

爵士年代裡的 文學身影

美國文學交流與參訪紀行(下)

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。

橡園公共圖書館

Oak Park Public Library

橡園公共圖書館是一座專注於收藏、展示及分享在地價值，兼具博物館功能的地方型圖書館，該館預算的百分之九十五來自於政府稅收（2017年），由地方選出的受託人組成董事會，負責監督當年預算及計畫執行。

拜會當天，館方已將我們事前聯繫希望看到的手稿及文物檔案自庫房取出，讓我們盡情檢視。館方由海明威藏品部門策展人 Leigh Tarullo 親自接待及介紹館藏，包括 600 多張家族照片、海明威電影宣傳海報、外語出版品，以及著名的 "Dear John"

由左而右依序為：本館羅聿倫研究助理、Leigh Tarullo、蕭淑貞副館長、Emily、董慶豐秘書。

分手信等。由於該館營運理念為全民共享及資源開放，因此對於展覽計畫及商借藏品的詢問表示高度歡迎及合作意願，她們會後並提供一份 110 餘件文物清單，將同意無償提供高解析度的照片及手稿影像。

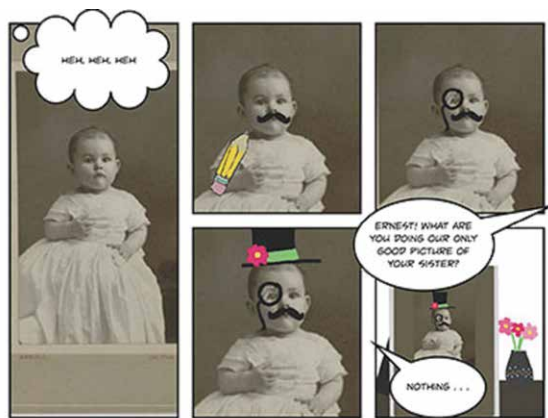
海明威一生遊歷多處，足跡遍及伊利諾、阿肯色、佛羅里達、古巴、歐洲及非洲。在蒐集海明威藏品資訊的過程中，我們得知約翰·甘迺迪總統博物館暨圖書館（John F. Kennedy Presidential Museum & Library）收藏了海明威晚年具代表性的

作品手稿及貼身文物，包括《老人與海》、《戰地鐘聲》等作品及 6000 多冊藏書。由於其中照片、出版品等具複製流通性質的藏品，常被不同機構收藏，因此相對於約翰·甘迺迪圖書館、橡園公共圖書館及海明威博物館將這類藏品列為「非正式雙收藏」，此外再發展各自館所的獨特收藏。

該館主題藏品各有來頭，除了眾所皆知的海明威，其實還收藏了鼎鼎大名的《人猿泰山》系列科幻探險小說作者愛德加·萊斯·巴勒斯 (Edgar Rice Burroughs) 的手稿作品。全美最有名的建築師，設計落水山莊及紐約古根漢美術館的法蘭克·洛伊·萊特 (Frank Lloyd Wright)，也曾為芝加哥及橡園等地設計多棟建築，相關文物紀錄也可見於該館。

海明威檔案室檔案員Emily為我們解說自庫房提取的藏品。

將海明威照片藏品轉化為漫畫頁面，並以漫畫語言中特有的對話框形式，以有趣、活潑的方式來親近海明威。

關於教育推廣活動，該館有一個「Hacking Hemingway」計畫，「hack」一詞原意為改造、破解，在這個計畫裡的目的則是以前所未有的思維及創新的切入點，讓海明威藏品有更多呈現的可能。其中一個活動成果是將海明威照片藏品轉化為漫畫頁面，並以漫畫語言中特有的對話框形式，創造出一種「設計對白」的效果。諸如此類以有趣、活潑，甚至是卡通化的方式來親近海明威，在一般文學展示之外提供了更多不同互動的可能性。

