

陳澄波 清流 局部 1929 畫布油彩 縱73，寬60.5公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

陳澄波畫作與文書之

數位典藏與開放應用

謝國興
王麗蕉

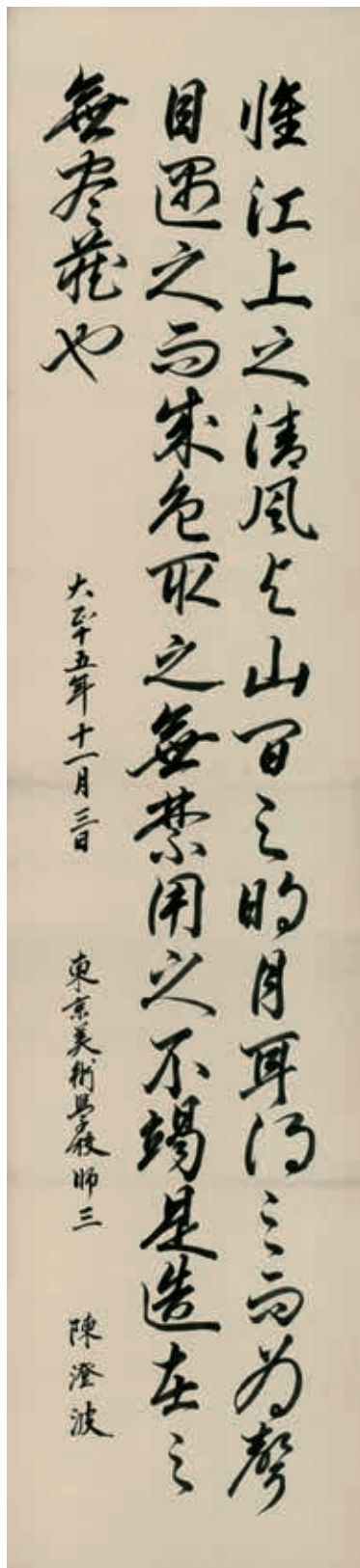
臺灣美術史上重要代表畫家——陳澄波，在其五十餘年的短暫生命中，留下豐富的創作及蒐藏。中央研究院臺灣史研究所自二〇一二年起與財團法人陳澄波文化基金會、嘉義市文化局合作，進行〈陳澄波畫作與文書〉的數位典藏與開放取用等工作，以及推動數位互動展策劃與巡迴展出。茲就臺史所檔案館近兩年來在陳澄波畫作與文書的數位化與資料庫建置工作方面，提供一些實務經驗與學界分享。

源起

陳澄波經歷臺灣歷史上的幾次重大事件，包括出生當年（一八九五）清政府將臺灣割讓給日本；前往東京美術學校求學期間，作品於一九二六年以學生身分入選日本帝國美術院展覽會，是第一位以油畫入選帝展的臺灣人；一九二九年畢業後至上海教書

擔任西畫教授期間，遇一九三二年日本侵華的一二八事變，後因日僑身分敏感被迫返臺（一九三三年後才完全離開上海回臺灣定居）；一九四五年日本戰敗，臺灣重歸中國統治，陳澄波以無比歡欣的情緒熱烈擁抱想像中的祖國，卻在一九四七年二二八事件中無辜受難。陳澄波所留下的美術畫

作、文書與藏書，在家屬努力收藏與保存之下，包括了油畫、書法、淡彩、素描等美術創作，以及個人證件、手稿、書信、明信片、剪貼資料、藏書等大量文書。陳澄波畫作與文書，誠如藝術史學者蕭瓊瑞（二〇一二）所言，不僅是藝術家個人完整的生命紀錄，更是臺灣歷史珍貴的文化資產。

圖二 陳澄波 蘇軾·前赤壁賦 部分 1926
書法 126.5，寬29公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

圖三 陳澄波 立姿裸女 1932 淡彩速寫 縱45，寬30公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

和單件等四大控制層次，進行陳澄波畫作與文書的編排與分類。全宗之下系列分類及其編排順序亦參考《陳澄波全集》的分卷編輯架構（蕭瓊瑞主編，二〇一二），共分爲十大系列，先畫作再文書，前五大系列是美術畫作，系列一是油畫，收錄各時期的油彩畫作，如一九二九年的清流（圖一）；系列二是書法、水墨、膠彩、炭筆素描、水彩畫等，如一九二六年東京美術學校求學時的書法（圖二）；系列三是淡彩速寫，作品主題以裸女爲大宗（圖三）；系列四是單張素描，包括鉛筆、鋼筆和蠟筆等各式素描（圖四）；系列五是素描簿，共有三十八本。（圖五）

