

2013
ASBDA

ASIA SOCIETY OF
BASIC DESIGN AND ART

TIANJIN
CONFERENCE
& EXHIBITION

亞洲基礎造形聯合學會天津大會

孙文龙 主编

亞洲基礎造形特色課程實錄

Featured Course Record of Basic Design and Art

河北美術出版社

FEATURED COURSE RECORD OF BASIC DESIGN AND ART

亞洲基礎造形特色課程實錄

主編：孫文龍

The organizer
Tianjin Society of Basic Design and Art &
Tianjin Academy of Fine Arts

主辦單位
天津基礎造形學會
天津美術學院

責任編輯：李菁華 趙小明
裝幀設計：孫有強

圖書在版編目 (CIP) 數據

亞洲基礎造形特色課程實錄 / 孫文龍主編. -- 石
家莊：河北美術出版社，2013.7
ISBN 978-7-5310-5480-1

I . ①亞… II . ①孫… III . ①藝術造型—課程 教
學研究 IV . ①J06-42

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2013) 第 168135 號

亞洲基礎造形特色課程實錄
孫文龍主編

出版發行：河北美術出版社
地 址：河北省石家莊市和平西路新文里8號
郵 編：050071
電 話：0311-85915035
網 址：<http://www.hebms.com>
制 版：天津市
印 刷：天津市
開 本：889mm × 1194mm 1/16
印 張：500
版 次：2013年8月第一版
印 次：2013年8月第一次印刷

定 價：200元

序

2013年8月，我們在海河之濱迎來了兩年一屆的亞洲基礎造形聯合學會。本次峰會在學術研討的同時還在天津美術學院美術館舉辦《2013年亞洲基礎造形聯合學會特色課程展示》，在本學會的發展歷程中有着重要意義。

本次特色課程展覽邀請了不同國家和地區的諸多教育名家，分區域分類別地為大家集中展示了他們有特色有價值的相關教學課程，從中我們可以更直觀更感性地認識和了解大家在各相關教學領域的最新探索、研究和成果。本次展覽的特色課程有二十三個，既包括了對基礎造形傳統課程的進一步研究，也包括了許多探索性的新型課程的建設和體驗。在當代藝術設計飛躍發展的轉型時期，在新型知識和信息結構框架重組的過程中，積澱歷史固然重要，探索未來的教學研究于此時更是意義非常。希望通過本次特色課程展覽，為大家帶來更多更有效的信息和模式，也希望此類的交流平臺能夠繼續發揚光大，真正為人類相關的藝術設計研究和教學做出應有貢獻。

天津基礎造形學會執行委員會 會長

Foreword

We are honored to be able to hold the Conference on Asia Society of Basic Design and Art in Tianjin 2013 on the bank of Hai River in August 2013. The conference will have an exhibition about feature courses in Tianjin Academy of Fine Arts Gallery in company with the exhibition of design works, and this will be a milestone in the development of our society.

We have invited many experts from different countries and regions for this feature courses exhibition. We have classified the courses and will present these valuable curriculums to help better understanding the latest research and achievements more directly. There are twenty -three feature courses in this exhibition, which includes both traditional research and exploratory discussion. We are at the point of contemporary design transition and in the process of the knowledge reconstruction, it is more important to explore the future teaching methods than study traditions. We expect to be able to introduce valuable information and teaching model through this exhibition. We sincerely wish this communication platform can flourish in the future and continuously contribute to design research and teaching.

Tianjin Society of Basic Design & Art
Chairman Sun,Wen-Long

FEATURED COURSE RECORD OF BASIC DESIGN AND ART/亞洲基礎造形特色課程實錄

CONTENTS / 目錄

Name/姓名	Course Name/課程名稱	University/來自院校	P/頁碼
陳光大 Chen, Guang-Dah	數位光效設計 Digital Lighting Design	雲林科技大學 National Yunlin University of Science &Technology	9
張文德 Chang, Wen-Te	單元反覆——單元圖像之2D、色彩、半立 體與全立體造形設計 Unit reiteration	銘傳大學 Ming Chuan University	15
王照明 Wang, Chao-Ming	多媒體系統 Multi-Media Systems	雲林科技大學 National Yunlin University of Science &Technology	21
林廷宜 Lin, Ting-yi	夢想空間： 創意養成教育之協作與實務創作	臺灣科技大學 National Taipei University of Science & Technology	27
黃雅玲 Huang, Ya-Ling	立體影像與視覺設計 3D Image Visual Design	崑山科技大學 Kun Shan University	33
楊敏英、簡秋薇、吳彧韋 Yang, Ming-Ying Chien, Chiu-Wei Wu, Yu-Wei	基本設計(一) 及(二) Basic Design I & II	台灣聯合大學 National United University	37
傅銘傳 Fu, Ming-Chuan	創意表現 Expression of Creativity	臺灣藝術大學 National Taiwan University of Art	43
張妃滿 Chang, Fei-man	設計素描 Design Drawing	銘傳大學 Ming Chuan University	49
Yvonne Ou Yong	Foundation in Art & Design	KBU International College Malaysia	55
松尾光伸 MATSUO Koshin	信息造型 INFORMART	中央美術學院城市設計學院 Central Academy of Fine Art Institute of City Design	59