諾克斯學院特藏檔案圖書館

Knox College Library Special Collections & Archives

諾克斯學院位於芝加哥都會區以西約三個多小時車程的郊區。不同於其他機構以作家為收藏主體，該特藏圖書館以「失落的一代（Lost Generation）」作為典藏主題，呈現當時作家交遊互動，及其與社會思潮及世界局勢的關係，是一個更為完整的概念，對於了解作家創作背景也更有幫助。

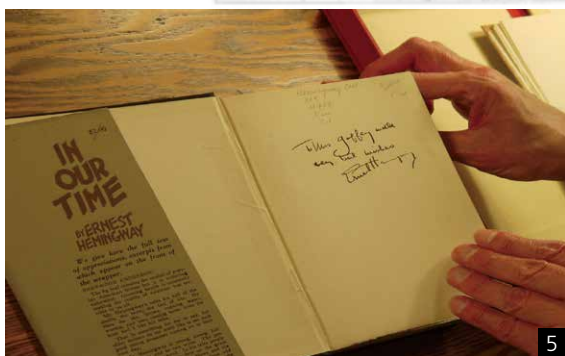
拜會當天，館方已將我們事前聯繫希望看到的手稿及文物檔案自庫房取出，讓我們自行檢視。該館文物類別多元，包括手稿、出版品、照片、電影宣傳劇照、票卡、為電影宣傳製作的廣播錄音帶，也包含海明威的私人物件，如與出版社編輯之間的通訊信件、支票、信託契約、海明威個人遺囑及遺產相關法律文件副本、藏書票等。館長 Jeffrey A. Douglas 親自與我們會面並介紹部分珍貴館藏，包

- 1-諾克斯學院特藏檔案圖書館內的豐富藏書。
- 2-館方特製的圖書硬殼，便於收藏及展示。
- 3-照片類藏品以無酸膠袋包覆，以不同檔號及牛皮紙匣分別收藏。

括海明威小說的罕見版本，以及失落世代的其他作家，包括費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald），約翰·多斯·帕索斯（John dos Passos），葛楚·斯坦（Gertrude Stein）等人作品。館方得知我們此行目的，當場簽署出版同意書，同意無償授權各式高解析度藏品影像檔，計 37 項共百餘件文物。我們除了表示驚訝與感謝，亦有不虛此行之感。

- 4-牛皮紙匣內翼收藏大量海明威改編電影劇照，此幅為《老人與海》。
- 5-初版印刷品藏品內頁有海明威親筆簽名。
- 6-雙方簽署的展覽出版同意書。
- 7-館長 Jeffrey 向我們介紹館內收藏的初版首刷珍本。

Complete form, print, then sign. Return completed form to Knox College Special Collections and Archives.

KNOX COLLEGE
Seymour Library
Special Collections & Archives
371 S. West St.
Galesburg, IL 61801
309/341-7392 | Fax: 309/341-7799
archives@knox.edu

PERMISSION TO PUBLISH

I request permission to quote from material or reproduce photographs from the Special Collections and Archives at Knox College. The material/photograph/quote described here:

Hemingway Collection including rare books

will appear in the following publication (provide title, publisher and expected date of publication):

Groundbreaking American Authors of the Modernist Period

1. Credit line should read: Special Collections and Archives, Knox College Library, Galesburg, Illinois. This credit must accompany each photo or quote reproduced.
2. Permission granted for a one-time use only. Photographic or quoted material may not be reused in subsequent editions, paperback editions, foreign language editions, etc. without written permission of the Knox College Library.
3. Permission for reproduction is granted only when this application is countersigned by a representative of the Knox College Library. Permission is non-exclusive.
4. The Special Collections and Archives reserves the right to refuse reproduction of its holdings and to impose such conditions as it may deem advisable for the best interest of Knox College.
5. It is the responsibility of the applicant to obtain permission to publish reproductions from the owner of copyright. The applicant assumes full responsibility for conforming with laws of privacy, copyright and literary property rights which may be involved in the use of this material.
6. In all instances, the applicant agrees to hold Knox College and its agents harmless against any and all claims arising or resulting from the use of this material.

By signing this document, I accept personally and on behalf of any organization I represent the conditions set forth above.

