

【藝術經典：台灣電影賞析】課程大綱 — Wn56/W789

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。

本課程前半段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。此外，在課程後半段，則是選定以侯孝賢、楊德昌、李安導演的作品作為專題研究。

二、教學方式：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.學期共有三份指定作業

三、教學進度：

第一週 2.21 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。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》

第二週 2.28（國訂假日）

第三週 3.6 台灣新電影前（一）

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

參考電影：《危險的青春》、《颱風》、《街頭巷尾》、《養鴨人家》、《王哥柳哥遊台灣》

第四週 3.13 台灣新電影前（二）

1.愛國軍教片與七零年代台灣政治局勢的關係

2.瓊瑤愛情電影的流行與社會影響

參考電影：《八百壯士》、《英烈千秋》、《梅花》、《我是一片雲》、《浪花》等

第五週 3.20 台灣新電影的誕生與時代意義

1.政治解嚴對台灣電影的影響，與重要作品討論。

2.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 3.27 《我們這樣拍電影》

台灣新電影對九零年代後電影人創作的影響

第七週 4.3 春假

第八週 4.10 侯孝賢電影中的歷史情懷

第九週 4.17 侯孝賢電影中的長鏡頭美學

第十週 4.24 侯孝賢的創作精神與其影響

參考電影：《在那河畔青草青》、《風櫃來的人》、《戀戀風塵》、《童年往事》、《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》....等

第十一週 5.1 新電影中的楊德昌：台灣電影裡的寂寞先行者

第十二週 5.8 《牯嶺街少年殺人事件》的電影美學與敘事

第十三週 5.15 《再見！楊德昌》—楊德昌的電影與人生

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》

第十四週 5.22 李安電影中的壓抑與反叛

第十五週 5.29 從《飲食男女》分析李安的電影敘事：類型與結構

第十六週 6.5 李安電影中的兩難，與東西文化的思辨

參考電影：《喜宴》、《推手》、《飲食男女》、《卧虎藏龍》、《色.戒》

四、參考用書：

蕭菊貞著，《我們這樣拍電影》，大塊出版

盧非易著，《台灣電影：政治、經濟、美學1949-1994》，遠流出版

洪國鈞著，《國族影音：書寫台灣·電影史》，聯經出版

焦雄屏著，《映像台灣》，蓋亞文化出版

葉月瑜、戴樂為著，《台灣電影百年漂流》，書林出版

侯孝賢、卓伯棠著，《侯孝賢談侯孝賢：給電影工作者的備忘錄》，雙囍出版

王昀燕著，《再見楊德昌》