

Japanese Manga and Anime (Advanced-level Japanese) syllabus

Course Overview

Instructor : Sho Kobayashi

Email : stgmte0@gmail.com

Classroom : TBC

Class Schedule : Every Monday and Thursday, 14:55-16:25

Office Hours : after each class or by appointment via email

Recommended Texts : Works required for viewing will be listed in the schedule for each class session. Readings will be assigned separately as appropriate.

Course Description

This course aims to deepen students' understanding of Japanese manga and anime from two primary perspectives: their historical development as media forms and their contemporary global circulation and reception.

Manga and anime (and, in some cases, video games) represent some of the most significant forms of contemporary Japanese popular culture. The influence of these fictional forms of entertainment can be found throughout many aspects of everyday life in Japan, shaping lifestyles, consumer spaces, and ordinary environments in surprisingly visible ways (for example, consider the shelves of a typical convenience store). The potential influence of these works and characters continues to expand as they are increasingly accepted and consumed across national, linguistic, and cultural boundaries.

In this course, students will examine the historical processes through which manga and anime emerged and developed into their contemporary forms. Through the analysis of selected works and class discussions, students will explore the various factors that have enabled their contemporary transcultural circulation and contributed to their global popularity.

Student Learning Outcomes

By the end of this course, students will have developed a deeper understanding of Japanese manga and anime, including the historical contexts in which they emerged and the major issues surrounding their contemporary international reception.

Students will also develop their abilities in academic communication through Japanese, including:

- writing analytical essays,
- participating in discussions,
- and reading and engaging with academic and critical texts.

Course Format

This course consists of lectures, screenings, and class discussions.

Because the works examined in this course cover a wide range of media, students may occasionally be assigned works to view outside of class as preparation. In some cases, students may be required to purchase specific works or materials.

Classes will generally be held on campus. In addition, a field trip to a museum in Kyoto City is planned (details to be announced).

Class Policies

Attendance

1. Attendance is mandatory. Students with more than three unexcused absences will receive an F grade for the course.
2. Attendance will be taken at the beginning of each class meeting. Important announcements regarding the course schedule, assignments, and other matters are often made at the beginning of class, so students are expected to arrive on time.
3. Students who arrive within 15 minutes after the start of class will be considered late. Two instances of lateness will count as one absence.
4. Students who arrive more than 15 minutes late will be considered absent.
5. No make-up classes will be provided due to student absences.
6. If you are unable to attend class due to sudden illness or an emergency, please notify the instructor either before or after your absence.

Participation

1. Students are expected to complete the assigned readings and view the assigned works before each class meeting and come prepared to participate in discussions.
2. Active participation in class discussions is expected. Students are encouraged to ask questions during lectures whenever they have comments, questions, or points they would like to explore further.
3. If students experience a physical or mental condition during class that requires a brief break, they may temporarily leave the classroom for a short period of time. In such cases, please inform the instructor briefly before leaving.
4. Students are expected to respect the opinions of others and make an effort to understand different perspectives and ways of thinking, even when they disagree with them.
5. The instructor will intervene when classroom discussions risk causing harm to participants based on prejudice or discrimination related to race, gender, social class, disability, sexual orientation, gender identity, nationality, ethnic background, religion, or other forms of identity.

Use of Electronic Devices

1. Laptops and tablets may be used during class, including for dictionary use and note-taking purposes.
2. Mobile phones and smartphones may not be used during class. Students must turn off their phones before the beginning of class.
3. During screenings, students must turn off all electronic devices. Taking handwritten notes while viewing is encouraged. Therefore, students should bring a notebook and writing materials whenever possible.

Grading Criteria

1. Attendance and Participation: 25%

Students will be evaluated based on their attendance, preparation, and active participation in class discussions and activities.

2. Reflection Essays: $3\% \times 10 = 30\%$

Except for Weeks 1, 5, and 10, students are required to write a short reflection essay of approximately 300–500 Japanese characters for each class session.

