

亞太

Asia-Pacific International Conference on Arts & Humanities

藝術與人文
國際研討會
2026 論文集

亞太

Asia-Pacific International Conference on Arts & Humanities

藝術與人文
國際研討會
2026 會議手冊

目 錄

序言

元智大學人文社會學院院長 序

國立東華大學 藝術學院院長 序

研討會議程 5

專題演講 I 16

Music and Sustainability: Transformation, Action, and Future—
Examining the Evolution of Music Education in the United States
Before and After the Pandemic Through the Lens of the Florida
Southern College Music Department

專題演講 II 17

Institutional Differences and Historical Transformation
of Marriage Forms in Colonial Taiwan:
An Analysis of the Adopted-Daughter System and Uxorilocal Marriage
臺灣日治時期婚姻型態的制度差異與時代轉折— 從養女制度到招贅婚姻

專題演講 III 18

Sustainability from the Ground Up: Community Innovation and
Hybrid Governance in Taiwan and Indonesia

專題演講 IV 19

Traditional Culture and Craft Aesthetics of Taiwan's Indigenous Peoples
臺灣原住民族的傳統文化與工藝美學

全文論文摘要 21

海報論文摘要 55

開幕展演 81

2026 亞太藝術與人文國際研討會 工作團隊 83

序言

序言

跨域交響，共創永續未來

春意盎然的 2026 年三月，我們齊聚於風景秀麗的國立東華大學，共同參與「2026 亞太藝術與人文國際研討會」。此次大會以「藝術 X 永續：轉化、行動與未來」為核心，元智大學人文社會學院非常榮幸能以合辦單位的身分，與國立東華大學藝術學院攜手促成此學術盛事。敝人謹代表元智大學人文社會學院，向所有參與此次盛會的國內外專家學者、藝術創作者、業界先進，與青年學子，致上最誠摯的歡迎與感謝。

當今是瞬息萬變的全球化時代，人類社會正面臨著前所未有的挑戰與機遇。極端氣候的威脅、科技與人工智慧的猛烈衝擊、全球高齡化社會的到來，及疫後世界的秩序重塑，在在考驗著我們的韌性與智慧。因應這時代巨變，「永續」已不再僅是科學、經濟，或環境工程領域的專屬議題，它更深刻地叩問著人文學科與藝術領域的核心價值。藝術與人文--做為人類心靈的歸屬、社會關懷的觸角，與文化傳承的載體--究竟能為「永續」帶來何種「轉化」？我們又該如何透過「行動」，建構一個更美好且具包容性的「未來」？我們期盼此次研討會為這個時代議題提供解方。

元智大學人文社會學院長年致力於推動跨領域的人文研究與社會實踐。此次與東華大學藝術學院的合作，正是基於雙方對於「跨域對話」與「在地實踐」的共同信念。東華大學藝術學院在藝術創作、音樂展演，與文創產業等面向具有卓越的量能與東臺灣的獨特視野；而元智大學人社院則在社會科學、文化政策、社區治理，與數位人文等領域累積學術成果。兩院的攜手，不僅是學術資源的匯聚，更是感性藝術與理性思辨的深度交融。我們期盼透過跨校合作，打破傳統學科的藩籬，從更多元與宏觀的視角審視藝術與當代社會的互動關係。

這為期兩天的研討會，不僅是一個學術發表的平台，更是一個激發創新思維、促成產官學研實質合作的孵化器。透過研究論文的嚴謹論證、海報發表的創意展示、開幕音樂會的藝術饗宴與綜合座談的深度交流，我們希望所有參與者能在此充分對話，將學術殿堂裡的理論轉化為推動社會前進的實際行動力。藝術不只存在於象牙塔中，更應走入社區、關懷地方、回應社會議題，進而成為推動地方創生與人類永續發展的引擎。

最後，敝人特別感謝主辦單位國立東華大學藝術學院廖慶華院長的精心籌劃，及藝術創意產業學系、藝術與設計學系、音樂學系全體同仁的辛勤付出。您們的專業與熱忱，為這場亞太藝術與人文的國際盛會奠定完美結果的基石。「轉化」是改變的起點，「行動」是實踐的過程，而永續的「未來」是我們共同的期盼。願我們在花蓮這片充滿生機與美麗山海交織的土地，凝聚跨界智慧，匯聚行動力量，為亞太地區的藝術與人文發展寫下嶄新且深具意義的一頁。

預祝「2026 亞太藝術與人文國際研討會」圓滿成功！全體與會嘉賓學術交流收穫豐碩、平安順心！

元智大學人文社會學院院長

中華民國 115 年 3 月 19 日

序言

在全球社會面臨快速變遷與永續發展挑戰的今日，藝術與人文不僅是文化精神的承載者，更是理解世界、反思時代與想像未來的重要力量。在此背景之下，我們誠摯歡迎各位學者與貴賓蒞臨國立東華大學藝術學院，共同參與「2026 亞太藝術與人文國際研討會——藝術 X 永續：轉化、行動與未來」。本次研討會由東華大學藝術學院主辦，並與元智大學人文社會學院共同合辦，期望透過跨領域與跨文化的學術交流，凝聚多元觀點，開展藝術與人文在永續議題中的新視野與新可能。

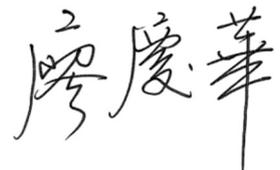
本屆研討會獲得學界熱烈回響，共計收到 72 篇論文投稿。經審慎審查與評選，最終錄取口頭發表論文 33 篇與海報論文 24 篇。研究主題橫跨藝術與人文教育、藝術創作與理論探究、科技與設計的跨域轉化、藝術產業發展、地方創生與永續實踐，以及高齡化社會下藝術文化的未來想像與實務發展。多元而交織的研究面向，充分展現藝術與人文在當代社會中所蘊含的深層關懷與創新動能，也映照出藝術作為連結文化、社會與環境的重要媒介。

此次研討會亦十分榮幸邀請到多位國內外卓越學者蒞臨進行專題演講與學術主持，包括南佛羅里達大學音樂系陳芬芳教授、元智大學人文社會學院李俊豪院長、印尼 Kurnia Novianti 研究員（2026 年臺灣獎助金學者）、日本櫻美林大學博雅學群中生勝美教授、國立東華大學音樂學系魏廣皓副教授、自然資源與環境學系李俊鴻教授、藝術創意產業學系陳怡方教授等。透過這些學者深具洞見的分享與交流，期盼能在思想的激盪之中，開啟更多關於藝術、社會與未來的深度對話。

一場學術盛會的誕生，往往凝聚了許多人的智慧與心力。本次研討會得以順利舉辦，除了感謝各界學者的踴躍賜稿與熱情參與外，更要由衷感謝籌備團隊與所有工作同仁的辛勤投入與無私付出。同時，我們也誠摯感謝共同合辦單位元智大學人文社會學院，以及所有承辦與協辦單位的鼎力支持，使本次研討會得以圓滿成形。

藝術不僅記錄時代，更能啟發時代；人文不僅理解世界，也能重塑世界。期待透過此次研討會的思想交流與跨域對話，使藝術與人文的智慧在彼此激盪之中持續延展，為當代社會帶來更深層的反思與創新，並為邁向永續未來開啟更多充滿想像與希望的力量。

國立東華大學藝術學院院長

中華民國 115 年 3 月 19 日

研討會 議程

國立東華大學藝術學院
2026 亞太藝術與人文國際研討會-藝術 X 永續：轉化、行動與未來
2026 Asia-Pacific International Conference on Arts & Humanities

活動期間：2026 年 3 月 19 日（四）-2026 年 3 月 20 日（五）

地點：國立東華大學藝術學院大樓

Event Duration: March 19, 2026 (Thursday) - March 20(Friday)

Venue: College of The Arts Building, National Dong Hwa University

Day 1：2026 年 3 月 19 日（星期四）March 19, 2026 (Thursday)

時間 Time	會議內容 Event		地點 Location
08:30-09:30	來賓報到、領取資料		正門 Main Entrance
09:30-10:00	開幕儀式		階梯教室 Room A104
10:00-11:00	專題講座一 Keynote Speech I 主持人 Session Chair： 魏廣皓副教授 Professor Wei, Kuang-Hao 國立東華大學 音樂學系 Department of Music , NDHU 音樂與永續發展：轉型、行動與未來——從佛羅里達南方學院音樂系看疫情前後美國音樂教育的演變 Music and Sustainability: Transformation, Action, and Future—Examining the Evolution of Music Education in the United States Before and After the Pandemic Through the Lens of the Florida Southern College Music Department 講者 Keynote Speaker： 陳芬芳副教授 Professor Chen, Fen-Fang 南佛羅里達學院 Director of Piano and Keyboard Studies, Florida Southern College		階梯教室 Room A104
11:00-13:00	午餐	海報發表者張貼海報	正門 Main Entrance
13:00-13:30	海報發表		正門 Main Entrance
14:00-15:00	專題演講二 Keynote Speech II 主持人 Session Chair： 廖慶華教授 Professor Liao, Ching-Hua 國立東華大學藝 術與設計學系 Department of Arts and Design , NDHU 臺灣日治時期婚姻型態的制度差異與時代轉折--從養女 制度到招贅婚姻		階梯教室 Room A104

	Institutional Differences and Historical Transformation of Marriage Forms in Colonial Taiwan: An Analysis of the Adopted-Daughter System and Uxorilocal Marriage 講者 Keynote Speaker : 李俊豪教授 Professor Li, Chun-Hao 元智大學社會暨政策科學學系 Dept of Social and Policy Sciences , Yuan Ze University	
15:20-15:50	開幕音樂會	音樂廳 Concert Hall
16:00	校園導覽	

Day 2 : 2026 年 3 月 20 日 (星期五) March 20, 2024(Friday)

時間 Time	會議內容 Event				地點 Location
08:30-09:00	來賓報到、領取資料				正門 Main Entrance
09:30-10:30	專題演講三 Keynote Speech III 主持人 Session Chair : 李俊鴻教授 Professor Lee, Chun-Hung 國立東華大學自然資源與環境學系 Department of Natural Resources and Environmental Studies, NDHU 從基層紮根的永續發展：台灣與印尼的社區創新與混合治理 Sustainability from the Ground Up: Community Innovation and Hybrid Governance in Taiwan and Indonesia 講者 Keynote Speaker : Kurnia Novianti Researcher (the 2026 Taiwan Fellowship Scholar) Research Centre for Area Studies, National Research and Innovation Agency (PRW-BRIN) Jakarta, Indonesia				階梯教室 Room A104
10:30-10:40	中場休息				
10:40-12:00	A 場論文發表 主持人： 余慧君副教授 Paper Presentation Panel A	B 場論文發表 主持人： 田名璋教授 Paper Presentation Panel B	C 場論文發表 主持人： 王佳煌教授 Paper Presentation Panel C	D 場論文發表 主持人： 劉宜君教授 Paper Presentation Panel D	Room A116 A128 A133 A143

12:00-13:00	午餐				
13:00-14:00	專題演講四 Keynote Speech IV 主持人 Session Chair： 陳怡方教授 Professor Chen, Yi-Fang 國立東華大學 藝術創意產業學系主任 Department of Arts and Creative Industries, NDHU 臺灣原住民族的傳統文化與工藝美學 Traditional Culture and Craft Aesthetics of Taiwan's Indigenous Peoples 講者 Keynote Speaker： 中生勝美教授 Professor NAKAO, Katsumi 櫻美林大 學 博雅學群 College of Liberal Arts, J. F. Oberlin University				階梯教室 Room A104
14:00-14:30	茶敘				
14:30-15:50	E 場論文發表 主持人： 黃星達 助理教授 Paper Presentation Panel E	F 場論文發表 主持人： 黃成永教授 Paper Presentation Panel F	G 場論文發表 主持人： 李俊豪教授 Paper Presentation Panel G	H 場論文發表 主持人： 林楚卿教授 Paper Presentation Panel H	Room A116 A128 A133 A143
16:20-16:50	綜合座談與閉幕				階梯教室 Room A104
16:50-	賦歸				

各場次論文發表 Paper Presentation

2026年3月20日 (星期五) 2026年3月20日 (星期五) March 20, 2024(Friday)

時間 Time	會議內容	
10:40-12:00 (12:20)	A 場次論文發表 (A116共同教室) Paper Presentation Panel A (Room A116) 藝術與人文教育 (一) 主持人：余慧君副教授 (國立東華大學藝術創意產業學系)	
	發言人 Presenter	論文題目 Title
	謝菁樺	廟宇文化與美學置入設計課程的研究
	邱睿婷	臺灣社會下宮廟的文化變遷
	Risako Yoshimura	Educational Value of Disaster Prevention Dance: Perspectives from Disaster Education Policy and Play-Based Learning Materials
	B 場次論文發表 (A128多功能室) Paper Presentation Panel B (Room A128) 藝術創作與理論 (一) 主持人：田名璋教授 (國立東華大學藝術與設計學系)	
	發言人 Presenter	論文題目
	顏慧如	在「假象」與「真實」之間：關於田名璋《我回來了》當代影像裝置展中的三件雙連作品
	陳忠彥	民族誌紀錄片中「要爆未爆」張力：析論《阿紫》的剪輯策略與情感敘事
	馬翠怡	人類世藝術：論吳明益《浮光》中的美感倫理與情節記憶
	陳儀靜	譚盾《死與火》與克利「複音繪畫」的對話
	C 場次論文發表 (A133教室) Paper Presentation Panel C (Room A133) 藝術產業、地方創生與永續發展 (一) 主持人：王佳煌教授 (元智大學社會暨政策科學學系)	
	發言人 Presenter	論文題目 Title
	林宛婷	從「記憶復振」到「韌性地方」的策展行為：以烏石港舊址文化景觀為例
	謝昀彤	創意生活產業與永續旅遊發展探討-宜蘭頭城農場為例
	Alvau, Roberto Riccardo	Archipelagic Aesthetics and the Relevance of Taiwanese "Periphery" in the Case of Guishan Island
沈盈	從文化符碼三層說與 SWOT 分析探討花蓮文化創意產業園區之發展脈絡與策略	
黃琬婷	教育驅動的地方創生模式：以台灣美濃 USR 野蓮再利用與日本志布志市為比較案例之研究	

