

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)	跨國電影美學與敘事																						
課程名稱(英文)	Transnational Film Aesthetics and Narratives																						
授課教師	王萬睿																						
開課年級/學分數	開課年級：碩士班 1、2 年級	學分數：3																					
授課方式	☒ 課堂上課（每週二，09:10~12:00）	☐ 網路教學																					
先修科目或先備能力																							
課程概述	<p>台灣電影發展至今逾百年，不僅是標示著台灣地方性的文化生產、抗衡著殖民主義話語、面對冷戰意識形態的干擾，更是一個持續性的跨國影像實踐與軟實力的美學展示。本課程主要將「越境美學」(Border Aesthetics) 作為一個理論方法，分別從作者論、跨國性、與跨媒介三個向度，帶領學生重新反思台灣電影在上世紀八十年代至本世紀初的越境敘事與電影美學系譜，透過電影研究學術文獻的閱讀與研討，建立跨國文化研究的批判性視野，並將台灣電影作為創造台灣軟實力的基礎，持續與全球人文學的發展進行跨領域的整合與對話。</p>																						
學習目標	<p>一. 教師授課 二. 課堂討論 三. 學生報告</p>																						
授課大綱	<p>預定每週教學進度及內容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">期數(週)</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">單元</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">第 1 週</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2/24</td> <td style="padding: 5px;">課程介紹：電影軟實力</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">第 2 週</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3/03</td> <td style="padding: 5px;">電影作者美學：小津安二郎《東京物語》 林松輝〈跨國電影的概念：電影研究中的批判性跨國主義〉</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">第 3 週</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3/10</td> <td style="padding: 5px;">新電影作者 I：侯孝賢《珈琲時光》 參考閱讀： 葉月瑜〈東京女兒〉 葉蓁〈都市人：《珈琲時光》中的青春與都會經驗〉</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">第 4 週</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3/17</td> <td style="padding: 5px;">電影作者美學：是枝裕和《小偷家族》 是枝裕和《再一次，從這裡開始》 吳怡芬〈亞洲極簡主義的詩學〉</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">第 5 週</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3/24</td> <td style="padding: 5px;">新電影作者 II：楊德昌《一一》</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">第 6 週</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3/31</td> <td style="padding: 5px;">楊德昌專題 馮品佳〈拆一個家〉 江凌青〈從媒介到建築——楊德昌如何利用多重媒介來呈現《一一》裡的台北〉</td> </tr> </tbody> </table>		期數(週)	單元	內容	第 1 週	2/24	課程介紹：電影軟實力	第 2 週	3/03	電影作者美學：小津安二郎《東京物語》 林松輝〈跨國電影的概念：電影研究中的批判性跨國主義〉	第 3 週	3/10	新電影作者 I：侯孝賢《珈琲時光》 參考閱讀： 葉月瑜〈東京女兒〉 葉蓁〈都市人：《珈琲時光》中的青春與都會經驗〉	第 4 週	3/17	電影作者美學：是枝裕和《小偷家族》 是枝裕和《再一次，從這裡開始》 吳怡芬〈亞洲極簡主義的詩學〉	第 5 週	3/24	新電影作者 II：楊德昌《一一》	第 6 週	3/31	楊德昌專題 馮品佳〈拆一個家〉 江凌青〈從媒介到建築——楊德昌如何利用多重媒介來呈現《一一》裡的台北〉
期數(週)	單元	內容																					
第 1 週	2/24	課程介紹：電影軟實力																					
第 2 週	3/03	電影作者美學：小津安二郎《東京物語》 林松輝〈跨國電影的概念：電影研究中的批判性跨國主義〉																					
第 3 週	3/10	新電影作者 I：侯孝賢《珈琲時光》 參考閱讀： 葉月瑜〈東京女兒〉 葉蓁〈都市人：《珈琲時光》中的青春與都會經驗〉																					
第 4 週	3/17	電影作者美學：是枝裕和《小偷家族》 是枝裕和《再一次，從這裡開始》 吳怡芬〈亞洲極簡主義的詩學〉																					
第 5 週	3/24	新電影作者 II：楊德昌《一一》																					
第 6 週	3/31	楊德昌專題 馮品佳〈拆一個家〉 江凌青〈從媒介到建築——楊德昌如何利用多重媒介來呈現《一一》裡的台北〉																					

