

掬取「相遇時互放的光亮」

臺日交流文學特展之學術策展紀要

文——周華斌 研究典藏組

圖——國立臺灣文學館

迎接臺灣文學館館舍建築100週年，特別策劃「臺日交流文學特展」，期以較寬廣的視角回溯臺灣與日本的文學交流。

前言

日治時期，1916年臺南州廳落成，設計者為森山松之助（1869－1949）。戰後隨著政權轉換，不僅廳舍被多次更換用途，前面的空地也從「兒玉壽像」（老臺南人慣以臺語稱該地為石像）的設立，到兒玉公園、大正公園、民生綠園，變成目前為悼念228受難者而設的湯德章紀念公園。物換星移，卸下殖民任務的臺南州廳，目前已輾轉變成國立臺灣文學館，館舍建築今年也正邁向100年了。

迎接100週年，本館特別策劃「建築百年·文學發光」的一連串活動，例如「建築百年攝影圖文徵件比賽」，「徵集老照片，聽你說故事——臺文館百年影像故事徵選計畫」，與民視「飛閱文學地景」合作製作「飛閱文學地景第一百集」特別節目等。另外，就是於今年2月4日到11月27日舉辦「相遇時互放的光亮——臺日交流文學特展」，期藉此時機，以較寬廣的視角回溯臺灣與日本的文學交流。

以下就讓我們一起走進展場，觀賞其中所掬取的「相遇時互放的光亮」。

展覽總說

自古以來，臺灣、日本經過無數次相遇。有意外相遇，如1803、1874年北海道、琉球的船漂流來臺，1874年那次更爆發「牡丹社事件」，日本稱「征臺之役」。也有1895－1945年於殖民環境下的相遇，臺灣本土文化與強勢的日本殖民者文化相互接觸，每個人都能強烈感受異同的衝擊，而產生排擠、競合、交流等現象。

戰後，臺灣與日本於民主化及多元文化發展下的相遇，這特殊的歷史經驗情感，更持續發酵、轉變，雙方交流更顯複雜、頻繁且獨特、豐富的景象。2011年日本311東北大地震，臺灣捐款位居世界第一，這背後正隱含上

述長久以來複雜的歷史因素。此後，日本也多次回應，向臺灣展開一連串的致謝活動與援助，愈加凝聚雙方的友好情誼。

如此，臺日接觸、交流，相刺激、競合，互放光亮，有時單方耀眼奪目，有時相互輝映。依此意象，將展名稱為「相遇時互放的光亮」，規劃「看看」、「想想」、「戀戀」三區，以層次性展演於互放光亮的照耀下，激盪、顯影的臺日文學、文化。本展亦發行圖錄，以利了解。另，本展於各區開頭，都有針對該區的文物製作小年表。展覽出口處，則針對本展有關的文物以及臺日交流的文協相關活動，整合為〈臺日交流文學年表〉。

展區概述

本展由筆者擔任統籌，顧敏耀、林佩蓉、趙慶華三位同仁分別負責三展區的規劃、文案撰寫，合作完成策展。為配合主題屬性，多處展區採中、日語併列說明，日文內容由賴怡真針對原文案翻譯，筆者與杉森藍修訂。

一、看看——彼此凝視·相互形塑

本區主要展示彼此從陌生到了解的相互凝視、形塑，分別從日本人及臺灣人的不同立場，以二大單元呈現。

(一) 高山島上的芸芸眾生——日本人眼中的臺灣人

本單元以日本人的視角，藉由文物分別呈顯其對臺灣原住民、漢人的想像，及異國風情的描述。

● 南島風情

日本人來臺，最先是與臺灣的原住民接觸，也留下不少文獻。由本單元的展品，可看見日本描述臺灣原住民的飲食、衣著、歌謠、習俗等面向，或樸質、勇武、頑強等形象。例如《享和三年癸亥漂流臺灣チョブラン島之記》，描述1803年北海道的商船「順吉丸」意外漂流到臺灣東岸チョブラン島（今花蓮秀姑巒溪口一帶），船長在當地生活四年後才返鄉，後來其口述異地見聞，由秦貞廉記錄整理，並且附上精美的圖像，其中細膩描繪阿美族的相貌、器物、生活等。

● 奇特的本島人？

日治時期臺灣漢人被日本稱為本島人，由於風俗文化不同，雙方交流不免有文化衝擊，甚至日本人還以「奇特」形容「本島人」。由本單元展品可看到，當時日本人藉由漢詩、小說、散文等文類，描述不同生活習慣、文化的臺灣；例如臺人的清明掃墓風俗、為何臺灣婦女排斥公共泡澡文化等。

