樹林區共談講座參與較多為附近居民以及家長會後訪談，家長對於教育的重要性議題都很表示贊談，也談及未來文化推廣的期許，表示希望可以有更多不是原住民的朋友能一同參與樹林區的豐年祭。

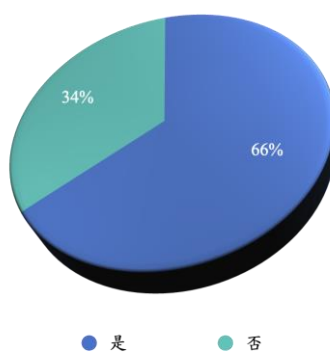
問卷放置

(三)學生學習成效分析

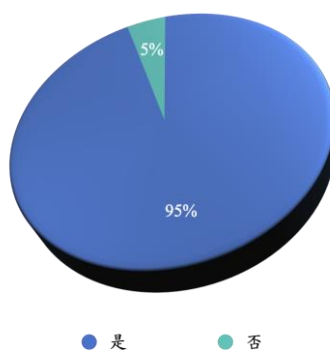
問卷調查(含織品系以及其他科系前來聽講座的輔仁大學同學)

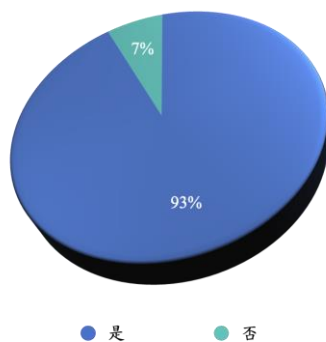
是否因此課程作業資料蒐集以及同學介紹，幫助知道更多原住民相關內容

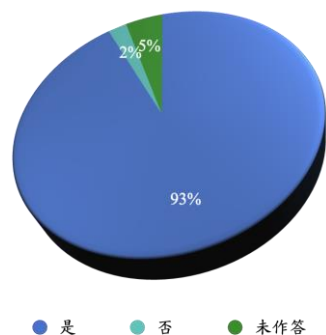
講座分享能讓自己對不同文化及個人差異的包容與欣賞

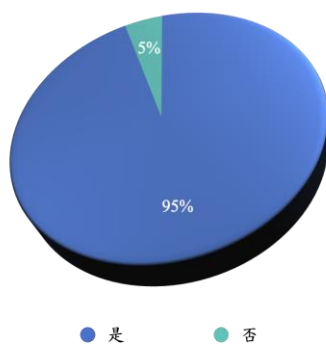
設計課程安排下有幫助族群認同與心理社會的發展

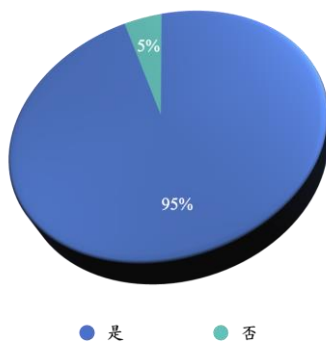
清楚文化傳承以及激起責任感

肯定自己創作價值以及尊重同學的創作內容

在老師與同學意見回饋下能更清楚自我，能自我接納

問卷心得

1. 很开心有這場演講，因為我對原住民文化很不熟悉，可以由這個演講更認識原住民。
2. 透過此講座讓我看見了許多年輕人為了族群傳承在做事的用心，且看見高中生們親手製作傳統服飾的部分最讓我印象深刻，能親手製作自己的傳統服飾是件很特別的事，在現在沒有多少人有機會會去製作自己的傳統服飾，謝謝老師帶來的故事。
3. 雖然這次的講師是阿美族，自己討論的主題為賽夏族，所以沒能探討更多，但我聽完更能理解那些抗爭，及其他族想保護保存的文化。
4. 很高興可以看到黎百老師的努力，樹林高中學生的成就讓人驚豔。
5. 我覺得這次活動比我之前做關於原住民作業或活動都來得深刻，要深入了解才能去設計，我覺得這堂課規劃的很好。
6. 透過原住民後代的小孩，因為年紀相仿所以能認同文化傳承的重要，並利用的理解的方式，更能認識原住民的特色。
7. 本身很喜歡原住民文化，所以參加努瑪社，透過這次課程讓我更了解原住民的傳統服飾。
8. 看到很多同學講解服飾意涵及配色，平常沒有接觸原住民相關，今天了解很多不管是服裝、文化、原住民議題探討(領域土地)，也多了很多靈感。
9. 能夠認識到原住民文化的不同層面，很高興，幫助很大!
10. 原住民的文化很有趣!有非常多特色是要主動去發掘能明白的。

