

2022 秋現代文學研究與實作授課大綱

2022 秋

科目中文名稱	現代文學研究與實作	教室	人社 A309
科目英文名稱	Research and Practice of Modern Literature		
任課教師	劉柳書琴 wakenlily@faculty.hss.nthu.edu.tw		
上課時間	S2S3S4		
擋修科目	無	擋修分數	無

課程簡述：

此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力

1.台灣研究專業知識能力 (40%)

The ability of professional knowledge in Taiwan studies (40%)

2. 文學智能、創造力與創意(30%)

Literary competence and creativity(30%)

3. 人文涵養與生命教育 (20%)

Humanist learning and life education (20%)

4. 國際性視野、思辨與對話能力 (10%)

International perspectives, speculations and conversation skills (10%)

中、英文關鍵字

台灣文學史 History of Taiwan Literature，台灣社會議題 Taiwan social issues，

文學創作方法 the Process of Literary Creation，文學典律 Literary Canon，

世界思潮 Contemporary Thought，優質教育 Provide Quality Education

一、課程說明(Course Description)

1. 課程對象：進修教師為主，但亦歡迎一般生修讀。
2. 單元構成：以「教師專題講授與研究生導讀」10 次、「實作練習」7 次、「論文撰寫引導」2 次，「專題演講」1 次、「國定假日」2 次，構成一學期的課程。
3. 兩大面向：兼顧創作與論述，由現代台灣文學名篇中節選 27 部文本（小說、散文、現代詩）、2 部創作方法論、10 餘篇研究專著或論文，呈現現代文學在族群、歷史、文化、語言及美學方面的再現與認知。選錄作品包含不同流派與風格，除了膾炙人口的經典，也關注近期力作。鼓勵學生解讀作品的藝術構成，並以專業角度批評、創作、撰述。學生可以在「文藝創作」或「學術論文」中擇一繳交為期末成果。
4. 訓練目標：一，培養台灣文學專業研究的能力，包含精讀、與先行研究對話、提出新問題、養成井然的論文撰寫技術。二，文學創作的基礎方法認識與習作。三，將台灣文學應用於 108 課綱的取材技巧。

二、指定用書(Text Books)

- 1.自編講義
- 2.參見各週推薦（請購書）

三、參考書籍(References)

小說理論

1. 大衛·洛吉著，李維拉譯：《小說的五十堂課》（台北縣，木馬文化，2006 年）。
2. 傑夫·格爾克《寫好前五十頁》（北京：中國人民大學，2014）。

研究專著

1. 陳建忠《記憶流域：臺灣歷史書寫與記憶政治》（新北：南十字星，2018）。
2. 陳惠齡《演繹鄉土：鄉土文學的類型與美學》（台北：萬卷樓，2020）。
3. 劉柳書琴《日治時期台灣現代文學辭典》（聯經，2019）。

文學文本

1. 七等生《我愛黑眼珠》（台北：遠景，2003）。
2. 王文興《十五篇小說》（台北：洪範，1979）。
3. 王威智《地圖繪製學》（花蓮：花蓮縣文化局，2013）。
4. 王德威《歷史與怪獸：歷史，暴力，敘事》（台北：麥田，2011）。
5. 甘耀明《成為真正的人 / minBunun》（台北：寶瓶文化，2021）。
6. 伊替·達歐索 (Itih)《巴卡山傳說與故事》（台北：麥田，2008）。
7. 朱和之《南光》（台北：印刻，2021）。
8. 余華《活著》（台北：麥田，2007）。
9. 吳坤煌《吳坤煌詩文集》（台北：台大出版中心，2013）。
10. 吳明益《睡眠的航線》（台北：二魚文化，2007）。
11. 呂赫若《呂赫若小說全集》（台北：聯合文學，1995）。
12. 阮慶岳，〈思念的人〉，《華文小說百年選》（台北：九歌出版，2018 年 2 月）。
13. 拓拔斯·塔瑪匹瑪《最後的獵人》（台北：晨星，2012）。
14. 林皓淳〈沙海〉，《第十五屆雲林文藝獎得獎作品輯》（雲林：雲林文化局，2019）。
15. 法蘭茲·卡夫卡《卡夫卡中短篇全集 IV：飢餓藝術家及其他》（新北：謬思，2014）。
16. 夏曼·藍波安《大海浮夢》（台北：聯經，2014）。
17. 翁闡《破曉集》（台北：如果，2013）。
18. 馬翊航《山地話／珊瑚話》（台北：九歌，2020）。
19. 郭強生《尋琴者》（台北：木馬文化，2020），頁 21-58。
20. 程廷《我長在打開的樹洞》（台北：九歌，2021）。
21. 黃璽〈十二個今天〉，《台灣文學獎 2019 年，原住民漢語新詩創作獎》。
22. 楊牧《奇萊前書》（台北：洪範，2003 年），頁 26-43。
23. 赫恪《一街村》（花蓮：遠景印刷，2017）。
24. 蔡素芬，〈別著花的流淚的大象〉，《華文小說百年選》（台北：九歌出版，2018 年 2 月）。

