

澳門理工學院
藝術高等學校
設計學士學位課程
學科單元大綱

2021 / 2022 學年 第 1 學期

學科單元	藝術設計共同體		班別編號	DSSK2101-211,212,213	
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	3
理論課課時	15 課時	實踐課課時	30 課時	總 課 時	45 課時
教師姓名	陳漢才		電 郵	hcchan@ipm.edu.mo	
辦 公 室	氹仔校區珍禧樓 2 樓 P214 室		電 話	88936912	

學 科 單 元 概 論

本學科單元透過介紹國內外藝術議題向創意設計轉換的案例，分析其概念生成、視覺呈現、商業模式、社會責任等方面的特點。學生通過研究藝術作品、歷史文化等人文美學議題，能夠更深入地發掘藝術、文化中的設計資源，歸納此類設計項目的創意思路及轉換規律，運用相應的設計語言及媒介，延伸出彼此關聯的視覺元素與資訊表達形式，完成相關設計議題的拓展及探索。

學 習 目 標

修習完此學科單元後，學生將能夠：

1. 了解國內外由藝術議題轉化為創意設計的成功案例，分析其設計特點及商業要素。
2. 研究典型藝術作品與歷史文化資源，分析其文化脈絡、視覺形式及呈現媒介。
3. 掌握成功案例的創意思路及轉化規律，發掘相關藝術議題的設計延伸性。
4. 運用相應媒介，完成由藝術議題延伸到設計的創意方案。

教學內容

1. 轉化與再生：由藝術議題轉化為創意設計的案例分析
 - 1.1 探討國內外藝術家與設計師的工作模式、行為和價值觀 (理論 3 課時)
 - 1.2 討論設計與藝術的共生價值和差異性。 (理論 4 課時)

2. 發掘與演繹：設計的文化觀點、創意思路、設計轉化、商業要素及社會影響
 - 2.1 尋找和討論藝術與設計的邊界與跨渡 (理論 4 課時)

3. 藝術議題的設計再造與媒介展示方式介紹與分析
 - 3.1 認識藝術和設計文章的議論邏輯和方式 (理論 4 課時)
 - 3.2 從不同角度觀察和比較藝術和設計行為 (實踐 3 課時)

4. 港澳文化及本地藝術議題的設計發掘調查
 - 4.1 實地參觀藝術設計共同發展的本地案例 (實踐 3 課時)

5. 藝術議題與轉化推演及延伸設計說明
 - 5.1 認識設計藝術思考的四個象限 (實踐 3 課時)
 - 5.2 利用藝術與設計相互依賴關係進行創作 (實踐 3 課時)

6. 延伸設計題目訂定、方案定位及分析
 - 6.1 尋找符號的象徵與聯想 (實踐 6 課時)
 - 6.2 尋找形式與美學延伸 (實踐 6 課時)

7. 延伸設計方案的執行、完成及發表
 - 7.1 認識行為與作品之間的關係和作用 (實踐 3 課時)
 - 7.2 界定作品“實用”與“無用”的區別 (實踐 3 課時)

教學方法

課堂教學、短片播放、個案分析、分組討論和參觀活動

考勤要求

按《澳門理工學院學士學位課程教務規章》規定執行。

評分標準

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格。

	項目	說明	百分比
1.	議題報告	於藝術議題轉化為延伸設計的基礎上，尋找相關案例，對其思路轉換與設計表現進行概念論述及形式研究。選取一藝術議題，進行設計轉化研究，說明其意義、價值及可能性。(1000 字以上，報告中應含有相關案例的圖片)	30%
2.	設計實踐	針對議題報告的分析，提出以藝術議題為出發點的延伸設計方案。需展示、彙報設計過程及實踐成果，總結設計過程中的創新點與不足。(設計提案須含 500 字以上文字說明，並提供所選藝術議題的相關圖片，設計計劃、概念、構想圖與推演轉化的概念設計圖示)	50%
3.	參與度	出席率、積極性與參與度	20%
總百分比			100%

本學科要求不設補考。

教材

參考材料

參考書

1. 原研哉 (2010)。《設計中的設計》。廣西：廣西師範大學出版社。
2. 杜海濱、胡海權、趙妍 (2014)。《中國古代造物設計史》。遼寧：遼寧科學技術出版社。
3. 藤田伸 (2017)。《圖解圖樣設計》。台北：易博士出版社。
4. 馬若龍、馬偉達 (2005)。《遠遊記》。澳門：澳門藝術博物館。
5. 喬小刀 (2011)。《其實好的生活沒那麼貴》。遼寧：遼寧教育出版社。
6. Ezio Manzini (2015), *Design, When Everybody Designs– An Introduction to Design for Social Innovation*, Cambridge, The MIT Press
7. Lewis Carroll (2012), *Alice’s Adventures in Wonderland: With Artwork by Yayoi Kusama*, London: Penguin Classics Publisher
8. Luigi Serafini (2013), *Codex Seraphinianus*, New York: Rizzoli