輔仁大學 114 年度高等教育教深耕計畫

【數位敘事力課程】 成果報告書

課程名稱	織品設計、設計基礎
開課單位	織品系
開課學期	113-2
實際修課人數	51
授課教師	林怡慈

一、課程簡介

(一)課程概述

設計基礎為一年級設計核心課程,除了教授設計基本概念原理以外,更重要為引起學生對設計的興趣。因此避免工具式的教學教育,針對以不同年代設計重點的色彩創意單元,希望學生能以客觀的方式了解主觀的感受,藉由自媒體的經營,以及影片紀錄創作過程,向大眾分享設計課程已獲得更多回應以及共鳴。

織品設計則是二年級的核心課程,從基本概念開始出發;接觸更多不同材質和質地後能 更貼近未來大三所選擇的專業分組,將類比轉換為數位,再從數位轉換為印刷,將元素應用 於不同類型的情境當中。

(二)敘事主題

本設計以瀕臨絕種的動植物為視覺核心,透過印花圖像的構成、重複與節奏,呈現這些物種獨特的紋理與生命特徵,藉此引發觀者對生物多樣性保育議題的關注。此設計回應以下永續發展目標(SDGs):

• SDG 15: 保育陸域生態

強調森林破壞、非法獵捕、棲地消失對瀕危物種造成的威脅, 喚起社會對野生動植物保護的重視。

SDG 14:保育海洋生態

若圖像涵蓋海洋瀕危生物,則連結海洋污染、過度捕撈等議題,促進海洋生態保護意識。

• SDG 13: 氣候行動

呈現氣候變遷如何影響生態平衡與物種存續,呼籲積極因應全球氣候危機。

• SDG 12:負責任的消費與生產

若印花應用於服裝與商品,則倡議永續材質與友善製程,鼓勵消費者選擇不傷害自然的設計。

SDG 4:優質教育

透過設計轉化為教育媒介,提升大眾對環境議題與瀕危物種的知識與同理,拓展視覺文化的社會責任。

二、結案項目自評					
1.課程期末線上問卷施測	■ 是				
問卷連結由教發中心提供	□ 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」	■ 是				
操作步驟說明: <u>https://reurl.cc/qVpObR</u>	□ 否,原因:				

3.填寫素養評量	■是
格式將另提供,完成後請寄回	□ 否,原因:
4.填寫教師問卷: <u>https://forms.gle/5i434hSN6vVnxjBd6</u>	■ 是 □ 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)教學策略實施
- 1. 專題一對一討論 —— 影片剪輯分鏡討論、印花圖設計討論
- 2. 團體互評 針對個別口頭發表與作品進行互評
- (2) 敘事案例教學單元

請選擇至少1週與<mark>敘事力</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)

	課程規劃
上課時間	4/18 (五) 13:40 ~ 16:30
單元主題	音樂:音樂/聲音影響設計與當代設計
融入 SDGs 議題 (參考資料: https://globalgoals.tw/)	本計畫課程皆已包含 SDG4,以下議題請選擇至少一項
	SDG 3:良好健康與福祉 目標 3.4:促進心理健康與福祉。
	 透過音樂與藝術的結合,學生可以放鬆身心,表達自己的 情感與內在感受。這樣的活動有助於增強心理健康,尤其是對於學 生紓壓和提升情感表達能力。
學習內容	『如果聲音看得見——剪紙拼貼音樂視覺化』

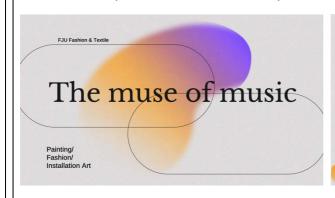
- 1. 讓學生探索如何將音樂的情感和氛圍轉化為視覺符號。
- 2. 學習運用剪紙拼貼技法,創作出能夠表達音樂的視覺作品。
- 3. 培養學生的跨媒材創作能力,結合音樂、視覺藝術與手 工藝。
- 4. 促進學生對感官聯覺效應的理解,並引發他們對音樂與 視覺的聯繫與創新表達。

所需材料:

- 色紙、白紙或其他卡片紙
- 剪刀、膠水
- 音樂播放設備(可選用不同風格的音樂,如古典、電子、爵士等)
  - 彩色筆、彩繪工具
- 模板和圖形模板(可用於創作具象或抽象的視覺元素)

