

學海飛颺/學海惜珠學生出國研修心得報告內容大綱

請於封面上方列標題(標題內容須含：選送生獲補助年度、薦送學校系所、年級、中文姓名、前往研修國家及國外研修學校名稱)

獲補助年度	2022年(111學年度)
薦送學校、系所、年級	國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所 三年級
中文姓名	陳乃慈
研修國家	日本
研修學校	愛知縣立藝術大學
國外研修成績	

一、緣起

我的研究論文《王菊金影像美學研究——臺灣前新電影歷史補遺（1970-1980s）》包含1970至1980年代日臺電影交流的歷史，加上本身對於日本文化、語言的喜愛，促使我申請日本的姊妹校交換，以蒐集研究方面的資源。大學時期曾修讀藝術史，使我累積一部分的藝術理論基礎，因此在選擇姊妹校時，以藝術大學為優先考量。最後決定申請愛知縣立藝術大學的藝術學專攻，也很幸運地獲得愛知縣立藝術大學錄取而得以交換。

二、研修學校簡介

愛知縣立藝術大學位於日本中部地區的愛知縣長久手市，以藝術學部

和音樂學部為主，創立於1966年，學風自由，知名藝術家奈良美智為此校畢業校友。我所申請的研究室為美術學部藝術學專攻的小西信之研究室，三位教師小西信之、本田光子、金子智太郎的研究分野以現當代藝術、日本美術史、哲學美學／檔案藝術為主。

三、國外研修之課程學習(課內)

我所修習的課程包含所上教師小西信之、本田光子、金子智太郎所開設的課程。小西信之老師所教授的「現代藝論特講Ⅱ」、「現代藝論特講Ⅷ」、「現代藝術概說B」屬於現當代藝術理論課程，分別由大範圍的現當代藝術演變，乃至英語藝術理論文章的導讀。對我而言，將英語藝術評論翻譯為日語字句非常具有挑戰性，雖然每周僅需翻譯兩句原文，卻是要花費許多時間和精力的項目。

本田光子教授的「日本美術史研究Ⅱ」課程則以日語古典文獻導讀為主，此學期研究對象為日本狩野派畫家的傳承與《本朝畫史》相關資料。日文古籍雖為全漢字的文章，讀音與閱讀順序卻與中國文言文全然不同，是比閱讀英語文獻更艱難的挑戰。本田教授在課外帶領同學們至名古屋城、京都的佛寺與古城觀覽狩野派作品，觀覽真跡及一比一的壁畫，和過去只在書上看過畫作是全然不同的體驗。回到畫作的原產地感受製作緣由、古人與畫作共同生活的軌跡，才得以進一步進行深入的研究。

金子智太郎教授的「美學B」課程則是按照西方歷史的哲學／美學思想史分段，逐步述說歐陸美學與藝文批評之間幽微的關聯。在每一

週，金子教授都會開設線上問卷，引領學生回答美學上的思辨。這些牽涉到生活、藝術機制的提問，都能帶領學生進行美學與哲學上的思辨。有時我會使用日語回覆、有時使用英語，無形中增進了外語書寫能力。

由於小西信之老師為我在日本的指導教授，幾乎每兩週需要與教授會面討論研究方向，和我所屬的小老師一同研讀資料、撰寫教授會面所需的摘要並交予她批閱，對於我的日文學習有極大的幫助，也補正了自身專業知識上的盲點。我所做的電影研究在材料（影像檔案、放映設備、文獻資料）的取得上有較大困難，多虧同學與教授的建議，補足了這方面的障礙，並推展出日臺電影之外推展出新的面向。

四、國外研修之生活學習(課外)

在此我要感謝協助我的藝術學專攻同學——曾擔任小老師與生活支援者的大三學生嶋ほのか、松永ゆき，及大二學生福澤志帆，即使本身課業繁忙，仍協助我克服了生活與研究中大大小小的困難。而與小西信之教授的會面中，也屢屢提供我寶貴的研究線索。離開日本前兩週，小西教授介紹我至愛知縣立文化中心與學藝員越後谷卓司先生面談、提問1960年代日本電影史相關的線索。即使面對我拙劣的日文問題，越後谷先生仍親切地有問必答，一一指正研究上的弊端並提供書目線索。並在當日前往書庫閱覽1970年代後的資料，越後谷先生教導我們閱讀キネマ旬報出版的外國電影進口目錄，以利查找我的研究對