系列六至十是文書，各個文書系列編排順序考量資料與產生者陳澄

中研院臺史所檔案館以蒐藏臺灣歷史相關檔案，支援史學研究發展和傳承文化資產爲使命。二〇一二年初，經由蕭瓊瑞教授引介，先前往嘉義財團法人陳澄波文化基金會（陳澄波長子陳重光住處），實地訪查了解

畫作與文書保存現況。再前往嘉義市文化局勘查早年家屬捐贈予嘉義市政府的文書與文物典藏狀態。經密集討論，臺史所、基金會、市政府三方簽署數位典藏合作協議。歷經各種努力，二年多來〈陳澄波畫作與文書〉

圖一 陳澄波 清流 1929 畫布油彩 縱73，寬60.5公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

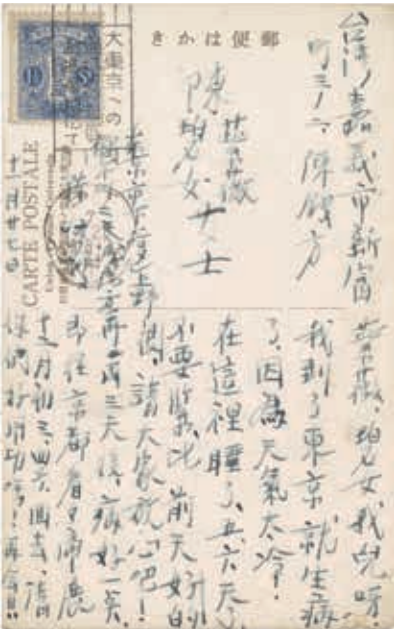
數位典藏成果，相當完整展現陳澄波個人豐富的藝術創作與獨特的生命旅程。爲確保數位典藏成果的長期保存與開放公眾應用，臺史所檔案館負責檔案全宗數位資料庫建置，與中央研究院數位文化中心共同建立「從北緯二三·五度出發—陳澄波」(<http://chenchengpo.asdc.sinica.edu.tw/>)主題網站，協助基金會策劃「光影旅行者—陳澄波百二互動展」等工作與活動，以下概述數位典藏資料庫的建置、開放取用與推廣應用等實務工作歷程。

數位典藏資料庫的建置

數位典藏資料庫建置，除了進行畫作與文書的數位化掃描作業外，有二項基礎工作，一是檔案編排分類，一是目錄描述著錄。

一、檔案編排分類

爲展現陳澄波生命史與藝術創作歷程，和維持檔案全宗的整體性，主要是遵循國際通用的檔案編排原則，包括尊重檔案產生來源和維持原件保存原始順序，運用全宗、系列、案卷

圖七 陳澄波 寫給女兒的信 1937年11月27日 明信片 財團法人陳澄波文化基金會提供

圖九 《蘇の道》封面 1931 圖書 縱19，寬13公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

圖十 春の雪（長原孝太郎） 1921 帝國美術院第三回美術展覽會作品明信片（共30枚） 財團法人陳澄波文化基金會提供

檔案描述目的在於支援使用者查找檔案、理解檔案脈絡及其結構，並確保檔案應用的真實性，因此目錄描述必須包括檔案本身內容、檔案來源脈絡、以及檔案組成結構等三大著錄面向。檔案內容的描述，是作為識別與選擇資料依據，主要著錄元素有識別號、題名、內容摘要等；來源脈絡資訊是為理解檔案產生來源的歷史脈絡，著錄元素有產生者及其生平傳記或行政歷史；組成結構的描述，必須反映出編排層次系統，展示檔案產生者業務與活動，及其有機成長與自然積累的結果，著錄元素有檔案層次、

二、目錄描述著錄

檔案描述目的在於支援使用者查找檔案、理解檔案脈絡及其結構，並確保檔案應用的真實性，因此目錄描述必須包括檔案本身內容、檔案來源脈絡、以及檔案組成結構等三大著錄面向。檔案內容的描述，是作為識別與選擇資料依據，主要著錄元素有識別號、題名、內容摘要等；來源脈絡資訊是為理解檔案產生來源的歷史脈絡，著錄元素有產生者及其生平傳記或行政歷史；組成結構的描述，必須反映出編排層次系統，展示檔案產生者業務與活動，及其有機成長與自然積累的結果，著錄元素有檔案層次、

