

國立臺灣大學文學院

105 年度邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫書

104 年 12 月 23 日

目 錄

計畫摘要.....	1
壹、文學院現況之自我分析及評估.....	2
1.1 學院簡介.....	2
1.2 教學及研究現況.....	2
1.3 未來願景.....	2
1.4 發展面臨之問題.....	3
貳、增進研究能量.....	3
2.1 計畫目標.....	3
2.2 執行策略與執行方案.....	3
2.3 執行時程.....	3
2.4 經費需求.....	4
參、改善教學品質.....	5
3.1 計畫目標.....	5
3.2 執行策略與執行方案.....	5
3.3 執行時程.....	5
3.4 經費需求.....	6
肆、國際化計畫.....	7
4.1 計畫目標.....	7
4.2 執行策略與執行方案.....	7
4.3 執行時程.....	7
4.4 經費需求.....	7
伍、經費需求總表.....	8
陸、執行管控機制.....	10
柒、績效評鑑機制.....	10
7.1 評鑑方式.....	10
7.2 評鑑範圍.....	10
7.3 評鑑指標.....	10

7.3.1 分年量化指標 (含 103、104 年狀況值及 105 年目標值).....	10
7.3.2 質化指標.....	10
附件(一):院本部計畫書.....	12
附件(二):跨國界的文化傳釋:東亞各國間的文化交流跨學科研究.....	14
附件(三):主體、文本與劇場實踐.....	33
附件(四):亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡.....	61

計畫摘要

文學院 105 年度學術領域全面提升計畫之重點如下：

- 一、改善教學品質方面，本院有兩大具體目標：一是為社會提供素質良好且具創造力的人文專業人才，另一則為提升全校同學的人文認識與素養。在邁頂計畫之內，本院努力的主要目標，是在系所之外，發展有創意以及具應用性的人文教育，因此積極開設人文相關學程，除了繼續發展原有的 8 個學程，來年也將籌開新的文化創意課程（現有的藝術設計學程已屬此類）。此外，我們也廣設外語課程、改善教研環境以及辦理各項藝文活動，這些工作已行之有年，取得一定的成效，今後將加強質的提升。
- 二、增進研究能量方面，為全面提升研究能量，促進院內合作，本年度邁頂計畫擬訂「臺灣與世界的對話」的總研究計畫，包含「亞太文化之跨學科研究」與「人文世界的多樣性」兩大範疇，下設 3 個分項計畫，每個分項計畫為跨 3 系所以上之 8 人以上教師組成，積極開展集體研究。此外，為全面激勵教師進行研究，本計畫亦有小額個人研究及小型團隊研究補助，供教師申請；也提供訂購資料庫與圖書購置經費，支持國內外田野考察，以擴充研究資源。

國立臺灣大學文學院邁向頂尖大學學術領域全面提升計畫書

壹、文學院現況之自我分析及評估

1.1 學院簡介

文學院現有單位如下：中國文學系、外國語文學系、歷史學系、哲學系、人類學系、圖書資訊學系、日本語文學系、戲劇學系、藝術史研究所、語言學研究所、音樂學研究所、臺灣文學研究所、華語教學碩士學位學程，翻譯碩士學位學程，另有外語教學暨資源中心以及語文中心，共計 8 個學系、12 個研究所、2 個碩士學位學程、2 個附屬單位。本院歷史悠久，規模龐大，涉及領域廣闊，無疑是臺灣首屈一指的文學院，部分學門已居世界一流之列，若干研究領域在東亞亦屬突出。

1.2 教學及研究現況

本院各系所長年充實或更新設備，以利教學，諸如外語教學暨資源中心有各種錄影帶、錄音帶及影音碟片等數以萬計，且有網路外語教學教室；人類學博物館收藏眾多珍貴的民族及考古文物；電腦教室設備完善，提供優良的教學環境。此外，本校圖書館藏書近 414 萬冊，為全國大學之冠，已達國際水準，其中有很大比例與人文學科有關。

本院教師素重研究著述，量多質精，久為士林稱道，其中若干系所如中國文學系、藝術史研究所等之研究，已躋頂尖水準。本院亦出版多種學術期刊，除全院性之《臺大文史哲學報》，各系所大多編印有專業之學術刊物，如《臺大中文學報》、《中外文學》季刊、《臺大歷史學報》、《哲學論評》、《考古人類學刊》、《圖書資訊學刊》、《臺大日本語文研究》、《美術史研究集刊》、《臺大佛學研究》和 *Studies in Language and Literature* 等，大多進入 THCI CORE。

1.3 未來願景

1.3.1 努力方向

本院未來努力的方向，為促進學術研究，提升教學水準，協助各系所發展其學門的特色，爭取達成世界一流之目標。具體策略包括挹注研究資源予本院教師、鼓勵聘請已有成就之資深學者、聘請重要國際學者為客座教授，亦將擴增外籍學生名額，並大幅增加教師學生赴國外進修與參與學術會議之人數，以加速國際化。

1.3.2 標竿單位

由於本院領域涵蓋範圍廣闊，包含文史哲、語言及藝術、人類學、圖書資訊等方面，因此本院(2012 年 QS 排名 45, 2013 年 QS 調整評鑑方法, 本院排名第 82, 2014 年 QS 排名 54, 2015 年 QS 排名 47)以與本院性質結構較為接近之京都大學文學部(2012 年 QS 排名 27, 2013 年 QS 排名 42, 2014 年 QS 排名 41, 2015 年 QS 排名 34)作為短期標竿，中長期則以東京大學文學部

(2012 年 QS 排名 12, 2013 年 QS 排名 20, 2014 年 QS 排名 14, 2015 年 QS 排名 16)作為指標。

1.4 發展面臨之問題

本院最大的困難是教學研究空間不足，不但妨礙教師之工作，學生之學習，對於爭取優秀學者來院服務也不利，積極爭取人文大樓籌建落實，為本院的要務。教師教學負擔沈重，長年為本院發展的障礙，這方面近年已有改善，但仍須持續努力。此外，本院教授之外語種類雖多，由於缺乏和語言課程配合之文化課程與研究實力，亞太與歐洲（不含英國）領域仍待改進。

貳、增進研究能量

2.1 計畫目標

在全國各文學院中，本院歷史最為悠久，研究範疇最為豐富，14 個系所與學位學程中，包含人文學、外國語文、藝術乃至社會科學及圖書資訊等領域。本院努力的目標，在全力發展人文教育及研究，培養人才，以期對知識學術與臺灣社會的永續發展做出重大貢獻。

為全面提升研究能量，本期邁頂計畫擬訂「**臺灣與世界的對話**」總計畫，包含「亞太文化之跨學科研究」與「人文世界的多樣性」兩大研究範疇，鼓勵跨院系之合作，分為院本部及 3 個跨校、院、系、所之整合型研究 4 個部分。茲於本計畫附件依序陳述提升之策略，使本院所屬單位共同朝向亞洲第一流文學院之目標邁進。本院在世界大學 Arts & Humanities 領域排名中，2008 年泰晤士高等教育 THE-QS 排名第 152，2009 年 THE-QS 排名第 60，2010 年 QS 排名第 58，2011 年 QS 排名第 45，2012 年 QS 排名維持第 45，2013 年 QS 調整評鑑方法，該方法似乎對非西方大學不利，但本院排名第 82，顯見仍有不足之處，需在已有基礎上，更努力求取進步。2014 年排名第 54，2015 年本院排名再度提升至第 47。本院最重要之目標，仍為在各領域求取實質進步，特別是在表現較弱的領域，只要持之以恆，進步應該能反映在排名上。

2.2 執行策略與執行方案

本院以往長期經費不足，各系所均有亟待改善之瓶頸，因而在本計畫下，調撥部分業務費用及設備圖書費用供各系所使用。本計畫之核心執行策略，為以「研究」帶動本院之整體進展，因而本計畫以「臺灣與世界的對話」為總計畫之名稱，下設 3 個分項計畫，每個分項計畫為跨 3 系所以上之 8 人以上教師組成，藉著整合各系所之研究人力，進行適當之跨院、跨校合作，以厚植根基，重點突破，並務求在學術和教學兩方面都能有所提升，除維持部分系所已在國際間佔有學術領先地位之優勢外，亦能帶動其他系所朝向亞洲一流目標邁進。此外，為全面激勵教師進行研究，本計畫亦有小額個人研究及小型團隊研究補助，供教師申請；也提供訂購資料庫經費，並支持國內外田野工作，以擴充研究資源。總之，一切以改善環境、提升學術能量為先。

2.3 執行時程

全部時程共 6 年，自中華民國 100 年 4 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。本計畫書則為第六年，

即 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。

2.4 經費需求(105 年)

單位：元

項目	細項	預算	計算方式說明	小計	
經常門	人事費	佛學數位圖書館暨圖書館約用人員薪資	1,643,373	幹事 3 人 1-12 月薪資及年終獎金	19,316,198
	國外差旅費	總計畫差旅費	1,882,942	補助院內教師出國開會發表論文。個案向院方提出申請，以補助機票費、保險費、行政費為原則，實報實銷。	
	業務費及其他	總計畫業務費	967,803		
		子計畫業務費	2,322,080	項下預計所需之人力員額請見各子計畫附件。	
		補助各系所業務費	9,700,000	1. 中文、外文各 90 萬，歷史、哲學各 75 萬，人類、圖資、日文、戲劇各 70 萬，獨立所、學位學程各 60 萬。 2. 項下預計所需之人力員額為約用人員 1 名、專任助理 5 名、兼任助理 13 名、臨時工 184 名、工讀生 139 名。	
		非「臺灣與世界的對話」計畫內教師小額研究經費	1,000,000	項下預計所需之人力員額為兼任助理 10 名、臨時工 20 名、工讀生 20 名。	
		非「臺灣與世界的對話」計畫內教師小型團隊研究經費	1,000,000	項下預計所需之人力員額為兼任助理 5 名、臨時工 10 名、工讀生 10 名。	
		訂購期刊資料庫經費	500,000		
		國內田野差旅費	300,000		
	資本門	設備費	子計畫教研相關器材	287,920	
圖書費	子計畫教研相關圖書	30,000			
合計				19,634,118	

參、改善教學品質

3.1 計畫目標

本院教育之總體目標為「厚植人文素養、擴展藝術視野、豐富專業知能、激發多元創意」。具體而言，本院有兩大目標：一是為社會提供素質良好且具創造力的人文專業人才，另一則是提升全校同學的人文認識與素養。本院教師因支援全校性之共同與通識課程，教學負擔較重，出現人力不足之現象，近年在邁頂計畫的支援下，已有顯著改善。

3.2 執行策略與執行方案

為解決教學人力之不足，本院積極向教務處申請補助徵聘專兼任專案計畫約聘教師及教學助理，以減輕教師之教學負擔。此外，本院更積極推動數個學程，以期打破剛性系所制度之限制，提供更適合現實需要之教育。自 92 學年度起，本院陸續設置各種學程：「臺灣研究學程」、「歐洲暨歐盟研究學程」、「經典人文學程」、「知識管理學程」、「亞洲藝術學程」、「藝術設計學程」、「中英翻譯學程」及「日本研究學程」。此外，本院也鼓勵開設文化創意相關課程，希望發揮本院對臺灣文創工作的影響。

在文學院極重要的語文課程方面，本院不論是語種數、修課人數及穩定度，均為全臺之冠，這些課程對本院及本校學生國際視野的擴展、基礎實力的提高，已有初步成效，期望未來仍能獲得教務處之支持，得以持續發展。本計畫亦擬保留部分經費以支付不佔缺兼任教師鐘點費使用。

此外，為推動教育國際化，擴大學生的視野，提高其國際事務能力，本院自 102 年度起編列預算，設置學生參與國際學術與教育活動獎學金，成效頗佳，來年亦將繼續推動。

3.3 執行時程

全部時程共 6 年，自中華民國 100 年 4 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。本計畫書則為第六年，即 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。

3.4 經費需求(105 年)

單位：元

項目		細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	業務費及其他	人文學程相關業務費	1,960,000	1. 含 8 個學程，經典人文學程 56 萬，餘各 20 萬。 2. 項下預計所需之人力員額為專任助理 2 名、兼任助理 18 名、臨時工 55 名、工讀生 54 名。	10,239,600
		不佔缺兼任教師鐘點費	2,200,000		
		邀請國外名師短期講學或合作授課相關費用	150,000		
		改善教研環境相關費用	700,000		
		辦理各項藝文活動	1,200,000	1. 含午間音樂會 50 萬、臺大文學獎 15 萬、戲劇演出、臺大學生哲學桂冠獎。 2. 項下預計所需之人力員額為臨時工 10 名、工讀生 10 名。	
		學生參與國際學術與教育活動獎學金	2,200,000		
		出國交換生獎學金	1,529,600	本院 105 年推動學術國際化經費不足，部分獎學金擬由本計畫項下支應。	
	獎勵英語授課教師著述潤稿	300,000	1. 3 萬*10 門 2. 教師著述潤稿每人每篇上限 10,000 元。 3. 項下預計所需之人力員額為兼任助理 10 名、臨時工 10 名、工讀生 10 名。		
資本門	設備費	補助各系所設備費	1,185,000		2,100,000
	圖書費	補助各系所圖書費	915,000		
合計					12,339,600

肆、國際化計畫

4.1 計畫目標

本院推動國際化，有三大項目標。第一是學術研究的國際化。本院希望藉由支持教師參加國際學術會議，鼓勵系所與院內教師主辦國際學術會議，提升外籍專任教師的水準，來達成此目標。其次是積極推動學生與教育的國際化。具體措施包括提供外籍生獎學金，吸引國際生就讀，協助國際生適應環境，並持續辦理出國交換生獎學金，鼓勵學生至外國大學學習，赴國外從事教育與研修活動。第三是強化學生的國際交往能力，為此，本院開設有各種外語課程，並獎勵英語授課。

4.2 執行策略與執行方案

本院在推動國際化方面不遺餘力，除主動邀約國際著名學者至各系所短期講學外，並積極鼓勵教師及學生赴國外進修、參與學術活動，以加速國際化。近年已設置各項獎勵措施及訂定辦法，諸如獎勵英語授課，訂定國際學生獎學金設置要點、優秀及清寒交換學生獎學金設置要點等，均有良好成效，尤其自 98 學年度以來，本院外籍學位生人數已為全校之冠，交換生人數也呈現穩定成長。近年又訂定學生參與國際學術與教育活動獎學金設置要點，以強化教育國際化的能量。此外，為協助在院的外國籍教師與國際學生了解本院運作，融入環境，本院近來強化英文網頁，每月發行英文 Newsletter。

4.3 執行時程

全部時程共 6 年，自中華民國 100 年 4 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。本計畫書則為第六年，即 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。

4.4 經費需求(105 年)

單位：元

項目	細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	業務費及其他	3,365,300	1.舉辦國際會議 100 萬元 2.國際生獎學金 185 萬元 3.交換生獎學金 51 萬元	3,365,300
合計				3,365,300

伍、經費需求總表

單位：元

全院計畫總經費	經費項目		需求經費	小計
	經常門	人事費	1,643,373	32,921,098
		國外差旅費	1,882,942	
		業務費及其他	29,394,783	
	資本門	設備費	1,472,920	2,417,920
		圖書費	945,000	
總計			35,339,018	
各計畫項目經費	院本部計畫：增進研究能量			
	經費項目		需求經費	小計
	經常門	人事費	1,643,373	16,994,118
		國外差旅費	1,882,942	
		業務費及其他	13,467,803	
	資本門	設備費	0	0
		圖書費	0	
	合計			16,994,118
	院本部計畫：改善教學品質			
	經費項目		需求經費	小計
	經常門	國外差旅費	0	10,239,600
		業務費及其他	10,239,600	
	資本門	設備費	1,185,000	2,100,000
		圖書費	915,000	
	合計			12,339,600
	院本部計畫：國際化計畫			
	經費項目		需求經費	小計
	經常門	國外差旅費	0	3,365,300
		業務費及其他	3,365,300	
	資本門	設備費	0	0
		圖書費	0	
	合計			3,365,300
	分項計畫名稱：跨國界的文化傳釋：東亞各國間的文化交流跨學科研究			
	經費項目		需求經費	小計
	經常門	國外差旅費	0	880,000
		業務費及其他	880,000	
	資本門	設備費	0	0
圖書費		0		
合計			880,000	

各 計 畫 項 目 經 費	分項計畫名稱： 主體、文本與劇場實踐			
	經費項目		需求經費	小計
	經常門	國外差旅費	0	765,580
		業務費及其他	765,580	
	資本門	設備費	114,420	114,420
		圖書費	0	
	合計			880,000
	分項計畫名稱： 亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡			
	經費項目		需求經費	小計
	經常門	國外差旅費	0	676,500
業務費及其他		676,500		
資本門	設備費	173,500	203,500	
	圖書費	30,000		
合計			880,000	

陸、執行管控機制

105 年 7 月底以前，召開本院諮議委員會（部分為外聘），逐項檢查執行狀況，修正並催促其進行。如有需要，也對本計畫之執行方式進行調整。

105 年 11 月再度召開策略發展委員會暨諮議委員會聯席會議，檢查執行績效，以確保計畫如期完成。除由委員先行書面審查外，亦安排各計畫主持人作口頭報告並備詢，再由委員評分。

柒、績效評鑑機制

7.1 評鑑方式

民國 105 年 7 月以前，召開本院諮議委員會，逐項審查執行績效，以確保經費之有效使用。

7.2 評鑑範圍

分別評鑑各整合計畫之學術專書出版狀況、單篇論文發表篇數、研討會舉辦成果、教師聘任、國際學者邀訪及師生出國參與學術、教育活動情形等。

7.3 評鑑指標

7.3.1 量化指標：各項教學及學術研究成果指標。

7.3.2 質化指標：擬訂各種相關辦法、加強教師評鑑機制等。

7.3.3 評鑑指標一覽表

量化項目		現況值	現況值	目標值
		103 年	104 年	105 年
教學及學術研究成果	英語授課課程數	101	115	120
	教師出國開會人次	308	251	260
	學生出國開會人次	234	142	200
	專任教師人數	258	266	270
	外語課程語種數	24	24	25
	專書數	24	10	20
	專書論文篇數	41	57	55
	國際論文 (SCI、SSCI、A&HCI) 篇數	12	47	45
	一般學術期刊論文篇數	94	199	180
	會議論文篇數	200	143	150
	國際重要學會會士	9	11	10
	國內外院士人數	1	0	--
	國科會計畫件數	134	142	145
	國科會計畫金額	123,162,880	85,864,972	100,000,000
	其他計畫件數	18	20	20
其他計畫金額	15,504,044	21,571,146	20,000,000	
國際化成果	就讀學位國際生數	162	155	160
	交換國際學生數 (出入合計)	367	304	320
	外籍教師人數	53	50	50
	國際生院級獎學金人次	72	80	80
	薦外交換生院級獎學金人次	33	32	33
	重要國際會議主辦數	10	5	8
	國外學者來訪人次	186	270	250
	參與重要學術組織運作人次	21	20	25

附件 1：院本部計畫書

1.計畫目標

文學院院方在計畫執行的五年中，將站在全院之立場，配合本校之政策，推動下列數項計畫：(1) 繼續支持人文相關學程，開放全校學生選修。(2) 邀請學者短期講學或合作授課。(3) 支援不佔缺兼任教師鐘點費。(4) 繼續推動佛學數位圖書館暨博物館之運作。(5) 支援院內教師小額研究經費。(6) 辦理學術研討會。(7) 鼓勵師生出國參與國際學術與教育活動。(8) 獎勵英語授課。(9) 支援各系所業務費。(10) 辦理各項藝文活動。(11) 改善教研環境。(12) 支援期刊資料庫所需費用。(13) 國內田野研究與教學費用。(14) 支援各系所圖書儀器費。(15) 補助本院教師外文著述潤稿經費。(16) 支援院內教師小型團隊研究經費。(17) 辦理國際生及薦外交換生獎學金。

2.執行策略及方式

依據上項所述目標，本計畫之執策略及方式有：

第一，擬開設八種學程：「歐洲暨歐盟研究學程」、「中英翻譯學程」委由外文系執行；「經典人文學程」委由歷史系執行；「知識管理學程」委由圖資系執行；「日本研究學程」委由日文系執行；「藝術設計學程」委由戲劇系執行；「亞洲藝術學程」委由藝術史研究所執行；「臺灣研究學程」委由臺灣文學研究所執行。

第二，由院方主動邀約或開放系所申請，邀請國際知名學者來台講學或合作授課。

第三，為持續開設外語語種課程及降低教師授課負擔，擬提撥部分經費支援不佔缺兼任教師鐘點費。

第四，提撥部分經費聘請約用人員，繼續維持「佛學數位圖書館暨博物館」之運作。

第五，由院長掌控，開放教師申請小額研究經費。

第六，提供經費舉辦學術研討會。

第七，提供國外差旅費，補助教師出國研習或參與研討會。

第八，設置獎學金，鼓勵學生出國參與學術與教育活動，培養其國際經驗及國際交往能力。

第九，獎勵外文系以外之英語授課，擬酌予補助相關業務費用。

第十，支援各系所業務費。

第十一，提供部分經費以支援辦理本院各項藝文活動。

第十二，提撥部分經費以改善教研環境。

第十三，提撥部分經費以支援專業期刊資料庫之訂閱費用。

第十四，提撥部分經費以支援系所或分項計畫之國內田野費用。

第十五，提撥部分經費以支援各系所增汰研究教學所需之圖書儀器。

第十六，提撥部分經費以支援教師外文著述潤稿費用。

第十七，由院長掌控，開放教師申請小型團隊研究經費。

第十八，設置獎學金，鼓勵國際學生至本院就讀以及本院學生踴躍至外國姐妹校學習。

3.執行時程

自民國 100 年 4 月 1 日至 105 年 12 月 31 日，共 6 年，本計畫書為第六年。

4.經費需求：105 年經費需求新台幣 32,699,018 元整。

項目	金額 (元)	備註
開設人文相關學程：歐洲暨歐盟研究學程、中英翻譯學程、經典人文學程、知識管理學程、藝術設計學程、亞洲藝術學程、臺灣研究學程	1,960,000	分別由外文系、歷史系、圖資系、日文系、戲劇系、藝術史研究所、臺灣文學研究所執行。
邀請國外名師短期講學或合作授課	150,000	經常門業務費
不佔缺兼任教師鐘點費	2,200,000	經常門業務費
佛學數位圖書館暨博物館經費	1,643,373	人事費
非「臺灣與世界的對話」計畫內教師小額研究經費	1,000,000	經常門業務費
非「臺灣與世界的對話」計畫內教師小型團隊研究經費	1,000,000	經常門業務費
辦理成果發表會等雜支	967,803	經常門業務費
出國交換生獎學金	2,044,900	經常門業務費
教師國外差旅費	1,882,942	
學生出國參與學術與教育活動獎學金	2,200,000	
獎勵英語授課業務費、教師著述潤稿	300,000	30,000 元*10 門
支援系所業務費	9,700,000	中文系、外文系各 90 萬，歷史系、哲學系各 75 萬，人類系、圖資系、日文系、戲劇系各 70 萬，獨立所、學位學程各 60 萬。
辦理各項藝文活動	1,200,000	
改善教研環境業務費	700,000	
期刊資料庫訂閱費用	500,000	
國內田野經費	300,000	
各系所研究教學所需之圖書儀器費	2,100,000	資本門經費。中文系、外文系各 25 萬，歷史系、哲學系各 20 萬，人類系、圖資系、日文系、戲劇系各 15 萬，獨立所、學位學程各 10 萬。
辦理研討會	1,000,000	
國際生獎學金	1,850,000	
合計	32,699,018	

附件 2：跨國界的文化傳釋：東亞各國間的文化交流跨學科研究

執行時程：2016

總計畫主持人：臺灣大學歷史系甘懷真教授
共同主持人：徐興慶（日文系教授）、高嘉謙（中文系副教授）

子計畫一主持人：臺灣大學歷史系甘懷真教授
子計畫二主持人：臺灣大學日文系徐興慶教授
子計畫三主持人：臺灣大學日文系朱秋而教授
子計畫四主持人：臺灣大學日文系曹景惠副教授
子計畫五主持人：臺灣大學中文系許暉林副教授
子計畫六主持人：臺灣大學中文系陳翠英教授
子計畫七主持人：臺灣大學中文系高嘉謙副教授
子計畫八主持人：臺灣大學日文系林慧君教授
子計畫九主持人：臺灣大學日文系林立萍教授
子計畫十主持人：臺灣大學日文系范淑文教授
子計畫十一主持人：臺灣大學日文系洪瑟君助理教授
子計畫十二主持人：臺灣大學日文系黃鈺涵副教授

總計畫名稱： 跨國界的文化傳釋：東亞各國間的文化交流跨學科研究

執行時程：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日（一年期）

總主持人：臺灣大學歷史系甘懷真教授

1.計畫目標

「跨國界的文化傳釋：東亞各國間的文化交流跨學科研究」計畫是申請臺大文學院的「邁向頂尖大學計畫」。執行期間是一年期的 2016 年。

略述本計畫的緣起。東亞文化交流研究是多年來臺灣人文學研究的強項，本院是最重要的研究基地。從 2000 年開始，本校以中文系、歷史系教師為主要的研究團隊以「東亞近世儒學傳統中的經典詮釋」為名，申請到教育部的「大學追求卓越計畫」。這個四年期計畫的重要成果即東亞文化交流史。自 2003 年起，本校再以該研究計畫為基礎，配合教育部所推動的「研究型大學整合計畫」，而成立「東亞文明研究中心」。在該中心運作的三年間，來自中文系、歷史系與日文系學者加入這個研究團隊，分別從文學、經學、史學、文化研究與語言學等角度，推動並深化了東亞文化交流的研究。自 2006 年起，東亞文明研究中心的組織轉隸於臺大的人文社會高等研究院，轉型為「東亞經典與文化」計畫。但同時，本院的「邁頂計畫」中，中文、歷史與日文等系所開展的研究計畫中，也見東亞文化交流研究的開展。如歷史系所設置的「領域發展計畫」的四個平臺中，其中為「文化交流史」平臺。在過去五年間，我們見證了這個研究團隊的擴大。

由於研究團隊在歷經前述的計畫階段後已形成，故在第一階段的「邁頂計畫」的最後一年（2010 年），由文學院規畫與推動，由中文系鄭毓瑜主任、歷史系甘懷真主任、日文系徐興慶主任領銜三系學者合作，嘗試進行跨系整合計畫。我們順利集結了三系十五位學者，以「中日文化交流跨學科研究」計畫為題，展開一年的研究計畫行程。我們一開始就定出二項目標與規範。一，以國際交流為重點。二，需有具體研究成果可在研討會中發表。而這些業績可作為我們申請第二期「邁頂計畫」的前置作業。經我們自評，認為成效良好。

