

國立中央大學文學院藝術學研究所開課暨課程綱要申請表

開課單位	藝術學研究所	課 號	AR0012
授課教師	吳方正	學分數	2
課程名稱(中文)	視覺文化導論		
課程名稱(英文)	Introduction to Visual Culture		
上課時間	每周四第 5、6 堂		
課程基本資料	☐ 必修 ☒ 選修	☐ 全學年 ☒ 半學年	
特殊條件	英語授課 ☐ 是(☐ 全英語 ☐ 部份英語) ☒ 否	接受社會人士修課 ☐ 是 ☒ 否	接受校際學生修課 ☒ 是 ☐ 否
分發條件 (授課對象限制條件 說明、先修及擋修課 程、人數限制...等)	1. 人數限制 50。 2. 藝術史實務第二專長及藝術史學分學程登記同學優先。		
密碼卡	☒ 不使用 ☐ 部份使用(條件外加選用) ☐ 全部使用(加、退選皆須使用)		
辦公時間	週三 14:00 - 17:00		

課程目標：

不同的社會以十分不同的方式構思其基本視覺能力、且將視覺能力用在知識的隱喻與其他文化實踐上。視覺文化，簡言之即特定時空脈絡中特定群體所共享的閱讀視覺材料方式。每個文化、每個歷史時期皆有視覺層面，視覺圖像的內在結構和溝通潛能，視覺經驗如何導引人們的知覺、思想、慾望、情感、行為，皆為視覺文化的關注重點。

這個在 1990 年代美國大學興起的跨學科領域，相較於藝術欣賞和藝術史而言，將研究焦點從高階藝術擴充為常民文化的視覺層面，可見與不可見事物之間的關係，並加深意識形態分析和批判理論的運用。

本課程旨在引介閱讀和描述視覺經驗的方法，將視覺當成意義生產和競逐的場域，討論視覺經驗的文化建構。課程內容將觸及再現、擬像、論述、凝視、監視、權力、性別政治等概念，涵蓋台灣與西方現代論述與作品案例。

授課內容：

週次	上課進度與內容	作業要求
一	課程說明	
二	導論	分小組
三	觀看者製造意義	
四	視覺科技、影像複製與副本	
五	實例練習	課堂討論
六	監視、權力、全景敞視	
七	文化資本	
八	實例練習	課堂討論

九	期中報告	個人期中報告撰寫
十	日常生活中的媒體	
十一	消費文化和製造慾望	
十二	實例練習	課堂討論
十三	後現代主義與流行文化	
十四	科學觀看、觀看科學	
十五	視覺文化的全球流動	
十六	實例練習	課堂討論
十七	小組報告	小組選擇議題報告
十八	期末報告	個人期末報告撰寫

教科書/參考書：

1. James Elkins 著，陳榮彬譯，《繪畫與眼淚》，台北：左岸，2004。
2. Jacques Maquet 著，袁汝儀校譯，《美感經驗：一位人類學者眼中的視覺藝術》，台北：雄獅，2003。
3. Nicolas Mirzoeff 著，陳芸芸譯，《視覺文化導論》，台北：韋伯，2004。
4. Gillian Rose 著，王國強譯，《視覺研究導論：影像的思考》，台北：群學，2006。
5. Marita Sturken & Lisa Cartwright 著，陳品秀、吳莉君譯，《觀看的實踐。給所有影像世代的視覺文化導論》，台北：臉譜出版，2013。
6. Monique Sicard 著，陳姿穎譯，《視覺工廠：圖像誕生的關鍵故事》，台北：邊城，2005。
7. Foster, Hal, ed. *Vision and Visuality*. New York: Dia Art Foundation, 1988.
8. Dikovitskaya, Margaret. *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2005.
9. Evans, Jessica and Stuart Hall, eds. *Visual Culture: The Reader*. London: Sage in association with the Open University, 1999.
10. Jones, Amelia, ed. *The Feminism and Visual Culture Reader*. New York: Routledge, 2002.
11. Heywood, Ian and Barry Sandywell, eds. *Interpreting Visual Culture: Explorations in the Hermeneutics of the Visual*. London; New York: Routledge, 1999.
12. Jenks, Chris, ed. *Visual Culture*. London: Routledge, 1995.