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):課程所使用之教學簡報

學習活動設計			
實施方式	時間設定	教學方法	備註
一、導入	40 分鐘	討論發表	
討論音樂與視覺的關聯:			
• 問學生:如果聲音是可以看見的,你會想			
像它是什麼樣子?			
• 介紹感官聯覺效應(Synesthesia):有些人			
聽音樂時會看到顏色,這樣的感受如何影響他們			
對音樂的理解和情感。			
• 播放一段音樂,讓學生閉上眼睛聆聽,並			
讓他們描述他們聽到的聲音和他們「看見」的景			
象。討論不同音樂的氛圍如何轉化為顏色、形狀、			
線條等視覺元素。			
• 介紹和音樂有相關淵源的藝術家以及以			
音樂為主題的創作(範圍:畫家、時尚、互動型			
装置)			
介紹剪紙拼貼技巧:			
• 展示一些剪紙拼貼作品,強調剪裁的精確			
度、重複性、對比、層次等元素。			
• 讓學生了解如何運用不同形狀和圖案來			
創建視覺效果,並討論如何利用剪紙來表達情			
緒、節奏和氛圍。			
貳、音樂選擇與觀察	40 分鐘	分組討論	
《第一節課》音樂播放與感知:			
• 播放一首選定的音樂作品(如古典音樂、			
電子音樂或現代音樂),讓學生感受音樂的情感			
變化與節奏。			
• 學生可以聽這段音樂並記錄下他們的感			
覺:它讓他們想到了哪些顏色?它是否有快慢的			
節奏?音樂中的高低音如何影響視覺感受?			

		I	1	
(5	第二節課》分組討論:			
	• 學生在小組內討論,分享他們對音樂的視			
	覺化想法。這些想法可以包括具象的形狀或抽象的			
	圖案,並討論如何使用剪紙拼貼來表達。			
	參、創作過程	40 分鐘	個人創作	
	視覺元素構思:			
	• 學生根據音樂的氛圍選擇合適的顏色、形			
	狀和圖案。可以選擇簡單的幾何形狀(圓形、三			
	角形、直線等),或更有機的形式來代表音樂的			
	情緒。			
	• 學生可以將音樂的節奏和起伏與圖形的			
	變化相結合,例如,快速的音符可以使用鋸齒狀			
	或尖銳的形狀,而慢速的旋律可能會使用柔和的			
	圓形或曲線。			
	剪紙拼貼創作:			
	• 學生開始裁剪紙張並組合不同的圖形來			
	表達他們聽到的音樂。過程中可以反覆調整,讓			
	圖案和形狀的組合更符合他們的音樂感受。			
	過程反思:			
	• 學生在創作過程中可以不斷回顧音樂,看看是否			
	需要進行調整。引導學生思考音樂的節奏、情感			
	變化如何影響他們的視覺設計。			
	四、作品展示與討論	30 分鐘	個人發表	
展,	下與分享:		團體討論	
•	學生將他們的剪紙拼貼作品展示出來,並簡要介紹			
	他們的創作過程和如何將音樂的感覺轉化為視覺			
	形式。			
•	其他學生可以提出問題或提供反饋,討論每個作品			
	如何反映音樂的特質。			
總統	吉與延伸:			
•	總結今天的學習重點:如何通過感官聯覺的方式將			
	音樂視覺化,並利用剪紙拼貼表達出音樂的情感與			
	節奏。			
•	鼓勵學生在未來的創作中,繼續嘗試將不同的感官			
	經驗融合,創造更多富有想像力的藝術作品。			

(3)敘事學習活動紀錄

主題	纖品設計-短影片作品評圖				
時間	114.4.9(≡) 9:00~12:00		地點	TC109	
流程	時間	內容			
評圖	9:00~12:00	短影片評圖發表			

