

以走讀與桌遊 推廣文學——以「走讀王禎和」為例

文、圖／須文蔚 東華大學華文文學系教授

在網路分眾時代，傳統的旅遊書已逐漸淡出市場，新興的文學走讀既踏入現場也與歷史、建築、生態對話。發端於二十世紀初歐美的桌遊，結合文學、神話與美術。讓玩家沉醉於遊戲，連帶閱讀小說，對於推廣閱讀或是重新創造新的詮釋意涵，絕對都有所助益。

2014年夏暮，接到鄭恆雄教授的電話，告知知名小說家王禎和有一批藏書，中西文共約1千多冊。涵蓋了臺灣文學、臺灣民俗、比較文學與電影等不同主題，對研究王禎和創作、花蓮文學、臺灣小說等題目，彌足珍貴。王夫人林碧燕女士願意捐贈給東華大學圖書館，讓這些珍貴的資料嘉惠東華師生。同時鄭教授也協調臺大圖書館捐贈王禎和手稿的數位資料庫，供本校典藏與使用。

聽到這個好消息，心中有些激動，也有些惆悵。

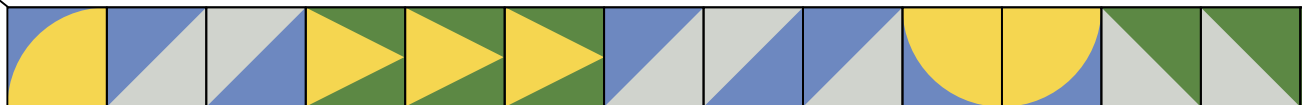
先說惆悵，近幾年我接過一兩個「文學館設立」或數位資料庫的計畫，閱讀國外資料，走訪中國大陸的文學館，會發現臺灣真是不重視文學史料，聽任作家藏書閒置在家中。

在日本，以文學館為名者就有：北海道立文學館、市立小樽文學館、函館市立文學館、青森縣近代文學館、日本現代詩歌文學館、中山義秀紀念文學館、前橋文學館、德富蘆花紀念文學館、縣立神奈川近代文學館、鎌倉文學館、俳句文學館、世田谷文學館、日本近代文學館、山梨縣立文學館、石川近代文學館、芹廔文學館、井上靖文學館、大

阪府立國際兒童文學館、姬路文學館、吉備路文學館、倉田百三文學館、壺井榮文學館、大原富枝文學館、熊本近代文學館，共有二十六處，若加上散落在各地的作家故居，日本人在文學資料保存與傳承上不遺餘力。

我拜訪過北京「中國現代文學館」，從上個世紀80年代初開始，巴金和一大批中國作家、編輯與文化工作者在官方支持下，1981年成立建館籌備委員會，1985年1月正式宣告現代文學館成立。主要任務，是展示中國現當代文學發展史以及重要作家、文學流派的文學成就。同時蒐集、保管、整理、研究中國現當代作家的著作、手稿、譯本、書信、日記、錄音錄像、照片、文物等文學檔案資料、有關著作的評論以及現當代文學的書籍、期刊等，更是「中國現代文學館」的重要任務。單一作家的藏書捐贈給「中國現代文學館」，便成立文庫，目前較具規模的唐弢、巴金、冰心、張天翼、俞平伯乃至柏楊文庫，都成為研究者朝聖的重要資料庫。

東華大學圖書館開風氣之先，設置「王禎和文庫」，在當年11月成立後，如何推廣這麼多藏書？如何鼓勵文學愛好者接近這批藏書？在準備

突破同溫層 文學新感受

——走讀、桌遊、遊戲與體驗

2015年春季「編輯與出版實務」時，我計畫作中學，以出版一本旅遊書，作為年度的主題，讓王禎和帶著讀者走讀花蓮，於是我希望在春天和班上同學以「王禎和文學地圖」為題，設計一本文學導覽手冊。

事實上，傳統的旅遊書已經從出版市場慢慢淡出，在網路時代，旅遊、美食與景點的介紹，只要一彈指，都能從網路世界上輕易擷取到更分眾、更即時、更多媒體的訊息，但是深度與人文的旅遊資訊，特別像是文學主題的走讀，富有深刻的教育意義，就成為藝術愛好者愛不釋手的書種。香港小思老師著名的《香港文學散步》，香港中文大學香港文學研究中心推出《疊印：漫步香港文學地景1（港島及九龍篇）》以及《疊印：漫步香港文學地景2（新界篇）》，由學者與作家擔任導遊，先依照景點挑出對應的作品，然後走進現場，既導讀作品，也從歷史、地文、建築與生態等觀點，與當年書寫地景的作家遙遙對話。臺灣也不乏走讀式的文學書，台南一中林皇德老師帶領臺南一中科學班同學編寫的《府城文學地圖》兩冊，就透過學生大量與深度閱讀臺南作家的作品，實際田野調查，寫出深刻與生動的導覽書。

