

追跡與展望：香港文學選讀

Looking Back and Looking Forward: Selected Readings of Hong Kong Literature

1. 授課老師 Instructor：陳國球教授、黃冠翔老師、顏訥老師

2. 課程概述 Course Description

本課程透過香港文學作品選讀，希望學生在研習創作和評論審美之餘，亦能從中了解香港城市的變遷與特色、香港文學的發展與精神。課程內容著重分析文學作品與歷史、政治、經濟、社會、文化等各層面的關係，認識香港文學的特殊視角，並從不同角度評析作品的思想內容、藝術特色和文學史位置，發現及詮釋香港文學更多的可能性。

This course aims to help students attain a deeper understanding of the changes and characteristics of cities in Hong Kong, and the development and spirit of Hong Kong Literature through a close reading of works. The main goal of this course is to analyze the relationship between literary works and various subjects such as history, politics, economy, society, and culture to understand the unique view of Hong Kong Literature. Through evaluating the arrays, artistic features, and location in the literary history of literary works, the students are encouraged to develop new methods of interpretation.

3. 評量方式 Grading Standards

課程出席及參與 Class Participation：30%

口頭討論 Discussion：30%

期末報告 Final report：40%

4. 課程大綱 Course Outline (6 hours per week)

週次 Week	主 題 Topic	指定閱讀文本
1	主題一 1950 年之前的香港文學： 顛沛與曙光	課前閱讀《香港文學大系 1919-1949》的〈總序〉和〈評論卷導言〉。 《香港文學大系 1919-1949》(選篇)
2	主題二 1950、60 年代的香港文學： 左右對峙及其外	趙滋藩《半下流社會》(節選) 黃谷柳《蝦球傳》(節選) 侶倫《窮巷》(節選) 舒巷城〈鯉魚門的霧〉、《太陽下山了》(節選) 張愛玲《赤地之戀》(節選) 六六、六七暴動前後抗爭文學選讀

3	主題三 1950、60年代的香港文學： 現代主義文學與通俗文學	馬朗、貝娜苔、李維陵、侶倫作品 劉以鬯《酒徒》、《香港居》(節選) 崑南《地的門》(節選) 《香港文學大系 1950-1969·散文卷》(選篇) 《香港文學大系 1919-1949：通俗文學卷》〈導言〉 《經紀日記》、《懣人日記》(選篇)
4	主題四 1970、80年代的香港文學： 本土意識與懷舊	西西《我城》(節選)、〈像我這樣的一個女子〉 也斯〈革命大道路旁的牙醫〉、〈邊界〉 李碧華《胭脂扣》 海辛〈最後的古俗迎親〉
5	主題五 1980、90年代的香港文學： 九七與城市想像	黃碧雲〈失城〉、吳煦斌〈信〉 陳冠中《什麼都沒有發生》 韓麗珠〈輸水管森林〉 董啟章〈永盛街興衰史〉
6	主題六 2000年後的香港文學： 當下及未來	謝曉虹〈人魚〉、游靜〈半透明人〉 梁偉洛〈守城人〉 潘國靈《消失物誌》(選篇) 劉克襄《四分之三香港》(選篇) 喬靖夫《香港關機》(節選)

5. 閱讀資料 Required Readings

- (1) 每週指定閱讀文本。
- (2) 王宏志、李小良、陳清僑：《否想香港——歷史·文化·未來》，台北：麥田，1997。
- (3) 張美君、朱耀偉：《香港文學@文化研究》，香港：牛津大學出版社，2002。
- (4) 許子東：《香港短篇小說初探》，香港：天地圖書，2005。
- (5) 陳炳良編：《香港文學探賞》，香港：三聯書店，1991。
- (6) 陳國球主編：《香港文學大系》各卷，香港：商務印書館，2014-2023。
- (7) 陳國球：《香港的抒情史》，香港：中文大學出版社，2016。
- (8) 陳國球主編：《重遇文學香港》，香港：商務印書館，2018。
- (9) 陳智德：《根著我城：戰後至2000年代的香港文學》，台北：聯經，2019。
- (10) 黃康顯：《香港文學的發展與評價》，香港：秋海棠文化，1996。
- (11) 黃淑嫻主編：《香港·1960年代》，台北：文訊，2020。
- (12) 黃繼持、盧瑋鑾、鄭樹森：《追跡香港文學》，香港：牛津大學出版社，1998。
- (13) 葉倬璋、陳智德、李卓賢、賴宇曼主編：《落葉飛花——香港三毫子小說研究》，香港：天地圖書，2022。
- (14) 葉輝：《書寫浮城：香港文學評論集》，香港：青文書屋，2001。
- (15) 劉以鬯主編：《香港短篇小說百年精華》，香港，三聯書店，2006。
- (16) 盧瑋鑾：《香港文蹤——內地作家南來及其文化活動》，香港：華漢文化，1987。

