

描繪美國： 美國文學行旅特展

文——王珮琪 美國在台協會 美國資料中心館長

圖——王珮琪、國立臺灣文學館、宜東文化創意有限公司

“

美國在台協會與國立臺灣文學館合作辦理「描繪美國：美國文學行旅特展」於2017年4月7日至2018年2月25日於臺文館展覽室D展出，展現美國作家對土地和環境的熱愛並與臺文館的「綠色之夢——當代臺灣自然書寫特展」相呼應。

”

美國有很多著名的文學作品，都是作家寫下親身的經歷，或是受到某些地方啟發靈感而寫的作品。美國浩瀚多變的景緻，已成為美國文學傳統中不朽的風光。作家逼真生動的描述，讓讀者得以透過不同角色的視野，一覽美國的地理風貌；而這千山萬水，也成了故事中不可或缺的角色。如果沒有密西西比河，可能就不會有馬克·吐溫（Mark Twain）的《頑童歷險記》與《哈克歷險記》；如果沒有到阿拉斯加的荒野探險，傑克·倫敦（Jack London）可能就寫不出《荒野的呼喚》。從卡爾·桑德堡（Carl Sandburg）筆下的芝加哥摩天大樓，到約翰·史坦貝克（John Steinbeck）的加州金山，美國獨特的地理風貌，彷彿是作家源源不絕的靈感之泉。

展覽
與活動

開幕典禮時，美國在台協會高雄分處文化新聞組長John Slover為臺南市長賴清德(前排右2)，美國在台協會處長梅健華(前排右1)、文化部政務次長丁曉菁(後排左2)、詩人曾貴海(後排左1)等貴賓導覽。(圖/國立臺灣文學館)

本展以美國作家的文字結合照片與現代科技，讓觀者身歷其境，探索美國奇妙的地理風景，一覽美國文學的萬般風采，並從文學來看美國人文社會、文化、環境與歷史的脈絡。（圖／宜東文化創意有限公司）

本次的「描繪美國：美國文學行旅特展」介紹14位美國作家的生平與作品，以及他們與城市和週遭自然環境的關係。展覽中，我們可以看到傑克·倫敦1903年首版的《荒野的呼喚》。傑克·倫敦是美國自然主義文學的代表。他出生於舊金山，自幼嚮往冒險生涯，曾至各地流浪，還遠赴阿拉斯加淘金（1897）。他的阿拉斯加淘金經驗，寫出《荒野的呼喚》（*The Call of the Wild*, 1903）和《白牙》（*White Fang*, 1906）。《荒野的呼喚》被譽為「世界上被讀得最多的美國小說」，藉由名叫巴克的狗，帶我們走進北極嚴峻的冰雪世界，體現面對惡劣環境該如何強大自我內心、戰勝困境。作者運用擬人化的手法，把巴克眼中的世界及人類的本質刻劃得淋漓盡致，反映出優勝劣敗，適者生存的冷酷現實。傑克·倫敦深刻的文筆呼喚出讀者內心的共鳴。

馬克·吐溫與密西西比河

馬克·吐溫本名為山謬·克萊門（Samuel Langhorne Clemens），參觀者在本次展覽中可以閱讀馬克·吐溫《卡城名蛙》（或譯為《卡拉韋拉斯郡著名跳蛙》，*The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County*）的電子書；1968年12月20日發行的*Life*雜誌刊載馬克·吐溫未曾出版過的手稿，以及《頑童歷險記》和《哈克歷險記》的郵票首日封。《卡城名蛙》是馬克·吐溫在1865年以美國加州紅腿跳蛙（世界紀錄跳高高度超過6米）為主角所發表的短篇小說，為馬克·吐溫的成名作，樹立了他輕鬆幽默的寫作風格。他以犀利、諷刺又幽默的筆觸，描述了故事主人公吉姆·斯邁利（Jim Smiley）和他的青蛙韋伯斯特（Webster）的故事，反映出美國加州於淘金熱時代的社會面相。為了紀念馬克·吐溫，加州卡拉韋拉斯郡在每年五月的嘉

