

2023 秋小說鑑賞與習作授課大綱

2023.06.14—24/26

科目中文名稱	小說鑑賞與習作	教室	人社 D201
科目英文名稱	Fiction Appreciation and Exercise		
任課教師	劉柳書琴 wakenlily@faculty.hss.nthu.edu.tw		
上課時間	R2R3R4		
擋修科目	無	擋修分數	無

課程簡述：參見課程介紹

此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力：Core capability to be cultivated by this course

- 1.台灣研究專業知識能力（20%）
The ability of professional knowledge in Taiwan studies（20%）
2. 人文涵養與生命教育（10%）
Humanist learning and life education（10%）
3. 文學智能、創造力與創意（40%）
Literary competence and creativity（20%）
4. 國際性視野、思辨與對話能力（10%）
International perspectives, speculations and conversation skills（10%）

系統設定的選項

1. 發現興趣、培養關懷、建立價值。 10%
To explore one's potentiality, to cultivate one's ability to care, and to insist on human values.
2. 具有觀察、思辨、批判、反省、溝通之能力。 20%
To possess the abilities to observe keenly, to think dialectically, and to communicate effectively.
3. 能進行專業分析，但又具有多元、跨領域的統整能力。 30%
To enable one's analytical capacity, to possess the multicultural and interdisciplinary vision.
4. 傳承歷史、聚焦當下、前瞻未來。 20%
To recall the past, to anticipate the future and yet anchor on the present.
5. 社區行動，全球視野。 20%
To act locally, to think globally.

中、英文關鍵字

文學典律 Literary Canon,
世界思潮 Contemporary Thought,
台灣社會議題 Taiwan social issues,
台灣文學史 History of Taiwan Literature
提供優質教育 Provide Quality Education

一、課程說明 (Course Description)

1. 本課程對象為大學部學生。內容由外國及當代台灣文學名篇中，節選 19 篇小說、5 部創作方法論，呈現小說在族群、歷史、文化、語言及美學方面的經營與創新，最後引導學生完成一篇短篇小說。
2. 本課程兼重文學創作與文藝批評的基礎方法。如何識讀經典作品的形式、議題，並以專業評述提出分析，應用於創作，是本課程的訓練重點。
3. 基於透明與負責任的原則，本課程接受學生利用 AI 進行協作或互學，但不贊同其作為同學個人分析與研究的主要方法。根據本校公布之「大學教育場域 AI 協作、共學與素養培養指引」，**本門課程採取有條件開放**，以下說明如何使用生成式 AI 於課程產出：
  - (1)、學生須於課堂作業或報告中的「標題頁註腳」或「引用文獻後」簡述如何使用生成式 AI 進行議題發想、文句潤飾或結構參考等使用方式。若經查核使用卻無在作業或報告中標明，教師、學校或相關單位有權重新針對作業或報告重新評分或不予計分。
  - (2)、本門課授課教材或學習資料若有引用自生成式 AI，教師也將在投影片或口頭標注。
  - (3)、修讀本課程之學生於選課時視為同意以上倫理聲明。

二、指定用書 (Text Books)

1. 自編講義
2. 參見各週內容，自行購書

三、參考書籍 (References)

1. 傑夫·格爾克《寫好前五頁》（中國人民大學，2014）。
2. 大衛·洛吉著，李維拉譯：《小說的五十堂課》（木馬，2006）
3. 尼爾·D·克思，《編劇的核心技巧》（中國計量，2015）
4. David Mamet 著、曾偉禎譯，《導演功課》（遠流，2023）
5. 許榮哲《小說課II：偷故事的人》（台北：國語日報，2015）。
6. 電子資源及常用資料庫（上課提供）

四、教學方式 (Teaching Method)

1. 閱讀與分析面向：以教師講授、學生導讀、開放討論、共同改稿為主。
2. 創作設計與撰述面向：安排兩週共同討論與抽樣改稿，包括寫作大綱、文本議題設定、敘事基調與特色、參照文本等。

五、成績考核 (Evaluation)

1. 文本導讀（每組 30 分鐘）：口頭表達 15%，簡報內容 15%，總計 30%
2. 個人創作之期中成績 10% + 期末成績（擇一）30%：總計 40%。
  - (A) . 小說作品（期末 6000 字；期中繳交寫作大綱 2 頁，至少 1500 字）
  - (B) . 小說賞析（期末 6000 字；期中繳交寫作大綱 2 頁，至少 1500 字）
3. 戶外調查（出席與觀察記錄）：10%
4. 互評意見單（一次 500 字，共 2 次）：10%。
5. 出席率、課堂表現：10%（缺席三次，建議退選）

六、教學進度 (Syllabus)

9/14 (第一週)：導論

1. 課程介紹、TA 介紹與分組。
2. 文本分析製表的依據：
  - A 許榮哲〈一、故事／三分鐘說一個完整的故事〉，《小說課》（台北：國語日報，2015）頁 24-29。
  - B 小說的五十堂課之項目（參見第四週）
  - C 寫好前五十頁（參見第五週）

