

國立清華大學課程大綱

科 號		組別		學分	3	人數限制	25
科目中文名稱	現當代東亞動漫的文化 閱讀			教室			
科目英文名稱	A Cultural Reading of Modern and Contemporary East Asian Anime						
任 課 教 師	王威智						
上 課 時 間	T234						

課程說明：

當 Cool Japan 成為當前國際文化交流的熱門用語，動漫、電玩及以及輕小說等次文化元素成為日本軟實力主要火力的情境中，我們該如何理解次文化？關於動畫，除了「神作」，我們還能說出什麼評語？一如文學、電影可以作為理解社會結構的切入途徑，次文化作品亦可能是時代精神的片段縮影。問題在於，面對看似更帶商業氣息的次文化媒介，要怎樣才能突破表層光影，揭露潛藏的文化驅力和美學版塊。本課程將聚焦在日本動漫的發展歷程，從文化研究的視角，為大家介紹動漫作品具有代表性的敘事和風格。課堂討論將以動畫作品分析以及相關研究論文為主，我們將從中學習基本的視覺文本分析方式與文化研究的基礎理論。亦需要承認，一門課程不太可能概括次文化的全球流動和演變，因此本課程定位於拓展文化視野和培養論述能力，幫助同學建立具人文哲思和歷史化的思維觀看動畫作品。

指定用書：

- 自編選集將置於課程網供同學下載。
- 影像作品可於圖書館借閱或透過合法網路媒體線上收看。

教學方式：

本課程將以動畫相關作品的介紹為主，以影音資料播放和分析為主，重要學術文獻導讀和討論為輔，兩者並行，構成教師授課方式。指定閱讀含括中文及英文書寫，請有意修課的同學斟酌英文閱讀能力。同學除了需要主動參與課堂討論外，亦需要分組進行口頭報告。

教學進度：

課程進度將隨時視課堂狀況調整。

日期	課程內容	指定閱讀
W1 9/11	課程內容說明	
W2 9/18	什麼是動畫 (anime) ?	讀：Jonathan Clements, “Introduction: What do we talk about when we talk about anime?” in <i>Anime: A History</i> (2013), pp. 1-19.
W3 9/25	早期動畫	《日本動畫古典集》 Japanese Animated Film Classics http://animation.filmarchives.jp/index.html 讀：Jonathan Clements, “The Film Factories,” in <i>Anime: A History</i> (2013), pp. 35-52.
W4 10/2	實驗動畫	《手塚治虫實驗動畫》(TBD) 《白蛇傳》(日) 《小蝌蚪找媽媽》(中) 《小貓巴克里》(台) 讀： Mark Steinberg, “Limiting Movement, Inventing Anime” in <i>Anime’s Media Mix</i> (2012), pp. 1-36.
W5 10/9	機器人的誕生	《原子小金剛》 《蓋特機器人》 《機動戰士鋼彈》 讀： Mark Gilson, “A Brief History of Japanese Robophilia” in <i>Leonardo</i> Vol. 31, No. 5, <i>Sixth Annual New York Digital Salon</i> (1998), pp. 367-369. TAKAYUKI TATSUMI and Christopher Bolton, “Gundam and the Future of Japanoid Art,” <i>Mechademia</i> Volume. 3, 2008, pp. 191-198.
W6	自然與人	《風之谷》

10/16		<p>《輝耀姬物語》</p> <p>讀：</p> <p>杉田俊介：《宮崎駿論：眾神與孩子們的物語》，頁104-149。</p>
W7 10/23	宇宙與人	<p>《王立宇宙軍》</p> <p>讀：</p> <p>Shu Kuge, “In the World That Is Infinitely Inclusive,” <i>Mechademia</i>, Volume 2, 2007, pp. 251-266.</p>
W8 10/30	城市與人	<p>《魔法阿嬤》（台）</p> <p>《惡童當街》</p> <p>讀：</p> <p>Giorgio Hadi Curti, “This Is My Town” – Exploring The Affective Life of Urban Transformation and Change via Taiyo Matsumoto’s and Michael Arias’ <i>Tekkonkinkreet</i>, in <i>The Fight to Stay Put: Social Lessons through Media Imaginings of Urban Transformation and Change</i></p>
W9 11/6	敵托邦與後人類	<p>《阿基拉》</p> <p>讀：Christopher Bolton, “From Ground Zero to Degree Zero,” <i>Mechademia</i>, Volume 9, 2014, pp. 295-315.</p> <p>《攻殼機動隊》系列作</p> <p>讀：</p> <p>Carl Silvio, “Refiguring the Radical Cyborg in Mamoru Oshii's ‘Ghost in the Shell’,” <i>Science Fiction Studies</i>, Volume 26, No. 1 (Mar., 1999), pp. 54-72.</p>
W10 11/13	夢境與現實	<p>《千年女優》</p> <p>《貓湯》</p> <p>讀：</p> <p>Melek Ortabasi, “National History as Otaku Fantasy:</p>