Name/姓名	Course Name/課程名稱	University/來自院校	P/頁碼
邱 松 Qiu Song	造型設計基礎 Basic Design	清華大學美術學院 Academic of Arts & Design, Tsinghua University	65
蘇海江 Su Haijiang	精微素描	中央美術學院城市設計學院 Central Academy of Fine Art Institute of City Design	73
甘雨 Gan Yu	材質表現	中央美術學院城市設計學院 Central Academy of Fine Art Institute of City Design	77
趙 昕 Zhao Xin	器皿造型設計與制作 Vessel Design & Making process	景德鎮陶瓷學院 Jingdezhen Ceramic Institute	81
林子杰, 唐蕾 等 Lin Zijie, Tang Lei	造型設計基礎 Basic Design	北京工業大學耿丹學院 Gengdan Institute of Beijing University of Technology	87
雷克勤, 王晶 Lei Keqin , Wang Jing	圖式語言 (黑白) Pattern Painting (Black & White) 圖式語言 (色彩) Pattern Painting (Color)	湖北美術學院 Hubei Institute of Fine Arts	99
周 青 Zhou Qing	實驗性繪畫	南開大學 Nankai University	103
李 峰 Li Feng	對畫面的認知	天津工業大學	109
胡璟輝 Hu Jinghui	材料與形式表達 Materials and Form Expression	天津美術學院 Tianjin Academy of Fine Arts	115
王喜艷 Wang Xiyan	二維形態與三維形態的相互轉換	天津美術學院 Tianjin Academy of Fine Arts	119
孫有強 Sun Youqiang	形態的解析與設計 Analysis and Design of the Form	天津美術學院 Tianjin Academy of Fine Arts	125

Name/姓名	Course Name/課程名稱	University/來自院校	P/頁碼
薛 艷 Xue Yan	色彩的分析與重塑 The Analysis and Remodeling of Colours	天津美術學院 Tianjin Academy of Fine Arts	131
都紅玉, 王星航 Du hongyu, Wang xinhang	空間概念設計 Conceptual design of space	天津美術學院 Tianjin Academy of Fine Arts	137
李安紅 Li Anhong	動畫造型設計與制作	天津美術學院 Tianjin Academy of Fine Arts	143
歐陽莉 Ouyang Li	設計構成 Design Composition	四川美術學院 Sichuan Fine Arts Institute	149

Introduction of Instructor 任課教師簡介

Name / 姓名: 陳光大 / Chen, Guang-Dah

From / 來自院校: 臺灣雲林科技大學 / National Yunlin University of Science and Technology

Resume / 簡歷:

臺灣科技大學設計學博士、日本筑波大學設計學碩士。主要研究以基礎造形為出發點，強調結合科技與藝術，進行跨領域整合研究。研究領域為基礎造形、運動構成、光構成及高科技藝術論。目前任教臺灣雲林科技大學數位媒體設計系副教授，並擔任ANBD臺灣事務局長、臺灣基礎造形學會名譽理事及國際事務長。

Description of Course 特色課程說明

A. Introduction 課程闡述

1. Course Name 課程名稱

《數位光效設計》 Digital Lighting Design

2. Character 課程特色

21世紀是光的發展時代，隨著科技發展，不但使夜晚呈現豐富的視覺樣態，光效設計的效果更不斷的被擴展開來。本課程藉由實務規劃、作品分析與討論，培養光效設計之實驗與應用能力，以達到新的視覺效果與造形開發的目的。

3. Key Point 課程重點

本課程深入探討光效設計技術，以基礎造形為出發點，利用幾何光學的造形開發與應用以及LED、Black light等媒材，製作極佳的媒體技術，多元思考創作表現。

B. Outline 課程大綱

1. Curriculum 課程設置內容

A. 光造形之研究與媒體應用

“光”是一種無遠弗界的物質，透過基礎造形領域的開發，它成為一種新的研究素材與表現形態。30年代，“包豪斯”的預備教育中，由莫何里·那基(Laszlo Moholy Nagy)首先進行研究；到了80年代，朝倉直巳教授建立光構成體系，使“光”的造形開發有了目標及方法。其涉及的主題分為虛形光源及實際光源兩大類，內容包含鏡映造形的原理及平面/曲面鏡映的造形實驗、LED光源的造形實驗、光跡造形的原理與造形實驗、螢光造形的方法與造形實驗等。藉由基礎理論與造形實驗的相輔相成，進而運用於實際的設計實務。

B. 幾何光學的造形開發與應用

光線在真空或介質中會沿著直線前進，當光行進在兩不同介質的介面上，會有部份光線反射回同一介質。本課題利用此物理光學的原理進行光造形實驗，結合複數鏡面構成的影像，表現虛實共存、增殖與反射的影像特徵。

C. Black light的造形開發與應用

Black light是散發近程紫外線(UV-A, 300~400 nm)

電磁輻射與少許可見光的暗紫色燈光。近程紫外線具有把不可見紫外線輻射，轉變成可見光輻射的特性，如螢光粉、螢光顏料等，可使具螢光成份之物質產生螢光效應。結合Blacklight與螢光顏料，利用不同素材的特性，開發不可見光的造形世界。

D. LED光效的數位設計

介紹最新的LED燈具，講述光效設計的五大流程。包含（一）周邊光源的探索、（二）光效概念的建立、（三）企劃方案的建立、（四）設計藍圖的確定、（五）周邊環境的調和。並了解光效設計在商品、空間及環境的各種表現手法。

光效設計的歷史從1945年的戰後復興期至現今，伴隨著現代科技日新月異的發展，燈具及應用軟體的開發，使設計的成果更加突出。除了可以長期性展示的LED光效之外，利用投影方式搭配電腦動畫效果，所產生的視覺影像，即使是短期性的演出，仍令人有意想不到的效果。

目前有許多光效設計相關的產業，透過光效設計的流程及表現手法，藉以瞭解光效設計師、程式設計師、硬體設備設計師及建築師之間的合作關係。光效設計的今後的課題應去思考如何運用LED光源系統，結合標的物的特性，製作出適當的光效表現，尤其是設計的內涵，則是更重要的問題。

