

出國報告（計畫類別：參訪）

美國紐約等重要當代美術館交流

服務機關：臺北市立美術館

姓名職稱：研究發展組組長余思穎、

助理研究員雷逸婷

派赴國家：美國紐約

出國期間：112 年 6 月 11 日-19 日

報告日期：112 年 8 月 29 日

摘要

2023 年北美館邁入第 40 年。做為台灣首座現代美術館，經過 40 年的營運，在研究出版、典藏維護、展覽策辦、教育服務、行銷推廣上，已生產與累積出內容與形式多樣龐雜的檔案，包括館務公文合約、文字檔與紀錄、各類印刷、出版品、照片影像檔、動態影音檔等。自 2008 年開始逐年進行文獻檔案數位化，並於 2012 年起積極籌設「藝術檔案」的專責單位「文獻中心」。2016 年底「文獻中心」正式啟用，著手規劃館史數位資料庫建置。2021 年起，圖書室新增文獻檔案展示與查詢功能，轉型為圖書文獻中心，以具體的作為回應檔案在當代藝術發展受到重視的態勢在館史資料庫的基礎上建置「1983-1994 展覽資料庫」，預計於 2023 年底前對外提供服務。為使「展覽資料庫」工作得力並達到專業水準，進行紐約相關美術機構的參訪行程。

目次

壹、計畫緣起.....	2
貳、計畫目標及預期效益.....	3
參、參訪過程.....	4
肆、心得與建議.....	11

壹、計畫緣起

自 1983 年成立以來，臺北市立美術館（以下簡稱「北美館」）在台灣藝壇一直都是走在引領的地位，從成立之初，它就把重心放在 20 世紀初至今的現/當代藝術的研究、展示、推廣與典藏。多年來的經營使得它成為台灣美術館的典範，國內其他美術館的營運作業流程和規劃也或多或少以它為標竿。因此要瞭解北美館這樣一個反應台灣現當代藝術進程的重要機構與演進歷史，就必須透過它的文獻檔案紀錄。只有透過這些歷史文件——活動的證據——今天的研究者、藝術史學家、博物館從業人員及藝術評論者才能知道過往發生的歷史，並以過去的檔案資料作為基礎，建立新的知識、新的展覽模式，甚至引領藝術的新潮流與藝術實務的新思維。

時光飛逝，2023 年北美館邁入第 40 年，做為台灣首座現代美術館，在歷經多位館長的領導經營，它的存在與演變，不僅是台灣社會，更是國內藝術界人士始終關注的目標。40 年來，北美館無論在作品蒐藏、展覽策辦、推廣活動、教育規劃與研究發展上，已累積保存了無數有形的藝術文化資產與無形的經驗傳承，包含：5000 餘件國內外重要作品典藏、1800 多項各式展覽、400 多冊展覽專輯圖錄、360 多冊研究期刊論叢學報、數以千計的推廣活動場次，以及數以

萬計的館務影像紀錄。北美館從 2010 展開數位典藏工作，並於 2016 年著手規劃館史數位資料庫建置。2021 年起，圖書室新增文獻檔案展示與查詢功能，轉型為圖書文獻中心（以下簡稱「圖文中心」），以具體的作為回應檔案在當代藝術發展受到重視的態勢。

為能具體發揮圖文中心的功能，於今年首度規劃美國紐約相關重要美術機構的參訪行程（6 月 11 日至 19 日）。重點項目包含兩大項：其一、數位典藏系統建置，其二、檔案展/典藏專題展規劃。

貳、計畫目標及預期效益

計畫目標

自 1984 年 11 月 10 日成立以來，本館圖書室就擔負著促進知識分享與交流之重任，持續以豐沛的藝術資訊，提供民眾與藝術專業社群瀏覽與深入研究，拓展視野。至今館藏已累計近六萬筆，包含圖書、期刊、視聽資料，以及本館出版品，是國內少見質量並重的藝術專業圖書寶庫。北美館的數位典藏工作，2010 年開始進行各項展覽、教育推廣活動、各式文宣品、新聞稿剪報掃描建檔工作，2016 年規劃館史數位資料庫，2021 年新增文獻檔案展示與查詢功能，轉型為圖書文獻中心。

