

本期專題

突破同溫層

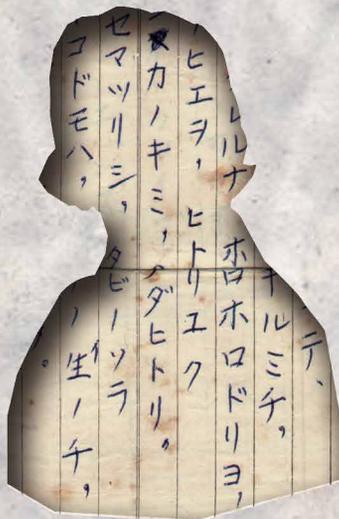
文學新感受

—— 走讀、桌遊、遊戲與體驗

廣告

安妮與阿嬤相遇

看見女孩的力量

2019.

在臺南
Tainan

4.11-8.18

ANNE × AMA
GIRLS UNDER FIRE IN WWII
國立臺灣文學館 展覽室C

指導 | 文化部

主辦 | 國立臺灣文學館 婦女救援基金會

協辦 | anne frank house

國立臺灣文學館

地址：700臺南市中西區中正路1號 參觀時間：週二-週日 09:00-18:00
電話：06-2217201 網址：www.nmtl.gov.tw

她們降生同一時空，
目睹烽火起落，
青春的花在戰場謝了又開.....

文學館舍川流不息

文 | 張信吉 國立臺灣文學館

本期開始，把「編輯室報告」放在刊前，但願編輯成果能符實大家的美意與眼界。

這一期的專題是「突破同溫層，文學新感受——走讀、桌遊、遊戲與體驗」，這是本館文學多元推廣的實踐，而所謂推廣，是市場行銷的 4P 組合之一。推廣的 5 種工具更有人員、廣告、促銷、直銷、公關操作。推廣一詞已經滲透到社會各領域，成為大家都懂卻難以全懂的語彙。條列傳統行銷學於此，也許可以為文化設施、社教機構的推廣活動找到本業之外的啟發。而實踐是檢驗理念的最好過程，十餘年來的館務經營，臺灣文學的多元推廣，除了透過靜默的文學研究、文物蒐藏展示以及各種動態榮典儀式之外，寓教於樂的遊戲、餐食文化、行旅踏查恐怕是一般人更能親近得到的日常模式。融入觀眾需求是當代社教機構課以效能的宿命，專題的 9 篇文章代表當下業務側面，裡面有我們想要跨越傳統藩籬的心思。

在展覽與活動方面，有文學大師的寫作方駕和生命意象的展出，暮春 3 月進入文學館，可以看到象徵楊逵的玫瑰花影和象徵葉石濤孜孜不倦的伏案憑藉，1 張葉老坐過數十年的藤椅。在這簡樸座位，他寫出了百萬字小說和《台灣文學史綱》。

在交流與對話欄目，我們恭喜夏曼·藍波安得到日本贈予的異質文學獎章，也報導默默實踐閱讀分享的另類書房。

文學館采風裡面，我們用臺語形式來記錄文物修復的專業成果，浮光掠影的跳躍實錄以及諧趣的語言，也許能為知識的解構帶來一點效果。此外，臺灣文學館前生與今世、臺灣文學館的時空拼圖兩文由本地的資深媒體人撰稿，發生在此地的故事說不完，變異在周遭的榮景令人驚嘆，燦爛在眼下的未來也將念念相續。春天，風和日麗，館舍門廊出入的人潮川流不息。☒

廣告索引

安妮與阿嬤相遇特展（封面裡）、台灣文學研究學報第 29 期徵稿啟事（P79）、臺灣文學金典獎徵文（P107）、中華日報日文版文藝副刊作者協尋啟事（P112）、十種生存法則電視劇（封底裡）、「逆旅·一九四九」臺灣戰後移民文學特展（封底）

04 本期專題

突破同溫層 文學新感受

——走讀、桌遊、遊戲與體驗

06 以走讀與桌遊推廣文學——以「走讀王禎和」為例 ◎須文蔚

11 遊戲：人類自願面對的非必要挑戰 ◎林鉞

16 文學桌遊的開發理念與工作坊 ◎簡弘毅

19 「農民力：臺灣文學桌遊」臺灣文學的另一種新讀法 ◎謝宜安

26 文學和實境遊戲建構的虛實世界 ◎王榮典

30 博物館宅急便——教學資源箱到你家！ ◎鄭宜昀

34 打開一扇友善的窗——臺灣文學館友善平權資源箱簡介 ◎陳榕笙

38 如何測量扶手的高度——友善平權資源箱開發後記 ◎陳榕笙

43 一場小文青的實境解謎城市旅行 ◎陳麗如

展覽與活動

- 48 地上之鹽·文學之光——「台灣男子簡阿淘：葉石濤捐贈展」策展紀事 ◎許素蘭
- 54 《葉老的換帖姐妹們》的戲劇詮釋嘗試——葉石濤捐贈展戲劇導覽側記 ◎羅聿倫
- 62 文學少年讀劇行動 ◎謝韻茹
- 72 《閉上雙眼是種罪》的情感召喚與女性的失落 ◎丁家偉
- 76 霓虹下，遇見楊逵 ◎韋子君

交流與對話

- 80 鐵犬異托邦文學賞初探 ◎鄭宜昀
- 82 閱讀，從這裡啟程——戀風草青少年書房 ◎陳思嫻
- 85 只有一種的直覺支配著他們——前進！ ◎陳成毅

文學館采風

- 88 臺灣文學館的時空拼圖 ◎林建農
- 90 臺灣文學館前生與今世 ◎林建農
- 104 臺文館神祕的密室！ ◎陳建成

館務紀要

- 出版線上
- 108 文采連峰：深耕本土邁向國際 ◎陳慕真
- 典藏視窗
- 110 我插我的秧，你說你的皇民 ◎林佩蓉
- 111 文物捐贈芳名錄 ◎國立臺灣文學館

台灣文學館通訊
 出版機關：國立臺灣文學館
 地址：臺南市 70041 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、陳秋伶
 執行主編：張信吉
 助理校對：蕭安凱
 美術編輯：林隆平

出版年月：2019年3月
 創刊年月：2003年9月
 刊期：季刊
 定價：NT\$100
 GPN：2009205614
 ISSN：1814-6805

本館出版品
 展售處

國立臺灣文學館藝文商店（06-221-7201 分機 2960）
 府城舊冊店（06-276-3093）
 五南文化廣場（04-2226-0330）
 國家書店松江門市（02-2518-0207）
 南天書局（02-2362-0190）
 唐山出版社（02-2363-3072）
 台灣的店（02-2362-5799）
 三民書局股份有限公司（02-2361-7511, 02-2500-6600）
 後驛冊店（04-2221-1900）
 一德洋樓羅布森冊店（04-2233-3739）
 蜂書有限公司（02-3365-3332, 0952-101788）

網路書店

國家書店網路書店 www.govbooks.com.tw
 五南文化廣場網路書店 www.wunanbooks.com.tw
 三民書局網路書店 www.sanmin.com.tw

線上閱讀 台灣文學研究學報及台灣文學館通訊資料庫檢索系統 <http://journal.nmtl.gov.tw/> © 版權所有，本刊圖文未經同意不得轉載。

突破同溫層 文學新感受

——走讀、桌遊、遊戲與體驗

責任編輯 | 簡弘毅 國立臺灣文學館

近年來有許多媒體、單位，發表有關臺灣閱讀人口下降的數字，種種跡象顯示出版市場榮景不在，因應時代的轉變，買書、讀書的人確實減少了。然而，這真的代表人們不再閱讀了嗎？臺灣文學是否就像臉書的粉絲頁一樣，因演算法而大幅降低了「觸及率」？閱讀文學，難道只是「同溫層」之間的通關密語？

為了突破此一局面，找出呼應新時代的新途徑，透過多元手法進行臺灣文學的推廣與教學，本身不只是一種困境下的嘗試，更是一波有意義的實踐行動。本次專題，試著連結不同形式的多元推廣，從教學現場、實境踏查、桌遊開發，到五感體驗的學習資源箱，邀請學者及參與者撰文，介紹這些遊戲的具體內容，並試圖分析其所產生的推廣意義。通過這些不同形式的計畫與成果，打破人們對文學推廣的既定印象，也期許能拓展臺灣文學的觸及範圍，擴及更多人參與體驗與感受文學的魅力。

藉由本次專題內容，我們希望邀請更多有志於此的文學愛好者與遊戲開發者，一同嘗試出更豐富面貌的文學推廣遊戲，讓私密而孤獨的閱讀，也能成為呼朋引伴共同體驗的全心感受。

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。

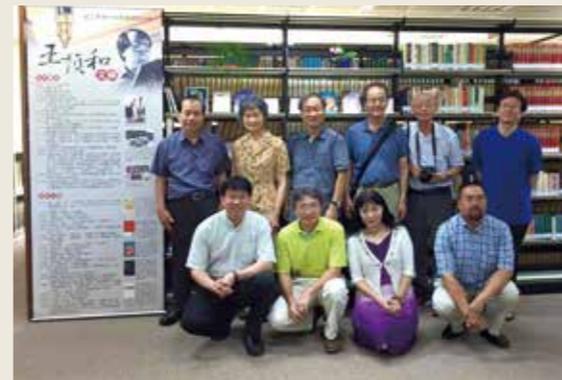
我拜訪過北京「中國現代文學館」，從上個世紀80年代初開始，巴金和一大批中國作家、編輯與文化工作者在官方支持下，1981年成立建館籌備委員會，1985年1月正式宣告現代文學館成立。主要任務，是展示中國現當代文學發展史以及重要作家、文學流派的文學成就。同時蒐集、保管、整理、研究中國現當代作家的著作、手稿、譯本、書信、日記、錄音錄像、照片、文物等文學檔案資料、有關著作的評論以及現當代文學的書籍、期刊等，更是「中國現代文學館」的重要任務。單一作家的藏書捐贈給「中國現代文學館」，便成立文庫，目前較具規模的唐弢、巴金、冰心、張天翼、俞平伯乃至柏楊文庫，都成為研究者朝聖的重要資料庫。

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

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。其中三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，他的作品才会有生命、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舖是否真的存在，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。

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，照亮與穿透的魅黑？

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

學生激烈討論的過程。

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。也正因为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。」

相信在臺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。☒

遊戲：人類自願面對的非必要挑戰

文、圖／林鈺 中華民國遊戲教育協會主任講師

網路世代生活面貌已經不是過往的模式所能解釋，「德國奇蹟」說明了以桌遊導入教育的可能。臺灣近年掀起的桌遊熱潮，如果朝遊戲設計和教學現場需求，兩端共同邁進，桌遊將會成為國家教育的利器。

這個標題是來自於《蚱蜢：遊戲、生命與烏托邦》的作者伯爾納德·舒茲在書中給遊戲所下的定義，我一直都很喜歡這個定義，同時也幫自己對「遊戲化」下了一個定義：

「讓人類克服不自願面對所有挑戰。」

在我的記憶裡，大約五年之前以助教的身分陪同桌遊店長前往學校分享的時候，店長必定會詢問一個問題：「請問在座的老師們有玩過桌遊嗎？」

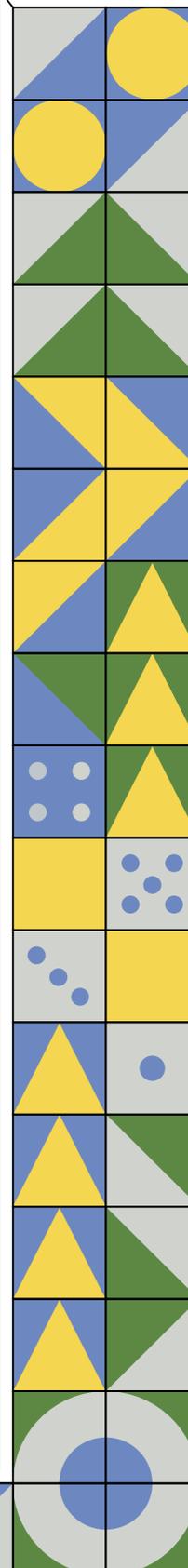
是的，桌遊這兩個字在當時幾乎 90% 的老師連聽都沒聽過，但是直到近年整個臺灣都掀起一股桌遊熱，同時「遊戲化」、「議題型桌遊」、「桌遊融入教學」這幾個現在教育圈熱門的名詞相繼地且不斷地出現在各處。桌遊到底有什麼樣的魔力讓許多人前仆後繼的投入？

德國的桌遊教育奇蹟

桌遊最早開始受到教育圈的青睞，來自於德國在教育上的各項成功。德國擁有雙 B（BMW、BENZ）、萊卡、西門子等等知名的品牌，一個品牌的成功可以說是運氣，但是一個國家的數百上千個成功的知名品牌，就值得大家的探討。

對德國人來說，「知識」必須經過「思考」錄製進大腦裡面，而要促成這個思考的過程則必須給予學習者一個安全的空間，讓他們知道自己行使的策略沒有所謂的「正確」答案。

桌遊就是德國教育一個很重要的環節。對德國人的教育來說，從家庭出發

學習桌遊是很重要的一環，還沒進入學校之前，周遭就充滿了 N ~ 99 歲的各式桌遊，而在遊戲中由不同的玩家參與就可以產生不同的情境，想像一下你與四個老實人或與四個老奸巨猾的玩家進行一場吹牛遊戲的時候，整個遊戲呈現的情境就完全不同，而你所必須選擇的策略也將開始出現很大的歧異。

同時，桌遊成為人與人之間的對話媒介，在遊戲桌上人與人之間的閒聊也成為感情交流的一部分，從談判類型的遊戲中玩家與玩家也開始真正地學習社交技巧以及辨識別人言語中的內涵。

而桌上遊戲與電腦遊戲相比的優勢也在此，除了人與人之間對談的溫度以及學習閱讀氣氛的能力外，桌上遊戲的自由度也相較電玩遊戲可以有更大的彈性，在桌上遊戲常常會有所謂的房規（House Rule），也就是在玩家之間不一定必須完整按照遊戲原本所提供的說明書所敘述的玩法，加入一些約定俗成的機制來客製化遊戲，當然電腦遊戲也有本身的優勢例如更容易去營造你想要抵達的情境、更明確的畫面表達、加入音效或其他的即時回饋這樣的好處，事實上不論是桌上遊戲或電腦遊戲都能夠在教育上帶來許多幫助，而這就是接下來所要提到的核心「關於遊戲化」這件事情。

桌遊融入教學？遊戲化？還是只是單純地玩遊戲

一直到了最近的兩年，各式各樣的校內校外研習開始出現了桌遊融入教學這樣的名詞，講師則是素質不一而產生了許多不同的偏差觀念。

以我自己的例子來說，最早我還是個桌遊店員的時候，我的店長受書商邀請前往學校做桌遊相關

研習，在當時我們就有很大的疑惑出現，在學校這樣的教育場合找我們這樣的桌遊店家前往研習，但是我們根本不懂教育啊！我還記得當時的書商是這樣回答我們的：

「沒有關係，只要讓老師玩得開心就好了。」

這樣的活動經歷了兩三次之後，我覺得似乎不是辦法，於是我開始尋求解決的方案，開始參與其他人主講的遊戲相關研習，結果發現他們的課程內容未必比你更好甚至大多數是更差的，為什麼呢？因為他們可能也只是來自於其他桌遊店的店員或是店長。

於是，我發現真正的解方，我對於遊戲已經有足夠的了解，我需要了解的是教學現場的需求，所以我應該踏入教師研習的場合或是到學校去觀課議課才能真正了解教師的需求是什麼，並以遊戲的專業給予結合與幫助。

