

公務出國報告

(出國類別：其他 業務推廣)

洛杉磯華僑文教服務中心

「故宮數位畫時代：過去與未來」數位藝術展覽

工作紀要

服務機關：國立故宮博物院

出國人職稱：助理研究員、研究助理

姓名：吳紹群、楊婉瑜

出國地區：美國洛杉磯

出國期間：101.05.01~101.05.08

報告日期：101.07.15

公務出國報告提要

出國報告名稱：洛杉磯華僑文教服務中心「故宮數位畫時代：過去與未來」
數位藝術展覽工作紀要

頁數 14 含附件：否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

國立故宮博物院/謝欣欣/28812021 ext.2900

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

吳紹群/國立故宮博物院/教育展資處/助理研究員/2881-2021 ext. 2150

楊婉瑜/國立故宮博物院/教育展資處/研究助理/2881-2021 ext. 2175

出國類別：其他 業務推廣

出國期間：101年5月1日~101年5月8日

出國地區：美國

報告日期：101年7月15日

分類號/目：

關鍵詞：文創計畫、數位藝術展覽、臺灣書院

摘要：

國立故宮博物院為推廣新媒材所形塑之典藏新風貌、展現我國文創產業能量、同時支持臺灣書院海外據點之經營，101年首次辦理海外數位藝術展覽—「故宮數位畫時代：過去與未來」。本次展覽目標觀眾不限於僑胞，期以數位互動、活潑有趣的方式推廣中華文化精髓，並展現故宮文創發展之具體成果，並進而達到推廣台灣精緻文化、展現科技結合文化的軟實力，從而達到國民外交，並推廣深度觀光和文化觀光的積極目的。

目次

壹、目的.....	4
貳、過程.....	4
參、心得.....	10
肆、建議.....	13

壹、目的

近年國立故宮博物院（以下簡稱故宮）配合政府推動文化創意產業的施政方針，以本院豐富典藏結合創新科技，具體落實「形塑典藏新活力・創造故宮新價值」之理念。本年度（101）為推廣本院運用新媒材所形塑之典藏新風貌，同時支持臺灣書院海外據點之經營，首次辦理海外數位藝術展覽——「故宮數位畫時代：過去與未來」，展期自5月5日至5月27日，展覽地點為洛杉磯華僑文教服務中心之漢學書房、展示廳。此次展覽之目標觀眾，不限於當地華裔僑胞，亦希望拓及美國主流觀眾，以數位互動、活潑有趣的方式推廣中華文化精髓，並展現故宮文創發展之具體成果。

本次展出數件多媒體作品，主要分為兩大展區：(1) 漢學書房：以呈現中國漢字淵流與書法之美為主軸，展出「毛公鼎漢字互動裝置」與「翰逸神飛：漢字書法的創變與風華」影片。(2) 展示廳：展出「唐宮狂想曲互動裝置」、「名畫的當代詮釋：百駿圖」、「國寶娃娃入寶山」、「悠遊古今・品味生活」等，提供古今交融之美感經驗，以及虛實互補之教育效益。至於展示廳內的數位學習區，則播映「名畫賞析」、「書畫合奏」、「筆歌墨舞」三部影片，以及古畫動漫系列——「明代仇英漢宮春曉圖」、「明代文徵明仿趙伯驥後赤壁圖」、「清代徐揚日月合璧五星聯珠圖」。

貳、過程

一、行程表

日期	工作內容	地點
Tue, 5/1	前往目的地： 18:40 臺灣桃園國際機場（TPE）出發 15:25 抵洛杉磯國際機場（LAX） 飛行時間 11 小時 45 分鐘	臺北→洛杉磯
Wed, 5/2	■ 10:00-12:30 志工培訓（課堂講授） ■ 14:00-15:00 記者會 ■ 15:30-17:00 志工培訓（課堂講授）	洛杉磯
Thu, 5/3	■ 10:00-12:30 志工培訓（課堂講授） ■ 14:00-17:00 志工培訓（展場實際演練）	洛杉磯
Fri, 5/4	■ 10:00-12:00 志工培訓（展場實際演練與驗收） ■ 14:30-15:30 特展預覽	洛杉磯

