開課學年度/學期:113 學年度第1 學期 領域:人文學

設計思考與藝術創作思維

Design Thinking and Artistic Creation Thinking

授課教師

任職單位

畢業學校

陳佳彬

國立成功大學藝術研究所

國立中央大學

課程類別 學分數 選必修

開課人數

其他注意事項

Lecture Recitation

2

選修

30

本課程每日結束時間稍有不同

先修課程或先備能力

無

課程難易度

□難■中偏難 □中偏易 □易

建議修課學生背景

全校各院

教學方法

講授 15%,實作 50%,討論 20%,報告 15%

評量方式

作業 60%:

- 1.課程第二天的設計思考分階實作 當天繳交學習單與成果拍照上傳平台 20%
- 2.課程第四天的設計思考與藝術創作思維實作當天繳交學習單與成果拍照上傳平台 20%
- 3.課程第五天的成果簡報及作品拍照上傳平台 20%

報告30%:

課程第五天的成果簡報及作品拍照上傳平台 (簡報 15% 口頭報告 15%)

出席率 10%:

出席含學習單繳交(本課程須全程出席與參加所有實作)

本課程除講授課程外,採分組實作進行,修習學生請全程參與,除佔出席成績外,討論、團體合作之 作業(實作)皆有成績配分。

學習規範

本課程除講授課程外,採分組實作進行,修習學生請全程參與,除佔出席成績外,討論、團體合作之 作業(實作)皆有成績配分。

課程概述

這門課程探索「設計思考」和「藝術創作思維」的核心概念和方法。通過深入研究「設計思 考」,學生將學習以「同理心」與「問題解決」為學習核心,從而在作品設計中獲得實際應用的技 能。同時,課程將引導學生探索「藝術創作思維」的世界,鼓勵他們通過藝術形式表達個人想法、 情感和觀點。透過藝術創作,學生將培養創意、想像力和表達能力,並探索如何將這些能力應用於 解決現實世界的挑戰。這門課程將結合理論探討、實踐案例分析和創意實作,為學生形構一個豐富 而啟發的學習歷程。

關鍵字:設計思考、藝術創作、創作性戲劇

開課學年度/學期:113 學年度第1 學期 領域:人文學

課程概述(英文)

This course aims to delve into the core concepts and methods of "design thinking" and "artistic creative thinking." Through a deep exploration of "design thinking," students will learn to cultivate skills centered around "empathy" and "problem-solving," which can be applied in practical design work. Additionally, the course will guide students to explore the world of "artistic creative thinking," encouraging them to express personal ideas, emotions, and perspectives through artistic forms. Through artistic creation, students will develop creativity, imagination, and expressive abilities, exploring how to apply these skills to tackle real-world challenges. The course will integrate theoretical discussions, practical case analyses, and creative projects to provide students with a rich and inspiring learning experience.

Keywords: Design thinking, artistic creation, creative drama

課程進度

	1	
日期	時間	進度說明
7/8(—)	9:00-10:00	設計思考基礎概述 (講義)
	10:00-12:00	設計思考初階工坊:為同儕設計一個錢包(演習、實作)
	12:00-13:00	午餐暨休息
	13:00-14:00	設計思考案例分析(講義)
	14:00-15:30	設計思考分階實作 1: 發現(Discover)&同理心(Empathize)(演習、實
		作)
		通過發現階段(Discover)以同理心(Empathize)模式,了解你設計的使用
		者的需求和觀點。
	15:30-17:00	設計思考分階實作 2:定義(Define)(演習、實作)
		定義(Define)根據對使用者的共感,清晰地定義你要解決的問題。
	17:00-17:30	交流討論與解決(綜合時間)
7/9(二)	9:00-11:00	設計思考與同理心判讀(講義)
	11:00-12:00	設計思考分階實作 3:產生想法(Ideate) (演習、實作)
		產生想法(Ideate)通過腦力激盪和創意思維產生各種潛在解決方案。
	12:00-13:00	午餐暨休息
	13:00-14:30	設計思考第一階段報告 (考核時間)
		「雙鑽石模型」(Double Diamond Model) 第一階段驗收
	14:30-15:30	設計思考分階實作 4:原型製作(Prototype) (演習、實作)
		原型製作(Prototype)製作你的想法的具體呈現,以便進行快速迭代和測
		試。
	15:30-17:30	設計思考分階實作 5:實施(Implement) (演習、實作、考核時間)
		實施(Implement)實施最終的解決方案,整合測試的反饋,確保它滿足
		使用者的需求。
		「雙鑽石模型」(Double Diamond Model) 交付階段(Deliver)

