

推播臺灣音樂之美——2014臺灣漢學講座主題 文獻展之策劃與活動紀要

張瀚云 國家圖書館知識服務組編輯

宋美珍 國家圖書館知識服務組編輯

一、前言

配合政府推行之「臺灣書院」文化政策，國家圖書館與兼辦之漢學研究中心，於民國100年受教育部之命參與計畫，迄今每年在海外舉辦「臺灣漢學講座」系列。民國103年度持續辦理，並規劃6場演講及相關活動。上半年度3場集中以「臺灣研究」為講題，舉行地點皆為與本館合作建置「臺灣漢學資源中心」(Taiwan Resource Center For Chinese Studies, TRCCS)的學術單位，首場於5月14日假俄羅斯科學院東方研究所舉行；第二站移師德國，5月16日與萊比錫大學東亞研究所漢學系合作，假該校總圖書館舉行；第三站於6月19日與英國倫敦大學亞非學院共同辦理。分別邀請中央研究院臺灣史研究所研究員兼副所長劉士永教授(俄羅斯、德國)，及中央研究院近史所林滿紅教授(英國)擔任主講人。

下半年度的3場「臺灣漢學講座」，主題定為「臺灣音樂」，舉辦地點為美國西雅圖、紐約、休士頓等城市，合作單位分別為華盛頓大學東亞圖書館(East Asia Library, University of Washington)、紐約皇后區法拉盛圖書館(Queens Library at Flushing, New York)、萊斯大學語言

與國際文化交流中心(Center for Languages and Intercultural Communication, Rice University)及方德倫圖書館(Fondren Library, Rice University)。主講人則邀請到萊斯大學音樂學院陳士惠教授(西雅圖)，以及國立臺灣大學音樂學研究所教授兼藝文中心主任沈冬教授(紐約、休士頓)。下半年度的活動安排與上半年度不同之處，在於辦理演講之外，還規劃有與臺灣音樂相關的主題文獻展覽。

「臺灣漢學講座」自101年開始，搭配特定講座系列，為部分場次規劃主題展覽，希望透過文獻展品或圖文說明，具體呈現深層的文化內涵。往年主要主題展以古籍文獻為重點，由本館特藏文獻組負責籌辦，曾經舉辦過《博雅——閱讀古人生活美學》、《千古風流人物：蘇東坡》等展覽。103年以「臺灣音樂」為範疇。

二、籌劃過程與活動紀要

103年3月28日召開之「103年第3次臺灣書院工作會議」之中，擬定主題為臺灣音樂，於10月初舉辦，同時配合講座之展覽活動，從以往的古籍文獻展更改為「主題文獻展」，並指定俞小明主任擔任召集，由筆者二人辦理，規劃內容包括

主題展覽、圖書暨視聽資料展覽、茶會等。

辦理「臺灣漢學講座」系列活動，以聯繫工作最為繁複。首先由漢學研究中心學術交流組邀請講者，確認可能的檔期及講題。至於「主題文獻展」的規劃，除了一方面持續瞭解有關講座及主講人的安排與進程，以利展覽方向與內容的發想、設計、執行；另一方面，由於是跨國策劃，加強確認海外展場空間及設備細節成為必要。與各個合作單位溝通期間，部分場地因為整修、檔期、牆面材質、高度條件等各種因素的改變，致使我們不時需要針對相關的活動安排與形式進行調整，例如：開幕時間、展覽內容、展期長短、圖文輸出尺寸、展示方式等等。

幾經往返，漢學研究中心確定邀請到陳士惠教授及沈冬教授兩位學者擔綱主講人。而隨著3個場次的講題底定，合作單位提供的空間及設備條件也漸趨明確之後，經過諮詢主講人，遂達成展覽主題與展示設計之研擬。

此次「臺灣漢學講座」的主題文獻展，大致可分為「主題展」及「圖書暨視聽資料展」兩部分，前者主要以圖文輸出展示與講座主題相關之說明；後者則展示與講座主題相關之圖書暨視聽資料等臺灣出版品。以下為各場次主題文獻展之企劃概要：

