

異地與在地

2021 藝術風格國際學術研討會

會議手冊

目錄

緣起及目的.....	2
中文議程表.....	3
英文議程表.....	5
議事規則.....	7
與會專家學者名錄.....	8
與會人員簡歷與發表論文中英摘要	
專題演講(一).....	10
第一場論文發表.....	14
第二場論文發表.....	21
第三場論文發表.....	31
專題演講(二).....	41
第四場論文發表.....	44
第五場論文發表.....	54
第六場論文發表.....	62
綜合座談.....	74
會議相關單位與工作人員執掌表.....	77
編輯工作人員執掌表.....	78

緣起目的

「傳統藝術」是人類創作的行為，這行為所產生含有審美價值的活動及其活動的產物，能表現出創作者的思想及情感，並讓接觸者產生共感之有形和無形之作品，經世代相傳，加入傳承延續性質的社會因素，如風俗、道德、習慣、信仰、思想等，成為同一地區，同一族群所共同認同之藝術。因此各地方傳統藝術經歷時性的傳承發展，在各地歷史文化層面都有不同的內容和特色，是每個國家、每個族群、每個地區所特有的藝術文化。

本次研討會將著重於新解傳統藝術，期待以新的展演方式、新的研究方式以及新的詮釋手法，賦予傳統藝術於新意。在議題開展方面，將以臺灣傳統戲曲、美術、工藝等議題為主，一方面邀請國際知名專家學者發表論文，喚起社會大眾對於傳統藝術文化的重視；透過專家學者對於這些傳統藝術文化之研究，能紀錄傳統藝術的原貌及其流變情形，以提供未來創發者一些重要的參考資料。此次會議之舉行不僅能提供傳統藝術界相關研究之平臺，進行論文之發表，更能達到藝術文化國際交流的實質意義。

異地與在地：2021 藝術風格國際學術研討會 議程表

第一天

2021 年 11 月 11 日 (星期四) 地點：國立成功大學國際會議廳 第三演講室			
9:40~10:00	報到 (領取會議資料)		
10:00~10:20	開幕式 貴賓致詞		
10:20~10:30	大合照		
場次時間	主持人	專題演講	
10:30~11:00	呂錘寬	演講者：施德玉特聘教授 臺南「牽亡歌陣」跨域音樂與表演主體互視--以「龍鳳」與「玉音」牽亡歌陣團為例	
場次時間	主持人	發表人	論文題目
第一場 11:00~12:00	鄭德淵	鄭榮興	臺灣亂彈戲的保存與傳承現況探討
		呂錘寬	論絃管傳播與擴散過程的俗化與異化
午餐 (12:00~13:20)			
場次時間	主持人	發表人	論文題目
第二場 13:30~15:00	鄭榮興	黃文博	臺灣南部宋江武陣的一些觀察
		黃玲玉	臺灣廟會活動中南管系統文陣器樂曲曲目探討
		趙郁玲	在地、跨域、轉化~以藝陣之跨文化劇場實踐為例
茶敘 (15:00~15:20)			
場次時間	主持人	發表人	論文題目
第三場 15:30~17:00	施德華	Agnès Roussel Shih 盧安琪	Analyse de la danse occitane « La danse du béjouet » 奧克西塔尼軛飾舞之分析
		Made Mantle Hood 胡敏德	Standard Styles and Musical Invasives in Balinese Popular Music 峇里流行音樂中的標準形式和音樂入侵
		Koming Somawati 蔻沼·索瑪瓦蒂	Energy Distribution in and between Dance, Music and Theatre Arts in Bali, Indonesia 印尼峇里的舞蹈、音樂與戲劇藝術之間的能量傳導
17:20~18:30	歡迎晚宴		

異地與在地：2021 藝術風格國際學術研討會 議程表

第二天

2021 年 11 月 12 日 (星期五) 地點：國立成功大學國際會議廳 第三演講室			
09:00~9:30	報到 (領取會議資料)		
09:30~10:20	主持人	專題演講	
	戴文鋒	演講者：蕭瓊瑞名譽教授 台灣美術史中的異地與在地	
10:20~10:30	大合照		
場次時間	主持人	發表人	論文題目
第四場 10:30~12:00	黃冬富	徐亞湘	高尚話劇的追求——1930 年代上海文明戲改良運動
		馬薇茜	藝術與人文關係互動記憶— 以疫情之下虛實數位領域實務解析
		胡紫雲	展演城市、展演地方：以《府城夜話》為例
午餐 (12:00~13:20)			
場次時間	主持人	發表人	論文題目
第五場 13:30~14:30	白適銘	蔣伯欣	傳統與遺存：菲律賓和台灣的藝術歷史書寫及當代文化策展
		林素幸 王碩仁	晚清肖像畫在臺灣的發展與其意義網絡—以《允卿公朝服像》為例
茶敘 (14:30~14:50)			
場次時間	主持人	發表人	論文題目
第六場 14:50~16:20	蕭瓊瑞	吳奕芳 Anton Gavrilov	傳統藝術與時代新意：俄羅斯民間藝術對前衛藝術的影響
		Ekaterina Endoltseva	МОТИВ ГОЛОВЫ БАРАНА В АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛАСТИКЕ КАВКАЗА X–XIV ВВ 高加索地區建築雕塑中的公羊首圖騰
		王雅倫 胡佩芸	尋找失落的府城建築—熱蘭遮城內城西北棱堡、安平天妃宮檔案考
16:20~17:00	綜合座談：黃冬富主持 引言人：白適銘、林喬彬、施德玉、徐亞湘、蕭瓊瑞、戴文鋒 (依姓氏筆畫排序)		
17:00	賦歸		

**The 2021 Foreign and Domestic International conference on
Artistic Style
First day Agenda**

Thursday, November 11 th , 2021 International Conference Hall, National Cheng Kung University			
09:40~10:00	Registration		
10:00~10:20	Opening Ceremony, Welcome and Introductory Addresses		
10:20~10:30	Group Picture Taking		
Time	Moderator	Keynote Speech	
10:30~11:00	Chui-kuan Lu	Te-yu Shih A Subjective Mutual Inspection on Interdisciplinary Music and Performance of <i>Qian-wang-ge-zhen</i> in Tainan	
Time	Moderator	Speaker	Topic
Session 1 11:00~12:00	Te-yuan Cheng	Rom-shing Cheng	Discussion on the Current Status of the Preservation and Passing-On of Taiwan LuanTan Opera
		Chui-kuan Lu	Discussion on the transformation of Xian Guan during its circulation and popularization
Lunch Time (12 : 00~13 : 20)			
Time	Moderator	Speaker	Topic
Session 2 13:30~15:00	Rom-shing Cheng	Wen-po Huang	Some Observations on Songjiang Martial Arts in Southern Taiwan
		Lin-yu Huang	The Investigation of the Instrumental Repertoire of Wen-zhen in Nanguan System in Taiwanese Temple Fairs
		Yu-ling Chao	Local, Cross-discipline, Transformation Using Examples from Folk Art Parade (Yi Jhen) of Cross-Cultural Practice
Tea Break (15 : 00~15 : 20)			
Time	Moderator	Speaker	Topic
Session 3 15:30~17:00	Te-hwa Shih	Agnès Roussel Shih	Analyse de la danse occitane « La danse du béjouet »
		Made Mantle Hood	Standard Styles and Musical Invasives in Balinese Popular Music
		Koming Somawati	Energy Distribution in and between Dance, Music and Theatre Arts in Bali, Indonesia
17:20~18:30	Welcome Dinner		

**The 2021 Foreign and Domestic International conference on
Artistic Style
Second day Agenda**

Friday, November 12 th , 2021 International Conference Hall, National Cheng Kung University			
09:00~9:30	Registration		
09:30~10:20	Moderator	Keynote Speech	
	Wen-feng Dai	Giong-ruì Xiao The Foreign and the Domestic in the Art History of Taiwan	
10:20~10:30	Group Picture Taking		
Time	Moderator	Speaker	Topic
Session 4 10:30~12:00	Tung-fu Huang	Ya-hsiang Hsu	The Pursuit of Noble Drama----A Study of Shanghei's Reformed Mordern Drama in the 1930s
		Wei-chien Ma	The memory of the interactive relationship between arts and humanities – Practical analysis in the virtual, real and digital field under the epidemic
		Tz-yun Hu	Performing locality: Tainan in the Night as an Example
Lunch Time (12 : 00~13 : 20)			
Time	Moderator	Speaker	Topic
Session 5 13:30~14:30	Shi-ming Bai	Po-Shin Chiang	Tradition and Nachleben: Writing Art History and Curating Contemporary Culture in the Philippines and Taiwan
		Su-hsing Lin Shoue-jen Wang	The Development of Portrait Painting in Late Qing Taiwan and its network of signification – the Case Study of the Portraiture of Lin Wenqin
Tea Break (14 : 30~14:50)			
Time	Moderator	Speaker	Topic
Session 6 14:50~16:20	Giong-ruì Xiao	Yi-Fang Wu Anton Gavrìlov	Traditional Art and New ideas for new times: The Influence of Russian Folk Art on Avant-Garde
		Ekaterina Endoltseva	The Motive of the Ram in the Architectural Decoration of the Christian Churches in Caucasus from the X to the XIV Centuries МОТИВ ГОЛОВЫ БАРАНА В АРХИТЕКТУРНОЙ ПЛАСТИКЕ КАВКАЗА X–XIV ВВ
		Ya-lun Wang Pey-Yune, Hu	Looking for the Lost Buildings in Ancient Tainan — Case Studies of the Northwest Bastion of Inner city of Fort Zeelandia and Tianfei Temple in Aping
16:20~17:00	Forum moderator : Tung-fu Huang Panelists: Shi-ming Bai, Chiao-ping Lin, Te-yu Shih, Ya-hsiang Hsu, Giong-ruì Xiao, Wen-feng Dai		
17:00	Farewell		

議事規則

感謝您參加本次「異地與在地：2021 藝術風格國際學術研討會」，在此謹致上最誠摯且熱烈的歡迎！

專題演講：共二場
論文發表：共六場
綜合座談：一場 40 分鐘

發表時間控管規則

主持人：5 分鐘

論文發表人：20 分鐘

與會人員提問討論：15~20 分鐘

論文發表人及特約討論人發言時間結束前 3 分鐘，按一短鈴；
時間結束前 1 分鐘按二短鈴；時間到按鈴一長鈴，請結束發言。

為使會議順利進行，請各位與會人員務必詳閱並配合下列注意事項：

1. 會議期間請務必全程配戴識別證。
2. 請妥善保管個人證件及貴重物品，並隨身攜帶，以免遺失。
3. 為確保會議肅靜及議事順利進行，所有人員在進入會場前，請務必將行動電話調至震動模式或關機。
4. 為維護座談會及與會貴賓之權益，請先取得主辦單位同意，方能進行錄音、錄影或拍照。
5. 如有疑問或需要協助處，可詢問佩戴識別證之服務台人員。
6. 因應「新型冠狀病毒（COVID-19）」防疫措施，請遵守下列事項：
 - (1) 入場前請量測額溫；
 - (2) 與會人員若有呼吸道症狀或發燒，請避免參加活動；
 - (3) 消毒手部；
 - (4) 全程配戴口罩；
 - (5) 保持室內 1.5 公尺之社交距離，演講室內採梅花座；
 - (6) 座椅均有 1 個 QR code，入座前敬請使用手機掃描，照護自己，也照護別人。

國立成功大學藝術研究所

異地與在地：2021 藝術風格國際學術研討會工作小組 敬上

與會專家學者

專題演講人

施德玉 國立成功大學藝術所特聘教授

蕭瓊瑞 國立成功大學歷史系名譽教授

會議主持人(依議程順序排序)

呂錘寬 泉州師範學院閩江學者講座教授

鄭德淵 國立臺南藝術大學中國音樂學系客座教授

鄭榮興 國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授

施德華 國立臺南藝術大學教授兼任音樂學院院長

戴文鋒 國立臺南大學教授兼任人文學院院長、臺南學研究中心主任

黃冬富 國立屏東大學視覺藝術學系退休教授

白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授兼系主任

蕭瓊瑞 國立成功大學歷史系名譽教授

論文發表人(依議程順序排序)

鄭榮興 國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授

呂錘寬 泉州師範學院閩江學者講座教授

黃文博 臺灣民俗與民間信仰研究者

黃玲玉 中華民國民族音樂學會第 10 屆常務理事、臺灣音樂學會監事

趙郁玲 臺北市立大學運動藝術學系專任副教授

盧安琪 Agnès Roussel Shih 文藻外語大學法文系教授

胡敏德 Made Mantle Hood 國立臺南藝術大學民族音樂學研究所教授兼任所長

寇沼·索瑪瓦蒂 KomingSomawati 臺南應用科技大學講師

徐亞湘 國立臺北藝術大學戲劇系教授

馬薇茜 國立成功大學藝術研究所助理教授

胡紫雲 國立成功大學藝術研究所專案助理教授

蔣伯欣 臺灣藝術田野工作站研究總監

林素幸 國立臺南藝術大學藝術史學系副教授

王碩仁 國立臺南藝術大學教授研究員

吳奕芳 國立成大藝術研究所副教授兼任所長

楊安東 Anton Gavrilov 國立屏東大學視覺藝術學系助理教授

Ekaterina Endoltseva Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of

Sciences 資深研究員

王雅倫 國立成功大學藝術研究所副教授

胡佩芸 崑山科技大學視訊傳播設計系暨媒體藝術所副教授

綜合座談主持人

黃冬富 國立屏東大學視覺藝術學系退休教授

綜合座談引言人(依姓氏筆劃排序)

白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授兼主任

林喬彬 臺南文化資產管理處處長

施德玉 國立成功大學藝術研究所特聘教授

徐亞湘 國立臺北藝術大學戲劇系教授

蕭瓊瑞 國立成功大學歷史系名譽教授

戴文鋒 國立臺南大學教授兼任人文學院院長、臺南學研究中心主任

第一場專題演講主持人簡歷

呂錘寬

現職

泉州師範學院福建省閩江學者講座教授、國立台灣師範大學退休教授。

主要經歷

國立臺北藝術大學傳統藝術研究所所長、傳統音樂學系創系系主任。

國立台灣師範大學民族音樂研究所所長。

研究領域

南管音樂、北管音樂、道教音樂。

代表著作

《泉州絃管(南管)研究》(1982, 學藝出版社);《泉州弦管(南管)指譜叢編》(1987, 文建會);《泉州南音(絃管)集成》30冊(2016~2019, 北京:人民出版社);《張鴻明生命史:來自遙遠地方的音樂》(2013, 文化部文資局)。

《北管牌子集成》(1999, 傳藝中心);《北管絃譜集成》(1999, 傳藝中心);《北管細曲集成》(1999, 傳藝中心);《北管細曲賞析》(2001, 彰縣文化局);《北管古路戲的音樂》(2004, 傳藝中心);《北管音樂》(2011, 晨星出版社)。

《臺灣的道教儀式與音樂》(1994, 學藝出版社);《道教儀式與音樂之神聖性與世俗化:儀式篇》(2009, 文化部文資局);《道教儀式與音樂之神聖性與世俗化:音樂篇》(2009, 文化部文資局);《陳榮盛生命史暨道教科儀藝術》(2015, 臺南市文化局);《陳榮盛生命史暨道教科演文物集》(2015, 臺南市文化局)。

