

人文的跨界優遊—— 「閱讀西方：藝術與文學的饗宴」系列講座紀實

張瀚云 國家圖書館知識服務組編輯
林郁欣 國家圖書館知識服務組助理編輯
吳亭佑 國家圖書館知識服務組助理編輯

【館務報導】

一、緣起

為提升國人的閱讀深度及廣度，厚植社會大眾之文化底蘊，國家圖書館自民國101年開始，持續以四季作為系列主軸，辦理各類主題講座，受到各方好評。在104年度，本館依循良好成果持續辦理四季系列講座，繼春季「感動的時刻：最美好的讀詩體驗」、夏季「故事裡的人生風景：明清經典小說導讀」、秋季「格物窮理：中國古代經典中的科學與醫學」等系列之後，冬季依照往例以西洋文學為設定，訂定「閱讀西方：藝術與文學的饗宴」主題（原定主題「西洋文學×跨界」），導讀西洋文學經典與不同領域論述的交互滋養和影響，包括：雕塑、音樂、戲劇、飲食、建築、電影等6個子題，內容豐富多元。其中涵蓋的語言文化有法、德、西、義、英、美等，時代跨度則橫越古典希臘、文藝復興乃至於當代。希望透過6位跨領域學者的解說與引導，分享其優游於西洋文學及不同人文涵養的心得，帶

領讀者拓展閱讀的面向，培養更為寬廣的文化視界。

二、活動紀要

「閱讀西方：藝術與文學的饗宴」全系列活動自104年10月20日起至105年1月31日止，內容包括：（一）系列講座、（二）贈書抽獎、（三）主題書展、（四）主題視聽資料展示。

系列講座海報

（一）系列講座

活動期間：11月7日至105年1月30日
地點：國家圖書館文教區3樓國際會議廳

時 間：每場次當日14:00至16:30

系列講座共有6項子題，場次如下表：

子題	場次日期	講題	主講人
文學 × 雕塑	104/11/7	從殘缺的雕像到種族的「理論」：由帕德嫩雕像群 (Elgin Marbles) 說起	吳雅鳳
文學 × 音樂	104/11/21	與作曲家一起讀詩：法語藝術歌曲中的《惡之華》	洪力行
文學 × 戲劇	104/12/19	未成年慾求的背後：閱讀王爾德與理查·史特勞斯的《莎樂美》	羅基敏
文學 × 飲食	104/12/26	好吃在文學：鯉魚湯佐春藥送給巧克力情人	張淑英
文學 × 建築	105/1/23	書寫下的理想國土「烏托邦」的圖像：由菲拉里特 (Filarete) 到薛爾巴特 (Paul Scheerbart)	褚瑞基
文學 × 電影	105/1/30	《別讓我走》：生命不可承受之重	陳儒修

1. [文學×雕塑] 104年11月7日

講 題：從殘缺的雕像到種族的「理論」：由帕德嫩雕像群 (Elgin Marbles) 說起

主講人：吳雅鳳 (臺灣大學外國語文學系教授兼副主任)

國家圖書館「閱讀西方：藝術與文學饗宴」系列講座，以西洋文學與雕塑藝術打開序幕。首場舉辦當日陽光和煦，圖書館的國際會議廳裡座無虛席，將近300位聽眾與我們一起迎接今年冬季閱讀活動的登場。臺灣大學外國語文學系吳雅鳳教授以「從殘缺的雕像到種族的『理論』：由帕德嫩雕像群 (Elgin Marbles) 說起」為題，深入淺出地帶領聽眾領會希臘雕像的美學，並介紹其由來與歷史，以及其後所引出的種族主義理論。

吳雅鳳教授是英國牛津大學英文系碩士、格拉斯哥大學英文所博士；主要研究興趣為浪漫文學、藝術史、自然史、舞蹈、哥德復興建築等；目前在臺大授課的領域包括：維多利亞女性圖像、前拉斐爾時期文學與藝術、志異小說、濟

