

課程名稱 Title of Course	影像美學研究 Study of Image Aesthetics
開課班級 Class	碩一 二 1/2 nd year of graduate study
必(選)修 Required/Elective	選修 Elective
學分數 No. of Credits	3
先修科目 Prerequisite Course(s)	無 (n/a)
授課教師 Instructor	王雅倫 WANG Ya-Lun
教學內容及進度 Course Description	<p>一、教學目標</p> <p>二十世紀以後，攝影都已經被視為美術的一環，也逐漸成為國內外藝術研究所課程重點之一，影像如何被辨識為二十一世紀的徵候，將是未來的研究重點。本課程目標為：1.認識當代影像媒材的重要性及藝術性 2.探討影像與藝術之間的美學、生產、轉換等問題.3.培養對影像的視覺感知及分析能力 4. 對照當代藝術理論與新媒體形式創作為討論目標。5.課程連結聯合國永續實踐之 SDGs，達到教學創新、社會鏈結的目的。</p> <p>Course Objectives Since the inception of the 21st century, photography has been viewed as part of fine art and it has gradually become one of the curriculum highlights for domestic and international graduate schools of art. Understanding how to recognize images has turned phenomena in 21st century and will be the significance of the study in the future. The objectives of this course are as follows.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Knowing of the importance and artistry of modern imaginative media and materials. 2. Exploring the issues of aesthetics, production and transfer between images and Art. 3. Qualifying for the visual perception and analytical abilities of images.

4. Projecting the discussion of the comparison of contemporary Theories of Art and the types of inventions of new media.
5. The curriculum links the SDGs of sustainable practice of the United Nations to achieve the goals of teaching innovation and social linkage.

二、教學內容

此課程將討論傳統與數位影像本質、靜態與動態攝影或錄像、動畫、實驗電影以及影像裝置等當代影像美學問題。透過藝術家作品及歷史發展討論影像的文本脈絡、結構、風格及影響的各種面向。內容將分為幾個主題，試圖連結自十九世紀以來至今的人類視覺思維，因科技沿革帶來的操作，所帶來對世界再現、觀看的介入與反省，以及理解其在當代藝術觀念中的影響和使用。最後運用本課程習得的美學知識，應用於影像論述分析報告，並試圖建立「影像文本分析的方法論」。此外本學期教學內容連結聯合國永續實踐之 SDGs 關聯如下：能促進 SDG9 產業創新與基礎建設、SDG11 永續城鄉發展，特別是產業可以在材料、保存技術、管理維運上有創新可能。而藉由「故人·故鄉·大員安平---影像中的安平港與國際視野(1880-1980)」展覽前置田調採訪及豐富文史圖像為基礎，重新建構安平地區之人文意象，達到教學創新、社會鏈結的目的。

Course Description

The course will be discussing the nature of conventional and digital images, still and moving photography or videotaping, animation, experimental movies and other issues of contemporary aesthetics of images such as the image devices. The course content will have several themes according to the varied aspects of documentary context, structure, style and influence of the artwork of artists and historical development and discussions of images. The course is intended to reconcile the human visual thinking from 19th century to the present which includes the operations of scientific evolutions, reappearance of the world, intervention and introspection of observing and the understanding of its impacts and usage in the concept of modern thoughts of Art. Last but not least, the knowledge of aesthetics learnt from this course will be analytically applied to the report of the discussions of images with the intent to create the methodology of image context analysis. In addition, the teaching content of this semester is related to the SDGs of the United Nations' sustainable practices as follows: it can promote SDG9 industrial innovation and infrastructure construction and SDG11 sustainable urban and rural development. In particular, industries can have innovative possibilities in materials, preservation technology,

management and maintenance. Based on the field interviews and rich cultural and historical images that preceded the exhibition " Old Friends•Hometown•Tayowan Anping---Anping Port and International Vision in the Historical Photographs (1880-1980) ", the humanistic image of the Anping area was reconstructed to achieve The purpose of teaching innovation and social links.

