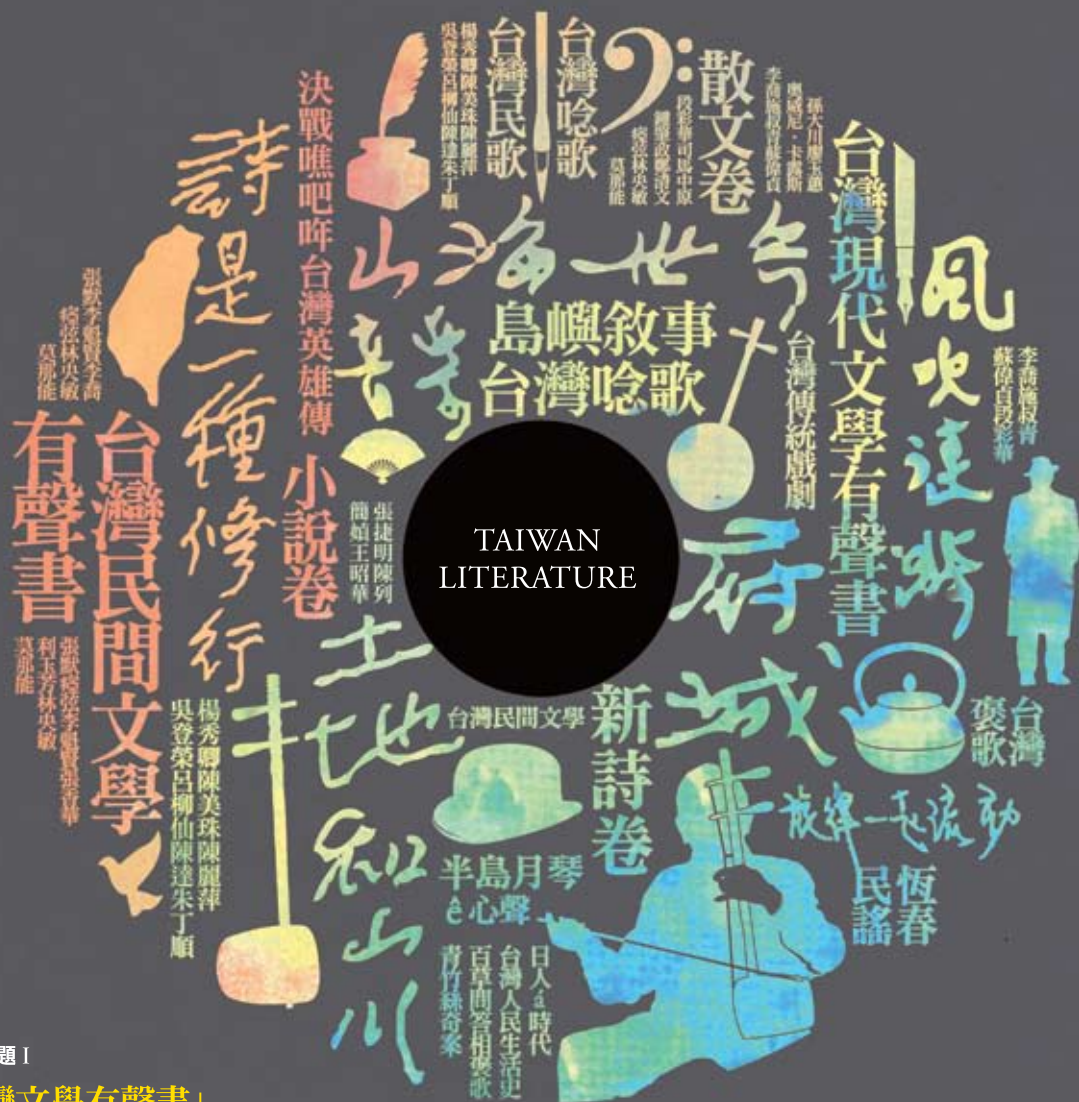

本期專題 I

「台灣文學有聲書」
隆重推出

奇文與美聲 的共舞

本期專題 II

金典作品到文學經典
2014 台灣文學獎

本期專題 III

走過傷痕

從甲午戰爭到乙未割台120週年看台灣文學

台灣島上的

台灣島の女の木

—杜潘芳格寄贈展

女人樹

杜潘芳格

【捐贈展】

2015

02.03~06.21

國立台灣文學館・二樓展覽室E

指導單位：文化部
MINISTRY OF CULTURE

主辦單位：國立台灣文學館
National Museum of Taiwan Literature

台南市中西區中正路1號 Tel: 06-221-7201

No.1, Zhongzheng Rd., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan (R.O.C.)

<http://www.nmtl.gov.tw>

參觀時間 9:00-21:00 (星期一、除夕、年初一附定休館)

廣告

文學發聲 日進有功

「台灣文學有聲書出版計畫」經歷一年的籌備與執行，2014年底完成出版《台灣民間文學有聲書》和《台灣現代文學有聲書》共8冊叢書。此套叢書收錄台灣唸歌藝師、當代作家的重要作品，藉由聲音的採集、整理與再製，為台灣留下珍貴的文學資產。我們將之視為文學研究的加值成果，這也是本館出版品首次加入了「DAISY」格式，嘗試落實無障礙閱讀。我們也分別於12月13日及1月16日在台文館及台北齊東詩舍辦理了音樂會及新書發表會。由衷感謝所有參與此案的文壇名家、執行團隊新竹IC之音竹科廣播、遠景出版公司的協力，以及研究典藏組執事同仁的付出。此次參與《台灣現代文學有聲書·小說卷》的前輩作家段彩華先生，不幸今年1月離開了我們，此外，新春以來接連幾位文壇前輩及新星的殞落，令人唏噓，謹此致敬。

韶光飛逝，接任台文館長倏忽一年二個月。在館務發展第二個十年新啟之際，除在歷任館長既有基礎繼續深化外，開創性的業務也日進有功，諸如文學館的北台據點「齊東詩舍」已成文學亮點，事涉台文館長遠發展的「館舍撥用」也已提前啟動並獲部長及台南市政府大力支持，串聯全國公私部門文學館成立「文學館家族」及合作計畫也已開展，台文館大廳「藝文賣店」將於盛暑開放提供多元服務，典藏資料加速建置與數位平台整合，處理展覽常態化及人力問題……，這些前任館長們還未及處理或者未予處理的，都有具體的初步成果，或已達42期館訊自許的「續行前賢未竟之境，為文學志業繼往開來」預期目標。

會發生的事，都是最美好的事，相信人間有情，我們攜手同行。

館長

翁誌聰

本期專題 I

04

奇文與美聲 的共舞

「台灣文學有聲書」隆重推出

- 06 Khioh 祖先ê智慧，聽土地ê心聲
《台灣民間文學有聲書》介紹 ◎周定邦
- 12 傾聽文學花朵綻放的聲音
《台灣現代文學有聲書》◎周華斌、許素蘭、陳慕真
- 18 台灣現代文學暨台灣民間文學有聲書
新書發表會報導 ◎陳慕真
- 20 在血液裡跳躍的旋律
記「台灣民間文學有聲書出版計畫新書發表音樂會」
◎王昭華
- 23 台語民間文學的採集與有聲出版 ◎丁鳳珍
- 27 作家現「聲」
《台灣現代文學有聲書》出版有感 ◎陳昌明

館長的話

- 01 文學發聲 日進有功 ◎翁誌聰

本期專題 II

- 31 金典作品到文學經典
2014 台灣文學獎
- 32 自我・家族・國際視野
2014 台灣文學獎觀察報告 ◎楊順明
- 35 2014 台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎
決審會議紀錄摘要 ◎吳禹中
- 41 遺棄感，小說的百年及其下咒
及其點破……的無限荒誕
2014 台灣文學獎長篇小說金典獎得獎感言 ◎顏忠賢
- 43 奇僻浮華的寫夢書
2014 台灣文學獎長篇小說金典獎評審感言 ◎陳昌明
- 44 2014 台灣文學獎圖書類散文金典獎
決審會議紀錄摘要 ◎吳禹中
- 49 2014 台灣文學獎散文金典獎得獎感言 ◎陳列
- 50 恭喜！恭喜！
2014 台灣文學獎散文金典獎評審感言 ◎吳晟

本期專題 III

- 51 走過傷痕
從甲午戰爭到乙未割台120週年看台灣文學
- 52 回首與追尋
「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」緣起及展場巡禮 ◎簡弘毅
- 56 如此江山
「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」策展理念與文獻回顧 ◎王嘉弘
- 62 自己的日本自己抗
抗日史料的故事 ◎黃震南

展覽與活動

- 68 敬天愛土的勞動魂
關於「山海地土的靈魂——勞農文學特展」◎林佩蓉
- 73 「山海地土的靈魂——勞農文學特展」導覽
◎王嘉玲
- 76 紙上看杜潘芳格捐贈展
精選文學文物簡介 ◎陳慕真

- 79 「台灣島上的女人樹——杜潘芳格捐贈展」
展覽介紹 ◎程鵬升
- 82 帶著文學去旅行
台灣文學地景閱讀與創作App上架 ◎洪彩圓
- 84 2015，與文學一起思奔 ◎黃華庸
- 86 暢談舞台劇改編，白先勇掀《孽子》旋風 ◎陳昱成
- 87 文學匯演 ◎王嘉玲、楊蕙如、謝韻茹

交流與對話

- 90 追尋文學家的原鄉
側記重慶、成都暨西安文學交流 ◎陳昱成
- 96 他山之石如何攻錯
看英國泰德美術館（TATE）如何行銷 ◎左美雲

館務紀要

- 99 連串的機緣
楊熾昌手稿捐贈式暨座談會側寫 ◎周華斌
- 100 與楊熾昌先生的相遇
楊熾昌手稿捐贈式致詞 ◎西田勝
- 102 齊東詩舍的前世與今生
從日式宿舍轉變為詩文學地景 ◎蔡沛霖
- 106 「城市錦囊」
文學與戲劇和土地的跨界演出 ◎洪淑惠
- 107 相約文學館 攜手點亮自我 ◎張信吉
出版線上
- 108 明日記憶
必須出版的《台灣文學年鑑》 ◎林佩蓉
典藏視窗
- 110 〈新聞配達夫〉 ◎林佩蓉
- 111 文物捐贈芳名錄 ◎研究典藏組

編輯室報告

- 112 文學博物館在台灣 ◎覃子君

台灣文學館通訊

2015年3月 No.46

出版機關：國立台灣文學館
地 址：台南市70041中西區中正路1號
電 話：06-221-7201
傳 真：06-221-8952
網 址：www.nmtl.gov.tw
發行人：翁誌聰
總編輯：蕭淑貞
編輯委員：洪秀梅、顧敏耀、陳秋伶
張信吉、楊順明
執行主編：覃子君
助理校對：蕭安凱
美術編輯：林隆平
出版年月：2015年3月
創刊年月：2003年9月
刊 期：季刊
定 價：NT\$100
G P N：2009205614
I S S N：1814-6805

本館出版品展售處：

國立台灣文學館1樓雪芙瑞文學咖啡坊
（全面85折優惠，06-221-4632）
府城舊冊店（06-276-3093）
草祭二手書店（06-221-6872）
五南文化廣場（04-2226-0330）
國家書店松江門市（02-2518-0207）
南天書局（02-2362-0190）
唐山出版社（02-2363-3072）
台灣的店（02-2362-5799）
三民書局股份有限公司
（02-2361-7511，02-2500-6600）

網路書店：

國家書店網路書店www.govbooks.com.tw
五南文化廣場網路書店www.wunanbooks.com.tw
三民書局網路書店 www.sanmin.com.tw

◎ 版權所有，本刊圖文未經同意不得轉載。

本期專題

奇文與美聲 的共舞

「台灣文學有聲書」隆重推出

責任編輯——顧敏耀 研究典藏組

「台灣文學有聲書」是文化部「價值產值化」中由本館推動之具體成果，分為「現代文學」以及「民間文學」兩部分；前者分為現代詩、散文、小說三部分，先導讀作者生平簡介及作品內容，再由作家本人朗誦自己的作品；後者則分為唸歌、民歌以及傳統戲劇三部分，實際進行田野採集工作並且進一步整理出文字檔。期盼透過媒介轉換之再生產與行銷，保存台灣文學資產，且讓更多人欣賞並喜愛台灣文學之美。

台灣現代文學有聲書

孫大川、陳玉蓮、
謝志偉、卡嘉路、
李進、楊淑卿、蘇偉真

散文卷

四聯華司馬中原、
謝志偉、謝志偉、
謝志偉、謝志偉

台灣吟歌

蘇偉真、
謝志偉

台灣民歌

楊秀卿、陳美珠、陳麗萍、
吳登榮、呂柳仙、陳達、朱丁順

決戰礁吧呷台灣英雄傳

小說卷

張捷明、陳列、
簡嬋玉、昭華

詩是一種修行

張默、李照、李商、
楊淑卿、林央敏、
蘇偉真

台灣民間文學有聲書

張默、楊淑卿、李商、
楊淑卿、林央敏、
蘇偉真

風火連綿

李商、謝志偉、
蘇偉真、楊淑卿

TAIWAN
LITERATURE

新詩卷

台灣民間文學

月琴、
島心、
日人時代、
台灣人民生活史、
百華問答相聲歌、
曹竹絲、奇案

台灣
褒歌

旅、一、張、
民、恆、
謠、春

楊秀卿、陳美珠、陳麗萍、
吳登榮、呂柳仙、陳達、朱丁順

Khioh 祖先ê智慧¹， 聽土地ê心聲

——《台灣民間文學有聲書》介紹

文——周定邦 研究典藏組

圖——周定邦、吳現山、王藝明掌中劇團

本館著手策劃、執行「台灣民間文學有聲書出版計畫」，並於2014年年底出版了《台灣民間文學有聲書》一套共三項5冊，分別是：台灣唸歌2冊：《島嶼敘事：台灣唸歌（1）》及《島嶼敘事：台灣唸歌（2）》、台灣民歌2冊：《台灣風雅：台灣褒歌》與《半島月琴ê心聲：恆春民謠》、台灣傳統戲劇1冊：《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。

前言

世界上每一個民族都有靠著口耳相傳，代表當地風土民俗、語言音韻、人文特質及土地情感的民間文學，如神話、傳說、民間故事、歌謠、諺語等。在這些豐富的文化資產裡，我們會發現它們是每個民族在不同時代所留下來的藝術結晶，不但反映了時代的面貌，見證了先人的智慧，也保存了民間文化的精華，因此，它們除了是民俗文學的寶庫，更是創作現代藝術的泉源，就語言、歷史、文學、民族、音樂而言，民間文學均有它特別的意義與價值。本館基於推廣台灣文學的使命，乃著手策劃、執行「台灣民間文學有聲書出版計畫」，並於2014年年底出版《台灣民間文學有聲書》。

《台灣民間文學有聲書》一套共三項5冊，分別是：台灣唸歌2冊：《島嶼敘事：台灣唸歌（1）》及《島嶼敘事：台灣唸歌（2）》、台灣民歌2冊：《台灣風雅：台灣褒歌》與《半島月琴ê心聲：恆春民謠》、台灣傳統戲劇1冊：《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》。為了讓大家更加瞭解這套有聲書的價值，以下將一一介紹它們的內容，希望透過本文的推介，使本套書能獲得大家的喜愛，讓我們在社會大眾的鼓勵之下，為台灣民間文學的保存、推廣盡一分綿薄心力。

《島嶼敘事》：台灣唸歌採集、整理

「台灣民間文學有聲書出版計畫」中，台灣唸歌部分包含「本館館藏歌仔冊有聲書出版」及「重要台灣唸歌藝師作品有聲書出版」兩項。前者係由本館館藏歌仔冊中

《台灣民間文學有聲書》一套共三項5冊。（攝影／周定邦）

揀選原已失音的重要歌仔冊作品，聘請當代唸歌藝師彈唱、錄音，再製作成有聲書出版，希望藉由這些藝師們純熟的唸歌技藝，再度活化這些沉寂多年的重要民間文學作品；後者係將現存或已故之重要台灣唸歌藝師彈唱之唸歌作品，採集、整理再製作成有聲書出版。

「本館館藏歌仔冊有聲書」，書名《島嶼敘事：台灣唸歌（1）》，內含《辛酉一歌詩》、《百花相褒歌》、《百草問答相褒歌》3部歌仔冊，由對歌仔冊涉獵頗深的國立臺中教育大學台文系丁鳳珍老師，及對歌仔冊、唸歌均有研究的台文作家邱文錫先生，負責文本的採集與初步整理、註解，再由藝師們依採集的歌仔冊內容彈唱、錄音，成為唸歌作品。其中，《辛酉一歌詩》我們邀請歌仔先（民間對唸歌藝師的尊稱）丁秀津老師擔綱主唱，曲調為了配合歌仔冊唱詞，選用「雜念仔調」為

主，並視內容、情節輔以吟詩調、江湖調、七字仔調等其他歌仔調，再搭配王玉川老師的月琴、施明峰老師的鑼鼓和儲見智老師的大廣弦，用以營造戴潮春抗清事件的磅礴氣勢，詮釋這部歌仔冊史詩；《百花相褒歌》我們邀請歌仔先夫妻檔儲見智老師與林恬安老師，以傳統男女相褒的方式擔綱主唱，曲調以七字仔調、江湖調、都馬調等歌仔調隨興變換，再搭配大廣弦與月琴自彈自唱，重現古早男女相褒的情場氛圍；《百草問答相褒歌》我們邀請歌仔先鄭美老師以月琴伴奏擔綱主唱，歌仔以七字仔調開場，再適時以口白或江湖調、南光調、五更鼓、花宮怨等其他歌仔調演唱，並搭配陳延嘉老師的洞簫及儲見智老師的大廣弦，以單人雙口的方式，詮釋精彩的台灣古早情歌。

《辛酉一歌詩》取材賴和在彰化聆聽眼盲

1. Khioh祖先ê智慧：掇拾遺散的祖先智慧之意。

歌仔先楊清池的演唱而錄下，再經楊守愚整理發表在《台灣新文學雜誌》之唱詞，內容乃描述戴潮春的抗清事件，歌仔並非傳統歌仔冊七字仔的形式，全部均為長短不一的雜念式歌仔冊，將它收入這個計畫中，除了重現它的聲音之外，也藉此將歌仔冊以現代台語文書寫的方式，重新加以整理，使這部重要的唸歌作品重獲新生。

《百花相褒歌》，從它的名稱即可意會，是一部詠物的相褒歌，且列出了將近一百種花為興，來引出浪漫的男女情愛和一些社會事件、歷史典故等，歌仔以傳統歌仔冊七字仔的形式呈現，作者除了書寫歌仔冊的基本功夫之外，對於起興的百種花，也必須有過人的瞭解，實是一部兼具傳統庶民生活智慧的歌仔。

《百草問答相褒歌》是歌仔冊文學名作家宋文和的作品，這部歌仔冊的格式保持傳統的七字仔格式，即每句七個字，四句為一葩，每句尾字均押韻，然有一項較特別的，是作者遵循一個他自訂的形式，於第一句落入草名，第二句落入台灣地名，第三、四句為兩人問答的

方式呈現，內容多元、有趣，可說是人們生活的智慧點滴大全，是一部頗有價值的歌仔。

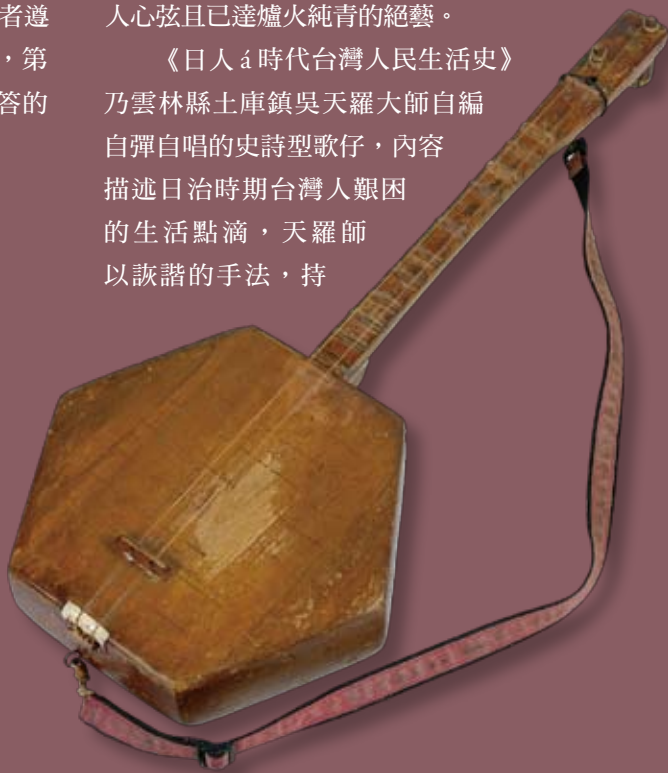
「重要台灣唸歌藝師作品有聲書」，書名《島嶼敘事：台灣唸歌（2）》，內含《青竹絲奇案》、《日人á時代台灣人民生活史》、《勸煙花》、《勸ú孝》和《陳三五娘——磨鏡》5部精選歌仔作品，由專攻民間文學的台文作家吳國禎先生負責文本的採集與初步整理、註解。

《青竹絲奇案》係已逝國寶級歌仔先呂柳仙的唸歌經典作品之一，呂柳仙本名呂石柳，台北人，為一眼盲歌仔先，台灣研究唸歌的學者稱呂柳仙師承汪思明，呂柳仙最擅長月琴自彈自唱和大廣弦自拉自唱，1960年代錄製出版了許多唸歌的唱片，也因此保存了這位重要唸歌藝師的大部分作品，對於唸歌藝術的發展有深遠的影響，從他留存下來的作品中，讓我們見識到這位國寶與眾不同的唸歌手法和那扣人心弦且已達爐火純青的絕藝。

《日人á時代台灣人民生活史》乃雲林縣土庫鎮吳天羅大師自編自彈自唱的史詩型歌仔，內容描述日治時期台灣人艱困的生活點滴，天羅師以詼諧的手法，持

台灣唸歌國寶吳天羅及其自製的六角月琴。（圖／吳現山）

自製的六角月琴，將一部台灣人的生活史忠實地記錄下來，用詞活跳、內容豐沛，並具有濃厚的個人及地方特色，充分地呈現了唸歌的精髓。天羅師除了這部作品以外，另有多部自編自彈自唱的歌仔作品，如：《拜神社》、《污染記》、《幻想得道決定無》、《憨未醒》、《蘆溝橋事變》、《大家樂》、《祖產自然乾》等二、三十部，可惜除了本計畫所採集的《日人á時代台灣人民生活史》與早期曾經灌錄成唱片的《大家樂》兩部歌仔以外，其餘均未能留下聲音資料。

《勸煙花》是盲人歌仔先楊秀卿大師傳唱六、七十年的眾多唸歌作品中的一部，內容主述因家庭環境困苦，流落煙花界的風塵女子的心聲，不但述說男女不平權產生的悲劇，更讓人深刻體認弱勢女子在父權時代的無奈。楊秀卿大師1935年出生於新北市新店區屈尺，3歲那年因病引發雙眼失明，10歲起跟隨前輩歌仔先邱查某（又名邱鳳英）學習唸歌，1947年起，跟隨養母蕭陳阿某學藝，並隨養姊蕭金鳳四處走唱。1954年與楊再興結婚後，從此夫婿以大廣弦伴奏，夫妻以唸歌維生。2007年楊秀卿大師榮獲第11屆國家文藝獎，2009年被行政院文化建設委員會指定為「重要傳統藝術說唱（唸歌仔）保存者」。楊秀卿大師由於榮獲國家級的殊榮，相關唸歌作品多數均有出版流傳，算是眾多歌仔先中作品保存較為完整者。

《勸 iú 孝》為歌仔先王玉川的唸歌作品，內容在勸人子女者需及時行孝反哺，執行團隊選取該部歌仔，主要係想展現王玉川的唸歌特色和風格。王玉川出生於新竹，16歲師事李金圳學習南管、子弟戲、月琴唸歌技巧，19歲時結合布袋戲、歌仔戲及說書技巧，開始行走江湖，足跡遍及全台，以大廣弦自拉自唱為其強項，更是現存歌仔先之翹楚，代表作品包括《歌仔頭》、《勸世歌》、《通州奇案》（又

名《殺子報》）等，內容皆以勸人向善為主。2014年獲頒新北市傳統藝術藝師獎。

《陳三五娘——磨鏡》是歌仔先陳美珠的作品，她擅長於一人分飾多個角色，在本部作品中，陳美珠將4個角色的聲情發揮得唯妙唯肖，聽她表演有如置身劇場，加上她獨一無二的電吉他自彈自唱，使得她的每一部作品都緊扣著觀眾的心弦，也呈現了濃厚獨特的個人色彩。陳美珠師承李新發和人稱「直仔先」的吳丁山，是王玉川的同門師妹，早期與陳寶貴以「鐵獅玉玲瓏」紅遍江湖，她和王玉川一樣，作品頗多，唯採集整理出版者較少，非常可惜。

《台灣風雅》：台灣褒歌採集、整理

「台灣民間文學有聲書出版計畫」中，台灣民歌部分包含《台灣風雅：台灣褒歌》與《半島月琴ê心聲：恆春民謠》兩冊有聲書。

《台灣風雅：台灣褒歌》文本的採集與初步整理、註解，係由長期從事民間文學採集的昊天嶺文史工作室林金城先生負責，本計畫採集了金山的徐石金和賴黃鴛、龜山的林秦緞、新店的林來興、南港的楊闕熟及余有義、坪林的王進興和俞郭棗、平溪的胡吳密與林龍風、萬里的蕭童吻、雙溪的黃朱束、石碇的高羅珠以及三峽的王秦玉燕和黃易煥等15位耆老，共兩百多首以大台北地區為主要流傳區域，耆老們即興演唱的台灣褒歌，這些都是彌足珍貴的口傳文學作品，值得大家細細品味。

在這兩百多首台灣褒歌中，題材以情歌佔多數，論其內容則有愛慕、兩情相悅、相思、鬧彆扭、吵架、偷情等等，如：

Cha 嘆眠夢 kah 娘睏，
心肝歡喜十二分，
Cheng-sîn 摸無苦 chit chūn，
目屎 liàn lòh 做飯吞。

（《台灣風雅：台灣褒歌》，p.34）

在短短的文句中將相思之情表達得淋漓盡致，可謂民間文學之極品。當然，在這些精采的文本中，也有不少運用誇飾手法的佳作，如：

目 chiu 酸澀 terh 愛睏，
手 kōaⁿ 君鞋 terh sir 君，
目屎流 tiōh 四五 chūn，
滴 lōh thô-kha thèng the 船。

（《台灣風雅：台灣褒歌》，p.215）

《台灣風雅：台灣褒歌》還有一個重要的特色，就是文本的整理保存了被採集者的語言腔調，讓我們體會台灣各地語言的多樣性，更提供語言研究的豐沛素材。

《半島月琴ê心聲》：恆春民謠採集、整理

本計畫另外一冊台灣民歌是《半島月琴ê心聲：恆春民謠》，由台文作家王昭華老師和音樂工作者吳仁瑟老師，共同負責前往恆春半島採集文本並初步整理、註解，其中除了採集當今仍在半島傳唱祖先的古老曲調的老中青傳人張日貴、陳英、林書田、沈陳菊花、林秋月、吳登榮、吳桂香、楊先女、潘秀琴、吳尤蕊仔、黃却銀、江秀英、吳芊鈺、趙芳秀、朱育璿、陳麗萍、林允祥、黃淑瑛、董月滿、林宏道、楊美雲等人外，另亦採集陳達、朱丁順、張文傑等3位已逝民謠大師的作品，藉以彰顯恆春民謠在國之南以社區營造的方式，不斷傳承先民們獨特的音樂文化的足跡。

《半島月琴ê心聲：恆春民謠》內容分為六輯，輯一為恆春民謠一代宗師陳達的經典作品〈港口事件：阿遠kap阿發pē-kiaⁿ ê悲慘故事〉（港口事件：阿遠與阿發父子的悲慘故事），

恆春民謠國寶朱丁順。（圖／周定邦）

陳達以他獨特的琴技和歷經滄桑的嗓音，爐火純青地使用恆春民謠的「五空小調」、「Sū-siang-ki（一般稱為：思想起、思雙枝）」、「四季春」和「平埔調」的變調等曲調，以恆春民謠罕有的長篇敘事詩，精湛地演繹恆春人早期離鄉背井至台東開墾，致骨肉分離、飢貧交迫、客死異鄉的悲劇。

輯二是恆春民謠藝師中首位獲文化部頒為人間國寶的朱丁順的作品，有2003年與台南人劇團合作演出《安蒂岡妮》時，配合劇情需要以「楓港調」、「牛尾伴」等曲調演唱的歌隊頌詞，以及採「四季春」、「五空小調」、「恆春小調」等曲調，演述的農家生活及代代傳唱的月令歌〈楊榮失妻〉等精彩經典作品。

輯三是恆春民謠前輩張文傑的作品，包含他在恆春國小教唱時，小學生們以「Sū-siang-

ki」和「平埔調」合唱的作品，及張文傑本人以「四季春」、「Sū-siang-ki」、「五空小調」等曲調，傳唱日治時期恆春人生活景象的精彩作品。

輯四是上述張日貴、陳英等21人傳唱恆春民謠的採集，也是本書的重點，它不但見證了民謠強韌的生命力，也記錄了恆春民謠傳唱者在歌詞創作方面的變化，從此勾勒出民謠因時代的變遷所留下的足跡。

恆春民謠的採集，由於採集環境等時空因素的影響，致有部分音檔品質較欠佳者，為了讓這些辛苦採集的資料完整呈現，於是將這些文本整理成未附音檔的輯五「民謠歌本」，一來，辛苦採集的資料得以充分保存，二來，更加豐富了恆春民謠的內涵。輯六的「民謠歌譜」則是揀選了恆春民謠5種曲調的歌譜，雖然這些歌譜會因不同的演唱者而異，但這也正好證明了民間文學的特色：變異性。

《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》：台灣傳統戲劇採集、整理

本計畫的台灣傳統戲劇採集出版，係從台灣在地故事為主題的傳統創作戲劇中，擇布袋

戲或歌仔戲，選文學性較強的作品為優先採集對象，執行團隊依據此項原則，經過篩選，提案以王藝明掌中劇團入選國家文化藝術基金會2013年「布袋戲製作發表專案」的作品《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》，於期中報告時送交本館審查，後經審查委員通過，交由執行團隊據以採集出版。《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》文本的採集係由國立成功大學台灣文學博士、台文作家施俊州先生負責。

《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》全劇共十幕，內容為1915年的余清芳抗日事件（史稱噍吧哖事件或西來庵事件）。該劇除了以布袋戲搭配台灣唸歌串場的方式演出外，更借用不同傳統藝術的表演元素，來創新製作手法，採場外實景錄影為主製作而成、長度約90分鐘的一齣史詩風格的影片，值得閱聽大眾細細欣賞。

結尾

本套有聲書的出版，在眾多的台灣民間文學作品中可謂鳳毛麟角，冀望這些辛苦的成果能夠為後代子孫留下先人們的智慧結晶，為保存台灣文化盡文學館應當承擔的文化重擔，讓這些珍貴的文化資產代代流傳。☒

《台灣英雄傳：決戰噍吧哖》戲偶，左起文桂香Bun Kui-hiong、紀友棄Ki lu-khi、余清芳Chheng-hong。（圖／王藝明掌中劇團）

傾聽文學花朵綻放的聲音

《台灣現代文學有聲書》

本有聲書為本館「台灣現代文學有聲書價值產值化出版計畫」之執行成果，執行團隊為具專業錄製、導讀配音技術之竹科廣播股份有限公司（IC之音）。本成果出版，期提供文學作品欣賞管道以推廣台灣文學，作為資訊平台或供學校相關課程之輔助教材，保留作家資料以累積台灣文學資產，且附符合DAISY（數位無障礙資訊系統）格式檔案以利視覺障礙者聽取。

新詩卷

文——周華斌 研究典藏組

圖——國立台灣文學館

新詩卷，邀請張默、痲弦、李魁賢、張香華、利玉芳、林央敏、莫那能等7位詩人挑選數首自己的詩作，並親自朗讀錄音。其中，儘量顧及族群、性別等方面之平衡。另，除華語外，李魁賢、利玉芳、林央敏也分別選讀母語作品。以下簡介相關內容：

張默（1931~），選錄詩作〈再會，左營〉、〈澎湖風櫃〉、〈長頸鹿〉、〈坪林包種微笑〉、〈溪頭拾碎〉、〈紅樓獨語〉、〈東海岸馳思〉、〈蕭蕭神木之旅〉、〈震耳欲聾的水聲——天祥合流露營偶得〉。由上述詩人自選的作品中，可看出旅遊詩佔多數，事實上這也多少印證詩人的二大特色，一者為近期熱中的旅遊詩，二為長久以來的小詩提倡。本有聲書的實體書前頁，也收錄張默極具個性的墨寶。事實上，近年來張默致力於揮毫抄詩，2014年甚至收集其抄寫的各家詩作出版一本約380頁的《台灣現代詩手抄本》。

痲弦（1932~），選錄〈秋歌——給暖暖〉、〈紅玉米〉、〈鹽〉、〈給橋〉、〈唇——紀念楊喚〉、〈如歌的行板〉。詩人定居加拿大，遠道回台錄製。其以廣播人的優質嗓音朗讀，娓娓動聽。

李魁賢（1937~），選錄〈地下道〉、〈鸚鵡〉、〈蜆港即景〉、〈輸血〉、〈留鳥〉、〈水晶的形成〉、〈抓住鼓聲〉、〈陀螺的人生〉、〈給妳寫一首詩〉、〈島嶼台灣〉、〈相思陶〉、〈在格瑞納達〉、〈我的台灣 我的希望〉，以及台語朗讀的〈茄色的花蕊〉。其中，有詩人拿手的諷刺、抒情風格，表達對威權的抗議或對

台灣的熱愛等詩作。

張香華（1939~），選錄〈椅子〉、〈夏至〉、〈待雪〉、〈無底的濁流〉，都出自2006年出版的《初吻》。其中，較特別的是有關2000年八掌溪事件的〈無底的濁流〉。詩人曾撰文〈悲歌〉，介紹4首描寫該事件的詩作。想來，詩人自己也忍不住寫了這首詩，正如其稱述「有悲，要哀鳴」，「有怒，要嘶吼」，「有痛，也要喊叫」。

利玉芳（1952~），選錄華語詩〈心〉、〈男人〉、〈遙控飛機〉、〈古蹟修護〉、〈貓〉、〈金毛狗〉、〈我們在惡地形的旅途上〉，也以母語朗讀3首客語詩〈覓蛻〉、〈桿棚〉、〈濛紗煙〉。其中，〈貓〉是利玉芳的代表作之一，收於詩集《活的滋味》。詩人也曾出版同名《貓》華日英三語詩集，便是從《活的滋味》中挑選出〈貓〉、〈遙控飛機〉、〈古蹟修護〉等11首，請錦連譯成日文，李篤恭譯成英文。

林央敏（1955~），選錄華語詩〈女奴〉、〈撿骨〉、〈台灣農民吟〉，及台語詩〈毋通嫌台灣〉、〈古今赤崁樓〉、〈漁歌子〉、〈楓橋日泊〉。詩人於台語創作前，華語作品早已多次獲獎。其自述，1983年嘗試第1首台語詩創作，1987年第1次發表台語詩。〈毋通嫌台灣〉也創作於1987年，當時獲頒「新時代心聲」歌詞創作首獎，1991年更獲金曲獎最佳作詞人獎，至今該詩已被譜成20多首不同曲調傳唱。

莫那能（1956~），選錄〈鐘聲響起時——給受難的山地雛妓姊妹們〉、〈為什麼〉、〈訣別了，彩虹〉、〈百步蛇死了〉、〈如果你是山地人〉、〈相會——送給在紐約相會的戴國輝教授〉。礙於視覺，詩人作品不多，然每首詩皆具深度及厚度。1989年其出版第1本詩集《美麗的稻穗》，也是原住民第1本漢語詩集，本次朗讀的詩都出自該詩集。不只朗讀，詩人也展現吟唱功力，特別有味道。☞

張默

林弦

李魁賢

張香華

利玉芳

林央敏

莫那能

小說卷

文——許素蘭 研究典藏組

圖——國立台灣文學館

台灣現代小說萌芽於日治時期30年代，戰後跨越語言障礙在顛簸中前進，同時也加入1945~49年間大陸來台作家的新元素，及至戰後第二代、第三代作家興起，以迄21世紀，台灣現代小說如百花爭放，各具特色，蔚為豐美之文學風景。《台灣現代文學有聲書·小說卷》，在僅能收錄7位作家的有限篇幅裡，希望能夠保存各階段代表性小說家的聲音，共邀請戰後第一代的鍾肇政（1925~），第二代的鄭清文（1932~）、李喬（1934~），第三代的蘇偉貞（1954~），1945年之後來台的段彩華（1933~2015）、司馬中原（1933~），以及旅外作家施叔青（1945~），其中除施叔青、蘇偉貞年紀較輕之外，都是80歲以上的資深作家。

而作家各依喜好選擇朗讀文本，在某種程度上也隱含著作家對自己個別作品的情感與意義，值得用心傾聽、細細品味，其內容分別介紹如下：

一、鍾肇政〈魯冰花·楔子〉

《魯冰花》1962年出版，為鍾肇政第一部長篇小說，情節主要敘寫因病休學的大學生郭雲天到茶鄉小學代課，教小朋友畫畫而發掘繪畫天才古阿明的故事。

做為作家「出航」的第一部長篇小說，鍾肇政在《魯冰花》裡，以素樸的寫實手法，透過主角郭雲天的藝術觀、教育熱忱，表露了重視創作之原創性、自主性、獨特性，以及反映現實、為弱者發聲、具批判性與寫實精神的創作理念和文學初心。

二、鄭清文〈聽香〉

〈聽香〉節錄自短篇〈音響〉，為鄭清文1979年的作品。「聽香」聽的是香燃燒的聲音，是香灰掉落的聲音，這兩種聲音，就像花開的聲音、草茁長的聲音，聽得見嗎？小說中主角的母親說：「你先靜下來，全身所有的器官都靜下來，就可以聽到。」母親「聽香」之純淨自然，對比著主角「完美聲音」來自高級音響的迷思，鄭清文在〈音響〉一作中，以簡約、清淡的筆觸，探討科技文明的侷限。

三、段彩華〈花燭散〉

長篇《花燭散》以段彩華故鄉江蘇宿遷新安鎮上，綿延數里，遍植桃、杏的沭河沿岸為場景，敘寫當地土財主與武人之間的恩怨情仇，為段彩華代表作之一，1991年出版。小說文字精簡、敘述手法乾淨俐落、節奏緊湊，且擅於應用電影運鏡手法，藉由意象鮮明的畫面，帶領讀者進入具有戲劇張力的小說世界，此由作家選讀之片段可看出一斑。

