

課程編號：7N2050

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	國立台灣藝術大學		
課程中文名稱	視覺文化與影片製作		
課程英文名稱	視覺文化與影片製作 (Visual culture and Film)		
授課教師姓名	鍾宜杰	單位/系所	通識教育中心

第一部份、課程規劃	
開課學校	臺灣藝術大學
中文課程名稱	視覺文化與影片製作 (Visual culture and Film)
全英語授課	☐ 是 ☒ 否
課程類別	☒ A 類討論課 ☒ 翻轉教室
課程領域	<u>社會類</u>
修課人數上限	<u>60</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>7</u> 月 <u>17</u> 日至 <u>8</u> 月 <u>28</u> 日
上課總週數	<p>上課共 <u>6</u> 週，是否連續每週排課？ ☒ 否，中間中斷 <u>1</u> 週</p> <p>說明：本課程須要求同學拍攝影片，故於第四週停課一次，讓同學有較充裕的時間進行田野調查與影片拍攝。</p>
上課時間及節數	<p>日期 7/17,7/24,7/31, 8/14, 8/21, 8/28 週一 <u>09:10</u> ~ <u>12:10</u> 每次 3 節、共 6 次；</p> <p>日期 7/17,7/24,7/31, 8/14, 8/21, 8/28 週一 <u>13:20</u> ~ <u>16:20</u> 每次 3 節、共 6 次；</p> <p>上課時數共計 <u>36</u> 節</p>
上課地點	☒ <u>國立臺灣</u> 大學
是否提供住宿	☒ 否
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>本課程與影片拍攝實作相結合，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。</p>

	次別	上課日期/時間	課程內容
教學內容 及進度	1	106/7/17(一) 09:10-12:10	課程簡介 說明、進度分配、分組(30 分鐘) 主題：何謂視覺文化 上課內容：視覺文化概說 閱讀討論： 1. 《視覺文化面觀》Ch. 1〈緒論〉 2. 《視覺文化讀本》Ch. 1〈何謂視覺文化〉 說明：本周由教師導讀介紹
	2	106/07/17(一) 13:20-16:10	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)
	3	105/07/24(一) 09:10~12:10	主題：攝影的紀元 上課內容：攝影史簡介 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 主題：觀看的權力 上課內容：觀看者的權力與被觀看者的權利
	4	106/07/24(一) 13:20~16:10	閱讀討論： 1. 《視覺文化面觀》Ch. 2〈攝影的紀元〉 《攝影學：批判導論》Ch. 1〈攝影思潮〉，Ch. 2〈探索者與探索之事物〉
	5	106/07/31(一) 09:10~12~10	主題：紀實攝影(一) 上課內容：紀實攝影的歷史與發展 影片欣賞(邀請《我愛高跟鞋》導演賀照緹演講) 討論主題：作為挑戰官僚、揭露真相的獨立製片者 備案：邀請《我的強納威》導演蔡崇隆演講 主題：紀實攝影(二) 上課內容：紀實攝影的社會意義 中午播放：《玫瑰玫瑰我愛你》影片
	6	106/07/31(一) 13:20~16:10	閱讀討論： 1. 《攝影的哲學思考》 Ch. 2, 3, 4 各組進度報告與議題討論，每組 10 分鐘
	106/08/07 停課一次		
	7	106/08/14(一) 09:10~12:10	主題：觀看的性別、種族與階級 上課內容：相片與影片中的性別、種族與階級之再現 討論影片：1985 年，《玫瑰玫瑰我愛你》，李立群、張純芳 主演(王禎和 小說改編)
8	106/08/14(一) 13:20~16:10	閱讀討論：《紀實攝影》Ch. 1, 2, 4, 5 閱讀討論：《紀實攝影》Ch. 6, 7, 8, 9	

	9	106/08/21(一) 09:10~12:10	主題：攝影的社會意義 & 他人之痛 上課內容：從 Bourdieu 的「攝影者的階級與社會性」談宋塔的「旁觀他人之痛苦」
	10	106/08/21(一) 13:20~16:10	閱讀討論： 1. 《視覺文化讀本》Ch. 4〈種族、認同與主體性〉、Ch. 5〈性別與凝視的政治〉 2. 《書寫攝影》Ch3.〈論攝影與紀實文化〉、Ch. 5〈論台灣攝影家〉
	11	106/08/28(一) 09:10~12:10	期末成果展與評論
	12	106/08/28(一) 13:20~16:10	期末成果展與評論
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 A 類討論課教學助理，預估 TA <u> 2 </u> 人</p> <p>請說明運用教學助理之規劃：</p> <p>本課程將聘僱具有廣播電視與社會學背景之 TA 協助授課教師帶領分組討論，針對同學所欲拍攝的議題進行論述整理、概念發揮與技術指導。</p> <p>此外，本課程已進行多年的教室翻轉，要求同學應針對指定閱讀進行導讀、回饋與討論。在此過程中，TA 會與同學 meeting、輔導各組同學理解閱讀重點、設計簡報內容。</p>		
指定用書	教師自行彙編		
參考書籍	<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>3, 郭力昕, 《書寫攝影》，元尊文化</p> <p>4, Vilem Flusser, 《攝影的哲學思考》，遠流</p> <p>5, Arthur Rothstein, 《紀實攝影》，遠流</p> <p>6, 顧錚 主編, 《視覺文化讀本》，廣西師範大學</p> <p>7, Susan Sontag, 《旁觀他人之痛苦》，陳耀成 譯。麥田出版</p> <p>8, 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>9, Marita Sturken & Lisa Cartwright 《觀看的實踐》</p>		
作業設計	研讀教材、觀看影片與獨立製片同時進行		
成績評定方式	<p>各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。</p> <p>同學須於期末以前完成一部 15 分鐘以上 30 分鐘以內之完整影片，影片形式為「紀錄片」，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</p>		

	<p>性、是否能與某一特定主流價值進行對話... 等能力。</p> <p>備註：請提早思考創作議題，例如社會議題的反思、觀看的方式... 等。</p> <p>平時成績(40%)以出席率及平時報告、互動討論為主</p> <p>平時報告：各組需分配一次的閱讀報告，並與該週進行閱讀討論，提供同學書摘、內容梗概、評論與反思。</p> <p>※未分配報告的同學每人皆需繳交閱讀心得，於每週上課前繳交給 TA</p> <p>※期中成績(30%)：為拍攝計畫書</p>
特殊創意規劃	<p>1. 各組同學不僅是創作者，也是他組同學的觀眾。本課程成果不僅在於拍攝，更側重同學在規劃拍攝過程中的企劃與田野參與、觀察以及反思。所有同學都必須了解、關切其他組同學的議題，給予質詢、提問、以及意見提供。同樣，各組也必須能回應其他同學的提問、以及反思。換言之，同學要不斷地在觀察者與被觀察者兩者身分中來回擺盪與思考。</p> <p>2. 同學需輪流為每週的主題進行閱讀導讀與討論，並且要能與自己拍攝的主題進行相呼應的反思與討論。換言之，閱讀思想與理論的目的在於反映在自己的作品實踐中。</p> <p>3. 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> <p>分工：同學分組後亦須依照個人興趣與專長進行分工，分別為，企劃、導演、攝影、後製等四項工作。每一項工作都必須清楚了解從職責上對拍攝議題的了解、觀點與呈現方式。期末結案時每人皆必須從自己的分工任務上繳交一份至少 1200 字的心得報告，說明對該議題的觀點、參與製作過程的心得與收穫。該報告為個人期末分數之一。</p>
課程網址	無
其他補充資料	無