開課學年度/學期:113 學年度第1 學期

領域:人文學

7/10(三)	9:00-12:00	設計思考案例分析(講義)/(業師導入分享)
		導入業師群
		張芷瑄/政大教育系博後、教育部苗圃教練/設計思考與知識創新教學
		張鐵懷/國立高雄科技大學高瞻科技不分系助理教授/設計思考體驗與案
		例分享
	12:00-13:00	午餐暨休息
	13:00-16:00	藝術創作思維概述 (講義)/(業師導入分享)3
		李漢臣/崇右演藝科技大學副教授兼教務長、勝漢卿劇本創作工作室負
		責人/亞洲影視劇本創作創作模式
		殷雪梅/黎明技術學院副教授兼系主任/如何教導學生進行創作劇本
	16:00-17:00	重組團隊:設計思考優化(藝術創作思維)實作
		命題與蒐集
	9:00-11:00	創作思維闡述:簡報學(講義)
	11:00-12:00	產品簡報學(實作)
7/11(四)	12:00-13:00	午餐暨休息
	13:00-16:00	設計思考優化實作 Design Thinking Double Diamond Model
		(團隊分組自行分配休息時間,期間須依進度交付學習單,於當天繳
		交或上傳平台)
	16:00-17:00	交流討論與解決 (綜合時間)
7/12(五)	9:00-10:00	品質控管與設計流程 SOP(講義)
	10:00-12:00	預演成品發表(演習、實作)
	12:00-13:00	午餐暨休息
	13:00-15:30	成品發表(考核時間)
	15:30-17:00	反思與課程回饋(綜合時間)

課程學習目標

- 1. 學生透過學習設計思考,養成一種解決問題和創新的方法。
- 2. 學生透過藝術創作思維的養成,通過藝術形式來表達個人想法、情感和觀點。
- 3. 學生理解各藝術形式,以及創造性的表達和感知。

Course Learning Objectives

- 1. Through learning design thinking, students cultivate an approach to problem-solving and innovation.
- 2.By fostering artistic creation thinking, students utilize artistic forms to express personal ideas, emotions, and perspectives.
- 3. Students comprehend various artistic forms, as well as creative expression and perception.

課程的重要性、跨域性與時代性

人本精神是國家發展重要的軟實力,在「以人為本」以及「客製化」服務的當今社會,「設計思考」和「藝術創作思維」將從一種思考方法或創作策略,成為服務創新的趨勢。學生通過設計思考學習同理心,並以使用者為核心學習的方法,解決問題和創新,為產品設計、服務創新和組織管理等領

開課學年度/學期:113 學年度第1 學期

領域:人文學

域提供了實用的工具和技術。與此同時,學生理解與學習藝術創作思維,以豐富多元的表達形式,闡發個人觀點、情感和觀點的表達,並推動文化交流。

在數位化的時代,如何保有設計人的思維與理念,創構出擁有溫度的產品。以及,隨著社會價值 觀轉變下,服務創新,利用新的想法、技術或手段解決或改變成新的方式,得以提供滿足感。透過 「設計思考」和「藝術創作思維」這兩種思維方式呈現出時代性,成為了滿足人們對個性化、人性化 和美感需求的重要途徑。此外,它們的跨領域模式,使它們能夠促進不同領域的交流與合作,從而產 生更具創意和深度的解決方案。

