

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102601	授課老師	張家駒, 康立穎, 朱芳毅, 鄭安利	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	基礎材質創作(木質、金工、陶瓷、纖維)(一) A班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(I) A				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的基本特性、表現技法及正確的操作程序；掌握各材質之創作與設計技術，並培養各材質之實務製作與運用能力。</p>				
課程描述	<p>本課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的各項製作技術與基本知識，指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升製作技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中體驗材質的可塑性及熟悉其建構作品的方法，建構個人創作模式並激發創作的方向。</p>				
課程進度	<p>木質 第1週：木質創作手工具基本認識與應用。第2週：刀具研磨流程介紹。第3週：木材特性的基本認識。第4週：平鉋練習。第5週：基本榫接技法介紹與練習。第6週：基本榫接技法介紹與練習。第7週：拼板的練習。第8週：木質結構練習。第9週：組裝與塗裝。</p> <p>金工 第一週：工作室導覽、安全須知、金屬材質與手工具介紹。第二週：金屬圖像切鋸－認識技法：切鋸、鑽孔、銼修、研磨。習作練習：剪影圖像。第三週：金屬表面質感－認識技法：輾壓、敲錘、打印、刮磨、拋光。習作練習：建立質感資料庫。第四週：金屬表面紋飾－認識技法：PNP圖紋轉印、防腐蝕材料運用、金屬腐蝕。習作練習：圖案設計、轉印與腐蝕。第五週：金屬冷接成形－認識技法：鉚釘接合與運用。習作練習：鉚釘接合練習與動態人形偶。第六週：胸針專題製作－認識技法：基礎胸針製作、冷接法與背針結構。第七週：胸針專題製作－自畫像、非肖像，個人胸針設計與創作。第八週：基礎金屬鑄造－認識技法：海蝶蛸鑄造、基礎熔金與澆鑄。習作練習：流變金屬，非特定造形物。第九週：作品評圖與檢討。</p> <p>陶瓷 第1週：課程、材料、設備與工廠安全的基本認識。第2週：基礎手捏成形技法示範與製作。第3週：泥條成形技法示範與製作。第4週：軟土板壓印與成形技法示範與製作。第5週：硬土板建構成形技法示範與製作。第6週：立體物件組合雕塑示範與製作。第7週：陶瓷基本裝飾介紹與示範與素燒窯爐操作執行。第8週：陶瓷基本上釉介紹與示範與釉燒窯爐操作執行。第9週：作品討論與評量。</p> <p>纖維 第1週：纖維工作室安全須知說明、課程介紹、纖維媒材及藝術作品介紹(1)／第2週：卡片織快速整經及練習(2)。第3週：卡片織紋設計(1)。第4週：卡片織腰織及整經(2)。第5週：纖維藝術詮釋與特徵手繡技法(1)。第6週：手繡(2)。第7週：縫紉技法(基本車縫縫紉機操作及使用注意事項)(1)。第8週：縫紉技法(2)。第9週：作業及品評圖。</p>				

教材及參考資料	<p>木質 明式家具研究 王世襄編著 三聯書店出版 2008 2. 木工大圖鑑 田中一幸、山中晴伏監修 大口製本印刷株式會社 2008</p> <p>金工 The Complete Metalsmith by Tim McCreight. Metalsmith, American Craft, Craft, Kunsthandwerk, Objects等雜誌。</p> <p>陶瓷 1. 書名:陶藝手冊 作者:楊文霓 出版社:臺北:藝術家出版社 2. 書名:陶藝技法百科 作者:Peter Cosentino 出版社:台北:美工圖書社</p> <p>纖維 1. Rachel Brown, "The Weaving, Spinning, and Dyeing Book" 2000 2. Phyllis G. Tortora & Billie J. Collier "Understanding Textile", 1997</p>
評分標準	<p>木質: 作品評圖50%; 課堂討論30%; 出缺席率20%</p> <p>金工: 課堂討論與過程習作30%; 出缺席率30%; 作品評圖40%。</p> <p>陶瓷: 課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。</p> <p>纖維: 上課出席率30%; 課堂討論與過程習作30%; 作業及作品評圖40%。</p> <p>★一學期輪流上2個媒材, 總成績為各媒材成績1/2。</p>
先修課程或特殊規定	無
備註	

材質創作與設計系 1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102701	授課老師	朱芳毅, 康立穎, 張家駒, 鄭安利	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	基礎材質創作(木質、金工、陶瓷、纖維)(一) B班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(I) B				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的基本特性、表現技法及正確的操作程序；掌握各材質之創作與設計技術，並培養各材質之實務製作與運用能力。</p>				
課程描述	<p>本課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的各項製作技術與基本知識，指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升製作技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中體驗材質的可塑性及熟悉其建構作品的方法，建構個人創作模式並激發創意思考的方向。</p>				
課程進度	<p>木質 第1週：木質創作手工具基本認識與應用。第2週：刀具研磨流程介紹。第3週：木材特性的基本認識。第4週：平鉋練習。第5週：基本榫接技法介紹與練習。第6週：基本榫接技法介紹與練習。第7週：拼板的練習。第8週：木質結構練習。第9週：組裝與塗裝。</p> <p>金工 第一週：工作室導覽、安全須知、金屬材質與手工具介紹。第二週：金屬圖像切鋸－認識技法：切鋸、鑽孔、銼修、研磨。習作練習：剪影圖像。第三週：金屬表面質感－認識技法：輾壓、敲錘、打印、刮磨、拋光。習作練習：建立質感資料庫。第四週：金屬表面紋飾－認識技法：PNP圖紋轉印、防腐蝕材料運用、金屬腐蝕。習作練習：圖案設計、轉印與腐蝕。第五週：金屬冷接成形－認識技法：鉚釘接合與運用。習作練習：鉚釘接合練習與動態人形偶。第六週：胸針專題製作－認識技法：基礎胸針製作、冷接法與背針結構。第七週：胸針專題製作－自畫像、非肖像，個人胸針設計與創作。第八週：基礎金屬鑄造－認識技法：海蝶蛸鑄造、基礎熔金與澆鑄。習作練習：流變金屬，非特定造形物。第九週：作品評圖與檢討。</p> <p>陶瓷 第1週：課程、材料、設備與工廠安全的基本認識。第2週：基礎手捏成形技法示範與製作。第3週：泥條成形技法示範與製作。第4週：軟土板壓印與成形技法示範與製作。第5週：硬土板建構成形技法示範與製作。第6週：立體物件組合雕塑示範與製作。第7週：陶瓷基本裝飾介紹與示範與素燒窯爐操作執行。第8週：陶瓷基本上釉介紹與示範與釉燒窯爐操作執行。第9週：作品討論與評量。</p> <p>纖維 第1週：纖維工作室安全須知說明、課程介紹、纖維媒材及藝術作品介紹 (1)／第2週：卡片織快速整經及練習 (2)。第3週：卡片織紋設計 (1)。第4週：卡片織腰織及整經 (2)。第5週：纖維藝術詮釋與特徵手繡技法(1)。第6週：手繡 (2)。第7週：縫紉技法 (基本車縫縫紉機操作及使用注意事項) (1)。第8週：縫紉技法 (2)。第9週：作業及品評圖。</p>				

教材及參考資料	<p>木質 明式家具研究 王世襄編著 三聯書店出版 2008 2. 木工大圖鑑 田中一幸、山中晴伏監修 大口製本印刷株式會社 2008</p> <p>金工 The Complete Metalsmith by Tim McCreight. Metalsmith, American Craft, Craft, Kunsthandwerk, Objects等雜誌。</p> <p>陶瓷 1. 書名:陶藝手冊 作者:楊文霓 出版社:臺北:藝術家出版社 2. 書名:陶藝技法百科 作者:Peter Cosentino 出版社:台北:美工圖書社</p> <p>纖維 1. Rachel Brown, "The Weaving, Spinning, and Dyeing Book" 2000 2. Phyllis G. Tortora & Billie J. Collier "Understanding Textile", 1997</p>
評分標準	<p>木質: 作品評圖50%; 課堂討論30%; 出缺席率20%</p> <p>金工: 課堂討論與過程習作30%; 出缺席率30%; 作品評圖40%。</p> <p>陶瓷: 課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。</p> <p>纖維: 上課出席率30%; 課堂討論與過程習作30%; 作業及作品評圖40%。</p> <p>★一學期輪流上2個媒材, 總成績為各媒材成績1/2。</p>
先修課程或特殊規定	無
備註	

材質創作與設計系 1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102801	授課老師	朱芳毅, 康立穎, 張家駒, 鄭安利	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	基礎材質創作(木質、金工、陶瓷、纖維)(一) C班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(I) C				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的基本特性、表現技法及正確的操作程序；掌握各材質之創作與設計技術，並培養各材質之實務製作與運用能力。</p>				
課程描述	<p>本課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的各項製作技術與基本知識，指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升製作技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中體驗材質的可塑性及熟悉其建構作品的方法，建構個人創作模式並激發創意思考的方向。</p>				
課程進度	<p>木質 第1週：木質創作手工具基本認識與應用。第2週：刀具研磨流程介紹。第3週：木材特性的基本認識。第4週：平鉋練習。第5週：基本榫接技法介紹與練習。第6週：基本榫接技法介紹與練習。第7週：拼板的練習。第8週：木質結構練習。第9週：組裝與塗裝。</p> <p>金工 第一週：工作室導覽、安全須知、金屬材質與手工具介紹。第二週：金屬圖像切鋸－認識技法：切鋸、鑽孔、銼修、研磨。習作練習：剪影圖像。第三週：金屬表面質感－認識技法：輾壓、敲錘、打印、刮磨、拋光。習作練習：建立質感資料庫。第四週：金屬表面紋飾－認識技法：PNP圖紋轉印、防腐蝕材料運用、金屬腐蝕。習作練習：圖案設計、轉印與腐蝕。第五週：金屬冷接成形－認識技法：鉚釘接合與運用。習作練習：鉚釘接合練習與動態人形偶。第六週：胸針專題製作－認識技法：基礎胸針製作、冷接法與背針結構。第七週：胸針專題製作－自畫像、非肖像，個人胸針設計與創作。第八週：基礎金屬鑄造－認識技法：海蝶蛸鑄造、基礎熔金與澆鑄。習作練習：流變金屬，非特定造形物。第九週：作品評圖與檢討。</p> <p>陶瓷 第1週：課程、材料、設備與工廠安全的基本認識。第2週：基礎手捏成形技法示範與製作。第3週：泥條成形技法示範與製作。第4週：軟土板壓印與成形技法示範與製作。第5週：硬土板建構成形技法示範與製作。第6週：立體物件組合雕塑示範與製作。第7週：陶瓷基本裝飾介紹與示範與素燒窯爐操作執行。第8週：陶瓷基本上釉介紹與示範與釉燒窯爐操作執行。第9週：作品討論與評量。</p> <p>纖維 第1週：纖維工作室安全須知說明、課程介紹、纖維媒材及藝術作品介紹(1)／第2週：卡片織快速整經及練習(2)。第3週：卡片織紋設計(1)。第4週：卡片織腰織及整經(2)。第5週：纖維藝術詮釋與特徵手繡技法(1)。第6週：手繡(2)。第7週：縫紉技法(基本車縫縫紉機操作及使用注意事項)(1)。第8週：縫紉技法(2)。第9週：作業及品評圖。</p>				

