

課程編號：7M1080

獎勵大學校院辦理區域教學資源整合分享計畫

夏季學院通識教育課程

課程計畫書

學校名稱	中山醫學大學		
課程中文名稱	電影與當代思潮		
課程英文名稱	Film and Contemporary Thought		
授課教師姓名	林盈銓	單位/系所	通識教育中心

第一部份、課程規劃	
開課學校	中山醫學大學
中文課程名稱	電影與當代思潮
全英語授課	☐ 是 ☒ 否
課程類別	☒ C 類一般課
課程領域	<u>人文關懷領域</u>
修課人數上限	<u>64</u> 人
特殊限制	★是否 開放 準大學生（高三升大一之新生）修課 ☒ 是 ☐ 否 ★是否 開放 研究生修課 ☒ 是 ☐ 否 ★是否 開放 旁聽 ☐ 是 ☒ 否
學分數	<u>2</u> 學分
上課起迄日	<u>106</u> 年 <u>7</u> 月 <u>6</u> 日至 <u>8</u> 月 <u>3</u> 日
上課總週數	上課共 <u>5</u> 週，是否連續每週排課？ ☒ 是，上課時間連續數週不中斷
上課時間及節數	日期：7/6, 13, 20, 27, 8/3 (週四) 13：30～17：00 每次 4 節，共 5 次，小計 20 節 日期：7/7, 14, 21, 28 (週五) 13：30～17：00 每次 4 節，共 4 次，小計 16 節 上課時數共計 36 節 說明：依中山醫學大學規定，下午各節時段為： (5) 13:30 – 14:20 (6) 14:20 – 15:10 (7) 15:20 – 16:10 (8) 16:10 – 17:00
上課地點	☒ <u>中山醫學大學</u>
是否提供住宿	☒ 否
課程目標	<p>發明於十九世紀末（約 1895）的電影跨越了整個二十世紀，至今已超過百年歷史，可說反映了一整個時代的發展。而在當代，雖有其他媒體如電視或網路影片等競爭對手，電影的巨大影響力仍然存在。一部賣座或電影頻道反覆重播的電影，可能成為眾人的集體記憶；流行的院線片往往也能帶動一時的話題、引領娛樂或時尚風潮，變成競相模仿與引用的對象。電影不只是娛樂產品，被稱為「第八藝術」的它亦充滿豐富的哲學、美學、政治與社會意涵；電影可以極度抽象、可以隱喻地說故事，也可以具體地提問或解答各種議題。</p> <p>以教師多年的授課經驗，深知電影對學生的親近力與影響力，亦經常運用剪輯過的電影片段作為教學輔助材料，往往收到很好的效果，甚至刺激同學進一步</p>

自行觀看完整影片，亦常有同學主動找授課教師討論最近看過的電影。經過多年的觀影與教學經驗，教師希望在這門課程中一償多年宿願，真正帶同學「看電影」。

我們在這邊所指的「看電影」當然不只是看，而是有挑選並深入地觀看，帶領同學認識電影中前述的各種意涵，尤其是放在當代思潮演變的脈絡中討論。在這門課中，電影既是主角，也是當代思潮或思想的重要文本，我們希望經由本課程的學習，能讓學生從看熱鬧重娛樂的電影「觀眾」，進一步成為懂電影、知道如何解讀電影、真正看門道的電影「讀者」。

本課程所欲達成的授課目標如下：

1. 對電影與當代歷史發展的連結有基本認識。
2. 從電影美學的討論，能分辨電影風格與具備初步的電影影像審美力。
3. 認識電影在當代政治與消費文化中宣傳的影響力。
4. 從電影中各種議題的討論，進一步思索相應的倫理議題。
5. 從電影中對各種人類生存面貌的描繪，增進人文關懷的深度。