有這麼多優秀的例證在前，選修編輯課的同學壓力自然不小，他們來自華文文學系、觀光暨休閒遊憩學系、中國文學系、教育行政學系、歷史系。其中有一位來自大連的交換生，一位香港僑生，和一位馬來西亞僑生。他們共同的特點就是希望能培養出編輯工作的實戰能力，同時對王禎和的作品並不熟悉。

2014年「王禎和文庫」成立。

《給王禎和的一封小情書》活動海報

當我提出「王禎和文學地圖」的編輯想像時，台上說得口沫橫飛，還拿出張愛玲與王禎和合照的照片，說明王禎和有其不可磨滅的地位，現場相當冷靜，大夥默默分組，準備交一份作業。

第一個大型作業是全班分成六組，從王禎和的所有作品中，找出與花蓮有關的地景資料，摘出原文，並在 GOOGLE MAP 上標註。經過幾個禮拜的梳理，有三個小組找出 40 個到 60 個不等的地景，證明了王禎和的說法：

我覺得一個作家應該寫他最熟悉的東西，只有這樣，他的作品才會有生命、有感情，才會使讀者有親切感，產生共鳴感。就拿我自己來說吧，我是花蓮人，從小在花蓮長大，18 歲以前，沒有離開過花蓮，所以花蓮的風土景物，在我的童年與少年生活的回憶裡留下了極深刻的印象。我小說中的許多人物都是那個時候印象深刻的人、事、物的積累……也許就正因為我也是個『小人物』吧。他們與我而言是那麼親切，熟悉，他們的樂，也是我的樂；他們的辛酸，也是我的辛酸；他們的感受，也是我的感受。

記得還有同學去考證了老店鋪是否真的存在，透過田調，發現店名是虛構的，但老城區真有這樣的行業與店家。從同學開始認真的態度上，我感覺這會是一本有趣的書。

接著我讓同學估價、企劃與提出文創的構想，讓大家認識一本書的血肉，原來如此昂貴？於是同學在課堂上，一邊敲計算機，一邊改預算表，不斷發出感嘆。但是預算的有限，沒有限制年輕人的狂

想，他們認為一本書的發行應當要有贈品，像是明信片、大富翁、景點印章、抽獎的回函等等。我苦笑問大家：「等你們課程都結束了，難道我要幫你們回信給讀者？還要幫你們派獎品？」熱情的學生們一點都不想理我，還在七嘴八舌討論要如何行銷「王禎和文學地圖」。

最刺激的是期中考週日的企劃大 PK，各組要提出這本書的架構、章節、內文調性與行銷企劃。一直到報告前，還有同學在修改企劃書，不少人都熬了幾天夜。作為老師，真想讓每一組都自己實現夢想，編寫出一本不一樣的導覽手冊，但畢竟經費有限，最後只能選出孫騰南、宋雨楠、鍾萍佳、賴冠翔這個小組的企劃，透過整合王禎和作品，分為四條路線：一是精讀《寂寞紅》與《人生歌王》的「寂寞在唱歌」；二是梳理《美人圖》、《香格里拉》、《素蘭要出嫁》、《來春姨悲秋》的「香格里拉的婚禮」；三是整合《伊會念咒》與《兩地相思》的「聲聲惆悵」；以及四是以《玫瑰玫瑰我愛

王禎和夫人仔細參觀作品。

突破同溫層

文學新感受

——走讀、桌遊、遊戲與體驗

你》為主的「玫瑰之淚」，企畫的路線最全面，涵蓋了花蓮南北的重要景點，也能展現王禎和的作品精要，加上標題動人，擄獲了同學的目光。至此大框架確認，也選定了兩款紀念品，分別是一套桌遊，以及一組明信片，後者還與圖書館合作，寄回給「王禎和一句話」的書寫，將張貼在「王禎和文庫」旁，如此「王禎和文庫」也就更為活潑有生氣了。

寫作、邀稿與攝影的功課，突然變得有趣，不用我催促，同學組成臉書社群，交換情報，組團去踏查，穿越時空，從王禎和的年代來到現代，但這還不夠，歷史系的有勝很貼心地拜訪了文史專家葉柏強先生，葉先生慷慨提供了一批老照片，讓本書在地景的對照上，更有跡可尋。

