

97年人文教育革新中綱計畫
子計畫三 人文領域人才培育國際交流計畫

【補助類型-海外專題研究】

【歐洲幻奇文學海外專題研習計畫】

期末成果報告

指導暨補助單位：教育部

指導單位：教育部顧問室人文領域人才培育國際交流計畫辦公室

執行單位：國立東華大學幻奇文學研究室(英美系暨創英所)

計畫主持人：陳鏡羽教授

執行日期：97年01月01日~97年06月30日

中華民國97年07月27日

目 次

一、	計畫名稱	3
二、	計畫目標	3
三、	執行情形	3
四、	經費運用情形.....	6
五、	執行成果分析與檢討.....	7
六、	結論與建議	9
七、	附錄.....	10
	附件一：【哈比人：德國托爾金學會十週年學術研討會】議程.....	11
	附件二：【德國托爾金學會十週年學術研討會】照片	12
	附件三：耶拿大學研究生課程照片	13
	附件四：德國波次坦照片.....	14
	附件五：托爾金學者研究主題列表	15

一、 計畫名稱

歐洲幻奇文學海外專題研習

二、 計畫目標

申請人受邀於德國、法國重要幻奇文學研究學者與重要學術機構，從事幻奇文學相關學術研究與學術交流活動。此計畫之實行以跨區域性的方式，整合歐洲(德、法兩國)與台灣的研究資源，對不同國家進行各種面向的幻奇文學學術觀察，瞭解歐洲幻奇文學的研究面向、方法、趨勢、與成果等。希望藉由這個計畫，將歐洲幻奇文學的不同思維帶進台灣，進一步促進雙方的學術交流，展示台灣的研究成果，推廣台灣的國際學術能見度。

三、 執行情形

申請人於97年4月22日至97年5月12日前往德國與法國進行托爾金研究與幻奇文學相關學術研究、並與從事幻奇文學研究的歐洲學者進行學術交流與訪談，推展台灣的幻奇文學研究。在德國主要進行學術交流，包括研討會參與、課程觀摩、與學術討論；在法國主要活動為學術研究。由於德國在文學史與比較神話學的長久傳統，以及德國的童話故事敘事傳承，在幻奇文學的研究方面，也比法國注重歷史研究與神話敘事傳統。而托爾金式的奇幻小說(Fantasy)的歷史性與神話互文性的特質，更成為德國中世紀學者研究的重要主題。相對的，法國的修辭文體與詩學的傳統主導法國幻奇敘事的研究，而語言學、結構主義的去歷時性的研究方法，也造就了托多洛夫的幻奇理論學派與傳統，語言再現超自然現象、曖昧性的敘事模式與人性潛藏的黑暗與恐懼的投射與表現，是幻奇敘事學研究的重點，文類則以哥德式恐怖小說和魔幻寫實小說為重點文本。然而法國文學虛幻想像理論學派，則致力於修辭語言和神話象徵想像的詩意書寫，可連結與整合歷史性的神話象徵觀點和形式結構敘事觀點兩端的方法；而以Marion和Ricoeur為主的法國當代詮釋學形上學則可連結文學具象敘事與哲學的抽象探索。以下分區域說明學術研究與交流過程。

(一) 德國(4/23-4/30)

學術交流：德國幻奇文學學術機構與學者

研究主題：托爾金、奇幻文學作家

時間	地點	活動
4/23-4/24	耶拿大學	1. 耶拿大學哲學學院英美系系務會議與師生聚會。 2. 與德國托爾金學會與耶拿大學之教授學者作會前認識與交流。
4/25-4/27	耶拿大學	【哈比人: 德國托爾金學會 DTG 2008 十週年學術研討會】 奧地利托爾金學會學術交流。
4/25	耶拿大學	專題演講。講題:「哈比人小說中的聖餐禮詩學」。
4/28-4/29	耶拿大學	旁聽並參予討論耶拿大學研究生課程兩堂 1. 托爾金與中世紀文學:研討主題為托爾金與魔法 2. 亞瑟王文學: 蘭斯洛騎士小說文本與法文電影比較
4/29-4/30	波次坦	1. 到波次坦大學進行學術訪察, 與 Klinger 教授(日爾曼中世紀文學與托爾金專家)會談。 2. 參觀奇幻文學作家 Michel Ende 個展。

詳細行程說明如下：

A. 4/23-4/24 耶拿大學：

- (1) 參加耶拿大學哲學學院英美系學期開始之系務會議與師生聚會, 認識教授與環境。
- (2) 與德國托爾金學會與耶拿大學(研討會舉辦單位)之教授學者作會前認識與交流。

