

國立勤益科技大學通識教育學院

114 學年度 2 學期 教學大綱

部別	☐ 日間部 ☒ 進修部 ☐ 推廣部		學制	☒ 四技 ☐ 二技 ☐ 二專
授課教師	胡清暉		教師學歷	政大東亞所碩士畢業、 政大傳播學院碩士在職專班畢業、 政大傳播學院博士畢業
教師經歷	擔任媒體工作近15年，並陸續在政大開設《傳播學概論》、《紀實採寫》、《跨媒體識讀》、國北教大《媒體識讀》、《新聞學概論》、《媒體企劃》、台北大學數位行銷學程《媒體購買策略》、《媒體與公關》、《數位傳播與文化》等傳播及行銷課程。 同時，累積多年電影相關課程的授課經驗，從106-1開始在勤益科大開設《電影與消費文化》、《電影與媒體素養》、《亞洲電影與流行文化》，也先後在永和社區大學開《看電影，學新聞》、《經典華語電影》、《紀錄片與新聞紀實》，以及大葉大學《電影理論與評論》、《電影與當代思潮》、《台灣電影與社會文化》。		教師級職	助理教授（助理字第156728號）
科目名稱(中)	電影與消費文化			
科目名稱(英)	Film and consumer culture			
開課單位	☐ 基礎通識教育中心 ☒ 博雅通識教育中心	學分/學時數	2 / 36	
領域	☐ 人文藝術 ☒ 社會科學 ☐ 自然科技			
優質課程類別	☒ 一般課程、 ☐ 智慧財產權、 ☐ 內涵式服務學習課程、 ☐ 性別平等、 ☐ 綠色課程 ☐ 創新、創意課程、 ☐ 工作（職場）倫理課程、 ☐ 工具機技術研發 創新、創意課程定義：課程目標為「激發學生獨特的想像與創意思考，透過企劃與執行以創新模式解決實際問題。」			
科目與通識核心能力關聯	☐ 知識統整能力____% ☐ 創意思維能力____% ☒ 溝通表達能力 20 % ☒ 美感鑑賞能力 40 % ☐ 邏輯推理能力____% ☐ 法治思辨能力____% ☒ 博通宏觀能力 40 % ☐ 倫理關懷能力____% (核心能力定義請參見附件一，請選擇2~3項相關程度較高之核心能力)			
科目屬性	☐ 核心課程 ☒ 跨領域課程(須符合附件二定義，並請勾選下一欄) ☒ 生活性課程 ☐ 學術性課程 ☒ 通論性課程 ☐ 經典性課程 (屬性定義請參見附件二，可複選)			

跨領域課程	■人文藝術領域：(30%) ■社會科學領域：(70%) (以上總和百分比須達 100%)
教科書	David Parkinson 著，陳雅雲、吳玉譯 (2013)。《改變電影的 100 個觀念》，台北：臉譜。 Vogel, Harold L. 著，陳智凱、鄧旭茹譯 (2008)。《娛樂經濟》，台北市：五南。
參考書目	Toby Miller 著，馮建三譯 (2003)。《全球好萊塢》，台北：巨流。 陳學明 (1996)。《文化工業》，台北：揚智。 程予誠 (2014)。《電影商業謀略：理論與實務》，台北：五南。 Paul du Gay 等著 (2003)。《做文化研究》，北京：商務印書館。 Graeme Turner 著，林文淇譯 (1997)。《電影的社會實踐》，台北：遠流。 游珮芸編著 (2011)。《大家來談宮崎駿》，台北：星月書房。 台北金馬影展執行委員會 (2011)。《光影的長河：影史百大經典華語電影》，台北：田園城市。
教學目標	電影是人文的、藝術的、是文化的，也是政治的、社會的；既是文化工業，也是商業體系的一環；電影必須以複雜及多元的角度去「看」，包括「電影之內」的形式、內容，與「電影之間」的技術、歷史，以及「電影之外」的市場、政治。 為了協助同學們有系統的認識「電影」，本課程將有系統的介紹電影百年史，以及電影產業在流行文化的重要性，並分析影視 IP 的發展趨勢，讓同學們思考，看電影不只是感受聲光、特效，更要透過電影文本的意義詮釋，探討電影對於政治、國族認同、經濟、社會、流行文化、哲學、性別等各層面的影響。 在教學目標方面，本課程採取老師講授、觀看經典電影、分組討論、得獎電影的文本分析，運用多元方式進行，希望培養同學們對於影像的多元視野及想像空間，增加國際觀，進而提升人文素養，並且關懷社會。同時，透過電影欣賞，以及撰寫觀影心得，學習影評的書寫。
評量方式	量化：出席 30%、心得與學習單 30%、期中報告 20%、期末報告 20%

