

出國報告（出國類別：考察）

美國文學交流與博物館參訪 報告書

服務機關：國立臺灣文學館

姓名職稱：蕭淑貞副館長

羅聿倫研究助理

派赴地區：美國

出國日期：106年9月5日至13日

報告日期：106年11月6日

摘要

本參訪計畫主要為本館策劃國際交流展之館際合作的先行參訪交流計畫。今（106）年適逢美國作家博物館（American Writers Museum）開幕，考量其為美國第一座大型文學博物館，相較於其他作家故居或是單一主題、作家的博物館，其定位及角色與本館更為相近，故一併規劃於開幕後前往參訪，洽談未來館際合作機會之可行性。

本次參訪機構主要以收藏海明威（Ernest Miller Hemingway）、福克納（William Faulkner）及費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）等作家手稿、圖書、影像等文物機構為主，以為未來規劃「美國現代主義時期文學」展覽內容之用。

本次出國參訪成員為蕭淑貞副館長及羅聿倫研究助理二人；行程包括芝加哥、夏洛茲維爾、紐約等地區博物館及圖書館之拜會及參訪。其中博物館展覽機構包括：芝加哥美國作家博物館、芝加哥藝術博物館、芝加哥文化中心、海明威誕生地故居、海明威博物館、紐約現代藝術博物館、紐約古根漢美術館、大都會藝術博物館及美國自然史博物館等 9 處；圖書館研究機構包括：橡園公共圖書館、諾克斯學院特藏檔案圖書館、維吉尼亞大學特藏圖書室及摩根圖書館暨博物館等 4 處，共計 13 處。

本次參訪時程為 9 月 5 日至 9 月 13 日，共計 9 天。參訪期間，承蒙外交部駐芝加哥臺北經濟文化辦事處教育組董慶豐秘書及陳瑋鈴小姐全程接待及協助溝通；駐美國台北經濟文化代表處臺灣書院桂業勤主任、李宗琪秘書代為至維吉尼亞研究機構拜會；駐紐約臺北經濟文化辦事處游淑靜主任、柯慧貞副主任、鄢繼嬪小姐、林欣怡小姐接待及協助聯繫翻譯，得以使本次參訪任務順利完成，特此銘謝。

目次

壹、前言

一、緣由

二、目的

貳、行程安排及拜會參訪

一、成員

二、行程簡介

三、拜會及參訪過程

參、心得及建議事項

一、心得

二、建議事項

壹、前言

一、緣由

本參訪計畫主要為國立臺灣文學館（以下簡稱本館）策劃 2019「美國現代主義時期文學特展」所辦理的先行參訪交流計畫。本館自成立以來，持續推動臺灣文學與世界文學交流，並引介世界重要經典作家辦理國際文學特展，促進臺灣讀者對世界文學的認識與閱讀。今（106）年適逢美國作家博物館（American Writers Museum）於芝加哥開幕，考量其為美國第一座大型文學博物館，相較於其他作家故居或是單一主題、作家的博物館，其定位及角色與本館更為相近，故亦規劃於該館開幕經營一段時間後前往參訪，洽談未來館際合作機會之可行性。

為策劃以美國文學為主題之展覽，本館前於今年 3 月召開專家學者諮詢會議，邀請兼擅英美文學及臺灣文學領域的中央研究院歐美研究所及臺灣大學臺灣文學研究所研究員及教授，確認以「美國現代主義時期文學」為展覽主題，呈現美國 1920~1950 年代的現代主義文學思潮及時代風格。

在熱烈的討論及集思廣益後，確認以福克納（William Faulkner）、海明威（Ernest Miller Hemingway）、及費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald）等現代主義時期作家的文物為借展方向，展出作家手稿、圖書、影像等文物，希望藉由多元形式與國際借展展品，將此一美國文學主題介紹給台灣之觀眾與讀者。

本次參訪機構多位於美國東北部（伊利諾州、維吉尼亞州、紐約州等），為充實展覽知能，增加參訪效益，規劃順道參訪鄰近地區文學館舍、博物館環境考察。藉由拜會參訪，洽談國際交流展合作之可能性，開拓本館國際文學交流之視野，同時吸取美國知名博物館對於文學作品展示策略、內涵的轉譯，作為文學展演教育推廣的參考。

二、目的：

- （一）拜會美國作家博物館、海明威誕生地故居、海明威博物館、橡園公共圖書館、諾克斯學院特藏檔案圖書館、維吉尼亞大學特藏圖書室及摩根圖書館暨博物館，洽談展覽合作事項與文物借展事宜。
- （二）參觀芝加哥藝術博物館、芝加哥文化中心、紐約現代藝術博物館、紐約古根漢美術館、大都會藝術博物館、美國自然史博物館等各文史類博物館，觀摩展示手法與展覽規劃。

貳、行程安排及拜會參訪

一、成員

蕭淑貞	副館長	計畫整體督導、博物館展示考察，統籌分配工作項目。
羅聿倫	展示教育組 研究助理	行程安排及聯繫庶務、展覽合作事項、博物館舍展示考察、美國文學展覽相關資源蒐集。

二、行程簡介

(一) 參訪地點、機構

1. 伊利諾州 (State of Illinois)

- (1) 芝加哥美國作家博物館 American Writers Museum
- (2) 芝加哥藝術博物館 The Art Institute of Chicago
- (3) 芝加哥文化中心 Chicago Cultural Center
- (4) 海明威誕生地故居 Hemingway Birthplace Home
- (5) 海明威博物館 Hemingway Museum
- (6) 橡園公共圖書館 Oak Park Public Library
- (7) 諾克斯學院特藏檔案圖書館 Knox College Library Special Collections & Archives

2. 維吉尼亞州 (Commonwealth of Virginia)

- (8) 維吉尼亞大學特藏圖書室 The Albert and Shirley Small Special Collections Library/University of Virginia Library

3. 紐約州 (State of New York)

- (9) 大都會藝術博物館 Metropolitan Museum of Art
- (10) 紐約古根漢美術館 The Solomon R. Guggenheim Museum
- (11) 美國自然史博物館 American Museum of Natural History
- (12) 紐約現代藝術博物館 Museum of Modern Art, MoMA
- (13) 摩根圖書館暨博物館 The Morgan Library & Museum

