

以歌謠，與文學對話

「文學與歌謠特展」開幕與策劃紀要

文／黃佳慧 展示教育組 圖／國立台灣文學館

文學與歌謠的關係向來密不可分，為使民眾更進一步了解兩者的關係與內涵，本展覽配合館藏，展出台灣文學與台灣歌謠的相關文物，述及歌曲、歌詞、書籍、樂譜等元素。展場運用多媒體設施，使聲音、影像還原時空背景下的樣貌，希望達到雅俗共賞，綜合呈現台灣多元文化的質地。

策展規劃與理念

文學與歌謠的關係向來密不可分，為使民眾更進一步了解兩者的關係與內涵，台文館特規劃「文學與歌謠特展」，配合館藏，展出相關文物、作品，述及歌曲、歌詞、書籍、樂譜等元素，綜合呈現台灣多元文化的質地。展場運用多媒體設施，使聲音、影像還原時空背景下的樣貌，具體展現文學與歌謠如何在常民生活中，承載吟詠歷史、書寫土地的功能，以及在多元交會後迸發的美感與趣味。本展於5月23日開幕，展至10月19日止，地點在台文館展覽室C。

開幕典禮實況

本展開幕典禮於5月23日上午10時在台灣文學館一樓藝文大廳舉行，現場邀請拓譜吉他室內樂團演唱〈安平追想曲〉等台灣民謠。此次開幕式由國立臺灣史前文化博物館南科分館籌備處主任林志興主持，台文館館長翁誌聰、前任館長李

瑞騰、林瑞明教授、國立臺南大學音樂學系鄭方靖教授、莊永明老師等貴賓蒞臨致詞，並一同剪綵。而後旋即至展場體驗互動式撥放，深入感受歌謠內容。

開幕典禮實況。後排左起為林志興主任、莊永明老師、林瑞明教授、翁誌聰館長、李瑞騰教授，前排左起鄭方靖教授、黃佳慧、王素惠秘書、李麗芳主任。

本展入口主視覺以「歌聲謠韻」意義貫穿，表達文學與歌謠所蘊涵的人文知識。

展場入口處的人體互動模式多媒體裝置。

館長翁誌聰表示，在時間長河中代代流傳的文學與歌謠，不只是先人的智慧與結晶，保存著民間文化精華，更是創作的養分泉源，無論從歷史、生活、族群及文化各方面來說，它們都有非凡的意義與價值。

展示規劃

展場設計為彰顯台灣歌謠與文學的交織，將其人文軌跡與風華，劃分為入口意象、「童謠、兒歌」、「民歌、民謠」、「創作歌謠」及「其他歌謠」等區。相關文物輔以文字說明，運用多媒體、互動裝置呈現各區特色。各主題區都包含流傳已久的「自然歌謠」與近代新創作的「創作歌謠」，語言分類上大略劃分為台語、客語、原住民語等。各種歌謠除了聲音的饗宴也加入了視覺與觸覺的設計運用，讓觀眾藉由觸覺的互動中，有更多感官上的啟發，在視覺上則配合歌曲設計動畫與字幕，讓觀眾能更貼近歌謠的創作歷程。

展場視覺以顏色作為各區的劃分，「童謠、兒歌」以鮮黃色代表童趣；「民歌、民謠」為代表歌謠深邃內涵的紫色；「創作歌謠」以生意盎然的綠色為代表；「其他歌謠」以暗紅色代表宗教的意涵與關懷社會的熱血特質。

本展入口主視覺以「歌聲謠韻」意義貫穿，將「文學與歌謠的人文歷史軌跡」延伸，以灰色為背景色，代表具有沉澱、累積的歷程，表達文

學與歌謠所蘊涵的人文知識，並具有傳承的意涵。以出身屏東的台灣民謠歌手陳達的身影為形象，作為視覺中心，背景以〈客家本色〉歌譜，吳瀛濤的〈民俗文學——流行歌謠〉手稿為襯，並點綴原住民的口簧琴，構成素雅的「文學與歌謠特展」展場視覺。

