

熟悉又陌生的泰國—— 2019「故宮亞洲藝術節」紀實

■ 鄭莉蓉

「故宮亞洲藝術節」於每年十月故宮院慶之際舉辦，為南部院區年度重點活動。2019年以「泰國月」為題，並選定「熟悉又陌生的泰國」為主軸，期突破一般民眾對泰國的既定印象，帶給觀眾有別於往的新認識及新體驗。本文茲就第三屆「故宮亞洲藝術節——泰國月」活動之策劃概念及執行成果與讀者分享，亦記錄作為後續辦理相關活動之參考。

圖1 | 泰國月活動於故宮南院博物館二樓大廳佈置迎賓的大象家族，連結觀眾對泰國的第一印象。 南院處提供

活動主軸選定

泰國為東南亞觀光大國，國人赴泰旅遊常佔東南亞地區比例之冠。¹想到泰國，大家或不免快速聯想到大象、泰式料理、泰式按摩、人妖秀等觀光印象，這些雖也是泰國文化重要的一部份，然而泰國悠久的歷史文化、宗教信仰、語言風俗、藝術展演等內涵遠不僅於此。以「微笑國度」著稱的泰國，因其包容接納的性格，讓泰文化多展露出揉合外來文化、與時俱進、不斷創新且獨具一格的風貌。

第三屆「故宮亞洲藝術節」選定「泰國」為主題國家，活動策劃的首要考量點即是，針對國人如此「熟悉」的泰國，「泰國月」活動如何能帶給觀眾耳目一新又寓教於樂的體驗？再者，以推廣亞洲多元文化為職志的年度「亞洲藝術節」，除配合院慶以歡愉氣氛、豐富活動吸引民眾外，又如何能讓參與民眾在過程中，擴大對主題國家文化的認識，拓寬既有的文化視野，並讓這次的博物館參與經驗在他們生命中留下軌跡？

基於此，「泰國月」活動策劃借用詮釋學中「從陌生到熟悉」的概念，將泰文化比為「文本」，期待觀眾在與「文本」的參與互動中，不斷修正之前的理解並拓展既有視域，以達到對主題國家文化更深入的理解。本次活動除含括民眾熟悉的泰國元素外（圖1），主要致力在以活動設計方式，引領觀眾認識、探索以下幾項泰文化內涵：

- 一、《拉瑪堅》史詩故事及聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產之泰國面具舞蹈劇—「孔劇」（Khon）。
- 二、泰國當代時尚及文創，主要聚焦於詩麗吉王后所設計的八款國服。

- 三、泰語、香花串等扎根泰國人民生活之常民文化內涵。
- 四、南院當期泰文化主題展品，包含陶瓷器、佛教、文獻等。
- 五、由泰國貿易經濟辦事處所引薦之泰拳交響樂表演，以及有「畫畫神童」之稱，年僅十三歲的青年藝術家 Armani Wachirawit Samart 的創作。

文化交流與在地化

到訪過曼谷玉佛寺（Temple of the Emerald Buddha）的民眾對外圍精彩的迴廊壁畫必不陌生，它描繪的正是改編自印度史詩《羅摩衍那》（Ramayana）的《拉瑪堅》（Ramakien）故事。（圖2）《拉瑪堅》與《羅摩衍那》故事情節大致相同，但背景修改為阿瑜陀耶（Ayutthaya）王國，主角則是阿瑜陀耶城的王子。故事中的主人翁「拉瑪」（Phra Ram / Rama）²是毗濕奴神（Vishnu）轉世，集合一位領導者被期待的各種美德——勇敢、正直、高貴、忠誠，並能率眾戰勝邪惡。故事主要描繪遭放逐十四年的拉瑪王子，為救回被魔王擄走的妻子悉多（Nang Sida / Sita），在風神之子哈奴曼（Hanuman）及猴子大軍的幫助下，打敗魔王，而後返國登基為王的故事。《拉瑪堅》對泰文化影響深遠，如今泰國王室（即恰克里王朝、曼谷王朝）的國王，均採用「拉瑪」（Rama）為稱號，代表國王為毗濕奴神的化身，毗濕奴神的坐騎金翅鳥迦樓達（Garuda）則成為泰國國徽與泰王室象徵。現存最完整的《拉瑪堅》故事在泰王拉瑪一世時修訂，拉瑪二世時則將其改編成為適合舞臺展演的「孔劇」。³

選擇《拉瑪堅》的原因包含它豐富的故

圖2 | 曼谷玉佛寺外圍迴廊壁畫，精彩描繪改編自印度史詩《羅摩衍那》的泰國版《拉瑪堅》故事。 作者攝

事性、於泰國傳統精緻藝術的代表性，還有它時至今日於泰文化中的影響力。透過《羅摩衍那》與《拉瑪堅》的連結及轉化，我們不僅可見到早在幾世紀以前，亞洲地區的文化交流已如何繁盛（《羅摩衍那》流傳至東南亞地區，影響了皮影戲、泰國面具舞蹈劇、文學等藝術形式），還可見到它如何落地生根，成為當地重要的文化內涵。如主演《拉瑪堅》故事的「孔劇」，在2018年已為聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作名錄。⁴

