學術研習營-藝術學門課程總表

研究領域	講題	講員	總節數	簡介
音樂史	從音樂全球史看臺灣音樂史書寫，以許常惠為例	沈雕龍	4	p.4
音樂社會學	音樂社會學——經典理論回顧與新興議題展望	朱夢慈	3	p.7
歌劇研究	Singers, Composers, and their Audiences: Opera History and Cultural History	李奉書	3	p.11
戲曲音樂	戲劇之眼：臺灣新編戲曲的音樂設計	徐亞湘	3	p.17
民族音樂學	習藝、共感與多點域研究	呂心純	3	p.19
	「樂動」(musicking) 案例：台九線音樂故事	陳俊斌	3	p.23
	反身性作為方法：跨文化比較的資料分析與書寫	許馨文	3	p.25
設計研究方法	從研究做設計與高品質期刊發表攻略	吳豐光	4	p.29
	透過設計的研究與跨域合作	林銘煌	4	p.32
	由感性工學觀點看設計的量化研究，由入門到進階，由統計到科學設備	張育銘	4	p.38
互動設計	互動設計派典	梁容輝	4	p.44
	互動設計與使用者經驗研究	陳建雄	4	p.47
參與式設計	精實互動設計之實踐與跨域合作	張登文	5	p.49
服務設計	行為、互動與服務設計	曾元琦	6	p.51
永續設計	綠色設計的創新思維與方法	杜瑞澤	5	p.53
	永續設計的研究與教學創新	陳俊智	4	p.60
社會設計	高齡社會的設計趨勢與研究	李傳房	4	p.64

研究領域	講題	講員	總節數	簡介
古典戲曲文獻學	中國古代戲曲的文獻學研究及其方法	黃仕忠	4	p.66
梨園文化與近現代戲曲文獻	梨園文獻與戲曲的活態化綜合呈現	谷曙光	8	p.69
臺灣戲劇史研究	臺灣戲劇（曲）史書寫：田野與文獻	徐亞湘	3	p.73
現當代戲曲田野、文獻、傳播	地方戲曲研究：從田野考查到聲音文化	容世誠	4	p.75
中國當代劇場表導演研究	戲曲在中國當代話劇本土化的援用與轉化——兼談西方戲劇在亞洲的本土化	林偉瑜	4	p.80
歷史與戲劇的跨域思考	歷史經驗與多元觀點	李若庸	3	p.84
現代戲劇研究	劇場敘事學	何一梵	3	p.87
戲劇教育與社會實踐	互動式戲劇與議題研究	許瑞芳	4	p.91
電影研究	民族電影與社會意識	黃建業	4	p.97
識圖與證史	識圖與證史	馬雅貞	4	p.100
	圖像、真相與藝術：藝術史角度的思考	黃立芸	4	p.103
寫本、印本與閱讀文化	知識傳播──跨越媒材的界線	許雅惠	4	p.105
	從繪本的發展看近代東亞的閱讀文化	林素幸	4	p.107
宗教、儀式與藝術	數位時代中的亞洲佛教藝術	巫佩蓉	4	p.109
「看見」全球化	「看見」全球化	賴毓芝	4	p.111

研究領域	講題	講員	總節數	簡介
「看見」全球化	全球消費文化下的當代藝術	曾少千	4	p.119
	全球化視野中的台灣與近代東亞美術史	蔡家丘	4	p.121
反思藝術史	反思中國美術史學	林聖智	4	p.123
	歐洲藝術收藏與藝術史論述的發展	謝佳娟	4	p.127

研習營-藝術學門-從音樂全球史看臺灣音樂史書寫，以許常惠為例	
講題領域	音樂史研究
講員	沈雕龍
講題	從音樂全球史看臺灣音樂史書寫，以許常惠為例
講題簡介	二十一世紀以來興起的全球史，逐漸進入音樂史書寫的討論之中，並在 2018 年之後陸續產生了具體的研究成果。音樂全球史主要是提出了一種橫跨多種音樂文化的歷史性再思考，找出多種音樂文化在歷史中潛在的關聯性，即使正是這個關係造成了相悖的音樂文化。因此，音樂全球史一方面重新豐富了音樂學院建制中以西方藝術音樂風格演進為主的「音樂史」，另一方面，也提供了其他尚未有明確歷史的音樂文化，在這個音樂全球史的框架下，共同書寫那份共構的關聯性。 2017 年起，「重建臺灣音樂史」的相關活動和計畫在文化部的支持下展開。這個「重建」的意識，開啟了一個以音樂全球史來檢視臺灣音樂史的形成的機會，而許常惠一生中的音樂史書寫，正好提供了一個合是的研究範例。 課程內容： 1. 目前的音樂全球史的研究成果介紹 2. 音樂全球史中「纏結」的概念 3. 研究案例：許常惠音樂史書寫中的跨國性思考影響
建議閱讀文獻	1. Conrad, Sebastian. *What Is Global History?* Princeton University Press, 2016. 2. Strohm, Reinhard (ed.). *Studies on a Global History of Music: A Balzan Musicology Project*. Routledge, 2018. 3. Janz, Tobias / Yang, Chien-Chang (edd.). *Decentering Musical Modernity: Perspectives on East Asian and European Music History*. Transcript, 2019. 4. Janz, Tobias. „»Gibt es eine Weltgeschichte der Musik?« Mit Carl Dahlhaus auf dem Weg zu einer komparativen Historiographie der musikalischen Moderne“. In: Friedrich Geiger, Tobias Janz(edd.), *Carl Dahlhaus' Grundlagen der Musikgeschichte Eine Re-Lektüre*. Fink, 2016. 225-252. 5. 沈雕龍。〈初探許常惠的「臺灣音樂史」史觀變化：從「國族主義」到「世界主義」〉。收錄於《2018 重建臺灣音樂史：音樂家的生命史研究和傳記書寫》，顏綠芬編。臺北縣：文化部，2019。251–271。

沈雕龍	
學歷	柏林自由大學音樂博士
現職	國立臺北藝術大學音樂系博士後，臺南大學音樂系助理教授（2019 年 8 月起）
經歷	2017-2018 年，泉州師範學院音樂與舞蹈學院副教授 2015-2017 年，臺北藝術大學、東吳大學、臺中教育大學兼任助理教授
著作	期刊論文： 沈雕龍（2018.12），〈勃拉姆斯對“新德意志樂派”的“抵抗”——音樂史中“歷史性”和“藝術性”矛盾的一個案例〉，北京中央音樂學院《中央音樂學院學報》153(4)，頁 103-111。CSSCI 沈雕龍（2018.11），〈格奧吉亞底斯的「維也納古典樂派」語法論述及其潛在的現象學式音樂分析〉，《音樂研究》29(2)，頁 65-99。THCI 沈雕龍（2015.11），〈「歌劇裡，詩必須是音樂乖順的女兒」——以莫札特三部維也納諧劇為例談義語歌劇的韻文入樂〉，《音樂研究》學報第 23 期，頁 1-32。 沈雕龍（2015.11），〈E.T.A.霍夫曼（E.T.A. Hoffmann, 1776-1822）：《評貝多芬第五號交響曲》〉，《音樂研究》23(2)，頁 117-138。 沈雕龍（2015.10），〈德語歌劇歷史的空白與先機——馮•索登與 E.T.A.霍夫曼《長生藥酒》之早期浪漫的探討〉，《中央大學人文學報》60(2)，「音樂與手稿研究」專號，頁 173-209。 論文集論文： 沈雕龍（2019.03），〈初探許常惠的「臺灣音樂史」史觀變化——「從國族主義」到「世界主義」〉，顏綠芬 主編，《重建臺灣音樂史：音樂家的生命史研究和傳記書寫》，251-271。 Diau-Long Shen, “The Creation of E.T.A. Hoffmann’s Evaluation of Mozart as Inimitable Creator of the Romantic Opera,” in: Teresa Cascudo (Ed.), *Nineteenth-Century Music Criticism*, Turnhout: Brepols, 2017, pp. 403-419. 專書論文：

	Diau-Long Shen, *E.T.A. Hoffmanns Weg zur Oper–Von der Idee des Romantischen zur Genese der romantischen Oper*, Frankfurt: Peter Lang, 2016. ISBN: 9783631663974
榮譽獎項	2016 德國「E.T.A. 霍夫曼協會」(E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft) 博士論文出版獎助金 2010-2013 「德國學術交流總署」(DAAD) 博士研究獎金得主 2007 臺灣「財團法人傑出人才基金會」獎學金 1998 英國 Dartington 音樂院 Summer School 暑期音樂營獎學金得主

研習營-藝術學門-音樂社會學——經典理論回顧與新興議題展望	
講題領域	音樂社會學
講員	朱夢慈
講題	音樂社會學——經典理論回顧與新興議題展望
講題簡介	本講題回顧音樂社會學的主要理論、議題，及近年新興的熱門研究趨勢，回顧的文本以英文發表的著作為主。音樂社會學近來在國際學術圈重新引起關注，此現象可從近 10 年以音樂社會學為主題的專文出版看出端倪。音樂社會學的研究基本上可分為將音樂視為客體以及將音樂視為行動兩種認識論。它們處理音樂實踐如何形成群體，並以次文化、後次文化、場景與部落主義等不同理論來描述。研究者也討論特定樂種與曲目，如何被特定權力建構其社會位階與歷史價值，也關注音樂如何被創造與流通。本文後半部整理出新興且具有發展性的議題，包括高齡搖滾樂迷與懷舊現象、音樂與負面情境的關聯性、現場音樂與無原創作品的平凡音樂人、科技社會與音樂的關係等。 課程內容： （一）講座： 1.簡述音樂社會學理論典範轉移：從社會達爾文主義到 STS 的關懷。 2.不同理論學派具影響性的個案研究及其特定術語介紹。 （二）應用與討論： 現場將以三個文本（或現象）作為討論的焦點，參與者在閱讀完文本後，需使用講座中提及的理論、議題或術語進行解讀與分析。三個文本分別為電影 The Intouchables 片段、1960 年代英國年輕人街頭活動、黑膠唱片發燒友的聆聽方式。
建議閱讀文獻	Bryant, Clifton D. & Dennis L. Peck. *21st Century Sociology: A Reference Handbook.* Sage Publications, 2007. Roy, William G. & Timothy J. Dowd. “What is Sociology about Music?” *Annual Review of Sociology* 36(2010): 183-203. Shepherd, John & Kyle Devine. *The Routledge Reader on the Sociology of Music*. Taylor & Francis, 2015. Smudits, Alfred. *Roads to Music Sociology*. Wiesbaden: Springer VS, 2019.

朱夢慈	
學歷	Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Musique, Histoire et Société, Docteur 社會科學高等研究院－音樂、歷史與社會博士
現職	國立臺南藝術大學民族音樂學研究所助理教授
經歷	2018-至今 國立臺南藝術大學民族音樂學研究所 所長 2015-2016 國立臺南藝術大學國際交流中心國際合作暨海外教育組 組長 2012-至今 國立臺南藝術大學民族音樂學研究所 助理教授 2011-2012 南華大學民族音樂系 兼任講師
著作	**研討會論文** 2018 "Creating Rock Band Wave in Taiwan – Neighborhood-based Musical Instrument Store as Mediator", 6th Inter-Asia Popular Music Studies Conference, Beijing, China, June 9-10.（獲科技部補助 107-2914-I-369 -002 -A1） 2017 "'*Born to be Wild*': Collective memory and imagination of ageing rock musicians in Taiwan", 44nd ICTM World Conference, Limerick, Ireland, July 13-19, 2017.（獲科技部補助106-2914-I-369-002-A1） 2016 "Tracing the First Generation of Rock Musicians in Taiwan – A Preliminary Study on the Live music in American Military Clubs", The Fifth International Symposium of the ICTM Study Group for Musics of East Asia, Taipepi Taiwan, August 25-27, 2016. 2015 "Creating Rock Band Wave in Taiwan – Neighborhood-based Musical Instrument Store as Mediator", 43nd ICTM World Conference, Astana, Kazakhstan, July 16-22, 2015. （獲科技部補助 104-2914-I-369-001-A1） 2013d 〈創造創造一個好青年的搖滾樂團潮–從臺北天團到鄰坊型樂器行的搖滾樂價值賦予〉，創意經濟：文化、創意、產業的社會學考察，臺灣中央研究院社會學研究所，十一月 11 日。 2013c "Good Boys' Fashion – the Formation of Teenagers' Rock Music Daily Practice in Taiwan since 2000", IMS-EA 2013, Taipei Taiwan, October 18-20. 2013b "Imaginary Genealogy – Historical Narrative and Poetic Valorization in Extreme Metal Music", 42nd ICTM World Conference, Shanghai China, July 10-18. 2013a "Classification, Elitism and Imaginary Genealogy – Extreme Metalheads' Historical Narrative and Self-identification", This is the Modern World – Pour une Histoire Sociale de Rock, Lille France, June 13-15.（獲科技部補助 102-2914-I-369-001-A1） **期刊論文** 2017b 〈尋找無聲之歌、無名樂人—臺灣熱門音樂史研究方

	法的幾個思考〉,《南藝學報》14:49-63。 2017a 〈創造「好青年」的臺灣搖滾樂團潮—以鄰坊型熱門樂器行為中介〉,《台灣社會研究季刊》106：1-40。(TSSCI & THCI Core) 2011 〈或許你也可以這樣玩音樂〉,《Fight！挺雜誌》9：66-69。 2007 « Qu'est-ce qu'une culture locale ? La pratique et l'expression du black meta à Taïwan » ; in Guibert & Hein, *Les scènes metal – sciences sociales et pratiques culturelles,* in *Copyright Volume!* Vol. 5-2. Paris : Mélanie Seteun. 2001 〈「魂非己意 冥河呼喚」－閃靈樂團的音樂美學〉,《文化研究月報》，第七期。 2000a 〈多重選擇的聲音－水晶唱片〉,《搖滾客》，復刊一號：14。 2000b 〈熱血沸騰革命軍－佛銳唱片〉,《搖滾客》，復刊一號：36-39。 2000c 〈實實在在，苦幹實幹－實幹文化〉,《搖滾客》，復刊一號：40-42。 **專書論文** 2019 "Rock and Roll from Rest and Recreation (R&R) – the Collective Memory of the Aging Pop-Rock Lovers in Taiwan", in Tung-Hung Ho, Eva Tsai & Miao-Ju Jian (eds.), *Made in Taiwan: Studies in Popular Music*. Routledge. 2017 〈跨越類屬：鈴玲唱片商業流行音樂唱片目錄初探〉，收於《流轉‧發聲：鈴鈴、美樂與遠東唱片目錄彙編》，范揚坤主編。宜蘭縣：國立傳統藝術中心。 **學位論文** 2012 *L'ontologie de l'identité métalleuse face à la mondialisation - généalogie imaginaire, réseau solidaire,* thèse de Doctorat, EHESS. 2004 *Extreme metal et mondialisation après 1990 - Particularités taïwanaise et française,* mémoire de DEA, EHESS. 2000 《台北創作樂團之音樂實踐與美學－以閃靈樂團為例》，國立臺灣大學 音樂學研究所碩士論文。
榮譽獎項	**獲獎** 2009-2010 蔣經國學術交流基金會博士論文獎學金

	2002-2006　Bourse d'Etude du Gouvernement Français（法國政府獎學金） **研究計畫** 2018.08-2020.07　科技部專題研究計畫《青春旋律——臺北高齡熱門音樂群體記憶之所在》（107-2410-H-369 -002 -MY2）計畫主持人。 2015.08-2017.07　科技部專題研究計畫《冷戰、熱音、live：美軍駐臺期間臺灣搖滾樂手的音樂生活──以臺南、高雄地區為例》(104-2410-H-369-004-MY2）計畫主持人。 2015.12-2016.06　科技部人文社會科學研究中心《藝術學學門熱門與前瞻學術研究議題—藝術學門》(104-2420-H-002-016-MY3-PH1041)共同召集人。

研習營-藝術學門-Singers, Composers, and their Audiences: Opera History and Cultural History	
講題領域	歌劇研究
講員	李奉書（Feng-Shu Lee）
講題	Singers, Composers, and their Audiences: Opera History and Cultural History
講題簡介	**Descriptions & goal** This lecture introduces opera history in the context of cultural history. Situating the opera relative to its composers, audiences, and performance venues, I present the opera as an enterprise that involves complex financial and artistic concerns. Decisions regarding how the music was written were often determined by who were in the cast and the audience's taste. The architectural design of an opera house shows opera-going as a social activity, in which the performance played only one part. Therefore, understanding the history of opera requires viewing it as a multi-layered social and cultural activity. The examples in this lecture derive from the 18th- and 19th century operas from Italian, German, and French traditions. Part I focuses on where an opera composer and an opera singer were situated in the infrastructure and hierarchy of the theatre, and how this hierarchy contributed to the nature of the production and composition of the opera. Part II concerns opera theatre's interior design, and how it revealed the expectations of the audience when they attended an opera. Part III examines the practice of trunk aria, with an emphasis on the issue of stardom and the singers' complicated motives behind such practice. Discussion of the history of opera tends to focus on the singers' glamour. This lecture aims for putting that aspect in context, viewing the opera not merely as a music genre, but also a cultural phenomenon that reveals crucial aspects of its creator, producer, performance, and recipients. **Outline** I. The creator and its executor: opera composer and singer

	• singers first, composer last?: theatre infrastructure and its impact on: a) the composer's style of writing: music tailor-made for singers; opera composition as "fluid": subject to alterations based on the singer(s) ability & performance schedule; b) the number and type of arias allotted to singers of different "level" in the hierarchy of the theatre • composer's social status and their pressing deadlines: recycling materials; the case of Rossini II. Where and how to listen to the opera: performance venue and the audience • An opera house's interior design relative to the audience's expectations. Case study: the Paris l'Opera • the Bayreuth festival theatre: a revolutionary approach of what the interior design and audience "should" be III. The singers' glamorous show?: trunk aria • trunk aria: traditional approach and the issue of originality • re-evaluation in recent scholarship
建議閱讀文獻	Forsyth, Michael. *Buildings for Music: the Architect, the Musician, and the Listener from the Seventeenth Century to the Present Day*. Cambridge, MA: MIT Press, 1985. Gerhard, Anselm. *The Urbanization of Opera: Music Theater in Paris in the Nineteenth Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1998. Goehr, Lydia. *The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music*. New York: Oxford University Press, 2007. Gossett, Philip. *Divas and Scholars: Performing Italian Opera*. Chicago: University of Chicago Press, 2006. Greenwald, Helen M. Ed. *The Oxford Handbook of Opera*. New York: Oxford University Press, 2014. Johnson, James H. *Listening in Paris: A Cultural History*. Berkeley: University of California Press, 1995. Lehmann, Lilli. *My Path through Life*. Trans. Alice Benedict Seligman. New York: Arno Press, 1977. Parker, Roger. Ed. *The Oxford Illustrated History of Opera*. New York: Oxford University Press, 1994. Poriss, Hilary. *Changing the Score: Arias, Prima Donnas, and the Authority of Performance*. New York: Oxford University Press, 2009. Radice, Mark A. Ed. *Opera in Context: Essays on Historical*

	Staging from the Late Renaissance to the Time of Puccini. Portland, Oregon: Amadeus Press, 1998. Rutherford, Susan. *The Prima Donna and Opera, 1815-1930*. New York: Cambridge University Press, 2006. Weiss, Piero. *Opera: A History in Documents*. New York: Oxford University Press, 2002. White, Kimberly. *Female Singers on the French Stage, 1830-1848*. New York: Cambridge University Press, 2018.

李奉書	
學歷	**The University of Chicago**, Chicago, IL Ph.D. in Music (with a focus on music history and theory) **New England Conservatory of Music**, Boston, MA Master of Music in Musicology (MM), with Academic Honors, Distinction in Performance, and Pi Kappa Lambda Nomination
現職	National Chiao Tung University, Institute of Music,Assistant professor in musicology
經歷	Tunghai University, Assistant professor in musicology
著作	**Conference Papers** - "Untruthful Magic Mirror: Glass, Illusion, and Romantic Music." Royal Musical Association, 55th annual conference (Manchester, UK), Sept. 2019 [forthcoming] - "Discrediting Sight: Visual Perception and Romantic Music." American Musicological Society, annual meeting (Rochester, NY), Nov. 2017 - "Transforming Vision into Music: *Der junge Siegfried* and Wagner's Creative Process." Royal Music Association, 53rd annual conference (University of Liverpool), Sept. 2017 - "Coloring with Tones: Wager's Preliminary Orchestration for *Das Rheingold*." North American Conference on 19th-Century Music (Vanderbilt University), June 2017 - "Sharing the Stage: Late Classic Improvisation and Its Audience." Taiwan Musicology Forum, annual conference meeting 2016 (Taipei), Nov. 2016 - "Between Seeing and Believing: Vision, Corporeality, and Romantic Music." Gesellschaft für Musikforschung, 16th international conference (Mainz, Germany), Sept. 2016 - "Invisible Truth: Vision, Corporeality, and Romantic Music." Music and Visual Cultures International Conference (Maynooth University), July 2016 - "Between Freedom and Constraint: Improvisation, Audience, and Pedagogy." History, Analysis, Pedagogy (University of Nottingham), July 2016 - "Illusory Reality: Shadow in Romantic Music and Arts." 19th Biennial Conference on Nineteenth-Century Music (University of Oxford), July 2016 - "Engaging the Audience in Music-Making:

	Extemporization on 18th-Century Keyboards." Historical Keyboard Society of North America, 5th annual meeting (Oberlin College's Conservatory of Music), March 2016 - "Between Illusion and Reality: Romantic Conception of Shadow in Fine Arts and Music." North American Conference on 19th-Century Music (Merrick College, North Andover, MA), July 2015 [poster session] - "Between Optical Reality and Metaphorical Illusion: Shadow in Romantic Arts." Prosperity and Conflict: Europe and Asia 1874-1914 (Tunghai University, Taichung), March 2015 - "True Art Is Revolutionary': Wagner's Aesthetic and Political Ideals in 1848-1849." The Age of Revolution 1775-1850 (Tunghai University, Taichung), Oct. 2013 - "Remembering the Past in Light of the Future: Memory and Wagner's Creative Process." Tracking the Creative Process in Music/Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique (Université Montréal), Oct. 2013 **Journal articles** - "Vision Transformed into Sound: Der junge Siegfried and Wagner's Creative Process for the *Ring*," in *Acta Musicologica* 90.2 (2018): 149-177. - "Between Optical Reality and Metaphorical Illusion: Shadow in Romantic Arts." *Journal of Art and Design* 5 (2015): 23-37. Issue: Prospect and Conflict: Europe and Asia 1874-1914. **Essays included conference proceedings** - 視界化為聲音:華格納於《年輕的齊格菲》中「諸神末日」之演進處理 "Sight Transformed into Sound: Wagner's Evolving Treatment of the Götter-Ende in *Der junge Siegfried*." Conference paper presented in English in summer 2013; expanded and translated version (in Chinese) published in June 2017. Included in 華格納研究：神話、詩文、樂譜、舞台 2013 年臺北華格納國際學術會議論文集

	Richard Wagner: Myth, Poem, Score, Stage. ISBN: 978-986-94383-4-6 (pp. 264-287) - "Challenging the Author: Music Appropriation and Power Relation." - Article included in the conference proceedings *2016 Conference on Musical Arts and Pedagogy* (spring, 2016, National Pingtung University, department of music) ISBN: 978-986-04-9631-4 (pp. 13-25) - "True Art is Revolutionary: Wagner's Aesthetic and Political Ideals in 1848-1849" Article included in the conference proceedings *The Age of Revolution 1775- 1850* (autumn 2013, Tunghai University, department of music) ISBN: 978-986-5990-39-8. (pp. 87-96)
榮譽獎項	- Ministry of Science and Technology, R.O.C. (Taipei, Taiwan) 1-year research grant (Aug. 2018-July 2019) Project title: "Transforming Body and Enchanted Sound" 1-year research grant (Aug. 2016-July 2017) Project title: "Orchestrating the *Ring*'s Endings: Das Rheingold and Wagner's Creative Process in Music" - Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Scholarship (1 October, 2008-30 September, 2009): research grant for dissertation work at the National Richard Wagner Archive (Richard-Wagner-Museum mit Nationalarchiv und Forschungsstätte der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth), Bayreuth, Germany

研習營-藝術學門-戲劇之眼：臺灣新編戲曲的音樂設計	
講題領域	戲曲音樂
講員	徐亞湘
講題	戲劇之眼：臺灣新編戲曲的音樂設計
講題簡介	臺灣戲曲近二十多年來的發展總體趨勢，除了各劇種傳統劇目的保存與演出之外，新編戲、跨領域創作等蔚為主流，此一大批聽覺、視覺等感知經驗全然一新的作品，連動戲曲藝術創作觀念及技術的變革，而其中音樂設計的影響尤大，事涉戲曲本體、藝術介入、市場想像、編腔配合等諸多複雜作用因素。 雖無定論，但戲曲音樂設計者如何在把握戲曲本質、劇種特質及既有的音樂傳統基礎上進行創作，讓跨界均等而非片面凌駕，服膺於戲劇、人物、演員所需而非一昧求新、求滿。此講將以長期關心臺灣戲曲發展的戲劇之眼，配以實例進行分析，求共同關懷當代新編戲曲音樂設計此一無法逆擋創作方向的諸多問題。 ■課程內容 1、戲曲音樂賴以生存者為何？----談劇種個性與音樂程式 2、當代戲曲音樂設計的幾點觀察：以國光、河洛、唐團、薪傳、尚和等為例。 3、談以戲劇、劇種、角色、演員為本的新編戲曲創作。 4、「新」、「舊」的辯證與價值。

徐亞湘	
學歷	中國文化大學藝術研究所碩士
現職	國立臺北藝術大學戲劇系教授
經歷	中國文化大學戲劇系教授兼主任、所長， 中華戲劇學會、臺灣音樂學會常務理事， 財團法人周凱劇場基金會、財團法人華岡藝術學校董事， 《戲劇學刊》、《藝術評論》主編， 2017 年日本立教大學招聘研究員。
著作	**一、專著** 《日治時期中國戲班在臺灣》、《長嘯──舞臺福祿》、《日治時期臺灣戲曲史論──現代化作用下的劇種與劇場》、《史實與詮釋：日治時期臺灣報刊戲曲資料選讀》、《客家劇藝留真：臺灣的廣東宜人園與宜人京班》、《母女同行：阿玉旦、黃秀滿的客家戲曲人生》、《老爺弟子：張文聰的客家演藝生涯》、《Sounds from the Other Side》、《霞光璀璨：世紀名伶戴綺霞》、《臺灣劇史沉思》、《徐亞湘臺灣史研究名家論集》、《島嶼歌戲：王金櫻世代》等十餘冊。 **二、期刊論文** 刊登於《民俗曲藝》、《戲劇研究》、《戲劇學刊》、《戲劇》等 THCI 核心期刊、CSSCI 收錄期刊之〈日治時期臺灣戲曲的現代化探討〉、〈從廣東宜人園到宜人京班：一個本地京班的歷史考察----兼論京劇在臺灣之在地化問題〉、〈管制下的復甦：臺灣省行政長官公署宣傳委員會的戲曲相關法規分析（1945.11-1947.3）〉、〈從外江到國劇：論臺灣民間京劇傳統的形成與失落〉、〈進步文藝的示範：戰後初期曹禺劇作於臺灣演出史探析〉、〈戰後初期中國劇作在臺演出實踐探析〉、〈時代顯影：戰後臺灣京劇身分的多重轉換（1945-1995）〉、〈一個戲劇的公共輿論空間----戰後初期臺灣報紙的戲劇特刊分析〉、〈省署時期臺灣戲劇史探微〉、〈戰後初期抗戰戲劇在臺灣的演出分析〉、〈新中國劇社來臺演出考辨分析〉、〈臺灣一九五〇年代國語話劇的過渡與重整〉等二十餘篇。

