

國立中正大學台灣文學與創意應用研究所

教學大綱

開設學年度/學期	114 學年度第 1 學期	
課程名稱(中文)	古典文學與文化專題	
課程名稱(英文)	Classical Literature and Culture	
授 課 教 師	王櫻芬	
開課年級/學分數	開課年級：	學分數：3
授 課 方 式	☒ 課堂上課 (每週____, ____:____~____:____) ☐ 網路教學 ☐ 其他	
先 修 科 目 或 先 備 能 力		
課 程 概 述	<p>本課程討論古典文學與文化(海峽兩岸間)，就文化再生產，聚焦台灣文創吸收古典元素，激發創造性發展的實踐。對於在地特色透過地域資源，對文化傳承與創新，融入當代語境的創造性演繹，所兼具哲學與藝術的美學形式，構建差異化與獨特性，並具有推上全球化市場的發展潛力。分析古典文學的改編，透過案例的解析，思考當代流行歌曲裡的原始思維宇宙觀、哲學思想變奏的戲劇藝術轉譯、敘事母題的傳奇化演繹、符號運用的空間美學設計等。對於古典文本在當代文創產業的再生產，理解與掌握文本基礎、創意轉化、技術賦能，就文本分析、跨媒介敘事、文化研究，並發展學術論文的撰寫能力。</p>	
學 習 目 標	<p>1、培養對古典文學的闡釋能力，對文本解讀、意象分析、藝術手法，從文本到經典的建構，及文化內核的理解與掌握。</p> <p>2、學習文化資源的傳承、轉化與詮釋，將古典的現代演繹，以經典的底蘊賦能全球化市場的推展。</p> <p>3、培養對文本的分析、論述、歸納的科研思維，及制定合理的研究設計，從研擬討論問題，安排邏輯架構，參考引用前沿研究，發展論文的撰寫能力。</p>	
授 課 大 綱	預定每週教學進度及內容	
	期數(週)	單 元 內 容
	第 1 週	<p>古典元素、在地特色與全球化市場</p> <p>古典借助在地性實現當代創新的具體表現；在地吸收古典精髓，通過全球擴展的發揮影響力；全球化則以古典與在地性的支撐，推進共同的深化和發展。調和這三者間的平衡，避免變革中的排他性，推進深化彼此依存的關係。</p>
第 2-3 週	<p>流行文化演繹原始神話的時空模式</p> <p>李建復《夸父追日》提列現代夸父和神話夸父的不同，運用故事元素：黑暗、日、水澤、桃杖，構寫時空環境的困境與追求，以相互參照深化內在的豐富。就故事內涵原始思維，探述神話符號的象徵意義、神話宇宙觀模式，及死亡背後的生命觀。就其中所隱含對光明、時間、自然秩序，探索宇宙秩序的具像化故事形</p>	

		式，及自然現象轉為生命內涵的行動哲學意義。
第 4-5 週		<p>從鼓盆到劈棺：道家生死觀的藝術轉譯改寫</p> <p>張曉風《嚴子與妻》、京劇《試妻大劈棺》，對於莊子「鼓盆而歌」，將道家的超然生死，轉為戲劇的情欲書寫試練。在鼓盆之笑與劈棺之怒間，從生死到試妻的大變轉，在裂棺之後於婚姻的規範是自縊或自主，對於故事的變奏改寫，探述道家思想的戲劇化演繹。</p>
第 6-7 週		<p>跨越宗法禮教：從紅妝到鎧甲的性別解構與身份重塑</p> <p>台南人劇團《木蘭少女》就南北朝民歌〈木蘭辭〉的改寫，從忠孝典範到少女主體的書寫，重構傳統性別的敘事，並於跨性別的情欲流動，從閨閣紅妝到戰袍鎧甲，解鎖性別的對立，突破社會的規訓，轉化傳統女性被動而改以主觀選擇命運的能動性。</p>
第 8-9 週		<p>至情於生死間：夢境、鬼境與陽間交織的圓成所願</p> <p>白先勇青春版《牡丹亭》以現代劇場形式，對於湯顯祖《牡丹亭》的詮釋，就「夢中情、人鬼情、人間情」的三段式結構，闡發「生者可以死，死者可以生」的「情至」主題，歌詠青春、歌頌愛情。解構禮教對女性情感的壓抑，在「夢境—鬼境—陽間」間，構建生死交界的情感場域及舞台美學，透過文化行銷的全球推演，得到很大回響的成功範例。</p>
第 10 週		<p>論文撰寫專題一</p> <p>1、提出題目、摘要、關鍵詞；2、問題意識與研究方法</p>
第 11-12 週		<p>人與妖間的情欲書寫，挑戰人類中心主義</p> <p>田啟元《白水》劇本、明華園《超炫白蛇傳》，就民間傳說白娘子故事的發揮，開展「人妖戀」的故事敘述，解構人類為唯一理性與情感主體，於「人妖殊途」的倫理框架，就妖性、人性、與佛性間，就情感原欲的深掘，與社會規訓的衝突，這裡喻涵現代語境個體覺醒的文化寓言。</p>
第 13-14 週		<p>「俠」的現實性：所謂「英雄無敵」的人生變調</p> <p>台灣青年劇團青春劇場《英雄武松》，以《水滸傳》武松為基底，在打虎英雄背後，賦予英雄內在更多曲折，突顯人生歷程的為難、面對官府壓迫的猶豫、兄弟情義的掙扎、內心的孤獨與依賴，及體現「俠」的深層內核，英雄行俠仗義，是所遭遇道德困境的官逼民反，在體制邊緣爭出自己的生存與認知的道義。</p>
第 15-16 週		論文專題寫作討論—章節結構與構思標題
第 17-18 週		期末報告

教科書及參考書	※尊重智慧財產權，請使用正版教科書			
評 量 方 式	☒ 上課表現 15 % ☐ 小考 % ☒ 作業 15 % ☐ 專案 % ☒ 期中報告 25% ☐ 期末考 % ☒ 期末報告 45 % ☐ 其它 %			
教 材 編 選	☒ 自編教材 ☐ 教科書作者提供			
教 學 方 法	☒ 投影片講述 ☐ 板書講述			
教 學 資 源	☐ 課程網站 ☒ 教材電子檔供下載 ☐ 實習網站			
核 心 能 力	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本課程能培養學生此項核心能力者請打✓(可複選)</td> </tr> <tr> <td> ☒前瞻思考與獨立研究能力 ☒宏觀視野與國際交流能力 ☒在地關懷與多元文化的理解尊重 ☐文獻發掘、考證與文資整合運用能力 ☒學術論文寫作與答辯能力 ☒專業語文能力與文創應用 </td> </tr> </table> <p>說明：請依據課程內涵判定其符合程度。</p>	台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標	本課程能培養學生此項核心能力者請打✓(可複選)	☒ 前瞻思考與獨立研究能力 ☒ 宏觀視野與國際交流能力 ☒ 在地關懷與多元文化的理解尊重 ☐ 文獻發掘、考證與文資整合運用能力 ☒ 學術論文寫作與答辯能力 ☒ 專業語文能力與文創應用
台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標				
本課程能培養學生此項核心能力者請打✓(可複選)				
☒ 前瞻思考與獨立研究能力 ☒ 宏觀視野與國際交流能力 ☒ 在地關懷與多元文化的理解尊重 ☐ 文獻發掘、考證與文資整合運用能力 ☒ 學術論文寫作與答辯能力 ☒ 專業語文能力與文創應用				
備 註				