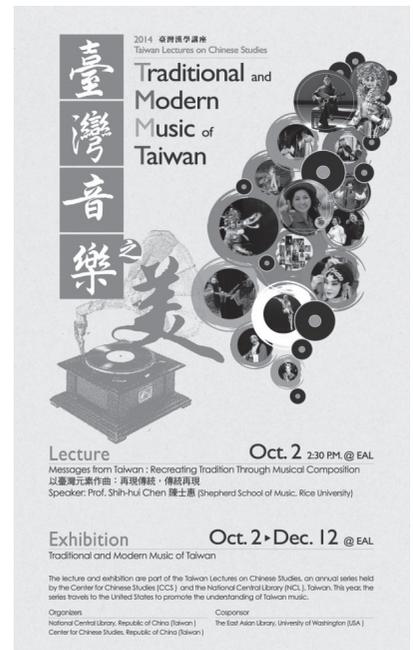
(一) 主題展

1. 華盛頓大學「臺灣音樂之美」

10月2日於西雅圖華盛頓大學的場次，由國家圖書館曾淑賢館長率國際合作組鄭基田編輯赴美主持辦理，除了「臺灣漢學講座」、「臺灣音樂之美」主題展及圖書暨視聽資料展，更逢本館與華盛頓大學東亞圖書館簽署成立「臺灣漢學資源中心」的盛事。陳士惠教授以「Messages

from Taiwan: Recreating Tradition Through Musical Composition (以臺灣元素作曲：再現傳統，傳統再現)」為講題，透過她個人的〈法鼓山水陸法會〉、〈讓靈魂回家〉、《推枕著衣——南管新唱》等作品，加上近來受到徐超斌醫師返鄉行醫所啟發而寫作，充滿排灣族音樂元素的「說書音樂劇」〈土坂部落往返的信〉為例，介紹臺灣豐富多元的音樂文化，以及個人有關臺灣的創作心得。

有鑑於上述演講內容，故配合將展覽名稱定為《臺灣音樂之美》(Traditional and Modern Music of Taiwan)，並經陳教授建議，敦請國立臺灣大學音樂研究所王櫻芬教授協助編譯展覽文字，最後定稿文字包含6大項，說明全部採用英文，分別為：概述、原住民音樂、福佬音樂、客家音樂、國劇國樂、流行音樂，搭配與文字相關的圖片。至於展示設計則以懸掛方式展出1幅「臺灣漢學講座」系列活動主視覺及6幅分項，一共7大幅彩色圖文(每幅尺寸200公分乘120公分，油畫布材質)，同時將系列活動主視覺製作成同尺寸易拉展架1座。此外，展示圖文亦印製成展覽摺頁，方便觀眾取閱、留存，摺頁並有空白頁面，供現場觀眾鈐蓋特別設計之原住民圖像印章。該展覽位於華盛頓大學東亞圖書館，展期自10月2日開幕至12月12日結束，長達兩個多月。

活潑的主視覺設計(華盛頓大學)

豐富多采的展覽圖文設計（華盛頓大學）

2. 紐約皇后區法拉盛圖書館「寶島回想曲：周藍萍與四海唱片」

10月11日於紐約皇后區法拉盛圖書館的系列活動，由本館吳英美副館長率國際合作組邱子恒編纂、知識服務組張瀚云編輯赴現場執行。該場次講座由沈冬教授主講「周藍萍與〈綠島小夜曲〉傳奇（Lan-Ping Zhou and the Legend of “Green Island Serenade”）」。沈教授先建構音樂家周藍萍的生平概略及音樂背景，再探究〈綠島小夜曲〉的創作以及由廣播而至唱片的流傳經過，接著分析該曲作詞者潘英傑對臺灣世外桃源的想像；譜曲者周藍萍在五聲音階為主的旋律之中蘊藏的參差變化，最後，沈教授追蹤〈綠島小夜曲〉在亞太流行的各種版本，同時分享研究的心情與使命感。由於法拉盛地區華人僑民較多，演講乃以國語進行。

