

魔幻但不孤寂的策展之旅 ——記2021年第六屆「一冊一世界」 主題概念書展《百年孤寂》

羅靜純

成功大學圖書館推廣服務組

「從一本書看一個世界」是成大圖書館（以下簡稱本館）自2017年以來，每年舉辦「一冊一世界」主題書展系列活動的初衷，選擇一部重要經典，以此經典為核心策劃主題展區，搭配演講、座談、導讀等周邊活動，創造提供讀者深度閱讀、反思與溝通的新場域。2017至2020年已舉辦過五屆展覽，規模與多元性逐年增長且豐富，歷屆展出主題包括：韋伯（Max Weber）《學術作為一種志業》、馬克思（Karl Marx）《資本論》、達爾文（Charles Darwin）《物種起源》、佛洛伊德（Sigmund Freud）《夢的解析》、卡繆（Albert Camus）《瘟疫》等巨擘經典（表一），五屆的書展、影展、演講、座談及導讀等活動，已吸引超過上萬人次參加。

表一 成大圖書館一冊一世界第一至五屆主題書展

屆次	主題	展覽日期
一	韋伯《學術作為一種志業》	2017/11/7~2017/12/10
二	馬克思《資本論》	2018/5/4~7/4

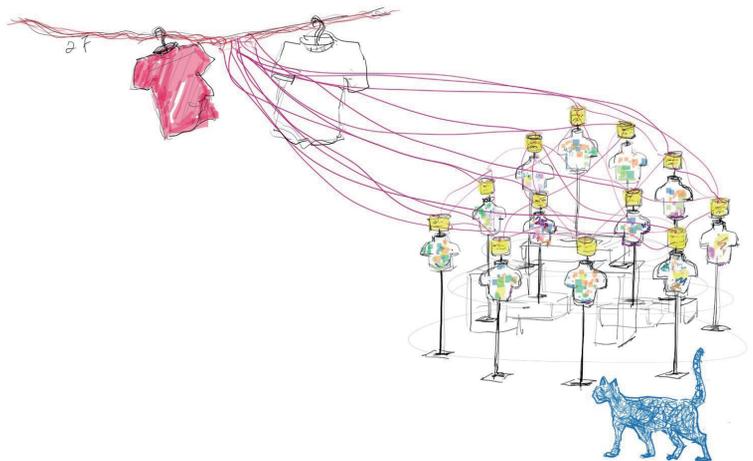
屆次	主題	展覽日期
三	達爾文《物種起源》	2018/10/30~2019/1/11
四	佛洛伊德《夢的解析》	2019/11/1~2020/1/11
五	卡繆《瘟疫》	2020/12/16~2021/3/18

在COVID-19疫情持續延燒，打亂人心及生活次序的2021年，精選「魔幻寫實主義」為主題，以哥倫比亞文學家、記者和社會活動家，同時也是南美洲魔幻寫實主義文學代表人物——加布列·賈西亞·馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez, 1927~2014）代表作《百年孤寂》為核心，展開一場跨時空、跨文化的主題系列展覽；《百年孤寂》是一部描述馬康多輝煌、愛與失落的魔幻寫實小說，巧妙地揉合了虛幻與現實，創造出豐富想像的世界，而書中極其複雜的家族譜更是考驗著讀者們的耐心與毅力。

說真的，要將這樣一部虛幻又寫實的小說賦予具體視覺化著實不易，幸好本館有策展經驗相當豐富的創意產業設計研究所暨圖書館副館長林蕙玟教授，帶領著推廣服務組同仁一起執行並實現夢想，Let's Go！

回首來時路 柳暗花明又一村

前五屆主展場都是設在圖書館一樓東側多功能閱覽區，本屆規劃之初，策展人即端出手繪草圖並告知：為搭配書中隨著床單升天的少女、無數個在吊床上發生的奇妙故事，應該來挑戰突破「天花板」天際線，將展品向空中延伸（圖一）。一樓東側多功能閱覽區場地具備挑空條件但有三樓高，施工為一大難題，因此，首要工作就是實地場勘。場勘後發現，受本館防火鐵門限制又須兼顧安全下，一樓東側空間無法使用，頓時面臨變更設計或更換場地的重要抉擇。