D 場次論文發表 (A143教室) Paper Presentation Panel D (Room A143) 高齡化社會與未來的藝術發展與實務 主持人：劉宜君教授 (元智大學社會暨政策科學學系)	
發表人 Presenter	論文題目 Title
林翠珊	高齡化社會下的美育實踐__自由飛行系列
羅百合	植物媒材融入失智長者照顧據點之創意老化課程設計
Mali Liu	Voicing Vitality: Senior Music Practice as Local Regeneration and Transcultural Dialogue
呂宗杰	從健康老化的觀點談社區照顧關懷據點之藝術課程設計與實踐
吳俊德	冬藏筆下：嬰兒潮世代生命書寫的藝術社會實踐
E 場次論文發表 (A116共同教室) Paper Presentation Panel E (Room A116) 藝術與人文教育 (二) 主持人：黃星達助理教授 (國立東華大學藝術創意產業學系)	
發表人 Presenter	論文題目 Title
陳韋寧	藝術策展作為國小藝術專案課程之行動研究
張燕琪	從美感教育教學案例設計探討儀式感對青少年情緒調節之影響
Sayaka Tanigawa	Affective Attitudes toward Three Dance Activities (Performing, Teaching, and Viewing) among Pre-service Teachers
Sharleen T. Branch	Comparative Analysis of how Arts Education is Implemented in the Primary School Curriculum for Grades 1–3 in Taiwan and St. Vincent and the Grenadines
F 場次論文發表 (A128多功能教室) Paper Presentation Panel F (Room A128) 藝術創作與理論 (二) 主持人：黃成永教授 (國立東華大學藝術與設計學系)	
發表人 Presenter	論文題目 Title
王芷焉	馬來西亞與台灣雕塑藝術比較研究：文化符號與感官詮釋
鄧世恩	《以文化符碼三層說理論解析當代陶藝創作》
林筱玲	聲音之間的距離：廣播劇裡角色關係的聽覺書寫
朱健鍇	劇場燈光設計：美學演變的脈絡與理論基礎

14:30-15:50	G 場次論文發表 (A133教室) Paper Presentation Panel G (Room A133) 藝術產業、地方創生與永續發展 (二) 主持人：李俊豪教授 (元智大學社會暨政策科學學系)	
	發表人 Presenter	論文題目 Title
	詹雅婷	當代臺灣茶葉品牌青年接班、跨域整合模式策略：以電視劇《茶金》兩代經營策略為觀察點
	陳昱璇	文化內容創作者的內容行銷策略分析：以臺灣吧為例
	馬琳	台灣原住民族服飾工藝與地方文化觀光發展初探
	王柏景	霧的具象化探討環境廢材到再生藝術的材料循環
	H 場次論文發表 (A143教室) Paper Presentation Panel H (Room A143) 科技與設計的轉化 主持人：林楚卿教授 (元智大學藝術與設計學系)	
	發表人 Presenter	論文題目 Title
	江柏樺	AI 生成視訊與傳統影視特效之視覺感知差異：以 Image-to-Video 模型的時序生成為例
	張軒誠	低成本 AI 3D 工具於傳統建築修復前期之可行性驗證：以周益記牌樓寶瓶裝飾為例
	徐子佩	生成式人工智慧時代的美學轉向—從傳統工藝美學到演算法美學的文化風格變遷
	鍾可兒	Instagram 社群經營成功要素研究：以吉伊卡哇為例

- 每篇論文發表時間為20分鐘 (主持人引言約1分鐘、作者發表15分鐘、提問及討論3分鐘、主持人結論1分鐘)
- 發表時不可使用個人電腦，請提前10-20分鐘至發表教室置放報告簡報檔案。
- 發表證明將於發表完後由主持人發放。
- 論文發表時間依實際發表篇數狀況調整。
- Presentation Timing: Each presentation is allotted a total of 20 minutes. The breakdown is as follows: 1 minute for the Moderator's introduction, 15 minutes for the Author's presentation, 3 minutes for Q&A and discussion, and 1 minute for the Moderator's concluding remarks.
- Equipment & Preparation: Personal laptops may not be used during the presentation. Please arrive at the designated classroom 10–20 minutes early to upload your presentation files onto the provided computer.
- Certificates: Certificates of presentation will be distributed by the Moderator at the end of each session.
- Schedule Adjustment: Please note that the presentation schedule may be adjusted based on the actual number of participating papers and the progress of the session.

海報論文編號

編號	作者	論文題目
01	許寧	誰才是怪獸？——以創造性戲劇融入繪本《優蕾小鎮的庫瑪》探討成人學習中的同理與價值思辨
02	何世芬	從桌遊到繪本創作：以美感藝術活動引導幼兒認識阿里山瀕危動物之研究
03	蘇冠宇	視覺設計之海報風格特徵研究：以2015-2025年「台灣原住民海報雙年展」獲獎作品為例
04	黃瑞文	地方文化再現與代際共學之戲劇教育行動研究——以臺南龍崎社區據點為例
05	王子綺	臺灣青少年劇場活動中的表演訓練——以青藝盟第24屆花樣青少年戲劇節為例
06	Amna Shahzad Arif	From Modernism to Postmodernism: Tracing the Evolution of Contemporary Pakistani Artists and Cultural Traditions
07	蔡承佑	沉浸與共創的社會處境戲劇：Nordic larp 的創作方法與應用案例研究
08	林倩怡	可見式思維融入藝術與人文課程：以淡水河文化為例
09	程藍萱	館藏特色轉化為文化教材：以「臺圖文創」為例探討文創品的教育價值
10	林育岑	「宮廟博物館」推行文化資產教育之可能性分析——以北港朝天宮為例
11	Yoko Mandai	Social Interaction within Theater Spaces
12	Ibuki Handa	Disparities in Theater-Going Opportunities Due to Residential Area Differences: A Comparison of 2.5-Dimensional Stage Productions and the Takarazuka Revue / Caramel Box
13	梁瑋婷	兒童賦權在戲劇教育中的實踐：以國美館「KID'S MOVE ON：我們創作，我們登場」演出實踐計畫為例
14	Sota Kawata	How to Create a Temporary Theatre: Collectiveness and its Expansion in Ishinha
15	王珮瑄	Live2D 虛擬角色-萊瑞斯 (Lyraeus) 的動態美學
16	朱健鍇	從身體到光影：拉邦動作分析於舞蹈燈光中的新應用
17	Kimberly Irene Santos	中學藝術教育、身分認同與賦權之比較理論研究：以台灣與貝里斯為例 Unequal Access to Creative Learning: Art Education and Youth Identity Development in Taiwan and Belize

18	李子律	花東地區天然染色品牌行銷策略分析：以向日葵藍染為例
19	張玉嫻	探究內心話的意象—張玉嫻之水墨創作論述
20	阮義	技術體系的引入與創作語彙建構：論台灣當代偶戲創作的三階段發展（1980s–2020s）
21	Mar Onell Cabalhug Booc	Visual Pedagogy and Cultural Context in Elementary Mathematics: A Taiwan–Philippines Comparison
22	林昀	大陳小花虛擬劇場地方創生之應用-大陳新村
23	宋海容	以身體實踐與跨領域藝術工作坊探索關渡平原農田中之身體感
24	王姿雯	性創傷後的價值重構——以暖暖沉浸式體驗《復元長路》之創作與展演為例

1. 海報發表版面尺寸為【 A0】直式（高 119 cm×寬 84 cm），請作者統一格式製作，勿使用 A4紙合併張貼。海報紙上下側及左右邊各留至少 5公分。
2. 海報張貼：海報請自行輸出，並於研討會發表日當天早上11:00~11:30自行張貼於所屬編號的海報架上。海報展示時間結束後，請發表人自行撤除海報。未撤除者，由本會代為回收，發表人不得要求取回。
3. 發表證明將於3月19日（四）發放。

Poster Dimensions & Format:

- I. The poster size must be A0 in Portrait orientation (119 cm height × 84 cm width). Please follow this standardized format; using multiple A4 sheets joined together is strictly prohibited. Ensure a margin of at least 5 cm on all sides (top, bottom, left, and right).
- II. Printing & Display:
- III. Printing: Authors are responsible for printing their own posters.
- IV. Setup: Please post your poster on the assigned stand (based on your poster number) between 11:00 AM and 11:30 AM on the day of the conference.
- V. Removal: Authors must remove their posters after the session concludes. Any posters left behind will be recycled by the committee and cannot be retrieved.
- VI. Certificates:
- VII. Certificates of presentation will be issued on Thursday, March 19.

專題演講

專題演講 I

Music and Sustainability: Transformation, Action, and Future—Examining the Evolution of Music Education in the United States Before and After the Pandemic Through the Lens of the Florida Southern College Music Department

專題演講 II

Institutional Differences and Historical Transformation of Marriage Forms in Colonial Taiwan: An Analysis of the Adopted-Daughter System and Uxorilocal Marriage
臺灣日治時期婚姻型態的制度差異與時代轉折—
從養女制度到招贅婚姻

專題演講 III

Sustainability from the Ground Up: Community Innovation and Hybrid Governance in Taiwan and Indonesia

專題演講 IV

Traditional Culture and Craft Aesthetics of Taiwan's Indigenous Peoples
臺灣原住民族的傳統文化與工藝美學

專題演講 I

Music and Sustainability: Transformation, Action, and Future—Examining the Evolution of Music Education in the United States Before and After the Pandemic Through the Lens of the Florida Southern College Music Department

Name : Chen, Fen-Fang

Position: Associate Professor

Department Unit :

Director of Piano and Keyboard Studies, Florida Southern College

Educational Qualifications :

Ph.D., Music Education, University of Mississippi

D.A., Piano Pedagogy, University of Mississippi

M.M., Piano Performance, Indiana State University

B.A., Traditional Chinese Music (pipa), Chinese Culture University

Abstract

Higher education music programs consistently face recruitment and retention challenges, particularly at small private colleges and universities. The pandemic, financial constraints, and technological advancements have further magnified these challenges for such institutions. As a result, numerous schools have reduced or discontinued their music degree programs after the pandemic. A decade ago, the College Music Society issued a report titled "Transforming Music Study from Its Foundations," warning that, without reforms, traditional music departments might see declining enrollments.

This presentation uses Florida Southern College, a small private institution, as a case study to closely examine how its music department evolved from pre-pandemic to post-pandemic. I will analyze enrollment figures, degree offerings, recruitment, and retention efforts both before and after the pandemic. The presentation will also discuss the institution's action plan and initiatives to ensure the department's sustainability. Additionally, I will reflect on common advantages and challenges faced by small private college music departments. Drawing on insights from the Think-Tank Summit (organized by CMS to develop a strategic plan for the future of music education beyond 2026), we will examine new challenges and craft a practical action plan for 2026 and beyond.

專題演講 II

Institutional Differences and Historical Transformation of Marriage Forms in Colonial Taiwan:

An Analysis of the Adopted-Daughter System and Uxorilocal Marriage

Name : Li, Chun-Hao

Position : Professor

Department Unit : Dept of Social and Policy Sciences, Yuan Ze University

Educational Qualifications :

Ph.D., Michigan State University (Dept of Sociology and Urban Affairs Program)

Abstract

This study examines adoption- and uxori-local marriage-related contract documents and household registers from colonial Taiwan to analyze how adoption and marital institutions operated as mechanisms of household continuity and power allocation. Drawing on theories of household strategy and social reproduction, it addresses four questions: Who was adopted out? Did adoption lead to minor marriage (tongyangxi)? Why did uxori-local marriage occur? And how did these forms change over time?

By analyzing the integrated obligations and exchange arrangements recorded in contracts alongside life-course evidence from household registers, the study shows that the adoption of girls primarily responded to labor demands and economic risk, incorporating female status into household production and marriage strategies. In contrast, uxori-local marriage reorganized lineage succession, surname transmission, and property rights. As colonial governance, demographic structure, and market forces shifted, these institutions transformed, revealing the dynamic interplay between household strategies and broader social change.

專題演講III

Sustainability from the Ground Up: Community Innovation and Hybrid Governance in Taiwan and Indonesia

Name : Kurnia Novianti (the 2026 Taiwan Fellowship Scholar)

Position : Researcher

Department Unit :

Research Centre for Area Studies, National Research and Innovation Agency (PRW-BRIN)

Jakarta, Indonesia

Educational Qualifications :

Ph.D. in Social and Cultural Anthropology

Abstract

When people talk about urban sustainability, the discussion often revolves around policies, smart city programs, or government strategies. Yet in many cities, sustainability does not begin in meeting rooms. It grows in everyday spaces — in neighbourhood initiatives, small community groups, and organisations responding to practical problems around them, often through forms of social innovation that emerge from daily experience.

I chose this topic because I have always been curious about how ordinary people shape their cities in quiet ways, often without much recognition in formal policy debates. In this keynote, I will share reflections from my ongoing postdoctoral research in Taiwan, where I am looking at how food banks and community initiatives respond to food loss and waste in urban settings.

