

社會連結：鄉土誌與社區調查授課大綱（2023 春）

2022.10.27

科目中文名稱	社會連結：鄉土誌與社區調查	教室	院學士班安排
科目英文名稱	Local Chronicles and Community Survey		
任課教師	劉柳書琴 wakenlily@faculty.hss.nthu.edu.tw		
上課時間	W 678 (14：20-17：20)		
人數限制	30 人		
SDGs	3.良好健康與福祉、4.優質教育、10.減少不平等、11.永續城市及社區		
擋修科目	無	擋修分數	無

課程簡述：

此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力

1. 台灣研究專業知識能力（30%）
2. 文學智能、創造力與創意（30%）
3. 文化創意與社會實踐（30%）
4. 國際性視野、思辨與對話能力（10%）

中、英文關鍵字

台灣文學史 History of Taiwan Literature，台灣社會議題 Taiwan social issues, 文學創作方法 the Process of Literary Creation，文學典律 Literary Canon, 世界思潮 Contemporary Thought

一、課程說明（Course Description）

本學期「鄉土誌與社區調查」，屬於院學士班必修的「社會連結」課程之一。本課程將援引台灣文學專業之報導記錄、敘事力與基礎轉譯能力，結合本校在新竹縣長期合作夥伴的尖石鄉前山地帶民族實驗學校，作為社會連結的主要場域。頭前溪流域文化永續與地方創生，是清華大學近年在尖石、橫山、芎北一系列鄉鎮的重要議題，尖石位於這個人文流域的上游，是泰雅族的主要分布地，同中有異而更有多元性。

本課程回應尖石鄉人盼望「以科普教育結合藝術論述」，「培養明日的泰雅醫生，支持健康永續的尖石音樂小鎮」之盼望，將逐步整合校內三個學院與臺灣大學醫學院，形成的跨院校 STEAM 課程。在跨科系組成的社會連結網絡裡，本課程將引導學生採擷尖石史事，期許以泰雅藝文「Atayal Arts」為核心的醫療 STEAM 教育，導入自然課，激發文化回應式學習的雙向優勢。尖石第一位醫師井上伊之助（1882-1966）的奉獻行誼，迄今族人仍設址紀念，以歌劇音樂會作為方法是未來願景。目前，本課程將利用一學期的共同激盪，編寫讀劇會劇本〈泰雅醫生來

了！）。我們的目標是希望利用文藝的力量，培養立志於醫學健促、藝文展演之當地人才。

為落實上述目標，本課程設計四大單元：首先，將與教育學院、音樂學院合作，歌劇音樂會製作團隊，邀請教科系邱富源副教授及音樂系張芳宇教授，進行跨院系培力演講；其次，由授課老師本人培養大學生地方史文獻分析、文學地景勘查、口述歷史訪談、田野調查、社會議題取材之人文社會研究能力；第三，前往嘉興國小，舉行青年座談，商討音樂會劇本的取材方案。與此同時，也將有小組以記錄片拍攝為方法，拍攝這齣城鄉共好戲劇合作的歷程；第四，學習泰雅文史轉譯的基礎知識，包括三幕劇編寫、工作紀錄片拍攝。本課程績優同學將被遴選為「歌劇音樂會製作團隊」，在 2023 年 9 月起至 2023 年 12 月期間，輔導同學排練或參與演出。

1. 本課程對象為大學生，因有戶外田調課程，人數限制為 30 人，分 5 組，不加簽。
2. 課程形式：包括教師講授、學生專題研究、集體田調、作品分享會，四種形式穿插。課程結構：包括「理論與知識」、「文本閱讀、批評與研究」、「田野踏查」、「專題演講」、「成果發表—讀劇會」等，構成 16 週課程。
3. 期末作業（二選一，各占 20%）：
尖石故事（劇本）：一組 8000-10000 字
尖石紀錄（短片）：一組 12 分鐘影片
4. 成果發表會：社會實踐劇之讀劇會音聲演出，一組演出 30 分鐘；或記錄片映後談 32 分鐘。（二選一）

