

國立清華大學華文文學研究所課程大綱

科號 Course Number	SL	學分 Credit		人數限制 Size of Limit
中文名稱 Course Title	華文影視與傳播專題			
英文名稱 Course English Title	Special Topics in Sinophone Film, Television and Communication			
任課教師 Instructor	曾志誠			
上課時間 Time		上課教室 Room		
<p>提醒您：請遵守智慧財產權，勿使用非法影印教科書</p> <p>Please respect the intellectual property rights, do not use illegal copies of textbooks.</p>				
此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力 Core capability to be cultivated by this course	☐ 訓練詮釋原典、分析文本之能力。(___%) ☒ 對華文文學領域全球化、在地化之發展有深入之了解。(40%) ☒ 具備華文文學領域獨立研究與解決問題之能力。(30%) ☒ 具有創新思考與批判、參與當代文學與文化活動之能力。(30%)			
課程簡述 (Brief course description)				
<p>課程宗旨：</p> <p>影視藝術是時間藝術與空間藝術的複合體，它既像時間藝術那樣，在延續時間中展示畫面，構成完整的銀幕形象，又像空間藝術那樣，在畫面空間上展開形象，使作品獲得多手段、多方式的表現力。然而在影視藝術長達百餘年的發展歷程中，隨著時代的演進，以及地緣政治的持續發展，在世界各地產生了相當多樣的面貌。在華語文化圈的影視藝術環境中，由於複雜的政治角力以及全球化視角下的商業傾向，各地華人影視工作者不得不思索自身的獨特性。本課程之設計宗旨，即在於探討此一獨特性之樣貌，並追索其背後的政治經濟文化等錯綜複雜的因素。</p> <p>課程目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引領學生突破固有對於影視藝術的單一思維邏輯，促使其從多元角度切入，對影視文本進行思辨。 2. 結合文化理論與影視藝術文本，藉以強化學生對理論工具的掌握能力。 3. 透過多維細節（如身體性、影視節奏等）的觀察，以超越文學性文本的內涵，進而真正理解華文影視之特質。 4. 透過文化傳播理論與概念，引導學生思索華文影視藝術的未來可能性。 <p>指定教材：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 專書 <ol style="list-style-type: none"> A. Benedict Anderson 著，吳叡人譯。《想像的共同體：民族主義的起源與散布》。台北：時報，2010。 B. Paul Levinson 著，宋偉航譯。《數位麥克魯漢：當麥克魯漢從電視走進網路世界，回顧傳播媒體的經典理論》。台北：貓頭鷹，2023。 C. 馮品佳。《影像與差異：視覺文化研究與政治》。台北：書林，2016。 				

2. 電影（學生須自行找到影片自行觀看）
  - A. 台灣電影《笕橋英烈傳》、《悲情城市》、《賽德克巴萊》、《關於我和鬼變成家人的那件事》
  - B. 香港電影《表姊你好》、《風塵三俠》、《唐伯虎點秋香》、《濁水漂流》
  - C. 中國電影《活著》、《可可西里》、《流浪地球》
  - D. 東南亞華語電影《小孩不笨》、《爸媽不在家》、《夕霧花園》、《南巫》
3. 電視（學生須自行找到影片自行觀看）
  - A. 台灣：《天橋上的魔術師》
  - B. 中國：《去有風的地方》

參考書籍：

1. 勵震林。《電影的轉身：中國電影的現代化運動及其文化闡釋》。上海：文匯出版社，2010。
2. 謝世宗。《電影與視覺文化：閱讀台灣經典電影》。台北：五南，2015。
3. 張藹珠。《全球化時空、身體、記憶：台灣新電影及其影響》。新竹：陽明交通大學，2015。
4. 吳俊輝。《台灣以左，亞洲之右：實驗電影的亞洲實踐與研究》。台北：恆河，2016。
5. 許維賢。《華語電影在後馬來西亞：土腔風格、華夷風與作者論》。台北：聯經，2018。
6. 葉曼丰著，譚以諾譯。《武俠電影與香港現代性》。香港：手民出版，2020。
7. 鄭超、致寧主編。《香港電影2020：紀實遺城》。香港：香港電影評論學會，2021。
8. 簡政珍。《電影閱讀美學》。台北：書林，2022。
9. Jacques Rancière著，謝淳清譯。《電影的差距》。台北：典藏藝術家庭，2023。

