

作家研究與作品轉譯專題授課大綱 (2023 春)

2023.02.08

科目中文名稱	作家研究與作品轉譯專題	教室	人社 A309
科目英文名稱	Studies of Authors and Translation		
任課教師	劉柳書琴 wakenlily@faculty.hss.nthu.edu.tw		
上課時間	F234 09:00-12:00		
人數限制	15 人		
SDGs	3.良好健康與福祉；4.優質教育；10.減少不平等；11.永續城市及社區		
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（30%）
2. 文學智能、創造力與創意（30%）
3. 文化創意與社會實踐（30%）
4. 人文涵養與生命教育（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

一、課程說明（Course Description）

台灣作家在不同歷史文化情境下，身為文化知識份子和藝術家的生命史，他們流派風格各異其趣的作品，近三十年來已從「台灣作家身影」至「他們在島嶼寫作」，甚至被製作成電影、電視影集、舞台劇、音樂劇、繪本、科普短片、策展、線上遊戲等等，各種成功案例不勝枚舉。文學家的故事或作品的故事，往往解構大歷史，反映諸眾的視角與日常。透過作家特有的文化身份和敘事技藝，能夠再現性別、階級、族群的差異記憶。因此，本課程將透過作家研究方法的引導，深度詮釋認識被改編的文本，以現有文化市場上多種不同的成功轉譯案例，鼓勵同學在期末個別作家時，針對作家故事或作品故事俾專題研究與改編轉譯。

1. 本課程主要對象為博、碩士研究生，但亦歡迎大學部高年級選修。
2. 課程結構：包括「理論知識」、「文本閱讀、批評與研究」、「專題演講」、「轉譯實作」、「播映會+編劇座談」、「成果發表」，構成 16 週課程。
3. 能力指標：1，培養台灣文學專業研究的能力，包含文本細讀、社會歷史學分析、先行研究消化、數位文獻調查、論文結構、撰寫技術等。2，鼓勵鍛鍊台灣文學轉譯的基礎能力與最初嘗試、也歡迎展開計畫性的寫作。

二、指定用書 (Text Books)

參見各週指定 (請尊重智財權，多購書)

三、參考書籍 (References)

1. David Mamet 著、曾偉禎譯，《導演功課》(遠流，2008)
2. 尼爾·D·克思，《編劇的核心技巧》(中國計量，2015)
3. 杰夫格爾克《寫好前五十頁》(北京：中國人民大學出版社，2014)

四、教學方式 (Teaching Method)

教師講授 20%、同學導讀 (至少一週) 20%、轉譯實作 20%、小組提案互評與成果發表 30%

外聘專家演講 10%

五、教學進度 (Syllabus)

第一週 (02/17) 導論

1. 課程介紹、建議書單、分組、課助介紹。
2. 台灣文史常用資料庫介紹

第二週 (02/24) 說故事的方法

1. 大衛·洛吉，李維拉譯，《小說的五十堂課》(新北：木馬文化，2006 年 12 月)，頁 13-30、41-46、105-111、135-149、160-175、186-189、228-232。
2. David Mamet 著、曾偉禎譯，〈反傳統文化的建築與劇本結構〉，《導演功課》(遠流，2008)，頁 77-86。

延伸閱讀：

黃儀冠，〈影像史學與記憶政治——以《好男好女》與《超級大國民》為主〉《從文字書寫到影像傳播：台灣「文學電影」之跨媒介改編》(台北：台灣學生書局，2012)，頁 193-220。

王鳴劍，〈第五章《活著》〉，《從文學到視聽：中國當代小說的影視改編與傳播》(台北：新稅文創，2014)，頁 186-214。

第三週 (03/03) 大航海時代荷鄭大戰：歷史小說與科普短片

1. 朱和之，《逐鹿之海：一六六一台灣之戰》(印刻，2017)。頁 286-528。
2. 〈逐鹿赤崁〉，<https://youtu.be/AcuBhrD2RTM> 影像請於課前自行觀看
3. 蔡佩臻，〈談西方人眼中的鄭成功形象〉，《人文社會學報》16 期，2015 年 7 月，頁 117-139。

延伸閱讀：

邱坤良〈時空流轉，劇場重構：十七世紀臺灣戲劇與戲劇中的臺灣〉，《戲劇研究》12 期，2013 年 7 月，頁 1-32。

第四週 (03/10) 什麼是「蕃」策展—林爽文事件：沙畫影片與逆寫清帝國檔案

1. 國立故宮博物院〈赴京朝覲：臺灣原住民進京傳奇〉沙畫影片，2014 年，文本網址：<https://reurl.cc/x1xvm4> 影像請於課前自行觀看
2. 林皓淳〈千面東番：《職貢圖》上的臺灣原住民〉，文本網址：<https://reurl.cc/10jbNQ>
3. 沈欣蘋〈如果逆寫是一卷卡式錄音帶〉，文本網址：<https://reurl.cc/bG4YpE>
4. 尼爾·D·克思，〈銀幕故事的要素〉、〈銀幕故事脈絡〉、〈銀幕故事類型〉、〈劇本寫作方式〉，《編劇的核心技巧》（中國計量，2015），頁 15-43、64-67、71-104。