Name (print or type) Haino Shu-jen

Address No. 1, Xiangsheng Rd., West Central Dist.

City Tainan City State & Country Taiwan Postal code 70001

Signed Haino Shu-jen Date 07/07/2017

When signed by an authorized agent of Knox College, this form constitutes permission for reproduction as outlined in this application.

Agent (signature) Maryjo M. Andrew Date 7 Sept. 2017

維吉尼亞大學特藏圖書室

The Albert and Shirley Small Special Collections Library/University of Virginia Library

威廉·福克納(William Cuthbert Faulkner)是美國小說家、詩人和劇作家，意識流文學在美國的代表人物，也是美國文學歷史上最具有影響力的作家之一。在他四十多年的創作生涯中，他寫作了十數部長篇小說、百餘部短篇小說、二十部電影劇本及一部戲劇。1949年因「對當代美國小說做出了強有力的和藝術上無與倫比的貢獻」而獲得諾貝爾文學獎。

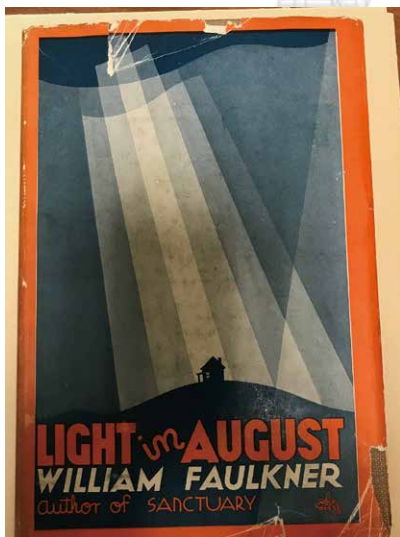
威廉·福克納選擇將其大部分手稿及個人文物捐給該校，並由女兒存入特別收藏。其收藏還包

含了重要的福克納演講作品錄音，即在維吉尼亞大學擔任駐校作家時候的演講和錄音檔案，內容包括他對自己文學作品的說明和對不同文學的評論。

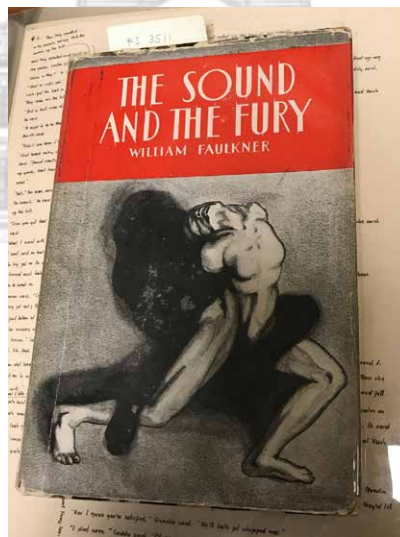
由於我們預計搭乘的美國鐵路嚴重誤點4個小時，致使我們無法及時前往維吉尼亞州，只好委請原本約好一同拜會的駐美國臺北經濟文化代表處臺灣書院桂業勤主任及李宗琪秘書代為前往，並提交我們擬定的議題及請求。當天，桂主任及李秘書由福克納藏品策展人 Molly Schwartzburg 博士親自接待及介紹，從照片中亦可看到我們事前聯繫希望看到的手稿及文物檔案，包括豐富的手稿、逐字稿、信件、照片、文件、書籍和其他印刷品。

由於策展人 Molly 的專長為英美文學，對美國現代主義的文學亦有大量研究，而且她今年才剛結束一檔福克納主題展覽，因此我們請桂主任代為請

教，以福克納的作品形式（包括他的小說改編電影及學校演講錄音），在展覽中可以有什麼樣的轉化應用及建議？至於當時臺灣在二次大戰後因接受美國援助，不僅在社會及經濟層面深受影響，連帶在文化層面上亦曾受美國現代主義中所傳達的叛逆、繁華、自由奔放、人生荒謬等各種多元的創作形式所影響。她又是如何看待戰後美國現代主義文學為

