

從科技博物館蒐藏黑膠唱片意義談歷史社群建構與創新

黃振中*

研究助理，國立科學工藝博物館蒐藏研究組
高雄市三民區九如一路 720 號(台灣，中華民國)

jasonhh@mail.nstm.gov.tw

Cheng-Chung Huang

Research Assistant, Division of Collections & Research
National Science And Technology Museum

摘要

科學技術面向下的音樂世界，其實是一種物理聲響的展現，1877 年愛迪生發明留聲機開啓了錄音的濫觴，讓人們可以重複地欣賞歌曲而不再受時空隔閡的限制，而戰後 60-80 年代主流 33 又 1/3 轉的黑膠曲盤，反映當時時代人們真實生活的寫照，提供研究唱片在當時如何增添人們生活樂趣的「有聲」資料。

流行音樂的興衰與音樂活動、商業行為及錄音科技發展習習相關，在社會、政治、經濟與文化等不同面向下，更影響著人們生活方式與行為，故本研究以國立科學工藝博物館自民國 94 年起，陸續接獲民眾捐贈黑膠唱片及唱機設備，至民國 100 年底已累積近 650 張專輯為研究對象，先從建立科工館蒐藏黑膠唱片的清冊及基本資料著手，並同時蒐集並整理國內、外文獻，以「科工館蒐藏黑膠唱片的現況」、「典藏意義的剖析」、「博物館中的文化展演與歷史社群建構」及「誰的聲音：傳統與創新的詮釋」等四個研究取向，作為主要的研究內容，來探討典藏聲音媒材物件的意義及價值，試圖讓博物館運用於新舊時代的觀眾，藉著彼此共同的記憶與文化作為交談話題，累積傳統聲音載體的文化成為記憶寶庫，使過時的聲音媒材找到對於現今人們存在的價值。

關鍵詞：唱片、流行音樂、創新

1. 序論

1.1 研究緣起

科學技術面向下的音樂世界，其實是一種物理聲響的展現，但音樂對人類心靈卻有著不同層次的感受，更隨著社會文化、時代背景、地理環境、族群觀眾等不同因素，在人們的記憶歷史及跨越文化上扮演著重要的角色和地位。近年來，國內民眾將聲音媒材捐贈給公部門已漸成風氣，如民國 98 年時，國立中正文化中心獲得樂評家曹永坤先生遺贈音樂視聽資料，而將二萬餘件經典黑膠唱片及數台古董留聲機建置在表演藝術圖書館供讀者借閱播聽[1]。

另外，民國 97 年，台北縣政府獲製作中廣流行網「美的世界」、「晨光序曲」節目資深媒體人許誠先生，於身後捐贈 7 千多片黑膠唱片及 56 組錄音設備，經台北縣文化局規劃整理，於民國 98 年推出舉辦許誠黑膠唱片回顧展，及 33 又 1/3 的轉速人生－黑膠好盤系列展於 100 年暑假期間推出[2]，足見黑膠帶有復古的氛圍，讓觀賞者置身猶如奇幻的音樂世界，證明了黑膠唱片具有某種程度的蒐藏價值及意義。

肩負著蒐藏表徵科技演進物證之國立科學工藝博物館（科工館），始自民國 94 年至 100 年底，獲民眾捐贈黑膠唱片超過 600 張專輯及數組古董唱機設備，期間加上民國 97 年底時，經由廣電基金會、資深影視公司及傳播新聞領域學者等，將象徵台灣發展電視產業中關鍵性物件，如電視機、影片攝影機、各類型錄放影機、聲音磁帶、Betacam 及 VHS 影片磁帶等，捐贈予科工館，該一連串物件正說明了人類錄音技術從

早期類比技術發展數位後再拓展網路時期，從傳統乙炔樹脂發展到 PVC 塑膠，盤式到卡匣磁帶，至近十年來發展的 CD、VCD 及 DVD，而錄音技術從單軌錄音、雙軌錄音到多軌錄音；播放媒體從笨重的留聲機、立體留聲機、匣式電唱機、CD 雷射唱盤、VCD 機到 DVD 機，見證人們的生活是如何受到影音媒體科技與技術發展的影響。

人們利用紀錄聲音的技術，將過去生活的活動、思想及情感，有了追憶及再現真實的可能，留存的留聲機及黑膠唱片，不再僅是儲存聲音的載具和再現聲音的工具，而是對照著不同時期人們真實生活的寫照，提供研究唱片在當時如何增添生活樂趣的「有聲」資料，故本文以科工館蒐藏黑膠傳統聲音媒材為研究對象，探究其蘊藏的科技、歷史及文化等意涵，作為博物館運用於新舊時代的觀眾，藉著彼此共同的記憶與文化作為交談話題，累積傳統聲音載體的文化成為記憶寶庫，使過時的聲音媒材找到對於現今人們存在的價值。

