

音樂家
變知識型IP

超時空搭橋

歷史+美學 召喚中世紀熱情

古樂遇見新聽眾

微光古樂集志在用音樂打開時代，今年舉辦「西班牙400年」國際古樂節。右起依序為日裔音樂總監天下詩央、團長蔣皓任、執行長陳逸群。

記者何定照／專題報導

早期一般對音樂家印象是舉行音樂會，帶領樂迷音樂欣賞之旅；隨著體驗經濟時代強調知識活化與跨界敘事，音樂家也能以自身知識專業結合其他文化領域創造新市場，變身知識型IP（Intellectual Property）。

台北教育大學文創產業經營學系教授林詠能表示，知識型IP指能基於本身專業知識開發新藍海者，以文化市場來說，過去傳播模式常對集團或公司較有利；如今透過社群媒體，知識型IP等個體戶也能掌握目標客群，並以新創意讓知識變得更活潑又不失深度。

把古樂當成獨立音樂類型來做

聚集許多留學歐洲音樂家的微光古樂集，主要演奏中世紀至一八〇〇年西方早期音樂，即是古典音樂界近年亮眼的知識型IP。

團員多為八年級生的微光，以獨樹一格的音樂活動設計，開發出古樂藍海。團長蔣皓任表示，「我們聽眾很多元，有些喜歡歷史，有些喜歡動漫，過去不見得聽古典音樂。」靠著不只古典音樂粉絲的參與，微光創立六年來，營運九成九是售票支撐，不像許多表演藝術團體資金相當比率來自補助。

尋得藍海源於團方精心定位，蔣皓任說，古典音樂一般以十七世紀末巴赫開始的音樂為主，又以十九世紀浪漫樂派最受喜愛，中世紀等古樂相對小眾。微光因此在創團時，就決心擺脫「古樂是古典音樂冷門一環」的刻板印象，把古樂當獨立的音樂類型來做，也尋找自己熱愛的古樂與台灣的關係。

團員也發現，在台灣若努力鼓吹聽古樂多簡單，聽眾不見得感興趣；反而是對特定知識表現得意宅愈執著，聽眾更喜歡。但講述知識方式也很重要，比如只說文獻多燒腦，就惹起人厭，但若傳達出親近性與自身熱情，就易有共鳴。

連結台灣史 讓聽眾眼睛發亮

從小喜愛歷史的蔣皓任因此決定用台灣史連結西方古樂，「以西班牙來說，他們當時有宗教狂熱，又在基隆建諸聖教堂，一定有帶樂器」，也發現這樣聽眾才有感。例如若介紹手邊是十七世紀的巴洛克樂器，台灣人雖會說「帥喔」，心裡難免想「干我什麼事」；但若說這樂器可能四百年前就隨荷西來台，比自己祖先還早，大家就會眼睛發亮讀「原來」。

即使從西方音樂史角度介紹古樂，微光也尋思如何帶給聽眾音樂之外更多，「把音樂會打開成一個時代，就能增加很多層次。」蔣皓任回憶，他和樂集日籍音樂總監天下詩央就讀瑞士巴塞爾古樂院時，除了學樂器，還要學削羽毛筆、巴洛克和文藝復興時期舞蹈，乃至用古譜創作，因為院方認為這樣才能充分了解古樂。

去年微光舉行德國巴洛克作曲家泰勒曼在巴黎的主題音樂會，舞台上由蔣皓任戴假髮變身泰勒曼，幽默解說樂曲與時代特色，還送聽眾取十八世紀巴黎盛行「洛可可」藝術風格諸音、與食色天然香料研究所聯名出的「熱可可」粉，讓聽眾回家在香味中回味樂聲與笑聲。

動畫茉莉蓮配樂 意外成助力

蔣皓任說，以泰勒曼而言，台灣可能九成聽眾不認識，自然對聽他音樂興致缺缺；但若同時介紹泰勒曼時代的政治、歷史、美學品味，就能讓聽眾有更多感受與理解，音樂會不再演完就結束。

此外，微光也因緣際會連結到實境裝扮（LARP）社群。蔣皓任說，一回微光去逛龍山寺捷運站地下街的中世紀市集，在攤位詢問、表明身分後，才知中世紀同好竟熟悉「微光」，並馬上受邀之後來盛會演出。微光這也更確定，古樂的藍海存在於音樂系背景外、更廣闊的九成人口。

