

視覺文化：複訪電影與媒介城市

課程名稱：視覺文化／媒介研究、空間的社會分析

學院／系所：人文藝術學院／文化創意產業經營學系

帶隊老師姓名：朱盈樺、蕭旭智

海外學習期程：108 年 5 月 29 日 至 108 年 6 月 3 日

海外學習地點：日本東京

海外學習單位：多摩大學、慶應大學、各美術館

心得報告日期：108 年 6 月 15 日

團員系所／年級／姓名：詳 二、參訪人員名單

目錄

一、課程基本資料	
壹、視覺文化	p.2
貳、媒介研究、空間的社會分析.....	p.2
二、參訪人員名單	p.3
三、計畫理念與目的	
壹、視覺文化	p.4
貳、媒介研究、空間的社會分析.....	p.6
四、海外實地學習計畫書	
壹、視覺文化	p.6
貳、媒介研究、空間的社會分析	p.9
五、學習成果與參訪心得	
壹、學生心得	
A. 多摩大學	p.11
B. 橫須賀美術館	p.14
C. 21_21美術館	p.17
D. 東京都寫真美術館	p.21
E. David Lynch 展	p.23
F. 慶應大學	p.25
G. 綜合心得.....	p.25
H. 小誌製作心得	p.32
貳、教師心得.....	p.34
六、附錄.....	p.35

一、課程基本資料：

壹、視覺文化

本課程將從「視覺文化」的範疇當中，針對相關子題，以專題的方式進行討論與延伸。視覺文化涵蓋我們共有的觀看方式之心智模式，除了藝術創造（如電影、攝影、繪畫等）之外，也包括我們與可見事物之間的關係。藉由對經典讀物與論述的導讀，本課程讓學生重新思考與理解「觀看」的動態過程，進一步思考／整理／觀察／懷疑／挑戰／驗證生活當中的視覺再現，進行創造性的諸多想像。

視覺文化涵蓋我們共有觀看方式之心智模式，除了藝術創造（如電影、攝影、繪畫等）之外，也包括我們與可見事物之間的關係。本次視覺文化&海外實地學習以「電影城市」為主題，由參與師生共同策劃、安排行程、發展論述，進行一場有任務的行旅。

教學大綱：

1. 課程說明
2. 視覺文化導論
3. 觀看的詮釋、觀看的媒介、觀看的詭計
4. 關於「視覺」的解讀：主題與技術
5. 《東京家族》的再書寫
6. 《尋找小津》的複訪電影
7. 《東京物語》的城市意象
8. 城市的再現與想像
9. 視覺媒介的文化形塑
10. 小誌／藝術家創作書專題講座

貳、媒介研究、空間的社會分析

本學期課程媒介研究與空間的社會分析分別提供海外學習的準備課程，由於本人的課程屬於理論與討論居多，實做多半是學生自動自發進行的。課程內容曾經提到日本戰後大眾文化的發展，從漫畫、動畫、遊戲到虛擬偶像受到

高度關注的影響，通常我們只能從傳播媒介上得知這些訊息，然後以台灣的脈絡來猜測與臆想，總是有種隔靴搔癢，嚴重的話還如隔山觀霧，總是好幾重霧裡搞不清楚的感覺，要學日本文化產業，也只是學個皮毛，沒有辦法精進。然而日本的動漫文化在日本社會中到底是以什麼樣的方式出現？從媒介的角度，到底有哪些值得我們想想的？其次從空間的角度來思考的話，日本都市文化是東亞現代化進程很重要的一個類型，從學習美國都市規劃與建築，例如世界上最複雜的捷運系統之一、或大型的公共建築、或團地（集合式住宅）或江戶時期的庭園改由公園管理，都市空間是一個複合的空間，1923年關東大地震、1945年東京大空襲、1964年東京奧運與1970年代之後的東京大擴張，甚至連結到十年來日本最重要的創意城市、地方消滅論、地方創生等等結構面的現象。生生滅滅的都市空間生成與個人的生活之間到底產生何種辯證性的關係，值得參加學習的同學仔細地想一想。這是這學期的海外學習之課程前置作業中，本人課程經常提及並且希望與同學一起討論的主題。

二、參訪人員名單：

帶隊老師（合計：2人）		
姓名	系所	職稱
朱盈樺	文化創意產業經營學系	助理教授
蕭旭智	文化創意產業經營學系	助理教授
參與學生（合計：22人）		
姓名	系級	學號
蔡騫顯	文化創意產業經營學系二年級	110618008
張韶沁	文化創意產業經營學系二年級	110618031
黃韻潔	文化創意產業經營學系二年級	110618026
李英愛	文化創意產業經營學系二年級	110618047
楊佳穎	文化創意產業經營學系三年級	110518018
施羽蓁	文化創意產業經營學系三年級	110518028
許宥筠	藝術與造形設計學系二年級	110615026

劉怡辰	文化創意產業經營學系四年級	110418005
陳柏蓁	文化創意產業經營學系四年級	110418008
周子鈺	文化創意產業經營學系四年級	110418044
鄭珮君	文化創意產業經營學系四年級	110418012
王俐心	文化創意產業經營學系四年級	110418022
鄭涓云	文化創意產業經營學系四年級	110418023
林潔以	文化創意產業經營學系四年級	110418014
尹方平	文化創意產業經營學系四年級	110418020
邱劭亭	文化創意產業經營學系四年級	110418024
黃新晴	文化創意產業經營學系四年級	110418035
許榮崴	文化創意產業經營學系四年級	110418018
魏可庭	文化創意產業經營學系四年級	110418025
張皓婷	文化創意產業經營學系四年級	110418039
林琬渝	文化創意產業經營學系碩士班二年級	110625007
翁子蔓	文化創意產業經營學系碩士班二年級	110625008

