

閱：

臺灣文學館通訊

Newsletter of
National Museum of
Taiwan Literature

文學

READ · LITERATURE

◎二零二一年十二月 ◎第七十三期

人人都可以 寫自己的文學史 文學未來式

Everyone Can
Write Their Own
History of Literature
Meet Literature in
the Future Museum

73

2021 / 12 December

[暖陽]

尺寸 | 26cm X 5cm X 5cm ± 2cm
材質 | 聚脂纖維
定價 | 790 NTD

國立臺灣文學館 National Museum of Taiwan Literature × 富雨洋傘 F-SEASONS

Sunlit Warmth
20" lightweight,
automatic, UV-rated parasol

圖 / 健識攝影-Jimmy C.C. Photography

我非成爲詩人不可
I have no choice but
to be a poet.

まず私は詩人にならねばならない
—— 林亨泰

The Fizzy Sound of Taiwan
TCA Centennial Limited Edition Sparkling Water

這是什麼聲？
臺灣的聲。

Listen!
Do you hear that?
It's the sound of Taiwan.

圖 / 湯湯水水設計工作室

[臺灣的聲]

—— 文協百年紀念款AQUAGEN氣泡水

國立臺灣文學館 National Museum of Taiwan Literature × AQUAGEN Deep Ocean Sparkling Water

成分 | 碳酸水、深層海水濃縮礦物質液、檸檬酸。
容量 | 330 ml / 瓶
定價 | 120 NTD

品牌協力 Branding Partners / TOWN TONGUE

國立臺灣文學館 National Museum of Taiwan Literature 70041 臺南市中西區中正路1號
TEL | 06-221-7201 WEB | www.nmtl.gov.tw

f @NmtlTainan @nmtl.museum 展售資訊 國立臺灣文學館 藝文商店 / Pinkoi

線上購買

藏品故事

文學和它的產地

| 編輯手記

Literature And Where To Find Them

| Editor's Note

文：陳昱成

《閱：文學》在改版的第二年，即得到了第 45 屆金鼎獎政府優良出版品「雜誌獎」推薦，消息傳來，使人振奮，也十分感激評審的肯定，其他同獲推薦的有國立臺灣歷史博物館的《觀台灣》，臺南市政府文化局《鹽分地帶文學》，臺北市政府觀光傳播局《臺北畫刊》等，都有自己明顯的雜誌風格和定位。而今年得到雜誌類大獎的，是屏東縣政府的《本事》，每期所推出的企劃內容不僅推陳出新，大量使用具有質感的攝影作品，大大吸引目光。評審委員是這樣形容今年的政府出版品：「持續深耕在地並提升易讀性，不只內容吸睛，閱讀的質感也相對提升，令人耳目一新。」

《本事》製作團隊分享，他們經常在屏東待上一整天，只爲了感受在地的氛圍，而編刊物時最在意的就是細節的營造。是啊，一本雜誌的細節之處，往往可以看出整本刊物的風格是否成功。除了內容本身，整體美學的呈現，至關重要，所以內容把關之外，把每期內容化成優美的版面，相信也都考驗整個編輯製作團隊。就如南方家園出版社總編輯劉子華所說，每一本書都像是自己的小孩，但雜誌更像是賽跑選手，每一期都是在時間軸上賽跑。

在營運了 18 個年頭之後，臺文館終於在 10 月 17 日這一天正式升格爲三級機構，有朋友看到新聞私下問我，「升格」的差別是什麼？其實，真的頗難對一般大眾解釋，對我來說，也許是發揮更大文學影響力的時刻來臨了：「文學未來式」專題有許多關於未來發展的想像，「人人都可以寫自己的文學史」揭示一種新的文學史的可能性。文學除了透過資料庫、展覽讓研究者、民眾運用和接觸，線上遊戲、桌遊、文創商品等等也都有「本事」蘊含其中。

近日如果到訪，可以在藝文大廳及南門路草地上，遇見源自小說創作的藝術裝置，藝術家團隊在閱讀文本之後，用自己的語彙，再現了文學作品中富想像力的場景。今年也有駐館研究員到來，學者們利用一手資料進行研究，與臺文基的作家駐村，南北互相輝映。文學正在每一個細微之處靜靜發生。

封面圖片：《夢獸之島》VR 射擊遊戲。

閱：

Newsletter of
National Museum of
Taiwan Literature

臺灣文學館通訊

文學

READ · LITERATURE

◎二零二一年十二月   ◎第七十三期

2020、2021 金點設計獎
Golden Pin Design Award 2020, 2021
Design Mark Recipient
金點標章得獎作品

編輯手記

Editor's Note

文學和它的產地 | 陳昱成 | 01

文學工場

Literature Workshop

閱讀場域 Reading and Space

一處擾動人的空間，創造無以名狀的社群——訪午營咖啡店長林維岳 | 但唐謨 | 06

作家與談 Talk to Writer

永遠無能為力，因而永遠奮力——訪非虛構寫作者阿潑 | 曹凱婷 | 10

編輯現場 Editor On-site

每本書都是我的小孩，小孩永遠在挑戰我——訪南方家園出版社總編輯劉子華 | 李鴻駿 | 16

人人都可以寫自己的文學史

Everyone Can Write Their Own History of Literature

文學史，你可自己寫 我們備妥史材，人人都是廚師 | 蘇碩斌 | 22

喚起即重建 秀出屬於你的文學DNA | 林佩蓉 | 26

因為文學史拉近距離 遍地都文協，所以百年不算遠 | 黃小蛋 | 30

文學史的用法 臺灣文學主題平台操作解說 | 邱歆 | 34

文學未來式——側記當代文學博物館發展論壇

Meet Literature in the Future Museum

擴增研究，轉譯延伸 | 黃偉誌 | 40

典藏近用與資料開放之挑戰 | 林巧涓 | 44

文學策展與設計的現當代性 | 林巧涓 | 48

攜手地方，邁向國際 | 黃偉誌 | 52

文學跨界與日常學習 | 黃鈴雅 | 56

另一種文學

Alternative Literature

紙上博物館 Museum on Paper

虛實交錯的純真博物館計畫 走入帕慕克的百科全書世界 | 劉臻 | 62

文學筆記 On Notes

星辰總會彼此眷顧 2021 臺灣文學獎金典獎決賽觀察 | 蔣亞妮 | 66

遊戲之路，文學超展開 2021「臺灣文學數位遊戲腳本徵選」 | 羅健宏 | 69

一手文物滿屋 2021 駐館研究員計畫 | 黃鈴雅 | 72

在「另一個謎」解謎，何大姐的記憶拼圖 | 溫席昕 | 75

曬書店進駐臺文館 藝文商店再開張 | 羅健宏 | 78

拾藏物語 NMTL's Archive Select

臺灣人的發聲練習——楊雲萍 | 郭汶伶 | 81

典藏再現 Collection

「真正的戰爭在於生活」——尉天驄《到梵林墩去的人》 | 蕭安凱 | 85

文物捐贈芳名錄 | 88

《閱：文學》

臺灣文學館通訊 73

出版機構 | 國立臺灣文學館

地址 | 700041 臺南市中西區中正路1號

電話 | 06-221-7201

傳真 | 06-221-8952

網址 | www.nmtl.gov.tw

發行人 | 蘇碩斌

總編輯 | 蕭淑貞

編輯委員 | 洪秀梅、王舒虹、林佩蓉、陳秋伶

執行主編 | 陳昱成

承製單位 | 翁氏工作室有限公司

專案統籌 | 翁浩原

專案助理 | 許喻理

藝術指導與封面設計 | 毛灼然 @Milkxhkae

設計執行 | 海流設計 @Flowing Design

字型提供 | 文鼎明體、

文鼎書林明體(文鼎字型)

出版年月 | 2021年12月

創刊年月 | 2003年9月

刊期 | 季刊

定價 | 新臺幣100元整

ISSN | 2707-9813

GNP | 2009205614

販售處 | 國立臺灣文學館藝文商店等

線上閱讀 | <http://journal.nmtl.gov.tw>

版權所有，本刊圖文未經同意不得轉載。

文學工場

Literature Workshop

- 閱讀場域
Reading and Space
- 作家與談
Talk to Writer
- 編輯現場
Editor On-site

一處擾動 人的空間， 創造無以名狀的社群

| 閱讀場域

——訪午營咖啡店長林維岳

Talk to Harry Lin, Co-founder of a break cafe

| Reading and Space

文：但唐謨（特約撰述）

攝影：Rafael Wu

午營咖啡店長林維岳（哈利）。

5年前，三個將屆30的年輕人，懷著一份浪漫，來到府城打天下。30歲不大不小，彷彿已經正式進入成人世界，但總還流連著青春的夢。於是，他們選擇生活CP值高的臺南，一開始在東區開了一家咖啡廳。店長哈利說道：「沒想太多」！年輕就是好！先做再說。5年間，「午營」咖啡，創造了一份臺南在地的文化現象。

「午營」的創造者是3個大學時期的朋友：店長林維岳（哈利）當過偏鄉老師；劉致昕是個走訪世界角落進行查訪的記者；女生小胤曾在國際志工單位工作。他們的經歷，讓他們看見社會上比較少人看見的東西。起初把閒置的透天打造成一個奇異的空間：一樓是咖啡廳，二樓是民宿，三樓則是一個展演講座場地，取名叫「午營」（閩南語有空閒之意）。用這空間去實現他們的夢，用咖啡廳、民宿呈現他們關心的東西。哈利表示：「我們要把重要的價值觀放進來。在咖啡廳，我們推廣友善生產、環境的食材；民宿分享在地美食地圖、有機棉寢具；三樓，我們把過去工作上認識的人找來臺南分享他們的故事。」一面摸索著，午營咖啡漸漸形塑成一個理想的活動空間。

他們從自己的人脈開始，找朋友，前老闆，朋友的朋友，或者NGO來分享故事。漸漸有越來越多人知道臺南有這樣的地方，名氣漸漸傳開了。「我們發現臺北之外，文化類型的活動沒那麼密集，像出版社這樣的說故事提供者，跟想聽故事的人之間，缺乏一個串接的橋樑。我們發現臺南有這樣的缺口。」哈利說。

從此，藝文活動變成了午營的重點任務。午營不只單純辦講座，更用微策展的概念，針對不同的書，不同議題進行深入了解，找出共同元素，提煉出一個整體，再用套票包裝成商品。哈利說：「付費讓故事有價值，也讓聽眾有更強烈的投入與參與。」午營的理想，是希望更深入探討議題，「致昕會在分享會現場帶領討論，會從講者脈絡去引導觀眾提問，開啟更深層次的討論。而我們擅長營造一種更深的討論氛圍。」哈利說：「午營是一個展覽空間，閱讀空間，是一家咖啡店，也是個出版社願意來辦活動的分享場地。」

一個讓人現身的空間

5年來，作家、藝術家、社運分子、導演、小農、劇團、NGO執行長等等，都曾來到午營分享人生。這裡也辦過市集、演唱會、電影放映會、跨年倒數、金馬獎直播之夜等等。一個令人興奮的藝文生態，就這樣在臺南成形了。2016年，午營搬到了臺南南區舊廠房的4樓，每天下午兩點，客人陸續進來，溫習功課，寫稿寫論文，喝咖啡看書，吃甜點玩狗，或者單純進來發個呆，很自在。

午營創造了一個「無以名狀」的社群，對於這份「無以名狀」，哈利說：「（午營的客群）並不是我們創造的，擁有這些價值觀的人，一直都在臺南，我們只是讓大家有一個可以現身／出櫃的空間。我們有一群關注藝術、文化、臺灣、歷史、文學還有性別的受眾。」在午營，你可以看到各個年齡層，不同性取向的客人。「有個30歲的直男常客，每週都來午營。每次來都要看李屏瑤的《違章女生》，在他看了第5次之後，我問為什麼喜歡這本書，他說他的前女友變成了拉子，他發現這本書在講她們的成長

故事，他想多了解一下。」哈利說：「這個空間創造了一個很柔軟的，讓大家可以有機會接觸平常不熟悉議題的途徑。我們會用很日常的方法，包裝很硬的講座，慢慢引誘他們碰觸平權，小農，反核這些題目，如果他們覺得 OK，他們會慢慢跟你互動，開始有更多認識。（小心，店長會偷瞄你喜歡看的書，還會跟你推薦書喔！）」

哈利特別提起 5 月疫情前的最後一次實體講座。那是春山出版社與國家人權博物館合作的《靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選》分享會。邀請作者胡淑雯和歷史學家陳翠蓮談加害者的故事，也就是當時的特務在文學裡的想像。「那天的 QA 最難以忘懷的是有個午營常客，一位 5、60 歲的媽媽，最後勇敢舉手說，其實我是特務的妻子。她說起了身為特務之妻的情緒創傷……我們發現實體講座跟讀者面對面之時，會產生很奇幻的時刻……不同立場的人見面之外，還可以對話。」哈利說：「能夠跟大家一起有一些共同的回憶，是開這家店最有趣經驗。」

那騷動的 5 年

午營運作的 5 年之間，臺灣經歷了大選，公投，同婚；咫尺天涯的香港，也經歷了巨變。2016 年午營的裝潢後期，正好碰大選之日。「我還記得那天早上，平日風趣的水電工大哥突然沈重地說：你們該回去投票吧！2020 年的選舉，店裡一群不認識的人開啟了大選話題，彼此交換意見。午營的空間氛圍讓大家願意放棄成見，以敞開心胸去交換不同的意見。」

2019 年，香港「反對逃犯條例修訂草案運動」，也在午營得到了見證。「在反修例最激烈的時候，有個客人就在這裡關注新聞動態，結帳的時我看到他情緒不大穩。他當下要回香港，他要上街頭……」從午營的 1 樓爬到 4 樓，你會看到一面貼滿了紙條的牆：「那年 9 月我們邀請在臺南的香港人辦了場分享會。講到一半，剛從香港抗爭回來的人說，有女生眼睛被布袋彈擊中，就在那個當下，我們一起感受到那個事件發生。活動結束後，我請每個人寫一張紙條貼在我們的牆上，這個連儂牆一路延續到現在……。」午營咖啡雖然柔軟自在，但絕不是個「安全」之地；你無法躲起來，在這裡，外面的世界的變化，是與你緊緊連結在一起的。

- 1 從午營為香港人加油的連儂牆就能感受到，這不僅僅只是一間咖啡店。
- 2 疫情來臨前，這裡安慰了許多的漂泊的人們。再決定暫停開放後，有許多喜愛午營的粉絲前來把過去的回憶帶回家。

疫情下思考新方向

5 月，疫情無情地打碎了很多夢，很多事還沒完成，卻就要喊停了。像午營這樣 5、60 個座位規模的咖啡廳，直接面臨疫情衝擊。午營終止了內用服務，開始以外送，網購做為替代方案。店長親自出車送貨，但是疫情不知道何時才會真正結束「午營沒賠錢，也沒賺什麼錢，對於我這個 30 到 35 歲年齡層的人，我覺得無法肯定自己的未來。這 5 年很開心，各種挑戰也很有熱情去克服，但是無法好好休息，心靈上是疲累的……」哈利坦白分享。無情的疫情，攪亂了這個世界的秩序，一個暫停號誌，讓午營的夥伴停下來思考關於生命這件事。然而，儘管暫停播放，前進卻沒有真正停止。

哈利說起了午營在疫情期間的壯舉：「我們砍掉了實體講座。後來劉致昕的新書《真相製造》準播出版，我們覺得不該放棄嘗試，就辦了線上分享會。疫情開啟了另外一個空間，打破實體之後，規模難以想像。有加拿大的人克服時差，上線買票參加講座。非市區的人，不用趕來臺南參就可以同步參與。我們發現銷售成果還滿巨大的，5 場活動賣了 500 本」

5 月是無情的，停滯的；午營在混沌狀態，思考新的契機：「我們開始思考這或許可以變成一個延伸午營品牌的路徑，沒有空間，但還是可以繼續講我們想分享的故事。這可能是午營以後的發展的方向」哈利說。而在當疫情趨緩過後的秋天，許多店家紛紛恢復營業，但午營卻宣布暫停，臉書一片哀嚎與不捨，然而最心碎的莫過於哈利了：「決定面對困難繼續往前，很難；決心停止前進也很難；決心停止後要如何放下，更難。」

「這個空間，都曾經在彼此的生命中有過往，變成重要的一部分」哈利說。

永遠無能為力， 因而永遠奮力

| 作家與談

——訪非虛構寫作者阿潑

Annpo Interview: Helpless But Striving

| Talk to Writer

我想講的是國家、是社會，不是訴諸悲情，
所以我用厚實的書，去對抗主流媒體的敘事。

作家阿潑。

文：曹凱婷（特約撰述）

攝影：彭一航

圖：阿潑

阿潑絕不是文靜的寫作者。這個接到採訪火速自己約好地點的受訪者，她最近的生活重心還是打拳——攻擊性強、能學到技能、練練破身體兼放空動太多的腦袋，完全符合她講求效率的性格。

「爸爸問我是不是我太潑辣，人家才叫我阿潑。」為此她自我介紹的時候，都會特別強調是「遇水則發的潑」，絕不是潑辣。但當初要從 BBS 女戰神帳號「PO」轉化為網路新聞臺暱稱時，她確實是特意不用「阿波」——太可愛了、沒個性，那不是她。因為屬龍，爸爸特意給她取的名字「黃奕潑」也充滿了水的意向。不過，大家都知道，文字工作嘛！就算名字裡寫著發財吉祥話，「發票、政府什麼券都不會中。」她笑說。

因為天安門而成爲記者，卻在 911 後失望

如今已是臺灣非虛構寫作代表之一的她，曾經也想過要放棄寫字，跟錢沒關係，而是因爲 2001 年美國 911 事件。「我厭倦當記者，寫那麼多有什麼用？人們無法當橋樑，反而說衝突是必然的。」她決定辭掉記者工作，離職前最後一次訪侯文詠，她關了錄音機，坦白告訴他，「我覺得你棄醫從文笨笨的。」她要逆向而行，「洗學歷」轉行，學生物演化方向、對著死人骨頭的那種人類學，覺得應該會比跟活人相處快樂。

可是，當初阿潑想當記者，其實也是受到一次重大事件的感召：天安門事件。「作家楊佳嫻都笑我每次講自己經歷，都要用新聞事件講。」1989 年，才 12 歲的阿潑看著電視正播報民主女神像倒下的震撼現場，心中莫名震動。鄉下長大的阿潑沒有自己的讀物，小學成績好，警官爸爸帶她到書店買《論語》當獎勵，早自習要背《唐詩三百首》，平常讀的全是爸爸的書報如《資治通鑑》、《中國時報》，她因而小小年紀就變歷史狂，夢想當講故事的歷史老師。直到在電視上看見天安門學運現場，隔天報紙就印出這件歷史大事，她突然覺得：自己爲什麼不去當那個能夠在現場寫歷史的人呢？

做志工更像是自我滿足，文字可以救的人更多

於是她考上了政大新聞，一畢業就夢想成真，走上文字工的不歸路，擁有記者黃奕潑與部落客阿潑的雙重身分——那時，她可是 2000 年代新聞臺、部落格開臺的第一代寫手，抒發寫不進報導的個人心得，這樣的人設也沿用至今：內文有「我」的文章署名阿潑，更客觀書寫的新聞則掛上「黃奕潑」。儘管中途阿潑曾經試圖「洗白」記者身分，跑去有醫院與志工資源的花蓮慈濟大學人類學研究所，接觸部落、醫療援助，但她在真的從事 NGO 後發現，原來她做不來。

「新聞的訓練，讓我不停質疑，還總想要平衡各方。但是 NGO 是你必須極端堅信一個理念。」而且，這些人道工作，並沒有拯救她的無力感。她分享，有次跟去喜馬拉雅山醫療援助，居民得翻山越嶺來給牙醫看牙，但他們檢查出問題也只能直接拔牙，

