

國立清華大學課程大綱

科 號		組別		學分	3	人數限制	25
科目中文名稱	現當代東亞動漫的文化 閱讀			教室			
科目英文名稱	A Cultural Reading of Modern and Contemporary East Asian Anime						
任 課 教 師	王威智						
上 課 時 間	T678						

課程說明：

當 Cool Japan 成為當前國際文化交流的熱門用語，動漫、電玩及以及輕小說等次文化元素成為日本軟實力主要火力的情境中，我們該如何理解次文化？關於動畫，除了「神作」，我們還能說出什麼評語？一如文學、電影可以作為理解社會結構的切入途徑，次文化作品亦可能是時代精神的片段縮影。問題在於，面對看似更帶商業氣息的次文化媒體，我們要怎樣才能突破表層光影，揭露潛藏的文化驅力和美學版塊？由此問題出發，本課程將聚焦在日本動漫的發展歷程，透過文化研究與歷史脈絡的視角，為大家介紹日本動漫作品具有代表性的敘事邏輯和美學風格。課堂討論將以動畫作品分析以及相關研究論文為主，我們將從中學習基本的視覺文本分析方式與文化研究的基礎理論。亦需要承認，一門課程不太可能概括次文化的全球流動和演變，因此本課程定位於拓展文化視野和培養論述能力，幫助同學建立具人文哲思和歷史化的思維觀看動畫作品。

指定用書：

- 自編選集將置於課程網供同學下載。
- 影像作品可於圖書館借閱或透過合法網路媒體線上收看。

教學方式：

本課程將以動畫相關作品的介紹為主，以影音資料播放和分析為討論重點，延伸學術文獻導讀和討論為輔，兩者並行，構成教師授課方式。指定閱讀含括中文及英文書寫，請有意修課的同學斟酌自身英文閱讀能力。同學除了需要主動參與課堂討論外，另有自選的每週心得書寫，無心力完成作業者，請謹慎考慮修課。

教學進度：

課程進度將隨時視課堂狀況調整。

日期	課程內容	指定閱讀
W1 9/10	課程內容說明	
W2 9/17	什麼是動畫 (anime) ?	讀：Jonathan Clements, “Introduction: What do we talk about when we talk about anime?” in <i>Anime: A History</i> (2013), pp. 1-19. UENO TOSHIYA and Michael Arnold, “Anime to wa nani ka/What is animation.”
W3 9/24	早期與實驗動畫	《日本動畫古典集》 Japanese Animated Film Classics http://animation.filmarchives.jp/index.html 讀：Jonathan Clements, “The Film Factories,” in <i>Anime: A History</i> (2013), pp. 35-52. 《手塚治虫實驗動畫》（街角的故事」、「展覽會上的畫」、「森林傳說」） 《白蛇傳》（日） 《小蝌蚪找媽媽》（中） 讀： Mark Steinberg, “Limiting Movement, Inventing Anime” in <i>Anime’s Media Mix</i> (2012), pp. 1-36. 我是漫畫家：「漫畫之神」手塚治虫唯一親筆自傳(7-9, 170-174, 188-189)
W4 10/1	機器人的誕生	《原子小金剛》 《蓋特機器人》 《機動戰士鋼彈》 讀： Mark Gilson, “A Brief History of Japanese Robophilia” in <i>Leonardo</i> Vol. 31, No. 5, <i>Sixth Annual New York</i>

		<i>Digital Salon</i> (1998), pp. 367-369. TAKAYUKI TATSUMI and Christopher Bolton, “Gundam and the Future of Japanoid Art,” <i>Mechademia</i> Volume. 3, 2008, pp. 191-198.
W5 10/8	宇宙與人	《王立宇宙軍》 《天元突破》 讀： Shu Kuge, “In the World That Is Infinitely Inclusive,” <i>Mechademia</i>, Volume 2, 2007, pp. 251-266.
W6 10/15	自然與人	《風之谷》 《輝耀姬物語》 讀： 杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》，頁104-149。
W7 10/23	城市與人	《惡童當街》 讀： Giorgio Hadi Curti, “This Is My Town” – Exploring The Affective Life of Urban Transformation and Change via Taiyo Matsumoto’s and Michael Arias’ <i>Tekkonkinkreet</i>, in <i>The Fight to Stay Put: Social Lessons through Media Imaginings of Urban Transformation and Change</i>
W8 10/29	敵托邦與後人類	《阿基拉》 《攻殼機動隊》系列作 讀：Christopher Bolton, “From Ground Zero to Degree Zero,” <i>Mechademia</i>, Volume 9, 2014, pp. 295-315.
W9	戰爭與記憶	《螢火蟲之墓》