2. Schedule 課程計劃安排

- A. 光造形之研究與媒體應用(3小時)
- B. 幾何光學的造形開發與應用(9小時)
- C. Black light的造形開發與應用(9小時)
- D. 新一代光源發展(6小時)
- E. LED光效的燈具與數位設計(6小時)
- F. LED光效設計在城市景觀中的應用(6小時)
- G. 個案設計演練與發表(15小時)

3. Requirement of Project Work 課程作業要求

課題一：幾何光學的造形開發與應用

作業要求：利用平面鏡或曲面鏡為素材，透過複數鏡面的構成方式進行實驗，開發新的造形。

課題二：Black light的造形開發與應用

作業要求：利用Black light結合螢光顏料的方式表現特性，透過各種材質進行造形實驗。

Exhibition of Project Work

課程作業展示部分

Project Work 1 / 優秀作業一

Summary 簡介

作品名称: 《幾何光學的造形開發與應用》

作者: 徐愛琳

Project Work 2 / 優秀作業二

Summary 簡介

作品名称: 《幾何光學的造形開發與應用》

作者: 張宇心

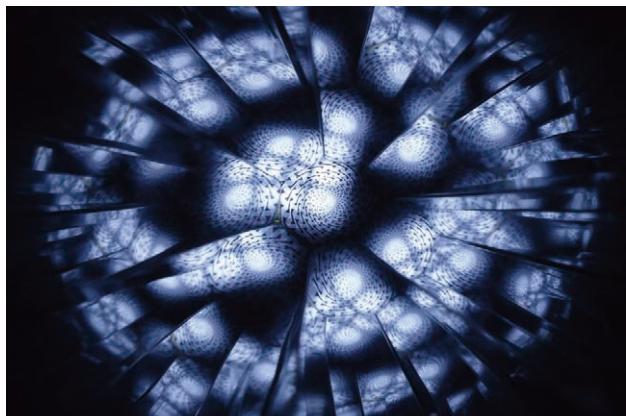
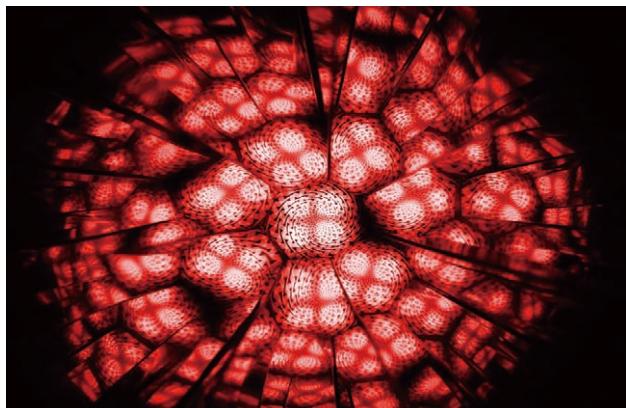
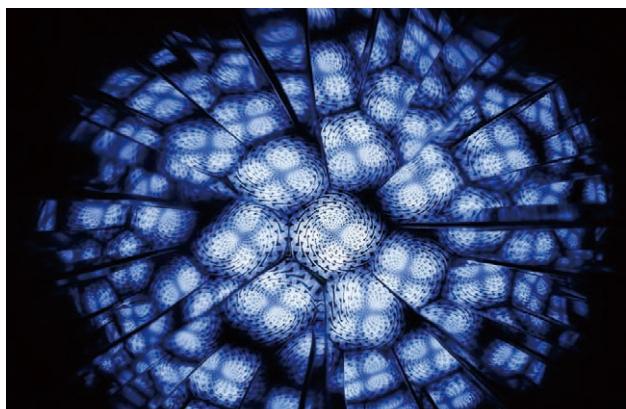

