

「歐盟羅馬條約 60 週年特展」開幕記者會。(國立公共資訊圖書館提供)

打開感官 啟動革命之翼

扮演策展人角色 開拓閱讀新型態

文、圖／陳金萬、潘云薇

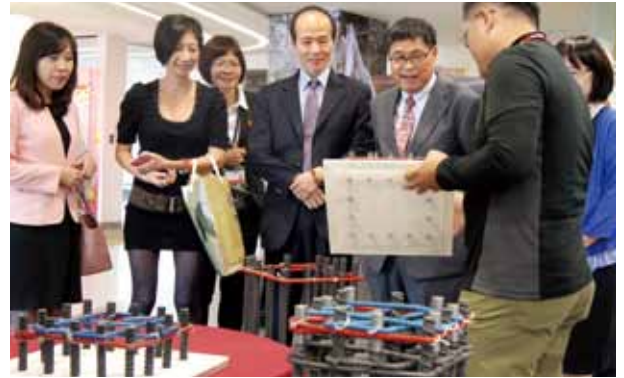
國立公共資訊圖書館、新北市立圖書館汐止分館、臺北市立圖書館啟明分館館員化身為策展人，透過策展形式，豐富閱讀的面向。

將館藏資源行銷給使用者是圖書館重要的任務，隨著時代潮流的趨勢，透過策展來推動閱讀，已成為公共圖書館館員重要工作能力之一。

以推動閱讀為主軸 策劃圖書館展覽

策展人從萌芽逐漸發展至今，其角色定義範圍已是包羅萬象。因此，在談公共圖書館館員為什麼需扮演策展人角色之前，必須先確立圖書館策展的戰略地位。國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）助理輔導員葉翠玲指出，所謂的圖書館策展恰恰與今日廣為熟知的美術館策展思考模式相反。美術館是以展品作為策展出發點，先有展覽的展出，再朝向展覽專輯的編撰典藏與研究發展；圖書館則是運用館內本身擁有的藏書資源，經由展覽將書籍內容場景化，來達到閱讀的五感體驗。

圖書館員扮演策展人角色，最初是由主題書展發展而來，最常見的便是以繪本為主題的書展；隨著主題圖書館、書店的興起，與新建圖書館紛紛在室內打造氛圍，進行各式閱讀的推廣，逐漸開啟圖書館策展的多元閱讀面向。葉翠玲表示，圖書館本身就是一個傳遞、分享知識的場域，藉由展覽的展出，可以讓知識更為生活化、立體化。但她也提醒，圖書館策展的終極目的在於推廣閱讀，不能偏離圖書館的核心定位。

《遇見看不見的 In 科學》系列展出之一「安全耐震的家——認識地震工程」。(國立公共資訊圖書館提供)

「印象海洋——海洋生態攝影巡迴展」。(國立公共資訊圖書館提供)

「跳動的黃色音符——臺灣金蕉傳奇」特展。（國立公共資訊圖書館提供）

圖書館策展是一門學問，館員身為策展人，須具備哪些關鍵能力？葉翠玲認為，就圖書館策展人的工作、任務和特質來說，與出版業的總編輯角色最為相近，須擁有連結、編排與詮釋的能力；並且擁有高敏銳度的觀察力；喜於吸收各領域新知，讓自己成為一個雜食者，不能偏食、僅接觸自己喜歡的事物；多觀摩各式展覽活動，透過觀展經驗，吸收他人策展精華，累積日後演繹展覽的編導能力。除此，透過跨界聯盟的合作方式，突破策展經費預算不足的困境，也是館員策展時的必備能力。

國資圖策展 主打異業結盟

單打獨鬥的時代結束了！現在是創意結盟的年代。國資圖與國家實驗研究院合作推出《遇見看不見的In科學》系列展覽，由旗下10個國家

實驗室輪流展出，將生硬的科學知識和原理，透過策展人的詮釋過程，以深入淺出的方式，讓展覽內容更為親民，變成可溝通的生活化知識，也較容易翻轉參觀者對於科學專業知識艱深難懂的刻板印象，在教育層面上，比起填鴨式灌輸知識理念效用更大，學習接受度也較高。

「猜一猜 我是誰——賴馬 20 童畫展」。（國立公共資訊圖書館提供）

國資圖也與臺灣省諮議會攜手舉辦「跳動的黃色音符——臺灣金蕉傳奇」特展、與國立科學工藝博物館合作辦理「水保防災起步走特展」等，透過結合並加值應用彼此的數典資源，以互動體驗的策展設計展出，讓一般民眾除了從書本及學術網路看到的研究論述外，也能親身體驗這些知識與文化中隱藏的迷人魔幻世界。葉翠玲表示，圖書館的觀眾群相較於走進美術館、博物館的觀展者心態是不相同的，圖書館是一個開放的學習空間，展覽的形式，應以可互動式的展品為主，假使遇上珍貴無法觸碰的藏品，也會於展示區旁，設置與展覽相關的體驗區，透過趣味化、互動化的呈現，才能讓展覽更加親近民眾。