● 引揚返鄉，餘音裊裊

二次世界大戰後，日人被「引揚」回國。日本作家仍繼續書寫臺灣，與日治時期不同，戰

後更能以不同面向描述臺灣。例如湖島克弘的長篇小說《杜聰明與阿片試食官》，不僅以杜聰明為主角描述日治時期鴉片的興亡，更深刻描寫臺灣人受到的不平等待遇，及臺灣社會的風俗民情，並揭露日本鴉片政策的虛偽。

（二）扶桑古國的大和民族——臺灣人眼中的日本人

與上述相反，本單元以臺灣人的視角，展示其對日本殖民者的形象描述。

●總督與警察等在臺官員形象

臺灣人描寫的在臺日本官員形象，包含總督與警察等。例如賴和、楊守愚、陳虛谷、蔡秋桐等的作品，描寫嚴厲、跋扈的警察；連橫〈歡迎兒玉督憲南巡頌德詩〉，形塑勤政愛民的總督形象；也有楊逵自述與警察入田春彥的深刻情誼。

●各行各業的庶民形象

針對非官員的一般日本人，臺灣作家的作品也有許多描述。例如楊逵〈新聞配達夫〉，描寫剝削勞工的資本家；翁鬧〈殘雪〉，描寫臺灣人遇上一位日本女服務生，認為那是完美的女性形象；呂赫若《清秋》收錄的〈鄰居〉，描寫主角的鄰居日本人田中，領養一位臺灣孩童，表現超越種族階級的情感。

●戰後文學作品中的日本人

戰後，脫離日本殖民統治，臺灣人描寫的日本人形象更為多面。例如鍾肇政「臺灣人三部曲」中的《插天山之歌》，描寫一位日本警察宛如獵犬一般堅持緊追著主角不放；王家祥《關於拉馬達仙仙與拉荷阿雷》，描寫「森丑之助」獲得布農族人認同，娶當地女子，並歸化該族；黃春明〈莎啞娜啦·再見〉，出現戰後來臺買春的日本男子。

二、想想——臺日競合場上的小步舞曲

本區主要展示日治時期臺灣接受殖民現代化後，臺日文學之間的思潮交會、思想衝突以及運動的競合。

（一）黑暗中的五彩春光

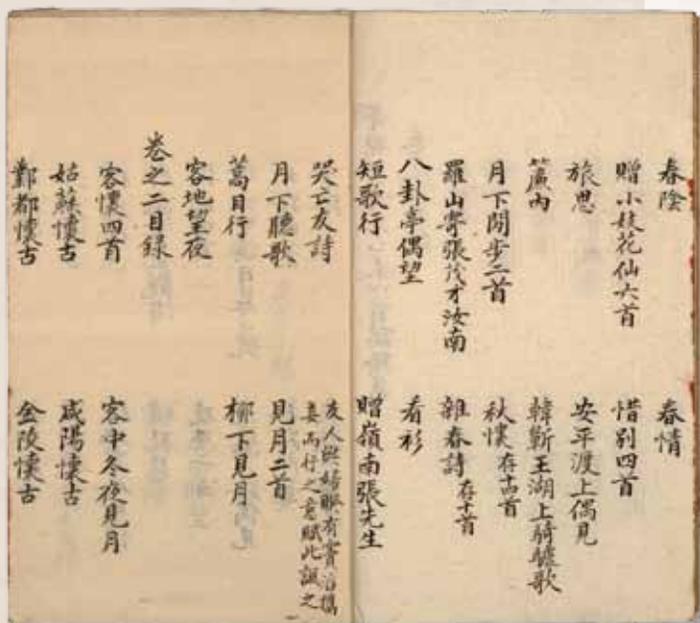
日治時期，培育出接受近代教育、思潮的青年，面對殖民社會的逆境，形成「臺灣人意識」。同時，藉由自由民主主義、文學浪潮的衝擊，臺日間的合作交流，於黑暗中投射出五彩春光。

●同文異族，生活重組

因臺日同屬漢字文化圈，臺灣被稱為「同文異族」，然而殖民壓迫加上風俗文化相異，臺灣實質上經過生活重組。反映這現象的，有洪棄生《寄鶴齋詩草乙未以後批晞集》首篇為〈臺灣土匪記事〉，詳述臺灣抗日義士的無奈與犧牲；朱點人〈秋信〉，描寫主角面對殖民現代化時的衝突感受，反映殖民政治下知識分子的焦慮感等。