研習營-藝術學門-習藝、共感與多點域研究	
講題領域	民族音樂學
講員	呂心純
講題	習藝、共感與多點域研究
講題簡介	自 1960 年代以降，擇定一位或多位音樂家長期蹲點習藝，成為民族音樂學重要的研究途徑之一。然而，音樂民族誌對於個體音樂家的書寫，卻要到 1980 年代才被重視，開始將文化描述的焦點，從社會規範及結構功能取徑的論調，轉向以個體為中心、以音樂經驗為詮釋主軸的視角，並逐漸出現大量以個體情感與能動性為研究主軸的民族誌書寫。此一書寫焦距的轉向，同時使民族音樂學家開始重視「習藝」這個研究方法的獨特性，並進一步反思此方法對音樂知識生產的影響。 「習藝」這個研究方法的優劣、限制與歷史發展為何？它奠基於什麼樣的認識論基礎上？其所衍生的知識生產與民族誌書寫取徑，與同樣從事田野工作的社會科學家，在文化的認知與感知建構上有何不同？身為一位外地習藝者，又具備了什麼本地藝生沒有的優勢？如此在音樂文化體悟及互為主體上所建立起來的共感式結構，亦如何幫助研究者瞭解他人的個體經驗、認同及其所在的社會情感及當下情境？ 再者，有鑑於研究對象（個人/群體）的音樂展演，會隨著生命情境與時空游移而產生多元的樣貌，因此研究者的田野場域經常隨之不斷地游移，以掌握流變、無法預期的事件當中，相對不變的原則或文化邏輯。也因為研究者本身也是一個流動體，所以多點域的田野研究，便成為研究者與研究對象不斷在時空游移中遭逢的結果。聚焦在這一點上，這門課最終將音樂民族誌的田野技藝，帶向一個以「多點域研究」與經驗為主的研究觀點，強調其重要性之外，也將回到音樂民族誌的生產環節，探討在田野、文獻與書寫之間，不斷往返的學科實踐與意義。 建立在上述背景之下，這個演說將以下列幾個課題進行討論： （一）音樂民族誌的生產環節：往返在田野、文獻與書寫之間 （二）研究方法論：習藝與共感 1. 習藝作為認識論基礎 2. 歷史發展 3. 互為主體性 4. 音樂及文化共感的基礎 （三）多點域研究：

	1. 概念發展 2. 緬甸音樂田野實境作為研究案例 （四）朝向以個體為中心並以經驗為主的研究 （五）討論
建議閱讀文獻	邱韻芳，2019（2006 初版），〈經驗、情感與人類學的詮釋：我與花蓮 Truku 人〉，《田野的技藝：自我、研究與知識建構》，頁 253–280。臺北：左岸文化出版社。 呂心純，2016，〈跨文化表演的研究途徑：臺灣一場緬甸音樂表演的互為主體與多點民族誌研究〉，《民俗曲藝》193: 11–62。 ——— 2018，〈通往文化秘境：人類學家的緬甸習藝之旅〉，《人類學家的我們、你們、他們》，頁 117–141。臺北：中央研究院民族學研究所。 劉斐玟，2018，〈我的女書田野：時間、情感與生活脈動〉，《人類學家的我們、你們、他們》，頁 55–81。臺北：中央研究院民族學研究所。 Baily, John. 2008. “Ethnomusicology, Intermusability, and Performance Practice.” In *The New (Ethno)musicologies*, edited by Henry Stobart, 117–134. Plymouth, UK: Scarecrow Press. Herndon, Marcia. 1993. “Insiders, Outsiders: Knowing Our Limits, Limiting Our Knowing.” *The World of Music* 35(1): 63–80. Rees, Helen. 2009. “Introduction: Writing Lives in Chinese Music.” In *Lives in Chinese Music*, edited by Helen Rees, 1–20. Urbana: University of Illinois Press. Titon, Jeff Todd. 1995. “Bi-musicality as Metaphor.” *The Journal of American Folklore* 108(429): 287–297. Wikan, Unni. 1992. “The Power of Resonance.” *American Ethnologist* 19(3): 460–482.

呂心純	
學歷	美國加州大學洛杉磯分校民族音樂學博士
現職	中央研究院民族學研究所副研究員（2013.03.14 -）
經歷	中央研究院民族學研究所助研究員（2008.08.02 - 2013.03） 國立臺灣大學音樂學研究所兼任副教授（2012.02 - 至今） 國立臺南藝術大學民族音樂學研究所兼任助理教授（2009.02 - 2009.07） 美國北伊利諾州立大學音樂系講師（2008.01 - 2008.06） 美國北伊利諾州立大學緬甸研究中心博士後研究（2007.09 - 2008.08）
著作	**專書** 2012 《未褪色的金碧輝煌：緬甸古典音樂傳統的再現與現代性》（ISBN: 9789860336993）。臺北：國立臺灣大學出版中心。 **期刊文章 & 專書中的一章** 2019 “Politics and Tactics in Revolutionary Performance: A Sino- Burmese Arts Troupe in Transnational Circulation.” *Asian Theatre Journal* 36(2). In press. (A&HCI) 2018 〈時空流轉下的緬華革命歌舞〉，《考古人類學》88: 35–82。(TSSCI) 2017 “Sino-Burmese Revolutionary Performance in Transnational Circulation.” *The Drama Review* (accepted). (A&HCI) 2017 〈民族音樂學熱門與前瞻議題〉，《「藝術學門熱門與前瞻研究議題」結案報告》60–76。 2016 〈跨文化表演的研究途徑：臺灣一場緬甸音樂表演的互為主體與多點民族誌研究〉，《民俗曲藝》193: 11–62。(TSSCI) 2016 “Cultural Homogeneity, Embodied Empathy: Incorporating Musical Pasts amongst Burmese Chinese Peoples Worldwide.” *Ethnomusicology Forum* 25(1): 14–34. (A&HCI) 2014 〈「多元自我」與「互為主體」：一位緬甸古典音樂家的音樂自我建構〉，《同理心、情感與互為主體：人類學與心理學的對話》，頁 157–206。臺北：中央研究院民族學研究所。 2014 “Recounting, Resistance, and Reflection: An Analysis of a Burmese Classical Musician’s Narrative.” In Eric Tagliacozzo and Wen-chin Chang, ed. *Burmese Lives: Ordinary Life Stories Under the Burmese Regime*. Chapter 5, pp. 109–131. New York: Oxford University

	Press. 2013 〈追憶「紅」過往，光耀新時代：緬甸華人的聆聽感知、身體記憶與文化展 演〉。刊於《身體、主體性與文化療癒：跨域的搓揉與交纏》(余安邦主編)，頁 167–208。臺北：中央研究院。 2011 "Performativity of Difference: Mapping Public Soundscapes and Performing Nostalgia among Burmese Chinese in Central Rangoon." *Asian Music* 42(2): 19–55. (A&HCI) 2011 〈音樂作為一種離散社會空間：臺灣中和地區緬甸華僑的音景與族裔空間建構〉。《民俗曲藝》171: 11–64。(TSSCI)
榮譽獎項	2018、2016、2012、2008 中央研究院重要研究成果 2014 中央研究院年輕學者著作獎 2013 科技部吳大猷獎 2012 Rulan Chao Pian Prize. Association for Chinese Music Research 2007 One-Year Postdoctoral Award. The American Association of University Women (AAUW) 2006 蔣經國國際學術交流基金會

研習營-藝術學門-「樂動」(musicking) 案例：台九線音樂故事	
講題領域	民族音樂學
講員	陳俊斌
講題	「樂動」(musicking) 案例：台九線音樂故事
講題簡介	Christopher Small 提出 musicking（樂動）理論（1998），將 music 視為動詞，而非名詞，他認為，我們習稱的「音樂」不是一個獨立存在的物體，而是表演中各種關係（relationships）的總和（1998：14）。他將作為動詞的 music，定義如下：「樂動 （to music）是在一個音樂表演中以任何身分參與其中，不管是表演、聆聽、彩排、練習、為表演提供材料（也就是作曲）或舞動」(1998：9)。透過 musicking 這個詞的提倡，他質疑傳統音樂學者將音樂作品等同為音樂的立場，認為在這個立場上，提出「音樂的意義是甚麼？」及「音樂在人類生活的功能為何？」實際上是錯誤的問題（1998：2），因為音樂的意義不存在於具象的實體中，而是在音樂相關的活動中產生（1998：8）。 在此課程中，講者將借用 Small 的 musicking 理論，討論當代台灣原住民音樂在舞台與部落中的呈現牽涉的相關議題，並聚焦於《很久沒有敬我了你》和南王部落音樂活動的討論。結合了電影、舞台劇和現場演唱等元素的《很久沒有敬我了你》是 2010 年國家兩廳院「旗艦計畫」製作，由簡文彬指揮國家交響樂團演奏，陳建年、紀曉君、家家、昊恩及「南王姊妹花」等卑南族南王部落族人擔任主要演員及演唱者。在國家音樂廳和部落兩個空間中，南王部落族人的表演，產生了哪些意義呢？透過空間、聲音與人群關係的討論，本課程將探索如何應用 musicking 理論理解音樂意義。
建議閱讀文獻	1. Small, Christopher. 1998. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Middletown, CT: Wesleyan University Press. 2. 陳俊斌。2016。〈從「唱歌」到「唱自己的歌」—《很久沒有敬我了你》中現代性與原住民性的接合〉。《台灣社會研究季刊》103: 1-49。 3. 陳俊斌。2018。〈一部音樂舞臺劇之後的沉思：關於當代原住民音樂研究〉。《藝術評論》35: 137-173。

陳俊斌	
學歷	芝加哥大學民族音樂學博士
現職	國立臺北藝術大學音樂學系副教授
經歷	國立臺北藝術大學音樂學系副教授（2014.8 迄今） 國立臺北藝術大學音樂學系助理教授（2012.2 - 2014.7） 國立臺南藝術大學助理教授（2010.2 - 2012.1） 南華大學民族音樂學系助理教授（2007.8 - 2010.1）
著作	**A. 專書及專書論文** 2018 〈內外交演，唱我部落：巴布麓薪傳少年營唱出的文化意義〉。收錄於巴代主編，《卑南學資料彙編第三輯—言說與記述：卑南族研究的多音聲軌》，新北市：耶魯國際文化。頁 135-167。 2013 《臺灣原住民音樂的後現代聆聽─媒體文化、詩學/政治學、文化意義》，台北：國立臺北藝術大學/遠流出版社。 2012 《排灣族歌謠曲譜（第一集）（附 CD）》，屏東：屏東縣政府。 **B. 期刊論文** 2018 〈一部音樂舞臺劇之後的沉思：關於當代原住民音樂研究〉。《藝術評論》35: 137-173。 2016a 〈從「唱歌」到「唱自己的歌」:《很久沒有敬我了你》中現代性與原住民性的接合〉,《台灣社會研究季刊》103: 1-49。 2016b 〈山海之間：馬水龍教授的音樂之旅〉,《關渡音樂學刊》23: 1-34。 2012a 〈「民歌」再思考：從《重返部落》談起〉,《民俗曲藝》178: 207-271。 2012b “The Unwritten and the Recorded: Tradition and Transfiguration in Taiwanese Aboriginal Music,” Asian Musicology 19: 79-96

研習營-藝術學門-反身性作為方法：跨文化研究的資料分析與書寫	
講題領域	民族音樂學
講員	許馨文
講題	反身性作為方法：跨文化比較的資料分析與書寫
講題簡介	比較是民族音樂學與鄰近文化分析相關學科的重要研究方法，民族音樂學的前身—比較音樂學—所仰賴的知識生產工具，即是比較方法。自從 20 世紀前半比較音樂學逐漸式微、民族誌研究成為民族音樂學的核心研究取徑，然而是否自此之後民族音樂學家不再進行比較？當然不是。本課程引介晚近 20 世紀中期以降民族音樂學的幾種重要比較取徑，並且介紹當代研究者透過「反身性」（reflexivity）來建立可比較性、進行跨文化比較的比較方法。此外，本課程以實際個案為素材，帶領學員練習跨文化比較研究的技巧：學員們將練習比對分析來自不同脈絡的歷史檔案與田野資料，建立其間的相關性，並且認識不同比較民族誌的書寫風格與技巧。
建議閱讀文獻	Herzfeld, Michael. “Performing Comparisons: Ethnography, Globetrotting, and the Spaces of Social Knowledge.” *Journal of Anthropological Research* 57, no. 3 (2001): 259-76. Hsu, Hsin-Wen. “Reflexivity as Method: A Historiographical comparison of Finnish Pelimanni and Taiwanese Hakka Music.” In a*Decentering Musical Modernity: Perspectives on East Asian and European Music History*, edited by Tobias Janz and Yang Chien-Chang. Bielefeld: Transcript, 2019. Geertz, Clofford 著，方怡潔、郭彥君譯。《後事實追尋：兩個國家、四個十年、一位人類學家》。臺北：群學，2009。 Scheffer, Thomas, and Jörg Niewöhner. “Introduction: Thickening Comparison: On the Multiple Facets of Comparability.” In *Thick Comparison: Reviving the Ethnographic Aspiration*, edited by Thomas Scheffer and Jörg Niewöhner. 1-15. Leiden and Boston: Brill, 2010. 李婧慧。《根與路：臺灣北管與日本清樂的比較研究》。臺北：遠流，2012。 蘇桂枝。《國家政策下京劇歌仔戲之發展》。臺北：文史哲出版社，2003。

許馨文	
學歷	印第安那大學民族音樂學博士
現職	國立臺灣師範大學民族音樂研究所助理教授
經歷	國立交通大學音樂研究所兼任助理教授（2017.9 - 2018.1） 文藻外語大學國際事務系助理教授（2015.2 - 2018.7） 中央研究院民族學研究所博士候選人（2015.1 - 2015.2）
著作	**A. 期刊論文** 2018 〈比較作為反身性實踐:民族音樂學比較研究的來時路與新取徑〉。《臺灣人類學刊》第 16 卷第 1 期。(TSSCI) 2011 〈戰後臺灣客家音樂的建制化歷程:以《中原(苗友)》月刊(1962-1981)的再 現為例〉。《民俗曲藝》第 171 期，頁 121-179。(TSSCI) **B. 專書及專書論文** 2019〈Reflexivity as Method: A Historiographical comparison of Finnish Pelimanni and Taiwanese Hakka Music〉。收錄於 Tobias Janz and Yang Chien-Chang 主編《Decentering Musical Modernity: Perspectives on East Asian and European Music History》。Bielefeld: Transcript。 2017 〈從「採茶」到「客語流行歌」:美樂、遠東、鈴鈴客語歌謠唱片的內容分類〉。收錄於范揚坤主編《流轉發聲：鈴鈴、美樂與遠東唱片目錄彙編》，頁 329-338。宜蘭:國立傳統藝術中心。 2014 〈Institutionalizing Cultural Forms: A Comparative Analysis of the Social Organization of Finnish Pelimanni and Taiwanese Hakka Music〉。Ph.D. Dissertation. Indiana University. **C. 書評** 2018〈Book Review of Gender in Chinese Music〉。《Yearbook of Traditional Music》50: 210-211. (A&HCI) 2012〈Book Review of *Southern Fiddlers and Fiddle Contests* by Chris Goertzen〉。《*Journal of Folklore Research Reviews*》 **D. 研討會論文** 2018 “The Institutionalization of Ethnicity and the Representation of Hakka Voices in Postwar Taiwan: An Analysis of Meilou and Ring Ring Records.” Paper presented at the Sixth Conference of the ICTM Study Group for Musics of East Asia. National Gugak Center. August 21-23. 2018 “From Hidden Tradition to DIY Culture to National Intangible Cultural Heritage: The Institutionalization of Pelimanni Music in Postwar Finland.” Paper presented at the Sibelius Academy Symposium. Helsinki Music Centre. June 6-8.

	2018 “Transnational Resonance and the Cold War: The Aesthetics and Politics of Audiophile Culture in Taiwan.” Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Asian Studies 2018. Marriott Wardman Park Hotel, Washington, D.C. March 22-25. 2017 “Responding to Institutional Management through Bricolage: Musicians’ Creative Participation in the Heritage Making of Taiwanese Hakka Bayin Music.” Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Ethnomusicology. Marriott City Center Hotel, Denver. October 26-29. 2016 “Privatizing and Publicizing Cultural Expressions: Cultural Property Making of Hakka Bayin Music in Taiwan.” Paper presented at the Biennial Meeting of the IUAES Inter Congress. Dubrovnic Hotel Palace. May 4-9. 2016 “Social Responsibility of Applied Ethnomusicology: Reflections on the Curating of a World Music Lecture Concert Series.” Paper presented at the Annual Meeting of the Taiwan Musicology Forum. Chinese Culture University. November 18-19. 2015 “The Social Network of Hakka Folksong Singing Clubs in Southern Taiwan: A Comparative Analysis of Hakka Soundscapes in Kaohsiung and Pingtung.” Paper presented at the “Hakka People and Social Change: A Comparative Perspective” Conference. Institute of Ethnology, Academia Sinica. October 29-30. 2015 “The Crystallization, Objectification, and Systemization of Hakka Music in Taiwan.” Paper presented at the Annual Meeting of Taiwan Society for Anthropology and Ethnology. National Chengchi University. October 3-4. 2014 “Governing Transnational Ethnic Identity: An Analysis of the Music Performance at the 2011 Global Hakka Meeting in Taipei.” Paper presented at the Fourth Conference of the ICTM Study Group for Musics of East Asia. Nara University of Education. August 21-23. 2012 “Sounding Pelimannihenki: Genre Formation across Four Pelimanni Musicscapes in Contemporary Finland.” Paper presented at the IASPM Norden Conference. Roskilde University. November 29-30. 2012 “Governance and the Politics of Neoliberal Reform in the Cultural Production of Hakka ‘Tung Flower Music’ in Taiwan.” Paper presented at the Third Conference of the ICTM Study Group for Musics of East Asia. The Chinese University of Hong Kong. July 31- August 2. 2012 “Transnational Flows in the Institutionalization of Hakka Music in Postwar Taiwan.” Paper presented at the CHIME-APAF Conference. Royal Holloway University of London. July 6-8. 2010 “Sounding Ethnicity: The Musical Mediation of Hakka Consciousness in *Chungyuan* (*Miaoyou*) Monthly in Postwar Taiwan, 1962-1981.” Paper presented at the Second Conference of the ICTM Study Group for Musics

	of East Asia. The Academy of Korean Studies. August 24-26. 2008 “Golden Melody Award: Genre Categorization and the Institutionalization of ‘Ethnic Popular Music’ in Taiwan.” Paper presented at the Annual Conference of the Society for Ethnomusicology. Wesleyan University. October 25-28. 2007 “The Process of Meaning Construction in Language about Music.” Paper presented at the Annual Conference of the Society for Ethnomusicology. Hyatt Regency Columbus, Ohio. October 25-28.
榮譽獎項	2017 Teaching Excellence Award, R.O.C. Private Education Association. 2017 Teaching Excellence Award, Wenzou Ursuline University. 2013 Richard M. Dorson Prize for Best Student Research Paper, Department of Folklore and Ethnomusicology, Indiana University. 2011 Fellowship for Doctoral Candidates in the Humanities and Social Sciences, Institute of Ethnology, Academia Sinica. 2010 Fellowship for Diss. Research, Center for International Mobility, Finland. 2008 Student Scholarship, Finlandia Foundation National, U.S.A. 2007 International Enhancement Grant, Indiana University. 2006-2008 IIE-Fulbright Scholarship, J. Williams Fulbright Scholarship Board, U.S.A.

研習營-藝術學門-從研究做設計與高品質期刊發表攻略	
講題領域	設計研究方法
講員	吳豐光
講題	從研究做設計與高品質期刊發表攻略
講題簡介	**一、講題重要性：** 設計思考發展重點，10 年代在於個人考量，三十年代在於製造考量，五十年代在於市場考量，七十年代在於策略考量，九十年代在於程序考量，由於科技、文化、社會知識的進展，設計深度與品質之要求逐漸提高，其提升有賴有效及嚴謹地進行方法，邏輯性的本質探索與理論探討，系統性的洞察、構思、發展與具體化，及客觀性的評估與修正，這樣才能產生高原創性與高貢獻度的設計，從研究做設計在 110 年代越形重要。除此，近年各領域學術演進一日千里，有賴於研究藉著論文發表之分享，希望藉此機會與學界菁英共同探討此議題。 **二、內容：** 1. 從研究做設計之思考邏輯。 2. 如何從研究進行創新。 3. 設計量測與評估。 4. 重要學術期刊之檢索方法。 5. 學術論文書寫要件及格式。 6. 學術論文書寫攻略。 7. 學術期刊論文書寫注意事項及評論。 8. 學術期刊個案實例。 9. 討論。
建議閱讀文獻	1. Fong-Gong Wu*, Shuyi Luo, 2006, “Performance Study on Touch-pens Size in Three Screen Tasks,” Applied Ergonomics, 37(2), pp. 149–158 (SCI) (SSCI) 2. Fong-Gong Wu*, Shuyi Luo, 2006, “Design and Evaluation Approach for Increasing Stability and Performance of Touch Pens in Screen Handwriting Tasks,” Applied Ergonomics, 37(3), pp. 319–327 (SCI) (SSCI) 3. Fong-Gong Wu*, Shuyi Luo, Sep 2006, “Performance of the Five-Point Grip Pen in Three Screen-based Tasks,” Applied Ergonomics, 37(5), pp. 629-639 (SCI)(SSCI) 4. Min-Yuan Ma, Fong-Gong Wu*, Ro-Han Chang, Jul 2007, “A New Design Approach of User-Centered Design on

	Personal Assistive Bathing Device for Hemiplegia," Disability and Rehabilitation, 29(14), pp. 1077 – 1089, (SCI) (SSCI) 5. Fong-Gong Wu*, Ro-Han Chang, Min-Yuan Ma, Sep 2009, "A New Design Approach of User-Centred Design on Hair Washing Assistive Device Design for Users with Shoulder Mobility Restriction," Applied Ergonomics 40(5), pp. 878–886. (SSCI)(SCI) 6. Fong-Gong Wu*, Cheih-Ying Chen, Ying-Jye Lee, Rain Chen, Jan 2010, "Effects of Color Sample Display and Color Sample Grouping on Screen Layout Usability for Customized Product Color Selection," Computers in Human Behavior 26(1), pp. 51-60, (SSCI) 7. Fong-Gong Wu, Hsuan Lin*, Manlai You, Dec 2011, "Direct-touch vs. mouse input for navigation modes of the web map," Displays 32(5), pp. 261-267, (SSCI, SCI) 8. Fong-Gong Wu, Hsuan Lin*, Manlai You, Dec 2011, "The enhanced navigator for the touch screen: A comparative study on navigational techniques of web maps," Displays 32(5), pp. 284-295, (SSCI, SCI) 9. Han-Chi Hsiao*, Fong-Gong Wu, Chien-Hsu Chen, May 2014, "Design and evaluation of small, linear QWERTY keyboards," Applied Ergonomics, 45(3) pp. 655-662, (SSCI)(SCI) 10. Fong-Gong Wu*, Yu-Chun Huang, Meng-Long Wu, Jan 2014, "New chording text entry methods combining physical and virtual buttons on a mobile phone," Applied Ergonomics, 45(4) pp. 825-832 (SSCI)(SCI) 11. Tai-Hua Lee*, Fong-Gong Wu, Huei-Tsz Chen, 2017, "Innovation & evaluation of tangible direct manipulation digital drawing pens for children," Applied Ergonomics 60, pp. 207-219 (SCI,SSCI)

吳豐光	
學歷	美國雪城大學工業設計碩士
現職	國立成功大學工業設計系名譽教授
經歷	國立成功大學工業設計系特聘教授兼規劃與設計學院院長 美國伊利諾理工學院設計學院客座教授 美國麻省理工學院比較媒體研究所訪問學者 中華民國設計學會理事長 中華民國工業設計協會秘書長 華冑設計企業助理設計師
著作	成大 Research Output.查得 139 篇
榮譽獎項	1. 2010.07 查 ISI web of Knowledge，2009 不論 SCI/SSCI 或 SSCI 全世界設計主要領域，期刊論文數，表現最優，系所名稱涵蓋 Address=(coll design) OR Address=(inst design) OR Address=(sch design) OR Address=(dept design) OR Address=(ind design) OR Address=(product design) OR Address=(fashion design) OR Address=(commercial design) OR Address=(commun design) OR Address=(graphic design) OR Address=(interior design) OR Address=(interior architecture) Analysis: Document Type=(ARTICLE)。 2. 2019.02.查 ISI web of Knowledge，SSCI Ind Design 領域，前二作者期刊論文數，全世界排名第二，且多為 D1Q1 期刊。 2. 近十二年均獲科技部 8 月補助計畫兩件，2011 獲國科會工程處長傑出研究獎推薦。 3. 曾獲成大教學特優、教學傑出、輔導傑出、三次特聘教授獎項。 4. 指導學生參加國內重要競賽第一名，國際競賽重要獎項，屢獲部會首長感謝狀或獎狀。 5. 2007 國科會科普期刊「科學發展」發表「設計未來」一文，強化設計科普教育，提升全民創造力。 6. 成大教學卓越會士、中華民國設計學會會士。

研習營-藝術學門-透過設計的研究與跨域合作	
講題領域	設計研究方法
講員	林銘煌
講題	透過設計的研究與跨域合作
講題簡介	透過設計的研究（RTD），是一種研究方法的概念，透過設計過程的本身而成為獲取新知識的一種方式。由曾任職英國皇家藝術學院校長 Christopher Frayling 爵士（1993）所提出，此研究方法的目標在於探索出具體問題的框架以及最佳選擇，透過設計的研究可以用於整合不同領域的理論和實踐內容，從而產出諸如思考模型、產品原型、設計本身和設計過程的文件檔案。透過設計的研究可以從某些已被認定的知識路徑中擴張出更大的範圍，可以從既有的流程與方法中建構出更佳的替代方案或全新的結構。英國於 2013 年創立了 RTD Conference，以雙年展的方式舉行研討會，使設計實踐的研究過程所洞察的先機得以延伸、討論、解釋，引發關心的議題。
建議閱讀文獻	1. Bayazit, N. (2004). **Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research.** Design Issues, Vol 20, No 1. 2. Delle Monache, S., & Rocchesso, D. (2014). **Bauhaus legacy in research through design: The case of basic sonic interaction design**. International Journal of Design,8(3), 139-154. 3. de Couvreur, L., Dejonghe, W., Detand, J., & Goossens R. H. M. (2013). **The role of subjective well-being in co-designing open-design assistive devices.** International Journal of Design, 7(3), 57-70. 4. de Valk, L., Bekker, T., & Eggen, B. (2015). **Designing for social interaction in open-ended play environments.** International Journal of Design, 9(1), 107-120. 5. Frayling, C.(1993). **Research in Art and Design.** Royal College of Art Research Papers, Vol 1, No 1, Royal College of Art. 6. Fokkinga, S. F., & Desmet, P. M. A. (2013). T**en ways to design for disgust, sadness, and other enjoyments: A design approach to enrich product experiences with negative emotions**. International Journal of Design,7(1), 19-36.