Students should reflect on the topics, works, or discussions covered in class. In some cases, the instructor may assign a specific topic or question to address. Students should follow the instructor's instructions for each assignment.

3. Museum Experience Report: 20%

Students will write an analytical report based on their experience visiting a museum.

The report should not focus only on the contents of the exhibitions or the museum's collections, but should also address the discoveries, observations, and reflections gained through the visit.

Students should structure their report so that their chosen topic and personal perspective are clearly presented. The report should be approximately 2,000 Japanese characters in length.

4. Final Presentation: 25%

Students will select one topic or work covered in the course and give a presentation in Japanese that incorporates their own research and analysis.

The presentation and the following Q&A session will each last approximately 10 minutes. Students will be evaluated not only on the presentation itself but also on their ability to respond to questions during the discussion.

Course Schedule

Week 1 (January 14)

Course Orientation and Introduction

Week 2 (January 18, 21)

Principles of Animation and Early Animation History

Week 3 (January 25, 28)

What Is Manga?

Week 4 (February 1, 4)

History of Anime and Manga I: Anime and Manga in the Meiji and Taisho Periods

Week 5 (February 8)

Screening: *Momotaroō: Divine Sea Warriors* (1945)

Week 6 (February 15, 18)

History of Anime and Manga II: Wartime Control and the Development of Postwar Popular Culture

Week 7 (February 22, 25)

History of Anime and Manga III: The Emergence of Osamu Tezuka

Week 8 (March 8, 11)

Field Trip to a Museum (March 8)

History of Anime and Manga IV: The Baby Boomer Generation and Anime/Manga as Youth Culture (March 11)

Week 9 (March 15, 18)

History of Anime and Manga IV: The Baby Boomer Generation and Anime/Manga as Youth Culture (March 15)

Anime and Mecha (March 18)

Week 10 (March 25)

Screening: *Mobile Suit Gundam I* (1981)

Week 11 (March 29, April 1)

Anime and Mecha

Week 12 (April 5, 8)

The “Bishojo” in Visual Culture

Week 13 (April 12, 15)

The Transcultural Circulation of Anime and Manga

Final Presentation

TBD

Course Policies

Academic Integrity

As members of an academic community, each one of us bears the responsibility to participate in scholarly discourse and research in a manner characterized by intellectual honesty and scholarly integrity. Collaborative scholarship requires the study of other scholars' work, the free discussion of such work, and the explicit acknowledgement of those ideas in any work that inform our own. This exchange of ideas relies upon a mutual trust that sources, opinions, facts, and insights will be properly noted and carefully credited. In practical terms, this means that, as students, all work submitted in this course, whether in draft or final form, must be your own. You must be responsible for the full citations of others' ideas in all of your research papers and projects; you must be scrupulously honest when taking your examinations; you must always submit your own work and not that of another student, scholar, or internet agent. Any breach of this intellectual responsibility is a breach of faith with the rest of our academic community. It undermines our shared intellectual culture, and it cannot be tolerated.

Use of Generative AI

Absent a clear statement from a course instructor granting permission, the use of Generative AI tools to complete an assignment or exam is prohibited. The unauthorized use of AI shall be treated similarly to unauthorized assistance and/or plagiarism page 11 of Standards and Discipline at <https://universitypolicies.columbia.edu/content/standards-and-discipline>.

Policy

KCJS expects all KCJS community members to follow these guidelines when using Generative AI tools for teaching and learning, research, and work-related functions.

- Do not input confidential information;
- Do not input personal information;
- Do not input information that violates IP or general contract terms and conditions;
- Confirm the accuracy of the output provided by Generative AI tools;
- Check the output of Generative AI tools for bias;
- Disclose the use of Generative AI tools;
- Comply with third-party intellectual property rights.

For more detailed information, please refer to the following page.

