

面向文學，春暖花開

臺灣文學教室第15期報導

文——謝韻茹 展示教育組

攝影——林曉昀、呂淑貞、謝韻茹

“

詩的沉潛、戲劇的跳脫、自由寫作的直覺靈動，猶如變化多端的海浪，來回衝擊礁石，在學員心頭留下深刻痕跡。

”

活動
展覽與

三月，臺灣文學教室打開大門，面向浩瀚文學。

邁進第15期的文學教室首度邀請李敏忠、瓦歷斯·諾幹、呂毅新及張家禎等藝文領域的專家，為南部民眾規劃三門不同文學主題課程。詩的沉潛、戲劇的跳脫、自由寫作的直覺靈動，猶如變化多端的海浪，來回衝擊礁石，在學員心頭留下深刻痕跡。然而，再輝煌的文學理論、完美的表演典範，只有主體願意提筆、打開感官、釋放肢體，始能打破文字框架、日常韁索，為這片壯麗文學海景，捕捉心領神會的速寫。以下邀請學員分享課堂所思所得。

少了什麼就不是文學

林曉昀（課堂助理）

在瓦歷斯·諾幹老師的文學課裡不直接給文學類別定義，因為書寫的重點是溝通，初始的溝通就是作者與自己文字面對面。課堂的主角是文學，更不如說文學的主角是人本身。因此課堂名稱叫做「自由寫作」——學員不解何謂自由，急切渴望需要「被教導」的文學在哪裡——然而這卻是更接近文學的方式。教學方式以問題引導及小組討論，讓學員形成自己的文學觀，而非把既定的文學樣貌擺在學員面前，如同來一趟旅行社設定好的套裝行程。正因為慢慢來，才最快，文學不是一瞬間的海市蜃樓，更非沙漠裡的綠洲，而是無處不在的種子，在未能設想的時間與地方，看見新芽。「以人為本」是自由寫作的核心價值，以此接近文學的真實，感同身受而非隔岸觀之，這才是藝術的魅力。

如同波赫士所言：「我首先認為自己是讀者，然後才是詩人，然後才是散文家。」大家問他是怎麼成為偉大的作家，他回答：「不是的，我是先成為閱讀者，一個提筆寫作的人。」瓦歷斯老師認為，這樣的作

瓦歷斯·諾幹老師主講「自由寫作」課堂一景。(攝影／林曉昀)

品才是真正的文創。大家亦問馬奎斯寫出偉大作品的靈感何來，他回答：「不是的，我沒有靈感，而是所有的事物都有生命，問題是如何喚起它的靈性。」更如薩巴多所言：「今天的藝術已經『喪失人性』」，不，是人們失去了人性，造成這個後果的是大眾化、馴服化、輿論化，這些種種意圖使人事物化、機械化，以利於社會通行的媒介。」造成人性失散，也就造成藝術價值的失散。瓦歷斯老師認為選擇寫什麼，重要性遠勝過決定怎麼寫。這才是文學的生命。「一般文學課是教怎麼寫，但我認為教導寫什麼，是最重要的。寫什麼是思想的問題，怎麼寫是技術的問題。只教怎麼寫會讓大家成為匠。技巧可以學習，風格要自己創造，這端看人文思考廣度到底有多廣，這些都可以成為書寫的題材。」

第一堂課即進行哲思引導，調整學員對於文

學想像的框架：「你認為自由寫作是什麼？」、「剛才聽到要你們寫作時你是什麼感覺？」、「請大家看一下自己的成果，思考寫不出來、不是自己想寫的內容，這些狀況的理由是什麼？」進而在課堂上以實作再三提醒重點在於體會，「請拿起筆寫……」的舉動勝過千言萬語。從寫作實踐中嘗試、調整，找出自己的語法乃至於風格。「並非寫作就是沒有架構，自由並非散漫、毫無目的，指的是心靈的自由。」「作文一樣可以寫出好文章，但很難讓每個人喜歡寫作。然而喜歡寫作才能越寫越好；不受權威規範，想像力才能奔馳。」「寫作就是作文，作文只是其中一小部分，但我們都把作文凌駕在寫作之上。」瓦歷斯老師以自身對文學的熱愛，懇切熱烈地翻轉傳統教育，對身而為人獨特性的壓迫。