教學內容 及進度	次別	上課日期/時間	課程內容
	1	106/07/06(四) 13:30-17:00 (依本校表定各節時段安排，為5-8節，共四節)	課程規定及介紹、學生分組 / 緒論、電影的出現與發展： 首次上課將進行教師自我介紹，以及課程內容、進行方式與評分方式的說明。因暑期授課極為緊湊，為接下來課程討論所需，本週即要求同學完成分組。 課程緒論將概略說明出現於十九世紀末的電影在當代所具有的地位，以及與思潮的關連，並由此引入課程第一單元，簡介電影的誕生於初期的發展。
	2	106/07/07(五) 13:30-17:00	電影的角色與美學：政治宣傳與蒙太奇 本單元將介紹電影中極重要的元素：「鏡頭」與「剪接」。電影自出現以後逐步發展出分鏡與剪接的技巧，到了葛里菲斯、艾森斯坦等人則發展出完整的蒙太奇理論，建立了分鏡的法則與形式主義電影。而在這樣的手法底下，電影影像對觀眾更具強制性（透過分鏡強制觀看），其宣傳效果得到加強，產生了諸如《波坦金戰艦》這樣的作品，在政治上產生重大影響。另一方面，這樣的語法則為現代好萊塢等商業片所繼承，發揮另一種影響力。
	3	106/07/13(四) 13:30-17:00	電影的再發現：新浪潮運動 前述的古典剪接與蒙太奇理論，遭到法國評論家巴贊、導演楚浮等人的質疑，從而在理論與實踐並行的情況下，帶起了法國電影新浪潮、義大利新寫實主義等電影運動。本單元將介紹以新浪潮為代表、摒棄形式主義電影的剪接與分鏡手法，偏好使用長鏡頭，給與觀者空間的寫實主義電影觀，讓同學能認識這兩種電影美學的主要不同。
	4	106/07/14(五) 13:30-17:00	寫實主義電影：庶民在電影中

		<p>在寫實主義的電影觀中，有一類導演對庶民生活與人生苦樂有著樸實、細膩的描繪，而使庶民的真實風貌能呈現在大螢幕中，還能兼顧電影應有的美感。這邊我們將以曾說「電影與人生一樣，都是以餘味定輸贏」、以劇本內容和獨特鏡位聞名的日本電影大師小津安二郎為例，並與當代日本導演山田洋次、是枝裕和等互相參照，讓同學認識此類影片的箇中真味。</p>
5	106/07/20(四) 13:30-17:00	<p>電影中的人道關懷：紀錄片</p> <p>紀錄片是電影寫實主義的極致，當中蘊涵了濃厚的人道關懷精神。本週上課預定邀請知名紀錄片導演李惠仁先生，以「紀錄片與真相」為主題進行演講，並與同學討論。(確切題目待定。)</p> <p>因課程排定時間為四節，然計畫補助至多僅為兩節。若必要，教師將自行提供鐘點費予講者，好讓講者與修課同學有更多互動的時間與機會。</p> <p>(期中考週)</p>
6	106/07/21(五) 13:30-17:00	<p>在電影裡戀愛</p> <p>「愛情」為各種故事與藝術作品恆常迷人的主題，電影亦不例外。電影當中出現的情節，一方面反映真實，另一方面給予觀眾對愛情的美好想像，甚至教導了觀眾如何談戀愛。我們將透過歐陸、好萊塢、日本等地不同電影對愛情的處理，找出某種屬於當代共通的「愛情片」(文藝片)語法或特徵，從這個角度反過來看屬於我們現代人的「愛情」。</p>
7	106/07/27(四) 13:30-17:00	<p>電影中的權力辯證</p> <p>在當代思潮中，如政治意識形態、性/別、種族、宗教等諸多議題構成了論辯的核心。本單元將挑選與此相關的電影或片段，幫助同學以電影為出發點，對此類議題中作較為宏觀、抽象的思考，嘗試從核心/邊緣、主流/非主流、保守/激進等看似二分的組合，找到非二分的辯證關係。我們不預設立場與答案，而是要帶領同學思考，答案是在課程之後他持續學習與思考才可能得到的。</p>
8	106/07/28(五) 13:30-17:00	<p>消費年代的電影(1): 續集電影及「迷」文化</p> <p>「續集電影」出現的原因有許多，如大型原作因為法改編為單部電影而拆分為數部、賣座電影為延續人氣而再編製的電影。許多作品獲得很好的評價，而成為電影史上的經典，如《教父》系列、《愛在》系列等。然此種續集電影或系列電影，除傳統的商業規劃外(電影票、原聲帶、海報等)，當中更衍生出玩具、服飾等龐大的周邊商品，並形行一股「迷」的文化(如美國漫威、星際大戰系列等)。我們將從文化工業、消費文化的角度帶領同學檢視此一問題。</p>
9	106/08/03(四) 13:30-17:00	<p>消費年代的電影(2): 目盲、耳聾與心發狂 / 課程總結</p> <p>在現代除了續集電影所引發的效應之外，因為商業操作導致的題材枯竭，以及觀眾對過去電影所帶來感官刺激愈形麻痺，致使商業電影在手法多元之外，更有</p>

