

閱讀時光

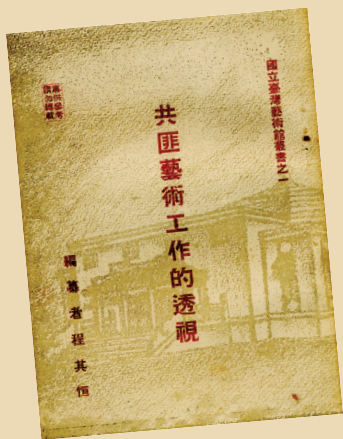
Reading Time

陳怡蓉
I-Jung CHEN
國立台灣藝術教育館編輯

一幅畫掛在牆上，一齣戲演在舞台，總活在特定的時空裡。一旦轉移為文圖式閱讀，雖不似前述親身體驗的感官享受，然而思想是無所不在，足以為讀者綻放一路的文化意象。

悠悠館史漫漫書海，想要一網打盡，何其難也。本文僅能鎖定部份出版品來個「出版考」，並揉入新舊交替的觀點而已。如果您剛好路過植物園，聞書香不妨下馬，老書舖正藏身南海藝廊深深之處，翻頁中回味時光，也是歡喜呢。

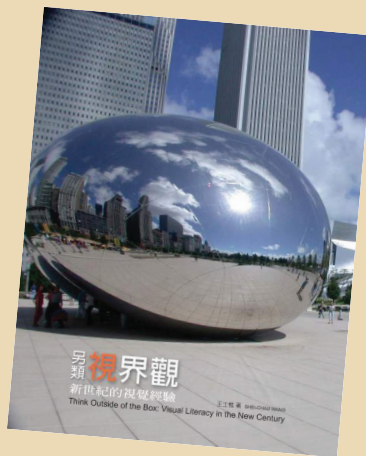
READING TIME

《共匪藝術工作的透視》(1959)
本館創館以來重要的出版品，程其恆編纂，原稿散見《大陸文藝界動態》，鄧昌國館長予以集結出版，全書54頁，供藝文界研究資料之用。封面採本館外貌版印，朱色黑體字，極為簡約樸實。

《明清官像畫圖錄》(1998)
展覽專輯出版中較特殊者，繪出祖先生前容貌是謂「追影」，三、五代祖宗畫在一起者稱之「代圖」，莊嚴肅穆中含有宗族追思意味。

《另類視界觀 — 新世紀的視覺經驗》(2005)
這本書係作者王士樵親自下海監督與製作，設計風格簡單俐落，特別注重內頁版面的乾淨，不玩任何花樣。封面則正如書名，圖片放大出血（滿版），充分呈現視覺上的大格局。

攤開出版譜史的一刻

最古早的文字等同出版前身，究是龜背甲骨文，還是陶器紋樣？史料辨證紛紜不已。對未來的遐想，則如湯姆主演電影《關鍵報告》的情節，酷酷地在空氣中東指西點，文圖即冉冉懸浮空中供您閱讀，科技一日千里，誰說它不可能發生呢！？

本館出版史於人類文化不過一片毛羽，逐年累積倒小有可觀。溯自物質匱乏的戒嚴時代，到目前的網路數位革命，代代自有特殊的背景，又因類型不同而分支旁系。為造譜方便，以圖書、連續性（期刊）出版品為主，容我探源索隱、梳理出個概略吧！

與戒嚴共舞的島嶼人（46年創館起至73年）

時值政府實施戒嚴，相關法令與出版法好似在思想的禁區佈滿地雷，本館為配合政令加強國家認同，少不得編個批判對岸的刊物。逝者已矣，陳年佳釀還在，在庫房中翻找早年出版品，非但沒感到一絲硝煙瀰漫，反而有誤闖另一時空的趣味。

就像古早電影的黑白影像晃動不已，出版品受限於活字排版技術，報紙質感粗糙，封面模樣如不施脂粉的素面，還不時可發現顛倒的鉛字，「手民之誤」的長相約莫如此吧！

本館首次期刊類《藝術雜誌》於47年由其附屬單位「藝術雜誌社」創刊，第三屆館長鄧昌國〈創刊的話〉以「為人生而藝術」揭櫫創刊動機，並述及藝術理念：

藝術的最高境界，是求得其自我完成，進而能貢獻於社會。……所謂自我完成，乃是達到正確的真理，即是為人生而藝術，絕非實用主義那樣，以實用效果來衡量真理的功効作用作為準繩，而漠視抹煞了藝術性，逐漸陷落至庸俗的淵源中；更造成了黃色、灰色，甚至紅色的庸品，披罩著藝術的外衣而晃耀，向人類的心志侵蝕，擴大而損害於民族國家。……

