請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	藝術創意產業專題			學年/學期 Academic Year/Semester	112/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Seminar on Arts and Creative Industries				
科目代碼 Course Code	ACI_5180Z	系級 Department & Year	碩專	開課單位 Course-Offering Department	藝術創意產業學系
修別 Type	必修 Required	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0		
授課教師 Instructor	/余慧君				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

本課程課程內容有4大重點:
1. 針對策展理論與實務部分，系統性的透過閱讀與實作演練，學習策展實務，包括空間生產與論述生產。
2. 養成創意思考、活動企劃的視野與能力
3. 實際參與執行
4. 訓練文稿撰寫、簡報製作與分享技術

＃本課程每週都有作業指令，也有期末展覽要執行，從作品生成到展覽製作一路挺進，不喜歡與他人合作互動並參與實作完成任務的同學，請不要修本課程，會怨念叢生，身心失調。

本課程推薦閱讀書目，請務必盡快取得，並開始閱讀。
1. S.Nachmanovitch，《自由玩：生活與藝術的即興指南》，黑眼睛，2023。
2. 羅伯.沃克，《藝術的觀察》，大塊，2023。
3. 里克魯賓，《創造力的修行：打開一切的可能》，大塊，2023。
4. 史考特・麥克勞德 ，《漫畫原來要這樣看》，愛米粒，2019。
5.赤瀨川原平、藤森照信、南伸坊/ 編（2014)。《路上觀察入門》。台 北:行人出版。
6. 森山大道、仲本剛（2015）。《森山大道的台灣街拍》。台北:大藝出版
7. 雅德里安喬治，《策展人工作指南》，2017，典藏藝術家庭。
8. 諫山創，《進擊的巨人》漫畫版或動漫版，2009-2023

唸書的方法：尋找觸動你的三類『刺點』。所謂刺點是
　　1. 作者說出你從未想過的精闢論點（這傢伙怎麼比咱還聰明竟然可以想到這些呀！）
　　2. 作者把你心中一直想說、但自己表達不清的想法，精闢的說出來了（這傢伙根本就是咱的知音呀！和咱一樣聰明耶！）
　　3. 作者說出和你人生經驗/信念完全相反的觀點（竟然有人可以這麼想？還出書咧！為什麼？我是不是可能錯了？還是這傢伙錯了？還是咱們都錯了？）

學習評量規則：
課程出席 20%
課程討論、參與 40%
課程作業與報告 40%

＊本課程進度規劃為理想版本，會視修課學生的學習狀態與特質，適時予以調整難度與強度。
＊第一週課程說明未到者，強烈建議不要選修本課程，因為一定跟不上進度

課程目標　Course Objectives

本課程目標在建立碩士在職專班學生對藝術創意產業發展的理論面、技術面與執行面的跨域整合連結能力。
The goal of this course is to establish a cross-disciplinary integration and linkage ability among master's in-service program students in the theoretical, technical, and execution aspects of the development of the art and creative industries.

系專業能力 Basic Learning Outcomes		課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.’s Education Objectives
A	具備國際視野，並與世界藝術市場發展潮流接軌。	●
B	瞭解在地藝術與工藝文化的價值與多元性。	●
C	分析全球藝術與工藝產業現況。	●
D	研發藝術與工藝產業創新管理模式。	●
E	強化工藝藝術的創作實踐與賞析能力。	

