

從歷史展覽出發：談談圖像閱讀

城菁汝 國家圖書館知識服務組編輯

展覽是一場視覺饗宴，當代雖有互動式體驗型展覽，或強調五感結合的展覽，但總歸還是以「視覺」感受為最大宗。說起展覽的視覺感受就離不開「圖像閱讀」。本文透過三種不同類型的展覽：歷史博物館展覽、學術單位線上展以及圖書館展覽，藉由「選件」、「說故事」及「美感設計」等三面向，邀請大家一起思考，進入展覽圖像閱讀的世界。

歷史博物館展覽：城市圖像閱讀

首先，以2011年國立臺灣歷史博物館（簡稱臺史博）開館特展「古城·新都·神仙府：臺南府城歷史特展」（簡稱「府城展」）為例。臺史博坐落於臺南，首檔特展即以地緣關係的臺南為主題。筆者嘗試從三層面分析城市展覽的圖像閱讀。

一、選件

提起臺南，你腦中出現的圖像是什麼呢？是

歷史古蹟之城，還是美食小吃之城？「府城展」主軸呈現「清代臺南的生活圖像」，也就是清代臺南人的日常生活。博物館歷史展覽習慣上會以文物、地圖、老照片作為主要圖像元素，「府城展」使用了上述元素，但更進一步設計出生活於清代臺南的八款人物公仔圖像，拉近觀眾與清代臺南人的距離。

「地方」是身分認同的核心元素，「選件」在此指選出「臺南各地方」的特色，以創造人物公仔之身分。展覽以「地方特色」結合「公仔人物」，建構觀眾對清代臺南人的生活圖像。人物公仔生活於清代臺南的東、西、南、北、中五個地區。例如：臺南東區特色是西方教會，人物為受西方文明影響居住於東門的傳教士陳福；中區的特色是商業交易，人物為在十字街上逛街的千金小姐寶蓮；還有活動於西區五條港的郊商大寶與工人阿暖等（表1）。

表1：8款地方公仔人物

地方	地方特色 / 方位	人物公仔
東區	西方傳教 / 東	1. 傳教士陳福：適合見義勇為，樂善好施的你。
五條港	航運貿易 / 西	2. 郊商大寶：適合機伶百變，充滿夢想的你。 3. 碼頭工人蔡阿暖：適合苦幹實幹，樂觀勇敢的你。
南門	政治教育 / 南	4. 知府蔣晉士：適合雄才大略，足智多謀的你。 5. 書生吳子虛：適合才華洋溢，追求理想的你。
北門	軍事防禦 / 北	6. 兵丁班兵阿銀：適合有正義感，身體強壯的你。
十字街	商業交易 / 中	7. 草地郎來發：適合誠實努力，知足常樂的你。 8. 千金陳寶蓮：適合溫柔體貼，秀外慧中的你。

二、說故事

許多人在學生時代，對歷史學習抱持著恐懼，調查顯示美國學生認為學習歷史的障礙有：強記不認識陌生人的事蹟、強記國家的官方敘述，以及這些敘述都沒有討論的空間。（注1）

「府城展」透過展覽公仔人物故事的圖像閱讀，對歷史學習障礙提出了可能的改善方法：

（一）以公仔人物的故事取代對陌生歷史人物的事蹟描述

展覽入口展板寫著：「如果有一天我變成了另一個人，我的人生可能又不一樣了……」給觀眾一個提示，接下來所見所聞，可能需以另一種身分來體驗。例如觀眾可扮演千金角色，走入展場「千金考驗」區，比較自己的腳比千金小姐的三寸金蓮大多少。展覽推出〈角色扮演任務手冊（千金陳寶蓮）〉，內容有寶蓮纏足的劇情，與三寸金蓮的延伸知識，任務為幫纏足的寶蓮，至府城商業區的十字街挑選適合的鞋子。