本院所提出的第二期邁向頂尖大學計畫（2011 至 2015）之一的「亞太文化之跨學科研究」也將「東亞文化交流研究」列為重點。因此本研究團隊在 2010 年「中日文化交流跨學科研究」的基礎上，以東亞文化交流研究為共同主題，申請第二期的臺大文學院「邁向頂尖大學計畫」階段。我們在原有的基礎上集結了本院四系（中文、歷史、日文與人類學系）十九位學者，依本院的規定組成本研究計畫的團隊。

當時的規畫是五年期。我們分前二年與後三年。前二年我們強調集體研究機制與子計畫的個別創新並重；後三年期著重加強集體研究與跨學科的機制，希望能對特定單一主題進行大型合作計畫。如今五年期將執行完成，擬依規劃提出延續之第六年計畫申請。

以下扼要說明計畫構想與理念。

一，共同的研究課題是東亞各地域間的文化交流。我們可以歸納為四個關鍵詞：東亞、文化交流、越界、跨學科。首先，就何謂東亞，其本身就是研究課題，故本研究也採開放的態度，由各研究者自行定義。至於是否有一整體的東亞文化，也由本計畫學者自行探究。而就實際研究而言，本計畫的東亞是指今天的中國、日本與韓國，並包括東南亞。其次是文化交流。近年來，不限於東亞研究，文化交流研究盛行，其理論也頻出。本計畫也運用相關研究成果，共同探討一個思想、著作、現象等文化內涵，如何在東亞內部傳播。而我們強調傳釋或轉譯，故共同提問是作為研究對象的這些思想、現象如何在各地（國）與地方知識互動，而經在地的行動者（agent）理解與詮釋，並轉為新的知識或行動策略。再者是越界。本計畫的題目是「跨國界」。此國界指今天各國家間的界線。因此本計畫的重點如中日、中韓等國的文化交流研究。但東亞作為一個「歷史世界」，若相較於歐洲，其特色是存在一個龐大的所謂中華帝國。這個歷史上的中國本身就是多元地域的整合，故在中國內部各地域的文化交流現象亦是本計畫所關注者。因此，本計畫所謂的「跨國界的文化傳釋」，是指研究主題為東亞的某些共通文化現象在東亞各國間如何流傳並被在地詮釋，進而產生既統一又複雜的東亞文化現象。因此我們共同掌握幾個關鍵字或概念，一是東亞共通的文化現象，二是這個現象在東亞各國的傳播，三是如何被在地詮釋。最後是跨學科。我們強調不同學科從不同的學術觀點與立場共同討論東亞文化交流的現象。本計畫有文學、語學、經學、歷史學與人類學等領域的學者。

二，兼顧整合型計畫與個別型的計畫的長處。本計畫的目的是推動東亞研究，運用東亞研究的學說以深化並開拓個別學者既有的研究成果。畢竟本計畫是難得的人文學的整合計畫，我們從不同的學科，不同的訓練背景，運用不同的知識理論以探究共同關懷的東亞各國間的文化交流與在地詮釋。我們希望能作出共同的業績。然而，我們也尊重人文學研究的特色，即可以「合而不同」。我們只要求個別計畫都必須回應「東亞」、「文化交流」與「越界」等操作概念，而有新的結論。但同時，我們允許個別計畫作出不同的結論。我們相信尊重不同學科的特色與個別學者的特殊性，是人文學整合型計畫應兼顧的。

三，研究與對話導向並重。我們的計畫型態不同於國科會計畫，不採分配一筆固定經費給子計畫的形式。我們相信人文學計畫的最重要功能是學者間的溝通與對話。本計畫的執行重點在於學者間的交流。主要有二。一是採 workshop 的方式，定期辦理讀書會、講論會、座談會、小型研討會。這些活動以計畫成員為班底。我們也會充分利用目前網路的便利性，經營虛擬社群。二是國際交流。建構國際學術網絡是本計畫的重點。

這又分成學者個人與計畫之間。本計畫的成員多有豐富的國際學術交流經驗，主要是與日本、韓國、中國、馬來西亞與美國，本計畫將支援學者間的國際交流業務。此外，總計畫部分也拓展海外合作的對象。如本計畫已執行的五年間（2011-2015），我們與（京都）立命館大學、（京都）國際日本文化研究中心、（首爾）漢陽大學、（釜山）韓國海洋大學、（新加坡）南洋理工大學、（吉隆坡）拉曼大學及（琉球）琉球大學、（長春）東北師範大學等研究機構，建立了制度性的合作關係。

四，成果取向。各種活動只是學術研究的手段而非目的。我們希望能藉由上述活動，從 workshop 到國際研討會，成員同時產生研究成果。人文學研究不可能速成，我們不要求計畫期間立刻產生大量著作，但必須藉由這些活動，至少生產出會議論文，而在短期內轉換為期刊論文。我們要求每位參與者必須在一年期間至少繳交一篇會議論文，而二年內必須提交至少一篇期刊（含專書）論文。當然，這只是最低要求的查核點。我們也在經費支援下，開始共同編撰期刊與專書。本計畫在 2013 年 6 月開始刊行期刊，名為《臺大東亞文化交流》這是公開接受投稿的學術園地。此外，2014 至 2015 年規劃出版專書，作為本計畫的成果之一，書名暫定為《東亞跨國界的文化傳釋》。

五，設立「總計畫—學群—子計畫」的研究架構。我們仍適度尊重不同科系教師的專業領域取向。我們的計畫成員者人數多，可加強不同學科間的對話，這是好處，但也有執行上的困難。故我們依研究內容的性質，在第一階段分為三個學群：文學、歷史與思想文化。這三個學群也運用若干經費，各自辦理以其學科研究為主的活動。當然，所有的活動都可以跨學群參與，更鼓勵計畫成員這樣作。但我們也務實的認為，我們不期待文史哲不同學科的研究立刻可以融為一爐，我們只期待邁出一大步。在第二階段計畫中，我們再整合為二個學群：語言文學與思想文化，以利學者間有更密切的互動交流。若運作良好，我們也可以取消學群的設置，以全計畫作為互動的單位。

以下再綜合簡述本計畫的構想如下。我們強調「東亞」與「文化交流」二個概念作為研究方法。本計畫的學者包括文學、文獻學、歷史學與語言學研究者，我們不是要轉而從事所謂東亞的研究，而是嘗試從一個新的觀點與立場再次來檢視與展開各自的專業課題。東亞是一個觀點，或者是立場。而何謂東亞，也由研究者各自詮釋。我們共同的作法是強調「跨國間」或越界的視野。這是反省與批判二十世紀既有的人文研究過度強調「一國中心」，如中國宗教史、日本文學。本團隊的研究者多在二十世紀後期完成學者的養成訓練，多為中國研究、日本研究的專家。此次我們集結一個研究團隊，目的之一是希望突破既有的框架，以東亞作為研究方法，將自己既有的研究課題或預備展開的新課題，置於「一國」、「自國」之外的更大區域間的歷史脈絡中而加以分析、理解。例如，過去我們從中國的脈絡理解中國文學中的詩，也從日本的脈絡理解日本文學中的詩，現在我們從東亞各地域間的文化交流的角度重新考察。我們相信，這種超越「一國」框架的新的的人文、社會科學研究是目前臺灣最應倡導的新研究。且在東亞各國間，

臺灣學者的既有的學術基礎是最雄厚，若有適當的獎助機制，配合集體合作的模式，一定會有相當的成就。

本計畫在第一階段著重「學群」內的共同研究，第二階段執行重點轉移到跨學科。雖仍設置學群，如思想文化與語言文學，但更著重跨學科整合的議題。藉由計畫的執行過程中，本計畫學者能在各自的學術訓練基礎上，加強科際整合，而研究焦點更集中於「東亞」、「文化交流」與「越界」的議題上。

本計畫的計畫成員，即分項計畫主持人的人選由總計畫主持人與分項計畫主持人邀請。在第五年期，計畫成員共有十五位。第六年期，有三位學者因故退出（辻本雅史、謝佩芬、潘少瑜）。

最後，簡介二個學群的構想。

一是思想文化學群。學群召集人為徐興慶教授，共有五位學者，包含歷史、中文與日文系。該學群將以「共同文化與地方知識」為中心課題，探討東亞在歷史上所具有的共同文化，以及此共同文化在東亞不同的地域間的流傳與被詮釋，尤其是共同文化與地方知識間的互動對話。一方面本學群共同探究東亞文化的共同面貌，如儒學、佛教等。而重點在於形成此共同文化的的機制，如傳播媒介、政治制度等。二方面本學群討論不同的地域社會所具有的地方知識如何與東亞共同文化互動與詮釋。時間的縱軸很長，從上古到近代。但集中歷史上幾個大變動的關鍵時代。在前近代部分，本學群的研究焦點在中日韓三國的文化交流；而到了近代，則加入西方民族主義對於東亞文化的影響，以接續到近代以來新一波的全球化歷程。

二是語言文學學群。學群召集人為高嘉謙副教授。該學群將以「東亞漢文學的傳釋」為中心主題。中國是漢文學的發源地無疑。但這產生於中國的漢文學至遲自西元第五世紀開始，向東亞廣域中傳播，主要是日本、韓國與越南。近世以來，也傳播到東南亞。而這種「傳播」所引發的現象不只是中國文化的單方向輸出，更包含中國文化如何被在地詮釋，以及域外文學如何回傳至中國。該學群有七位學者，包含中文與日文系。相關課題包含三大部分，一是透過使節、移民及商業、文化的交通往來，漢詩、漢文及小說在涵蓋東北亞與東南亞的東亞間的傳譯情形與比較研究。而這個問題也牽涉近代西方文明的介入，而產生的「現代性」。二是日本近代文學作品中的南方形象，以及日本近代文學作家之臺灣體驗及其文學作品。三是語言在傳播過程中的傳譯、轉介下的變化，包括漢字在中、日語言使用上的比較，以及臺灣與日本在日語情態表現之語用現象的比較分析。

各子計畫，則見於附錄 1。

2. 執行策略及方式

本計畫團隊由十二位學者（不含研究生）所組成，故是一個相當大型的研究計畫。因此我們也分作總計畫、學群與子計畫，並有研究群的設置。但不同於國科會計畫的型態，我們不擬申請較大筆的經費以進行個人研究。我們強調任務導向與集體合作。

1. 總計畫部分

1.1. 辦理「臺大東亞文化研究論壇」。本計畫的主要目的是要形成共同研究的臺大團隊，故日常的互動是必需的。我們將以 workshop 的形式定期舉辦活動。另一方面，與校外的重要學術團體的合作也是本計畫的重點，故本論壇也用來邀請本團隊以來的學者參與本計畫的活動。本論壇定期舉辦演講等學術活動。本計畫有網站，名稱即為「臺大東亞文化研究論壇」：<http://east-asia.blog.ntu.edu.tw/>。在第二階段，我們將重點置於本論壇，希望更進一步促成計畫研究成員間的對話交流。目前並規劃一個月辦理一次該論壇的講論會。此外，2014 年始設立「臺大東亞文化研究」臉書社團，作為與論壇互補功能的社團（網址為 <https://www.facebook.com/groups/580417342040626/>）不僅可推廣計畫活動，並促進師生更為頻繁的交流平臺。

1.2. 發行期刊（電子報），名稱為《臺大東亞文化研究》。2013 年 6 月刊行第一期，2014 年 6 月刊行第二期、2015 年 10 月預計刊行第三期，2016 年也將繼續規劃出刊事宜。

1.3. 繼續與海外重點大學合作，在該校舉辦研討會。本計畫的全體成員共同（或分批）赴該大學開會並移地研究。明年（2016 年）擬與日本的國際日本文化研究中心合作，時間在 2016 年的 11 月。

1.4. 出版專書。新一階段的重點也置於計畫成員出版專書，目前五年中曾參與本計畫的成員，計 18 位學者將共同規劃專書的出版，書名暫定為《東亞跨國界的文化傳釋》。由於臺大出版社有多套叢書，如日本研究、史學、思想史叢書等，可供本計畫洽談出版事宜。

1.5. 總計畫在 2011 至 2015 年辦理了五次「東亞文化交流研究生研習營」，成果顯著，擬續辦理，並多邀請海外學者為講員。

1.6. 總計畫也擬邀請海外學者來短期訪問。我們邀請學者的目的在促成本團隊能與海外的重要學術機構與研究團隊有制度化的聯繫，以加強國際合作。若經費許可，擬年度邀請三位學者。

1.7. 重視研究生的參與。論壇、臉書的活動，包括演講、工作坊、研習營及期刊的出版，皆提供研究生參與研習、討論及撰述的機會。

2. 學群部分：

2.1. 我們也擬分出部分經費，供學群辦理活動，主要是演講、座談會。

3. 子計畫部分

3.1. 每位計畫成員同時執行一個獨立的研究計畫，該計畫的初步成果須在年度的國際研討會上發表。

3.2. 每位計畫成員有義務參加總計畫的活動。

3.3. 每位計畫成員的研究成果須在「論壇」的電子報中報導。

計畫成員

總主持人：甘懷真（歷史系教授）

共同主持人：徐興慶（日文系教授）、高嘉謙（中文系副教授）

子計畫成員及子計畫名稱：

（一）思想文化學群，召集人：徐興慶教授

子計畫一主持人：甘懷真（歷史系教授）—前近代東亞的冊封體制

子計畫二主持人：徐興慶（日文系教授）—十七至十八世紀中日文化、思想交流探微

子計畫三主持人：朱秋而（日文系教授）—江戶中期詩歌之跨界比較研究 —以和漢、中日韓之文學表現為中心—

子計畫四主持人：曹景惠（日文系副教授）—三教融合思想在東亞的傳釋研究

子計畫五主持人：許暉林（中文系副教授）—視覺、國家與現代語言：1850-1920

（二）語言文學學群，召集人：高嘉謙副教授

子計畫六主持人：陳翠英（中文系教授）—東亞漢文小說研究

子計畫七主持人：高嘉謙（中文系副教授）—大分裂時代下的漢詩：殖民地與淪陷區

子計畫八主持人：林慧君（日文系教授）—中日語言交流研究Ⅲ—從中日文對譯英語前綴「anti-」來看—

子計畫九主持人：林立萍（日文系教授）—跨東亞國界中之和製漢字與繁體字

子計畫十主持人：范淑文（日文系教授）—日治時期日本女性作家之臺灣書寫——以真杉靜枝為探討重點

子計畫十一主持人：洪瑟君（日文系助理教授）—日本近代文學作品中的南方形象——從女性作家的視點來探討

子計畫十二主持人：黃鈺涵（日文系副教授）—日語情態表現之語用分析—以句中用法「～(し) そうな」為例

3. 預期效益

1. 東亞文化研究是此次本院第二期「邁向頂尖大學計畫」的重點項目。這項研究也是本院近十年來最見發展的研究領域。本計畫是在既有的基礎與研究條件下，經過了五年（2011 至 2015 年）的執行，我們整合院內四系的學者，各自在文史哲的專業上，對「東亞」與「文化交流」二主題作出貢獻，並可回饋於自身的研究課題。由於自評成效良好，故繼續申請、執行 2016 年的計畫。我們相信，經過此次計畫的執行，本院的研究團隊在此領域上，一定可以達到頂尖的成果。

2. 深化國際交流，而形成國際性團隊。本計畫的重心在與國際重點大學合作。我相信這一點上，我們會有很好的表現，可以與中國、日本與韓國的學者共同推動東亞文化研究，且取得領導地位。

3.東亞研究在臺灣正式的展開也超過十年了，我們不用再高喊口號，而需落實在教學活動上。本計畫的重心並為提攜研究生。我們希望臺大的後起之秀能創新此研究領域。

4.就具體的業績而言，我們要求每位計畫成員一年至少有一篇達出版程度的會議論文，先在國際會議中宣讀，再由期刊出版。而我們也正規劃一本（套）專書可以出版，書名暫定為《東亞跨國界的文化傳釋》，目前五年內曾參與本計畫的 18 位成員是共同作者。

4.經費需求表

單位為新臺幣元

項目		細項	預算	計算方式說明
經常門	業務費及其他	兼任助理、臨時工及工讀生、印刷費、資料蒐集費、雜支、稿費、辦理學術活動等費用（包含演講費、講座鐘點費、主持費、膳宿費、交通費、外國學者生活費……等）	880,000	1. 學習型兼任助理 293,760 (6,000 元*3 個月*16 人*1.02) 2. 臨時工及工讀生 273,348 〔(120 元*8 小時*20 天+3,579 元)*3 個月*4 個人〕 3. 印刷費、資料蒐集費、雜支、稿費 240,000 4. 辦理學術活動等費用 72,892
資本門	設備費		0	
	圖書費		0	
合計		880,000		

備註：

1. 本計畫預計 2016 年聘用 16 名兼任助理 4 名臨時工及工讀生。
2. 本計畫擬於 2016 年與海外重點大學合辦學術會議。本計畫成員為赴該會議所需之國外差旅費由各計畫成員自行向本院申請，依申請與核准條件依本院辦法。

5.評鑑考核機制

本計畫的主要工作有二，一是 workshop 的討論機制，二是出席國際會議發表論文，並收入專書或期刊中。因為我們會由總計畫主持人與二位學群召集人在年度結束時，就客觀數字檢討各成員參與討論與發表論文的情形。我們的檢查點，亦即最低標準是一年一篇論文。該論文可以先以會議論文的形式呈現，但計畫期間一定要轉換成專書或期刊論文。我們也要求每位成員在「論壇」的活動中有一定表現。

附件 2.1：各子計畫內容

一、思想文化學群

子計畫一：甘懷真（歷史系教授）－前近代東亞的冊封體制

（一）背景與目的

從政治史的角度探討東亞文化交流，冊封體制無疑是其中一個主要的研究課題。近幾年，我在此課題上有若干研究，主要論點是反省目前的研究，而有以下主張。冊封體制表現中國君主與外國君主間的君臣關係，雖我們可視為政治上下關係，但不是近代西方帝國式的宗主國與殖民地。我們應以「國家系統」(system of states)的角度思考冊封體制，將冊封體制視為東亞的國與國關係的外交規範。我稱冊封體制建構了東亞的「禮的秩序」。而此「國家體系」應從儒教學說的「天下一國一家」理論理解。

本計畫是在既有的東亞世界與天下理論的脈絡中，重新檢討東亞的冊封體制，而目的在理解前近代的東亞如何作為「國際」。在這些目前所發展出來的學說下，本計畫有二個課題。一是在「天下國家」的理論下，從「列國並立」的角度重新思考冊封體制。二是藉冊封體制再次探究東亞的「列國並立」的政治結構。

本計畫已執行三年。由於可延長一年，故繼續執行該計畫，且主要執行第四個子課題之「東亞冊封體制與梵文世界的交涉」。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度

如上所述，本計畫嘗試從「天下一國一家」的觀點重新思考東亞諸國間的關係，也從這個東亞世界之「列國並立」的角度研究冊封體制。本計畫的目的也在探討在十九世紀帝國主義帶來一波全球化之前，東亞世界曾存在過的「國家系統」。並藉此反省目前的東亞世界與天下理論。

2015 年的子課題是「漢字文化圈與冊封」。歷來的冊封學說重視冊封體制與漢字作為政治行動的關係，我個人也長期從這個角度探討，藉此分析東亞政治秩序的名與實。此次計畫，我探討了清代非漢字的冊封制度，以現藏北海道大學的「樺太之名寄文書」為研究對象。而本次計畫則延續此構想，探討古代中國王權與梵文世界的冊封關係。第三世紀以來，以環孟加拉灣、中南半島、印尼群島為主的地區展開了「印度化」的歷程，主要表現為三個現象。梵文、僧侶（含婆羅門）為統治階級、港市。第五世紀以後，中國的南朝與這個地區有了很深的接觸，也建立了冊封體制，尤其是與扶南與林邑二國之間。這是一種新的冊封體制，不同於過去中國與無文字政權之間的交涉，而是漢字王權與梵文王權的交涉。本計畫以冊封體制為觀察點，考察東亞世界中的另類國際關係的發展。

（三）預期成果

在本計畫過程中，我注意到了中國王權與東南亞的交涉，本計畫可以為我個人與研究團隊帶入一個新的研究領域。預期至少有一篇期刊／專書論文。

子計畫二主持人：徐興慶（日文系教授）—十七至十八世紀中日文化、思想交流探微

（一）研究背景與目的

本計畫繼第一期探討林道榮的儒學思想形成、詩文、書法等學藝作分析，論述他在日本傳播中華學問及其影響日本文化的經緯之後，持續探討歸化日本的華人深見玄岱之思想、性格，論述其佛、儒思想與學風及書法特色，解析他在德川文化發展史的定位。在第二期（三年），則進行三個主題：一，向井元升與長崎聖堂儒學的發展；二，東亞視域中北島雪山的中國學問；三，試論德川日本《清俗紀聞》對清朝文化的受容。由本計畫擬再延長一年，此第六年的計畫擬繼續探討《清俗紀聞》。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度

《清俗紀聞》是德川中期的長崎奉行中川忠英（1753-1830）令幕臣近藤重葎等人，動員通華語的長崎唐通事，針對清朝乾隆年間東渡日本的華東、華南、福建沿岸商人描述，費時二年編纂完成的圖說書。該書最大特徵在於和、漢文並記、圖文兼備，反映出德川社會對清朝文化的詳實記錄，故是探討中日文化交流的重要著作。在《清俗紀聞》刊行的同時，近藤重葎等人也編纂了《安南紀略》及《亞媽港紀略》等記載越南、澳門歷史風俗文物的歷史書。其主要目的在取締西洋教徒及防止走私貿易，推動長崎貿易一元化，確保德川幕府的經濟來源，內容亦反映出德川社會汲取越南、澳門文化知識的一個側面。本研究主要分析《清俗紀聞》的內容，論述日本對清朝文化受容的相關問題。

該計畫已在 2015 年執行一年，由於課題龐大，希望有機會再執行一年。新計畫的重點將置於長崎與華南含澳門、越南間的文化交流。

（三）預期結果及貢獻

本計畫在研究方法上，以東亞為視野，採取文獻的解析與探討，著重於中日思想交流之比較分析，第一年檢視向井元升與長崎聖堂儒學的發展；第二年考察北島雪山的中國學問；第三年釐清《清俗紀聞》編纂的歷史背景、脈絡及中日文化交流的意義，對德川社會與清朝的文化交流作綜合性探討。本計畫若能順利完成，將可在中日文化交流研究的整體脈絡中發掘其特殊性與學問傳承的現代意義。預計每年在相關研討會中發表成果一篇，會後彙集各方意見修改添刪後，將論文投稿於國內外知名期刊，供相關領域的學者參考。

子計畫三主持人：朱秋而（日文系教授）—江戶中期詩歌之跨界比較研究 —以和漢、中日韓之文學表現為中心—

（一）研究背景與目的

日本十八世紀中葉漢詩不僅廣為流行，而且逐漸產生專業的不具儒者身份的專業詩人；而另一個主要的詩歌形式則是以生活富裕的商人階級為主的俳諧，也就是近代以後所稱的俳句文學。至於同時期的明清、朝鮮、琉球等地正式的詩歌形式都是漢詩。

透過江戶中期著名俳句詩人例如芭蕉、蕪村等人的作品，以及江戶時期的詩文繪畫的作品分析解讀，探討和文學與漢詩尤其是明清詩歌間的關係為何？與朝鮮和琉球的漢詩表現有何異同？而和漢乃至中日韓琉球詩歌表現上的雷同與變異用具有何種意義？

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

主要以芭蕉和蕪村的俳句為主要分析討論對象，對作品的解讀、既有研究進行調查及評述，再以比較研究的觀點，特別留意與漢詩文的關係為何？而該表現與中韓琉球漢詩文相較又呈現何種樣貌等都是探討的重點。

預計前四個月閱讀分析芭蕉、蕪村之重要俳句作品，同時掌握現有研究成果與問題之所在。中間四個月則將從兩者俳句中的考挾出的文學表現與中、韓、琉球之漢詩文進行比較，最後四個月進行研究成果之撰寫，並於適當學術會議發表。

(三) 預期成果及貢獻

具體來說，擬在近三年計畫研究江戶漢詩與明清、琉球以及朝鮮通信使的交涉與互動的成果上，進一步延伸並深化日本十八世紀俳句與漢詩間的和漢交錯與跨界的文化現象，同時也將討論的面向擴大到東亞文化視域，日本詩歌與中國朝鮮琉球三地的文學脈動與彼此間的交流、吸納、轉化、變異都是觀察分析的重要環節，期能深入理解江戶和漢詩歌的特質，對東亞詩歌研究有所貢獻。

子計畫四主持人：曹景惠（日文系副教授）－三教融合思想在東亞的傳釋研究

(一) 研究背景與目的

儒釋道三教一致、三教融合的思想起源於中國後漢乃至魏晉南北朝，歷經幾次思想內涵上的發展與蛻變，進入宋代以後，隨禪學興起更加盛行，蔚為時代風潮。北宋雲門宗契嵩《鐔津文集》〈輔教篇〉、臨濟宗大慧宗杲《大慧書》《語錄》、南宋孝宗《原道論》、南宋圭堂居士《大明錄》等書，皆提倡三教一致思想，而這些典籍亦隨入宋僧或商賈東傳日本，對鎌倉時期以後的日本禪林文學的興起及其學問思想發展產生莫大影響。其中，南宋圭堂居士《大明錄》在中國本土久佚，卻在日本保有藏本。據文獻記載，聖一國師圓爾辨圓於正嘉元年（1257）向北條時賴講述《大明錄》三教一致思想、文永五年（1268）則向堀河基具講述三教要旨，並於建治元年（1275）受龜山法皇所召，進宮講述三教旨趣。由以上記載可知，日本鎌倉時期宮廷與知識份子對三教一致思想皆抱有高度興趣，並為日本中世文學開啟了新扉頁。

日本學者芳賀幸四郎先生在其論著《中世禪林の学問及び文学に関する研究》（思文館、1981年）針對日本中世禪林接受儒釋道三教一致思想的情況，列舉豐富文獻資料，提出諸多精闢見解。但過去先學研究在討論日本的三教融合思想時，多以中世禪林為研究主體，偶見單篇作品或文本中所見三教一致思想之專論，似乎不見探討日本自古攝入儒釋道三教一致、三教融合思想整體脈絡與思想歷程變化之研究。本研究將從中日典籍交流互動的角度出發，考察中國儒釋道三教融合思想在日本室町時代以前如何流傳並被

在地詮釋的問題，試釐清日本各時代文人如何看待、接納三教融合思想，進而思考三教一致思想在日本文學、文化史上的定位。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