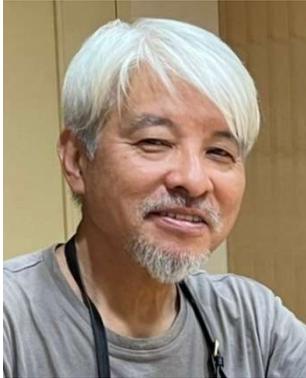
My research connects experiences from Taiwan and Indonesia. I am interested in what happens when community actors and local governments try to work together — and sometimes struggle. Rather than assuming collaboration is always harmonious, I ask: Who starts the relationship? Who sets the agenda? Whose voices carry more weight? These questions led me to explore what is often called hybrid governance — where responsibilities are shared between state and non-state actors.

As my fieldwork is still in progress, I offer reflections rather than final conclusions. Drawing from earlier work in Surabaya and current research in Taipei, I see both creativity and care within communities. At the same time, I recognise some issues, such as uneven access to resources and different degrees of institutional recognition. Sustainability, therefore, is not limited to environmental goals. It is also about relationships, power, and fairness.

Through this talk, I hope we can reflect together on how sustainability grows from the ground up, and how paying attention to everyday practices can deepen our understanding of innovation, governance, and social change across cities in the Asia-Pacific region.

專題演講IV

Traditional Culture and Craft Aesthetics of Taiwan's Indigenous Peoples

Name : NAKAO Katsumi

Position : Professor

Department Unit : College of Arts and Science 、 J.F.Oberlin
University

Educational Qualifications :

PhD. at Kyoto University

Abstract

My research on Taiwan's Indigenous peoples began in 1992 with fieldwork on Lanyu (Orchid Island). During the pre-war period, numerous Japanese anthropologists conducted extensive surveys of Taiwan's Indigenous groups. Among their works, *The Formosan Native Tribes: A Genealogical and Classificatory Study*, compiled by the Institute of Ethnology at Taihoku Imperial University, remains a cornerstone of the field. In 2002, I traveled to various Indigenous communities across Taiwan with this book in hand. The Indigenous artists and researchers I met during this journey have since become a vital source of support for my work. In this presentation, I will discuss the interpretations of historical data and contemporary perspectives I have gained from these long-standing friendships. Furthermore, I aim to explore how a non-Indigenous researcher, while respecting the subjectivity of these communities, can seek meaningful pathways to assist in the preservation and development of traditional Indigenous cultures.

研討會 論文摘要

廟宇文化與美學置入設計課程的研究

Research on the integration of temple culture and aesthetics into design courses

* 謝菁樺

* 國立臺灣師範大學 設計系 博士生

僑光科技大學 電腦輔助工業設計系 專技職級助理教授

摘要

本研究者身為國立臺灣師範大學設計系博士研究生與任教科技大學教職，於 2023 年開始申請 ILINK 教育部補助計畫，針對廟宇文化轉型與產業鏈結做觀察。本研究以設計課程結合廟宇文化美學推廣與廟宇推廣困境與策略，紀錄學生使用「toolkits」過程，紀錄學生學習成效，開發設計美學五感體驗、產品開發構想及行銷推廣策略，協助廟宇轉換新思維，推廣廟宇美學，朝向廟宇文化藝術永續經營的模式。透過課程讓學生認識廟宇文化藝術轉型創新與科技行動傳承，思考未來發展方向。研究結果作為設計教育推動廟宇文化之參考，亦回應「藝術 X 永續：轉化、行動與未來」的實務行動。

關鍵字：廟宇文化、設計思考、設計美學、永續經營

臺灣社會下宮廟的文化變遷

Cultural Changes in Temples in Taiwanese Society

* 邱睿婷

** 鄭振融

* 台中朝藝閣掌中劇團 副團長

** 東南科大國際專修部 華語教師

摘要

本研究研究發現，臺灣宮廟自明鄭、清代至日治時期，長期扮演社區整合、鄉土凝聚與心理慰藉的核心角色。1949 年後，伴隨經濟起飛、都市化與交通便利，宮廟功能從地方性整合轉向全國化與去地域化。2000 年以降，受商業化、功利化與政治化影響，宮廟文化呈現顯著兩極分化：一端朝向高度商業化（安太歲、點光明燈、宗教商品化），信仰行為轉為消費行為；另一端則強化認知與社福功能。活動形式亦從傳統祭典轉向庸俗化（電子花車）與科技化（直播遶境）。儘管神聖性被稀釋，宮廟仍展現強大文化韌性，透過現代媒介成功吸引年輕世代。研究結論指出，臺灣宮廟文化正從「神聖共同體」轉型為「功利性與社福性並存」的多元場域，反映社會結構與價值觀的深刻變遷。

關鍵字：宮廟、文史、文化變遷、社會變遷

Educational Value of Disaster Prevention Dance: Perspectives from Disaster Education Policy and Play-Based Learning Materials

* Risako Yoshimura

** Haruko Sako

* Doctoral Student, The Joint Graduate School (Ph. D. Program) in Science of School
Education Hyogo University of Teacher Education, Japan

** Professor, Graduate School of Education, Okayama University, Japan

Abstract

This study examines the educational significance of disaster-prevention dance by analyzing the historical development of Japan's disaster education policies and the theoretical framework of play. Since the 1960s, Japan has shifted from passive, drill-centered instruction to active learning that emphasizes autonomous judgment, collaboration, and embodied action—particularly following the Hanshin-Awaji and Great East Japan Earthquakes. A review of play-based disaster education materials shows that commonly used game-based tools, rooted in competition, have limited capacity to simultaneously foster agency, cooperation, and embodied readiness. In contrast, disaster-prevention dance integrates mimicry and ilinx, enabling learners to reenact disaster scenarios physically, internalize decision-making processes, and engage in cooperative interaction through shared movement. Because it requires no specialized equipment, the approach is adaptable to both schools and communities. The study positions disaster-prevention dance as a uniquely valuable instructional method capable of cultivating the core competencies essential to contemporary disaster education.

Keywords : *disaster prevention dance, disaster education, playful learning*

在「假象」與「真實」之間：
關於田名璋《我回來了》當代影像裝置展中的三件雙連作品

Between “Semblance” and “Real”:
On the Three Diptychs in Tien Ming-Chang’s Contemporary image Installation
Exhibition “I’m Back”

* 顏慧如

* 國立東華大學 藝術與設計學系 專案助理教授

摘要

本論文將以「假象與真實的辯證法」(une dialectique du semblant et du réel)分析田名璋《我回來了》當代影像裝置展中觸動筆者的三件雙連作品《「我思，我在」系列一：兩個家》、《父親-5》與《父親-4》，而這些作品穿梭在「假象」與「真實」之間，環繞田名璋本人的「我」、他父親的「生」與「死」、以及他父親的「生」與他兒子的「生」的課題展開。此外，筆者更透過法國當代哲學家阿蘭·巴迪歐(Alain Badiou)的思想進一步地針對由這三件雙連作品所引發藝術的重要問題，包括：「我是它者」、「真實的真實」以及「不可能的可能性」問題進行另類思考，這些另類思考並非今日主導意識形態下的既定思考，而是特屬於作為觀眾的筆者自身的獨特思考，因而，對筆者來說，田名璋的雙連作品，猶如巴迪歐所言的「迫使思考之物」，在與它們相遇的同時，將使觀眾不再侷限於主導意識形態的既定思考，而是開啟特屬於他們自身的另類思考，而這正是筆者認為田名璋的雙連作品所具有的價值所在。

關鍵字：田名璋、巴迪歐、假象、真實、雙連作品

民族誌紀錄片中「要爆未爆」張力： 析論《阿紫》的剪輯策略與情感敘事

* 陳忠彥

** 劉懷幃

* 國立屏東大學 新媒體創意應用學位學程 研究生

** 國立屏東大學 視覺藝術學系 助理教授

摘要

紀錄片《阿紫》以獨特的內斂剪輯獲台北電影節肯定。本研究整合民族誌、剪輯與敘事理論，採多重檢核（Triangulation）策略探析其如何透過美學策略超越紀實倫理困境。旨在解決單一視角難以解釋「低衝突敘事如何維持高張力」之難題。研究發現，「非強調性剪輯」技巧將敘事張力內化為日常積累的「要爆未爆」狀態，取代傳統戲劇衝突。導演以隱喻蒙太奇（如牛與人）及聲畫對位，將微觀家庭矛盾提升至多重交織的結構性壓迫，有效迴避窺奇或廉價溫情。此外，其非因果敘事體現德勒茲「時間—影像」概念，迫使觀者直面角色受困的真實，深化對跨國家庭「弱弱相殘」處境的結構性同理。本研究為新住民影像提供結合美學技術與倫理反思的分析典範。

關鍵字：紀錄片、剪輯藝術、民族誌、敘事理論、新住民

人類世藝術：論吳明益《浮光》中的美感倫理與情節記憶

Anthropocene Art: Aesthetic Ethics and Episodic Memory in Wu Ming-yi's Above Flame

* 馬翠怡

* 國立暨南國際大學 中國語文學系 博士生／兼任講師

摘要

台灣作家吳明益在攝影散文集《浮光》(Above Flame)中，有一張「無效」的照片——死雞。在吳明益的敘述中，「無效」是缺乏「情節記憶」(Episodic Memory)的影像。在人類世(Anthropocene)的語境下，本研究將吳明益的《浮光》視為一種「人類世藝術」，如同他提出「美麗世」(The World Is Beautiful)——作為一種內在的倫理自覺，將他者的死亡轉譯為自身的責任。本文論證，「情節記憶」是連結美學與倫理的關鍵橋樑，透過眼神接觸、命名與圖文互涉，將攝影從單向的「獵取」轉化為雙向的「感通」，以多元地行動主義者(Polymorphously activist)身份抵抗遺忘與物種消逝。最終，藉由葉慈詩作中「翼疊翼，光覆光」的靈性隱喻，本文指出吳明益試圖在人類世的廢墟中，透過藝術驅動「情節記憶」，喚醒人類對生態秩序的責任。

關鍵字：吳明益、浮光、人類世藝術、情節記憶、生態攝影

譚盾《死與火》與克利「複音繪畫」的對話

* 陳儀靜

* 國立中山大學 音樂系研究所 碩士生

摘要

當代中裔美籍作曲家譚盾，在 1987 年參觀了美國現代藝術博物館所舉辦的保羅·克利畫作大型回顧展後，於 1992 年完成了管弦樂作品《死與火》。在本作品中，譚盾受畫家克利的「複音繪畫」理論啟發，不僅透過一序列主題串起全曲七個段落，更結合自身獨特的創作理念「1+1=1」，藉由序列主題於插入段 1、7 的使用，分別模仿了十九世紀慢板抒情樂章，與引述巴洛克時期巴赫的作品片段，呈現出如色塊般拼貼不同的風格。此外，更在插入段 7 中，譚盾重組並重疊巴赫不同作品的片段，從旋律線條拆分成諸多個點，而這些發散的點又構成了面，呼應了克利複音繪畫中所使用的點描技法。因此，譚盾的《死與火》從聽覺被轉化成了視覺意象，最終建立起了跨媒介與跨文化之間交會的平臺。

關鍵字：譚盾、《死與火》、後現代音樂、保羅·克利、複音

教育驅動的地方創生模式：以台灣美濃 USR 野蓮再利用與日本志布志市為比較案例之研究

Education-Driven Models of Local Revitalization: Comparative Cases of Taiwan's
USR in Meinong and Japan's Shibushi City

* 星野琬惠

** 黃琬婷

* 國立高雄師範大學 事業經營研究所 兼任助理教授

** 國立高雄師範大學 環境教育暨科學教育研究所 博士班

摘要

足在東亞地區高齡化與地方衰退加劇的背景下，教育驅動的地方創生已成為結合社會創新與文化永續的重要議題。本研究以「教育 × 治理 × 永續」為分析框架，探討大學社會責任（University Social Responsibility, USR）如何作為地方創生的驅動力量與制度化學習平台。研究選取台灣高雄美濃 USR「野蓮再利用計畫」與日本鹿兒島志布志市「五萬人創生計畫」為比較案例，分別代表教育導向型與政策導向型創生模式。

本研究採比較型混合研究設計（Comparative Mixed-Methods Design），整合參與式行動研究（Participatory Action Research, PAR）、政策文本分析與跨國比較矩陣。

台灣部分以 USR 田野課程為核心，蒐集 350 份問卷（有效樣本 200 份）與 18 位居民及學生訪談，進行信度分析（Cronbach's $\alpha = 0.91$ ）與主題分析。

日本部分採文件民族誌與兩場遠距專家訪談（Expert Informant Interviews），邀請南九州地方創生名譽教授與環境政策教授，透過半結構式訪談與電子郵件互動，建構「專家驗證層（Expert Validation Layer）」以補現地資料並提升詮釋信度。

研究結果顯示，美濃 USR 模式透過教育場域強化社區能動性與文化再詮釋，形成「學習共同體 × 教育循環」的地方創生機制；志布志市則展現 AI 觀光與高齡就業導向的制度創新，但教育參與度較低。整體比較指出，教育驅動可補足政策導向創生的文化延續缺口，而政策導向則提供教育創生的制度支撐。

本研究提出「教育 × 治理 × 永續」三環互動模型，揭示教育在地方創生中兼具文化中介與治理連結的雙重角色。理論上，整合 Healey（2007）之關係型規劃理論與 Takahashi（2011）之內發性發展論，建構東亞「教育驅動地方創生」的新典範；方法上，創新導入遠距專家訪談以強化跨國比較的信度；實務上，為 USR 課程設計與地方政策整合提供具體指引，推進教育治理之制度化。

