

文學變形記， 體驗式策展

訪策展執行 × 玩味創研

Literature in Transformation: The Making of Experiential Exhibition

文：白樵（特約撰述）、羅聿倫（臺文館）

圖：臺文館

如果可以選擇，成爲人以外的，你想成爲哪一種動物？是擁有深藍色翅膀的飛魚，是低調但孔武有力的黑熊，還是從鄉間田土倏然起飛的白翎鷺？當然人類不可能成爲動物，但動物卻在人類的文學裡從未缺席。文字裡頭蘊含各式動物圖騰形象、生活寫照、互動情感，甚至擬人化的動物文學，都映照出人與「人以外的」，各種糾結及關照。讓我們一起跟著策展執行羅聿倫，以及展間設計玩味創研團隊一窺「成爲人以外的一臺灣動物文學特展」究竟如何構思，以及呈現。

| 人以外的：
文學連結了動物

| Beyond Human:
Literature Connects
Animals

從動物到人以外的

動物，在人類文學作品裡，從未缺席。神話、詩歌、小說、散文、童話……，都有動物的圖騰形象、生活寫照、互動情感，甚至擬人的一切。這些泛稱的動物文學，蘊含人與「人以外的」大地生物之關係糾結。

臺灣文學悠遠的歷史，當然也不乏動物的題材。原住民族有靈動山海的動物精魂、古典漢詩有島國獨具的鹿蹄鳥跡、日治小說有勞苦堪憐的牛犢馬匹，現代主義文學意識深處可從動物看到人的原始獸性、都市文學常見溫暖陪伴的阿貓阿狗，當代的自然書寫則又話鋒一轉開始反思人類文明膨脹的不應該……。

動物不用文字，不過，人類挺身代寫，以「動物文學」豐富了身體和生命經驗的多元。《聖經·約伯記》一段詩意的話，「你且問走獸，走獸必指教你，又問空中的飛鳥，飛鳥必告訴你。」走獸飛鳥，是無比深邃的自然界，人類在此發現超越人類的智慧，所以必須，成爲人以外的。（引自「成爲人以外的一臺灣動物文學特展」總說）。

由臺文館策畫，委託玩味創研公司設計製作，於今年度6月舉辦爲期半年的「成爲人以外的一臺灣動物文學特展」，嘗試以更廣闊、全面的角度切入。搜集資料縝密龐大，綜合散文，小說，新詩等不同體例作品。時間跨度自初民時期延續至今，同時探討生物含括家禽魚類飛鳥昆蟲。

展覽共分：書寫靈光的眼睛、田園時光交響曲、變調的工業邏輯、獵奇消費修羅場、多元價值眾生相、動物園裡的凝視等6大單元，展現斯島有動物以來，成爲勞役動物、食用動物、戰爭動物、實驗動物，展演動物，乃至於當代貓狗萌寵的社會脈絡及現象。策展執行羅聿倫指出，此回與玩味創研團隊共思，就是將上述議題透過靈動的巧思及手法，融入展場空間的過程。

「這是一個貫穿人類和動物、跨越歷史與當代、思考生命與體制的臺灣動物文學展覽，展現臺文館想要與社會互動的企圖，而不是用抽離的視角去看文人筆下的動物而與現實脫節。」羅聿倫道。因此展覽敘事，也將順著一般人熟悉的時間軸，帶出動物與人互動的主旋律。

展場以豐富的圖像爲主，拉近文學的距離。

問：展覽會從哪裡作為起點呢？

羅：首先，我們從如詩的田園景色出發。在初民的眼中，動物是禁忌、是圖騰、是共同勞動的夥伴，同時也是陪伴的寵物。動物對人類而言，既是牲口也是同伴。在人類捲入戰爭的時候，動物也不能倖免，要跟著上戰場。所以在這個時期，動物是工具，我們是利用動物的人。

