

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	UMD110201204	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)(二) A班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(II) 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]2. 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	<p>本課程可收本校其他大學部學生2人，請於111/2/11(五)前至本系辦公室拿申請單選課，額滿為止。 【此為全學年課程；外系同學若只選修一學期者，其學分認列請依各學系規定辦理。】 本課程可隨班附讀2名人(僅開放木質及金工)。</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	UMD110201301	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)(二) B班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(II) 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]2. 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	UMD110201401	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)(二) C班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(II) 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]2. 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	UMD110201501	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)(二) D班				
課程名稱(英)	Foundation of Material Arts-Basic(Woods、Metalsmithing、Ceramics、Fiber Art)(II) 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]2. 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	UMD110204001	授課老師	鄭正雄, 陳明鴻	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作與設計基礎(二) A班				
課程名稱(英)	Foundation of Art and Design(II) 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 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。</p> <p>課程之授課目標：本課程透過所設定之觀察活動與造形實驗啟動課程參與者觀察力與想像力與執行力，並以個別討論方式輔導學生構思其設計表達與呈現計畫。達到訓練設計基礎造形能力，透過各種媒材之立體構成達成結構與美學思維的創造與啟發。</p>				
課程描述	<p>本課程作為基礎造形能力與創作能力培養課程，主要以共同題目營造同儕學習情境，同時以個別討論輔導學生設計創作型態之構思，最後參與者將在每次計畫實施中學習到設計發展從觀察到應用的完整呈現方式。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程總體進度說明與第一設計案命題說明。第2-3週：第一設計案討論。第4-5週：第一設計案討論與實作。第6週：第一設計案評圖。第7週：第二設計案命題說明。第8-9週：第二設計案討論。第10-11週：第二設計案討論與實作。第12週：第二設計案評圖。第13週：第三設計案命題說明。第14-15週：第三設計案討論。第16週：第三設計案討論與實作。第18週：第三設計案評圖。</p>				
教材及參考資料	依課程進度建議參考資料				
評分標準	<p>三個設計案各30%</p> <p>平時成績10%</p>				
先修課程或特殊規定	應先修習1年級的「創作與設計基礎(一)」，並成績及格。				
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	UMD110204101	授課老師	鄭正雄, 陳明鴻	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	創作與設計基礎(二) B班				
課程名稱(英)	Foundation of Art and Design(II) 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 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。</p> <p>課程之授課目標：本課程透過所設定之觀察活動與造形實驗啟動課程參與者觀察力與想像力與執行力，並以個別討論方式輔導學生構思其設計表達與呈現計畫。達到訓練設計基礎造形能力，透過各種媒材之立體構成達成結構與美學思維的創造與啟發。</p>				
課程描述	<p>本課程作為基礎造形能力與創作能力培養課程，主要以共同題目營造同儕學習情境，同時以個別討論輔導學生設計創作型態之構思，最後參與者將在每次計畫實施中學習到設計發展從觀察到應用的完整呈現方式。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程總體進度說明與第一設計案命題說明。第2-3週：第一設計案討論。第4-5週：第一設計案討論與實作。第6週：第一設計案評圖。第7週：第二設計案命題說明。第8-9週：第二設計案討論。第10-11週：第二設計案討論與實作。第12週：第二設計案評圖。第13週：第三設計案命題說明。第14-15週：第三設計案討論。第16週：第三設計案討論與實作。第18週：第三設計案評圖。</p>				
教材及參考資料	依課程進度建議參考資料				
評分標準	<p>三個設計案各30%</p> <p>平時成績10%</p>				
先修課程或特殊規定	應先修習1年級的「創作與設計基礎(一)」，並成績及格。				
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	UMD110201071	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	數位影音剪輯				
課程名稱(英)	Digital Audio and Video Editing				
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]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 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，並提升藝術與設計的敏感度及表現能力，最重要的，是培養同學深刻的創作感動經驗。</p>				
課程描述	<p>此課程主要在使學生認識數位影片的製作、非線性剪輯的工作環境與數位平台，以及鏡頭語言的應用等，從中明白如何透過「影片」來說故事，展現自我的創意。</p> <p>另外透過認識音效與音樂的核心要素、組成、情感對應，以及整合數位媒材的創意運用，讓學生得以透過「聲音」來說故事，增加作品的張力與感染力。藉由數位聲音編輯軟體的操作與運用，實現學生的創意表現，以期能和網頁、動畫、影片、遊戲等作品整合。</p>				

課程進度	<p>第01週：課程介紹 第02週：關於軟體&硬體、作品設定 第03週：Premiere檔案管理、素材匯入、工作區設定 第04週：基礎剪輯、基礎聲音設定、影片匯出、調整片段的尺寸與位置 第05週：Rough cut（粗剪）、Jump cut（跳剪） 第06週：聲音基礎調整、時間縮時&慢動作、轉場效果 第07週：Ripple Trim（微調修剪）、文字 第08週：動畫1、期末創作構思1 第09週：期末創作構思2、Storyboard（分鏡腳本）、Mask（遮色片）1 第10週：After Effects檔案管理、工作區設定 第11週：素材匯入、基礎剪輯、影片匯出 第12週：聲音的影響力、Dynamic Link（動態連結）、Audition基礎剪輯 第13週：聲音的Effects（效果） 第14週：Mask（遮色片）2、動畫2 第15週：Frame Rate（幀率）、Shots（鏡位）、運鏡、剪輯流程、工作心態 第16週：期末成果發表：MV（Music video）1 第17週：期末成果發表：MV（Music video）2 第18週：期末成果發表：MV（Music video）3</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. 徐政棠（譯）（2019）。跟Adobe徹底研究Premiere Pro CC（原作者：Maxim Jago）。臺北市：深石數位科技。 2. 徐政棠（譯）（2019）。跟Adobe徹底研究After Effects CC（原作者：Brie Gyncild, Lisa, Fridsma）。臺北市：深石數位科技。 3. 楊松鋒（譯）（2005）。電影的故事 The Story of Film（原作者：Mark Cousins）。臺北市：聯經出版社。 4. 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	<p>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。</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	UMD110202671	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	藝術與思想				
課程名稱(英)	Art and Thought				
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]12. 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]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。		
課程目標	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。 課程之授課目標： 本課程將以「藝術作為思考方式」、「藝術作為塑造」為起點，規劃以下課程目標： 1. 以19-20世紀為軸線，理解思想史與藝術史基本課題。 2. 以當代藝術事件為閱讀對象，引導學生探索其歷史主題能力。				
課程描述	本課程規劃重要內容如下： 1. 何謂「藝術作為思考方式」？ 2. 關於「美學理性」這個概念的起源。 3. 關於「藝術作為塑造」這個概念的系譜。				
課程進度	第1週：課程導論 第2週：Beuys導論 第3週：何謂「理論」與「實踐」？ 第4週：何謂「當代」？ 第5週：當代藝術事件簿 第6週：十九世紀導論 第7週：當代藝術事件簿 第8週：十九世紀與「現代思想」 第9週：當代藝術事件簿 第10週：「藝術作為塑造」與尼采主義 第11週：當代藝術事件簿 第12週：「美學」與「美學理性」 第13週：當代藝術事件簿 第14週：何謂「系譜學」？ 第15週：當代藝術事件簿 第16週：何謂「啟蒙」？ 第17週：何謂「評判」(Kritik)？ 第18週：再論Beuys				

