

视觉文化导论

授课教师：唐宏峰

时间：周一，3-4 节（10:10-12:00）

地点：理教 311

考核方式：

1. 出席及课堂表现 5%。
2. 小组课堂报告 40%，围绕视觉性理论、视觉分析、当代视觉文化现象、视觉文化史等议题。
3. 学期论文 55%，围绕“视觉现代性”议题，自选题目，写作一篇 5000 字以上的论文，于 6 月 27 日前提交。thfcourses@163.com 纸版交红六楼一层信箱

参考教材

唐宏峰编《现代性的视觉政体——视觉现代性读本》，河南大学出版社 2020 年。

第一、二讲 什么是视觉文化

图像：眯眯眼，巴特《巴黎竞赛报》

一、图像转向

视觉文化作为当代现实

理论的转向，低垂之眼

二、视觉文化研究的学科发展

视觉文化与批评理论和文化研究

视觉文化研究与艺术史

视觉文化史与视觉现代性

三、几个视觉概念和理论

Vision, Visuality, Scopic regime, Ocularcentrism

四、视觉文化研究的基本内容与方法

图像分析，批判的视觉分析

视觉性与视觉经验

跨媒介、跨学科、批判性、社会性

五、中国经验

阅读材料：

1. 米尔佐夫：《什么是视觉文化》，见《视觉文化导论》，倪伟译，江苏人民出版社 2006 年。
2. Margaret Dikovitskaya, *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*, Cambridge: MIT Press, 2006.
3. 周宪：《视觉文化的转向》，北京大学出版社 2008 年。

第三、四讲 批判的视觉分析

图像：人民币上的风景

一、图像形式分析

图像的剩余和超越性

解读图像形式

二、视觉与批判理论

凝视、景观社会、拟像与超级真实

意识形态、身份政治与图像分析

视觉文化批评案例：表情包、电影海报、广告、画报

三、图像接受分析

四、综合案例：考瑞特斯基的社会主义宣传画

五、档案艺术、数字图像、法证图像

档案冲动、数字现实主义、法证建筑（forensic architecture）

阅读材料：

1. 于贝尔曼：《以待女轻细的脚步（图像的知识、离心的知识）》，赵文译，载黄专主编《世界3：开放的图像学》，中国民族摄影出版社2017年，第261-275页。
2. Gillian Rose, "Researching Visual Materials: Towards a Critical Visual Methodology", in *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*, SAGE Publications, 2007.
3. 居伊·德波：《完美的分离》《作为景观的商品》，见《景观社会》，王昭风译，南京大学出版社2006年。
4. 米歇尔：《图像学3.0版：我们时代的图像理论》，锻炼译，《世界美术》2020年第4期。

第五、六讲 视觉性理论

图像：“你的凝视伤害了我的脸”

一、视觉与知觉心理学

格式塔、贡布里希、阿恩海姆、

二、视觉性与形式主义艺术史学

艺术意志

三、视觉性与社会性

布列逊、福斯特，新艺术史

米歇尔：视觉与社会的双重建构

四、凝视与权力

萨特、拉康、福柯

穆尔维：电影与凝视，银幕 / 镜子

五、元图像

阅读材料：

1. 阿恩海姆：《艺术与视知觉》，滕守尧译，四川人民出版社1998年。
2. Hal Foster, "Preface", in Hal Foster ed., *Vision and Visuality*. Seattle: Bay Press, 1988.
3. 刘晋晋：《何谓视觉性——视觉文化核心术语的前世今生》，《美术观察》2011年第11期。
4. 玛格丽特·欧琳：《凝视》，见段炼主编《视觉文化卷》，北京师范大学出版社2012年。
5. 劳拉·穆尔维：《视觉快感与叙事电影》，见吴琼编《凝视的快感：电影文本的精神分析》，中国人民大学出版社2005年。

