挖掘埋藏在心中的赤子之心——比利時漫畫博物館

魏沛瑄

當陽光填滿布魯塞爾的藝術之丘 (Mont des Arts)之時、當早午餐的咖啡被晚起的人們一飲而盡之時、當第一鍋香噴噴的薯條即將起鍋之時,我終於步出了布魯塞爾北站。迎接我的布魯塞爾,風雨飄搖。

Google 導航帶我轉入薩布羅街(Rue des Sables)之後,找不到漫畫博物館的我差點就進入了另外一間馬可史林卡通博物館 (Marc Sleen Museum)。沒錯——在短短的薩布羅街上,就有兩間與漫畫相關的博物館。漫畫博物館的入口並不像其他我所造訪過的博物館一樣有無邊際晶亮透明的玻璃門、或是大大的招牌標示,取而代之的是厚重的木框框住的玻璃大門,彷彿是要進入一間辦公室或是語言學習中心一般。

門口站著三位藍色小精靈疊羅漢立牌指引訪客的蒞臨。進入了不算寬大的大門後,映入眼簾的是擺放漫畫經典場景道具的小型廣場(圖一)。先按耐住想衝入購物品店敗光家產的衝動後,來到了許多遊客拍照留念的小廣場。廣場的盡頭是通往二樓的階梯,階梯兩旁由《丁丁歷險記》擔任左右護法。左側是〈奔向月球〉及〈月球探險記〉中的經典紅白格火箭,而右側則是丁丁的半身像以及丁丁之父——艾爾吉(Hergé)與此半身像的合照(圖二)。沿著正中央的階梯拾級而上,回頭望,

藍色小精靈正在遠方對著上樓的遊客揮手, 彷彿在說「參觀愉快」。

圖一:比利時漫畫博物館一樓大廳的小廣

圖二:艾爾吉(Hergé)與丁丁雕像的照片與雕像本尊

這棟新藝術風格建築乘載著比利時漫畫 的歷史及文化,是由世界知名的建築師維克 多·奧塔(Victor Horta)在 20 世紀初所設計而 成。原先這棟建築物是一棟專賣服裝及織品 的百貨公司,後來逐漸沒落,最終在 1970 年

代停止營業,更面臨建築物被拆除的危機。所幸,霍爾他以前的得力助手尚·德哈雅(Jean Delhaye)極力保存。並且,在1975年的秋天,這棟建築甚至成為受保護的遺產。

陽光從半透光的彩繪玻璃灑落一樓大廳 的廣場,讓置身在室內的廣場彷彿多了一絲 在室外的味道。屋頂並融合了鋼骨元素,讓自 然光從鋼骨的縫隙灑落,整棟建築彷彿成了 一座大型的溫室。因此,並不像其他博物館充 滿了藝術鑑賞的評價眼光穿梭在一面一面的 白牆上,站在建築物的任何一個角落,都可以 感受到從四面八方而來的歡快。或許是因為 這棟建築如此的獨特,在1980年代被由艾爾 吉(Hergé)、舒丹(François Schuiten)、德摩爾 (Bob de Moor)等等許多知名的比利時漫畫家 相中,和建築師尚·布萊德(Jean Breydel)合作, 讓這座塵封以久的美麗建築搖身一變,成為 受歡迎度橫跨所有年齡層的漫畫博物館。原 先,這座博物館預計設計為艾爾吉博物館 (Musée Hergé),但是埃爾齊先生建議這座位 於首都布魯塞爾市區的博物館,應該要獻給 所有比利時的漫畫與漫畫家。因此,艾爾吉博 物館預定地搬遷到距離布魯塞爾車程約一個 小時新興城鎮新魯汶(Louvain-la-Neuve),終 於也在 2009 年落成,隔著四十公里的距離, 這兩間比利時著名的漫畫博物館相互遙望 著。直到現在,比利時的佛拉芒大區和瓦隆大 區仍存在著嚴重的南北分裂問題。然而,在 1984 年,漫畫博物館之中,來自佛拉芒大區 和瓦隆大區的漫畫卻已經在此棟建築物中和 諧的相處著,期待著從世界各地來的遊客深 入探索的一天。在 1989 年,比利時的國王博 杜安(King Baudouin of Belgium)以及王后法比 歐拉(Queen Fabiola of Belgium)為比利時漫畫 博物館揭開序幕,正式將舉國上下引以為傲 的第九藝術宣告給世人,而漫畫在此時,儼然 已成為一種被皇室認可的新興藝術。