1.2 研究問題

唱片牽涉了音樂、戲劇、文學、美術等文藝範圍，與民眾生活息息相關，然而，伴隨許多人聆聽音樂長達 30 年以上的黑膠唱片，如欲得知過去知名暢銷唱片如何影響人們的生活，對於典藏黑膠唱片清冊的建立，則是研究的第一步，然而，如何擷取黑膠唱片的特性加以分類整理，讓隱性的知識轉換成顯性的知識，在建立唱片清冊同時，還需考慮什麼是必要的著錄項目，進而妥善規劃日後資料庫的建立，同時，聲

音載體不同於傳統紙張檔案，卻因技術演進而有不同種類儲存的材質，不僅屬質地脆弱之塑膠媒材有著不易長久保存的缺點，更因搭配的讀取設備，大多年代久遠，常有零配件停產導致無法隨時維持正常運作等複雜問題，在建立清冊檢視保存狀況同時，對衍生的保養維護問題，而須思索相關的管理及運作等問題。

黑膠唱片不同於科工館以往藏品，以產業機械文物為主，因不同時期流行音樂的興衰，與音樂活動、商業行為及錄音科技發展息息相關，如老一輩熟悉的歌壇明星，如台語歌手陳芬蘭、華語歌手群星會時期的周璇、發行天后美黛、翁倩玉、尤雅，還有民國 101 年初病逝的帽子歌后鳳飛飛，細數流行音樂發展史，有民國 60 年代中期興起以曲風清新的校園民歌，隨著民國 58 年台灣電視公司開播，製作現場「群星會」節目，不僅造就台灣流行音樂興盛時期，更讓聽國語流行歌曲成為民眾生活中的重要娛樂，之後伴隨著電影、電視劇主題曲，以及偶像歌手、外來團體結合樂壇唱片製作、詞曲以及商業宣傳包裝企劃，突顯了不同年代中每個年代的音樂背景，若能挖掘深藏黑膠當中獨特的意義與價值，讓過時的文化商品，在博物館有效地積極管理運作下，透過展示或是網路平台建立等手法，使蘊藏豐富的文化意涵，創造出不同的生命力。

1.3 研究目的

聲音是人們溝通傳遞的工具，經由編曲及演奏樂器等音樂創作過程，生成一連串具美感及生動傳神的「聲音」符號，人們在愛迪生發明留聲機開啓錄音濫觴之後，憑藉著聲音的錄製與播放，可以重複地欣賞歌曲而不再受到時間與空間隔閡的限制，能盡情地重覆聆聽並選擇地方歌謠、傳統戲曲、國台語流行歌曲及西洋古典等不同曲風，因多元型態的聲音所展現的豐富情感下，不僅抒發了聽者的心情，更是創作者對當下生活表達不同意見的重要途徑之一。

隨著科技的發展，載有音樂內容以提供使用銷售的媒體從錫板、黑膠唱片、錄音帶到光碟，因此通稱各種載有音樂的媒體為「載體」。聲音媒材的演進，從最早管狀留聲筒到薄形錄音圓盤帶動 78 轉蟲膠留聲機時期，至第二次世界大戰後，因磁帶錄音技術的發展，使得錄音母帶可以靠剪接完成，於 1948 年以後，每面可收錄約半小時音樂、三十三又三分一轉的 Long Playing(LP)唱片開發上市，進入了黑膠唱片大量生產的全盛時期，從 1962 年至 1980 年國內登記有案的唱片公司曾高達到 300 家以上來看[3]，黑膠唱片為音樂「生產、發行、消費」模式下的產品，透過銷售管道傳遞給閱聽人，在商業販售的機制下，成為消費的文化商品，然而，在追求高品質視聽效果或聆賞便利性，而不斷推陳出新的設備技術，黑膠唱片雖成為傳統聲音載體的代名詞，但提供了解不同時代對聲音喜好和當時成長背景最佳途徑。

博物館之所以與其他機構不同，關鍵在於透過蒐藏、登錄、保存和詮釋物質文化，以及相關資料來達成公眾利益，即透過這些機制使得物質文化被大眾使用[4]。因此，本文目的在於找到該批黑膠唱片蒐藏之獨特意義，並提出以歷史社群建構作為往後的運作管理核心價值，以創新手法重新詮釋傳統聲音的味道，為經營文化資產提供另一種思考的模式。

