

出國報告

京阪民藝之旅海外實地學習

服務機關：國立台北教育大學文化創意產業經營學系

姓名職稱：蕭旭智助理教授

派赴國家：日本

出國期間：2023.6.4-2023.6.9

報告日期：2023.6.30

一、目的：行旅的識框

上課與旅行的目的都是為了增廣見聞，海外實地學習，不只是補助學生一張機票，讓沒出過國的學生也可以看看更寬廣的世界。其實還包含了扭轉一個原本是有錢或者沒錢格差社會的階級問題，變成讓學生在這段旅程中不斷地思索意義與價值的旅程。課程安排希望能在書齋與實地學習兩個範疇中進行對話，我想在課堂上所講授的課程內容，以及在海外學習時告訴他們的，對學生未來發展與自我探索是有幫助的。可能不是當下，而是朝向未來。從結果論來說，這次的海外學習，大部分學生表示他們學習到的是前所未有的深刻經驗，這對教育者來說，已經足夠。

（一）技藝與社會課程大綱

2/13 課程簡介

2/20 民藝文本 1：台灣工藝

好日況味、美日、器物的足跡、平成ボトル俱樂部，日本のレトロビン

2/27 放假

3/6 民藝文本 2：日常工藝

三谷龍二，盡在身邊的日本工藝、三谷龍二，木之匙、三谷龍二，我們的日常感
美學好時代

3/13 民藝文本 3：設計與經營

喜多俊之，給設計以靈魂、守破離、內田繁，普通のデザイン、中川政七案例研究

3/20 民藝文本 4：台灣工藝調查

柳宗悅、顏水龍、宮崎清

3/27 民藝文本 5：蒐藏

楊凱麟，發光的房間、中原慎一郎，我們的生活風景、田中浩佳，カフェのイン
テリア

4/3 放假

4/10 期中考

4/17 柳宗悅

工藝之道

4/24 柳宗悅側寫

柳宗理隨筆

5/1

柳宗悅研究文類、用之美

5/8 匠人

東京職人、京都職人誌、成才の木、成器の人、行人文化實驗室系列、文化局職
人調查

5/15 摩托車修理店的工作哲學 I

5/22 摩托車修理店的工作哲學 II

5/29 期末考

京阪民藝海外學習行前討論與共識營

6/5 彈性週

京阪民藝海外學習團

6/12 彈性週

京阪民藝海外學習團

(二) 質性研究課程大綱

2/13 課程簡介

2/20 川喜田二郎，發想法

2/27 放假

3/6 狩野紀昭，TQC NM 法

3/13 艾倫斯，卡片法

3/20 數位資料擴張

3/27 研究方法教科書

芝加哥大學，研究的藝術

上野千鶴子，情報生產者

小熊英二，論文寫作法

4/3 放假 準備範例報告

4/10 期中考

4/17 文化商品社會史 日本的滋味，拉麵

4/23 歷史與社會變遷 準點發車

5/1 風土書寫與比較研究 司馬遼太郎街道書寫

5/8Flick，質性研究手冊

5/15Flick，質性研究手冊

5/22Nvivo, CAQDAS 電腦輔助直性研究軟體

5/29 期末考

6/5 彈性週 京阪海外學習團

6/12 彈性週 京阪海外學習團

(三) 技藝與社會與質性研究的提問

學生對課堂上雖然經常不思，當作理所當然。但是，我相信透過經驗的反芻反饋，可以包裝舊的知識成為新的體驗。由於海外學習的心得報告是公開的，因此，如果看到同學的心得，就可以知道有許多人是有意識地在思考課程上帶來的想法與問題去旅行。有兩個問題是我們海外學習出發前跟回來以後，我請學生思考的，算是個期末作業吧。

1. 這學期我們談日本民藝運動中的物、人與思想，以及當代手工藝復興或者消費社會中回歸生活與生活工藝的反撲，請問大家在這次旅行中看到那些日本民藝的人事物與想法？你的感受又是什麼？
2. 文創學作為社會科學研究的一個分支，做研究的企圖與目的，不外乎是能夠更深入的理解社會。質性研究課上我們研讀了日本拉麵文化史、準點發車的研究、博覽會與紀念章，提供我們對日本社會的初步了解。這次的移地旅行對大家理解一個異文化或者另外一個社會什麼更深地體會嗎？你從現象所見到社會、文化與歷史的思考又是什麼？