教材及參考資料	<p>卡希勒 (Ernst Cassirer) ，李日章 譯，〈啟蒙運動的哲學〉 (The Philosophy of the Enlightenment, 1951) ，台北：聯經出版社，1984。</p> <p>Joseph Beuys ，Ein Gespräch, Edition Kunst Parterre, 1991</p> <p>布爾格 (Bürger, Peter) ，蔡佩君、徐明松 譯，〈前衛藝術理論〉 (Theorie der Avantgarde) ，台北：時報文化，1998。</p> <p>米德 (Mead, George Herbert) ，陳虎平、劉方念 譯，〈十九世紀的思想運動〉，(Movements of Thought in the Nineteenth Century) 北京：中國城市，2003。</p> <p>傅科 (M. Foucault) ，蘇力 譯，〈尼采·系譜學·歷史學〉，收錄於《尼采在西方》，劉小楓 編，上海：三聯書店，2003，p. p. 279-280。</p> <p>馬庫色 (Marcuse) ，劉繼 譯，〈單向度的人〉 (One-Dimensional Man) ，台北：桂冠，1990。</p> <p>波特萊爾 (Charles Baudelaire) ，亞丁 譯，〈把窮人打昏吧〉，《巴黎的憂鬱》 (Le Spleen de Paris) ，台北：遠流，2006，pp. 222-226。</p>
評分標準	書面報告：40% 課堂討論：30% 出缺席率30%。
先修課程或特殊規定	本課程進行中禁止使用任何形式通訊設備。
備註	

材質創作與設計系 共同開課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	UMD110200271	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	色彩實驗與應用				
課程名稱(英)	Chromatology				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力 [系所]3. 創作表達與分享能力		評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]9. 指標3-2：能說明其創作設計與理論的關聯。		
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： 本課程涵蓋人類色彩視覺經驗的生物基礎、功能分析，以及應用於創作時的考量。				
課程描述	人是視覺動物，且不但透過視覺來認識世界，也透過視覺研究來認識我們大腦的基本運作原理。課程目的在於提供藝術與設計相關工作者必要的「視知覺」、「色彩學」、「認知心理學」知識，幫助他們對人有更全面地認識，以拓展其創作的視野與思考空間。				
課程進度	第01週：課程介紹 第02週：基礎視覺生理1：眼球的光學結構與功能、視光學的理论與應用 第03週：基礎視覺生理2：大腦功能造影、視覺功能發展與老化 第04週：基礎視覺生理：創作發表與討論 第05週：明暗、對比與恆常性1：在藝術創作上的應用 第06週：明暗、對比與恆常性2：在設計上的應用 第07週：明暗、對比與恆常性3：創作發表與討論 第08週：色彩知覺1：色彩視覺的價值 第09週：色彩知覺2：色彩經驗的三條件 第10週：色彩知覺3：色彩對比與恆常性 第11週：色彩知覺4：表色系統與色彩應用 第12週：色彩知覺5：創作發表與討論 第13週：色彩與性格1：色彩與情緒 第14週：色彩與性格2：性格理論、性格色彩學 第15週：色彩與性格：創作討論1 第16週：色彩與性格：創作討論2 第17週：色彩與性格：創作發表1 第18週：色彩與性格：創作發表2				
教材及參考資料	1. 陳一平 (2011)。視覺心理學。臺北市：雙葉書廊。 2. 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) 3. 教師自編教材。				

主管簽章

15/57

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 共同開課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	UMD110200831	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(二) A班				
課程名稱(英)	CAD Skills(II) A				
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]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 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： 自由曲面模型製作、3D 模擬材質彩現操作，以及最終產品造型、顏色、材質之呈現訓練與創作分享。				
課程描述	電腦輔助設計以 Rhino 繪製 3D 自由曲面模型之主要工具，熟悉自由曲面建構關係以及快速提案之造型能力，提高產品展示的成果。				
課程進度	第 1 週：曲面連續介紹。第 2 週：二維曲線工作平台設定。第 3-5 週：二維曲線衍生曲面練習(一)~(三)。第 6 週：曲面拼接、混接運用。第 7 週：進階曲面應用(一)。第 8 週：作業計劃說明。第 9 週：期中評圖、發表。第 10 週：進階曲面應用的建模說明。第 11 週：進階曲面應用(二)。第 12 週：設計案例之曲面分析。第 13 週：設計案例之建模練習。第 14 週：材質彩現基本介紹。第 15 週：材質彩現-光與燈光架設。第 16 週：攝影機與景深效果設定。第 17 週：作業計劃說明。第 18 週：期末評圖、發表。				
教材及參考資料	hinocero 5 產品造型設計 作者：蔣柏文 出版社：易習圖書 出版年：2011。V RAY 你的 Rhino 作者：江家福 出版社：曲面實業有限公司 出版年：2008。				
評分標準	期中30%、期末50%、出缺席率20%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系 共同開課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	UMD110203431	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(二) B班				
課程名稱(英)	CAD Skills(II) B				
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]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 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： 自由曲面模型製作、3D 模擬材質彩現操作，以及最終產品造型、顏色、材質之呈現訓練與創作分享。</p>				
課程描述	電腦輔助設計以 Rhino 繪製 3D 自由曲面模型之主要工具，熟悉自由曲面建構關係以及快速提案之造型能力，提高產品展示的成果。				
課程進度	第 1 週：曲面連續介紹。第 2 週：二維曲線工作平台設定。第 3-5 週：二維曲線衍生曲面練習(一)~(三)。第 6 週：曲面拼接、混接運用。第 7 週：進階曲面應用(一)。第 8 週：作業計劃說明。第 9 週：期中評圖、發表。第 10 週：進階曲面應用的建模說明。第 11 週：進階曲面應用(二)。第 12 週：設計案例之曲面分析。第 13 週：設計案例之建模練習。第 14 週：材質彩現基本介紹。第 15 週：材質彩現-光與燈光架設。第 16 週：攝影機與景深效果設定。第 17 週：作業計劃說明。第 18 週：期末評圖、發表。				
教材及參考資料	hinocero 5 產品造型設計 作者：蔣柏文 出版社：易習圖書 出版年：2011。V RAY 你的 Rhino 作者：江家福 出版社：曲面實業有限公司 出版年：2008。				
評分標準	期中30%、期末50%、出缺席率20%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

