

出國報告（出國類別：考察）

韓國全州國際清唱藝術節交流計畫

考察報告

服務機關：國立傳統藝術中心

姓名職稱：葉娟仍/助理研究員、蕭啟村/聘用助理編譯、
陳磅礴/聘用行政助理

派赴國家：南韓

出國期間：106年9月20日至106年9月24日

報告日期：106年11月23日

摘 要

韓國全州國際清唱藝術節 (JISF, Jeonju International Sori Festival) 為英國知名世界音樂雜誌 Songlines 選為全球最佳 25 個音樂節之一，是亞太地區表演藝術節目國際邀演的重要交流平台。藉由此次五天的參訪行程，觀察該藝術節之規劃與執行情形，從中汲取所長；另一方面，其邀演的國際表演團隊亦可作為本中心策畫「2018 國際歌樂節」節目之參考。

全州國際清唱藝術節其雖以表演藝術演出為主，但從節目、會場及周遭市集的整體規劃實涵蓋了表演藝術、工藝美術、民俗、商業等不同範疇，全面地體現一國族及一地域的獨特風貌，落實了傳統藝能的扎根和傳承，更透過傳統與創新、本土與國際的對話激盪創意，益發提昇國際能見度，值得作為借鏡。

目 錄

壹、目的	3
貳、參訪行程	3
參、參訪重點內容說明	4
一、參訪全州國際清唱藝術節	4
二、參訪全州清唱藝術中心博物館與全州博物館	14
三、考察民俗與傳統工藝美術	20
肆、心得與建議	29
參考資料	30

壹、目的

韓國全州國際清唱藝術節(JISF, Jeonju International Sori Festival) 自 2012 年至 2015 年連續 4 年被英國知名世界音樂雜誌 Songlines 選為全球最佳 25 個音樂節之一。藝術節的一大特色除了邀集世界各地結合傳統與當代的音樂團體參與演出，同時也邀請世界各國策展人、藝術經紀人前往參訪，成為亞太地區表演藝術節目國際邀演的重要市集及交流平台。該藝術節不僅和本中心辦理傳統及國際交流活動性質相關，並且曾於 2016 年與本中心簽訂為期三年的合作交流備忘錄，因此藉由此行將拜會藝術節藝術總監朴在千先生、觀察該藝術節之規劃與執行情形，從中汲取所長；另一方面，其邀演的國際表演團隊亦可作為本中心策畫「2018 國際歌樂節」節目之參考。

本中心辦理業務亦包括傳統藝術的典藏、研究、教育和推廣等相關工作，故此行亦觀察該地博物館的展覽規劃、軟硬體設施與推廣活動等作為。期望透過了解當地民俗與傳統工藝美術等文化資產的保存現況，拓展對東亞文化異同的認識和理解，另一方面，能更宏觀地了解不同國家對文化資產永續經營與管理的遷衍和現況。

貳、參訪行程

日期	行程內容
9 月 20 日	1. 自桃園機場搭機前往南韓首爾。 2. 搭車前往全州清唱藝術中心。 3. 晚間出席開幕音樂會。
9 月 21 日	1. 參訪藝術節、拜會藝術節總監朴在千。 2. 參訪全州清唱藝術中心博物館與傳統建築聚落群。
9 月 22 日	1. 參訪國立全州博物館。 2. 參訪藝術節。
9 月 23 日	參訪藝術節。
9 月 24 日	搭機返回桃園機場

參、參訪重點內容說明

一、參訪全州國際清唱藝術節

(一) 藝術節簡介

韓國全州國際清唱藝術節自 2001 年舉辦至今年 (2017) 已是第 16 屆，藝術節之名 Sori 是「聲音」的意思，但是另一個意義則指稱韓國的傳統的說唱音樂「板索里」(pansori)，因此在藝術節的節目規劃中，板索里可說是當中不可或缺的重點。該藝術節自 2012 年至 2015 年連續 4 年被英國知名世界音樂雜誌 Songlines 選為全球最佳 25 個音樂節之一。藝術節的一大特色除了邀集世界各地結合傳統與當代的音樂團體參與演出，同時也邀請世界各國策展人、藝術經紀人前往參訪，成為亞太地區表演藝術節目國際邀演的重要市集及交流平台。

(二) 節目及場域規劃

本屆藝術節自 9 月 20 日 (星期三) 開始，一直到 9 月 24 日 (星期日) 止，共計 5 天，每年藝術節都會有一個主題作為整體節目、主視覺規劃及相關展覽的主軸，今年的主題為「Color of Sori」(彩色的聲音)，可以想見主辦單位想要呈現的正是世界各國多彩的聲音藝術，從五天豐富的節目安排觀察，其節目屬性極為多元，除了韓國本身傳統的板索里相關節目外，也有各國傳統的器樂、歌樂，以及古典、爵士、流行搖滾等不同樂種風格的樂團及節目，然而更多的節目則是無法以單一風格來定位，而是在當代創作思維下，結合多種元素、樂器、曲風融合創作的團體，如臺灣本次受邀至藝術節演出的「三個人」團隊，以及結合傳統吹打及八家將元素的節目《點將》。受邀的國家則來自四面八方，亞洲、歐洲、美洲甚至非洲總計近 15 個國家，可說是一場多元音樂文化的饗宴，透過不同國家、文化、音樂風格呈現的是多采多姿的聲音色彩，這也正是本屆藝術節主題「Color of Sori」想要帶給每一位觀眾的感受。