11/5		《謝謝你，在世界的角落找到我》 《兩隻兔子》 讀： HIROMI MIZUNO, “When Pacifist Japan Fights: Historicizing Desires Anime,” <i>Mechademia</i>, Volume. 2, 2007, pp. 104-123
W10 11/12	夢境與現實	《<u>千年女優</u>》 讀： Melek Ortabasi, “National History as Otaku Fantasy: Satoshi Kon’s Millennium Actress” in <i>Japanese Visual Culture Explorations in the World of Manga and Anime</i> 期中報告繳交
W11 11/19	可愛與恐怖	《貓湯》 https://youtu.be/-uPYlmmTyaY 讀： 四方田犬彥，《可愛力量大》
W12 11/26	魔法與少女	《美少女戰士》 《少女革命》 《魔法少女小圓》 讀： 須川亞紀子，《美少女戰士》裏的女孩們——日本原創「魔法少女」卡通的發展 http://www.nippon.com/hk/in-depth/a03904/ Kumiko, Saito, “Magic, "Shōjo", and Metamorphosis: Magical Girl Anime and the Challenges of Changing Gender Identities in Japanese Society,” <i>The Journal of</i>

		Asian Studies, Vol. 73, No. 1 (FEBRUARY 2014), pp. 143-164
W13 12/3	時間皺摺與世界 系	《<u>跳躍吧！時空少女</u>》 《<u>秒速五公分</u>》 《<u>你的名字</u>》 讀： GAVIN WALKER, “The Filmic Time of Coloniality: On Shinkai Makoto’s <i>The Place Promised in Our Early Days</i>,” <i>Mechademia</i>, Volume. 4, 2009, pp. 3-18. 新海誠，〈新海誠 Walker：光之輝跡〉
W14 12/10	異世界	《刀劍神域》 《為美好的世界獻上祝福！》 《異世界食堂》
W15 12/17	動物化與資料庫	《POP TEAM EPIC》 《動物朋友》 讀： 東浩紀：《動物化的後現代》、《遊戲性寫實主義的誕生：動物化的後現代 2》
W16 12/24	台灣意象	《信長之槍》 《南鎌倉高校女子自行車社》 《攻殼機動隊》 讀： 布希亞，〈擬仿物與擬像〉

W17 12/21	台灣動漫畫	《幸福路上》 《北城百畫帖》
W18 1/9	期末考	

成績考核：

課堂參與 20%

- 含出席率。修課學生需要於上課前觀賞、閱讀完當周指定材料，並準備好相關問題，積極參與課堂討論。

課堂小考 5%

- 本學期將至少有3次隨機課堂小考，加總後平均分，即為此項目分數。若無故缺席遇抽考，將不允補考，以0分計。

每週心得 25%

- 每週課前（星期日晚上12點前），同學需於ilms討論區針對當週閱讀文章或觀看作品至少一種，書寫觀看心得與疑問。上課教師將會針對問題重要程度依序請同學討論。本門課每位同學需書寫6次心得，自選週次。
➢ 評分分A、B、C三級，A級90分、B級80分、C級70分。

期中作業 20%

- 作品分析。同學自選一部作品分析。長度 1000-1200 字，第十週上課繳交。

期末考 30%

- 名詞解釋、簡答題、申論題。

課程規範：

- 書寫請參照學術寫作格式，中文可見相關期刊，如《中國文哲研究集刊》。資料引用亦需按規範明確標注，未明確遵循格式書寫學術論文，易有抄襲嫌疑。口頭報告的概念引用亦需要於投影片或書面資料中標明。換句話說，你／妳能夠不用說明出處的，只有自己的看法，此外皆需要說明來源。任何形式的抄襲皆不該發生，查獲按校方和系所規定處置。
- 除急病或突發事件之外，請假需於至少二天前，即星期天晚上12點前，以電子信件告知助教，並確定收到老師回覆同意。兩天內的臨時請假，除非有醫生證明或合理原因，否則視同缺課。
- 缺席同學有義務自行向到課同學或助教確認當週課堂作業與待辦事項，請勿將通知課堂要求視為助教及老師應主動完成的責任。「上週沒有來，所以不知道要交作業」的理由，作業直接0分，沒有補交機會。

- 上課後10分鐘進行簽到，請按方法進行簽到，超過時間沒有簽到者，視同缺席。
- 上課後10至30分鐘內到課者，視同遲到。一學期至多遲到3次，超過三次者直接以缺課一次論。
- 一切課程進度更新均透過FB課程社團公告，修課學生有義務隨時確認。已明確公告於FB社團之作業要求，不接受「沒有接獲通知」的缺交理由。
- 已明載於課綱之作業，一律不律受補交。
- 一學期至多缺課三次，超過三次，每無故缺課一次，課堂參與扣五分，扣完為止。
- 上課行為如影響課程進行，譬如大聲喧嘩、戴耳機看影片，經教師現場指正後再犯者，學期總成績扣五分。
- 請自行留意成績需求，期末確認送出後，「沒有」更改空間。