B. 4/25-4/27 【哈比人: 德國托爾金學會 DTG 2008 十週年學術研討會】

- (1) 受大會主持人與耶拿大學英美系系主任 Prof. Dr. Thomas Honegger 邀請, 進行專題演講。講題:「哈比人小說中的聖餐禮詩學」。(議程請參見附件一。活動照片請參見附件二。)
- (2) 與德國托爾金學會、和奧地利托爾金學會秘書長討論未來合作可能。
- (3) 記錄研討會各場次發表主題與內容, 瞭解歐美托爾金研究方向。
- (4) 與歐美各地(德、英、義、美)的托爾金學者進行學術交流: 瞭解歐美托爾金研究與教學的現況與問題。

C. 4/28-4/29 耶拿大學

- (1) 旁聽並參予討論耶拿大學研究生課程兩堂: 觀摩德國英美系研究所教授托爾金與中世紀相關課程的教學現況, 進而調整自身在教授相關課程時的課程設計、授課內容、與授課方式等, 並思考如何提升國內研究生獨立進行學術研究的能力等議題。(活動照片請參見附件三)
 - a. 托爾金與中世紀文學: 研討主題為托爾金與魔法
 - b. 亞瑟王文學: 蘭斯洛騎士小說文本與法文電影比較
- (2) 耶拿大學英美系邀請本人 2008-09 學年下學期客座教授研究所幻奇文學課程, 並因此開設新課程: 幻奇文學專題。
- (3) 與耶拿大學英美系語言學與英語教學專家 Prof. Dr. Laurenz Volkmann 討論托爾金與文學教學。Prof. Volkmann 下學期受邀至日本札幌演講, 幻奇文學研究室將邀請他到台灣演講與進行學術交流。

- (4) 達成學術與教學合作協議：本人指導的碩士畢業生，可直升耶拿大學英語語文研究所博士班。

D. 4/29-4/30 波次坦

- (1) 到波次坦大學進行學術訪察，與 Klinger 教授(日爾曼中世紀文學與托爾金專家)會談。
 (2) 參觀奇幻文學作家 Michel Ende 個展。(活動照片請參見附件四)

(二) 法國 (5/1-5/11)

學術交流：法國幻奇文學學術機構與學者

研究主題：幻奇文學文學想像理論

研究的理論家：Gaston Bachelard, Gilbert Durand, Jean-Luc Marion, Paul Ricoeur

時間	地點	活動
5/1-5/11	巴黎	1. 至索邦圖書館(Bibliothèque de la Sorbonne)進行學術研究。 2. 至龐畢度中心圖書館(Bibliothèque Centre Pompidou)進行學術研究。 3. 與法國 Poitiers 大學「法國語言學暨文學形式與再現研究中心 B3 研究室」Dennis Mellier 教授進行學術會談。

- A. 至索邦圖書館(Bibliothèque de la Sorbonne)進行學術研究與文獻蒐集：法國在幻奇文學研究向來居於學術領導地位，索邦圖書館擁有最新的藏書並且既豐富專業，尤其最新最重要的詩學論述，幻奇評論與文學虛幻想像研究的著述。
- B. 至龐畢度中心圖書館(Bibliothèque Centre Pompidou)進行學術研究與文獻蒐集：法國在幻奇文學研究向來居於學術領導地位，龐畢度中心圖書館提供了豐富的幻奇文學研究專著。
- C. 與法國 Poitiers 大學「法國語言學暨文學形式與再現研究中心 B3 研究室」Dennis Mellier 教授進行學術會談。
 (1) 討論第二位台法雙博士候選人的徵選。
 (2) 受 Dennis Mellier 教授邀請本人於 2008-09 學年下學期至 Université de Poitiers 擔任客座教授，開設研究所幻奇文學課程。

五、 執行成果分析與檢討

在德國的部分，本人主要和歐洲托爾金學者進行學術交流，討論目前托爾金研究與教學的問題與現況，也和奧地利托爾金學會代表與會的學者交換研究心得與學會的運作狀況，而研討會的與會學者對於本人提出以聖餐禮詩學理論(本詩學理論專有名詞首次在此研討會發表)來解讀分析托爾金的作品，都有極正面的回應。並且有學者提出本人的詩學理論可以闡釋並解讀語言史與托爾金小說文字藝術和詮釋現象學形上學的連結。與會的德國學者，以其日爾曼語系的優勢和中古歐洲語言的基礎，對於托爾金的創作，提出專業語文學賞析及歐洲文化互文性的深入閱讀，此行收穫豐碩。除此之外，也實際觀摩了德國耶拿大學研究生上課情形，對個人授課方法與教學內容的調整與修正有所幫助。