沿著階梯走上二樓,入場門票為成人十歐元,若是十二歲到二十五歲的學生,則票價為七歐元,並且也提供專人導覽等服務,館內常常可以遇到年紀從國小到中學等年紀不等的團體聚精會神地聆聽導覽員專業又生動的導覽。說明背板主要以法文、荷蘭文以及英文三種語言寫成,館內亦有提供說明板的翻譯冊子,在買票時售票人員會親切的詢問是否需要中文版的說明。漫畫博物館的展區由介紹漫畫的起源開始。

「很久很久以前,有一位目不識丁的男子,不會認字也不會寫字,而當時連『認字』和『寫字』這兩個這兩個詞都還不存在,更別說其他文字。為了表達自己,描述以及表達對偶像的崇敬,他發明了圖畫。」1 (Auquier, BCSC)

漫畫的動機最初如上述的淺白文字,因為 文字尚未正式進入人類文明的一環,加上宗 教信仰及偶像崇拜作為重要的誘因,致使世 界各地的上古文明不約而同的都發展出圖像 系統作為傳遞知識的重要媒介。時序進入了 中古世紀,修道院中無數的修士日以繼夜、夜 以繼日的抄寫著宗教經文,不足的光線使修 士的視力逐漸模糊,然而修士一筆一劃勾勒 出的線條卻始終清晰。除了經典的抄寫之外,

文字周邊的各式插畫及裝飾更是美輪美與,描述並補足了人們對故事中情節的想像。在這些修道士努力的背後,現代漫畫的規則已逐漸被確立:將故事分格(dividing the story up into panels)、動作設計(movement)、前景圖像(foreground),以及使用對話框標示出人物對話(dialogues in balloons)等等。隨著印刷術的逐漸進步,圖像創作的觸及率也隨之提升,漫畫藝術家威廉·霍格斯(William Hogarth)、葛飾北齋(Katsushika Hokusai),以及現代漫畫之父魯道夫·托普佛(Rodolphe Töpffer)成為將漫畫發揚光大的先鋒。因此,當十九世紀工業革命報章雜誌的大量普及後,諷刺時政的漫畫家們也以獨特的幽默感,透過連載漫畫的形式搭上了這波熱潮。

介紹完了漫畫的歷史,前方的展間及走廊 擠滿了由老師帶領的小朋友,原來是各式各 樣的互動看版,老師正帶領著小朋友們拼湊 比利時著名漫畫波爾克(Boerke)(圖三)九宮 格的順序,除了是圖像邏輯的培養,更是訓練 小朋友說故事等口語表達能力及發揮想像力 發想故事劇情的媒介。接著進入一間小型放 映間,裡面播放著有趣的波爾克漫畫改編而 成的動畫,房間的四周掛滿了波爾克的漫畫。 歷史介紹的部分也正式宣告結束。接下來的 展間,主要介紹漫畫的繪畫技巧,劇本的鋪 陳、草圖的打稿、上墨的藝術、上色的技法, 以及電腦發明之後等等電子化技術。並且也 近一步介紹周邊產業的運作,如出版、印刷, 行銷、國外版權等等,深入淺出地讓遊客輕鬆 理解手中漫畫所涉及的產業。自從大量印刷 普及以降,漫畫也從佔據報紙的小板面逐漸擴大,到擁有專門漫畫的雜誌,如比利時的《Tintin》以及法國的《Pilote》。漫畫也發展出了一片天,衍伸出許許多多的類別,如滑稽漫畫、寫實漫畫、表現主義漫畫、圖像小說、兒童漫畫、青春漫畫、全年齡漫畫、家庭連環漫畫、歷史漫畫、英雄幻想漫畫、科幻漫畫、動物漫畫、教學漫畫,以及媒體漫畫等等。漫畫的背景知識介紹到此告一段落,漫畫博物館的二樓更規劃了一區讓世界各地的漫畫藝術家前來設展的展區,藉由漫畫博物館之手,推廣給全世界。