展場入口處—八款公仔人物簡介。（城菁汝攝影）

交互比較視野下的現代性

從台灣出發的反省

湯志傑 編

臺大出版中心 / 10802/532 面 / 21 公分 / 730 元 / 平裝
ISBN 9789863503354/540

本書透過探討自律市場、文化與文明概念的演變、專業與公民身分的關係、清帝國的早期現代統治理性、臺灣民間神明信仰的現代性、中小企業的彈性生產網絡、中國的天朝主義……等政治、經濟與文化三大面向，重新定位臺灣的現代性經驗，並與西方的發展進行交互比較。採取交互比較的方法，可避免以本質化的方式把現代性理解為某些特徵；引進相互連結的歷史考察，則可彰顯現代性本身所內含的異質性，皆有助於開展出超越既有多元現代性的另一種研究路數。（臺大出版中心）

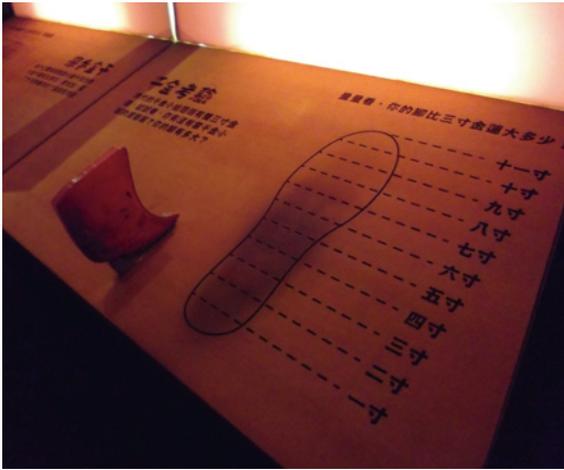
這反田野

人類學異托邦故事集

郭佩宜等 作；趙恩潔、蔡晏霖 主編

左岸文化 / 10802/365 面 / 21 公分 / 400 元 / 平裝
ISBN 9789865727857/541

本書是一本讓人大開眼界、回味無窮的田野故事集。書裡不會給你「什麼是田野」的定義，或「如何做田野」的 SOP，卻娓娓道來田野工作者如何與國家機器、綠能、小農、原運、社運、移工、科學家，乃至動物植物真心相遇的故事。書名帶出人類學對古典田野範式的「反對」及「反思」，也帶出「奔赴」與「回返」田野的思考。田野不只是研究工具，更會改變生命，是面對當代生活種種危機、災難、創傷，與不確定性的人生必備技藝。（左岸文化）

展場「千金考驗」活動，觀眾可將腳放上右方測量尺寸。（城菁汝攝影）

（二）公仔角色多為尋常人物（郊商、工人、千金、書生）

以人物日常生活的敘事口吻，取代國家的官方敘事。展覽搭配當代節日（如情人節）推出不同款 DM 公仔，於臺史博臉書上發文宣傳，產生一種古今對話的效果，並吸引想要收藏公仔的民眾，再次前來參觀。

千金寶蓮、書生子虛，祝大家情人節快樂！（圖片出處：臺史博臉書發文 2012-02-10）

（三）最後，針對沒有討論空間的歷史敘述，「府城展」以開放式的問句介紹 8 位人物，提供觀眾融入故事角色去思考問題。

例如：傳教士陳福：從小接受東方宗教洗禮的好心人，以擔任廟裡的乩童為目標，希望能幫助更多人；究竟陳福的人生在遇見西方宗教後，會有什麼改變呢？

從小希望成為乩童，卻成為傳教士的陳福，面對西方醫療（展覽文物為臺灣第一家西醫院新樓醫院地契資料）與新式教育（展覽文物為長老教會中學教導天文用的日月蝕等各式教具）的反應。博物館學習主要來自於文物，「府城展」透過公仔人物圖像，結合展出文物，設計展示問題，鼓勵觀眾從「物件」尋找答案。呼應近年來歷史教育改革，強調培養歷史思考與多元解釋的能力，擺脫記誦史實為主的教學。

