《新媒体与视觉文化》课程教学大纲

一、课程基本信息

英文名称	New Media & Visual Culture Studies	**课程代码**	NENM1017
课程性质	专业选修课程	**授课对象**	传媒大三学生
学 分	2	**学 时**	36
主讲教师	周舒燕	**修订日期**	2021年9月23日
指定教材	自编		

二、课程目标

（一）**总体目标：**

本课程从视觉文化与媒介变革的历史发展入手，以二十世纪以来随着现代媒介技术而发展起来的视觉文化理论为基础，结合当前新媒体环境下影像的生产、传播与消费，来讨论新媒体与视觉文化的关系。课程将从媒介与观看的发展进程、视觉表征与文化身份建构、视觉文化与日常生活实践三个方面来展开教学。教学目的主要是：首先，使学生了解从现代主义到后现代主义的脉络下，视觉文化研究的历史、各学派及重要理论家的基本观点；其次，了解自身文化经验中影像的建构性，以及它们与身份认同、空间、历史记忆、意识形态、权力等概念的关系。最后，学习从理论视角来对新媒体时代的视觉文化现象进行提问、思考与分析。

（二）课程目标：

在课程结束时，学生拟掌握以下内容，并与课程目标对毕业要求的支撑关系表一致。

课程目标1：对视觉文化理论发展脉络及主要概念的掌握。

1．1 二十世纪以来媒介变革对视觉观看方式造成的改变和影响。

1．2 视觉文化研究理论中的关键词概念，包括表征、电影装置、凝视、景观、奇观、拟像等，以及主要理论家对这些概念的解释。

课程目标2：从理论视角对当代视觉文本进行解读与分析。

2. 1 结构主义符号学、精神分析学、后现代理论、女性主义、后殖民主义等理论视角下的视觉文化分析以及批判性的思考方式；

2.2 从视觉文化的建构特征来理解和阐释视觉文本，并将理论与当下的文化实践相结合。

（三）课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系

表1：课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 （五号宋体）

课程目标	**课程子目标**	**对应课程内容**	**对应毕业要求**
课程目标1	1.1	第一部分 媒介变革与观看之道	初步掌握基础人文科学与社会科学的知识。
1.2	第二部分 视觉文化中的时间与空间
课程目标2	2.1	第三部分 新媒体语境下的视觉政治与身份建构	系统掌握新闻传播学基础知识、基本理论和基本方法。
2.2	第三部分 新媒体语境下的视觉政治与身份建构

三、教学内容

第一章 媒介变革与观看之道

1.教学目标：掌握视觉文化理论的发展，以及理论与媒介技术变革之间的关系。

2.教学重难点：对理论概念的讲解和对文化实例的分析。

3.教学内容：通过媒介技术变革的历史脉络来介绍视觉文化理论的发展；特别是从绘画、摄影、电影以及数字媒体来看视觉文化的变迁。

4.教学方法：讲授法、讨论法

第二章 视觉文化中的时间与空间

1. 教学目标：从历史与空间的角度来掌握视觉文化理论的四个相关专题研究。

2.教学重难点：将理论运用于当代文化现象与文化实践的分析。

3.教学内容：影像与历史记忆；观看中国的多种方式；城市景观的视觉生产；新媒体、乡村与土味文化的视觉再现。

4.教学方法：讲授法、讨论法、案例教学法

第三章 新媒体语境下的视觉政治与身份建构

1.教学目标：从新媒体语境下视觉政治与身份的角度来掌握视觉文化理论的五个相关专题研究。

2.教学重难点：将理论运用于当代文化现象与文化实践的分析。

3.教学内容：视频新闻报道中的身份政治；真人秀、流行音乐与网络直播中的身体表演；短视频与青年亚文化I：亚文化社群与自我表达；短视频与青年亚文化II：社会批判与媒介行动主义；二次元文化中的影像艺术。

4.教学方法：讲授法、讨论法、案例教学法

四、学时分配

表2：各章节的具体内容和学时分配表

章节	章节内容	学时分配
第一章	媒介变革与观看之道	12
第二章	视觉文化中的时间与空间	12
第三章	新媒体语境下的视觉政治与身份建构	12

五、教学进度

表3：教学进度表

周次	日期	章节名称	内容提要	授课时数	作业及要求	备注
1	9.8	绪论：视觉文化研究与当代中国	介绍课程大纲；认识并理解视觉文化研究的基本理论范式及研究路径；强调视觉文化研究与当代中国文化语境的关系。	2		
2	9.15	传统绘画中的视觉文化	斯图亚特·霍尔，《表征》。约翰·伯格，专题片《观看之道》（1972）	2		
3	9.22	摄影的现代性	苏珊·桑塔格，《论摄影》。	2		
4	9.29	早期电影的兴起	维尔托夫，《电影眼：一场革命》。 埃森斯坦，电影《战舰波将金号》，1925	2		
5	10.6	电影装置理论	雅克·拉康，《镜像阶段》。麦茨，《想象的能指》。	2		
6	10.13	数字化影像	凯瑟琳·海勒，《我们何以成为后人类》。罗德维克，《电影的虚拟生命》。	2	小组报告	
7	10.20	影像与历史记忆	结合纪实摄影的发展历程来看影像如何介入历史并建构历史。	2	小组报告	
8	10.27	观看中国的多种方式	从西方凝视和国家的自我再现等不同的视觉框架下来考察国族身份认同的问题。	2	小组报告	
9	11.3	城市景观的视觉生产	从文化地理学角度看来全球化背景下都市的视觉文化再现和自我身份书写。	2	小组报告	
10	11.10	新媒体、乡村与土味文化的视觉再现	从媒介技术变革与乡村文化再现中考察在城市化进程中被边缘化的“乡村”如何重现于新媒体视觉文化中。	2	小组报告	
11	11.17	视频新闻报道中的身份政治	从女性主义与后殖民主义等理论视角来讨论主流视频新闻报道中关于性别、种族、民族等身份议题的媒介形象再现。	2	小组报告	
12	11.24	真人秀、流行音乐与网络直播中的身体表演	讨论当代流行文化消费中包括真人秀、主播带货、健身等对身体的再现，以及身体和权力话语的关系。	2	小组报告	
13	12.1	短视频与青年亚文化I：亚文化社群与自我表达	讨论新媒体平台与亚文化社群、青少年身份认同的关系，以及青年亚文化的权力抵抗与共谋。	2	小组报告	
14	12.8	短视频与青年亚文化II：社会批判与媒介行动主义	通过短视频中的知识教育与媒介行动等内容来思考新媒体时代的社会介入。	2	小组报告	
15	12.15	二次元文化中的影像艺术	以动漫及游戏为例，考察当代视觉幻想文化的创造、发展与反思。	2	小组报告	
16	12.22	总结：如何阅读视觉材料	概括课程主要内容；梳理观看和分析视觉文本的主要方法；交待课程论文的基本结构和要求。	2		
17	12.29	期末考核	论文写作	2		