材質創作與設計系 共同開課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	UMD110200371	授課老師	劉大中	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	模型製作				
課程名稱(英)	Model Making				
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]2. 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	<p>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. 遵守工廠安全規定，正確及安全的工作習慣與態度養成。 2. 培養學生動手做模型之能力，正確選擇材質及模型製作，並能掌握模型製作的加工程序與機械操作。 3. 訓練立體創意表達能力，通過不斷的調整達到自我創作理念實現。</p>				
課程描述	本課程以基本加工設備，選擇合適材質材料進行模型製作，並培養學生進行實驗性之模型、材質探索、增強實體設計作品說明之效用。				
課程進度	第1週：課程說明。第2週：工廠安全教育訓練/基本模型材料介紹。第3週：PU發泡模型製作（幾何造型）。第4週：PU發泡模型製作（幾何造型）。第5週：PU發泡模型製作（有機造型）。第6週：PU發泡模型製作（有機造型）。第7週：開模/分模概念教學。第8週：石膏翻模（物件）。第9週：石膏翻模（人體）。第10週：期中評分。第11週：矽膠模具製作。第12週：EPOXY / POLY材料介紹。第13週：玻璃纖維運用教學。第14週：期末專題發想/草圖。第15-17週：期末專題製作。第18週：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 作者：羅伯·湯普森 出版社：龍溪 出版年：2012。 產品製造工法入門：產品+家具設計篇 作者：羅伯·湯普森 出版社：龍溪 出版年：2011。				
評分標準	出席率、課程參與 20%；期中作業 30%；期末作業50%。				
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	UMD110202471	授課老師	張家駒	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	木雕				
課程名稱(英)	Wood Carving				
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]2. 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	<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： 本課程以木雕的技法與形式基本練習與探索為主，以培養對木雕有興趣之創作人才為目標，期望在木質做領域，能結合木工及木雕技法的相互運用，體驗理性與感性的美學素養之養成。</p>				
課程描述	木雕為木質創作的表現形式之一，形式的表現與技法不同於木工之技法，本課程木質創作表現偏向餘個人感性形式的探索。				
課程進度	第1週：木雕的欣賞與運用。第2週：木雕工具介紹。第3-4週：木雕刀的研磨。第5-7週：浮雕的實做。第8週：人體結構的概述。第9週：人體的表現形式賞析。第10-11週：木雕的人體模型製作。第12-14週：木雕的人體粗胚。第15-16週：木雕的人體細作。第17週：木雕的人體研磨。第18週：期末評圖。				
教材及參考資料	ISBN 957-97117-4-7人體結構與藝術構成 魏道慧著 ISBN 0-8109-3629-1 MARINO MARINI THE Sculpture				
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

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	UMD110203371	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	布工方法				
課程名稱(英)	Cloth Creation Method Works				
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]2. 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]3. 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>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。透過實務設計與製作，讓學生的創作概念能確實從實踐過程自我修正，提升獨立創作的的能力。</p> <p>課程之授課目標：本課程藉由布工立體成型結構實踐，引導學生熟悉各種布料特性，應用於纖維創作及設計的可能性。</p>				
課程描述	<p>本課程分以布工立體成型的四種基本原型為基礎，並結合其它素材，應用於包裝設計等生活實用設計物件創作。也可結合繪畫與立體造型表現，應用於纖維創作。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程、機具分配與自備材料工具說明 第2週：設計的風格與布工備料 第3週：染布 第4週：T底結構的袋版製作 第5週：T底開料車縫／工業縫紉機操作示範 第6週：拉鍊袋的製作與內插袋的設計 第7週：U型結構基本版製作 第8週：手繡 第9週：U型袋開料車縫 第10週：側片結構基本版／側外插袋設計 第11週：電腦刺繡 第12週：側片袋開料車縫／成形、包邊示範 第13週：打版測驗 第14週：實作測驗1 第15週：實作測驗2 第16週：日型結構（後背包）基本版 第17週：日型實作 第18週：四版作業評圖</p>				
教材及參考資料	<p>一、自編上課示範講義教材。 二、KURAI. MUKI 「手作包超級基本功」雅書堂2012。 三、徐芳 著 「圖解學布藝」：布藝手工制作指導書 化學工業出版 2015。</p>				

<p>評分標準</p>	<p>一、學習態度30%：出席率、不遲到早退、上課主動討論、工作室使用完畢清掃、準時交作業。*連續缺課三堂或以上者，該項成績不予計分 二、技術穩定度40%：機具操作技術熟練、主動報修壞損、作業成品技術正確。 三、創作潛力30%：期末評圖+期末作品報告書：（提出概念+設計圖+版型+胚樣+成品製作+作品布展+作品評圖+作品攝影及美術編輯）</p>
<p>先修課程或特殊規定</p>	<p>1. 學生須自行準備工具及材料 2. 本課程因空間及機具有限，不接受旁聽。</p>
<p>備註</p>	