三、美感設計

考量歷史文物較脆弱，「府城展」展場燈光整體偏暗，以局部照明、投影及空間模擬方式，呈現百年前的臺南。例如，清代十字街（今臺南民權路）匯集許多零售商家，沿街有販賣各式熟食及甜點。「府城展」利用長型的區塊展示豆花攤、麵茶攤、青草茶推車等小吃攤文物，背板則是以動畫方式呈現清代的街廓，不時有挑夫或逛街婦人走過街道，也能聆聽到街道間的交談及叫賣聲，代表府城美食街的生活圖像。而「公仔人物」扮演著畫龍點睛的效果，略帶喜感的公仔圖像，與歷史感濃厚的場景模擬結合，使「府城展」傳達出既復古又現代的美感。

綜上，「府城展」藉由角色扮演的說故事方式，及臺南各地方的空間氛圍營造，與歷史文物展

清代十字街圖像空間呈現。(城菁汝攝影)

示嵌合，使歷史展示變得更加輕鬆有趣。此個案提供我們思考，歷史城市圖像閱讀的展覽設計策略。

學術單位線上展：日記圖像閱讀

第二個案例主角是「日記」，展覽從實體轉變成「線上展」。中央研究院數位典藏不少名人日記，如譚延闓日記、胡適日記、林獻堂日記等，是研究歷史重要的一手史料。這些日記全文可於資料庫中瀏覽檢索，部分日記也有紙本出版，那麼究竟「日記線上展覽」有何不同呢？讓我們從日記圖像閱讀分析中一窺端倪。

2011年中華民國建國百年時，中央研究院希望引發民眾追索歷史的興趣，特別挑選「譚延闓日記」，製作「筆墨譚心—延闓日記」線上展覽。譚延闓（1880-1930），他是清朝最後一次科舉考試的準狀元，中華民國第一任行政院

不對稱陷阱

當別人的風險變成你的風險，如何解決隱藏在生活中的不對等困境

納西姆·尼可拉斯·塔雷伯 著；羅耀宗 譯
大塊文化 / 10711/384 面 / 21 公分 / 400 元 / 平裝
ISBN 9789862139271/541

塔雷伯在這本最務實的著作中，拆穿沒有切膚之痛的人，這些人從來不必為後果付出代價。更重要的是，不該以犧牲他人來取得反脆弱。本書重新定義，我們如何對公平和公正的社會有所貢獻；以及如何使社會強固、甚至對黑天鵝事件免疫。這個世界不是靠共識運轉，而是由頑固的少數，將他們的倫理道德強加在別人身上。每個人都該具備風險意識，避免別人轉嫁風險，如果對方沒有切膚之痛，就別讓他做決定、掌握權力與影響力。（大塊文化）

你根本不懂偶像

中森明夫 著
杜欣憶譯 / 柳橋出版 / 10801/203 面 / 19 公分 / 300 元 / 平裝
ISBN 9789869560641/541

第一本偶像文化入門書，深入參與演藝圈殘酷的生存競賽，邀請你成為喜歡的專家。文化評論家的作者從 11 歲就踏進偶像文化的世界，他說自己的工作就是「搶先所有人一步喜歡上某個『偶像』」。本書綜合他近 40 年的貼身觀察，讓想要成為偶像的女孩，知道這份工作的真實面；也讓身為觀眾的你我，切身體會偶像世界的魅力。（柳橋出版）

長，也是著名的書法家及美食家。譚延闓日記內容量大，總字數有 250 萬字（相當於金庸最長小說《天龍八部》的 1.5 倍），時間橫跨 22 年（1895-1930 年）。策展團隊面對的挑戰是，應該如何藉由線上展覽，引起民眾對譚延闓日記的興趣及共鳴呢？策展團隊應用「選件」、「說故事」、「美感設計」三招，完成使命。其中每一招都蘊含著圖像閱讀，讓我們進入幕後製作過程，一一分析道來。