授課方式：講授 研討（分組討論） 實習/實驗 個別指導 其他 _____

評量配分比重：

平時作業 60 % (自動選擇成績最佳者)

期末報告 40 %

課程所屬學制：學士班 碩士班 博士班 碩博同修

課程領域：「藝術史」學分學程

跨系課程領域：

本課程培養學生具備核心能力之強度指數：

	核心能力	核心能力強度指數(請勾選)					評量方式	檢核標準
		1	2	3	4	5		
課程能力指標評分表	專業知能			☒			☐ 紙筆測驗/會考 ☒ 作業練習 ☒ 口頭報告/口試 ☐ 專題研究報告(書面) ☐ 實作/實驗 ☐ 出席/課堂表現 ☐ 學習檔案評量 ☒ 自我評量/同儕互評 ☐ 作品/創作展演 ☐ 其他,請說明:	☒ 修課成績總分達 60 分, 研究所 70 分 ☐ 其他,請說明:
	邏輯與批判能力					☒	☐ 紙筆測驗/會考 ☒ 作業練習 ☒ 口頭報告/口試 ☒ 專題研究報告(書面) ☐ 實作/實驗 ☐ 出席/課堂表現 ☐ 學習檔案評量 ☒ 自我評量/同儕互評 ☐ 作品/創作展演 ☐ 其他,請說明:	☒ 修課成績總分達 60 分, 研究所 70 分 ☐ 其他,請說明:
	語文表達與溝通					☒	☐ 紙筆測驗/會考 ☒ 作業練習 ☒ 口頭報告/口試 ☒ 專題研究報告(書面) ☐ 實作/實驗 ☐ 出席/課堂表現 ☐ 學習檔案評量 ☒ 自我評量/同儕互評 ☐ 作品/創作展演 ☐ 其他,請說明:	☒ 修課成績總分達 60 分, 研究所 70 分 ☐ 其他,請說明:
	多元與國際視野					☒	☐ 紙筆測驗/會考 ☒ 作業練習 ☒ 口頭報告/口試 ☒ 專題研究報告(書面) ☐ 實作/實驗 ☐ 出席/課堂表現 ☐ 學習檔案評量 ☒ 自我評量/同儕互評 ☐ 作品/創作展演 ☐ 其他,請說明:	☒ 修課成績總分達 60 分, 研究所 70 分 ☐ 其他,請說明:
	自主學習					☒	☐ 紙筆測驗/會考 ☒ 作業練習 ☒ 口頭報告/口試 ☒ 專題研究報告(書面) ☐ 實作/實驗 ☐ 出席/課堂表現 ☐ 學習檔案評量 ☒ 自我評量/同儕互評 ☐ 作品/創作展演 ☐ 其他,請說明:	☒ 修課成績總分達 60 分, 研究所 70 分 ☐ 其他,請說明:
	綜合與創新能力					☒	☐ 紙筆測驗/會考 ☒ 作業練習 ☒ 口頭報告/口試 ☒ 專題研究報告(書面) ☐ 實作/實驗 ☐ 出席/課堂表現 ☐ 學習檔案評量 ☒ 自我評量/同儕互評 ☐ 作品/創作展演 ☐ 其他,請說明:	☒ 修課成績總分達 60 分, 研究所 70 分 ☐ 其他,請說明:

(說明) (本說明參照教務處)

- 各項能力指標分數以 1~5 為範圍。
- 強度說明：1(不相關)<2(低度相關)<3(中度相關)<4(主要相關)<5(極高度相關)
- 八大指標給予 5 分的項目不超過兩項(含)，且至少須有一項核心能力強度為 3 以上，**分數加總建議在 24-28 分之間。**
- 檢核標準以先為老師勾選「修課成績總分達 60 分」，如非此選項請於「其他，請說明」處說明。
- 請老師務必詳填此表(每次開課請檢視)，以利課程地圖之完整及評鑑資料之建置，謝謝老師。