圖六 陳澄波 回顧（社會與藝術） 1945 手稿本 財團法人陳澄波文化基金會提供

波有關連性，先以其個人為核心，再擴及親友往來的文書，接著才是反映出其在繪畫生涯上的收藏與相關檔案。依序是系列六證書與手稿，如一九四五年的手稿本，在封面上親手書寫題名為「回顧社會與藝術」（圖六）；系列七是書信與相片，包括友人贈送書畫和記事剪貼等，如以明信片寫給女兒們的家書（圖七）；系列八是明信片收藏，主要是各項美術展

覽會發行的明信片，如一九二一年帝國美術院第三回美術展覽會所發行的作品明信片（圖八）；系列九是圖像剪貼和藏書等，如王白淵贈送的圖書（圖九）；系列十則是收錄後人關於陳澄波的相關研究、展覽等出版資料。各個系列之下，案卷和單件等層次之編排，前五系列畫作的案卷分析，主要是參考全集各卷專家研究導讀的成果，如系列二是以畫作類型，

圖四 陳澄波 風景 1935 鉛筆素描 縱25，寬28公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

圖五 陳澄波 奈良法隆寺 1926 素描簿 48頁 縱11，寬18.5公分 財團法人陳澄波文化基金會提供

成結構等完整目錄資訊（圖十二）；並可逐層、逐件瀏覽所有開放檔案的目錄資訊及其數位影像。目前配合全集出版和檔案目錄著錄進度，已開放CCP_02書法、水墨、膠彩、炭筆素描、水彩畫、CCP_03淡彩速寫、CCP_05素描簿、CCP_06證書與手稿，和

CCP_09圖像剪貼與藏書等五個系列。此外，使用者亦可利用藏品查詢功能，由於系統收錄不同來源的檔案資源，若以陳澄波為關鍵詞查詢，除陳澄波畫作與文書的典藏外，亦會找到如〈郭双富度藏〉或〈臺灣總督府旅券發行簿〉等不同來源的相關檔案典藏。

圖十二 陳澄波畫作與文書全宗瀏覽，資料來源：臺灣史檔案資源系統，<http://tais.ith.sinica.edu.tw/sinicafrsFront/browsingLevel1.jsp?xmlid=0000283891>，檢索日期2014年10月28日。

圖十三 光影旅行者數位互動展第二展區—時空旅行展場

數位互動展覽策劃與巡迴推廣
二〇一四年適逢陳澄波一百二十歲冥誕，為促進檔案史料之加值應用與藝術教育推廣普及功能，中研院臺史所除了協助出版全集和舉辦畫作原件實體展外，也與陳澄波文化基金會共同策劃「光影旅行者—陳澄波百二互動展」。數位互動展覽內容共有五大區塊，首先是「南方豔陽」，運用多幅故鄉嘉義相關創作，帶領觀眾體驗陳澄波的鄉土關懷創作理念；第二展區是「時空旅行」，包括展現自嘉義啟蒙、日本進修、上海教學、和回臺奉獻四個時期創作的時空長廊，以及水上波光、東京物語、上海時光、和我的家庭等四個主題故事，結合各時期代表畫作與大量文書史料，完整展現畫家豐富的藝術創作和娓娓述說獨特的生命經驗。第三展區是「探索劇場」，以簡單操作的互動體驗裝置，將畫作變成超大型數位劇場。第四展區是「修復密碼」，展示正修科技大學多年來修復陳澄波畫作的成果；最後是「玉山積雪」，以陳澄波生平最後一幅油畫創作，展現畫家的

編排與組成等。（薛理桂、王麗蕉，二〇一〇）

陳澄波畫作與文書的目錄著錄作業，亦遵循國際檔案描述原則與相關標準，根據全宗、系列、案卷與單件的編排架構，由上而下，由詳至簡，逐層分別著錄各層次相關目錄資訊。如陳澄波畫作與文書全宗層次，即著錄全宗識別號、全宗名稱、產生者、日期、和產生者傳記和年表，以及編排與組成等元素，詳細描述檔案內容、來源脈絡和檔案結構等三大面向資訊。（圖十）

接著，系列與案卷層次，則以著錄檔案內容和結構二個面向資訊為主。最後在單件層次描述，則聚焦於檔案本身內容之識別資訊，如王白淵贈送的《蕨の道》一書，則著錄識別號、名稱、產生者（如作者、出版者等）、日期等內容資訊，和數位物件連結。（圖十一）