在法國的部分，本人主要著重於法國哲學與文學想像理論家的作品研讀與文獻蒐集，透過資料的蒐集與研讀，對本人的理論研究與發展有相當程度的幫助。此外，與 Dennis Mellier 教授的學術交流對談，也提出本人指導學生成為台法雙博士候選人遴選的討論，以及邀請本人至法國開設課程一事，對促進台法學術交流與台灣幻奇文學研究與發展有所貢獻。

以下針對此計畫的執行成果，分成研究與教學、學術合作：學生、學術合作：學者、後續研究與推廣等四部分，以條列的方式作一較為組織性的呈現：

(一) 研究與教學

- A. 與歐美各地(德、英、義、美)的托爾金學者進行學術交流：瞭解與蒐集歐美托爾金研究與教學的現況與資料，除了充實自我的學術知識之外，並可嘉惠學生。(依各學者的研討會發表主題，先行進行部分整理。托爾金學者研究主題列表請參見附件五)
- B. 旁聽並參予討論耶拿大學研究生課程兩堂：觀摩德國英美系研究所教授托爾金與中世紀相關課程的教學現況，進而調整自身在教授相關課程時的課程設計、授課內容、與授課方式等，並思考如何提升國內研究生獨立進行學術研究的能力等議題。
 - a. 托爾金與中世紀文學:研討主題為托爾金與魔法
 - b. 亞瑟王文學: 蘭斯洛騎士小說文本與法文電影比較

(二) 學術合作：學生

- A. 德國耶拿大學英國文學博士班與研究交流：本人指導的碩士畢業生，可直升耶拿大學英語語文研究所博士班。
- B. 法國 Poitiers 大學台法文學雙博士：與「法國語言學暨文學形式與再現研究中心 B3 研究室」 Dennis Mellier 教授討論第二位台法雙博士候選人的徵選。
 - (1) 第一位台法文學雙博士候選人：
國立東華大學英美語文學系比較文學博士班黃敏雯
 - (2) 第二位台法文學雙博士候選人：
國立東華大學英美語文學系比較文學博士班朱彩儀

(三) 學術合作：學者

- A. 與耶拿大學英美系語言學與英語教學專家 Prof. Dr. Laurenz Volkmann 討論托爾金與文學教學。Prof. Volkmann 下學期受邀至日本札幌演講，幻奇文學研究室將邀請他到台灣演講與進行學術交流。
- B. 德國耶拿大學英美系邀請本人 2008-09 學年下學期客座教授研究所幻奇文學課程，並因此開設新課程：幻奇文學專題。
- C. 法國 Poitiers 大學 Dennis Mellier 教授邀請本人於 2008-09 學年下學期至 Universite de Poitiers 擔任客座教授，教授研究所幻奇文學課程。

(四) 後續研究與推廣

- A. 持續進行托爾金與幻奇文學文學想像理論相關研究，並將此次研習活動歷程與資料作較為完整的整理，以利論文撰寫與發表。(研討會發表論文所闡述聖餐禮詩學理論受到大會好評，建議以理論專書形式出版。)
- B. 將此次海外專題研習活動中，法國、與德國幻奇文學學者的學術著作與研究方向與重點等，作較為有組織的蒐藏，以利未來幻奇文學領域研究的開發。(目前先以托爾金學者的資料作初步的整理，之後會作進一步的蒐集與分析。)
- C. 在所開設的幻奇文學課程裡，加入海外研習重點與歐洲幻奇文學研究方法與趨勢，以充實國內師生幻奇文學專業學術知識。
- D. 主持東華大學幻奇文學研究室相關學術活動的進行，致力推廣幻奇文學在台灣的研究。
- E. 和歐洲幻奇文學研究中心建立合作關係，整合東西方幻奇文學研究人才與資源。

六、 結論與建議

首先感謝教育部補助為期三個星期的『歐洲幻奇文學海外專題研習計畫』，此行收穫豐富。除了歐洲學者對於幻奇文學研究的重視與對本人在此領域的研究成果的肯定，希望本人提出的聖餐禮詩學理論能以專書形式出版與至歐洲講學之外，本計畫的執行成果對於本人與有志從事幻奇研究的國內研究生都是一大鼓勵，尤其本系的英語研究所與博士班目前優秀的研究生多以幻奇文學為研究主題，對這一群學生而言，本人此行帶回更多正面的結果，包括個人教學與研究實力的累積與交流、和更專業的國際交流學習的機會(台德與台法學術交流合作)。此外，與德、法幻奇文學研究學者與機構的合作與交流，對推廣台灣幻奇文學的國際能見度與促進台灣幻奇文學的學術深度與廣度皆有一定程度的幫助。