(二) 行程

日期	時間	行程	住宿
9/05 (二)	08:00	高雄小港機場→香港赤鱗角國際機場→美國芝加哥歐海爾機場	機上
	15:00	抵達芝加哥歐海爾機場	芝加哥當地飯店
	15:30	參觀芝加哥文化中心	
	16:10	參觀芝加哥藝術博物館	
9/06 (三)	09:00	拜會駐芝加哥臺北經濟文化辦事處	蓋爾斯堡當地旅社
	10:00	拜會美國作家博物館	
	14:00	拜會橡園公共圖書館	
	15:20	參觀海明威誕生地故居	
	16:00	參觀海明威博物館	
	17:55	芝加哥聯合車站→蓋爾斯堡市	
9/07 (四)	09:00	拜會諾克斯學院圖書館特別收藏與檔案館	芝加哥當地飯店
	16:00	蓋爾斯堡市→芝加哥聯合車站 (原訂 12:08 發車的美鐵，因故延遲至 16:00 始發車，致使無法依原訂計畫搭機前往維吉尼亞夏洛特維爾機場)	
	19:30	抵達芝加哥聯合車站 (取消原訂維吉尼亞住宿，改下榻芝加哥)	
9/08 (五)	10:00	拜會維吉尼亞大學特藏圖書室 (由駐美國台北經濟文化代表處臺灣書院桂業勤主任、李宗琪秘書代為拜會)	紐澤西區當地旅社
	10:00	芝加哥歐海爾機場→紐約拉瓜地機場	
	14:30	抵達紐約拉瓜地機場	
	17:00	抵達紐澤西區當地旅社	
9/09 (六)	10:00	參觀大都會藝術博物館	紐澤西區當地旅社
	14:00	參觀紐約古根漢美術館	
9/10 (日)	10:00	參觀紐約市區	皇后區當地旅社
	14:00	參觀美國自然史博物館	
9/11 (一)	10:00	參觀紐約現代藝術博物館	皇后區當地旅社
	14:30	拜會駐紐約臺北經濟文化辦事處	
	15:00	拜會摩根圖書館暨博物館	
9/12 (二)	10:00	紐約甘迺迪機場→香港赤鱗角國際機場→高雄小港機場	機上
9/13 (三)	23:15	抵達高雄小港機場	

三、拜會及參訪過程：

(一) 伊利諾州 (State of Illinois)

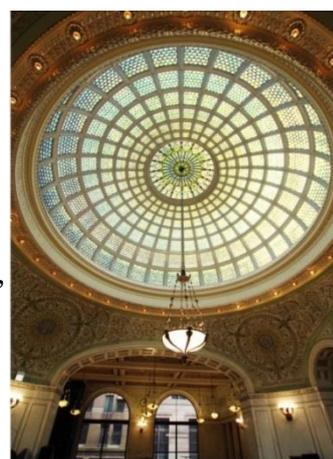
1. 芝加哥文化中心 Chicago Cultural Center

九月上旬的芝加哥，天氣時晴時雨，雖然氣溫在攝氏 12 度左右徘徊，但實際感受比數字來得溫暖一點。經過 20 幾個小時的搭機、轉機，我們來到僅次於紐約、洛杉磯的第三大都會區，也是美國主要金融、期貨和商品交易中心之一。在這個人口超過 900 萬的湖區大城市裡，駐芝加哥臺北經濟文化辦事處的同仁帶我們參觀的第一站就是位於千禧公園(Millennium Park)對面的芝加哥文化中心。

芝加哥文化中心大廳入口門廳，樓梯盡頭即為玻璃穹頂

這棟於 1897 年完工的新古典主義風格建築，原本是公共圖書館，1997 年改為藝術和文化中心，內有藝廊及不定期展覽，展覽採免費參觀，且位於市中心地段，經常是芝加哥市長接待總統和皇室成員，外交官和社區領袖的重要場所。位於中心一樓設有遊客服務中心，介紹市區知名景點，並放置多國語言的市區導覽解說摺頁，不失為吸引觀光客到訪的有效策略。

由 3 萬片彩色玻璃構成的玻璃穹頂，製作者為 Louis Comfort Tiffany，即當今蒂芬妮珠寶創辦人之子

文化中心內的牆面最吸引人之處莫過於以馬賽克技法製作多國文學名言節錄，亦充分反映該市區族群及文化多元的意象。

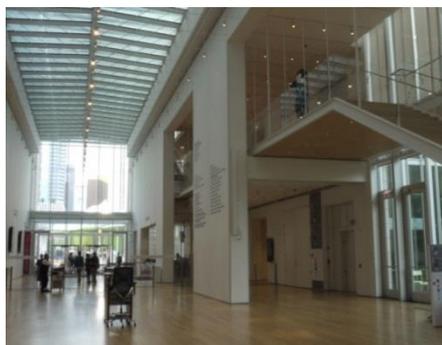

位於中心一樓的遊客服務中心，介紹市區知名景點，並放置多國市區導覽解說，吸引觀光客到訪

中心內的牆面以馬賽克技法製作多國文學名言節錄，亦包括子夏對於學習的看法

2. 芝加哥藝術博物館 The Art Institute of Chicago

2009 擴建完成的 Modern Wing (摩登新翼)，讓芝加哥藝術博物館規模及功能更加完備

芝加哥藝術博物館是芝加哥藝術學院所屬美術館。該學院成立於 1879 年，不僅是全美頂尖教育機構之一，其藝術機構也是美國三大美術館之一，更是巴黎羅浮宮之外，全世界蒐集最多印象派畫家的作品的博物館。

修建於 1891 年的芝加哥藝術博物館規模龐大，共收藏展品 30 萬件以上。舉凡雷諾瓦、馬內、梵谷、莫內、竇加等大師級作品，都可以在這座博物館裡輕易得見。2009 年完成歷時 10 年的 Modern Wing 摩登新翼增建工程之後，使室外光線可以直接進入三樓展廳，其雙層玻璃幕牆亦有節能效果，也成為連接市區到千禧公園的樞紐通道，與芝加哥市民生活融合在一起。