三、計畫理念與目的：

壹、視覺文化

A、行前計畫：

《東京物語》，小津安二郎，1953

《尋找小津》，Wim Wenders，1985

《東京家族》，山田洋次，2013

我們如何想像一座城市？當代城市空間如何透過各種媒介呈現在我們眼中？各種視覺形式（電影、攝影、影集、廣告、網路串流等）如何改變當代城市空間的結構？

課程第一部分將著重於城市的視覺再現，透過電影，不同時代的人到達同一個城市空間當中，我們可以思考問題包括：電影文本當中導演與導演之間，如何在文化差異中產生對話、如何透過鏡頭在空間當中進行觀察、視覺符碼的組合如何表達城市空間、視覺文化當中的影迷（Cinephilia）／致敬電影／「複訪電影」。

B、東京實地學習：考現學與「複訪電影」

這個時代的我們如何穿越時空，與在那個時候誕生於電影中導演所建構出的城市空間交會？

在前往東京實地學習的 6 天 5 夜中，我們將關注客觀意義上城市空間的考察。一方面反思在電影媒介空間在視覺上的轉換，另一方面結合在東京實地經驗，關注人與現實城市空間的交互活動。

C、成果發表：小誌（zine）創作

這門課的行前研究（電影城市）與東京實地探查學習，是為了最後的創作成果：「小誌（zine）」。

在小誌創作中，同學需思考城市空間／電影空間／zine 的文本空間三者的關係。如何透過靜態圖像，把展覽、城市風景、文學作品或漫畫等文本，以zine 的形式產生獨屬於它的語言。

zine 的形式提供一種影迷式的、被拆解的、碎裂的電影閱讀，同學可以用攝影、書寫、塗鴉等方式來理解電影導演看見的東京，可以以考現學實地踏查走訪的方式探索東京空間、也可以在神保町的二手書店中找巡其他可以參照的文本，以微型、斷裂的方式呈現，重新介入與建構電影空間的閱讀。

貳、媒介研究、空間的社會分析

書店散策：踏查行程與解說。我在給學生的訊息中提到：很高興在東京跟大家喜相逢，我本來想帶大家去逛書店，後來想，不要浪費各位寶貴旅遊時光，該講的講一講，其餘的各位自行發揮吧！散策有四，我各出一個文化研究與路上觀察的功課讓大家想想，回去的時候可以寫在海外學習的心得裡，增加學習部分的想法。期待跟大家在書店相遇。

四、海外實地學習計畫書：

壹、視覺文化

A、橫須賀美術館

縮小與擴大的藝術—— sense of scale 特展

拜科學進步與媒體發展所賜，從肉眼看不見的物質到宇宙彼端，我們對於事物各種規模的資訊都可以輕鬆獲得；但另一方面，身體對於實際大小的感知卻是十分困難。而對於藝術家而言，「規模」是一項會受作品理念或展示空間等影響的，具當代性的主題。本展以當代藝術為中心，由精密的微型模型開始，呈現了具相異視點、多元比例的攝影、繪畫、及裝置作品。若比例改變，對所熟悉的人事物印象也將會大幅改變吧。

參與藝術家：岩崎貴宏、国友一貫齋、鈴木康広、高田安規子・政子、高橋勝美、田中達也、中谷宇吉郎、野村仁、平町公、Robert Hooke、松江泰治

B、21_21美術館

Sense of Humor 特展

策展人：淺葉克己

對於閱歷無數的淺葉克己而言，幽默是最重要的溝通方式。身為視覺設計師，淺葉克己多年來透過設計將幽默推及大眾。而策劃此次展覽，淺葉蒐集了他靈感來源的文件與物件，包括理念相同的眾多設計師與藝術師的作品，將它們放在同一個屋簷下展示。

無論是美玉或璞玉、人造或天然，本次展覽的目的在於打破疆界，透過幽默的觀察，展現出日常物件可以如何地被再發現。幽默感可以被視作是設計與創意中，最不可或缺的溝通成分。

C、東京都寫真美術館

TOP collection「影像閱讀」——圍繞在場所的四則故事

TOP collection 是展示寫真美術館之收藏作品的展覽。今年的主題為「影像閱讀」，討論我們對於稱作「作品」的視覺影像的閱讀與理解方式。本系列展覽由超過三萬五千件館藏中，挑選出個別或系列作品，聚焦故事性與對話性。透過存在於作品背後的意義或相互連結，以影像閱讀之名，邀請觀者感受豐富的觀展體驗。

自五月起的第一檔展覽為「圍繞在場所的四則故事」。本展覽挑選四位善於處理「場所」相關主題的攝影師作品，凝視其所展現的故事性與世界維度。四位攝影師各自凝視不同的場域，不只呈現該場域的生活與大小事，更捕捉到其現實面的風景，或隱藏住的事物本質與被視為理所當然的含義。本展覽以攝影及文字構成，閱讀每件的影像意義。