Project Work 3 / 優秀作業三

Summary 簡介

作品名称: 《幾何光學的造形開發與應用》

作者: 沈柏廷

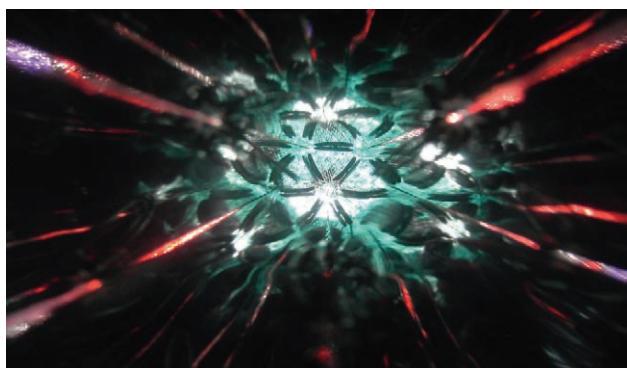
Exhibition of Project Work

課程作業展示部分

Project Work 4 / 優秀作業四

Summary 簡介

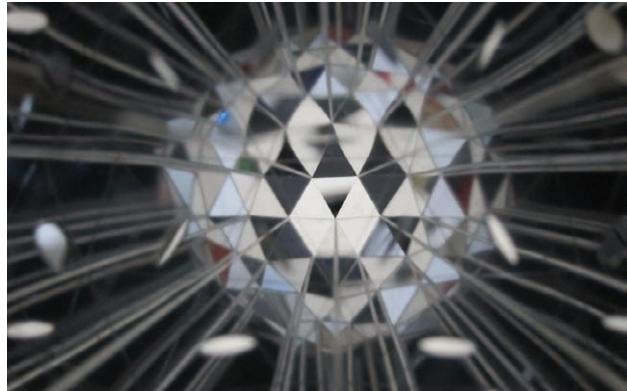
作品名称：《幾何光學的造形開發與應用》
作者：林鈺翔

Project Work 5 / 優秀作業五

Summary 簡介

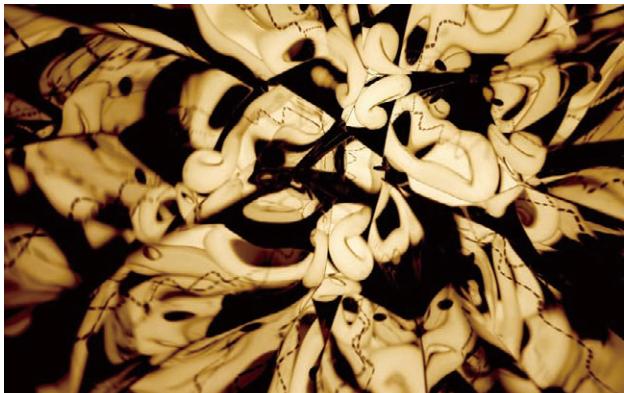
作品名称：《幾何光學的造形開發與應用》
作者：陳偉

Project Work 6 / 優秀作業六

Summary 簡介

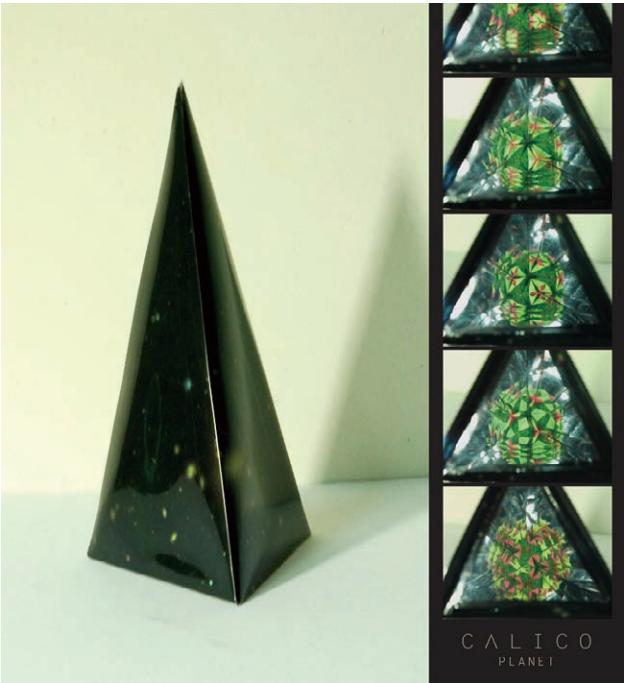
作品名称：《幾何光學的造形開發與應用》
作者：姚芮欣

Project Work 7 / 優秀作業七

Summary 簡介

作品名称：《幾何光學的造形開發與應用》
作者：陳容萱

Exhibition of Project Work

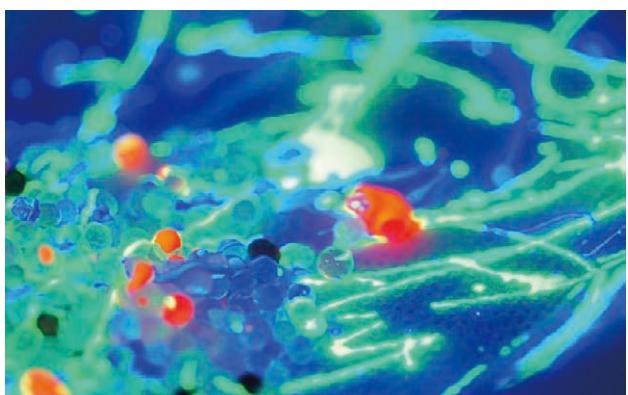
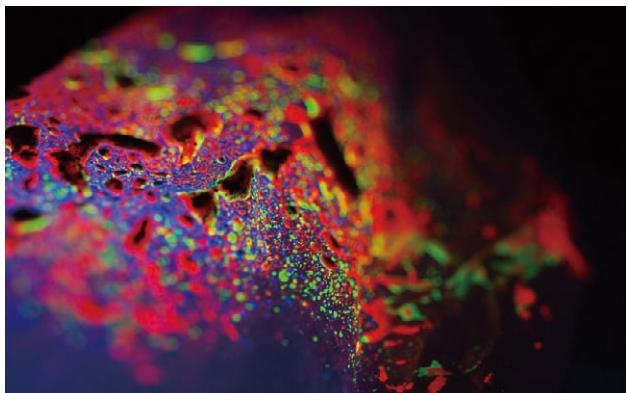
課程作業展示部分