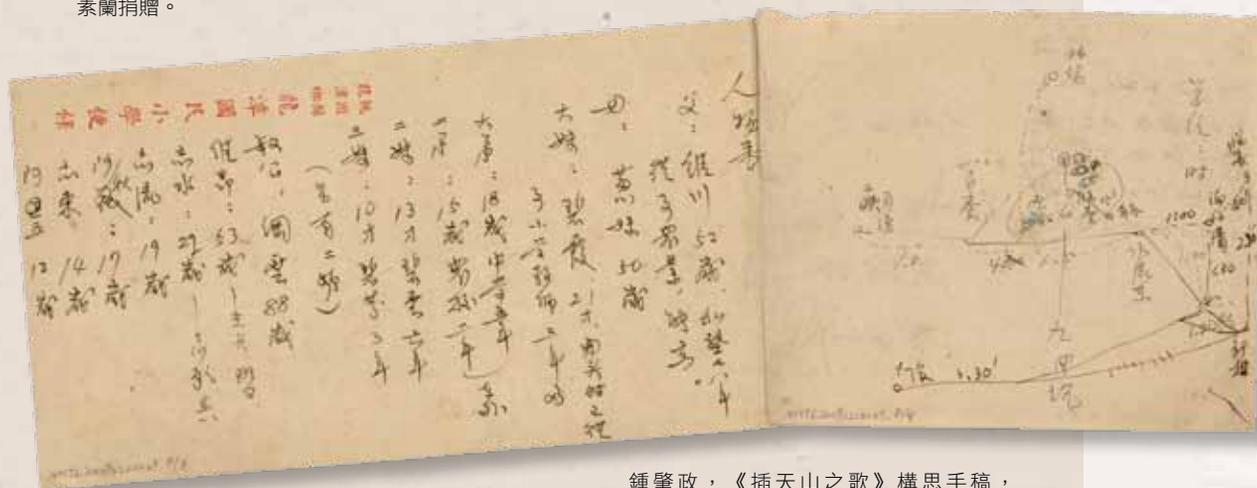
湖島克弘著，黃蔡玉珠、孫愛維、鄭誼寧譯，《杜聰明與阿片試食官》，玉山社，2001年。

洪棄生，《寄鶴齋詩草乙未以後批晞集》手稿，1895—1905年。洪小如捐贈。

呂赫若，《清秋》，1944年。許素蘭捐贈。

鍾肇政，《插天山之歌》構思手稿，1960—70年代。鍾肇政捐贈。

●喝一口洋墨水，疊一塊敲門磚

臺灣知識分子於殖民體制下，經由日本接受世界思潮，積極奮起，為自己疊一塊扣敲世界大門的磚頭。例如龍瑛宗、楊逵、呂赫若等作家，陳澄波、陳進、林玉山與郭雪湖等畫家，當時都引起臺日文化界相當大的震撼。

●阮是開拓者，不是憨奴才

1921年臺灣青年以提升臺灣文化為宗旨，成立臺灣文化協會，進行文化啟蒙運動。於追求民主自決的年代，知識分子自覺，正如蔡培火〈臺灣自治歌〉所述「阮是開拓者，不是憨奴才，臺灣全島快自治，公事阮掌才應該」。「臺灣人唯一喉舌」的《臺灣民報》，也表示：「今日的臺灣社會，欲望平等，要求生存，實在非趕緊創設民眾的言論機關，以助社會教育，並喚醒民生不可了。」

（二）弱者的抵抗，寫實的紀錄

1920年代中末期，文藝大眾化的風潮興起，臺日知識分子再次結盟。然而，進入戰時體制後，發生「冀寫實主義」爭論，皇民文學的討論，臺日作家發生短暫交戰火花。面對戰爭時局，作家受限制，部分轉為開發常民生活、民間習俗等題材。其中臺日作家藉由作品，呈現臺灣人民的表情。

●街頭力量、文學命脈

1920年代中期至1940年代，面對殖民者、臺灣人買辦地主階級造成的不公不義，臺灣底層普羅大眾走上街頭，農工社會運動團體臺日農工組織跨海團結，抵抗資本主義的剝削。這些現象反映於文學，例如1930年創刊的《洪水報》，主要以農工階級的運動思想為基礎；1935年由臺灣文藝協會《先發部隊》改名創刊的《第一線》，以新文學的形式討論、普羅大眾文學的提倡為主。