《台灣現代文學有聲書》製作期間，段彩華先生克服身體的病痛與行動之不便，親自前往廣播公司錄音，並留下眼神清朗之身影，不幸於2015年元月13日辭世，令人不捨與哀思。

四、司馬中原〈獨腳鬼〉

〈獨腳鬼〉出自司馬中原1990年出版的「收鬼錄」系列小說集《藏魂罈子》，小說內容結合作家所擅長的「鄉野傳奇」和「鬼故事」題材，透過馴服山鬼的故事，敘寫北方人趙五落腳江南，與當地人建立感情、克服環境險阻，在異地起家生根的過程。故事中的山鬼有如調皮、淘氣的小孩，喜歡到人類世界尋奇，卻無害人之心，最後且被趙五勸服，從此隱匿，不再出現，是一篇敘述生動有趣、溫馨感人的作品。

鍾肇政

鄭清文

段彩華

司馬中原

李喬

施叔青

蘇偉貞

五、李喬〈孤燈〉

《孤燈》為李喬「寒夜三部曲」之第三部，敘寫日治末期台灣青年被徵調至南洋，參加太平洋戰爭及戰爭結束後返鄉的歷程；作家選讀的是主角劉明基入伍當天凌晨，拜別祖先、母親兄長送行的段落，在整部《孤燈》中，這是小說場景從台灣延伸到南洋的重要「過場」與儀式。小說中的母親，是台灣／故鄉大地的化身，也是人子和宇宙連結的橋樑，臨行留在記憶裡的母親淡淡的體香和殷殷囑咐，成為日後指引明基克服各種困難，歸返故鄉的心燈。

六、施叔青〈兩個芙烈達·卡蘿〉

施叔青選讀長篇《兩個芙烈達·卡蘿》的片段。芙烈達·卡蘿是20世紀中期墨西哥畫家，其繪畫強烈地表現女性身體自主與自我意識，藉由

與芙烈達對話，旅居海外多年的施叔青也和內在自我、和故鄉台灣對話，特別是兩人的家鄉同樣曾經受歐洲海權國家殖民、掠奪，施叔青在敘寫墨西哥歷史的同時，也對應了台灣的殖民史，在某種程度上，《兩個芙烈達·卡蘿》也寫了「兩個施叔青」。

七、蘇偉貞〈時光隊伍·無家者回家〉

《時光隊伍》，2006年出版，為蘇偉貞在丈夫因病過世兩年後所寫的作品。作家以小說的虛構形式紀念一生摯愛，從死亡的一刻，往前推移，實寫丈夫生病、住院，與疾病搏鬥、與生命拔河的一種種細節；更往前，則是丈夫流浪的生命歷程、1945年與時代牽連的大遷徙、無家者的流浪隊伍。在靜定中流露深沉的哀戚與傷痛，讀／聽來令人動容。☞

散文卷

文——陳慕真 研究典藏組

圖——國立台灣文學館

文學用「聽」的會是什麼感覺？在緊張忙碌的日常生活中，你有多久沒有時間好好地安靜細讀一篇文字？或許，讓我們用聽的吧！在上、下班的車陣中，在等公車、捷運的空檔中，在整理家務的勞動中，讓我們「聽」一篇散文、一則小說、一首詩。

2014年12月，國立台灣文學館出版了《台灣現代文學有聲書》系列，讓「聽的文學」成為可能。聲音的文學，本來就是台灣原住民文學的傳統，也是台灣Ho-ló、客家民間文學的底蘊，比文字的文學更早出現在文學的系譜上。然而，在以文字／書寫為標準的文學史範疇

奧威尼·卡露斯

陳列

廖玉蕙

孫大川

張捷明

簡嫚

王昭華

內，聲音／口傳的文學形式往往被邊緣化而忽視。有聲書的出版，提醒了我們聲音作為文學本質的起初美好和價值。

因著思考台灣文學與聲音的關係，在規劃《台灣現代文學有聲書·散文卷》之初，即以台灣各族群作家為出發點，希望能將不同族群的作家文學收錄進來，彙輯他們文學中的聲音，展現台灣文學多音交響的豐富。因此，選定以奧威尼、卡露斯、陳列、廖玉蕙、孫大川、張捷明、簡嬪、王昭華共7位散文家，進行作家朗讀的錄音及相關製作。

本書在內容層面上，包括7位散文家的「作家簡介」、「作品導讀」、「延伸閱讀」，每則簡介和導讀文字皆由台灣文學領域之專家學者撰寫，文字平實親切，引人入勝。而為使作家的聲音能被記錄保留，更邀請每位散文家親自「為你朗讀」，聲音與文字之美躍然紙上與耳際。此外，書前特別收錄了「作家影像」，包含作家照片和手稿影像，使本套有聲書更具文學史料意義及收藏價值。

《台灣現代文學有聲書·散文卷》收錄的作品為：奧威尼·卡露斯〈生命歷史的呼喚〉、陳列〈府城・三天的風〉、廖玉蕙〈挽留或鬆手〉、孫大川〈山海世界——《山海文化》雙月刊創刊號序〉、張捷明〈撈起海肚個溫度〉、簡嬪〈心靈小屋〉、王昭華〈メムノヤゝ勿一么ノ（小腹秧雞）〉。每篇散文的內容和風格各異，但篇篇都是經典。

在散文卷有聲書中，讀者能聽到奧威尼·卡露斯述說古茶部安部落傳說的迷人聲音；陳列細數府城歷史的感性嗓音；廖玉蕙回憶年少友情的悵然和韻味；孫大川朗讀〈山海世界〉時的平實和堅定；張捷明以沉穩的四縣腔客家話，娓娓陳述桃園觀音鄉捕撈鰻魚苗居民的辛酸；簡嬪知性又溫柔，直探讀者心靈深處的音質；以及王昭華以優美的台語詮釋白腹秧雞的生動、自然。每則作品播放時間約20分鐘，包含作家朗讀10分鐘，搭配著優美的背景音樂，作家的嗓音傳遞至耳際。10分鐘，聽一篇散文的時間，邀你一起來體驗。☞

台灣現代文學暨台灣民間文學有聲書 新書發表會報導

文——陳慕真 研究典藏組

攝影——左美雲

文學有聲書出版計畫從2014年2月開始啟動，以台灣民間文學和現代文學為主題製作，並為協助視障朋友，特別加入「DAISY」（Digital Accessible Information System）格式，使本書真正落實無障礙的閱讀標準。2015年1月16日台文館於齊東詩舍舉辦新書發表會，向外界公開分享此兩套有聲書成果。

為保留、發揚寶貴的台灣文化資產，以及保存台灣作家聲音、累積台灣文學資產，國立台灣文學館於2014年啟動文學有聲書出版計畫，分別出版了兩套叢書：《台灣民間文學有聲書》和《台灣現代文學有聲書》。

台灣民間文學部分，出版了「台灣唸歌」、「台灣民歌」、「台灣傳統戲劇」等三項共5冊有聲套書。台灣現代文學部分，出版了：「現代詩」、「散文」、「小說」等3卷，每卷各收錄7位作家，總計共選錄21位作家的聲音、作品，以及手稿影像。

2015年1月16日（五）下午2時，國立台灣文學館於齊東詩舍舉行了「台灣現代文學暨台灣民間文學有聲書新書發表會」，向外界公開分享此兩套有聲書成果。發表會一開始，即由國寶級歌仔仙陳美珠老師表演的台灣唸歌拉开序幕，陳美珠老師以電子吉他演奏傳統唸歌，具爆發力的音樂結合生動的台語口白，使全場氣氛頓時熱鬧滾滾，也讓現場來賓體會了台灣唸歌藝術的魅力。

發表會正式開始，首先由翁誌聰館長致詞，翁館長表示此兩套有聲書從2014年2月開始啟動，為與市場上的有聲書做區隔，因此以台灣民間文學和當代作家為主題製作。此外，為了協助視障朋友，特別在有聲書中加入了「DAISY」（Digital Accessible Information System）格式，使本書真正落實無障礙的閱讀標準。今年（2015年）台文館也將持續推出以青少年、兒童對象的文學有聲書，希望能將台灣文學推廣到社會各階層。

接著，現代文學有聲書的執行團隊：新竹IC之音竹科廣播的田麗雲台長致詞，提及此次能執行此計畫感到充滿意義，並感謝錄音過程中，所有作家、顧問老師和館方的支持和協助，並渴望計畫能繼續進行，讓社會大眾從「聆聽台灣」中，更認識台灣。而民間文學有聲書的執行團隊：遠景出版事業有限公司的負責人葉麗晴小姐也於致詞時表示，在執行過程中，深感台灣還有許多尚待採集的民謠，面臨老一輩的藝師們逐漸凋零，急需搶救，期待台文館能再延續計畫，

台灣現代文學暨台灣民間文學有聲書新書發表會，第一排右起陳美珠、丁鳳珍、詹秀惠、邱文錫。第二排右起張捷明、鄭清文、陳明仁、翁誌聰、呂興昌、李喬、張默、孫大川、王昭華。最後一排右起王藝明、林史敏、陳詠綺、葉麗晴、蔡期芳、田麗雲、許俊雅、周定邦、陳慕真。

使本計畫是「空前」，但不是「絕後」，藉由蒐羅、整理、出版等方法來推廣、保存台灣民間文學的資產。

為了讓現場來賓體驗有聲書的成果，館方特別於發表會的中場撥放「台灣現代文學有聲書」的CD，分別播送了新詩類：痾弦〈唇——紀念楊喚〉、小說類：施叔青《兩個笑烈達·卡蘿》、散文類：陳列〈府城·三天的風〉的片段。接著請作家致詞，分享參與有聲書製作的心得。小說家李喬首先致詞，分享三項：一是發表會一開始主持人用台灣各種語言開場，令他感動，知道文學是定根在土地上的，台文館都有照顧到，非常精采。二是稱讚此套有聲書做得非常認真，以他個人參與的經驗是非常感謝。三是有聲書應是開頭，不是結束。在網路的世代中，整個世界都在改變，有聲書應是一個工具、手段，吸引讀者回過頭來讀原作。李喬也提到，從文學獎來觀察現代文學的創作，會發現有很大的改變，失去了敘事觀點，沒有對話，這也是新世代的挑戰，如何創造出台灣文學。最後，李喬也呼籲台文館，客家傳統的民間文學、原住民的民間文學也非常優美，希望台文館能照顧到這個部分。

接著詩人張默致詞，稱讚台文館出版的有聲書不管在編輯、選稿、選人、設計方面都很好。

另外，提及現今網路文學較為隨便，鼓勵年輕人應把文字練好，應以「語言的魔術師」自許。發表會的壓軸，由散文家孫大川分享，他說對原住民來講，本來就是用聲音來傳遞文學的，文學是每一天都在生活中的，每個人都是作家。在他的印象中，長輩在談話中就在吟唱歌曲，原住民在一起就是在唱歌，是屬於聲音世界的人。孫大川並以一曲小時候母親唱的歌曲與在場來賓分享，並幽默地表示，「請大家趕快追上原住民，把文字丟掉，把聲音、把文學找回來。」發表會最後就在孫大川幽默的言談中畫下完美的句點。

整場新書發表會參與者眾多，包括學者呂興昌、許俊雅、應鳳凰、郭力昕、丁鳳珍、林裕凱教授等，作家李喬、鄭清文、孫大川、張默、林史敏、張捷明、王昭華、陳明仁、邱文錫等，以及歌仔仙陳美珠、布袋戲大師王藝明等人均與會。此外，台灣數位有聲書推展學會理事長詹秀惠、中華民國身心障礙服務推展協會理事蔡期芳、台北市文山特殊教育學校學生家長會副會長陳詠綺等人也到場，對於台文館考慮視障朋友的需求表達支持。茲以發表會時主持人結合台語、客語、華語的七字仔開場做本文的結論：「台灣文學真豐沛、亦有傳統有現代、文學花蕊逐家愛、欲用聲音傳世界」。

在血液裡跳躍的旋律

Tī 血--nih kún-liòng ê me-ló·lih

——記「台灣民間文學有聲書出版計畫新書發表音樂會」

文——王昭華 作家

圖——國立台灣文學館

國寶級的楊秀卿女士、活力十足的陳美珠女士，以及丁秀津、鄭美、吳登榮、陳麗萍等多位老中青歌者，平日皆相當活躍，有鑒於此次有聲書的出版，機緣非常難得，台文館特別於2014年12月13日週六下午，假館內演講廳舉辦新書發表音樂會，邀請諸位參與者遠道而來現身獻聲，在新書剛出爐熱沸沸之際，先以精彩唸歌唸謠予讀者聞香。

由國立台灣文學館所發起的「台灣民間文學有聲書出版計畫」，歷經年餘來努力催生，終於2014年12月獲初步成果，出版有聲書一套5冊：《島嶼敘事——台灣唸歌（1）》、《島嶼敘事——台灣唸歌（2）》、《台灣風雅——台灣褒歌》、《半島月琴・心聲——恆春民謠》，以及布袋戲《台灣英雄傳——決戰礁吧嘓》。

民間文學的魅力，來自於鮮活靈動的語言，「作品」活在口耳之間的聲波傳遞，當下即是，旋生旋滅，精彩與感動印心，文字試圖捕捉內容，雖不至完全徒然，文本留予後人閱讀時，卻往往有如得見蝴蝶標本，驚豔其薄翅紋理色澤之美，而僅能抱憾地想像它們昔時自在、自然，翩翩飛翔的姿態。「有聲書」的形式，掙脫民間文學文本「啞口」的侷限，文字與聲音總算得以合一，如實保存傳續；尤其在台語正以「秒殺」速度消亡之下，能立時封存台語原汁佳釀的台灣民間文學，更顯彌足珍貴。

此套《台灣民間文學有聲書》所收錄的內容，除了陳達、呂柳仙、吳天羅、朱丁順等諸

位先輩已仙逝之外，國寶級的楊秀卿女士、活力十足的陳美珠女士，以及丁秀津、鄭美、吳登榮、陳麗萍等多位老中青歌者，平日皆相當活躍，對於發揚傳統唸歌及傳唱地方民謠，不遺餘力。有鑒於此次有聲書的出版，機緣非常難得，台文館特別於2014年12月13日週六下午，假館內演講廳舉辦新書發表音樂會，邀請諸位參與者遠道而來現身獻聲，在新書剛出爐

前排右起丁秀津、翁誌聰、楊秀卿、陳美珠，後排右起趙芳秀、朱育璿、吳登榮、王昭華、陳麗萍、周定邦、鄭美、儲見智。

熱沸沸之際，先以精彩唸歌唸謠予讀者聞香。

當日發表會由主持人吳思優小姐起鼓，氣質清新頗具親和力，年輕的她自謙在眾前輩面前台語不夠輪轉，卻很誠心準備了一段開場詩，贏得滿堂掌聲：

列位朋友啊
列位朋友我總請
歡喜恁攏來佇遮
生活若是淡薄仔慧車車啊
咱就坐落來聽一首唸褒歌
今仔國寶攏佇遮
若是好聽咱就愛共恁說多謝
說多謝

台文館館長翁誌聰代表館方致詞說明，二月甫上任即得知此計畫，他認為相當有意義，尤其如楊秀卿女士年事已高，趁文學館有計畫做系統地收集，大家努力拼一下，可讓更多人能夠欣賞與了解。《台灣民間文學有聲書》5本書和CD、DVD的製作出版，可說是「台灣頭台灣尾攏走著」，館長特別肯定承辦館員周定邦的用心，後續也將進行相關的推廣活動，特舉辦新書發表音樂會用意即在此，由文學館邀請各位平常看不到的國寶級歌者，親自為我們演出，讓我們現場能夠感受到唸歌與民歌的美，回去再慢慢聽CD看書，更能領略它的價值所在。翁誌聰館長最後表示：這場音樂會一定是「『唱的』比『講的』好聽」，他「莫加講」，僅代表文學館感謝大家來捧場。

此次台灣民間文學有聲書計畫，執行單位為遠景出版公司，執行團隊包括有陳明仁、丁鳳珍、林裕凱、邱文錫、吳國禎、林金城、吳仁瑟、施俊州、筆者等多位工作者；筆者在出席新書發表音樂會以「作者代表」身分發言表示，「民間文學」真正的作者，是歷代以來或有名或無名的民間人士，而非採集與論述的書

寫者，《台灣民間文學有聲書》的作者，應是在座諸位傳唱者與世代無形的台語祖靈。台灣第一次較完整地整理民間文學，係1936年由李獻璋以個人心力完成的《台灣民間文學集》，迄今已近80年，80年後我輩可以國家資源投入，且拜科技之賜，能夠同時處理文字、聲音與影像，此一進步可喜可賀。

音樂會在陳達悠遠蒼勁的「sū-siang-ki」歌聲中展開，螢幕上的黑白影像，懷抱月琴的熟悉身影令人懷念，播放歌曲為經典級的〈台灣後來好所在〉，即雲門舞集1978年舞作《薪傳》所演出的歌曲，詞意感念祖先堅心過台灣，安排於節目第一首，有不忘承先啟後的「薪傳」意涵。

年過八旬的楊秀卿女士，唸歌說笑依然中氣十足，虎虎生風，與其第一位傳藝女弟子鄭美聯袂登台，共同演出《乞食開藝旦》，此部歌仔據說取材自真人實事，「乞食」即乞丐，故事描述日本時代台北一女子秀豔，時運不濟南下謀生，搖身一變成當紅藝旦，昔日友人前來相認卻受其蔑視，為報復而買通乞丐戲弄之。楊秀卿與鄭美，師徒默契良好，一句來一句去，節奏明快，惜演出時間有限，止於上半部。

《乞食開藝旦》之後，是布袋戲影片欣賞，播放由Suyaka Chiu編劇、王藝明導演的戲齣，為本套有聲書第5冊《台灣英雄傳——決戰礁吧嘍》之第一幕〈日軍起兵剿少貓〉。《決戰礁吧嘍》取材自台灣歷史，第一幕不少在樹林間打打殺殺的畫面，精心設計的棚外拍攝作業，將故事還原到南台灣的陽光與闊葉林蔭下，藉戲偶再現了先民對抗外來侵略者的血腥經歷。在布袋戲日趨炫技奪目的發展下，《決戰礁吧嘍》回歸本土的創新實踐，值得激賞。

恆春民謠演唱者陳麗萍老師與學生趙芳秀，及民謠前輩朱丁順先生曾孫朱育璿，代表恆春民謠新生代遠道而來。芳秀和育璿都還是國中生，卻已彈得一手好月琴，兩人合奏〈四

季春》，充滿少年人的青春動感。陳麗萍彈唱以宋澤萊詩作〈若是到恆春〉入詞的楓港小調，詞曲結合貼切，轉折細膩，半島獨特的音樂性涵蘊其中。恆春民謠近來扎根工作有成，徵選童詩入謠，小朋友作品令人驚艷，以平埔調演唱的〈海蜈蚣〉即一例（「海蜈蚣」為陽燧足的台語名），天真童趣，收錄於本套書《半島月琴的心聲》中。

楊秀卿女士另一位優秀女弟子丁秀津，曾多次獲恆春國際民謠節月琴競賽肯定，具有女高音美聲，此次演出其最拿手的《哪吒鬧東海》，將第二回合〈大鬧東海魚蝦受災〉裡出沒的海洋生物唱得活跳跳；四面環海的台灣，許多人認識的台語魚名恐怕還不及這段唸歌多。本套書中史詩級的作品《辛酉一歌詩》（1861年戴潮春事件），即由丁秀津擔綱。

有別於具表演性質的說唱唸歌，四句一葩的「褒歌」，形式與內容皆更為素直。這些遺落於山坳海濱鄉野間的短歌，舞台燈下對眾吟唱反而易失其真，本套書五之三的《台灣風雅——台灣褒歌》，即保存許多「現地鮮採」的「閒仔歌」，音樂會現場擇曲播放，未見本尊，隔空傳遞的聲音仍令人感動不已，有新店屈尺百歲人瑞林來興先生、萬里野柳92歲耆老蕭童叻女士，及採自雙溪、坪林、三峽、金山等地的成果，聲貌各異，卻一貫的質樸；不識字的老者們全憑記憶吟出妙絕詞句，失落的古早味，正是台灣國風最純的「風」味。

與陳達全庄的歌王吳登榮先生，師承於朱丁順，月琴一連串起Sū-siang-ki、平埔調、四季春，自編唱詞呼應台南、恆春兩地風情，恆春人唱歌來和台南觀眾「交陪」，也展現恆春民謠能因人因地變化的本色。褒歌、恆春民謠、敘事講古的唸歌仔，形式由短至長，這次新書發表音樂會能一盡欣賞到，實在是聽眾莫大耳福。

楊秀卿女士再度上台演出，一人彈唱《周

成過台灣》（儲見智大廣弦伴奏）。這個古早古早又古早的老故事，劇情相當典型：泉州安溪人周成為求發展，辭別老父與賢妻月裡，過海到台北做生意，有錢之後戀上煙花女郭阿麵，床頭金盡馬上被趕出……楊秀卿女士唸唱至此，以「三好加一好：四好（死好）」為結語，短短15分鐘內，一人分飾周成、月裡、老父、郭阿麵等角色，其角色之分明、用語之精彩、曲調變化之豐富，我輩只能讚嘆不已，望塵莫及，實難以傳述一二！如此珍寶，不諳台語的新世代，是否尚能聽懂一二？……收錄於《島嶼敘事——台灣唸歌（2）》的《青竹絲奇案》，由已逝歌仔先呂柳仙先生唸唱的錄音，於會場中播放片段精華，也讓人心生相同的感嘆：太精彩了！但，年輕後輩聽得懂幾成？台語急速凋零的絕境，使得代表這語言最頂尖的藝術表現，愈來愈難獲得共鳴，「知道」國寶是一回事，真正「理解」國寶價值所在，能與其藝術真正呼應交融，又是另一回事。

音樂會壓軸登場的陳美珠女士，一襲金光閃閃的旗袍，一把酷炫的電吉他，架勢十足開唱，經典中的經典故事《陳三五娘——磨鏡》，雖然本套書《島嶼敘事——台灣唸歌（2）》中也收錄同一曲目，但兩相對照，臨場演出與錄音室版本又大不相同，相同厲害的是「激幾仔種聲（裝好幾種聲音）」的本領，李公伯、陳三、五娘、益春，優秀的「聲演」，令人嘆為「聽」止。笑談笑談的《陳三五娘——磨鏡》，觀眾聽得非常過癮，陳美珠女士很阿莎力，15分鐘「節」得好好好，觀眾也都沒有跑，讓她唱完很开心。

「台灣民間文學有聲書出版計畫」新書發表音樂會，一個週末的下午，最後在恆春民謠已逝前輩朱丁順先生《楊榮失妻》的歌聲中落幕。音樂會只是一個引子，盼能引領更多人進入新書的內容，也希望能引燃台灣民間藝術不息的薪傳之火。☞

與有聲出版 台語民間文學的採集

市面上的台灣民間文學相關出版品不少，可惜大多數是用中文來記錄書寫，特別是民間故事。以台語文書寫的專書為數日多，本文受限於篇幅，從1990年代賴柏年、楊允言整理的「台語笑談代」網站介紹起，分享以台語文書寫的台語民間文學的有聲專書或網站。

一、台灣「民間」文學的內涵

台語文學，如果依傳播媒介來看，可以分為口語文學與書面文學兩大類；若是按時代氣味來看，大概可分為傳統文學與現代文學。不過，界線是很難區別得很清楚的。一般上，我們通常將口語的傳統文學通稱做民間文學，包含：俗諺、故事、笑談、歌謠、唸歌（歌仔冊）、傳統劇本、答喙鼓。

雖然，在過去，傳統的民間文學以口耳相傳為主，但是，在這個資訊發達、知識流通便利的新世紀，文字和知識傳播的媒介已經不同於過去那般的不自由、不普及，有許多台語文學家為了傳承文化，也創作了不少具有傳統民間文學氣味風格的書面作品。所以，現在採用「民間」文學這個詞，似乎顯得有些不合身；而且，「民間」是過去封建時代、獨裁時代相對於「朝廷」、「官府」等名詞而來，在全民做主、公民為大的新世紀，我們也該有新的思維來看待我們的文學。只是，筆者自己也仍在思考中，這些難題就先留給大家一起來討論。

「台灣民間說唱文學歌仔冊資料庫」內容包含「唸歌的影音聲音」、「歌仔冊的注音註釋」、「歌仔冊的研究成果」（論文kap歌仔先傳記）、「互動學習」、「資料檢索」、「討論分享」。

文・圖——Teng Hongtin 丁鳳珍
國立臺中教育大學
台灣語文學系助理教授

大家如果想對台灣民間文學有更深的了解，可以參考下面這三本學術著作：陳益源《台灣民間文學採錄》（台北：里仁書局，2004）、胡萬川《民間文學的理論與實際》（新竹：國立清華大學出版社，2004）、胡萬川《台灣民間故事類型：含母題索引》（台北：里仁書局，2008）。

二、1945年以來的台語民間文學有聲書

市面上的台灣民間文學相關出版品不少，可惜大多數是用中文來記錄書寫，特別是民間故事。以台語文書寫的專書為數日多，本文受限於篇幅，以下僅介紹以台語文書寫的台語民間文學的有聲專書或網站。

（一）有聲有影的台語民間文學網站

1990年代賴柏年、楊允言整理的「台語笑談代」¹網站，收錄有204篇台語笑談，每篇笑談都有台語漢羅文及台語全羅文對照，還有聲音檔可聽。

澎湖縣文化局於2007年發表「澎湖褒歌」網路學習教材²，包含褒歌小百科、褒歌圖書館、褒歌電影院、褒歌創作區、褒歌大舞台、學習加油站，製作用心，內容豐富。

「歌仔冊」的有聲網站有三個：

一是國立台灣文學館的「台灣民間文學歌仔冊資料庫」³，主持人是施炳華，協同主持人是楊允言、丁鳳珍。這個資料庫的內容，分成唸歌及歌仔冊，包含「唸歌的影音聲音」、「歌仔冊的注音註釋」、「歌仔冊的研究成果」（論文kap歌仔先傳記）、「互動學習」、「資料檢索」、「討論分享」。

二是國立臺灣大學圖書館有「《歌仔冊》唸唱學習知識網」⁴，計畫主持人是陳雪華、協同主持人洪淑苓、陳光華。計畫的目的在推廣應用臺大圖書館典藏的「歌仔冊」的數位化素材。先聘請民間藝人根據館藏歌仔冊錄製唸唱

影音，也撰寫文本故事導讀，將唸唱文本加註台語羅馬字拼音、語詞註釋、譯文。

三是「台灣唸歌團」⁵，網站有「阮的起家」、「翻頭餹過去」、「歡喜看未來」、「唸歌唱曲」、「古月琴聲」、「七字仔大歌廳」等單元，台灣唸歌團成立於2009年，創團團長是葉文生，顧問有江湖藝人大廣弦高手王玉川、唸唱專家陳美珠及台語文專家邱文錫。

（二）台語民間文學的有聲書出版

台灣音樂在1914年開始被用錄音的方式來傳唱與保存。⁶2000年李坤城將他的收藏品公開，由國立傳統藝術中心籌備處出版《聽到台灣歷史的聲音——1910-1945台灣戲曲唱片原音重現》，有10片CD及1本書，書中有台語唱詞文字稿，其中「勸世歌」、「笑科劇」是台語說唱。

關於台語唸歌、歌仔冊、歌仔戲的有聲專書，如下：

國立臺中教育大學音樂系退休教授張炫文（1942-2008），生年有兩本極珍貴的台語民間文學有聲書，由台灣省教育廳交響樂團出版。一是1976年的《台灣鄉土之音——歌仔戲的音樂》，由張炫文負責搜集、撰文、記譜及記詞，附有唱片，書中有歌仔戲的台語唱詞及五線譜。二是1986年的《台灣的說唱音樂》，書裡有張炫文田野採錄的台灣唸歌的五線譜及台語歌詞，錄音帶是唸歌藝人彈唱的錄音，包含國寶級唸歌藝人吳天羅、楊秀卿。

1997年宜蘭縣文化中心出版《台灣戲劇音樂集：本地歌仔 山伯英台》，有一本書及8片CD，由陳旺欉、林趣、林木枝、林爐香、陳松、葉木塗、何阿通演唱，台語唱詞文字稿由林茂賢整理。

王振義的歌仔戲劇本《琴劍恨》，1990年由「明聲歌仔戲團」公演，2002年台北市的前衛出版社出版王振義創作的《歌仔戲有聲劇

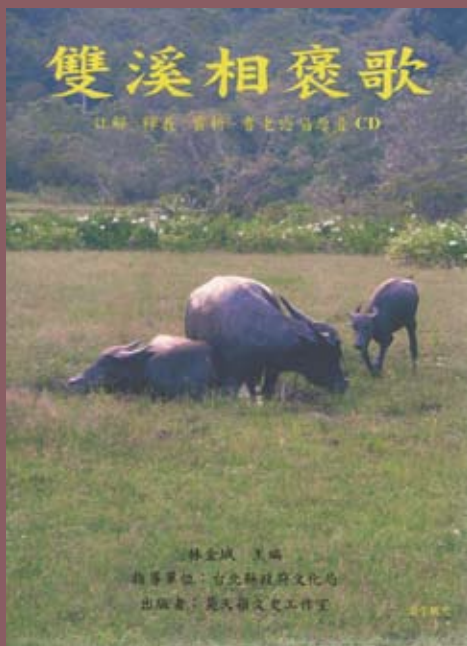
本》這套書，總共3本，包含《琴劍恨》、《新白蛇傳》、《周成過台灣》，由基隆的「台灣歌仔學會」監製，裡面附有樂譜及錄音CD。

1996年涂順從採集《蔡添登七字歌仔彈唱》，由台南縣立文化中心出版，台語漢字唱詞由涂順從、黃勁連整理，第一片CD是《乞食開藝旦》，第二片CD是《梁山伯與祝英台的故事》。

楊秀卿唸歌的《廖添丁傳奇》（2001）、《哪吒鬧東海》（2002）及《楊秀卿台灣唸歌——新編勸世歌》（2004），由台北市的台灣台語社出版，每本書都附有唸歌CD，書中有洪瑞珍整理的唸歌唱詞，有台語漢字、台語羅馬字對照，還有台語註解。2002年楊秀卿彈唱的《台灣民主歌》全本，錄成CD，與陳郁秀編著的《台灣民主歌》專書一同出版（台南市：國立臺灣歷史博物館籌備處、台北市：財團法人白鷺鷥文教基金會）。囡仔畫多媒體工作室於2010年將楊秀卿唸歌的《胡蠅大戰蚊仔歌》（又名《胡蠅蚊仔大戰歌》）製作成數位出版光碟（台北市：台語傳播企業公司），光碟中有台語漢字及羅馬字對照，又有註解，最特別的是將劇情製成電腦動畫，十分有趣。

施炳華註釋唸讀的《台灣歌仔冊欣賞》，2008年由台南市的開朗雜誌出版，包含《寶島新台灣歌》、《茶園挽茶相褒歌》、《台灣義賊新歌廖添丁》，附有3片朗讀CD。

周定邦曾拜吳天羅（1931-2000）、朱丁順（1928-2012）為師，創立「台灣說唱藝術

耆老唸唱原音CD及專書《雙溪相褒歌》（2005）由林金城主持的「吳天嶺文史工作室」出版。

工作室」，他創作及自彈自唱的歌仔《義戰嘸吧咩——台語七字仔白話史詩》在2001年出版，附有唸歌CD；他創作的《桂花怨——台語七字仔白話史詩》於2012年出版，將228口述歷史唱成唸歌，附有彈唱CD。

由林金城主持的「吳天嶺文史工作室」（新北市），長期投入台語褒歌的田野採錄、台語歌詞編註的有聲書出版工作，出版由耆老唸唱原音CD及專書計有：《金山相褒歌》（2003）、《平溪相褒歌》（2004）、

1. 「台語笑諷代」，<http://210.240.194.97/TG/chhiokhe/kongchhio.asp>，2015.1.28參考。
2. 「澎湖褒歌」，<http://song.phhcc.gov.tw/home.asp>，2015.1.28參考。
3. 「台灣民間文學歌仔冊資料庫」，是由國立台灣文學館委託社團法人台灣羅馬字協會執行ê計畫，2011.1正式上網，<http://koaachheh.nmtl.gov.tw/bang-cham/index.php>，2015.1.28參考。
4. 臺灣大學圖書館「臺灣文獻數位典藏教學研究應用計畫：《歌仔冊》唸唱學習知識網」，<http://liamkua.lib.ntu.edu.tw/>，2015.1.28參考。
5. 「台灣唸歌團」，<http://www.liam7kua.tw/>，2015.1.28參考。
6. 詳見葉龍彥《台灣唱片思想起》（台北：博揚文化事業公司，2001），pp.44-45。

《雙溪相褒歌》（2005）、《坪林相褒歌》（2012）。

接著介紹幾本俗諺語、「孽話」（giát-khiat-uē）的有聲書：台灣基督長老教會總會教育委員會在2002、2003年發行《母語教材（I）·節氣篇——講台語·唸歌詩》及《母語教材（II）·歇後語篇——講台語·唸歌詩》（台北市：使徒出版社），作者是邱瑞寅，插圖是王新添，文字有台語漢字及台語白話字對照，每本書都有朗讀CD。2004年陳士彰的《新註解台灣歇後語》出版（台南市：人光出版社），每篇都以台語散文的型式來解說台語「孽話」（giát-khiat-uē），並附有台語朗讀CD。2007年蔣為文的《台灣元氣寶典——Uì台語俗諺看台灣歷史》（台南市：成功大學台語研究室）出版，將台灣俗語與台灣歷史結合，寫成16篇台語散文，附有台語朗讀mp3 CD。盧繼寶編著、蔡宗禮注解的《台諺解說》一到三輯，在2011、2013、2015年由開朗雜誌出版，每本書都有2片朗讀CD，以故事、社會案例抑是講事理等方式，來解說諺語的意義，不只能加強讀者對台語諺語的理解，也傳承台灣的人情義理及生活智慧。

接著介紹台語民間故事有聲書的出版：康啟明編註、王周文錄音的《台灣囡仔古（上）》，1995年由屏東市的安可出版社出版，以台語漢字書寫，附有朗讀錄音帶。台北的寶島新聲廣播電台在2007年出版的《給孩子們的台灣民間故事》，有1本冊及2片台語講古CD，用台語漢羅文書寫。盧繼寶編著、陳奇男註釋的《台語故事集》，2010年由開朗雜誌出版，書以台文書寫，附有2片朗讀CD。盧千惠、許世楷合著的《阿媽阿公講予囡仔聽的台灣故事》，2013年由玉山社出版，有書及4片CD，故事書以台語文書寫，收錄具台灣特色的童話故事。

三、台文館《台灣民間文學有聲書》經典套書

2014年12月，國立台灣文學館委由遠景出版事業有限公司執行製作的《台灣民間文學有聲書》套書出版，共有5本台語民間文學專書及台語有聲CD或DVD，策畫兼總編輯為周定邦，專案總監為台文作家陳明仁，顧問為林裕凱、丁鳳珍，分冊採集撰稿負責人及書名為：邱文錫《島嶼敘事：台灣唸歌(1)》（彈唱CD）、吳國禎《島嶼敘事：台灣唸歌(2)》（彈唱CD）、林金城《台灣風雅：台灣褒歌》（演唱CD）、吳仁瑟及王昭華《半島月琴ê心聲：恆春民謠》（演唱CD）、施俊州《台灣英雄傳：決戰礁吧嘍》（王藝明掌中劇團演出DVD）。

這套書的文字特色為尊重採錄的藝人之原聲原語，採取逐字稿，並以台語漢羅文及台語白話文雙種文字對照呈現，並有文字註解，龐大的文字校對由林裕凱、林美雪、穆伊莉、林麗姿、曹芬敏、江澄樹等人負責，並由周定邦做最後總校稿及註解補充。這套書是空前的創舉，為台語民間文學有聲書的採集、文字編輯、有聲出版，建立一套嚴謹且優良的SOP流程。國立台灣文學館翁誌聰館長及遠景出版事業有限公司的葉麗晴發行人及工作團隊的辛勤奉獻，讓這套書成為台灣文學史上的經典。☒

〔延伸閱讀〕

丁鳳珍（2014），〈倚近祖先的胸坎，聽見台灣的心跳——台灣民間文學導讀〉，《台灣民間文學有聲書：島嶼敘事——台灣唸歌(1)》，台南市：國立台灣文學館，pp.14-26。

丁鳳珍（2013），〈台語文學的傳統kap現代〉（一）（二）（三），《海翁台語文學雜誌月刊》，第137-139期。

作家現「聲」

《台灣現代文學有聲書》出版有感

文學有聲書是文學與聲音緊密結合的另一種形式。文字形式轉化為聲音，中間存在著差距，當文學作品被作家「讀」出來，文學即不只是文字的呈現，而以聽覺的管道面對讀者，挑戰讀者對於文學的另一種想像，文學誦讀是誦讀主體對文字和聲音的雙重感知，通過聲音強化文字語言的獨特感情，營造讀者的深層感受。

文學作品作為文學博物館的展示主體，它與聲音的關係特別密切，因此在展示時經常搭配著聲音與物件的展出，以豐富觀眾的觀賞經驗，形成博物館中獨特的文學聲音景觀。台灣文學館過去曾出版《愛、理想與淚光：文學電影與土地的故事》、《文學@台灣》、「台灣詩人影音一百」、「甜蜜的負荷：吳晟詩·歌」等結合聲音與影像之作品，成品皆受到相當大的關注。文學館的展場中，也常運用聲音作為要素，如第一期文學館之常設展「台灣文學的發展」中，有一個展區以「媽媽的聲音」為題，展品為台灣各族群的搖籃曲，以木雕作品的觸摸搭配音樂的播放，木雕大多為母親抱著嬰兒的形象，參觀者輕撫嬰兒額頭上的黑色感應區，雕像底座就會播出各族搖籃曲。此外，2009年台灣文學

台文館第一期之「台灣文學的發展」常設展中「媽媽的聲音」展區，以母親抱著嬰兒的木雕作品的觸摸搭配各族搖籃曲的播放，參觀者輕撫嬰兒額頭上的黑色感應區，雕像底座就會播出各族搖籃曲。（吳懿倫攝）

文——陳昌明

國立成功大學中國文學系教授

攝影——吳懿倫、覃子君、李秀玲

館「穿越林間聽海音——林海音文學特展」，在描繪林海音兒時生活的展區，放置了一組她當時居住環境的模型。模型旁掛了兩副耳機，由小女孩童稚的聲音朗誦《城南舊事》的文字，描述林海音童年的北京生活，相當動人。而行動博物館「音以律文——台灣文學聲情演繹」的全台巡展，強調文學的聲音之美，也運用影音技術，讓各地觀賞者更易進入台灣文學的領域。

