

起步中的台灣交通路線上的公共藝術（中） —充滿故事情節的北捷幾米繪本車站

蕭百芳

通識中心社會科學組專任教師

繼續上篇的瑞典地鐵藝術，回過頭來看台灣，台北捷運於2008年12月25日南港線全線通車，其中被稱為幾米繪本車站的南港站，可說是帶領台灣地鐵走入公共藝術行列的先鋒。¹先談「公共藝術」這個概念，包含三個面向，即「藝術家」的藝術創作，創作的場地必須是「公共空間」，創作能夠提供「民眾參與」，因此公共藝術可說是「藝術」結合「生活」與「文化」之「社會運動」。故公共藝術，因民眾的生活參與，潛移默化之下，除能開拓民眾的視覺藝術經驗，也能活化創作環境的空間，還要能反映或代表時代與當地的樣貌與特質。依照這些條件而論，台北幾米車站完全符合上述優質公共藝術的要件。

南港的幾米繪本車站，主要是以幾米作品中的《地下鐵》繪本為主；將幾米《地下鐵》作品運用於地鐵站，本就是一個恰如其分的安排。再者，幾米的繪本除風靡兩岸三地外，美、法、德、希臘、韓、日、泰等國都有譯本，2007年還被DISCOVERY選入台灣人物誌裡，能夠享譽國際代表台灣的藝術家，幾米絕對是最佳人選。第三，南港車站座落的台北市，雖為台灣的首善之都，但也因為擁擠、繁忙、噪音、髒亂而充滿濃濃的疏離感，把擅長將城市疏離感畫入繪本的幾米作品置入南港車站，更能呼應在地城市(台北)的特質。因此南港站選用幾米代表台灣在地文化，選用幾米作品《地下鐵》來呼應地鐵的公共藝術，使得台北的幾米繪本車站不僅是一個優質的公共藝術，也是台灣地鐵藝術的最佳範例與領航者。

整座幾米繪本車站，並非像其他歐洲國家只在候車車軌的兩旁使用藝術作品，而是將幾米作品散布於整座車站空間內，作品置放的地點有六處，這樣的安排頗像瑞典地鐵藝廊的作法。幾米作品的呈現是使用琺瑯版壁畫的方式製作而成。這六片琺瑯版壁畫的位置分別在1號與2號入口、1號與2號入口間的走道牆面以及軌道兩側，乘客從入口走進南港站，就可開始來趟幾米繪本的饗宴之旅。六片琺瑯版壁畫的精確位置與壁畫內容如下²：

¹ 高捷的光之穹頂的通車日期雖為2008.03.09，早於幾米車站，但是依據公共藝術的精神，則強調要因應城市的特色，而且要代表「台灣」，幾米車站的意義，大過於光之穹頂。因此筆者認為帶領台灣地鐵走入跨時代公共藝術的行列，應該是幾米車站。

² 參考2008.12.25的聯合報的表，網址：<http://udn.com/NEWS/LIFE/LIF1/4659007.shtml>

幾米畫作的位置	畫作的圖像內容
軌道兩側	地下鐵列車場景、《月亮忘記了》獸裝小男孩
入口1號	《地下鐵》的海底世界
入口2號	《地下鐵》的椅子
站內牆面	《地下鐵》的士兵
入口1號的階梯	《向左走向右走》、《月亮忘記了》獸裝小男孩、毛毛兔、《小蝴蝶小披風》、《微笑的魚》

就壁畫圖像的內容而言，多以幾米繪本作品《地下鐵》為主，然後再參雜幾米最喜歡的月亮與兔子。先就作品放置位置來看，1號入口是幾米作品的集中區，乘客走進1號入口，下階梯時，幾米的《向左走向右走》、《月亮忘記了》等繪本中的人物就伴隨著你下樓梯的腳步，吸引著你的目光，就像圖1那樣子。當你下樓踏到最後一個

圖1：入口1號的階梯

圖2：《地下鐵》的海底世界

階梯，《地下鐵》的〈海底世界〉正迎面而來歡迎你（見圖2）。再往前走，進入驗票門的同時，往左看，就能發現《地下鐵》的士兵圖（圖3），士兵面對著你，歡迎你呢！順著階梯往下走，來到軌道兩側的乘車處，映入眼簾的是壯觀的《地下鐵》列

