

國立故宮博物院
NATIONAL PALACE MUSEUM

臺灣 意象

IMAGINARY
TAIWAN

PART I

帝國眼中的
臺灣風物
AN OUTSIDER'S GAZE
AT TAIWAN'S LANDSCAPE AND PRODUCTS

數位與臺灣的交會——

「臺灣意象」首部曲：帝國眼中的臺灣風物

游閏雅

「臺灣意象展——帝國眼中的臺灣風物」將由遠而近地透過地圖、風景、物產三大面向，向民眾展示臺灣島的歷史變遷。尤其著重於闡述不同帝國眼中的臺灣形象，如何在歷經時間的錘鍊後，轉化成我們現在所熟知的「臺灣意象」。本文將以此展覽為例，嘗試討論在數位科技發達的今日，國立故宮博物院（以下簡稱故宮）如何運用數位科技，展示可被共感與傳遞的「臺灣意象」。

前言

何謂「意象」？簡單來看，我們或可粗略將「意象」視為在相似的地理環境與歷史背景下，所形塑出的具體形象。此形象能被不同地區的人分享、傳遞，同時具備某種共情的特質。¹今天我們提到臺灣意象時，人們或從環境的角度聯想到臺灣翠綠的高山與周圍碧藍的海洋，或從人文的角度連接到臺灣長期積累的多元文化與民族；更為直觀的視角來看，諸如臺北101、珍珠奶茶這類地方景點與小吃，皆可視為臺灣意象的表徵。值得注意的是，上述種種表徵，在數位平臺上都可以輕易搜索。而當今的臺灣，隨著科技的日新月異，正是科技發達與新型態媒體敘事蓬勃興起的時代，各式各樣的數位產品與網際網路也與每個人的日常緊密相連。國立故宮博物院（以下簡稱故宮）致力將資通訊技術與文化場域相結合，希冀提供民衆更為友善且高品質的藝文體驗。因此，本次故宮與國立臺灣博物館、國立臺灣大學人類學博物館、高雄市立美術館、順益臺灣原住民博物館，與包括國立臺灣歷史博物館、國立臺灣美術館，以及臺北市立美術館在內的協助館所，攜手規劃「臺灣意象」展覽：「帝國眼中的臺灣風物」。

展覽概述

「帝國眼中的臺灣風物」展覽主旨為「帝國的凝視」與「在地的動能」兩大主軸。在臺灣兩百多年間的歷史中，自近海、遠洋而來的帝國船隻，從未停止對這座位於航道樞紐的島嶼，投以好奇的觀望；而島上的居民，在與之對立、合作、共處的過程中，逐步凝聚出共同意識，以應對來自外部的試探。看似由不同時期兩股勢力相互摩擦出的火花，絕非能被單線的脈絡

所框架，其背後呈現的是臺灣文化的多元面向與複雜性。如何在展覽中表現「異地/在地」、「他者/我者」之間的對立與協作，正是策展團隊反覆思考、斟酌的重要議題。

於是，策展團隊最終以臺灣歷史中佔據重要地位的三大政權：荷蘭東印度公司（Vereenigde Oost-Indische Compagnie，成立時間：1602-1799）、清帝國與大日本帝國，以及在帝國治理下生活的人民為主角。並將此時期的歷史分為三個層次，首先從帝國觀看臺灣最初的媒介——「地圖」開啓本次展覽序幕，隨後聚焦至登陸臺灣的外來者與在地者共同觀看、形塑的「風景」，最終介紹雙方對於島上「物產」的開發與使用過程。過程中，本展選用來自全臺共十三所博物館、美術館的文物圖檔，現場並模擬有5G高傳輸低延遲的通訊技術環境，以及製作包含互動機械裝置（Mechanical interactive Installation）、擴增實境（Augmented Reality）、3D文物掃描、沉浸式劇場（Immersive Theatre）等裝置，希望為民衆帶來互動性與沉浸性兼具的臺灣意象，並一同關懷這塊美麗的土地。

本展覽的故事線分為三大單元：「圖像臺灣」、「風景臺灣」、「物產臺灣」。「圖像臺灣」可細分為「逐漸清晰的臺灣」、「變動的臺灣輪廓」、「地圖臺灣」；「風景臺灣」則分為「臺灣八景」、「勘查紀實」、「文明化的風景·風景的文明化」、「創造屬於臺灣的風景」；「物產臺灣」又可分為「荷蘭人帶來的貿易新象」、「從草萊到豐饒的臺灣田園」與「日本帝國的殖產興業」等子單元，以下將介紹各單元的主題及展示內容。