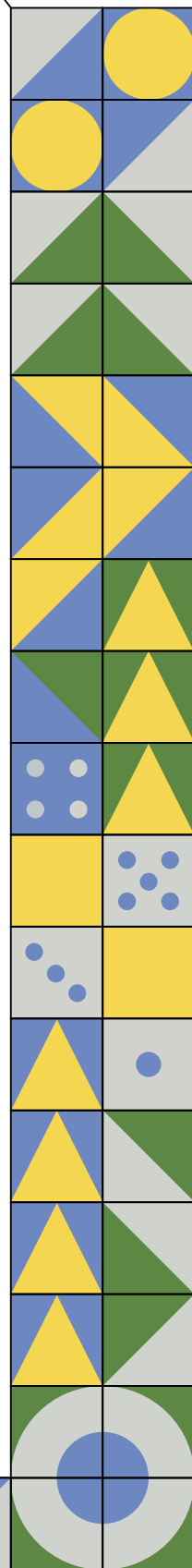
待編輯企劃的輪廓清晰後，我寫信給王夫人，報告目前的進度的想法。很快就越洋收到她的回信，其中說道：「一早起來，喜獲回音。繼而讀之，深受主任、教授、老師以及青年學子的熱心感動，涕淚縱橫。萬萬沒想到，東華竟然給予禎和如此厚愛！青年學子竟然這般有創意！我們家屬除了十二萬分的感激外，祝福此次活動圓滿成功！」我把信件讀給班上的同學聽，同學眼睛都閃閃發光，知道這本小手冊是動人的，已經獲得關注了。

在確認文稿的同時，我們也挑選了五個句子，製作明信片。其中一個我堅持要選入的句子，是王禎和經常引用亨利・詹姆斯說的：「生命裡總也有甚至修伯特都會無聲以對底時候！」

有勝問我：「誰是修伯特？這個句子該怎麼解釋？」

修伯特（Franz Seraphicus Peter Schubert, 1797 – 1828）是奧地利著名的音樂家，短促 31 歲的生命中，貧困交集，遺產中連鋼琴和樂器也沒有，但他留下的作品數量卻非常多，總數達一千兩百多首，其中六百五十多首藝術歌曲，重要的有《魔王》、《鱒魚》、《菩提樹》、《美麗的磨坊少女》、《野玫瑰》等，傳唱世界各地，他洞悉人情的精神力量，使他得到了「歌曲之王」的美譽。陳黎寫過一首詩〈春夜聽冬之旅－寄費雪狄斯考〉就是讚嘆修伯特的音樂：

春花開在冬夜，
熱淚凍僵於湖底，
這世界教我們希望，也教我們失望；

我們的生命是僅有的一張薄紙，
寫滿白霜與塵土，嘆息與陰影。

如果修伯特都無法譜曲的黑暗與悲哀，那是怎樣無聲以對的人生？這不正也是王禎和希望透過文字之光，照亮與穿透的魘黑？

桌遊（Table-top game）設計的功課，則更是一大挑戰。桌遊風行於二十世紀初的歐美，在二次世界大戰後，德國許多遊戲設計者結合藝術家，推出不少結合文學、神話與美術作品的精美桌遊，使得「德式桌遊」幾乎成為桌遊的代名詞。而不少文學名著也有知名的桌遊問世，舉凡《魔戒》、《地心探險記》、《墨水心》、《黃金羅盤》、《聖殿春秋》、《環遊世界八十天》等，都有受歡迎的桌遊作品。有玩家為了暢玩遊戲，快速讀完小說，當然也有小說迷，愉快接受桌遊的挑戰，無論如何桌遊對於推廣閱讀、輸入詮釋或是重新創造敘述與意涵，絕對都有所助益。

將王禎和的小說轉化為桌遊，在遊戲規則設計上，就需要創意，而且美術設計，則是更為艱難的

挑戰，畢竟文科的學生在繪圖與製作道具上比較生疏，商業發行的桌遊往往有精美繪圖、高品質紙板及木刻、金屬等人物棋子，更不要說精裝的盒子，更是蒐藏家的最愛。在短短一個學期的摸索，同學轉化《矮人礦坑》的情境，把王禎和小說中的好人與惡棍分成兩組，好人要服務社會，惡棍總是欺凌與妨礙，一組牌卡，道盡了臺灣農村青年奮鬥的辛酸。

一學期經過，我們真的完成了一本導覽書《穿越洄瀾時空》、一套明信片和一組桌遊。也正因為深入了一位花蓮作家的作品與地景，後續也得到了許多意外的收穫。

花蓮市文史工作者，以王禎和小說為主題，辦理走讀「溝仔尾」的小旅行，透過導覽與走讀，讓老舊的街區又熱鬧起來。花蓮市的數位機會中心，以《穿越洄瀾時空》一書為藍圖，參考新的桌遊規則，設計出一套擴增實境功能的手遊，把文學推廣進一步數位化。到了2019年，臺東生活美學館計畫在夏日，辦理王禎和的文學行旅，讓喜愛文學民眾，有機會踏查《穿越洄瀾時空》一書的景點。

無論是走讀、桌遊或是手遊，改編之前的準備絕對是精讀，改編的工作則是創意性的跨媒介創作，無一不充滿熱情與感性。從學生陌生到熟悉，王禎和又透過文字回到縱谷中，我不禁想起《尤利西斯》中的一句話：「離開一輩子後，他又回到了自己出生的那片土地上。從小到大，他一直是那個地方的目擊者。」

相信在台灣如此多元的文學推廣環境中，會有更多經典作家擔任導遊，帶領讀者踩踏出更多精彩故事。✎

學生激烈討論的過程。