1.4 研究方法

為建立科工館蒐藏黑膠唱片的清冊，需先綜觀其它公部門蒐藏黑膠唱片狀況及參考建立清冊作業的模式。適逢民國 100 年底台灣音樂中心推出「臺灣流行音樂百年風格研究計畫」階段性研究成果，從國家圖書館、新北市文化局與台北電台等公部門，得知彙整收藏唱片典藏清冊[5]，作為建立科工館蒐藏黑膠唱片清冊參考的依據。

同時針對黑膠唱片蒐集並整理國內、外相關文獻資料，並以「科工館蒐藏黑膠唱片的現況」、「典藏意義的剖析」、「博物館中的文化展演與歷史社群建構」及「誰的聲音：傳統與創新的詮釋」等四個研究取向，作為本研究主要的內容。

2.科工館蒐藏黑膠唱片的現況

2.1 蒐藏過程

黑膠唱片大多因保存不易，再加上播放設備故障及維護費心，相較於比雷射唱片有著方便蒐藏、不佔空間、取得便宜等優勢條件，使得保留過去的黑膠唱片非常難得，據年齡超過 60 歲的捐贈者描述，現存者是為紀念過去某些特別喜愛的歌曲而珍藏下來，記得在民國 50 左右，買一張唱片要價約台幣 20-30 元，在當時來說並不便宜，聽音樂是一種奢侈和享受，沒有像現在那麼方便到處使用 CD，由於家裏的黑膠唱機早已損壞無法播放，知道科工館有蒐藏讓大家重溫舊夢，於是就把它捐給博物館。

另一位捐贈者提起購買黑膠唱片的動機，是因為喜歡聽才買，而某些唱片是好友轉贈送的，事實上，當時買的不少，但自從 10 多年前，家裏因空間要整理，已清掉不少。較年輕的唱片是跑去高雄鹽埕區大新百貨公司買的，記得一片售價要 300 元，而左營靠近眷村一帶也有不少專賣唱片商街，但如今都不在。當時唱機還設計具收音機雙用功能，說到唱機的唱針，它用過一陣子就會損壞，要更換新的唱針。

科工館自民國 94 年陸續接獲民眾捐贈黑膠唱片，至 2011 年底累積 648 張專輯唱片，唱片製作時間大致從民國 50 年起至 70 年為主，其歌曲類型非常多元，包括平劇、國語歌曲、台語歌曲、古典西洋音樂、國樂演奏歌曲、外國流行舞曲及日文歌曲等等，依捐贈者、捐贈數量及歌曲類型統計如表 1。

表 1 捐贈者、捐贈數量及歌曲類型統計表

捐贈者	數量	歌曲類型
王女士	35	國語歌曲、台語歌曲
謝先生	40	外國流行舞曲、古典西洋音樂
葛先生	135	包括平劇、國語歌曲、台語歌曲、古典西洋音樂、外國流行舞曲及日文歌曲、(英語教學)
梁教授	419	古典西洋音樂、國語歌曲
戴女士	10	國語歌曲
徐教授	8	(有聲書附唱片)
陳女士	1	國樂演奏歌曲
合計	648	

() 者屬非歌曲類型

2.2 唱片清冊的建立及作業方式

唱片清冊為清楚記錄此張唱片的基本訊息，包括唱片公司、原唱片編號、新聞局出版編碼、出版年、唱片名稱、歌手、語言、曲名、作詞、作曲、編曲、保存狀況與備註 1 (歌曲時間)、備註 2 (唱片內容)、備註 3 (唱片圓標內的資訊或是歌曲特殊的屬性，例如連續劇主題曲等)，在進行清冊建立同時，並以影像紀錄每張唱片封面、封底、唱片上之圓標內容與歌詞單等訊息。

以下就備註欄位分別說明：

2.2.1 歌曲長度

早期蟲膠唱片時期一面僅一首歌，約 3-4 分鐘左右，而演變一般流行歌曲的長度大多不超過 5 分鐘為製作原則。整首歌曲包括前奏、歌者所唱的部分、間奏和尾奏等部分，皆包含在此時間內。

2.2.2 內容物

除了唱片封面及封底外，唱片的內容物有「內附歌詞單」、「歌詞單印在封套上」、「內附歌本」、「歌詞單貼在封套上」、「內附歌詞單及簡譜」等等，非常的多樣性（見表 2）。

表 2 唱片的內容物

內附歌詞單	表示唱片封套內單獨附一至兩張(或正反兩面)的歌詞、演唱者、作詞、作曲者之解說
歌詞單印在封套上	表示該唱片的歌詞、演唱者、作詞、作曲者等資訊印在封套反面，無單獨的歌詞單
內附歌本	表示該唱片的歌詞、演唱者、作詞、作曲者之解說以一本小冊子的方式呈現
歌詞單貼在封套上	表示該唱片的歌詞、演唱者、作詞、作曲者等資訊貼在封套反面。
內附歌詞單及簡譜	表示印有該唱片的歌詞、演唱者、作詞、作曲者等資訊以單張的方式呈現，並附有歌詞的簡譜