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	UMD110200471	授課老師	楊夕霞	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	首飾與身體物件				
課程名稱(英)	Body Ornament & Object				
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]2. 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]3. 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>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： 由物件的外在形式導入內蘊意涵，運用數種相關技法，將首飾、身體物件與身體間的議題，帶入創作語彙。</p>				
課程描述	從首飾的基本功能、象徵意涵、與身體的互動，延伸至身體物件依附或介入身體而引發的種種對於意識形態的、感官的、行為的、人際關係的... 詮釋或敘說。				
課程進度	第1週：課程預備周。第2週：技法專題---線材的成形。第3週：技法專題---線材的運用。第4週：技法專題---板材的成形。第5週：技法專題---板材的運用。第6週：技法專題---線材與板材的立體構成。第7週：美學專題---身體物件作品賞析。第8週：專題製作(一) 身體物件與身體的共振。第9-10週：討論與製作。第11週：期中評圖。第12週：技法專題---鑲嵌習作。第13週：技法專題---扣件製作。第14週：美學專題---不只是首飾作品賞析。第15週：專題製作(二):首飾的言外之意。第16-17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 Goldsmithing & Silver Work 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	UMD110202731	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(二)				
課程名稱(英)	Product Design(II)				
核心能力/評核指標	<p>核心能力： [系所]2. 獨立創作設計能力[80%] [系所]3. 創作表達與分享能力[20%]</p> <p>評核指標： [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]8. 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： 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>創作類課程之共同目標：【此共同目標已經會議討論訂定，請老師不用再行修改】 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：【請老師填寫課程規劃之主要目標。】 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>				
課程進度	<p>第1週：課程說明 第2週：一、燈飾設計 第3週：資料收集分析 第4週：設計企劃書提案 第5週：構想展開及設計評估 第6週：細部設計檢討 第7週：三視圖、3D圖 第8週：模型製作 第9週：模型製作、表板設計 第10週：期中評圖 第11週：二、仿生設計-資料收集分析 第12週：概念發展 第13週：構想發展及設計評估 第14週：細部設計檢討 第15週：三視圖、3D圖 第16週：模型製作 第17週：模型製作、表板設計 第18週：期末評圖</p>				

教材及 參考資料	MODERN LIVING ACCESSORIES 100 YEARS OF DESIGN, Martin Wellner, h. f. ullmann, 2012 ECODESIGN: Ecofriendly Objects for Everyday Use, Silvia Barbero, h. f. ullmann, 2012 設計思考改造世界 Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Tim Brown著, 吳莉君譯, 聯經出版社, 2010
評分標準	平時成績— 20%、第一設計案—40%、第二設計案—40%。
先修課程或 特殊規定	欲修本課程者，需同步修電腦輔助設計及模型製作課程。
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	UMD110200571	授課老師	呂之蓉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	陶瓷裝飾技法				
課程名稱(英)	Ceramic Techniques of Decoration				
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]2. 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	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。 課程之授課目標：本課程以工作室實務操作為主要架構，藉由示範與講解使學生了解各種陶瓷裝飾技法與燒成方式，增加學生的實務操作經驗，進一步了解陶瓷媒材的特性，以幫助日後發展製作個人作品。				
課程描述	讓學生能認識到陶瓷媒材豐富的裝飾技巧，增進學生對"以陶瓷原料為媒材"的思考概念與製作知識，並鼓勵學生嘗試各類不同的陶藝裝飾表現手法，並且能熟練運用在其創作的作品上，激發學生的創造力與拓展其藝術視野。				
課程進度	第1週：介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。 第2週：陶瓷質感探索與創造一 第3週：陶瓷質感探索與創造二 第4週：化妝土裝飾技法介紹與實作一 第5週：化妝土裝飾技法介紹與實作二 第6週：化妝土裝飾技法介紹與實作三 第7週：化妝土裝飾技法介紹與實作四 第8週：裝飾技法燒成 第9週：期中報告 第10週：陶瓷土坯的裝飾技法一 第11週：陶瓷土坯的裝飾技法二 第12週：陶瓷素坯的裝飾技法一 第13週：陶瓷素坯的裝飾技法二 第14週：陶瓷素坯的裝飾技法三 第15週：陶瓷素坯的裝飾技法四 第16週：裝飾技法與作品的實際運用 第17週：裝飾技法與作品的實際運用 第18週：期末報告				

教材及 參考資料	1. Leach, Bernard. A Potter's Book. 9. London: Faber, 1945. 2. 薛瑞芳，釉藥學，臺北縣鶯歌陶瓷博物館，民92 3. Phillips, Anthony Slips and Slipware, London : B.T. Batsford, 1994. 4. Hopper, Robin, Making marks: ceramic surface decoration, Portland, Or : Tara Productions, 1993. 5. Jones, David, Firing - philosophies within contemporary ceramic practice, The Crowood Press Ltd, 2007. 6. Coakes, Michelle, Creative Pottery: a step-by-step guide and showcase, Gloucester, Mass. : Quarry Books ; Cincinnati, Ohio : Distributed by North Light Books, c1998. 7. Murfitt, Stephen, The Glaze Book, London : Thames & Hudson, 2002.
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【基礎材質創作】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