最後，本人提出兩點建議，希望能鼓勵國內學者多出國與國際學術機構和學者進行學術研究與合作。第一點為目前歐元匯率偏高，但補助辦法還是以美元計價，尤其對到歐洲進行學術研究的學者而言，生活費的負擔增加不少，希望能考慮修改補助辦法的生活費計價標準。第二點為考量自費抵稅的辦法。德國政府為鼓勵學者出國，提出自付國際機票至國外研究與講學可抵稅的作法。若本國也能參考此項作法，或許可鼓勵國內學者出國參與國際學術研究與合作交流。

七、 附錄

附件一：【哈比人：德國托爾金學會十週年學術研討會】議程..	11
附件二：【德國托爾金學會十週年學術研討會】照片	12
附件三：耶拿大學研究生課程照片	13
附件四：德國波次坦照片	14
附件五：托爾金學者研究主題列表	15

附件一：【哈比人：德國托爾金學會十週年學術研討會】議程

**5. DTG Tolkienseminar
Universität Jena
25.-27. April 2008
(vorl. Fassung)**

*Mit freundlicher Unterstützung durch
Walking Tree Publishers
<http://www.tolkiengesellschaft.de>*

Freitag / Friday 25 April 08

Senatsaal Universität Hauptgebäude / University Main Building (Fürstengraben 1)

- 14.00-14.30 Eröffnung, Grusswort des Dekans / Opening Ceremony; address by the dean
14.30-15.15 Fanfan Chen, Eucharistic Poetics (e)
15.15-16.00 Judith Klinger, Doors and Thresholds (e)
Pausebreak
16.30-17.15 William Spirito, Wolves, Ravens, Eagles (e)
17.15-18.00 Doreen Triebel, Dreams and Dream Visions (e)
18.00-21.00 *Dinner at the Gasthaus zur Noll (close to the University Main Building)*

Samstag / Saturday 26 April 08

Hörsäle / Lecture halls Carl-Zeiss-Strasse 3 (Campus Ernst-Abbe-Platz)

- 9.00-09.45 Allan Turner, Concepts of Desire (e)
9.45-10.30 Bianca Grzegorzcyk, Moral imagination (e)
10.45-11.30 Thomas Fornet-Ponse, Reichtumskritik
11.30-12.15 Martin Sternberg, Arkenstein
Luncheonbreak
14.15-15.00 Heidi Steimel, Dwarven Orchestra (e)
15.00-15.45 Julian Eilmann, Lieder und Gedichte
15.45-16.30 Christian Weichmann, Augen und Wahrnehmung
Pausebreak
17.00-17.45 Michaela Zehetner, Der höfliche Dieb
17.45-18.30 Anna Slack, Refining Hobbits (e)
19.00 *Gemeinsames Dinner der Vortragenden und interessierten Zuhörer in der Noll. Voranmeldung notwendig! / Dinner at the Noll for all speakers and interested conference attendants*

Sonntag / Sunday 27 April 08

Senatsaal Universität Hauptgebäude / University Main Building (Fürstengraben 1)

- 09.00-09.45 Fabian Geier, Magie (e)
09.45-10.30 Piotr Florek, Paratextualität (e)
Pausebreak
11.0-11.45 Heidi Krüger, Kinderliteratur
11.45-12.30 Dirk Vanderbeke, Comic-Adaptation (e)
12.30-13.00 Schlusdiskussion und Verabschiedung / Final discussion, conclusion & goodbyes

附件二：【德國托爾金學會十週年學術研討會】照片

附件三：耶拿大學研究生課程照片

附件四：德國波次坦照片

附件五：托爾金學者研究主題列表

Eilmann, Julian. “Lieder und Gedichte in J. R. R. Tolkiens *Der Hobbit*”

哈比人小說中的音樂與詩是論文的中心主軸，作者探索托爾金散文敘事的音樂性並且深入分析小說中鑲嵌的詩與音樂的密切性。

Fornet-Ponse, Thomas. “Man lebt nicht nur vom Gold allein – Reichtumskritik als zentrales Motiv des *Hobbit*”

托爾金學會主席 Fornet-Ponse 博士由金子的母題切入，揭示哈比人故事中真正的純金指涉的是矮人的歷史與光榮的過去，深入探討金的象徵與時間性和歷史的意義。

Grzegorzcyk, Blanca. “‘Some courage and some wisdom, blended in measure’: On Moral Imagination in J. R. R. Tolkien's *The Hobbit*”