活動照片

說明:2025/4/9 學生影片上台發表

說明:2025/4/9 學生影片上台發表

說明:2025/4/9 學生影片上台發表

說明:2025/4/9 學生影片上台發表

說明:2025/4/9 學生影片上台發表

說明:2025/4/9 學生影片上台發表

主題	設計基礎-短影片作品評圖			
時間	114.4.11(五) 13:40~16:40	地點	TC305	

流程	時間	內容	
評圖	13:40~16:40	短影片評圖發表	

活動照片

說明: 2025/4/11 學生影片上台發表

說明: 2025/4/11 學生影片上台發表

說明: 2025/4/11 學生影片上台發表

說明: 2025/4/11 學生影片上台發表

說明: 2025/4/11 學生影片上台發表

說明: 2025/4/11 學生影片上台發表

主題	織品設計印花摺紙作品評圖			
時間	114.4.23(三) 9:00~12:00 地點 TC109			
流程	時間	內容		
評圖	9:00~12:00 織品設計印花摺紙作品評圖			
活動照片				

說明:2025/4/23 學生摺紙作品發表

說明:2025/4/23 學生摺紙作品發表

說明:2025/4/23 學生摺紙作品發表

說明:2025/4/23 學生摺紙作品發表

說明: 2025/4/23 學生摺紙作品發表

說明:2025/4/23 學生摺紙作品發表

主題	織品設計期末成果評圖			
時間	114.6.4(三) 9:00~12:00 地點 TC109			
流程	時間	內容		
評圖	9:00~12:00 織品設計期末成果評圖			
活動照片				

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 纖品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明: 2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明: 2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

主題	設計基礎期末成果評圖			
時間	114.6.6(五) 13:40~16:40 地點 TC30			TC305
流程	時間	內容		
評圖	13:40~16:40	設計基礎期末成果評圖		

活動照片

說明:2025/6/6 設計基礎期末成果評圖

說明: 2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明: 2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

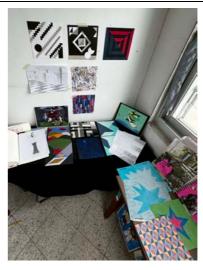
說明: 2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 纖品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 繼品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 繼品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

說明:2025/6/4 織品設計期末成果 學生互評與個人口頭報告

(二)成果說明

(1)成果展現(可複選)

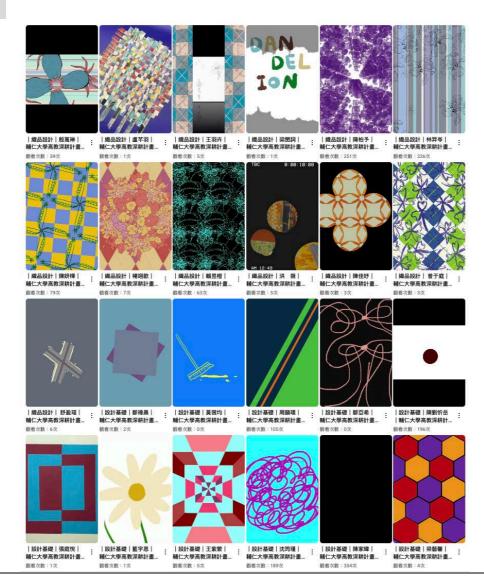
請勾選成果展現方式,並依下表提供佐證資料

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	尚近	彩月/似电彩	80月~阿坦
數位出版品	電子檔	影像作品	電子檔或網址
線上策展	1.宣傳海報	其他	請提供可證明有舉辦成果發
	2.展覽網頁		表之資料

類型:

- □ 影片/微電影
- 影像作品 https://www.instagram.com/fju tc /
- □ 數位出版品
- □ 線上策展
- 其他(請說明):實體展覽

佐證資料:

(2)成果迴饋(可複選)

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		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
		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:

(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)

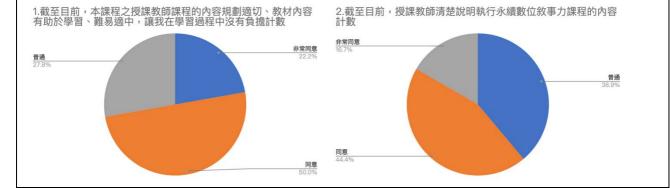
質化成果説明量化成果説明1.了解印花風格佈局技巧1.影片51個2.使用布料材質和繪圖技法來做個人風格詮釋。2.實體展覽1次3.透過燈箱攝影拍攝個人作品,建立自己的檔案資料庫,作為後續影片可應用元素。3.5組系列作品(共51組)4.學生藉一對一腳本討論和實作練習,瞭解影片敘事的重點,並完成可發佈在Instagram和YouTube的短成果影片拍攝與後製。5.以實體展覽方式讓學生了解印花圖案於實體輸出所需要的展示方法、展示大小以及陳列所需要了解