圖一 策展人林蕙玟副館長手繪主展場示意圖

本館還有一個挑高空間位於四樓中庭區，2000年館舍啟用以來，那兒是提供讀者輕閱讀、聆聽音樂頻道的「音樂聆賞區」，但近年來隨著讀者普遍自備筆電，加上網路串流平臺資源豐富，使用率大幅下降，更化身為讀者午休、小憩天堂，實有活化再利用之需要（圖二）。其次，該空間具備挑高兩個樓層且四周有五樓之地板可利用，空中施工難度遠比一樓東側低許多，因此，有機會依照原設計前進，討論後決定將展場改移到四樓中庭，而這個選擇帶來了不同層面的挑戰，也為這場魔幻之旅創造許多驚喜之處。

空中施工須由專業職人執行，幸有同仁認識搭鐵皮屋的師傅，告知構想與溝通後，巧妙地利用五樓挑空區旁四根大柱及玻璃圍籬，由職人協助完成艱辛的空中物吊掛；而如何讓飄在空中的衣服乖乖挺直站好、吊床又如何以最婉約線條完美呈現又不會受地心引力而變形，衣服該選購多大尺寸才最合適，每個環節其實都是經過推廣組同仁們想了又想、試了又試、改了又改才得以定案，最後在細鋼絲、魚線、木棒、熱熔膠、鐵絲，以及專業職人及推廣組同仁巧手及通力合作下，我們真的如願完成這項艱鉅的任務，異國色系的吊床與紅白衣物騰空而飛，衣物上是初嘗試的數位UV噴圖，將《百年孤寂》的經典名言與書名轉印於上，從五樓俯瞰展場時也會有不同的風景，既曼妙又魔幻，像是一場真實的夢境（圖三）。

圖二 圖書館四樓中庭音樂聆賞區

圖三 主展場豐富的空中展品

解決了空中還有地上物，四樓中庭全區有著穩重又結實的藍皮沙發，原本規劃全數搬離，但當嘗試移開第一座時，即發現座椅下地毯的色差嚴重，基於美觀，該區地毯必須全區換新，但時間與經費上不允許；因此，如何讓傢俱融於展場的新考驗又來了。辦法真的

是人想出來的！策展人聯想到歐美電影裡常出現貴族家道中落的屋內場景，各式華美家具蓋上白布待價而沽的模樣更加強化了孤寂感，而《百年孤寂》書中的波恩地亞家族也稱得上是望族，因此，利用胚布覆蓋所有沙發不失為一好方法。在暖色調的燈光下，略顯土黃色的布料有著凋零、被時代淘汰的感覺，與展場氛圍不謀而合；另外，每座沙發上還用部分胚布以數位UV噴圖方式轉印擷取自書中若干經典語句加以畫龍點睛，也為整體展場錦上添花，意義上與視覺上增色不少。更值得一提的是，這些因緣際會被保留於原位置的沙發，在展覽期間發揮很大的功用，開幕式及展場導覽時，大夥坐下來慢慢介紹、慢慢聊，感覺像極了和朋友在客廳聊天（圖四），而當獨自一人安靜閱讀展示書時，更彷彿坐在自家客廳一般，輕鬆自在，好不愜意！

圖四 開幕式邀請一冊一世界主題展發起人王健文前館長致詞

在地與異國的浪漫，人人都是天生的藝術家

這次展覽有一個相當具意義的突破性企畫，就是邀請本校國際學生共同參與。由於《百年孤寂》是一部以拉丁美洲歷史作為包裝的故事，描述跨越多世代的悲喜與無奈，權力與感情最終挨不過人心的腐朽，生命在脆弱裡掙扎與勇敢；因此，策劃以彩繪人臺來代表多角色與創作者的互文，再佐以錯綜複雜的紅線編織而成象徵血脈相連，只是由誰來完成彩繪呢？答案是邀請本校來自拉丁美洲的國際生們來擔任，因為除《百年孤寂》一書是拉丁美洲學生從小熟悉的作品外，也希望透過創作抒發因疫情無法回家的鄉愁，同時凝聚校內國際多元性能量，達成資源共享與在地國際連結的目標，並深化本館的整合與創新特色之形象。因此，一個跨領域、跨單位、跨文化的企畫就此展開。