「音樂博士不見得聽過的中世紀樂曲，LARP同好竟然哼得出來。」蔣皓任指出，有一回，微光舉行一位音樂系學生都恐陌生的十六世紀威尼斯樂派作曲家音樂會，也是LARP社群買光票。近年火紅動畫「葬送的芙莉蓮」配樂常用中世紀樂器，更讓曾以此即興演出的微光再添粉絲。

跨域盛會 重現一六二六台灣

歷年破圈成功信心支撐下，微光今年舉辦「西班牙四百年」國際古樂節，以西班牙一六二六來台為基礎，連結中研院等國內外專家，用卅場廣含音樂、歷史考古、美食香料、文學繪畫等面向的講座、工作坊、音樂會及舞會，重現當年多種族台灣，創下台灣古典音樂團體舉辦大型跨領域文史活動首例。

熟悉西班牙來台史的清大歷史研究所副教授李毓中說，古典音樂家注意到音樂與台灣史及西班牙文化的結合，是很有趣的嘗試，跨領域交流也很有意思。雖然西班牙的台灣相關文獻並無音樂記載，但從節慶紀錄，可揣測西方樂器非常有可能被帶到台灣。

音樂學家劉鉅渭也肯定微光結合各領域的創意與熱情，他將在古樂節講座暢談西班牙古樂。微光執行長陳逸群說，古樂節只是個平台，由微光創造空間與機會，廣邀各領域專家共展專長，希望共同召喚四百年前時空。

這就是古樂節重要目的之一：讓傳統樂器重現自己聲音。今年初微光獲選加入歐洲代表性古樂交流機構「歐洲古樂核心網絡」（REMA），成為亞洲唯一團隊，也在REMA古樂大會報告台灣古樂相關發展，讓原本以西方古樂為主的REMA很驚艷。

「在台灣成為什麼樣的社會角色，對微光很重要。」蔣皓任、微光執行長陳逸群都說，音樂從來不只是音樂，音樂家若沒任何人生哲學、政治概念與世界觀，無法成為音樂家。

也因深知音樂與任何文化環節息息相關，微光即使是扮演中世紀人物等文化挪用場合都經充分研究。音樂總監天下詩央說，這也是微光自我要求的責任，不論是音樂演出或活動，一定要具說服力，維持最高品質。

敗西班牙後，就是透過會講西班牙語的巴賽族與其他原住民溝通。

當時漢人來處也讓今人意外，李毓中說，北台灣當年華人移民少數是從福建前來做貿易，但主要隨西人從馬尼拉來。西班牙有報告建議設學校，讓這些華人與日本移民的孩子就讀，好訓練他們將來前往中日傳教，再度顯出當時台灣多種族樣貌。

這些歷史痕跡都正在微光古樂節各式活動傳遞，除十三國歐美亞跨國音樂家演出十七世紀古樂與台灣原住民及漢人音樂，中研院學者翁佳音、文史作家曹銘宗等專家也暢談西班牙在台遺產及西人當年傳教等，李毓中也將談大航海時代的台灣與西班牙，各方共同重新打開四百年前文化交會碰撞的年代。

微光古樂集善於以知識破圈與其他領域連結，因緣際會連結到實境裝扮（LARP）社群。並裝扮成中世紀的吟唱詩人，在LARP集會演出。

找回噴呐源頭、原民口簧琴 盼台灣「古樂復興」

記者何定照／專題報導

熟悉西班牙來台史的清大歷史研究所副教授李毓中說，台灣從十六世紀末起，就因戰略位置重要性廣受全球關注至今，這雖使台灣一直遭各方勢力爭取，但也累積了多元文化。

李毓中說，一五九七年有位任職西班牙殖民地菲律賓政府的軍官，為鼓吹西班牙盡速占領台灣，以免日本若先據台，將阻斷菲律賓的太平洋貿易命脈，特地畫下台灣地圖，呈給當時西班牙君王菲利普二世。這也是西方最早完整畫的台灣地圖。

西班牙一六二六年才開始行動，最初主

要目的是對抗荷蘭人。李毓中說，荷蘭一六二四年拿下大員（今台南安平）後，常在菲律賓及澎湖海域掠奪中國船，切斷菲律賓馬尼拉與福建貿易網絡，馬尼拉難以取得中國商品，影響與美洲的貿易。西班牙因此決定來台另找據點與荷蘭拚輸贏。

