

視聽檔案館典藏應用研究 ——以美國加州大學洛杉磯分校 電影暨電視檔案館為例

Collection Applications of Audiovisual Archives:
The UCLA Film & TV Archive as a Case Study

謝侑恩 Hsieh, Yu-En

國立臺南藝術大學音像紀錄研究所助理教授

Assistant Professor, Graduate Institute of Documentary and Film Archiving, Tainan National University of the Arts

壹、前言

圖書館、檔案館及博物館泛稱為「文化機構（cultural institutions）」，任務在典藏具有文化屬性的文獻、文物、手稿、檔案與藝術品，然而此三者卻有不同信念與設立宗旨，使得會納入館藏的物件（item）也不同。這三者典藏物件屬性不同，物件如何被整理與組織的邏輯、原則也不相同，如何與社會大眾互動也不一樣。美國學者 Howard Besser（2004）比較這三者差異，認為圖書館是使用者導向（user-driven），典藏的物件不具備獨特性，物件可以放在書架上供使用者／讀者取用，物件壞了或遺失能進行替補；檔案館則是研究導向（research-driven），典藏一群具有獨特脈絡的檔案資料，資料存放在一般人無法自由取得的地方，使用者若需要調閱，必須事先告知，因此使用檔案館服務的人多是具有目的性，為了研究與調查需求而使用檔案館藏品；博物館則以策展導向（curator-driven）為主，典藏物件具有獨特性、唯一性，以供館內展示使用，策展人有系統有脈絡的進行藏品策展，一般社會大眾

通常是透過展示才有機會看到藏品。上述的基本差異，加上每件藏品的著作及使用權利有所差別，促使圖書館、檔案館與博物館在管理與推廣典藏品的作為也大不相同。

近年來，臺灣的文化機構對於如何讓機構典藏的文物能有多些機會，被民眾瞭解及使用，因而對藏品的加值運用有諸多討論。一般來說，圖書館的推廣多以使用者／讀者活動居多；檔案館因所藏資料權利屬性不同，多以典藏說明為主，吸引有獨特需求的人來訪；而博物館通常擁有藏品使用等權利，可進行出版、文創商品等開發。這些文化機構企圖翻轉一般社會大眾對歷史悠久文物與檔案的刻板印象——束之高閣、塵封已久——轉化為一般人可親近使用的服務，可以參與的活動及可購買的文化創意商品，擴大典藏應用價值（魏雅惠，2019）。本文擬從同屬文化機構的「視聽檔案館（audiovisual archives）」出發，典藏的檔案內容偏重以活動影像遺產（moving image heritage）為主，聲音（sound recording）為輔，剖析其「典藏應用（collection applications）」案例，選取「美國加州大學洛杉磯分校電影暨電視檔

案館（UCLA Film and TV Archive）」（以下簡稱 UCLA 檔案館）進行個案考查與分析，意欲瞭解視聽檔案館如何活用其典藏、保存與維護的檔案與物件，辦理展示、研究與社會教育相關活動。本文將藉由瞭解 UCLA 檔案館的典藏發展歷史脈絡與保存經驗，探索視聽檔案館深化典藏應用的努力，促進不同文化機構相互的理解與學習。

貳、加州大學洛杉磯分校電影暨電視檔案館

一、歷史與發展變遷

UCLA 檔案館最早由校內 3 種不同類型的視聽檔案館集結而成，分別為西元（以下同）1965 年成立的電視檔案館（ATAS-UCLA Television Archives）、1968 年電影檔案館（UCLA Film Archives）及 1975 年廣播檔案館（UCLA Radio Archives）。這 3 個檔案館原屬於電影系（Department of Film）及劇場藝術系（Department of Theater Arts）的教學資源，直到 1976 年，電影系教授同時也擔任電視檔案館及電影檔案館的館長 Robert Rosen，整合三館資源將其合併，更名為：加州大學洛杉磯分校電影暨電視檔案館。Rosen（1977）表示 UCLA 檔案館成立之初，其工作理念是為了與美國其他地區的視聽檔案館合作，共同保存媒體材料（media materials），經由規劃與管理，讓學生、學者及一般社會大眾使用。一開始 UCLA 檔案館的收藏政策相對單純，主要是配合加州大學洛杉磯分校的教育需求，儘可能保留電影、電視、廣播在資本主義歷史進程與消費市場科技發展下，已經被淘汰棄置一旁，而無法在商業生產模式使用的膠卷、唱盤、磁帶等視聽設備與物件。UCLA 檔案館有意保留在商業生產模式下被淘汰換掉的設備與物件（obsolete equipments and artifacts），轉化成為電影學院影像教育的教具，深化媒體教育的品質。另一方面，