三、教學進度

本課程將透過文獻搜尋與研讀，討論以下幾個主題：

一 攝影史從發展前期到數位時代的源流、發展與類型的介紹
何謂影像之"廣義"與"定義"，可能涵蓋之範圍。

書目介紹 Syllabus and textbooks

導讀 – Campany David, Art and Photography

Rosenblum Naomi , A world history of photography

Fried, Michael. Why photography matters as art as never before.

二 從攝影史了解媒材本身概念的突破、以及藝術理念的擴張。
十九世紀藝術與攝影,攝影工作室與攝影家。

導讀 – Mary Warner Marien, Photography and its Critics: A Cultural History.

Jonathan Crary 譯者：蔡佩君，觀察者的技術：論十九世紀的視覺與現代性(Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the nineteenth century)

三 攝影史發展的幾個進程：平面(靜態)影像美學及閱讀方法
二十世紀報導與紀實攝影: 世界歷史與視野。

導讀 – Barrett Terry, Criticizing photographs-Intoduction to Understanding Images

Lugon Olivier,2001, Le Style Documentaire-d’August Sander à Walker Evans,1920-1945,

四 攝影藝術相關的理論：導讀 – 羅蘭·巴特 Roland Barthes/明室、班雅明 Walter Benjamin/迎向靈光消失的年代，蘇珊·宋塔 Susan Sontag/論攝影。

	<p>五 攝影藝術相關的理論、女性書寫攝影：導讀－Liz Heron and Val Williams(ed), <i>Illuminations, Women Writing on Photography from the 1850s to the present</i>. 劉瑞琪：陰性顯影，遠流。游惠貞譯，女性與影像，遠流電影館，1994。</p> <p>六 影像文本與脈絡、圖像轉向。影像符號研究：1.肖像 2.風景 3.社會。導讀－ M. Barnard：Signs, Codes and Visual Culture, <i>How May It Be Studied? Art, Design and Visual Culture</i>. 鄭玉青 譯，攝影學批評導論，韋伯文化，2005。 林志明，複多與張力：論攝影史與攝影肖像</p> <p>七 影像生產與意識型態：導讀－ Pierre Bourdieu/ <i>Photography-A Middle—brow Art</i>、Jacques Ranciere，影像的宿命，Liz Wells ed., <i>The Photography Reader</i>. Berger John & Mohr Jean，另一種影像敘事。</p> <p>八 攝影在視覺文化中的奇觀與平庸、超現實影像－導讀－ <i>Cultures of Vision: Images, Media, and the Imaginary</i>. Jean Baudrillard 布希亞著，擬仿物與擬像。游本寬，1996，論超現實攝影--歷史形構與影像應用，遠流 王志宏譯，本·海默爾，日常生活與文化理論導論，商務印書館出版，2008。</p> <p>九 影像行為與精神分析：扮裝與治療、編導式攝影(staged photography) 導讀－ Gillian Rose 著 /王國強 譯，視覺研究導論影像的思考 /<i>Visual Methodologies</i>、Krauss, Rosalind E. <i>The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths.</i> / Michael Kohler (Editor), <i>Constructed Realities: The Art of Staged Photography</i> Andreas Vowinckel, Zdenek Felix, Edition Stemmler, 1995, UK</p> <p>十 影像與紀錄：動態與時間、記憶與生命－導讀－錄像之動態影像的哲學語彙，記錄片影像思考</p>
--	---

誰在詮釋誰 紀錄片的政治學 游惠貞譯 遠流 1994
人類學電影 王海發著 上海文藝出版社 2002
電影符號學的新語彙 張黎美譯 Robert Stam 等著，遠流出版 1997. 國際紀錄片。陳永賢 著，錄像藝術啟示錄，藝術家，2010. David Trend ed., Towards a New Media Aesthetic.

十一. 德勒茲皺摺理論中的(動態)影像再現－

新媒體、實驗電影、影像新媒體的崛起：知覺 VS 數位科技藝術；動畫科技與藝術人文之探討、電影影像、動畫影像。

導讀－ Hansen, Mark B.N ,New philosophy for new media.

G. Deleuze,電影 I,II--運動影像,時間影像，

陳儒修，電影理論解讀，遠流電影館 2002。

十二、十三. 攝影在當代藝術領域的多種運用途徑－當代攝影和繪畫傳統媒材的競合、攝影與檔案文件與歷史，後攝影與視覺文化 VS 觀者等探討。

導讀－ McGill Queens ,New Perspectives on Identification in

Contemporary Art and Visual Culture

Diarmuid Costello and Margaret Iversen ed., Photography after conceptual art.