延伸閱讀：

1. 陳芷凡，〈跨界交會與文化「番」譯：海洋視域下台灣原住民記述研究（1858-1912）〉（台北：國立政治大學中國文學系博士論文，2011）
2. 蔡佩含，〈站在語言的灘頭：戰後台灣原住民族文學與歌謠的混語政治〉，政治大學台文所博論，2021 年，頁 93-103。
3. 蔡佩含〈用頭帶說歷史，用步伐記得山：專訪 Salizan《用頭帶背起一座座山》〉
文本網址：<https://reurl.cc/WqaNg9>

第五週 (03/17) 開山撫「番」新詮釋—羅妹號事件小說與電視劇

1. 陳耀昌，《傀儡花》（印刻，2013），頁 40-182、443-460。
2. 曹瑞原，《斯卡羅》（公視，2021）。
3. 巴奈·庫穗，〈泥娃娃〉（台北：好有感覺音樂，2019 年）。
4. 黃明川導演，黃明川、程慧華編劇，〈西部來的人〉（Image Concept Studio，1990 年）。

延伸閱讀：

1. 楊平軒，〈臺灣史的多重敘事——論早期西方探險家書寫與當代歷史小說〉，（臺灣大學臺文所碩士論文，2018），頁 75-102。
2. 許毓良，〈臺灣建省前後的撫墾與戰爭〉，《光緒十四年（1888）臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區：一段清末開山撫番的歷史追尋》（台北：遠足文化，2019），撫墾與戰爭，頁 91-119。

第六週 (03/24) 嘉南大圳與新農業論述—殖民宣傳片與 KANO 電影

1. 謝仕淵，《「國球」誕生前記日治時期臺灣棒球史》（臺灣歷史博物館，2012 年），頁 150-207。
2. 馬志翔導演，魏德聖監製，《KANO》（果子電影／中影股份，2011 年）。
3. 日治時期教育宣傳片《幸福的農民》（國立臺灣歷史博物館，1936 年）
影像文本：<https://www.nmth.gov.tw/information?uid=211&pid=111982>
※請於課前自行觀看。

第七週 (03/31) 從前衛詩歌到最後的蟬—風車詩社、銀吟會紀錄片

1. 陳允元〈緒論〉、〈南方·外地·新精神（Esprit Nouveau）〉，《殖民地前衛——現代主義詩學在戰前臺灣的傳播與再生產》（政治大學臺灣文學研究所博士論文，2016），頁 5-40、245-338（頁 255-265 可略）。

2. 蔡明諺〈戰後初期台灣新詩的重構—以銀鈴會和《潮流》為考察〉，《臺灣文學研究學報》第 20 期，頁 41-71。
3. 陳允元、黃亞歷編，《日曜日式散步者：風車詩社及其時代》（行人，2019 年），頁 20-25、28-71、108-121。
4. 黃明川，《櫻之聲》（行人，2019 年）。

延伸閱讀：

阮文雅編譯，黃靈芝著，〈蟹〉，《黃靈芝小說選》上（臺南市文化局，2020），頁 22-65。

第八週（04/07）繪本故事構思與分鏡圖設計：龍瑛宗〈蓮霧的庭院〉

1. 林采珊，〈敗戰預感的台灣日本歌〉，《台灣現代小說中的流行歌：歌曲與故事的時空建構》（新竹：清大臺研教碩士論文，2022 年）。
2. 龍瑛宗，〈蓮霧的庭院〉，《龍瑛宗集》（前衛，1991）。
3. 郝廣才，《好繪本如何好》（格林文化，2006），頁 53-110。
4. 分鏡圖設計：〈蓮霧的庭院〉

延伸閱讀：

1. 王惠珍〈殖民地文學的傷痕——論龍瑛宗《蓮霧的庭院》的禁刊問題〉，《戰鼓聲中的殖民地書寫：作家龍瑛宗的文學軌跡》（臺大，2014），頁 266-307。
2. 詹迪爾〈從文字到圖像：繪本故事構思與分鏡圖設計〉，演講影像 <https://tvcast.asia.edu.tw/media/1207>。

第九週（04/14）專題演講

演講題目：〈破曉〉電影長片的劇本開發與田野調查

演講時間：10:00-12:00 (9:00-9:40 課前討論)

演講者：翁語彤導演

編導與製片雙棲，法國高等影視學院製片發行碩士。常任影視開發管理工作，國際合製合作導演有盧貝松、蔡明亮、趙德胤、王兵等。首部跨國合製長片計畫《破曉》入選歐洲、日本多個國際培育工作坊，近年更獲選為釜山亞洲電影學院、金馬電影學院成員，擔任光庵映畫有限公司導演、編劇，以及國立台灣文學館駐館研究員。

