

魔法圖書館 葡萄牙萊羅書店

百年文化空間 施展迷人魅力

文、圖／葉翠玲

玻璃……，來到葡萄牙萊羅書店，彷彿躍入魔法世界，令人為之著迷。新哥德式建築立面、紅色旋轉樓梯、深色木質書櫃、華麗穹頂裝飾、古典採光

△ 新哥德式建築立面。

書本在人類發展過程中從有傳達信息概念到實際成為傳遞的載體，伴隨著漫長的文化進展歷史，對「書」來說，現在是最壞的時代，也是最好的時代，現今網路社群媒體興起的數位閱讀，改變人類閱讀習慣從紙本換成了螢幕，走入書店變成打開App，從文字到影像，隱藏著一條魔幻鑰匙，因此書本在將知識傳播給讀者的同時，不僅僅提供靜止的閱讀，更應該是一部精采絕倫的形式演出，閱讀場域不僅要傳遞書本身的知識源，更要為讀者構築浸潤式的閱讀空間，在領略書本精華神韻的同時，通過眼觀、手觸、味覺、心會，在欣賞、品味中，以書為紐帶創造一個豐富想像的戲劇世界，滿足文青們對於書店的浪漫想像。

獨特建築風格 吸引各界人士朝聖

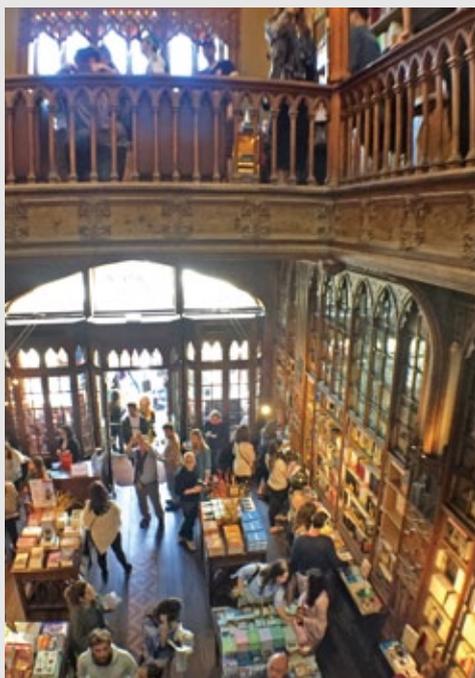
創立於1881年的萊羅書店（葡萄牙語：Livraria Lello e Irmão）是世界上最美麗的書店之一，吸引來自世界各地成千上萬的遊客到此朝聖，是波爾圖（Porto）市最具象徵意義的人文地標。（1864～1944）由建築師札維耶·埃斯戴爾（Francisco Xavier Esteves）以創新的設計，將傳統的哥德式融合了新藝術和裝飾藝術成獨特風格的建築。宏偉的新哥德式立面被稱為是波爾圖皇冠上的寶石，在1906年1月13日開幕時，波爾圖社會精英、重要商界人士、政治家、藝術家、記者和知識分子等都出席參加，引起了空前的轟

動，也因此從開幕至今 112 年以來，一直是藝術和文學家聚會的百年文化空間，著名作家羅琳（J.K. Rowling）在她旅居於波爾圖市當英文老師時，就為萊羅書店深深著迷，並以此為靈感寫出《哈利波特》暢銷系列。

站在門口馬上會被書店獨特的新哥德式風格建築立面深深吸引，迫不及待地推開大門第一眼就看到著名的紅色樓梯，圓弧式旋轉造型從外觀完全看不到樓梯的接縫，彷彿《哈利波特》魔法圖書館中騰空出現的魔法階梯，華麗的外型使人渴望爬上它，卻擔心自己的體重可能會讓它崩塌。當你爬這個樓梯上去時，不得不注意到它周圍的裝飾物，令人驚訝的發現一個細節，看起來像是木頭的雕刻實際上它是彩繪石膏，大膽的設計明顯減輕了建材的重量，使整座深木質感的樓梯變得輕盈，這種技術也被用在整片深木質色的書櫃與穹頂裝飾，成功地營造獨特的木質魅力氛圍，站在書櫃的前面感覺自己馬上就要進入令人嚮往的魔法世界中一樣。

實踐當出版商的夢想 激發最早裝幀設計概念

抬頭往上看，美麗穹頂有一面採光玻璃窗鑲在古典的雕刻藝術之中，而彩色玻璃則印了「decus in labore（拉丁原文，英文為 there is honor in work）」，這句話表達了萊羅書店的核心理念，也是萊羅（José Lello）兄弟逐夢實踐的故事。兩兄弟是熱愛文學與藝術的共和黨人，夢想成為書商，在 1881 年兩兄弟創建了萊羅兄弟出版社（José Pinto de Sousa Lello & Irmão），實現了自己成為出版商書店的夢想，成為葡萄牙最古老和最負盛名的出版商。書店一樓與二樓不但收藏了大量葡萄牙知名出版社的作品，也販賣許多英文與法文書籍，以及葡萄牙特色商品，這個百年文化空間，一直是國內外葡萄牙版權交易、書籍出版、文學發表與藝術展演最具代表性的商業和文化殿堂，它在葡萄牙當時文盲居多的歷史時代，擔任一個推動文化城市的使命角色，對該市的文化景觀產生了重大影響。