慈詩中之美學與科學、十九世紀英國自然歷史與文學、混雜生物：文學作品中的變形與主體動力等，學識涵養豐富。吳教授先從希臘談起，帶領聽眾隨著帕德嫩雕像經歷戰火，講述如何從雅典輾轉到倫敦等地的歷史，並從雕像臉部、體型等外觀，探討西方自17世紀以降的種族理論。吳教授也播放三段影片，讓聽眾透過鏡頭，遨遊大英博物館、希臘神殿等地，感受雕像與人體舞蹈的力與美。

吳雅鳳教授回答聽眾提問

2. [文學×音樂] 104年11月21日

講 題：與作曲家一起讀詩：法語藝術歌曲中的《惡之華》

主講人：洪力行 (輔仁大學天主教學術研究院助理研究員／音樂系助理教授)

詩是文學跟音樂密切的形式，本系列的第二場專題講座，由輔仁大學洪力行教授以分享秘密花園的心情，引領全場觀眾遨遊法語藝術歌曲的場域。法語藝術歌曲 (la mélodie française) 盛行於十九世紀中葉至二十世紀初，是一種以法文詩入樂、帶有伴奏 (多半為鋼琴) 的音樂作品。隨著法語藝術歌曲創作愈趨精緻化，選用詩作的水準也愈來愈高，音樂與文字結合更加密切，而每一首歌曲也都呈現出作曲家對於詩作的理解與

想像，這類作品是文學與音樂最為緊密的樂種之一。

洪力行教授畢業於輔仁大學，獲法國語文學系碩士、比較文學博士，專長領域為天主教聖樂、法國文學與音樂跨藝術研究、教育科技應用，近期學術鑽研方向與計畫包括：天主教聖樂早期在華傳播史、早期中文天主教聖歌歌本相關研究等。洪教授先以魏爾崙（Paul Verlaine, 1844—1896）的詩作〈La lune blanche luit dans les bois〉作為演示範例，馬斯奈（Jules Massenet, 1842—1912）、蕭頌（Ernest Chausson, 1855—1899）、佛瑞（Gabriel Fauré, 1845—1924）、韓恩（Reynaldo Hahn, 1874—1947）等四位作曲家面對同一詩作的詮釋重點不同，文字表意、深入內涵、走進生命，演繹出動人的音樂作品。

洪力行教授演講情景

洪教授接著講述法國象徵主義詩人波特萊爾（Charles Baudelaire, 1821—1867）及其知名作品《惡之華》，帶領觀眾和作曲家一起閱讀詩句，賞析作曲家佛瑞詮釋〈Hymne〉；杜巴克（Henri Duparc, 1848—1933）詮釋〈L'invitation au voyage〉；〈La vie antérieure〉，以及德布西（Claude Debussy, 1862—1918）詮釋〈Harmonie

du soir〉所譜寫而成的法語藝術歌曲，為全場觀眾帶來一場聽覺的文學饗宴，讓觀眾感受在文字之外，詩人與作曲家所欲傳達的真實情感。演講當天雖逢寒風細雨，仍阻止不了滿座聽眾的熱情參與，洪教授精心準備的音樂及影片以及他生動的講演內容，為全場觀眾帶來一個浪漫午後。

3. [文學×戲劇] 104年12月19日

講題：未成年慾求的背後：閱讀王爾德與理查·史特勞斯的《莎樂美》

主講人：羅基敏（臺灣師範大學音樂系教授）

系列專題講座第3場，邀請到德國海德堡大學音樂學哲學博士羅基敏教授，為聽眾主講「文學與戲劇」的子題，以《莎樂美》（Salomé）為核心，呈現各種改編文本的歷史脈絡，引導聽眾領略西洋文學與歌劇交互影響的美學。

