

教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	視覺傳達與設計實作		學年/學期 Academic Year/Semester	113/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Visual Communication and Design Implementation			
科目代碼 Course Code	RVIS20220	系級 Department & Year	學二	開課單位 Course-Offering Department
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/黃琮雅			
先修課程 Prerequisite				
課程描述 Course Description				
<p>本課程目的在培養學生經由視覺溝通達成對設計相關產業的認識與實務操作之程序步驟，同時透過跨域整合之媒體應用學習溝通，從而轉化成個人創造力之養分，進而訓練其知曉如何整合資源，以完備個人風格的視覺語言與表現能力。</p> <p>本課程內容共分成二大部分，第一為基礎理論講述，第二為跨域整合之應用與創作。基礎理論部份以視覺傳達與跨媒體整合等相關理論的深入講述，作為創作階段的基礎。跨域整合應用創作部分主要著眼於整合各相關媒體，與視覺傳達表現風格與時代的主題思考，以了解設計溝通、設計觀察及設計創作與文化思考之關係，透過跨域跨媒體實務操作以強化設計實作能力。</p> <p>一、課程目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解設計產業與跨媒體的相關界定與內容。 2. 概括瞭解東西方發展設計創意產業與媒體使用的歷程。 3. 了解設計師在設計創意產業發展上扮演的角色。 4. 探討設計產業各領域的成功案例。 5. 探討設計產業的溝通與視覺表現風格樣態及媒體使用模式。 <p>二、教學內容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 視覺原理、視覺構成、設計史、設計理論、跨媒體整合及設計師風格等之介紹。 2. 傳達設計基礎知識包括記號、符號與指示記號及圖表、插畫等。 3. 視覺傳達跨媒體整合設計個案之研討-廣告設計、包裝設計、展示設計、網頁設計、手機App界面、App圖標設計、產品開發等。 4. 以實作、專題講座方式探究設計相關產業實務操作程序與步驟。 5. 主題式專題創作，先進行調查分析後，使用視覺傳達設計相關媒體進行設計創作。 				
課程目標 Course Objectives				
<ol style="list-style-type: none"> 1. 了解設計產業與跨媒體的相關界定與內容。 2. 概括瞭解東西方發展設計創意產業與媒體使用的歷程。 3. 了解設計師在設計創意產業發展上扮演的角色。 4. 探討設計產業各領域的成功案例。 5. 探討設計產業的溝通與視覺表現風格樣態及媒體使用模式。 6. 納入文化要素，藉由視覺語言，拓展溝通通路。 				
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	放心：具備內在省察的心靈體驗 Seek for the Self: spiritual experiences with internal inspection			●
B	博學：具備跨域視野的教育理念 Study Extensively: one's own educational philosophy with a cross domain perspective			○

C	審問：具備嚴謹研討的問學精神Enquire Prudently: learning spirit with rigorous discussion	○
D	慎思：具備獨立思考的論證素養Reflect Carefully: demonstration literacy based on independent thinking	●
E	明辨：具備辨別真相的專業知識Discriminate Clearly: expertise which can identify the truth	●
F	篤行：具備社會實踐的生命熱忱Practice Earnestly: social practice from great enthusiasm for life	○

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	課程概說及注意事項說明、選讀課程之責任義務	ppt
2	傳達之基本概念、視覺傳達 視覺原理、視覺構成、造型與視覺	ppt, movie
3	色彩與傳達、記號、圖表、插畫、地圖、時間的表示、動態影像與聲音	ppt, movie
4	各類表現手法分析01、02	ppt, movie
5	軟體演練01	ppt, movie
6	軟體演練02	ppt, movie
7	軟體演練03	ppt, movie
8	軟體演練04	ppt, movie
9	期中發表	ppt,
10	全校運動會(停課一天)	ppt, movie
11	軟體演練05	ppt, movie
12	軟體演練06	ppt, movie
13	軟體演練07	ppt, movie
14	文化調查與企劃、文化萃取與創作	ppt, movie
15	設計程序與步驟之實務演練--文化應用設計企劃及衍生商品開發	ppt, movie
16	期末上機考	ppt, movie
17	開國紀念日(彈性放假一天)	
18	期末考試週 Final Exam	

