

編織大汗世紀——

蒙元書畫的數位演繹

吳東龍

「大汗的世紀——蒙元書畫藝術」多媒體光碟，是本院書畫處團隊所製作，去年度先後榮獲國內外多項大獎。這項經兩年工作的心血結晶，究竟有什麼吸引人的特別設計呢？且看參與者談他們布置每一個畫面時的構思。

「不同」？

從一顆火星點亮了大汗的世紀，影片、旁白、文字、圖像、動畫與音樂，交織匯集了所有可能的數位媒材……，坦白說，以上這些每片多媒體光碟幾乎都會用到的素材，除了主題的更替、作品的置換，結果會有什麼多大的不同呢？從二〇〇四年開始，越來越多人體驗到大汗世紀多媒體光碟裡的「不同」。

誰來說故事

光碟從八位蒙元時代實際存在過

的人物為起「點」，拉出每個人物的故事「線」，交織出一多元的蒙元藝術「面」。誰會是當中真正說故事的主角？在此，不妨先從光碟中每個角色的性格及每個畫面呈現的視覺意象，來試著結織出這片所謂「不同」的光碟內容，發現真正說故事的主角。

忽必烈、大長公主、阿尼哥、趙孟頫、倪瓚、楊連真珈、薩都刺與馬可波羅，元代各據一方的八個人物怎麼說故事？

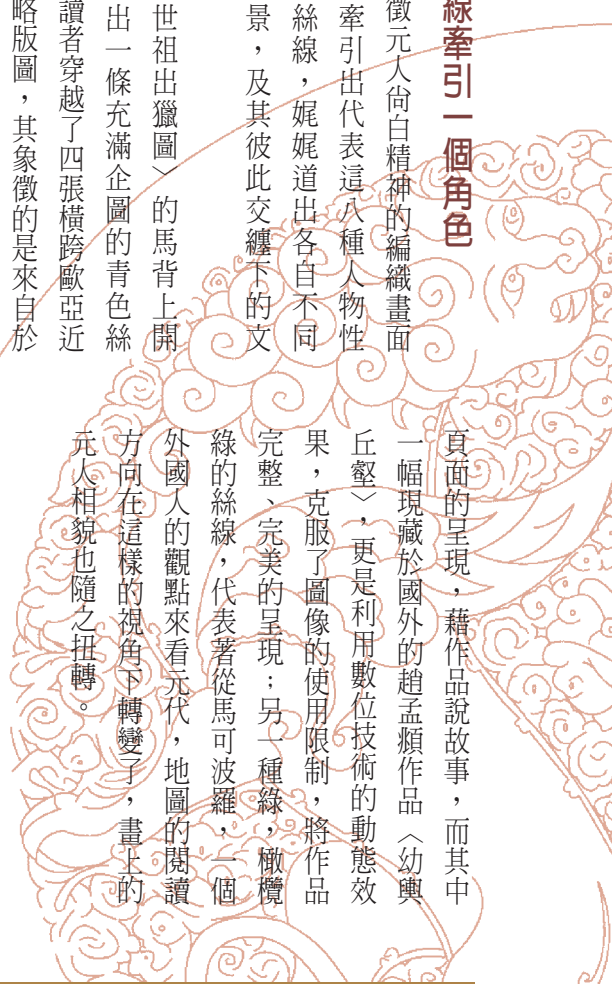
「大汗的世紀——蒙元書畫藝術」多媒體光碟主畫面

一條絲線牽引一個角色

在象徵元人尚白精神的編織畫面裡，逐漸牽引出代表這八種人物性格的八色絲線，娓娓道出各自不同的故事背景，及其彼此交纏下的文化樣貌。

從〈世祖出獵圖〉的馬背上開始，抽引出一條充滿企圖的青色絲線，帶領讀者穿越了四張橫跨歐亞近百年的攻略版圖，其象徵的是來自於皇家忽必烈的事件觀點；而同樣跨越中國版圖的色目人薩都刺，其歷經南北奔波的商旅生活到仕宦之途，用著一生的旅程在地圖上畫下了交錯細密的、色質沉穩的複雜絲線——這是來自非漢族的一種觀點；另一位也遠自外地的尼泊爾藝術工匠——阿尼哥，在充滿能量的蛋黃色絲線牽引下，透過攝影鏡頭與數位技術，讓北京妙應寺白塔的影像與阿尼哥的藝術成就，產生古今的對話連線。