首先幸運地找到遠在新北市的廠商，陪著我們以實驗精神開發出「頭會發光還會360度轉動」的半身人臺，接著，與國際處合作順利邀請到9位來自巴拉圭、哥倫比亞、尼加拉瓜、印尼、貝里斯、愛沙尼亞及薩爾瓦等國的國際生，共同在11月20日（六）為期一整天的「國際生藝術跨域創作工作坊」進行創作（圖五）。

另一方面，為協助參與的國際生激發更多創作靈感，提前於11月11日邀請國立高雄師範大學附屬高級中學張簡文琪老師，以「馬奎斯《百年孤寂》導讀」為題，為國際生們及讀者進行導讀，除一方面帶領國際生們重溫魔幻寫實主義及《百年孤寂》一書內容外，也為展覽暖身，演講後接續舉辦工作坊說明會，說明當天預定進行方式及準備事項。

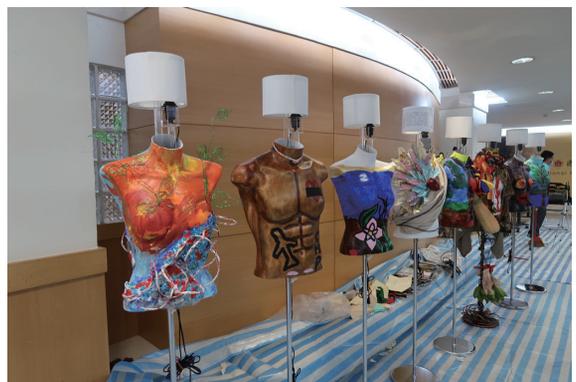
本次創作工作坊，特別聘請藝術治療師帶領同學們創作。藝術治療師與美術老師不同，藝術治療關心的是個人的內在經驗及創作的過程，而非最後產生的作品，因此，接受藝術治療的人不須具備任何藝術創作的經驗或背景，而是由受過專業訓練的藝術治療工作者，透過團體治療方式引導，藉以激發出參與者之潛能、培養健康人格並尋求自我成長；而在短短數小時內，一尊尊各具特色的作品逐漸成形，除讓人驚豔外，也印證了其實人人都是天生的藝術家（圖六至七、表二）。

圖五 國際生藝術跨域創作工作坊海報

圖六 藝術治療師透過團體治療，帶領同學逐步完成創作

圖七 國際生完成之作品

表二 參與本次創作之國際生及作品名稱簡介

國別	就讀系所	姓名	作品名稱
巴拉圭	外文系大學部	陸欣霓 Ruth Alegre	A Second Opportunity on Earth
哥倫比亞	創產所博士班	何英格 Ingrid Hernandez	Magical Realism or Hyperrealism?
哥倫比亞	創產所博士班	德威克 David Gomez	There is no second opportunity on earth
尼加拉瓜	資源系大學部	錢品翔 Andrés Chamorro	“La Perdición de Aureliano” (Aureliano’s Doom)
印尼	資管所博士班	連秀吟 Mega Kartika Sari	All that was needed was a feeling of primitive and as simple as that of love
貝里斯	創產所博士班	艾佳琳 Jacqueline Ifield	INVALUABLE
巴拉圭	企管系大學部	沙雅倫 Alison Samaniego	Visible Present, Invisible Past
愛沙尼亞	創產所碩士班	漢默可 Kris Haamer	Sangre en la boca …… Blood runs dry
薩爾瓦多	機械系大學部	蕭市江 Hugo Ernestosiu	One Day More, One Day Closer

每一作品代表著每位創作者的巧思與鄉愁，有彩繪家鄉優美風景的，其中更不乏精準表達書中角色／情節的佳作；而人臺上方的燈罩，則是由作者根據自己的作品主題節錄一段《百年孤寂》書中相關佳句，或是作者也可以寫上自己最喜歡的佳句（圖八）。

以來自愛沙尼亞漢默可同學創作的「口中帶血……血液乾涸」作品為例（圖九），作者以新鮮香蕉、山苦瓜、菜瓜布裝飾，述說的是《百年孤寂》中的香蕉大屠殺事件，權力的腐敗掩蓋了真相，倖存的人帶著更深的恐懼與不信任感活著，有權者剝奪他人生命的鮮血濺在人臺上。作品完成後，作者表達希望可以展出香蕉從嫩青、成熟直到腐敗的完整過程，但對圖書館來說，書庫閱覽區怎適合出現爛香蕉？雖相當感佩有此巧思，但卻是個不可能任務。後來，同仁想到不妨利用423世界閱讀日動畫主題展的「鏡射式動畫

