

國立臺東大學

高教深耕計畫課程類

執行成果報告書

執行單位：美術產業學系

執行期間：110 年 9 月 日~111 年 1 月 日

國立臺東大學高教深耕計畫

課程類 執行成果報告書

注意事項：因教育部跨專案計畫辦理項目不得重複編列經費，請勿將同樣成果報告重複繳交至不同計畫

開課學期	110-1	開課系所(中心)	美術產業學系
開課時間	星期四，上午 9:10~12:00	開課地點	圖像教室四
課程類別	☐ 統整性、 ☐ 語言類、 ☐ 程式邏輯、 ☐ 在地鏈結、 ☐ 創新創業、 ☐ 微學程 ☐ 多元創新(數位、GROR、PBL、見/實習實作等)、 ☐ 產學合作		
課程名稱	繪本創作		
開課教師姓名	卓淑敏		
業師協同教學	☐ 有（勾選有者，請填下列訊息） ➤ 陳玉金/無中生有的繪本產製過程/2021/10/14/授課時數 3 小時 兒童文學編輯、作家、研究者。講授分享後，帶領學生進行創意繪本小書製作。 ➤ 林柏廷/林柏廷從美術編輯到繪本創作/2021/10/28/授課時數 3 小時 美術編輯、繪本作家。從職涯發展角度剖析插畫繪本產業，並帶來自身珍貴手稿解析圖像。 ➤ 薛慧瑩、顏志豪/我們的創作之路—— 童書作家顏志豪 V.S. 插畫家薛慧瑩/2021/11/25/授課時數 3 小時 童書作家與插畫家聯手座談。第一階段由插畫家主講，作家主持隨時提問，第二階段進行實務演練，每位同學有三分鐘時間和兩位講師面對面溝通：學生帶著自己的圖稿講解一分鐘後，由兩位講師直接提問給建議。		
學分數	3	修課人數	男： 7 人、女： 27 人
		通過課程人數	男： ____ 人、女： ____ 人
成果摘要	包含質量化成果(以下僅供參考，請依實際成果撰寫) ☐ 連結 ____ 位學生至企業實習，畢業後無縫接軌職場。 ☐ 辦理. 1 場公開成果發表會，請說明時間、地點等 2022/1/6-1/14，臺東大學人文學院臨風藝廊。 ☐ ____ 位、 ____ 隊學生通過專業證照報通過數 ☐ ____ 位、 ____ 隊學生參加校外競賽，並請說明參加競賽名稱、競賽時間、地點、參加隊數等 ☐ 其他：		
課程成果量化成效 (請依照實際課程規劃填報，若無規劃之項目，請填入 N/A)			
項目	達成值	標項目	達成值
1.課程產出教材、教案、評量數		2.專案報告數	

3.競賽參賽數/或獎數		4.大專生科技部計畫申請數/通過數	
5.學生參與展演活動人數		6.學生期刊論文投稿數/發表數	
7.產學合作共創案件數		8.學生研討會論文投稿數/發表數	
9.專業證照報考人次/通過數		10.課程結合在地需求教案、活動數	
11.學生赴產業實習率		12.課程學生成績平均分數	71
13.簽訂實習場域數		14.其他 <u>29 本繪本</u>	

執行重點(請依【課程類別】內容進行說明)

*請詳細描述跨領域微學程課程教師之間的合作模式，跨領域教學運作方式與策略。

本學期課程安排三張專題講座搭配工作坊，內容著重業師經驗的傳授與分享，分別為：

- 陳玉金/無中生有的繪本產製過程/2021/10/14/授課時數 3 小時
兒童文學編輯、作家、研究者。講授分享後，帶領學生進行創意繪本小書製作。
- 林柏廷/林柏廷從美術編輯到繪本創作/2021/10/28/授課時數 3 小時
美術編輯、繪本作家。從職涯發展角度剖析插畫繪本產業，並帶來自身珍貴手稿解析圖像。
- 薛慧瑩、顏志豪/我們的創作之路——童書作家顏志豪 V.S. 插畫家薛慧瑩/2021/11/25/授課時數 3 小時

童書作家與插畫家聯手座談。第一階段由插畫家主講，作家主持隨時提問，第二階段進行實務演練，每位同學有三分鐘時間和兩位講師面對面溝通：學生帶著自己的圖稿講解一分鐘後，由兩位講師直接提問給建議。

