國立中正大學通識教育課程教學大綱

開課學年度/學期	114 學年度第 1 學期				
課程名稱 (中文)	大學國文:現代文學與視覺文化				
課程名稱 (英文)	College Chinese: Modern Literature and Visual Culture				
課碼	7101183	學分數	2		
	請勾選(可複選):				
授 課 方 式	■課堂講授 □網	路教學	■分組討論		
	□校外教學 □其·	他			
	1906 年,魯迅在仙台醫學專門	學校觀看	日俄戰爭的幻燈片。這不僅是魯迅棄醫		
	從文的契機,也是中國作家與視覺媒體相遇的初始時刻。隨著現代化和城市化的				
	進程,視覺媒體開始進入大眾的	日常生活	視野,並改變了作家對文學的思考。縱		
	 觀二十世紀華文文學的發展,許多作品在不同的關切面向中,都顯示出影像與視				
	 覺性的痕跡。本課程關注視覺性新媒體對現代作家帶來的衝擊與思考,試圖探討				
	以下問題:(一)現代文學如何呈現「視覺感」,並利用技術化的視覺性來回應現				
	 代社會;(二)當代電影如何改編文學作品,通過影像手法創造文本的雙聲複調。				
	本課程將通過理論研讀、史料爬梳及文本精讀,以文學文本與理論、史料的對話				
教學目標及範圍	來討論相關問題。				
	攝影、幻燈片、電影等由機械運作所產生的視覺影像,不僅以真實細節的再現和				
	蒙太奇的拼貼手法,為大眾帶來前所未有的視覺感知,還為文學提供了新的美學				
	觀念與敘事技巧,形成了兩種可相互參照的藝術模式。正如王文興在〈電影就是				
	文學〉中指出的,影像與文學之間的互通不僅限於改編自文學的電影。影像在剪				
	 接、美術場景、音效等方面,展現了類似於文學中的分章、分段與分句,以及空				
	間調度和聲音摹寫。本課程以「視覺」為議題導向,旨在深化學生對「現代文				
	學」的理解,促進在現代技術發展背景下的人文思維。課程強調實踐性教學,注				
	重課堂討論,培養學生的邏輯推理與議題分析能力,並提升其將知識或日常經驗				
	 轉化為論述與表達的能力。				

週次	主題
1	概論、課程說明
2	魯迅「幻燈片事件」與視覺現代性
3	張愛玲《對照記》
4	張愛玲〈色‧戒〉與李安〈色 戒〉
5	期末論述與開展
6	穆時英〈上海的狐步舞〉
7	白先勇〈孤戀花〉與曹瑞原《孤戀花》
8	蘇童《妻妾成群》與張藝謀《大紅燈籠高高掛》
9	莫言〈白狗鞦韆架〉與霍建起《暖》
10	畢飛宇《推拿》與婁燁《推拿》
11	李碧華《霸王別姬》與陳凱歌《霸王別姬》
12	通俗影視改編
13	文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)
14	文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)
15	文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)
16	文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)
17	教師彈性調整教學週
18	教師彈性調整教學週

授課大綱(週次表及每週課程詳細內容說明)

每週課程詳細內容說明:

每週課程詳細內容說明:

