

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 2 學期
課程名稱(中文)	臺灣原住民民族誌與紀錄片製作
課程名稱(英文)	Taiwanese Indigenous Ethnography and the Making of Indigenous Ethnographic Documentary
授課教師	江寶釵、童信智
開課年級/學分數	開課年級：碩博合開 學分數：3
授課方式	☒ 課堂上課（每週二，13：10~16：00) ☐ 網路教學 ☐ 其他
先修科目或先備能力	無
課程概述	<p>民族誌來自於「對人群的敘寫」(writing about people)。質性研究方法早先是源自於人類學領域採行的田野研究與參與觀察，而這種對人類文化研究的過程與結果，我們通稱為民族誌(ethnography)。</p> <p>本課程將聚焦「排灣群(排灣、魯凱、卑南)」民族誌專題，試圖透過田野調查、文獻檢索、數位平台、主題規劃、課堂互動，積澱對原住民族的深入了解，強化挖掘地方問題的觀察力，建立大數據的人文分析能力，並以邏輯思考解決問題的方案，以檔案的解讀來創造多元脈絡的故事開發，能將議題直接落實到文字、影音製作與數位化，以深度報導、紀錄片拍攝、影像傳播作為再現工具。</p> <p>「民族誌專題」有其好處—具脈絡化和全面性，將能使學生尋找開闊、多元的角度，更了解嘉義的地方特質、文化蘊含，從議題擇定、創意發想、展開調訪、故事發展、寫作、攝影，到紀錄片拍攝，在影像傳播的方法基礎上，表述深刻的思維，追溯過去，記錄現在，瞻望未來，而數位檔案的參與建置過程，如大數據分析與資料探勘、GIS(空間信息處理)、數位多媒體、數位平台、也可增進未來數位人文之發展。</p> <p>本課程的教學設計，鼓勵學生在國際原住民民族誌紀錄片中進行數位學習，並創新製作議題。分週規劃為三大部分如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、深化對原住民族與民族誌紀錄片的認識； 二、觀看一般主題的記錄片，如 Discovery 臺灣部落寶藏的一般介紹； 特定原住民族特色或具批判意識者，如：阿美族的野菜、泰雅族織布歌——尤瑪·達陸演唱、馬耀比吼《天堂的小孩》、林建享《Kawut na cinat'kelang 划大船》、布拉瑞揚舞團的「《路吶》我是舞者 也是人生的勇士」、嬪夢者《施秀菊》琉璃工坊，透過食衣住行樂舞工藝，展開對台灣原住民族的歸返之路。 三、將原住民族與數位人文創新理念與實務結合，打造原創時代。
學習目標	<p>專業能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 前瞻思考與獨立研究能力，於期未能發表關於紀錄片的研究心得，學術論文寫作與答辯能力。 • 實務教習，各種紀錄片技藝的學習。專業語文能力、與文創應用。 • 一部紀錄片的完成。 <p>一般能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 <p>SDGs 能力：</p>

預定每週教學進度及內容

期數(週)	單元	內容
第 1 週	一	<p>課程主題 先以「類聚分析學習」領銜，如何能將具有以原住民為主的地方文史知識、經驗特徵的物項歸類，將之劃分為各種群類，彰顯其同一性與差異性，提出其不為人知的群類特色。地方文史知識與經驗統整運用。</p> <p>教學方式</p> <p>(一)講授。</p> <p>(二)實作：1.尋找排灣群文史知識的關鍵詞。2.有關排灣群文史知識的文字、圖表、影像、音頻等不同性質資料庫的特色介紹。3.有關排灣群文史知識的食、衣、住、行等特定主題的資料庫內容說明。</p>
第 2 週	一	<p>課程主題 何謂紀錄片？紀錄片與劇情片的區別。如何從資料庫網絡中提取大量、不完全、有噪音、模糊、隨機的數據中，找到隱含在其中的、未為人們所知的、但又具潛在利用價值的信息和知識。</p> <p>教學方式</p> <p>(一)講授：紀錄片與民族誌的定位</p> <p>(二)文本探勘：認識原住民族／排灣群的文史範疇。</p> <p>(三)報告：對原住民族的既有知識 1.起源神話 2.社會組織 3.物質文化 4.語言系統。</p>