在邀約講師進行講座前，第一週線上上課，透過問卷，初步先了解學生對於繪本的認識程度，透過講授、影片建立基本概念，接著分組報告，小組決定不同面向的七個主題：生死、身體教育、自我認同、種族認同、意識形態、性別認同以及地緣政治。透過主題繪本的認識，除了探究議題，同時也對繪本的形式進行更有深度的探討，從中尋找個人期末創作的主题。

執行過程中，與業師對談，對於剛接觸繪本創作領域的同學而言，是一個很好的典範和橋樑。

具體作法(請依【課程類別】內容進行說明)

*請詳細撰寫課程執行過程與具體教學設計做法。

1.繪本創作課程前期自我檢核表：第一週線上上課，透過問卷，初步先了解學生對於繪本的認識程度。

2.分組報告：各小組提出 1-2 個主題，全班進行討論，最後定七個主題，分別是：生死、身體教育、自我認同、種族認同、意識形態、性別認同以及地緣政治。

透過主題繪本的認識，除了探究議題，同時也對繪本的形式行更有深度的探討，從中尋找個人期末創作的主题。

國立臺灣大學美術學院學系 110-1 繪本創作課程前期自我檢核表

班級： 學號： 姓名：

序號	問題	回應
1.	請寫出 3-5 位繪本創作者	
2.	請寫出 3-5 本繪本作品名稱	
3.	請寫出你所熟悉的繪本創作題材？請多項列舉	
4.	請寫出你認為構成繪本的要件是什麼？請多項列舉	
5.	你個人最欣賞的繪本創作者是誰？	
6.	你個人認為值得推薦的繪本為何？	
7.	你個人所擅長的媒材表現技法為何？	
8.	有關繪本比賽你所熟悉的國內外獎項有哪些？	
9.	有關繪本比賽你所熟悉的國內外獎項有哪些？	
10.	其他	

(請依照序號自行調整表格大小)

填表日期：2021/9/16

決
進

- 3.三場專業講座工作坊：邀約不同領域童書作家、文字編輯、美術編輯、插畫家、繪本作家等，學生與業師對談，對於剛接觸繪本創作領域的同學而言，是一個很好的典範和橋樑。
- 4.完整繪本製程學習：個人繪本創作提案、繪製分鏡圖、彩圖繪製、編輯、印製。
- 5.策劃展覽：課程設計每位同學主動邀約三位貴賓來看展，一位系上（非修課學生），兩位（系外人士），透過邀約主動介紹展覽，陪同看展培養導覽的能力。
- 6.觀眾回饋：同時製作問卷請觀眾填寫，包含師長同仁、校外人士、跨系所同學們，共計回收 66 份有效問卷。有些同學透過手機線上直播導覽方式，邀請朋友看展，並給予我們回饋建議。
- 6.同儕互評：修課同學每人 5 票，依序寫出個人認為較為優秀的作品。第一名 66 分、第二名 41 分、第三名 38 分、第四名 32 分、第五名 27 分。

學生學習成效評估方式

*依據學生核心能力規劃合適的課程，並訂定學習成效標準與認知(能力)層次，結合多元的評量方式，檢核學生的能力表現([評估方式請點選簡報連結說明](#))

課程評量透過實作、小組口頭報告、展覽策劃等檢核學生的能力表。

同儕互評表：本表格針對小組作業中組內同儕協作部分進行評分，透過學生互評的方式了解組內互動及學習情形，教師亦可作為調整小組成員分數的憑據。

期末創作評量尺規

項目 姓名	主題內容 30%	媒材技法 30%	圖文關係編排 20%	書籍裝幀完整度 10%	展示規劃 10%	得分

執行前後學生學習成效轉變(請依【課程類別】內容進行說明)

回溯第一週「繪本創作課程前期自我檢核表」部分學生普遍認為繪本僅局限於兒童繪本，或者以為就是把文字加上圖像，透過一整個學期的學習，加上與業界講師的交流，在觀念上有了提升和轉變，甚至有些同學未來願意更投入在繪本創作的領域。

執行成效評估(請依【課程類別】內容進行說明)

