

出國報告（出國類別：國際會議）

出席英國倫敦《第十五屆人文學門新方向》國際學術研討會發表論文《開闢新天地：論西方脈絡下的武俠電影》

服務機關：國立暨南國際大學

姓名職稱：林為正副教授

派赴地點：英國倫敦

出國期間：2017/07/5-2016/07/7

報告日期：2017/7/16

摘要

本人於今年七月五日至七月七日至英國倫敦倫敦帝國學院舉行之國際學術研討會，第十五屆東人文學門新方向學術研討會(Fifteenth International Conference on New Directions in the Humanities) 發表論文。除了會上接受來自不同文化學者的建議，並開拓視野，觀摩翻譯與外語教學這兩個主題，可以從如何多樣的角度來切入，同時學習不同研究方法，以跨界學門融合互彰的方式，來增進自身學門在教學領域汲取養分的機會。

International Conference on New Directions in the Humanities 為一跨國學府所組成的研討會團體，其成員包括澳洲、美國、歐盟及亞洲等各國有相關系所之大學；第一屆於 2003 年在希臘首辦之後，已在五大洲的各大重要大城之學術重鎮輪番競辦，包括中國北京、英國劍橋、法國巴黎、加拿大蒙特婁、匈牙利布達佩斯、美國洛城等等，歷經十五年的豐富深厚的學術成長，累積龐大的學術聲望，為文化研究類論文的發表佳地。明年將轉往美國費城舉辦，屆時必是另一波本學門的學術高潮。

本次發表會除了讓本人對於中文文化特有之武俠電影對世界電影及文化的意涵及影響，並以李安轟動全球的武俠鉅片《臥虎藏龍》為例，討論十分文化界定的武電影，如何在李安的調整及變化下，能打入西方電影市場。

電影是二十一世紀最重要的人文媒體呈現。此次會議是發表一己創見的機會，也同時看到世界各國的學者，對此議題，皆有深入而另闢角度的切入點。英國雖非世界地理之中心位置，但其文化對人類全體之貢獻，但是就文化而言，大家都是地球村這個社群裡的核心。

目錄

目的	第 1 頁
行程表與紀要	第 2 頁
論文內容.....	第 6 頁
心得	第 10 頁
感想與建議	第 11 頁
附錄.....	第 13 頁

1. 發表論文。
2. 會議議程。

目的

英國曾稱霸寰宇達一世紀，倫敦則為世界首界近百年，雖說已在上一個世紀漸次退縮成歐盟要國，但前朝匯萃寰宇人文的積累，仍是人文交流的最佳成果。十九及二十兩個世紀以來的經驗累積，文化蘊釀，讓英國在這種縱觀人文學門上，無法否認的立基。

此次會議自前次的英國首都倫敦之倫敦帝國學院舉行，正視這個事實的具體表現，更因地緣之便，讓更多來自世界各洲及不同人文領域的學者，藉此可以就近交流，不但是彼此間對文化人文關係的學術成就的交流，也可看到世界各地區對文化主題議題的角度，並了解如何與西方文化進行交流及影響。

此次會議最難能可貴之處，是本會議以人文學門內各領域交集處為主要聚焦的區域。故讓文史哲一家之說，在這次會議得到最廣義也最深入的探討。武俠電影是中文電影系統裡，最為特殊的一個類型，它向西方影壇的傳播也是走得最坎坷的一個，也是文化傳播最值得探討的一個。李安的《臥虎藏龍》在當年在全世界，創造華文電影前所未有的佳績，是個人文學界十分引人注目的事件。本文也藉此作品為例，加以探討研究。

行程表與紀要

本會期涵蓋三個整天，有多達兩百篇的論文發表，以及三場的專題與特邀演講，同時在九個會場進行。由於同一時間會有近三十篇左右的論文分別在不同場地進行，因此遺珠不少，甚是可惜，但也充滿收獲。週一早上以報到及開幕茶會序幕，讓學界同好在輕鬆的方式，做學術與教學經驗的交流。

本人的場次被安排在第一天下午的場次，算是會議的熱烈期，也是到場學者還算不少的時段，十分幸運；本人又因志願協助大會，做為該場主持人，因此有更多機會與發表學者進行更多交流。

由於本會期由英國大學主辦，因其曾為日不落國之故，各種人文主題及交集領域，都有。由於世界文化向來交流頻繁，相互影響與輔助的歷史，可謂複雜而深厚；但是以文化的角度來看這個大議題，可謂世界大同的景緻如在眼前；而由學術的角度來看這個交流的機會，則更是難得。此次會議提供了許多機會，觀察以後二者的角度來看此大議題的風貌，實屬難得之機會。