7. Gkouskos, D. Normark, C. J., & Lundgren, S. (2014). **What drivers really want: Investigating dimensions in automobile user needs**. International Journal of Design,8(1), 59-71.

8. Hallnäs, L. (2011). O**n the foundations of interaction design aesthetics: Revisiting the notions of form and expression**. International Journal of Design, 5(1), 73-84.

9. Hjelseth, S.,Morrison, A., & Nordby, K. (2015). **Design and computer simulated user scenarios: Exploring real-time 3D game engines and simulation in the maritime sector.** International Journal of Design, 9(3), 63-75.

10. Karana, E., Barati, B., Rognoli, V., & Zeeuw van der Laan, A. (2015). **Material driven design (MDD): A method to design for material experiences**. International Journal of Design, 9(2), 35-54.

11. Krish, S. (2011). **Apractical Generative design Method**. Computer- Aided Design, Vol. 43, 88-100.

12. Kyffin, S., & Gardien, P. (2009). **Navigating the innovation matrix: An approach to design-led innovation.** International Journal of Design, 3(1), 57-69.

13. Lin, M. H., & Cheng, S. H. (2014). **Examining the "later wow" through operating a metaphorical product**. International Journal of Design, 8(3), Xy-Yy.

14. Nordby, K. (2010). **Conceptual designing and technology: Short-range RFID as design material**. International Journal of Design, 4(1), 29-44.

15. Ross, P. R., & Wensveen, S. A. G. (2010). **Designing aesthetics of behavior in interaction: Using aesthetic experience as a mechanism for design.** International Journal of Design, 4(2), 3-13.

16. Rust, C.; Mottram, J.; Till,J. (2007).**Practice-Led Research in Art, Design and Architecture.** AHRC Research Review, Vol 2.

17. Seago, A.(1994). **Research Methods for Mphil & PhD students in Art and Design: Contracts and Conflicts.** Royal College of Art Research Papers, Vol 3, No 1, Royal College of Art.

18. Seago, A; Dunne A.(1999). **New Methodolgies in art and Design Research: The Object as Discourse.** Design Issues, Vol 15, No 2.

19. Singh, V. and Gu, N., (2012). **Towards an integrated generative design framework**. Design Study, Vol. 33, 185-207.

20. Vallgårda, A., & Sokoler, T. (2010). **A material strategy: Exploring the material properties of computers.** International Journal of Design, 4(3), 1-14.

21. Yang, C. F., & Sung, T. J. (2016). **Service design for social innovation through participatory action research**. International Journal of Design, 10(1), 21-36.

22. https://www.researchthroughdesign.org/

林銘煌	
學歷	英國皇家藝術學院設計產品系，博士。
現職	臺灣科技大學設計系教授
經歷	1988 年，國際牌台灣松下，設計師 1989 年，穎坊家飾，設計師 1992 年，日商帝艾帝，設計師 1993 年，長庚大學，工業設計學系，講師 1999 年，臺灣科技大學，工商業設計學系，助理教授 2005 年，交通大學，應用藝術研究所，助理教授 2006 年，交通大學，應用藝術研究所，副教授 2012 年，交通大學，應用藝術研究所，教授 2013~2016 年，交通大學，應用藝術研究所，教授兼所長 2018 年，臺灣科技大學，設計系，教授
著作	**專書** 1. 林銘煌. 2003. 工業設計思潮，台北: 全華。2015(三版) 2. 林銘煌. 2005. Alessi：義大利設計精品的築夢工廠，台北: 桑格 **審譯** 1. B jark H allgrim sson, 2013. 楊久穎(譯), 林銘煌(審譯). 產品設計的原型與模型, 台北: 旗標 2. K evin H enry, 2013. 謝靜玫譯 (譯), 林銘煌(審譯). 設計師一定要懂的產品繪圖知識, 台北: 旗標。 3. Saul Greenberg, Sheelagh Carpendale, Nicolai Marquard, (譯), 林銘煌(審譯). 設計起手式, 台北: 旗標 **學術期刊論文** * Paul David Found, Ming-Huang Lin. 2018. Smartphone-based vase design: A developing creative practice. Iterations- Design Research & Practice Review, Issue 6. 15-19. February 2018. * Fang, Yu-Min, Lin, Ming-Huang. 2015. Event -related potential (ERP) study of users' incongruity effect to emotional design, The Science of Design, Vol.62 No.1. p.p. 89-98. (日本設計學研究學報) * Ming-Huang Lin, Shih-Hung Cheng (student). (2014, May, accepted). Examining the “Later Wow” through operating a metaphorical product, International Journal of Design (SC I-E, SSC I, A & H C I, Impact Factor= 0.955) * Lin, M.H., Wang, C.Y. (student), Cheng, S.K. (colleague) & Cheng, S.H(student). 2011. An event-related potential study of semantic style-match judgments of artistic furniture. International Journal of Psychophysiology, 82, 188-195. (SCI,

	Impact Factor= 2.378) * 林銘煌、王靜儀(student). 2012. 以眼動路徑探討多義圖形的辨識歷程，設計學報 ，第十七卷，第二期，p.p.49-72。(THCI Core) * 林銘煌. 2012. 極簡主義在設計上的形式表徵與發展趨向，設計學報，第十七卷，第一期，p.p.78-98。(THCI Core) * Lin, Ming-Huang, Fang, Yu-Min(student), Wang, Ching-Yi(student). 2011. A Preliminary Study OF Applying ERP on Users' Reactions to Web Pages with Different Presentation Formats, The Science of Design, Vol.57 No.5. p.p. 89-98. (日本設計學研究學報)。 * 鄭仕弘(student)、林盛宏(colleague)、林銘煌.2010. Operation Follows Meanings- 以雙重隱喻之燈具探索語意式操作脈絡，設計學報，第十五卷，第三期，p.p.1-19。(THCI Core) * 林銘煌、黃柏松(student)、陳政祺(student). 2009. 經典車款的更新設計，設計學報，第十四卷，第三期，p.p.31-49。(THCI Core) * 林銘煌、方裕民(student)、鄭仕弘(student). 2008.論幽默設計中詼諧與滑稽的表現技巧，設計學報，第十三卷，第三期，p.p.61-80。 * 方裕民(student) 林銘煌. 廖軍豪(student). 2006. 「失諧–解困」理論與設計邏輯中的幽默理解歷程，設計學報，第十一卷，第二期，p.p. 65-81。 * Lin, Ming-Huang, Teng, Chien-Wei (student), Fang, Yu-Min (student). 2006. The Feature Manipulation and Cognition in Contemporary Vernacular Design, The Science of Design, Vol.54 No.1. Issue No. 181, p.p. 77-84. (日本設計學研究學報)。 * 林銘煌、鄭仕弘(student). 2004. 原型理論與原型設計，設計學報，第九卷，第四期，p.p. 1-13.。 * 林銘煌、艾序繁(student). 2004. 產品的審美判斷與符號意函-以 Swatch 與其近似產品為例，設計學報，第九卷，第一期，p.p. 47-62。 * Lin, Ming-Huang. 2003. Affective and Communicational Effect in Product Design- a Case Study Based on Alessi Kettles, The Science of Design, Vol.49 No.6. Issue No. 156, p.p. 77-84. (日本設計學研究學報) * 林銘煌、黃慶賢(student). 2002. 比喻設計的邏輯關連與視

	覺認知，設計學報，第七卷，第二期，p.p. 1-22。 * 林銘煌. 2001. 產品造形中的編碼與解碼，設計學報，第六卷，第二期，p.p. 39-52。 * 林銘煌. 2000. 產品造形中的符號與符碼，設計學報，第五卷，第二期，p.p. 73-82。
榮譽獎項	中華民國設計學會理事

研習營-藝術學門-由感性工學觀點看設計的量化研究，由入門到進階，由統計到科學設備	
講題領域	設計研究方法（質性分析、量化分析）
講員	張育銘
講題	由感性工學觀點看設計的量化研究，由入門到進階，由統計到科學設備
講題簡介	**講題重要性：** 自研究之理念被導入設計領域以來，如何進行設計研究已經是多所討論與探討之議題之外，也將設計思潮由質化歸納特質逐步導入科學化的量化分析研究，因此無論是統計分析原理、各種數學模式，抑或是各種科學設備都被導入設計研究之中，也使設計研究有了多樣化的進展。 但是，由於設計領域的學習者一者以藝術背景為主，對於數字與統計等等皆為一不熟悉的領域，因此常常在入門時遇到困擾，或者雖然是工程領域之學者也會遇到困難。本課程主要針對以上之問題，以設計學習者為主之課程，並且在課程之安排上，由概念建立開始，實務運用，以及進階之科學化運用等安排不同之課程與學習模式，以利於學習者針對自我之程度，選擇不同的課程，以充分達成學習之成效。 **內容：** 本課程所包含之內容將包含以下之重點議題，並將依據不同之需求，調整課程內容與上課方法，以符合學員之需求。主要議題將包含： 1.感性與感性工學、設計研究學(由感性工學看設計研究) 2.設計研究中之統計概念(由入門到進階) 3.分析方法之應用性學習(方法統整性比較以及學習上之正確想法) 4.導入科學設備之設計研究(如何讓設計研究更深入精確) 各課程議題之主要內容為: 一、感性工學與設計研究之理念 因為直至目前為止設計研究方法偏向於現象的說明，而缺少潛在因素之探討及利用統計或數學模式進行分析之方法論，因此將重點延伸至相關調查或是分析上所運用之方法。本研習主要著眼點將置於以設計工學(Design Engineering)與感性工學(Kansei Engineering)為出發點，以科學性及工學性之角度探討設計研究之問題。 二、統計基礎概念與多變量分析 本研習之目的在灌輸及培養學員利用科學性方法作分析之方法論概念，並經由實際的課題作業中實際體會分析方法的精要。課程內容將由基礎統計(平均數、變異數、標準偏差等)

	為開始，延伸至多變量分析(變異數分析、因素分析、集群分析、複回歸分析等)，另外則依據需求探討數學模式之運用。同時，也將介紹如何連貫不同之分析方法，強化運用上之連結性。 首先以課堂收集之實例進行操作方法之演練，再以演練之結果進行結果之說明，最後再加強原理的教學。以階段引導式教學由實際至原理，並要求學生加強練習之程序期望以體驗之方法獲得學習成效。 三、導入科學設備之各種設計研究理念 設計研究也因應各種不同議題，逐步導入各種科學設備，例如眼跡蹤追儀、腦波儀等，皆將設計研究導入更精準的科學化研究，本議題將著重於介紹如何使自我之研究能夠以更精確之方法，達成設計研究之目的。

張育銘	
學歷	● 1994.4 工業設計博士（Ph.D. in Design Science and Planning） 日本國立千葉大學 科學與技術研究所 設計科學與計劃學專攻（Design Science and Planning, Graduate School of Science and Technology, Chiba University） ● 1990.4 工業設計碩士（Master of Engineering in Industrial Design） 日本國立千葉大學大學院 工業設計學專攻（Industrial Design, Graduate School of Engineering, Chiba University） ● 1982.6 工業設計學士 國立成功大學 工業設計學系
現職	南臺科技大學創新產品設計系副教授
經歷	● 2011.2~2016.1 南臺科技大學，副教授兼數位設計學院院長 ● 2009.8~2011.1 南臺科技大學，副教授兼數位設計學院院長（借調） ● 2002.8~2011.1 國立成功大學，工業設計學系 副教授 ● 2001.8~2002.7 樹德科技大學，生活產品設計系 副教授 ● 1994.8~2001.7 國立成功大學，工業設計學系 副教授 ● 1984.7~1987.4 臺灣松下電器股份有限公司電化企劃室設計副技師
著作	● Yu-Ming Chang, Chien-Yu Lin, Yi-Kuan Lee, Hsin-His Lai, 2006, Optimized PDA orientation and screen layout for Chinese vocabulary learning by young children, DISPLAYS, Elsevier, Vol. 27, pp.73-79, (SCI) ● 張育銘、陳鴻源，2006.5，產品塑膠材質表面粗糙度影響消費者感性評價之最小差異值研究，工業設計，明志科技大學工業設計雜誌社，Vol.34 No.1，p.02-p.11 ● Yu-Ming Chang, Hung-Yuan Chen,2007, A neural network-based computer aided design tool for automotive form design, IJVD(International Journal of Vehicle Design 2007), Vol.43, No.1/2/3/4, pp136–150, (SCI) ● Yu-Ming Chang, Hung-Yuan Chen,2008, Application of Novel Numerical Definition-based systematic approach to the Design of Knife Forms, JCIIE(Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers), 25(2),148-161(EI) ● Hung-Yuan Chen, Yu-Ming Chang, 2008, Extraction of Product

	Form Features Critical to Determining Consumers' Perceptions of Product Image Usign a Numerical Definition-based Systematic Approach, International Journal of Industrial Ergonomics(Available online 2.Oct. 2008). (SCI) ● Chien-Yu Lin, Yu-Ming Chang, Yi-Kuan Lee, 2009, Effect of Object Outline Color and Width on Visual Preferences of Young Children for PDA-based Learning Applications, WSEAS TRANSACTIONS on ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 11, Volume 6, November 2009 ● Chiung-Pei Chu, Yu-Ming Chang and Min-Yuan Ma, 2012, Exploring the visual features in automotive design through the application of eye tracking technology and perceptual awareness, Energy Education Science and Technology, 2012volume Special Issue2; 163-147(SCI??)-Correspondent author ● Yu-Ming Chang, Chiung-Pei Chu and Min-Yuan Ma,(2013.9) Exploring the Visul Cognitive Features on the Design of Car Based on the Theory of Eye-Tracking Technology, Przeglad Elektrotechnicrny, 89, 143-146 ● Lin, C. Y., & Chang, Y. M. (Chien-Yu Lin, Yu-Ming Chang 2014). Increase in physical activities in kindergarten children with cerebral palsy by employing MaKey–MaKey-based task systems. Research in developmental disabilities, 35(9), 1963-1969.SSCI impact:2.630 ● Hung-Yuan Chen, Chih-Chieh Yang, Yao-Tsung Ko, Yu-Ming Chang, Hua-Cheng Chang, 2014, Product Form Feature Selection Methodology Based on Numerical Definition-Based Design, Concurrent Engineering Research and Applications, 22(3), pp.183–196. (Released: 2014/8/14) (SCI) ● Yu-Ming Chang, Chiung-Pei Chu and Min-Yuan Ma, 2014.09, The Quantitative Analysis of Display Sizes and Positions of in-Vehicle Global Positioning System Sensor Systems, Sensor Letters, 1433-1438. ● Hung-Yuan Chen, Yu-Ming Chang, 2014, Development of a computer aided product-form design tool based on numerical definition scheme and neural network, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing 8(3), pp.1–15, [DOI: 10.1299/jamdsm.2014jamdsm0033](Released: 2014/9/19) (SCI)

	● Hung-Yuan Chen, Yu-Ming Chang and Ting-Chun Tung, 2014, Comparison of Two Quantitative Analysis Techniques to Predict the Evaluation of Product Form Design, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 989382, 9 pages (SCIE, IF:1.082) ● Hung-Yuan Chen, Yu-Ming Chang and Hua-Cheng Chang, 2014 A Numerical Definition-based Systematic Design Approach for Coupling Consumers'Image Perception with Product Form, Journal of Engineering, Design and Technology (in press) (EI Journal) ● Yu-Ming Chang, Chiung-Pei Chu and Min-Yuan Ma,(2014.9) The Quantitative Analysis of Display Sizes and Positions of in-Vehicle Global Positioning System Sensor Systems, Sensor Letters, 12, 1433-1438 ● Lin, C. Y., & Chang, Y. M. (2015). Interactive augmented reality using Scratch 2.0 to improve physical activities for children with developmental disabilities. Research in developmental disabilities, 37, 1-8.(SSCI,Impact factor:2.869) ● Hung-Yuan Chen, Yu-Ming Chang. Hua-Cheng Chang, 2016.03, A numerical definition-based systematic design approach for coupling consumers ' image perception with product form Journal of Engineering, Design and Technology, 14(1), 134 – 159(SCI). ● Chang, Y.-M., Wang, I.-C., & Ma, M.-Y., 2016.05, Efficacy of Supplementary Image Schemes on Reading Motivation and Comprehension, EURASIA Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(5), 1153-1162(DOI: 10.12973/eurasia.2016.1503a)(SCI). ● Yu-Ming Chang, Chun-Wei Chen, 2016.10, Kansei assessment of the constituent elements and the overall interrelations in car steering wheel design, International Journal of Industrial Ergonomics, 56, 97-105(SCI). ● Yu-Ming Chang, 2017.05, A Study of the Eye-Catching Features and Preference of Children's Pop-Up Book, International Conference on Applied System Innovation(EI). ● Min-Yuan Ma, Chun-Wei Chen, Yu-Ming Chang, Using Kano model to differentiate between future vehicle-driving services, International Journal of Industrial Ergonomics(IJIE),69, 142-152(SCI).
榮譽獎項	● 日本設計學會研究獎勵賞，1994

	● 籌辦 ICSID’95 國際設計展示會，1995(共同創作) ● ICSID’95 國際設計展示設計教育區優良展場形象獎，1995(共同創作) ● 籌辦 84 年校慶工學院展嘉獎，1996(共同創作) ● 指導學生參加 LG 設計競賽入選，2000（魏雅萍，Bio Sonic） ● 指導學生參加 2004 OSAKA 設計競賽入選，(周彥良，playmate，2004） ● 指導學生參加裕隆日產創新風雲賞設計競賽，(周彥良，GYPSY，2005） ● 指導學生參加第四屆育秀盃競賽銅獎，(楊家豪，，2007） ● 指導學生參加 2007 第一屆智慧化居住空間情境模擬創作競賽優選獎（共同指導，林芬如等，快樂新學潮，2008） ● 指導學生參加 2007 第一屆智慧化居住空間情境模擬創作競賽優選獎（共同指導，劉正皓等，典雅達人生活誌，2008） ● 教育部學海築夢計畫執行成效獎（教育部），2010.09 ● TIKI(IEEE ICASI 2017)FIRST PRIZE PAPER AWARD，2017 IEEE International Conference on Applied System Innovation，A Study of Eye-Catching Features and Preference of Children's Pop-Up Book，2017/05/17

研習營-藝術學門-互動設計派典	
講題領域	互動設計
講員	梁容輝
講題	互動設計派典
講題簡介	一、講題重要性： 過去近二十年來學者們的努力之下，互動設計已經漸漸發展與匯集成一新興的學門，其中主要的動能來自於人機互動研究領域 （HCI），以及後續的設計學門的回應與加入。本質上跨領域的特性，使得互動設計廣泛地採用與包含更多的研究領域：運算科學、建築學、人因工程、心理學、社會學、人類學、文化研究、哲學、教育，等等。透過各種學門所提供的方法論，互動設計很長一段時間以來試圖整合出一個正規的研究架構與方法論， 然而，這些眾聲喧嘩的方法論，在各自學門中所對應的認識論上的差異，卻是難以跨越的鴻溝。 研究者於是注意到，互動設計不能僅僅在方法論的層次上各說各話，或者在認識論相左的方法論上七拼八湊，可行的方法之一是提升到認識論的層次，先確立各個學門間互相認可的知識創造基礎，闡明互動設計對於知識建構與累積的立場，甚至更進一步發展互動設計的本體論，並進而建構出一個互動設計的學門派典。John Zimmerman 等人 2007 年提出的 research through design，以及 Nigel Cross 從 1999 年以來所探索的 designerly ways of knowing，都已經將互動設計放在認識論的層次上來處理。更進一步，Steve Harrison 等人從 2007 年開始提倡，互動設計是一個已經開始並持續建構中的第三派典。 此外，後現象學情境中，互動設計逐漸過渡到行動者網絡理論、新萬物有靈論、物導向本體論、推測實在論等等去人類中心化的思維。 互動設計派典，可以說是有史以來最複雜，最多元，最困難的一次學門建構運動，發生在資訊快速流動，方法論百花盛開的時代. 我們樂於邀請所有願意貢獻於互動設計的各領域的研究者，參與這一場持續建構中，多元價值，開放對話與實踐的互動設計派典運動。 二、講題重要性： 1. Introduction to paradigms 2. Introduction to three paradigms of HCI 3. Phenomenological turn in embodied interaction 4. Technology as experience

	5. Post-humanity and post-phenomenology 6. Speculative turn and object-oriented ontology (OOO)
建議閱讀文獻	1. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. 2. Steve Harrison, Phoebe Sengers, Deborah Tatar. (2007). The Three Paradigms of HCI. ACM Conference: Alt.CHI Session at the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems San Jose, California, USA 3. Dourish, P. (2001). Where the action is: The foundations of embodied interaction. Cambridge, Mass: MIT Press 4. John McCarthy and Peter Wright. 2007. Technology as Experience. The MIT Press. 5. Anthony Dunne and Fiona Raby. 2013. Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming. The MIT Press.

梁容輝	
學歷	國立臺灣大學資訊工程博士
現職	國立臺灣科技大學設計系副教授
經歷	實踐大學資訊管理系助理教授 銘傳大學資訊傳播系助理教授
著作	International Journal of Design Digital Creativity Journal of Information Science and Engineering Journal of Internet Technology International Journal of Computer Graphics Journal of Computer Science and Technology Computer Graphics Forum Journal of DISPLAYS ACM Designing Interactive Systems (DIS) Research through Design (RTD) ACM Human Factors in Computing Systems (SIGCHI) International Association of Societies of Design Research (IASDR) 設計學報
榮譽獎項	IASDR 2015 Best Paper Award CID 2016 Best Paper Award CID 2011 Excellent Research Award, Jury’s Choice Award

研習營-藝術學門-互動設計與使用者經驗研究	
講題領域	互動設計
講員	陳建雄
講題	互動設計與使用者經驗研究
講題簡介	從事互動設計(interaction design)是近年來熱門的設計與研究趨勢，由於互動設計所涵蓋的內容非常廣泛，屬跨領域研究的一環，本次分享內容除包含互動設計的概念與應用外，亦將融入使用者經驗(User experience)方面的研究，包含非參與式觀察、訪談、問卷調查及從事互動設計實驗所需注意的重要議題，期能協助設計教師與設計師能進行嚴謹而又實用的互動設計與使用者經驗研究。
建議閱讀文獻	1. **Preece, J., Roders, Y, & Sharp, H. (2015). Interaction design: Beyond human-computer interaction (4th ed.).** Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons**.** 2. **Hartson, R.** & Pyla, P. (2019). **The UX book: Agile UX design for a quality user experience.** Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.

陳建雄	
學歷	美國 University of Kansas 博士
現職	國立臺灣科技大學設計系教授
經歷	中華民國設計學會常務理事
著作	http://web.ntust.edu.tw/~cchen/
榮譽獎項	國立臺灣科技大學教學傑出獎 國立臺灣科技大學優良輔導老師

研習營-藝術學門-精實互動設計之實踐與跨域合作	
講題領域	參與式設計
講員	張登文
講題	精實互動設計之實踐與跨域合作
講題簡介	互動設計，由於本質上屬跨域合作，尤其是科技與設計整合，雖說都是 Problem-Solving 或是 Prototyping 的實踐，但是，無論是以設計方法為導向，或是解決工程問題的推演與實踐，兩者皆有一定的差異與領域的偏見。透過精實設計實驗，在脈絡上，確實具有能讓跨域合作跨出第一步，共識性，進而有同理心的演練，提供互動設計研究上有趣的現場觀察。

張登文	
學歷	美國賓州大學建築碩士，CMU 設計運算碩士，澳洲阿德雷德大學 PhD in Computational Design
現職	國立雲林科技大學數位媒體設計系副教授兼創意工場主任
經歷	交通大學建築所助理教授，澳洲柯亭大學訪問學者，阿德雷德大學 GISCA 研究學者
著作	發表多篇互動運算及協同式代理者設計系統之國際期刊

研習營-藝術學門-行為、互動與服務設計	
講題領域	互動與服務設計
講員	曾元琦
講題	行為、互動與服務設計
講題簡介	通過創新的服務設計來幫助人們實現期望中的行為是新的設計趨勢。許多人們真正想要獲得的價值不能直接由任何人造物給予，但可以通過人造物的幫助來改變個人行為幫助個人或是社會群體實現期望。然而，改變非常困難，所以人們需要心理上的幫助。透過理解行為背後的心理與行為經濟，並針對這樣的理解來設計互動與服務系統給予人們提供合適的幫忙已達成解決問題或是提升生活的目標。講題將回顧心理與行為的理論基礎，特別在人類決策的調適性與理性與非理性行為經濟的研究。並且，將用許多如何根據這些行為和心理理解而設計的智慧服務平台的研究與案例來解釋如何透過理論基礎而做的設計能夠成功幫助人們選擇做更多的行動決策。
建議閱讀文獻	• Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Penguin. (中文書：推出你的影響力：每個人都可以影響別人、改善決策，做人生的選擇設計師) • Thaler, R. H., & Ganser, L. J. (2015). Misbehaving: The making of behavioral economics. New York: WW Norton.(中文書：不當行為) • Eyal, N. (2014). Hooked: How to build habit-forming products. Penguin UK. (中文書：鉤癮效應：創造習慣新商機) • Almquist, E., Senior, J., & Bloch, N. (2016). The elements of value. *Harvard Business Review*, *94*(9), 47-53.