同樣來自於前面所述的大環境的問題，關於遊戲融入、桌遊研習的講師素質參差不齊，有一段時間許多老師對於桌遊融入教學以及遊戲化教學產生很大的誤解。

討論過程激發高度學習效果。

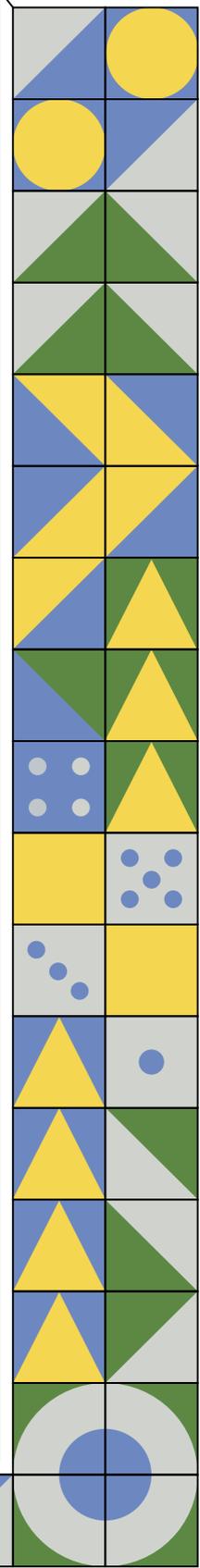
學遊戲本身對老師也是一種成長。

我曾經受邀前往一場研習之前接到主任的來電，內容大意就是說遊戲怎麼玩他們自己已經很會看說明書了，希望我前去分享的是真正關於遊戲融入教學的部分而不是遊戲怎麼玩。

也因為這些素質參差不齊的講師，灌輸了許多錯誤的觀念導致我遇到很多老師一直帶有一種迷思，認為所謂的桌遊融入教學，就是透過玩一款桌遊之後，學生的學科知識就會突飛猛進，考試都考一百分，而且上課只要玩桌遊，老師輕鬆學生愉快。

因此我總是在分享前後必須先喚醒擁有這樣美夢的學員，並且告訴他們幾個殘酷的事實：

1. 桌上遊戲是為了娛樂性質而出版的，它也許會有教育意義但是絕不是為學科服務，如果單純為學科服務它應該是一個教具而不是桌上遊戲。
2. 桌上遊戲做為媒介融入教學是可行的，但是即使教學主題相同還是必須教學者針對自己的學生狀況做調整，絕非完全複製即可使用。
3. 很多熱血的老師勇於嘗試自製相關科目的桌遊，這樣的舉動著實讓人感動，但是記得檢視學生是透過這個遊戲「複習」，還是透過遊戲「學習」？（舉例來說，如果必須先完全學會學科先備知識才能進行遊戲，都先學會了還叫遊戲式學習嗎？）

而另外一個引人熱切注意的就是所謂的遊戲化，現在我更樂於使用這樣的名稱製作分享的主題，因為「桌遊融入教學」總是令人誤會，以為必須擁有一套專門的桌上遊戲，甚至為了進行這樣的課程還必須採購到足夠的桌上遊戲以便進行課程，用人數較少的班級 20 人去估算，一款桌上遊戲大多設定在最多 4 人，一個班級必須同款遊戲同時開五套方能進行教學，這樣聽起來似乎有點不切實際，成本也過高。

但是遊戲其實真正可貴的在於遊戲本身的機制，桌上遊戲本身就是由許多不同的機制交織組合而成，甚至常常一款桌上遊戲裡面，往往只要一個機制拆解出來就可以給予老師許多實質上的幫助，讓課程多了許多遊戲的元素在裡面，而從不同的桌上遊戲的計分機制的設計裡面也可以幫助分析出遊戲設計師希望達到的成效，是要玩家間互相競爭還是合作甚至是談判，於是光是計分設計連結學生的學習動機甚至學習方向的掌握，就有很多的課題可以討論了，是不是有完整地使用一整套桌上遊戲在教學現場似乎真的沒有那麼重要。

真正重要的是教學者在整段的課程設計中有真正地理解自己想要表達的主題是什麼。

為什麼需要「遊戲化」？

在某次受邀到某大學的師培中心分享時，我特地做了一下簡單的調查，全場 65 位師培生中只有 3 位玩過 10 款以上的桌遊，而我也特地詢問了一下不限於桌遊，若是加入手遊、電腦遊戲、主機遊戲等等，超過 10 款遊戲的人也僅不到 10 人，這放在傳統教師研習的場合我不會太意外，但是放在

一群平均年齡只有 20 多歲的師培生群體中，我其實是蠻訝異的。甚至不自禁地脫口而出：「你們都不玩遊戲嗎？那我會有點擔心呢！」

而在研習的結尾有一位師培生好奇我這句脫口而出的話，為什麼不玩遊戲我會擔心呢？

有位美國遊戲設計師珍·麥高尼格在 TED 演講曾經說過：「在遊戲中，人類能更有創意的解決問題。」

這句話我想是很貼切的，在遊戲設計之下，玩家可以更容易與情境產生連結，產生解決問題的使命感，同時在遊戲中遇見的問題通常沒有所謂的「標準答案」，於是玩家願意更有創意地發想如何去達到關卡丟給你的目標。而這些創意解答方式是傳統教學難以帶給學生的。

傳統的教學大多是已經有設定好的「標準答案」，由老師傳授給學生，同時學生按照一個固定的解題公式、實驗方式等重現一次正確的答案，並且記錄下來，在這樣的學習歷程之下，知識傳遞如果不到 100% 的效能，知識就容易散失，當然它很有它自己的好處，它不太會「歪樓」，但是它的壞處也是它不會「歪樓」。

簡單地舉例來說，以古代治水來看，傳統治水的方式就是水來土淹，於是世世代代治水工程師也只學到土淹這樣的方式，直到了第一個「歪樓」的

美國遊戲設計師珍·麥高尼格

大禹出現，用不同的方式解決了問題，也就是疏導法。

傳統講述式教學法就是重視知識的傳遞，但是缺乏讓學生自行思考找出解決問題的方法，更重要的是找出自己用現有已掌握的知識與技能，去面對並嘗試解決遇到的問題。

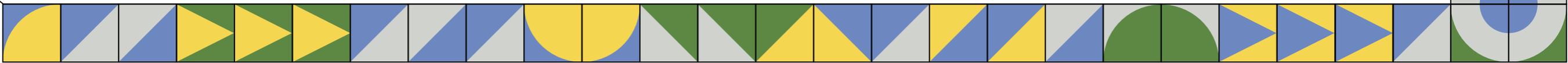
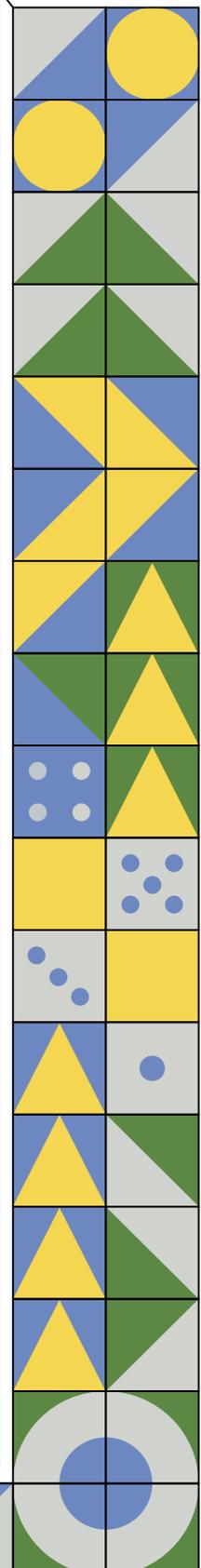
沒錯，這就是所謂的「素養」，但是在進行遊戲的時候，無論是解謎或解決現狀遭遇的問題，參與者願意更投入並嘗試用不同的行為解決問題，以遊戲《SUPERSTRUCT》來說，在這個遊戲以現實世界的未來為藍圖設定了關於能源開發、社會安全網路、未來的保全、食物問題、健康保健等五個主軸為遊戲目標讓八千人投入遊戲進行八週時間的互動，就產生了超過五百種瘋狂但是有效的解決方式。

在瞬息萬變的現代社會，光是層出不窮的新職業就已經不是過往的教育模式所能面對並處理的，十年前甚至沒有網紅、YOUTUBER、電競選手這樣的職業，面對如此變動快速的現代社會，只傳授學科知識似乎不足以幫助學生去面對未來，一個更開放更具幫助學生學會思考的教學方式不失為一個新的選項，當然我說的是一個選項，並不是要求每個人都必須秉持著這樣的做法。

同時學遊戲對於教育現場的老師也是另外一種成長，只有「教學相長」這件事情真正地成真，才是教育未來的新面貌。☒

《SUPERSTRUCT》遊戲

文學桌遊 的開發理念與工作坊

文／簡弘毅 國立臺灣文學館 圖／國立臺灣文學館

農民力桌遊的玩家們必須團結對抗地主、統治者與不當政策。這是歷代臺灣農民的生活寫照，透過遊戲以體會箇中甘苦。遊戲設計成中學教案和大學通識可用，經典轉化成民眾可親近的型態，這是文學世界新穎的推廣模式。

為了將臺灣文學帶入中學的國文教育中，國立臺灣文學館（以下簡稱臺文館）以一年時間，設計了一套桌遊遊戲，將臺灣各時期農村與土地主題作品，重新揉合為一套農民生存遊戲，取名為「農民力：臺灣文學桌遊」。

這套桌遊的產生，或許可說是國內第一套以臺灣文學主題所出發的桌遊，透過活潑有趣的遊戲設計，讓玩家實際體驗各個時代農民生存之不易，在收穫與剝削之中努力求溫飽，也必須花費力氣保有家傳土地，種種機制使得上述目的顯得異常困難，

「農民力」桌遊是一套團隊合作的遊戲。

也進而促使玩家們必須聯合團結對抗地主、統治者與不當政策。這是歷代以來臺灣農民的生活寫照，透過這套遊戲，玩家多少得以體會箇中甘苦。

或許有人會問，這與文學有什麼關係？關鍵在於，每一張卡牌的情境與遭遇，以及農民面臨的狀況，其實都「有所本」，亦即這些情境都是擷取自一篇又一篇的文學作品之中，在每一張卡牌上都摘錄了相關的選文，即便在遊戲之中，也能間接閱讀到這些文本。換句話說，這是一套完全自文學作品所發展出來的桌遊。

遊戲的本身也可以是一種學習。

這套桌遊，其實是臺文館的「臺灣文學教學箱」計畫的成果之一，將文學文本轉化為各式的教學內容，便於教學現場的實際操作與多元學習。在此前提之下，逐步推出一系列教案，而「農民力：臺灣文學桌遊」便是其中第一項成果。如上所述，這套桌遊既是教材，也是遊戲，內容分為三個時代，每個時代一輪，大約可玩 30 至 40 分鐘，正好是一節課。加上前置的解說與後續的整理配合分組教學（遊戲），整套遊戲可提供四個小時的課程

透過活動暖身，促進學員間的認識。

內容，並且提供老師一份教學手冊，結合「108 課綱」之內容與教學目標，成為一套農村文學主題的教案，達到寓教於樂的目的。

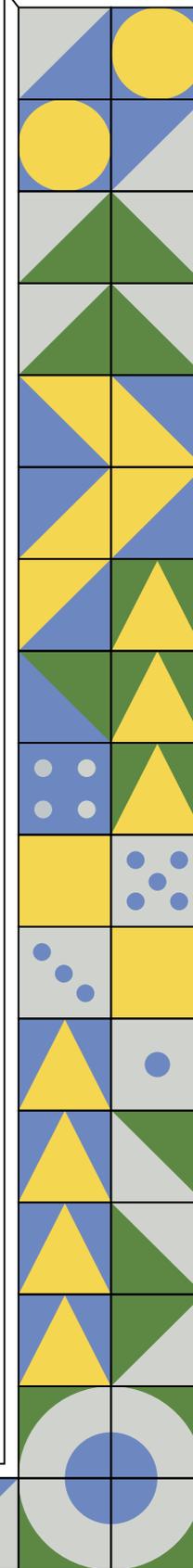
雖以 108 課綱為出發，但這套桌遊的開發理念，並不侷限於中學師生，設定對象也包括了大學的文學通識課、社會團體與一般大眾，畢竟遊戲人人都愛，藉由遊戲本身所帶來的趣味性，作品的意識形態與思想也能同時傳遞，人們既操作了遊戲，也同時閱讀了文本，同時也理解了各個時代的歷史與社會背景，而且沒有人會覺得枯燥！

為了達成這個目標，臺文館首先邀請了在妖怪、科幻、地方文史與遊戲開發等領域都有相當著墨的年輕團隊「臺北地方異聞工作室」進行規劃設計，密切溝通文本及遊戲形式，將整套桌遊內容大致寫定，最後委託專業團隊「芻芻設計有限公司」，將桌遊規格化並印製完成，共計製作了 300 套，供販售與教學借用。這是一次有趣的合作經驗，內容開發與設計製作都是年輕而專業的創意團隊，共同激盪出這套桌遊，通過這些努力，試著將臺灣文學帶入各級教學現場，讓更多學子與民眾認識這些文學作品。

在開發過程中，臺文館也在 2018 年暑假期間，舉辦兩次桌遊

學員熱烈討論桌遊玩法。

農民力桌遊工作坊（臺南場）

工作坊，邀請不同領域的教師與文化工作者進行研習。課程分為三個主軸，分別是認識農民文學、認識桌遊與教學，以及實際操作「農民力：臺灣文學桌遊」並進行意見回饋。

工作坊共舉辦二場，分別是七月底在臺南（臺灣文學館）及八月初在臺北（齊東詩舍），每場課程共計 2 天，各有 20 餘位學員參加。多數學員是現職的中學教師，除國文科外，也有歷史科、社會科或公民科教師參與，對他們來說，以桌遊進行授課是不曾有過的經驗，因此迴響很熱烈，也能積極找出桌遊與教學現場間的諸多問題，提供臺文館與開發團隊進行修正。

不論哪一學科，教師們對於這套桌遊的實際效益都很認同，並且多位教師都指出，這對現今教學

理念所強調的跨科整合、公民核心素養、多元學習，都有實際的助益，並且還能在歡樂氣氛中進行教學，有助於提升學生的學習動力。對國文科教師來說，這類的遊戲設計也補充了現代文學教學的不足，桌遊中所提到的作家文本，正好可以成為該課堂的延伸閱讀教材。

「農民力：臺灣文學桌遊」是臺文館新推出的一套桌遊，也是臺灣文學教學箱計畫的一環，這次的開發本身即是一項嘗試，讓遊戲帶領文本，進入教學與文學推廣的現場，以趣味的遊戲形式引領玩家走入臺灣文學的世界。這也是一個開端，象徵著文學教育與推廣的多元面貌，將經典作品轉化為親近的介面，相信這也是未來的趨勢，等著我們一同開創。☒

「農民力：臺灣文學桌遊」 臺灣文學的另一種新讀法

文／謝宜安 臺北地方吳聞工作室 圖／國立臺灣文學館

在典範變異的時代，轉化臺灣文學成為遊戲的形式，桌遊變成推廣文學的選項。「農民力桌遊」以150張政策卡、行動卡、事件卡表現臺灣文學裡面各種農民的意象。玩家為了生存，支出生活費、支應代價、維持收支平衡，以此體驗農民的各種處境，未來還有許多前輩留下的文學資產會重新妝點，帶到世人眼前。

臺灣文學，如何桌遊？

近年來，島嶼上的大家很關心「臺灣文史如何轉化」的問題。可以說，在本土意識崛起之後，我們已經走到了下一步。戒嚴時代結束，我們不再有「奮力保存臺灣文化」的危機意識，此時產生的新問題是：我們如何把這些文化遺產向外推廣，使得大眾能夠接受？

而其中一個方法，即是依賴「有趣的形式」，來轉化原本被視為「嚴肅」的文化遺產。

「有趣的形式」可以是電影、小說，也可以是遊戲。而這次，我們將予人沉重印象的「臺灣文學」，轉化成這個時代頗受歡迎的遊戲形式：桌遊，成了「農民力：臺灣文學桌遊」。這是一次轉化臺灣文史的嘗試，而在轉化文史如此迫切的當今，每一次嘗試，都是不可或缺的嘗試。

「農民力」的出發點是「臺灣文學」的教學箱。但是「教學箱」具體是什麼內容？就內部思路而言，我們才剛做完一款乘載臺灣妖怪文化的桌遊《說妖》，體會到桌遊可以是轉化臺灣文化的優良載體；就外部脈絡來說，則學習型桌遊一直以來都廣受歡迎。在這些以教學為目的的桌遊中，又有部分是主打「文學」學習的。