藝術家與作品：

1. 〈Country Doctor〉

W. Eugene Smith, 1948 年

此作品以居住於美國科羅拉多州克雷姆靈鎮的醫生 Ernest Guy Ceriani，其繁忙的日常生活為主題。被譽為紀實攝影第一把交椅的 W. Eugene Smith，

此件刊登於攝影雜誌『LIFE』1948年9月20日號的作品，取材人道主義視點，被評為社會派影像式論文的名作。此次展覽透過約30件的作品與文字紀錄，敘述那些早已被忘記的陳年舊事。

2.〈人類的土地 無綠之島——軍艦島〉

奈良原一高, 1954-57年

自明治至昭和時期因海底煤礦而繁榮的長崎縣離島「端島」（通稱：軍艦島），於煤炭生產的最盛期1960年（昭和35年）間約有5,300人居住於此。然而，由於日本的現代化歷程，主要能源逐漸由煤礦轉為石油，迫使端島於1974年（昭和49年）關閉，最終成為無人島。2015年（平成27年）登錄為世界文化遺產。本件作品展現生氣蓬勃的端島景象，一方面為相當珍貴的歷史紀錄，一方面也呈現出攝影師對於在與世隔絕的氛圍裡，處理「在有限環境裡繼續生存的人類」之強烈影像意義。

3.〈出羽三山〉

內藤正敏, 1980年

位於山形縣的出羽三山為修驗道的聖地，攝影師以修行者的身份入山取材，以系列作品詮釋當地所創造出的宗教世界觀。此外，也交雜展示攝影師所撰寫的民俗學論文、2018年「內藤正敏 異界出現」展之中的物件。〈出羽三山〉系列亦為1983年土門拳獎得獎作品。

4.〈10 POINTS HELIOGRAPHY〉

山崎博, 1982年

此作品為山崎博之代表作〈HELIOGRAPHY〉，是以「太陽所繪製的畫」之概念，透過長時間曝光所創作之作品。〈10 POINTS HELIOGRAPHY〉為1970至80年代攝影師所創作之一系列〈HELIOGRAPHY〉的最終產出。被評為如幻覺般的本作，根據製作當時的人員所云，是在36年前的東京都調布市周邊10個場所，於兩日的同一時刻所拍攝，展示概念與創作過程之間，既龐大又急迫的拍攝關係。

D、Industrial Fantasy 大衛·林區

姑且不論電影導演的身份，大衛林區（David Lynch）作為藝術家，展現其繪畫與攝影作品的迥異風格。長篇處女作《橡皮頭》，為大衛林區以曾經於美國費城的工業區裡一間以停屍間為鄰的公寓中，所產生的生活的故事為腳本所創作的作品。該傑作至今仍被視作邪典電影的代名詞。回憶起當年，大衛林區曾說：「費城對我而言，是個毛骨悚然、超現實、昏暗的靈感寶庫。」

此次展覽，呈現大衛林區《橡皮頭》主要舞台的費城，當時的攝影作品。另外，裝置藝術家伊藤久也也透過自身經驗拍攝《Black Out》，致敬大衛林區。

貳、媒介研究、空間的社會分析

A、書店散策之一：

各位來東京可以逛書店，為了讓大家了解日本書店生態，我大概介紹一下，通常講書店的歷史，會提到幾個分類，連鎖書店或者獨立書店，20世紀以來日本歷史最久的丸善 maruzen，最大的連鎖紀伊國、還有三省堂等等，這幾家是專賣書的都是自己一棟，書可以多到跟圖書館一樣，像是東京站或者御茶水的丸善都是書的百貨公司，幾乎該有的都有，通常在大都市裡的紀伊國跟丸善的水準是你要的書九成以上會找得到，像我讀比較冷僻的書或者學術專門的書也都可以。通常你不看日文書，去這些地方是沒有意義的。想要一次瞧瞧這些大書店，就請路過御茶水跟神保町一帶或者到東京駅八重洲側。Quiz：如果你有去，你可以思考，到底要什麼樣的社會結構、出版事業、作家、還有閱讀人口才能夠「行銷」這麼大跟這麼多的書店，這些很基本的問題會不會是文化裡很重要的部分？

B、書店散策之二：

蔦屋書店 tsutaya bookstore 可說跟各位的專業有關，大家可以多找幾間去逛逛，朝聖一下。像誠品，但是又更棒。賣書內容比較商業取向，漫畫雜誌寫真書設計書比文學書多，還有文具跟精品超多。我沒時間陪各位逛街，但是真

的超好逛的。如果 tsutaya 基本上很多坐的地方，裡面有賣吃的，台灣的比較高級，在日本 tsutaya 通常是麵包咖啡店，一定要去吃，便宜好吃又可以歇腿有充電插頭，記得有幾間 tsutaya 還有K書區，一堆高中生大學生在裡面認真看書，第一次差點我下巴掉下來，不過久了就也不意外，tsutaya 是好地方。

Quiz：所以去書店還要觀察身邊的日本人在 tsutaya 裡面讀什麼書做什麼事情？你會對書店可以做的事情更有想像力。

C、書店散策之三：

另外一種是神保町的二手書店、各大學附近的獨立書店，不要以為二手書店就很便宜、獨立書店書就很少，神保町的二手書店通常是專業的二手書店，所以裡面的書定價也是按照書的價值，內容越有水準的書，或者有高度研究價值的版本書就會很昂貴。專賣漫畫、美術書、設計書、文史哲或者是色情書刊的書店裡的書定價都有高度鑑別度，有時候還會比原本的定價還要貴。通常逛神保町的大叔會變多，不用擔心，你是年輕人也沒人會瞧不起你，只是買動畫漫畫或者周邊商品麻煩到秋葉原不要去神保町。Quiz：妹尾河童筆下手繪的神保町書店，有空你們可以去路上看看是不是跟印象中的一樣？還有街上的咖哩跟天婦羅都是一流名店，有肚子的話不妨吞下去，會很難忘。

