

[112 -2] 視覺文化研究法

學分數：3 / 授課時間：週三 2, 3, 4 節 / 上課教室：8216

授課教師：余季音 / E-mail：zebrafish100@gmail.com

一、課程概述

視覺文化研究發軔於八〇年代末期的西方藝術學界，此一轉折不僅擴大了圖像研究的範疇，更將文化脈絡引進既有偏重風格、形式等藝術史路徑，建立新的研究態度。同樣的，在本課程中，「視覺文化」既是探討的主體、同時亦是一種文化研究的策略。課程中將介紹與討論若干解析視覺材料、視覺生產脈絡之研究方法，提供修課同學研討視覺文化的可能取徑。

二、課程進度

週次	內容
1	課程介紹、導論
2	大眾攝影與自我顯像 ■ 〈如此貼心地細看著……〉 (Holland 收錄 Wells 編,《攝影批判導論》, 第 4 章) ■ 〈如何看待自己〉 (Mirzoeff,《給眼球世代的觀看指南》, 第 1 章)
3	紀實影像與他者 ■ 〈在柏拉圖的洞穴裏〉 (Sontag,《論攝影》, 第 1 章) ■ 《旁觀他人的痛苦》 (Sontag, 節錄)
4	擬仿、奇觀與全球化 ■ “The Precession of Simulacra” (Jean Baudrillard, <i>Simulacra and Simulation</i> , Chapter 1) [〈擬仿物的形構進程〉 (Jean Baudrillard,《擬仿物與擬像》, 第 1 章)] (暫定) ■ 〈視覺文化的全球流動〉 (Sturken & Cartwright,《觀看的實踐》, 第 9 章)
5	內容分析 ■ 〈內容分析〉 (Rose,《視覺研究導論》, 第 3 章)
6	符號學 I ■ 〈符號學〉 (Rose,《視覺研究導論》, 第 4 章)
7	符號學 II □ 〈現代符號學理論創立者〉、〈現代符號學與電影理論〉節錄 (齊隆王,《電影符號學》, 2-1、2-2) □ 〈電影符號學理論〉節錄 (齊隆王,《電影符號學》, 3-4)

8	性別研究 I
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈精神分析〉(Rose ·《視覺研究導論》· 第 5 章) □ 〈視覺快感與敘事電影〉(Mulvey · 取自 https://maolei.files.wordpress.com/2010/06/visual-pleasure-and-narrative-cinema-by-laura-mulvey-1975_cn.pdf) 	
9	性別研究 II
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈慾望熟女的不純真年代〉(施舜翔 ·《惡女力》· 第 1 章節錄) ■ 〈邁向惡女觀影新詩學〉(施舜翔 ·《惡女力》· 結語) □ 〈被框架的女性意象〉(孫秀蕙、陳儀芬 ·《廣告學研究》· 2010 · p. 25-63) 	
10	性別研究 III
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈身體顛覆行為〉(Butler ·《性/別惑亂》· 第 3 章節錄) □ 〈尋找台灣當代酷兒電影中《梁山伯與祝英台》及「凌波熱」論述之遺緒〉(王君琦 ·《新空間·新主體：華語電影研究的當代視野》· 第 10 章) 	
11	論述分析 I
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈論述分析 I〉(Rose ·《視覺研究導論》· 第 6 章) □ 〈文學留白·影像召喚：論關錦鵬《紅玫瑰·白玫瑰》、李安《色·戒》和張愛玲原文本的多重互涉〉(莊宜文 · 收錄林文淇、吳方正主編《觀展看影》) 	
12	論述分析 II
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈論述分析 II〉(Rose ·《視覺研究導論》· 第 7 章) □ 〈玻璃、燈與視覺現代性：情色敘事傳統之「海派」變異〉(呂文翠 · 收錄林文淇、吳方正主編《觀展看影》) 	
13	觀眾研究
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈其他方法、綜合方法〉(Rose ·《視覺研究導論》· 第 8 章) 	
14	個別晤談週
15	以視覺為方法
<ul style="list-style-type: none"> ■ 〈Introduction〉(Heng ·《Visual Methods in the Field: Photography for the Social Sciences》· 第一章) ★ [視覺日誌] 口頭報告 & 書面報告 	
16	期末綜合討論
<ul style="list-style-type: none"> ★ [期末報告] 口頭報告 & 書面報告 	

三、課程評量

評量項目	說明	比重
1.視覺日誌	修課期間請敏銳觀察生活周遭之視覺文化現象，編撰具批判意識的視覺日誌。 1. 以靜態影像記錄「有感」之視象，輔以 500-1000 字的文化深思。 2. 圖文編排方式自訂，以 A4 尺寸輸出，2-3 頁為宜。 3. 口頭報告 10 分鐘。	20%
2.論文導讀	負責課程指定閱讀論文一篇（進度表中標示□者），於表訂日期口頭報告。須符合以下要求： 1. 將文章內容製作為清晰之 PPT 簡報。 2. 須另補充文章所提之案例細節、或另尋找相關之案例加以探討。 3. 除報告文章內容外，並須帶領討論。 4. 報告+引導討論時間為 60 分鐘（若需播放影片全長不得超過 15 分鐘）。	30%
3.期末報告	請以某個你所關切的視覺性作品、產物、現象...為主題，擇本學期所講授之一到二種方法為分析路徑或理論視角，撰寫一研究報告，並於課堂上報告。須符合以下要求： 1. 須有參考或援引之資料，並以一致之論文體例（APA、MLA、Chicago...）寫作。 2. 書面報告字數：4500-5000 字。 3. 口頭報告時間：20 分鐘（或視修課人數調整時間）。 ★第 15 週需安排個別晤談，回報研究進度。	40%
4.出席與參與	1. 需踴躍參與課堂討論與活動。 2. 缺課須請假。	10%

四、教材

- Rose, G. (2006)。視覺研究導論：影像的思考（王國強譯）。臺北：群學。
- 教師自編教材讀本

五、AI 使用規則

有條件開放，須註明如何使用生成式 AI 於課程產出。