

爵士年代 裡的 文學身影

美國文學交流與參訪紀行(上)

文・圖——羅聿倫 展示教育組

飛回臺灣的班機尚未落地，就已收到他們寄來的2014年展覽完整展示單元文案、手稿信件，以及近百件的藏品清單。他們樂於分享及推廣文學的熱忱令我們印象深刻，也讓我們更加堅信，未來在國立臺灣文學館的美國現代主義文學展覽一定精彩可期。

緣由

本計畫原為國立臺灣文學館（以下簡稱本館）策劃國際交流展的先行參訪及館際合作計畫。在確認以海明威（Ernest Miller Hemingway）、福克納（William Faulkner）及費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）等作家為主要展覽對象之後，我們便展開密集的詢問及聯繫，希望能造訪前述作家手稿、圖書、影像等文物收藏機構，以作為未來規劃「美國現代主義時期文學」展覽內容之用。

加上今（106）年又適逢美國作家博物館（American Writers Museum）於芝加哥開幕，因此經過幾個月的聯繫及確認，我們終於在九月的初秋踏上美國國土，造訪芝加哥、夏洛茲維爾、紐約等地區，亦順道規劃參訪鄰近地區文學館舍及博物館。藉由拜會參訪，洽談國際交流展合作之可能性，同時吸取美國知名博物館對於文學作品展示策略、內涵的轉譯，作為文學展演教育推廣的參考。