教學方式：

1. 課堂講授：本課程擬以電影為主，電視（包括部分非戲劇類節目）為輔，反思華文影視藝術的幾個階段與代表特質。
2. 專題討論：本課程共開三部專書，擬將修課同學分為三組，各自負責一部，於課堂上引導其餘同學進行探討解讀
3. 專題講座

評量方式：

1. 出席率10%
2. 專題討論綜合成果40%
3. 專題討論紀錄表20%
4. 期末小論文30%

AI使用原則：

經仔細考量後，本課程授課教師認為不宜於此門課程當中使用生成式人工智慧於課堂學習當中。因本課程的內容於生成式AI中尚有諸多錯誤，且容易影響學生對基礎核心知識之判讀。

根據本校公布之佈的「大學教育場域AI協作、共學與素養培養指引」，本門課程採取禁止使用，以下為相關的監管機制

- 修讀本門課程之學生應注意本門課不得繳交使用生成式人工智慧所產出的作業、報告或個人心得。若經查核發現，教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評

分或不予計分。

- 修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。

課程大綱 (Syllabus)

週次	單元	主題	內容
1		課程說明與分組	<ul style="list-style-type: none"> ● 簡介影視藝術的特徵 ● 選修學生分組
2	影視藝術概論	影視藝術的文化內涵	<ul style="list-style-type: none"> ● 介紹影響影視藝術的諸多要素如文化差異、政治權力等。 ● 引導學生思考好萊塢與其他地區電影的異同。
3		華文影視藝術的競位關係	<ul style="list-style-type: none"> ● 從歷史的角度看待港澳、台灣、中國大陸以及東南亞電影發展。 ● 從政治的角度看待影視傳播的傾向。
4	台灣影視藝術	早期的台灣電影	<ul style="list-style-type: none"> ● 從《養鴨人家》到《笕橋英烈傳》：政策指導下的台灣電影
5		台灣新電影	<ul style="list-style-type: none"> ● 從《悲情城市》到《愛情萬歲》：台灣主體性的重新建構。
6		新世代台灣電影	<ul style="list-style-type: none"> ● 從《賽德克巴萊》到《關於我和鬼變成家人的那件事》：多元認同的新世代
7	香港影視藝術	邵氏與嘉禾的無限光彩	<ul style="list-style-type: none"> ● 李小龍到成龍：英國殖民時期與武打電影之間的矛盾 ● 許氏三傑的喜劇電影與小市民定位
8		多元並置的80、90	<ul style="list-style-type: none"> ● 最接近好萊塢的華人電影環境 ● 無論浪潮新不新：獨樹一幟的電影美學
9		九七與後九七	<ul style="list-style-type: none"> ● 《表姊，你好嘢》及其他：嘻笑背後的不安 ● 壓抑的後2019：《香港電影2020：紀實遺城》
10	中國影視藝術	文化大革命與樣板戲及其餘緒	<ul style="list-style-type: none"> ● 樣板戲為／如何變成電影？ ● 對傳統中華文化的顛覆
11		政治上的改革開放與電影的探索年代	<ul style="list-style-type: none"> ● 以民生角度反映社會底層的生存狀況：《活著》 ● 對新中國的反思：《霸王別姬》

12		奇妙的主旋律	<ul style="list-style-type: none"> ● 意識形態主導的正面表述：《流浪地球》、《戰狼》 ● 對歷史的重新「詮釋」：《長津湖》、《八百》
13	東南亞華語電影	在地文化	<ul style="list-style-type: none"> ● 族群、邊界、種族、身份認同：《南巫》 ● 移動與邊界：《季候風》
14		因為中國電影不來了，他們才被看見嗎？	<ul style="list-style-type: none"> ● 我們到底看到／沒看到什麼？
15	影視與傳播	影視藝術作為一種文化戰爭載體	<ul style="list-style-type: none"> ● 話語權與歷史詮釋權 ● 意識形態輸出 ● 「離散」???
16	期末總檢討		