

讓19世紀的巴黎，在21世紀的台南現身 「巴爾札克特展」策展紀實

文／陳秋伶 展示教育組 攝影／林民昌

策展之初要面對的重大挑戰是，台灣民眾對這位舉世聞名的法國現代小說之父奧諾雷·德·巴爾札克並不熟悉；再加上台法文化差異，林林總總因素導致台法雙方策展團隊的對話不斷，到最後的默契與共識，終得以「台客版」的19世紀的、法國的巴爾札克在21世紀在台灣台南重現。

展覽中巴爾札克唯一的照片。

「文學拿破崙——巴爾札克特展」策展之初要面對的重大挑戰是，台灣民眾對這位舉世聞名的法國現代小說之父奧諾雷·德·巴爾札克（Honoré de Balzac）並不熟悉；而且不論是他的寫作風格、小說品質、觀察能力、心理分析，或道德觀念、貴族稱號、衣著風采、甚至外貌，始終備受爭議及矚目；再加上台法的文

化差異，這林林總總的因素導致台法雙方策展團隊的對話不斷，往返書信竟高達450封以上，從一開始的陌生與推敲，到最後的默契與共識，終得以「台客版」的19世紀的、法國的巴爾札克在21世紀在台灣台南重現。

穿越「時空」遇見巴爾札克

本特展有別於過去的文學特展，不僅展出於作家直接相關的文物手稿外，同時也大量蒐羅描述其人及佐證其文學的國際知名藝術家作品，包括：羅丹、畢卡索、多米耶、馬松、J.J. 葛蘭維爾等等。不但有助讓參訪者沉浸在「19世紀法國」、「巴爾札克」的氛圍中，同時也提供觀眾一個藝術的饗宴。而伊夫·卡尼爾館長更盛讚，本特展展示手法是在法國前所未見的。

巴爾札克的私生活與其作品一樣豐富精彩，但尊重私生活隱私的法國人，鮮少依此作為展覽的主軸；相反的，這應該是台灣觀眾認識巴爾札克的一個切入點，在如何不醜化其私生活以及不模糊文學焦點的前提下，成為吸引大眾的觀展以及閱讀巴爾札克的動機。在其多采多姿的羅曼史中，留下了數百封書信，這些信是愛情小說、自傳，是文學中重要的一部分，更是當時藝文界生活的記事；因此，展場各單元運用他與情人的書

此展間中央的巴爾札克的手杖，以懸掛方式展示，更可誇張其神奇的效果。

信作為引言，可與單元內容相呼應串連全場，也從中窺視他內心的情感與真實，這往往是最令觀眾感動及感興趣的。

巴爾札克文學造成風起雲湧的19世紀前葉，台灣文壇是怎樣的一個狀況？作為台灣唯一的國家級文學館，在辦理任何國內外文學特展時，同時肩負著引介台灣文學的使命。展場以生動有趣的模型對照介紹巴爾札克生平與當代的台灣文壇，使他穿越空間與台灣在同一個時間點相會，也讓觀眾在閱賞巴爾札克同時，也認識台灣文學的當下。最後策展團隊決定以台灣人的角度去閱讀巴爾札克，客製化一個巴爾札克特展：故事的、情境氛圍的、藝術的特展。

走進展區

展場透過文字與圖像的描述，平面與立體的刻劃，讓觀眾在參觀的過程去建構自己的想法與見解。展場共分為7個單元，從介紹作者本人

開始，引領觀眾走近作品，探索世界文豪筆下豐富多樣的人間百態，細究19世紀的法國文學如何展演深刻寫實的社會人文風貌。

巴爾札克的眾生相

一走進展場映入眼簾的是法國凱旋門框架長廊，帶領觀眾跳躍時空來到19世紀的法國巴黎；其下放置10個台座，上面寫著不同時代的人物對於巴爾札克及作品或褒或貶的不同見解，透過文字刺激觀眾的想像力，讓觀眾在進入展場前對巴爾札克有一個屬於自己的想像，在長廊軸線的端點是國際間首見的羅丹作品：巴爾札克——裸體C號作品（大型），赤裸裸地等著觀眾剖析他的文學世界。本單元中豐沛的文物呈現了各路人馬對巴爾札克充滿歧異且相互矛盾的觀點，目的在於邀請觀眾在其中尋找自己心目中的作家；這裡沒有現成的答案，希望每個人在參觀過後，都能勾勒出一個獨一無二的巴爾札克身影。