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	UMD110201701	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(二) B班				
課程名稱(英)	Converge Creative(II) 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]7. 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>創作類課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代創作，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： 本課程目標有四： 1. 參與者能以當前時代為前提，思考創作可能。 2. 參與者能真實以自由自主方式探索表現可能。 3. 參與者能體驗藝術自我啟蒙的過程。 4. 參與者為創作能拒絕知識威權、形式強制。</p>				
課程描述	<p>1. 引導學生分析自身創作概念與實踐之建構方式。 2. 引導學生分析他人創作知識前提。 3. 引導學生針對當代藝術重要課題進行理解與初步研究。 4. 引導學生以越界的表現性擴張自身藝術範疇。</p>				
課程進度	第1週：課程解說與分組。第2週：第一階段發題與討論。第3-9週：分組討論。第9週：第一次評圖。第10週：第二次發題與討論。第11-17週：分組討論。第18週：第二次評圖。				
教材及參考資料	國際各類當代藝術期刊，展覽目錄 典藏今藝術月刊 藝術家月刊 藝術觀點ACT				
評分標準	作品評圖活動：50%、課堂討論：25%、出缺席率：25%。				
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	UMD110201601	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(二)A班				
課程名稱(英)	Converge Creative(II)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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]7. 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>創作類課程之共同目標： 培養學生認識並進入當代創作，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： 本課程目標有四： 1. 參與者能以當前時代為前提，思考創作可能。 2. 參與者能真實以自由自主方式探索表現可能。 3. 參與者能體驗藝術自我啟蒙的過程。 4. 參與者為創作能拒絕知識威權、形式強制。</p>				
課程描述	<p>1. 引導學生分析自身創作概念與實踐之建構方式。 2. 引導學生分析他人創作知識前提。 3. 引導學生針對當代藝術重要課題進行理解與初步研究。 4. 引導學生以越界的表現性擴張自身藝術範疇。</p>				
課程進度	第1週：課程解說與分組。第2週：第一階段發題與討論。第3-9週：分組討論。第9週：第一次評圖。第10週：第二次發題與討論。第11-17週：分組討論。第18週：第二次評圖。				
教材及參考資料	國際各類當代藝術期刊，展覽目錄 典藏今藝術月刊 藝術家月刊 藝術觀點ACT				
評分標準	作品評圖活動：50%、課堂討論：25%、出缺席率：25%。				
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	UMD110202571	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	視覺文化				
課程名稱(英)	Visual Culture				
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]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 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：本課程目標有二： 1. 理解當代視覺現象之內在文化邏輯與意識型態問題 2. 了解當代藝術在視覺文化領域之解讀方式				
課程描述	本課程鎖定主題如下：「流行系統」、「消費符號」、「身體塑造」、「視覺政治」，以此四項主題分別透視當代視覺現象之文化議題。				
課程進度	第1週：課程概論 第2週：流行系統 第3週：流行系統 第4週：消費符號 第5週：消費符號 第6週：消費符號 第7週：身體塑造 第8週：身體塑造 第9週：身體塑造 第10週：視覺政治 第11週：視覺政治 第12週：視覺政治 第13週：視覺政治 第14週：當代藝術之視覺文化解讀 第15週：當代藝術之視覺文化解讀 第16週：視覺文化與意識型態 第17週：視覺文化與意識型態 第18週：期末討論				
教材及參考資料	1. 瑪莉塔·史特肯 (Marita Sturken)、莉莎·卡萊特 (Lisa Cartwright) 著，陳品秀、吳莉君譯，《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》，台北：臉譜，2013。 3. 賀爾·福斯特 (Hal Foster) 主編，呂健忠譯，《反美學：後現代論集》，立緒，2013 4. 暮澤剛已著，蔡青雯譯，《當代藝術關鍵詞100》，麥田，2011。				
評分標準	書面報告30%，口頭報告30%，課堂討論20%，出缺席率20%。				

主管簽章

先修課程或 特殊規定	本課程進行中不允許使用任何形式通訊設備。
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	UMD110204271	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]2. 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]3. 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	UMD110204371	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]2. 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]3. 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	UMD110204471	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]2. 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]3. 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 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 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。 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	UMD110204571	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]2. 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]3. 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	UMD110202871	授課老師	龔義昭	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	當代藝術關鍵詞				
課程名稱(英)	Keywords of Contemporary Art				
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]12. 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]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。		
課程目標	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：本課程以當代藝術發展現況為討論對象，學期中以學生自訂關鍵詞為討論入口，企圖鏈結美學課題、生活情景與社會實踐之思緒。本課程目標在於打開參與者思考面向，課堂既是一種思考實驗室，也是理念與實踐的檢驗所。				
課程描述	本課程由學生自主規劃關鍵詞。期待主題涉及範圍包含：主體論述、精神系譜、時代譜記、創作地理學。此乃作為當代藝術工作者勢必面臨的四種建立自我技術的關鍵力量，同時也是四種內外查核的尺度。				
課程進度	第1週：課程概論 第2週：學生自訂主題 第3週：學生自訂主題 第4週：學生自訂主題 第5週：學生自訂主題 第6週：第一次綜合討論 第7週：學生自訂主題 第8週：學生自訂主題 第9週：學生自訂主題 第10週：學生自訂主題 第11週：第二次綜合討論 第12週：學生自訂主題 第13週：學生自訂主題 第14週：學生自訂主題 第15週：第三次綜合討論 第16週：學生自訂主題 第17週：學生自訂主題 第18週：期末討論				
教材及參考資料	龔義昭博士論文「否定之路—關於一種等待美學的創作倫理與自我技術」。				
評分標準	課堂討論60% 出缺席率40%。				
先修課程或特殊規定	每位學生必須單獨或自組團隊，自主訂定關鍵詞，作為課堂討論主題，並擔任討論活動主持工作。				
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	UMD110200171	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]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4月16日(六)13:00-16:00影像思維與攝影實務。 2. 4月23日(六)13:00-16:00傳統攝影/底片相機操作。 3. 4月30日(六)13:00-16:00銀鹽底片沖洗 I。 4. 5月21日(六)13:00-16:00銀鹽底片沖洗 II。 5. 5月22日(日)13:00-16:00傳統銀鹽相紙放相實作 I。 6. 5月28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

37/57

材質創作與設計系 共同開課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	UMD110204671	授課老師	陳明鴻	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	視覺形象規劃設計				
課程名稱(英)	Visual Branding Design				
核心能力/評核指標	核心能力： [系所]3. 創作表達與分享能力		評核指標： [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]10. 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	<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： 本課程導入「企業識別系統」(Corporate Identification System, CIS)的觀念，透過這種增強企業識別所規劃製作的系統化設計，讓學生學習如何塑造出企業給人的「穩固形象」，並有能力為將來的客戶製作完整的CIS手冊。</p>				
課程描述	本課程逐步訓練學生習得建置完整CIS手冊所需的相關知識與注意事項。此外，透過各種提升創意的訓練單元，試圖讓學生想法更活絡、直覺更敏銳，從而激發思考的寬度與深度，提出各式各樣的創意點子。最終，訓練學生各種提案與報價技巧，以期未來在接案或進入職場時，更能清楚如何在保護自己智慧財產的前提下，與各類型的客戶溝通，創造出雙贏的設計作品。				
課程進度	<p>第01週：課程介紹</p> <p>第02週：企業識別系統簡介、商標設計：客戶需求</p> <p>第03週：商標設計：第一次發表-提案與報價1</p> <p>第04週：商標設計：第一次發表-提案與報價2</p> <p>第05週：商標設計的注意事項、商標再設計</p> <p>第06週：商標設計：第二次發表-提案與報價1</p> <p>第07週：商標設計：第二次發表-提案與報價2</p> <p>第08週：商標設計的陷阱</p> <p>第09週：CIS手冊、材質系MI設計、材質系logo設計</p> <p>第10週：材質系MI+logo設計：提案1</p> <p>第11週：材質系MI+logo設計：提案2</p> <p>第12週：材質系MI+logo設計：提案3</p> <p>第13週：材質系BI設計</p> <p>第14週：VI設計：Mockup1 - Adobe Dimension</p> <p>第15週：VI設計：Mockup2、商標設計：法律問題</p> <p>第16週：材質系CIS手冊：提案1</p> <p>第17週：材質系CIS手冊：提案2</p> <p>第18週：材質系CIS手冊：提案3</p>				

