

在宮廷中當一名宮廷作曲家，他的音樂即反映出一種勻稱的、平衡的秩序之美，這是他生長的環境造成的。(播放海頓：第88號交響曲第4樂章)由此樂章，我們可聽出他的音樂所表現的是中規中矩和四四方方的美，亦即一問一答的對稱、環環相扣之美。下面我要放另一首海頓的作品——「驚愕」交響曲(海頓：第94號交響曲)，此曲之得名乃由於海頓在第二樂章裏突然加了一聲很大聲的定音鼓，使聽者嚇了一大跳。這驚愕交響曲第二樂章中的句子和前面八十八號交響曲中的一問一答的句子結構是相同的。

2. 莫札特和海頓相隔二十年，前者是一位三、四歲即表現出很强音樂方面天才的神童，後者却是大器晚成。由於兩人個性不同(海氏生性拘謹；莫氏則才氣橫溢、豪放不拘)，工作環境不同(海氏自小生長、工作於宮廷；莫氏則四處受邀表演)，故所表現的音樂也各異；但兩人却結成忘年之交。莫氏的個性充分地表現於他源源不斷的樂思中，在古今中外所有的作曲家中，無疑地，莫札特是最獨特、最令人佩服的一位，因為在他的音樂裏找不出他音樂發展的邏輯，同時，他的作曲風格別人也無法模仿。以下是莫氏充滿智慧的作品(播放莫札特：小夜曲 KV. 525)。

3. 貝多芬(Beethoven)在西洋音樂史上的地位不凡。西洋音樂自他始擺脫了貴族專利的局面，變成全為人類而存在的藝術。貝氏也是首位不受僱於貴族的作曲家。貝氏生於民主思潮澎湃的時代(貝氏生於一七七〇年)，他的音樂和海頓、莫札特之不同處是：他的音樂不是為討好某一個人的耳朵而作的，他的音樂是真實的、強勢的。他的「命運交響曲」所表現的不只是追求獨立和自由的内容，而是他只用了四個音階，用如此精簡的素材發展成了這麼一首偉大的作品——一首空前絕後的曠世之作。(播放貝多芬：命運交響曲)這首「命運交響曲」第一樂章的音有時是由上而下，有時又由下而上，不管是哪一種，它所表現出來的，都是咄咄逼人的氣勢，不可一世，它並不悅耳，但很動人。貝氏音樂的另一特色是它那表現穿過黑暗到達光明的風格，他是西洋音樂史上刻意表現此一特質的惟一作曲家。他的「合唱交響曲」即表現出此種美的旋律——由低的音域一層層地向上拉——的代表作。(播放貝多芬：合唱交響曲)此曲表現出由地下、被壓迫的黑暗一層層地走向光明。這是一首令人期待、使人抬頭的旋律。貝氏的音樂政治意味很濃，他所表現的是民衆的、全民的；是一種內在聲音的表達和傳遞。同時，他是一位極強的作曲家，他封住了後面所有可能的發展。總之，貝氏對西洋音樂最大的貢獻是他把音樂自貴族手中還給平民。

二、浪漫派：

它涵蓋整個十九世紀，所表現的是溫馨的、感性的和個

人的感情。它所反映的不是宮廷、不是羣衆、而是個人。下面請各位聽聽俄國作曲家柴可夫斯基(Tschaikowsky)的「鋼琴三重奏」，此曲最能代表浪漫派的風格。(播放柴可夫斯基：鋼琴三重奏 op.50)它不會令人想起貴族、平民，只想到個人的感情。浪漫派的音樂和古典派的不同，它所反映的是一種遙遠的、黑夜的、不可知的感情。一個作曲家寫出一首樂曲後，就把它交給了欣賞者(或聽衆)。至於你要如何去聽它、處理它，那是你的事，這種感覺是個人的。在這首曲子裏，柴氏用了大、小提琴和鋼琴。由這大、小絃樂器的交織、問答，以及由很遠的距離逐漸拉近的重疊句子中，我們可以很容易的聯想到這是描述一對情人纏綿的曲子。

