

展場以大圖輸出呈現製琴學派所在的地理位置與其製琴師關係圖，以及音樂提琴大事紀，和人類歷史重要事件並列（林姿吟攝）

展場內以250吋投影呈現「克里蒙納三大名琴PK演奏」（林姿吟攝）

從「絕色名琴——奇美博物館提琴珍藏展」談展覽中的教育元素

黃琇凌

本提琴圖片由奇美博物館提供

如果音樂是人類靈魂最純潔的聲音，那麼能演奏美妙樂聲的樂器，則有如上帝賜予人類的另一個音喉。小提琴，被稱為所有樂器當中，最能表達人類深厚情感的樂器。由國立故宮博物院和奇美博物館、時藝多媒體公司共同主辦的「絕色名琴——奇美博物館提琴珍藏展」，正訴說著四百年來人類與藝術、音樂的愛戀傳奇。

奇美文化基金會自一九九〇年創辦人許文龍先生收藏第一把安東尼奧·史特拉底瓦里於一七〇九年所製的提琴開始至今，已典藏四百五十多

把名琴，成為世界第一的名琴收藏機構。此次展出的十一八件珍品，包括早期弓弦樂器、名琴名弓、繪畫、雕塑與工藝作品；其中世界級的百年名琴是第一次在國人面前同時展示，但是首次將四百年來提琴歷史完整且系統性地呈現，更增加了此展的可看性。

展覽概述

展覽主題分為五展區，第一區以介紹早期弓弦樂器的演變為始，帶出「提琴的源流」，第二、三區的「名

作工藝的神秘面紗。為增加展覽的豐富性，同時也展出以提琴為主題的繪畫、雕塑與工藝珍品，呈現名琴與名作對話的情境。除了靜態的展覽形式外，在最後設置的「名琴與名曲：提琴互動區」，藉由科技的輔助，讓觀眾彷彿能親手撫玩多把名琴，並聆聽名琴的絕色美聲。

展覽與教育

國立故宮博物院周院長功鑫在「絕色名琴」導覽手冊序言中提到：「博物館展覽的最大目的是為觀眾拓展視野，增廣見識，進而提升人文素養。」周院長更多次在展覽籌備會議中強調此展的教育意義，應朝向「教育性」展覽來進行，讓觀眾親近提琴的歷史與其無與倫比的美音魅力。

美國博物館學會於一九八四年出版的《新世紀的博物館》(Museum for a New Century)一書中提到，「收藏為博物館的心臟，教育則是博物館的靈魂。」(註一)博物館的教育功能在以往常只是為了配合展覽而設計教育活動，展覽由研究人員先訂定主題

與內容，待接近成熟階段教育人員才加入，配合規劃各式教育活動（如講座、導覽、親子活動、工作坊等），讓觀眾透過這些活動深入瞭解原本側重學術性呈現的內容，在此情況下，教育人員屬於被動參與的角色。然而，在展覽規劃初期就納入協助觀眾學習的教育元素，於整體策展面向思考的作法，又應如何落實呢？

近年來國內博物館所策劃的展覽，逐漸嘗試國外多所博物館的方式，即在策展過程之初，就有教育人員的參與，讓展覽主題的詮釋，以觀眾易理解的方式呈現。以二〇〇〇年十一月美國芝加哥美術館(The Art Institute of Chicago)的年度大展「道教與中國藝術」(Taoism and the Arts of China)為例，教育人員和亞洲藝術部門策展人於展覽籌備初期，就密切討論如何讓對道教一無所知的西方觀眾瞭解道教的藝術與文化意涵，並就目標觀眾對於道教現有的理解、對展覽的期待（含展覽內容、選件、主題分類）、溝通詮釋工具的反應（含品名卡、說明文字撰寫），以及

Orehill指出，當觀眾參與示範、觸摸及討論展品、運用互動式展示，以及戲劇性呈現等方式，觀眾的學習記憶會高達百分之九十。反之，僅是靜態的觀看，一般人能記住的部分只有百分之十（註四）。因此，運用多感官呈現的展覽，遠比只訴求單一感官者更能讓觀眾驚喜，並加強對新事物的記憶。