在進入 40 周年之際，面對新數位媒體時代，為順應當下民眾閱讀、研究與查找資料的方式與及媒介，發展數位資料庫有其必要性，因此預定於年底前，對外開放在館史資料庫基礎上所建置之「1983-1994 展覽資料庫」與「現代美術+」線上知識平台。由於新成立的文獻室並沒有正式員額編制、同時經費有限的情況下，為深入瞭解建置專業藝術數位資料庫所需之軟硬體設施、人力資源與組織架構、經費規模等，另一方面發揮研究型圖文中心之功能，增進策劃專題展覽活動的能力，因此首度規劃美國紐約相關重要美術機構的參訪行程，依主要兩項目標：數位典藏系統建置、與檔案展/典藏專題展規劃進行參訪與交流。

預期效益

最終行程依照數位典藏系統建置、與檔案展/典藏專題展兩項主要目標，聯繫與規劃參訪行程，包括：惠特尼美術館（Whitney Museum of American Art）、現代藝術博物館（Metropolitan Museum of Art/The MET, 以下簡稱「MoMA」）、亞洲藝術文獻庫美國分部（Asia Art Archive/AAA, 以下簡稱「AAA」）、大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art, 以下簡稱「大都會」）、布魯克林博物館（Brooklyn Museum）、紐約公共圖書館（New York Public Library）等。為能把

握一週的參訪時間對兩項目標達成最大效益，參訪前擬定 7 項訪綱行前先提供給拜會的相關美術機構，重點涵蓋：1. 數位典藏（以下簡稱「數典」）對美術機構的重要性、開始規劃數位藝術資料庫建置時間、是否收實體文獻，與典藏的政策與預期目標。2. 數典的專職單位與規模、負責同仁的背景與工作內容。3. 展覽資料庫的設計。4. 展覽資料庫的建置成本、投資的人力與設備資源以及經費贊助來源。5. 展覽資料庫服務預期目標、對外開放的方式、遇到的阻礙如：著作財產權問題。6. 持續收集展覽資料庫相關檔案的方式。7. 為活化檔案策劃相關主題展覽與活動企畫。以深度瞭解國際專業機構建置數位資料庫的組織架構與人力分工、經費來源、如何排除相關問題、以達到數位檔案典藏目標與對外提供專業服務的目的。透過與國際藝術相關機構暨人員交流，除了作為北美館圖文中心數位典藏與專題活動規畫參考，亦擴大國際連結網絡之可行性。

參、參訪過程

參訪期間為 2023 年 6 月 11 日至 19 日。

6 月 11 日晚上 20:35 抵達紐約甘迺迪機場。12 日首先造訪惠特尼美術館。該館主要收藏美國當代藝術家作品，並且自 1932 年即籌辦惠特尼雙年展。這次主要觀摹「典藏精選展 1900-1965」(The Whitney's Collection: Selections from 1900 to 1965)，並參觀由名建築師 Renzo Piano 所設計連接高線公園、哈德遜河與工業區之前衛新館建築館舍設施。「典藏精選展 1900-1965」展出 120 多件與博物館創建史有關的美國藝術家的作品。在支持在世的美國藝術家的理念下，由雕塑家兼贊助人格魯德·惠特尼(Gertrude Vanderbilt Whitney) 於 1930 年創立。藉由多元化的作品形式，呈現藝術家如何獨特地揭示精采又複雜的美國生活與文化。