二、指定用書 (Text Books)

1. 參見各週指定（請尊重智財權，多購書）

三、參考書籍 (References)

1. 新竹縣尖石鄉公所編製，《尖石鄉誌》（新竹縣：新竹縣尖石鄉公所）。
2. 石井玲子譯，井上伊之助著，《上帝在編織》（前衛，2016）
3. 詹姆斯·克里弗德著，林徐達、梁永安譯，《復返：21 世紀成為原住民》（台北：桂冠，2017）
4. David Mamet 著、曾偉禎譯，《導演功課》（遠流，2008）
5. 尼爾·D·克思，《編劇的核心技巧》（中國計量，2015）
6. 杰夫格爾克《寫好前五十頁》（北京：中國人民大學出版社，2014）

四、教學方式 (Teaching Method)

1. 教師講授（里山創生案例、背景知識與田調解說）20%
2. 泰雅文史改編為音樂會故事（轉譯方法與階段引導）20%
3. 小組提案、互評與成果發表 30%
4. 社會場域合作 20%
5. 專題演講 10%。

五、教學進度 (Syllabus)

第一週 (02/15) 導論：清華在里山的創生案例

1. 課程介紹、建議書單、分組、課助介紹。

2. 「融入 STEAM 教育的歷史音樂劇工作坊」介紹。
3. 尖石田野調查、勘景時間協調。
4. 小作業與期末成果說明。

閱讀書目：

1. 比令·亞布〈泰雅實驗教育還是實踐教育——Makus〉
<https://www.youtube.com/watch?v=fMHiYPqCYxM>
2. 劉柳書琴團隊〈舌根上的家——守護 Lmuhuw 的人〉
<https://www.youtube.com/watch?v=mOtm9zUA8eQ>
3. 劉柳書琴團隊〈在孩子心中種下文化的種子-新竹縣泰雅族實驗教育側記〉
<https://www.youtube.com/watch?v=l4Q2L3s7398>

第二週 (02/22) 清華社會實踐在尖石：歌劇音樂會 (專題演講)

【專題演講】什麼是 STEAM 教育？什麼是歌劇音樂會？

演講主題：清華 STEAM 教育在尖石

講者：邱富源 (國立清華大學教育與學習科技學系副教授)

演講時間：15：40-17：00

延伸閱讀：

熊慧嵐、周睦怡、施聖文、陳東升。2019 年 9 月。〈大學社會創新組織間的中介溝通與信任建立機制分析〉，《人文及社會科學集刊》31 卷 3 期。臺北：中央研究院人文社會科學研究中心，頁 427-465。

第三週 (03/01) 田調、勘景、議題設定、合作學校拜訪 (社會連結單元)

田野調查時間：2023/03/01，12：30-18：30。

路線：清華大學—嘉興國小—嘉樂教堂—賦歸

1. 嘉興國小拜訪：兒童合唱團合作夥伴交流
2. 讀劇會勘景(嘉興國小操場)
3. 嘉樂教堂踏查、至善社會福利基金會新竹工作站楊曜誦主任演講「原鄉建築工藝教育扶助現況」。

第四週 (03/08) 泰雅文史改編為音樂會故事 (專題演講)

演講主題：歌劇音樂會在教育場域的應用願景

講者：張芳宇 (清華大學音樂系教授兼系主任)

演講時間：15：00-17：00

延伸閱讀：

1. 「藝文有影 FUN 輕鬆：專訪作家 劉梓潔」(趨勢教育基金會，2021)：
https://www.youtube.com/watch?v=Kk4_DG9K2oc
2. 〈父後七日〉文本連結：<https://art.ltn.com.tw/article/paper/108221>
3. 〈父後七日〉電影預告片：<https://www.youtube.com/watch?v=jaSnSx7lHwz>