那些與詩共度的夜晚

楊偉君（成功大學歷史系畢，現為旅館後勤）

文學是我生活中的重要存在。在各種文類中，詩在我的文學經驗中走得最遠、最久。讀到心有所感的詩，使我得到安定感，寫出自己認同的詩作，讓我得以抒發各種心境。透過詩，可以認識同樣愛詩、令人珍重的朋友，更是不可多得的幸運。如果沒有詩，我很難想像自己的生活該如何被構築、被度過。

然而，已出社會的我卻很少透過一個完整的時間軸或理論框架，去全盤理解詩發展的歷程或是作詩的方式。幸運地，同事偶然得知我在大學時期，曾將自己的詩作投稿校內文學獎，便邀我一同參與臺灣文學館固定每周開設的臺灣文學教室系列課程。上課時間也幸運地落在平日下班後的晚上。這讓白天需要工作、假日亦有可能四處奔波的上班族們，得以在下班後擁有充實心靈的文學之夜，這一點值得大力稱讚館方的貼心安排。

這次我所參與的課程是「臺灣現代詩習作與欣賞」，由研究臺灣文學多年的李敏忠老師，帶領我們探索不同時期、不同主題的臺灣現代詩領域。講述範圍從歷史書寫、超現實主義、戰爭書寫、圖像詩、原住民書寫……等，搜羅了各式各樣的主題，讓我們得以系統性地認識自1920年代以來臺灣現代詩發展，受益匪淺。老師總是不吝分享各種研究成果，言簡意賅地透過投影片，挑選該主題兩至三位代表詩人，佐以影片及代表作品，細細闡述其生平、異於當代其他詩人的書寫方式，並濃縮摘要每首詩的創作方式。老師尤其重視學員們如何從自身角度去賞析這些詩作。在我的課堂印象裡，很多時候往往是老師起了個頭，學員們很自然地輪流闡述己見，場面熱絡且

李敏忠老師主講「臺灣現代詩習作與欣賞」。（攝影／呂淑貞）

教學相長，老師與學員們的詩視野都得以拓展。

除了讀詩，李老師也鼓勵學員將課堂所感，或是從生活中汲取的靈感，創造出屬於自己的詩篇。在好學同學的主動組織下，我們有了一個課後延伸討論的Line群組。無論是老師在課堂提及的延伸閱讀、好書分享、講座新訊，或者是學員們的創作、寫作心路歷程，都超越課堂的侷限，無時無刻提供給大家欣賞、交流，與遇見美好事物的機會。李老師也非常珍視學員們的分享，總是在每次課程進入正題前，讓每個人有一段屬於自己的發表時間，朗誦自己發表的詩，分享為何會這樣架構自己的作品？甚至送給每位學員自己所出版的詩集，互相交流切磋。使得課堂不僅有了雙向、活潑的互動，也能夠在生活中應用所學，有問題時即時對話、分享友友間的新知，真正充實生活。

為期三個月的十二堂詩課程很快就要結束了，但這只是文學之旅的一個中途充電站。我很期待下一期臺灣文學教室，能夠遇見老面孔，認識更多愛詩的學員與用心的老師，讓自己能夠在每周定期一次的談詩夜晚，開拓眼界且能量滿滿。

當我走進文學劇場

廖仕傑（成功大學臺灣文學系四年級）

這次報名呂毅新、張家禎老師於臺灣文學館共同授課的「走進劇場·戲讀文學」，與其他熱愛表演的學員們一同走進劇場的世界，體會戲

劇的魔力。除了肢體動作、聲音、情緒、表情以外，更多的是開始察覺自己的身體。

表演的學習是漸進的，並非一蹴可幾。誠如張家禎老師不斷強調，表演者得先了解自己的身體狀況，自己習慣什麼姿勢，總是低頭看地板？不自覺駝背？還是身體會朝某一邊傾斜？再針對這些自我慣性進行修正，讓身體回到最中性原始的狀態，才能進出其他的角色。