若搜尋「文學桌遊」，則可以找到一些改編文學作品的桌遊，它的名

字可能是「西遊記」、「紅樓夢」、「三國演義」……。然而文學改編成桌遊並沒有先天的優勢，桌遊並不會因為承自文學，就變得比較好玩。既然如此，為什麼還是要將這幾部古典小說改編成桌遊呢？

當然是因為，這些小說是「經典」。因為是經典，所以必須要讓學生閱讀，而學生若是不想閱讀文字，則可以透過遊戲認識經典。但是這也預設了，《西遊記》、《紅樓夢》這些經典，即便改頭換面成遊戲形式，還是「值得」閱讀。因為「經典」就是如此重要。

相較之下，臺灣文學鮮少擁有同樣的改編熱度。這代表臺灣文學「不值得」嗎？並不是。歷史

推移，典範也在轉移，如今，臺灣文學當然可以擁有這種「值得」。

「農民力」及其內涵觀點

「農民力」一共使用了 51 篇文本，遍及詩、小說、散文、歌曲、報導，甚至還有演講。這些文本化成政策卡、行動卡、事件卡三種卡牌，一共 150 張。玩家的角色近似於農民：他有田地，每塊田地每年（每一輪）結束時會生產收成——前提是，他的收成沒有被政策卡和事件卡摧毀到歸零。

三種卡牌中，數量最多的是「事件卡」，它代表的是農民會遭遇的各種事件。這些「事件」，都出自於我們所選的文本之中。可以說，我們將文本

《農民力：臺灣文學桌遊》

不同卡牌上，摘自相關主題的作家文本。

中關於土地的事件片段擷取出來，重組成一個獨立的時空，這時空裡，充滿了「你若是活在臺灣文學中的農民，你可能會遇到什麼」的片段。只要玩家抽卡，時空中的事件就會隨機發生在他身上。

玩家的目的，就是在遊戲中生存下來。每一輪玩家都需要支出生活費，同時也需要支應「事件卡」的代價。當玩家手上的金錢無法供應支出時，他就會「破產」。除非有其他玩家援助他，否則遊戲就會在此時結束。玩家若想要有積極作為，最好的方法，是對抗那些在場上持續造成影響的「政策卡」，利用行動卡效果翻倍的機制，累積「團結值」以移除政策——當然，只能在不破產的範圍內量力而為。玩家可以會在遊戲過程中，感受到農民必須在各種不利條件下維持收支平衡的艱難處境。

我們兼顧了時代差異，將卡牌分成日治、戰後、當代三大時代，每一時代只選取該時代的文本，因此玩家在玩「日治」時，並不會抽到「戰

後」的卡。但是時代也可接續遊玩，玩家在玩完「日治」之後，可以接著玩「戰後」的卡牌。這是同時代的文本有個高度相似性，日治的文本總在討論地主、會社，戰後關心農產品賤價、農村污染等問題，當代則聚焦於土地正義與全球化。

此外，我們有意識地選入原住民作家的作品。原住民作家談論土地的方式和漢人極為不同，他們的作品裡沒有漢人那種規律的農村生活，但有對土地與文化流失的深深惋惜。

儘管選取文本的篇目、時代的跨度都相當大，但離不開一個主題，即是「土地」。「農民力」可以說是遊戲版的「臺灣土地文學選」。而透過選取「土地」作為主題，「農民力」表達了我們對文學的觀點——是的，遊戲也可以內涵觀點，「表達觀點」並非是只有評論能做到的事。

卡牌除了引用文本，還有遊戲機制的說明圖示。

觀點一：以「土地」為名

如果要有一款「臺灣文學桌遊」，要以什麼為主題？或者，換個方式問：什麼樣的桌遊，會讓人感覺很「臺灣文學」？

它可以改編自臺灣文學史上人人必讀的經典名作，或是反映重要老作家的一生。但是在臺文館第一次寫給我們的信裡，附上了一串農村文學的書單。既不是單一經典，也不是作家傳記，而是一批以「土地」為主的文學作品。

這個選擇，恰恰符合文學研究數年來的轉向：經典退位，傳記研究也不再是重點，但文學現象及其內涵的議題卻十分值得重視。雖然，中學以下的國文教學現場，仍充滿「經典」和「傳記」的意識，傾向談論經典的偉大與作家的生涯，而時常忽略文

學的歷史與現實意義——那麼將「議題導向」的文學觀點帶到教學現場，就會是十分重要的。

在臺灣文學史上，有不少書寫土地的文學作品。不同時代的作家們，基於不同的動機書寫農村中的人們。在日治時代，書寫窮苦農民的生活，乘載了左派文學家的階級關懷；戰後，本土作家們則藉由書寫這塊土地上發生的事，記錄他們眼中所見的鄉土與現實；至於當代，書寫、歌唱全球化時代下的農村困境，則是年輕人們社會參與的方式。不同的時代相同的選擇，使得我們可以從臺灣文學史當中，選出一串代表性的作品清單。

問題來了，這些作品又要怎麼存在於同一個遊戲之中？

觀點二：文本的共性

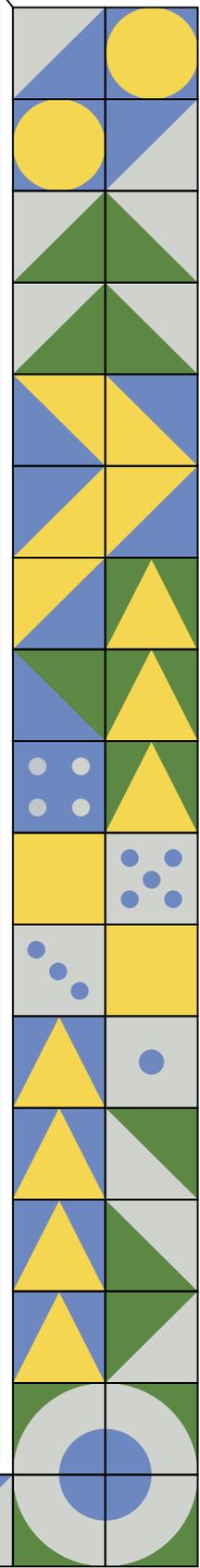
遊戲的核心是「規則」，即遊戲必須要依循某些規則進行。法國哲學家史鐵凡·休維爾在《什麼是遊戲》中提到，一個人如果只是在玩橡皮筋，那麼不能說他是在「玩橡皮筋遊戲」，因為玩橡皮筋本身並不依循任何規則進行。但若是存在目標與規則，則「玩遊戲」的定義方才成立。要建立一款以土地文學為主的遊戲，那麼必須存在相應的規則。

什麼樣的規則可以統攝起這麼大量的文本？

但在此之前，我們工作室曾有過整合大量文本成為遊戲的經驗，即是《說妖》。在《說妖》裡，我們將傳說中的母題化為卡牌，透過「集齊該傳說的母題即能召喚出妖怪」的規則，成功整合了十六個妖怪傳說。而在我們閱讀這些書寫土地的文學作品時，也發現它們擁有相似的模式。

那就是，它們同樣都反映了農民的痛苦。這痛苦，表現為無可擺脫的貧窮。因此我們的遊戲中，有了「錢」這項資源。而導致貧窮的原因有很多，許多小說刻畫了這些情節：呂赫若〈牛車〉裡添丁在牛車上打瞌睡被罰錢、洪醒夫〈吾土〉中為父母支出大筆醫藥費……但這些突發事件之所以會對農民的生存造成巨大打擊，歸根究柢的原因仍是，務農轉不了錢，無法使農民有餘裕面對意外。而這種「賺不了錢」的現象，是結構性的。

無論是在日治時代、戰後或是當代，農民都是難以受到政策照顧的一群人。在日治時代，臺灣呈現「殖民地經濟」的風貌，資本家控制了蔗農。農民即便不是為會社種甘蔗，因為不是自耕農，因此也都必須面臨地主的控制。戰後則雖然透過土地改革，讓農民成為自耕農，不必再負擔地租，但因為國家重視工業發展優先於農業發展，因此農業的生產剩餘被大量轉移到工業部門，讓農民有「明明我已經這麼努力種田、收成也好，為什麼都賺不到錢？」的疑惑，林雙不的〈小喇叭手〉，甚至讓務農的父親直接對兒子說「將來不要像阿爸阿母一樣種田」。當代則在面對全球化的浪潮

之時，並未選擇兼顧農業，使得臺灣出現許多休耕與人口外流的現象。

從以上陳述可以看出，在農民的結構性貧窮，很大一部分受到政策所左右。

這就是為什麼，「農民力」會讓場上存在「政策卡」。與政策的對抗，是遊戲的一大主軸。而要推翻政策，必須仰賴「行動卡」上的「團結值」。而這些足以累積團結值的行動卡，所用的都是一些引發抗爭的片段，例如楊逵〈送報仗〉裡的「發動罷工」、林雙不〈老村長的最後決戰〉裡的「化學工廠使村民病死」、或是張三李四〈拆〉裡所提到

的「北上抗議大埔案」，瓦歷斯·諾幹《荒野的呼喚》提到國家公園對於原住民生活造成的不便，等。這些各自獨立的事件，因為同樣成為桌遊中的「行動卡」，因此不同文本的反抗意識，可以在同一款桌遊中被並列——這就是遊戲呈現「文本共性」的能力。

觀點三：文學與歷史的整合

2018年暑假，我們以「農民力」為題，辦了為期兩天的兩次工作坊，招收的學員主要是國文老師與歷史科老師。換言之，雖然「農民力」是改

編自文學的桌遊，但也有應用於臺灣歷史教學的能力。這很大一部分是因為描寫土地的文學，都和現實歷史緊密相連。對於提筆寫下這些的作者而言，文字是他們發聲的方式。

因此在日治的作品中，會有會社剝削蔗農的描寫，會有地主和佃農的衝突。戰後作品會寫到農產品價格的低廉，以及工廠進駐農村造成污染、戒嚴使得人民不能反抗。這些都是我們閱讀歷史時，會接觸到的真實議題。因此，我們也試圖將一些比較新一點的議題帶進「農民力」，例如在「當代」這個時代下，我們選用了一些報導文學。它們記錄了人口外流的狀況下，青少年與移工成為農村勞力的當代現象。而這現象，是值得現今的我們注意的。

閱讀與再創造

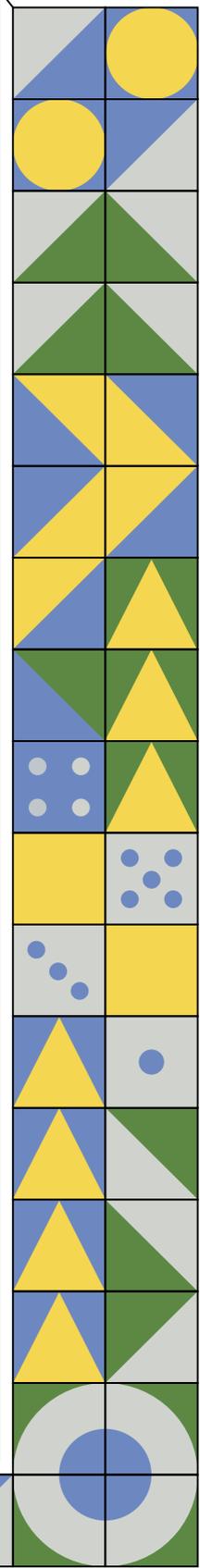
製作這樣一款桌遊，是一種對於前人作品的再創造。此種創造，同時也是給予一種新的閱讀方式，是將作品帶到更多讀者面前，用另一種形式（遊戲）並發揮它原有的魅力。而我真正意識到這件事，是在為了授權而打給林雙不老師的電話中。

我簡短說明了來意。老前輩聽起來很開心，一直問我「為什麼選擇他的作品」，那種開心非常單純，就是作品被閱讀的作者會有的開心。我這才想到，雖然他的作品已經是不少臺文系所的必讀教材，但作品被詮釋、再創，他依然有種獨屬於作者的喜悅。我說我們後續可能還會有選本的計畫，他說：「如果出了，請麻煩寄一份來給我。」

我們會的。我們還會用我們的方式，將前輩留下的資產帶到更多人眼前。臺灣文學過去像是罩上了一層布，如今布拿下來了，我們還要把布下之物拿出來擦亮、妝點上屬於這時代的裝飾，呈現在世人面前。☒

桌遊內各式卡牌與小道具

文學和實境遊戲建構的 虛實世界

文／王榮典 芒果遊戲工作室 圖／芒果遊戲工作室

一群人結合底蘊豐富的在地文化，把臺南變成實境遊戲的樂場，文學變成冒險的遊戲……

你喜歡玩遊戲嗎？

許多人喜歡忙裡偷閒玩個手機小遊戲，有些人喜歡休假時約三五好友一起玩桌遊，也有人喜歡讓自己投入在虛擬世界中進行冒險或戰鬥，回想起自己在求學時代，為了打怪升等、破解任務可以熬夜玩遊戲，現在走到公園或廟口也能看見長輩們一邊聊天一邊下棋（或是在玩寶可夢）。

其實我們生活周遭充滿了各種遊戲形式，每個人依照個性、興趣都能找到自己愛好的遊戲主題，遊戲就像獨立在真實世界以外的平行時空，卻又離我們非常近，大家手上都拿著一把鑰匙，當我們需要的時候，就能開啟它進入另一個異想世界。

隨著技術發展強化人類的感官體驗，我們將想像的虛擬世界逐漸具像化，不只是透過簡單的規則或文字描述，可以利用圖片、動畫甚至是最新的虛擬實境 VR，讓我們更能沉浸在遊戲情境中，透過螢幕大大拓展了我們的視野，但也讓我們的目光鎖定在這小小的螢幕框中。

實境遊戲的意義

如果我們將眼球轉移到螢幕之外呢？讓我們來看看真實世界有什麼好玩的吧！近年來掀起一股

「實境遊戲」的風潮，顧名思義，它是在真實的世界玩遊戲，遊戲世界是以真實環境為舞台，並非透過電子螢幕如電腦、電視、手機等載具來呈現遊戲中的情境，遊戲角色與故事也將藉由真人實際互動來推展，你與夥伴們的情緒與腳步，都可能影響接下來遊戲的發展。

在追求資訊化發展的潮流之下，實境遊戲顯得非常另類、復古，以前其實就有許多實境遊戲的玩法，從簡單的尋寶大地遊戲、扮家家酒，到結合解謎推理的密室逃脫，由於人們較以往更注重情境體驗的感受，透過人、環境、實體道具彼此的互動，可以創造更多元的體驗型態，讓我們重新把眼光聚焦在真實世界的人、事、物上。

臺灣最早由密室逃脫引起實境遊戲的流行，包羅萬象的情境主題，從童話故事、兇殺案、恐怖鬼怪、星際科幻、古典小說都能在小小房間中真實展現，一踏進不同主題的密室中，馬上能感受到精心規劃的故事情境，置身其中自己就是故事主角，必須自己拼湊線索、破解層層謎題及機關，最後獲得事件真相並逃出房間，在密室逃脫的遊戲設計中包含二大特色，第一是將天馬行空的故事化為真實情境，激發玩家興趣、並進行身歷其境的體驗，第二

是謎題的設計巧思，透過推理思考、機關互動讓玩家獲得極大化的成就感。

遊戲結合在地文化

芒果遊戲團隊由一群愛好密室逃脫的年輕人組成，最早在臺南以飯店、民宿、百貨公司為場域，曾設計出恐怖驚悚、科學奇幻等主題的密室逃脫，2014年接受孔廟商圈的委託，首度嘗試在府中街的戶外場域，規劃實境解謎遊戲活動，意外獲得許多民眾的好評，也激發團隊思考實境解謎遊戲除了密室逃脫，似乎還可以有新的玩法，回歸到實境遊戲最初的核心概念——以真實世界為舞台，不僅跳脫電子螢幕，更引導大家走到戶外，包含故事發想、謎題互動、道具製作都能「就地取材」，結合當地歷史故事、環境特色為主題，讓民眾透過遊戲推理的過程，就能一邊探索周遭的角落，一邊認識在地文化。

實境遊戲結合在地文化的概念，得利於臺南本身蘊含豐富的歷史文化，陸續在安平老街、古蹟巷弄、農村社區等獲得成功的案例，遊戲內容不僅有許多謎題推理，更加入角色扮演、故事導覽、觀光行銷、教育學習等元素，讓實境遊戲的應用更為多元。

