

國立東華大學教學卓越中心
113-1 三創教學課程成果報告書

計畫主持人:林永利
單位:藝術與設計學系

目錄

壹、113-1 期末成果報告確認-----	3
貳、執行成果總報告-----	4
參、附件-----	10

**國立東華大學-三創教學課程
113-1 執行成果報告書確認表**

課程/學程名稱：AD_21500 插畫藝術		
授課教師：林永利		
服務單位：藝術與設計學系 / 教授		
班級人數：58		
勾選	繳交項目	說明內容
■	本確認表	請確實填報，以俾利核對
■	執行成果總報告表-電子檔 (Word)	字型：標楷體 (中文)； Times New Roman (英文) 行距：單行間距 字體大小：12 號字
■	活動記錄表	當期程全部活動紀錄，如講座、參訪、期末成發展等
■	本年度活動照片 (原檔)	精選 8-20 張即可 (請將檔案另外上傳並控制在 20 MB 以內以便日後回報教育部)

- 繳交期末成果報告時，請確認繳交項目是否齊全
- 本年度所有受補助課程/學程之成果報告，將上述資料匯集成冊(封面、目錄、內容、附件)，做為本期成果報告書
- 若有相關疑問，請與承辦人郭心怡助理聯繫
(#6591；imyeee@gms.ndhu.edu.tw)

三創課程-執行成果總報告

單一課程/跨領域課程

一、課程內容特色

(1) 提供豐富的想像力主題故事

練習 多樣化的構圖練習可以吸引注意力

單元一 旅遊心情題材表現

單元二 神話故事表現

單元三 宗教故事表現

單元四 歷史文學故事表現

單元五 童話故事題材表現

(2)故事可以幫助孩子理解問題與建立社會概念、學習色彩構成

(3)故事能夠產生閱讀的動力和互動

(4)這堂課引領同學進入插畫的故事設計與實際創作 學期結束會有兩種型態作品 紙本插畫作品集 學習過程注重創意與創新，同時融入社會對插畫的需求隨機說明，並引入是借重要插畫展覽及提供藝術家作品照片。

二、特殊創意/活動規劃

(一)創意規劃

「插畫藝術」準備運用TBL(team-based learning)和PBL(problem-based learning)等教學創新方式來實施課程，引進今年國內舉辦的議題「2024第二屆Illustration Taipei台北國際插畫博覽會」、「2024波隆那世界插畫大獎展」二項有關插畫的年度活動，觀摩世界上有創造力的插畫家作品，參與活動各種主題，培育修課學生具有插畫基礎能力，引起具創意思象力表現的動機。

1. 本課程以插畫藝術為主軸，搭配選課學生的興趣，以跨界的方式，協助學生探討插畫特色，以及插畫藝術學習問題(PBL)，以電子書的學習方式來研發跨界提供學習資訊豐富課程，例如：使傳統教學得以提升，讓教室裡的學習範圍，更能方便學生反覆觀看或下載的方式，獲取知識學習。

2. 閱讀多元圖像資訊與提升練習

為降減學用落差，除了在大學課堂施以基礎訓練外，將許多教學影片、作品圖像檔、作品集、藝術家示範等都能藉網路 APP 的載體平台，進行教學觀摩，邀請演講者分享研發課程和示範教學，聘請教學助理全程攝錄影，加以剪修編輯後可做為課程研發的教學參考。

3. 跨域創新學習發表會

本課程採用建立自我插畫主題創作學習(TBL)的創新教學方式，全班同學依個別興趣和專長進行，教師於每週親自督導作業進展，並以群組網路學習方式(web-based learning)相互激盪回饋，期末辦理「創新學習插畫作品集聯展」，每人輪流上台發表，並展示作品呈現跨界研發和學習成果。