內容綱要	本課程透過下列的不同面向，有系統說明電影與消費文化的關聯： 1. 電影被稱為是「第八藝術」，分析電影與其他藝術類別之間的跨領域整合。 2. 介紹百年電影史，讓同學們認識好萊塢、歐洲電影（以法國、義大利為主）、華語電影、亞洲電影（日本、韓國、印度寶萊塢、伊朗）的發展，並評析影史百大佳片。 3. 藉由不同的電影類型，說明影像的敘事結構及多元意義。 4. 以經典電影為分析文本，探討電影與文學、音樂、藝術、宗教、哲學的關聯。 5. 從傳播科技的角度，分析電影的特效、聲光效果，思考電影對流行文化的影響。 6. 說明影視 IP 及其趨勢，並且從內容層、變現層、延伸層、支撐層等 4 大面向，探討全球娛樂經濟、IP 產業鏈的成形。
教學方式	1. 老師講授，依進度針對不同主題進行分析說明。 2. 每 1 至 2 週會針對案例進行分組討論，每次約 15 分鐘。 3. 觀看電影或紀錄片，播放前會先重點提示，並請同學撰寫心得。
創新教學活動設計	(若有的話，請敘述本科目融入那些創新的教學活動設計)

科目進度與內容			
(勿只填寫單元名稱，請簡述內容)			
週次	教學內容 ※申請跨領域課程時，將特別針對教學內容細節審核，請詳細說明，以作為審核依據	備註（課程活動與作業） ※請務必填寫	※若勾選「跨領域課程」請標註每週次涵蓋領域，可複選
1	1. 課程介紹 2. 分析電影被稱為是「第八藝術」的原因，並說明電影與其他藝術領域之間的整合（人文藝術領域） 3. 電影除了娛樂功能之外，也具有社會實踐及批判的功能，並形塑集體記憶（社會科學領域）	課程介紹，並說明電影在人類社會的意義及功能	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

2	1. 從詮釋典範的「製碼」到「解碼」過程，說明文本分析的多元意義（社會科學領域） 2. 透過電影《10+10》其中〈有家小店叫永久〉、〈潛規則〉等片段，說明書寫影評的方法，進而結合自身的生命經驗及其人文素養（人文藝術領域）	透過電影文本的分析及討論，說明書寫影評的方法	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
3	1. 電影百年史：從 1985 年盧米埃兄弟發明電影，到 1930 年代從無聲電影到有聲電影的發展，及其電影工業、片廠及明星制度的建立（社會科學領域） 2. 從黑白電影及其美學，反思黑白、彩色在影像及藝術呈現上的差異（人文藝術領域）	敘述電影的百年歷史發展，並對比相同主題在黑白、彩色呈現上的差異	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
4	1. 電影的經典再現：分析台藝大電影系評選的影史百大佳片，並探討電影中的「經典」符碼，如何在流行文化及藝術領域被不斷「再現」及賦予新意（社會科學領域、人文藝術領域） 2. 分析音樂在電影中的感染力及重要性，並說明經典電影配樂（人文藝術領域）	課堂討論：從台藝大電影系評選的外國電影百大佳片、華語電影 50 大佳片，思考自己的觀影經驗	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
5	1. 電影類型的建立：當電影逐漸區分為愛情、歌舞、動作、恐怖、警悚、運動、戰爭等不同類型，雖然有助於市場評估、商業炒作及行銷，卻也造成了公式化的質疑（社會科學領域） 2. 從文化脈絡的角度，探討華人的武俠小說及說書文化，如何演變為華人特有的武俠電影類型？（人文藝術領域）	分組討論：從 2 分鐘的電影預告，討論影像的敘事結構，以及剪接的重要性	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
6	全球電影票房與經濟產值：電影早已成為流行時尚、消費文化的重要指標，說明全球電影的跨國產業鏈及垂直整合，也透過不同的統計數據去分析影史的票房排名，並估算電影產生的經濟產值，進而瞭解電影中的置入性行銷（社會科學領域）	分組討論：分析《寒戰2》、《新超人》、《007》系列電影的置入性行銷	☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

