

澳門理工學院
藝術高等學校學校
視覺藝術學士學位課程
學科單元大綱

2021 / 2022 學年 第 1 學期

學科單元	陶藝創作思考與實踐			班別編號	VART4157
先修要求	沒有				
授課語言	中文			學 分	6
理論課課時	6 課時	實踐課課時	12 課時	總 課 時	18/90 課時
教師姓名	胡顯龍		電 郵	t1467@ipm.edu.mo	
辦 公 室	--		電 話	--	

學 科 單 元 概 論

本學科單元教學面向對象為大四全體學生，旨在教授以「創作思考與實踐」為主導的思考方法，並按計劃進行實踐操作，本學科單元由國、油、版、雕、陶等五大藝術範疇構成，嘗試幫助學生連結各範疇的學習經驗，擴展學習深度及廣度，啟發思考，掌握創作方法，有利畢業創作的張展。

學生一、二年級修讀完陶藝基礎-I、陶藝陶藝基礎-II 等成形技術，配合陶藝 2 的配釉基礎能力，已掌握陶藝創作的基礎能力，結合三年級學到的電窯與柴燒成原理與操作、圖文裝飾技術等，建立起四年級陶藝創作的綜合應用能力，並實際用於創作思考與實踐之上，並以傳統與現代為引，結合當代創作媒介，闡明當中的意義。然後連結其他學習經驗，根據題材進行中西藝術創作比較(如社會發展、環境生態、抽象造型等)，擴展學生對藝術創作的認知，通過各種課堂練習，掌握系統思考法、逆向思考法、頭腦風暴思考法等創作思考法，建立多元思考的創作理念，最後嘗試在當代藝術中尋找跨學科的知識點，明白創作是個體對自身或外部客觀世界的思考與表述，學習不同的說話方式，建立自己的創作語言。本學科單元亦會帶領學生以版畫元素為導向，進行媒材探索，融入學生在各自藝術範疇主修學科的學習經驗，製作創作計劃，積累探索經驗，並延伸至<<畢業創作>>及<<畢業報告>>。

學習目標

修習完本學科單元後，學生將能夠：

- (一) 能綜合運用各種多媒體技術於陶瓷創作
- (二) 能掌握系統思考法、逆向思考法、頭腦風暴思考法等創作思考法
- (三) 能擬訂創作課題與計劃
- (四) 能把握陶藝創作探索與製作的核心

教學內容

1. 教學計劃說明

1.1 教學計劃說明

學生需了解知曉本學科的內容、考核項目、評核標準、及陶藝製作技能……等。

1.2 如何擬定創作計畫

學生能明瞭創作計畫的主要組成部份、及資料蒐集方法，草擬進度表，撰寫畢業創作開題報告……等。

1.3 下週教學單元預習資料簡介。

2. 創作思考方法-1 (系統思考法)

2.1 系統思考法講解，通過作品欣賞、分析、討論使學生能分析、判斷系統思考法的特徵與應用。

2.2 以曼陀羅思考法的方式進行開拓創意之**課堂練習-1**。

2.3 下週教學單元預習資料簡介。

3. 創作思考方法-2 (逆向思考法)

3.1 逆向思考法講解，通過作品欣賞、分析、討論使學生能分析、判斷逆向思考法的特徵與應用。

3.2 以逆向思考法的方式進行開拓創意之**課堂練習-2**。

3.3 下週教學單元預習資料簡介。

4. 創作思考方法-3 (頭腦風暴思考法)

4.1 頭腦風暴思考法講解，通過作品欣賞、分析、討論使學生能理解頭腦風暴思考法的特徵與應用。

4.2 以頭腦風暴思考法的方式進行集體開拓創意之**課堂練習-3**。

4.3 期中考核 (提交**畢業創作計劃大綱**)

4.4 下週教學單元預習資料簡介。

5. 當代陶藝創作與當代雕塑的比較

5.1 通過當代陶藝名家作品欣賞、分析說明當代陶藝創作的路向。

5.2 通過作品欣賞、分析、討論比較當代陶藝創作與當代雕塑的異同。

5.3 下週教學單元預習資料簡介。

6. 當代陶藝創作與裝置藝術的比較

- 6.1 通過當代裝置藝術作品欣賞、分析說明裝置藝術創作的內涵與社會關係。
- 6.2 通過作品欣賞、分析、討論比較當代陶藝創作與當代裝置藝術的異同。
- 6.3 **構思與畫草圖-4** 探討畢業創作陶藝作品應用當代裝置藝術的技術的可能性。
- 6.4 下週教學單元預習資料簡介。

7. 當代陶藝創作與機械技術應用

- 7.1 通過當代裝置藝術作品欣賞、分析說明裝置藝術創作的機械技術應用。
- 7.2 **構思與畫草圖-5** 探討畢業創作陶藝作品應用機械技術的可能性。
- 7.3 畢業創作計劃第一稿講評與討論。
- 7.4 期末作品製作技術輔導與討論。
- 7.4 下週教學單元預習資料簡介。