本屆藝術節的主題及主視覺海報

整個藝術節在全羅北道清唱藝術中心舉行 (Sori Arts Center of Jeollabuk-do)，其場域十分廣大，光是演出場地就有 9 個之多，以演出場域的屬性觀察，正式的室內表演廳有兩個 (母樂堂、蓮池廳)，露天劇場則是大型的露天展演場地，適合演唱會形式，此三個場地的節目須購票方能進入觀賞；遊戲場則作為板索里音樂劇的演出場地，其餘雙舞台 (舞台 A、舞台 B)、噴泉舞台、音樂之家及扁柏木林則錯落在整個藝術中心之中，屬於開放式自由入座的場地。藝術節在演出場域的設計上頗有巧思，充分利用原本藝術中心既有的空間環境，使整個藝術中心充滿了各種表演卻又不互相干擾，甚至相輔相成讓音樂在環境中更具感染力，例如「扁柏木林」是位於藝術中心外圍一片扁柏林地之中所架設的小型舞台，沿著山徑小路走進林中，身旁高聳的柏木已經令人沉浸在森林浴的芬多精之中，身心逐漸沈澱，從森林深處傳來一陣悠長的吟唱聲調，未見其人已先聞其聲，實在是絕佳的感官經驗；轉眼間前方豁然開朗，林地中一片空地架設著舞台，觀眾則三三兩兩隨興地或站或坐在林蔭下，悠閒著享受下午美好的音

樂時光。

演出場地-母樂堂

演出場地扁柏木林前的入口小徑

扁柏木林位於一片高聳的樹林當中

位於扁柏木林中的舞台，演出團隊為來自馬來西亞的 At Adau

由於演出場地充裕，因此幾乎一整天的每個時段都會有好幾個場地有演出活動，自然可以滿足不同觀賞節目族群的需求，藝術節在節目的規劃上除了在音樂內容風格上十分多元外，也考量到不同年齡層的觀賞需求，例如適合親子的音樂劇表演、年輕族群喜愛的演唱會以及中高年齡層喜愛的傳統板索里表演等，再加上週邊的展覽、各式文藝手作、音樂體驗教學及各國工藝品展示銷售等豐富的攤位及活動，這個清唱藝術節可說是雅俗共賞，既是國際音樂策展人可以好好觀賞挑選各國精彩節目的場合，也是闔家一起出遊作為休閒娛樂的好地方，參訪藝術節那幾天亦不乏看到許多學校老師帶著整批學生校外教學，顯然藝術節在多年的經營下，和全州周遭的居民、學校等早已密切相連，成為每年共襄盛舉的音樂藝文活動。

伽倻琴的體驗教學

(三) 觀賞節目心得

1. 五劇目板索里(pansori)

雖然整個藝術節的節目多達四、五十場，且節目屬性大相逕庭，但是仍然可以看出，板索里仍是當中最重要的主軸之一。板索里是韓國的民間說唱音樂，其發源地正是全州，演出時一人執扇清唱，旁邊則有一人擊鼓伴奏，所唱的內容則為一整齣戲，清唱者保持站立，以歌曲、言詞和肢體動作，演唱特有的長短節拍、旋律等來表現故事的內容，鼓手則坐著用鼓擊出長短不同的節奏伴奏，並發出「啣、嘿、好」等感歎詞與之相和。

板索里在演唱上有其特殊的風格及審美標準，對於聲音的呈現十分重視「爛熟聲」，指演唱者嗓音沙啞而令人感到粗糲且混濁的聲音，因此在發音上很重視由喉部發出的嗓音，其歌聲要同時具備「濁而清、粗而柔」的特點¹。整體而言，因為戲劇上的需求，在演唱時的聲音是較為粗獷而豪放，十分具有特色。

板索里原有十二部戲，十九世紀板索里藝術家申在孝（1812-1884）將這十二部

¹ 田耕旭《韓國的傳統戲劇》，第 270 頁。

整理為六部，至二十世紀日佔時期再由李善有演繹出《春香歌》、《赤壁歌》、《興甫歌》、《水宮歌》、《沈清歌》等五部戲²，這些劇目較短的約三、四小時，較長的甚至可達八小時，因此對於演唱者而言，必須經過長時間嚴格的訓練，才能熟練及背誦這些複雜的劇本，在體力和記憶上均是相當艱難的考驗。由於是二人表演的形式，在實際演出上十分注重與觀眾的距離與互動，因此也多了許多現場即興的成分，而傑出的演出者則更進一步會建立起個人的詮釋風格。

位於母樂堂的板索里舞台

伴奏的鼓手坐在演唱者的下方

演唱者在表演時會以手中的扇子做為道具，搭配當下的劇情展示動作

² 出處同上，第 268 頁。

由於現存板索里的演唱劇目僅剩五齣，每年在藝術節的節目安排上，傳統的五劇目板索里是一定會出現的曲目，通常藝術節會邀請兩組演出者前來展演這五劇目板索里，分別是大師級的板索里藝術家及較年輕的歌者，分別於不同時段及不同演出場地展演。大師級板索里藝術家演出場地十分特殊，是在母樂堂的舞台上另外架設更小的舞台和觀眾席，整個舞台是由三片約兩公尺平方的正方形舞台彼此相連搭設而成，演唱者站在其中一片，可走動至另一片舞台，而伴奏的鼓手則坐在另一片舞台上與之相對，觀眾席則圍繞著舞台成 L 型，座位數約 50 人左右，基本上第一排的觀眾離舞台僅約 5 公尺的距離，可說十分接近，根據藝術節總監朴在千的說法，這個座位安排和距離是欣賞板索里最好的距離，由於觀眾十分接近演唱者，因此演唱者的一舉一動甚至臉部表情均能看的一清二楚，而表演者和台下觀眾亦可輕易的互動，讓板索里的藝術特色透過舞台的設計完全發揮。