圖三:波爾克(Boerke)九宮格拼圖互動版

踩著階梯上到三樓時,除了空間突然開闊 了起來,一頂懸掛在玻璃屋頂的大紅帽子替 整個空間增添了活力(圖四)。三樓的展區被

命名為「想像藝廊」,主要分為各個展區,介 紹比利時各知名漫畫家的生平及經歷,展間 内放滿了畫家的得意之作,甚至也有珍貴的 手稿。這一區最廣為人知的就是《丁丁歷險 記》(Les Aventures de Tintin)的作者艾爾吉以 及《藍色小精靈》(Les Schtroumpfs)的作者沛 優(Peyo)了,兩部漫畫都是曾改編成動畫甚至 真人版躍上大螢幕,並且也都在全球創下非 常不錯的成績。《藍色小精靈》區絕對是殺光 眾人底片的一區,舉凡全家大小一起參觀的 家庭、挽著手的甜蜜情侣、單獨參觀的旅人, 甚至是高齡的爺爺奶奶,無不為之瘋狂。展區 裡面擺放了許多《藍色小精靈》模型,甚至模 擬了小精靈們居住的村莊。而櫥窗內也展示 著仿中古畫風的古書及蠟燭(圖五),書上畫 著藍色小精靈的圖像,原來是壞蛋賈不妙日 夜鑽研藍色小精靈的研究用書。展區內也有 精緻的蘑菇屋模型,能讓遊客鑽進去拍照(圖 六)。因此,受封藍色小精靈區為最讓各年齡 層的男男女女少女心噴發的展區當之無愧。

圖四:漫畫博物館三樓懸掛於玻璃天花板的大紅帽子

法國前總統戴高樂曾表示:「丁丁是我唯一的對手。」雖然另有一座艾爾吉博物館更完

圖五: 賈不妙研究藍色小精靈用書及蠟燭模型

圖六:「藍色小精靈」區的模擬蘑菇屋

整地紀錄了漫畫家的歷程,以及《丁丁歷險記》的角色介紹,並且收錄了更完整的手稿,但是漫畫博物館仍然提供給參觀者一個認識這部聞名世界的漫畫的機會,凸顯出艾爾吉「歐洲近代漫畫之父」的地位無以撼動。《丁丁歷險記》展區的展品和艾爾吉博物館的相比僅是冰山一角,仿真的實體道具「奧圖卡王的權杖」(圖七)是此區最有看頭的擬真道具。足跡遍佈全世界的記者丁丁,曾經在二十世紀初代替孩子們探索世界,透過漫畫首次對世界上不同的國度產生想像。或許也是這項從小到大接觸的探險漫畫的緣故,培養出讀者對探究世界的興趣。

圖七:《丁丁歷險記》中「奧圖卡王的權杖」模擬道具

「歐洲十九世紀末以來,一直有著『漂鳥精神』(Wandervogelbewegung)的提倡,讓青年人用一長段時間在廣漠的天地之間流浪,直接面對未知的世界去探索去嚐試,體會每個時刻的機緣來決定接下來的路徑,這就像丁丁在冒險中雖然意外百出,卻造就出生命的精彩一樣。」²

「漂鳥精神」或許也可從漫畫的國度中窺 知一二,不論是東方或是西方的漫畫,不難發 現「探險」是許多漫畫重要的組成成分,透過 漫畫中的故事情節,讀者幻想著自己也有書 中角色的超能力,遇到不存在的怪獸、去到遙 遠的國度、遭受前所未有的困難與挑戰,並且 最重要的是,憑靠著自己的能力或是好夥伴 的幫助,打敗邪惡的壞蛋。透過漫畫家一筆一 劃細心的勾勒與描繪,讓讀者更深入其境,彷 彿營造出另外一個小空間,也是一個讓讀者 能夠鑽入的大世界,在這個世外桃源,現實世 界的紛紛擾擾安靜地被阻隔在外。如同上述 引文所說,我們跟著丁丁冒險、跟著漫畫中的 主人翁歷險,即使經歷過許多意外與挫折,體 會不同的時刻與作出不同的抉擇,這些結果 成就了漫畫中角色的一生,卻也成為了我們 生命中的一部份。

參觀完了漫畫博物館,一樓設有比利時漫畫博物館附設的閱覽室(圖八),裡面號稱是世界上收藏了最多、最齊全漫畫書的空間。還有也別忘了一開始我們忍住要敗光家產的衝動先略過沒有進去的紀念品店,在這裡也可以買齊許多歐系漫畫的系列書,甚至也有同人誌作品以及漫畫系列解析等等叢書。讓我最印象深刻的是,雖然追溯至1930年代以來,歐洲漫畫面臨最大的競爭對手來源無疑的是來自美國的迪士尼漫畫,但是不論在閱覽室或是紀念品店都可以找到迪士尼漫畫的蹤跡,或許也可以從此體現比利時漫畫博物館兼容並蓄的精神,不論漫畫的國籍與種類,都

是這新興追起的第九藝術不可或缺的一員。

圖八:漫畫博物館內一樓的閱覽室

.

¹ 原文為"There was once, a very long time ago, a man who could neither read nor write. Moreover, the words "read" and "write" did not even exist, any more than any other words. He invented drawing to express himself, to tell stories and to worship."

 $^{^2}$ 李偉文先生 (荒野保護協會榮譽理事長) 推薦語取自 〈親子天下 〉 https://reurl.cc/EKY20n