圖像臺灣

自十六世紀以來，臺灣便以不同的名稱出現在各國的史料、地圖上，而這也是大家對於臺灣島的最初印象。從大灣、大員到福爾摩沙，隨著文獻上臺灣的稱呼的變動，臺灣的形象在地圖上也從大陸旁模糊不清的小島嶼，變得輪廓逐漸清晰，並在人民的努力地開墾下，逐一點亮臺灣島上的未明之處。也因此，本展第一單元結合國立臺灣歷史博物館、國立臺灣博物館、故宮所藏之不同時代的臺灣地圖，利用雷射光雕與機械升降平臺裝置，製作成名為「臺灣 Mapping」的互動展件。以此將不同時、空間之帝國政權對臺灣的凝視與測繪交錯呈現在同一展件上。

有趣的是，畫工描繪臺灣地圖時，大多未有機會實地測繪，僅能參考文字紀錄，「創作」出無法標示準確位置、距離的寫意臺灣地圖；而日治時期的鳥瞰圖畫師，則能前往臺灣各地取景、寫生，再參考現有的地圖，結合成兼具實用與藝術性的鳥瞰圖。因此，如何將清帝國生產的臺灣西南部地圖長卷，以及日本帝國委

託畫師所繪製的鳥瞰圖，精準套用在如今已十分精確的臺灣地圖模型中，成為重要的問題。

於是，策展團隊調查清代地圖的地點、河川與區隔漢番邊界的「土牛溝」，以及日治時期鳥瞰圖上繪製的城市位置，最終成功將兩張地圖重新塑形，使其能精準投影在臺灣地圖光雕模型上。本展件期待讓民眾如同解謎般，藉由各地圖欲傳達的圖像資訊與功能，瞭解不同帝國觀看臺灣的方式，以及它們繪製地圖背後的動機。（圖1、2）

不僅如此，此單元中我們特別展示〈康熙臺灣輿圖〉、〈乾隆臺灣地圖〉與〈臺灣民番界址圖〉中竹塹至彰化的局部畫面，以此強調過往經常被忽略的臺灣中部地區歷史。其中，策展團隊運用數位科技技術將〈乾隆臺灣地圖〉熔接投影於牆面上，標示出地圖中數十個重要地名點位，並透過旋鈕操作。當民眾旋轉旋鈕時，地圖上的地名點位會跟隨民眾旋轉的方向移動，顯示出該點位的古今名稱。民眾在操作〈乾隆臺灣地圖〉數位展件時，可搭配由中央研究院臺灣史研究所翁佳音教授主講的「乾隆臺

圖1 「臺灣Mapping」互動裝置，裝置投影〈臺灣鳥瞰圖〉與相關地圖說明。數位資訊室提供

圖2 「臺灣Mapping」互動裝置，正投影僅描繪臺灣西半邊的〈乾隆臺灣地圖〉，故僅有代表臺灣西半部的機械結構升起，反映該地圖的重點特色。數位資訊室提供

圖3 「地圖臺灣——變動的臺灣輪廓」展區中，展示〈康熙臺灣輿圖〉、〈乾隆臺灣地圖〉與〈臺灣民番界址圖〉中竹塹至彰化地區，以及〈乾隆臺灣地圖〉數位投影互動裝置。 數位資訊室提供

圖4 「地圖臺灣——變動的臺灣輪廓」展區，民衆操作〈乾隆臺灣地圖〉數位投影互動裝置。 數位資訊室提供

灣地圖文物影片」，釐清古地圖上不同圖像代表的意義。(圖3、4)本單元希望可以透過數位與複製文物的結合，降低民衆閱讀艱澀難懂地圖的門檻，並藉由數位互動的方式與地圖對