9/21 (第二週)：*課程異動

本週課程異動為參與 10/28 歌劇工作坊

課程名稱：歌劇工作坊第一堂課「泰雅醫生來了編劇與讀劇實作」

課程時間：10/28 (六) 09:40-12:00

課程地點：人社院 A202 會議室

9/28 (第三週)：*教師節停課

10/05 (第四週)：寫好前五十頁：故事的基調 (3 人)

1. 杰夫·格爾克《寫好前五十頁》（北京：中國人民大學出版社，2014），頁 95-203。（2 人報告）
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）。
3. 阮慶岳，〈思念的人〉，《華文小說百年選》（台北：九歌出版，2018 年 2 月）。

10/12 (第五週)：編劇談：故事的要素 (3 人)

1. 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。
2. 七等生〈我愛黑眼珠〉，《我愛黑眼珠》（台北：遠景，2003）。
3. 赫恪〈困〉，《一街村》（花蓮：遠景印刷，2017）

10/19 (第六週)：重大事件與地方色彩 (3 人)

1. 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。
2. 田村泰次郎小說〈日月潭工事〉，《台灣原住民族關係文學作品選集（1895-1945）》（原住民委員會，2013/1934）
3. 甘耀明《成為真正的人》第一章（臺北：寶瓶，2021），頁 13-55。

10/26 (第七週)：生命故事與全球議題（作家演講）(1 人)

第一堂課 0900-10:50：

1. 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）。
2. 林皓淳〈瘟·神〉，《第十七屆雲林文藝獎得獎作品輯》（雲林：雲林

文化局，2021）。

3. 林皓淳〈紅磚屋〉，《第十八屆雲林文藝獎得獎作品輯》（雲林：雲林文化局，2022）。

第二、三堂課：「農業首都的異鄉人」演講

11/02（第八週）：尖石故事：尋找集體記憶 DNA（1 人）

1. 路線：清華大學—嘉興國小—控溪軍艦岩—賦歸
2. 劉柳書琴主編，〈中篇之二：我祖父的李嶼山事件〉，《校園中重新聽見的 Lmuhuw：尖石泰雅族雙語文本》，峇吉鹿文化工作室，2023 年。
3. 前人改編實例節選

11/09（第九週）：第一次期末成果提案（第 1 組）

1. 寫作大綱—word 製表：
Logline、章節架構、人物與視角、聲腔、事件、負面人物與攔路虎、舞台／時空、地方色／時代性、議題／政治性、語言／風格、文體、懸疑、特殊手法／亮點設計、參照文本。15 個項目，總計 2 頁，至少 1500 字。
2. 報告：每人 5 分鐘，互評人回饋 3 分鐘，開放提問 2 分鐘

11/16（第十週）：第一次期末成果提案（第 2 組）

1. 寫作大綱：議題設定、故事基調、文體與風格設定、參照文本、亮點說明
2. 寫作大綱：總計 1000 字。
3. 報告：每人 5 分鐘，互評人回饋 3 分鐘，開放提問 2 分鐘

11/23（第十一週）：空間、舞台、懸疑（3 人）

1. 翁鬧〈天亮前的愛情故事〉，《破曉集》（台北：如果，2013）。
2. 王文興〈海濱聖母節〉，《十五篇小說》（台北：洪範，1979），頁 107-123。
3. 影像文本佐證：自由選擇

11/30（第十二週）：時間遊戲（3 人）

1. 黃璽〈十二個今天〉，台灣文學獎 2019 年，原住民漢語新詩創作獎。
2. 朱西甯〈鐵漿〉，《鐵漿》（台北：印刻，2003），頁 227-243。
3. 白先勇〈遊園驚夢〉，《台北人》（台北：爾雅，1983），頁 241-273。

12/07（第十三週）：人物、聲腔、時代性（3 人）

1. 王定國〈妖精〉，《誰在暗中眨眼睛》（印刻，2014），頁 77-84。
2. 余華《活著》（台北：麥田，2007），頁 5-91。
3. 駱以軍〈降生十二星座〉，《降生十二星座》（印刻，2005），頁 10-62。

12/14（第十四週）：社會議題、反諷、政治性（3 人）

1. 宋澤萊《打牛滿村》（臺北：草根，2000）。
2. 法蘭茲·卡夫卡〈煤桶騎士〉，《卡夫卡中短篇全集．IV：飢餓藝術家及其他》（新北：繆思，2014），頁 213-218。（其餘為延伸參考）
3. 影像文本佐證：自由選擇

12/21（第十五週）：作品成果發表（第 1 組）

- Step1. 個人選粹朗讀 5 分鐘（請先行錄影片上傳，上課不投放）
- Step2. 互評人回饋 3 分鐘（請自行尋找互評人）
- Step3. 開放提問 7 分鐘

12/28（第十六週）：**作品成果發表（第 2 組）**

- Step1. 個人選粹朗讀 5 分鐘（請自錄影片上傳，上課不投放）
- Step2. 互評人回饋 3 分鐘（請自行尋找互評人）
- Step3. 開放提問 7 分鐘

01/04（寒假自學課程）：**小說的五十堂課（3 人）**

1. 大衛·洛吉著，李維拉譯：《小說的五十堂課》（2 人）
2. 張貴興〈龐蒂雅娜〉，《野豬渡河》（聯經，2018），頁 157-210。