輔仁大學 113 年度高等教育教深耕計畫

【永續敘事力課程】 成果報告書

課程名稱	色彩理論實驗與應用
開課單位	織品學院
開課學期	112-2
實際修課人數	10
授課教師	林怡慈

中華民國 113 年 7 月

一、課程簡介

(一)課程概述

課程以不同面向切入色彩,從自然場域、生活空間乃至藝文活動當中的展場、書籍、電影,來討論色彩如何於環境、服裝、產品營造出截然不同的氛圍。

授課重點之一為作家德瑞克•賈曼談論色彩的專書《色度》搭配 Notion 共用筆記,藉由 Notion 和賈曼;理性與感性的兩端,將《色度》中談論的哲學家語錄、詩作、神話故事,並論及歷史、社會文化現象,所富含的各種顏色意涵,經由 Notion 的關鍵字整理,統合出德瑞克•賈曼於蘊含詩意的《色度》下所要帶給後世的哲理與省思。2020年 C-Lab 台灣聲響實驗室曾經引進《色度》為題的一支聲像作品。將色彩處境,身份認同,藝術書寫等等的設想,全部拉進 VR 作品中來重新揉製。期許同學以文字為開端,增加對生活中細節顏色的捕捉以及感受,並以此為出發點作為創作之依據。

(二)永續敘事主題

《色度》與 Notion — 探討色彩在抒情與理性兩者的應用

二、結案項目自評						
1.課程期末線上問卷施測 問卷連結由教發中心提供	■ 是 □ 否,原因:					
2.上傳至少 3 份學生成果至「輔大學生學習成果平台」 操作步驟說明: https://reurl.cc/qVpObR	■ 是 □ 否,原因:					
3.填寫素養評量 格式下載: https://reurl.cc/Wxbkgx 完成後請寄回	■ 是 □ 否,原因:					
4.填寫教師問卷:https://www.surveycake.com/s/zm8pk □ 否,原因:						
三、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					

- 1. 講座 來分享軟體 Notion 的使用和色彩運用於服裝、展場、彩妝
- 2. 專題討論 針對所讀篇章延伸講解與討論,學生們搜集相關文獻,再進行個人創作(論

文主題)的應用討論

(2)敘事/永續案例教學單元

請選擇至少1週與<mark>敘事力或 SDGs 議題</mark>相關的單元提供教案,請勿選擇講座或諮詢活動

(講座或諮詢活動請填在下一項(3)敘事力學習活動紀錄)

(講座或諮詢沽動請填在卜一項(3)祭	課程規劃
上課時間	5/7 (=) 13:30~15:30
單元主題	後人類式美學 — 數位科技主導之藝術
	本計畫課程皆已包含 SDG4,以下議題請選擇至少一項
	□ 消除貧窮 □ 終止飢餓 □ 健康與福祉 ■ 性別平
	等
融入 SDGs	□ 乾淨水衛生 □ 潔淨能源 □ 尊嚴就業與經濟發展
議題	■ 產業創新與基礎建設 □ 減少不平等 ■ 永續城邦與
(参考資料: <u>https://globalgoals.tw/)</u>	社區
	□ 負責任的消費與生產 □ 氣侯行動 ■ 保育海洋生態
	□ 保育陸域生態 ■ 和平正義與有利的制度
	□ 發展全球夥伴關係
	後人類式美學(Posthuman Aesthetics)是一種藝術與哲學
	概念,探討在人類與科技深度融合背景下的美學表達和經
	驗。這一概念涉及以下幾個主要方面:
	1. 科技融合:後人類式美學強調人類與科技的緊密結
	合,如人工智能、虛擬現實、生物技術等,這些科
銀羽內穴	技元素在藝術創作和表達中扮演重要角色。
學習內容	2. 跨物種界限:打破傳統人類中心主義的界限,探索
	人類與其他生物體之間的界限模糊,甚至融合的情
	景。例如:生物藝術中利用活體材料或基因改造的
	作品。
	3. 新感官經驗:隨著科技的進步,人類的感官經驗得
	以擴展,如通過虛擬現實或增強現實技術創造的沉
	浸式體驗,這些新技術改變了我們感知藝術的方式。