(2)請分析學生學習成效與課程目標之對應，並評估實施效果

11. 樹林區為新北市原住民人口分布最多之區域，藉由在樹林貓路徑藝文空間舉辦小型展覽以及講座，推廣原住民文化以及原住民織品配色，拉近民眾與原住民的距離。由於展覽空間離樹林高中距離相當近，也方便同學下課可以步行前來參觀。
12. 66%的輔仁同學有因為此系列課程對原住民文化有更多認識，而且並非藉由電視電影等二手資料，是透過自己查找以及原住民業師的分享所獲得的第一手資料。
13. 非原住民的同學也能透過文化理解方式更加接納以及欣賞原住民文化佔 95%，並在其中獲得不同的靈感以及創意力。
14. 輔仁大學原住民學生大多非原住民專班學生，所以針對自身文化作探討並替自身族圖騰做設計有助於自我認同。
15. 樹林貓路徑展覽參觀人口以家長和附近高中生為主，並成功讓來參觀展覽民眾感受到不一樣的創意力。
16. 了解原住民文化以及文化特色，藉由織品設計重新詮釋不同的原住民織物，並設計成不同商品。
17. 善用系上館藏資源以及圖書館館藏資源，並學習田野調查的過程。

三、照片錦集

參觀樹林高中原住民專班使用的藝能教室，交流織品上的媒材和器具上的使用以及了解原住民專班在高中三年在課程上的編制

參觀樹林高中原住民專班使用的藝能教室，交流織品上的媒材和器具上的使用以及了解原住民專班在高中三年在課程上的編制

樹林高中老師參訪中華服飾文化中心

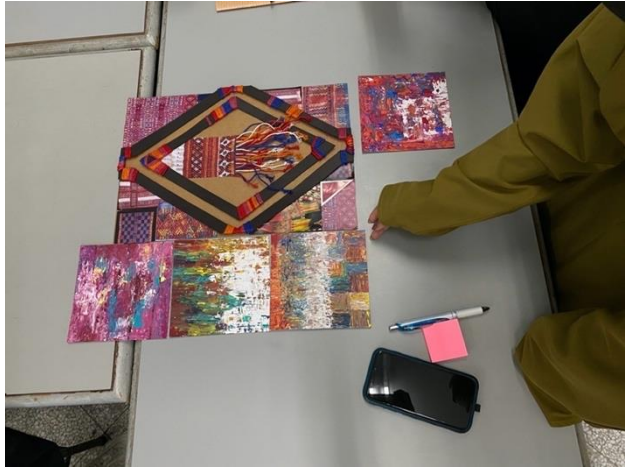
犁百·辛系·拉拉庫斯老師分享族服從製作到展演呈現的流程。

犁百·辛系·拉拉庫斯老師請同學試穿她製作的阿美族的族服 — 「方衣」。

同學繪製的印花草圖和與老師討論原住民文化，為避免文化挪用能夠讓大學生提早接觸使用專書及文獻的方法，奠定學理基礎。

比對設計之圖案色彩是否有與參考資料相符。

討論 mood board (創作情緒版) 元素抓取。

討論由材質出發的作品如何將設計元素轉化至印花布料。

共談講座 — 原住民青年世代的自我認同

共談講座 — 原住民青年世代的自我認同

共談講座 — 原住民青年世代的自我認同

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於可恩迪展演空間（一）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於可恩迪展演空間（二）

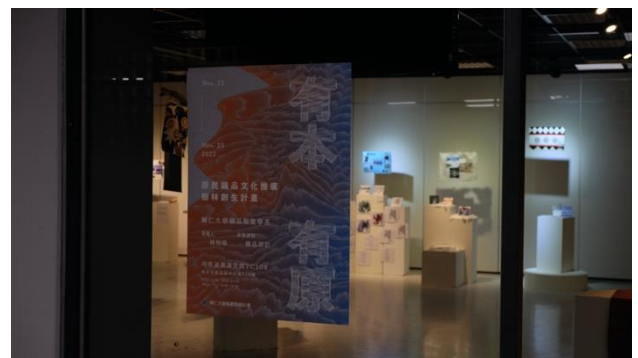
有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於可恩迪展演空間（三）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於可恩迪展演空間（四）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於可恩迪展演空間（五）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於可恩迪展演空間（六）

大家一起欣賞於貓路徑展覽的有本。有原 一
原民織品文化推廣/樹林創生計畫學生作品
(一)

大家一起欣賞於貓路徑展覽的有本。有原 一
原民織品文化推廣/樹林創生計畫學生作品
(二)