D、書店散策之四：

神保町的二手書店裝不下每年在市場上面流通的古書。日本有超大的百貨書店、超有 fu 的 tsutaya，但是日本人家裡空間那麼狹窄，曾經有本書名是地板是不是真的會被書壓垮。你覺得呢？有生產消費，那麼難不成都拿去回收？因此古書的流通在日本就非常發達，例如 amazon.co.jp 上面也有很發達的二手書市。在東京你可以查ブックオフ（bookoff）、駿河屋，通常在車站附近，賣二手電腦、手機、CD、DVD、game disc、漫畫、大眾文學、文庫本、單行本，還有裡面也跟超市差不多，通常都一堆人站著看漫畫或者提著菜籃在買書。漫畫跟食譜都很便宜。書價最便宜的是100 円，貴的就是五六折。買一套原版精裝的村上春樹刺殺騎士團長回去供著，也才日幣1000 円不到。成套的漫畫比較貴，缺幾本或者比較舊的版本就會很便宜，我家有一大堆漫畫都在這裡買的。Quiz：產品能否有再生再次進入流通系統的能力是不是也是文化產業永續的一種可能性？

F、慶應大學

這幾日的行程下來，深感東京是一座十足現代化的城市。手握觀光客必備的媒介物地鐵路線圖，複雜地像鬼畫符，每一個點看起來距離都非常近，到哪裡都很方便。卻很容易迷失在這份地圖之中，找不到自己的目的地。和過去的日本經驗相比，東京的夜晚更長也更精彩，不斷衝擊我這個觀光客的雙眼。已然成為觀光景點的涉谷十字路口，行人不斷從四面八方湧現，像是一場好萊塢大片大手筆地邀請眾多臨演定時定點來場相遇又擦身而過的戲碼，反覆演出直到深夜。寬到放不下相機觀景窗內的東京車站有種親切感，台灣總統府和西門紅樓也是同樣的紅磚白飾設計，驚覺辰野式風格已深植在自己心中。皇居是相當神祕的地方，從未有機會親眼見到住在此地的大人物，路上的車流以及夜跑的人流都必須臣服於此處繞路前行。一旁的商辦大樓林立，即便到了夜晚仍有多數的窗內亮著燈，令人聯想至適合求婚那樣昭告天下的大樓外牆燈光秀。

而本次旅程還有一個很重要的任務，就是到慶應大學的文化颱風研討會發表論文，嘗試全程用英文表達自己所寫的內容，對不擅英文的我來說是個艱難的挑戰。發表當下難掩緊張情緒，所幸師長在台下的目光給予極大力量，最終順利發表完成，台下聽眾也給予許多有用的建議與回饋。謝謝師長的鼓勵與協助，從去年投稿到發表完成，回過頭來看發現自己收穫實在不少。

G、綜合心得

1. 像是發現雖然同樣都是人潮聚集的地方，但新宿和下北澤不管是在氣氛還是整體建築景觀、人群步調或擁擠繁忙的程度上都具有非常大的差異。新宿的街道兩旁林立的各式招牌廣告，豐富多變與充滿繽紛的色彩，五光十色的景象讓人產生一股忙碌擁擠、快速繁雜的感覺，而下北澤雖然同樣是招牌、大樓與住宅林立，但環境色彩上卻感覺降低了彩度，整個區域給人一種緩慢悠閒、明亮寧靜的氛圍，在下北澤活動的人們步調也更加的安閒與輕鬆。而這些發現更是因為實際踏入空間中並以不同的角度去觀察和發覺彼此文化的差異，才能更深刻的感受並認識東京是個有著各種面貌的城市，而下次拜訪東京時城市的風貌可能又因為時間、歷史的發展以及人們習慣的改變，而演變出了不同的視覺文化。

2. 在過去，總是以為電影就是種娛樂的方式，但在課程中才了解，觀看的過程中除了娛樂外，同時這些資訊也正塑造著人們對於一個陌生環境的想像，更影響著人們的思維和行動。對我來說，從小在不同資訊的建構下對於日本，

則是一直抱有著清新、乾淨、守秩序的印象，而在進入多摩大學聆聽教授的分享中，教授從不同年代、區域，分析不同時代不同地區其獨特的視覺文化，進而了解從街道、服裝、生活上的文化脈絡與轉變，這些又是如何影響了當時日本青年的心理現象，而不同的城市景觀，又是怎麼因為人而產生不同的城市個性。上完課後，才了解自己對於日本的想像是如此的狹隘，也讓我從過去淺薄的印象中跳脫出來，能夠提高自己對於觀察東京這座城市的敏銳度，也讓我發掘與過去來日本旅遊時完全不同的景色。