文學有聲書是文學與聲音緊密結合的另一種形式，丁尼生（Alfred Tennyson）說：「詩人未經催促，稍微躊躇之後，開始朗誦發自肺腑的聲音。」文學有聲書是一種依據文稿，藉著不同的聲音表情錄製的作品，讀者可以聆聽文學家用獨特的音調，為您朗讀作品選段，聽見文字轉化為活生生的聲音。雖然英國浪漫詩人濟慈（John Keats）也曾說：「聽得到的旋律是甜美的，但聽不到的旋律，更甜美。」我們依然喜愛聲音，聲音使得我們生活中感官的世界濃郁，也可藉由聲音的想像，捕捉聽不到的旋律，我們也仰賴聲音協助我們詮釋、溝通，和表達我們周遭的世界。我們所謂的聲音實際上是一波前進、達到高峰、再後退的空氣分子，由運動或發聲的物體引發，向各個方向擴散出去，它有自己的旋律。因此我們可以邊聽朗讀而來回踱步，抑揚頓挫是隨意漫步的旋律，此外，它也把心跳的律動鎖在文字的牢籠中，我們可以邊聽詩歌，邊以我們的脈搏為節拍器。

此次台灣文學館推動台灣文學有聲書出版計畫，出版兩套新書：《台灣民間文學》、《台灣現代文學》共8冊叢書。台灣民間文學部分，有「台灣唸歌」、「台灣民歌」、「台灣傳統戲劇」等3項共5冊有聲套書。台灣現代文學部分，包含：「現代詩」、「散文」、「小說」3卷，每卷各收錄7位作家，總計共選錄21位作家的聲音、作品，以及手稿影像，包括：

《小說卷》

收錄鍾肇政〈魯冰花·楔子〉、鄭清文〈聽香〉、段彩華〈花燭散〉、司馬中原〈獨腳鬼〉、李喬〈孤燈〉、施叔青〈兩個芙烈達·卡蘿〉、蘇偉貞〈時光隊伍·無家者回家〉7位小說家作品。

《新詩卷》

收錄張默〈再會，左營〉、〈長頸鹿〉，痲弦〈秋歌——給暖暖〉、〈如歌的行板〉，李魁賢〈鸚鵡〉、〈輸血〉，張香華〈待雪〉、〈無底的濁流〉，利玉芳〈貓〉、〈濛紗煙〉（客語），林央敏〈女奴〉、〈毋通嫌台灣〉（台語），莫那能〈鐘聲響起時——給受難的山地難民姊妹們〉、〈百步蛇死了〉7位詩人作品。

《散文卷》

收錄奧威尼·卡露斯〈生命歷史的呼喚〉、陳列〈府城·三天的風〉、廖玉蕙〈挽留或鬆手〉、孫大川〈山海世界——《山海文化》雙月刊創刊號序〉、張捷明〈撈起海肚个溫度〉、簡嫚〈心靈小屋〉、王昭華〈メムノ ヲカエムノ〉（白腹秧雞）7位散文家作品。

過去常見的有聲書以兒童的童話書、語言學習教材為大宗，這當然是以孩童到學生時期的學習為考量。隨著時代的演進，數位化製作的有聲書，內容更靈活、更多元，除了笑話、相聲、童話故事、語言教材之外，還有專業的養生、理財專業資訊、名人演講、廣播節目錄音等各種類型，而且精心撰寫的腳本、經過專業的配音及後製，凸顯出有聲內容的樂趣與細緻，因此各種不同的議題，都可以變身成廣播節目般，以活潑易懂的形式讓聽眾閱聽。此次台灣文學館推動的《台灣現代文學有聲書》，在製作上也顯示其專業性，如作品導讀部分，不但文字經過多次修訂，朗讀者更是專業的播音員，聲音表情

非常生動，發音咬字都很標準，足堪作為教材。因為有聲書是依靠講者的聲音而存在，講者的聲音具有吸引聽者，使聽者投入的本質，而本套有聲書在文本選擇上強調閱讀與欣賞並重的原則，精選國內優秀具審美價值的文學作品，導讀借助優秀生動的聲音，通過具魅力的有聲語言創造，追求聲音傳達與文字的融合。至於作家的選文，大都經過作家親自挑選，如以小說而言，

其中雖有部分長篇小說的片段，但在作家選定時都賦有一定的意涵，因此作家自己朗讀大抵亦表現聲情合一的特質。至於詩與散文，基本上都是獨立篇章，當然更具完整自足的意義。

邀請詩人朗讀在歐美已是一種文學傳統。除了一般文學聚會，美國總統就職典禮五度邀請詩人朗讀，以呈現歷史盛會的風華。最著名的是1961年甘迺迪總統邀請佛洛斯特（Robert Frost當時已87歲）在就職典禮上朗誦他的詩〈全心的奉獻〉（The Gift Outright）。三十多年後，柯林頓師學甘迺迪，在就職典禮上也邀請女詩人瑪雅·安潔洛（Maya Angelou），朗讀〈在清晨的脈動中〉（On the Pulse of Morning）。小布希與歐巴馬也都喜好詩歌朗讀之道，在重要典禮上安排詩歌的饗宴，以歐巴馬兩次就職典禮言，2009年他邀請黑人女詩人雅莉珊德（Elizabeth Alexander）在白宮朗讀詩作；2013年就職，則是邀請古巴裔美國詩人布朗柯（Richard Blanco）。總之，詩歌朗讀在西方不僅是一種文學傳統，更是一種精神的象徵，重要典禮運用詩人的聲音、詩歌的意涵，

作家現聲具有特殊的涵義，作家發出多種地域、世代的口音，無論是何種聲情，每個作者有自己的聲音質地，這一切共通與差異，交融出台灣文學多元多情的面貌。（圖為《台灣現代文學有聲書》，覃子君攝）

以及它動人的感性表達，代表精神文明與族群融合的永恆追尋。

當然，文字形式轉化為聲音，中間存在著差距，當文學作品被作家「讀」出來，文學即不只是文字的呈現，而以聽覺的管道面對讀者，挑戰讀者對於文學的另一種想像，文學誦讀是誦讀主體對文字和聲音的雙重感知，通過聲音強化文字語言的獨特感情，營造讀者的深層感受。聲音負載著文字思想與情感的內在活力，誦讀主體依托思想與情感的運動狀態，由語氣把它們貫穿起來，形成動態的聲音型態，呈現出的聲音的造型、音色的變化、語言的個性，都想成就一個可聽可感的審美創造活動，打通有聲語言造型藝術的審美空間。所以那也可能是失敗的產品，因為作家不是專業的聲音表演者。但是作家現聲具有特殊的涵義，作家發出多種地域、世代的口音，無論是何種聲情，每個作者有自己的聲音質地，一如不同作品有自己的特色，這一切共通與差異，交融出台灣文學多元多情的面貌。所以有人說，如果李白當年有錄音，我們可以聽見他用帶著吉爾吉斯的外國口音，豪邁的唱著〈將進

以聽覺的管道面對讀者，挑戰讀者對於文學的另一種想像。（李秀玲攝）

酒》；如果賴和當年有錄音，我們可以聽見他用台灣語調讀著〈鬥鬧熱〉，是何等的感受？透過這一次文學作家的朗讀，保留重要文學家真實深刻的聲音，這確實是非常難得的文化資產，我們也期待這樣的計畫可以延續。

文學的聲音有形象、冷暖、重量，聲音的使用是很微妙而背後賦有涵意。聲音雖是每個人與生俱來，然經後天的環境學習與習慣常會有所變化，人是一個大型共鳴體，而聲音的發聲與掌握，就靠我們的思維運作與技巧，讓聲音聽起來更美妙。史托克（Michael Stocker）曾探討聲音

表現的設計，援引心理音響學的理论，指出運用各種聲音來製造適當的音響效果，為觀眾打開知覺之窗，明確將博物館中的聲音分為：音樂、敘事、對談（narrative）或音效等元素，這也是未來思考聲音表現的方向。就我個人而言，此套台灣文學有聲書固然細緻用心，但如果要挑缺點，那就是嚴守規矩而缺少創意。如果能讓年輕的劇團或文學團體，盡情的「玩」聲音，讓音樂、敘事、對談、影音或音效等元素，玩出有別於傳統有聲書的面貌，那麼有聲書也可能成為創作形式，那就更好玩了。✎

金典作品到文學經典

2014 台灣文學獎

責任編輯——楊順明 公共服務組

台灣文學獎形塑文學典範，
是文學經典化進程中重要步驟之一，
不但鼓勵文學作家創作，
也兼具推動台灣文學出版，
激勵、活化台灣文壇之生態。

——創作類評審紀錄請參閱已出版的
《2014年台灣文學獎創作類得獎作品集》

自我・家族・國際視野

2014台灣文學獎觀察報告

文——楊順明 公共服務組

攝影——左美雲、吳禹中

2014台灣文學獎參加徵獎作品備受評審稱讚，顏忠賢《寶島大旅社》寫家族史的夢幻與真實，陳列的《躊躇之歌》化冤屈與憤怒為高尚，魏于嘉〈現世寓言〉編織諷刺性，詩人李長青〈親像，有光〉則開拓了台語書寫的國際視野。

每年年底台灣文學金典獎揭曉，已成為文壇盛事。2014年台灣文學獎於10月31日公布得獎名單，並於12月6日下午2點30分在國立台灣文學館藝文大廳舉行贈獎典禮，由評審委員陳昌明贈發創作類劇本、台語新詩；圖書類散文、長篇小說等兩類四項入圍證書。另由評審委員邱坤良、方耀乾、吳晟及翁誌聰館長贈發創作類劇本、台語新詩、圖書類散文、長篇小說等4項獎座及獎金共180萬元，作為對文學創作者的獎勵。2014台灣文學獎贈獎典禮會場，包括得獎者、入圍者、出版社均出席受獎，氣氛熱鬧溫馨。

2014年台灣文學獎參加徵獎作品備受評審稱讚，圖書類長篇小說金典獎，小說家顏忠賢以《寶島大旅社》一書得獎，圖書類散文金典獎，作家陳列以《躊躇之歌》掄冠；創作類劇本金典獎，魏于嘉以〈現世寓言〉獲獎，台語新詩金典獎，詩人李長青以〈親像，有光〉榮獲。

家族史的夢幻與真實

圖書類長篇小說金典獎得主顏忠賢以《寶島大旅社》一書得獎，在決審時，評審駱以軍說：作者在這暴脹的身世、恩仇記、幻夢錄，嚴謹地寫一個母系祖先謝麗子如何把寶島大旅社蓋起來的過程，那又是台灣建築史乃至文明夢，如夢如朝露。這種崩壞和建造同時扭纏在一起，可能正是台灣20世紀那難以言明，扭結纏繞，是某個士紳階級一場自我怪物化的心靈痛史。評審陳昌明說：作者曾提過，旅館的房間就是病態的路口，一個通道接到一個通道，密碼對了，就進入不同世界，充滿歧路花園的暗示，各種路徑縱橫交接，這部小說就是這樣堆積起來，處處是夢境，既現實又夢幻。他讓已經消失的年代與家族繁華，透過倖存者的碎片拼湊成馬賽克建築拼圖，展現扭曲變形的家族記憶。評審施淑認為：《寶島大旅社》有現代主義的破壞力，也有後現代文化的虛無。每個女性都是

圖書類長篇小說複審會議，選出《少女媽祖婆》、《巫旅》、《寶島大旅社》、《泡沫戰爭》等4本小說進入決審。

阿信，其他人物也難以撐起龐大的文化內涵，精神層面是非常虛無的一個小說，到最後拚命懷舊，整部小說華麗的巴洛克書寫成了無限虛幻的延展。

彭瑞金指出：小說基本上用拼圖方式，依建築來看，剪黏方

式構圖，作者主要是寫給自己看，比較少想要跟讀者溝通。我不知道怎麼評價這本小說？季季指出：顏忠賢是學建築的，而且涉入裝置藝術，其寫作過程就像建築的拼貼，夢像一塊塊磚拼貼，到最後整個拼貼成寶島大旅社，但《寶島大旅社》是淪亡史的廢墟。在小說中，所有的夢跟虛幻都是真實、寫實的。重現華麗巴洛克建築、生活文化的細節，自己有其經驗並做了許多功課。

化冤屈與憤怒為高尚

圖書類散文金典獎，陳列以《躊躇之歌》出線。評審林文義認為：特殊的是有別於其他書籍，這樣的書寫經驗絕對是前人無法寫出，追隨者亦難以摹擬。吳晟說：陳列寫作風格是內斂，且重點是在於這本書沉潛十幾年，把他的生命經驗階段性地陳述出來，等於他的生命之歌。廖玉蕙指出：陳列的文章乍看順暢淋漓，慢讀、細讀，才見搖曳生姿。看《躊躇之歌》心裡非常震動，作家很精密地凝視事物，非常精準抓到文學的亮點，傳神地寫盡那年代被歪曲的靈魂的反動。他用平靜的文字控訴，較諸激情或狂妄的憤恨，似乎有著更冷靜的力量。從字裡行間看出陳列驅策文字或結構布局的用心，明顯是文字煉金術

圖書類散文複審會議，選出《浮光》、《盡頭》、《誰在銀閃閃的地方，等你》、《躊躇之歌》、《大風吹：台灣童年》等5本散文進入決賽。

已達爐火純青地步的高手。顏崑陽認為：這種散文，就只有陳列能寫；對他來說，也只能寫一本。他真的用生命情感，用他特殊的遭遇去寫這一系列的自傳散文。亮軒說：讀完陳列這本書，不但是各位講的沒有憤怒，反而還讓我們更高尚點，不會陷入平凡的憤怒、冤屈的情緒，更清楚地、自然地反映出當時當政者的卑下，我認為他有他的境界，是真正的清而高，大家所提的一如清水的文筆，當然很好，可是最重要的是，他確實達到青原禪師的「見山仍是山，見水仍是水」境界。

〈現世寓言〉編織諷刺性

創作類劇本金典獎，魏于嘉以〈現世寓言〉獲獎，評審周慧玲說：這一篇語言靈活，節奏好，運用熊、鴨子、雞等動物寓言，對現代社會的調侃，還有廣大的關懷。語言及表演風格近乎鬧劇，寓意深刻，語言活潑生動，一點不教條。尤其難得的是，這樣富有哲意的題材，採取近似鬧劇的風格，底層是近乎絕望的孤寂，三者彼此搭配的卻是極為完融，作者對語言風格的成熟掌握，應該是整體作品成功的關鍵。鍾明德認為：寫得很努力，有專業水準，老練，誠如慧玲委員講的，題材關懷性蠻大，而且導演、演員服裝道具都有發

創作類劇本獎複、決賽會議，選出〈天堂契約〉、〈現世寓言〉、〈愛情色〉、〈一個人的旅行〉等4份劇本入圍，並決選出得獎作品。

揮，觀眾也會蠻樂的。邱坤良指出：優點很多，題材也不錯，以人類存在問題為經，環保、多元成家、食安等議題為緯，用想像堆積寫實的敘事架構，編織充滿諷刺性的「警世寓言」，語言節奏、文字與戲劇風格俱有特色，但也有一些缺點，例如篇幅過於龐雜，尤其是第七場角色台詞太多，中心思想的表述過於飽滿。有一點流於說教，減低了戲劇的效果。

開拓台語書寫的國際視野

創作類台語新詩金典獎得主李長青以〈親像，有光〉榮獲。評審路寒袖說：這個題材是值得肯定的，因為它開拓了台語書寫的國際視野。本詩有如一部翁山蘇姬前傳，比較可惜的是，未能藉由翁山蘇姬的意義和台灣民主政治的發展進行聯結，或激盪出一些反思。方耀乾指出：寫對國家、個人的觀照是值得肯定的，不過對緬甸的民主政治和民主發展、個人奮鬥的書寫牽連似乎不夠好。好在，中間那三段括弧部分可說畫龍點睛，讓這首詩不至於太過機械性。我肯定它的主題是國際議題，這是台語詩較少涉及的。向陽說：題材是跟國際對話的，寫翁山蘇姬的人生、感覺和作者國際觀。柔軟的語調，寫出緬甸民主自由打

拚的過程，台語用詞、用語典雅、嬌氣，跟其氣質相襯。中間插了三段括弧部分，是避免作者變成純粹書寫翁山蘇姬傳記的推手，第一是說明文學和個人生涯，第二是翁山蘇姬和母親的關係，看似無關實則須與第三部分做對照，有追逐獨立自由的理念。後面兩段「你相信」不只是翁個人相信而是全世界都共同相信民主政治。宋澤萊說：我覺得作者對翁山蘇姬本人的生平、民主爭戰都很認真地著墨，作者下了一番的閱讀功夫。第二，在這些作品中這首很投入，對翁山蘇姬放很多感情。林央敏認為：這首詩表達國家和歷史的苦難現象，裡面提到主人翁從出生到童年時的風景、鄉下生活的情狀，再接續國家苦難（這種苦難是國際性），採取景物和事情結合。作者對翁山蘇姬相當用心，這是我的第一名。文

創作類台語新詩複、決賽會議，選出〈知影——賴和的相思調〉、〈親像，有光〉等2篇作品入圍，並決選出得獎作品。

2014台灣文學獎圖書類 長篇小說金典獎決審會議紀錄摘要

紀錄整理——吳禹中 公共服務組

攝影——左美雲

2014台灣文學獎長篇小說金典獎歷經初審、複審作業，5位評審委員於2014年10月20日再度聚首，召開決審會議。此次入圍決審的4本作品依序是《少女媽祖婆》、《巫旅》、《寶島大旅社》、《泡沫戰爭》。

主 持 人：翁誌聰館長

主 席：陳昌明

評審委員：施淑、駱以軍、李瑞月（季季）、
陳昌明、彭瑞金

列 席：公共服務組楊順明、左美雲、吳禹中

時 間：2014年10月20日下午2時

地 點：台灣文學館2樓文資第3會議室

一、主持人

謝謝各位評審撥空來館，台文館每年小說金典獎都有其象徵性指標意義，在複審會議看到評審激烈討論，使得4本小說入圍，希望今天決審會議選出最具代表性的小說。

二、業務報告

館長、各位委員，今天我們針對複審會議選出的4本入圍小說做討論。基本上我們希望每本經過評審提出自己看法後，再來表決，共同選出決審作品。

三、主席報告

這次入圍有《少女媽祖婆》、《巫旅》、《寶島大旅社》及《泡沫戰爭》4本，希望以輪流方式進行討論。

四、評審意見

1.《少女媽祖婆》

駱以軍（以下簡稱「駱」）：這4本對我而言是很感慨和感動的。4位作者都算是我不錯的朋友，年齡層相近、都是男性，有點「偶開天眼觀紅塵，可憐身是眼中人」的感覺。因為同樣在這個貧瘠艱難的環境，還分別挑戰這樣的長篇。

這是作者的第一本長篇。創作者是我這輩失傳的「擁有老輩人故事者」，故事很多，可能會寫一系列關於東北部平溪金硿礦區的小說。敘述猴硿的接生婆就是鄉野傳奇，很純粹，很短，有點像聊齋、莫言的短篇或是〈春申舊聞〉這樣的琳瑯繁複的往事追憶錄，然而發展成一個小型長篇以後，敘事變得較寫實傳統。

他的魔幻，不會像巴代、甘耀明那麼快速視覺把魔幻場景拉成好萊塢電影那樣大規格或運動感，不過縷縷編織在細節裡的文字很迷人，也飽含包括我這代已喪失的語言的靈活與人情領會，以及對庶民百工失傳職業老技藝的知識。包括，我看了少女幫阿嬤接生那段的場景，寫

得真好，作為創作者我也被啟蒙。聽彭老師提及的，這一套傳統台語的鬥嘴、靈活而野性，女子象徵是大地之母、媽祖婆的角色，把那個年代的苦、景觀從胯下接應下來，寫出那個年代的階級問題。幾個和性的場面也寫神了，是天才。可惜的是，結尾沒寫好，往通俗小說的地方走，和前面全書的控制力或才氣，形成一種閱讀情感的缺憾。

施淑（以下簡稱「施」）：這是比較老套的寫實主義作品，裡面細節豐富，富含動人故事。仔細看了一遍，這個作家除了平常觀念裡頭的鄉俗，一般約定俗成之外，還有特別的感應能力。就像駱以軍說的帶了奇幻氣氛，經過他的描寫，奇幻色彩又出現了。但整體來說，在藝術形式和台灣民間、歷史、庶民、意識形態等問題中，為了串聯故事而有所勉強，當首選還是有欠缺的。

季季（以下簡稱「季」）：這次的4個作者，大略就是中生代的火拚。4個作者各有特色，寫作經歷也不太一樣。這一系列作品，我大部分都看過，他的作品讓我聯想到1970年代的吳念真。邱祖胤的小說是在台灣東北角的山區和海邊，只能吃山或靠海，這種情況底下，人的生命強度會被強大的海風給激發出來。《少年媽祖婆》裡的那些人，不管是他的阿嬤、媽媽或

嬌嬌，每個女性的強韌都讓我自嘆不如。故事裡應變生活的強韌來說，女人比男人還強大，整本散發歌頌女人的生命力。

此外，我覺得這本是其長篇小說的試筆，藉一個個短篇拼貼起來，看得出鑿痕頗深，像是長篇小說的素描。或許是素描或試筆，文字稍嫌粗糙，不過我對這作者是期望很深的。

彭瑞金（以下簡稱「彭」）：我這次閱讀經驗跟上次差異不大。裡面提到陰陽眼，雖然我不相信，不過學生、同事有發生類似經驗。因此把這些奇特性經歷當成生命經驗來看，相信對作者來說都是真實發生過，只是若不同環境的話，可能會覺得很奇特。然而，小說到了後段，生活氛圍比較掌握不住，衍生許多純虛構的情節，恐怕跟前面難以搭配。另一方面，創作者在描述的時候，有其用心之處。遇到不可想像的困境，仍可以生存下來，女性的普遍性發揮生命韌力，展現時代女性氛圍。

陳昌明（以下簡稱「陳」）：邱祖胤跟我小時候的生長環境相似，都是基隆、八斗子、猴硐等地，周邊是礦區的环境長大的，小說敘述的是底層悲苦人物。情節和內容或許不是處理得最精細，但是其語言，尤其是台語，例如一開場阿嬤罵人的話極度傳神，用字很到位。因為語言的鮮活，閱讀過程中會有強烈的感受，如季

2014台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎
評審委員（左起）：駱以軍、施淑、李
瑞月（季季）、彭瑞金、陳昌明。

季老師說野性女性的形象，說明作者塑造人物這一塊的能力很厲害。以這幾本來說，其人物塑造是最鮮明的。整體來說，我也同意結尾是弱的，如性與感情層面都不是照顧得很周延，前半部很精彩但因為匆匆收尾，很是可惜。

2. 《巫旅》

彭：巴代本身研究卑南大巴69部落，將巫術當學術來研究。這部《巫旅》，嘗試用小說方式呈現學術研究成果。一方面詮釋卑南族群的精神世界，巫對他的重要性，同時也把巫作一個比喻，道教的紅頭師公，是辦喜事不辦喪事，兩者作為相連，這是他此部小說的特色。第二個特色，巫跟現實生活做連結，現實生活許多神秘不可解，如說明人除了肉體之外，靈魂是會到另一個世界；女主角穿越時空幫助躲在學校的東西等等，把非常難解的巫術跟現實世界的「現象」連結。作者是有用心去面對這種挑戰，以前寫受困戰士靠巫術解圍，沒有清楚地交代來龍去脈，這本有意將巫術和現實世界的存在作為挑戰，這個說法有說服我。

陳：《巫旅》是大巴69部落系列承繼下來，專門寫巫，從少女被認定為女巫繼承人，到真正具備施法能力的過程，是最集中寫女巫的小說。因為巴代本身過去的碩士論文是寫卑南族的巫

術，所以對這主題一直著力甚深，也很著迷。這本書寫的許多女巫，過去在其他小說也有出現過，其實是互相銜接的，而我也覺得這題材有意思，也容易引起讀者的好奇。因為台灣寫這類題材的作者很少，尤其是原住民更不多見。原住民的巫術本身就很令人著迷，可以把它小說化，我是期待的。地點設立高雄，苓苓國中，可以投射到某一地點，一個國中少女，透過這樣的書寫，開始逐漸發現自己是個女巫繼承人，連校長身分也是師公，加上巫術迷的父親，部落中已是偉大女巫的祖母，背後默默助長成為女巫繼承人的身分，這些過程表現現代和過去的聯結，是有其著迷的地方。可是巴代一個比較大的問題，在於關鍵點處理得不夠好，尤其是兩次穿越，有點虎頭蛇尾。後面的大戰竟然是跑到別人的肚子，再花盡心思回到現實進而草草結束。整個巫術系統裡面運用巫術的深度和魅力沒有發展出來，我覺得很可惜。

駱：我上回有提過，我很尊敬巴代大哥，他是台灣持續少數專職寫作，把長篇當技術性的訓練。技術上，跟甘耀明一輩虛構的魔幻不太一樣，巴代非常紮實在寫實主義，真的有能力去考究，如卑南部落的戰術、戰略，或一個大型戰爭場景的難度極高的全景動員等。

《巫旅》是巴代的青春版，相較於之前的幾個長篇，在技術上沒有往難度打開，我相信這本對他較不費力。但這是一種台灣長篇小說創作者的敘事可能突圍，類似動漫《穿越時空的少女》，有發生在中學校園我們日常身邊的魔幻、召喚、靈異，死亡經驗或時間意識的逆反等元素，後面卻可以連結卑南巫神話圈，變成一個規模不大，但想像幅員極寬闊且很好看的奇幻故事。很像宮崎駿的神隱少女，有救贖整個族類的傳統，這後面將這樣的巫的揉造穿梭原住民歷史，能和這個現實時空的世界形成怎樣的反證，對話，我想是他持續的長篇創作會繼續追問。空間感、想像力可以開展到什麼樣的緯度，讀來是非常痛快。

施：台灣現代讓人很注意的兩個原住民作家，一個是夏曼·藍波安，一個是巴代。不是停留在原始。先講夏曼·藍波安，他的感覺結構似乎愈來愈菁英化，文字風格及敘述愈來愈跟現代文化同化的跡象。可是在其散文或小說又要把背景架構在達悟族世界，不知道如何評價他的寫作位置。讀《巫旅》總是會與《笛鸛》做比較，《巫旅》的藝術成就可能遠遠比不上《笛鸛》，雖然小說裡看事物的方法有些不同於漢人或現在激烈西化後的世界。

我發現《巫旅》，一方面很學問性的，另一方面強化巫術神秘不可測，卻用到別的宗教，這些讓我有失真的感覺。整個小說的意識形態相當混亂，而文化組成則有搭配現象。

季：我讀《巫旅》的時候就聯想到藏傳佛教，尋找活佛轉世的過程。《巫旅》的巫者也是慢慢被找到的。很多民族也都有巫的傳統。曾有人說得到諾貝爾文學獎就會有精神負擔，過於謹慎

就寫不出來；或者隨便怎麼寫都會暢銷。《笛鸛》獲得第二屆金典獎，我的感覺是巴代得了這個獎後，幾乎一年出一本，書寫較為草率。第二，亦像施老師所說的夏曼、巴代少數民族的漢化，怎樣保存其民族文化的純粹性是很重要的。另外，寫長篇是不是可以持續創作者的能量亦是一個考驗。

3.《寶島大旅社》

駱：我對這本書充滿情感。在純文學中，這幾個作品在現有小說語境中都很寂寞。無論如何，台灣文學該出現一部這樣的東西。我覺得顏忠賢瘋了。很多年前聽他的家族史，其實是四五本小說擠在一起。顏忠賢的規格是整個台灣當時在彰化的大家族幻滅掉，像《基度山恩仇記》，跟我小時候窮人小孩這種情境不同。他是有故事，像張愛玲一樣，從小是生長在廳堂，是個大家族鬥爭，像我這樣的創作者是沒辦法說出這麼大的一塊文明沉沒遺骸。這一塊是台灣曾經經歷日治到國民黨統治的一塊文明夢，對文明繁華想像非常複雜。核心精神面的複雜，造成政治上是病態的、是被毀掉、強姦的、是被遺棄的。如同拉美小說，是有能力用長篇碰到最核心的病態。

例如一段寫清明節包春捲的情節，裡面飽含細節各種菜色材料，可是他永遠不會包，永遠包到爆掉。這讓他有幾種結構，其中有一個是寫色情小說，非常怪、非常悲傷。如果《巫旅》是青少年的啟蒙小說，那麼這本的性是性愛課程。男的帶著女生到不同的hotel做愛，每次都是一趟性愛課程。就這個章節，可以談這家旅館周邊的台北城市街區史，每間色情hotel亦是

典型第三世界殖民地，特有山寨版仿冒成義大利皇宮。這個文明層面是非常怪，隱喻了台灣像他父祖這輩在現代性的夢旅，欣羨與模仿是「進不了城」。第二代可以進台北，但他進城的記憶是虛幻的，後現代的，被層層塗改過的，沒辦法著床無法達到核心，到最後春夢一場。敘述的同時又在寫追憶似水年華，那麼多家族之人的遺憾，創痛，死亡，壓抑的羞辱的秘密；太多夢讓人覺得像癌細胞繁殖，在閱讀上是想吐的。但在這暴脹的身世，恩仇記，幻夢錄，他又嚴謹地寫一個母系祖先謝麗子如何把寶島大旅社蓋起來的過程，那又是台灣（對日本所召喚的歐洲）建築史乃至文明夢的一切如夢如朝露，朝上的一種姿態。這種崩壞和建造同時扭纏在一起，可能正是台灣二十世紀那難以言明，扭結纏繞，某個士紳階級一場自我怪物化的心靈痛史。

陳：這部龐大小說建築在作者的傳奇身世。這部作品承載很多東西，很多細節在我們成長過程都經歷過，透過用夢境回溯的方式，呈現家族崩潰史，把台灣這幾十年的文化匯集在一起，挾泥沙而俱下，其華麗、污穢同時匯聚，可以說是一部具文化史內容的寫夢書。顏忠賢曾提過，旅館的房間就是病態的路口，一個通道接到一個通道，密碼對了，就進入不同世界，充滿歧路花園的暗示，各種路徑縱橫交接，這部小說就是這樣堆積起來，處處是夢境，既現實又夢幻。他讓已經消失的年代與家族繁華，透過倖存者的碎片拼湊成馬賽克建築拼圖，展現扭曲變形的家族記憶。這部小說細節很迷人，每一段落都很有想像力，可是太多太豐富了，是享受也是折磨。風格跟早期一輩寫大河小說

完全不同，透過現代主義的技法，成為充滿想像的新式大河，是另一個世代很精采寫台灣變遷的小說著作。

彭：這個作品是中生代作者，時間是一百多年的生活，聚集很多人的綜合經驗。涉及的知識範圍寬廣、描述細膩沒有話講，如果幫他的知識分類，可能有數十類，每類知識都相當專業。整個小說發展像駱以軍說的癌細胞無限漫漶出去，結構不是意識流，每個部分都是寫實的，不管寫人、物、景，簡直沒完沒了。小說基本上用拼圖方式，依建築來看，剪黏方式構圖，作者主要是寫給自己看，比較少想要跟讀者溝通。我不知道怎麼評價這本小說？萬一這部小說得獎，我們要去跟人家講說好在那裡？如果知識豐富、描寫手法細膩，應該都不足以構成理由。

陳：就算是《追憶似水年華》，不一定是在強調結構。以中生代作家來說，有這時代的代表性，《寶島大旅社》是台灣發展史新型態的寫法。因為他接收西方現代的新技法，老一輩不會這麼寫，隱喻和現實豐富度之高，還是可以說服的。

季：彭老師提出的問題，首先想到的是政治上的跨世代，也包括文化的跨世代。這是非常典型60-70年代的現代化過程，很多中小企業想要做大，可是投資不當而失敗，稱得上「中小企業淪亡史」的代表，也是一齣家族淪亡史。因為顏忠賢是學建築的，而且涉入裝置藝術，其寫作過程就像建築的拼貼，夢像一塊塊磚拼貼，到最後整個拼貼成寶島大旅社，但《寶島大旅社》是淪亡史的廢墟。在小說中，所有的夢跟虛幻都是真實、寫實的。重現華麗巴洛克

建築、生活文化的細節，自己有其經驗並做了許多功課。80萬字對讀者有很大負擔，但有時候文學作品的好壞，不是讀者多少，而是說出多少。顏忠賢的多或少都是正面的。

施：7、80年代現代主義小說鼎盛以後，好像只剩駱以軍，異軍突起沒有人稱大，因此顏忠賢讓我眼睛為之一亮。這部小說幾乎是本百科全書，它的建構方式如同建築裡的暗管，錯亂盤根的管線糾結堆疊，台灣的文明夢，是真的文明呢？還是仿冒的文明？做為一個台灣文化史，文化悲劇或文化喜劇通通在裡頭。另一方面，感覺這個作者很自戀。其中意識流的敘事手法，透過情緒的相似性，寫來寫去都是個人的哀傷，我覺得那結尾部分有點狗尾續貂。

《寶島大旅社》有現代主義的破壞力，也有後現代文化的虛無。每個女性都是阿信，其他人物也難以撐起龐大的文化內涵，精神層面是非常虛無的一個小說，到最後拚命懷舊，整部小說華麗的巴洛克書寫成了無限虛幻的延展。

4. 《泡沫戰爭》

季：如同上次複審會議講過，在寫國藝會結案報告的時候，覺得創意性不夠。這本幾乎是台版的《蒼蠅王》，但又沒有那麼成功，很多敘述鑿痕累累，顯得造作。高翊峰的作品，我始終都覺得怎麼就差那一點點。他的企圖往往很大，可是寫作功力無法達到那個高度。每次讀他的新作，有寄望，也難免失望。

施：對這本小說本來很期望。期待那種重建新世界的叛逆和希望，可是讀到最後，也僅回到大人的世界，真的是反《蒼蠅王》的《蒼蠅王》。當然作家還是有其特出的想像力，比方是管委會主任死掉以後，放到冰箱變了鬼體，磨坊的

女孩、狗群等等。但是被接水管一些情節給浪費掉，什麼都泡沫化掉了。

駱：小說語言後有一種內向對世界的背轉姿態，那形成一種「被傷害了，永遠無法完整長成成人的悲傷」，譬如袁哲生或雷蒙卡佛，這其實是一種短篇小說形成的情感形狀，有種疏離、冷淡跟小孩會講出大人的話，或是造成驚嘆或恐怖的空鏡。這本基本上是啟蒙小說，類似《蒼蠅王》。有些細節非常地美，譬如小孩殺狗王那段；或是小孩用空氣槍殺管理員，一開始像孩子遊戲一樣不當真，但等我們讀到那個人並不知道他自己死了，可是從光線、旁邊的人眼神中窺見。這技術性非常厲害。

陳：讀高翊峰的這一本小說，的確是一部理念性的小說，或類似《蒼蠅王》的寓言小說。有些細節是蠻有意思的，如野狗、泡沫等都有些象徵性，有其獨到之處。不過也有一地方在邏輯上格格不入，例如把新城社區封閉了，大人不能出入，但他們卻缺乏明顯的對抗與反制。不管從現實或小說構思來說，張力不足，有許多不合理。要說寓言，我覺得不夠，因為寓言還要有更豐富的想像與寓意，這部理念性的小說感覺上啟示性不夠。

彭：始終沒有辦法擺脫《蒼蠅王》相似處，所以沒有辦法支持。

五、主席結論

基本上不用第二輪投票，各位評審5票都通過，宣布《寶島大旅社》為2014台灣文學獎小說金典獎。

六、散會時間：下午4時30分。☒

遺棄感，小說的百年及其下咒 及其點破……的無限荒誕

2014台灣文學獎長篇小說金典獎得獎感言

文——顏忠賢

攝影——左美雲

顏忠賢《寶島大旅社》

今年我五十歲，五十歲是我父親去世的那一年，也是他的死亡引發大家族完全破產完全崩塌的那一年。

一如我父親也被我日據時代小學校校長祖父在改朝換代中悲憤過世中所遺棄的……

一如這個家族，這個島，這個種族，或這一百年……這個人間被殖民被折騰的那麼多國那麼多雷同被遺棄的宿命……

一如所有的極光中黑暗閃爍漫射倒影的兩端晃動……遺棄，其實一如跑不了的剎那在黑洞中慢動作地蔓延長成一百年在內心夢魘的開頭。

因此我更始終感激讓「寶島大旅社」從被遺棄的夢魘般困難重重中還能現身。

尤其在這一年太多為這個島這個世代政權歷史文化怪異成住壞空般交替種種而憂心忡忡卻仍然抵抗不了時代感崩塌的焦慮下……

「寶島大旅社」或許就像是這個寶島正刻意怪誕地以一種三太子般抽筋剝皮整骨換血或就是刮骨還父挖肉還母用蓮枝藕心渴望重新再成形成人的既

絕望又狂亂……

然而「寶島大旅社」卻仍然懷舊也仍然對長出這百年也長出我長出我的家族的……寶島……充滿沉冤流離仍暗中被眷顧般的致意與感恩。

雖然這百年來小說外頭的人間暗黑天譴般的種種天災人禍苦難越來越大越深越……小說裏頭在這時代越晚近也越冷門式微到另一種喧嘩媚俗魚目混珠的習氣環伺，致使更多過去我們珍惜捍衛艱困守護的大小說越來越淪陷落在這種更乖張離異的被遺棄狀態。

甚至，寫那麼多年像被下咒的「寶島大旅社」更不免一如過去的太大小說必然是一種太像巴比塔工事的始終會被詛咒的狀態。

然而太冗長的寫這小說的迂迴曲折……後來荒誕地質變了……變形成流離不只是為了逃命或為了倖存，而更像是找尋或等待或召喚某種因為被遺棄而引發的啟示般的……更深的神學體驗或是哲學體驗。

因為，小說反向荒誕地逼問而點破……其實我

對自己的理解過去活過的四十多年都可能是錯的，一如這個家，一如這個國，一如這個時代……過去自己無意識就發生的崩潰逃離才是更接近那種人間可能真象的必然切換晃動及其打探。

雖然，我始終感覺到自己已然回不來了。我的轉向太大太怪到感覺到過去的自己所活在原來活下來所等待的某一種點破，某一種頓悟……始終沒有來，或許也不會來了。

「寶島大旅社」（一如卡夫卡或波赫士或馬奎斯式的刻意無限荒誕）早將我逼身流放到另一個完全平行的差異時空折皺的折騰，雖然我大多時候是早已逃離了卻只是假裝沒有逃離……而且每個假裝的人生細節都非常小心翼翼躲入暗處也出太多事。或許因為我始終不是那麼清楚所有的或應有的路徑及其必然的差池……

