

植物學知識變身記— 「植物的魔法」特展策展紀實

Exhibition Interpretation: the Making of “The Magic of Plants” Exhibition

許毓純 國立臺灣博物館典藏管理組 郭昭翎 國立臺灣博物館展示企劃組

Hsu, Yu-Chwen Collection Management Department, National Taiwan Museum

Kuo, Chao-Ling Exhibition & Planning Department, National Taiwan Museum

楔子

走過二二八公園，總會看見一個景象，小朋友與家長專心地抬頭觀望著樹梢，小聲地說：「你看見沒？」，或是圍在樹旁嚷嚷著：「好可愛！」。讓他們如此興奮地觀察與討論的，一定不是那棵樹，而是樹上的松鼠；因為松鼠跑跳動作容易吸引人們的好奇與注意。加上同為動物，人類了解動物的需求，也能輕易地理解動物行為的意義。因此，動物及相關的知識就容易獲得了解與深入探討的機會。相對地，公園裡的植物就沒有這樣的優勢。除了開出明顯的花朵，或是長出大到引人側目的果實之外，靜止不動的植物較難獲得人們的關注，更說不上深入探索與認知了。

博物館是社會教育的場域，其進行教育推廣的優勢就是「實物觀察」。然而，在植物學展示上「實物觀察」也有其限制，如果因為必須維持展場溫溼度，而不能展出植物活體時，植物標本的展示卻不容易與日常見到的植物產生連結。因為經過壓製的植物標本會失去原來的顏色，也難以保持原本的立體樣貌，常在整體展示中成為聊備一格的背景。

作為自然史博物館的策展人，面對植物主角們所擁有的特殊先天條件，實在需要好好的思考如何突

破這些限制。松鼠的吸引力或許就值得仿造，設法把展示主題變得有趣，吸引人們好奇，再用熟悉的活動或事物來說明植物學知識，創造同理心而得到理解的機會，可能就是突破限制的關鍵。因此「植物的魔法」特展就依循著「引人好奇」與「獲取理解」的前提，進行植物學知識的變身大作戰，嘗試將看似靜止不動的植物與相關知識，在文字、圖片、標本、影片及物件等軟硬體的運用下，化成擁有愛、恨、情、仇的

植物的生存之道展場以綠色調與樹形語彙創造空間氛圍。

「豐富的生命樹」使用大量的標本與古典模型架構出植物多樣性。

植物學展覽，希望有機會能讓觀眾在公園裡也為一棵樹駐足片刻。

展覽主題、大綱與內容的擬定

在學校的自然課程當中，植物學是必備的章節，像是根、莖、葉、花、果實、種子的基本構造，

吸收二氧化碳產生氧氣的光合作用等等，都是學習單元之一。但是課本上的植物學知識，可能因為植物本身不吸引人，或是少與日常生活結合，難以留下深刻的印象。如果詢問民眾「對植物的印象」，常停留在課本中的葉子、樹、花及光合作用等名詞上。然而植物在地球上扮演的角色，或是與人之間的關係，並不是僅止於這幾個名詞，反而是遠遠地大於我們的認知。既然在多數民眾的印象中，「植物」是一項容易忽略、不明確的知識主題，「植物」的展覽確實值得推出。

事實上，植物世界並不是靜止的、靜默的；相反的它們也像動物一樣，時時刻刻在求生存，日日夜夜為生活打拼，植物的世界裡也不乏「奇特」、「有趣」的現象，像是需要行光合作用而追求光線，但是過多的光線卻會造成植物的傷害等。只要將植物學知識進行適度篩選，並安插自然課程中較少提起的知識與現象，「植物」特展就有機會與松鼠的吸引力一樣「引人好奇」，由此展示大綱的鋪陳有了變化，不像是完整的知識建構，反而像是故事場景的轉換。

展覽名稱是一個展覽呈現的第一印象，也可以是貫穿展覽的軸線，就像指南針一樣引領著觀眾深入展示內容，所以找到一個恰當的展覽名稱，可以有助於塑造「植物」的新形象。「植物的魔法」就這樣出線了，除了明白的揭示是一檔植物的展覽之外，同時也讓人對「魔法」二字產生疑惑，當「植物有魔法?」、「植物有神奇能力?」這些問題被提出的時候，就達到「引人好奇」，成為吸引觀眾進場觀展的小搖旗。

