

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：繆思，2014）。
16. 夏曼·藍波安《大海浮夢》（台北：聯經，2014）。
17. 翁鬧《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. 翁鬧〈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

翁鬧〈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：翁鬧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：赫格

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：繆思，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. 赫格〈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

赫格〈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——讀赫格《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）：梅嘎蕩的烽火：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）〉（台南：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