

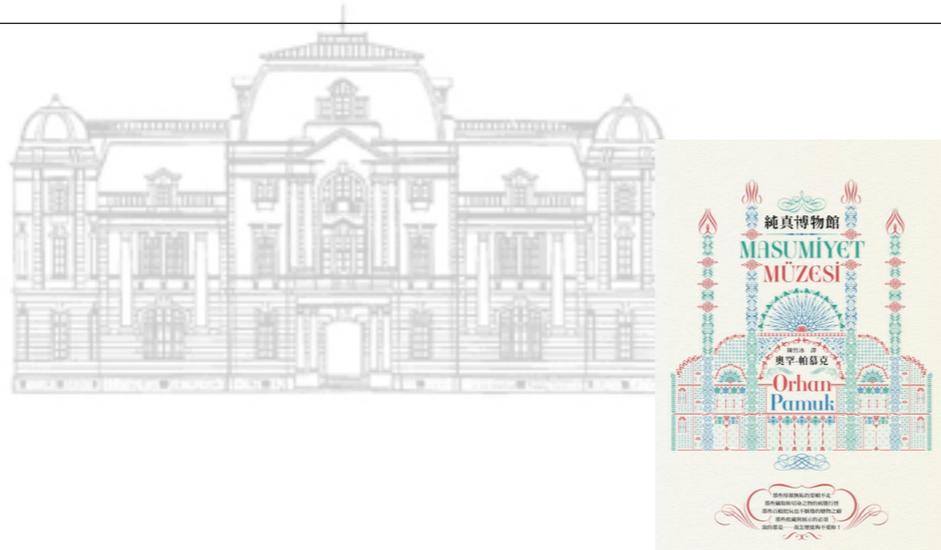
虛實交錯的 純真博物館計畫

走入帕慕克的百科全書世界

| 紙上博物館

Between Fiction and Reality: The Museum of Innocence Project

| Museum on Paper

《純真博物館》中文版（麥田出版）

文：劉臻（特約撰述）

圖：麥田出版社、Amazon、維基百科

純真博物館計畫初步構想源於 1980 年代，至今已由收藏家、小說家、建築師、藝術家、設計師、導演，共創一間博物館、一本小說、一本專輯、三部紀錄片。多方面突破博物館的建構模式，成為新博物館學晚近引人注目的跨領域計畫。

純真博物館計畫的主導者土耳其作家奧罕·帕慕克（Ferit Orhan Pamuk）在回憶錄中提及，兒時常沉浸於觀察物件的細節、擺設及整體氛圍，年少時期以畫家、建築師為職志，十分迷戀被一般人視為無用的物品，大學就讀建築系時著迷收藏有關伊斯坦堡的生活物件。

1980 年代，在百科全書出版社工作的朋友，戲謔的建議以寫作為正職的帕慕克應加入他們的行列。1982 年因緣際會下，帕慕克聆聽鄂圖曼帝國末代王子 Ali Vâsib 講述一生經歷時，逕自想像對方在宮殿為遊客導覽的模樣。數年後，他決定結合這兩段經驗，撰寫一本以人類情感為主題的百科全書，「不只涵蓋物件與地方，字彙的條目必須包含抽象的概念，例如愛、渴望、驚慌。」

1990 年代中期，帕慕克常到歐美國家宣傳著作，途中參觀許多小型博物館時，感受到展場裡大眾日常生活物件的詩意，能喚起「類似過去某一時刻，某些人們曾居住以及離開的城市、鄰里與街道」的情緒。此時，他開始嚮往建立一座位於伊斯坦堡巷弄之中、小而奇特的博物館。

在收藏與創作中構思一座博物館

為使這項計畫再現的成果接近真實、典型的伊斯坦堡，帕慕克不斷到二手商店、古董店、跳蚤市場購買可能需要的物件，他回憶道，「這些日常生活物品看起來相當純粹、純真，足以作為一日之始喚醒我的那一道光。」2000 年，帕慕克看見 Beyoğlu 區窄小巷弄的一間 19 世紀晚期老屋，直覺氛圍符合構思中的故事，便買下來作為博物館預定地，且與土耳其建築師 İhsan Bilgin 討論改建計畫。這棟建築物也是他至今最大型的收藏品。

2002 年，帕慕克開始撰寫小說《純真博物館》。「純真」是男主角對一段愛情的執著，為永保愛情存在的軌跡，將女主角的家改建為博物館，展示摯愛生前所思、所用及保有兩人愛情記憶的物件，所有物件正好反映出現實世界現代化時期的伊斯坦堡地方記憶。「當我收藏越多物件，我就發想出更多故事。」他一度想將記錄物件細節的展品目錄放進小說，後來發現如此無法充分表達人物的情感與生活，以及物件蘊含的整個時代文化氛圍。因此回歸原定的兩種敘事形式：小說主述故事，博物館展示物