浪漫時期的音樂和古典時期的音樂最大的不同點是：後者表現的是拾級而上的秩序結構之美；前者則是在一、二秒鐘之內就要感動你，亦即表現一種一刹那的迎面撲來的美，如剛才柴氏的「鋼琴三重奏」所表現的是悲滄、憂鬱之美。下面要介紹的是一首捷克作曲家德弗夏克(Dvorak)的作品(交響曲的樂章)，它是表現迎面撲來樂曲的最典型的例子。(播放德弗夏克：8號交響曲)其它如孟德爾森的「小提琴協奏曲」，也是典型的代表。這些都是浪漫時期音樂的特色——表現一種不尋常、前所未有的風貌，因此會直接影響演奏者(演唱者)表現的技術。表達一首樂曲(或一件樂器)而達到極限亦發生於浪漫期。下面是大家熟悉的帕格尼尼(Paganini)的小提琴樂曲。這首樂曲中的小提琴和三角鐵有很美的高把位的表現。在各種樂曲的領域中，浪漫時期的音樂表現猶如馬戲團的高空鋼索表演，它不但讓你感動於它的音樂之美，同時還讓你震驚於它的高超絕技。(播放帕格尼尼：2號小提琴協奏曲「鐘」)

今天最後一個例子是要為各位介紹一首聲樂作品(一首歌劇的選曲)——一位花腔女高音的傑出表現。(播放德利伯(Delibes)：歌劇 Lakme, 「鐘之歌」)請各位注意聽那「頂點音」，那下來的聲音，似小喇叭，又似雙簧管的聲音，而不似人聲。我們幾乎不敢相信這是人聲發出的音樂，此時，人聲已到達器樂化的地步，已當作樂器在用一樣。不必聽她唱，在她張口的一刹那，聽衆就被她的歌聲擊倒了。這位女高音所表現的美，不光是她聲音的高、清和純淨，而是在她的氣的控制和分配等等。(第二次播放「鐘之歌」)請各位注意聽她是如何將聲音送上去。像這樣一位傑出的女高音，百年也難得一見。下面再請各位聽聽「鐘聲」的一段，(第三次播放「鐘之歌」)上面這幾個片段所表達的都是一剎那間的震撼。這種音樂只可能出現於浪漫時期，和前面所說的迎面而來、不尋常、陌生的音樂有關。

• 本文由秘書室林如助理研究員整理，並經演講者審目。

迎春接福的「中國傳統年畫藝術特展」

劉美鴻

中央圖書館閱覽組幹事

一、緣起

「中華民國國際版畫雙年展」係行政院文化建設委員會於民國七十二年起所創辦的版畫活動，迄今已邁入第五屆。本屆版畫雙年展籌備協調會於七十九年十二月四日在行政院文建會召開，由郭主任委員為藩主持，本館楊館長崇森親臨與會，會中決議是屆展覽仍維持以往方式，分為三部分，第一、二部分之「入選暨得獎作品展」、「國外當代版畫名家邀請展」由臺北市立美術館承辦，自八十年十二月十四日至八十一年三月十五日止假該館展出；第三部分之「中國傳統年畫藝術特展」則由本館承辦，展出時間為八十年十二月廿八日起至八十一年二月二十日止，假本館展覽廳展出。

二、籌備經過

本特展在確定展出主題之後，即由閱覽組宋主任建成率全體同仁研究討論，經多次修訂後，擬出具體展出計畫。為了使整個計畫更為周詳適切，乃於八十年四月廿二日召開第一次籌備會議，由楊館長崇森主持，邀請行政院文建會、臺北市立美術館相關人員及陳奇祿先生等版印年畫方面的學者專家，惠示卓見；展覽計畫也就在諸位先進的熱烈討論中再作修正，使之更具可行性。並預定將厚達三百餘頁的「展覽專輯」與展覽同步推出，亦獲得在場人士的贊同與鼓勵，認為是突破前四屆的一項「創舉」，能於展覽開幕時將展出畫作與相關論文結集出版，呈獻給嘉賓，讓大家對展覽內涵更深入瞭解，實具有多方面的意義與價值。

為使展覽專輯能於展覽開幕時出版，遂於七月一日召開編輯會議，由楊館長崇森主持，邀請文建會相關人員及昌彼得先生等專家學者與會。會中決議請莊伯和先生擔任主編，邀昌彼得、潘元石、吳哲夫、莊伯和、黃才郎、黃天橫、許晴野、盧錦堂等八位先生，撰寫與年畫有關的論著，針對年畫作深入研究。另將精選各類重要年畫百餘幅，每幅撰寫約一百五十字的說明，請莊先生執筆。而版面的編排與印製，則仍保持「明代版畫藝術圖書特展專輯」原有風格為主。