這次大會還有一個十分貼心的安排，但對本人並無太大的影響，那就是非英語的場次。有提供純粹以中文及西班牙文來發表的場次，因為各種語言都可能有未被翻譯的學術成果，或者沒有英語背景之傑出學者，這讓這些情況也有發展空間，十分具有包容與前瞻性。

第一天早上，報到與開幕茶點：

第一天早上，與會人員漸漸聚集，倫敦天氣晴朗，典型盛暑時節。各國學者到開幕茶點前，都先直接去第一場專題演講，與主席 Phillip Kalantzis-Cope 教授為這次大會的主旨，做其重要性及時代性的陳述。由於場地分佈於兩棟大樓，即亞力山大·弗萊明爵士大樓及史坎普頓大樓 (Sir Alexander Flemming Building and Skempton Building) 裡的許多房間(同時最多可達九場同時進行)，開幕及茶會雖在前者，有人還是早早便先到位於後者的講廳佔取最佳聆聽位置。主辦單位人員在輕鬆的氣氛下接待來訪學者，本人先在此時，聽聽在場用早點的與會學者的論文的內容，算是在諸多場次裡，做第一次的篩選。此外，主辦單位的人員，包括主事學者與員工，也都與參會學者交流寒暄，這時也可趁機向他們聽取舉辦這類大型活動的

經驗與甘苦，做為回國後可借鏡的機會。

第一天上午，學術會議：

上午的場次裡以 Subversive in Literature 這個場次最為有趣，所含三篇論文討論主題包括 Kane Kavita 的小說、墨西哥文學裡的疆界議題、歷史裡男性霸權的問題以及奴隸文學中家庭束縛探討等等。

第一天下午，學術會議：

便是本人的場次。在中餐之後，便趕往位在史坎普頓大樓地下一樓五個場子裡的其中之一。由於大會要求講者自得準備電腦，這次許多學者因轉接頭的準備問題，而造成報告之延遲。但本場因為其他講者都使用我所準備的轉接頭，讓整場進行十分順利。

同場論文還含蓋了龐德詩歌韓譯探討、日本文學在十九、二十世紀對匈牙利文學的影響、從 Harold Bloom 的理論看大詩人的形成等等。與本人的四篇論文，都涉及兩個十分遙遠的文學系統，如何在最不可想像的情況下，相互滋養成長。

第一天晚間，沒有活動：

本會在晚間並無安排任何活動。

第二天早場，主題演講：

華中大學科技學院的歐陽康教授的演講 “World Complexity, Paradox of Human ature and the Academic Mission of Humanistic Studies Today” ，以理工出身的學術背景，討論人文學門對於學術界應有的責任。從中文的文史哲等觀念架構出發，看待人文學門可以對於整個學術圈的貢獻，最有創見的是，他提出中文儒家思想學思互長的想法，可以在西方以宗教架構為主體下，一個新的角度，以照見其不見之盲點。

第二天上午，學術會議：

經過昨日的報告，本人可好整以暇，享受其他學者所帶來的成果。在諸多場次

中，上午以與這次本人相近之電影研究為主題之場次為參與對象。

在電影研究的場次中，有四篇論文，其中以 “Has Bollywood Become "Death Denying"? Cinematic Deaths of Terminally-ill Protagonists in Hindi Films before and after Liberalization in India” 最為有趣。印度電影為世界上最大之電影工業，數量上更勝好萊塢。但是流通地域卻大半僅在印巴境內。近年來有往國際發展之趨勢。該文作者 Souvik Mondal 教授把他們如何在電影上做文化調整的過程，讓印度外的世界如何漸漸接受十分特殊的印度文化。可與本人的武俠電影西遊，相互印証。

第二天下午，學術會議暨工作坊：

在聆聽多篇論文後，本人在此會的中間，決定參與一個工作坊，以為另類之收獲。這類國際會議，往往也是最佳的見習機會，以最直接生動的參與，得到其他文化來的學者，第一手且具體的現身說法。

在第三講廳裡，來自美國紐約的 Marta Ferrer 教授，主持了一場跨文化教學法的工作坊，“Blended Learning: Technology, Creativity, and Collaborative Work in the Humanities”，人文學門的傳播，勢必遇到異文化衝突的狀況，但在今日的科技輔助下，往往有許多資訊的流通與呈現，都能得到快速的解決，因此文化隔閡再也不是無法即刻破除的障礙。