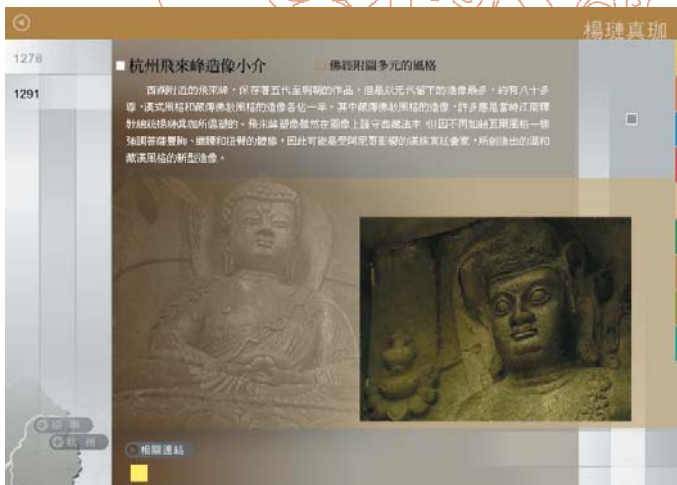
另外兩種綠色絲線，其中山綠色絲線來自於文士趙孟頫〈鵲華秋色〉的鵲山山頭，串起多達六十四個故事

頁面的呈現，藉作品說故事，而其中一幅現藏於國外的趙孟頫作品〈幼輿丘壑〉，更是利用數位技術的動態效果，克服了圖像的使用限制，將作品完整、完美的呈現；另一種綠，橄欖綠的絲線，代表著從馬可波羅，一個外國人的觀點來看元代，地圖的閱讀方向在這樣的視角下轉變了，畫上的無人相貌也隨之扭轉。

馬可波羅之「回到威尼斯」畫面

濁色的色彩風格意圖反映楊璉真珈的人物性格

綠色轉變，淡色絲線勾勒出的是潔癖公子倪瓚洗桐、挨打不吭聲，以及由富轉貧的人生故事；至於帶濁的淺褐色線，則是記錄著楊璉真珈利用宣揚藏傳佛教的權勢同時，也暴行肆虐的行徑……。

相對於上述七位男性角色，最後一位蒙古女性人物代表——大長公主，

1282-1331

- 1307伴當聯納
- 1309建報恩寺
- 1317建三皇廟
- 1318建金寧路護國寺
- 1323藝術的贊助者
- 1325修慧仁聖宮
- 1329皇帝的收藏

黃金家族的公主 世系表

祥哥刺吉，是忽必烈的曾孫女。她的祖父真金，原本是忽必烈恩惠中，也有許多名士、儒者出入。但是真金最後失去忽必烈的信任，抑鬱而死。則自小體侍在真金府內，接受儒學教養，與其他的忽必烈子孫不同，並為眾功許多儒學名士，公主從小生長的環境，似乎與她未來雅好文學有關。

祥哥刺吉一生都在黃金家族的核心，不論皇位如何更替，皇帝都是她的親戚弟、當皇帝的兒子，和當皇帝的女婿。因此在激烈的權力爭奪中，她總能幸運地首先是由她的兄弟滿山當上皇帝，因此被尊為大長公主，而這個頭銜也幾乎成祥哥刺吉的代名詞。

從大長公主的角色下閱讀蒙古女性典範

則是在紅色絲線引導下，描繪蒙古婦女照樣騎馬征戰、設計服裝，也和文人雅士鑑賞文物、清點收藏，或修建宗廟的女性典範。

光碟中每位精選出來的人物都明顯來自不同的社會階層或是族群，有不同的人物品格，挾有各自的文化背

景，當然還有迥異的人生經歷，他們也許代表了某一族群的縮影人物，更帶來了一個又一個精彩的故事傳奇。元代在這些精采人物的交融下，藝術文化的多元發展由此可見，而不僅僅是傳記的故事，包括蒙古人的統治故事，或是道教山水的風格剖析，甚至於國際大都會的描繪等等，其中的交匯糾結，都豐富了光碟多樣的內容。

其實光碟的每個畫面中，多少隱藏了一些等待發掘的線索。比方說，除了人物線線以外，不小心可能會抽剝出另一條絲線——動物，一條不希望太快被發現，也不希望任何人錯過的絲線。

