

國立東華大學教學卓越中心
112-2 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、112-2 期末成果報告確認-----	3
貳、執行成果總報告-----	4
參、附件一-----	8
附件二-----	9

**國立東華大學-三創教學課程
112-2 執行成果報告書確認表**

課程/學程名稱：水墨創作		
授課教師：林永利		
服務單位：藝術與設計學系/教授		
班級人數:26		
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

(一)分析市場趨勢與本課程專業能力之關聯性

1. 水墨畫是中國文化中深具美感的文物項目之一，值得深入體會，本課程藉創作能讓學生了解固有繪畫媒材與技法相互融和表現出優美作品。現代人可自故宮精緻文物知古通從今，認識與學習再轉化為創新成為現代水墨墨韻的作品，運筆用墨在宣紙上操作表現古典的勾勒工筆之美感，或寫意豪氣破墨跌宕的畫境，嘗試鑑古知今，學生可學習整合過程再發揮個人績效做為創作風格，完成水墨繪畫創作的流程。
2. 結合慕夏「新藝術風格」。阿爾豐斯·慕夏早年去法國求學，並在巴黎成名，成為新藝術運動的代表人物。其海報與產品設計作品以端莊優雅的女性人物形象與唯美的線條聞名，是捷克 20 世紀重要畫家、裝飾品藝術家、包裝設計插畫家。新藝術運動主張運用自然的元素，使用在創作靈感和擴充「自然」元素的資源，例如：海藻、草、昆蟲。會廣泛使用有機形式、曲線，特別是花卉或植物與人物構合成優美作品賞心悅目。新藝術風格並融入日本木刻浮世繪的曲線、圖案外觀、強烈的空間對比和平塗的畫面，同時啟發了新藝術運動高度。
3. 希望學生透過吸收經典案例西學中用，發揮創作的潛力，老師能用心善加引導、鼓勵，將前述學習的過程，快速體驗學習到想學的表演發方法，馳騁在無限的想像力中不斷地成長。
4. 教師實際創作示範、講評與個別指導，介紹東西方畫家與風格表現分析，並藉新藝術大師慕夏的經典作品，轉化優秀典範，學習新的構圖方式推進改良東方水墨畫直觀表現，讓學生能擴大國際視野。

二、特殊創意/活動規劃

創意規劃

「水墨創作」準備與國立餐飲大學通識中心主任張忠明教授，運用TBL(team-based learning)和PBL(problem-based learning)等教學創新方式來實施課程，培育修課學生具有水墨創作能力與具創意思像力表現的能力。

跨界創新的美感課程研發

本課程以水墨創作為主軸，搭配選課學生的興趣，延請國立餐飲大學通識中心主任張忠明教授加入，以跨界的方式，協助學生探討水墨畫特色，以及中西藝術學習問題(PBL)，以

google 網路蒐集圖檔資訊，藉 line 的群組討論方式學習，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，能更方便學生隨時查詢，隨時諮詢反覆觀看或下載的方式，獲取學習知識。

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、作品圖像黨、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。

跨域創新學習發表會

本課程採用建立自我水墨創作學習(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「創新學習作品聯展」，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「水墨創作」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，藉此發展有意義的單元主題式創作教學設計，藉跨領域合作邀請國立餐飲大學通識中心主任張忠明教授、國立台灣師範大學藝術中心主任系白適銘教授，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，邀請二位專業教師協助，培養學生確立學習方向的自信，期末成果報告及作品成果展示