「莎樂美」題材源出聖經，各式作品廣泛現於文學、繪畫等領域，海涅（Heinrich Heine, 1797—1856）、福樓拜（Gustave Flaubert, 1821—1880）等人的作品中，焦點皆落於莎樂美的母親——黑落狄雅——的身上。王爾德（Oscar Wilde, 1854—1900）以法文寫作的《莎樂美》，則簡化了福樓拜小說裡對黑落德王（大希律王）內心的著墨，以及黑落德王與黑落狄雅的對手戲，王爾德的版本將主要情節重心放在莎樂美的內心轉折與情感描繪。羅教授以音樂搭配歌劇文本，讓人體驗到王爾德精妙、充滿魅力的文字，透過清晰的說理與比較，引領聽眾進入充滿張力的劇情，同時認識巴黎的頹廢風（décadence）與象徵主義的唯美筆觸。理查·史特勞斯（Richard Strauss, 1864—1949）發表的歌劇作品，是後來讓「莎樂美」聲名遠播的推手。羅教授在講解過程中，先以史特勞斯的手稿註記分享其創作情境，再播放史特勞斯1928年指揮的錄音版本，莎樂美的種種

【館務報導】

情緒也化作音符，令人沉醉。

羅教授專長領域為音樂史、歌劇研究、音樂美學、文化與音樂、音樂與文學、跨藝術研究等。她以知性和理性的觀點，深入淺出地帶領聽眾博學與跨領域的豐沛涵養，盡現於演講之中。

羅基敏教授偕夫婿梅勒互教授與幸運聽眾合影

4. [文學×飲食] 104年12月26日

講題：好吃在文學：鰻魚湯佐春藥送給巧克力情人

主講人：張淑英（臺灣大學外國語文學系教授兼國際事務處國際長）

第4場演講在耶誕節隔日，冬季閱讀的氛圍仍持續蔓延。當日由臺灣大學外文系張淑英教授以飲食文學為核心，藉詩、小說、散文三個文類，連結拉丁美洲三位知名作家，從智利詩人聶魯達（Pablo Neruda, 1904–1973）的《元素頌》（1954）、智利小說家阿言德（Isabel Allende, 1942生）的《春膳》（1997）、墨西哥小說家艾斯奇弗（Laura Esquivel, 1950生）的《巧克力情人》（1989），他們透過文字追溯飲食的傳說與文明，描寫從「生食」到「熟食」的過程，呈現人性的七情六慾轉化。聶魯達描繪食材的詩篇，阿言德的烹飪食譜與飲食歷史，艾斯奇弗每月一

菜一情懷的墨西哥情懷，引領我們領略飲食和文學的美味關係。

張淑英教授由東方哲學裡的飲食談起，帶入西方文學裡對飲食的描繪，介紹了許多和美食有關的中外電影。飲食與人生、社會文化變遷息息相關，普魯斯特《追憶似水年華》裡面對瑪德蓮蛋糕的記憶書寫，代表了食物在人生某個時刻的非凡意義；聶魯達的《元素頌》歌頌著食物的美好，告訴世人食物是力量，是感情的傳遞、宇宙的恩賜；而女性更藉由烹飪及飲食文字書寫，達到自我實現。微冷的週末下午，國家圖書館國際會議廳裡充滿美味文學的書香，現場近300位聽眾與我們一起共享一場視覺、聽覺與味覺的饗宴。

張淑英教授演講情景

張教授畢業於輔仁大學西班牙文系，獲得西班牙馬德里大學文學博士，專長為當代拉丁美洲文及西班牙文學/電影、中西筆譯理論與實務、西語旅行文學、流浪漢小說、飲食文學、情色文學等。張教授跨界學識涵養豐富，以色香味俱全的內容，搭配生動的描述，帶領大家在舌尖上與耳際間遨遊南美洲。她現場更帶來西班牙傳統的聖誕節點心牛軋糖，贈送給現場幸運抽中的讀者。

5. [文學×建築] 105年1月23日

講題：書寫下的理想國土「烏托邦」的圖像：

由菲拉里特（Filarete）到薛爾巴特（Paul Scheerbart）

主講人：褚瑞基（銘傳大學建築系助理教授）

入冬以來最冷的週末，正好適合在溫暖的室內聽一場精采的演說，系列第5場由褚瑞基教授主講「文學與建築」的子題。褚教授畢業於美國賓州大學建築學研究所，專長為建築史、建築理論、建築藝術等；更負責國內多項公共藝術創作，也是許多社區營造計畫之負責人。