因為這可能是這些居民這輩子唯一一次看牙，沒辦法一次次回診治療。「我就想，這樣真的有解決問題嗎？我們比較像是在滿足個人的史懷哲情懷。」

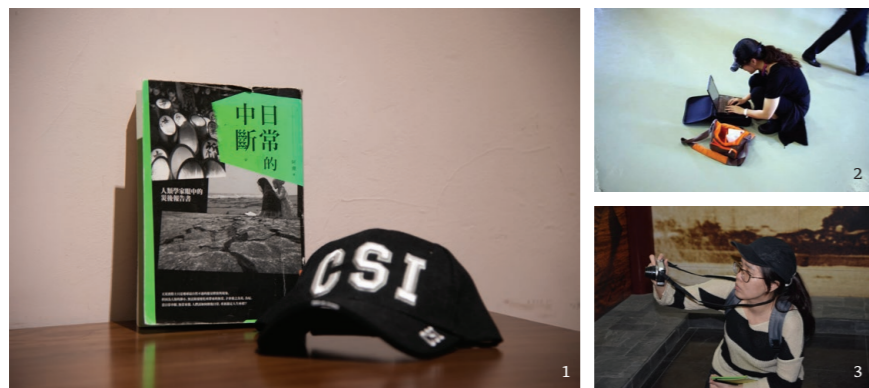
有段時間，她一邊 NGO、一邊社運、一邊寫部落格。2006 到 2008 年，她在推特、部落格等轉播樂生保留運動現場，甚至受朋友之邀去廢墟外拍，儘管最後樂生保護運動仍是功虧一簣，但當時的部落格大串連，以及帶給外圍運動者的動容，讓她終於承認，寫作還是她最擅長的事，「至少有人會因為看了我的部落格而參加社運。」就像當年侯文詠難得嚴肅的回答阿潑，「既然妳讀我的書，怎麼會不懂，醫生只能救本來就能救的人，文字可以做更多。」如今阿潑愈來愈覺得，這可能真的是她的天命。

用扎實的非虛構寫作，對抗主流新聞媒體敘事

非虛構是虛構的相對，泛指所有紀實作品，也包含了新聞報導，以及更有文學性的報導文學，或是如阿潑著作這般，有著大量歷史知識的深度文化書寫。

2018 年出版的《日常的中斷》，阿潑寫下各國人們如何應對災難。從最近的 2011 年日本 311 大震，再往回到 2008 年汶川大地震、2004 年南亞大海嘯，穿插臺灣的 921 大震，阿潑不特寫一個主角，也不只專注一個國家，而是用很多的小人物、不同的國家災難，跨文化的去觀看，災難在每個人的生命中，帶來了什麼。她甚至特意刪去會讓自己落淚的敘述，像是有個四川媽媽，在震後的瓦礫中，爲了救自己的孩子，只能對其他呼救聲充耳不聞，「很多有人性衝突張力的畫面，寫出來會很受歡迎，但我不想訴諸悲情，我就是要模糊化他們的臉孔，用厚實的書去對抗現在的媒體敘事。」

她不願意放大大一個人的眼淚，反而想特別強調，災難也帶來了好的改變；她也不太想寫美國、德國這種先進國家，對富士山不感興趣，甚至不太寫臺灣，她覺得那些主題都不差她一個。2001 年，阿潑第一次去柬埔寨時，臺灣對東南亞國家非常陌生，她原本只是因為要去當研究生了，想說找個便宜的、近的地方，結果深深著迷於全然未知的文化衝擊。

我們好奇她不會覺得出國旅行一直在蹲田野很累嗎？她聳聳肩，說自己前年特地選擇去非常度假的關島，關在飯店（而不是她通常會選擇的背包客棧）裡寫稿，就只有難得出去逛了一下，她也忍不住跟會講中文的韓國人聊起來，也注意到在這裡的公車司機很多是退伍美軍。「但我沒有筆記啦！我就是要去度假的。」去美國聖塔菲藝術駐村時也是，她才剛克服時差，想說去市中心走走，竟也能撞見印地安人示威被鎮壓，還跟去法院旁聽，「第一次上法院就是在美國。」

跟媽媽唱反調的女生，想爲藏書買房

阿潑「養」題目是以 5 年、10 年計的，她會獨自重複飛去一地，自然的與當地人搭話，也會跟進別人家裡吃飯，回程就趕快在手上記關鍵字，再整理成手寫田野筆記，同時在腦海中歸檔，等待日後進行相關主題的時候提取資料。身爲女性，她的筆其實沒有性別，剛開始以阿潑爲名寫部落格，還常被別人猜測是男生，但在實際採訪的時候，這種比較柔和的形象，卻讓人更願意向她敞開心扉，尤其是女性受訪者。這也使她的文字裡，總有不少讓人印象深刻的女性，光是在《日常的中斷》前 50 頁，就出現一度被海嘯淹沒的旅館老闆娘、駐日女記者、慈濟東京分會執行長等。

她的碩士論文寫的是女性生育科技，「我媽媽結婚半年沒懷孕，就被說是不會下蛋的母雞，去檢查時醫生差點要她拿掉子宮，但其實我已經在裡面了！」阿潑帶著媽媽一起訪談同樣受到難孕所苦的女性們，我們以爲他們家感情很好，結果她斷然否認，直言：「我媽很囉唆。」媽媽是典型的家庭主婦，小時候，阿潑常被叫去曬衣服，弟弟卻永遠不需要。媽媽原本的理由是弟弟還小，後來卻變成女孩子會做家事才嫁得出去。「她從來不管我功課，但很在意這些，不過她也管不住我。」阿潑在擺脫了制服裙之後，總是穿褲子，故意不打扮，戴著鴨舌帽遮臉，她不想跟媽媽一樣，她不要像個女生的樣子。

不過，在囉唆這一點，阿潑還是有一點媽媽的影子。只是她碎念的可能是：「尊重一下自己的專業不行嗎？」她受不了沒做功課，就來問問題或邀約的記者，她也確實有自傲的底氣。阿潑的書櫃擺了兩格菲律賓相關書籍、一格跟毒品、一格跟海盜有關，連健身的書都有，在轉角國際寫的幾篇越戰文章，她也讀了整整兩排的書，收藏多到她去哪都在問房價，「我爲此想要在屏東買房給我的書住，比較低價又怕潮濕，以後還能捐作圖書館。」

1 書寫災難現場的《日常的中斷》，與阿潑代表性配件——鴨舌帽。

2 2010 年，阿潑於上海世博會，她一個展都沒看到、一個館都沒進去，因為都在追著採訪。進館只是要找個角落發稿。（阿潑提供）

3 2015 年，阿潑與一群臺灣作家於福州交流，並進行文史採集。（阿潑提供）

捨不得好日子，但正義磨人

等房蓋好，還要再養一隻狗，她是狗派，滑臉書都在看狗狗，搬來臺北前，她住在臺中東海附近大廈 19 樓，每天看看樹、寫寫專欄、書評，還一邊學韓文、油畫，畫的都是狗。「我一定要跟我老闆說，我是放棄了臺中的好日子來的！」三年前，阿潑懷著對田野的不捨，在擲出三個聖杯後，就任促進轉型正義委員會研究員，成了公務員。她的工作仍然是採訪與書寫，只是訪的是在壓迫體制裡的人，寫的是調查報告。

她從小就是很有正義感的人，班上同學被排擠，她會自願跟他同組，「我覺得爸爸是警官，我也得做好。」而今，身為警官之女，她的正義卻不太一樣了。「我幫《端傳媒》寫兩個政治犯的故事，訪的時候一直哭、回來聽打逐字稿也一直哭，眼睛腫得睜不開。」那一整個月她沒辦法看臉書上的吃喝玩樂，心想人們知道這些自由是怎麼來的嗎？她覺得自己利用別人的苦難，賺到了豐厚的稿費，卻什麼忙也幫不上。

虧欠感讓她接下了這份工作，「我大學做廢死專題時，問爸爸關於刑求的問題，非屬刑警職位的爸爸就說：『刑求有什麼？犯人就是搞怪』，我生氣摔電話，冷戰三個月。」阿潑意識到，小時候以為警察是正義，其實自己卻是威權體制參與者的後代。

為臺灣帶回全世界的現場

「國家暴力」是她正構思的下一本書主題，而這不僅止於臺灣歷史。訪談前幾天，阿潑的一個菲律賓受訪者的家人來訊，說他們家的小兒子死了。「我想說，那不就是我朋友嗎？我問她到底怎麼回事，對方就一直說她不知道，但就是死了，他們需要一筆錢。」她心想，該不會是想騙錢吧？但她上網查找朋友的名字，竟真的搜出左派遭到射殺的報導，「我沒有想過……其實我有想過，但當他真的成為其中一個時……我想說我都還沒寫他們的故事，他就死了，有時候我想，我寧可不要跟受訪者那麼親近。」

無論記者、部落客、志工、社運份子、NGO、作家、公務員又或是介入的旁觀者，不管在哪個位置，愛著的人，永遠感覺無力。當 921 發生時，新聞播報著死傷人數，而阿潑在寫著臺大資優生如何投資到第一桶金的文章，隔天編輯臺更討論著「地震概念股」，剛過試用期的第一份記者工作，頓時有點掉漆。她這才明白，當年看著天安門新聞，讓她震動的不是當一個記者，而是去到那個現場。

小時候一家人常得跟著爸爸輪調四處搬家，阿潑念了 5 間小學，她抗議自己都沒朋友，最後一家人終於定居彰化，但她在彰化念完國中後，卻去念了臺中女中、臺北政大、花蓮慈濟，接著整個地球的跑，又從臺中移居臺北。

命中註定無法停下，總是覺得不夠，總是想做更多。她的筆是她的社會運動，帶著我們去到全世界的現場，那裡並沒有某一個英雄的眉眼神情，沒有一個簡單的答案，卻讓人想勇敢。

阿潑作品精選

《日常的中斷》
八旗出版

在疫情之年，此書格外有感。我們總在災難當下給予關心，但遭難的人們與社會並不是就此停滯不前。本書副標「災後報告書」揭示阿潑獨特的觀察切角：從日本 311、汶川大地震到南亞大海嘯，在災後一段時間後，她去到現場，看看人們如何重建日常，有著不同文化歷史的族群，各自又有怎樣的異同。有趣的是，當我們以日本 NHK 的冷靜克制，檢討臺灣媒體播報災難的「亂象」時，原來日本這樣的媒體生態背後也有它的缺陷。

2018

2015

《介入的旁觀者》
麥田出版

為陳芳明邀約而成的「公民散文」集，收錄阿潑於《中國時報》、鳴人堂、部落格等處的文章，多為她遊走於國界之間踏查採訪的所思所感，為介於報導、時事評論與散文間的雜文。阿潑隔著一點距離，帶回有著臺灣視角的國際視野，「旁觀者」如何「介入」？最後一章的叩問，發人深省。

2013

《憂鬱的邊界》（2017 再版）
八旗出版

書名致敬人類學大師李維史陀名著《憂鬱的熱帶》，同是由旅行出發的非旅遊書，本書跨越 11 國國境，從歷史牽扯的南北韓、「香港人」的身份認同、曖昧的泰緬邊界等，映照有著相似命運的臺灣。阿潑不是要用這本書介紹「新南向」國家，而是在與當地人的真實互動中，思考為何我們會這樣認識東南亞國家？

2008

《看不見的北京》（與胡慕情合著）
玉山社

31 歲出了第一本書，書名副標「不同世界，不同夢想」，反諷當年北京奧運口號「同一個世界，同一個夢想」。奧運被視為國力展現的舞臺，然而在中國首都光鮮亮丽的背後，卻是被打壓的西藏獨立之聲、受侵害的維權人士，以及與當年臺灣樂生院同樣，為了國家建設被迫遷移的居民。

阿潑

本名黃奕潔，六年級生。政大新聞系、慈濟人類學碩士。關注人權與社會議題。曾任《遠見雜誌》、《中國時報》資深記者、偏遠地區與發展中國家志工、NGO 工作者、專職作家，現為促轉會研究員。曾獲吳舜文新聞獎、兩岸交流紀實文學獎、全球華文文學星雲獎報導文學類獎、鍾肇政文學獎、國際書展大獎、臺灣文學金典獎等。文章散見端傳媒、轉角國際、鳴人堂、OKAPI 等，著有《日常的中斷》、《介入的旁觀者》、《憂鬱的邊界》。最近的作品是促轉會任務報告。臉書「島嶼無風帶」。

每本書都是我的小孩，小孩永遠在挑戰我

| 編輯現場

——訪南方家園出版社總編輯劉子華

南方家園出版社總編輯劉子華。

Tzu-Hua Liu Interview: Every Book is My Child Who Always Challenges Me

| Editor On-site

今年諾貝爾文學獎得主是坦尚尼亞的小說家古納，他的小說反映殖民與難民的議題，兩個都是南方家園長期關心的主題。至少我可以說，南方在選書方面，並沒有離世界的閱讀太遠。

文：李鴻駿（特約撰述）

攝影：汪正翔

圖：南方家園出版社

南方家園出版社的 LOGO，有一雙線條簡筆勾勒出的雙眼，一旁徵引著聶魯達的詩句：I like for you to be still，頗有靜靜地觀照人間、記錄時代的意味；如同總編輯劉子華談起南方家園時，雙眼如炬，神色飛揚，那是出自對編輯工作的喜愛，更是來自一種對理想的追尋。

談起南方家園出版社，得從《大眾時代》（MASS-AGE）開始說起。2005年，《中時晚報》宣布停刊，總主筆楊渡與其他評論人繼而開設《大眾時代》評論網站，以共筆的形式，延續評論當代文化、社會的能量。不同於報紙，《大眾時代》沒有追著新聞跑的要求，反倒產出許多精彩、有深度的評論，比如白曉紅談外籍移工處境問題的《隱形生產線》一書，最初便是連載於《大眾時代》。

不過，當時乍看前景無限的網路媒體，投身其中，才會察覺箇中問題：「網路有觸及率的侷限，再加上找不到平衡收益的營運模式，支撐了一年半多，最後我們決定轉型，回歸出版的老本行。」劉子華說。

2008年，南方家園出版社正式營運。基於網路媒體的經驗，她更重視紙本出版的不可取代性；同時，經年累月的觀察，劉子華發現臺灣閱讀市場上的不足與缺乏，結合兩種思考，底定了日後南方家園的出版特色——一是對紙本書裝幀的要求，二是對少數語種文學與議題的關注。

對於裝幀設計的在意，劉子華甚至有過「紙張先行」的嘗試——先買紙，再依循出版合適的作品：「當時，像我們這麼在意設計的出版社並不多，我們的書通常不會上光，讀者便能觸摸到紙張的質感。如果能以內容與設計風格，讓讀者記住一間出版社的個性，也未嘗不是件壞事。」她笑著說。

翻看南方家園的早期作品，《大使先生》、《總統先生》是南方最初拉丁美洲文學的出版；《還魂者》、《乞丐的罷工》則是來自非洲塞內加爾的小說。劉子華認為，少數語種的作品，無論敘事、風格，皆與臺灣讀者熟知的歐美文學不同，「我希望南方家園的選書，能夠在讀者的習慣之外，提供一個新的視野。」

「今年諾貝爾文學獎得主是坦尚尼亞的小說家古納，他的小說反映殖民與難民的議題，兩個都是南方家園長期關心的主題。至少我可以說，南方在選書方面，並沒有離世界的閱讀太遠。」劉子華頗為自豪地表示。

編輯工作像母親，每本作品都是孩子

專營少數語種的翻譯書，每一次的出版就是新的挑戰。劉子華笑稱：「編輯就像是媽媽，每本書稿都是我的小孩。我的工作就像是重新照顧一個孩子，孩子有層不出窮的問題，你必須去挑戰它，它也來挑戰你。」

對南方家園而言，眾多的編輯環節中，最辛苦的挑戰便是修潤譯稿。儘管少數語種的專業翻譯難尋，但往往，拿到譯稿才是磨難的開始。有一次，南方家園要出版一本以兩種少數語言寫作的小說，收到的譯稿卻大有問題，各章節的人名不連貫外，行文構句也需要調整，「我們將這兩種少數語言用軟體翻譯成英文，自己再把英文譯回中文。逐句逐字的翻譯與敲定，最終還是得回到譯者端做確認。這過程非常複雜，更是勞費心神的大工程。」

除此之外，劉子華也曾遇過譯者開天窗，或是因語境有別而需大幅重修的狀況，「所以，我們後來在合約裡，爲了維護彼此的權益，都會列上修改與內容核定的相關條款。」她苦笑地說。

翻譯作爲一門專業，有時不僅是文字意義的直譯，更得考量不同的流派背後的脈絡。南方家園曾出版《恐怖時代的哲學》，並找來葉佳怡做翻譯。「佳怡是一個很棒的譯者，當初交稿後，她表示希望能找一位哲學專業的審訂老師。原來，在不同的哲學派系中，對同一概念所使用的字詞與定義也有所差異。」

她舉例，譯者原文爲「如果理性被想像爲從前歷史之結果」，審定老師則改爲「如果理性被設想爲先在於歷史」。尊重專業，才對得起每一本自己的出版品，劉子華表示，「很多書稿在她手上打磨許久。版權買了五年，翻譯一年，老師花一年的時間審定，加上編輯作業的時間，真正能賣的時間其實不到兩年。」

「每本書都是我的小孩，我給小孩的教養，經過各種磨合後，就是最終呈現的樣子。出版這條路走了這麼多年，作爲一名編輯，小孩永遠在挑戰我，而我永遠在學習。」劉子華說。

閱讀碎片化的時代，新媒體的擴編嘗試

出版產業的營收逐年下滑，「印書等於印鈔票」的時代已然遠去；數位媒體改變了讀者的閱讀習慣，在暢銷書定義不斷下修的當下，不禁令人好奇，南方家園在經營上做了什麼樣的調整？

劉子華坦言，南方家園除了減少庫存支出、選書的年輕化之外，最重要的，則是在行銷上的改變：「以前人力有限，往往把書做完，就沒什麼力氣顧到行銷這一塊。但現在，我們在選書的環節，就會一併考慮如何行銷這件事情。」

近年來，南方家園在出版企劃方面，以紙本本位出發，但不排斥數位化的嘗試，進而開展出更多的可能，比如電子 EP 先行（先發電子書，再集結成紙本書）、課程先行（先做課程，再集結成書），或是成立新媒體 podcast 節目「南方家園小客廳」。

去年五月，南方家園出版《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》，並找來唐鳳撰文寫序。成書之後，更以專題的概念，邀請不同世代的社運人士談聊、錄成 podcast，並記錄成文字。劉子華表示，因爲合約問題，該書裡不允許任何的附錄增添，因此唐鳳的推薦序、三人的對談紀錄，都只有電子書限定，「我覺得紙本與電子書並不是對立面，而是一種共存的關係，就看你怎麼運用。」她說。

近快兩年的努力，「南方家園小客廳」儼然成爲一個新的媒體部門，至今已錄製了 58 集，最新一集，更是找來劇作家簡莉穎與「國師」唐綺陽，大聊腐女經歷，也談舞台劇到影視劇的改編經驗。「我希望『南方家園小客廳』能長成獨立的品牌，每一個主題都能做到三、四集的規模。不一定非得以南方的書爲主，很多東西我們都可以談。」

「我曾認真考慮將其中一間客房改裝成錄音室！」劉子華笑說。在閱讀碎片化、讀者分眾的時代下，南方家園以新媒體 podcast，既是深化、又是擴展，做出了規模，也做出口碑。十多年來，南方家園的出版之路充滿挑戰，但她也無懼挑戰，劉子華說：「做出版是我的興趣，做 podcast 則很有趣，很多課題，我在閱讀裡找到答案。」

南方家園經典出版

《拉丁美洲：被切開的血管》

Eduardo Galeano——著 | 王玫、張小強等——譯

關於拉丁美洲文化背景的經典之作。在拉丁美洲世界極爲暢銷，被眾多書評家喻爲「凡是識字的人，都看過這本書」。以「愛情小說」和「海盜小說」的方式來談政治經濟學的書。沒有嚴格的年代先後安排，更不依照國別鋪陳，每個章節各成爲體，鬆散的敘事結構，即便讀者從書中任何一頁開始閱讀，也能迅速進入。

《有溫度的台灣史》

楊渡——著

80 則臺灣故事與老歌，66 張老照片，呼喚久未提及的往昔，無論世界怎麼交會激盪，最感動的仍是小人物的生命，才是真實的歷史。透過具有典型性的故事與場景中讓讀者感知「時代感」，看見歷史中有限生命裏所能樹立的永恆價值。

《沒朋友，只有山：馬努斯島獄中札記》

Behrouz Boochani——著 | 李珮華——譯

寂靜的汪洋中有一座孤島，島上囚禁著一群人，無法接觸島外的世界。他們在自己的國家遭遇各種苦難、欺壓、消音、欺凌，甚至種族滅絕，於是逃往他國尋求協助，卻被集中監禁在島上，連監獄外頭緊鄰的社會都看不到，遑論世界其他地方了。他們只看得見彼此，只聽得到彼此訴說的故事。

人人都可以寫
自己的文學史

Everyone Can Write
Their Own History
of Literature

人人都可以寫
自己的文學史

Everyone Can Write
Their Own History
of Literature

文學史， 你可自己寫

我們備妥史材，人人都是廚師

文：蘇碩斌（臺文館）
圖：臺文館

History of Literature by Yourself

「重建臺灣文學史」看來似乎是豪氣萬千的霸氣口號，其實是希望 所有人都能召喚自己文學記憶的溫柔邀請。或者說，重建臺灣文學史，就是要把臺灣文學史「多元化」，但是，多元化如何不是口號、而是可以實現的任務？