十四、十五. 亞洲攝影藝術探析：臺灣、大陸、日本、東南亞等地攝影家及其作品分析。(以故人·故鄉·大員安平展覽發想及田調採訪)

十六. 攝影創作研究、攝影實務、數位攝影的可能性 (以故人·故鄉·大員安平展覽創作及田調採訪)

十七、十八. 同學嘗試針對其中一個主題提出：ex 文獻探討、攝影田調報告、攝影創作、撰寫評論，製作期末簡報口頭報告。

Course Schedule

In depth study of historical and contemporary issues as they pertain to the photography medium. A wide range of theoretical and conceptual topics will be explored.

1. A Brief History of Photography

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Nineteenth-century art and photography 3. Documentary photography 4. Theory of image (Modern, Post-modern, Contemporary) 5. Women writing 、 photography 6. Research symbolic image 7. Image production and ideology 8. Cultures of vision: Images 9. Behavioral and psychoanalytic of Photographer 10. New Media ,New Images 11. Deleuze & image(cinema, animation) 12. Photography as a variety of ways in the field of contemporary art 13. Photography as a variety of ways in the field of contemporary art 14. Analysis of Asian Photographic Art 15. Analysis of Asian Photographic Art 16. Study of Photography Creation 、 Photography Practicum 17. Research, Report, Wrihting, Present 18. Research, Report, Wrihting, Present
授課方式 Teaching Approach(es)	講授、導讀及作品討論、投影片簡報、影片分析、同學報告 Instruction, guided reading and artwork discussion, PowerPoint presentation and analysis.
課程要求 Course Requirements	課前研讀、課外閱讀、展覽訪談調查、期末報告 Pre-class study & research, extracurricular reading, exhibit visit & interview research, and final term paper
成績考核 Grading Criteria	課堂導讀報告 40%、上課出席及態度 20%、期末論文報告 40% Report on in-class guided reading: 40% Attendance rate: 20%. Final term paper: 40%
參考書目 References	<p>Rosenblum Naomi , A world history of photography , Abbeville press, 1984.</p> <p>Rouille Andre , Lemagny Jean-Claude ,..Histoire de La Photographie ,Bordas, Paris 1986.</p> <p>Newhall Beaumont , The History of photography , from 1839 to the present day , The Museum of Modern art N.Y. 1949.</p> <p>Fried, Michael. <i>Why photography matters as art as never before.</i> New Haven: Yale University Press ,2008.</p> <p>Bajac, Quentin, <i>La photographie dudaguerréotype au numérique.</i> Paris: Gallimard,2010..</p> <p>Wells,Liz ,The Photography reader,Routledge,London,2003.</p> <p>David Trend ed.,<i>Towards a New Media Aesthetic, Reading Digital</i></p>

	<p>Culture, By Blackweel pub, U.K,2001.</p> <p>Diarmuid Costello and Margaret Iversen ed., Photography after conceptual art , By Wiley-Black Well,2010.</p> <p>Krauss, Rosalind, E., L'amour fou: Photography & Surrealism, ed. Rosalind E. Krauss and Jane Livingston ,New York: Abbeville Press, 1985.</p> <p>Mary Warner Marien, Photography and its Critics: A Cultural History 《攝影及其批評：一部文化史》 , 1997 .</p> <p>Rush Michael, New Media In Late 20th-Century Art,ed. THAMES &HUDSON, 1999, London.</p> <p>Mitchell, W. J. Thomas, Picture theory : essays on verbal and visual representation , Chicago : University of Chicago Press, 1995, c1994 (圖像理論 , 陳永國等譯 , 北京大學出版社 , 2006,2007 .)</p> <p>Bryson, Norman, Word and Image : French painting of the Ancien Régime, Cambridge University Press (Cambridge, New York:1981)</p> <p>Hansen, Mark B.N ,New philosophy for new media , Cambridge, Mass. : MIT Press,2004.</p> <p>Barrett Terry, Criticizing photographs-Intoduction to Understanding Images, Mayfield Publishing Company,USA, 2000.</p> <p>Maurice Merleau-Ponty,The Visible and the Invisible (Studies in Phenomenology and Existential Philosophy) Publisher: Northwestern University Press; 1 edition,1969.</p> <p>Aby Warburg and the Image in Motion, Philippe-Alain Michaud, Zone Books, Tran. Sophie Hawkes ,NY. 2004</p> <p>Kosinski, Dorothy ,The Artist and the Camera: Degas to Picasso,New Haven: Yale University Press, 2000.</p> <p>Howard Risatti ed., The Photographic Activity of Postmodernism” , Postmodern Perspectives : issuer in Contemporary Art, ed. Virginia Common Wealth University,-2nd1998,1990 by Prentice-Hall, U.S.A.</p> <p>Skira editiore, Loredana Parmesani ,Art of the Twentieth Century-Movements, Theories, Schools And Tendencies 1900-2000,</p>
--	---