一、選件

線上展主題內容需與當代大眾之生活經驗結合，才能引起共鳴，因此挑選「美食」及「旅遊」作為主題單元之一。同時，鎖定網站目標觀眾群，包含饕客族、旅遊通、歷史控、文化人及部落客等 5 個族群，進行內容選件及呈現規劃。

以「饕客族」為例，儘管日記出現眾多菜

餚，團隊挑選出最具特色且當代依舊流行的菜色呈現，初步歸類為「日常佳餚」及「宴客美饌」。考量日記中美食評點文字，缺乏具體的美食圖像。百年前古人可沒有手機一邊吃一邊拍照記錄。因此，策展團隊主動聯繫彭園湘菜館，邀請師承譚家家廚的彭長貴董事長親自下廚，透過訪談及美食攝影，重現 20 道經典譚家菜餚。譚延闓是大官又是饕客，譚家聘有廚師掌廚。後來廚師收了弟子傳授廚藝，才有機會將譚家菜留傳下來。

二、說故事

若從頭到尾閱讀日記，因你我非當事人，也非與譚延闓生存在同一時空中，很有可能對內容感到困惑。因此，策展團隊搜尋及精選多本日記中對相同事件的描述，鎖定「歷史控」及「文化人」感興趣的內容及秘辛，串接不同年代日期

美食名家談譚菜。（圖片出處：「筆墨譚心—延闓日記」）

名人一瞬：日記中的名人故事。（圖片出處：「筆墨譚心一延闈日記」）

的內容，形成多個連續的主題小故事。

以「對孫中山的評論」故事為例：1913年譚延闈初次聽聞孫中山事蹟，覺得不以為然，認為中山行事為「謬舉」；1916年與孫中山當面討論後才折服，寫下「凡負一時之盛名與大謗者，皆有其獨到之處」。1925年孫中山過世，他在日

記中留下「深為國家前途悲」。其他主題小故事有：考試寫錯字、宮中鬧鬼、蔣宋婚姻媒人等。

網站呈現上，為排除文言文史料與大眾的距離感，邀請插畫家再現日記中的人物，透過插畫人物，將原先較嚴肅的史料內容賦予活潑逗趣的觀點，將文言文日記以插畫圖像的方式貼近大眾。

名人一瞬：日記中的名人故事。（圖片出處：「筆墨譚心一延闈日記」）

首頁。(圖片出處：「筆墨譚心—延闈日記」)

三、美感設計

美感設計指的是線上展覽的視覺風格。展覽視覺風格猶如講話之語調，同一句話用不同語調來說，平鋪直敘、鏗鏘有力，還是吳儂軟語，都能給聽者帶來不同的感受，甚至可能接收到不同的訊息。「筆墨譚心—延闈日記」線上展整體視覺風格以文人化的藝術性，以及現代感之設計為

基調。善用圖像（日記圖檔與名人照片）穿插呈現。網站主視覺採拼貼風格，呈現時代動盪的氛圍，也呼應譚延闈豐富多變的一生。

綜上所述，透過美食攝影、漫畫插畫、名人照片、日記圖檔等圖像，建構出文言文日記線上展覽的圖像閱讀，也以此區別於日記全文資料庫。

名人一瞬：民初寫真。(圖片出處：「筆墨譚心—延闈日記」)

展場。（圖片出處：國家圖書館臉書發文 2018-04-10）

圖書館展覽：校園記憶圖像閱讀

第三個案例是圖書館展覽。走進當代圖書館，常有機會看到各式展覽，有搭配時事的展覽，也有特定主題展覽，藉此提高民眾對知識探索的興趣。由圖書館策劃的展覽多以館方典藏資源為主，包含善本古籍、地圖、手稿、照片、契書、影音資料、書籍等。