三、積極辦理

展覽的籌備工作，在本館敦聘昌彼得、陳奇祿、潘元石、吳哲夫、莊伯和、黃才郎和黃天橫等七位先生為本特展顧問後，分幾個部分積極進行。

(一)展出年畫部分

在取得本館特藏組精選的年畫目錄後，請潘先生和莊先生自其中初選決定展出的畫作。另再分向文建會等公私收藏者洽借珍藏年畫，並委請潘先生遠赴香港向許晴野先生借展與臺灣年畫淵源頗深的福建年畫。在所有預定展出年畫陸續借得後，乃加以一一編號建檔，並招商拍攝正片、負片，接著撰寫各年畫說明文字及委請翻譯等。

(二)圖表看板部分

由於本特展以畫作為主，故圖表部分儘量求其精簡美化，期能與畫作相輔相成而不突兀。圖表文字皆由同仁研讀相關文獻吸收轉化後撰成，製作時務求深入淺出，期望民衆能在最短的時間內，對年畫有一具體、正確的認識。

(三)影碟欣賞部分

我們希望藉用現代科技媒體，將展覽的目的與內涵，充分呈現出來，因此製作年畫影碟。在拍攝過程中，步步參與研討學習，從而也瞭解影碟片的製作過程所應注意的事項。

(四)展場規劃部分

在宋主任建成與工作同仁們數度討論後，擬出大要，將展場分為大廳、作品欣賞區、生活年畫區、視聽放映區、製作示範區等。之後再委請室內設計專業人員規劃，完成設計圖後，於十一月八日第二次籌備會議中，向楊館長崇森與諸顧問做簡報說明，經稍作修改，決議原則同意依圖施作。

(五)展覽專輯部分

在八月二十日論述部分截稿後，隨即委請美術設計師進行全書的美術編輯設計，於文字的校對、字體的運用、版面的安排、風格的沿襲與創新等過程中，均與設計師充分溝通配合。為使本書能順利於展覽時出版，且品質合乎本館的要求，從定稿、招商發包承印後，無論是打樣校對、製版、印刷等，我們莫不輪流親赴製版廠、印刷廠校對、督印，終於有著合乎藝術品水準的專書出版。

(六)錄音導覽部分

錄音導覽已成為目前展覽場所的一種趨勢，而本館則是

業務概況

首度嘗試，希望透過此項服務，能使民衆對展出內容有更深一層的認識。尤其是熱愛中華藝術的外國朋友，英文的錄音導覽，更是一種良好的媒介。

(七)文宣品印製部分

包括請柬、海報、展覽簡介、年畫書籤、門畫等印刷品，從撰擬、設計、翻譯到印製，皆考量到合乎現代精緻文化生活品質的要求，製作成爲賞心悅目，使人看了欲加收集保存的藝術品。

(八)人員訓練部分

爲使同仁認識年畫及瞭解導覽人員服裝、儀態、禮節對於一個成功展覽的重要性，特於展覽期間聘請潘元石先生講解「年畫的製作技法」，並示範如何套印；黃馨儀女士談「展覽導覽人員禮儀須知」，使得同仁也從工作中成長。

(九)座談會部分

爲充實現代生活，發揚傳統文化，本館特於十二月廿八日下午，與藝術家雜誌社合辦「年畫與民間藝術座談會」。期盼從年畫與民間藝術的淵源，探討民俗美學的未來與發展。座談會在楊館長崇森致詞後展開，由李霖燦先生、林柏亭先生、許晴野先生、莊伯和先生、張瓊慧小姐、潘元石先生等，以臺灣年畫與大陸年畫比較分析、民間藝術與生活美學二主題，共同主講；會中參與座談的民衆亦熱烈發言討論。是項座談會紀錄，披載於藝術家雜誌第201期（民國八十一年二月）頁232-236，可資參考。