藝術節總監朴在千介紹舞台的設計

觀眾席次，四排約 32 席

在觀眾席前方，架有螢幕，演唱時會打上字幕

觀眾席離舞台的距離並不遠，因此觀眾和演唱者間可充分互動，一旁的投影幕演出時亦會投影相關意象

除了母樂堂的表演場次外，位於扁柏木林的表演場亦有由較年輕一輩演唱者的場次，由此也可看出主辦單位在安排藝術家、節目內容、表演場域以及受眾族群間精準的考量與策略：以板索里適合與觀眾互動的藝術特性而言，能有近距離接觸的舞台是最佳的演出場地，因此扁柏木林的場域可說十分適合，然而戶外的演出空間所吸引的觀眾群是流動性質的，亦即不必然是會欣賞完整齣長達 2 個小時以上板索里表演的觀眾，因此搭配的是較年輕的藝術家，以「推廣」的角度吸引較常前往扁柏木林的年輕族群接觸此一傳統說唱藝術；另一方面，位於母樂堂的演出場地透過舞台的重新設計規劃，使之亦具備了與觀眾近距離接觸互動的特性，然而在這個需要購票方能入場的室內正式表演廳中，所吸引的也必然是真正喜愛板索里、願意花錢花時間聆賞的行家觀眾群，因此於此場域中邀請大師級的板索里藝術家來演唱，一來對大師表達了充分的尊重，二來也符合行家觀眾對於藝術欣賞的需求。以筆者參與 9 月 22 日《赤壁歌》場次觀察，也可以看到，在母樂堂的這場演出中，中高年齡層的聽眾佔了相當大的比例，而這些觀眾群也確實和表演者有極高頻率的互動，他們往往知道何時可以跟著贊聲及喝采，甚至可以跟著低聲唱和。以下將兩個不同場域、演出者及觀眾群之比較整理成下表，簡單來說，兩個不同板索里的演出設定正是精準地提供了「外行看熱鬧、內行看門道」不同觀眾族群的需求。

演出名稱	板索里的展覽會	青春五劇目板索里
演出地點	母樂堂	扁柏木林
場地屬性	室內/購票/黏著性高	戶外/免購票/流動性高
演出者	大師級藝術家	年輕藝術家
觀眾群	內行懂得欣賞板索里的中高年齡層族群	路過、嚐鮮、想聽看看板索里的年輕族群
主要目的	藝術欣賞	推廣

位於扁柏木林的「青春五劇目板索里」
演出

演出劇目為《赤壁歌》

另一個值得觀察的重點是，在整個藝術節中，「板索里系列」可說是最為傳統、但是也最為完整的節目了，上述「板索里的展覽會」及「青春五劇目板索里」兩個系列共計 10 場次的節目，而且這個系列可說是節目中固定的安排，亦即每年藝術節都一定會有，並不隨著當屆的主題而改變。由此我們可以看出即使在這個以邀請當代創新、跨界及多元屬性演出團體為主軸的藝術節，仍然堅持提供最為原汁原味的韓國傳統板索里，除了讓自己國人更加認識自我傳統的音樂文化外，同時也藉著這個國際交流的平台，向國際的策展人、音樂家及觀眾們推介自己的板索里文化。顯然他們很清楚地認知到：越是保存及展演自己的傳統音樂文化，傳統所能提供給當代的養分就會越充足，兩者之間並非對立，而是一脈相承，傳統的根越茁壯，開出當代的花朵就會更加美麗，這種珍視傳統的態度及作法值得我們深思及學習。

2. 板索里音樂劇—《天命》

板索里音樂劇正是在傳統基礎上，結合音樂劇的元素及演出形式所產生的一種戲劇種類，最大的特色便在於在許多唱段上，歌者使用的是板索里的曲調和唱腔，因此形成濃濃板索里風格的音樂劇。

《天命》這齣新創的音樂劇乃是在描寫十九世紀下半葉東學黨起義及其領袖全瑋準的故事，東學道全羅道古阜郡道主全瑋準因不滿朝鮮政府的腐敗、古阜俊太守趙秉甲非法徵稅，於 1894 年 1 月聚眾起義，並攻下全州，提出「忠孝雙全、濟世安民」、

「驅兵入京、滅盡權貴」等口號，獲得百姓支持，迫使朝鮮政府接受起義軍的十二項請求，一方面則向清軍求援。後因中日甲午戰爭爆發，清朝勢力退出朝鮮半島，日軍控制朝鮮後成立傀儡政權，並藉以討伐東學軍，在金牛山戰役中，日軍以機關槍等新式武器打敗東學軍，並於 1894 年 11 月俘虜全瑋準，被帶往漢城，最後於 1895 年 1 月就義。

從整齣戲的製作上看，《天命》歌者、舞者、演員眾多、樂隊編制齊全，堪稱是大手筆的製作，故事描寫大時代動亂下的人物及英雄，讓這齣戲得以用許多大場面的戰爭場景，可說頗有看頭，而故事所發生的時空背景正是在全州，東學黨起義事件對於全州甚至對於韓國人民必不陌生，因此可說雅俗共賞，現場雖然並無字幕，我們也不懂韓文，但端看其舞者的舞蹈動作、演員生動精彩的演唱及樂團伴奏的音樂等，亦能大致了解劇情，並且享受其表演，因此在藝術節裡這樣夠份量又自由入席的節目可說叫好又叫座，是民眾們觀賞的重點。

演出的場地位於文化中心的遊戲場，這是個巨大的橢圓形空間，圍繞著這個場地則是漸次上升的階梯，因此形成類似舞台及觀眾席的關係，觀眾即坐在橢圓形的一側，橢圓形的另一側則主要當作伴奏樂團演出的空間，以及演員進出場動線或特殊場景表演的空間。

