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

國立東華大學

教學計劃表　Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	風格與文化研究			學年/學期 Academic Year/Semester	112/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Study of Style and Culture				
科目代碼 Course Code	AD__51900	系級 Department & Year	碩士	開課單位 Course-Offering Department	藝術與設計學系
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0		
授課教師 Instructor	/黃琡雅				
先修課程 Prerequisite					

課程描述　Course Description

本課程內容共分成二大部分，第一為基礎理論研究，第二為相關應用創作。基礎理論部份課程內容目標，以藝術與設計之風格相關理論的再討論，作為創作階段的基礎。應用創作部分主要著眼於藝術與設計之風格及時代的同時性與歷時性的主題思考，以了解表現樣式與文化互動之關係，透過實務操作以強化藝術與設計實作能力。

課程目標　Course Objectives

本課程內容共分成二大部分，第一為基礎理論研究，第二為相關應用創作。基礎理論部份課程內容目標，以設計風格相關理論的再討論，作為創作階段的基礎。應用創作部分主要著眼於設計風格與時代的同時性與歷時性的主題思考，以了解設計表現樣式與文化互動之關係，透過實務操作以強化設計實作能力。
1.了解設計風格研究發展歷程與現況。
2.了解設計風格之相關研究方法與成果。
3.了解花蓮地區設計風格與文化之關係及經典風格介紹。
4.了解設計風格應用之範疇及可能的面向思維。

	系專業能力 Basic Learning Outcomes	課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.’s Education Objectives
A	具備藝術與設計理論的專業基礎知識。Able to train the students to have the advanced knowledge of arts & design.	○
B	具備獨立思考與創新研究的能力。Able to train the students to have the capability of independent thinking, and creative research & development.	●
C	文化內涵與美學素養兼具的創作及研究能力。Able to train the students to have the creative and research ability with cultural insights and aesthetics accomplishment.	
D	具備跨領域融合與應用及在地實踐的專業能力。Able to train the students to have the professional capability of across boundary cooperation and local practice.	●
E	具備國際視野及掌握藝術與設計發展的專業能力。Able to train the students to have global outlook and the knowledge of connecting trends of arts and design	

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

授 課 進 度 表 Teaching Schedule & Content

週次Week	內容 Subject/Topics	備註Remarks
1	課程概說	ppt
2	藝術與設計風格研究相關理論	ppt　movie
3	文化研究相關理論01	ppt　movie

4	文化研究相關理論02	ppt movie
5	藝術與設計風格相關案例導讀01	ppt movie
6	藝術與設計風格相關案例導讀02	ppt movie
7	城市生活美學議題研討01	ppt movie
8	城市生活美學議題研討02	ppt movie
9	期中考試週 Midterm Exam	
10	全校運動會（停課一天）	
11	影像思考議題研討01	ppt movie
12	藝術閱讀議題研討01	ppt movie
13	藝術閱讀議題研討02	ppt movie
14	文創議題研討01	ppt movie
15	文創議題研討02	ppt movie
16	期末文創小旅行	
17	成果發表	
18	期末考試週 Final Exam（彈性教學應用）	

教 學 策 略 Teaching Strategies

☑ 課堂講授 Lecture ☑ 分組討論Group Discussion ☑ 參觀實習 Field Trip

☑ 其他Miscellaneous: 口語發表與創作

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

☑ 問題導向學習(PBL) ☑ 團體合作學習(TBL) ☐ 解決導向學習(SBL)

☐ 翻轉教室 Flipped Classroom ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

☑ 在地實踐Community Practice ☐ 產學合作 Industy-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

☑ 跨界教學Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學Inter-collegiate Teaching

☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績 General Performance									
期中考成績 Midterm Exam	30%			✓	✓				
期末考成績 Final Exam	25%			✓	✓	✓			
作業成績 Homework and/or Assignments	35%			✓	✓	✓			
其他 Miscellaneous (課程參與、出席率、學習態度)	10%								

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

一、作業成績（35%）每位同學平時與老師的課業討論與實做的作品將是這學期中相當重要的學期成績分數的一環。
二、期中考（30%）每人報告時間15分鐘，需應用各式媒體將作品呈現出來，同時需要繳交報告與電子檔資料。
三、期末發表（25%）需上台口頭報告，一為期末作業部份，報告時候需呈現完整創作過程（草圖至成品歷程）。
四、出席率（10%）：一學期中若缺課達三次（含）以上以不及格論處。
五、集結整個學期作業傳至規定之雲端，內須含所有作業、期中、期末、心得等，呈現整學期實作作品PPT總匯與心得（從第一個作業至最後一個作業）。