圖八 燈罩上的文句都是取自《百年孤寂》一書

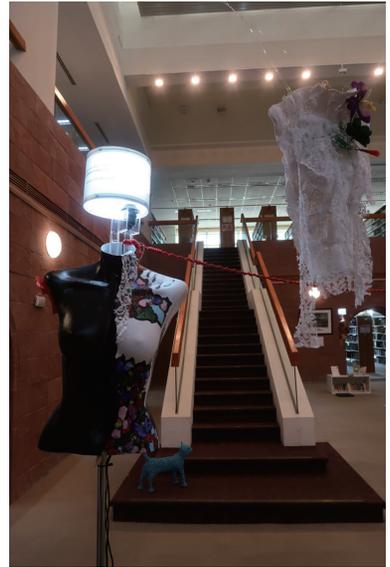
幻影箱」取代，因此，每天開始在辦公室監控香蕉腐壞狀況並適時拍照存證，日復一日青香蕉終成黑香蕉，過程中不知名小昆蟲不時造訪，也因為同仁的巧思，得以讓「香蕉腐爛秀」以另一面貌呈現在觀眾面前（圖十）。

圖九 創作中的「口中帶血……血液乾涸」作品

圖十 利用鏡射式動畫幻影箱展示香蕉成熟至腐爛過程

圖十一 作品「無價」

而另一作品則是由來自貝里斯艾佳琳同學創作的「無價」，這是一件黑白呼應的作品，作者利用石膏網衣與蕾絲做了一件類蕾絲背心的作品（圖十一），當大家納悶為何會多出一件背心時，作者告知那是象徵出竅的靈魂，需要飛到半空中，所以布展時花了一些功夫，才調整到較合適的角度。為了記錄這些精采且充滿故事的作品，本館同仁與工讀生在策展人的指導下，設計出本屆展覽專屬網頁¹，讓所有的讀者能夠線上瀏覽，使展覽跨出實體，即使未赴館觀展，也能從線上感受魔幻寫實的氛圍。

另外，由於在《馬奎斯的一生》一書中有提到：一隻藍色的貓進到屋子裡，作家想：「嗯，也許這本書會大賣。」幾分鐘後，兩個男孩進到屋子裡，拿著刷子，手和衣服都沾滿藍色的油漆；因此，策展人規劃展場中需要一隻藍色的貓，超級任務又出現了！該上哪

1 一冊一世界VI：馬奎斯《百年孤寂》主題書展專屬網頁 <https://www.lib.ncku.edu.tw/using/activities/solitude/>

去找隻貓，還要是一隻挺立站著、可以透光，且搭配展場不能太小的貓，只好請出Google大神，開始在網路世界搜尋手工藝達人。我們真的很幸運，很快就聯絡上位於臺中的個人工作室，經傳送手繪圖稿後爽快回應「辦得到」，幾週後真的收到與想像相當吻合的藍貓，不禁讚嘆高手在民間（圖十二）。而這個未於展場設計中說明理念的小彩蛋，符合某些長期觀展人士的喜好，因此在一個以書為主體的展覽中，共存著裝置藝術的思維，層層的驚喜，讓艱深的書籍變得輕鬆有趣，尋找彩蛋是近年來用於活化展覽的方式之一，當知識遇上創意，看似所有靜態的安排就通通充滿著線索與誘惑，當書籍因此被翻閱，那些屬於腦中的靈光就能激發出無限的可能，彩蛋的設計作為靜態展覽中某種刺激性手段，即是為了讓固化的書展帶來盎然生氣。

