

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵成果報告書

壹、計畫名稱：

手工藝設計應用於配飾美學之教學創新精進計畫

貳、實施課程、授課教師姓名：

生活應用科學系一年級選修-手工藝設計、授課老師:李慧珊

參、前言

過去傳統的造型從業人員(舉凡美容師、美髮師、彩妝造型師等)常以師徒傳授的教育方式來訓練技術，培訓過程往往缺乏統整能力及設計觀念之啟發，原因在於許多傳遞技能的老師自己可能都未曾接受過設計教育的洗禮，導致對於造型技能的給予仍停留在技術層面，教學上常以示範操作的方式進行(陳冠勳，2015)，學生固然會試圖模仿作品的樣貌，但經常是「知其然，不知其所以然」，經年累月的結果，造就普遍造型師缺乏設計意識、不明白設計風格演變的過程、甚至不清楚每年流行的服飾、妝髮、配飾等到底是為何流行?是復古著以往的年代?還是新創的潮流?

此外，由於教育的傳承者無法傳遞設計教育，因而連帶影響了教科用書的編撰，以配飾設計為例，目前市面上教科用書幾乎皆是純粹介紹工具與材料、剩餘版面則全部都編撰著示範操作的圖片，舉凡全華圖書出版之時尚飾品設計(圖1)、配飾製作-整體造型公仔娃娃、新娘飾品、舞台飾品；小熊媽媽出版之配飾達人成功祕訣大傳授(圖2)；儒林圖書公司出版之飾品藝術導引等教學用書。事實上，設計師在設計一件作品時，應依循著一套模式或程序；就模式來說，設計師必須對於欲設計的作品進行文化風格的探討與調查，其中需要透過資料收集、分析、歸納等設計準備工作；就設計程序來說，則可分為三個步驟:1. 擷取文化風格特色；2. 形成設計概念模式；3. 完成文化產品設計(林榮泰，2005)。一件作品要有文化的底蘊，才能產生永續價值，何況台灣蘊藏著許多獨特的時代文化，如何透過文化風格的演譯，為設計加值，國際的設計舞台才能有展現台灣風華的可能。

肆、計畫特色及具體內容

(一)計畫特色：

本計畫將改良傳統教學方式，以下列兩大方向進行教學創新精進：

1. 應用系統化教學法

從傳統的示範教學修正為須有設計原理支持。如將設計的基礎原理導入：重疊、方向、量感、動感、大小、空間、模矩、配置、軸向、分割、交叉、放射等 12 項，透過系統化教學法以思考(Thinking)、評論(Critique)、分析(Analysis)等三大方法，來探討配飾設計於實務上的美學應用。

2. 操作文化創意設計模式訓練

將配飾作品融合文創設計意象，並以文化創意設計模式(圖 3)讓飾品製作更具廣度、深度(林榮泰，2005)；例如導入客家文化元素，從日常生活周遭元素的蒐集、設計發想、文創意涵融合、配飾商品開發、實技技能製作、設計作品展演等一系列的課程引導，學生除了能夠學會設計流程之外，並將美的形式、原理透過族群調和，投入文化創意配飾商品開發，讓設計的技能訓練能夠更加完整。

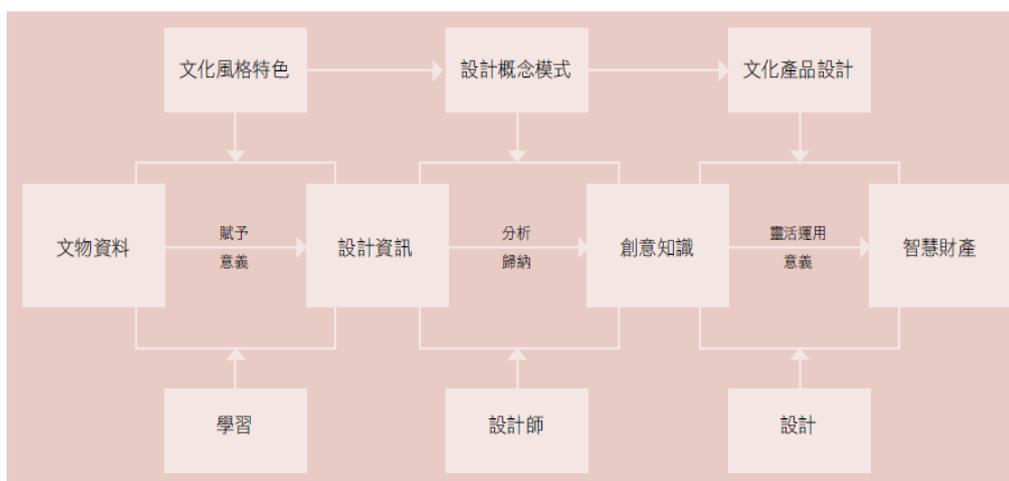


圖 3. 文化創意設計模式(林榮泰，文化創意，設計加值，藝術欣賞，2005)