該館曾於 2016 年舉辦「大蕭條後的美國：20 世紀 30 年代繪畫」展覽，通過展示大蕭條前後美國的藝術圖景，探索美國藝術家如何變革現有的民族藝術，並重構新的民族身份。由於展覽計畫主要以美國 1920-1950 現代主義文學時期為主題，故筆者特別留意這個時期的畫家及作品，如愛德華·霍普 (Edward Hopper)、格蘭特·伍德 (Grant Wood)、保羅·克利 (Paul Klee) 等畫作。無論是描繪現代城市生活的苦悶、孤獨，對美國式生活的嘲諷，抑或超現實主義、立體主義的表現，都能從文學以外的角度，更深入考察當時社會的思潮及流變，有助於展覽規劃的發想參考。

作為研究型的藝術博物館，該館對於現當代藝術作品的收藏及展示皆有嚴格標準。一般須經過前期調查、藝術修復專業團隊及董事會投票決定等層層流程。除了該藝術家是否持續有新創作、其在美學、品質及技術是否脫穎而出，更重要的是作品是否能真誠反映當時社會及文化氛圍，足以對未來學術研究做出貢獻，成為有價值的研究對象。

伍德《美國哥德式》，1930 年

霍普《夜遊者》，1942 年

3. 芝加哥美國作家博物館 American Writers Museum

美國作家博物館是全美第一座大型的文學博物館（相較於其他作家故居或是單一主題、作家的博物館），角色與本館類似，是以國家為定位，促進大眾對於本國作家的認識，推廣分享本國作家的卓越成就，同時進一步探索其對於國家歷史、自我認同、文化及日常生活所產生的影響。

該館位於芝加哥市中心千禧公園旁的商業大樓內，租約以十年為期，由私人基金會營運管理，下設開館規劃團隊、策展團隊及顧問委員會，所有業務統一由基金會所屬董事會討論決議。我們今年初與作家博物館連繫參訪事宜時，正逢他們如火如荼籌備開館的前夕，而他們實際開館日期（2017年5月16日）也比預定時間晚了一個多月。考量該館甫開幕，與其他友館、故居也還在建立聯繫當中，因此才將本次參訪計畫延後到9月份辦理。拜會當天，董事會創會主席（Inaugural President）Carey Cranston親自與我們會面，表達對本次拜會的重視。隨後由該館計畫總監（Program Director）Allison Sansone親自帶導，並解說館內各項展覽設施。

在這座以發揚推廣美國作家為旨的國家級博物館中，映入眼簾的首要場景是「A Nation of Writers(作家的國度)」單元，藉由投影拼接技術，將美國三百年來的作家身影及自然地景投射在美國國土輪廓裡，將美式書寫及美國意象，自然而然地烙印在觀眾腦海中。

隨即是長達60呎的單元長廊。左側「American Voices(美國之聲)」以編年史方式，依序介紹早期美國原住民口傳文學，到二十世紀當代作家各據山頭的

作家博物館大廳天花板的裝置藝術一景

由左而右依序為：海明威故居暨博物館館長 Pam Lyon、Allison Sansone、Carey Cranston、本館蕭淑貞副館長、駐芝加哥臺北經濟文化辦事處教育組董慶豐秘書

將作家身影及自然地景投射在美國國土輪廓中，營造國家及文化認同

將小說、詩、歌詞、劇本，甚至是講稿、社論，分門別類置於不同「抽屜」，讓觀眾探索閱讀

崢嶸景象；右側「Surprise Bookshelf（驚喜書架）」則將小說、詩、歌詞、劇本，甚至是講稿、社論，分門別類置於不同「抽屜」，讓觀眾探索閱讀。當我們問及作家及經典如何被篩選、定義，Allison 深有同感地說，即便是最近一次的討論會議，仍是爭論不休，畢竟這是最難的抉擇之一，必須透過時間及不斷地討論，慢慢尋求共識。

讓大量的流動字句影像投射在牆面上，帶來視覺上的震撼

接下來的兩個單元相當具有科技感，一是「Word Waterfall（文字瀑布）」，讓大量的流動字句影像投射在牆面上，時而成為馬賽克拼貼畫面，時而化為名言摘句，帶來視覺上的震撼。另一單元「Feature Works（經典作品）」，內建二十部作品詳細資訊，可同時容許多位觀眾同時操作觸控式螢幕，進一步探索如作家生平背景、手稿或評論。這種透過流暢的動畫讓觀眾進行主題檢索的展示方式，可以感受到其背後基礎資料的完備及製作過程的謹慎。

可同時容許多位觀眾同時操作觸控式螢幕，進一步探索作家生平背景、手稿或評論的觸控式互動裝置

在眾多炫目的展示單元中，我們的目光在一張擺滿不同年代款式打字機的長桌上得到些許放鬆及休息的片刻。Allison 向我們解釋，這些打字機都可以使用，讓觀眾坐下來實際體驗寫作過程，作品完成後直接帶回家。這種介於手寫及電腦之間，極富歷史感的書寫工具，可以說是西方英語符號世界獨有的產物，也佩服策展團隊在規劃這些生動又充滿互動的展示時所花費的巧思。

桌面擺滿不同年代及款式的打字機，供觀眾坐下來實際體驗寫作過程

4. 海明威誕生地故居 Hemingway Birthplace Home

這棟 1890 年落成的維多利亞式建築，由海明威的外祖父母所建造。故居內部裝飾和家具大部分已根據早期拍攝的照片內景象重新複製還原，僅有部分家具為原物。在海明威一生前三分之一的歲月，正是美國科技高速發展的時期，汽車的誕生、電力的普及、電話、收音機、電影和飛機，將海明威帶往一個跟他父母所處年代完全不同的世界。