本次的「描繪美國：美國文學行旅特展」介紹14位美國作家的生平與作品，以及他們與城市和週遭自然環境的關係。(圖／宜東文化創意有限公司)

年華會 (Calaveras County Fair) 都要舉辦蛙跳比賽 (Jumping Frog Jubilee)，現在卡拉韋拉斯郡跳蛙比賽已發展成國際蛙跳冠軍賽的舉辦地。馬克·吐溫出生於密蘇里州密西西比河畔小鎮。密西西比河發源於明尼蘇達州北部山區，一路穿越美國中部10州，最後注入墨西哥灣，當密西西比河流經平原處水流變緩，挾帶大量泥沙造成沙洲淺灘，船隻航行容易擱淺，必須有熟悉當地水域的領航員，駕著小船在前呼喊引導前進。馬克·吐溫在密西西比河西岸的漢尼拔度過他的童年時期，年輕時曾擔任領航員，他為自己取的筆名「馬克·吐溫」，即源自於領航員呼喊的專業術語，原意「兩潯深」，是河上蒸汽輪船可以通過的安全水深。由於他的生活背景與經歷，他非但摸透密西西比河水域，並對河邊的生活深感著迷，包括蒸氣船、巨大的木筏及在其上工作的人。像他最膾炙人口的代表作之一的《哈

克歷險記》，是第一部以美國本土文化為背景的傑作。故事隨著小說主角哈克幫助一名脫逃奴隸吉姆展開，並一起在密西西比河逃亡的過程。小說內容對河流本身及住在河流兩旁的人有豐富、精彩的描述。他以強力寫實的口語表達方式，開創嶄新的敘事與文字風格。本書從密西西比河上游寫到下游，馬克·吐溫藉哈克之口，用最平凡的文字，將密西西比河地理景觀描寫得歷歷如繪，所用的比喻都極為貼切生動，不落窠臼，讓人耳目一新。

聆聽羅伯·佛斯特

羅伯·佛斯特 (Robert Frost) 是20世紀最受歡迎的美國詩人之一。他曾四度獲得普立茲詩人獎，高齡87歲的他，在美國甘迺迪總統就職典禮上朗讀他的詩作〈全心的奉獻〉 (The gift outright)，也是第一位獲此殊榮的詩人。在「描繪美國：美

國文學行旅特展」，我們也可以透過現場的展示，聆聽羅伯·佛斯特親自朗誦“The Road Not Taken”〈不曾走過的路〉、“Stopping by Woods on a Snowy Evening”〈雪晚林邊歇馬〉（余光中教授譯）這兩首詩。雖然出生於舊金山，第一次世界大戰爆發時，佛斯特回到新罕普夏過起農耕生活。農場生活是他詩中的焦點主題。他描寫美國東北部新英格蘭的傳統農場生活，訴諸一種對過去的懷舊。他的題材很廣，採摘蘋果、石牆、鄉村道路等家園周遭的景觀皆可入詩。他的表達方式雖然淺顯易懂，卻往往有比表面更深的意涵。佛斯特運用簡單而不拘小節的詩句，雖然他的每一行詩句皆沒有押韻。但讀起來詩句轉變成睿智、優美的對話。“The Road Not Taken”背景設定為樹林，我們必須決定往哪個方向走；佛斯特將進退維谷的情