遊戲場作為板索里音樂劇《天命》的展演空間

雖然筆者不懂韓文，無法針對演出內容、情節等作更細緻的觀察，但整體戲劇演出形式、音樂及所謂「板索里音樂劇」裡板索里的成份為何，反而成為我們觀察的重點。

首先，就演出形式而言，《天命》為音樂劇而非傳統的戲曲，雖然是故事的時代背景並非現代，是屬於古裝性質，但觀其表演的性質，如演員的動作、舞蹈、口白對話等，便可發現其仍然是現代戲劇的表演形式，所不同者便是在演員的唱腔上融入了板索里的表演特色和曲調，前文曾經提及，板索里的演唱風格十分重視「爛熟聲」，即演唱者嗓音沙啞而混濁的音色，同時演唱時由喉腔所發出呼喊亦是特色之一，而這樣子的演唱風格，在戲的後半段，特別是幾位主要演員在表現哀痛、悲憤情緒的獨唱唱段中特別明顯，可以說板索里的演唱風格十分適合處理這類獨白性質的情緒演繹，這也要歸功作曲家在這些板索里唱段的編排處理，讓這些演唱特色既能被強調卻又不顯得突兀。

此外，音樂的部份是以國樂團來伴奏，韓國國樂團的編制主要以箏類樂器的伽倻琴、牙箏為主，擦弦樂器則為奚琴，以及吹管樂笛子、嗩吶等樂器，最後則是打擊樂器。事實上就國樂團所演奏的音樂而言，其角色類似臺灣的國樂團在京劇或歌仔戲中的定位，即音樂的織體及語彙仍是偏向西洋管弦樂團交響化的形式，演出時亦由指揮掌控全團的速度及詮釋工作。

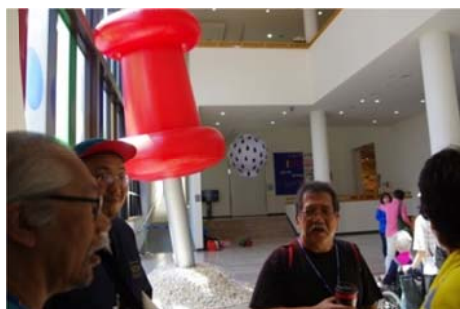
伴奏的樂團，以韓國傳統國樂團伴奏整場音樂劇

二、參訪全州清唱藝術中心博物館與全州博物館

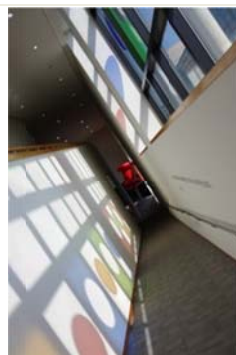
(一) 全州清唱藝術中心博物館

全州清唱藝術中心園區中規劃有藝術展示「兒童媒體藝術展(Children Media Exhibition)」，可知其設定主要受眾為小朋友，其展陳以畫廊式的藝術展示為主，包含平面繪畫、雕塑、數位影像及裝置藝術互動裝置等，以展件的藝術價值為展示重點，將作品視為獨立的個體，以作品本身為主體強調自主性的表現，展件之間不一定有脈絡關係，沒有深奧的長篇論述，甚至不外加其他資訊，整個展場幾乎看不到任何文案，讓展件和觀者直接對話。

同時展場內並多結合現代數位媒體及互動技術，以直覺性或意象性的手法，無須再經文案解釋，故即使語言不通，展陳所欲傳達的意圖仍讓人心領神會、簡明易瞭，進而貼近主要受眾-兒童的需要。除現代數位互動媒體外，展場內的實體展件也多鼓勵觀眾參與體驗，如展場一角地板竟陳放著一堆銅鉢供觀眾自由操弄，不禁為是否會有民眾奮力敲打造成震耳欲聾的音響捏把冷汗，但現場所見所聞民眾都相當節制，並未造成其他觀展人的困擾。不免想起在過往執行業務中也曾有涉及樂器展示的經驗，但對於如何掌握展件/觀展人的安全，同時一方既希望提升觀眾對展陳的參與度，一方面卻又擔心如何維護展場的秩序與良好的觀展環境，其間分寸的拿捏，著實是博物館人提得起、放不下的恆久課題。

藝術展前巨大的圖釘意象

往展場前進的坡道上，巧妙地以半透明輸出貼附於窗戶，藉由陽光灑落映照出繽紛的色彩，也預告著觀眾藝術展快到了。

走進展場的第一個展區，每面牆上皆佈滿著兒童畫，相當震撼；其主題皆為小朋友對音樂的理解及想像。

小朋友筆下的판소리(Pansori)，彷彿可感韓國清唱那歌詠人生悲喜的悠悠情懷。

透過對觀眾體感動作的捕捉，將之轉化投影畫面音符的律動，概念簡明淺白。

打擊樂的呈列，除散布實體的鼓外，並透過水波漣漪投影於圓桌上，將鼓樂形象化地表現出來。

現場藝術導覽

當代複合媒材作品

展場一角

滿地散布的金屬鉢，供民眾自由發揮。

(二) 全州博物館

全州博物館外觀。庭園多種植韓國的國樹-松樹。

戶外展陳朝鮮時代「文石人像」，當為受中國影響，陳列於皇族官家墳墓前的石像生。

位於南韓全羅北道全州市的國立全州博物館，整個館區佔地 64000 餘平方公尺，收藏有 24000 餘件全羅北道相關文物。除特殊企劃展有可能因應情況收費外，全館皆免費參觀。³檢視該館相關參觀規定，包含禁止觸摸展件、禁止攜帶寵物、禁止攜帶食物入場、禁止吸菸、禁止使用手機，以及拍照時禁止使用閃光燈和腳架。⁴因時間有限，此趟考察僅參觀常設展，未及細看特展室、兒童博物館和石田紀念館，因此在此僅以常設展為撰述對象，試分析其展陳設計的呈現方式，以為日後推動、執行相關業務的借鑑與資糧。