話，讓各年齡層的觀眾挖掘地圖上蛛絲馬跡。一方面解讀帝國自海外投射而來的視線意涵，另一方面也深化觀眾對這塊島嶼的認識和關懷。

風景臺灣

當帝國的足跡踏至臺灣島，其視野也由紙上的地圖，改為直接凝視島上的景觀。而臺灣島上的居民接受來自外國勢力的刺激後，亦逐漸凝聚出屬於在地的共同意識。

首先由「臺灣八景」出發，八景的建立，即是一種階級和空間分類意識的誕生。清代官員運用中國畫史中「瀟湘八景」的固有格套，創作虛實交映的八景詩與八景圖，用以表現其位處文明邊陲之地的分類與馴服。²（圖5）日治時期臺灣最大的報社——臺灣日日新報社，發起為期一個月的臺灣八景票選活動，由民眾直接參與投票出新的八景。而日治時期臺灣八景的地點，進而成為日後人們在票選臺灣八景時的重要參考依據。觀者可藉由投影於牆面上的清代八景詩，與《臺灣日日新報》刊載的新八景票數消長變化，以及由臺大人類學博物館館長林開世教授與國立成功大學榮譽教授蕭瓊瑞教授主講的「雙絕臺灣八景文物影片」，細細

品味、瞭解臺灣八景的形塑歷程。（圖6）

1871年3月9日加拿大長老教會牧師馬偕（George Leslie Mackay, 1844-1901）搭乘的船隻抵達淡水港時，牧師歡喜紀錄下自己的心情：

約下午3點，船入淡水港並且下錨。被這個地方深深的感動，我立即下定決心，這就是一直在等待我的宣教區（field）。在我之前沒有人在此地服事。噢！值得讚美的上帝啊！我的心裡歡愉到真想高興得拍手。美麗的淡水，我的心裡實在感動。³

包含馬偕在內，十九世紀西方的傳教士、探險家、攝影師、記者們，跟隨新帝國主義的腳步登陸臺灣，積極以筆記、攝影、素描等形式，記錄臺灣獨特的人文風土、風貌地形。展場中的每一張照片與速寫，背後都蘊含著記錄者的感動知情、以及外國勢力對於資源採集的渴望。（圖7）

圖5 「風景臺灣——臺灣八景」展區中，清代八景的展牆說明與五位清代官員、詩人創作的八景詩文動畫投影。 數位資訊室提供

圖6 「風景臺灣——臺灣八景」展區中，日治時期臺灣八景的展牆說明與日治時期臺灣八景每日票數之動畫投影。 數位資訊室提供

圖7 「風景臺灣——勘查紀實」展區，展示十九世紀的臺灣風景老照片。 數位資訊室提供

圖8 「風景臺灣——創作屬於臺灣的風景」展區，展示日治時期臺灣畫家繪畫作品與畫作色彩粒子分佈平板。 數位資訊室提供

1907年日本畫家石川欽一郎（Ishikawa Kinichiro, 1871-1945）初到臺灣，從事軍務之餘兼任學校教職，晚年，他回憶起自己對臺灣的第一印象：

初抵臺灣時，從船的甲板上遠眺基隆景色，最令人欣賞的是自然的色彩飽滿，山峰線條強而有力。色彩飽滿不曖昧，亦即色彩濃厚出色沒有陰影。風景的線條看來強有力，例如在天空襯托下，山頂的輪廓線條表現強而有力，這是在日本內地無法看見的。⁴

對石川欽一郎而言，臺灣的光線明亮、色彩鮮明而飽滿，適合用水彩表現。包含石川在內的日本畫家都認為，四時常夏、氣候溼熱、水氣氤氳的臺灣，即是他們眼中「熱帶」、「異國情調」的意象表徵。這類充斥著紅磚綠瓦、椰子樹與炙熱陽光的印象式概念，甚至成為日本審查員期待看到的臺灣「地方色彩」（Local Color）。

在日治時期子單元展區中，團隊以雙軸線的方式，同時展出日本畫家與臺灣畫家描繪的臺灣風景畫作，其中亦包涵如石川欽一郎與其弟子倪蔭懷（1894-1943）、陳植棋（1906-1931）等有師生關係的畫家。同時，在每幅作品前另有設置表現畫作色彩粒子分佈的可操作平板，用以提供民眾比較、思索臺灣畫家在面對身為日本帝國審美品味代表的日籍審查員時，如何一面符合帝國所凝視、建構而成的「地方」意象，一面在繪畫創作中，幽微表現臺灣風土的獨特性與主體意識。（圖8）