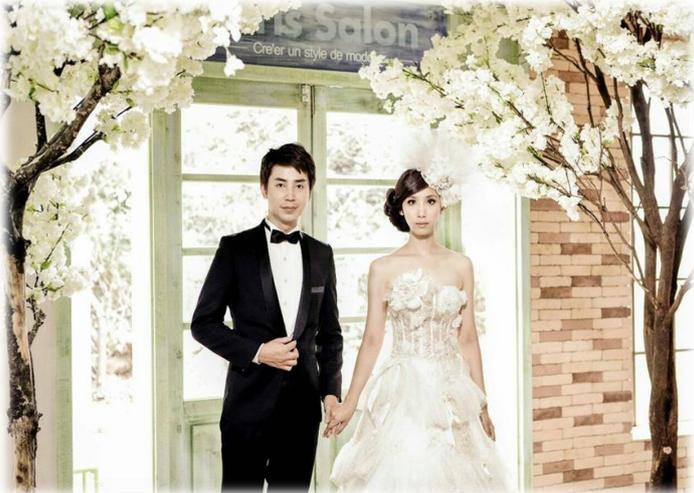
(二)具體內容：

課程進行期間，修習本課程之學生須透過所學之設計與製作配飾之技巧，進行家人、朋友或消費者之主題式配飾設計之服務，內容包含生活活動主題說明、配飾使用角色說明、主題發想設定、製作過程解析、並須配戴飾品出席活動等，執行內容需輔以照片或光碟為附件，讓學生所學之技能落實於生活之中(詳見附錄二範例展示)。

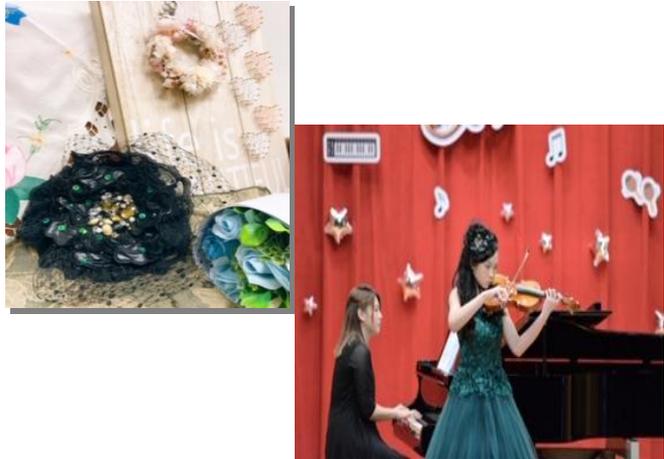
本計畫原設定修習課程之學生必須參與一場與文創相關之美學配飾作品展出或競賽、或課程作品達30件以上將租借藝文中心進行展出；然而本學期受到新冠肺炎疫情之影響，多數藝文活動場地受限無法租借，故本學期操作之作品取得學生同意，暫存放教師研究室，待下期再行與學弟妹們之作品一併展出；其中，

本學期手工藝設計優秀作品則已出售予婚紗造型師、整體造型師等使用，此舉大大提升學生手工藝設計與製作之自信心，並與產業得以接軌等執行成效。(具體執行內容如下附錄一~四所示)

附錄一：授課教師李慧珊之配飾創作與婚紗造型、攝影產業之結合圖檔

	<ul style="list-style-type: none">• 新娘造型之頭飾創作 創作人:李慧珊• 照片提供 :卡地亞婚紗
	<ul style="list-style-type: none">• 新娘造型之頭飾創作 創作人:李慧珊• 照片提供 :卡地亞婚紗
	<ul style="list-style-type: none">• 婚紗攝影之其他搭配配件 創作-時尚黑傘 創作人:李慧珊• 照片提供 :卡地亞婚紗

附錄二：學生分組進行配飾主題發想與製作過程之實際案例

	<ul style="list-style-type: none"> • 畢業音樂會造型之頭飾創作 • 創作學生：劉健好等 • 指導老師：李慧珊 • 未造型前後示意圖
	<ul style="list-style-type: none"> • 作品設計：使用設計原理有重疊設計、大小設計兩大類。 • 作品應用示意圖
	<ul style="list-style-type: none"> • 本作品可展現舞台感，飾品用色處理與禮服吻合呼應。

附錄三：學生優秀作品則已出售予婚紗造型師、整體造型師等使用

	<ul style="list-style-type: none"> 風華絕色婚紗肯定學生作品，以獎助金購買三頂紗帽、二條羅莉塔風格造型鍊。
	<ul style="list-style-type: none"> 風華絕色婚紗肯定學生作品，以獎助金購買三頂紗帽、二條羅莉塔風格造型鍊。
	<ul style="list-style-type: none"> 風華絕色婚紗肯定學生作品，以獎助金購買三頂紗帽、二條羅莉塔風格造型鍊。

附錄四：手工藝設計課程的上課情形

	<ul style="list-style-type: none">● 學生們認真操作實作課程一覽
	<ul style="list-style-type: none">● 老師準備材料與教學示範、學生們認真期中術科驗收一覽