從視聽檔案館的角度來看，保存這些設備才有辦法讀取當時生產的影音產品，讓這些有歷史的檔案不會在技術變遷下，因無法讀取而致消失。

至今已有 50 多年歷史的 UCLA 檔案館，致力於拯救、保存及展示動態影像，確保人類集體視覺記憶得以留存。其典藏數量僅次於位於華盛頓特區的國會圖書館（Library of Congress），是美國第 2 大，全球第 6 大保存維護電影與電視節目的檔案館。若從大學編制來看，UCLA 檔案館收藏的視聽檔案數量則為全世界大學排名裡的第 1 大（UCLA Film & TV Archive, 2014a, 2019a）。

2019 年在數位整合與數位研究資源匯流的趨勢下，UCLA 檔案館整併至加州大學洛杉磯分校的圖書館系統（library system）。圖書館館長 Ginny Steel 表示：「加州大學洛杉磯分校圖書館和電影暨電視檔案館是長期合作夥伴，有著共同願景，保護獨特的歷史資料，並提供加州大學洛杉磯分校與相關的學術界使用。UCLA 檔案館加入加州大學圖書館系統，強化了影片、數位及視聽資源在教學和學習的集體影響」（UCLA Film & TV Archive, 2019a）。本文認為 UCLA 檔案館在視聽檔案保存與維護領域貢獻卓越，實屬領頭羊地位，其位階的改變與近年來圖書館、檔案館、博物館的數位整併風潮有關，需另撰文論述深入分析。本文將回到前言所述，著重探索 UCLA 檔案館的典藏應用研究。

UCLA 檔案館從 1976 年首任館長 Robert Rosen 整合電影、電視與廣播資源至今，努力從原初設定的高等教育教學輔助中心轉型成具有實質視聽檔案管理（audiovisual archiving）內涵的檔案館，擁有獨立完成徵集（acquisition）、保護（conservation）、保存（preservation）、修復（restoration）、近用（access）與展示（exhibition）等 6 項符合國際電影資料館聯盟所設定視聽檔案保存步驟（FIAF Technical Commission, 2009）的能力。

UCLA 檔案館成立至今，執行為數豐碩的

影音檔案維護、修復與研究計畫案，目前編制 10 個部門，分別負責行政（administration）、編目（cataloging）、典藏（collections）、公共聯繫與服務（communications and public outreach）、數位媒體實驗室（digital media laboratory）、媒體授權（media licensing）、動態影像／電視（motion pictures / television）、保存（preservation）、策展（programming）、研究與學習中心（research and study center），全職人員近 60 位。

二、典藏介紹（Exploring Collections）

電影、電視節目與廣播文稿不僅是當代藝術物件、社會檔案、大眾文化產品、市場商品、娛樂來源，也是意識型態的載體。作品不論好壞，像是電影學院學生作品或業界公認次級西部片皆是 UCLA 檔案館的收藏範圍（Rosen, 1977）。地處全球娛樂中心好萊塢（Hollywood）西側的 UCLA 檔案館，典藏好萊塢影片自不在話下，其他視聽檔案諸如紀錄片、少數族裔影片，還有與女同性戀者（lesbian）、男同性戀者（gay）、雙性戀者（bisexual）、跨性別者（transgender）與對性別存疑者（queer）等性別議題相關的 LGBTQ 影片也排在收藏之列。

（一）以典藏媒材分類

UCLA 檔案館官方網頁（<https://www.cinema.ucla.edu/>）羅列館藏有「電影」、「電視」及「廣播」等 3 種不同典藏「媒材」（UCLA Film & TV Archive, 2014a）。

1. 電影（motion picture collection）：館內有 35 萬個物件，合計 14 萬 7 千部以上的劇情片，最早可追溯到 1890 年代。35 毫米影片主要由大型商業電影製作公司捐贈或寄存，如派拉蒙影業、華納兄弟影業、索尼／哥倫比亞影業、20 世紀福斯影業、米高梅影業等及眾多知名導演、影星的私

人收藏，此外還有超過 5 千部的 16 毫米影片。除了商業劇情片外，還有非裔美人、亞裔美人及拉丁裔等拍攝的影片、動畫片、影展片、業餘電影、家庭電影、獨立製片及加州大學洛杉磯分校電影學院就讀學生的作品。

2. 電視（television collection）：計有 17 萬件，有經典電視節目、公共電視節目、130 部罕見影集，內容包括美國國家及南加州當地重要的電視及新聞節目、美國廣播電視公司影片（American Broadcasting Company, ABC；1940 年代晚期～至今）、洛杉磯當地電視臺新聞影片（KTLA）（1958～1981）、杜蒙電視影片（DuMont TV）、1 萬部以上的商業廣告（1948～1980s）、10 萬卷新聞節目與廣播錄影帶（1979～2003）等。
3. 廣播（audio collection）：130 集的早期廣播節目黑膠唱片《戈德堡（The Goldbergs, 1929-1946）》、1970 年代未經剪輯的人物訪談錄音、UCLA 檔案館及電影學院歷年來舉辦過的活動錄音等。

