

橫向連結・向下扎根

淺談「巴爾札克特展」系列活動的跨界與探索

文／吳瑩真 展示教育組 攝影／吳瑩真、蕭凱文

「文學拿破崙——巴爾札克特展」是一個跨界合作的國際大展，也就是跨法國文學、藝術類博物館，形成一種文學與藝術混搭、跨界的詮釋視野。這樣的結合卻激發了特展系列活動裡「藝術統整」的概念，企圖整合文學、美術、戲劇與休閒文化等領域來呈現巴爾札克特展的多元跨領域的內涵。

有別於台灣文學館過去的展覽內容，「文學拿破崙——巴爾札克特展」是一個跨界合作的國際大展，此處所指的「跨界」，不僅是國際界線（boarderline），也是跨法國文學、藝術類博物館，形成一種文學與藝術混搭、跨界的詮釋視野。這樣的結合或許只是策展者展現文物豐富性的策略之一，但卻激發了特展系列活動裡「藝術統整」的概念，引發了活動設計雖以巴爾札克及其文學作品為主體，但企圖打破單向學科的詮釋，整合文學、美術、戲劇與休閒文化等領域來呈現巴爾札克特展的多元跨領域的內涵及精神。

本文即試圖說明系列活動的規劃理念，勾勒如何跨界？如何可能？以及藉由實踐過程中的觀察與心得，希望文學館的教育活動與藝術教育的關連性，有助於日後博物館在多元文化教育中所扮演的角色與定位的論述。

溝通對象

參觀民眾是展覽的溝通對象，但因為展覽並非只開放給特定民眾參觀，也因此，能顧及每一層面的需求就是策展者最大的挑戰。相對於展覽，活動設計就顯得容易一些，可以就活動參加者身分別作為限制區別，讓活動訊息能更有效的傳達。也因此，在一切主題都還充滿不確定時，「人」就很明確地成為此次活動的主體。因此，為滿足不同參觀族群的不同需求，「文學拿破

崙——巴爾札克特展」教育推廣活動，特別依觀眾需求與興趣規劃多項體驗性的活動模式。

從分眾的角度來看，大致可分為：教師、親子家庭、一般觀眾、文學愛好者，依活動型態有：教師研習營、親子活動、體驗活動、戲劇表演、講座等不同形式。

1. **教師研習營**：意在幫助教師能夠在很快的時間內瞭解展覽脈絡，進行教學活動的規劃，引領學生瞭解特展內容與意涵。

2. **藝想巴爾札克**：是一個以想像為核心，以巴爾札克及其作品為探索主題，結合文學、美術、戲劇的美感體驗活動。

3. **戲說巴爾札克**：演出巴爾札克原著劇本《繼母》及據巴爾札克《傳說中的名畫》所改編的兒童劇《花都奇遇》。

4. **經典沙龍**：以講座形式，跨文化比較的視野讓民眾更深入瞭解作家、作品及社會氛圍。

5. **尋味巴爾札克**：導讀巴爾札克《論現代興奮劑》，現場提供法國葡萄酒、巴爾札克咖啡供參與民眾品嚐。

6. **電影欣賞**：播放《巴爾札克》，透過影片認識巴爾札克充滿光與熱的一生。

每個系列活動皆朝向能提供至少一場親子活動的服務，而「藝想巴爾札克」更是全然為親子觀眾特別規劃的一系列體驗活動，以實現「文學教育向下扎根」的願景。

藝想，從實作開始

「誰是巴爾札克？」這不僅是策展人於展覽中提出的第一主題，也是「藝想巴爾札克」活動形成的起源。半年前，大家對這個只聞其名，不知其人的巴爾札克感到相當陌生，在接到活動企劃的任務時，雖然多次在書面的資料想像巴爾札克，想像活動的主題，但過程充滿許多不確定感。後來，在和「那個劇團」楊美英老師討論合作的可能後，發現這種「想像」巴爾札克的過程其實就是一種創造力。也鑑於文學館過去的活動設計裡，具「實作技能」的活動最能引起孩童的學習興趣、激發學習動機。於是乎，我們便以藝術人文領域中的繪畫、戲劇為實作技巧表現的方向，規劃了四個小主題活動，而「藝想巴爾札克」在開展前推出，別具「想像」的意義。