訪察前據同行韓籍翻譯表示，該館並無什麼特別富有歷史、文化亦或藝術價值之文物；但我想即使是規模較小的地方館，就算是在有限的資源內，只要善加運用，也能成就為導引人群汲取知識和激發感受的橋樑；且誰說世上只有「蒙娜麗莎像」、「翠玉白菜」和「毛公鼎」等才有價值呢，我相信這世間處處事事多物象萬千、大有文章，絕非一二事物所能概全，故還是興致勃勃地想去參觀。果不期然一趟看下來，大呼過癮收穫不少(況且還看到有多件文物已為南韓政府指定為國寶。)或許因畢竟為國立機構，整個館所規格甚高，並非如行前設想如地方文化館般簡易。

常設展一樓的考古室展出全羅北道的史前時代到馬韓、百濟等等相關考古出土文物；再到 2 樓的美術室展出舍利盒、梵鐘、金剛經板等佛教文物，以及朝鮮的瓷器(尤其以釉色與中國越窯、汝窯相仿的的青瓷最為凸顯)和木工藝、漆工藝、紙工藝等。與同為 2 樓的歷史室展出朝鮮李氏王朝的開創者、同時也是出身自全州的太祖其畫像

³ 參考自韓國觀光會社 http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/SI/SI_CH_2_1_2_1.jsp?cid=332991(檢索時間:2017/09/27)

⁴ 參考自韓國觀光會社 http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/SI/SI_CH_2_1_2_1.jsp?cid=332991。(檢索時間:2017/10/07)

及王室的祖譜、印璽等，並展出古時貴族階級等知識份子起居的舍廊房(사랑채)及其室內的器用擺設，以及書畫文稿等手澤。很明顯地可以看出整個展區以時間軸的遠近為主要脈絡，枝幹則以材質或主題等類緣規劃安排次單元，整體層次及順序既合情合理，亦顯豐富且井然。

在展陳設計上，大體以靜態的實體文物展陳為主，展櫃依照不同單元搭配不同色系，以將展件襯托得更為出色(如深色的木作家具和漆器等處背板則配以淺色系的鵝黃；青瓷則配以天青和紫色等相互呼應，更加強化了釉色的鮮綠雅致)。展件除搭配品名卡與詮釋文案等基本資訊外，如出土或海撈文物等有時還會輔以發掘現場的照片作為佐證，一些器物則會附以簡明的插畫，直觀地讓觀眾領會其使用或製作之方式。有些則運用情境展示，使觀者更能身歷其境地意會。

史前工具結合手繪線稿即讓人一目瞭然其使用方式

海撈文物復原其運輸包裝方式，並配以發掘的照片。

朝鮮青瓷展區背板及底座多配以藍綠色系。

名震中國的高麗青瓷。宋人《袖中錦》嘗讚譽:高麗青瓷之翡色天下第一。

中島櫃造型簡潔，其仿几桌的造型並巧妙地與展區/展件展出的文人文集相呼應。

獨立櫃造型簡潔，墩座比例及色彩配置俱佳，將文物襯映地更加突出。

講述韓國印刷術的發展，將冊頁書之於古代書櫃的陳列方式以情境的方式表現出來。

透過將建築空間與其中相關的器用擺設結合，搭配相關物件索引，讓觀眾對照更能明白前人的生活方式。

在多媒體及五感的展陳應用上，亦顯得適得其所、恰到好處。如展陳的文物「梵鐘」一旁設有小螢幕播放寺院僧人晨起撞鐘的影片，更鮮明地帶領觀眾認識到文物的使用情境與場域脈絡；在多媒體互動科技應用上，也不是為了炫耀科技而科技，而同樣地在輔助展件、加深知識教育的前提下運用。如展場內一全州古代手繪地圖因尺幅巨大，內容又相當龐雜豐富，且紙質不宜久展，故現場雖以輸出取代實物，然一旁配有互動觸控螢幕，觀眾點選地圖內的建物即可露出相關的資訊介紹。

在五感的體驗上，展場中如木工藝區即開放展示幾種韓國常見用的木材，透過橫、縱、水心和邊材等不同剖面讓民眾觀聞、摸觸，並搭配簡短的文字說明該木材的特性、軟硬，及其合適應用的部分等。此外木家具接榫的不同榫接形制也是利用同樣的方式傳遞予觀者。

文物展件適度結合影音資料展陳

互動多媒體應用於資訊較為龐雜的展示物件。

各種常用木材不同切面的實物展陳

各種榫接方式的實物展示

雖然各文物詮釋文案因實務執行及展陳的限制不可能皆大歡喜、將所有國家的語版露出，而僅有韓文及英文兩種，但至少品名已有韓、英、中三種語版，且單元文案上也已極有誠意地列出韓、英、中(簡體字)、日四種語版。

然而並非整個展所都塞滿了龐大的知識訊息以致帶給觀眾過大的壓力，如一樓觀展走上二樓處，即有一大片的落地窗映射出明亮的光線，沙發座椅散落其間，間有圖錄及藝文資訊等可供閱覽，並有咖啡等輕食可供民眾悠閒度日；又如在不妨礙參觀動線的展場一角也設有座席，配有小巧的書櫃陳放館方製作出版的書籍供民眾自由閱覽。此外如為情境展示建造的韓屋，其廊道也開放民眾坐臥、拍照；一些展櫃間的過渡牆面，也輸出有優美的景色供民眾留念，滿足現代人出遊及網際網絡社交等心理需求。