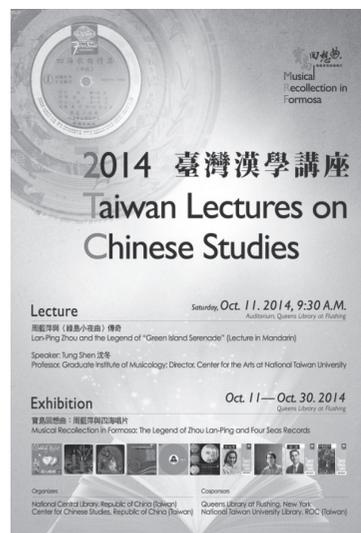
配合沈冬教授講座的主題文獻展覽，則定為《寶島回想曲：周藍萍與四海唱片》（Musical Recollection in Formosa: The Legend of Zhou Lan-Ping and Four Seas Records），名稱乃沿用沈教授之前於國立臺灣大學圖書館策劃的贈藏展（展期：民國101年12月14日至102年3月15日），由於該展覽內容切合演講主題，介紹周藍萍的音樂

生涯與四海唱片對臺灣流行音樂界的影響，且符合本館及漢學研究中心向國際推介「具有臺灣特色之中華文化」的宗旨，又蒙沈教授提供諸多建議，獲臺大圖書館、周藍萍家屬、四海唱片創辦人廖乾元及家屬同意使用原展覽相關圖文，遂擷取重點精華加以濃縮、編輯、英譯，經沈教授審閱，再搭配各種歷史照片，重新設計輸出，展出內容以英文為主，專有名詞再以中文標註。

由於紐約皇后區法拉盛圖書館提供的場地空間及牆面高而寬闊，並設有懸吊軌道，足夠懸掛大型展幅，可以將豐富的圖文資料呈現。最後完成的展場設計色彩繽紛，包括：系列活動主視覺2幅（每幅尺寸200公分乘140公分，PVC材質）及分項說明10幅（每幅尺寸200公分乘60公分，PVC材質），並將系列活動主視覺製作成易拉展架1座（尺寸200公分乘120公分），用以放置於演講場地。摺頁收錄了展覽的說明文字，並增加可鈐蓋活動印章的頁面，風格則延續原臺大圖書館展覽仿圓形唱片的形制。該展覽自10月11日開幕至10月30日結束，為期20天。展板於結束之後移至駐紐約臺北經濟文化辦事處，未來可於本館設置之臺灣書院「漢學書房」不定期展出。

3. 萊斯大學

於10月15日休士頓萊斯大學的場次，執行辦理人員與紐約場次相同，並同樣邀請沈冬教授主講，她選擇以「The Love for Taiwan, Towering in the Middle of the Ocean: The Taiwan Imagination in

活動及展覽主視覺（法拉盛圖書館）

明亮寬闊的主題文獻展場（法拉盛圖書館）

the Compositions of Lan-Ping Zhou（愛臺灣、巍巍立海中間：周藍萍音樂作品中的臺灣想像）」為題，講述1950年代的政治氛圍與周藍萍的流行歌曲創作，深入探討周氏如何跳脫制式框架，進而表現出「愛臺灣」的「臺灣想像」。不同於紐約場次以國語演講，沈教授在萊斯大學以英文發表演說，希望增進外籍聽眾對臺灣當時的環境背景與流行音樂風格的瞭解。

萊斯大學的「臺灣漢學講座」場地，位於該校方德倫圖書館Kyle Morrow Room演講廳，由於受到空間不足與僅有半天的活動排程限制，無法如紐約場次一樣安排《寶島回想曲：周藍萍與四海唱片》主題展，因此必須調整呈現方式，以圖書暨視聽資料展為主體，於演講廳內兩側長桌布置臺灣音樂相關出版品，並製作活動主視覺易拉展架1座（尺寸200公分乘120公分），設置於演講廳入口處作為會場布置。

（二）圖書暨視聽資料展

配合「臺灣音樂」的主題，美國「臺灣漢學講座」3個場次的圖書暨視聽資料展，即同樣以此為範疇，訂定標題為「Music of Taiwan: a showcase of books and audio-visual materials published in Taiwan」。首先在前置作業階段，經過蒐集比