材料上運用許多環保材質，並減少木造作，如運用可回收的紙管作為空間區隔，使用可重複使用的多媒體器材，以燈光、環境氛圍的布置為輔，讓觀眾走入聲音的饗宴。

展場巡禮

本展入口處設有一座獨特的多媒體裝置，為每位觀眾量身打造專屬音樂，傳達歌謠的獨特性與趣味性。展場入口處，運用人體互動模式設計的多媒體裝置，觀眾站在大螢幕前，隨心所欲擺出姿勢，倒數8秒後，裝置會演奏出屬於觀眾個人限定的旋律，並以之預告每個生命如文學如歌謠般傳唱的可能性。走進展場之前，映入觀眾眼簾為本館收藏的珍貴歌謠文物，包括平澤丁東編《臺灣の歌謠と名著物語》、李獻璋《臺灣民間文學集》、黃得時《台灣歌謠之研究》等。其中，《臺灣の歌謠と名著物語》，為本館8件重要古物之一。

第二區「童謠、兒歌」，有「台語囡仔歌」、「客語兒歌」、「原住民兒歌」3類。觀眾在還未

進展區之前，即可看見竹蜻蜓的空間設計，進入後可看見充滿童趣的體驗設計，如「客語兒歌」運用鋼琴的設計，「原住民兒歌」則是排笛的設計，自由按下即可選曲、聽歌。策展單位於本區貼心降低展示台高度以方便兒童觀眾操作，湊近喇叭即可聽到〈西北雨直直落〉、〈點仔膠〉、〈數數兒〉等膾炙人口的童謠、兒歌。展區並陳列多本囡仔歌書籍，適合親子一同聆賞。實體文物展出有邱冠福《台灣童謠》、康源《台灣囡仔歌的故事》、簡上仁《台灣的囡仔歌》等書。

第三區「民歌、民謠」，台語包括「褒歌」、「自然歌謠」、「唸歌」等，期望透過多媒體互動直接與觀眾對話。客語包括「山歌」、「自然歌謠」，以及原住民語的「民歌」、「民謠」，上述歌謠大多屬於流傳已久的「自然歌謠」類。展區內陳列歌謠相關的書籍、手稿，值得一看：《破天羅地網陣戶蠅蚊仔大戰歌》，分為上、中、下3冊，宋文和著，昭和10年（1935）捷發漢書部發行，為趣味類歌仔冊的經典作品，由黃得時捐贈；〈民俗文學——勸解纏足歌〉手稿，為吳瀛濤先生抄錄魏清德先生於1896年為響應勸

解纏足運動所作歌詞。展場配合插畫呈現民歌、民謠本身以口耳相傳代代流傳於世的特質，並表現深邃悠遠的歷史與文化內涵。實體文物展出，台語部分有周添旺〈河邊春夢〉、百科文化《台灣福佬系民歌》、臺南市政府文化局《台南市歌謠集》、澎湖縣立文化中心《澎湖的褒歌》、宜蘭縣立文化中心《宜蘭縣民間故事集》、彰化縣立文化中心《彰化縣民間文學集》。客語部分有竹村書局《十想單身解勸後生歌》、桃園縣文化局《楊梅鎮客語歌謠》、台中縣立文化中心《東勢鎮客語歌謠》、《客家歌謠與俚語》、〈美濃小調〉等。原住民語部分有高雄縣立文化中心《平埔族民歌》、《魯凱族民歌》、《南鄒族民歌》、台中縣立文化中心《台灣鄒族民間歌集》、《泰雅族故事·歌謠集》，及〈呼喚神靈〉、〈飲酒歌（Kahuzas）〉等書籍、歌譜。