2.2.3 黑膠唱片的裝禎

「裝禎」是出版的專業術語，專指書籍的結構與形態的設計而言，將黑膠唱片視為一種出版品，在唱片的裝禎則包含了唱片片芯、唱片內外套和說明書。唱片的片芯上印有唱片的品牌和唱片系列與編號，還印有音樂內容、段落、放唱時間、演奏者、演唱者，還有錄音年代、轉速以及可識別「立體聲」或「單聲道」的標記，緊靠片芯外邊緣還暗印有一文字和數字，從這些刻版的專業數據中，提供了登錄製作年代時找到證據重要的訊息。

因受限人力不足，若需完整將每首歌曲登錄，在一時人力不足無法完成考量下，則改以每張唱片作為登錄方式，讓後續的統計歌曲數量及查詢歌曲類型，有系統化方式。

2.3 歌曲分類及整理比較

2.3.1 蒐藏數量及類型

由繕打唱片清冊中，可以解析到隱藏在歌曲其中的密碼，依歌曲的類型可分為平劇、國語流行歌曲、台語流行歌曲、古典西洋音樂、國樂演奏歌曲、外國流行歌曲舞曲及日文歌曲等 7 種，如依唱片專輯發行的時間，則分為 1961~1970 年、1971~1980 年、1981~1990 年等三個時期，而唱片製作公司則依國內、國外來區分，國內製作業者有早期 50 年代的四海、環球、麗歌、龍鳳及福茂等公司，60 年代的海山、上揚、鈴鈴及女王等唱片公司，以台北縣三重業者最多，符合與葉龍彥[6]所進行研究 1895-1999 期間之唱片業者，北部三重一帶業者在製作唱片上確實佔多數。

在所蒐藏梁教授所捐贈古典音樂部分，以上揚公司代理進口最多，則分別有荷蘭 Philips (飛利浦) 唱片公司 (110 張)、美國廣播公司(RCA)公司 (83 張)、英國 EMI(Electric and Musical Industries)公司 (29 張) 及英國 DECCA (37 張) 等公司製作發行為主。有趣的是，在其他捐贈者古典音樂部分，卻發現以國內業者公司製作發行，推判可能為國內業者翻製或盜錄，套上自家公司的封面就對外販售。

2.3.2 唱片標籤的解讀

多數唱片會直接在標籤上標明出版的年份，但唱片公司會設計專屬自己風格的標籤，由不同特別的標籤可對照出與出版年代的關係，而國外專業唱片發行公司，他們的版號是有規則的數字組合，可據以判斷唱片刻版的年代，而將刻版版位編號，被蒐藏者認定評斷價格高低的關鍵點。

2.3.3 呈現台灣唱片產業歷程

這批老唱片的蒐藏，為 33 1/3 轉速 Long Playing 俗稱 LP 的音樂載體，以唱片溝紋內儲藏的豐富的音樂內容與響聲訊號，對比目前主流 CD 數位記錄方式。

透過蒐藏而發現同一位歌手所發行的多張唱片中，可從歌手在不同的階段所發行的唱片中，可看出其造型、曲風、製作團隊與唱片公司的轉換，而作為研究這位歌手的基本資訊，有趣的是，在參考文獻資

料中，對於國內民國 40 年至 70 年期間的唱片產業的調查，有記載著國內製作業者，大多設立於台北縣三重市，有成立於早期 50 年代的四海、環球、麗歌、龍鳳及福茂等公司，60 年代的海山、上揚、鈴鈴及女王等唱片公司，但對於合眾、台聲、海山、惠美、鐘聲、國賓、新建聲、神鷹、亞洲等公司記錄不足，經從蒐藏唱片整理，提供戰後台灣主要唱片公司及其音樂出版種類重要參考資料，整理如表 3。