	<p>Italy , 1998.</p> <p>Campany David, Art and Photography, London: Phaidon Press,2003.</p> <p>McGill Queens ,New Perspectives on Identification in Contemporary Art and Visual Culture , Univ Pr., 2008.</p> <p>Michel Poivert,La Photographie Contemporaine, Flammarion , Paris,2010.</p> <p>Liz Heron and Val Williams(ed), Illuminations, Women Writing on Photography from the 1850s to the present,Duke University Press ,1996.</p> <p>Lugon Olivier,2001, Le Style Documentaire-d’August Sander à Walker Evans,1920-1945, Ed.MUCULA, Paris.</p> <p>Sontag Susan,On Photography,A Delta book , New York,1978.</p> <p>Susan Sontag 著，黃翰荻譯，論攝影，台北：唐山出版社，1998。</p> <p>Barthes Roland(羅蘭· 巴特)，許綺玲譯，明室 (La Chambre Claire : Note sur la Photographie) 。台北：台灣攝影工作室，1995(1980)。</p> <p>Walter Benjamin著，許綺玲譯，迎向靈光消失的年代，美學書房，1998。</p> <p>Berger John & Mohr Jean，張世倫譯，2007(1995)，另一種影像敘事(Another Way of Telling)，臺北：三言社出版。</p> <p>Burnett Ron，趙毅，視覺文化 圖像媒介與想像力(Cultures of Vision: Images, Media, and the Imaginary)，山東文藝出版社，2008。</p> <p>Arthur Asa Berger，原著，張蕊 等譯，眼見為實－視覺傳播導論 [第三版]，江蘇美術出版，2008。</p> <p>Jean Baudrillard 布希亞著，擬仿物與擬像，時報出版，1998。</p> <p>Charlotte Cotton 原著/張世倫譯，這就是當代攝影，大家出版社，2011。La Photographie dans l’ Art Contemporain , Pub. THAMES & HUDSON , Paris 2004.</p> <p>G. Deleuze 原著，黃建宏譯，電影 I,II--運動影像,時間影像，遠流，2004。</p> <p>Jacques Aunont 譯者：吳珮慈，當代電影分析方法論，L’Analyse des Films，遠流，1995。</p> <p>Jonathan Crary 譯者：蔡佩君，觀察者的技術：論十九世紀的視覺與現代性(Techniques of the Observer: On Vision</p>
--	--

and Modernity in the nineteenth century)行人出版社，2007。

Rothstein Arthur，李文吉譯，紀實攝影，Documentary Photography。台北：遠流，1996。

Jacques Ranciere 著，黃建宏譯，賈克 洪席耶，影像的宿命，典藏，2011。

Gillian Rose 著 /王國強 譯，視覺研究導論影像的思考，Visual Methodologies，群學出版。

John Urry，譯者：葉浩，觀光客的凝視(The Tourist Gaze)，書林出版，2007。

Marita Sturken、Lisa Cartwright 譯者：陳品秀、吳莉君，觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論 Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture, Second Edition 出版社：臉譜：2013。