《台灣傳統音樂概論—器樂篇》(2007, 五南圖書公司);《台灣傳統音樂概論—歌樂篇》(2005, 五南圖書公司);《台灣傳統樂器生態與發展》(2011, 文化部文資局)。

第一場專題演講人簡歷

施德玉

現職

國立成功大學藝術研究所特聘教授

國樂學會常務理事

民族音樂學會理事

主要經歷

國立臺灣藝術大學表演藝術學院院長

國立臺灣藝術大學學務長

國立臺灣藝術大學中國音樂學系系主任

全國大專院校藝文中心秘書長

研究領域

戲曲音樂、民族音樂學、中國音樂史、民間音樂

代表著作

《一路順走：龍鳳·玉音牽亡歌陣探析》（2021）

《臺灣鄉土戲曲之調查研究》（2021）

《千嬌百態：臺南藝陣之歌舞風情》（2020）

《歡聚樂離別苦情是何物—臺南藝陣小戲縱橫談》（2019）

《板腔體與曲牌體【增訂本】》（2017）

《中國地方小戲及其音樂之研究【修訂本】》（2013）

《新北市口述歷史：鄉土戲樂全才-林竹岸》（2012）

《地方戲曲概論》（2011） 與曾永義教授合著

《板腔體與曲牌體》（2010）

《臺南縣車鼓竹馬之研究》（2005） 編著

《中國地方小戲及其音樂之研究》（2004）

《董西廂曲樂之研究》（1993）

《北曲中可增減曲牌的研究》（1988）

臺南「牽亡歌陣」跨域音樂與表演主體互視

--以「龍鳳」與「玉音」牽亡歌陣團為例

施德玉

國立成功大學藝術研究所特聘教授

摘要

「儀禮」是歷代受到知識份子的重視，因為多予以紀錄保存，而成為我們的傳統文化。臺灣民間是非常重視殯葬禮儀的，尤其一般民眾對於親友往生者非常不捨，因此重視送亡之事宜，而使喪禮隆重而莊嚴，其中「牽亡歌陣」儀式就是殯葬禮儀之一。「牽亡歌陣」是由紅頭法師、乩姨、老婆、小旦和三絃樂師五人，以說和唱帶動舞蹈，配合伴奏共同進行儀式性表演的藝陣，是生者從自身的觀念，對於往生者的關懷，借由相關儀式，希望往生者能一切順利，一路好走。現今社會，經濟繁榮，工商發達，科技進步，一般人生活的節奏變得快速而繁忙，由於對傳統的禮俗不了解其意義內涵，而產生禮儀與時代不合的觀感，加以喪禮繁瑣費時，因此有部分民眾對於這些殯葬禮儀感到無奈，認為多餘而產生排斥，使得「牽亡歌陣」在時代的衝擊之下每況愈下，許多牽亡歌陣團體的經營，也削減許多內容，使得牽亡歌陣團體之表演及其內容日益衰退與簡化，這是值得關注的議題。

筆者認為任何一種禮制的形成，必然具有其合理性與適用性，一定有其設計的構想，而這種禮制之得以流傳，也必然有其確實適合生活的必要性以及其功能性，所以才能長年融入常民的習性、美學觀而流傳至今。本文首先探討臺南牽亡歌陣團唱曲跨樂種與跨劇種之應用，包含：民間歌謠、流行歌曲、九甲戲與歌仔戲音樂之應用；其次分析三絃伴奏之形式與方法，包含：領奏、隨腔演奏、高唱低奏、加花伴奏等。其三探究「龍鳳誦經牽亡歌陣團」與「玉音牽亡歌陣團」表演之差異，包含：表演流程、表演風格、口白內容與唱曲曲調之差異，透過主體互視之分析，能更清楚牽亡歌陣之表演形式。

本文以田野調查之資料為基礎，透過分析「牽亡歌陣」音樂曲調之內容，探討牽亡歌陣之音樂汲取民間音樂養分，產生跨域音樂應用之現象，以及比較不同牽亡歌陣團的表演流程與內容特色，呈現牽亡歌陣的多元風貌。

關鍵詞：牽亡歌陣、牽亡儀式、喪禮音樂、跨域音樂、主體互視

A Subjective Mutual Inspection on Interdisciplinary Music and Performance of Qian-wang-ge-zhen in Tainan

Shih Te-yu

Distinguished Professor, Institute of Art Studies, NCKU

Abstract

“Etiquette and ceremonies” have been highly valued by the intellectuals over the Chinese dynasties. Many of them are documented and recorded, and thus turned into our traditional culture. The burial and funeral ceremony is very much respected by the Taiwanese, and the common people place great importance on the ritual of sending the dead souls to the West because of their strong affection for the deceased; therefore, the burial and funeral ceremony becomes solemn and serious. *Qian-wang-ge-zhen* is one part of the funeral, which is a *Yizhen*—a ceremonial performance accompanied together with narrating, singing and dancing—performed by five characters: *Hong-tou-fa-shi* (Red-head Masters), *Wang-yi* (the psychic), *Lao-po* (the old lady), *Xiao-dan* (the young lady) and a Sanxian player. The ceremony starts from the living’s idea of life, out of their care and affection for the dead, hoping everything is well for the dead via certain rituals. In today’s society, with prosperous economy and business, and development in technology, the life pace of the common people becomes fast and busy. Many people are ignorant of the meaning of the traditional etiquette and ceremonies, so they might consider these etiquette and ceremonies out of date. Furthermore, a funeral might be very complicated and time-consuming, which makes some people feel frustrated, or even repel the funeral because they think it’s redundant. Consequently, the situation of *Qian-wang-ge-zhen* goes from bad to worse because of the change of times. Many troupes of *Qian-wang-ge-zhen* cut down the content for the convenience of managing, which leads to the deterioration and simplification of performance and content quality. This is an issue worth our attention.

I believe there must be rationality and applicability to set the base for the formation of certain ceremonies, and there must be a certain design to make these ceremonies last. By all means, there must also be a necessity for the ceremonies to accommodate to our life and to be functional enough to blend into the commoners’ daily habits and ideas of aesthetics for years until now. This paper will begin by discussing the application of interdisciplinary music and dramatic genres of singing tunes of *Qian-wang-ge-zhen* in Tainan, including the application of folk songs, popular songs, Jiujiu opera and Taiwanese opera. Secondly, the form and techniques of Sanxian accompanying will be analyzed, including: Play & lead, Perform with intonation, Sing high & perform low, Florid embellishments, etc. Thirdly, this paper will explore the difference between *Long-Feng Mantra-Chanting Qian-wang-ge-zhen* Troupe and *Yu-yin Qian-wang-ge-zhen* Troupe, including their performing procedures, performing styles, narrating content, and singing tunes. Through the analysis of an intersubjective mutual inspection, we could have a better idea about the form of performing *Qian-wang-ge-zhen*.

This paper will be based on the materials collected through field investigation, and the analysis of the content of the music tunes of *Qian-wang-ge-zhen* to explore how *Qian-wang-ge-zhen* music derives its nutrients from folk music to render the application of interdisciplinary music styles. Furthermore, the performing procedures and content features of different *Qian-wang-ge-zhen* will also be compared to see the versatile qualities of *Qian-wang-ge-zhen*.

Keywords: *Qian-wang-ge-zhen*, *Qian-wang* ceremony, funeral music, interdisciplinary music, subjective mutual inspection

第一場會議主持人簡歷

鄭德淵

現職

國立臺南藝術大學中國音樂學系客座教授

主要經歷

國立臺南藝術大學代理校長、副校長、
執行長、教務長、學務長、研發長、
院長、所長、系主任

研究領域

民族音樂學、現代國樂、音樂表演美學、
音樂物理學、世界音樂、箏主修

代表著作

鄭德淵創作選集暨箏路歷程(2017)

臺灣現代國樂之萌芽(2015)

樂器學的研究(2014)

第一場會議發表人簡歷

鄭榮興

現職

國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授
國家表演藝術中心董事、榮興客家採茶劇團藝術總監

主要經歷

國立臺灣戲曲學院校長、國立臺灣戲曲專科學校校長、國立復興實驗學校校長
復興綜藝團團長兼歌仔戲科主任、苗栗陳家班北管八音團團長、榮興客家採茶劇團創團人。

研究領域

戲曲音樂、民族音樂學、客家八音、北管音樂、齋教音樂、地方音樂。

代表著作

- 《潘玉嬌的亂彈戲曲唱腔》(1992)
- 《邱火榮的北管後場音樂》(1997)
- 《苗栗縣客家戲曲發展史暨論述稿》(1999)
- 《苗栗地區客家八音音樂發展史。由苗栗陳慶松家族的民俗曲藝探討之》(2000)
- 《臺灣客家三腳採茶戲研究》(2001)
- 《陳慶松-客家八音金招牌》(合著)(2004)
- 《臺灣客家音樂》(2004)
- 《台灣客家戲之研究》(2016)
- 《臺灣客家研究論文選集 II 客家戲曲》(2019)
- 《鄭榮興音樂專輯：壹、客家八音系列。貳、噴吶唱歌仔戲壹》(2003)。
(入圍第 15 屆金曲獎最佳民族音樂專輯 CD 獎)
- 《鄭榮興音樂專輯：玖、客家八音系列。拾、八音暨扮三仙》(2007)。
(入圍第 19 屆金曲獎最佳傳統音樂專輯 CD 獎)
- 客家大戲《戲夢情緣》DVD (2018)。
(第 30 屆傳藝金曲獎入圍「最佳音樂設計獎」、榮獲「最佳專輯製作人獎」)

臺灣亂彈戲的保存與傳承現況探討

鄭榮興

國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授

摘要

2002 年全台碩果僅存的職業亂彈戲班新美園北管劇團，隨著班主王金鳳的逝世，逐漸式微、消失。歷經十二年後，文化部公告之重要傳統藝術的項目中，包含了亂彈戲、剪紙、傳統木雕以及北管音樂等，其中亂彈戲的指定保存者為戰後第一代亂彈童伶潘玉嬌藝師。隔年（2015），文化部文化資產局隨即啟動「重要傳統表演藝術——亂彈戲傳習計畫」，並委託潘玉嬌為傳習藝師，肩起薪火相傳之重擔。至今，傳習計畫已實行六年，第一屆傳習藝生也已結業，在傳習過程中，亂彈戲以何種狀態在臺灣存在，又在傳習計畫啟動後，發生了什麼改變，上述問題值得討論省思。

而如今潘玉嬌已過耄耋之年，傳承之工作如同與時間競賽，難度不斷增加。2020 年，文化部增加兩位亂彈戲的指定保存者王慶芳與彭繡靜，兩位藝師在亂彈戲中各有所長且經驗豐富，而為使亂彈戲的傳承工作能多方進行，兩位皆已投入傳習的行列。由此可知，未來臺灣亂彈戲勢必出現三大師承脈絡，此現象對亂彈戲之發展有利有弊。除此之外，上述的三位藝師皆是著墨於前場的傳習，關於亂彈戲後場的部分，除了 2009 年將邱火榮登錄為北管音樂的指定保存者，進行北管音樂的傳習外，文資局並無針對亂彈戲的前後場搭配進行相關的規劃，而已經實行傳習計畫六年的潘玉嬌，一直以來的後場則是由苗栗陳家班北管八音團的樂師擔任，此現象會否造成亂彈戲後場的斷層則有待觀察。

隨著 2021 年 7 月漢陽北管劇團的藝師莊進才逝世，未來亂彈戲的走向為何則是一個需要討論的議題。透過本次的探討，藉由實際傳承狀況的整理與省思，從中找到傳統與現代的平衡點，另外，在亂彈戲曲前場培育的狀態下，後場音樂又該從何開始，也是不得不面對的課題。此次以潘玉嬌傳習計畫為例，探討六年間所面對的難題以及社會變遷對於亂彈戲未來的傳習方向影響為何，針對傳習計畫是否有調整空間等議題進行討論。

關鍵字：亂彈戲、傳習計畫、潘玉嬌、無形文化資產

Discussion on the Current Status of the Preservation and Passing-On of Taiwan LuanTan Opera

Cheng Rom-shing

Professor, Department of Taiwanese Folk Opera,
National Taiwan College of Performing Arts

Abstract

In 2002 the leader of the professional Beiguan opera troupe “Hsin Mei Yuan”, Wang, Jin-Feng, passed away. Mr. Wang was the very last mistress of the art of “LuanTan”. With the death of Mr. Wang, the LuanTan Beiguan opera began to vanish and recede from the stages. After twelve years, among the important traditional art projects announced by the Ministry of Culture were LuanTan, Paper cutting, Traditional wood carving and Beiguan Music.

With LuanTan, the first generation child star, Pan, Yu-Jiao was designated as the preservation mistress. The very next year, 2015, The Bureau of Cultural Assets of the Ministry of Culture immediately launched the “Important Traditional Performing Art—LuanTan rejuvenation” program and commissioned Ms. Pan as the training coach. Ms. Pan shouldering the passing of the torch mission. As of today, the rejuvenation program has been implemented for six years. The first class of student performers has graduated. During these six years of educating these students, in what state existence was LuanTan, in Taiwan, and any important changes after the launching of the rejuvenation program. These are the problems worthy of discussion and to reflect upon.

And now, Ms. Pan is in her twilight years, the work to pass-on is like racing against time, difficulties increase by the day. In 2020 the Ministry of Culture added two new preservation training mistresses, Wang, Ching-Fang and Peng, Hsiu-Jing, each has its own strengths and both are well experienced. In the future the Taiwanese LuanTan Opera performers are bound to be all direct descendent of these three mistresses. This situation to the development of the LuanTan Opera has its pros and cons. Other than that the aforementioned three mistresses were well experienced on the stage performing, but not the behind the scene work. Other than registered Chiu, Huo-Rong as the Beiguan music designated preservationist in 2009 as the Beiguan music master trainer and carrying out the Beiguan musical training, the Bureau of Cultural Assets of the Ministry of Culture had no planning of the collaboration between the performer and the musician. The past six years, Mistress Pan was using the Miao-Li Chen Family Beiguan Ba-yin Group as her backstage musical support. Whether these circumstances will cause LuanTan’s backstage support to vanish remains to be seen.

With untimely death of the musician Chuang, Jin-Chai of the Han-yang Beiguan Troupe, the direction and the trend of LuanTan must be discussed. Through this discussion, through the sorting and reflection of the actual inheritance situation, we can find the balance between tradition and modernity. In addition, with the frontstage being cultivated, when are we going to start nurturing the backstage? These are the issues we must face. This forum, with Pan, Yu-Jiao’s rejuvenation program as example, discuss the problems faced in the past six years and why the changes in the society affect the future direction of LuanTan Opera. Discuss whether there is room for adjustment of the rejuvenation program.