展覽入口處以法國藝術家Alfred Bouher的作品〈傾聽海貝的女神〉來邀請觀眾一同聆聽名琴美聲（林姿吟攝）

天籟之音的呈現
以提琴為主角的「絕色名琴」展，所設定的目標觀眾群，除了提琴專家、音樂科系學生、愛樂者及專業人士外，更希望推廣至普羅大眾。然而，不同於繪畫與雕塑外顯的故事性，對大多數人而言，恐怕難以辨識每把琴的區別與珍奇之處，因而此展覽面臨的最大挑戰，是如何讓觀眾和一把把陳列於玻璃櫃中的提琴產生共鳴與感動？若單單是陳列提琴來敘述其歷史源流、演變與學派，一般觀眾是無法體會出這些樂器的珍奇，甚至無法引起參觀的興趣。

誠如周院長所說，這是一個關於「聲音」的展覽，應如何讓觀眾「看見」名琴無與倫比的音色呢？劉鸚在《老殘遊記》第二回王小玉說書的橋段，曾寫下對聲音最膾炙人口的極致描述。劉鸚以「像一線鋼絲拋入天際」、攀傲來峰登泰山之勢又「力劈其千迴百折的精神，如一條飛蛇在黃山三十六峰半腰裡盤旋穿插」來形容王小玉的聲音，讓我們對她的說書充滿無限的想像。然而，策展團隊實難

以像劉鸚的絕妙好詞來傳達每把名琴獨特的音質。因此，所有在展覽中能成就琴聲再現的輔助工具，勢必成為展覽成功與否的重要推手。

奇美博物館的策展團隊於發想之初，提琴專家原希望展出所有館藏名琴，但考量對非專業音樂人的一般觀眾而言，觀看一把提琴和許多把提琴，除了大小、顏色與裝飾外，並無太大的區別。當展覽決定以時間為主軸來貫穿提琴史，每把提琴可強調的特色也被歸類出來，包括故事、學派、材質與聲音。同時，策展團隊面臨了幾個挑戰：（一）如何展現提琴的聲音並作音色的比較？（二）如何提供每把提琴蘊含的豐富資訊，而不使用大量的文字輸出？（三）如何讓觀眾探索提琴的同時，也能和它互動，以產生共鳴嗎？

藝術與科技的絕妙演出
前述問題在現代數位科技的加入後，都獲得完美的解答。首先，琴聲的部分，時藝多媒體提議隨展覽門票附送語音導覽，讓參觀者能

「印象畢沙羅」特展入口展示三元色布幕（林姿吟攝）

教育活動等內容進行三階段的焦點團體評量，再依照建議所得八項結論調整展覽方向、詮釋方式與教育活動，期望將陌生的「道教」概念和觀眾的生活與價值觀產生連結。此外，展場中特別設計一間獨立的道壇擺設，好讓西方觀眾親身體會置身道教宗教場域的感受。在僅三個月的展期中，教育部門舉辦了前所未有的多項活動，包括每日朗誦解說道德經、中國道士示範畫符祈福、太極拳及武術教學等共七十二場教育活動，全數皆在展場內舉行（註二），吸引眾多西方觀眾參與，讓「道」和觀眾建立了文化上及生活上的連結性。

反之，當展覽主題為台灣觀眾較不熟悉的西方宗教，又應如何呈現呢？二〇〇六年十二月在國父紀念館舉辦的「藝術與宗教：十四至十七世紀義大利繪畫」特展，是另一個將教育融入展覽的佳例。策展的輔仁大學博物館學研究所團隊為了讓觀眾容易和展覽主題產生連結，運用茱蒂·蘭德（Judy Rand）提出的PASS架構作為策展與詮釋的依據，亦即（一）

目的（Purpose）——為什麼我們要說這些？（二）觀眾（Audience）——我們要對誰說這些？（三）主題內容（Subject）——我們要說什麼？（四）策略（Strategy）——我們要如何說？策展團隊以「與生命相遇」的主要訊息貫穿故事主軸，於每幅作品右側陳列扣合展覽核心的問句，引領觀眾藉由對問題的思考進而與作品產生互動，並建立關聯性。展覽最後的生命樹留言區，設計引導觀眾思索生命意義與價值的話語，鼓勵觀眾寫下感言，代表觀眾對展覽核心訊息的呼應與共鳴（註三）。

此外二〇〇八年五月於國立故宮博物院展出的「印象畢沙羅——英國牛津大學美術館珍藏展」，即被故宮定位為「教育展」，特邀國立台北教育大學藝術學系教授加入策展團隊，製作印象派畫家表現自然光影變化的展示媒材與互動區。展場入口另特別設置紅、黃、藍三原色半透明布幕與明鏡，讓觀眾穿梭其中，在色點與倒影中體會印象派點描畫派的創作精神。