我們發現實境遊戲不僅讓世界變成遊樂場，更是一座開放式參與學習的大教室，而遊戲故事內容本身就是重要的閱讀文本，藉由文字描述、視覺設計營造情境想像的主題，卻能串連至真實世界環境進行實際互動，從遊戲過程中自然融合各種議題理念，讓遊戲不僅是一場穿梭虛實的冒險之旅，更能讓民眾發

安平國姓爺寶藏：以清朝水師官兵為歷史背景，透過服裝體驗的方式吸引民眾參與感受歷史。

鳳凰城謎陣：以府城七丘的風水龍脈傳說為背景，從古蹟廟宇尋找線索。

掘以往不曾注意的環境角落或社會文化。

2018年底國立臺灣文學館舉辦「臺灣男子簡阿淘—葉石濤捐贈展」，葉石濤曾描述：「臺南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」葉石濤出生於臺南，在他的文學作品中時常描述早期臺南生活情景，簡阿淘是其筆下小說的人物，也是作者本身的投射，透過小說故事就能一窺葉石濤的生活經歷與心境。

何妨玩文學

進行實境遊戲設計一開始會先蒐集相關素材，再進行主題發想，在簡阿淘系列故事中，《紅鞋子》是非常經典、具代表性的一部短篇小說，它描述當

年白色恐怖時受害入獄的情形，也是葉石濤的文學生涯中重要的人生轉折點。

但《紅鞋子》的文字如何轉化成實境遊戲的場景呢？這是文學作品透過實境遊戲的方式呈現，所面臨到的第一個課題，文本閱讀和實境互動是兩種完全不同的體驗型態，但又希望民眾體驗遊戲之後，能理解到故事文本所傳達的內容。

首先運用「文學地景」的概念，比對整理故事場景與現實地點的對照，並實地走訪比較和小說所描述之間的差異，包含米街、普濟殿、全美戲院、蝸牛巷等場域，希望透過遊戲引導大家沿著故事角色的足跡，一邊懷想當年葉石濤在臺南的生活風貌。

在選定場景路線後，緊接著思考故事內容如何在這個舞台情境中展開，《紅鞋子》文中簡阿淘陸續接觸到許多不同的人物，透過簡阿淘與這些角色的互動與對話，發現許多角色形象、特性非常鮮明，非常適合作為實境遊戲角色與參與玩家互動。

例如愛舞成痴的甘端月就讓人印象非常深刻，因此遊戲規劃以「真人NPC」的方式，根據書中描述的形象進行裝扮，沿用文本既有的對話台詞搭配戲劇演出，希望打造角色走出書本實際化身與民眾進行對話互動的感覺。

為了符合白色恐怖的時空背景，因此遊戲名稱主題為「不能說的他」，遊戲目標是透過一本缺漏的書，尋找出被抹去、塗改的主角及對話，謎題關卡串聯禁書、告密、匪諜等互動，讓民眾能體驗時代的特有氛圍，活動結束後會再一次進行解答說明，讓大家更能理解遊戲及文本所要傳達的故事內容及意涵。

兼顧趣味性與文學內涵

從遊戲設計者的角度，我們必須在兼顧遊戲趣味性的前提下，融入上述針對主題所要傳達的內容，並期待透過遊戲情境的包裝，吸引原本對文學領域陌生的民眾，以遊戲化的方式接觸臺灣文學。

經由活動結束後的問卷統計，的確有六至七成的民眾是第一次參與臺灣文學相關的活動，成功吸引到想玩遊戲的族群來參與體驗，但從遊戲愛好者的角度來看，其他體驗關注的重點是放在謎題和道具互動上，在遊戲過程中或許並不會完整地體會到設計者所置入的內容，因此在最後的解說就背負著非常重大的責任，不僅是謎題的解答，更需要完整地說明設計理念及故事發展，強化體驗內容的深度與知性。

遊戲體驗中，畢竟仍是以歡樂趣味為最重要的核心，它會是一個非常好的敲門磚，激發民眾的興趣接觸相關的議題，實境遊戲也具有故事行銷及情境包裝的特色，較其他推廣模式更容易吸引媒體及民眾關注的目光，後續可以再串聯導覽、手作體驗等其他活動，在議題推廣的深度與影響力可以不斷擴大。

另外遊戲本身的故事時空環境、角色設定、文字編纂等內容，其實就是一種文學應用例子，遊戲未來也可能發展出另一種文學展現的體裁形式。

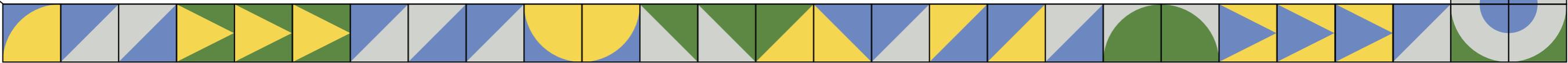
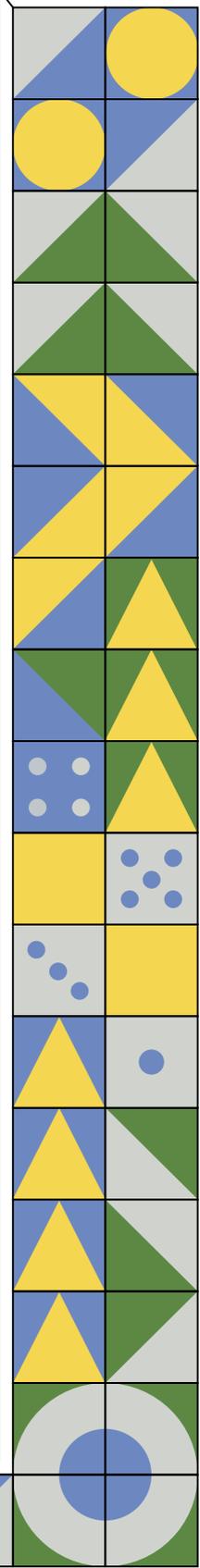
不能說的他：NPC依照對應的時空環境進行角色扮演。

沿著故事場景推理解謎，在太平境教會尋找下一步的方向。

故事角色真人NPC與民眾對話互動。

博物館宅急便

——教學資源箱到你家！

文／鄭宜均 文化工作者 圖／鄭宜均、國立臺灣文學館

教學資源箱顧名思義是要分享博物館既有的教育資源，在走出館舍進入校園的過程中，特別要考量資源箱硬體在運輸過程中的耗損，以便文化近用權可以充分實踐。

前言

世界各國的博物館、美術館或是其他藝文機構，為了進行館舍外的（巡迴）教育推廣活動，紛紛推出了「教學資源箱」（learning resource box/loan box），提供民眾租借運用，以達到推廣館藏內容，促進文化近用權中教育、知識近用權。

走出館舍，走入校園

筆者 2017 年因碩士課程的要求，曾於英國倫敦布倫特自治區的「布倫特博物館與檔案局」（Brent Museum and Archive）¹ 實習兩個月。「布倫特博物館與檔案局」是典型的英國地區文化史、社會史藝文研究、推廣機構，和其他歐美中、大型公立博物館一樣，提供許多硬、軟體的教育資源給社會大眾運用，也與許多行政區內的公立學校進行巡迴推廣活動。筆者於「布倫特博物館與檔案局」實習的第三天，便與教育專員（learning officer）一同公出，將租借給鄰近學校展出的「羅馬時期考

古陶器組」與其展示櫃運回館內的庫房。

根據教育專員敘述，這些出借到校園進行巡迴展示的「考古陶器」多為「仿製品」（reproduction），目的是為了在教學活動中能讓學生們能「實地操作」（handling collections），以更深入了解歷史教科書中的內容，而這樣的歷史教學活動可以說是英國博物館教學資源箱最普遍的運用模式。

而筆者就讀的萊斯特大學（University of Leicester）所在的萊斯特郡（Leicester County），也推行了資源箱服務有一段時日並累積了一定成果，作為許多博物館教學資源箱的重要參考案例之一。萊斯特郡的資源箱服務計畫正式於 2000 年啟動，由當地政府邀請英國各級學校的教師與專家學者，根據不同的歷史分期、主題、科目，規劃、設計上千百組的教學資源箱，供萊斯特郡內的各公私立中學校運用。² 以文史類的資源箱為例，內容組成與布倫特博物館與檔案局的情形相差無幾，主要

巡迴展示用展示櫃。

巡迴展示羅馬時期陶器複製品。

是該主題、時期的相關館藏品或其複製品；若教學資源箱主題為某一特定歷史人物的話，箱子內除了有象徵性的服飾圖像，還會搭配說明卡，以讓學生可以透過角色扮演來認識該歷史人物與相關事件。

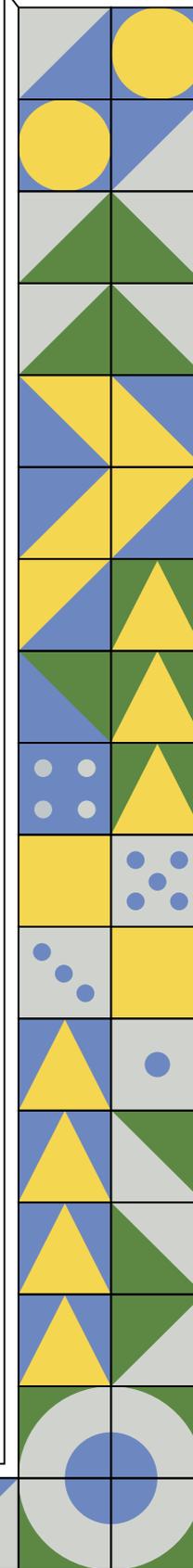
萊斯特郡的資源箱計畫與英國的「國家課程」緊密連結，因此相當受到教育工作者歡迎，而主管機構也因此趨勢，策畫了許多以教學資源箱為核心的相關推廣活動，包括：講座、工作坊、巡迴展演等。在這樣的脈絡下，一個以資源箱為中心的「博物館網絡」在當地逐漸壯大。

回到臺灣，各藝文場館也推出了各式各樣的學習推廣活動，希望突破館舍界限，連接教學現場。最常見的除了將館藏資訊數位化公開分享，也有不少機構開始策畫自己的教學資源箱，將豐富的館藏送到教學現場，國立臺灣歷史博物館與國立海洋生物博物館都是成果顯著的案例之一。

國立臺灣歷史博物館目前推出了「唐山過臺灣」、「真正的人」、「當我們同在一起」與「臺灣女子·非常好」四種主題教學資源箱，每一款的內容物除了主題相關的歷史物件以及說明圖卡，也搭配幾本有關閱讀書籍，而國立臺灣歷史博物館也為此辦理數場教師工作坊，讓有興趣的老

1. Brent Council-Brent Museum and Archive, Brent Museum and Archive, 2019 <<http://bmacollections.brent.gov.uk/>> [accessed 09 February 2019].

2. 陳佳俐，《邊緣與再現——博物館與文化參與權》（臺北：臺大出版中心，2015），頁 51-60。

師們能夠認識這些教具箱，讓自己的課堂教學更吸引學生。³

國立海洋生物博物館所推出的「行動展示箱」⁴除了與上述人文社會科學主題博物館所推出的教學資源箱，一樣具有博物館知識推廣的效果以外，也設計一些「跨領域」教學巧思，如：「海龜行動展示箱」除了有學習單與相關閱讀書籍，還附有折紙勞作與幾尊海洋生物造型的手套偶，讓教師可以更多元的方式帶領學生反思海龜目前遭遇的生態危機。

國立海洋生物博物館「海龜行動展示箱」，截圖自國立海洋生物博物館官網，2019

師生攜手打造——國立臺南女子中學「原住民轉型正義之戲劇多語」學習資源開發計畫

臺文館與臺南女中合作開發的「原住民轉型正義主題」資源箱，主要內容物包括：戲劇演出《在自己的土地上流浪》的節目冊（含劇本全文、導演演員與其他工作人員的參與感言等）、演出人物簡介圖卡、花絮相片冊相關資料彙整而成的學習手冊，以及原住民文化的象徵物件，例如：植物、編織等。本次計畫——「原住民轉型正義之戲劇多語」學習資源開發計畫，主要是透過舞台劇演出以連結臺文館的「原來如此：原住民族文學轉型正義特展」的內容，並在演出後將學生在整個戲劇展演籌備的點滴彙整為學習資源箱。另外，為搭配演出計畫，

臺南女中的同學們還設計了周邊商品於演出場外販售，包括：標語紀念衫、L夾、貼紙……等。《在自己的土地上流浪》故事主軸為四名同學與他們的班導，其中同學們的族群身分相當多元，包括排灣族女巫家族的 Muakai、越南裔新住民阮惠、都市原民 Tina 及漢人阿勇，展現出當今臺灣為多元族群社會的性質。故事大綱為 Tina、阮惠、阿勇以及班導為了尋找在放榜日當天無消息的 Muakai，到 Muakai 的家鄉去尋找相關線索，最後在凱道進行土地正義抗爭的現場終於找到人。演員們尋找 Muakai 的過程，同時也帶領觀眾一同探索原住民與大自然的生存之道，也將原住民土地因不法開發帶來的衝擊，與觀眾共同反思。「原住民轉型正義」相關議題的詮釋與討論，即便是成人，也會覺得棘手，但此次參與的同學們卻能在緊湊的時間籌備出如此具有專業水準又深刻的演出與精美的學習資源

箱，令人不得不刮目相看。而正因為有學生的參與，這款資源箱的主題內容雖然是艱澀的原住民轉型正義議題，但卻是最能反映學生對於該議題內涵的認知與省思程度。若詳加規劃此款教學資源箱的推廣，相信後續所能帶來相當可觀的影響，讓原住民轉型正義議題引起更多共鳴。

由於當代博物館主動參與、連結社會的趨勢，教學資源箱對於博物館所進行的教育推廣活動而言確實是有其必要性，尤其是突破館舍邊際與教學現場連結與展現文化平權的精神。不過整體的規劃還是要考量資源箱硬體在運輸過程中的耗損，否則計畫推行可能事倍功半，效益受限。

教學資源箱顧名思義是要分享博物館既有的教育資源，不論內容的主體為何。基於文化平權的核心精神，筆者期待臺文館與其他臺灣指標性的藝文機構，能夠推出更多樣的教學資源箱，讓民眾可以更自主的形式親近博物館！

國立臺南女中「原住民轉型正義主題」資源箱成果。

3. 國立臺灣歷史博物館，教具箱，2019<https://www.nmth.gov.tw/content_142.html>[accessed 09 February 2019].
4. 國立海洋生物博物館，「海龜行動展示箱」，2019<<https://www.nmmba.gov.tw/cp.aspx?n=DFE4ED88BCFC8B23&s=BA727B25FD99C6CC>>[accessed 09 February 2019].