象——臺灣電影導演王菊金作品進口至日本的線索。

十一月開始，幾乎每週四早上我都會到的大學所在地、長久手市西小學校共生中心接受日語課程。由當地志工組成的團隊，與外國人共同進行對話。由於每周幾乎都能與不同的老師進行對話，聊到了日本文化的各種層面：職場、過年、神社參拜、購物、電影、飲食與旅遊等等，學習到基本的用語與延伸字彙。練習聽力與口說對我而言是非常寶貴的經驗，也感謝老師們願意耐心地聆聽我的日語字句，教授生活和言語上的新知。

而在上述的活動外，我亦參觀了以下藝文館設與活動：愛知三年展、豐田美術館葛哈·李希特展、愛知縣立美術館岡本太郎展、博物館明治村、東京國際電影節、國立電影檔案館、國立新美術館李禹煥展、名古屋シネマテーク、京都國立博物館、西尾市岩瀨文庫、名古屋能樂堂的能劇「平清盛」等等，實際見到作品與過去僅在書上閱覽的感觸相差甚大，提供研究上許多的新創見，也蒐集到1960年代日本電影的珍貴資料，很多都是在臺灣難以蒐集並觀覽到的。

五、研修之具體效益(請條列式列舉)

1. 學術交流與現地觀摩

本次的交換留學過程，我觀摩了系上學生的學術發表會，並了解學生所做的研究內容。由歐陸藝術到日本藝術史，許多同學都致力於研究日本傳統文化如何影響西方的印象派、洛可可藝術，使我看到日本人對於自身的歷史文化的

重視。這點在觀覽各地的古蹟名勝後，產生了更多的敬佩。例如名古屋城即是二戰燒失後重建的，本丸御殿內部的一柱一樑、各處房間的壁畫和雕飾，皆進行了完整的復原和研究。在移地教學前，帶隊的本田老師仔細叮囑觀展前的所有細節、服裝和觀展禮儀，落實文物保存，使我見識到日本藝文教育的嚴謹。

另一方面，與我的指導教授小西信之會面的過程中，學習到許多日本傳統文化知識。由於我所研究的主題——小林正樹導演的電影《怪談》牽涉到日本歷史傳說、能樂和東西洋美術，小西教授告知我許多有趣的書目和影像資源，甚至介紹美術館學藝員指引研究方向，建立了日本影像研究較為深厚的概念。另一方面，我也將臺灣1970至1980年代的電影攝製環境、日本電影貿易史知識分享給教授和小老師，或許無形中也將一部份臺灣歷史知識傳到了日本。

2. 語言學習

在赴日之前，我的日文程度是在JLPT日本語能力試驗N2的等級，閱讀能力尚可，並沒有特別練習會話與聽力。初入校園兩個月，體認到檢定與日常生活完全是兩回事，在會話中仍要使用英語交流。但是在即將離日前，至少掌握了購物與基本對話交流的能力；書寫部分則是受到小老師的批閱與修改，改正過去的文法與拼讀謬誤，也學習到郵件

往來的禮儀和用語，都是在職場上能夠運用到的知識。未來也將持續精進自身的實力，希望能夠達到與日本專業人士溝通無礙的境界。

在交換過程中，我認識了來自米蘭大學的義大利同學 Eleonora，和一位外系的芬蘭籍教師，久違地獲得英語口說練習的機會。我的英語口說比起日語更流暢，意外獲得日本同學的稱讚，也許無形中臺灣人的外語能力也能獲得日本人肯定。而日本同學也十分認真地詢問我如何練習英語口說，彼此討論、調整對方口說上的謬誤，這樣的外語學習環境，也激勵我持續精進自己的英日語能力。