25. 蕭紅《生死場》（台北：聯合文學，2015）。
26. 賴和《賴和全集（一）小說卷》（台北：前衛，2000）。
27. 孫大川《夾縫中的族群建構：台灣原住民的語言、文化與政治》（台北：聯合文學，2000）。
28. 龍瑛宗《龍瑛宗集》（台北：前衛，1991）。

電子資源：常用資料庫，上課介紹

四、教學方式(Teaching Method)

教學方式：1.講授 30% 2.專題討論 30% 3.文獻調查討論 20% 4. TA 帶領文學轉譯實作及文藝專題演講 20%

訓練目標：1. 論文摘要、評述與對話、2. 文本解讀、文藝批評方法、文獻查詢方法、3. 個人論文議題探索與研究設計、4. 文學轉譯方法的基本訓練、5. 寫作寫習與改稿討論。

五、教學進度(Syllabus)

第一週（09/17）：導論：如何開啟一個文學研究計畫

1. 課程介紹、TA 介紹、分組。
2. 研究計畫撰寫簡介。
3. 王汎森〈如果讓我重做一次研究生〉（2005）。（電子講義）

第二週（09/24）：小說創作／分析基礎（一）：如何建構一個好故事

1. 傑夫·格爾克《寫好前五十頁》（北京：中國人民大學出版社，2014），第 7-12 章，包括：〈構建故事世界的常規〉、〈開啟內心的旅程〉、〈如何開始〉、〈又一個好亂〉、〈獨幕劇〉、〈第一頁〉。
2. 蔡素芬，〈別著花的流淚的大象〉，《華文小說百年選》（台北：九歌出版，2018 年 2 月）。

實作練習一：請以《寫好前五十頁》中的方法，分析蔡素芬這篇小說。

第三週（10/01）：小說創作／分析基礎（二）：如何分析文學文本

1. 大衛·洛吉著，李維拉譯：《小說的五十堂課》（台北縣，木馬文化，2006 年）（節選，參見講義）。
2. 阮慶岳，〈思念的人〉，《華文小說百年選》（台北：九歌出版，2018 年 2 月）。

實作練習二：回想你歷來最常分享的一段經驗，為這個故事寫下「第一個句子」

第四週（10/08）：國慶連假

第五週（10/15）：解殖文學與邊緣敘事

1. 吳坤煌〈母親〉，《吳坤煌詩文集》（台北：台大出版中心，2013）敘事詩。

2. 呂赫若〈婚約奇譚〉，《呂赫若小說全集》(台北：聯合文學，1995)政治小說。
3. 翁闡〈天亮前的愛情故事〉，《破曉集》(台北：如果，2013)獨白體。
詞條：〈賴和〉、〈一桿秤仔〉，劉柳書琴《日治時期台灣現代文學辭典》(聯經，2019)。

實作練習三：從編劇練習，學習情節摘錄與空間設計與衝突點

翁闡〈天亮前的愛情故事〉，《破曉集》(台北：如果，2013)獨白體。

自由參考：

1. 垂水千惠著，劉娟譯，〈第五章 台灣新文學時代的文學活動〉，《奮鬥的心靈：呂赫若與他的時代》(台北：國立臺灣大學出版中心，2020年)，頁130-151。
2. 朱惠足，〈「現代」與「原初」之異質交混：翁闡小說中的現代主義演繹〉，《臺灣文學學報》第15期，2009，頁1-32。