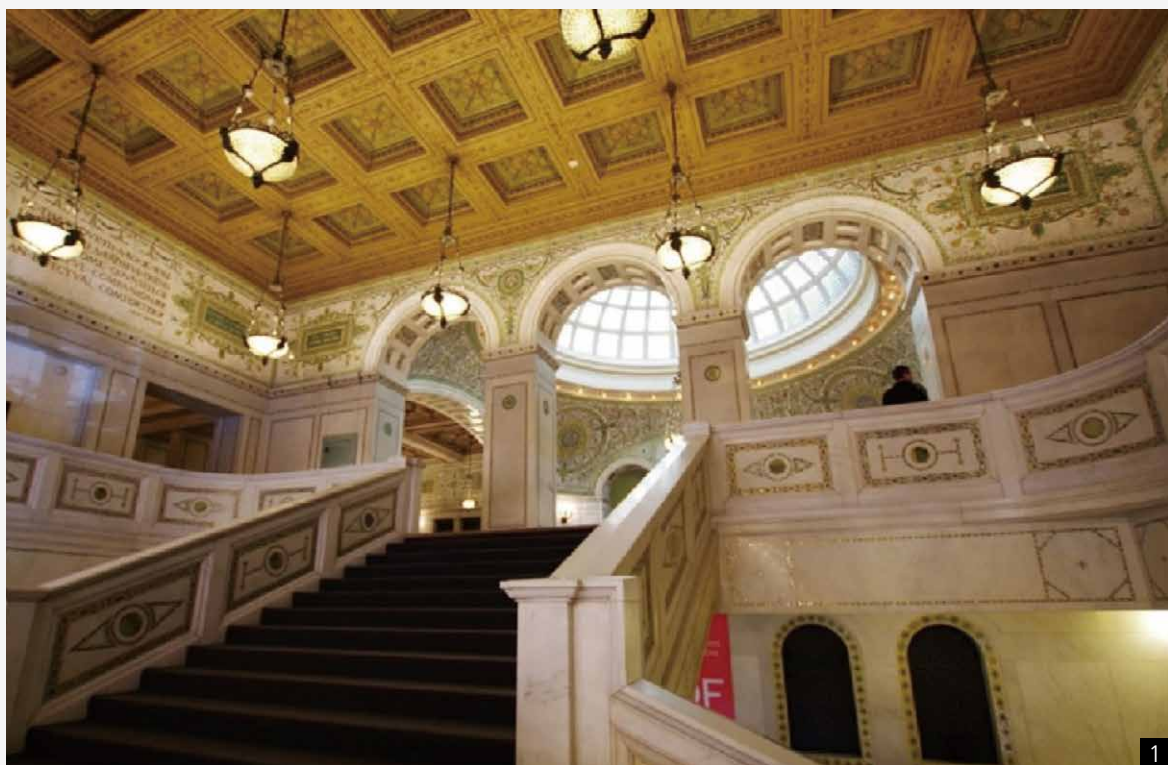
拜會及參訪

芝加哥文化中心

Chicago Cultural Center

九月上旬的芝加哥，天氣時晴時雨，雖然氣溫在攝氏12度左右徘徊，但實際感受比數字來得溫暖一點。經過20幾個小時的搭機、轉機，我們來到僅次於紐約、洛杉磯的第三大都會區，也是美國主要金融、期貨和商品交易中心之一。在這個人口超過900萬的湖區大城市裡，駐芝加哥臺北經濟文化辦事處的同仁帶我們參觀的第一站就是位於千禧公園（Millennium Park）對面的芝加哥文化中心。

這棟於1897年完工的新古典主義風格建築，原本是公共圖書館，1997年改為藝術和文化中心，內有藝廊及不定期展覽，展覽採免費參觀，且位於

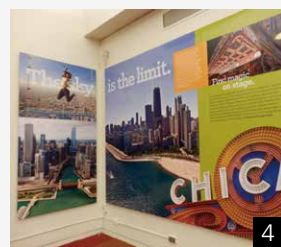
1

2

3

4

- 1-芝加哥文化中心大廳入口門廳，樓梯盡頭即為玻璃穹頂。
- 2-由3萬片彩色玻璃構成的玻璃穹頂，製作者為Louis Comfort Tiffany，即當今蒂芬妮珠寶創辦人之子。
- 3-中心內的牆面以馬賽克技法製作多國文學名言節錄，亦包括子夏對於學習的看法。
- 4-位於中心一樓的遊客服務中心，介紹市區知名景點，並放置多國市區導覽解說，吸引觀光客到訪。

市中心地段，經常是芝加哥市長接待總統和皇室成員，外交官和社區領袖的重要場所。位於中心一樓設有遊客服務中心，介紹市區知名景點，並放置多國語言的市區導覽解說摺頁，不失為吸引觀光客到訪的有效策略。

文化中心內的牆面最吸引人之處莫過於以馬賽克技法製作多國文學名言節錄，亦充分反映該市區族群及文化多元的意象。

芝加哥藝術博物館

The Art Institute of Chicago

芝加哥藝術博物館是芝加哥藝術學院所屬美術館。該學院成立於1879年，不僅是全美頂尖教育機構之一，其藝術機構也是美國三大美術館之一，更是巴黎羅浮宮之外，全世界蒐集最多印象派畫家的作品的博物館。

修建於1891年的芝加哥藝術博物館規模龐大，共收藏展品30萬件以上。舉凡雷諾瓦、馬內、梵谷、莫內、竇加等大師級作品，都可以在這座博物館裡輕易得見。2009年完成歷時10年的Modern Wing摩登新翼增建工程之後，使室外光線可以直接進入三樓展廳，其雙層玻璃幕牆亦有節能效果，也成為連接市區到千禧公園的樞紐通道，與芝加哥市民生活融合在一起。

該館曾於2016年舉辦「大蕭條後的美國：20世紀30年代繪畫」展覽，通過展示大蕭條前後美

國的藝術圖景，探索美國藝術家如何變革現有的民族藝術，並重構新的民族身分。由於展覽計畫主要以美國1920-1950現代主義文學時期為主題，故筆者特別留意這個時期的畫家及作品，如愛德華·霍普（Edward Hopper）、格蘭特·伍德（Grant Wood）、保羅·克利（Paul Klee）等畫作。無論是描繪現代城市生活的苦悶、孤獨，對美國式生活的嘲諷，抑或超現實主義、立體主義的表現，都能從文學以外的角度，更深入考察當時社會的思潮及流變，有助於展覽規劃的發想參考。

作為研究型的藝術博物館，該館對於現當代藝術作品的收藏及展示皆有嚴格標準。一般須經過前期調查、藝術修復專業團隊及董事會投票決定等層層流程。除了該藝術家是否持續有新創作、其在美學、品質及技術是否脫穎而出，更重要的是作品是否能真誠反映當時社會及文化氛圍，足以對未來學術研究做出貢獻，成為有價值的研究對象。

