

計畫編號：1B4024

北二區區域教學資源中心計畫
99 學年度夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	國立臺灣藝術大學		
課程中文名稱	視覺文化與紀錄片探索		
課程英文名稱	Visual culture and Documentary		
授課教師姓名	鍾宜杰	單位/系所	通識教育中心

申請日期：100 年 04 月 11 日

第一部份、課程規劃			
開課學校	臺灣藝術大學		
中英文課程名稱	視覺文化與紀錄片探索 (Visual culture and Documentary)		
學分數	<u>2</u> 學分 (每學分上課時數 (含考試) 至少應滿 18 小時)		
上課起迄日	<u>100</u> 年 <u>7</u> 月 <u>7</u> 日至 <u>100</u> 年 <u>8</u> 月 <u>12</u> 日		
上課總週數	上課共 <u>6</u> 週， 是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷 ☐ 否，中間中斷 <u> </u> 週		
每週上課時間及時數	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> 每週<u>四</u> <u>10:00~12:00</u> 每週<u>四</u> <u>13:30~15:30</u> 每週<u>五</u> <u>10:00~12:00</u> 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時 </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> 例： 每週一 10:00~12:00 每週三 13:30~15:30 每週五 10:00~12:00 每週上課時數共計 <u> </u> 小時 </td> </tr> </table>	每週 <u>四</u> <u>10:00~12:00</u> 每週 <u>四</u> <u>13:30~15:30</u> 每週 <u>五</u> <u>10:00~12:00</u> 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時	例： 每週一 10:00~12:00 每週三 13:30~15:30 每週五 10:00~12:00 每週上課時數共計 <u> </u> 小時
每週 <u>四</u> <u>10:00~12:00</u> 每週 <u>四</u> <u>13:30~15:30</u> 每週 <u>五</u> <u>10:00~12:00</u> 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時	例： 每週一 10:00~12:00 每週三 13:30~15:30 每週五 10:00~12:00 每週上課時數共計 <u> </u> 小時		
上課地點	<u> 國立台灣 </u> 大學 <u> </u> 校區		
上課教室	(未確定者，免填)		
課程目標	<p>視覺文化為二十世紀新興文化研究領域，涵蓋範圍廣泛，包含繪畫、攝影、電視、電影、數位美學及裝載視覺內容物等機制，如博物館、商城等。而在視覺影像無所不在的世代，視覺主導的其一症候，即其政治性。透過性別、階級、種族 (認同)、空間、全球化等議題，期能使學生理解日常影像中各種視覺媒介裡可能蘊涵的意識型態、文化操作、矛盾及資本主義商品邏輯之各種可能性。</p> <p>本課程與紀錄片欣賞相結合，透過視覺文化政治的解析，了解影片所欲透露的意識型態與立場。並與同學討論，欲創作一部紀錄片時，所需進行的思考準備。</p> <p>有興趣從事影像創作的同學，可同時在課程間進行作品討論。對影片文本分析有興趣的同學，則可以觀賞與評論者角度參與討論。</p>		

	次別	上課日期/時間	課程內容
<p>教學內容 及進度</p> <p>(如課程邀請學者專家演講,請敘明其姓名、單位、職稱及演講主題)</p> <p>(如安排與課程內容相關之校內外教學活動,請敘明活動之性質、合作機構名稱、時間之規劃、場地之妥適性及課程進行之安全措施等)</p>	1	100.07.07 (四) 10:00-12:00	課程簡介 說明、進度分配、分組
	2	100.07.07 (四) 13:30-15:30	緒論 何謂視覺文化 圖畫定義:線條、色彩、視覺
	3	100.07.08 (五) 10:00-12:00	紀錄片欣賞 紀錄片實務討論
	4	100.07.14 (四) 10:00-12:00	攝影的紀元(1839~1982) 虛擬:從虛擬的古代到象素地帶 2. P. Bourdieu, 《上帝的眼睛》:論攝影
	5	100.07.14 (四) 13:30-15:30	跨文化:從舊剛果到新剛果 性別與凝視的政治
	6	100.07.15 (五) 10:00-12:00	第一次接觸:從〈星際終結者〉、〈1942〉到〈法眼奇案〉 全球/在地 戴安娜之死:性別、攝影和全球視覺文化的形成
	7	100.07.21 (四) 10:00-12:00	紀錄片欣賞 紀錄片實務討論 繳交期中報告
	8	100.07.21 (四) 13:30-15:30	期中報告討論
	9	100.07.22 (五) 10:00-12:00	期中報告討論
	10	100.07.28 (四) 10:00-12:00	攝影學:批判導讀 攝影思潮:今昔與辯論 攝影學:批判導讀 探索者與探索之事務:關於攝影與攝影之外
	11	100.07.28 (四) 13:30-15:30	攝影學:批判導讀 1. 個人攝影與流行攝影 2. 《上帝的眼睛》:現代性肖像:達克爾大眾攝影中的時尚自我 攝影學:批判導讀 幻象的建構:攝影與商品文化
	12	100.07.29 (五) 10:00-12:00	紀錄片欣賞 紀錄片實務討論
	13	100.08.04 (四) 10:00-12:00	攝影學:批判導讀 1. 作為客體的主體:攝影與人體 2. 《視覺文化讀本》:種族、認同與主體性
	14	100.08.04 (四) 13:30-15:30	攝影學:批判導讀 1. 超越白牆:攝影作為一種藝術 2. 蘇珊·宋塔《上帝的眼睛》:他人之痛