件，也就是博物館及小說是單一故事的兩種再現。交錯在收藏與創作的虛實建構過程之中，曾有過一件令帕慕克印象深刻的事：

在建築物周遭踢足球的孩童曾問：「帕慕克先生，你的博物館什麼時候會開門呢？我們的球掉到你的後花園了……」我總是告訴這些孩童：「總有一天這間博物館一定會開門」，而我也會將那些球還他們。直到小說完成，博物館終於開始動工。那些球共有 18 顆，都已洩氣扁掉，其中一顆球是現在第 38 展示櫃的一件展品 (Pamuk, 2012 : 40)。

實體化博物館的過程

2008 年小說終於出版。帕慕克以私人信託諾貝爾文學獎獎金籌備實體博物館，隔年成立純真基金會 (Masumiyet Vakfi) 負責營運管理。建築與空間設計以前任建築師的設計藍圖為基礎，接續的德國建築師團隊 Gregor Sunder-Plassmann 規劃為一樓大廳，二、三樓展區，情境展示、帕慕克創作手稿與著作展示區位於閣樓，地下一樓為紀念品販售區，並入圍 2012 年倫敦設計博物館 (The Design Museum) 的年度設計獎 (Designs of the Year Awards) 的建築項目。

受珍奇櫃 (wunderkammern) 的啟發，帕慕克規劃主要展示架構為：展櫃對應小說的每一章節。他與德國藝術家 Johanna Sunder-Plassmann 與德國設計師 Carlotta Werner 共事，集結各領域藝術家以工作坊形式製作展示內容，運用劇場設計的技術展示上千件物件，詮釋抽象文學敘事及地方歷史文化氛圍，這段過程由紀錄片 *Istanbul collecting* 紀實。而自 1999 年拍攝至 2012 年的紀錄片 *Masumiyet Müzesi*，是目前最完整記錄此計畫的動態影像。

1 在小說中，男主角凱末爾為了愛女主角芙頌、將 8 年每日的煙蒂收集起來，上面還標注日期，來表示紀念。(Svklimkin, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons)

2 若無法親自到博物館，也可以透過書籍，來看這些物品堆出的博物館，探索記憶的無限可能。

籌備期間，專輯 *The Innocence of Objects* 出版，取代小說原本要呈現的展品目錄，其中收錄了一份廣大引起迴響的〈博物館宣言〉(A Modest Manifesto For Museums)。2013 年專輯榮獲 Art in Literature: Mary Lynn Kotz Award 第 16 屆年度獎。2016 年帕慕克受邀於 ICOM (國際博物館協會) 米蘭大會發表這份宣言，大致內容為：

長久以來，我們習慣象徵不朽的紀念碑，需要的其實是居家住所；我們習慣史詩鉅作，但需要的是小說；我們習慣擅於再現 (representation) 的大型博物館，事實上需要的是擅於表達 (expression) 的小型博物館。我們不乏且將有更多斥資打造的博物館，在這樣的博物館裡，可見的多是國家和歷史。我們真正需要的，是小而能展現人性深度、個體故事的博物館。

2012 年博物館正式開幕，2014 年榮獲歐洲年度博物館獎 (The European Museum of the Year Award, EMYA)。配合小說情節，觀眾出示紙本小說中的門票欄位頁面，可免費參觀博物館一次。至今，依然吸引全球書迷按圖索驥前往參觀，成為當地的文化觀光景點。

創新典範的博物館及其再詮釋

實體博物館看似是計畫的終點，其實是物件脈絡可再詮釋的起點。開館之後三年，帕慕克參與第三部紀錄片 *Innocence of Memories* 的編劇，該片在第 72 屆威尼斯國際影展首映。2015 年此計畫獲選為第 14 屆伊斯坦堡雙年展的作品。2016 年於倫敦 Somerset House 展出小型特展。2017 年與挪威奧斯陸大學文化史博物館合作策劃 Orhan Pamuk: The Art of Fiction 特展。

在這項不斷游移於現實與虛構之間的計畫中，收藏實踐是核心架構，小說故事賦予所有物件新的脈絡，博物館展覽畫龍點睛的展演人們在現實與虛構世界中追尋真實的渴望，並保存伊斯坦堡歷史與大眾文化，創造出重構記憶的無限可能。

備註與參考書目：

1. 本文由作者碩士論文《虛實交錯的博物館詩意：「純真博物館」的建構研究》修改而成。
2. Pamuk, O. (2005). *Istanbul: Memories and the Cities*. (Maureen Freely, Trans.). New York: Alfred A. Knopf.
3. Pamuk, O. (2011). *The Naïve and the Sentimental Novelist: Understanding What Happens When We Write and Read Novels* (Nazim Dikbaş, Trans.). New York: Vintage.
4. Pamuk, O. (2012). *The Innocence of Objects: The Museum of Innocence, Istanbul* (Ekin Oklap, Trans.). New York: Harry N. Abrams.