一如小說是那麼尖銳內向自成最繁複宇宙核爆核心的狀態，投射出這被遺棄的百年中既盛世又亂世的文明開到荼靡般最華麗絕美3D列印另一種一生一百年……但有時是善意慈悲人間卻也可能一如以天譴的密碼再輸出的最病態變態版本。

或許，逼近台灣一百年的太困難重重的沉重一如沉淪的更多問題之後，「寶島大旅社」的自傷傷人自嘲嘲人或許也只是我被人間遺棄後所因而提出了什麼喚回切入的刀口來見血一定可以再開光再質疑地那麼心虛……

只因我內心質疑起：被遺棄之後……百年中三代跨越的我和父親那一代或和我祖父那一代到底有什麼不同？他們對人的對家的對國的對一生的理解？什麼是幸什麼是不幸？為什麼活著？為什麼來到這人間？為什麼來到這個島？這個時代？

更引發的百年來心虛地逼近某種更歪歪斜斜的

形上學或神秘學的发問……或許也只是在想我為什麼會寫出這一本小說？為什麼是我？為什麼寫成這樣？不是洩漏天機只是我在想為什麼爸爸會死？會死在我這個年紀？死在那時候使大家族崩潰了是為什麼？如果不是發生了這種家族崩潰的災難我寫得出這本小說嗎？這是我找到的最關鍵線索嗎？找到的出事原因但是不能說找到破案般線索嗎？這小說更反而是一種強迫症式的失憶症，發現了倒敘的家族史全部都有破洞……無限荒誕的那裏頭的都不太像是一個個被說的感人故事……反而更比較像被鬼上身抽搐催吐在觀落陰時的副作用所嘔吐出來的荒誕口白……

所抖出了不該說的、不記得的、該被滅口、好奇怪的好奇……其實不太像挖掘，更像催眠找出……解夢的解剖學。

或許，「寶島大旅社」對我始終的逼問，一如遺棄感，所必然充滿的失控……歧途亡羊般地歧出，或說，就是冒犯太多太久之後，到底在冒犯什麼變得模糊……不悲傷也不壯烈，被下咒一如被點破，卻反而只逼問出地被遺棄之後種種流離的無限荒誕……

一如小說裡更多的被遺棄而逃離逃入的夢般的種種荒誕：

父親沒破產死亡遺棄我反而變成GAY變成金髮歹徒特工脫逃在另一個逍遙法外的黑狗兄人生……

日本太子躲開台灣全島叛軍逆襲倖存但最後竟然是被我老家的蚊子咬死的……

妖怪轉世的姑婆為了傳宗接代不得已託夢和小時候的我亂倫生下人面魚……

全城垂危的家族血親老小都開始飢餓到在吃大佛肉身…… ☒

奇僻浮華的 寫夢書

2014台灣文學獎長篇小說金典獎評審感言

文——陳昌明 國立成功大學中國文學系教授

2014年金典獎長篇小說進入決賽的作品有4部，即《少女媽祖婆》、《巫旅》、《寶島大旅社》與《泡沫戰爭》。4部作品各有其不同面向，《少女媽祖婆》寫一位產婆由稚齡到老年的故事，人物塑造極為成功；《巫旅》是承繼大巴69部落巫術系列，從少女被認定為女巫繼承人，到真正具備施法能力的過程，是巴代青春版的女巫小說；《泡沫戰爭》是一部類似《蒼蠅王》或反《蒼蠅王》的寓言小說，有其象徵的意涵。而此次金典獎長篇小說獲獎的是《寶島大旅社》，此部小說結構龐大、題材複雜，書寫想像拗闢奇特，可以說是開創了台灣家族史長篇小說創作的新里程。

《寶島大旅社》這部龐大小說建築在作者的傳奇身世，作品透過夢境回溯的方式，呈現家族崩潰史，把台灣這幾十年的文化匯集在一起，夾泥沙而俱下，其華麗、污穢同時匯聚，可以說是一部具文化史內容的寫夢書。顏忠賢曾提過，旅館的房間就是病態的路口，一個通道接到一個通道，密碼對了，就進入不同世界，充滿歧路花園的暗示，各種路徑縱橫交接，這部小說就是這樣堆積起來，處處是夢境，既現實又夢幻。他讓已經消失的年代與家族繁華，透過倖存者的碎片拼湊成馬賽克建築拼圖，展現扭曲變形的家族記憶。這部小說細節極迷

人，每一段落都很有想像力，可是太多太豐富了，是享受也是折磨。

施淑老師說《寶島大旅社》有「現代主義的破壞力，也有後現代文化的虛無」，透過錯亂盤根的管線，堆疊出台灣的文明夢，但真的是文明呢？還是仿冒的文明？透過回憶與夢境的混搭，建構出來的巴洛克影像可說是無限虛幻的延展。拼接擴延的夢境，碰觸到扭曲病態的精神核心，就如小說後段男女到不同的旅社做愛，《寶島大旅社》書中的旅館可說是台灣的情慾地景，是一趟性愛的奇異地理誌，這些台北城的周邊旅館，都像是山寨版的歐式皇宮，充滿仿冒的異國風情，每次到台北的奇異旅館，是書中認識台北的獨特方式。

《寶島大旅社》是台灣中小企業家族興起與毀滅的抒寫，80萬字堆疊出如夢境的華麗廢墟，讓讀者在斷瓦殘垣中，幻想過去的浮華與淫靡。全書從日據時代貫穿到台灣的全球化階段，台灣文明的累積顯得慘澹虛弱，然而顏忠賢徹底發揮他建築師的專業，把這慘澹的百年台灣文化演繹「巴洛克化」，讓讀者在浮想聯翩的華麗中，分不出真實與虛幻，亦分不出想像與歷史，只沉迷於他塑造的夢境之中。✕

2014台灣文學獎圖書類 散文金典獎決審會議紀錄摘要

紀錄整理——吳禹中 公共服務組

攝影——左美雲

2014台灣文學獎散文金典獎歷經初審、複審作業，5位評審委員於2014年10月31日再度聚首，召開決審會議。此次入圍決審的5本作品依序是《浮光》、《盡頭》、《誰在銀閃閃的地方，等你》、《躊躇之歌》、《大風吹：台灣童年》。

主 持 人：翁誌聰館長

主 席：吳晟

評審委員：吳晟、廖玉蕙、顏崑陽、亮軒、
林文義

列 席：公共服務組楊順明、左美雲、吳禹中

時 間：2014年10月31日上午10時30分

地 點：台灣文學館2樓文資第3會議室

一、業務報告

今天是2014年圖書類散文金典獎決審會議。請各位委員討論每本入圍名單，再經由投票選出決審者。

二、主席報告

館長、各位評審老師，今天是2014圖書類散文金典獎決審。上次結果共有5本進入決審。我們請各位評審先就這幾本彼此說服討論，再來進行投票。

三、評審意見

1.《浮光》

廖玉蕙（以下簡稱「廖」）：《浮光》是吳明益的

多樣性寫作方式的新嘗試，它利用文字精準地掌握影像詮釋權，讓藝術與科學深沉對話，除拓展對環境的論述，也藉著深情的觀看與靈動的筆致傳播原本單調乏味的知識，將學者散文推向嶄新境界。不管是書分正負，一如人有各種面相；或夾帶註解的類學術寫作策略都獨樹一幟，十分有創意；而裡頭的許多影像故事，也寫得相當迷人且具有文學感。不過，如果就純文學的角度視之，則稍稍有點距離。

顏崑陽（以下簡稱「顏」）：這些年來，吳明益非常有意地對傳統主流性的抒情散文進行某種變革。他在散文創作中，加入很高成分的知識性。以前，他所關懷的是自然書寫，不坐在書房裡憑空想像，而走出書房之外，揹著相機到大自然中，進行觀察與記錄，以做為創作散文的題材。

他的散文創新性無庸置疑，卻會牽涉到知識性和文學性的融整比例。這本《浮光》的語言形式顯然做過設計，利用攝影的正、負片標示兩個不同的單元。正片主要是書寫世界攝影史，並詮釋攝影名作，是比較客觀的面對世界；另一個負片則是自己個人的生活體驗、攝影作品。兩者形成對觀、融整的意義。這可以看出吳明益花了很多功夫，包括材料找尋與運用，整個過程都貼合到現實世界。他想詮釋透過攝影的鏡頭所呈現的世界，其中人類和自然的互動關係，將會表現何種不同於我們直接觀看世界的情境？他的缺點就是形式設計有些刻意，不免機械性，而不夠自然。

亮軒（以下簡稱「亮」）：我蠻喜歡這本書，至少個人對這本書的魅力是很值得肯定。一方面看到他的專業，但作者並沒有因為陷入框架，而失掉抒情的趣味。散文應該是一個所有人都可以參加的創作，這本書應該是合乎要求的典型。這本書特別的地方，不是強調自己作品，而是從整個攝影的行業、歷史、專業中探索，居然避免了過分專業化的問題。作者下了很多工夫作研究，卻沒有學術性的氣息，更不見道學氣息，他並沒有定於一尊，沒有讓人覺得攝影很偉大，但是很深入。台灣散文在這麼多年以來，有這麼一本書是很不一樣也不容易的。

林文義（以下簡稱「林」）：入圍這5位作家，代表5種面向，5種不一樣特色，非常精彩。這麼多年，我一直很注意吳明益，他真的是一個嚴謹、認真的作家。閱讀此書得到很多知識，裡面幾乎是敘述攝影史的過程，但並非只是傳述。運用獨特而嚴謹的筆法，亦不流於學問的說教，這本《浮光》很值得大家為他稱許。

吳晟（以下簡稱「吳」）：我概要地敘述個人閱讀心得。第一，把20多年攝影經驗作為主題，從本身經驗加上在攝影史的用心。我要特別提到的是其整個歷程是從書房到自然觀察，然後再到走入人群街頭，一路的省思為之動容。其中這過程不斷提到「影像怎樣影響社會？」這跟以往思維不太一樣，與前幾年的社會運動經驗有關。至於知識與文采，兩者之間的融合是沒有問題的，能讀出其文學的質素。

2. 《盡頭》

顏：唐諾的《盡頭》相當帶著解構性的思維。他從閱讀進入到文本世界中，又從文本世界出來，進到現實世界去。這樣進進出出，不斷交替著；也就是，他把讀者的觀點、作者的觀點，以及自己的現實存在體驗、社會觀察，彼此交織融合，而相互辯證，以拆解一個被常識性的成見所掩蓋掉的事物真相。

他這本散文所關懷的問題，在於我們面對一切事物的現實存在，到最終都有不可避免的盡頭；而一旦到了盡頭，究竟還有沒有新的可能性出現？相當有哲學性的思辨。他的敘述形式也打破過去散文常態性的結構，隨筆書寫、任意抒發、沒有首尾、沒有固定的結構，不斷地超連結，彷彿沒有「盡頭」。這種風格，放在散文發展史上，顯然是一種變格；但是「閱讀親和性」不太好，每篇作品中都涉入深廣的閱讀經驗，非常博學；一般讀者沒有讀過他所讀的那麼多書，就無法輕易讀懂，當然也就不容易受到感動。

亮：接著顏老師的想法，是不是一個真正的變革，我覺得有點兒商榷的餘地。因為唐諾這類散文，當成散文是一種變革，當成著作就很正常了。這本書可以增長我們見識，但是感動不多。原因在於取材，裡面的人物對我來講大多很陌生，要是我是通常性的讀者，那就可以說，似乎沒有足夠地去關懷他的讀者能否接受。並且，所謂美感是以感動的手段來確定它的作用，不是以傳播來確定其價值。《浮光》是需要專業、研究，可是他有那麼多感動、那麼強烈的普世關懷。唐諾雖然寫得很好，但讀其作品有的時候，好像是在滿足也能讀懂的一點虛榮心理，要不就是在求上進，我想總是個問題。

林：這本字數厚重的大書與其他對照，唐諾的確是一支好筆，另方面也許是刊登雜誌的慷慨寬容。他那種寫法，我很羨慕。如果每篇用3000-4000字來寫的話，是不是就是另外的《浮光》？他是不理會一般讀者怎麼想，以博覽方式替我們導讀，是個傳述人。很謝謝替我們讀書，希望下次能看到其篇幅精簡，卻能著力整個台灣作家風貌的新著。

吳：接著文義的講法，坦白說是非常佩服的。對於人文思辨、知識性的討論真是厲害，不過佩服完後就是關於感動性問題，佩服跟感動是有段

落差。每個段落讀來都很精彩但有點牽絲，使在閱讀上是某種獲得與欠缺，佩服其思辨性強、欠缺則是感動性較弱。

廖：看這本書，由衷地佩服其博學、旁徵博引，可是看著、看著往往就閃神了。感覺是不斷用加法寫東西，將敘述膨脹到極致的書寫。並非難以閱讀，而是需要更專心、更用力。同質性的《浮光》和牽絲攀藤的《盡頭》相較之下，則顯得簡淨，圖片故事有更靈動的敘述技巧，而《盡頭》的知識性傳播企圖太彰顯，嚴重考驗著讀者的耐性。如果只能選一本書，我可能會選稍微體貼讀者的作家。

3.《誰在銀閃閃的地方，等妳》

亮：同樣是篇幅很大的作品，跟唐諾先生的感覺卻不一樣。簡嫔這本書雖然很厚，可是會讓人想一口氣讀完。美感的魅力這一方面，簡嫔是不容置疑的；題材這方面達到一個專業作家的水準，非常的集中，這麼大的篇幅只集中在老年的病與死。一個好的作品常常是大家關心的問題，並且大家都以為誰都可以講些話，但是由她說出的就是不同凡響。因為散文家最講求的是從最平凡的生活經驗挖掘最寶貴的一些感受，就這一點來講，簡嫔的確是達到這樣的高度。我個人給予她相當高的肯定。

林：簡嫔真的是一個什麼題材在她手上，都可以寫

得恰如其分的。這本有其自嘲與感嘆，從之前作品到現在，對整個台灣是疏離又介入，幽默文筆卻又有抗議。這本書除了在市面上暢銷，但是我們以她作為文學長年創作者來看，確實是好文筆，我個人也給她的高度期待。

吳：十年前，我自己曾發表探索死亡的組詩，因此來看簡嫔這本書，心情是很特別的。有很多實際照顧老人、親人死別的經驗，她是寫得非常動人。她的語言擅長幽默、調侃、很難得的慧黠，但讀的時候，會覺得面對生命與死亡的探索而言，有些地方稍微過度了。

廖：簡嫔的寫作功力無庸置疑，這本書對老人進退失據的尷尬處境有淪肌浹髓的勾勒與提醒。文章易讀、易懂、也易引發共鳴，堪稱老人書寫的典範之作。而她文章中一貫的自嘲、慧黠與幽默感，也的確在通篇沉鬱的敘述中產生調解蒼涼的作用，但總覺好像要弄得稍稍過度華麗了些，此其一。另外，最動人部分其實是她自己的親身經歷，我對其中引用的學術概念和自身闡述的連結，也覺得有點不夠自然。如果擱棄引用，專心來寫一本切身陪伴死亡經歷的心得會更加精彩動人吧。

顏：這本散文，顯然經過完整的系列性設計，是有計畫的寫作。她所關懷的問題，聚焦在人的生老病死，重點尤其集中在人的衰老、病痛與死亡。簡嫔融合了社會觀察、生老病死的知識，

2014台灣文學獎圖書類散文金典獎評審委員（左起）：吳晟、顏崑陽、亮軒、林文義、廖玉蕙。

以及對個人、親人這些方面的體驗。台灣現在正面臨一個老人社會，她細微、深入地看到老人社會所面對的一些難題；另外她的親人，也都經歷了老病、死亡。簡嫔從照顧她們的過程中，有著切身深刻的體驗。同時，她又把很多相關的知識融合進來。我們必須承認簡嫔是個文字的魔術師，有詼諧，有莊嚴；有敘事、有寫景、有抒情、有議論。各種筆調、內容交錯一起。文字在她手上，已隨心所欲了。我們能體會到她對人的生、病、老、死細微經驗的表現，只是譬喻性的意象、嘲諷性的語態必須節制，深層而莊嚴的生命感受才不至於被掩蓋掉。

4. 《躊躇之歌》

林：看到《躊躇之歌》後，我覺得陳列是個非常特殊例子。我認為類似《躊躇之歌》體裁別人應該也寫不出來，他經過的遭遇，如果是其他人來寫，則可能較為外鑠。文體非常獨特、乾淨而純粹，其所呈現的某一部分正是我個人寫作的不足，多麼希望能像他那麼安靜。以參與政治來說，我可能非常急躁而難以抽離，但他很安靜。他的風格就如其人格，非常靜美，猶如史詩。特殊的是有別於其他書籍，這樣的書寫經驗絕對是前人無法寫出，追隨者亦難以摹擬。如果是金典獎甄選的話，我願意期許這樣

的一本書出現。

吳：陳列寫作風格是內斂，且重點是在於這本書沉潛十幾年，把他的生命經驗階段性地陳述出來，等於他的生命之歌。以文學作品來說，陳列文字乾淨、簡潔，都是非常精準，閱讀起來文字優美。

廖：這本書是我想要積極爭取的。陳列的文章乍看順暢淋漓，慢讀、細讀，才見搖曳生姿。看《躊躇之歌》心裡非常震動，作家很精密地凝視事物，非常精準抓到文學的亮點，傳神地寫盡那年代被歪曲的靈魂的反動。他描寫的飽受白色恐怖折磨經過，其實相當駭人聽聞，可是他的筆堅持冷靜。我看到其中幾個段落，總忍不住落淚。他用平靜的文字控訴，較諸激情或狂妄的憤恨，似乎有著更冷靜的力量。

讀者可以從字裡行間看出陳列驅策文字或結構布局的用心，明顯是文字煉金術已達爐火純青地步的高手。他書中標點的使用也別具用心。長短句的調配，刻意在絕頂荒謬處或極度慌亂處大段文字不加標點，成功抓住英雄氣短或幾乎窒息的感受，也是書寫的成功策略。

顏：這種散文，就只有陳列能寫；對他來說，也只能寫一本。他真的用生命情感，用他特殊的遭遇去寫這一系列的自傳散文。而他個人特殊的遭遇，無法與那個時代社會情境切割；只有在那樣荒謬的時代社會情境中，才會發生那樣荒

謬的個人遭遇。一個好好的年輕人，從此改變了充滿願景的未來。這可以看作很多人共同遭遇的時代悲劇。一個人受到這樣的冤屈，依照常情應該滿懷仇恨，會強烈表達自己的不滿與抗議；難得的是陳列卻用非常內斂的筆調去書寫，同情地面對這個充滿不平的世界。他的文字一向很乾淨，帶著如詩的質地，卻又很自然。事情已經隔了那麼多年，可是在他筆下寫來，還是那麼讓人感動。這本散文，可一不可二。

亮：我想跟簡嫻的這本書相比的話，就得獎說服力來講是蠻接近的。但是簡嫻碰到這本書恐怕也是比較不行，因為簡潔部分在創作上面是受到更高一點的肯定。另外要注意到的，必須把陳列說的故事和生平分開來看。他的作品很高的價值，在其他類似的書中不見得能夠見到。讀完陳列這本書，不但是各位講的沒有憤怒，反而還讓我們更高尚點，不會陷入平凡的憤怒、冤屈的情緒，更清楚地自然地反映出當時當政者的卑下，我認為他有他的境界，是真正的清而高，大家所提的一如清水的文筆，當然很好，可是最重要的是說，他確實達到青原禪師的「見山仍是山，見水仍是水」境界。我很肯定這一本作品。

5. 《大風吹：台灣童年》

吳：本書作者是我的鄉親，他寫的童年經驗正是我們彰化很多農村共同童年經驗。他最特別的是，不只是記錄個人童年經驗，而且整個農村景象、生活型態能夠寫得非常生動，尤其是跟他母親家族生活體驗。坦白說，他比我更生動。以前，我寫的社會使命感太重，他有抽離，寫得比較客觀。此外也寫了很多農村消失或將消失的情況，值得我們省思、回味。

廖：《大風吹》從小處起筆，花草樹木、鳥獸蟲

魚、兄弟父母、吃喝穿用，目錄看似零散，內容卻像一條伏流串連出人生各階段的記憶，淡淡的憂傷、綿長複雜的情意，家庭互動猶如小津安二郎的家庭劇慣有的惆悵和不得不接受的哀傷。這些如亂針刺繡，繡出了時代的縱橫紋路，有情有趣有韻致，文筆欲馳還斂，特別令人動容。可惜，相對之下，《大風吹》算是比較小品的文章，和大塊文章抗衡有些吃力，何況對手又太強。

顏：這本散文相較於其他作品，比較平實了些；但是平實中，卻能表現個人特殊細膩的感思。前一單元集中在童年主題；後面那個單元比較雜些，內容包括鄉土、城市以及旅遊的生活經驗，有傳統也有現代，能夠放在一起，寫出自己個人的觀感，是一本不錯的散文集。

亮：在最近這幾年，漢文的創作，不管是此岸或彼岸越來越傾向家族史。這裡頭自然有時代意義，因為國共戰爭造成在認識、瞭解的斷層，得以彌補。家族史一方面表現時代變遷，一方面也有許多歷史因素，有其嚴肅的價值，即使使用輕鬆筆調來寫。書裡面有濃厚的幽默感，對小品文而言是蠻重要的特色，我想這是很有魅力的一本書。讀起來一點都不吃力，是一本好書。

林：如同玉蕙老師所說，盛弘是個非常值得期待的一個作家。

四、主席結論

根據統計結果，11號《浮光》1票，23號《躊躇之歌》4票。這次得獎者，23號陳列的《躊躇之歌》。我們很期待新的文學開創性。長期散文發展，比較定位在缺乏知性，我想這類作品以後會相當大量。

五、散會時間：中午12時30分 ☒

2014台灣文學獎 散文金典獎得獎感言

文——陳列

攝影——左美雲

陳列《躊躇之歌》

三十四歲的時候，我寫了第一篇散文。然後，三十幾年，我大致就是在文學與政治這兩個領域之間，不知如何是好地遲疑著走過來的。這麼多年來，文學與政治與這兩股力量，從有些相反的面向，不斷地對著我拉扯和牽動，彼此質疑，一些信念因此經常浮沉不定，生滅反覆，讓我情緒動盪，身心都不得安寧。我後來回想，這兩者之所以同樣會吸引我，其中一個很大的原因，可能是我以為，它們同樣是在追尋著意義和美之類的問題吧。然而，它們的實踐途徑、行動方式、對於當事人能力條件的要求，卻很不一樣。慚愧的是，無論寫作或從政，我都無法專情，也缺乏強烈的企圖心，所以兩邊都不及格，徒然使生命顯得模糊而虛弱，而且不統一。就這樣，三十幾年竟然就蹉跎過去了。

《躊躇之歌》的寫作，就是希望從一個回首的角度，通過文字的整理，用一本完整的散文冊，試著去稍微搞清楚這一路走來，到底是怎麼回事，怎麼會走到這個樣子的；試著去辨識這一路走來過程

中在身邊與心底裡不時遲疑搖晃的或真或假的光與影，讓這一次的寫作，或可如卡夫卡所說的，「是一隻從黑暗中伸出的向美探索的手」，同時，紀念台灣走過的一段年代。

最早興起寫這樣的一本散文的念頭，大約是在十多年前。從真正下筆到成書，也大約有三年的時間。但這三年裡，其實我也不是經常在寫這本書，而是有時會長期地刻意把它擱在一邊，離開它，然後再回來重新看它、修改它。好像並不心急，甚至於後來，有一種想法，出不出版，都無所謂，或者，想到，世界上有那麼多好的文學作品都讀不完，自己這些不成熟的東西，乾脆就不要出版了。

感謝在這段長期的夢想起浮當中，有許多朋友的鼓勵和催促，甚至在終於出版之後，受到若干論者的矚目。現在，它竟然又有幸得到了台灣文學金典獎這個意義重大的獎項，更是讓我覺得有些過度受寵了。感謝主辦單位，感謝諸位評審。☒

恭喜！恭喜！

2014台灣文學獎散文金典獎評審感言

文——吳晟 作家

擔任「台灣文學獎」圖書類金典獎評審，實在說，是一項沉重的負擔，不在於多數作者都是熟識的文學朋友，而是因為兩年內出版的作品，繁花盛景，那麼多傑作，各具特色，卻只能選出一冊，取捨之間，確實受盡「煎熬」，如本屆得獎作品書名，真是「躊躇」。

依照往例評審方式，「2014台灣文學獎」圖書類散文金典獎，分二階段進行，第一階段初審，每位評審委員各自圈選5冊心目中優秀作品，統計票數，凡有「選票」的作品一一討論，各抒己見，未獲3票以上認同即棄權，最後晉入決賽作品5冊，分別是《浮光》、《盡頭》、《誰在銀閃閃的地方，等你》、《躊躇之歌》、《大風吹》。

約有一個月時間，各位評審委員集中閱讀這5冊作品，詳細比較、斟酌。

2014年10月31日上午10時30分，在台灣文學館2樓會議室，召開決賽會議，就入圍這5冊作品，更深入討論，同時思考這項崇高文學獎的意義和影響力。

最後進行單一投票。陳列《躊躇之歌》獲得4票，脫穎而出，無異議通過，本屆散文類金典獎得主，於焉順利產生。

繼《地上歲月》、《永遠的山》之後，文壇足

足等待了16年，才盼到陳列的新作，而且推出二冊：《人間·風景》和《躊躇之歌》，果然引起廣大迴響，引人矚目。

評審過程中，每位評審委員都給予《躊躇之歌》極高的文學評價。

林文義說：他的風格就如其人格，非常安靜，猶如史詩。

廖玉蕙說：一個人抗議可以如此安靜，這種安靜的抗議往往比嘈雜的抗議更來得動心。

顏崑陽說：他真的用生命、他的特殊遭遇去寫這本書……可以看到時代悲劇。

亮軒說：讀完陳列這本書，不但是各位講的沒有憤怒，反而還讓我們更高尚點，不會陷入平凡的憤怒、冤屈的情緒。

依我個人對陳列的理解，無論是為人、為文，要形容他的性格特質，這一句話或許恰當：他是一個沉得住氣的作者。他勤於閱讀、勤於思考、創作不輟，卻字字句句斟酌再三、篇篇章章裁剪得宜：不急於發表、不輕易出書，而有這樣精緻優美動人的作品。

恭喜！恭喜！（違背陳列原則，使用驚嘆號。）

走過傷痕

從甲午戰爭到乙未割台120週年看台灣文學

責任編輯——許惠玫 研究典藏組、簡弘毅 展示教育組

2014至2015年，適逢甲午戰爭到乙未割台120週年，作為台灣文學發展的重鎮，本館所推出的相關展覽，嘗試從「文學」角度定位這個歷史事件。

本專欄從不同面向呈現展覽的多元，王嘉弘〈如此江山——「從甲午戰爭到乙未割台文學特展」策展理念與文獻回顧〉一文，係從學術策展角度，在與館方研究人員再三研議後，決定從漢／和、清／日，與棄台／保台／征台等觀點，多元呈現相關的歷史文本與文學文本。簡弘毅〈回首與追尋——「從甲午戰爭到乙未割台文學特展」緣起及展場巡禮〉一文，從展場角度介紹文學「作品」如何成為「展品」，並藉由外在空間的設計與營造，讓展品各自演繹說話，成為「親民」的文學作品。黃震南〈自己的日本自己抗：抗日史料的故事〉，從其借展的展件，選擇了《風俗畫報·臺灣征討圖繪》作為引言，凸顯日方角度，再以洪棄生《寄鶴齋詩箋》、《臺灣戰紀》、《時勢三字編》代表台灣文人。接著介紹王石鵬《臺灣三字經》、連雅堂《臺灣通史》及晚清作家洪興全《說倭傳》（後改名《中東大戰演義》），從日／台／清不同創作者的觀點，以及畫報、詩文、歷史或小說等不同文類的展現，在在呈顯這一次展覽文物的多元。

回首與追尋

「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」緣起及展場巡禮

文・攝影一簡弘毅 展示教育組

文學是時間的見證者，在動盪不安的歷史事件中，文人總是以筆書寫、記錄著時局和人心的轉變，也留下歲月的刻痕，進而產生文學史中一篇篇經典不朽的篇章。因此，閱讀台灣文學的同時，我們也總會在作品中照見百餘年來台灣艱辛而堅韌的歷史足跡，時刻體會得來不易的文學資產。

展覽緣起

從2014年底至今（2015）年，正逢甲午戰爭與乙未割台120週年，為紀念此一影響台灣歷史甚鉅的歷史事件，並從中探索台灣文學發展的辯證與省思，國立台灣文學館（以下簡稱本館）特舉辦「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」，展出珍貴文獻、史料、詩人唱和作品、論著，與俚語、歌謠等民間文學資料，呈現時代變局下台灣與日本文人的文學表現，也藉由文字作品與傳唱，見證政權的變革與歷史的演進。

為了建構這個展覽主題，充實展示內容與文本、文獻資料，本館特別委託民間研究者王嘉弘先生擔任本次學術策展人，協助本館策劃、辦理這項展覽計畫。王嘉弘為東海大學中文系博士，著有博士論文〈乙未割臺文學文獻研究〉，對此

1. 展場內呈現之黃海海戰電腦繪製圖。
2. 展區入口處清、日談判協議場景模型，以3D列印製作。
3. 展區以漢人、日人等視角呈現割台之不同觀點。

議題有非常專精之研究，在他的統籌之下，我們蒐集、整理了大量在19世紀末到20世紀初中，有關甲午戰爭、割台戰役、政權更迭的珍貴文獻與文學書寫，包括民間藏書家胡巨川先生、黃哲永先生、黃震南先生等人的鼎力相助，出借許多珍藏的史料，多是非常難得一見的刊本，使本展可看性大為增添。

也因這些史料的展出，如此一個以歷史背景為主題的展覽，終得以突顯出時代下的文學價值，通過文人書寫的文本作品，我們能夠撥開歷史迷霧，追尋台灣人在此歷史變動下的心靈地圖，回歸文學本質，讓今天的我們一窺當時知識分子如何抵抗、回應，甚至響應日本殖民統治者的武力攻打與軟硬兼施的籠絡手段，亦可探索伏流底層幽微而不屈不撓的台灣人民抵抗意識。這

些文學作品所呈現的，甚至遠比史書紀錄更貼近史實，比單純以歷史面向的主題展覽，增添更多複雜而有趣的詮釋觀點。

展場空間巡禮

為了呼應上述觀點，在這次展示設計上，我們刻意選擇清淡、明亮與簡約的色彩元素，利用視覺風格的設定，讓整體展場得以擺脫歷史事件所帶給人們的沉悶、嚴肅的氣氛與空間敘事，並且重新聚焦在時間脈絡下的文本呈現。配合主題規劃，展場內共分為7個區域，分別呈現不同時期、階段與視角的史料與觀點，不論是戰爭記載、漢人抵抗觀點、日人征討視野，又或是日台和善下的文人交流、唱和，都圍繞著文物展示加以呈現，未多置繁複、多餘的裝飾性設備，使空間氛圍舒緩而顯得簡潔。

最末區則跳脫史料文獻的直接敘說，藉由戰後日人離台後，台籍作家的文學書寫紀錄，和當代新文學小說、詩歌，回首過往的歷史記憶，並藉由作家之筆，重現歷史斷代下種種人物刻寫與精神描繪。這些當代書寫的大河小說與歷史小說，不僅延續了以文學從事抵抗的使命，更藉由作家的想像與爬梳，豐富了台灣文學中的歷史深度。

同時，除了文人、知識分子的正統書寫外，

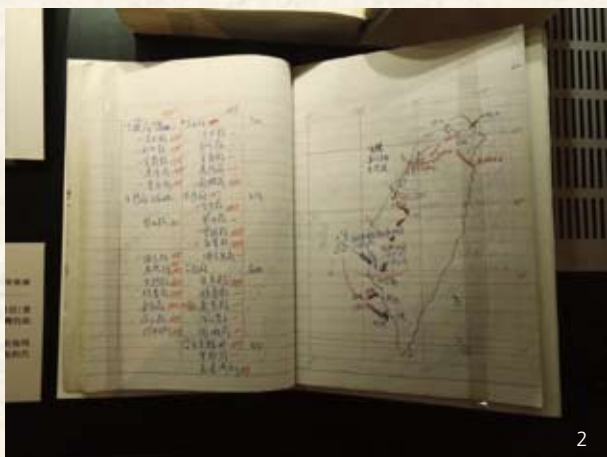
1

日常百姓也用各種民間文學的形式，如歌謠、俚語、俗諺等，將台灣割讓與日本前後諸多人物、故事，藉由口語傳唱，一代一代改寫與流傳，這些庶民性的普羅文學，較之典律化的文學文本，絲毫不減其記錄歷史的珍貴價值，也為本次展覽更增添影響廣度。

為了增加參觀者對歷史場景的認識與想像，特別在展區入口處放置清、日雙方談判協議的示意場景模型，這是本館首次運用3D列印技術製作展示物，能更精確地還原談判桌之景況，並作為整個主題的破題之效。同時，展場內也展出以電腦繪圖之黃海海戰場景，藉由畫面更生動地描述甲午海戰中兩軍交戰的慘烈。展場中段處，則

利用微投影技術，在幽暗的穿道中投射出日治下台人生活、建築等樣貌，均是難得一見的珍貴照片，參觀者可利用現場裝置紙板，或自身淺色衣物為背景，將這些珍貴畫面映照顯影，以此暗喻歷史必須親身參與的精神。

展場內也有多處互動裝置，如模擬傳統民間藝術形式「拉洋片」，觀看者轉動把手時，欣賞的轉動畫面則是頗富藝術形式美感的重要刊物《風俗畫報·臺灣征討圖繪》部分片段。著名的消極抵抗詩人洪棄生，其抗拒剪辮的故事也藉由觸控遊戲的形式中，傳達其忠貞而堅毅的抵抗決心。最後，諸如電影《一八九五·乙未》、歌謠《台省民主歌》等影音資料，也

1. 展場內平面呈現與多媒體裝置。
2. 東方白撰寫《浪淘沙》時手繪日軍攻台路線圖及筆記。
3. 展櫃呈現《丘黃二先生遺稿》等各種珍貴刊本的史料。
4. 「拉洋片」裝置頗受參觀者喜愛。

可在展場直接觀看、聆聽，兼具視覺與聽覺的雙重接收，使參觀者更能直接感受歷史、文學與時代交錯的衝擊。

歷史與文學的交會

如前所述，因逢甲午、乙未120週年，各界皆有不同形式之紀念與展演活動，本館作為台灣文學專業博物館，策劃此一文學特展，無非是希望藉由文學文獻的整理、爬梳與呈現，使這個重要的歷史時刻中，人們能再次認識這相關文學作品，並回頭省思先人走過的諸多艱難足跡。在歷史與文學的交會點上，本館既未缺席，也更該扮演起這樣的角色，讓更多關心台

灣土地命運的朋友，回首歷史往事，重新閱讀屬於我們的文學資產。☒

【系列講座訊息】

- 一、3月21日（星期六）14:00-16:00
地點／本館第一會議室
田中實加主講／追尋「灣生」的動人紀錄
- 二、3月28日（星期六）10:00-12:00
地點／本館第一會議室
陳清茂主講／甲午海戰詩歌——兼論乙未護台將領
- 三、4月25日（星期六）14:00-16:00
地點／本館第一會議室。
黃震南主講／抗日史料中的故事

如此江山

「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」策展理念與文獻回顧

文——王嘉弘 學術策展人

攝影——簡弘毅

台灣割讓事件發生迄今120週年的當下，我們先民所經歷的劇變，再回顧時，不該一味地高舉民族大義，而是要用更多元、更客觀的角度，來正視它，反省它，並試圖從記載保台與征台兩種立場的文學文獻當中，讀出清、日政權更迭時，漢、和兩個民族在台灣激盪出的壯闊樂章。

歷史的重大事件，往往讓文人的記憶裡，刻劃出深且痛的筆觸。1895乙未當年，一紙從馬關來的消息，掀起台海風暴。各種心情交雜在這島上，時而悲愴、時而從容。或有揮淚道別，棄家業重返原鄉；或有慷慨赴義，保鄉土誓死不悔；或是屈身異族，順時勢以保身家；更有遺民自居，勤詩文時念故國等。這些無法從史冊清楚感受到的情感，在文學作品中鮮明地保存下來。兩甲子過去了，台灣割讓事件發生迄今120週年的當下，我們先民所經歷的劇變，再回顧時，不該一味地高舉民族大義，而是要用更多元、更客觀的角度，來正視它，反省它，並試圖從記載保台與征台兩種立場的文學文獻當中，讀出清、日政權更迭時，漢、和兩個民族在台灣激盪出的壯闊樂章。

一、整體理念

架構「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」整體理念時，除了思考歷史的線行發展外，另外漢、和民族情感迥異；清、日國族對立衝突，與棄台、保台、征台等差異觀點下，交織出多元觀點的歷史文本與文學文本。此外做為台灣歷史上的重大事件轉捩點，文學本身也將「台灣割讓」視為一種象徵符碼，從日治到戰後的文學，不斷地轉化其代表意象。

(一)還原台灣割讓事件

梁啟超曾言：「吾國四千餘年大夢之喚醒，實自甲午戰敗，割臺灣，償二百兆後始也。」（《戊戌政變記》）台灣正當從光緒10年（1884）中法戰爭後，歷經十年的設省建設，成為清國頗具現代化的地區時，日本卻於光緒21年（1895）依馬關條約取得台、澎附屬諸島。此事件肇因於日本趁朝鮮「東學黨事件」發生之際，進軍朝鮮干涉其內政，並藉機發動海陸攻勢，在黃海、平壤等地取得重大勝利，史稱「甲午戰爭」。日本於馬關條約簽訂之前，甚至已經取得澎湖的控制權。這也令當時諸多知識分子對於滿清統治徹底失望。

日本從明治維新後，不斷地鼓吹「征韓」、「征台」，因此從同治13年（1874）牡丹社事件前，就不斷地考察、打量台灣。後以琉球漁民被南排灣族所

殺為藉口，出兵恆春，征伐排灣族人。雖然之後簽定中日北京專約，撤離台灣，但經過二十餘年，終在甲午戰爭後，取得台灣治權。台灣被割讓後，有志之士欲自立以圖外援協助，來阻止日本統治，臺灣民主國便因此成立。此後台、日雙兵交戰，歷時半年多結束。爾後台人持續反抗，到大正4年（1915）年，西來庵事件結束後，台民才放棄武裝抗日。長達二十餘年的動盪，皆起於台灣割讓。因此還原其真相與脈絡，有助於更了解台灣日治時期的歷史發展。