Project Work 8/ 優秀作業八

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 徐愛琳、賴佳蓉、朱家靚、周欣瑩、林冠佑、姚芮欣

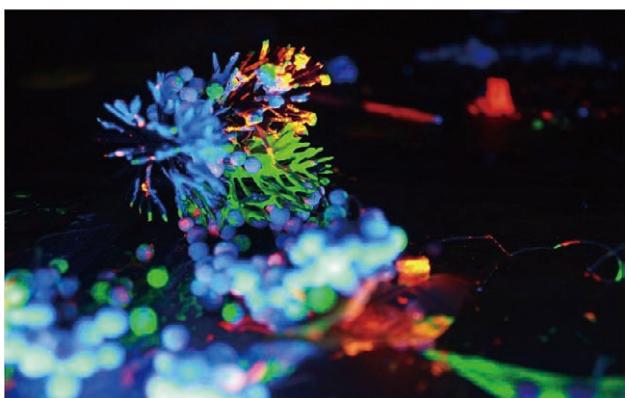

Project Work 9/ 優秀作業九

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 吳翔政

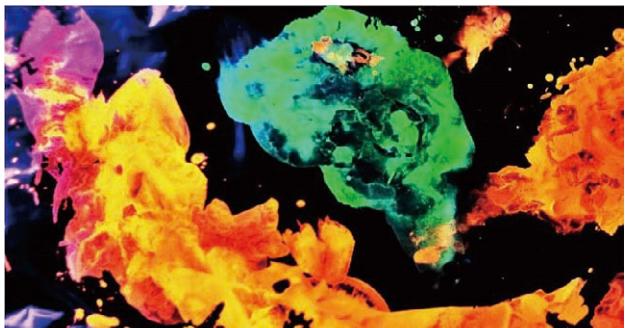

Project Work 10/ 優秀作業十

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 吳宗憲

Exhibition of Project Work

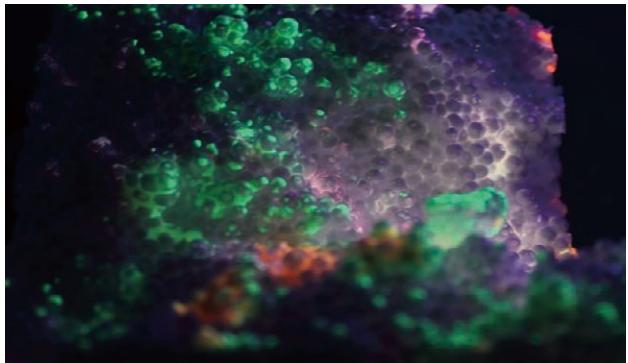
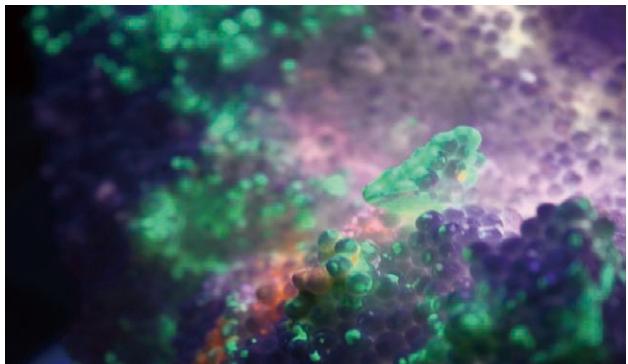
課程作業展示部分

Project Work 11/ 優秀作業十一

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 沈柏廷

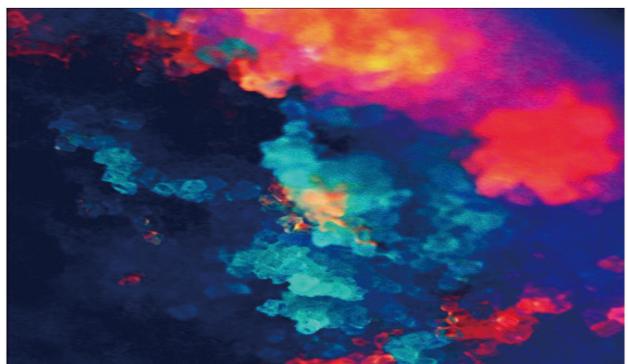

Project Work 12/ 優秀作業十二

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 蕭柏謙、李哲維、詹逸亭、賴勃淵、呂宗原、張竣詒

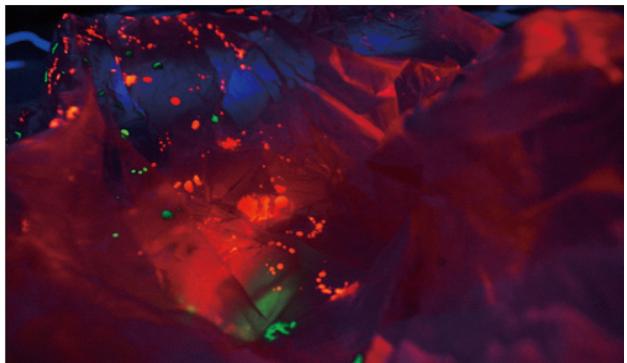

Project Work 13/ 優秀作業十三

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 林佳穎

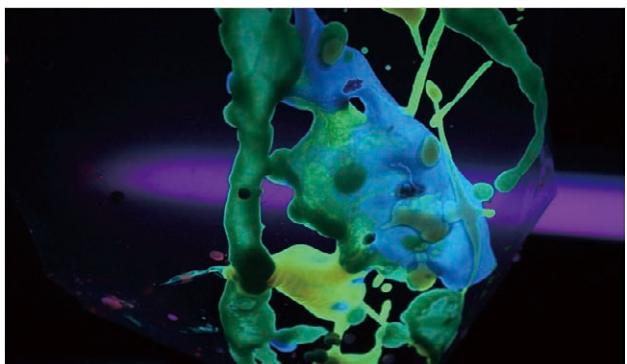
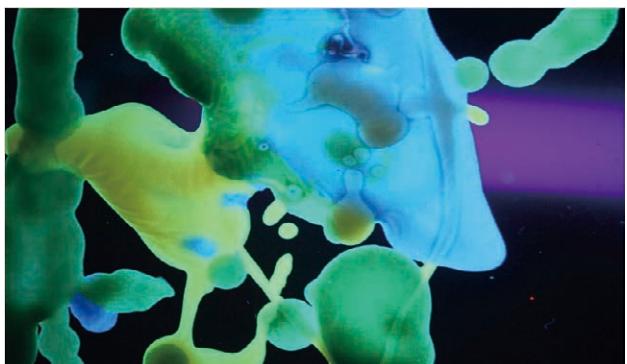

Project Work 14/ 優秀作業十四

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》

作者: 陳瑋

Exhibition of Project Work

課程作業展示部分

Project Work 15 / 優秀作業十五

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》
作者: 羅培珊

Project Work 16 / 優秀作業十六

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》
作者: 李傑揚

Project Work 17 / 優秀作業十七

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》
作者: 周育德、李佳臻、賴韻婷、王昱琳、黃光徹、蘇俐琳

