

文學與藝術交識的人生旅程

談「趙雲、王家誠捐贈展」策展經驗

文·圖／楊蕙如 展示教育組

本次「趙雲、王家誠捐贈展」展場入口運用大型畫框交錯擺置，營造「男孩·女孩和花」的視覺端景，暗示著展覽時空回歸到作家兩人生命相遇的起點。從兩人各自特殊的生命背景與相逢，邀請觀眾緩緩步入作家夫婦以文學、藝術創作交織而成的生活情景。

2002年國家台灣文學館籌備期間，長年居住於台南的趙雲、王家誠作家夫婦樂見台文館的成立，捐贈個人珍貴手稿、生活文物以及不少極具文學史料價值的珍本書籍，作為本館典藏研究之參證，本次「男孩·女孩和花——趙雲、王家誠捐贈展」（以下簡稱捐贈展）的公開展出，呈現當年捐贈文物中的部分文學手稿及書籍，以此展覽誌其嘉惠藝林之雅意，也感謝趙雲、王家誠夫婦對於文壇的貢獻與付出。

「男孩·女孩和花」的展示概念

展覽籌備過程中，研究典藏人員首先得面對龐大的文獻資料，從文學文本及手稿資料研究，尋找主題對象與組織展覽內容，作為展覽前期的發展準備，接續展示教育人員加入討論，進行研究內容轉化，型構展示傳達語彙與思考展示空間呈現。本次也不例外的，展覽內容在研究階段已初步完成展覽主題敘事腳本，經與研究典藏人員進行展示觀點的討論後，以趙雲、王家誠夫婦在生命各階段的豐碩文學成果為焦點，以此推衍而出的展示設計思考提問有：

- 一、如何在第一展區呈現趙雲與王家誠夫婦特殊的生命背景與相逢契機（建立觀眾主題認識基礎）。
- 二、如何運用手稿與文本，述說兩人以文學、創作交

織而成的生活情景（瞭解文學風格與特長）。

- 三、如何展現作家對於書寫的熱忱，與兒童心理、兒童美術議題的特殊關懷（介紹文學創作主題）。
- 四、如何讓觀眾感受王家誠致力於藝術創作之畢生成果，及為藝術家立言作傳的精神（彰顯藝術成就，引發觀者有所共鳴）。

透過上述提問，從研究資料與討論當中，獲取豐富的文學背景內容與主題故事應用於展示素材詮釋，透過跨組空間的專業合作對話與意見交流，讓展示觀點更為明確，更能精準地掌握主題，以使設計能促進觀眾容易瞭解，或運用較為親近的展示手法以吸引觀眾。

以時間敘述帶動主題認知

本次展覽主題「男孩·女孩和花」，引自1979年趙雲和王家誠共同合著的書籍《男孩·女孩和花》，該書以生活散文為基調，帶領讀者親近作家夫婦的生活現場，經驗他們的人生，感受他們生命的微妙起伏與轉變。因此，在展示手法上，首次嘗試將主題轉化為空間畫面的視覺情境，展場入口結合文學與藝術創作的內容延伸，運用大型畫框交錯擺置，鋪陳空間景深，營造「男孩·女孩和花」的視覺端景，形成如畫作般的入口景致，透過

展場入口營造主題「男孩·女孩和花」的視覺畫面。

立體的時間軸串接年表與動線引導。

「文學筆墨生涯」展區，呈現當年作家所捐贈的文學手稿與書籍。

場景的情境暗示著展覽時空回歸到作家兩人生命相遇的起點，出發。

趙雲與王家誠兩人由大學時代即開始交往，他們在創作路程上互相輔佐，生活上相互扶持，兩人牽手在台南街道巷弄間穿梭散步的身影，是為大家所記憶深刻。本次循著他們共同走過的人生道路來鋪陳，沿著作家生平年表的展覽動線行進，對照生活照片及文物閱讀，並搭配男孩與女孩樣貌的剪影貫串場景，回溯作家文學發展歷程與人生階段的流

轉。此處展出的文物包括：趙雲與朋友間的往返書信、文學手稿與文本作品，以及在各國旅行接觸不同文化所蒐集而來的紀念品等。此外，值得一提的是此區也特別展出具有見證趙雲和王家誠夫婦愛情象徵的畫作《情人》，此作品為王家誠描繪他心目中趙雲永遠是繫著兩條長長辮子的永恆形象，透過他們對生活的熱情與多元樣貌展現，從中不難看出作家在文學創作的天地裡，用書寫來豐富心靈與表達細膩情感的能量。

以情境模擬喚起記憶追尋

文學性的展示多要求突破文字靜態的描述，轉化為可觀看、可聆聽、可觸摸的立體呈現，在展示思維上亟需蒐集相關素材資料與歷史背景文物來營造、模擬，以展示設計的視覺映襯來為文學發聲，傳達主題意象。在本次展覽中，除了展現文學成果外，王家誠在美術方面的成就也是本次展覽重要的一環。王家誠為台灣美術發展歷程中重要的前輩藝術家，其以低調與樸質的態度，安然簡居於台南，默默進行他所熱愛的創作與美術教育。此外，其教導學生作畫，實地進行現場觀察、寫生，引薦當時十分缺乏

「兒童文學與美術教育」展區，以趙雲、王家誠對女兒們成長的觀察與好奇角度切入，同時具備作家與父母雙重角色的他們更能理解兒童的世界，與兒童對話。

以大量留白，簡筆化的筆法線條詮釋景物，為王家誠獨特的文人風格表現，展場以畫室場景模擬情境對照。

的國內外名家創作筆法與風格作為課堂素材，啟發不少後輩學生朝美術領域發展，功不可沒。

展覽中「文人畫·話」展區，即以王家誠的繪畫創作為主，此次透過家屬的協助，借展《白骨與鮮花》畫作中的「金屬鑲嵌曲角羊骨頭」文物，參照當年作畫情景，展場空間試圖模擬靜物寫生的畫室場景，以物寓情。透過作品的展出，呈現如藝評家蕭瓊瑞所描寫：「王家誠含蓄的色彩是文人的，王家誠樸拙的筆觸是文人的，王家誠空靈的構圖是文人的，是生活與文化長期積澱層累的結果」之風格。

小結

台文館的展示除了展現台灣文學作家的生平與文學手稿外，更肩負社會教育與文化傳遞的責任，為了讓觀眾更加了解展覽主題與展場環境之間的交集，如何將研究成果集結轉化為展示設計主軸，將成為每一次策展過程裡展示人員所要面對與挑戰的重要課題，透過本次的策展主題與實務經驗，從中學習反省，獲益匪淺。✎