三、教學策略/教學方法

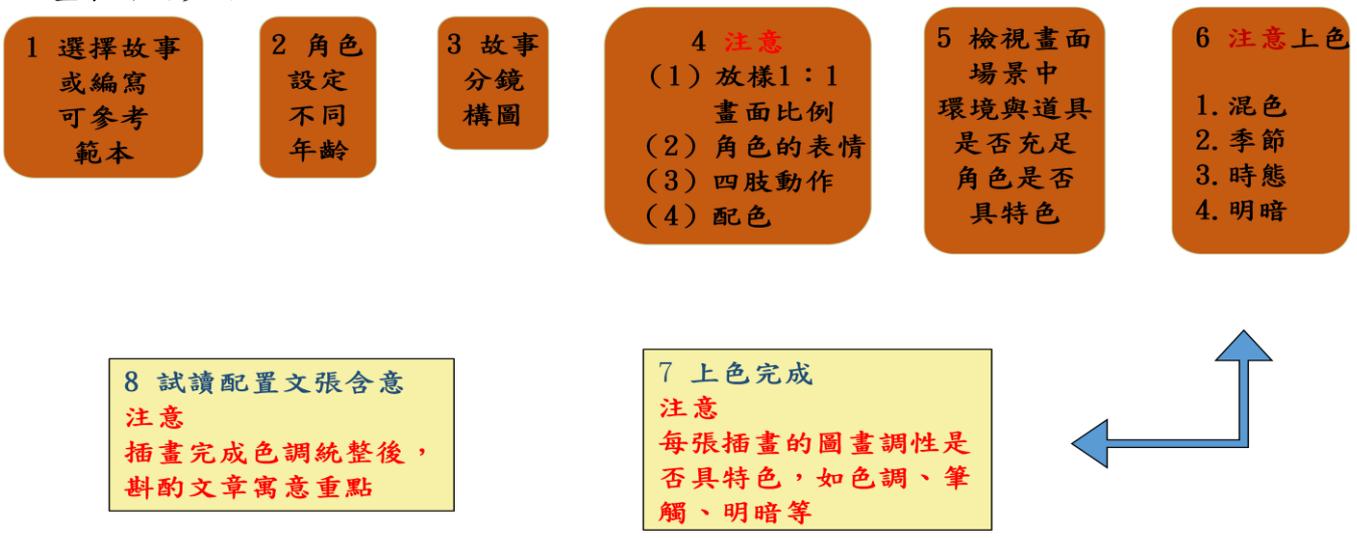
規劃「插畫藝術」課程，採用網路合作學習(Web-based collaborative learning)、TBL(team-based learning)、PBL(problem-based learning)等教學創新方式進行教學。

以問題導向(PBL)為課程發展的核心，藉此發展有意義的主題單元式創作教學設計，藉跨領域合作邀請著名插畫家、校友從事插畫創作者，擴大美術應用團隊合作的概念來實施教學，分工建立研發教學平台，將蒐集圖像資料成為學生學習活教材，引進跨校資源共學，邀請國立台北教育大學 楊孟哲教授演講紀錄片的田野調查與故事編輯，說明紙本出版與專業插畫家協助的關係，培養學生確立學習方向的自信，期末成果報告及學生作品集成果展示，介紹人工智慧重編插畫作品的案例，探討創作倫理的省思。

使用 line、FB、IG 等流通 APP，作為分享作品與資訊交流

四、課程/學程相關產業分析

● 插畫製作的步驟

本學期每位同學須完成 12 張 A4 作品及一張封面設計

● 分析相關產業(市場)趨勢與本課程/學程之關聯性

社會上插畫的需求可說是無所不在，市場需求從手機小貼圖，到巨型 T 霸廣告，如日常之生活搬得普遍，各種品質都有其需求，因此完全看畫者自我定位。

建議 1.同學在學期間可先試試各種大小比賽，將插畫融於比賽主題，看主辦單位的接納狀況再逐漸修正。2.創作出來的作品可再自媒體 PO 上，看群組中反映，但須有密度的創作與分享，才能在短時間收到成效。在資訊時代裡能被接受的管道很多，唯有辛勤耕耘才會被發現。

五、整體活動執行成果效益

本計畫執行藉 line 群組管理學生學習過程，收集 google 網路 Pinterest 世界各類插畫家 Fine Art 作品圖庫，觀賞東西方優質的作品，加快提升學生表現能力。新藝術風格、故宮博物院網站經典案例都是提供學生觀賞或提供網址，請同學自行溫習。

AI 軟體輔助教學，優點提供學生多元學習資源的選擇 缺點 AI 提供的圖片多數是疊加的構成，變化較不足 未來再選擇更多不同軟體進行測試

【質化指標】(對應當初申請計畫之預期成果)

運用各種網站收集資料，善用 APP 於大學部二年級開設插畫藝術課程，本學期活動中尤其使用 Copilot AI 軟體畫插畫，同學收集各案例提升創作資源，探討課程內容傳遞給學習者的方式，影響構想與構圖，加快思考的速度。

【量化指標】

- 參觀 2024 波隆那世界插畫大獎展 1 次，直接觀賞名家作品原作，對學生的創意啟發很大，未能到台北參觀的同學，在 APP 利用群組傳播大展作家的作品，連續 6 週，分享多位插畫家的作品，也達到觀摩效益
- 舉辦 1 場講座，參與人數達 60 人（含老師與助理），提升對故事的理解，對周邊生活的人事物，以田野調查、個人訪談，專題研究等方式都可以發現有趣的故事，覺察能力無形間就提升，