二、過程：行程始末

2023 年的國北教大文創系海外學習的時程在 6/4-6/9，也是在非常繁忙的學期間的 17 週，學生在前一週是期末報告地獄，一結束馬上就飛到日本繼續另外一種形式的課程與學習。而我則是在各個課程進行之際，還要準備處理聯絡行程與叮嚀各種小細節。

本次京阪民藝之旅由技藝與社會、質性研究兩班學生組成。在技藝與社會的學生大致上理解日本傳統工藝中有許多重要的成就，包含陶器、漆器、紡織、染布、手工以及生活工藝等。而質性研究的學生讀過三個與日本文化有關的研究領域拉麵與戰後社會、準時與社會結構、博覽會與紀念章，對思考日本的大眾生活、結構體系與策劃組織與繁盛的商業活動有一定的理解。在課堂上我會提醒同學，要帶著問題意識去進行海外學習，任何一個書本上讓你感到疑惑的現象或者解釋，可能都會在當地得到更進一步的思考與解答。

出發前，我給同學一個行程公式，請大家參考，也給大家盡可能在主題與路線地點之外一些自由探索的機會，在京都，只要睜開眼睛努力用感官去體會，處處都可能是生活與民藝的結合。

第一天，桃園到京都，京都車站周邊、東寺、晚上自由活動，河原町探索

第二天，民藝與町人生活：八坂神社、知恩院、祇園週邊、武士博物館、西陣織博物館、京都工藝博物館、漫畫博物館

第三天，巨與微的民藝：東大路，南禪寺、京都近代美術館、知恩院、清水寺、河井寬次郎紀念館

第四天，封建與民藝：上京區域，北野天滿宮、金閣寺、龍安寺、二條城、皇居、下鴨神社、大德寺、陶板名畫之庭

第五天，民藝的現代處境：近畿區域自由探索，伏見稻荷神社、宇治、嵐山、敦賀、大阪市區、萬博公園、國立民族學博物館、大阪民藝館

第六天，京都到桃園，回家

三、心得

第一天，作為一個老師，真的要說，國北教大文創系的學生真的是很棒。例如，第一天，我們是早上 8:20 的飛機，慣例是兩小時前報到就可以，但是疫情後旅遊人口暴增，據說常常大排長龍，所以我們臨時又決定提前三小時前報到。一早，大家都互相招呼提醒報告自己的路程狀況，隨行的研究所學姊也提前抵達報告櫃檯狀況。果然，大家起個大早準時抵達機場，沒有被人潮延誤到，順利通關後，自由活動了一小時在登機口集合。搭上飛機起飛，大家放下緊張的心情吃個早餐，中午抵達關西機場。

出了關，大家手忙腳亂地到 JR 窗口買票，往京都是るかの車票。一直以來我就知道這不是太困難，但沒有經驗肯定不知道該怎麼辦，在碩班的課，我上過準點發車，整個日本運輸系統的系統性思考，某種程度也建立在購票的流程中，樹狀繁複且不直覺，但只要上手就非常有效率。就想著讓學生自己試試看吧！有在台灣網站買好的，也有現場買的，也有自己已經有 ICOCA 的同學的買法，不論是排錯窗口的，不知道要不要劃指定席的。我都讓學生自己摸索一下。離開舒適圈，應當要讓自己辛苦一下。最後，由於一部份人要早點到東寺趕每週日的市集，所以讓大家分成兩班車出發。我與東寺的先出發，碩班的學姊帶第二批晚點出發。

到了京都車站，草草介紹了車站與看了京都塔一眼，買了進進堂的沙拉麵包就搭車往東寺去。市集在正門廣場，從側門進去會遇到幾十公尺的礫石路。公車

路線只能到側門，下了車我們提著行李急行，有點糗，但是看到五重塔跟金堂、講堂的園區還開著，趕時間就值得了。一群人馬上買票進了園區，兩個講堂都不能拍照，但佛陀莊嚴法相，以及龐大的屋根與棟樑，不禁讓人想著平安京到現在已經1200年，從中土帶回天竺佛法的弘法大師怎麼樣把佛法的具體造型告訴工匠，而工匠又如何臨摹神會？到底這是要什麼樣的文化傳遞或溝通才得以可能讓我們現在還能看到？五重塔也是東寺境內非常著名的木構建築，近距離觀看時，非常震撼，旁邊的林園造景，搭配起來有大小遠近法的奧義。壽岳章子在千年繁華，或柳宗理在隨筆裡提到柳宗悅、河井寬次郎在市集淘寶的故事，我也講給學生聽過。午後快要收攤，東寺廣場那種閒逸的空氣，跟壽岳章子在書中講到的拼了命要買到寶物的殺伐之氣，反差與錯落之間，感覺很奇妙。