13 日拜訪大都會藝術博物館（以下簡稱「大都會」）四個與位典藏相關的部門，進行數位典藏系統建置、與檔案展/典藏專題展規劃的參訪與交流。由於「大都會」是一個超過 1800-1900 名員工，分為 17 個部門的大館，因此分別與資訊部門的同仁 Jennie Choi、典藏部門葉惠玲、圖書館負責典藏與策展的 (Thomas J. Watson Library) Holly Phillips、以及館史資料庫檔管人員 Melissa Bowling 會面進行數位資料庫專題策劃的請益、交流與討論。經瞭解「大都會」資訊部門負責全館網站維運，約 10 名技術人員；展覽部/典藏部/圖書館/檔案室各有其數位資料庫，多半使用 TMS 資料庫系統；館內設有法專人員解決著作權問題。拜訪世界級 Thomas J. Watson Library，由圖書館主任 Holly, Phillips 介紹這座藝術博物館中的最大圖書館。館藏超過百萬本涵蓋 67 國語言書籍。建置數項專題網頁，如修道院、織品。每年圖書館為贊助者舉辦年度購藏稀有版本書

籍展。圖書館亦策劃專題展「集中營的藝術家」(Artists of the Holocaust: Portfolios, Exhibition Catalogs, and Monographs)，展示專書與作品集。在「大都會」館史檔案室部分，檔案室同仁介紹博物館所收藏與博物館歷史有關的檔案內容，包括：董事會紀錄與法律文件、合約、出版品、新聞稿、館長致詞影音檔。館史檔案室採預約制。開放對象為博物館工作人員、研究生及以上級別的學術研究人員。訪問者需提供研究項目的簡短摘要、已查閱來源的概述及簡歷。

14 日拜訪亞洲藝術文獻庫美國分部的負責人 Jane DeBevoise，瞭解如何以亞洲當代藝術為重點進行數位資料庫建置、提供研究者相關實體書籍文獻以及影片收藏、專題策展與工作坊實際案例分享。分部分為兩層：上層為會議室約可容納 12 位學員，地下樓為專題展示/工作坊空間。空間營運包括：亞洲當代藝術數位資料庫建置，與專題活動舉行。募款是最重要的工作項目。實體文獻主要來自藝術家提供創作檔案。Jane 示範及介紹「手工藝術書」工作坊成果，活動也提供參與工作坊的藝術家製作費。

15 日拜訪位於紐約的現代藝術博物館 (MoMA) 館，進行數位典藏系統建置、與檔案展/典藏專題展規劃的參訪與交流。在數位典藏系統建置上，訪問數位資料庫負責人 Jonathan Lill，分享 MoMA 自 2005 年開始為其從開館至今之展覽相關檔案，所建置之展覽史資料庫的系統、如何蒐集相關檔案、與解決著作權方式，以及如何藉由預約提供研究者進行調閱實體檔案。Jonathan 提及 MoMA 約 2005 年開始，採用 TMS 系統建置展覽史資料庫。目前線上展覽檔案涵蓋從開館至今。與 GOOGLE 合作，進行線上資料庫展場照片中作品辨識。經費來自年度贊助款。委託外部公司處理著作權服務及付款等相關業務。圖文中心亦收藏實體檔案。對外服務透過網站預約系統。同時亦參訪典藏專題展「信號：錄像如何改變世界」(Signal: How Video Transformed the World)，由館內兩位策展人中的 Michelle Kuo 介紹展出 MoMA 所收藏超過 70 件國際當代藝術家的錄像作品。匯集 1960 年末至今，藝術家如何使用電子媒體與錄像訴諸反政治商業資訊操控，而成為全球媒體民主變革的推動者。

16 日拜訪紐約布魯克林博物館之圖書文獻中心的主任、檔館人員 Stephanie 進行相關問題交流與實地參觀檔案庫房設施與可見式庫房展示。會晤圖書文獻中心的檔案人員，討論 TMS 線上開放系統外，也帶我們參觀實體檔案庫房設計，例如：活動式平台方便操作檔案。此外，布魯克林博物館規模僅次於大都會藝術博物館，藏品達 150 萬件，此行亦參訪可見式庫房設於展廳，呈現其展示及設計規畫。