表 3 戰後台灣主要唱片公司及其音樂出版種類

唱片公司	成立時間	出版音樂類型	期下歌手
四海	1953	國語流行歌曲、英語教材	高凌風(1982)
環球	1956	外國流行舞曲、古典西洋音樂	
麗歌	1957	國語流行歌曲、六〇年代的「群星會」時期	陳芬蘭、陳蘭麗、青山(1969)
福茂	1957	台灣第一家國外原版代理公司。八〇年前以代理國外古典音樂、輕音樂為主。	
海山	1961	六〇年代，大量培植台灣本土的國語詞、曲作家，歌壇的重心，由香港移至台北，將國內唱片推展至海外，七〇年代的民歌運動時期，也出版了許多「民謠風」選集，是除了「新格唱片」的金韻獎之外，對民歌運動貢獻最力的唱片公司	尤雅、包娜娜、姚蘇蓉、翁倩玉、甄妮
鳳鳴	1963前	平劇	
女王	1964前	平劇	
五虎	1964	台語歌曲	
鐘聲	1966前	萬國音標	
上揚	1967	以代理西洋古典樂曲為主，1986年起才增加國語流行歌曲	
歌林	1971	初以出版國語歌曲為主，八〇年代後才加入台語及西洋歌曲	鄧麗君、鳳飛飛
時代	1971前	幼稚園童謠	
合眾		國語歌曲	美黛
新格	1976	以出版國語流行歌曲為主。「民歌時期」創辦金韻獎。	
寶麗金	1989	台灣第一家跨國性唱片公司。國語流行歌曲、西洋音樂	黃鶯鶯

3.典藏意義的剖析

3.1 早期生活的記憶及寫照

提到音樂，概括每一時期都有因應當時時代背景所產生的主力作品，台灣的音樂作品市場上，民國 20、30 年代台灣日治時期，台灣人敢怒不敢言，而改以歌曲傳遞心聲，所以創作了許多悲情台灣民謠。民國 30 年代受大陸上海租界夜風華的影響，造就了許多華語歌姬巨星。民國 40 年代農業時期，增添不少農業社會的台灣民謠及生活小調，民國 50 年代初、中期起，因美軍俱樂部及美軍廣播電台的影響，西洋歌曲大舉入侵，西洋歌曲翻唱越來越多，成為年輕人追求時髦的象徵。50 年代後期至 60 年代中期，因為台灣第一家電視台的開播(民國 58 年台灣電視公司)，隨即開播的 LIVE 節目「群星會」，更造就了台灣流行歌曲的重大發展，聽國語流行歌曲成為民眾生活中的重要娛樂[7]。民國 60 年代中期，曲風清新的校園民歌時期興起，民國 70 年代起，校園民歌手一窩蜂投入唱片市場，加上結合瓊瑤式電影、電視劇主題歌，成為許多人朗朗上口青春的記憶。

流行歌曲背後的創作故事，其發展軌跡貼近著廣大社會，有著見證庶民生活的真實寫照與時代記憶。有聲出版品的流行音樂，具有傳播媒介的特性，向來是執政者管控人民意識重要項目之一，因而設立審查機制，依據規章來要求唱片製作、販賣、輸入、輸出、小賣等唱片相關行業必須登記外，更重要的是在發行唱片之前，必須先將唱片的名稱、內容及解說單送審。在從二次戰後至西元 1987 戒嚴時期，產生所謂的禁播歌曲是根據「動員戡亂時期無線電廣播管制辦法」要求廣播單位不得播出某些歌曲，所以至今仍可找到不少從廣播電台流出的唱片，當中禁播歌曲之音軌被貼上膠帶或是刻意遭刻痕破壞，使之無法播出[8]。

另在 1961 年所公布的查禁歌曲的原因，有「意識左傾，為匪宣傳」、「抄襲共匪宣傳作品之曲譜者」、「詞曲頹傷影響民心士氣」、「內容荒謬怪誕，危害青年身心」等等，造就歌手演唱歌曲為避免遭人臆測或混淆誤導為禁歌，知名歌手郭金發將歌曲-燒肉粽第一句歌詞「自悲自嘆歹命人」改為「想起細漢真活動」，讓歌詞轉為活潑，成為發生在禁歌故事中有意思的故事之一。

除禁歌歌曲外，捐贈者回憶起早期坊間買唱片只得偷偷向外國買，唱片都不是寄到家裏，而是寄到警備總部，再通知買的人去領，當時還需要一張一張寫切結才可以領出，切結書內容大概主要以「保證作曲者忠黨愛國，絕無叛亂思想等文句」為主，從現今角度來看，讓人不勝唏噓。

3.2 錄音技術對「作」與「聽」音樂的影響

自西元 1877 年愛迪生發明留聲機，人類有了首次錄音技術，在日後追求高品質的視聽效果及聆聽的便利性，使得錄音設備及相關技術不斷的推陳出新，當創作者完成編詞譜曲，找到歌手進行演唱錄製，透過完成載體的過程讓唱片達到商業的模式，使音樂可以傳播甚至廣泛流傳，讓閱聽者不再受到時間與空間的

限制可以重複地欣賞歌曲。

回顧西元 1914 年以錄製客家採茶歌曲為錄製台灣音樂的開始，當時錄製歌手需搭四天三夜的船至日本錄音，再進口唱片販售[9]。隨後西元 1925 年發明了麥克風，人們透過電子零件把聲音情感完整表達出來，讓嗓子很好的人更可完整地詮釋出歌曲的韻味。1950 年代，利用左右聲道錄音技術讓聲音有立體聲，之後四聲道技術及杜比聲道讓噪音降低，以追求聲音最高品質。直至 1979 年真正數位錄音商業的發行，西元 1993 年 MP3 公開後讓聲音更容易的儲存與播放，不禁讓人讚嘆科技為當代的音樂帶來的巨大變革：讓聽音樂更加方便，也改變人們聆聽音樂的習慣。