（二）從多元視角來呈現

多元視角的呈現，是為了能將曾經參與乙未割台事件的各民族身影與心態，從文學文獻上去重新認識與了解。從清國、日本這兩個國族，因為甲午戰爭、乙未割台一連串的事件，無意間產生了新的認同群體「台灣人」，也是此割讓事件於台灣歷史發展最重要的轉折點。

當時台灣人對於清國棄台，自然不能諒解，但又不甘心成為日本的順民，心情複雜與矛盾可想而知。相較於日本來台官員、軍人，急於建功立業所發出的豪壯之語，或是頗如清代初期來台人士對於台灣風土的陌生所描寫的驚訝文句，台灣人所呈現的詩文表現，多表達出忠於母國，母國卻遺棄台灣百姓；對抗異族，異族卻是合法取得治權的尷尬處境。不知為誰而戰，憑著保鄉衛土的精神犧牲的烈士，與為台事戰死的清國將領，頓時成為台灣歷經乙未割台事件的文人，最佳抒發的寄託對象。

清國對於台灣割讓，目前所發現的文學文獻，多為感嘆馬關條約，與歌頌劉永福，對於實際造成割台事件發生的李鴻章、李經芳父子與光緒皇帝則較少提及，隱約能感覺到清國文人不能議論朝廷決定的風氣影響。甚至捏造不實誇張的

乙未割台戰役報導的小說、散文等，雖然令人啼笑皆非，但也可以看出仇日情緒的發酵。

（三）從文學議題呈現

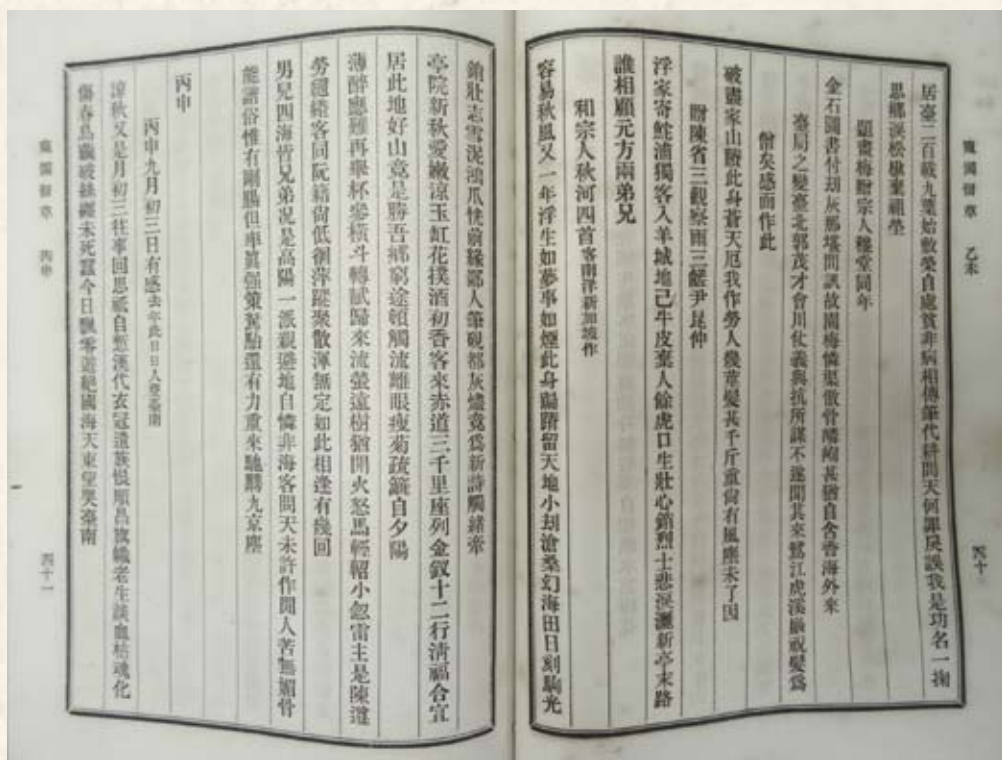
將乙未割台事件當成文學議題來討論，除了從當時所寫下的文學作品之外，包含之後因此事件所延伸的文學寫作，如傳統詩文與現代文學的創作，產生的作品相當豐富。此類作品除了感嘆台灣割讓，淪為異族統治的興懷抒發外，更有將臺灣民主國、藍地黃虎旗等象徵，轉化成台灣意識中特別意象，與二二八、白色恐怖等成為台灣文學苦悶的代表。

台灣從日治到戰後，不斷地將台灣割讓的歷史意義，從日治時期受到日本官方的控制，使對於台灣割讓的抗爭歷史呈現兩種截然不同的史觀，以洪棄生《瀛海偕亡記》與吳德功《讓臺記》為代表，即便連橫《臺灣通史》中的〈獨立紀〉也因日本總督不滿其名，曾改為〈過渡紀〉。當時日人對於台人歷史記載的控制著力甚深。對於相關提及乙未割讓、臺灣民主國創立、台民抗爭等詩文，台人也多有忌諱，不敢明言，只能隱晦地用象徵或是興寄等方式，表達遺民、故國之思。

1945年之後，因為「正統中國論」的影響，抗日思維重啟，使當時台灣傳統詩壇又開始對於臺灣民主國、抗日英雄的歌頌。中後期，現代文學如楊逵、李喬、鍾肇政等作家對於此事件也撰寫了相當多的散文與小說、新詩，但脫離「正統中國論」的影響，反而是以宏觀的歷史長流來創作屬於台灣人的歷史文學。

二、歷史回顧

台灣割讓歷史相關研究的書籍，如黃秀政《臺灣割讓與乙未抗日運動》（臺灣商務印書

許南英《窺園留草》。

館，1992）、黃昭堂《臺灣民主國研究》（臺灣現代學術研究會，1993）等，另外如鄭天凱《攻臺圖錄——臺灣史上最大的一場戰爭》、許佩賢譯《攻臺戰紀——日清戰爭臺灣篇》（遠流出版社，1995）等書，都將台灣割讓的前因後果與影響，描述得相當清楚。以下分5點來回顧這段史事：

（一）從甲午戰爭簽訂馬關條約

光緒20年（1894）甲午戰爭，清廷在黃海、平壤地區海陸紛紛戰敗，只好向日本求和，簽訂《馬關條約》。光緒21年（1895）清國派李鴻章、李經芳父子為全權大臣，前往日本。《馬關條約》提到清國須承認朝鮮為獨立國，並撤軍朝鮮。割讓遼東半島、台灣、澎湖及其附屬島嶼，並且賠款兩萬萬兩白銀等條件。總計共11條。

當時尚未簽屬《馬關條約》時，日本就已經先佔領澎湖，其意圖相當明顯。從同治13年

（1874）牡丹社事件後，日本企圖佔領台灣的野心終於在李經方與水野遵於基隆外海，交割台灣後，獲得實現。

（二）民主國成立與全台備戰

台灣士紳聞台灣被割棄，發電報給清國官員，表明獨立的意圖：「伏查臺灣為朝廷棄地，百姓無依，惟有死守，據為島國，遙戴皇靈，為南洋屏蔽。」民眾群情激憤，台灣巡撫唐景崧不得已順民眾要求，成立民主國，企圖以外交方式來阻撓日本接收台灣。臺灣民主國以藍地黃虎為旗幟，成立議會，招募兵勇企圖抵抗日軍進犯。

台灣各地佈防，北部以唐景崧所招募的廣勇與部分銘軍，桃竹苗地區則是丘逢甲與吳湯興所組成的義軍，中部地區以林朝棟的棟軍與黎景嵩的新楚軍，南部則為劉永福的黑旗軍等諸多勢力所組成。

謝道隆《小東山詩存》。

(三)乙未割台戰役台日交鋒

〈臺民布告〉提到：「臺民惟有自主。臺民願人人戰死而失臺，決不願拱手而讓臺。」本著此意，日軍登陸台灣以來，除了在基隆、瑞芳與進入台北城相當順利之外，到進入三峽與桃竹苗地區，便開始受到蘇力、吳湯興、姜紹祖、徐驤等所率義軍以游擊式的反抗。在進入中部後，雙方大會戰於彰化八卦山，雖然台灣義軍敗北，日軍獲得重大勝利，卻在揮軍前進雲嘉平原受挫。爾後樺山資紀改變策略，採三面包抄，北路以北白川宮能久親王的近衛師團從彰化南下，日軍增援貞愛親王的混成第四旅團及陸軍中將乃木希典所率第二師團，分別於嘉義布袋、與屏東枋寮登陸，與原本的近衛師團配合，預定兵分三路進佔台灣南部各城。此戰略奏效，雲林、嘉義、屏東、高雄相繼陷落。直到最後在林崑崗戰死後，劉永福也跟唐景崧一樣，內渡大陸，結束約半年的乙未割台戰役。

(四)全島平定後的台民反抗

首任總督樺山資紀於11月向京都大本營報告：「全島悉予平定」之後，全島仍是烽火不斷，屏東六堆地區火燒庄之役、隔年元旦北部反攻台北城，與抗日三猛簡大獅、柯鐵虎、林少

貓等反抗行動等，使台灣地區持續動盪到1902年，林少貓失敗後，乙未割台戰役的餘波才告一段落。其間在中部地區所發生的1896年「雲林大屠殺」，屠殺數千平民（見於今村平藏《蠻烟瘴雨日記》）、1902「紅白花事件」（又稱「歸順會場事變」），利用反抗者歸順時格殺之，都可見日人對於反抗台民的殘酷與無情。

(五)士紳內心的掙扎與痛苦

台灣傳統士紳，多為知識分子階層。在日本統治後，阻斷仕宦之途。許多有氣節的文人如洪棄生，堅決抗日，視辮髮為與母國的聯繫，進而受到日人百般刁難。或是如王松以遺民自居，縱情於詩酒之間。更如霧峰林家林朝崧、林資修、林仲衡等與櫟社諸多詩人，擊鉢吟詩保存氣節，存故國之思等。

然而亦有與日方交好，或是為了保全身家，或是其它諸多考量等，但詩文當中不時也流露感懷憂傷之語，如吳德功便是。或是西渡原鄉，常有憑弔台事之思，如丘逢甲、許南英便是。因此當時知識分子所面臨到的重大變革時，所決定的態度，多半會在詩文中呈現。日方為了拉攏士紳，也不斷地舉辦文會、徵詩的活動，希望能跟台灣士紳做某種程度的交流，以利統治。如果能

洪棄生《寄鶴齋詩贊》。

易順鼎《魂南記》。

多從歷經乙未割台事件的文人詩文集中發掘，勢必更能了解其內心的掙扎與痛苦。

三、文學呈現

文學是不同於歷史的另一種時間敘述與記載，雖然能與歷史相互補，卻能更鮮活地描繪人性對於時代變遷的情感變化。乙未割台文學文獻，除了傳統詩文別集、總集之外，當時所記載的實錄記聞、史傳，以及後人依當時事件所創作的作品、民間文學作品等，都可以視為乙未割台文學文獻。以下分為3點來簡述這些作品：

(一)傳統詩文別集、總集

歷經乙未割台的傳統文人，對於此事件的記憶往往會在其作品中呈現。如丘逢甲《嶺雲海日樓詩鈔》、許南英《窺園留草》、施士潔《後蘇龕詩鈔》，是西渡後留於大陸原鄉，隔海望台的詩人創作，詩作中常流露懷台之思。王松《滄海遺民賸稿》、謝道隆《小東山詩存》則是另一種形態的傳統詩人創作，在割台當時先內渡，後再回台定居，然而以遺民自稱，兩人都於改隸後縱

情詩酒，以療家國淪喪之痛。洪棄生《寄鶴齋詩贊》，則可見堅守氣節的文人，如何在家國巨變的環境，以詩記史。吳德功《瑞桃齋詩稿》，其中反映的心情與內容則是台灣多數傳統士紳的寫照，在日本官方不斷地威逼之下，雖然內心仍有故國之思，但仍出任官職，為殖民者服務。

甲午戰敗、台灣割讓後，漢民族遭受相當大的對外重大挫敗，因此士子心裡相當激憤，也產生相關彙集這類詩文作品的總集。如魯陽生編纂《普天忠憤集》與之後阿英所編《中日甲午戰爭文學集》、連橫《臺灣詩乘·卷六》、彭國棟《廣臺灣詩乘》增補割讓詩作、賴子清《臺灣詩海·割讓獨立門》等，都蒐羅相當多與乙未割台相關的詩文。

(二)當時實錄記聞、日記

目前能找到相關的文獻，如羅惇齋《割臺記》、思慟子《臺海思痛錄》、吳德功《讓臺記》、洪棄生《瀛海偕亡記》、林維朝《勞生歷略》、俞明震《臺灣八日記》、易順鼎《魂南記》、吳質卿《臺南日記》、謝汝銓《乙未抗日

姚嘉文《臺灣七色記·黃虎印》。

姜紹祖〈抗日歌〉。（國立臺灣圖書館提供）

雜記》等，都從大歷史的觀點或是個人經歷的角度來切入，對於了解整個割台事件的始末，與乙未割台戰役與後續的情況，相當重要。

此外，個人史傳如吳德功〈吳統領彭年傳〉、錢振鏗〈簡大獅傳〉、江山淵〈丘逢甲傳〉、〈徐驤傳〉，或是連橫〈謝頌臣傳〉、〈陳鞠譜傳〉、陳鳳昌〈吳公彭年殉難始末〉、〈李元魁陷臺北記〉等，更能從著傳者的觀點，看出其對當時乙未抗日人物的觀感與緬懷。

(三)後人創作、民間文學

作為台灣文學中，象徵悲情、滄桑的歷史事件。乙未割台對於後來新文學的創作，是個不可或缺的素材。台灣自日治、戰後以來，相當多的文學作品都以此事件為基礎，進行寫作。如以小說類為例，鍾肇政《臺灣人三部曲·沉淪》、李喬《寒夜三部曲·寒夜》、東方白《浪淘沙·浪》等大河小說，或是林藜《臺灣英烈豪傑錄》、《瀛海斬鯨錄》、姚嘉文《臺灣七色記·黃虎印》等歷史小說，都提到乙未割台時，奮不顧身、前仆後繼、浴血抗日的台灣人，辛酸的故

事。這是以台灣歷史洪流發展必然提到的模式。

但若是專就台灣割讓來創作的短篇小說、散文、新詩、回憶錄，如羊恕《百年孤寂的臺灣民主國》、鍾肇政《丹心耿耿屬斯人一姜紹祖傳》，就一事或一人的方式來呈現大時代的傷痛下，所造就的悲劇英雄。民間傳唱的〈姜紹祖抗日歌〉、李喬《臺灣，我的母親》、劉輝雄《島戀——臺灣史詩》兩本新詩集，與楊達所創民謠〈黃虎旗〉、〈臺灣民謠〉等，則是更濃縮的對台灣割讓的歷史哀愁，化為詩句，來更深刻地描繪那個時代的故事。

四、小結

這批乙未割台文學文獻，透過此次的展覽，不僅希望能夠拋磚引玉，讓更多珍貴的文獻能出土，供後人珍藏研究，同時也讓乙未割台時期歷史，透過文學作品的表現，達到增補其情感面、人性面的部分，而非只是知道歷史的主架構。更重要的是，讓後人明白台灣如何從這個割讓的偶然事件當中，漸漸形成「台灣人」這個觀念與意識。☒

自己的日本自己抗

抗日史料的故事

文・圖—黃震南 藏書家

在日軍正式登台之前，日本早已對台灣展現高度的企圖心。藏書家黃震南帶領我們從《臺灣軍記》到《風俗畫報·臺灣征討圖繪》，看征服者眼中的台灣，也從洪棄生、王石鵬、連雅堂、洪興全等文人的角度，看看他們如何以筆為鋤，默默在書頁中，種下抗日的種子。

數年前，台北紀州庵辦了一場「古書鑑定團」活動，由藏書家傅月庵先生與舊香居舊書店吳雅慧小姐主持，邀請民眾將家裡的舊書拿來「鑑定」。結果到場者分明都是藏書家，每個人都拿出珍本來「明知故問」一下，事實上就是愛書人的分享大會。在那一場我帶了幾本《風俗畫報》過去，傅月庵先生見書大喜，因為遠流出版社曾經出版過一本《攻台見聞：風俗畫報·台灣征討圖繪》，便是這套畫報第九八、百一、百三、百五、百九號《風俗畫報·臺灣征討圖繪》5本的中譯本，而當時他正是遠流出版社的編輯，翻閱過從日本來的原書，今番又在紀州庵重見，讚不絕口，直說這一套比當年在遠流看到的品相更好。有傅月庵先生美言，會後眾人圍聚過來，爭相一睹此書風采。有人問我：「這真是你家裡傳下來的書嗎？」我聞之不禁失笑。

這次台灣文學館舉辦的「從甲午戰爭到乙未割臺文學特展」，其中利用這套《風俗畫報》設計的「拉洋片」，無疑是最引人注目的展示區。然而，家父與我雖然提供了數十件割台／抗日文獻展出，但是裡面我家祖傳的，倒是一件也沒有。我祖父生於1906年，生平唯一一件跟抗日牽得上關係的，可能是年輕時騎著腳踏車到鄰庄聽蔡培火演講過。這些文獻，既然不是祖傳，自然毫無例外的，都在舊書店購得。

這套《風俗畫報》是我在台北百城堂舊書店購得。當時在老闆桌上看見這一疊舊書，包括：《臺灣征討圖繪》5本、《臺灣土匪掃攘圖繪》2本、《臺灣蕃俗圖繪》2本。吾雖粗淺，也知道碰上不得了的东西，心裡讚嘆這等只合放在博物館櫥窗的古物，竟然有朝得能親手翻閱。料想價值非凡，但多少知道行情以增見聞也好，便向主人詢價；價錢竟不如想像中高昂，欣喜如貧童得嗜八寶飯，當天遂將之帶回。

以征服者之眼來看台灣

《風俗畫報》是日本東陽堂於明治22年（1889）2月10號發行，延續至大正5年（1916）終刊的畫報；而這份遠在日本東京神田區發行的畫報，竟成為最早記錄日軍來台過程的史料，原因是這畫報每期有不同專題，其中有些專題是和台灣相關的。許多論者以為其中發行於明治28年（1895）8月30日的第98號，是最

《風俗畫報》中有關台灣的專題報導。

早繪有台灣風土民情的畫報，然而嚴格來講並不是。最早的應該是同年5月25日發行的第92號，該期是《征清圖會》，但有部分內容記錄了日軍攻打澎湖群島的經過，這本才是廣義而言最早繪有台灣（台澎地區）風土民情的畫報。這本第92號的《風俗畫報·征清圖會》，後來也多虧百城堂主人林漢章先生替我覓得。

1895年日軍來台，記者及畫家也即時隨著軍隊南征北討，記錄在台見聞。由於當時攝影技術未臻成熟，戰地記者無法在兩軍打得正慘烈時攝影；因此日軍攻台第一手的戰場影像，就只好借助畫家的手眼來留真。畫報內圖片皆以寫實性的寫生及版畫呈現。《風俗畫報·臺灣征討圖繪》主要分幾個項目，封面翻開就看得「口繪」，以現代雜誌的概念來說，也就是「隨書附贈開卷折頁全彩大海報」。再來是「論說」，由編輯人野口勝一等撰寫當前戰況或未來展望。接著「記事」的部分是主體，描述各地之戰爭狀況以及台灣概況。最後的「雜錄」或「漫錄」則以文字和圖繪記錄台灣的風土民情。一方面以戰爭

的描述讓日人得知最新戰況及戰功，另一方面則以台灣的市街圖、民間習俗等讓讀者認識這塊新疆土。

由於畫報中的報導是由隨軍記者寫的，因此保存了日治第一年親身經歷者的見聞。這種圖文並茂的畫報，比起一般只有文字說明的報導來得生動、有感染力，受到了大眾的歡迎，而且繪畫更能呈現相片無法表達的內心層面。除了記者親身的戰地見聞之外，畫報中也收錄了各種公私信函、公報、檄文以及台灣民間的風情等，內容相當豐富，可補正史之不足。

當然，這系列畫報是以征服者的立場來書寫，內容不免或有渲染之處；然而作為日治初期的歷史、美術文獻，雖然畫報的敘述是主觀的，但重要性絲毫不減。

然而，其實在日軍正式登台之前，日本早已對台灣展現高度的企圖心。早在牡丹社事件時，日本突破了清廷對台灣原住民疏於關注的漏洞，成功地佔領部分台灣土地，甚至築起了房舍。這是日本自明治維新之後第一次對外用兵，而且取

1874-1875年《臺灣軍記》中的台灣地圖。

得了大勝利；這等大事，自然值得大書特書，在1875年日本出版的山口謙《近世史略》與田代幹夫《臺灣軍記》皆有詳細的紀錄。不過《臺灣軍記》中附錄的台灣地圖，橫看豎看都不太像今天的台灣，並非這一百多年來台灣島地形起了翻天覆地變化，而是當時對台灣地形探勘不夠全面。就算是1895那一年的《國民新聞附錄二：臺灣地圖》，台灣東部看起來還是有些變形的。不過，從牡丹社事件結束後的1875到乙未割台的1895年，這二十載中日本人肯定仍然隔海密切注意台灣，期待哪天大清國一個手滑把台灣給掉在路上馬上撿回去養。尚未簽訂馬關條約時，日軍已經先行佔領澎湖，到1895年5月，軍隊通譯官岩永六一便在澎湖將《臺灣地誌及言語集》完稿，雖然倉促之間，編輯未臻完美，但仍足見日本的企圖心，展現出速度的力量。

文人以筆為鋤，種下抗日的種子

若說從《臺灣軍記》到《風俗畫報·臺灣征討圖繪》是以征服者之眼來看台灣，那我們換個

角度，看看台灣人是怎麼看的。

鹿港文人洪棄生是抗日陣營中，極有代表性的人物。在乙未抗日失敗後，他閉門讀書，採取不合作態度，不講日語、不服日職、不穿日服，最有意思的是：不薙辮髮。1906年日本總督下令強制「斷辮髮」，日本警察要洪棄生剪下「清國奴」的辮子，他硬是不從，整天與日警玩躲貓貓，閃躲「髮禁」；直到大約1915年，日警強將他辮子剪下才算了局（那時候清朝在中國也早完蛋了，在台灣居然還有他這一號人物留辮子「遙懷」前朝），辮子被喀嚓倒有一個好處，就是他不必再與警察你追我跑了，他索性披頭散髮以「嬉皮士」造型過日，也不將頭髮理成符合「文明規範」的男子短髮。這樣性格的男人，其筆下之力道是可以想見的。

他寫下大量詩文，以詩文抗日，記錄日軍侵台暴行。他的詩集《寄鶴齋詩贊》我是在板橋的一家舊書店購得，價格極廉，就在書櫃上和一排民國七八十年的純文學書籍同列，然而詩句的控訴之沉重，我懷疑舊書店的夾板書櫃是否能夠支

撐。他的《臺灣戰紀》，寫成於1906年，由於無法在台印行，直到1922年才在北京初版；因為是自身的直接經驗與事後追述的直接史料，一向被視為研究台灣抗日史的重要文獻。我所收藏的《臺灣戰紀》有可能是中國「杭州古舊書店」於1980年印行的「複製本」，然而與國家圖書館及臺師大國文系收藏的《臺灣戰紀》杭州古舊書店版相比，又有些微不同，有可能是杭州古舊書店不只印行一個版本，或者另有原因，我仍無法斷定自己收藏的《臺灣戰紀》究竟是何來歷。

除了詩文之外，洪棄生在1897年完稿童蒙教材《時勢三字編》（後曾收錄於郭立誠編的《小兒語》中），以三字經的體裁教育學子認識中國史地，再擴及到世界地理，偏偏避談已經成為日本國土的台灣，這算是他的「精神抗日」。

且看洪棄生畢生排斥日本教育、日本制度、日本引進之新器物，其氣節凜然，連日本人都要為他在大門告示曰「土人住宅，不得驚擾」（不過後來還是被日本人抓去關，那又是另一個故事了）；然而從洪棄生最後仍和其子炎秋感情失和，其子偷偷閱讀新學之書、偷學日語，最後還盜領洪棄生的存款逃到日本唸書來看，介於新舊政權替換的關口，年輕文人与老文人的面對態度截然不同。

同一時代的新青年，他們有自己的抗日主張。這個新青年叫做王石鵬。王石鵬有一個夙願，就是整理爬梳明代至日治的台灣相關典籍，整理出一本集大成的「台灣學」，加上他相信地理知識能夠開化文明；於是就讀臺北師範學校，本著教育初衷的王石鵬終於在1900年將《臺灣三字經》完稿，是時他僅有24歲。王石鵬雖然歷經過亡國之痛，也曾萌生消極出世的心態，然而他畢竟有年輕人積極務實的一面，立即投身教育之中，為這塊土地編寫教材，強調台灣史地，

王石鵬：《臺灣三字經》，1904年出版。

《臺灣三字經》成為台灣傳統童蒙教材中，第一本完全以台灣為書寫對象的蒙書。

然而耐人尋味的地方在於，王石鵬這個人，似乎集「抗日」與「親日」於一身。就這本《臺灣三字經》來說，民俗學者郭立誠認為創作動機是「告誡後人不要忘本不要認賊作父，不要忘記割臺之痛」；且王石鵬生平也與幾位抗日意識強烈的文人王友竹等交好。然而《臺灣三字經》書前附錄臺灣總督府編修官文學士小川尚義題字「如此江山」，復請日本漢學家初山衣洲校閱，請來官方、學界日人加持，還能說《臺灣三字經》是抗日作品嗎？仔細觀察《臺灣三字經》內文，遍尋不著任何有抗日情緒的詞彙，不過也沒鼓勵讀者親日；倒是在本書自序中，王石鵬用簡單幾句話交代從清朝過渡到日治，曰：「迨乙未之際，白馬盟成，又遭紅羊劫換」，些許透露出他的感觸。「白馬盟成」引用漢高祖劉邦殺白馬定盟約的典故，比喻清朝與日本所訂立的馬關條約。然而接著的卻是「紅羊劫換」，「紅羊劫」

是一種歷史識緯之說，原指值逢丙午、丁末年，國家會遇大的動亂及災禍，後來泛指國難。日軍來台，王氏以「紅羊劫換」喻之國難，此「國」自然是大清國或臺灣民主國。在日人無孔不入的言論監管下，王石鵬僅能以這句成語，暗示他的遺民身分。

另一個身兼「抗日」與「親日」爭議的人物是連雅堂。在早期的國小社會課本中，連雅堂是以抗日英雄的形象出現在課文中。他撰作《臺灣通史》，為的是要台灣人勿忘自己的歷史，這個動機相信毋庸置疑。然而在1920年初版之時，《臺灣通史》找來了日本總督田健治郎題字「名山絕業」，再一翻還有前總督明石元二郎題的「溫故知新」；我們很難相信前後任總督會為「抗日意識」的《臺灣通史》背書，所以到了戰後出版的《臺灣通史》，這兩位總督的題字被撕了下來，換成徐炳昶教授的序，表彰連雅堂的民族氣節，讓這本書看起來更「抗日」。

不談這麼悲壯嚴肅的話題了，來看小說吧。1897年，一本奇書《說倭傳》（後改名《中東大戰演義》）在中國出版了，這是由晚清作家洪興全所撰，一本共33回的章回體演義小說，以甲午戰爭到乙未割台為背景，創作出一幕又一幕台民奮起抵抗的故事。故事後半，由黑旗軍首領劉永福獨挑大樑，率領台民英勇抗日，連他女兒劉大小姐也是巾幗英雄。黑旗軍神威到處，日軍無不喪膽，有詩為證：「黑旗士兵素威揚，殺敵堪誇膂力剛；笑煞倭人真膽怯，至今猶怕到臺疆。」雖然這段紀錄看起來像是發生在平行世界，不過，小說嘛，這樣寫才有人看。而這本《中東大戰演義》也成為除了「征服者」、「被殖民者」之外，從「第三者」筆下，想像建構出來的「抗日史」。我奉勸台灣的抗日先賢，不要感傷；隔著海峽，還有同志遙遙聲援著。

1920年初版《臺灣通史》，其中〈獨立紀〉改稱〈過渡紀〉避免爭議。

清末章回小說《中東大戰演義》中的明治天皇與李鴻章。（攝影／簡弘毅）

洪棄生、王石鵬、連雅堂，從1895年之後，不論願不願意，不折不扣都是「日本人」。他們的個性、學識、生長環境不盡相同，表現出來「抗日」的強度、方法，或許無法歸納在同一個光譜上，有時候對於新學科、新文明、新建設，他們甚至還有些「親日」。在台灣人的精神而言，「擇日不如撞日」（選擇日本，不如衝撞日本）；但葉榮鐘詩說得好：「無地可容人痛哭，有時須忍淚歡呼」，在日治時代的高壓統治下，有時還要適時用「親日」掩護「抗日」；必要「抗日」時，還得用迂迴婉轉晦澀象徵的方式，以免惹禍上身。反正自己的日本自己抗，態度要步步為營、且戰且走；同志們遍地開花，以筆為鋤，默默在書頁中，種下抗日的種子。☒

飛進奇幻文學夢境裡
2015.3.24~6.7

台灣本土民間傳說的瑰麗色彩，神秘的經典神話傳說，充滿幻想的魔幻世界，透過書本上的文字幻化為各種角色，以故事、戲劇探訪不同的奇幻之旅，滿足那愛幻想的心靈，找尋故事背後的意涵，飛進奇幻的文學夢境裡。

 奇幻文學主題書展

時間：2015.3.24~6.7

地點：台灣文學館・1F 兒童文學書展

免費報名

 故事人說故事

地點：台灣文學館・2F文學體驗室

5.02 (土) 14:00~15:30

《馬爺爺說民間故事》+鬼鬼紙偶
DIY/貓小小

5.23(六) 14:00~16:00

《李田蛙》·《仙奶泉》·《春神
跳舞的森林》·《女人岛》+圍
廬+律動/胖叔叔

5.30(土) 14:00~15:00

《少年噶瑪蘭》+原住民舞蹈／沈采琴

●參加對象：國小學童，歡迎親子一同，4.13起網路報名。

陳怡真文、楊華玉圖 (2003)
《空山絕》台北：遠流。

参考文献：李海文(2006)。
《仙鹤图》。台北：清室。

楊子驥文、李漢文圖(2004)
《女人島》,台北:遠流。

参考文献：杨文惠(2003)：《春神节舞的史料》，台北：民粹。

免費登記

 親子奇幻劇場－《西遊記之大鬧水晶宮》

地點：台灣文學館・1F演講廳

時間：2015.4.4 (六) 14:00 (演出+互動)

演出：台北木偶劇團

● 觀賞對象：親子共賞。

● 3.24 起線上登記，4.4(六) 13:20 現場取票，
保留10位身心障礙觀賞名額。

www.mta.gov/tariff/rateswww.nvidia.com

國立台灣文學館兒童文學書房

id 搜尋 nmttbody

活動詳情請參閱兒童文學書房網站 <http://xdcn.nmtl.gov.tw/children> 或洽 06-2217201 分機2313 蔡小姐，活動如有異動或未盡事宜，另行公告於網站。

Illustrations & Design by TWOWE design

國立台灣文學館
National Museum of Taiwan Literature

兒童文學書房
Children's Literature Reading Room

廣告

敬天愛土的 勞動魂

關於「山海地土的靈魂
——勞農文學特展」

文——林佩蓉 研究典藏組

圖——國立台灣文學館

台灣文學是什麼？讓勞動的表情告訴你

1980年代國民小學音樂唱遊課裡，有首〈農村曲〉：
「透早著出門／天色漸漸光／受苦無人問／行到田中央／行到
田中央／為著顧三頓／顧三頓／毋驚田水冷霜霜；炎天赤日頭／
悽慘日中晝／有時踏水車／有時著搓草／希望好日後／每日巡田
頭／巡田頭／毋驚喙焦汗那流；日頭若落山／工作才有散／有時
歸身汗／忍著寒和熱／希望好年冬／稻仔快快大／快快大／阮的
生活著快活」，輕快的節奏，與其他沉悶、教條式的曲子相較
起來，使人心情愉悅，再大一些，再次遇上這首歌，陳達儒的
詞，字字句句原來一點都不輕鬆。

敬天愛土，是勞動者仰天俯地的一本初衷，然而伴隨著社
會經濟結構的改變，單純地與天地共存早已不能符合農村的事
實，這首〈農村曲〉字面上描繪著農人的一日，然若探究其中，
生活快活不只取決於好年冬裡快快長大的稻仔，如何顧好三頓
需要通過層層的關卡，要怎麼收穫就要那麼栽的公式已不合時
宜，從文學作家的作品中，我們看見敬天愛土之外的勞動魂。

再看看這首後來由李雙澤譜曲，梁景峰改編的詩歌，原
作是詩人陳秀喜〈台灣〉，總在詩句中蘊育飽滿腹育能量的詩
人，或許未曾想過這樣的詩會成為日後民眾聚集時，用來召喚
對土地情感的媒介：

形如搖籃的美麗島／是 母親的另一個／永恆的懷抱／傲
骨的祖先們／正視著我們的腳步／搖籃曲的歌詞是／他們
再三的叮嚀／稻草／榕樹／香蕉／玉蘭花／飄逸著吸不盡
的奶香

“

農工的勞動，用身體肉身去換來眾人的溫飽，「要怎麼收穫就
要那麼栽」的公式，早已不合時宜，農工的生活尤其如此。本
特展聚焦在1920到1980年之間，與民眾一起觀看走向近代
化的台灣如何面對更複雜的資本主義社會，跟隨作家筆下的勞
動身影，看見台灣勞農的生命系譜。

”

農田的景象，在陳秀喜的詩句
中，成了溫暖的力量，來自地土的，
用農民的血汗孕育而成的，是希望，
是未來。這是詩的意象，是對農民精
神的描繪，是具有盼望的現實。然
而，詩人在詩句中所要表現的，不只
是美麗的場景、憧憬的明天，還有傲骨的心志，迎對艱苦的社
會處境，時代的困境，人心的黑暗，勞苦的大眾，如何在不斷
地勞動中，仰望明天？

書寫勞動的文學，有吟詠樂天的心志，也刻畫痛苦的印
記，發出勞動者爭取生存尊嚴的鏗鏘吶喊。農工的勞動，用身
體肉身去換來眾人的溫飽。「靠天吃飯」是宿命，「一分耕耘
一分收穫」是幻想，打開台灣文學中的作品，聽見吶喊聲，那

是「勇士當為義鬥爭」的激勵，是為尊嚴在真實世界搏鬥的身影。

令人印象深刻的原因，絕非因為她甜美

以上是「山海地土的靈魂——勞農文學特展」內心戲的演出，回到設計這主題的面向上，主在回應「台灣文學的內在世界」常設展中最素樸且核心的文學題材——關於大眾、普羅的大眾。

「普羅」在日治時期的台灣文學中，是一枚顯著的標記，普羅原是proletarian「普羅列塔利亞」的譯音縮寫，意譯則為「無產階級」，以這一階層為描寫對象的文學，被稱為是普羅文學。台灣文學進入到1920年代中期，新文學運動蓬勃發展後，植根於人民生活、困境中的題材，總是令人印象深刻，因為那是與大眾生活貼近的，從勞動、受苦的心靈發出的，真實的存在，可被觸碰到的文學精神。

所以這展覽企圖透過文學作品，描繪人們之於

腳下的地土，眼界所即的山海，用有限的肉身傾力投入，求安身立命，求代代溫飽的心願，依靠的是堅定的意志，面對的是變動不安的環境，持續勞動。

為了能讓民眾接觸到各樣勞動者的各樣姿態，了解台灣文學中勞農主題的發展脈絡，本特展聚焦在1920到1980年代之間，與民眾一起觀看走向近代化的台灣如何面對更複雜的資本主義社會，跟隨作家筆下的勞動身影，看見台灣勞農的生命系譜，例如楊守愚〈一群失業的人〉、楊華〈一個勞動者的死〉、康道樂〈失業〉、賴和〈覺悟下的犧牲〉、楊逵〈新聞配達夫〉等，寫不斷被層層剝削的蔗農、突然被資遣的小職員、勞動致死的工人、不分國族族群團結起來尋找出路的送報夫們。展區分為「無米樂唱謝天」、「爭口飯求生存」、「為尊嚴擊響鼓」、「破天際探天光」，與大家一起見證文學中最赤誠、最勇敢的生命力量。✎

體驗，從閱讀開始

展覽物件介紹

無米樂唱謝天

亞榮隆·撒可努筆記及獵人工具

亞榮隆·撒可努提供

亞榮隆·撒可努（1972~），台東排灣族人，作家、獵人。大人小孩都喜歡的獵人作家，寫作與勞動是他日常的生活樣態，希望下一代記得祖先辛勤耕耘的足跡，敬天的獵人文化，這不只是護守傳統，也是為文學累積重要的資產。

楊逵耕作身影

楊建捐贈

楊逵（1906~1985），台南新化人，後遷居台中，作家、社會運動者。活躍於日治時期的知識分子，楊逵邊寫邊作，1937年在日本警官入田春彥濟助下，將餘款租用二百坪土地，開闢「首陽農場」（以首陽山故事命名），開啟了楊逵不只是關懷普羅大眾生活的作家，更是一名大地的勞動者，從「首陽」、「一陽」到「東海花園」，楊逵把筆桿和鐵鍬合而為一，將文學耕寫在土地裡。

爭口飯求生存

楊達，〈田植競爭〉

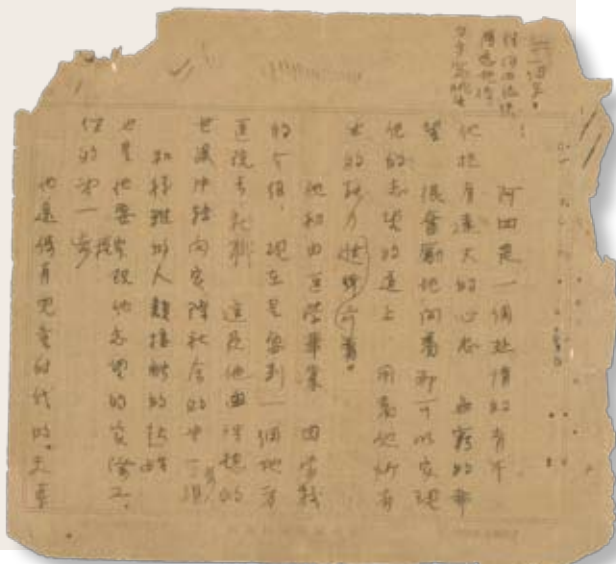
楊建捐贈

楊達的極短篇小說，創作年代約於1940年左右，時值楊達與日人作家西川滿、濱田隼雄辯論寫實主義風格之際。此作品後由涂翠花譯為〈插秧比賽〉，楊達藉此說明美麗的稻穗結實之前，是透過臭味四溢的糞便作為肥料澆灌而成的，在生活困頓中仍然勤奮工作的農民，才是真正了解增產報國的農民。