	第 7 週	4/07	春假
	第 8 週	4/14	好萊塢的東亞演譯：陳國富《雙瞳》 陳儒修〈空間化的敘述與看得見／看不見的特效〉 妮娜·內塞斯《就算做惡夢也要看：恐怖電影的科學》
	第 9 週	4/21	好萊塢的東亞演繹：林書宇《夕霧花園》 王景智〈帝國花園物語：《夕霧花園》裡的遺忘政治〉 林松輝〈跨國電影學〉
	第 10 週	4/28	好萊塢的東亞演繹：奉俊昊《駭人怪物》 田鍾娟《不安擴張》 韓凱倫《奉俊昊，與他心中的電影》
	第 11 週	5/05	後新電影的南亞連結：何蔚庭《台北星期天》 黃詩嫻《重繪台北地圖》 李育霖〈無處為家：談臺灣－馬來西亞電影〉
	第 12 週	5/12	後新電影的南亞連結：趙德胤《再見瓦城》 趙德胤《聚。離。冰毒》 王萬睿〈少無可歸：數位寫實主義、流行歌曲與趙德胤的家鄉三部曲〉
	第 13 週	5/19	後新電影的全球想像：黃熙《女兒的女兒》 張艾嘉《女兒》 許如婷〈台灣新生代女性導演的酷兒影像〉
	第 14 週	5/26	演講：史惟筑「小規格電影的跨國路徑」
	第 15 週	6/02	期末口頭報告
	第 16 週	6/09	期末口頭報告
	第 17 週	6/16	獨立研究
	第 18 週	6/23	期末報告繳交
教科書及參考書	主要參考書：		
	1. 法蘭西斯科·卡塞提，陳儒修譯，《盧米埃星系：未來電影的七個關鍵詞》，台北：聯經，2021。 2. 林松輝、孫松榮，《未來的光陰：給台灣新電影四十年的備忘錄》，台北：害喜，2022。 3. 尚·米歇爾·弗東，《楊德昌的電影世界》，台北：時周，2012。 4. 盧非易，《台灣電影：政治、經濟、美學》，台北：遠流，2006。 5. 戴樂為、葉月瑜，《東亞電影驚奇——中港日韓》，台北：書林，2011。 6. 戴樂為、葉月瑜，《台灣電影百年漂流》，台北：書林，2016。 7. 王耿瑜，《光陰的故事：台灣新電影》台北：目宿，2015。 8. 葉蓁，《想望台灣：文化想像中的小說、電影和國家》，台北：書林，2011。 9. 湯瑪斯·佛斯特，《好電影如何好？：教你看懂電影的 20 堂課》，台北：本事出版社，2021。 10. 洪國鈞，《國族音景：書寫台灣·電影史》，台北：聯經，2018。 11. 田鍾娟，于昌民譯，《不安擴張：論奉俊昊》，台北：積木文化，2025。		

12. 李育霖，〈無處為家：談台灣－馬來西亞移工電影〉，徐珊惠編，《成為台灣的我們》，頁 376-403，台南：成功大學出版社。
 13. 李歐梵等，《色，戒：從張愛玲到李安》，台北：聯經，2020。

相關參考書：

1. Anderson, John, Edward Yang (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2005)
2. Berry, Chris, and Lu, Feii (eds.), Island on the Edge: Taiwan New Cinema and After (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2005)
3. Berry, Michael, Speaking in Images: Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers (New York: Columbia University Press, 2005)
4. Davis, Darrell William, and Chen, Ru-shou Robert (eds.), Cinema Taiwan: Politics, Popularity and State of the Arts (London and New York: Routledge, 2007)
5. Dilley, Whitney Crothers, The Cinema of Ang Lee: The Other Side of the Screen (London: Wallflower, 2007)
6. Tweedi, James, The Age of New Waves: Art Cinema and the Staging of Globalization, (Oxford: Oxford University Press, 2013)
7. Udden, James, No Man an Island: The Cinema of Hou Hsiao-his (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2009)
8. Bordwell, David, Figures Traced in Light: on Cinematic Stage (Berkeley, Los Angeles and London, 2005)
9. Lim, Song Hwee. *Taiwan Cinema as Soft Power: Authorship, Transnationality, Historiography*, New York: Oxford University Press, 2022.

評量方式	☒ 課堂討論 20% ☐ 小考 0% ☒ 導讀 30% ☐ 程式實作 0% ☐ 實習報告 0% ☐ 專案 0% ☐ 期中考 0% ☐ 期末考 0% ☒ 期末報告 50% ☐ 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; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>台文創應所課程核心能力指標</th> </tr> </thead> <tbody> <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</td> </tr> <tr> <td>☒宏觀視野與國際交流能力</td> </tr> <tr> <td>☒在地關懷與多元文化的理解尊重</td> </tr> <tr> <td>☒文獻發掘、考證與文資整合運用能力</td> </tr> <tr> <td>☒學術論文寫作與答辯能力</td> </tr> <tr> <td>☐專業語文能力與文創應用</td> </tr> </tbody> </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									