

課程編號：7N2047

獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫

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	當代攝影藝術專題		
課程英文名稱	Seminar of Contemporary Photography Art		
授課教師姓名	姜麗華	單位/系所	美術學系

第一部份、課程規劃	
開課學校	國立臺灣藝術大學
中文課程名稱	當代攝影藝術專題
全英語授課	☐ 是 ☒ 否
課程類別	☒ C類一般課
課程領域	<u>跨領域整合</u>
修課人數上限	<u>50</u> 人
特殊限制	<p>★是否開放準大學生（高三升大一之新生）修課 ☐ 是 ☒ 否</p> <p>★是否開放研究生修課 ☒ 是 ☐ 否</p> <p>★是否開放旁聽 ☐ 是 ☒ 否</p>
學分數	<u>2</u> 學分
上課起迄日	<u>106</u> 年 <u>07</u> 月 <u>11</u> 日至 <u>08</u> 月 <u>17</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
上課時間及節數	日期 7/11,18,25,8/1,8,15 週二 <u>14:20~17:20</u> 每次 3 節、共 6 次； 日期 7/13,20,27,8/3,10,17 週四 <u>14:20~17:20</u> 每次 3 節、共 6 次； 上課時數共計 <u>36</u> 節
上課地點	☒ 國立臺灣大學
是否提供住宿	☒ 否
課程目標	<p style="text-align: center;">一、 課程綱要</p> <p>本課程不限專業或業餘攝影者，或曾修習過攝影基礎課程，只要愛好攝影，即可選修此課程。課程設計除實務的演練之外，以主題式介紹代表性的攝影家及其作品評析，說明攝影形式發展的簡史、技術演進史以及經典理論的研讀與閱讀心得分享。藉此引導同學學習觀看攝影的方法與倫理觀，並將以相關攝影作品探知藝術人文精神。</p> <p>同時，安排一場專題演講，邀請攝影家現身說法其創作理念與手法，讓同學能分享台灣當代攝影藝術創作者的思維與其創作過程。同時帶領同學參訪臺灣主要攝影展覽空間，了解台灣當前主流或非主流的攝影氛圍。另外，製作「攝影作品鑑賞回饋單」、「校外教學回饋單」與「專題演講回饋單」，於課程中分享同學們的見解，作為評分的考量之一。</p> <p>期末創作實務的演練，將進行隨堂討論創作形式的可能性，並於期末展出作品時，由同學們共同評分，票選出前三名，並給予獎品獎勵。</p> <p>再者，將透過臉書(facebook)成立社群網站，使學習不受實體空間限制，除了作為課程資料存</p>

取之外，並且作為學習社群知識共構、意見交換、訊息互通、問題分享與回饋的場域。

整體而言，本課程期望透過介紹攝影家及其作品、研讀攝影理論與實務創作，交叉並行的學習過程，讓攝影藝術融入生活，實踐以學習者為中心的通識課程。課程中經過引導活動、發展與綜合活動的帶動之下，讓學生在課堂上進行意見與作品交流，進而將課程所學、所思，回饋於作品之中。

二、 教學目標

「當代攝影藝術專題」通識課程教學目標如下列四點：

1. 認識攝影術發展的歷程，借以溫故知新尋求創新的手法。
2. 認識攝影藝術跨領域的多元性，以豐富作品的可觀性。
3. 認識基本攝影理論的觀點，以深化創作內涵。
4. 培養攝影藝術的鑑賞知能，提升審美的敏銳度。