在常上圖書館的使用者中，學生也是一大族群之一。國資圖與國立雲林科技大學合作，「雲科大視傳系碩士班創作聯展——麼麼！步上霧裡眷村」展覽，透過與學校單位合作，由校方負責學生的前端藝術教育，國資圖館員擔任輔助、協助藝術教育者，提供學生一處展覽的實驗場域。葉翠玲期盼，學生經由實務操作累積美好的策展經驗，畢業後也樂於投入策劃展覽的行列，一同著手圖書館策展工作。

除此，國資圖還肩負輔導全國公共圖書館的角色，對於圖書館策展人的實踐，葉翠玲建議，可以從閱覽空間的服務機能與場域氛圍開始進行「微策展」。好比，國資圖與家具廠商合作，以居家布置融入主題書展，在館內設置「閱讀角」，營造創造情境式的閱讀體驗。她說，一平方公尺的力量其實很大，館員可以從「微景設計」開始著手起，培養策展的能力。

新北市圖汐止分館 視覺文字搞創意

新北市立圖書館汐止分館自2017年4月起，每一個月都會配合時事或節慶舉辦主題書展及藝文活動，主要原因和活動承辦人有關。汐止分館主任侯清山表示，策展人從活動發想、包裝企劃到溝通執行都要一手包辦，正確使用人才、發揮個人優勢很重要。新聘的館員袁宗慧本來從事電子商務行銷企劃工作，剛進來圖書館的時候先在櫃檯服務，前主任李文田發現她的個性活潑、做事情有衝勁、有想法，就把策劃人的工作交給她。

侯清山半肯定、半開玩笑的說，袁宗慧是七年級生代表，有滿腦子年輕人的創意想法和衝勁，

東稻家居「閱讀角」。(國立公共資訊圖書館提供)

關心時下熱門的事物、隨時掌握流行資訊，然後應用在策劃活動上，用時下流行語的新鮮感來吸引讀者的注意，往往會有意想不到的效果。

進入圖書館，書架上滿滿的書，分門別類依序地排列著，除非你有特定的閱讀需求或方向；否則，不一定能夠馬上找到你想看的書。此時，就是圖書館策展人發揮功能和專業的時候，侯清山指出，公共圖書館館員化被動為主動，扮演策展人的角色為圖書館的館藏、社會變遷和民眾需求作研究；然後，提出一套可以促進民眾閱讀興趣和發揮館藏特色的計畫，達到推廣閱讀和社會教育的目的，這就是圖書館策展人主要的任務，也是她與其他藝文活動策展人不同的地方。

從完全無經驗到越來越有心得，袁宗慧感謝

新北市立圖書館提供豐富內部資源，讓她可以接觸相關領域的學者專家向他們請益，無形中拓展自己的視野，每辦一場活動就增長一次見聞。另外袁宗慧也藉由與其他分館館員互相交流、分享彼此的學習資源，更加延伸她對策展思考的深度和廣度。

因應夏秋交接之際，樹葉由綠轉黃變紅的過程，汐止分館應景推出一個以趣味遊戲和讀者互動為主軸的主題書展「圖書館遇見黃綠紅」，讓展覽更平易近人。策展人依照色彩心理學的原理將圖書十大分類簡化為3種顏色的選項；然後，以玩骰子的方式決定讀者選書的方向。因為每種顏色都包含了三大類書籍可供挑選，涵蓋面很廣所以不怕找不到讀者想要的書。

主題書展「圖書館遇見黃綠紅」。(新北市立圖書館汐止分館提供)

光棍節的單身座。（新北市立圖書館汐止分館提供）

當讀者發生猶豫，不知如何挑選的時候，就是館員進行互動理解、提供建議指引的時候。這個遊戲有趣的地方就在於挑戰讀者平常的閱讀慣性，無形中拓展讀者新的閱讀領域。但是，也有可能讀者一時衝動抱回幾本缺乏真正興趣的書，翻了幾頁又把它還回去。因此，館方是否設有回饋或獎勵機制作配套就成了檢驗活動成效的關鍵之一？袁宗慧表示，因為圖書館不是學校，缺乏強制性，要讀者撰寫心得報告不太可能，口頭閱讀分享的讀書會倒是個可以嘗試的方向。