線條、色彩、新形態觀念的嘗試，結合了多樣性媒材和和自創的筆觸，自由自在的表現對巴爾札克的想像與詮釋。

每幅獨一無二、鮮豔繽紛的巴爾札克圖像，富含無限的想像力與創造力。

巴爾札克何許人也？多重視角的美術創藝

在展覽物件中，策展人用許多以文字、圖像、雕塑的物件構成「誰是巴爾札克？」的描繪，有人描述他很邋遢，也有人描述他紅光滿面、大腹便便……，南轅北轍的印象各不同，其中有件出自於抽象派大師畢卡索之手的「巴爾札克肖像畫」，也是難得一見的珍貴藏品。以此，台南應用科技大學美術系李麗紅老師利用了畢卡索以多重視點看世界的概念，與塞尚物像皆可還原為幾何形的原理，設計了兩堂繪畫實作活動。

如何激發孩童突發異想地以畢卡索、塞尚這種獨特的視角去創作巴爾札克的影像？結果會呈現出什麼樣的面貌呢？以「當巴爾札克遇上畢卡索」單元為例，李麗紅首先由畢卡索的作品欣賞入手，介紹他的創作靈感，帶給人的視覺感受如何？是否喜歡畢卡索的誇張表達方式？實作時，老師先給了一張貼了一雙不對襯的「畢卡索的眼睛」，要大家運用想像力，大膽用麥克筆把巴爾札克的頭的五官正面、側面、背面都畫在打

散的不同位置上，讓孩子理解物體重新構成、組合的創作過程，並引導孩子任意塗上顏色，讓孩子嘗試若頭髮不是黑色而是粉紅色，會有什麼不一樣的感覺？藉此打破孩子用色的固定想法。整個活動就是線條、色彩、新形體觀念的嘗試，結合了多樣性媒材和自創的筆觸，自由自在的表現自我對巴爾札克的想像與詮釋。

活動之前，曾擔心還沒有美術訓練基礎的兒童或年齡層太低的小孩在繪畫實作階段會有問題，但經過活動中的觀察，這層顧慮顯然多餘。正如李麗紅所保證：「他們一定能完成，且和展覽一起展出時，鮮豔繽紛的巴爾札克圖像會相當出色。」當一幅幅巴爾札克圖像完成時，發現每幅作品都打破描繪一個人像的既有藩籬，每幅獨一無二、鮮豔繽紛的巴爾札克圖像，富含無限的想像力與創造力。

人間場景：肢體聲音的即興創造

巴爾札克在〈短篇小說理論〉寫過這樣的句子：「昨天在回家的路上，我看見無數的『複製我』，一個擠壓著另一個，擠得像木底部的鯡魚。他們在神奇的遠方反映出我的臉龐，這場景就像兩面鏡子互映時，客廳中央擺設的油燈散發出一絲微光，在玻璃表面

透過肢體聲音的即興創造，體驗巴爾札克的創作概念。

與錫永劑所產生的無限空間裡，無止盡地被反映」就像後人對於他的想像、還有他筆下描述的各種人物、故事情境，猶如透過彼此映照的兩面鏡產生了無限身影的世界。這樣一段抽象、艱澀難懂的創作概念，楊美英老師卻透過肢體聲音的即興集體創作活動，讓參加者輕易體驗了巴爾札克的創作鏡像概念，想像每一個角色相遇，無止盡地被反映的樣子。