圖3-1：《地下鐵》的士兵與走道的關係

圖3-2：《地下鐵》的士兵圖正面

車場景，就像圖4與圖5。至於從2號入口進入車站，得將階梯走完，才能見到《地下

圖4：地下鐵列車場景一側

圖5：地下鐵列車場景另一側

鐵》椅子(圖6)的那個畫面，置放這個椅子圖像，頗有讓乘客坐坐椅子，休息一下再走的體貼。一樣得刷卡或投幣經過驗票門，再下階梯進入乘車月台，壯觀的《地下鐵》列車場景圖版，瞬間會占滿你的視覺。就車站整體空間而論，幾米作品的安排

圖6-1：《地下鐵》椅子圖版位置

圖6-2：女主角坐椅子休息的畫面

頗具巧思。因此，作為一處地鐵站裡公共藝術的表現，雖非十全十美，但也值得稱許。

從作品的內容而言，《地下鐵》的士兵、海底世界與椅子為原本《地下鐵》繪本裡的作品；但是在軌道兩側與1號入口階梯的壁畫，幾米是將《地下鐵》、《向左走向右走》與《月亮忘記了》等作品融合，還加入當代的元素，重新構思後，專為南港車站而畫的新作。先談軌道兩側的幾米作品，每一側的總長為62.4公尺，是相當壯觀的畫作，在這麼長的空間裡，是不可能塞上幾米《地下鐵》繪本裡的任何一幅作品，即使硬找個長條形狀的作品來置放於軌道兩側的牆面，恐怕都會失真，因此幾米才會重新的創作軌道兩側的壁畫。地鐵裡軌道旁通常都是乘客乘車與候車處，除了有熙攘往來的人們忙著上車與下車外，就是列車進站與出站的情景，幾米挑選《地下鐵》繪本裡相關的場景圖版，重新組合外，還因南港車站場地空間的條件，對原本《地下鐵》裡的作品樣貌作了修改，以符合南港車站乘車與候車處的氛圍，也增加畫作的趣味性。譬如圖7、圖8都是維持原作的模樣，描繪乘客坐上地鐵列

圖7：《地下鐵》列車與乘客1

圖8：《地下鐵》列車與乘客2

車等候開車的情景。更動原作圖版的作法則如圖9，女主角穿白衣坐在車廂內，其左側有一隻大象，正往女主角的方向走去，或許是要下車，但是在繪本原作，大象已經下車走在月台上了。³類似這樣的更動原繪本的手法，使新作品更增趣味性的例子

，還有像圖10在女主角左邊的象有兩隻，是母象帶小象的模樣，再仔細比對繪本原作(請看「飄浮地鐵」影音)，繪本原作看到走出車廂的象，居然是小象，當時繪本的空間只容許幾米畫出一隻小象，沒有任何的劇情，在南港車站裡，幾米把《地下鐵》的故事說的更清楚，是象寶寶跟著象媽媽來坐地鐵。還有圖11中的小兔子，紛紛往前跳躍，急著跳出車廂；但是繪本原作的這群小兔子並未搭地鐵只是與其他動物在歌唱跳舞。所以幾米在真實的車站內，讓原本在《地下鐵》繪本出現的動物，都來南港車站體驗搭乘地鐵呢！

圖9-1：大象與坐車女主角1

圖9-2：大象與坐車女主角2

圖10：車廂內的大象母女

圖11：急著下車的兔子群

在《地下鐵》繪本裡，幾米想表達都會地鐵壅塞的情境，於是畫出了擁擠的車廂內部，⁴文字則寫上「我在擁擠的車廂裡，迷失了方向」。但是真實地鐵軌道兩側的乘車與候車處，因為人來人往的流動性與吵雜性，又是密閉空間，頗有壓迫感。幾米爲了舒緩這樣的空間壓力，於是採取留白的方式，以幾個象徵性乘客來代表，且把原本繪本裡這些乘客的位置重新組合，安排在乘車女主角的右側，見圖12至圖15，有拎著資料的上班婦女，乘車兄妹，母子與獨自一人的男子以及抱著大提琴的樂手，還有看報紙的大叔；擁擠的車廂經幾米如此處理，清爽許多，讓在此候車乘客看此壁畫也能感同身受。

³礙於版權，無法在此置放幾米《地下鐵》原作的圖版，請讀者看這段「飄浮地鐵」的影音開頭，網址：<http://www.youtube.com/watch?v=WMbFOYCPfh8>「飄浮地鐵」所使用的畫面爲《地下鐵》繪本的原作。從影音開頭可見《地下鐵》繪本的原作大象已走出車廂步行於月台上，但是南港站的圖版大象還在車廂裡。

