

計畫編號：2B4023

北二區區域教學資源中心計畫
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	視覺文化與影片探索		
課程英文名稱	Visual culture and Film		
授課教師姓名	鍾宜杰	單位/系所	通識教育中心

申請日期：101 年 03 月 20 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	視覺文化與影片探索 (Visual culture and Film)
課程領域	社會類
預估修課人數	本校學生 <u>30</u> 人 + 非課程開設學校學生 <u>50</u> 人 = <u>80</u> 人
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>101</u> 年 <u>7</u> 月 <u>5</u> 日至 <u>101</u> 年 <u>8</u> 月 <u>10</u> 日 (101/7/4 至 7/10, 任選一日開課)
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	每週 <u>四</u> <u>10:20~12:10</u> 每週 <u>四</u> <u>13:20~15:10</u> 每週 <u>五</u> <u>10:20~12:10</u> 每週上課時數共計 <u>6</u> 小時
上課地點	<u> </u> 國立臺灣 <u> </u> 大學 <u>公館</u> 校區
上課教室	未定
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>本課程與影片欣賞相結合，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，欲創作一部影片時，所需進行的思考準備。本期不限定同學所拍攝的影片形式為何，但務必展現出議題性與反思及批判性。</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>		
<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>	次別	上課日期/時間	課程內容
	1	101.07.05 (四) 10:20-12:10	課程簡介 說明、進度分配、分組(30分鐘) 緒論 何謂視覺文化 圖畫定義：線條、色彩、視覺
	2	101.07.05 (四) 13:20-15:10	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
	3	101.07.06 (五) 10:20-12:10	影片欣賞《移民新娘首部曲-我的強娜威》(20分鐘，已剪接濃縮) 影片實務討論：製作組提案報告(每組10分鐘) 分發指定閱讀材料：(下周五繳交心得報告並討論) 1. Frantz Fanon,《生為黑人》 2. Homi K. Bhabha《他者的問題：刻板印象與殖民話語》
	4	101.07.12 (四) 10:20-12:10	跨文化：從舊剛果到新剛果 性別與凝視的政治
	5	101.07.12 (四) 13:20-15:10	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
	6	101.07.13 (五) 10:20-12:10	指定閱讀與影片討論：《我的強娜威》片中的他者 影片實務討論：從想法到做法的實踐 分發指定閱讀材料：(下周五繳交心得報告並討論) 1. P. Bourdieu,《攝影的社會意義》
	7	101.07.19 (四) 10:20-12:10	繳交期中報告、期中報告討論 短片播放：《小小攝影師的異想世界》(20分鐘，經剪接濃縮)
	8	101.07.19 (四) 13:20-15:10	攝影的民主、階級與文化 《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
	9	101.07.20 (五) 10:20-12:10	製作組進度報告與討論(50分鐘) 指定閱讀與影片討論：從《小小攝影師的異想世界》看攝影的階級與民主
10	101.07.26 (四)	攝影學：批判導讀 1. 個人攝影與流行攝影 2. 《上	

		10：20-12：10	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
	11	101.07.26（四） 13：20-15：10	影片欣賞(邀請《高砂義勇軍》導演潘小俠演講) 討論主題：潘導演眼中的原住民 備案： 邀請勞工攝影展、遊民攝影展講師謝三泰演講 討論主題：遊民眼中的台北與勞工眼中的勞工
	12	101.07.27（五） 10：20-12：10	《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 分發指定閱讀材料：(下周五繳交心得報告並討論) 1. Walter Benjamin 〈機械複製時代的藝術作品〉 2. Marita Sturken & Lisa Cartwright 《觀看的實踐》，〈觀看科學，科學觀看〉
	13	101.08.02（四） 10：20-12：10	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《他人之痛》
	14	101.08.02（四） 13：20-15：10	《攝影學：批判導讀》 電子影像時代的攝影 短片欣賞(20分鐘)：《虛擬偶像：SIMONE》
	15	101.08.03（五） 10：20-12：10	指定閱讀與影片討論：從機械複製與科學觀看二文 探討影片《虛擬偶像：SIMONE》
	16	101.08.09（四） 10：20-12：10	《觀看的實踐》：大眾媒體和公共領域
	17	101.08.09（四） 13：20-15：10	《觀看的實踐》：視覺文化的全球流動 討論議題：全民攝影時代？(將影片 po 上網的手機 與行車紀錄器)
	18	101.08.10（五） 10：20-12：10	製作組影片討論 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/> <p>請說明運用教學助理之規劃：(設有帶討論課教學助理之課程，另請說明分組討論相關規劃，含討論題綱與進行方式)</p>		
指定用書	<p>Nicholas Mirzoeff,《視覺文化導論》，陳芸芸 譯。韋伯文化</p> <p>Wells, Liz；鄭玉菁譯（2005），《攝影學批判導論》(Photography: A Critical Introduction)，台北：韋伯。</p>		

<p>參考書籍</p>	<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 Susan Sontag，《旁觀他人之痛苦》，陳耀成 譯。麥田出版 顧錚 主編，《視覺文化讀本》。廣西師範大學出版社 Marita Sturken & Lisa Cartwright《觀看的實踐》</p>
<p>作業設計</p>	<p>研讀教材、觀看影片與獨立製片同時進行</p>
<p>成績評定方式</p>	<p>創作組同學於期中提出創作企畫書做為期中成績、期末完成作品。 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。內容至少須包含：影片故事大綱(10%)、角色分析(10%)、視覺文化分析(50%)、具有批判與反思性的心得(30%)，2500 字以上。 備註：有志於評論分析、並已有特定偏好影片的同學，請提早列舉出幾部影片做為評論練習標的，以備與教師討論。 創作組同學須於期末以前完成一部 10 分鐘以上之完整影片，影片形式不拘(如劇情片、紀錄片、創意廣告片...等)，並繳交創作報告，內容至少須包含：故事大綱(10%)、角色說明(10%)、創作理念說明(50%)、創作心得(30%)。作品評分重點不在於技術呈現，而在於想法的表現力，以及是否能呈現多元文化價值、是否具備批判力與反思性、是否能與某一特定主流價值進行對話...等能力。 備註：欲參與創作組的同學，請提早思考創作議題，例如社會議題的反思、觀看的方式...等。 平時成績(40%)以出席率及平時報告、互動討論為主 期中成績(30%) 期末成績(30%)</p>
<p>創意特殊規劃</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 評析組同學可參與創作組同學之製作意見交換，換言之，創作組同學必須能透過討論，回應觀眾的質詢與意見，做為創作過程的反思。而評析組同學也可以透過討論，了解創作者的思維與理論分析的關聯。 2. 每周五下午為課後討論時間，各組均可在課後與老師及 TA 進行理論與實務的詢問。
<p>課程網址</p>	<p>(網址：http://，有者填寫) (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>
<p>其他補充資料</p>	