

出國報告（出國類別：會議）

淺探修復、社群媒體、墨美族裔文化：
美國歷史美術文物修復協會 40
週年年會

服務機關：國立歷史博物館

姓名職稱：副研究員 謝世英

派赴國家：美國

出國期間：101.5.7—101.5.14

報告日期：101.8.1

一、前言

美國歷史美術文物修復協會（American Institute for Conservation of Historic & Artistic works）屬國家級的組織機構，2012 年會是該協會第 40 週年的年會，在美國新墨西哥州 Albuquerque 舉行。會議與參訪時間為 5 月 8 日至 5 月 13 日。本次年會的主題是，修復與其他專業工作者的連結、修復的延續與推廣、探討溝通使用的媒體社群，以及修復與顧客及一般大眾之間的結盟。會議的安排除了所有的參與者同聚一大講堂聆聽演講外，也有與其他專業同盟作連結、與藝術家面對面的會談等，另外還包括許多不同主題的議程小組。不同方式的演講與研討，讓廣泛的主題與特殊主題都能兼顧，參與者可依其個人不同專業與興趣，選擇參與適合的小組。

大會的主要演講有三位學者: Tyler Green 為具有影響力的藝術評論者，主題是藝術評論以及修復工作如何獲得大眾注意；Samuel Jones 則專注於社會文化的角色，以及在社會文化中提昇修復意識與理念的價值；Dr. Anne-Imelda Radice 分享公共政策，讓大眾了解維護文化遺產的重要性。年會規劃了 12 個議程，各議程主題，包括建築、書與紙張、電子媒體、物件、繪畫、攝影材料、織物、木製物品與海報，另外，研究與技術與書與紙張及物件是兩項獨立的議程。這些豐富多樣的議程內容，讓參與者學習到最新的，專業的修復處理與觀念，並且參與推廣、延伸修復的討論。

會議地點 Albuquerque 市，原屬於墨西哥，是美國墨裔主要居住的城市，與印第安文化關係密切。Albuquerque 擁有豐富的印第安文化的遺址，因此會議中許多議題，都與了解認識墨美族裔文化有關，也是此次會議參與與研究的主要目標，本文分為三部分，一、印第安文化源由與 Kiva 遺址的維護修復，二、文物修復運用社群媒體的案例，三、洛杉磯的墨美族裔當代公共藝術的個案。

二、會議行程與內容

美國文物修護協會 2012 年年會

5 月 7 日至 14 日 於新墨西哥州舉行

5 月 7 日 10:00 桃園機場啟程，（過換日線）18:30 抵達新墨西哥 Albuquerque。

5 月 8 日 8:00—17:00 新墨西哥美術館、Kiva 壁畫維護工作坊。

5 月 9 日 9:30—17:30 AIC 年會主題：傳統與遺產的關聯。

5 月 10 日 9:30—17:30 AIC 年會主題：繪畫、書本、建築的維護。

- 5 月 11 日 9:30—17:30 AIC 年會主題：與藝術家共同合作，17:30 前往 Santa Fe。
- 5 月 12 日 8:30—17:00 AIC 會員 Santa Fe 參訪。
- 5 月 13 日 5:00 Santa Fe 前往 Albuquerque 機場，9:40 回程賦歸。
- 5 月 14 日 20:00 抵桃園國際機場。

Albuquerque 在美國西南部，是美國 32 大城之一，五月初台灣已進入夏季，Albuquerque 仍是具有春天的涼意，氣溫大約是 15 度 C 左右，早晚溫差大。抵達之日恰為週末，與美國中西部的大城相似，出了機場就是一片空曠，筆直的大道，雖有少數幾輛車快速駛過，仍讓人有杳無人煙的感覺。美國最著名的 66 號公路經過 Albuquerque 市中心，是美國最早建立的一條公路。66 號公路由伊利諾州經過密蘇里州、肯薩斯州、奧克拉荷馬州、德州、新墨西哥州、亞麗桑那州及加州，是一條連結中部芝加哥到西部洛杉磯。早在 1706 年就有西班牙人在 Albuquerque 定居，城市名沿用自西班牙的地名，Albuquerque 反映過去不同文化的衝突，包括經歷歐洲殖民，以及歐洲開拓北美洲與印第安人衝突的過程，Albuquerque 現今面貌特色，呈顯出文化融合後的墨美族裔文化。