博物館學專家Eilean Hooper-

「提琴的奧秘」展示區（作者攝）

的樂音，亦能在3D虛擬博物館中享受親自把玩、翻轉提琴的樂趣。

然而，此種高度運用科技輔助展示的展覽，使用的科技設備是否能於近四個月展期維持正常運作，以及故障時工作人員是否能立即排除問題，都是必須特別留意的面向，以避免觀眾僅見「故障」告示後敗興而歸。

科技之外的四弦奧秘

提琴的誕生一直是一個謎，但學者一致肯定，小提琴自出現以來改變不大。二十世紀美國攝影大師Ray最著名作品之一，即以在女性裸露的背部畫上兩個f音孔，表現出女性優美宛若提琴的曲線造型（註五）。日本提琴研究學者佐佐木庸一會形容

提琴無懈可擊的構造是「不能再加減什麼的傑作，卷過的琴頭，f音孔大膽的設定，耀眼可人的漆」（註六），都表現了弦樂器製造的極致工藝。

四根簡單的琴弦，卻能發出優美、複雜而又動力十足的聲音，提琴不可思議的奧秘在第四區「提琴的秘密：材料、結構與製作過程」完全

「名琴與名曲：提琴互動區」觀眾可觀看提琴細部並用耳機聆聽名琴樂音（林姿吟攝）

「絕色名琴」展場（林姿吟攝）

透過解說瞭解每把提琴的故事、歷史、製作、材質等，並能聆聽名琴的音色。此外，更進一步結合奇美集團旗下奇美科技的觸控顯示器生產技術，以及國立台灣師範大學的數位典藏音樂資料庫與3D技術，將原本靜態的展覽化為具多重感官享受的音樂盛宴。

這次展覽中硬體設備部分包括十一台四十二吋光學式觸控螢幕（皆為工業等級高畫質顯示器）、一台六十五吋大型液晶顯示器、二百五十吋高畫質投影設備，以及義大利百萬手工音響。奇美科技表示，使用工業等級顯示器於展場有以下優點：

（一）顯示器金屬外殼易散熱，因無風扇裝置，不易吸附粉塵，適合於展場中長期使用。（二）顯示器加裝四釐米強化玻璃，以增強讓觀眾長期觸碰的承受度。

軟體部分配合展覽主題分區展示中英文電子書，讓觀眾模擬閱讀實體書籍，只要輕輕以手指滑過螢幕，就能翻閱該區不同學派與時期所製的提琴與琴弓資料。如此一來，不但賦予

最後一區的「名琴與名曲：提琴互動區」，展現「奇美名琴數位典藏計畫」的成果。在資訊完備的「名琴檔案室」中，觀眾可以聆聽各件名琴以企及的。

為了讓觀眾更進一步體驗百年古琴的絕妙美聲，策展團隊透過前述百萬音響、大型投影與液晶顯示器，打造有如豪華劇院的視聽場所，並邀請國內提琴名家共同拍攝於展場中呈現的兩支影片，一為布雷西亞學派「馬吉尼四重奏」的歷史性演出，一為「克里蒙納三大名琴PK演奏」，即以阿瑪蒂、瓜奈里、史特拉底瓦里的名琴演奏相同曲目，來突顯每把名琴獨特的音質，挑戰觀眾的耳力。觀眾可能會發現，被小提琴名家林昭亮稱為須先練過氣功的「瓜奈里」琴音充滿爆發力，雄勁渾厚；「阿瑪蒂」音色溫暖均勻，而「史特拉底瓦里」則有如黃鶯出谷般的甜媚明亮。這樣高品質的聽覺效果，是其他藝術類展覽難以企及的。

展覽重現18世紀室內樂演奏場景，左為里耶茲奈畫作〈女士肖像〉（林姿吟攝）

提琴工作坊展示區（作者攝）

解構，讓觀眾一窺這個看似簡單卻充滿無限爆發力的小木盒所擁有的魔法秘笈。奇美本身雖有第一流的提琴收藏，卻無製琴過程各階段可展示的物

件，策展團隊因而邀請以製作提琴著名的貝克父子提琴工作室加入，以觀眾可觸摸的提琴面板、背板及各部位的實物，詳細呈現提琴製作的每個步驟，並於本區重現難得一見的提琴製作工作坊場景。