第六週（10/22）：暗房裡的潛意識：殖民、戰爭、跨民族友誼

1. 龍瑛宗〈蓮霧的庭院〉，《龍瑛宗集》(台北：前衛，1991)。
2. 朱和之〈楔子〉到〈相簿四〉，《南光》(台北：印刻，2021)。

實作練習四：〈蓮霧的庭院〉梗概詞條試寫

自由參考：

1. 林采珊，〈龍瑛宗〈蓮霧的庭院〉裡「荒城の月」吹奏起日本殖民帝國的哀歌？〉，《台灣現代小說中的流行歌：歌曲與故事的時空建構》(新竹：國立清華大學臺灣研究教師在職專班碩士論文，2022年)。

第七週（10/29）：專題演講（講題待確認）

主持人：劉柳書琴

講者：赫恪

第八週（11/05）：藝術家的飢餓，飢餓藝術家

1. 卡夫卡〈煤桶騎士〉，《飢餓藝術家及其他》(新北：謬思，2014)。
2. 蕭紅〈餓〉，《生死場》(台北：聯合文學，2015)。
3. 七等生〈我愛黑眼珠〉，《我愛黑眼珠》(台北：遠景，2003)。
4. 赫恪〈困〉，《一街村》(花蓮：遠景印刷，2017)。

實作練習五：從分幕練習，學習小說的時間設計與敘事架構

赫恪〈困〉，《一街村》(花蓮：遠景印刷，2017)。

自由參考：

1. 劉柳書琴，〈花東縱谷，傳唱後農精神的歌者——讀赫恪《戴面紗的臉書》〉，《戴面紗的臉書》(花蓮縣：花蓮縣文化局，2020年)，頁305-344。

第九週（11/12）：族群破碎與完整的人

1. 拓拔斯·塔瑪匹瑪〈最後的獵人〉，《最後的獵人》(台北：晨星，2012)。
2. 孫大川，〈語言、權力和主體性的建構〉、〈從言說的歷史到書寫的歷史〉，《夾縫中的族群建構：台灣原住民的語言、文化與政治》(台北：聯合文學，2000)。
3. 夏曼·藍波安〈飢餓的童年〉，《大海浮夢》(聯經，2014)。

實作練習六：從風格化語言，學習破解小說中的文化批判密碼

破譯符碼案例：1. 夏曼·藍波安〈飢餓的童年〉2. 黃璽〈十二個今天〉

自由參考：

1. 伊替·達歐索 (Itih) 〈獵人〉，《巴卡山傳說與故事》(台北：麥田，2008)。

第十週 (11/19)：「混沌與鏡子：冉而山劇場行為藝術」專題演講

主持人：劉柳書琴

講者：阿道·巴辣夫·冉而山 (Adaw Palaf Langasan)

第十一週 (11/26)：梅嘎蒗的烽火：文學桌遊如何融入 108 課綱

學習重點：結合桌遊設計與文史導覽，系統性引領學習者從文學敘事、翻轉教學、文創案例，觀察文化脈絡、並進一步引導議題。

第十二週 (12/03)：歷史小說與價值論述：以銀輪部隊、三叉山事件為案例

1. 甘耀明〈第一章 二戰結束，回到小百步蛇溪報喪〉，《成為真正的人 / minBunun》(台北：寶瓶文化，2021)，頁 11-55。
2. 余華《活著》(台北：麥田，2007)。
3. 王德威〈歷史與怪獸〉，《歷史與怪獸：歷史，暴力，敘事》(台北：麥田，2011)。
4. 陳建忠〈臺灣歷史小說研究芻議：關於研究史、認識論與方法論的反思〉、〈歷史敘事與兩岸新想像(不)共同體：論「新歷史小說」的敘事策略與批判話語〉，《記憶流域：臺灣歷史書寫與記憶政治》(新北：南十字星，2018 年)。

實作練習七：從歷史小說理論，學習類型判斷及其價值論述的方法

分析文本：甘耀明《成為真正的人 / minBunun》。

分析工具：

1. 王德威〈歷史與怪獸〉。
2. 陳建忠〈臺灣歷史小說研究芻議：關於研究史、認識論與方法論的反思〉、〈歷史敘事與兩岸新想像(不)共同體：論「新歷史小說」的敘事策略與批判話語〉。