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 16:00-17:00 特展開幕典禮 ■ 17:00-18:00 特展導覽 	
Sat, 5/5	10:00-18:00 協助展覽	洛杉磯
Sun, 5/6	10:00-18:00 協助展覽	洛杉磯
Mon, 5/7	<ul style="list-style-type: none"> ■ 週一休展 歸國日：01:35 洛杉磯國際機場（LAX）出發 飛行時間 13 小時 45 分鐘	洛杉磯
Tue, 5/8	06:20 抵臺灣桃園國際機場（TPE）	洛杉磯→臺北

二、志工培訓與檢視展場工作紀實

志工培訓規劃 5/2-5/4 三天課程，洛杉磯臺灣書院 32 位志工全程參與。課程內容與實際演練情形，詳如下文。

（一）培訓第一天-第二天上午（5/2 全天-5/3 上午）：課堂講授

由院方人員主講，以簡報講授本次展件之相關文物，如西周晚期毛公鼎、〈唐人宮樂圖〉、清代郎世寧〈百駿圖〉等。此外，連帶說明互動裝置設計理念，並介紹文創影片主旨等。志工培訓之要點內容，如表所示：

展區：漢學書房（Resource Point Taiwan Academy）	
翰逸神飛： 漢字書法的創變與風華 Lines and Rhythms: The Many Splendid Forms of Chinese Calligraphy	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按影片順序，先解釋六書造字法則（象形、指事、會意、形聲、假借、轉注），帶出漢字構形的奧妙。 2. 以西周早期卯邲甗的簡短銘文，說明早期金文大小不一、自由奔放的書寫風格。 3. 西周中期伯定盃之銘文「伯定作寶彝」，有西周早期俐落風格，以及西周中期轉折圓柔的風格，表現新舊書風的過渡。 4. 西周晚期的散氏盤、毛公鼎，反映篇幅變長、線條圓轉等距、編排嚴密規矩的金文書風。 5. 以蘇軾〈書黃州寒食詩〉、黃庭堅〈書寒山子龐居士詩卷〉，說明宋代尚意抒情的書風。 6. 最後提及影片的特別之處：以大提琴樂音伴奏，表現書法的韻律性。另藉 3D 立體效果，展現唐代懷素〈自敘帖〉中，草書線條的空間之美。

<p>毛公鼎漢字互動裝置 Chinese Characters on Mao-kung Ting Interactive Installation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 西周晚期毛公鼎的基本介紹：包含尺寸、收藏史、製作方式（塊範法）、圓鼎的形制特徵（兩耳、大腹、實心三足）、紋飾（重環紋、弦紋）。 2. 毛公鼎腹內銘文： <ol style="list-style-type: none"> (1) 共 32 行，計 500 字，是舉世最長的銘文。 (2) 大意是周宣王初即位，欲振興朝政，請叔父毛公幫忙治理國家內外政務。 (3) 大篆書風：長方形字體、大小相近，筆畫線條細勁均勻，書風典雅整齊。 (4) 有重文、合文的情形。 3. 互動裝置說明：機臺以「鼎」字作為設計發想，並介紹操作介面、周圍情境空間，以及 70 字漢字動畫。
<p>展區：展示廳（Exhibition Hall）</p>	
<p>唐宮狂想曲互動裝置 A Tang Palace Rhapsody Interactive Installation</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹〈唐人宮樂圖〉：中晚唐仕女畫風、工筆重彩、仕女髮式（倭墮髻）、妝容（三白法）、衣飾（低領寬袖）、活動（奏樂、品茗、行酒令）、家具樣式等。 2. 說明唐宮狂想曲互動裝置的設計理念，並展示臺北現代 3C 生活、巴黎浪漫午茶時光、紐約爵士百老匯的三種風情。
<p>名畫的當代詮釋：百駿圖 Contemporary Interpretation of an Old Masterpiece: One Hundred Horses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簡介西洋傳教士畫家郎世寧，及繪於雍正 6 年（1728）的〈百駿圖〉。 2. 當代藝術家朱嘉樺以「當代再製」的概念，選擇郎世寧〈百駿圖〉作為當代摹本；兩件作品各有其創作理念與藝術定位。 3. 介紹動畫演進過程： <ol style="list-style-type: none"> (1) 人物、馬匹消失於畫中。 (2) 夜幕低垂，星月輝映；夜晚漸轉為白晝。 (3) 白晝之後，進入另一個夜晚。此時閃電出現，落下大雨。 (4) 雨後白晝，天氣轉晴。人物與馬匹漸出，回歸原圖。
<p>國寶娃娃入寶山 Adventure in NPM: Meeting the Painting and Calligraphy Masterpieces</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 劇情簡介。 2. 角色介紹：北宋定窯白瓷嬰兒枕、漢代玉辟邪、宋明玉鴨。 3. 文物介紹：元代黃公望〈富春山居圖〉 <ol style="list-style-type: none"> (1) 無用師卷：至正十年（1350）跋尾、流傳史、六段畫面賞析。 (2) 浙江省博物館藏〈剩山圖〉。

