

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 <u>二</u> ， <u>13：10~16：00</u> ） ☐ 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> <p>一、深化對原住民族與民族誌紀錄片的認識；</p> <p>二、觀看一般主題的記錄片，如 Discovery 臺灣部落寶藏的一般介紹；</p> <p>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」、嫻夢者《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。</p> <p>三、將原住民族與數位人文創新理念與實務結合，打造原創新時代。</p>
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，於期末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 (一)講授。 (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 (一)講授：紀錄片與民族誌的定位 (二)文本探勘：認識原住民族／排灣群的文史範疇。 (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」 (一)了解紀錄片與藝術的關係。 (二)體會紀錄片的全球化過程。 (三)民族誌紀錄片的潛力和未來。 (四) 全球化下的影響。</p> <p>教學方式 (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。 (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。 (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。 (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	<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 教學方式 (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／照相机的影響 (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 台灣紀錄片資料庫(3)公共電視紀錄片平台</p>
	第 5 週	<p>課程主題 家屋與工藝文化 (一) 原住民族／排灣群的雕刻工藝 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 (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 (三) 從原住民族誌紀錄片探尋排灣群家屋的文化意義 教學方式 (一)講授：階級制度下的產物 b.歷史的紀錄與再現 (二)討論：琉璃珠 1.琉璃珠的種類 2.琉璃珠的傳說與神話 (三) 台東舊香蘭遺址引介 (四)文本探勘： 1. 紀錄片： (1)《Discovery 臺灣部落寶藏 第 12 季：建築工藝》 (2)嫫夢者《施秀菊》琉璃工坊 (3)《天堂的小孩》導演：馬耀比吼 2.資料庫： (1)原住民族數位博物館 (2)臺灣原住民族資訊網 (3)台灣原住民開放研究數據 (4)台灣原住民基礎開放研究資料庫 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 (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 (二) 討論：紀錄片《Discovery 臺灣部落寶藏 第 2 季：染織刺繡》 (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 (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.原住民民族誌中的「真實的虛構」 4.分鏡練習</p> <p>教學方式 (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/學者有一文明 3.政治內涵：殖民支配權 (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 (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 Verité）</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作者的主觀和存在是無法避免的 2. 如何合法性的認可主觀觀點？ 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。」 4. 紀錄片的真實乃人類主觀知性和想像的建構。 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>(二) 反身自省的模式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如何讓觀眾面對「真實的再現」？ 2. 拍攝者與觀眾進行溝通 3. 德國戲劇學家 Bertolt Brecht 「疏離效果」的影響 4. 強調「自我意識」和「自我質問」 5. 《在高速公路上游泳》《多格威斯麵》 <p>(三) 表現的模式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用個人經驗之具象化的表達方式 2. 自傳式，從事實的陳述中脫離出來 3. 強調感情化 d. 呈現弱勢族群的經驗 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>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</p> <p>【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	課程主題 邁向數位「原」創時代的反思與前瞻：原住民族誌紀錄片、大數據與數位創新能力（期末作品發表會） 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
	第 17 週	十二	彈性學習週
	第 18 週	十三	
教科書及參考書	<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 Zetti 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：黃廷嫻、何姵儀譯，《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><tr><th>台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標</th></tr><tr><td>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>	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				
說明：請依據課程內涵判定其符合程度。				

備 註	移地教學內容與目標補述： （1）教學內容： A.講述深度訪談與田野調查之要點與注意事項 B.講述拍攝時之注意事項 C.回報上週之小組議題規劃並與教師討論 （2）教學目標： A.使學生了解訪調、拍攝的流程與資料使用倫理 B.使思考採錄資料的取捨重點 （3）地點：每學期初公布 A.參與時間：兩天一夜（六、日） B.出發地點：本校文學院前集合，搭乘大巴往返。 C.預計內容：部落巡禮、工作坊體驗、部落美食、耆老／獵人會談、樂舞歌謠學習 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）
-----	--