圖示說明Illustration ：● 高度相關 Highly correlated ○中度相關 Moderately correlated

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	09/14 課程說明 指定閱讀書目，請務必盡快取得，並開始閱讀。 S.Nachmanovitch，《自由玩：生活與藝術的即興指南》，黑眼睛，2023。 羅伯.沃克，《藝術的觀察》，大塊，2023。 里克魯賓，《創造力的修行：打開一切的可能》，大塊，2023。 史考特・麥克勞德 ，《漫畫原來要這樣看》，愛米粒，2019。 諫山創，《進擊的巨人》漫畫版或動漫版，2009-2023 唸書的方法：尋找觸動你的三類『刺點』。所謂刺點是 1. 作者說出你從未想過的精闢論點（這傢伙怎麼比咱還聰明竟然可以想到這些呀！） 2. 作者把你心中一直想說、但自己表達不清的想法，精闢的說出來了（這傢伙根本就是咱的知音呀！和咱一樣聰明耶！） 3. 作者說出和你人生經驗/信念完全相反的觀點（竟然有人可以這麼想？還出書咧！為什麼？我是不是可能錯了？還是這傢伙錯了？還是咱們都錯了？）	
2	09/21 創意人思考工作坊：『我認為自己是誰？』 指令：請攜帶最能代表『真實的自己』的10項物件到課堂來 閱讀：《自由玩：生活與藝術的即興指南》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
3	09/28 創意人思考工作坊：『別人認為我是誰？』 指令：請攜帶能代表『我在別人眼中的專業形象』的10項物件到課堂來 閱讀《自由玩：生活與藝術的即興指南》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
4	10/ 05 創意人思考工作坊：『我在哪裡？』 指令：請攜帶能代表『我自認為已經達成的創意人生暫定目標』的10項物件到課堂來 閱讀：《自由玩：生活與藝術的即興指南》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
5	10/12 創意人思考工作坊：『我夢想中希望完成哪一種創意人生？』 指令：請攜帶曾深刻啟發自己的10人物自傳或作品清單到課堂來 閱讀：《創造力的修行：打開一切的可能》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
6	10/19 校外參訪：台北藝術博覽會	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》

7	10/26 創意人思考工作坊：『我的限制性思考？』 指令：請攜帶10件自己認為超級爛的作品/企劃構想到課堂來（可以是自己的，或者別人的作品/企劃構想） 閱讀：《創造力的修行：打開一切的可能》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
8	11/02 創意人思考工作坊：『開外掛？』 指令：請盤點今生曾經遇到的大小貴人/伯樂交給自己的開外掛魔法清單，並問自己『我憑什麼取得外掛資源？』 閱讀：《創造力的修行：打開一切的可能》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
9	11/09 創意人思考工作坊：『障礙賽？』 指令：請盤點今生曾經遇到的逆增上緣障礙賽過關清單，並問自己，『我到底是怎麼過關的呀？』 閱讀：《創造力的修行：打開一切的可能》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
10	11/16 創意人思考工作坊：『就超展開吧！』 指令：請盤點今生曾經經歷的超展開歷程清單，並問自己，『這到底是怎麼發生的呀？』 閱讀：《漫畫原來要這樣看》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
11	11/23 創意人思考工作坊：『我可以交給別人的兩把刷子？』 指令：請製作1份教案，詳細說明如何快速教會別人一件自己很擅長而且非常非常非常好玩的事。設計教案時，請隨時問自己：我當初是怎學會這樣玩的？我如何讓別人也學會這麼玩？ 閱讀：《漫畫原來要這樣看》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
12	11/30 創意人思考工作坊：『我需要學習的新把戲？跟誰學？』 指令：請攜帶1 個自己很想完成，但目前還缺乏知識、技術、資源，還無法做到的idea到課堂來 閱讀：《漫畫原來要這樣看》	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
13	12/07 校外參訪	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
14	12/14 腦洞大開星際漫談 （一）	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
15	12/21 腦洞大開星際漫談 （二）	課後作業： 《藝術的觀察》書中的任何一招，成果在課堂中分享 看《進擊的巨人》
16	12/28 期末創作企劃並執行	
17	01/02 可以玩點什麼的期末展覽	
18	01/09 可以玩點什麼的期末展覽	

教 學 策 略 Teaching Strategies
☑ 課堂講授 Lecture ☑ 分組討論Group Discussion ☑ 參觀實習 Field Trip ☐ 其他Miscellaneous:
教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation
創新教學(Innovative Teaching) ☐ 問題導向學習(PBL) ☐ 團體合作學習(TBL) ☑ 解決導向學習(SBL) ☐ 翻轉教室 Flipped Classroom ☐ 磨課師 Moocs 社會責任(Social Responsibility) ☐ 在地實踐Community Practice ☑ 產學合作 Industy-Academia Cooperation 跨域合作(Transdisciplinary Projects) ☐ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching ☑ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners 其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance									
期中考成績 Midterm Exam									
期末考成績 Final Exam									
作業成績 Homework and/or Assignments									
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明 Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明） Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址) Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)