展示內容當然不脫離植物科學的範疇，但是相關的知識非常多，單一次的展覽並無法完全展示，所以必須從中進行挑選。除了不時穿插有趣現象，跳脫一般人對植物的印象來支撐「好奇心」之外，還是必須確立傳達的知識範圍，本展選擇了三個面向：植物與地球的關係、植物的生活、植物與人類，而不以植物構造、生理現象作為重要脈絡。如此一來，展示大綱的故事場景恰巧可以在遠眺的宏觀、深入的微觀，與一般尺度的觀察之間互相轉換。遠距離的觀察就像從外太空觀察地球，可以說明植物與地球的關係，有利於解釋整體性的知識，像是植物能夠利用太陽光，是地球生物能源的重要供給者。微觀的鏡頭則用來窺視植物的生活與行為，像是植物運送水分的構造與能力、傳粉相關的構造與行為等。正常的視野則適合描述植物對人類的關係，綜觀人類生活中不可或缺的植物或是植物對人的重大影響，像是橡膠、藥用植物，甚至是罌粟的迷幻效果等。配合知識內容建構出了展示大綱，由觀察鏡頭的拉遠、拉近轉換展示場景，希望能形成展示的層次感，並增加知識的趣味性。另外，植物的形態常常

美的令人嘆為觀止，所以「植物之美」單元也加入展示大綱之中，利用「葉」與「花」的美麗影像，配合適當的單元營造視覺美感與展場氛圍。

完成展示大綱，或說是展覽的骨幹架設後，接著就要填入知識內容和展示物件。為了拉近植物與人之間的距離以「獲取理解」，利用了擬人化的手法進行植物學知識的詮釋，以人們的日常需求或是行為模式形成視窗，窺視植物的生命與生活；例如植物是地球生態系的生產者並作為其他生物食物來源的現象，站在植物的角度來看，就如同人類世界面臨敵人侵犯一樣，所以用保護自己、抵抗敵人的觀點來詮釋「植物提供食物」的知識內容；無論是生存的需求、生活環境的適應，甚至是繁殖的需求，都用這樣的「植物」眼光描述以「獲取理解」，企圖獲得人們的同理心與經驗共鳴。

知識內容的轉化

擬定展示大綱的同時，知識內容的收羅也同步進行，博物館作為一個社會教育的機構，「正確性」是所有展示內容、教育推廣知識的必備條件，因此「植物的魔法」特展的知識內容都是經過策展團隊的專業判斷與努力考證的成果。本展的策展團隊中，負責文案撰寫、標本製作、圖片徵集與建議、展示手法規劃等工作的人員，包括四位植物學專長與一位展示設計專長成員。初步知識小單元訂定之後，分頭進行文獻的查詢與文案初稿的撰寫，每段文字都經過原始文獻查證、實際觀察證實，或是直接由科學家的研究成果進行編寫，也儘量收集文獻中的物種

作為例子來加強說明，以確保所有內容的完整與正確。

雖然策展團隊都為相關專業人員，但是在短時間內要完成大量的文獻收集、整理、消化，再撰寫文案，並配合文案製作標本、徵集圖片與收集物件，仍是一項辛苦的任務。倘若原先設定的小單元無法獲取原始文獻，或無法取得輔助展示的圖片或物件時，只得放棄或另尋其他單元替代，因此實際的工作份量遠遠超出呈現出來的單元內容，不過也因此令本展具有更厚實的知識強度。

文案是一項展覽的重要本質，尤其是展板上呈現的說明文字，是與民眾接觸的第一線。這些說明文字必須適合一般大眾閱讀，設定適中的學習目標；另外參觀展覽的閱讀狀況也需要考慮，段落字數必需保持適宜的長度，避免過長的文字減低了閱讀的意願，或造成參觀時的壓迫感。所以撰寫文案的時候，策展團隊以本身的專業來判斷適當的學習目標，寫出深淺適中、長度適宜的「易懂」說明文字。

知識內容撰寫成為文案初稿後，接著就要依展覽主題與大綱的風格，進行文案與標題的潤飾。由於展覽主題為「植物的魔法」，塑造出的整體意象需以「神奇」、「魔力」貫穿，因此無論是大小標題或是說明文字，都要符合這樣的風格。所以就將植物設定成具有魔法的生命，將植物的能力與行為都視為一種法術，進行標題與文字內容的潤飾。以「豐富的生命樹」譜出植物多樣性的序曲，接著的「綠色魔法石」則是形容植物體內的葉綠體，帶出植物捕捉光線，提供地球生物能源的能力；植物追求光線、追求

水的構造與能力則以「光之魔法」、「水之魔法」說明；「家的魔法」單元中，除了提出植物對土地的需求外，也展現了植物的環境適應能力；「護身魔法」是植物提供其他生物食物的反轉說法，其中整理植物與動物或植物之間的競爭關係；「真愛魔法」單元透過愛情故事來介紹植物的傳粉能力，與相關的特化構造