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

1.自編教材

2.參考書目
2.01滕固，2023，中國美術小史・唐宋繪畫史：佛寺建築x石窟雕刻x山水繪畫，從外來風格的影響，到文化混融後的自我風格，中國藝術史學的奠基之作，崧燁文化。
2.02亨利・史丹博士 何雪菁，2023，阿德勒解析受溺愛兒童的生命風格：成年後與精神官能症、夢境、犯罪與愛情的關係，張老師文化。
2.03羅伯特・克萊蒙特・威特 傅穎達 傅語嫣，2023，科陶德藝術啟蒙課 威特爵士談如何欣賞名畫：表現主題x處理手法x專業術語x畫家名作，從西方繪畫發展歷程到畫派風格解說，崧燁文化。
2.04（英）迪克·赫伯迪格 修丁，2023，亞文化：風格的意義，廣西師範大學出版社。
20.5李君棠 垂垂，2023，漫畫.圖解「被消失」的藝術史：花朵、毛毛蟲和疼痛也能成為創作主題!23位女藝術家挑戰時代與風格限制，讓藝術的面貌更豐富完整（電子書），漫遊者文化。
20.6Carol Li李佩芳，2023，室內軟裝圖解1000：突破性分類佈置風格圖解，真正一找就會用，出色文化。

2.07貝蒂・愛德華 張索娃 杜蘊慧 駱香潔，2022，像藝術家一樣創意思考：最佳美感培育經典・全球暢銷百萬珍藏套書(貝蒂.愛德華作品三冊)，木馬文化出版。
2.08費德里柯・馬孔 林潔盈，2022，博物日本：本草學與江戶日本的自然觀，衛城出版。
2.09大谷秀映 平本久美子 杉江耕平 吳易尚，2022，設計點子3000：結合版型、配色、LOGO之3000個 突破創意瓶頸的設計大全!，ハヤシアキコ ハラヒロシ ヤマダジュンヤ悅知文化出版。
2.10安蒂・柴斯勒 周彧廷，2022，他們用女性主義幹了什麼!：在流行文化中被架空的社會運動，時報出版。
2.11陳恆霖，2022，晤談的力量：寫給助人者的經典個案逐字稿實作演示與解析，大寫出版。
2.12漫遊藝術史作者群，2022，【漫遊藝術史套書】(二冊)：《漫遊按讚藝術史》、《漫遊怪奇藝術史》，原點出版。
2.13[西]帕斯·加西亞·龐塞·德萊昂，2022，世界繪畫簡史，中國友誼出版公司。
2.14陳煒舜，（2021-08-01），上海.香港.時代曲紀夢詩，唐山出版社。
2.15吉，河功、山崎誠子、愛德華・摩斯Edward Sylvester Morse、桐浴邦夫、秋元通明、施金英、朱炳樹、林書嫻，（2021-07-29），日式庭園茶室設計套書(共五冊)：住宅植栽+日式茶室設計+明治初期日本住屋文化+日式竹圍籬+日式自然風庭園，易博士出版社。
2.16羅傑・倪朋、許恬寧，（2021-07-29），專家之路：從學徒到大師，大塊文化。
2.17凌宗魁、吳奇浩、彭威翔、徐佑驊、徐明瀚、林壽鎰、林月先、王惠君、簡永彬、蘇碩斌、鍾淑敏、陳家豪、高傳棋、高志尊，（2021-07-15），圖說台灣史套書：用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊，隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張），左岸文化。
2.18王雅倫，（2021-06-30），臺灣攝影史的黎明，國立成功大學出版中心。
2.19袁偉然、陳彥蓓、黎雋維，（2021-06-23），迷失的摩登香港戰後現代主義建築25選，蜂鳥出版有限公司。