海明威誕生地故居外觀已經過修復，恢復到當年海明威幼年成長時的樣貌

海明威誕生地故居館長為我們解說故居內部的陳設及家族故事

2歲的海明威與外祖父及姊妹的合照

對於海明威的六個兄弟姐妹來說，他們的母親在藝術、音樂和文學方面開拓了孩子們的視野，而父親則教導關於科學、自然、打獵及體育活動方面的知識。透過這棟故居的存在與介紹，我們得以理解為何海明威能同時喜愛詩歌與拳擊，而且身處巴黎咖啡館和非洲草原都能樂在其中。

當天我們由館長(Executive Director) Pamela Lyons 親自帶導解說，從起居室、書房，到廚房、餐廳、女僕的房間，她都鉅細靡遺的介紹，甚至是牆上每一張照片裡的人物及其背後可能代表的涵意，其對文物知識的熟稔度，讓我們印象深刻。

館長指著外祖父房間中，懸掛在桌子上的合照，她說這是她最喜愛的一張照片。

那是 2 歲的海明威與外祖父的合照，背景在密西根的一處林地，外祖父仍舊穿著同一套正式的禮服，旁邊還有兩位海明威的姊妹。海明威握著一桿跟他一樣高的氣槍，神氣地站在祖父的身邊，海明威的神情既驕傲又有自信。

參觀完故居內部，館長 Pamela 跟我們聊到基金會營運現況。目前該故居與海明威博物館皆由同一個基金會負責籌

募資金及營運，由於資金短缺，董事會已決議於今年（10 月 15 日）關閉海明威博物館，而為妥善保存海明威相關藏品，連同海明威博物的大部分收藏，將另覓溫溼度條件較佳的處所暫存（即橡園公共圖書館），在這段過渡期間，他們必須積極尋找新的贊助來源，支應未來的館舍維修及營運，也必須配合圖書館辦理相關展覽及教育推廣活動。

我們見機不可失，便主動提議是否可在這段非常時期商借藏品，館長覺得我們的提議不失為一個對雙方都有利的做法，表示將向董事會提出此一提議。我們回國後兩個禮拜，就收到了館長轉達來自海明威基金會的董事會的決議，除了將於年底閉館的遺憾消息之外，即為歡迎各界博物館與他們討論藏品商借事宜的訊息。

5. 海明威博物館 Hemingway Museum

與海明威故居只有幾步之遙的海明威博物館，坐落在海明威故居的東南側。在今年九月底之前，該館在基金會的支持下，一直持續展出海明威相關的珍貴照片、手稿、書信及其家族捐贈的紀念文物，直到董事會決議於今年十月十五日關閉。

該館已呈現半歇業狀態，在不算小的空間裡，海明威一生生活縮影完整的被呈現在此，主要以主題方式呈現。比如「家庭」單元介紹幼時到青年，與同學及朋友的合照、母親特地為他挑選的提琴、從事各種戶外活動的留影；「文學成就」單元介紹海明威歷年來的出版品及其改編而成的電影海報、宣傳摺頁等資料，其他單元雖未清楚標示，但可輕易理解為海明威個人興趣，如為數可觀的打獵、划船及露營器具。

坐鎮服務櫃台的老奶奶神采奕奕，其導覽技巧也獨樹一格，值得導覽人員學習。她用一種戲謔的口吻向我們介紹唯一的男主角：被強勢的母親撫養長大，繼而被初戀情人狠心拋棄，一生擁有四位妻子的奇男子。即便年底他們就要關閉，所有藏品將被運至橡園公共圖書館海明威檔案室（Hemingway Archives Room），但這位被他們認為是世界上最會說故事的男子漢，仍會以一種鄰家男孩的形象繼續存在於這個小鎮中，而他活靈活現的八卦及軼聞也將繼續流傳下去。

海明威博物館的正面入口外觀

館內收藏了許多海明威當時打獵、划船及露營的器具

坐鎮在海明威博物館服務櫃台的超級解說員

海明威歷年來的出版品展示，以及其改編而成的電影海報、宣傳摺頁等資料

6. 橡園公共圖書館 Oak Park Public Library

海明威檔案室策展人 Leigh Tarullo 為我們解說自庫房提取的藏品

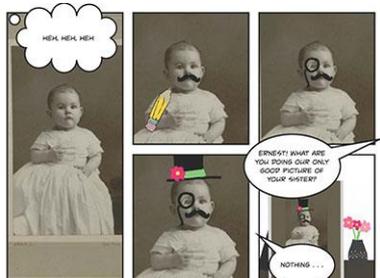
由左而右依序為：本館羅華倫研究助理、Leigh Tarullo、蕭淑貞副館長、Emily、董慶豐秘書

橡園公共圖書館是一座專注於收藏、展示及分享在地價值，兼具博物館功能的地方型圖書館，該館預算的百分之九十五來自於政府稅收（2017年），由地方選出的受託人組成董事會，負責監督當年預算及計畫執行。

拜會當天，館方已將我們事前聯繫希望看到的手稿及文物檔案自庫房取出，讓我們盡情檢視。館方由海明威藏品部門策展人 Leigh

Tarullo 親自接待及介紹館藏，包括 600 多張家族照片、海明威電影宣傳海報、外語出版品，以及著名的“Dear John”分手信等。由於該館營運理念為全民共享及資源開放，因此對於展覽計畫及商借藏品的詢問表示高度歡迎及合作意願，她們會後並提供一份 110 餘件文物清單，將同意無償

提供高解析度的照片及手稿影像。

將海明威照片藏品轉化為漫畫頁面，並以漫畫語言中特有的對話框形式，以有趣、活潑的方式來親近海明威

海明威一生遊歷多處，足跡遍及伊利諾、阿肯色、佛羅里達、古巴、歐洲及非洲。在蒐集海明威藏品資訊的過程中，我們得知約翰·甘迺迪總統博物館暨圖書館（John F. Kennedy Presidential Museum & Library）收藏了海明威晚年具代表性的作品手稿及貼身文物，包括《老人與海》、《戰地鐘聲》等作品及 6000 多冊藏書。由於其中照片、出版品等具複製流通性質的藏品，常被不同機構收藏，因此相對於約翰·甘迺迪圖書館，橡園公共圖書館及海明威博物館將這類藏品列為「非正式雙收藏」，此外再發展各自館所的獨特收藏。