「重建臺灣文學史」是臺文館多年潛心深耕的工作，說來雖然話長，但至少有以下三個意思：是一種前進觀念，是一個政策方針，也是一項科技應用。

作為一種前進觀念，「重建臺灣文學史」的意義，是類似一種轉型正義的工作。因為，臺灣有史以來的幾百年間，政權和族群關係變化極大，我們都知道，有些政權確實以暴力方式排除他者、獨尊某種文學。今天有機會反省，就必須避免再寫出一種獨尊式的文學史，而是應該把臺灣各種區域、主題、族群、文類的文學，都納入文學史的範圍。

作為一種政策方針，重建臺灣文學史是依據《文化基本法》而啟動的〈重建臺灣藝術史〉的其中一項，主要目標是肯認臺灣的「多元文化」！也就是，藝術不是少數菁英或是秀異族群獨享；藝術是人人可以享用，甚至，人人可以創作。所以，作為文學專業的博物館，就得檢視典藏內容的結構、美學價值的論述，若有遺漏則補齊，若有偏頗則修正。

作為一種博物館應用，就是具體把文學史「多元化」落實的方法。因為，多元化看似美好，但要怎麼做？重建責任之繁重，恐怕任何個別的文學史家都難以承擔，那麼「人人都寫文學史」可以嗎？怎麼做？如果可將臺灣過去發生過的文學史料，都以數位方式儲存到一個海量的資料庫，再設計一套彈性的蒐尋引擎，那麼，使用者界面背後的你，就能逐步實現「人人都寫文學史」的夢想。

前進的觀念，讓我們知道過去博物館是塑造單一國族記憶的執行官，文學也曾是為政治、為階級、為道德服務的美妝師。因此官方盤踞「正典文學」的立法者地位，極度抬舉為特定類型的文學，反之則盡可能壓抑。所以，文學史可能曾是好幾個世代都厭惡的字眼。但是不能就此放棄文學史。即使在壓抑的時代，每個人也都多多少少曾經被文學刺痛並感動，那些在極權政治下的迂迴抵抗、在道德監管下的曖昧情愫，都是時代精神的密碼，值得每個人從記憶找出。

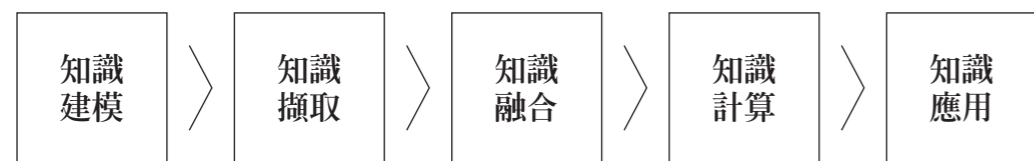
在最新一期的常設展，直接用「書寫自己的文學」作為展覽標題，裡頭也嘗試了除了文本外展示的方法，「阿文」機器人介紹文學。

政策的方針，推動 2003 年成立的臺文館得到各界文學人的信任，18 年來蒐藏各類文學材料，搶救的許多史料也明顯摒除「單一、標準、規範」的史觀，而成爲各族群、各階層的臺灣人都理解彼此生命的公共場域。除了典型的古典漢詩文、日治新文學、戰後純文學，也收藏框架外的另類，例如原住民族的祭儀傳說、市井民間的民謠歌仔、土地認同的母語創作、市場經濟的情俠小說等等，並漸形成多元文化的重要璞石。

最後，就要科技登場助攻囉！因爲多元蒐集、積極收存的原則下，不只庫房和圖書室增量，數位資料也極速擴張成爲海量。當代的新挑戰也就來到——在資訊爆炸的時代如何有效「活用」海量資料？幸而人工智慧 (AI) 應用在資料庫的存檔、檢索有了大突破，擺脫過去關聯性數據庫受限於欄位的艱辛路。臺灣文學的新平台，是 AI 資訊科技「知識圖譜」的應用。簡要來說，知識圖譜是以圖的形式表現客觀世界中的實體 (概念、人、事物) 及其間關係的大規模語義網路。知識圖譜的點爲實體、邊爲關係；實體的點依照「語義關係」鏈接成一張大網。

臺灣文學過去累積的海量資料庫，借助知識圖譜的機器學習能力，就能展現更高彈性的檢索能力，容許不同使用者組合自己的資訊。因此，這座文學博物館的文學史，已能具體避免「宣稱唯一真相」的教育性格，而且即可發揮「提供多元材料」的後勤思維，落實轉型期的正義工程。

「重建臺灣文學史」的美好圖像，就有如一個滿塞文學史料素材的大冰箱，提供給想要煮食的所有人，人人都是廚師，可以依循阿公的故事、媽媽的味道、兒時的甜蜜回憶，自己動手烹調出屬於自己的文學史佳餚。

知識圖譜是一張由知識點相互連接而成的語義網絡。這 5 個步驟蘊含的數位技術，是將人類的「知識」利用圖譜的模型概念，轉譯爲機器可讀可視的文字 (程式語言) 型態。

喚起即重建

秀出屬於你的文學 DNA

| 人人都可以寫自己的文學史

| Everyone Can Write Their Own History of Literature

文：林佩蓉 (臺文館)

圖：臺文館

Awaken and Rebuilt: Show Your Own Literature DNA

重建文學史，是一種關於集體記憶的喪失、而後能夠召喚逝去的曾經之力量。

重建？看到這個動詞，似乎是面向一片荒蕪、頹散、蒙昧？或者想起有人問起「什麼是臺灣文學」的感覺。臺灣文學作為專有名詞，確實對很多人是陌生的。重層的殖民史讓臺灣人在時空的座標游移，文學圖像也有如一頁亂碼檔案。事實上，臺灣在1987年解嚴前葉石濤就已出版《臺灣文學史綱》、1990年代地方史的第一本《臺中縣文學史》也完成，但至今二十多年，文學史好像只是「專業出版」的責任、是少數人記憶文學的「專屬權利」，實為可惜。

人人都有自己的文學史，如何可能？這也就是催生「區域主題平臺」誕生的問題。

以甫辭世的作家陳柔縉為例，她如何有本事讓筆下的臺灣史永遠活潑趣味、讓使用的材料和寫出的文字總是親切動人？《人人身上都是一個時代》曾記有一段田野調查經驗，她說，每個人身上都有時代故事，只是自己有沒有辦法說出來，有些人害羞總說自己不會說話，有些人不好意思覺得這只是自己只是小人物。因此，陳柔縉透過一張照片、一頁廣告，緩緩說出記憶中印象深刻的過往故事，其實就是在寫文學史。

寫文學史，如果有一個內容豐盛的平臺、方便來往的入口、界面分明的空間，可以瀏覽閒逛可以目標選物，電腦程式一路跟隨紀錄，即時提供送貨到府。

臺灣文學主題平臺，「重建文學史」的工程就能在「人人都可以」的原則下展開。

選主題、選區域、什麼都可、不用選

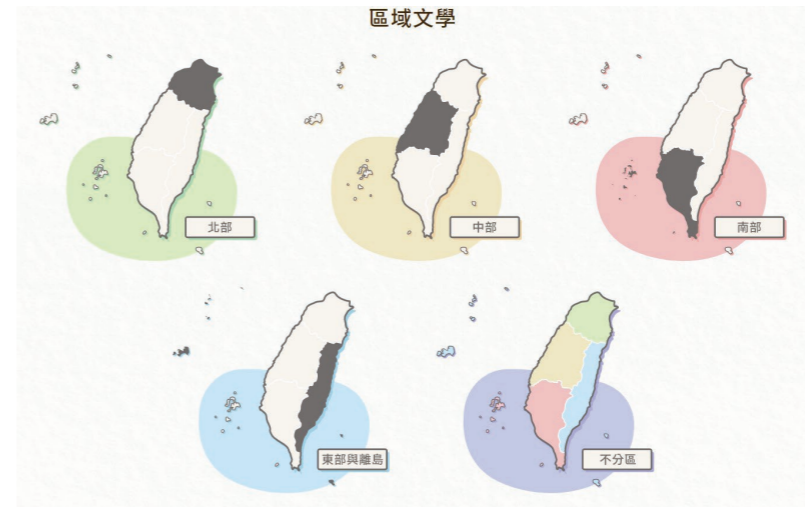
對研究者來說，從資料庫下載檔案、撰寫論文是稀鬆平常的事；對購物族而言，瀏覽商品、購物車結帳一樣是輕而易舉。臺灣文學主題平臺，就希望兼顧二者讀者的需求，求知識寫論文沒問題，逛大街聽故事也OK。重建文學史的意義，是不同社群從不同角度切入文學，認識、了解，甚至自己創寫，還能鼓勵「人人都可以書寫」。

喜歡閒逛的趣味型讀者，或者具有選擇困難者，可優先選用。目前至少有兩種選擇模式可進入瀏覽。

選主題：平臺規畫了25個主題，是臺灣文學積的重要關鍵字，包括：人權、口傳文學、大河小說、文學改編、文學聚落與社群、古典文學、地誌書寫、災難書寫、言情小說，兒童文學、性別文學、武俠小說、科幻與推理文學、鬼怪奇談等，未來也將持續增加。有了這個主題，臺灣文學史將隨時從資料庫躍出為文學史特展。其中5個特選主題——農村文

25個主題選項，內含說明、作家、作品等清單，持續增加中。

加上不分區共有5個選項，區域中的城市鄉鎮所涉及之文學人事時地物。內容產物正在增加中。

學、文學社群、性別文學、海洋文學、鬼怪文學——就是重點展覽關鍵字。

選區域：4個區塊（東+離島、西、南、北）另有其他，收集自己生活的區域裡，文學的人事時地物。

什麼都可選：任何一個資料庫的基本欄位就是「搜尋」，隨想隨尋，一點模糊的概念、想法，想要知道那是什麼，就是這個欄位的服務。

什麼都不用選：如果想知道「哪個」仍很模糊，不妨讓游標自由，沿路瀏覽看見VR文學館；如果時間心情剛好，就在平臺四處看看；如果意猶未盡，更應馬上安排交通，前往實體場館一探究竟。

只要寫，不要怕，這是你的文學生成器

每個人的身體都有文學DNA，所以手上的筆和鍵盤可以讓生命的靈光乍現。你的文學DNA，可以在主題平臺召喚回來，一旦動手，重建文學史的任務就不遠矣。

主題平臺的「文學生成器」，就是DNA的召喚獸。「文學生成器」是利用作家的大量全文資料（初期內建林鍾隆、龍瑛宗、葉石濤等），提供使用者模仿、拚組作家風格文字的AI應用。例如你可呼叫臺灣男子簡阿淘現身領路，從他穿梭在府城巷弄街、喃喃敘說很早很早記憶的材料中。從「文學生成器」可找到量身訂製的葉石濤風格文句，與老作家靈魂裡的繆思相聲相應。

不仰望英雄文學，勇士當為自己寫

前文化部鄭麗君部長2017年在推動「重建臺灣藝術史」的一次會議感慨，國人多熟悉莫扎特、卻少知道郭芝苑。在臺灣的藝術文化各領域，相似的問題還有很多。因此，文化部長李永得2021年揭示，以「臺灣文化協會」作為重建臺灣藝術史的論述主軸。臺灣文學主題平臺，也義不容辭展示「文協百年」的活用能量。

平臺上擁有大量的徵集、收存，若能引導使用者「活用」，就能喚起文化DNA的

活性，不但不需瞻仰外國名畫來充填文化細胞，也能將文學材料重新組合，看到不同於過去尊崇個別英雄的「文協史觀」。今年的文協百年，遍布各地的資料大量受到重視，在臺灣文學主題平臺亦然，文協的知識也匯流為多元、複數的概念，並在「百年情書」這樣的精心展覽之中，重新思考一百年前「啟蒙」發現世界中的臺灣，發現文協人追求的民眾，也會感動於不斷出現的賴和愷切的呼聲，「向民間走去……」。因為民間有新生氣息，民間與變化的日常相存，民間有動人的故事。借一句賴和的名言改寫：文學史的勇士當為自己寫。

文學 DNA 正在擴大中

百年前的臺灣文學，看似以「社會運動」的方式開展，那些熱心啟蒙的文協人帶頭狂，經歷風光又失落的時代，努力看見民眾，再讓民眾看見自己。因為，啟蒙的本義，就是靠自己。我們這個重建文學史的工作，會在接下來兩篇文章〈因為文學史拉近距離 遍地都文協，所以百年不算遠〉以及〈文學史的用法 臺灣文學主題平台操作解說〉提出示範，以及實踐成果。這樣一套運用數位人文的結構，建置的平臺，期待越來越多的 ing——書寫 ing、重組 ing、改變 ing、重建 ing……。

雖然可以自在選用，還是要保持安全距離。生成的成果，由自由的人來負責。素材仍在滋長中。

文學數據是數位人文研究的工具，也可以當作視覺圖，透過平臺數據統計的運算成果，感受正在發生的文學 DNA 如何在人們的四周擴大中。

「臺灣文學主題平台」
請掃我，讓我的文學 DNA 與你相遇。

人人都可以寫
自己的文學史

Everyone Can Write
Their Own History
of Literature

因為文學史 拉近距離

遍地都文協，所以百年不算遠

文：黃小蛋（臺文館）
圖：臺文館

History of Literature is Not Far with Taiwanese Cultural Association

2021 一整年熱烈的「文協百年」慶祝活動，臺灣真的重新認識了臺灣文化協會，重新認識了 1920 狂飈年代的文學、音樂、美術、電影各款「文化仙」的力量。百年前，文協先賢開啟激昂的文化講演會，「文化仙」所到之處無不受廣受鞭炮夾道歡迎。但他們是以英雄之姿，還是一人之力獨自行動？

這群文化仙除了文化講演團，還全臺灣走透透舉辦講習班、活動寫真隊、農村巡講、工友總聯盟巡講會等等。百年前知識青年早已深知社群力量大，所以他們其實橫跨五州在組織地方團體、串成全島聯盟、甚至海外結盟，經營各種打破地域與跨界合作，而且，一直殷殷追著大眾在前進。

我們因此不免會想，家裡的阿祖、阿公、阿嬤，是否曾是擠爆講演會場的其中一人，是否在家鄉的街頭或戲院目睹文化仙的激昂憤慨？我們一介平凡人家是否也可能已經埋藏文化 DNA？百年後的我們，從「臺灣主題平臺」攤開海量的圖層資料來查詢、瀏覽，或許可以略懂。

開啟圖層：開啟與歷史空間的距離

百年來，我們生活臺灣這塊土地，地貌確實變化極大，但空間結構幾乎沒變。因此，文協與我們有多近距離？運用地理圖層的概念，似遠又近的歷史在空間上就可疊合，並比對出當年文化先行者是否走過我們身邊的痕跡。文協，真的是在臺灣遍地開花。

帶著這樣的想像，先來看看文協的機關刊物《臺灣民報》。這一份報紙原本是在東京創刊發行，但為了提供給臺灣人看，也在蔣渭水大安醫院隔旁的臺北市太平町三丁目 28 番地設立臺灣支部、總批發處。《臺灣民報》對於議會設置請願運動、文化協會的啟蒙行動，均有相當多的報導。

根據記載，文化講演會始於 1923 年東京臺灣青年會的文化講演團返臺推廣，地點以文協核心據點為主。1923 年初次開講就打開名號，廣受各地歡迎，隔年 1924 年再次組織第二回文化講演團。文字記載的講演場所，由臺中、彰化一帶輻射擴散至名間、

于臺灣人社會上也算是可喜的現象，聞已着手建築，預定於六月中旬全部竣工。

文協電影隊豫定行程

文協電影隊日前已在臺南、霧峰、草屯、臺中各處開演，到處人士莫不稱讚其影片的鮮明、劇中各腳色的善於表情、喜怒哀樂俱備、閱覽者的精神都與影中人合一而飄逸，況且辯士們對於情緒曲節之處，也極細心辯釋，現時該隊仍依其豫定行程，到各地開演。聞他們的豫定日程如左：

地方別 演數 日期 通信處 摘要

臺中	二	五	鄭松筠	要
南屯	一	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
大甲	二	〇	毛類遠輝	
清水	二	〇	毛類遠輝	
梧棲	一	〇	毛類遠輝	
沙鹿	一	〇	毛類遠輝	
和美	二	〇	毛類遠輝	
鹿港	二	〇	毛類遠輝	

苗粟郡下通霄青年會，自去年八月中秋佳節，設立以來，對於地方公益事業，無不首先提倡，並對文化一途，更加熱心，頗為在地人士所欽敬。此次欲圖智識增進，及謀文化向上起見，並視察各地產業狀況，爰由前年例會時，決議派常務幹事陳發氏，外幹事八名，會員六名，計一行十五名為代表，於去月二十八日赴員林、彰化、臺中、霧峰等處，遍覽各地名勝、文化、實業園林，細心考察，以資後來啓發地方之用，此次一行，到處受各界歡迎，並熱心指導，定必獲益不少，各喜形於色而歸。

通霄青年會近況

苗粟郡下通霄青年會，自去年八月中秋佳節，設立以來，對於地方公益事業，無不首先提倡，並對文化一途，更加熱心，頗為在地人士所欽敬。此次欲圖智識增進，及謀文化向上起見，並視察各地產業狀況，爰由前年例會時，決議派常務幹事陳發氏，外幹事八名，會員六名，計一行十五名為代表，於去月二十八日赴員林、彰化、臺中、霧峰等處，遍覽各地名勝、文化、實業園林，細心考察，以資後來啓發地方之用，此次一行，到處受各界歡迎，並熱心指導，定必獲益不少，各喜形於色而歸。

（臺中州下巡迴中總通信處臺中鄭松筠氏事務所）

鹿港	二	〇	毛類遠輝	
和美	二	〇	毛類遠輝	
沙鹿	一	〇	毛類遠輝	
梧棲	一	〇	毛類遠輝	
清水	二	〇	毛類遠輝	
大甲	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐原	二	〇	毛類遠輝	
潭子	一	〇	毛類遠輝	
南屯	一	〇	毛類遠輝	
臺中	二	〇	毛類遠輝	
豐				

文協一百點：臺灣真有力

1930年代，日本殖民政府開始取締、禁止、解散帶有左翼思想的組織，「文化仙」也逐一轉入文學及藝術。因此，1931年文協雖然就解散，但文協精神仍延續不停。

1934年全島作家、美術家、音樂家文藝青年，成立「臺灣文藝聯盟」，跨界合作走進各種娛樂、休閒空間，如：放送局、古倫美亞唱片文藝部、臺菜餐廳山水亭、小學校講堂等，更積極向大眾靠近。

在2021年文協百年的今日，臺灣博物館群也跨界合作，收束起遍地開花的文協／文學／文藝空間點位，讓空間標記不只是地圖上的一個點，以文學、美術、音樂、電影類別提出1920年代以來繼承起文協啟蒙精神的地景，並出版為《文協一百點：臺灣真有力地景指南》一書。

這本書收錄了100個文協曾經駐足過的地景，並將曾經發生的歷史事件，寫成動人情感的故事。例如〈思潮傳播站，文化發電機〉，描述的是臺中中央書店，莊垂勝與張星建二人的浪漫與敏銳，看今天依然熱血。〈臺灣最強退學畫家〉是就讀臺北師範學校的畫家陳植棋，他少年時代就內建反抗意識與本土性格，退學創立本土美術畫會的故事也太驚人。〈演譯民間音樂的生命力〉是聽到老歌〈安平追想曲〉、〈南都夜曲〉就會勾連作曲者許石的生命故事，〈觀音菩薩也要看電影！〉寫活了文青在廟宇前放映一部又一部的電影，表達了文青經過菩薩而對大眾的體貼想望。

故事，不只重現地景意義，也期許實際跟著100個地景走讀一回，在與生活經驗有所共鳴、共感的字句與空間裡，體感文協精神透過各種形式轉化，在思想上、精神上、空間上的親近，想像站在過去臺南公會堂（現今臺南吳園），得以與不同時代的「文化仙」的相遇，1920年代文協的陳逢源、韓石泉、王受祿、林茂生等文化講演會的現場；1934年聚集臺灣音樂家：陳泗治、高慈美、林秋錦、江文也、林澄沐等辦理的鄉土訪問音樂會巡迴演出；1937年畫家們陳澄波、李石樵、洪瑞麟、廖進春等共同舉辦的臺陽美術展。在這樣的過程中，我們得以確信自身文化的DNA，隱藏在現今看得見與看不見的空間中。

從圖層再看一次文協事件簿，百年前的文化追尋，遍地開花的點位，是重建先人走過的文學史，也是我們看待自身的再次啟蒙歷程。

跟著《文協一百點》走上當年的文協之路，探索文藝空間吧！

A CENTURY OF HEARTFELT SENTIMENT

文協百年特展 百年情書

100th Anniversary Of the
Taiwan Cultural Association

2021年 5月8日(六) — 2022年 5月8日(日)