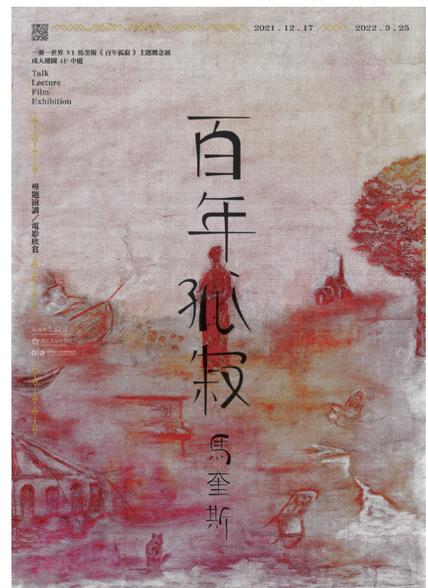

圖十二 「馬奎斯的一生」書中提到藍貓

造訪馬奎斯的魔幻寫實世界

一切準備就緒，2021年12月17日一冊一世界VI：馬奎斯《百年孤寂》主題書展順利開展（圖十三至十四），展期為2021年12月17日至2022年3月25日，開幕式訂在2021年12月17日13:00~13:50，後於2022年1月17日14:00~15:00 期末加碼舉辦展場導覽，由策展人林蕙玟副館長以「說故事」引導，更加了解本次展覽的策展理念及對作者馬奎斯、《百年孤寂》一書認識更多，是場相當精采的導覽活動。

每屆主題書展都會展覽不同語言版本的主題書館藏，這次當然也不例外（圖十五）、另同時展出馬奎斯其他作品及他人評論馬奎斯之作品，更擴及精選魔幻寫實主義的中、外文圖書、紀錄片及劇情片。活動

圖十三 一冊一世界VI：馬奎斯《百年孤寂》主題展海報

期間，除舉辦實體館藏書展、影展外，也舉辦系列專題演講，邀請對於魔幻寫實主義、馬奎斯有相關研究之講者到館分享。

圖十四 一冊一世界VI：馬奎斯《百年孤寂》主題展展場

圖十五 不同語言版本的《百年孤寂》

一、專題演講

日期	時間	講題	講者	方式
2021/12/17 (五)	14:00~16:00	《百年孤寂》：馬康多的機會與命運	張淑英 教授／國立清華大學外國語文學系	實體*
2021/12/20 (一)	14:00~16:00	後馬奎斯時代，重返馬康多，重談馬奎斯與《百年孤寂》	李素卿 副教授／輔仁大學西班牙語文學系	實體*
2022/3/4 (五)	18:30~20:30	再烏托邦一次：《百年孤寂》的馬康多與幽靈們	黃資婷 博士後研究員／國立成功大學建築學系	線上
2022/3/15 (二)	14:00~16:00	孤寂迷宮中的愛與死 — 探究「百年孤寂」的人性主題	毛蓓雯 副教授／文藻外語大學西班牙文系	實體*

*地點：成大圖書館總館一樓東側多功能閱覽區

每場演講邀請之講者都是一時之選，能從不同角度帶領聽眾走進魔幻又寫實的世界，也透過講者們精闢的解說，讓聽眾對於《百年孤寂》一書及魔幻寫實主義有更多認識（圖十六至十七）。張淑英教授從馬康多的故事軸心，帶出馬奎斯延伸隱喻的拉丁美洲殖民期

與後殖民期的孤寂及其命運，同時講述小說採用爬梳這家／國史的敘述技巧，奠定了影響歐美、擴及亞洲的「魔幻寫實」風格；李素卿教授則從作者與作品進行解析，提醒聽眾「重讀，是閱讀經典的唯一捷徑」，邀請大家在後馬奎斯時代，一起重返馬康多、重談馬奎斯，並重讀弑神論者的《百年孤寂》；而第三場黃資婷博士則是從孤獨的癥結所在：拉丁美洲的現實與他者眼裡的魔幻、重複的死亡與失能的愛情，以及為了說故事而活等三個不同面向進行分享，最後壓軸場次毛蓓雯副教授，是從《百年孤寂》中的愛情、死亡與孤寂，探究人性三大主題，四場演講吸引了近200位聽眾參加。