本次活動除在泰國貿易經濟辦事處的協助下，邀請到演出「孔劇」最專業頂級的團隊——泰國藝術司（Fine Arts Department）到院演出（圖3），也以教育劇場（Creative Drama）的方式，帶領孩童親自演出《拉瑪堅》。（圖4）教育劇場是一種應用劇場的形式，含括劇場演出、教育目標及觀眾參與等三元素，簡稱TIE（Theatre in Education）。⁵為使不熟悉藝術文化的大小觀眾也能親近博物館，近年南院積極嘗試以五感體驗、跨域整合及遊戲互動的多元形式設計教案，希望讓

孩童們能玩中學，透過故事參與記憶，經由肢體演繹藝術，並期待在過程中，能逐漸積累參與者對多元文化的認識及對藝術文化的親近與喜愛。

泰式美學

在傳統精緻藝術外，本次活動也期待帶給觀眾耳目一新的泰文化饗宴——「泰時尚」服裝秀及「泰有衣絲」服裝快閃店的概念即因此而生。

談到泰國時尚，不能不提拉瑪九世蒲美蓬國王（Bhumibol Adulyadej）的王后詩麗吉（Sirikit），她在1960年代所設計的八款「傳統」國服，已成為「Thainess」泰文化的重要表徵，不僅有助於行銷泰絲，更能展現自我文化認同，向全世界宣告泰式時尚的魅力。八款女裝國服樣式包含：

一、泰阿瑪琳（Thai Amarin）：名稱取自大皇宮中的阿瑪琳宮。服裝形式與「泰吉特拉達（Thai Chitralada）」相似，但更為正式。以素面絲質上衣搭配織金錦長圍裹裙，為兩件式的晚宴服裝。

圖3 | 泰國月開幕活動邀請已為聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作之泰國面具舞蹈劇「孔劇」到院演出。 南院處提供

圖4 | 《拉瑪堅》故事劇場帶領孩童玩中學，增加對主題國家文化的認識並培養對藝術文化的親近與喜愛。 南院處提供

- 二、泰吉特拉達 (Thai Chitralada)：以長袖高領的絲質上衣搭配素面或織錦的長圍裹裙，是正式的日間服。
- 三、泰席瓦萊 (Thai Siwalai)：正式禮服，主要於皇室典禮或其他正式場合中穿著。織錦上身加上同款式、前面打褶的裙子，再披上披肩才算完成。「席瓦萊」取自大皇宮中的同名花園。
- 四、泰波隆碧曼 (Thai Boromphiman)：一件式的禮服，以長袖素面立領的上身，搭配絲及織金錦、前方縫褶的裙子，主要於正式場合中穿著。
- 五、泰恰克拉帕 (Thai Chakraphat)：正式的晚宴服，主要特色係以前方有打褶的織金錦裙子，搭配無肩帶上身與雙層披肩，並以有刺繡的款式在上。
- 六、泰節基 (Thai Chakri)：非常正式的晚

宴服。以金線或銀線織錦製成，裙子前方有打褶，並搭配傳統泰式披肩。此款禮服常飾有刺繡，使其更添華美。「泰節基」的名稱取自於大皇宮中的「節基皇殿」。

七、泰杜喜 (Thai Dusit)：正式晚禮服，由織金錦製成，上身設計以精美刺繡為特色。

八、泰鑾冬 (Thai Ruean Ton)：由絲或棉製成，以七分袖的上衣搭配長圍裹裙，是八套女裝款式中最休閒的一款。⁶

本活動以詩麗吉王后所設計的八款國服出發，以時裝秀及服飾體驗方式，希望帶給觀眾別出心裁的泰式美學饗宴。「泰時尚」服裝秀特別選在10月10日國慶日舉辦，在南院的飛白館，一片陽光灑落的博物館大廳中搭起伸展臺，模特兒除展示詩麗吉王后所

圖5 「泰時尚」以服裝秀方式展現詩麗吉王后所設計的八款近代「傳統」國服。 南院處提供

設計、這些十分近代的傳統國服外（圖5），活動也邀請到兩位泰國當代服裝設計師——Namfon Laistrooglai 及 Chaichon Savantrat 帶來他們的作品，搭配泰國復古電子搖滾樂團 TELEX TELEXs 的演唱，讓觀眾能近距離體驗泰國傳統、當代、時尚與流行文化流動交織的魅力。至於一向廣受民眾歡迎的服飾體驗活動，本屆泰國月也推出由專業妝髮及攝影師服務的假日升級版，讓民眾在認識、體驗泰國服飾之餘，也為當日參觀留下難忘的美麗回憶。（圖6）