伍、實施成效及影響（量化與質化）

（一）學生學習之量化成效

1. 應用系統化教學法、且置入文創設計模式後，學生可於學期間將所學之技能落實於生活之中，執行至少一次主題式的配飾設計，其執行內容為提供照片或影片等光碟一張。
2. 優秀作品透過販售予造型產業使用，提升學生手工藝設計與製作之自信心，並與產業接軌，以及實際獲得獎助金。

(二) 學生學習之質性成效

1. 使用系統化教學法、且置入文創設計模式後，學生得以更具設計涵養，更趨近教學目標之設定。
2. 藉由本計畫之目的與執行，除了強化師生參與各項競賽、展演之信心外，更可以整體提升學生對於配飾製作的設計發想、文創意涵融合、配飾商品開發、實技技能製作等各項學習成效，讓美的形式可以更加有深度、讓設計的技能訓練能夠更加完整。

(三) 課程品質改善成效

本課程在 108 第 2 學期前尚未有課程品質對照之指標，故在本計畫中初步以自訂之「教學精進-學生反應/教師回饋表」來瞭解學生的課程品質感受，以作為未來授課之參考(附錄五)。

陸、結論

「提升學生設計與製作之自信心，並與產業得以接軌」是本計畫執行最期待獲得之目標，很開心在實踐的過程中，學生做到了這個教學目標之設定；課室中每一堂實作課程的認真態度，讓為師的我深深感動，學生們可以透過努力實作忘卻手機的存在、克服睡魔的糾纏，同時，藉由生活活動的體驗，讓學生更了解配飾美學之於生活的重要性。

感謝教資中心提供師生一個在教學創新與學習間的動力，老師們更積極地想出不同以往的教學體驗給學生，而學生也透過新的教學體驗獲得更具體的學習成效，這是一個良性的學習互動，謝謝推動單位與承辦人員的勞心勞力，讓”教”與”學”有了雙贏的局面。

柒、其他補充資料 (參考文獻)

林容泰，「文化創意·設計加值」，藝術欣賞，1(7)，26-32，2005。
陳冠勳，「美容整體造型文創思考莫等閒」，美育第 205 期，國立台灣藝術教育館，2014。

羅孟滢、陳慧玲，「時尚飾品設計」，全華圖書，2014。
 傅妘淇、程濬騰、陳秋金，「配飾製作-整體造型公仔娃娃，新娘飾品、舞台飾
 品」，全華圖書，2014。
 王炳南，「設計不用管，我們講道理」，全華圖書，2014。
 附錄五

【手工藝設計應用於配飾美學之教學創新精進計畫】 教學精進 - 學生反應 / 教師回饋表

課程：手工藝設計
 授課教師：李慧珊
 授課班級：生活應用科學系一年級

學生反應及建議		教師回覆及改進
問卷評值內容	百分比	
1. 學習本課程讓我對色彩搭配更有信心 <i>非常同意 10 人，佔 83.33%</i> <i>同意 2 人，佔 16.67%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	透過本回饋評值可以看出超過八成的學生非常同意自己對於色彩搭配、強化自己設計概念、認識文化創意、增加自己對創作飾品的信心等透過本課程修習都具有非常滿意的評價；在老師的教學方式可以讓我更有系統的學習、作品受到業界肯定讓我很有成就感、幫親友做主題式配飾服務、我很有成就感、學習本課程讓我感到與流行時尚產業非常靠近部分，皆有超過90%的學生感到非常同意；本學期由於受到疫情影響，多數競賽活動停辦，故學生未在這學期有競賽的參與感；整體而言，課程設計可以提升我個人的學習成效與對課程的整體滿意度都有超過9成的滿意度。
2. 透過本課程強化了我的設計概念 <i>非常同意 10 人，佔 83.33%</i> <i>同意 2 人，佔 16.67%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. 學習本課程我認識文化創意的意涵 <i>非常同意 10 人，佔 83.33%</i> <i>同意 2 人，佔 16.67%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4. 授課老師的教學方式可以讓我更有系統的學習 <i>非常同意 11 人，佔 91.67%</i> <i>同意 1 人，佔 8.33%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5. 我的作品受到業界肯定讓我很有成就感 <i>非常同意 11 人，佔 91.67%</i> <i>同意 1 人，佔 8.33%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6. 我能幫親友做主題式配飾服務讓我很有成就感 <i>非常同意 11 人，佔 91.67%</i> <i>同意 1 人，佔 8.33%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. 學習本課程讓我感到與流行時尚產業非常靠近 <i>非常同意 11 人，佔 91.67%</i> <i>同意 1 人，佔 8.33%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. 我的作品可以參展或參賽，我感到很有成就感 <i>同意 9 人，佔 75%</i> <i>普通 3 人，佔 25%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9. 授課老師的課程設計可以提升我個人的學習成效 <i>非常同意 11 人，佔 91.67%</i>	非常不同意...普通...非常同意 1 2 3 4 5 6 7 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