該館主題藏品各有來頭，除了眾所皆知的海明威，其實還收藏了鼎鼎大名的《人猿泰山》系列科幻探險小說作者愛德加·萊斯·

巴勒斯（Edgar Rice Burroughs）的手稿作品。全美最有名的建築師，設計落水山莊及紐約古根漢美術館的法蘭克·洛伊·萊特（Frank Lloyd Wright），也曾為芝加哥及橡園蓋等地設計多棟建築，相關文物紀錄也可見於該館。

關於教育推廣活動，該館有一個「Hacking Hemingway」計畫，「hack」一詞原意為改造、破解，在這個計畫裡的目的則是以前所未有的思維及創新的切入點，讓海明威藏品有更多呈現的可能。其中一個活動成果是將海明威照片藏品轉化為漫畫頁面，並以漫畫語言中特有的對話框形式，創造出一種「設計對白」的效果。諸如此類以有趣、活潑，甚至是卡通化的方式來親近海明威，在一般文學展示之外提供了更多不同互動的可能性。

7. 諾克斯學院特藏檔案圖書館 Knox College Library Special Collections & Archives

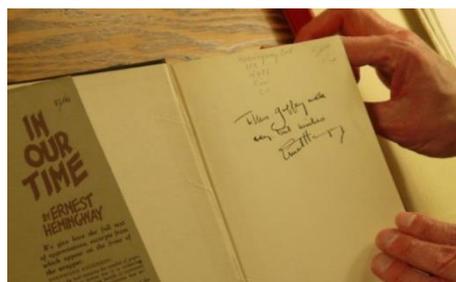
諾克斯學院位於芝加哥都會區以西約三個多小時車程的郊區。不同於其他機構以作家為收藏主體，該特藏圖書館以「失落的一代 (Lost Generation)」作為典藏主題，呈現當時作家交遊互動，及其與社會思潮及世界局勢的關係，是一個更為完整的概念，對於了解作家創作背景也更有幫助。

拜會當天，館方已將我們事前聯繫希望看到的手稿及文物檔案自庫房取出，讓我們自行檢視。該館文物類別多元，包括手稿、出版品、照片、電影宣傳劇照、票卡、為電影宣傳製作的廣播錄音帶，也包含海明威的私人物件，如與出版社編輯之間的通訊信件、支票、信託契約、海明威個人遺囑及遺產相關法律文件副本、藏書票等。館長 Jeffrey A. Douglas 親自與我們會面並介紹部分

罕見版本，以及失落世代的其他作家，包括費茲傑羅 (F.

諾克斯學院特藏檔案圖書館內的豐富藏書

初版印刷品藏品內頁有海明威親筆簽名

館方特製的圖書硬殼，便於收藏及展示

珍貴館藏，包括海明威小說的

牛皮紙匣內翼收藏大量海明威改編電影劇照，此幅為《老人與海》

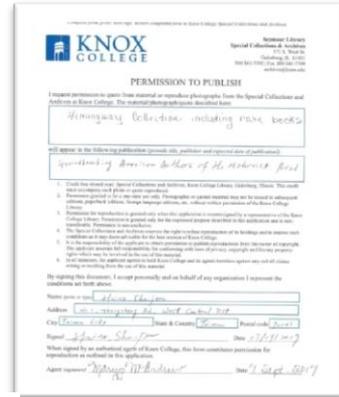

照片類藏品以無酸膠袋包覆，以不同檔號及牛皮紙匣分別收藏

Scott Fitzgerald)，約翰·多斯·多斯（John dos Passos），葛楚·斯坦（Gertrude Stein）等作品。館方得知我們此行目的，當場簽署出版同意書，同意無償授權各式高解析度藏品影像檔，計 37 項共百餘件文物。我們除了表示驚訝與感謝，亦有不虛此行之感。

館長 Jeffrey 向我們介紹館內收藏的初版首刷珍本

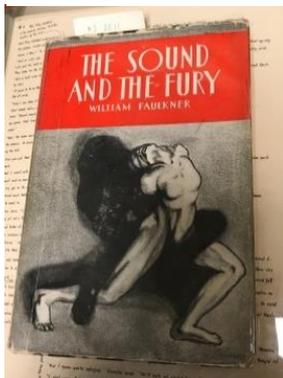
雙方簽署的展覽出版同意書

（二）維吉尼亞州（Commonwealth of Virginia）

8. 維吉尼亞大學特藏圖書室 The Albert and Shirley Small Special Collections Library/University of Virginia Library

《八月之光》首刷出版小說書影

《喧嘩與躁動》書影

威廉·福克納（William Cuthbert Faulkner）是美國小說家、詩人和劇作家，意識流文學在美國的代表人物，也是美國文學歷史上最具有影響力的作家之一。在他四十多年的創作生涯中，他寫作了十數部長篇小說、百餘部短篇小說、二十部電影劇本及一部戲劇。1949 年因「對當代美國小說做出了強有力的和藝術上無與倫比的貢獻」而獲得諾貝爾文學獎。

威廉·福克納選擇將其大部份手稿及個人文物捐給該校，並由女兒存入特別收藏。其收藏還包含了重要的福克納演講作品錄音，即在維吉尼亞大學擔任駐校作家時候的演講和錄音檔案，內容包括他對自己文學作品的說明和對不同文學的評論。

由於我們預計搭乘的美國鐵路嚴重誤點 4 個小時，致使我們無法及時前往維吉尼亞州，只好委請原本約好一同拜會的駐美國台北經濟文化代表處臺灣書院桂業勤主任及李宗琪秘書代為前往，並提交我們擬定的議題及請求。當天，桂主任及李秘書由福克納藏品策展人 Molly Schwartzburg 博士親自接待及介紹，從照片中亦可看到我們事前聯繫希望看到的手稿及文物檔案，包括豐富的手稿、逐字稿、信件、照片、文件、書籍和其他印刷品。

