

Syllabus

() Course Name in Chinese	文化與工藝設計			/ Academic Year/Semester	113/2
() Course Name in English	Crafts and Design				
Course Code	ACI_20150	Department & Year	學一	Course-Offering Department	藝術創意產業學系
Type	學程 Program	/ Credit(s)/Hour(s)		3.0/3.0	
Instructor	/陳怡方				
Prerequisite					
Course Description					
這門課將引導同學探索以下兩個面向：如何將工藝製作的內涵（對於物的材質的體察、對於環境的感受等）運用在產品設計上，以及如何將設計的概念融入傳統的工藝製作中以賦予該工藝產品新的生命。以此，一方面引導學生在創作的領域裡結合工藝與設計以發展出時下最受矚目的文創商品，更重要的是意圖使學生深入思考「何謂設計」、「究竟為何進行設計與製作」等問題，以此更精準的掌握產品設計的意涵；進而，學生能夠思考「在前述思維之下，產品可以如何製作」，因而能創作出更精彩的產品。另一方面，課程也將挑戰許多既有的（刻板）概念，包括：傳統和創新不必然是相互對立而互相排斥的，以及「創造力」不應只是取決於自個人的天賦與表現，而是來自整體社會、政治與宗教等力量所共同形塑。同時，本課程也將分析「設計」在各個國家的脈絡中所具有的意涵。 課程目標： 1. 對於文化、工藝、設計的基本概念，及其理論基礎，能夠掌握。 2. 對於以文化為基礎的工藝和設計內涵與案例、可能的發展方向，能理解並應用。 3. 培養共同研究的精神，建立學術社群的觀念與協力學習的能力。 課程分為四個部分： 1. 思辨 2. 臺灣文化與工藝 3. 設計與工藝設計 4. 當代藝術與工藝					
Course Objectives					
引導學生探討，如何將工藝製作的內涵運用在產品設計上，以及如何將設計的概念融入傳統的工藝製作中以賦予該工藝產品新的生命。意圖使學生深入思考「何謂設計」、「究竟為何進行設計與製作」等問題，以此更精準的掌握產品設計的意涵；進而，學生能夠思考「在前述思維之下，產品可以如何製作」，因而能創作出更精彩的產品。同時，藉由對於各個案例的深入分析以及將其相互比較，希望能提供學生做為未來創作的元素。					
Basic Learning Outcomes					Correlation between Course Objectives and Dept. 's Education Objectives
A	具備藝術創意產業發展潮流的國際視野。Possess an international perspective on the development trends of the creative arts industry.				●
B	瞭解在地文化資源及藝術創意產業特色。Understand local cultural resources and the characteristics of the creative arts industry.				○
C	具有創新概念，能進行藝創產品的研發。Have innovative concepts and the ability to conduct research and development of artistic products.				●
D	能結合在地資源，參與藝術創意產業實務。Ability to integrate local resources and participate in practical aspects of the creative arts industry.				○

E	具備企劃、領導、溝通、合作及問題解決能力。Possess skills in planning, leadership, communication, collaboration, and problem-solving.	○
F	對於藝術創意產業及發展潮流有分析管理知能。Analytical and managerial competence in the creative arts industry and its development trends.	●
Illustration ● Highly correlated ○ Moderately correlated		
Teaching Schedule & Content		
Week	Subject/Topics	Remarks
1	課程說明，導論	第一次上課務必出席 全學期缺席三次者總成績不及格
2	「文化」的概念	作業1
3	以文化為基礎的工藝設計，與當代生活的連結(案例研究與分析)	作業2
4	校外參訪企劃構想準備(國立臺灣史前文化博物館)	
5	「工藝」的概念，包浩斯(Bauhaus)，工藝設計 臺灣工藝，花東工藝	
6	校外參訪(光之島文化藝術基金會)	
7	期中報告(一)	期中報告(書面+口頭)
8	依本校行事曆停課(4/7)	
9	期中報告(二)	
10	以工藝和設計體現文化：案例分析	
11	以工藝和設計發展文化：案例分析	
12	以工藝和設計發展地方：案例分析	
13	期末報告(一)	期末報告(書面+口頭)
14	期末報告(二)	
15	期末報告(三)	
16	(調課) 3/15校外參訪，國立臺灣史前文化博物館(9-12點)	
17	(調課) 3/15校外參訪，國立臺灣史前文化博物館(1-4點)	
18	彈性教學	

Teaching Strategies

- ☒ 課堂講授 Lecture ☒ 分組討論 Group Discussion ☒ 參觀實習 Field Trip
- ☐ 其他 Miscellaneous:

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:

Grading & Assessments									
Items	Percentage	Assessments							
平時成績(含出席) General Performance (Attendance Record)	20%			✓					
期中考成績 Midterm Exam	30%				✓				
期末考成績 Final Exam	30%				✓				
作業成績 Homework and/or Assignments	20%		✓						
其他 Miscellaneous (_____)									
Grading & Assessments Supplemental instructions									
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)									
《文化是讓人脫離本性還是實現本性？：思索文化的哲學之路》（法國高中生哲學讀本IV） 戴寶村《臺灣的海洋歷史文化》 李筱峰《臺灣史101問》 顏水龍2016《臺灣工藝》 國立傳統藝術中心2016《傳藝巧工叢書》竹籐工藝卷、木作工藝卷、漆工藝卷、陶瓷工藝卷、金屬工藝卷、織繡印染工藝卷 陳怡方等2019《花東地區工藝調查研究計畫》 《包浩斯》 《包浩斯ABC》 《包浩斯關鍵故事100》 《翻轉工藝設計的24個故事》 喜多俊之2011《給設計以靈魂：當現代設計遇見傳統工藝》 《當代藝術如何看》 《誰怕當代藝術》 Sennett Richard. 2009[2008]. The Craftsman. London: Penguin Books.									
(_____ , _____) Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)									
(Supplemental instructions)									