李毓中說，根據史料，西班牙共派三、四百人部隊來台，後來更打算長居久安，雇來很多菲律賓勞工，在今基隆和平島處用石頭建聖薩爾瓦多城，並運來大量美洲銀幣。以當年時空，如此人力與經營成本，只有超級大國才能負擔，這也可想見西班牙眼中的台灣重要性。

他說，雖然當年如果荷蘭沒來台設殖民據點，西班牙人不一定會把防衛戰力拓展到北台灣，但除了與競爭對手抗衡的戰略意義，西班牙也看好台灣與中國和日本都最近的交通要道價值。像道明會，當年就從北台灣前往福建傳教，方濟會等亦然。

一般認為西班牙當時是在基隆和淡水建立據點，李毓中說，從一六三二年道明會傳教士寫的報告，西班牙其實也將大台北盆地納入國王旗幟下，並留下台灣最早關於大台北盆地的報告，甚至跑到今日板橋一帶與原住民接觸。至於基隆附近的原住民巴賽族，許多都會講西班牙語，荷蘭打

敗西班牙後，就是透過會講西班牙語的巴賽族與其他原住民溝通。

當時漢人來處也讓今人意外，李毓中說，北台灣當年華人移民少數是從福建前來做貿易，但主要隨西人從馬尼拉來。西班牙有報告建議設學校，讓這些華人與日本移民的孩子就讀，好訓練他們將來前往中日傳教，再度顯出當時台灣多種族樣貌。

這些歷史痕跡都正在微光古樂節各式活動傳遞，除十三國歐美亞跨國音樂家演出十七世紀古樂與台灣原住民及漢人音樂，中研院學者翁佳音、文史作家曹銘宗等專家也暢談西班牙在台遺產及西人當年傳教等，李毓中也將談大航海時代的台灣與西班牙，各方共同重新打開四百年前文化交會碰撞的年代。

微光扮演中世紀人物等文化挪用的場合，都經過充分研究。

歐洲近百年前興起「古樂復興」運動，蔣皓任說，當時樂界覺得用現代樂器演奏巴赫之前的音樂不盡合宜，開始追求用（仿）古樂器、古演奏法演出。

微光這次也邀跨域藝術家黃雅農講演四百年前漢人常用的噴呐與鴨母嚙仔、原住民的口簧琴與鼻笛，台北藝術大學助理教授蘇筠涵則帶來明末清初鋼弦尚未出現前的絲弦琵琶。

黃雅農曾循千年前西漢使節張騫的足跡尋訪絲路，在中東探尋全世界雙簧片的噴呐型樂器源頭；蘇筠涵也曾赴上海田野調查，親見並彈奏明代琵琶。在古樂節演出時，即用十七世紀赴日福建人魏之琰在日發展的「明樂」系統「魏氏樂譜」整理樂曲，而非基於一般常用的清嘉慶年間華秋蘋「琵琶譜」，另用根據「魏氏樂譜」等複製的明式琵琶演出。

兩人演出都讓聽眾讚嘆不已，蔣皓任說

，這就是古樂節重要目的之一：讓傳統樂器重現自己聲音。今年初微光獲選加入歐洲代表性古樂交流機構「歐洲古樂核心網絡」（REMA），成為亞洲唯一團隊，也在REMA古樂大會報告台灣古樂相關發展，讓原本以西方古樂為主的REMA很驚艷。

「在台灣成為什麼樣的社會角色，對微光很重要。」蔣皓任、微光執行長陳逸群都說，音樂從來不只是音樂，音樂家若沒任何人生哲學、政治概念與世界觀，無法成為音樂家。

也因深知音樂與任何文化環節息息相關，微光即使是扮演中世紀人物等文化挪用場合都經充分研究。音樂總監天下詩央說，這也是微光自我要求的責任，不論是音樂演出或活動，一定要具說服力，維持最高品質。

探訪絲路

重現張騫時代樂音

，這就是古樂節重要目的之一：讓傳統樂器重現自己聲音。今年初微光獲選加入歐洲代表性古樂交流機構「歐洲古樂核心網絡」（REMA），成為亞洲唯一團隊，也在REMA古樂大會報告台灣古樂相關發展，讓原本以西方古樂為主的REMA很驚艷。

「在台灣成為什麼樣的社會角色，對微光很重要。」蔣皓任、微光執行長陳逸群都說，音樂從來不只是音樂，音樂家若沒任何人生哲學、政治概念與世界觀，無法成為音樂家。

也因深知音樂與任何文化環節息息相關，微光即使是扮演中世紀人物等文化挪用場合都經充分研究。音樂總監天下詩央說，這也是微光自我要求的責任，不論是音樂演出或活動，一定要具說服力，維持最高品質。