National Museum of Taiwan Literature

國立臺灣文學館·展覽室D

臺南市中西區中正路1號 [06]221-7201

No.1, Zhongzheng Rd., West Central District, Tainan City 700, Taiwan [R.O.C.] 週二至週日(週一休館) 9:00-18:00

www.nmtl.gov.tw

速達郵便

文協向大眾的
深情追求
TCA - The Impassioned Pursuit of
Social Sentiment

文學史的用法

臺灣文學主題平台操作解說

| 人人都可以寫
自己的文學史

| Everyone Can Write
Their Own History
of Literature

文：邱歆（臺文館）
圖：臺文館

History of Literature through Taiwan Literature Thematic Platform

無論是追劇而想知道《天橋上的魔術師》的 1980 年的中華商場故事，或是《傀儡花》的斯卡羅人文獻，又或者看了舞台劇《百年催生》而對 1920 年代的新文學充滿興趣。怎麼查找資料？徘徊在過於龐大的孤狗大神雲端資料庫？迷失在未必有人建檔的維基百科？其實我們需要的，無非就是找到剛剛好需要的文學資料！那麼，答案就是由灣文學主題平台。

舉例來看，《百年催生》交換身體穿越前去的場景是：百年前的臺灣文化協會，有沒有女性參與？文協影響範圍廣大，社會、文學、美術都是，資料量也當然很龐大。想知道有否女性參與文協，如何從諾大的資料海、快速找到需要的線索？且待我們示範。

橫跨百年的資料庫

文協是組織，因此可由臺灣文學主題平台的子題「文學聚落與社群」檢索項目下手。可輸入關鍵字「臺灣文化協會」，立即可透過知識圖譜運算得到的人物、組織、著作等資料。

網頁呈現的檢索成果，從目前還持續被餵養的資料、以及 AI 訓練的知識圖譜查出來，很快秀出 70 筆檢索成果。這 70 筆資料，以日治時代新文學運動為中心，1920 年代以來文學、音樂、美術、戲劇之媒體與社群，還有報章雜誌、文藝組織、聯盟和場域等，一口氣就可以查到相關度極高的史料素材。另外，在臺灣文學主題平臺之中，各個藝文團體的宗旨、參與者、當代發生哪些事件，以及哪些人正以報紙為媒介針鋒相對等，有很多也完整呈現。

- 1 於「文學聚落與社群」網站搜尋文協顯示相關人、組織、事件與篇作品列表。
- 2 「文學聚落與社群」網站收錄年代事件、不同領域組織。

- 1 搜尋葉陶，出現其作品資訊。
- 2 楊達〈水牛〉著作介紹。

目前收錄的資料不僅於文學資料，而能連結的領域也更廣、更深度建構出時代的樣貌，並因以有系統性整理，使用者可依想知道的領域連結，快速找到相關資料。

再來深入有興趣的議題

如果想查「人物」，也是完全沒有困難。以文學主題平臺檢索「臺灣文化協會」，不僅會顯示所有參與者，也可以找到「葉陶」這類的女性參與者；如再點進葉陶頁面，則可透過演算、顯示出其他加入臺灣農民協會的人物。而葉陶和丈夫楊達的人際網絡關係、葉陶為弱勢大聲疾呼的訴求，能從網站收錄的「單篇作品資訊」看到表達理念的〈愛の結晶〉，以及刊載處為楊達發行的《新文學月報》。

由文學知識圖層的資料可以推論，葉陶除了自身意識的覺醒，在社會運動和楊達會共同參與社會運動；相對的，楊達也多次回應農村題材的社會書寫、諷刺文等等。想了解更多，就可由臺灣文學主題平台的另一個子題「農村文學」來進入楊達的思想世界。

農村文學的重要性與臺灣的日常歷史高度相關。臺灣 1970 年代以前是農業為主的生產型態，因此清帝國時期的古典詩文，就常出現農民和農村的相關主題；1920 年代以降的新文學運動，誕生了許多關懷農民的文學作品；1960 年代出現了「鄉土文學」寫作浪潮，以及 1990 年代後現實主義的書寫等。若想要瀏覽，可以參考網站規畫的「農民權益」、「農村文化」、「農地」、「環境」、「性別」和「水文」六大標籤，各自劃分出文學作品，若由關鍵詞進入則進一步可深入主題。例如楊達 1936 年發表的〈水牛〉，描寫地主對佃農的壓榨，反映當代社會問題，因而有「農民權益」和「農村文化」的關鍵詞標籤。

透過 6 個主題的提醒，我們能歸納出農村文學的發展脈絡，解讀不同年代、身分、主題下的農村文學樣態，也注意到更多不曾注意到的議題，發現農村文學的多樣性。

找到自己的觀點

如果關注女性的文學，也可以不從性別文學切入、而從鬼怪文學談起。

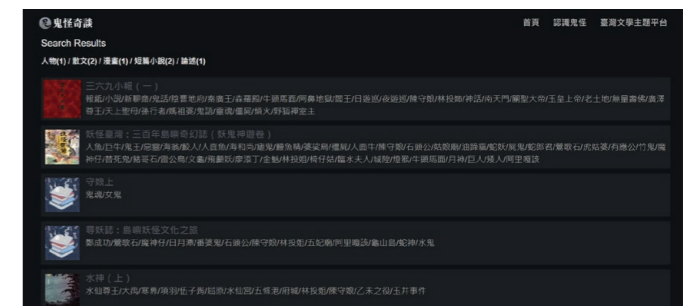
這個主題在臺灣當紅，平臺的「鬼怪奇談」是以臺灣妖怪學為主題，收錄原住民口傳文化、從天界到靈界在內的多元民間信仰、也會延伸到當代鬼故事及都市傳說，目前也蒐羅了上百筆鬼怪文學作品，並有系統化的整理和詮釋，是一全新的文學史解讀途徑。

若從女性的角色進行檢索，輸入號稱最強女鬼的「陳守娘」為關鍵詞搜尋，會找到 1930 年代《三六九小報》、2018 年林培雅主編《臺南青少年文學讀本：民間故事卷》、2019 年小貓貓所繪漫畫《守娘 上》等著作資訊。

這時可再進一步找資料、展開閱讀，可再排比陳守娘的形象建構史：傳統文獻都解讀成百姓對於政府不公義制度的投射，但《守娘 上》則以女性遭受不公對待而反抗、追求平權為核心來再詮釋。從不同著作中「守娘」意義的轉換，女性角色從隱喻的邊緣位置轉移成訴求的主體，同個女性角色，因為當代社會需求和環境而演化出不同的詮釋途徑；在文學分類上，守娘也從鄉野傳說到被有系統性的歸類為鬼怪或民間文學，兩者都可見近代文學史的發展脈絡。

藉由三個檢索方式的梳理，可比對文學史的女性在不同主題的書寫或被書寫，已經逐漸多樣與中心化，同時也能密切對照社會的性別權益變遷，從文學同時了解歷史。如果對於這一道解讀變遷的途徑，不服？那麼就換你來。資料庫的利用與詮釋，本就是使用者再定義。

臺文館建置臺灣文學主題平台用意也於此，透過跨域、多元、多族群的資料呈現，使用者可以自由重組各平台的資料，交互利用建構屬於自己的文學觀，或轉化成新創作的靈感來源，讓文學的義意能不斷被延續與多元化。只要一個關鍵詞，就能透過臺灣文學主題平台看到整個文學史，甚至整個臺灣藝術史。因此請自由穿梭在各區域主題平台間，找尋想認識的主題、汲取所需的養分，一起透過文學找到自我的文化認同與歸屬。

於「鬼怪奇談」網站搜尋守娘出現之相關著作。

文學未來式—— 側記當代文學博物館 發展論壇

Meet Literature in the Future Museum

2021 年 18 歲的臺文館，成年之際從四級機構升格到三級機構，爲了不負眾望前行，本次論壇就文學博物館的研究、典藏、展覽、公共服務和教育，邀請各界專家學者和觀眾一同互動討論。盼能立基於過去、站穩當下，並走向未來。

擴增研究， 轉譯延伸

The Interpretation and Extension of Literature Museum

側記：黃偉誌（臺文館）

文學未來式——
側記當代文學博物館
發展論壇

Meet Literature in
the Future Museum

Q 現在許多單位都有自己的文學資料庫，貴館希望整合資料庫嗎？講師們覺得有需要嗎？

A 目前文學館自己做了 18、19 個資料庫，也都有嘗試整合在一起（臺文館電子資源整合查詢系統）。但會血淋淋地面對公眾的推廣性，之後也會希望用史料可以更向大眾推廣。

主持人
陳萬益
國立清華大學臺灣文學
研究所榮譽退休教授

與談人
浦忠誠
國立東華大學民族事務與
發展學系教授

與談人
朱惠足
國立中興大學臺灣文學與
跨文化研究所特聘教授

與談人
蔡明諺
國立成功大學臺灣文學系
副教授

研究是博物館進行推廣、教育、典藏的基礎工程。過往對於學者的想像，都是埋首於書堆當中，翻閱一疊又一疊的紙張與檔案夾，寫下深奧難解的文字與其他同僚分享，宛如祕密社團。但是臺灣文學的發展原本就緊密貼合著社會，隨著時代的變化，當代研究者不僅要兼顧學術研究的嚴謹與知識積累，另一方面亦要主動拆除象牙塔的圍牆，隨時注意社會脈動而有所回應。研究議題亦隨著出土史料、社會環境等時刻調整，尤其面對迅速變化的科技時代，學者更需要掌握深刻的研究內涵而轉譯成更平易近人的語彙，並且敞開大門讓社會大眾與學術研究形成良好互動。

「轉譯不是我們這世代會出現的詞語。」主持人陳萬益以自己的研究經驗與近年來的觀察，開場便點出該場次的特殊之處。過往對於文學的定義清楚，就是用文字創作、記載在紙上的藝術。但新興的創作素材與工具不斷湧出，「文學」的邊界開始鬆動，甚至擴大。累積多年的文學研究也需要主動跨過邊界，讓大眾參與其中。在邊界開始鬆動、擴大、跨越之際，雖然迎來的是嚴苛挑戰，但也是另啟新頁的可能。

在臺文館成立的 18 年後，文學研究有何變化，又怎麼變形？這些討論即在「文學未來式」論壇的首場主題「擴增研究，轉譯延伸」之中開展。齊聚不同領域的專家學者，探討十幾年來的文學研究如何擴增與轉譯，又怎麼打開臺灣文學的縱深。

增厚臺灣的原住民族文學研究

「臺灣文學」是臺灣這塊土地所書寫的文學，但「臺灣」是什麼？從哪裡來？卻是爭論不休的問題。浦忠誠談「臺灣」之名源自於臺南西拉雅族的「臺窩灣」社名，隨著荷蘭人登陸後以社名代稱為島名，從此「臺灣」之名便誕生。名稱的源由清楚喻示出，原住民族在臺灣歷史發展中的重要地位。我們也從如《斯卡羅》等作品看到：臺灣自百多年前就是各國交會、接觸、衝突、爭奪之處，而原住民族的神話便間接紀錄著土地所發生的故事，以及居民如何因應的方式。

臺灣文學資料庫。

「『臺灣四百年史』的史觀在原住民族看來是荒謬的。」以漢民族為視角的歷史故事忽略了原住民族的位置，雖然近年來臺文館進行許多原住民族口傳文學的保存與研究，但浦忠成仍建議可以用當代數位科技的方式，更進一步地將原住民族珍貴的文化紀錄、推廣出去，疾呼原住民族研究的重要性與未來發展。原住民族的研究不僅是建立臺灣更扎實的歷史基礎，浦忠成也期許相關研究可以連結至東邊的南島語族，並通往更寬廣的世界。

後記憶時代中的日治時期文學

日治時期文學是臺灣現代文學研究的起點，但隨著時間漸遠、人事物漸逝，加上語言隔閡與繁厚的前行研究，許多年輕學子逐漸對日治時期文學失去興趣。但朱惠足以「後記憶」作為關鍵詞，開啟思考當代的臺灣社會為什麼需要研究日治時期的臺灣文學。她以性別理論學者 Marianne Hirsch 研究未經歷過猶太人大屠殺的第二代家屬，如何與經歷事件的受害者有所連結，日記、照片等不同媒材又如何讓創傷得已被記住，並保留省思空間的「後記憶 (postmemory)」概念來回頭探討日治時代有哪些創傷的經驗，是被當時的文學創作者所記錄、再現的。

日治時期的「殖民現代性」、「種族關係」、「戰爭記憶」、「殖民者」等不同的創傷經驗，是經由文學所呈現的，它們揭露且重建了長久以來從歷史檔案中缺席的經驗與生命故事，讓我們不斷激發遺忘、忘卻與抹滅的殖民歷史，最終可以實際做出修補的行動。而在後記憶時代研究日治時期文學，並不只是單純的回憶或懷舊，而是在重新記憶的過程中，透過富有想像力的投注、投射，創造出更多樣的未來。

研究場次綜合座談。

臺文館近年從館藏文物出發，進行商品開發製作。圖為2021年文創商品「暖陽——20吋輕量防曬傘」及「破曉——墨水套組」。

當代文學研究如何擴大公眾參與

無論是原住民族或日治時期文學研究，都打開不同空間、時間的想像，讓文學研究不斷地擴大邊界，發展更多的可能性。而文學來自人類的創作，文學研究更脫離不了日常生活。觀察目前臺文館的研究成果，立足於當代社會環境中，蔡明諺期許臺文館能夠在後疫情／新社群的時代中，不要將研究邊界鎖在學界，更要推廣且加深公眾參與的機會。

過往博物館以及學界習以為常的工作流程為：進行研究，經過轉譯，從事教學。但如此的過程太過單向，在社群時代人手一機的情況下，研究者或博物館不能僅是單方面的推出東西給公眾，而是應該讓公眾也能參與其中。

以臺文館的「臺灣文學辭典」為例，若有使用者發現辭典內容有誤，卻無從反應、修改，最終就會讓錯誤無法除去。此時若能建立良好的民眾反饋機制，就可以讓大眾成為資料庫的參與者，同時也能達到推廣的目的。

現在的時代，不是單打獨鬥的時代

「現在的時代，不是單打獨鬥的時代。」原住民族研究啟發對於廣大世界的空間想像；日治時期文學研究則點燃對於時間的反省思考；對資料庫的建議則是讓研究更不分時空與對象。過往埋首於研究之中的學者在踏出學院之後，不僅要開拓寬廣的研究視野——無論是原住民族、日治時期文學或是跨媒介的領域——也要兼顧與社會大眾的溝通、推廣，亦要讓大眾能一同參與進臺灣文學的研究之中。擴增與轉譯的各種實踐不僅是讓社會接觸到臺灣過往所書寫的文學作品，更是讓博物館的研究工作扎根更深，讓臺灣綻放出越美麗的文化之花。

典藏近用與資料開放之挑戰

The Challenge of Open Access and Data of Museum Collection

側記：林巧湄（臺文館）

| 文學未來式——
側記當代文學博物館
發展論壇

| Meet Literature in
the Future Museum

Q 如何快速判斷博物館典藏的素材可否利用？

A 在缺乏開放授權標示的情況下，目前依據的明確劃分點是：藏品是否在「著作權保護期限內」，或已經進入「公眾領域」。

主持人
顏上晴
國立臺南藝術大學博物館學
與古物維護研究所副教授

與談人
傅月庵
掃葉工房主持人

與談人
林誠夏
開放文化基金會法制顧問

與談人
黃心蓉
國立臺北教育大學藝術與
造型設計學系副教授

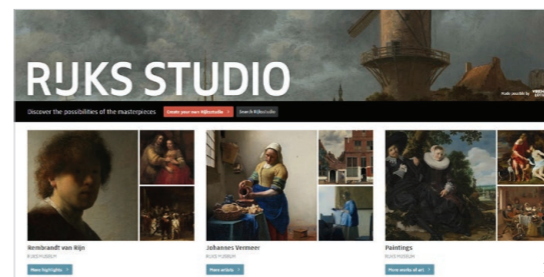
典藏是博物館的基礎。回溯歷史，博物館的角色彷彿它隨著時代推陳出新的外觀變化一樣精彩：早期的博物館是菁英階層針對奇珍異寶的蒐藏空間、知識生產的殿堂；踏入當代，博物館一步一步，欣然走向大眾。當代的博物館不再僅是站在知識的制高點，指導常民何謂蒐藏的品味，扮演文物權威的角色。相對的，它與你我並肩而走，探究過去的蹤跡，同時蒐研當下的意義，為現在與後世保存文化記憶。在時光之流中，博物館的角色不斷轉變，典藏始終是不可撼動的根本，雖不可撼動，卻也靈活地隨需求而轉化。

後疫情時代，博物館典藏、利用典藏的大眾該如何在恰當的社交距離中互利共生，將彼此的優勢與創意最大化？第二場主題為「博物館典藏近用與資料開放趨勢之挑戰」，博物館「文化生產鏈」中不同階段的專家齊聚分享，從文物徵集的多元化開始思考，進一步討論典藏到底如何取？誰可取？當代要如何因應與想像典藏開放應用的過程可能面臨的挑戰。

哪裡找文物？

「其實這些討論也可以化繁為簡。簡單來說，就是如何取得、怎麼用，還有牽涉到什麼法律問題。」主持人顏上晴就自己在博物館第一線的工作經驗與歷年來教授數位典藏的心得，為討論主題做出定義。

找文物，對於舊物專家傅月庵而言，始終充滿尋寶般的樂趣。他以人們對於「蒐藏」的理解與行動為例，說明不同時代中人們對於舊物態度的改變，其關鍵在於資料依存的載體有很大的變化。文物，本來是書、藝術品、生活器物；在網路時代，文物依然是書、藝術品、生活器物，但文物也同時成為一件件數位化檔案，不論平面或立體，數位複製的呈現方式伴隨科技發展屢見新意。

1 Rijks Studio 平臺（圖片取自 Rijks Studio）。
2 「博物館典藏近用與資料開放趨勢之挑戰」論壇
主持人和與談者們合影。

除了文物載體的改變，其流通方式亦有極大的變化。「車庫拍賣」不只在社區發生，它也會透過網際網路流通。網路無遠弗屆的特性固然讓「舊物轉成文物」的過程變得扁平化，彷彿失去了最令文物蒐藏家熱血沸騰的「手感」，但不容否認的是，由於網絡加速資訊交流，讓物件快速流通，虛擬市集的交易熱潮也帶動了實體市場，復古潮、對於物件「溫度」的追求亦重新被記憶，而這絕對是博物館可以切入的契機。傅月庵提醒，博物館亦能多方培養舊物市場上的尋寶專家，活絡文物徵集的可能性。

誰能用文物

臺灣自 2005 年起開始推動「創用 CC 授權條款」，處理授權條款華語化的林誠夏，定義「開放授權」即是「不用問就可取」的加速流通模式。當文物進入博物館成為典藏之後，這條文化生產鏈僅只完成「半成品」——文化素材不可能無中生有，典藏需要被應用、流通，達到真正的開放式利用，文化的深度與價值方能更具體：畢竟，被封存在典藏庫房中的文化，不能算是文化——這是各國文化館舍，包括美術館、圖書館、檔案館與博物館等典藏機構的共識。林誠夏以美國、歐盟對於開放資料的法令為例，說明開放資料如何法制化，又各國如何在開放資料趨勢中調整出適合該國可用的規範。

「創用 CC 授權條款」是資料授權的國際語言。它將資料化為機器可讀的形式，為來源與性質迥異的典藏創造相容性，使之在網路平臺上成為整齊陳列、大眾方便可取的資料。臺灣的許多典藏機構對於開放授權抱持「弱化博物館典藏地位」的擔憂：其實，在實務上，開放授權條款可以依典藏類型、博物館屬性作更細緻的操作。例如歐美博物館界現時最流行的「CC BY-SA」，指的是「姓名標示、相同方式」分享，讓開放資料的利用人必須遵守標示典藏機構名稱的規定，達到館所宣傳的目的。此外，開放資料也可以為「商業」或「非商業」目的做明確的授權規範。回歸根本，當文物成為典藏，博物館應盡可能在文物入館時釐清物權、著作權等授權規則，不僅可以減少權利爭議，也能為日後的開放資料奠基。

如何用文物

什麼是「開放」？黃心蓉認為，開放資料就是「找得到、可以用、大家用」。縱然開放資料儼然是世界趨勢，但「博物館典藏」與「開放資料」之間並沒有一定的公式。各典藏機構應該就現狀執行藏品權利盤點，進而討論館舍對於開放資料的方針、設定階段性目標。就博物館實務而言，博物館典藏圖像的授權開放，牽涉到「授權收益」與「圖像利用的完整度」。圖像授權的收入依館舍營運方式而有不同考量；另一方面，在大數據時代中，樂見資料開放的博物館或許也擔憂利用人對於典藏的二創、轉譯，

可能會扭曲大眾對於藏品意涵的理解。為此，博物館的「數位志工」至關重要，美國史密森尼學會的數位志工，他們為一件一件藏品調整，轉以可機讀呈現、並作授權標示，豐富開放資料平臺。在荷蘭國家博物館，其開放資料平臺「Rijks Studio」不僅提供高解析度且開放商業利用的各項素材，還定期舉辦典藏素材應用的競賽——當典藏的二創成為一種文化現象，博物館的文化生產鏈更臻成熟，博物館典藏與利用人互利共生，將彼此的優勢最大化。

開放授權：the future is now!