教材及參考資料	1. 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） 2. 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） 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（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	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 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	UMD110202171	授課老師	陸佳暉	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	手工縫製				
課程名稱(英)	Handmade for 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[50]% [系所]2. 獨立創作設計能力[50]%		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1-2：能熟悉材質表現技法的正確操作及製作程序。 [系所]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。		
課程目標	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。透過實務設計與製作，讓學生的創作概念能確實從實踐過程自我修正，提升獨立創作的能 力。 課程之授課目標： 本課程藉由布工立體成型結構實踐，引導學生熟悉各種布料特性，應用於纖維創作及設計的可能性。				
課程描述	本課程分以布工立體成型的四種基本原型為基礎，並結合其它素材，應用於包袋設計等生活實用設計物件創作。也可結合繪畫與立體造型表現，應用於纖 維創作。				
課程進度	第1週：課程、機具分配與自備材料工具說明 第2週：設計的風格與布工備料 第3週：染布 第4週：T底結構的袋版製作 第5週：T底開料車縫／工業縫紉機操作示範 第6週：拉鍊袋的製作與內插袋的設計 第7週：U型結構基本版製作 第8週：手繡 第9週：U型袋開料車縫 第10週：側片結構基本版／側外插袋設計 第11週：電腦刺繡 第12週：側片袋開料車縫／成形、包邊示範 第13週：打版測驗 第14週：實作測驗1 第15週：實作測驗2 第16週：日型結構（後背包）基本版 第17週：日型實作 第18週：四版作業評圖				
教材及參考資料	一、自編上課示範講義教材。 二、KURAI. MUKI 「手作包超級基本功」雅書堂2012。 三、徐芳 著 「圖解學布藝」：布藝手工制作指導書 化學工業出版 2015。				

<p>評分標準</p>	<p>一、學習態度30%：出席率、不遲到早退、上課主動討論、工作室使用完畢清掃、準時交作業。*連續缺課三堂或以上者，該項成績不予計分 二、技術穩定度40%：機具操作技術熟練、主動報修壞損、作業成品技術正確。 三、創作潛力30%：期末評圖+期末作品報告書：（提出概念+設計圖+版型+胚樣+成品製作+作品布展+作品評圖+作品攝影及美術編輯）</p>
<p>先修課程或特殊規定</p>	<p>1. 學生須自行準備工具及材料 2. 本課程因空間及機具有限，不接受旁聽。</p>
<p>備註</p>	

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	UMD110203001	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(二)				
課程名稱(英)	Studio Project - Woodworking(II)				
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[45%] [系所]2. 獨立創作設計能力[45%] [系所]3. 創作表達與分享能力[10%]</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]2. 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]8. 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： 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，協助學生藉由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	<p>本課程以討論和主題的發想與木質相關技法的探索為主軸，提供學生之需求而分別介紹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。</p>				
課程進度	<p>第1-3週：討論與發想。第4-5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。第14週：階段討論。第15-17週：實體操作。第18週：期末評圖。</p>				
教材及參考資料	<p>ISBN 978-986-12-0231-0 RH1131 觀看的世界 JOHN BERGER 麥田出版</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	UMD110203131	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(二)				
課程名稱(英)	Studio Project - Metalsmithing and Jewelry(II)				
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[40]% [系所]2. 獨立創作設計能力[50]% [系所]3. 創作表達與分享能力[10]%</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]2. 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]8. 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：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：以當代金工與首飾之創作與設計為主，著重跨越既定功能與思惟的概念表達；並在確立專業的明晰性上尋求跨材質與跨領域連結整合之可能。</p>				
課程描述	<p>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。環繞課程主題逐步進入學生自定主題的金工與首飾之創作與設計。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語彙。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程預備週。 第2週：創作脈絡索引：個人作品集彙整與討論。 第3週：創作脈絡索引：個人作品集彙整與討論。 第4週：美學專題一：自然與人造一物件、空間與景觀。 第5週：專題製作一：室內靜物·窗外風景。 第6週：…概念發想與討論。 第7週：…創作實踐與討論。 第8週：…創作實踐與討論。 第9週：期中作品評圖。 第10週：校外教學：藝術家工作室及主題展參訪。 第11週：美學專題二：材質與類型一金屬物件與空間裝置。 第12週：專題製作二：自定主題。 第13週：…概念發想與討論。 第14週：…創作提案與簡報。 第15週：…創作實踐與討論。 第16週：…創作實踐與討論。 第17週：期末作品展覽。 第18週：期末作品評圖。</p>				

教材及 參考資料	Jewelry-Concepts & Technology by Oppi Untracht. Metalsmith, Crafts, Kunsthanwerk, Objects等雜誌, Klimt02等網站 Tim Dant, 物質文化, 書林。李明聰, 物裡學, 遠流。
評分標準	課堂討論與過程習作20%、口頭報告20%、出缺席率20%、展覽與評圖40%。
先修課程或 特殊規定	需先修習基礎與進階金工等相關課程且成績及格。
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	UMD110202971	授課老師	梁智修	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	家具創作				
課程名稱(英)	Furniture Design and Making				
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]2. 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]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。		
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： 完成一件獨立或共同家具創作，學習設計與實作之技法與流程。				
課程描述	透過實作與國內外優良作品之介紹與分析，使明瞭創作一件作品所應考慮的因子，訓練學生創意設計的思考與執行能力，並配合木工加工技術，培養學生具有家具創作與設計兼具的能力。並鼓勵學生以部分課程作業參加國內外工藝設計競賽。				
課程進度	第1週：課程介紹與相關規定說明。 第2週：家具設計流程。 第3週：家具設計說明及優良作品賞析。 第4週：人體工學與家具尺寸之關係。 第5週：木質產品發想與討論。 第6週：造形應用與結構設計。 第7-9週：木質產品製作。 第10-11週：家具創作發想與討論。 第12週：造形應用與結構設計。 第13-16週：家具作品製作。 第17週：家具作品修飾塗裝。 第18週：創作成品綜合討論。				
教材及參考資料	1. 家具設計。台灣區木器工業同業公會編印。 2. 木工與家具製造(上、下冊)。羅夢彬譯。 3. 家具結構模型之設計與製作。楊明津。 4. 人體.動作尺寸圖集。六合出版社。 5. 1000 CHAIRS. TASCHEN. 6. HAPPY LIFE: LATEST PRODUCT DESIGN COLLECTION. PAGEONE				
評分標準	1. 出席率40%。2. 期中評圖30%。3. 期末評圖30%。				
先修課程或特殊規定	無。				
備註					