（二）針對美國歷史脈絡發展及特有的洛杉磯地域文化所收集的特殊典藏

1. 赫斯特新聞影片（Hearst Metrotone Newsreel）：赫斯特新聞影片的製作是為了增加赫斯特報業的銷售量而開始，影片攝製時間從 1914 到 1968 年，計有 270 萬呎膠卷，片長約 5,000 小時，包括曾經在戲院放映過的新聞影片、沒有放映過的新聞影片、未經過剪接的毛片等。默片時期的赫斯特新聞影片拍攝的題材有第一次世界大戰、美墨戰爭、1919 年美國職棒聯盟黑襪醜聞、飛行家與北極探險。默片之後的重要事件諸如二次世界大戰、美國經濟大蕭條、冷

戰體系等都有紀錄。1981 年，赫斯特新聞公司將新聞影片的版權全權交由 UCLA 檔案館管理，新聞拍攝的文件資料、片頭、字幕等相關文物一併捐給檔案館典藏、保存及研究使用。目前檔案館正與貝卡人文研究中心（Packard Humanity Institute）合作進行新聞影片數位化工作，預計不久的未來可以將赫斯特新聞影片上傳至專屬特定網站，分享給研究者、教育者及一般大眾閱讀使用。

2. Outfest 遺產典藏（Outfest Legacy Collection）：
早期 LGBTQ 影像工作者常將影片存放在倉庫或地下室這類對媒材保存不利的環境，加以早年的媒體製作環境對此族群極不友善，因而留存至今的 LGBTQ 影像特別珍貴，既傳達多元視角，也再現不同於主流媒體的聲音（Kirste, 2007）。UCLA 檔案館從 2005 年起，專門對女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者與對性別存疑者等進行系統性的視聽檔案收集與保存，其 4 萬 1 千多筆的收藏量是全世界最大有關性別、同志、跨性的影像檔案庫。內容包括好萊塢工業體系生產與性別議題有關的電影、電視戲劇節目、國家與地方新聞播放有關同性戀名人及軍隊同性戀權利等話題故事、洛杉磯有線公共事務節目《更新生活風格（Lifestyle Update）》廣泛談論 LGBTQ 議題、同性戀遊行等皆收藏在列。
3. 與族裔／社群相關的影片：美國以種族熔爐自稱，不同年代紛紛有來自不同區域的移民到美國展開新生活，位屬美國西岸第二大都市的洛杉磯即是一個多元文化並存的國際性都市。UCLA 檔案館典藏有許多與族裔、移民相關的影片，如二次世界大戰日裔美人集中營畫面，默片時期至今的

非裔美人、拉丁裔美人的電影、電視影集及廣播節目，移工權利運動紀錄影片等。另外加州大學洛杉磯分校電影學院享譽國際，自 1950 年代開始招收來自全球各地學習電影的學生，至今積累為數不少的學生作品，這些學生社群不乏許多知名導演與影像工作者，對於剛踏入電影領域的他們，其學期製作片與畢業作品（UCLA Student Thesis Work）同樣引人注目。

參、典藏應用案例探究（Exploring the Collection Applications）

做為非盈利／學術性的視聽檔案保存的文化機構，UCLA 檔案館如何將積累 50 多年的典藏影片加以應用，適度地提升檔案館知名度與能見度，乃是行文至今最想瞭解的面向之一。歸納其典藏應用案例，可分為「策展與放映」、「影展」、「館際合作影片借展」、「媒體授權」、「研究與學習」等 5 項進行說明。

一、策展與放映（Programming and Screening）

UCLA 檔案館附屬於加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles），許多活動的策劃主要配合學校進行教學，每年固定策劃 250 部影片（UCLA 採 quarter 制，1 年有 4 個學期），每一學期播放 50-60 部影片，免費開放給 UCLA 全校師生及 UCLA 檔案館的註冊會員觀看與學習，一般民眾若想要參與放映活動，可線上訂票或現場購票（成人票：9 美金／張）。UCLA 檔案館轄下有 2 間戲院，1 間位於學校北側校園，與電影學院系館相鄰的傑米布里喬戲院（James Bridge Theater），另一間位於學校南側西木區漢默美術館（Hammer Museum）館內的比利懷德戲院（Billy Wilder Theater）。UCLA 檔案