3. 在我們各自的生命階段中累積著對於東京這座城市不同的視覺文化經驗，因此我們這組以課堂中所播放的紀錄片《尋找小津》做為發想，透過這次的旅程尋找並記錄下我們各自印象中且喜愛著的東京。透過這趟旅程，讓我們在同樣的時間與空間中體驗著相同的視覺文化，但隨著各自擁有的文化背景與經驗差異，因此對於事物產生不一樣的解釋、看法和意義，並找尋自己回憶中的影像，透過各自拍攝的照片製作成小誌再現，並闡述每個人獨特的想法與觀點。為了要尋找自己所嚮往、喜愛的事物，城市觀察成為這次海外學習中一件非常重要的事。除了課堂中的內容與提問以及行前的準備，在多摩大學的課程中所了解的歷史和文化的脈絡都在這次的城市觀察中發揮了很大的幫助，讓我無時無刻提醒自己提高敏銳度，並以多元的角度來思考與觀察城市中不同地區、街道及巷弄裡各個微小的細節與其中發現的問題，因此過程中才能察覺並體驗到一個完全不一樣的東京。過去旅遊的經驗讓我留下了日本美麗的風景以及人們嚴謹、有禮貌的回憶，雖然對過去的印象並沒有劇烈的變化，但這次則是發現了東京這座城市更多不同的面貌，像是忍不住讚嘆日本人對於空間極致的運用，或是發現嚴謹的日本人其實同樣也會在街上大刺刺的喝酒打鬧，或是坐電車時大聲愉快的聊天……，而這些過去不曾發現的一面，則是在實際進入當地生活後，才能真正體驗與察覺到的，這也讓人更加難忘與珍惜。

4. 「尋找-」尋找計畫靈感來自《尋找小津》這部片，導演溫斯德到東京尋找小津安二郎的身影，溫斯德對於距離他家鄉9047公里遠的日本沒有太多的瞭解，他手握的線索是小津安二郎拍過的電影，透過影像一點一點的拼湊出他心中的日本，在他心中的這畫面絕對不會是日本真實的樣貌，但那是屬於溫斯德的日本，只有他享有，他認識日本的途徑是小津安二郎。

我們依循著溫斯德的方法，試圖在這趟旅程中尋找我們心中日本的樣貌，從小我們看過許多日本電影、聽過日本流行歌曲、看他們的電視節目、喜歡日本的明星，或者我們去過東京，又或者沒有，在每個人心中都或多或少有一個屬於自己的日本的樣貌，我們心裡記住那個日本印象，前往東京去尋找印象最深刻的日本樣貌。

對我來說，我不是日本流行文化的愛好者，我只看過兩部連續劇、幾部日本電影，我不聽日本歌，但我看了好多日本廣告，日本對外傳達的媒體形象我略之一二，但至於一窺日本庶民文化，我是透過照片來接觸的，我看了許多人去日本玩拍的照片，在那些照片裡，我看到的日本人總是在笑，大人恭敬的微笑，小孩是毫無顧忌的大笑，或者出於禮貌、或者發自內心的感到快樂，我總覺得日本人很愛笑，於是我把笑容當作我這次尋找的主題，我要來東京尋找他們的笑，尋找我心中日本的樣貌。

5. 結束兩天團體的行動後，迎來的是兩天各組自身的踏查行程。就像多摩大學參訪課程提及的，東京這座城市在每個不同的地區，都能看見非常不同的樣貌，不論是市街或在地的人們。而我們的第一個行程來到了淺草，淺草是觀光客來到東京的熱門景點，可以看見商店街朝氣勃勃的展現各店家的

特色與吸引觀光客的興趣，而行人們有些體驗著和服文化，有些則是拿著相機不停紀錄眼前的景緻。而後我們來到了藏前，這個區域是一般觀光客鮮少到訪的區域，而當我們對早上淺草的人山人海貌有些膩時，真的很恰巧的以藏前的

閒靜平衡，更幸運的是，我們在路途中遇上當地社區的祭典，居民長幼們在街上遊樂，有許多孩子們享受著遊戲與消暑甜品，興奮的我們還被當地人歡迎，真的非常有趣，至今都還記得接到一位當地伯伯給的氣球，他臉上的笑容與歡迎。到了第二天的踏查行程，我們首先來到吉祥寺與下

北澤，這裡的市街與氛圍又是截然不同，逛著選物店與古著的同時，想起這次東京參訪似乎是見到了更多不同的東京印象，有到了夜色十分還熱鬧的新宿涉谷、舒服寧靜的湘南台、有著傳統樣貌的淺草寺、適合生活的吉祥寺……，正是這多元的风格建構而成東京，不論在電影、電視中，我們是如何認識東京與日本，唯有實地造訪，更能體驗這些截然不同的感受。

6. 六月一日與六月二日兩天是各小組的自主學習時間，在期中規劃行程時，我們搜尋了許多旅遊景點及資訊，東京著名的旅遊景點及風景相當多，要在兩天內看完整座東京城市是無法達成的事情，再經過組內深思熟慮的討論後，基於組內有成員第一次去東京，但又希望在探訪東京必去觀光勝地的同時，也能夠走進東京的住宅區，看看東京當地居民的日常生活，在這樣的條件下，我們選擇了一半觀光勝地，一半私房景點，透過 Funliday 協助我們安排旅遊路線，希望能透過此次的自主學習，看見不一樣的東京。