四、展出內容與方式

爲使這項早在我國人民生活中，扮演著「藝術生活化，生活藝術化」角色的年畫藝術，充分爲參觀民衆瞭解，透過心靈來感受欣賞，我們做了以下的展出安排。

(一)版印年畫

本次共展出我國傳統版印年畫120種，155幅。大部分精選自臺灣地區近三千幅的年畫藏品，其中文建會16種、本館30種、石允忠先生1種、李躬恒先生19種、許晴野先生19種、陳奇祿先生9種、黃天橫先生4種、莊伯和先生8種、潘元石先生14種。內容分爲：神佛圖像、吉祥富貴、仕女娃娃、戲曲小說、驅邪鎮宅、時樣節景及其他等七大類。展出時依類陳列，便於民衆認識各產地間之特色與風格。每一畫作並製作一說明卡，以解說展出年畫內容。而產地更涵蓋：江蘇蘇州、四川綿竹、福建漳州、泉州、廣東佛山、天津楊柳青、河北武強、山東濰縣、河南開封、山西臨汾、陝西鳳翔及臺灣等21個地區。畫作年代以清朝及民國初年爲主，爲近年來臺灣地區規模較大的一次版印年畫展覽。

(二)年畫製作工具

除了畫作的欣賞，希望參觀民衆也能進一步認識製作年

文建會郭主委(右)與本館楊館長共同主持年畫特展揭幕

畫所需的工具，以及古代版片的模樣，特向潘元石先生商借展出：炭條、刻版工具、木製棒槌、顏料、棕櫚刷子、棕櫚耙子、清咸豐年間勅封關聖帝君雕版；另四官財神雕版、黃信呼延灼雕版則爲本館收藏品。

(三)圖表

關於年畫的緣起與發展、題材內容、產地特色、製作方式、製作程序等，均以淺顯的文字敘述、搭配適宜的圖片，製成圖文並茂的圖表，希望社會大眾在欣賞年畫展的同時，也對我國傳統版印年畫之源流、發展、產地、製作、題材等相關背景常識，有一概括的了解，以收寓教育於展覽之效。

(四)年畫影碟

爲國內首先推出之新型態視聽媒體，用生動活潑方式攝製，內容包括年畫欣賞、製作和使用三單元。第一單元再分爲：年畫緣起、年畫題材；第二單元則包含年畫的製作方式、各地年畫特色、薪傳與發揚等；第三單元則有年畫的門畫、張貼屋室的年畫、撫今追昔等內容。展場除闢有影碟欣賞區，以大型銀幕放映外，並有一小型螢幕，可由觀衆挑選自己感興趣之主題內容觀賞。此影碟片在楊館長崇森監製；宋主任建成、蘇主任精企畫下，品質深獲大眾肯定，爭相詢問如何購買。自美國返臺的華僑何福祥先生在觀賞之後，讚不絕口，希望能帶回僑居地放映給員工們欣賞，讓海外的中國人也能重拾記憶，過個溫馨的新年。文建會也將送至美國紐約中華新聞文化中心臺北藝廊播放，以宣揚中國傳統藝術。

(五)生活年畫

藉由仿古實品屋的搭設、民俗家具的佈置，將我國傳統年俗中年畫張貼使用的情形，如：「門畫」貼於門上；「福箋」貼於門楣上；「條屏」貼於屏風上；大氣派山水人物的「中堂」，貼於正廳中間；以吉祥喜慶圖案爲主的方形「桌圍」，貼於祭祀案桌；以戲齣故事爲主的長條形「窗頂」，則貼於窗戶上方等，重現於民衆眼前，希望所營造出來的年節氣氛，使觀衆更能感受到傳統年畫在舊社會生活實用藝術的意涵。版畫家廖修平先生便明確的指出，年畫展就應以此

行政院郝院長蒞臨參觀中國傳統年畫特展

種表現方式，明確地告訴大眾，年畫是張貼使用的，並有習慣用法，不能隨便張貼；而不完全是純粹的畫作欣賞。

五、揭幕與展出

本特展於十二月廿八日上午十一時假本館展覽廳揭幕，由文建會郭主任委員爲潘與本館楊館長崇森共同主持，公視籌委會主任委員陳奇祿先生、國立故宮博物院副院長昌彼得先生、版畫家廖修平先生、香港收藏家許晴野先生……等均蒞臨，另外學術界、藝術界及圖書館界亦有多位人士參加，一時會場名家齊聚一堂，「鬧熱滾滾」。「真正揭示傳統年畫的意義，並展現民俗藝術的菁華面」，這是參加人士對於本特展所給予的評價與肯定。展覽將於八十一年二月二十日下午九時結束，以與元宵燈會相呼應。