Keywords: LuanTan opera, Rejuvenation program, Pan, Yu-Jiao, Intangible cultural assets

第一場會議發表人簡歷

呂錘寬

現職

泉州師範學院福建省閩江學者講座教授、國立台灣師範大學退休教授。

主要經歷

國立臺北藝術大學傳統藝術研究所所長、傳統音樂學系創系系主任。

國立台灣師範大學民族音樂研究所所長。

研究領域

南管音樂、北管音樂、道教音樂。

代表著作

《泉州絃管(南管)研究》(1982, 學藝出版社);《泉州弦管(南管)指譜叢編》(1987, 文建會);《泉州南音(絃管)集成》30冊(2016~2019, 北京:人民出版社);《張鴻明生命史:來自遙遠地方的音樂》(2013, 文化部文資局)。

《北管牌子集成》(1999, 傳藝中心);《北管絃譜集成》(1999, 傳藝中心);《北管細曲集成》(1999, 傳藝中心);《北管細曲賞析》(2001, 彰縣文化局);《北管古路戲的音樂》(2004, 傳藝中心);《北管音樂》(2011, 晨星出版社)。

《臺灣的道教儀式與音樂》(1994, 學藝出版社);《道教儀式與音樂之神聖性與世俗化:儀式篇》(2009, 文化部文資局);《道教儀式與音樂之神聖性與世俗化:音樂篇》(2009, 文化部文資局);《陳榮盛生命史暨道教科儀藝術》(2015, 臺南市文化局);《陳榮盛生命史暨道教科演文物集》(2015, 臺南市文化局)。

《台灣傳統音樂概論—器樂篇》(2007, 五南圖書公司);《台灣傳統音樂概論—歌樂篇》(2005, 五南圖書公司);《台灣傳統樂器生態與發展》(2011, 文化部文資局)。

論絃管傳播與擴散過程的俗化與異化

呂錘寬

泉州師院閩江學者講座教授、臺灣師範大學退休教授

摘要

絃管，為 20 世紀 50 年代之前上層社會的文藝節目，因典雅的音樂藝術性而擴散，隨後則因政治結構的遽變，昔日該階層者(或)轉而以高爾夫球為娛賀獅子會結社。絃管之樂保存傳唱於生態隱微的館閣，以之為娛者稱為「絃管人」，以之為樂者謂之「勅桃絃管」，遊藝絃管達到最高境界，被形容以「通體舒暢猶如食鴉片」然。約於 20 世紀中葉，絃管淡出仕紳階層而逐漸社會化，樂種名稱被「南管」取代，以相對於另一生態蓬勃的樂種—北管。

基於音樂的藝術性，以及該文化圈塑造「御前清曲」的說法，絃管擴散傳播至臺灣漢人社會的藝文、民俗與宗教儀式，包括內行稱以七腳戲與交加戲的劇種唱腔皆來自絃管中的散曲，白字戲與歌子戲仍吸收若干朗朗易於上口的南管門頭。原稱以「乞食調」的太平歌以及車鼓弄，仍吸收大量的南管曲中的一撩拍與疊拍曲目，而出現於迎神賽會的陣頭行伍。道教靈寶派拔亡類與釋教儀式中的「謁靈」，皆演唱稱以「南曲」的音樂以告慰往生者。

傳唱於館閣的絃管，從樂器、樂隊編制、整絃程序，至演奏手法、唱唸叫字、運腔等，皆有嚴格的規範，為區別於擴散至戲曲、民俗與宗教儀式中的南管或南曲，乃稱其演唱風格特色為「曲韻」；至於戲棚頂諸劇種與陣頭演唱的南管曲，則區別性地稱為「戲韻」、「歌韻」。佐以樂曲來源與相關文化背景，能知曉上述樂種、劇種以及宗教儀式吸收運用絃管的門頭或曲目，如直接面對演唱，即使資深的絃管人，仍無法辨識白字戲或靈寶派道曲中的南曲，顯示該項歌唱藝術由具蒼勁頓挫的絃管散曲，異化為無規範且猶如語焉不詳的歌唱。

關鍵詞：絃管、南管、南音、俗化、異化

Discussion on the transformation of Xian Guan during its circulation and popularization

Lu Chui-kuan

Quanzhou Normal University MinJiang chair professor

Taiwan National Normal University retired professor

Abstract

Xian Guan, popular for its elegant artistry through music, was a form of entertainment for the upper class up to the year 1950. After a dramatic change in the political structure in China, Xian Guan's primary audience migrated to other activities such as golf or the forming of Lion's Clubs. Xian Guan music was preserved by performing in secluded academic pavilions. People who practiced Xian Guan casually were labeled "Xian Guan Ren" and others who were considered professionals were labeled as "Le Tao Xian Guan". Enjoying Xian Guan at its highest form was described as "feeling high as if using opium". Around the middle of the 20th century, Xian Guan faded out of popularity from the upper class and gradually became generalized in society by its more common name "Nan Guan", using a name comparable to another popular music genre: Bei Guan.

By virtue of the music's artistry and having specific cultural circles molded by "Yu Qian Qing Qu", Xian Guan circulated and spread throughout the culture, folk music, and religious rituals of Taiwan's Han society; even the singing styles of operas Qi Jiao Xi and Jiao Jia Xi are said to be based off San Qu of Xian Guan, "Bai Zi Xi" and "Ge Zi Xi" still have some catchy uses of Nan Guan Men Tou. Tai Ping Ge and Che Gu Nong, which were originally called "Qi Shi Diao", still include many pieces of "Yi Liao Pai" and "Die Pai" of Nan Guan music and are performed in the marching teams of religious parades. "Ye Ling" of Ba Wang Lei and Shi Jiao rituals performed by the Ling Bao faction of Taoism also use "Nan Qu" music to comfort the souls of the deceased.

Xian Guan that are performed and circulated in Guan Ge have strict requirements regarding instruments used, band arrangements, the process of arranging the musical chords, style of performance, singing methods, and spoken accents. In order to distinguish differences amongst styles, the performance of Nan Guan or Nan Qu that spread into Xi Qu, folk music, and religious rituals is called "Qu Yun" while the names "Ge Yun" or "Xi Yun" is used for Nan Guan adopted in canopy theater dramas and Zheng Tou (religious parade) music.

It is possible even for highly experienced Xian Guan Ren to not be able to correctly distinguish between Nan Qu dramas in Bai Zi Xi or religious songs of the Ling Bao faction unless they are provided with the origin of the music pieces and related cultural background; this is due to the artistry in the singing gradually transforming from the powerful and rhythmic Xian Guan San Qu to become more of a free flowing non-standard performing method with unclear meaning.

第二場會議主持人簡歷

鄭榮興

現職

國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教授
國家表演藝術中心董事、榮興客家採茶劇團藝術總監

主要經歷

國立臺灣戲曲學院校長、國立臺灣戲曲專科學校校長、國立復興實驗學校校長
復興綜藝團團長兼歌仔戲科主任、苗栗陳家班北管八音團團長、榮興客家採茶劇團創團人。

研究領域

戲曲音樂、民族音樂學、客家八音、北管音樂、齋教音樂、地方音樂。

代表著作

- 《潘玉嬌的亂彈戲曲唱腔》(1992)
- 《邱火榮的北管後場音樂》(1997)
- 《苗栗縣客家戲曲發展史暨論述稿》(1999)
- 《苗栗地區客家八音音樂發展史。由苗栗陳慶松家族的民俗曲藝探討之》(2000)
- 《臺灣客家三腳採茶戲研究》(2001)
- 《陳慶松-客家八音金招牌》(合著)(2004)
- 《臺灣客家音樂》(2004)
- 《台灣客家戲之研究》(2016)
- 《臺灣客家研究論文選集 II 客家戲曲》(2019)
- 《鄭榮興音樂專輯：壹、客家八音系列。貳、噴吶唱歌仔戲壹》(2003)。
(入圍第 15 屆金曲獎最佳民族音樂專輯 CD 獎)
- 《鄭榮興音樂專輯：玖、客家八音系列。拾、八音暨扮三仙》(2007)。
(入圍第 19 屆金曲獎最佳傳統音樂專輯 CD 獎)
- 客家大戲《戲夢情緣》DVD (2018)。
(第 30 屆傳藝金曲獎入圍「最佳音樂設計獎」、榮獲「最佳專輯製作人獎」)

第二場會議發表人簡歷

黃文博

現職

國小校長退休

臺灣民俗與民間信仰研究者

《臺南文獻》主編

主要經歷

文化部民俗審議會委員

國藝會藝文扎根評鑑委員

雲林、嘉義、臺南、屏東、高雄、連江等縣市民俗審議會委員

研究領域

臺灣民間信仰、臺灣民俗、臺灣藝陣、臺語文

代表著作

《民俗研究綴集—黃文博著作百冊紀念》(2021)

《南關線三大廟王醮祭遊社》(2020, 合著)

《臺南藝閣研究》(2016)

《藝陣傳神—臺灣傳統民俗藝陣》(2015, 合著)

《李漢卿及其傳統彩繪》(2007)

臺灣南部宋江武陣的一些觀察

黃文博

國小校長退休、臺灣民俗與民間信仰研究者

摘 要

所謂「宋江武陣」，指的是帶有宋江陣形式的武術陣頭，出現於臺灣南部的有：宋江陣、金獅陣、白鶴陣、五虎平西陣、宋江鹿陣和宋江龍陣（柿仔園四遊記）等六種，筆者稱之為「宋江六陣」；除了宋江陣、金獅陣等兩種陣種較多之外，其餘四種皆屬個位數的零星陣種，惟皆活躍於南高民俗廟會，仍屬重要陣種。本文在於論述「宋江六陣」之分佈樣態，及其不同地區的特殊組成或表演形式，如：宋江陣之拍面宋江、72 人宋江、白鶴展翅宋江，金獅陣之「剖獅」、探橋、「反獅旦」，白鶴陣之白鶴與童子對舞，宋江鹿陣之獨特鹿頭領陣，宋江龍陣之孫悟空偷牲醴等等，旨在呈現「宋江六陣」組成的複雜性與表演的多樣性，亦點出不同區域自有其特殊組成與表演風格。

關鍵詞：宋江武陣、宋江陣、金獅陣、白鶴陣、宋江六陣

Some Observations on Songjiang Martial Arts in Southern Taiwan

Huang Wen-po

Researcher, folklore and folk beliefs

Abstract

"Songjiang Martial Arts" refers to some parade formations of martial arts with forms of Songjiang Battle Array. What appear in southern Taiwan are: Songjiang Battle Array, Lion Parade Formation, White Crane Battle Array, Five Generals Conquering the West Parade Formation, Songjiang Deer Parade Formation and Songjiang Dragon Parade Formation (also named Persimmon Garden the Four Journeys). We can call them "Songjiang Six Parade Formations". Except Songjiang Battle Array and Lion Parade Formation, all the other four parade formations are few, even can be counted on fingers. However, they are all active in temple fairs in Tainan and Kaohsiung, so all of them are still important. This research focuses on their distributions, and special compositions or performances according to different regions, such as Painting Face Songjiang, 72 Members Songjiang and White Crane Stretching Wings Songjiang among Songjiang Battle Array; killing lion, crossing bridge and lion boy upside down among Lion Parade Formation; white crane dancing with boy in White Crane Battle Array, unique deer head leading Songjiang Deer Parade Formation and Sun Wukong stealing sacrifice in Songjiang Dragon Parade Formation. All display complexity of composition and diversity of performance about Songjiang Six Parade Formations, also pointing out that different region has its own particular composition and performance style.

Keyword: Songjiang Martial Arts, Songjiang Battle Array, Lion Parade Formation, White Crane Battle Array, Songjiang Six Parade Formations

第二場會議發表人簡歷

黃玲玉

現職

中華民國民族音樂學會第 10 屆常務理事、臺灣音樂學會監事。

主要經歷

國立臺北教育大學音樂學系教授兼系主任、教授；國立臺灣藝術大學中國音樂學系兼任教授。中華民國民族音樂學會第 1-9 屆理事、臺灣音樂學會理事。

研究領域

民族音樂學、中國音樂史、臺灣音樂史、民間音樂。

代表著作

- 《2020 年臺灣音樂年鑑》〈福佬系民歌〉、〈閩南語說唱音樂〉二領域（2020）
- 《2019 年臺灣音樂年鑑》〈福佬系民歌〉、〈閩南語說唱音樂〉二領域（2019）
- 《2018 年臺灣音樂年鑑》〈福佬系民歌〉、〈閩南語說唱音樂〉二領域（2018）
- 《臺灣 2010 年傳統音樂年鑑》〈福佬系民歌〉、〈閩南語說唱音樂〉、〈車鼓陣〉三領域（2010）
- 《從源起與音樂角度論述臺灣廟會文化中的南管系統文陣》（2010）
- 《臺灣音樂百科辭書》：〈偶戲－傀儡戲、皮影戲、布袋戲〉、〈陣頭－車鼓陣、牛犁陣、桃花過渡陣、竹馬陣、七響陣、太平歌陣、文武郎君陣〉共 258 個詞條（2008）
- 《府城地區音樂發展史田野調查日誌》（第 1-4 冊）（協同主持）（2002）
- 《音樂欣賞系列-臺灣傳統音樂》多媒體網路教材製作（2001）
- 《臺灣傳統音樂》（2001）
- 《臺灣福佬系民歌在國小音樂教材上之運用》（1997）
- 《臺灣福佬系童謠－唸謠分類研究》（1997）
- 《從閩南車鼓之田野調查試探台灣車鼓音樂之源流》（1991）
- 《臺灣車鼓之研究》（1986）

臺灣廟會活動中南管系統文陣器樂曲曲目探討

黃玲玉¹

中華民國民族音樂學會第 10 屆常務理事、臺灣音樂學會監事

摘 要

「陣頭」源起於廟會，是臺灣獨特的廟會文化。每當神明遶境、進香等時，都會有陣頭參與遊行，不僅增添祭典儀式的熱鬧氣氛，也使民俗技藝得以保存。雖然遶境、進香等的主角是神明，但吸引民眾「看熱鬧」的焦點則是陣頭的表演。廟會活動提供民俗陣頭表演的機會，而陣頭表演也提升廟會的藝術性，因此遶境、進香等不僅是宗教祭典，也是民間藝術活動。除少數具喪葬意涵的陣頭外，多數陣頭都能用於迎神賽會中。

臺灣廟宇多，民間信仰發達，連帶的也促使陣頭蓬勃發展，不僅數量可觀、種類複雜，其分類方式長期以來分為「文陣」與「武陣」兩種，直至西元 1990 年代以後，才有學者因文陣與武陣的分類方式，無法涵蓋臺灣所有陣頭，乃有從各種不同的角度切入所作的各種不同的分類方式。

就音樂性陣頭言，主要可分為南管、北管音樂兩大系統，而本文所要敘述的是南管系統文陣，包括車鼓陣、竹馬陣、牛犁陣、桃花過渡陣、七響陣、太平歌陣、文武郎君陣等。

南管系統文陣之音樂可分成「歌樂」與「器樂」兩部分，但以歌樂為主，然本文探討的是器樂部分。除文獻整理、歸納、探討、比較、研究外，主要以筆者多年來實地調查之所得，分成臺灣陣頭概述、載歌載舞文陣之器樂曲曲目、只歌不舞文陣之器樂曲曲目、共有曲目、臺灣南管系統文陣器樂曲與其他樂種之關係，來敘述臺灣南管系統文陣器樂曲之「曲目」。

關鍵字：陣頭、南管系統文陣、器樂曲、車鼓陣、竹馬陣、牛犁陣、桃花過渡陣、七響陣、太平歌陣、文武郎君陣。

¹ 國立臺北教育大學音樂學系退休教授

The Investigation of the Instrumental Repertoire of *Wen-zhen* in *Nanguan* System in Taiwanese Temple Fairs

Ling-yu Huang²

10th Director of Society for Ethnomusicology R.O.C
Supervisor of Taiwan Society for Music Studies

Abstract

Parade formations (*Zhen-tou* in Chinese) originated from temple fairs, which is a unique temple culture in Taiwan. Whenever there are pilgrimages or worship, there will be formations in the parade procession, which not only makes the ritual and celebration even more lively and boisterous, but also preserves the folk arts at the same time. Although deities are the main reason for these pilgrimages or worship, the focal point is always the performance of parade formations that excites the populace. Temple fairs offer the chance for folk formations to perform; meanwhile, the performance of formations enhances the artistic quality of a temple fair. Thus, pilgrimages and worship are not only a religious ritual and ceremony, but folk art activities. Most of the formations would be displayed in various sacred processions and activities, except those for funerals and burial ceremonies.