華人性別文學選讀

Sinophone Literature of Gender and Sexuality

1. 授課老師 Instructor：楊佳嫻老師、蔡孟哲老師

2. 課程概述 Course Description

本課程主要透過選讀華人性別書寫經典作品，鎖定同性愛欲和跨性別主題，培養學生中文閱讀、寫作和審美之能力。閱讀材料在時間軸上橫跨五四文學到當代的華文小說，在空間上則擴及港臺、中國大陸及東南亞等地區，因而涉及文本生成之歷史脈絡、社會背景、政經變化與文學思潮，希望能讓學生在脈絡化的文學語境中深入理解小說之敘事發展與情節構成，並觸及相關社會文化議題，進而掌握不同時代與社會的作者如何以文學方式表現階級、種族、國族、身體、欲望、體制等等關乎性別面向的重大議題。

This course aims to cultivate students' Chinese reading and writing abilities, as well as their aesthetic discernment, through a close reading of classic works on Chinese gender.

The reading material extends from May Fourth literature to contemporary Chinese novels, and includes works written in Hong Kong, Taiwan, Mainland China and Southeast Asia. Through these readings, students will develop a deeper understanding of how a wide array of Sinophone authors from different places and times dealt with issues that played an important role in gender discourse, such as class, race, nationality, the body, desire and political systems.

3. 評量方式 Grading Standards

報告 Presentation：30%

課程出席與討論 Participation and Discussion：30%

書面作業 Assignment：40%

4. 課程大綱 Course Outline (6 hours per week)

週次 Week	主題 Topic
第 1 週	民國女同性愛：凌叔華，〈說有這麼一回事〉；謝冰瑩，〈給 S 妹的信〉 ；郁達夫，〈她是一個弱女子〉；豐子愷，〈陶劉慘案〉；許欽文，〈無妻之累〉
第 2 週	民國男同性愛：葉鼎洛，〈男友〉；沈從文，〈虎雛〉；郭沫若，〈我的童年〉
第 3 週	現代臺灣的女同志書寫：玄小佛，〈圓之外〉（選讀）；郭良蕙，〈兩種以外的〉（選讀）；楊隸亞，〈女子漢〉；明鳳英，〈罔忍〉；張娟芬，〈愛的自由式〉（選讀）

第 4 週	當代臺灣的男同志與跨性別書寫：程廷《我長在打開的樹洞》(選讀)；林佑軒，〈女兒命〉；陳克華、鯨向海與柴柏松新詩作品選讀
第 5 週	當代中國同志書寫：北京同志，《藍宇》(選讀)；王小波，〈似水流年〉；章詒和，《鄒氏女》(選讀)；嚴歌苓〈白蛇〉
第 6 週	當代馬華與香港同志書寫：翁弦尉，〈游走與沉溺〉；陳志鴻，〈腿〉、〈養〉；黃碧雲，〈她是女子，我也是女子〉；王証恆，〈時光凝滯〉

5. 閱讀資料 Required Readings

- (1) 北京同志，《藍宇（北京故事）》，台北市：台灣東販，2002 年。
- (2) 玄小佛，《圓之外》，臺北市：萬盛，1991 年。
- (3) 沈從文，《沈從文全集》，太原市：北岳文藝，2002 年。
- (4) 凌叔華，《凌叔華小說集》，臺北市：洪範，1986 年。
- (5) 翁弦尉，《遊走與沉溺》，新加坡：八方文化，2004 年。
- (6) 郭良蕙，《兩種以外的》，香港：郭良蕙新事業，2014 年
- (7) 陳志鴻，《腿》，台北縣：印刻，2006 年。
- (8) 程廷，《我長在打開的樹洞》，臺北市：九歌，2021 年。
- (9) 葉鼎洛，《男友》，杭州市：浙江文藝，2004 年。
- (10) 謝冰瑩，《謝冰瑩文集》，合肥：安徽文藝出版社，1999 年。
- (11) 郁達夫，《她是一個弱女子》，廣州：花城出版社，2020 年。
- (12) 楊隸亞，《女子漢》，臺北：九歌，2017 年。
- (13) 明鳳英，《一點一橫長》，臺北：麥田，2014 年。
- (14) 郭沫若，《女神•我的童年》，上海：長江文藝，2011 年。
- (15) 張娟芬，《愛的自由式》，臺北：時報，2011 年。
- (16) 陳克華，《欠砍頭詩》，臺北：九歌，1995 年。
- (17) 鯨向海，《犄角》，臺北：大塊文化，2012 年。
- (18) 王小波，《銀河情人》，臺北：自由之丘，2014 年。
- (19) 章詒和，《鄒氏女》，臺北：時報，2014 年。
- (20) 黃碧雲，《她是女子我也是女子》，臺北：麥田，1994 年。
- (21) 王証恆，《南歸貨車》，香港：後話文字工作室，2021 年。
- (22) 柴柏松，《許多無名無姓的角落》，臺北：黑眼睛文化，2020 年。
- (23) 嚴歌苓，《白蛇》，北京：人民文學，2015 年。