7. 從小到大走訪過日本許多次，東京更是為數最多的城市，但在過去的經驗中，以家庭旅遊居多，或是儘管是自己搭飛機前往東京，抵達了當地便與在日本念書的朋友們或是在日本工作居住的親戚會面，總有熟知當地的親朋好友引路帶領，可說是從未憑藉著自己的能力獨立的走訪日本。這次很開心能有機會透過學校課程安排，一路從老師在課堂中與我們分享視覺藝術文化以及東京電影文本，到最後實際踏入東京這個城市空間，真的大大的拓展了我的感官和視野，也真真切切的感受到知識不應只停留於書本、課堂、或是教室，親身經歷異地的一切總是帶來更多意想不到的衝擊與感動，同時也在這次自由行的規劃過程中，讓我能更有信心的說，這兩天的旅程真的是靠著自己的力量好好完成的，從一開始翻閱各種旅遊書構想景點安排（朋友們聽到我要跟著老師同學們走訪東京，都非常熱情可愛且慷慨的從家裡搬出各種關於東京的書籍借我，

或是不時的傳網路上所看到跟東京旅遊相關的文章連結給我，回想起來也是非常值得珍惜的一個小片段），到打LINE電話與在日本生活的親朋好友們連線討論有限時間內交通的順暢與景點間的連結，以及與組員們討論小誌內容設計，到最後將一切計畫真正實行在旅程之中，這一路的過程真的讓我成長許多，是十分有成就感也很喜悅的。

在這次旅途中比較可惜的地方大概是語言溝通了，原本在出發前跟自己說這次旅程中能用日文溝通就用日文，但往往很多時候因為對方語速說得太快沒辦法跟上也不好意思請對方再重述一次，又或是因為擔心說錯而直接選用自己相對熟悉的英文進行詢問和回覆，而沒有好好的練習到日文口說，但也因此在溝通過程中發現，除了詢問服務台、地鐵站服務員、或是一些觀光客多的景點與餐廳，大多數的店家或是日本人在英語溝通上還是相對吃力的，雖然如此，基本上在配上肢體語言的輔助，通常溝通上都是能順利完成的。

在這次蒐集小誌素材而走訪景點的過程中，也有許多令人印象深刻的片段。例如在參觀神社時，遇上了正在神社前廣場舉行的手創市集，其中販賣著手工刻製印章的和藹攤主爺爺當得知我們從台灣來時，便非常努力的用他所會的中文和我們介紹他的印章們，當他正要介紹他刻的樹懶印章時，抓了抓頭，口中用日文念念有詞說「啊這個要怎麼說呢……啊！字典！」然後便彎下腰從袋子中拿出了一小台電子辭典，嘴吧邊念著樹懶的日文，一邊用手指緩慢的打在翻譯機上，接著很開心的指著他的印章和我們大聲的說：「樹懶！」之後又很熱情的和我們介紹他的其他印章們，其中一組印章他刻了一隻看起來正在吸血的蚊子，又刻了一個小小橢圓印面的印章，我們問他那個印章是什麼，他眼睛閃閃發亮的拿著他試蓋的圖樣給我們看並用中文說：「圓圓紅色蓋在肚子！血！」真的是有著赤子之心的可愛爺爺，也因此我們跟這位老爺爺買了一組接續蓋起來是貓熊在翻滾的印章作紀念，紀念這段可愛的回憶，但很可惜這段經驗當下因為大家都很开心也很認真的在跟爺爺聊天，便忘了把這段對話的過程錄音或是拍照留念下來，而沒辦法放入成為小誌的一部分素材，但儘管如此這段經驗還是讓人印象深刻。除此之外，其他有收錄到的錄音檔都成為了我們在體驗旅程中的紀錄素材，在錄音收錄聲音時，組員們大家都先說好彼此要安靜，以好好錄音，也因此存在錄音的那段時間，我們也因此更加靜心且專注的聆聽當下的聲音，成為了這次旅程中很重要也記憶深刻的感官經驗。

回國後不斷思考，終究這次出國再次走入自己所熟悉的東京有著什麼樣的成長與感受，我想或許這次是第一次完整兩天的全然自助行安排，加上有

作業在身，因此更加深刻而打開五感的去認真感受每一個片刻，也透過這些觀察，從中體驗到日本文化與台灣的不同之處，進而回過頭去定位自身文化的樣貌，同時，在旅程中那些原本不在規劃與預期內所遇到的各種小插曲，更是實際旅行時才能體會的驚喜與樂趣。能有這次的機會與老師和同學們一同前往東京這個城市走訪一遭，我想會是我身為大四生在畢業前夕最難忘且感謝的一段經驗。

8. 因為自己曾經去過京都、大阪等日本較傳統、具歷史文化的城市，剛開始認識東京的時候相當不習慣東京非常繁榮、步調快速的生活，但是相較於其他城市，也能夠感受到東京十分井然有序、經濟發達的優點。雖然大部分的東京市區與臺北非常相像，但臺北給人一種擁擠、吵雜的感覺，東京的大部分建築雖然十分雄偉，卻幾乎都是以簡約設計，讓整個城市空間雖然繁忙，卻仍然能夠保持樸素清爽。

在這次自由參訪的行程中，我們參觀了許多當地不同的神社與寺廟，也是我第一次真實體驗日本的宗教文化，每個也都有不同的文化故事與特色，像是赤城神社的小巧精緻、明治神宮的雄偉壯麗、淺草寺的香火鼎盛等，在這之中也見到許多以前不曾知道的文化習俗，在參訪東京大神宮的時候甚至還幸運見到了新人在宮內舉行結婚典禮，也是我第一次參與這樣的傳統文化；除此之