There are many temples and a highly-developed folk religious culture in Taiwan, which contributes the development of parade formations. The number of the troupes is quite substantial with a great variety of performing categories. For long, the style has been classified into *Wen-zhen* and *Wu-zhen*. Until 1990, scholars believed the dichotomy of *Wen-zhen* and *Wu-zhen* were not adequate to cover all the formation types in Taiwan, and then promoted different classifications based on different perspectives.

In terms of musical formations, there are two major music systems: *Nanguan* and *Beiguan*. This paper will mainly discuss *Wen-zhen* in *Nanguan* system, including *Chegu-zhen*, *Zhuma-zhen*, *Niuli-zhen*, *Taohuaguodu-zhen* (Peach Blossom Takes the Ferry), *Qixiang-zhen*, *Taipingge-zhen*, *Wenwulangjun-zhen*.

The music of *Wen-zhen* in *Nanguan* system could be divided into “the vocal music” and “the instrumental music,” and the vocal music predominates over the other. Yet, this paper will focus on the discussion on the instrumental music. Apart from literary review, induction, investigation, comparison and study, the method I have applied mostly for long is on-site investigation, and based on my observation, there are Taiwanese formations survey, instrumental *Wen-zhen* music for singing and dancing, instrumental *Wen-zhen* music solely for singing, and common music repertoire. We could portray and comprehend the “repertoire” of *Wen-zhen* music in Taiwanese *Nanguan* system by clarifying its relationship to other music genres.

Keywords: Parade Formations, *Wen-zhen* in *Nanguan* System, Instrumental Music, *Chegu-zhen*, *Zhuma-zhen*, *Niuli-zhen*, *Taohua-guo-du-zhen* (Peach Blossom Takes the Ferry), *Qixiang-zhen*, *Taipingge-zhen*, *Wenwu-langjun-zhen*

² Retired Professor, Department of Music, National Taipei University of Education.

第二場會議發表人簡歷

趙郁玲

現職

臺北市立大學運動藝術學系專任副教授
中華民俗藝術基金會董事
臺灣舞蹈研究學會理事、臺灣藝術教育學會監事

主要經歷

台灣舞蹈研究期刊第 14 期主編、國家教育研究院亞太地區美感教育研究子計畫
陪伴圈委員、文化部「臺灣大百科」舞蹈類專業版撰述委員(2007-2010)、教育部
「體育運動大辭典」撰述委員。

研究領域

藝陣舞蹈、台灣舞蹈研究、運動藝術。

代表著作

- 《奉獻舞蹈一生之愛 高棧》(2020)
- 《溯源臺灣傳統舞蹈之 DNA》(2019)
- 《傳統藝陣在當代舞蹈藝術中的華麗轉身》(2019)
- 《栽植與澆灌 ~愛之迴旋》(2018)
- 《羅密歐與茱麗葉的在地想像與實踐~以『我想...@I thought ;I think ;I will think.com』展演為例》(2017)
- 《記憶、跨界、共舞素描臺灣舞蹈家康嘉福及其芭蕾舞社會教育之圖像》(2010)
- 《凝視與回眸——台灣舞蹈書寫》(2007)
- 《舞蹈欣賞—台灣民間舞蹈》(1999)
- 《臺灣舞蹈藝術概念蛻變之研究——以通俗文化中舞蹈為論題(1940-1980)》(2002)
- 《臺灣車鼓之舞蹈研究》(1995)

在地、跨域、轉化

~以藝陣之跨文化劇場實踐為例

趙郁玲

臺北市立大學運動藝術學系副教授

摘要

全球化的今日，人們使用網路共通的語言，討論分享有趣的議題，同中求異的需求中，反彰顯出「在地性」之重要，我們所處之在地的人文，是構成不同文化間互動對話之獨特存在的立基！

傳統藝術若是載體，藝陣之身體語彙即是文化基因，溯源台灣藝陣，在那原創作品中，累積的不僅是歷代人文的智慧，亦彷彿如觀者，觀看前人藉由作品發聲，參與其生命實踐的文本。

臺灣漢人社會建立，大致始於 1621 年（明天啟元年），1662 年因漢人的移墾及鄭成功政權底定，隨著書院、社學的成立，漢學儒文化及其儀禮在臺茁根傳播。藝陣依附著農業生活型態與民間信仰在臺灣流傳。

以民俗藝陣作為表演藝術之的創作題材，早於 50 年代李淑芬、林香芸時，90 年代為舞團引介於國際舞臺上，例如臺北民族舞團的《慶神醮》、雲門舞集的《牛犁歌》、無垢劇場的《醮》、壞鞋子舞蹈劇場《吃土》、…。藝陣因受西方劇場形式影響而變化，隨著當代表演藝術之興起，傳統藝陣成為跨文化劇場的創作元素，產生跨界融合的新面貌，演出形式多元，或拼貼或解構重組；例如羅密歐與茱麗葉之陣頭版「我想…@I thought ;I think ;I will think.com」…展現奇幻多姿的另類視界。本文擬論述此流變之歷程。

關鍵詞：臺灣、藝陣、跨文化、舞蹈、劇場

Local, Cross-discipline, Transformation
Using Examples from Folk Art Parade (Yi Jhen) of Cross-Cultural Practice

Chao Yu-ling

Associate Professor, Department of Sport Performing Arts, University of Taipei

Abstract

Today, with the globalization, people use the internet as their common language to discuss and share interesting topics which introduce similarities across different cultures. This makes the need of standing out among the similarities become especially important. The humanities and culture of where we are at is the foundation of forming the interactions and the communications of various cultures.

If traditional arts are vectors, the folk art parade of body language is then the genes of the culture. Tracing back the Taiwanese folk art parade, in that original work, is not only just the humanistic and cultural wisdom past down from the ancestors, but like spectators, observing the text which was used by the predecessors to voice and be part of their life accomplishments.

The establishment of the Han Taiwanese society originated in the year of 1621. In 1662, due to the Han reclamation and the solidification of the power of Zheng Chenggong alongside with the establishment of schools and academies, the teachings and the sinology of Confucianism spread throughout Taiwan. Folk art parade, attaching itself to the agricultural lifestyle and local religious beliefs, expanded across Taiwan.

Using folk custom folk art parade as the creative theme of performance art, many works have been done. Starting from the 50s with Shufen Li and Xiangyun Lin, the dance troupe began to be introduced onto the international stage. Examples include Taipei Folk Dance Theatre's Homage to the Gods, Cloud Gate Dance Company's Dance of Plowing, and Legend Lin Dance Theatre's Legend, etc. Change was induced in the folk art parade due to the influence of Western theatrical forms. With the rise of contemporary performance art, traditional folk art parade became an element of creation of cross-cultural theatre. With it came the new appearance of the fusion of various disciplines, diverse performance styles that were either the combinations of many elements or the deconstruction followed by the recombination of different elements. An example would be the folk parade version of Romeo and Juliet which exhibited an unconventional perspective and view that were fantastical and colorful. This article discusses the process of the transformation of the folk art parade.

第三場會議主持人簡歷

施德華

現職

國立臺南藝術大學中國音樂學系教授兼音樂學院院長

主要經歷

高雄市交響樂團打擊樂首席、高雄打擊樂團團長

國立台南藝術大學學務長、研發長、國際交流中心主任、中國音樂學系主任

研究領域

音樂史、兩岸民間音樂、中西打擊樂

代表著作

專書

1. 《中國打擊樂形態之研究》(2012)
2. 《中國民間表演鑼鼓之研究》(2010)
3. 《中國獅舞之藝術》(2009)
4. 《烏茲別克手鼓》阿巴斯·卡塞姆 調查與研究專輯(2008)
5. 《兩岸獅舞技藝及其音樂之研究》(2006)

曲譜教材

1. 《伊朗手鼓》藝駉圖書出版社(2021)
2. 《西非手鼓》藝駉圖書出版社(2019)
3. 《木琴四棒練習》藝駉圖書出版社(2019)
4. 《板鼓技巧練習》藝駉圖書出版社(2010)
5. 《鍵盤擊樂》藝駉圖書出版社(2009)
6. 《小鼓基礎練習》藝駉圖書出版社(2008)

第三場會議發表人簡歷

Agnès Roussel Shih 盧安琪

現職

文藻外語大學法文系教授

文藻外語大學法文系國際交流教師(2003/08-2019/07) (2020/08/01-...)

中華民國法語教師協副理事長 (APFT)

台灣法語譯者協會會員 (ATTF)

主要經歷

文藻外語大學法文系國際交流教師(2003/08-2019/07) (2020/08/01-...)

中華民國法語教師協副理事長 (APFT)

台灣法語譯者協會會員 (ATTF)

研究領域

法語教學研究, 網路合作學習, 資訊教育(課程、教材、教法), 文化

代表著作

專書

Roussel Shih, Agnès ; Hsiu-Wen Wang ; Suju Kang ; Sonia Lhommet (Trad.), 2020, *L'Art de cultiver les graines de bonsaï*, Taipei: Linfinity 領飛無限文創出版有限公司

Roussel Shih, Agnès, 2019, *Élaboration et gestion d'un cours de conversation en langue française en formation initiale : le défi de la formation à distance*. Dialogues et Cultures, Paris, France: Éditions L'Harmattan- EME editions

期刊論文

Roussel Shih, Agnès, 2020, *Didactisation et contextualisation de l'art manuel chinois en classe de français langue étrangère dans une perspective actionnelle*, 漢法研究 *Études franco-chinoises*, 12.

Roussel Shih, Agnès, 2020, *OPChant: The story of Gregorian's resurrection*, 藝術論衡, *Art Forum*, 12

Roussel Shih, Agnès, 2019, *Stage en entreprise : le FLE au service de la professionnalisation ?*, 漢法研究 *Études franco-chinoises*, « Les nouvelles stratégies de l'enseignement du français : enjeux et innovations »-Actes du Colloque International Conjoint 2018

Roussel Shih, Agnès, 2019, *La bourrée La Giate, témoignage culturel vivant du terroir viticole auvergnat*, 藝術論衡 *Art Forum*, No.11

Roussel Shih, Agnès, 2019, *Classe inversée dans l'environnement numérique d'apprentissage d'un cours de conversation en formation initiale : avantages et défis*, 輔仁學誌- *Fu Jen Studies*, *Litterature & Linguistics*, No 52

Agnès Roussel Shih, 2018, *Élaboration et gestion d'un cours de conversation en langue française en formation initiale : le défi de la formation à distance*, *Revue japonaise de didactique du français*, Numéro special

奧克西塔尼軛飾舞之分析

盧安琪

文藻外語大學法國語文系教授

摘要

源自中世紀傳統的五月節，曾經流傳於整個西歐和中歐，以各地不同的祭祀活動和舞蹈方式呈現。繼承自凱爾特人(Celtes)的五月桅杆舞，是由一群舞者聚集在場中圍繞桅杆移動，有時以彩帶與之相連。這根柱子是舞蹈的重心，也被稱為「五月樹」，象徵著春夏新綠的植被，充滿希望。這種舞蹈是對大自然精神的崇敬，祈求碩果，獲得美好的豐收。

在法國西南部奧克西塔尼(Occitanie)，桅杆舞被稱為「軛飾舞」(La danse du Béjouet)，是一種獲得上帝護佑的精神實踐。然而，隨著 20 世紀兩次世界大戰和當代工業革命，使得這一傳統的延續幾近中斷。

2014 年，當地《Le quadrille occitan》舞團希望復興這種古老的民間活動，於是首次演出了軛飾舞。這種舞蹈除了桅杆及彩帶外還使用了軛飾(béjouet)，它是奧克西塔尼地區獨有的民間藝術裝飾。軛飾原是一種被垂直固定在牛車軛軌中間會發出聲響的裝飾物，舞蹈時將它置於桅杆頂部，作為崇拜的對象，是該地區一種具有結合舞蹈、生活、信仰的象徵飾物。

本文通過針對當地服飾、桅杆、彩帶、軛飾等具有地區圖騰象徵的道具之探析，以及軛飾舞的音樂、舞步、舞形及其內涵之分析，探討奧克西塔尼傳統民間藝術，並強調對大自然崇敬的重要性，同時以舞蹈音樂學的視角，使我們能夠更深入地理解到這種舞蹈與民間儀式的相關性。

關鍵詞：桅杆、彩帶、軛飾、奧克西塔尼、上帝

Analyse de la danse occitane « La danse du béjouet »

Agnès Roussel Shih, professor
Wenzao Ursuline University of Languages

Résumé

La tradition moyenâgeuse de la fête du mois de mai avec différents cultes et danses était présente dans toute l'Europe occidentale et centrale. Héritée des Celtes, la danse du mât de Mai regroupait des danseurs qui se mouvaient autour d'un mât, parfois reliés à ce pilier par des rubans. Ce mât, centre de gravité, est aussi appelé « arbre de mai » et symbolise la frondaison. Cette danse était ainsi une vénération à l'esprit de la nature pour demander la fertilité afin d'obtenir une bonne récolte.

Au sud-ouest de la France, en Occitanie, la danse du mât est appelée danse du béjouet. Elle était une pratique spirituelle pour recevoir la protection de Dieu. Cependant, le XXe siècle marquera une rupture dans la transmission de cette tradition, avec les deux guerres et la révolution industrielle.

Le groupe le quadrille occitan a voulu faire revivre cette danse ancestrale occitane et la première représentation de « La danse du Béjouet » eut lieu en 2014. Cette danse, outre le mât et les rubans, utilise l'un des rares objets d'art rural caractéristique de cette région, le béjouet. Le béjouet, ornement sonore et décoratif, était placé perpendiculairement au milieu du joug d'attelage des bœufs. Positionné au sommet du mât comme objet de vénération, il souligne la proximité de la danse du mât avec la vie quotidienne et avec les croyances de ce milieu agricole.

Cet article se penche sur l'analyse de la musique et de « La danse du Béjouet », avec ses pas et ses figures. Il présente les costumes traditionnels occitans, les accessoires sur scène, à savoir le mât, les rubans et le béjouet, en tant qu'icônes rurales et témoignages des hommages rendus à la nature, symboles d'une réalité abstraite. Cette analyse permet de voir ce que cette danse doit au rituel, de situer cet art rural dans une perspective choréomusicologique.

Mots-clés : mât ; rubans ; béjouet ; Occitanie ; Dieu

第三場會議發表人簡歷

Made Mantle Hood 胡敏德

現職 Current Position

Professor, Graduate Institute of Ethnomusicology, TNNUA

主要經歷 Experience

Director, Asia-Pacific Music Research Centre, TNNUA

Chair, Performing Arts of Southeast Asia Study Group, ICTM

Indonesian Liason Officer, UNESCO-endorsed International Council for Traditional Music

研究領域 Research Fields

Ethnomusicology, Musical Diversity, Performing Ontologies, Heritage

代表著作 Representative writings

2020 – ‘Beyond the Binary of Choreomusicology: Moving from Ethnotheory Towards Local Ontologies’
The world of music (new series), 9(2): 69-88.