第五週 (03/15) 泰雅醫生來了！井上伊之助與少年 Lesa 的故事

1. 劉柳書琴。2022 年 9 月。〈支持泰雅教育學的文化方案：新竹尖石 Lmuhuw 採譯保存服務系統的研發〉。《新實踐集刊》第 3 期。臺北：科技部人文創新與社會實

踐計畫辦公室。頁 45-107。

延伸閱讀：

1. 詹姆斯·克里弗德著，林徐達、梁永安譯，《復返：21 世紀成為原住民》（台北：桂冠，2017），頁 17-61。

第六週（03/22）地方史轉譯取材與常用台灣文史資料庫介紹

1. 井上伊之助，《上帝在編織》第一章〈從獻身到深入山地〉、第二章〈從回國到再度入山〉、第三章〈台灣原住民教化之急務〉；〈重回加拉排〉、〈加拉排日記〉。
2. 柳書琴〈井上伊之助《生蕃記》研究：隘勇線社會的風俗誌〉，《文史哲》，頁 117-161。
3. 詹姆斯·克里弗德著，林徐達、梁永安譯，《復返：21 世紀成為原住民》（台北：桂冠，2017），頁 64-84。
4. 台灣文史資料庫介紹

第七週（03/29）鄉誌選讀與尋找集體記憶 DNA

1. 劉柳書琴主編，〈中篇之二：我祖父的李嶼山事件〉，《校園中重新聽見的 Lmuhw：尖石泰雅族雙語文本》，新竹：峇吉鹿文化工作室，2023 年 9 月，頁 320-362。【尚未出版】
2. 劉柳書琴，〈百年尖石：尖石前山故事〉story maps—日文史料譯文閱讀。
3. 劉柳書琴，〈我祖父的李嶼山事件：尖石鄉耆老的口述歷史與 Lmuhw 吟唱〉。
4. David Mamet 著、曾偉禎譯，〈反傳統文化的建築與劇本結構〉，《導演功課》（遠流，2008），頁 77-86。
5. 尼爾·D·克思，〈銀幕故事的要素〉、〈銀幕故事脈絡〉、〈銀幕故事類型〉、〈劇本寫作方式〉，《編劇的核心技巧》（中國計量，2015），頁 15-43、64-67、71-104。

延伸閱讀：

1. 劉柳書琴，《印刷媒介中的尖石鄉泰雅族李嶼山事件記憶》，《台灣文學學報》。
2. 新竹縣尖石鄉公所編製，〈泰雅傳統音樂〉、〈聚落與族群〉、〈李嶼山事件〉，《尖石鄉誌》（下冊），頁 520-547、636、761-785。

第八週（04/05）民族掃墓節放假

第九週（04/12）尖石音樂小鎮的兒童天籟與劇本提案

1. 泰雅兒童合唱團影像閱讀、分析與報告（各組）
2. 嘉興國小合唱團曲目選材（事先申請最新影像）
3. 劇本提案／工作紀錄短片提案：各組找一幅尖石圖片（或歷史照片），一首音樂（嘉興國小合唱團傳統歌謠曲目），想像〈泰雅醫生來了〉的開場氛圍與作品基調。

第十週（04/19）泰雅讀劇會製作 1：各組推進

1. 各組進度報告：

劇本大綱：含故事梗概 300 字、人物表、大綱 1 頁、試寫情節 1 頁、參考文獻。
紀錄片大綱：含影片簡介 300 字、人物表、大綱 1 頁、紀錄觀點 1 頁、參考文獻。
2. 各組發表進行方式：報告 15 分鐘、各組互評每組 5 分鐘、教師與助教 10 分鐘回饋。

第十一週 (04/26) 泰雅讀劇會製作 2：各組推進

各組進度報告：

1. 劇本組：包含故事大綱 300 字，三幕劇架構，共九頁。架構包含：主題，內容，時代背景，人物（人物簡史、性格面向、重要對話），情節（高潮、轉捩點、伏筆、結局）。試寫篇章：建議為完整作品的三分之一篇章。
紀錄片：建議為完整作品的三分之一。
2. 各組發表進行方式：報告 15 分鐘、各組互評每組 5 分鐘、教師與助教 10 分鐘回饋。