8. 當代陶藝創作與電學/電腦技術應用

- 8.1 通過當代裝置藝術作品欣賞、分析說明裝置藝術創作的電學/電腦技術應用。
- 8.2 **構思與畫草圖-6** 探討畢業創作陶藝作品應用電學/電腦技術的可能性。
- 8.3 畢業創作計劃第二稿講評與討論。
- 8.4 期末作品製作技術輔導與討論。
- 8.5 下週教學單元預習資料簡介。

9. 當代陶藝創作與音樂及影像應用

- 9.1 通過各類型的當代藝術作品欣賞、分析以綜合多媒體的表現力與應用。
- 9.2 **構思與畫草圖-7** 探討畢業創作陶藝作品應用多媒體技術的可能性。
- 9.3 畢業創作計劃第三稿講評、討論與修改。
- 9.4 期末作品製作技術輔導與討論。
- 9.5 下週教學單元預習資料簡介。

10. 畢業創作計劃第最終稿講評

- 10.1 畢業創作計劃第最終稿討論與講評
- 10.2 畢業創作計劃第最終稿修改

Turnitin 課程學科單元代碼：***** 金鑰：*****

教學方法

課堂教學
短片播放
個案分組討論

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.	課堂練習	<p>課堂練習 1：按創作主題以曼陀羅思考法的方式進行研練，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>課堂練習 2：按創作主題以逆向思考法的方式進行研練，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>課堂練習 3：按創作主題以頭腦風暴思考法的方式進行集體開拓創意研練，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>構思與畫草圖 4：針對陶藝作品應用當代裝置藝術的技術的可能性進行思考，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>構思與畫草圖 5：針對陶藝作品應用機械技術的可能性進行思考，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>構思與畫草圖 6：針對陶藝作品應用電學/電腦技術的可能性進行思考，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>構思與畫草圖 7：針對陶藝作品應用應用多媒體技術的可能性進行思考，需完成 3-5 個草圖或方案。</p> <p>所有課堂練習應描繪在 A5 活頁本之上，並於成績評核時與作品一併展示。</p>	20%
2.	畢業創作計劃大綱	包括資料蒐集，學術前沿狀況分析、進度表……等	10%
3.	畢業創作計劃	<p>(一) 含本學科單元學習過程之資料，如文字、範本、圖片、相片、草圖、效果圖、媒介探索及實物圖像等</p> <p>(二) 含文本記錄，體現多元思考的創作理念，能體現其他學科單元的學習連結，以文字串聯各項本學科單元實踐程序的圖像資料，結合課堂探索元素，清晰呈現創作思路、媒材應用、時程規劃、參考資料等，並具備創作說明，同時通過學習反思明確學習效能，明白不足並能定立改善方案</p> <p>(三) 文本要能注意敘述細緻準確、圖片清晰及排版美觀，3000-4000 字。</p> <p>(四) 同時以 Word 檔及 PDF 檔提交報告</p> <p>(五) 在期限內以 Turnitin 系統繳交。</p>	25%
4.	期末作業	<p>(一) 能呈現出媒材的傳統與多元，並具審美效能</p> <p>(二) 根據創作計劃，結合媒材探索與專業經驗進行主題探索實驗</p> <p>(三) 按課堂討論及引導，呈現對主題內容的深入思考，展示材質美感、跨學科知識的應用及內涵深度</p>	25%
4.	學習態度	<p>(一) 良好的出勤 (缺席、遲到、早退等)</p> <p>(二) 能積極參與課堂討論，就課題、導師及同儕意見作出合適之回應</p> <p>(三) 能投入課堂訓練，勇於嘗試，主動學習</p> <p>(四) 符合課堂討論及探索實踐所要求的學習進度</p>	20%

總百分比： 100%

此學科單元不設補考。

※ 請嚴格按進度交作業。如某一作業遲交將導致該作業沒有成績。

備註：如有特殊原因遲交者，應提早與導師商討合理繳交時間，無事先協商或特殊理由遲交者，按相關規定該科成績將被扣減分數或視為缺考處理。期中或期末考核如有作弊，將按學院相關規定停學一年處罰。

教材

參考材料

參考書

1. Adair, J. (2007). The art of creative thinking [electronic resource] how to to be innovative and develop great ideas. .London : Kogan Page
2. Johnston, L. (2015). Digital handmade : craftsmanship and the new industrial revolution. London : Thames & Hudson
3. Pesut, D.J. & Herman, J. 著 ; 曾惠明等譯 (2007) 《批判與創意思考的藝術與科學》。臺北: Thomson Learning。

主要期刊

1. 《炎藝術》(雜誌)
2. Ceramics Arts Daily(雜誌)
3. Pottery Making (雜誌)

網站

<http://ceramicartsdaily.org/>

www.potterymaking.org