第 3 週	一	<p>課程主題 民族誌、藝術與「類聚分析學習」</p> <p>(一)了解紀錄片與藝術的關係。</p> <p>(二)體會紀錄片的全球化過程。</p> <p>(三)民族誌紀錄片的潛力和未來。</p> <p>(四) 全球化下的影響。</p> <p>教學方式</p> <p>(一)講授：1.何謂民族誌？從傳統田野調查到「個人民族誌」2.如何閱讀民族誌紀錄片？3.紀錄片、原住民與文化政治。</p> <p>(二)討論：原住民與紀錄片／民族誌。1.從客體到主體。2.從被描述到文化傳承。</p> <p>(三)報告：將民族誌介入美學領域——文化學 (Cultural Studies) 的社會關懷 1.去殖民狀況。3.重建族群文化傳統與歷史的可能性與方略。</p> <p>(四) 1.新媒體的文化空間。2.製片技術的評價化，簡單化。3. 全球化引來的文化意識：社會，政治和文化組織的今昔對比。</p>

第 4 週	一	<p>課程主題 從紀錄片學習及理解原住民族／排灣群飲食文化內涵與當代意義 (一) 觀看的過程 (二) 藝術／紀錄片對影像的反應 (三) 觀看與歷史 藝術的社會地位</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 講授：1. 視覺與知覺 2. 紀錄片的世界 3. 影像的挑選和安排。 (二) 討論：1. 藝術／紀錄片對影像的反應 (1). 取決於學習的知識 (2). 學院的政治性／知識霸權。 (3). 攝影機／照相機的影響 (4). 對歷史提問 (5). 透視法的變化 (6). 從單一立場到多種立場 (7). 去中心位置。 (三) 延伸：1. 藝術屬於誰？2. 複製科技摧毀傳統文化霸權 3. 大眾媒體／社會媒體興起 4. 紀錄片在文化政治的作用。 (四) 實作：文本探勘。1. 數位紀錄片：(1) 《Discovery 臺灣部落寶藏：飲食生活》(2) 《阿美族的珍貴食材-黃藤心》2. 資料庫：(1) 臺灣原住民族圖書資訊中(2) TaiwanDocs 臺灣紀錄片資料庫(3) 公共電視紀錄片平台</p>
第 5 週	二	<p>課程主題 家屋與工藝文化</p> <p>(一) 原住民族／排灣群的雕刻工藝</p> <p>1. 類屬：(1) 琉璃珠 (2) 陶器 (3) 石器 (4) 骨角器 (5) 金屬器 2. 器具：(1) 陶壺 (2) 木器 (3) 竹器</p> <p>(二) 養成閱讀紀錄片能力，深入原住民族誌紀錄片的敘事方法</p> <p>(三) 從原住民族誌紀錄片探尋排灣群家屋的文化意義</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 講授：階級制度下的產物 b. 歷史的紀錄與再現</p> <p>(二) 討論：琉璃珠</p> <p>1. 琉璃珠的種類 2. 琉璃珠的傳說與神話</p> <p>(三) 台東舊香蘭遺址引介</p> <p>(四) 文本探勘：</p> <p>1. 紀錄片：</p> <p>(1) 《Discovery 臺灣部落寶藏 第 12 季：建築工藝》 (2) 嫁夢者《施秀菊》琉璃工坊 (3) 《天堂的小孩》導演：馬耀比吼</p> <p>2. 資料庫：</p> <p>(1) 原住民族數位博物館 (2) 臺灣原住民族資訊網 (3) 臺灣原住民開放研究數據 (4) 臺灣原住民基礎開放研究資料庫</p> <p>3. GIS 地圖系統</p>

第 6 週	三	<p>課程主題 衣飾文化 (一) 紀錄片的觀看與政治意識 (二) 紀錄片與文化霸權的關係 (三) 洞悉衣飾文化與階級制度間的關係</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 業師演講：1.原住民族／排灣群的衣飾文化，包括衣飾的種類、材料與顏色 2.日治時期的影像紀錄 3.衣飾象徵的階級政治與文化意涵</p> <p>(二) 討論：紀錄片《Discovery 臺灣部落寶藏 第 2 季：染織刺繡》</p> <p>(三) 實作：資料庫的文本探勘 1.臺灣原住民族圖書資訊中心 2.台灣電影史研究史料資料庫 3.台灣地區新聞與紀錄片資料庫暨網站 4.軟體教學：威力導演（剪輯軟體）</p>
第 7 週	四	<p>課程主題 【演講】影像企劃與拍攝流程</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 作業：規劃期末的紀錄片企劃書拍攝規劃 (二) 引導學生進入實作 1. Golden Wave (音像編輯) 2. 威力導演 (剪輯軟體)</p>