「科技」是一個不可忽視的關鍵力量，它不僅改良媒材的製作更造就國內唱片產業發展，唱片從民國 51 年開始油壓半自動機械製造，原料全面改為塑膠製品，1963 年唱片業者數目從原先的 34 家逐年遞增，至 1965 年起全面自動壓片機械製作，唱片開始量產，唱片出版商在 1966 年有 72 家於三年後增加至 112 家，其他的地下唱片工廠更不知凡幾。麗歌、合眾、鈴鈴、台聲、環球、國際、海山、惠美、四海等十餘家合法唱片廠的熱門唱片都會被翻製偽造或仿製[10]。

以傳統唱片產製、宣傳發行之大量唱片市場，受到近年來網路數位科技可以提供免費下載，使得台灣流行音樂市場年度銷售量從 1997 年近五千萬張，滑落到 2007 年的六百萬張，其主要原因是科技，讓唱片於文化產品的產製，從留聲機轉變為黑膠唱片，再轉變為卡式磁帶，至今成為雷射唱片的天下，乃至數位 MP3 格式的發明、P2P (peer to peer) 檔案交換系統的盛行，造成文化商品的散布以及接收，重大的影響及使用習慣的改變。

3.3 讓音樂消費文化商品成為歷史聲音的再現

黑膠唱片有著文化商品的特性，雖因錄音科技的演進而無法成為主流聲音的媒材，但卻能拼湊過去當時生活的情景，在所蒐藏以 70-80 年代的外國舞曲及流行歌曲，如來自北歐瑞典著名團體 ABBA「阿巴」，「阿巴」合唱團可說是整個 70 年代的流行音樂之王，他們的歌曲旋律優美柔和，節奏簡單易引人共鳴，而且好記。「阿巴」合唱團與「比吉斯」(Bee Gees)，一前一後硬是把整個迪斯科時代撐了起來，也使得一直被看輕的迪斯科，有了些可以被討論的事蹟[11]。

在音樂文化工業的真實世界，表達人性的情感及敘說早期的生活環境，60 年代，在美援扶持以及擠壓農業生產的前提之下，台灣經濟逐漸起飛，造就出新一代中小企業及年輕勞工，也帶動了相對應的休閒與娛樂文化。其中，舞廳、歌廳、電影、電視、廣播、唱片等，逐漸成為都市大眾音樂文化的生產與消費基地；西傳的美國文化當中的民歌與搖滾樂，其形式與風格，相較於政權所強力宣導的「愛國歌曲」與「淨化歌曲」，則或多或少更為自由地展現了人性日常的慾望與情感。流行音樂要表達的，正是這種都市的聲音[12]。

流行音樂本身是一種文化商品，閱聽人透過音樂得到某些訊息，而給予一些回應，例如：集體記憶、情緒宣洩等。文化商品的使用價值在於它具有一種新奇性或差異性，閱聽人可從中獲取一種獨特的感受，突顯商品的與眾不同，這種新奇性或獨特性，乃肇因於創作者投入的時間或情感，使得商品具有一種特殊的風格。

4. 博物館中的文化展演與歷史社群建構

4.1 文化場域：黑膠音樂會

博物館是民眾學習新知、藝術欣賞及家庭休閒生活的去處，科工館於 2009 年成立「看得見蒐藏」的典藏庫¹，這個典藏庫不同於傳統的靜態展示廳，而是開放供民眾一覽如何將典藏的產業物件變身為文化資產的生活體驗場域，讓產業物件獲得轉型成文化資產再利用詮釋的契機[13]。

聲音超越傳統文字，擁有生動傳神與再現真實等能力，有感於這批黑膠唱盤保留了對過去生活深刻的記憶，是民眾親近與了解自己的鄉土最佳途徑之一，於是分別在民國 100 年 9 月 11 日辦理「留聲歲月~黑膠唱片音樂欣賞會」以及在 101 年 1 月舉辦「聲歷其境~黑膠盤帶勾起你我記憶」等兩場展演活動，讓參與文化展演的民眾，親身體驗此文化商品的特性，重要的是在某種程度上滿足了閱聽人的文化品味，體現不同消費型式的的生活風格。