▲胖胖樹為營運熱帶雨林植物園，打造客製化參訪、走讀活動等。
圖／取自胖胖樹臉書

► 胖胖樹曾獲台積電青年築夢計畫築夢人，策畫「我有一個夢：通往世界的熱帶雨林文化植物園」特展。
本報資料照片

▲ 科普作家胖胖樹說，自己的植物園夢想跟出身不匹配，但他努力創造資源，終於美夢成真。
記者何定照／攝影

記者何定照／專題報導
用植物說台灣故事，看見背後的人與文化。近年台灣許多植物相關寫作大放異彩，其中科普作家胖胖樹（王瑞閔）以民族植物學專業為基礎，寫書、開線上課程，乃至獨力打造熱帶雨林植物園自主營運，成功讓植物成為更多人理解台灣的媒介。
這也使胖胖樹成為植物人文領域亮眼的知

識型IP。台北植物園前園長、農業部林業試驗所研究員董景生觀察，很多人是看了胖胖樹的書、聽演講深受感動，開始支持他「用熱帶雨林植物園，立體化台灣植物四百年故事」的理念，「他是很成功的IP」；台大地理環境資源學系副教授洪廣冀也說，多年前念森林系時，從沒想過將來會有學弟把森林路走到如此，「真的非常不容易」。

所有植物志業推展源於建植物園夢想，胖胖樹說，他從小愛在阿嬤的田裡東種西種，不久就發現熱帶植物最好種，「北回歸線經過嘉義一帶，讓台灣不少地方具熱帶雨林氣候特色。」這也讓他對不少植物原產地如亞馬遜雨林等充滿想像，早早萌生打造植物園、讓沒機會出國的小朋友一次看盡熱帶雨林植物念頭。

他對熱帶雨林植物的著迷，當然不只因為好照顧。胖胖樹說，熱帶雨林從果樹、草藥、蕨類到芳香及多肉植物等各類群都有，生物多樣性最豐沛，是世界文明發源地；台灣因獨特的地理與氣候，千百年來一直吸引各國族群攜熱帶植物前來，造就全球少見的植物多元性，也透過植物串連全世界。

然而打造植物園光是經費就門檻極高，胖胖樹說，他並非出身世家，只能從零開始。念台大森林系大三時，他開始修管理學院的課，卻發現修再多課，畢業仍只能去別人公司上班，離植物園之夢仍遠。台大森林研究所畢業後，他決定當房屋仲介，「我們這種沒背景的學生，能想到的賺錢方式就是當業務」。

五年後胖胖樹體悟，要實現夢想，還是得從夢想相關領域找藍海。當房仲，他雖在第二年就成為專案經理，還曾登「OK」銷售員，存了些蒐購植物基金，精神上卻離夢想遙遠；二〇一六年，他決心回本行創業做林業調查，翌年更動筆寫植物相關書籍，「我要寫得讓大家覺得植物有趣，才有機會讓更多人了解我的夢想」。

植物在日常生活中無所不在，但許多人無所感。胖胖樹開始思考，怎麼寫才能讓人感受到植物離自己很近。首本著作「看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌」一新坊間植物圖鑑呈現，以歷史為經緯，訴說植物與背後人的故事。
香蕉和檳榔，是原住民數千年前從東南亞引進；曇花和雞蛋花原產拉美，是荷蘭人從菲律賓或印尼帶來；日本人引進提煉奎寧、治療瘧疾的大葉金雞納，以及治療漢生病的多種大風子樹；，明鄭清領時期華南移民、宣教士、戒嚴時期的學術及農業單位、滇緬移民華僑及新住民等，也引進諸多植物。

走進他的植物園 看見400年故事

另類台灣史

知識IP結合自然人文
獨力打造熱帶雨林風

每逢要介紹植物，他開場常問聽眾今天早餐吃什麼？「人是會先關注自己的生物，對自己有用或能產生共鳴的事物，才覺得有興趣；如果沒用，那就一定得有趣。」他小心翼翼不落一種「科學家陷阱」

斬新選題 出版第一年就六刷

斬新選題迅速獲注目，台灣史學者翁佳音讚為難得結合自然史與人文史的植物書，還連得金鼎獎、吳大猷科普著作獎等，出版第一年就六刷。胖胖樹之後又連寫「舌尖上的東協」、「悉達多的花園－佛系熱帶植物誌」等「熱帶植物誌五部曲」，「我嘗試從各種角度寫植物，宗教的、飲食的：好觸動更多人」。