第 8 週	五	<p>課程主題 1. 民族誌紀錄片的演化史 2. 實證主義 3. 原住民族誌中的「真實的虛構」 4. 分鏡練習</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 報告：他者 The Other (文化他者) 1. 我他區分與內外疆界的設定 2. 早期民族誌學範圍：他者—原始文化/學者—文明 3. 政治內涵：殖民支配權</p> <p>(二) 講授與討論：民族誌與 Positivism: 實證主義 1. 世界有客觀，真實不變的意義 2. 民族誌紀錄片使用科學方式 3. 反射原始社會的真實。 4. 了解原住民的世界觀：他的觀念，他的世界</p>
第 9 週	五	<p>課程主題</p> <p>(一) 紀錄片發言權問題 (二) 針對異樣製片策略 (三) 進度報告：小組拍攝企劃</p>

		<p>教學方式</p> <p>(一)誰可以講誰？用何種「語言」？60-70 年代獨立紀錄片導演刁難了「職業者」以及其威權地位，使學生更理解自己的拍攝的議題與位置。</p> <p>(二)拍電影要呈現自己的感想還是反映「他者」的世界觀？</p> <p>1.所有民族有權利塑造自己的文化身份 2. Marcus & Clifford 的「再現危機」(crisis in representation). 3 討論：透過互相回饋，培養解讀、延展議題的能力。</p> <p>(三)實作：持續練習軟體教學實作：Adobe Illustrator Photoshop InDesign (視覺編輯、圖文排版)</p>
第 10 週	六	<p>課程主題</p> <p>【演講】紀錄片的導演功課</p> <p>民族誌的歷史與內涵</p> <p>教學方式</p> <p>講授、實作</p> <p>軟體教學：GIS 地圖系統</p>
第 11 週	七	<p>課程主題</p> <p>(一)紀錄片類型分析（六種之中三種：詩意的、解說的、觀察的</p> <p>(二)民族誌紀錄片的類型分析</p> <p>(三)真實電影（Cinéma Vérité）</p> <p>1960 年代發起，寫實主義類型，亦稱直接電影 (Direct cinema)，真實電影能呈現現實，抑或能呈現「現實的問題」</p> <p>進度報告：1.紀錄片剪輯大綱（含重要拍攝毛片）2.補拍討論</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 講授與討論：詩意的模式，詩意的詮釋，歷史世界嶄新的觀點和視野。《王船祭典》，《流離島影—噤聲三角》《指月記》</p> <p>(二) 解說的模式 1.運用如同神旨曉諭 (Voice of God). 2.《芬芳寶島》、《尋找台灣的生命力》</p> <p>(三) 觀察的模式</p> <p>1.企圖讓拍攝者改以不介入的方式 2. 觀影者站在一個窺淫者 (voyeuristic) 的位置 2.《映象之旅》《角色顯影——夫妻之間》《少年影片》《病房 85033》《台灣魔朵》</p> <p>資料庫：台灣電影史研究史料資料庫</p>
第 12 週	八	<p>課程主題</p> <p>(一)紀錄片的類型分析（六種之中三種：參與的、反身自省的、表現的。</p> <p>(二) Being there/being here。拍攝者的位置與被拍的關係：</p> <p>1. Nichols 認為「being there」是為了產生參與的位置。</p> <p>2. 「Being here」是為了有允許觀察的位置。b. 觀看者的權力與位置問題。</p> <p>教學方式</p>

		<p>(一) 參與的模式</p> <p>1. 作者的主觀和存在是無法避免的</p> <p>2. 如何合法性的認可主觀觀點？</p> <p>3. 80-90 年代，有些台灣紀錄片導演，反對「攝影機作為剝削者的工具。」</p> <p>4. 紀錄片的真實乃人類主觀知性和想像的建構。</p> <p>5. 《人間燈火系列》《月亮的小孩》《什錦水果香蕉船》《古蹟遺址何去何從》《銀簪子》《海有多深？》《我</p> <p>(二) 反身自省的模式</p> <p>1. 如何讓觀眾面對「真實的再現」？</p> <p>2. 拍攝者與觀眾進行溝通</p> <p>3. 德國戲劇學家 Bertolt Brecht 「疏離效果」的影響</p> <p>4. 強調「自我意識」和「自我質問」</p> <p>5. 《在高速公路上游泳》《多格威斯麵》</p> <p>(三) 表現的模式</p> <p>1. 用個人經驗之具象化的表達方式</p> <p>2. 自傳式，從事實的陳述中脫離出來</p> <p>3. 強調感情化 d. 呈現弱勢族群的經驗</p> <p>4. 《推巨石的人——王文興》《私角落》《春天 許金玉的故事》《國家大事》《愛戀排灣笛》</p> <p>講授、討論：讓學生理解並能討論不同類型的紀錄片風格與拍攝手法</p> <p>資料庫：台灣電影史研究史料資料庫</p>