曾元琦	
學歷	• PhD, Informatics/Manchester Business School, University of Manchester, UK (2005~2009) • MSc. Department of Industrial Design, National Cheng Kung University, TW (1997~1999) • BSc. Department of Industrial Design, National Cheng Kung University, TW (1993~1997)
現職	國立清華大學服務科學研究所副教授兼任教務處學研組長
經歷	• Associate Professor, Industrial Design, National Cheng Kung University, Taiwan (2014~2018) • Assistant Professor, Industrial Design, National Cheng Kung University, Taiwan (2011~2014) • Rachel C. Atkinson Postdoctoral Fellow (RCA Fellow), Smith-Kettlewell Eye Research Institute, USA (2010~2-11) • Visiting Research Associate and PostDoc, Human Factors Division, Psychology and Beckman Institute, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2008-2010)
著作	http://www.iss.nthu.edu.tw/faculty/yctseng
榮譽獎項	106 年度科技部吳大猷先生紀念獎(設計學)

研習營-藝術學門-綠色設計的創新思維與方法	
講題領域	綠色(永續)設計
講員	杜瑞澤
講題	綠色設計的創新思維與方法
講題簡介	綠色設計(Green Design) 一詞出現在 20 世紀末的國際設計潮流，呈現了人們對於現代科技文化所引起的環境及生態破壞問題，人們開始反思如何讓友善地球的責任心反映在日常生活中，以一種符合經濟、社會及生態學三者永續經營為方針的設計方法，來保衛我們生活的地球。綠色設計也稱為生態設計(Ecological Design)、環境化設計(Designfor Environment) 等。雖然稱呼不同，內涵卻是一致的，其基本思想是：在設計階段就將環境因素和預防污染的措施納入產品設計之中，將環境性能作為產品的設計目標和出發點，力求使產品對環境的影響為最小，而最終的目的又回到了人身上，對地球友善就是為了對人類友善，讓你我都能在安全的環境下生活。 從歷史可以看出，對於綠色設計產生直接影響的是美國設計理論家維克多•巴巴納克(Victor Papanek) 在 20 世紀 60 年代末出版的《為真實世界而設計》(Design for thereal world)。書中強調設計的最大作用並不是創造商業價值，也不是包裝和風格方面的競爭，而是一種適當的社會變革過程中的元素，設計應該考慮有限的地球資源使用問題，並為保護地球的環境服務。當時人們不以為意，自 70 年代能源危機爆發，到至今全球氣候造成的變化，才讓人們意識到綠色設計的重要性。 綠色設計的核心是“3R”(Reduce,Recycle, Reuse)，不僅要減少物質和能源的消耗，減少有害物質的排放，而且要使產品及零部件能夠方便的分類回收並再生迴圈或重新利用。綠色設計之所以稱為生態設計，是因為在產品整個生命周期內要符合特定的環境保護要求，它是一種著重考慮產品環境屬性的設計。綠色設計的前提是不能危及使用者的人身安全以及正常的生態秩序，例如材料的使用要充分考慮到對人的安全性，減少用料或使用可再生的材料為基礎，並避免因設計不當和選材的失誤而造成的環境污染與公害，提倡使用自然環境下易分解和可回收的材料。這是時代發展對於設計提出的必然要求，現代產品設計中，如果僅注重產品的功能性和審美性，而忽視節能與環保，那麼它就不能稱為優秀的設計。因此，設計應將“綠色意識”融入到產品設計中，才能將綠色設計落實於生活，進而對環境造成綠色影響。 期望能透過本課程綠色設計的創新思維與方法，讓學者對綠色設計有更完整的認識，傳達正確的觀念和設計原則方法與策略，並落實在綠色產品設計、視覺設計、環境設計等實務應用；也針對設計與環境問題探討作深入的剖析，建立綠色理念並幫助瞭解當前的設計趨勢，進而協助

	綠色(永續)設計領域學術研究發展。
建議閱讀文獻	1. 王坦、邵玉芬(2013)，試論綠色設計和環境保護， 城市建設理論研究（ 電子版），10，1。 2. 丑宛茹(2014)，綠色思維下的產品設計案例，實踐設計學報，8，114-131。 3. 杜瑞澤（2002 年 4 月）。永續產品設計：綠色設計理論與實務，台北，臺灣:亞太圖書。 4. 杜瑞澤 等人合著（2017年10月）。綠色設計：創新思維與設計實務（ISBN：9789869470742）（初版）。台中，臺灣：奇果出版社。科技部：106-2410-H-224-012。 5. 杜瑞澤 等人合著（2013年09月）。新設計概論與設計基礎（初版）。台中，臺灣：奇果出版社。 6. 李委委(2013)，綠色產品設計在當代社會的全方位構建， 生態經濟，2，190-193。 7. 施勵行，2010。**綠色創新與產品開發**，台中市：滄海書局。 8. 傅嬌嬌、夏銘偉(2013)，綠色設計，商，26，115。 9. 熊偉(2015)，包裝設計之「綠色設計」，美與時代（中旬刊）·美術學刊，4，112-113。 10. Accenture Strategy, 2014, Circular Advantage-Innovative Business Models Technologies Value Growth. 11. Achterberg, E.; Hinfelaar. J.; Bocken, N.M.P., 2016, Master Circular Business with the Value Hill, Circle Economy & Sustainabile Finance Lab. 12. Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., Wagner, M., (2013). Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview. J Clean Prod 45, 1-8. 13. British Standard Instityte, 2016, BS 8001 Framework for Implementing the Principles of the Circular Economy in Organizzations, BSI. 14. Chiang, T.-A., Che, Z.H., 2015. A decision-making methodology for low-carbon electronic product design. Decision Support Systems 71, 1-13. 15. Chiang, T.-A., Roy, R., 2012. An intelligent benchmark-based design for environment system for derivative electronic product development. Computers in Industry 63, 913-929. 16. Chkanikova, O., Mont, O., 2015. Corporate Supply Chain Responsibility: Drivers and Barriers for Sustainable Food Retailing. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 22, 65-82. 17. Circle Economy, 2018, The Circularity Gap Report. Available online: https://docs.wixstatic.com /ugd/ad6e59c497492e589c4307987017f04d7af864.pdf (accessed on 17 September 2018). 18. Gebler, M., Schoot Uiterkamp, A.J.M., Visser, C., (2014). A global sustainability perspective on 3D printing technologies. Energy Policy 74, 158-167.

19. Hunt, R., 2018, Design for a Circular Economy in Industry 4.0. In Designing for the Circular Economy; Charter, M., Ed.; Routledge: London, UK, pp. 221–231.
20. Loorbach, D., Wijsman, K., (2013). Business transition management: exploring a new role for business in sustainability transitions. J Clean Prod 45, 20-28.
21. Montalvo, C., Diaz-Lopez, F., Brandes, F., (2011). Eco-innovation Opportunities in Nine Sectors of the European Economy, in: Watch, E.S.I. (Ed.), European Commission, Directorate General Enterprise and Industry, Brussels.
22. Papanek, V. (1991). Industrial design, ecology, and the environment. Design World.
23. Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., Guo, L., (2015). Understanding business ecosystem using a 6C framework in Internet-of-Thingsbased sectors. Int J Prod Econ 159, 41-55.
24. Singh, A., Mishra, N., Ali, S.I., Shukla, N., Shankar, R., (2015). Cloud computing technology: Reducing carbon footprint in beef supply chain. Int J Prod Econ 164, 462-471.
25. Tu, J.-C., Chiu, P.-L., Huang, Y.-C., Hsu, C.-Y., 2013. Influential Factors and Strategy of Sustainable Product Development under Corporate Social Responsibility in Taiwan. Mathematical Problems in Engineering 2013, 15.
26. United Nations, 2017, The Sustainable Development Goals Report; United Nations Publications: New York, NY, USA, pp. 1–56.
27. WBCSD, 2018. 深化永續發展 《產業SDGs指南》出爐了! WBCSD, https://www.csronereporting.com/topics/show/4847.
28. World. 24. Papanek, V. (1985). Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. 2nd Ed. Independent Pub Group, USA.
29. 收集明日: 回溯過去的永續設計，2015年11 月20 日，取自http://www.mydesy. com/sustainable-design。
30. 清潔生產，2016 年11 月25 日取自豆丁網，http://www.docin.com/p-105967950.
31. 零排放，2016 年11 月2 日取自ZERI，http://www.zeri.org。

杜瑞澤	
學歷	美國田納西大學工業教育研究所(設計教育專攻) 博士
現職	國立雲林科技大學設計學研究所特聘教授
經歷	1. 國立雲林科技大學設計學研究所教授且兼副院長及所長 2. 國立雲林科技大學創意生活設計系教授且兼系主任及所長 3. 大葉大學工業設計系教授
著作	**期刊論文** 1. Jui-Che Tu, Hsing-Tzu Chang (2018, Dec). Analyzing the Relationship between Perfume Emotional Images and Pleasure Factors . *Journal of design studies*, 3(2), 34-56. 2. Jui-Che Tu, Chi-Ling Hu (2018, Nov). A Study on the Factors Affecting Consumers' Willingness to Accept Clothing Rentals. *Sustainability*, 10(11)，4139，1-30. (SSCI). 3. Jui-Che Tu, Xiu-Yue Zhang, Sin-Yi Huang (2018, Nov). Key Factors of Sustainability for Smartphones Based on Taiwanese Consumers' Perceived Values. *Sustainability*, 10(12), 4446, 1-22. (SSCI). 4. Jui-Che Tu, Ya-Wen Tu, Tai-Ran Wang (2018, Oct). An Investigation of the Effects of Infographics and Green Messages on the Environmental Attitudes of Taiwanese Online Shoppers. *Sustainability*, 10, 3993, 1-19. (SSCI). 5. Jui-Che Tu, Yi-Lin Lee (2018, Oct). Strategies for the Leftover Food Treatment Process:A Case Study of Convenience Store Deli-Style Food Products in Taiwan. *International Journal of Automation Technology*, 12(6), 853-860. (EI). 6. Jui-Che Tu, Yi-Lin Lee, Miao-Yu We (2018, Aug). Analysis and Research on the Key Success Factors of Marketing Ugly Fruits and Vegetables . *Sustainability*, 10(8), 2783, 1-25. (SSCI). 7. 7. Jui-Che Tu, Li-Xia Liu, Kuan-Yi Wu (2018, Jul). Study on the Learning Effectiveness of Stanford Design Thinking in Integrated Design Education. *Sustainability*, 10, 2649 , 1-21. (SSCI). 8. 8. Jui-Che Tu, Chun Yang, Yu-Ting Hung (2018, Jun). A Study on Needs for Automotive Interiors Based on Lifestyle Characteristics of Taiwanese Female Office Workers. *Sustainability*, 10, 7, 2168, 1-22. (SSCI). 9. 9. Jui-Che Tu, Ye Xu (2018, Jun). Towards the Ecological Aesthetic-based Evaluation Framework for University Landscape Design. *Architecture Science*, 17, 9-29. 10. 10. Jui-Che Tu, Ye Xu, Yu-Shuan Chang (2018, Jun). Analyzing Affective Factors of Writing Stationery under Office Workers' Lifestyles. *International Journal of Affective Engineering*, 17(3), 171-181. 11. 11. Jui-Che Tu, Yukari Nagai, Min-Chieh Shih (2018, May). Establishing Design Strategies and an Assessment

	Tool of Home Appliances to Promote Sustainable Behavior for the New Poor. *Sustainability*, 10(5), 1507, 1-21; doi:10.3390/su10051507. (SSCI). 12. 12. Jui-Che Tu, Hsing-Tzu Chang (2017, Nov). The Study of Business Make-up Color Matching and Color Image. *Journal of the Science of Design*, 1(2), 41-50. 13. Jui-Che Tu, Yu-Yin Chen, Shih-Chung Chen (2017, Aug). The Study of Consumer Green Education via the Internet of Things with Green Marketing. *EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education*, 13(9):6133-6145. (SSCI). 14. Jui-Che Tu , Yi-Lin Lee, Kharisma Creativani (2017, Jul). Forming brand identity and promotion strategy of creative industry in Indonesia. *IEEE Xplore Digital Libary*. (EI). 15. Yu-Chen Huang, Jui-Che Tu and Kuo-Pin Kuo (2017, Apr). Establishing sustainable design and development for plastic mold under product service system. *Advances in Mechanical Engineering*, 2017, 9(7), 1–19. (SCI). 16. Jui-che Tu (2016, Oct). Discovery on the Artistic Expression of Georgette through Silk Painting. Journal of Textile Science & Engineering, 6(5), 1000271, 1-3. 17. Jui-che Tu, Min-chieh Shih, Chuan-ying Hsu (2016, May). The social vision for poverty alleviation and sustainable development: A design framework for educational investments. IEEE Conference Publications, 2016, 1 - 4. (EI). 18. Jui-Che Tu & Yu-Hsien Chiang (2016, Mar). The Influence of Design Strategy of Peer Learning on 3-D Software Learning. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(5), 1263-1271. (SSCI). 19. Jui-Che Tu, Ya-Wen Tu & Yun-Sian Jhangr (2016, Mar). Analyzing Key Success Factors of Green Brands for Enterprises in Taiwan. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(5), 1327-1346. (SSCI). 20. Yu-Chen Huang, Jui-Che Tu & So-Jeng Hung (2016, Mar). Developing a Decision Model of Sustainable Product Design and Development from Product Servicizing in Taiwan. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(5), 1285-1302. (SSCI). 21. Jui-Che Tu, Hsieh-Shan Huang (2015, Sep). Discussion on Alternative Innovative Energy from Material Flow Cost Accounting. Innovative Energy & Research, 4(3). 22. Jui-Che Tu、Chi-Ling Hu (2015, Aug). Applying the Fuzzy Analytic Hierarchy Process to Construct the Product Innovative Service System of Wedding Photography Apparel. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015, Article ID 171204, 12 pages. (SCI). 23. Jui-Che Tu, Pi-Lien Chiu (2015, Aug). Fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS integrated multicriteria decision-making scheme employing Chinese environmental esthetics for facility layout design evaluation. Journal of Industrial and

Production Engineering, 32(8), 473-485. (TSSCI). (Best Paper Award of Year).

24. Jui-Che Tu, Hsieh-Shan Huang (2015, May). Analysis on the Relationship between Green Accounting and Green Design for Enterprises. Sustainability, 2015, 7, 6264-6277. (SSCI).
25. Shu-Ping Chiu, Jui-Che Tu, Wei-Cheng Chu, Li-Wen Chuang (2014, Oct). The Levels of Fashion Literacy for Fashion Design-related Departments Students in Taiwan. International Journal of Affective Engineering, 13(3), 205-215.
26. Jui-Che Tu, Min-Chieh Shih, Chuan-Ying Hsu, Jian-Hao Lin (2014, Aug). Developing Blue Ocean Strategy of Sustainable Product Design and Development for Business Opportunities of BOP Groups in Taiwan. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 297524, 23 pages. (SCI).
27. Shu-Ping Chiu, Jui-Che Tu , Chuan-Ying Hsu and Li-Wen Cuuang (2014, Mar). Analysis of Differences in Lifestyle and Tattoo Culture Acceptance between Taiwan and China. International Journal of Affective Engineering, 13(2), 115-125.
28. Tsai-Chi Kuo, Hsiao-Min Chen, Chia-Yi Liu, Jui-Che Tu and Tzu-Chang Yeh (2014, Feb). Applying Multi-Objective Planning in Low-Carbon Product Design. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 15(2), 241-2499. (SCI).
29. 杜瑞澤，陳炫助，管倖生 （2015 年 07 月）。應用萃思理論(TRIZ)與層級分析法(AHP)發展綠色創新決策模式。科技學刊，24(1)，71-83。
30. 蘇中和，杜瑞澤，范國光（2014 年 07 月）。應用生活型態探討老人對於數位文化內容喜好之研究-以媽祖數位籤詩文化為例 。設計與產業學報，11，8-11。
31. 李堅萍，杜瑞澤，朱素貞，林大維（2014 年 03 月）。動手做節能減碳，做中學生活科技──提升照明效能實作。科學研習月刊，53(3)，35-39。
32. 杜瑞澤，蔡雅玲，徐傳瑛（2014 年 03 月）。血型與宗教信仰因素對色彩嗜好關係之初探。文化創意產業研究學報，4(1),13-20。
33. 杜瑞澤，陳敘蓓（2014 年 03 月）。林百貨飢餓行銷策略對顧客消費行為之影響。文化創意產業研究學報，4(1),7-12。
34. 杜瑞澤，辜榆蘋（2014 年 03 月）。以台灣氣球博物館探討遊客體驗滿意度之調查研究。文化創意產業研究學報，4(1),1-6。

專書及專書論文

1. 杜瑞澤 等人合著（2017 年 10 月）。綠色設計：創新思維與設計實務（ISBN：9789869470742）（初版）。台中，

	臺灣：奇果出版社。科技部：106-2410-H-224-012。 2. 杜瑞澤 等人合著（2014 年 07 月）。文化創意產業設計實務（ISBN：978-986-86915-1-6）（初版）。台中，台灣：奇果出版社。 3. Yu-Chen Huang, Jui-Che Tu, Tsai-Wei Lin. Key Success Factors of Green Innovation for Transforming Traditional Industries. Sustainability Through Innovation in Product Life Cycle Design (ISBN: 978-981-10-0471-1). Tokyo, Japan: Springer. Nov, 2016: 779-798. 4. Jui-Che Tu, Yu-Chen Huang. Industry: Academia Partnerships in Design Education. Design Education for Fostering Creativity and Innovation in China (ISBN: 9781522509110). Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University. Oct, 2016: 1-28. 5. 杜瑞澤, 黃裕宸（2015 年 09 月）。臺灣工藝與設計的再生力。臺灣工藝（ISBN：30015640）（vol.58,18-23）。南投縣草屯鎮：國立台灣工藝研究發展中心。 6. 杜瑞澤, 黃裕宸（2015 年 08 月）。搖籃到搖籃設計概念的綠色實踐。臺灣搖籃到搖籃策略聯盟刊物（39-41）。 7. 杜瑞澤（2015 年 01 月）。在地化設計。美術觀察（ISBN：1006-8899）（233,16-17）。中國大陸：美術觀察雜誌社。中文社會科學 CSSCI 期刊。
榮譽獎項	107 年度獲教育部師鐸獎表揚 106 年度榮獲國立雲林科技大學教學優良教師獎 105 年度榮獲國立雲林科技大學服務優良教師獎 104 年度榮獲國立雲林科技大學特聘教授 103 年度榮獲國立雲林科技大學教學優良教師獎 99 年度榮獲國際設計競賽「2010Red Dot 設計概念獎」 90 年度榮獲國立臺北科技大學 90 年度「傑出校友」

研習營-藝術學門-永續設計的研究與教學創新	
講題領域	永續設計
講員	陳俊智
講題	永續設計的研究與教學創新
講題簡介	一、講題重要性： 面對氣候變遷的挑戰，環保、經濟和市場的全球化競爭，永續設計(sustainability design)已成為各領域所必須思考與投入的重要思維。永續設計是一種功能完備、著眼於全域的產品和系統設計方法，能有利於環境保護與助於社會和諧，更能在經濟上切實的可行；在環保方面，永續設計可以帶來顯著而重大的益處；對社會而言，它可以滿足人們在產品生產、使用乃至廢棄處理或重複利用等各階段的需求；而從經濟角度它可以使設計更具市場競爭力。研究者兼具研究創新與培力未來的重大責任，本次議題將聚焦在如何以永續設計的觀點思考問題、發掘新知識，以研究回應不同領域的需求；另一方面以培力永續為目標，回應教學現場的課題，分享永續設計、環境教育等跨領域的教學實踐研究與創新契機。 二、內容： (1) 永續設計研究 (2) 永續設計跨領域研究 (3) 永續設計與環境教育 (4) 永續設計的教學實踐研究
建議閱讀文獻	1. Zhaofu Hong, Hao Wang, Yeming Gong, 2019, Green product design considering functional-product reference,International Journal of Production Economics, 210, 155-168 (SCI) 2. Jie Yang, Jiafu Su, and Lijun Song, 2019, Selection of Manufacturing Enterprise Innovation Design Project Based on Consumer's Green Preferences, Sustainability, 11, 1375 (SSCI) 3. Nigel D. Steenis, Ivo A. van der Lans, Erica van Herpen, Hans C. M. van Trijp, 2018, Effects of sustainable design strategies on consumer preferences for redesigned packaging, Journal of Cleaner Production,205, 20, 854-865 (SCI) 4. Stephan G.H. Meyerding , Anna-Lena Schaffmann and Mira Lehberger , 2019, Consumer Preferences for Different Designs of Carbon Footprint Labelling on Tomatoes in Germany—Does Design Matter? Sustainability, 11, 1587 (SSCI) 5. Giovanni Santi , Emanuele Leporelli and Michele Di Sivo, 2019, Improving Sustainability in Architectural Research: Biopsychosocial Requirements in the Design of Urban Spaces, Sustainability, 11, 585 (SSCI)

6. Xiaosen Huo, Ann T. W. Yu, Amos Darko, Zezhou Wu, 2019, Critical factors in site planning and design of green buildings: A case of China, Journal of Cleaner Production, 222, 10, 685-694 (SCI)
7. Anika Kozlowski, Cory Searcy, Michal Bardecki, The reDesign canvas: Fashion design as a tool for sustainability, 2018, Journal of Cleaner Production, 183, 10, 194-207 (SCI)
8. Margaret Carey, Eoin J. White, Muireann McMahon, Leonard W. O'Sullivan, 2019, Using personas to exploit environmental attitudes and behaviour in sustainable product design, Applied Ergonomics, 78, 97-109 (SCI)
9. Fabrizio Ceschin, Idil Gaziulusoy; 2016, Evolution of design for sustainability: From product design to design for system innovations and transitions, Design Studies, 47, 118-163 (SCI)
10. Elham Faham, Ahmad Rezvanfar, Seyed Hamid Movahed, Mohammadi, Meisam Rajabi Nohooji, 2017, Using system dynamics to develop education for sustainable development in higher education with the emphasis on the sustainability competencies of students, Technological Forecasting and Social Change, 123, 307-326 (SCI)
11. W. Leal Filho a, j, * , S. Raath b , B. Lazzarini c , V.R. Vargas d , L. de Souza b , R. Anholon e , O.L.G. Quelhas f , R. Haddad g , M. Klavins h , V.L. Orlovic i , 2018, The role of transformation in learning and education for sustainability, Journal of Cleaner Production, 199, 20, 286-295 (SCI)
12. Chih-Hsing Liu, Jeou-Shyan Horng, Sheng-Fang Chou, Yung-Chuan Huang, 2017, Analysis of tourism and hospitality sustainability education with co-competition creativity course planning, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 21(A), 88-100 (SCI)

陳俊智	
學歷	交通大學 應用藝術研究所　博士
現職	高雄師範大學工業設計系（所）暨文化創意設計碩士學位學程　教授 中華民國設計學會　理事 / 臺灣醫學設計學會　理事 台灣感性學會　常務監事 / 中華民國工業設計協會　監事
經歷	行政院環境保護署「臺丹環境教育合作暨環境關懷跨領域設計競賽專案計畫」(2014-2015、2016-2017、2018-2019)　主持人 丹麥 INDEX: Design to Improve Life® 永續設計與教育台灣區推廣合作夥伴（2014~） 第 4-5 屆台灣感性學會　理事長（2015-18) 2018 7TH International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research & 2016 6TH International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research 、 2015 International Conference on Kansei Engineering: Sensibility and Rationality 大會主席
著作	1. Derrick Yang, Chun-Chih Chen, Min-Yuan Ma (2018), Exploring the Effect of Tourism Promotional Film on Visiting Intention, Advances in Intelligent Systems and Computing, 739, 259-266, Springer (ISBN 978-981-10-8611-3) (EI). 2. Yang-Cheng Lin，Chun-Chih Chen，Chung-Hsing Yeh (2014). Intelligent Decision Support for New Product Development: A Consumer-Oriented Approach. Applied Mathematics & Information Sciences, 8 (6), 2761-2768.(SCIE) 3. Chun-Chih Chen，Yang-Cheng Lin (2012). Integration of Kano Model into TOPSIS Method for Effective Product Assessment. Applied Mechanics and Materials, 145,475-479. (EI). 4. Chun-Chih Chen , Hanyu Lin (2012). Identifying the Attractive Attributes of the Massively Multiplayer Online Role-Playing Game Designs . Applied Mechanics and Materials Vols. 236-237 pp 1095-1100.(EI). 5. Chun-Chih Chen ， Ming-Chuen Chuan (2011). A Design Decision-Making Support Model for Prioritizing Affective Qualities of Product. Lecture Notes on Computer Science, 6677,21-30. (EI). 6. 陳俊智，莊明振，林佩如(2013)。男性保養品包裝容器之色彩與材質屬性對消費者感性偏好的影響。感性學報，1，104-127。(第三級THCI期刊) 7. 陳俊智，莊明振(2012)。產品複合感性意象之滿意度推論模式。設計學研究，15(2)，27-50。(第三級THCI期刊) 8. 陳俊智，李依潔(2008)。應用Kano品質模式探討文化產品設計之魅力因子。設計學報，13(4) ,25-41。(第一級*THCI*期刊) 9. Chun-Chih Chen, Ming-Chuen Chuang(2008)，Integrating the Kano model into a robust design approach to enhance customer

	satisfaction with product design，International Journal of Production Economics 114 (2) 667–681 (SCI) 10. 陳俊智，莊明振(2006)，以行動電話為例探討灰色田口方法於產品美感品質最佳化設計之研究,設計學報,第十一卷,第一期，1-14 (第一級*THCI*期刊) 11. 莊明振，陳俊智（2004）。產品形態特徵與構成關係影響消費者感性評價之研究─以水壺的設計為例。設計學報，9(3)。(第一級*THCI*期刊) 12. 陳俊智（2003）。應用灰關聯多屬性決策分析於風格典範評估之研究─以現代圈椅設計為例。設計學報，8(1),65-81。(第一級*THCI*期刊) 13. 陳俊智，郭小菁（2002）。應用概念構圖法於造形課程教學之研究 。設計學報，7(1)。(第一級 *THCI* 期刊) 14. 陳俊智（2001）。以坐椅設計為例探討中西設計風格的認知與判斷。設計學報，6(2)。(第一級 *THCI* 期刊) 15. 莊明振，陳俊智（1998）。以概念學習模式解析中西坐椅設計風格辨識的規則。設計學報，3(1),121-136。(第一級 *THCI* 期刊)
榮譽獎項	高雄師範大學 95、96、98、101、102 學年度「研究優良獎勵」 高雄師範大學 101 學年度「教學優良教師」 2018 美國 EDISON AWARD 創新服務獎 銀獎(光學 3D 足弓壓量測)

研習營-藝術學門-高齡社會的設計趨勢與研究	
講題領域	設計領域
講員	李傳房
講題	高齡社會的設計趨勢與研究
講題簡介	1. 前言(高齡社會的背景說明) 2. 高齡社會的設計趨勢 3. 通用設計的概念 4. 研究與設計案例 5. 結語
建議閱讀文獻	Rogers, W.A., & Fisk, A.D. (2010). Toward a psychological science of advanced technology design for older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 65B (6), 645–653 Fisk, A.D., et al., (2019). Designing for Older Adults: Principles and Creative Human Factors Approaches, Third Edition, CRC Press

李傳房	
學歷	千葉大學 自然科學研究科博士
現職	雲林科技大學設計學研究所教授
經歷	雲林科技大學工業設計系 副教授、教授
著作	1. 李傳房*, 江宇震, 2016, 以服務設計觀點探討樂齡族生態導覽服務歷程體驗, 設計學報, Vol.21, No.1, pp.61-83. (THCI) 2. Chen, M.H., Huang, L.L.*, Lee, C.F., Hsieh, C.L., Lin, Y.C., Liu, H.C., Chen, M.I., and Lu, W.S., 2015, A controlled pilot trial of two commercial video games for rehabilitation of arm function after stroke, Clinical Rehabilitation. Vol. 29(7), pp.674-682. (SCI) 3. Huang, L.L.*, Lee, C.F., Hsieh, C.L., Chen, M.H., 2013, Upper extremity rehabilitation equipment for stroke patients in Taiwan: Usage problems and improvement needs, Occupational Therapy International, Vol.20, pp.205-214. (SCI) 4. Tsai, W. C.*, Rogers, W. A., Lee, C.F., 2012, Older Adults' Motivations, patterns, and improvised strategies of using product manuals, International Journal of Design, Vol.6, No.2, pp.55-65. (SCI, SSCI, AHCI)
榮譽獎項	榮獲雲林科技大學 105 學年度「雲鐸獎優良人師」