教材及參考資料	<p>木質 明式家具研究 王世襄編著 三聯書店出版 2008 2. 木工大圖鑑 田中一幸、山中晴伏監修 大口製本印刷株式會社 2008</p> <p>金工 The Complete Metalsmith by Tim McCreight. Metalsmith, American Craft, Craft, Kunsthandwerk, Objects等雜誌。</p> <p>陶瓷 1. 書名:陶藝手冊 作者:楊文霓 出版社:臺北:藝術家出版社 2. 書名:陶藝技法百科 作者:Peter Cosentino 出版社:台北:美工圖書社</p> <p>纖維 1. Rachel Brown, “The Weaving, Spinning, and Dyeing Book” 2000 2. Phyllis G. Tortora & Billie J. Collier “Understanding Textile”, 1997</p>
評分標準	<p>木質：作品評圖50%；課堂討論30%；出缺席率20%</p> <p>金工：課堂討論與過程習作30%；出缺席率30%；作品評圖40%。</p> <p>陶瓷：課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。</p> <p>纖維：上課出席率30%；課堂討論與過程習作30%；作業及作品評圖40%。</p> <p>★一學期輪流上2個媒材，總成績為各媒材成績1/2。</p>
先修課程或特殊規定	無
備註	

材質創作與設計系 1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102901	授課老師	朱芳毅, 康立穎, 張家駒, 鄭安利	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	基礎材質創作(木質、金工、陶瓷、纖維)(一) D班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(I) D				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的基本特性、表現技法及正確的操作程序；掌握各材質之創作與設計技術，並培養各材質之實務製作與運用能力。</p>				
課程描述	<p>本課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範使學生了解木質、金屬、陶瓷、纖維等材質的各項製作技術與基本知識，指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升製作技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中體驗材質的可塑性及熟悉其建構作品的方法，建構個人創作模式並激發創意思考的方向。</p>				
課程進度	<p>木質 第1週：木質創作手工具基本認識與應用。第2週：刀具研磨流程介紹。第3週：木材特性的基本認識。第4週：平鉋練習。第5週：基本榫接技法介紹與練習。第6週：基本榫接技法介紹與練習。第7週：拼板的練習。第8週：木質結構練習。第9週：組裝與塗裝。</p> <p>金工 第一週：工作室導覽、安全須知、金屬材質與手工具介紹。第二週：金屬圖像切鋸－認識技法：切鋸、鑽孔、銼修、研磨。習作練習：剪影圖像。第三週：金屬表面質感－認識技法：輾壓、敲錘、打印、刮磨、拋光。習作練習：建立質感資料庫。第四週：金屬表面紋飾－認識技法：PNP圖紋轉印、防腐蝕材料運用、金屬腐蝕。習作練習：圖案設計、轉印與腐蝕。第五週：金屬冷接成形－認識技法：鉚釘接合與運用。習作練習：鉚釘接合練習與動態人形偶。第六週：胸針專題製作－認識技法：基礎胸針製作、冷接法與背針結構。第七週：胸針專題製作－自畫像、非肖像，個人胸針設計與創作。第八週：基礎金屬鑄造－認識技法：海蝶蛸鑄造、基礎熔金與澆鑄。習作練習：流變金屬，非特定造形物。第九週：作品評圖與檢討。</p> <p>陶瓷 第1週：課程、材料、設備與工廠安全的基本認識。第2週：基礎手捏成形技法示範與製作。第3週：泥條成形技法示範與製作。第4週：軟土板壓印與成形技法示範與製作。第5週：硬土板建構成形技法示範與製作。第6週：立體物件組合雕塑示範與製作。第7週：陶瓷基本裝飾介紹與示範與素燒窯爐操作執行。第8週：陶瓷基本上釉介紹與示範與釉燒窯爐操作執行。第9週：作品討論與評量。</p> <p>纖維 第1週：纖維工作室安全須知說明、課程介紹、纖維媒材及藝術作品介紹 (1)／第2週：卡片織快速整經及練習 (2)。第3週：卡片織紋設計 (1)。第4週：卡片織腰織及整經 (2)。第5週：纖維藝術詮釋與特徵手繡技法(1)。第6週：手繡 (2)。第7週：縫紉技法 (基本車縫縫紉機操作及使用注意事項) (1)。第8週：縫紉技法 (2)。第9週：作業及品評圖。</p>				

教材及參考資料	<p>木質 明式家具研究 王世襄編著 三聯書店出版 2008 2. 木工大圖鑑 田中一幸、山中晴伏監修 大口製本印刷株式會社 2008</p> <p>金工 The Complete Metalsmith by Tim McCreight. Metalsmith, American Craft, Craft, Kunsthandwerk, Objects等雜誌。</p> <p>陶瓷 1. 書名:陶藝手冊 作者:楊文霓 出版社:臺北:藝術家出版社 2. 書名:陶藝技法百科 作者:Peter Cosentino 出版社:台北:美工圖書社</p> <p>纖維 1. Rachel Brown, “The Weaving, Spinning, and Dyeing Book” 2000 2. Phyllis G. Tortora & Billie J. Collier “Understanding Textile”, 1997</p>
評分標準	<p>木質：作品評圖50%；課堂討論30%；出缺席率20%</p> <p>金工：課堂討論與過程習作30%；出缺席率30%；作品評圖40%。</p> <p>陶瓷：課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。</p> <p>纖維：上課出席率30%；課堂討論與過程習作30%；作業及作品評圖40%。</p> <p>★一學期輪流上2個媒材，總成績為各媒材成績1/2。</p>
先修課程或特殊規定	無
備註	

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100171	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	設計方法				
課程名稱(英)	Design Methodology				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100]%		評核指標： [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]3. 指標3-2：能說明其創作設計與理論的關聯。 [系所]3. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。		
課程目標	設計類課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標： 以「人本設計」為核心，透過各種實際案例，讓學生體驗完整的「設計思考」流程，並從中理解各階段適合使用的各種設計方法。期盼這門課能讓大家明白「做設計」不是只有「動手製作某商品」而已，其面相非常多元。				
課程描述	近年來「設計思考」(design thinking)成為各領域積極學習的概念，而其核心精神是強調「以人為本」的設計，意即先深入瞭解有特殊需求的人，以便挖掘其所面臨的核心問題，進而為這樣的人做最合適的設計。當設計領域的學生培養出對服務對象的同理心後，將更有機會發想出具有溫度、能夠真正解決服務對象生活問題的設計作品。 在這樣的觀念下，本課程規劃了完整的設計思考流程單元，並從中融入各種設計方法，期盼讓學生能夠認識跟自己不同的人，在理解與感受他們的生活後，為這樣特殊的人做出最合適的設計。				
課程進度	第01週：課程介紹 第02週：設計思考(Design thinking), 人本設計(User-centered design) 第03週：發揮同理心：人物誌設計法(Persona)、同理心地圖法(Empathy map) 第04週：發揮同理心：實作發表1 第05週：發揮同理心：實作發表2 第06週：定義核心問題：親和圖法(KJ法, Affinity diagram) 第07週：定義核心問題：實作討論1 第08週：定義核心問題：實作討論2 第09週：創意發想：創意思考法(Creative thinking) 第10週：製作原型：草圖發想與討論1 第11週：製作原型：草圖發想與討論2 第12週：製作原型：創作發表1 第13週：製作原型：創作發表2 第14週：實際測試：情境劇本法(Scenario)、直觀評估法(Heuristic evaluation) 第15週：實際測試：課堂演練與討論1 第16週：實際測試：課堂演練與討論2 第17週：實際測試：提報1 第18週：實際測試：提報2				

教材及參考資料	1. 陳宜秀（譯）（2014）。設計的心理學：人性化的產品設計如何改變世界（原作者：Donald A. Norman）。臺北市：遠流。（原著出版年：2002） 2. 呂海棻（譯）（2011）。設計人的養成工作坊：80個強化設計力的創意任務（原作者：David Sherwin）。臺北市：旗標。（原著出版年：2010） 3. 教師自編教材。
評分標準	1. 平時成績（20%）：包含出席率、課堂討論、學習態度等。 2. 單元創作與發表（80%）：各單元的應用作品。
先修課程或特殊規定	無。
備註	

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110103471	授課老師	劉大中	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	設計表現技法				
課程名稱(英)	Design Techniques				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100%]		評核指標： [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。		
課程目標	<p>設計類課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。</p> <p>課程之授課目標： 1. 學習多元表現技法，平面與立體，感受型、色、質變化，適切表達設計理念。 2. 完成期中期末發表，強化自我概念陳述與表達能力訓練。</p>				
課程描述	技法介紹/範例講解/範例練習				
課程進度	第1週：概論、技法介紹。第2週：範例講解/範例練習。第3週：技法：鉛筆。第4週：範例講解/範例練習。第5週：技法：色鉛筆。第6週：範例講解/範例練習。第7週：技法：麥克筆。第8週：範例講解/範例練習。第9週：期中發表。第10週：範例講解/範例練習。第11週：技法：麥克筆。第12週：範例講解/範例練習。第13週：技法：自我風格建立。第14週：範例講解/範例練習。第15週：技法：電腦繪圖。第16週：範例講解/範例練習。第17週：範例講解/範例練習。第18週：期末評圖、發表。				
教材及參考資料	Sketching: Drawing Techniques for Product Designers 作者：Eissen, Koos/ Steur, Roselien 出版社：Bis Pub 出版年：2008 How to Draw: Drawing and Sketching Objects and Environments from Your Imagination 作者：Robertson, Scott/ Bertling, Thomas (CON) 出版社：Design Studio Pr 出版年：2013 自編簡報及相關影音網站資料。				
評分標準	期中30%；期末50%；課堂討論10%；出缺席率10%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110103171	授課老師	鄭正雄	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	設計圖學				
課程名稱(英)	Design Drafting				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100%]		評核指標： [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。		
課程目標	課程之共同目標：培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標：本課程可培養學生具有良好的識圖及製圖基本技能，可應用在未來從事創作或設計，具備良好的設計溝通的表達能力。				
課程描述	1. 協助學生建立基本投影幾何的觀念，以培養正確的圖學概念與設計溝通能力，並做為未來學習電腦輔助設計的基礎。 2. 藉著引導學生正確的正投影與三視圖之觀念，以及廣泛的練習使學生熟悉2D、3D、輔助試圖與剖面圖、尺寸標註、大樣圖繪製，以做為日後從事任何設計工作之基本能力。				
課程進度	第1週：課程規劃說明(教學大綱、進度及評分說明)。第2週：設計圖學概論、工程字練習。第3-6週：正投影。第7週：輔助視圖。第8週：剖面圖。第9週：尺寸標註。第10-12週：等角圖。第13週：實物測繪。第14週：學習成果驗收：設計製圖(草圖發展)。第15週：學習成果驗收：設計製圖(三視圖)。第16週：學習成果驗收：設計製圖(等角圖)。第17週：學習成果驗收：設計製圖(大樣圖)。第18週：期末成果驗收。				
教材及參考資料	工程圖學(全)，張萬子，洪雅書坊				
評分標準	出席狀況—20% 平常作業—80%				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110103771	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	設計與文化導論				
課程名稱(英)	Introduction to Design and Culture				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]4. 多元藝術關懷與思維能力[100%]</p> <p>評核指標： [系所]4. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。 [系所]4. 指標4-4：能區別藝術作品之風格、歷史脈絡與價值。</p>				
課程目標	<p>理論類課程之共同目標：提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。</p> <p>課程之授課目標：認識設計概念的變遷史，理解設計與社會議題、設計與文化模式的關係。</p>				
課程描述	<p>本課程提供十九世紀至當代設計經典案例與思潮簡介，內容除包含各設計運動史外，將特別關注設計與社會文化的辯證關係，並以文化人類學角度討論設計倫理問題。</p>				
課程進度	<p>第1週：如何思考「設計問題」？。第2週：產業革命與設計思想：中產階級消費世界的興起。第3週：十九世紀的美術工藝運動。第4週：世紀末的新藝術運動與分離派。第5週：德國工藝聯盟。第6週：現代主義與國際風格1。第7週：現代主義與國際風格2。第8週：包浩斯學校。第9週：包浩斯學校。第10週：Art Deco。第11週：戰後流行文化設計。第12週：後現代設計狀況。第13週：大眾媒體與設計。第14週：文化帝國主義與全球品牌。第15週：社區設計與文化模式。第16週：設計與環境心理學。第17週：設計倫理。第18週：結論與討論。</p>				
教材及參考資料	<p>※請修課同學使用正版教科書，不得非法影印。</p> <p>畢恆達，《空間就是權力》，台北：心靈工坊，2001。</p> <p>漢寶德，《建築·社會與文化》，台北：境與象，1980。</p> <p>維克多·巴巴納克(Victor Papanek)，楊路 譯，《為真實世界設計》，臺北：五南，2013。</p> <p>漢寶德，《設計型思考》，臺北：聯經，2012。</p> <p>法蘭克·懷特佛德(Frank Whitford)，《包浩斯》，臺北：商周，2010。</p> <p>Penny Sparke 等，李裕龍等 譯，《新設計史》，臺北：六合，1990。</p>				
評分標準	<p>書面報告50%；出缺席率50%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>課程進行中禁止線上遊戲，非經允許不得對外通訊。</p>				
備註					