- 4. **身份與身體**:後人類式美學常常質疑和重塑傳統的 身份概念,探討數位身份(Digital identity)、 虛擬形象與身體的多樣性和流動性。
- 5. **環境與生態**: 反思人類活動對環境和生態系統的影響,通過藝術作品表達對自然和科技共生的關注。

後人類式美學挑戰傳統美學觀念,強調在科技驅動的未來, 藝術和美學將如何發展,並試圖理解這一過程中的新感知、 新身份和新表達方式。

教學設備/資源/教具

- □ Notion (請提供網址):
- □ LinkedIn (請提供附件)
- 其他 (請說明並提供相關資料):生物藝術資料庫 https://bioart.iaa.nycu.edu.tw/

https://mag.clab.org.tw/clabo-article/development-and-context-of-bio-art/ https://www.youtube.com/watch?v=t0qPxPDD8Rs&ab_channel=MOViEMOViE https://www.youtube.com/watch?v=dJbRvzfYfeE&ab_channel=%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%B9%8B%E9%9F%B3%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%BD%91

學習活動設計

實施方式	時間設定	教學方法	備註
探討內容(1)錄像藝術的形成:	1小時	Brainstorming	
觀賞白南準的 video art, 看他利用超載的訊			
息與畫面,來比喻紊亂的資訊世界以及過量			
內容的傳遞。			
學生 2-3 人為一組,輪流發表感想,並分析白			
南準對於新藝術形式的掌握力與探討衛星傳			
輸對於現代社會產生的影響延伸至目前時下			
流行的沈浸式體驗,如何透過 AR、VR、全息			
投影,跨越地域的限制,來進行場域的翻轉,			
使同一地點能夠有多項用途的使用,讓人有			
新感官體驗。			
探討內容(2)生物藝術:	1小時	Brainstorming	
打破人體極限探討道德的界線,藝術結合科			
學、技術與美學,挑戰傳統的藝術觀念和界			
限,探索生命、倫理和自然等問題。分析			
Stelarc的案例,並且根據Roy Ascott的Bio-			
telematics 的定義,若生物移植也形成了網			

路,我們如何面對身體的形變,以及如何定義 人類自身,究竟是有意識才為人,還是有身體 就為人?

每個同學自「生物藝術資料」選擇一個主題進行探討,並延伸討論試想、提出還未存在的生物藝術主題,來進行同學之間的腦力激盪。

(3)敘事力/永續學習活動紀錄

請參考範例填寫工作坊或講座等與數位敘事力或 SDGs 議題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	彩妝與人生					
時間	3.27 (Wed.) 133O — 1	.530	地點	TC 2O7		
流程	時間		內:	容		
開場	13:30-13:40	教師開場:	與講師介紹			
		講者:一	郎 Burgess			
講座	13:40-14:30	如何入門彩妝				
彩妝與人生	13:40-14:30	彩妝和服裝搭配				
		案例分享				
中場休息	14:30-14:40					
講座	14:40-15:15	分享彩妝	行業跳轉過程的	的職涯		
Q&A	14:40-13:13	學生作品討論				
總結	15:15-15:30	活動結語	活動結語			

活動照片

說明:講者一郎講座《講座與人生》分享 現場

說明:講者一郎講座《講座與人生》分享 進行過的彩妝專案

說明:講者一郎講座《講座與人生》分享

現場

說明:《講座與人生》講座海報

主題	提	升團隊協作能力:	以 Notion 共	編實務		
時間	4.	9 (Tues.) 133O — 15	3O	地點	TC 2O4	
流程		時間		內:	容	
開場		13:30-13:40	教師開場:	與講師介紹		
講座			講者: 陳	于廷 Steven		
担纠同院护护	èL		Notion 工作區介紹(區塊、頁面、資料庫)			
提升團隊協作制	ib		Database			
IN NI (*		13:40-14:30	Notion 基本架構			
力:以Notion	I		Sync block Template button			
共編實務						
中場休息		14:30-14:40	簡單 QA N	Notion 概念		
≇ ☆			如何完成	多人協作		
講座		14:40-15:20	實際練習操作 Notion 介面			
Q&A			得到品控手册(中文排版規範)			
4匆 4七		15:15-15:30	活動結語			
總結		15:15-15:50	大合照			