主管簽章

45/57

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	UMD110200971	授課老師	康立穎	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	容器與金屬物件				
課程名稱(英)	Vessel & Metal Object				
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]2. 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]3. 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	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：課程著重於容器與金屬物件製作相關技法的進階探討與實驗，藉由實作過程讓思想概念與實踐技術互為印證、相互啟發，並在主題操作的過程中，逐步進入容器與金屬物件的相關議題討論。				
課程描述	以容器與物件作為探討主題，從日常所用出發，延伸其功能辯證；在以虛為用的基礎概念上探討容器除了承裝的物理功能外，所兼具有的容裝心靈、記憶、靈魂…等心理與精神功能，並延伸至純粹物件的創作。				
課程進度	第1週：課程預備週。 第2週：專題製作〔一〕→金屬鍛敲→器·物。 第3週：…金屬鍛敲→認識鉋具與鉋具、樹脂鉋具製作。 第4週：…金屬鍛敲→金屬錘碟與Sinking。 第5週：…金屬鍛敲→對稱式鍛敲成形。 第6週：…金屬鍛敲→非對稱式鍛敲成形。 第7週：綜合練習與執行製作→獨立創作→器·物。 第8週：專題製作〔二〕→縫合焊接與延展。 第9週：綜合練習與執行製作→集體創作→煉金術瓶子。 第10週：期中作品評圖。 第11週：專題製作〔三〕→金屬敲花Chasing & Repousse。 第12週：…金屬敲花→金屬鍛造與敲花鉋具製作。 第13週：…金屬敲花→淺浮雕與半立體圖像製作。 第14週：綜合練習與執行製作→獨立創作→植·物。 第15週：期末專題製作→自定主題。 第16週：綜合討論與執行製作。 第17週：綜合討論與執行製作。 第18週：期末作品評圖。				
教材及參考資料	Tim McCreight, The Complete Metalsmith. Oppi Untracht, Jewelry-Concepts & Technology, Doubleday. Rupert Finegold, Silversmithing, Krause Metalsmith, Crafts, Schmuck等期刊雜誌				
評分標準	課堂討論與出席率30%、過程習作30%、作品評圖與展覽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	UMD110202001	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(二)				
課程名稱(英)	Studio Project - Design(II)				
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[45]%</p> <p>[系所]2. 獨立創作設計能力[45]%</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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。</p> <p>[系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。</p> <p>[系所]6. 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]8. 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。</p>				
課程描述	<p>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。</p>				
課程進度	<p>第1週：課程大綱說明</p> <p>第2週：自創品牌產品設計企劃實務</p> <p>第3週：品牌命名、品牌定位、品牌故事</p> <p>第4週：市場分析、產品分析、功能分析、目標族群分析</p> <p>第5週：品牌識別系統規劃</p> <p>第6週：品牌識別系統規劃</p> <p>第7週：品牌識別系統發表</p> <p>第8週：品牌產品設計企劃書發表</p> <p>第9週：設計發展/討論</p> <p>第10週：設計發展/討論</p> <p>第11週：設計發展/討論</p> <p>第12週：樣品製作</p> <p>第13週：樣品製作</p> <p>第14週：樣品製作</p> <p>第15週：產品上市計畫書擬定</p> <p>第16週：廣告及行銷活動規畫</p> <p>第17週：廣告及行銷活動製作</p> <p>第18週：期末評圖</p>				

教材及 參考資料	美學CEO, 吳翰中&吳琍璇著, 繆思出版社, 2010 ECODESIGN: Ecofriendly Objects for Everyday Use, Silvia Barbero, h. f. ullmann, 2012 設計思考改造世界 Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Tim Brown著, 吳莉君譯, 聯經出版社, 2010
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	先修課程: 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	UMD110201131	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(二)				
課程名稱(英)	Studio Project - Ceramics(II)				
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[30%] [系所]2. 獨立創作設計能力[60%] [系所]3. 創作表達與分享能力[10%]</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]2. 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]5. 指標2-2：能控制作品進度及掌握作品之完整度。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]8. 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： 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： 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：介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。 第2週：自我創作資料收尋與分析 第3週：創作內容概念發想與彙整一 第4週：創作內容概念發想與彙整二 第5週：講解陶瓷媒材原料與創作之關聯性一 第6週：講解陶瓷媒材原料與創作之關聯性二 第7週：技法與創作的實驗與探討一 第8週：技法與創作的實驗與探討二 第9週：訂定創作主題與發表 第10週：創作執行過程討論一 第11週：創作執行過程討論二 第12週：介紹當代立體造型之趨勢一 第13週：介紹當代立體造型之趨勢二 第14週：綜合媒材造型之創作一 第15週：綜合媒材造型之創作二 第16週：作品與空間連結之討論一 第17週：作品與空間連結之討論二 第18週：期末作品評圖討論</p>				