館地理位置臨近好萊塢，主流商業電影製作公司也會不定期借用這二間戲院舉辦電影首映會（premiere）。

加州大學洛杉磯分校是一所研究型大學，UCLA 檔案館配合學校系所與研究中心，如婦女研究中心（Center for the Study of Women）、亞美研究中心（Asian American Studies Center）、西班牙與葡萄牙語系（Spanish and Portuguese）、東亞語文與文化系（Asian Languages and Cultures）、性別研究學系（Gender Studies）等展示主題影片。這些系所、研究中心與 UCLA 檔案館合作策劃的影片內容即是上述所說，每年固定放映的 250 部影片之內。以新冠肺炎病毒（covid-19）疫情尚未在美國本土大量爆發前的 2020 年冬季為例（1-3 月），UCLA 檔案館策劃主題有獨立製片人 John Sayles 系列影片展、亞美研究中心 50 週年影展（UCLA Asian American Studies Center 50th Anniversary Film Festival）、檔案館名人展（2 月 22 日放映 1969 年蘇珊宋塔製作的電影《Duet for Cannibals》2K 修復版）、檔案館珍藏展（Archive Treasure）、紀錄片焦點特輯（Documentary Spotlight）等。活動策展也會根據時事、慶典、節日特別設計，例如週末獻上親子電影，金恩博士紀念日（每年一月第三週星期一）放映與金恩博士有關的紀錄片、電視節目或廣播訪談等。影片放完後進行映後座談，邀請具影響力的媒體工作者、教育學者及視聽檔案館相關人員與大眾對話，深化校內及大洛杉磯地區的影像教育與媒體識讀。

疫情爆發後，UCLA 檔案館關閉比利懷德戲院，轉而策劃「虛擬放映室（Virtual Screening Room）」，線上公開放映館內珍藏短片、新聞影片及劇情片，任何預先註冊的觀眾皆可觀看（UCLA Film & TV Archive, n.d.）。虛擬放映室比照實體戲院放映模式，首先由檔案館同仁開頭，說明此片保存現況，專家學者繼之發表評價與詮釋文本，播放正片，結束後進行映後座談。虛擬

放映室保存串流檔案，未來可供研究者、學生及大眾使用。在疫情蔓延的當下，UCLA 檔案館的策展轉以網路進行放映，以視訊串流影片持續與多元文化社群對話溝通，不僅吸引更多線上參與，進一步擴大公共服務範圍。

二、影展（Film Festival）

1980 年代，UCLA 檔案館展開影片修復工作，1988 年首次將修復成果作為核心，以策劃影展的方式呈現，讓想進入戲院觀看的觀眾愛上螢幕畫面，進而意識到讓這樣珍貴的電影消失是場悲劇（Rosen, 2002）。2004 年 UCLA 檔案館集結修復後的電影／電視節目策劃「UCLA 修復影片雙年展（UCLA Festival of Preservation）」，時任檔案館館長 Jan-Christopher Horak 表示：「UCLA 修復影片雙年展呈現的是檔案館為保存人類影像文化資產上深遠的貢獻及努力」（UCLA Film & TV Archive, 2019b）。2019 年 UCLA 影片修復雙年展曾至芝加哥、麥迪遜及加拿大的溫哥華進行巡迴；2017 年 UCLA 影片修復雙年展巡迴至紐約、芝加哥、奧斯汀、費城、波特蘭、華盛頓、溫哥華等城市，足見其修復影展的影響力遍及北美各地。修復一部影片需要許多人參與，全美巡迴的「UCLA 影片修復雙年展」不僅讓參與影片修復各環節的工作人員有機會在公眾場合觀看自己完成的心血結晶，也提供業界相關人員、單位、構團體交流，促成未來合作的可能。修復影片雙年展對全校師生及外界開放，有助於提升校園鑑賞電影風氣，並借此機會教育社會大眾影片修復工作之重要性。更重要的是藉由影展製造機會，讓文化界、電影界與社會有力人士對話，獲取資源，增加補助機會。

UCLA 檔案館另一有名的影展是放映歷屆電影學院學生作品。此影展起源於 UCLA 檔案館檔案管理人員與電影學院學者提倡整理歷年學生作品，決議將 1960 年代末至 1980 年代中期在

UCLA 電影學院就讀的非裔與其他族裔學生作品進行整理，尤其針對入學第一學期參與的製作課，運用半自動的 8 毫米攝影機拍攝短片為首要整理工作，此計畫命名為「專案一影片（Project One Films）」。檔案館將此項計畫延伸，策劃「洛杉磯反抗影展（L.A. Rebellion）」，影展展出美國電影史上第一群受過學院影片拍攝訓練的「非裔美人」族群，企圖以影像反抗美國主流媒體，創造敘事上與形式風格上的另類實踐，這些學生作品系統性地再現非裔族群如何建構種族、階級、性別等觀點（Field, Horak, & Stewart, 2015）。