2020 – ‘Separating Intertwined Media into Balinese Music and Dance’
The world of music (new series) 9(2): 109-129.

2018 – ‘Performing Authenticity and Contesting Heritage in the UNESCO-Inscribed
Jerusarema/Mbende Dance of Zimbabwe’. *LEKESAN*, Vol. 1(1): 1-11.

2017 – “Persistent Mutualisms: Observing Transmission in the Symbiotic Relationship Between Balinese
Dancer and Drummer”. London: Routledge Press, 42-56.

2014 – “Bamboo Bridges: Vocality and Human Temporality in Balinese Flute Playing”.
Musica Journal Vol. 9: 22-34.

2014 – “Cognitive Collaborations: Sounding Southeast Asian Sensibilities in Thai and
Balinese Rituals”. *Music and Medicine*. Vol. 6(1): 11-16.

2013 – “Finding Your *Gedig*: the Revival of Balinese Improvised Paired Drumming”. Kendra Stepputat
(ed.). *Graz Studies in Ethnomusicology*, Austria: Kunstuniversität Graz, 225-256.

2010 – *Triguna: A Hindu-Balinese Philosophy for Gamelan Gong Gede Music*. Muenster: Lit Verlag Press.

峇里流行音樂中的標準形式和音樂入侵

胡敏德

國立臺南藝術大學民族音樂學研究所教授兼任所長

摘要

在本論文中，筆者探討了當前在峇里音樂中平均律與微分音音調的多元性之間聲音上的拉扯。我從音樂生態學挪用了「入侵」一詞來展現自然音階化（**diatonicization**）的現象如何標準化了音樂風格的多樣性，其中多元的音調是被棄之於標準音調之外。世界上許多種類的音調系統啟發了早期研究者們記錄和分析全球許多音樂體系。今日，民族音樂學的跨領域研究法已經有多元的方法：包括以音樂生態學來重新檢視過去評估音調的系統、音程和音階的方法。在本文中，藉由已建構的音樂分析法、「音樂和生態學」的新興理論以及「音樂和永續性」等，筆者檢視了印尼峇里島的兒童音樂。峇里的後新秩序媒體爆發讓整個島嶼的流行音樂陷入被電視化與商業化的娛樂中。正如其他在東南亞現代都會中快速傳播的娛樂形式，峇里的兒童流行音樂（**Pop Bali**）將傳統民謠曲調改造為順應西方與歐洲的音調。這種被稱為峇里流行樂的音樂，以音階化的鋼琴彈出 **MIDI** 版本的傳統鑼與笛聲，提供更為和諧發展的民謠和現代聲樂。在過去，兒童音樂的旋律和曲調是參考來自於名為甘美朗（**gamelan**）的青銅樂器演奏的傳統樂團。傳統上而言，以這些樂器作為參照點也造就了地方音調系統的多樣性。在本文中，筆者訪談了音樂家們並分析了音階以說明地方的音調系統如何被西方與歐洲強勢的音調所取代。筆者認為借鑒於音樂生態學的方法概念也許可以被應用來讓年輕的藝術家們和音樂市場經紀人、文化生產者和研究者們一起合作去賦權予在地的音調系統。

關鍵字：自然音階化、民族音樂學、兒童音樂、入侵

Standard Styles and Musical Invasives in Balinese Popular Music

Made Mantle Hood

Professor, Chairperson, Graduate Institute of Ethnomusicology,
Tainan National University of the Arts

Abstract

In this paper, I investigate the ongoing sonic struggle between equal temperament and the diversity of micro-tonal tunings in Balinese music. I borrow from music ecology the term ‘invasive’ to show how the phenomenon of diatonicization standardizes a diversity of musical styles where diverse tunings are abandoned in favour of standard tunings. The many and diverse tuning systems of the world inspired early researchers to document and analyse many music systems around the globe. Today, the interdisciplinary methodologies in ethnomusicology have multiple approaches including music ecology to reassess previous methods for evaluating tuning systems, intervals and scales. For this paper, I examine children’s music on the Indonesian island of Bali through the established method of musical analysis and the emerging theories of ‘music and ecology’ and ‘music and sustainability’. Bali’s post-New Order media explosion has flung the island’s popular music scene into televised and commercialized entertainment. As with other widespread entertainment forms in modern urban Southeast Asia, Bali’s popular music for kids modifies conventional folk tunes to conform to Western European diatonic tunings. In this music called Pop Bali, diatonically tuned pianos use MIDI versions of traditional gongs and flutes to provide harmonic progressions for folk and contemporary vocal music. Previously, the tuning reference and melodies for children’s music were taken from locally tuned orchestras of bronze instruments called gamelan. Traditionally these instruments were a reference point and resulted in a multiplicity of local tuning systems. In this paper, I interview musicians and analyse scales to see how local tuning systems are being substituted for Western European diatonic tunings. I argue that the concept of stewardship taken from music ecology may be applied so that young artists may cooperate with music industry managers, culture-bearers, and researchers to empower local tuning systems.

Keywords: Diatonicization, ethnomusicology, children’s music, invasives

第三場會議發表人簡歷

寇洺·索瑪瓦蒂 **Koming Somawati**

現職 Current Position

Lecturer, Tainan University of Technology

主要經歷 Experience

18 years professional dance experience, Dance instructor, NMIT Fairfield and CERES , Dance tutor, University of Hawaii , Diploma of Beauty Therapy , B.A. (Hons.) English Literature

研究領域 Research Fields

Ethnochoreology, Religiosity, Movement Studies

代表著作 Representative writings/performances

2012 'Bali by Night' Gala Melbourne, Vic

Bali Boardriders fundraiser Philip Island Melbourne Vic

Rabies Funds raiser Melbourne Viv

AAMI car insurance casting, Melbourne Vic

Makaradwaja collaboration with Brian Quartet USA Bali Arts Festival, Bali- Indonesia

2011 MOOMBA parade Creative Director, Indonesian float Japan Earthquake fundraiser, NMIT

Melbourne BMW Edge cultural events

World Culture Day, LaTrobe University

2010 RMIT Melbourne, Indonesian Cultural Day

The Opening Night Indonesian Festival, BMW Edge

International Student Day, Monash University

2009 Moomba Parade, Melbourne Festival Of Indonesia, Melbourne

Parliament of World Religions, Melbourne Convention Centre World Dance Day, Melbourne University

印尼峇里的舞蹈、音樂與戲劇藝術之間的能量傳導

寇洛·索瑪瓦蒂

台南應用科技大學

摘要

表演藝術的世代傳承一般而言多聚焦於舞蹈、音樂和戲劇各類別中文化的形式、風格或素材等面向：指揮家指導交響樂團、舞者編舞、戲劇老師指導戲劇敘事。然而，在這些相關的類別中，知識的傳遞也包含了教授有關於如何在人體中與舞蹈、音樂和戲劇連結在一起的**能量涵養**。這種**能量涵養**（氣、般納、巴渝、安金）的類型已於另類醫學、哲學、和武術中被研究，但在東南亞的表演藝術中卻顯少被關注。在本論文中，我呈現了一個來自印尼峇里名為**奴關達·巴渝舞**（ngunda bayu）的**能量涵養**和**傳導系統**的哲學與實務組合。本論文旨在研究舞蹈課程和表演中**能量的教授和傳導**，描述**能量的傳導**作為舞蹈指引的關鍵組成。筆者認為**能量**存在於表演者、觀眾甚至是無生命的物體（像是木頭面具和皮偶）之間，對於舞蹈和與之延伸的音樂和戲劇而言是極為關鍵的世代傳承。藉此，峇里藝術老師以及實作者倚賴運用內在的表演**能量**和表演藝術舞台的外在呈現之間的整合教學法作為一傳承系統。

*Energy Distribution in and between Dance, Music and
Theatre Arts in Bali, Indonesia*

Koming Somawati
Tainan University of Technology

Abstract

Intergenerational transmission of performing arts typically focuses on form, style or material aspects of culture in separate categories such as dance, music and theatre. A composer teaches orchestral craft, a dancer instructs choreography and a drama teacher mentors theatrical narrative. However, transmitting knowledge in these related categories also involves teaching about how cultivating energy in the human body binds dance, music and theatre together. This type of energy cultivation (chi, prana, bayu, angin) has been researched in alternative medicine, philosophy, and martial arts but to a lesser extent in performing arts research in Southeast Asia. In this paper, I present the philosophical and practical components of an energy cultivation and distribution system called ngunda bayu from Bali, Indonesia. Depicting energy distribution as a key component of dance instruction, this paper investigates the teaching and transmission of energy in dance lessons and performance. I argue that energy in and between performers, audience and even inanimate objects such as wooden masks and leather puppets is crucial to intergenerational transmission of dance, and by extension music and theatre. In this way, Balinese arts teachers and practitioners rely upon a system of transmission that uses an integrative pedagogic approach between internal performance energy and external presentation of performing arts on stage.

第二場專題演講主持人簡歷

戴文鋒

現職

國立臺南大學文化與自然資源學系教授兼臺南學研究中心任

主要經歷

國立臺南大學臺灣文化研究所教授兼所長

國立臺南大學人文與社會學院院長、國立臺南大學人文學院院長

研究領域

臺灣民俗、臺灣文化資產、臺灣史、臺灣民間信仰、臺灣傳統藝術。

代表著作

《等待天光——臺南地區人權場址Ⅱ》（與葉瓊霞、莊永清合著，2021）

《太師與王船——燃燒一瞬間的美》（2019）

《永康區開天宮志》（與陳宏田、張耘書合著，2019）

《戴文鋒臺灣史研究名家論集》（2016）

《山谷長歌——噍吧哞事件的在地繪影與歷史圖像》（2015）

《重修屏東縣志·民間信仰》（2014）

《永康的歷史遺跡與民間信仰文化》（2010）

《在地的瑰寶——永康的民俗祭儀與文化資產》（2010）

《東山鄉志》（2010）

《萬年縣治所考辨》（2009）

《走過·歷史·記憶——鏡頭下的永康》（2008）

《萬華觀光案內》（2004）

《甲申年府城媽祖行腳》（2004）

《二〇〇三府城媽祖行腳》（2003）

《萬年傳香火、世代沐法華——萬華寺廟導覽》（2002）

《第二屆府城媽祖行腳》（2002）

《府城媽祖行腳》（2001）

第二場專題演講發表人簡歷

蕭瓊瑞

現職

國立成功大學歷史系名譽教授、台灣美術史研究者

主要經歷

國立台灣師範大學、國立臺北師範學院、國立臺南藝術大學、國立台南大學等校。臺南市政府文化局局長、台灣美術館典藏委員、諮詢委員、臺北市立美術館典藏委員、諮詢委員、高雄國立美術館典藏委員、審議委員、臺北市公共藝術審議委員、高雄市公共藝術審議委員、國立成功大學博物館備處主任、藝術中心主任、高等教育評鑑中心文史類評鑑委員、行政院文化部古物審議委員會委員兼近代美術召集人、國家文藝基金會董事

研究領域

台灣美術史、台灣文化與美學、藝術史與藝術批評

代表著作

- 《台灣美術史研究論集》，伯亞出版社，1990.12，臺中。
- 《五月與東方—中國美術現代化運動在戰後臺灣之發展(1945-1970)》，東大圖書公司，1991.1，臺北。
- 《1991 臺灣藝評選》，炎黃藝術文教基金會，1992.11，高雄。
- 《李仲生文集》，臺北市立美術，1995.1，臺北。
- 《觀看與思維—臺灣美術史研究論集》，臺灣省立美術館，1995.9，臺中。
- 《劉國松研究》，國立歷史博物館，1996，臺北。
- 《府城民間傳統畫師專輯》，臺南市政府，1996.8，臺南。
- 《島嶼色彩臺灣美術史論》，東大書局，1997.11。
- 《島民·風俗·畫 18 世紀臺灣原住民生活圖錄》，東大書局，1998.4，臺北。
- 《圖說臺灣美術史 I：山海傳奇》，藝術家出版社，2003.5。
- 《激盪·臺灣近現代藝術十一家》，藝術家出版社，2004.4，臺北。
- 《島嶼測量臺灣美術定向》，三民書局，2004.6，臺北。
- 《臺灣現代美術大系：抽象抒情水墨》，行政院文建會策劃，藝術家出版社，2004.11，臺北。
- 《圖說臺灣美術史 I：渡臺鑽歌》，藝術家出版社，2005.2。
- 《盡頭的起點藝術中的人與自然》，大圖書公司，2005.11，臺北。
- 《自在與飛揚藝術中的人與物》，大圖書公司，2006.1，臺北。
- 《懷鄉與認同台灣方志八景圖研究》，典藏，2006.6，臺北。
- 《臺灣美術史綱》，藝術家出版社，2009.5。
- 《楊英風全集》(總主編)30 卷，藝術家出版社，2011.10，臺北。
- 《陳澄全集》(總編輯)18 卷，2012.3，藝術家出版社，臺北。
- 《戰後臺灣美術史》，藝術家出版社，2013.3，臺北。
- 《臺灣近代雕塑史》，藝術家出版社，2017，臺北。

在地與異地：2021 藝術風格國際學術研討會

專 題 演 講

台灣美術史中的異地與在地

主講人：蕭瓊瑞

演 講 大 綱

- 一、從史前到荷西時期的文化流動
- 二、明清水墨的閩習與狂野
- 三、台灣八景中的懷鄉與認同
- 四、日治時期的「新」美術：油彩與膠彩
- 五、戰後懷鄉山水的水墨復甦
- 六、戰後現代繪畫運動中的「中」「西」交融
- 七、當代藝術的「主體」反思

內 容 摘 要

在重建台灣藝術史的文化政策思維下，藝術創作內涵的「異地」與「在地」思辯，具有重要的學術意義。本講係以歷史回顧的角度，重新檢視台灣美術在長期進展中，「異地」元素的輸入，如何豐富「在地」的文化構成，並轉化成「在地」的養份，形成新的內涵與風格。

從史前原住民文化中的琉璃珠、青銅刀柄，到荷西時期的銅版畫，乃至明清的水墨、木刻版畫，日治時期的油彩、膠彩，和戰後現代繪畫的抽象風格……，無一不是「異地」文化的輸入，卻也都成為台灣「在地」歷史的重要內涵。

在台灣面臨國際政經情勢重新定位的同時，文化的自我檢視與反思，對「主體」思維的建構，應屬必要且具關鍵性的意義。

第四場會議主持人簡歷

黃冬富

現職

國立屏東大學視覺藝術學系退休教授/藝術講座教授。

台南市美術館董事，國立台灣美術館、國立歷史博物館諮詢委員，國立台灣美術館、國立國父紀念館、高雄市立美術館典藏品審議委員。

主要經歷

國立屏東教育大學教授兼副校長，國立屏東師範學院教授兼教務長、總務長、視覺藝術學系主任兼所長。

全國大專院校藝文中心協會副理事長、台灣藝術史研究學會理事。

台北市立美術館、台南市美術館典藏品審議委員。

研究領域

藝術教育史、台灣藝術史、中國藝術史、書畫理論、水墨畫創作。

著作

《臺灣美術團體史料彙編 2：戰後初期美術團體(1946~1969)》、《南部展：五 0 年代高雄的南天一柱》、《踏實・穩健・韌性：戰後臺灣小學美術師資養成教育》、《臺灣美術地方發展史全集一屏東地區》、《中國美術教育史》、《莊世和的繪畫藝術》、《高雄縣美術發展史》、《呂佛庭繪畫藝術之研究》、《台灣省展國畫部門之研究》等專書 20 餘種，專文發表 90 餘篇。