17 日參觀紐約公共圖書館典藏專題策展「波隆斯基展」(THE POLONSKY

EXHIBITION OF THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY'S TREASURES) 展品是從長達 125 年收藏 5600 萬件文物中，所精選出在人類歷史中獨具重大意義的物件，如 1976 年獨立宣言手稿原件。該展在一樓展廳以其百年來收藏品，包括作品物件、文獻、書籍與手稿等不同類型檔案，所呈現全球歷史文化意義。在展示設計上，使用當代多元化、結合新媒體的展示設計，呈現新穎的視覺效果。靈活運用不同檔案相輔相成，深化主題意涵。

原訂規劃參訪「新當代藝術博物館」正值換展期間無開館，而其它古根漢美術館與攝影博物館等由於時間不足同時參訪期間無相關典藏與檔案策展，因此改為參訪紐約公共圖書館之主題策展。

照片：

圖 1：6 月 12 日參訪惠特尼美術館「典藏精選展 1900-1965」





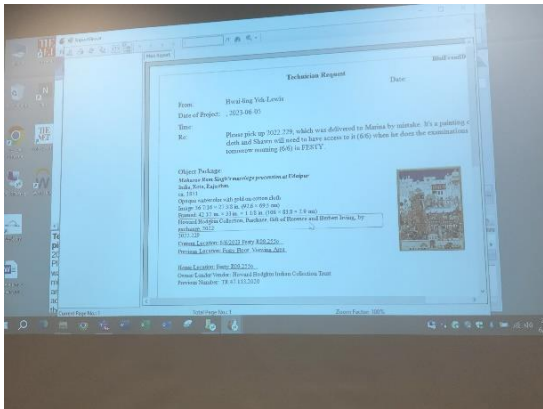
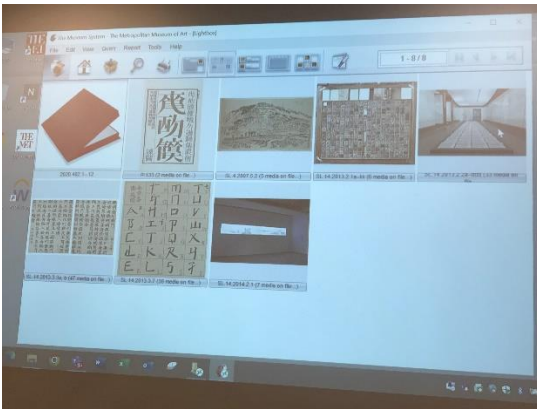
	
<p>惠特尼美術館連結廢棄鐵道改的「高線公園」</p>	<p>最早年代的館藏油畫作品: Florine Stettheim, 自由女神, 1918-19</p>
	
<p>Alexander Calder (1898-1976) 創作錄像 考爾德的馬戲團, 1926-31</p>	<p>藝術家 Calder 運用日常生活材料製作道具拍 攝影片</p>