關鍵字：地方創生、USR、志布志市、美濃、教育永續、跨國比較

從「記憶復振」到「韌性地方」的策展行為： 以烏石港舊址文化景觀為例

* 林宛婷

* 宜蘭縣立蘭陽博物館 研究典藏組 研究助理

摘要

本文以宜蘭頭城烏石港舊址為案例，探討港口遺址永續治理的新模式。烏石港曾是清代官方指定的對外通商正口，歷經繁榮後而沒落。本研究意識文化記憶遺失與環境韌性不足的問題，旨在透過「策展即治理」的理念，整合文化景觀保存、濕地生態復育以及社群參與，達成港口遺址的韌性地方營造。

透過文獻分析梳理文化景觀治理理論、濕地價值與自然為本解決方案等概念，檢視烏石港從濕地到文化景觀的制度演進。以行動研究方式參與烏石港遺址近年的策展與治理實踐，包括 2025 年的「宜蘭傳統舟船復振計畫」及 2026 年「正港宜蘭——烏石港正口 200 年」特展，觀察策展如何成為連結地方政府、學者專家與在地社群的治理機制。提出運作模型，說明策展手段實現永續治理目標。

關鍵字：港口遺址、文化景觀、濕地保育、自然為本解決方案 (*Nature-based Solutions, NbS*)、策展治理、永續發展

創意生活產業與永續旅遊之研究：以宜蘭頭城休閒農場為例

A Study on the Creative Life Industry and Sustainable Tourism: A Case Study of Yilan Toucheng Leisure Farm

* 謝昀彤

* 國立東華大學 藝術創意產業學系 碩士生

摘要

本研究旨在探討創意生活產業中的永續旅遊發展，透過個案宜蘭頭城休閒農場為例，參與式體驗其身為創意生活事業運行永續旅行標準所設計的遊程，檢視宜蘭頭城休閒農場結合創意生活產業的宗旨與永續旅遊的標準，發展出的遊程設計與執行作法是如何達成永續旅遊之目標。研究首先回顧永續旅遊與創意生活產業相關文獻，指出目前研究多集中於消費者行為與永續意識，較少從業者端檢視永續旅遊在產品與體驗設計中的實際運作。為填補此研究缺口，本研究採質性研究方法，包含次級資料分析與參與式觀察，依循永續旅遊三大面向—環境、社會文化與經濟—並結合創意生活產業之活動、服務、空間與產品四大構面進行分析。

關鍵字：創意生活產業、永續旅遊、頭城休閒農場

群島美學與台灣「邊陲」的當代性：以龜山島為例

Archipelagic Aesthetics and the Relevance of Taiwanese “Periphery” in the Case of Guishan Island

* Alvau, Roberto Riccardo

* Complutense University of Madrid, Spain

Abstract

Grounded in the methodology of Island Studies and an archipelagic approach, this article examines artistic and curatorial practices that engage local communities in Taiwan’s peripheral territories. It aims to reconsider these spaces as an “archipelago of peripheries”—autonomous zones capable of rearticulating the concept of the nation-state from their local specificities, thereby challenging the macro-discourse imposed by the center. The analysis centers on the case study of Guishan Island, a site where communal identity is preserved through diasporic nostalgia following the forced military relocation of residents in the 1970s. In this context, socially engaged art emerges as a pivotal vehicle for reconstructing local identities and activating dormant historical memories. The research highlights how these community-led art practices foster processes of self-affirmation rather than ascription. By embracing the archipelago not as a fragmented frontier but as a dynamic space of connection and cultural flow, these practices re-center the importance of margin and periphery. Ultimately, the paper demonstrates how such local initiatives offer nuanced, autonomous visions of belonging, providing a resilient challenge to established geopolitical hierarchies and redefining the relationship between Taiwan’s main island and its peripheries.

Keywords : *Archipelago, Island Studies, Taiwan, Socially Engaged Art, Guishan*

從文化符碼三層說與 SWOT 分析探討花蓮文化創意產業園區之發展脈絡與策略

The Analysis of the Development Trajectory and Strategic Planning of the Hualien Cultural and Creative Industry Park Based on the Three Layers of Cultural Codes and SWOT Framework

* 沈盈

** 黃成永

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

摘要

花蓮文化創意產業園區為台灣五大文化創意園區之一，其前身為日治時期花蓮酒廠。隨產業轉型及文化資產經由台灣政府公家部門推動，舊有廠房逐步活化並發展為以展演、市集、文化活動為主的文化空間。園區在花東地區扮演重要文化角色，承載者歷史記憶同時也是推進地方文化創生的重要基地。本研究以此園區為目標對象，探討其空間再生與文化意象建構的過程，以「文化符碼三層說」作為分析架構，說明園區如何透過文化符碼呈現其歷史、形塑文化認同及建構永續價值，同時輔以 SWOT 分析評估園區發展過程中面臨的優勢、限制及未來可能方向。本研究可作為文化空間再利用、文創園區定位及地方文化治理之參考，也為花東地區文創政策及文化發展提供初步觀察及建議。

關鍵字：花蓮文化創意產業園區、文化符碼、文化永續

高齡化社會下的美育實踐—自由飛行系列 Aesthetic Practice in an Aging Society__Free Flight Series

* 林翠珊

** 黃琬雅

*** 黃成永

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

*** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

摘要

臺灣 2025 年正式進入「超高齡社會」，長者人口比例持續攀升，身體退化與角色轉換成為普遍議題。多數政策與研究聚焦於醫療與照護，然而精神尊嚴與創造力的缺席，使老化經驗流於被動與依附。筆者以自身熟齡返校、身體受限的生命經驗出發，結合席勒的「遊戲衝動」與「審美教育」理論，探討如何藉藝術創作轉化限制為自由。研究方法採文獻回顧與創作實踐，運用楊裕富「文化符碼三層說」分析五件《自由飛行系列》作品，檢視其中感性理性的平衡、精神自由的歷程。研究結果顯示，創作歷程即是身心重整的過程，在審美遊戲中，人能暫時超越生理侷限，重獲行動與尊嚴。結論指出，美育可成為高齡化社會非醫療化的療癒途徑，使藝術回應人之為人的完整與自由。

關鍵字：高齡化社會、席勒、美育、遊戲衝動、精神自由

植物媒材融入失智長者照顧據點之創意老化課程設計方案

* 羅百合

* 國立東華大學 藝術創意產業學系碩士班視覺藝術教育組 研究生

摘要

根據國際失智症協會 2019 年統計，全球平均每三秒即有一人罹患失智症；臺灣衛生福利部 2024 年調查亦指出，65 歲以上長者的失智症盛行率為 7.99%。因此，運用非藥物性介入以降低失智風險並延緩退化，已成為重要的高齡照護議題。據前人研究顯示，參與能刺激大腦功能的心智與創造性活動，可有效降低罹患失智症的風險；因此，本研究將以「創意老化」為基礎，運用長者熟悉的在地植物作為藝術創作媒材，設計具文化與生活脈絡之課程；透過植物喚起長者的日常經驗與生命記憶，促進情感抒發並增進認知效益，期望建構可應用於失智長者照護的創意老化課程模式，以作為高齡照護與藝術創意教育之實務與理論參考。本文是以文獻回顧為基礎形成的方案建構，以作為未來實際進入研究執行之準備。

關鍵字：文化照顧、失智、在地老化、植物媒材、創意老化

Voicing Vitality: Senior Music Practice as Local Regeneration and Transcultural Dialogue

* Mali Liu

* Adjunct Assistant Professor, Department of Music, National Dong Hwa University

Abstract

This study explores how senior music practice functions as a catalyst for local regeneration, cultural sustainability, and transcultural exchange. Focusing on two case studies— “The Strong Band” in Chiayi, Taiwan and the Young@Heart Chorus in Massachusetts, USA. It employs narrative inquiry, field observation, and comparative analysis to examine how musical engagement enables older adults to reclaim agency, foster community participation, and reshape cultural memory.

The theoretical framework integrates three perspectives: active aging, creative aging, and place-based art and music sociology, positioning music as a dynamic form of social action. Findings reveal that senior choirs are not merely artistic performances but vital practices of social participation and cultural sustainability. The Chiayi case demonstrates a policy-driven model of community regeneration, reflecting broader global discourses on aging, to which pioneering initiatives like Young@Heart have contributed by reframing aging as vitality and creativity.

Together, they highlight how music transforms aging from care to creation, connects local practice to global networks, and offers sustainable models for the arts in super-aged societies. Ultimately, senior music practice extends the vitality of the arts, reimagining aging as a creative force and cultural renewal, while embedding sustainability into community, cultural memory, and artistic practice.

Keywords : *senior music practice, local regeneration, active aging, cultural sustainability, music sociology*

從健康老化的觀點談社區照顧關懷據點之藝術課程設計與實踐

Design and Implementation of Art Programs in Community Care Centers from the Perspective of Healthy Aging

* 呂宗杰

* 新北市立三芝國民中學 教師

摘要

臺灣即將邁入超高齡社會，健康老化與在地安老成為高齡政策核心目標。社區照顧關懷據點是承接預防延緩失能與健康促進服務的重要節點，其中藝術課程因具低門檻、可近性高與兼具身心社會效益，逐漸成為常態化課程。然而現行相關課程多仰賴帶領者經驗，較少以「健康老化」概念為統整框架進行系統化設計與評估。本研究即以世界衛生組織提出之健康老化理念為理論基礎，結合國內高齡政策發展與高齡藝術實證研究，在北部一處社區照顧關懷據點實施四堂藝術手作課程，透過教學觀察、作品紀錄與課後小組訪談，探討藝術課程在支持長者功能維持、心理福祉與社會參與上的角色與效益。研究結果顯示，藝術課程有助於提升長者的參與動機、精細動作與自我效能，並在情緒舒緩、人際互動與生活期待等面向產生正向影響。本文進一步提出以健康老化三構面為核心的高齡藝術課程設計原則與實務建議，以供據點工作者與相關領域研究者參考。

關鍵字：健康老化、高齡藝術、社區照顧關懷據點、藝術課程設計

冬藏筆下：嬰兒潮世代生命書寫的藝術社會實踐

Winter Archives :

Life Writing as an Artistic Social Practice among the Baby Boomer Generation

* 吳俊德

** 林欣蓉

* 中國文化大學 政治學研究所 博士候選人

** 國立臺灣大學 社會工作研究所 碩士生

摘要

在臺灣邁入超高齡社會之際，現行功能性與社區性導向的治理模式，往往忽略第三人生階段之嬰兒潮世代的心理社會需求。基於此制度性缺口，本研究以「冬藏筆下」書寫會為核心田野，使主體被看見、理解，轉化為具有社會溝通與公共感召之藝術實踐。

本研究援引藝術社會實踐與敘事探究理論，對 15 位長者進行深度訪談，以生命史 (Life History) 取向與質性編碼進行分析，研究結果浮現三項核心需求：(1)、走訪歲月與自我疼惜；(2) 為生命賦予新的命題與意義；(3) 自我賦權與能動性展現。研究結果對應出現行高齡政策缺口，據此提出「敘事作為政策知識」框架，主張生命史之藝術書寫行動，可作為前端介入模式，強化預防性健康與在地老化政策基礎。

關鍵字：生命書寫、嬰兒潮世代、藝術社會實踐

藝術策展作為國小藝術專案課程之行動研究： 以「共學秘境桃花村」節氣美展為例

Curatorial Practice as an Art Project in Elementary Education:
A Case Study of the “Hidden Village of Peach Blossom” Exhibition

* 陳韋寧

* 實驗教育機構及美術館 藝術教師暨展覽專案人員

摘要

本研究以道禾實驗教育小學六年級藝術專案課程「共學秘境桃花村—113 學年道禾台中實小節氣美展」為個案，探討策展融入藝術教育的實踐方法與教育意涵。研究者兼具策展人與視覺藝術教師身份，以質性個案研究及行動研究方法，藉由展覽企劃書、現場觀察紀錄、學生反思回饋等資料進行分析。研究結果顯示：策展可作為藝術課程的跨領域媒介，讓學生在規劃展區、布展、導覽與敘事的過程中，不斷重新架構與理解自身文化，培養創造思考能力；展覽亦作為跨文化交流場域，使學生以自我文化為基礎，與不同文化背景的觀眾建立互動與對話。

關鍵字：藝術策展、藝術教育、跨文化學習、實驗教育

從美感教育教學案例設計探討 儀式感對青少年情緒調節之影響

* 張燕琪

* 國立東華大學 藝術創意產業學系 碩士生

摘要

本研究旨在探討「儀式感」如何支持青少年進行情緒調節並促進心理健康。隨著社會節奏加快與生活資訊日益破碎，青少年承受更多不確定性與情緒壓力，而國中生憂鬱症狀的上升，亦顯示教育現場極需更可行的情緒支持方式。文獻指出，儀式作為具象徵性與重複性的行動，其穩定結構能帶給人們安全感，並在情緒調節、目標設定與社會連結等面向發揮功能，有助於增強青少年的心理韌性。

基於此，研究者設計以「儀式感」為核心的五週視覺藝術課程，結合教學經驗與教育部推動的美感教育理念，課程設計以引導學生形塑個人化的日常儀式，增進自我覺察、強化情緒調節的能力，並在生活中建立內在的穩定支點。本研究將透過課室觀察、作品紀錄與半結構式訪談蒐集資料，以分析課程介入對學生情緒調節歷程的影響，期望為青少年情緒支持與藝術教育實務提供可行的參考。

關鍵字：儀式感、美感教育、情緒調節

師資培育學生對舞蹈三項活動（跳舞、教學、觀賞）之情感態度的探討

Affective Attitudes toward Three Dance Activities (Performing, Teaching, and Viewing) among Pre-service Teachers

* 谷川沙也歌 Sayaka Tanigawa

** 吉村利佐子 Risako Yoshimura

*** 酒向治子 Haruko Sako

* High school Teacher / Shujitsu High School, Japan

** Doctoral Student, The Joint Graduate School (Ph. D. Program) in Science of School Education
Hyogo University of Teacher Education, Japan

*** Professor, Graduate School of Education, Okayama University, Japan

Abstract

This study examined the affective attitudes structures of pre-service teachers toward dance by differentiating among three dance-related activities: performing, teaching, and viewing. Participants evaluated each activity in terms of liking and resistance and shame. The results indicated distinct response profiles for each activity. Viewing dance was consistently associated with positive attitudes, whereas performing and teaching dance elicited higher levels of resistance and shame. These findings suggest that affective attitudes vary substantially within the domain of dance depending on the role involved—observer, performer, or instructor. The psychological gap identified between viewing and engaging in dance highlights a limitation of prior research, which commonly assessed attitudes using a single global item such as “Do you like dance?” The present study underscores the need to assess activity-specific affective attitudes to more accurately understand pre-service teachers’ perceptions of dance and to inform the development of targeted approaches in teacher education curricula.