第四場會議發表人簡歷

徐亞湘

現職

國立臺北藝術大學戲劇系教授
國家文化藝術基金會董事、中華民國民族音樂學會監事。

主要經歷

中國文化大學戲劇系主任、《戲劇學刊》及《藝術評論》主編

研究領域

臺灣戲劇（曲）史、中國戲劇（曲）史、兩岸戲劇（曲）交流史、中國話劇史。

代表著作

- 1、《日治時期中國戲班在臺灣》（南天書局，2000）
- 2、《長嘯----舞台福祿》（博揚文化，2001）
- 3、《日治時期臺灣戲曲史論----現代化作用下的劇種與劇場》（南天書局，2006）
- 4、《史實與詮釋：日治時期臺灣報刊戲曲資料選讀》（國立傳統藝術中心，2006）
- 5、《客家劇藝留真：臺灣的廣東宜人園與宜人京班》（桃園縣文化局，2007）
- 6、《母女同行：阿玉旦、黃秀滿的客家戲曲人生》（桃園縣文化局，2011）
- 7、《老爺弟子：張文聰的客家演藝生涯》（國立傳統藝術中心，2012）
- 8、《Sounds From the Other Side》（南天書局，2013）
- 9、《霞光璀璨：世紀名伶戴綺霞》（合著，臺北市文化局，2014）
- 10、《臺灣劇史沉思》（國家出版社，2015）
- 11、《徐亞湘臺灣史研究名家論集》（蘭臺出版社，2016）
- 12、《島嶼歌戲：王金櫻世代》（臺北市文化局，2019）

高尚話劇的追求----1930 年代上海文明戲改良運動

徐亞湘

國立臺北藝術大學戲劇系教授

摘要

中國戲劇史中的話劇一詞，一開始就以嚴肅的製作演出、明確的主題意識確立其藝術品性，創作者及觀眾的知識菁英色彩相對明顯，而同時活躍於大城市中遊藝場及部分劇場，已經採用純然對話形式、主要為小市民提供娛樂的文明戲，雖然標榜演出的是「高尚話劇」，卻仍然不被彼時話劇界及後世戲劇學界所認可，致使 1914 年「甲寅中興」之後上海的文明戲/新劇發展，長期為中國話劇史書寫所忽視。但事實上，文明戲、新劇的發展在上海從未明顯衰落，只是隨著各大小型遊樂場及百貨公司附設遊藝空間的陸續成立，進行演出場域的轉移而已，並長期穩定地提供小市民通俗演劇的娛樂需求。

1930 年代前後，上海文明戲界因內外部壓力之故而自發性地推動文明戲的改良動作，漸以「高尚話劇」之姿獲得上海市民觀眾的認同與歡迎。自 1929 年上海話劇同志會成立開始，到 1930 年代中期大中華話劇場、皇后劇院及綠寶劇場先後以改良文明戲陣地自居，並以現代的編導制取代傳統的幕表制，促進了文明戲、話劇、電影界的人才交流，以及文明戲與話劇俗雅合流的速度，不僅讓文明戲正式成為話劇家庭的一員，同時，也刺激話劇有更多的通俗化創作。本文擬對 1930 年代的改良文明戲作為、論爭及運動進行研究，梳理文明戲何以改良的原因、實踐及影響，並對話劇的實質內涵提出看法，希冀對中國話劇史研究有所深化及突破。

關鍵詞：上海、話劇、改良文明戲、陳秋風、綠寶劇場

*The Pursuit of Noble Drama----A Study of Shanghai's Reformed Morden
Drama in the 1930s*

Hsu Ya-hsiang

Professor, Department of Theatre Arts, Taipei National University of the Arts

Abstract

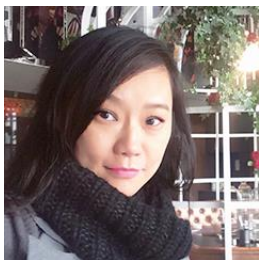
In the history of Chinese spoken drama, the word "spoken drama" was established from the beginning with serious production performances and clear thematic consciousness. The creative talents of creators and audiences are relatively obvious. Some theaters have adopted a purely dialogue form of morden drama that mainly provide entertainment for citizens. Although they are advertised as "noble dramas", they are still not recognized by the drama industry and later theater scholars. After that, the development of Shanghai's morden drama has long been ignored by the writing of Chinese spoken drama history. However, in fact, the development of morden drama has never declined significantly in Shanghai, but only with the successive establishment of various large and small playgrounds and department stores with entertainment spaces, the transfer of performance venues, and long-term and stable provision of popular civilians Entertainment needs of acting.

Around the 1930s, the morden drama industry in Shanghai spontaneously promoted the reform of morden drama, gradually gaining the recognition and welcome of the Shanghai's audience as a "noble drama". In the mid-1930s, the Greater Chinese Theatre, the Queen's Theatre and the Green Spot Theatre successively established themselves with improved positions in morden drama, and replaced the traditional curtain system with a modern choreography system, which promoted the exchange of talents in the morden drama, spoken drama, and film industries, and the speed at which morden drama merges with the spoken drama's vulgar elegance not only makes morden drama formally a member of the spoken drama family, but also stimulates more popular creation of the drama. This peper as a study of the actions, controversies, and movements of the reformed morden drama in the 1930s, sorts out the causes, practices, and influences of the reformed morden drama, and proposes views on the substantive content of the spoken drama. This study of the history of Chinese spoken drama will be deepening and breakthroughs.

Keywords: Shanghai, Spoken Drama, Improved Morden Drama, Chen Qiufeng, Green Spot Theater

第四場會議發表人簡歷

馬薇茜

現職

國立成功大學藝術研究所助理教授

凌華教育基金會董事

主要經歷

國立臺灣戲曲學院研發處、進修推廣組專任助理研究員暨兼任組長

新北市文化局藝術展演科專任研究助理暨府會、新聞聯絡人

新北市十三行博物館專任研究助理

國立國光劇團助理設計師

國立復興劇校復興國劇團(今臺灣戲曲學院京崑劇團)演員、行政總幹事、舞台監督

國立臺灣戲曲學院、文化大學戲劇系、警察專科學校兼任教師

教育電台「校園戲話」節目策劃暨主持人

研究領域

1 傳統戲曲理論與實務 2 表演藝術與劇場實務 3 藝術行政及行銷管理

4 藝術教育與社會責任 5 藝術文創與策展媒宣

代表著作

《閱讀理解與修辭批評-「白蛇傳·遊湖借傘」戲詞的修辭探究》2017年，萬卷樓出版

《京劇六論》2015年，國家出版社

《電影藝術與生活》2015年，臺灣警察專科學校出版

《哈佛教你發揮救災領導力-藝術行動療癒》2015年，遠見天下文化出版

《行當·流派·角色·京劇小生表演藝術研究》2010年，大卷文化出版

藝術與人文關係互動記憶

-以疫情之下虛實數位領域實務解析

馬薇茜

國立成功大學藝術研究所助理教授

摘要

本文探究疫情之下的教育現場，以藝術領域教學實作案例，帶領學生從我們身處的社會、環境、人文、歷史的相互關照，透過運用表演藝術的創意思考與發揮，結合課程所學行政管理流程與溝通完成展覽實務應用製作，強化學生的實作能力與關懷在地發展為主要表現特色，並從中學習團隊營運與整體績效的合作方式，因應疫情將原本實體展覽空間轉移至線上數位展覽進行呈現，藉此融合教學理論與實務，理解藝術與行政的實作經歷，達到學中做、做中學之效益，以「培養學生創新應變思考能力」進行課程實驗探究教學步驟與方法。

關鍵字：藝術、人文、關係、疫情、數位

***The memory of the interactive relationship between arts and humanities –
Practical analysis in the virtual, real and digital field under the epidemic***

MA Wei-chen

Assistant Professor, Institute of Art Studies, NCKU

Abstracts

This article explores the educational scene under the epidemic and uses practical teaching cases in the field of art to lead students to take care of each other from the society, environment, humanities and history we live in. Through using of creative thinking and exertion of performing arts, it applies the course of administration management with the process and communication to accomplish the production of practical application in the exhibition. Also, it strengthens students' practical ability and caring local development as the main performance characteristics. The students learn cooperation methods from the team operation and overall performance. Responding to the epidemic, the original physical exhibition will be transferred to the presentation across the digital online exhibition. To integrate teaching theory and practice, we understand the practical experiences of art and administration is to achieve the benefits of “learning by doing and doing by learning”. It cultivates students' creative and adaptable thinking ability to conduct course experiments in exploring the teaching steps and methods.

Keywords: Art, Humanities, Relationship, Epidemic, Digital

第四場會議發表人簡歷

胡紫雲

現職

國立成功大學藝術研究所專案助理教授

主要經歷

臺南雞屎藤舞蹈劇場 駐團導演與編劇

研究領域

跨領域表演藝術編導・臺灣劇場與全球化・客家現代戲劇與後殖民女性主義理論

代表作品

《府城夜話》(2020・台南藝術節)

《誰是林爽文?》(2020・國家藝術基金會)

《昭和摩登・老戲院戀歌》(2019・台南文化局)

《府城的飯桌仔》(2018・秀琴歌劇團)

《大井頭・赤崁記》(2017・文化部文學跨界推廣計劃)

《少女黃鳳姿》(2016・文化部文學跨界推廣計劃)

《許丙丁文學舞蹈劇場—府城仙怪誌》(2015・文化部文學跨界推廣計劃)

《葉石濤文學舞蹈劇場：葫蘆巷春夢》(2014・文化部文學跨界推廣計劃)

展演城市、展演地方：以《府城夜話》為例

胡紫雲

國立成功大學藝術研究所助理教授

摘要

在全球資本主義與現代化的快速發展下，全球城市正以無法阻攔的速度急遽地現代化；相對地，世界地方的在地文化亦以其差異性與獨特性與現代文化的同質化相互影響並產生各種對話的可能。亦即，城市與劇場正展現了全球與地方之間、不同文化之間的各類關聯性。本論文嘗試以個人與雞屎藤舞蹈劇場共同創作的 2020 臺南藝術節節目《府城夜話》(Tainan in the Night) 為例，說明本作品如何在高度現代化的臺南城市中，揀擇市郊的工業區「倉庫」作為表演空間以展演三則臺南在地的鄉野奇談：〈陳守娘〉、洲仔尾古墓石馬精傳說，以及日治時期新聞事件〈臺南運河奇案〉。根基於府城傳統庶民文化，將之轉化為既融合各類現代元素（VR 視覺設計、直播敘事、現代電子音樂等）與傳統民間鄉野奇談的在地故事，形成現代與地方的多元敘事風格，藉此以構作出地方文化與城市之間獨特的文化實踐。

關鍵字：府城夜話・全球化・地方文化・雞屎藤舞蹈劇場

Performing locality: Tainan in the Night as an Example

Hu Tz-yun

Assistant Professor, Institute of Art Studies, NCKU

Abstract

Currently, globalization has fostered the rapid spread of modernization and cultural transformation in the world. As a result, cities in the global age are rapidly modernizing. In contrast, there is a wave of localization at the global level, and local cultures are represented by cultural differences challenge the homogeneity characteristic of the modernization. Therefore, cities and theatre reflect a complicated association between local and global environments.

This essay is an attempt to draw attention to my personally directed production, *Tainan in the Night*, a theatre program in the 2020 Tainan Art Festival. It illustrates Tainan City, Taiwan as an example of localization through choosing a storehouse which located in the Yung-Kung Industrial District as a theatre stage where three folk stories depicting local Tainan history are enacted, including the female ghost Chen, Shou-niang in the Qing Dynasty, the stone-horse spirit, and a news event about a couple committing suicide by jumping in the canal during the Japanese colonization. *Tainan in the Night* combines different modern elements, including VR, live broadcast, and electronic music, to interpret these folk stories and create a specific cultural practice that lies between the local culture and Tainan City as a whole.

Keywords: globalization, local culture, *Tainan in the Night*

第五場會議主持人簡歷

白適銘

現職

國立台灣師範大學 美術系(所) 教授兼系主任
國立台灣師範大學 台灣藝術史研究中心 主任
台灣藝術史研究學會 理事長

主要經歷

國立台灣藝術大學美術學系美術研究所 兼任教授
國立台北藝術大學美術史研究所 兼任副教授
國立台中教育大學美術學系(所) 專任助理教授

研究領域

台灣美術史、中國藝術史、東亞文化交流、當代策展與評論。

代表著作

- 《台灣美術通史(中英文版)》(主編，2021 即將出版)
《春望·遠航·秦松》(2019)
《世外遺音—木下靜涯舊藏畫稿作品資料研究》(編著，2017)
《日盛·雨後·木下靜涯》(2017)
〈雕塑的「公共化」—台灣現代雕塑的社會性轉化〉，《雕塑研究(學術半年刊)》，卷 25，2021 年 6 月，頁 1-28。
〈走向自由體制的文化內視—談八〇年代台灣美術的脫體制現象及街頭精神〉，《台灣美術(季刊)》，卷 112，2018 年 4 月，頁 5-18。
〈記憶、被記憶與再記憶化的視覺形構—台灣現當代攝影的歷史物質性與影像敘事〉，《雕塑研究(學術半年刊)》，卷 12，2014 年 9 月，頁 53-84。
〈花都幻影—張義雄巴黎時期作品中的愛與死〉，《台灣美術(季刊)》，卷 96，2014 年 4 月，頁 16-47。
〈「戰後」如何前衛？—李仲生的現代繪畫策略與台灣戰後美術方法論〉，《台灣美術(季刊)》，卷 95，2014 年 1 月，頁 3-35。

第五場會議發表人簡歷

蔣伯欣

現職

臺灣藝術田野工作站研究總監

主要經歷

國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任、
國立臺南藝術大學藝術史學系助理教授

研究領域

臺灣藝術史、藝術評論、視覺文化研究。

代表著作

- 《新派繪畫的拼合／裝置：臺灣在巴西聖保羅雙年展的參展脈絡 1957-1973》（2020）。
- 《現代藝術史新路徑：莊世和 1943 年日記檔案》（2020）。
- 〈諸眾之眼：策展機器再批判〉，《臺灣藝術展覽史》（2020）
- 《綠舍、創型、莊世和》（2019）。
- 〈材質的現代性：以「新漢城畫派大展」為中心的考察〉，《檔案轉向：東亞當代藝術與臺灣（1960-1989）國際學術研討會論文集》（2018）
- 〈從「近代」到「當代」：臺灣美術史分期的再思考〉，《共再生的記憶：重建臺灣藝術史學術研討會論文集》（2018）
- 〈主體的未來：「近現代」在戰前東北亞前衛藝術的歷史構造〉，《藝術觀點 ACT》第 72 期，2017 年 10 月，頁 4-15。

傳統與遺存： 菲律賓和台灣的藝術歷史書寫及當代文化策展

蔣伯欣

台灣藝術田野工作站研究總監

摘要

本論文聚焦於由國立菲律賓大學藝術史佛洛瑞斯教授發起、邀請本人合作參與的檔案研究計畫，這個計畫旨在探討傳統對現當代藝術的影響遺緒。從南太平洋群島，就其在地理上和地理詩學上跨越了國際戰爭，串聯起臺灣和菲律賓的移民歷史和社會形塑。以南太平洋群島作為框架，同時也是對從西方和大陸規範發展而來的藝術史及策展方法，提供一種批判性的對話。南太平洋群島之文化視點以寬廣的構想形成一個更為分散的群島想像，並通過冷戰之探討以及地域形塑過程中指示的現代性和當代性，揭示殖民和後殖民歷史。

關鍵字：傳統、遺存、媽祖、菲律賓全國美術協會、五月畫會、靈視主義

***Tradition and Nachleben: Writing Art History and Curating
Contemporary Culture in the Philippines and Taiwan***

Chiang Po-shin

Taiwan Visual Art Archive, Research Director

Abstract

This paper will focus a project invited by Professor Patrick. D. Flores which named “Austronesia, the Cold War, and the Region Today: Writing Art History and Curating Contemporary Culture in the Philippines and Taiwan.” The project looks into Austronesia because it brings Taiwan and the Philippines together geographically and geopoetically, and in terms of migration history and the social formations beyond the global wars. The project also thinks that Austronesia as a framework offers a critical conversation with a kind of art history and curatorship that proceeds from western and continental norms. The Austronesian perspective in culture, broadly conceived, enables a more dispersed, archipelagic imagination that sheds light on colonial and post-colonial history through the discussion of the Cold War and the implications of modernity and contemporaneity in shaping the region.