	<p>(3) 子明卷：據梁詩正奉敕敬書乾隆御識，乾隆視子明卷為真跡；然無用師卷畫格秀潤可喜，亦入內府。</p> <p>4. 文物介紹：黃庭堅〈花氣薰人帖〉的詩意解讀，及拉長單字末筆的懸針表現。</p>
<p>悠遊古今・品味生活 Journeying from Past to Present: A Life of Refined Tastes</p>	<p>1. 影片主軸：以文人四藝「琴、棋、書、畫」與生活四藝「點茶、焚香、掛畫、插花」，連結古今美感經驗。</p> <p>2. 畫作介紹：宋代李嵩〈花籃圖〉、明代仇英〈漢宮春曉圖〉、明宣宗〈壺中富貴圖〉、(傳)明代仇英〈修禊圖〉、(傳)明代唐寅〈西園雅集圖〉。清代冷枚〈仿仇英漢宮春曉圖〉、清代孫祜、周鯤、丁觀鵬〈畫十八學士圖〉，清代姚文瀚〈繪山水樓臺冊第一開・芳亭採花圖〉。</p>
<p>展區：展示廳 (Exhibition Hall) 之數位學習區 (Digital Learning Areas)</p>	
<p>名畫賞析 Masterpiece Appreciation</p>	<p>1. 以范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉，說明北宋山水主山堂堂的中軸構圖，並介紹兩點皴、斧劈皴。</p> <p>2. 說明中國山水畫特有的散點透視，相對於西方繪畫的定點透視。</p> <p>3. 宋代畫家雖有落款，但不與畫面相爭空間；至元代開始連篇累牘地敘述創作動機。例如：元代趙孟頫〈鵲華秋色圖〉、倪瓚〈松林亭子圖〉。至於款印、題跋，亦是欣賞重點；而收藏印則記錄畫作的流傳史。</p>
<p>書畫合奏 Painting and Calligraphy as Synergetic Arts</p>	<p>1. 以書入畫：書畫都以毛筆創作，書法筆意可與繪畫相通。例如：元代趙孟頫〈窠木竹石圖〉、趙孟頫〈蘇東坡像〉、明代文徵明〈蘭圖〉。</p> <p>2. 沒骨畫：沒有勾勒明確的輪廓線，單純以墨作畫。例如：明代徐渭〈花竹圖〉。</p> <p>3. 減筆畫：畫家大筆一揮，以淋漓水墨畫出仙人飄逸瀟灑的姿態，如南宋梁楷〈潑墨仙人圖〉。</p> <p>4. 詩畫合璧：南宋馬遠〈山徑春行圖〉畫上題詩：「觸袖野花多自舞，避人幽鳥不成啼。」畫中文士的寬袍下襬觸及野花，腳步聲驚動了在樹梢上的鳥兒。</p>
<p>筆歌墨舞 Singing Brush and Dancing Ink</p>	<p>影片細部呈現院藏名作：晉朝王羲之〈快雪時晴帖〉；唐代顏真卿〈寄姪文稿〉、懷素〈自敘帖〉；北宋郭熙〈早春圖〉；金朝武元直〈赤壁圖〉；南宋夏珪〈溪山清遠圖〉、梁楷〈潑墨仙人圖〉；元代黃公望〈富春山居圖〉、趙孟頫〈窠木竹石圖〉；明代文徵明〈蘭圖〉。</p>