外，在經過藏前神社附近時，也遇見了當地在舉行祭典，就像是臺灣媽祖繞境時的盛況，每個人都穿著特定的服裝，鄰里間似乎都會來湊一腳，現場氣氛十分熱鬧，大概也是我這趟旅程中最印象深刻的一個記憶了。

而參訪新宿、原宿地區，則是讓我們真實體驗到了記憶中的東京，那些曾經在別人口中才能描繪出的城市樣貌，如今我們也能親自感受，雖然市區內相當繁忙，城市給人的感覺並不冷漠，反而十分悠哉、充滿生氣，也期望能在下回時間充裕的時候，慢慢地感受東京的生命力。

9. 這堂課的參訪日本行程，讓我人生第一次來到日本，也對每件事物都抱持著期待與憧憬。這次的日本訪查有兩天自由行的時間，第一天早上就去了日本最具代表性的建築物—「東京鐵塔」，之前聽老師說在電影裡看到的那些地標與實際上總是會有落差，今天總算讓我見識到，原來我們在電影裡或是照片中看到的總是它最美的一面，但卻不是它最真實的樣貌。

在這次自由行的時間裡，完成了我的小心願，四處參訪了日本不同的神社，日本的神社在我的認知裡，也是其中最能代表日本的場景之一。我也滿心期待的學習如何參拜神社與求籤，因為是第一次在日本的神社裡求籤，所以我們查了很多關於求籤所需的資料與步驟，例如在進入神社前需要用手水舍洗手與洗嘴，以代替淨身，就連其香油錢也都有所講究，日幣的五元又有緣分的諧音，所以日本大多數人都會投五元硬幣來作為香油錢，不同數量的五元硬幣亦代表著不同的含義。幸運的是，我來到日本抽到的第一支籤就是大吉，這也是我人生第一次求籤，讓整趟旅程的心情又更開心了。

這幾天來到日本東京，可能因為都是在都市的關係，我認為跟台北十分相像，只是文字不一樣罷了。其中讓我最印象深刻，差別最大的應該就是「廁所」這件事情了吧！日本的廁所不管是觀光區或是餐廳裡，都十分整潔且大多數都是免治馬桶，也幾乎都會有衛生紙，不像台灣的廁所，尤其是一到觀光區總是十分髒亂。從這些小地方就可以看得出來，日本人愛好整潔，也希望讓其

他觀光客能看到他們整潔的一面。如果還有機會，我也很想去日本比較鄉村的地方看看，欣賞不同國家的風景與人文特色。

10. 出發去日本前，老師要我們依據本學期所學所看，規劃欲製作的小誌主題，自主安排各組的行程，並在整趟海外學習的第四天及第五天中實踐它。這對我們來說非常新奇的體驗，畢竟從來沒有認真的把自己當成一位藝術家、小誌創作者等諸如此類的角色來看待過，討論的過程自然激發出許多有趣的點子。在《尋找小津》的電影中，我們觀察到導演不斷的在尋找小津安二郎的影子，不論是畫面、演員、攝影師、場景，就算他找到了同樣的人、同樣的地點，經過時間的淬鍊許多事情早已產生質變——演員老了、場景物換星移、攝影技術不同了。然而仔細探究，多數人會認為他們所參與的電影是永恆的。以此為發想，我們計畫了將在東京踏查的過程攝入底片之中，並且在尚未看到成品前，試圖依循拍攝當下留下的紀錄來回想當時的畫面——對教在誰身上、當下發生什麼事、空氣的感覺與聲音的震動等。最後將這些對記憶的描述以描圖紙的方式疊加在照片上，像是在回憶的墓碑上刻下墓誌銘。

兩天的小組走訪，讓我們看見東京的多元面貌。果真如老師在課堂上所說的，人們習慣用自己所熟悉的地方來類比一座陌生的城市，而每座城市都有自己的個性，東京這些小小的區域又呈現出不同的面向。作為一個旅人，也許就在記憶與現實的一來一往中，找到自己的模樣。

H、小誌製作心得

1. 我們由《巴黎我愛你 Paris, je t'aime》這部電影為發想，製作名為《東京我愛你》的小誌作品，我們希望藉由自己做出的獨特旅遊小誌，透過AR技術將東京當地的風景與經典的電影畫面、情節兩者結合，使文本能夠產生有別以往的創新感受。希望翻閱旅遊小誌的讀者，能夠略知一二創作者的某些狀態下的心境，或是參與創作者旅程中沿途的風景，再加上創作者的文字書寫，藉此去認識到一個人，因為作品代表創作者本身的思想。我們希望讀者閱讀時，可以理解我們書寫過程中的想法，發生真實的交流；抑或是

透過與電影之間產生的連結，對東京有了不同的共鳴。我們、電影與讀者之間的共鳴可能發生在任何地方，從封面設計、文字氛圍、電影情節，到互動媒體的應用。

其中創作，我們以刷色的方式呈現旅程氛，暖色的粉色代表著東京溫馨、溫暖的一面；冷色的藍色代表著東京沉重的步調。希望以刷色的部分，融入複訪電影的元素，使讀者感受到電影的意象，再與現實產生連結。