究竟圖書館展覽如何運用圖像閱讀呢？以國家圖書館 2018 年「臺灣記憶：跨世代的校園記憶」（簡稱「校園記憶展」）為例，從「選件」、「說故事」、「美感設計」三步驟，解析圖書館展覽的圖像閱讀。

一、選件

「選件」首先需要確定展覽主題及關鍵詞，以此查詢「館藏資源」。以「校園記憶展」為例，主題為「校園記憶」，關鍵詞為教育、校園、學校、考試、畢業等，以此查詢「臺灣記憶系統」。藉由查詢及瀏覽過程，可

掌握哪些關鍵詞的資源數量較多，而這些資源中又有哪些圖像具吸睛效果。「校園記憶展」選件切入點是將「臺灣教育」放在歷史長河中（17 世紀至 21 世紀），將展覽依「教育制度及年代」分為三大單元：傳統漢學教育（書院）、西式教育（傳教士及殖民者）、1945 年以後教育。

例如「傳統漢學教育（書院）」單元，文字說明為：「臺灣官方漢學教育始於明鄭時期設立書院。本單元展示臺灣不同書院面貌，及以書院為發想之設計。」圖像構成元素有：臺南孔廟、文昌帝君、書院；重要人物為奠定臺灣漢學、倡議建孔廟的陳永華（1634-1680）。其中「臺南孔廟」以臺灣記憶典藏的三張圖像呈現：兩張日治時期孔廟明信片（清代地方官學所在地常與孔廟同一處、日治時期孔廟曾被充當為公學校）；印有「全臺首學」臺南孔廟的愛國獎券（呼應以書院為單元之選件）。

臺南孔廟明信片、孔廟與和服女子明信片、愛國獎券第壹佰柒拾捌期。(圖片出處：臺灣記憶系統)

二、說故事

圖書館展覽特色之一是搭配書籍共同展出，「校園記憶展」依據「單元」搭配 30 多本書籍，以「1945 年以後教育」單元為例，展示書籍包含：《擊壤歌（40 周年紀念典藏簽名版）》、《制服至上 2：臺灣女高中生制服選》、《鐘聲 21 響》、《香蕉船》等。

前兩本書籍，描繪出女高中生的校園生活制服圖像。《擊壤歌》以臺北一女中墨綠色制服為書籍封面底色，《制服至上 2：臺灣女高中生制服選》，收錄南臺灣票選最美五十五所高中制服。後兩本書籍《鐘聲 21 響》、《香蕉船》，搭配早年臺灣校園流行的順口溜「來來來 來臺大。去去去 去美國」展覽印章，邀請民眾思考「好學校／好教育」的意義。

三、美感設計

「校園記憶展」主視覺設計採用淡水牛津學堂老照片，牛津學堂是長老教會傳教士馬偕博士

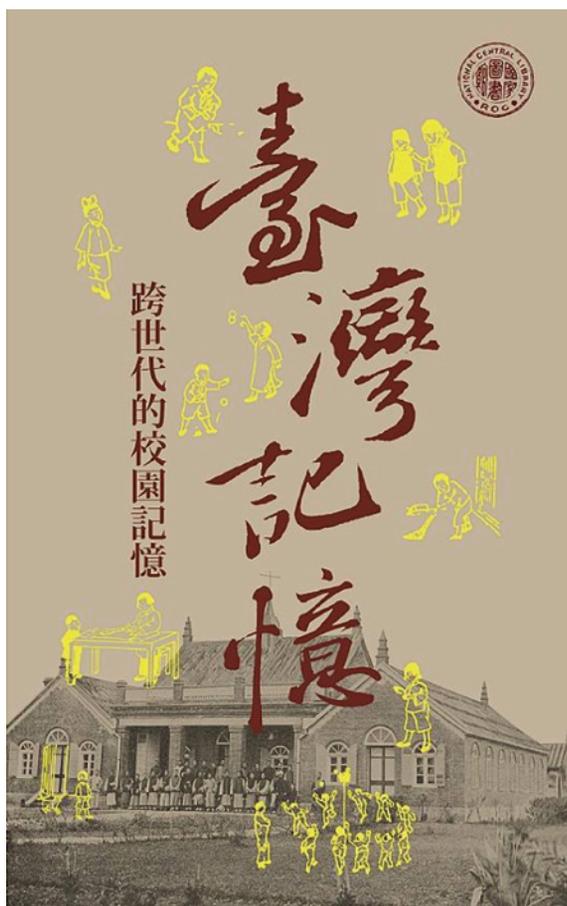
展覽印章及展出書籍。(城菁汝攝影)