有關館員身為策展人須具備哪些能力的問題，侯清山表示，一、對時事的敏銳度，即時反應社會需求的能力。例如，在漫畫家王澤過世的時候，他們即刻辦理一個「老夫子漫畫紀念書展」。二、要有豐富的想像力，才能激盪出新的火花。三、要有溝通協調的能力，才能把事情作

好。四、要有空間布置的美學，才能讓人發生感動。五、對於新媒體的宣傳模式，要有基本的操作能力。袁宗慧表示，一、對策展工作要有熱情：熱情可以幫助你在面對挫折、質疑與抱怨時，有力量去解決一切。二、頭腦要清晰：活動有很多細節要處理，有計畫性的安排各個展覽的排程、內容、隨時掌握進度，才不會手忙腳亂。三、定期更新內容、愛惜羽毛：言之有物的活動內容固然很好，但能獲取讀者的記憶點更是王道，累積每一次和民眾的活動互動，讓民眾漸漸成為鐵粉。

拉近讀者與圖書館距離 主題書展綜效高

汐止分館於11月因應1111光棍節推出的「光棍節特企三部曲」，是一個專門為大齡未婚男女所策劃的活動，首部曲《單身主題書展》特

地挑選有關晚熟成年人相關心靈、成長類的書籍，為晚熟世代發聲！海報標題「光棍宣言：我單身、我快樂」，以簡單明瞭的文字告訴光棍們拋開世俗的眼光，才能活的輕鬆又自在。為了配合這個主題書展，汐止分館還特別模仿大眾運輸工具上博愛座，設計了「單人座」貼紙，選擇在圖書館當中光線和視野最佳的座位都給它貼上一張單人座貼紙，以輕鬆幽默的方式來對抗社會上刻板的印象和偏見，同時以在地化的圖像去中和外來語的隔閡，不愧是一種高明的創意組合。二部曲《單身電影院》人生如戲、戲如人生，利用電影將人生感情裡的分分合合、來來去去濃縮呈現，告訴大家逝去了要懂得放手然後微笑前行，也是汲取他人智慧的一個管道。三部曲《讀書交朋友》邀請不同世代、不同生命經驗的各領域達人，和民眾面對面分享好書、品味人生，讓不同社會文化背景的人有機會互相交流，透過閱讀輕鬆結交新朋友，同時也拉近讀者與圖書館的距離，可說是一舉兩得。

「光棍節特企三部曲」之《讀書交朋友》活動。（新北市立圖書館汐止分館提供）

近半年的活動辦理下來，實體展覽再結合網路宣傳行銷，所帶來的效果顯著，最高曾創造臉書粉絲團活動PO文的1、2萬人次觸擊率。雖然，網路觸及率不一定會直接反映在圖書館的圖書借閱率，也有可能外溢到別的地方去，如果此事能夠引起其它媒體的注意、進而跟進報導，那無疑是對社會教育最好的宣傳。

北市圖啟明分館辦展 發揮視障教育功能

臺北市立圖書館啟明分館為視障專用圖書館，為發揮視障教育功能，讓一般民眾對視障朋友有更深入的了解，也會舉辦像是「沒有聲音的文字」特展、「犬」觸摸藝術展等，具有文化特色的展覽。早期啟明分館的展覽多以視障輔助器材搭配兩張玻璃展示櫃為主，形式和內容上比較沒有變化，也比較不容易吸引人特地前來觀賞，進而了解啟明分館的服務內容及館藏設施。

2015年日本漫畫家一色真人出版《琴之森》第26本漫畫完結篇，在文化界造成一股熱潮。因為《琴之森》這部青年漫畫長篇連載了18年，啟發了許多人對於鋼琴或音樂的興趣，同時它又是一部以視覺表現演繹聽覺文化的作品，所以啟明分館就趁勢推出《iSelect——琴之森》書展。希望藉由這部音樂漫畫的討論，可以拉近一般民眾與視障圖書館的距離。

「光棍節特企三部曲」《讀書交朋友》活動海報。（新北市立圖書館汐止分館提供）

《iSelect——琴之森》書展畫作細部圖。（臺北市立圖書館啟明分館提供）

不知是為了節省布展經費，還是受到漫畫作品的感動，啟明分館主任何健豪以簽字筆手繪了幾幅全新創作的插畫，向原著的作者致敬，並配合這次的書展空間一同展出。他的插畫有一種夢幻的童趣，內容呼應這次書展的主題，卻又是完全不同的風格。如果不說，恐怕觀眾會以為，這是對外徵選的插畫作品呢！