本年度承續前三年的研究成果，持續關注以聖一國師圓爾為主體的鎌倉期東福寺臨濟禪，試從東福寺普門院的藏書目錄重新爬梳東福寺接收漢籍的情況，進一步考察三教融合思想的傳播情形，以及三教一致思想如何為「兼修禪」臨濟宗所用等問題。

(三) 預期成果及貢獻

本研究旨在考察蘊含儒釋道三教一致思想的佛典傳入日本後，如何被在地詮釋的問題，研究成果預計將於學術會議中發表，其後修改投稿至具審查制度之學術期刊。

子計畫五主持人：許暉林（中文系副教授）－視覺、國家與現代語言：1850-1920

(一) 研究背景與目的

十九世紀中後葉到二十世紀初，中國正處於政治體制與社會動盪之際，同時也是文學觀念與實踐轉變最劇烈的年代。過去，學者傾向從政治與國族的角度探討二十世紀初的文學觀念與語言實踐的變革。本文則旨在指出此一變革的另一條可能的以視覺為主的物質性線索。隨著鴉片戰爭之後攝影技術引進中國、1896年的電影以及1897年的X光的傳入，加上望遠鏡在民間使用的普及，中國開始了學者所謂的「視覺現代性」的時代。新的視覺技術不僅轉變了人們觀看與經驗事物的方式，決定了被人們所記得的事物，也同時決定了人們使用的詞彙，並進而影響到更為深層的語言運用的方式。本計劃試圖透過分析中國1850-1920年代之間的圖像、影像視覺修辭以及與影像相關之論述，進而考察視覺文化與中國現代語言實踐之間的可能關聯。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

本計劃不僅試圖描述視覺裝置、視覺影像與視覺相關論述為何以及如何建構及操弄概念，也將探討這些概念如何實際地形塑了包括空間與身體感知在內的新的生活經驗，以及用以表述這些概念的語言轉變的脈絡。本研究希望說明，由新的視覺經驗所引發的新的語言經驗以及對於過去語言的反思，如何在二十世紀初匯流為文學觀念與實踐的變革的一部分。

(三) 預期成果及貢獻

本計劃預期完成一篇期刊論文。透過對於此一議題的爬梳，我們希望這一篇論文以不同於僅將語言視為新經驗的表述工具的觀點，重新為二十世紀初中國語言實踐的轉變勾勒出其物質性的出身。

二、語言文學學群

子計畫六主持人：陳翠英（中文系教授）－東亞漢文小說研究

題目:1. 韓國漢文小說家的華夷觀照(延續 2015 年之研究課題)

2. 日本漢文小說《江戶繁昌記》對中國明清冶遊文學的承衍與轉化

(一)研究背景與目的

中國古典文學在東亞諸國影響深遠，從文字沿襲、題材挪用到自鑄風貌，成就殊異。本計畫就東亞漢文小說作多向研探，自 2012 至 2015 三年期間，業已分就日、韓漢文小說之文本改寫、文化傳釋、經典再生等課題，獲致部份研究成果。惟 2015 年之計畫，因筆者擴增研究課題，原定〈韓國漢文小說家的華夷觀照〉議題未及充分開展，是以當猶有可資拓展論述之空間。其次另規畫一研究課題，此亦屬 2015 年探析成島柳北《柳橋新誌》之延伸。計畫擬聚焦寺門靜軒所著《江戶繁昌記》及其相關之「繁昌記」系列文本，就其所透顯漢文化流播的多重面向，再予深化研究。涵括風月冶遊、文人興懷、城市記憶、世變之思等。

(二)研究方法、進行步驟及執行進度

本計畫重在掌握東亞漢文小說既涵泳漢文化、又融攝歷史語境形塑在地文化的雙重屬性，兼顧域外漢文小說的歷時發展與橫向交響，聚焦於文化流播交融的仿擬、衍續、再生及轉化等議題。進行步驟首重蒐集日、韓文獻及其轉釋詮釋，在既往三年奠定之基礎上，博覽約取。由於計畫涵括兩大主軸，將各以半年為期，冀能兼賅雙軌，俾得進階綜論日、韓漢文小說之共相與殊相，及其對漢文化的反照與投影。

(三)預期成果及貢獻

本計畫擬經由階段性研究，探析東亞漢文小說的文體類別、內蘊意涵、敘事表現及其在地特色；進而綜論其所受中國傳統小說影響後所展現之創新性與異質性，為東亞漢文小說乃至漢文學的幅員拓展建構一宏觀的歷史版圖，以深究文化流衍轉化之後，再造文化財產的重層意義。

子計畫七主持人：高嘉謙（中文系副教授）－大分裂時代下的漢詩：殖民地與淪陷區

(一)研究背景與目的

二十世紀的漢詩譜系，離不開兩個重要的生產情境。一個是辛亥革命以後，歷經時代鼎革的傳統文人對漢詩的堅守和繼承。另一個則屬戰火下導致的亂離和崩壞，有傳統舊學教養的政治人物與文人，在苦難情境下以漢詩抒情言志，並以此作為文化賡續和修補的理想形式。此兩種情境形塑了我們觀察大分裂時代下，兩個特殊的漢詩場域。一個是從十九世紀以降，香港、澳門分別淪為英國與葡萄牙的殖民地，更是成了廣東一帶的內地難民和士紳躲避戰禍的域外之地。但辛亥革命後，不少遜清士紳流寓和移居到港澳地區，這些士大夫群體具備豐厚的傳統教養和文化意識，對應已在港澳地區落地生根卻亟需傳統文化教育的同鄉紳商，傳統文人因此處在一個相對保守和受到重用的客觀環

境。他們既有詩文傳世，又擅於編纂、修輯傳統方志。無論抒發去國懷鄉之情，或針貶時代潮流中的史事，他們在詩與史之間尋求安頓與寄託胸懷之道。在此脈絡下，我們可以關注遺民意識的進駐和鋪陳，可能形成的國家與地方意識的潛在辯證。漢詩、地域與殖民地，三者構成理解東亞漢詩視野的關鍵脈絡。

另外，戰爭下的淪陷區的重要漢詩脈絡，當屬汪政權和滿州國。不同於民國後的遺老詩人，兩地重要的漢詩人皆有政治抱負，且有通敵身份，施展各自的國族理想。儘管落得罵名，卻無法忽視他們在二十世紀的詩歌成就。諸如滿州國的鄭孝胥、陳曾壽；汪政權的汪精衛、梁鴻志，皆體現了他們對政治的偏執，那也是大分裂時代具有傳統才情且遊走政治鋼索的文人性格。而詩詞作為主流的抒情手段，投映了詩人對政治與戰爭的浪漫想像和幽微心事。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度

此次計畫著眼大分裂時代，以一個裂變的時間和空間主軸，試圖脈絡化兩個位置的漢詩生產。這不僅是一個文學史範疇的漢詩寫作議題，同時涉及如何重新定位和理解，漢詩在二十世紀的文學形式和內涵，及其生產功能與意義。換言之，我們檢視漢詩如何回應歷史的裂變，思考和釐清的議題包括漢詩人在殖民地的遺文史觀形塑和建構過程，展開的華夷之辨，及其過渡的地方文化觀。至於淪陷區兼具政治身份的詩人，詩詞寫作又如何負載和闡釋個人生命經驗？漢詩如何有效，並象徵性的轉化為戰爭時代的文化與集體記憶？

（三）預期成果及貢獻

大分裂時代下的漢詩有其不同的處境和因應，本研究不可能在一年期限內窮盡兩個區域的個案。個案研究可在本人已在執行和未來申請的科技部計畫中處理，但本計畫的提出和執行，試圖以「大分裂時代的漢詩」為核心，思辨可能的理論和議題。這是本人構想的論述策略，目的是整合一個前置論述，預定寫作一至二篇帶有導論性質的論文。

子計畫八主持人：林慧君（日文系教授）—中日語言交流研究Ⅲ—從中日文對譯英語前綴「anti-」來看—

（一）研究背景與目的

個人近年從事的中日文漢語前綴詞素之研究，包括了表示否定概念的漢語前綴詞素「不-」「無-」「非-」「未-」，以及表示相反或反對•反抗之意的「反-」與「逆-」等問題。其中關於「反-」，在日語部分也曾經分析了類義詞外來語前綴詞素「アンチ-」的語意用法，發現英語前綴「anti-」在對譯日語時，因語詞不同，所使用的日語翻譯漢語前綴詞素則有所不同，例如「抗加齡」(antiageing)、「対ミサイル」(antimissile)、「反共產主義」(anti-Communism)等。又，「antimissile」一詞，在對譯中日文時有所差異，中文則是翻成“反導彈”。

因此，本年度計畫預計透過中日文對譯英語前綴「anti-」之分析，探討中日文對於外文前綴詞素其語詞受容的差異等問題；藉此再度重新審視「anti-」相對應之「反-」「对-」「抗-」「非-」等中日文類義漢語前綴詞素，其對於異文化前綴「anti-」表示相反、相對或是否定等概念的受容所反映出語言文化層面上之異同。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

[研究方法]

1. 蒐集英語前綴「anti-」所結合的各種派生詞其中日文之對譯語詞，爾後分析相同譯法及相異譯法之間的差異等問題。
2. 日語外來語即是典型的異文化受容下的語詞產物，因此日語外來語前綴詞素「アンチ-」在受容英語前綴「anti-」所反映出的日語化問題，也屬於本研究範圍內容的一環。首先，對於外來語前綴詞素「アンチ-」所結合之派生詞，分成音譯語詞及和製語詞兩類，進而對比分析音譯及和製彼此之間構詞、語意的異同，來闡明日語外來語前綴詞素「アンチ-」日語化的問題。

[進行步驟及執行進度]

2015年1月~2015年5月：蒐集並研讀相關先行研究文獻；蒐集並分析考察英語前綴「anti-」所結合的各種派生詞其中日文之對譯語詞語料。

2015年6月~2015年8月：蒐集並分析考察日語外來語前綴詞素「アンチ-」所結合之派生詞語料。

2015年9月~2015年12月：整理、檢討論點，並發表於研討會上及投稿至學術期刊。

(三) 預期成果及貢獻

本研究主要是透過與英語的對譯語詞，來分析考察中日文類義前綴詞素在受容外語時彼此之間的異同，因此，預期本研究對於異文化受容與類義詞素語意用法之間的相關性，以及語詞翻譯，進而對語言文化等相關研究，能提供學術性的見解。

預定於明年內發表會議論文一篇及投稿學術期刊論文一至二篇。

子計畫九主持人：林立萍（日文系副教授）—跨東亞國界中之和製漢字與繁體字

(一) 研究背景與目地

韓國、日本、臺灣、中國等地因漢字形成了漢字文化圈。然而，因時空、地域、使用習慣等要素則又分別發展出各種不同的使用面貌。若從字形觀察日本、臺灣兩地漢字之對應關係，大致可歸納出六大類。其中有一類為日本模仿中國漢字創作方式所創獨之和製漢字(如「枳」、「込」等)，這類的字在繁體字表記的世界通常會利用該字的音或部分字形或轉換成另一繁體字，如地名「枳木県」的「枳」被同音的「櫃」取代(「自由時報」2014年6月6日)；地名「駒込」的「込」則被部分字形「入」取代，但也有直接使用的情形(如村上春樹作品「挪威的森林」中譯本則直接使用「込」之字形)。究竟日本獨自創作之

和製漢字在以繁體字表記之中文內是如何被使用、接受，此為討論跨東亞國界中之漢字時不可或缺之課題。

本計畫試從字形角度，檢討日本所創獨之和製漢字在中文(繁體字)內之受容情形。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

1-3 月：以教育部《異體字字典》付錄中載錄之日本特有漢字 85 字為中心，檢討討論字例。

4-6 月檢討網路或文學作品中譯本作為觀察討論字例於中文繁體字表記情形之可行性。

7-9 月討論與分析。

10-12 結果與報告之提出。

(三) 預期成果與貢獻

預期此成果有助於中日兩語言之對照比較研究，更對中文字母語話者之日語學習有所助益，更期待能為跨中、日、韓等國界中的漢語研究提供另一斬新的研究方法，拓展漢字語比較研究的可能性。

子計畫十主持人：范淑文（日文系教授）—日治時期日本女性作家之臺灣書寫

——以真杉靜枝為探討重點

(一) 研究背景與目的

本子計畫延續近五年來之「日本近代文學作家之臺灣體驗及其文學作品」研究計畫，本年度以日治時期書寫臺灣之女流作家坂口瀧子為探討重點。筆者近幾年在進行日治時期「內地人」作家之臺灣書寫研究時，注意到與男性作家相較之下，女性作家之研究數量普遍偏少，雖然稍早前有些學者指出創作數量及書寫水準是不受重視的原因之一，但是，以女性視角觀察到之臺灣、封建制度下女性赴臺之特殊處境等，更可以補足當時臺灣社會之全貌，浮現日治時期另一個異類存在之聲音。

出生不久就被父母帶到臺灣生活的坂口瀧子身分更是特殊，她的感受是其他日本作家身上所看不到的珍貴經驗，而自處女作《站長的年輕妻子》、最具代表的作品《南方之墓》，以至於之後的《南方的語言》等，各作品所呈現的不同書寫意義深遠。目前國內對真杉靜枝已作過研究的學者僅限於林雪星、吳佩珍、李文茹等，極為有限，其中以吳佩珍所作之研究最為豐富，顯然真杉靜枝之研究還有相當大之發展空間。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

本子計畫，擬以《站長的年輕妻子》、《南方之墓》等真杉靜枝早期之作品及《南方的語言》等後期作品作為研究文本，分析前者與後者在人物之設定、主角之互動、與社會之關係設定等有何差異？與同時代其他作家之作品作比較，觀察創作手法之異同，特別是曾與真杉靜枝同居過數年、一起赴臺收集創作資料的中村地平的作品作一比較，爬梳真杉靜枝創作之特色，最後結合她的成長背景、人生經歷作為佐證，詮釋臺灣——殖民地臺灣

——在熟稔臺灣風土民情的日本女性作家眼中的意象，除了南方蠻荒之地、文化落後之殖民地、女性地位微弱之社會等之刻板形象外，真杉靜枝筆下的臺灣有何種想像空間。

（三）預期成果及貢獻

- 提高對日治時期女性作家之臺灣書寫的重視。
- 補足日治時期日本作家筆下之臺灣形象全貌。
- 還原日治時期生存於臺灣之弱勢族群全貌。
- 更加豐富日治時期日文書寫臺灣之解讀。

子計畫十一主持人：洪瑟君（日文系助理教授）—日本近代文學作品中的南方形象---從女性作家的視點來探討

（一）研究背景與目的

日本自明治時期開始提倡南進論。在南進論的影響下，南方熱潮興起，許多的作家前往南方，寫下大量的南方相關作品。但在當時的時空背景之下，不論是前往南方旅遊或是被政府徵召前往南方的徵用作家，大多都是以男性為主。然而，在日本近代期，女性主義開始逐漸覺醒，在諸多的社會、政治事件中，女性們也開始產生自覺，並透過文章、作品表達出自己的想法並參與社會活動。當時，在各種的因緣際會之下也有一些女性作家，隻身或與人隨行前往南洋，同時藉由自己的南洋經驗寫下南洋相關作品。

換言之，由於男性與女性作家的立場與關注焦點的不同，不論是個人旅遊或隨軍前往南洋的戰爭體驗，透過女性的視點所描繪出來的南方形象，想必會與男性作家有截然不同的另一種風貌。因此若僅從男性作家的角度來單向探討日本近代的南方文學，似乎並不能完整地瞭解日本近代南方文學的整體脈絡與架構。

本計畫希望藉由分析林芙美子、森三千代、岡本かの子等女性作家的南洋相關作品，透過分析從女性視野出發的南方描寫來完整理解日本近代南方文學中的南方形象。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度

本計畫預定選擇林芙美子、森三千代、岡本かの子等女性作家的南洋相關作品為研究對象。首先蒐集日本近代期女性作家的南洋相關作品、整理文獻資料，接著閱讀文本並針對其作品中所描繪的南洋風貌進行分析研究。同時佐以該作家的背景考究，加以探討其作品中所呈現出南方樣貌之形成因素。之後延續前三年的研究成果，針對女性作家與男性作家所描繪的南方形象之異同來加以分析探討。

（三）預期成果及貢獻

日本近代的南方文學在其文學史上佔有重要的地位。透過本計畫，預期藉由分析日本近代女性作家所撰寫的南方相關作品，透過分析從女性角度和從男性角度來描繪的南方形象之異同，來更多元且完整的理解日本近代南方文學中的南方風貌。藉由此研究成果，得以更全面性的理解日本近代南方文學形成的背景，亦可對日本文學史上近代的南方文學有

更通盤性的認識，同時藉由對當時文學作品中的南方形象詮釋之探討，了解日本近代對南方的理解與認知。

本計畫預計一年完成，預定在計畫進行期間中，將研究成果於研討會中發表一至二次，並於研討會後彙集各方意見修改添刪後，將論文投稿於國內外知名期刊。

子計畫十二主持人：黃鈺涵（日文系助理教授）—日語情態表現之語用分析—以句中用法「～(し)そうな」為例

(一) 研究背景與目的

有關日語的情態表現 (Modality)，目前已有多數先行文獻針對各種表現形式進行考察，然而多數研究仍侷限於語法或語意層面之理論分析，以語用學之觀點探討其句法層面及談話語境等研究成果仍顯不足。筆者近年來以「表達不確定判斷之句末表現 (不確かな判断を表す文末表現)」此一概念為主軸，已針對日語「ようだ」、「みたいだ」、「かもしれない」、「だろう」、「そうだ」等句末表現進行句法上的機能分類，並以論用論的觀點，深入探討此類非斷定表現出現於談話及文章之語用狀況及談話語境等。筆者在進行上述考察的過程中，發現仍有多項未探討之課題，因此本研究擬延續此主題，進一步針對「～(し)そうだ」出現於句中之用法「～(し)そうな」進行語用分析，並利用日本的大規模語料庫收集實際語言資料，進行量化及質化分析。

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度

筆者依照本計畫所設定之研究期程，於第一年至第三年完成了以下三大部分之作業：1. 句末表現之語用分析、2. 日語語料庫用例考察、3. 第二語言習得相關調查。本年度預定以此三年之研究成果為基礎，將考察項目從日語句末用法延伸至句中用法，進行第四年之研究。內容將針對日語中表達不確定性之助動詞「～(し)そうだ」其出現於句中之表現「～(し)そうな」進行語用分析，利用日本國立國語研究所的大規模語料庫「現代日本語書き言葉均衡コーパス (BCCWJ)」收集實際語例，進行文法接續及用法分類等量化統計，同時運用語用學之理論進行質化分析。即根據「ポライトネス理論 (Politeness Theory)」分析此類表達不確定判斷的句中用法「～(し)そうな」出現於談話及文章之溝通策略 (strategy)，並針對其文脈中的發話機能及談話語境等進行質化分析，進而建構非斷定表現「～(し)そうな」之語用架構。

(三) 預期成果及貢獻

有關情態表現「～(し)そうだ」的先行文獻中，目前多數研究僅侷限於其句末表現之考察，未見其句中用法「～(し)そうな」之分析。本研究擬以語用學之觀點，探討日語非斷定表現出現於句中之語用現象，透過日語語料庫收集「～(し)そうな」之實際用例，針對其用語接續、語用機能及談話語境等，進行量化及質化分析。由於目前為止的研究方法僅能採用人工閱讀等方式收集小說或腳本等語言資料之用例，無法全面掌握實際的語言使用情形，本計畫將使用大規模之語料庫進行語例蒐集及分析，以彌補先行文獻之不足。

本計畫執行完畢後，筆者預定以情態表現及語用分析等相關主題進行研討會論文發表，並將研究成果整理為論文投稿於學術期刊。

附件 3：主體、文本與劇場實踐（第四年）

執行時程：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

總計畫主持人：臺灣大學戲劇系朱靜美教授

子計畫一主持人：臺灣大學戲劇系王安祈教授

子計畫二主持人：臺灣大學戲劇系林鶴宜教授

子計畫三主持人：臺灣大學戲劇系朱靜美教授

子計畫四主持人：臺灣大學戲劇系王怡美教授

子計畫五主持人：臺灣大學戲劇系謝筱玫副教授

子計畫六主持人：臺灣大學戲劇系林于湘助理教授

子計畫七主持人：臺灣大學中文系李惠綿教授

子計畫八主持人：臺灣大學外文系施純宜助理教授

總計畫名稱：主體、文本與劇場實踐（第四年）

執行時程：2016年1月1日至2016年12月31日

總計畫主持人：朱靜美教授

1. 計畫目標

「劇本」（或文本）顧名思義乃一劇之本，是一場戲劇演出之憑據。如同音樂家依據寫好的曲譜，演奏出優美動人的音樂，劇場演員依照劇本，詮釋出一個個血肉豐滿的角色，演出一場場精彩絕倫的戲劇。劇作家想表達的思想、對社會的觀察批評、對人情世故之闡釋，亦可藉由角色之臺詞窺見一二。

自古希臘時期到一九六零年代「新前衛劇場運動」崛興之前，劇本一直是劇場的主宰龍頭，導演和演員莫不將其奉為創作之圭臬，儼然是文學家想欲表達劇中哲思的發聲筒，淪為第二手的創作者。然而，從一九六零年迄今的新前衛劇場（或稱為實驗劇場）崛起之後，反文學、反劇本宰制的劇場導演與演員們的創作主體意識急速抬頭，認為早在以「語言文字」為主的劇本誕生之前，東西方劇場的起源莫不濫觴於演員在古代儀式的扮演，而一部戲的演出既不是為劇本服務，也不應淪為傳作家抒發自己人生哲學的載體，而是應回復到劇場自身的「非語言」的特色，回歸以演員的肢體、聲音、空間、服裝、燈光、音樂等視覺和聽覺的元素為主導。新前衛導演們大膽僭越傳統劇作家的角色，賦予經典作品激烈改寫與另類的表現手法；對他們而言，文本只是一個創作的起始點、一個蹦床而已。從此經典名劇被激烈改寫在新前衛劇場屢見不鮮，成為導演或演員施展自己天賦的一大利器，由此產生各類的前衛演出型式與「表演性文本 VS. 文字文本」的萌生。

有鑑於近六十年來劇場主體一直處在文本、導演、演員之間的權力拉扯、抗衡，但卻因此造就了經典舊作從未有過的精彩多元的表演型式，本計畫延續「主體、文本與劇場實踐」前三年期的研究計畫目標，並在第四年做更深入的定調在：劇場主客觀性的更深刻辯證，以及重新闡釋主體與文本雙向的互他關係，如何互為塑模和觀照，並引動有關「何謂典律」及「典範構成」、「典範移轉」等的思考。據此，本計畫探討的焦點環繞在以下五大主題，分別是：

- (1) 經典的消解與重構
- (2) 藝術主體與政治社會風尚
- (3) 文化流布的徑路：源頭與在地主體的關係
- (4) 文本的轉譯與在地實踐
- (5) 作家／演員主體與文本客體的衍生或疊映

總體而言，本團隊第四年度計畫的大架構乃承繼前三年(2012-2015年)學術領域全面提昇計畫之「主體、文本與劇場實踐」的執行策略與方向。首先，於研究人力與媒材方面，在「主體、文本與劇場實踐」此一主題下，囊括了戲劇系、外文系與中文系以戲劇理論與實務為專長、或對東西劇場抱持高度研究熱忱與研究興趣之人才，並匯聚三系所之資源，將前三年的研究探索與論文撰寫更加深化擴展。期望透過科際整合與跨領域的多重切面間彼此對話激盪，共同討論協商。在全球化語境底下，我們的潛力和優勢在於，從劇場的眼界觀點出發，結合豐厚精實、饒富哲思底蘊的劇場實務與文學傳統脈絡之於基礎研究的深耕，帶出最新穎的戲劇研究方法和兼具宏觀與微觀的新人文學視野。本團隊的另一特殊優勢是：不同於國內外戲劇界的研究者幾乎都是文學和理論學者佔絕大多數，本團隊的核心成員有高達四位（佔比例一半）是具有劇本創作、表導演、或服裝設計等領域的博士級學經歷背景，是故，本計畫的討論面向不會自囿於戲劇文學、理論、文化研究而已，而是以更宏觀、更全面性的戲劇與劇場的視角切入計畫主題。

未來幾年的首要目標之一是，我們會更加努力網羅除本系和外文、中文以外，本校或外校的其他學門的專家學者，像是臺灣文學、藝術史、歷史、建築與城鄉、心理、哲學、社會學、人類學、音樂等領域的專才，將是我們努力邀請進計畫裡頭的首選，為計畫灌注更活絡的泉水源頭，啟開與異領域、異主體、異文本之間更活潑、動態的「跨界交談」的可能性，尋求更多維的刺激，導入異質性的研究能量轉換。

以上是研究層面的重點論述，和對於推動越界交流的期許與致力方向。

除此之外，教學層面上，計畫團隊成員亦致力於在博碩士班（和大學部）開設經典學術著作選讀、中西戲劇／戲曲創作與編劇方法、跨文化表演、文化研究、莎士比亞、中西劇場批評暨劇場理論、中西戲劇史、中西歷代名劇分析、現／當代與古典劇作家專題、藝術設計、二十世紀美國戲劇專題、元代戲劇專題等與本計畫直接或間接配套的相關課程。課程跨足眾領域，不僅多元而且厚實。藉由課堂指導，像是接受針對單篇文章或專書，彙整提要、做書摘、設計問題、帶領討論並參與討論、口頭報告（利用Power Point輔助簡報）、找資料、訂定論文題目、寫作八千至上萬字小論文等訓練，以及課餘協助教師進行研究計畫，像是投入田野調查、訪談、文獻資料查找、歸類、建檔等工作，以便提供研究生在講堂內、教室外，皆有主動自發參與研究工作之機會和訓練，增加其學習動機。在研究進行當中，必要遇上程度輕重的困難瓶頸，即使是最基礎的資料查找工程亦不例外。尋求解決途徑的過程和方式，往往是最具有參照價值的經驗蓄積，幾次下來，將提高研究生對具研究潛力的議題的敏銳度和篩選有效參考資料的精確度，幫助累積實力。教與學相輔相長，無形中教師之研究和教學品質亦同步提升、強化。

為了鼓勵博碩士生更積極參與研究工作，也提早為自己的學術／職業生涯做準備及規劃，未來的另一目標是要舉辦由研究生主導而教師從旁協助的「中小型讀書會」和「博碩士生小論文發表會」。讓各子計畫主持人帶領的研究生，有交流討論、互換心得的管道，促進團隊間聯繫互動。

本計畫能夠提供研究生明確的訓練機制和獎助辦法，還不僅於此。本系例行性舉辦的雙年學術研討會，確實為研究生預留了得以著力的空間。為簡省篇幅，關於這部份，將留待「2. 執行策略及方式」和「3. 預期效益」中申述。