年會課程、議程多元，讓不同專長的人士都能自由選擇主題課程、參與工作坊、參訪行程。林林總總包括多達 250 個不同主題，另規劃特殊討論議程，以材質來分建築、書與紙張、電子媒體、物件、繪畫、攝影材料、研究與技術、織物、木製物品，與海報。同時段舉行不同議程，參與者有諸多選擇，也因此不可能一一參與了解，必需作好事前研讀，選擇與自身有興趣的議程參加。本次文物修復會議主題是如何推廣與延伸，我對於科技發達的西方，如何使用社群媒體較有興趣，會議中討論的文物維護的計畫，大都由洛杉磯 Getty 基金會贊助，參訪美術館的藏品以收藏印第安文化物件為主，工作坊內容，也以實際維護印第安文化遺址為主要重點。

三、Coronado State Monument 遺址 Kiva 壁畫

Kiva 是印第安儀式禮祭用的地下穴室，這些穴室的壁上都有彩繪壁畫，許多古代印第安文化遺址都保留在新墨西哥州內。Coronado State Monument 遺址距 Albuquerque 大約 20 英哩處，Coronado 是第一個來到此地西班牙人，全名 Francisco Vasquez Coronado。Coronado 是個探險家，也是個征服者，在 1540 年來到 Albuquerque，當時追隨的成員，包括了冒險者、騎士、步行兵士、修士、墨西哥印第安人的後裔等等。另一處 Kuaua Pueblo 是新墨西哥州古老與重要的文化遺產，Kuaua Pueblo 位於 Rio Grande 河西岸。Pueblo 是印第安村落，在 Kuaua 一處發掘出約有 1200 個居室、2 個廣場、6 個 Kivas 組成的村落社區，遺址的挖掘由 1935 年由新墨西哥大學考古系、新墨西哥博物館以及美國研究學院共同主持，此處之 Kiva 壁畫被認為是北美最好的壁畫，壁畫加上旁邊重建的 adobe 村落社區，Coronado State Monument 完整展示 Kuaua Pueblo 的文化面貌。

這個 5 年的挖掘計畫，原本計畫目標是尋找 Coronado 當初紮營所在處，挖掘結果雖然無法證明 Coronado 是否曾經在 Kuaua 停駐，但出土資料顯示 Kuaua 的建立年代大約早在西元 1300 年左右。由文化遺物與沖積層的分析，証實 Kuaua Pueblo 曾有過 300 年的居住歷史，當南邊的居室不再使用之時，印第安人就移至北邊建立新的居室，自南到北的累積至少有 3 世紀的時間。此處印第安住民語言是 Tiwa，他們從高地來到大河邊居住。選擇此地的原因，是要利用灌溉水以及河邊肥沃的沖積土。由層積的年輪來看，當時曾經有過嚴重的乾旱。印第安人當初想避開高度乾旱的地區，因此選擇與河流相鄰的居住處，而由此處的居住地可以望見東邊 Sandia 山的全景，Sandia 山不論是在過去或是現在，都是印第安人的聖山。

Kuaua 一種是由土磚 adobe 建造的居室村落遺址，今天我們看到的 Kuaua 遺址，已是一片不毛之地的景象，但是幾百年前，這裡是和平、勤奮的印第安農民的居住社區。他們過著豐盛生活，住在堅固的 adobe 土磚房舍裡，仰賴旁邊的山、沙漠狩獵，靠大河（Great River）取水灌溉，種植玉米、豆子、瓜、棉花、煙草等作物，過著規律社會秩序的生活，有自己宗教制度。Kuaua 的族群主要是農夫與獵人，他們不擅長攻擊，只會防禦自己的財產屋舍，當遇到阿帕奇族或是其他的北方草原民族攻擊、搶奪他們的土地與財產之時，他們以弓箭(以黑曜石、瑪瑙、燧石等為箭頭)、石刀，作為防禦的武器。

古代印第安人的社區結構，中央是廣場，房舍建立在四周，房子用泥土與水壓緊成濕泥團塊 adobe 築成牆壁，築到約一英尺高，等待土塊乾掉，再繼續製作濕泥團塊繼續建造，直到前廳完成。這是印第安人的特殊建築工法，在西班牙人來之前，印第安人並不知道西方使用磚塊的製作技術。印第安人 Adobe 土磚房舍的蓋法，是女性製作 adobe 土泥磚，將木灰混合泥，讓土塊具有穩定性，男性負責從山上扛下木頭，作為屋頂的大樑。四層樓高的房子，牆需一碼的厚度。整個社區房舍的規畫，是房室緊靠房室，房室圍繞著廣場，社區像是台地一般的結構。Kiva 是向下挖的地下室，架樓梯由頂上天窗進出，要進入房室也要用木梯子，經由廣場到屋頂，然後由屋頂天窗下到房室，在 Kuaua 最興盛的時候，使用的梯子數量有一個森林之多，可見當時的生活榮盛。