序文直接否決了「實用主義」，倘若以現今「應用藝術」教育對照，不免相互扞格，印證了每代思想大是不同，彼此存著美學歧異。《藝術雜誌》文章亦不出純粹藝術範圍，書畫、國劇、民族舞蹈、木刻版畫等諸般便是。其中電影類文章出現頻繁，足見是當時最時髦的新興主題。

對出版具影響力的人物首推程其恒先生，程氏出

身中國報業，來台後先在新聞處工作，後轉本館業務組擔任主任。本館創立後重要刊物《共匪藝術工作的透視》（民48），係程氏相關匪情研究文章之集結出版。

程氏亦於本館《藝術雜誌》勤於筆耕發表，諸如〈電影的檢查工作〉、〈共匪竄改平劇的實況〉、〈共匪美術工作的病態〉等文，多為具述共匪濫改藝術成非驢非馬的行為。又，《藝術雜誌》第二卷第十期程氏〈音樂工作話舊〉一文，述及兼職唱片與歌曲的審查工作「凡是進口的唱片，要歸本人審查放行，每逢機船到達，就要忙一陣子，此外，除審查歌曲集外，晚上還要到歌場去臨場審查，如果歌女唱已經查禁的歌曲，就函知警察機關予以處罰。」查禁之嚴可見一斑，撇開歷史的弔詭不談，倒不失為反共抗俄的經典史料。

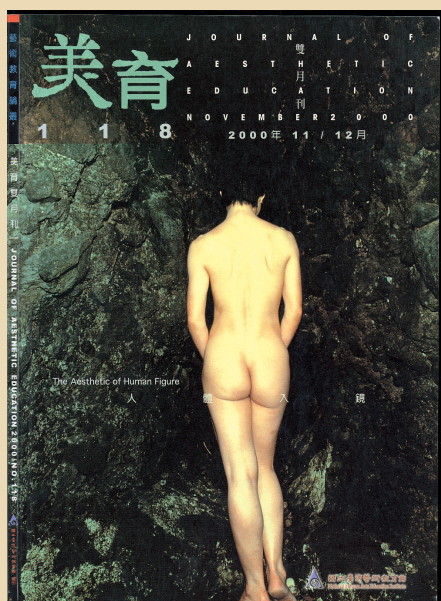
專書方面，國內教科書統一由國立編譯館編印，本館出版量屈指可數，著重渡海來台的國劇（平劇）、國樂編纂，如《中國樂器圖式》（黃體培著，民49）、《國劇臉譜》（陶克定繪，民49）、《國樂樂譜》（黃體培編，民49）等寥寥數種，相當重視其傳承與推廣，出版資源集中於此。

焦距下似遠還近的容顏（74年易館名至85年）

在那似遠還近的背景，照相打字取代鉛字，完稿工具包括字體表、色票、針筆、噴膠等，YMCB色表也只能變出漸層、打淡等簡單花樣。研究推廣組美編人員一公尺範圍內的地盤，因長期噴膠而黏答答，朝夕踩過「黏蠅紙」算刷卡。分色打樣到製版印刷手續相當繁瑣，出版行業正進入手工與科技互相消長的陣痛期。

76年創刊《藝術教育簡訊》，偏重藝文活動報導。又78年3月張俊傑館長及沈以正教授力推之下於美術節創刊《美育》雙月刊，80年9月至88年8月中間曾以單月形式出刊。《藝術教育簡訊》84年因致力藝教叢書企劃而退場，改創刊小冊頁式《藝教資訊》以銜接其任務，可謂「連續性出版品」（含期刊）紛雜多變的時期。

出版界流行一說法：要陷害一個人，就讓他創辦雜誌，其因來自稿源、版型及時效等多重壓力，足見前輩創刊之不易。其中又因教育解說需要，大量使用作品圖片，相對地也無意中侵犯了其智慧財產權。不

《美育》雙月刊第118期（2000）
本刊自行策劃邀稿的「人體入鏡」主題，柯錫杰攝影作品成為封面焦點，出版後引起騷動，有人認為光看屁股就夠噲了。事實上，藝術是沒有尺度的問題，需嚴謹對待其美學表現，銷售量有無拜封面之賜就無從查考了。

《當代典藏特展》簡介（1999）
由本文作者撰寫之38頁小冊子，橙、藍兩色相對比鮮明，強調當代元素，幾何型軀模產生視覺變化，充分給予發揮空間。如果過於限制設計者，使其綁手綁腳，只會讓公部門形象更趨僵化，無益於創意示範。

教學設計得獎作品專輯《藝教於樂》（2004）
出版品設計之重要性，在於本身就是美感推廣的傳媒，更是美感教育手段之一，尤其是教學需要更多另類思考與創意。王鳳翎女士策劃之《藝教於樂》封面很具爆發力，產生令人驚藝（異）的效果，平衡了被制式化的教案內容。