再回到本期研究重心和重要成果呈現，是於2016年11月假臺大校總區內舉辦國際規模的劇場學術研討會。幾乎全體計畫成員皆會參與，發表論文。該研討會與本計畫同名，是故亦將「邁頂」列入主辦單位。研討會的舉辦等同提供團隊成員一個公佈與檢視相關成果的平臺，也得以知悉彼此的研究焦點和新發現。本研討會設有審查委員會，針對來稿執行嚴謹的審核制度。獲得推薦的每一篇與會論文，專設一特約討論人，針對文章講評、回饋。藉此廣邀臺、中、港劇場學界、藝界知名學者專家齊聚一堂，薈集耆老後進，共同論藝，並以此與來自歐、美、亞等地的海外學人交通觀摩。本計畫前兩年與2016臺大國際劇場學術研討會搭在一起，整合併進，可謂相輔相成，相得益彰。第四年的延伸計畫目標在配合本校向「拔尖的世界級研究型大學」發展的終極願景，持續擢升研究水平與教學深度，期能朝著圓滿「在地本土與全球國際完美接軌」的遠程目標，大步挺進。

茲將本計畫「主體、文本與劇場實踐」的要旨，闡述如下：

如前所述，劇場的發生，有賴參與創作的主體發端；文本，則是劇場的完成（品）。主體決定文本成立的前提和條件，而文本複製主體的目的和理由。

主體是多重核心的。它可以是數位創作個體的整合，可以是觀者演者的同步涉入，也可以反「客」為主，突出戲劇場域裡的某一項介媒、某一環元素，強調其發聲位置。這便促成我們嚴肅反思並審慎檢驗「人」作為絕對中心、至高原則、唯一判準此一假設的正當性。

同樣地，任何一種觀看的方式、詮釋的視野、閱讀的角度，都將派生一個文本。導演理念是文本、劇作家聲明是文本、技藝的傳嬪是文本、評論人表述是文本、脈絡化的社會語境、歷史向度、美學形態、政治意識、文化感知都是文本。誠如文藝復興時代以降直到二十世紀兩次世界大戰之交，人們對主體與文本的認識，承繼笛卡兒、休姆、康德將其「還原」作「經驗」、「意義」和「事實」。於今，對主體與文本的回應，也可能被尼采、阿多諾、德希達「加工」成「價值」、「知識」和「解釋」。由是，人類史觀從「人生產話語，語言固定意義」的確證，衍化為「意義不過是文本，甚至人自己也是文本」的說詞。

在劇場的真實實踐過程中，主體、文本往往不被化約為上下對位、因果相生的線性邏輯關係。不單主體產出文本，文本當然更可能回過頭來塑形主體。觀察主體與被分析對象兩造之間，勢必由更微妙、細緻的辯證覺照，更幽深、隱晦的想像投射，纏織構成。

環繞「主體」和「文本」，許多要緊的議題、有趣的參照應運而生。我們或許企圖重新定義何謂典範？思索典律可曾面對「移動」、「轉交」與「改寫」之必須和不得不然？一旦導入後現代思維，是否亦同時啟開理論與文本是為「複數文本」與「多重作者」，組構而成另類的「多維書寫」的新取徑？後現代最昭然醒目的定義，就是它強調自我反身性的特徵。如此的後現代與典律之間，是否註定形成一種既微妙奇異而又必然的「反平衡」？

以維持在變動不居的當下，持續不斷思辨當下的批判潛力和創造性動能。而全球化後工業時代，究竟還需不需要正典？又，經典的消解與反轉、重構與超越，如何可能？當「一切堅固實存的東西全都煙消雲散了」(all that is solid melts into the air) 的「現在時刻」(now-time)，也是波特萊爾的現代生活畫家所頌揚的「決定性的瞬間」(the decisive moment) 發生，我們可能會轉身回望，對那信靠「自我」、仰賴「理性」、承認「真理」的美好年代，充滿鄉愁，因而重新反省，「人文主義」的積澱，到底為人類保留下了什麼？而現代性的浪頭衝擊，又叩開哪些新啟悟？

由是，「主體、文本與劇場實踐」的計畫第四年度設定的大方向，仍然緊扣著前三年的提綱。中心思想還是延續定調在：劇場主客觀性的更深刻辯證，以及重新闡釋主體與文本雙向的我他關係，如何互為塑模，互為造型，彼此纏結，彼此觀照。如此討論下去，還將牽涉到對於「何謂典律」及「典範構成」、「典範移轉」的再思考。新一期計畫基本就是在這個基礎上，調整、擴充、變化、發展。

借重團隊成員不同的研究專長，本計畫因此被演繹得十分精彩多元。我們看到了以下八種「典範改寫」，以重新形構「主、客、人、物、我、他、上、下、中央、地方、同、異、單、多」辯證關係網絡的有力憑據。各個特色鮮明。

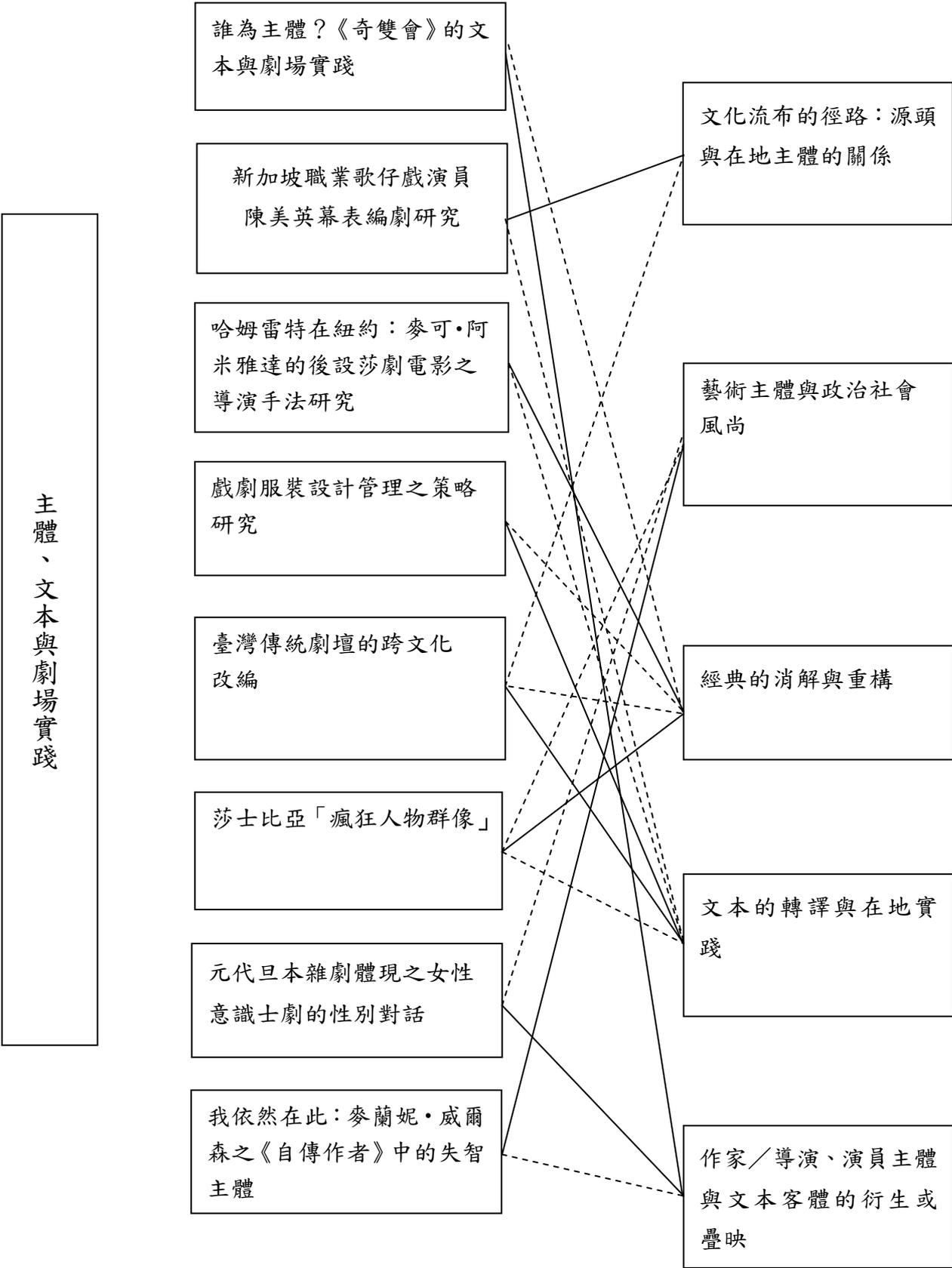
以下簡述本團隊成員之計畫要點：

子計畫（一）：與西方前衛劇場相較之下，中國傳統戲曲表演通常傾向將文本生動忠實地呈現在舞臺上，很少做大幅度改寫，然而《雙奇會》（又稱《販馬記》）此一文本與歷代劇場演出卻是其中一大異數，子計畫（一）即是探討為何原先的京劇劇目文本的主軸為「公案劇」，著重於販馬商人的主角李奇受冤入獄到懸疑、發現、和解的過程，為何此劇後來被崑曲引入後，原著卻突逆改寫成李奇的女兒桂枝與其縣令丈夫的閨房調情戲？此巨大改寫其實反映了傳統戲曲仍不敵明星演員個人風采，也是受到政治思想意識型態主導下，所不得不做的文本修改妥協之舉。**子計畫（二）：**新加坡當代歌仔戲至今仍深受臺灣的「做活戲」（即幕表戲）之影響，演員在演出前僅需略知劇情大綱後，就得上臺做即興式的演出，而這其中的幕後英雄首推「講戲人」。子計畫二的研究重心即是審視新加坡的「新鳳珠」歌仔戲臺柱陳美英不僅能演擅導，還是知名會編劇的講戲人，挖掘她是如何在依據臺灣歌仔戲的通行劇目之傳統下，另行創發出其個人特有的劇目創作，其創作動機、師承、取材與編劇風格等是如何影響新加坡的歌仔戲發展，以及比較陳美英的新加坡劇目與臺灣歌仔戲之講戲人編劇之異同。**子計畫（三）：**當莎士比亞碰上了二十世紀末的後現代電影導演，會出現什麼樣的光景？美國新銳導演麥可·阿米雅達 2000 年所執導的《哈姆雷特》影片可說是反映了莎劇電影百年來巨大突變的縮影。世紀末的前衛莎片導演的重心不在於忠實搬演莎翁原著，而是如何讓電影的形式語言發展到極致來說故事，此乃子計畫三所極欲探討之主題。**子計畫（四）：**近二十年來，隨著科技大躍進，劇場服裝設計與管理也出現了創新趨勢，因為服裝設計的過程本身也是一種設計與執行的管理策略。子計畫四即是以莎劇《量·度》(Measure for Measure)的服裝設計與管理的案例探討，來解析當代服裝設

計家如何詮釋莎劇這類的經典文本、莎劇服裝如何幫助演員呈現角色性格、以及如何以設計管理概念創發出戲劇服裝的設計系統與工作模式等等，這些都是子計畫四所欲深究之議題。**子計畫（五）**：臺灣劇場受西方舞臺劇影響甚深，此一特徵從一九八零年代臺灣小劇場運動蓬勃發展迄今更形明顯，特別是引入西方劇場的跨文化表演風潮對臺灣劇場（含傳統戲曲）製造了什麼樣的難題或重生的可能性？子計畫五的重心即是從近幾年來四齣具有代表性之跨文化表演來深究在「東、西」、「強、弱」二元對立的夾擊中，臺灣的前衛劇場和傳統戲曲導演如何將劣勢轉為優勢，創造藉西方之長來創發精彩豐富又折衷多元的表演風格，讓老戲曲也能浴火重生找到更多與現代觀眾連結的方式，繼續發光而非陷入委靡的困境。**子計畫（六）**：「瘋狂人物」在莎士比亞戲劇中，一直有著特殊意義。瘋狂既是愚人兼智者的弄臣小丑的外表喬裝，也是哈姆雷特、李爾王、馬克白夫人、理查三世等主角角色，在歷經最大苦痛或良心煎熬時，不免陷入的一種失憶、神智崩潰或假扮瘋狂的狀態。子計畫六的研究核心即是探索莎士比亞瘋狂敘事手法，以及莎翁瘋狂角色如何從文本躍然體現於舞臺上。**子計畫（七）**：縱觀中國傳統戲曲文學可發現，元雜劇中的「旦本雜劇」可謂是元朝社會的特殊文化產物。蓋因元代漢人士子在異族統治下入仕無望，憤怒抑鬱之情無處投射，遂以女性旦角命運多舛，面對顛沛困境時，展現勇於追愛追求自我獨立的女性意識，作為反抗父權與異族強權統治的心聲影射。子計畫七擬以西方女性主義理論來探究元朝「旦本雜劇」背後的真正主題意涵。**子計畫（八）**：失智(dementia)為當代全球人口高齡化所衍生出的社會問題，如何書寫和演繹失智患者的家人，以及患者的記憶、思緒與身體的影響等，遂成為當今劇作家關注的一大焦點。子計畫八的重心是探討身兼英國劇作家和演員的麥蘭妮·威爾森 (Melanie Wilson) 是如何透過回憶劇場 (reminiscence theatre) 和生命回顧 (life review) 理論，佐以與失智症患者、家人、醫師團隊的田野訪談，所寫就出《我依然在此》一劇的劇本創發過程。

以上種種對文本與主體關係的思索辯證，乃期望為戲劇藝術的「去處」，開展新頁。子計畫雖各有分析主題，但各類別在不同程度上也富含交叉對話空間。例如，談論文化流布的徑路，也會涉及文本起源點與其後經在地轉譯的問題；經典的消解與重構，除了反映了特定的政治社會風尚，也有文本轉譯的在地考量。

茲繪製下圖，以明白顯示本期每一個子計畫在「主體、文本與劇場實踐」的大共識領頭下，如何與之相呼應，除此之外，又如何與從大綱目中抽煉出來、枝芽蔓生的五個次子題 (如上述五題)，交軌對照。圖中黑色實線的部份，標示出該子計畫自身最緊密反思回應的論題；而虛線的部份，則是子計畫對其他議題的參看、關照。正如圖中所示，雖則實線與虛線盤根錯節、重重疊疊交相映，繁複無比，卻也將更清晰突顯各子計畫與大前提之間、各子計畫彼此之間，合縱連橫、交換互通、深刻辯證的關係，如下頁表：

2. 執行策略及方式

計畫成員除各自進行資料收集、分析撰寫文章等工作外，平常亦以電子郵件往來的方式討論互動，並將不定期聚會，交流溝通，了解彼此的研究關懷與進度。以每半年一次為原則，未來也將增加內部成員間不定期的「小型學術活動（座談會）」，以較輕鬆友善仍不失正式的方式，敦促成員將正在執行中的研究計畫的初步整理和階段性發現拋出來，一方面也可廣納意見，聽取其他成員的經驗想法，除使成員間有更密切的交集，對研究的接續進行亦有得到回饋、激發的正面意義。

成員前三年多將計畫部分成果做如下安排：(1) 集結成專書或專書單章出版；(2) 刊登於重要學術期刊；(3) 於國內外學術研討會宣讀發表論文；(4) 特別在研究所、大學部開設相關課程，直接落實於教學；(5) 應邀學術演講；(6) 進行相關實務／藝文創作；(7) 發表相關之藝術／戲劇演出評論。這些目標皆已確實達成。而在擬定第四年度新計畫時，除了持續執行上述提及之寫作專書、出版期刊文章、研討會簡報、開設相關研究所課程、應邀演講、實踐創作、發表短評等七項以外，計畫成員幾乎有志一同地以投稿出版一篇篇兼具研究高度與深度的論文，激起強大的激勵作用，也提供一個平臺讓計畫成員彼此具體對話交流並分享成果。相信屆時會看到本計畫最具體的落實和最明確的成效驗收。

3. 預期效益

3.1 學術質量的提升

成員間相互合作、討論及督促，以提升研究成果。或將成果於國內外各大期刊、專書出版，或配合臺大劇場國際學術研討會而發表研究成果，對於個人研究質量與研討會水準的提升皆有相輔相成之效。

3.2 理論與實務雙贏並重

除貼近觀察臺灣及國際劇場界跨文化表演現象並加以論述、深究，計畫成員亦安排有出國考查、訪問、演說，或邀請海外知名學者來訪、講學、座談，藉此掌握兩岸三地的熱議題，關注歐美及其他亞洲國家的戲劇脈動，不僅做到與時同步俱進，更傾力於站上勢頭前端，拋出最新的研究取徑與研究關懷，成為在地指標。同時，亦鼓勵本系表導演與設計部門的老師與臺灣劇場界持續合作，推出創意製作，並邀請國外藝術家至本校開設工作坊，與本校師生切磋互動，交流商討。盼能藉著理論與實務雙重場域裡的成果交換，再為本計畫提升國際能見度，增加影響力。

3.3 多面向訓練本系研究生

要言之，透過相關課程的開設，以及參與研究計畫、研討會及專題講座，研究生將有更多觀摩學習的管道。除了對學術活動有更進一步的體悟發展之外，在表演藝術的理論與實踐上也會有更深的了解。

再詳述如下：就教學層面上，計畫團隊成員致力於在博碩士班(和大學部) 開設經典學術名著選讀、中西戲劇／戲曲創作與編劇方法、中西劇場批評暨劇場理論、中西戲劇史、中西歷代名劇分析、跨文化表演、文化研究、莎士比亞、現／當代與古典劇作家專題、藝術設計、二十世紀美國戲劇專題、元代戲劇專題等與本計畫直接或間接配套的相關課程。課程跨足眾領域，不僅多元而且厚實。藉由課堂指導，像是接受針對單篇文章或專書彙整提要、做書摘、設計問題、帶領討論並參與討論、口頭報告(利用 PowerPoint 輔助簡報)、找資料、訂定論文題目、寫作八千至上萬字小論文等訓練，以及課餘協助教師進行研究計畫，像是投入田野調查、訪談、文獻資料查找、歸類、建檔等工作，便提供研究生在講堂內、教室外，皆有主動自發參與研究工作之機會和訓練，增加其學習動機。在研究進行當中，必要遇上程度輕重的困難瓶頸，即使是最基礎的資料查找工程亦不例外。尋求解決途徑的過程和方式，往往是最具有參照價值的經驗蓄積，幾次下來，將提高研究生對具研究潛能的議題的敏感度和篩選有效參考資料的準確度，幫助積累實力。教與學相輔相長，無形中教師之研究和教學品質亦同步提升、強化。

為了鼓勵博碩士生更積極參與研究工作，也提早為自己的學術／職業生涯做準備及規畫，未來的另一目標是要舉辦由研究生主導而教師從旁協助的「中小型讀書會」和「研究生小論文發表會」。讓各子計畫主持人帶領的研究生，有交流討論、互換心得的管道，促進團隊間聯繫互動。再來是，研究生在以他們自己層級為主的「研究生小論文發表會」中，究竟可以扮演什麼樣的角色？有何施力之處？研討會的舉辦，從事先的醞釀規劃、繁冗的準備工作等，一直到會議正式發生那一個整天的作戰第一現場，凡此種種皆會動員並集合起本所博碩一至三年級的研究生群。在會議組織底下，設置有執行秘書(總召)、議事、公關、論文、總務及平面設計等六個組別，皆一律由研究生擔綱重任。在總策畫執行教師的帶領下，提供給博碩士生實際親身參與執行學術會議(行政層面)與發表論文(治學層面)的絕佳訓練和研習機會。

4. 經費需求表 (第四年)

項目		預算	計算方式說明
經常門	業務費及其他	765,580	一、研究經費： (1) 兼任碩士生助理共 11 名薪資 (2) 32 名臨時工薪資 (3) 補助國內差旅機票費用 (4) 耗材購買及其他雜支(如：影印、郵電、文具等) (5) 資料查閱檢索 (6) 研究影像紀錄 (7) 觀賞戲劇演出及電影門票

			(8) 觀摩藝術類展覽門票 二、行政經費： (1) 兼任碩士生助理共 3 名薪資 (2) 7 名臨時工薪資 (3) 其他研究計畫相關行政雜支
資本門	設備費	114,420	計畫成員研究設備需求購置
	圖書費	0	
合計		880,000	

5. 評鑑考核機制

5.1 研討會發表：

計畫參與者除了分別於個人研究領域相關的國內外大小型學術會議上發表論文之外，研討會上發表的優秀論文，也將被強烈鼓勵經修改後投稿於《戲劇研究》期刊。《戲劇研究》為一具有嚴謹而詳實審查制度的一級期刊，獲國科會評定為藝術類優良學術期刊，並蟬連獲列 THCI Core 期刊。計畫參與者有一完備的、足以充份展露其研究成果的介面，必可激發其研究動力。而期刊的審查體系也是嚴格把關、監控評鑑每一項研究成果的要緊機制。

5.2 研討會之會議專輯特刊：

除了鼓勵團隊成員在研討會發表論文，這些論文經修改、深化辯證後，若經同儕評審推薦通過，本團隊甚至考慮以「會議專輯特刊」的方式發行這些文章，使得本計畫「主體、文本與劇場實踐」集結的期刊文章不僅在質量上、也在研究專題上，有更明確的統合聚焦。

附件 3.1：各子計畫內容

(一) 主持人：臺灣大學戲劇系王安祈教授

子計畫一名稱：「誰為主體？《奇雙會》的文本與劇場實踐」

1. 計畫目標

1.1 目標概述

《奇雙會》又名《販馬記》，本計畫討論重點有三：(一) 文本與劇場實踐的歧異；(二) 同一文本，雙跨京崑兩劇種；(三) 「戲曲改革」禁止迷信，本劇必須修改文本才得搬上舞臺。而政治思想意識型態主導下的文本修改，竟與演員藝術角度的思考若合符節。

關於第一重點，《奇雙會》又名《販馬記》，演李奇外出販馬，歸家後發覺一雙兒女桂枝、保童被繼妻趕出家門，拷問婢女，婢女自盡，李奇入獄。在監時夜哭驚動縣令夫人，而夫人竟是桂枝。桂枝央求縣令丈夫趙寵為父申冤。適逢八府巡按路經此縣，趙寵指引妻子告狀申冤，而巡按竟是保童，公堂上一家重會。全劇共有三大段落：〈哭監〉、〈寫狀〉、〈三拉團圓〉，所謂三拉，指八府巡按扶起驚慌匍匐在地的父親李奇、姐姐桂枝、姐夫趙寵，進入後堂一家重聚。全劇劇名《奇雙會》指李奇與兒女雙雙意外重會，《販馬記》則是以李奇之營生為劇名。由情節看來，重點是李奇由入獄受難到昭雪冤枉的經過，審案似是文本之主軸，著名學者姚一葦曾有論文指出全劇演主角李奇由受難到懸疑、發現、和解的過程，與希臘悲劇有可類比處。但姚一葦純從文本情節立論，其實劇場實踐與此大不相同。此劇劇場演出主角並非老生李奇，而是趙寵和桂枝這對夫妻，京崑大師俞振飛特別強調這是小生與旦角的「對兒戲」，當代著名崑曲小生蔡正仁更直言此劇是新婚夫妻閨房樂的調情戲。文本的主軸公案，其實只是幌子，只是情節的外框架，整個表演的主軸反而是小生與旦角的感情對手戲。

至於第二重點：此劇目前京班崑班都常演出，唱吹腔，用笛子伴奏，和崑劇的主奏樂器相同，不同於以京胡為主的京劇。遂有學者與觀眾誤以為原係崑班劇目，為京班所沿襲挪用。其實此劇原為京劇劇目，原為京劇常演出的吹腔戲，後由俞振飛引進崑班，成為京崑兩劇種雙跨劇目。京劇為「多腔調劇種」，以西皮、二黃為主，但也包括高撥子、南梆子、南羅、柳枝腔、銀扭絲、崑腔、吹腔等等，其中吹腔雖以笛子伴奏，不用京胡，但原即為京劇腔調之一，《奇雙會》、《打櫻桃》、《十字坡》等都是京劇的吹腔戲。《奇雙會》是京劇小生、旦角的「對兒戲」，俞振飛向京劇前輩學來之後，不僅在京班演出，還帶進崑班，交給學生蔡正仁，成為崑班常演劇目。但因以笛子伴奏，所以常被誤為是崑班劇目。本計畫擬論述緣由，指出同一劇目竟因一位演員之故而能雙跨兩劇種。俞振飛出身崑曲世家，但民國初年崑劇已式微，並無職業崑班，俞振飛乃搭京班，與程硯秋等京劇名伶配戲（京劇由旦角、老生掛頭牌，小生主戲集中在翎子生，而此非俞振飛所擅長，因此在京班

中他的地位多為配戲)，兼跨京崑兩界，也促成劇目流動，《奇雙會》的劇場實踐乃雙跨兩劇種。而第三重點：《奇雙會》演出文本的改動主要有三處關鍵：(一)「鴉神傳音」；(二)父跪女，女兒頭暈；(三)下場詩。

本計畫擬從文本的修改討論國家政策對藝術的影響，而演員從精鍊緊湊的角度所做的文本修改，也可能與政治相合。〈哭監〉演犯人李奇哭聲傳至縣令官衙內室，縣令夫人心中不忍，私開監門詢問老犯人，發現犯人竟是親生父親。監獄和縣衙有段距離，哭聲何以能被夫人聽見？根據民國初年的京劇《戲考》，在全劇一開始就指出了重點。先上太白金星，說道：「只因李奇在監受苦，他女桂枝，相隔數載，今日是他父女相會相會之期，不免命鴉神去到衙中，引那李奇的聲音，也好叫他父女相逢、冤仇相報也」。京劇起自民間，民間信仰普遍內蘊於劇本中，人生之苦難無解時，只能由神意指引突破困境，民間戲曲想像出太白金星暗中幫助，通過「鴉神傳音」牽引父女重逢。《戲考》紀錄舞臺演法：由「淨」扮鴉神，執旗幟，站高椅，搖動旗幟傳送聲音，李奇唱吹腔哭監時，鴉神重複一次李奇的唱腔：「鴉神照李奇唱前腔」，前後共兩段，而後縣令夫人上場，知道哭聲傳自監獄，認定其中必有冤情，遂命人傳喚老犯人到官邸問話。本計畫將先考察「鴉神傳音」信仰的由來，而後指出鴉神傳音於「戲曲改革」時被指為迷信而取消，但禁令鬆動後，甚至在並無戲改的臺灣，劇團演員卻都傾向取消「鴉神」。其間原因應該是，清末民初京劇是常民娛樂，而當代的戲曲已無法重現流行，轉而以精緻藝術姿態定期展示時，演出功能不再是民情風俗的自然展現，改以純粹藝術性、劇場性為考慮重點，而從人員精簡和結構緊湊，甚至舞臺調度、畫面乾淨等角度來看，都使各劇團傾向取消「鴉神」。本計畫擬比較京崑各家演法，分析「鴉神傳音」的刪去對於情節思想的影響。第二個改動仍在〈哭監〉，李奇叩頭跪見縣令夫人時，夫人突覺頭暈，打背躬（內心獨白）表示：「老犯人與我跪下，為何頭暈一陣，是何緣故？」於是改命老犯人面朝外跪。目前的演法，多改為夫人一見老犯人，便覺「看這老犯人偌大年紀，與我屈了一膝，我心中有些不安，院公，叫這老犯人面向朝外，墊跪回話」，省去了女兒受父親跪拜時的頭暈反應。根據梅蘭芳說，他在抗日戰爭前就已做此修改，但梅派傳人的演法卻證明梅蘭芳其實是較晚才改的。最後冤情昭雪一家團圓時，下場詩的「蒼天饒過誰」句，觸犯了思想禁忌，有演員聰明的改成了「紅日正光輝」，一樣的合轍押韻，卻避開了所謂的迷信，而導向政治正確。這正是藝人在國家政策監控下的因應之道。