及行為；「離家魔法」則以擬人化的尋找新天地情節，闡明植物的相關構造與傳播能力，最後的「人間魔法」單元以另類的角度，形容植物對人類世界的影響，改變了文明與歷史。所有單元都透過魔法因子的提煉，以「法術」的說法描述植物的能力，包裝植物學知識內容。

以「綠色魔法石」來提點出植物體內的與葉綠體扮演著提供生物能源的重要角色。

「水之魔法」以光線與透明材質演繹出水份輸送的意象。

古籍中的圖片、簡明的文字與小型標本組成優雅古典的「人間魔法」觀展空間。

無限延伸的蜂巢狀元素與紫、紅色調意味著植物的愛情與繁衍之道。

房屋狀的展示盒與樹形構建在「家之魔法」代表著環境因子的多樣。

展示物件的收集

除了文案之外，配合展示的物件如標本、圖片、照片、模型、影片，或是針對文案內容設計的製作物，也是由策展團隊提出需求說明。植物看似不會動，其實它們只是動作緩慢，因此表達植物行為是本展的重要任務之一。相較於文字描述，影像會比較容易經由展示裝置的呈現，來傳達植物的生活與它們的動態行為。首先考慮運用的媒材是影片，尤其是現今常見的縮時攝影，快轉的放映方式非常適合展現緩慢的植物世界，不過恰巧符合展示內容的特定物種或是特定主題影片可遇不可求，多數是由科學頻道拍攝，這些精心製作的影片品質相當優良，相對地使用費卻是一項沉重的經費負擔。

趣味插畫、科學插畫的重繪與多媒體影片製作，則是展現植物行為或輔助知識內容的另一項選擇；策展團隊必須將想展現的內容先進行需求描述，並尋找相關物種的正確圖片提供參考，插畫家與多媒體藝術家才能依此尋找素材並構思腳本或畫面，經過雙方的溝通與來回討論，最後才能將植物的生活以一幅一幅停格畫面呈現出來。在插畫與多媒體影片的繪製過程中，為了達到趣味而不過度的失真，

需要有創意的原始腳本構思、尋找正確的參考圖片，在科學與美學間互相調整，嘗試取得平衡，這都是策展團隊與插畫家的嚴正考驗。

雖然臺灣的生物多樣性十分豐富，但是展覽內容中的代表物種並非都是臺灣可見的物種，所以實體展示物一標本的徵集或採集策略也需要進行調整。首先依知識內容的性質來檢視各單元的代表物種，如果可行則更換成臺灣地區可取得的種類；如此一來可以就近採集標本，無法採集的種類則以照片或手繪圖呈現。靜態的照片也是以容易就近徵集的臺灣物種為主，而國外物種的照片則向文獻作者徵詢，或是上網查詢適合的圖片，循線向照片作者取得授權，最後才是向付費的圖片庫詢問。由於現在的網路十分發達，尋找圖片、資料或是取得其他地區的圖片授權，也相對比以前容易許多。加上許多植物學古籍的圖版都已經數位化並開放使用，因此策展團隊依單元的需求尋找適合的植物手繪圖，或是植物線描圖來輔助文字說明，並增加展覽的視覺豐富性，與營造古典魔幻的氛圍。

除了新採的標本之外，博物館典藏的立體永生標本與放大的植物教學模型也是可以輔助展示的實體物件。植物標本多數使用在特定的物種說明，像是本展的「生命樹」裝置以植物演化樹來呈現植物的多

樣性，配合植物演化樹中的分類階層，所對應的植物標本是本展最大宗的標本需求。市面上的教學用模型多為具代表性的植物，適合說明這些代表性植物的形態；策展期間得知輔大生命科學系典藏有骨董級的植物模型，因此特向其借用模型，放置在生命樹的分類支序中，讓生命樹更加豐富。另外在說明繁殖的「真愛魔法」單元中，花部的教學模型也是重要的說明性展示物件。

展場設計與呈現

完成了展示大綱、文字、圖片、展示物件等初步展覽計畫要件後，展示設計團隊的加入是展覽的重要關鍵，藉由展示設計師的空間規劃、物件製作與平面設計安排，才能將知識內容具體化，呈現在觀眾面前。設計師們在閱讀展示計畫書後，因應展場空間將本展分為三個展示區塊。首先是以綠色調為主的生存之道(西展場)，包括了代表多樣性「生命樹」，描述植物生存能力的「綠色魔法石」、「光之魔法」、「水之魔法」、「家的魔法」、「護身魔法」等單元，以樹的形象作為基本語彙，使用雷射切割的樹形夾板或是白色的樹形地貼貫穿展場。小單元再酌以修飾，像是「家的魔法」中，加入房屋形狀展示盒意味著家的意念，「沙漠之家」、「寒冷之家」的樹型夾板