翁導創作、訪談資料（課前討論內容）：

1. 小說〈正午〉
<https://www.books.com.tw/products/0010885766>
2. 影評〈宵禁〉
<https://www.cinezen.hk/?p=9330>
3. 專訪《宵禁》導演翁語彤 - 女性影展 <https://www.wmw.org.tw/tw/title/573>
4. 放映 | 翁語彤導演專題展 | 一個沈著冷靜理性的創作人 FFIFA 快訊
<https://reurl.cc/10n73m>

第十週（04/21）轉譯提案：全體同學

1. 繳交個人轉譯提案書：含摘要 300 字、轉譯架構、開頭試寫 1 頁、轉譯原始媒材（文本或文史文獻）、其它參考書目。

- 轉譯提案書發表方式：報告人 15 分鐘報告、評論人 5 分鐘評論、教師與助教 10 分鐘回饋。

第十一週（04/28）葉石濤轉譯方案的深度思考

- 葉石濤，《臺灣男子簡阿洵》（草根，1996 年），頁 3-32、79-106、161-175。
- 許卉林，《臺灣男子葉石濤》（2022 年）。
- 謝世宗，《侯孝賢的凝視：抒情傳統、文本互涉與文化政治》（新北：群學，2021），頁 87-129。

延伸閱讀：

- 侯孝賢電影〈兒子的大玩偶〉，自行閱讀

第十二週（05/05）轉譯初稿發表

- 各組報告劇本故事大綱寫作架構，包含故事大綱 300 字，三幕劇架構，共九頁。架構包含：主題，內容，時代背景，人物（人物簡史、性格面向、重要對話），情節（高潮、轉捩點、伏筆、結局）。
- 試寫篇章（建議為完整作品的三分之一篇章）。
- 轉譯作品初稿發表進行方式：報告人 15 分鐘報告、評論人 5 分鐘評論、教師與助教 10 分鐘回饋。發表內容須包含：轉譯作品主題概述、轉譯作品精采段落呈現、期末預計成果說明。

第十三週（05/12）〈戰士，乾杯！〉的小說與戲劇作品比較：「黃春明週活動」

- 林克明、黃惠禎〈（給）永恆的讀者與寫者：黃春明〈戰士，乾杯！〉三種文本的互文分析〉，《台灣文學學報》第 17 期，2010，頁 99-132。
- 黃春明〈戰士，乾杯！〉，《等待一朵花的名字》（皇冠，1989 年），頁 99-117。
- 「曉劇場《戰士·乾杯！》作品解析」（臺中國家歌劇院，2022），影片網址：
<https://www.youtube.com/watch?v=Y8iJgNeHOEk>
- 奧威尼·卡露斯，《野百合之歌》（晨星，2001 年），頁 239-311。

延伸閱讀：

- 陳芷凡〈母語與文本解讀的辯證－以魯凱作家奧威尼·卡露斯《野百合之歌》為例〉，《臺灣語言與語文教育》第 6 期，2005，188-201。

第十四週（05/17）曉劇場〈戰士，乾杯！〉播映會暨編劇談：「黃春明週活動」

負責 | 劉柳書琴老師主持、「曉劇場」吳緯婷編劇演講

時間 | 5/17 (三) 18:10-21:10

地點 | 清大人社院 A202 演講廳

活動簡介：台文所「作家研究與作品轉譯專題」及人社院學士班「鄉土誌與社區調查」課程，為引導學生創作「泰雅醫生來了！」音樂會劇本，回應尖石鄉「永續的音樂小鎮」之盼望，希望借鑑黃春明小說原著《戰士·乾杯》轉譯為「曉劇場」舞台劇的成功案例，而舉辦本次活動。本活動首先將播映《戰士·乾杯》舞台影像，接著邀請編劇吳緯婷現聲說法，為大家揭示原住民題材小說轉譯的挑戰、策略、文化理念、傳統元素表現、研究倫理及其它努力方向。

※※本週結合黃春明週，提前為 5/17 (三) 18:30-21:30 上課，5/19 (五) 停課

第十五週（05/26）小說主題與作家影像：存在主義者七等生

1. 七等生，〈我愛黑眼珠〉，《我愛黑眼珠》（台北：遠景，2003），頁 173-185。
2. 朱賢哲導演，紀錄片《消瘦的靈魂》（目宿媒體，2021 年）。

延伸閱讀：

1. 張雅惠《存在與欲望：七等生小說主題研究》，政治大學中文所碩士論文，2004。

第十六週（06/02）

2. 繳交個人轉譯作品成果：含摘要 300 字、轉譯作品一半以上。
3. 轉譯作品成果發表進行方式：報告人 15 分鐘報告、評論人 5 分鐘評論、教師與助教 10 分鐘回饋。

六、成績考核（Evaluation）

1. 期末作業：轉譯作品一篇 8000-12000 字 30%
2. 課堂導讀：20%（1.內容介紹：20% 2.簡報製作：10%）
3. 作品分享會互評：30%
4. 專題演講出席與筆記：10%
5. 出席率、發言、小作業：10%