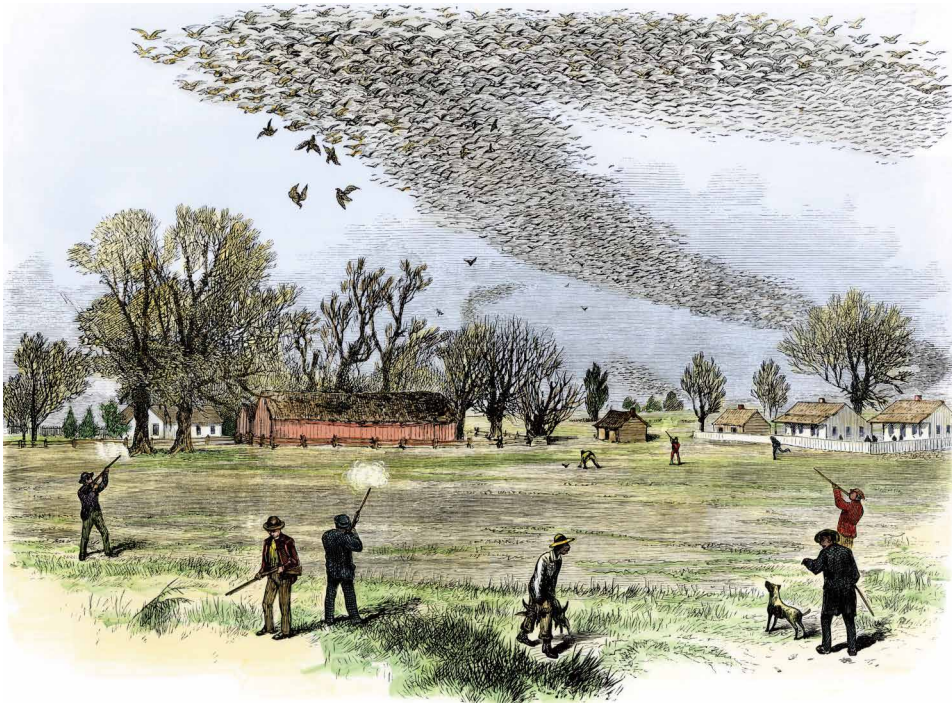

展場中播放Robert Frost朗讀〈雪晚林邊歇馬〉及〈不曾走過的路〉影片。(圖/王珮琪)

境展現在簡潔的文句中。“Stopping by Woods on a Snowy Evening”是美國二十世紀傳誦最廣的詩之一，被公認為現代英文詩中短篇傑作，以簡單的用語將冬天的森林詮釋得栩栩如生。詩如其名，以景寫意，不用多加說明，背後的景色及人與馬間的互動，自然融入人心。聆聽佛斯特本人的吟誦，更能感受到詩中的寧靜與意境。

展現對自然與環境的關懷

本次展覽的一個重點，除了介紹美國作家，也希望分享他們對自然與環境的關懷。詹姆斯·庫柏（James Fenimore Cooper）年輕時在家鄉附近奧特希哥湖看到拓荒者與印地安原住民，他撰寫一百多年前殖民時期邊疆拓荒披荊斬棘的故事，完成一套稱為《皮襪子故事》（*Leather-Stocking Tales*）5部小說集的大型散文史詩，它是庫柏最傑出的作品，背景是北美大陸，從北方五大湖、東部紐約州、到西部草原。主角是印地安原住民，社會背景則包含了重要戰爭與西進移民。故事由穿著鹿皮長筒靴的獵人納提邦波（Natty Bumppo）的一生串連起來，他是美國文學首位知名的拓荒者角色，也是無數後世牛仔與荒野英雄角色的先驅。《皮襪子故事》包含的五部作品為：《拓荒者》（*The Pioneers*, 1823），《最後的莫希干人》（*The Last of the Mohicans*, 1826），《大草原》（*The Prairie*, 1827），《開路者》（*The Pathfinder*, 1840），和《殺鹿人》（*The Deerslayer*, 1841）。其中《最後的莫希干人》曾拍成十分賣座的電影《大地英

木版雕刻族鴿，Smith Bennett，from "The Illustrated Shooting and Dramatic News" July 3, 1875。