打開一扇友善的窗

——臺灣文學館友善平權資源箱簡介

文、圖／陳榕笙 台灣文學創作者協會秘書長

文化平權是當今文明社會的重要共識，藉由資源箱的協助媒介，博物館舍嘗試營造友善的文化空間，同時也讓所有觀眾有機會接觸多元的感官體驗。

國立臺灣文學館為文化部指定「聽障示範館」，多年來對推動文化友善平權不遺餘力，107年度委託台灣文學創作者協會規畫製作「友善多元社群學習箱」，並呼應聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）的理念：Nothing About Us, Without Us.（沒有我們的參與，不要為我們做決定），廣邀「視障」、「聽障」與「兒少」三大族群參與資源箱開發計畫，並邀請知名視障鋼琴家黃裕翔，藉

視障鋼琴家黃裕翔先生

百年歷史建物的館舍場景拍攝「友善平權主題微電影」，以「文學」為多元族群發聲。

三款資源箱雖然對應的障別不同，但開發理念相當一致，即為透過文學作品中「家」的意象為軸心概念，對應不同文類臺灣文學文本、作家及藏品，並以108年度最新課綱之精神為設計標準，規劃「五感體驗教案」以及各項相關資源箱教具。

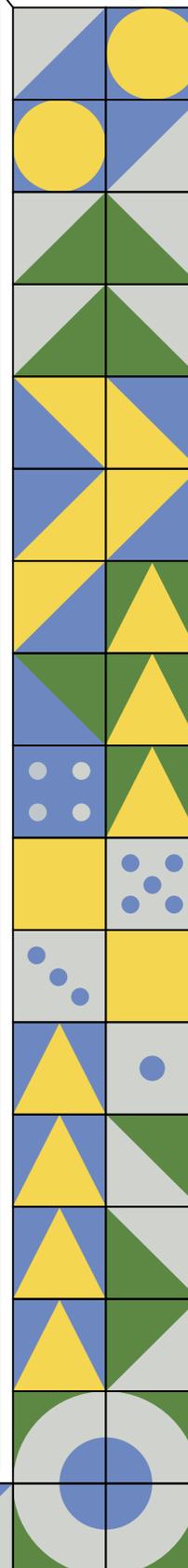
以視障資源箱為例：考量到許多文學作品皆以「氣味」連結親情及回憶畫面，本案以「氣味」為主題，規劃了「臺灣文學氣味百寶箱」，以臺灣本土植物

視障資源箱與香氛道具組

臺文館與資源箱意象

香氣為主要蒐集對象，並藉由擴香、聞香道具，讓課堂上的氣味活絡起來；並藉由文本的閱讀與轉化，以作家李欣倫的〈城〉為文本，讓視障生或一般生能藉著觸摸中藥材或香氣植物，來產生「嗅覺」與「觸覺」的連結，進而更了解文本之美；另外還有少兒作家鄭宗弦的少年小說以及張英珉的繪本改編而成的教案，體現視障族群「空間表徵」與盲人戲劇的可能性，跨文類與年齡層的作家文本，在視障資源箱的教案開發上，更顯現出臺灣文學的無限可能性。

聽障資源箱部分，國立臺灣文學館落實聯合國CRPD身心障礙者公約之理念，邀請中華民國聾人協會參與聽障資源箱與教案之開發：首先規劃以「山城九份」為地景主題，完成國內僅見之「手語

平權相關書冊

新詩影像」，收錄了如林煥彰、蔣勳等名家書寫九份相關的作品，並配合民視製播「飛閱文學地景」之空拍影片，透過 VR 裝置的演示，帶領使用者彷彿飛入詩人的心靈之中；另外為呼應「有情無聲」的聾文化特質與九份文化特色，本案並策畫了「臺灣文學茶道具箱」，透過知名陶藝家方啟文的柴燒作品「映心壺」，讓靜謐的茶文化與聾文化相互呼應，藉由品茗、賞詩來呈現臺灣文學的優雅之美。

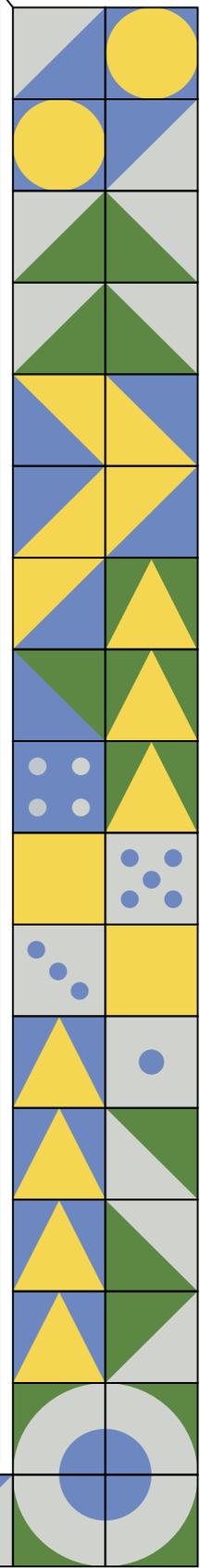
兒少社群資源箱的設計規劃，則以「穿越時光記憶的你和我」為主軸，規劃了「幸福的味道——家庭」、「時光的味道——遷徙」、「家鄉的味道——食物」三大主題，結合作家林海音的文學作品，及國立臺灣文學館藏品，帶出兒少頑皮天真與童年有趣的回憶，收藏「家」和「家人」體貼的溫度、移動的思念以及家鄉的滋味。並透過藝術元素、「紙芝居」及「背光式皮影戲舞台」展演，以及實際操作五感體驗的 ARTS-INFUSED-EDUCATION 創意式課程，讓孩子們練習珍藏回憶中的美好時光，探訪家族的根源，了解家族歷史及收藏家庭珍貴的物品或典藏，更加珍惜擁有的一切。☺

聽障資源箱

由左至右：視障資源箱、兒少社群資源箱、聽障資源箱

如何測量扶手的高度

——友善平權資源箱開發後記

文、圖／陳榕笙 台灣文學創作者協會秘書長

文學是甚麼？也許是同理心的初衷。文化平權如斯貼近文學本質，執行文化平權微電影的拍攝和製作，除了要具備文化知識之外，更需要明確的工作流程管控，拍攝過程令人回味無窮。

之一 · 如何測量扶手的高度

不久前，我經過館內一樓大廳電梯旁，瞥見年輕學子三人，擊著皮尺、筆記本與手機，正在測量無障礙坡道不銹鋼扶手的高度。

好奇心噴發的我，忍不住湊上前探問：「嘿，請問妳們在做什麼？」

「喔……」可能是突然被奇怪大叔搭話，三位女學生有點驚慌，其中一人答曰：「老師叫我們量的。」

「老師？」我更好奇了。

「我們是室內設計系的學生，老師叫我們來量尺寸。」

我恍然大悟：「原來是學校作業！」

接著，基於小說寫作者的本能，我更好奇這是什麼樣的作業：「老師要妳們測量公共空間的無障礙設計，對吧？」

「不是……」

「是考究無障礙坡道的斜度或扶手高度是否適宜嗎？」讀過幾篇無障礙公共設計文章，我篤定地問。

「也不是耶……」學生一臉懵懂。

「要不是什麼？」我突然有點困窘，好像是自己多事了。

學生似乎也有點困惑：「真的沒什麼，老師教我們丈量各種桌椅扶手的高度跟尺寸回去而已，沒有說為什麼……像這個也要量啊……」學生繼續量著旁邊的公共座椅、階梯的高度、走廊的寬度。

量測扶手的高度，看起來是多麼單純的動作：同學拉開皮尺丈量，報告數據，一下子便完成功課，收拾東西離開了。留下呆然的我，像隻離群仍假裝警戒的狐獾一樣佇立，只剩滿臉黑眼圈與問號。

等等……學生真的了解到，她們量測的這些數據，有什麼意義嗎？

如果不知為何而量，那麼，扶手高度又有何意義？

我意識到自己的困窘，來自於一種「想得太多」的狀態：是啊，別人只是單純量測尺寸而已，為什麼我非得要考量到無障礙設計層面呢？如果是尚未來到館內參與「友善多元社群學習計畫」的我，也許根本不會意識到學生丈量扶手的行為，有

什麼更進一層的意義或用途。

這也許就是所謂的「平權意識」吧？

當我進入陌生的公共場所，會先注意到他們的動線、電梯與無障礙設施……注意到他們為了盲人或聾人多做的一點巧思；住旅館時，對於設計家具沒有多少讚譽，反而對於幼齡孩童的碰撞高度或洗手檯高度相當在意；參加活動或展覽時，看到老人吃力跟著排隊的長龍行走時，就忍不住想找工作人員來問問：能不能借張椅子？這些善意的念想以前也會有，但是當它成為工作上的基本意識反應時，我才了解到這樣的「平權意識」有多重要。

許多年來，像我這樣閒散的創作者心中，總梗塞著一個大哉問：

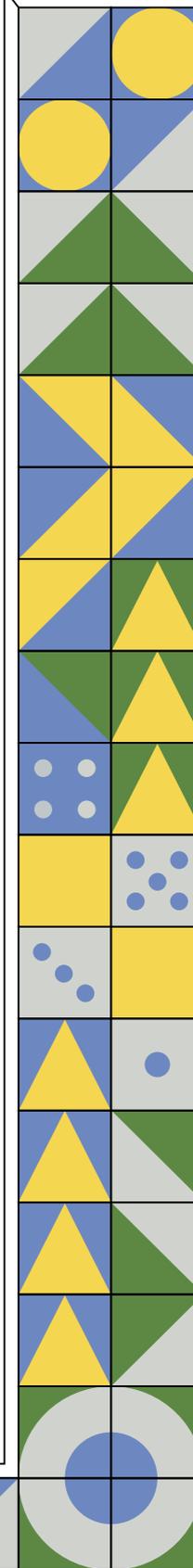
什麼是「文學」？

「文學」是人類透過主觀思考與文字呈現，對於社會現象及個人情感的省察，它有很大的比重是一種接近「同理心」的情感所構成的初衷；它揭櫫一種可能性：透過閱讀的情感同理，人類能夠在某種意義上達到「平等」的大同境界，不論貧富或身心障礙，任何人能透過文學，體驗另一種生命歷程的感受與體悟。

「文學」跟「平權」乍看沒有關聯，其實「同理心」就是兩者的共通點，小說家筆下的人生百態，人生充盈著名為不公平的反物質，撐起萬物，以及一股名為「公理」的普世價值。

什麼是文學？文學就是同理與平權。我日日夜夜擔憂自己沒有去思考背後的意義，追求文學技巧好像就會淪為量測扶手高度這麼制式化的工作。為此，我得到胃食道逆流、慢性支氣管炎以及腕關節症候群這些寫作者的常見患疾，但卻換得了一份領悟：重點不是如何測量扶手的高度，而是搞懂為什麼要做這件事。

搞文學的人，重點不是如何寫出永垂不朽的作品，而是釐清自己為何而寫。

恍惚之間，這份體會與我幾年前，從純文學小說轉向兒少小說寫作的初衷，竟然隱隱呼應。

之二 · 為何要拍微電影？

107 年度的友善多元社群學習計畫，其中規劃三款資源箱的製作以及一場發表記者會，三款資源箱分別以「聽障」、「視障」以及「兒少」三大族群為主題，也就是說，沒有人要我們拍微電影，是自己私心想拍的。

我在某個場合問了一位文學導師，有沒有興趣來拍這部微電影？當時老師也在文學影像領域小有名氣，老師很阿沙力地開了一個超友誼價的製作數字，並預劃一個極精簡的製作時程，但在那當下我心裡很惶恐：真的有這麼順利嗎？

最終我們沒有合作，雖然我心裡有點過意不去，但這一切似乎太簡單了！多年來沒有穩定收入的跌宕人生讓我體悟一道鐵則：一旦事情看起來好像十拿九穩，最終做出來的東西便會一敗塗地。

串起三大友善族群議題，如此重要的微電影，最後我找了一位剛退伍的替代役男來拍。

剛認識阿堯時，他還只是館內文化替代役，穿著超矚目的土黃色制服，屈身在兒童書房裡的低矮櫃台當中，做一些搬書打雜的工作，支援剪接活動成果報告影片，但實際上他已經有多年的影像製作經驗了，他這樣年紀輕輕就能擔負紀錄片監製與扛起一家電影公司運作，我真心感受到臺文館對他的仁厚，如果我是他的主管或長官，一定惡狠狠毫不留情的壓榨他的才華。

微電影拍攝出外景。

我和阿堯聊起影像敘事一見如故，但提到這個案子，他面有難色，好像我擺明要凹他一樣。他看起來有點不可靠，可是這反而是我下定決心與他合作的開始。在這邊當了一年多的替代役，阿堯成了半個博物館員，也是絕佳人選。

他帶我到 B1 圖書室的中庭，那兒有處小小的天井，陽光從上方漏下，遍灑天井週邊擺放的形形色色盆栽；天井中央有一座仿金字塔的透光窗，看起來就像微型的羅浮宮金字塔造型，這裡是阿堯的秘密基地，當兵難以戒絕的摸魚習性，他如數家珍的介紹這些盆栽，都是清潔阿姨收集各活動的單位贈花，悉心照料而活得朝氣滿滿。我跟阿堯站在這裡討論出微電影劇本的雛形，伊娜就從某個角落裡走出來，好奇地打量我們。

其後，開始拍攝才發現：電影工作果然是一首自虐的詩。沒有一件事順利卻能讓一群人迷醉其中；除了黃裕翔的檔期非常難敲定之外，舉凡劇本、拍攝許可、拍攝日期與場地的種種困難，毫無例外地一一找上劇組。

直到拍攝當天，一大早到了現場，我才發現：劇組人員完全不受控，連阿堯也不太聽我講話，自顧自的拿起相機側拍。

第一件麻煩事，就從劇組拿出梯子開始。

女主角伊娜的設定，是一位安靜的聽障女孩，身上背著沉重的收音設備，來為他的爺爺採集早年記憶裡文學館的聲音。當時我們曾經為了她如何進入休館日的文學館而爭論不休，你也知道的：公部門怎麼可以鼓勵大家隨隨便便就架個梯子破窗而入呢？

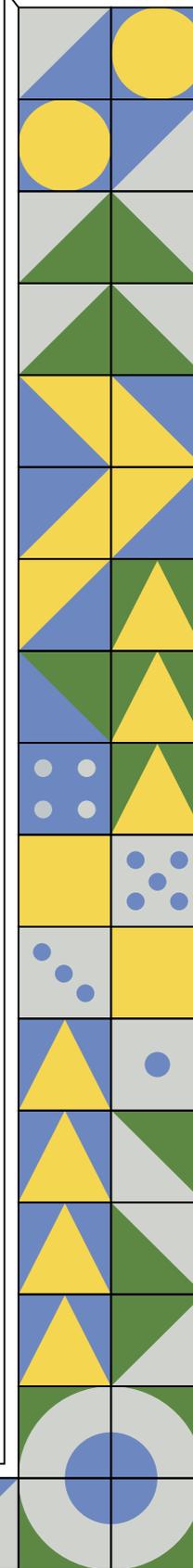
「可是這樣就沒有戲劇效果了！」阿堯斬釘截鐵的告訴我。

我們設想過各種劇本上的開脫方法，包括問路、借廁所、趁雪芙瑞補貨時偷偷溜進來，但劇組還是很歡樂地搬出了樓梯。

「老師沒關係，我們先拍攝嘛！如果館方有意見，我們再剪掉就好

友善平權微電影現場劇照。

啦！」阿堯半哄半騙的試圖拖延時間，讓劇組拍完這個鏡頭。

拍完了爬牆，接下來拍攝開窗。這部分也是我極力勸阻的一部分，文物需要恆溫及濕度控制的環境，因此博物館的窗戶不能隨便打開；阿堯嘻皮笑臉地說：「老師沒關係，我看清潔阿姨她們也都會打開通風一下呀！」至此我已然放棄，劇組則歡天喜地的丟掉手上的分鏡腳本，以某種我所無法參透的群體意識，速度飛快地拍攝每個預設或即興的場景。

而事實上，「打開窗」這件事似同「友善平權」的相近意義，都是在墨守陳規的體制內試圖找出一條向外呼吸的管道，讓貴重而極具文化價值的藏品能夠以新型態的敘事型態，呈現在新一代眼前，喚醒他們的關注。

劇組為展場開窗。

故宮的街舞影片中，讓高中生在國寶旁breaking，兩廳院的廳堂也能成為年輕學子與專業舞者交流的場域，我想也是一種新世代與不同型態的藝術文化交流；微電影殺青後，我深深地喜愛上這部影像作品所要傳達的意象：除了友善平權、除了音樂與影像之美，這部微電影清楚地傳達出一種自信，大聲地疾呼同理而不同情的宣示……不信？請重新再「看」一次影片，戴上耳機，全程閉上眼睛，你會發現除了劇情無礙之外，「文學館之聲」這個隱藏的角色也出現了：車聲、廊道回音、窗戶裡的平衡錘、轉動門把的機樞聲、附近馬雅各教會的鐘聲……這些元素構築了視障者解讀影像的可能性，也同時提醒著明眼人容易忽略的細節。

打開一扇窗，照見平權的亮光，讓不同的族群、聲音與能量一同參與，這便是臺文館友善平權資源箱的初衷。而帶著一點浪漫色彩的影像敘事，總是能受到人們青睞，這也是「為何拍攝微電影」的最大理由：「故事」總是能比「人」跑得更遠、流傳更廣……期待這三款資源箱在未來的推廣之路，如同一場無畏的旅行，能夠遇見更多平權夥伴的感人故事。☒