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110103001	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作與設計基礎(一)				
課程名稱(英)	Foundation of Art and Design(I)				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[100]%</p>		<p>評核指標： [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。</p>		
課程目標	<p>課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代藝術創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立執行從概念發展到作品完成的過程。</p> <p>課程之授課目標： 本課程透過所設定之基礎藝術創作與設計單元，提升學生的觀察力、想像力與執行力，並藉由與老師們及同儕間的討論，訓練學生自我理念的表達，以及與他人溝通的能力。</p>				
課程描述	<p>本課程為基礎藝術創作與設計能力之養成課程，期盼學生能將所學應用在系上其他的專業課程，甚至是個人的創作中。課程藉由數個單元的特定主題為創作方向，期間包含與老師們及同儕間的討論，強化自身理念的表達，以及與他人溝通的能力，並在每個單元中學會展覽的基本知識與態度。</p>				
課程進度	<p>第01週：課程介紹、單元1-介紹(主題：我) 第02週：關於創作、系上設備與空間借用注意事項 第03週：單元1-構想討論與實作1 第04週：單元1-構想討論與實作2 第05週：單元1-構想討論與實作3 第06週：單元1-發表與討論1 第07週：單元1-發表與討論2 第08週：單元1-發表與討論3 第09週：單元1檢討、單元2-介紹(主題：我們) 第10週：策展 vs. 辦展 第11週：單元2-構想討論與實作1 第12週：單元2-構想討論與實作2 第13週：單元2-構想討論與實作3 第14週：單元2-構想討論與實作4 第15週：單元2-發表與討論1 第16週：單元2-發表與討論2 第17週：單元2-發表與討論3 第18週：撤展</p>				

教材及參考資料	1. 林崇宏（1998）。造形設計原理。台北市：視傳文化。 2. 林品章（1999）。造形原理，藝術設計的基礎The theory of forms。台北市：全華。 3. 呂清夫（2001）。造形原理。台北市：雄獅。 4. 教師自編教材。
評分標準	1. 平時成績（20%）：包含出席率、課堂討論、學習態度等。 2. 單元創作與發表（80%）：各單元的創作作品。 注意1： 若該單元作品於撤收時無故未能在限期內收拾乾淨並復原環境，則該單元分數以「不及格」計算；若無故執意不願復原公共區域，則整學期成績以「不及格」計算。因撤收過程不僅是作品呈現的一環，更是創作者應培養的基本態度。 注意2： 若未經同意擅自使用或變更公共或私人的空間或物品，因而造成他人的困擾，則該單元分數以「不及格」計算。相互尊重同樣是創作者應培養的基本態度。
先修課程或特殊規定	
備註	

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110103871	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	視覺傳達設計				
課程名稱(英)	Visual Communication Design				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]3. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。</p>				
課程目標	<p>設計類課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。</p> <p>課程之授課目標： 本課程的主要目的在於建立修課同學基本的藝術與設計軟體使用能力，訓練同學依不同之主題需求使用相對應的電腦輔助軟體，並提升藝術與設計表現手法及敏感度，最重要的，是培養同學深刻的創作感動經驗。</p>				
課程描述	<p>本課程於分成兩個部分：第一部分以Photoshop之軟體基本操作與創作應用為主；第二部分以Illustrator與InDesign之軟體基本操作與創作應用為主。目標在使同學認識並能有效應用這三套工具軟體，能將其作為日後創作或行銷自我的重要工具，有效且準確地傳達自我的創作理念，創作出感動人心的作品。</p> <p>此外，藉由各專題的製作，以期在熟悉軟體操作之外，更能習得排版印刷與數位展示的流程及技巧，培養學生透過多媒體展現自我的能力。</p>				

課程進度	<p>第01週：課程介紹。</p> <p>第02週：Photoshop介面與基本設定、常用功能、偏好設定、繪圖工具。</p> <p>第03週：選取-初階與進階、去背-初階與進階。</p> <p>第04週：影像的修補與美化：拉直、裁切、污點、印章、內容感知。</p> <p>第05週：影像的修補與美化：影像校正與裁切、影像修補工具。</p> <p>第06週：影像的修補與美化：圖層遮色片、色版、液化、臉部感知液化。</p> <p>第07週：圖層混合模式、自動混合圖層、遮色片、濾鏡、文字。</p> <p>第08週：人物雜誌封面設計一點陣圖：發表與討論1。</p> <p>第09週：人物雜誌封面設計一點陣圖：發表與討論2。</p> <p>第10週：Illustrator介面與基本設定、檔案管理、偏好設定、顏色。</p> <p>第11週：物件管理與變形、繪圖工具。</p> <p>第12週：變形效果、漸層、圖層、色票、重新上色圖稿、曼陀羅圖。</p> <p>第13週：影像描圖、透明度、遮色片、路徑管理員、形狀建立程式。</p> <p>第14週：文字設計：字型設計、文字自畫像。</p> <p>第15週：InDesign介面與基本設定、文件設定、頁面、主版、頁碼、連結。</p> <p>第16週：設計印刷流程、印刷知識、書冊、樣式、目錄。</p> <p>第17週：人物雜誌封面設計一向量圖：發表與討論1。</p> <p>第18週：人物雜誌封面設計一向量圖：發表與討論2。</p> <p>請留意，軟體僅是創作工具，課程並非以追求高超操作技巧為主，所以軟體操作能力界定在初級～中級，已有基礎者請參照課綱考量選課與否。</p>
教材及參考資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 江芮妍（譯）（2017）。跟Adobe徹底研究Photoshop CC（原作者：Andrew Faulkner、Conrad Chavez）。臺北市：深石數位科技。 2. 吳國慶（譯）（2017）。跟Adobe徹底研究Illustrator CC（原作者：Brian Wood）。臺北市：深石數位科技。 3. Una Lee、Popo Lin（譯）（2017）。跟Adobe徹底研究InDesign CC（原作者：Kelly Kordes Anton）。臺北市：深石數位科技。 4. Daphne Shao（2009）。設計的品格 探索x呈現x競演的InDesign美學。台北市：精誠資訊。 5. 呂海茶（譯）（2011）。設計人的養成工作坊：80個強化設計力的創意任務（原作者：David Sherwin）。臺北市：旗標。（原著出版年：2010） 6. 教師自編教材。
評分標準	<ol style="list-style-type: none"> 1. 平時成績（20%）：包含出席率、課堂討論、學習態度等。 2. 單元創作（50%）：各單元的應用作品。 3. 期中發表（15%）：綜合期中所學之應用作品。 4. 期末發表（15%）：綜合本學期所學之應用作品。
先修課程或特殊規定	若開學後發生電腦教室硬體設備不足時，只要能自備筆電者皆可加簽修課。
備註	

材質創作與設計系

1年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101131	授課老師	劉大中	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	電腦輔助設計(一)				
課程名稱(英)	CAD Skills(I)				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100]%		評核指標： [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]3. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。		
課程目標	課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標： 1. 培養學生數位技法，能應用科技媒材作為創作技法。 2. 藉由案例練習，給予學生靈活應用、強化自我表達平面立體之能力。				
課程描述	以 Rhino 繪製 3D 模型物件。訓練學生將概念三維化之模擬能力，快速呈現概念原型。課堂上將示範與練習案例，培養學生模型模擬能力及造型表現訓練。				
課程進度	第1週：Rhino 操作介面說明。第2週：物件工具說明。第3週：點、線工具介紹。第4週：點、線、貝茲曲線。第5週：點、線應用練習。第6週：曲面工具介紹。第7週：曲面建模說明。第8週：曲面建模演練。第9週：期中評圖、發表。第10週：面與體說明。第11週：體的建模說明。第12週：體的建模練習。第13週：Magis設計案例之建模練習。第14週：Alessi設計案例之建模練習。第15週：Alessi設計案例之建模練習。第16週：設計案例之建模練習。第17週：設計案例之建模練習。第18週：期末評圖、發表。				
教材及參考資料	Rhinocero 5 產品造型設計 作者：蔣柏文 出版社：易習圖書 出版年：2011。				
評分標準	出席率、課程參與 20%；期中評圖 30%；期末評圖50%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註	無。				