研習營-藝術學門-中國古代戲曲的文獻學研究及其方法	
講題領域	古典戲曲文獻學
講員	黃仕忠
講題	中國古代戲曲的文獻學研究及其方法
講題簡介	中國戲曲史的研究涉及到很多領域的知識，運用文獻學的知識與方法，是展開戲曲研究的基礎之一。戲曲文獻學，又涉及到許多具體的分支，需要初學者熟悉並且掌握。 具體而言，涉及戲曲的目錄、著錄，戲曲劇本的版本學研究，戲曲文本的整理，戲曲作家的生平考訂，戲曲格律的研討，宮調曲譜的演進考察，戲曲文本的變化與戲曲史的演進等等。同時還要求將文獻學的掌握與文史其他專業打通，綜合考察文獻的實際內容。 為了說明以上問題，將以若干專題問題的研討爲中心，把有關知識方法貫穿於其中加以討論。所據案例，則以主講者個人的研究為基礎，加以展開、詮釋。
建議閱讀文獻	1. 王國維：《宋元戲曲史》，臺北：五南，2012。 2. 徐朔方：《徐朔方集》，浙江：浙江古籍出版社，1993。 3. 黃仕忠：《海內外中國戲劇史家自選集·黃仕忠卷》，河南：大象出版社，2017。 4. 黃仕忠：《琵琶記研究》，廣州：廣東高等教育出版社，1998 年。 5. 黃仕忠：《日本所藏中國戲曲文獻研究》，廣州：廣東高等教育出版社，2011 年。

黃仕忠	
學歷	廣州中山大學中文系博士
現職	廣州中山大學中文系教授，中國古文獻研究所所長
經歷	中山大學中國古文獻研究所（1989-迄今） 廣州中山大學中文系博士研究生（1986-1989） 杭州大學中文系本科、碩士研究生（1978-1985）； **學術交流** 2001 年至 2002 年，日本創價大學 訪問研究 2007 年 10-11 月，日本東京大學東洋文化研究所 訪問研究 2008 年 2-3 月，日本京都大學人文科學研究所 訪問研究 2008 年 11-12 月；2009 年 11-12，日本早稻田大學 訪問研究 日本東京大學東洋文化研究所學外研究員；早稻田大學訪問教授 另有所指導的博士研究生 10 餘人，分別在日本東京大學、京都大學、東北大學、早稻田大學、神奈川大學及法國高等漢學研究所、英國倫敦大學、德國萊比錫大學學習一年；一人曾在臺灣中央研究院訪問學習一年；四人在臺灣中央研究院史語所合作研究數月。
著作	**主要著作**（獨撰或第一作者） 1. 《琵琶記研究》，廣東高等教育出版社，1996。 2. 《中國戲曲史研究》，中山大學出版社，1997。 3. 《婚變、道德與文學——負心婚變母題研究》，人民文學出版社，1999。 4. 《戲曲文獻研究叢稿》,國家出版社，2006。 5. 《日藏中國戲曲文獻綜錄》,廣西師范大學出版社，2010。 6. 《日本所藏中國戲曲文獻研究》，高等教育出版社，2011。 7. 《新編子弟書總目》,廣西師范大學出版社，2012（合作）。 8. 《海內外中國戲劇史史家自選集·黃仕忠卷》，大象出版社，2017。 **主要古籍整理、主持影印書籍**（主編或第一作者） 1. 《日本所藏中國戲曲文獻叢刊》第一輯（18 冊），廣西師范大學出版社，2006；第二輯（22 冊），2016。 2. 《日本東京大學東洋文化研究所雙紅堂文庫藏中國鈔本曲本匯刊》（34 冊），廣西師范大學出版社，2013。 3. 《清車王府藏戲曲全編》（20 冊），廣東人民出版社，

	2013；獲教育部優秀成果二等獎。 4.《明清孤本稀見戲曲叢刊》，廣西師范大學出版社，2014。 5. 《子弟書全集》（十冊），社會科學文獻出版社，2012。 6.《宋元戲曲史講評》，鳳凰出版社集團，2010。 7. 《琵琶記導讀》，獨編，合肥：黃山書社，2001 年 6 月。 **主要論文：** 1. 明代戲曲之發展與湯沈之爭 文學遺產 1989 年第 6 期。 2. 和、亂、趨、豔、送與戲曲幫腔合考 文獻 1992 年第 2 期。 3. 琵琶記與中國倫理社會 文學遺產 1996 年 3 月。 4. 南戲北劇的形成與發展 文學遺產 1997 年 4 月。 5. 戲曲研究之我見 文學評論 1999 年 4 月。 6. 倉石文庫戲曲曲藝書目，（日本）《東洋文化研究所紀要》第 144 期，2003 年 12 月。 7. 日本大谷大學藏明刊孤本《四太史雜劇》考 復旦大學學報 2004 年第 2 期。 8. 顧太清的戲曲創作及其早年經歷 《文學遺產》，2006 年第 6 期。 9. 子弟書研究的回顧與前瞻 《中國文哲研究通訊》，2007 年第 6 期。 10. 雙紅堂藏戲曲考 《故宮學術季刊》（臺北）2008 年第 25 期。 11. 從森槐南、幸田露伴到王國維：日本明治時期的中國戲曲研究，《戲劇研究》（臺北）2009 年第二期。
榮譽獎項	中國教育部聘「長江學者特聘教授」

研習營-藝術學門-梨園文獻與戲曲的活態化綜合呈現	
講題領域	梨園文化與近現代戲曲文獻
講員	谷曙光
講題	梨園文獻與戲曲的活態化綜合呈現
講題簡介	戲曲是中國傳統文化的有機組成部分，亦是考察中國社會、文藝的一個獨特視角。清中葉以來，中國戲曲發生了重大的變革，戲曲重心從案頭轉移到了舞臺，從文本更迭為表演。戲曲的綜合性，決定了戲曲文獻的多元性和研究的多維度。以往講授戲曲文獻課程，往往局限於劇本、劇評等紙本文獻，本課程極具創新性地標舉了“梨園文獻”一詞。蓋此文獻非彼文獻，戲曲文獻實與古代典籍文獻有極大的差異。戲曲是非物質文化遺產，“文”字可指文字典籍，如劇本、評論、研究著作、報刊等；而“獻”字，包含聲音、圖像、視頻、文物諸多方面，如戲畫、臉譜、照片、戲單、唱片、錄音、電影、錄影、梨園匾額、行會文書、契約、行頭，乃至名伶遺物等等，這些都在傳統意義上的“文獻”範圍之外，而它們卻更能立體展現作為表演藝術的戲曲的精華和魅力。 由此言之，本課程的“梨園文獻”提法具有鮮明的特色，講授與研究密切結合，充分考慮了戲曲文獻具有自身的綜合性、多元性、豐富性等特徵。一言以蔽之，課程主要講授與演劇有關的文獻，而非以往的“紙上談兵”。講授者不是人云亦云，而是基於本人已經發表的專著論文等相關研究成果，由此生發，帶領學生進行分析、探討。因此，課程的創新性與新穎性較為突出，符合研究所課程的設置目標。 課程以教師講授為主，兼顧課堂討論；通過對戲曲畫像、老照片、老唱片、老電影、升平署檔案、梨園工會文書等的分析品鑒，提升學生對本課程的興趣，培養學生的研究能力。
建議閱讀文獻	**專書：** 1、張次溪：《清代燕都梨園史料正續編》，北京：中國戲劇出版社，1988。 2、徐慕云：《中國戲劇史》，上海：世界書局，1938。 3、（日）青木正兒：《中國近世戲曲史》，上海：上海聯合出版社，1954。 4、汪笑儂：《汪笑儂戲曲集》，北京：中國戲劇出版社，1957。 5、中國戲曲研究院：《中國古典戲曲論著集成》，中國戲劇

	出版社，1959。 6、齊如山：《齊如山全集》，臺北：臺北經聯出版事業公司，1979。 7、周貽白：《中國戲劇史長編》，上海：上海書店出版社，2004。 8、張庚等：《中國戲曲通史》，北京：中國戲劇出版社，2006。 9、陸萼庭：《昆劇演出史稿》，上海：上海文藝出版社，1980。 10、吳小如：《吳小如戲曲文錄》，北京：北京大學出版社，1995。 11、王芷章：《中國京劇編年史》，北京：中國戲劇出版社，2003。 12、谷曙光：《梨園文獻與優伶演劇》，北京：中國社會科學出版社，2015。

谷曙光	
學歷	北京師範大學文學博士
現職	中國人民大學國學院教授
經歷	中國人民大學國學院講師（2006—2009） 中國人民大學國學院副教授（2009—2017） 中國人民大學國學院教授（2017—至今）
著作	近年發表的與課程相關的學術專著和論文等 **（一）學術專著（皆為獨著）：** 1、《梨園文獻與優伶演劇——京劇昆曲文獻史料考論》（北京: 中國社會科學出版社 2015 年版） 2、《梅蘭芳老戲單圖鑒》（北京: 學苑出版社 2015 年版） **（二）文獻整理編校：** 1、《梅蘭芳珍稀史料彙刊》（精裝五冊），學苑出版社 2015 年版，獨立編校。 2、清末稿鈔本《改製皮簧新詞》整理選録，《戲曲與俗文學研究》2017 年第 1 期。 **(三）學術論文（皆為獨著）：** 1、《詠“梅”詩詞:梅蘭芳研究的新領域和新思考》,《文化遺產》2017 年第 2 期，P43—50； 2、《梅蘭芳搬演、研討湯顯祖<牡丹亭>再論》,《戲曲藝術》2017 年第 1 期，P11—18； 3、《戲曲研究：立足於鮮活的梨園文獻再出發》,《文學遺產》2016 年第 6 期，P28—32； 4、《論周作人對傳統戲曲的認知及其轉變——兼談與魯迅戲曲觀的異同》,《魯迅研究月刊》2015 年第 6 期，P59—69； 5、《梅蘭芳搬演湯顯祖<牡丹亭>述論》,《四川戲劇》2015 年第 6 期，P17—20； 6、《青詞文體與宋代文人心態》,《中州學刊》2015 年第 5 期，P139—146； 7、《梅蘭芳題材小說論略》,《中國現代文學研究叢刊》2015 年第 5 期，P199—210； 8、《清末劇壇新景觀:演出與報刊劇評的同步互動》,《戲劇藝術》2015 年第 4 期，P115—123； 9、《韓柳駢文寫作與中唐駢散互融之新趨勢》,《文學評論》2015 年第 3 期，P188—197； 10、《論宋代文體學的核心問題：本色與破體》,《中國人民大學學報》2015 年第 3 期，P122—131；

	11、《斟酌於辨異細化與宏觀綜括之間——宋代文體分類論略》,《中國文化研究》2015 年第 3 期，P121—131； 12、《舊劇界之維新派　新劇界之國粹家——“伶隱”汪笑儂新考新論》,《民族文學研究》2015 年第 3 期，P162—171； 13、《民國“紅樓戲”稀見史料論劄》,《紅樓夢學刊》2015 年第 3 期，P251—266； 14、《民國時期梅蘭芳特刊專集敘論》,《新文學史料》2015 年第 2 期，P112—126； 15、《京劇唱片學中的珍稀史料——<北京唱盤>研究》,《戲曲藝術》2017 年第 2 期，P84—92； 16、《梨園花譜<群芳小集>、<群英續集>作者考略》,《文獻》2015 年第 2 期，P185—190； 17、《宋代文體破體相參與“活法”說》,《國學學刊》2015 年第 2 期，P74—79； 18、《論中國古代的露布文體及其文學價值》,《北京大學學報》2014 年第 4 期，P107—117； 19、《一份特立獨行的民國戲劇期刊》,《戲劇藝術》2014 年第 4 期，P113—123； 20、《“以論為記”與宋代古文革新發微》,《中國人民大學學報》2014 年第 1 期，P108—117； 21、《新發現足本聽春新詠與重新認識清嘉慶北京劇壇》,《戲曲研究》2013 年第 3 期，P81—95； 22、《<劇學月刊>:“劇學”理念的確立與戲劇研究的自覺》,《國學學刊》2013 年第 2 期， P126—131； 23、《京劇老生伶人專集的珍貴文獻——<余叔岩>研究》,《戲曲藝術》2013 年第 1 期，P33—37； 24、《國家圖書館藏<聽春新詠 昆部>及其史料價值》,《文獻》2012 年第 2 期，P88—93；
榮譽獎項	曾任國立中央大學客座教授；榮獲北京高校“青年教師教學基本功比賽”一等獎；2015 年度中國人文社科最具影響力青年學者；受聘中國人民大學傑出學者。

研習營-藝術學門-臺灣戲劇（曲）史書寫：田野與文獻	
講題領域	臺灣戲劇史研究
講員	徐亞湘
講題	臺灣戲劇（曲）史書寫：田野與文獻
講題簡介	臺灣戲劇（曲）史研究及書寫起步較晚，成果累積有限，並呈現出斷裂化現象，如專注斷代史、劇種史情形嚴重，缺乏整體制高視野的關照，而其中又多因襲既有觀點及受意識形態影響，造成相關著作的晚出，呼喚出新時代的臺灣戲劇（曲）史寫作及團隊是為必要。 中國戲曲研究大家張庚強調戲曲史研究奠基於史料/志書/史述/理論四階段的自然積累，做為最基礎史料的全面蒐羅及準確詮釋是戲劇（曲）史書寫的基石，田野訪談、文獻史料蒐集又是其中的重要關鍵方法，如何瞭解、善用此二工具並對台灣戲劇（曲）史研究、書寫有所助益，值得對此關心並有研究、寫作企圖的學術同儕一起努力交流。 **課程內容：** 1、臺灣戲劇（曲）史研究史分析：以呂訴上、林鶴宜、邱坤良、傅謹為例。 2、備好、問好、寫好、說好：臺灣戲劇（曲）田野訪談面面觀，以及實例分享。 3、何處尋？怎麼用？----讓文獻史料說話和說對話，以及實例分享。 4、田野和文獻的有效對話：為戲劇（曲）史書寫做好準備，以及實例分享。
建議閱讀文獻	呂訴上：《臺灣電影戲劇史》，臺北：銀華出版社，1961 年初版，1991 年再版。 邱坤良：《舊劇與新劇：日治時期台灣戲劇之研究(1895~1945)》，臺北：自立晚報出版，1994 年。 邱坤良：《漂浪舞台：台灣大眾劇場年代》，臺北：遠流出版，2008 年。 林鶴宜：《臺灣戲劇史（增修版）》，臺北：國立臺灣大學出版中心，2015 年。 林鶴宜：《從田野出發：歷史視角下的臺灣戲曲》，臺北：稻鄉出版，2007 年。 徐亞湘：《日治時期中國戲班在台灣》，臺北：南天出版社，2000 年。 徐亞湘：《臺灣劇史沉思》，臺北：國家，2015 年。

徐亞湘	
學歷	中國文化大學藝術研究所碩士
現職	國立臺北藝術大學戲劇系教授
經歷	中國文化大學戲劇系教授兼主任、所長 中華戲劇學會、臺灣音樂學會常務理事 財團法人周凱劇場基金會、財團法人華岡藝術學校董事 《戲劇學刊》、《藝術評論》主編 2017 年日本立教大學招聘研究員
著作	**一、專著** 《日治時期中國戲班在臺灣》、《長嘯──舞臺福祿》、《日治時期臺灣戲曲史論──現代化作用下的劇種與劇場》、《史實與詮釋：日治時期臺灣報刊戲曲資料選讀》、《客家劇藝留真：臺灣的廣東宜人園與宜人京班》、《母女同行：阿玉旦、黃秀滿的客家戲曲人生》、《老爺弟子：張文聰的客家演藝生涯》、《Sounds from the Other Side》、《霞光璀璨：世紀名伶戴綺霞》、《臺灣劇史沉思》、《徐亞湘臺灣史研究名家論集》、《島嶼歌戲：王金櫻世代》等十餘冊。 **二、期刊論文** 刊登於《民俗曲藝》、《戲劇研究》、《戲劇學刊》、《戲劇》等 THCI 核心期刊、CSSCI 收錄之期刊： 〈日治時期臺灣戲曲的現代化探討〉 〈從廣東宜人園到宜人京班：一個本地京班的歷史考察----兼論京劇在臺灣之在地化問題〉 〈管制下的復甦：臺灣省行政長官公署宣傳委員會的戲曲相關法規分析（1945.11-1947.3）〉 〈從外江到國劇：論臺灣民間京劇傳統的形成與失落〉 〈進步文藝的示範：戰後初期曹禺劇作於臺灣演出史探析〉 〈戰後初期中國劇作在臺演出實踐探析〉 〈時代顯影：戰後臺灣京劇身分的多重轉換（1945-1995）〉 〈一個戲劇的公共輿論空間----戰後初期臺灣報紙的戲劇特刊分析〉 〈省署時期臺灣戲劇史探微〉 〈戰後初期抗戰戲劇在臺灣的演出分析〉 〈新中國劇社來臺演出考辨分析〉 〈臺灣一九五〇年代國語話劇的過渡與重整〉等二十餘篇。

研習營-藝術學門-地方戲曲研究：從田野考查到聲音文化	
講題領域	現當代戲曲田野、文獻、傳播
講員	容世誠
講題	地方戲曲研究：從田野考查到聲音文化
講題簡介	回顧近三十年中國戲曲研究，“地方戲”是一個重要領域，取得不少突破性進展。上世紀九十年代初，中國各省市完成編纂《中國戲曲志》，同一時期，臺灣蔣經國基金支持大型研究計劃“中國地方戲與儀式之研究”， 帶動各地區的地方戲研究。在這個過程裡面，除了戲曲史和地方史，有學者從文化人類學、民族音樂學、和展演理論等闡釋地方戲劇種。踏入2000 年代，更有研究者從“物質文化”（material culture）和“文化建制”（cultural institution）角度探討中國地方戲。其中“戲曲唱片”和“戲曲廣播”又和近年興起的“聲音文化”（sonic culture）研究合流，開拓一個尖新的跨學科研究視野。本課程著重講解地方戲的研究材料和方法。第一部分將根據新加坡莆仙戲“儀式劇目”調查個案，介紹戲曲田野考查的資料搜集和分析方法。其中的一個重點，是如何綜合田野材料、歷史文獻和口述資料，建構一個具有解釋力的理論架構。第二部分講論晚清時期華南地區的戲曲唱片工業，從一個“跨國史”的角度，分析二十世紀初粵劇和潮劇唱片的生產和流播。并向學員講解如何運用公司檔案、宣傳廣告、報章雜誌和唱片實物，研究中國戲曲唱片。在這個部分，講者將提出一個所謂“第三類型戲曲”的概念，論述訴諸聽覺的“戲曲唱片”在中國戲曲文化史上的位置。
建議閱讀文獻	王安祈：《*錄影留聲；名伶爭鋒：戲曲物質載體研究*》，臺北：國家出版社，2016。 田仲一成（著）、布和（譯）：《中國祭祀戲劇研究》，北京：北京大學出版社，2008。 朱恒夫、聶聖哲（主編）：《中華藝術論叢》第 17 輯 “戲曲唱片與戲曲電影研究專輯”，上海：上海大學出版社，2016。 邱坤良：《臺灣劇場與文化變遷》，臺北：台原出版社，1997。 容世誠：《戲曲人類學初探》，臺北：麥田出版社，1997。 容世誠：《海內外中國戲劇史家自選集：容世誠卷》，鄭州：大象出版社，2018。 陳守仁（編）：《實地考查與戲曲研究》，香港：香港中文大學粵劇研究計劃，1997。 康保成：《中國戲劇史研究入門》，上海：復旦大學出版社，2009。

容世誠	
學歷	**1985-1992** Department of East Asian Studies Princeton University Doctor of Philosophy **1988** Department of East Asian Studies Princeton University Master of Arts **1979-82** Department of Chinese University of Hong Kong Master of Philosophy **1976-79** Department of Chinese University of Hong Kong Bachelor of Arts
現職	新加坡國立大學中文系副教授
經歷	**2012-present** Co-Investigator and Editor-in-Chief, Annals of Chinese Opera:HongKong Volume, and Anthology of Chinese Opera Music: Hong Kong Volume 2002-present Associate Professor, Department of Chinese Studies, National University of Singapore **2014** Senior Research Fellow, Research Institute for the Humanities,Chinese University of Hong Kong (June to November) 2011Honorary Visiting Professor, Music Department, Chinese University of Hong Kong (February to March) **2003** Visiting Scholar, Institute for Chinese Studies, University of Oxford(September to November) **1998-2001** Senior Lecturer, Department of Chinese Studies, National University of Singapore Visiting Fellow, Department of East Asian Studies, Princeton University, U.S.A(September-December)

	1992-1998 Lecturer, Department of Chinese Studies, National University of Singapore **1990** Oral historian, New York Chinatown History Museum, U.S.A.
著作	**以下著作僅為近五年研究成果** **著書：** *Self-selected Essays of Chinese Drama Historians from China and Overseas: Yung Sai-Shing Volume* 海內外中國戲劇史家自選集：容世誠卷 （Zhengzhou: Daxiang chubanshe 2018）(370 pages) *From Red Boat to Silver Screen: Visual and Sonic Culture of Cantonese Opera* 尋覓粵劇聲影：從紅船到水銀燈 (Hong Kong: Oxford University Press, 2012). (285 pages) **編輯：** *A Study on the Taiping Theatre Collection* 戲園·紅船·影畫：源氏珍藏“太平戲院文物”研究 (Hong Kong: Hong Kong Heritage Museum, 2015). (341 pages) *"Always in Our Hearts": Left-Wing Patriotic Organizations in Cold War Hong Kong*. 胸懷祖國：香港“愛國左派”運動 (Hong Kong: Oxford University Press, 2014). (co-edited with Stephen Chiu Wing-kai, and Lui Tai-lok) (196 pages) **著作收錄書籍:** “Bell Sound, New Moon, and Grand Vision: the Career of Qian Guangren, a Cantonese Music Entrepreneur （1898-1980）”鐘聲；新月；大觀：粵樂商家錢廣仁 （1898-1980），Yan Jiajian (ed.) *Diversity in Unity: Studies of Chinese Religion and Culture, A Festschrift in Honour of Dr Soo Khin Wah on His Sixtieth Birthday,* (Sungai Buloh: The Malaya Press Sdn Bhd. 2017), pp. 154-175. “A Playwright's Magazine The *World of Drama*: Re-interpreting the Cultural History of the 1920s’ Cantonese Opera,” 開戲師爺”的《戲劇世界》：1920 年代粵劇生態的再詮釋” Department of Chinese Literature, National Taiwan University, ed. A Collection of Essay for the International

	Conference in Celebrating the Academic and Cultural Achievements Of Mr Tseng Yung-yi (Taipei: Department of Chinese Literature, National Taiwan University, 2017), pp. 1403-1428. "Incorporating into the Global Network: the Production and Circulation of Cantonese Opera Gramophone Records in Modern China (1903-1913)" 嵌入全球網絡：近代粵曲唱片的生產與傳播（1903-1913）, *Zhonghua yishu luncong* (Studies of Chinese Arts) (Special Issue on Chinese Opera Records and Movies), 17 (December 2016), pp. 74-97. "'Opera Theatre, Red Boat, and Motion Picture': A Critical Introduction (1865-1980)" 序言； 戲園·紅船·影畫 in Yung Sai-shing (eds), *A Study on the Taiping Theatre Collection* (Hong Kong: Hong Kong Heritage Museum, 2015), pp. 10-27. "The Cantonese Opera Enterprise of the Yuen Family: A Study of the Taiping Opera Troupes (1914-1932)," "一統永壽，祝頌太平"：源氏家族粵劇戲班經營初探 in Yung Sai-shing (eds), *A Study on the Taiping Theatre Collection* (Hong Kong: Hong Kong Heritage Museum, 2015), pp. 134-153. "One Chicken, Three Dishes: The Cultural Enterprises of Law Bun" (co-authored with Christopher Rea), in Christopher Rea and Nicolai Volland (eds), *The Business of Culture: Cultural Entrepreneurs in China and Southeast Asia, 1900-65 (*Vancouver, BC: UBC Press, 2015; Hong Kong: Hong Kong University Press, 2015) , pp. 150-177. "Incorporating into the Global Network: the Production and Circulation of Cantonese Opera Gramophone Records in Modern China (1903-1913)", in Peng Hsiao-yen (ed.), *Transcultural Practice: Modern Sinophone Literature and Culture* (Taipei: Academia Sinica, 2014). 〈嵌入全球網絡：近代粵曲唱片的生產與傳播（1903-1913）〉，彭小妍 （編）《跨文化實踐：現代華文文學文化》 （台灣：中央研究院，2014），頁 99-120。

	期刊論文： "Commercial Opera Theaters of Hong Kong (1865-1910): From the Perspective of Social History" 香港戲曲史上的商業戲園 （1865-1910）, in *Journal of Chinese Ritual, Theatre and Folklore* (民俗曲藝, Min-su ch'ü-i) (Special Issue on "City Space, Material Culture and Theatrical Development), 199 (March 2018), pp. 177-211. "The "Eight Masterpieces" in the Cantonese Musical Tradition: 'Pure Singing', 'River Tune', and 'Waijiang Opera'," 從粵樂史看《八大曲》：戲曲清唱；珠江河調；廣東漢劇 in *Cultural Heritage* 文化遺產, 42 (2016, Number 3) (May 2016), pp. 9-15. "Yam Kim Fai and the *Taiping Yanying* All-female Troupe in 1939: Revisiting the Taiping Theater Collection", *Journal of Yam Kim Fai Studies*, 1 (November, 2012), pp. 16-27. ；〈1939 年"太平艷影"女班台柱任劍輝："太平戲院"文物資料閱讀扎記之二〉，《任劍輝研究學刊》，1 （2012 年 11 月） ，頁 16-27。 "Transnational Dissemination of Chinese Opera in Late Qing: the Case of Cantonese Music Records in San Francisco," 晚清戲曲的跨國流播：三藩市粵樂唱片個案分析 *New Perspectives on Chinese Culture* 國學新視野, 4 (December 2011), pp. 71-81.
榮譽獎項	**教學獎項：** 2015-16 Faculty Teaching Excellence Award, FASS, NUS 2009-11 Annual Teaching Excellence Award, NUS Faculty Teaching Excellence Award, FASS, NUS 2007-08 Faculty Teaching Excellence Award, FASS, NUS 2003 NUS Excellent Teacher Award 2002 NUS Excellent Teacher Award 1995-1996 Teaching Excellence Award, FASS, NUS