《一個藝術家的誕生 — 舞動人生》（2005）
誠如作者黃尹瑩所言，舞蹈作為一種非語言的身體表達，可以是如此天馬行空。左右設計公司承製，考慮閱讀階層並予以創意的打造，版面顯得自由活潑，刺激了青少年的感官與想像力，說是一件插畫藝術不為過。

文化創意產業叢書《向前看·向前看齊》（2004）
遇到創意瓶頸時，要換一換腦袋，才能突破並出奇制勝。書名發音與「向錢看·向錢看齊」相同，係出於策劃人夏學理教授的點子，激勵中不失幽默。由方子元設計師操刀的封面，結合鏡頭與開麥拉的插畫設計，意在活絡文化創意產業，包括電影、出版及跨媒體等。

《國際藝術教育學刊》(2006)
藝教館學術期刊代表，採中英文對照，已成為國內藝術教育學術研究重要的參考依據。

《2006全國學生圖畫書創作獎得獎作品專輯》(2006)
藝教館高麗玲女士策劃辦理之《2006全國學生圖畫書創作獎》，顛覆以往由大人插繪故事的傳統，把發球權交給青春少年。出版則採用套書盒裝方式，方便小讀者閱覽與收納。

只公部門，台灣出版業活脫就是盜版之國，此現象隨著78年政府簽訂中美著作權保護協定後始有改善。

長期專事本館出版的資深同事王鳳翎，想當年伊可是頂著名作家的光環，且曾任報社組長，倏忽間竟年過半百，「編書麼？只有『痛苦』兩字！」怨歸怨，自有著清晰的構想：當前教育核心是「人」，內容是「環境」，既不是技術主義的教育，也不是造形主義、創造主義的藝術教育，而是涵蓋生活並多元化的藝術教育。如何從浩瀚的「環境」元素中，擷取精華，轉換成有機的素材，該是「全民藝術教育」重要課題。鳳翎據此理念策劃藝術導賞系列《開啓美展之門》(簡志雄等，民85)、《走進水彩畫的世界》(羅慧明等，民85)、《走進油畫世界》(吳隆榮等，民86)、等，後又開發青少年表演藝術叢書《奇妙世界—劇場》(容淑華，民87)、《想像的空間—如何賞析一齣戲》(陳正熙，民88)、《快樂看角色學行當》(偶樹瓊，民88)等，皆輕薄短小的口袋書，為本館叢書系列之肇始。

出版傳統先有《教育部文藝創作獎專輯》、《全國美術展覽會專輯》等大部頭書，實行有年，後有《典藏目錄》，依據本館典藏品種類陸續出版書法、水墨、油畫、水彩等專刊。初期正值筆者來本館服務不久，庫房百廢待興，三千餘件藏品中有不少如同缺身分證的孤兒，為有系統整理出版，抽時間帶實習生們逐件編號、量尺寸、辨認抄錄題款鈐印，攀爬之苦只恨不身為蜘蛛女，遇金文、甲骨文更是英雄氣短，堪稱出版史難度之最呀！幸而主管正是頭號書學專家熊

宜中教授，無字謎不能解，得以結結實實記錄造冊，典藏目錄賞析文采甚是可觀。

本館82年接掌中正藝廊總計9年，可稱之展覽全盛時期，連帶地出版以展覽專輯為大宗，與國際交流也從這階段積極開拓，先後配合出版專輯，如：《德國恩斯特版畫展》(民83)、《米羅·東方精神特展》(民84)等，且注重教育解說的編輯方式，矯正了以往菁英創作式圖錄之缺失。

展覽專輯出版中較特殊者即《明清官像畫圖錄》(民87)，繪出祖先生前容貌是謂「追影」，三、五代祖宗畫在一起者稱之「代圖」，莊嚴肅穆中含有宗族追思意味。具「陰陽眼」的邱姓展場人員憶述當年，但見展場招徠鬼魂群聚，連專輯也大受好兄弟歡迎。承辦人劉天課調職展演組主任後又續推廣官像畫至西班牙，卻在任內罹癌遽世，巧合得如上演的戲碼嘎然停電，盡是惋惜與不捨，本館稗史又添一樁。

當網路號角響起(88年出版法廢止至今)

隨時序移轉，施行近70年的出版法於88年廢止，解除了坊間出版界的緊箍咒，搖身一變自由主義信徒，大量出版品急急填飽讀者空乏已久的胃。然對公家單位而言，僅是少一道登記手續。美編印刷作業全面電腦化，編輯地盤也從紙上轉戰螢幕，不靠滑鼠發功是無以應付e世紀怪獸的。