<p>古畫動漫：明代仇英 〈漢宮春曉圖〉</p> <p>Painting Anime: Spring Morning in the Han Palace</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簡介明代畫家仇英、清代畫家冷枚，並就空間表現、人物安排與「寫真」一景，比較仇英原畫與冷枚仿作之殊異。 2. 特別解說卷中仕女活動，如刺繡、嬰戲、熨燙、觀畫、奕棋、奏樂、跳綠腰舞等。
<p>古畫動漫：明代文徵明 〈仿趙伯驥後赤壁圖〉</p> <p>Painting Anime: Imitating Zhao Bosu's Latter Ode on Red Cliff</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解釋何謂大青綠、小青綠山水；而此卷則接近元代趙孟頫之小青綠文人畫風。 2. 據文嘉卷跋，說明文徵明的創作緣由。 3. 導讀蘇軾〈後赤壁賦〉文本，進而賞析卷中八個敘事場景。
<p>古畫動漫：清代徐揚 〈日月合璧五星聯珠圖〉</p> <p>Painting Anime: Syzygy of the Sun, Moon, and the Five Planets</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 簡介畫家徐揚及乾隆 26 年「日月同升，五星聯珠」的天文異象。 2. 特別解說卷中泡子河、冰床、觀象臺、東華牌樓、下馬碑。

(二) 培訓第二天下午 (5/3 下午)：展場實際演練

經過一天半的培訓課程，志工們對於本展相關的書畫作品，具備了在深度與廣度上的認識。然而，如何在短時間內將豐富龐雜的書面資料融會貫通，進而將其轉換為活潑有趣的口語形式，該是志工們最需努力嘗試的課題。有鑑於此，在第二天培訓的下午，安排志工們以分組方式試講展件，並由院方人員從旁聆聽協助，供志工們諮詢問答。在實際演練的過程中，發現志工們認真記誦課堂所學，吸收能力佳；而在多次練習後，在口語表達上漸趨流暢自然，並善用中英文雙語能力，為 5/4 開幕記者會作足準備。

(三) 培訓第三天上午 (5/4 早上)：展場實際演練與驗收

培訓課程進入最後一天，早上辦理志工導覽的驗收程序，並根據設計圖檢視展場施作有無需要調整。由本院人員扮演觀眾的角色，實地請導覽志工們解說。依據觀察顯示，志工們經由前一天充分的練習，既能生動流暢地導覽解說，甚至能舉一反三，從中加入詮釋的新觀點，提供觀者不同的思考面向。以〈唐宮狂想曲互動裝置〉為例，導覽志工兩人一組，確保互動裝置運作時，不因人潮過多而干擾。其中一人為主講者，自〈唐人宮樂圖〉畫幅形制、仕女活動、妝容服飾談起；另一人則頭梳倭墮髻，妝施三白，化身為唐代宮廷仕女，具體展現唐代豐潤為美的審美觀，為觀者留下深刻的印象。此外，主講者還以明代仇英〈漢宮春曉圖〉削肩仕女作為對比，說明審美觀隨時代更迭而有所轉變；或以法國浪漫香頰的午茶場景，說明不論是古代或現代的女性，都喜歡聚在一塊兒同樂閒聊，呼應「過去與未來」的展覽標題。

在驗收程序之後，緊接著是一小時的特展預覽；而開幕典禮之後，則是一小時的特展導覽，觀眾為受邀參與開幕典禮的貴賓與媒體記者。這天志工們首度正式上場，展現籌備多時的練習成果。然而，由於一時之間湧入過多的觀眾，使得空間不大的展示廳稍嫌喧雜。志工們導覽時必須放大音量，才能清楚地傳達內容。因此，展覽改為採取定時、限制參觀人數、團體預約的方式，以確保觀展與導覽品質。