六、多元評量尺規

1. 採用多元評量，主要方法有資料收集、練習、創作、發表、閱讀電子書圖庫或網站高清照片、作品展示等評量。
2. 平時成績與學習態度 10%。
3. 收集國內外插畫資料、新藝術作品案例最少 10 張照片含作品所描寫的文章，編排整理後上傳 PPT 檔案，彙整資料特徵並進行構圖草稿 10%。
4. 六個主題，每個單元 2 張作品，創作共計 12 張作品，85%(12 張作品，每張佔 7 分)。
5. 創作插畫集，將創作 12 張作品編輯設計成畫集，需學習設計封面封底完成成冊，期末需展示與成果發表 5%。

七、學生整體意見與回饋 (整體活動滿意度、文字意見回饋等)

- 利用卓越期中回饋意見調查取得學生質性/量化意見，做為未來課程改進與精進依據。
- 「113-1 三創課程」期中教學意見回饋分析表
- 課程名稱：插畫藝術
- 授課教師：老師
- 填答人數：34
- 題目八、從開學上課至今，我對於這門課最喜歡的有哪些？請簡單說明學生自我學習評量

創意(M=4.4412)

創新(M=4.0098)

創生(M=4.3137)

(一)教學策略方面 (M=4.5176)

(二)教材準備方面 (M=4.6569)

(三)師生互動方面 (M=4.7794)

(四)評量方法方面 (M=4.7132)

最喜歡可以自己時間畫圖 老師很認真 教授會一對一教學、解決學生在繪畫時遇到的問題，藉此讓學生能更有針對性的學習技術。 創作實作 畫圖很好玩 老師細心教學可以自由創作 老師會一對一的幫你看畫，很可以馬上知道自己的弱點在哪裡。

基本上都喜歡 但還蠻喜歡旅遊單元 能讓我回想到 之前旅遊忘掉的一些小片段 每個單元都喜歡，每次都要挑戰不同題材，這樣的 教材內容能夠很好精進自身繪畫技巧。 無侷限，自由作畫 老師給了我們很多自由發展、繪畫的時間和空間，也會經常和同學討論創作，並給予針對創作上的建議 可以畫自己喜歡畫的，還可以創作

題目九、請簡單扼要說明對於這門課，如果老師能再做那些調整，我覺得更有助於我的學習（包含教學內容、方法、評量方式…等方面）我覺得課程的單元可以

題目十、老師在課堂上或學習評量上是否讓你覺得有性別或性傾向之差別待遇？ 我覺得課程的單元可以減少一點 比如一個單元 畫一張圖就好了 不然我覺得壓力有點大 沒有！老師很好 都很好。 作業可以少一點 或是給我們更多時間 我覺得都很好 老師教的很好了，無需調整。

完全沒有。 否

否

沒有，

老師很棒 完全沒有，
老師一視同仁

八、檢討與建議

這學期本課程排在週三，學期間不巧遇到颱風、校慶放假，元旦國定假日，假日稍多影響課程進度，學生希望作品不要哪麼多，多年來每學期的規畫都是12週2張練習、5個單元各畫2張共12張，還預留三週可進行修改與討論，天災難料影響活動的執行，未來會多注意突發狀況與應變對策，讓學生感覺有學到知識與技巧，適度調整內容進行畫法整合。

九、與本課程相關成果報導、競賽獲獎或研討會發表

暫時沒有

十、活動精彩剪影 (請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

1130922 同學們參觀波隆那世界插畫大獎展

1130922 波隆那世界插畫大獎展參觀現場與民眾

使用 Copilot AI 軟體畫插畫，畫中要有颱風的元素，用3個圓2條曲線分割畫面，(黑白)

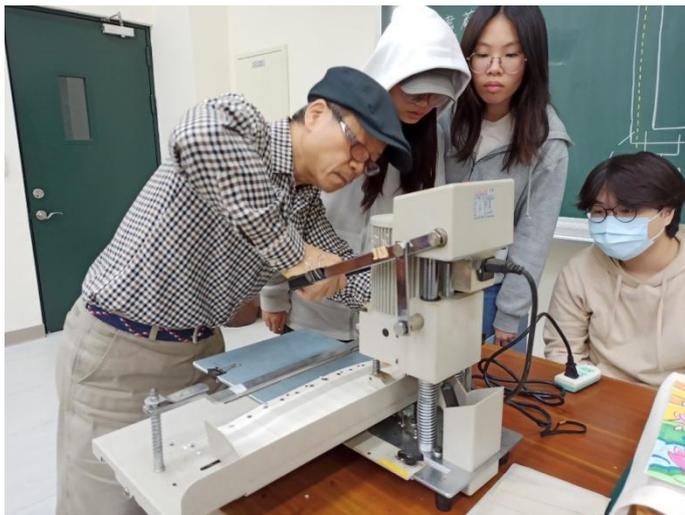
使用 Copilot AI 軟體畫插畫，畫中放3個圓，用2條曲線分割大畫面，(彩色)