第二天到第四天，同學們也都按照行程規劃自己的小組行程。我會提醒學生要兼顧課程設計與自由度，安排團隊的路程。這幾天，同學也都順利地回報自己的路徑，互相學習值得觀摩的參訪行程。我想精彩之處就請參考學生的心得報告，我就不再贅述。

我想談2-5天行程中個人的心得與思考。一般我們在京都用肉眼看到的，光是建築、街道、歷史與風景就已經讓人愛上京都流連忘返，絕大部分的人要深究京都何以為京都？都是要造訪十次八次以後，將絕世美景一收眼底後才會慢慢地引發對於現象與深層文化結構的思考。尤其是生活方式與美感經驗，更是難以用三言兩語說清楚。

這次在技藝與社會的課程中，我講壽岳章子、柳宗理在書中寫河井寬次郎、柳宗悅的回憶與故事。到了帶學生造訪河井寬次郎紀念館的時候特別有感觸，當

學生進入到河井寬次郎紀念館時，都覺得很驚訝這個紀念館不像是一般的博物館或者美術館。一般的博物館或者美術館，都是用凝視與純粹觀賞的眼光部署、排列、展示並進行視覺性的導覽。河井寬次郎紀念館保留著日本國寶陶藝家河井寬次郎生前生活、起居、思考、創造、交遊的樣貌，階梯半穴式的燒窯都保留著河井寬次郎生前工作的最後樣貌。這一點讓所有學生感覺到新鮮，同時他們也是一群很有天賦的學生，他們就在不同的房間、書桌前、椅子或者院子邊就做起聊天、書寫、紀錄、跟貓玩的活動，在別人的眼中可能就是一群年輕人嬉嬉鬧鬧罷了，但我眼中看來卻是一種試圖模擬河井寬次郎在上個世紀所思所想所作所為，也試圖體驗什麼是陶藝家的日常生活。希望他們下次讀到什麼介紹河井寬次郎的作品時，會能夠靈犀會通當時到河井寬次郎老家的感受。

還有，就在親身觸摸那個空間時，就能夠被彰顯出來？或者什麼藏在現象表面之下，蠢蠢欲動？第二天的民藝與町人生活，是以八坂神社為起點向祇園四條延伸，在八坂神社後方有知恩院，知恩院是日本淨土宗的總本山。我們在看到八坂神社境內相當世俗的神道教信仰之外，依傍在祇園附近的知恩院，開山的法然以及弟子親鸞的淨土宗思想影響了日本佛教的本土化，其建築物之座落也是相當可看。例如，主殿的高台式建築，底座高超過3公尺，本體寬45公尺、深35公尺，外緣的走廊寬有3公尺，在大堂內部不只禮佛還可以弘法。淨土宗的世俗影響力很大，例如，包含親鸞的娶妻生子以及性別觀，這個在在後來吉本隆明的著作中都有精闢分析。

而知恩院不同於金閣寺、銀閣寺、龍安寺等是王公貴族的庭園，知恩院是一個還在運作的佛寺，我在御影堂坐了一會，觀察堂內人參拜儀式等等。可以在御

影堂正殿看見聽見法師在講解佛學基本知識，還有聽眾在坐席上安靜地聽講。例如基督宗教與佛教的不同，基督宗教用懺悔的方式面對上帝。搭配上後方的莊嚴佛像，一種中世紀與近代以及當下的融合的圖像就在眼前。正殿之後的參拜路線中有著名的會行走時發出夜鶯叫聲的走廊，防止宵小或者刺客。大小方丈庭園，還有號稱德川幕府三代將軍手植的松柏。反思中世紀的寺院經濟與政治，這個問題在台灣並不明顯。但是在京都隨處可見俯拾即是的名山古剎，尤其是大本山等級的寺院與政治勢力上的關係都是密不可分的。所以在韋伯宗教社會學中談的世俗化的宗教，日本的佛教與神道教在中世紀與封建時期顯然是非常入世，尤其是學問僧的活動與韋伯討論的中國的儒教知識階層類似。