<https://provost.columbia.edu/content/office-senior-vice-provost/ai-policy>

Any cases of plagiarism or cheating will be reported to Columbia Undergraduate Global Engagement and the academic advisor at your home institution and are subject to the code of academic conduct there. In such cases, your final grade will be determined by your home institution and not by KCJS.

Accommodation for students with disabilities

If you are a student with a disability and have a Disability Services-certified 'Accommodation Letter' from your university, please send me this letter before the first day of class to confirm your accommodation needs. If you believe that you might have a disability that requires accommodation and do not have an accommodations letter, you should contact the Center for Undergraduate Global Engagement at Columbia University (uge@columbia.edu).

Content Warnings

Many of the works we will cover contain violence or graphic scenes. In addition to the warnings included in the

syllabus and on the course page, I will make a point of verbally issuing warnings during class regarding content related to sexual violence, racially motivated violence, self-harm, and suicide. These warnings are intended to ensure that all students can fully participate in the course. If you feel that my warnings are insufficient, please let me know.

Reporting Sexual Violence

If you have experienced sexual assault, sexual harassment, domestic violence, dating violence, stalking or sexual exploitation on campus or between members of the community, the university provides resources, both confidential and nonconfidential, to help. Faculty (including myself), staff, and other people in supervisory roles (including RAs) are mandatory reporters, which means we must report all allegations of the above-listed crimes to Columbia University's Title IX office; the Title IX office will then reach out to offer options for how to proceed. If I believe you are about to make an allegation, I will stop you to confirm that you are aware I cannot keep the conversation confidential.

日本のマンガ・アニメ (Advanced-level Japanese) シラバス

講師：小林 翔

メール：stgmte0@gmail.com

教室：確認中

授業時間：毎週月曜日と木曜日、14 時 25 分から 16 時 55 分

オフィスアワー：授業終了後、もしくはメールでのアポイントメント

参考教材：授業で観賞する必要がある作品については、各授業回のスケジュールに記載する。購読文献については都度指示する。

授業概要

本授業では、日本のマンガとアニメについて、主にメディア史的背景と現代における国際的な浸透・拡散という 2 点について理解を深めることを目的とします。

マンガとアニメ（時にはゲームも加えて）は、現代日本のポップカルチャーを象徴する領域です。日本人の生活習慣や日常空間は、驚くほどにこうした虚構的娯楽の影響に満ち溢れています（コンビニエンスストアの棚をみてみましょう）。そうした作品やキャラクターのポテンシャルは、今や国や言語、文化といった垣根を超えた受容によってますます影響力を強めていると言っていいでしょう。

本授業では、マンガとアニメの成立および今日の発展に至る歴史的経緯について学ぶとともに、現代の“文化的越境”を可能とする諸要素について、作品鑑賞やみなさんとのディスカッションを通じて理解を深めていきます。

到達目標

学生は、日本のマンガやアニメについて知見を深めるとともに、それらが成立した背景や今日の国際的受容にいたる主要な論点について理解を深めます。

また、授業を通じて、日本語を用いた、エッセイの執筆、ディスカッション能力、文献の読解といった能力の向上を目指します。

授業形式

授業は、講義、作品鑑賞、ディスカッションによって構成されます。

参照する作品は多岐にわたるため、授業外の課題として作品の観賞を課す場合があります（場合によっては購入してもらうことがあります）。

授業は原則としてキャンパス内で実施しますが、京都市内のミュージアムでのフィールドワークを予定しています（調整中）。

クラスルール

出席について

1. 出席は必須です。正当な理由のない欠席が 4 回以上になると、成績は F（不可）となります。

2. 出席の確認は授業開始時に行います。授業の冒頭ではスケジュールや課題についてなど重要なお知らせを行うことが多いので、時間を守って授業に参加してください。
3. 授業開始から 15 分までに到着した場合は遅刻とみなします。遅刻は 2 回ごとに欠席 1 回分として数えます。
4. 授業開始から 15 分以上遅刻した場合は欠席とみなします。
5. 学生の都合による補講は実施しません。
6. 急な病気や緊急事態で欠席する場合は、事前または事後に担当教員へ連絡してください。