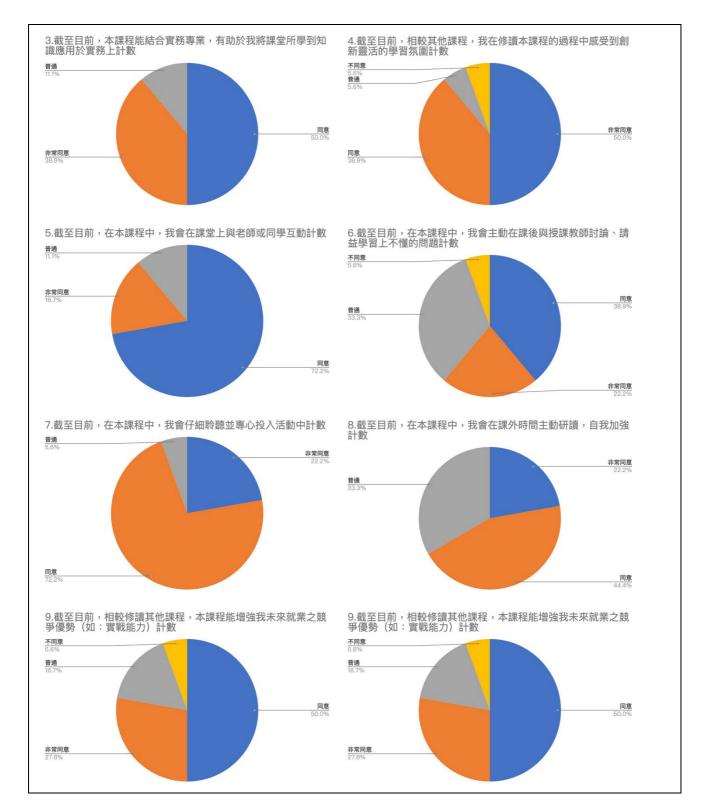
(三)學生學習成效分析

(1)問卷回饋

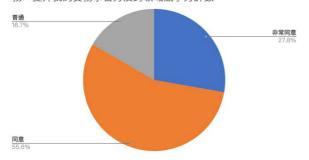
的應用邏輯。

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)

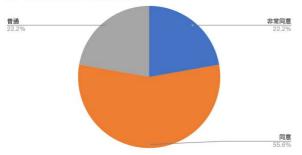

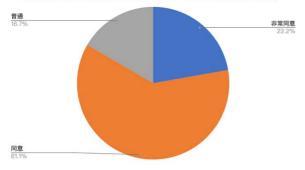
11.截至目前,相較修讀其他課程,本課程能幫助我結合理論與實務,提升我的實務學習力及跨領域競爭力計數

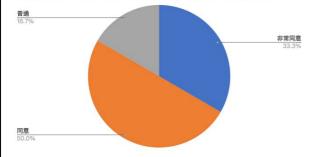
13.截至目前,相較其他課程,修讀本課程能提升我從資訊中辨別、截取需要內容的能力計數

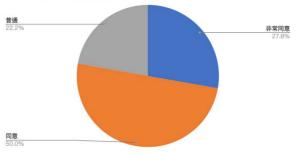
15.我期待未來能有機會再修讀其他類型的多元創新課程計數

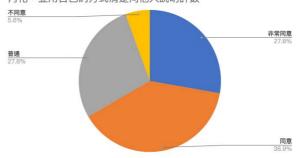
17.相較其他課程,本課程中授課教師的多元教學方式與認真的 教學態度能夠引發我的學習動力,增進我的學習成效計數

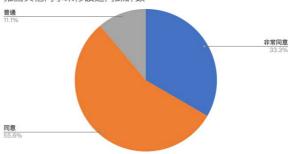
12.截至目前,相較修讀其他課程,本課程能深化我對問題的分析、整合與解決能力計數

14. 截至目前,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計數

16.相較其他課程,我喜歡本課程採多元創新的教學方式,我會 推薦其他同學來修讀這門課計數

(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,並評估執行前後學生學習狀況或成效的變化

本次數位敘事課程旨在引導設計組的同學跳脫傳統類比創作的框架,探索數位媒介的表現可能。學生們透過社群媒體平台,特別是 Instagram Reels,分享自己的創作過程與成果,不僅獲得即時回饋,也在觀看數據的成長中獲得成就感,激發更多創作熱情。此種互動型創作模式,不僅突破了個人或校園的創作侷限,更轉化為一種人際交流與自我表達的媒介。本學