展覽期間，除了各界人士陸續前來參觀外，行政院長郝伯村先生並於元月十七日中午前來觀賞，由同仁爲院長逐一說明，院長除了對中國傳統的民俗與古物大爲讚賞外，並表示從前在家鄉過新年時也有張貼年畫、春聯的習俗，並且有以蠟版、煙薰方式製成的福箋，讓解說同仁也上了一課。從院長離開時的滿意笑容，大伙兒也都「會心微笑」了。

由於年關將近，各媒體對於年畫特別感興趣，爭相報導，一時成爲熱門話題。報刊方面有：中央日報、中國時報、民生報、自由時報、兒童日報、國語日報、聯合報、力與美、文化藝坊周刊、中央月刊、全國兒童周刊、時報週刊、錢雜誌等，均以年畫爲專題，詳加報導，共十餘篇。其中民生報更以頭版頭條刊登。廣播方面有：臺北電臺的「藝文夜話」、警廣與中國時報聯合製作的「一點鐘話匣子」、警廣的「空中早會」等節目。電視方面有：中視「早安中國」、「生活的旋律」、臺視「早安您好」、華視「寶島風情話」等；而「強棒打擊」更邀請館長上節目談年畫；「迎春接喜慶猴年」新春特別節目，亦至展場錄製，由館長親自說明……一波一波，高潮迭起，這也是以往本館所辦展覽罕見的現象，有人說它是個「叫好又叫座的展覽」，或許不爲過吧！

年畫製作示範亦吸引了大批民衆，展覽期間每星期三、六、日下午二時至四時，本館特禮聘版畫家潘元石先生等人，在現場親自示範版印年畫的製作技法（所用的四色套印版，是潘先生爲了配合本特展所雕刻致贈本館的），並指導民衆自己動手印製年畫，携回家中張貼。開幕以後陸續有各大專院校、中小學、甚至幼稚園學生、個別或集體前來體驗傳統版印技法。有些學校的美術老師且要求學生前來印製年畫，作爲一次美術分數，雖是作業，但在印成時，看到他們臉上所洋溢的笑容，便知興趣已在不知不覺中養成。而父母帶著孩子來印年畫的情形，更在週末、週日時出現高潮，展覽場所提供親子教育的機會，應是展覽的另一種功能吧！

現代版畫家林昭安、徐明豐、劉洋哲等三位先生所提供的版印年畫、五子奪魁門畫、年畫賀卡、年畫書籤等的贈送，也是吸引民衆前來參觀的另一因素。有些民衆爲了取得整套的書籤（一套六張），連續六天前來；更有民衆爲了抽得大獎——版印年畫，不辭辛勞，在長長隊伍中一排再排，可見精美的藝術品，仍是廣受大眾喜愛的。

六、結語

此次特展爲本館繼「明代版畫藝術圖書特展」後，再次以館內所典藏之文物，結合國內公私收藏，有系統的將我國傳統文化介紹給社會大眾。

在展覽逐漸接近尾聲之際，回顧從正式承辦以來，在楊館長崇森的領導下，分別由閱覽組宋主任建成與特藏組蘇主任精親率組內同仁辦理。有了明代版畫特展所累積的一些經驗，使得本次展覽辦起來較能得心應手。熱心的版畫家潘元石先生對於整個展場規劃，提供了具體可行的意見，並親自攜帶展品北上，而民俗學家莊伯和先生從民俗學、藝術價值方面所撰寫的每一畫作說明，對同仁的導覽服務，更是一大幫助，展場佈置時，他更數次親臨指導，使得展出更趨完善，謹在此表達我們誠摯的謝意。

本次展覽得以順利成功，除了感謝顧問先生們的鼎力協助、收藏家們的慨然提供畫作外，文建會的指導，同仁們的辛勞籌辦、館內各單位的全力配合、相互支援，均是使展出順利的重要因素，在此也向他們一一致謝。

經由一次展覽，能與學術界、藝術界建立良好的關係，這是辦展覽的另一項收穫。香港收藏家許晴野先生與本館素昧平生，但基於對傳統版印年畫的熱愛，願與國內愛好者共享，及對本館的嚮往，欣然同意借展。而其他收藏家亦本著回饋社會的情懷，熱心贊助。展覽顧問的延聘、專輯論述的邀請學者專家撰稿、展出期間學者的指導，無形中與各界人士搭起友誼的橋樑，讓他們對本館有更深一層的認識，從而樹立國家圖書館的良好形象。