印第安文化中的分工，升火由未婚男子準備柴火，推到廣場上，女性忙其他事務。男性耕地，並且打獵帶回家食物，男性並負責保衛家園，與敵人格鬥；長者組成議會管理，議會有宗教領袖、戰爭領袖等，由各酋長組成。與一般信仰不同的是，女性可以進入 Kiva，但只有提供食物的女性才能參與儀式。印第安人相信有來生，死後靈魂精神會回到土地，所有的生命由土地開始，也結束在土地，來生世界的開啟處是在很遠的北方。在這個宗教系統包括了許多其他神祇，每一神祇都有不同的功能，像是狩獵、戰爭、生殖等，每一個神祇都有自己的 Kiva，也就是儀式地下室，壁上裝飾各式繪畫。印第安村落的宗教複雜，他們長期祈求雨水、玉米以及生命崇拜，總括來說屬於一種自然崇拜，是基於對土地的尊敬與祈求富饒而產生出來的宗教。

由 Coronado 紀事報告中還了解到，西元 1540 年 Tiguex 的村落位在大約 5 至 6 哩寬的河谷兩岸，另一邊是大雪覆蓋的高山。Coronado 當時的企圖是探險以及征服當地居民，想要將這片土地宣稱為西班牙的新領土。當時在臨近 Kuaua 的地方，Coronado 發現 12 個說 Tiwa 語言的村落，他命名為 Tiguex 省。他認為 Tiguex 人很友善，在西班牙的征服之下，印第安人離開他們的村落，家讓給了西班牙人使用。Coronado 的黃金探險旅程從 Tiguex 的基地，北到 Quivira (現在的 Kansas)，印第安人完全不知道關於黃金的訊息，但由於 Coronado 引發紛爭，又將幾個部落酋長燒死，燃起了他與印第安人之間的憤恨與衝突。在西元 1542 年春天，Coronado 墜馬而死，所領軍隊分裂並且回到當時的新西班牙 (現在的墨西哥)，Coronado 自始至終沒有找到黃金，他的探險宣告失敗。印第安人回到了他們的家，直到 17 世紀才遺棄了 Kuaua 移居到別處。

四、圖書館修復部的社群媒體

年會課程探討文物修復對社群媒體的利用，利用社群讓更多的大眾了解文物修復的內容與重要性。部落格是以網路為基礎形式的展示，適合個人專文與個人經驗的內容，以一種非正式、對話式的風格來呈現內容，並經常與其他網路平台互相連結，來延伸相關資料來源。部落格是現今博物館市場的主流，除提供策展與修復等內部消息，也提供活動與展覽的訊息。因部落格變成接觸新與舊大眾的重要平台，博物館需要學習使用部落格。

美國杜克大學與愛荷華大學兩所大學圖書館的修復部門，都運用社群媒體，將他們的工作訊息傳達出去。修復工作族群使用社群網站作為傳達修復的經驗，社群媒體成為其中最有效者。愛荷華大學修復部門的修復工作者 Melissa Tedone，以及杜克大學圖書館的修復部主任 Beth Doyle，兩人分別分享他們的實際經驗，包括在部落格中，圖片比文字更能吸引讀者；部落格適合每日生活及個人經驗的分享；不想被引用的文字，就不要貼到部落格上去，但不要吝嗇分享給其他連結等。社群已經改變人們的溝通模式，若欲以社群來進行修復工作的分享與了解，部落格、臉書、推特、照片分享的平台像是 Flickr 以及 Picasa，影片分享的平台像是 YouTube 等，都提供了豐富的基礎。杜克大學的圖書館修復部門，以及愛荷華州立大學的圖書館修復部，很早就使用這些工具來傳達、加強修復的意識與理念，並且維持與其他學術機構、團體之間的連結。