第五場會議發表人簡歷

林素幸

現職

2020.01-迄今 國立臺南藝術大學臺灣藝術史暨檔案研究中心 主任

2016.02-迄今 國立臺南藝術大學藝術史學系 專任副教授

經歷

2009.08~2016.02 國立臺南藝術大學藝術史學系 專任助理教授

2009.10-2011.08 國立臺南藝術大學暫代圖書館館長

2004.08-2009.07 樹德科技大學視覺傳達設計系暨應用設計研究所 專任助理教授

研究專長

現當代臺灣書畫史、東亞近現代美術史與西方之交流、臺灣庶民信仰與宗教藝術、繪本與插畫藝術、書籍裝幀藝術與大眾文化之傳播

代表著作

2021 年〈尋找心中的桃花源－歌川廣重與風景浮世繪〉，收錄於《跟著浮世繪去旅行－與歌川廣重探訪江戶日本絕景》(台北：大塊文化，2021)，頁 2-7。

2020 年〈日治時期臺灣的書籍裝幀藝術-以西川滿為例〉，《藝術學研究》第 27 號 (2012.12)，頁 43-122。

〈臺灣現代水墨的文化認同〉，收錄於(韓)《美術史論壇》，第 50 號，頁 137-168。

2019 年“Rebuilding Legitimacy: Hwang Chun Pi and His Landscape Paintings in Post-War Taiwan,” Art in Translation, 11:1 (July 2019), 45-74.

2018 年〈從齊白石山水畫看中國繪畫的現代性－兼論中外收藏品味之異同〉，北京畫院編，《齊白石研究第六輯》，南寧市：廣西美術出版社，2018.09，頁 162-173。2017 年〈飛越藩籬：蔡草如筆墨世界之探討〉，《成大歷史學報》第 52 號 (THCI Core 收錄期刊)，頁 87-137。2016 年〈從安藤廣重《東海道五十三次》看日本江戶時代的旅遊文化〉，《臺灣美術》第 105 期，頁 74-96。

〈縱探語境：從張光宇《西遊漫記》探索二十世紀初中國美術史及大眾文化之發展與意義〉，《興大人文學報》第 56 期，頁 59-116。

第五場會議發表人簡歷

王碩仁

現職

現任國立臺南藝術大學教授研究員

主要經歷

王碩仁博士，現任國立臺南藝術大學研究員，於 2018 年加入南藝大，2019 年擔任研發長。加入南藝大前，王博士服務與高科技產業，曾擔任台積電行銷處長及聯發科市場研究總經理等職。王博士曾兩次外派日本與法國，擔任台積電日本支社副社長和法商 Soitec 行銷與策略資深副總裁。

研究領域

創新與創業、科技藝術行銷、行銷裡的藝術

代表著作

專書

王碩仁等作，《矽晶大勢》，台北市：大橡文化，2000。

期刊

2020.06 洪一平，李寅彰，詹媛安，王碩仁，〈穿越記憶的聲景：〈風動四方-安平 1634〉的虛擬實境〉，《南藝學報》第 20 期，頁 1-23。

2012J. Wang, "Simply fundamental innovation for complex technology challenges — Case of smarttools," 2012 IEEE International SOI Conference (SOI), 2012, pp. 1-2, doi:

晚清肖像畫在臺灣的發展與其意義網絡

—以《允卿公朝服像》為例

林素幸*、王碩仁**

國立臺南藝術大學藝術史學系副教授*

國立臺南藝術大學教授研究員**

摘 要

肖像畫的繪製是植根於社會的實踐與需求，其常常必須要應對各種公開的紀念禮儀與身分或地位訴求。不論在中國或西方，肖像的製作與政治權利或社經地位經常聯繫在一起，與對名望的追求或紀念模式密不可分。

本文將以霧峰林獻堂博物館所藏的林文欽畫像為例，除了探究肖像畫在臺灣的發展與中原大陸的關係外，也將透過畫上梁啟超的款識及該博物館的其他相關收藏等，探討肖像畫在二十世紀初臺灣之發展及其意義網絡。

關鍵字：肖像畫、寫真、林文欽、林獻堂、梁啟超

The Development of Portrait Painting in Late Qing Taiwan and its network of signification – the Case Study of the Portraiture of Lin Wenqin

Lin Su-hsing *

Associate Professor, Department of Art History, Tainan National University of the Arts*

Wang Shoue-jen **

Research Fellow, Tainan National University of the Arts**

Abstract

The tradition of making portrait paintings is rooted in the societal needs and practices of etiquette, public commemoration, demonstration of feudal echelon status, etc. Regardless of China or the West, the production of a portrait is often linked to political rights and/or socio-economic power, and is inseparable from the pursuit of fame and immortality.

This article will focus on the portrait painting of Lin Wenqin, a literati in the late Qing Dynasty and the father of Lin Xiantang, a native of Wufeng and a renowned figure in colonial period Taiwan. In addition to exploring the development and relationship of portrait painting between Taiwan and Mainland China in the late Qing Dynasty, we will also investigate the network and its significance of the painting through Liang Qichao's inscriptions and other collections in the Lin Xiantang's Museum.

Keywords : portrait painting, real, Lin Wenqin, Lin Xiantang, Liang Qichao

第六場會議主持人簡歷

蕭瓊瑞

現職

國立成功大學歷史系名譽教授、台灣美術史研究者

主要經歷

國立台灣師範大學、國立臺北師範學院、國立臺南藝術大學、國立台南大學等校。臺南市政府文化局局長、台灣美術館典藏委員、諮詢委員、臺北市立美術館典藏委員、諮詢委員、高雄國立美術館典藏委員、審議委員、臺北市公共藝術審議委員、高雄市公共藝術審議委員、國立成功大學博物館備處主任、藝術中心主任、高等教育評鑑中心文史類評鑑委員、行政院文化部古物審議委員會委員兼近代美術召集人、國家文藝基金會董事

研究領域

台灣美術史、台灣文化與美學、藝術史與藝術批評

代表著作

- 《台灣美術史研究論集》，伯亞出版社，1990.12，臺中。
《五月與東方—中國美術現代化運動在戰後臺灣之發展(1945-1970)》，東大圖書公司，1991.1，臺北。
《1991 臺灣藝評選》，炎黃藝術文教基金會，1992.11，高雄。
《李仲生文集》，臺北市立美術，1995.1，臺北。
《觀看與思維—臺灣美術史研究論集》，臺灣省立美術館，1995.9，臺中。
《劉國松研究》，國立歷史博物館，1996，臺北。
《府城民間傳統畫師專輯》，臺南市政府，1996.8，臺南。
《島嶼色彩臺灣美術史論》，東大書局，1997.11。
《島民·風俗·畫 18 世紀臺灣原住民生活圖錄》，東大書局，1998.4，臺北。
《圖說臺灣美術史 I：山海傳奇》，藝術家出版社，2003.5。
《激盪·臺灣近現代藝術十一家》，藝術家出版社，2004.4，臺北。
《島嶼測量臺灣美術定向》，三民書局，2004.6，臺北。
《臺灣現代美術大系：抽象抒情水墨》，行政院文建會策劃，藝術家出版社，2004.11，臺北。
《圖說臺灣美術史 I：渡臺鑽歌》，藝術家出版社，2005.2。
《盡頭的起點藝術中的人與自然》，大圖書公司，2005.11，臺北。
《自在與飛揚藝術中的人與物》，大圖書公司，2006.1，臺北。
《懷鄉與認同台灣方志八景圖研究》，典藏，2006.6，臺北。
《臺灣美術史綱》，藝術家出版社，2009.5。
《楊英風全集》(總主編)30 卷，藝術家出版社，2011.10，臺北。
《陳澄全集》(總編輯)18 卷，2012.3，藝術家出版社，臺北。
《戰後臺灣美術史》，藝術家出版社，2013.3，臺北。
《臺灣近代雕塑史》，藝術家出版社，2017，臺北。

第六場會議發表人簡歷

吳奕芳

現職

國立成功大學藝術研究所副教授兼任所長、戲劇碩士學位學程主任

主要經歷

國立成功大學藝術研究所副教授

國立成功大學博物館組長

研究領域

西洋美術史、俄羅斯藝術文化研究、藝術批評

代表著作

專書

《藝術贊助者與藝術家—馬蒙托夫的藝術贊助事業與俄羅斯 19 世紀後期的藝術發展》2010 年 5 月。248 頁。(ISBN978-957-19-2998-9)

期刊論文

吳奕芳 (2017 年 01 月)。Коллекция Советской Гравюры На Дереве В

Собрании Лу Синя И «Новое Течение В Китайской Печатной Графике»// “The

И

с

吳奕芳 (2012 年 06 月)。白銀時代知名藝術家的不知名作品—以「契倪什娃公爵夫人」肖像系列為例。史物論壇，14 期，頁：43-78。

с

с

т

в

第六場會議發表人簡歷

Anton Gavrilov 楊安東

現職

國立屏東大學視覺藝術學系助理教授

主要經歷

1995-2001

進入國立聖彼得堡繪畫、雕刻、建築美術學院 (The St. Petersburg State Academic Institute of Fine Arts, Sculpture and Architecture; 簡稱列賓美術學院)。

2001

任聘為國立基洛夫歌戲院專職藝術家，協助戲劇表演舞台製作。

2004-2012

台灣師範大學創作理論組博士班畢業。

2012-2019 台東大學美術產業學系助理教授。

2019-迄今 屏東教育大學視覺藝術學系助理教授

研究領域

人體油畫、素描、版畫

代表著作

- 2004 成功大學藝術中心，「台俄風情」個展。
- 2007 國立國父紀念館。中華兩岸美術學博士生創作交流展。
- 2007 法務部。立意出新一師大美研所水墨組博士班聯展。
- 2008 台北市議會藝廊，「從北國追憶...到境外夢田」墨彩個展。
- 2009 政治大學展覽，「松雪傳藝—台俄風情畫展」個展。
- 2010 台灣師範大學福華藝廊 「黑白畫世界」異國遊子創作聯展。
- 2011 國立台灣師範大學美術系德群畫廊個展 「心·域·轉換」個展。
- 2012 兩岸花東交流特展，「山海畫語」聯展。
- 2016 北京台灣會館，「傳承與衝擊」聯展。

傳統藝術與時代新意：俄羅斯民間藝術對前衛藝術的影響

吳奕芳*、Anton Gavrilov**

國立成功大學藝術研究所副教授兼所長*

國立屏東大學視覺藝術學系助理教授**

摘要

西方思潮與對於傳統藝術文化的反思，兩大來源促生了俄國前衛主義的萌芽，此時迅速崛起的俄羅斯前衛藝術，在風格形成的過程中，不斷自上述兩大來源探索創作靈感，特別是擷取自俄國傳統民間信仰、東正教、民間工藝、特別是民間刺繡、民間版畫盧布克(lubok/лубок)以及古老的民間傳說，巧妙的與前衛藝術創作結合一起。

傳統藝術帶給前衛藝術家許多創作的靈感，從 20 世紀初期的「藝術世界」成員彼里賓(Ivan Bilibin, 1876-1942)、到前衛藝術家拉里昂諾夫(Mikhail Larionov, 1881-1964)、岡察洛娃 (Goncharova, 1881-1962)、菲洛諾夫(Pavel Filonov, 1883-1941)、馬列維奇 (Kazimir Malevich, 1897-1935) 作品中得以看見影響力。

本論文議題分為以下兩個點：第一、探討俄羅斯民間藝術對於前衛主義發展過程中所扮演的角色。第二、新原始主義在此時的實驗美學潮流中，對前衛藝術家的啟發與影響。

關鍵字：白銀時期、民間版畫盧布克、前衛藝術、新原始主義

Traditional Art and New ideas for new times: The Influence of Russian Folk Art on Avant-Garde

Wu Yi-fang

Associate Professor, Chairperson, Institute of Art Studies, NCKU

Anton Gavrilov

Assistant Professor, Department of Visual Art, National Pingtung University

Abstract

In the new western paintings acquired by Russian art collectors, the combination of the traditional art ideas and modern compositional thinking was clearly traced. This became the embryo of the idea and the impulse for the development of the Russian avant-garde. The rapidly developing art of the Russian avant-garde was based not only on the innovative thinking of Western painters. In particular, inspiration was drawn from traditional Russian folk beliefs, the culture of the Orthodox Church, folk crafts, especially embroidery, folk prints (lubok) and ancient folklore, brilliantly combined with avant-garde artistic creativity.

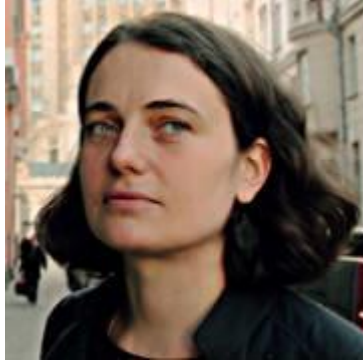
They bring a lot of creative inspiration to avant-garde artists, from I. Bilibin, a member of the World of Art of the early 20th century, to avant-garde artists M. Larionov, N. Goncharova, P. Filonov, and of course K. Malevich.

The topics of this thesis are divided into the following two points: first, discuss the role played by Russian folk art in the development of avant-garde. Second, discuss the inspiration and influence of the “Neo-primitivist” led by M. Larionov、N. Goncharova on the avant-garde artists in the experimental aesthetic trend at that time.

Key words : the Silver Age, folk prints (lubok) , Avant-Garde, Neo-primitivist

第六場會議發表人簡歷

Endoltseva E. A

現職 Current Position

Senior researcher in the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

主要經歷 Experience

2008 – 2015 – senior researcher in the Saint-Petersburg branch of the Russian Institute for Cultural Research

2014 – 2017 – professor in the Russian Orthodox Institute of saint John the Evangelist

研究領域 Research Fields

Christian art in Caucasus and in Mediterranean world in the Paleochristian period and in the Middle Ages (4 – 14 c.)