本學期在課程設計上，更為聚焦，很清楚的一個軸心貫穿，因此減少小型的作業，而是增加每個環節的深度，同學也較有充分的時間進行創作。課前聯絡講師，清楚的傳達課程進度，學生學習狀態，以達到良好的銜接。同時也會將學生的回饋轉知講師。

重大突破(計畫重大發展，請依計畫特質補充)

本學期課程結束前已有一位同學投稿參加信誼幼兒文學獎比賽，另一位同學繪製的主題有關生態環

保，預計參加本年度臺東縣環境教育繪本徵選比賽。

學生問卷回饋情形：

一、回收問卷共 76 份，有效問卷共 76 份。

二、回收問卷範例參考：

本學期安排三場專題講座，都以 google 表單進行，每場次依照講題不同，會調整開放式問卷的答題內容。

➤ 陳玉金/無中生有的繪本產製過程/2021/10/14

連結表單：<https://docs.google.com/forms/d/10p83vMUxACHX27XnZuS3OJTj-eBOcGUCP1sTxWR6-V8/edit#responses>

共 18 份。

老師給我們體驗的繪本創作非常有趣，沒想過隨意剪下的一些幾何圖形就能創作成一本有趣的繪本！

這講座不只聽到老師分享關於企劃繪本的一基礎觀念，也實體讓我們用一些簡單的素材發想製作小繪本。

我覺得內容豐富，除創作上的問題，還有出版社的黑暗面和與繪者的合作部分都學習到很多，創作分有很好玩。

覺得在這個講座中最有用的資訊就是有關於出版社的一些潛規則吧，還有波隆那畫展真的很重要對我們來說。

原本以為繪本是一個夢想的職業，有了講師的分享讓原本看起來遙不可及的夢想，變得踏實許多

➤ 林柏廷/林柏廷從美術編輯到繪本創作/2021/10/28

連結表單：<https://docs.google.com/forms/d/1-kqpUEdQALA74PfcoawLk7Vrw7BjoGA9atKM8Ajtt-Q/edit#responses>

共 23 份。

「謝謝老師，我學到很多寶貴的經驗和構想作品的思路。最近有種想放棄繪畫這條路把他歸類為興趣就好了，可是聽完您的講座後又覺得不對，現在或許只是因為我的閱讀量不夠，練習的不夠多而已，感覺一層層封閉的牆突然竄進一絲光線般，好像還可以走下去。謝謝林老師。」

「感謝老師分享經驗，不僅提出了我們會遇到的難題，同時也提供了解決方法。遇到困難時會產生的心境該如何調適（自我提升、學會讀者能看懂的表現方式）、對作品堅持所需的準備、出版社與編輯是否能對應作品給出相應的平衡（刪除什麼、留下什麼都需要合理的理由）；很高興能夠參加老師的演講，用易懂的敘述方式將重點清楚的傳達給我們，過程中也多次開放提問機會以供解惑，最後還分享了珍貴的原稿！真的是很寶貴的經驗，謝謝您！」

「老師對於創作上的見解與分享真的讓我學習到非常多的知識，通過這堂課我了解到許多繪本創作要著重的細節，讓我對這學期的期末繪本創作有很大的啟發和想法。老師傳達了許多的觀念如畫面故事性與文字的關係，透過畫面就能將很多文字省略，還能讓讀者深入思考其中的內涵。我覺得非常的厲害。而我非常喜歡「一個像海的地方」，這本書不管是內容傳達還是風格形式都讓我大開眼界，也讓我意識到繪本創作的形式能給予讀者非常大的情感連結。非常謝謝老師這次講座精彩的分享。」

「今天聽完講座之後對插畫家這項職業有了更深的了解，其中也了解到插畫家每天所背負的壓力。以及圖像說故事的重要性，每一張精緻的圖像都是經過非常仔細的思考與設計之後才能跟讀者產生共鳴!最令人驚豔的是老師居然帶了自己繪本的原稿到現場，今天是我第一次這麼近的接觸原稿。真的令我十分難忘!」

➤ 薛慧瑩、顏志豪/我們的創作之路—— 童書作家顏志豪 V.S. 插畫家薛慧瑩/2021/11/25

連結表單：

https://docs.google.com/forms/d/1GgnrytLQIPfTdIXhAuFQ5ypww4KGF6YQaW9Hr_wsk4g/edit#responses