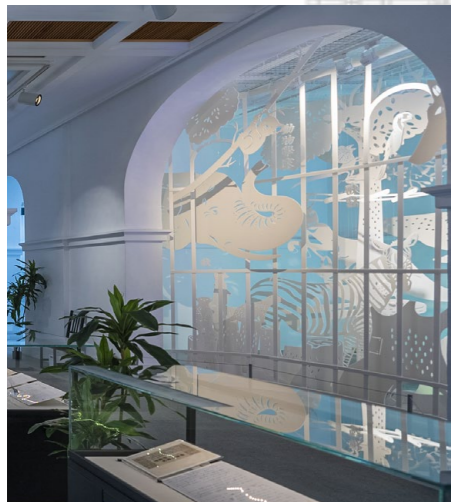
但跟其他地方一樣，臺灣也開始邁入現代化工業社會，農村式微，獸力被取代，大量機器化生產的思維被帶進動物養殖，動物成為經濟奇蹟的一部分，而人類也對動物生死場景越來越無感。所以在這個時期，動物是商品，我們是剝削動物的人。

接著，我們進到一個「臺灣錢淹腳目」的年代，人類使用動物的方法也更五花八門，講求精品的純種培育、功德放生，以及各種炫耀財富的珍稀動物飼養。衣冠楚楚的人類，對於動物沒有絲毫憐憫之心。所以在這個時期，動物是符號，我們是消費動物的人。

問：什麼時候人們開始用不同的觀點來看待動物呢？

羅：時間進入到當代。人類開始思考自己只是自然的一部分，因此動物與生態，進入到人類的視野，也產生了更多物種多樣及生態平衡的反思。人類的角色也更加多元，有觀察者、行動者，當然也有書寫者，而他們關注的對象都是動物。所以在這個時期，動物是主體，我們是向生命學習的人。

動物園對人類來說是一個經典場景。這裡聚集了大部分人類對動物的凝視。動物園就像一面鏡子，反映出人類對事物的分類規則、控制世界秩序的慾望，以及對待動物的倫理價值。因此，當代動物園的文學書寫對這樣的現象提出反思及批判，也同時告訴我們，要成為重視動物權利與福利的人。

柵欄關著的動物是誰呢？你是否曾經這樣凝視著動物呢？

如果展覽是一個故事

訪：羅聿倫

讓文字感受立體化

訪：玩味創研

與談人：

玩味創研——林明慧（藝術總監）、董唐廷（專案經理）

問：「玩味創研」在此回展覽中扮演了哪些角色？根據相關文獻中哪些關鍵元素，定調此回的 tone and manner（調性）？

林：這次展覽的角色們是動物、是人。我們比較像是角色以外的轉譯者。就像語言翻譯；文學的語言是文字，而展覽的語言是設計。這設計可以包括視覺、聽覺、觸覺等多重設計體驗。此次的文學性非常強，希望透過體驗式設計，將文學作品轉譯出多重的感受層次。讓觀眾在空間的帶領與動態視覺引導下，能對這次摘選出的文學作品有更多的想像空間與情感連結。

對於展覽的調性其實有過滿多種想像的，因為動物與人，與我們有最貼近的情感交流，每個人（包括觀者）也都各自擁有屬於個人化的情感體驗，無法用分析或歸類去定調。加上，文學是富有想像力的載體，比直接看到的視覺更有想像的空間。我們不希望過度凸顯動物的個別性或說特定性，假設我們在展場呈現一隻貓，我們希望牠可以是任何一隻貓，而不會覺得牠就是「咪咪」，或是「喵喵」。因此以具象的「剪影」來描繪各種動物形態，以「白色」為主色調，把「留白」讓給文字。最後再以「光」打亮動物與文學，讓彼此可以烘托照耀。主視覺的概念也由此而生，這次文學裡所提及的動物相當多元，每一個動物都是主角。

董：這次橫跨時代與物種多，主題廣，難有統一調性做強烈主視覺。我們用單色剪影描繪，非寫實描繪，也不希望如繪本插圖或卡通化配角方式呈現。每個動物在不同人心中具備不同情感。我們盡量保持開放，而非特定對象。主視覺以 3D 剪影製作，最後透過焦距變化與運鏡，讓每次對焦的動物不同，透過不同焦距每一種動物都是主角。一開始光的基底色調較安靜疏離，而館方也給予意見，希望不要給予觀眾太主觀或企圖反思檢討的氛圍，而是了解、關愛、行動，是一個面向希望的閱讀氣氛。並提議以偏暖的色調呈現，這是合作時學習到的可貴經驗。

