國立勤益科技大學通識教育學院

115 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	教師級職	助理教授（助理字第 156728 號）

	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》。		
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	分組討論：從2分鐘的電影預告，討論影像的敘事	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域

	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）	結構，以及剪接的重要性	
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	分組討論：播放不同電影版本中的韋小寶片段，	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域

	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）	比較詮釋上的差異	
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？	同學上台報告	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域

	5.其他		
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，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）	導讀《最恐怖的娛樂帝國：迪士尼如何買下你的童年》: 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	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域
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	同學上台報告	■人文藝術領域 ■社會科學領域 □自然科技領域

	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？		

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。