賴和，〈阿四〉

財團法人賴和文教基金會提供

透過讀書人的眼睛，看清了進步的社會原來與人民的幸福是背道而馳。阿四是賴和的化身，自幼習漢學，後接受近代化知識，他以天真浪漫的心情踏入社會，卻立刻被嚴峻冷酷的殖民地社會種族歧視和差別待遇的現實所痛擊，參與臺灣議會請願運動與文化協會的啟蒙運動，以至於治警事件，身陷囹圄，仍然不退縮，向著啟蒙運動「唯一光明之路」前進。只是，當痛苦的哭聲與受壓迫而發出的怒吼聲逼進時，阿四不得不想，時代的進步與人民的幸福，究竟有何關係？

為尊嚴擊響鼓

楊華，〈一個勞動者的死〉 《臺灣文藝》2卷2號

周定山捐贈

楊華（1906~1936），屏東人，作家。有著薄命詩人之稱的楊華，1932年起大量發表詩作，以台語寫成的〈女工悲曲〉，刻畫出當時工人階級的心聲，反映被殖民社會的困境。此篇作品刊登在1935年的《臺灣文藝》，是僅有兩篇小說的其中一篇，講述勞動者施君因鄉村經濟結構崩毀，而不得不到都市當工人，卻遭資本階級者剝削與壓迫，最終又窮又病而亡，通篇充滿作者對不公不義的社會沉重的抗議。

康道樂，〈失業〉 《台灣新文學》2卷5號 龍瑛宗捐贈

康道樂（1910~1974），台南人，本名莊松林或筆名朱鋒較為人所知。日治時期奉行無產階級、社會主義，曾經因參與工人運動遭台灣總督府處罰必須「從事工作」，強迫其脫離無產階級的身分。此篇作品講述主角德興原本在「肥料商信昌行」擔任小職員，在一個平常的日子，被店長以農民窮困，積欠肥料錢太多，導致商行營運困難，而以商行必須結束營業而辭退德興的工作，這對於家有病妻、幼兒的他來說，實在是晴天霹靂、束手無策的事。

破天際探天光

鍾鐵民，〈洪水〉

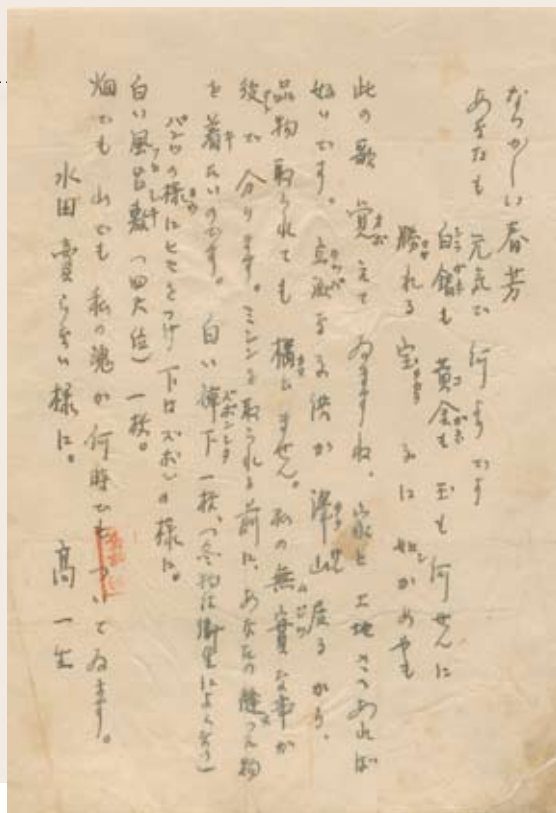
財團法人鍾理和文教基金會提供

鍾鐵民（1941~2011），屏東高樹人，後隨雙親定居高雄美濃，作家、教師。有著「意志如鐵，所寫為民」之稱的鍾鐵民，將〈洪水〉更名為〈洪流〉發表於《聯合報》。講述主角吳金松遇上一場洪水牽引出夫妻面對勞農境遇的心態。雖然擁有田地，以及百頭豬，但欠的飼料、做的工，一下都兩手空空，到頭來欠了一身債，雖然如此，在大水退去之際，打起精神，弄頓可飽足的食物，清理泥漿後，又可重新出發。

高一生，「高一生遺書」

國家人權博物館籌備處典藏，高英傑先生捐贈

高一生（1908~1954），阿里山鄒族，政治家、教師。以歌聲和愛守護家人的高一生具有音樂天分，結合鄒族傳統創作不少與台灣山林有關的歌曲。戰後因主張「高山自治」而遭國民政府構陷貪污入獄、殉難。在這封遺書中，充滿對土地的愛，也期待這樣的情感能協助至愛的妻子渡過餘生。

「山海地土的靈魂——勞農文學特展」 導覽

文・攝影—王嘉玲 展示教育組

展覽緣起

日治時期台灣從農業社會逐漸進入工業化時代，勞動者亦受到各方力量的剝削迫害，如殖民者、威權體制、資本家等，台灣農民運動自1923年開始，1929年

噤聲轉為地下，歷經台灣政治社會的迭替，作家與勞動者始終站在一起，運用著小說、詩歌等書寫方式，參與台灣的勞動足跡，以溫柔又激烈的力量，拿著筆桿、揮著鐵鍬，為普羅大眾發出抗議之聲。1960年代的《文學季刊》，1970年代鄉土文學論戰，許多描繪邊緣人們勞動生活情景的題材與相關運動的創作，在文壇上至今仍持續不墜。本館為見證這台灣文學中最赤誠、最勇敢的生命力量，於2015年1月23日至7月19日展出「山海地土的靈魂——勞農文學特展」。本展以勞動為核心，以農工相關的文學為主題，呈現1920至1980年代的勞動書寫，希望藉由作家的筆描繪勞動者吟詠樂天的心志，也刻劃痛苦的印記，記錄他們爭取生存尊嚴的鏗鏘吶喊。

“

本展入口意象主視覺設計以鐵件勾勒「拳頭」立體裝置破題，拳頭代表了雙手是勞動的力量所在，象徵對強權的對抗，更暗喻著勞動階層的團結奮起是為了生存尋求出口，如賴和所說：「勇士當為義鬥爭」，是為尊嚴，也為生活。

”

本展入口意象的拳頭代表雙手是勞動的力量所在。

展覽導覽

本展第一展區為「無米樂唱謝天」主題，以作家陳秀喜詩作〈台灣〉開場，詩中謳歌美麗的台灣像是母親永恆的懷抱，展場空間呈現田園圍籬一隅，搭配黃土水「水牛群像」圖像，佐以原住民作家亞榮隆·撒可努的勞動工具與顏水龍手繪農耕圖等文物，營造出無米樂的恬靜鄉村風光，說明著在這塊土地生活的人民，面對著腳下的地土，眼界所即的山海，只求安身立命、代代溫飽。

第二展區為「爭口飯求生存」主題，以「地土流落到他方，世代只得作奴方」、「不怕流汗滴落土，只怕心血放水流」、「時代進步向前走，人們幸福在哪裡」等子題說明日本殖民政策以強迫收買民有地等方式，扶植日本資本家、製糖會社，農民則變成失去土地的農奴。展場可見警察與農民立體鐵件裝置，暗喻着失去土地的勞動者，在威權體制、資本家的逼迫下，使得佃農世代無法翻身。而糖廠意象說明20世紀初期所設置的新式糖廠與雇工農場，台灣進入了近代化社會，造成農村與產業活動產生質變，然而社會真是進步的嗎？還是造成更大的貧富差距？透過劇作家簡國賢戰後初期的社會寫實劇《壁》之影片，描述壁分隔出兩個世界，一為失業工人的家庭，一為囤積商人的生活，當一方因貧病、飢餓而深受折磨，另一方卻大肆慶祝財源廣進的強烈對比，希望能引發觀眾的反思。

第三展區為「為尊嚴擊響鼓」主題，走進展區之前，首先所見碼頭情境意象，觀眾可挑起扁擔體驗勞動，竹簍裡可看到剝削、不平、權力等字眼，象徵著工人階級所受到的壓迫，面對這些不公不義，人民只好起身抗議了！本區以「擊！

追討消逝的公義與人權」、「響！全世界無產階級站起來」等子題，說明在1920年代中期之後，在台灣文化協會的啟蒙領軍之下，開始了一連串的農工請願運動，如1925年「二林事件」、1929年鹽工罷工事件等，展場情境復原當時工會活動

場域，配合老照片與宣傳海報讓觀眾走進那段風起雲湧的運動現場。

第四展區為「破天際探天光」主題，展場可見向前奔跑的楊達剪影鐵件裝置，堅持著公平正義的理想，帶領人們一路向前，期盼跑向自由民主、人權公義的未來。台灣進入1950年代加速走向城市化、現代化，工業快速發展，社會階級板塊位移，在台灣經濟奇蹟下，農村卻走向衰頹的命運，此區以「在山野間守住水田」、「在破曉前持守勇氣」、「在文壇上守護土地」等子題，說明1970年代起鄉土文學的作家們如鍾理和、楊青矗、陳映真、王拓、王禎和、洪醒夫、鍾鐵民、黃春明、曾心儀、宋澤萊等人，作家始終站在抗爭的火線上，藉由書寫、行動關懷為土地、為勞農請命。更在1987年解嚴之後，文學界將勞農議題轉化為移民工、女權、居住正義、土地污染、環境倫理等命題，持續守護著這塊土地。

第五展區為「未竟：勞動是生命的表情」主題，以現代勞工眾生群像呈現出新形態勞動者的生命系譜，展場透過「勞動人生」多媒體互動遊戲，讓觀眾體會人生因不同的抉擇，如喜好、興趣而產生截然不同的境遇，並從對應出勞動文學

中的文本，期望在這紛擾而徬徨的時代找到自己安身立命的力量。

小結

勞動者用身體肉身去換取眾人的溫飽，在歷史的洪流中卻是被忽略的一群。策展中見到作家筆下百年前勞動者面對的困境——低薪資、穀賤傷農、高房價、土地徵收等問題至今仍是我們也在面對的課題，關懷勞動者也是關心自己，讓我們重新閱讀台灣社會的勞動事件簿，使勞動者的生命故事給予社會大眾更多的了解，並將此人道精神傳承出去。✎

1. 第一展區「無米樂唱謝天」展區復原台灣農村風光。
2. 第二展區日治時期警察與農民的鐵件裝置，暗喻著失去土地的勞動者，在威權體制、資本家的逼迫下，使得佃農世代無法翻身。
3. 第三展區日治時期農工請願運動現場情境示意。
4. 第三展區勞動體驗互動區。
5. 第四展區「未竟：勞動是生命的表情」展區。

3

4

5

紙上看 杜潘芳格 捐贈展

精選文學文物簡介

文——陳慕真 研究典藏組

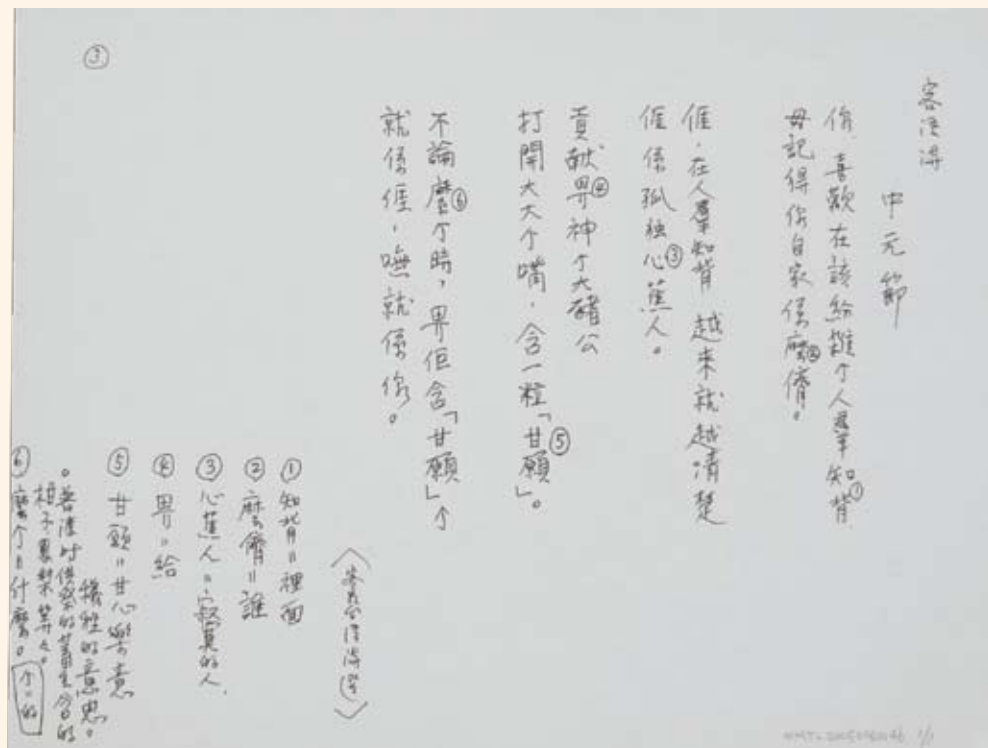
圖——國立台灣文學館

杜潘芳格於2005年4月11日，首次將其文學文物捐贈本館，後於2005年5月、2011年8月、2013年4月、2013年11月陸續進行捐贈，藏品類型有手稿、信札、圖書、期刊，全數共計667件。其中，手稿為最大宗，有411件。其藏品主要有：日記、客語詩手稿、日語詩手稿、日治時期文學圖書、戰後現代詩集、戰後《笠》詩刊、《台灣文藝》等。最大特色為其日記，館藏杜潘芳格日記共計50件，最早為1944年5月，最晚至2003年2月25日，書寫年代跨越了半個世紀。在台灣文學史上，極少女性作家留下如此長時間之日記書寫，杜潘芳格的日記有其珍貴的文學史料價值。本館於2015年2月3日至6月21日，展出「台灣島上的女人樹——杜潘芳格捐贈展」，期待藉著杜潘芳格捐贈之文學文物，呈現一位台灣女詩人在政權更迭、語言轉換下的文學思想與獨特之女性生命經驗。

本文依循展場分區帶領讀者一覽杜潘芳格捐贈展，並精選出代表性之文學文物，以饗讀者。

文學創作

潘杜芳格自就讀新竹女中時，開始以日文進行詩創作，也寫小說與散文，文學生命發軔於1940年代。戰後於1968年左

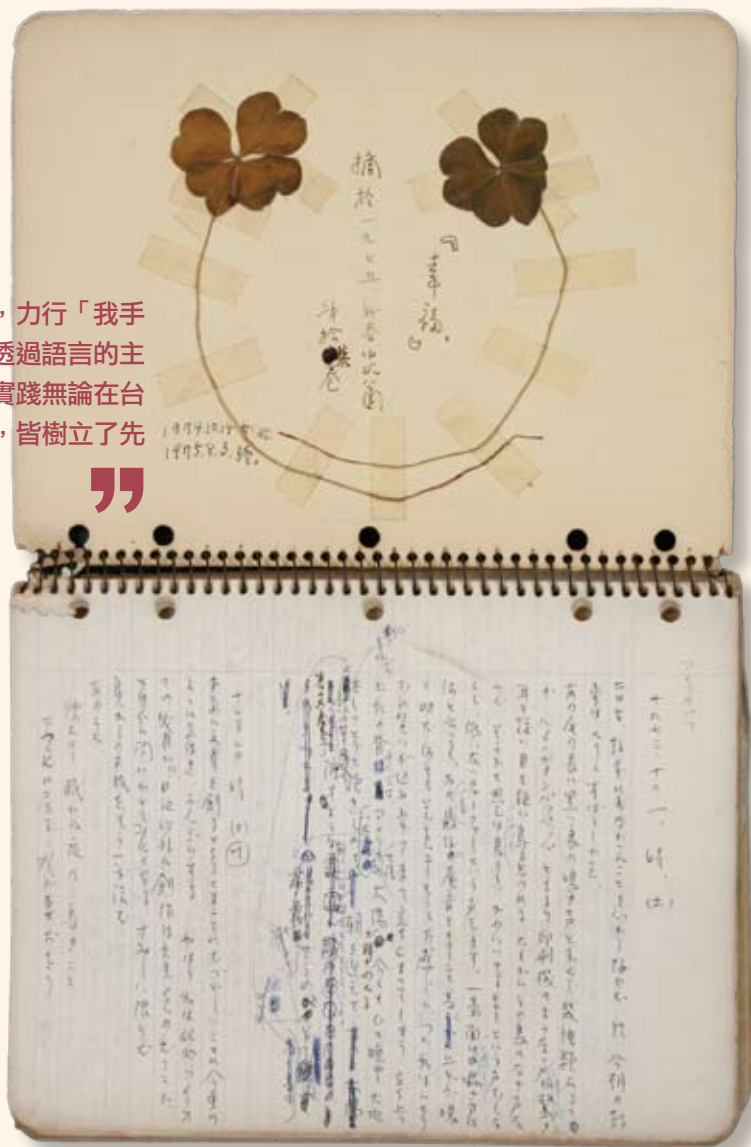

〈中元節〉，杜潘芳格詩作手稿。

“

杜潘芳格為「跨越語言一代」的詩人，力行「我手寫我口」的創作實踐，強調台灣人需透過語言的主體性，建立台灣的主體性。其言論和實踐無論在台灣母語文學運動史上或客語文學史上，皆樹立了先驅性的指標意義。

”

〈杜潘芳格日記：《幸福》第十七卷〉
寫於1974年10月14日至1975年8月3日。

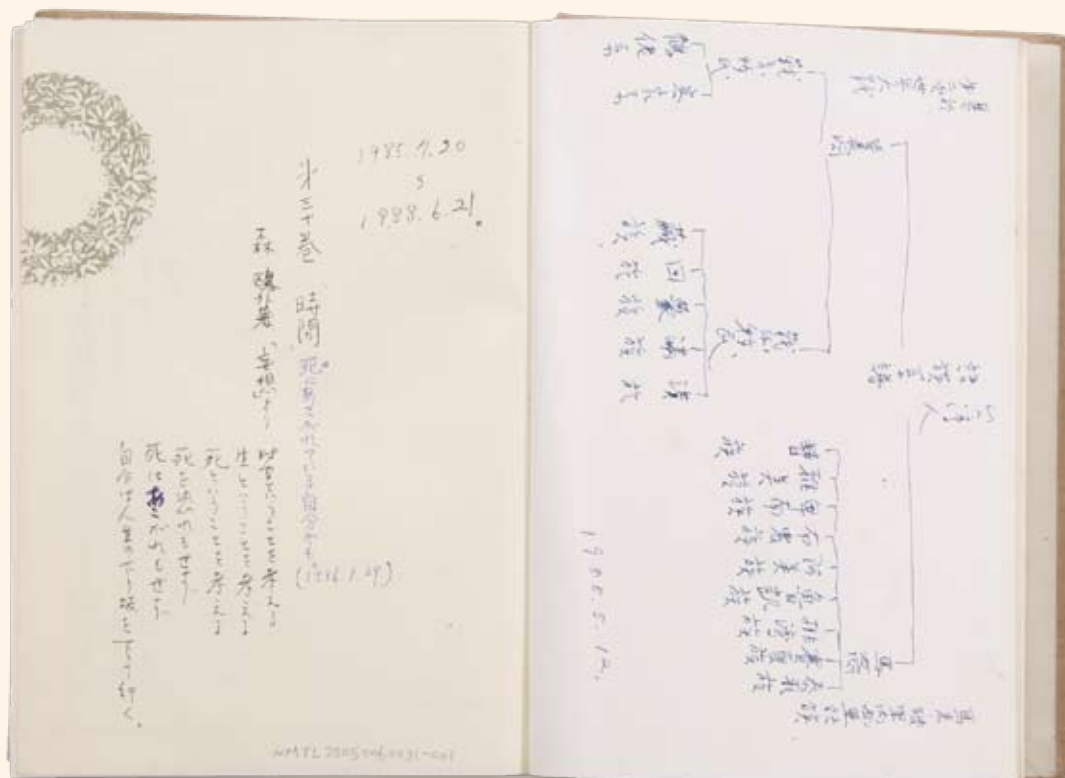
右開始出現於詩壇，創作以現代詩為主，兼及隨筆。其詩作主題含括信仰與人生思考、母土描寫與歷史反思、社會關懷與批判、自然之歌頌與國族文化認同等特質。其詩集擅以親人命命名：《慶壽》、《淮山完海》、《朝晴》、《遠千湖》、《青鳳蘭波》，每本詩作皆蘊藏了詩人對親友親密且豐沛的情感。

女性生命史

杜潘芳格，本名潘芳格，出生於1927年的新竹新埔，客家人。童年和少女時代為台灣的日治時

期。1948年與杜慶壽醫師結婚，於戰後初期走入家庭，扮演妻子和母親的角色。生性浪漫，崇尚自然，喜愛花草，信仰基督。在操勞辛勤的妻職、母職身分之外，她喜愛欣賞大自然，收藏四葉幸運草，禱告與讀聖經。

從少女時期開始，杜潘芳格即有寫日記的習慣，其從1944年5月27日開始寫日記，中間或有間斷，但至今仍持續書寫，年代跨越了近半個世紀。此批日記不但呈現了台灣在不同殖民政權轉移下的實況，也體現了一位台灣詩人在大時代的轉變中，經歷少女、妻子、母親的不同女性角色與生命經

〈杜潘芳格日記：《時間》第三十卷〉
寫於1985年7月20日至1988年6月21日，杜潘芳格於當年日記扉頁繪製台灣人語族系譜。

驗，為台灣女性史研究和台灣社會文化史研究的重要文獻。

跨越語言的一代

身為「跨越語言一代」的詩人，母語為客家話的杜潘芳格，和同時期的台灣人一樣，歷經國族、語言轉換的雙重困境。杜潘芳格一生更換過三次國籍，前兩次的國籍是台灣人無法選擇的命運，後來美國國籍的選擇則是因為越戰引起的恐慌、不安全感為尋求避難處所致；然而，最後詩人仍以台灣作為她久留之地。歷經日本、中華民國、美國三階段國籍的更換，其文學語言也顯出其更迭；15、16歲時開始用日文思考寫作，戰後被迫學習中文，並將日文作品翻譯為中文，八〇年代中期回歸母語書寫，創作語言從日語而華語，從華語而客語。文學語言的轉變歷程亦呈現其國族認同流動之軌跡。

客語文學的實踐

台灣的「客語文學」在八〇年代後隨著整體母語文學的興起而產生，首由杜潘芳格開啟風潮，率先以客語從事現代詩寫作，並多次發表對母語文學的論述。何以晚年要在文學創作中回歸母語？對此詩人曾說：「為什麼現在我們而努力學習母語？最重要的是要明瞭『我是誰？』、『我是怎樣的人？』」，又說：「母語是心靈的細胞，沒有母語的台灣人根本不算真正的人了」，多次疾呼母語和台灣認同的緊密關係，提倡建設台灣各族群母語之復振與創作；1993年7月，杜潘芳格參加於奧地利維也納召開的臺灣文學研究會時，發表〈母語个功能〉，從愛爾蘭、挪威的歷史經驗論述台灣母語文學的正當性，呈現杜潘芳格對母語的思考及其語言態度。在台灣母語文學興起的年代裡，杜潘芳格的言論和實踐扮演了極為關鍵的重要角色，也在客語文學史上樹立了先趨性的指標意義。☒

「台灣島上的女人樹——杜潘芳格捐贈展」展覽介紹

文・攝影一程鵬升 展示教育組

杜潘芳格，有著多重的身分，女性、客家人、基督徒、現代詩人、跨越語言的一代。女性與客家人的身分與生俱來，基督教是由母親而來的信仰，現代詩人則是通往文學道路的身分、跨越語言的一代則是時代造就的不得不為。本展的展示設計，期望透過其各種身分特質的呈顯，讓觀眾認識這位作家及其作品，並理解她的時代與生命。

展場區分為文學創作、女性生命史、跨越語言的一代、客語文學的實踐等4個主題，在進入各區展間之前，觀眾可以在展場大廳先

“

展覽名稱「台灣島上的女人樹」出自其詩作〈相思樹〉中的詩句：「我也是／誕生在島上的／一棵女人樹」。「相思樹，會開花的樹／雅靜卻不華美，開小小的黃花蕾。」台灣島上的女人樹究竟是一棵怎麼樣的樹？請跟著我們一起進入杜潘芳格的文學世界。

”

展場入口，枝枝相連的樹木形成一片樹林，以詩文為養分，結出生命的果實。

觀看GOOD TV精心製作的影片「誕生在島上的女人樹——杜潘芳格」，認識杜潘芳格的成長背景及文學成就。成長於新竹縣新埔客家望族的潘芳格，生命故事就很精彩，自由戀愛遭父親反對，最後獲得成全與杜慶壽醫師結婚。婚後一心想往文學發展的她，卻連生了7位兒女，養兒育女的勞心勞形，讓她無法專注在寫作上。日治時期已完成學校教育精通日語的她，面對戰後語言、文化的轉換，亦讓她的文學創作之路多所阻礙。幸而有笠詩社文友們的鼓勵與協助，開始發表詩文譯作，對於文化的反思讓她開始以客語創作，建構客語文學的主體性。

文學創作

本區展出杜潘芳格的詩集及創作手稿，呈現其詩觀與多面向的詩

作。本館捐贈展的展覽文物通常以作家本人的捐贈為主，但杜潘女士捐贈本館的文物中並沒有個人的詩集，因此我們從其他作家的捐贈文物中，找齊全部7本詩集，見證當時文學社團活動、文友互贈作品、互相蒐藏的文壇情誼。杜潘芳格早期曾想寫小說，後期創作以新詩為大宗，並有部分散文。從少女時期就喜愛閱讀、思考的杜潘芳格，對生命、生活都有許多的想法、想像，呈現在作品中包含了以抒情為基調的原鄉追憶、以美善為題材的現實關照、以真理為依歸的生命哲思等，展場設置了4本互動書籍，讓觀眾閱讀／聆聽杜潘芳格不同風格的作品。展場內的平板電腦放入經過剪輯分類的影片，有十幾首詩人的作品在其中，可以聽到詩人以客語朗誦自己的創作，以及解說創作的心路歷程。

女性生命史

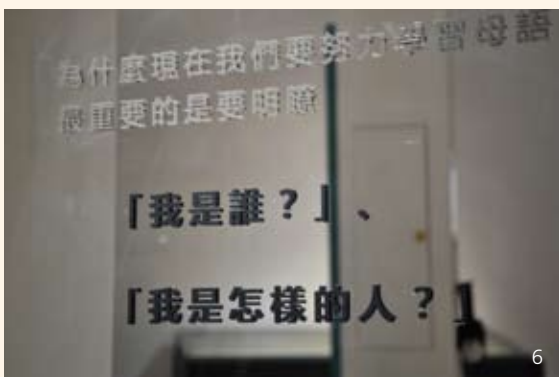
杜潘芳格從年輕時開始書寫日記，當時正是二次世界大戰末期，其持續不斷地書寫，留下數量可觀的日記，是珍貴的常民文化史料，也記錄了台灣社會由戰爭末期到今日的過程。日記以杜潘芳格最能靈活運用的日文寫成，對不諳日文的人而言，簡直就像密碼一般，但從日記的題名及內容的漢字我們仍能一窺一二。日記是一個人最私密的書寫，包含了無數的心情；實際上，除了心情，日記本內還有大量的四葉幸運草，是杜潘芳格在各地撿拾的。她曾感性地說：自從丈夫去世後，就再也沒撿過幸運草了。

因年代長久加上長期的使用、翻閱，挾帶紙條、幸運草等，此批日記入館時，部分有損壞狀況，本館進行文物修復，移除劣化的膠帶、重新裝禳破損的日記、清潔蟲蛀的孔洞並修補，以延長文物壽命。

跨越語言的一代

試想如果有一天，你被禁止用熟悉的語言、文字來表達、記述任何事情，而必須學習另一種語言、文字來使用，會是什麼樣子？跨越語言一代的作家遇到的就是這樣的困境，實際上，日治時期出生、成長的台灣人在戰後都遇到這樣的問題，只是

1. 7本詩集來自3位不同作家的捐贈，齊聚於此呈現杜潘芳格詩集命名中的「密碼」巧思。
2. 展場內的互動書籍，打開書頁、閱讀聆聽杜潘芳格不同風格的詩作，共有〈子宮〉、〈中元節〉、〈變成蝴蝶像星星那麼遠的！〉、〈重生〉等4首詩。平板電腦內有詩人朗誦自己的作品、解說創作的心路歷程，觀眾可點選觀看。
3. 由「文學創作」進入「女性生命史」展區，坐下來，翻開《台灣詩人選集》，閱讀，杜潘奶奶以生命寫成的詩篇。
4. 杜潘芳格的日記，記錄了一位女性從青春洋溢、步入婚姻、養兒育女、攜手相伴、子孫成群的過程，至今仍然持續地書寫中。
5. 日文書籍是杜潘芳格閱讀的大宗，也是其知識的來源，有些是日本人出版的書籍、有些是外文書籍的日譯版本。
6. 展場中有〈母語个功能〉7頁的演講稿，觀眾可滑動展板細細閱讀，了解杜潘芳格對母語的思考，了解為何我們要努力學習母語，以便明瞭「我是誰？」、「我是怎樣的人？」

搖筆桿的作家比一般人更嚴重，原本豐富的詞彙、文法，思考的深度，在這樣的語言轉換中，或而流失或而無法表達，有人因此停筆、有人經過長時間的努力才得以用中文發表作品。本區可見杜潘芳格的日文藏書及各種語言版本的手稿，積極「跨越語言」的努力嘗試。因為以日文創作、書寫，引起日本人的興趣來台灣拜訪杜潘芳格，而得以託人在日本買小時候吃過的日本咳嗽藥，久咳不癒，吃了許多藥都沒好的咳嗽，獲得緩解，也算一件美事。

客語文學的實踐

本區展出演講稿〈母語个功能〉、手稿〈詩的教養——我對客語詩的創作觀〉，呈現杜潘芳格為何要以客語書寫的論述。大量的客語詩手稿，可感受詩人回歸母語創作，以最親近的語言表達心中所感、腦中所思的那份親切。手稿中不時出現註解，以中文解說客語文字的意涵，其對客語文學的推廣與用心可見一般，展場中的影片也盡量以客語版本的內容作為呈現，期望讓非客家族群的觀眾能由此認識客語及其文學。

結語

杜潘芳格是一位獨特的詩人，可以單純地閱讀她的詩作，進入自身的想像，她的文字充滿各樣的可能性，可以溫婉、可以銳利、可以遨遊天際、可以遁入塵土；也可以了解她的生命歷程後，再來看她的作品，又有一種不同的體會。展覽手冊收錄3篇作品，詩人李長青重新潤飾的〈鋼鐵蝴蝶——向杜潘芳格致意〉、杜潘芳格女兒杜佳陽的〈記父親病中九日〉，以及口述歷史的〈基督徒詩人——杜潘芳格女士自述〉。作品皆由杜潘芳格親自挑選，認為能呈顯其生命中的三個重要元素——文學創作、家庭、信仰。透過此三篇作品，讓觀者以全人的角度，認識杜潘芳格捐贈予本館的珍貴手稿、日記及文學文物。藉由捐贈的展示物件，輔以客家委員會、GOOD TV、黃明川導演精心拍攝的影片，透過相關文物、影音內容的呈現，期望觀者能夠體會杜潘芳格「雅靜卻不華美」的文學世界。✎

帶著文學 去旅行

台灣文學地景閱讀 與創作App上架

文——洪彩圓 研究典藏組
圖——國立台灣文學館

智慧手機的普及化，現在幾乎是人手一機，民眾透過行動載具來取得資訊，這不但改變民眾擷取資訊的方式，亦改變博物館的營運模式，國內外很多博物館開發行動載具的App來提昇服務品質。茲將本館開發之「台灣文學地景閱讀與創作App」介紹如下：

構想

將文學作品與城市地景結合，並整合文化部「閱讀文學地景」網站之內容作品，開發「台灣文學地景閱讀與創作App」，供民眾下載，閱讀與創作相關景點作品。另將每一作品標註GPS座標，利用手機定位功能，讓民眾在實際移動的同時，App程式同步顯示現場所在位置附近之相關作品，讓文學與土地融為一體。民眾除可閱讀及探訪作品實景，亦可追尋作家腳步成為創作者，在深具意義的地點「創作」，留下屬於自己的文字、圖像，在虛擬空間建構一個「文學創作」與「歷史地景」共同連結的記憶地圖。

功能

「台灣文學地景閱讀與創作App」是一個整合式文學閱讀與創作平台，可同時透過手機應用程式與電腦介面支援。民眾可以利用手機、平板、筆記型或桌上型電腦閱讀與創作，電腦版部分可連結至本館「台灣文學網」文學地景單元(<http://dn.nmtl.gov.tw>)。此平台功能主要為「創作」、「閱讀」與「管理」三部分。

“

本館為鼓勵民眾閱讀與創作，特開發一款行動App，
上架短短1個月，已有多人下載，至今已累積上百篇民
眾之創作作品。

”

創作——民眾下載此App，並經註冊為會員後，即可進行創作與發表。整合 Google Map 的 GPS 定位功能，每當民眾輸入書寫之景點地址後，作品會被加註地景參數，標註於虛擬地圖上，等待其他民眾用手機或電腦讀取作品（含文字、圖像），民眾亦可依創作作品內容規劃景點路線。

手機版App說明（由左至右）

圖1：首頁畫面

圖2：閱讀主選單畫面

圖3：作品地圖標示

圖4：作品街景

圖5：閱讀現場地圖

圖6：電腦網路版首頁畫面

QR Code 下載
(適用Android系統)

閱讀——此App內含近200位作家，約450件台灣地景作品，透過閱讀功能，可欣賞作家之作品，此功能內含(1)「遇見作家」單元：提供知名作家介紹、閱讀作家文學地景作品與作品賞析，及聆聽作品之朗讀語音資料；(2)「文學走讀」單元：提供閱讀作家之「作品路線」與「景點路線」作品。

「作品路線」是將單一作家於作品內提到的景點與周遭相關地景結合成一路線，讓民眾跟著作家腳步旅遊；「景點路線」匯集不同作家對同一區景點之書寫作品，民眾可欣賞同一景點在作家們眼中不同的樣貌；(3)「閱讀現場」單元：利用GPS定位方式，此App可計算民眾所在位置，同步顯示現場所在位置500公尺內之相關景點作品，地圖上標註作品位置，民眾可以依地圖，展開虛擬的閱讀路線，追蹤作者腳步，親身蒞臨作品誕生的第一現場，亦可使用Google Map衛星街景功能，瀏覽實際地景周遭環境照片，進行文學虛擬雲端旅行；(4)「全民書寫」單元：系統將民眾創作與該地景相關並經審核通過之作品於此單元公開，提供民眾瀏覽查詢。也可供查詢最新作品、人氣最旺、共享路線之作品。民眾可將閱讀之作品於Facebook、G+社群網站分享，或標註為我的最愛。

管理——類似一般網路論壇管理，由後端「管理者」審核與管理民眾上傳之作品。民眾上傳發表之作品內容與題材不拘，然而涉及商業活動、國家機密、偏激言論、語言暴力、傷風害俗、抄襲或其他違法行為時，經民眾投訴或管理者發現，依管理規定刪除作品。

效益

國內外博物館在App的應用已非常普遍，一般主要應用在提供博物館相關訊息活動或導覽。例如觀眾參觀博物館前，可先從個人的行動載具中瀏覽網頁或使用應用程序來取得活動訊息；或以行動載具搭配數位內容以及適當的導覽介面，形成個人數位導覽。然這些都是民眾單方面接收博物館所提供的資訊，民眾在取得資訊後，回頭再使用該App的機率不高。本館開發之「台灣文學地景閱讀與創作App」並非針對某一展覽而開發，無內容時效性問題，除提供閱讀作家作品外，民眾可藉由行動載具或電腦創造資訊，進行線上分享，非單向由本館提供資訊。且藉由民眾的參與創作，作品數量會不斷擴增，當民眾看到自己作品被瀏覽，而有成就感，自然會不斷回流再訪與創作，達到本館開發此App的目的，即鼓勵民眾閱讀與創作，進而推廣台灣文學。

結語

博物館為提昇服務品質相繼開發App，如何在眾多App中，被看到、下載、喜愛使用，除有好的行銷策略外，App本身需具有獨特性。本館「台灣文學地景閱讀與創作App」，利用文學創作程式，提供民眾創作應是創舉。目前上架之App僅適用Android系統，擬於今年續開發iOS系統。歡迎民眾至Google Play商店或本館台灣文學網「文學地景」專區提供之QR Code進行下載，展開一場文學旅行，讓作品不再只在紙上呈現，而能鋪陳於大地，成為風景。

府城講壇已經滿5年囉！這5年來，文學館用心為府城的民眾請邀了來自文學、藝術等等不同文化領域的講者前來與大家共享府城午後溫暖的陽光，也期望這樣的分享，除了讓府城民眾品味悠閒與豐富饗宴之外，藉由台上台下心靈的交流，攜手走在瀟灑藝文霞彩的文學旅途上。

跨入第6年的府城講壇以「文學思奔」為主題，從文學底蘊出發，朝向人文藝術等領域跨界交流發聲，邀集本身同時橫跨在不同領域、卻又在其專業卓然有成的知名人士，前來作不同型式的講演，為府城民眾帶來文學跨界的不同體驗；例如從現代文學轉身，為傳統崑劇重拾青春光彩、近來又投身舞台劇的白先勇；獻身公職卻不忘深耕鍾情所愛的油畫藝術家林金田；曾經橫跨廣播、電視同時也是小說暢銷書榜上常勝軍，投身國家公園當志工後轉而寫下一篇篇詼諧又生動有趣生態故事的苦苓；既是知名文學大家、又身具媒體人的張大春；集編、導、演一身，從京劇橫跨影視的當代傳奇劇場總監吳興國；及手執教鞭、足踏鄉土，筆下化生篇篇動人詩文的鄉土詩人吳晟等等橫跨說、寫、演、藝等文化領域大家前來府城與民眾共度一個充滿藝文芳馨的午後時光。

2015， 與文學 一起思奔

文——黃華庸 展示教育組
攝影——陳昱成、陳星如

白先勇：《孽子》從小說到舞台

「2015府城講壇」的開場，我們邀請了白先勇先生前來與大家見面。值2014年兩廳院首度將其現代文學作品改編成年度大戲——《孽子舞台劇》，由吳中天、唐美雲、樊光耀、柯淑勤、莫子儀、陸一龍等硬底子演員挑大樑演出，獲各界好評不斷；文學館特爭取到兩廳院紀錄影片公播授權，將全劇原汁原味呈現播放，提供給喜歡文學的民眾一個嶄新體驗外，白先勇緊接著在1月24日蒞臨「府城講壇」親自現身說法，在府城民眾的熱烈掌聲裏，神采奕奕侃侃而談，從作者角度剖析「《孽子》從小說到舞台」的點滴過程，分享他當初如何在筆下用文字型塑書中人物，而這些人物又是如何從文本中走上舞台，將這個感人的故事重現……