活動照片

說明:講者陳于廷講座《提升團隊協作能

力:以Notion共編實務》分享現場

說明:講者陳于廷講座《提升團隊協作能

力:以Notion共編實務》概念問答

說明:講者陳于廷講座《提升團隊協作能力:以Notion共編實務》實作練習

說明:講者陳于廷講座《提升團隊協作能力:以Notion共編實務》實作練習

說明:講者陳于廷講座《提升團隊協作能力:以Notion共編實務》課堂合照

說明:《提升團隊協作能力:以Notion共 編實務》講座海報

(二)成果說明

(1)成果展現(可複選)

請勾選成果展現方式,並依下表提供佐證資料

,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
類型	提供資料	類型	提供資料						
Notion 或	網址或截圖	影片/微電影	影片網址						
LinkedIn	网型以假回	双月/似电积	粉月網址						
數位出版品	電子檔	影像作品	電子檔或網址						
伯Lダ豆	1.宣傳海報	其他	請提供可證明有舉辦成果發						
線上策展	2.展覽網頁	其他	表之資料						

類型:

- Notion 或 LinkedIn (申請書內有勾選使用此類數位工具者,此項為必選)
- □ 影片/微電影
- 影像作品
- □ 數位出版品
- □ 線上策展
- 其他(請說明):實體展覽成果發表

佐證資料:

https://www.notion.so/19b2bb582cf843d6be3b99d6ff0b74ca?pvs=4

Mellow, matching, deep and sombre,
Pastel, sober, dead and dull,
Constant, colourful, chromatic,
Party-coloured and prismatic,
Kaleidoscopic, variegated,
Tattooed, dyed, illuminated,
Daub and scumble, dip and dye,
High-keyed colour, colour lie.

Derek Jorman

A Book of Colour

色彩理論實驗與應用__色度

協作規節

- 1. 每人至少選一個顏色
- 2. 先在字目錄打上頁數、名字、種類
- 3. 接著在Notes的部分,用Toggle List的方式補充相關資料

格式:「書中文句」(頁數)——補充資料(可以看範例)

