

臺北市立大學『字體設計與創意應用』課程大綱

- 洪珮華-國立臺灣藝術大學 設計學院 創意產業設計所 博士
 -美國賓州Drexel University 設計學院 藝術行政碩士
 -國立臺中師範學院 美勞教育學系
 -E-MAIL:paywhathome@gmail.com 0936-496-576

■ 課程目標

- 1.能應用字體設計傳遞有形訊息與無形意象。
- 2.能瞭解當代書法與傳統書法之異同特質。
- 3.能瞭解書法之構成要素並應用於字體設計。
- 4.能嘗試應用各種中華文化意象於字體設計。

■ 課程進度或主題

週次	主題與內容	教材與活動
一	課程大綱說明	課程規範/分組
二 ~ 四	文字與造形- <ul style="list-style-type: none"> ● 字體傳達的意涵(英文/中文): 襯線體/無襯線體/X-HEIGHT/爪與麟/時代性/傳達性 ● 文與圖編排: 字級/行距/字間距/行長/圖與文/意象傳達傳達 (第三周2/28放假) 	■影像意象排版練習 (小組課堂作業練習)
五 ~ 六	師法六書的字體設計- <ul style="list-style-type: none"> ● 文字符碼的觀念與應用 ● 從造字中學習: 象形、指事、會意、形聲、轉注、假借 	■師法六書的設計: (個人作業:個人形象識別設計-期中報告)
七	實體替代部件的字體設計- <ul style="list-style-type: none"> ● 主題嘗試:民間工藝類/地方特色類/文化物件類 例/茶道、書道、國樂、宗教、喜慶禮器、習俗、節慶 	■實體替代部件的設計: (個人作業: *中文字:永、東、國、武、愛、內、幼、彩 *英文字:任何連續5個字母)
八 ~ 十	當代書法- <ul style="list-style-type: none"> ● 淺談亞洲當代藝術演變 ● 是書法?非書法? ● 非工具性的純藝術 書法與美感- <ul style="list-style-type: none"> ● 書道美的表現特徵:力感與美感 ● 以人為主的藝術表現 漢字的跨越與跨域- <ul style="list-style-type: none"> ● 以題材而論: 文房四寶、篆刻圖章、碑拓、竹簡、劍道... ● 以造型而論: 樹枝、水流、吹畫... (第八周4/4放假)	■書法與相關題材/造型設計: (小組作業-每組二張)
十一	期中報告:個人形象識別設計報告	口頭報告/PDF作品呈現
十二 ~ 十三	錯視字體設計-認識視覺心理學中的錯視應用 <ul style="list-style-type: none"> ● 應用錯視立體造形進行字體海報設計 	■錯視字體設計 (個人課堂作業練習、個人海報設計)
十四 ~	字體填充應用設計 <ul style="list-style-type: none"> ● 應用符碼與紋樣進行字體填充設計 	■字體填充設計(個人作業) ■台灣意象四折頁(小組作業-)

十六	<ul style="list-style-type: none"> 台灣意象四折頁設計 	期末報告)
十七	東方顏色應用設計 <ul style="list-style-type: none"> 應用東方意象顏色進行字體設計 	■東方色彩字體設計(個人作業)
十八	小組設計作品發表:台灣意象四折頁/漢字跨域設計	■個人期末完整作業呈現 ■小組口頭報告/PDF呈現

四、學習評量方式

- 口頭報告:15% (小組5% /個人作業10%)
{小組專題:報告時間5分鐘, 影像檔或PPT呈現/5%}(參考組間互評表);
{個人作業:報告時間3-5分鐘, 影像檔或PPT呈現/10%}
- 作品設計:70% (個人與小組作業)
{設計作品視覺呈現:著重創意與完整度}
 - 課堂練習:20%;
 - ILLUSTRATOR/PHOTOSHOP完稿處理:50%
- 出席及課堂參與情形:15%
{準時出席, 積極討論、思考與發表}(參考自評/互評表)
/出席情形:
 - 點名後到者視為遲到, 得予以補點名, 但扣分計;
 - 第一節下課時登錄出缺席系統;
 - 三次點名無故不到者, 出席分數以零分計。
 - 加分方式:參觀設計展或書法展<心得分享>

五、參考書籍:

- 伊達千代 & 內藤孝彥(2007)文字設計的原理 中信出版社
- 黎孟德(2015) 書法, 漢字最美的歷史:讀懂書法的60堂美學課 漫遊者文化