動物絲線呈現出不同的文化生活層面

動物大觀

元人生活的衣食住行與育樂，似乎離不開「動物」這個角色，若從動物的角度會看到怎麼樣的元代？回到元代，在巡幸隊伍可以看見皇帝乘坐的象轎，在狩獵隊伍裡可以看見陪同出獵的狗、豹與鷹；在宮廷桌上有土撥鼠或是天鵝珍品，而在貢品裡少不了高麗的水獺與犀牛；在驛站間有為傳達旨令而奔波的牛羊狗，在牧場裡有為供應馬奶而畜養的牧馬；在元畫中看見不同風格的駿馬花鳥，還有，在織品裡看見編織動物紋樣的絲線。這條動物角色的專屬絲線中，透過動態變幻的多媒體呈現，或還原或重現或抽離，伴隨著眼於不同的面向，側寫元代的另一種藝術文化與生活，細膩的演繹了不同層面的大汗世紀。

人物或是動物，藉由一條條絲線交會，一個個精采的故事不斷地被編織出來；然而各樣不同的絲線，會在某個時間或空間裡交會，跨越時空地再度相遇。

穿梭時空的相遇

藉助數位呈現，八方人物跨越時間、穿梭空間，在六百多年後的今天，從讀者的探尋下重新交會。

在「年表」單元裡，看似相同時期的趙孟頫與馬可波羅，真實情境中是否有機會擦身而過？而最後一位離開年表的人物倪瓚，是否就看清故事人物彼此間的關係？在這裡，色線的延伸分布，提供了另種閱讀方法，其視覺性地展現各人物的交匯關係，以及與藝術、軍事、政治匯集下的新發現，一切的問題答案，會從另一段絲線開始探索下去。

提及探索追蹤，「地圖」的空間象限正猶如追蹤八位人物的導航地圖，由「點」漸長成「線」，窺探每

位人物一生走過的路線：像是三次的馬可東遊，四代的族屬攻略，或是密滿一千五百多個牛馬羊狗驛站的驛站地圖等等，每個點又是一個觀看元代的線索，以及，趙孟頫與外國人馬可相遇的線索。