□ Board □ Table SS Gallery

玫瑰的傳奇,沉睡的色彩The Romance of the Rose and the Sleep of Colour 灰質Grey Matter

Notes ➤ 「豬如脾金斯一般・從船提擇出來的網色 飛台也」P33 ➤ 「白色無覆蓋一切・」P31		Notes	Notes ト ジテ和蘇打或是硫酸鉀・是玻璃的配方・ P212 リ 可見與酸原不可見、碳酸酯放在咫尺可 緩粉的(焦碳酸、炭酸酸) ・ 何助・回應線 (John Milton) ・ (西葉 2 神・在電路線域等中分級問題會)	Notes ト 沙子和林打成是碳酸钾,是玻璃的配方。 P.212 ド 可爾泉南銀所不可見,碳硼鐵度在現尺可 緩縮的(筒線版、影線級)。 「約翰・密爾領(John Mitton)、(活覧 沖 - 在語信蘭域度単行的質問層會)
○ (範例) 白色誠言White Lies	Untitled	■ 看見紅色On Seeing Red	□ 灰質Grey Matter	
Notes	Notes ► 12	Notes	Notes	Notes 「在影像的磁器中・接為何是規模世之 挺」p.159 「健心・財産過級間的大門・一種知識的 可能・成為規質・」p.160 「態色使用色を不利が手 藍色形塔尾色 為非・整色質別魚原指引。p.162
銀色與金色Silver and Gold	□ 彩紅色Iridescence	□ 艾薩克·牛頓Isaac Newton	□ 紫色辭藻Purple Passage	追 進入藍色Into the Blue
Notes ・ 「相色是樂報的・進程而且及曹・亡充滿 丁日落的原準・」。1235 ・ 「國西等的亡國節・英国等等放放在租先的 物理上・作為配名的設計日子・」。1335 ・ 「如果您認識他的心理職・展界一条接色 的衛紅花の・係着別で中間を関連、進	Notes	Notes	Notes	Notes
□ 橙尖Orange Tip	蕢 黃色的危險 The Perils of Yellow	● 耗、腦、布朗、考How Now Brown Cow	□ 煉金之色Alchemical Colour	፟ 綠手指Green Fingers
Notes	Notes 「個色無法被告有,它們從你的排次消費 後期與截去,你把它們關係與實金經時, 你無法在期間從有戶門的光海,」自,45 「預門國際國地社及另時的無抗協己 が職家。個不是會畫家一樣調和聯色」 p.47	+ New		
	▶ 「婚奶辣金哥一般,從助提供出來的酶色 用白色,PS3 ▶ 「白色無覆蓋一切」」P.31 ⑤ (範例) 白色披落White Lies Notes № 「相色是樂報的・連模而且及者・它充滿 丁日孫的是字」p.103。 「相色是樂報的・連模而且及者・它充滿 丁日孫的是字」p.103。 「一個為學的方面的,與關係數反在形式的 類地上,中為是否的與打日子」p.135 「如果那個面的问题。與那一条形色 的無紅花形,所屬性		▶ 「認此課金書一起・促發環境出來的驗色 患白色」 P.33 Untitled ⑥ (範例) 白色試賞White Lies Untitled Notes Notes ▶ 12 Notes ▶ 12 Y國務更多 Notes ▶ 12 Notes → 10 Notes → 10 Notes → 10 Notes Notes Notes Notes Notes → 10 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 3 ● 2 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 4 ● 3 ● 4 ● 3 ● 4 ● 3 ● 4 ● 4 ● 4 ● 4 ● 5 ● 4 ● 5 ● 4 ● 5 ● 4 ● 5 ● 4 ● 5 ● 5 ● 5 ● 5 ● 6 ● 5 ● 6 ● 5	ト 「指的原金」の・以前に関係である。

陰影是色彩之后Shadow Is the Queen of Colour

■ 馬西里歌・費奇諾Marsilio Ficino

(2)成果迴饋(可複選)

請勾選成果回饋方式,並依下表提供佐證資料

類型	提供資料	類型	提供資料
點擊率/觀看	網頁截圖	他人的引用	引用/使用聲明截圖或對方申
次數	約只	或使用	請引用之證明
觀賞者回饋	文字或影音檔案連結	校內外合作	詢問合作之證明(例:往來信
既貝有口頭		機會	件)或合作備忘錄等證明文件
	請提供可說明該成果發表有		
其他	得到班級師生以外他人回饋		
	之證明		

類型:

- 點擊率/觀看次數
- 觀賞者回饋
- □ 他人的引用或使用
- □ 校內外合作機會
- □ 其他(請說明):

佐證資料:

1.觀賞次數 | 陳韋衫作品《 **Blue Diary** 》 https://www.instagram.com/p/C8MmajzPRGX /

← 說讚的用戶

Q 搜尋

▷ 1,696次播放

2.觀賞者回饋

回饋(1):同學對於個自研究的色彩進行了深度研究,從賈曼的書出發,能夠看出每個同學有興趣的主題;以及處理作品的風格上截然不同,聽完同學的分享讓我對於每種色彩都有了新的感受。