其他備註

參考書目:

設計思考:

提姆·赫森著、洪慧芳譯:《換掉你的鱷魚腦袋:擺脫慣性思考,讓創意源源湧出》,臺北:麥格羅希爾國際,2008年。

漢寶德:《設計型思考》,臺北:聯經出版社,2012年。

魯爾夫·杜伯里著、王榮輝譯:《思考的藝術:52 個非受迫性思考錯誤》,臺北:商周出版,2012 年。

Dorte Nielsen、Sarah Thurber 著,劉名揚譯:《創意思考的祕密在聯想力:點子源源不絕!歐洲最具未來競爭力的訓練課程》,臺北:本事出版,2017年。

Anthony Dunne、Fiona Raby 著,洪世民譯:《推測設計:設計、想像與社會夢想》,臺北:何樵暐工作室,2019年。

邵唯晏:《設計.未來.超智人:數據演算時代的T型跨域學習心法,建立差異化,創造無可取代的競爭力》,臺北:麥浩斯出版,2019年。

郭至和:《圖解素養導向課程的規劃與實施:以設計思考觀點出發》,臺北:五南圖書,2020年。 Ellen Lupton 著、劉佳澐譯:《圖解設計故事學:好設計,觸發愉悅、渴望、驚喜和信任感!用講故 事的技術,把設計思考作成一部好劇本》,臺北:商周出版,2021年。

Jesse Schell 著、盧靜譯:《遊戲設計的藝術:架構世界、開發介面、創造體驗,聚焦遊戲設計與製作的手法與原理》,臺北:大家出版,2021年。

村上憲郎:《量子思考:跳脫常識,在沒有答案的世界裡找到自己的路》,臺北:究竟出版社,2022 年。

創作性戲劇

張曉華:《教育戲劇理論與發展》,臺北:心理出版社,2004年。

張曉華等著:《戲劇教育跨領域統整教學:課程設計與實務》,臺北:心理出版社,2014年。

Jonothan Neelands 著、陳仁富、黃國倫譯:《透視戲劇——戲劇教學實作指南》,臺北:心理出版社, 2015 年。

Sue Jennings 著、張曉華等譯:《創作性戲劇在團體工作的應用》,臺北:心理出版社,2015年。 林玫君:《創造性戲劇理論與實務:教室中的行動研究》,臺北:心理出版社,2016年。

安·惠特福·保羅(Ann Whitford Paul)著、謝靜雯譯:《暢銷作家的21堂繪本寫作課》,臺北: 采實文化,2018年。

紀家琳:《創作性戲劇——理論、實作與應用》,新北:揚智文化,2019年。

西西莉·歐尼爾(Cecily O'Neill)著、歐怡雯譯:《戲劇的世紀:過程戲劇設計手冊》,臺北:心理

開課學年度/學期:113 學年度第1 學期

領域:人文學

出版社,2020年。

Benoît Raucent 等著、卡艾瑋、王玲琇等譯:《A.P.P.教學法實作手冊:問題與專題導向學習的引導攻略》,臺北:教育部新工程教育方法實驗與建構計畫辦公室,2022年。

本課程若因天災等不可抗力之因素或中央、地方政府公告停課,授課教師需依情況依建議補課方式調整課程進度與補課;若需使用假日、國定假日補課,則需與所有修課學生達成共識方能用例假日補課。

建議補課方式:

- 1. 線上授課方式補課;
- 2. 當預期可能會因天災(颱風、超大豪雨...等)宣佈停課時,建議老師先行調整加快課程進度或預先增加可能 天氣預警之前幾次課程時數;
- 3. 停課後隔天起延後下課,補足停課延誤的進度;若停課超過1天,則在開始上課後延後下課補課,或當週星期六、日補課;
- 4. 更改課程授課方式,例如:DEMO 改以考試、報告、作業取代。