期學生所製作的影片平均觀看人次約為 550 人 (個別觀看數從 300~900 不等)

但本學期由於遇到多次國定假日,使得課程進度每個章節皆受到不同程度的壓縮,連帶也縮短了學生製作與調整作品的時間。在實體製作素材相對有限的情況下,學生可運用於影片編輯的素材主要來自於前期各主題課程的練習作品,導致影片草稿在素材完整度上有所落差。也因此,僅有少數學生能製作出超過 20 秒的影片,大多數學生選擇以 15 秒內的篇幅完成作品。

在影片製作階段,我們以學生現有的腳本與素材草稿作為討論基礎,進行逐一分析與回饋。當學生意識到自身素材的不足,我們便引導他們回到自身擅長的製作方式,以及所關注的文化、事物中,尋找延伸的創作可能,進一步強化他們對設計概念的深度理解與轉譯能力,並將其具象化為影片敘事。在時間的壓縮下,本學期主要是透過課堂中的定期討論與上台發表,學生們逐步累積了對設計脈絡的理解,並在過程中鍛鍊了表達與說明作品理念的能力。這樣的訓練為他們日後面對評審、進行創作提案與專業對談奠定了穩固基礎,使其更能有系統且清楚地闡述個人設計思路。

即便製作條件有所限制,也還是有大約 1/3 的學生有將創意投入進去他們的短影片;展現出在視覺設計上的創造力與執行力,以生動且活潑的方式抓住觀眾注意力,反映出對數位時代變遷的敏銳觀察,從觀看數來比較的話,作品的品質與觀看數成正比,也成為未來在引導其他學生時能夠有數據可以讓他們做比較。

四、課程照片

說明:250423 織品設計印花摺紙互評

說明:250423 織品設計印花摺紙互評

說明:250430 織品設計成果展佈展

說明:250430 織品設計成果展佈展

說明:250430 織品設計成果展佈展

說明:250430 織品設計成果展佈展

說明:250501-250506 織品設計成果展

說明:250501-250506 織品設計成果展

說明:250501-250506 織品設計成果展學 生作品(印花作品與後續延伸)

說明:250501-250506 織品設計成果展學 生作品(印花作品與摺紙應用)

說明:250501-250506 織品設計成果展學 生作品(櫥窗展示區)

說明:250501-250506 織品設計成果展學 生作品(印花摺紙與切割)

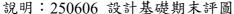

說明:250604 織品設計期末評圖

說明:250604 織品設計期末評圖

說明:250606 設計基礎期末評圖

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?

敘事力課程不只是學生探索創意與表達自我的舞台,對教師而言,亦是一場充滿啟發的教學旅程與深度反思。在課堂上,觀察學生如何運用數位媒介構築內容、編排視覺語言時,也能重新檢視自身對「敘事」與「設計」的理解。也促使我們思考:如何讓教學更貼近時代脈動、貼近學生的世界?將作學生品分享到社群平台後所激起的回響與互動,也為教師開啟了認識當代學生創意傾向與語彙轉化習慣的直觀窗口。課程以瀕危物種與永續議題為核心,讓我在指導過程中不只是傳授技術,更深化了對「設計能否觸動人心」這一問題的關注,也讓課堂的文化厚度與價值導向有了實質拓展。

(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

本學期適逢多個國定假日,課程進度難免受到擠壓,影響學生在影片修改與實體製作的投入時間。未來將在課程安排中保留更彈性空間,讓學生有餘裕進行創作與修正,以確保學習過程的完整性與最終成果的品質。

腳本設計進度延宕:在初期約有 2/3 的學生對於影片腳本的架構與敘事邏輯感到模糊,創作 思路無法順利展開,導致整體內容與節奏呈現不穩定。

加強文化探索:引入更多具代表性的文化案例,從不同時代與地區的視覺風格切入,幫助學生深化對主題的內在理解與內容的再詮釋能力。

六、計畫延伸

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稱:已申請到教育部教學實踐研究計畫

114 學年度/人文藝術及設計學門一年期

主題:透過數位故事傳遞文化:文化資產教育之創新教學與成效探究

□ 否