館員陳永瑞故意開玩笑說，這叫做「假公濟私！內舉不避親！」但事實上，全部的布展費用就是買畫紙和作品裝框的費用，連手繪海報的畫布事後都還回收再利用，那裡有什麼好處？在人力和資源有限的情況下，又想做一些不一樣的嘗試，何健豪說，自己動手做是最自然的事，這個情況和學生時代參與壁報展有點類似。

為了讓這次書展多增加一些知識性和話題性，書展中還辦了一場同名的「動畫電影院」和「森林的彼端——蕭邦的音樂故事」講座。《琴之森》動畫主軸以蕭邦的音樂為主線，穿插非常

多的古典音樂，是一部聽覺大於視覺享受的罕見作品。何健豪表示，視障朋友可以透過聆聽的方式來想像畫面，同時透過展覽了解每一首曲子背後的內涵和故事。音樂講座邀請的是曾經旅歐的音樂家張挹芬教授，讓書展的討論可以由漫畫中的蕭邦音樂大賽、延伸進入音樂史的領域。

《iSelect——琴之森》書展介紹。（臺北市立圖書館啟明分館提供）

從生活中找題材 從閱讀中找靈感

為了讓一般民眾也能了解點字，啟明分館特別策劃「沒有聲音的文字」視障文化特展，展示點字的原理及相關成果。同時也希望透過本次展覽，創造一個視障者與明眼人的互動空間，增進彼此的認識。此展包含3個部分：「面向點字」、「生活日常」以及「無聲的祝福」。除了介紹點字的概念和視障者的日常之外，也展出館內同仁及志工的巧思——以回收使用過的點字紙摺成一組「紙鶴簾幕」，讓每一隻展出的紙鶴都承載不同的訊息和祝福。

何健豪參與臺北市立圖書館總館的活動，因而認識了擅長乾燥植物拼貼創作的邱美珍老師和汪佩芳女士，在雙方溝通之後決定運用乾燥花葉、果實等自然物為素材，拼貼製作組合而成的植物

繪畫及立體雕塑，來呈現一個有關導盲犬和視障者互動的感人故事。「犬，與光同行」觸摸藝術展特別為視障者製作可以扶摸的展覽品，讓展覽不只是單向式的傳輸，藝術品也可以很平易近人、容易被理解，並產生觸動與共鳴。

有關策展所需要的能力，何健豪表示，首先是想像力，其次是溝通協調的能力，再來是美術

「犬，與光同行」觸摸藝術展拼貼畫。（臺北市立圖書館啟明分館提供）

「犬，與光同行」觸摸藝術展觸摸盒。（臺北市立圖書館啟明分館提供）

「沒有聲音的文字」特展全景。(臺北市立圖書館啟明分館提供)

設計、公關行銷、閱讀理解的能力，最後才是執行能力。綜觀他策展的方式，大致上就是從生活當中找題材，從閱讀當中找靈感，從人際互動中找合作關係；然後，把跟視障文化相關的元素兜在一起，展覽的雛形就出來了。相較於自己布展，委外的過程比較複雜一點，何健豪表示，有時候

「犬，與光同行」觸摸藝術展呈現導盲犬和視障者互動的感人故事。(臺北市立圖書館啟明分館提供)

「沒有聲音的文字」特展點字機介紹。(臺北市立圖書館啟明分館提供)

需要透過「試作」的過程，來確立雙方溝通的交集為何，再經過討論和修正來達成最後的共識。

圖書館舉辦展覽的目的無非是要吸引民眾前來參觀，何健豪認為，現在的圖書館已經不只是單純借還書的地方，而是傳播新知、吸收新知的地方。視障圖書館希望以視障文化為核心，以不同的角度切入，來轉化一般人對於視障者不必要的心理負擔。盲人除了看不見之外，他們其實和一般人沒有兩樣。啟明分館有時候也會舉辦「視障電影院」。何健豪表示，視障者「聽」電影通常接收不到有關「過場、表情和動作」等訊息，需要有人適時補充這些資訊，他們才能夠了解整部電影的意涵，而這對一般人而言也是一種新奇的體驗。啟明分館想做的是增加兩者互動和相互理解的空間。

展期至今年2月的「看見『』，聽見『』」聲音藝術展覽書展，即透過辦理書展以及講座，期許視障朋友以及一般讀者彼此能夠產生更多的互動。在書籍之外，為讓一般讀者體驗視障朋友的生活，啟明分館將蒐集來自生活中不同的聲音，辦理一場關於「聲音」的藝術展覽，歡迎到館內聆聽這些日常聲響所帶來的驚喜。◎