7	電影特效及視覺效果：以希區考克的恐怖片系列電影、韓國《屍速列車》、3D 電影《阿凡達》、災難電影《加州大地震》為例，說明化粧、音效、後製在電影中的重要性（社會科學領域）。	分組討論：藉由李安在2016年執導的《比利林恩的中場戰事》，分析片中運用的電影新科技	☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
8	1. 電影與文學：經典文學、人物傳記經常是電影改編的文本及故事基礎，透過華人文學的《西遊記》、《三國演義》，以及西方的《飄》、《傲慢與偏見》、莎士比亞小說、《哈利波特》，探討電影文本與改編小說的關聯（人文藝術領域） 2. 經典的金庸小說、《福爾摩斯》，數十年來不斷被翻拍，但會隨著時代轉變，賦予不同的詮釋觀點及社會意義（社會科學領域）	分組討論：播放不同電影版本中的韋小寶片段，比較詮釋上的差異	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
9	期中報告：個人推薦電影及其文本分析 1. 為什麼想分享這部電影或紀錄片？和自己的生命經驗有什麼關係？ 2. 說明這部電影劇情、重要演員、導演、配樂、經典台詞及重要對白、獲獎紀錄 3. 這部電影的票房金額？及行銷策略？網路評價？豆瓣評分或爛蕃茄指數？ 4. 這部電影或紀錄片反映的社會現象？以及引發的話題或爭議？ 5. 其他	同學上台報告	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
10	1. 從好萊塢與奧斯卡的全球化發展，探討文化霸權及文化帝國主義，進而從薩伊德《東方主義》的觀點，反思好萊塢電影形塑的種族刻板印象（社會科學領域） 2. 導讀《黑暗之心》，分析這部經典小說的後殖民意涵（人文藝術領域）	課堂討論：分析近年來奧斯卡頒獎典禮引發的種族爭議	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

11	1. 歐洲電影與藝術影展：簡述法國、德國、英國、義大利、北歐國家的電影發展，並介紹柏林、威尼斯、坎城等世界三大影展和國際影展的重要性（社會科學領域） 2. 介紹法國新浪潮運動，及其對於電影、藝術等不同領域的深遠影響（社會科學領域、人文藝術領域）	分組討論：播放楚浮《四百擊》片段，分析法國新浪潮的拍攝手法，以及如何影響台灣導演	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
12	播放義大利電影《新天堂樂園》，瞭解電影的歷史發展，並感受歐洲電影的人文風格，同時體會配樂的重要性（社會科學領域、人文藝術領域）	播放影片並撰寫心得	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
13	亞洲電影及創作能量： 1. 分析韓流、哈日族的文化現象，並探討日韓影視作品、流行音樂、動漫對台灣流行文化的影響（社會科學領域） 2. 日本作為文學大國，蘊育了芥川龍之介、三島由紀夫、夏目漱石、大江健三郎、川端康成、村上春樹、吉本芭娜娜、東野圭吾等知名文學家，也成為日本電影重要的取材對象。（人文藝術領域） 3. 說明印度寶萊塢、伊朗電影的電影風格，並分析近年來在世界影壇大放光芒的原因（社會科學領域）	課堂討論：分析伊朗電影《分居風暴》、《新居風暴》獲得奧斯卡最佳外語片的原因？	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
14	1. 影視IP及其趨勢：從內容層、變現層、延伸層、支撐層等4大面向，強調「知識產權」的重要性（社會科學領域） 2. 運用IP分析架構，比較莎士比亞小說《哈姆雷特》與迪士尼電影《獅子王》的敘事結構（人文藝術領域）	課堂討論：運用IP分析架構，比較莎士比亞小說《哈姆雷特》與迪士尼電影《獅子王》的敘事結構	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
15	電影與文創產業： 1. 從美國的漫威超級英雄、復仇者聯盟，	導讀《最恐怖的娛樂帝國：迪士尼如何買下你的	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