2011 年第一屆洛杉磯反抗影展放映 25 位非裔學生作品，邀請當年的電影系學生，現為影像工作者參與映後座談分享觀點，並且讓他們回顧在 UCLA 求學的時光，談談他們作品對社會、社群的影響。UCLA 檔案館在籌備影展期間，也對這群非裔影像工作者進行口述訪談，留下歷史資料，重現這段被美國主流社會忽視的影像史。洛杉磯反抗影展在 2012-2013 年到美國其他城市進行巡迴，2015-2019 遠渡重洋至歐洲布魯塞爾、巴黎、斯達哥爾摩、倫敦展出。

UCLA 檔案館也與北美地區的檔案館、博物館、大學及影展共同合作，不定期將館藏影片以主題影展方式進行巡迴。例如 2014 年秋季在比利·懷德戲院策劃放映的「透過印地安之眼：美洲原住民電影之旅（Through Indian Eyes: Native American Cinema Tour）」於 2015 年 11 月至 2016 年 6 月巡迴至溫哥華、紐黑文、紐約、劍橋、波特蘭、費城等城市。美洲原住民長期以來被好萊塢主流影像有意識地邊緣化，「透過印地安之眼」打破主流媒體帶來的刻板印象，真實呈現原住民影像工作者過去 20 多年的奮鬥，透過他們拍攝的戲劇、喜劇、短片、紀錄片及動畫，恢復部落語言與精神，感知美洲原住民對空間與時間的感受與哲學（UCLA Film & TV Archive, 2014b; King, 2014）。此外，「環球影業：慶祝一百年

（Universal Pictures: Celebrating 100 Years）」集結多部觀眾耳熟能詳的影片《德古拉（Dracula, 1931）》、《科學怪人（Frankenstein, 1931）》、《鳥（The Birds, 1963）》、《大白鯊（Jaws, 1975）》等，用經典影片再現百年風華；「英姿颯爽：中國武俠電影（Heroic Grace: The Chinese Martial Arts Film）」追溯了中國武俠片的歷史發展，從 1920-30 年代在上海製作的默片、40-50 年代香港與臺灣製作的功夫片、60 年代劍術及 70 年代徒手格鬥電影，讓西方影迷一窺武俠功夫片不同於西方主流電影的獨特藝術（UCLA Film & TV Archive, 2014c）。

三、館際合作影片借展（Print Loan）

UCLA 檔案館珍藏許多寶貴影片、電視與廣播節目，有些更是全球唯一孤本、珍本，因此世界各地的電影資料館、影展、戲院、大學等文化機構／單位可透過教學、策展等途徑，向檔案館借用影片。借出去使用的影片受到檔案館嚴格控制，借展影片多為 35 毫米規格，同一部片必須確定館內留有 2 份以上拷貝才能進行外借，借用機構／單位必須保證用 2 臺傳統放映機播放 35 毫米拷貝片，以防止影片受損。借展過程需簽署契約書、加付保險及相關運費，契約書上指明借方不許播放拷貝片 3 次以上，以保護影片。UCLA 檔案館會根據借出的每一卷膠片的影片長度、膠卷數量及放映狀況收取借展服務費（loan service fee）（UCLA Film & TV Archive, 2014d）。

四、媒體授權（Media Licensing）

UCLA 檔案館官方網站列出八項歷史素材（historical footage）供外界使用（註），這些素材已獲得所有權人簽署契約，同意捐贈影像著作權給檔案館使用，也允諾檔案館可以授權給其他媒體使用。使用歷史素材需要事先提出申請，填具申請單，說明指定素材內容與段落，經檔案館

「媒體授權部門」查核後進行授權，約定給予高畫質影像。申請者可將高畫質影像依其需要進行剪輯。此媒體授權因研究／製作主題、影片名稱、放映日期、地點，有不同的授權限制及收費情況，大部份的新聞影片是免費授權的。

網頁上亦分年列出申請授權之影像節目，例如 2020 年申請媒體授權製作的影像節目有：美國公共電視（Public Broadcasting Service, PBS）製作的《亞裔美國人（Asian Americans）》、《梅·韋斯特（Mae West: Dirty Blonde）》、《投票（The Vote）》、《召喚：弗朗西斯·帕金斯和一般福利（Summoned: Frances Perkins and the General Welfare）》；Showtime 頻道《女生搖滾樂團（The GO-GO'S）》、《賤民：桑尼·利斯頓的生與死（Pariah: The Lives and Deaths of Sonny Liston）》；HBO《欺負、懦夫、受害者：羅伊·科恩的故事（Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn）》、《反美陰謀（The Plot Against America）》、《真正義：布萊恩·史蒂文森為平等而戰（True Justice: Bryan Stevenson's Fight for Equality）》、《阿波羅（The Apollo）》；法國第五頻道《聯邦調查局：卓別林檔案（FBI, le dossier Chaplin）》等（UCLA Film & Television Archive, 2020）。