褚教授先以一些著名的建築物及建築特色，說明建築所代表的不僅是具有遮風避雨的功能，而是文化、哲學及語言的論述，是與世界的對話；以柏林猶太紀念館為例，其曲折的造型代表著人的一生並非是直線的過程，而是一段不平順的旅途；死亡與重生的意義也具體呈現在建築的樣貌之中。接著，褚教授以湯瑪斯·摩爾爵士（Sir Thomas More, 1478—1535）的「烏托邦」為核心，談及人類長久以來所追求的理想境界與建築樣貌。教授在演講當中，提到許多著名創作者的文學作品、哲學思想、建築設計，包括莫洛修士（Fra Mauro, 1380—1464）、菲拉里特（Filarete, 15世紀）、薛爾巴特（Paul Scheerbart, 1863—1915）、科隆納（Francesco Colonna, 1433/1434—1527）《尋愛綺夢》、法蘭西斯·培根（Francis Bacon, 1561—1626）《新亞特蘭提斯》、莎士比亞（William Shakespeare, 1564—1616）《暴風雨》等等，教授分析各個作家或建築師在作品中透露的，對一個理想城市的投射，最後並延伸至史代納（Rudolf Steiner, 1861—1925）的華德福（Waldorf）教育系統。

從褚教授的演講，可以體會到建築師透過閱讀與內在對話，以建築為形式表達內心的自我；

建築是有思想、有溫度的，而其背後的意涵，則將外表看似冰冷堅硬的建築，重新賦予了意義。褚瑞基教授以深厚的學術底蘊與廣泛的閱讀興趣，結合跨文學、哲學、藝術圖像等領域的豐富涵養，帶給聽眾一個收穫滿滿的午後。

褚瑞基教授演講情景

6. [文學×電影] 105年1月30日

講題：《別讓我走》：生命不可承受之重

主講人：陳儒修（政治大學廣播電視系教授）

本場次適逢補行上班之週六，但文學與電影的火花依然綻放，將冬季閱讀講座帶向最精采的尾聲。系列講座最後一場由陳儒修教授擔綱主講，探討由英裔日本作家石黑一雄（1954生）文學作品所改編的電影，講題為：「《別讓我走》：生命中不可承受之重」。陳教授是美國奧勒崗州立大學大眾傳播碩士、南加州大學電影理論博士。研究專長為電影理論研究、電影分析、文化研究、流行文化、傳播新科技等，對國內外電影事業與相關人文理論有獨到的分析及觀察，學識涵養豐富，深受學生歡迎。

石黑一雄為日裔英籍，出生於日本長崎，6歲移民英國，寫作題材廣泛，作品主題涵括帝國、階級、回憶、童真的消失，與魯西迪、奈波爾並

稱為「英國文壇移民三雄」。2005年出版的《別讓我走》(Never Let Me Go)為其代表作品之一，風格細膩，充滿科幻、懸疑、真情的故事內容，引領讀者探討人性與生命的脆弱，以及希望與幻滅兩股力量的衝突。2010年，石黑一雄的好友導演馬克·羅曼諾(Mark Romanek)接手將這本著作改編成影片，堪稱本世紀至今最佳的小說改編電影。小說、電影各勝擅場，值得細讀與賞析。

陳儒修教授透過小說文字與電影影像的對照比較，讓聽眾瞭解小說與電影不同的表意形式，並配合特定影片片段，做深入的文本研究。藉由陳教授豐富又專業的演說，帶領聽眾認識電影與文字表達的差異與限制。小說以文字為媒介，對時間及場景可做鉅細靡遺的鋪陳；電影則透過光線、音樂、影像等元素對觀眾說故事，將導演對文本的解讀，透過鏡頭取景，營造出整個故事的氛圍。透過陳教授的演講，讓聽眾以不同的視角看待電影中的片段，重新咀嚼影像建構之美，獲得不同的樂趣。演講廳內喜愛文學與電影的聽眾，在會後的提問也十分精彩，透過現場聽眾與老師的互動，更讓大家滿載而歸，為本季講座畫下完美的句點。