僅僅地圖單元裡的動物驛站就標示了一千五百多個位置點，這正反映了光碟賦於

連結千萬點

從主畫面的火球轉化的金探子（註）開始，點對點的連結，就是跳躍的、水平的、垂直的、多向度的；是跨人物的、跨時空、也是跨單元的。這種僅見於多媒體平台的連

「點」（交點）的特殊意義，它代表的不只是「click」，更是延續另一段故事的起點。

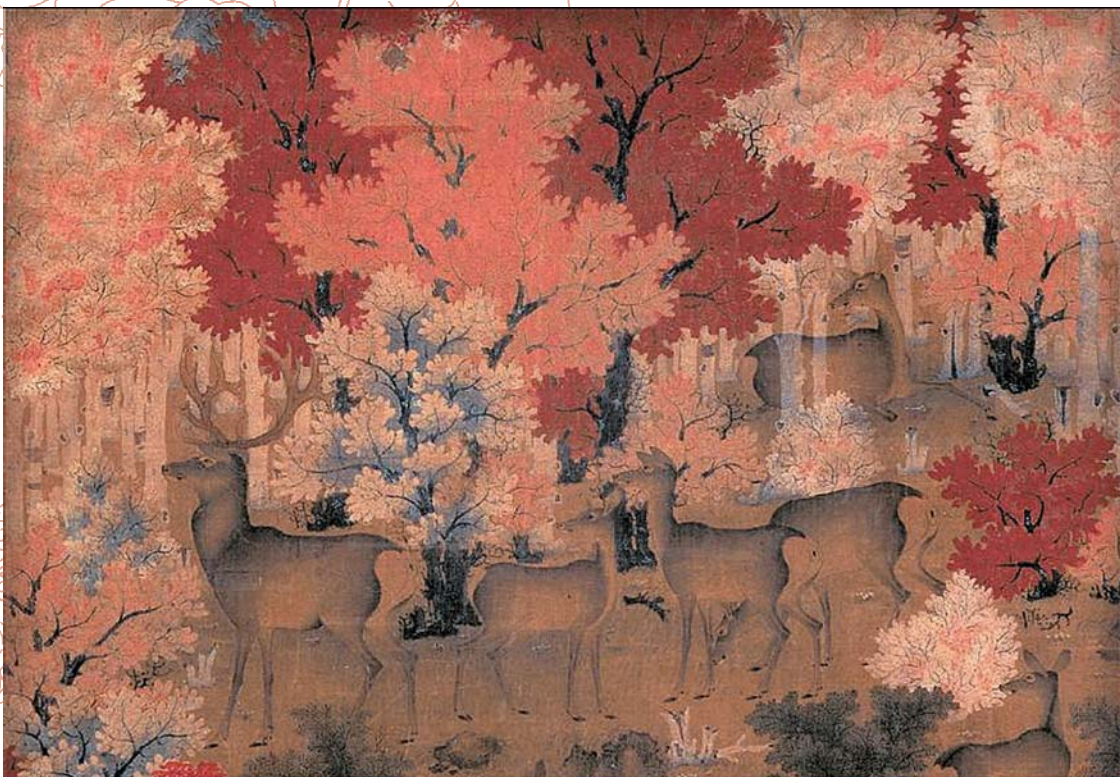
無論人物路線圖或是上千點的驛站地圖，多反應了元人的空間概念。

結法，也提供了不同的閱讀優勢，不用以一貫之的閱讀模式，沒有一定的閱讀邏輯，也不見一般主導的閱讀路徑，有的卻是龐大的資料量、便利的使用介面與互動的設計，容許最多年齡層的讀者依個人的興趣選擇性閱讀（註二），藉由透過環環相扣的上萬個網路結點，將故事延續下去，編織出屬於個人性的蒙元觀點。一句來自於光碟評審的解讀：「相信更可以從一種行旅式的觀點，獲得全新的閱讀經驗。」，也正反映了光碟想要呈現的「不同」之一。

這樣的交會連結，呈現的是人物之間的彼此互動，同時也累積了多元豐富的文化能量，至於許多流傳後世的作品，就是這樣發生的。

作品的舞台景色

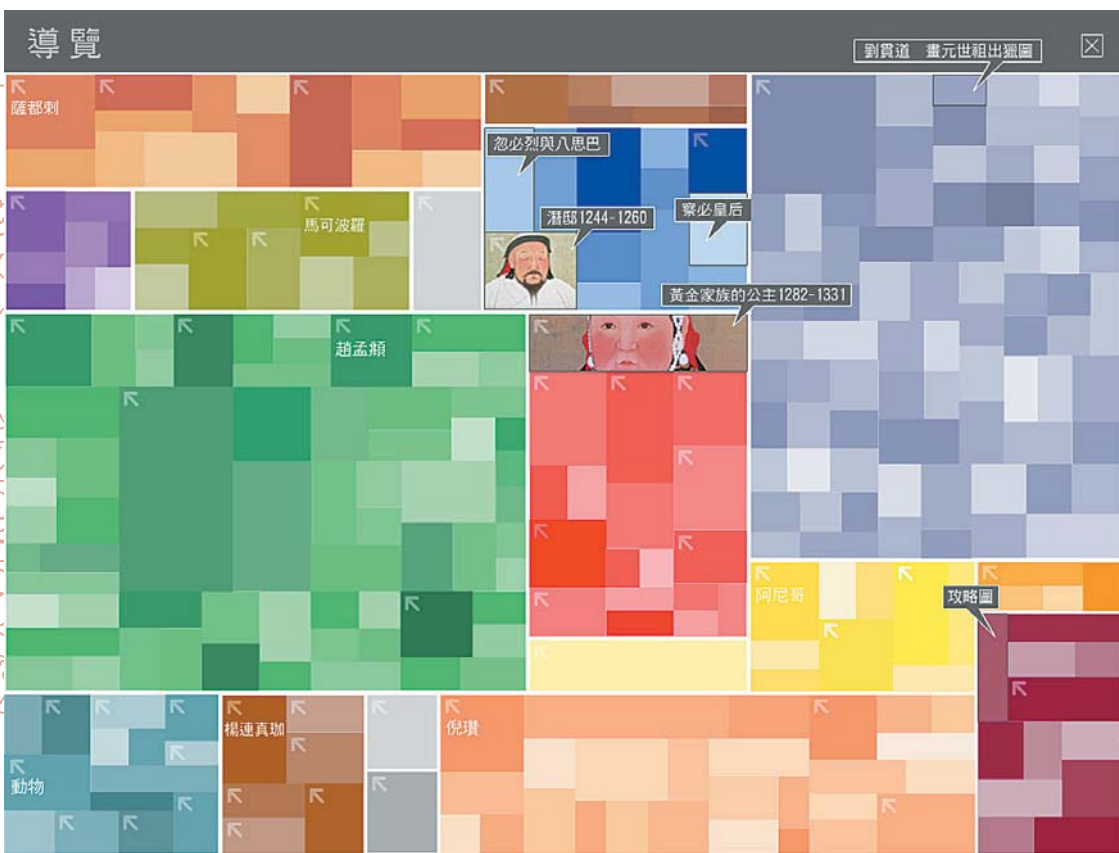
在某種角度來看，七十五件藝術選品是存在於光碟脈絡裡的末梢，因為它代表著豐富多元文化交匯後，一種能量的釋放。