五、研究與學習（Research and Study）

UCLA 檔案館在校園中心－鮑威爾圖書館（Powell Library）設立「檔案研究與學習中心（Archive Research and Study Center）」。中心辦公室位於圖書館地下一樓，視聽閱覽室位於圖書館二樓，中心的設立主要是支援校園教學系統及視聽檔案研究，鼓勵全校師生與研究人員多使用館藏影片與視聽設備，校外人士也可以依據研究需求進行申請。閱覽中心的視聽資源需先在 UCLA 圖書館的整合目錄系統查詢，填具申請書，email 到中心專屬郵箱，待中心工作人員確認並回信後，可至閱覽室觀看。目前只提供中心在地研究

與觀看（on-site research viewing），無法將影片借出，也無法線上瀏覽。如果調閱的影片已有研究／學習拷貝（research and study copies），需 1 個工作天即可閱覽；研究拷貝（research copies）通常需要 14-21 個工作天；典藏拷貝（archival copies）因為沒有經過妥善保存處理，目前不允許調閱。中心提供一人一機方式觀看影片，若老師或學生團體有上課及討論需求，可預約團體閱覽室。

中心協助完成的研究出版有許多。如 2020 年 2 月杜克大學出版《她的故事：日間連續劇與美國電視史（Her Stories: Daytime Soap Opera and US Television History）》一書認為日間連續劇再現了美國商業生產及主流媒體的運作模式，揭示連續劇的影響力遠大於其他的媒體文化產品（Levine, 2020）；2020 年春季刊登在《電影季刊（Film Quarterly）》的〈尋找陳貝蒂：重新發現 70 年代在 UCLA 學習電影製作的亞裔美人（Searching for Betty Chen: Rediscovering the Asian American Filmmakers of UCLA in the Seventies）〉一文，利用 UCLA 檔案館留存的 2 支陳貝蒂學生短片《年輕女子的畫像（Portraits of a Young Girl, 1970）》及《彩虹洗車（Rainbow Car Wash, 1976）》解密她與其他亞裔族群在 UCLA 電影學院學習的經過（Luckett, 2020）。藉由研究 UCLA 檔案館典藏的影片及其相關資料出版的學術論文與書籍，皆可在中心線上網頁找到資料。

肆、典藏應用分析（Analysis of Collection Applications）

視聽檔案館應用典藏，思考典藏品（collections）、檔案（archives）與社會各界的關係，界定其社會責任（social responsibility），對社會大眾產生影響。此種思維與界定自身社會責任是檔案館及檔案管理人員時時刻刻思考的問

題。有著加州政府及納稅人補助的 UCLA 檔案館如何運用典藏物件與社會各界開啟對話，對社會大眾進行回饋是本文研究重點。視聽檔案館的定位、典藏應用、社會責任及公共服務是相輔相成，視聽檔案館唯有理解自己立足於社會的使命與主張，才能系統性地、有效地應用館內典藏品為社會大眾服務，提升機構知名度與典藏品能見度，推廣機構理念，弘揚使命。分析 UCLA 檔案館典藏應用，呈現下述 3 種導向：

一、展示導向 (Exhibition-oriented)

透過展示提升檔案館知名度及典藏品能見度，讓社會大眾參與檔案館策劃主導的活動是 UCLA 檔案館立足於今的首要任務。檔案館每學期在轄下二間戲院放映主題影片。新冠肺炎疫情期間轉以線上方式進行放映，讓原來習慣到戲院觀看的觀眾仍可以在虛擬世界與其互動。此種放映模式吸引更多目光，一方面擴大既有觀看基礎，另一方面也讓 UCLA 檔案館的珍藏影片 (archive treasure) 擁有更多被觀看的機會；另外，檔案館主導策劃巡迴影展－「UCLA 修復影片雙年展」與「洛杉磯反抗影展」將檔案館多年蒐集、保存與修復的影片予以系統性集結，賦予論述，為典藏影片帶來另一種視角與觀點。甚者，這些影展提供社會各界進行對話，有對話才有機會開啟跨領域合作模式，促使更多可能性發生；另外，館際合作影片借展與媒體授權二種應用模式，讓其他影展單位、文化機構、電視臺、影片工作者有機會使用檔案館影片，提升典藏影片露出機會，也因影片授權、放映等合約讓檔案館獲得額外收入。

二、教育導向 (Education-oriented)

將典藏影片帶進校園與教室，鼓勵 UCLA 師生與研究人員使用典藏品是檔案館典藏應用的第二種導向，例如：檔案館與亞美研究中心共同策

劃亞美研究中心成立 50 週年紀念影展，放映亞裔美人歷史、族群有關的影片，邀集相關人士聚會、對話、分享觀點；「洛杉磯反抗影展」系統性呈現 UCLA 電影學院「非裔」族群製作課拍攝成果，其視覺語言與影像再現提供不同主流媒體的另類觀點 (alternative perspectives)，補足歷史缺失的一塊。社會大眾藉由參與影展認識被主流媒體忽略的一群人，重新聽見被主流媒體忽視的另類聲音，健全媒體教育。