研習營-藝術學門-戲曲在中國當代話劇本土化的援用與轉化——兼談西方戲劇在亞洲的本土化	
講題領域	中國當代劇場表導演研究
講員	林偉瑜
講題	戲曲在中國當代話劇本土化的援用與轉化——兼談西方戲劇在亞洲的本土化
講題簡介	西方戲劇及其現代劇場在亞洲的本土化，是二十世紀亞洲劇場發展中共有的現象，從藝術層面而言，是指亞洲戲劇創作者將本土傳統劇場元素融入西方傳來的戲劇樣式的創作中。東亞國家裡，中國可能是最早「有意識」從本土傳統劇場汲取養分用於話劇創作的國家，隨政治因素的推波助瀾，話劇本土化成為中國話劇數十年來發展的主流之一。雖說歷史的政治因素是推動此本土化發展的主要外部動力，但重要的話劇藝術家卻也從中發現，他們所取法的傳統劇場（尤以戲曲為多）可以是創作當代戲劇的重要方法之一，某種程度上，亦可說是本土化歷程中的內在藝術動力。 觀察與分析中國話劇的本土化，將有助於對亞洲區域的西方戲劇本土化現象的了解。我們可以從幾個層面來思考和探究中國話劇本土化現象：話劇本土化發展中援用戲曲的方式，是否某種程度上逐漸成為中國當代戲劇創作上的其中一種「方法論」(包括概念性假設——戲曲美學觀念，及可實際操作的方法——未經和已經轉化的戲曲手法）？此一現象是否某種程度上反映出亞洲在接受西方戲劇時所產生的問題？抑或是亞洲接受西方戲劇的一種回應？而此回應的意涵又是什麼？ 在中國話劇本土化的歷程中，導演是最重要的實踐者之一，他們直接涉及如何援用和轉化戲曲到當代劇場的舞台上。因此要討論前述問題，觀察與分析中國話劇導演及其作品是相當合適的切入點，而分析不同時期導演運用戲曲元素的方式，亦可讓我們看到戲曲被援用的轉變。此一課題所採用的研究方法，除了既有文獻資料和田野一手資料的蒐集與分析，也將借助西方劇場在表演分析方法（performance analysis）的最新發展，對導演作品中的表演文本進行解析。 **課程內容** 一、中國話劇本土化的發展（歷史發展概述、重要觀念引

	述、人物與作品、當前相關研究） 二、不同時期話劇援用戲曲的特徵 三、實踐案例的解析 案例一：焦菊隱 案例二：林兆華（另補充黃佐臨、徐曉鐘） 案例三：李六乙
建議閱讀文獻	**專書與文章：** 王培元：《抗戰時期的延安魯藝》，桂林：廣西師範大學出版社，1999。 王鳳霞：《文明戲考論》，廣州：廣東高等教育出版社，2011。 王曉鷹：《戲劇演出中的假定性》，北京：中國戲劇出版社，1995。 呂雙燕：《中國話劇表演史論：民族表演體系的探索與構建》，河北：河北人民出版社，2009。 林兆華著，林偉瑜、徐馨整理：《導演小人書》，北京：作家出版社，2014。 林克歡編：《林兆華導演藝術》，哈爾濱：北方文藝出版社，1992。 胡導：《戲劇表演學：論斯氏演劇學說在我國的實踐與發展》，北京：中國戲劇出版社，2009。 胡星亮：《中國話劇與中國戲曲》，上海：學林出版社，2000。 胡星亮：《現代戲劇與現代性》。北京：人民文學出版社，2007。 胡星亮：《中國現代戲劇論集》。北京：中國戲劇出版社，2010。 杜清源編：《戲劇觀爭鳴集 1 & 2》，北京：中國戲劇出版社，1986。 童道明：〈斯坦尼斯拉夫斯基體系和我們〉，《紀念》第四期，2013，頁 51-54。 童道明：〈焦菊隱和斯坦尼斯拉夫斯基體系〉，《文藝研究》第五期，1992，頁 87-95。 童道明：《他山集：戲劇流派、假定性及其他》，北京：中國出版社，1983。 徐曉鐘。1996。《向表現美學拓寬的導演藝術》。北京：中國戲劇出版社。 于是之主編：《論北京人藝演劇學派》，北京：北京出版社，1995。 周靖波主編：《中國現代戲劇論上卷-建設民族戲劇之路》，

	北京：北京廣播學院出版社，2003。 周靖波主編：。《中國現代戲劇論下卷-衝突與發展中的戲劇》。北京：北京廣播學院出版社，2003。 崔寧、劉章春主編：《斯坦尼斯拉夫斯基表演體系與北京人民藝術劇院》，北京：中國戲劇出版社，2013。 黃佐臨：《我與寫意戲劇觀》，北京：中國戲劇出版社，1990。 黃愛華：《中國早期話劇與日本》，長沙：岳麓書社出版社，2001。 焦菊隱：《焦菊隱文集》1-10 卷，北京：文化藝術出版社，2005。 焦菊隱：《北京人藝演劇學派創始人-焦菊隱論導演藝術》(上、下)，北京：中國戲劇出版社，2005。 鄒紅：《作家・導演・評論-多維視野中的北京人藝研究》，北京：文化藝術版社，2008。 蘇民等主編：《論焦菊隱導演學派》，北京：文化藝術版社，1985。

林偉瑜	
學歷	美國夏威夷大學戲劇博士
現職	國立臺南大學戲劇創作與應用學副教授
經歷	2016-2017 李六乙戲劇工作室&國家大劇院（北京）聯合製作《李爾王》，擔任戲劇文學統籌 2006-2008 林兆華戲劇工作室（北京）國際事務負責人 2007-2008 中國戲曲學院戲曲文學系國際交流專業專任外聘教師 2006-2008 北京大學戲劇研究所兼任副教授暨教研組長 2006-2008 北京大學藝術學院藝術碩士班特聘教師
著作	1. 林偉瑜（2016）。〈《驢得水》——知識分子的雙重詰問及其隱蔽的共識〉，《戲劇學刊》，23, 123-156。 2. Wei-Yu Lin（2015）. “Lin Zhaohua’s Innovation of Huaju Acting in The Master Builder,” Staging China: New Theatres in the Twenty-First Century. Ed. Li Ruru. New York: Palgrave Macmillan. 3. 林偉瑜（2015）。〈沉靜的微笑——柬埔寨宮廷舞蹈/舞劇的動作特質及其精神性〉，《戲劇研究》，16，133-182。 4. 林偉瑜（2015）。〈泰國古典面具劇——倥劇〉，《戲劇教育與劇場研究》，7，107-128。 5. 林偉瑜（2013）。〈柬埔寨宮廷舞蹈／舞劇傳統的轉捩點—從神聖到世俗，從共通到獨特〉。《戲劇學刊》，18，145-186。 6. 林偉瑜（2010）。〈來自亞洲傳統劇場的啟示—柬埔寨傳統宮廷舞劇的消失與重現〉。《戲劇學刊》，12，95-123。 7. 林偉瑜（2010）。〈「怎麼說」·「說什麼」·「說是什麼」—中國當代劇場導演林兆華的導表演美學〉。《戲劇學刊》，11，269-327。 8. Wei-Yu Lin（2010）. “Master in reflection: An analysis of Lin Zhaohua’s The Master Builder.” Ibsen and the Modern Self, Ed. Kwok-kan Tam, Terry Siu-han Yip& Frode Helland. Hong Kong: Open University of Hong Kong Press. 279-297.

研習營-藝術學門-歷史經驗與多元觀點	
講題領域	歷史與戲劇的跨域思考
講員	李若庸
講題	歷史經驗與多元觀點
講題簡介	本課程聚焦（立足）在歷史學與戲劇演出的一個共同點─觀點呈現，希望透過歷史學的研究方法提供（與）戲劇呈現（尤其是腳本撰寫）相互啟發，希望歷史思維的加入能有助深化戲劇創作的深度與廣度。 歷史學最重要的學科特色便是「時間」(對時間因素的關注)：歷史學相信我們看到世界的現況，從個人、社會、族群，到文明、自然（界）現象，都不是形成於當下的時間點；每種現況都是經過時間的層累、形塑而成。以個人為例，一個人當下思考、價值、情感或判斷都與其過去的經歷密切相關。以佛洛依德為代表的心理分析學派便是此取徑（approach，perspective 觀點）具體的應用：要解除一個人現今的生命困境必須從其個人過去的經驗（無論在意識或潛意勢的層次）去拆解。而「過去的經驗」便是歷史。 這樣的經驗形塑不侷限在個人，也一層層地擴及家庭（族）、世代、族群、社會、國家，乃至於文明（文化圈）。亦即，每個個人與群體都受到自身歷史經驗的形塑，由此衍生出不同的生命、文化、信仰、習慣等價值與觀點。 在實際應用上，歷史方法至少可運用在以下的幾個面向： （1）人物的塑造：如果我們要深刻刻劃一個角色，那麼重建/建構這個角色的歷史經驗將是一個有效的方法。透過生命歷程（即角色生命的時間縱深）加入，不同人物的視角應能被深刻地刻劃呈現。 （2）議題的多元視角：歷史學強調多元觀點的並陳，認為單一觀點的呈現易造成對歷史真相的扭曲；求真、求全（貌）是歷史學的追求標準（目標）。對於多元視角的重視可與戲劇創作互相啟發：透過不同角色對特定議題之不同理解，以及由此衍生出的不同立場，形成了對該議題有效的「分析」方法，也豐富了對該議題討論的飽滿度。 （3）跨地域、跨文化之差異視角呈現。歷史學擅長處理（大）事件與課題，從爭論性的課題（如，轉型正義、同志平權），到文化及文明的衝突（如，人權、女權、民主、自由

	等價值是為普世價值抑或西方價值）等，都是歷史學關切的課題（的關懷所在）。因此，歷史思維（訓練）的導入當有助於戲劇對大（時代、文明）脈絡（context）的掌握及呈現。 歷史學與戲劇可以有多樣的連結。本講次主要聚焦在「多元觀點」的呈現。講者擬以具體的歷史文獻閱讀為例(方法)，讓參與者對上述論理有親身(實際)的體悟，最後再以一個小時的討論，交流心得與意見，期透過此課程促進歷史學與戲劇專業領域間的交流與相互啟法。
建議閱讀文獻	Sam Wineburg, Daisy Martin and Chauncey Monte-Santo 著，宋家復譯，《像史家一般閱讀：在課堂裡教歷史閱讀素養》，臺北：臺大出版中心，2016。

李若庸	
學歷	英國愛丁堡大學經濟與社會史博士
現職	國立臺北大學歷史學系教授
經歷	2009 - 2018 國立臺北大學歷史學系 副教授 2004 -迄今 國立清華大學歷史研究所 兼任助理教授 2001 - 2009 國立臺北大學歷史學系 專任助理教授 2000 - 2001 臺北市立師範學院社教學系 兼任助理教授 2000 - 2001 輔仁大學歷史學系 兼任助理教授
著作	1. 李若庸：〈亨利八世的佈道管控與輿論偵防〉,《新史學》, 第 28 卷 第 2 期，2017/6，第 1~64 頁。 2. 李若庸：〈1583 年倫敦商人東方行〉,《成大歷史學報》, 第 51 期，2016/12， 第 55~113 頁。 3. 李若庸：〈巴頓案與亨利八世的言論控制〉,《臺灣師大歷史學報》, 第 48 期，2012/12，第 281~326 頁。 4. 李若庸：〈忠君或虔信?知識菁英與亨利八世的對抗及妥協〉,《成大歷史學報》，第 38 期，2010/6，第 53~88 頁。 5. 李若庸：〈編造王權：亨利八世政府對君王典故的新歷史解釋〉,《臺大文史哲學報》, 第 68 期，2008/5，第 169~202 頁。 6. 李若庸：〈帕度亞(Padua)：亨利八世朝策士的搖籃〉, 《輔仁歷史學報》, 第 20 期，2007/12，第 113~150 頁。 7. 李若庸：〈英格蘭宗教改革中的戲劇宣傳〉,《新史學》, 第 16 卷 第 2 期，2005，第 47~94 頁。 8. 李若庸：〈英格蘭宗教改革後的服從論述〉,《臺大歷史學報》, 第 36 期，2005，第 317~356 頁。 9. 李若庸：〈亨利八世之離婚宣傳戰：《真相的鏡子》的出版與官方宣傳機制的成形〉,《成大西洋史集刊》, 第 12 期，2004，第 55~90 頁。 10. Lee, Juo-Yung，"Patronage of Livery Players and their Propagandist Function in Tudor England, 1530-80"， Ph.D dissertation for the University of Edinburgh，2000.

研習營-藝術學門-劇場敘事學	
講題領域	現代戲劇研究
講員	何一梵
講題	劇場敘事學
講題簡介	**一、課程目標** **這個講題是探討劇場中的敘事，也是從敘事的角度來探討劇場。** 過去一百年在西方，以及過去三十年在台灣，劇場的發展卻像是逐步將敘事從劇場中放逐：劇作家中心的工作方式被挑戰與推翻了，所有劇場元素從劇本的威權中解放出來，提升到自主與平等的地位；語言中的聲音與符號從呈現意義的功能中掙脫出來，成為觸動觀眾直覺更直接的手段；劇場更希望重拾在其起源時儀式的威力，讓人得以重新經驗人與天地合一的完整；身體性的運作成了通往前語言狀態最好的媒介，演員的身體，而非演員的學養與知識，也成了首要訓練的目標。這一切都讓劇場可能性被大幅度地開拓了，只是犧牲了古老的劇場敘事傳統。 另一方面，自易卜生（Henrik Ibsen）以降，現代戲劇的劇作家自認真反省現代性（modernity）的諸多問題後，以他們的劇本提出回應。不只是在內容上，更是在形式上，這些劇作家的作品讓戲劇敘事脫離了對現實的再現（representation），有了更多元的目的：戲劇可以是對現實的反諷（irony），對觀眾的挑釁（provocation），對整體性的揭露（revelation）等等。除了易卜生之外，這些敘事上的重大革新還體現在史特林堡（August Strindberg）、貝克特（Samuel Beckett）、品特（Harold Pinter）等劇作家的作品裡。這些現代戲劇的劇作家似乎走得太遠而不容易被辨認，以致於他們迄今還是擺脫不了眾多的標籤：寫實主義、象徵主義、荒謬劇等概念囫圇吞棗地想對這些作品一網打盡，但只是更顯得無能，與顯得便宜行事。 在完全無視現代劇場與現代戲劇在二十世紀變革的人來說，戲劇的敘事仍然可以安心地將兩千五百年的《詩學》尊為圭臬，特別專化為各種技術用語之後，寄生在當代流行的各種編劇手冊中：鋪陳、伏筆、高潮、衝突……這些只能反映了劇場敘事很古老又侷限的一部分，既不是全貌，更對現代戲劇的了解，包括它們對現代性的反省與成就，顯得漠不關心 — 無怪乎我們只剩下便宜行事的標籤來解釋。

	於是，我們需要重新對劇場的敘事進行分析與探討。它不是著重在教人如何編劇或說故事的技術，而是將人與劇場在這個世界的處境為本，進而去探討劇場敘事的基本面向。
建議閱讀文獻	**專書：** 何一梵：《劇場敘事學》，台北：揚智，2018。 Heidegger, Martin. 2008.“On the Origin of the Work of Art”, Basic Writings. Ed. Krell, David Farrell. New York: HarperCollins. 馬丁・海德格，孫周興譯：〈論藝術品的起源〉，收錄於《林中路》，上海：譯文，2004。 Lukács, Georg. 1971.The Theory of the Novel. London: The Merlin Press. 喬治・盧卡奇，楊恒達、丘為君譯：《小說理論》，臺北：唐山，1997。 **.....以及許多劇本。**

何一梵	
學歷	英國 威爾斯大學 PhD
現職	臺北藝術大學戲劇學系助理教授
經歷	戲劇顧問經歷： 思劇場 讀劇計畫（2014，2015） 褶子劇團 《閣樓上的安妮》（2017） 北藝大 導演研究所 *Closer* （2017） Ex 亞洲劇團 《玩偶之家》（2017） 北藝大 畢業製作 《依菲琴妮雅在奧里斯》（2018） 北藝大 學期製作 《哈姆雷特》 （2018）
著作	**專書：** 《莎士比亞不做的事》，遠流，2016。 《劇場敘事學》，揚智，2018。 **期刊論文：** 1. I-Fan Ho 何一梵 (2016, Apr). A 'Bending Author' in A Wedding: An Occasional Perspective of Reading Offence and Pardon in *A Midsummer Night's Dream*. 藝術學報*(第十二卷第 1 期)*, 263-284. MOST 100-2410-H-134-024. 本人為第一作者. 2. 走出個人的真空— 易卜生的反諷與《人民公敵》（1882），《戲劇研究》 第 5 期，民國 99 年 1 月，台北：台灣大學戲劇研究所 **研討會論文：** 1. I-Fan Ho (2016, Oct). Memory and the Invisible Presence: the encounter between two monarchs in Measure for Measure. 第十屆 TACMRS(台灣西洋古 典、中世紀暨文藝復興學會) 國際研討會. 本人為第一作者. 2 I-Fan Ho (2015, Jul). Stardom and Shakespeare's Textual Problems. 2015 EMRC Conference. 本人為第一作者. 3 I Fan Ho (2014, Jul). From the finite to the infinite 2 – the circularity of time in Shakespeare's *Measure for Measure*. British Shakespeare Association Conference. 本人為第一作者. 4. I-Fan Ho (2013, Jul). From the finite to the infinite -- An inquiry into the formation of the modern audience along with

	the trajectory of Shakespeare's plays. Reading Early Modern Studies Conference. NSC 102-2914-I-134-002-A1. 本人為第一作者.
榮譽獎項	**<u>科技部計畫</u>** 2014~2015　從有限到無限 2:循環時間與莎士比亞的 (From the finite to the infinite 2 – the circularity of time in Shakespeare's *Measure for Measure*) (NSC103-2410-H-134-024-) 2013~2014　從有限到無限:以莎士比亞劇作的軌跡探討現代觀眾的形成(From the finite to the infinite -- An inquiry into the formation of the modern audience along with the trajectory of Shakespeare's plays) (NSC102-2410-H-134-031-) 2011~2012　婚禮中的假面舞劇、占星術、與節慶:從 C Berkeley 的婚禮看 《仲夏夜之夢》的戲劇結構 (Masque, astrology and festivity at the court wedding: re-exploring the dramatic structure of *A Midsummer Night's Dream* with reference to the Carey-Berkeley wedding)(NSC 100-2410-H-134-024-) **<u>其它</u>** 2007　蔣經國文教基金會　中華民國留學生博士論文獎學金 2007　世界註冊學者（worldly-registered scholar），易卜生研究中心 (Centre for Ibsen Studies)，奧司陸大學，挪威 (Oslo University，Norway) 2005　教育部專案培育公費留學獎學金（國科會之菁英計畫） 2004　竹塹文學獎小說獎　佳作：《聽風》 1999~2000　研究生全額獎學金，美國邁阿密大學（俄亥俄州） 竹塹文學獎　文學評論獎　佳作：*《博笑記》不再令人發笑的日子*

研習營-藝術學門-互動式戲劇與議題研究	
講題領域	戲劇教育與社會實踐
講員	許瑞芳
講題	互動式戲劇與議題研究
講題簡介	**一、課程目標** 二十世紀受到近代人文主義以及進步教育影響，以學生為中心成為歐美教育的重要核心價值，學校教師開始嘗試不同的實驗教學法，以開啟學生多元探索的可能性，戲劇以其活潑生動的形式，提供體驗學習的機會，能做為鼓勵學生表達、創作與思辯的媒介，戲劇教育的發展中也掀起不以演出為目標，注重學生學習過程的「創造性戲劇」(Creative Drama，簡稱 CD)、教育戲劇(Drama in Education, 簡稱 DiE)、過程戲劇(Process Drama)等。而二十世紀初德國劇作家布萊希特(Bertolt Brecht) 提出教育劇理念，並運用劇場中的「疏離效果」(Alienation Effect）與打破觀演關係的第四面牆，重新檢視演員與觀眾的互動關係，也影響著五、六零年代受到歐美社會運動所牽動發展的另類劇場、生活劇場、政治劇場、民眾劇場、社區劇場，及與教育息息相關的教習劇場(Theatre-in-Education，簡稱 TiE) 等，此波劇場運動與進步教育相互影響，讓互動式戲劇/劇場 Interactive Drama/ Theatre)得到發展空間。一九七 O 年代巴西導演波瓦(Augusto Boal)的「被壓迫者劇場」(Theatre of the Oppressed)可謂互動式劇場發展的極致，觀眾甚至可以上台取代演員，向劇中扮演壓迫者的演員挑戰，進行一場「論壇」，為爭取受迫者的權益，發表自己的意見與看法。互動式劇場在戲劇虛擬情境的安全空間裡，透過戲劇策略的安排，將嚴肅議題轉化為人人可感知與體會的生命情境，因而能針對議題進行深刻的討論與回應，是引導觀眾介入社會參與的有效利器。 面對當代諸多複雜的社會議題，如轉型正義、全球化、移民、環境、性別等，如何讓參與者經由互動劇場的精密設計，得以進入虛構的劇場世界與劇中人物相遇，透過同理角色困境，對議題產生情意與知性合一的領悟，是本課程期許達到的目標。 **二、課程內容** (一)戲劇工作坊： 1、以「轉型正義」為題，透過不同的互動戲劇策略引導參與者進入戲劇情境，對於轉型正義提出個人的看法與見

	解。 (90 分鐘) 2、分享與討論 (30 分鐘) (二)講座：參與式戲劇/ 教習劇場的理論與實踐 (75 分鐘) 講座將以教習劇場(Theatre-in-Education，TiE)為主軸，以實例來說明教習劇場如何運用戲劇情節與劇場互動策略的安排來進行議題思索。講座中並分享三個案例： 1、《一八九五開城門》：以馬關條約簽訂後，台灣割讓給日本，1895 年日本軍隊進入台灣，中部某城正面臨是否應該開城門迎接日本軍的兩難困境。 2、《彩虹橋》：日本殖民台灣期間，針對原住民部落實施理番政策與蕃童教育，當時嚴禁紋面，紋面家庭不僅會受到處罰，子女也因此無法上學；好學的泰雅青年瓦歷斯，因父親期許遵循紋面傳統，面對傳統與現代/文明，因而陷入價值兩難的思索。 3、《La！飛歸來時》：透過村民對未來不同的期許，思索環境生態、漁民生計與漁村發展的現實問題。 4、分享與討論：45 分鐘
建議閱讀文獻	**<u>專書：</u>** 胡耀恆：《西方戲劇史》(上/下)（臺北：三民書局，2016） 容淑華：《另類的教育：教育劇場實踐》（臺北：國立臺北藝術大學，2013） 許瑞芳：《教習劇場與歷史的相遇-〈一八九五開城門〉與〈彩虹橋〉導演作品說明 》（臺北：秀威，2011） 許瑞芳：《一八九五 開城門》（臺南：臺灣歷史博物館，2009） 許瑞芳：《彩虹橋》（臺南：臺灣歷史博物館，2009） 蔡奇璋與許瑞芳編著：《在那湧動的潮音中─教習劇場TIE》（臺北：揚智文化，2001） 藍劍虹：《現代劇場藝術的追尋—新演員或者新觀眾？》（臺北：唐山，1999） 藍劍虹：《回到史坦尼斯拉夫斯基—人作為一種技藝》（臺北：唐山，2002） 藍劍虹主編《劇場事 4—布雷希特與觀眾專題》（臺南：台南人劇團，2007） Brockett, Oscar G..（布羅凱特），胡耀恒譯：《世界戲劇藝術欣賞－世界戲劇史》（臺北：志文出版社，1989） Boal, Augusto （波瓦），賴淑雅譯：《被壓迫者劇場》（臺北：揚智文化，2000）

Bretch,Bertolt（布萊希特），丁揚忠、張黎等譯：《布萊希特論戲劇》（北京：中國戲劇出版社，1990）
Freire, Paulo（弗雷勒），方永泉譯：《受壓迫者教育學》（臺北：巨流，2004）
Freire Paulo，方永泉、洪雯柔、楊洲松等譯：《希望教育學：重現〈受壓迫者教育學〉》Pedagogy of Hope: reliving Pedagogy of the Oppressed（台北：巨流，2011）
Heathcote ,Dorothy & Bolton,Gavin（西斯考特與保頓），鄭黛瓊與鄭黛君合譯：《戲劇教學：桃樂絲・西斯考特的「專家外衣」教育模式》（臺北：心理，2006）
Neelands, Jonothan & Goode, Tony（尼藍與古德），舒志義與李慧心合譯：《建構戲劇-戲劇教學策略 70 式》（臺北：成長基金會，2005）

期刊論文：

容淑華。2005。〈移情、思考與創造：教育劇場與本我個體的對話〉,《美育》147：60-75。
容淑華。2007。〈劇場的辯證性在社區議題的歧義〉。《2007 應用戲劇／劇場國際研討會─跨文化的對談大會手冊》，臺南：臺南大學。107 -128。（未出版）
林吟珊。2008。《教習劇場內「引導者」之角色與效能—以臺灣本地三名實作人員為例》。臺北藝術大學戲劇系碩士論文。
陳韻文。2006。〈英國教育的發展邁絡〉。《戲劇學刊》3:39-62。
涂繼芳。2013〈我演，故我在：教育劇場演教員的轉化歷程〉。林玫君主編。《戲劇教育與劇場研究》。4：59-85。
許瑞芳。2010。〈如何運用教習劇場說歷史—以《一八九五開城門》為例〉。《亞洲戲劇教育學刊》1（1）：37-56。香港。
章琍吟、蔡奇璋。2013。〈《一八九五 開城門》之潛在性/遊戲空間探討〉。《戲劇教育與劇場研究》。4：87-116。
秦嘉媛。2017。〈在藝術的邊陲創作—參與式劇場《夜市劇場》、《夜遊》在花蓮〉。《藝術評論》33 期 143-182。臺北：臺北藝術大學。

英文文獻：

Boal, Augusto. Translated by Adrain Jackson. 1992. Games for Actors and Non-Actors.UK: Routledge.
Brecht, Bertolt.1936. “Theatre for Pleasure or Theatre for

	Instruction". In J.Willett（ed.）.1974, Brecht on Theatre, London: Methuen. Jackson ,Tony.1993. Learning through Theatre—New Perspective on Theatre in Education. UK: Routledge. Pammenter ,David.1993 . "Devising for TIE." In J. Tony（Ed.）, Learning through Theatre—New Perspective on Theatre in Education. UK: Routledge. 53-70.