VIDEO：20 世紀后期的新媒體藝術，中國人民大學，2005。

王雅倫，光與電，影像在視覺藝術中的角色與實踐(1880-2001) 著 美學書房 2000。臺灣攝影史的黎明，成大出版社，2021。

李常慶等著，日本動漫產業與動漫文化研究，北京大學出版社，2011。

林文淇編，觀展看影：華文地區視覺文化研究，書林出版，2009。

林志明，複多與張力：論攝影史與攝影肖像，田園城市出版，2013。

姚瑞中著，台灣當代攝影新潮流，遠流出版社，2003。

游本寬，論超現實攝影—歷史形構與影像應用(初版)。台北：遠流傳播館，1995。

陳玲著，新媒體藝術史綱，清華大學出版社，2007。

黃玉珊等編，動畫電影探索，遠流電影館，1997。

劉惠媛譯，John Berger 著，影像的閱讀，再版，遠流藝術館，2002。

鄭玉青 譯，攝影學批評導論，韋伯文化，2005。

張照堂，影像的追尋：台灣攝影家寫實風貌，遠足文化，2015。

張照堂編，台灣攝影家觀看的刺點，原點出版社，2017。

顧錚，西方攝影文論選，修訂版，浙江攝影出版社，2007。當

	代攝影文化地圖，浙江攝影出版社，2016。世界攝影史（修訂版），浙江攝影出版社，2006。 世藝網新媒體藝術－電子時代的藝術 http://hk.c12000.com/?/media/electron/wen3_pic.shtml
課程網址 Course website	成大數位學習平台 Moodle
*此課程符合本系（所）之基本素養與核心能力（可複選）	
*基本素養	*核心能力
☒ A 開放的文化視野與國際觀 ☒ B 具人文科學之文化涵養 ☒ C 提升跨領域，跨文化之素養	☐ E 整合各學科之能力 ☒ F 藝術的鑑賞能力 ☒ G 藝術的表述能力 ☒ H 傳承發揚中西文化能力
備註 Remarks	(如限修人數、所屬學程等) (e.g. Maximum enrollment, if the course is counted towards a program certificate, etc.)

94年12月1日修訂(Revised Dec. 1, 2005)

97年5月26日修訂(Revised May. 26, 2008)

100年12月29日修訂(Revised Dec. 29, 2011)

112.2 課程時程規劃表

日期	起迄時間	時數	進度說明
2/20(一)	9:10~12:00	3	課程說明、書單、上課作業解說、影像藝術概述
2/27(一)	9:10~12:00	3	導論：攝影是什麼、攝影藝術相關的理論
3/5(一)	9:10~12:00	3	世界攝影發展史、攝影家介紹
3/12(一)	9:10~12:00	3	臺灣攝影發展史、導讀書目分配
3/19(一)	9:10~12:00	3	當代藝術中的影像與新媒體

3/26(一)	9:10~12:00	3	專題演講—林草、林權助的百年臺灣攝影 臺南安平家族老照片(1880-1980)簡介
4/2(一)	9:10~12:00	3	影像符號研究：1.肖像 2.風景 3.社會 學生導讀書目開始
4/9(一)	9:10~12:00	3	影像生產與意識形態：報導攝影
4/16(一)	9:10~12:00	3	攝影在視覺文化中的奇觀與平庸：超現實影像
4/23(一)	9:10~12:00	3	攝影與檔案文件與歷史
4/30(一) (15+3)-1	彈性	3	停課一次，改在 5/22(三) 13:00~15:00 攝影家訪談。
5/7(一)	9:10~12:00	3	臺南安平家族老照片研究(1880-1980)
5/14(一)	9:10~12:00	3	影像在當代藝術領域的多種運用與數位保存問題
5/21(一)	9:10~12:00	3	錄像之動態影像哲學語彙，記錄片影像思考
5/28(一)	9:10~12:00	3	影像行為與精神分析：扮裝與治療、編導式攝影、陰性攝影
5/25(六) (15+3)-2	彈性	3	13:30-16:30 參觀福爾摩沙遊艇酒店展覽 空間並測量，文史工作者、攝影家訪談。 台江文化中心參觀場地及活動。
6/2(日) (15+3)-3	彈性	3	人權藝術節演講活動
總計時數		18	

註：請保留學生用餐休息時間