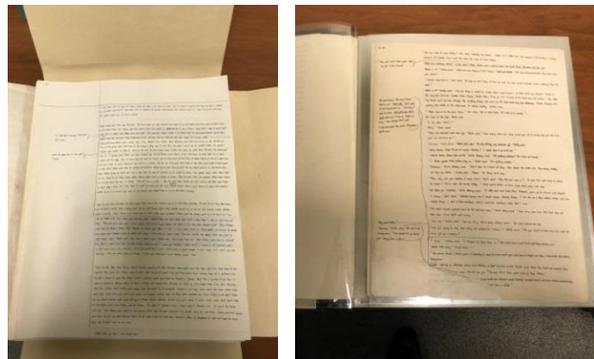
該特藏室藏品之一：福克納使用過的打字機。

由於策展人 Molly 的專長為英美文學，對美國現代主義的文學亦有大量研究，而且她今年才剛結束一檔福克納主題展覽，因此我們請桂主任代為請教，以福克納的作品形式（包括他的小說改編電影及學校演講錄音），在展覽中可以有什麼樣的轉化應用及建議？至於當時臺灣在二次大戰後因接受美國援助，不僅在社會及經濟層面深受影響，連帶在文化層面上亦曾受美國現代主義中所傳達的叛逆、繁華、自由奔放、人生荒謬等各種多元的創作形式所影響。她又是如何看待戰後美國現代主義文學為他們自己所帶來的影響。

經詢問得知，該展覽是一檔籌備時間約六個月的小型展覽，籌備期間聘請該校英文所兩位研究生擔任專案工作人員。電影方面 Molly 推薦〈The Big Sleep〉及〈To Have and To Have Not〉兩部電影可以參考。至於美國現代主義文學為他們自己所帶來的影響，她認為爵士樂和女性作家的興盛，都深受其影響。原始捐贈單位福克納基金會現已解散，目前由福克納房產基金會負責，其作品版權則屬於 Random House 所有。如果未來有借展需求，原則上由我們先決定辦理規模，再依國際慣例填送申請表至該校進行審查。通過後再由他們接手承辦。

由左至右為：Molly Schwartzburg、福克納立牌、桂業勤主任、李宗琪秘書

該館手稿藏品保存方式有以無酸紙夾收藏，亦有以膠套方式為之

（三）紐約州（State of New York）

9. 大都會藝術博物館 Metropolitan Museum of Art

大都會藝術博物館最初由一群美國公民於 1870 年發起並構建。這群發起人來自社會各個階層，包括商人、理財家、藝術家與思想家，他們最初的期

位於紐約中央公園旁的大都會藝術博物館

望是能夠給予美國公民有關藝術與藝術教育的薰陶。如今這座超過三百萬件館藏的藝術類博物館，每年有來自世界各地的六百多萬名遊客，期待在這裡被薰陶及感動，同時段高達 27 檔的特展數量，也足以想像其規模之大，館藏之豐。

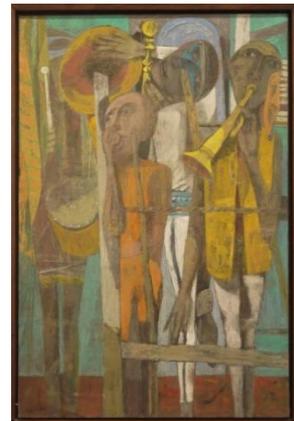

號稱鎮館之寶的丹鐸神廟 (Temple of Dendur) 及展區內量多質精的木乃伊藏品之一

來自世界各地的藏品必須以洲別來分類，包括非、亞、大洋洲及歐洲。也會以不同宗教類別區分，如拜占庭和伊斯蘭藝術品展間，或是不同材質、主題類別，如世界樂器、服裝、飾物、武器類藏品。由於此行主要目的為考察現代主義文學，因此筆者將重點放在美國 1920-1950 年代這一時期的作品展間，如波拉克 (Jackson Pollock)，藉由抽象無定形、自由不羈的滴畫形式，展示內心激烈的情感傾瀉；或加斯頓 (Philip Guston)，透過美國文化特徵的描繪，傳達一種生活上的疏離情緒。

波拉克《編號第 30 號》

加斯頓《表演者》，1980 年

在展示空間的規劃上，該館亦能根據展品屬性，規劃不同的空間動線，如前述現代藝術皆屬傳統平面藝術，皆置於室內，配以低飽和度色彩牆面。若為立體物、建築構件，則盡量自歷史脈絡中「復原」，力求觀眾與展品的觀看距離及相對位置一致。

根據展品屬性規劃不同展示空間，力求觀眾與展品之間維持適當的觀看距離及相對位置

The American Wing 玻璃大廳，展示 17 到 19 世紀早期美國國內雕刻與藝術品

10 紐約古根漢美術館 The Solomon R. Guggenheim Museum

曾被譏評為像是一堆白色領帶的紐約古根漢博物館

參觀期間巧遇館內佈展工作進行中。館方大方地在大廳設立說明牌，歡迎觀眾「實地」參觀

館內在大廳設置說明牌，後方圍紅籠處是即將要佈展，尚未開箱的藝術品

成立於 1937 年的紐約古根漢美術館是古根漢基金會（Solomon R. Guggenheim Foundation）所屬美術館中最著名的一間，也是紐約市最著名美術館之一。該館素有「非具象藝術美術館」之稱，多以線條、色塊構成之複合體的抽象藝術為主，有時並沒有特別要表達的主題，單純追求視覺美學上的感受，如夢幻、奔放、秩序、抑鬱等情緒。

非具象藝術被歸納在現代藝術（modern art）中最難以理解的一支，相關藝術派別包括抽象派（abstract art）、抽象表現主義（abstract expressionism）、極簡主義（minimalism）等。最重要的代表藝術家有 Kandinsky Wassily（康定斯基）、Piet Cornelies Mondrian（蒙德里安）和 Kasimir Malevich（馬列維基）等。參觀當天，我們巧遇館方進行全館性的佈展作業，這對於以製作策劃展覽為工作的我們而言其實是新奇的經驗。因為拜建築師獨特創意之賜，該館成為一個單一連續空間，並且是僅能在弧形牆面上固定畫作的大展間，因此館方也大方地在說明牌上歡迎我們參觀他們的工作進度，「因為我們不像其他博物館，我們是沒有後台的」，館方如此說道。