授業参加について

1. 毎週指定した文献や作品は事前に鑑賞、読了し、議論に参加できるよう準備を怠らないこと
2. ディスカッションでは積極的な発言を求める。講義中にも気になる点があれば遠慮なく質問すること
3. 授業中に気分転換が必要なコンディションになった場合は、ごく短時間の退席を認める。その場合は担当教員に一言申し出ること。
4. お互いの意見を尊重し、たとえ意見が異なる場合も、立場や考え方の違いを理解するよう努めること。
5. 授業中の議論において、人種、性別、社会階級、障害、性的指向、性自認、国籍・民族的背景、宗教などに対する偏見や差別に基づき、参加者を傷つけるおそれがある場合には、担当教員が適切に介入する

電子機器の扱いについて

1. ノートパソコンとタブレットについては、辞書としての利用、ノートをとる目的を含めて授業中の使用を認める。
2. 携帯電話、スマートフォンについては授業中の使用を認めない。これらは授業が始まる前に電源を切ること
3. 作品の観賞中は、すべての電子機器の電源を切ること。その際は手書きのメモをとることを推奨する。そのため、ノートと筆記具は可能な限り持参すること

成績評価

出席・授業参加：25%

学生は、出席状況、授業への準備状況、そして授業内のディスカッションや活動への積極的な参加度に基づいて評価されます。

リフレクションエッセイ：3%×10＝30%

（Week1、5、10を除き）毎週の授業について 300-500 字程度で振り返りのエッセイを書いてもらう。授業の特定のテーマを指定する場合もあるので、担当教員の指示に従うこと

ミュージアムの体験レポート：20%

ミュージアムを訪れた体験について、分析的なレポートを作成してください。

展示内容や、収蔵品のラインナップについてだけでなく、施設で得た発見や感想などをテーマとすること。論じるテーマや自分自身の考えを明確が伝わるような構成を心がけ、2000 字程度で執筆すること

最終プレゼンテーション：25%

授業で取り扱ったトピックや作品の中から一つ選び、自身の調査や分析を加えたプレゼンテーションを日本語で行ってもらう。プレゼンテーションと質疑応答をそれぞれ 10 分程度実施し、質問とその応答も評価の対象とする。

授業スケジュール

Week 1 (1月14日)

ガイダンスと導入

Week 2 (1月18日、21日)

アニメーションの原理と初期アニメーション

Week 3 (1月25日、28日)

マンガとは何か？

Week 4 (2月1日、4日)

アニメ・マンガ史Ⅰ：明治・大正期のアニメ・マンガ

Week 5 (2月8日)

作品鑑賞：『桃太郎 海の神兵』（1945）

Week 6 (2月15日、18日)

アニメ・マンガ史Ⅱ：戦時下の統制と戦後の大衆文化

Week 7 (2月22日、25日)

アニメ・マンガ史Ⅲ：手塚治虫の登場

Week 8 (3月8日、11日)

ミュージアムでのフィールドワーク（3月8日）

アニメ・マンガ史Ⅳ：団塊の世代と若者文化としてのアニメ・マンガ（3月11日）

Week 9 (3月15日、18日)

アニメ・マンガ史Ⅳ：団塊の世代と若者文化としてのアニメ・マンガ（3月15日）

アニメとメカ（3月18日）

Week 10 (3月25日)

作品鑑賞：『機動戦士ガンダムⅠ』（1981）

Week 11 (3月29日、4月1日)

アニメとメカ

Week 12 (4月5日、8日)

視覚文化における「美少女」

Week 13 (4月12日、15日)

アニメ・マンガの文化的越境

最終プレゼンテーション

TBD

学術的誠実性

学術共同体の一員として、私たちは一人ひとりが、知的誠実性および学術的倫理に基づいた形で、学術的な議論や研究活動に参加する責任を負っています。

共同的な学問活動には、他の研究者の成果を学ぶこと、それらについて自由に議論すること、そして自身の研究や成果物に影響を与えた考えについて明確に認識・引用することが求められます。