圖十六 《百年孤寂》：馬康多的機會與命運
（張淑英教授）

圖十七 孤寂迷宮中的愛與死——探究《百年孤寂》的人性主題
（毛蓓雯副教授）

二、電影欣賞

本館精選出11部歸類於魔幻寫實派的電影（表三），活動期間固定於每周三放映，吸引了近180人次欣賞。

表三 一冊一世界VI：馬奎斯《百年孤寂》主題書展電影欣賞活動時間表

日期	時間	片名
2021/12/22（三）	18:30~20:30	綠野仙蹤
2021/12/29（三）	18:30~20:40	大智若魚
2022/1/5（三）	18:30~20:00	藍色恐懼
2022/1/26（三）	14:00~16:00	黑天鵝
2022/2/9（三）	14:00~16:00	消失的情人節
2022/2/16（三）	18:30~20:40	怪奇孤兒院

日期	時間	片名
2022/2/23 (三)	18:30~20:40	少年PI的奇幻漂流
2022/3/2 (三)	18:30~20:30	怵目驚魂28天
2022/3/9 (三)	18:30~20:40	水底情深
2022/3/16 (三)	18:30~20:30	羊男的迷宮
2022/3/23 (三)	18:30~21:00	阿甘正傳

*地點：成大圖書館總館B1大團體視聽室

三、讀者互動

本次展覽在展場樓梯下方空餘角落，設置了「留言便利貼」讀者互動區（圖十八），讓讀者們可以透過便利貼，書寫或塗鴉來抒發孤寂並分享排解方法；或許因適逢期末考及準備國家考試、研究所考試，這區意外獲得相當迴響，有近130張留言，甚至還有調皮讀者，將便利貼貼在號稱最孤寂的位置，但也正好用來做為活動素材，結果驗證它並不孤寂，因許多人早已注意到它，意外小插曲為嚴肅展覽增添有趣話題（圖十九）。

圖十八 「留言便利貼」讀者互動區

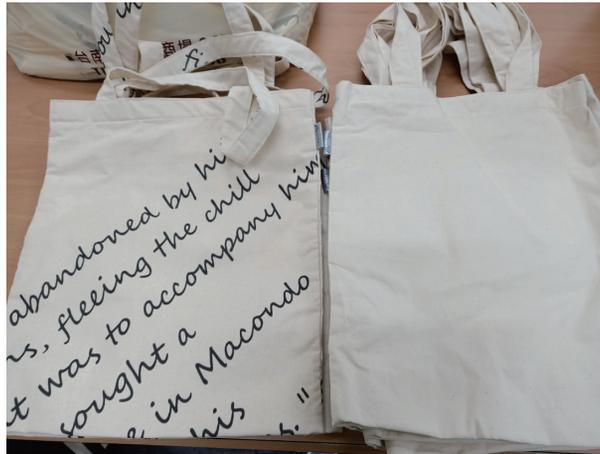
圖十九 限時搶答展場最孤寂位置的小活動

除此之外，來自拉丁美洲的同學更分享了一首名為〈馬康多（MACONDO）〉的西班牙語流行歌曲，熱情洋溢的拉丁曲風，讓人不禁想隨之起舞；透過展場QR Code標示，提供參觀者自由使用手機聆聽；而大陸著名配音演員王明軍先生所朗讀的《百年孤寂》有聲小說公開於YouTube，這些資訊也都在展場分享給讀者，為展覽內容加分。

四、胚布最終華麗變身為孤寂包

為響應聯合國SDGs目標12「責任消費及生產循環永續發展」，展覽結束後原本用來鋪蓋座椅的胚布獲得再生利用，經由具裁縫專長職人巧手，華麗變身為「類帆布」A4提袋，暱稱為「孤寂包」，也為本屆展覽劃下完美句點（圖二十）。

圖二十 美觀又環保的孤寂包

魔幻但不孤寂的一趟策展之旅

戲曲會落幕、展覽也會結束，經過近4個月的展期，展覽於2022年3月25日落幕，參與活動人次總計超過1,900人次。

每一次從無到有的展覽都具極大挑戰，尤其要從字裡行間篩出可視覺化的素材，需要相當的敏銳性；而如何巧妙呈現，則需創造力與想像力之天賦與訓練，天馬行空想出的好點子最終能否實現，更經常受到空間、時間、經費等因素限制，是團隊須面對的現實面。

很開心參與了這麼具挑戰的主題展策展過程，一路上雖然困難重重，但集結眾人發想與努力，最終總有辦法解決的，這趟策展之旅曲折魔幻卻不孤寂，謝謝團隊的用心，更謝謝總是適時出現的天使們。