

文學策展與設計的現當代性

The Contemporary Literature Curating and Design

文學未來式——
側記當代文學
博物館發展論壇

Meet Literature in
the Future Museum

側記：林巧湄（臺文館）

Q 體驗式展示要如何避免觀眾只是按按鈕？

A 就不要做按鈕就好了！（眾人大笑）

Q 博物館接待不同年齡的觀眾，請問老師以為文學策展為例，如何增加高齡觀眾的體驗？

A 體驗式的展示形式很多，都設定了不同的體驗主題，其實不需要對於高齡觀眾的參與有偏見或侷限。

主持人
蘇碩斌
國立臺灣文學館館長

與談人
徐文瑞
策展人；臺北藝術大學藝術跨域
研究所、美術學系兼任助理教授

與談人
蘇巧純
二三設計創意總監

與談人
謝仕淵
國立成功大學
歷史系副教授

此論壇之線上互動提問現場。

文學、藝術、歷史，這3種領域都是抽象意念的集結，要如何「展示」它們，並運用現代媒材與科技來邀請觀眾進入展覽、體驗展覽、詮釋展覽，並進一步共創作品新生命，是當代策展人時常必須面對的課題。3位策展人各自分享策展經驗，分別從藝術、媒體與博物館資源等不同的角度切入，試圖激盪並尋覓出一條隱約可行的文學策展之路。

文學跨出去

提到跨界展示，策展人徐文瑞分享了他2021年8月在新竹市美術館與241藝術空間所策畫的《本草城市新竹：以淺山海作為方法》，邀集多位國內外藝術家，以雕塑、繪畫、攝影、裝置、考古踏查甚至人工智慧的方式，多角化探討新竹的地理與人文關係，重新審視這個城市的族群生活軌跡。這是一個具有跨界展示代表性的展覽，藝術家們的意念，究竟要如何找到新的媒介「把自己跨出去」，以呼應當代藝術對於主題本身的表達，這是策展人與藝術家們共同摸索與實驗的。

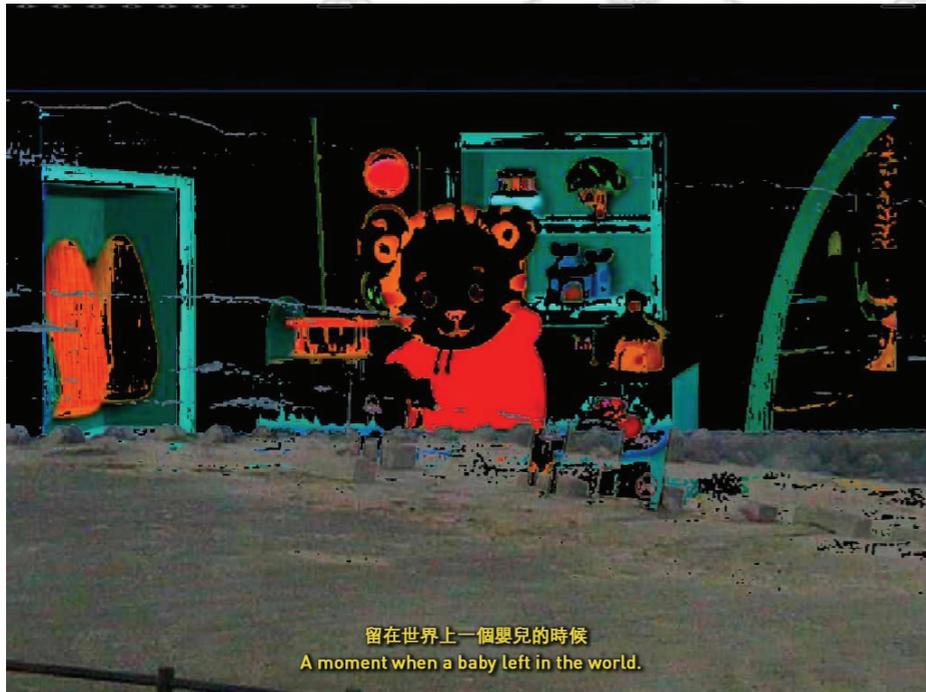
呼應文學主題，徐文瑞也特別提到陳米靖所創作的《神秘河流：碎片與詩》。本件作品由藝術家搜集世界各地監視器日以繼夜產出的影像垃圾，藉由程式編碼重新組裝成一幅幅即時的抽象畫，並以AI機器人產出一句話，來回應影像的寓意。觀眾不免驚訝，原來機器人就可以當詩人。這樣的展示，不僅回應了對於人與城市之間的互動關係，也同時提出了一個對於「何謂創作」的懷疑。