Keywords : *preservice teachers, school dance education, dance instruction, affective attitudes*

台灣及聖文森及格瑞那丁小學 1 至 3 年級 藝術教育實施情況的比較分析

Comparative Analysis of how Arts Education is Implemented in the Primary School Curriculum for Grades 1–3 in Taiwan and St. Vincent and the Grenadines

* Sharleen T. Branch

* Masters Student, Department of Art and Design, National Dong Hwa University

Abstract

The purpose of this paper is to compare and analyse the impacts of incorporating arts and culture into the standard primary/elementary school curriculum between elementary schools in Taiwan and in St. Vincent and the Grenadines: the academic benefits of interdisciplinary learning on overall student performance and engagement, as well as interpersonal student development. Using a comparative analysis with data from both Taiwanese and Caribbean elementary schools, particularly Grades 1 to 3, I explore and discuss ways in which arts and culture have already been implemented in the curriculum, how art and culture could be integrated into the curriculum through an interdisciplinary approach, and challenges and pitfalls with implementation. This paper uses a questionnaire survey to gather information from primary school teachers in St. Vincent and the Grenadines and elementary school teachers from Taiwan. The purpose of this questionnaire was to understand how much experience teachers have with the arts and culture within a classroom setting, and whether or not they believe it to be beneficial to students. I also review journal articles and research papers that have also focused on the implementation of the visual and cultural arts in early education, and how different countries have different techniques and structures of implementation.

Keywords : *arts and culture, arts education, early education curriculum, interdisciplinary learning*

馬來西亞與台灣雕塑藝術比較研究：文化符號與感官詮釋

A Comparative Study of Malaysian and Taiwanese Sculpture: Cultural Symbols and Sensory Interpretation

* 王芷焉

** 黃淑雅

*** 黃成永

**** 吳偉谷

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

*** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

**** 國立東華大學 藝術與設計學系 副教授

摘要

本研究以馬來西亞與台灣雕塑為比較對象，探討兩地在文化符號、造形語彙與觀者感知上的差異。研究蒐集 2015–2025 年 ART TAIPEI 與 NUSA 展覽之雕塑影像作為視覺刺激材料，依文化認知、感官經驗、造形語彙、跨文化理解與美學判斷五大面向設計複選題問卷，共取得 62 份有效樣本，並以 SPSS 進行複選題與交叉表統計分析。結果顯示，馬來西亞雕塑因宗教象徵與自然意象明確，在文化辨識與跨文化理解上表現較佳；台灣雕塑則在情感氛圍、造形動勢與材質表現上較具優勢，呈現較強烈的當代性與視覺張力。研究指出，文化背景深刻影響觀者的符號詮釋與美學偏好，兩地雕塑分別展現「象徵性／文化性」與「動態性／情感性」的不同美學取向。本研究可為跨文化藝術教育、雕塑研究與展覽策劃提供實證參考。

關鍵字：雕塑藝術、文化符號、感官經驗、跨文化研究

以文化符碼三層說理論解析當代陶藝創作

An Analytical Study of Contemporary Ceramic Art Based on the Three-Level Theory of Cultural Semiotics

* 鄧世恩

** 吳偉谷

***黃淑雅

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 副教授

*** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

摘要

本研究以沈東寧、徐永旭以及劉鎮洲為對象，探討其創作如何透過陶土轉譯文化立場、語意與美學思想。三位創作者均獲「台灣陶藝獎」肯定，分別代表人文地景、身體存在與自然感知之互補維度，體現 1980 年代至今台灣陶藝從工藝轉向藝術表現之脈絡。研究採文獻調查與個案研究法，並針對陶藝特質調適「文化符碼三層說」，將技術層擴充為對土性、火痕與工序之探討。研究發現，三者雖在策略層呈現「回歸土地」、「物質生命」與「自然感知」之差異，但在意義與技術層共同展現對材料真實性之尊重，反映社會對文化根基與生命本質之渴求。此現象證實陶藝在當代語境中作為思想載體與認同媒介的可能性。

關鍵字：沈東寧、徐永旭、劉鎮洲、文化符碼三層說、當代陶藝

聲音之間的距離：廣播劇裡角色關係的聽覺書寫

The Distance Between Voices: The Aural Writing of Character Relationships in Radio Drama

* 林筱玲

* 世新大學 新聞傳播學院 傳播博士學程 博士生

摘要

本文以台灣原創廣播劇《雪狼男孩》第三季為個案，探討在無畫面的聲音敘事中，配音員如何透過聲音表現建構角色之間的關係。本研究結合關係框架理論的「支配／服從」與「親和／疏離」兩個維度及聲音刻板印象觀點，選取同一個角色在兩場戲與其他角色互動，共八句對白進行文本分析。研究發現，配音員藉由聲音高低、語速、語氣、語尾處理等表演方式，不僅區分角色性格，也具體操演權力位置與親疏距離；同一角色在不同情境中，在維持「高支配」前提下，透過語氣與情緒的調整，轉換出防備疏離與被祝福支持等關係感。這些聲音表演隱含了大眾共同的認知圖式，聽眾往往依循「聲音刻板印象」判讀故事情境，對某些聲音表現與關係位置之間存在共享想像。研究結果可作為廣播劇創作與配音教學在設計角色聲音時的參考。

關鍵字：廣播劇、關係框架理論、聲音刻板印象、聲音表演

劇場燈光設計：美學演變的脈絡與理論基礎

The Aesthetic Evolution and Theoretical of Theatre Lighting Design

* 朱健鍇

* 國立臺北藝術大學 舞蹈學系碩士班 學生

摘要

本研究探討劇場燈光設計從自然光源到人造光源的歷史演變，指出技術革新如何形塑舞台美學。燈光設計透過亮度、角度、光區、顏色、質感等元素建構空間、引導視線並營造氛圍，使其功能超越照明，成為劇場創作中具有敘事性與象徵性的視覺語彙。同時以阿道夫·阿匹亞（Adolphe Appia）對光的美學主張為軸心，說明象徵表現的燈光語彙如何影響現代劇場演出的空間與節奏塑造。進一步引用梅洛·龐蒂（Maurice Merleau-Ponty）的現象學觀點，指出燈光設計是一種透過身體知覺世界並使之「顯現」的創作行為。劇場因此成為一種結合感知的創作實踐，而燈光則整合舞台元素，使觀者得以在知覺層面經驗一個完整的藝術世界。本研究旨在梳理劇場燈光美學的形成脈絡，並提出其現象學理解的理論可能。

關鍵字：劇場燈光設計、象徵表現、劇場美學、知覺

當代臺灣茶葉品牌青年接班、跨域整合模式策略： 以電視劇《茶金》兩代經營策略為觀察點

* 詹雅婷

* 元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 博士生

摘要

臺灣茶業的發展史，是結合在地風土與國際貿易的產業縮影，電視劇《茶金》以 1950 年代臺灣茶產業為背景，為探討臺灣茶業品牌行銷的轉型提供了影像史學的視角。吉桑的策略為「代工模式」，核心是務實的量產與出口導向，將品牌視為實用性的附加價值；蕙心的策略則為「品牌主體模式」，建立臺灣自有品牌與文化價值。她追求品牌自主與文化敘事的思維，與當代臺灣茶品牌導入智慧農業、創新設計、數位行銷，及創造茶旅體驗、文化內容行銷與地方活化等策略契合。綜上，本研究旨在透過梳理劇中張家父女兩代經營者的行銷策略差異，引申分析當今臺灣茶葉品牌行銷的兩大創新趨勢：「老茶農青年返鄉接班的產業轉型」與「新品牌進行異業結合的創新模式」，以期理解臺灣茶業品牌化、國際化的當前進程與未來方向。

關鍵字：茶金、品牌行銷、青年接班、跨域整合、影視史學

文化內容創作者的內容行銷策略分析：以臺灣吧為例

Content Marketing Strategies of Cultural Content Creators: A Case Study of Taiwan Bar

* 陳昱璇

* 國立東華大學 藝術與創意產業學系 研究生

摘要

隨著數位媒體興起，文化內容創作者透過影片傳播知識與文化，成為內容行銷的重要實踐者。本研究以臺灣吧為例，分析其文化內容影片的文本、敘事風格與視覺呈現，並觀察觀眾互動與留言反應，以歸納成功策略。研究選取《『原住民獨立建國?! 傳說中的大肚王國』故事·臺中 EP1》與《【故事·臺北】第零話—〈年貨大街〉》兩支影片，採質性內容分析方法，從影片結構、可信度、影片品質、社群互動、主持人特質及主題選擇六個構面進行觀察。結果顯示，臺灣吧透過事件導向的開場、清晰段落與敘事順序、幽默且穩定的主持風格、多元視覺呈現與活躍社群互動，有效吸引觀眾並建立信任感；主題選擇兼具文化記憶與社會關注，提升觀眾參與度與情感共鳴。研究結果提供文化內容創作者在知識傳播與內容行銷上的實務參考。

關鍵字：文化內容創作、內容行銷、YouTube、影片分析、觀眾互動

台灣原住民族服飾工藝與地方文化觀光發展初探

A Preliminary Study on the Craftsmanship of Taiwan Indigenous Clothing and the Development of Local Cultural Tourism

* 馬琳

* 國立東華大學 藝術與創意產業學系 研究生

摘要

台灣原住民族服飾工藝承載著族群的信仰、價值觀與歷史記憶，象徵著身分認同與文化延續的重要載體。然而，全球化、工業化與觀光商業化的衝擊，使傳統工藝面臨技藝流失、青年學習意願下降與符號化展示的挑戰。近年政府推動文化觀光與地方創生，原住民族文化逐漸成為觀光亮點，但在觀光產業需求下，部落文化常被重新包裝、簡化或表演化，削弱其文化真實性與族群主體性。服飾工藝更因體驗活動與文創商品化，面臨文化脫脈絡化與過度消費的問題。本研究以魯凱族為主要研究對象，並透過屏東霧台魯凱文物館、台灣原住民族文化園區等地的實地觀察與資料分析，探究服飾工藝在文化傳承、身分認同與觀光發展中的角色與意涵，並檢視遊客在文化觀光體驗中對服飾文化的認知、理解與感受。分析服飾工藝如何在文化保存與觀光發展間取得平衡，及其未來在文化永續與地方產業發展的可能性。

關鍵字：文化觀光、民族服飾、文化傳承、魯凱族

霧的具象化探討環境廢材到再生藝術之材料循環

Study on Material Circularity from Environmental Waste to Regenerative Art through the Embodiment of Mist

* 王柏景

** 許芷珊

*** 鄧建國

**** 長友大輔

* 國立台灣師範大學設計學系 研究生

** 國立台灣師範大學設計學系 研究生

*** 國立台灣師範大學設計學系 教授

**** 國立台灣師範大學設計學系 副教授

摘要

本研究以「霧的具象化」為核心，探討如何透過材料轉化，使自然氣象現象得以在空間中被觀看、感知與重新經驗。研究聚焦於臺北盆地的霧氣生成特性，分析霧在地形、濕度與光線條件下的行為，並思考如何以設計方法將此自然現象轉譯為具有詩性與永續意涵的空間語彙。研究方法包含文獻分析、再生藝術案例比較與材料實驗，並以創作《補霧之境》作為整合成果。作品以透明布料構築盆地地形的層次，以廢棄漁網呈現霧的滯留、沉降與漂浮，並藉由光線穿透不同材質產生多層次的霧化視覺效果。作品於京都「霧之工藝與設計」國際工作營中展出，跨文化交流提供了對霧意象與材料轉譯的觀察視角，使作品概念得以深化。

本研究結論提出結合自然意象、材料再生與感知設計之間的關聯探討，並嘗試建立：以廢材與半透明材料構築霧意象的創作方法，期望為再生材料在藝術與空間設計中的應用提供新的參考方向。

關鍵字：環境廢材、再生藝術、材料循環、永續設計、空間裝置

AI 生成視訊與傳統影視特效之視覺感知差異： 以 Image-to-Video 模型的時序生成為例

Visual Perception Differences between AI-Generated Video and Traditional VFX: A Comparative Study of Image-to-Video Temporal Generation

