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	曾在媒體擔任 14 年的實務經驗，近年來陸續在勤益科大、政大傳播學院、國北教大語創系、台北大學數位行銷學程授課。 在電影課程方面，已累積多年開課經驗，包括勤益科大《電影與消費文化》、《電影與媒體素養》、《亞洲電影與流行文化》，以及大葉大學《電影與當代思潮》、《台灣電影與社會文化》、《電影理論與評論》，還有永和社區大學開設《看電影，學新聞》、《經典華語電影》、《紀錄片與新聞紀實》。	教師級職	助理教授
科目名稱(中)	亞洲電影與流行文化		

科目名稱(英)	Asian Cinema and Pop 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：(請填寫所跨之本領域之學科及百分比) □社會科學領域：(請填寫所跨之本領域之學科及百分比) □自然科技領域：(請填寫所跨之本領域之學科及百分比) (以上總和百分比須達 100%)		
教科書	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。		

	戴樂為（Darrell William Davis）、葉月瑜（Emilie Yueh-yuYeh）著；黃慧敏譯（2011）。《東亞電影驚奇：中港日韓》，台北市：書林。 紀錄亞洲 / 游惠貞作 游惠貞（2014）。《紀錄亞洲》，台北市：遠流。
參考書目	林文淇（2009）。《華語電影中的國家寓言與國族認同》，台北市：國家電影資料館。 游珮芸編著（2011）。《大家來談宮崎駿》，台北：星月書房。 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。 吳聲（2016）。《打造超級 IP：網路時代分眾社群經營、內容行銷、流量變現的全新商業模式》，台北市：英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司。

	程予誠（2014）。《電影商業謀略：理論與實務》，台北：五南。
教學目標	電影不只有娛樂功能，同時也紀錄了社會脈動，並且承載了歷史與文化的意義、世代的集體記憶，更反映了當代的流行文化。 近年來，兩岸三地、韓國、日本、伊朗、印度、東南亞的電影，陸續打進國際市場，屢獲重大影展的獎項，帶動全世界的流行文化及消費熱潮。有鑑於此，這門課從歷史脈絡、流行文化、影視及 IP 產業、電影類型、電影與小說、娛樂經濟等不同面向，有系統的介紹亞洲電影，並結合後殖民、女性主義、符號學及文本分析、二元敘事及框架等理論觀點，協助同學們認識台灣及其所處的亞洲。 同時，本課程採取老師講授、分析電影文本、觀看電影、分組討論、撰寫觀影心得等授課方式，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，進而提升評論影視作品的能力。
評量方式	量化：出席 30%、上課參與 30%、期中報告 20%、期末報告 20%
內容綱要	本課程前半段是以中港台星的華語電影為主，後半段擴及東亞電影、東南亞電影、印度電影、中東的伊斯蘭電影，有系統介紹亞洲電影、社會變遷及流行文化的關聯：

	1. 在第 1 週課程介紹、第 2 週華語電影概論之後，第 3 至 5 週主題是台灣電影，包括台灣電影與社會變遷、台灣影視產業與流行文化，以及未來發展及趨勢。 2. 第 6 至 8 週，介紹華語電影的中國、香港及新加坡電影，並探討華語電影的龐大市場、跨國合作，以及面臨的後殖民狀態。 3. 在第 9 週期中報告之後，第 10 至 13 週分析日本、南韓為主的東亞電影，在第 10、11 週說明日本電影及文學、重要的日本電影類型，以及日本文化對亞洲的影響，第 12 至 13 週探討韓流崛起，還有韓國影視作品的娛樂性及批判性。 4. 第 14 至 15 週，授課重點是泰國、馬來西亞、菲律賓、越南等東南亞電影，以及東南亞與台灣電影在人才及主題上的關聯。 5. 第 16 週介紹印度電影及寶來塢，第 17 週談論伊斯蘭電影，以及好萊塢電影中的伊斯蘭刻板印象，反思電影文本呈現的種族歧視。
教學方式	1. 老師講授，依進度針對不同主題進行文本分析及說明。 2. 針對案例進行課堂討論，並搭配學習單。 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	課程介紹：說明授課方式及評分項目		□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
2	華語電影的歷史脈絡及重要分期 華語電影的跨國合作及其爭議 華語電影與文學：以張愛玲、金庸、白先勇為例	課堂討論：華語電影百大佳片的片單	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
3	台灣電影與社會變遷： ·日治時期電影及紀錄片 ·從愛國政宣電影到軍教片 ·健康寫實電影 ·1982年台灣新電影運動，並分析侯孝賢、楊德昌的風格	確認修課名單，並進行分組	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

	·2008年國片復興		
4	台灣電影與流行文化： ·電影與台劇的結合：以植劇場為例 ·校園愛情電影與網路小說：以九把刀為例 ·OTT影音平台對票房的衝擊 ·類型多元化 ·群眾集資拍電影 ·電影行銷與網紅	分組討論：從台灣影史十大賣座國片，分析電影類型、年份、票房及後續效應	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
5	從紀錄片《我們的那時此刻》，思考台灣電影與文化的多元面貌	撰寫觀影學習單	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
6	蓬勃發展的中國電影： ·中國電影及導演分期：從第一代到第七代導演 ·600億票房產值:中國成為全球電影市場發展主引擎 ·中國IP發展：以《西遊記》、《盜墓筆記》為例 ·金雞獎與百花獎 ·電影、民族意識與政治：紅色主旋律電影	分組討論：分析中國電影《八佰》打敗好萊塢，成為2020年全球票房冠軍的背後原因？	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
7	後殖民語境下的香港電影：	課堂討論:從《成	□人文藝術領域