「我嘗試從各種角度寫植物，宗教的、飲食的：好觸動更多人」。

放棄高薪 胖胖樹書寫植物史

五年後胖胖樹體悟，要實現夢想，還是得從夢想相關領域找藍海。當房仲，他雖在第二年就成為專案經理，還曾登「OK」銷售員，存了些蒐購植物基金，精神上卻離夢想遙遠；二〇一六年，他決心回本行創業做林業調查，翌年更動筆寫植物相關書籍，「我要寫得讓大家覺得植物有趣，才有機會讓更多人了解我的夢想」。

植物在日常生活無所不在，但許多人無所感。胖胖樹開始思考，怎麼寫才能讓人感受到植物離自己很近。首本著作「看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌」一新坊間植物圖鑑呈現，以歷史為經緯，訴說植物與背後人的故事。
香蕉和檳榔，是原住民數千年前從東南亞引進；曇花和雞蛋花原產拉美，是荷蘭人從菲律賓或印尼帶來；日本人引進提煉奎寧、治療瘧疾的大葉金雞納，以及治療漢生病的多種大風子樹；，明鄭清領時期華南移民、宣教士、戒嚴時期的學術及農業單位、滇緬移民華僑及新住民等，也引進諸多植物。

沒資源就創造資源 為出書發五千則私訊

追夢型I人

靠房仲耐受度變E人

記者何定照／專題報導

科普作家胖胖樹獨力打造植物園，透露是靠房仲精神一路「陌生開發」，還曾贏得台積電贊助辦植物展。不過他自稱I人，是為植物園之夢才變E人，「我的夢想跟我出身不匹配，但就因為我沒那麼多資源，才得想辦法創造資源」。

他雖當房仲翌年就成專案經理，但起初其實並不順利。同事覺得「台大研究所畢業幹嘛來賣房子」，不願教他，他也做得毫無頭緒，差點被fire。

後來胖胖樹照著公司教的「開發、議價、銷售」策略，勤於「陌生開發」拜訪屋主也帶著房子，終於漸漸上手。這才了解為何當初同事不願帶他，因為確實太多「

觀光客」入行沒多久就陣亡。
萌生寫書計畫後，胖胖樹繼續發揮「陌生開發」精神，連投廿多家出版社計畫案遭拒，都會問屋主怎樣才有機會接到對方案子。「我很幸運的是第一份工作挫折忍受度要很強，每天被拒絕十次以上，久了就覺得被拒絕沒什麼」。

他雖當房仲翌年就成專案經理，但起初其實並不順利。同事覺得「台大研究所畢業幹嘛來賣房子」，不願教他，他也做得毫無頭緒，差點被fire。

後來胖胖樹照著公司教的「開發、議價、銷售」策略，勤於「陌生開發」拜訪屋主也帶著房子，終於漸漸上手。這才了解為何當初同事不願帶他，因為確實太多「

觀光客」入行沒多久就陣亡。
萌生寫書計畫後，胖胖樹繼續發揮「陌生開發」精神，連投廿多家出版社計畫案遭拒，都會問屋主怎樣才有機會接到對方案子。「我很幸運的是第一份工作挫折忍受度要很強，每天被拒絕十次以上，久了就覺得被拒絕沒什麼」。

以文化重構 補足公家植物園缺口

記者何定照／專題報導

台灣的植物園多為公家營運，植物專家指出，公家植物園有其局限，私人植物園可能更有活力或做官方沒法做的事。像胖胖樹的熱帶雨林鎮定台灣有過的熱帶植物，補足公家植物園缺乏的主題，也可避免國際上以保種為名的掠奪爭議。

台北植物園前園長、農業部林業試驗所研究員董景生表示，國際植物園聯盟登記三千七百多家植物園大多屬官方，但也有近千家雖與官方合作，主要是民營。其中有些植物園因希望所存植物稀有，試圖向各國掠奪，引起是否非法取得討論。

董景生說，但像胖胖樹是以台灣人保留台灣史上曾有的植物出發，動機之一是保存文化，不會有倫理問題。如此個人創舉，比起官方單位因任期有限、計畫有時難延續，也更能貫徹理想，展現由下而上的民間草根思維。