四、課程/學程相關產業分析

1. 參訪東部藝術館，文化單位如後，台東美術館、池上穀倉藝術館、東海岸國家風景管理處大地藝術節展場，體驗不同藝術創作形式與展出方式，提供對創作者在學習上能多元思考與創作方向的選擇。
2. 專家學者演講，6月4日下午3點舉辦。
說明現代寫實與寫意墨法等試驗嘗試效果，整合學生學習過程績效再發揮個人創作風格，能認識繪畫創作的流程。學期以創作全開水墨作品為目標。
水墨創作能對中國畫的美感深入體會，藉繪畫媒材與技法相互融和表現在作品上。從傳統到現代水暈墨韻的學習，更能掌握筆墨紙的操作美感表現，嘗試以鑑古知今發現古典的勾勒工筆之美，藉仿歷代名跡奠定六法認知。
教學上，了解學生個別差異、因材施教，以輔導學生各自成長進步為首要。熟練水墨畫基礎技法表現。
在既有的基礎下輔導學生運用所學完成創作，累積經驗，進而開拓個人繪畫風格。
3. 學生成果展，藉展出同學們可相互觀摩，吸收個別作品長處，省思創作上的缺失，與同

學相互切磋討論創作心得，進一步提升自己的能力改善作品盲點。

五、整體活動執行成果效益

1. 水墨畫是我國固有文化的一環，有優良傳統，但如何與現代接軌是這時代的課題，本學期申請三創，其中「創新」就是很重要的主題。課程中如何加入開創新穎觀念，因此想以跨界的方式，加入國立餐飲大學通識中心主任張忠明教授演講，探討創作的緣起、尋找創作動機，如何進行創作與構圖組合，如何修改與上色，如何完成作品等歷程，最後要讓學生能掌握創作經驗。
2. 參訪台東藝術之旅，因獲得三創經費挹注，才能租客運車以一日遊方式，進行台 9 與台 11 路線上參訪三個文化設施的展覽，讓學生了解不同地方策展的展出內容，提高學生眼界，思考創作後的發展與就業競爭力關聯。
3. 在學習成果展覽上展出 20 位同學作品，其中 14 位同學明顯進步，6 位學生需要再努力加油，由老師協助改善表現技巧，才會有助提升學生學習成效。
4. 在本次三創計畫的多項細節中，觀察規劃演講、參訪都有助教師教學輔助，提升教師自我成長與教學效能，思考更多面向的資源加入教學，增進學生參與機會，完全可以知道學以致用的價值。

【質化指標】

運用三創教學資源於本學期大學部「水墨創作」課中，讓學生接觸展覽設施，觀摩不同展覽場域的布展與展出者得左品策展規劃，提升學生眼界。

帶 18 位學生參加台東藝術之旅參訪，達到水墨創作學用合一，公辦、私辦展場域相互銜接，了解業界策展規劃的一端。達到學以致用的效益，並完成觀摩東部藝術產業的市場趨勢。

【量化指標】

1 次參訪台東藝術之旅，有 18 位學生參與，100%修課學生完成創作基礎練習。100%修課學生加入 line 群組參與學習，能在網路協作下分享藝術資訊、提供回饋意見。達到見習觀摩藝術產業的效益。

舉辦一場講座，參與人數達 22 人，不同專家開講能拓展學生視野與觀點。

鼓勵學生參加本系 112 學年春季美展競賽，陳亭葳同學得繪畫類第一名，系展 4 大類首獎，達到學習優秀效益，6 月舉辦創作成果展覽，發表選課同學的創作作品，參與人數達 20 人。

六、多元評量尺規

1. 平時上課評量以出席狀況為主，占比 10%。
2. 創作學習過程練習創作二張作品（原定 3 張，因受 0403/0426 二次大地震影響，授課改為線上視訊後做修正），草稿創意、勾線技巧、上色技巧、修飾完成占比各占占比 20%，合計 80%。
3. 參加活動與展覽，評圖占比 10%。

七、學生整體意見與回饋（整體活動滿意度、文字意見回饋等）

（一）教務處版期中教學意見回饋填寫人數 2 人

1. 教師有提供完整的教學計畫表（含評分方法與標準），非常同意有 2
2. 教師表達條理分明、清晰流暢，非常同意有 2

3. 教師對於課程進度安排適當，並能充分運用課堂時間，**非常同意有 2**
4. 教師對於教材內容的安排難易適，**非常同意有 2**
5. 教師關心我們上課學習情形，**非常同意有 2**
8. 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，**無人填寫**
9. 請簡單扼要說明對於這門課，如果老師能再做哪些調整，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），**無人填寫**
10. 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？**無人填寫**