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101571	授課老師	梁智修	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	木工榫接技法				
課程名稱(英)	The Joint Technique of Fine Woodworking				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100%]		評核指標： [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。		
課程目標	課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標： 藉由學生對傳統榫卯接合的認識與練習，運用於木質器物結構與美學表現。				
課程描述	傳統木工榫卯接合融入木質角材與板材結構當中，從基礎榫接練習到高階榫接技法的製作應用，從中學習榫卯結構加工技法及其變化性，進而將之運用於生活器物當中呈現傳統工藝榫卯之美。				
課程進度	第1週：課程介紹與相關規定說明。 第2週：榫接說明及其應用範例賞析。 第3-6週：榫接合應用於角材L字型結構練習。 第7-9週：L字型結構榫接合之美學與應用。 第10-15週：鳩尾榫應用於板材結構練習。 第16-18週：鳩尾榫結構榫接合之美學與應用。				
教材及參考資料	1. 木材接合法。羅夢彬譯。2. 木工接合圖說。羅夢彬譯。3. 台灣傳統木作手工具-鉋。陳虹臻。4. 圖解日式榫接：161件經典木榫技術，解讀百代以來建築・門窗・家具器物接合的工藝智慧。大工道具研究会。5. 木組み・継手と組手の技法。大工道具研究会。6. 400 Wood Boxes: The Fine Art of Containment & Concealment. Gunter, Veronika Alice (EDT).				
評分標準	1. 出席率30%。2. 期中評圖35%。3. 期末評圖35%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102271	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	梭織方法				
課程名稱(英)	The Method of Weaving				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100%]		評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。		
課程目標	<p>材質課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 透過梭織方法的學習深化纖維創作與織品設計的能力。</p>				
課程描述	<p>一、本課程以4片及8片綜落地型梭織機實務操作，採一人一機教學。</p> <p>二、本課程以染織工藝為理論基礎，進行織機實務操作，課程結合植染與綁染技巧，深化個人纖維創作概念與文化內涵。</p>				
課程進度	<p>第01週：課程介紹說明和織物工藝發展及文化特徵。第02週：織物組織圖的繪製和線材說明。第03週：（合機操作）梭織12種基礎結構練習。第04週：上機整經示範（前整、後整）。第05週：線性材料的發想與搜集：撚線、裁切、結綁。第06週：伊卡工藝（Ikat）的閱讀與Ikat物件的設計。第07週：植染1. 備料染線（緯線）。第08週：植染2. 伊卡整經（段染）。第09週：12種基礎結構的作業評圖。第10週：（一人一機）依卡上機製作。第11週：依卡物件的製作。第12週：雙層織物工藝的閱讀。第13週：（一人一機）雙層織物結構的試探1異材質填充。第14週：（一人一機）雙層織物結構的試探2立體型創作。第15週：（一人一機）織物變形試探（機上設計）。第16週：（一人一機）織物的立體與變形實驗（下機製作）。第17週：期末創作個別討論。第18週：期末書面報告和期末創作評圖。</p>				
教材及參考資料	<p>1. Rachel Brown, "The Weaving, Spinning, and Dyeing Book" 2000 2. Carol Strickler "A Weaver's Book of 8-shaft Patterns" 1991 3. Doramay Keasbey "DESIGN WITH BLOCK" 1993 4. JENNIFER HARRIS "5000 YEARS OF TEXTILES", 1994</p>				
評分標準	<p>學習態度30%（出席率10%）（環境維護10%）（工作守則10%） 學習積極度40%（技術操作評量20%）（作業表現20%） 作品發展性30%（試片書面整理15%）（作品整體評量15%）</p>				
先修課程或特殊規定	<p>1. 本課程學生人數12人為限，採一人一機方式授課。（其他學生修課須提與創作相關計畫給授課老師參酌） 2. 修課學生須自備個人工具和集體採購材料。 3. 缺課超過8次者，不予期末評圖。 4. 修課學生須遵守[梭織教室使用規定]。</p>				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101931	授課老師	鄭正雄	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	產品設計(一)				
課程名稱(英)	Product Design(I)				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[85]% [系所]3. 創作表達與分享能力[15]%</p> <p>評核指標： [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。</p> <p>課程之授課目標： 本課程將產品設計實務演練教學融入生活中的創意實現，可培養學生將藝術體驗及涵養，透過敏銳的觀察力應用於日常生活，提升獨立創作設計的能力。</p>				
課程描述	<p>本課程將設計理論與設計實務工作融合，以完整的產品設計流程概念為主軸，讓學生能夠學習到由設計企劃開始，在設計規範的限制下，配合設計加工方法及設計工具的運用，進而將創意構想進行具體性的展現。內容將包括基礎設計觀念與應用、設計資料蒐集與分析、設計流程演練與實務，產品設計溝通及表達訓練。並將鼓勵學生以部分課程作業參加國內外設計競賽。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程說明，設計程序說明。 第2週：文創商品設計—概念發展。 第3週：文創商品設計—水平思考及設計評估。 第4週：文創商品設計—垂直思考及設計評估。 第5週：文創商品設計—細部設計檢討。 第6週：文創商品設計—三視圖、情境圖、3D圖。 第7週：文創商品設計—模型及表板製作。 第8週：文創商品設計—期中設計發表。 第9週：設計大師及設計品牌專題討論。 第10週：校外教學—品牌參觀。 第11週：生活用品設計—植物有機造形觀察及描繪。 第12週：生活用品設計—萃取造形元素。 第13週：生活用品設計—概念發展及設計評估。 第14週：生活用品設計—概念發展及設計評估。 第15週：生活用品設計—細部設計、3D及情境圖。 第16週：生活用品設計—模型製作。 第17週：生活用品設計—模型及表板製作。 第18週：生活用品設計—期末設計發表。</p>				
教材及參考資料	<p>產品製造工法入門 產品+家具設計篇 ISBN 978-9827022523 羅伯湯普森 Rob Thompson著 產品創意設計 劉傳凱著 ISBN 978-9868490567 PRODUCT SKETCHES Andres Parada著 ISBN 978-9810757472</p>				
評分標準	<p>出席狀況—20%。平時報告—10%。兩個設計案各佔35%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>電腦輔助設計、模型製作、視覺傳達設計。</p>				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101601	授課老師	龔義昭, 李旭彬	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作整合(一) A班				
課程名稱(英)	Converge Creative(I) A				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-4：能透過公開展演來與人分享創作經驗。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。</p> <p>課程之授課目標：1. 對自身創作能量之嘗試。2. 對各種創作型態的實驗。3. 對世界的開放態度。4. 對藝術現況的反思。</p>				
課程描述	<p>本課程將引導學生面對各種事件、情境、資料，學習以自身能力投入研究，以自身知覺開發各種創作管道，回應生活。本課程不是培養專業藝術家的課程，相反地，是一種將現存專業分解的藝術過程，唯有如此，秉著自己建立起來的方法、觀點、技術，才能面對事實上一直處在建構過程中的世界整體。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程簡介與分組。第2週：聯合上課。第3-6週：分組上課。第7週：聯合上課。第8-9週：分組上課。第10週：期中評圖。第11週：聯合上課。第12-15週：分組上課。第16週：聯合上課。第17週：分組上課。第18週：期末評圖。</p>				
教材及參考資料	自製教材。				
評分標準	期中評圖50%、期末評圖50%。				
先修課程或特殊規定	課程進行中禁止線上遊戲，非經允許不得對外通訊。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101701	授課老師	龔義昭, 李旭彬	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作整合(一) B班				
課程名稱(英)	Converge Creative(I) B				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]2. 指標2-4：能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標：培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。</p> <p>課程之授課目標：1. 對自身創作能量之嘗試。2. 對各種創作型態的實驗。3. 對世界的開放態度。4. 對藝術現況的反思。</p>				
課程描述	<p>本課程將引導學生面對各種事件、情境、資料，學習以自身能力投入研究，以自身知覺開發各種創作管道，回應生活。本課程不是培養專業藝術家的課程，相反地，是一種將現存專業分解的藝術過程，唯有如此，秉著自己建立起來的方法、觀點、技術，才能面對事實上一直處在建構過程中的世界整體。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程簡介與分組。第2週：聯合上課。第3-6週：分組上課。第7週：聯合上課。第8-9週：分組上課。第10週：期中評圖。第11週：聯合上課。第12-15週：分組上課。第16週：聯合上課。第17週：分組上課。第18週：期末評圖。</p>				
教材及參考資料	自製教材。				
評分標準	期中評圖50%、期末評圖50%。				
先修課程或特殊規定	課程進行中禁止線上遊戲，非經允許不得對外通訊。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110104071	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	進階木質創作				
課程名稱(英)	Intermediate Woodworking				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%</p>		<p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。</p>		
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 透過基礎木質技法運用能力，再次深入探討與練習，進而加以運用於創作個人作品。以基礎材質課程中之木質操作經驗為基礎，從垂直水平之結構延伸至單斜、複斜的進階運用，另外加上曲線和曲面的練習與運用，達到從基礎到進階的練習與運用的目標，從簡單的練習到較複雜的變化體驗課程。</p>				
課程描述	<p>從基礎課程的基本能力培養進入深化的技法與型態的變化，引發學生日後製作較為複雜的結構之能力培養。體驗木質創作的變化與其可能，以期學生在往後的創作與設計上，能提供創作與設計更多的想像空間。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程介紹。第2週：主題一：一根木條的創作。第3週：發想與草圖。第4週：製作。第5週：討論與評圖。第6週：主題二：弧面練習。第7週：發想與草圖。第8週：備料與實物製作。第9週：實物製作。第10週：討論與評圖。第11週：主題三：單斜與複斜的運用。第12週：發想與草圖。第13週：單斜與複斜的示範與練習。第14週：備料與實物製作。第15週：實物製作。第16週：實物製作。第17週：實物製作。第18週：期末討論與評圖。</p>				
教材及參考資料	<p>1. 日本の手感設計/La Vie編輯部 李佩玲 黃亞紀/城邦出版社2008.12 2. 木家具・台灣新意匠/邱茂林 洪育成 陳珮瑜/積木文化出版 2007.11 3. 500 Chairs/LARK BOOKS 4. The Complete Illustrated Guide to Shaping Wood by Lonnie Bird/Taunton 2001 ISBN 978-156-158-400-0</p>				
評分標準	<p>1. 出席率20%。2. 期中評圖40%。3. 期末評圖40%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>應先修習1年級的「基礎材質創作-木質」，並成績及格。</p>				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110104171	授課老師	康立穎	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	進階金工創作				
課程名稱(英)	Intermediate Metalsmithing and Jewelry				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 延續基礎金工課程，培養學生面對材質的敏銳度與金屬成形的執行能力。並在主題操作的過程中，逐步進入當代金工與首飾創作的相關議題討論。</p>				
課程描述	<p>本課程以工作室實務操作為主，著重金屬材質的立體造形與焊接建構等相關技法的探討與實驗，藉由示範、操作、習作討論，引領學生熟悉並建立相關的身體經驗與技術知識，並逐步探索金屬與非金屬材之間的連結可能，在實作的過程中驗證與材質互為主體的實踐觀念。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程預備週。第2週：金屬焊接與建構／基本焊接形態。第3週：基本幾何形體／圓錐體與圓球體。第4週：基本幾何形體／矩形體與多面體。第5週：專題製作一／音樂球。第6週：綜合練習與執行製作。第7週：專題製作二／金屬盒子／有蓋子的圓形與矩形盒子。第8週：綜合練習與執行製作。第9週：專題製作三／木模與油壓成型。第10週：綜合練習與執行製作。第11週：專題製作四／活動鉸鏈／蝴蝶葉與筆記書。第12週：綜合練習與執行製作。第13週：專題製作五／實物鑲嵌／環氧樹脂、現成物與影像運用。第14週：綜合練習與執行製作。第15週：期末專題創作／時光容器。第16週：執行製作與討論。第17週：執行製作與討論。第18週：期末作品評圖。</p>				
教材及參考資料	<p>The Complete Metalsmith by Tim McCreight. Jewelry-Concepts & Technology by Oppi Untracht. Metalsmith, Crafts, Kunsthanwerk, Objects等雜誌, Klimt02等網站</p>				
評分標準	<p>課堂討論與過程習作30%、出缺席率30%、作品評圖40%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>需先修習基礎金工相關課程且成績及格。</p>				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110104271	授課老師	朱芳毅, 呂之蓉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	進階陶瓷創作				
課程名稱(英)	Intermediate Ceramics				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100%]</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標：經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標：藉由軋轆操作示範讓學生了解陶瓷材質的拉坯特性、表現技法及可變化運用的方式；進而掌握陶瓷材質之創作與設計技術，並培養陶瓷實務製作與創新能力。</p>				
課程描述	<p>本課程以工作室實務操作為主要方式，藉由操作示範讓學生了解陶瓷材質的軋轆操作技術與基本知識，並指導學生在製作上所面臨的問題並提出建議；除了提升軋轆拉坯技術外，希望藉由實際作品的製作，探討作品的想法來源，從中了解材質的可能性及熟悉其創作的手法，來建構個人創作模式並激發創新思考的方向。</p>				
課程進度	<p>第1週：1. 介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。2. 認識各種陶瓷材料、製作工具和安全知識。第2週：菊花練的示範與練習。第3週：拉坯定中心的示範與練習。第4週：基礎杯碗拉坯成形示範與練習。第5週：基礎杯碗修坯示範與練習。第6週：基礎碟盤拉坯成形示範與練習。第7週：基礎碟盤修坯示範與練習。第8週：高型拉坯示範與練習一。第9週：高型拉坯示範與練習二。第10週：陶瓷把手接坯成形示範與練習。第11週：變形杯碗拉坯成形示範與練習一。第12週：變形杯碗接坯示範與練習二。第13週：定板扁形拉坯成形示範與練習一。第14週：定板扁形接坯示範與練習二。第15週：拉坯組合示範與練習一。第16週：拉坯組合示範與練習二。第17週：期末作品評圖與評量。第18週：期末空間打掃整理。</p>				
教材及參考資料	<p>1. 書名:陶藝手冊 作者:楊文霓 出版社:臺北:藝術家出版社 出版日:1986年</p> <p>2. 書名:陶藝技法百科 作者:Peter Cosentino 出版社:台北:美工圖書社 出版日:1995年</p> <p>3. 澳洲Ceramics Art and Perception、美國Ceramics Monthly、英國Ceramic Review、希臘Kerameiki Techni 等相關陶藝雜誌。</p>				
評分標準	<p>課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>1. 須修習過【基礎材質創作】且及格者。</p> <p>2. 上課完後須整理機具和工作環境。</p>				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110104371	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	進階纖維創作				
課程名稱(英)	Intermediate Textiles				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100%]</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。</p>				
課程目標	<p>課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 透過纖維材質的實務操作中了解纖維創作與環境生活的密切性，意識文化差異，進而追尋自我創作的主體與獨立。</p>				
課程描述	由各種纖維的染色工法，架構本課程學習的脈絡：1. 存在於材質的異質性與其纖維（工藝）創作的對應（技術）。2. 從各種實務的操作與學習中，認識材質與創作思維。				
課程進度	第1週：課程介紹。第2週：棒、鉤針工藝特徵與族群文化的閱讀。第3週：棒針1（基本針法）。第4週：棒針2（圖案繪製與製作）。第5週：棒針3（物件製作成型）。第6週：棒針立體造型實驗。第7週：勾針1（基本針法）。第8週：勾針2（圖案蕾絲）。第9週：勾針3（立體造型）。第10週：棒、針織技術評量。第11週：天然纖維工藝閱讀與植物纖維的指定。第12週：植物纖維備料處理。第13週：植物色素的萃取。第14週：手工抄紙的實驗。第15週：手工書的縫製。第16週：立體紙纖創作的實驗。第17週：個創作別討論。第18週：創作書面報告及期末評圖。				
教材及參考資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rachel Brown, "The Weaving, Spinning, and Dyeing Book" 2000 2. Phyllis G. Tortora & Billie J. Collier "Understanding Textile", 1997 3. 張豐吉 著, <台灣編織植物纖維研究> 台中縣立文化中心 2000 4. 當代織物藝術雜誌: Textile Plus、Fiber Art... 				
評分標準	<p>學習態度30%（出席率10%）（環境維護10%）（工作守則10%）</p> <p>學習積極度40%（技術操作評量20%）（作業表現20%）</p> <p>作品發展性30%（試片書面整理15%）（作品整體評量15%）</p>				
先修課程或特殊規定	本課程歡迎對手作有高度興趣或熱情的學生及社會人士選課或隨班附讀。但不接受旁聽。本課程個人工具需自備，材料請盡量配合團體購買。				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100771	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	當代美學概論				
課程名稱(英)	Introduction to Contemporary Aesthetics				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]4. 多元藝術關懷與思維能力[100]%		評核指標： [系所]4. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。 [系所]4. 指標4-4：能區別藝術作品之風格、歷史脈絡與價值。		
課程目標	設計類課程之共同目標： 提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。 課程之授課目標： 本課程以當代西方美學問題之介紹為目標，並提供各式文本解讀策略，期望能使學員在理解學術詞彙同時，能實際運用在描述藝術問題與概念。				
課程描述	本課程鎖定當代美學重要人物作為講授內容，其中涵蓋二十世紀歐陸與英美兩大哲學區塊，以及四大論述場域：現象學，後結構主義，分析美學，批判理論。課程分為三階段進行，每一階段以一次學生提問與討論作為課程銜接，期使融入藝術現實情境。				
課程進度	第1週：課程概論。第2週：「美學」或「感性科學」？。第3週：人類學的提問方法。第4週：人類學的提問方法。第5週：現象學的提問方法。第6週：現象學的提問方法。第7週：第一階段提問與討論。第8週：社會學的提問方法。第9週：社會學的提問方法。第10週：語言學的提問方法。第11週：語言學的提問方法。第12週：第二階段提問與討論。第13週：動力論的提問方法。第14週：動力論的提問方法。第15週：終結論的提問方法。第16週：終結論的提問方法。第17週：期末討論。第18週：期末總結。				
教材及參考資料	<p>梅洛龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty)，龔卓軍 譯，《眼與心》，台北：典藏，2007，p.125。</p> <p>海德格 (Heidegger, Martin)，孫周興 譯，〈藝術作品的本源〉(Der Ursprung des Kunstwerkes)，收錄於《林中路》(Holzwege)，上海：譯文，2004，p. p.1-76。</p> <p>陳瑞文，《阿多諾美學論—評論，模擬與非同一性》，台北：左岸，2004。</p> <p>馬庫色 (Marcuse)，劉繼 譯，《單向度的人》(One-Dimensional Man)，台北：桂冠，1990。</p> <p>班雅明 (Walter Benjamin)，許綺玲 譯，《迎向靈光消逝的年代》，台北：台灣攝影工作室，1998，p.145。</p> <p>德勒茲 / 瓜達里 (Deleuze, Gilles & Guattari, Felix)，林長杰 譯，《何謂哲學？》(Qu'est-ce que la philosophie?)，台北：台灣商務，2004，p.。</p> <p>耀斯 (Jauß, Hans Robert)，顧建光 等譯，《審美經驗與文學解釋學》，上海：上海譯文出版社，2006。</p> <p>丹托，(Arthur C. Danto)，林雅琪 鄭慧雯 譯，《在藝術終結之後》(After the End of Art: contemporary art and the pale of history, 1997)，台北：城邦，2004。</p> <p>陳瑞文，《美學革命與當代徵候評述》。台北：台北市立美術館，2002。</p> <p>陳瑞文，超越主/客觀的藝術哲學—梅洛龐蒂與藝術現象學，藝術觀點，2000，四月，第六期</p> <p>何乏筆 (2006)：〈冰冷的激情：尼采、傅科與哲學的美學化〉。藝術觀點，2006年4月，No. 1。pp. 16-24。</p> <p>楊小濱。《否定的美學：法蘭克福學派的文藝理論和文化批評》。台北：麥田，1995。</p> <p>何乏筆。〈精微之身體：從批判理論到身體現象學〉。《哲學雜誌》。1999年29期。 pp.162-173。</p> <p>鄭盛華，《製造藝術》，台北：政大出版社，2013。</p>				
評分標準	出席率50%; 書面報告50%。				