第一週:概論、課程說明

> 課程內容:技術化視覺與現代文學與文化

教學方法:課堂教師授課與引導討論

▶ 教學目標:思考「視覺」與「文學」的交涉

第二週:魯迅「幻燈片事件」與視覺現代性

▶ 課程內容:文學發生學與「看」與「被看」的視線

教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:以中國現代文學史的「發端」思考「視覺性遭遇」

第三週:張愛玲《對照記》

課程內容:視學現象學與閱讀照片的「記憶」

教學方法:課堂教師授課與引導討論

> 教學目標:照片與作家個人生命史及小說創作

第四週:張愛玲〈色,戒〉與李安〈色 | 戒〉

▶ 課程內容:電影互文性研究

教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:思考文學改編電影中的「影像化手法」與相異詮釋

第五週:期末論述與開展

> 課程內容:本週說明期末論文撰寫方法

第六週:穆時英〈上海的狐步舞〉

> 課程內容:文學中的視覺手法

教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:思考新感覺派作品與電影蒙太奇思維

第七週:白先勇〈孤戀花〉與曹瑞原《孤戀花》

課程內容:影像與文學之對話與臺灣「時代劇」

教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:思考文學改編電影中的「影像化手法」與相異詮釋

第八週:蘇童《妻妾成群》與張藝謀《大紅燈籠高高掛》

▶ 課程內容:電影呈現手法與父權空間的設計

教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:思考文學改編電影中的「影像化手法」與相異詮釋

第九週:莫言〈白狗鞦韆架〉與霍建起《暖》

課程內容:小說到電影改編的美學轉換

教學方法:課堂教師授課與引導討論

▶ 教學目標:思考文學改編電影中的「影像化手法」與相異詮釋

第十週:畢飛宇《推拿》與婁燁《推拿》

▶ 課程內容:「盲」與「見」、城市空間與身體欲望。

▶ 教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:思考文學改編電影中的「影像化手法」與相異詮釋

第十一週:李碧華《霸王別姬》與陳凱歌《霸王別姬》

▶ 課程內容:性別政治與國族隱喻

教學方法:課堂教師授課與引導討論

教學目標:思考文學改編電影中的「影像化手法」與相異詮釋

第十二週:通俗影視改編

課程內容:通俗影視改編

教學方法:課堂教師引導討論

▶ 教學目標:思考通俗影視中的「影像化手法」

第十三週:文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)

課程內容:分組課堂報告

▶ 教學方法:課堂教師引導討論

教學目標:學生搜尋議題、組織論述,進行知識生產

第十四週:文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)

課程內容:分組課堂報告

教學方法:課堂教師引導討論

教學目標:學生搜尋議題、組織論述,進行知識生產

第十五週:文學改編電影(專題報告或成果展演,每組 40 分鐘)

課程內容:分組課堂報告

▶ 教學方法:課堂教師引導討論

教學目標:學生搜尋議題、組織論述,進行知識生產

第十六週:文學改編電影(專題報告或成果展演,每組40分鐘)

課程內容:分組課堂報告

教學方法:課堂教師引導討論

教學目標:學生搜尋議題、組織論述,進行知識生產

第十七週:教師彈性調整教學週

期末報告討論諮詢,視教學狀況調整

第十八週:教師彈性調整教學週

期末報告討論諮詢,視教學狀況調整

巴拉茲·貝拉(Balazs Bela)著·何力譯:《電影美學》·北京:中國電影出版社·1986年。

|李恆基、楊遠嬰主編:《外國電影理論文選》,北京:三聯書店,2006 年。

周憲:《視覺文化的轉向》,北京:北京大學出版社,2008年。

周憲主編:《文化現代性讀本》,南京:南京大學出版社,2012年。

周蕾著,孫紹誼譯:《原初的激情:視覺、性慾、民族誌與中國當代電影》,臺

北:遠流,2001年

約瑟克·弗蘭克 (Joseph Frank) 等著·秦林芳編譯:《現代小說中的空間形式》

北京:北京大學出版社,1991年。

張小虹:《文本張愛玲》,臺北:時報文化,2020年。

張小虹:《張愛玲的假髮》,臺北:時報文化,2020年。

教科書及 延伸閱讀

黃璿璋:〈對照記:從《明室》的攝影現象學看張愛玲對老照相簿的視覺感知與想像〉·《中外文學》第 45 卷第 1 期·2016 年 3 月。愛德華·茂萊(Edward Murray)著·邵牧君譯:《雷影化的想像——作家和雷

愛德華·茂萊(Edward Murray)著,邵牧君譯:《電影化的想像——作家和電影》,北京:中國電影出版社,1989 年。

賈磊磊:《電影語言學導論》,北京:中國電影出版社,1996 年。

路易斯·吉奈堤(Louis Giannetti)著,焦雄屏等譯:《認識電影》,臺北:遠流, 1998 年。

潘秀通、萬麗玲:《電影藝術新論一交叉與分離》北京:中國電影出版社,1991年。

鍾正道:《文學與電影讀本》,臺北:新學林出版社,2017年。

簡政珍:《電影閱讀美學》,臺北:書林出版有限公司,1993年。

請勾選(可複選),並填寫類別:

■課堂參與<u>B</u>類 □期 中 考<u></u>類 □期 末 考<u></u>類 □小組報告<u></u>類

□小組討論 類 □書面報告 類 **■**課後作業 A 類 □平時測驗 類

□心得分享 類 □學習紀錄 類 □專題創作 類 □其他 類

A 類佔<u>60%</u>; B 類佔 <u>40</u>%; C 類佔___%; D 類佔___% (類別可自行增加)

說明:

A 類:(60%)

分組課堂報告 30%: 期中後分組上臺報告

分組期末書面報告 30%:第十七週繳交書面報告

說明:本課程無期中、期末考

B類:(40%)

課堂參與10%:出席率、前後測

課前預讀心得10%:須於課前指定時間內上傳每週閱讀心得

小組討論心得 20%:於課堂小組討論,彙整後上傳

說明:本課程重視課程討論與參與,每週進行點名。並注重分組討論與報告協作,分為書面報告與課堂報告。點名需本人到課,若經教師查核,學生缺席卻偽造出席紀錄,學期總分予以零分計算;全數作業禁止抄襲,若經教師認定抄襲,學期總分予以零分計算。

與聯合國永續發展

評量 方式

目標(SDGs)及

細項之對應

目標: 4 細項: 4.1, 4.8, 4.9

(請參閱 SDGs 對照表)	目標:細項: 目標:細項:		
	 (至多三個目標·每個目標 <u>3</u>	至多三個細項)	
	通識課程		課程能培
	核心能力指標	說明	養學生此 項核心能
	(請勾選主要的 3-5 項)		│ 力者請打 │
		能夠進行獨立性、批判性、系統性或整	✓
	(1)思考與創新	 合性等面向的思考·或能以創意的角 	
		度來思考新事物。	
		能夠對於社會、文化中相關的倫理或	✓
	(2)道德思辨與實踐	道德議題,進行明辨、慎思與反省,或	
核心能力指標設定		能實踐在日常生活中。	
		能夠主動探索自我的價值或生命的	✓
	(3)生命探索與生涯規劃	真諦,或能具體實踐在自我生涯的規	
		劃或發展。	
		能夠尊重民主與法治的精神、關心公	
	(4)公民素養與社會參與	 共事務及議題·或能參與社會事務及 	
		議題的討論與決策。	
		能夠具備同理、關懷、尊重、惜福等人	✓
	(5)人文關懷與環境保育	文素養,或能擴及到更為廣泛的環境	

及生態議題。	
能夠善用各種不同的表達方式進行有	✓
效的人際溝通·或能理解組織運作·與	
他人完成共同的事物或目標。	
能夠了解國際的情勢與脈動,具備廣	✓
博的世界觀,或能尊重或包容不同文	
化間的差異。	
能夠領略各種知識、事物或領域中的	✓
美感內涵,或能據此促成具美感內涵	
之實踐力。	
能夠透過各種不同的方式發現問題,	✓
解析問題,或能進一步透過思考以有	
效解決問題。	
	能夠善用各種不同的表達方式進行有效的人際溝通·或能理解組織運作·與他人完成共同的事物或目標。 能夠了解國際的情勢與脈動·具備廣博的世界觀·或能尊重或包容不同文化間的差異。 能夠領略各種知識、事物或領域中的美感內涵·或能據此促成具美感內涵之實踐力。 能夠透過各種不同的方式發現問題·解析問題,或能進一步透過思考以有

姓名: ■專任教師 (所,中心):中國文學系 職稱:助理教授 職稱: □兼任教師 服務單位: 學經歷: 國立政治大學中國文學系博士級研究員 授課教師資料 國立政治大學中國文學系博士 國立政治大學中國文學系碩士 國立政治大學中國文學系學士 專業領域:古典小說、近現代文學與文化、視覺文化與文學 備 註