第四區「創作歌謠」，亦分有「台語」、「客語」、「原住民語」3類。此區為呈現台灣近代創作型歌謠，多以「流行歌曲」形式流傳，表現近代隨著社會風氣開放，形式更加多變，呈現風格自由奔放的樣貌，故本區運用裝置來表現

第三區「民歌、民謠」，台語包括「褒歌」、「自然歌謠」、「唸歌」等透過多媒體互動直接與觀眾對話。

第四區「創作歌謠」的台語區運用紙飛機意象，觀眾在觸摸紙飛機上後，即可用話筒聆聽歌曲。

這樣的氛圍。如台語區用飛翔於天空、港口的紙飛機作為展區設計的構想，觀眾在觸摸紙飛機上的觸碰區後，即可用話筒聆聽歌曲。原住民語區有一株參天的大樹，觀眾們可按下樹上的圖騰，貼近樹身聆聽原住民歌謠近代的表現。客語區運用指向性喇叭與觸控式螢幕，當觀眾觸摸螢幕上的錄音帶，將錄音帶拉近中央的復古錄音機後，即可透過頭頂上的指向性喇叭開始撥放。實體文物展出鄭焯明詞，陳武雄曲〈瓊花〉、李臨秋詞，姚讚福曲〈月給日〉、台南縣立文化中心《吳晉淮作品集》、陳郁秀編《台灣音樂閱覽》、台北市政府文化局等《1930年代絕版台語流行歌》、阮文池主編《郭芝苑台語歌曲集（獨唱、合唱）》、孫大川《BaLiwakes，跨時代傳唱的部落音符——卑南族音樂靈魂陸森寶》等歌譜、書籍。

第五區是「祭歌、社會歌謠」，第一小區是台灣各族群「祭歌」，第二小區是勞工工作時所唱誦的「勞動歌謠」，第三小區是台灣民主化過程中產生的「社會運動歌謠」。「祭歌」對於大眾而言常覆蓋著一層神秘的面紗，但也蘊藏著各族群豐富的歲時祭儀文化，故設計時運用「祭天」的概念，設計向上投射的螢幕，讓觀眾在觀看時，有拜天、祈求的神聖場域感。本區列舉部分「台語」、「客語」、「原住民語」3種語言的祭歌，透過選取可聆聽不同語言、情境下的祭歌。「勞動歌謠」的部分，透視台灣各個勞動階層的工作面向的最佳寫照，運用展牆設計半頂立體的工作帽與斗笠，下方有工具造型的感應區，透過觸碰，觀眾靠近耳孔即可聽到「勞動歌謠」的歌曲，感受勞動者工作時由身體勞動延伸為歌謠吟唱的心理感受。「社會運動歌謠」為描寫台

第五區「社會運動歌謠」把聲音撥放器設計為喇叭，讓觀眾在聆聽的過程中感受作詞作曲者對社會百態參與或觀察，將情感與所思所見轉化為歌曲，唱出對社會的關懷。

灣民主化過程中人民的血淚心聲，則把聲音撥放器設計為喇叭，讓觀眾在聆聽的過程中可以感受到作詞、作曲者對社會百態的參與或觀察，將情感與所思所見轉化為歌曲，唱出對社會的關懷。實體文物展出〈民俗文學——改毒歌〉手稿，與屏東縣政府《台灣失落的聲音——恆春半島海洋工作歌曲》一書。

小結

本展整體而言，以生動的「互動裝置」與影像裝置，輔助多半為音樂性的歌謠展出，將較為學術性質的文學展覽，增加陳述性與互動性，為的是將文學與歌謠發展的內在風貌逐一呈現。另於本館圖書室也設有「文學與歌謠特展」書展區，方便觀眾於觀展後做延伸閱讀，深化觀展後的學習。由於本展深具活潑與開放的性質，也歡迎觀眾對這些歌謠加以詮釋，與本展做深入的互動。在各種時代下，無論型態如何改變，歌謠、民歌或流行歌曲，不變的是歌曲創作者分享知識、傳達對社會、人文關懷的誠摯心意。☒