「離家魔法」將文字、圖片、標本巧妙的裝置在五角形或六角形網格或桌面上。

「豐富大地」以大量的果實與種子組成如蒲公英果序的裝置。

則變化成仙人掌或是聖誕樹，都是在樹形語彙下的延伸。

東展場則以紫、紅色調鋪陳繁衍之道，包括「真愛魔法」、「離家魔法」與「豐富大地」單元，以六角形、五角形元素組成類似蜂巢的結構，做為空間設計的語彙，將圖片、文字、物件呈現在立體網架間或是平面的桌上，塑造出空間的穿透性與視覺的層次效果，也以可無限延伸的結構對應著植物的繁衍目的，而有生生不息的隱含意義。「人間魔法」單元雖然放置在長形的廊道當中，簡單的空間與古典的平面設計，搭配著臺灣博物館的古典建築，在優雅的氣質中提供了舒適的觀展氛圍。

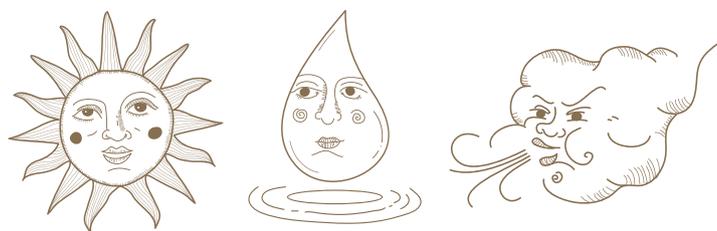
除了展場實體展架與空間營造之外，平面設計更是視覺效果的重要營造者，除了將文字內容與圖片適當分布於立體空間之外，本展的平面設計師更精巧的利用了古典的植物與動物插畫，營造類似電影哈利·波特的視覺語彙，並延續利用於整個展場。除此之外，也配合文案內容設計出各種具有巧思的平面圖案設計，像是「光」、「水」、「風」等單元小圖示，或是以軍隊意象展現「護身魔法」中的植物與動物或植物之間對抗戰略關係，常讓意會其中奧妙的觀賞者發出會心的一笑。將植物動態生活與行為加以呈現，更是本展的設計重點，利用的主要展示方式包括了縮時影片的放映、動畫設計師重新製作的動畫影片，或將連續的新繪趣味插畫，利用柵格卡片、轉盤或翻頁鐘等技術，組合成動畫魔幻箱。以小草或小花外型的展示盒或窗框，展示出植物的各種動態生活。展場中的每一幅重新繪製的插畫，緊緊的扣合

著知識內容，都是策展與插畫團隊來回討論與激盪下的辛苦產出，不但有其實際的知識意義，也同時具有擬人化的趣味性與古典的美感。

另外「生命樹」、「豐富大地」的大型展示裝置，各自也將知識的意義具體地呈現了出來。「生命樹」想傳達的是物種的演化關係與豐富的植物多樣性，以樹形夾板建構出樹狀結構作為展示基礎，除了樹的意象之外，恰當的將數十份各式尺寸的植物標本鑲嵌在結構之中，無論是演化關係、生命多樣性都蘊涵其中。「豐富大地」展示裝置則像一朵巨大的蒲公英果序，矗立於離家魔法單元的中央，每一支觸角的尾端都有種子或是果實標本展示，呼應著「豐富」、「生生不息」的涵義，也是一項別具深度的設計，就像訴說著地球因為有了各式各樣的植物種子而能永續生息。

結語

一路從展示大綱的發想、知識內容的收集與產出、圖片及展示物件的搜尋與徵集、文體的潤飾、插畫討論繪製、展示設計討論與展場的製作……，策展與設計團隊都經歷了許多絞盡腦汁、身心俱疲的日子。但是「植物的魔法」特展總是秉持著「正確」的內容、「有趣」的主題、「親近」的文字、「用心」的設計來轉化與說明植物學知識，希望這個展覽能由「引人好奇」與「獲取理解」出發，引導參觀者翻開自然的魔法書，體會神奇的植物世界與植物生活，若能在展場中聽到「好有趣喔！」的驚呼，或是「以前的生物課，如果這樣上該有多好！」的心得，都算是植物學知識變身的小成功，與「植物的魔法」特展的小成果了。■

與植物的生存與繁衍息息相關的「光」、「水」、「風」自然元素以圖是方式加強觀眾印象。