(二)「112-2 三創課程」版 期中教學意見回饋分析表 填答人數：12

- 1 教學策略方面 (M=4.5000) (二)教材準備方面 (M=4.6389) (三)師生互動方面 (M=4.9167)
- (四)評量方法方面(M=4.5833)
- 2 學生自我學習評量 創意(M=4.4167) 創新(M=4.0833) 創生(M=4.2222)

質性回答

1. 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

老師人很好；創作出自己想要的畫面；提供自在的創作過程；有趣 老師人很好；上色；臨摹與觀察他人創作；臨摹與觀察他人的創作經驗；老師讓我們欣賞很多不一樣媒材的作品；觀賞多位老師以及畫師的作品。

2. 請簡單扼要說明對於這門課，如果老師能再做哪些調整，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

無；無；暫無；沒有；很好；創作之餘，也能提供基本技法的示範與練習；提供多一些基本技法的示範與練習，或許也能啟發創作表現；無，這樣就很好。

3. 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？

無；無；沒有；沒有；沒有；否；否；否

八、檢討與建議

1. 因受 0403 及 0426 二次大地震影響，授課改為線上視訊後做修正學生創作作業量，以實體與視訊並行指導課程，雖有拍影片給學生觀看，效果仍無法與實體直接授課相比擬。
2. 本期教學成果在本系春季美展上同學獲得優秀成績，同感榮耀，其他同學持續努力一樣有機會得到好的成果，只要同學們對水墨有興趣，便可選擇參加其他縣市每年舉辦的公開徵件比賽，一定可得到好的成績。
3. 本計畫執行過後，除了地震天災影響外，有一位同學因家裡長輩過世缺交作業外，有 5 位同學沒有充分理由卻缺交作業，在催交同學還是放棄，甚覺可惜，期望在下次上課時能言明在先，沒有毅力的同學不要選擇有挑戰的課程。

九、與本課程相關成果報導、競賽獲獎或研討會發表

1. 獲獎事蹟範例

競賽日期	新聞發布	競賽名稱	獲獎	參考網址/資料
------	------	------	----	---------

	日期			
2024/04/24-2024/05/07	2024/5/13	東華大學藝 設系 春季 美展	首獎	https://www.instagram.com/ndhu_ad_exhibition/ ?igsh=eGFxN3I5dTVqZGF2

十、活動精彩剪影 (請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

 <p>春美決賽得獎名單</p> <p>首獎 A030 因為有你我才能睡得安穩 陳亭葳</p> <p>繪畫類</p> <p>第二名 A045 摸摸貓貓 賴華瑋</p> <p>第三名 A007 等待 許瑤婷</p> <p>佳作 A017 人間 林恩雨</p> <p>佳作 A023 夢中畫 鄭裕堂</p> <p>佳作 A026 隔台上的秘密寶盒 李丞晉</p>	
<p>112-2 學年度東華大學藝設系 春季美展首獎 陳亭葳</p>	<p>陳亭葳 因為有你我才能 睡的安穩</p>

附件一

活動紀錄表

活動主題	參訪東部藝術之旅
活動時間	113 年 5 月 12 日 8 時 30 分 至 18 時
活動地點	台東美術館、池上穀倉藝術館、東海岸國家風景管理處
主講人	林永利教授、池上穀倉藝術館總監李雅鈴、台東美術館導覽義工
參與人數	20 人
活動內容	1.搭乘大巴士前往池上穀倉藝術館、台東美術館、東海岸國家風景管理處。 2.體驗不同藝術創作形式與展出
活動回饋與成效	1.同學們認同多參與校外藝術展覽活動，有益創作在思考，展覽策展上的周延效果。 2.同學們反映希望能多舉辦，結合授課。
活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)	