問：「成為人以外的－臺灣動物文學特展」是玩味創研第一次從事文學相關的展覽設計？做文學特展有何困難與有趣之處？

林：以前比較多展覽設計是偏教育性與文化傳播，主要在將繁複而生硬的內容，藉由較生動的互動體驗方式，轉為易於吸收與理解的呈現方式。而這次文學的傳達，需要較沉靜的體驗氛圍，以進入文字與閱讀的世界。因此這次的互動體驗比起以往常提及的「沉浸式體驗」，更像是「沉靜式體驗」，偏向比較內斂與低調的設計，也算是我們的新嘗試。

用設計與文學互動

問：除了策展單位選定的 6 項單元與動物書寫小方塊，設計團隊對此議題在設計上有何其他的詮釋與預設？用哪些核心概念貫穿整座設計場域？

林：臺文館是一個相當特別的展覽空間，尤其是這次展出的 D 展廳，進入展廳前會有置身戶外廊道的錯覺，而我們也利用這樣的特色，再次翻轉觀眾的直覺認知，將原古蹟門上的窗框佈置成戶外的林間樹影，讓進入展廳像是走入林間的出入感。且我們在這邊放入了小驚喜，觀眾走過會啟動感應器，樹影間會投影出猴子、飛鳥與蜘蛛等動物的影像足跡。在進入展覽前，就先打破既定的單一空間認知。

而進入展廳後，第一個裝置是「以動物為鏡」，有三個空白稿紙的螢幕，觀眾靠近會有文字摘句顯現，並將觀眾轉化為動物形象，從「人」的視角跳脫，也就是「成為人以外的……」。由館方幫忙挑選 8 種有差異性動物的文學作品，有鳥禽類的麻雀、爬蟲類的烏龜、昆蟲蜻蜓、兩棲類青蛙、還有哺乳動物雪豹、兔子等。

為了呼應展區一開始以動物為起點，我們在展區的最後也設計了一項互動裝置「動物抒情片」，回到文學與人，以臺灣文學家的作品出發，由館方挑選 12 篇不同創作者的動物相關摘句，將摘句放進畫框中，卻又將文句中的動物文字隱藏（留白），需要觀眾的「腳」去點踏地上各式的「動物腳印」，才能解鎖動物的文字，出現聲音與動態影像。也藉由這樣的互動，引導觀眾去細讀作品，進而認識臺灣文學家琦君、劉克襄、朱天心、吳明益等。反轉一開始進入展場成為動物，最後回到「文學」本身。

轉化的敘事與觀看

問：此回展覽許多區域，運用放大鏡加乘局部畫面，多面鏡像折射，將文字置放於不同質地與形狀的物件容器中。在轉譯文學上，設計此回扮演何種角色？如何挑選適合展覽的文字觀看長度與閱讀方式？藉由何種敘事或設計節奏持續引領觀者的興趣進行活動？

林：這次摘句量龐大，這也是臺文館展覽的一大特色。要將所有呈現的內容都完整吸收的難度相當高。我們盡可能從設計上去轉化觀眾閱讀的方式，藉由新的觀看方式，驅使觀眾在不知不覺中被引導閱讀。

董：針對每區主題，我們設計了各種不同情境與動態觀看。前面偏靜態，是人與大自然相遇，屬於較為純粹的情境環境氛圍營造。田園生活開始帶入與主題意象相關的視覺材質變化。「工業區」講述經濟動物與動物被商品化，我們以量產化生產包裝與商品陳列作為展示形式，把文字落入商店中所見的各種不同包裝載體，而文字就是商品的本質。並將一些類動物形象的標點符號裝入瓶中。

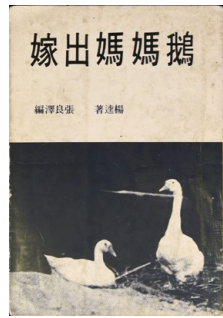
在「獵奇消費區」，因人類以奇觀角度來看待動物，進而產生了多種獵奇消費。基於此概念，我們讓觀眾用有別於尋常方式來閱讀展示內容：以洞眼窺探內裡文字，用放大鏡觀看字體上的小細節設計，如文章「路面」兩字上會有輪胎滑行後的壓痕，又或是「鴨嘴獸」幻化為摘句當中的「逗點」符號。