1-2009擴建完成的Modern Wing（摩登新翼），讓芝加哥藝術博物館規模及功能更加完備。

2-伍德《美國哥德式》，1930年。

芝加哥美國作家博物館

American Writers Museum

美國作家博物館是全美第一座大型的文學博物館（相較於其他作家故居或是單一主題、作家的博物館），角色與本館類似，是以國家為定位，促進大眾對於本國作家的認識，推廣分享本國作家的卓越成就，同時進一步探索其對於國家歷史、自我認同、文化及日常生活所產生的影響。

該館位於芝加哥市中心千禧公園旁的商業大樓內，租約以十年為期，由私人基金會營運管理，下設開館規劃團隊、策展團隊及顧問委員會，所有業務統一由基金會所屬董事會討論決議。我們今年初與作家博物館連繫參訪事宜時，正逢他們如火如荼籌備開館的前夕，而他們實際開館日期（2017年5月16日）也比預定時間晚了一個多月。考量該館甫開幕，與其他友館、故居也還在建立聯繫當中，因此才將本次參訪計畫延後到9月份辦理。拜會當天，董事會創會主席（Inaugural President）Carey Cranston親自與我們會面，表達對本次拜會的重視。隨後由該館計畫總監（Program Director）Allison Sansone親自帶導，並解說館內各項展覽設施。

在這座以發揚推廣美國作家為目的國家級博物館中，映入眼簾的首要場景是「A Nation of Writers（作家的國度）」單元，藉由投影拼接技術，將美國三百年來的作家身影及自然地景投射在美國國土輪廓裡，將美式書寫及美國意象，自然而然地烙印在觀眾腦海中。

隨即是長達60呎的單元長廊。左側「American Voices（美國之聲）」以編年史方式，依序介紹早期美國原住民口傳文學，到二十世紀當代作家各據山頭的崢嶸景象；右側「Surprise Bookshelf（驚喜書架）」則將小說、詩、歌詞、劇本，甚至是講稿、

3-作家博物館大廳天花板的裝置藝術一景。

4-由左而右依序為：海明威故居暨博物館館長Pam Lyon、Allison Sansone、Carey Cranston、本館蕭淑貞副館長、駐芝加哥臺北經濟文化辦事處教育組董慶豐秘書。

- 1-將作家身影及自然地景投射在美國國土輪廓中，營造國家及文化認同。
- 2-讓大量流動字句影像投射在牆面上，帶來視覺上的震撼。
- 3-可同時容許多位觀眾同時操作觸控式螢幕，進一步探索作家生平背景、手稿或評論的觸控式互動裝置。
- 4-將小說、詩、歌詞、劇本，甚至是講稿、社論，分門別類置於不同「抽屜」，讓觀眾探索閱讀。

社論，分門別類置於不同「抽屜」，讓觀眾探索閱讀。當我們問及作家及經典如何被篩選、定義，Allison深有感地說，即便是最近一次的討論會議，仍是爭論不休，畢竟這是最難的抉擇之一，必須透過時間及不斷地討論，慢慢尋求共識。

接下來的兩個單元相當具有科技感，一是「Word Waterfall（文字瀑布）」，讓大量的流動字句影像投射在牆面上，時而成為馬賽克拼貼畫面，時而化為名言摘句，帶來視覺上的震撼。另一單元「Feature Works（經典作品）」，內建二十部作品詳細資訊，可容納許多位觀眾同時操作觸控式螢幕，進一步探索如作家生平背景、手稿或評論。這種透過流暢的動畫讓觀眾進行主題檢索的展示方式，可以感受到其背後基礎資料的完備及製作過程的謹慎。

在眾多炫目的展示單元中，我們的目光在一張擺滿不同年代款式打字機的長桌上得到些許放鬆及休息的片刻。Allison向我們解釋，這些打字機都可以使用，讓觀眾坐下來實際體驗寫作過程，作品完成後直接帶回家。這種介於手寫及電腦之間，極富歷史感的書寫工具，可以說是西方英語符號世界獨有的產物，也佩服策展團隊在規劃這些生動又充滿互動的展示時所花費的巧思。

海明威誕生地故居

Hemingway Birthplace Home

這棟1890年落成的維多利亞式建築，由海明威的外祖父母所建造。故居內部裝飾和家具大部分已根據早期拍攝的照片內景象重新複製還原，僅有部分家具為原物。在海明威一生前三分之一的歲月，正是美國科技高速發展的時期，汽車的誕生、電力的普及、電話、收音機、電影和飛機，將海明威帶往一個跟他父母所處年代完全不同的世界。