拍攝微電影彈奏現場，光線多彩繽紛。

一場小文青的 實境解謎城市旅行

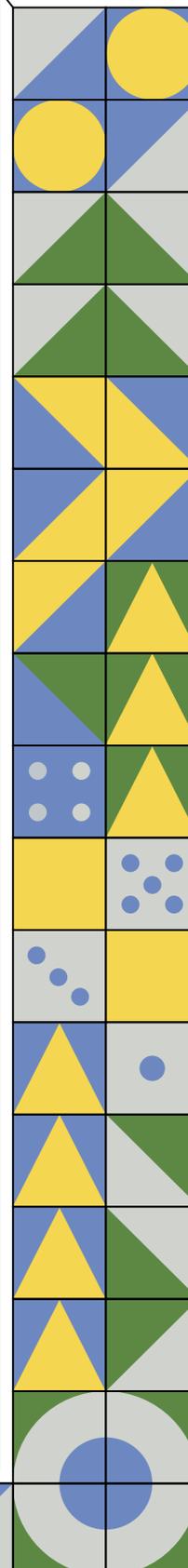
文／陳麗如 國立臺灣文學館志工 圖／國立臺灣文學館

「2018啟蒙進行曲：文協足跡在臺南」，這是一趟以臺灣文化協會的歷史為主題，結合實境解謎的城市小旅行。

讓「臺灣文化協會」（以下簡稱文協）不再是社會課本中的一句話或一段文字，這次臺灣文學館與臺南市東區勝利國小教師共同策劃，帶領著國小高年級、國中一年級的玩家長藉由實境解謎闖關，貫串歷史時空裡文協成員曾經活動文化奮鬥過的地景，並且藉由趣味又雋永的遊戲設計，置身於前人的處境裡，體會他們在文化運動中的卑微與勇氣。

實境解謎的城市小旅行

一個和煦陽光初冬的週日，一群集聚於臺文館的玩家們從「文、協、臺、南」四字分組，創作各組名稱時即進入了小文青版的「2018 啟蒙進行曲：文協實境解密遊戲」之中。但要如何讓 10-13 歲的學生了解「文協」是如何產生及運作，是本活動規劃及遊戲設計的要點；執行的關主由歷史軸線點從二十世紀初的時空背景剖析「殖民地」的概念及當時「民族自決」的思潮，既使在日本統治下的臺灣也在 1920 年正面迎接了這股殖民地解放的世界潮流，進而開始組織活動、發行雜誌，即向日本政府統治當局要求自由平等尊重等民族活動，發展成「臺灣議會設置請願運動」，要求人民要有自治的權力等及「文協在臺南」的發展及呈現，讓玩家們從現代觀看近百年前的臺灣，慢慢進入當時的情境之中。再藉由關卡、提問、解密遊戲體會推動及執行活動的艱辛與發展的困境，玩家將在遊戲過程中，和夥伴們同為實踐理想而奮鬥，自己的身體與意志，再寫一次這座島上的歷史。

小小玩家聚精會神為解密。

啟蒙的浪頭

玩家解謎時須將依排定程序將文句重整再由各組隊輔審核通過即可獲得積分，在透過解說及圖片及相關的片段文句重整解讀後，貼近當年的目標及宗旨和活動的程序關係，也逐漸展現出團隊合作的雛型。

文協成立後發展的方向及活動，從發行報紙、舉行演講、文化劇演出及電影欣賞等活動，傳播各種新知以「啟蒙民智」。此時解謎遊戲進入不同的層次，需透過不同的素材運用，在原有思維進入橫向思考，不再只是平面文字敘述，須經由立體變化方能組成解密的答案，在玩家们勤奮解密作答、隊輔老師積極努力幫忙下，現場熱鬧非凡，由搶答中獲得累積的積分，不僅是玩家们緊張擔憂，隊輔、志工們也陷入一場解密大作戰之中。

南方烈焰燎原

隨著活動關卡及解密的層層透析下，進入了當

年為何「文協在臺南」發展的時程，當文協發展遇到瓶頸時，在蔡培火及在地人士支持下將總部移轉至臺南，從此讓臺南成為文協活動的重鎮之一了。文協活動在臺南得以延續，極力推廣白話字及成立「美臺團電影隊」的蔡培火，正是整天活動中極為重要的人物。各小組必須經由關卡解密才能找到線索前往下個地景，日治時期商業戲院「宮古座」，除了先前的解密要訣外更要學習翻轉縱軸才能再次解密成功。

玩家踴躍答問。

羅馬白話字

1924年「臺灣白話字第一回研究會」在臺南武廟舉辦，編印教材、教學等，進行一系列白話字推廣工作。現今我們延續著蔡培火推廣白話字的熱忱，先由玩家抽籤得到《十項管見》中的段落白話字再透過練習後整組上場發表朗讀，雖然此時正當午睡時間，玩家们已顯疲態，但得知這項極為艱鉅又重要的遊戲關卡時，整組榮譽心使然個個拋開睡意，仿佛按下一個開關後呈現了自動化裝置，各自使出渾身解數拼讀白話字，所有的隊輔們都竭盡所能協助玩家们使命必達，此時有趣臺語拼音也此起彼落地出現，形成一幅生動鮮明的畫面，但因祀典武廟正整修中，此活動就在大天后宮廟埕旁執行完成。

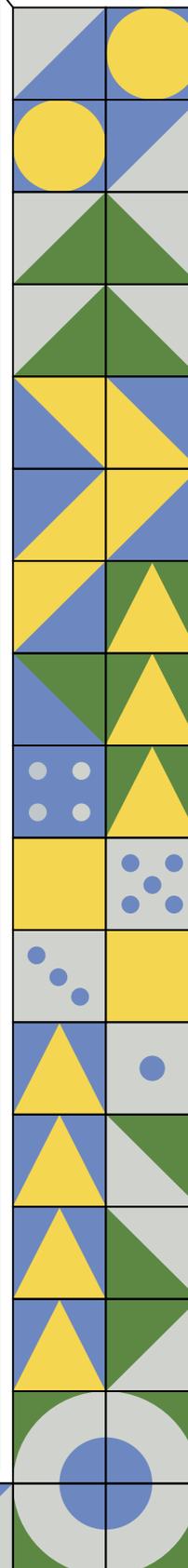
玩家在古蹟現場找答案。

奉行正義的道路

韓石泉、王金火醫師非常積極參與文協各類活動及金援，並共同開設「共和綜合醫院」。昔日的醫院早已停業多時，恰巧當日前往時卻開啟了大門，礙於不打擾原則就在入口觀看，望入一樓陳設時，匾額上杜聰明的題字、櫃台、掛號區、領藥區……，時間似乎就靜止停留，深感時間巧遇讓我們留下了這特殊的記憶是何等幸運啊！有鑒於文協推動白話字欲傳遞理念及艱困，這區的遊戲關卡為「傳音遊戲」，以最短的時間、準確傳音結果則為獲勝組並累計積分。玩家们分區分組自行背誦字句，但「羅馬白話字」對現代人而言是一大挑戰況且還需要記憶背誦，有時還會因忘卻一字再重來，看著玩家们來回穿梭終於完成任務，也迎來了最後地

傳音要準確。

景的關卡解謎，在經歷多次解密洗禮後各組已能逐漸發展出另類的思維等著能快速解密而再累計積分，朝最後目標前行。

唱出臺灣的歌

透過音樂創作抒發理想，啟迪大眾文化，是文協重要手段之一，出身在臺灣的社運、音樂家林氏好與其夫婿盧丙丁為當時臺灣人民留下了多首著名的歌曲；當年文協鼓吹自由戀愛，公會堂與太平洋教會也是舉行新式婚禮的重要地點之一。在（原臺南公會堂）吳園的水池前我們藉由現代網路普及之便，由隊輔們使用手機下載歌曲讓玩家們聆聽感受當時音樂氛圍，再經由歌詞中的意涵讓角色扮演對婚姻的感受，戴上傳統頭紗、高帽、誇飾的蝴蝶結，玩家們成雙成對對射演繹的角色，也引來其他觀看者的歡樂笑聲與串串驚呼聲，對於玩家們勇於創新及富創意，體會新世紀的人民對自我展現的強大特質。

新世代的創新體會。

開設了文協培訓工作坊，由鄭道聰老師以「抵抗與屈從之間喚起啟蒙的向上年代」為題，從文協的組織型態、啟蒙運動等，依序由 1908 年開始說明介紹，以當時時事、文化紀事為主軸，當時的臺灣人對於這一時期的社會運動有著「抵抗與屈從之間」混雜的特質，既要與統治者當局要求、抗爭、其為「對抗」，又要爭取為「日本國民」應享的平權，似乎又處於「屈從」色彩；運動不為革命方式的抵抗，以訴諸合憲合法的鬥爭，又以文化工作形式，且從事政治行動，既可不挑戰做為日本帝國的良民、又不失臺灣社會文化特殊性。鄭老師提供許多彌足珍貴老照片，老照片中呈現出當時的人物、場景、服裝、物品等的時代性；介紹文協著名的人物，訪談曾經親自參與「美臺團」的成員，說明當時的情況，而這些紀錄顯示當時曾經集會聚集、讀報社、電影放映等，一系列的活動，有助於了解臺灣民主政治的歷程。（以上節錄自鄭道聰老師講課內容）

愛團結

競爭必有輸贏，雖總積分高的冠軍組、個人表現、勇於發表一日所感的玩家都是獲得最高榮譽的象徵，但整天過程中認真搶答時聚精會神的模樣、鏗而不捨尋求正確的答案、一次一次迎接新的考驗、接納新思維的衝擊翻轉思維稜線，體驗著如同當時的前人為文協新思潮推動及奔波辛勞，也是此次是以「臺灣文化協會歷史為主題，結合實境解謎的城市小旅行」所期待的展現。

文協實境解謎培訓工作坊

為了使館內導覽志工對「文協」、「文協在臺南」的歷史、精神及「實境解謎遊戲」更加了解，

東區勝利國小研究組的黃雅貴組長，是一位資深盡職的社會老師，平常在課堂上都設計不同學習方式啟迪學生，也因「臺灣文化協會」為國小五

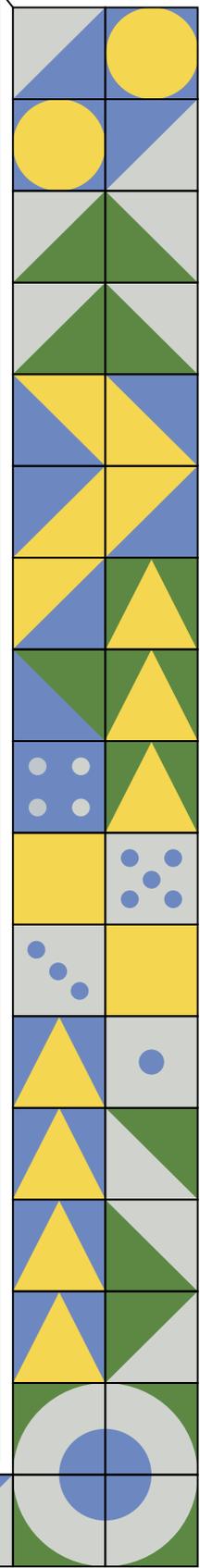
年級下學期的課程，在去年臺文館推出的「文協足跡在臺南」時也親自參與活動。而這再次與臺文館合作，以教育向下扎根為基準，修改為小文青版的「文協實境解謎遊戲」；藉由實境解謎遊戲，讓玩家們走入前人的歷史之中體驗箇中的辛勞及付出，而隊輔老師也是來自勝利國小，其竭盡所能協助讓玩家執行任務且爭取最高的榮耀。

此次工作坊邀請雅貴老師帶領著志工們實際操作「實境解謎遊戲」實習，從發展理念概說及活動過程分組進行，志工們在經過幾次的解密後慢慢地抓到技巧，過程中雖不似小玩家參與時熱烈的激動搶答，每一關卡中須依相關文字、符號、數字、圖形、顏色方能解謎，從不熟悉到建立概念而慢慢漸入佳境，然資深導覽志工對「羅馬字白話字」拼音呈現，都表現相當傑出。

經由此次工作坊的洗鍊後，由歷史出發喚起所有人的「啟蒙向上年代」，進而實質參與活動闖關解密遊戲，期待來年由志工導覽團隊帶領「啟蒙進行曲：文協實境解謎遊戲」能發揮既所長，結合解密概念，能與新一批的玩家們迸出不同的迴響與成效，在置身於前人的處境裡，體會他們在文化運動中的卑微與勇氣、苦悶與熱情、險阻與榮耀。

透過資源教師的實地導覽，達到教育向下扎根的目標。

地上之鹽·文學之光

「台灣男子簡阿淘：葉石濤捐贈展」策展紀事

文 | 許素蘭 作家 圖 | 國立臺灣文學館、許素蘭

因為有葉石濤文學，臺南人是驕傲的，不僅因為臺南是個「適合人們悠然過日子的好地方」，更因為葉石濤以他真誠無矯飾，看似輕描淡寫，卻飽含土地情感的寫實之筆，為府城臺南留下永恆的文學圖繪，成為臺灣無價的瑰寶。

一、「紅鞋子」的腳印

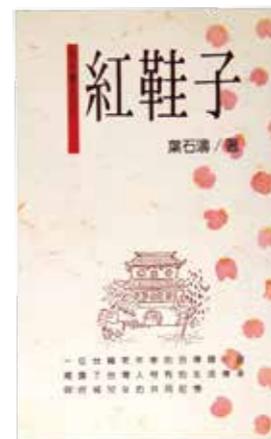
去年（2018年）春天，開始構思「葉石濤捐贈展」展示架構和內容腳本，日日瀏覽葉石濤先生捐贈予臺灣文學館四千多件的文物清單，幾度進出典藏庫房選件、確認文物，彼時腦海中經常縈繞的始終是葉先生1988年發表於《自立晚報》的短篇小說〈紅鞋子〉。

〈紅鞋子〉敘寫戰後初期，主角簡阿淘懷著迎接曙光的心情，積極學習中國語文，希望能結合熱情的知識青年，透過文學、音樂、舞蹈等文化力量，共同為建設新臺灣的時代工程努力，最終卻因「知匪不報」被囚入獄的受難過程，雖是具有自傳性質的小說，卻也是反映時代面影的歷史見證。

小說中的「紅鞋子」即是描寫芭蕾伶娜哀淒故事的1948年英國電影《紅菱艷》；創立「雲門舞集」的林懷民，童年曾因觀賞這部電影而啟蒙了他的舞蹈人生，葉石濤則在1951年9月某個晚上，看完《紅菱艷》後被保密局逮捕，繼而判刑（葉石濤〈看「紅菱艷」那晚〉，中國時報，1992.01.14），從此改變其生命走向；電影中不停旋轉的「紅鞋子」，成為葉石濤被推入白色恐怖不幸遭遇、意象鮮明的印記。

〈看「紅菱艷」那晚〉葉石濤發表於人間副刊剪報
(許素蘭提供)

《紅鞋子》

〈紅鞋子〉以府城臺南為背景，小說中，葉石濤反反覆覆地提到將近二十個簡阿淘走過、居住過的府城街道巷弄、傳統寺廟、生活聚落，包括大正公園、州廳、市警局、米街、萬福庵、普濟殿、石鐘臼……，彷彿事隔多年，簡阿淘仍穿梭於府城多歧、狹窄的巷弄；簡阿淘足跡所到的地方，在現實世界裡，也正是葉石濤童年、青少年時期的生活場域，小說中反覆出現的地理空間，一再流露出寫作〈紅鞋子〉時已遷居左營多年的葉石濤，始終無法釋懷的故鄉情感……。

1925年，葉石濤出生於日治時期府城臺南一個小地主家庭，自幼受到臺灣傳統家庭文化的薰陶，也接受日本現代文明、新式教育的洗禮，在其濃厚的故鄉情感背後，蘊含著做為一位知識分子，站在自己故鄉的視角，對於「台灣是一個共同命運體」深沉而嚴肅的思考；這樣的思考，做為一位作家的葉石濤，選擇了以「最古老而樸實的寫實主義」的手法，透過府城傳統家庭瑣碎的生活日常，例如：如何過節慶、日常吃食穿著為何、如何表達情感、如何和日本人相處……等細節，試圖表現「無法用任何科學的分析方法剖析」的臺灣特質；而於1989年出版了收錄〈紅鞋子〉和另外23個短篇的同名小說集《紅鞋子》。