在「多元價值區」，則是以鏡子作為貫穿單元的元素，鏡面的折射象徵著人類在此階段，已懂反思自身與動物的關係。透過 45 度角鏡面的設計，觀眾一開始會先看見自己，待進一步走到裝置前，鏡向反射的摘句文字就會浮現。我們反思自己，再看到文字，最後再回首觀照自身。在最後的動物園區，則是以鳥籠來作為內容呈現的載體。我們不希望設計太過具體的牢籠形象，而是用更為抽象的方式進行轉譯。

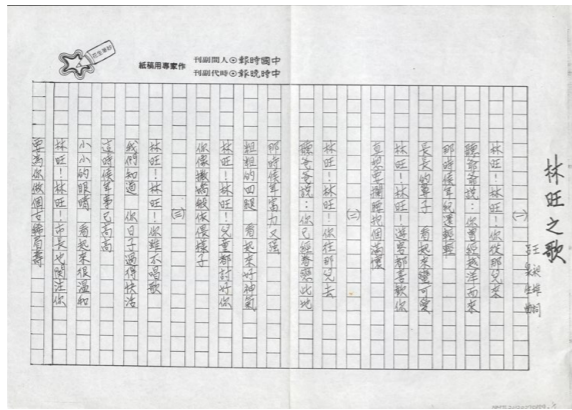
展覽的另一個亮點，是我們結合了古蹟空間現有的拱門，製作了大型的藝術裝置，以巨型紙雕的方式將摘句中所提及的動物都納入與幻化為相對應的圖像創作中。也為了呼應「動物與人」，將作品中出現有關「人」的角色以文字方式出現。讓人以「文字」，動物以「圖像」共同書寫出每個時代圖像。

- 1 在展覽尾聲，觀眾可以挑選自己想要成為的動物，並看看這些動物在文學作品是如何被描述的。
- 2 當文學家的文字成為圖像時，會長得怎麼樣呢？展場藏的小心思，等待慢慢挖掘。

精選藏品

1. 楊逵《鵝媽媽出嫁》
楊逵初以日文創作，1942 年發表於《臺灣時報》274 號，民國 55 年譯成中文。無論是在首次發表的日治時期，或是戰後推出中譯版的中華民國政府時期，人們同樣如鵝媽媽處於弱勢被壓榨之一方；而人們卻也時常遺忘自己也是如此對待弱勢者與未能言語之動物們。（林瑞明捐贈，臺文館典藏）

2. 〈林旺之歌〉
為王昶雄與呂泉生合作的作品之一，前者作詞，後者作曲。此手稿為王昶雄謄寫歌詞之手稿筆跡，內容分為三段，分別記述臺北動物園裡一向富有人氣的大象林旺，其童年、中年及老年時期的模樣。（王昶雄家屬捐贈，臺文館典藏）

3. 林玉山〈獻馬圖〉
此作品為畫家林玉山於 1943 年創作的四屏聯膠彩畫，原為記錄二戰末期戰況嚴峻，日本政府強徵民間人力與物資做為軍用戰備等實況。1947 年 228 事件發生，各界風聲鶴唳，畫家擔心被冠上莫須有罪名，故將原畫中的日本國旗改為中華民國國旗，藏匿家中多年。1999 年，畫家憑記憶將已損佚的右側兩屏，補繪復原為當初原畫的日本國旗，並贈予高雄市立美術館，也為新、舊、中、日交雜的畫面留下極具歷史性的註解。（高雄市立美術館典藏）

展覽：成爲人以外的——臺灣動物文學特展
時間：2022 年 6 月 8 日至 2023 年 1 月 29 日
地點：臺文館展覽室 D

人與動物，共返自然

黃宗潔 × 蘇碩斌對談

| 人以外的：
文學連結了動物

| Beyond Human:
Literature Connects
Animals

Creatural Literature: Human and Animal Relationship in Taiwan

文：李鴻駿（特約撰述）
圖：臺文館

萬物有靈，形色各異。動物不能言說自己，牠們的生命形影，文學家以筆墨留影。2022 年 6 月，臺文館推出「成爲人以外的：臺灣動物文學特展」之際，同時即將出版展覽專書《成爲人以外的——臺灣動物文學群像》，由參與展覽的黃宗潔主編，梳理臺灣動物脈絡。這次特邀館長蘇碩斌擔任對談人，暢談此領域的書寫與發展，以及專書編撰的心路歷程。