台東藝術之旅 (0512) 台 9 線 北迴歸線上

台東藝術之旅 (0512) 池上穀倉藝術館參觀

台東藝術之旅 (0512) 池上穀倉藝術館參訪

台東藝術之旅 (0512) 池上穀倉藝術館參訪

台東藝術之旅 (0512) 台東美術館參訪

台東藝術之旅 (0512) 台東美術館參訪

附件二

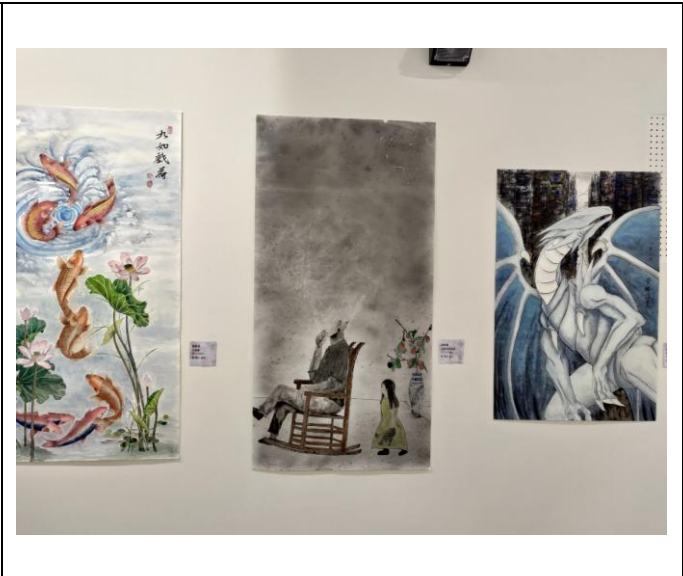
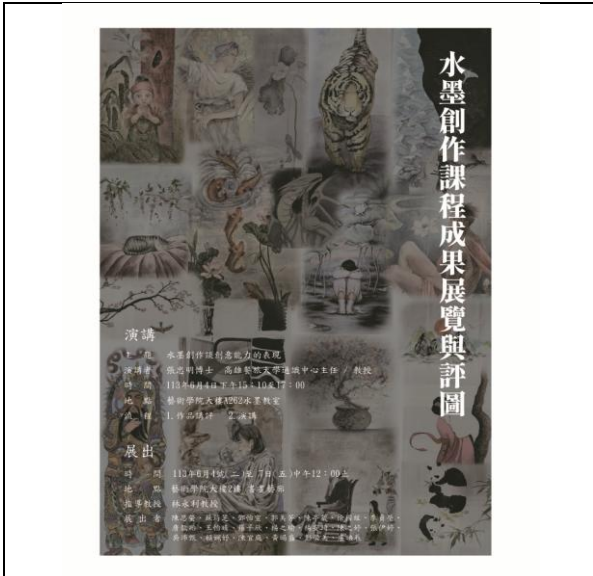
活動紀錄表

活動主題	稅墨創作課程成果展覽與評圖 / 演講
活動時間	113 年 6 月 4 日 15 時 10 分 至 17 時

活動地點	藝術學院 A262 教室（水墨教室）
主講人	國立餐飲大學通識中心主任張忠明教授
參與人數	22 人
活動內容	<p>1. 展覽作品評圖與講評</p> <p>2. 視訊演講</p> <p>主題 水墨畫藝術之創作方法論</p> <p>講座重點 逸想妙得 / 寫生 / 以形寫神 / 線性 / 筆墨 / 空間</p> <p>預期助益 不同的視點指引同學們對創作思考，在眼界上讓學生有更多的參考空間，探討創作的意義，從何尋找創作的源頭。</p>
活動回饋與成效	<p>1. 同學們聆聽後認同有益創作在思考，觀看經典名作時會從多元教度探討藝術家的構思，省思自己在創作時應多做功課，充實作品元素與素材內容。</p> <p>2. 同學們認同多參觀展覽與舉辦展覽都有益創作的正向看法，希望未來能結合授課，補充多元訊息給學生有更多機會吸收。</p>

活動剪影(請檢附二至四張活動照片，並予以簡述)

	
<p>水墨創作成果展 張忠明博士演講海報 (0604)</p>	<p>視訊演講紀錄照片</p>

水墨創作課程成果展覽與評圖海報(06/4至7)

學生成果展覽的作品