近年受新冠肺炎疫情影響，樂於親近大眾的博物館必須面對各種挑戰——挑戰也造就突破的機會——在數位時代中蛻變的博物館典藏，化身為網絡世界中的各種連結，為身心靈皆禁錮於大疫之中的人們開啟一扇任意門，由此連結歷史空間、連結每一位使用者生命歷程的嘹亮或暗啞、轉譯為新的故事——當代博物館的典藏取徑呼應了數位潮流，在虛與實之間產生新的意義。當博物館典藏與利用人的主、被動關係不再是單向的線性運作，開放資料的對於典藏近用的重要性不言而喻。

從過去相對封閉的博物館典藏系統走向開放資料平臺，看似是限制變少、利用機會變多，令人躍躍欲試；但「不問可取」的概念絕不是漫不經心地任意開放。不可諱言，博物館典藏牽涉到文物捐贈者的意願、價購的條件，以及博物館專業倫理等考量；而為保障創作者利益、促進文化發展而設的著作權法等法規，更是不容忽視的規範。充滿未來性的開放授權，對於博物館而言，是挑戰，也是契機：未來就是現在，從這裡開始。

四個授權要素

創用CC授權條款包括「姓名標示」、「非商業性」、「禁止改作」以及「相同方式分享」四個授權要素，其意思分別為：

 姓名標示表示： 您必須按照著作人或授權人所指定的方式，表彰其姓名	 非商業性表示： 您不得因獲取商業利益或私人金錢報酬為主要目的來利用作品	 禁止改作表示： 您僅可重製作品不得變更、變形或修改	 相同方式分享表示： 若您變更、變形或修改本著作，則僅能依同樣的授權條款來散布該衍生物品
---	--	--	--

創用 CC 授權要素 (圖片取自臺灣創用 CC 計畫)。

文學策展與設計的現當代性

The Contemporary Literature Curating and Design

文學未來式——
側記當代文學
博物館發展論壇

Meet Literature in
the Future Museum

側記：林巧湄（臺文館）

Q 體驗式展示要如何避免觀眾只是按按鈕？

A 就不要做按鈕就好了！（眾人大笑）

Q 博物館接待不同年齡的觀眾，請問老師以為文學策展為例，如何增加高齡觀眾的體驗？

A 體驗式的展示形式很多，都設定了不同的體驗主題，其實不需要對於高齡觀眾的參與有偏見或侷限。

主持人
蘇碩斌
國立臺灣文學館館長

與談人
徐文瑞
策展人；臺北藝術大學藝術跨域
研究所、美術學系兼任助理教授

與談人
蘇巧純
二三設計創意總監

與談人
謝仕淵
國立成功大學
歷史系副教授

此論壇之線上互動提問現場。

文學、藝術、歷史，這3種領域都是抽象意念的集結，要如何「展示」它們，並運用現代媒材與科技來邀請觀眾進入展覽、體驗展覽、詮釋展覽，並進一步共創作品新生命，是當代策展人時常必須面對的課題。3位策展人各自分享策展經驗，分別從藝術、媒體與博物館資源等不同的角度切入，試圖激盪並尋覓出一條隱約可行的文學策展之路。

文學跨出去

提到跨界展示，策展人徐文瑞分享了他2021年8月在新竹市美術館與241藝術空間所策畫的《本草城市新竹：以淺山海作為方法》，邀集多位國內外藝術家，以雕塑、繪畫、攝影、裝置、考古踏查甚至人工智慧的方式，多角化探討新竹的地理與人文關係，重新審視這個城市的族群生活軌跡。這是一個具有跨界展示代表性的展覽，藝術家們的意念，究竟要如何找到新的媒介「把自己跨出去」，以呼應當代藝術對於主題本身的表達，這是策展人與藝術家們共同摸索與實驗的。

呼應文學主題，徐文瑞也特別提到陳米靖所創作的《神秘河流：碎片與詩》。本件作品由藝術家搜集世界各地監視器日以繼夜產出的影像垃圾，藉由程式編碼重新組裝成一幅幅即時的抽象畫，並以AI機器人產出一句話，來回應影像的寓意。觀眾不免驚訝，原來機器人就可以當詩人。這樣的展示，不僅回應了對於人與城市之間的互動關係，也同時提出了一個對於「何謂創作」的懷疑。

延續這個經驗，徐文瑞同時提出了一個反思，或甚至可以是一個策展的難題。那就是：「我們要如何思考文學藝術、電影藝術與當代藝術這些多元化的媒介？其實，幾乎所有事物都跟藝術有關，而他們都需要『媒介』，在這媒介化的過程中，文學創作的藝術性是否會降低？」

觸碰觀眾的心

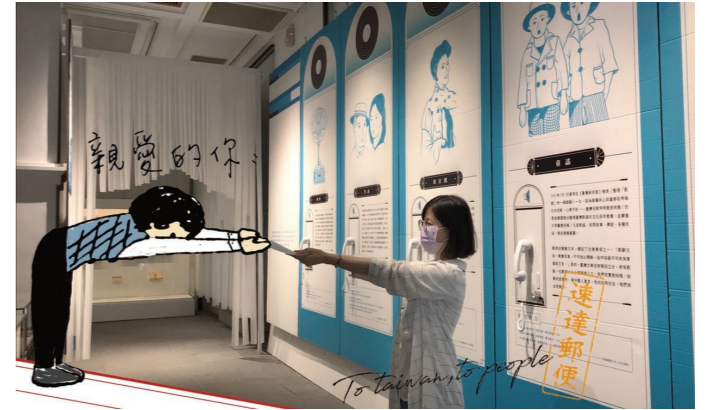
二三設計創意總監蘇巧純也分享了自己對於「媒介化」的想法。他認為這正是策展人的使命，策展人每天都在進行「轉譯」的工作，在創意轉換之中，把內容化成各種不同的形式。當我們打開 Google 首頁、進博物館首頁或是資料庫的時候，其實一般人並不知道自己要做什麼、要找什麼。知識的多樣性很重要，但知識的深厚、正確性也很重要，策展（人）即是要帶領觀眾來做這件事情。策展人的工作除了內容策畫、層次鋪陳、體驗設計、跨界創新等，最重要的是，要能讓觀眾「喜歡」這個觀展的過程，否則空有深厚的內容，卻無法觸碰觀眾的心，那就不是一個動人、成功的策畫。

蘇巧純希望做到的是體驗式的學習，以及遊戲化的行銷。他以「現場體驗」的展覽為例，因為數位時代或是疫情影響，遠端、虛擬技術的發達，是否會讓親身體驗這件事走向「被消失」的命運呢？他認為並不會。「親身體驗」觀展，反而會成為另一個值得開拓的市場。例如現在串流音樂非常流行，但現場演唱會的市場其實並未萎縮，甚至還發展出更多、更新、更炫麗燦爛的型態，因為現場直接的體驗的狀態是一種「不可取代」、「無法抹滅」的經驗，它會深刻地銘刻於觀者的心中，展示的內容也將隨著時間在參觀者的記憶深處建檔，慢慢轉譯成他對這個主題的視野。因此，現場展示、體驗設計，如何將資訊化簡為繁、作直接且有趣的傳達，在在都考驗著策展人的功力。

留在世界上一個嬰兒的時候
A moment when a baby left in the world.

徐文瑞 2021 年的策展作品「本草城市新竹」，展出藝術家陳米靖作品「神秘河流；碎片與詩」（藝術家提供）。

AR 的互動帶給展覽新的可能性。

與未來溝通

延續討論，國立成功大學歷史系副教授謝仕淵則以他身處在學術環境與博物館工作經驗的觀察，希望將焦點拉回到回歸到博物館的本質。

以謝仕淵參與策畫的臺文館第 3 期常設展為例。臺文館第 3 期常設展嘗試改變敘事的策略，在問題意識和敘事表現上，做了突破性的溝通。和多數文學類博物館以作者或作品為中心的敘事明顯不同，「通常以作者和作品為中心的展示，觀眾對於想講的東西已經有一定程度的認識與想法，進博物館只是一個『印證』而已；而這次打破了這樣的慣例。因此我想的是，我們要關注的不應該只是當次的展覽，而是博物館系統如何透過這個常設展，在未來幾年間與觀眾暢通溝通的管道。」正因為這樣策展策略的差異，第 3 期常設展有了非常不一樣的面貌。謝仕淵說：「現在的展覽是與未來溝通。」他希望經由策展為媒介，透過展覽來與不同的當代觀眾溝通，不僅產生更多對話空間，也為展示空間增添多元對話的可能性。

攜手地方，邁向國際

| 文學未來式——
側記當代文學博物館
發展論壇

| Meet Literature in
the Future Museum

側記：黃偉誌（臺文館）

The Hyperlink as Possibilities to the Global

Q 應該以何種指標衡量文學館辦理活動的『成效』？如：參與人次高的敞開性大型活動與投入文學創作（傳承）的收斂性小型活動。

A 臺文館辦活動會依不同活動，參照過去數據來設定 KPI 和目標觀眾。像是館慶活動定位為大型的擴大參與，會有一、兩千人參加；而與晶英酒店合作「餐桌上的文學——甜點工作坊」，定位為小型的深度參與，限定 20 人，並於工作坊中深入探討詩詞與文學意涵等。

主持人
李瑞騰
國立中央大學
中國文學系教授

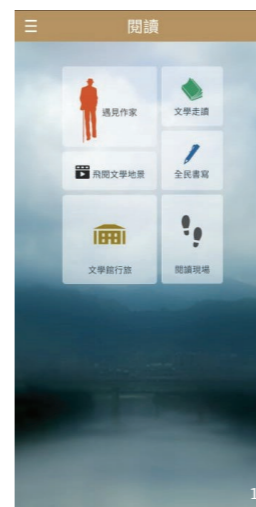
與談人
劉婉珍
國立臺南藝術大學博物館
學與古物維護研究所教授

與談人
侯幸佑
奇美博物館館長室主任

與談人
龐文真
Readmoo 讀墨
電子書執行長

1 臺灣文學地景 App。
2 「攜手地方邁向國際——文學館超連結的可能性」主持人和與談人合影。

以往臺灣許多的文學館舍多半是為紀念特定作家，或是由地方政府出資建立，在維護文物、推動活動上的資源相對有限。臺文館的成立除了代表臺灣文學獲得中央政府的奧援，作為臺灣唯一以文學為主題的國家級博物館，在升格之際不僅是規模或資源的增加，更要趁此時機擴大與各界的連結，增強臺灣文學向外推動的能量。但連結說來輕巧，「怎麼連結，與誰連結，為何連結」的問題隨之接踵而來。本場次由李瑞騰教授開場，從自身擔任臺灣文學館館長的經驗出發，邀請三位不同領域的講者，各自分享對於「連結」的看法，試圖在不同討論之中，激盪出臺文館超連結的各種可能。

創造共振的教育連結

博物館的建立並不是矗立在路旁，打開大門便等著民眾進館參觀。臺文館的升格在劉婉珍的形容下即是「展翅高飛」，但沒有翅膀，如何高飛？而臺文館的翅膀就是「教育」。教育絕非只面向在校的青少年學生，還有不同年齡層的社會大眾。博物館怎麼樣透過教育來連結呢？

劉婉珍以國際博物館協會對於博物館的定義來提醒：「博物館不是主題樂園。」博物館是對於大眾開放，並且具有研究、教育與領受 (enjoyment) 目的。而文學館更是向在社會中生活的人來推廣，讓不同年齡層、生活經驗的人，都能透過文學作品來與生命經驗共鳴，進而開展出更寬廣的視野。因此建議臺文館，可以針對不同閱讀能力的人設計各式的教材。文學作品成為最前線，並將專家學者的意見詮釋往後放，

成爲教材的一部分。而無論怎麼樣的教材，其最終的目的都是讓民眾可以與文學共感。未來臺文館的人才培育應著重於教育傳播的提升，同時也可以與國內、外不同機構、館舍合縱連橫，開創更多推廣的可能性。「如何成爲有價值、有意義的文學博物館？」便是臺文館不斷探詢、實踐的問題。

深植地方的在地連結

臺文館設立在臺南，首要面向的就是臺南民眾。如何拉近與地方的距離，侯幸佑則分享奇美博物館如何善用資源與規劃，與地方連結，並能邀請更多民眾走進博物館。

奇美博物館位於擁有廣大腹地的臺南都會公園旁，加之長年的好天氣，於是奇美博物館便藉由天時地利搭配優秀的策劃，推出「湖畔野餐日」的活動。讓大小朋友、家庭能夠在周末帶著野餐墊，到湖邊享受悠閒的假日午後。即使未能讓民眾進到博物館內，但經由舉辦大型活動，隨即打響博物館的名聲，讓民眾意識到博物館的位置。當博物館提升知名度後，就進一步嘗試讓民眾進入博物館內觀賞藏品。

以西方藝術爲主要收藏的奇美博物館，便挑選聖誕節來籌畫舞會活動。有了先前舉辦野餐活動所累積的知名度後，聖誕舞會的宣傳與報名相當熱烈。甚至大膽採取收費制，讓民眾更願意在活動之餘欣賞館內的藝術作品。但如何在活動過後繼續維持民眾的熱度與關注，也是博物館所不斷思考的。爲了能留住年輕觀眾，推出以整個博物館爲場景的實境解謎遊戲，可以邊玩邊認識整座博物館。

「博物館釋放出凍結的時間，創造當下與未來的幸福。」博物館的功用不僅在於收藏，更需要有願意走進來欣賞的民眾，藏品才有新的生命。針對不同群眾規劃屬性各異的活動，拉攏越多人能夠走進博物館，也就是博物館與社會連結的方式之一。

「小封神藏寶圖」是以在地作家許丙丁的臺語神怪小說《小封神》爲題材製作的城市解謎遊戲。

雲端相見的數位連結

舉辦大型活動雖然可以吸引大批人潮，但是花費成本也相對較高。這兩年的疫情肆虐，實體接觸的方式皆相繼取消，取而代之的則是在雲端相見的數位連結。讀墨電子書的龐文真便從自身到臺文館的觀展經驗，提出「手中的文學博物館」，希望臺文館能推出自己的手機 App 來拉攏與民眾距離。

自有 App 可以說是「固粉」的最佳利器。她從讀墨的營業狀況提出手機已成爲最大的流量來源，而反觀臺文館自身 App，僅具有線上導覽與配合實體展覽的 AR、VR 功能。缺少資訊的推播，讓曾經來館參觀的民眾下載 App 之後，可能一踏出館外便隨即刪除。博物館若擁有自己的 App，則可以不受限於其他平臺的演算法、觸及率等限制，在宣傳資訊與培養群眾上更加地靈活且能嘗試更多手法。

也建議如推出連結館外周遭景點的觀光地圖、建立會員與小額捐款制度、虛擬特展等等，讓臺文館行之有年且累積豐富成果的線上資源，藉由手機應用程式更迅速的宣傳與推廣。甚至在手機上推出線上購買館內商品或是下載教材教具等作法，都可以針對不同需求、年齡層的人設計各自所需的功能。最終都是可以讓民眾藉由手機來更親近臺文館，臺文館也藉此與民眾連結。

一同進入超連結

目前臺文館所啟動的連結計畫有：「平權資源箱」，讓不同的失能者也能以各自合適的方式認識臺灣文學，也曾以府城文人許丙丁作品《小封神》爲主題推出城市解謎，並設計成國小的教案，讓小朋友也能挑戰。目前也正在執行文學路徑走讀，期盼從文學館舍的盤點規劃出相關的路徑，讓民眾藉由觀光來走進文學館舍。

種種的推廣與設計都圍繞在民眾身上，嘗試讓文學變成日常，雖然連結的方式各異，但最終的目的是一樣，都是爲了能夠讓臺灣社會大眾更加認識臺灣文學與臺文館。在升格之際，資源與規模都有所提升，臺文館以此立基於厚實的基礎上，伸出更多文學連結來拉近與民眾的距離，並朝向更多采多姿的未來。

| 文學未來式——
側記當代文學博物館
發展論壇

| Meet Literature in
the Future Museum

文學跨界與 日常學習

The Trend of Cross-over Between Literature and Museum Education

側記：黃鈴雅（臺文館）

Q 請問所謂「改編失敗」的作品，問題是出在改編者還是原作者？例如作品本身不佳、不適合改編。

A 改編失敗這句話應該丟掉，改編某種程度就是詮釋，改編越多次越好，改編有它自己的生命，就像減肥後的你跟原來胖胖的你也不一樣。

主持人
陳昌明
國立成功大學
中國文學系名譽教授

與談人
林中力
國立師範大學
臺灣語文學系教授

與談人
耿一偉
衛武營國家藝術文化中心
戲劇顧問

與談人
朱宥勳
作家

文學的「跨界」是近年來頗受關注的一塊，目的是讓文學走出書本，發展出不一樣的面貌。要讓文學跨出去，則需由最根本的「教育」說起，教育範圍包括中小學、大專院校與社會教育，過往臺灣的文學教育呈現出只知李白杜甫，不知賴和楊逵的窘境，人們對臺灣文學過於陌生，更顯現出教育的重要性。即便體制內的文學教育並非完全是文學博物館的責任，但臺文館可以在教育推廣上，發揮出令人期待的功能。

本場以文學博物館的跨界如何運用於教學之上，臺灣文學如何新生為題，看看在不同的教育現場，如何讓文學走出學院，走進群眾，進而向下扎根的實踐問題。林中力提出，臺灣文學是屬於臺灣人民的「動人的貨幣」，可惜現今看來，臺灣文學並不是全民共享的知識領域。熟捻表演藝術的耿一偉，指出劇場是文學重要的媒介，要走到最後，才能夠由戲劇改編回到文學原著。朱宥勳則嘗試以社群媒體創造平易近人的文學平臺，試圖跨出嶄新的一步。三位與談人分別藉由教育體制、戲劇媒介、多元介面與教育現場來談談，如何透過教育撒下文學的種子，讓臺灣文學的枝椏緩緩而生，卻百年繁茂。

文學主動出擊

林中力將教育現場分為大學、中小學、華語教育三個面向來談，認為臺文館可以跟作為學術機構的大學端合作，補充內容、昇華內涵。透過結合大學端既有的學術研究能量，以學生為主體，來執行深度的臺灣文學轉譯、文創開發等項目，甚至可以從中發掘出與其他產業結合的契機。對中小學教育現場而言，臺灣文學實際上還是一門新興科目，若想要將臺灣文學帶進教材，需要的是針對不同年齡層的文本教材開發、專家學者的解讀，從教育開始，讓臺灣文學成為我們的習慣與日常。

「文學力——書寫 LÁN 臺灣」常設展。

而看到華語教育，因應近年來的國際情勢，學習華語的外國人紛紛轉向臺灣，然而身在華語教學重鎮的臺師大，林巾力卻發現臺師大的華語課程中，絲毫沒有臺灣文學、文化相關的主題，顯現出沒有將臺灣文學放進國際視野之中的遺憾。不論是教育現場的角色、或是國際外交的主動出擊，都是臺文館升三級之後可以規劃的方向。

追劇就是追文學

臺灣文學的內涵不斷成長游移，研究如此、創作亦如此。耿一偉以自身的戲劇專業出發，認為戲劇是身體參與的文學活動，並引用卡夫卡所說的：「文學是一個民族的日記」，指出文學活動的核心，在於一個民族的語言，而民族語言可以在劇場中得到昇華。捷克獨立之後就興建國家劇院，目的是在劇場中保存民族語言的核心，正如日治時期歌仔戲保留臺語一般。在媒體世代，人們的注意力往往分散於各式媒介，大眾不一定會去看小說，但追劇可以追一整天。如何讓文學在生活中發生，戲劇就是很大的助力。