●島嶼圖象，人民表情

殖民者自統治初期就開始調查臺灣各領域的資料，包含《臺灣慣習記事》、平澤丁東、東方孝義等的歌謠、民間文學採集。相對之，郭秋生、黃石輝、李獻璋等臺灣作家也關注在土地及人民所產生的民間文學，以找尋大眾共同情感。戰爭時期尚有臺日合編的《民俗臺灣》，透過整理民間材料，以掌握臺灣人民生活面貌。

（三）虛幻的共榮·翻轉的臺灣

1937年戰爭爆發後，臺灣殖民當局加強推動皇民化運動，並推廣皇民文學。通俗文藝刊物《風月報》、《南方》也成為作家另一種發表的管道。1945年日本戰敗後，終結大東亞共榮圈的幻想。國民政府的接管，臺灣再度被「翻轉」到另一個政權，之後臺日甚少交流。1964年《笠》創刊後，臺灣作家以翻譯的方式，引介日本文學予戰後世代者，藉由文學活動促進臺日交流。

《第一線》，1935年。黃得時捐贈。

平澤丁東，《臺灣の歌謠集と名著物語》，1917年。江燦琳捐贈。

《臺灣民報》創刊號至26號合訂本，1923年。劉克全捐贈。

● 決戰時期的想像共同體

決戰時期，日本帝國號召全體動員，協力戰爭，主導建構的想像共同體。許多臺灣作家無論自願或非自願，都難以迴避政策文學。例如楊遠極短篇小說〈田植競爭〉（插秧比賽），描述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人民；戰爭時期龍瑛宗被派往高雄左營海兵團進行戰地書寫，該地是以徵召臺灣青年送往南洋當炮灰的訓練營，龍瑛宗以所見聞的訓練背景、生活寫出小說〈若い海〉（年輕的海），因是受派遣撰寫的決戰作品，所以難免出現皇民精神的描述與口號。

● 遠走他鄉成故鄉

終戰後，國民政府來臺，臺灣與中國的語言、生活習慣大不同，因此產生許多衝突。1946年10月起報紙、雜誌日文欄陸續被廢止，臺灣作家失去發表園地。1947年爆發228事件，不少知識分子受害，王育德、邱永漢等人走避日本，其後尚有戴國輝、張良澤等人在日期間遭限制回臺；這些知識分子於日本從事臺灣獨立運動、從商，或進行臺灣文學及歷史研究。

● 翻譯，翻轉

戰後，臺灣作家仍透過文學、翻譯，接續臺日交流；例如1964年6月《笠》創刊號起，即有陳千武、錦連、吳瀛濤等人對日文詩、詩論、詩史的譯介，1970年代葉笛、林文月等人先後中譯許多日本重要的作品。1980年代，日本學者開始研究臺灣文學，有些仍採以殖民地文學觀點，有些則已具獨特、主體性的臺灣文學觀點。2010年國立臺灣文學館成立「臺灣文學外譯中心」，培植翻譯人才，並已完成包含《巨流河》、《台灣新文學史》等日譯版成果。

三、戀戀——生活交融與情感匯流

本區主要著眼於常民生活的文化軌跡，呈現雙方生活交融、情感匯流的一面，甚至近年產生的哈日、親臺現象。

（一）、從食衣住行到吃喝玩樂

從日治時期到戰後，臺日的食衣住行或吃喝玩樂文化相互傳播。例如日本傳入臺灣的森永牛奶糖、野球（棒球）、曲盤（唱片）、映畫（電影），或動漫、cosplay、流行歌曲等；另一方面，日本人也喜愛臺灣料理、珍珠奶茶，或歌星鄧麗君、翁倩玉等。

● 日常的風景，生活的底蘊

日治時期，隨著統治者帶來的殖民現代性，臺灣民眾接觸大量新事物，產生食衣住行習慣的轉變、作息節奏的調整，大眾文化的翻新。透過當時知識青年的日記、新興媒體，可嘗試追索拼湊出常民浮世繪的輪廓，並重新檢視今日有多少圍繞我們週遭的日本文化遺痕；例如《吳新榮日記》，日治時期經常出現麻雀（麻將）、寶美樓、百貨公司、咖啡店、電影等名詞，可供一窺大眾生活面貌的線索。