三、相關成果剪影

圖一 展覽開幕當地主流學校校長發表感言

圖二 展覽參觀人潮極多

圖三 貴賓(當地僑領及意見領袖)參觀,志工進行導覽

圖四 加州聯邦眾議員參觀展覽

參、心得

一、志工培訓與導覽工作

志工培訓需兼具課堂講授與實際演練兩大方向。課堂講授要點如下：(1) 考量授課對象為當地華僑所組成的志工團，陳述內容時應力求簡單易懂，不宜採用過於艱澀的詞彙。(2) 簡報內容儘量中英文雙語並陳，特別是專有名詞或書畫品名，便於志工們進行英文導覽時使用。(3) 文物基本資料所提及的長度、質量，

可轉換為美國常用的單位，如英吋、磅等，有助於觀者理解導覽內容。此外，需預留足夠的時間讓志工們實際演練，包含熟悉展場動線，以及能夠精要流暢地進行導覽。

圖五 志工訓練課程實景之一

圖六 志工訓練課程實景之二

圖七 志工與本院同仁實地走場模擬導覽

二、展覽檢視與協助展覽

本次前往洛城僑教中心，除進行志工培訓以外，最重要的任務之一，便是實地查看展場施作有無任何問題或需要調整，並辦理開幕式及與當地新聞媒體互動，並觀察開展後觀眾之反應，及時調整展覽內容及引導方式。實際心得包括：

- (1) 雖然廠商已依設計圖施工，但許多細節需要實地觀察進行調整，例如，地板上的壓力地毯，必需另外再加一大塊地毯蓋住，一來較美觀，二來兒童也不致被多個壓力地毯所造成的高低起伏絆倒
- (2) 雖然設計圖已因應展場空間較大的環境作設計，但實際施工完發現，空間感仍然很大，因此需要使用裝飾物來避免留白的空間太多
- (3) 展覽動線和觀眾的導引，必需嚴格遵守每隔 30 分鐘進場的規定，否則容易混亂
- (4) 影片放映區放映的影片太長，觀眾並無足夠的時間觀賞，因此改變播放方式，每場播放的影片不同，觀眾可以第二次或第三次進場觀看不同影片，不必一次看完。

圖八 影片播放畫質及播放模式實地檢測

圖九 檢視展場組合式裝潢細節有無需要調整

肆、建議

據本次「故宮數位畫時代：過去與未來」海外數位藝術展的經驗，提供院方未來辦理相關展覽之幾項建議：

- 一、與本展相類的數位藝術展，已於臺灣、大陸多次巡迴展出；但此次是首度遠赴美國辦展。觀察當地居民、主流學校師生、華裔僑胞們的觀展心得，皆對故宮數位互動的展覽方式感到驚奇，並可惜展期過短。建議未來可再行辦理數位藝術展，特別是善用我國駐外單位之中心或

據點——既有助於宣揚本院文創成果，亦可發揚中華文化，促進文化交流、厚植觀光潛力等效果。

二、海外數位藝術展的成功，除了展場、展件等因素，駐外單位的支援配合、導覽人員的訓練參與，亦是不可或缺的關鍵。本次「故宮數位畫時代：過去與未來」得以順利展出，並獲得當地華裔僑胞與美國主流觀眾的迴響，洛杉磯僑教中心、臺灣書院志工團的熱情參與，實為一大助因。不僅廣邀當地媒體記者、主流學校機關參訪，亦以傳遞中華文化為己任，自願自發地全力投入展覽工作。建議院方未來如要辦理海外數位藝術展覽，可將駐外單位的協助、志工組織的完善與否，一併納入考量。

三、數位化的藝術應用展覽，尤其是海外展覽，其主要訴求之觀眾對象，除了僑胞以外，國外當地社會的主流文化要如何了解展覽內容，實為值得注意的問題。本次展覽已注意到所有背板和展品說明都中英文並列，但光是中英文並列，在本次展覽中顯示可能還不足以讓主流文化居民可以快速了解展品內容，未來在互動裝置、數位裝置本身的內容設計上，應當注意跨文化的通透理解。