本計畫擬從以上這幾個角度探討文本與劇場實踐的關係。對傳統戲曲而言，劇場的呈現未必只是將文本生動的立在舞臺上，二者之間存在歧異、時有拉扯，演員的個人因素甚或與角色行當，有時反而是主導劇場實踐的主體。

2. 執行策略及執行方式

本計畫研究將以文本與唱唸做表之比較分析為主，首先必須蒐集京崑相關視聽資料，相互比較。

3. 執行時程進度

本計畫當可盡量於一年內完成。

4. 經費需求

項目	細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	業務費及其他	95,000	兼任助理、耗材購買、資料查閱、研究影像紀錄、工讀生薪資、戲劇門票、展覽門票等	95,000
資本門	設備費(平板電腦)	15,000	研究相關硬體設備如電腦等	15,000
合計	110,000			

(二) 主持人：臺灣大學戲劇系林鶴宜教授

子計畫二名稱：「新加坡職業歌仔戲演員陳美英幕表編劇研究」

1. 計畫目標

1. 目標概述

早在 1920 年代，臺灣歌仔戲就開始遠赴大陸福建和南洋演出。1925 年（大正 14）廈門小梨園班「雙珠鳳」聘臺灣藝人戴水寶（矮仔寶）傳授歌仔戲，是歌仔戲傳播至廈門的歷史起點。1927 年（昭和 2）臺灣歌仔戲班「鳳凰社」首至新加坡演出，陸續又有「丹鳳社」、「新華社」等劇團赴新加坡演出。

歌仔戲傳播到大陸和南洋各地，幾乎是同時進行的。流傳到大陸後的歌仔戲，更名薙劇，並受到各時期「戲曲改革」的影響，劇種內涵已經有別於臺灣歌仔戲；反之，南洋地區的歌仔戲長久以來，都受到臺灣母體的影響，許多演員留在當地甚至定居當地表演和教戲，不僅將劇目帶到該地，更促使當地歌仔戲劇團的產生。

臺灣歌仔戲自形成以來，都採取沒有固定劇本的「做活戲」（即幕表戲）為主要的表演形式。這一套編創和表演方法，在大陸薙劇中已經完全消失了；新加坡至今卻仍然擁有十數個在地職業閩劇（又稱福建戲，演出歌仔戲）團，從事「街戲」——廟會慶典中的酬神演劇，而其演出都還保留「做活戲」的即興表演運作方式。

「幕表」依人物上下場次組織情節，歌仔戲藝人稱之為「臺數」或「劇本」，演出

之前由特定人員對全體演員交代每一個場次的情節，演員稍作消化溝通後，就得上臺表演。而確保演員們銜接無誤地完成同一個戲劇行動的重要推手，就是在演出前負責交代場次故事，演出中監督戲劇進行和觀眾反應的那位幕後英雄，歌仔戲圈稱之為「講戲人」。講戲人主要的工作是傳遞已知劇目，只有少數講戲人能運用「臺數」來編劇。臺灣歌仔戲在過去和現在都有許多業界知名、會編劇的講戲人。新、馬地區的歌仔戲也不例外。

新加坡「新鳳珠」的臺柱苦旦演員陳美英女士便是一個不可多得的例子。陳美英 1961 年生，13 歲便在「新賽鳳」學戲，現為「新鳳珠」當家苦旦演員，亦為「四季春」固定外調當家苦旦。不僅能演，還能編戲和導戲。她編的戲都用傳統格式的臺數（一種表格式的幕表）架構，在每一臺格子中，寫上景、上場人物和劇情。本計畫第二年，本人已蒐集到陳女士新編劇目臺數，包括：《刺駕奪江山》（秦國，37 臺）、《叛恩殺絕》（宋朝，33 臺）、《僧緣難斷》（南朝，38 臺）、《大義滅親》（明朝，26 臺）、《魂斷奈何天》（宋朝，30 臺）、《雙龍奪珠》（鎮國-蔡國，29 臺）、《轉世夫妻》（宋朝，41 臺）、《溫友敬與夏蓮春》（魏國，39 臺）等八種。

陳美英女士編的劇目頗具特色。本人曾對臺灣歌仔戲講戲人進行研究，並發表專論，並曾對新加坡歌仔戲通行劇目進行研究。在此二者基礎之上，本人將對陳美英女士的劇目創作，就其創作動機、學習過程（師承）、取材、編劇風格、演出情形、影響等，進行研究。從而瞭解新加坡歌仔戲發展背景對其之影響，並比較陳女士與臺灣歌仔戲講戲編劇之異同。

2. 執行策略及執行方式

田野調查：本研究需要大量田野訪談。其中，幕表的蒐集為高難度工作，需要長久的友誼基礎。

文獻參照：歌仔戲民戲流播時期的通俗文化，社會背景等相關文獻及研究，為本研究重要參照對。

參與研討會發表論文：本計畫將視機會在適當研討會發表專論。

3 執行時程進度

第 1-6 個月	蒐集幕表，進行分析，人物訪談。
第 7-12 個月	補充蒐集幕表，進行分析，補充人物訪談並撰寫論文。

4. 經費需求

項目	細項	預算	計算方式說明	小計
----	----	----	--------	----

業務費及其他	研究計畫業務費	110,000	供教師聘請助理及與研究有關之經費支出	
資本門		0	研究相關硬體設備如電腦等	0
合計	11 萬元			

(三) 主持人：臺灣大學戲劇系朱靜美教授

子計畫三名稱：「《哈姆雷特在紐約：麥可·阿米雅達的『後設』莎劇電影之導演手法研究」

1. 計畫目標

1.1 目標概述

著名「後設戲劇」學者萊諾·艾堡 (Lionel Abel) 曾指出：「莎士比亞是西方戲劇史上唯一能夠完全對劇場幻覺與虛構性了然於心的劇作家，故莎士比亞的劇作多充滿後設意味」(64)。的確，綜觀莎翁的三十七齣劇作可發現，後設戲劇常用的手法，諸如：戲中戲、多重角色扮演、戲劇與真實人生的疊映互文等等特徵不斷出現其作品中。順此原理，當莎劇搬上大螢幕，二十世紀末的「反好萊塢」式的前衛莎片電影導演紛紛嚐試依循自己的影像美學，尋找不同的策略將「後設」導演手法應用於電影中，創造出全新的莎片類型風格。

而在這波世紀末實驗電影的熱潮中，美國新銳導演邁可·阿米雅達 (Michael Almereyda) 2000 年所出品的《哈姆雷特》片可說是其中最富後設風格的作品之一。阿米雅達將莎翁原著故事地點挪移至西元 2000 年的紐約市，原先的丹麥王國也就變成了紐約市一家名叫 Denmark 的龐大媒體影視王國，而紐約市這樣一個資訊和影像爆炸的大都會，其中錄像、照片、監視(聽)器、電視、廣播、時代廣場上的大螢幕、網路、傳真機等等充斥在生活周遭。阿米雅達認為許多莎劇舞臺劇裡都在談人們相互監視、被監視、演戲、自覺到自己在演戲。而這一切都對應到今日便如同當代相機和影像充斥四周的現象，至少在城市是如此。因此，莎劇中反射事物的現代轉換，便是一個影像世界 (Fuchs 2000)。故而在原本莎劇中使用「戲中戲」(play-within-a-play)的手法，到了阿米雅達的《哈姆雷特》片中，就變成了「電影中的電影」(film-within-a-film)。

1 引自 Lionel Abel. . *Metatheatre: A New View of Dramatic Form*. New York: Hill & Wang, 1963, p. 64.

2 引自 Fuchs, Cynthia. "Interviews with Michael almereyda." <http://www.popmatters.com/film/interviews/almereyda-michael.html>.

片中的王子化身為電影導演系的學生，以自己最為嫻熟的影像語言述說自己切身的故事。於是乎本片常出現哈姆雷特在自己的剪接室看著自己拍攝的家族史紀錄片，不斷裁剪、拼貼。哈姆雷特不再只是一個劇中人物，更成為此片中的導演，自行攝製自己家族的故事，讓觀眾意識到此部電影除了阿米雅達，還有另一位導演的存在，體現了後設電影中的作者「自我反射」(self-referential)的特質。由有甚者，本片幾乎所有重要的對話和獨白文字皆被大量刪減，改由影像傳達，出現在電視、電影、動畫螢幕等影像框架之中，這是哈姆雷特對自我進行反思、放大記憶片段，試圖去解碼、譯碼，且幾乎所有哈姆雷特最著名的七段思辯獨白均變成了王子剪接、編輯的過程，也反映了「電影中的電影」的後設特質。此外，導演阿米雅達於本片中大量使用搖鏡頭、變焦距鏡頭和跳接鏡頭，更常常在互不連貫的畫面中間插入字幕、漫畫、廣告片、動畫和其他知名演員演莎劇的精華片段等等，或突然出現靜止的鏡頭或無聲的畫面，導演使用這些不連續、如夢般、片段化的剪接手法的目的，主要是為了營造後設的疏離效果。導演還透過「互文」書寫電影腳本的方式，將許多 icon figure (諸如詹姆士·迪恩 (James Dean)、聞名西方的越南一行禪師(Thich Nhat Hanh)或以前人演的哈姆雷特的獨白場景、或是與《哈姆雷特》原著情節有頗大雷同點的當代電影《烏鴉》(The Crow) 等等的畫面，同時與他的獨白並置，藉著對照出哈姆雷特最深沈的情感思想。藉由這些互文的影像畫面，導演不斷提醒觀眾主角在製作他的個人電影，而我們就在觀看如何製作這部《哈》片。

本計畫的目的有二：(一) 分析麥可·阿米雅達是如何在《哈姆雷特》莎片中巧妙地融入後設電影手法，企圖對好萊塢式的傳統電影敘事方式加以顛覆，展現對電影書寫和製作過程的自覺和反省，也對莎翁原著真理的相對性及多樣性提出另類的辯證視角；(二) 解析導演如何運用其他藝術形式，如攝影機觀景窗、電視畫面、動畫、遊戲螢幕等等，造就多元藝術形式交相指涉的後設趣味。

2. 執行策略及執行方式

邁可·阿米雅達於 2000 年執導《哈姆雷特》片之後，曾親自撰寫和出版了一本專書：*William Shakespeare's Hamlet: a Screenplay Adaptation*，此專書詳載著阿米雅達之電影改編劇本的鏡頭調度、演員調度、影像畫面構圖等，是本計畫最重要的第一手資料，提案人將對此書進行全面深入研讀，以此為討論與辯證的基點，並佐以導演訪談、演員訪談，以及幕後花絮、電影評論等文獻資料，解析出阿米雅達的導演美學與後設創作手法。此外，提案人也將閱讀與研究主題這方面的學術論文，尤其是專書，如 Robert Stam 的 *Film Theory*、Courtney Lehmann 親著的：*Shakespeare Remains*、H. R. Coursen 的 *Shakespeare: The Two Traditions* 和 *Shakespeare in Space: Recent Shakespeare Production on Screen* 這兩本專書，以及 Stefani Brusberg-Kiermeier 與 Jorg Helbig 合力編著的 *Shakespeare in the Media*。這五本重頭書內容包含了學界對於後設電影美學、電影語法、導演創作意識型態等，提供了本計畫非常好的學理基礎。這些資料也將在提案人與電影專家訪談時，提供了很好的討論基

點，並為後續一年寫完此計畫的論文做重要的準備工作。此外，筆者也將邀請陳煒智或齊隆任教授至本系做莎劇電影方面的學術演講，與師生做互動式的討論。

3 執行時程進度

2016, 1-6 月：蒐集、閱讀與本計畫有關的專書、訪談、學術文獻，影評人評論、幕後花絮等。

2016, 3-5 月：邀請國內電影學者專家陳煒智或齊隆任教授來本系講演，講題將鎖定與「莎士比亞與後設電影類型」有關之議題，並於演講過後與學生做互動式的討論。

2016, 1-9 月：訪談電影學者專家，並參加莎士比亞或歐美前衛電影有關的學術研討會。

2016, 7-12 月：撰寫此案論文，並發表論文。

4. 經費需求

項目		細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	國內差旅費	研究計畫國內差旅費	6,000	供教師國內訪談電影學者之機票、生活費、交通費等經費支出	110,000
	業務費及其他	研究計畫業務費	104,000	供教師聘請助理、影印、購書、影音資料、與研究有關之經費支出	
合計		110,000			

(四) 主持人：臺灣大學戲劇系王怡美教授

子計畫四名稱：「戲劇服裝設計管理之策略研究」

1. 計畫目標：

1.1 計畫概述

本研究計畫為三年期莎劇服裝設計系列研究計畫之延續。繼莎劇服裝設計「對比手法」以及「色彩意象」研究後，本研究計畫擬探討莎劇服裝設計管理之策略。戲劇服裝設計結合了設計創意的概念呈現和實務面的執行，故莎劇服裝設計師必須充分了解莎劇文本的結構、色彩的象徵意義與符號意涵；以及對服裝歷史、戲劇文學、視覺藝術風格、服裝技術和布料材質的充分掌握；加上嫻熟中西服裝史學的研究、繪製服裝設計圖稿、量身、服裝打版、縫製與整體造型設計等。在龐大的戲劇服裝設計過程中，戲劇服裝所呈現的美感並不

是將各種設計元素堆砌並置，因為服裝設計的過程也是一種設計與執行的策略；如何詮釋莎劇文本、如何幫助演員呈現角色的性格、如何選擇合適的布料材質、戲劇服裝如何縫製等等過程，無一項不需要管理。戲劇服裝設計的目的在於塑造角色的人物形象，詮釋服裝在舞臺空間所展現的視覺美學。因此戲劇服裝製作的專案執行就更為重要，因為每一檔戲都有一定的製作進度與演出檔期，故戲劇服裝設計專案的執行，沒有來不及完成的理由，戲要上演，所有的服裝都得就定位，因此如何運用有效的設計管理方法，以確保服裝設計能展現莎劇文本的核心精神以致順利演出，實為重要的研究課題。

本研究擬以內容分析與非結構性訪談法，透過 5W1H 的觀察內容與訪談結果；發展出一套以設計管理概念出發的戲劇服裝設計系統與工作模式，於 2016 年戲劇學系年度製作中進行驗證。Rampino (2011)提出在一個設計案中「創新需要創意加上成功的執行過程」。故本研究對於設計理論與實務的意義，在於透過實際參與莎劇服裝設計專案執行的經驗與落實理論的驗證。總而言之，本研究計畫以莎劇服裝設計之研究為基礎，將繼續朝著相關莎劇文本與劇場設計實務進行深化研究與討論。

2. 執行策略及執行方式

第四年進行從服裝設計管理的策略研究，發展出一套以設計管理概念出發的戲劇服裝設計系統與工作模式，依據 1) 設計策略管理；2) 設計目標管理；3) 設計流程管理；4) 設計組織管理；5) 設計品質管理；6) 執行管理等六大工作內容；透過 2016 年戲劇學系年度戲劇製作的實際莎劇服裝設計的過程進行驗證，以莎劇服裝設計之研究為基礎，落實將莎劇文本與劇場設計實務進行深化研究與討論。並於國際學術研討會或學術期刊發表研究成果。

配合「服裝設計一」課程教學，分享田野調查的照片與研究成果。另將研究成果「以設計管理概念發展之戲劇服裝設計系統與工作模式」，應用於「排演五」課程。藉由本次的計畫經費補助，不僅是對於研究本身，更對於莎劇服裝設計相關課程教學上將有很大的助益。

3. 執行時程進度

預定進度甘梯圖												
	2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 12 月 31 日											
月份 工作 內容	第 1 月	第 2 月	第 3 月	第 4 月	第 5 月	第 6 月	第 7 月	第 8 月	第 9 月	第 10 月	第 11 月	第 12 月
文獻資料之收集與整理												
確定研究問題與架構												

訪談資料之收集、影像翻拍													
資料樣本分析與撰寫說明													
資料整理與分析													
研討會論文 口頭報告													
報告撰寫													
預定進度累計百分比	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

4. 經費需求

項目		細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	業務費及其他	研究計畫業務費	45580 元	供教師聘請助理及與研究有關之經費支出	45580
資本門		設備費 筆記型電腦與硬碟	64420 元	研究相關硬體設備如電腦等	64420
合計		110,000 元			

(五) 主持人：臺灣大學戲劇系謝筱玫助理教授

子計畫五名稱：「臺灣傳統劇壇的跨文化改編」

1. 計畫目標

1.1 目標概述

跨文化主義(interculturalism)隱含以西方為中心的概念。謝喜納所謂的“Culture of Choice”肯定了不同文化背景的藝術家超越國家主導而彼此交流的自主性與能量，卻如印度學者巴魯洽所批評的，忽視了全球化資本主義的流動中，來去自如有所選擇的一方通常是挾著經濟與科技優勢的歐美國家。雷碧瑋亦以 HIT(霸權跨文化劇場)為題，批評美國名導

威爾森與臺灣兩廳院的兩大旗艦製作——《歐蘭朵》與《鄭和 1433》。Hit 英文另有「賣座」之意，語帶雙關，譏刺霸權跨文化劇場所跨的票房保證，東方甚至在其中成了共謀，因而失去自我批判的力道。

關於跨文化表演的爭議，往往流於「東、西」、「強、弱」的二元對立；從文化中心出發的論述，在批判主流的同時，也加深其霸權地位。因此，泰勒援引拉丁美洲理論家歐提斯的文化移轉(transculturation)一詞來取代歐美中心的跨文化主義概念：在所謂的跨文化交流中，強勢文化往往不動如山，只有吸納增益，並沒有失去什麼；反觀傳統在與強勢文化交手之間，總是在吸收外來文化的同時，也被迫調整與丟棄一些東西。此概念將主體性放在邊緣弱勢文化上，除了談論文化移轉過程的失去，但也強調傳統文化的延續與新生。

本研究即受文化移轉理論的啟發，意識到跨文化交流必有得失，但將重點放在臺灣傳統劇場對於外來文化的再創造。觀察傳統文化與強勢文化交手的過程中，經歷了何種在地化的調整轉譯。這種跨文化改編往往又因編劇與導演的訓練與理念，而呈現不同的策略與堅持。第一年探討臺灣傳統戲曲的莎劇改編：國光劇團 2012 年所推出的《艷后和她的小丑們》，第二年探討臺灣歌仔戲的新文類實驗：春風歌劇團改編《東方快車謀殺案》的推理劇《雪夜客棧殺人事件》。前兩年將觀察重點放在編劇手法上，即劇本的改編策略：編劇如何將外來的文本與文類轉換，使本地觀眾可以接受與認同。第三年開始則將觀察重點轉移至導演手法，例如王嘉明在 2014 年與布袋戲團合作，在實驗劇場推出的《聊齋，聊什麼哉》，人偶同臺，王嘉明近期也與唐美雲歌仔戲團合作，於國家劇院推出《文成公主》，該劇可謂唐代佛教西傳史的外一章，也遙想西藏(吐蕃)面臨新宗教(佛教)與漢文化所產生的衝突，在音樂上亦巧妙融合閩、藏、西方音樂元素，因此第四年將持續以臺灣現代劇場鬼才導演王嘉明與傳統劇團的跨界合作為觀察對象。另外，臺南人劇團的駐團導演暨藝術總監呂柏伸亦多次與臺灣豫劇團合作，推出多部的莎士比亞改編之豫劇作品，(劇團名之為「豫莎劇」)，今年底也將為王海玲量身訂作，推出旦行的李爾(女)王，頗令人期待。

1.2 第四年度計畫與執行進度

第四年度將持續探討現代劇場導演與傳統戲曲劇團合作的例子。過去三年，筆者擔任表演藝術評論臺駐站評論人，大量觀賞傳統與現代戲劇的演出並進行評論撰寫。接下來亦將持續蒐集近十年國內與大陸地區重要的改編作品，以為分析參考，最終希望可以歸納與綜合討論臺灣的跨文化表演，試圖與現有之跨文化理論對話，甚至以臺灣的實例加以補充修正。

2. 執行策略及執行方式

本人上學期方於研究所開設「跨文化表演專題」，今年九月份亦有兩名研究生以此領域從事資格考試，其中一名研究生更融合其長期浸淫的實務專長，以「跨文化表演與當代偶戲」為題從事資格考試，偶戲為本人相對較陌生的表演領域，因此頗有教學相長之趣。

過去數年陸續指導研究生從事相關題目為碩士論文。相對於學生普遍對此議題感到興趣，國內相關的研究資料卻顯不足，也是促成本人想持續投入這個研究領域的原因。本研究以個案分析與表演資料收集為主，希望可以多收集、閱讀、觀賞相關重要的改編作品以及研究論述。

3 執行時程進度

前八個月將以資料收集為主，後四個月將進行論文撰寫。

4 經費需求

項目		細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	國內差旅費	國內差旅費：臺灣豫劇團	10,000	供教師國內差旅有關之機票、生活費、交通費、註冊費等經費支出	75,000
	業務費及其他	研究計畫業務費	65,000	兼任助理兩名 其他研究相關費用	
資本門		筆記型電腦	35,000	(列館藏圖資、一萬元以上財產等)	35,000
合計		110,000			

(六) 主持人：臺灣大學戲劇系林于湘助理教授

子計畫六名稱：「莎士比亞『瘋狂人物群像』」

1.計畫目標

1.1 目標概述

本計畫乃延續上一期「莎士比亞『瘋狂文本』」之研究主題。「瘋狂」是莎劇裡頭一道鮮亮的光芒、突出的題旨。做為「關鍵詞」，瘋狂見於莎劇正像「鬼魂」之於莎劇一樣，兩者皆相當普遍地散落在三十九齣文本當中，由古至今討論探究者眾。如，學者卡蘿·尼莉 (Carol Thomas Neely) 2004 年的專書：《分散的主體：莎士比亞與前現代文化中的瘋狂與性別》 (*Distracted Subjects: Madness and Gender in Shakespeare and Early Modern Culture*)，以及費咪·奧耶博德 (Femi Oyebode) 2012 年的專論：《劇場內的瘋狂》 (*Madness*

at the Theatre)。隨機翻閱一部莎劇本，經常可以見到某一個或多個劇中角色被旁人甚至被自己「不經意地」「形容」為「瘋了」或是「瘋子」，以表示他們「無傷大雅」的「與眾不同」。好比：《科利奧蘭納》一劇中科利奧蘭納堅毅大智的母親伏倫妮婭（她被羅馬護民官及市民們某種程度地「醜化」）；或是《溫莎的風流娘兒們》裡老愛吃妻子飛醋的紳士傅德；又或是《馴悍記》裡主動要求娶悍婦凱瑟琳為妻的「第一人」佩特魯喬。然而真要認真考查，有關莎劇中「瘋狂」的「概念」及「脈絡」，確實可以被梳理成一部龐雜博大而又繁複細瑣的「文本」，名為莎士比亞的「瘋狂敘事學」。

本計畫擬聚焦在以「戲劇人物」為專題，細究三十九個莎文本中「瘋狂」如何為之體踐和演繹。綜合學者蔡源煌、傅柯、羅伊波特 (Roy Porter) 等及計畫申請人自己的觀察，莎士比亞筆下的「瘋狂人物造像」可以初步分成以下數個類別：一、瘋子即傻子、愚人、智者的「多位一體」。像是《李爾王》的弄臣、《皆大歡喜》的試金石、《第十二夜》的費斯特皆屬之。二、憂愁善感且靈敏於思的天才詩人暨哲學家。哈姆雷與《皆大歡喜》的雅克屬之。三、政治人物的「巧扮」瘋狂不失為權力的展演（即，權謀和策略性的瘋狂）。哈姆雷、泰特斯·安德洛尼克斯、埃德加即是。四、肇因「命運之輪」的舞動輪替、更迭循環，劇中人攀上權力高位的極致頂端，竟仍野心難遂，跟著便是墮落衰敗、性格／心理偏執愈發乖謬、終至瘋狂與毀滅臨到的時刻。理查三世、麥克貝斯及麥夫人則是。雖與前者不盡相同，與奧瑟羅和《冬天的故事》的萊昂提斯類似之例，暫時勉強將之安放此列，再做討論。五、因遭逢變故打擊而喪失神志、癡顛錯亂。娥菲麗、李爾王、雅典人泰門、《兩貴親》裡單戀美男子帕拉蒙的獄吏女兒皆是。六、因身份混淆 (mistaken identities)、陰錯陽差、機緣巧合等造成「致命」的「疑雲誤會」，使得劇中人有如身陷魔法幻術、親訪神巫世界般深感迷魅離奇和「認知不協調」。這一點，《錯盡錯絕》劇中有相當精彩的設計。

按說瘋狂一詞，第一時間將導引人們把它視作病理化的徵候對待。因此瘋狂的特徵，如何透過歐洲文藝復興以降的稜鏡予以詮釋、處理、「歸類」，並被時代脈絡系統化、「科普化」成病理學（如，在文藝復興時期仍相當主流的「體液說」傳統），會是本計畫的第一層耙梳。再者，本計畫將側重在把大量的「瘋狂疾病書寫」看作是經過每個斷代的歷史語境衝撞、碰擊下，應運而生的「社會文本」，和被特殊化、離異化的「文化概念」來思索。法國哲人傅柯 (Michel Foucault)、美國學者葛林布雷特 (Stephen Greenblatt) 等人的學說將會被導入，做為本計畫鋪建瘋狂理論的材料和依據。