即便如此，館內每層樓的後側還是有一個方型的特展空間。無論是展出十九世紀沙龍展，展出當時期較具爭議性的藝術家，或是知名藝術家的非典型作品，都在在展現出該館意圖與當代主流藝術對話的能動性。

畢卡索《巴黎》，1900 年

十九世紀沙龍藝術展的作品之一

11. 美國自然史博物館 American Museum of Natural History

落成於 1869 年的美國自然史博物館專注於自然科學教育。館內高達 3600 萬件的展品囊括了天文學、地球科學、人類學、古生物學、生物學等多個範圍，其中生物學展品包括 1925 年在美國南部海岸捕獲，重大 150 噸，高 26 米的藍鯨模型；天文學方面有 31 噸重的世界最大隕石。大廳中的恐龍模型其實是長達 12 米的重龍及異特龍，電影《博物館驚魂夜》中的暴龍其實在該館四樓古生物區。

館內大廳的著名「景點」：異特龍骨架模型

當天我們從地鐵站入口進館，站內費心營造的裝置藝術及氛圍，似乎已將參觀博物館的期待心理帶到最高點。但進到博物館之後，迎面而來各式真實大小的標本及模型，讓人無法言語之餘，才驚覺這種單純由大自然本身所引發的直接感受，也可以震懾人心，而且早已存在於文字發明之前。

位於 81 街自然史博物館地鐵站，上樓處其中一幅牆面海洋生物造景

生物學展廳以實際大小模型互為對照，於牆面上分門別類地介紹

地球科學展廳的中央是地球縮小模型，周圍展示各種地質構造模型

非洲動物館中，模擬草原上移動覓食的非洲象群

在展示方式的呈現上，館方會根據生物的生存環境、運動姿態、生活方式，甚至是考古出土時的情境而規劃。因此我們可以看到樹林中或坐或臥的猴群、懸掛在高處但實際是模擬在大海中遨遊的大王烏賊、尚未被完全清理出土的古生物遺骸等。這種客製化的展示方式，同時賦予這些展品獨一無二的新生命。

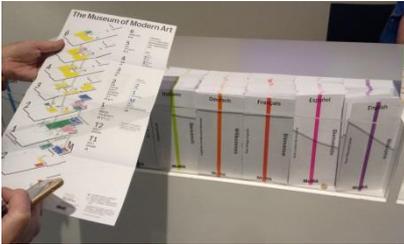

12. 紐約現代藝術博物館 Museum of Modern Art, MoMA

MoMA 整建工程的外牆告示

這天我們按圖索驥來到博物館前，馬上被這面顏色鮮豔的告示板所吸引，超大看板下方簡單的說明博物館因整建工程，入口將暫時移至別處。飽滿且直接的彩色箭頭，讓一個原本只具功能性的施工告示，頓時成為一場即興的嘉年華邀請，讓觀眾心甘情願甚至迫不及待地往前走去。

以不同顏色區分的多國語言展覽簡介

現代藝術博物館創建於 1929 年，贊助者和收藏管理主要來自洛克菲勒家族。此博物館經常與大都會博物館相提並論，雖然館藏不如大都會博物館多，不超過 20 萬件，但在現代藝術的領域裡，該館仍擁有較多且具代表性的重要收藏，如梵谷、達利、等歐洲印象派時期的大師作品，亦有不少美國現代藝術家的經典作品，如安迪沃荷、喬治亞歐姬芙等人。

MoMA 大廳入口處一景

除了平面藝術作品，博物館藏品範圍亦包括當代工藝設計及多媒體等錄影藝術作品。高懸於大廳入口的直升機似乎企圖昭告來館的觀眾，她關注的眼光並不僅限於傳統定義的精緻藝術。

懸掛展示於 MoMA 大廳中的貝爾 47D1 型的直升機

由於此行主要考察美國 1920-1950 現代主義文學，而當時美國藝術文化亦深受歐陸哲學思潮影響，故筆者將目光縮小至這段時期的畫家及作品，如雷捷 (Fernand Leger)、達利 (Salvador Dali)、馬格利特 (Rene Magritte) 等畫作。無論是描繪愛與和平的歡愉氛圍，對人體解構及被異化的隱喻，抑或各種超現實主義、野獸派的表現，都能從文學以外的角度，更深入考察當時社會的思潮及流變，有助於展覽規劃的發想參考。

馬格利特《暗殺者的威脅》，1927 年

達利《點燃歡愉》，1929 年

雷捷《退出俄國芭蕾舞》，1911 年

13. 摩根圖書館暨博物館 The Morgan Library & Museum

摩根圖書館暨博物館位於紐約麥迪遜大道上，原為華爾街銀行家 John Pierpont Morgan（約翰·皮爾龐特·摩根）的私人圖書館，父親過世後，兒子小摩根於 1924 年將其對外開放，成為現今博物館雛型。

摩根圖書館暨博物館正面外觀

在這座一個世紀前即收藏一萬四千冊珍貴罕見書籍，至今已擴展到八萬冊的圖書館中，堪稱為鎮館之寶的藏品有四件，其中三件為舉世僅存五十冊古騰堡版本聖經中的三冊；另外一件為舉世僅存兩冊中的其中一冊完整首刷版本，1485 年出版的《亞瑟之死》。

創辦人老摩根的圖書室東廂房

本次拜會行程主要因該館收藏及展覽而起。該館於 2014 策劃過 “Gatsby to Garp: Modern Masterpieces from the Carter Burden Collection”（從蓋茨比到蓋普－卡特博登的現代大師經典）展覽，策展理念著重在「將書籍封面視為作品主題及精神的延伸」，如費茲傑羅的《大亨小傳》封面：漂浮在遊樂園夜空中，透出沉重慾望，帶著憂鬱的雙眼，或是福克納的《八月之光》封面：被一道從天上直射而下，在裸露的小丘上被照得發亮的孤單房子。該展覽除了感謝卡特一生收藏並全數捐贈三千多冊的貢獻，也意圖彰顯該時代書籍封面設計對於文學推廣及影響的重要性。