	到日本動漫，不但形塑了跨世代的集體記憶，更和文創產業結合，推出週邊商品，甚至結合觀光旅遊(社會科學領域) 2. 台灣影視、傳統戲劇與文創產業的結合 案例：霹靂布袋戲(人文藝術領域)	童年》：請同學們思考生活週遭接觸到的迪士尼卡通及英雄人物、週邊商品、樂園，及潛移默化的價值觀	
16	從紀錄片《全球瘋樂高》，探討全球娛樂經濟、IP產業鏈的成形(社會科學領域)	撰寫學習單	☐ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
17	1. 微電影與故事行銷：運用故事行銷10步驟，分析近年來國內外知名的微電影案例(社會科學領域) 2. 宗教節慶、在地人文活動的微電影拍攝及紀錄(人文藝術領域)	分組討論：透過故事行銷10步驟，分析《天使之翼》微電影	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域
18	期末分組報告：挑選一個國內外的IP進行分析 1.報告動機 2.此「影視IP」的故事基礎(經典文學、漫畫、原著小說、網路小說…)，並比較不同形式的文本，探討原著(角色原形)在改編或再現上的差異 3.此「影視IP」拍攝的電影或系列電影(劇情架構、導演、經典角色、配樂、票房、影史地位…) 4.除了電影外，此「影視IP」不斷衍生或創造的傳播形式(動漫、電視影集、網路劇、舞台劇、音樂劇、網紅直播…)，及其收視率、觀看人數 5.此「影視IP」的娛樂經濟、週邊商品及其產值(公仔、電玩、手遊、手錶、APP、商品置入、遊樂園、旅遊景點…)，是否結合文創產業？ 6.此「影視IP」爆紅或流行的原因？討論了什麼話題？探討了什麼議題？具有什麼時代意義？反映了什麼社會變遷？	同學上台報告	☒ 人文藝術領域 ☒ 社會科學領域 ☐ 自然科技領域

請遵守智慧財產權觀念，不得非法影印

附件一 核心能力定義

核心能力	定義與說明
A. 知識統整能力	學生能在各種知識與文化脈絡中，尋得恆久不變的價值觀，並將此價值觀融入其生活，進而認識、欣賞、尊重與珍惜生命的意義。
B. 創意思維能力	學生能認知各知識領域與多元文化間的差異處與鏈結點，進而具備跨領域思維與評判能力，使其能在固有的架構中，呈現嶄新的創造力。
C. 溝通表達能力	學生能釐清自我思想，並藉由正確且清楚的語文表達理念，以建立與他人良好的溝通。
D. 美感鑑賞能力	學生能認知、接收並傳達多元藝術美感，具備敏銳的鑑賞能力，並運用在不同領域的統整中。
E. 邏輯推理能力	學生能依據自身認知和客觀事實，運用邏輯分析與量化推理，進行反思與論證，進而做出合理判斷。
F. 法治思辨能力	學生能正確認知人權、民主、與法治之互動關聯，進行獨立思辨與論辯且基於人本關懷精神，以確立其自身與社會群體之關係。
G. 博通宏觀能力	學生能以基礎知識為本，培養前瞻性的觀點並開拓宏博的視野，以建立整全之人生觀。
H. 倫理關懷能力	學生能認知自身與所處環境的關係，並進而願意以己身之力與專業知識參與社會與環境的改造，提升正向能量。

附件二 課程屬性定義

核心課程：全校性共同必修之通識課程。

跨領域課程：課程內容須跨人文藝術/社會科學/自然科技三領域其中之二項以上。課程須有一主領域，其授課內容須達 60%以上，上限為 70%以下。(依 110 年 4 月 7 日 109-2 博雅通識中心第 1 次教評會議決議)

生活性課程：課程重點強調知識應用與人類生活相關之課程。

學術性課程：課程重點偏重理論發展之脈絡、思想之沿革、與歷史文化背景之因素。

通論性課程：針對特定領域或時代的知識與思想做綜觀性的介紹，與廣博性的探討。

經典性課程：針對特定領域或時代具有代表性的人物、思想、典籍做較為深入之探討、剖析、或導讀。