こうした知識やアイデアの交換は、情報源、意見、事実、洞察が適切に記録され、正確に引用されるという相互の信頼によって成り立っています。

具体的には、学生は、研究論文やプロジェクトにおいて他者の考えを使用する場合、その出典を完全かつ適切に示す責任があります。また、試験においては誠実に取り組み、常に自分自身の成果物を提出しなければなりません。他の学生、研究者、あるいはインターネット上の第三者によって作成されたものを、自分自身の成果として提出することは認められません。

このような知的責任に反する行為は、学術共同体に対する信頼を損なうものです。それは私たちが共有する知的文化を脅かすものであり、決して容認されません。

生成 AI の利用

授業担当教員が明確に許可している場合を除き、課題や試験を完成させるために生成 AI ツールを使用することは禁止されています。

許可なく AI を使用することは、不正な補助行為および／または剽窃と同様に扱われます。

(詳細については、Columbia University の「Standards and Discipline」11 ページを参照してください。)

AI の使用方針

KCJS では、KCJS コミュニティのすべての構成員が、教育・学習、研究、その他の業務目的で生成 AI ツールを使用する際には、以下のガイドラインに従うことを求めています。

機密情報を入力しないこと。

個人情報を入力しないこと。

知的財産権 (IP) または一般的な契約条件に違反する情報を入力しないこと。

生成 AI ツールによって提供された出力内容の正確性を確認すること。

生成 AI ツールの出力に偏り (バイアス) がないか確認すること。

生成 AI ツールの使用について開示すること。

第三者の知的財産権を遵守すること。

より詳細な情報については、以下のページを参照してください。

(<https://provost.columbia.edu/content/office-senior-vice-provost/ai-policy>)

剽窃または不正行為が確認された場合、その事例は Columbia Undergraduate Global Engagement および学生の所属大学のアカデミックアドバイザーに報告され、所属大学の学術規範に基づいて対応されます。

その場合、最終成績は KCJS ではなく、学生の所属大学によって決定されます。

障害のある学生への配慮

障害があり、所属大学の Disability Services によって認定された「Accommodation Letter (配慮申請書)」を所持している場合は、必要な配慮内容を確認するため、授業開始日の前までに担当教員へ提出してください。

配慮を必要とする可能性のある障害があり、かつ Accommodation Letter を取得していない場合は、コロンビア大学の Center for Undergraduate Global Engagement (uge@columbia.edu) へ連絡してください。

授業内容に関する注意

本授業で扱う作品の中には、暴力的な表現や刺激の強い場面を含むものがあります。

シラバスおよび授業ページに記載する注意事項に加え、授業内でも、性的暴力、人種に関連する暴力、自傷行為、または自殺に関連する内容について、必要に応じて口頭で注意喚起を行います。

これらの注意喚起は、すべての学生が安心して授業に参加し、十分に学習活動に取り組めるようにすることを目的としています。もし注意喚起の内容や方法が不十分だと感じた場合は、担当教員に知らせてください。

性暴力に関する報告

キャンパス内、または大学コミュニティの構成員間で、性的暴行、セクシュアルハラスメント、家庭内暴力、デート DV、ストーキング、性的搾取などの被害を経験した場合、大学は、守秘義務のあるもの・ないものを含め、支援のためのさまざまなリソースを提供しています。

教員 (私自身を含む)、職員、および監督的立場にある者は、報告義務を負う立場にあります。

そのため、上記の犯罪に関する申し立てを知った場合、コロンビア大学の Title IX Office へ報告する義務があります。その後、Title IX Office から、今後どのような対応を取ることができるかについて説明や支援の案内が行われます。

もし私が、あなたが被害について報告しようとしていると判断した場合、その会話を秘密として保持することができないことを理解しているか確認するため、いったん話を止めることがあります。