「世界中」的台灣文學：從經典到跨域

Taiwanese Literature in the World:

From the Classics to Transdisciplinary Works

1. 授課老師 Instructor：羅仕龍老師、陳芷凡老師

2. 課程概述 Course Description

本課程聚焦 1945 年以後在台灣生產與傳播的文學作品，以及基於前述文學作品而衍生的影視戲劇改編，期望讓修課學生在理解文學文本意涵之際，也能夠注意到文藝形式的流動與變異，以及文學作品在跨越場域及語境時所體現的能動性與展演性。除了細讀作品之外，也將著重說明其創作時代的政治社會發展脈絡與歷史背景知識。課程以當代台灣文學作品為主軸，但同時面向古典文學的傳承與少數族群的關懷。

This course will focus on the literary works produced and disseminated in Taiwan since 1945 as well as the films and theatrical adaptations derived from them. The main goals of this course are to develop students' abilities to attain a deep understanding of the text, to realize the flow and variation of literary and artistic forms, and to explore the mobility and performativity of literary works as they cross different fields and contexts. Emphasis is also placed on the literary works' political and social development and historical background knowledge. In addition to contemporary Taiwanese literary works, this course also discusses the inheritance from classical literature and writings concerned with ethnic minorities.

3. 評量方式 Grading Standards

課程出席 Class Participation：30%

口頭討論 Discussion：30%

書面作業 Assignments：40%

4. 課程大綱 Course Outline (6 hours per week)

週次 Week	主題與講授文本 Topic	
1	【戰火下的感時憂國】 洪昇，《桃花扇》（選段）。 歐陽予倩，《桃花扇》。	【五〇年代移民與女性書寫】 林海音，《城南舊事》（台北：爾雅，1960）。 楊力州，「兩地」（紀錄片，2012）
2	【台北春色如許】 湯顯祖，《牡丹亭》（選段）。 白先勇，《遊園驚夢》（話劇版）。	【現代主義與文學實踐】 白先勇，《台北人》（台北：晨鐘，1971）。 鄧永星，「姘紫媽紅開遍」（紀錄片，2015）。

3	【傳統舞台看見新時尚】 王實甫，《西廂記》（選段）。 姚一葦，《孫飛虎搶親》。	【七〇年代鄉土文學與新電影】 黃春明，《兒子的大玩偶》（台北：聯合文學，2009）。 萬仁，「兒子的大玩偶」（電影，1983）。
4	【在失落與尋得之間】 李國修，《西出陽關》。 張曉風，《武陵人》。 賴聲川等，《暗戀桃花源》（選段）。	【一首詩的完成】 楊牧，《一首詩的完成》（台北：洪範，2004）。 溫知儀，「朝向一首詩的完成」（紀錄片，2011）。
5	【我是誰？】 京劇《荷珠配》（選段）。 金士傑，《荷珠新配》。	【女性意識的萌芽】 李昂，《花季》（台北：洪範，1985）。
6	【從國體到身體】 京劇《白蛇傳》（選段）。 田啟元，《白水》。 王安祈、周慧玲、趙雪君，《百年戲樓》。	【少數族裔與華語語系】 夏曼·藍波安，《冷海情深》（台北：聯合文學，2010 二版）。 Nick Upton，「野性蘭嶼」（紀錄片，2008）。