第十二週 (05/03) 泰雅讀劇會製作 3：自我培力與二分之一成果繳交

本週課程提供同學們進行文史資料蒐集、劇本場景復勘，並繳交各組二分之一成果至 E-class 作業區。

繳交各組初步成果：至少須為成果的二分之一（譬如劇本組為故事梗概 300 字、劇本架構、劇本初稿 5000 字。於此類推）

繳交期限：2023 年 5 月 3 日，晚間 23：59。

第十三週 (05/10) 台灣原住民環境劇場文本研讀

1. 林克明、黃惠禎〈（給）永恆的讀者與寫者：黃春明〈戰士，乾杯！〉三種文本的互文分析〉，《台灣文學學報》第 17 期，2010，頁 99-132。
2. 奧威尼·卡露斯，《野百合之歌》（晨星，2001 年），頁 239-311。
3. 黃春明〈戰士，乾杯！〉，《等待一朵花的名字》（皇冠，1989 年），頁 47-54。
4. 「曉劇場《戰士·乾杯！》作品解析」（臺中國家歌劇院，2022），影片網址：<https://www.youtube.com/watch?v=Y8iJgNeHOEk>

延伸閱讀：

陳芷凡，〈母語與文本解讀的辯證——以魯凱作家奧威尼·卡露斯《野百合之歌》為例〉，《臺灣語言與語文教育》第 6 期，2005，188-201。

第十四週 (05/17) 曉劇場〈戰士，乾杯！〉播映會暨編劇談：「黃春明週活動」

負責 | 劉柳書琴老師主持、「曉劇場」吳緯婷編劇演講

時間 | 5/17 (三) 18:10-21:10

地點 | 清大人社院 A202 演講廳

活動簡介：台文所「作家研究與作品轉譯專題」及人社院學士班「鄉土誌與社區調查」課程，為引導學生創作「泰雅醫生來了！」音樂會劇本，回應尖石鄉「永續的音樂小鎮」之盼望，希望借鑑黃春明小說原著《戰士·乾杯》轉譯為「曉劇場」舞台劇的成功案例，而舉辦本次活動。本活動首先將播映《戰士·乾杯》舞台影像，接著邀請編劇吳緯婷現聲說法，為大家揭示原住民題材小說轉譯的挑戰、策略、文化理念、傳統元素表現、研究倫理及其它努力方向。

※本週結合「黃春明週」，異動到晚間進行，原下午時段停課。

第十五週 (05/24) 讀劇會試演與紀錄片試映

1. 讀劇會試演：每組 30 分鐘，各組互評每組 5 分鐘。
2. 紀錄片試映：影片 12 分鐘，映後談 20 分鐘，各組互評每組 5 分鐘。

第十六週 (05/31) 期末成果發表

1. 劇本寫作、紀錄片成果發表進行方式：各組 20 分鐘演劇、12 分鐘播映紀錄片與 20 分鐘映後談，各組互評每組 5 分鐘。
2. 繳交各組劇本寫作成果：含摘要 300 字、劇本。
3. 繳交紀錄片：含摘要 300 字、12 分鐘影片連結。

六、成績考核 (Evaluation)

1. 導讀：10% (1.內容介紹：5%、簡報製作：5%) 2. 出席率、田野調查、工作坊參與：20% 3. 構想發表、作品互評：10%
2. 期末作業：
尖石故事 (劇本)：一組 8000-10000 字
尖石紀錄 (短片)：一組 12 分鐘影片
(二選一，各占 20%)
3. 成果發表：
讀戲會音聲演出、工作紀錄片映後談：讀劇每組 30 分鐘、紀錄片播映含映後談共 32 分鐘 (二選一，各占 20%)
Ps.影像請同學事前自行閱讀。