教學內容 及進度	次別	上課日期/時間	課程內容
	1	106/07/11(二) 14:20-17:20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 課程導論：課程介紹、評量原則說明、填寫學習回饋單說明。 ➤ 參考書目：主要參考理論書籍，建議觀看攝影相關書籍。 ➤ 攝影作品分享：以本人創作歷程作為自我介紹，並開放討論與提問。 <p>構圖分析：以本人創作作品實例為例說明。</p>
	2	106/07/13(四) 14:20-17:20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 攝影的濫觴與發展：說明影響攝影的主要觀念與攝影家及其作品。 ➤ 認識攝影機與攝影術。 <p>一、 引導活動：以簡明扼要的方式切入攝影的發展史，與分析作品的主要觀念。(主要參考書籍：《攝影藝術簡史》、《改變攝影的 100 個觀念》與《攝影的精神：攝影如何改變我們的世界》)</p> <p>二、 發展活動：認識針孔相機、攝影器材與功能及光圈、快門、焦距與 ISO 等關係，並以作品實例說明拍攝技巧與原則。</p> <p>三、綜合活動：給同學填寫「直接攝影(Alfred Stieglitz)或寫意攝影作品鑑賞回饋單」與發問。</p>
	3	106/07/18(二) 14:20-17:20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 攝影的蒙太奇：說明攝影與藝術之間的關係與論戰。 ➤ 認識傳統與數位暗房。 ➤ 課程延伸 <p>一、 引導活動：探討攝影可不可以作為藝術，從寫意攝影、光畫、實物投影、暗房合成至攝影拼貼等實驗性攝影術的內容與發展談起，以及分析作品的主要觀念。(主要參考書籍：《攝影藝術簡史》、《改變攝影的 100 個觀念》、《攝影藝術名人集》與《這就是當代攝影》)</p> <p>二、 發展活動：認識暗房沖印術與 Photoshop 主要功能，並以作品實例說明合成效果。</p> <p>三、綜合活動：分享「攝影作品鑑賞回饋單」(直接攝影(Alfred Stieglitz)與寫意攝影)、填寫「超現實攝影(Man Ray 或杉本博司)作品鑑賞回饋單」與發問。</p>
	4	106/07/20(四) 14:20-17:20	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 攝影作為紀實：說明紀實攝影的形式、決定性瞬間的演變與紀實真實性的討論。 ➤ 拍攝紀實攝影經驗分享：片廠紀實 ➤ 課程延伸 <p>一、 引導活動：說明紀實攝影形式的演變，決定性的瞬間與構圖的關係，以及探討紀實攝影的真實性或超現實等，並且分析代表性作品的主要觀念。(主要參考書籍：《影像的追</p>

		<p>尋》、《紀實攝影》、《再寫攝影》、《攝影的精神：攝影如何改變我們的世界》與《等待卡帕》)</p> <p>二、發展活動：分享如何進行紀實攝影的主要方法。</p> <p>三、綜合活動：與同學分享「(Man Ray 與杉本博司)超現實攝影作品鑑回饋單」、填寫「(Capa 或 Henri Cartier-Bresson 與 Walker Evans)紀實攝影作品鑑賞回饋單」與發問。</p>
5	106/07/25(二) 14:20-17:20	<p>➤ 攝影作為觀念：說明以觀念出發的創作理念。</p> <p>➤ 拍攝觀念攝影經驗分享：時間的影子與淨空</p> <p>➤ 個別與同學討論創作主題的可行性(一)</p> <p>➤ 課程延伸</p> <p>一、引導活動：說明觀念攝影形式的演變，從系列形式、文字介入、社會議題、編導他人與自我扮裝(外科手術等矯飾手法)談起，並且分析代表性作品的主要觀念。(主要參考書籍：《陰性顯影，女性攝影家的扮裝自拍像》、《台灣當代攝影新潮流》、與《攝影評論學—影像解讀導論》)</p> <p>二、發展活動：與同學分享「(Capa、Henri Cartier-Bresson 與 Walker Evans)紀實攝影作品鑑賞回饋單」、填寫「觀念攝影作品鑑賞回饋單」(Cindy Sherman 或 Jeff Wall)與發問。</p> <p>三、綜合活動：與同學討論期末作品的拍攝主題，預先說明「校外參訪」參觀活動內容及重點。</p>
6	106/07/27(四) 14:20-17:20	<p>➤ 校外參訪：參觀「1839 藝廊」攝影展覽，將安排策展人或展出者導覽。1839 藝廊官網：http://www.1839cg.com/，館址：台北市大安區延吉街 120 號地下樓 Tel: 02- 2778 8458。</p> <p>➤ 填寫「校外教學回饋單」</p> <p>一、引導活動：說明參觀活動內容及重點，介紹展覽館的主要功能與歷史。</p> <p>二、發展活動：導覽與實際觀賞攝影作品，並分析作品主要觀念。</p> <p>三、綜合活動：請同學填寫「校外教學回饋單」與發問。</p>
7	106/08/01(二) 14:20-17:20	<p>➤ 攝影作為媒材：說明裝置性的攝影及其概念。</p> <p>➤ 個別與同學討論創作主題的可行性(二)</p> <p>➤ 課程延伸</p> <p>一、引導活動：說明將攝影作為媒材的各種裝置手法，並分析作品的主要觀念。(主要參考書籍：《台灣當代攝影新潮流》與《這就是當代攝影》)</p> <p>二、發展活動：與同學分享「校外教學回饋單」、「(Cindy Sherman 與 Jeff Wall)觀念攝影作品鑑賞回饋單」、填寫「裝置攝影作品鑑賞回饋單」(Christian Boltanski 或 Sophie Call)與發問。</p> <p>三、綜合活動：與同學討論期末作品的拍攝主題。</p>
8	106/08/03(四) 14:20-17:20	<p>➤ 攝影作為擬像：說明近代科技下影像的演化。</p> <p>➤ 個別與同學討論創作主題的可行性(三)</p> <p>➤ 課程延伸</p> <p>一、引導活動：說明科技數位化攝影作品的各種形式，並分析作品的主要觀念。(主要參考書籍與 DVD：《造形攝影：極端當代》與《台灣數位藝術新浪潮 DVD》)</p> <p>二、發展活動：與同學分享「(Christian Boltanski 與 Sophie Call)裝置攝影作品鑑賞回饋單」、填寫「數位攝影作品鑑賞回饋單」(Dave McKean 或 李小鏡)與發問。</p> <p>三、綜合活動：與同學討論期末作品的拍攝主題。</p>
9	106/08/08(二) 14:20-17:20	<p>藝術家演講——郭慧禪</p> <p>➤ 填寫「專題演講回饋單」</p> <p>➤ 課程延伸</p>