國際上以保種為名的掠奪爭議。

台北植物園前園長、農業部林業試驗所研究員董景生表示，國際植物園聯盟登記三千七百多家植物園大多屬官方，但也有近千家雖與官方合作，主要是民營。其中有些植物園因希望所存植物稀有，試圖向各國掠奪，引起是否非法取得討論。

董景生說，但像胖胖樹是以台灣人保留台灣史上曾有的植物出發，動機之一是保存文化，不會有倫理問題。如此個人創舉，比起官方單位因任期有限、計畫有時難延續，也更能貫徹理想，展現由下而上的民間草根思維。

遜：將來都要種去外面。」共兩千種植物園物故事四百年」線上課程，更吸引近一千三百名學員。

今年，胖胖樹在繼林業調查公司、做植物園的環境教育公司，又成立造林公司，要與周遭閒置檳榔園老農合作申請政府的獎勵造林計畫，也期盼與需要ESG相關認證等的企業合作。從最初當房仲，到做上游的調查到下游的造林，以及寫書、創植物園到線上課程乃至周邊商品，胖胖樹說，很多人會覺得彼此無關，但他很清楚一切環環相扣，核心都是植物園。

一路走來，他也發現成立植物園前未預期的美好效應。胖胖樹說，他最初起心動念只是要保護這些植物，告訴大家它們和台灣的故事，愈做愈發現更多優點：綠色減碳、提供野生動物棲息環境，如今還能串連造林、有益地方創生。「當它實現這麼多價值，你就會更覺得，這是一條值得走的路」。

多元經營 造林公司地方創生

營運植物園的龐大經費，則來自多方收入支撐。胖胖樹說，除了林業調查公司所得，園區門票與客製化參訪、自辦植物與文化培訓課及走讀活動等，以及與不同商家合作推出植物元素開發的手帳、精油瓶、能量棒等，都多少挹注園區。去年開辦的「台灣植

萬坪廢棄檳榔園，實踐熱帶雨林植物園之夢，去年中起試營運。「我再怎麼描述榴槤多臭、鳳梨多好吃，不如讓你吃一次，否則你沒法想像」。

來到山谷裡偌大植物園，胖胖樹指著面前闊葉林、遠方山頭，豪氣說「都是我們的」，籬笆內植物區栽種，他一一點數說：「這是西印度群島、中美洲、巴西東南沿海、亞馬

總自認為對環境很有價值，期待他人附和倡議。「更貼近人一點，我覺得效果更好一點」。

存錢築園 嘉義中埔買萬坪地

五本著作創十五刷佳績，但這只是胖胖樹連結夢想的方式之一。「我的夢想不是寫書，那只是知識傳遞。但植物有趣，在於它是實體。」二〇二四年，他在嘉義中埔買了一

萬坪廢棄檳榔園，實踐熱帶雨林植物園之夢，去年中起試營運。「我再怎麼描述榴槤多臭、鳳梨多好吃，不如讓你吃一次，否則你沒法想像」。

來到山谷裡偌大植物園，胖胖樹指著面前闊葉林、遠方山頭，豪氣說「都是我們的」，籬笆內植物區栽種，他一一點數說：「這是西印度群島、中美洲、巴西東南沿海、亞馬

「滬尾宴」是由淡江大學歷史系與淡水紅樓中餐廳合作的文化創意餐宴，以一八八四年清法滬尾之役為背景，將歷史融入十道創意料理（右圖），宴會上由計畫主持人李其霖（左圖立者）擔任說菜人，並由學生演出戰爭片段（上圖）。 記者葉信菉／攝影

記者何定照／專題報導

從基隆和平島花蟹，連結四百年前西班牙在台灣史；以油蔥蚵仔碗粿，凸顯台南鹽分地帶獨特生活史。台灣近年掀起歷史餐宴風潮，在不少歷史學者專家與餐宴合作下，以各自方式將台灣史轉譯進料理，讓飲食成為承載知識的美味IP，也使歷史普及化變得更有「可口」。

成功大學歷史系副教授謝仕淵認為，這股風潮若做得深刻，能以文史主張連結主流社會乃至商業模式，「歷史研究不應與大眾生活斷裂，轉化為人人可理解的商品形式，才能更永續」；歷史餐宴風潮先驅之一、淡江大學歷史系教授李其霖也說，這是應用史學的極佳轉譯，還能推廣在地觀光產業，甚至實踐USR（大學社會責任）。