對於海明威的六個兄弟姐妹來說，他們的母親

在藝術、音樂和文學方面開拓了孩子們的視野，而父親則教導關於科學、自然、打獵及體育活動方面的知識。透過這棟故居的存在與介紹，我們得以理解為何海明威能同時喜愛詩歌與拳擊，而且身處巴黎咖啡館和非洲草原都能樂在其中。

當天我們由館長（Executive Director）Pamela Lyons親自帶導解說，從起居室、書房，到廚房、餐廳、女僕的房間，她都鉅細靡遺地介紹，甚至是牆上每一張照片裡的人物及其背後可能代表的涵意，其對文物知識的熟稔度，讓我們印象深刻。

館長指著外祖父房間中，懸掛在桌子上的合照，她說這是她最喜愛的一張照片。那是2歲的海明威與外祖父的合照，背景在密西根的一處林地，外祖父仍舊穿著同一套正式的禮服，旁邊還有兩位海明威的姊妹。海明威握著一桿跟他一樣高的氣槍，神氣地站在祖父的身邊，海明威的神情既驕傲又有自信。

海明威誕生地故居外觀已經過修復，恢復到當年海明威幼年成長時的樣貌。

2歲的海明威與外祖父及姊妹的合照。

海明威誕生地故居館長為我們解說故居內部的陳設及家族故事。

參觀完故居內部，館長Pamela跟我們聊到基金會營運現況。目前該故居與海明威博物館皆由同一個基金會負責籌募資金及營運，由於資金短缺，董事會已決議於今年（10月15日）關閉海明威博物館，而為妥善保存海明威相關藏品，連同海明威博物館的大部分收藏，將另覓溫溼度條件較佳的處所暫存（即橡園公共圖書館），在這段過渡期間，他們必須積極尋找新的贊助來源，支應未來的館舍維修及營運，也必須配合圖書館辦理相關展覽及教育推廣活動。

我們見機不可失，便主動提議是否可在這段非常時期商借藏品，館長覺得我們的提議不失為一個對雙方都有利的做法，表示將向董事會提出此一提議。我們回國後兩個禮拜，就收到了館長轉達來自海明威基金會的董事會的決議，除了將於年底閉館的遺憾消息之外，即為歡迎各界博物館與他們討論藏品商借事宜的訊息。

海明威博物館

Hemingway Museum

與海明威故居只有幾步之遙的海明威博物館，坐落在海明威故居的東南側。在今年九月底之前，

該館在基金會的支持下，一直持續展出海明威相關的珍貴照片、手稿、書信及其家族捐贈的紀念文物，直到董事會決議於今年10月15日關閉。

該館已呈現半歇業狀態，在不算小的空間裡，海明威一生生活縮影完整地被呈現在此，主要以主題方式呈現。比如「家庭」單元介紹幼時到青年，與同學及朋友的合照、母親特地為他挑選的提琴、從事各種戶外活動的留影；「文學成就」單元介紹海明威歷年來的出版品及其改編而成的電影海報、宣傳摺頁等資料，其他單元雖未清楚標示，但可輕易理解為海明威個人興趣，如為數可觀的打獵、划船及露營器具。

坐鎮服務櫃台的老奶奶神采奕奕，其導覽技巧也獨樹一格，值得導覽人員學習。她用一種戲謔的口吻向我們介紹唯一的男主角：被強勢的母親撫養長大，繼而被初戀情人狠心拋棄，一生擁有四位妻子的奇男子。即便年底他們就要關閉，所有藏品將被運至橡園公共圖書館海明威檔案室（Hemingway Archives Room），但這位被他們認為是世界上最會說故事的男子漢，仍會以一種鄰家男孩的形象繼續存在於這個小鎮中，而他活靈活現的八卦及軼聞也將繼續流傳下去。（待續）

1

2

4

5

3

- 1-海明威博物館的正面入口外觀。
- 2-坐鎮在海明威博物館服務櫃台的超級解說員。
- 3-海明威歷年來的出版品展示，以及其改編而成的電影海報、宣傳摺頁等資料。
- 4、5-館內收藏了許多海明威當時打獵、划船及露營的器具。