博物館的禮品賣店，位置規劃亦見巧妙，其實它就位在博物館入口處，但進館時卻不容易發覺，直到要出館時方可清楚看到禮品店的存在；既起到沉澱入館民眾的心神，專心享受體會知識殿堂的用意；也讓觀展後收穫滿滿的觀者得以走進禮品店「收藏」此行的感動與回憶。

總而言之，整座館所的定位相當統一，俱從博物館研究、展示和教育推廣的職志出發，且所參觀的展覽或因其為須展陳多年的常設展，故無論大的展覽架構乃至細微的空間設計，都可感受到館方花費長久的心力，經過縝密擘劃方能呈現出來的用心質

感。

韓屋復原情境展示亦可供民眾拍照留念

展場過場空間作為民眾拍照紀念場域

寬敞明亮的二樓大廳可供民眾坐下歇息，邊看書冊、邊品味咖啡。

館內禮品店，多展售富含韓國文化特色之紀念品。

三、考察民俗與傳統工藝美術

(一) 神鳥柱 (솟대, Sotdae)

在全州國際清唱藝術節戶外會場的一座簡易攤位，一名年輕女性盤坐地上，其前擺放著許多大大小小的木製鳥形工藝品，一旁有一位身形佝僂、年約6、70歲的老先生正彎腰弓背地蹲在地上製作，凡此種種瞬即吸引住我的目光。此一木製鳥形工藝名叫「솟대」(Sotdae)，坊間譯作「祭杆」或「神鳥柱」⁵為韓國自古以來民間流傳的路標和祈福辟邪物，各地造型多有不相同。

試以英語及筆記本筆談和顧攤的金小姐交談著，原來那位老先生是他的父親，大名김종오(譯音金鐘五)，現已退休轉做農夫，暇餘喜歡製作「솟대」。據金小姐的報

⁵ 參考自 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%AD%E6%9D%86>。(檢索時間:2017/10/07)

導，「𪗇대」的原形為鴨子，一般以三隻為完整的一組(但詢問為何如此，卻也答不出來)，具有招來福氣、趕走災邪的祈福寓意。

現場觀察金老先生製作的「𪗇대」，鳥的部分主由兩段木頭組成，鳥的頭、喙和頸為同一塊木材，並特意選取呈 V 字形分岔的的枝幹各自象徵喙和頸(中間轉折交會處即為頭)，鳥身則擇取量體較大的木條，並皆經過寫意地修形，凸顯出小頭、長喙、圓胸及翹尾等鳥類應有的特徵，再經打磨、燒烤、推光等表面處理，最後組裝黏合，下端並修長以一根修長的細竹枝充當支架。

雖然外表看似簡單不過是幾塊未加雕飾的木、竹材之組合，然實際上卻飽含民間工藝大巧若拙、渾厚華滋的美感與生命力；其將看似尋常的木材結合凝鍊的造型手法，從而逼現出大自然中鳥類的各式情態，整體輪廓並與書法線條的起承轉合有異曲同工之妙，只不過它是立體的！甚且金老先生現場做的數十隻「𪗇대」，沒有一隻姿態、造型是相同的；又如鳥頭的張看的方向也都不會規矩呆板地和身軀完全平行，更增進了其活潑靈動的氣息。

全州國際清唱藝術節戶外會場設有藝術市集，此為現場製作、販售手工製作𪗇대의攤位。

김종오老先生現場製作𪗇대

김종오老先生

김종오老先生所做的𪗇대

韓屋村所見「숫대」，恰為3支成一組，不知是否因古人以奇數為陽數，且“三”應合「天地人」三才之故？其安裝於形似紅箭門的建物上，不禁令人將之與「鳥居」名稱由來聯想在一塊。

韓屋村所見安裝於枯枝上的「숫대」。

（二）全州韓屋村聚落

位於全州市內的全州韓屋村，為韓國目前在現代都市中保存較為完整的傳統建築聚落之一，保存下來的大約有七百餘棟，其間並有慶基殿、殿洞聖堂、鄉校等多處古蹟；以及工藝品展覽館、傳統酒博物館等文化設施，因其富含深厚的韓國傳統文化，故為全州當地最著名的旅遊勝地。⁶行走於街上，即可見旅人如織，其中並有許多店家出租各式韓服、學生服等，供旅客換裝漫遊於古色古香的韓屋街道上，也成為觀光的一大賣點；聽聞翻譯講述，如慶基殿等收取門票的古蹟，若遊客穿著韓服，還可享免費入園的優惠。

筆者對韓國傳統建築一開始的認識，是在名導李翰祥的風月片中看到的；雖然電影拍的是設定中國古代的時空，場景卻取自韓國的村落民居，其灰瓦、白牆與厚實的原木門板，卻也喚起思古幽情，對其民居建築留下了深刻的印象。實際上早先一般平民只能居住於茅屋，現今全州韓屋村所見鋪著灰瓦的「韓屋」，只有古代上流貴族階級方能享用。

全州韓屋村許多民居的兩鋪大門上，多貼有書以吉祥漢字的白色字紙，意思與我們的春聯相當，名曰「立春榜」或「立春祝」，以其於每年逢二十四節氣的第一個節氣「立春」時，書寫張貼於家門之故而得名。除張貼的時間有異外，與臺灣不同的地

⁶ 參考自韓國觀光會社 http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/SI/SI_CH_2_2_14_7.jsp。(檢索時間:2017/10/07)