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【基礎材質創作】、【進階材質創作】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	UMD110200771	授課老師	朱芳毅	學分數/時數	3.0/3.0
課程名稱(中)	實用陶瓷創作				
課程名稱(英)	Functional 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[80]% [系所]2. 獨立創作設計能力[20]%</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]2. 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]3. 指標1-3：能辨識各種創作表現技法及材質的差異。 [系所]5. 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。</p> <p>課程之授課目標： 讓學生從實用陶瓷的基本常識、製作技術開始學習，從實務中去熟悉陶瓷製作之各種方法並瞭解陶瓷與生活的相關知識，進而擬定陶瓷專題設計進行自主設計之實作，並引導學生運用創意融入生活設計之觀念，以建立陶瓷創作設計與人的生活環境能緊密結合之完整概念。</p>				
課程描述	<p>讓學生在實際製作的過程中，先了解到實用陶瓷與人的生活之密切性，從器皿的人文背景、使用結構和功能性、使用目的性來認識實用性，進而從量產的原型設計開發至手工量產陶瓷與各式模具的製作及其成型方式，來深入探討實用陶瓷創作的整套流程，瞭解到實用陶瓷創作與生活設計之間的關聯性。</p>				
課程進度	<p>第1週：介紹學期課程內容、授課方法、評分方式。 第2週：實用陶瓷觀念建立與其作品講解 第3週：實用陶瓷基礎容器與使用功能性之教學示範與製作 第4週：實用陶瓷基礎容器(含把手)與使用功能性之教學示範與製作 第5週：實用陶瓷扁形容器與使用功能性之教學示範與製作 第6週：單元主題設計發想與實作—杯組 第7週：實用陶瓷盒蓋容器(外蓋、合蓋、沉蓋)介紹 第8週：實用陶瓷盒蓋容器與使用功能性之教學示範與製作 第9週：實用陶瓷流嘴容器與使用功能性之教學示範與製作 第10週：單元主題設計發想與實作—餐具 第11週：實用陶瓷茶壺容器與使用功能性之教學示範與製作一 第12週：實用陶瓷茶壺容器與使用功能性之教學示範與製作二 第13週：單元主題設計發想與實作—茶具 第14週：單元主題設計發想與實作—花器 第15週：生活陶瓷專題設計發想與實作一 第16週：生活陶瓷專題設計發想與實作二 第17週：生活陶瓷專題設計發想與實作三 第18週：期末作品討論與評圖</p>				
教材及參考資料	<p>1. 書名：Contemporary American Pottery 作者：Kevin A. Hluch 出版社：Krause publication 出版日：2001年 2. 書名：陶藝技法百科 作者：Peter Cosentino 出版社：美工圖書社 出版日：1995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。</p>				

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【基礎材質創作】、【進階材質創作】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	UMD110201801	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(二)				
課程名稱(英)	Studio Project - Textiles(II)				
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[45%] [系所]2. 獨立創作設計能力[45%] [系所]3. 創作表達與分享能力[10%]</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]2. 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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]6. 指標2-3：能透過作品的視覺形式來表達特定理念。 [系所]8. 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：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：協助學生完成創作計畫，並透過纖維材質的實驗，尋求個人創作表達的材質與形式，透過觀察想法、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	<p>本課程以材質、技術及造型的實驗，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。</p>				
課程進度	<p>第1-8週／(吳佩珊老師授課) 分組或個人材質與技術實驗：計畫說明(資料蒐集與分析整理、創作動機、創作目標、實驗方法、執行進度) 第9週／期中評圖(共同授課) 第10-17週／(陸佳暉老師授課) 分組或個人提出創作或設計之可行方案：計畫說明(資料蒐集與分析整理、創作動機、創作目標、實驗方法、人員工作分配、執行進度) 第18週 期末評圖(共同授課) *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 2. Doramay Keasbey "DESIGN WITH BLOCK" 1993 3. 5000years of textiles, Jennifer Harris, Thames&Hudson, 1993, ISBN 0714125709 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>1. 學習力(出缺席+工作室課堂討論)40%。 2. 學習成果：小評圖+報告40%。 3. 學習潛力：期末評圖作品表現20%。</p>				
先修課程或特殊規定	<p>一、先修課程：基礎材質創作(纖維)及纖維進階材質創作，兩門或纖維組的選修課程。 二、尚未先修課程學分者，須於當學期下修相關課程。</p>				
備註					

材質創作與設計系 共同開課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	UMD110204771	授課老師	吳佩珊	學分數/時數	2.0/2.0
課程名稱(中)	創作專題研究-時尚研究與設計				
課程名稱(英)	Monographic Study-Fashion Study and Design				
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[15]% [系所]2. 獨立創作設計能力[15]% [系所]3. 創作表達與分享能力[25]% [系所]4. 多元藝術關懷與思維能力[45]%</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]4. 指標2-1：覺察形體、材質、色彩等造形構成原則。 [系所]8. 指標3-1：能以圖像、語言或文字適切表達創作理念。 [系所]9. 指標3-2：能說明其創作設計與理論的關聯。 [系所]12. 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]13. 指標4-2：了解創作設計與文化創意產業之關聯。 [系所]14. 指標4-3：對人文與藝術發展能持續關懷。</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。 課程之授課目標： 以時尚做為風格與流行的綜合體，觀察符號在生活中多變的意義。透過研究與實作，挖掘當代創作與時尚意涵。</p>				
課程描述	<p>研究1960年代以歐美為首的時尚，挖掘其藝術潮流與流行趨勢的交互影響，透過案例研究，並進行實作。課程以時尚分析，流行元素，技術拆解等方式，深入瞭解時尚與視覺藝術的表現性與可能性。</p>				
課程進度	<p>第1週：1960時尚導讀 第2週：樣式分析 第3週：案例研究（一） 第4週：案例研究（分組報告） 第5週：表面處理技術（作業一） 第6週：實作練習 第7週：實作練習 第8週：實作練習 第9週：期中發表 第10週：案例研究（二） 第11週：案例研究（分組報告） 第12週：立體成型技術（作業二） 第13週：實作練習 第14週：實作練習 第15週：實作練習 第16週：綜合討論 第17週：綜合討論 第18週：期末發表</p>				

教材及 參考資料	Lesley Jackson, 20th century pattern design, 2004, London, Octopus Publishing Group Ltd. , ISBN1840003715 Gallery Lous Martin, Beyond Material, 2006, Holland, Lous Martin, ISBN9789080276727 Garth Johnson, 1000 Ideas for Creative Reuse, 2009, USA, Quarry Books, ISBN9781592535408 葉立誠, 服飾美學, 2001, 中國紡織出版社, 中國, ISBN: 7506420546 Peter Corrigan著, 陳玉慈譯, 衣裝的社會: 衣裝與身體的意涵, 2010, 台北, 韋伯文化, ISBN9789866816925 觀看的方法-如何解讀視覺材料, 吉莉恩. 羅斯著, 肖偉勝譯, 重慶大學出版社, 2017
評分標準	出席率與參與積極度40%, 作品60%。
先修課程或 特殊規定	無。
備註	