開放取用與推廣應用

數位典藏的最終目的在於開放應用，除了以數位典藏系統開放公眾連

線取用外，亦策劃數位互動展覽，推廣數位典藏加值應用成果。

一、轉入數位典藏系統與開放取用

臺史所檔案館為整合來自個人、家族和機構團體等多元來源和多樣類型檔案，建置「臺灣史檔案資源系統」，以提供單一檔案資源查詢使用介面。系統規劃時，考量檔案特質與

圖十 陳澄波畫作與文書的全宗目錄資訊

圖十一 《蕨の道》一書的單件目錄資訊

使用者需求進行相關使用介面設計，包括全宗瀏覽、藏品查詢、和影像連結等使用功能。為促進陳澄波畫作與文書的開放應用，陸續將數位典藏整備成果收錄於系統和逐步開放，使用者可運用系統全宗瀏覽功能，展示檔案全宗四大控制層次的編排架構，和全宗層次的檔案內容、來源脈絡和組

創作力量和令人震撼生命史。（謝國興、王麗蕉，二〇一四）

有別於藝術作品的真跡實體展，數位互動展覽可不侷限於展場條件、作品借展等問題，較完整地呈現陳澄波各時期的精彩畫作，和結合大量已數位化的美術明信片蒐藏、個人往來書信等數位典藏成果，使個別藝術作品的展示點，透過數位典藏轉化連結為故事線，再由數位內容加值擴大觀展面向，如第二展區時空長廊所展示的四個創作時期代表畫作及其生命旅程。（圖十三）並利用具有聲音、影像、虛擬實境的互動體驗裝置，使展出的畫作緊扣創作者生平及其時代，讓觀眾能身歷其境、親身體驗陳澄波的藝術創作旅程，理解當代的人、事、物，尤其是陳澄波一生經歷臺灣最為動盪多變的年代。此外，數位互動展覽的另一優勢是可複製和移動性，自二〇一四年起陸續於嘉義、高雄、臺北等地巡迴展出，累計嘉義和高雄展已達十一萬餘人次參觀人潮，二〇一四年十二月下旬將巡迴移至臺北松菸文創園區展出。

結語

隨著數位資訊科技進展，將珍貴的歷史資料轉化成數位形式，可加速資訊的流通與普及，除了作為臺灣歷史學術研究所需的多元與多樣性資源，也是民眾可以便捷接觸到的文化資產。

臺灣第一代前輩畫家陳澄波先生的畫作與文書，結合學術機構、地方政府和民間基金會的合作，歷經各方努力，二年多來，完成的「陳澄波畫作與文書」數位典藏成果，整合嘉義市文化局、陳澄波文化基金會和各私人收藏，完整的記錄了陳澄波個人的藝術創作與生命經歷。透過中研院臺史所檔案館的「臺灣史檔案資源系統」，除了支援學術研究發展，亦開放社會大眾查詢取用。

此外，數位互動展覽的策劃與巡迴展出，結合電腦科技互動工具與數位典藏人文內容等多項元素，所營造的虛擬實境與人文互動體驗，使普羅觀眾能夠深入探索陳澄波畫作的歷史情境，感受其畫作的時代氛圍，理解畫家的人文關懷及其未竟理想，進而

紮根藝術創新的種子，激發青年學子的創作力，並活化具有臺灣特色的文化資產。

作者謝國興為中央研究院臺灣史研究所所長
作者王麗蕉為中央研究院臺灣史研究所檔案館主任

參考書目

1. 蕭瓊瑞主編，《陳澄波全集·第三卷·淡彩速寫》，臺北市：藝術家、嘉義市：陳澄波文化基金會、臺北市：中研院臺史所，二〇一二。
2. 蕭瓊瑞主編，《陳澄波全集·第二卷·炭筆素描、水彩、膠彩、水墨、書法》，臺北市：藝術家、嘉義市：陳澄波文化基金會、臺北市：中研院臺史所，二〇一三。
3. 蕭瓊瑞主編，《陳澄波全集·第五卷·速寫》，臺北市：藝術家、嘉義市：陳澄波文化基金會、臺北市：中研院臺史所，二〇一三。
4. 薛理桂、王麗蕉，《檔案編排與描述：理論與實務》，臺北市：文華圖書館，二〇一〇。
5. 謝國興、王麗蕉主編，《光影旅行者：陳澄波百二互動展覽覽覽紀要》，臺北市：中研院臺史所，二〇一四。（出版中）
6. 藝術家編委會，〈特別報導：陳澄波百二紀念活動〉，《藝術家》第四六五期，頁一三〇—一六一、二〇一四。

明四大家特展

仇英

Four Great Masters of
the Ming Dynasty

Qiu Ying

10/4 ~ 12/29

陳列室 Galleries
202.210.212.