代表著作 Representative writings

1. Искусство Абхазского царства VIII – XI веков. Христианские памятники Анакопийской крепости/отв. ред.и сост. Е. Ю. Ендольцева. Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2011. 271с.
2. Ендольцева Е. Ю. Соль земли. Образы апостолов в позднеантичном мире. Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2011. 259 с.
3. Ендольцева Е. Ю. Архитектурная пластика Абхазии в период Абхазского царства (VIII – XI вв.). Москва: ИВ РАН, 2020. 432 с.

高加索地區基督教堂建築雕塑裡的公羊形象

Ekaterina E.A

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 資深研究員

摘要

本文介紹高加索地區基督教藝術裡的公羊首圖騰。在部分高加索山區（斯瓦涅季、南奧塞提亞、納戈爾諾—卡拉巴赫、拉恰）教堂的正立面以及內部裝飾可以見到公羊首（同樣也有其他動物的獸首雕像）的圖像（芝諾比亞教堂、耶魯教堂、澤莫—克里希教堂、霍列尼亞教堂、澤莫修道院、甘扎薩爾修道院）。這些圖像特殊的特徵便是皆具有螺旋狀的獸角。通常這些圖像會出現在教堂正立面、鐘樓角落處抑或柱頂。

公羊自古以來在高加索地區被廣泛尊為供奉的動物，象徵著恩典（法爾恩 Farn）。對於法爾恩之意可以被理解為恩典、富饒和皇權。公羊在高加索地區如此普遍化或許可以以小型有角的牲口在山民經濟生活中作為主要角色做說明之（此種經濟結構在距今三千年前高加索地區被建立。）。

公羊首圖騰（及其成對螺旋狀圖樣的臨摹）在科班—科爾斯基歷史文化共通性（後青銅時代至前鐵器時代）的文化中為基本神聖象徵之一。在祭祀物件中（禮斧、女性飾品、別針、男性祭祀服裝的元素等）許多此種類型的圖像出自於奧塞提亞（季戈里亞地區）以及西喬治亞境內的墓葬群（始自西元前 13 至 12 世紀）。

此圖騰的起源可追溯至近東古文明（加泰土丘，西元前六千年）。

崇拜公羊對其意義的保存已有數千年之久，而這可能與崇拜大地肥力、太陽、女性神靈有關。

這種崇拜信仰反映在不同時代眾多物質文化的物品上。在季格拉納克列特（位於納戈爾諾—卡拉巴赫）便將公羊首作為早期基督教堂的裝飾。這種圖騰自西元前 9 至 8 世紀一直到西元 10 至 13 世紀被廣為運用在盛水黏土容器上的裝飾（握把為公羊首狀），而在烏拉爾圖文化中公羊首圖騰會與太陽標誌一同出現。公羊首圖騰在阿蘭時期也保有重要意義（在西元 6 至 9 世紀北高加索地區的護身符、耳環和別針都具有公羊首）。

公羊首的神聖意義及其衍生出的雙對稱螺旋狀圓形圖樣被保存在北高加索民族的日常生活當中（如：傳統住宅、聖地）。在傳統奧塞提亞文化裡崇拜公羊曾與火焰崇拜和農耕文化有關。直至今日，在傳統奧塞提亞及其他民族的日常生活中皆或多或少保存了這項崇拜的痕跡。

顯然，傳統民族文化對基督教堂建築雕塑的影響，可以解釋在拉爾格維斯教堂圓頂出現以象徵手法塑造的公羊首圖騰。

在典型基督教藝術中公羊形象也具有深遠的意含。其象徵著耶穌基督的殉難。然而在這些情況之下公羊圖形成為教堂中心（半圓形穹窿等）多圖形構圖的一部分。

在那樣的情況裡，當公羊首獨立於其他圖形出現在教堂正面，似乎更適合說明當地傳統文化的影響，而這些傳統形象則是發源於當地古老的考古文化。

綜合高加索地區的傳統和物質文化的古風，可以推測出公羊首在這地區基督教堂建築雕塑上的出現，和其他有角頭骨（如：公牛）一樣具有避邪的作用。通常，這種圖形出現在難以抵達的山區，而在那裡都城拜占庭的藝術影響是最小的。

Образ барана в архитектурной пластике христианских храмов на Кавказе

Ekaterina Endoltseva

Senior researcher,

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

Резюме

Доклад посвящен мотиву головы барана в христианском искусстве Кавказа. На фасадах и во внутреннем убранстве некоторых храмов по преимуществу в горных районах Кавказа (Сванетия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Рача) встречаются, (наряду с протоммами других животных) изображения голов барана (церковь в Зенобиани, Иели, Земо-Крихи, Хорения, Земо Монастери, Гандзасар). Отличительной чертой этих изображений являются спиралевидные рога. Обычно они появляются на фасадах церквей или на углах колоколен или на капителях.

Баран издревле широко почитался на Кавказе как священное жертвенное животное, являющееся символом особой благодати (фарн). Значение понятия фарн можно определить как благодать, изобилие и царскую власть. Такая популярность именно барана на Кавказе может быть объяснена ведущей ролью мелкого рогатого скота в хозяйственной жизни горцев (такой хозяйственный уклад сложился на Кавказе уже к III тыс. до н.э.).

Мотив головы барана (и его стилизация в виде спиралевидных парных узоров) является одним из основных сакральных символов в культуре кобано-колхидской культурно-исторической общности (поздний бронзовый – ранний железный века). Многочисленны изображения такого рода на культовых объектах (ритуальные топоры, женские украшения, булавки-заколки, элементы мужского ритуального костюма и др.) из погребальных комплексов на территории Осетии (Дигория) и Западной Грузии (начиная с XIII – XII вв. до н.э.).

Истоки этого мотива прослеживаются вплоть до древнейших цивилизаций Ближнего Востока (Чатал-Гуюк, VI тыс. до н.э.).

Культ барана сохранял свое значение на протяжении нескольких тысячелетий и был, вероятно, связан с культом плодородия, солнца, женским божеством.

Этот культ находит отражение и в многочисленных предметах материальной культуры разных эпох. Головы барана встречаются как элементы украшения раннехристианской церкви в Тигранокерте (Нагорный Карабах). Этот мотив широко используется в украшении глиняных сосудов для воды (ручки в виде голов баранов) от IX – VIII вв. до н.э. до X – XIII вв. н.э. он встречается вместе с солярными знаками в культуре Урарту. Мотив головы барана сохраняет значение и в аланскую эпоху (головки баранов присутствуют среди амулетов, серег и булавок-заковок на Северном Кавказе в VI – IX вв.).

Сакральное значение головы барана и ее деривата в виде двух симметричных спиралевидных окружностей сохраняется в традиционной бытовой культуре народов Северного Кавказа (традиционное жилище, святилища). В традиционной культуре осетин культ барана был связан с культом огня и с аграрным культом. Следы этого культа сохраняются в той или иной степени в традиционной бытовой культуре осетин и других народов до сих пор.

Видимо, влиянием традиционной народной культуры на архитектурную пластику христианского храма можно объяснить появление стилизованного мотива головы барана на барабане церкви в Ларгвисе.

В каноническом христианском искусстве образ барана также имеет огромное значение. Он символизирует жертву Христа. Однако в этих случаях изображения барана являются частью многофигурных композиций в центральных частях храма (апсида и т.д.).

В тех случаях, когда голова барана появляется изолированно от других персонажей на фасадах церквей, уместнее кажется говорить о влиянии локальной традиционной культуры, образы которой берут истоки в древних локальных археологических культурах.

Учитывая традиционность и архаичность материальной культуры на Кавказе, можно предположить, что появление голов баранов в архитектурной пластике христианских храмов в этом регионе имело, наряду с другими рогатыми черепами (бык) апотропеическое значение. Обычно такие изображения появлялись в наиболее труднодоступных горных районах, где влияние столичного искусства византийского толка было минимальным.

第六場會議發表人簡歷

王雅倫

現職

國立成功大學藝術研究所副教授

主要經歷

臺北市立美術館典藏委員、高雄市立美術館典藏委員、臺南市立美術館典藏委員

研究領域

當代藝術與理論、西洋美術史、影像美學、臺灣藝術

代表著作

1. (1997、2006)《法國珍藏早期台灣影像(1850~1920)—攝影與歷史的對話》
2. (2001)《光與電：影像在視覺藝術中的角色與實踐(1880-2001)》
3. (2021)《臺灣攝影史的黎明》

第六場會議發表人簡歷

胡佩芸

現職

崑山科技大學視訊傳播設計系暨媒體藝術所副教授

主要經歷

TVB 電腦動畫設計師、民視後製組動畫召集人、金曲獎評選委員

研究領域

媒體科技與互動藝術、數位媒材與電影、展演媒體與空間應用

代表著作

1. (2010), 胡佩芸, 〈數位科技再現的電影影像空間〉, 電影欣賞季刊, 第 142 輯:34-43。
2. (2011), 胡佩芸, 複製人全面進攻：電影中虛擬角色的應用與發展, 「2011 文化產業與創意經濟圓桌學術會議」, 崑山科技大學, 台灣。
3. (2016), Pey-Yune Hu, Pei-Fang Tsai. 2016. *Mobile Outdoor Augmented Reality Project for Historic Site in Tainan*. 2016 International Conference on Applied System Innovation. May 28-31, Okinawa, Japan. (EI 檢索)

尋找失落的府城建築 —

熱蘭遮城內城西北棱堡、安平天妃宮檔案考

王雅倫* 胡佩芸**

成功大學藝術研究所 副教授*

崑山科技大學視訊傳播設計系暨媒體藝術研究所副教授**

摘 要

一批由十九世紀攝影家留下的玻璃版濕/乾版攝影影像，在近年被發現及考掘。其中尤其引起大家注意的是，關於府城臺南安平地區的若干人文地景，和早已消失的建築。本文針對一張由攝影家愛德華茲所拍的熱蘭遮城一棱堡，以及由最早在臺灣開設照相館的多斯·桑托斯、安平英商家族等人所拍的安平天妃宮攝影作品進行考察。由於地景形貌變化很大，撰寫過程中需要透過文獻研究、古地圖檔案比對及現場探勘訪查才能得到接近的答案。研究結果將荷蘭時期遺留下來的熱蘭遮城內城西北棱堡確切的位置及周邊環境重新提出研究新發現；此外，本文對於古代安平天妃宮的建築真貌與開元寺進行風格比對，提出清代藝術家林朝英另一修繕廟宇的可能性。

關鍵詞：臺南府城、熱蘭遮城、安平天妃宮、林朝英、玻璃濕版攝影

Looking for the Lost Buildings in Ancient Tainan— Case Studies of the Northwest Bastion of Inner City of Fort Zeelandia and Tianfei Temple in Anping

Wang Ya-lun*

Associate Professor, Institute of Art Studies , NCKU*

Hu Pey-yune**

Associate Professor, Department of Motion Pictures and Art & Institute of Media Art,
Kun Shan University**

Abstract

A group of wet/dry glass photographic images left by photographers of 19th century have been discovered and examined in recent years. Among them, one of those which has particularly caught everyone's attention is the cultural landscape of the Anping area in ancient Tainan, and also the buildings that have long since disappeared. This article focuses on one picture of Fort Zeelandia taken by photographer St. Julian Hugh Edwards, and pictures of Tianfei Temple taken by a British merchant family and also by E.C.dos Santos, who run the first photo studio in Taiwan. Due to the great changes in the topography of landscapes, it is necessary to take a closer look of research documents, to compare files of old maps, and to make on-site surveys. The results of the research present new findings about the exact location of the Northwest Bastion of Inner City of the Fort Zeelandia and its surrounding environment coming down from the Dutch period. In addition, this article compares the architectural style of Tianfei Temple with Kaiyuan Temple. At the same time we come to the question about the possibility that Lin Cao-yin, an outstanding artist of Qing Dynasty, may have repaired the temple.

Key words : Ancient Tainan 、 Fort Zeelandia 、 Anping Tianfei Temple 、
Lin Cao-yin 、 The Collodion - Photographic

綜合座談

主持人

黃冬富 國立屏東大學視覺藝術學系退休教授

綜合座談引言人(依姓氏筆劃排序)

白適銘 國立臺灣師範大學美術學系教授兼系主任

林喬彬 臺南文化資產管理處處長

施德玉 國立成功大學藝術研究所特聘教授

徐亞湘 國立臺北藝術大學戲劇系教授

蕭瓊瑞 國立成功大學歷史系名譽教授

戴文鋒 國立臺南大學教授兼任人文學院院長、臺南學研究中心主任

綜合座談引言人簡歷

白適銘

簡歷請參閱第 54 頁

林喬彬 臺南文化資產管理處處長

簡歷請參閱第 76 頁

施德玉 國立成功大學藝術研究所特聘教授

簡歷請參閱 11 頁

徐亞湘 國立臺北藝術大學戲劇系教授

簡歷請參閱 45 頁

蕭瓊瑞 國立成功大學歷史系名譽教授

簡歷請參閱 42 頁

戴文鋒 國立臺南大學教授兼任人文學院院長、臺南學研究中心主任

簡歷請參閱 41 頁

林喬彬簡歷

現職

臺南市文化資產管理處處長

主要經歷

臺南市政府文化局文化建設科科長

臺南縣政府文化局文化建設科科長

臺北市政府捷運工程局南區工程處聘用規劃師

會議相關單位與工作人員執掌表

總計畫主持人：陳玉女

計畫主持人：施德玉

協同主持人：吳奕芳

專案助理：劉俊君

議事組負責人：楊金峯

公關組負責人：朱芳慧、馬薇茜

文書組負責人：吳奕芳

攝影組負責人：王雅倫

場地組負責人：胡紫雲

事務組負責人：陳佳彬

總務組負責人：劉俊君

大會司儀：章玉人

大會工作人員：王麗菱、朱 玲、牟 洋、吳志銘、李季穎、李冠儀、
李偲嘉、汪安琪、沈 芸、肖 瑤、林儀柔、林譽庭、
郭家妤、張璟璇、莊斐丞、許嫚書、陳宥君、陳韋如、
陳當霖、陳 潔、陳 璵、程子琦、黃子嘉、黃佳蕙、
黃筱雯、周暉恩、塗忠憑、楊承翰、趙天悅、趙盛歡、
劉書婷、劉紋汎、潘如雅、蔡安言、蔡沛安、蔡珈儀、
盧淨玉、賴美雪、蘇昱儒、蘇煒聖、蘇慧玲

(依姓氏筆畫順序排列)

編輯工作人員執掌表

總編輯：吳奕芳

執行編輯：黃佳蕙、劉俊君

美術設計：張瑞芯

校稿：Agnès Rousset Shih(盧安琪)、

Anton Gavrilov(楊安東)、Ekaterina E.A、

Koming Somawati (寇沼·索瑪瓦蒂)、

Made Mantle Hood(胡敏德)、

王雅倫、王碩仁、吳奕芳、呂錘寬、林素幸、胡佩芸、

胡紫雲、徐亞湘、馬薇茜 黃文博、黃玲玉、趙郁玲、

蔣伯欣、鄭榮興

(依姓氏筆畫順序排列)

地址：臺南市 70101 東區大學路 1 號光復校區藝術研究所

電話：06-2757575#52500

傳真：06-2766499

網址：<https://art.ncku.edu.tw/>