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: 專題實作 Implementation of the workshop

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 Industry-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	15%			✓					
期末考成績 Final Exam	20%		✓						
作業成績 Homework and/or Assignments	45%		✓						
其他 Miscellaneous (課程參與、出席率、合作學習態度)	20%								

評量方式補充說明

Grading & Assessments Supplemental instructions

- 一、作業成績(45%) 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。(含次數不等之校外比賽)
- 二、期中考(15%) 每人報告時間約4-6分鐘(看選讀學生數計算)，需應用各式媒體將作品呈現出來，同時需要繳交完整報告與電子檔資料。
- 三、期末上機考試(20%)。
- 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。含整學期實作作品與心得(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. 示範影音檔案、PPT教學檔案(教材自編)
2. 參考書目
- 2.01 約瑟夫·穆勒-布洛克曼, 監修楊林青、劉慶, 2023, 平面設計中的網格系統: 平面設計、文字排印與空間設計的視覺傳達經典教本, 臉譜編輯部, 臉譜。
- 2.02 博·柏格森, 陳芳誼, 2023, 視覺傳達設計【長銷經典教科書】: 國際重量級啟發之作, 從理論到實作, 掌握好畫面與好故事(二版), 原點。
- 2.03 徐長春, 2022, 視覺傳達設計思維研究, 中華工商聯合出版社。
- 2.04 新蕾藝術學院, 2022, 設計思維與手繪表達: 視覺傳達設計手繪與快題基礎, 華中科技大學出版社。
- 2.05 三輪開人 李瓊祺, 2022, 共感簡報: 改變自己、也改變他人的視覺傳達與溝通技巧, 三民。
- 2.06 閔承恂, 2022, 品牌設計: 形象設計+視覺識別+品牌傳播, 化學工業出版社。
- 2.07 丁男, 2022, 動態圖形設計, 化學工業出版社。
- 2.08 張嵐, 2022, 視覺傳達設計及其與交互藝術的融合研究, 北京燕山出版社。
- 2.09 (加) 艾瑞克·卡扎羅托 張霄軍等, 2022, 設計方法: 視覺傳達的哲理和進程, 機械工業出版社。
- 2.10 翟頡, 2022, 視覺傳達原理與應用, 中國商業出版社。
- 2.11 張峇, 金元彪, 梁躍榮, 李燦熙(編), 2022, UI視覺風格設計: Illustrator實例教程, 化學工業出版社。
- 2.12 馬賑轅(主編), 2022, 解構包裝: 創意·版式·結構·工藝, 化學工業出版社。
- 2.13 李瀟 王賢波, 2021, 動態圖形設計, 中山大學出版社。
- 2.14 許劭藝, 2021, CIS設計與管理, 北京燕山出版社。
- 2.15 于利, 2021, 外國平面設計簡史, 中國建築工業出版社。
- 2.16 岳敬霞 張真 趙乾雁, 2021, 裝飾與圖案: 形式語言的再造, 中國建築工業出版社。
- 2.17 艾琳·路佩登 劉佳濤, 2021, 圖解設計故事學: 好設計, 觸發愉悅、渴望、驚喜和信任感! 用講故事的技術, 把設計思考作成一部好劇本, 商周出版。
- 2.18 譚大青, 2021, 基於媒體視角的視覺傳達設計研究, 吉林科學技術出版社。
- 2.19 劉鍵, 2021, 視覺傳達中的文字與版式創意設計, 新華出版社。
- 2.20 向海濤 毛宸霞, 2021, 概念設計(修訂版), 崧輝文化出版。
- 2.21 艾琳·路佩登、劉佳濤, (2021-07-03), 圖解設計故事學: 好設計, 觸發愉悅、渴望、驚喜和信任感! 用講故事的技術, 把設計思考作成一部好劇本, 商周出版。