Project Work 18 / 優秀作業十八

Summary 簡介

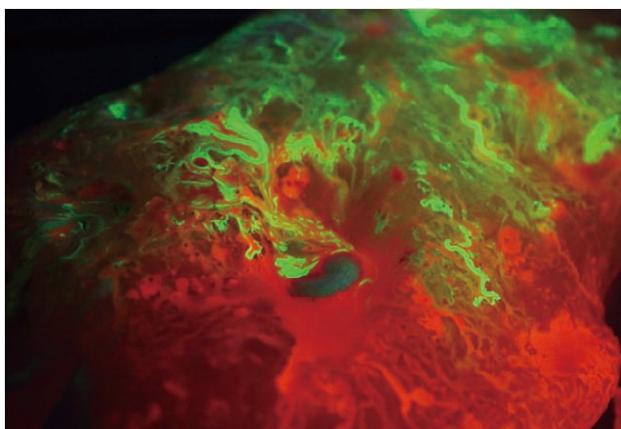
作品名称: 《Black light的造形開發與應用》
作者: 李美紀

Project Work 19 / 優秀作業十九

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》
作者: 黃柏伊

Project Work 20 / 優秀作業二十

Summary 簡介

作品名称: 《Black light的造形開發與應用》
作者: 趙惠如

Introduction of Instructor 任課教師簡介

Name / 姓名: 張文德 / Wen-Te Chang

From / 來自院校: 銘傳大學商品設計學系/Dept. of Product Design, Ming Chuan University, Taiwan

Resume / 簡歷:

Wen Te Chang received his Master degree from University of Industrial Arts Helsinki(UIAH) Finland in 1994, and Doctoral degree from the Design Graduate School of National Taiwan University of Science and Technology in 2009. He joined the faculty member of the Department of Product Design at Ming Chuan University (Taiwan) since 1998. His research activities are in the area of design research, and human-computer interaction design.

Description of Course 特色課程說明

A. Introduction 課程闡述

1. Course Name 課程名稱

單元反復/ Unit reiteration

2. Character 課程特色

本課程原為銘傳大學商品設計系之立體造形(2)課程之單元圖像之平面(2D)、色彩、半立體與立體(3D)造形設計，是基本設計中最經典的進階練習之一。

延伸上學期點、線、面之美學形式原理練習，進入第二學期，同學已能掌握美學原理與造形的基本概念，本課程特色是能令學習者瞭解“反復”的意義及創作效果，運用“反復”技法進行創作。

3. Key Point 課程重點

本課程鼓勵學生蒐集並分析生活經驗中自然物、人造物造形之反復現象，經由實際平面繪製與立體造形練習，體驗“單元反復”美學的平面、色彩、半立體與全立體造形的創作。

B. Outline 課程大綱

1. Curriculum 課程設置內容

a. 課程簡介與要求：說明本作業進度、課程大綱、評分標準與學習方式，並與學生互動討論，確認課程要求與準備工作之後，同學開始發展單元設計草圖，並與教師討論。

b. 平面創作：延續上周進度，學生先提出創作平面單元設計，與老師溝通設計理念後修正之，再以電腦軟體進行平面黑白創作完稿，並輔以文字說明形式原理與設計特點。

c. 色彩：以平面黑白完稿創作為藍圖，進行平面單元色彩計畫，與老師溝通設計理念並修正之，再以電腦軟體進行平面彩色創作完稿，並輔以文字說明形式原理與設計特點。

d. 半立體創作：以平面黑白完稿創作為藍圖，以紙雕方式進行半立體單元反復創作，與老師溝通設計理念並修正之，並輔以文字說明形式原理與設計特點。

e. 立體創作：以平面黑白完稿創作為藍圖，以紙雕方式進行半立體單元反復創作，與老師溝通設計理念並修正之，並輔以文字說明形式原理與設計特點。

2. Schedule 課程計劃安排

a. 本單元課程為期五周：

- (1) Week1：作業簡介、單元圖樣設計與討論(3hr)
- (2) Week2：平面之“單元反復”提案與討論(3hr)
- (3) Week3：半立體設計提案討論(3hr)
- (4) Week4：全立體設計提案討論(3hr)
- (5) Week5：作品發表(3hr)

b. 各週作業要求：

- (1) Week1：單元草圖發展與資料蒐集(每人5提案)
- (2) Week2：平面與色彩提案各3案(尺寸：A3)
- (3) Week3：半立體設計提案各2案(比例模型)
- (4) Week4：全立體設計提案各2案(比例模型)
- (5) Week5：作品與口頭發表，每人3分鐘。

3. Reflections 課程心得

本課程按照大一新生第二學期的立體造形進階學習規劃，執行至今已累積數屆經驗。同學普遍對此單元學習狀況與反應良好，能確實掌握“單元反復”美學形式原理在平面、色彩、半立體與立體的應用與變化，並時有令人驚艷之作出現。

因為是第二學期課程，多數同學皆已修過平面繪圖與排版之電腦軟體。本作業平面部分要求以電腦繪圖方式完稿，一方面可使同學更精熟平面設計與排版軟體應用能力，另一方面可節省設計提案變化與修改時間。平面設計定案之後，同學更可以電腦出圖方式，進行半立體與全立體設計圖面展開圖與版型之製作。

在美學形式原理及理論部分，本課程涵蓋單元圖樣設計、二方或四方連續觀察、錯視原理、實體空間觸覺與視覺及虛體空間(心理空間)視覺經驗轉化等設計學系體驗。

銘傳大學商品設計系基本設計相關課程是由兩位教師共同上課，每周上課3小時，每班人數約64人左右，因為時間與資源因素限制，教師除了充分準備工作之外，作業要求、時間管理、教學重點與互動溝通的經驗，以及教師間的默契與分工都極為關鍵。