許瑞芳	
學歷	淡江大學中文系，臺北藝術大學戲劇研究所創作碩士
現職	臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授
經歷	臺南大學戲劇創作與應用學系助理教授（2006 迄今） 文藻外語大學通識中心講師（2001～2005） 蕭壟文化園區國際藝術村策展人（2014 迄今） 阿伯樂戲工場 藝術總監 （2014 迄今） 曾任台南人劇團藝術總監多年（1994～2002）
著作	**專書：** 1. 《教習劇場與歷史的相遇—〈一八九五開城門〉與〈彩虹橋〉導演作品說明》。2011。臺北：秀威。 2. 劇作《一八九五 開城門》。2009。台南：臺灣歷史博物館。 3. 劇作《彩虹橋》。2009。台南：臺灣歷史博物館。 4. 繪本《彩虹紋面》。2009。臺灣歷史博物館/遠流出版社 5. 《在那湧動的潮音中—教習劇場 TIE》(與蔡奇璋合著)。2001。台北：揚智出版社，2001 年/1 月 6. 劇作《鳳凰花開了》，汪其楣主編「現代戲劇集」，文建會出版 1995 年/8 月 7. 劇作《非國民》，文建會出版，1994 年(文建會 83 年劇本徵選獎佳作獎) 8. 劇作《帶我去看魚》，汪其楣策劃，周凱基金會發行出版，1995 年/3 月 9. 劇作《帶我去看魚》(片段)收錄於《國民文選—戲劇卷 I》，汪其楣主編，玉山出版社，2004 年 10. 劇作《風鳥之旅》，收錄於 1999 年「台灣現代劇場研討會」成果集，文建會出版，成大中文系主編 11. 劇作《鳳凰花開了》英文版於 2015 年出版，收錄於 John B. Weinstein 主編 *"Voices of Taiwanese Women: Three Contemporary Plays"* (《臺灣女聲，──三部當代劇作英譯合集》)，為台灣文學館所贊助出版的第一本翻譯劇作集，由美國康乃爾大學所出版(Cornell, East Asia Series)。 **期刊論文：** 1. 〈探究戲劇導覽之操作美學及其挑戰-以國立台灣歷史博物館常設展「大時代・小劇場」戲劇導覽為例〉。2016 年 7 月。《博物館學季刊》30:3。ISBN 10293140 http://web2.nmns.edu.tw/PubLib/Library/quaterly/201607_05.pdf

	2. 〈引你入戲—教習劇場虛實相間的魅力〉。2011 年 7/8 月。《美育》182：20-29。http://ed.arte.gov.tw/uploadfile/periodical/2614_p20-p29.pdf 3. 〈如何運用教習劇場說歷史—以《一八九五 開城門》為例〉。2010 年 7 月。亞洲戲劇教育學刊 1（1）：37-56。http://dateasia.tefo.hk/index.php/dateasia/article/view/51/55 4. 〈T-I-E 在台灣的發展與實踐—以台南人劇團教習劇場之經營為例，探討教習劇場的未來與展望〉。2008 年 7 月。戲劇學刊（8）：113-136。http://1www.tnua.edu.tw/~TNUA_THEATRE/files/archive/336_f8d543de.pdf 5. 〈試論陳映真的短篇小說「上班族的一日」〉，發表於〈西風〉期刊，1983 年 ※有近三十齣編導作品與相關策展/專案計畫，詳見臺南大學戲劇創作與應用學系網站。http://www.drama.nutn.edu.tw/ch/teachers_detail.asp?G0=1&Sn=25&Page=2

研習營-藝術學門-民族電影與社會意識	
講題領域	電影研究
講員	黃建業
講題	民族電影與社會意識
講題簡介	本課程特別聚焦於民族電影發展與社會意識的關係。並以一百多年間，電影歷史上的重要民族電影運動風格為實例，作出分析。 主要討論的焦點有： 德國表現主義、蘇聯蒙太奇學派、古典好萊塢類型片、義大利新寫實電影、法國新浪潮、布拉格之春前東歐青年電影(主要焦點為波蘭及捷克) 等。 主要闡述在不同社會、政治甚至經濟的影響下，產生出不同民族的獨特電影主題、美學和風格，也微妙地顯示出其背後獨特的價值取向。
建議閱讀文獻	**電影通史** Thompson, Kristin and David Bordwell.，廖金鳳譯：《電影本課發展史》(臺北：美商麥格羅希爾，1998) **德國表現主義電影** 齊格弗裏德・克拉考爾，黎靜譯：《從卡里加利到希特勒：德國電影心理史》(上海：上海人民，2008) Eisner, Lotte H. The Haunted Screen: Expressionism in the Cinema and the Influence of Max Reinhardt. Berkeley: University of California Press, 1969. Kracauer, Siegfried. From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1947. **俄國蒙太奇學派** Bordwll, David.，游惠貞譯：《開創的電影語言：艾森斯坦的風格與詩學》,(台北：遠流，1995) Leyda, Jay. Kino: A History of the Russian and Soviet Film. 3rd eds. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983. **義大利新寫實主義** Bondanella, Peter. Italian Cinema from Neorealism to the Present. New York: Ungar, 1983. Leprohon, Pierre, The Italian Cinema. Praeger; 1st edition, 1972.

	美國類型電影 Schatz, Thomas. 《好萊塢類型電影》，李亞梅譯。臺北：遠流，2000。 **法國新浪潮** 焦雄屏，《法國電影新浪潮》。臺北：麥田：2004。 Hayward, Susan, and Ginette Vincedeau, eds. French Film: Texts and Contexts. London: Routledge, 1990. **蘇聯與東歐新電影** Mira Liehm, and Antonin J. Liehm. The Most Important Art: Soviet and Eastern European Film after 1945. Berkeley: University of California Press, 1977.

黃建業	
學歷	中國文化大學藝術研究所（戲劇組）
現職	臺北藝術大學戲劇系副教授
經歷	1954 生於香港，在香港與中學友人創辦「衛影會」。 來台後曾任『影響』雜誌主編，並經常在報刊發表影評，以影評文章改革電影界。1987 年並參與簽署「台灣電影宣言」。 1994 年出版的『楊德昌電影研究』，是對「新電影」中的重要導演楊德昌第一本討論專書。曾編導多齣舞台劇作品（如：《尋找關漢卿的三個女人》」(1988)、《太太學堂》(1995)《櫻桃園》、《營造大師》《歌未央》等)。 現任教於臺北藝術大學戲劇系、曾任教文化大學、臺灣藝術大學電影系、臺南藝術學院， 1996 年擔任國家電影資料館館長四年 曾擔任金馬獎執行委員；金馬、臺北電影節、金鐘、金穗獎、總統獎及國家文藝獎、等評審委員；紀錄片發展協會之理事；台北電影節總策劃、副主席以及台灣紀錄片雙年展副主席等。
著作	**專書：** 1980『轉動中的電影世界』 1985『電影藝術』 1990『人文電影的追尋』 1990『潮流與光影』 1993『天堂旅館』劇本（汪其楣） 1995『楊德昌電影研究』 **編輯：** 1999『電影辭典』 2005『跨世紀台灣電影實錄 1898-2000』
榮譽獎項	第二十屆中興文藝獎(電影獎) 1997

研習營-藝術學門-識圖與證史	
講題領域	識圖與證史
講員	馬雅貞
講題	識圖與證史
講題簡介	在現今人文研究「視覺轉向」的時代，原來以文字材料作為史料和文本分析的歷史和文學等領域，皆逐漸意識到圖像的重要性而對運用視覺材料有很大的興趣。然而，識讀圖像和以圖證史，都需要藝術史學科對圖像材料的來源、格套、技藝等理解，視覺分析的基礎，以及解讀圖像的方法等專業的認識，才能深化跨領域的人文研究。本課程一方面簡介圖像識讀的基本事項，為有志採用視覺材料的研究者導覽進行圖像分析所必須考慮的問題；另一方面以個案分析提供具體的例子，讓研究人員對於藝術史方法的應用有較為深切的體會。

馬雅貞	
學歷	美國史丹福大學藝術與藝術史系博士
現職	國立清華大學歷史研究所教授
經歷	國立清華大學歷史研究所副教授（2011.8-2018.7） 美國哈佛大學費正清中國研究中心訪問學人（2013.9-2014.8） 國立清華大學歷史研究所助理教授（2007.8-2011.7）
著作	A. 專書 1. 《刻畫戰勳：清朝帝國武功的文化建構》，北京：社會科學文獻出版社，2016。 B. 期刊論文與書籍論文 1. To Visualize or Not to Visualize: Commemorating the Suppression of Revolt in Early Qing China,' in Monika Renate Barget, David de Boer and Malte Griesse eds. *Iconic Revolts: Political Violence in Early Modern Imagery*, in the Series of *Brill's Studies on Art, Art History, and Intellectual History*, Leiden: Brill, forthcoming. 2. 〈園林、行宮與皇權：乾隆宮廷刊印的皇苑圖繪〉,《新史學》第 28 卷第三期，頁 1-69（2017.9）。 3. 〈送禮高手張宗蒼和其恭迎巡覽的《吳山十六景》〉,《故宮文物月刊》第 409 期（2017.4），頁 42-49。 4. War and Empire: Images of Battle during the Qianlong Reign,' in Petra Chu and Ding Ning eds., *Qing Encounters: Artistic Exchanges between China and the West*, Los Angeles: Getty Research Institute, 2015, pp. 158-172. 5. 〈皇苑圖繪的新典範：康熙《御製避暑山莊詩》的製作及其意義〉,《故宮學術季刊》32 卷第 2 期（2014 冬），頁 39-80。 6. 〈晉商在揚州：從袁耀的幾件作品談起〉,《新史學》25 卷第 2 期（2014.6），頁 51-106。 7. 〈戰勳與宦蹟：明代戰爭相關圖像與官員視覺文化〉,《明代研究》，第 17 期（2011.12），頁 49-89。日文植松瑞希譯，〈戰勳と宦蹟：明代の戰爭圖像と官員の視覺文化〉,《東京大學史料編纂研究所研究紀要》23（2013.3），頁 316-347；收入須田牧子編，《「倭寇圖卷」「抗倭圖卷」をよむ》（東京：勉誠出版，2016），頁 139-201。 8. 〈風俗、地方與帝國：《太平歡樂圖》的製作及其對「熙皞之象」的呈現〉,《國立中央大學人文學報》，第 45 期（2011.1），頁 141-194。

	9. 〈從《玉臺書史》到《玉臺畫史》：女性藝術家傳記的獨立成書與浙西的藝文傳承〉，《清華學報》，新 40 卷第 3 期（2010.9），頁 411-451。 10. 〈商人社群與地方社會的交融：從清代蘇州版畫看地方商業文化〉，《漢學研究》，第 28 卷第 2 期（2010.6），頁 87-126。 11. 〈清代宮廷畫馬語彙的轉換與意義：從郎世寧的《百駿圖》談起〉，《故宮學術季刊》，第 27 卷第 3 期（2010 春），頁 103-138。 12. 〈中介於地方與中央之間：《盛世滋生圖》的雙重性格〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》，第 24 期（2008.3），頁 259-322。 C. 研究回顧 1. 〈二十年（1990-2009）來臺灣關於中國宮廷圖繪的研究〉，《藝術學研究》，第 8 期（2011.5），頁 205-242。 D. 展覽圖錄 1. 〈風雅之外：乾隆南巡、蘇州勝景與政治意涵〉、〈戰爭、圖像與「西方影響」：《平定西域得勝圖》銅版畫的前世今生〉，林芳吟總策畫，《圓明園：大清皇帝最美的夢》（臺北：頑石創意股份有限公司，2013 年），頁 42-45、94-97。 2. ‘Cultural Geographies of Nanjing’ in Richard Vinograd, ed. *The Southern Metropolis: Pictorial Art in Seventeenth-Century Nanjing*, Stanford, CA: Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Stanford University, 2002.
榮譽獎項	《刻畫戰勳：清朝帝國武功的文化建構》獲選為 2016 第八屆社科文獻十大好書

研習營-藝術學門-圖像、真相與藝術：藝術史角度的思考	
講題領域	識圖與證史
講員	黃立芸
講題	圖像、真相與藝術：藝術史角度的思考
講題簡介	【主旨】 在文獻史料以外，近年來視覺圖像作為歷史、文化史、社會史等研究的材料，引起學界廣泛的關心。無論將視覺圖像視為史料的一種，兩相參照加以考證，尋求以圖證史；或者試圖從視覺圖像中解讀、發掘文獻史料未記載的蛛絲馬跡，都反映了研究者對視覺圖像高度的興趣，以及對其潛藏的可能性的期望。值得注意的是，這些視覺圖像/物件本身經常也正是藝術史/視覺文化研究處理的課題。和前述的途徑和立場相較，藝術史學的方法為何?關心視覺圖像的甚麼？如何取材、觀看、分析解讀視覺圖像？又如何處理文獻史料和視覺圖像之間的疑難處？本課程將簡介藝術史學的幾個方法，並藉由幾個中國/東亞藝術史的研究個案為例說明之。 【內容】 （一）藝術史學方法簡介（以作品論為中心之風格論、圖像學、鑑藏等） （二）個案介紹 （三）討論
建議閱讀文獻	1. 邢義田，〈漢畫解讀方法試探──以「撈鼎圖」為例〉，收錄於顏 娟英主編，《中國史新論・美術考古分冊》（臺北：中央 研究院・聯經出版事業公司，2010），頁 13-54。 2. 邢義田，《畫為心聲──畫象石、畫象磚與壁畫》，北京：中華書 局，2011。 3. 周寶珠，《清明上河圖與清明上河學》，開封：河南大學出版社，1997。 4. 伊原弘編，《「清明上河図」と徽宗の時代：そして輝きの残照》，東京：勉誠出版，2012。 5. 衣若芬，《遊目騁懷：文學與美術的互文與再生》，臺北：里仁書局，2011。 6. 葉康寧，《風雅之好：明代嘉萬年間的書畫消費》，北京：商務印書，2017。 7. Roslyn Lee Hammers, "Khubilai Khan Hunting: Tribute to the Great Khan." Artibus Asiae, Vol. LXXV, No.1(2015). 8. D. Preziosi ed., The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford: Oxford University Press, 1998.

黃立芸	
學歷	東京大學大學院人文社會系研究科博士（美術史學）
現職	國立臺北藝術大學美術學系副教授
經歷	2017 年 8 月迄今　國立臺北藝術大學美術學系專任副教授 2012 年 2 月－2017 年 7 月　國立臺北藝術大學美術學系專任助理教授 2010 年 8 月－2012 年 7 月 私立中原大學通識教育中心兼任助理教授 2010 年 2 月－2010 年 7 月 私立中原大學通識教育中心兼任講師 2010 年 7 月－2011 年 12 月 中央研究院深耕計畫「移動的桃花源：第十世紀到第十六世紀山水畫在東亞的發展」博士後研究

研習營-藝術學門-知識傳播──跨越媒材的界線	
講題領域	寫本印本與閱讀文化
講員	許雅惠
講題	知識傳播──跨越媒材的界線
講題簡介	從世界文明的角度來看，中國文化的特點之一是具有悠久且延續的文字書寫傳統。至少從漢代開始，書籍便在上層階級佔有重要位置。不過這個書寫傳統並非毫無改變，除了書籍內容在傳抄過程中產生變異，書籍的媒材與形式也歷經幾波發展。最值得注意的是雕版印刷在唐代的使用，這個技術上的變革使得規格化地大量複製文本成為可能，同時也對知識的載體與流通產生長遠影響。唐、宋位處於此新舊交接的樞紐之上，雕版印刷的使用對社會文化造成的影響尚有待探討。本課程為印刷的社會文化史研究，以唐、宋之時的寫本、拓本、刊本書籍為對象，探討雕版印刷技術與其所帶來的新型傳播媒材，對於傳統書籍文化的影響。 **（一）上課大綱** • 知識的載體 • 知識的形式與內容 • 媒材與知識傳播 • 文本的編排與閱讀 **（二）思考問題** 本講探討各種不同樣貌的知識「呈現」，思考以下問題： • 書寫的媒材、內容特點與複製方式，印刷術出現之前與之後有何變化？ • 書體、書寫內容、書寫材質之間有何關係？ 文本知識如何流通、衍變？
建議閱讀文獻	**A. 指定閱讀資料** 1. Chartier, Roger. “Representations of the Written Word.” In *Forms and Meanings: Texts, Performances, and Audiences from Codex to Computer*. Edited by Roger Chartier, 6-24. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995. 2. Mckenzie, Donald F. “The Book as an Expressive Form.” In *Bibliography and the Sociology of Texts*, 9-30. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 [1986]. **B. 參考書目** 錢存訓，《書於竹帛》，上海：上海書店出版社，2002。

許雅惠	
學歷	美國耶魯大學藝術史系博士
現職	國立臺灣大學歷史學系副教授
經歷	2015.08 迄今　國立臺灣大學歷史學系副教授 2016.08-2017.07　中央研究院歷史語言研究所訪問學者 2011.02-2015.07　國立臺灣大學歷史學系助理教授 2010.08-2011.01　國家科學委員會人文學研究中心博士後研究員
著作	最近五年（2014 迄今） A. 期刊論文 1. 〈北宋晚期金石收藏的社會網絡分析〉,《新史學》，第20卷第4期（2018年12月），頁71-124。 2. 〈宋代士大夫的金石收藏與禮儀實踐——以藍田呂氏家族為例〉,《浙江大學藝術與考古研究》，第3輯（2018），頁131-164。 3. 〈宋、元《三禮圖》的版面形式與使用：兼論新舊禮器變革〉,《臺大歷史學報》，第60期（2017年12月），頁57-117。 4. 〈新舊與雅俗——晚明的古銅器鑑賞〉,《故宮文物月刊》，第414期（2017年9月），頁34-46。 5. “Reception of Chinese Bronze Antiquities in Early Twentieth-Century Japan.” *Journal of the History of Collections* 29, no. 3 (November 2017): 481-496. B. 專書論文 1. 〈南宋「中興」的物質文化觀察——論古銅風格的流布與擴散〉，收入浙江省博物館編，《中興紀勝》，北京：中國書店，2017，頁147-163。 2. 〈図籍の間接的流通再論——元代『三礼図』を例として——〉（原信太郎アレシャンドレ訳），近藤一成等編《中国伝統社会への視角》，宋代史研究会研究報告第十集，東京：汲古書院，2015，頁267-301。(ISBN 978-4-7629-6553-1) C. 書評 評 François Louis, *Design by the Book: Chinese Ritual Objects and the “Sanli tu.”Journal of Song-Yuan Studies*, vol. 47 (2017-2018): 227-231. D. 翻譯 韓森著，《絲路新史》，吳國聖、李志鴻、黃庭碩譯，許雅惠審定，臺北：麥田出版，2015。
榮譽獎項	2014 國立臺灣大學教學傑出教師

研習營-藝術學門-從繪本的發展看近代東亞的閱讀文化	
講題領域	寫本印本與閱讀文化
講員	林素幸
講題	從繪本的發展看近代東亞的閱讀文化
講題簡介	1868 年明治維新後，日本政府相當積極地將西洋各種先進的文化和思想引進到日本。為了鼓勵和激發兒童的創造力和獨創性，日本的知識份子將「童話」、「繪本」提升到廣受歡迎的類型。在此思潮下，民初中國與日治時期臺灣，除了學校的教育外，許多出版社像是商務印書館、中華書局等也發行了許多繪本(或圖畫書)來啟迪大眾。本演講旨在透過這些在日本、臺灣與中國發行的繪本，來探討近代東亞閱讀文化的變化與發展。

林素幸	
學歷	美國俄亥俄州州立大學藝術史學博士
現職	國立臺南藝術大學藝術史學系副教授
經歷	國立臺南藝術大學藝術史學系副教授（2016 迄今） 國立臺南藝術大學藝術史學系助理教授（2009 - 2016） 樹德科技大學視覺傳達設計系助理教授（2004 - 2009）
著作	1. 林素幸，〈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。 2. 林素幸，〈飛越藩籬：蔡草如筆墨世界之探討〉，《成大歷史學報》第 52 號 (2017.06)，頁 87-137。 3. 林素幸，〈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(2016.07)，頁 74-96。 4. 林素幸，〈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(2016.03)，頁 59-116。 5. Su-hsing Lin, Book Review of Green, ed., “Rethinking Visual Narratives from Asia: Intercultural and Comparative Perspectives,” The Journal of Asian Studies, Volume 75 No. 1, pp. 209-210. 6. 林素幸，〈掌握時代與現實性的藝術家：李快大的繪畫藝術〉，《藝術家》第 489 期(2016.02)，頁 154-163。 7. 林素幸，〈被遺忘的一頁－楊英風與早期臺灣美術設計作品：以《豐年》為例〉，《設計學報》第 20 卷第 1 期，頁 49-68。 8. 林素幸，〈移動的美術館：20 世紀初中國的書籍裝幀設計與商業美術〉，《文化研究》第十三期，頁 163-228。 9. 林素幸，〈布袋圖在宋代出現的文化意涵與價值〉，《上海文博》2010. No. 4，頁 60-71。 10. 林素幸，〈永遠的抒情畫家-豐子愷與兒童〉，《大觀》No. 6，2010.03，頁 48-52。 11. Su-hsing Lin, “Li Shutong and the evolution of graphic arts in China,” East Asia Journal, Volume II, No. 1, London, pp. 86-103. 12. 林素幸，〈豐子愷的山水風景畫與日本浮世風景繪〉，《美術學報》No. 1，頁 29-55。

研習營-藝術學門-數位時代中的亞洲佛教藝術	
講題領域	宗教、儀式與藝術
講員	巫佩蓉
講題	數位時代中的亞洲佛教藝術
講題簡介	本講預定以新的方式來探討佛教藝術，預定大量採用網頁中可見的佛教藝術作品為基本資料，思考如何以藝術鑑賞的觀點、東西文化交流的觀點、古物新詮的觀點，多面向地認知這些文物。 1. 如何搜尋世界著名博物館中的佛教藝術品：以美國大都會博物館、日本東京國立博物館等為例。 2. 如何以藝術鑑賞的觀點認識佛教雕刻與繪畫。 3. 西方博物館如何介紹東亞的佛教文物。 4. 日本當代創作者如何將古代文物運用於創作之中。

巫佩蓉	
學歷	美國加州大學洛杉磯分校日本藝術史博士
現職	國立中央大學藝術學研究所副教授
著作	1. 巫佩蓉 著，鈴木惠可 譯，2018，〈十九世紀末から二十世紀初期における世紀転換期の英文書籍と東アジア絵画史の構築—宋代および室町時代の宗教人物画に対する評価を中心に—〉，《美術史論叢》(東京大學) 34 (2018) ：19-51。 2. 巫佩蓉，2017 年 12 月，〈十九、二十世紀之交英文著作中的東亞畫史建構：以對宋代與室町宗教人物畫評價為例〉，《藝術學研究》21 期：77-124。 3. Wu, Pei-jung, 2014, “Wooden Statues as Living Bodies: Deciphering the Meanings of the Deposits within Two Mañjuśrī Images of the Saidaiji Order,” *Artibus Asiae* 74/1 (2014): 75-96. 4. 巫佩蓉，2013 年 12 月，〈十八世紀日本之「市民美術」？：由圓山應舉之評價探討江戶美術史觀〉，《藝術學研究》13 期：1-78。 5. 巫佩蓉，2013 年 3 月，〈吾心似秋月—中日禪林觀畫脈絡之省思〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》第 34 期：頁 105-162。 6. 巫佩蓉，2012 年 5 月，〈二十世紀初西洋眼光中的文人畫：費諾羅沙的理解與誤解〉，《藝術學研究》第 10 期：頁 87-132。 7. 巫佩蓉，2011 年 6 月，〈中國與日本佛像納入品之比較：以清凉寺與西大寺釋迦像為例〉，《南藝學報》第二期：頁 71-99。 8. 巫佩蓉，2006 年 3 月，〈文殊與兩界曼荼羅—末法時代的文殊信仰與圖象〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》第 20 期，頁 79-108。 9. 巫佩蓉，2011 年，〈寒山拾得之多重意象—詩、畫、傳說的交互指涉〉，石守謙、廖肇亨主編，《東亞文化意象之形塑》(臺北：允晨文化，2011)：頁 415-458。 10. McCallum, Donald 著,巫佩蓉、楊雅琲 譯，2011 年，〈清凉寺釋迦像的日本傳統〉，石守謙、廖肇亨主編，《東亞文化意象之形塑》(臺北：允晨文化，2011)：頁 227-270。

研習營-藝術學門-「看見」全球化	
講題領域	「看見」全球化
講員	賴毓芝
講題	「看見」全球化
講題簡介	1. 講題重要性 「看」作為人類汲取與理解訊息的機制，並非一個純然中性而透明的程序，而是負載著許多複雜的文化設定，因此其在交流史的研究中佔有一個非常重要的角色。作為一個文化史學者，我們也許沒有能力解決資訊由眼睛進入腦中後如何形成有意義訊息的生理機制，但是我們是有可能可以透過對不同傳統與文化格套的掌握，分析原來的文化設定如何解讀外來異質的訊息，甚至分析在此過程中原來的文化設定如何可能無預期地被改寫。最重要的是，「看」並非一個抽象的動作，其接收訊息的程度與理解的方向也常受制於被看物的視覺與物質性，因此，這門課將由視覺文化史的角度來帶領課程參與者思考「看」在以中國史為出發之全球交流史中可能扮演的角色。 2. 內容 正如許多學者已經留意到，近二十年來歷史學界最值得關注的現象之一，大概是全球史的興起。而這波全球化研究的轉向及其影響所及，不僅侷限於歷史學的領域，同時也衝擊著藝術史的研究。不同於之前同樣以全球為範疇的世界史研究，此全球史視世界為一彼此連動的整體，強調地球村中千絲萬縷的關聯，任何一個區域的變化都可能帶來牽一髮而動全身的全球效應。換言之，全球史所講述的歷史，不再是各自獨立存在之區域史或國別史的整合，「連結性（connectivity）」成為其最重要的關鍵字。 值得注意的是，當「連結性（connectivity）」成為研究的重點，造成此連結的能動機制（agency）與載體就成為進一步的關切，很自然地圖像與物品的全球流動也成為這波全球史研究的最受矚目的焦點之一。因此，此課程就具體的實例分析而言，將會集中於中國近代早期以降，中國與外界交流益加頻繁，這些交流所帶來的外來物品與圖像如何改寫了中國「看」的內涵，而此「看」的內涵之改變又可能在各種重要的近現代議題中扮演何種角色，這些議題包括中國與世界的關係、國族認同、技術交流、科學崛起、美術史的建立等。

建議閱讀文獻	1. Craig Clunas, “Connected Material Histories: A Response,” *Modern Asian Studies*, 50:1 (Jan. 2016), pp. 61-74. 2. Thomas Dacosta Kaufmann, Catherine Dossin, and Béatrice Joyeux-prunel eds., *Circulations in the Global History of Art* (Farnham: Ashgate Publishing Company, 2015). 3. Wang Cheng-hua, “A Global Perspective on Eighteenth-century Chinese Art and Visual Culture,” *The Art Bulletin*, 96: 4 (December 2014), pp. 379-95. 4. 邱澎生，〈消費使人愉悅嗎？略談明清史學界的物質文化研究〉，《文化研究》(2010)，頁 129-147。 5. Pamela Kyle Crossley, *What is Global History ?* (Cambridge: Polity Press, 2008). 6. Timothy Brook, *Vermeer’s Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World* (New York: Bloomsbury press, 2008). 7. James Elkins ed., *Is Art History Global?* (New York; London: Routledge, 2007). 8. 王正華，〈藝術史與文化史的交界：關於視覺文化研究〉，《近代中國史研究通訊》第 32 期（2001 Sept.），頁 76-89。 9. Jules D. Prown, “Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method,” *Winterthur Portfolio*, vol. 17, no. 1 (Spring 1982), pp. 1-19. 10. 賴毓芝，〈清末石印的興起與上海日本畫譜類書籍的流通：以《點石齋叢畫》為中心〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，85 期（2014 年 9 月），頁 57-127。 11. 賴毓芝，〈圖像帝國：乾隆朝《職貢圖》的製作與帝都呈現〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，75 期（2012 年 3 月），頁 1-76。 12. 賴毓芝，〈清宮對歐洲自然史圖像的再製：以乾隆朝《獸譜》為例〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，80 期（2013 年 6 月），頁 1-75。 13. 賴毓芝，〈圖像、知識與帝國：清宮的食火雞圖繪〉，《故宮學術季刊》，29 卷 2 期（2011 年冬季），頁 1-75。