* 江柏樺

* 嶺東科技大學 數位媒體系碩士班 學生

摘要

生成式人工智慧 (Generative AI) 正重塑影視製作流程。近期研究指出, AI 在靜態美學層面已具備超越人類手作的潛力; 然而, 當創作延伸至帶有時序資訊的動態影像時, AI 能否達到傳統工業級 (Industrial-grade) 影視特效的物理真實度, 仍缺乏實證數據。本研究聚焦 AI 生成視訊與傳統特效在「物理邏輯」、「時序一致性」與「視覺感知」上的差異。研究採用實驗對照法, 選取 2022 年上映之科幻鉅作《阿凡達: 水之道》(Avatar: The Way of Water) 作為現代特效的基準 (Ground Truth), 涵蓋流體自然現象、剛體機械運動及人物細微表演三類維度。研究利用 Image-to-Video 模型 Kling (可靈) 在無提示詞 (Zero-shot) 條件下進行時序預測並展開比對。結果顯示, AI 雖在單幀渲染品質上達到高擬真度, 卻在複雜物理交互中表現出顯著的「時序結構漂移 (Temporal Structural Drift)」與「解剖學邏輯崩潰 (Anatomical Failure)」。研究發現, AI 在流體表現上的優勢並非源於物理精確, 而是受益於流體視覺的高容錯率; 反之, 在剛體結構與人體解剖上, 其缺乏穩定的 3D 世界模型 (World Models) 認知。本研究釐清了 AI 在動態影像生產中的技術邊界, 並對未來人機協作的設計轉化提出具體建議。

關鍵字: 生成式 AI, 影視特效, Image-to-Video

低成本 AI 3D 工具於傳統建築修復前期之可行性驗證 以周益記牌樓寶瓶裝飾為例

* 張軒誠

* 淡江大學 土木系博士班建築組 博士候選人

摘要

傳統建築修復實務中，當裝飾構件嚴重毀損且僅存有限歷史照片時，修復前期之形態推測高度依賴經驗判斷，缺乏快速、低成本且可視化的輔助工具。本研究以周益記牌樓寶瓶裝飾為案例，針對僅有單張 1960 年代低解析度歷史照片之典型困境，設計兩種基於 Meshy 雲端 AI 平台之初期模擬路徑：方法一為歷史照片直接生成 3D 模型，方法二為先以 Meshy 「重製圖片」功能重繪歷史照片後再生成 3D 模型，並將兩種方法之生成結果與修復完成後之實品照片進行三方影像對位式結構驗證。結果顯示，兩種方法所生成之模型在整體輪廓、對稱結構、比例關係與垂掛姿態等關鍵特徵上皆與實際修復成果呈高度一致，其中方法二在 AI 語意辨識與局部細節表現上略優於方法一，但同時存在引入「創造性詮釋」偏差之風險。本研究證實 Meshy 具備作為修復前期「快速、低成本視覺評估工具」之實務可行性，並建議可視案例條件採取單一方法或雙軌並行作為交叉參考。本研究強調，Meshy 僅適用於修復前期之視覺模擬與溝通輔助，不構成修復決策依據。

關鍵字：文化資產修復、歷史照片、低成本 AI、3D 初期模擬、Meshy

生成式人工智慧時代的美學轉向— 從傳統工藝美學到演算法美學的文化風格變遷

Aesthetic Shift in the Era of Generative Artificial Intelligence—Cultural Style
Changes from Traditional Craft Aesthetics to Algorithmic Aesthetics

* 徐子佩

* 元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 博士生

摘要

傳統工藝的美學，展現在默會知識及靈光，以彰顯其存在的價值，但在人工智慧的演進下，傳統工藝也需求新求變，在不影響其價值及固有文化風格的情形下，如何應對演算法美學帶來的文化風格變遷，即為本人探討之主題。本文先從問題意識、研究方法及研究目的出發，透過比對分析及探討諸多文獻，從而了解傳統工藝美學朝向演算法美學邁進時，美學轉向的文化風格變遷為何，而能從中進行批判研析，並予以建議及結論。

關鍵字：傳統工藝美學、演算法美學、文化風格、美學變遷、人工智慧

Instagram 社群經營成功因素研究：以吉伊卡哇為例

A Study on Instagram Community Management Success Factors: A Case of Chiikawa

* 鍾可兒

* 國立東華大學 藝術創意產業學系碩士班 學生

摘要

隨著社群媒體的普及，Instagram 已成為品牌、創作者與個人用戶進行社群經營的重要平台。本文以吉伊卡哇台灣官方 Instagram 帳號為案例，探討社群經營的成功因素。研究方法採質性研究，透過次級資料分析法與內容分析法，選取 2025 年互動量最高的兩則貼文進行分析，並以「內容設計構面」與「留言互動構面」為核心架構。研究結果顯示，在內容設計方面，帳號以多格漫畫、簡潔可愛的畫風與極簡化文字敘事，成功營造「可愛療癒」的品牌形象，並以友情與日常生活為主題，強化角色性格與粉絲情感連結。在留言互動方面，雖然官方帳號採取單向溝通模式，但優質內容已足以驅動粉絲的高度參與，粉絲透過祝福語、情感詞彙與二次詮釋形成社群共識與文化。綜合而言，Chiikawa_tw 的經營策略可歸納為「以內容為核心，驅動粉絲自發互動」，此模式展現了品牌在 Instagram 上建立高黏著度社群的成功機制，並提供學術與實務上的參考。

關鍵字：*Instagram*、*社群媒體*、*吉伊卡哇*

研討會 海報摘要

誰才是怪獸？—以創造性戲劇融入繪本《優蕾小鎮的庫瑪》 探討成人學習中的同理與價值思辨

Who Is the Monster? Exploring Empathy and Value Reflection in Adult Learning
through Creative Drama Kuma in Yulei Town

* 許寧

* 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 研究生

摘要

本研究以創造性戲劇結合繪本《優蕾小鎮的庫瑪》，探討成人學習中的同理與價值思辨。課程設計以「誤解—揭示—反思—行動」為主軸，共進行四堂課，主題分別為〈探索小鎮〉建立情境與想像、〈村民的勝利〉聚焦於理解恐懼的生成、〈怪獸的真相〉引導學習者從他者視角進行反思，以及〈我們的真實〉以戲劇策略重新思索抉擇。課程運用了角色扮演、場景建構、聲音與物件敘事等創造性戲劇策略，引導學習者從故事出發，重新理解「怪獸」的象徵意涵與其中隱含的社會偏見議題。

本研究採質性個案研究法，研究對象為十三位成人學習者，包括教師、劇場工作者與一般社會人士。資料蒐集方式包含課堂錄影、回饋單、半結構式訪談與課後反思紀錄，透過多重資料分析學習者在戲劇參與中的情感轉化與思辨歷程。

研究結果顯示，創造性戲劇能有效激發成人學習者的投入與共感，使其在角色轉化與情境體驗中產生深度省思，進而強化同理心、理解力與社會責任意識。多數參與者認為課程不僅具娛樂性，更提供重新審視自身立場與社會議題的契機。整體而言，故事戲劇不僅是一種敘事藝術形式，更是具備教育實踐與公民素養培力價值的學習途徑，展現創造性戲劇於成人教育領域的發展潛力。

關鍵字：創造性戲劇、成人學習

從桌遊到繪本創作： 以美感藝術活動引導幼兒認識阿里山瀕危動物之研究

* 楊斐茵

* 南華大學 幼兒教育系 學生

摘要

本研究旨在探究幼兒參與認識阿里山瀕危動物的美感藝術教學設計，觀察分析幼兒表達保育瀕危動物的知覺力、創造力和美感素養。研究對象是位於阿里山區一所公立幼兒園的四位幼兒，本研究採用行動研究法，六週藝術美感教學設計包括：師生共玩山林生態探險日桌遊；幼兒表達瀕危動物創作文本；口說四格繪本內容和意義；創作繪本；回饋幼兒繪本創作。研究發現：1.口說創作文本：幼兒會以同理心表達瀕危動物需求。2.四格繪本創作：幼兒具有參與美感藝術教學活動的自主性。3.美感知覺力：幼兒會從不同面向理解瀕危動物的生態處境，表現文本內容、意義和繪本創作。4.創造力：幼兒的聚斂與擴散性思考有個別差異，並會延伸關注到瀕危動物的社會情感與文化情境。5.美感素養：幼兒在繪圖文本與互動歷程，能以語言與行動展現對瀕危動物的保護意識與倫理判斷。

關鍵字：偏鄉幼兒、繪本創作、桌遊、永續環境、美感藝術

視覺設計之海報風格特徵研究：以 2015-2025 年 「台灣原住民海報雙年展」獲獎作品為例

A Study on the Stylistic Features of Visual Design in Posters:
An Analysis of Award-Winning Works from the Taiwan Biennial of Indigenous
Poster Design (2015–2025)

* 蘇冠宇

** 黃琬雅 博士

*** 黃成永 博士

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

*** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

摘要

本研究以 2015 至 2025 年間「台灣原住民海報雙年展」之 129 件獲獎作品為研究對象，探討其視覺設計風格特徵及文化符碼應用。研究運用親和圖法與集群分析法，得出「主題構成」、「敘事特徵」、「背後意涵」、「畫面構成」、「設計方法」五大分析面向，並結合國內學者楊裕富提出之文化符碼三層說理論，歸納作品的文化內涵與風格變化。研究結果顯示，獲獎作品可分為三大類型：「傳統習俗文化型」、「部落生態資源型」與「文化傳承與多元記憶型」。各類型作品皆以原住民符碼為核心，透過象徵與類比的手法，將傳統圖像轉化為現代視覺語言，展現文化再現與時代融合之美學特質。當代原住民海報設計不僅具文化敘事與象徵功能，更反映出設計者對族群認同與視覺傳達之詮釋。設計者應以文化符碼理論為基礎，平衡形式美學與文化精神，使傳統文化符號在設計中達到創新與傳承的共存。

關鍵詞：視覺傳達設計、風格分析、文化符碼三層說、台灣原住民海報雙年展

地方文化再現與代際共學之戲劇教育行動研究— 以臺南龍崎社區據點為例

* 黃瑞文

* 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系所 學生

摘要

本研究以臺南市龍崎區崎頂里社區據點為場域，探討戲劇教育如何透過代際互動促進地方文化再現與共學實踐，課程以戲劇策略蒐集長者生命故事與地景記憶，並將口述經驗轉化為可共享、可具象化的素材，此研究邀請 22 位在地長者（65-90 歲）與 4 位具戲劇背景之大專生（22-30 歲）共同參與，實施兩日工作坊（2024/09/16、09/23；每次 2 小時）。結果顯示，長者對戲劇教育接受度高且樂於與青年共創，大專生起初較拘謹且受語言（台語）限制，但透過調整帶領方式與向長者請益，逐步提升互動品質，透過對地方的不同世代經驗，亦促成更深入的代際對話，然而，受限於課程時程，未能深化議題與難度，未來若延長課程，將可逐步提升挑戰層次，並進一步共創如「龍崎文化地圖」等更具體的地方成果。

關鍵詞：戲劇教育、文化再現、代際共學

臺灣青少年劇場活動中的表演訓練— 以青藝盟第 24 屆花樣青少年戲劇節為例

Performance Training in Taiwanese Youth Theatre: The 24th What's Young Youth
Theatre Festival by the Teenager Performing Arts League

* 王子綺

* 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 學生

摘要

本研究以青藝盟第 24 屆「花樣青少年戲劇節」南區七堂表演課程為個案，探討青少年劇場中表演訓練應有的內容、實務挑戰與帶領者應注意之處。文獻與實務指出課程應包含暖身、肢體與聲音訓練、互信練習、即興、情緒記憶等項目；本文將訓練重心歸納為感知、肢體、聲音、台詞與角色五面向。課程以遊戲與暖身導入，從即席活動銜接至個人呈現，幫助初學者降低上台焦慮並激發創作動能；但因學員出席浮動、基礎差異與課時限制，聲音投射、互信與情緒記憶等層面難以深化。研究建議帶領者採單元化、片段化設計，強化肢體與聲音練習，增加回饋與溝通空間，並靈活調整以照顧不同能力者。教學內容要更貼近青少年生活的角度，重心應放在促進參與、建立連結與培養自主反思，並在角色轉換中兼顧心理安全與技能成長，以提升青少年劇場的教育價值與實務成效。

關鍵詞：青少年劇場、戲劇教育、青少年表演訓練

From Modernism to Postmodernism: Tracing the Evolution of Contemporary Pakistani Artists and Cultural Traditions

* Amna Shahzad Arif

* Istinye University, Istanbul — MA Film & Television

Abstract

This study explores the transition from modernism to postmodernism in contemporary Pakistani art, examining how artists negotiate cultural heritage, identity, and globalization. Through a qualitative analysis of selected artworks and artist narratives, the research traces stylistic shifts, thematic concerns, and evolving aesthetic practices. The findings highlight how contemporary Pakistani artists synthesize traditional motifs with postmodern strategies, creating hybrid visual languages that reflect socio-political realities and cultural continuity.