▲ 書店吸引世界各地的遊客來此朝聖。

▲ 作家羅琳（J.K. Rowling）以此為靈感寫出《哈利波特》系列。

▲ 彷彿騰空出現的魔法階梯圓弧式旋轉造型，從外觀看不到樓梯的接縫。

▲ 爬上紅色樓梯，卻擔心自己的體重可能會讓它崩塌。

出版界有句老話：「一本成功的書，必須令人想要收藏。」書本的製作過程本身就是一種文化價值的呈現；裝幀設計形式更是一種獨特的造型藝術，在葡萄牙書本裝幀設計被認為是視覺傳達設計中最重要的部分，書本裝幀，在發揮保護功能外，還要向讀者宣傳書本的內容，給予讀者強烈印象，受封面吸引而翻閱書本。由於兩兄弟對書的激情與熱愛藝術的關係，激發了最早裝幀設計概念，萊羅兄弟積極地與當代最具代表性的文學家、插畫家和畫家合作，甚至連負責設計書店的建築師札維耶·埃斯戴爾，在他的學生時代就曾擔任偉大的葡萄牙文學家 Luís de Camões（1880年）紀念專輯的視覺設計編輯，也因這樣與書的

親密關係，激發了他設計出世界上最具代表性的書店之一，從 20 世紀直到今日 112 年，它仍是書本裝幀設計創作最活躍與具經典代表的書店，利用裝幀設計特有的藝術語言，交織出書與文化生活的聚場。

榮耀書的殿堂 手稿、作品的藝術展場

一個多世紀以來，萊羅書店很自豪成為榮耀書的殿堂（Temple of the Arts），它出版了許多葡萄牙作家，例如 Eça de Queirós、Camilo Castelo Branco、Antero de Quental、Tomás Ribeiro 和 Guerra Junqueiro 等的作品，百年來擁有他們的「獨家版權」，同時各個時期最具代表性文學家、插畫家和畫家的作者目錄也令人印象深刻，藉由優質的編輯和出版計畫成功的將許多才華橫溢的葡萄牙文學家、藝術家和插畫家，推展到國際市場，也確立了葡萄牙最古老和最負盛名的專業出版商地位，百年來一直是葡萄牙國內外版權交易、專業出版，文學發表與藝術展演最具代表性的百年文化空間，位於書店二樓可以看到一系列重要葡萄牙作家的浮雕胸像。利用書齋的裝幀設計形式巧妙連結書本與書櫃，從遠處望去氣勢宏大，讀者站在書櫃前面，就像站在象徵著藝術和科學，所有偉大思想家的講壇，令人印象深刻。一樓的

▲ 書店內部一樓與二樓及美麗的採光玻璃和華麗的穹頂。

▲ 書本裝幀設計創作經典代表的書店。

▲ 重要葡萄牙作家的浮雕胸像。

▲ 最古老而有名的出版商、版權交易中心與新書展示空間。

▲ 書店稀少而古老的原版書。

▲ 米羅 (Joan Miró) 的插畫書展。

書櫃上層可以看到整面扇形的玻璃門書櫃，裡面展示著書店裡最古老的書籍，有些是 1881 書店創立的年代，甚至更早，還有稀少而古老的原版書。在樓梯的底部，可以看到由葡萄牙當代雕刻家阿貝爾·莎拉爾 (Epoepia de Salazar 是畫家、視覺設計師、插畫家和詩人) 所創作的伊比利亞半島最偉大 Eça de Queirós 和 Miguel de Cervantes 兩位作家的青銅半身像。

如果說書本是作家的成品，手稿則讓我們看到了作家寫作的過程，百年來由於這種對書本的熱愛導致了一種傳統，著名作家的手稿或其他原創插畫作品自 1906 年以來，在這裡都受到專業與優質的展示與保存。像是書店一樓正在展出米羅 (Joan Miró) 的插畫書 (Artistic Forms-Illustrated Books of Joan Miró)，內容包括初稿草圖，甚至有在家中構想的罕見手稿插圖，逐步呈現了米羅這位 20 世紀超現實主義重要畫家是如何與文學密不可分的關係。另外，書店入口處的「藝術櫥窗」，也曾展出當代藝術家 Rute Rosas 的裝置藝術「Wrapping Skin」，櫥窗中裝飾著藝術家的簽名海報，並邀請藝術家親自來書店與參加的讀者分享創作過程，而眾所皆知的《哈利波特》作者

羅琳，也選擇在這個美麗的書店，舉辦全球首次曝光新書發表會。

從 20 世紀初至今，它一直為社會運動、表演和藝術、文學與熱愛書本的讀者、市民提供一個重要的文化聚場，它始終積極的打破國家之間的障礙和不同的藝術形式，融合傳統與創新、在地與國際精神，也一直為著名作家提供靈感，百年來每本書在萊羅書店與來自世界各地前來參觀的遊客，持續在這座充滿生命力的美麗書店中，交織演繹著一部部獨特永恆的精采故事。(本文資料參考萊羅兄弟書店 Livraria Lello & Irmão，原文網址：<https://www.livrarialello.pt/en-us/>)

▲ 藝術家 Rute Rosas 展出裝置藝術「Wrapping Skin」櫥窗與藝術家的簽名海報。