	15	100.08.05 (五) 10:00-12:00	同學作品討論
	16	100.08.11 (四) 10:00-12:00	同學作品討論
	17	100.08.11 (四) 13:30-15:30	攝影學：批判導讀 電子影像時代的攝影
	18	100.08.12 (五) 10:00-12:00	期末總結
教學助理規劃	<p>請勾選教學助理類型，並預估需求人數：</p> <p>☐申請帶討論課教學助理，預估 TA ____人</p> <p>☒申請不帶討論課教學助理，預估 TA <u>1</u>人</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
指定用書	<p>1, Nicholas Mirzoeff,《視覺文化導論》，陳芸芸 譯。韋伯文化</p> <p>2, Wells, Liz; 鄭玉菁譯 (2005),《攝影學批判導論》(Photography: A Critical Introduction), 台北：韋伯。</p> <p>說明： 兩本指定用書的特色是針對視覺文本以及當代高度普遍化的電視、電影、平面攝影與廣告等文本，進行文化、民族、權力、性別、階級、資訊、消費…等方面的批判性解讀與討論。這兩本書並非攝影技術類書籍，而是視覺文化的社會、歷史與政治面向等分析途徑。同學必須仔細閱讀、討論，並應用在實務的拍攝與評論上。</p>		
參考書籍	<p>吳瓊，杜予 編《上帝的眼睛：攝影的哲學》。中國人民大學出版社</p> <p>Susan Sontag,《旁觀他人之痛苦》，陳耀成 譯。麥田出版</p> <p>顧錚 主編，《視覺文化讀本》。廣西師範大學出版社</p>		
作業設計	<p>研讀教材、觀看影片、評論影片與獨立製片同時進行，說明如下：</p> <p>評論組作業：</p> <p>評論組同學需於每次影片觀賞後針對課本研讀與課堂討論後所涉及的議題面向（如文化、民族、階級、性別、權力、資訊、消費…）進行文本分析與內容探討，撰寫 2000 字以上之報告。報告內容需包含：1,影片大綱（250 字以內）2,欲討論之問題（250 字左右）3, 批判性的討論（1000 字以上）4, 視覺文化的社會性反思（500 字左右）。此外，並需對創作組同學之作品與進度提出質詢。</p> <p>說明：本組作業設計旨在訓練同學具備影像識讀之能力，以及文本分析與評論之能力。除了透過課堂與閱讀，了解課本所提供的知識之外，更能對影像文本進行有意識的、批判的、反思性的解讀。同時，透過報告之撰寫，與質詢討論，進行表達能力之訓練。</p>		

	<p>獨立製片組作業：</p> <p>獨立製片組同學需於第一次影片觀賞後提出拍片計畫，計畫內容包含 1, 拍攝議題 2, 問題意識 3, 執行計畫與拍攝時程表</p> <p>爾後每次上課需提出拍攝進度簡報，播放毛片，並接受評論組同學進行評論質詢。</p> <p>所拍攝之影片議題自定，應具備社會性與公共性之條件。完成片之時間最短 15 分鐘，最長 30 分鐘。</p> <p>說明：本組作業設計旨在訓練有志於從事影像創作的同學，能透過影像工具進行思想上的表達，並且在創作中不斷反思自我的創作宗旨、核心思想、意識型態等問題。透過評論組同學的質詢與討論，反覆檢驗作品的走向。期望同學能做一個有意識、有思想的創作者，而非為創作而創作的拍攝者。</p> <p>備註：授課老師於暑假期間隨時可接受同學 email 或下課時間面談，討論問題。創作組同學若有拍攝上技術性問題，可於下課時間與老師討論。</p>
成績評定方式	<p>創作組同學於期中提出期中進度報告做為期中成績、期末完成作品。</p> <p>評析組同學則分別於期中、期末各評析一部由老師指定或自選之影片進行文本分析與評論。</p> <p>平時成績(40%)以出席率及平時報告、互動討論以及創作進度為主 期中成績(30%) 期末成績(30%)</p>
創意特殊規劃	<p>本課程設計重點在於理論與實作的結合，其創意規劃有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1, 作業與期中、期末考核之分組為評論組與創作組，分別提供給同學選擇創作或評論之訓練。 2, 創作組同學必須接受評論組同學之質詢與提問，雙方同時都需要應用授課內容所獲得之理論知識。 3, 同學可利用課業壓力較少之暑期時間，多欣賞影片以利文本分析之練習，或者進行影片拍攝。 4, 本課程不僅是一門視覺文化研究的基礎課程，更是社會學與媒體識讀的基礎訓練。
課程網址	<p>(網址：http://，有者填寫)</p> <p>(申請經營教學網站相關經費者，請詳述課程教學網站之規劃，並請說明如何開放外校修課學生使用網站)</p>
其他補充資料	

第二部份、授課教師資料

教師姓名	鍾宜杰	性別	男	出生日期	
任職單位	國立台灣藝術大學通識中心		☐ 教授 ☐ 助理教授	☐ 副教授 ☒ 講師	☐ 專任 ☒ 兼任
主要學歷（由最高學歷依次往下填寫，未獲得學位者，請在學位欄填寫「肄業」）					
學校名稱	國別	主修學門系所	學位	起迄年月（西元年/月）	
台灣大學	中華民國	社會系博士班	肄業		
世新大學	中華民國	社會發展研究所	碩士		
世新大學	中華民國	平面傳播學系	學士		
代表著作 （近3年內重要作品）	2009.10 《中國時報新聞攝影底片之數位化-台灣政治民主化過程裡的政府與政黨新聞，1988-2000》，數位典藏與數位學習國家型科技計畫 九十七年成果發表專刊，中央研究院歷史語言研究所 2010.10 《進出結構-行動的報導攝影師》通識創意-藝術與社會探索教學研討會，國立台灣藝術大學 2011.4 大愛電視台《地球的孩子》單元紀錄片-「我的學校在家裡-羅杰的自學家庭」				
教學（研究）獎勵 （近5年內重要獎勵）					