

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	115 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	對於古典文學在當代文創產業的再生產，探討臺灣文創吸收古典元素，結合在地特色與當代語境，實現古典文本的創造性轉譯。課程著重分析文創作品如何轉化古典文學的思想內核、藝術表現與美學形式，建構地域差異性與文化獨特性，進而拓展其進入全球文化市場的發展潛力。透過具體案例解析，討論流行歌曲對神話元素的運用、敘事母題的傳奇化演繹、文化符號的美學設計，及跨媒介敘事的轉譯。藉此引導理解並掌握文本基礎、創意轉化與技術賦能，培養古典文本分析、文化詮釋、創意改編及跨媒介轉譯的能力。		
學 習 目 標	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。 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。 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。		
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		古典元素、在地特色與全球化市場 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；古典、在地、與全球化，調和這三者間的平衡，避免變革中的割裂性，推進彼此依存關係的深化和發展。
	第 2、4 週		流行歌曲演繹原始神話的時空模式 李建復〈夸父追日〉透過現代夸父與神話夸父的對照，重新演繹傳統神話的精神內涵。作品援引黑暗、太陽、水澤與桃杖等敘事元素，拓展神話時空的層次及其文化意蘊。從神話的原始思維出發，探討神話符號的象徵意義、時空建構的宇宙觀模式，以及死亡敘事背後蘊含的生命觀。藉由考察當代流行文化對古典神話元素的吸收、重組與轉譯，揭示傳統神話如何在現代媒介與文化語

		境中獲得新的詮釋，展現持續再生的文化生命力。
3		中秋連假
5		國慶連假
6、7 週		跨越宗法禮教：從紅妝到鎧甲的性別解構與身份重塑 臺南人劇團《木蘭少女》改編自南北朝樂府民歌〈木蘭詩〉，將敘事重心由傳統的忠孝典範轉向少女的情慾與主體追尋，作品藉由性別身分的轉換及跨越，鬆動傳統性別敘事的二元框架，呈現情慾關係的流動性與多重可能，進而賦予古典木蘭故事更具當代性的性別詮釋。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。
第 8-9 週		至情於生死間：夢境、鬼境與陽間交織的圓成所願 白先勇青春版《牡丹亭》，以現代劇場重新演繹湯顯祖《牡丹亭》，透過「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，歌詠青春與愛情。解構禮教對女性情感的壓抑，在「夢境—鬼境—陽間」間，構建生死交界的舞台美學，彰顯個體生命價值與自主選擇的追求。透過跨地域展演與全球文化行銷，使崑曲進入當代觀眾的文化視野，成為傳統戲曲現代轉譯及國際傳播的成功典範。
第 10-11 週		人與妖間的情欲書寫，挑戰人類中心主義 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，重新辯證妖性、人性、與佛性間的複雜關係。「妖性」不再只是邪異、誘惑與失序的象徵，而是具有情感欲望、道德選擇與自我實現能力的生命形態。明華園結合歌仔戲表演、現代舞台技術、特效設計與大型劇場景觀，將經典情節轉化為兼具傳統藝術底蘊與當代感官效果的舞台演出。
第 12-13 週		古典英雄敘事的劇場再現：打虎情節的當代改編 紙風車劇團《武松打虎》取材自《水滸傳》景陽崗打虎的經典情節，把原著「打虎」塑造英雄形象，改寫為「認識老虎、化解誤會、合力救虎」的現代故事。這個改編使人與虎由敵對關係，轉向理解、關懷與共存，並將傳統的「除害」觀念，轉化為當代的動物保育與生態倫理。可以看到古典文學的兒童化當代轉譯，運用幽默、歌舞、追逐與角色反差，將成人英雄傳奇轉化為兒童可以理解的現代童話，同時保留古典故事的基本辨識度，並傳達生命關懷的人文價值。
第 14-15 週		論文專題寫作討論—章節結構與構思標題
第 17 週		元旦連假
第 16-18 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(含出席) 20 % ☐ 小考 % ☒ 作業與報告 35 % ☐ 專案 % ☐ 期中報告 % ☐ 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 ☒ 論文電子檔供下載 ☐ 實習網站		
核 心 能 力	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>台 文 創 應 所 課 程 核 心 能 力 指 標</td></tr> <tr> <td> 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 </td></tr> </table> 說明：請依據課程內涵判定其符合程度。	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			