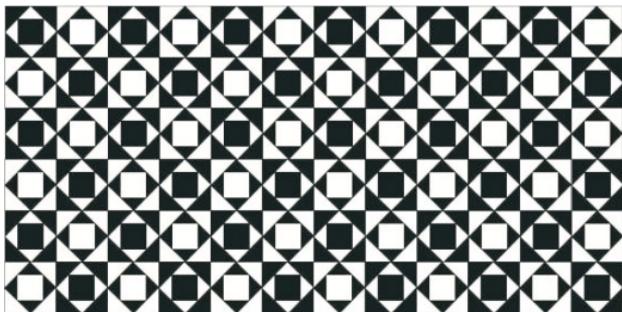
Exhibition of Project Work

課程作業展示部分

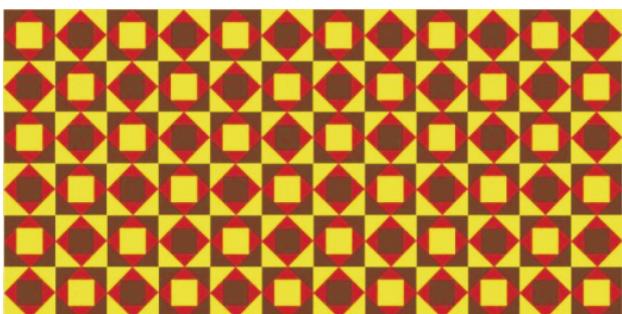
Project Work 1 / 優秀作業一

Summary 簡介

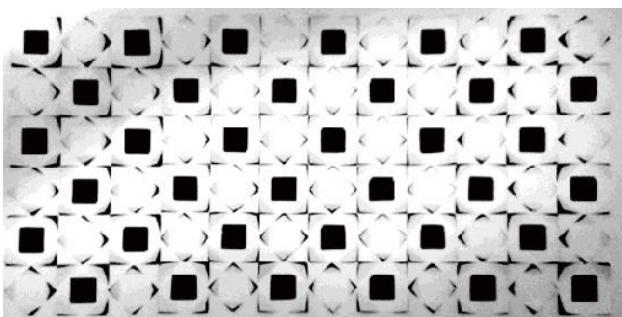
銘傳大學商品設計系陳源滄同學作品 (2013)

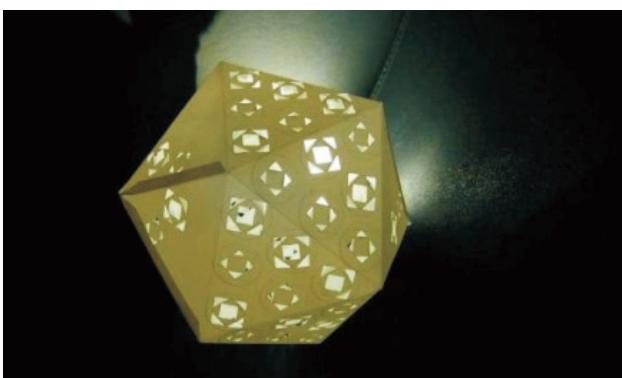
a.平面黑白:黑白之間的對比，每個單元都有前進與後退的感覺。每個單元交錯排列，有活潑的律動感。

b.色彩計畫:使用了比較柔和的黃色與桃紅，再搭配上咖啡色的組合，看起來明亮又不會太過耀眼，陽光的美感。

c.半立體:運用了兩種單元交互反復，讓上下兩端的單元排列顯得突出。

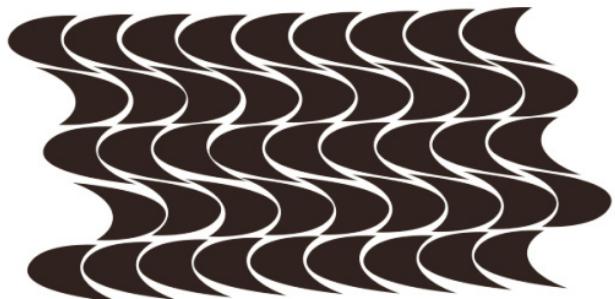

d.全立體:以球狀體配合局部不規則單元方式，留白之處讓畫面更具對比特色。

Project Work 2 / 優秀作業二

Summary 簡介

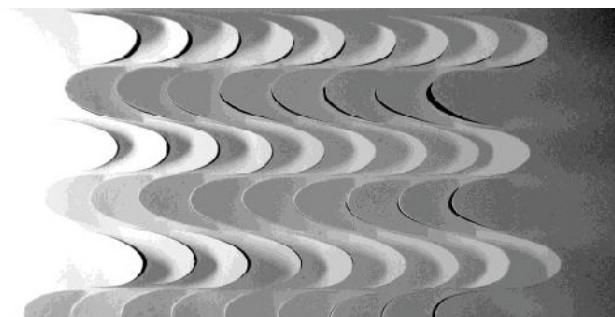
銘傳大學商品設計系吳冠樺同學作品 (2013)