			<p>一、 引導活動：介紹演講者的學經歷與作品的主要脈絡與觀念。</p> <p>二、 發展活動：聽演講與鼓勵同學發問。</p> <p>三、綜合活動：與同學分享「(Dave McKean 與李小鏡)攝影作品鑑賞回饋單」、填寫「專題演講回饋單」與發問。</p>
10	106/08/10(四) 14:20-17:20		<p>➤ 閱讀攝影經典(一)：羅蘭·巴特(Roland Barthes)著《明室》與華特·班雅明(Walter Benjamin)著《迎向靈光消逝的年代》</p> <p>➤ 分享「專題演講回饋單」</p> <p>一、 引導活動：針對巴特在此書中以現象學提出觀看照片所產生的「知面」(Studium)與「刺點」(Punctum)進行解析。再者，班雅明認為複製技術與攝影術的發明，導致藝術作品與攝影的「靈光」(Aura)消失的觀點，以及攝影對藝術與社會的影響進行分析。</p> <p>二、 發展活動：指定三位同學閱讀章節並分享讀書心得。隨堂鼓勵同學提供個人的想法，並開放網站討論。(閱讀範圍參閱指定用書)</p> <p>三、綜合活動：與同學分享「專題演講回饋單」與發問。</p>
11	106/08/15(二) 14:20-17:20		<p>➤ 閱讀攝影經典(二)：蘇珊·宋塔格(Susan Sontag)著《論攝影》與《旁觀他人的痛苦》</p> <p>➤ 個別與同學討論創作主題的可行性(四)</p> <p>一、 引導活動：探討宋塔格觀看攝影的觀點與倫理，並以其他相關論述檢討其觀點。</p> <p>三、 發展活動：指定四位同學閱讀章節並分享讀書心得。鼓勵同學提供個人的想法，並開放網站討論。(閱讀範圍參閱指定用書)</p> <p>三、綜合活動：與同學討論期末作品的拍攝主題。</p>
12	106/08/17(四) 14:20-17:20		<p>期末創作發表：自選創作主題拍攝 5-10 張攝影作品，列印或沖印並裱在珍珠板上展示(展示方式可自由變化)。另外，製作 PPT 說明拍攝理念(500 字以上)與過程，並接受同學的回饋與評析。由同學評分選出前三名。</p>
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 C 類一般課教學助理，預估 TA <u> 1 </u> 人</p> <p>☐ 申請 A 類討論課教學助理，預估 TA <u> </u> 人</p>		
	<p>請說明運用教學助理之規劃：</p> <p>一、 運用教學助理之規劃</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「當代攝影藝術專題」通識課程，每堂課皆有讓學習者填寫的回饋單，將由教學助理蒐集、整理、登錄並挑選(十份左右分享)，以協助課程順利進行綜合活動。 2. 因鼓勵同學提供個人的想法，將由教學助理錄音且將留下文字紀錄，作為將來的教材等資料。 3. 管理社群網站，引導社員進行網路互動、議題討論，以及知識共構等，落實數位時代的學習方式。 <p>二、 教學助理的工作分配與進行方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 蒐集相關圖片與資料彙整，以製作教學所需教材。 2. 協助課堂上器材準備、教材發放並以課堂筆記及照片作為課堂紀錄。 3. 蒐集、整理、登錄並挑選學生所填寫的回饋單。 4. 聯絡演講者、導覽者、與參觀場地及展覽資訊。 5. 根據課堂所提出的議題，持續在社群網站追蹤討論。 6. 協助期末作品展出事宜。 7. 協助評分事宜。 		