在實際演練下，對於以人文出身的本人，十分具有挑戰也同時啟發。

第二天晚間，沒有活動：

本會在晚間並無安排任何活動。

第三天上午早場，主題演講：

本日的主题演講由在地的英國學者提供。著名學府倫敦學院大學的 Nick Canty 教授以出版與媒體為題，發表 "Publishers and Social Media, the Search for Meaningful Engagement" 一文。出版與社會的關係密切無庸置疑，因此兩者如何能作對大眾最佳的結合方式，在新媒體倍出的現代，則更有挑戰性了。其中網上的媒體，更有許多變化與可能。

本文的這方面，提供不少創見，並對於出版的社會責任，與社會對出版的相輔相成的關係，有精闢的見解。

第三天早上，學術會議：

本人由於同時身負教學任務，故以教學為主題的場次，特別引起本人的興趣。此早的 “Teaching and Learning: Critical Thinking and Interdisciplinarity” 場次，便是其中之一。

第一篇 “Teaching “the Other” in the College Classroom: Gay Ricans and Cross-dressing Hong Kongers” 的主講人是來自美國費城的 Arlene Cancey 教授，從二十一世紀最新的性別議題角度來談教學。於由此議題在國內同性婚姻引起極大討論後，也成為十分重要的議題。故在此也看看美國的狀況，以做為這方面國內狀況的可資借鏡的對象。

第三天下午，學術會議：

由於本身畢竟為文學出身，在會期結束之前，仍以文學為主題的場次為選擇對象。其中以 “Teaching with the Literary Humanities” 場次最吸引我的興趣。此場次的三篇論文包括 “Exploring Parent-Child Relations in a General Education Literature Course”、 “A New Look at Myth, Gender, and Culture in the International Classroom” 以及 “Immersive Teaching and Student Achievement: The Case of Rugby, Tennessee” 從親子讀文本、神話及文化以及特定個案的三種角度，看文學如何能在不同文化中輔助教學，對於外文系的教師的本人，正是最切身的經驗，其中收獲，不但實用且有啟發性。

第三天下午，尾聲及賦別：

揮別茶會，除了讓大家在最後機會可留下連絡方式外，也進行頒獎，並在道別中，期待明天美國費城再會。

論文內容

前題

武俠電影源自武俠小說，而武俠小說又源自中文文學源遠流長的文史傳統。從史記的李廣記、刺客列傳等中的武術動作的描述，到唐代傳奇如聶隱娘、崑崙奴等等中打鬥及暴力交鋒的片段，到明清俠義小說、公案小說等等中，諸多精於武術或其職業以武術為必要要求的角色等等，都有十分精采的呈現。但文化評論的方法，是從事文化研究與實務不可能迴避的問題。前者自不待言，研究必有評論，而後者則是修改的過程，必然對文化差異有衡量批判。因此評論文化轉換的方法與其標準便成為一重要議題。

武俠電影可再細分為武俠片與拳腳片。表面上兩者只是時代與武術風格的不同，但骨架裡卻有更根本的不同。本文的第一目標便是先正本清源討論二者之差異。第二個目標則是討論為何出口到西方的武俠片其實大半是拳腳片，而非正統的武俠片。第三則是以李安轟動國際影壇的，所謂的武俠片，臥虎藏龍，為例，探討這部武俠片的成功，在於李安將拳腳片的架構，加上少許武俠片的基本元素，再添加西方文化的因素，其合成結果因在藝術成就上十分成功，故能讓西方觀眾熱情接受。

1. 傳統以降兩千年

首先先從武俠電影的源頭，武俠小說談起。武俠小說在中文文化裡可追溯到史記裡的武功描述。而俠客之名在韓非子中早有「俠以武犯忌」之說。最早的武功描述可以追溯到史記之《李將軍列傳》：

廣出獵，見草中石，以為虎而射之，中石沒鏃。視之，石也，因復更射之，終不能復入石矣。

唐傳奇中也有精采片段，如〈崑崙奴〉中之描述：

磨勒遂持匕首，飛出高垣，瞥若翅翎，疾同鷹隼，攢矢如雨，莫能中之。頃刻之間，不知所向。

到了明清，則有俠義小說盛行，其中典型例子如三俠五義對武打之描述：

韓爺早迎至院中，劈面就是一刀，雷洪眼快，用手中刀盡力一磕，幾乎把韓爺的刀磕飛。韓彰暗道：「好力量！」二人往來多時。韓爺技藝雖強，吃虧了力軟；雷洪的本領不濟，便宜力大，所謂「一力降十會」。韓爺看看不敵。猛見一塊石頭飛來，正打在雷洪的脖項之上，不由得往前一栽。韓爺手快，反背就是一刀背，打在脊梁骨上。這兩下才把小子鬧了個嘴吃屎。