值得注意的是，在擴增實境的使用方面，本單元選用郭雪湖（1908-2012）〈圓山附近〉（1928）與廖繼春（1902-1976）〈椰子樹的風景〉（1931），針對兩件作品進行畫面分析，確定畫作描繪的地點，並考察該地點周邊的歷史場景，最終以日治時期的地圖、老照片呈現出「幻境之窗」與「歷史再現」兩個小單元。

以〈圓山附近〉為例，民衆將平板相機對準〈圓山附近〉線描稿時，螢幕上的線描稿會伴隨著旁白對於畫面的說明，依序上色。民衆可藉由移動平板裝置，以不同的視角觀看圓山的風景，展現擴增實境結合虛擬與現實世界的特色。本

裝置希望民衆在欣賞作品的同時，透過互動裝置，進一步思索在日本殖民背景下，臺灣前輩藝術家創作的臺灣風景，所欲傳達的理念與多重意涵。（圖9、10）

圖9 「風景臺灣——創作屬於臺灣的風景」展區，擴增實境「幻境之窗」與「歷史再現」。數位資訊室提供

圖10 「風景臺灣——創作屬於臺灣的風景」展區，民衆操作擴增實境裝置，觀看郭雪湖〈圓山附近〉的畫作介紹。數位資訊室提供

物產臺灣

臺灣因地處熱帶與亞熱帶的交界處，物產豐饒，加上優越的地理位置，因而成為東亞海上貿易的重要據點，也是各國爭相競逐之地。十七世紀荷蘭東印度公司為擴張其在東亞的貿易網絡而來到臺灣，販售鹿皮、蔗糖等物產，將臺灣帶進全球貿易網絡中。（圖 11）清領時期，臺灣的開發逐漸走向官民合作，透過諸多臺灣物產老照片與巡臺御史六十七（1743-1747）製作的《臺海采風圖》，呈現臺灣漢人辛勤開墾土壤生產糧食作物與多樣的經濟作物，流通至中國各地。此外，故宮珍藏的〈瓷胎黃釉玉蜀黍形鼻煙壺〉、〈宜興胎畫珐瑯三季花三果碗〉在經過 3D 掃描後，陳列於展場，觀眾可透過旋轉翻轉陀螺儀裝置，享受古代皇宮貴族把

玩、欣賞器物的體驗，同時也呼應本展區的「物產臺灣」，地方物產成為宮廷器物上的裝飾，被納入帝國秩序的一部分。（圖 12）

1895 年日本接管臺灣後，針對臺灣的土地、人口、物產進行現代化的測量與調查，以此確立統治的方針。本單元展出稻米、蔗糖、樟腦、鳳梨等物產老照片為例，說明日本在「工業日本、農業臺灣」的治理策略之下，透過修築水利設施、改良農作物的品種等辦法，提升經濟作物的品質與產量，供應至他國。此單元中，策展團隊以 1937 年出版的手繪〈臺灣物產分佈圖〉投影於牆面上，載滿蔬果的小火車穿梭於豐饒寶島上，展示各地區的盛產作物（圖 13）；與〈臺灣物產分佈圖〉隔空相對的是阿里山樹靈塔的動畫投影，揭示日本人對針葉

圖 11 「物產臺灣——荷蘭人帶來的貿易新象」展場 數位資訊室提供

圖12 「物產臺灣——從草萊到豐饒的臺灣田園」展區，故宮3D文物互動裝置。數位資訊室提供

圖13 「物產臺灣——日本帝國的殖產興業」展區，民眾操作〈臺灣物產分佈圖〉互動裝置。數位資訊室提供

林的開發以及與之延伸出的祭祀儀典。本單元期待打破年齡的界線，引導孩童觀眾在與文物圖像互動的過程中，收穫相應的記憶點與知識點。

臺灣意象沉浸式劇場

本展覽的最終章為「臺灣意象」展覽沉浸式劇場影片。本展之沉浸式劇場以高達十公尺隔間展板，搭建成具有五面環繞式螢幕的沉浸空間，並運用數位投影的形式，製作出結合光線與立體聲效的觀看體驗。