杜克大學落部格的名稱為「Preservation Underground」，部落格使得圖書館的修復工作中獲得更多的重視，修復部門因此與圖書館的其他各項任務更能配合。部落格、Flickr、Facebook、Twitter 將修復的訊息傳達出去，不同國家的群眾，一般大眾、學生、圖書館員、文獻收藏者、以及其他的修復工作者，都因此而連結。杜克大學的「Preservation Underground」經新聞報導，獲得美國圖書館協會的重視。2010 年更獲得美國出版社 Salem Press 部落格大獎。杜克大學圖書館修復部門建立部落格，此舉促進了部落格的使用，及使用新社群媒體的傾向，提昇了修復部門本身在圖書館中的知名度。修復部門因此得

以與圖書館其校園他團體，學校之外各地的修復工作者連絡。社群媒體讓圖書館修復的議題傳達、連結到更廣大的群眾，這是以往其他在地方式所無法達成的。

愛荷華大學修復部的部落格是「Park Library Preservation」，透過 Face book 與 Twitter 來推廣「Park Library Preservation」部落格，經由不同的社群來建立網絡，讓愛荷華大學圖書館展現整體的形象。以社群分享特殊主題的新聞、專文、提倡各種活動、並回饋意見進行討論。Flickr 平台提供集中、公共影像的貯藏空間，而其他的社群媒體也可以透過互相連結、在部落格上報告每日活動，以及提供大眾可靠的、有關文物維護的訊息，分享想法，以及與專業同行及其他機構進行討論，部落格有效的增加了修復部的知名度。作為一個持續經營的合作計畫，利用部落格，也能加強了彼此之間工作關係，基於這些成功的經驗，圖書館也建立了自己的 Face book，並且與其他圖書館社群媒體連繫，促成更多的合作與分享。

五、洛杉磯墨美族裔的公共藝術

公共藝術是一門獨特的藝術，因為觀眾不必走入美術館，在日常生活中就會走過、看到公共藝術。公共藝術也無法被美術館典藏，故公共藝術的維護，提供讓大眾注意到修復者的工作，並且讓大眾參與、發表意見。因此在公共藝術上，修復工作者必需負起溝通、說明文化遺產的任務。公共藝術具有多樣、新奇的特性，在公共藝術修復工作上，大眾的參與程度，是以前傳統的修復工作者所不能達成的。

Getty 基金會對公共藝術的典藏，使用社群媒體作為記錄與典藏，範圍包括美國最近興起的創作並且維護戶外壁畫，部分計畫像是拯救公共壁畫，以及洛杉磯紀念性壁畫的維護與詮釋。在這些計畫中，Getty 修復機構均透過使用社群維基與 Flickr，作為典藏公共藝術的方式。這個計畫包括使用社群媒體、群眾外包（crowdsource），讓網路成為集體創造記錄文獻的平台，大眾可以自行詮釋他們的文化藝術。群眾外包這個方式也用在維護威尼斯的物質文化、社群媒體以及街頭藝術上。這個計畫使用新媒體以及網路基礎，極盡可能的接觸到更多的群眾，因為科技的進步，利用各種不同形式的媒體來溝通傳達，對於修復工作來說是重要的。

America Tropical 壁畫，完成於 1932 年洛杉磯市中心 Olvera 街二層樓的一面外牆上，是 David Alfaro Siqueiros 的作品。作品剛完成，主題立即引起爭議，壁畫主題是被釘在十字架上的人像，旁邊象徵美國的老鷹圍繞，另描繪一個槍手自高處瞄準這個情景，壁畫的背景是廢墟，廢墟的風格似是哥倫布發現新大陸之前的風格。這件作品內容抗議美國的帝國主義，揭幕後就因政治敏感，被主管機關以白石灰蓋掉。直到 1960 年代，上面的掩蓋物年代久後逐漸脫落後，America Tropical 壁畫的重要性，被墨美族裔奇卡諾 Chicano 運動的藝術家重新提起。當時的奇卡諾藝術家受到墨西哥壁畫家 Siqueiros, Rivera 以及 Orozco 等大藝術家的影響，對於他們所持的文化認同，David