- 2.22 劉奕西, 新樂園, (2021-05-12, 20), 道資料視覺化難題全解析: 提案、簡報、圖表、讓數據說話、35個案例現學現套用, 將訊息植入對方心智, 讓大家都聽你的!
- 2.23 周琦森、蕭聰傑, (2021-04-29), 流量為王! 迎接TikTok時代: 百萬播主實戰上線, TikTok經營操作大公開, 博思智庫。
- 2.24 崔西·阿靈頓、江元毓、馬修·佛瑞德列克(Matthew Frederick), (2021-03-17), 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。
- 2.25 白乃遠、趙國松、黃絮如，(2020-11-30)，突破-Breakthrough-視覺傳達類設計方法與國際競賽指南，深石。
  - 2.26 邵昀如 (Daphne Shao)，(2020-09-29)，設計的品格：一本作品集的誕生，體現InDesign的極致美學，悅知文化。
  - 2.27 馬克·愛德華茲、倪振豪，(2020-06-22)，圖像溝通的法則，如果出版社。
  - 2.28 邵昀如 (Daphne Shao)，2020，設計的品格：一本作品集的誕生，體現InDesign的極致美學，悅知文化出版。
  - 2.29 馬克·愛德華茲 倪振豪，2020，圖像溝通的法則，如果出版社。
  - 2.30 馬志玲，2019，PhotoShop、Illustrator、InDesign 平面設計高手，易習圖書出版。
  - 2.31 劉慧 田猛，2019，設計色彩，化學工業出版社。
  - 2.32 紅糖美學，2019，版式設計：讓版面更出色的視覺傳達基本功，邦聯文化出版。
  - 2.33 劉斌 塗強 彭娟，2019，展示設計，崧燁文化。
  - 2.34 夏鏡湖，2019，平面構成(第5版)，崧燁文化。
  - 2.35 張翔等(主編)，2019，視覺營銷，電子工業出版社。
  - 2.36 章宏澤，何玉蓮，2019，環境圖形設計--從導視到體驗圖形，中國電力出版社。
  - 2.37 岩井宏實 工藤員功 連雪雅 中林啓治，2019，圖解日本民具事典：近1500張插圖描繪日本庶民生活原型，遠足文化出版。
  - 2.38 李渝，2019，動態圖形設計，崧燁文化出版。
  - 2.39 李敏，2019，視覺傳達設計形式原理，中國紡織出版社。
  - 2.40 張磊，2019，創新與突破：視覺傳達種的新媒體設計與應用研究，吉林美術出版社。
  - 2.41 陳麗，2019，新媒體時代下視覺傳達設計發展趨勢研究，吉林美術出版社。
  - 2.42 葉丹，2019，視覺設計基礎，化學工業出版社。
  - 2.43 Sandu，2018，新漢字世代：亞洲字體設計新美學，旗標。
  - 2.44 艾米爾·魯德、林欣璇，2018，本質：超越時代的字體排印學巨匠，1950年代的四堂課，臉譜。
  - 2.45 (日) 木村博之，2018，用信息圖做策劃方案：把握要點、突出效果、有效表達，人民郵電出版社。
  - 2.46 周博，2018，中國現代文字設計圖史，北京大學出版社。
  - 2.47 (美) 奧斯汀·肖，2018，動態視覺藝術設計，清華大學出版社。
  - 2.48 江奇志，2018，版式設計：平面設計師高效工作手冊，北京大學出版社。
  - 2.49 (英) 安德魯·理查德森，2018，視覺傳達革命：數據視覺化設計，中國青年出版社。
  - 2.50 永原康史、嚴可婷、李柏黎，2018，資訊視覺化設計的潮流：資訊與圖解的近代史，雄獅美術。
  - 2.51 尼普利編輯室，尼普利，2018，書上設計展3.0：設計有事嗎。
  - 2.52 關國紅，楊新(編著)，2018，市場、設計與訴求：視覺傳達設計者需要了解的市場調查，北京理工大學出版社。
  - 2.53 黃瑋雯，2018，視覺傳達情感理念設計表現研究，吉林美術出版社。
  - 2.54 (英) 喬納森·鮑德溫等，201，視覺傳達理論與實踐，遼寧科學技術出版社。
  - 2.55 (英) 大衛·克羅著，2018，視覺符號：視覺藝術中的符號學導論(原著第3版)，中國建築工業出版社。

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 <https://elearn4.ndhu.edu.tw/moodle/?redirect=0>

其他補充說明 (Supplemental instructions)