文化即生活

若說語言為理解一文化最重要的工具或許也不為過。透過語彙，我們能逐漸堆疊認識一文化的習俗、價值觀、概念及思想。因此，泰國月活動在規劃之初，即希望以輕鬆

趣味的方式，將泰語學習納入其中。然而，泰文包含 42 個子音、30 個母音、4 個聲調符號、9 個既有數字加上多個特殊記號，零零總總共 100 多個文字，⁷ 要使民眾在活動短短一個月內學會，不僅過於負擔，也不易達到能透過語言認識背後文化意涵的程度。因而在活動設計上，特別調整為「輕量級」的 FUN 泰語挑戰賽模式，每場次僅 30 分鐘，且於兒童創意中心等公共空間舉辦。大家依坐墊席地而坐，跟隨泰語老師學習問候語、數字或趣味電影臺詞等簡易內容，學習完畢並達成挑戰的觀眾即可獲得泰國月假日市集小點心乙份。（圖7）此一小活動輕鬆熱絡，易於讓現場觀眾加入參與，卻也足以達成讓民眾留下「我曾在故宮南院學過一句泰語」這樣一點記憶與文化連結的目標。

深入泰國人民生活，結合信仰及祝福的

圖6 民眾體驗泰國傳統服飾。南院處提供

圖7 | FUN泰語挑戰賽以輕量級課程及挑戰方式，鼓勵民眾學習幾句泰語。 南院處提供

香花串在泰國街頭隨處可見。典雅清香的花串價格親民，常只要 20 泰銖即可取得。不僅用在禮佛，迎接客人或送行時，獻上花串或花環可表達歡迎或祝福的心意；在炎熱潮濕的泰國，將香花串掛在窗邊，吹入室內的空氣則可更添芳香。一般用來作串花材料的，多以擁有濃郁香氣的茉莉花，再搭配其他色彩較鮮麗的花材，如玫瑰、蘭花、萬壽菊等，讓香花串看起來更為繽紛美麗。本次活動邀請泰國花藝師及泰籍新住民姊妹講師輪番授課，帶領大小觀眾親手製作花串，體驗泰國文化所蘊含的、溫暖誠摯的心意。（圖 8）

展廳闖關任務

在藝術文化博物館中，如何透過各種方式讓觀眾親近文物可說是博物館教育的首要

任務及挑戰。尤以面對異文化的時空距離，如何增加觀眾學習動機、引導其觀看及探索，並留下愉快豐富的博物館經驗，為每次教育活動策劃時均需審思的課題。

泰國月活動再次嘗試連結展廳，串聯南院當期泰文化主題展品，鼓勵觀眾持闖關手冊循線探索。（圖 9）例如，茶文化展廳中的〈宋胡錄鐵繪香合〉，為泰國阿瑜陀耶王朝時期、中北部地區宋加洛（Sawankhalok）的作品，原係作為放置石灰或檳榔使用，流傳到日本後，因其器型及紋飾深受日本茶人喜愛，方才轉為茶道用具。⁸ 觀眾循線找到這件有著渾圓飽滿外型的鐵繪白釉陶瓷器後，透過觀察即可輕易找到答案。但更令人期待的是，在此過程中，他們或也會發現早在十六、十七世紀左右泰日之間的互動交流，

圖8 | 泰國花藝師親自指導製作蘊含祝福心意的香花串。 南院處提供

器物用途因地制宜的轉變，日本茶道的審美觀，或者香合在日本茶文化所扮演的角色等等。而在當期大展「泥土的座標——院藏陶瓷展」當中，觀眾則能透過尋找並描繪魚紋盤的行動，進一步認識泰國鐵繪的特色；在展廳中一覽中國陶瓷典範及泰、越、緬、日、韓等不同國家陶瓷器的風格及美學，並發掘其間交流互動、相互學習卻又彼此競爭的脈絡與連結。

促進雙邊交流與友誼的文化外交任務

第三屆「故宮亞洲藝術節」承繼前兩屆的傳統，積極尋求主題國家駐臺代表處的支持與合作，期待將最道地也最優質的文化內容呈現於觀眾眼前，並透過交流加深雙邊的認識與友誼。本屆活動十分榮幸能獲得泰國