全校師生、研究人員及校外對視聽檔案有興趣人士可至「檔案研究與學習中心」使用檔案及其影視設施。UCLA 檔案館的檔案管理人員發揮專長支援課程，與校內系所、研究中心共同授課，如支援信息管理學系 (Department of Information Studies) 講授「活動影像檔案：歷史、哲學與原則 (Moving Image Archive: History, Philosophy, and Principle)」、「近用 (Access)」、「編目 (Cataloging)」、「電影保存與修復 (Preservation and Restoration)」等課程。檔案館亦提供資源讓學生從做中學，讓課堂學習到的理論有實踐執行的可能。易言之，UCLA 檔案館支援教育系統，透過視聽檔案的分享、保存實踐與系統性組織，讓師生及研究人員匯集不同思維，交換經驗與想法，激盪更多屬於視聽檔案論述與實踐的可能性。

三、研究導向 (Research-oriented)

第三種典藏應用導向通常發生在展示導向與教育導向之前，它是最花時間、最費功夫、產能最慢的「研究導向」，卻也是視聽檔案館對其典藏物件必須要做、不可少的一項功課。某種程度上，檔案館檔案管理人員也是研究員，需要對典藏品進行研究，健全此一藏品進入到視聽檔案館各個面向的資料，如徵集與藏品評估、使用與權利範圍、藏品詮釋等。研究工作可以由內部工作人員執行，也可以邀集外部專家、學者，甚至

跨領域人員共同合作，對典藏品進行客觀理性分析。唯有把典藏品研究做得透徹，產生脈絡與觀點、視角與立論，視聽檔案館才能將典藏應用到展示與教育，盡最大程度的意義化。

伍、結論

視聽檔案館典藏的各類型影音製品及其相關文物、檔案，不同於一般檔案館（archives in general）以紙質文獻（paper or printed materials）為主要保存內容。視聽檔案館保存的視聽檔案乃是 20 和 21 世紀最主要的檔案紀錄，活動影像與聲音超越地方邊界與語言障礙，補足了傳統檔案文獻的不足。視聽檔案館典藏媒材以膠卷、磁帶、電子媒體為大宗，這些媒材必須典藏在比紙質文獻更為低溫的環境，花費較高成本來保存與維護。在媒體快速變遷的商業環境影響下，視聽檔案館實際面臨許多困難與挑戰，像數位化（digitization）與格式過時（format obsolescence）

等。因此，視聽檔案館在應用典藏策劃活動時，需要先瞭解自身能力、機構定位與典藏特色，才能獨具匠心將典藏品發揚光大，唯有發掘自身優勢才能夠在這股數位匯聚潮流趨勢，不被他人取代。

UCLA 檔案館將館內的珍藏影片以展示、教育與研究方式，交融在人們日常生活當中，吸引社會大眾的目光，提升其做為視聽檔案館的影響力與知名度，奠定自身在視聽檔案管理領域領頭羊的地位，其應用典藏進而創造論述的方式，值得我們學習與參照。反觀臺灣視聽檔案館面臨的現實環境，視聽檔案及其相關文物應用往往缺乏足夠的人力、物力與資源去完善典藏品的研究與詮釋資料工作，缺乏研究與詮釋等前導工作的典藏品便無法進一步使用，延伸至展示與教育功能。典藏品的研究與詮釋工作乃重中之重，唯有完備了典藏品的研究與詮釋，才能建立論述，才能為視聽檔案館的主體性建立實質內容，進而找到與社會大眾良好互動與對話的方式。

參考文獻

- 魏雅惠（2019）。檔案文化產品開發及展售－以國家發展委員會檔案管理局為例。《檔案半年刊》，18(2)，90-105。
- Besser, H. (2004). The Museum-Library-Archive (One section of Feb 2004 report to Canadian Heritage Information Network). Retrieved from <https://www.miap.hosting.nyu.edu/program/04spring/chin-libraries.html> (Jan. 7, 2022)
- FIAF Technical Commission (2009). FIAF Technical Commission Preservation Best Practice. Retrieved from http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/TC_resources/Preservation%20Best%20Practice%20v4%201%201.pdf (Jun. 28, 2021)
- Field, A., Horak, J.-C., & Stewart, J. (2015). *L.A. Rebellion: Creating a New Black Cinema*. Oakland, CA: University of California Press.
- King, S. (2014). Native voices: Indian perspectives are focus of UCLA archive's film fest. Retrieved from <https://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-mn-native-american-cinema-20141002-story.html> (Feb. 14, 2022)
- Kirste, L. (2007). Collective Effort: Archiving LGBT Moving Images. *Cinema Journal*, 46(3), 134-140.
- Levine, E. (2020). *Her Stories: Daytime Soap Opera and US Television History*. Durham, NC: Duke University Press.
- Luckett, J. (2019). Searching for Betty Chen: Rediscovering the Asian American Filmmakers of UCLA in the Seventies. *Film Quarterly*, 73(3), 34-40.