先修課程或 特殊規定	課程進行中禁止線上遊戲，非經允許不得對外通訊。
備註	

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102371	授課老師	楊夕霞	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	跨媒材首飾探索				
課程名稱(英)	Exploring Cross-Materials in Jewelry				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%		評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。		
課程目標	課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標： 透過探索各種材質之特性，藉由延展、轉化、並置、揉合、交織……等手法，發現材質新面貌，並帶入首飾形式，開創材質與首飾另類風貌。				
課程描述	以小組集體討論、實驗之模式，探索金屬、木質、陶瓷、纖維及其他材質之本質、特性、限制，嘗試導入各自關注視角，找出個人獨有之材質語彙，並與首飾、身體開展對話空間。並加入金屬鑄造技法，增加金屬材質之多樣面貌，及與其他材質融合之可能性。				
課程進度	第1週：課程預備週—課程內容解說、工具與蠟種介紹、工具材料訂購。第2週：金屬鑄造實作—脫蠟鑄造原理、手捏蠟與蠟片塑形、戒台蠟管雕刻。第3週：金屬鑄造實作—蠟版、蠟塊雕刻、藻膠、蠟屑運用、實物鑄造運用。第4週：金屬鑄造實作—蠟樹組接、石膏灌模、脫蠟與高溫燒結。第5週：金屬鑄造實作—熔金與真空鑄造。第6週：美學專題—相關作品賞析、小組報告、鑄物處理與檢討。第7週：材質探索—分組探討金屬、木質、陶瓷、纖維之特性及呈現方式。第8週：材質探索—分組探討材質的複合性(兩種材質)。第9週：材質探索—分組探討材質的複合性(二態變化材質的介入)。第10週：材質探索—分組探討材質之共質性；以四種材質共同呈現一特性。第11週：材質探索—分組探討各種材質之限制與解決(轉化)方式。第12週：專題製作(一)聽材質說話—發展個人獨有之材質語彙。第13週：討論與製作。第14週：期中評圖。第15週：專題製作(二)材質vs首飾。第16週：討論與製作。第17週：討論與製作。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	Complete Metalsmith by Tim McCreight The Complete Book of Jewelry Making by Carles Codina Metalsmith, Schmuck等雜誌				
評分標準	課堂討論與出席率30%；課中習作30%；期中期末作品評圖40%				
先修課程或特殊規定	需先修習基礎材質創作課程				
備註					