回饋(2):看到可以把色彩擴大討論到宗教,探討白色與光明還有基督教的關係,再剛好也是 天主教的輔仁大學裡,是個格外親切的主題。

回饋(3):看到用 Notion 共編筆記的方式可以瀏覽到不同同學思考的脈絡,自己也會想嘗試看看。

(3)執行成果

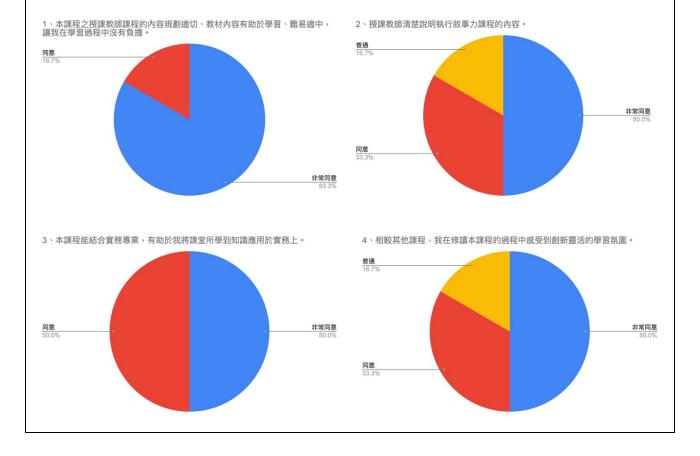
請參考申請書內填寫之質量化預估填寫實際成果(請列點說明)

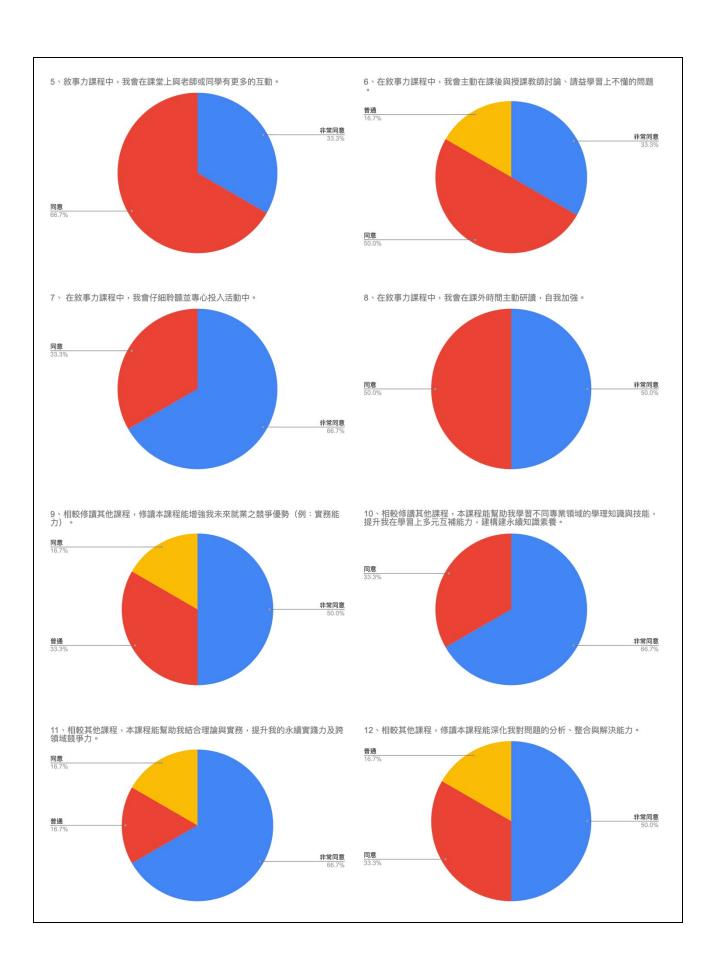
質化成果說明	量化成果說明
1.同學參加完Notion實務	1.以《色度》為主題共同完成Notion共編筆記
講座,了解Notion如何彙	https://www.notion.so/19b2bb582cf843d6be3b99d6ff0b74ca?pvs=4
整資料與共編功能	
	2.完成10份色彩研究報告
2.藉由諮詢深度討論個	
字選定之顏色主題;更深	3.各自完成個人作品,共同完成期末成果展覽
入探討色彩於不同媒材	
所富含的內容與意涵	
3.經由各自選定之色彩	
為主題,轉化為創作	

(三)學生學習成效分析

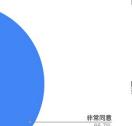
(1)問卷回饋

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),並將填答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)