陳儒修教授為幸運聽眾簽書

(二) 贈書抽獎

為豐富講座內容，同時引起讀者對閱讀的興趣，本館於每個演講場次搭配辦理贈書活動。每場次提供10本贈書，報到聽眾發給摸彩券，入場時投入摸彩箱，講座結束後邀請主講人進行抽獎。本季講座所致贈圖書，皆為諸位主講者的著作，分別為：吳雅鳳教授著作《流轉與凝望---藝術中的人與自然》、洪力行教授與夫人林素碧的譯著《永遠的歌劇皇后卡拉絲》、羅基敏教授與夫婿梅勒互教授編著的《多美啊！今晚的公主！理查·史特勞斯的莎樂美》、張淑英教授的譯著《佩德羅·巴拉莫》、《莫雷的發明》、褚瑞基教授的作品《卡羅·史卡帕：空間中流動的詩性》、陳儒修教授的《穿越幽暗鏡界：台灣電影百年思考》。

(三) 主題書展

地點：國家圖書館2樓閱覽大廳

展期：104年10月20日至105年1月31日

配合「閱讀西方：藝術與文學的饗宴」系列主題，本館同時辦理主題書展，展示的圖書內容亦由西洋文學出發，橫跨雕塑、音樂、戲劇、飲食、建築及電影等人文學科。藉由搭配辦理圖書展覽，將相關圖書資料集中，採取開放的展示形式，方便讀者取閱利用，加上配套宣傳，藉以推廣跨領域的人文閱讀。

(四) 主題視聽資料展示

地點：國家圖書館藝術暨視聽資料中心(臺北市延平南路156號)

展期：104年11月至105年1月30日

國家圖書館藝術暨視聽資料中心為呼應「閱讀西方：藝術與文學的饗宴」系列講座，為讀

者精心準備了「閱讀西方：藝術與文學的饗宴」視聽資料展，看西洋文學的高牆後，與跨界的雕塑、音樂、戲劇、飲食、建築、電影等，如何融合為一道道的知識饗宴？藝術暨視聽資料中心選擇了與講座各個子題相關的視聽資料，布置展示並播放影片，同時進行配套介紹。讀者可觀賞現場播放影片，或自由借取其他展示片觀賞，一窺跨界藝術和西洋文學的堂奧，認識西洋文學在時間的演進下，在不同領域的變化，藉以更深入了解系列講座的内容。

三、成果

本館為瞭解聽講者對活動之建議，於每場專題講座採隨機抽樣方式，進行問卷調查，以作為日後活動規劃之參考，藉此深入探究本活動在滿足參加者對講座之期望所達到的程度，分析聽眾滿意或不滿意的項目，作為未來規畫與改善的參考。根據此次問卷調查結果：參加聽眾認同講題符合推廣閱讀活動主題達95%以上；對主講者演講滿意度達96%以上；對本館工作人員服務態度、場地設備兩項之滿意度亦高達97%以上，顯示本館近年持續辦理四季閱讀講座，深獲民眾之喜愛與支持，並已建立閱讀活動品牌形象。

由初冬的溫煦漸行至凜冽，不變的是，主講者將自身對講題的熱愛與研究心得，化作精彩豐富的演講，呈現在每位聽眾面前，而聽眾也以「相揪」報名、準時入場、滿座、提問等行動，表達最直接的支持與迴響。民眾的肯定與鼓勵，是本館最大的支持力量，未來將持續以更多元的形態與內容推廣閱讀，期盼厚植全民閱讀能量，吸引更多民眾在生活中閱讀，享受閱讀生活。此外，為了服務向隅以及期盼回味的民眾，本系列專題講座凡獲得主講者授權者，皆已上傳本館「數位影音服務系統」，歡迎各界人士隨時點選，讓精彩重現：<http://dava.ncl.edu.tw/>。

主題視聽資料展示區一隅