圖 2：6 月 13 日參訪大都會藝術博物館

	
<p>MTS 數位典藏系統：作品登錄系統</p>	<p>MTS 數位典藏系統：作品著錄與分類</p>



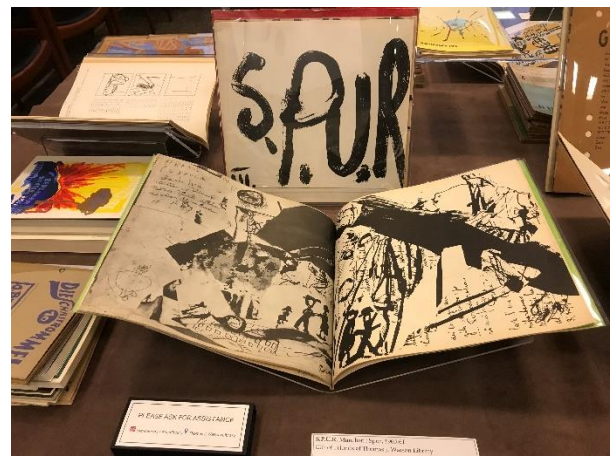
「大都會」正面



介紹數典系統的研究員葉惠玲



「大都會」圖書館主任 Holly 介紹年度購藏的稀有書籍



「大都會」圖書館年度購藏稀有書籍展示



「大都會」圖書館策畫主題展：「集中營的藝術家」展出的藝術書籍與文物



「大都會」館史檔案資料庫相關實體檔案分類

圖 3：6 月 14 日參訪亞洲文獻資料庫美國分部（AAA）

	
<p>拜會「AAA」負責人 Jane 分享數典建置與活動策劃</p>	<p>「AAA」活動策劃空間，當日有香港學術團體進行當代藝術教育活動</p>

圖 4：6 月 15 日參訪現代藝術博物館（MoMA）

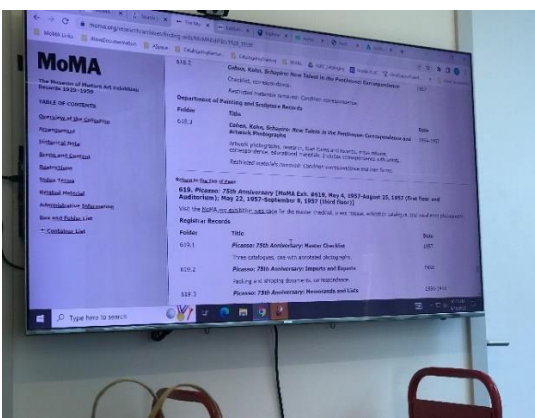

	
<p>訪問「MoMA」數位典藏主任 Jonathan 展覽史數典系統建置</p>	<p>「MoMA」展覽史數典系統建置網站後台架構</p>
	
<p>參觀「MoMA」典藏主題策展「信號：錄像如何改變世界」超過 70 件國際當代藝術家的錄像作品</p>	<p>Stan VanDerBeek(1927-1984), Movie-Drome, 1964-65, Film and slide projection installation</p>

圖 5：6 月 16 日拜訪紐約布魯克林博物館之圖書文獻中心與參觀可見式庫房展示。

	
<p>與圖書文獻中心的主任（右一）、檔館人員 Stephanie（右二）合影</p>	<p>檔館人員 Stephanie 介紹檔案庫房設施</p>
	
<p>布魯克林博物館可見式庫房立體文物展示</p>	<p>可見式庫房陳列平面作品與傢俱文物設備</p>

圖 8：6 月 17 日參訪紐約公共圖書館

	
<p>參訪大廳典藏百年精品專題「波隆斯基展」</p>	<p>展覽運用多媒體與展櫃設計，靈活運用不同檔案相輔相成，深化主題意涵。</p>

肆、心得與建議

藉由此次訪談美國紐約為保存其發展歷程與重要資料進行藝術數位資料庫建置之重要當代美術館，可總結以下重點：**1.** 時間大約都在 2000 年初開始進行數位典藏計畫。數位典藏系統需要由資訊人員、美術館專業人員、資料庫建置人員（典藏或圖書資訊專業背景）、攝影同仁等共同參與，因此國外美術機構亦由不同的部門分工負責，包括資訊部門、展覽部門策展人、典藏部門、攝影部門或圖文中心。網站圖片授權，或委外由授權公司處理（如 MoMA），或由館內攝影部門負責（如布魯克林博物館），館內設有法務作最後使用裁定。經費規劃多由捐款贊助而來，或專款專用。**2.** 圖文中心亦策劃專題展，以徵集或蒐購相關書籍與文獻。北美館以往圖文中心尚未與國外串連的案例，僅在籌備期曾經舉辦「美術館的文獻保存與再利用」國際閉門座談（2011）隔年並出版論叢，也希望能藉此次交流，開發更多合作的可能。**3.** 「大都會」圖文中心依其捐款與典藏，規劃多項專題網站如：中世紀修道院、織品等，本館亦可在展覽資料庫的建置上規劃相關主題的數位資料庫，擴大提供針對研究者與一般民眾的公眾服務項目。

