

【藝術經典：台灣電影賞析】課程大綱 — W789/R 34n

一、課程說明：

電影之於當代社會的重要，除了具有娛樂性和商業產值，更同時具備文化性與藝術性，無論從故事採集、創作，亦或放映宣傳行為，均深入庶民生活，反映現實社會問題，並提出觀點，而其藝術形式上的表現，更是匯集了各種藝術形式與影音科技的展現，成為當代重要的文化書寫。

本課程將著重於以八零年代台灣新電影為核心，梳理其前後台灣電影作品與重要作者之於台灣政治、社會、文化、藝術上的影響，也希望透過這些重要作品的引領，讓同學能從電影來閱讀台灣。

二、教學方式：

本門課的教學方式以教師授課為主，同學須在每週上課前需預習指參電影，老師將於課堂上帶領同學討論剖析電影內容，並針對經典片段做講解。由於每週課程都會結合台灣電影與當代重要政治、經濟與社會議題作延伸性的結合，因此同學也需要做相關主題閱讀。

作業有三：分別是期中個人報告30%、期中小組報告30%、期末個人報告40%

三、參考用書：

蕭菊貞著，2016，《我們這樣拍電影》，大塊出版

盧非易著，1998，《台灣電影：政治、經濟、美學1949-1994》，遠流出版

洪國鈞著，2018，《國族影音：書寫台灣電影史》，聯經出版

焦雄屏著，2018，《映像台灣》，蓋亞文化出版

葉月瑜、戴樂為著，2016，《台灣電影百年漂流》，書林出版

四、教學進度：

第一週 2.15/16

課程說明：將以台灣新電影時期的經典作品與作者作為課程的主要內容，認識台灣新電影前、台灣新電影、90年代後台灣電影發展。

第二週 2.22/23

從電影閱讀台灣政治、社會、文化與經濟的發展，了解台灣電影發展脈絡，以及新電

影在台灣電影史上的重要意義。參考電影：《光陰的故事》、《兒子的大玩偶》、《大輪迴》、《皇天后土》

第三週 3.1/2

台灣新電影前一：

1.1949年後，政治影響力下的台語片處境與健康寫實電影的誕生。

2.愛國軍教片與七零年代台灣政治局勢的關係。

參考電影：《街頭巷尾》、《養鴨人家》、《王哥柳哥遊台灣》、《八百壯士》等

第四週 3.8/9

台灣新電影前二：

1.保守年代裡，電影中的多元女性塑像。

2.瓊瑤愛情電影與當代台灣經濟發展、流行文化。

參考電影：《彩雲飛》、《浪花》、《我是一片雲》、《母親三十歲》、《秋決》

第五週 3.15/16

紀錄片《白鴿計畫：台灣新電影20年》分析與討論，台灣新電影誕生前後的紛亂與重生。

第六週 3.22/23

侯孝賢電影中的歷史情懷與形式探索一，參考電影：《在那河畔青草青》、《戀戀風塵》、《童年往事》等

第七週 3.29/30

侯孝賢電影中的歷史情懷與形式探索二，參考電影：《悲情城市》、《戲夢人生》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》等

第八週 4.5/6-春假

第九週 4.12/13

新電影中的楊德昌：台灣電影裡的寂寞先行者。參考電影：《恐怖份子》、《海灘的一天》、《青梅竹馬》、《牯嶺街少年殺人事件》、《一一》

第十週 4.19/20

台灣政治解嚴對台灣電影的影響，與重要作品討論。《稻草人》、《搭錯車》、《老莫的最後春天》、《悲情城市》、《超級大國民》

第十一週 4.26/27

【導演專題演講】

第十二週 5.3/4

李安的家庭三部曲《喜宴》、《推手》、《飲食男女》。看東方華人社會裡的情感壓抑，與創作上的反叛。

第十三週 5.10/11

蔡明亮電影裡的愛與寂寞絮語。參考電影：《青少年哪吒》、《愛情萬歲》、《河流》、《你那邊幾點？》、《郊遊》

第十四週 5.17/18

《我們這樣拍電影》分析與討論，2000年後的台灣電影發展。

第十五週 5.24/25

紀錄片在台灣的發展脈絡與重要作品一

第十六週 5.31/6.1

紀錄片在台灣的發展脈絡與重要作品二

* * *

上課出席計分說明：

課堂點名無故無請假缺席者，缺席一次扣總分三分，五次以上缺席，學期成績不及格。