Alfaros Siqueiros 的作品具有重要性。自那時起，學者與藝術家呼籲重視這件作品，並同時啟動維護作品的工作。

1980 年的晚期，Getty 修復協會與洛杉磯市共同合作修復壁畫以及詮釋作品，讓大眾得以再次看到壁畫。這個計畫前後持續了 20 年，工作內容包括對於壁畫使用材料的分析、文獻記錄、修復處理，以及建立遮蔽設備、觀景台及詮釋內容。除了要完整處理已經日漸毀損剝落的表面外，新建設計的觀畫平台，既要能保護壁畫，又要避免其再度受損，同時要一併保存壁畫的歷史與脈絡，是個結合考古、建築、工程議題的計畫。工程上的挑戰是如何在一個歷史地區，建立當代風格的平台，並且能符合當地社區的期望。透過 Getty 與洛杉磯市政府的合作，這件 20 世紀偉大的墨西哥壁畫，再次成為洛杉磯市的公共藝術。

六、小結

美國文物修復協會組織的主要目的為支持修復專業，以及保護文化遺址，並以專業的標準提升研究及出版內容，並提供教育的機會，促進修復工作者與其他相關專業、大眾之間的知識交換。在為期一個星期的會議活動中，除修復專業領域的內容之外，並包括當地印第安文化遺址的參訪，得以了解當地美術館與印第安文化與歷史有關的藏品，並且認識當代墨美族裔的文化。

作為藝術史與理論的研究者，同時與修復工作習習相關，美術館、美術作品、各類文物都是工作中身邊之文物。參與此次會議，了解到修復工作內容並不只是傳統修理物件而已，項目內容及與社會文化的牽涉廣泛。在討論小組的議程中，我選擇了紙張、攝影與繪畫三項，研討內容並不止於不同材質文物的維護，在紙張研究中，一位講者討論美國汽車保險槓上的貼紙文化，包括貼紙的材質、貼紙的文字內容，以及這些字句與美國文化的關連與詮釋。紙張單元中另一講者提到的是戰後美國刺青文化，這些收藏包括刺青所用摹本，並已策畫展覽展出。攝影討論的是以科學分類、精準測量攝影 ISO 粒子粗細的程度，畫分出幾百種不同的粒子標準。繪畫以一件印象派作品，分析畫面下層層不同的構圖，以科學分析出畫家所嘗試不同構圖，比較出畫家裁取畫面構圖的過程，了解印象派並非簡單自外界寫生的實景，其中包括畫家進畫室之後在畫面上的擷取與思考。

學術界使用社群媒體已是普遍趨勢，可結合群眾與世界各地工作者，公共藝術是一般人日常生活中可見的藝術品，但無法收藏到美術館的庫房，應用社群媒體來典藏公共藝術，並且提供群眾蒐尋，增加這些公共藝術作品的各項資訊，應是社群與典藏品最好的應用，也是未來學術界上不可忽視的趨勢。洛杉磯公共藝術的修復，顯示修復工作者，除了修復的技術之外，需對文化的詮釋需有更多的了解，並且在維護文化遺產的同時，也肩負著喚醒大眾對於文化遺產的重視與責任。

在 Coronado State Monument 遺址工作坊，學員共同討論中，提到 Kiva 壁畫的重建，雖然計畫主持者一再提到，所雇用印第安工匠具有優越的工藝技術及美感，但這位工匠並未維持作品原貌，只修復壞損的部分，而是採重新繪製。就修復的觀念來說，將原作掩蓋重新繪製，是個具爭議性的舉動，修復者並非原創作者，重新覆蓋是修復亦或塗損？此舉引起印第安社區的反彈，重新繪製被認為是侵犯傳統，而負責繪製的印第安工匠被逐出社區。印第安遺址的 Kiva 壁畫，許多目前都存放在博物館中，屬於印第安文化宗教文物，不允許拍照，資料也不開放公開研究，在於尊重印第安文化，並以該族群之意願方式來對待，才是尊重該族群文化的態度，而不是以自身（西方）的價值觀逕自處理與任意理解詮釋。

參考資料：

Coronado State Monument, some native plants of Tiguex province,
The Albuquerque Museum of Art and History
Museum of Indian Arts & Culture
Museum of Spanish Colonial Art
Museum of International Folk Art
Wheelwright Museum of the American Indian 等博物館之簡介資料。
第四十屆年會會議手冊。

66號公路
虹燈

Albuquerque 市中心旅館的 66 號公路霓虹燈

David Alfaro s Siqueiros 的作品 America Tropical 的壁畫

America Tropical 壁畫遮頂蓋與觀畫平台

Coronade State Monument 遺址 Adobe 房舍

Coronade State Monument 遺址中 Kiva 壁畫