

103-2 大葉大學 完整版課綱

基本資料			
課程名稱	插畫	科目序號/代號	2902 / PDD2077
必選修/學分數	選修 /2	上課時段/地點	(二)34 /PX418
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	陳亭君 / 兼任	畢業班/非畢業班	非畢業班
學制/系所/年班	大學日間部 / 造形藝術學系 / 2年2班		

課程簡介與目標

理解插畫基本概念與成功要素、精確表達想法於插畫創作

課程大綱





釐清插畫的定義與概念，了解其運用範圍。學習如何精確以插畫溝通與傳達訊息。

- 1.插畫基本概念、成功要素與應用
- 2.人物角色設定、變形與張力
- 3.訓誡性故事
- 4.四格插圖
- 5.角色討論與實作
- 6.角色討論與實作
- 7.文與圖
- 8.詮釋文字
- 9.符號與象徵意義
- 10.符號小習作
- 11.指定文本之單幅插圖創作
- 12.指定文本之單幅插圖創作
- 13.作品討論與分享
- 14.氛圍與情緒表現
- 15.期末作品草圖與計畫討論

基本能力或先修課程

無

課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  1.具備藝術/設計專業知識的能力
-  2.執行藝術/設計實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力
-  3.整合藝術/設計知識及技術的能力
-  4.發掘、分析及因應複雜藝術/設計問題的能力
- 5.具備計劃管理、有效溝通、尊重多元觀點與跨領域團隊合作的能力

6.認識時事議題，瞭解藝術/設計實務對環境、社會經濟及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力

7.具備專業倫理及認知社會責任

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
1.具備藝術/設計 專業知識的能力	10	1.1學習古今中外之歷史 演變、風格形式、美 術運動流派，建立多元 藝術觀點。 1.2透過敘述、形式分 析，認識新學理，充實 藝術知識。	個案討論 影片欣賞 專題報告 專題演講	課堂討論: 5% 課程參與度: 20% 成品製作: 20% 書面報告: 30% 實驗操作: 25%	加總: 100	10
2.執行藝術/設計 實務所需技術、 技巧及使用現代 工具的能力	50	2.1 2D、3D、素材， 基本造形的實作能力。 2.2素材與製程加工能力 。	個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告 專題演講	課程參與度: 30% 成品製作: 30% 小組合作狀況: 20% 實驗操作: 20%	加總: 100	50
3.整合藝術/設計 知識及技術的能 力	20	3.1綜合理論與實務的能 力。 3.2培養美的感受力及知 覺的敏銳性與判斷力。 3.3具構思、草圖、模 型、製作流程等一貫 作業獨立完成的能力。	個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 影片欣賞 學生上台報 告 專題報告 專題演講	課程參與度: 20% 成品製作: 20% 小組合作狀況: 20% 書面報告: 20% 實驗操作: 20%	加總: 100	20
4.發掘、分析及 因應複雜藝術/ 設計問題的能力	20	4.1培養創意思考的想像 力。 4.2跨領域複媒學習力。 4.3培養藝術語彙的精準 度。	個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 專題報告 專題演講	課堂討論: 10% 課程參與度: 20% 成品製作: 30% 小組合作狀況: 10% 實驗操作: 30%	加總: 100	20

成績稽核

成品製作: 27%

課程參與度: 25%

實驗操作: 22.5%

小組合作狀況: 16%

書面報告: 7%

課堂討論: 2.5%

書籍類別 (尊重智慧財產權, 請用正版教科書, 勿非法影印他人著作)

書籍類別	書名	作者
參考教材及專業期刊導讀	好繪本如何好	郝廣才
參考教材及專業期刊導讀	繪本伊索寓言	Stefano Tartarotti, Pia Valentinis, Claudine Raffestine
參考教材及專業期刊導讀	童書插畫新世界 Play Pen: New Children's Book Illustration	Martin Salisbury
參考教材及專業期刊導讀	波隆那插畫年鑑1	波隆那插畫委員會
參考教材及專業期刊導讀	SKETCHTRAVEL速寫本的	Blake Quentin, Lee Sang Jun.. 等71人
參考教材及專業期刊導讀	畫繪教程插畫課	朴相姬, 李智善

上課進度

週次	教學內容	教學策略
1	說明本學期課程內容及計分方式, 插畫課導論, 插畫相關 影片賞析 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	教師講述、 影片欣賞
2	單元一：以歷史事件為發想, 影片 " 十三個雪 莉Shirley-vision of reality" 內容引導架構故事, 使用十六開 紙四張, 創作媒材不限	課堂創作、 個案討論、 影片欣賞
3	單元一課堂創作	課堂創作、 個案討論
4	單元一課堂創作	課堂創作、 個案討論
5	單元一課堂創作	課堂創作、 個案討論
6	插畫家王春子講座	專題演講

7	單元二：由音樂紀錄片 ” 被偷走的時光-薩洛的音樂之紀 錄片Alexandre Tharaud Le Temps Derobe ” 內容(聲音/ 音樂及其背後的故事)引導學生創作插畫. 使用對開紙一 張, 媒材不限	課堂創作、	個案討論
8	單元二課堂創作	課堂創作、	個案討論
9	單元二課堂創作	課堂創作、	個案討論
10	單元三：由圖像(如:攝影)或劇場來引導學生激發靈感與 想像. 以分組接力創作的方式完成故事及其插畫作品, 使 用多張紙, 媒材不限	課堂創作、	個案討論、 小組合作、 影片 欣賞
11	單元三課堂創作	課堂創作、	個案討論
12	單元三課堂創作	課堂創作、	個案討論、 小組合作、 學生 上台報告
13	插畫家講座	專題演講	
14	單元四：自由創作一本書, 頁數至少10頁, 媒材不限	課堂創作、	個案討論
15	單元四課堂創作	課堂創作、	個案討論
16	單元四課堂創作	課堂創作、	個案討論
17	單元四課堂創作	課堂創作、	個案討論
18	期末作品(單元四)上台發表創作自述並展開討論, 本學期 課程總結, 插畫影片賞析	教師講述、	個案討論、 影片欣賞、 學生 上台報告