由真實到神話——愛情與友誼

透過情人與文藝友人來描繪闡述巴爾札克，並勾勒出孕育其作品的社會涵構。愛情、友情雙軌平行的方式展現最後彙集指向一件塑造神話的物件——手杖。這是1984年巴爾札克以借貸方式購得的，以懸空高掛的方式展現，戲劇性地與展示在後方的葛宏德維爾《巴爾札克顛峰時期的一系列計畫》畫中那根象徵他文學權力魂魄的手杖重疊。當觀眾靠近手杖時，畫中的巴爾札克便消失不見，與黛芬妮·德·吉哈丹在《巴爾札克先生的拐杖》一書中，對於他左手握著權杖即可以隱形，然後隱身來觀察人們的私生活，所以才能出神入畫地寫出普羅大眾的故事相呼應。

筆與墨的苦刑犯——工作中的巴爾札克

本單元主要展示巴爾札克以及同時期作家喬治桑、雨果、大仲馬、高提耶等人的手稿，以呈現主人翁豐沛的創作能量，以及創作中重複修改追求完美的驚人毅力。幽暗深邃、飄著淡淡咖啡香味的長廊，帶領觀眾彷彿進入巴爾札克挑燈夜戰、孤獨寫作的場景。透光的12個手稿燈箱，其中8個手稿燈箱紀錄著作者一再再修改的過程，其餘4個，以螢幕來呈現四段由巴爾札克著作《論現代興奮劑》

書桌的陳列帶領觀眾彷彿進入巴爾札克挑燈夜戰、孤獨寫作的場景。

文本所轉化的原創動畫影片，將「咖啡」這個與巴爾札克創作息息相關元素融入展區中。

活靈活現・躍然紙上——

作者筆下的2500個人物

展現巴爾札克作品中豐富的人物，首先展示由巴黎歷史博物館提供4幅的巴黎地區風景油畫，讓觀眾有置身巴黎的想像空間，再利用夏爾·余亞德和比耶·居斯曼為《巴爾札克全集》所繪製的百件活版印刷圖像，及皮耶·里佩爾為鑄造的10座人物雕塑，讓巴爾札克筆下的人物從文字中走出來，更鮮明地展現在觀眾的眼前。大型漫畫書本以及翻開著的大書本投影著巴爾札克版的四格漫畫，一方面暗示平面立體圖像人物後面所承載的龐大且錯綜複雜的故事情節，另一方面藉由漫畫拉近展覽與青少年的距離。

人間喜劇，科學的創造

《人間喜劇》不只是巴爾札克小說的合集，也就是民俗風情的故事，其目的是書寫歷史學家遺忘的故事，本區以超寫實主義為設計概念，將展場分左右兩個互為鏡射的空間；一側象徵現實的世界，我們可以看到由門得列夫首創的化學元素周期表；

以漫畫的形式傳遞巴爾札克筆下精彩豐富的2500個人物，更能獲得年輕觀眾青睞。

展場以J. J. 葛蘭維爾於1840年所繪製的《巴黎人自畫像》中之人物版畫作品，企圖傳達巴爾札克同樣也是運用科學方法，將形形色色的人物圖像分門別類。

另一側則象徵巴爾札克創作的想像世界，即是J. J. 葛蘭維爾於1840年所繪製的《巴黎人自畫像》中之人物版畫作品。展場企圖傳達他同樣也是運用科學的方法，將形形色色的人物圖像分門別類，放入他想像世界的小木盒子中，並在寫作的時候將盒子打開，去研究每一個人物的特徵與性格。

曠世奇作：

《歐葉尼·葛朗台》與《高老頭》

本單元著重於巴爾札克作品的永恆性，其普遍性，其以各種形式的藝術創造的能力，展出了巴爾札克的當代作品、初版作品、盜版品，以及其身後許多改編作品，包括插畫及戲劇、劇照、電影等，來展現巴爾札作品歷久彌堅的魅力。

以劇場設計的概念，展間內巨型壁畫呈現歐式歌劇院的室內場景，觀眾席的最前座坐著巴爾札克，靜靜的看著來往的觀眾，觀眾彷彿也成台上的演員——巴爾札克筆下的人物，而事實上，巴爾札克所寫的庶民百態與社會面貌，今日依然

鮮活地存在我們四周。一個大型舞台景片，將空間一分为二，分別介紹台灣觀眾熟悉的兩部曠世奇作《歐葉尼·葛朗台》與《高老頭》。

藝術家眼中的巴爾札克

最後，讓藝術家們來回答「誰是巴爾札克」這個問題吧！

在一連串充滿視覺設計的空間後，最後把整個展示的節奏放慢、放輕，讓觀眾靜下來思考，反芻所見。羅丹的銅雕置於空間中央，波特萊爾的文章則、畢卡索的版畫陳列，讓這三名大師的作品本身去說故事，作為整個展區的總結。

結語

展出一個台灣觀眾不熟悉世界文豪——巴爾札克，真是件絞盡腦汁的事情，但經歷2年的台法策展對話，終於在2010年12月15日順利開展，並獲得各方的好評，特以此展與台灣觀眾的掌聲向偉大的天才小說家巴爾札克致敬。☒