2.20約拿・博格、陳玉娥，（2021-06-15），瘋潮行銷：華頓商學院最熱門的一堂行銷課!6大關鍵感染力，瞬間引爆大流行【暢銷新裝版】，時報出版。
2.21柳田國男、田中貢太郎、侯詠馨、張嘉芬，（2021-06-04），日本經典鬼怪物語：天狗、女鬼、座敷童子、灶中人臉，鬼怪迷不可錯過的系列小說(套書），四塊玉文創。
2.22阿蘭、潘怡帆，（2021-06-03），論幸福：「現代蘇格拉底」哲學家阿蘭的教導，成為自己的思想者，在各種環境中保持快樂的藝術(新版），麥田。
2.23 Earl Babbie 林秀雲，（2021-05-31），社會科學研究方法，雙葉書廊。
2.24張誠、馬汀・泰勒、李佳霖、馬修・佛瑞德列克（Matthew Frederick），（2021-05-19），好產品的設計法則：跟成功商品取經，入手101個好設計的核心&進階，做出會賣的產品，原點。
2.25理查・馬斯蘭、鄧子衿，2021，眼見為憑：從眼睛到大腦，從感知到思考，探索「看見」的奧祕，時報出版。
2.26英子・丸子・施奈華、游淑峰，2021，日本暴力政治：流氓、極道、國家主義者，影響近代日本百年發展的關鍵因素，麥田。
2.27克里斯・鮑寧頓、林友民，2021，靈魂的征途：安娜普納南壁，臉譜。
2.28保羅・多伯拉茲克、韓翔中，2021，未來城市：漂泊.垂直.廢墟：虛構與真實交織的人類世建築藍圖，臺灣商務。
2.29亞歷斯・彌爾頓、保羅・羅傑斯、楊久穎，2021，好設計!打動人心征服世界：全方位了解產品設計的入門聖經（三版），奇光出版。
2.30 SendPoints，2021，日本設計大師研究室：定義當下の15人，讀專訪+看作品+去旅行，看懂日式美學的漫遊課，原點。
2.31倪炎元、倪瑞宏，2021-，臺灣人意象：凝視與再現，香港與大陸影視中的臺灣人，時報出版。
2.32嚴伯鈞，2021，對立之美：西方藝術500年，中信出版社。
2.33（美）歐文・潘諾夫斯基，2021，風格三論，商務印書館。
2.34弗朗索瓦・拉波、瑞士洛桑設計學院、羅蘭・弗魯、路易斯・帕拉迪斯、郭騰傑，2021，瑞士字體排印風格三十年：當代平面設計的原點，傳奇設計刊物《TM》改變世界美學的黃金年代，臉譜。
2.35吳世家（CHIA WU），2021，向時尚品牌學風格行銷：風格決定你是誰——不出賣靈魂的27堂品牌行銷課，積木。
2.36崔西・阿靈頓、江元毓、馬修・佛瑞德列克（Matthew Frederick），2021，廣告人的行銷法則：專業才懂的消費心理學，從社群小編到上班族，在社會走跳必學的101行銷力，原點。
2.37大衛・喬治・哈思克、蕭寶森，2021，森林祕境(暢銷改版)：生物學家的自然觀察年誌，商周出版。
2.38李明璁，（2021-01-30），物裡學，2021復刻增修新版+全新攝影），大塊文化。
2.39林欣誼 陳雅雯 黃翰荻 陳子福，2021，繪聲繪影一時代：陳子福的手繪電影海報，遠流。
2.40瑪麗亞・艾塞、陳小雀，2021，Frida Kahlo：燃燒烈愛的芙烈達.卡蘿，尖端。
2.41歐文・瓊斯、藤田伸、朱炳樹、林貞吟、游卉庭，2021，紋飾經典理論 × 圖樣創作實務套書（共三冊)：紋飾法則+中國紋飾法則+Pattern Design圖解圖樣設計，易博士出版社。
2.42（法）米歇爾福柯，2021，知識意志講稿，上海人民出版社。
2.43蔡文晟 孫松榮 曾炫淳，2021，蔡明亮的十三張臉：華語電影研究的當代面孔，國立陽明交通大學出版社。
2.44忠泰集團，2020，AAA城市藝術生活誌05：如果西城是一首歌(收藏版），田園城市。
2.45方聞，2020，兩種文化之間：近現代中國繪畫(典藏版），上海書畫出版社。
2.46（英）伊恩・海頓・史密斯，2020，電影海報藝術史，中國畫報出版社。
2.47（英）邁克爾・弗里曼，2020-，攝影師的思想：邁克爾・弗里曼攝影構思與創作(十周年紀念版），人民郵電出版社。
2.48安德列・布勒東 耿一偉 袁俊生，麥田，2020，超現實主義宣言。
2.49彼得・蓋伊 梁永安，2020，現代主義：異端的誘惑(二版），立緒。
2.50潘力，2020，浮世繪，湖南美術出版社。
2.51坂野德隆、林丈二、廖怡錚、許倍榕、鳳氣至純平，2020，畫家眼中的時代(2冊套書)從諷刺漫畫解讀日本統治下的臺灣+文明開化來了，遠足文化。
2.52童寓，2020，新建築與流派，香港中和出版。
2.53林憲德，2020，熱濕氣候的人居熱環境：建築風土設計的第一課(三版），詹氏。
2.54尼爾・麥葛瑞格 余淑慧，2020，諸神的起源：四萬年的信仰、信徒與信物，見證眾神世界史，聯經出版公司。
2.55（美）詹姆斯・納雷摩爾，2020，黑色電影：歷史、批評與風格，中國美術學院出版社。
2.56亞瑟・叔本華著，劉共之、陳介白，2020，文學的藝術，五南。
2.57（美）哈特穆特・艾斯林格，2020，前瞻設計推動可持續發展，電子工業出版社。
2.58黎秀明，2020，文化雜交：1950年代香港言情小說，天地圖書。
2.59王正華，2020，網絡與階層：走向立體的明清繪畫與視覺文化研究，石頭出版股份有限公司。

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

東華E學苑 或https://meet.google.com/pjw-bguv-zuj

其他補充說明（Supplemental instructions）