方尚有:張貼的方式採左右傾斜呈八字形，與臺地的端正大不相同；另其仍保有古代中國明朝以前的古風，竟以臺灣民間視為喪事不吉利的白色為底，未如今我們習見的大紅色春聯。⁷有趣地是和韓國翻譯閒聊，看到韓屋村路上有一對女子換穿的紅色韓服，樣式、顏色和其他韓服大不相同，翻譯解釋其為古代酒女的裝扮，故現今韓國人穿著或多或少仍對紅色有所禁忌，深怕會被誤會為不正經。同樣的顏色在一方代表喜氣，另一方卻象徵負面情色，故唯有透過對不同文化的比較和理解，方能更加認識自己的根源，及尊重包容彼此間的異同。

目前韓國通行的韓文(諺文)為朝鮮王朝第四位君王世宗大王於 1443 年聚集各學者之力所創制，並於 1446 年頒布《訓民正音》。其源於此前韓國文書皆借漢字書寫，但畢竟文、言不同，且漢字難學推廣不易，故只有極少數菁英階層能夠書寫，為了扭轉此一情勢，世宗大王推動了韓字的誕生。如今漢字雖在韓國愈加少見，但除春聯外，現今韓國仍有些地方常可見到漢字的身影。如此行用餐的餐廳店內多懸掛以漢字書寫的書畫，且筆力多勁健不俗；此外在傳統建築中碑碣及建築裝飾也同樣經常出現，如此行所見韓屋彩繪及磚瓦等裝飾及多有「福」、「囍」、「壽」等字，並皆帶有濃厚的吉祥意味。

俯視全州韓屋村一景

韓屋糊紙的窗戶，以確保良好的採光和通風功能。

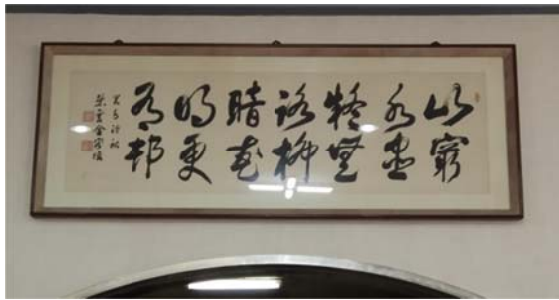

韓屋家門斜貼的立春榜

穿著古代酒女服飾的遊客

⁷ 此外韓國人自古好著白衣，如據日韓比較文化學者金兩基指出，朝鮮民族喜著白衣，故自稱白衣民族，其可能淵源自朝鮮傳統宗教黃教對天神的崇拜，以白做為光明世界的象徵。(金兩基，2014:86-89)

全州國際清唱藝術節旁餐廳內懸掛墨書

慶基殿建築彩繪飾有「囍」、「福」等字樣

全州韓屋山牆福字瓦飾

全州鄉校福字灰瓦鎮

全州韓屋山牆壽字磚飾

全州韓屋山牆福字磚飾

(三) 慶基殿 (경기전)

位於韓屋村裡的慶基殿，為供存十四世紀末葉開創朝鮮王朝的君王-太祖李成桂畫像的處所，建於 1410 年，在 16 世紀末的王辰倭亂(豐臣秀吉入侵朝鮮)時曾遭祝融，1614 年重建。其中包含保管《朝鮮王朝實錄》8 的實錄閣 (又名全州史庫)、睿宗大

⁸ 《朝鮮王朝實錄》是李氏朝鮮王朝 472 年的歷代紀錄，以漢文書寫，共 1893 卷，888 冊，總共約 6400 萬字。1997 年被 UNESCO 登錄為世界記憶項目)。參見 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E6%9C%9D%E5%AF%A6%E9%8C%84>。(檢索時間:2017/10/02)

王胎室及胎室碑、侍奉全州李氏始祖的肇慶廟，以及新建展示各君王畫像及李氏王朝相關文物的御真博物館等。在 1991 年為韓國政府指定為史跡第 339 號，此番入場門票一人計 3000 韓元，其中為保護古蹟，肇慶廟並未對外開放。

在未入園前，慶基殿前空地即可見一碑記，尤其挑起我的興味。該碑石質色白，刻記直書二行漢字，上書：「至此皆下馬，雜人毋得入」，碑側則刻年款「丙辰」，可知其為下馬碑，用以提醒路過人員須下馬或下轎步行，以表示對建築物中供奉的人物或神靈的恭敬，在臺灣多處孔廟也經常可以看到。而「丙辰」年款未見帝王記年，但考諸建物 1614 年重建，故推測此「丙辰」或即 1616 年，約當中國明朝萬曆四十四年。下馬碑的碑座則相當特別地以兩隻獅形石獸馱負，其造型隆額高鼻、項頸處及尾巴飾以長鬃，頗有中國唐宋時期獅子的遺風。

入園後另一個引起我注意的是在慶基殿和肇慶廟前方都可以看到的「紅箭門」(홍살문)。此行除上述二處外，全州鄉校亦有見之。其由兩根直圓柱與兩條橫版構成，頂端配以直行柵條，中央飾有三叉戟及其下以紅藍二色構成的太極。功能形制概與臺灣的牌坊或日本神社的鳥居相仿，皆為重要建物的入口指標以及神聖空間境界的劃分，或可做為古時東亞文化間交流的例證。

此外在慶基殿及韓屋村內的諸多建築當中，約當臺灣傳統漢式建築三川殿牌樓處(因不知韓國傳統建築構件/部位專有名詞，在此姑以臺灣漢式傳統建築名稱指涉)，亦可見與紅箭門上半部相仿的形制，此或與紅箭門用意相仿，皆有護衛內裡不受外在邪惡侵擾之意，不禁令人聯想起臺灣民居常見的刀劍屏和門楣常懸掛的太極等空間辟邪物。