表演並不容易，需要足夠的勇氣才能站到臺上，赤裸裸地讓臺下的人們觀看，而做出一個好的表演更加不簡單。為了讓表演能夠更加生動立

呂毅新老師（左3）指導同學進行肢體表演。（攝影／謝韻茹）

「走進劇場·戲說文學」學員成果表演大合照。(攝影／謝韻茹)

體，必須思考該角色的生命故事，為他寫下角色自傳，過去經歷了哪些關鍵片段，對角色產生什麼重大的影響及改變，導致日後做出不一樣的想法、決定與行動。例如曾被狗咬過導致怕狗。

另外，保持對周遭環境的好奇心也很重要。長大成人的我們都已麻木，無形的包袱愈來愈多，也失去孩提時的好奇與探索，覺得事情習以為常，但表演者必須敞開所有感官去感受世界，回歸最純粹而真誠的心。因為我們永遠不可能變成另外一個人，所以只能試著去揣摩、接近各式各樣的角色。扮演時也得先相信自己成為了那個角色，讓情緒轉化在內心順暢流動；而不是硬記著哪裡該用什麼動作、這裡又是什麼情緒？如此，表演才能讓自己相信而不再尷尬困窘，進而感動自己、感動觀眾。

聲音的投射，即使是同一句話，用不同語調、不同聲音大小，就能塑造出不同的情境與氛圍。若再加上和另一個人對話，一丟一接之間，角色關係也會跟著出現。然而，若情緒的渲染過度誇張，也會讓觀眾產生疏離感，失去與戲劇的

連結。聲音也好，或任何情感方面都是如此，以能量的投射來整體放大，就能自然而然把想傳達的展現出來，不需要浮誇而刻意。

戲劇裡最重要的元素，就是被設定滿滿的目標與障礙，有了目標與障礙，不僅劇情上的衝突產生，連角色自身矛盾也會產生。表演者該注意到這些角色的內心矛盾，因為有了不同的目標與障礙，會讓詮釋方式產生改變，例如和朋友茶餘飯後的輕鬆語氣，與對長官唯唯諾諾的說話方式就大相逕庭。

總括以上，表演有許多需要學習的地方，如同家禎老師所言，表演需要靠經驗不斷累積，從生命經驗裡萃取、從生活周遭觀察得來，靠著不停揣摩與練習，更重要的是得了解自己的身體及內心。接著，試著了解該角色，再讓自己融入。當觀眾看完你的表演後，完全相信那就是你的樣子，沒有感覺到一切都是演出來的，就代表成功了。表演很有趣，倘若此生有幸，我希望可以浸淫在戲劇一輩子不脫身。☒

文學迴鄉

2017

中部系列

鄉土

第1場

6 / 4 (日) 14:00-16:00
紅絲線text apartment書店
彰化縣彰化市城中街20號

楊翠 主講 再見洪醒夫

第2場

旅行

7 / 14 (五) 19:00-21:00
新手書店
臺中市西區向上北路129號

邱若山 主講 佐藤春夫的殖民地之旅

第3場

同志

8 / 12 (六) 14:30-16:30
後驛冊店
臺中市東區大公街19號

紀大偉 主講 從臺灣文學看同志歷史

第4場

魔神仔

8 / 19 (六) 14:00-16:00
南投縣文學資料館
南投市中興路669號

李舒中 主講 魔神仔的故事

| 指導單位 |

MINISTRY OF CULTURE

| 主辦單位 |

National Museum of Taiwan Literature

| 承辦單位 |

靜宜大學臺灣研究中心

| 協辦單位 |

紅絲線text apartment書店
新手書店
後驛冊店
南投縣政府文化局