本計畫主要分成兩大部份：理論建構和個案分析。

一、理論建構：(1) 繼續研讀傅柯學說，整理出一套「後結構主義者」述說瘋狂知識的重點。(2) 繼續研讀葛林布雷特學說，建立起一套「新歷史主義者」闡發瘋狂的理論。(3) 再次研讀包括羅伊波特在內的其他歐美學者，對瘋狂的歷史的研究，及對瘋狂的病態的剖解。(4) 綜合各大家言說，彙整成本計畫所提出的莎士比亞的瘋狂敘述學。

二、個案分析：(1) 精讀三十九部莎士比亞劇本及歷代相關文獻，由學者所達成的知名學術共識或是所產生的學術歧見，探討文本中瘋狂構成的要素及瘋狂的內涵寓意。(2) 將第一部份所得的理論基礎套用來解析劇本個案。

1.2 第四年度計畫概述

延續「主體、文本與劇場實踐」的前三年計畫來思索，計畫第四年，本人欲銜接上一年轉向探究瘋狂作為一種敘事策略和潛在文本，貫穿流布莎士比亞名作中的用途和深意。再探文本如何翻轉主體，主體如何操作、玩弄文本的多維寫作。

1.3 第四年度計畫與執行進度

(1) 查找文獻 (兩個月)。

(2) 除了持續進行歷來學者文獻資料之蒐集，以補足缺漏，也將密集留意國內外關於莎學最新穎的研究動向，和關於後現代理論 (特別是聚焦在針對「瘋狂」此一題目的論述) 更具有突破性的研究取徑。同時間也還繼續閱讀、整理、分析、筆記手邊已找齊的文獻 (六個月)。

(3) 著手撰寫期刊論文一篇 (四個月)。

(4) 此期間也會積極尋找參與研討會的契機，不管是撰寫會議論文抑或期刊論文，但求為本計畫努力尋求成果發表的各種可能性。

2. 執行策略及執行方式

教學：自 2012 年 9 月至 2015 年 10 月，針對莎士比亞和瘋狂兩大議題，本人已開設過「莎士比亞瘋狂場景研究」、「莎士比亞問題劇」以及「理論亞陶」等課程。是為本計畫的「實務」面向。本校戲劇系所、外文系所和更多來自其他非文學院 (如：醫、農、商、管、社會科學) 的學生，在課堂裡接受設計問題、帶領討論並參與討論、口頭報告、找資料、訂定論文題目、寫作五千至一萬兩千字左右的小論文等訓練。未來也規劃繼續開設相關課程。

研究：將本計畫研究成果，撰寫成期刊論文一篇發表。

3. 執行時程進度

(1) 查找文獻 (兩個月)。

(2) 除了持續進行歷來學者文獻資料之蒐集，以補足缺漏，也將密集留意國內外關於莎學最新穎的研究動向，和關於後現代理論 (特別是聚焦在針對「瘋狂」此一題目的論述) 更具有突破性的研究取徑。同時間也還繼續閱讀、整理、分析、筆記手邊已找齊的文獻 (六個月)。

(3) 著手撰寫期刊論文一篇 (四個月)。

(4) 此期間也會積極尋找參與研討會的契機，不管是撰寫會議論文抑或期刊論文，但求為本計畫努力尋求成果發表的各種可能性。

4 經費需求

項目		細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	國內差旅費	研究計畫國內差旅費	0	供教師進行研究相關之差旅機票費用、生活費、交通費、註冊費等經費支出	110,000
	業務費及其他	研究計畫業務費	110,000	耗材購買、資料查找與影印費用、戲票、典藏性研究圖書與影像資料購買、其他雜支等	
資本門					
合計		110,000			

(七) 主持人：臺灣大學中文系李惠綿教授

子計畫七名稱：「元代旦本雜劇體現之女性意識：與末本文士劇的性別對話」

1.計畫目標：

1.1 計畫概述

元雜劇演唱形式獨特，一本四折只能由正旦或正末腳色主唱全本，分別稱曰「旦」或「末本」。一種腳色主唱的體製，規範了敘事的視角，旦本雜劇即是劇中女主角的唱作表演，遂成為劇作家敘故事的主要視角。就明代臧懋循編輯《元曲選》和隋樹森編輯《元曲選外編》，現存完整劇作共 162 本，末本雜劇一百一十一種；旦本雜劇五十一種，約佔三分之一。

旦本雜劇題材約分為五類：(1) 社會家庭劇六種 (2) 公案劇四種 (3) 神仙道化劇六種 (4) 歷史劇六種 (5) 愛情劇、風情劇二十九種。從題材分類可知元雜劇女主角人物類型多元化，可謂千姿百態。相對而言，明傳奇「旦」腳行當，大多扮演與「生」腳相配之女主角，以知書達禮、貞淑義烈為典型，其人物類型偏向單一化，與元雜劇正旦大相逕庭。元代士子「干祿無階，入仕無路」，一部份沈鬱下僚的書生，失去主要的入仕途徑，轉而創作雜劇，成為「書會才人」。投射抑鬱憤悶的心聲，創作懷才不遇、苦求功名的「文士劇」。那麼這些抑鬱不得志的男性劇作家如何書寫劇中的女性人物，如何凸顯其女性意識，成為本計畫的研究動機之一。

旦本雜劇題材中，神仙道化劇演述「捨離→→啟悟→→回歸」故事，偏離現實人生；歷史劇開啟塵封的記憶，時空遙遠，故事情節與當下情境未必切合；風情劇如以娼妓為女

主角，雖然命運多舛，畢竟是特殊族群；愛情劇大多以身分低微的書生與家世顯赫的閨閣女子為主，確實凸顯女性勇於追求愛情的主體意識，展現女性優越而男性卑微的逆差格局，此與元代文士懷才不遇有密切關係。風情劇與才子佳人的愛情劇，呈現一種較為固定的敘事模式，不及社會家庭劇與公案劇展演元代浮生眾相，更能落實酸甜苦辣的現實百態，展演生死離合的生命際遇，也更能深度刻劃女主角面對顛沛困厄時展現的「女性意識」。故本計畫以社會家庭劇與公案劇之旦本雜劇為研究文本，既可融入第二年公案劇的研究面向，又可與第一年文士劇形成「性別對話」。這是本計畫研究動機之二。

本計畫旨在探索社會家庭劇與公案劇旦本雜劇的「女性意識」。所謂女性意識，即女性自我意識和主體意識。傳統父權制度，社會構成模式與行為規範基本是以男權標準與理想而建構的，父權期許女性規範與女性自我獨立意識因而長期形成不對等的關係。女性意識在於「如何打破這一既定文化模式，扣問自己的命運，追回業已喪失的自我獨立，恢復自我之尊嚴——激勵女性既能夠自覺的意識，並履行自己的歷史使命、社會責任、人生義務，又清醒地知道自身特點，並以獨特方式參與社會生活，實現自己的需要和價值，使自己成為一個真正意義上的大寫的『人』——就成了女性意識層面的一個哈姆萊特式的永恆命題。」（〔法〕西蒙娜·波伏娃：《第二性——女人》，長沙湖南文藝出版社，1986年）。

本計畫擬運用西方女性主義或女性意識的理論，但並非直接「複製」，而是「借用」與「轉化」。借用女性意識之理論，目的在深入解讀文本，探索旦本雜劇的主題意蘊，進而與文士劇形成「性別對話」。

2. 執行策略及執行方式

(1) 確認家庭劇旦本雜劇之劇目

初步歸納社會家庭劇六種：《調風月》《五侯宴》《貨郎旦》《秋胡戲妻》《梧桐葉》《瀟相雨》。公案劇四種：《灰闌記》《馮玉蘭》《蝴蝶夢》《竇娥冤》。此外，根據羅錦堂《現存元人雜劇本事考》，（臺北中國文化事業公司，1959年），家庭劇有十四本，去除與上述重複者，另有《剪髮待賓》《鴛鴦被》《陳母教子》《破窯記》《竹塢聽琴》《舉案齊眉》六種。

(2) 選擇彰顯女性意識之旦本雜劇，作為論述的文本。

(3) 分析家庭劇旦本雜劇的敘事結構、藝術技巧、表演方式與主題意蘊。

3. 執行時程進度

(1) 105年1-3月：閱讀現存家庭劇旦本雜劇十六種，撰寫排場分析，確定家庭劇之作品。

(2) 105年4-6月：

a. 閱讀西方關於女性主義相關之理論，如袁曦臨《潘朵拉的匣子：女性意識的覺醒》（上海：譯文，2005）；Saul, Jennifer Mather, 1968-索爾（Saul, Jennifer Mather, 1968-）《女

性主義：議題與論證》(臺北：巨流，2010)。

b. 閱讀中國婚姻制度等相關書籍，例如呂誠之《中國婚姻制度史》(上海：龍虎書店，1935)；高洪興、徐錦鈞、張強編《婦女風俗考》(上海：文藝出版社，1991)；龔恒超《元代婚姻家庭法律規範研究》(電子書，2009)；韓志遠：《元代婚姻制度述論》(北京師範大學，2001)；譚曉玲《衝突與期許：元代女性社會角色與倫理觀念的思考》(天津市：南開大學出版社，2009)等。

(3) 105年7-9月：蒐集閱讀家庭劇、公案劇旦本雜劇相關研究之成果。

(4) 105年10-12月：撰寫學術論文，投稿期刊。

4. 經費需求表

項目		細項	預算	計算方式說明	小計
經常門	國內差旅費	研究計畫國內差旅費	0	供教師進行研究相關之差旅機票費用、生活費、交通費、註冊費等經費支出	110,000
	業務費及其他	研究計畫業務費	110,000	耗材購買、資料查找與影印費用、戲票、非典藏性研究圖書與影像資料購買、其他雜支等	
資本門					
合計		110,000			

(八) 主持人：臺灣大學外文系施純宜助理教授

子計畫八名稱：「我依然在此：麥蘭妮·威爾森之《自傳作者》中的失智主體」

1. 計畫目標：

1.1 計畫概述

近幾年高齡人口已成為全球的共通現象，老年學(gerontology)也成為各個學術領域共同研究的問題和主題。失智(dementia)是老化中致為重要的現象和問題，促使學界諸多研究和討論，戲劇和劇場亦不例外。近幾年有關失智的舞臺劇作大致有兩大焦點，一個是著重在失智病人的家人和朋友如何面對、承受逐漸失去摯愛的痛苦，另一個則以失智病人為主角，呈演失智對患者的記憶、身體的影響，以及其內在的思緒、情緒和感懷。本文擬研究的劇作，麥蘭妮·威爾森(Melanie Wilson)的《自傳作者》(Autobiographer)，屬於後者。

麥蘭妮·威爾森是英國劇作家、演員及音效專家，身份、主體、意識、情緒、心理向來是她創作的主题。她發現失智包含上述主题/議題，因此在學者的指導之下，開始深入研究，並和「阿茲海默氏症協會」(Alzheimer's Society)的成員晤談，最後著手完成《自傳作者》。該劇首先於2011年在英國巡迴演出，2012年4月在倫敦的劇院上演，頗獲好評。

《自傳作者》主要呈演一位76歲女性，芙蘿拉(Flora)，的失智過程。在劇本中，芙蘿拉一是少年時期的芙蘿拉，芙蘿拉二是30多歲，芙蘿拉三是50多歲，芙蘿拉四則是70多歲、現在的她，還有芙蘿拉旁白，代表內心聲音。不同年歲的芙蘿拉時而對話、時而獨白、時而爭論，然而她們的語言卻是一致的，即如詩般的簡短、重複、片段、停頓。這詩意般的語言拼湊出芙蘿拉生命中幾個重要的人、事，包括初次發生關係的男孩、居住倫敦的感受、對逐漸失去記憶的恐懼等，藉此呈現失智病人的內在記憶和複雜情緒、心理。

在舞臺的演繹，首演時由四位穿著相同服裝的女演員和一位小女孩，扮演不同時期的芙蘿拉。除此之外，還有燈光和音效的巧妙運用。掛在觀眾上方的燈光，大小、亮度不一，時而開啟、時而關滅，象徵芙蘿拉的記憶時而鮮明、時而模糊。音效方面，傳出的是外面世界的聲音，如鋼琴聲、人聲、海浪聲、模糊的吵雜聲，直到高潮的混亂、強重的音樂，表現芙蘿拉逐漸陷入失智狀態。

本計畫擬深入探究《自傳作者》中失智主體的議題和舞臺演繹。探討時，將運用學者在回憶(reminiscence)、生命回顧(life review)的理論與致力於回憶劇場(reminiscence theatre)之專家的論述。這一派的理論和論述，簡而言之，顛覆醫療體系對年老者回憶的輕忽和否定，呼籲正視且重視，並分析其意義和價值。當中卡敏斯基(Marc Kaminsky)更以後現代的角度剖析年老者之記憶、回憶的特質。借用回憶和生命回顧的研究，本計畫希望徵顯由於記憶/回憶的特殊、複雜，失智病人的主體性因之特殊、複雜。

2. 執行策略及執行方式

執行方式主要以收集資料、閱讀及整理資料、書寫論文為主。在執行計畫的後期，預定前往歐洲，參加為期3至4天的國際學會議，發表研究成果。此外，也預定在大學部開設的「戲劇選讀」課程中，加入研究計畫中的劇本，或是在碩士班開設專題課，帶領學生瞭解、探討本計畫中涉略的劇本和議題。

2. 執行時程進度

2016年1--4月：搜集相關資料，研究論文、專書

2016年5--8月：閱讀、分析資料，並完成計劃大綱和摘要

2016年9--12月：專注書寫及修訂。

4. 經費需求

項目		細項	預算	小計
經常門	業務費及其他	1.兼任助理〈大學部學生〉一名	NT 4,000 元/月 (4,000 x 12 月)	48,000
		2.資料檢索〈國內外館際合作〉、資料影印及裝訂	NT 30,000 元	30,000
		3.耗材和雜項〈隨身碟、碳粉匣等〉	NT 32,000 元	32,000
合計	NT 110,000 元			

附件 4：亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡（第六年）

執行期間：2016

總計畫主持人：臺灣大學藝術史研究所黃蘭翔教授

子計畫一主持人：臺灣大學藝術史研究所盧慧紋副教授

子計畫二主持人：臺灣大學藝術史研究所謝明良特聘教授

子計畫三主持人：臺灣大學藝術史研究所施靜菲副教授

子計畫四主持人：臺灣大學藝術史研究所黃蘭翔教授

子計畫五主持人：臺灣大學藝術史研究所坂井隆副教授

子計畫六主持人：臺灣大學音樂學研究所王櫻芬教授、山內文登
副教授

子計畫七主持人：臺灣大學人類學系謝世忠教授

子計畫八主持人：臺灣大學音樂學研究所楊建章副教授

亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡（第六年）

執行期間：民國 105 年 1 月 1 日-105 年 12 月 31 日

總主持人：黃蘭翔 教授

一、計畫目標

本計畫是過去五年計畫的延長，為期一年的時間。在 2011 年提出本體的研究計畫之初，開宗明義地指出，研究目標定在探究亞洲各地多重多樣的藝術文化核心的構成，其次在各別的文化核心之構成脈絡裡，或其與外部核心體間交互作用之網絡特質。

本體計畫所本的初衷與啟發點是古希臘哲學家、物理學家阿基米德（Archimedes）曾說：「給我一個支點，我可以舉起地球」。雖然無法將其直接用來比喻人類歷史文化內在結構的現象，但是人類社會的文化多樣性與其間的互動關係要能成立，必然存在複數各別核心的實體與其內在的組構。另外，從文化的互動關係觀之，各別文化也從未是與生俱來，靜態不變的存在；而是主體與多數他者之間不斷發生互相作用、衍生，組構既是過程，也是結果。一旦形塑成型，立即又再次元地往前發展與蛻變，永無止息。這個初衷對於第六年計畫仍屬有效。

在這樣的認識下，本計畫設定的研究主題在於討論分析存在於亞洲的多樣藝術文化的核心構成，以及在其各別構成核心的脈絡體系內之交互作用的網絡關係。然而有一個前提必須交代，亦即「亞洲」的範圍之設定問題。儘管今天的政治版圖，對「亞洲」這個概念有其定義的地理範圍，亦即從歐亞大陸的博斯普魯斯海峽（The Bosphorus）、烏拉山脈（The Ural Mountains）為界以東的歐亞大陸，到東南亞海域與華萊士海域（Wallacea）等地。但是就如同伊斯蘭教文明、13 世紀蒙古人所建構的蒙古大帝國、大航海時期以後受西歐文明影響的世界，無法以這種固定的地理範圍為論述的範圍。在此的「亞洲」，隨著其概念出現之背景，具有伸縮自如的範圍指涉。

另一方面，在伸縮自如的地理範圍概念上，東亞歷史學者或是藝術史學者曾於 19 世紀末，提出以中國文明與印度文明為主體的「亞洲是一個整體」（Asia is One）的概念。如今，已經過 100 多年的理論發展，亦有人提出人類歷史文明的發展起源在非洲，經過後世的發展與遷移，擴散於歐、美、亞洲，以至於全球的一元起源變遷論的說法。但是就限定在亞洲的範圍，以知覺可掌握的具體形態之人文世界而言，文化呈現著多重層多元的複雜關係也是不爭的事實。有些區域已經歷現代、後現代的洗禮，但有些地方還保有前近代社會的種種特質，甚至有些區域卻有意地拒絕資本主義方式的現代化過程，各種情況不能一概而論。

在地理範圍上沒有僵硬固定的指涉下，到底要如何進行對它的掌握、理解與

分析這種重層多樣的亞洲藝術文化呢？其實臺灣大學文學院（下簡稱「本院」）長期以來即以臺灣與中國藝術史為核心，發展亞洲藝術史的研究與史觀的建構；近年來又積極進行以中國或是亞洲的知識體系，摸索臺灣藝術文化的定位問題。雖然，在籌組本計畫之研究隊伍時，並沒有以此為前提，但當計畫書撰寫完成之後，卻讓這個長期以來即已潛在的學術研究之共同問題意識浮現。這或許是因為各子計畫主持人之組成，亦即由本院人類學系（1人）、音樂研究所（3人）與藝術史研究所（5人）共同提出而必然產生的結果。但若仔細觀察所有主持人的過去研究，其實皆為具有這種問題意識取向的研究者。可以確定的是，不論其各別主持人的所屬系所，皆是長期以臺灣研究為出發，以包括中國在內的東亞藝術史為核心，思考亞洲藝術文明的學者。

若從行政體系表面看，提出研究計畫的研究者似乎有一半是在藝術史所，但就各子計畫書內容而言，其實都以亞洲文化的多樣性為背景，以臺灣、中國面向亞洲與世界的地理同心圓問題結構，各自展露出本身就是一個完整的研究主題，但又與其它的子題計畫之間存在共識與對話的緊密關係。

在這種情形下，本計畫反而展現其特質，亦即各子計畫間並非散漫而無關係的集合體，相反的，其所界定的藝術文化之多元核心，可以從如臺灣、華人（中國）、東北亞（韓國、日本）、東南亞（島嶼部份與大陸地區）甚至整個亞洲或是世界的人文地理範圍來界定。（圖-1〔各子計畫研究的地理範圍分佈圖〕、圖-2〔各子計畫探討主題範圍之圖式圖〕）各子計畫所論述的區域都有其各自敘說的人文意義之內在關係。同樣地，本主題計畫亦可以從時代風格來界定，亦即存在其對各自時代言說的意義，亦即有中國文化範型出現的宋代之10世紀～13世紀、世界性的大航海時期之16世紀～17世紀、或是中國清朝盛世的17世紀～18世紀、日本舊有的殖民統治之19世紀末～20世紀，以及全球性的當代～21世紀。（圖-3〔各子計畫互相對話平臺與研究主題非樹狀網絡圖〕）

更進一步觀察各子題計畫自身所論述，它們賴以組構的文化核心，可以是陶瓷出土的組構及其組構成分的來源與分佈；亦可以是合適於各個國家裝飾的外交禮物與其間交換的儀節；或包含衣飾、舞樂、史詩、工藝與文學等的人類文化觀點之民族誌內容；也可以是伊斯蘭教清真寺的建築原理與在各地的調適過程；或是中國宋人對古代法書與古器物深入研究之後的詮釋、復古與創作，甚至其後世的流傳與普及；也可以是舊有日本殖民統治下宗主國與殖民地音樂的傳統與現代、在地與外來音樂的創作和普及；或是討論在21世紀全球化的新時代裡，重新思考固有音樂的地域性、國族主義、音樂創作的各別體制，進一步提出種種環境與虛擬環境的重整之文化核心；甚至有如本院的「人文世界的多樣性」研究計畫內所回顧定義的臺灣研究，提出臺灣建築史內在的組成結構之關係。

在 2011 年提出綜合性研究計畫開始至 2015 年 10 月現在，本計畫都基於上述於地域空間、時間及文化核心組構等條件的界定下，隨著各子計畫之特質，理解各計畫間存在或多或少的複數共同對話議題，也嘗試作這樣的實踐。其對話議題有：(1)深化各子題本身所界定的文化核心，也就是探討亞洲各時代、各地域之藝術文化之內容與特質，以及(2)藝術核心風格之衍生與創作、(3)殖民統治下的藝術文化、(4)藝術文化的傳播與受容、(5)藝術文化的現代化與現代性、(6)新主體藝術文化的形塑等項。在這裡願意再次強調，單一子計畫並非僅在單一對話議題上與他計畫進行共同討論，因為各計畫本身就是一個綜合性的研究提案，可能同時在複數議題可以與多數子計畫進行對話。(圖-3)簡而言之，本計畫的目標即是企圖對上述學術性議題進行分析與討論，期待在學術理論或是系統資料收集上有所突破與推進。

經過 5 年的計畫執行後，毫無疑問地各子計畫對於各自的課題深化有非常顯著的推動，在各自的學術領域亦有重大的貢獻，但是對於領域間的互動與對話，雖然歷年的工作坊與成員共同撰寫論文投稿於學術期刊，附帶舉行多次的共同撰稿會議，但是不得不承認雖各子計畫間對互相的研究領域有初步的理解，但若與其在各別學術領域上所作的貢獻相比，確實還有許多可以努力的空間。

計畫之初，原本期待各子計畫之間，以(1)深化各子題本身所界定的文化核心，也就是探討亞洲各時代、各地域之藝術文化之內容與特質，以及(2)藝術核心風格之衍生與創作、(3)殖民統治下的藝術文化、(4)藝術文化的傳播與受容、(5)藝術文化的現代化與現代性、(6)新主體藝術文化的形塑等六個議題為中心，進行計畫間的對話，但是我們卻在各自的領域裡自我完結了六個議題本身的對話，卻讓各領域間的異同性也逐漸浮現。

在第六年計畫裡，雖因各子計畫過去執行的狀況未必相同，但是基本上企圖要從事的工作，大致可以歸為兩類內容。亦即總合過去分年計畫所得成果，想在第六年的時間裡將研究成果撰寫成專書，或是做理論性的建構。另一類型則是經過了過去五年的研究計畫後，發現學術新的學術課題，希望在明年裡做課題的確認。

在第六年計畫裡，仍然維持過去每年舉辦一次的成員內部之研究工作坊，以及籌組複數子計畫主持人以共同的研究課題，投稿於專業期刊雜誌。在投稿撰寫論文過程中，舉行複數次的撰稿討論交流會議，讓不同學術領域間的對話具有實質的意義。特別是把握第六年計畫將在去年就已經再籌劃以「亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡」為主題的學術研討會。無論是工作坊、論文撰寫或是學術研討會，計畫主持人將互為論文評論人與對話人，以達科際整合之意義。也隨著計畫以工作坊、共同投稿的制度性設計，引導今後新的對話平臺之創立，整析主題

間的網路關係，以此作為今年推動本計畫的策略。本計畫企圖以舉行「亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡」學術研討會的方式，作為本計畫與外部學者對話的基礎，並展示本計畫之研究成果。

無關於上述的六個互動平臺，本計畫在追求各子計畫間對議題的實質對話，以及創造學術性的假設理論。經過5年的計畫執行後，領域間的異同性也逐漸浮現。藝術史的學者們重視現代科學的實證合理主義，雖然同意跨時代、跨地域的比較研究，但是著重歷史證據的蒐集與時間先後關係作為其歷史分析之依據，這是歷史研究者遵循的重要鐵則。但是重視東西文化各別內在發展的情境，直接對東西文化進行比較，認為其文化的轉化無法用傳播理論道盡，各自文化孕育著各自的先進性、傳統特質等等多重複雜的現象，將研究交焦點置於同一時間但獨立的文化個體，以解析其相同通性。這成為研究團隊內最大的爭論辯證議題所在，希望在本體計畫第六年的時間，將持續針對這個議題討論，期待有新的見解可以克服各自領域裡的學術瓶頸。