臺文館與衛武營國家藝術文化中心合作舉辦「文學劇本改編工作坊」，從讀文學文本、改寫劇本到演出，是藉由戲劇媒介將文學帶到青少年身邊。共同解構文學作品到戲劇演出、再由戲劇改編回到或再創文學，正是工作坊的目的。利用青少年熟悉的模式來解釋和再詮釋，當文學作品不再侷限於書本與文字，而是由多媒體與視覺效果去呈現與理解，會更容易融入青少年的生活之中，近年來數部由文學改編為電視劇、電影的作品，掀起臺灣文史相關的討論熱議，甚至帶來觀光效益，從文學改編影視作品，配合文學地景，最後回歸文本，期許文學得以往復相承。不過如此的工作模式並非是短期內一蹴可幾的目標，而是需要長遠地去構築、形塑整個臺灣文學與藝術教育的樣貌，從而發展出獨具臺灣特色的文學生態。

我們與文學的距離

朱宥勳則以自身參與臺文館常設展的策展經歷，結合臺灣文學主題網路社群的經營方式，提出臺灣文學推廣所面對的問題。在協助臺文館常設展時，面臨到文學與展示的難以兼顧。文學的基礎活動在於閱讀，但展示必需考量到觀看的感受。觀眾對臺灣文學的陌生，也造成展示文案撰寫的困難。由文學策展的困難，進而去思考、認知到臺灣文學的根本問題，朱宥勳指出，對臺文館而言，於讓展覽來涵蓋教育工作，本身並不合理，因為教育需要在教育現場完成，而非在展場上。

「博物館文學跨界的教學趨勢」綜合座談現場。

朱宥勳以社會與學校兩大教育場域來說明，對於已經離開校園的社會大眾，較難接觸到有系統的知識管道。學習應該是不分年紀，若臺文館能編制新媒體，並以長遠計畫補足匱乏的社會教育資源，亦是可考慮的發展方向。朱宥勳自言曾在疫情期間，在社群軟體連結到多位作家學者一同開講臺灣文學史。社群軟體是一個小小的平臺，若是臺文館能夠連結、創造更大的舞臺，提供相應的支持，想必會造成更大的效果。

學校教育中，同樣迫切需要臺灣文學素養，朱宥勳說道，108 課綱調整文言文比例之後，需要更多的臺灣文學課文加入。在過往建立的教育系統之下，總是以中國文學的框架來看臺灣文學，導致臺灣文學本身脈絡與教育系統產生衝突。再加上第一線教師與教科書廠商的臺灣文學素養也往往不足以教授相關課程。教育需求是臺文館發揮的契機，面臨課綱改革，包括學習歷程檔案、教師授課等，第一線的焦慮跌跌撞撞地浮上檯面。朱宥勳建議，臺文館能不能藉機支援教育現場的需要，針對中小學教育對症下藥，在細微之處提供給臺灣文學的養分，雖然可能不會這麼快回收成果，但有推動就會有成效。

讓臺灣文學成爲我們的日常

如何讓臺灣文學與日常生活產生連結，主持人陳昌明則自身經歷回應，過去在擔任成大華語中心主任時，即大幅度地增添教材的本土內涵，並認為本國文學概論應該有一半的臺灣文學；也同意臺灣在劇本創作的缺乏，約十年前，文學獎的劇本獎項乏人問津，如今大專院校文學獎的劇本評選，開始出現許多專業的作品，如果能夠長期推動劇本創作，確實是令人期待的開展方向。

「讓臺灣文學成爲我們的日常」林巾力如是說，什麼是日常？日常是食衣住行、是喜怒哀樂、是每日浮光掠影的碎片、是那些轉瞬而過的稀鬆平常。臺灣文學所訴說的，是你我的故事、根植於臺灣社會的文化土壤之中，在社會變化迅速、人們與科技之間的界線不斷地消融、重組之際，臺文館在升格後如何在既有的基礎上繼續邁向未來，讓臺灣文學成爲我們的日常，是論壇結束後臺文館持續挑戰的目標。

另一種文學

Alternative Literature

- 紙上博物館
Museum on Paper
- 拾藏物語
NTML's Archive Select
- 文物捐贈芳名錄
Donors List
- 文學筆記
On Notes
- 典藏再現
Collection

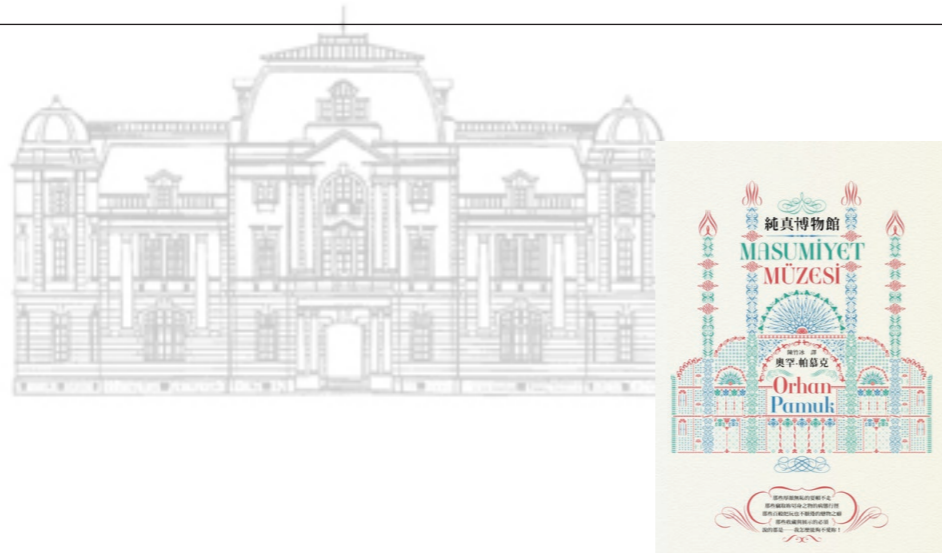
虛實交錯的 純真博物館計畫

走入帕慕克的百科全書世界

| 紙上博物館

Between Fiction and Reality: The Museum of Innocence Project

| Museum on Paper

《純真博物館》中文版（麥田出版）

文：劉臻（特約撰述）

圖：麥田出版社、Amazon、維基百科

純真博物館計畫初步構想源於 1980 年代，至今已由收藏家、小說家、建築師、藝術家、設計師、導演，共創一間博物館、一本小說、一本專輯、三部紀錄片。多方面突破博物館的建構模式，成為新博物館學晚近引人注目的跨領域計畫。

純真博物館計畫的主導者土耳其作家奧罕·帕慕克（Ferit Orhan Pamuk）在回憶錄中提及，兒時常沉浸於觀察物件的細節、擺設及整體氛圍，年少時期以畫家、建築師為職志，十分迷戀被一般人視為無用的物品，大學就讀建築系時著迷收藏有關伊斯坦堡的生活物件。

1980 年代，在百科全書出版社工作的朋友，戲謔的建議以寫作為正職的帕慕克應加入他們的行列。1982 年因緣際會下，帕慕克聆聽鄂圖曼帝國末代王子 Ali Vâsib 講述一生經歷時，逕自想像對方在宮殿為遊客導覽的模樣。數年後，他決定結合這兩段經驗，撰寫一本以人類情感為主題的百科全書，「不只涵蓋物件與地方，字彙的條目必須包含抽象的概念，例如愛、渴望、驚慌。」

1990 年代中期，帕慕克常到歐美國家宣傳著作，途中參觀許多小型博物館時，感受到展場裡大眾日常生活物件的詩意，能喚起「類似過去某一時刻，某些人們曾居住以及離開的城市、鄰里與街道」的情緒。此時，他開始嚮往建立一座位於伊斯坦堡巷弄之中、小而奇特的博物館。

在收藏與創作中構思一座博物館

為使這項計畫再現的成果接近真實、典型的伊斯坦堡，帕慕克不斷到二手商店、古董店、跳蚤市場購買可能需要的物件，他回憶道，「這些日常生活物品看起來相當純粹、純真，足以作為一日之始喚醒我的那一道光。」2000 年，帕慕克看見 Beyoğlu 區窄小巷弄的一間 19 世紀晚期老屋，直覺氛圍符合構思中的故事，便買下來作為博物館預定地，且與土耳其建築師 İhsan Bilgin 討論改建計畫。這棟建築物也是他至今最大型的收藏品。

2002 年，帕慕克開始撰寫小說《純真博物館》。「純真」是男主角對一段愛情的執著，為永保愛情存在的軌跡，將女主角的家改建為博物館，展示摯愛生前所思、所用及保有兩人愛情記憶的物件，所有物件正好反映出現實世界現代化時期的伊斯坦堡地方記憶。「當我收藏越多物件，我就發想出更多故事。」他一度想將記錄物件細節的展品目錄放進小說，後來發現如此無法充分表達人物的情感與生活，以及物件蘊含的整個時代文化氛圍。因此回歸原定的兩種敘事形式：小說主述故事，博物館展示物

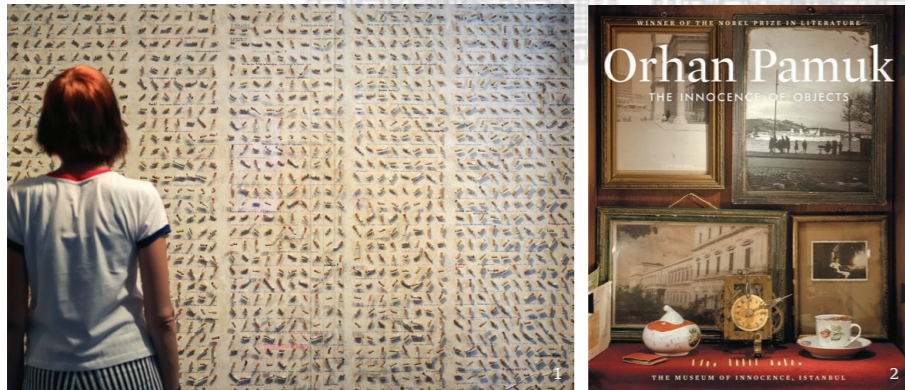
件，也就是博物館及小說是單一故事的兩種再現。交錯在收藏與創作的虛實建構過程之中，曾有過一件令帕慕克印象深刻的事：

在建築物周遭踢足球的孩童曾問：「帕慕克先生，你的博物館什麼時候會開門呢？我們的球掉到你的後花園了……」我總是告訴這些孩童：「總有一天這間博物館一定會開門」，而我也會將那些球還他們。直到小說完成，博物館終於開始動工。那些球共有 18 顆，都已洩氣扁掉，其中一顆球是現在第 38 展示櫃的一件展品 (Pamuk, 2012 : 40)。

實體化博物館的過程

2008 年小說終於出版。帕慕克以私人信託諾貝爾文學獎獎金籌備實體博物館，隔年成立純真基金會 (Masumiyet Vakfi) 負責營運管理。建築與空間設計以前任建築師的設計藍圖為基礎，接續的德國建築師團隊 Gregor Sunder-Plassmann 規劃為一樓大廳，二、三樓展區，情境展示、帕慕克創作手稿與著作展示區位於閣樓，地下一樓為紀念品販售區，並入圍 2012 年倫敦設計博物館 (The Design Museum) 的年度設計獎 (Designs of the Year Awards) 的建築項目。

受珍奇櫃 (wunderkammern) 的啟發，帕慕克規劃主要展示架構為：展櫃對應小說的每一章節。他與德國藝術家 Johanna Sunder-Plassmann 與德國設計師 Carlotta Werner 共事，集結各領域藝術家以工作坊形式製作展示內容，運用劇場設計的技術展示上千件物件，詮釋抽象文學敘事及地方歷史文化氛圍，這段過程由紀錄片 *Istanbul collecting* 紀實。而自 1999 年拍攝至 2012 年的紀錄片 *Masumiyet Müzesi*，是目前最完整記錄此計畫的動態影像。

1 在小說中，男主角凱末爾為了愛女主角芙頌、將 8 年每日的煙蒂收集起來，上面還標注日期，來表示紀念。(Svklimkin, CC BY-SA 4.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>>, via Wikimedia Commons)

2 若無法親自到博物館，也可以透過書籍，來看這些物品堆出的博物館，探索記憶的無限可能。

籌備期間，專輯 *The Innocence of Objects* 出版，取代小說原本要呈現的展品目錄，其中收錄了一份廣大引起迴響的〈博物館宣言〉(A Modest Manifesto For Museums)。2013 年專輯榮獲 Art in Literature: Mary Lynn Kotz Award 第 16 屆年度獎。2016 年帕慕克受邀於 ICOM (國際博物館協會) 米蘭大會發表這份宣言，大致內容為：

長久以來，我們習慣象徵不朽的紀念碑，需要的其實是居家住所；我們習慣史詩鉅作，但需要的是小說；我們習慣擅於再現 (representation) 的大型博物館，事實上需要的是擅於表達 (expression) 的小型博物館。我們不乏且將有更多斥資打造的博物館，在這樣的博物館裡，可見的多是國家和歷史。我們真正需要的，是小而能展現人性深度、個體故事的博物館。

2012 年博物館正式開幕，2014 年榮獲歐洲年度博物館獎 (The European Museum of the Year Award, EMYA)。配合小說情節，觀眾出示紙本小說中的門票欄位頁面，可免費參觀博物館一次。至今，依然吸引全球書迷按圖索驥前往參觀，成為當地的文化觀光景點。

創新典範的博物館及其再詮釋

實體博物館看似是計畫的終點，其實是物件脈絡可再詮釋的起點。開館之後三年，帕慕克參與第三部紀錄片 *Innocence of Memories* 的編劇，該片在第 72 屆威尼斯國際影展首映。2015 年此計畫獲選為第 14 屆伊斯坦堡雙年展的作品。2016 年於倫敦 Somerset House 展出小型特展。2017 年與挪威奧斯陸大學文化史博物館合作策劃 Orhan Pamuk: The Art of Fiction 特展。

在這項不斷游移於現實與虛構之間的計畫中，收藏實踐是核心架構，小說故事賦予所有物件新的脈絡，博物館展覽畫龍點睛的展演人們在現實與虛構世界中追尋真實的渴望，並保存伊斯坦堡歷史與大眾文化，創造出重構記憶的無限可能。

備註與參考書目：

1. 本文由作者碩士論文《虛實交錯的博物館詩意：「純真博物館」的建構研究》修改而成。
2. Pamuk, O. (2005). *Istanbul: Memories and the Cities*. (Maureen Freely, Trans.). New York: Alfred A. Knopf.
3. Pamuk, O. (2011). *The Naïve and the Sentimental Novelist: Understanding What Happens When We Write and Read Novels* (Nazim Dikbaş, Trans.). New York: Vintage.
4. Pamuk, O. (2012). *The Innocence of Objects: The Museum of Innocence, Istanbul* (Ekin Oklap, Trans.). New York: Harry N. Abrams.

星辰總會 彼此眷顧

2021 臺灣文學獎金典獎決審觀察

| 文學筆記

The Observation of 2021 Taiwan Literature Awards

| On Notes

決審現場。

文：蔣亞妮
圖：臺文館

創作跟文學，總是寂靜不欲與人語的魔幻時刻，每個人的魔幻時刻如河岸沖積扇一般，經歷整年、經年或更長時間的沖刷、成積，成爲了一本書。而在成書印刷之後的事，或許是屬於如我這般讀者的事。在大疫之年（與又一年）中，整個世界不怎麼變動的事物，總還有閱讀，能穿越長長的居隔中、窗台內、口罩與眼鏡下，陪伴著人。這是在久未出遠門，爲了這一年金典獎評選坐上前往臺南的高鐵間，看見隔了一座走道的阿姨用平板將網路小說字體放大來讀，所想到事。

成爲今年的「電選之人」（自臺文館資料庫中以電腦根據性別比例抽出的評審名單），不久後，收到了來自複審評委們從 235 部作品，不分文類挑選出的 30 部入圍作品。長名單華麗多元，如複音狂歡節，有些作品在過去的一年間已經相遇，有些則是讀後想對它說聲：「原來所有的相遇，都是久別重逢。」30 本決選書目裡，有詩集 5 本、散文與議論文體 11 本、劇本一部與長短篇小說 13 部。決審會議的三天兩夜來到前，對其他評審的名單，彼此不能得知。甚至小野老師與陳雨航老師會前在高鐵巧遇，還得先對自己出現在台南所爲何事，顧談左右帶過。

最終見到面的 7 位評審，分別是小野、李癸雲、陳雨航、陳榮彬、李屏瑤、沈如瑩與我。第一場會議首先選出了主席小野老師，接著便是確認此次的評審標準，在第一天與其他 6 位評審的討論中，從「文類平衡」、「文學成就」等等的可能影響中，抽出的唯一標準是深切的思考哪些作品是此時此刻最好的，我們將傾力將焦點集中在選出能代表今年度臺灣文學成績的幾部作品。

Day 1

在複審評審們精選出的 30 部作品中，選出 3 本蓓蕾獎與 8 本正獎，從中再討論出一位年度百萬大獎，並不是一件簡單的事。經過第一日每位評審對 30 本作品的各自表述（與告白）後，第一輪只勉強擇出了 22 本進入第二次深論，許多作品皆有它不能不談的意義存在。首先談到了本年度小說的激烈競爭，不管是甘耀明《成爲真正的人》與黃崇凱《新寶島》、陳耀昌的《島之曦》，都觸及了歷史、位置，甚至是後現代與殖民的議題。再到鍾文音的《別送》、伊格言《零度分離》與徐振輔《馴羊記》三部作品，它們對於心靈深度或是心之聖地的深刻思考，也難分高下。當然此次作品中，不管是原民與性別的書寫，亦有許多動人之作。

Day 2

第二天的投票，將範圍縮限到 11 作品，分別是鍾文音《別送》、羅智成《荒涼糖果店》、伊格言《零度分離》、徐振輔《馴羊記》、洪愛珠《老派少女購物路線》、黃崇凱《新寶島》、張小虹《張愛玲的假髮》、平路《間隙：寫給受折磨的你》、甘耀明《成爲真正的人》、黃文鉅《太宰治請留步》與劉亮延的《婦女生活十一種：劉亮延劇作集》（最後由前 8 本作品成爲正獎得主）。而不在其中的幾部作品，像是朱嘉漢《在最好的情況下》、朱和之《南光》與張卉君／劉崇鳳的《女子山海》，亦得到評審們的大量討論與反覆思考。

朱和之在歷史小說中展現的文學美感、張卉君／劉崇鳳於自然書寫中的亮眼初登場，以及朱嘉漢透過文集表露無遺的文哲品味，亦都驚豔得令人無法忘懷。也有評審觀察出《太宰治請留步》、《在最好的情況下》與《張愛玲的假髮》三本作品，有趣的共通處，是它們如同各自的文學筆記，並且在學術性與文學性光譜的兩端流動。而徐振輔的《馴羊記》，也同時確定將得到雙料蓓蕾獎與正獎；另兩位蓓蕾獎得主，分別是兩本散文集，程廷《我長在打開的樹洞》與陳宗暉《我所去過最遠的地方》。第二天的討論，最終在一種不得不的情緒、策略性投票（與拉票）中，完成了 8 本正獎得主的討論。隨台南的天光拉暗，每位評審各自抱著某些作品回房重新細讀。

Day 3

最末，也是最難的一日，便是對於百萬大獎的討論，基本上 8 本作品各有擁護者。小野老師談平路《間隙：寫給受折磨的你》的深刻、陳榮彬老師喜愛《新寶島》，剛好都是出版第一本書的徐振輔《馴羊記》與洪愛珠《老派少女購物路線》，也有不少討論。而最終的前三高票，則落在了羅智成的《荒涼糖果店》、鍾文音的《別送》與伊格言的《零度分離》。

最後一日午後的討論，圍繞在兩本小說《別送》與《零度分離》。《零度分離》的優點是作者伊格言極為成功地，「在一個科幻世界重新談論古典問題。」（陳雨航）、「情感節制，卻是為了將更大的主題跳出來。」（小野）。而這次有兩部作品同時進入三十本入圍長名單的鍾文音老師，她的長篇小說《別送》，亦引起許多共震。「作為一本小說，吸引讀者是它成功的要素。」（李癸雲）、「雖然它講述著一個普通的故事，但對於生命會把她帶到哪裡去的思索，令人好奇。《別送》在故事性上面，是我最喜歡的一本小說。」（陳榮彬）其他評審更對它在聖地經驗與宇宙的關聯，理智跟情感的分裂裡，迸現出某些光亮與幽微的衝突美，極為心折。「而小說中，捨的實踐，作者雖談到而沒有做到，也是真實。」（陳雨航）、「那個纏繞也是作者自己的痛苦，靈肉之間永遠在掙扎，《別送》是一個極富挑戰的閱讀。」（小野）最終的投票結果，以五比二作結，《別送》成為這一屆金典獎的大獎作品。

在不同文類與作者的視野中，發現文學是如何以己之力看顧這個世界，是一件幸福的事。且讓我借用另一位評審陳榮彬的話語：「任何一本得到第一，都可以沒有遺憾離開台南。」文學當然不是競爭，而是各自輝映，因為星辰總是會彼此眷顧。