	<p>8. 將同學的問題與想法，錄音並整理成逐字稿。</p> <p>9. 填寫教學助理工作檢討與心得分享。</p>
指定用書	<p>* 羅蘭·巴特著，《明室—攝影札記》，許綺玲譯，台北：台灣攝影工作，1997，頁13-70與頁112、125。(關於作者巴特以現象學提出觀看照片所產生的「知面」(Studium)與「刺點」(Punctum)進行解析與攝影本質「此曾在」的說法。)</p> <p>* 華特·班雅明著，《迎向靈光消逝的年代》，許綺玲譯，台北：台灣攝影工作，1999，頁11-55，(第一部分〈攝影小史〉)。(班雅明認為機械複製的時代，導致攝影或藝術作品的「靈光」(Aura)消失的觀點，以及攝影對藝術與社會的影響。)</p> <p>* 蘇珊·宋塔格著，《論攝影》，黃燦然譯，台北：麥田出版社，2010，頁1-31，(第一章〈在柏拉圖的洞穴〉)。(關於攝影的觀看方式)</p> <p>蘇珊·宋塔格著，《旁觀他人之痛苦》，陳耀成譯，台北：麥田出版社，2010，頁13-142。(關於攝影的倫理)</p>
參考書籍	<p>中文書</p> <ul style="list-style-type: none"> 張照堂著，《影像的追尋》上下冊，台北：光華叢書，1988年。 姚瑞中著，《台灣當代攝影新潮流》，台北：遠流出版，2003年。 鄭意萱著，《攝影藝術名人集》，台北：藝術家出版，2010。 鄭意萱著，《攝影藝術簡史》，藝術家出版，2007。 劉瑞琪著，《陰性顯影，女性攝影家的扮裝自拍像》，台北：遠流出版，2004年。 <p>中譯書</p> <ul style="list-style-type: none"> Badger, Gerry 著，施昀佑、黃一凱譯，《攝影的精神：攝影如何改變我們的世界》(<i>The Genius of Photography: How photography has changed our lives</i>)，台北：大家出版，2011年。 Barrett, Terry 著，《攝影評論學—影像解讀導論》(<i>Criticizing Photographs, An Introduction to Understanding Images</i>)，陳敬寶譯，台北，影像視覺藝術，2008年。 Berger, John 著，《影像的閱讀》(<i>About Looking</i>)，劉惠媛譯：台北：遠流，2002年。 Cotton, Charlotte 著，《這就是當代攝影》(<i>The Photograph as Contemporary Art</i>)，張世倫譯：台北：大家出版社，2011年。 Dyer, Geoff 著，《持續進行的瞬間》(<i>The Ongoing Moment</i>)，吳莉君譯：台北：麥田，2013年。 Fortes, Susana 著，《等待卡帕》(<i>Esperando a Robert Capa</i>)，葉淑吟譯，台北：原點，2011年。 Marien, Mary Warner 著，《改變攝影的100個觀念》(<i>100 Ideas that Changed Photography</i>)，甘錫安譯，台北：臉譜，2013年。 Rothstein, Arthur 著，《紀實攝影》(<i>Documentary Photography</i>)，李文吉譯，第三版，台北：遠流出版，2012年。 <p>外文書</p> <ul style="list-style-type: none"> Baqué, Dominique 著，《造形攝影：極端當代》(<i>Photographie Plasticienne, L'extrême contemporain</i>)，巴黎：Regard，2009年。 <p>光碟片</p> <ul style="list-style-type: none"> 公視發行，《台灣數位藝術新浪潮 DVD》，台北：黃明川電影視訊，2007年。 <p>攝影集</p> <p>相關攝影家的攝影集，如 Alfred Stiegliez, Man Ray, Robert Capa, Cindy Sherman, Sophie Calle, Dave McKean, etc.</p>
作業設計	<p>作業內容：「當代攝影藝術專題」通識課程內容規劃作業分有理論與實務，理論部份：隨堂填寫「攝影作品鑑賞回饋單」、「校外教學回饋單」與「專題演講回饋單」，同學透過書寫攝影作品的回饋單，進而探知創作者的人文思想與對社會觀察的深度；實務部份：自選主題拍攝5-10張的攝影作品，於期末週公開展示與說明創作理念(500字以上)與過程，呈現對攝影的認知與落實藝術鑑賞的能力。</p> <p>作業獎勵：經過挑選為分享的回饋單內容，將公佈於臉書社群網站。期末創作前三名作品，將獲得獎品獎勵，並且將納入規劃攝影聯展的人選。</p>
成績評定方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 課堂參與態度 佔 20% (出席率與課堂上的反應) 2. 填寫課堂回饋單 佔 30% (填寫回饋單的內容與份數)