賴毓芝	
學歷	美國耶魯大學藝術史系博士
現職	中央研究院近代史研究所副研究員
經歷	國立臺灣大學藝術史研究所兼任副教授 普林斯頓高等研究院訪問學人 Hulsewe-Wazniewski Visiting Professor, Leiden University, Netherlands Heinz Goetze Visiting Professor for Chinese Art History, Institute of East Asian Art History, Center for East Asian Studies, Heidelberg University, Germany 國立師範大學藝術史研究所兼任副教授 國立臺北藝術大學美術系兼任副教授 國立故宮博物院助理研究員 Post-doctoral Fellowship, J. Paul Getty Center, Los Angeles, U. S. A
著作	**A. 期刊論文（有審查制度）** **1.** 〈「鑄造」疆域：聖彼得堡冬宮博物館藏清乾隆時期二匣回疆錢幣研究〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，第 101 期（民國 107 年 9 月），頁 1-62。 **2.** 〈「連結」之後：評 Kristina Kleutghen, Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces (Washington, D.C.: University of Washington Press, 2015)〉，《浙江大學藝術與考古研究》，第 3 輯（2018），頁 191-225。 **3.** 〈晚清中日交流下的圖像、技術與性別：《鏡影簫聲初集》研究〉，《近代中國婦女史研究》，28 期（2016 年 12 月），頁 125-214。 **4.** 〈清末石印的興起與上海日本畫譜類書籍的流通：以《點石齋 叢畫》為中心〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，85 期（2014 年 9 月），頁 57-127。 **5.** “Images, Knowledge and Empire: Depicting Cassowaries in the Qing Court ,” Transcultural Studies, No. 1 (2013), pp. 7-100. (It is translated from my previously published Chinese article. Transcultural Studies is a peer-reviewed, open-access journal published by the Cluster of Excellence “Asia and Europe in a Global Context: Shifting Asymmetries and Cultural Flows” at the Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg and hosted by the University Library of the same institution. **6.** 〈清宮對歐洲自然史圖像的再製：以乾隆朝《獸譜》為例〉，《中央研究院近代史研究所集刊》，80 期（2013 年 6

	月），頁 1-75。 **7.** 〈圖像帝國：乾隆朝《職貢圖》的製作與帝都呈現〉，《中央研究院　　近代史研究所集刊》，75 期（2012 年 3 月），頁 1-76。 **8.** 〈圖像、知識與帝國：清宮的食火雞圖繪〉，《故宮學術季刊》，29 卷 2 期（2011 年冬季），頁 1-75。 **9.** 〈《墨林今話》的編輯看明治初年中日文化圈的往來〉，《美術史研究集刊》，第 27 期（2009 年 9 月），頁 197-230。（國家科學委員會 97 年度補助之專題研究計畫：十九世紀下半旅滬日本文化與上海藝術專題研究(95-2411-H-136-001-)成果發表） **10.** 〈文化遺產的再造：乾隆皇帝對於南薰殿圖像的整理〉，《故宮學術季刊》，26 卷 4 期，頁 75-110。(Also translated and published as : Yu-chih Lai, "Heritage Remaking: Emperor Qianlong's Reorganization of the Imperial Portraits from the Previous Dynasties in 1748, " National Palace Museum Bulletin, Volume 43 (Dec., 2010), pp.21-45.) **11.** 〈想像異國：傳〈陳居中文姬歸漢圖〉研究〉，《故宮學術季刊》，25 卷 1 期，頁 15-88。 **12.** “Remapping Borders: Ren Bonian’s Frontier Paintings and Urban　Life in 1880s Shanghai,” in The Art Bulletin, LXXXVI, pp. 550-572. 【A&HCI】 **13.** 〈伏流潛借—1870 年代上海的日本網絡與任伯年作品中的日本養分〉，《美術史研究集刊》，第 14 期，頁 159-242。並收入於顏娟英主編，2005 年 5 月，《臺灣學者中國史研究論叢：美術與考古卷》，北京：中國大百科全書出版社，下冊，頁 693-748。 B.　期刊論文（無審查制度） 1. 賴毓芝，〈從仙山、瑞應到天堂： 談郎世寧《海天旭日圖》對蘇州片題材的轉換〉，《紫禁城》，2018 年 11 期，頁 136-155 2. 〈為何「僞物」重要？談蘇州片研究的幾種可能〉，《故宮文物月刊》，425 期（2018 年 8 月），頁 54-67。 3. 〈從「麒麟」到「惡那西約」：全球圖像流動下的長頸鹿〉，《中央研究院週報》，1554 期。 4. 〈由郎世寧《海西知時草軸》看歐洲植物學網絡在清宮〉，《數位文化電子報》，第 21 期（2015.3.16）(http://newsletter.asdc.sinica.edu.tw/news/Content.php?nid=7041&lid=

770)

5. 〈構築理想帝國：《職貢圖》與《萬國來朝圖》的製作〉，《紫禁城》，總 237（2014 年 10 月），頁 56-69。
6. 〈清宮與廣東外銷畫風的交會：無名款海東測景圖冊初探〉，《故宮文物月刊》，第 363 號（2013 年 6 月），頁 74-86。
7. 〈明人畫狻猊圖考〉，《故宮文物月刊》，359 期（2013 年 2 月），頁 46-59。
8. 〈從杜勒到清宮：以犀牛為中心的全球史觀察〉，《故宮文物月刊》，第 344 期（2011 年 11 月），頁 68-81。
9. 〈日本美術在中國：從任伯年到吳昌碩〉，《BI（東京大学東洋文化研究所「21 世紀アジアの研究」與超域連携研究プログラム「アジアの『美』の構築」 annual report）》，vol. 5 (2010 年 3 月)，頁 37-44 。
10. 〈蘇州晚期商業繪畫與作坊〉，《故宮文物月刊》，第 330 期 (2010 年 9 月)，頁 114-128。
11. 〈赤壁懷古：不遇文人的歷史對話〉，《故宮文物月刊》，第 315 號，頁 30-41。
12. 〈明仇英漢宮春曉〉，《故宮文物月刊》，第 300 期（2008 年 3 月），頁 36-37
13. 〈從印尼到歐洲與清宮：談院藏楊大章額摩鳥圖〉，《故宮文物月刊》，第 297 號，頁 24-37。（國家科學委員會 95 年度補助之專題研究計畫：知識與藝術的介面：清宮博物圖(95-2411-H-136-007-)）
14. 〈法國遠東學院與十九世紀〉，《故宮文物月刊》，25 卷 4 期，第 292 號，頁 22-27。
15. 〈康熙的算學到奧地利安布列斯堡收藏的一些思考〉，《故宮文物月刊》，22 卷 12 期，第 276 號，頁 106-118。（國家科學委員會 95 年度補助之專題研究計畫：知識與藝術的介面：清宮博物圖(95-2411-H-136-007-)）

C. 專書論文

1. 賴毓芝，〈知識、想像與交流：南懷仁《坤輿全圖》之生物插繪研究〉，收入董少新編，《感同身受—中西文化交流背景下的感官與感覺》（上海：復旦大學出版社，2018），頁 141-182
2. 〈「蘇州片」與清宮院體的成立〉，《偽好物：16-18 世紀「蘇州片」及其影響》（臺北：國立故宮博物院，2018），頁 387-409.
3. “Domesticating the Global and Materializing the Unknown:

	A Study on Album of Beasts at the Qianlong Court," in Anna Grasskamp, Monica Juneja eds., EuroAsian Objects: Art and Material Culture in Global Exchange, 1600-1800 (Transcultural Research - Heidelberg Studies on Asia and Europe in a Global Context Series, Switzerland: Springer, 2018), pp. 125-174. 4. "Costuming the Empire: A Study on the Production of Tributary Paintings at the Qianlong Court in 18th Century China," in Lynda Klich and Tara Zanardi eds., Visual Typologies from the Early Modern to the Contemporary: Local Contexts and Global Practices (New York: Routledge, 2018), pp. 90-103. 5. Submitted And reviewed "Mediating Tradition: Japanese Copperplate Printing and Art Reproduction in 1880s Shanghai," Christine Guth, Melanie Trede, Mio Wakita eds., Japanese art – Global Dimensions(Brill) 6. 〈技術移植與文化選擇：岸田吟香與 1880 年代上海銅版書籍之進口與流通〉,《近代中日關係史新論》(臺北：稻香出版社，2017)，頁 547-603。 7. Submitted and reviewed "Traditional Leisure in a Globalized Age: Selling and Consuming Japanese Illustrated Books in 1880s Shanghai," in Rudolf G. Wagner and Catherine Vance Yeh, eds., Leisure and Social Change: The Dynamics of the Transcultural Flow of Concepts, Institutions and Practices of Leisure across Asia (Hong Kong University Press) 8. "Historicity, Visuality and Patterns of Literati Transcendence: Picturing the Red Cliff," in Shane McCausland and Hwang Yin eds., On Telling Images of China: Essays in Narrative Painting and Visual Culture （Hong Kong: Hong Kong University Press, 2014）, pp. 177-212. 9. "Hokusai à Shanghai: Ren Bonian et la Culture Populaire Japanaise," L'école de Shanghai : 1840-1920, Peintures et calligraphies du musée de Shanghai (Paris: Paris Musées, 2013), pp. 26-37 （also revised and translated in Korean and published as "모방, 혁신, 그리고 문화 교류 : 임백년 1840 -1895 과 상하이 내부의 일본 대중문화 (Imitation, Innovation and Cultural Exchanges : Ren Bonian (1840-1895) and Japanese Popular Culture in Shanghai)," The

	Aesthetics of Imitation : Imitation and Creativity in Korea Art – Modern Art and the Idea of the Original (Seoul: Ewha Womans University Museum, 2013), pp. 134-140. ） 10. “Tea and the Art Market in Sino-Japanese Exchanges of the Late Nineteenth Century: The Case of Sencha and Seiwan Meien Zushi,” in Joshua A. Fogel, ed., The Role of Japan in Modern Chinese Art (Berkeley: University of California Press, 2012), pp. 42-68. 11. 〈肖像、形象與藝業：以吳昌碩向任伯年所訂製肖像畫為例的個案研究〉，收入《像應神全：明清人物肖像畫學術研討會論文集》（澳門：澳門藝術博物館，2011），頁 298-316。（國家科學委員會 97 年度補助之專題研究計畫：十九世紀下半旅滬日本文化與上海藝術專題研究(95-2411-H-136-001-)成果發表） 12. 〈上海與關西南畫圈的往來：以王一亭為例〉,《中国近代絵画研究者國際交流集會論文集》（京都：京都國立博物館，2010），頁 43-68。 13. “Ren Yi,” in David Pong ed., Encyclopedia of Modern China (Detroit, MI: Charles Scribner's Sons, 2009), vol. 4, pp. 264-265. 14. 〈文人與赤壁：從赤壁賦到赤壁圖像〉,《捲起千堆雪：赤壁文物特展》（臺北：國立故宮博物院，2009），頁 244-259。 15. 〈浙派在「狂態邪學」之後〉，收於賴毓芝、陳階晉主編，《追索浙派》（臺北：國立故宮博物院，2008），頁 210-221。 D. 專書 1. 《偽好物：16-18 世紀「蘇州片」及其影響》(與邱士華林麗江合編)，臺北：國立故宮博物院。 2. 《追索浙派》展覽圖錄（與陳階晉合著），臺北：國立故宮博物院。
榮譽獎項	1. 獲得中央研究院前瞻計畫「清帝國的非言說溝通」, 2019-2023 2. 獲得科技部優秀年輕學者研究計劃「交流史視野下的蘇州片研究」（104-2628-H-001 -002 -MY3）, 2015-2018 3. 普林斯頓高等研究院訪問學人, 2016-2017 4. Hulsewe-Wazniewski Visiting Professor, Leiden University, Netherlands, 2018 5. Heinz Goetze Visiting Professor for Chinese Art History,

	Institute of East Asian Art History, Center for East Asian Studies, Heidelberg University, Germany, 2012 6. Post-doctoral Fellowship, J. Paul Getty Center, Los Angeles, U. S. A, 2006-2007

研習營-藝術學門-全球消費文化下的當代藝術	
講題領域	「看見」全球化
講員	曾少千
講題	全球消費文化下的當代藝術
講題簡介	二十世紀晚期以來，新自由主義的經濟規模促使金融、資訊、勞力全球流通，同時也使藝術走向全球化，推動各地的雙年展體制和觀光行銷。跨國資本主義助長消費文化的勢力和版圖，也使藝術更加商業化和品牌化。在如此全球化的市場貿易結構中，當代藝術佔有什麼位置？能發揮什麼作用？為了理解這些重要問題，本課程主要探討以下環節： 1. 全球消費文化的理論簡介。 2. 體驗經濟時代來臨，藝術與消費文化的同謀現象。 3. 藝術與消費文化之間的競爭和抗衡。 4. 藝術中的反全球化和另類全球化。

曾少千	
學歷	美國愛荷華大學藝術史博士
現職	國立中央大學藝術學研究所教授
經歷	中研院歐美所訪問學者 中央大學藝文中心主任 歷史博物館助理研究員
著作	1. “Delacroix, Signac, and the Aesthetic Revolution in Fin-de-siècle France.” *Romantic Legacies: Transnational and Transdisciplinary Contexts*, chapter 5. London: Routledge, 2019. 2. “Sport and Embodiment: Edgar Degas's Racecourse Scenes.”*Perspectives on Degas*, chapter 2. New York: Routledge. 2017. 3. “Nadar's Photography of Subterranean Paris: Mapping the Urban Body.” *History of Photography*, 38 (3), August 2014: 233-254.

研習營-藝術學門-全球化視野中的臺灣與近代東亞美術史	
講題領域	如何「看」全球化
講員	蔡家丘
講題	全球化視野中的臺灣與近代東亞美術史
講題簡介	本課程試圖從回顧臺灣美術史研究的建立，反省至今形成的研究觀點與造成的限制，進而探討以全球化的視野進行研究臺灣美術史，以及連繫至近代東亞美術史的可能途徑。參考喬治・里茲（George Ritzer）提出「虛無的全球化」，或是羅伯森（Roland Robertson）「全球在地化」等論述，雖然異於美術史的架構規格，但有助於理解詮釋臺灣與近代東亞的美術，在全球現代化激變過程中的位置，並以圖像風格作為意義載體的現象，值得思考。 課程內容 1. 臺灣美術史的建立與反省 2. 全球化視野中的近代東亞美術史 3. 案例研究探討： (1) 立體派 (2) 野獸派 (3) 超現實主義

蔡家丘	
學歷	日本筑波大學人間總合科學研究科藝術專攻博士
現職	國立臺灣師範大學藝術史研究所助理教授
著作	1. 蔡家丘著，郭懿萱譯，〈川島理一郎的東亞旅行與「旅人之眼」〉，《藝術觀點》，no.72（2017.10），頁 45-61。 2. 蔡家丘，〈砂上樓閣——1930 年代臺灣獨立美術協會巡迴展與超現實繪畫之研究〉，《藝術學研究》，no.19（2016.12），頁 1－60。 3. 蔡家丘，〈江山洵美是吾鄉—丸山晚霞與東亞山岳圖像的意涵〉，《美術史研究集刊》，no.37（2014.09），頁 67－122+239。 4. 蔡家丘，〈小杉放庵の「東洋趣味」について—東アジア旅行、中国絵画への認識と受容をめぐる〉，《美術史》，Nno.176（2014.03），頁 306－322。 5. 蔡家丘，〈川島理一郎の東アジア旅行と「旅人の眼」〉，《近代画説》，no.21（2012.12），頁 152－170。 6. 蔡家丘，〈東アジアを旅する日本人画家と「水路風景画」〉，《芸術学研究》，no.16（2011），頁 41－50。

研習營-藝術學門-反思中國美術史學	
講題領域	反思藝術史
講員	林聖智
講題	反思中國美術史學
講題簡介	本課程嘗試就大村西崖、滕固等中國美術史學草創期的研究以相關論著，來反思中國美術史學作為一門現代人文科學的發展過程。整體而言在機構的建制上，美術史多與歷史學相連結；在研究對象上，美術史則與考古學有更密切的重疊性。課程中並藉由考察學者對於「美術／藝術」與「美術史／藝術史」等相關術語的使用方式，來檢視不同時期學者對於這門學科的內涵的不同側重。在 1940 年代建築與雕塑曾經是美術史研究的重要組成，不過到了 1970 年代經由故宮體制的洗禮，轉變成以書法、繪畫、器物為主體。另外，展覽會與美術史研究之間的互動，也塑造出美術史學的樣貌。

林聖智	
學歷	京都大學博士
現職	中央研究院歷史語言研究所副研究員
經歷	中央研究院歷史語言研究所助理研究員（2005.9 - 2012.3），副研究員 （2012.3 - ） 國立臺灣大學藝術史研究所兼任助理教授（2004.2 - 2015.1）、兼任副教授（2015.2 - ） 中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館主任（2016.10.13 - ）
著作	**A. 專書** 《圖像與裝飾：北朝墓葬的生死表象》（臺北：臺大出版中心，2019）。 **B. 期刊論文** **1.** 〈中國北朝の天文圖試論——元乂墓を例にして〉，《研究紀要》（京都大學文學部美學美術史學研究室）20 (1999)：173-204。 **2.** 〈明代道教圖像學研究：以《玄帝瑞應圖》為例〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》6 (1999)：133-191。 **3.** 〈北朝時代における葬具の圖像と機能——石棺床圍屏の墓主肖像と孝子傳圖を例として——〉，《美術史》154 (2003)：207-226。 **4.** 〈南宋の道教における地獄救濟の圖像學——傳梁楷「黃庭經圖卷」考〉，《佛教藝術》268 (2003)：93-118。 **5.** 〈北魏寧懋石室的圖像與功能〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》18 (2005)：1-74。 **6.** “The Iconography of Taoist Salvation from Hell: A Thematic Re-Identification of Illustration of the Classic of the Yellow Court (Huangting Jing),” Orientations 38.3 (2007): 66-68. **7.** 〈墓葬、宗教與區域作坊——試論北魏墓葬中的佛教圖像〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》24 (2008)：1-66。 **8.** 〈近十年中國佛教美術的研究動向 (1998-2008)——英文、日文部分〉，《藝術學研究》6 (2010)：231-246。 **9.** 〈北朝晚期漢地粟特人葬具與北魏墓葬文化——以北齊安陽石棺床為主的考察〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》81.3 (2010)：513-596。 **10.** 〈反思中國美術史學的建立：「美術」、「藝術」用法的流動與「建築」、「雕塑」研究的興起〉，《新史學》23.1 (2012)：159-202。 **11.** 〈北魏沙嶺壁畫墓研究〉，《中央研究院歷史語言研究所

集刊》83.1 (2012)：1-95。

12. 〈東漢墓葬中的燈具——兼論與道教燈儀的可能關聯〉，《藝術史研究》14 (2012)：265-297。

13. 〈北魏平城時期的裝飾文化：由國立故宮博物院藏的一件銅壺談起〉,《故宮學術季刊》33.1 (2015)：169-210。

14. 〈北魏洛陽時期葬具的風格、作坊與圖像：以一套新復原石棺牀圍屏為主的考察〉,《國立臺灣大學美術史研究集刊》39 (2015)：49-126。

15. 〈八仙的變身：狩野山雪《群仙圖襖》的相關問題〉,《藝術學研究》18 (2016)：1-64。

16. 〈魏晉至北魏平城時期墓葬文化的變遷：圖像的觀點〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》41 (2016)：145-237。

17. 〈道教造像與地域社會：四川綿陽玉女泉隋至初唐道教摩崖造像〉,《中古中國研究》1 (2017)：151-190。

18. 〈遊歷仙島：文伯仁《方壺圖》的圖像源流〉,《故宮文物月刊》425 (2018)：42-53。

19. 《續高僧傳》研讀班，擔任主譯者，〈《續高僧傳》〈感通篇〉譯注（一）〈勒那漫提傳〉〉,《古今論衡》31 (2018)：135-144。

C. 專書之論文

1. 〈鹿港的道士與威靈廟普渡科儀調查報告〉，余光弘編，《鹿港暑期人類學田野工作教室論文集》（臺北：中央研究院民族學研究所，1993），頁 109-125。

2. 〈北朝時代における貴族の墓葬の圖像——北齊崔芬墓を例として〉，收入曾布川寬編，《中國美術の圖像學》（京都大學人文科學研究所報告書，2006），頁 27-95。

3. 〈中國中古時期的墓葬空間與圖像〉，收入顏娟英主編，《中國史新論・美術考古分冊》（臺北：中央研究院、聯經出版公司，2010），頁 143-202。

4. 〈中國中古時期墓葬中的天界表象——東亞的比較視野〉，收入巫鴻、鄭岩主編，《古代墓葬美術研究・第一輯》（北京：文物出版社，2011），頁 131-162。

5. 〈盛唐四川地區的道教摩崖造像：以安岳玄妙觀為主的考察〉，收入康豹、劉淑芬主編，《第四屆國際漢學會議論文集・信仰、實踐與文化調適》上冊（臺北：中央研究院，2013），頁 309-361。

6. 〈北魏平城時期的葬具〉，收入巫鴻、 朱青生、鄭岩主編，《古代墓葬美術研究・第二輯》（長沙：湖南美術出版社，2013），頁 191-213。

	7. 〈由墓闕到浮圖：四川綿陽平楊府君闕研究〉，收入石守謙、顏娟英主編，《藝術史中的漢晉與唐宋之變》（臺北：石頭出版社，2014），頁 127-167。 **8.** 〈妙見菩薩圖像的變遷〉，收入石守謙、廖肇亨主編，《轉接與跨界——東亞文化意象之傳佈》（臺北：允晨文化實業股份有限公司，2015），頁 145-198。 **9.** 〈中國美術史學の成立を顧みる〉，收入山崎剛等，《日本における「美術」概念の再構築──語彙と理論にまたがる總合的研究》（科研報告・基盤研究，2016），頁 261-285。 **10.** 〈北周康業墓圍屏石棺牀研究〉，收入榮新江、羅豐主編，寧夏文物考古研究所、北京大學中國古代史研究中心編，《粟特人在中國：考古發現與出土文獻的新印證》上冊（北京：科學出版社，2016），頁 237-263。 **11.** 〈東漢墓葬中的燈具──兼論與道教燈儀的可能關聯〉，收入復旦大學文史研究院編，《圖像與儀式：中國古代宗教史與藝術史的融合》（北京：中華書局，2017），頁 45-78。〔原刊於《藝術史研究》14 (2012)：265-297〕 **12.** 〈八仙的變身：狩野山雪《群仙圖襖》的相關問題〉，收入廖肇亨主編，《共相與殊相：東亞文化意象的轉接與異變》（臺北：中央研究院中國文哲研究所，2018），頁 385-449。〔原刊於《藝術學研究》18 (2016)：1-64〕 **13.** 〈反思北魏的宗教與墓葬圖像〉，收入 Shing Müller, Thomas O. Höllmann, Sonja Filip eds., Early Medieval North China: Archaeological and Textual Evidence（由考古與史料看中古早期的北中國）（Mainz: Harrassowitz, January 2019）。
榮譽獎項	中央研究院年輕學者研究著作獎 (2010) 國科會優秀年輕學者研究計畫「北朝晚期墓葬圖像研究」(2012-2015)

研習營-藝術學門-歐洲藝術收藏與藝術史論述的發展	
講題領域	反思藝術史
講員	謝佳娟
講題	歐洲藝術收藏與藝術史論述的發展
講題簡介	藝術史研究中，對藝術家創作、作品風格內容與社會文化意義的探討，長久以來已建立豐厚的分析方法與詮釋傳統。二十世紀後期以來，學界對藝術文物的流通、鑒藏、乃至於展示等接受面向的探究，更拓展了藝術史研究的範疇，和經濟史（藝術市場）與博物館學（美術館史與展覽史）有了交集與參照。 本課程以十七至十九世紀歐洲藝術收藏文化的發展為主軸，探討藝術收藏和藝術史論述發展的關係。課程中首先討論何以十七世紀起，歐陸各國王公貴族競相收藏繪畫與雕刻，以及這樣的收藏文化對繪畫與雕刻地位的影響。這些藝術收藏，除了彰顯國力與君威外，也開始成為品味論述的依據；開放王公貴族私人收藏讓公眾參觀，以培養藝術鑑賞能力，更成為十八世紀藝術論述的重點之一。為了擴展收藏的影響力，印刷傳播乃為不可或缺的手段。收藏圖錄的製作與發行，起於十七世紀，自十八世紀後期至十九世紀蔚為發展，促進了藝術知識的形塑與流通。最後，本課程將重點放在藝術史論述的形構，探討時至十九世紀形成的藝術史觀點，如何影響收藏的新發展，以及，這些新的收藏內容，如何又回過來塑造藝術史論述。探討近現代歐洲藝術收藏與藝術史論述的發展軌跡，不僅揭示了藝術在歐洲社會中價值建立的過程，也有助於反思當「藝術史」在十九世紀後期成為學科知識時，是立基於什麼樣的傳統上，而這個傳統又對二十世紀以來的藝術史有什麼根本上的影響，又如何受到修正。 課程大綱： 1. 收藏什麼？——繪畫與雕刻藝廊的誕生 2. 品味的養成——藝術「鑑賞」理論與實踐 3. 「紙上藝廊」——收藏圖錄的製作與發行 4. 藝術史的形狀——建構「藝術史」的收藏

謝佳娟	
學歷	英國牛津大學藝術史博士
現職	國立中央大學藝術學研究所副教授
經歷	國立中央大學藝術學研究所助理教授
著作	1. 〈「自然之美與藝術經典的國家品味」：十八至十九世紀初印刷文化對英國貴族鄉間別墅形象的塑造〉，《藝術學研究》（已接受刊登），2019 年 3 月。 2. 〈根茲巴羅風景畫研究的變遷及其意義—— 一個藝術史學史的考察〉，《新史學》，27 卷 2 期，2016 年 6 月，151-235 頁。 3. “The Emergence and Impact of the ‘Complete Drawing Book’ in Mid-Eighteenth-Century England,” *Journal for Eighteenth-Century Studies*, 36: 3 (2013), pp. 395-414. 4. 〈十八世紀英國「宗教藝術」重建的契機：從對拉斐爾圖稿及二則宗教圖像的論辯談起〉，《歐美研究》，42 卷 3 期，2012 年 9 月，535-590 頁。 5. 〈設計的化身、繪畫的文法：十七至十八世紀中葉英國素描概念的演變與意義〉，《新史學》，21 卷 4 期，2010 年 12 月，57-139 頁。 6. “Publishing the Raphael Cartoons and the Rise of Art-historical Consciousness in England, 1707-1764,” *The Historical Journal*, 52:4 (2009), pp. 899-920.