共 17 份。

「講師們其實很有耐心，等分享完他們不管是工作歷程或是工作，都能夠讓我們想像這樣的職業其實很辛苦，但也是利用自己的興趣去變成工作，這樣其實不會到很不願意做那件事，這次有兩位講師，我覺得超讚的是一個講師在解說而另一個講師會直接問他所想問的問題，剛好也是我聽到那個階段想問的卻不好意思問的問題，讓這個講座聽起來生動些，在中間休息的時候有去看看兩位講師合作的作品，又聽過兩位作者的解說過後，覺得一整個超讚，沒有想到一本繪本背後需要的是這麼長的時間，令人敬佩。」

「薛老師在介紹自己創作上的轉變以及其中的一些心得都相當詳細，顏老師在一旁擔任提問的角色，提出了很多身為觀眾的我們都很感興趣的問題，整個講座算是蠻豐富的。在老師講授完以後，卓老師也讓我們有機會介紹自己的繪本，並請薛老師與顏老師分別在構圖與故事內容上給我們一些提點與建議，真的是收穫滿滿，這對我們在繪本創作上有相當程度上的助益，謝謝兩位講者帶來精彩的講座，讓我在繪本領域上的知識又有更深入的了解!」

「就是一個超讚的講座，剛開始聽到薛慧瑩老師的名字就覺得很熟悉好像在哪裡聽過，就是怎麼樣都想不起來，才發現是之前在看影片有聽過，才覺得應該很難請到這位講師，所以就蠻認真的聽了這堂講座，兩位講師在看我們製作的繪本的時候真的超認真，而且給我們的建議都是能夠讓我再思考哪裡可以再加東西或再修正的，就好像是我們在體驗他們的工作一樣，真的，超讚，而且他們很用心的很仔細看每個人所畫的故事，然後告訴我可以去參考誰誰誰的什麼書，去加以加強後會是一個很棒的故事，從兩位身上用他們的專業來教我們，是我覺得在這堂課學習到最多的。」

全學期課程回饋單：

<https://docs.google.com/forms/d/1VTZurNiAUNm7Hihuuyd3XfQ-nrHhCzTwmf3faVsOVVY/edit#responses>

共計 18 份。

三、學生其它回饋：

繪本創作總心得

美產二 10907102 蔡承漣

經過了這堂課，才讓我知道，從小看到大的繪本，製作起來是如此的費心力，從分鏡到草圖，再來到上色，最後到校稿裝訂，都是一番功夫，雖然這次做的並沒有到非常的完整，但從中學到，怎麼樣從一個都是構想到最後變成完整的一本書，剛開始覺得超級麻煩而不想始去實行動作，但到最後慢慢的我手繪出幾張彩圖之後發現，其實是一件很好玩的事情，用我熟悉的方式去化出我想要的圖，那樣的成就感，會讓我一直想畫下去，而把這件事想

趕快完成，看到成品，當我去輸出店看到我的小小書的時候，我真的覺得，超級開心，我這短短的努力最後被弄出一個完整品，那種感覺真的超棒，因為最後在輸出的時候遇到了太多的事情，變成我最原先的想法沒有被做出來，而我也希望趁寒假的時候，可以花一些時間把他修改一下作成我最初想要的那樣品質的一本繪本。讓我更加想要努力的那個轉折點我覺得是薛慧瑩老師來做演講的那一堂課，因為一個一個看能讓我更有能力吸收到一些專業的繪者對於我的構思或想法給我一些建議，我覺得是一件蠻可貴的一堂課，給我們發揮的空間，讓我們自己去創作，會讓我更加地想把這件事情完成。我覺得在這堂課還有一個很棒的就是，老師教我們做手工書那堂課，真的不知道手作精裝書這麼難，真的要說也不算難，就是複雜了一些，但做出來的成品我也真的是超喜歡的，這門課說真的難熬，但到最後成品出來的時候，真的覺得在這門課上我學到了很多事情，沒有想過我能夠靠自己完成一本繪本，而且是我自己創作的內容，我自己畫出來圖，製作成一本小小的圖畫書，假使沒有修這堂課，也許就沒有機會去做這一本屬於我自己的故事書了吧。