材質創作與設計系 2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100571	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	影像美學				
課程名稱(英)	Aesthetic in Image				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[15%] [系所]3. 創作表達與分享能力[15%] [系所]4. 多元藝術關懷與思維能力[70%]</p> <p>評核指標： [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]4. 指標4-1：對各類創作形式能有好奇心且主動蒐集資訊。 [系所]4. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。 [系所]4. 指標4-4：能區別藝術作品之風格、歷史脈絡與價值。</p>				
課程目標	<p>理論類課程之共同目標：提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。</p> <p>課程之授課目標： 本課程專注於當代影像問題理解，其包含：影像閱讀、影像美學、影像技術、影像評論四領域。</p>				
課程描述	<p>當代影像(image)作為社會生活連結實體，其越出傳統智識理解系統之流動與擴張型態，已成為難以提問領域。本課程採取分區討論方式，規劃以下內容作為課程大綱： 1. 影像技術史。2. 影像閱讀現象學。3. 影像美學問題。4. 影像評論方法。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程導論。第2-3週：哲學裡的影像問題。第4-7週：影像技術史。第8-9週：影像閱讀現象的考察。第10-13週：影像作者史。第14-15週：影像美學問題。第16-17週：影像評論問題。第18週：期末討論。</p>				
教材及參考資料	<p>約翰·伯格，《觀看之道》，台北：麥田，2010。 羅蘭·巴特，許綺玲譯，《明室》，台北：台灣攝影，1997。 蘇珊·宋塔，黃翰荻譯，《論攝影》，台北：唐山，1997。 強納森·柯拉瑞，蔡佩君譯，《觀察者的技術》，台北：行人，2007。</p>				
評分標準	<p>出席50%；期末作業50%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>課程進行中禁止線上遊戲，非經允許不得對外通訊。</p>				
備註					

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100271	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	1.0/1.0
課程名稱(中)	影像實務				
課程名稱(英)	Practice in Image				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100]%		評核指標： [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]3. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。		
課程目標	設計類課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標： 培養學生攝影媒材以及數位化過後媒材操作能力。				
課程描述	攝影作為視覺藝術的創作媒材，不只需要關注其工藝的表現，更重要的是對圖像符號的掌握及轉換。課程前期將以傳統銀鹽工藝做為起點，輔以數位化操作。後半部著重在視覺藝術基本元素的操作練習，以及符號在影像表現上的操作。				
課程進度	1. 10月16日(六)13:00-16:00影像思維與攝影實務 2. 10月23日(六)13:00-16:00傳統攝影/底片相機操作 3. 10月30日(六)13:00-16:00銀鹽底片沖洗 I 4. 11月06日(六)13:00-16:00銀鹽底片沖洗 II 5. 11月13日(六)13:00-16:00傳統銀鹽相紙放相實作 I 6. 11月20日(六)13:00-16:00傳統銀鹽相紙放相實作 II 人數上限：10人；限本系學生修習；限2年級學生修習；不得重複選修。 ※本課程開放3-4年級同學加簽，名額上限5人。加簽日期系辦將另行公告。 ※本課程為弗克思課程，邀請李旭彬老師協同授課，採密集授課方式進行。 上課時間將明列於課程大綱中，請自行參酌。 ※本課程需至外聘教師之校外工作室進行學習，修課學生均需交家長同意書，系辦會協助辦理平安保險，選修學生應自行負擔保險費用。				
教材及參考資料	The Digital Print: Preparing Images in Lightroom and Photoshop for Printing Publisher: Peachpit Press; 1st edition (August 2013) ISBN-10: 0321908457 這就是當代攝影 The Photograph as Contemporary Art 作者:Charlotte Cotton 譯者:張世倫 出版社:大家出版社 ISBN:9789866179167 攝影的關鍵思維 Photography:The Key Concepts 作者:David Bate 譯者:林潔盈 出版社:流行風 ISBN:9789863060475				
評分標準	期末作業：65%；課堂討論：25%；出缺席率10%。				
先修課程或特殊規定	無。				

備註	
----	--

主管簽章

材質創作與設計系

2年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102171	授課老師	朱芳毅	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	模製陶瓷				
課程名稱(英)	Model Making for Ceramics				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[100]%		評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。		
課程目標	課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標： 課程目標以工作室實務操作為主，讓學生了解石膏模具在陶瓷領域各種製作、生產的運用。課程包含原型設計、各式石膏模具的製作及其不同成型方式。希望藉由了解石膏模具與瓷漿於陶瓷領域上的各種運用，激發並提升學生在個人創作與設計上的可能性。				
課程描述	讓學生了解石膏模的特性，進而介紹模製陶瓷與陶瓷量產製作原理及其過程，進行單片模壓模、組合模滾漿、現成物翻製注漿、設計石膏物件翻製、瓷漿立體創作…等，最後運用其知識與技法來創作與設計模製陶瓷相關作品和產品。				
課程進度	第1週：一、介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。二、認識石膏材料、製作工具和安全知識。第2週：一、石膏的特性介紹與工具的運用示範。二、石膏分片原理與卡榫介紹。第3週：石膏單片模原型製作及翻製其石膏外模。第4週：石膏單片模內外模翻製與製作。第5週：石膏壓模成型技法介紹與示範應用。第6週：石膏二片模滾漿組合模翻製與製作(現成物)。第7週：泥漿注漿調配介紹與實際操作。第8週：石膏模滾漿成型成形介紹與示範。第9週：石膏三片組合模原型製作與講解。第10週：石膏三片注漿組合模翻製與製作。第11週：石膏模注漿成型成形介紹與示範。第12週：現成物浸(淋)漿示範與製作一。第13週：現成物浸(淋)漿示範與製作二。第14週：作品裝飾與燒成。第15週：期末主題創作討論一。第16週：期末主題創作討論二。第17週：期末作品討論與評圖。第18週：期末空間打掃整理。				
教材及參考資料	1. Reijnders, A. (2005). The Ceramic Process: a manual and source of inspiration for ceramic art and design. London: A & C Black. 2. Frith, D. E. (1985). Mold making for ceramics. Radnor, Pa.: Chilton. 3. 澳洲Ceramics Art and Perception、美國Ceramics Monthly、英國CeramicReview、希臘Kerameiki Techni 等相關陶藝雜誌。				
評分標準	課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。				
先修課程或特殊規定	1. 需先修習【基礎陶瓷創作】課程且及格者。 2. 上課完後須整理機具和工作環境。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101431	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	木質工作室專題(一)				
課程名稱(英)	Studio Project - Woodworking(I)				
核心能力/評核指標	<p>核心能力：</p> <p>[系所]1. 材質體驗與詮釋能力[25]% [系所]2. 獨立創作設計能力[65]% [系所]3. 創作表達與分享能力[10]%</p> <p>評核指標：</p> <p>[系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。</p>				
課程目標	<p>創作類課程之共同目標：</p> <p>培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。課程之授課目標：</p> <p>本課程以培養對木質創作之人才為目標，藉由學生過往的創作經驗與發展協助學生，經討論以探索自我特質，引導學生個人的木質創作方向。</p>				
課程描述	本課程以討論、主題的發想與木質相關技法的探索，提供不同的創作技法與創作內涵探討，養成獨立思考與自我探索為目標。				
課程進度	第1-3週：討論與發想。第4-5週：備料與準備工作。第5週：備料與準備工作。第6-8週：技法之探索。第9-10週：作品之模型。第11-13週：實體操作。第14週：階段討論。第15-17週：實體操作。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	ISBN978-986-12-0231-0 RH1131 觀看的世界 JOHN BERGER 麥田出版				
評分標準	1. 出席率20% 2. 期中評圖40% 3. 期末評圖40%				
先修課程或特殊規定	無				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110104771	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	木質模型創作				
課程名稱(英)	Wood Model Creation				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[70]% [系所]2. 獨立創作設計能力[30]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。</p>				
課程目標	<p>材質課程之共同目標： 1本課程著重創造力的訓練，強調創意與表現形式的結合，將個人的累積經驗以綜合性的創意表現，重新思考相互的關係，引發個人創作的可能性的自我發掘。經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。</p> <p>課程之授課目標： 培養學生透過設計發想與模型製作來完成創作形式上之目標。</p>				
課程描述	<p>透過實作課程學生能學習業界模型技術及製作上的工法，並且嘗試多元材料的運用，使明瞭創作一件作品所應考慮的因子，練習製作技巧與實踐創意設計理念的結合，並適時充分運用技術創作出更加成熟之作品，以感性的態度製做創意的形式，作為個人創意的訓練與開發。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程介紹與相關說明。第2週：食器的造型實務。第3週：線的表現形式。第4週：面的表現形式。第5週：曲面的表現形式。第6週：線與面的結合。第7週：粗糙質感的探索。第8週：異材質的結合。第9週：綜合討論。第10週：家具模型(坐具的發想)。第11週：紙型的形版。第12週：模型細部處理。第13週：家具模型(桌的發想)。第14週：桌的模型製作。第15-17週：尋找個人特色創作的模型製作。第18週：期末綜合討論。</p>				
教材及參考資料	<p>1. 木工與家具製造(上、下冊)。羅夢彬譯。 2. 家具結構模型之設計與製作。楊明津。 3. 清水吉治 "模型與原型" 龍溪出版社 4. 設計的表现形式 原著：Nicholas Roukes 譯者：呂靜修 六和出版社</p>				
評分標準	<p>1. 出席率20%；2. 期中評圖40%；3. 期末評圖40%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>無。</p>				
備註					