經由黑膠音樂會的舉辦，成功建立起對黑膠喜愛蒐藏民眾聯繫的管道，如住在高雄市岡山區黃先生，得悉家中還保留有戰後初期美製古董留聲機及數百張經典黑膠唱片，為博物館籌畫日後舉辦之影音媒材維護工作坊，提供了寶貴的素材。而在連續二次活動後，打開了博物館提供蒐藏黑膠唱片訊息管道，同時獲得好幾位民眾捐贈珍藏許久的黑膠唱片。

4.2 共同的生活記憶與社區凝聚

李道明教授於 2005 年所發表「文化歷史仲介試論博物館未來使用影音媒體的方式與社群歷史之建構」乙文，指出由草根社區民眾、原住民或其他少數族群參與製作有關其社群事物與歷史的影音作品，透過博物館展示活動來與廣大社會溝通，進而調解少數族群與主流(多數)社會間的衝突或矛盾。李教授更闡述影音媒體在未來的台灣博物館展示活動中應該會越來越常見，這種做法將會是顛覆博物館傳統上扮演研究與詮釋少數族群文化、歷史仲介者，而不再是詮釋者[14]。

存在於地方或社區歷史與知識，在文建會 1994 年提出「社區總體營造」政策，強調了社區環境改善、社區傳統文化的行銷、歷史街區或建築物的保存、民俗與宗教儀式的展現等等[15]，而近年來，提倡讓社區民眾主動參與製作社區文史紀錄片，來達成社群內部之身分認同，建立共識而與外部社會溝通的目的，因此，唱片文化與民眾生活息息相關，舊的黑膠唱片加上老照片及一段段文字的敘述，皆能喚起閱聽者許多

¹ 於 2010 年年初以「開放式典藏庫」正式對外營運開放參觀。

美好的回憶，如博物館巧妙透過藏品的陳列或舉辦專題性的展覽活動，來增進觀眾的批判與欣賞能力，激發其探索精神進而促進文化的發展。

4.3 歷史社群的建構

科工館所蒐藏的黑膠唱片，對於生長並歷經自 60 到 80 年代的三、四年級生，有著他們共通的生活經驗與記憶，並且是五年級生於兒時的回憶。以作者生於於六十年代末期，黑膠唱片向來是上一代生活中重要的記憶之一，他們總會追憶起當時買唱片的樂趣，對周璇、青山、包娜娜、尤雅、姚蘇蓉、陳芬蘭、鄧麗君等歌手所演唱的歌曲，總是會朗朗上口，偶爾還會特別記住某個旋律，而較老一輩的長者，甚至會較偏愛日文歌曲，即俗稱的「混血歌曲」，而混血歌曲盛行於 1960 年代，正說明了 1950 年末台灣才剛開始有日本錄音的技術，當時創作的歌曲不足以應付市場大量的需求，所以唱片公司直接就拿日本的歌曲，在不用付版權費的情況下，翻唱日語歌曲的風氣日益興盛。再加上創作者未受到著作權的保障，和唱片公司沒有實行專屬作曲家的制度，混血歌曲就是在這商業考量與華語歌曲的優勢下，大量被製造出來，成為台語流行歌曲發展上的奇特現象[16]。

5. 誰的聲音：傳統與創新的詮釋

5.1 生活風格的展現

從這批蒐藏黑膠唱片封面的設計風格來看，古典音樂則有版畫風景寫實表現方式，流行音樂則注重歌手個人的魅力，常把演唱者單獨照片作為封面主要的設計，另外，如果是風格典雅音樂曲風則會用古典美人方式來呈現，日本歌曲則會有日本藝妓的照片，外國的舞曲各依不同年代流行的曲風，早期樸實而近代華麗。

台灣的流行音樂自 1945 年迄今，已有 50 多年的歷史，其間不同的音樂潮流此起彼落，配合著社會的脈動與變遷；我們看到在經濟和社會等因素影響之下，所催生出來的台灣流行歌曲的模式，然而相對的，流行音樂也以一種勢力龐大的流行文化，在資本密集的商業手法包裝下，改變了廣大閱聽人的意識形態[17]。

學者何傳坤教授在 2011 年「保存與經營管理第三屆海峽兩岸有形文化資產論壇」中，在以「有形文化資產的保存與管理維護」乙文中，特別提到目前博物館的功能，從過去傳統的四大功能衍生成十大功能，因參與民眾在改變，博物館本身也要面臨調整去了解觀眾想看什麼東西，而道出發展小型常民博物館時代的來臨，應朝向落實結合生活化、社區化、常民化及生態化，成為當下經營管理博物館的重點。

5.2 生活美學的落實

音樂向來是生活當中不可或缺的一環，而台語歌曲擅長捕捉人的心緒，唱的是「生活原味」，歌詞的取材總是貼近生活，描寫市井小民與販夫走卒的心聲與處境，可能反映某是某個時代的縮影，而博物館成為