苦苓：我在國家公園的日子

曾獲多項文學獎，著作多達五十餘冊，每出書必高踞暢銷排行榜的苦苓，經歷婚變風波後從兩性專家、知名作家兼媒體人的身分遠離塵囂遁入大自然，成了雪霸國家公園裏的自然生態解說員，8年後他重新提筆寫下他對自然的觀察與生命體悟——《苦苓與瓦幸的魔法森林》。再度以作家身分回到人世的苦苓，揚棄了兩性專家身分，斂去媒體人的鋒芒，他回到人生中最初的學習，以天地為師，學習和自己相處；與森林為友，重新省察自我；如同繭居的蠶蛹般重新蛻變、追尋自我最真的本質。變身為超級解說員的苦苓在二月現身府城，和民

2015府城講壇首場由白先勇談《孽子》，現場觀眾反應熱烈。

眾分享國家公園中的動物、植物、昆蟲們，種種生動有趣的自然生態故事，在談諧笑語中諄諄談著對生命的尊重，和他從自然中體悟並豁然走過波折人生的重生智慧。

林金田：舊情綿綿——擺盪的歲月

橋是人世間最偉大的發明，它連接了遙不可及的兩地，橫跨了無法行走穿越的鴻溝，而吊橋更是橋中之最，因為它往往出現在山巔水湄，除了建造難度更高、帶來的便利性更多，獨特的工法和造型，更是當地最美麗的一道弧形風景線！三月的府城正是春暖花開的時候，曾任文化部主任、現在全心投入藝術創作的油畫藝術家林金田先生，在這樣的季節緬懷起過往在山裏跟隨父親的時光，悠悠談起他自幼跟隨台灣吊橋建造大師林枝木先生走遍全台灣最深僻、最偏遠的山間溪旁，親眼目睹一座座吊橋從無到有的建造過程，

山的翠綠、溪的清澈、對建橋工人的敬佩和對父親的孺慕……，這些都在幼年的林金田眼瞳中深深銘印，成為他日後繪畫及詩文創作的重要題材；在豐富飽滿的色彩油料中，藝術家執起畫刀，點、拖、抹、刮、堆……，重塑記憶裏那一座座利便交通、丰姿綽約的吊橋，並帶來難得的詩文創作，用文字與畫作與民眾分享那段舊情綿綿·擺盪的歲月！

張大春：李白同誰將進酒

「當代優秀小說家，好故事，會說書，擅書法，愛賦詩」的張大春，創作風格與體裁向來以「頑童」著稱，早年師法魔幻寫實主義，常以跳脫日常語言筆法、虛構與現實交織成小說；近年來除了涉足廣播媒體主持、撰文臧否時事外，重新投入純文學創作，撰寫古詩的同時又放筆寫下百萬字《大唐李白》系列作品，獲得文壇熱烈迴響的張大春，在初夏時分來到文學館和府城民眾分享他是如

“

跨入第6年的府城講壇以「文學思奔」為主題，從文學底蘊出發，朝向人文藝術等領域跨界交流發聲，邀集本身同時橫跨在不同領域、卻又在其專業卓然有成的知名人士講演，為府城民眾帶來文學跨界的不同體驗。

”

何放縱神思、穿今越古地回到了唐朝，與大詩人李白的古今文人交流經驗，及這樣古今歷史交錯重疊的經驗對應現今的社會環境，在熱愛文學的文人眼中筆下衝激出的花火和省思。

吳興國：當代傳奇劇場的創新與傳承之路

從傳統京劇出發，致力於將京劇結合西方舞台劇以及舞蹈等等創新表演藝術的吳興國，身兼編、導、演不同角色身分穿梭於現代舞台及螢光幕中，卻絲毫未落下坐科8年打下的深厚功底，舉手投足間眉宇英氣不減，站上講台亮相時眼神一凝，征伐沙場的大將之風立現，而開口卻又謙沖自牧，朗朗談著他在三十出頭就創立的當代傳奇劇場，當初改編自莎士比亞名劇《馬克白》的創團作品《慾望城國》一舉成功，足跡遍至英國國家劇院、法國亞維儂藝術節、美國史帕雷多藝術節與重要劇院演出經驗，之後又陸續創作了改編自莎士比亞、希臘悲劇等經典的戲劇作品，結合傳統京劇表演，帶領當代傳奇演員們為劇場創新揚起一面嶄新的先鋒旗幟的光鮮風采背後，不為人知的艱辛與努力。

吳晟：土地芬芳、詩歌傳唱

生於台灣母親河——濁水溪畔的鄉土詩人作家吳晟，手執教鞭、足履鄉土，一直以「寫台灣人、敘台灣事、繪台灣景、抒台灣情」為創作主張，從生活體驗中醞釀出來的詩文作品，情境動人，包含深刻的哲理，常被選入國中小學語文課本中；除了分享芬芳土地詩作外，同時也將講述近年來與創作歌手的公子吳志寧攜手，將篇篇詩文譜上旋律，轉化成首首動人歌曲的經驗，本場次並有台南女中多元選修班同學們熱情獻唱吳氏父子聯手創作作品《泥土》，將詩人對於台灣這塊芬芳土地深厚的情感，在優美傳唱的詩歌中盡皆呈現，也為上半年度的府城講壇譜下悠揚的篇章，令人聽之品之，繞樑餘味不盡。☞

暢談舞台劇改編，白先勇掀《孽子》旋風

文——陳昱成 公共服務組

白先勇發表於1983年的長篇小說《孽子》，已成華人世界同志文學的經典作品，膾炙人口，1986年改編為電影，2003年改編為20集電視劇，2014年以舞台劇形式在台北兩廳院、高雄演出。由《孽子》電視劇的導演曹瑞原再度執導，在高雄場演出時，白先勇透露，在場觀眾從90歲到10歲幾乎哭成一團，因為這批演員都很優秀，擔任要角的都是一時之選，莫子儀、吳中天、柯淑勤等人的演出都把小說裡的人物演活了，而更受到矚目的，是演出阿鳳這角色的張逸軍，恰如其份的透過舞蹈、肢體，把這隻野鳳凰呈現在舞台上。舞蹈，正是打破小說，被限制在一個舞台上，用來呈現充滿想像空間、不容易透過對話呈現的手段，也是《孽子》在幾次的跨界改編中，最大的突破，因為電影和電視都是寫實的場景，像小說中的「黑暗王國」，便是在此次改編的過程中首先遇到的第一個難題，其次則是「龍鳳血戀」，就在找到舞蹈元素之後，為整個呈現方式找到了新的方向。

白先勇表示，作為一個作家，首先要對自己百分之百誠實，寫作時更不能有所顧忌，才能夠寫好作品，他便是持這個態度創作《孽子》的，他更發現，這本小說除了在當時挑戰社會禁忌的同性戀話題，更是一部刻畫「家庭」的小說，也是一部關於一群在黑暗中活動的孩子，尋找心靈上的家的故事，除了男男情慾、兄弟、父子、母子等關係，也都在小說中有深刻的描繪。

一齣舞台劇的成功，除了人物的刻畫要能鮮活之外，這部戲的舞台設計、燈光設計、投影、主題曲，也都別具巧思，例如主題曲邀請到楊宗緯深情演唱，在起伏的舞台劇節奏中，透過歌曲引領現場觀眾情緒。這一次，白先勇與曹瑞原再度攜手掀起《孽子》旋風，在有限的舞台空間中，把十萬餘字的長篇小說，複雜的故事，好幾位的小說人物，以及充滿禁忌的同志議題，再一次做了成功的跨界，這些自《遊園驚夢》及崑曲之後的全新挑戰，白先勇做了一番的回顧，民眾回響熱烈。☞

文學匯演

“

文學匯演系列活動主要是以靜態文學文本為主，嘗試以「身體書寫文學」此一動態跨域表現文學的延展性。無論是改編法國詩作的親子戲劇、原住民文學及台灣現代詩，皆連結文學敘事與肢體藝術創作的綜合美感經驗。

”

「一隻鳥的畫像」親子戲劇

文·攝影——王嘉玲 展示教育組

2014年文學匯演為擴大參與觀眾群，首檔藝文展演特別針對4歲以上的親子觀眾推出「一隻鳥的畫像」劇碼，邀請台南在地劇團「影響·新劇場」於2014年12月6日於文學體驗室演出，當天現場共計百人大小朋友齊聚一堂，進行了一場別出心裁的藝術饗宴。

「一隻鳥的畫像」戲劇靈感源自二十世紀法國最受歡迎的詩人賈克·裴外（Jacques Prévert）的同名詩作《一隻鳥的畫像》，描述成為小鳥畫像的歷程，「鳥」在詩作中除了「自由」，也代表著創作靈感，除外也提醒人們對自然要以等待的心情溫柔對待。編導呂毅新透過肢體、聲音、語言、遊戲、謎語和光影戲的結合，呈現劇場藝術的多種面貌，帶領孩子進入想像和詩的創意世界。

演出一開始以「遊戲」概念出發，由兩位演員扮演兩個愛玩遊戲的孩子，一步步地運用自己的身

體，看似觀察與模仿動物形體方式，製造一個又一個關於身體的趣味，藉由節奏與身體律動的層疊，表現出文字與肢體創作間的轉化。演員以光影劇方式來表現詩作內繪畫形象，試圖將關於詩句一點一滴展現出來，如早晨的太陽、飛揚的蝴蝶、籠中的小鳥……，將詩以圖像化的方式呈現，用光影所產生出來的奇幻影像，讓人沉浸在深深的詩意之中。演出中穿插和觀眾之間的互動活動，打破劇場與觀眾的距離感，交織出台上台下快樂看戲的共融氣氛。戲後並提供現場兒童觀眾動手創作自己心中有關鳥的畫像，透過實作讓孩子體驗到創作與想像力的無限可能性。

在這場展演中孩子除了體會詩作的世界、並感受多元藝術的美感經驗，也能在欣賞的過程中激發創意、刺激思考，開啟大小觀眾更多美學的想像。戲劇中精簡的台詞，流動的肢體，口說語言與肢體語彙兩者間的呼應與轉化，國台語交錯的音韻，平民詩化的謎語，詩句朗誦與光影戲間的前後呼應，讓40分鐘的觀戲體驗猶如閱讀一首詩的經驗，是聽在耳中的文學，亦是坐落眼裡的詩篇。✎

左／演出一開始以「遊戲」概念出發，兩位演員扮演愛玩遊戲的孩子，看似觀察與模仿動物形體方式，製造一個又一個關於身體的趣味性。

右／兒童觀眾動手創作自己心中有關鳥的畫像。

文學與戲劇的交會時光

《Tjakudayi我愛你怎麼說》

文——楊蕙如 展示教育組

攝影——黃聖烜

上／聽風吹過樹林的聲音、切過流水的聲音、穿過山谷的聲音，那個就是歌開始的地方。

下／演出結尾，舞者邀請民眾共同參與。

2014年12月7日，本館延伸「文學滙演」策辦方向，再次以文學文本為主體，進行文學結合肢體藝術創作之推衍，嘗試以「身體書寫文學」連結編舞家共同創作，以身體劇場方式進行合作發表，實踐類似於英國DV8 Physical Theatre動態實驗創作氛圍，將文學場景化為舞台，文本形成龐大的故事結構，閱讀裡的心緒起伏轉換為演員們身體律動的視覺感受與情緒直擊穿透。在午後的斜陽微光中，寬廣的文學大廳，為嘹亮的歌聲所包圍，所有的敘述透過身體詮釋於觀眾眼前，無法遮掩與重來的，

每個細節都因表演到位而更為清晰可見。

《Tjakudayi我愛你怎麼說》改編自「第三屆台灣原住民族文學獎小說組」佳作得主朱克遠的作品，演出由原住民青年所組成的「TAI身體劇場」所擔任，主要表演內容為述說一排灣族夫婦（Yigu、Kavu）相隔兩地的家庭故事，描寫從事遠洋工作的Yigu因為一場意外無法回家團聚，而在排灣族的傳統生活裡無論是歲時祭儀或生命禮俗，族人總是習慣於藉由歌謠表達內心，Kavu藉由歌唱傳達思念，盼望家人早日回來相聚。

洪水過後 漂流，
被置放在Pucpuc，
太陽神的眷顧
風的氣息 捲走飄散的芽子 ita...
drusa...tjelu...sepatj...lima...unem...

——〈檜木〉，《我愛你怎麼說》

大廳內外一進一出，演員各自從不同方向切入演出場域，沒有任何台詞或朗讀，憑藉著原住民與生俱來的優美歌聲起落，循著文本的發展，以激昂的舞蹈與眼神間的交錯穿梭於間，時而飄盪著獨舞的對白，時而群體符號式的反覆動作追尋，沒有道具，沒有布幕，以極簡的身體動能傳達出尋找、思念、悲傷等情緒，遠離家園的永恆放逐，彷彿只要將肉身面對家的方向，無論家有多遠，思念有多長，歌聲已將情緒傳達、送抵。

文字敘事的進程經由身體詮釋的通道轉換，不同於閱讀形式的帶領觀眾沉浸於創作者所賦予的希望、美好或疑惑、哀傷等思緒表現，藉由「文學滙演」的推出，我們嘗試將博物館轉為關懷地方社群（事件），反映社會文化現象、並主動性建構與人群、地域結合的場域，促進文學推廣教育要務，也落實本館嘗試將靜態文學文本敘事以動態跨域展現與引發討論的可能性。☒

以舞予詩的彼岸

文——謝韻茹 展示教育組

攝影——黃聖烜

舞者揹著家私猶如揹著沉睡中的老靈魂，每一步都不忍驚擾。

國立臺南藝術大學班芝花劇團指導老師董桂汝，以詩人吳晟《甜蜜的負荷》詩集作為創作文本，與舞者們一起從自己的家鄉談起。藉由童年回憶的閒聊，發想演出架構，並在討論的過程激發出舞者對於土地與自然的想像與批判。那可能是鄉間水稻的擺動、阿公彎腰插秧的堅持；或是晚上五點半飄起的飯香、與童年玩伴一起追逐的閃電逼逼、制式又爆笑的健康操……。於是一齣關注「自然」、「土地」、「家」的舞碼逐漸成形，試圖喚起觀賞者與土地的美好連結。

2014年12月14日晴好的午后，陽光徘徊在屋頂天窗，觀眾早已席地而坐安靜等待歲月的揭幕。首先在耳畔響起的，是詩人吳晟感性的嗓音：「離開家鄉才幾天／好像經歷了很長很長的日子／每天傍晚 在這異國的林子裡／所有的聲息 常化作千千萬萬的言語」。當詩人的聲音戛然而止，徒留兩把椅子擱在舞台中央，呈現日頭落山的場景，悄悄開啟橫跨三個時代的對話。只見舞者分別扮演祖母、父與子的角色，對話夾雜著追憶、甜蜜及感傷：「我們庄的人，就像這日日夜夜流過的溪水，一代又一代地流過，不曾回頭過」，最後對話結束於孩子不解的口吻：「阿爸，按捏～阿媽在哪裡呢？」問號環繞在空蕩蕩的舞台上，留下生命無解的習題。

空氣中流動的沉默令人屏息，直到全體舞者弓身揹著各式各樣的家私緩緩出場，有五斗櫃、板凳、復古電扇、娃娃車等，他們踏出的每個步伐既小心又慎重，像是不忍驚擾沉睡中的老靈魂。直到家私一一放妥在地板上，像是卸下古老記憶的盔甲，以及時代環境改變帶來的沉痾。於是舞者的身體線條柔軟起來，暫時剝離臉皮武裝的面具，氣息開始調勻，有了韻律，像雨點且輕且重敲打在乾涸大地。隨著音樂節奏的改變，時而跳起懷舊的健康操、時而互相追逐貓似的遊戲，時而彎腰挪步插秧。日光也滑落天窗，融入裸裎的腳掌，共同追逐那段逝去的光陰。

總有什麼會永遠留下來吧？於是舞者停下腳步，以靜默的神情抬頭望向虛無，或者匍匐不動如山，試圖回應物換星移帶來的必然與偶然，只見一張又一張的白紙被撕碎，撒向半空，復又聚攏如流沙如蟻丘。他們仍然奮力跳著，似是不捨，彷彿有抽搖的河流在肢體的四個方向洶湧奔走，朝向哺育幾代人的溫暖記憶如甜蜜腹地，不曾分離。

精彩的表演結束後，董桂汝老師除了向觀眾答謝、說明表演初衷之外，還特地準備蚵仔標、戳戳樂等古早味懷舊童玩與民眾互動，在愉快的氣氛中結束最後一場文學匯演活動。

追尋文學家的原鄉

側記重慶、成都暨西安文學交流

文——陳昱成 公共服務組

攝影——陳昱成、楊蕙如

此行重點在與中國西南內陸地區的文學交流，我們藉著拜會文學團體、學術機構、作家紀念館等參訪行程，與作家接觸訪談，建立溝通平臺，並與當地作家協會針對文學創作等議題進行交流與座談。

將台灣文學的種子從沿海帶到西南內陸

台灣文學館過去幾次大陸的參訪與交流行程，以沿海大城為主，如上海、北京、廈門、港澳等地，幾乎沒有到訪西南內陸城市，去年則計畫進一步前往位於西南內陸的重慶、成都及西安3個城市，這個計畫經過了一番波折，以行程可執行為考慮，將3個省分中的雲南省割愛，減成陝西、四川兩個省分，原本的昆明也割愛，以重慶附近的成都替代，終於在2014年11月8日成行，由本館副館長蕭淑貞帶隊前往，筆者和展示教育組楊蕙如隨行。

此行重點在於兩岸之間的文學交流，共計拜會了作家阿來、四川省作協、陝西省作協、重慶大

學人文社會科學院、重慶南開中學、陝西師範大學文學院、重慶市文史館、重慶老舍舊居、梁實秋雅舍、三毛南山故居、杜甫草堂、賈平凹文學藝術館、西安杜甫紀念館，及西安市的獨立書店萬邦書城等，7天行程，扣除前後2天飛行時間，可謂相當充實，我們藉著拜會文學團體、學術機構、作家紀念館等參訪行程，與中國大陸當代作家接觸訪談，建立溝通平臺，並與當地作家協會針對文學創作等議題進行交流與座談，把國立台灣文學館的相關動態訊息帶給當地文學系所的教授，期待未來能開展更多台灣文學方面的交流。

探訪重慶作家故居

之一：老舍重慶北碚故居

第一站是「老舍舊居」，這裡曾是大陸著名作家老舍先生在重慶北碚的故居，2010年起以「四世同堂紀念館」為名，免費對外開放。老舍（1899~1966）除了較為出名的《駱駝祥子》，《茶館》也是傳世的佳作。《四世同堂》則是老舍於抗戰期間在重慶北碚所創作的作品，位於重慶的故居也以此命名。

在當地文史團體的聯繫下，北碚區博物館的導覽員特地為我們解說，老舍舊居除了展出作家文

蕭淑貞副館長(右)代表本館致贈出版品予重慶大學文學院副院長張瑾。

本、手稿、照片與文物資料外，也有電子書、影像資料、數位資料，供民眾進一步了解老舍的生平，整個紀念館內容十分豐富。

根據導覽人員的陳述，老舍舊居目前在中國共有三處，皆為他寫作生涯中重要的住所，分為別「重慶老舍舊居」、「北京老舍紀念館」、山東的「濟南老舍故居」。重慶的老舍舊居剛開放三年多，深灰色建築外面有一老舍坐姿塑像，老舍著傳統漢人服飾，坐在椅子上，巨大的塑像，可供民眾仰望、憑弔。

之二、梁實秋舊居（雅舍）

作家梁實秋先生（1903-1987）於1939年至1946年間曾於重慶市北碚區國立編譯館工作，由於抗戰時期，梁實秋遷徙來到此地，便將居住的房子取名「雅舍」，所創作的系列散文作品則取名為《雅舍小品》。

位於小山坡上的「雅舍」，迎面而來的正是梁實秋先生的雕像，整個雅舍並不大，但是也關了一個小空間，呈現梁實秋的「書房」，他的眼鏡，使用過的鋼筆，與其他文友往來的書信、文章，如實地呈現，彷彿還可以看到大師認真寫作的身影；而作家其他方面的成就，也都予以展示。「雅舍」可謂見證了在梁實秋生命史中占一席之地的重慶歲月。

之三：三毛南山故居

風靡一時、聞名兩岸的作家三毛（本名：陳平1943-1991）生於重慶市南岸區的黃角桮正街，三毛在台灣擁有大批讀者，作品暢銷不墜，本館曾經在2011年3月17日起辦理「夢中的橄欖樹——三毛逝世20週年紀念特展」，同時舉辦系列書展，展出許多珍貴文物，其中包含了她在沙哈拉沙漠時所使用的水壺。此次到重慶，主要是找尋三毛出生地，

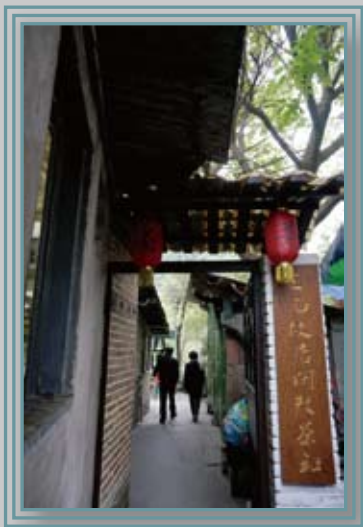
四世同堂紀念館裡面關於老舍的多媒體視聽資料。

梁實秋雅舍裡的書房一角。

本館一行人於梁實秋雅舍前留影。

三毛故居現已成為喝茶的茶舍。

希冀透過實地勘察，為本館所典藏之三毛文物手稿內容增添影像紀錄。

位於南山的三毛故居，不見重慶市區的繁華，映入眼簾的，與城區的熱鬧大街形成了強烈的對比，山坡上盡是黃土，黑瓦舊屋錯落，林木稀疏、凍寒，有些房舍內還養著雞鴨，一個頗為殘破的天地，並存在重慶這個大城市中，而走訪過程裡，似乎可以感受到三毛如流浪般的自由無拘氣息在此地蔓延。三毛的故居，已經變成了茶舍兼餐廳，有客人正在喝茶，見到我們的拜訪，半開玩笑地說要收錢，讓我們嚇了一大跳。

根據了解，住在這間三毛當年出生的房子裡的人，已與三毛無任何血緣關係，如果事先預約，這茶舍還可以吃到特色菜餚哩！而房子外的相關區域，也展示著三毛的照片和她的生平，可見三毛對於重慶人而言，也是一個具有意義的象徵符號，而不是一味地趕流行而已。

訪齊邦媛教授母校：重慶南開中學

此行來到重慶，還有一個重頭戲，就是拜訪齊邦媛教授的母校——重慶南開中學。齊教授曾為本館當年的成立而多方奔走、呼籲，前幾年更在李瑞騰館長任內為本館的「台灣文學外譯中心」題字，

2014年更獲得「行政院文化獎」。

畢業於武漢大學外文系的她，在抗戰期間就讀重慶南開中學6年，在《巨流河》中，齊教授十分清晰地回憶著當時的校長、老師和同學們，每一位人物都相當鮮活，尤其是對她影響深厚的老師和校長，許多當時發生的往事，隨著齊教授的文字一一開展，歷歷在目。

齊邦媛教授對於台灣文學作品外譯推介具有卓越貢獻，近年所撰寫的《巨流河》也深獲兩岸文學朋友喜愛，在重慶與西安的書店都可以看到這本書，本館更將它翻譯為日文，介紹給日本讀者，因此對於此次到重慶，能夠前往南開中學參訪感到十

蕭淑貞副館長（右）代表本館致贈《巨流河》予南開中學校長田祥平。

參訪南開中學校園。

分地興奮與期待。

當我們抵達時，田祥平校長已經在等候我們了，先參觀校園模型，了解從過去到現在的變化，隨後與校長等人展開交流對話。此行本館副館長蕭淑貞特別準備《巨流河》中文版及日文版，致贈南開中學予以典藏，在書中也特別貼上了本館的藏書票，校方同時也回贈了精美禮物，其中包含了南開中學別緻的校徽，並準備了一份禮物要我們回台後轉贈給齊邦媛教授。

隨後田校長帶我們參觀校園，圖書室、生物實驗室、津南村，也與那些正在就讀的莘莘學子們擦身而過，原來，大陸的中學生，是不用穿制服的呢。

我們記錄了許多南開中學的照片，最後更到校史室參觀，原欲和齊教授分享，而回到台灣後，齊教授因為身體狀況因素，又體恤我們南北奔波，婉拒了我們的北上拜訪請求，她要我們以郵件包裹方式，將禮物寄達即可。當筆者在電話中與齊教授聯繫，告知我們因為到重慶交流，而到了南開中學去拜訪時，齊教授顯得十分激動，對於南開6年，她顯然也感到十分驕傲，然而，來台至今，齊教授一直沒有再回到重慶，這些母校的照片，或許可以讓齊教授細細回味當時的青春年少。

成都：拜訪作家阿來、參觀杜甫草堂

重慶的行程結束後，我們便搭乘動車前往成都，只為了見中國茅盾文學獎有史以來最年輕的得主阿來一面，前一晚蕙如在書店購得了《塵埃落定》，在兩個小時的車程中，一路認真拜讀。身為作家的阿來同時也是四川省作家協會主席，但因阿來行程因素，僅能透過短暫餐敘與阿來主席短暫對話。蕙如對於阿來文字描述的內容深受感動，且有機會親自向作者本人訪問此書的書寫歷程感到難能可貴，筆者則向阿來請教是否受到任何的文學作品

本館館員與作家阿來（左4）的短暫會面。

啟蒙，以及最初由新詩創作跨界到小說的緣由，阿來說中國古典詩的涵養對他啟發很大。

阿來也特別帶了尚未正式發行的新書《瞻對》，同時也挑選多本台灣並未上架的書籍，如《大地的階梯》、《看見》、《中國好小說第二季》等，並逐一簽名，贈予本館圖書室典藏。

阿來說他到過台文館兩次，待在本館的圖書室蒐集台灣文學相關資料，並與前任館長李瑞騰會面交談，其中一次是本館閉館期間，本館特地為他開放，他心裡感覺非常溫暖，所以對見素昧平生的我們到訪，是特別勻出時間。

與阿來會面結束後，我們隨即前往位於成都的「杜甫草堂」。草堂自1955年開館至今，頗具歷史及規模，遊客如織。

詩聖杜甫當年因躲避安史之亂而來到成都浣花溪畔，也就是現在的草堂，杜甫自己曾以詩文「萬里橋西宅，百花潭北莊」來形容它，並在此居住了4年之久，創作了達240餘首詩作。杜甫草堂有幾個不同的展覽室，其中典藏了各種杜甫詩集版本、復刻本、手抄本等，並蒐羅各國翻譯版本達上萬冊，為杜甫詩集珍本蒐藏最為集中之單位，其中現場展示詩文翻譯語種與版本，多達上百冊，顯見國際間對於中國文人杜甫作品的關注。本次參訪也特別觀察文化商品販售與展覽結合觀光化的情形，做為未來本館推動賣店及文創商品的參考。

與陝西省作協交流座談。

展出引人入勝的陝西文學陳列室。

陝西：孕育三位茅盾文學獎得主的文學原鄉 之一：拜會陝西省作家協會及陝西文學陳列室

陝西省人文薈萃，擁有深厚的文學傳統，歷代出了相當多馳名的作家。陝西省作家協會是我們認為行程中非常重要的拜會單位之一，希望能夠觀摩陝西文學自詩經以來的發展現況，以及他們如何培植青年作家，如何運作陝西省作協等面向。

最驚豔的，是位在建築物一樓的陝西文學陳列室，占地空間根據官方資料為150平方餘米，雖然不大，但是十分充實，賈平凹、陳忠實等人獲得茅盾文學獎的獎狀，正是陳列在此，賈平凹的手稿也做了呈現，另外還有作家路遙的蠟像，也陳列在展示室中。透過聲光科技媒體，陝西文學從詩經到當代將近三千年的發展，都做了詳盡的介紹，是一個令人感佩其用心的主題展。我們何其幸運，在陝西省作家協會成立60週年的前後來到此地，也剛好見證這個位於陝西作協大樓的陳列室的啟用，做了最早的第一批觀眾。

之二：與陝西師範大學文學院暨中國語言文學教研中心交流

為了解陝西師範大學文學院對於台灣文學作品了解的現況，特地前往陝西師範大學文學院拜會，與文學院教授暨世界華文文學研究所所長程國君博士、蘇仲樂副院長、文學院李躍力副教授、田剛博

士等人進行交流座談。

在與陝西師範大學文學院教授座談中得知，「台灣文學」對他們而言是非常新鮮的主題，對台灣較為熟悉的作家僅限於余光中、張曉風、龍應台、琦君、簡媜、瓊瑤等等，校園內也只有部分研究生利用有限的參考資料進行的台灣作家作品研究，而且經常無法取得第一手資料，加上網路限制使研究無法全面，甚至，台灣文學在課堂上，也只是和港澳文學併在一起，略略一談而已，稱不上一個明確範圍的主題。

或許是因為資訊流通造成的兩岸差距，使得目前推介台灣文學遇到問題，或許日後本館可以朝此方面著手，促進大陸學者、研究生取得台灣文學作家作品的機會。

之三：參訪賈平凹文學藝術館

1952年生於陝西省的賈平凹，曾獲得茅盾文學獎，著作等身，是國際級大腕作家，在文學界有「鬼才」之稱。走進這個文學藝術館，果真被他繪畫方面的天分給折服，風格簡約，色彩樸實，加上簡單文字旁白，實在了得。賈平凹現為中國作家協會主席團委員、陝西省作家協會主席、西安市作家協會名譽主席及西安建築科技大學文學院院長，這個賈平凹文學藝術館就坐落在西安建築科技大學裡。

「賈平凹文學紀念館」成立於2006年9月，

賈平凹文學藝術館一景。

西安市萬邦書城裡台灣作家的作品。

館內蒐藏、展示、研究賈平凹的文學內容與書畫創作等。除了展示空間，還有「書吧」（BOOK BAR）休憩區，此建築還獲得了設計獎章，頗具後現代建築特色。展覽中雖未見其獲得茅盾文學獎得獎狀（陳列於陝西省作協），卻仍然可以瀏覽作家個人成長歷程紀錄，和相關著作約300餘冊，以及書法及繪畫創作。

參觀這個館舍，讓我想到了位於台南市友愛街的「葉石濤文學紀念館」。相較之下，賈平凹文學藝術館整體呈現豐富許多，展覽以作家個人為核心，全面性地展示賈平凹的成長背景、圖像紀錄，陳述作家生活交誼、同時期的作家往來、書信，作家興趣蒐藏與書房、影像等，觀看過程裡，不時為作家多才多藝的創作內容所包圍。

之四：西安市萬邦書城

古都台南有幾家非常有名的獨立書店，在台灣，獨立書店也是一個頗受文化圈關注的話題，因此在西安的文學交流空檔，特意安排了一趟獨立書店的參訪行程，順便觀察台灣文學作品在當地的販售流通情形，或許可資對照台灣本地的特色書店。

當然，我們最好奇的是，哪些作家可以被經紀到華北內陸，哪些又是大陸民眾喜愛的作家口味。經實地走訪後，我們觀察到中國大陸書店的展售歸

類，有港台文學專區，並沒有台灣作家專區，然而，以作家而言，有十分集中的趨勢，某些作家的書會比較多，例如：張曉風、龍應台、蔣勳、張大春、三毛等，網路文學作家九把刀則在非常明顯的位置陳列，可見其知名度與風靡程度。而其他可能接觸到台灣作家的管道，便是網路了，不過大陸依然對某些網站採取管制，基本上大陸讀者仍必須到香港或是沿海城市，才有更多接觸台灣文學作品的機會。

小結

本次出訪的最大成果，可以說是把國立台灣文學館介紹到中國西南與華北內陸，透過各場拜會與交流座談，不僅增進兩岸文學界的交流，也拉進彼此能見度，許多學者、教授也對我們的來訪覺得新鮮，並對於本館的成立宗旨與機構定位感到好奇。

近來中國在國際文學領域迭現能見度，尤其有多位具有國際影響力之作家，是可借鏡與交流之處，此行與中國的文學界、學術機構接觸互動，可觀摩其多元的文學內涵，尤其陝西省擁有陳忠實、賈平凹、路遙等3位獲得茅盾文學獎的大作家，實在是可取材的文學原鄉。而中國最近在作家文物館、文學館方面也多所著墨，彼此交流，有助於未來館務之參考。✎

他山之石如何攻錯

看英國泰德美術館（TATE）如何行銷

文・圖——左美雲 公共服務組

「2014博物館行銷國際學術研討會」來自國內外博物館專家學者、從業人員及研究生齊聚一堂，兩天議程有4場專題講座，發表48篇論文。本文整理自泰德美術館數位傳播主任瑪麗亞・佩芙蘿以「開發新觀眾」為題之專題演講，分享泰德近年如何運用行銷策略推廣展覽，手法之多元，值得引薦。

前言

行銷無所不在！20世紀後半起，各國博物館為達最佳營運績效，莫不卯足全力運用行銷手法，將研究成果、典藏物件、展覽以及教育活動重新包裝，吸引觀眾進入博物館，一時之間，爭奇鬥艷各出奇招，令人目不暇給。

成功行銷創造話題者，以西班牙畢爾包的古根漢美術館為最，建築師法蘭克・蓋瑞操刀，特殊的造型立即擄獲世人目光，讓已經奄奄一息的老城起死回生；電影達文西密碼在法國羅浮宮拍攝，再度掀起博物館的參觀熱潮；日本新美術館不遑多讓，整個館沒有藏品，卻靠著米其林餐的進駐打造亮點，吸引本來不進博物館的觀眾也爭相排隊用餐順道參觀，這些都是屬於博物館的行銷手法，改變觀眾認為博物館一定是刻板、嚴肅的既定印象，博物館也可以很好玩！

「2014博物館行銷國際學術研討會」，10月2日及3日在高雄科學工藝博物館舉行，主辦單位包括科工館、臺南藝術大學、成功大學博物館等，合辦單位為中華民國博物館學會。兩天的議程有4場專題講座，發表48篇論文。來自國內外的博物館學者、專家、從業人員及研究生齊聚一堂，會中國立歷史博物館館長張譽騰談「如何行銷館藏」、科工

館館長陳訓祥談「如何行銷科普教育」等，來自博物館大國的英國泰德美術館數位傳播主任瑪麗亞・佩芙蘿（Maria Pavlou），則分析泰德如何運用數位行銷媒體來開發新觀眾，內容都各有見地，對國內博物館如何突破行銷困境，極具參考價值。

何謂博物館行銷

屬於非營利組織的博物館以公眾服務為使命，發展型態從繆思的神殿、珍奇櫃到提供人們知識及休閒的場所，博物館隨著社會的轉變，從以「物」為中心到以「人」為主，博物館的角色不斷轉變，行銷所發揮的作用也愈來愈舉足輕重。

博物館被定義為永久存在的非營利組織，但隨著財政壓力日增，各館自籌經費的壓力愈來愈大，行銷已是不得不然。這也可從國內外博物館紛紛增設行銷部門，藉著調整組織來因應世界潮流，見出博物館因應行銷世代所做的改變。

此次研討會的專題講座中，泰德美術館的瑪麗亞以開發新觀眾為主題，並以泰德近年採取的行銷策略為例，可供借鏡，整理如下。

泰德美術館（TATE MUSEUM）

英國泰德美術館共有4個館，分別是英國館、

博物館行銷2014國際學術研討會，主題緊扣如何運用行銷讓博物館變得有趣好玩，圖為泰德美術館Maria Pavlou正在進行專題演講。

現代館、利物浦館及聖艾爾斯館，每個館各具特色，其中泰德現代館知名度最高，該館位於泰晤士河畔，是由一棟廢棄發電廠改建而成，高聳的煙囪及館前的千禧橋是著名地標，館內收藏有馬蒂斯、畢加索、羅斯科等名家的作品。

泰德美術館的數位傳播主任瑪麗亞透過內容行銷、社交媒體與第三方的合作關係來剖析該館開發觀眾的新策略。其中，參與式的內容成為泰德數位宣傳的核心，也讓泰德開創出超過400萬個社交媒體的基本訂戶，成效驚人。

馬蒂斯剪紙特展

馬蒂斯（Henri Matisse）是法國著名畫家，與畢加索齊名，馬蒂斯在晚年因無法執筆，改為剪紙

拼貼作畫，泰德在今年展出馬蒂斯作品展覽，為了宣傳此次特展，泰德的行銷手法鋪天蓋地而來，總括而言可分為關注、參與、合作與鼓吹，終極目標則是希望開發新觀眾。

為引起大眾對此項特展的「關注」，泰德以付費的方式，選擇在人潮聚集的捷運站、送往迎來的機場、穿梭街頭的公車車體、人來人往的地下通道等公共空間，張貼馬蒂斯特展的海報，吸引大眾注目。

針對網路族群，泰德除了經營Blog、Twitter、Facebook、Youtube、Flicker、Instagram、Podcast等社群媒體之外，也購買網路搜尋引擎的關鍵字，確保民眾點擊搜尋如「art exhibition」等與藝術、展覽相關的關鍵字時，泰

泰德美術館的馬蒂斯剪貼展，成功運用多種行銷手法，開發新觀眾入館參觀。（圖像取自泰德網站）

德美術館在第一時間跳排在最優先的順位；另外，泰德近年特別加強社群媒體行銷，策展人甚至針對推特（twitter）的網友在網路上進行導覽，拍攝影片推出「twitter tour」的行程，推友們可以在網路上

透過策展者參觀展覽，顛覆過去博物館與觀眾的溝通模式。

第二類型的行銷則是透過異業結盟的合作方式，增加泰德馬蒂斯特展的曝光機會，例如在英國最高檔的百貨公司HARVEY NICHOLS或百年貴婦等級的百貨Liberty的網頁上插一腳，讓追求流行時尚的觀眾，在購物消費之餘也有機會接觸到藝術；這是泰德在既有的博物館觀眾之外，進軍流行時尚圈，開發新觀眾的「搶人」行動。類似的合作對象也有知名旅店Radisson、服飾品牌TOPSHOP、WHISTLES等。