Keywords : *Postmodernism, Visual Culture, Pakistani Art*

沉浸與共創的社會處境戲劇： Nordic larp 的創作方法與應用案例研究

* 蔡承佑

* 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 碩士生

摘要

Nordic larp 指 1990 年代以來北歐 LARP 社群在長期實作與論述中形成的創作傳統，強調沉浸式體驗、參與者共創，以及以特定社會議題為核心的情境設計。本研究旨在梳理 Nordic larp 常見的創作方法與操作邏輯，並探問其如何作為「社會處境戲劇」介入公共議題與專業教育場域。

研究挑選了兩個作品為核心案例：以 1980 年代紐約同志社群與愛滋疫情為背景的《Just a Little Lovin'》，另一個是以「被佔領的芬蘭」之架空設定隱喻巴勒斯坦處境的《Halat Hisar》採文獻回顧與案例比較分析，聚焦作品的主題設計、流程結構與引導技術，整理其可被轉譯之創作方法。

研究結果初步歸納 Nordic larp 在社會議題實踐上常見的設計取向，包括以議題驅動敘事與關係網絡、透過前期工作坊建立共創語言、運用安全與後設技術調節情緒負荷，以及以演後拆解回收經驗並引導反思。

然而，相關經驗在臺灣脈絡的轉化仍面臨一些挑戰，如：政治與歷史語境的在地化需避免簡化或錯置；參與者安全與情緒負荷的拿捏牽涉倫理與引導能力；而與教育及文化場域合作時，亦需回應制度條件、資源配置與可操作性要求。

綜上，本研究提供 Nordic larp 創作方法的初步整理，並指出其在臺灣情境中可借鑑之方向與限制，作為後續發展在地 LARP 設計與議題導向實作研究之基礎。

關鍵詞：*Nordic larp*、創作方法、社會議題實踐

可見式思維融入藝術人文課程：以淡水河文化為例

*林倩怡

* 國立臺灣師範大學 華語文教學系 研究生

摘要

本研究旨在運用哈佛大學教育研究院「零點計畫」(Project Zero)所提出的可見式思考理念，結合其「思考歷程活動」(Thinking Routines)與 Artful

Thinking 架構，並融入 CSI (Color-Symbol-Image) 策略，設計以淡水河文化為主題的人文課程。

課程以陳澄波〈台北橋·淡水河〉畫作與林良〈台北橋·淡水河〉詩作為教學媒材，使用「觀察與描述」與「比較與連結」兩大思考秉性，引導學習者從視覺與文字中辨識符號與文化脈絡，並透過 CSI 策略，讓學習者以顏色、符號與圖像整合可見的思考成果。

研究顯示，Artful Thinking 能促進學習者的觀察力，增強學生的藝術感知與美感敏銳度，同時能激發學習者的好奇心與聯想力；而 CSI 策略則能將抽象概念視覺化，有助於促進理解、深化詮釋並強化記憶。整體而言，本研究設計的課程不僅提升學習者的藝術素養與創造性思考，也展現 Project Zero 思考工具在教學中的教育價值。

關鍵詞：可見式思考、藝術與人文教育、淡水河

館藏特色轉化為文化教材： 以「臺圖文創」為例探討文創品的教育價值

Transforming Library Collections into Cultural Learning Materials: The Educational Value of Cultural and Creative Products — A Case Study of National Taiwan Library

*程藍萱

* 國立臺灣圖書館 編輯

摘要

本研究以國立臺灣圖書館（以下簡稱國臺圖）所建構之「臺圖文創」品牌商品為研究案例，探討公共圖書館如何透過館藏特色進行文化轉譯，並將文創產品轉化為具教育意義之文化教材。研究理論基礎主要援引文化轉譯理論（cultural translation）與符號學觀點，說明文化內容如何由專業典藏脈絡轉化為可被大眾理解與使用的日常文化形式。

研究方法採文獻分析法與產品內容分析法，研究範圍聚焦於國臺圖以臺灣學館藏、地方文獻與歷史圖像為核心素材所開發之文創商品。依據「館藏來源明確性」、「文化符號運用程度」及「教育敘事完整度」三項指標，選取高山植物書衣、采風書袋、臺灣地理小碟子、熊霸擴香石及筆記書等具代表性之文創品進行分析。分析構面涵蓋設計元素（視覺構成與形式轉化）、符號表意（文化符號與意涵轉換）及文化內涵（知識內容與歷史脈絡呈現）。

研究結果顯示：第一，公共圖書館以具權威性與學術基礎之館藏作為文創素材，使產品具備可信的文化來源與完整的故事脈絡，與一般市場導向之文創商品形成明顯差異；第二，文創品透過美感設計與實用功能，能使使用者在日常生活中自然接觸文化知識，形成「隱性文化教材」；第三，結合產品解說、展售策展與情境展示，有助於引導讀者理解文化脈絡並提升學習效果。

綜合而言，國臺圖文創案例顯示，公共圖書館投入文創品開發，不僅能活化館藏價值，更可作為文化教育與文化認同培養的創新媒介。未來研究可進一步從讀者使用行為、文化學習成效及跨機構合作模式，深化公共圖書館文創之教育影響力與文化價值。

關鍵詞：圖書館文創品、館藏轉譯、文化教材

「宮廟博物館」推行文化資產教育之可能性分析 —以北港朝天宮為例

* 林育岑

* 國立臺灣師範大學社會教育學系 研究生

摘要

博物館的發展從過去做為菁英階層私人收藏到逐漸開放給大眾，使知識傳播與轉譯的權力逐漸下放，無圍牆博物館（Museum Without Walls）概念的提出更是讓博物館走出原有建築物的框架。台灣博物館的發展上，自 1990 年代文建會開始注重地方本土發展以及 2000 年「文化公民權」的提出，使地方博物館逐漸蓬勃，敘述在地文史。

2022 年台南市提出「宮廟博物館」計畫，串聯各個廟宇，以宮廟之建築空間、裝飾工藝和文化傳承為主軸，發展線上博物館。廟宇作為台灣文化的重要象徵，各大宮廟同時也因其歷史傳承而常有許多文化資產的登錄，若以博物館的眼光來看正是具有公共性的館藏。因此本研究以北港朝天宮為例，透過分析其已登錄之文化資產、文史資料以及過往古蹟日活動，與現行之「宮廟博物館」比較，討論宮廟作為無圍牆博物館一部份的可能性，並討論其以自身文化資產發展藝術與人文教育之可行。透過本研究，不僅將延伸現階段對博物館概念的想像，成果亦有助於地方文化觀光發展。

關鍵詞：無圍牆博物館、宮廟博物館、文化資產、朝天宮、博物館教育

Social Interaction within Theater Spaces

* Yoko Mandai

* Student, Professional College of Arts and Tourism

Abstract

This study begins with the question of how differences in theater culture between Japan and Germany were formed. It conducted surveys in both countries, focusing on actual usage patterns in theater foyers and lobbies. For this study, the foyer/lobby is defined as a shared space including the reception area, concession stand, and waiting room. Regarding actual usage patterns in Japanese theaters, a questionnaire survey was conducted primarily among university students, yielding responses from a total of 58 individuals. For Germany, participant observation was conducted twice at the Trier Theater: during an opening event on September 21, 2025, and during a classical performance on November 13, 2025. The literature review and participant observation revealed significant differences in cultural policy and public support between the two countries, suggesting these may relate to the patterns of foyer/lobby usage and the nature of stays. These differences are thought to stem from the differing social roles expected of theaters in each country. This study compares the institutional environments and usage realities surrounding theaters in Japan and Germany, presenting findings that contribute to future discussions on the role of shared spaces in Japanese theaters.

Keywords : *Social Interaction, Cultural Policy, Public Space, Comparative Study, Foyer and Lobby Usage*

Disparities in Theater-Going Opportunities Due to Residential Area Differences: A Comparison of 2.5-Dimensional Stage Productions and the Takarazuka Revue / Caramel Box

* Ibuki Handa

* Student, Professional College of Arts and Tourism

Abstract

This study addresses the issue that opportunities to view theater in Japan are concentrated in metropolitan areas, leaving residents of regional areas facing high costs associated with travel and lodging, as well as psychological barriers. Its purpose is to clarify the current state and factors behind this disparity. Specifically, it compares the distribution of performance cities, ticket prices, and audience demographics, focusing on “Touken Ranbu the Stage”, and using the Takarazuka Revue and theater group Caramel Box as control groups. While the Takarazuka Revue conducts national tours, these are smaller in scale than their main theater productions, and the host cities remain concentrated in densely populated areas, leaving multi-layered disparities between “urban-rural” and “core cities-peripheral regions.” On the other hand, Japan has seen initiatives like ticket subsidy programs for parents and children, and prefectural-led performing arts festivals employing 2.5-dimensional actors as ambassadors, indicating a broadening base for performing arts. Research methods include theoretical review based on prior studies, quantitative comparison of performance data, and qualitative analysis through theater magazines and interviews. Future efforts should focus on expanding the number of performances and comprehensively addressing pricing, travel costs, and streaming to design systems that ensure equitable access to theater performances, independent of region, income, or education.

Keywords : *Social Interaction, Cultural Policy, Public Space, Comparative Study, Foyer and Lobby Usage*

兒童賦權在戲劇教育中的實踐：以國美館「KID'S MOVE ON : 我們創作，我們登場」演出實踐計畫為例

* 梁瑋婷

* 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 研究生

摘要

本研究探討戲劇教育中兒童賦權的實踐歷程，分析兒童在實際參與創作與排練時，如何透過身體與語言的轉化形成主體性。研究以國立臺灣美術館兒童藝術基地「兒童賦權演出計畫」為案例，參與者為 11 名 7-10 歲兒童，共進行 8 次工作坊最後完成公開演出。研究者以帶領者身分進行觀察紀錄，並蒐集兒童討論內容與回饋進行質性分析。

研究結果顯示，兒童在創作過程中展現三種賦權經驗。首先，在表達權上，兒童能將藝術作品轉化為戲劇行動，例如將可移動積木裝置發展為身體移動軌跡，或從幾何圖像延伸為具有表情的城市角色。其次，在決策權層面，排練中多項表演內容由兒童討論決定，包括城市建築形式、劇情發展與角色動作設計等；當動作過於困難時，兒童亦能自行調整。最後，在身體自主方面，教師允許兒童可拒絕特定表演方式或改為幕後參與，維持安全與尊重的學習環境。

課後回饋也顯示兒童在自信、參與意願與同儕互動上出現變化，家長觀察到孩子對自我能力的肯定與想持續參與的意願。當戲劇教育提供可協商與安全的創作情境時，兒童得以由被指導者轉為共同創作者，呈現兒童權利在藝術教育中的具體實踐意義。

關鍵字：戲劇教育、兒童賦權、藝術教育

How to Create a Temporary Theatre: Collectiveness and its Expansion in Ishinha

* Sota Kawata

* Student, Professional College of Arts and Tourism

Abstract

This study aims to clarify the nature of collectivity generated through the process of constructing temporary theaters, and to examine the process by which such internal cohesion transforms into connections with external society.

Focusing on the outdoor theaters and food stall villages created by the theater company Ishinha, this research is based on a review of existing literature as well as fieldwork conducted on Inujima Island in Okayama Prefecture, where performances were previously held, including interviews with local residents and former company members. In this study, collectivity is understood not as a fixed form of membership, but as a set of relationships that are generated and continually reconfigured through the shared practices of construction and operation. The findings reveal that certain functions of the theater were initially formed to support internal interaction within the company, but gradually became open to audiences and the local community through the processes of construction and operation. These results suggest that the act of constructing temporary theaters functions as a social practice through which a group both exercises its own sense of collectivity and temporarily reconfigures its relationship with external society.

Keywords : *Temporary Theatre; Collectiveness; Community Engagement*

Live2D 虛擬角色—萊瑞斯 (Lyraeus) 的動態美學

The Dynamic Aesthetics of the Live2D Virtual Character Lyraeus

* 王珮瑄

** 黃成永

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

摘要

隨著虛擬影像與互動技術的快速發展，虛擬角色逐漸成為數位敘事與人機互動中的關鍵媒介。VTuber 的普及凸顯 Live2D 在表情驅動與平面動態模擬上的技術優勢，使虛擬角色得以在非 3D 建模的環境中展現高擬真度的表情與動態。本研究以原創角色「萊瑞斯 (Lyraeus)」為案例，系統性分析 Live2D 的製作流程，包括圖層拆分、網格佈點、參數設置、九軸變形與物理模擬，並探討各技術環節如何影響角色的情緒呈現與視覺可信度。

研究結果顯示，精確的網格佈局、表情參數連動與物理擺錘設定能有效提升模型動態的自然度，使微表情（如視線偏移、眼皮變形、口型轉換）更接近真實生物行為，進而增強觀眾的情緒感知。本研究最後提出 Live2D 表情設計的技術準則，期望作為 VTuber 製作、虛擬角色設計及互動媒體開發的技術參考與流程優化依據。

關鍵詞：*Live2D*、*視覺敘述*、*虛擬角色*

從身體到光影：拉邦動作分析於舞蹈燈光中的新應用

From Body to Light:

Applying Laban Movement Analysis into Dance Lighting

* 朱健緒

* 國立臺北藝術大學 舞蹈學系碩士班 研究生

摘要

拉邦動作分析 (Laban Movement Analysis, LMA) 是由德國舞蹈家魯道夫·拉邦 (Rudolf Laban) 創立的一套系統化針對人類動作分析的方法。他以「身體」 (Body)、「勁力」 (Effort)、「塑型」 (Shape) 以及「空間和諧」 (Space Harmony) 四大分析面向，探討人類行為可觀察的特質與內在動機的理论探討。在舞蹈演出當中，燈光設計透過光影的明暗變化、色彩對比、光束方向與變化的節奏等塑造舞台的空間、氛圍與情緒，是一種具有質地的「動態行為」，與人類透過動作傳遞情緒及動機的方式具有相似結構。本研究以「燈光」替代人類身體作為分析對象，聚焦於 LMA 的空間和諧以及勁力之概念轉換，建立適用於劇場燈光的分析方法，讓 LMA 在燈光領域獲得新的應用。

關鍵詞：拉邦動作分析、舞蹈燈光設計、方法轉換

臺灣與貝里斯青少年身份發展中的創造性學習不平等： 藝術教育的角色

From Body to Light:
Applying Laban Movement Analysis into Dance Lighting

* 郭舒靜 Kimberly Irene Santos

* College of the Arts PhD. of Interdisciplinary Arts

Abstract

Art education plays a critical role in adolescent identity formation, emotional expression, and youth empowerment. However, access to structured creative learning remains highly uneven across global education systems. This paper presents a comparative theoretical analysis of secondary-level art education in Taiwan and Belize through a literature-informed

practitioner-based framework. Drawing on classroom observations from Tzu Chi Junior High School in Hualien, Taiwan, and Saint Ignatius High School in Belize, this study examines how differing institutional structures, resources, and pedagogical approaches shape student opportunities for identity development through the arts. While Taiwanese secondary schools exhibit integrated, performance-based, and culturally responsive art education practices supported by trained educators, Belizean secondary schools face systemic limitations, including under-resourced programs, lack of trained art teachers, and restricted curriculum access. The findings are supported by previous international studies on how art education influences adolescent identity and empowerment. This paper argues that the absence of sustained art education in Belizean schools represents not only a curricular gap but a critical psychosocial and cultural void for adolescents. The study concludes by proposing a future pilot project introducing expressive arts programming in a Belizean secondary school to investigate the potential of creative learning as a pathway to student identity, expression, and empowerment.