材質創作與設計系 3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101331	授課老師	康立穎	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	金工工作室專題(一)				
課程名稱(英)	Studio Project - Metalsmithing and Jewelry(I)				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[25%] [系所]2. 獨立創作設計能力[65%] [系所]3. 創作表達與分享能力[10%]		評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。		
課程目標	創作類課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。課程之授課目標： 以當代金工與首飾之創作與設計實踐為主，著重跨越既定功能與思惟的物件製作與概念表達；並在確立專業的明晰性上，尋求跨材質與跨領域連結之可能。				
課程描述	在課程的規劃上，以金工與首飾在材質與類型上的並行為經，創作與設計在方法上的連結作緯，透過美學專題、工作坊、講座、展覽排練等活動連結專題製作。環繞課程主題逐步進入學生自定主題的創作與設計實踐，從身體物件、抽象的容器概念、非尋常比例的物件與雕塑、物件與空間裝置、物件與影像、虛擬物件，乃至金工與首飾相關產品的設計與研發均在可實驗的範圍；鼓勵學生發展屬於自身未被定型化的創作與設計想像。				
課程進度	第1週：課程預備週。第2週：專題製作一：尺度變異·格列弗歷險記。第3週：…尋找現成物／拆解現成物。第4週：…創作實踐與討論。第5週：…創作實踐與討論。第6週：…期初作品評圖。第7週：專題製作二：尋找一個差異共同體／跨〔 〕整合工作坊。第8週：…尋找異鄉人／差異與對話。第9週：…創作實踐與討論。第10週：…創作實踐與討論。第11週：…期中作品發表／金工展演排練場。第12週：美學專題一：當代金工與首飾專題報告。第13週：美學專題二：當代金工與首飾藝術家研究報告。第14週：專題製作三：自定主題。第15週：…概念草圖與討論。第16週：…創作實踐與討論。第17週：…創作實踐與討論。第18週：…期末作品評圖。				
教材及參考資料	Jewelry-Concepts & Technology by Oppi Untracht. Metalsmith, Crafts, Kunstanwerk, Objects等雜誌, Klimt02等網站 Tim Dant著, 龔永慧 譯, 物質文化, 書林出版有限公司。 Walter Benjamin著, 王涌 譯, 柏林童年, 麥田出版。 李明璁 著, 物裡學, 遠流出版事業股份有限公司。				
評分標準	課堂討論與過程習作20% 口頭報告20% 出缺席率20% 作品評圖40%。				
先修課程或特殊規定	需先修習基礎與進階金工相關課程。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100631	授課老師	鄭正雄	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	設計工作室專題(一)				
課程名稱(英)	Studio Project - Design(I)				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[10]% [系所]2. 獨立創作設計能力[80]% [系所]3. 創作表達與分享能力[10]%		評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。		
課程目標	創作類課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。課程之授課目標： 本課程從培養學生設計美學認知能力出發，探索設計之於生活的重要性，從中提升同學於生活美學的素養，並以設計議題的設計實務操作及強化產學合作之實習機會，發揮從做中學的教學特色，並將藝術創作思維及材質應用轉化為實用設計，使學生養成具競爭力的設計能力。				
課程描述	將藝術創作思維及材質應用透過設計實務操作轉化為具實用價值的設計器物，讓創作能兼具藝術性及實用性，課程內容涵蓋設計美學、經典設計賞析，設計資料蒐集與分析、設計流程演練與設計實務操作，產品表現方法與設計表達訓練，相關工廠及設計品牌參觀。並將鼓勵學生以部分課程作業參加國內外設計競賽。				
課程進度	第1週：課程大綱說明。第2週：現成物設計-資料收集與分析。第3-4週：現成物設計-草圖發展。第5週：現成物設計-細部設計。第6週：現成物設計-三視圖、透視圖、大樣圖。第7-8週：現成物設計-樣品製作。第9週：現成物設計-期中評圖。第10週：材質應用設計-資料收集與分析。第11-13週：材質應用設計-草圖發展。第14週：材質應用設計-細部設計。第15週：材質應用設計-三視圖、透視圖、大樣圖。第16-17週：材質應用設計-樣品製作。第18週：材質應用設計-期末評圖。				
教材及參考資料	產品製造工法入門 原型製作+少量製造篇 ISBN 978-9827022691 羅伯湯普森 Rob Thompson著 產品製造工法入門 產品+家具設計篇 ISBN 978-9827022523 羅伯湯普森 Rob Thompson著 CREATIVE PRODUCT DESIGN SENDPOINTS PUBLISHIN著 ISBN 978-9881683533 從搖籃到搖籃：綠色經濟的設計提案 ISBN：978-9863842705 威廉·麥唐諾, 麥克·布朗嘉著				
評分標準	平時成績— 20%；期中成績— 40%；期末成績— 40%。				
先修課程或特殊規定	產品設計、電腦輔助設計、模型製作。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101231	授課老師	朱芳毅	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	陶瓷工作室專題(一)				
課程名稱(英)	Studio Project - Ceramics(I)				
核心能力/評核指標	<p>核心能力：</p> <p>[系所]1. 材質體驗與詮釋能力[25]%</p> <p>[系所]2. 獨立創作設計能力[65]%</p> <p>[系所]3. 創作表達與分享能力[10]%</p>		<p>評核指標：</p> <p>[系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。</p> <p>[系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。</p> <p>[系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。</p> <p>[系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。</p> <p>[系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。</p> <p>[系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。</p>		
課程目標	<p>創作類課程之共同目標：</p> <p>培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。課程之授課目標：</p> <p>陶瓷工作室專題課程之目標，旨在鼓勵學生發揮陶瓷創作與設計的潛能，幫助學生發展個人的藝術設計風格，並且配合當代的藝術理論教學。於課堂上依各專題內容與學生個別討論其作品，增進學生對陶瓷材料的製作知識與能力，並進而結合其他創作材質，表現多元媒材與整合的可能性，提升學生未來創作與設計之能力。</p>				
課程描述	讓學生從最初的創作資料收尋與分析、概念發展、創作內容彙整、陶瓷材質實驗製作、實務創作與自己相關契合的作品到最後作品與空間整合，並於期末舉行評圖評鑑，檢驗其學習成果。				
課程進度	<p>第1週：一、介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。 二、陶瓷工作室機械設備安全操作使用講解。</p> <p>第2週：當代陶瓷創作型態作品分析與介紹</p> <p>第3週：具象陶瓷創作實作與討論一</p> <p>第4週：具象陶瓷創作實作與討論二</p> <p>第5週：抽象陶瓷創作實作與討論一</p> <p>第6週：抽象陶瓷創作實作與討論二</p> <p>第7週：專題創作執行與討論一</p> <p>第8週：專題創作執行與討論二</p> <p>第9週：個人期中創作專題執行與討論一</p> <p>第10週：個人期中創作評圖(暫定)</p> <p>第11週：個人創作資料收集與脈絡整理介紹</p> <p>第12週：個人創作脈絡分析整理簡報</p> <p>第13週：個人創作專題介紹與講解-主題事物與自我連結</p> <p>第14週：個人創作專題介紹與講解-藝術家與其作品內容</p> <p>第15週：個人期末創作專題執行與討論一</p> <p>第16週：個人期末創作專題執行與討論二</p> <p>第17週：期末作品評圖(暫定)</p> <p>第18週：工作室環境整理(暫定)</p>				

主管簽章

39/50

教材及 參考資料	1.書名：Contemporary Ceramics作者：Susan Peterson 出版社：Watson Cuptill Publications 出版日：2000年 2.書名：Part Object Part Sculpture作者：Helen Molesworth 出版社：Wexner Center for the Arts 出版日：2005年 3.澳洲Ceramics Art and Perception、美國Ceramics Monthly、英國Ceramic Review、希臘Kerameiki Techni 等相關陶藝雜誌。
評分標準	課堂表現20%、出席率30%、學期作品檢討與呈現50%。
先修課程或 特殊規定	1.須修習過【基礎陶瓷創作】、【進階陶瓷創作】且及格者。 2.上課完後須整理機具和工作環境。
備註	

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100371	授課老師	呂之蓉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	陶瓷塑造				
課程名稱(英)	Ceramic Sculpting				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[35]% [系所]2. 獨立創作設計能力[65]%</p> <p>評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]2. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。</p>				
課程目標	<p>創作類課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。課程之授課目標： 訓練每位學生都具備各種陶瓷相關成型技法，使其具備獨立創作與獨立思考的能力，以及如何將作品做最後的裝置，整個空間與氛圍的營造，以便日後處理畢製時，可準確將自己的想法轉化為作品並成功的呈現。</p>				
課程描述	課程前半段以人體塑造為主，期中後以大型物件成形技法為主。				
課程進度	第1週：課程說明。第2-4週：手腳的姿態塑造。第5週：基礎頭像的塑造。第6週：老人，男性。第7週：小孩，女性。第8週：練習。第9週：期中考測驗。第10週：大型物件設計規劃。第11-12週：人體翻模。第13-14週：盤條成型。第15-17週：練習。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	自編教材。				
評分標準	期中考40%，期末評圖60%				
先修課程或特殊規定	基礎材質創作-陶瓷				
備註					

材質創作與設計系 3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110104671	授課老師	王為河, 汪文琦, 曾旭正, 鄭乘騏	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	創作專題研究-建築藝術				
課程名稱(英)	Monographic Study-Art of Architecture				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[20%] [系所]3. 創作表達與分享能力[20%] [系所]4. 多元藝術關懷與思維能力[60%]		評核指標： [系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]3. 指標3-2：能說明其創作設計與理論的關聯。 [系所]4. 指標4-1：對各類創作形式能有好奇心且主動蒐集資訊。 [系所]4. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。		
課程目標	本課程將介紹「建築思維」的基本形態，並且展示「建築思維」在生活以及各門類藝術創作中所產生的促進作用，並使學生了解建築在藝術的架構中，如何以虛構的思維進而形成具有空間型態下的建築行為。				
課程描述	這是一門專為材質系高年級學生開設的課程，由建築所四位專任教師共同負責，內容涵蓋建築觀與價值、建築文本與思維、場域空間創作，著眼於建築藝術專業整合，啟發學生運用不同藝術類別的交叉探索，進行多樣、開放藝術實踐的可能，並瞭解建築研究與建築設計的不同。				
課程進度	第1週：課程介紹與總論 第2週：建築在哪兒？之一：詩歌 第3週：建築在哪兒？之二：電影 第4週：建築在哪兒？之三：舞蹈 第5週：建築在哪兒？之四：日常 第6週：建築思索與現象 第7週：建築型態與文本 第8週：建築與建築(1) 第9週：建築與建築(2) 第10週：場所氛圍與情境塑造(1) 第11週：場所氛圍與情境塑造(2) 第12週：構造美學(3) 第13週：構造美學(4) 第14週：空間閱讀 第15週：校園建築巡禮 第16週：農村社區營造 第17週：藝術營造社區 第18週：綜合討論				
教材及參考資料	1. 汪文琦，2012，《自身的建築行動》，台北：田園城市文化事業有限公司。 2. 建築藝術研究所創意創作組歷屆畢業學生碩士技術報告。 3. 曾旭正，2007，《臺灣的社區營造》，台北：遠足文化事業股份有限公司。 4. 曾旭正（編），2009，《在社區營造藝術》，台南：國立臺南藝術大學。				
評分標準	參與討論10%、作業60%、出缺席率30%。				

先修課程或 特殊規定	1. 本課程無先修課程或特殊規定。 2. 本課程教師授課學分數配比：汪文琦0.5學分、王為河0.5學分、鄭乘騏0.5學分、曾旭正師0.5學分。
備註	