另外，泰德的行銷觸角還找來名人加持，高齡92歲的時尚名模Iris Apfel現身說法，這位傳奇人物戴著招牌黑框大圓眼鏡，全身上下色彩斑斕的飾品，曾經於2005年讓美國大都會時裝博物館為她策劃展覽，義大利時尚雜誌更為製作一系列的專題；這樣的人物為馬蒂斯現身說法，她說自己受到馬蒂斯的影響很深，國立臺南藝術大學古

物維護暨博物館學研究所助理教授曾信傑認為，這種被稱為「證言式的廣告」，十分具有說服力。

第三類行銷手法更具新意，瑪麗亞在報告中再三強調，泰德近年意識到視覺行銷的重要性，除了拍攝宣導式的短片，針對馬蒂斯特展，泰德不惜重金拍攝一部電影，而且進到電影院播映，讓觀眾到電影院也可以看到特展的內容，以及所有策展及布展的過程。由於只演一天，物以稀為貴，容易創造話題帶動風潮；此種做法近來歐洲多家大型博物館也曾採用，此種新型態的行銷，反應不俗，但所投注的資金不小，讓小館難以跟進。

結語

此次研討會除了專家的演講之外，還有來自國內外各大博物館館員發表論文，針對社群媒體的經營、行銷手法的探討、志工等重要議題，是一場探討博物館行銷的盛會，除了本文所描述的泰德美術館之外，還有相當多的意見值得參考。☒

連串的機緣

楊熾昌手稿捐贈式暨座談會側寫

文——周華斌 研究典藏組

攝影——左美雲

先從前館長李瑞騰教授拜訪日本說起，當時恰與西田勝教授談及楊熾昌手稿的話題，後經李教授引介，2014年8月本館與西田教授連絡，立刻獲得首肯，而有這次的捐贈活動。這著實是機緣，正如當初西田教授獲得此些手稿一樣。

1993年於林瑞明教授的引介下，西田教授得以拜訪楊熾昌先生，相談甚歡。因離別時西田教授的邀約，楊熾昌先生寄去3件文稿，隨後刊於西田教授主編的雜誌《地球の一点から》（從地球的一點起）。多年後，所幸西田教授還保存其中的2件。

還有，第三樁機緣。楊熾昌先生過世後，1995年家屬與學者呂興昌整理其遺物時意外尋獲連楊熾昌生前都以為已散佚的《風車》第3輯，2004年家屬也割愛捐贈本館收藏。

2015年1月3日，西田教授一行人特地渡海來台。這場盛會，於風車詩社成員楊熾昌、張良典、李張瑞等人的家屬，以及牽動上述機緣的林瑞明教授、呂興昌教授、李瑞騰教授與來賓的見證下，翁誌聰館長從西田勝教授手中接過20多年後終於回國的2件楊熾昌手稿。

捐贈式後，西田教授談到當年如何與楊熾昌先生相識及獲得手稿的始末（該原文內容翻譯於後）。隨之，臺灣師範大學台文所的林巾力教授也為大家解析楊熾昌對現代主義的受容、傳承經過。最後，活動就在感謝、懷念的氣氛中結束。☒

在貴賓、楊熾昌家屬等眾人的見證下，遠從日本來台的西田勝教授，親手將睽違20多年的楊熾昌手稿捐贈予台灣文學館，並留下珍貴的合影。

右起前2位李張瑞妹妹及其女兒、後1楊熾昌大女兒、後2楊熾昌長媳、林瑞明教授、西田勝教授、翁誌聰館長、李瑞騰教授、呂興昌教授、楊熾昌長子楊瑩照先生、林巾力教授。

與楊熾昌先生的相遇

楊熾昌手稿捐贈式致詞

原文——西田勝 日本文藝評論兼平和運動家

翻譯——周華斌 研究典藏組

說到和楊熾昌先生初次見面，那是最初也是最後一次，21年前，正確應該是1993年2月15日的事了。楊先生當時，已86歲。不知是什麼風把他吹來的，我在2個月前，也和當時的楊先生一樣，86歲了。一樣86歲，但當時楊先生和我不同，白髮卻濃密，身形挺拔、福態且魁偉。臉龐泛紅，大概是血壓高吧，但精神飽滿，怎麼也沒想到在那1年半後竟辭世。

談起如何和楊熾昌先生相遇，約於那天的1年3個月前，在沖繩縣那霸市，當時我擔任代表的日本社會文學會邀請亞太地區11國或地區的作家、學者，以合併探討美國占領日本、和日本侵略鄰近諸國為目的，召開「占領與文學」國際研討會。台灣方面是作家黃春明參加，以「台灣的『內部占領』」為題，談論有關台灣原住民的境遇及其名作〈戰士，乾杯！〉描述的內容。之後，他向會場呼籲：「無論如何請來台灣」、「無論如何請來看看台灣」！

親臨現場，或看看現場，對作家、學者而言，都是非常適切的觀點。所幸，我從1992年12月起半年間，經大學認同海外研究，決定要體感曾遭日本帝國占領或殖民地化的東南亞諸國，首先從新加坡出發，依序巡迴柬埔寨、越南、馬來西亞、印度尼西亞，1993年2月8日也踏入台灣。

在台灣，我在台北和黃春明先生再次會面，以此為起點，經淡江、日月潭、霧社，到達這裡台南，14日下午，那之前透過在日本認識的成功大學林瑞明先生的介紹，在《文學台灣》雜誌社和作家葉石濤先生會面，如同遇見舊識般，印象令人懷念。也就是，和楊熾昌先生見面，是在隔天，和葉石濤先生的情形一樣，經由林先生介紹。那是除了「將超現實主義引入台灣的詩人」以外，完全沒有預備知識的情形下的訪問。

現在他那住宅不知是否還在，東榮街44巷，其住宅進入玄關後，四周圍是高達天花板的書櫃，若以日式說法，就像進入書本的「kamakura」（雪屋，秋田縣橫手地方用雪做成的小屋）那般的感覺，南北下方約空1公尺，通風，日照，感受到來到南國的印象。

在那樣的氣氛中，從上午10點多開始約2小時，聽他說到東京就讀西村伊作的文化學院時候，戰爭時期擔任台灣軍報導員輾轉到菲律賓，日本戰敗前後台灣的秘史，例如以特攻作戰為首的大西中將曾說「日本輸了」，或印度獨立志士蘇巴斯·錢德拉·鮑斯（Subhas Chandra Bose）在臨終的床上想要咖哩飯等，還有逃過因國民政府移駐台灣後爆發的二二八事件而險些遭到槍斃等的話題。

聊不完，便被招待到附近的赤崁大飯店地下樓層的日本料理店「赤根」，宴請江戶前壽司。離別時，我說：「今天的談話全都很有趣。我的研究室有出版名為《從地球的一點起》的月刊小報，是否能在那邊刊出今天的談話，但無法提供稿費。」楊先生回答：「可以」。之後，沒多久，就寄來3份手稿。也就是說，這3份中的2份便是今天的此刻捐贈文學館的手稿。遺憾地，我想其中1份應該是在我從大學退休時，搬動書籍、文書時遺失了吧。

右起西田勝教授、楊熾昌長子楊瑩照先生、翁誌聰館長。

不管如何，第1件手稿以〈台灣人報導班員的手記① 失去全部的無家小孩〉，刊載於《從地球的一點起》第54號（1993年6月）。原題為〈台灣的戰爭 某報導班員的手記〉，主要描述在台灣的特攻作戰，和美军空襲台南的情形。

第2件以〈錢德拉·鮑斯 最後的咖哩飯 台灣人報導班員的手記②〉，刊載於同報的第55、56合併號（同年7月）。這就是遺失的手稿，談及那無謀、造成「白骨街道」的因帕爾（Imphal）戰役，和錢德拉·鮑斯的臨終。

第3件以〈二·二八民主革命和台灣獨立 台灣人報導班員的手記③〉，刊載於同報的第58合併號（同年9月）。原題為〈台灣獨立的課題 二二八民主革命以後〉，不僅將二二八事件視為國民黨軍對台灣知識人的殘虐事件，還認為是以台灣獨立為目標的民主革命，並展望未來。

有關二二八事件，幾乎未觸及，因此於《從地球的一點起》第60、61合併號刊載許雪姬女士聽取有關在台南的受害情形的訪談紀錄〈楊熾昌先生訪問記〉（收錄於1991年9月中央研究院近代史研究所發行《口述歷史》第3期）。

我想這3篇楊先生的隨筆，全是有關台灣戰爭時期、戰後的珍貴證言吧。

日本，不，是世界的前衛詩人或作家們，曾夢想「革命的藝術」和「藝術的革命」的統合。在日本，以詩而言，從戰前到戰爭時期，曾有壺井繁治的〈腦海中的士兵〉或野川隆的〈聚集的聖母〉等作品。戰後，有安部公房的〈赤蘭〉等。綜觀世界，雖並非詩作，有畢卡索的〈格爾尼卡〉（Guernica）等。在台灣，包含楊熾昌的作品，有怎樣的內容？若有知悉者，請務必告訴我。

至此，結束冗長的致詞。感謝各位傾聽。☒

齊東詩舍 的前世與今生

從日式宿舍轉變為詩文學地景

文・圖——蔡沛霖 展示教育組

走在「字裡行間」的展場，寧靜悠然地觀賞作家手稿的文字創作，亦或者坐在苦楝樹下品嚐咖啡醇香，這是一個時代流轉的生命，我們瞭解她的前世過往，見證了時代文明所造就的輝煌象徵，今生以詩文學為出發注入新的文化體驗。

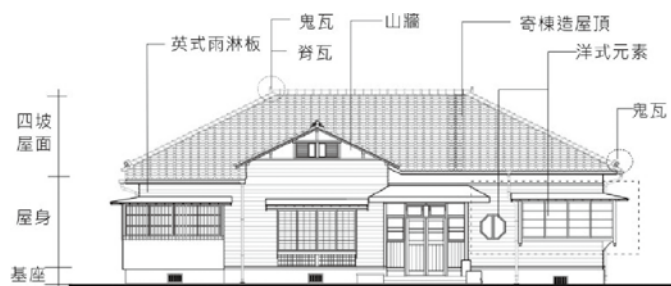
城市與建築在人類文明發展的過程，被視為珍貴的文化資產，不論是留存已久的偉大城市，抑或是蘊藏文化內涵的歷史建築，即便已是毀損破舊的斷垣殘壁，仍能傲然地昭告世人，人類曾有的輝煌文明。（今）齊東詩舍指的是台北市濟南路二段25及27號兩棟歷史建築之範圍空間，約在1935~1940年日治時期為安置週邊文教區職員及官員所興建的日式宿舍，戰後國民政府接收後同樣作為權力核心官員的宿舍。25號建築由當時中央銀行委員周彭年先生居住，27號建築則是台灣第一位空軍司令王叔銘將軍的故居。這兩棟建築生命有共同營造的技術資產價值，然因時空更迭因應居住者的空間需求而產生了亟大的變化，2011年修復再利用時的策略是把25號建築修復為傳統日式住宅空間配置之原貌，27號建築則是保留變遷後的彈性使用。齊東詩舍博物館化後從日式宿舍轉變為文學場域，新的文化經驗的注入，如何延續及共融曾有的輝煌史蹟，讓我們一同來探究她的「前世與今生」。

前世：日產官舍

齊東詩舍的前世為日產官舍，從房舍外觀「和洋折衷」的建築形式、單棟式平面配置、「寄棟造」屋頂，主量體為四坡屋面構成，立面採用英式雨淋板外壁，可判斷比較之官舍建築標準為第四種高等官舍，其居住階級為六等以下之官員，並於庭院設置防空洞，為二戰之見證。

官舍內的空間格局

大多數人透過《多啦A夢》卡通劇裡的任意門、押入（收納棉被及儲藏空間）、榻榻米等元素來想像日式房舍內部空間的樣貌。官舍內部與傳統日式住宅空間雖有差異，但其空間基調與格局並無太大的改變，主要由「表玄關」、「內玄關」、「座敷」、「次之間」、「應接室」、「寢間」、「緣側」、「台所（廚房）」、「風呂」、「女中室」及「寢間」等空間結構而成。

2

1. 齊東詩舍博物館化後從日式宿舍轉變為文學場域，新的文化經驗的注入。
2. 建築形式說明（底圖孫啟榕建築師提供，本文修改說明）。
3. 應接室洋式建築風格。
4. 27號建物座敷（左：書院，中：床之間，右：床脇）。

和洋折衷的建築樣式

「和洋折衷」一詞源自明治維新後在日本各地興建的建築風格，將洋風建築和傳統的和風建築雙方象徵文明的元素空間混合在一起，除日本本地外，曾接受日本殖民之地區亦能看見此種風格。在表玄關旁的應接室採西式房間設計，以立柱為界向外推出的大面L型木作玻璃門窗，分成上下四等分，早期在第二、三格窗以霧面玻璃材料區隔內外隱私介面（修復後打開），第一、四格窗保留透明性，上層可見圍牆外、人行道上的整排阿勃勒樹，下層則視於內庭之灌木圍籬，倚至腰際的高橡窗台以及別於不同日式傳統的竿椽

天井設計成西洋井，其表面雕刻之幾何圖形是受現代主義建築思潮影響混雜其中，當然還包括圓形及八角形飾窗等，為辨識齊東詩舍建築融和洋式風格之表徵。

日式風格的元素包含寄棟造屋頂，覆蓋日式黑瓦，並在屋脊末端使用鬼瓦收邊；外牆（壁）上段自軒桁下方50公分上塗漆喰土，下段則為大壁下見（雨淋板）樣式；安置天溝落水管之承水石敷座……等。

內部空間的座敷，是房舍的核心，一般會在木地板上鋪設榻榻米（疊）。座敷被視為客廳使用，是宅邸中彰顯身分地位之重要空間，

3

4

通常文官會在床之間的牆面擺上一幅自揮毫的水墨畫，配合日式花藝與器皿展示；武官則將盔甲戰袍高掛在牆面，下方則以立架武士刀展示，另與床脇、書院等空間元素共構成為座敷構。27號建築因王叔銘將軍約在70年代進行增建後方2層樓建築及打通座敷空間舉動，所以選在修復時將此空間向下挖設為開放空間之座椅，作為辦活動之使用。

提高房舍生命週期的永續設計

當永續發展成為當代重要的文化指標，反映在日式宿舍的營建技術，架高建物設計，留設約60-80公分的高度，經由對流循環原理將地表熱氣引至架構上緣的山牆隔柵窗排出，在夏季能保持室內溫濕平衡而讓人感受其舒適度，另一功效是如貓道的空間能進出作為維修管線使用。而面對庭院側的落地玻璃窗旁設置雨戶，具有遮風避雨與防盜之功用，在颱風來時發揮很大功效。

今生：新的詩文學地景

老樹與齊東詩舍歷史建物的保存與再生，成為開拓城市文化的新視野。園區的苦楝樹環繞，

春風拂吹，成對喜鵲在樹梢上嬉戲之景，作家席慕容在《寫給幸福》中有段對苦楝樹盛開之美的描述：

你最好在三月底和四月初的季節裡去，你會看見他開了一樹，豐美而又柔和的花簇，粉紫的花簇開滿在灰綠的葉叢之上，遠遠望去，你幾乎不能相信，一棵苦楝能夠開得這樣瘋狂而同時又這樣溫柔。

同時在許多作家的作品中都可看到透過苦楝訴說對土地的苦戀之抒發，如李佩甫文選的《苦楝》，莊柏林詩集的《苦楝若開花》，林雙不筆下的《深秋天涯異鄉人——安安靜靜莊秋雄》等。齊東詩舍在2011年修復再利用之時所種下的苦楝樹，孕育著作為文學詩的復興基地，並期許這個新的文學地景對土地的關懷與推動。

詩歌傳唱與文學交流

文化部指導、印刻出版社主辦與本館協辦規劃了詩的復興計畫活動，包含齊東沙龍：如詩的朗誦會、詩的研習營等各類型詩的推廣、跨界展

演活動、詩的嘉年華、詩的旅行、詩的蓓蕾獎、台灣詩人流浪計畫……等，其中台灣國際詩歌節於2014年12月12日揭幕，邀請北島（香港）、珍妮特·查曼（紐西蘭）、蜂飼耳（日本）、奧瑪·普銳斯·羅培斯（古巴）、羅喜德（韓國）、楊鍵（中國）與台灣詩人齊聚，分享詩的創作、朗讀、賞析、對話。此場詩境跨越交流活動最引人注目的莫過於古巴詩人奧瑪·普銳斯·羅培斯，其父親是古巴知名革命領導者切·格瓦拉，個人特質鮮明，曾修習禪宗，以音樂與拼貼藝術結合的詩歌表現，更能拉近大家對詩的認識，以及其創作理念。

苦楝咖啡與文創商品店

齊東詩舍活化再利用其中一項策略是提升文學素養、服務品質及提高空間使用效益。2014年12月配合台灣國際詩歌節日，以苦楝命名的咖啡店及文創商品店同步而生。本館作了很大的嘗試在27號歷史建物車庫之處設置為咖啡店，並將庭院打開，原應接室空間規劃為室內的文創商

品店，規劃第二期在靠文創商品店與居室間的立面開闢一處出入口，使得營業空間更具獨立性，參觀與消費服務動線更能區隔，未來使用上更加舒適。目前文創商品種類有販售本館相關的出版品、行動一人郵遞、齊東詩舍名片台、溪州尚水詩卡、台灣詩路局結合詩人木製作商品系列、詩拼詩塊堆積木、原木鋼筆、台灣蘭草文創系列、詩人創作音樂（羅思容、吳志寧……等）、詩情畫意（紙膠帶）……等，後續與詩人商品授權之開發如繪製「齊東詩舍」彩墨明信片、詩人鄭愁予作品「詩的明信片」、「詩人紀念葡萄酒——限定款」……等構想，把詩作轉化為具特色的文創商品，冀以成為民眾生活的一部分。

走在「字裡行間」的展場，寧靜悠然地觀賞作家手稿的文字創作，亦或者坐在苦楝樹下品嚐咖啡醇香，這是一個時代流轉的生命，我們瞭解她的前世過往，見證了時代文明所造就的輝煌象徵，今生以詩文學為出發注入新的文化體驗，齊東詩舍值得您細細體會。 ☒

1. 山牆木柵窗通風對流。
2. 用上雨戶防颱作用。
3. 詩境跨越（奧瑪·普銳斯·羅培斯）詩歌展演。
4. 苦楝樹下品嚐咖啡醇香。
5. 齊東詩舍文創商品店內。

「城市錦囊」

文學與戲劇和土地的 跨界演出

文——洪淑惠 國立台灣文學館志工

攝影——楊少鏗

台灣文學館志工讀劇團再出擊，由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的2014年閱讀新浪潮活動中，改編呂政達原著小說《錦囊》為讀劇演出的劇本。

這是讀劇團創立以來，演出時間最長，角色最多的一齣戲。團員在短短的兩個月內從劇本的改編、選角、排練、音效、服裝，無不在有限資源中發揮無限創意，投入最大的熱情，希望這一齣訴說在地台南的故事，能在劇團真切的演出下，像一縷錦囊的紅絲線，串起觀眾對城市的記憶和探索土地的想望。

呂政達《錦囊》小說，是以林姓望族為故事線，將台南的歷史、文化、地理作為小說的歷史舞臺，在虛與實的交錯中，娓娓訴說大台南400多年來的歷史。其章節多達七章，故事線錯綜複雜，看似獨立成章，實則緊密關連，就像無法割捨的血緣一般。因而在改編劇本時馬上面臨不得不的取捨，時間有限，人物眾多，如何在一小時的演出中讓觀眾明白400年台南歷史的輪廓，又保留戲劇和文本的美感，在多次的討論後才選定〈錦囊〉、〈天下第一街〉、〈銀座今夜繁華〉三章，為這次演出內容。場景從鄭成功至林百貨和安平都在其中，可說是穿越時空，如何在時空變換中保有故事線的脈絡，讓看戲的觀眾明白，又一次考驗讀劇團編劇和演出的能力。

然而，在演出後與觀眾分享交流時，兩位來

自加拿大的華裔大男孩說，在欣賞「城市錦囊」演出後，他們很感動，彷彿為他們的台南之旅做了完美的總結，對台南這個城市更了解認識。這回饋是對團員兩個月來辛苦的最大讚美和註解。擔心觀眾看不懂，憂慮無法完整詮釋小說中對台南這城市和土地的情感，但兩個大男孩已經給了團員最想要的答案。這次的演出不僅人物角色眾多，年齡的幅距極大，在女多男少的讀劇團，演員的調度上自然又是一大難題，但團長和團員們還是坦然地面對挑戰，決定完全的女角演出，女團員們不斷地揣摩男性角色的口氣和動作，希望雌雄莫辨，以假亂真，姑且不論效果如何，盡最大努力，就是最敬業的演出。而在觀眾的不吝鼓勵下，相信大家會更用心和努力，但更衷心號召男性團員的加入，豐富我們日後的演出。

11月8日，讀劇團完成創團以來時間最長、角色最多的演出，且對象不是兒童觀眾的初次嘗試，我們知道仍有進步空間；但我們謝謝，勇於接受挑戰自己。就如團長所言「我們做到了，而且做得不錯。」

我們回不去了，因為我們將在更精進路上行走，用熱情的心，演繹分享文學。☒

相約文學館 攜手點亮自我

文——張信吉 公共服務組

攝影——左美雲

台灣文學館營運處在第12個年度的此刻，背負前行者如鍾理和紀念館，後來者如南投文學資料館，以及等待開幕如台中文學館，諸多文化書寫者的願望寄附在各地有形的文學館舍裡面。優渥於國立機構所提供的人力與預算，台灣文學館應該與能夠對這幾年來各種型態的文學館舍做些甚麼？友誼性的館際交流，普羅的小活動是現階段公共服務應盡的任務。趕在農曆年前，我們發出27份邀請公函，於2月11日全國各地計有22個相關的文學館舍出席文學館家族成立聯誼會，讓我們倍感意義重大。

如何定義「文學館家族」，在作業過程曾是困擾的議題。經營的主軸具有文學意義是最優的選項，屬於歷史人物故居，表彰社會或政治意涵

導向則可能不在選擇的範疇。介乎兩者之間如鄭豐喜紀念圖書館、李萬居故居，我們基於廣邀聯誼的想法而邀約，所在地口湖鄉公所蔡永常鄉長也派員參加聯誼會議。本次聯誼，宜蘭頭城的李榮春文學館和台東文學館籌備處均有夥伴出席，遠途赴會讓人感動；與本館幾步之遙的葉石濤文學館也沒有缺席。

首度的文學館家族聯誼會，主要嘗試擴建台灣文學網「文學地景」專區並導入手機APP，統籌本案的洪彩圓研究員將納入文學館家族所提供的個別資訊。出席者提醒，希望未來文學地景資料庫建置過程中，除了當代作品，也能多增加古典文學的部分。本館亦將在年度結束時能編印一本總合各館舍的介紹手冊，留下可供民眾生活應用流通的文本。

誠如賴和文教基金會陳萬益董事長所言，這個活動是聯誼性的，瞭解每個館舍推動的目的，有的傾向藝文教育、社區營造，有的是關注環境相關議題，各有其差異性。但是透過數位化網站，大家彼此可以交流，藉助對方的協助；也許我們都很小，但日後可以舉辦大型聚會，今天是一個開始，下一步怎麼走，有賴大家的合作。☘

翁誌聰館長（前排左8）積極推動「全國文學館館際交流與合作計畫案」，首場交流活動共有22個文學館舍盛情參與。

明日記憶

必須出版的《台灣文學年鑑》

文——林佩蓉 研究典藏組

攝影——覃子君

在什麼樣的情況下，人們會願意打開一本擁有678頁厚度的工具書？或者從書架取下，翻讀查找，或許為了一筆出版讀物的出版年代、一位作家的文學活動、一本學位論文的研究內容……。

為了保留電腦網路大當機後的可能需求，年年見面的《台灣文學年鑑》至今仍像殷勤的農夫，澆灌出版園地，尋探購買人潮，盡可能不造成庫存的吞吐壓力。為了不完全仰賴無紙化的便利，「出版線上」我們努力留住這一本關於工具書的命脈。

總是會想起這樣的畫面：以10年為一個單位，台灣文壇的變化是什麼？文學作品各類型的出版概況，有什麼樣的發展趨勢正在漫延，出版界的氣氛如何，多少人以文學文本作研究？怎樣的議題在哪個點上熱熱鬧鬧地興起，持續多久的時間，成為一種思潮？在台灣文學史上留下痕跡？

提出這些問題的人，開始翻找出版社出版的年度小說、散文、現代詩選，查找國家圖書館每個月出版的《全國新書資訊月刊》，整理《聯合文學》等雜誌報刊有心者所製作的年度文學大事，分類、整理企圖建立起一個脈絡，方開始著手觀察。總是擔心掛一漏萬，特別是誰來看看母

語文學的研究、境外對台灣文學的研究，以及台灣文學為了立足在世界舞台上，多麼辛苦一步一腳印地推動外譯工作，這些即使被想起來，也有難以作系統整合，除了因為高度的興趣而在平常就收集相關研討會等訊息的研究者，實有其困難之處。

然而翻閱《年鑑》，就可以得到答案。

每一篇「綜述」搭配後方「人物」、「著作與出版」、「會議與活動」、「大事記」、「名錄」，這些累積已成可觀的文學史料，默默為年度文壇作記錄，這樣的書不需要熱鬧地辦新書發表會周知天下，只需要盡責地護守稍縱即逝的過去，為台灣文學的過去有所記錄，為明日，留住記憶。

這是在《2013台灣文學年鑑》出版後，想要為她說的幾句話。☒

開展文學研究視野

《台灣文學研究學報》第二十一期「歌仔冊研究」專題徵稿

「歌仔」是一種台灣民間說唱藝術，大多以七字一句的形式（部分有三、四、五字一句），連成三、四百句的韻文，收錄在四張八頁左右的小冊子，初為手抄，後來出現印刷本，在坊間流傳，稱做「歌仔冊」或「歌仔簿」。內容有愛情故事、歷史故事、社會新聞故事及世俗勸世歌，內容包羅萬象，有人說是「台灣俗文學的寶藏」，有人說是「以語言形式記錄的台灣文化百科全書」。就台灣文學領域來說，則是台灣的口傳文學與書面文學的交集。

由於「歌仔冊」蘊藏豐富多元的內容，歷來為語言學、歷史學、民俗學、社會學各學術領域取材研究，以複層的議題論述呈現台灣歷史文化的面相。本期專號歡迎與下列議題相關之論文，踴躍投稿：

1. 「歌仔冊」文本中各題材文學——兩性書寫、歷史書寫、自然書寫、社會書寫、民俗書寫及其他——的評述與分析。
2. 「歌仔冊」的文本書寫及其與台灣母語文學的關係。
3. 「歌仔冊」文學在台灣文學史的定位論述。
4. 「歌仔冊」文學、藝術的現代創作發展。
5. 「歌仔冊」文學與台灣歌謠、民間戲曲等表演藝術的關係。
6. 「歌仔冊」的美學論述——雅正與通俗及其他。
7. 「歌仔冊」的文學生產、出版與傳播。
8. 其他與「歌仔冊」議題相關者。

截稿日期 **2015.06.30**（預定）

稿件請Email至 journal@nmtl.gov.tw。

徵稿相關資訊，請見台灣文學館網站 www.nmtl.gov.tw。

《台灣文學研究學報》線上閱讀：<http://journal.nmtl.gov.tw>

《台灣文學研究學報》為國立台灣文學館所發行之半年期學術期刊，每年4月及10月出刊，全年收稿。第19期「台灣文學的歷史書寫（文學與歷史、歷史想像）」，2014年10月出刊。

本刊獲收錄於「台灣人文學引文索引期刊」（THCI）。

《張深切：臺灣現當代作家研究資料彙編52》 更正啟事

關於本書第281頁：

張志相現職應為「逢甲大學通識中心講師」，書中誤植為「靜宜大學臺灣文學系副教授」。

謹此訂正，並向張志相老師、讀者致歉。

〈新聞配達夫〉

文——林佩蓉 研究典藏組

圖——國立台灣文學館

楊達，〈新聞配達夫〉

楊建捐贈／報紙

連載於1932年5月19日、21-22日、24-27日《臺灣新民報》上的〈新聞配達夫〉，是楊達的成名之作，當時僅刊出前篇，後篇則被禁止刊登。1934年10月，全文獲日本東京《文學評論》選入。1936年，中國學者胡風將其翻譯成中文，刊登於上海的《世界知識》，之後收錄於《山靈——朝鮮臺灣短篇集》和《世界弱小民族小說集》由上海文化生活出版社出版。

這份剪貼報紙，整齊地黏貼在牛皮紙類的紙張上，尺寸約為41.8×13.5公分。回到發表作品的前後年代，1924年的楊達，為了打開自己的視野，前往日本，次年考入日本大學專門部文學藝能科夜間部，白天從事送報伙、泥水匠、雜工等工作以賺取學費，並輾轉結識日本社會運動人士，開始參與關懷弱者的相關運動。

走在知識大爆炸的思潮點上，楊達，這一位親身參與勞動階級的作家，感受到人性的尊嚴往往被生活的現實踩踏在腳下。這些經歷成為〈新聞配達夫〉的創作腳本，而小說中「我」的思想脈絡則有楊達自我投射的痕跡。

這份1932年的《臺灣新民報》，也正力圖改變編排風格，從剪報中可看到生動的插畫，這是該報有別於其他報紙之處。考察該報成員，尋線追索後根據《臺灣歷史辭典》中「林錦鴻」辭條（1905-1985，彰化芬園人），於1932年入「臺灣新民報社」擔任美術記者，以此推斷林錦鴻很有可能就是這一部小說插圖的繪製者。讀者可以從這連環圖中，更加深刻地了解小說的場景，體會字裡行間中所透露出彼時的環境及人心面臨黑暗勢力的堅持與勇氣。✎

文物捐贈芳名錄

文／研究典藏組

本館按文物捐贈入館時間順序，持續於本刊中刊登前一季的捐贈芳名，以記錄各捐贈訊息。另本館亦收獲各作家、學者、出版社，捐贈台灣文學相關圖書，充實本館圖書室，嘉惠民眾及研究者良多，本館另致謝函，而不在此備載。懇請繼續惠允贈書。

2014年12月至2015年2月捐贈芳名

鍾肇政先生	信札等
黃文範先生	琦君信函
洪小如女士	洪炎秋文學文物
魏清德家屬	魏清德手稿
西田勝先生	楊熾昌手稿
謝顥女士	粟耘文學文物
周大申先生	圖書及雜誌
林瑪玲女士	剪報

您的心血，我們守護

敬請支持國內唯一國家級文學博物館，文學文物典藏工作。

舉凡文學養成、創作相關手稿、圖書、器物、相片等皆所歡迎，本館擁有專業人力、設備，典藏您的文學積蓄、延長文物保存壽命。竭誠邀請您一同豐富、厚植台灣文學研究與發展。

文物捐贈聯絡方式：國立台灣文學館研究典藏組

電話：06-221-7201分機2200

電子信箱：pociong@nmtl.gov.tw

廣告

《中華日報》日文版 文藝副刊作者協尋啟事

本館將針對1946年的《中華日報》日文版文藝副刊整理、翻譯，以利讀者進一步閱讀、研究。上述日文版文藝副刊，泛指1946年3月至1946年10月作家龍瑛宗主編的家庭、文藝、文化專欄及日文版廢除等相關詩、文。

然有關當初於該副刊發表之作者，除少數已知外，仍有大多數無法取得聯絡。以下明列作者名單，希望借助各位讀者的力量，協尋目前無法取得聯絡的作者或其家屬。謹致謝忱。

可取得聯絡者：

王育德、吳濁流、吳瀛濤、李錦上、莊世和、楊達、葉石濤、詹水、蔡德本、龍瑛宗。

無法取得聯絡者：

EYM、KG、YKT、山川菊栄、山岸多嘉子、文治、王昆彬、王花、王清蓮、王碧蕉、王德鍾、以羣、吉紫、安部静枝、安達、朱有明、吳振源、呂鵠城、坂井一彦、李太郎、李岳勳、李栽、李瓊雲、辛謹治、東嬌美、林花霞、林苑村、林覓村、武海、邱春瑛、邱素沁、邱媽寅、阿川燕城、施金池、洪晁明、英玲、孫土池、孫林茂、徐淑香、高木、高田武、崔淑芬、張明秀、張雪英、陳邦雄、陳和信、陳怡全、陳松月、陳金火、陳金生、陳素吟、陳茲心、陳捷成、陳喬淋、陳喬琳、陳雲鵬、陳輝瑜、彭素、游仲秋、紫園、黃仲秋、黃昆彬、黃明富、黃震乾、黑蟬、廈仙、椰林子、楊春吉、葉永昌、葉錦雀、僑霖、夢生、德田静子、趙天麟、遜吐血、劉金寶、廣瀨車太郎、蔡玲敏、鄧文輝、鄧石榕、鄭文輝、鄭茂淋、賴傳鑑、賴耀欽、龍雲昇、燦爛、襟矢道彥、籬齋。

文學博物館在台灣

文／覃子君 公共服務組

成立於1946年的國際博物館協會（International Council of Museums, ICOM），其下的國際委員會中即設有「文學博物館國際委員會」（International Committee for Literary Museums, ICLM），這是對以「文學」為主題的博物館／作家故居所展現的重視。目前，在台灣亦有將近30個文學主題館舍，含國立文學館、縣市文學館、作家紀念館／故居、圖書館等；2014年由本館蕭副館長領隊前往中國大陸的重慶、成都及西安，參訪的文學單位則有老舍舊居、梁實秋舊居「雅舍」、杜甫草堂、陝西文學陳列室、杜甫紀念館、賈平凹文學藝術館等，各館除展示作家文物、手稿外，更多有結合多媒體影音技術者，或有文學紀念活動等，喚起民眾對文學的關注，無不是對保存及推展在地文學資產的具體作為，亦是強調著博物館的社會實踐與參與。

台文館作為國家級的文學博物館，或從歷史議題，或由族群關注、母語書寫的深耕等多元切面，透過研究、展覽等實踐，落實其社會參與的使命。適逢甲午戰爭與乙未割台120週年，我們透過「從甲午戰

爭到乙未割臺文學特展」的策劃，即是強調文學作為時間的見證者：「在動盪不安的歷史事件中，文人總是以筆書寫、記錄著時局和人心的轉變，也留下歲月的刻痕，進而產生文學史中一篇篇經典不朽的篇章」；「山海地土的靈魂——勞農文學特展」則透過作家筆下的勞動身影，照見台灣勞農的生命系譜：「透過文學作品，描繪人們之於腳下的地土，眼界所即的山海，用有限的肉身傾力投入，求安身立命，求代代溫飽的心願，依靠的是堅定的意志，面對的是變動不安的環境，持續勞動」；在「台灣島上的女人樹——杜潘芳格捐贈展」中，我們看到的是一位「跨越語言一代」詩人的生命史，透過「力行『我手寫我口』的創作實踐，強調台灣人需透過語言的主體性，建立台灣的主體性」。

文學，像一盞燈，照見人心幽暗，描繪社會不公，重組歷史碎片。我們期許，台灣文學的軟實力也能在博物館界被重視，在台灣博物館的專業組織中，擁有一個屬於文學博物館共同耕耘的園地。✎

◎本刊第45期頁10右欄第2段第一行應為「陳坤崙談到1981年他帶著父親與林曙光到日本去旅遊」；頁12右欄第10行所指體操選手為星野富弘，誤植為女性。以上特此更正並致歉。

廣告索引

台灣島上的女人樹——杜潘芳格捐贈展（封面裡）、「飛過來。飛過去。飛進奇幻文學夢境裡」（p.67）、《台灣文學研究學報》第21期「歌仔冊研究」專題徵稿（p.109）、《張深切：臺灣現當代作家研究資料彙編52》更正啟事（p.109）、《中華日報》日文版文藝副刊作者協尋啟事（p.111）、《臺灣文學史料集刊》第五輯徵稿啟事（封底裡）、山海地土的靈魂——勞農文學特展（封底）

《臺灣文學史料集刊》第五輯

徵稿啟事

本集刊第五輯預定2015年8月出版，截稿日期為2015年4月30日，
凡符合下列內容的文章，歡迎投寄：

（一）史料研究

1. 臺灣文學史料研究及論述，文長10,000字以內。
2. 既有文學史著的正舛補闕、版本校勘，文長8,000字以內。

（二）文獻新刊

1. 重要文獻重刊及詮釋，如發刊詞、未刊稿等，文長8,000字以內。
2. 新出土文獻，文長8,000字以內。
3. 文學全集之補遺，含原文及說明，文長8,000字以內。

（三）文壇人物

作家特寫，文長6,000字以內。

（四）文學瑣憶

1. 文學團體（含定期文友聚會）之活動憶述，文長5,000字以內。
2. 文學雜誌創刊發展史、相關憶述等，文長5,000字以內。
3. 具史料意義或紀念性之文學文物，如日記、書信、手稿、照片、圖誌、器物等之述評，文長5,000字以內。

（五）書海鉤沉

出版年代久遠或已絕版文學圖書之評述，文長5,000字以內。

（六）其他

上述欄目之外，與臺灣文學有關而有助於文學現象之理解的人、事、書等，文長5,000字以內。

來稿須經本集刊編輯委員會審查通過後刊登，必要時得依審查委員意見修改；經錄用之文章，請作者同意授權國立臺灣文學館依著作權法規定作重製、公開播送、編輯、公開展示、公開傳輸、散布等方式之利用。

如蒙惠賜大作，電子檔請寄 tis@nmtl.gov.tw

手寫文稿請寄：臺南市中西區中正路一號國立臺灣文學館《臺灣文學史料集刊》編輯委員會收。

聯絡電話：06-221-7201分機2225

《臺灣文學史料集刊》於2011年創刊，每年出版一輯，至2014年已出版四輯，共收錄73篇由資深作家、臺灣文學研究學者、研究生、臺文館館員執筆之史料文章，內容包含具史料意義之圖書鉤沉與文獻研究、作家文學年表編纂、全集補遺、文獻重刊、文學憶述等，皆與臺灣文學人、事、書有關，而有助於臺灣文學之理解，可供臺灣文學研究參考、利用。

勞農文學特展

山海 地土 的靈魂

LABORERS AND FARMERS IN TAIWAN LITERATURE

01.23^五 2015 07.19^日

國立臺灣文學館展覽室B

指導
單位 文化部
MINISTRY OF CULTURE

主辦
單位 國立臺灣文學館
National Museum of Taiwan Literature

<http://www.nmtl.gov.tw>
70041臺南市中西區中正路1號 06-2217201

協辦
單位 台灣勞工陣線協會、台糖公司研究所、高雄市立歷史博物館、高雄市政府勞工局勞工教育生活中心、財團法人大眾教育基金會、
國家人權博物館籌備處、楊逵紀念館、賴和紀念館、鍾理和紀念館

GPN 2009205614
ISSN 1814-6805

9 771814 680009

廣告