時尚的尋味體驗

喝咖啡似乎成為巴爾札克寫作的儀式之一，在他的《論現代興奮劑》有一段相當生動的描述：「咖啡一進入他胃裡，腦中的想法就像上了戰場的拿破崙大軍，寫作過程有如士兵各司其職，各就其位，一列排開急馳過稿紙。徹夜通宵，直到黑墨汁如黑色豪雨般落滿整桌紙張，猶如戰爭在黑色粉末灑滿天後結束一樣。」或許這段文字會讓讀者充滿想像，但有關於巴爾札克喜愛的家鄉酒與咖啡，就非得親自來體驗一下了。

吸飲來自巴爾札克家鄉的葡萄酒，品嚐「巴爾札克咖啡」，文學結合時尚的尋味體驗，其實就是希望結合飲食體驗，把深奧的文學包裝起來，就像把文學裹上蜜糖一樣，品嚐的人甜在心頭，但最終還是嚐到了文學的內涵。不僅獲得味蕾的滿足，也對巴爾札克《論現代興奮劑》中有關酒與咖啡的論述有深刻的體會，深獲葡萄酒迷、咖啡迷和文學愛好者的喜愛。

如果文本包含實體訊息的本身和內容與閱聽者產生互動的意義，相信咖啡的氣味、作品導讀與閱聽者自身所處的空間，已與巴爾札克的歷史時空形成對話的可能。

法國巴黎巴爾札克文學館館長伊夫·卡尼爾於《繼母》謝幕時上台獻花，台上下歡呼不已。（攝影／蕭凱文）

戲劇，橫向連結更多觀眾群

受到但丁《神曲》的啟發，巴爾札克將自己作品的總集命名為《人間喜劇》，以「風俗研究」、「哲理研究」和「分析研究」作為分水嶺，意圖把人世間的一切紛爭角逐、悲歡離合喻為人生大舞台上的一個個場景，一幕幕悲喜劇。而這樣的線索也成了以戲劇詮釋巴爾札克的活動構想。

國人對巴爾札克作品的認識，僅限於《高老頭》、《歐琴尼·葛蘭岱》等幾部譯作，殊不知巴爾札克最早嘗試的是舞台劇本，但因得不到掌聲，而轉向小說的創作。由南台科技大學應用英語系演出的巴爾札克原著劇本《繼母》，曾於1848年在巴黎歷史劇院演出，同日也在場觀看演出的法國巴黎巴爾札克文學館館長伊夫·卡尼爾曾為此劇的演出感到驚喜：「儘管我聽不懂中文，但我對演出情節很熟，語言並沒有妨礙我的理解，但儘管我對內容很熟，但我從未看過此作品演出過。」此劇重新登台演出，別具歷史意義，也帶領觀者從不同的角度來看巴爾札克的創作。

而改編自巴爾札克《傳說中的名畫》的兒童劇《花都奇遇》，不論在編劇過程或是舞台設計，更是令觀者嘖嘖稱奇。因本文篇幅有限，改編內容

與創作手法將由導演殷偉芳老師另文說明。

尾聲

就在多次與人提起所策劃的活動時，常聽到以下令人錯愕的回應：「那個巴……巴什麼的，你可以再把名字說一遍嗎？」、「你說你正在辦『巴克禮』的特展活動？」。頑皮的人更是說：「星巴克我聽過，沒聽過巴爾札克」。於是乎，為了幫助民眾記憶品牌名稱「巴爾札克」，就試著從找出幾個特別的點，循序性、有系統的建構一系列活動，利用活動名稱、主題，不斷地與民眾重複溝通，希望大眾在與某些元素相遇時，產生反射動作般地想到巴爾札克及文學館。儘管在整個活動中有許多跨界連結的點，無非是希望面向的延伸可以吸引更多涉入其中，讓文學、藝術的美感經驗滋養我們的生活。

再者，從橫向連結的策略運用來看：繪畫、戲劇、電影、理財、飲食和電影，其實，跨界連結的必然性是：透過合作，資源可以共同聯結；跨界，也是創意的激發，可以探索更多的可能性。✎