第七、八讲 视觉现代性

图像：持望远镜望方尖碑的男子

一、视觉文化史、现代视觉文化史

汪悦进：辛亥革命前后的西湖风景感知

吴雪杉：长城图像

二、现代性、视觉现代性

现代的特别是视觉的；视觉的特别是现代的

三、Martin Jay, 现代性的视觉政体

四、Jonathan Crary, 视觉技术与现代主体性

五、现代城市与视觉文化

空间、交通工具、速度与现代视觉

印象主义绘画与19世纪晚期的巴黎

六、视觉现代性与中国经验

近代中国图像-世界、镜像图像

Scientizing Vision in China

阅读材料：

1. Martin Jay, "Scopic Regimes of Modernity", in Hal Foster eds., *Vision and Visuality*, Seattle: Bay Press, 1988.
2. Jonathan Crary, "Modernizing Vision", in Hal Foster eds., *Vision and Visuality*, Seattle: Bay Press, 1988.
3. 彭丽君：《图像的转向与写实主义的欲望》《哈哈镜：中国视觉现代性》，张春田译，上海书店出版社2013年。

4. 唐宏峰：《看的自觉与双重“世界-图像”——近代中国的视觉现代性》，《跨文化研究》2021年第1期。

第九、十讲 透明：技术化观视

图像：暹罗白象

一、基特勒：Optical media

Artistic media, Analog media, Digital media

二、虚拟之窗（The Virtual Window）

Framing Visuality: From Alberti to Microsoft

三、再媒介（remediation）

Immediacy/ hypermediacy 双重逻辑

四、机械复制时代的艺术

本雅明、格罗伊斯：印刷资本主义与灵韵

晚清印刷图像

五、技术图像的世界

弗鲁塞尔：世界的四级抽象

阅读材料：

1. Friedrich Kittler, "Preface", "Technologies of Fine Arts", in *Optical Media*, translated by Anthony Enns, Malden: Polity Press, 2012, pp19-28, 47-117.
2. Anne Friedberg, "Framing Visuality: From Alberti to Microsoft", "The Window", "The Frame" in *The Virtual Window: From Alberti to Microsoft*, MIT Press, 2009.
3. 本雅明：《机械复制时代的艺术》，见《机械复制时代的艺术、摄影小史》，王才勇译，南京：江苏人民出版社 2006 年。
4. Boris Groys, "Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation", in *Art Power*, MIT Press, 2008.
5. 弗鲁塞尔：《抽象化》《想象》《具象化》，见《技术图像的宇宙》，李一君译，复旦大学出版社 2021 年。

第十一、十二、十三讲 摄影、电影与现代生活的发明

电影：Sunrise: A Song of Two Humans

一、“热切的渴望”：摄影概念的诞生

二、摄影与“帝国之眼”

巫鸿：中国人早期肖像摄影的刻板印象

何伟亚：义和团时期的西方画报摄影

三、摄影与艺术的机械复制

The Pencil of Nature

四、摄影视觉与绘画

五、作为媒介考古学的新电影史

Tom Gunning, Miriam Hansen, Thomas Elsaesser

六、电影前史：幻灯放映与种种视觉技术娱乐

七、电影与火车：运动、速度

八、虚拟影像：中国早期电影媒介考古

阅读材料：

1. 巴钦：《热切的渴望：摄影概念的诞生》，毛卫东译，中国民族摄影艺术出版社 2016 年。
2. 罗兰·巴特：《明室》，赵克非译，北京：中国人民大学出版社 2011 年，第 3—68 页。
3. Tom Gunning, "Tracing the Individual Body: Photography, Detectives, and Early Cinema", in Leo Charney and Vanessa Schwartz eds., *Cinema and the Invention of Modern Life*, University of California Press, 1995.
4. 克拉考尔：《物质现实的再现》，见《电影的本性》，邵牧君译，中国电影出版社 1982 年。
5. Tom Gunning, "An Aesthetics of Astonishment: Early Cinema and the (In)Credulous Spectator", in *Art & Text*, 1989, no. 34.
6. 埃尔塞瑟：《媒介考古学作为征兆》，于昌民译，《电影艺术》2017 年第 1、2 期。
7. 唐宏峰：《虚拟影像：早期中国电影媒介考古》，《电影艺术》2018 年第 3 期。