	期末創作 佔 50% (創意、內容與技巧)
特殊創意規劃	「當代攝影藝術專題」通識課程設計宗旨，為使學習者從主題式的攝影藝術探索過程中，瞭解國內外攝影藝術的發展與攝影家的思維，並培養獨創的審美觀點與批判的能力。透過社群網站提供交流的平台，共構學習部落格內容，呈現合作學習的凝聚力，達到永續學習的效果。
課程網址	「當代攝影藝術專題」通識課程，特別在臉書設立【攝影藝術講堂】社群網站，除了提供自編教材 PPT 檔、各種回饋單與課程相關資訊供學生瀏覽下載之外，主要作為社群人員意見交流與師生互動的園地，並為一個可以永續經營的網站，歡迎社員們分享各種與攝影藝術相關的新、舊資訊、文章與評論，攝影比賽或展覽訊息等。 (網址連結如下： https://www.facebook.com/groups/589095034502150/)
其他補充資料	1. 「攝影作品鑑賞回饋單」舉例 3 份 2. 「校外教學回饋單」舉例 1 份 3. 「專題演講回饋單」舉例 1 份 4. 專題演講者資料 5. 教學助理相關資料

附件一：攝影作品鑑賞回饋單 (Alfred Stieglitz)

姓名		上課日期	
 <p>《終點》The Terminal, New York, 1892</p>		 <p>《等值》Equivalent, 1930</p>	
 <p>《船艙》The Steerage, 1907</p>		 <p>《手和頂針-歐姬芙》Hands and Thimble - Georgia O'Keeffe, 1920</p>	
請就上方圖片作品，將個人觀點簡要記錄於下			
延伸問題			
例如：美國攝影師 Alfred Stieglitz(1864 -1946)倡導的「直接攝影」(Straight Photography)的意義為何？			
TA 紀錄(本欄勿填)			

附件二：專題演講回饋單

演講日期		演講者	郭慧禪
演講題目	郭慧禪的遊戲迷宮		
姓名		學號	
這場演講最精彩的部分			
(演講內容、器材準備、互動性高等)			
這場演講需要改進的地方			
(演講內容、器材準備、時間控制等)			
這場演講讓我收穫最多的部分			
延伸問題			
你對於有意識地數位化影像的看法為何？			
TA 紀錄(本欄勿填)			