蘇彥豪同學參照 AI 指令創作相同主題

林思伶同學參照 AI 指令創作相同主

插畫藝術課程 手工書製作—打孔

插畫藝術課程 手工書製作—裁切練習

同學每人完成 12 張作品，做手工書裝訂成書展覽成果

做手工書裝訂成書展覽成果

每人完成 12 張作品，做手工書裝訂成書展覽成果

每人完成 12 張作品，做手工書裝訂成書展覽成果

陸、活動紀錄表

活動主題	1130922 參觀波隆那世界插畫大獎展
活動時間	113 年 9 月 22 日 11 時 0 分 至 15 時 30 分
活動地點	台北國立科學教育館參觀
主講人	現場參觀原作作品
參與人數	8 人
活動內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 參觀活動進行方式與內容 2024 波隆那世界插畫大獎展是插畫界奧斯卡，連續四年來台展出，參觀可飽覽 391 幅畫，徜徉在名家作品的異想世界裡。同學們自行決定交通工具，上午 11 點抵達台北國立科學教育館集合點，統一購票入場。 ● 講座重點與預期助益 插畫是一種強大的視覺語言，拉丁文本意是「照亮」，彷彿一道閃耀的光芒，以其獨特的方式傳達情感、想法和故事，深深觸動人心，它不但是藝術的精髓，亦是心靈交流的橋樑。我們能夠透過插畫窺探到藝術家內心深處的世界，感受到他們對生活的熱愛和創造的渴望，每一筆、每一畫都是一段故事的開始，插畫的魅力如魔法的地圖，指引著學習者尋找屬於自己的奇跡和機遇。
活動回饋與成效	<ul style="list-style-type: none"> ● 意見與回饋 直接讓同學們觀察原作，透過眼睛體會與本屆入選插畫家們的作品，感受各家創作的魅力，吸收前人的創意與啟發學習者的創新，閱讀插畫家們的閱歷，參考如何創立未來可能的事業。 ● 其他 未能到現場參觀的同學，老師將作品拍成照片，上傳到 line 群組，連續 6 週分享給同學。
活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)	
	
展區一海報	恐龍貝蒂的夢遊-奇幻樂園；找鳥兒

活動主題	有一天我會回家—談臺籍日本兵賴興煬在西伯利亞的故事
活動時間	113 年 11 月 26 日 10 時 10 分 至 13 時 30 分
活動地點	藝術學院 A262 水墨教室
主講人	國立台北教育大學 楊孟哲教授
參與人數	58 人
活動內容	<ul style="list-style-type: none"> ● 活動進行方式與內容 <p>一、演講</p> <p>主題 有一天我會回家—談臺籍日本兵賴興煬在西伯利亞的故事</p> <p>座談 便當圍坐談話</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 講座重點與預期助益 <p>臺籍日本兵賴興煬先生，於台灣新竹縣關西鎮農村長大。當時在日本帝國的統治之下，於 1945 年宣布對台灣殖民地徵兵，同年 2 月份，即將戰敗之際，強迫賴興煬加入海軍投入二戰的戰場。他經歷了美軍的空襲，見識了日軍的慰安所，面對了蘇聯的槍管。而後，日本戰敗投降，本以為戰爭結束，應該可以脫掉軍袍回台灣故鄉跟家人團聚。</p>
活動回饋與成效	<ul style="list-style-type: none"> ● 意見與回饋 <p>插畫的背景需要典故，本次演講的故事的主角賴興煬先生，其傳奇苦難波折的一生，就是「亞細亞的孤兒」的真人版。同學們從這部紀錄片中體會紀實性的體材，可轉化為插畫故事元素，此紀錄片也出版紙本，更是可合作文本相輔相成。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 其他 <p>楊孟哲教授也針對牡丹社事件發現俄羅斯軍官捷廉季耶夫 (Terenty'ev V. A.)，1874 年來台觀察牡丹社事件並製作戰記報告，相關資料存放在「俄羅斯帝國外交資料庫」，俄羅斯社會科學院東方所副所長劉宇衛獲允許閱覽與手寫抄錄。她並取得中文授權，讓學生了解個時代都有許多事件可作為創作體材，需用心挖掘與發現。</p>
活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)	

演講主題 **有一天我會回家—談臺灣日本兵親與媽在西伯利亞的故事**

演講者 國立台北教育大學 楊孟哲教授

時間 113年11月26日 上午10:10 - 12:00

地點 藝術學院A262 水墨教室

座談

議題 1. 歷史故事的田野調查與紀錄片創作 / 2. 書籍內容中事件插畫的選擇

時間 中午12:00 - 13:00 (便當圍坐談話)

有一天我要回家 楊孟哲演講海報

楊孟哲演講後便當圍坐談話會