

98-1 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	圖像與文本概論	科目序號 / 代號	2287 / PDD4044
開課系所	造形藝術學系	學制 / 班級	大學日間部4年1班
任課教師	段莉芬	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 2	畢業班 / 非畢業班	畢業班
上課時段 / 地點	(三)34 / A402-1	授課語言別	中文

課程簡介

人類的表達活動，從文學、藝術、哲學到科學以至於政治、宗教等等，都離不開「文」與「象」，「文」(text)指語文、文字、文本、超文本，「象」(image,images)指意象、心象、圖象、影像。圖像與文本在此為對舉的兩個不同表現範疇，而不將圖像視為文本的一種。各種圖像之背後，必有相應的社會歷史文化及政治宗教區域之背景，藝術家據以創作表達，觀者則反之理解創作者的意圖，並依個人文化背景、學養深淺去詮釋與解讀各種藝術創作的圖像。

圖像的運用極其廣泛：歷史上的古典的圖像與文本之間的關聯，以神話傳說、宗教信仰為大宗；其次，日常生活中民俗文化意識與與圖像之間的滲透影響；再其次，文學與圖像之間的交互關係，或以文學作品作圖像創作之題材、或為文學作品之插圖、或進而為種種之圖文書；而以視覺文化而言，各種影像（攝影、電影與影音記錄等等）與文本之間的交融，更是蔚為大宗之論述。時至今日，大眾傳播數位化資訊化圖像化的時代，圖像則在語言文字之上成為傳達的重要媒介，在實用應用的方面，教育認知與訊息傳遞上，圖像的運用都與文字訊息緊密結合，運用廣泛。

課程大綱

本課程一學期兩學分，希冀透過圖像與文本之間種種的面相，加強本系學生的藝術創作的人文深度，其授課重點如下分兩大部分：

一、以圖像學一書為授課的基本，逐章閱讀。

二、以下列主題作大綱重點式的介紹與討論。

(一) 圖像與文化的關聯（以東西宗教為主軸，如西方的聖經與中世紀聖像畫傳統與東方的佛道雕塑壁畫等；中國傳統圖像之文化意涵等）

(二) 經典文學與圖像創作（如西方但丁神曲、失樂園等文學作品之主題畫作，中國四大說部『三國西遊水滸與金瓶梅』之版畫插圖本，日本源氏物語之文與圖等）

(三) 現代圖文書概述（以漫畫及童書繪本之圖文敘事功能與結構類型為主）

(四) 書法與圖像及相關之文本（漢字之兼容文字與圖像之功能）。

(五) 其它：圖像與認知 圖像如何支持科學教育（因應本系同學未來可能的出路，與教育學程修習有關）

基本能力或先修課程

修過藝術史或藝術概論相關課程。

課程與系所基本素養及核心能力之關連

審美能力
創意表現
應用能力

成績稽核

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教科書				

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教材及專業期刊導讀				

上課進度

週次	教學內容	分配時數(%)				
		講授	示範	習作	實驗	其他
1	圖像與文本概論	70	0	0	0	30
2	圖像學的歷史與課題(1)	70	0	0	0	30
3	圖像學的歷史與課題(2)	70	0	0	0	30
4	圖像學的歷史與課題(3)	70	0	0	0	30
5	象徵圖像的意義建構：象徵	70	0	0	0	30
6	象徵圖像的意義建構：擬人像	70	0	0	0	30
7	象徵圖像的意義建構：圖像譜	70	0	0	0	30
8	象徵圖像的意義建構：寓意圖	70	0	0	0	30
9	影片欣賞與討論	70	0	0	0	30
10	經典文學與圖像創作(1)	70	0	0	0	30
11	經典文學與圖像創作(2)	70	0	0	0	30
12	校外教學	70	0	0	0	30
13	經典文學與圖像創作(3)	70	0	0	0	30
14	影片欣賞與討論	70	0	0	0	30
15	報告	70	0	0	0	30
16	報告	70	0	0	0	30
17	報告	70	0	0	0	30
18	報告	70	0	0	0	30