⁴有關繪本原作請看「飄浮地鐵」影音的32秒至37秒那一部分，就是描繪擁擠車廂的情景。

圖12：女主角與拎著資料的上班婦女

圖13：乘車的兄妹

圖14：乘車的母子、大提琴手與男子

圖15：車廂內看報紙的大叔

軌道兩側版壁圖畫內容，除了來自《地下鐵》繪本，還有《月亮出來了》捧著月亮的獸裝小男孩。許多人以為南港車站的獸裝小男孩，是幾米將《月亮出來了》捧著月亮的獸裝小男孩新加入南港站裡，其實是不夠精確的說法。軌道兩側版壁畫裡獸裝小男孩出現二處，如圖16與圖17，圖16是獨自一人捧著月亮的獸裝小男孩，的確出自《月亮出來了》的繪本原作⁵，但是圖17四個小男孩合捧著月亮的情景，則

圖16：獨自一人捧月亮的獸裝小男孩

圖17：四人合捧月亮的獸裝小男孩

為《地下鐵》繪本原本的圖像。⁶因此南港車站的獸裝小男孩，分別來自《月亮出來了》與《地下鐵》繪本。或許不熟識幾米的人會有大大的疑惑，幾米為何要選《月亮出來了》的獸裝男孩加入南港車站內？原來這本《月亮出來了》繪本恰巧是創作於921大地震前夕，因為描述溫柔月亮與小男孩間的故事，且月亮在每個不同時刻，

⁵請參考「月亮出來了」影音，約在2:01-2:07。網址：<http://www.youtube.com/watch?v=pfY5j-NPWBU&feature=fvsr>

⁶有關繪本原作請看「飄浮地鐵」影音的32秒至37秒那一部分的左半邊。

仍舊默默地提供著光亮，這樣的情節，在地震過後受創的黑暗時期，曾療癒許多孤單的心。所以幾米將這樣的理念用於疏離壅塞的地鐵車站內，也有著撫慰孤單都市人之心的用意；加上幾米最喜歡畫的人物為月亮與兔子，幾乎出現在每一本繪本作品裡，⁷因此在新繪製的南港車站圖版裡，有捧月亮的獸裝小男孩不足為奇。

分析完軌道二側的壁畫細部內容，回歸來看整體構圖，圖4為即將行駛的列車外觀，圖5則為車廂內乘客搭車的景況。幾米細膩的將軌道兩側的牆面，分別以站在月台的乘客視角看將行駛的列車，以及乘客搭上車在車廂內遇到各式各樣人們的視角來創作，一內一外的描繪每天在這個車站進進出出的列車，也繪出每一個到此搭車下車乘客的經歷。乘客有觀看列車駛去的時候，也有坐進車廂與車廂內其他乘客有了短暫生命交會時刻，這樣以搭車乘客角度來安排整體構圖，使這個候車月台的壁畫名符其實的表現出這座候車月台的景象，不禁令人佩服幾米觀察事物的細膩與敏銳。

最後來談談1號入口手扶梯部份，是個非常精彩的ending。所有媒體都認為這一塊壁畫的圖像內容，是集合了《向左走向右走》、《月亮忘記了》獸裝小男孩、毛毛兔、《小蝴蝶小披風》、《微笑的魚》等繪本的角色人物，這麼說其實也沒什麼錯，但是仔細端詳《地下鐵》的繪本原作，在最後一頁的圖版，⁸幾米繪出一輛往前駛去的列車，從車窗望去，是台坐滿乘客的列車，列車上乘客有誰？由左往右有穿白衣《地下鐵》眼盲的女主角，緊接著是《月亮出來了》捧月亮的獸裝小男孩，小男孩前一個是《向左走向右走》的男主角，再往前推進一點有《我心中每天開出一朵花》的小披風與小蝴蝶三人，而《向左走向右走》戴紅帽的女主角則被夾在小披風與小蝴蝶中間，小蝴蝶的前方則是《微笑的魚》中捧著魚缸的中年男子，男子的前面就是《森林唱遊》中的毛毛兔。幾米在《地下鐵》的繪本裡，幾乎把他在《地下鐵》之前作品所畫的人物全部集合在《地下鐵》的最後一頁，讓牠們搭上地鐵，各自往不同的旅程前去。再回過頭來看1號入口手扶梯的這片壁畫的圖案，正是把《地下鐵》繪本最末一頁乘車的人物，繪入這塊壁畫，讓這些人物有些往上爬階梯出車站，有些往下走階梯進入月台乘車。依階梯由下往上出現的人物為捧月亮的獸裝小男孩與戴著紅帽的《向左走向右走》女主角(圖18)，他們正走下階梯要去搭車；再過來是在階梯巧遇的小批風小蝴蝶(圖19)⁹，然後是要出車站穿白衣的《地下鐵》女