1882 年所創建。照片中可辨識出站在學堂前的大鬍子馬偕博士與穿著漢服學生們合照。主視覺點綴黃色小人物，出處為 1946 年出版《初等國文教科書》插圖。主視覺圖像閱讀除了傳達出「跨世代」主題，更包含展覽三個單元：傳統漢學教育（書院）、西式教育（傳教士）、1945 年以後教育。

臺灣教育從 17 世紀起歷經不同階段的轉變，每個世代所受的教育與記憶也都不同，透過展覽圖像閱讀，邀請民眾思考「教育」的意義及所扮演的角色。

結語

展覽是一場視覺饗宴，觀看歷史展覽如同進入由圖像構成的歷史場景中。好的歷史展覽不僅具備歷史感，還能開啟古今對話的互動。本文透過三種不同類型的展覽：歷史博物館展覽、學術

展覽主視覺。(圖片出處：國家圖書館臉書發文 2018-04-03)

單位線上展以及圖書館展覽，剖析城市、日記、校園記憶三種主題的歷史圖像閱讀，邀請大家一起進入展覽的圖像閱讀世界。

注釋

1. David Thelen, "Learning from the Past: Individual Experience and Re-Enactment," *Indiana Magazine of History* 99:2 (June 2003), p 155-165.

參考網站

1. 國家圖書館全球資訊網 <https://www.ncl.edu.tw>
2. 國家圖書館臉書粉絲頁 <https://www.facebook.com/ncl.tw/?ref=hl>
3. 筆墨譚心—延闈日記 <http://digiarch.sinica.edu.tw/tan/index.jsp#/home>
4. 臺灣記憶系統 <https://tm.ncl.edu.tw/index>
5. 臺灣歷史博物館 <https://www.nmth.gov.tw>
6. 臺灣歷史博物館 臉書粉絲頁 <https://www.facebook.com/NMTH100>

每道傷心的坎， 都是通往幸福的 階梯

角子 著

平裝本 /10801/189 面 /21 公分 /280 元 / 平裝
ISBN 9789869690317/544

被網友封為「文字閨蜜」的作者，描述感情就彷彿親眼目睹了你的愛情，直達人心的筆觸，就像是好朋友有跟你的溫暖對話。作者從全年上萬封讀者來信問題中，選出感情路上最容易阻礙大家的 21 個問題，提供正在愛裡「卡關」的傷心人，新的出口跟心的能量。還有 71 個細心的叮嚀，築成幸福的階梯，陪勇敢的人一起走一段！（平裝本）

女性主義理論與 流變

顧燕翎 主編；王瑞香等 合著

貓頭鷹 /10801/552 面 /21 公分 /600 元 / 平裝
ISBN 9789862623749/544

始於十八世紀末期的自由主義女性主義，領先質疑與挑戰過去以男性為主的思考方式和社會習俗，經過無數世代女性的接力，從自由主義女性主義、社會主義女性主義為起點，掀起一波又一波性別革命：女性從爭取和男性平等的投票權、子女監護權、財產權、教育權、工作權，到身體和性的自主權，公開站出來與曾經隱藏於暗處的性騷擾與性暴力對抗。本書爬梳數世紀以來的女性主義理論與婦運行動，歸納流派，剖析其理論內容與歷史歷程，以及不同流派間的相互啟發與激盪。（貓頭鷹）