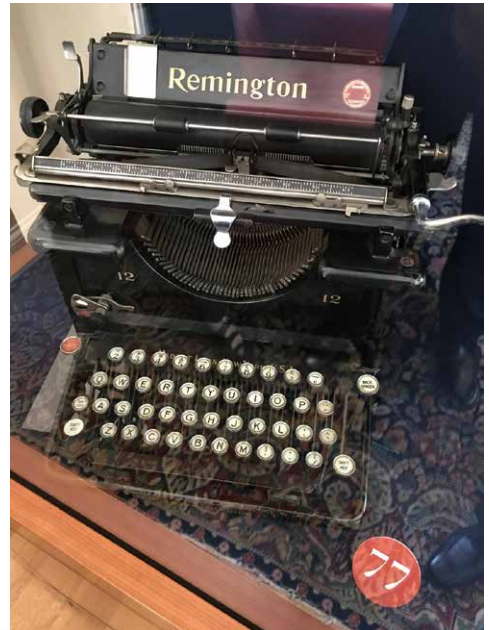
《八月之光》首刷出版小說書影。

《喧嘩與躁動》書影。

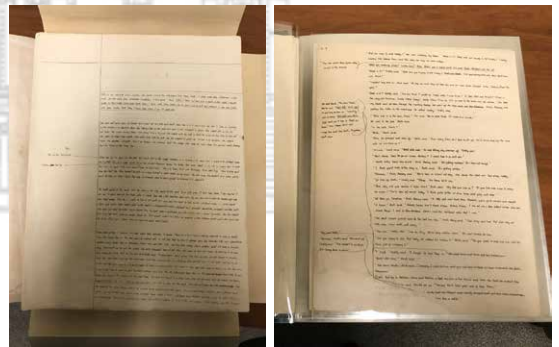
由左至右為：Molly Schwartzburg、福克納立牌、桂業勤主任、李宗琪秘書。

該特藏室藏品之一：福克納使用過的打字機。

他們自己所帶來的影響。

經詢問得知，該展覽是一檔籌備時間約六個月的小型展覽，籌備期間聘請該校英文所兩位研究生擔任專案工作人員。電影方面 Molly 推薦〈The Big Sleep〉及〈To Have and To Have Not〉兩部電影可以參考。至於美國現代主義文學為他們自己所帶來的影響，她認為爵士樂和女性作家的興盛，都深受其影響。原始捐贈單位福克納基金會現已解散，目前由福克納房產基金會負責，其作品版權則屬於 Random House 所有。如果未來有借展需求，原則上由我們先決定辦理規模，再依國際慣例填送申請表至該校進行審查。通過後再由他們接手承辦。

該館手稿藏品保存方式有以無酸紙夾收藏，亦有以膠套方式為之。

紐約現代藝術博物館

Museum of Modern Art, MoMA

這天我們按圖索驥來到博物館前，馬上被這面顏色鮮豔的告示板所吸引，超大看板下方簡單的說明博物館因整建工程，入口將暫時移至別處。飽滿且直接的彩色箭頭，讓一個原本只具功能性的施工告示，頓時成為一場即興的嘉年華邀請，讓觀眾心甘情願甚至迫不及待地往前走去。

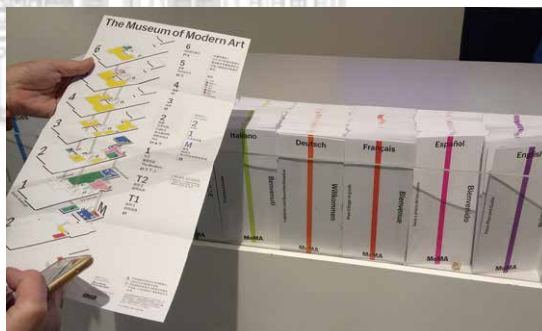
現代藝術博物館創建於 1929 年，贊助者和收藏管理主要來自洛克菲勒家族。此博物館經常與大都會博物館相提並論，雖然館藏不如大都會博物館多，不超過 20 萬件，但在現代藝術的領域裡，該館仍擁有較多且具代表性的重要收藏，如梵谷、達利、等歐洲印象派時期的大師作品，亦有不少美國現代藝術家的經典作品，如安迪沃荷、喬治亞歐姬芙等人。