		Satoshi Kon's Millennium Actress" in <i>Japanese Visual Culture Explorations in the World of Manga and Anime</i>
W11 11/20	魔法與少女	<p>《美少女戰士》</p> <p>《少女革命》</p> <p>《魔法少女小圓》</p> <p>讀：</p> <p>須川亞紀子，〈美少女戰士〉裏的女孩們——日本原創「魔法少女」卡通的發展</p> <p>http://www.nippon.com/hk/in-depth/a03904/</p> <p>Kumiko, Saito, "Magic, "Shōjo", and Metamorphosis: Magical Girl Anime and the Challenges of Changing Gender Identities in Japanese Society," <i>The Journal of Asian Studies</i>, Vol. 73, No. 1 (FEBRUARY 2014), pp. 143-164</p>
W12 11/27	戰爭與記憶	<p>《螢火蟲之墓》</p> <p>《謝謝你，在世界的角落找到我》</p> <p>《赤腳阿元》</p> <p>讀：</p> <p>HIROMI MIZUNO, "When Pacifist Japan Fights: Historicizing Desires Anime," <i>Mechademia</i>, Volume. 2, 2007, pp. 104-123</p>
W13 12/4	動物化與資料 庫	<p>《POP TEAM EPIC》</p> <p>《動物朋友》</p> <p>讀：</p> <p>東浩紀：《動物化的後現代》</p> <p>東浩紀：《遊戲性寫實主義的誕生：動物化的後現代 2》</p>
W14 12/11	時間皺摺與世 界系	<p>《跳躍吧！時空少女》</p> <p>《秒速五公分》</p>

		<p>《你的名字》</p> <p>讀：</p> <p>GAVIN WALKER, "The Filmic Time of Coloniality: On Shinkai Makoto's <i>The Place Promised in Our Early Days</i>," <i>Mechademia</i>, Volume. 4, 2009, pp. 3-18.</p> <p>新海誠，〈新海誠 Walker：光之輝跡〉</p> <p>廖朝陽，〈《你的名字》：雲端因果與內造行動〉</p> <p>http://twhs.org.tw/EPAPER/e_paper/e_paper_c.php?SID=41</p>
W15 12/18	台灣意象	<p>《信長之槍》</p> <p>《南鎌倉高校女子自行車社》</p> <p>《攻殼機動隊》</p> <p>讀：</p> <p>布希亞，〈擬仿物與擬像〉</p>
W16 12/25	台灣動畫	<p>《幸福路上》（假使已發行）</p> <p>逛：<http://www.jasonforce.com/memory/video.html></p>
W17 1/1	元旦放假	
W18 1/9	複習 期末報告繳交	

成績考核：

課堂參與 20%

- 修課學生需要於上課前觀賞、閱讀完當周指定材料，並準備好相關問題，積極參與課堂討論。

課堂報告 20%

- 報告同學自選題材，介紹作品與創作背景，並提出自己見解，論述作品的美學和文化意涵。報告後至少準備兩個問題，帶領同學思考該文本如何與課堂的理論閱讀對話。報告長度不含問與答應在30分鐘內，形式不拘，唯需要至少一週前與教師討論且得到許可。

課堂小考 5%

- 本學期將至少有3次隨機課堂小考，加總後平均分，即為此項目分數。若無故缺席遇抽考，將不允補考，以0分計。

期中作業 25%

- 作品分析。同學自選一部作品分析。長度 1000-1200 字。

期末報告 30%

- 從學術報告到次文化相關創作皆可，唯學術報告之外，需要事先與教師討論並獲得同意。

課程規範：

- 書寫請參照學術寫作格式，中文可見相關期刊，如《中國文哲研究集刊》。資料引用亦需按規範明確標注，未明確遵循格式書寫學術論文，易有抄襲嫌疑。口頭報告的概念引用亦需要於投影片或書面資料中標明。換句話說，你／妳能夠不用說明出處的，只有自己的看法，此外皆需要說明來源。任何形式的抄襲皆不該發生，查獲按校方和系所規定處置。
- 急病或突發事件之外，請假需於至少三天前以電子信件告知教師，並確定收到老師回覆同意。缺席同學有義務自行向到課同學確認當週作業與待辦事項，請勿將通知課堂要求視為老師應主動完成的責任。
- 一學期至多缺課三次，超過三次，每無故缺課一次，學期總成績扣五分。