延續這個經驗，徐文瑞同時提出了一個反思，或甚至可以是一個策展的難題。那就是：「我們要如何思考文學藝術、電影藝術與當代藝術這些多元化的媒介？其實，幾乎所有事物都跟藝術有關，而他們都需要『媒介』，在這媒介化的過程中，文學創作的藝術性是否會降低？」

觸碰觀眾的心

二三設計創意總監蘇巧純也分享了自己對於「媒介化」的想法。他認為這正是策展人的使命，策展人每天都在進行「轉譯」的工作，在創意轉換之中，把內容化成各種不同的形式。當我們打開 Google 首頁、進博物館首頁或是資料庫的時候，其實一般人並不知道自己要做什麼、要找什麼。知識的多樣性很重要，但知識的深厚、正確性也很重要，策展（人）即是要帶領觀眾來做這件事情。策展人的工作除了內容策畫、層次鋪陳、體驗設計、跨界創新等，最重要的是，要能讓觀眾「喜歡」這個觀展的過程，否則空有深厚的內容，卻無法觸碰觀眾的心，那就不是一個動人、成功的策畫。

蘇巧純希望做到的是體驗式的學習，以及遊戲化的行銷。他以「現場體驗」的展覽為例，因為數位時代或是疫情影響，遠端、虛擬技術的發達，是否會讓親身體驗這件事走向「被消失」的命運呢？他認為並不會。「親身體驗」觀展，反而會成為另一個值得開拓的市場。例如現在串流音樂非常流行，但現場演唱會的市場其實並未萎縮，甚至還發展出更多、更新、更炫麗燦爛的型態，因為現場直接的體驗的狀態是一種「不可取代」、「無法抹滅」的經驗，它會深刻地銘刻於觀者的心中，展示的內容也將隨著時間在參觀者的記憶深處建檔，慢慢轉譯成他對這個主題的視野。因此，現場展示、體驗設計，如何將資訊化簡為繁、作直接且有趣的傳達，在在都考驗著策展人的功力。

留在世界上一個嬰兒的時候
A moment when a baby left in the world.

徐文瑞 2021 年的策展作品「本草城市新竹」，展出藝術家陳米靖作品「神秘河流；碎片與詩」（藝術家提供）。

AR 的互動帶給展覽新的可能性。

與未來溝通

延續討論，國立成功大學歷史系副教授謝仕淵則以他身處在學術環境與博物館工作經驗的觀察，希望將焦點拉回到回歸到博物館的本質。

以謝仕淵參與策畫的臺文館第 3 期常設展為例。臺文館第 3 期常設展嘗試改變敘事的策略，在問題意識和敘事表現上，做了突破性的溝通。和多數文學類博物館以作者或作品為中心的敘事明顯不同，「通常以作者和作品為中心的展示，觀眾對於想講的東西已經有一定程度的認識與想法，進博物館只是一個『印證』而已；而這次打破了這樣的慣例。因此我想的是，我們要關注的不應該只是當次的展覽，而是博物館系統如何透過這個常設展，在未來幾年間與觀眾暢通溝通的管道。」正因為這樣策展策略的差異，第 3 期常設展有了非常不一樣的面貌。謝仕淵說：「現在的展覽是與未來溝通。」他希望經由策展為媒介，透過展覽來與不同的當代觀眾溝通，不僅產生更多對話空間，也為展示空間增添多元對話的可能性。