除了平面藝術作品，博物館藏品範圍亦包括當代工藝設計及多媒體等錄影藝術作品。高懸於大廳入口的直升機似乎企圖昭告來館的觀眾，她關注的眼光並不僅限於傳統定義的精緻藝術。

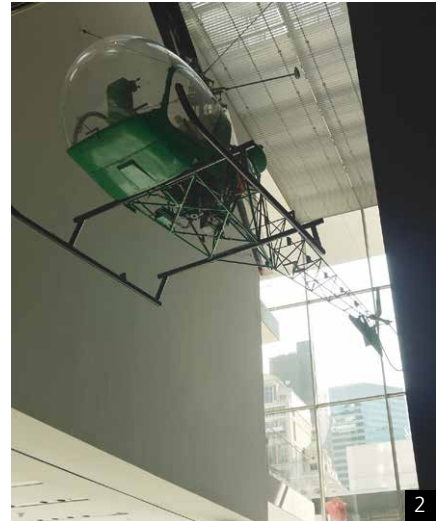
由於此行主要考察美國 1920-1950 現代主義文學，而當時美國藝術文化亦深受歐陸哲學思潮影響，故筆者將目光縮小至這段時期的畫家及作品，如雷捷（Fernand Leger）、達利（Salvador Dali）、馬格利特（Rene Magritte）等畫作。無論是描繪愛與和平的歡愉氛圍，對人體解構及被異化的隱喻，抑或各種超現實主義、野獸派的表現，都能從文學以外的角度，更深入考察當時社會的思潮及流變，有助於展覽規劃的發想參考。

MoMA整建工程的外牆告示。

以不同顏色區分的多國語言展覽簡介。

- 1-MoMA大廳入口處一景。
- 2-懸掛展示於MoMA大廳中的貝爾47D1型直升機。
- 3-雷捷《退出俄國芭蕾舞》，1914年。
- 4-達利《點燃歡愉》，1929年。
- 5-馬格利特《暗殺者的威脅》，1927年。

摩根圖書館暨博物館

The Morgan Library & Museum

摩根圖書館暨博物館位於紐約麥迪遜大道上，原為華爾街銀行家 John Pierpont Morgan（約翰·皮爾龐特·摩根）的私人圖書館，父親過世後，兒子小摩根於 1924 年將其對外開放，成為現今博物館雛型。

在這座一個世紀前即收藏一萬四千冊珍貴罕見書籍，至今已擴展到八萬冊的圖書館中，堪稱為鎮館之寶的藏品有四件，其中三件為舉世僅存五十冊古騰堡版本聖經中的三冊；另外一件為舉世僅存兩冊中的其中一冊完整首刷版本，1485 年出版的《亞瑟之死》。

本次拜會行程主要因該館收藏及展覽而起。該館於 2014 策劃過 “Gatsby to Garp: Modern Masterpieces from the Carter Burden Collection”（從蓋茨比到蓋普－卡特博登的現代大師經典）展覽，策展理念著重在「將書籍封面視為作品主題及精神的延伸」，如費茲傑羅的《大亨小傳》封面：漂浮在遊樂園夜空中，透出沉重慾望，帶著憂鬱的雙眼，或是福克納的《八月之光》封面：被一道從天上直射而下，在裸露的小丘上被照得發亮的孤單房子。該展覽除了感謝卡特一生收藏並全數捐贈三千多冊的貢獻，也意圖彰顯該時代書籍封面設計對於文學推廣及影響的重要性。