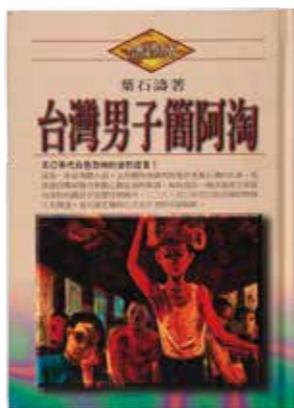

《紅鞋子》24 篇小說的故事舞台主要集中於今臺南市中西區，主角足跡所到則包括今新化、大內、龍崎、關廟等臺南地區，時代背景跨越了日治末期至戰後初期 50 年代，包含皇民化、太平洋戰爭、終戰、二二八、白色恐怖……等歷史大事紀；具有自傳色彩的第一人稱敘述者，同時具有「不在地主」、沒落地主、小知識分子、馬克思主義者、浪漫主義者、自由主義者、臺灣主義者等多重身分，以及童年（公學校時期）、少年（中學）、青年（教師）、後中年（解嚴之後 60 多歲）等多元視角的混合投射，既連結了童少年無憂、被疼愛的府城記憶，也刻寫了殖民末期戰爭的摧折與戰後白色恐怖的驚懼，小說中有被毒打甚至自殺的下人（〈石榴花盛開的房屋〉），也有被視如家人貼心對待的丫鬟（〈阿祖的丫鬟〉、〈雞肉絲菇〉）；雖然是殖民統治末期，有戰爭的威脅、物資缺乏的艱困，也有皇民化的束縛，殖民者／日本人與被殖民者／臺灣人的關係，在某個程度上依然存有人情義理；而相對於賴和、蔡秋桐、呂赫若等作家筆下，刻薄貪婪的地主形象，以及剝削／被剝削的地主佃農關係，葉石濤小說中開明寬厚、抱持勞動神聖觀念的地主，與佃農之間則存在著相互體恤、尊重、感恩的情誼。

「葉石濤捐贈展」如果要在葉石濤的文學文本裡，找一個切入點，承載了作家個人生活以及歷史經驗、城市記憶的〈紅鞋子〉或《紅鞋子》，或許會是一個適切的點吧？！——彼時，反覆閱讀《紅鞋子》的我如此思考著。

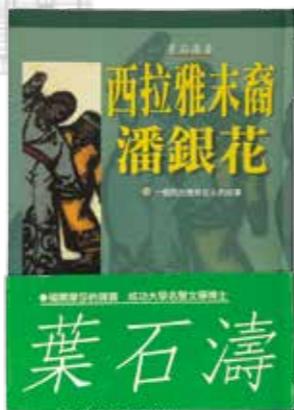
循著這樣的思考，葉石濤因「知匪不報」被保密局逮捕的 1951 年，乃成為其生命轉折的時間軸心，發展出往前回溯至府城成長的青、少年時期，往後延伸至定居左營的中、晚年，而有了將葉石濤的生命歷程分成

《台灣男子簡阿淘》

《葫蘆巷春夢》

《西拉雅末裔潘銀花》

「紅鞋子的腳印」、「拱辰門的月光」、「府城青春夢」、「地上之鹽文學之光」等四個展區的想法，並以具代表性的作家著作、手稿、藏書、書信、日常器物等文學文物，呈現葉石濤豐富多元的文學人生，計畫展出包含有葉石濤第一本小說集《葫蘆巷春夢》、第一本評論集《葉石濤評論集》、解嚴前獨力完成的《台灣文學史綱》、蘊含國族寓言的《西拉雅末裔潘銀花》、敘寫戒嚴時期白色記憶的《紅鞋子》、《台灣男子簡阿淘》，以及葉石濤自 1970 年代開始，經常獨坐沉思閱讀的藤椅、獲各界肯定的文學獎章……等，共 70 餘件捐贈文物。

二、為何是「台灣男子簡阿淘」？

之後，也做了以「台灣男子簡阿淘」為展示主題的決定。

為何是「台灣男子簡阿淘」呢？

「台灣男子簡阿淘」的展示主題，實際上包涵了「台灣男子」和「簡阿淘」兩個符碼，其發想來自葉石濤 1990 年 5 月出版，以「50 年代白色恐怖自傳小說」為副題的短篇小說集《台灣男子簡阿淘》，本書內容收錄〈抓草藥〉、〈零戰墜落記〉、〈夜襲〉、〈鹿窟哀歌〉、〈約談〉等，共 12 個短篇，其中 4 篇寫日治時期的戰爭經驗，8 篇寫

葉石濤捐贈展空間一隅。

戰後初期白色恐怖經歷，雖以「台灣男子簡阿淘」為書名，卻無「台灣男子簡阿淘」之同名單篇作品。

1996年，《台灣男子簡阿淘》刪除敘寫日治經驗的4篇小說，新增與白色恐怖相關的〈紅鞋子〉、〈牆〉、〈吃豬皮的日子〉，改版重排，將短篇的形式，連綴成具備長篇雛形的長篇小說體裁，完整呈現「五〇年代抗議分子的思想傾向和心理深層的恐懼、願望以及悲歡離合帶來的真實哀傷。」（葉石濤〈一個小知識份子的徬徨、掙扎到覺醒——《台灣男子簡阿淘》再版序〉）。

《台灣男子簡阿淘》的小說情節雖多屬虛構，但小說題材來自現實社會，在某種程度上，真實反映了彼時臺灣青年的思想和抱負。被塑造成和葉石濤同樣出生於日治時期臺南府城的地主家庭，同樣受府城傳統生活文化影響，也接受西方現代思潮洗禮的主角簡阿淘，在戰後熱血奔騰的年代，也和葉石濤同樣經歷了徘徊在左、右翼，共產思想與極權意識之間，最後確立以臺灣為主體的自由、民主思想，正如葉石濤在〈再版序〉所寫：「這簡阿淘的掙扎的過程也就是我掙扎的過程，可以說簡阿淘就是我本身的投射。」

「簡阿淘」是葉石濤及其同時代人受難的烙印，也是葉石濤小說重要的人物原型；而「台灣男子」樸實勤儉、幽默豁達的特質，也正是葉石濤雖然遭遇多重波折，仍然樂天知命、勤奮認真的一生寫照；「葉石濤捐贈展」以「台灣男子·簡阿淘」為展示主題，乃具有表徵葉石濤文學的時代精神，及其立足臺灣之作家立場與風格之雙重意涵。

三、矢志成為作家，終於成為作家的文學青春夢

中學時代開始寫作，雖被老師告誡：作家終究是「無用之人」，仍矢志成為作家的葉石濤，同時兼具小說家、散文家、評論家、文學史家、翻譯家等作家身分，在臺灣文學史上有其無可取代的地位，尤其是在臺灣文學主體建構的過程中，葉石濤以其創作和論述，溫和而堅決地為臺灣文學發聲，雖遭受屈辱仍不改其志的鬥士精神，在臺灣學史上立下永恆的座標。

終其一生，葉石濤始終相信：在人類社會裡，「文學」是一種既卑微又尊貴的存在，一如他在國家文藝獎〈得獎感言〉所寫：「文學像是地上的一把鹽，它在社會上的作用或許是看不到的。但是，我相信它能夠改造人類的心靈結構，發揮無限的提升力量。」

「鹽」，雖平凡無奇、微末普通，永遠被擺放在不顯眼的地方，卻是維持人類生命不可缺少的重要元素。秉持「地上之鹽」的信念，葉石濤認為「作家」和工人、農人……等，

葉石濤長年盤坐的藤椅

《文學是地上的鹽》葉石濤手稿

同為百工之一，「寫作」就是他的勞動，一生努力不懈。

葉石濤出身臺南府城，府城是他生命的最初，也是滋養其文學的豐美原鄉。

1967年，葉石濤調任橋頭甲圍國小教師，結束10多年的流浪生涯，從此定居左營，左營成為他的第二故鄉。彼時，居家所在正鄰近左營舊城——拱辰門，葉石濤在客廳面窗的牆面擺了一張書桌、一把藤椅，下班後、人靜時，這裡就是書房，葉石濤在此閱讀沉思、伏案寫作，23冊《葉石濤全集》裡，幾近百分之九十的作品都在這裡完成。月昇月落，拱辰門的月光流轉映照，見證了葉石濤為土地、為普羅民眾而寫，認真、勤奮、樸實的文學人生。

然而，他的小說創作、散文隨筆，卻大多以日治末期到戰後初期府城的庶民生活為題材，寫的是府城的故事，實現了府城少爺矢志成為作家、終於成為作家的青春夢想，也為具有素樸、簡約之美的古都臺南，留下永不褪色的城市素描與日常圖繪。

因為有葉石濤、有葉石濤文學，臺南人是驕傲的，不僅因為臺南是個「適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」，更因為葉石濤以他真誠無矯飾，看似輕描淡寫，卻飽含土地情感的寫實之筆，為已然消失、逐漸消失的府城地景、生活日常、文化內涵……，一一留存在紙頁間，那是府城臺南，更是臺灣無價的瑰寶。

而歲月流逝，葉石濤矢志成為作家的文學青春夢，依然以「夢」的姿態，時時浮現在不同世代之文學青年的心靈世界……。

2018年12月，葉石濤離開他熱愛的土地10周年，國立臺灣文學館，在他的故鄉臺南，以「葉石濤捐贈展」向永遠的府城作家——台灣男子：葉石濤致敬，並表達追思之情。☒

《葉老的換帖姐妹們》 的戲劇詮釋嘗試

葉石濤捐贈展戲劇導覽側記

文 | 羅聿倫 國立臺灣文學館 圖 | 陳佳彬

根據葉石濤四篇小說內容所創造出來的一齣戲劇導覽，不管觀眾有沒有讀過葉石濤小說，觀賞這齣戲就是一場藝術饗宴的歷程，對展場和葉老文學的理解，「戲劇詮釋」是藝術欣賞的另一種動態途徑。

前言

一個在本質上以「文字作品」為展品的文學類博物館，該如何藉由戲劇與觀眾對話？藉由戲劇與文字作品對話？筆者擬以近期之所規劃的戲劇導覽活動為例，試論文字作品與戲劇之間的對話，說明文學博物館作為一個擁有無限可能的場域，應主動協助觀眾跳脫僅是單純欣賞文字作品的讀者角色，並期許自身成為劇場導演及敘事者，把展示空間視為敘事空間和舞台，呈現給進來參觀的每一位觀眾。

關於《葉老的換帖姐妹們》戲劇導覽活動

本案委託國立成功大學藝術研究所陳佳彬助理教授進行編劇、導演及排練工作，演出團隊成員分別為李麗芳、高燕萍、郭芳純、陳美英、練步偉、蔡佳蓉、鄭麗玲。演出者皆擔任過本館故事志工及展場志工職務，熟悉博物館導覽工作，雖非專業演員，但參與過多齣讀劇表演，因此有一定程度的舞台經驗，對於本次戲劇導覽活動有相當大的助益。

同時間，筆者承辦的展場設計製作案也在進行中，因此筆者可以在展場規劃設計及動線安排上，與表演團隊有更充分的討論空間。活動名稱《葉老的換帖姐妹們》也是投入葉老文學世界的成果之一。因為演出團隊皆為女性且彼此熟識，所以筆者模仿並挪用了葉石濤另一篇作品名稱《潘銀花的換帖姐妹們》，作為致敬。

《葉老的換帖姐妹們》與原作的互文性

首先，這齣戲劇導覽的文本無疑地與葉石濤其他四篇小說文本，有著互文性（Intertextuality）的共同存在關係。這樣的關係包括明顯的引用，也包括對既有文本的模仿；透過辜雅琴、龔梨花談政治理念如是，透過素珍、婉香、李阿嬤及茉莉談女人的愛情觀亦然。這種互文性的觀念及作法，不僅戲劇性地混淆了文學作品的輪廓，也迫使讀者（觀眾）以新的眼光來看待作品（展品），而非從權威角度，意即從葉石濤本人角度出發的，自成一體的價值觀來看待它。這與當代博物館從以「物」為主轉變到強調以「人」為本的觀念頗為類似，也就是，博物館不再擁有至高無上的發言權，必須轉而讓眾人發聲，讓其他人擁有更多詮釋的空間及可能。

《葉老的換帖姐妹們》故事講述葉老小說中的角色：辜雅琴、龔梨花、甘端月、素珍、李婉香、李阿嬤、茉莉這七位出生在臺灣的女性人物，在得知葉石濤要來參觀「葉石濤捐贈展」的消息後，她們便聚集到這間國立臺灣文學館，企圖要求葉老改變她們的命運。整齣約 20 分鐘的演出都在館內進行，七位女主角將以她們自己選定的身分及視野，引領觀眾跟著她們回到葉老筆下的那個時空。以下節選幾個文本段落作為說明。

活動從本館一樓大廳入口處開始，由引言人開場。引言人以大家耳熟能詳的葉老經典名言作為開場，向葉老致敬的意味可以說是昭然若揭，似乎也暗示觀眾接下來的諸多對話，都與葉老文學作品有所關聯。

引言人：這是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。我總愛看故事、聽過事。這已是陳年老事了，說有多老，其實也沒多老，大概是我我祖父輩的年代吧！故事就發生在府城內。

引言人從一樓大廳側邊出現，走到大廳中央與女主角對話

接著出場的是《紅鞋子》的辜雅琴、龔梨花。前者是正值青春年華的17歲少女，篤信社會共產主義；後者是熱衷於討論「祖國」文學作品，曾與葉石濤當面討論的鄉下女老師。他們也在尋找葉老，藉由互談國共關係，與其中一人即將演出鋼琴演奏獨奏會的故事，讓觀眾瞭解兩人的出身及背景。

◇辜雅琴與龔梨花走下樓梯，抱書，女知青形象

辜雅琴：苦難的中國人民唯有把這兩本書做指針，才能消弭國共戰爭，踏上正規的重建坦途啊！

龔梨花：這位是辜家三小姐辜雅琴。她家三代都是基督教長老教會的信徒，她的父親辜本立先生即是府城「太平境」教堂著名的長老之一。在長老教會虔誠家庭裡長大—暖房裡的花朵。

辜雅琴：龔梨花老師，您說對了一半，但我不是暖房裡的花朵，濤哥可認為我是聰明和洞悉人間疾苦的。

龔梨花：我也知道「太平境」教堂打算舉行妳的鋼琴演奏獨奏會。妳又來這找濤哥，要他把這邊寫得更浮誇對吧！

在上述對話中，我們看到劇作家賦予三位女主角跳出既有文本，從評論者角度去詮釋葉老作品的的能力。比如辜雅琴提到，「濤哥可認為我是聰明和洞悉人間疾苦的。」龔梨花也說，「妳又來這找濤哥，要他把這邊寫得更浮誇對吧！」

辜雅琴與龔梨花走下樓梯

甘端月呈舞者姿態，靜止不動

接著是《齋堂傳奇》與《姻緣》兩部小說中的女主角出場。這兩篇小說人物有部分是重疊的，因此在劇作家的安排下，獨白和對話交互穿插演繹著。俐落有序的出場及退場，讓素珍及李阿嬤、李婉香嬤孫三人的關係及人格特質逐漸明晰。

◇木魚聲中，素珍緩步而出

素珍：這也是一種生活方式，寧靜如長眠的生活呢！我心裡倒是嚮往得很哪！可惜……做為一個不被戰爭和時代的激變改變氣質的女人。我是素珍。聽說婉香也在學習佛經？她正和她阿嬤學習唸佛經呢！