六、教材及参考书目

1．罗岗、顾铮编，《视觉文化读本》，广西师范大学出版社，2003年.

2. [法]雅克·拉康、让·鲍德里亚等著，吴琼译，《视觉文化的奇观：视觉文化总论》，中国人民大学出版社，2005.

3. [英]约翰·博格（John Berger）著，戴行钺译，《观看之道》，广西师范大学出版社，2005.

4. [英]马尔科姆·巴纳德（Malcolm Barnard）著，常宁生译，《理解视觉文化的方法》，商务出版社，2013.

5. [英] 吉莉恩·罗斯（Gillian Rose）著，肖伟胜译，《观看的方法：如何解读视觉材料》， 重庆大学出版社，2017.

6. 吴靖，《文化现代性的视觉表达：观看、凝视与对视》，北京大学出版社，2012.

7. 周宪编，《当代中国的视觉文化研究》，译林出版社，2017.

8. 唐小兵，《流动的图像：当代中国视觉文化再解读》，复旦大学出版社，2018.

9. 巫鸿，《废墟的故事：中国美术和视觉文化中的在场与缺席》，肖铁译，上海人民出版社，2015.

10.段炼，《视觉文化：从艺术史到当代艺术的符号学研究》，江苏凤凰美术出版社，2018.

七、教学方法

1．讲授法：课堂集中讲授相关理论知识点。

2．讨论法：以学生在研究及实践中遇到的问题以答疑的形式展开讨论并解决问题。

3. 案例教学法：以当下新媒体视觉文化热点为案例，结合所教授的理论观点进行分析、阐释和讲解。

八、考核方式及评定方法

（一）课程考核与课程目标的对应关系

表4：课程考核与课程目标的对应关系表

课程目标	**考核要点**	**考核方式**
课程目标1	对理论概念的掌握	小组报告
课程目标2	对理论概念的应用	期末论文

（二）评定方法

1．评定方法

（一）平时成绩：考勤+课堂参与20%

（二）期中考试：小组报告30%

（1）要求：运用所学理论解读一个经典视觉文本。

（2）形式：按照人数分10组，从第6周开始，每组选一名组长上台报告。每组时间为20分钟。

（3）注意：每次组长报告前请提交该小组研究方案的纸质版一份。字数不限。

（三）期末论文：50%

（1）字数：不少于3000字。

（2）要求：选取一个新媒体相关的视觉文本（电影、摄影、广告、短视频、电视剧/网剧、综艺节目、游戏、动画、艺术作品等）或相关视觉文化现象（网络直播、草根媒体行动、弹幕文化、浸入式表演、全息投影体验等），运用相关理论进行分析。

（3）注意：论文要有自己的观点。结构为提出问题-分析问题-结论。论文注释参照苏州大学论文规范。

2．课程目标的考核占比与达成度分析

表5：课程目标的考核占比与达成度分析表

考核占比 **课程目标**	**平时**	**期中**	**期末**	**总评达成度**
课程目标1	10%	30%		总评成绩（100%）=平时成绩（20%）+期中成绩（30%）+期末成绩（50%）
课程目标2	10%		50%

（三）评分标准

课程 **目标**	**评分标准**				
90-100	**80-89**	**70-79**	**60-69**	**＜60**
优	**良**	**中**	**合格**	**不合格**
A	**B**	**C**	**D**	**F**
课程 **目标1**	对文本把握非常准确，讲解清晰完整，并擅长结合有恰当的理论进行阐释。	对文本把握较为准确，讲解完整，并结合理论进行阐释。	对文本把握不准确，讲解结构不完整，或没有结合理论进行论述。	对文本把握有明显错误，讲解含混不清。无法结合理论论证。	未完成基本报告。
课程 **目标2**	有提问，有分析，有结论，结构完整，思路清晰，引用有注释。观点深刻，体现自己的独立思考和见解。注释和参考文献符合规范。	有提问，但研究对象范畴太大，有泛泛而谈之嫌。结构完整，有自己的观点。注释和参考文献符合规范。	提问不明确，研究对象不清晰，结构完整，思路清晰，语言规范。 观点平平。注释及引用符合规范。	提问不明确，研究对象不清晰，结构有缺陷，思路不清晰或者语言不规范。 观点不明确。注释及引用符合规范。	没有提问，没有研究对象，结构有严重缺陷，思路不清晰或者语言不规范。 没有观点。注释及引用不符合规范，或涉嫌抄袭。