五代《丹楓呦鹿圖》

單件賞析以全螢幕最大尺寸呈現，讓讀者從細節品畫。

像是一塊塊花田聚落的導覽地圖，提供不同的概念導覽。

不只是導覽

乍看光碟導覽圖 (Sitemap)，像從天俯瞰一塊又一塊毗鄰相連的花田聚落，而這次總共有二百八十八方田地羅列於此，而這多方田地，正代表光碟裡的每個頁面。

這二百八十八方顏色各異、形狀殊同的頁面，確實是能提供即時的頁面連結功能，但它並非要(能)真正解決迷途的問題。因為在這些每個都有對話能力的頁面裡，呈現的不盡是告知所有頁面的「地圖式的導覽」，反而多是「概念上的導覽」，或是「視覺上的導覽」。

這導覽圖所提供的，一是視覺性的意涵導覽，方塊的面積、位置、群組切割與色彩濃度，都隱約透露出每個頁面親疏關係的意涵，是直覺式的畫面閱讀。另一方面，透過精緻的數位互動設計，任一頁面，都找得到與之相關的頁面，與之同時呼應發聲，跨人物也跨單元，呈現的是跳脫視覺位置以外的相對關係；這種背離傳統的導覽圖設計，似乎正是為非線性架

構的光碟內容，結合數位與內容，引導讀者對光碟內容上更多的理解。

「大汗的世紀」光碟，並非搭建了一座完美的數位博物館，像是導覽的上百方塊若能加上「個人閱讀記錄功能」，必能增進讀者完成閱讀的企圖心；又或是單件的放大功能，也隨著科技的進步而使更大倍率的觀看得以實現；至於「年代」「單件」等頁面的切換也許還有更大的改進空間：。儘管如此，還是可以在這裡看見不同的趣味。

誰看見不同？

「這本電子書最難得之處，就在與整體美術設計無論在開場的動畫或是整個介面的設計，能以織品與色彩作為意象，完足的表達出元代書畫界多元並容的風貌。」——來自九三年金學獎評審的評語。

「Very rich content, beautiful art

direction, and some innovative visual presentation concepts characterize this information rich DVD...」——獲得二〇〇四年美國博物館學會 (AAM) 年度 MUSE AWARDS 藝術類榮譽獎 (2004.4)。

「內容的翔實、介面的精美、互動設計的體貼以及教育意涵的深刻上，都是本年度相關電子書出版品中，最具代表性的「一個作品。」——

第十屆金學獎優良教學軟體暨網站選拔光碟組特優獎 (2004.7)。

從國內外的數位內容評審們，都各自看到了「大汗的世紀—蒙元時代的書畫藝術」裡「不同」的一面。

這片光碟試圖用編織的手法改變說故事的方式，卻只能做到引導；結合日新月異的數位演繹技巧，讓內容更具多元、忠實的展現，但也無法主導故事。真正的期待，應是藉由數位平台，讓自己決定故事的主角、引導故事的走向，發現真正的與眾「不同」，得到一點屬於個人的蒙元藝術觀點，其延續的影響才是遠超過一片

光碟所承載的能量。

附註

一、所戲稱的「金探子」其實是一個會隨游標移動的隱藏式選單，點選「金探子」後按住滑鼠離開，還有凍結其游移功能。

二、本光碟使用對象設定於國高中以上。

三、本光碟榮獲：

「二〇〇四年數位內容產品獎—數位內容組」(2004.12)

第十屆金學獎優良教學軟體暨網站選拔光碟組特優獎 (2004.7)

(http://www.istec.ili.org.tw/web/GoldSoft_V10/result.htm)

「二〇〇四年美國博物館學會 (AAM) 年度 MUSE AWARDS 藝術類榮譽獎」(2004.4)

(http://www.mediaandtechnology.org/nuse/2004nuse_art.html)

四、「大汗的世紀—蒙元書畫藝術」多媒體光碟於本院供應中心販售，每份售價六百元。