	·香港新浪潮電影：以徐克、許鞍華為例 ·1997回歸前後的香港電影的轉變，及其身分認同 ·香港的功夫電影及其風格：從李小龍、成龍到甄子丹 ·香港喜劇電影：以周星馳及其經典台詞為例 ·兼具本土化與國際化的香港警匪電影：以《無間道》、《寒戰》及《拆彈專家》等系列電影為例	龍的特技》片段，瞭解電影製作的流程	□社會科學領域 □自然科技領域
8	多元種族融合的新加坡電影： ·梁智強《小孩不笨》、《錢不夠用》及《新兵正傳》系列 ·陳哲藝《爸媽不在家》、《再見，在也不見》及《熱帶雨》 ·電影中的語言運用：以新加坡式英語（Singlish）為例 ·亞洲文化的刻板印象：以《瘋狂亞洲富豪》為例 ·新加坡電影與金馬獎：從《跑吧孩子》到《男兒王》	提報期中報告主題	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

9	期中分組報告	各組同學上台報告	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
10	日本電影與文學： ·芥川龍之介的小說《竹林中》與黑澤明電影《羅生門》 ·從棄老寓言《楢山節考》，反思親情與人性 ·湊佳苗小說：從《告白》到《白雪公主殺人事件》 ·東野圭吾及其改編的影視作品 ·深受台灣電影影響的是枝裕和，以及自編自導《小偷家族》	對比《羅生門》、《白雪公主殺人事件》的敘事架構，並加以分析	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
11	日本的電影類型及影展： ·日本純愛電影：以《情書》、《戀空》為例 ·日本動漫及動畫電影：以宮崎駿、新海誠為例 ·日本科幻及奇幻電影 ·日本戰爭電影及其史觀爭議 ·東京影展及日本電影學院獎	課堂討論：從宮崎駿《風起》，探討反戰史觀及引發的爭議	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

12	席捲亞洲的韓流及其影視作品： ·韓流的崛起 ·韓國影視產業鏈及造星模式 ·韓國影視IP的發展：以《屍速列車》、《與神同行》為例 ·KPOP在影視作品中的影響力 ·釜山影展的電影行銷	分組討論：透過IP四層次的架構圖，分析《與神同行》如何進行IP化	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
13	韓國電影反映的歷史及社會意義： ·韓國電影的殖民史觀：以《軍艦島》、《東柱》為例 ·電影的社會批判：以《熔爐》、《寄生上流》為例 ·影像探討的性別議題及刻板印象：以《下女的誘惑》、《82年生的金智英》為例 ·以南北韓分裂為主題的影視作品：以《魚》、《機密同盟》、《愛的迫降》為例	課堂討論：以《寄生上流》為例，分析撰寫影評的方法及觀點？	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
14	東南亞電影：越南、菲律賓、馬來西亞 ·越南電影及導演陳英雄 ·菲律賓電影與導演布里蘭特曼多薩 ·馬華文學及電影：土腔風格與華夷風	分組討論：簡介黃明志的作品，思考他遊走在爭議邊緣的批判風	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

	·泰國電影的重要類型：以喜劇、恐怖電影為例 ·近年來在台灣賣座的東南亞電影：以《模犯生》、《屍約》為例	格	
15	東南亞與台灣電影： ·從僑生變成台灣導演：蔡明亮、何蔚庭、趙德胤 ·台灣電影中的國際移工議題：以《台北星期天》、《高山上的茶園》為例 ·台灣電影中的新住民議題：從《拔一條河》、《野蓮香》到 2022 年《徘徊年代》	課堂討論：從趙德胤《冰毒》與《再見瓦城》，思考台灣電影的緬甸元素	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
16	印度電影與寶來塢（Bollywood）： ·寶萊塢的歷史、發展及電影產量 ·結合藝術與宗教的印度歌舞電影 ·印度電影呈現的社會真實：以《貧民百萬富翁》、《披薩的滋味》為例 ·印度電影的女權議題及女性敘事：以《印度的女兒》、《孟買女帝》為例	分組討論：運用文化批判分析架構，探討《貧民百萬富翁》的宗教、階級、種族及性別歧視	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域
17	伊斯蘭電影及其刻板印象： ·崛起中的伊朗電影：從阿巴斯到阿斯哈法哈蒂	各組提報期末報告題目	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

	·阿富汗電影及《追風箏的人》 ·伊斯蘭電影的禁忌話題及其爭議 ·與以巴衝突、波斯灣戰爭、阿富汗戰爭為主題的電影 ·好萊塢電影所呈現的伊斯蘭刻板印象		
18	期末分組報告：分析1位亞洲導演、風格及影響 (1)為什麼要報告這名導演？（動機） (2)簡述這位導演的學經歷背景，並整理他(她)所執導的電影(劇情片、紀錄片、動畫電影.....)，以及獲得的國際獎項、票房。 (3)這位導演的影史地位？外界對於這位導演的正反評價？及其對於流行文化的影響。 (4)挑選1至2部他（她）所執導的代表作，進行文本分析，說明電影劇情、探討的社會議題、影像風格，並分享自己的觀影經驗。	各組同學上台報告	□人文藝術領域 □社會科學領域 □自然科技領域

	(5)除了電影外，這位導演是否有其他的作品（電視劇、廣告、微電影、小說、劇本、文創商品.....）？ (6)這位導演是否有固定的合作班底（或製作團隊）？ (7)其他		

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。