第 13 週	九	<p>課程主題 【移地教學】</p> <p>教學方式</p> <p>實地走訪原住民部落取材拍攝</p>
第 14 週	十	<p>課程主題</p> <p>進度報告：小組粗剪影片（至少 50%）討論</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 報告與討論：小組發表目前拍攝成果，含重要拍攝毛片與剪輯大綱，以求改善精進</p> <p>(二) 討論：教師與各組給予討論、回饋，視情況小組須再補拍。</p>
第 15 週	十	<p>課程主題</p> <p>進度報告：小組粗剪影片（至少 80%）討論</p> <p>教學方式</p> <p>(一) 報告與討論：小組發表目前拍攝成果，含重要拍攝毛片與剪輯大綱，以求改善精進</p> <p>(二) 討論：教師與各組給予討論、回饋，視情況小組須再補拍。</p>

第 16 週	十一	<p>課程主題 邁向數位「原」創時代的反思與前瞻：原住民民族誌紀錄片、大數據與數位創新能力（期末作品發表會）</p> <p>教學方式 報告與討論。 (一)讓學生完成一部紀錄片。 (二)讓學生持續對紀錄片、影像敘事的熟悉度與熱情。老師、各組講評並給予回饋</p>
第 17 週	十二	
第 18 週	十三	彈性學習週
<p>※尊重智慧財產權，請使用正版教科書</p> <p>Michael Rabiger 著，王亞維譯，《製作紀錄片》，台北：遠流出版社，1998。</p> <p>Richard M. Barsam 著，王亞維譯，《紀錄與真實》，台北：遠流出版社，1996。</p> <p>Herbert Zettl 著，葉春華譯，《錄影製作--觀念.原理與科技》(Video Basics)，台北：亞太出版社，1999。</p> <p>林木材/著，《景框之外：台灣紀錄片群像》，臺北市紀錄片從業人員職業工會/策劃，台北：遠流，2012。</p> <p>蔡崇隆主編，《愛恨情仇紀錄片》，臺北市紀錄片從業人員職業工會/策劃，台北：同喜文化，2009。</p> <p>李道明，《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》，台北：三民書局，2013。</p> <p>邱貴芬，《看見台灣：台灣新紀錄片研究》，台北：台大出版中心，2016。</p> <p>小泉鐵，譯者：黃廷婷、何媚儀譯，《臺灣土俗誌》，新北市：原住民族委員會，2014。</p> <p>古野清人著 葉婉奇譯，《台灣原住民的祭儀生活》台北：原民文化出版社，2000。</p> <p>內政部，《台灣山胞歲時祭儀文獻資料整理研究報告》，台北：內政部，1990。</p> <p>李莎莉，《臺灣原住民傳統服飾》，宜蘭：傳藝中心，1999。</p> <p>國立臺灣史前文化博物館，《原住民織品及飾品圖錄》，台東：史前館，2001。</p> <p>劉其偉，《台灣原住民文化藝術》，台北：雄獅出版，1995。</p> <p>王嵩山，《當代臺灣原住民的藝術》。「當代藝術現象系列」1。臺北：國立臺灣藝術教育館，2001。</p> <p>行政院文化建設委員會，《福爾摩沙之美：臺灣的傳統音樂》台北：文建會。頁 18-33，2001。</p> <p>吳榮順，《台灣原住民音樂之美》台北：漢光文化，1991。</p> <p>田哲益，《台灣原住民歌謠與舞蹈》台北：武陵出版，2002。</p> <p>佐山融吉，《蕃族調查報告書》第一冊《阿眉族南勢蕃、馬蘭社、卑南族卑南社》，台北：中研院民族所，2007。</p> <p>千千岩助太郎，《臺灣高砂族の住家》，臺北：南天書局 1960 (1988)。</p> <p>吳阿美，《排灣族原鄉食譜》，台北：臺灣原住民基金會，2000。</p> <p>李怡君、趙憶蒙，《台灣原住民傳統食譜》台北：行政院原住民族委員會，2000。</p>		