第十三週 (12/10)：新鄉土書寫中的地方圖騰與文化

1. 王威智〈申西方向迷航〉，《地圖繪製學》(花蓮：花蓮縣文化局，2013)，頁 131-158。
2. 林皓淳〈沙海〉，《第十五屆雲林文藝獎得獎作品輯》(雲林：雲林文化局，2019)。
3. 王文興〈海濱聖母節〉，《十五篇小說》(台北：洪範，1979)，頁 107-123。
4. 陳惠齡〈導論 怎麼談，怎樣看「鄉土」？〉、〈第一章 從景觀符號、民俗儀典到資訊媒介——作為「生產地方性」的新鄉土小說書寫現象〉，《演繹鄉土：鄉土文學的類型與美學》(台北：萬卷樓，2020 年 12 月)。

實作練習八：從比較不同作家的同一主題文本，學習提出研究論文發想

第十四週 (12/17)：童年困頓與後現代的人

鍾文音，《在河左岸》(台北：大田，2003 年電子書)。

客家電視台，《在河左岸》(2014 年年度戲劇影像及觀影討論介紹)

自由參考：

鍾文音，《別送》（台北：麥田，2021年）。

鍾文音，《豔歌行》、《短歌行》、《傷歌行》（臺灣島嶼百年物語三部曲）

學習單（我的寶寶幾月大）（12/14 之前上傳到教學平台）

1.論文組：議題設定、先行研究調查、題目可行性評估、研究設計 3Q3A 草案。

2.創作組：議題設定、素材研究調查、題目可行性評估、三幕劇構想草案

★第十五週（12/24）：創傷書寫與疾病隱喻

1. 楊牧〈接近了秀姑巒〉，《奇萊前書》（台北：洪範，2003 年），頁 26-43。
2. 郭強生〈第 1-3 章〉，《尋琴者》（台北：木馬文化，2020），頁 21-58。
3. 吳明益〈第一章〉，《睡眠的航線》（台北：二魚文化，2007），頁 19-34。
4. 陳秀玲〈戰爭歷史之無意識召喚與記憶再現——從精神分析論《睡眠的航線》中的創傷敘事〉，《淡江中文學報》第 36 期。

自由參考：

1. 蘇筱雯〈尋愛以安身？——郭強生小說研究（1980—2015）〉（臺南：國立成功大學台灣文學所碩士論文，2017 年）。（不提供）
2. 西格蒙德·佛洛伊德，彭舜譯，《精神分析引論》（台北：左岸文化，2018）。（不提供）
3. 〈仰首看永恆：楊牧的創作與學思〉座談會，2020 年 7 月 <https://reurl.cc/kZN3DG>。

第十六週（12/31）：元旦放假

第十七週（01/07）：期末論文／創作共同改稿會議（一）：第一批報告

進行方式：報告人 8 分鐘報告、評論人 5 分鐘評論、教師與助教 10 分鐘回饋。

（01/04 之前上傳到教學平台）

- 1. 論文組：**章節試寫（依據要點逐段成文）、文本引文（製表）、文獻引文（製表）、夾議夾敘、扣緊主題。（3-4 頁，至少 3000 字）
- 2. 創作組：**三幕劇構想、角色表製作、情節大綱。（3000 字試寫篇章）

★第十八週（01/14）：期末論文／創作共同改稿會議（二）：第二批報告

進行方式：報告人 8 分鐘報告、評論人 5 分鐘評論、教師與助教 10 分鐘回饋。

（01/04 之前上傳到教學平台）

- 1. 論文組：**章節試寫（依據要點逐段成文）、文本引文（製表）、文獻引文（製表）、夾議夾敘、扣緊主題。（3-4 頁，至少 3000 字）
- 2. 創作組：**三幕劇構想、角色表製作、情節大綱。（3000 字試寫篇章）

六、成績考核(Evaluation)

1. 出席率、發言提問與討論：10%

2. 小作業：10%

3. 導讀：40%

（1）內容介紹與延伸資料（1.前行研究/2.影片/3.展覽/4.其它，任一即可）：20%

（2）簡報表現：20%

4. 期末作業：40%

(1) 研究論文：6000-7000 字

(2) 散文、報導文學或小說：6000-7000 字