遊戲之路， 文學超展開

2021「臺灣文學數位遊戲腳本徵選」

| 文學筆記

2021 Taiwanese Literature Game Play Competition

| On Notes

文：羅健宏（特約撰述）

圖：臺文館

具備親子互動功能的「生命之鳥」在 B1 文學樂園可以體驗。

如果不透過閱讀，還有什麼方式可以親近文學？在各式各樣的答案之中，「數位遊戲」絕對是最新，也是最有趣的選項，臺文館多年前便開始探索應用的可能性。除了嘗試將遊戲融入展覽，增進一般大眾的參觀體驗，更舉辦「臺灣文學數位遊戲腳本徵選」，邀請大家一同發想、設計適合學童體驗，融入臺灣文學的遊戲。

臺文館「臺灣文學數位遊戲腳本徵選」在今年邁入第三屆。如同往年，參賽者須從館方指定的典藏文物，發想遊戲的內容情節，撰寫成一頁千字的故事大綱與遊戲玩法，包含角色的關係，以及遊戲的關卡流程。

智慧博物館的再思考

臺文館研究組長林佩蓉表示，遊戲腳本徵選的發起，是想要創造民眾跟館內典藏文物互動的機會。配合文化部推動博物館智慧化的目標，臺灣文學館自 2019 年著手，進行館內重要作家文物的 3D 掃描和建模。「智慧博物館的初衷是希望透過數位科技，像是典藏資料庫、AR / VR 實境的技術，讓大眾親近博物館。」想像展覽與科技結合，以典藏文物為主題的數位遊戲，成為臺文館的第一首選。由於自行開發的能量有限，因此決定邀請喜愛臺灣文學或對遊戲開發有興趣的大眾一起參與。

遊戲腳本敘事超展開

今年共挑選出 13 件館內典藏文物作為腳本題目，包含劇作家姚一葦工作時的書桌、作家周定山手刻印章、魏清德的煙斗、民俗學者李獻璋收藏的木雕媽祖像，以及洪炎秋、朱天文、林海音等作家的服飾背心。最後共有 90 件作品報名，根據故事原創性、遊戲創意性、文學家與藏品連結性，經過初複審選出 8 件作品，最終館內部投票，由陳世華和蔡孟儒的「藏字人、搜妖錄」拿下金獎，將會由愛迪斯科技公司開發成體感遊戲。

遊戲腳本「藏字人、搜妖錄」，是以李獻璋的木雕媽祖像為發想。故事主角是對頑皮的表兄妹，在造訪臺文館時，不小心弄倒放在供桌的媽祖雕像，意外釋放了李獻璋當年遊走民間，封印在《臺灣民間文學集》內的妖怪。兩人為了避免妖怪再度危害人間，因此踏上了冒險旅程。故事設定中，玩家將扮演這對兄妹，完成各種關卡及挑戰。林佩蓉表示，「藏字人、搜妖錄」的故事不僅遊戲性十足，且用平易近人的方式帶玩家認識作家和作品，成為這次獲獎的主要原因。

銀獎「光影裁縫店」、銅獎「逐浪的旅人—西裝與背心的對話」皆從典藏文物展開各自的原創故事及遊戲內容。林佩蓉強調，腳本可以有無限可能，「重點是要能讓人覺得有趣。」像是第一屆得獎作品「夢獸之島」，就創造出一個末日的怪物島嶼，讓葉石濤、林海音等作家及典藏文物，成為教授玩家絕招、收服島上怪獸的角色；「1940」則是化身特務穿越時空，找尋劉吶鷗散落的麻將牌，阻止歷史被恐怖組織改變；「生命之鳥」從門牌延伸，走進作家生活及生命的場景。

寫故事不是只有懂文學人的專屬

自第一屆徵選以來，臺文館每年都會收到近百件作品。參賽的創作者除了是文學相關背景，更多的其實是對遊戲有興趣的素人、遊戲產業的專業人士。林佩蓉認為，這群人未必熟悉臺灣文學，或是會主動造訪臺文館，藉由徵選「我們讓他們看見館內的藏品，願意用藏品來寫故事。」創造了文學與他們的連結，而且也說明了文學並非高牆，只要更親近大眾多一點，「人人都能寫故事。」

連續三年以館內典藏文物為主題，下一步，臺灣文學館預定拓展題材，提供創作者更多靈感來源。目前建置中的「文學 IP」，將有 26 個文學主題。屆時創作者可以根據感興趣的主題，挑選參考的文本和文物。就像「文學 IP」這個名稱，臺文館也期待能扮演媒合的角色，為好故事媒合更多資源。距離下屆徵選還有一段時間，感興趣的人不妨打開手機應用程式商店，下載「夢獸之島」和「1940」，先體驗得獎腳本所打造出來的迷人遊戲世界。

- 1 在「1940」裡，可以化身特務穿越時空，找尋劉吶鷗散落的麻將牌，阻止歷史被恐怖組織改變。
- 2 拿到今年遊戲腳本首獎的「藏字人、搜妖錄」是以李獻璋的木雕媽祖為發想。目前也正在由遊戲廠商開發中，很快就能讓大家試玩。

一手文物滿屋

2021 駐館研究員計畫

| 文學筆記

2021 Researcher-in-Residence

| On Notes

蔡明諺翻閱報刊文獻

典藏人員協助文物閱覽

文：黃鈴雅（臺文館）

圖：臺文館

臺文館有著極具歷史風情的建物，保留著作為臺南州廳輝煌的對稱門廊，以今日的眼光看來，更有著時光沉澱之後的細膩穩重。踏進門廊、走進展場會發現，臺文館組成的重要部分，在於其中典藏的大量臺灣文學文物，這些文物來自作家或家屬的慷慨捐贈，由館員一一走訪、徵集而來，累積了眾人的心血，才能有今日的典藏規模。

2021 年 9 月，臺文館正式徵募駐館研究員。有別於臺灣文學基地以作家與創作為主體的駐村計畫，臺文館希望藉由駐館研究員的到來，為臺文館所典藏的文學瑰寶，找到更寬廣的可能。

不論文物或書籍，都是支撐起臺文館在研究、展示上的種種成果，然而一館之力，必定不如集結眾人之力，若只是從博物館的角度來看待這些貴重資料，會不會有無法顧及之處？

臺文館正式典藏文物高達 11 萬件，另有其他檢視中、未正式入藏的物件，總計約 20 萬件。數量龐大的文物，使用於展示之外，或許能有其他更大的發揮空間。

館藏圖書亦然，位於地下室的圖書室，有著許多珍稀、甚至絕版的書籍，一本本臺灣文學相關圖書，環繞出一座小小宇宙，然而使用成效卻往往不如預期。

多年來，臺文館盡力為這些文物找出深化研究、拓展轉譯的方向，然而面對如此龐大的資料量，總有力有未逮之時。為了讓典藏文物與館藏書籍發揮更大的作用，2021 年開始辦理「駐館研究員徵求計畫」，以臺文館的文物與書籍為對象，希望邀請有志於臺灣文學者，一起來解讀這些臺灣文學的吉光片羽，共同築構臺灣文學的樣貌。

駐館研究員

2021 年 9 月開放申請的駐館研究員徵求計畫，主要希望透過閱覽臺灣文學相關文物與書籍，為研究或創作找到可以互相呼應的主題，除了資料的應證之外，更希望能開創過去未曾注意到的面向。

臺文館首批駐館研究員，分別是成功大學臺文系副教授蔡明諺、臺灣大學臺文所博士候選人魏亦均、東海大學日本語言文化學系兼任助理教授白春燕。

蔡明諺以賴和與臺灣文化協會人物與活動進行研究，於駐館期間閱覽日治文人詹作舟的史料文物、以及蒐集本館館藏的報刊中，關於臺灣文化協會的相關資料，希望藉此補充《新編賴和全集》中的遺漏資料。

蔡明諺表示，透過駐館工作所提供文物閱覽的機會，希望藉此以詹作舟在醫學校時期的筆記、詩稿等文物，對比賴和在同時期的相關紀錄，或許可以更仔細地建構出賴和在醫學校時期的活動。同時，臺文館收有《臺灣文化協會會報》、《臺灣大眾時報》的報紙重印本，是可以看出賴和早期資訊的重要史料，希望從中找出在文化協會初設立時，賴和在其中的地位與文人交遊的狀況。透過這次的駐館計畫，使用臺文館的典藏文物、館藏書籍，重建出賴和的文藝活動。

蔡明諺的專題演講以「賴和與臺灣文學協會」為題，直接切入臺灣文化協會在 1921 年之後的十年發展與分裂，分析文化協會期間的文化與政治活動，對於賴和新文學創作的影響。並側重於文化協會日漸左右分裂的過程中，賴和聯繫著左右派之間共同信任，作為一個特殊的交點，賴和體現了以文學超越政治現實，這同樣也是今日人們需要反思的問題，藉著研究過去，進而思考未來。

文學不只百年

巧合的是，今年正好是 1921 年臺灣文化協會創立的第一百年，百年之前，臺灣文化協會正風起雲湧，為生活在島上的臺灣人們賣力拚搏；百年之後，在一座文學博物館裡，有一位大學教授，同樣為了臺灣，努力地拼湊出當時的文化樣貌。

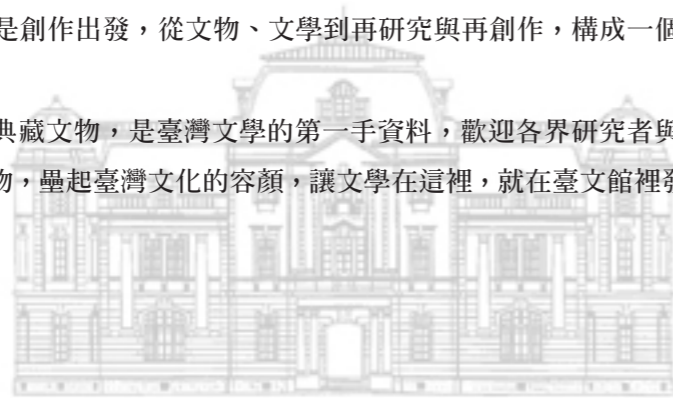
文學從來不是轉瞬之事，從蔡明諺凝視文物的眼神，可以看到身為研究者的熱情與執著，許多年後文物已經泛黃老化，但一代代的臺灣人們，用著同樣明亮的眼眸，認真地對待手稿上的每個字、每句批註。因為我們還有文學，作家與研究者得以在臺文館，透過文物來一場跨時空的相遇；慶幸臺灣還有這一群人，選擇帶上歷史的記憶，走出臺灣文化的路。

文學在這裡發生

還有另外兩位研究員接續駐館，白春燕以日治時期文化協會中的臺南演劇活動為題，結合臺文館收藏的臺南文獻進行研究，魏亦均則以內渡文人施士洁、林爾嘉二人作品勾勒內渡文學史，呈現文人生命歷程與作品之間的張力。

期許透過駐館研究員的到來，對臺文館典藏的文物有更多認識，發掘、創造出文物的靈光，也盼望著藉由博物館、駐館研究員、民眾的三方交流，讓典藏文物不再有距離。不論是由研究或是創作出發，從文物、文學到再研究與再創作，構成一個生生不息的循環。

臺文館有著豐富的典藏文物，是臺灣文學的第一手資料，歡迎各界研究者與創作者前來，用這些史料文物，壘起臺灣文化的容顏，讓文學在這裡，就在臺文館裡發生。

駐館研究員系列講座：蔡明諺「賴和與臺灣文學協會」

在「另一個謎」 解謎，何大姐的 記憶拼圖

| 文學筆記

Play a Puzzle for a Story at Taiwan Literature Base

| On Notes

文：溫席昕（臺文基）
圖：臺文基、臺文館

特展「抵達另一個謎——臺灣推理一二三」
結合講座、填字遊戲、尋寶遊戲，讓讀者
更容易觸碰臺灣推理文學史。

讀者也有這樣的經驗嗎？家族中總有一位長輩，遙遠到我們僅能從其他家族成員的回憶裡，拼湊出他的樣貌。然在回憶之外，還有哪些方法連結親族呢？在臺文基服務的志工何大姐，除了調閱日治時期的史料，也試著透過創作理解自己的外祖父。今年，她在「抵達另一個謎：臺灣推理一二三」特展中，驚喜地發現外祖父的身影，且讓我們隨她解謎，一起為記憶拼上遺缺的拼圖吧！

何大姐嫻熟地為遊客介紹「抵達另一個謎」。

線索 1：埋首書堆的外祖父，曾就讀臺灣總督府國語學校師範部

疫情蔓延的夏季，臺北街頭有很長一段時間幾乎不見行人，而不畏疫情仍穩定執勤的志工們，則意外成為展覽「抵達另一個謎」的第一批觀眾。

在臺文基服務將近一年的志工何大姐，是臺文基同仁們十分仰賴的夥伴。講到「推理」，她腦中浮現的不外乎是謀殺、血腥的畫面，雖然小時候曾閱讀《亞森·羅蘋》和其他偵探小說，但說實話，一開始她對這檔展覽「興趣不高」。儘管如此，為了能向讀者介紹，何大姐在值勤時認真研讀展覽資料，怎料開展後第一次走進展覽廳，就愕然發現自己的外祖父名列其中。

與許多作家的家屬經驗相似，子孫們雖知道先輩頗有名望，卻對先輩的創作內容不甚熟悉。何大姐過去從母親口中曉得外祖父曾任教師、督學的工作，除此之外，「他就是埋首書堆」，很難想像外祖父也曾有推理作品問世。不過，在執教以前，外祖父也曾年少，他在 1910 年代進入「總督府國語學校師範部」就讀。何家姊妹們知道這段經歷後，便曾向臺北教育大學申請調閱就學資料，作家青春，躍然紙上。

線索 2：他們說，他是俗文學的守護者

家屬中，難道沒有其他人知道他的創作嗎？非也，「我的三舅曾蒐集他父親的作品成冊」；作家的幾位孩子成為老師、繼承父親的職志，然而包含第三代在內，「卻沒有人承繼他的文采」，這促使何大姐的舅舅成為偵探，探尋作家的文學路徑；1998 年適逢作家冥誕，舅舅們遂邀已故作家王昶雄主編了《百齡紀念集》，將當時能蒐集得到的著作集結，詩歌、散文、小說、劇本等，數量之多，蔚為大觀。

「不過，我印象最深的是他為新竹幾間學校的校歌寫了詞。」何大姐舉此例說明外祖父的漢文造詣。她不知道的是，這位作家在日治時期也有日語童謠詞曲創作，甚至獲選為公學校教材。展間裡的日文月刊《臺灣藝術》，則在作家受聘主編的幾年間，成為當時文藝界最受歡迎的刊物之一；刊物裡也收錄了作家將中國歷史故事譯寫的日語版本——論者咸以為俗文學的重要里程碑。而日、漢文兼長的他，日後則以調查整理「民間故事」，及編纂出版兒童讀物而廣為人知。

線索 3：沒想到耳熟能詳的包青天，曾譯成日文發表

1960 年代，作家因著親戚的介紹，與妻子搭機前往日本大阪醫病。搭機前，夫妻倆在機場合影，「他眼睛圓圓大大的，看起來精神不錯，外祖母一貫地開朗，笑著」，然而這是他在臺灣的最後一張相片，1966 年，作家病逝日本。

目光重回展覽裡——「1943 年 11 月，江肖梅《捕物帖·包公案》出版」，何大姐說，若不是這幾個字，她恐怕對外祖父仍懵懵懂懂、一知半解，「他過世的那年，我只有兩歲」，對外祖父的印象，泰半源自母親和外祖母口述，不過《包公案》也是她們沒參與到的歷史，「沒想到，臺灣人耳熟能詳的包青天，竟曾經他的手譯成日文。」

那麼，會再把紀念文集找出來讀嗎？答案是肯定的。何大姐也希望這趟回新竹，或許有機會和親戚們再討論整理外祖父的遺物與遺稿，將這個在推理展中的驚喜發現延伸推展，讓更多人看見作家江肖梅的昔日風采。

1 1940 年發刊的《臺灣藝術》月刊，在江肖梅主編期間，發行量曾達每月四萬份。（臺文館典藏）

2 1944 年臺灣進入決戰體制後，《臺灣藝術》也改名為《新大眾》持續發行，直到終戰後的 1945 年 10 月。（臺文館典藏）

曬書店進駐 臺文館

藝文商店再開張

| 文學筆記

Now Open: Book Site at Museum

| On Notes

文：羅健宏（特約撰述）
圖：曬書店

曬書店進駐後的藝文商店，不只有嶄新的面貌，也有嶄新的內容和呈現方式來讓文學有更多種的參與方式。

從最初火車站旁的貨運倉庫，再到臨路的三層樓街屋，曬書店 10 年來持續以書及非書，豐富新營在地居民的生活。今年 10 月，團隊跨越湍流的急水溪，進駐臺文館藝文商店，為下一步展開全新篇章。

從意料之外展開的書店想像

瀏覽曬書店在社群上分享，提及進駐臺文館的貼文，甫一開頭就讀到「新里程碑」4 個大字。老闆張文彬稱，對於過去 10 年都在新營扎根的地方書店，能夠進到臺南市中心，光這件事情就是個大突破，也是他自己「很有意思」的生命開展。「因為很多東西都不是在我的意料之內。」不光是進駐藝文商店，就連開書店這件事情也是。

留意到新營有書店的需求，「只是都沒有人開，所以我才自己跳下去。」張文彬說，10 年前，他在火車站旁開了第一代曬書店。除了賣二手書籍、咖啡、在地特產，也與自己服務的新營社區大學合作，在店內開辦新營市民學堂。隔年租約到期，書店短暫休息之後，再度搬到距離火車站不遠的街屋 2、3 樓。同樣賣咖啡、特產以及舉辦講座活動，只是架上的書本不再限於二手書。

「有些經營者對開書店抱有個人情懷式的想像，這沒有什麼問題，但我並不是。」張文彬分享，在新營社區大學任教的他，對於書店的期待是帶有公共性的，而他最想做的事情，就是建立跟社會大眾的溝通。「我的目標是透過書店開展一個地區的文化及公共生活。」從挑選跟新營有關的選書、舉辦主題展覽、邀請作家和講者分享議題，「我們用各式各樣的做法來促成。」10 年下來，不斷提供新營的讀者，思考公共議題的各種可能。

重塑藝文商店的角色任務

場景換到臺文館的藝文商店，同樣可以感受到，張文彬想要用「店」跟大眾溝通的企圖。除了展售臺文館發行的出版著作和文創商品小物，還有不少曬書店的主題選書，像是臺灣文學金典獎得獎作品、臺南 10 大散文家、地方獨立刊物等。張文彬表示，選書方向一部分參考臺文館當前的展覽及活動，再者就是團隊想要推廣的文學主題，仿效展覽的形式採取不定期更換。讓民眾有機會在看完展覽，進一步翻閱相關著作，或是認識展覽之外的臺灣文學作品。

作為臺文館的一部分，張文彬強調，他想透過藝文商店提供的服務內容，拉近與社會大眾的溝通，「臺文館那邊提供的是精緻、文學性強的展覽，而這裡在精神上要更大眾化。」他說，就像他在曬書店所做的嘗試，只不過這是以文學為媒介。利用主題選書和實用性的商品小物，讓民眾可以實際親近、擁有文學，「重點是大家可帶走！」

不光是扮演臺文館跟大眾溝通的橋樑，張文彬也打算將既有的書店網絡，帶入藝文商店之中。聊起最近的計畫，他說自己正計畫串連獨立書店，定期邀請各地的經營者，推薦當地的特色文學選書。譬如邀請臺東的書店以海洋為主題，介紹海洋相關的臺灣文學作品；也打算結合曬書店的Podcast「臺南有本事」，創造更多元的溝通型態。

更多消費之外的文學參與

進駐藝文商店一個多月以來，張文彬說，最明顯的感受是來客數的差異，「曬書店這邊一天了不起就是來個1、20人，但臺文館假日可能一天是上百，甚至破千。」直言光這個數量，就是過去經營不曾遭遇過的事情。來客最多的類型也是社區型的曬書店少遇到的觀光客。該如何調整因應、強化目前的服務，是團隊接下來要面對的課題。

不過，可以確定的是，前往藝文商店能獲得的，將不再只有單純的購物體驗。不管是為自己挑一本陳列在架上的主題選書、或者是實用的文創小物，你會得到更多關於對於臺灣文學的認識跟啟發。張文彬強調，還有更多事情正在籌備和醞釀中。因此看完展覽，記得穿過一樓大廳，走進玻璃帷幕搭成的藝文商店，為這趟旅程劃下完美的句點。