⁷幾米因為喜歡月亮，所以也喜歡畫月亮。他認為月亮多了一份溫柔與浪漫，可以妝點畫面的氛圍。當他想要傾訴時，月亮是最佳的聽眾。至於兔子，幾米自己說：「我一直覺得兔子的長耳朵，是很美的造型，所以兔子對我來說一直有種特殊的感覺。」所以兔子也經常出現在他的繪本裡。

⁸有關繪本原作請看「飄浮地鐵」影音的1分20秒至1分28秒，則為《地下鐵》繪本的最終頁。

⁹小批風小蝴蝶最早出現於2000年的《我的心中每天開出一朵花》，所以2001年繪本《地下鐵》的小蝴蝶應是依照《我的心中每天開出一朵花》中的人物所繪。至於《小批風小蝴蝶》繪本出版於2005年。

主角(圖20)；《地下鐵》盲眼女主角的前面為要出站的毛毛兔(圖21)；跟毛毛兔反向並行的是《微笑的魚》中的男主角(圖22)，他正捧著他的魚缸呢！看他快樂的樣子，或許是要搭車到海邊讓心愛的魚重獲自由吧！到此《地下鐵》繪本中最末頁的成員，全都在这階梯相會相遇，卻又不相識。

圖18：獸裝小男孩與《向左走向右走》的女主角

圖19：小批風小蝴蝶

圖20：《地下鐵》女主角出車站

圖21：出車站的毛毛兔

圖22：《微笑的魚》中的男主角

你若以為幾米精彩的ending到此結束，那就錯了，幾米已經把南港車站的整個車站空間當作是整座公共藝術的創作場地，因此他想完整的表達《地下鐵》的故事，而且是個3D立體的空間概念故事，所以我們必需跟軌道兩側的圖版一起作聯想。咦！剛說毛毛兔不是上樓梯要出車站嗎？回到軌道兩側的圖版(圖11)中小兔子不是急著跳下車了嗎？難怪在1號入口的階梯壁畫，看到牠上樓梯，走出車站的樣子。圖18獨自一人的獸裝小男孩不是走下階梯要進月台嗎？果然看到他在軌道兩側的列車

上，從車門跨入搭上了車(見圖16)。軌道兩側的圖版中不是有一對母女大象，在原作繪本裡，牠們是下了車往月台走去，於是我們看到這對母女大象在階梯最上方，已經快走出車站了呢！(圖23)在《地下鐵》繪本裡，不斷出現下階梯要去趕搭地鐵的企鵝，在1號入口的階梯圖版裡，牠與毛毛兔擦身而過，趕著去搭車(圖24)，而我們在軌道兩側的圖版裡，確實沒看到企鵝乘坐地鐵的景像，因為企鵝正趕著下階梯來搭車。至於盲眼女主角的部份，在軌道兩側的圖版中她是坐在車廂裡(圖9與圖12)，可是在1號入口的階梯圖版裡，她卻是往上爬，一付要出車站的模樣(圖20)，是幾米畫錯方向了嗎？不要忘了還有2號入口的圖版，女主角下階梯走累了正坐在椅子上休息。(圖6)也請別忘了，她可是主角，每天要進進出出這個地鐵站，當然有搭上地鐵的情景，也有離開車站的狀況。

圖23：即將出車站的母女大象

圖24：要進月台搭車的企鵝

下次你有機會到南港車站，又不急著趕車的話，好好靜下心來看看這座立體的幾米繪本，幾米細膩說故事繪故事的能力，全在這座車站裡表露無遺。雖然這座車站也有遺憾，完全找不到一張指引幾米六幅瑠瑯版壁畫位置的圖示說明。但是圖版流暢的故事動線，使整個車站空間不僅充滿了美感，還充滿濃濃說故事的趣味性，台灣有此車站藝術，不僅標示著台灣跨出地鐵車站藝術的第一步，也因為有這樣的公共藝術，感到驕傲呢！