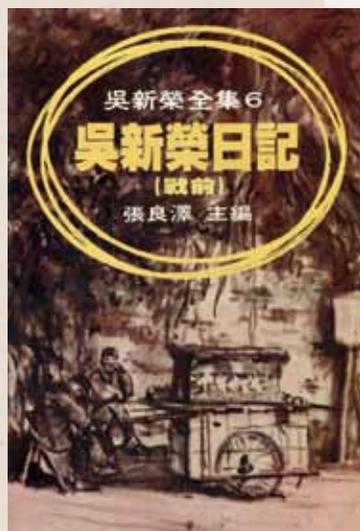
《笠》創刊號，1964年。李魁賢捐贈。

邱永漢，《濁水溪》，1955年。河原功捐贈。

《男子漢》（どぶろくの辰），東寶株式會社，1962年。
國立臺灣歷史博物館提供。

吳新榮著，張良澤編，《吳新榮日記》
（戰前），遠景，1981年。李魁賢捐贈。

● 流行時尚、聲光影像的記憶

本單元主要展示臺日流行文化的交流。例如1950—1960年代臺灣盛行混血歌，即如〈黃昏的故鄉〉（赤い夕陽の故郷）、〈孤女的願望〉（花笠道中）等改編日本歌的臺語歌。1970年代，鄧麗君、歐陽菲菲至日本發展。1992年日本偶像劇《東京電梯女郎》打開臺灣市場，其後，2001—2002年改編自日本漫畫的臺灣版《流星花園》「反攻」日本。另外，機器貓小叮噠（哆啦A夢）、Hello Kitty等動漫、人氣肖像，也虜獲臺灣小孩及大人的心。

（二）一步一腳印，探訪彼此的土地

早在日治時期，便有日本人前來臺灣旅遊，而近年臺灣人前往日本旅遊也蔚為風潮。本單元期藉由作家、文史工作者、文化觀察者的文字，觀照臺日的自然景緻與人文風土，閱讀文學、思想與城市美學的結晶。

● 走讀美麗島的聲音與容顏

日本統治臺灣後，就有皇室成員、學者官僚等不同身分的日本旅人，各自帶著獵奇、研究、統治等期盼與想像，來臺遊歷。戰後日人，仍走訪臺灣，期拼湊昔日的日本歷史面貌。

● 踏查東瀛人文與自然風情

日治時期臺灣人前往日本「內地」旅遊，成為特殊的異文化體驗。戰後，1979年開放國人出國觀光後，臺灣人至日本旅遊人數逐漸攀升。

（三）一種名之為思慕微微的情誼

目前臺日於名義上雖無邦交，然雙方有特殊歷史情感，且民間團體、個人仍常有實質交流。本單元將以知性與感性兼具的方式，展現這種複雜情感。

● 從「哈日病」到「知日派」

1996年漫畫家阿杏提出「哈日病」一詞，從後「哈日」語彙便廣為流行。除憧憬日本文化的哈日外，臺灣人也致力於日本特有文化傳統與政經等的深入理解，而從哈日深化為知日。

● 「思臺」與「親臺」的想望

1895—1946年於臺灣出生的日本人，被稱為灣生。戰後，灣生返日，心中一直殘留對臺灣的懸念、鄉愁。2011年311日本東北震災，臺灣人展現深切關懷與實際援助，讓日本人非常感動。從灣生世代到新世代，許多日本人與臺灣產生不同的連結，也映現出「思臺」與「親臺」的想望。

結語

臺灣和日本相鄰近，又存在特殊的歷史關係，加上近年來頻繁交流，甚至出現「哈日」、「親臺」的熱潮，這些都使雙方關係更加密切、友好。有關這些種種的臺日交流發展，本館從較廣泛的文學角度來展演，呈現雙方相遇時互放的光亮。期臺日雙方能透過各種面向，了解過往的經歷，讓歷史成為借鏡，更深化友誼，相互提攜邁進。✎

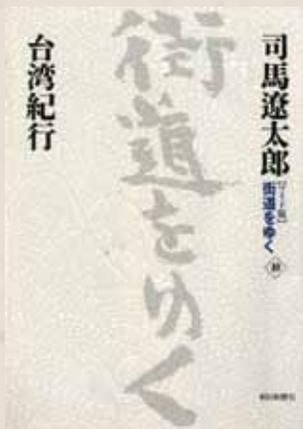
歐陽菲菲，《雨の御堂筋》（雨中徘徊），1971年。王嘉玲提供。

李永熾，《日本式心靈：文化與社會散論》，三民書局，1991年。

哈日杏子，《我得了哈日症》，時報文化，1998年。

司馬遼太郎，《街道をゆく40：台湾紀行》，朝日新聞社，2005年。

田中實加，《灣生回家》，遠流，2014年。

林文月，《京都一年》，純文學，1971年。黃得時捐贈。