此外，東大路北邊，南禪寺的三門特別壯觀，整個木構建築物的上層還有佛堂，還可遠眺京都，從南禪寺的方丈庭園來看。一座南禪寺的方丈知恩院的方丈庭園的庭園之可看性絕不下於十座普通的庭園，尤其看到狩野派的屏風跟壁畫時，不禁驚呼，這就是連環畫的始祖吧。南禪寺在琵琶湖分水道附近，如果從網野善彥寫琵琶湖與京都的關係來看，或者從司馬遼太郎寫近江地區的文化地理歷史而言，南禪寺的地理有其樞紐位置。這個區域是地理、歷史與人為的匯集之地，在南禪寺河運碼頭往上游走可以看到琵琶湖疏水道沿岸地區，從當代的研究來看，這個水道系統是京都得以從傳統城市搖身一變成為得以成為現代都市的下層結構。

第六天，結束要回家了。當天因為はるか京都到大阪市內的遠端號誌出了問題，我們一上車就持續緩行，由於一行人分成三個小隊，所以最後一個小隊除了遇上號誌問題還加上停駛一班車，而有可能無法準時登機。我在質性研究中講了三戶祐子的準點發車，其中有個很重要的觀點，日本社會的系統要創造餘裕，駕

駛員準時到站是一種餘裕，提前到站是一種餘裕，旅客準時在月台上面等待也是一種餘裕，系統內有許多替代方案，例如有很多班車可以抵達目的地也是一種餘裕。這時候出現的一個問題：京都到關西機場的直達車會誤點，那麼還有別的方式嗎？一個落後的小隊，在大隊從京都車站出發後一小時，還在月台上，該如何趕在班機起飛前抵達關西機場。從經驗上告訴我，如果切成好幾個路程，はるか並不是最快的。例如，從關西機場到大阪還有一個超快的方式是南海電鐵的藍武士 Rapiit，京都到大阪有超快的新幹線，只有十五分鐘左右就會到新大阪，中間只有能夠用大阪市內的地鐵接起來，就有可能趕得上飛機。不用搭乘計程車，多花 3 萬日幣的車資。沒錯，市內有新大阪到難波的御筋堂線，雖慢，但只需 15 分鐘，就可以接起來新幹線與特急列車。落後的小隊在群組中透過我的指示，順利地透過換車抵達關西機場，只比因為信號誤點的直達車はるか晚了十分鐘抵達關西機場。最後，我們順利一起搭機返國，不需要延後機票也不需要計程車費了。或許，也是我們在閱讀日本社會的研究中告訴我們的，餘裕是：不會只有一種方式。

第 2-5 天中間的行程與活動，相關細節可以在學生的心得看到不同的體驗與感受與發想。彙整繳交到學校研發處的海外實地學習成果報告書共有 229 頁，許多學生都寫了 10 幾頁的圖文並茂的報告，請參閱。

四、建議

從教師的角度來看，行前準備，就是在課堂上形成一群人在異地活動的前知識，我們對日本這個國家並不陌生。日本動漫、食物、交通以及流行商品，甚至就是我們的日常生活。然而，即使是對常到京都的我來說，在 96 個小時裡面，要

讓學生去哪裡看民藝，那種民藝可以呼應我們在課堂上所思考的技藝與生活，甚至更大的是一個社會如何可能進行文化創造與更新，才是一個課題。

一個好的海外實地學習計畫與執行，學生得到的學分不是 2 學分而已，可能是 4 或者 6。因此我也有一個持續累積下來的想法，不同的課程或者系所的海外實地學習計畫應該可以深度經營一個或者幾個異文化或者國家，不一定要是日本，但必須要是一個能夠在思考高度上刺激學生去想去問去觀察與探索，為何那個社會得以可能用這種方式存在與運作？「實地學習」不只是一個課程花絮、吃喝玩樂的附帶行程而已，文化震撼能不能夠在短時間內讓學生思考上課時所學習到的知識，並且踏出舒適圈？讓學生或者一群人在思考或者理解上可以持續發展，這樣能不能培養出具有差異思考能力的學生與學習風氣？讓國北教大的學生從台北踏到全臺灣，踏出亞洲、甚至世界。