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102471	授課老師	康立穎	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	琺瑯與金屬染色				
課程名稱(英)	Enamel and Metal Coloring				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[80%] [系所]2. 獨立創作設計能力[20%]		評核指標： [系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。 [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]1. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。 [系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。		
課程目標	材質類課程之共同目標： 經由材質體驗與材性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標： 培養學生熟悉金屬物件後處理的程序與方法，建立完整的工序概念與美學判準，使作品物件趨近於完善。				
課程描述	本課程屬於金工與首飾之進階專題課程，主要著重在金屬表面處理、染色及上色技法的介紹與實作練習。從金屬表面紋飾的探討出發，逐步聚焦於金屬化學染色、色鉛筆與非傳統繪畫顏料的使用、琺瑯燒製等金屬上色專題，經由相異工具、顏料與上色方式的實驗，建立試片資料庫並運用於立體作品。				
課程進度	第1週：課程預備週。第2週：…金屬表面紋飾／書寫、結構、肌理、圖像、顏色。第3週：專題製作一：化學染色。第4週：…浸染、煮染、薰染。第5週：…木屑、塗佈、火染。第6週：…綜合練習、平面試片與立體胎體染色。第7週：專題製作二：色鉛筆與繪畫顏料上色。第8週：…色鉛筆、壓克力顏料、漆料等非傳統上色工具使用。第9週：…綜合練習、平面試片與立體胎體上色。第10週：專題製作三：琺瑯上色。第11週：…琺瑯與工具設備介紹、工具製作。第12週：…乾灑法與濕填法基本操作、琺瑯色票製作。第13週：…火紋透彩、蝕刻透彩、型版圖像、噴砂與石墨繪製。第14週：…網目顆粒與顏色接壤、層顯法、琺瑯拉絲與碎片、磨顯。第15週：…掐絲與內填琺瑯、乾灑法與濕填法綜合運用。第16週：…金屬肌理與非板材形態上色、噴筆運用、立體上色。第17週：…綜合練習、平面試片與立體胎體上色。第18週：期末作品評圖。				
教材及參考資料	The Art of Enameling by Linda Darty Complete Metalsmith by Tim McCreigh The Colouring, Bronzing and Patination of Metals by Richard Hughes and Michael Rowe				
評分標準	課堂討論與過程習作30%、出缺席率30%、作品評圖40%。				
先修課程或特殊規定	需先修習基礎與進階金工課程，金工工作室專題修課學生優先選課。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100472	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	電腦輔助織物創作				
課程名稱(英)	Computer Aided Textile Art				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]1. 材質體驗與詮釋能力[60%] [系所]2. 獨立創作設計能力[20%] [系所]3. 創作表達與分享能力[20%]		評核指標： [系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]2. 指標2-4：能廣泛關注新媒材與科技之應用於創作。 [系所]3. 指標3-3：能以電腦輔助或科技應用表達創作理念。		
課程目標	課程之共同目標： 經由材質體驗與材質性探索，掌握特定材質之創作與設計能力。透過實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發。 課程之授課目標： 1. 提供學生纖維創作的廣度和未來職場競爭力。 2. 實踐科技工藝理念，創作契合生活的設計。				
課程描述	本課程以三項數位系統之技術教學，提供學生織物的創作能力。 1. Brother1000e數位刺繡機和Pe-design數位刺繡軟體（6週） 2. AVL Dobby System Loom 數位多臂機和 weave point.8 數位梭織設計軟體（6週） 3. 數位應用與材質實驗（4週）				
課程進度	第1週：工作室守則及課程進度說明討論。第2週：補繡工藝閱讀與刺繡圖案的特性（embroidery1/6）。第3週：圖案繪製與電腦刺繡機基本操作（embroidery 2/6）。第4週：圖案的編排（embroidery 3/6）。第5週：電腦刺繡機基本操作測驗評量（embroidery 4/6）。第6週：貼布繡實作（embroidery 5/6）。第7週：水溶視實作（embroidery 6/6）。第8週：當代纖維創作（刺繡）作品賞析（期中繳交試片書面資料）。第9週：織物圖案特性與繪製（dobby1/6）。第10週：電腦多臂機基本操作（dobby2/6）。第11週：單經多緯圖案設計（dobby3/6）。第12週：有依卡的圖案設計（dobby4/6）。第13週：雙層織物（dobby5/6）。第14週：異材層織物的實驗（dobby6/6）。第15週：染織繡工藝與科技工具結合的實驗。第16週：補繡工藝的介入。第17週：個案討論。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	1. Rachel Brown, "The Weaving, Spinning, and Dyeing Book" 2000 2. Carol Strickler "A Weaver's Book of 8-shaft Patterns" 1991 3. Doramay Keasbey "DESIGN WITH BLOCK" 1993 4. JENNIFER HARRIS "5000 YEARS OF TEXTILES", 1994				
評分標準	學習態度30%（出席率10%）（環境維護10%）（工作守則10%） 學習積極度40%（機器操作評量成績20%）（作業表現20%） 作品發展性30%（試片書面整理15%）（作品整體評量15%）				
先修課程或特殊規定	本課程修課須先徵詢授課老師之同意書；三年級學生以纖維工作室專題生為主要；四年級修課學生，須提出與畢製創作相關計畫及指導。				
備註					

材質創作與設計系

3年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110101031	授課老師	陸佳暉, 吳佩珊	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	纖維工作室專題(一)				
課程名稱(英)	Studio Project - Textiles(I)				
核心能力/評核指標	<p>核心能力：</p> <p>[系所]1. 材質體驗與詮釋能力[25%]</p> <p>[系所]2. 獨立創作設計能力[65%]</p> <p>[系所]3. 創作表達與分享能力[10%]</p>		<p>評核指標：</p> <p>[系所]1. 指標1-1：能掌握特定材質之創作設計技術。</p> <p>[系所]1. 指標1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。</p> <p>[系所]2. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。</p> <p>[系所]2. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。</p> <p>[系所]3. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。</p>		
課程目標	<p>創作類課程之共同目標：</p> <p>培養學生認識並進入當代創作與設計思潮，從實作過程中，尋求符合創作者個人心性的創作表達，並能獨立完成從概念發展到創意形成及作品完成的過程。</p> <p>課程之授課目標：</p> <p>培養學生在纖維當代創作與設計思潮的脈絡中，尋求個人創作表達的材質與形式，並從材質實驗中以觀察、整理、分析、歸納、討論等方法，具體實踐創作概念的發想。</p>				
課程描述	本課程以材質、技術及造型的實驗，為提升學生個人創作技法能力；並透過文化研究及當代創作論述，深化個人纖維創作的概念與內涵。				
課程進度	<p>第1週／課程說明（共同授課）</p> <p>第2-7週／討論個人創作相關之纖維材質與技法實驗計畫與執行進度。（陸佳暉老師）</p> <p>第8-13週／討論創作或設計之可行方案及個案創作計畫。（吳佩珊老師）</p> <p>第14-17週／討論當代纖維藝術特徵與策展分析及討論個案創作。（邀請鄭安利老師）</p> <p>第18週：期末評圖（共同授課）</p> <p>*授課老師可視實際學習反應或需要，適時修改授課進度或內容。</p>				
教材及參考資料	<p>1. Carol Strickler "A Weaver's Book of 8-shaft Patterns" 1991</p> <p>2. Doramay Keasbey "DESIGN WITH BLOCK" 1993</p> <p>3. 5000years of textiles, Jennifer Harris, Thames&Hudson, 1993, ISBN 0714125709</p> <p>4. 汪民安主編，文化研究關鍵詞，2015，台北，麥田出版，ISBN9789863440208</p>				
評分標準	<p>學習態度30%（出席率10%）（環境維護10%）（工作守則10%）</p> <p>學習積極度40%（技術操作評量20%）（作業表現20%）</p> <p>作品發展性30%（書面整理15%）（作品整體評量15%）</p>				
先修課程或特殊規定	<p>1. 先修課程為：基礎材質創作（纖維）及進階纖維（選修）或兩門纖維組選修課程。</p> <p>2. 若尚未有以上課程學分，須於當學期同時下修相關課程。</p>				
備註					

材質創作與設計系 4年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110100971	授課老師	康立穎	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	空間裝置與展演規劃				
課程名稱(英)	Spatial Installation in Performance Space				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力[100%]		評核指標： [系所]3. 指標3-4：能透過公開展演來與人分享創作經驗。		
課程目標	課程之共同目標： 培養學生從語言到文字及圖像溝通，連貫到各項創作與設計課程的表達能力，並能善用各種電腦媒材作為溝通媒介，達到展現自我及創作分享的目的。 課程之授課目標： 整合畢業班畢業專題製作之組織與分工，培養學生創作展演與規劃執行之能力。				
課程描述	課程以視覺藝術相關展演之案例分析與討論為基礎，探討展演之主題規劃、分工組織及各項細部設計相關流程；將以各組分工集體討論的方式進行，完成畢業專題製作之前置作業，並同步推演畢業班畢業專題製作與展演之運行。				
課程進度	第1週：課程預備週。第2週：執行小組與人力規劃。第3-4週：展演案例與場地資料蒐集。第5-6週：展演案例與場地資料分析與討論。第7-8週：展演企劃與構想。第9週：執行小組期中報告。第10-11週：展演主題與視覺意象。第12-13週：展演文宣與視覺規劃。第14-15週：展演分區與空間規劃。第16週：展演公關與媒體。第17週：展演企劃論述與評論。第18週：執行小組期末報告。				
教材及參考資料	依東豐雄，衍生的秩序，田園城市。黃世輝 / 吳瑞楓，展示設計。賴新喜，畢業製作，三民書局。歷屆畢展專刊。				
評分標準	課堂討論30%。出缺席率30%。各組工作報告40%。				
先修課程或特殊規定	課間將討論畢業展覽相關事務，請修「畢業專題與實務」課程之同學選修。				
備註					

材質創作與設計系 4年級課程計畫講授大綱

尊重學術倫理及智慧財產權 請購置合法教科書

課程代碼	UMD110102571	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	設計企劃與行銷				
課程名稱(英)	Design Planning & Marketing				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]4. 多元藝術關懷與思維能力[100]%		評核指標： [系所]4. 指標4-1：對各類創作形式能有好奇心且主動蒐集資訊。 [系所]4. 指標4-2：了解創作設計與文化創意產業之關聯。		
課程目標	<p>理論類課程之共同目標： 提升學生人文意識，以此展開學生多元跨域之思維能力。</p> <p>課程之授課目標： 掌握專案管理的流程，並透過提案簡報的執行，以及求職履歷表或創業企劃書的撰寫，學習各種自我行銷的技巧。</p>				
課程描述	本課程著重於整合文創內容之專案管理，透過分析、歸納、提案、管理等四大單元之商業管理流程，期盼學生能充分理解文創專案之特質，以及各種提報與行銷手法，精準管理專案的進行。				
課程進度	<p>第01週：課程介紹</p> <p>第02週：短講訓練的價值、用簡報來行銷自己</p> <p>第03週：自我行銷：提報1</p> <p>第04週：自我行銷：提報2</p> <p>第05週：求職或創業：面試、畢業後的路、資金來源</p> <p>第06週：創業企劃書撰寫說明、企劃書格式、企劃簡報案例分析</p> <p>第07週：市場調查：目標群眾、市場法則、目標群眾的研究</p> <p>第08週：風險評估：SWOT、PEST</p> <p>第09週：SWOT分析：提報與討論1</p> <p>第10週：SWOT分析：提報與討論2</p> <p>第11週：策略分析：商業考量、STP、預算表、進度流程表、商業模式</p> <p>第12週：預算表、進度流程表、商業模式、行銷組合</p> <p>第13週：案例分析：企劃書案例</p> <p>第14週：專案管理：活用甘特圖、SCRUM敏捷專案管理</p> <p>第15週：求職或創業：方向討論1</p> <p>第16週：求職或創業：方向討論2</p> <p>第17週：求職或創業：提報與討論1</p> <p>第18週：求職或創業：提報與討論2</p>				
教材及參考資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 李靜宜（譯）（2015）。圖解獲利世代實戰操作手冊（原作者：今津美樹）。臺北市：如果出版社。 2. 林易騰（譯）（2014）。你該怎麼賣設計？瞭解、定義與行銷設計作品的價值（原作者：Jenn Visocky O' Grady、Ken Visocky O' Grady）。臺北市：果禾文化。 3. 尤傳莉（譯）（2012）。獲利世代：自己動手，畫出你的商業模式（原作者：亞歷山大.奧斯瓦爾德）。臺北市：早安財經。 4. 劉復苓（譯）（2009）。設計人的第一本行銷書（原作者：亞歷山大.奧斯瓦爾德）。臺北市：早安財經。 5. 教師自編教材。 				

主管簽章

48/50

評分標準	1. 平時成績 (20%) : 包含出席率、課堂討論、學習態度等。 2. 單元創作與發表 (50%) : 各單元的應用作品。 3. 期末發表 (30%) : 綜合本學期所學之應用作品。
先修課程或特殊規定	無。
備註	

主管簽章