豪》。而在《拓荒者》裡有一個故事講到北美洲當年的過境「候鴿」(passenger pigeon)，候鴿在大規模遷徙時數量多到遮天蔽日，每年季節來臨時村民們流行狩獵射殺，作者透過納提邦波勸大家量力而獵，不要徒然浪費大自然的資源。由於濫捕濫殺，雖然政府努力保育，但很不幸的最後一隻候鴿於1914年在辛辛那提動物園死亡。詹姆斯·庫柏在200年前就有高瞻遠矚的動物保育觀念，人類與自然萬物應該是「共生」(symbiosis)的關係，應和平共存於這唯一的地球之上。

同樣的，華特·惠特曼(Walt Whitman)《草葉集》傳達出對大自然生命力的讚頌與謳歌；愛蜜莉·狄更生(Emily Dickinson)的創作中，精確的描寫出她對自然的感知和了解；世界三大自然作家之一奧爾多·李奧帕德(Aldo Leopold)在《沙郡年記》(*A Sand County Almanac*)裡的自然觀察筆記與其所倡議的土地倫理，強調人類和土地是生物

共同體(biotic community)；瑞秋·卡森(Rachel Carson)則在《寂靜的春天》(*The Silent Spring*)一書描繪美國典型的田園風光與鄉村景緻，同時也揭露殺蟲劑對環境與生態的危害，呼籲人類再不警惕，將導致生態盎然的田野變成「寂靜無聲」，鳥

介紹瑞秋·卡森的文章刊載於1962年10月12日發行的Life雜誌。(圖/宜東文化創意有限公司)

語花香的田野景緻將會一去不復返。從這些作品中在在可見作家們對於土地的關懷。

下一站：巡迴展

2009年至2010年美國在台協會於臺北、臺中、臺南與宜蘭舉辦「描繪美國：文化歷史圖像展」巡迴展。透過美國國家人文基金會所提供的40件美國重要藝術作品之複製圖像，從藝術來探討美國的文化、歷史和思想。而本次的「描繪美國：美國文學行旅特展」，則用美國作家的文字結合照片與現代科技，希望能讓觀者身歷其境，探索美國奇妙的地理風景，一覽美國文學的萬般風采，並從文

學來看美國人文社會、文化、環境與歷史的脈絡，讓民眾有機會深入及拓展對美國文化與景觀的認識。此外，本展覽也運用多元化的方式呈現美國的景觀。不論是經由展覽中美國黃石公園虛擬實境（VR, Virtual Reality）的現場體驗，或是觀賞精美的美國大自然系列全張郵票，都希望能讓參觀者從不同的角度與方式感受美國風光景物之美。

最後，「描繪美國：美國文學行旅特展」感謝王安琪老師、美國在台協會團隊，以及國立臺灣文學館同仁共同的努力與協作，讓本展順利展出。並感謝國家地理提供黃石公園VR影片。✕

參考資料

“A Sense of Place: Regional American Literature.” *Info USA 2010-2011*, American Institute in Taiwan, 2011, www.ait.org.tw/infousa/zhtw/E-Journal/EJ_LitRegional/tablccon.htm

Cunliffe, Marcus. *The Literature of the United States*. Washington, DC, U.S. Department of States. <http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/PUBS/literature/toc.htm>

Fishkin, Shelley Fisher. “Mark Twain” *Info USA 2010-2011*, American Institute in Taiwan, 2011, www.ait.org.tw/infousa/zhtw/PUBS/Mark_Twain/Mark_Twain.pdf

Highlights of American Literature. Washington, DC, U.S. Department of States, 2005. Based upon a core manuscript by Dr. Carl Bode, University of Maryland

“Mark Twain” *America's Story*, The Library of Congress, http://www.americaslibrary.gov/aa/twain/aa_twain_name_1.html

“Robert Frost Reads Poem at JFK's Inauguration January 20, 1961” *America's Story*, The Library of Congress, www.americaslibrary.gov/jb/modern/jb_modern_frost_2.html

王安琪，

- 1) 華視教育頻道英文文學欣賞錄影教材（蔣筱珍主持）
- 2) 《赫克歷險記》經典譯注