較，嚴選出包含臺灣當代音樂、傳統音樂、流行音樂、原住民族音樂、客家民族音樂、音樂家等類別之圖書77種79冊、視聽資料54種92片，其中以新近出版品占多數。由於每種書籍品項皆需要3套，臺灣相關出版品數量又有限，採購過程中曾遭遇庫存不足，尋找調度困難之情形。而完成採購、驗收之後，又設計列印彩色標籤，將所有品項一一拍照、分類、編號、翻譯題名，製作排版精美的中英文清單，一方面作為展場資料；一方面詳列書目資訊，以利展後將資料贈予當地合作圖書館時，受贈單位後續的編目處理。所有圖書及視聽資料，還須加以仔細包裝保護後裝箱，以免在漫長的海運寄送過程中受損。

至於現場布置的部分，3個場地的配備設施各有不同，需因地制宜。華盛頓大學及萊斯大學提供長桌，有利於書籍與光碟的平面鋪陳，較易於安排；法拉盛圖書館設有直立式玻璃櫃，則展示物件需考量立體陳列的層次，以及觀眾的視角，因此布置展品時頗費工夫。而除了展示與臺灣音樂相關的當代實體出版品，展覽企劃中也包含數位化的古籍電子書展示。雖然此系列展覽不以介紹古籍文獻或複刻本為主體，但本館特藏文獻組仍舊發揮國家圖書館善本典藏的特色，將《太古遺音》等與音樂、戲曲相關之館藏經典，製作電子書存錄於平板電腦之中，於現場展示同時供觀眾點選瀏覽。

藉由此次的「臺灣漢學講座」暨主題文獻展，本館除了宣傳臺灣音樂之美，更希望將臺灣優良的學術研究及出版品推介至海外，因此所有圖書及視聽資料於活動結束後，全部捐贈給當地合作圖書館，並於活動開幕時舉行贈書儀式，華盛頓大學由本館曾淑賢館長代表致贈，該校副教務長兼圖書館總館長Betsy Wilson女士代表接受；

紐約皇后區法拉盛圖書館及萊斯大學方德倫圖書館由吳英美副館長代表致贈，分別由法拉盛圖書館邱辛擘副館長、方德倫圖書館Sara Lowman館長代表接受。

三、心得

此次辦理103年下半年度「臺灣漢學講座」暨主題文獻展，有賴於事前與各合作單位密集的聯繫，以及對各種細節之關注，而妥善的圖文編輯、圖書採購、布展設計等等的規劃，使得無論是國內或國外的一切準備工作，皆能在時程內順利完成。由於在西雅圖及紐約的場次，除了圖書暨視聽資料展，還包括大幅圖文的主題展，在確認展場空間的溝通，以及現場布置的工作過程，有賴華盛頓大學東亞圖書館沈志佳館長、Leslie Boba女士與法拉盛圖書館邱辛擘副館長，不厭其煩地回答相關細節或提供現場尺寸以及展品入關協助等，對於我們的跨海企劃有相當大的助益。此外，我國駐各地臺北經濟文化辦事處的人員亦多有協助，共同為海外推廣文化教育活動盡心力。

針對整體的展覽企畫與執行經驗，可歸納出幾點心得：

(一)「臺灣漢學講座」系列活動除了演講之外，若搭配有主題展、圖書暨視聽資料展、活動茶會等等，需要規劃之細節將十分繁複，運送的資料與材料龐雜，現場所需的時間及人力亦倍增。未來合作舉辦之對象，可視活動性質考量以本館建置有「臺灣漢學資源中心」之單位為選項，一方面可達成本館持續支持各資源中心營運及推廣的效益；另一方面因為與各學術單位已彼此熟悉，可降低遠距溝通的障礙，更容易達成辦理內容的共識，並且獲得所需資源的

協助。

- (二)若合作辦理單位所能提供的援助或布展的時間、空間有限，調整限縮活動之內容與規模至為重要，此次在萊斯大學採取辦理演講為主，輔以書展的型態，所有準備活動得以在十分有限的時間內完成。避免現場可能因為同時辦理較大型的展覽，品項及圖文布置不及，進而影響整體呈現效果的情況發生。
- (三)未來規劃「臺灣漢學講座」搭配之主題文獻展，可以考量邀請主講者一併策劃或撰述相關的展覽主題與文字，並提供可利用之圖片或資源等等。如此一來，相同領域的演講與展覽可以相輔相成，同時也可確保展覽內容的學術性、確實性、專業性。

演講廳入口主視覺展架布置（萊斯大學）

現場精心擺設的視聽資料（萊斯大學）