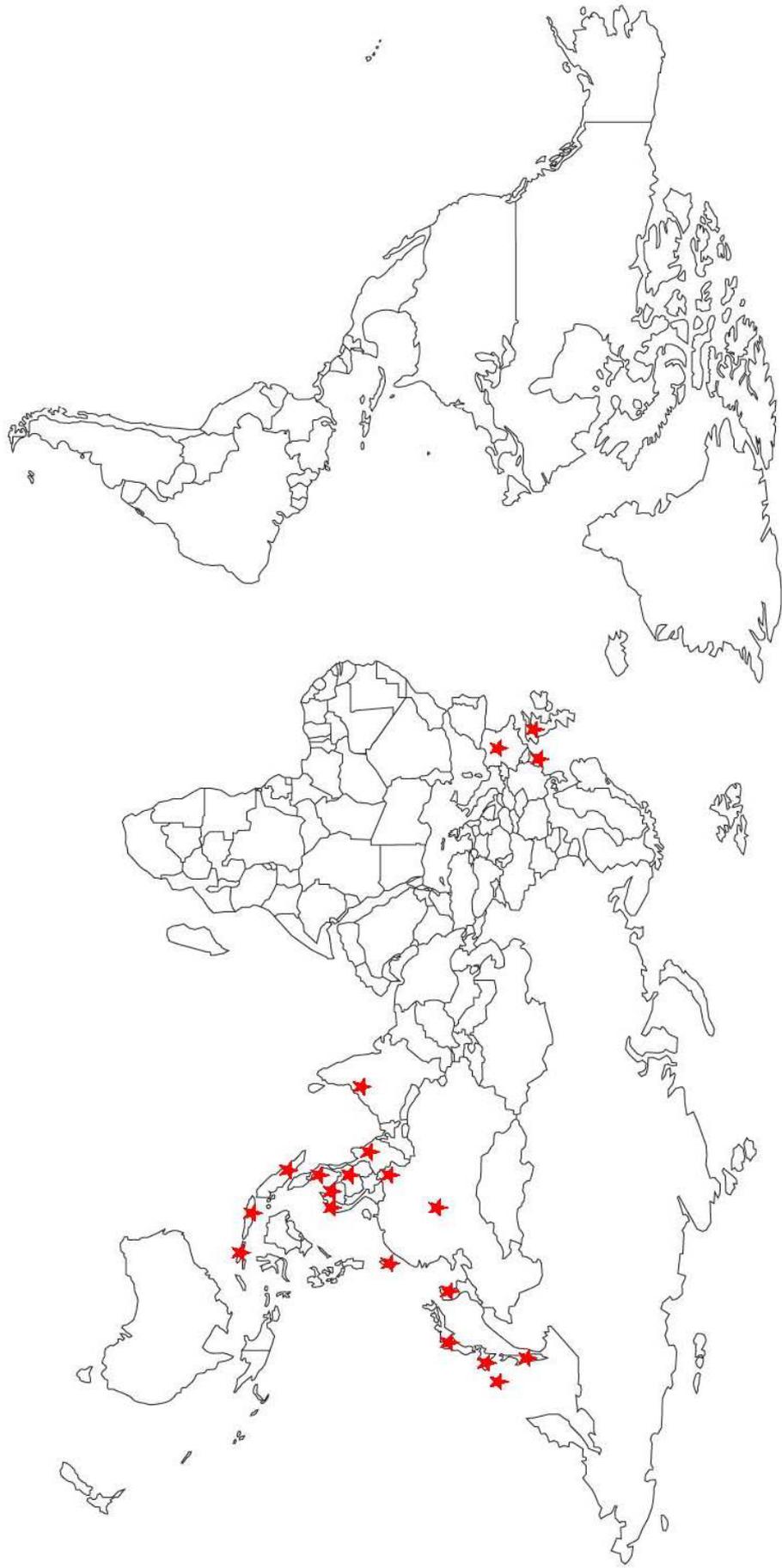

圖 1 各子計畫研究的地理範圍分佈圖

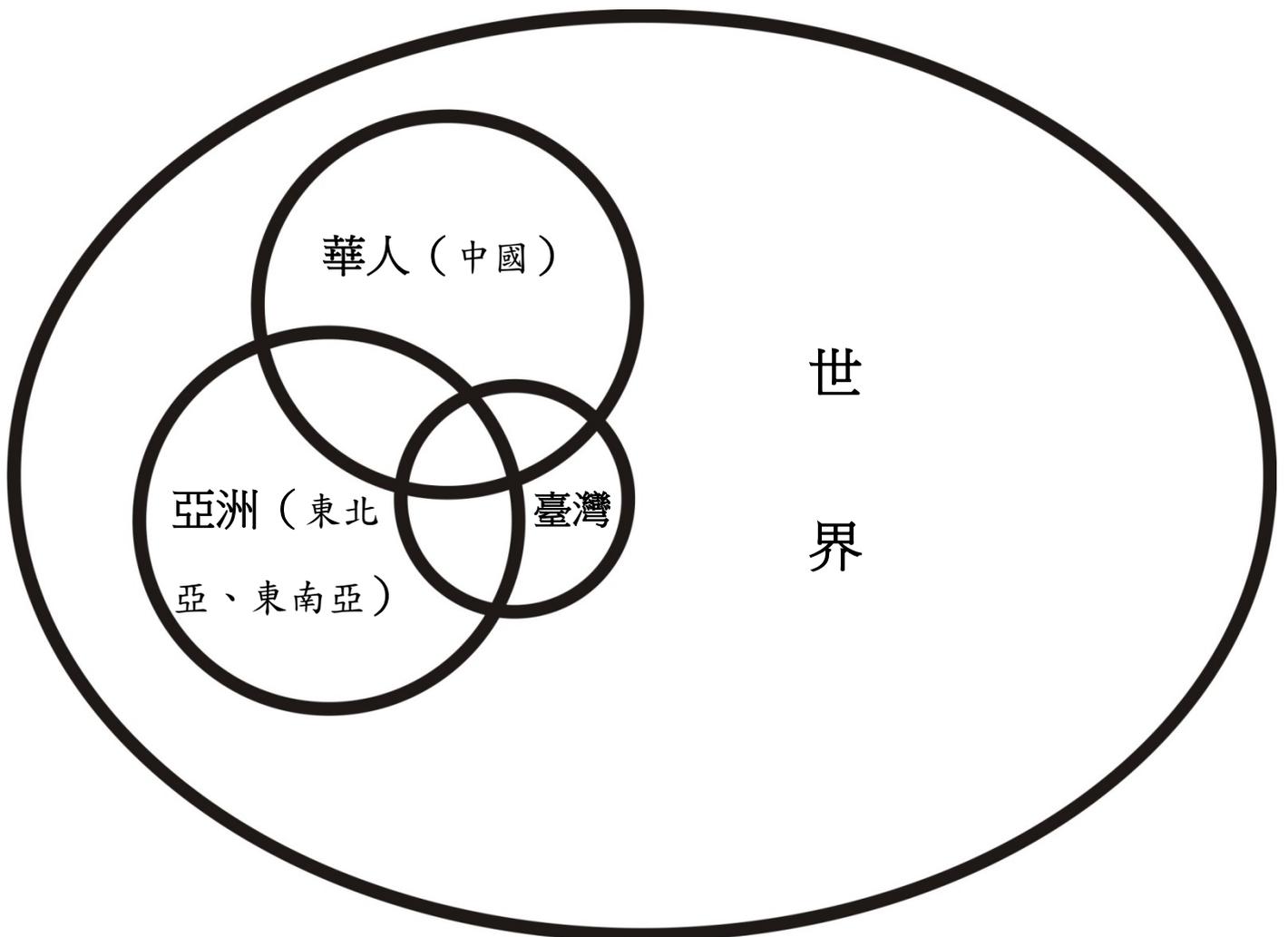

圖 2 各子計畫探討主題範圍之圖式圖

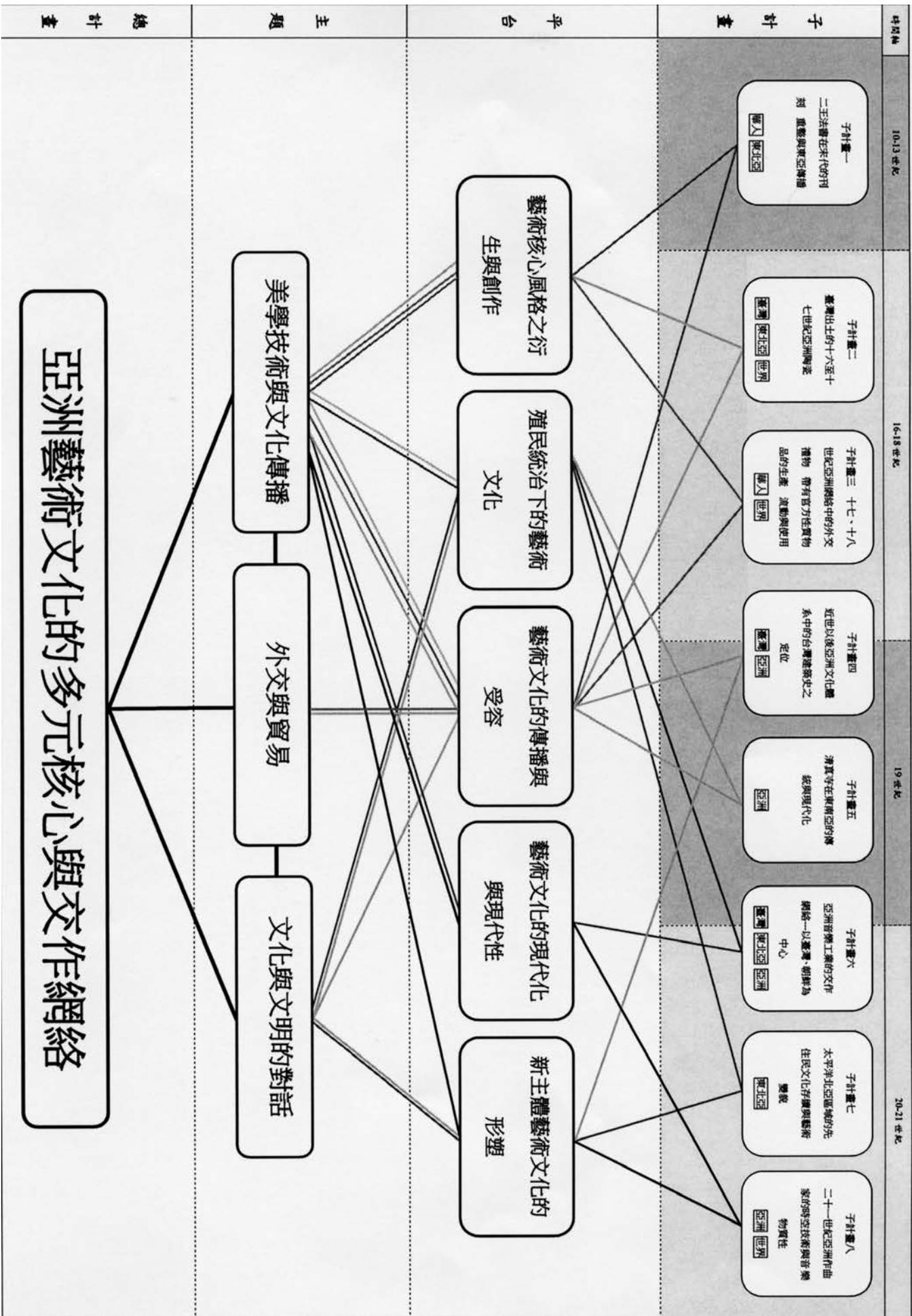

圖 3 各子計畫互相對話平台與研究主題非樹狀網絡圖

二、執行策略及方式

事實上，臺灣的亞洲研究經驗並不豐富，先行較有系統的研究是自 1995 年起，於中央研究院設置的亞太區域專題研究中心（其前身更動了數次名稱）之後的事。該中心特別強調東南亞區域的研究，從推動「臺灣的東南亞研究學會」的成立，每年舉辦的年度學術會議。雖然該中心紮實地打下了研究東南亞及東北亞區域研究之基礎，在早期東南亞草創時期成長一代的年輕學者，在最近 10 年來也開始成長為優秀的學者，擔負起東南亞研究的重擔，然而因此就認為臺灣已經走出第一代東南亞研究主題偏向當代社會學與政治學、經濟學分析的限制，則言之過早。當今雖然有東南亞各國來臺留學的年輕學子挑起對傳統社會、文化、藝術、歷史等相關議題的研究，要有成果並成為學術傳統仍須時間的醞釀。如本體計畫所言，本研究計畫是以藝術文化為研究的主题，正可以彌補過去臺灣缺乏以「亞洲」為觀點的藝術與文化之研究。

既是亞洲藝術文化的研究，前往田野實地與工藝品製作現場的調查是不可或缺的工作。在文獻收集方面，前往檔案資料館、博物館藏館或是各地大學研究室、圖書館收集文獻資料是很重要的工作。甚至為掌握全年通時性的資訊，聘僱當地研究助理、報導人或進一步尋找當地專業者從事共同研究，這是本計畫的重要研究策略。除了這種靜態資料的收集，視子計畫的特質，有時還重視藝術創作者老人的訪談，以收集有生命的動態資料。本計畫收集方面，還有為建構臺灣長期的亞洲研究之基礎，有不少子計畫企圖嘗試建構遺址出土遺物分類卡、沈船遺物資料庫、民族誌、建築史圖集、音樂資料彙編、「音樂聆聽模式資料庫」等的資料庫，以滿足長期研究與教學的各種層面之需求。

為達到整合型計畫內各子計畫間的實質交流，共同推進研究課題，並且顧及研究生論文發表之場域，確保研究成果即時向學術社群公布，本計畫每年舉辦一次成員內部之工作坊，以及計畫成員以各自專業之研究對象為媒介，以「藝術範型的形成、傳播與轉化」為共同關心的課題，共同投稿於專業期刊的經驗，持續著手以「藝術與國家」為主題，共同撰寫論文投稿《文化研究》(TSSCI) 作期刊專輯之出版。在第六年計畫裡，除了舉辦「亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡」的學術研討會之外，也將暫定以「近代化中的『神話』：臺灣與亞洲」為主題，籌組論文撰寫群組一起投稿於學術期刊。

關於協助碩博士研究生參與本計畫，本計畫的成員自計畫開始即已非常重視研究生的參與，除了在日常的教學課程開設與指導研究生論文撰寫相關議題的論文之外，個別教師帶領研究生參與國內外田野調查、參加會議發表論文，甚至籌組每年舉辦的專題研究會等的學術性工作。於 2015 年，本計畫成員帶領研究生參與田野調查及學術交流 25 次，參與國內外論文發表會有 2 次。明年(2016)年

的新計畫裡仍持續過去 5 年已成為通例的方式，繼續帶領學生從事田野調查、參與學術會議，推動研究會、重要外文書籍文獻的翻譯會及定期與研究生進行團體性的論文寫作之討論會。

子計畫名稱與年度進度表

教師	計畫題目
藝史所 盧慧紋	子計畫一：二王法書在宋代的刊刻、重整與東亞傳播
	第一年度：〈蘭亭序〉在宋代的摹刻、傳衍及變造，I 第二年度：〈蘭亭序〉在宋代的摹刻、傳衍及變造，II 第三年度：二王小楷在宋代的傳摹翻刻與東亞傳播 第四年度：二王與晉唐小楷在宋代的流傳與摹刻（執行中） 第五年度：二王法書拓本在宋代的流傳與影響（執行中） 第六年度：Reproducing and Remaking the Paradigm: Chinese Calligraphy Model Books, 900-1300
藝史所 謝明良	子計畫二：臺灣出土的十六至十七世紀亞洲陶瓷
	第一年度：淇武蘭遺址出土的 16-17 世紀中國陶瓷 第二年度：臺灣出土的十六至十七世紀東南亞陶瓷及國立故宮博物院藏清宮傳世東南亞陶瓷 第三年度：臺灣出土的 17 世紀日本陶瓷 第四年度：臺灣出土的 17 至 18 世紀歐洲陶瓷 第五年度：臺灣出土的漳州窯陶瓷（執行中） 第六年度：臺灣出土的十六至十七世紀外國陶瓷
藝史所 施靜菲	子計畫三：十七、十八世紀亞洲網絡中的外交禮物：帶有官方性質物品的生產、流動與使用
	第一年度：清宮內務府造辦處與外交禮物 第二年度：清朝與歐洲互贈的外交禮物 第三年度：清朝與日本、朝鮮互贈的外交禮物 第四年度：日本與歐洲、朝鮮互贈的外交禮物 第五年度：清朝與琉球、暹羅互贈的外交禮物（執行中） 第六年度：十七、十八世紀亞洲網絡中的外交禮物：帶有官方性質物品的生產、流動與使用
藝史所 黃蘭翔	子計畫四：近世以後亞洲文化體系中的臺灣建築史之定位
	第一年度：日本殖民統治對臺灣建築發展的影響 第二年度：舊臺北帝大校園建築之歷史意義 第三年度：二戰前日本帝國大學與臺北帝國大學

	<p>第四年度：殖民統治象徵的營造：臺灣的歷史主義樣式建築</p> <p>第五年度：日本殖民統治對臺灣傳統建築之影響（執行中）</p> <p>第六年度：日本殖民統治下的「臺灣歷史主義樣式」之出現</p>
藝史所 坂井隆	<p>子計畫五：清真寺在東南亞的傳統與現代化（Tradition and Modernization of Southeast Asian Islamic Architecture/ Mosque）</p>
	<p>第一年度：傳統的清真寺在群島部（The Orthodox/ Traditional Mosque in the Archipelagoes - Analysis for Distribution of the Demak Style Mosque）</p>
	<p>第二年度：例外的清真寺在群島部（The Exceptional Mosque in the Archipelagoes - Analysis for Structure of the Pattani Style Mosque）</p>
	<p>第三年度：Study for Chinese Muslim mosques in Northern Thailand and Myanmar</p>
	<p>第四年度：the Indo-Saracenic style mosque in Southeast Asia</p>
	<p>第五年度：the Indo-Saracenic style mosque in Southeast Asia（執行中）</p> <p>第六年度：Study for Chinese Muslim mosques in Yunnan</p>
音樂所 王櫻芬 山內文登	<p>子計畫六：臺灣和朝鮮音樂工業的比較研究</p>
	<p>第一年度：政策</p>
	<p>第二年度：產製（臺灣和朝鮮之唱片政策面及產製面的比較）</p>
	<p>第三年度：行銷</p>
	<p>第四年度：內容</p>
	<p>第五年度：接受（執行中）</p> <p>第六年度：接受</p>
人類系 謝世忠	<p>子計畫七：太平洋北亞區域的先住民文化存續與藝術變貌</p>
	<p>第一年度：日本北海道愛努民族文化生活的常續與困境</p>
	<p>第二年度：當代北海道愛努儀式文化與物質技藝傳承</p>
	<p>第三年度：當代愛努泛北亞藝術運動與藝術家</p>
	<p>第四年度：愛努文化與北方民族文化的博物館詮釋</p>
	<p>第五年度：北海道、庫頁島、及千島群島的族群藝術文化交作想像（執行中）</p> <p>第六年度：北海道愛努民族正名七年來的藝術文化行動</p>
音樂所 楊建章	<p>子計畫八：二十一世紀亞洲作曲家的時空技術與音樂物質性</p>
	<p>第一年度：二十世紀前衛音樂理論：The Darmstadt School, Ligeti, Xenakis, Lachenmann</p>
	<p>第二年度：二十世紀後半亞洲作曲家的回應：武滿徹、尹伊桑、周</p>

	<p>文中、Maseda</p> <p>第三年度：音樂時空技術與物質性：臺灣</p> <p>第四年度：音樂時空技術與物質性：日本</p> <p>第五年度：音樂時空技術與物質性：中國、韓國（執行中）</p> <p>第六年度：二十一世紀亞洲作曲家的時空技術與音樂物質性</p>
--	--

三、預期效益

如本題計畫所述，本計畫是以藝術文化為主題，從臺灣出發，企圖建構亞洲觀點的研究提案。這學術先進國家裡並不特別，但在臺灣卻是從未出現的研究取向，在研究隊伍的組構上，同時聚集亞洲研究裡佔有重要位置之中國藝術史專家的參與，集結了國內少有的長期實際從事東南亞、東北亞研究，並有實質成果的專家。更重要的是，過去從未有的人類學、音樂學、戲劇學等不同觀點的專家加入研究，這讓研究成員們不但可以致力於自身研究議題的推進，亦興起長久以來已經逐漸淡忘的，對學術新領域創出的熱切期待感。

因為本研究團隊組成的特殊性，讓各領域的專家有新的期待感外，同時還預期應能達成下列幾項具體效果。亦即，讓亞洲觀點之臺灣學術研究領域得以確立，增強過去對近世、近現代的相關課題研究的深度，獲得共同的學術問題意識，集體致力於國際學術舞臺上的發言，讓臺灣的亞洲研究論述，齊平於相關的國際學術領域。

已如前述，本計畫是由身兼教學與指導年輕學子的教師提出，不但可以讓學術的發展得到進一步發展，亦可豐富其課程的類別與內容的設計。事實上，結合研究與教學是研究成員們長期以來已經在實踐的工作。例如，既有的「亞洲藝術學程」，可經由本研究計畫的推動，進行課程的補充與更新。另外，這次整合型計畫的研擬，特別強調研究生的參與，這正是大學研究機構與純學術研究機構中央研究院不同之所在，本校可以培養新一代的研究者，這也是本計畫可以預期的成果之一。

四、經費預算與人力配置

第六年經費需求表 (單位：新臺幣)

項目	細項	預算	計算方式說明
經常門	業務費及其他	676,500(A)	
資本門	設備費	173,500(B)	
	圖書費	30,000(C)	
合計		A+B+C=880,000	

第六年經費各子計畫需求表

(單位：新臺幣)

	子計畫一 盧慧紋	子計畫二 謝明良	子計畫三 施靜菲	子計畫四 黃蘭翔	子計畫五 坂井隆	子計畫六		子計畫七 謝世忠	子計畫八 楊建章	總計畫	總計	
						王櫻芬	山內文登					
經常門	70,000	36,500	70,000	70,000	50,000	55,000	55,000	100,000	100,000	70,000	676,500	
資本門	設備	15,000	63,500	15,000	30,000	50,000	0	0	0	0	0	173,500
	圖書	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
總計	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	55,000	55,000	100,000	100,000	70,000	880,000	

第六年各子計畫人力配置表

(單位：人)

	子計畫一 盧慧紋	子計畫二 謝明良	子計畫三 施靜菲	子計畫四 黃蘭翔	子計畫五 坂井隆	子計畫六		子計畫七 謝世忠	子計畫八 楊建章	總計畫	總計
						王櫻芬	山內文登				
臨時工	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	20
兼任助理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

五、評鑑考核機制

本整合型計畫的內部評鑑機制，就如同前五年本體計畫執行的狀況，在第六年計畫裡仍將以每年舉辦一次計畫成員內部研究成果討論與分享之工作坊。並且要求鼓勵計畫成員，在今後仍依興趣籌組第三次撰寫共同問題意識的論文投稿本院一級期刊《文化研究》、《文史哲學報》。

在明年執行計畫結束的最後一年，將舉辦「亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡」之公開研討會，要求子計畫主持人提交論文發表外，也要求成員為論文之評論人與對話人。這樣的制度設計，將達到計畫主持人除了深化本身之研究外，也被強制要求對他人的研究有所瞭解，並且互相評價對方的研究在整合型計畫內的定位問題。再好的評鑑機制也不過如此了。

關於計畫外部的評鑑機制，除了上述對外研討會的舉辦，邀請外部學者與會，評論計畫目標與實踐間的落差或達成與否的問題外，文學院也在每年計畫結束之前，都要求整合型計畫提出工作成果報告書。這不但提供了外部檢驗本計畫研究成果的機會，也是本計畫成員相互評比研究績效的機會。本研究計畫的最終成果報告書將涵蓋因計畫執行所產生的著作目錄、研究生論文目錄、文獻資料(諸

如遺址出土遺物分類卡、沈船遺物資料庫、民族誌、建築史圖集、音樂資料彙編、「音樂聆聽模式資料庫」等)之成果內容，以作為計畫外在與內在績效評鑑之參考。

附件 4.1：各子計畫內容

子計畫一 二王法書在宋代的刊刻、重整與東亞傳播

第六年計畫 Reproducing and Remaking the Paradigm: Chinese Calligraphy Model

Books, 900-1300

藝術史研究所 盧慧紋

一、計畫概述

本計畫已執行五年，針對王羲之〈蘭亭序〉、二王小楷、二王行草尺牘等三方面進行考察，整理分析它們在宋代被傳摹入帖及流傳的情形。各年主題分別為：

1. 〈蘭亭序〉在宋代的摹刻、傳衍及變造，I
2. 〈蘭亭序〉在宋代的摹刻、傳衍及變造，II
3. 二王小楷在宋代的摹刻、傳衍及變貌
4. 二王與晉唐小楷在宋代的流傳與摹刻
5. 二王法書拓本在宋代的流傳與影響

計畫執行期間本人曾多次前往中國、日本、美國的博物館，針對館藏宋代法帖拓本進行研究考察，亦曾邀請北京故宮碑帖專家王連起先生訪臺進行講座與學術交流。執行成果目前有正式出版論文一篇及審查中論文一篇，另有研討會論文六篇，陸續改寫完成後將投稿國內外學術期刊。此外，本計畫執行結合教學授課，參與執行的有一位博士生及七位碩士生，畢業論文與本計畫主題直接相關者有五位（詳情請見「五年成果報告」）。

本人的 105 年度計畫預計以現有的研究成果為基礎，撰寫一部關於宋代刻帖的英文專書，書名為“Reproducing and Remaking the Paradigm: Chinese Calligraphy Model Books, 900-1300”。此書將針對五代至宋末的法帖刊刻活動進行全面的考察，運用散存各大圖書館及博物館的法帖實物及豐富的文獻資料，分析其刻拓技術、編集原則、傳佈迴響，並連結當時的金石學、古物研究及出版文化等，作綜合探討。此書將是第一部以文化史的角度探討宋代刻帖的專著。

二、計畫目標

本人 105 年度計畫預計以現有的研究成果為基礎，撰寫一部關於宋代刻帖的英文專書，書名為“Reproducing and Remaking the Paradigm: Chinese Calligraphy Model Books, 900-1300”。此書將針對五代至宋末的法帖刊刻活動進行全面的考察，運用散存各大圖書館及博物館的法帖實物及豐富的文獻資料，分析其刻拓技術、編集原則、傳佈迴響，並連結當時的金石學、古物研究及出版文化等，作綜合探討。此書將是第一部以文化史的角度探討宋代刻帖的專著。各章節規劃如下：

Introduction

Chapter 1 Political Authority and the Calligraphic Canon

1.1 Emperor Taizong 太宗 and the “Calligraphy Model-books of the Chunhua Pavilion” (*Chunhuge tie* 淳化閣帖), 992

1.2 Critics and Supporters

1.3 Legacies of the *Chunhuage tie*: the Song Period and Beyond

Chapter 2 Antiquarianism and New Discourses on the History of Calligraphy

2.1 Antiquarian Studies and Calligraphy during the Song Period

2.2 Myths, Legends, and History: Discourses on Wang Xizhi 王羲之

2.3 Competing Paradigms : The Cases of *Lantingxu* 蘭亭序, *Shihqui tie* 十七帖, and *Yueyi lun* 樂毅論

Chapter 3 Print Industry and Calligraphy Model-books

3.1 Woodblock Engraving: Materials and Techniques

3.2 Publishing Houses

3.3 Voices: Agenda and Strategies in Privately Sponsored Calligraphy Model-books

Chapter 4 Proliferation of Rubbings and Its Discontents

4.1 Rubbings: Materiality and Visuality

4.2 Collectors and Collections

4.3 Fakes and Debates

Conclusion: Rethinking the Paradigm in the Age of Printing

三、執行策略及方式

(一) 結合教學授課

(二) 研究生定期報告之進行

(三) 實地調究與研究

四、經費預算

第六年：經常門 小計 70,000 元

資本門 小計 30,000 元 (含設備費 15000 元，圖書費 15000 元)

總計 100,000 元

人力分配： 臨時工讀生 1-2 名 時薪 120 元

五、預期效益

(一) 書法史領域

本計畫考察二王法書在宋代的刊刻，並探討新技術一刻帖一與書史典範成立的關係。這樣從傳播媒介入手的研究在書法史領域中是較新的嘗試，筆者期望能藉此在過去以名家大師為焦點進行研究的路徑之外，開拓新的視野，與文化史、書籍史、知識傳播等領域的研究成果相互啓發。