		<p>越來越重口味、嗜血、濫用特效等現象。課程最後將站在批判的角度指出這些問題，讓我們對電影的鑑賞能回到初衷。</p> <p>課程總結與討論。 (期末考週)</p>
教學助理規劃	<p>請勾選教學助理類型，並預估需求人數：</p> <p>☒申請 C 類一般課教學助理，預估 TA _____ 1 _____ 人</p>	
	<p>請說明運用教學助理之規劃：</p> <p>因實際修課人數需視屆時選課人數而定，無法確定本課程是否能雇用教學助理。課程雖暫定為一般課，但若配有教學助理，則將在課程中依主題安排分組討論，由教學助理協助討論，讓課程能具備討論課之精神。</p> <p>教師將在每次討論時針對主題提供討論問題與討論單，交由各組討論，教師與助教則穿梭於各組間帶領討論。分組討論後徵求自願或由各組推派代表總結其討論內容，並收回討論單作為給分之依據。</p>	
指定用書		<p>無指定用書，教師自編教材（投影片與講義）於課程中使用或供同學下載；若有必要則由所編課程經費支付，同學毋需自費購買教材。</p>
參考書籍		<ol style="list-style-type: none"> 1. 路易斯·吉奈堤 (Louis Giannetti) (2005) 《認識電影》焦雄屏 譯。台北：遠流出版。 2. 羅宏·朱利耶 (Laurent Jullier)，米榭爾·馬利 (Michel Marie) (2010) 《閱讀電影影像》喬儀蓁 譯。台北：積木出版。 3. 詹尼佛·范茜秋 (Jennifer van Sijll) (2009) 《電影化敘事》王旭鋒 譯。桂林：廣西師範大學出版社。 4. 安卓雅·格隆梅耶 (Andrea Gronemeyer) (2008) 《電影小史》陳品秀 譯。台北：三言社。 5. 安德烈·巴贊 (André Bazin) (2008) 《電影是什麼》崔君衍 譯。北京：文化藝術出版社。 6. 焦雄屏 (2010) 《法國電影新浪潮》。台北：麥田出版。 7. 湯禎兆 (2008) 《日本映畫驚奇》。桂林：廣西師範出版社。 8. 唐納德·里奇 (Donald Richie) (2009) 《小津》連城 譯。上海：上海譯文出版社。 9. 黑澤明 (2014) 《蝦蟆的油》陳寶蓮 譯。台北：麥田出版。 10. 橋本忍 (2011) 《複眼的印象：我與黑澤明》張秋明 譯。台北：大家出版。 11. 野上照代 (2012) 《等雲到：與黑澤明導演在一起的美好時光》吳菲、李建銓 譯。台北：漫遊者文化。 12. 艾力克·侯麥 (Eric Rohmer) (2012) 《六個道德故事》胡小躍 譯。新北：自由之丘。 13. 小津安二郎 (2013) 《我是賣豆腐的，所以我只做豆腐》陳寶蓮 譯。台北：新經典傳播。 14. 貴田庄 (2015) 《小津安二郎的餐桌》嚴可婷 譯。台北：田園城市。 15. 是枝裕和 (2014) 《宛如走路的速度：我的日常、創作與世界》李文祺 譯。
作業設計		<p>課程作業包括各次分組討論、課程筆記 / 學習檔案。</p>
成績評定方式		<p>平時成績：50%，包括出席與課程表現、參與討論情況，以及分組討論分數。教師將對課程表現採嚴格標準，對聊天、盹睡、滑手機或平板、做其他事嚴格扣分，以維學習品質，並鼓勵主動發言討論。另分組討論分數依次數由平時分數中拆分出來。</p> <p>課程筆記 / 學習檔案：20%，為彌補分組討論與上課發言之不足，要求同學寫下課程的筆記或學習檔案。鑑於過去實施學習檔案的經驗（許多只是謄抄老師的教材），此作業將以同學主動學習與思考為評分標準。</p> <p>期末分組報告：30%，以組為單位，挑選影片進行分析與討論。教師將提供參</p>

	考格式與內容提示，讓同學有遵循的標準。
特殊創意規劃	由於本課程於暑期開設且對他校學生開放，修課的具體人數、學生屬性等充滿不確定，教師在課程設計中特別留意此一問題。一方面在評量中保持「個人」與「團體」配分的適當比例，另一方面在教學助理規劃上亦保留彈性空間。畢竟，在當前的高教環境底下，教學助理的補助難以成為常態，我們希望課程在這樣的規劃下，無論有無教學助理都能順利地進行，而使這樣的授課方式永續經營下去。若論創意，能夠帶給同學啟發並且永續、常態經營的課程，才能真正長久持續下去而達致教學所期望的目標。
課程網址	無專屬課程網頁，將使用本校數位教學平台（網址 http://lms.csmu.edu.tw/ ），不需經費補助。若有外校修課學生，教師將提供教材檔案，由推選之小老師或課程 TA 負責傳遞檔案；若無 TA 則直接提供給同學。
其他補充資料	無。