位在新營的曬書店，曾是診所和旅社，從前精美的地磚被保留下來，也用收集而來的木板和窗框來打造書架。

臺灣人的 發聲練習—— 楊雲萍

| 拾藏物語

Yunping Yang: The Vocal Practice of Taiwanese People

| NTML's Archive
Select

文：郭汶伶
圖：臺文館

人們自在發聲之前，都有一段牙牙學語的經驗，臺灣新文學也不例外。（藏品／劉青雲家屬提供）

人們自在發聲之前，都有一段牙牙學語的經驗，臺灣新文學也不例外。新文學的健將之中，楊雲萍是不可忽視的存在。究竟楊雲萍如何遇上白話文？讓我們跟著他，搭上那臺改變命運的火車，看臺灣人如何發聲，催生新文學。

1920年代，楊雲萍是臺北州第一中學校的學生。套上立領的學生服，戴好黑色絨質的三線帽，陽光下，六個櫻花形狀的金釦兀自閃耀光輝。他拿著書包，從學校離開，一如往常，從臺北站搭乘機關車，順著淡水線返回士林街。

這一天，車上的某一乘客翻閱書刊，引起他的好奇。跟自幼接觸的古典漢文以及學校的日文教學不同，書刊的語言是中國白話文，這是他第一次接觸白話文的經驗。

事實上，這本雜誌其實沒甚麼特別的，似乎是一本婦女雜誌。他太好奇了，可是，他克服不了心理的障礙，無法向乘客詢問關於雜誌的名稱與內容。不顧列車行駛的顫動，他扭起身子，頭伸得老長，瞪大雙眼，想盡辦法看見雜誌內容。就算看不見內容，他也想看見名字。

——從士林站下車，他甚麼也沒得到，焦急過後的虛脫與遺憾縈繞身子。他告訴自己，下一次不要再錯過了，定要鼓起勇氣，向那位乘客詢問關於那本雜誌的事。

好一段時間通學士林與臺北的日子，他等待那位乘客再次上車，卻再也沒等到。那位乘客翻閱雜誌的記憶，成為他的青春痛點。

還好，有江夢筆。江夢筆跟他同輩人，長他一些，他稱他為兄。江夢筆的老家開設中藥行「江聯發人蔘行」，時常往返中國添購漢藥外，帶回數本中國白話文的文學雜誌。

楊雲萍有事沒事相找江夢筆，在漢藥的氣味裡，與江夢筆共讀各式各樣的文學雜誌，也讀來自東京的《臺灣民報》。在這之外，他也藉由日文，閱讀世界經典名著。

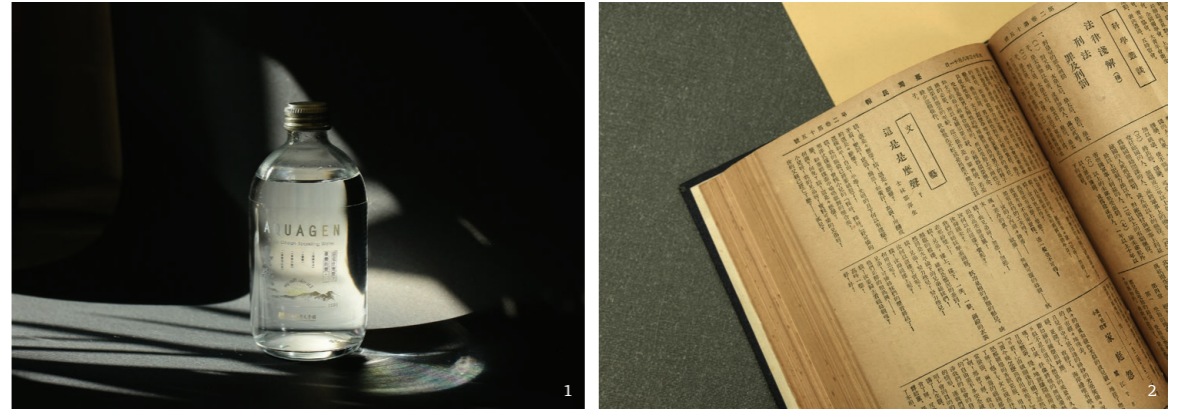
讀得越多，他和江夢筆不再是純粹的讀者，他們握起筆，在紙上刻下白話文。對他而言，將所見所聞結合閱讀，寫成一篇篇的心得與札記，還只是練習。練習書寫，學會發聲。

某一年，他翻開《臺灣民報》，發現報紙刊出廣為徵文的啟事。他返家攤開笥記，細細整理、挑選文字，整理成章，署名「士林雲萍生」，投稿《臺灣民報》臺北支局分社。

這一次，練習說話，不再只是檯面底下的事，而是公眾的事。

楊雲萍與江夢筆共讀各式各樣的文學雜誌，也讀來自東京的《臺灣民報》。（藏品／劉青雲家屬提供）

- 1 過去，手拿《臺灣民報》，遍聽臺灣的聲。現在，透過文學轉譯，邀你一手掌握氣泡水，傾聽瓶裡的聲。有氣泡的水，猶如有文學的臺灣民報。更生猛、更有力。大口一飲，文學的聲，源源不絕。
- 2 楊雲萍寫下臺灣的市井之聲，那些無法用日語或古典漢文書寫的人民，就此有了發聲的機會。（藏品／劉青雲家屬提供）

有了一次投稿，就有投稿第二次的勇氣。他漸漸成為《臺灣民報》臺北支局分社的熟面孔，寫新詩，也寫散文和小說。蔣渭水、陳逢源、張我軍沒有小瞧他這個後輩，鼓勵他繼續寫。

在新詩〈這是是麼聲〉裡，「矛盾！變則！虛偽！醜惡！和膏汗！血淚！所釀成的這是是麼聲？」，他寫下臺灣的市井之聲，那些無法用日語或古典漢文書寫的人民，在楊雲萍筆下有了發聲的機會。

他的練習，是臺灣第一批展開白話文嘗試的隊伍，這是他的青春。

在這批隊伍裡，賴和是不可忽視的存在。一有空閒，楊雲萍會從士林上車，經由淡水支線，轉往臺北搭乘縱貫鐵路，一路向南，直抵彰化。無論車程多久，不辭辛勞，賴和在那。賴和最喜歡領他周遊八卦山，再前往山麓的溫泉，一洗塵土，討論文學與社會。

1943年，37歲的冬天，楊雲萍一路從士林街外雙溪的習靜樓，趕到明石町的臺北帝大附屬醫院，探望賴和。當病中的賴和強起身子，對他高聲說道：「我們所從事的新文學運動，都是沒用的！」他告訴賴和，不，等過了三、五十年之後，我們還是一定會被後代的人紀念起來的。

說完，他流下眼淚。

戰後，楊雲萍潛心學術，研究南明史。日治時期的新文學活動，鮮少有人提起。他從另一種方式保存臺灣文化，記錄臺灣各地的風俗、草擬臺灣省通志的綱目以及擔任各項委員會的委員。

1977年，楊雲萍從臺大歷史系退休，退休的生活跟以前一樣，他習慣看報、讀書，他在杭州南路的自宅書房，總是一身臺灣衫，戴上半框眼鏡，伏在木桌子上，看清書裡的字，專注研究。途中，一旦遺忘了某段記憶，無法座落記憶的樣貌與時間，他便按耐不住焦慮，拚命呼喚妻子月裡——「媽！」他必須透過月裡每一次的複述，重新座落記憶的實位，一次又一次拾回自己的歷史，安頓身心。

他還記得他們嘗試寫下的新文學。

楊雲萍告訴學生，許多的歷史文獻在時間裡遺落，研究者不可能了解歷史的全部真相，歷史是最靠不住的。也期待臺灣史的青年學者挑戰他。對他而言，每一份挑戰，隱藏鬆動知識譜系的機緣，充滿驚喜的意外。

這些機緣不只刺激、活化他的想法，也讓他感受到活著的力量，是他拒絕服老的證明，也是他最浪漫的「豪奢」。他還在等，等人們開始談起賴和以及日治時期的臺灣文學，他們所做的一切，絕非毫無意義。

他很清楚，「記憶」本身便擁有撫慰人心的力量。口中的記憶是未來的某一個時間點，存不存在都很難說。即便如此，「記憶」實在太溫暖了，就如他，記憶無數次餵養了他的青春與靈魂。

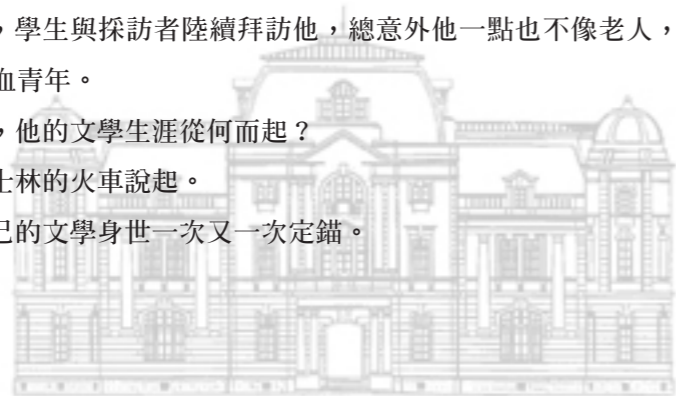
而他真的等到了那一天。

1994年，楊雲萍88歲，離開臺大歷史系17年了。剛過生日，不足三個月，楊雲萍動身前往新竹的清華大學，參加「賴和及其同時代的作家——日據時期臺灣文學國際學術會議」。這些年，學生與採訪者陸續拜訪他，總意外他一點也不像老人，靈魂滾燙，更像是躁動的熱血青年。

每一次，有人問他，他的文學生涯從何而起？

要從一列臺北開往土林的火車說起。

他如此回憶，為自己的文學身世一次又一次定錨。

（本文同步刊登於方格子網站）

楊雲萍

楊雲萍（1906-2000）為臺灣史研究巨擘，亦是重要的文學家。中學時期與友人江夢筆合辦《人人》雜誌，為臺灣第一份白話文學雜誌；1932年自日本留學回臺，展開文學創作與歷史研究的生涯，戰後獲聘為臺灣大學歷史學系教授，精研南明史、臺灣史。

關於觀測員

郭汶伶 街道遊戲閃電布丁的發明人，臺大臺文所碩士。新北永和人，一半閩南，一半大陳血統。論文題目〈臺灣女性長篇小說的政治暴力創傷敘事（1989～2016）〉前陣子採不到野薑花覺得懊惱，這陣子決定在家裡做培根恢復能量。

「真正的戰爭在於生活」 ——尉天驄 《到梵林墩去的人》

| 典藏再現

Tiancong Yu: Life is a Battle

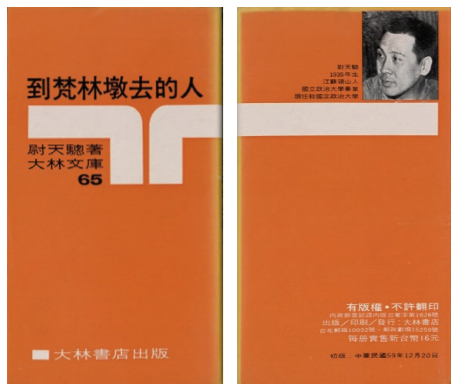
| Collection

《到梵林墩去的人》由姚一葦收藏，姚海星捐贈，是尉天驄充滿現代主義色彩的小說集。在追求現代又尋找鄉土的1970年代，這部作品為文學論爭史，留下精彩的印記。

文：蕭安凱（臺文館）

圖：臺文館

1977年臺灣曾經發生過「鄉土文學論戰」，這個論戰是關於臺灣文學的寫作方向以及路線的探討，並且涉及「鄉土」在哪裡，是「誰」的鄉土？

《到梵林墩去的人》由姚一葦收藏，姚海星捐贈，是尉天驄充滿現代主義色彩的小說集。全書收錄 8 篇小說，展示現代人的生存處境與困境。

談到鄉土文學論戰，尉天驄是必須被提及的作家，不只因為他在論戰翌年出版了一本彙集論戰雙方文章的《鄉土文學討論集》，也因為在臺灣文學史上，從他主編《文學季刊》起，中間經過《文學雙月刊》與《文季》等系列刊物，內容多採用扎根現實的作品，同時批判現代主義文學，以及強烈的鄉土派立場。因此當有機會親炙他唯一一本，並且是現代主義風格濃烈的小說集時，就不得不讓人格外注意。

典藏在國立臺灣文學館的《到梵林墩去的人》，尉天驄著，1970 年 12 月臺北大林書店出版，由姚一葦收藏，姚海星捐贈，各篇內容的寫作時間大約落在 1966 年到 1970 年之間，也是尉天驄主編《文學季刊》時期，正值黃春明、王禎和寫下後來最膾炙人口的「鄉土小說」，前者如〈看海的日子〉、〈兒子的大玩偶〉、〈籬〉；後者如〈來春姨悲秋〉、〈嫁妝一牛車〉、〈三春記〉等；而彼時陳映真真正參與《劇場》雜誌後開始批評現代主義文學憂悒、蒼白的時間點。同一時期，尉天驄卻集中發表充滿現代主義色彩的小說。

《到梵林墩去的人》，收錄 8 篇小說，其以內心獨白、意識流與象徵的手法，或刻畫生命的困境與掙扎（〈大山〉、〈5 點 27 分〉、〈又一個晴朗的日子〉、〈艾玲達！艾玲達！〉），或者企圖向人們揭露真相的不可得（〈微雨〉、〈被殺〉）與理想的不可能（〈到梵林墩去的人〉、〈大白牙〉）。透過這本書，尉天驄嘗試向人們展示現代人的生存處境。他曾在自序裡這樣說：

西班牙詩人希默耐斯（Juan Ramon Jimenez）說：「有孩子的地方就有金黃的夢。」我們有著金黃的夢，可是我們不能永遠是個孩子。為著生活，一個人不得不去聞時間的霉味，被迫扮演著各自不同的角色。日子一天一天過去，每個人也就在說著不屬於自己的語言中一天一天變形而失去了自己。

換言之，藉著這部小說，尉天驄想向人們揭示的是：我們每個人將在某個未來的時間，為了生活而困在生活中，並且將會逐漸「蛻變」成卡夫卡《變形記》中那個無法辨識的「怪胎」。

很多年後，在一篇專訪中，尉天驄再度被問到有關《到梵林墩去的人》這本書濃烈的現代主義風格時，他這樣回答：

老實說，我寫這部小說時受了很多劇場、電影的影響，小說裡有一篇〈大山〉，寫老兵的創傷與意識流，但其實戰爭並沒發生，真正的戰爭在於生活——我們都是被殺者，雖然知道誰殺了我們，卻說不出口。

這段話雖然是後來的追敘，但書中各篇的小說人物受縛於某種現實困境是清楚而明白的，因此，「真正的戰爭在於生活」，可說是《到梵林墩去的人》最好的註腳。

不過，《到梵林墩去的人》雖企圖向讀者揭露人的生存困境，但卻沒有出路。這種對生命困境的知識分子式的耽溺，因此被批評為「病態的」。對此，尉天驄曾經這樣為自己的小說辯護：

有人批評我們的作品是病態的，因為它們常使人面臨某種困境。這一點正表明我們的樂觀與健康，因為一個人只有面臨某種困境，才能體認出羅曼蒂克的情緒的蒼白，只有面對自己的弱點，才能撕去自身的「偽裝」，見病求醫。

沒有出路、蒼白與憂悒，是 1960 年代臺灣現代主義文學最為人垢病之處。1970 年代初臺灣的國際政治處境危機，保釣、退出聯合國、日本承認中共等國際事件，刺激了當時許多的知識分子，使他們投身強調對社會現實的關注，與對現代主義文學的批評，而尉天驄是其中之一。

在〈我的文學生涯〉中，尉天驄曾說明自己「告別了現代主義」的兩個原因：首先是他發現現代主義文學的寫作「是另一種形式的逃避」，是作家為追求寫作技巧的「情趣」而把人們活生生的現實問題擺在一個架空的世界，並不能真正引起人們對自己所生存世界的反思；第二個原因，是他透過作家楊逵而「發現」了日治時期臺灣文學寫實主義作品關注現實世界與人們生活處境的珍貴。

除了《到梵林墩去的人》，國立臺灣文學館還典藏兩種尉天驄的文物，其一是由夏祖麗、夏祖焯及夏祖葳所捐贈，尉天驄於 1976 年 8 月 4 日致林海音信函，感謝林海音寄贈張我軍的文章；其二是詩人葉笛與尉天驄 1989 年的合照。

1976 年，適逢鄉土文學論戰前夕。此時的尉天驄，已見過楊逵，更從林海音手中接過張我軍的文章，知道張我軍在日治時期曾寫下〈糟糕的臺灣文學界〉，批判彼時臺灣古典詩界在帝國主義統治下沽名釣譽、迎合殖民勢力的墮落。眼看自己所身處的戰後臺灣，在工商業發達的新殖民主義經濟的榮景之下，「以頹廢、敗北、逃避為主

調的現代主義」卻不斷發展著。從對楊逵、張我軍、賴和等日治時期作家的認識，尉天聰因而認為在臺灣有兩種文學類型：一種是反抗帝國主義的殖民地文學，一種是臣服於帝國主義的殖民地文學。

揮別現代主義，是尉天聰人生重要的轉捩點，他日後的文學與文化評論，莫不朝向更為關注臺灣的社會現實與歷史的動向。從一種後見之明來看，《到梵林墩去的人》作為尉天聰唯一的、現代主義的小說集，見證這個人生轉折，更見意義。

《到梵林墩去的人》由戲劇大師姚一葦的女兒姚海星所捐贈別具意義。姚一葦在1960年代曾參與過白先勇、王文興等人編輯的《現代文學》，但他更早就參與尉天聰主編的《筆匯》革新號。透過王夢鷗的介紹，尉天聰數度前往姚家拜訪，但姚一葦一開始總推辭自己在銀行工作不是搞文學的人。而後，當姚一葦讀到陳映真現代主義時期的小說〈麵攤〉、〈我的弟弟康雄〉、〈家〉後，大為開心，開始積極參與《筆匯》、《文學季刊》，甚至幫忙拉稿、校對，發表評論及論文，包括〈到梵林墩去的人〉，從象徵、對比、表現手法分析這篇小說。從那時起，姚一葦時常鼓勵有志文藝的年輕盡情發揮，而他在永和竹林路的家，也成為文藝人時常聚會的場所。尉天聰曾回憶，小時候的姚海星最喜歡坐在大人懷裡玩耍。

雖然鄉土文學論戰已遠，現代主義與寫實主義的論爭已成過去式。但如同《到梵林墩去的人》，儘管尉天聰告別現代主義，但他曾經留下這麼精彩的小說，既是他人人生創作的一部分，更是文學史上珍貴的一頁。

國立臺灣文學館 文物捐贈芳名錄 Donors List

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、民眾，捐贈臺灣文學相關圖書，充實本館圖書室，嘉惠民眾及研究者良多，本館另致謝函，不在此備載。並懇請各方繼續惠贈。

本季捐贈芳名如下：

捐贈人	捐贈概述	入館時間
高文淵家屬	高文淵相關文物	2021年9月
葉步月家屬	葉步月日記	2021年9月
尉天聰家屬	尉天聰手稿	2021年10月
鍾理和紀念館	施明正畫作	2021年10月
楊智雄	《網溪詩集後編》等圖書	2021年10月
邱家洪	《臺灣大風雲》初版校對手稿	2021年10月
高文淵家屬	高文淵相關文物	2021年11月
楊惠郎	羅秀惠書法作品	2021年11月

LET'S HEAD TO EARTH

一起去地球吧！

西元2140年
在 Bar Mars 火星酒吧裡
訴說著回望地球的故事
乘著文學傳書機
航行687個地球日
感受落雨和文學
風與糖

在書中漫遊 ROAMING IN A UNIVERSE OF BOOKS

4 . 5 8 9 5 ° S 1 3 7 . 4 4 1 7 ° E → 2 2 . 9 9 2 1 ° N 1 2 0 . 2 0 4 4 ° E

國立臺灣文學館 NATIONAL MUSEUM OF TAIWAN LITERATURE

《文學傳書機》1F大廳 HALL OF LITERARY ARTS, 1F 2021.10.09 SAT 開展

《火星與地球距離687個地球日》南門路草地區 THE GRASSY AREA ON NANMEN ROAD 2021.12.11 SAT ~ 2022.01.09 SUN

ISSN 2707-9813

9 772707 981005

太認真計畫

更名者遊途

嘉義文協街區走讀

2021

十二月04 ~ 二月27

2022

A PORTAL TO...
Working Hard's Project

週二至週日9:00-17:00, 週一休館 | 9:00-17:00, Tuesday - Sunday. Closed on Monday
嘉義市立美術館、嘉義市區 | Chiayi Art Museum, Chiayi city downtown