李其霖二〇二〇年率淡江USR團隊在淡水紅樓中餐廳發表的「滬尾宴一〇〇八」菜單，就是這波歷史餐宴先驅。他指出，各地雖早有小吃宴

、風味料理等，但若能在料理融入歷史縱深、用菜來講故事，民眾邊嘗美食將還能吃進台灣史、記憶點更深，也更領略當地文化。

像「滬尾宴一〇〇八」，以十一道菜具現一八八四年法軍攻下基隆後，在十月八日登陸淡水以續攻台北的清法戰爭場景。首道菜「戰場早點名」用螃蟹象徵僅六百人但槍砲壯盛的法軍，蝦群代表三千名但勢弱的清軍與淡水民兵；口袋吐司包東坡肉的「阿火旦口袋肉」，則致敬暱稱「阿火旦」的戲班旦角張李成；他規畫戰略把法軍圍成口字型如放入口袋，是清致勝關鍵之一。

蝦鬆甜筒 喻滬尾之役傳聲筒

淡江USR近來與淡水福容大飯店合作的「滬尾宴一〇〇八」，則敘述法軍登陸淡水前六天的轟炸事件，同樣由李其霖設計。裝著生菜蝦鬆的甜筒，隱喻淡水古蹟得忌利士洋行當年放送消息給外國人的「傳聲筒」功能；方磚般的甜點金箔費南雪，則讓人一看就聯想光緒皇帝在勝仗後頒給淡水廟宇的三大匾。

如此創意餐宴還結合歷史場景走讀，光是「滬尾宴一〇〇八」至今就售出近五千桌、共五萬人體驗，傳遞歷史外也推廣在地觀光，還贏得台灣永續行動優質教育等三座獎，甚至成為教育部教師資格考題。同樣讓李其霖欣慰的是，學生在嘗美食、走讀及學說菜的過程中，對歷史更感興趣，也思考如何將歷史轉譯到其他文化娛樂層面。

在滬尾宴外，李其霖也設計敘說馬偕事蹟的「馬偕宴」、講述林爽文事件的「褒忠義民宴」等六種宴席，並持續受邀為各地歷史量身打造餐宴菜單。目前李其霖已遞出滬尾宴與馬偕宴的商標申請，還開發AI機器人說菜，期待歷史餐宴再展新局面。

和平島花蟹 結合傳教士傳說

相對於李其霖著重以菜色視覺具體化歷史事件，近年也頻受邀設計台灣史餐宴的文史作家曹銘宗，關切的是以食材與料理呈現台灣各族群的交織與碰撞，同時強調在地生態飲食。

例如二〇二一年曹銘宗出版以西人在台史為背景的小說《艾爾摩沙的瑪利亞》，受和平島公園之邀設計這段歷史的餐宴菜單，就與生態廚師李易晏合作，將背上有十字架紋紋的和平島花蟹，與此蟹花紋源於耶穌會西班牙傳教士沙勿略畫十字祝福的傳說相連結，做出花蟹西班牙燉飯；西班牙炸海鮮慣以墨魚墨汁做成黑色麵衣，他則改用十七世紀也在和平島的福州人所慣用紅糟，變成紅色麵衣。

近來他帶領紀守常神父紀念基金會舉辦的十七世紀西班牙傳教士足跡走讀，由基隆「嶼我」餐酒館主廚Penny準備西班牙料理晚宴，菜單也有他結合基隆在地與西班牙源起食材的建議。曹銘宗透露，他還正為「WeC國門廣場」餐酒館設計「台灣史料理」套餐，將囊括原住民、西、荷、明鄭、大清、法國、日本、戰後民國等不同特

在地食材說故事 吃滬尾宴 嘗台灣史

知識變可口

色，一次品嚐基隆四百年。

「飲食是最親近人的媒介，藉由飲食了解歷史，最沒距離。」曹銘宗說，近年他受邀演講最熱門的主題就是結合歷史的台灣美食，對象大都是要進修的國高中社會科老師，希望藉此主題讓學生開心吸收歷史。他出版的眾多台灣史相關書籍中，與飲食相關者也都名列前茅，都可見美食作為知識IP的力量。

虱目魚慕斯 連結大航海時代

台南晶英酒店因應台南四百年時，也辦過多次相關餐宴，又以與台南市文資處合辦的「航海時代主題式沙拉吧」歷史關聯最高。專研建築史與文資保存的成大建築學系副教授黃恩宇說，當時他對沙拉吧中煙燻鹿肉及虱目魚慕斯的烹調方式印象最深刻，前者他認為很可能是早期台灣常民處理肉的方式，後者則讓他聯想東南亞對虱目魚諸如鐵板等不同作法。