耶拿準博士生 Grzegorzcyk 由倫理學角度與哲學研究方法，探討哈比人的道德想像之向度。

Kinger, Judith. “Changing Perspectives: Secret Doors and Narrative Thresholds in *The Hobbit*”

波次坦大學 Klinger 教授，以其日爾曼中世紀文學的專業和多年研究法國詩學家傑聶特敘事學，探討哈比人中的敘事觀點與言說的轉折，並且探討矮人的過去歷史和北歐日爾曼 Runes 古文字在托爾金敘事中的關係。

Slack, Anna. “Seeing Fire and Sword, or Refining Hobbits”

來自義大利的英國學者 Slack 研究哈比人和火與劍的試煉，並且回溯到中世紀文學中史詩和騎士傳奇小說傳統中的火與劍的母題，深入比較分析過去與現代小說形塑的互文性。

Spirito, William. “Wolves, Ravens and Eagles: a mythic presence in a hobbit's tale”

義大利天主教修士 Spirito 神父兼托爾金學者從歐洲文化對於動物想像與象徵的觀點，探討托爾金在哈比人小說中對於狼、烏鴉與老鷹的書寫相對於歐洲中世紀傳統的互文性，並且亦提出非歐洲讀者閱讀這些動物的美學接收效果與詮釋差異性。

Steimel, Heidi. “The Dwarven Philharmonic Orchestra”

美國學者以音樂研究之專業，探究托爾金小說中對於音樂與樂器之想像特徵，並對照於中世紀的樂器真實，來分析托爾金結合文字失學的音乐想像，並且比較

BBC 有聲書裡的矮人合奏曲和德國版的樂曲之差異性，根據小說的文字與敘事，應該是德國的音樂轉譯較符合原典與音樂的專業。

Sternberg, Martin. “The Treasure of my House – Motivgeschichte und Funktion des Arkensteins im *Hobbit*”

德國學者 Sternberg 則聚焦於矮人傳家寶 Arkensteins 寶石在小說中的敘事功能與象徵意義，對於矮人的寶石有深入的研究與分析。

Triebel, Doreen. “‘Sing we now softly, and dreams let us weave him!’: Dreams and Dream Visions in J.R.R. Tolkien's *The Hobbit*”

耶拿大學準博士生 Triebel 由希臘哲學家夢的論述為觀點，分析托爾金在哈比人小說中如何以夢來串連及架構敘事並且深入探討夢在托爾金奇幻藝術的象徵性。作者在希臘夢的理論方面，作很完整的資料蒐集與分類，並深入研究。

Turner, Allan. “Dungeons, Dragons and Dwarves: Concepts of Desire in *The Hobbit*”

歐洲知名托爾金學者暨德國浪漫主義文學專家的英國教授 Turner，以慾望主題為軸心，探討托爾金小說中地牢、龍和矮人的描寫，並且分析德國浪漫主義作家也是幻奇小說家的 Eichendorf 的作品文字和托爾金文體上極相近之處，引起學者思考托爾金的創作與日爾曼浪漫主義文學的互文性。

Vanderbeke, Dirk. “The not-quite-moving-pictures: The comic-book adaptation of *The Hobbit*”

耶拿大學英美系 Dirk 教授分析德語版哈比人漫畫，質疑漫畫中文字與圖像的重複問題，讀者是否能接受如此的表現，還是讀者盲目接受托爾金作品的任何呈現，亦或是漫畫圖像重複文字有其特殊教育或視覺藝術功能性，這些問題值得深入探討，比較其他國家不同版本的漫畫以及電影影像處理的問題。

Weichmann, Christian. “Sehen und (nicht) gesehen werden – Augen als Schutz und Bedrohung im *Hobbit*”

探討哈比人主角 Bilbo 在 Misty Mountain 洞穴中無意間拾得的魔戒(原屬於 Gollum 寶貝)與 Bilbo 在文中的蛻變和情節發展的變化。可見與不可見之辯證成為小說故事性的深層架構。

Zehetner, Michaela. “Der höfliche Dieb”

Bilbo 為論文的主題，他的特殊身分(被矮人稱為小偷，巫師 Gandalf 給他這個封號)讓他蛻變為勇敢且足智多謀的英雄，雖然並未成為屠龍英雄，卻也是解開矮人密碼並深入龍穴的英雄。而他的貴族式的修養，也使他成為有特色的彬彬有禮的小偷。