5. 閱讀資料 Required Readings

- (1) 于善祿、林于竝，《台灣當代劇場四十年》台北：遠流，2019。
- (2) 王友輝，《台灣戲劇館資深戲劇家：姚一葦》台北：文化部，2003。
- (3) 王安祈，《水袖·畫魂·胭脂：劇本集》台北：獨立作家，2013。
- (4) 王安祈，《當代戲曲（附劇本選）》台北：三民，2002。
- (5) 王慰慈等主編，《台灣當代影像：從紀實到實驗 1930-2003》台北：同喜文化，2007。
- (6) 李道明，《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》台北：三民，2013。
- (7) 金明璋，《台灣戲劇館資深戲劇家：張曉風》台北：文化部，2005。
- (8) 邱貴芬，《看見台灣：台灣新紀錄片研究》台北：台大出版中心，2016。
《後殖民及其外》台北：麥田，2003。
- (9) 林鶴宜，《台灣戲劇史（增修版）》台北：台大出版中心，2015。
- (10) 范銘如，《文學地理：台灣小說的空間閱讀》台北：麥田，2008。
- (11) 徐亞湘，《台灣劇史沉思》台北：國家，2015。
- (12) 徐亞湘，《日治時期中國戲班在台灣》台北：南天，2000。
- (13) 陳芳明，《台灣新文學史》台北：聯經，2011。
《現代主義及其不滿》台北：聯經，2013。
- (14) 廖金鳳，《台灣紀錄片「前史」：紀實影像、家庭電影到紀錄片》台中：國立台灣美術館，2008。
- (15) 張誦聖，《文學場域的變遷》台北：聯合文學，2001。
- (16) 張靄珠，《全球化時空、身體、記憶：台灣新電影及其影響》新竹：陽明交大出版社，2015。
- (17) 黃致凱，《李國修編導演教室》台北：平安文化，2014。
- (18) 楊宗翰，《破格：台灣現代詩評論集》台北：五南，2020。
- (19) 劉亮雅，《遲來的後殖民：再論解嚴以來的台灣小說》台北：台大出版社，2014。

紅樓夢中詩：題額、詩會與即景聯句

The Poetry of the Dream of the Red Chamber:

Plaques, Poetry Clubs, and Collective Poems on Scenery

1. 授課老師 Instructor：李欣錫老師、李宜學老師

2. 課程概述 Course Description

本課程旨在帶領同學細讀《紅樓夢》中詩作，而聚焦於題額、詩會與即景聯句三種創作型態，所涉人物，包括賈寶玉、林黛玉、薛寶釵三大主角，以及金陵十二釵正、副冊中的多位女兒。課程中將深入玩味這些詩作的情意、美感，評騭其詩歌表現的異同、高下，以便更契入小說人物的性格與命運，掌握小說情節的設計與推進，期能揭櫫這些詩作真正作者曹雪芹的詩歌造詣，及其與小說藝術之間的繁複對話，從而對《紅樓夢》獲得重層的理解，並開啟多元視域的新詮釋。

This course aims to help students understand the poetic attainments of the Dream of the Red Chamber as well as the complicated dialogue between the poems therein and the art of the novel. The instructor will lead students in a close reading of three different types of poems found in the text: poems inscribed on plaques, poems composed in poetry clubs, and collective poems on scenery.

In this course, we will discuss the affection and beauty of these poems and also explore the similarities and differences between them. Students will develop a deeper understanding of the characters' dispositions and destiny as well as the design and development of the novel's plot. An important objective of the course will be to encourage new methods of interpretation from multiple perspectives.

3. 評量方式 Grading Standards

口頭報告 Oral presentation：30%

書面作業 Assignment：40%

學習表現（包括出席狀況、課堂討論等） Performance in class：30%

4. 課程大綱 Course Outline（6 hours per week）

週次 Week	主題 Topic
1	導論：《紅樓夢》與題額、詩會、即景聯句
2	題額：大觀園試才題對額
3	詩會（一）：秋爽齋偶結海棠社

4	即景聯句（一）：蘆雪庵爭聯即景詩
5	詩會（二）：林黛玉重建桃花社
6	即景聯句（二）凹晶館聯詩悲寂寞

5. 閱讀資料 Required Readings

- (1) 王崑崙：《紅樓夢人物論》，臺北：里仁書局，1982 年。
- (2) 白先勇：《白先勇細說紅樓夢》，臺北：時報文化出版事業股份有限公司，2016 年。
- (3) 康來新：《石頭渡海：紅學夢散論》，臺北：漢光文化事業股份有限公司，1985 年。
- (4) 黃一農：《二重奏：紅學與清史的對話》，新竹：國立清華大學出版社，2014 年。
- (5) 黃一農：《紅樓夢外：曹雪芹《畫冊》與《廢藝齋集稿》新證》，新竹：國立清華大學出版社，2020 年。
- (6) 歐麗娟：《詩論紅樓夢》，臺北：五南圖書出版有限公司，2017 年。
- (7) 歐麗娟：《紅樓十五釵》，北京：北京大學出版社，2021 年。
- (8) 蔡義江：《紅樓夢詩詞曲賦全解》，上海：復旦大學出版社，2008 年。