2. 在「尋找小津」這部電影中，導演運用了大量的固定鏡頭與聲音的循環播放，紀錄其訪查東京的過程以及東京再平凡不過的日常。在這次實地訪查東京的計畫中，我們也將運用類似之手法，選用視覺與聽覺兩部分作為小誌內容的核心，其中又以聽覺為重，抽離了人們在接觸新環境時最直覺感受到的視覺感官，先讓讀者接觸到聽覺的內容，再讓讀者想像此聲音出現在場景中的狀況，藉此去感受我們在訪查東京過程中所記錄下的日常體驗。

在素材的選用中，我們不以東京的繁榮與富麗堂皇為目標，而是選擇了在東京生活中每天都會不斷接觸到的日常紀錄，如紅綠燈的提示聲、飲食場所等；再者則是特殊場合，如結婚、祭典等，雖然不是時常能見到，卻是日本生活中絕對不陌生的獨特文化。

蒐集了各處的聲音之後，我們將會讓聲音「視覺化」，把聲音轉化成讀者可視並可被長久保存的音波紀錄，並使讀者在閱讀時能有更多的想像空

間；為使這些珍貴的聲音不單只被保存成圖片，在小誌中也會附上QR Code連結到聲音的音檔，讓這些紀錄是能被真實聽見的；聲音後面則皆會放上各場景之照片示意，讓讀者在體驗完聲音之後能與實地之場景做連結。

最後我們選用「東京の声」做為小誌的命名，在日文中，「聲音」這個名詞有分「有生命之物發出的聲音」跟「無生命之物發出的聲音」，而「声」則是指有生命之物發出的聲音，不僅隱喻這些我們所紀錄下的聲音都是充滿生命力的，也代表著這些紀錄都是我們在東京真實活過的痕跡。

3. 配合“視覺文化”課程所指派的Zine小誌作業，我們將要從此次的踏查旅途中蒐集製作小誌的內容素材。而這些素材不是毫無目的地無範圍地蒐集，而是從課堂指定的三部電影：東京物語、尋找小津、東京家族來延伸，從電影到城市亦真實亦虛幻的面貌來探討。

因此，我們的行程規劃中，安排了各式各樣不同的地點，雖然不免舟車勞頓，但是卻盡可能地接觸東京不同的面貌，或活潑或沈穩、或喧囂或神聖、或消費或充滿人情、或繁華或衰敗。而蒐集素材的方式以影像紀錄為主，組員以單眼相機或手機來擷取城市的樣貌，期待在觀察、攝影的當下以及之後製作小誌時再度反芻電影與旅程時，能更了解視覺、文化、城市、東京、生活、旅行.....想像與實際之間的差距。

貳、教師心得

1. 在全球化的社會變遷中，東京已經與 20 世紀末有許多不同。我們如何從傳統的東京跨到 2020 東京奧運前夕的理解？5 天120 小時衝浪活動很難全盤了解後現代社會的重要問題，但是學習最重要的是啟動，一旦啟動之後，同學們或許就可以自主學習，這也是教育的目的跟意義。

2. 本人由於研究需要，提前出發到日本國會圖書館查詢資料，日本國會圖書館是建築師前川國男的作品，前川國男事務所出身的包含丹下健三、黑川紀章、保阪隆正等等大建築師。尤其是這些建築師對公共建築作為生態系的一環之想像相當深刻。那日本國會圖書館新館就是前川國男過世前的作品。特點是本館是一棟垂直往上地上六層的建築物，食堂與便利商店在六樓，所以一般人在吃飯時可以看到國會議事堂與永田町的許多國家機構，某些角度也可以看到江戶城。新館則是往下一大層（地下一樓約六公尺高）的建築，挑高的大廳有

許多地方設計成日本建築中廊下的空間，在公共空間中呼應日本人的文化生活。當然也還有許多細節中展現了日本人官僚組織社會及對秩序的偏執，公共建築中體現的秩序感與集體性，與消費空間的裝飾性張力或者民房的日常生活性都不太一樣，這也是空間作為一種媒介及空間的可社會分析性之間的另外一種透過空間體驗可以得到的重要觀點。

六、附錄

壹、參訪記錄

1. 多摩大學

圖1：太田哲教授上課情形

圖2：贈予學校禮物于太田哲教授

2. 慶應大學

圖3：東大教授吉見俊哉
作為講評人。

圖4：研討會發表論文

3. 各美術館

圖5：橫須賀美術館

圖6：21_21美術館

圖7：東京都寫真美術館

貳、美術館參觀收據

1. 横須賀美術館

観覧料

領 収 書

国立台北教育大学 様

¥ 11,920-

上記金額を正に領収いたしました。

ただし、横須賀美術館観覧料 として

領収印・領収年月日

横須賀市美術館運営課出納員

2. 21_21美術館

領 収 証

CHU YIN-HUA 様 No. 006754

★ ¥ 7,600

但 観覧料として

2019 年 5 月 31 日 上記正に領収いたしました

内 訳

税抜金額	〒153-0062 東京都目黒区三田一丁目13番3号
消費税額等 (%)	公益財団法人 東京都歴史文化財団

東京都写真美術館

副館長 松本克彦

取 入
印 紙

コクヨ ウケ-1097

3. 東京都写真美術館

領 収 証

国立台北教育大学 様 No. _____

¥ 12,000-

但 2-63展 入場料217

入金日 2019 年 5 月 31 日 上記正に領収いたしました

内 訳

税抜金額	〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-6
消費税額等 (%)	21_21 DESIGN SIGHT

TEL 03-3475-2121 FAX 03-3475-2122

取 入
印 紙