黃恩宇讚賞，這份菜單思考細膩、有憑有據又具創意，充分顯示創作者基於專業在詮釋與想像的功力。尤其是虱目魚慕斯的創意構想，橫向拉出同年代台灣外的思考，值得台灣多看都會歷經殖民的其他文化樣貌。

平衡美食與人文 說菜學問大

記者何定照／專題報導

台灣史餐宴持續發展，但能開發出商業穩定市場者仍有限。美食作家陳靜宜觀察，從餐飲業角度，不盡然都願顧覆烹調慣例、配合歷史專家菜色設計，長久保持說菜品質也是難題。如何維持這類餐宴在（知識）靈魂與（菜色）肉體的平衡，並避免消費者「用大腦吃美食」的壓力，需要用心調配。

陳靜宜說，不同角度出發的台灣史餐宴，在

黃恩宇指出，牛肉仁當在印尼原只見於重要

光譜上自顯出關切比重的組合差異，例如歷史人文、風土特色、生態永續乃至精緻料理Fine Dining。以強調在地風土的料理來說，在台推動約廿年，確實在近年又發展更成熟，凸顯各地食材特色時，都讓消費者更了解台灣土地。然而這類料理必須搭配說菜，有些廚師固然本身很有研究也善說，多數得邀其他專家，難免有人力問題。創造「滬尾宴」的淡江大學歷史系教授李其霖因此近年也培養有興趣的學生

慶典，從十九世紀荷蘭政府繼荷蘭東印度公司展開全面殖民、把印尼變成荷屬東印度後，登上殖民者日常餐桌。今日荷蘭的印尼餐館常見的「米桌」（rice table）套餐，也源於殖民者當年餐宴要求，硬把牛肉仁當等原分散印尼各地的菜集中一桌。

如此飲食演變凸顯殖民經驗兩面性。黃恩宇說，這些菜在殖民體系下固然日益精緻，也促成材料與知識的流動，但背後也埋藏殖民者的殺戮與奴役剝削：比如荷蘭東印度公司為獨占肉豆蔻，在班達群島展開大屠殺，強迫倖存島民專門種植某類型香料。這是他希望大家邊吃牛肉仁當、邊聯想的香料史。

台灣的被殖民史雖末如印尼慘烈，黃恩宇指出，從史料等看來，也都同樣有兩面性，皆有好與不好的地方。他建議民眾回溯台灣歷史時，不妨也看看同年代同樣殖民脈絡下的其他國家與族群經驗，將更有觸發聯想。

說菜，乃至開發說菜機器人。

成大歷史系副教授謝仕淵則認為，這類餐宴關鍵在於把在地性做到深，包括了解當地食材、人群生活及文化，並表達給消費者，才能突破已變得大模糊的所謂「古早味」瓶頸，重建能喚起消費者欲望的商業模式。

不過許多台灣史餐宴都是一次性，或與政府活動有關。陳靜宜說，能獨立持續的台灣史餐宴往往有其特殊背景，例如「滬尾宴一〇〇八」舉辦地點紅樓就是著名景點。要避免一次性，她認為仍得讓消費者保有用感官吃美食的愉悅，不能只用大腦吃。

成大建築學系副教授黃恩宇私下擅長料理，圖為他應二〇二四年台灣設計展活動做牛肉仁當。圖／李志祥提供

島嶼飲食演變 看見殖民美與惡

記者何定照／專題報導

台灣史餐宴正風行，不少菜色凸顯歷來各族群碰撞影響。成大建築學系副教授黃恩宇近年研究荷蘭建的熱蘭遮城（安平古堡）等堡壘市鎮，屢赴印尼、馬來西亞等荷蘭也曾殖民地跨域比較，深感受殖民體系下，從建築到飲食文化都有好的看來美好豐富、背後卻有悲慘歷史的「兩面性」。

黃恩宇專研建築史，甫出版《錨海築城：荷蘭東印度公司在福爾摩沙、澎湖及亞洲諸海域的殖民市鎮與堡壘要塞》，平日對飲食也很感興趣。二〇二四年他應台灣設計展「不存在食堂」活動邀請擔任一日主廚，以十七世紀荷蘭東印度公司擴張殖民亞洲想爭取的東南亞與南亞香料，做印尼菜「牛肉仁當」等，搭配演講「荷蘭東印度公司在印尼的殖民城市與要塞建築」。