- Rosen, R. (1977). The UCLA Film / Television Archive. *Journal of the University Film Association*, 29(4), 57-57.
- Rosen, R. (2002). The UCLA Film & Television Archive: A Retrospective Look. *The Moving Image: The Journal of the Association of Moving Image Archivists*, 2(2), 116-121.
- UCLA Film & TV Archive(2014a). Explore Collections. UCLA Film and Television Archive. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/about-archive-0> (Jun. 12, 2021)
- UCLA Film & TV Archive (2014b). Programs/Through Indian Eyes: Native American Cinema. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/events/2014/11/15/through-indian-eyes-native-american-cinema> (Feb. 14, 2022)
- UCLA Film & TV Archive (2014c). Programs/Touring Series/Past Tours. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/programs/tours> (Feb. 14, 2022)
- UCLA Film & TV Archive(2014d). Print loans. UCLA Film and Television Archive. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/collections/media-loans> (Jun. 12, 2021)
- UCLA Film & TV Archive (2014e). Media Licensing. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/collections/media-licensing> (Jun. 24, 2021)
- UCLA Film & TV Archive(2019a). UCLA Film & Television Archive joins UCLA Library. UCLA Newsroom. Retrieved from <https://newsroom.ucla.edu/releases/ucla-film-television-archive-joins-ucla-library> (Jun. 20, 2021)
- UCLA Film & TV Archive(2019b). 2019 UCLA Festival of Preservation Brochure. UCLA Film & TV Archive. Retrieved from https://www.cinema.ucla.edu/sites/default/files/2019_UCLAFestivalofPreservation_Catalog_Edited.pdf (Jun. 20, 2021)
- UCLA Film & Television Archive (2020). Licensing Projects | 2020. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/collections/licensed-ucla-2020> (Jun. 16, 2021)
- UCLA Film & TV Archive (n.d.). Virtual Screening Room. Retrieved from <https://www.cinema.ucla.edu/events/2020/virtual-screening-room> (Jun. 23, 2021)

註釋

- 註 計有 8 種歷史影片素材可供授權。一、紙電影 (Paper print collection, 1894-1912)：早期硝酸片製作的電影，轉印到紙上，這些早期電影是在美國國會圖書館的授權之下與 UCLA 電影暨電視資料館使用，影像素材包括早期移民抵達艾利斯島 (1906)、舊金山大地震過後影像畫面 (1906) 及劇情短片等。二、赫斯特新聞影片 (Hearst Metrotone News Collection, 1915-1977)：許多新聞畫面被美國 8 大電影公司、電視節目、紀錄片等使用過。其第一次世界大戰的無聲新聞畫面、美墨戰爭、早期探險飛行員、北極探險等極為珍貴。另外，第二次世界大戰及經濟大恐慌等畫面常被使用來描述那時候的歷史事件。三、早期音樂 (Soundies Collection, 1941-1947)：記載著 1941-1947 多元的音樂類型及曲目，共有 1,000 多卷 3 分鐘長度的黑白音樂短片。四、洛杉磯當地電視臺新聞 (KTLA Newsfilm Collection, 1955-1981)：這是洛杉磯當地有名的電視臺，其製作的新聞節目也得了許多獎項。這些新聞影片記錄了當地有名人士的生活、事件，像是好萊塢活動、頒獎典禮、明星影人等。五、德諾夫影片 (Denove Collection, 1960)：影像工作者傑克·德諾夫記錄歷史上著名的 1960 年美國總統大選，當時由長相適合上電視的甘乃迺贏得選舉。六、萊西影片 (Lighthill Collection, 1965-1971)：著名的紀錄片攝影師史蒂芬·萊西 (Stephen Lighthill) 拍攝美國 1960 到 70 年代那種社會騷動不安的樣貌，包括反對美國參與越南戰爭所引起的各種社會運動。七、電視新聞 (TV News Collection, 1973-1975)：70 年代 CNN 發展衛星系統的新聞製作模式，由分屬 4 個城市所在的攝影棚共同監製 (華盛頓特區、紐約、芝加哥及洛杉磯)，報導事件有水門案、赫斯特與綁架案還有當時的體育活動等。八、經典電視節目 (Classic Television)：呈現許多大明星早期的拍攝作品 (UCLA Film & Television Archive, 2014e)。