3. 文化交流

此次交流中，大部分老師與同學都知曉臺灣的存在，但是對臺灣的現狀和文化並沒有深入認識。過去雖然曾至日本旅遊數次，卻沒有長期與當地人相處的經驗。在彼此交流中，我見識到日本人在人際相處與做事時的細心入微，也改變了一部分對日本的刻板印象，看到了年輕人活潑大膽的一面。和日本、義大利學生分享政治、經濟、宗教、藝能動漫等話題，推展臺灣的國際能見度。我想，在國際交流上最重要的仍是自信，當我們對自身文化有一定的肯定，適時地分享各個好與壞的面向，在無形中也能挑起外國人對臺灣文化的興趣。另外我也學習到不同國籍背景者

交流的特色，例如日本人的細心與體儀、歐洲人士的直率活潑，吸收他們的特色，期望未來接待外賓時能發揮各個國家的特質。

4. 學術文獻蒐集

我所研究的方向為日本1960年代的電影，文獻和影像檔案大多需要在日本取得，在臺灣少有中文翻譯書籍。我從圖書館調閱資料，並在二手書籍買賣網站購入，能夠重複地翻閱、進行書籍摘要，再與教授和小老師分享。在留學期間難免有語言不通、自我懷疑的時刻，有時蒐集到大量文獻，卻不曉得該如何切入。在與師生相處中，體會到主動發問往往是解惑的最佳途徑，對於我內向的性格，也有很大的改正。這批1960年代的日本影像與文獻，也能提供臺灣電影史一部份的協助。由於過往的臺灣電影在文本、運鏡與美術設計上受日本電影影響頗深，回到源頭重新分析，檢視兩地文化與攝製環境上的不同，在歷史研究上，都有著重構與翻盤的可能。

六、感想與建議

2022年初完成碩士學位口試，面臨疫情後日本一度閉關的狀況，曾考慮放棄申請交換直接畢業。獲得國立臺南藝術大學的行政職員協助、愛知縣立藝術大學的交換錄取、學海計畫獎學金補助，是極度幸運的機會，權衡之下決定維持初衷，出國見識海外的環境。留學

對許多人而言是遙不可及的夢想，其中最大的阻礙不外乎金錢、年齡方面的考量。以交換所付出的金錢成本而言，到日本交換是很值得的選擇。當地的學費幾乎是臺灣的五倍以上，對於當地人也是極大的一筆開銷。而臺灣交換生付出本國學費，即獲得當地的教育資源，並受到教授、家教小老師（每周數小時的會面）、國際交流處的照顧，再加上愛知藝術大學給予的宿舍設施齊全、空間寬闊，生活上有很大的餘裕，能夠專心在學習之上。

愛知縣較東京、京都、大阪，對外國人而言顯得陌生，愛知藝大所在的長久手市非觀光地帶，而是移居的郊區住宅地。在此，國際生所面臨的誘惑較小，能夠專心在學習上；本地師生也對外國學生友善、保持好奇，使得外國學生有更多機會練習日文。學校附近則有電車站、大型購物商場與餐廳，一小時車程即能抵達名古屋市，生活自理無虞。

關於交換上的建議，語言和事前申請準備至關重要。由於臺灣的學期起迄時間與海外不同，學生應確認自身的畢業期限，及早申請交換，方能確保自己在海外學校能夠渡過完整的一學期。而語言則是最大的阻礙，聽力、口說不順暢的狀態下，將使得任何行政程序與生活瑣事顯得困難重重。日本辦理戶政與銀行事務繁瑣，因此事前查閱規則、提早入國辦理手續，將使生活更加順暢。在與指導教授的交流中，口說能力也是極大關卡，雖然能以英語簡單交流，在出國前擴充專業知識的字彙量，使教授理解自身的研究，才不至使雙

方花費太多時間解決語言交流障礙。而申請進入契合自身領域的研究室固然是好事，假設彼此專業不同，保持開闊的心情進行交流，也可能獲得意料外的收穫。

最後，我要感謝支持我的家人、臺南藝術大學的國際處職員、動畫藝術與影像美學所助教，和核發獎學金的教育部，和日本愛知縣立藝術大學國際處、藝術學專攻的師生們，有大家的包容和支持方能完成此次留學，期望未來學有所長，對學界做出貢獻。