兩個展示與教育的議題

展覽開幕前，貝克提琴傳人 Jennifer Becker Glows Brightly 專程從美國來台為製琴工作坊佈展。原本貝克小姐與奇美人員皆希望觀眾能自由拿取、仔細觀賞每塊提琴的製模材料，並且可以進入提琴工作坊重現區，零距離感受製琴師工作時的情景。然而，博物館能否信任所有觀眾都具備良好的行為規範呢？處處皆是「禁止觸摸」的博物館，應賦予觀眾何種程度的自由觸摸空間呢？這是一個值得深究的議題。故宮團隊認為，若事先已準備充足的展示材料及備用品，且能負擔展覽期間補充這部分的必要成本，上述作法確實值得鼓勵。但基於故宮每年百萬參觀人潮的經驗，展示模組遺失的確有其可能性。加上此次

展示的製模材料僅有一組，經過討論後奇美人員及貝克小姐接受故宮的建議，將展示材料用透明魚線固定，但仍允許觀眾觸摸。工作坊則因有懸掛提琴以及工作桌上擺設有製琴工具，在安全考量下決定不開放讓觀眾進入。這樣的作法，雖非完美，但也能達到讓參觀者瞭解提琴製作過程的目的。

展覽中也重現十八世紀室內樂演奏的場景，和它呼應的是，法國藝術家里耶茲奈（H. Riesener）的大型油畫〈女士肖像〉，讓觀眾宛如置身富麗堂皇的貴族世家。這樣的場景，若能有現場音樂演奏，豈不更能為展示的提琴，在數位科技之外，注入鮮明的靈魂呢？奇美、時藝及故宮三方團隊對於音樂演奏的適當地點曾多次討論，奇美與故宮人員皆希望能在展覽中呈現現場演奏；然而，時藝多媒體則認為展覽中同時有「馬吉尼四重奏」、「克里蒙納三大名琴PK演奏」與「提琴互動」等視聽區，加上觀眾使用語音導覽，如果現場演出，聲音將會相互干擾，並造成展場內人流堵

塞。經過幾次討論，工作團隊決定將音樂會改在院區舉辦。值得一提的，是，本次展覽的講座不同於一般演講，另外提供現場演出的聆聽體驗及名家、名琴、名弓的示範演奏，讓觀眾更深入地了解提琴的神奇魅力。

結語

已故的名指揮家伯恩斯坦曾在《音樂欣賞》一書的引言中提到：「柏拉圖和蘇格拉底知道音樂的研習是對年輕人心智一個最好的訓練，為教育所不可少，其理由正是因為音樂是『科學的』與『心靈的』素質的結合。」而一把好琴有如千里馬，須有伯樂的慧眼珍惜、音樂家的演奏與知

音的欣賞，才得以發光發亮；如同博物館典藏的文物，是歷代人類智慧的結晶，也需要藉由好的展覽教育詮釋，才能讓觀眾親身感受藝術之美。

新世紀的博物館展覽從過去以「物」（即展品）為中心，已轉變成以「人」（即觀眾）為中心。「絕色名琴」展從學習者的觀點出發，結合藝術、音樂、科技與表演，改變博物館原本靜態的展示方式，提供觀眾視覺、聽覺、觸覺及參與的參觀經驗。我們也可以從這個展覽看到，博物館、企業及學術機構的跨領域合作，成就了一種更活潑多元，更具教育功能的展示方式。

作者任職於教育推廣處

註釋

1. *Museums for a New Century: A Report of the Commission on Museums for a New Century*, American Association of Museums, 1984, 轉述自劉婉珍, 〈博物館蒐藏的意義與影響〉, 《博物館學季刊》, 2000年7月, 頁6。
2. Hsiu-ling Huang (黃琇凌), *Marketing Strategies for Non-Western Exhibitions in Museums: Two Chinese Exhibition case studies*, 2001。
3. 劉婉珍, 《博物館就是劇場》, 頁28-29、90, 台北市: 藝術家出版社, 2007年。
4. Eilean Hooper-Greenhill, *Museum and their Visitors*, pp. 145, London: Routledge, 1994。
5. 此幅作品為 Kiki Ingre's Violin, 1924, 現藏於美國Getty 博物館。
6. 在在木庸一, 〈小提琴入門—樂器的沿革與樂曲的產生〉, 《全音音樂文摘》, 第11卷第12期, 1987年。
7. 有關本展奇美博物館策展過程及使用科技媒材之訊息, 感謝奇美博物館和奇美科技策展團隊協助提供。配合本展舉辦的系列講座及音樂表演活動, 請上活動官網<http://www.mediasphere.com.tw/violin/>。