到了二十世紀，武俠小說大放異彩，大家輩出。如金庸、古龍、梁羽生等等，各據一方天地。這個現象之產生，一方面因累積傳統材料及成就豐富，一方面則因報紙連載需求，作家不禁各各絞盡腦汁，為此文類發展出龐大而複雜之系統。其中對武術動作及技術之描術，已從動作陳述發展成武術系統的建立，將中文文化人之文史哲醫，無不納入其想像力的範圍之內。

2. 工夫與武功之別：武俠片與拳腳片的關鍵差別

新的媒體的誕生，代表新時代的來臨。電影發明後，報章的連載已無法完全滿足對武俠小說愛好的大眾，轉而有武俠電影的產生。但是有兩類電影同時發生，一者是武俠片，一者是拳腳片。兩者的差別是，一者重工夫的呈現，一者則在武功的發揮。兩者的差異可以下表列之：

	工夫	武功
型式	如其名，多僅用手腳	五花八門，正如文學手法，摘花折葉都可為武。
寫實程度	基本上再如何誇大，也必須在現實可能的範圍之內。	常常是超現實。
內容及其名稱	通常寫實而無影射或典故	常常出自佛道二家之經典，也常包含古代醫學經典。

因此，工夫與武功一比較下，工夫較不受文化界定，因此也就十分容易能在沒有中文語言及文化背景下，了解電影中的內容並接受其呈現結果。如成龍之蛇形刁手，凡對蛇有了解的中外人士，都能從成龍演出中，感受其妙處而享受電影中的精采。

武功則常高度文化界定，對於中文經典文化沒有一定了解及修維，無法完全欣賞作家的巧思。如金庸小說中的凌波微步，出自曹植洛神賦。此武功之高超及美感，多半來自其典故所涉及的文學人物的地位以及詩歌的美感。無此修維，則難以在內心喚起美感。

3. 武俠片與拳腳片之比較

兩個文類搬上銀幕的差別，可以下表列之：

	拳腳片	武俠片
時代	現代	古代
意識形態	義氣	武林至尊、正邪對立
主題	人際關係，如恩怨衝突 國家主義 不同族群之爭鬥 人物多為寫實	通常在爭取最武林最高地位，常成為政治寓言，不同角色團體成為正邪之象徵
武術風格及其內涵	用手腳，武器則為現實中之物品。多僅做打鬥用，並無其他意涵。	天馬行空，往往有抽象元素，如內力、氣之概念。摘花折葉都可能是某角色的獨門武器。如東方不敗僅用針線。武功常常暗喻使用者及時機之內涵。
武功之呈現	寫實，就算誇大，也必須在現實可能範圍之內。電影宣傳也常以其為真人真實演出，做為重點。	超現實。無所不用其極。以創想像的極限，為其止境。
能力的獲得	角色練武常如現代軍事訓練一般	常常一個推拿或讀通一頁秘笈，便功力鉅增
受文化	低	高

界定程度		
典型例片	蛇形刁手、黃飛鴻系列	笑傲江湖、楚留香系列

3. 李安所動的手腳：電影《臥虎藏龍》中所做的文化調整

李小龍與成龍雖然都能在西方影壇占一席之地，但都沒辦法像李安的這部片子，在票房上如此成功。其成功因素有下列數點：

一. 也是最重要的一點，本片雖名為武俠片，也就是 martial art movie，但實際上，其武功表現，多在拳腳層次，唯獨輕功一項，是完全超現實元素。所以西方觀眾完全在觀看精采的打鬥，沒有另他們不解的超現實表現，如角色手中莫名其妙射出科幻片才有的雷射光(這是武俠片內功外用常有的特效)。

二. 李安把西方的習慣及價值觀放入角色及劇情中。如電影裡的三角關係，其愛情的表現方式，如李慕白要在守寡的俞秀蓮處過夜，兩人已是舊識，李更是俞先夫的至交，如此安排似乎無人感到不妥，俞之老僕甚至為她暗暗竊喜，這完全不合中文婚姻觀中從一而終的概念，只有在西方至死可別的角度，才可能如此無痕地欣然接受，樂觀其成。

三. 對話常常十分西化，甚至有翻譯腔，利於英文字幕之傳達。

四. 西方象徵手法之運用。片中寶劍，在許多地方實為陽具象徵，為三角關係中二女的爭奪對象。這樣的手法，在西方是老調陳腔，因此接受其化中文文化的內容時，成為輔助的基礎，故對於陌生的中文文化界定較深的內容時，便沒有困難。

結論

李小龍與成龍雖然都能在西方影壇占一席之地，但都沒辦法像李安達到高度的商業成功。而李安的秘訣就在於加入適當的西方角度及元素，讓武俠片這個高度文化界定的電影類別能在西方電影市場打下天地。為更正統的武俠片開路。