Keywords : *art education, identity formation, youth empowerment, comparative education, Belize, Taiwan*

花東地區天然染色品牌行銷策略分析：以向日葵藍染為例

Marketing Strategies of Natural Dyeing Brands in the Hualien-Taitung Area: A Case Study of Sunflower Indigo Dyeing

* 李子律

* 國立東華大學 藝術創意產業學系 學生

摘要

本研究以花東地區天然染色品牌「向日葵藍染」為研究個案，探討其在永續理念與文化美學脈絡中，如何形塑具地方特色的行銷策略。花東地區兼具自然環境與文化資源，使天然染色工藝得以與地方文化、生活美學及觀光發展相互連結，然而相關品牌多屬小型工坊型態，普遍面臨產能有限、行銷資源不足與市場教育成本偏高等挑戰。

本研究採質性研究方法，透過文獻分析、深度訪談與參與式觀察蒐集資料，並以 SWOT 分析及 4P/4C 行銷架構，系統性檢視向日葵藍染在產品差異化、通路布局、推廣方式與價值溝通等面向的策略實踐。研究結果顯示，品牌以天然材料與手作工藝作為核心優勢，結合工作坊體驗、市集展售與社群媒體經營，建立多元且互補的行銷通路，同時透過工藝敘事傳遞永續與慢生活的品牌價值。然而，品牌發展仍受到產能限制、資源配置與消費者理解門檻等因素影響。

本研究期望透過個案分析，提供天然染色品牌在地方文化與永續思維下，發展行銷策略之實務參考，並作為文化工藝產業相關研究之補充。

關鍵詞：天然染色、行銷策略、花東地區、SWOT、4P/4C

探究內心話的意象—張玉嫻之水墨創作論述

* 張玉嫻

** 林永利

* 國立東華大學 藝術與設計學系 研究生

** 國立東華大學 藝術與設計學系 教授

摘要

本研究以創作者個人生命經驗為核心，深度探索水墨創作中「內心話的意象」之轉化與實踐。研究背景根植於創作者成長於資源有限之大家庭，透過自主學習培養藝術能力，並在求學與生活歷程中累積多重角色壓力與生命失落的心理歷程。這些難以言說的內在感受，逐漸轉化為繪畫創作的主要動力。本研究採用楊裕富教授之「文化符碼理論」為基礎框架，採取文獻調查法與個案研究方法，系統性地分析影響創作者深遠的兩位藝術家：「台灣當代水墨大師袁金塔教授與西方超現實主義藝術家雷內·馬格利特（René Magritte）」。透過分析其象徵性圖像、抽象符號及多元跨媒材之運用，本論探討如何將個人情感轉譯為具備高度美學價值與療癒功能的水墨意象。

創作成果分為〈生命意象〉、〈忙碌意象〉與〈勵志意象〉三大系列，分別處理失親之慟、身分切換之焦慮以及自我對話之力量。研究顯示，水墨媒材具備強大的情感承載能量，能將私人敘事昇華為具備象徵意義的超現實圖像，達成藝術之自我療癒功能，並展現當代水墨在個人心理敘事中的無限可能性。

關鍵詞：意象、內心話、超現實

技術體系的引入與創作語彙建構： 論台灣當代偶戲創作的三階段發展（1980s–2020s）

The Introduction of Technical Systems and the Construction of Creative
Vocabulary: A Three-Stage Development of Contemporary Taiwanese Puppetry
(1980s–2020s)

* 阮義

* 國立台南大學 戲劇創作與應用學系 碩士班學生

摘要

本研究探討 1980 年代至今，台灣當代偶戲創作語彙如何透過外來技術體系的系統引入與本土實踐建立。其發展史是製偶與操偶技術從「簡易性」到「複雜性」的體系轉化，核心論點為技術選擇即美學判斷。

研究分三階段：

啟蒙與基礎奠定（1980–1999）：從物件偶/手套偶啟蒙，引進東歐執頭偶/杖頭偶等結構化技術，建立初步基礎。

專業化與美學突破（2000–2010）：引入西歐懸絲偶、美國光影戲偶及真人尺寸偶，將偶戲拓展至成人議題（女性、社會、認同），確立獨立劇場美學。

多元拓展與生態開枝散葉（2010–至今）：實驗歐陸半身偶、超大型多人木偶等技術，結合在地偶戲節與職人培育，促使偶戲成為更大眾化的跨域顯學。

透過追溯各偶型技術的來源、及其如何在台灣被吸收、轉化，並共同形塑當代偶戲的創作語彙與美學。

關鍵詞：當代偶戲、製偶美學、劇場語彙

Visual Pedagogy and Cultural Context in Elementary Mathematics: A Taiwan–Philippines Comparison

* Mar Onell Cabalhug Booc

* Ph.D. Program in Interdisciplinary Arts

Abstract

In the 2022 Programme for International Student Assessment (PISA), Taiwan ranked third globally in mathematics with a mean score of 547, while the Philippines ranked 76 out of 81 participating countries, scoring an average of 355 (OECD, 2023). Nationally, in the Second Congressional Commission on Education's (EDCOM 2) report, among all Grade 3 Filipino students nationwide, only 24% demonstrated mastery in division (EDCOM 2, 2025). The results are alarming, highlighting foundational learning gaps in Philippine education, and suggest that Taiwan's contextualized design and visual pedagogy integration are significant factors in more effective mathematics instruction.

Motivated by these findings, this study examines and compares Grade 3 mathematics instructional materials from Taiwan and the Philippines. The analysis focuses on four key dimensions: (1) visuals used, (2) frequency and placement of visuals per lesson, (3) cultural context of examples and illustrations, and (4) design characteristics including color, layout clarity, and font readability. Findings indicate that Taiwan's textbooks are highly visual, featuring full-color illustrations closely integrated with lesson content, culturally relevant scenarios, and a polished design that supports student engagement. In contrast, Philippine textbooks used in public schools often present minimal or black-and-white visuals, less frequent visual integration, and simpler layouts, despite incorporating Filipino cultural references. The results highlight the crucial role that instructional design plays in supporting early mathematics achievement, offering actionable insights for enhancing teaching and learning materials within the Philippine basic education system.

Keywords : *culturally responsive pedagogy; visual learning; elementary mathematics; curriculum development; Taiwan; Philippines*

《大陳小花》1955 的漂流虛實劇場-地方創生之應用-大陳新村

“Dachen Flower”: The Application of Local Revitalization in Dachen New

* 林昀

* 國立東華大學 藝術創意產業學系 研究生

摘要

本研究以花蓮大陳一村〈大陳小花 1955 漂流虛實劇場〉為研究案例，探討大陳文化如何透過體驗式導覽被成功轉譯與再現。研究結果顯示，導覽在探索階段透過大量文化歷史背景建立文化脈絡；在定義階段則聚焦「1955 漂流」與角色「小花」之敘事為主題，形成導覽核心；發展階段透過場域動線、解謎活動、抽籤體驗及文化符號（名牌、貨幣、DM）將文化具體化為可被體驗的內容；實行階段則透過導覽員敘事、場域氛圍互動與大陳美食，使文化體驗完整。此導覽模式不僅成功轉譯大陳文化，更進一步活化大陳新村場域，促使原本以歷史記憶為主的空間轉化為可參與之文化場域並吸引外部訪客進入社區，提升大陳新村的能見度也讓此聚落不僅是被看見，同時藉著訪客湧入帶動區域經濟發展，讓地方更能永續發展。

關鍵詞：大陳文化、體驗式導覽、雙鑽石模型、地方創生

以身體實踐與跨領域藝術工作坊 探索關渡平原農田中之身體感

* 宋海容

* 國立臺北藝術大學 舞蹈研究所理論與跨領域身體實踐組 碩士生

摘要

以臺北市關渡平原農業區為主及部分臺北郊山為場域，探索「農」的具身知識與藝術介入之影響。本研究採用參與式觀察、民族誌書寫，以及繪畫與舞蹈的工作坊，探討「農」作為一種身體實踐，能創造多層次的知識生產，包含其所展現之「多於人」的地方感與跟自然同一的身體性。研究者透過實際的下田學習農作及在地脈絡的爬梳，從身體感理論等視角，來感受農人如何與自然互為主體。舉辦於社區中的藝術工作坊，也作為前述的實踐與理論的知識統合與創作輸出的活動：繪畫上，將農人最討厭的雜草製成藝術創作顏料；舞蹈上，使農人或參與者意識到務農作為身心覺察與感知環境的運動。本研究旨在以參與式實踐研究與藝術工作坊，讓人再發現「農」作為一個古老的初級產業，如何仍然帶給當代重要的覺察與知識。

關鍵詞：農業、身體感、藝術工作坊

性創傷後的價值重構— 以暖暖沉浸式體驗《復元長路》之創作與展演為例

* 王姿雯

* 國立臺南大學 戲劇創作與應用學系 研究生

摘要

本研究從筆者作為性創傷經驗者的視角出發，指出在性暴力污名與刻板印象下，性創傷經驗者的失語困境至今仍未獲得有效回應。筆者因此與性暴力倖存者社群組織「暖暖 Sunshine」共創沉浸式展演《復元長路》，並透過檢視其創作與展演歷程，分析個體復元、社群展演與社會對話之間的辯證關係，探討性暴力倖存者如何重構主體的語言，進而轉化社群與社會的價值與想像。研究採用延伸型個案研究法，以參與觀察之方式，分析筆者的實踐反思筆記、不同程度參與者之訪談資料、錄音劇本與演後回饋等。研究發現，此社群劇場實踐不僅促進公眾參與者對性暴力倖存者的多元形象有更深層的認識，透過非醫療化的共同創作歷程，展演之敘事內容亦揭示性暴力倖存者的日常經驗同樣值得被見證，進而突顯倖存者重奪對日常生活與自我認同的敘事與詮釋權利。

關鍵詞：社群劇場、主體敘事、性創傷復元

開幕展演

2026亞太藝術與人文國際研討會

開幕音樂會

節目表 PROGRAM

- 🎵 1. 鋼琴獨奏 Piano Solo ☆☆
李斯特：超技練習曲，第四號《馬采巴》
F. Liszt: Transcendental Etude No. 4 "Mazeppa"
◆ 唐維汝/鋼琴

- 🎵 2. 爵士五重奏 Jazz Quintet
Tricotism
If I Should Lose You
500 Miles High
◆ 王奕凡/人聲、李曼瑄/薩克斯風、李祐彬/低音大提琴
◆ 黃彥綸/鋼琴、方俊博/鼓

- 🎵 3. 小提琴獨奏 Violin Solo
馬斯奈：〈冥想曲〉，選自歌劇《泰伊絲》
Jules Massenet: "Méditation" from Thais
◆ 劉大奇/小提琴、唐維汝/鋼琴

- 🎵 4. 擊樂七重奏 Percussion Septet
喬瓦尼·索利馬：《千禧蟲》
Giovanni Sollima: Millennium Bug
◆ 吳昕柔、林迦安、李秉霖、張子芹、游承恩、陳由豪、張依凡

2026
亞太藝術與
人文國際研討會
工作團隊

2026 亞太藝術與人文國際研討會

主辦單位：

國立東華大學 藝術學院 College of the Arts

合辦單位：

元智大學人文社會學院 College of Humanities and Social Sciences

承辦單位：

藝術創意產業學系 Department of Arts and Creative Industries

藝術與設計學系 Department of Arts and Design

音樂學系 Department of Music

【工作團隊】

總召集人：廖慶華、李俊豪

副總召：陳怡方

籌備委員：廖慶華、李俊豪、陳怡方、魏廣皓、湯運添

執行秘書：戴麗雯、黃惠瑄、謝明海、戴言庭、邱玟芳、陳紘崧、藍筱筑、張純倩

論文審查暨發表：國立東華大學藝術學院、元智大學人文社會學院

設計組：霍多深

攝影組：陳詣

音樂會：魏廣皓、藍筱筑、張純倩

指導單位：教育部

主辦單位：國立東華大學藝術學院

合辦單位：元智大學人文社會學院

承辦單位：國立東華大學藝術創意產業學系、國立東華大學藝術與設計學系、國立東華大學音樂學系