慶基殿前門入口

慶基殿前下馬碑

收藏《朝鮮王朝實錄》的實錄閣，或為隔絕地氣，故採高腳屋的建築形式。

實錄閣內展陳收藏相關史籍，並以圖說說明其保存方式。

園區內的睿宗大王胎室及胎室碑，碑陰落有年款「萬曆六年」。

慶基殿前紅箭門

慶基殿內建物門楣上方形制與紅箭門上端相似。

慶基殿內建物之相同部位，除三叉戟外，其下並飾有卍字文、亞字紋。

慶基殿內供放的太祖御真。

慶基殿御真博物館展陳之石雕龍首

(四) 全州鄉校

全州鄉校是韓國朝鮮時代全州地區的鄉校，原位於慶基殿附近，1603 年時遷至現在的地址，建物中軸線由前而後依序為紅箭門、萬化樓、日月門、大成殿及明倫堂，內共有 16 棟建築物，規模相當龐大。⁹所謂鄉校就是指朝鮮時代學生學習的地方國立教育機關，與中國、臺灣等地的孔廟相類，俱包含以大成殿為主的祭祀空間，以及以明倫堂為主的教學空間所構成；前者示以道統，偏向人格薰陶；後者示以教學，偏向知識教養。(高明士，2004；75)

在全州鄉校第二進建物的日月門中樑處，依稀可見墨書「孔夫子誕降二千五百二十四年癸酉十二月十日午時上樑」、「願天神之守護庶萬斯之大吉」，可知其約於 1973 年曾重建。此類於上樑時書寫、懸掛文字的儀式在中國、台灣(如筆者於台南三山國王廟曾見)、日本(多記牌型制，稱為「棟札」)等處皆可以看到。透過安裝位於建物屋頂最高的中樑時舉行祈福儀式，除凸顯中樑構件於建築結構上的重要位置外，上樑的此一動作也象徵連接建物與天地神靈的關係，自古即來即為建築營造時極受重視的一環。如自明代廣為流傳迄今的民間工匠用書《魯班經》，其中即可見有上樑儀式和祭文等相關記載。

⁹ 參考自韓國觀光會社 http://big5chinese.visitkorea.or.kr/cht/SI/SI_CH_2_1_2_1.jsp?cid=332651。(檢索時間:2017/10/04)

全州鄉校第一進的萬化樓

日月門中樑書有文字

大成殿匾額。整個全州鄉校所見俱多漢字。

做為古代儒學教室的明倫堂

韓國傳統建築圍牆甚為低矮，約僅及成人胸部位置，故當只有隔斷的效果，無法真正防禦外人進入，但內外的視覺體驗卻也更加通透。

建築彩繪較接近中國北式彩繪風格

肆、心得與建議

筆者曾參與某場由知名的全球音樂網絡社群平台「WOMAX」執行長 Frank Klaffs 和著名世界音樂藝術節「WOMADDelaide」策展人 Ian Scobie 對談的講座，Ian Scobie 提到音樂節除了邀請音樂家、策劃節目外，他提醒大家有另一項重要的因素亦左右著音樂節的成敗，就是「觀眾的感受」，而策展人往往專注於節目的呈現與規劃，反而無法注意到對於觀眾感受有著很大影響力的許多小細節。若以這個角度來看全州國際清唱藝術節，無疑的這個藝術節仍然是個極為成功的藝術節。除了節目豐富精彩外，許許多多的小設計、小細節的確讓遠道而來的我們有許多美好的感受，也顯示出整個藝術節在執行上鉅細靡遺的程度，例如在觀賞《天命》及露天劇場的音樂會時，由於是晚上在戶外的廣場，主辦單位便貼心地提供座墊，讓觀眾坐在堅硬的石梯上也不會感覺到冰冷；又如在母樂堂的板索里節目演出時，在每區觀眾席的前方都架設著螢幕做為字幕機，而不是用大投影幕的方式處理，其設計便是讓每位觀眾不用特地轉頭就可以同時看到字幕與前方的表演，這些都是實際考慮觀眾的需求才會有的規劃；此外如動線指引規劃、文宣品取得、詢問站乃至於周邊活動及攤位的設置等，都十分便捷流暢，這些顯然也都經過精密的設計規劃，才會讓人不知不覺使用其所提供的服務，而不覺得有任何不便之處。

再者，如同前面曾經提及，對於不同客群所設計的節目及場地規劃，更是進一步仔細考量場地和節目的屬性乃至於觀眾的觀賞需求而產生相對應的調整。因此，可以說整個藝術節從前端的節目規劃到末端的服務工作，都在這個思維下流暢的運作著，其連續四年被評選為全球最佳 25 個音樂節之一，的確是實至名歸，值得中心未來辦理大型藝術節時做為參考。

全州國際清唱藝術節其雖以表演藝術演出為主，但從節目、會場及周遭市集的整體規劃實涵蓋了表演藝術、工藝美術、民俗、商業等不同範疇，更全面地體現一國族及一地域的獨特風貌，落實了傳統藝能的扎根和傳承，更透過傳統與創新、本土與國際的對話激盪創意，益發提昇國際能見度，值得作為借鏡。

參考資料

(明)午榮編，《繪圖魯班經》。新竹：竹林書局。2000年。

田耕旭，《韓國的傳統戲劇》。上海：復旦大學出版社 2004年。

金兩基，《當日本人遇上韓國人》。北京：現代出版社。2014年。

高明士，《東亞傳統教育與法文化》。臺北：臺大出版中心。2007年。