展覽中展出珍貴版本收藏及手稿校樣

2015 年策劃的 “Ernest Hemingway: Between Two Wars”（厄尼斯特·海明威－兩戰之間）展覽，則是該館與約翰·甘迺迪總統博物館暨圖書館首度合作，號稱完整呈現海明威工作及生活的大展。該展覽展出近一百件極少曝光的收藏，包括作家主要著作的珍貴手刷版本、與 1920 年代與巴黎文人傳奇圈的通訊往來信件、海明威個人物品，及許多生活工作照等。對於這位，幾乎每個美國高中生都閱讀過其作品的「國民作家」，展覽策展人無庸再述其諾貝爾獎得主的風光事蹟或是強化其神話般的男子氣概，而是轉而將展覽重點放在海明威的人生經歷及生活故事。狩獵、酒精、女人，

2014 年展覽主視覺：二十世紀美國經典文學書影

甚至海明威本人在編輯稿件中透露出對自己作品及他人意見的回應，這些足以影響作家創作的背景脈絡資訊，都提供了觀眾一個重新評估及欣賞他的絕佳機會。

最有趣的例子莫過於海明威曾將《戰地春夢》打字初稿寄給當時的好友費茲傑羅過目。當費茲傑羅寄回長達十頁的編輯意見，並在信尾讚賞海明威「A beautiful book it is!」之後，觀眾可以從稿件末端看到海明威默默寫下令人莞爾的三個字，「Kiss my ass, EH」。這些微觀角度的呈現，讓觀眾與海明威的距離又更親近了一些。

拜會當天，該館由兩位重量級策展人 John Bidwell、Declan Kiely 及資深經理 John D. Alexander 親自接待。John Bidwell 博士為出版品及裝幀部門主管，Declan Kiely 為文學與歷史手稿部門主管，John D. Alexander 負責展覽及藏品行政管理。我們將這次拜會定位在藏品的洽詢商借，展覽主題及內容初步鎖定在福克納、海明威及費茲傑羅等代表美國現代主義時期文學及對臺灣產生深遠影響的作家。

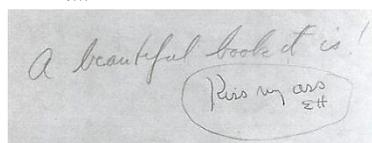
策展人 Declan Kiely 對於本次展覽主題表示高度興趣及期待，並且樂意代為向約翰·甘迺迪總統博物館暨圖書館提出借展要求。策展人 John Bidwell 則針對我們提出的藏品諮詢，建議我們可先從他們的展品清單中列出未來展覽所需文物，與學術策展人討論定案之後告知他們，以便早日展開後續行政作業。拜會行程結束後，飛回臺灣的班機尚未落地，就已收到他們寄來的 2014 年展覽完整展示單元文案、手稿信件，以及近百件的藏品清單。他們樂於分享及推廣文學的熱忱令我們印象深刻，也讓我們更加堅信，未來在國立臺灣文學館的美國現代主義文學展覽一定精彩可期。

海明威展覽中有九成以上的物件為第一次公開展示於世人之前

海明威旅居法國期間與巴黎友人合照

海明威對於友人費茲傑羅的編輯建議，以輕蔑的語氣私下回應

左起依序為：摩根圖書館暨博物館策展人 Declan Kiely、本館蕭淑貞副館長、John Bidwell、John D. Alexander

參、心得與建議：

一、心得：

(一) 爭取展覽規劃及執行經費

本計畫原爭取之 107 年競爭型預算已確認無額度可列，致使展覽前期規劃或策展(人)費用必須以其他方式因應。為持續推動展覽進行，將積極洽詢相關補助計畫以爭取展覽執行經費，如文化部科技應用創新產業領航旗艦計畫、美國在台協會 (American Institute in Taiwan)、傅爾布萊特學術交流基金會 (The Fulbright Program) 等，俾利如期開展。

(二) 持續推動對外館舍交流，促進臺灣文化輸出

在本次參訪行程中，駐芝加哥臺北經濟文化辦事處何振寰處長曾提及芝加哥實為文化多元及資源匯聚之處，希望能多引進文化部資源，透過華僑文教服務中心，做為美國讀者認識臺灣文化之窗口，並歡迎本館寄贈出版品或推薦臺灣優良出版品，供該中心圖書館典藏及民眾借閱。往長期的發展來看，則可與芝加哥文化中心合作，充分運用該中心資源及在當地的影響力，規劃辦理展覽、推廣講座或臺灣文學外譯發表會等各種活動。

二、建議事項：

(一) 尋求國內學術策展人選

由於臺灣在戰後 1950 年代接受美援之故，西方現代主義思潮被大量而系統性的介紹到臺灣文壇，對臺灣作家亦產生巨大的思想衝擊，更是造就臺灣現代主義文學興盛的內在因素。本館除了常態性展出臺灣文學主題展示，亦積極與世界文學進行交流，向臺灣讀者介紹世界重要文學家及其優秀作品，促進臺灣與世界文學的相互認識。為完整介紹美國現代主義文學對臺灣文學思潮造成的影響及流變，規劃於 106 年底辦理第二次美國文學展諮詢會議，邀請國內相關領域專家學者擔任策展人，進行細部展覽文案撰寫及文物挑選作業。

(二) 保持友好互動，維繫夥伴關係

本次參訪及拜會行程，已順利取得其中 5 所機構之文物典藏清單。為與世界文學型態博物館建立夥伴關係並拓展海外文化網絡，將持續致贈本館出版品，並視適當時機，邀請圖書館及博物館人員

來臺分享經驗，有效增進我國觀眾學習意願。後續預定於 106 年底完成美國文學展展覽交流合作推廣計畫，詳述計畫背景及目標、預估經費及合作項目，包括文物借展授權、運輸、保險、展場設計製作、教育推廣活動、圖錄印製及線上展覽等項目，與該等機構展開後續合作展覽議題。