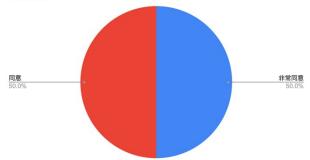

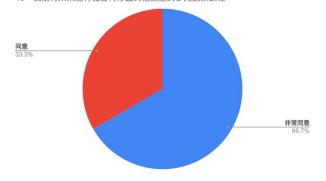

14、相較其他課程,修讀本課程能幫助我將資訊理解內化,並用自己的方式清楚 向他人說明。

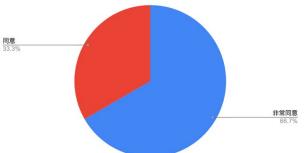

15、我期待未來能有機會再修讀其他類型的多元創新課程。

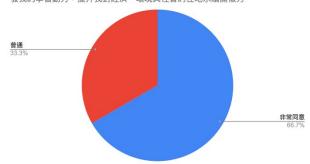
同意 33.3%

16、相較其他課程,我喜歡本課程採多元創新的教學方式,課程的學習歷程與經驗,能提升我的永續創新思維, 我會推薦其他同學來修讀這門課。

17、相較其他課程,本課程中授課教師的多元教學方式與認真的教學態度能夠引發我的學習動力,提升我對經濟、環境與社會的在地永續關懷力。

(2)實施成效分析

執行前後變化

1. 對 SDGs 的瞭解程度:

- 課程前:學生普遍對 SDGs 了解有限,僅熟悉少數幾個目標。
- 課程後:學生對 SDGs 有所了解,能夠清晰闡述其中目標及其重要性,理解 永續發展的核心理念。

2. 學習態度:

課程前:學生對永續發展及數位敘事的興趣較低,參與度不高。

課程後:學生的興趣和參與度顯著提升,對將永續發展理念融入設計持積極 態度。

3. 數位敘事能力:

- o 課程前:學生在數位敘事工具的使用和故事結構設計上經驗不足。
- 課程後:學生在數位敘事技術、故事設計和視覺表達方面顯著進步,能夠有效運用數位敘事傳達永續發展理念。

學生反饋顯示,課程有效地結合了理性分析和感性體驗,增強了他們對色彩的全面理解。《色度》中的哲學思考和詩意表達激發了學生的創意思維。通過 Notion 的使用,學生在數位筆記整理和資料分析方面取得了顯著進步,能夠更好地運用數位工具進行創作和表達。課程也激發了學生對生活中細節顏色的捕捉和感受能力,並以此為創作基礎,提升了設計作品的品質和深度。

總結

色彩學課程與「永續敘事力課程」的結合,顯著提升了學生的色彩應用及創意設計能力,同時增強了對 SDGs 的認識及數位敘事能力,為學生在設計領域的可持續發展奠定了基礎。

四、課程照片

說明:學生蔡曉琳 sketchbook

說明:實體展覽與期末發表

說明:學生陳韋衫報告 PPT

說明:實體展覽佈展

五、反思與檢討

(1) 敘事力課程除了幫助學生學習,對授課教師來說是否也有什麼收穫?

1. 增進教學技能和跨學科整合能力:

這次課程結合了德瑞克·賈曼的《色度》、自然場域、生活空間和藝文活動等多個面向,展示了教師如何將跨學科的知識整合到課堂中。這有助於提升教師在設計和實施跨學科教學活動方面的能力。

2. 數位工具的熟練應用:

課程中使用了 Notion 共用筆記,這不僅提高了學生的數位筆記和資料整合能力,對教師來 說也是一次提升自己數位教學工具應用能力的機會。教師可以學會更有效地利用這些工具來 管理課堂資料和學生作業。

3. 創新教學方法的實踐和反饋:

課程介紹了 C-Lab 台灣聲響實驗室的《色度》聲像作品,並將這些概念融入 VR 中,這是一種創新的教學方法。通過學生的反饋,教師可以了解這些新方法的效果和不足,從而在未來的教學中進行改進。

4. 提升教學內容的深度和廣度:

透過探討《色度》中涉及的哲學家語錄、詩作、神話故事以及歷史和社會文化現象,教師本身也能加深對這些主題的理解,進而提升教學內容的深度和廣度。

5. 促進學生的創意思維和批判性思考:

學生反饋顯示,課程激發了他們的創意思維和對色彩的全面理解。這不僅是學生的收穫,對教師來說,也是看到自己教學方法有效性的證明,從而增強教學信心。

- (2) 計畫執行過程中遇到的問題或困難之檢討,並請說明預計如何優化調整
- 1. 學生對哲學和文學內容的理解難度
- (1)問題:

《色度》涉及大量哲學家語錄、詩作、神話故事等深奧內容,學生可能會覺得難以理解和消化。

- (2)優化調整建議:
- a. 預備導讀材料:提供簡單易懂的導讀,幫助學生理解《色度》中的哲學和文學內容。

- b. 分組討論:組織學生分組討論,通過互相交流和分享理解,加深對內容的認識。
- C. 專家講座:邀請哲學或文學專家進行講座,提供專業的背景知識和分析。
- 2. 數位工具 Notion 的使用熟練度
- (1)問題:部分學生可能不熟悉 Notion 的使用,影響筆記整理和資料整合的效率。
- (2)優化調整建議:
- a. 修課前提供 Notion 教學影片:讓學生提前觀看與學習,熟悉基本功能和操作。
- b. 建立模板:提供已經設計好的 Notion 筆記模板,幫助學生快速上手。
- 3. 若學生有興趣想執行、創作 VR 相關作品, VR 作品的技術支持和設備上的缺乏
- (1)問題:VR作品需要一定的技術支持和設備,學校可能缺乏足夠的VR設備和技術人員。
- (2)優化調整建議:
- a. 申請資金和設備:向學校或相關機構申請資金支持,用於購買 VR 設備和培訓技術人員。
- b. 與外部機構合作: 與有 VR 技術的外部機構合作,借用他們的設備和技術支持。
- C. 提供替代方案:如果無法提供足夠的 VR 設備,可以通過影片或模擬軟件來展示 VR 作品的內容。
- 4. 學生的創作靈感和實踐
- (1)問題:部分學生可能缺乏創作靈感或實踐經驗,影響創作作品的質量。
- (2)優化調整建議:
- a. 創作引導:聘請業師提供具體的創作引導,如範例作品、創作步驟和技巧分享。
- b. 增加實踐機會:安排更多的實踐活動,如參觀展覽、實地考察和工作坊,激發學生的創作 靈感。
- 5. 課程進度和時間管理
- (1)問題:課程內容豐富,涉及面廣,可能會導致課程進度過快或時間管理不當。
- (2)優化調整建議:
- a. 合理規劃課程進度:根據課程目標和學生的學習情況,合理規劃每一階段的教學內容和時間。
- b. 定期反饋和調整: 定期收集學生的反饋,根據實際情況調整課程進度和教學方法。
- C. 設置靈活時間:在課程計劃中預留靈活時間,用於應對突發情況或深入探討學生感興趣的 內容。

六、計畫延伸

(1)是否持續將敘事力融入下次課程的教學設計中?若是,請說明未來規劃;若否,請說明原 因

是,未來也許會把此教學設計架構實施於大學部,並通過更明確的實踐活動,讓學生從中做學,了解到色彩多方面的應用。

開場故事:用一個有趣的故事引入課程,如古埃及人如何使用顏色來區分社會階層,或者德瑞克·賈曼如何用色彩治癒情感創傷。

多媒體展示:展示相關的圖片、影片和聲音片段,幫助學生更直觀地理解故事背景和情節。

角色扮演:讓學生分組扮演不同角色,如古埃及的畫師、現代的藝術家等,通過角色扮演來 體驗不同文化和時代的色彩應用。

實踐活動:讓學生創作自己的色彩作品,呈現方式可以畫作、設計作品、數位創作、結合紗線的複合媒材創作,並要求他們在作品中融入所學的色彩理論和故事中的元素。

反思和討論:在課程結束後,安排時間讓學生進行他們的作品和創作過程發表,並討論他們 從故事中學到了什麼,如何應用到他們的創作中。

(2)未來會想用永續數位敘事力課程申請校內外相關教學補助或獎勵嗎?(如:教學實踐研究計畫、教學成果獎)

輔仁大學教學成果獎申請資料:https://reurl.cc/r90ger

	是	,	預計	申	請補助	或	獎勵	名和	偁	:
--	---	---	----	---	-----	---	----	----	---	---

■ 否