來自鄉土的聲聲召喚終於獲得回響，大量採集生

READING TIME

活資源為教材，諸如：《藝術教育教師手冊》（幼兒篇、國小篇、國中篇等分冊出版）、《台灣兒童圖畫書導賞》（徐素霞，民91）、《畫說台灣》（真情畫、生活畫兩輯，民91-92）等，以及配合展覽出版《玉山——台灣地標關懷生態展》（民90）、《飛躍的子民——台灣原住民藝術特展》（民90）、《發現台灣農業之美》（民91）、《台灣樸素藝術薪傳展》（民89）等，大大翻轉了戒嚴時代的中國傳統主軸，常民性與個別性文化兼容並蓄。

91年6月蕭炳欽接任研究推廣組主任，以一介環境工程博士的思維玩起藝術教育來，業務石破天驚起重大變革。在研推組團隊操刀之下，特定出版主題有二：1. 以提供民眾藝術欣賞與學習為目標的「藝術生活系列」，每年徵選出版若干本；2. 分國小/國中/高中三組，透過「全國藝術教育教學設計徵選」出版《藝教於樂》。

同年此時在美國「特別301條款」制約下，台灣著作權法中的「重製罪」從告訴乃論加重為公訴罪，此舉不啻斷傷了知識傳播的自由，在知識分子圈掀起「反反盜版」運動，亦連帶使本館某部分出版品因圖片問題而不敢銷售，圖片權取之不易，磨損了作者與編輯不少精力。

《國際藝術教育學刊》於92年創刊，依政府採購法之機關委託研究發展作業辦法所列「具領先地位之自然人」條件，委請郭禎祥教授製作。次年為符合採購法競標精神辦理招商，成為本館學術交流櫥窗。《美育》則轉型大眾通俗路線，刊稿內容也重新洗牌，以與學刊作定位區隔，並另創置編務線上作業系統。話雖如此，《美育》不因而漠視資深前輩的親筆手稿，且視同未來的史料予以保存。

鑒於國內藝術圖書出現青少年階段的斷層，被迫從兒童圖像式經驗直接跳至成人思考模式，為此，研究推廣組特別量身訂做的《一個藝術家的誕生》圖文書，如此「小小的故事·大大的驚嘆號」，換來林懷民藝術總監「終於等到了」的評語。又基於圖畫書向來由大人主筆，與童心企盼未必契合，由展覽演出組辦理的「創意大師，就是您！」全國學生圖畫書創作獎正好顛覆大人視野，把發球權交給青春少年！

下一個世紀，本館出版將展現何樣光景？蕭主任則表示：本館未來將視社會需要，研發網路電子書、網路期刊等，同時於網路上販售實體出版品。購買者或使用者也可於本館網站上提出意見、交換閱讀心

得，以形成網路社群，增進閱讀及學習效益。

另外，藝術教育不能不提「推廣」兩字，尤其是良好的流通機制，關係到公部門推廣服務績效。本館發行以紙本為大宗，除配合研考會規劃的統籌展售制度外，本館囿於代售酬金而無法開發銷路，作者嘔心瀝血的藝教讀物無法鋪展於更多人的面前；再者，紙本亦無法精確估計推廣/銷售數量，有其存書空間壓力。

網路就彰顯紙本不可及的優勢，Mouse Potato 廟居掛網幾乎成為新人類模式，網路不僅無處不及、累積點閱的知名度，倘能採下載付費方式，必節省不少成本與空間。

政府亦致力於環保耗材列入採購法，因此，可以預見未來將是「網路」與「環保」結合的春天！

活在當下的告白

「與現實妥協中尋找理想」，忝為編輯一員，箇中領略莫過於此。

猶記藝術史研究所論文，汲汲鑽營版本學，它終究只是擺譜好看，不食人間煙火的夢想，當下就被第一線實務給殘酷地戳破，編務流程無役不與，一路行來只剩「不出岔子」、「及時核銷」兩個達陣點。

只要是「人」，就必定有其主觀知識與判斷，主事出版者沒人能完全中立的，然無庸置疑，「站在教育的立場出好書」是唯一的底線、唯一的自許。念茲在茲，公部門當思考死角如何照進陽光，冷僻專門類要有人肯做，弱勢族群類亦捨我其誰，況且，公帑不是用來出版過多與坊間「同質性」的書。

如果提問本館最經典的出版品，我只能說答案在讀者自己的判斷，每個人皆有與生俱來的認知感受，基於需求及層次各異，學者專家是無法取代讀者給予任何一家出版評價。「多聞，擇其善者而從之」，歷年出版品的總合，不過是拼圖中的小小一塊，還是要讀者依自己的興趣擇之，緩慢但持續地拼湊出自己的知識體系。

頻頻回首顧盼之餘，幸承歷年參與撰稿的作者群，以及編務聯繫的志工團，我們得以嗅出美學觀念是隨時代推移，教育方式也不是永固的。當海潮波波退去時，留給岸上的是人文、藝術，還有美感的真實。