(二)本整合型計畫

本計畫所涉不限於中國書法史的範疇，其中有關技術變革、典範建立、傳播媒介及東亞傳播等部份，能與本整合型計畫中其他子計畫的關注焦點扣合，透過密切合作討論，相信能激發出豐富的成果。

(三)引領研究生熟悉研究方法與工具、訓練獨立研究能力

透過結合教學與研究，引導研究生參與研究計畫，針對相關課題撰寫論文，將能讓研究生熟悉研究方法及工具，訓練獨立研究能力。

子計畫二 臺灣出土的十六至十七世紀外國陶瓷

第六年計畫 臺灣出土的十六至十七世紀外國陶瓷

藝術史所 謝明良

一、計畫概述

歐洲文明給予臺灣原住民的影響一事，在過去研究的新認識基礎上，有一更為深刻的學術課題，那就是我們從打撈上岸的西班牙沈船如 1600 年 *San Diego* 號，發現有屬於中南美洲的工藝品。可以大膽地假測，臺灣的原住民或許曾經由歐洲人的中介而得以見到部分的包括墨西哥、哥倫比亞、秘魯等在內的拉丁美洲地區的工藝品。就此而言，以往許多不明究理的原住民工藝品上的圖像，或許可以從此一脈絡進行追索，從而將臺灣早期物質文明的研究，納入所謂大航海時代進行考察。

二、計畫目標

本計劃考察的重點雖是以臺灣歷史時期遺址出土陶瓷為主。但如前所述，唯有將臺灣納入亞洲區域予以省思，方可拓展視野，取得新的研究成果。因此計劃中仍將亞洲其他國家遺址出土的類似標本納入檢討，以便參考比較。其次本計劃所謂歷史時期遺址外國陶瓷標本之年代除了歐洲陶瓷包括有十九世紀時期標本，餘集中於十六至十七世紀，但為了能夠更明確地掌握個別遺址於不同時代對於以陶瓷為主的物質之使用情況，亦將考察十八世紀至十九世紀中國以外國家陶瓷的出土情況。

本計畫的第六年度，將針對淇武蘭遺址當中的青釉標本（P22203C005）和（P01901C018）以及褐釉標本（P21601C037）的定名、產地兼及國外收藏和出土情況做一研究史的梳理。調查計畫的目的，擬針對臺灣本島考古遺址所出東南亞古陶瓷的時代和產地進行再評估。另外，國立故宮博物院藏東南亞陶瓷以往均被錯誤地鑑定成中國製品，所以有必要予以訂正並將之公佈於世。

三、預期成果

本計劃將在前人考古發掘成果的基礎之外，完成有系統的臺灣遺址出土東南亞陶瓷資料，其成果將開放學界使用。由於本人對於判斷陶瓷年代及產地辨識頗有經驗，因此此一資料集成同時蘊含學術意義，有實用的參考價值。本計劃擬製作遺址出土遺物分類檢索卡，將經正式發表的臺灣遺址出土之東南亞陶瓷資料化。在此一研究過程中，預計將會和國外學界進行有意義的學術交流，亦即通過此一議題的研究，臺灣學界將會和歐亞、日本學界有更深一層的交流 and 對話，並將臺灣出土包括東南亞在內的陶瓷，納入大航海時代的議題當中。臺灣遺址也將成為此一全球性學術議題當中的一個組成部分。

另外，本計劃亦將引領研究生參與陶瓷標本鑑識工作，並訓練研究生掌握考古資料，以及閱讀考古文獻時所應留意的事項。對於教師而言，本計劃將有助於自身視野的開展，從而深入體會隱藏於陶瓷背後的諸多問題點，並在實際執行中體會計劃方法可能存在之優缺點。對於研究生而言，既可在實際的參與中得到研判文獻和傳世陶瓷的知識，在處理個別陶瓷之造型、施釉特徵的過程中，學習到如何觀察鑑賞品評陶瓷的方法。最重要的，將可培訓出可識別東南亞各國十六至十七世紀陶瓷的研究生。此對於臺灣今後的歷史時期考古文物的推進，應有所助益。

四、經費

第六年：經常門	小計 36,500 元 (研究雜支費)
資本門	小計 63,500 元 (11 吋 MacBook Air 筆記型電腦 1 臺及攜帶式單槍投影機 1 臺)

總計 100,000 元

人力配置：臨時工讀生 2 名 (時薪 120)

子計畫三 十七、十八世紀亞洲網絡中的外交禮物：帶有官方性質 物品的生產、流動與使用

第六年計畫 十七、十八世紀亞洲網絡中的外交禮物：帶有官方性質物品的生產、
流動與使用

藝術史研究所 施靜菲

一、計畫概述與計畫目標

本計畫乃本人由過去對清宮造辦處器物造作之基礎，繼續深入的研究。旨在討論十七到十八世紀清盛世時期(康熙、雍正、乾隆)亞洲網絡中的外交禮物。從外交禮物交換的角度來看東亞體系中清帝國的角色，並旁及歐洲勢力的進入，將這個體系擴及到國際的視野。另一方面計畫由物質文化的角度來看各國政府如何透過官方性質物品的生產、流動與使用來塑造自身的帝國形象。過去論及此時期

的東亞體系，大多是從政治的角度，以文獻作為主要的論述材料；以物質文化為研究對象來看，先前也有學者就內務府造辦處的各項造作來看盛清王朝對內皇權的形塑；剖析亞洲的經濟貿易網絡時，大多數是從貿易物品的流通角度。本計畫將從物質文化的角度切入，來看帶有官方性質物品的生產、流動與使用，及其十七到十八世紀亞洲網絡中所扮演的角色。

第六年的計畫在綜合「十七、十八世紀亞洲網絡中的外交禮物：帶有官方性質物品的生產、流動與使用」前五年的研究成果做一個總結性的探討。奠基於各年計畫不同案例展現的物品生產、流動及使用，歸納不同脈絡中官方性質物品的特點，對比貿易商品，總結出外交禮物一定之規律及模式。再輔以文化人類學對於禮物、交換理論上的討論，期望能夠整理出足以反饋藝術史相關研究以及文化人類學探討的結論。

此外，第六年的計畫除了補充前五年較弱的部分(日本與歐洲間的外交禮物)外，將會參酌藝術史學界發展出來的文化藝術史以及文化人類學對於禮物、交換理論上的討論，分析這五年來的實例研究，期望一方面能更深入認識這些不同模式背後的意涵，一方面可以這個外交禮物的藝術史分析反饋相關理論之內涵。

二、執行策略及方式

- (一) 結合教學授課
- (二) 研究生定期報告之進行
- (三) 跨領域學科的多方觀照

三、經費預算

第六年：經常門	小計 70,000 元 (研究雜支費)
資本門	小計 30,000 元 (含設備費 15000 元與圖書費 15000 元)
	總計 100,000 元
人力分配：	臨時工讀生 1 名 時薪 120

四、預期效益

透過彼此的合作，分享研究成果，一起討論大家有興趣的研究議題，對於個人研究與研究社群的建立均有意義。並使我們的研究角度與資料更深刻與豐富，完成更好的研究成果。第二，與其他計劃主持人交換研究心得形塑出十七、十八世紀亞洲網絡交會互動解釋框架，也希望提醒研究者在討論亞洲網絡交互時如何進行一具有立體架構的論述。第三，透過彼此的合作，我們希望能成為一個研究團隊，一方面整合各機構的資源，另一方面也以集體發聲的方式，參與國內外的學術活動。第四，碩士研究生的加入，一方面讓學生有參與研究計畫的機會，訓練其思考整合能力，並且對其論文的田野調查經費提供必要的支援；另一方面可起到承先啟後的作用，讓本計畫所開起的新領域未來有更多新血的加入。

子計畫四 近世以後亞洲文化體系中的臺灣建築史之定位

第六年計畫 日本殖統治下的「臺灣歷史主義樣式」之出現

藝術史研究所 黃蘭翔

一、計畫目的

過去幾年本計畫將焦點置於二次世界大戰前，日本殖民政府統治之下的臺北帝國大學（簡稱「臺北帝大」）與日本國內之帝國大學校園之比較，進而解析臺北帝大的校園特質，另一方面則較為整體地思考日本殖民統治時期所興建的建築在臺灣建築史上的定位問題。如筆者最近完的〈他者國家在臺灣的臨現：解讀日人統治臺灣最早期的建築特徵與其意義〉論文，就是處理日人於 1895 年（明治 28 年）中日戰爭之後，開始對臺灣進行殖民的統治，在殖民官僚進駐臺灣之初，一方面借用清朝時期的官民建築，另一方面則開始積極興建新的設施。該文嘗試從日治最早期清日政權交接之際所興建的各種建築類型與樣式，解讀日人對臺的基本政策與其基本企圖。但於該文前言也提及現存我們熟知的日治時期的建築，大都是在明治後期（1905-1911）或是大正時期（1912-1924）才被興建或改建自前一時代的建物而出現的建築物。他們之間的關係到底是如何，這是本研究想在第六年計畫裡想解決的疑惑。

我們知道當時臺灣最大的土木工程竣工，亦即臺灣縱貫鐵道在臺中公園舉行開通典禮時（明治 41 年 10 月），代表日人對臺灣的統治系統已經確立，因總督府營繕課技師森山松之助的加入，讓日人在臺灣興建的建築表現出一定的樣式。更有趣的是，臺灣總督府廳舍的興建完成必須等到大正 8 年（1919 年），但是經由當時日本國內建築界的領導者所組成的審查委員會，評審決議第一名從缺，第二名由當時為日本銀行大阪支店臨時建築部技師的長野宇平治獲得的事實，說明了第一名從缺的意義就是尚在摸索臺灣建築樣式的意思，即使如此從幾個領先的應徵案例，亦可窺知日本建築界潛在的臺灣建築圖像，直到後來經由松山的修改，才讓顧及臺灣風土而更為成熟的「臺灣歷史主義樣式」出現。

「臺灣歷史主義樣式」是作者創造的新名詞，非常粗糙的說就是在日本國內的古典系、新文藝復興式及新巴洛克樣式，顧及臺灣屬於熱帶地區的漢人社會，後來經過嘗試與修正的過程而發展出來的建築樣式。在延長的一年計畫裡，除了將部分資源拿來支援教學活動之外，最主要的研究題目就是探究「臺灣歷史主義樣式」成立的過程。

二、執行策略及方式

（一）充分利用歷史文獻

在近 20 年臺灣對日治時期的之研究，可以模糊地捕捉當時建築的面貌。首先，我們可重新審閱尾辻国吉在《臺灣建築會誌》裡接續寫了三篇回顧明治時代

所興建的建築，近人黃士娟也非常細膩地照尋歷史材料與圖片，大概已鉅細靡遺地幫我們整理出當今可以找到的建築圖、老照片與相關的歷史文獻。此外，原為臺灣總督府圖書館（現為國立臺灣圖書館）所藏有的大量寫真帖，可以看到早期的建築樣貌，雖然絕大部分都僅有少數幾張外觀照片，無法知道詳細的細節，讓人感覺遺憾，但是仍可以體察到當年的建築外觀樣態。再者，日治時期《臺灣總督府公文書類纂》與《臺灣日日新報》的開放，讓一般的研究者也能方便查閱，如何善加利用這些歷史文獻是現在的課題。

(二) 蒐集研究調查報告書

臺灣從 1982 年制訂「文化資產保存法」至今日已有 30 年的時間，在這期間政府委託學者專家從事具歷史性建築之調查研究，並且進行古蹟修復工程。對於日治時期扮演行政中樞角色的建築大都有研究報告書，因此在撰寫「日本殖民統治對臺灣傳統建築之影響」的文章時，這些古蹟修復報告計畫書，在建構基本資料時是重要材料。

(三) 結合其他子計畫主持人共同投稿期刊雜誌

2013 年以「藝術範型的形成、傳播與轉化」為題，由參與「亞洲藝術文化的多元核心與交作網絡」的五位子計畫主持人及一位計畫外的學者投稿《民俗曲藝》專輯。今（2015）年，也以「藝術與國家」為題，邀約四位子計畫主持人及兩位國內外專家，共同撰寫論文投稿《文化研究》雜誌，透過定期的撰稿會議，以及撰稿期限的約束，對於撰稿的確實實踐以及經過討論後的文稿品質都有一定的幫助。明(2016)年將應用同樣的方法，一起撰寫共同的主題論文投稿。

三、預期效益

(一) 研究體系的建構

(二) 建築史圖集的編纂

(三) 經由與他領域的互動激發出新的建築史研究觀點

(四) 研究生人才的培養與碩博士論文的撰寫

四、經費需求

執行本計畫所需之經費如下所示：

第六年：經常門	70,000 元 (研究雜支費)
資本門	30,000 元 (為設備費，購置電腦、硬碟、相機)
	合計 100,000 元。

人力分配： 臨時工讀生 2 名 時薪 120 元。

子計畫五 清真寺在東南亞的傳統與現代化
Tradition and modernization of Southeast Asian Islamic
architecture/mosque

第六年計畫 Study for Chinese Muslim mosques in Yunnan

藝術史研究所 SAKAI Takashi 坂井 隆

一、計畫目標

Study for Chinese Muslim mosques in Yunnan(If social-politic condition is not good too, will be changed to the eclectic style mosque in the Archipelagoes of Southeast Asia)

二、執行策略及方式

Field research by myself

三、經費預算

經常門 50,000 元：資料收集與其他雜支

資本門 50,000 元：為設備費，用於購置電腦設備、相機記憶體

合計 100,000 元。

人力配置：臨時工讀生 2 名 時薪 120 元

四、預期效益

此研究計畫的成果將使十八乃至十九世紀東南亞清真寺建築由傳統至現代的轉變意義變得清晰。此結果並非只是一個了解伊斯蘭建築歷史的科學資料分析，它足以讓吾人重新思考與東南「現代化」有關的種種議題。

不論十三至十五世紀東南亞傳統伊斯蘭教的建立是基於宗教或貿易的理由，伊斯蘭教的現代化與十九世紀歐洲帝國主義的全球性擴張有絕對的關係。

此計畫的議題雖是以建築史的角度切入，但我相信它對於形塑現代亞洲的新的歷史觀點有很大的幫助。我們不要忘記東南亞的伊斯蘭教人口在十九世紀迅速成長，直到它成為世界上伊斯蘭教人口最多的地區。

子計畫六 亞洲音樂工業的交作網絡---以臺灣、朝鮮為中心

第六年計畫 接受

音樂學研究所 王櫻芬、山內文登

一、計畫目標

「接受」(reception)是指聽眾對於臺灣音樂工業的接受情形。具體而言，2016 年度本計劃所要處理的「接受」問題，將從音樂社會史的角度出發，利用訪談和其他史料，試圖了解日治時期臺灣的唱片和廣播被人們接受和運用的情形。這裡面牽涉到的議題包括：唱片和廣播的播放場所和受眾、音樂喜好與不同人群的關

係（所謂不同人群，包括族群、階層、性別、年齡、教育程度等等）、音樂喜好與城鄉差距、等等議題。

目前本人從過去累積的訪談經驗得到的印象是，日治時期臺灣聽眾比較常聽的是日本流行歌而非臺灣流行歌。這點是本人一直深感好奇和困惑之處。如果他們比較喜歡聽的是日本流行歌，那麼臺灣流行歌唱片倒底是什麼人在購買？另外本人也看到過去文獻提到，臺北的南管樂人其實不聽南管唱片。那麼，南管唱片倒底又是哪些聽眾在購買？這是本計劃想要解決的一個重要問題。

不過必須注意的是，當時有些有錢人家會跟鄰居分享唱片播放或廣播播放，唱片行會播放唱片以招攬顧客，喫茶店等娛樂場所也會播放唱片來營造氣氛，另外也有唱片俱樂部的定期聚會。所以在訪談時除了針對有經濟能力的聽眾，也必須注意不見得有能購買但是在街頭巷尾可能聽過唱片和廣播的其他聽眾。究竟哪些地方可以聽到唱片和廣播？街頭巷尾播放唱片和廣播的情形？這樣所構成的聲音風景究竟如何？城鄉的差別又是如何？這些也是本計劃想要解決的問題。

二、執行方式和策略

本計劃將以田野訪問和資料收集為主要執行方式。由於聽眾是最難掌握也最難研究的面向，加上經歷過日治時期的長者大多已垂垂老矣，所以必須加緊腳步來進行訪談。目前預定先以筆者和朋友的長輩以及一些老人大學的長者開始，再用滾雪球的方式向外延伸。此外，唱片收藏家也是重要訪談對象。這是因為他們在蒐購唱片時，往往會因此而知道哪些人家會購買哪些類型的唱片。因此從他們的口中可以獲得聽眾的音樂喜好與社會階層之間的可能關係。唱片行經營者的後代也是重要訪談對象，因為可能可以從他們的記憶中回想以前購買唱片的顧客大概是什麼樣的身分背景以及他們的購買喜好。

訪談之外，臺灣日記知識庫、臺灣史檔案資源系統、日治時期期刊全文檢索系統、日治時期圖書全文檢索系統、各種詩文集中提到唱片和廣播者，都反映了臺灣文人階層對於這些新興聲音科技的反應和接受，是本計劃的重要資料來源。另外，照片、影片、海報等各種可能出現唱片和廣播的視覺材料，以及報章雜誌的相關報導，當然也是必須收集的資料。

三、第六年度預算與人力配置

a. 王櫻芬：共 55,000 元

經常門：55,000 元

人力配置：臨時工讀生 2 名 時薪 120 元

b. 山內文登：共 55,000 元

經常門：55,000 元

人力配置：臨時工讀生 2 名 時薪 120 元。

子計畫七 太平洋北亞區域的先住民文化存續與藝術變貌

第五年計畫 北海道愛努民族正名七年來的藝術文化行動

人類學系 謝世忠

一、計畫目標

本人多年來接受國科會/科技部補助研究大陸東南亞以寮國為主的族群關係課題，而在臺大的邁頂計畫中，則以東北亞日本北海道愛努民族之族群文化變遷為主要研究議題。東南亞與東北亞分居亞洲左下與右上兩角，本人的長期研究策略即是以此二地區加上臺灣原住民之例，未來將在三個地區材料支持下，發展成一亞洲特定的族群與國家關係過程理論。所以，邁頂支持的愛努研究計畫，對本人而言，極其重要。

將近五年來，本人計前往北海道進行田野考察接近十數趟，已調查的地點有札幌(北海道愛努協會總部所在)、白老(傳統時期之愛努重要村鎮，目前有一愛努博物館)、平取(傳統時期愛努重要村鎮，2008 年先住民高峰會議地點)、二風谷(當前北海道擁有愛努認同人口最多的村鎮，至少有三座愛努相關博物館)、阿寒(愛努觀光發展最蓬勃之地，也是唯一設有愛努部落區的城鎮)、白糠(積極發揚愛努傳統藝文之處，該地以鯨魚祭典聞名)、登別(愛努最偉大文學家知理幸惠紀念館所在)、江別(常續舉行祖先供養儀式)、旭川(數個重要博物館所在)、知床半島(推動愛努生態文化觀光)、最東端之根室、最東南的樣似、與日本本島接觸之首要地點函館以及十勝地區代表城市帶廣等。五年間計與二十個社團(包括愛努協會總部與各地支部，以及各町文化保存會)和約共二百族人(包括老中青幼四代)密切互動，並參加超過 50 個場次的儀式(包括祖先供養儀式、新船下水儀式、迎捲鮭儀式、紀念民族英雄儀式及悼念歷史事件犧牲者儀式等)、教學(各地母語學習教室與母語演講比賽)或展演活動(包括動態歌舞表演與靜態服飾或藝術創作展示)，更要訪過幾乎三分之二以上的北海道相關博物館舍，所收集的各項資料相當豐富。

其中，本人所參訪過之北海道開拓紀念館、帶廣百年紀念館、旭川市立博物館、二風谷愛努文化館、砂流川歷史文化館、二風谷萱野茂文物館、白老愛努博物館、函館北方民族文化中心、北海道大學參考館、北海道大學植物園北方民族資料中心、阿寒愛努文化館、以及屈協路愛努文物館等，更是獲益匪淺。從中，我們可知各大小館屋對先住民族的界定與詮釋，該項展示知識是與生活文化相對照的重要依據。

本人擬於前述研究基礎上，在 2016 年繼續開發並處理更進階之課題。目前

所擬定的題目是「北海道愛努民族正名七年來的藝術文化行動」。換句話說，愛努民族自 2008 年日本政府承認其國家先住民地位以來，已近七年，而該族在此一期間內之相關權益的獲得，一向引人注意。本計畫即擬全面考察七年間該族如何於公共和半公共場域內，展現其特有藝術文化要素，以一類似社會運動方式，喚起國內外的眼光，以求得更具體的先住民身分地位。

二、執行策略及方式

1. 廣泛收集 2008 至今對北海道愛努族情況的媒體訊息。
2. 對社會運動類型進行了解，並將愛努藝術展演與文化闡釋行動界定類屬。
3. 收集並分析愛努族各個社團(尤其是愛努協會及其支部和古式舞蹈保存會)的系統性與偶發性活動。
4. 了解各個博物館的愛努主題展示計畫。
5. 掌握愛努族與國際原住民領域的聯繫過程。
6. 當代愛努藝術家生命史的建置與分析。
7. 確認愛努代表性文化的建構基礎。
8. 訪談愛努領袖與藝文人士
9. 日本政府回應的資料收集。
10. 認識愛努族人主要分布地區的各项變遷。

三、經費預算

經常門 100,000 元

共計 100,000 元

人力配置：臨時工讀生 3 名 時薪 120 元

四、預期效益

1. 延續過去幾年對愛努民族文化復振的研究，期望可以更為精進確實。
2. 藝術文化行動作為一項社會運動的理論建構。
3. 進一步了解第四世界運動的發展景況。
4. 臺灣原住民的類似情形可供比較研究。
5. 強化本校甚至我國對北方民族研究的成效。

子計畫八 二十一世紀亞洲作曲家的時空技術與音樂物質性

第六年計畫 二十一世紀亞洲作曲家的時空技術與音樂物質性

音樂學研究所 楊建章

一、計畫目標

本計畫進行期間，一直苦於二十世紀音樂的全球歷史書寫，亟需要重新思

考，又可以分為十九世紀末到第二次大戰前，以及二次戰爭之後到冷戰結束之前。以有關二十世紀藝術音樂的寫作及歷史，直到現在基本上是以歐洲與美國的前衛主義為主軸，尤其是前衛音樂所代表的技術進步性。而這個歷史軸線的生成，又跟過去認知下歐美所代表的「現代性」(modernity) 的優越身份有關。

以技術革新為主軸的現代音樂史觀，不僅控制著所謂「西方」的音樂史作，在戰後的亞洲也少受真正的質疑（戰前的情況不同）。甚至在不斷努力「脫亞入歐」的日本，關於二十世紀藝術音樂的歷史詮釋，一直用一種有趣迂迴的接受史形式來呈現。一方面，日本作者們抱怨，或者聲稱日本在二十世紀音樂史佔有一席之地，可是當在實際歷史書寫時，卻又不願意直接把日本跟歐洲音樂史的發展加以比對，而是甘心自居陪襯或邊陲的角色。即使在最近石田一志的大作《モダニズム変奏曲—東アジアの近現代音楽史》，一方面宣稱日本的現代音樂發展，或許不一定要看成是歐洲音樂的「後進國」，而是一種平行的發展，但這個「平行」的方式，反而變成是看不出彼此的關係。

日本音樂主流學界對於東亞歷史的消極態度，以比較寬廣的角度來看，其實跟日本人對自身的文化定位是同樣的問題。如果我們假借戰後對於日本現代化批評最力的學者竹內好的觀點來看，日本對於現代性的認知，在於對應於歐洲觀點下的現代性的一種「優等生」心態，生怕在這場全球現代性的追逐競爭下，落在歐洲之後。竹內好在一篇現在被封為經典的批判文章中，以 1941 年的「超克近代」座談會為例，提到日本在討論現代性的論述中，鮮少顧及中國以及亞洲其他國家同時的情況，彷彿日本在二十世紀前半以來的所作所為，跟亞洲諸國毫不相干。但在另一方面，我們也知道，日本的東亞政策，卻在「大東亞戰爭」的論述下，從十九世紀末起，卻是不斷「進出」從琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、中國、一直到中南半島以及東南亞諸國。近年來批評家子安宣邦更明確地指出，雖然竹內好的批判論述以戰前的日本為主，但事實上，日本的一般歷史觀，一直到最近，其實還停留在戰前以日本為中心的大東亞史觀，並沒有因為日本戰敗而有改變。

本年度以戰後初年日本對於二十世紀音樂發展的評論為題進行研究。其中或許最有趣的例子之一，乃是任教於京都大學的文化政治史家矢野暢的有關二十世紀音樂的著作，《20世紀音楽の構図：同時代性の論理》(1992)。對矢野而言，「同時代史，與其以過去的眼光來看待，不如以個人所生的當代來加強其空間的意識感。」也就是在同時代會有不同邏輯的時間並存。矢野提及 Boulez 與 Cage 這兩位音樂「風格」差異甚大的作曲家，卻由於特殊的機緣出現在同一時空，他們在作品所呈現的對立，是一種同時代的對應性。二十世紀，「世界」的概念比起其他的時代更具有同時性的意義的，所以他認為，「『世界史』是同時代史的時間感的結晶化，而『世界』則是同時代史的空間感。」另外，在矢野的同時

代概念裡，還有一個重要的元素，就是他稱為「粗視化」的原則。儘管他在談論歐洲二十世紀音樂時，不斷強調同時代原則，但卻不曾用日本同時的音樂去跟歐洲美國對比。而是在文字之間，以個人的身分，來介入歐洲前衛音樂的歷史進程，使得矢野的歷史評述充滿了一種個人式的，帶有無奈情緒的歷史評論。

二、執行策略與方式

第六年計劃將接續在第四年已經開始，有關歐亞各國在二十世紀音樂史書寫的辯證，尤其是在冷戰時期前後的歷史書寫所呈現的歷史觀點。日本，在從二十世紀初一直到戰後，對於二十世紀音樂史的評論，不僅可以看出亞洲對於音樂現代主義的回應，也可以看出整個全球音樂文化政治佈局。

三、預期完成的工作項目及成果

本計劃接下來的發展，將嘗試將關於亞洲的討論擴大到亞洲以外的範圍。將與整合計畫中的山內文登教授合作，並加入韓國國立忠南大學的 Choi Yujun 教授、國立交通大學的金立群教授，文藻大學許馨文教授，共組團隊與歐洲學者交流。此一跨校團隊也將在 2016 開始，與德國基爾大學教授 Tobias Janz 所帶領的團隊合作，進行雙邊的交流工作坊、論文發表與出版。

四、經費需求

經常門 100,000 元

合計 100,000 元

人力配置：臨時工 1 名 兼任碩士級研究助理 1 名