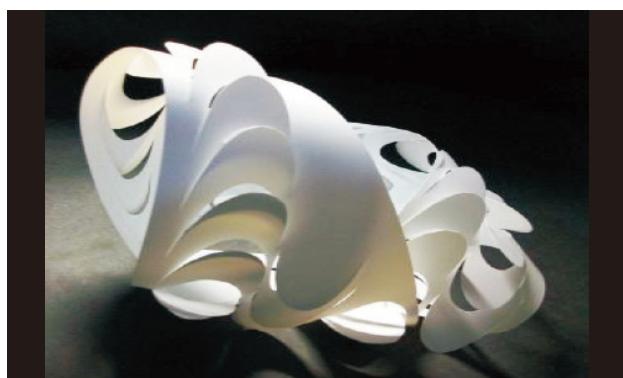
a.平面黑白:設計一種向右的圓弧箭頭符號。冠數個單元合在一起，上下顛倒，製造出一種畫面扭曲的感覺。單元反復中帶有律動的美感。

b.色彩計畫:紅色有前進的效果，加上暗色的後退感。冠中間用深色漸層至兩側，讓畫面除了有扭曲律動的感覺外也增加了前進和後退的效果。之所以選擇紅色系，是因為紅色能能抓住人們目光。

c.半立體:冠光源以近乎180度打入，製造出強烈的光影對比。右側較深的部分就會顯的在空間位置上比較後面，反之，而向左的單元，暗側的部分為內縮與後退的效果。

d.全立體:大幅度的流線型表現律動的立體空間效果。兩個主要的迴旋各自披上一到三層的單元，擴大運動的範圍。傳達有運動和速度的單元所創造出來的流動美感。

Exhibition of Project Work

課程作業展示部分

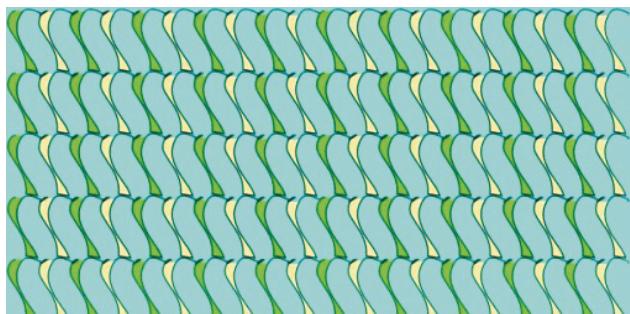
Project Work 3 / 優秀作業三

Summary 簡介

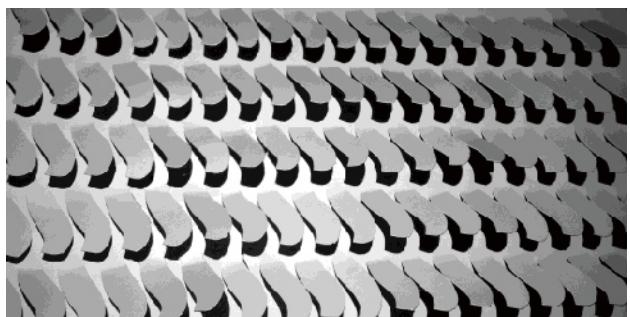
銘傳大學商品設計系劉立宣同學作品 (2013)

a.平面黑白:似波浪簡單的圓弧取線重複排列,以黑白色相間,使視覺有逐漸延伸的感覺,有逐步向前的趨勢。

b.色彩計畫:以水藍為底色,再配合原本波浪得構造,在區間上加上黃色及綠色,使顏色不會顯得太單,讓它增加活潑性。

c.半立體:浮起來似波浪造型的圖架經由反復排列,使它呈現多樣化的美感。

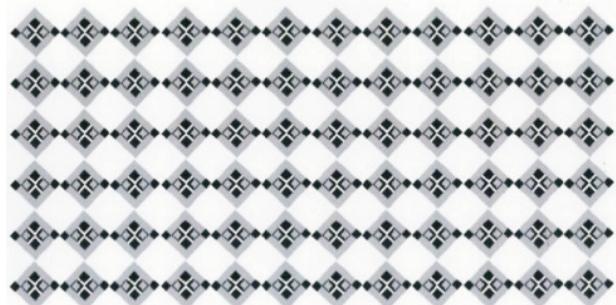

d.全立體:似波浪造型的單元,接合處附近的單元做不同的方向變化,使轉彎處部分更顯趣味。

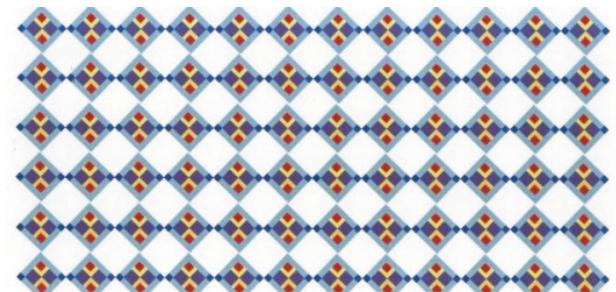
Project Work 4 / 優秀作業四

Summary 簡介

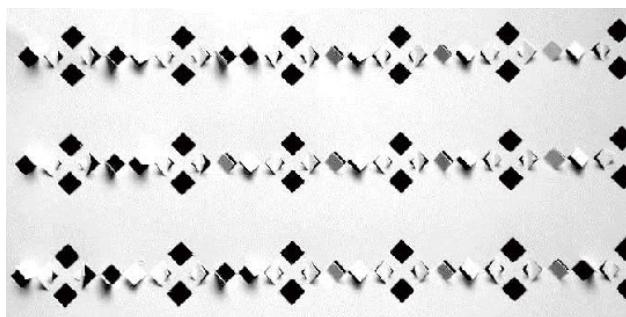
銘傳大學商品設計系張厚安同學作品 (2013)

a.平面黑白:以臺灣少數民族的傳統圖騰為單元造形,藉由圖架重複排列,讓人因此感受到圖架的生命力。

b.色彩計畫:加入藍色邊框鑽石般晶瑩剔透感,配合暖色系強調反光與折射的空間錯覺效果。

c.半立體:沒有顏色,祇採用鏤空跟浮雕的方式呈現圖騰的立體印象。

d.全立體:用近似鑽石的錐體來呈現,讓圖騰單元變成鑽石立體化。