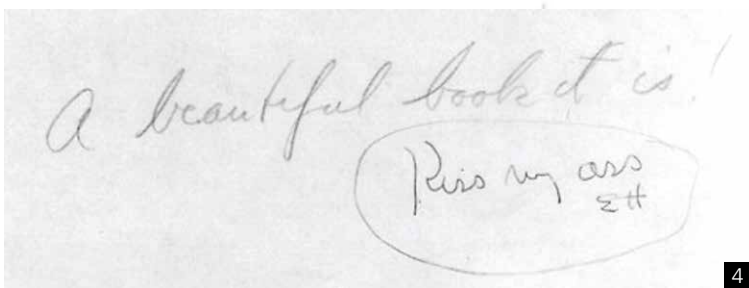
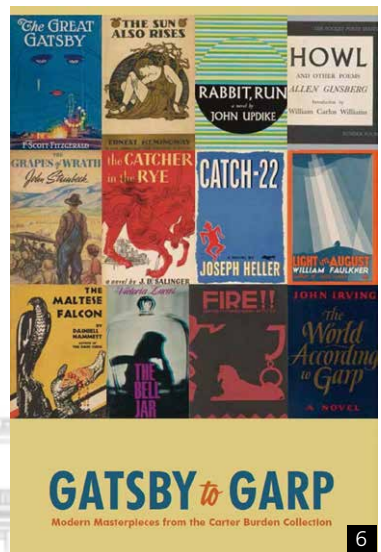
2015 年策劃的 “Ernest Hemingway: Between Two Wars”（厄尼斯特·海明威－兩戰之間）展覽，則是該館與約翰·甘迺迪總統博物館暨圖書館首度合作，號稱完整呈現海明威工作及生活的大展。

該展覽展出近一百件極少曝光的收藏，包括作家主要著作的珍貴手刷版本、與 1920 年代與巴黎文人傳奇圈的通訊往來信件、海明威個人物品，及許多生活工作照等。對於這位，幾乎每個美國高中生都閱讀過其作品的「國民作家」，展覽策展人無庸再述其諾貝爾獎得主的風光事蹟或是強化其神話般的男子氣概，而是轉而將展覽重點放在海明威的人生經歷及生活故事。狩獵、酒精、女人，甚至海明威本人在編輯稿件中透露出對自己作品及他人意見的回應，這些足以影響作家創作的背景脈絡資訊，都提供了觀眾一個重新評估及欣賞他的絕佳機會。

最有趣的例子莫過於海明威曾將《戰地春夢》打字初稿寄給當時的好友費茲傑羅過目。當費茲傑羅寄回長達十頁的編輯意見，並在信尾讚賞海明威「A beautiful book it is!」之後，觀眾可以從稿件末端看到海明威默默寫下令人莞爾的三個字，「Kiss my ass, EH」。這些微觀角度的呈現，讓觀眾與海明威的距離又更親近了一些。

拜會當天，該館由兩位重量級策展人 John Bidwell、Declan Kiely 及資深經理 John D. Alexander 親自接待。John Bidwell 博士為出版品及裝幀部門主管，Declan Kiely 為文學與歷史手稿部門主管，John D. Alexander 負責展覽及藏品行政管理。我們將這次拜會定位在藏品的洽詢商借，展覽主題及內容初步鎖定在福克納、海明威及費茲傑羅等代表美國現代主義時期文學及對臺灣產生深遠影響的作家。

策展人 Declan Kiely 對於本次展覽主題表示高度興趣及期待，並且樂意為向約翰·甘迺迪總統博物館暨圖書館提出借展要求。策展人 John

Bidwell 則針對我們提出的藏品諮詢，建議我們可先從他們的展品清單中列出未來展覽所需文物，與學術策展人討論定案之後告知他們，以便早日展開後續行政作業。拜會行程結束後，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。✉

- 1-創辦老摩根的圖書室東廂房。
- 2-左起依序為：摩根圖書館暨博物館策展人Declan Kiely、本館蕭淑貞副館長、John Bidwell、John D. Alexander。
- 3-海明威展覽中有九成以上的物件為第一次公開展示於世人之前。
- 4-海明威對於友人費茲傑羅的編輯建議，以輕蔑的語氣私下回應。
- 5-海明威旅居法國期間與巴黎友人合照。
- 6-2014年展覽主視覺：二十世紀美國經典文學書影。