評量方式	☒ 上課表現 20% ☐ 小考 0% ☒ 作業 20% ☐ 程式實作 0% ☐ 實習報告 0% ☒ 專案 30% ☐ 期中考 0% ☐ 期末考 0% ☒ 期末報告 30% ☐ 其它 0%	
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="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 10px; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;">本課程能培養學生此項核心能力者請打✓ (可複選)</p> <p style="text-align: center;">☐前瞻思考與獨立研究能力</p> <p style="text-align: center;">☒宏觀視野與國際交流能力</p> <p style="text-align: center;">☒在地關懷與多元文化的理解尊重</p> <p style="text-align: center;">☒文獻發掘、考證與文資整合運用能力</p> <p style="text-align: center;">☒學術論文寫作與答辯能力</p> <p style="text-align: center;">☐專業語文能力與文創應用</p> </td></tr> </tbody> </table>	台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標	<p style="text-align: center;">本課程能培養學生此項核心能力者請打✓ (可複選)</p> <p style="text-align: center;">☐前瞻思考與獨立研究能力</p> <p style="text-align: center;">☒宏觀視野與國際交流能力</p> <p style="text-align: center;">☒在地關懷與多元文化的理解尊重</p> <p style="text-align: center;">☒文獻發掘、考證與文資整合運用能力</p> <p style="text-align: center;">☒學術論文寫作與答辯能力</p> <p style="text-align: center;">☐專業語文能力與文創應用</p>
台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標			
<p style="text-align: center;">本課程能培養學生此項核心能力者請打✓ (可複選)</p> <p style="text-align: center;">☐前瞻思考與獨立研究能力</p> <p style="text-align: center;">☒宏觀視野與國際交流能力</p> <p style="text-align: center;">☒在地關懷與多元文化的理解尊重</p> <p style="text-align: center;">☒文獻發掘、考證與文資整合運用能力</p> <p style="text-align: center;">☒學術論文寫作與答辯能力</p> <p style="text-align: center;">☐專業語文能力與文創應用</p>			
備 註	<p>說明：請依據課程內涵判定其符合程度。</p> <p>移地教學內容與目標補述：</p> <p>(1) 教學內容：</p> <p>A.講述深度訪談與田野調查之要點與注意事項</p> <p>B.講述拍攝時之注意事項</p> <p>C.回報上週之小組議題規劃並與教師討論</p> <p>(2) 教學目標：</p> <p>A.使學生了解訪調、拍攝的流程與資料使用倫理</p> <p>B.使思考採錄資料的取捨重點</p> <p>(3) 地點：每學期初公布</p> <p>A.參與時間：兩天一夜（六、日）</p> <p>B.出發地點：本校文學院前集合，搭乘大巴往返。</p> <p>C.預計內容：部落巡禮、工作坊體驗、部落美食、耆老／獵人會談、歌舞歌謡學習等等。（*依接洽實際情形，略作調整，出發前二週確定內容；補助車資、以及住宿）</p>		