心得

此行心得，可歸納為下列幾點：

1. 國際會議的與會者，更為多元而豐富，其語言文化背景的多樣，讓發表內容、討論廣度都變化差異更大更多，不會像僅局限於國內，由於學術人口有限，主題類似的會議，往往遇到同樣的人，聽同樣的話。
2. 人文學門各領域與文化研究的關聯與互濟，即便在網路發達，全球化鉅烈的時代，似乎也仍未受到應有的重視與關注。以這次會議而言，雖已有幸將這兩個領域聚焦的論文，組合一會場，但顯然數量仍然不足。因此這個領域，反過來看，反而是極有開發空間的新大陸，值得國內學術機構關注。
3. 學術研討會是增進學術活動的最佳方法之一，但是要獨立籌辦，往往人力、財力都是問題，且籌辦經驗之多少，也是讓人怯步的因素之一。此外，籌辦單位的名聲也是一次會議成敗的重要因素，因為與報名踴躍與否，有密切關聯。因此，可與 *New Directions in the Humanities* 之類的機構多多連繫合作，可藉此吸引更多學者，增加台灣的曝光率。
4. 文化研究的領域，因為牽涉到不同文化族群的加入，因此若能跨界與其他人文社會科學領域合作，以教學本身外，卻是人性的範疇內的觀點來研究探討，往往能有更多洞見與創新。

感想與建議

呼應此次與會心得，有下列數點感想與建議：

1. 善用現有研究生及大學部同學的參與，並讓大學部同學參與會議之行政部分工作的投入。
2. 此次活動的工作學者群來自各國，共襄盛舉。這可看出該會聘用外籍教員，比台灣容易而合理，實懇請台灣的相關單位，要好好深思此議題。以本系經驗，聘用外籍老師十分麻煩，往往讓學校怯步，以至於學術單位不易國際化。
3. 文化交流，在彼此文化間的翻譯，可謂表現無遺，但此議題在國內卻未受足夠之重視。往往遠眺西方之人多於近觀緊鄰近鄰之人，這個實有遠來為貴的思維缺陷。國內幾乎沒有無英語文相關科系之大學，卻罕有以英語文文化之外為主題之相關語文科系。對非英語世界之漠視，讓海權問題、漁船問題等近火之處理，難以順利完滿。故其重要性不言而喻。
4. 申報過程過於冗長，而且所要求之內容格式並無益於鼓勵幫學術發展，並因監督之意涵太重，而顯示對學者之不信任與不尊重。例如要求報告內容只能以中文陳述一事。本人為外文學門，所有研究成果皆為英文撰寫。成果就在所附發表論文，如今卻要為官僚系統之不諳外文，必須再花無謂的精神與工夫，提出一中文翻譯。問題是國科會的評鑑系統中，凡屬外文學門之學者，任何中譯之作品又無加分點數，因此這裡的申報過程，只有浪費學者寶貴的時間與精力。再者，審查要求中的諸多規定，明顯假設學者出國若無此機制必然研究不力，而需嚴密監督。同理，如此僅浪費學者時間精力，亦浪費貴單位之行政資源罷了。例如論文內容一項，發表論文既已附於後，卻又何必再另以中文陳述於報告之中？顯然不再是給學門專家閱讀，而僅是行政程序，行政程序若要審學者如審賊，恐怕效率不佳，也讓真正有心全力投入教學研究的學者，還要花工夫來證明自己的清白與投入，真是背腹受敵。再如會議行程拍照一事，若要以照片來證明要與會，真是把笑話鬧到國際場合去了。試想像這個情境：在某個英美歐洲的學術會議上，大家都專注與聆聽與討論，而我們的學者還要如觀光客拍照？何況國際學術會議經費已然拮据，自然是隻身前往，又何來人手拍照，待要

麻煩其他想專心聆聽的學者代勞，又形同學術觀光團調調兒，真是難看，上不了台面。

至於加會議所習到的新知，自然整合到我們個人學養裡，而如今卻要再額外花工夫譯為中文，陳述一次，不但對學者是白工，對於勞苦功高的行政系統何嘗不是白工？尚請對絕大部分努力作學問之忙碌學者有基本的尊重，也減少所有認真負責的行政人員不必要的案牘之勞啊！

附 錄

報到後在會場之旗幟旁留影。

首日之開場演講會場。

交流活動：大家自我介紹，並個自交換意見。

會議即將開始，大家起身趕往各自有興趣之場次。

報告開始前留影。

與大會主辦人合影。