圖9 | 泰國月閣關手冊內頁。 南院處提供

貿易經濟辦事處的大力支持，不僅協助邀請到泰國藝術司至本院南北院區演出「孔劇」，更為我們引薦了創意十足、融合東西方的泰拳交響樂展演。

泰拳 (Muay Thai) 的歷史源遠流長，Muay 的意思即為戰鬥 (combat)，因只能用雙拳、雙肘、雙膝及雙腳這八點進行攻擊，故又被稱為「八肢的藝術 (the art of 8 limbs)」。考量博物館觀眾涵蓋各年齡層，活動除設定以表演性質為主、避免過於激鬥的實戰外，也在專業演出後加入互動橋段，邀請大小觀眾一同上臺，跟隨教練學習幾招泰拳拳法。(圖 10) 順帶一提，筆者因籌備泰國月活動而受邀參與當年度泰國國慶 (同時也是蒲美蓬國王誕辰紀念、泰國父親節) 晚宴之時，宴會上亦是邀請泰拳館進行表演，足見這項文化對泰國的重要性。

另一位同樣由泰國貿易經濟辦事處引薦的，是年僅十三歲、在泰國有「畫畫神

童」之稱的青年藝術家 Armani Wachirawit Samart。Armani 自五歲開始作畫，作品已上千幅，他的繪畫風格鮮明，常見泰國傳統元素。本次活動特別在開幕週邀請藝術家來臺，除駐地創作兩幅作品——後來一幅贈予本院、一幅贈予泰國貿易經濟辦事處為紀念外 (圖 11)，亦為現場民眾速寫畫像並合影，留下美好的交流經驗。

結語

「故宮亞洲藝術節」至 2019 年已辦理三屆，若將更早配合「日本美術之最——東京、九州國立博物館精品展」所籌辦的系列文化活動也視作亞洲藝術節前身的話，係已為觀眾引薦了日本、印度、新加坡及泰國四亞洲國家文化主題內容。不論觀眾熟悉或陌生，每個國家都有其文化精彩及獨特之處，而一種基於認識、理解、而能欣賞及尊重多元文化的素養，即是亞洲藝術節希望為觀眾帶來

圖 10 | 大小觀眾於泰拳交響樂演出後受邀上臺跟隨教練學習泰拳。 南院處提供

圖 11 泰國青年藝術家Armani Wachirawit Samart來臺創作互動。 作者攝

的、最重要的收穫。在與不同主題國家的交流合作中，故宮也致力於為文化外交盡一份心力，透過與各國駐臺代表處的合作，或者邀請許多主題國家的講師、藝術家、表演團隊來臺交流，在使臺灣觀眾看見他國文化之時，也透過對話、參訪及互動，讓所邀外國

友人同時認識臺灣。期待觀眾在南院一年年的耕耘下，能夠更加認識我們周遭鄰居的文化，也透過各種可親近活動的參與，發現藝術原來並非遙不可及，而是落實在每個文化及我們所有人的生活之中。

作者任職於本院南院處

註釋

1. 根據交通部觀光局「國人旅遊狀況調查」統計，近十八年（民國 90 至 107 年）間，國人赴泰國旅遊常佔東南亞地區比例之冠，僅 103 年及 106 年居於第二位。網址：<https://admin.taiwan.net.tw/FileUploadCategoryListC003340.aspx?Pindex=1&CategoryID=7b8dffa9-3b9c-4b18-bf05-0ab402789d59&appname=FileUploadCategoryListC003340>
2. 《拉瑪堅》故事中的角色，除神猴哈奴曼保留原名外，其他多被改編為泰國式的名字。本文標註方式為：斜線前為《拉瑪堅》故事改編之名，斜線後為印度《羅摩衍那》角色原名。
3. 關於《拉瑪堅》的描述，係參考皇家市頌讚殿劇院（Sala Chalerkrung Royal Theatre）導覽手冊：*KHON: THAI MASKED DANCE* (Bangkok: Sala Chalerkrung Foundation)、National Museum Volunteers, *Writing from Asia: Treasures, Myths, and Traditions* (Bangkok: National Museum Volunteers, 1996) 及 Amolwan Kiriwat, *Khōn: masked dance drama of Thai epic Ramakien* (Electronic Theses and Dissertation, The University of Maine, 2001)。網址：<https://digitalcommons.library.umaine.edu/etd/631>
4. 聯合國教科文組織網站：<https://ich.unesco.org/en/RL/khon-masked-dance-drama-in-thailand-01385>（檢索日期：2019 年 12 月 11 日）。
5. 詳閱陳韻文，臺灣大百科全書「教育劇場」詞條說明：<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=21084>（檢索日期：2019 年 12 月 11 日）。
6. 摘譯自詩麗吉王后織品博物館（QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF TEXTILES）教育推廣品資料 *The Eight Types of Thai Style Dress*。
7. 朴景恩、鄭煥昇，高毓婷譯，《你所不知道的泰國——從歷史、社會、風俗與信仰透視泰國文化的美麗與哀愁》（臺北：麥浩斯出版社，2017）。
8. 〈宋胡錄鐵繪香合〉之說明詳見廖寶秀、黃韻如，《芳茗遠播——亞洲茶文化》（臺北：國立故宮博物院，2015），頁 207-208。