大家一起欣賞於貓路徑展覽

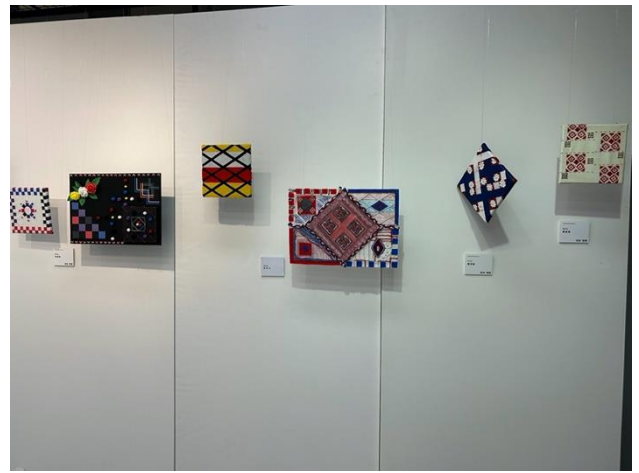

大家一起欣賞於貓路徑展

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於旭榮創新基地（一）

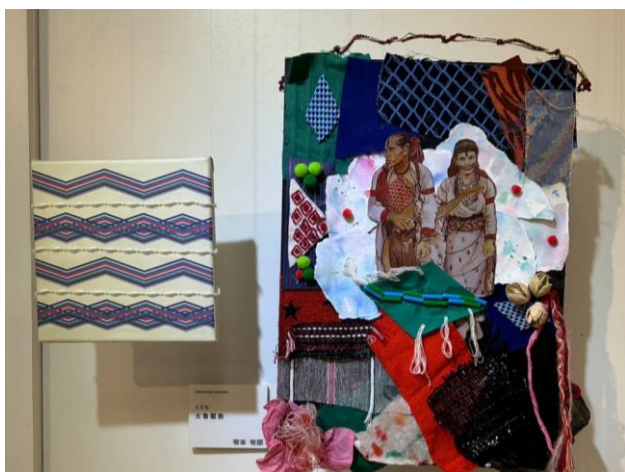
有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於旭榮創新基地（二）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於旭榮創新基地（三）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於旭榮創新基地（四）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生

計畫學生作品於旭榮創新基地（五）

計畫學生作品於旭榮創新基地（六）

遇到開心與作品合影的小孩（一）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間

遇到開心與作品合影的小孩（二）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間

遇到開心與作品合影的小孩（三）

遇到開心與作品合影的小孩（四）

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間 (一)

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間 (二)

蔡巴奈將學生作品拍攝紀錄

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間 (三)

周勝宏與蔡巴奈討論學生作品

有本。有原 — 原民織品文化推廣/樹林創生
計畫學生作品於貓路徑空間 (四)

歌手周勝宏/阿蘭 AC 與學生設計印花包合影

歌手周勝宏/阿蘭 AC 與蔡巴奈設計印花包合影 (一)

學生設計印花包款 於貓路徑空間（一）

學生設計印花包款 於貓路徑空間（二）

學生設計印花包款 於貓路徑空間（三）

歌手周勝宏/阿蘭 AC 與蔡巴奈設計印花包合影（二）

四、反思與檢討

本次計劃案中，實際接觸後發現由於原住民專班的課程時數有所縮減，加上安排部落參訪，難以安排課程時數，訪談後也發現大多班上學生並非居住樹林區，因此將重心轉於社區的發展。在社區發展需要較長時間的耕耘，因此這次展覽只能算是初步的涉入，較難以深刻影響到社區的原住民人口的文化自我認同，以及促進心理健康。但卻意外因為打開了大學生的視野，喚醒他們對於自身的認同與關心自身相關的社會議題，對於創作也更加有自信。

五、結論與未來展望

藉由講座讓輔仁大學同學產生對文化保存的使命感了解原住民文化，並關心自身土地所發生的事物。樹林區展覽除了提高輔仁大學在地方的能見度；充分的發揮織品系之擅長部分。也讓處於萌芽階段的大一、大二學生得到完成作品到實體展演所得到的成就感，並募集織品系老師與同學參與寄賣活動，讓創作不僅限於個人和校園內而是成為帶動人與人之間產生互動的媒介，讓同學們除了更加認識原住民文化外也能和地方產生連結。

期許之後的計畫內容，能讓已經對文化內容感興趣的同學，擁有更多創作能量，對自身的能力認同且包容不同文化背景的同學，並期許原住民同學能藉由此課程對自身文化更加深入了解。