本區通過影像展演臺灣島的生成初始，一方面聚焦於地圖上的臺灣，再匯聚至十九世紀的老照片上，呈現外國勢力投射於臺灣的觀察視角。另一方面，則展示在帝國治理下的臺灣在地意識，隨著一幅幅臺灣畫家描繪的美麗作品鋪展於眼前，彷彿也能體會前輩藝術家們懷抱著對故鄉的熱愛，與對美術創作的執著態度，仔細琢磨、勾勒出屬於臺灣的風景。其中包含林玉山（1907-2004）的〈蓮池〉（1930）、郭雪湖的〈新聲〉（1931）等經典作品。（圖14、15）

正如同臺灣第一位現代雕刻家黃土水（1895-1930）所述：「生在這個國家便愛這個國

圖14 沉浸式劇場「臺灣意象」沉浸式劇目，正播映郭雪湖〈新雲〉。數位資訊室提供

圖15 民衆於沉浸室劇場中觀看「臺灣意象」沉浸式劇目。數位資訊室提供

家，生於此土地便愛此土地，此乃人之常情。雖然說藝術無國境之別，在任何地方都可以創作，但終究還是懷念自己出生的土地。」⁵本單元藉由虛擬與真實交錯的沈浸式體驗，讓觀者聽學與視覺的饗宴下，欣賞臺灣島嶼的美麗與特殊之處，認識南部地區獨特的藝術風格，感受過往臺灣人民運用藝術表現對土地的關愛之情，激發民衆一同構築當今或未來對臺灣的想像。

結尾

提到數位展覽，許多人會抱持著懷疑的態度，認為若無展出實體文物，更非真跡，那麼舉辦數位展覽有什麼好處呢？近期全球疫情擴散，數位展覽具備快速整合不同館所的文物圖像、打破傳統策展框架、迅速創造新展覽論述等特性，故而脫穎而出。「臺灣意象」展覽，以過去長達近六百年臺灣歷史為背景，嘗試透過帝國、常民與原住民的視角，重塑臺灣風土人文的多元面向，展現於大眾眼前。本展運用數位科技串連各館所典藏品，以期呈現穿透時間、空間的動態展覽，向民衆傳遞有意義的資訊。

最後，臺灣意象展首部曲「帝國眼中的臺灣風物」，現已順利落幕。緊接著，臺灣意象展二部曲將於今年年底在故宮南院展出。二部曲以「帝國眼中的臺灣風物」的自然風物為背景，聚焦於在臺灣島上活動的人群，探討「人」是如何被區分出來呢？又「人群」是如何被辨識與分類？在因應不同人群而生的雜揉文化中，是否皆如多數人所認知的多元且美好？上述種種議題皆與生活於當今社會的我們密切相關，值得進一步思考。因此，屆時誠摯邀請各位蒞臨欣賞，與我們一同共創數位與人文交錯下的臺灣意象。

本次展覽特別感謝國立臺灣博物館、國立臺灣大學人類學博物館、順益臺灣原住民博物館、高雄市立美術館等合作館所的鼎力協助與支持。感謝吳密察院長與各單位長官同仁給予的寶貴意見與行政支援。本展覽由太極科技數位股份有限公司執行製作。感謝本展之學術顧問臺大人類學博物館館長林開世老師、中央研究院臺灣史研究所副研究員翁佳音老師、國立成大歷史系榮譽教授蕭瓊瑞老師給予展覽內容上的指導與建議。感謝數位資訊室的同仁提供的一切協助。

作者為本院數位資訊室 5G 計畫專案人員

註釋：

1. 石守謙，《移動的桃花源：東亞世界中的山水畫》（北京：生活·讀書·新知三聯書店，2012），頁 8。
 2. 林開世，〈風景的形成和文明的建立：十九世紀宜蘭的個案〉，《臺灣人類學刊》，1 卷 2 期（2003.12），頁 1-38。
 3. 偕叡理著，王榮昌、王鏡玲等翻譯，《馬偕日記（1871-1901）》（臺北：玉山社，2012），頁 38。
 4. 石川欽一郎，〈臺灣方面的風景鑑賞に就いて〉，《臺灣時報》，1926 年 3 月，頁 55；翻譯參考自顏娟英，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》（臺北：雄獅美術，2001），頁 34。
 5. 黃土水，〈出生於臺灣〉，《東洋》，第 25 年 2、3 號（1922 年 3 月）；翻譯參考自：顏娟英，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》，頁 127。
-