展現生活風格重要的文化場域，巧妙運用科技優勢，來帶動一種新型態的生活美學。

有不少蒐藏數量是屬古典音樂，雖古典音樂常被視為傳統嚴格的代名詞，常以艱澀雄偉、盪氣迴腸來形容，若能挑選輕巧歌頌歡愉作為重要展示元素，相信也能夠符合當代生活的口味，進而彰顯出當代的生活面貌。

6. 結論與展望

聲音媒材的演進，從最早管狀留聲筒到薄形錄音圓盤帶動 78 轉蟲膠留聲機時期，至第二次世界大戰後，因磁帶錄音技術的發展，使得錄音母帶可以靠剪接完成，於 1948 年以後，每面可收錄約半小時音樂、三十三又三分一轉的 LP 唱片開發上市，帶動了將唱片轉錄成錄音帶格式，並帶動盤帶、卡帶磁帶載體全盛時期，當 1980 年代發行雷射唱片，類比錄音進入數位聲音時代。此黑膠唱片的蒐藏，表徵著戰後民國 50 至 70 年時期，國內以類比方式作為儲存聲音載具和再現聲音工具有形資產，該唱片刻痕蘊藏著早期人們生活景象，有著傳統懷舊、生活風格、地方文化等不同意涵，適時讓博物館巧妙作為對外串聯黑膠蒐藏家重要媒介及管道。

流行音樂的興衰與音樂活動、商業行為及錄音科技發展習習相關，在社會、政治、經濟與文化等不同面向下，更影響著人們生活方式與行為，以黑膠音樂衍生的文化展演活動，有著文化象徵性，具塑造社區認同，為營造博物館與居民內聚與活力重要元素，可期待的是，科工館蒐藏一系列有關影音媒材文物，如結合黑膠唱機與盤帶錄音設備，讓觀眾親身體會類比聲音在記錄與播放之間科技的奧秘，使新舊時代的觀眾，藉著彼此共同的記憶與文化作為交談話題，累積傳統聲音載體的文化成為記憶寶庫，將過時的聲音媒材找到對於現今人們存在的價值。

參考文獻

- [1] 國家兩廳院圖書館簡介。
<http://www.ntch.edu.tw/library/introduction> (100 年 12 月 22 日)。
- [2] 新北市文化局。<http://www.culture.ntpc.gov.tw> (100 年 12 月 22 日)。
- [3] 呂鈺秀，2003，臺灣音樂史，五南，臺北市，p.158。
- [4] Kevin Moore，1997，Museums and Popular Culture，London：University of Leicester。
- [5] 徐玟玲，2011，臺灣流行音樂百年風格研究案之史料典藏評估調查成果報告書，文建會臺灣傳統藝術總處籌備處台灣音樂中心，臺北市。
- [6] 葉龍彥，2001，1895-1999 台灣唱片思想起，博揚文化事業公司，臺北縣：蘆洲市。
- [7] 劉玉林，2009，聆聽光陰的故事，重回華語經典輝煌年代。黑膠憶聲情：許諾永恆、誠摯情切：許誠先生捐贈黑膠唱片回顧展，台北縣文化局，臺北縣：板橋市。

- [8]徐玟玲撰，2008，流行篇-禁歌，陳郁秀總編台灣音樂百科辭書，遠流出版社，台北市，p.908。
- [9]郭麗娟，2005，寶島歌聲之貳，玉山社，台北。
- [10]蔡棟雄編輯，2007，戀戀三重埔系列二：三重唱片業、戲院、影歌星史，台北：台北縣三重市公所，p2。
- [11]蘇怡軍，2002，浮光樂影，揚智文化，台北市，p54。
- [12]何東洪、張釗維，2000，戰後台灣「國語唱片工業」與音樂文化的發展軌跡~一個徵兆性的考察，收於張荳雲主編，文化產業：文化生產的結構分析，遠流出版公司，台北。
- [13]黃振中，保存維護如何展演產業文化資產，2011，第十一屆文化山海觀文化資產學術研討會，國立雲林科技大學文化資產維護所，雲林：斗六。
- [14]李道明，2005，文化歷史仲介試論博物館未來使用影音媒體的方式與社群歷史之建構，博物館學季刊，17卷2期，73-77。
- [15]陳其南、陳瑞樺，1998，台灣社區營造運動之回顧，研考報導 41 期，臺灣省政府經濟建設及研究考核委員會，南投縣，頁 21-37。
- [16]徐玟玲撰，2008，流行篇-混血歌曲，陳郁秀總編台灣音樂百科辭書，遠流出版社，台北市，p.905。
- [17]曾慧佳，1998，從流行音樂看台灣社會，桂冠，台北市。