美產二 10907128 徐新哲

這學期選修了這堂繪本創作課程我覺得非常有趣。起初我以為繪本創作很簡單，只要簡單故事配上我們一直以來學的繪畫技能就可以了，但聽過幾堂知名的專業創作家分享的經驗和技巧後我才知道自己很天真。我從林柏廷老師的講座課程學習到繪本除了根據不同年齡層需要用不同的角度說故事外，使用字句還要配合年齡來選用，而繪本圖裡所需要有的甚麼樣的畫面來切合內容，並能達到看圖說故事的效果更是經驗談，有時候兒童閱讀繪本時有能透過圖中的小細節去思考或聯想到更多的事情是很重要的。

在課程進行到創作階段時我也發現繪本創作並不是件簡單的事情，雖然故事已經產出了，但畫分鏡時就會發現劇情中有些部分是需要調整的。直到分鏡畫好時，在薛慧瑩老師、顏志豪老師的課程中，發現我的分鏡和故事劇情其實都存在許多問題，而這些問題都會導致我的創作最後並不能成為一本合格的繪本。因此，雖然我們的創作進度已進入後期階段，我還是堅持花了不少時間去修改劇情和分鏡，不斷的思考劇情其中的合理性，再到畫面的呈現度。這讓我在那陣子對繪本創作有點受挫，不僅有時間的壓力，在這個期間還遇到不少瓶頸。最終我又花了兩個星期的時間捨棄原本的稿子，重新去繪製新的繪本。

這堂課程讓我學習到了非常多新的知識，**也讓我對自己未來多了一個能選擇的跑道**。期末的完成品是我用了很多努力、投入了很多時間的作品，雖然它還只是一份有許多問題、尚不成熟的繪本作品，但它證明了我這學期的努力並沒有白費，是這些日子心血的結晶。

美產二 10907103 石欣蓉

在這個學期所修的這門課-繪本創作我學習到了很多，在課程中知道很多且了解到繪本，其中有許多的老師被邀請前來演講說明要如何創作、繪製、出版…等的事項，讓我更了解繪本這個事物。

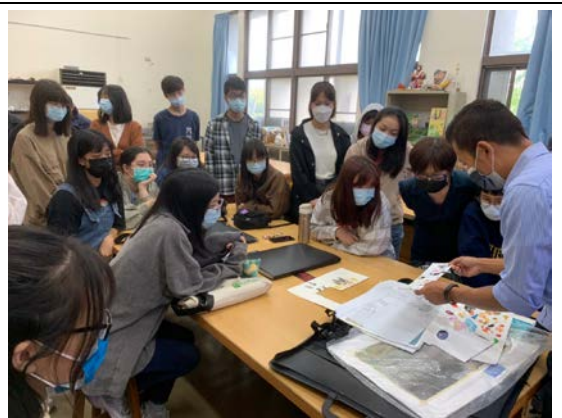
在期末老師給予我們很長的創作時間，讓我們去繪製屬於自己的繪本，在繪製的過程中很有趣也很辛苦，尤其是在想要運用什麼顏色、圖案、故事情節，還有文字書寫及安排都是必須做的工作，其中對我來說最困難的是繪圖的部分，因為我需要調色到我想要的位置後去進行漸層，然而漸層還必須去思考要到哪個位置、地方，這是一個複雜的程序。除此之外輸出也是個重要的課題，你需要依自身需求去挑選紙張、油墨及出來的效果去將繪本展現出最好看的樣態，才能給觀者也覺得你的繪本非常值得欣賞。

最後我覺得這次的課程非常有趣，能創作以前從來沒碰觸過的事物，並且將想像力運用出來的樣子呈現給他人欣賞。

課程照片(2~6 張即可)

陳玉金/無中生有的繪本產製過程/2021/10/14/

林柏廷/林柏廷從美術編輯到繪本創作
/2021/10/28/

薛慧瑩、顏志豪/我們的創作之路—— 童書作家顏
志豪 V.S. 插畫家薛慧瑩/2021/11/25/

期末展覽海報 2022/1/6-1/14

2022/1/6-1/14 期末展覽，臨風藝廊

2022/1/6-1/14 期末展覽，臨風藝廊

課程經費使用情形

業務費		設備費	
項目	金額	項目	金額
(項目類別填寫方式請參閱 <u>教育部補助及委辦計畫經費編列基準表</u>)			

★其他佐證資料(請課程規劃繳交，例如：課程教材影片網址、學生證照掃描、新聞報導網址...等)			