◇另一側，兩位女人李阿嬤、李婉香亦緩緩而行

李婉香：阿嬤，我今天帶您來銀座「望鄉」喫茶店喝咖啡。

李阿嬤：他（黃家少爺）有沒有熱情的凝視阿孫？

◇婉香皺著眉頭別過臉去

李阿嬤：言歸正傳，我們兩家也算門當戶對，而且為了妳的婚事，也有準備兩甲水田做嫁妝。

李婉香：因為他救過我，就把這婚事定了，您不覺得瓊玉姑……

李阿嬤：瓊玉？

李婉香：瓊玉姑姑沒跟您提起嗎？

李阿嬤：沒有啊。

李婉香：其實黃家少爺喜歡的是一縷烏絲，垂在潔淨前額的瓊玉姑姑。

李阿嬤：妳說什麼？

李婉香：我說黃家少爺喜歡的是瓊玉姑姑！

◇婉香跑入堂內

李阿嬤：怎麼話說了一半，就跑進林百貨了，這……婉香！等阿嬤啦！

◇李阿嬤緩步入林百貨內

上／素珍緩步而出
下／李阿嬤、李婉香

李阿嬤及李婉香倆嬤孫的對話，圍繞在孫女婉香的婚事上。從對話中，觀眾可以得知嬤孫對於婚姻與愛情有著截然不同的價值觀；李阿嬤關心的是門當戶對和恰如其分的嫁妝，而李婉香只在意的是男女雙方是否兩情相悅。藉由兩個女人的對話，為觀眾娓娓道來葉老筆下，兩個不同世代的女性愛情觀。

最後一部《葫蘆巷春夢》，在豎琴聲及茉莉的獨白中展開。茉莉以充滿感情的語調描述葫蘆巷的景貌，以及她與銅鐘哥的糾葛愛戀。無畏於他人的異樣眼光及道德評價，茉莉堅持著在追尋幸福的道路上前進。

◇豎琴聲起，茉莉哼歌，緩步從展間後面走出

茉莉：你們有看到葉石濤嗎？我想改變我的人生，雖然我未曾嫌棄葫蘆巷內的臭氣沖天，在漆黑斗室之中，守著與銅鐘哥之間的微小幸福。但我還是希望我的人生可以更好。

茉莉：葫蘆巷是以典雅、淫蕩著稱的。從前有個號稱前清舉人的施三口居住在這兒以相命維生，信口胡謔「葫蘆巷竹枝詞」。現今的葫蘆巷實在是令人洩氣的地方；它是一條湫隘、邇邇的巷路，到處傾倒垃圾，陰溝溢出污水無處不瀉流。世人找不出可以落腳的乾淨地方，而且終日街上飄揚著刺鼻的異樣臭味，叫人不得不掩鼻而過……

◇女人刻意輕聲走近，停下，低頭玩弄自己手指

茉莉：說了那麼久，我還沒告訴大家，我是誰。我出生時值茉莉花開的夏季。我爸就幫我取名為茉莉。國中畢業後就在紡織工廠當女工貼補家計，轉眼間已過了二十個年頭。每當夜幕低垂華燈初上，就是工作的開始，我……賣笑不賣身，卻時常忍受客人無理的騷擾，直至三更半夜才下班，拖著疲累的身子一邊哼著歌，醉醺醺地踱步回到葫蘆巷住處。然後才在葫蘆巷結識了銅鐘哥……

◇女人突然接話，打斷茉莉自言自語

女人與茉莉的對話

女人：當初就是你裝死，才釣到銅鐘哥的。

茉莉：胡說！我幹嘛，為什麼裝死？

女人：當初你剛吃下安眠藥企圖自殺，是銅鐘哥好心來救活你的。

茉莉：啐！不要臉！真胡說八道！我哪來的安眠藥？

女人：你還夜夜唱歌，勾引銅鐘哥呢！

茉莉：不，我們倆本來都是來自窮鄉僻壤的荒村。在這兒我們根本無法找到一塊可供紮根生長的土地。我們一切的不幸和厄運，都是因為腳跟離地飄泊、懸盪而引起的。

女人：想想吧！事實除了這個之外，我們這幾個人也沒有任何其他的現實。

茉莉：所以，今天我來到這裡，要找尋不一樣的未來……

◇所有女主角從展場的四面八方向中央靠攏，詢問現場觀眾

女主角們：你們有看到葉石濤嗎？你們有看到葉石濤嗎？

◇所有女主角走到展場中央，定格，謝幕

再論第一人稱詮釋與第三人稱詮釋

沉浸式體驗：第一人稱詮釋

揣摩一位真實人物無疑是一個極大的挑戰，詮釋者必須透澈研究他的思想、說話的語調，並且熟悉那個年代的所有人事時地物，不斷地排練，耗費大量精力。第一人稱詮釋或導覽通常也需要一定程度的表演專業，因為在第一人稱詮釋的互動過程中，經常會有許多偏離腳本，進入即興領域的發揮時刻。如何不脫離史實，又要表現出像是本人自然的回應，在考驗詮釋者或導覽員的臨場反應，這也是它令人興奮而且吸引人的最大原因。

通常第一人稱詮釋者或導覽員會以特定裝扮進行導覽，《葉老的換帖姐妹們》戲劇導覽就是一例。除非觀眾的提問無法解答，否則不輕易跳脫身分。再者，因敘事需要，需要觀眾全神關注，表演時間亦較長，是其限制之一。

全知式觀點：第三人稱詮釋

有很多事情是第一人稱詮釋做不到的，比如呂赫若不能談論他自己的死亡（除非他扮演的是呂赫若的鬼魂），出生於日治時期的臺灣新文學之父賴和也無法評論戰後初期臺灣文學的發展。但第三人稱詮釋可以做到這一切，甚至更多。

第三人稱詮釋通常由博物館中的專業導覽員或經過訓練的志工導覽員執行，藉由全知式的敘事觀點（Omniscient Opinion），用現代人的價值觀及口吻，提供完整的作家與作品介紹。《葉老的換帖姐妹們》在戲劇導覽結束後隨即以第三人稱詮釋方式再次介紹作家葉石濤的生平及作品，就是這個用意。但也因為全知式的角度，很容易讓第三人稱詮釋變得像講課一樣，難免造成疏離感。

比如當《葉老的換帖姐妹們》戲劇導覽告一段落，活動並未結束，主持人接手開始下一階段的觀眾有獎徵答，題目由剛才謝幕的七位女主角依序提出。這時，她們回到館內導覽員的身分，引導觀眾在展場內各個角落，尋找問題的答案。比如飾演龔梨花的女主角會問觀眾，「我是龔梨花，大家知道葉石濤也是在白色恐怖時期被捕入獄嗎？請問他是因為什麼罪名而被關的？」或是「我是辜雅琴，請問根據《紅鞋子》裡的描述，我正準備什麼樣的音樂會？」「我是甘端月，請問我畢生的夢想是什麼？」等問題。即是透過詮釋人稱的轉換，提供觀眾更完整的作家與作品介紹。

戲劇導覽結束後，演出者轉換角色成為館內導覽員身份，與現場觀眾進行有獎徵答活動，並在展場中尋找答案。

結語

劇場研究的經典見解之一是，舞台的獨特之處在於表演者「活生生在觀眾眼前的現場性」，是不能被儲存、錄音錄影、檔案化，或置入任何其他重新再現的方式，一但如此做，那就變成其他東西而不是展演了。但具備教育目標及觀眾參與元素的互動式戲劇演出，也就是這齣戲劇導覽，不僅具備活生生的現場性，更打破了舞台與觀眾的藩籬，意即第四道牆，將作品帶離書頁中的字裡行間，成為一場讓作品（展品）、讀者（觀眾）、空間（博物館）即時參與的互動。

本館是一座以文字作品為收藏的博物館。當文字作品（展品）成為一種在空間（博物館）中發生的敘事（說故事的方式），並能邀請讀者（觀眾）參與其中時，這個敘事，不僅是葉石濤的四篇小說文本，也同時是具備互文性的《葉老的換帖姐妹們》戲劇導覽腳本，更可以是涵蓋活動主持人開場提詞、有獎徵答及延伸展場導覽，經過縝密安排的《葉老的換帖姐妹們》戲劇導覽活動。無論是哪一種敘事，都意味著文學博物館其實比其他類型的博物館，更能完整地說明展品自身，並且能夠透過戲劇詮釋的手法，以文本研究的角度重新解讀文學博物館的觀演關係。☒

文學少年 讀劇行動

文 | 謝韻茹 國立臺灣文學館 圖 | 國立臺灣文學館

展 覽
與
活 動
EXHIBITION
AND
EVENT

從「讀」到「演」的跨界，本館以賴和〈鬥鬧熱〉、黃春明〈沒有時刻的月台〉為劇碼，讓師生自由改編演出，文學教育以讀劇表演的模式推陳出新，成功引發高中生對於臺灣文學的興趣，拉近青少年與文學的距離。

「文學少年讀劇行動」於2018年12月16日下午4時半演出成功，共吸引190名觀眾來到臺文館演講廳。此次臺文館跨越地區限制，集合了臺中市立大里高中、雲林縣私立揚子高級中學喜愛戲劇的同學，在相同的舞台接續搬演。家長特地出席演後座談見證孩子的成長，令學生感動落淚。

上半場揚子高中學生以豐富的道具、妝髮細節呈現小說家黃春明筆下的特殊咖啡廳時空。鍾月娥校長驚豔學生對於銀髮族內心世界的觀察與體會，有超齡的表現。揚子高中國文科林雅萍老師肯定文學戲劇讓學生有機會去揣摩、理解不同的社會階層及人生境界，提升自我。陳修姍老師對於學生從一開始的演出障礙、到勇於突破，感動不已。

揚子高中校長鍾月娥感謝文學館給予學生舞台演出機會。

大里高中校長廖敏樂到場支持學生的精采表現。

下半場大里高中學生挑戰「臺灣新文學之父」賴和經典作品〈鬥鬧熱〉，全程以臺語演出，大里高中劉宜芳老師指出學生求好心切，利用午休苦練兩個月的臺語，才有今日流暢演出。大里高中於文本改編上別出心裁，放大小說裡原本微不足道的「醉客」一角，帶領觀眾以「醉客」看似迷離、實則清醒的眼光，從不同的角度重讀賴和作品，饒富新意。

臺文館蕭淑貞副館長出席演後座談致詞，本活動辦理迄今三年，從「讀」到「演」的跨界，成功引發高中生對於臺灣文學的興趣，拉近青少年與文學的距離。兩校校長非常感謝臺文館給予舞台驗收成果，讓學生有機會成長。學生分享讀劇表演，促使自己進一步思考小說裡的人物應該具備何種性格、舉止、說話的方式等等，收穫良多。在場觀眾也回饋感謝兩校同學的改編演出，見識到文本不只有一種讀法，充滿更多的想像與啟發。

文 | 揚子高中 林雅萍老師

當初獲知這項消息時，心裡是雀躍的，因為孩子們可以走出校門，擁有一個外縣市的舞台，這是相當不易的一個機會。

於是我們經過海選、開會、討論、排演，一連串的過程，其實最辛苦的是這一群學生。我看見他們，在一開始的時候，邊看台詞邊走位，然後一起想著這邊應該使用怎樣的肢體語言，這裡該怎麼摔，那裏該怎麼說，劇本也因為實際的排演，一修再修，修修修——但我欣慰的是，他們具備解決問題的能力，並且感情日漸團結與合作，互相提供資源，不遺餘力。

距離表演約剩一週，大家犧牲課堂時間，集中在會議室演練，中場休息時，我看見這一群孩子就這樣躺在椅子上睡著了，臉上掛著疲憊，卻又打起精神繼續練習，然後還要忍受老師們的惡毒批評與建議，順著老師的靈機一動，馬上修改馬上演練，馬上生出道具，

馬上配合……摔了再摔，摔得不夠漂亮，摔得太假了，來，再重新一次！幾位孩子膝蓋黑青了，流血了，繼續再摔……過程中，點點滴滴，真的是如人飲水，冷暖自知，但最令人感動的是，他們的刻苦耐勞與堅毅，真正的榮耀，是屬於他們的。

我常認為，閱讀文本後所產出的形式，未必是刻板的閱讀心得，更應該以閱讀後的吸收、咀嚼，以另一種藝術形式產出，才更具意義。這一回，我們的孩子做到了！

閱讀的真正存在意義，不單只是涵養性情，因為我們都居住在一個各自賦予其意義的主觀世界，所以我們需要藉由閱讀書中的觀點、切入角度所提供的思考向度，讓我們重新定位、歸零自己，進而突破自我框架，開創無限延伸。

這次戲劇的文本，是黃春明先生的〈沒有時刻的月台〉，內容敘述一群老人的「等待」，這是一份很抽象的情緒，要這一群十六、七歲的孩子揣測演出，的確困難度十足，我佩服的是，我們的編劇林湘芸，可以用她對創作的熱情，寫出笑中帶淚的劇本，飾演老闆的許郡恩，為了這個角色，一想再想，甚至一度挫折的掉下眼淚，到底該怎麼辦？

儘管不易，但這樣的歷練與心路歷程，卻可以讓現在孩子們最欠缺的「易位思考」、「同理之心」，在這一次戲劇行動中獲得萌芽，他們開始懂得用另一種角度去思考同儕、長輩甚至是晚輩的心理狀況，進而能夠以推己及人之心，溫柔敦厚地對待萬事萬物。過程，真的艱難，真的包含許多辛酸血淚，但是這一切是多麼值得啊！他們將帶著這良善的價值觀與寬厚的處世態度，勇敢地面對未來人生將遭遇到的失意與挫折。

每一個人都是特別的存在。每一個人擁有的可能性，遠遠超乎自己所能想像的巨大。至於「感動」，除了我們觀賞者對這群孩子的感動之外，這群孩子本身也被自己感動著，也果然因為融入劇本而感動著，人因「感動」而改變，這次活動裡，我想他們學會了：想做，就堅持到最後都不能放棄、他們懂得善待「等待」的煎熬、開拓了視野、涵養了包容萬丈的胸襟，也曉得了每一個人都是一道光。

文 | 揚子高中 尤鳳葵同學

我差點和這個團隊擦身而過。

當初我並沒有想參加校內海選的念頭，後來在國文老師的一句「不行，尤鳳葵妳一定要去！」而參加了海選，當時，我對於老師對我的信心感到開心，同時也因為未知的海選而感到擔憂。海選的那段時間，對我來說就像一場夢，因為這好不現實，不太像我會做的事，然而，當我從夢中醒來，我已是劇組的一員。

回想我們第一次正式練習，是在11月底的時候，其實剛開始，我對於練習這件事感到很排斥，因為我是一個很怕生的人，不太知道該如何跟別人相處，每次不熟的人跟我說話，我都只能傻笑帶過，而這個劇組裡的人，大部分的我都不認識或是不熟悉，當然，他們很快就打成一片了，相對於他們一群人，我顯得格格不入，也讓我無法在劇組中找到歸屬感。剛好我所飾演的角色也是一個與世隔絕的姥姥，我想，我和這個角色在心境上的某個層面，

應該是契合的，於是我開始揣摩這個角色的感受。

在劇本中，對於姥姥這個角色並沒有太多著墨，只描述了她誇張的動作和複雜的心情，因此，在飾演上有一定的難度，後來，我決定把她和現實中的我做對照，從「孤獨」下手，我仔細體會姥姥的哀痛和悲憤，漸漸的，我發現她和我的「孤獨」有很大的不同，我驚覺我的孤獨相對於她，只不過是件微不足道的小事，或許在她眼中，我的孤獨根本不算是孤獨吧！畢竟她的孤獨，是不離開這個世界，就無法消除的；而我的孤獨，卻隨著時間的推移，得到了解脫。

距離上場表演只剩四天時，老師來驗收我們的練習成果，本以為應會是一場完美的戲，我們的表現卻讓老師失望透頂，她說了好多次「完全不行！」不過，她對我的表現還算滿意，因此她希望我能幫助劇組變得更好，後來，我開始對幾個角色提出看法和意見，而大家也都很大方的接受我的想法，不知不覺中，我發現自己已經慢慢的融入了這個團隊，甚至在密集訓練的那兩天，我交到了一些新朋友。終於，我敲破了心中那道高牆，開始享受在劇組團隊合作的凝聚力中。當團員因為壓力逼迫而放聲大哭時，我的心也跟著揪在一起，當團員開心的吶喊每一次進步，我的胸口彷彿有什麼要蹦出來似的，後來的我，完完全全地融入這個團隊，不再感到孤獨。

表演的那天很快就到了，在上台前，我為這次的演出感到擔心，因為有些角色似乎還沒準備好，然而在演完的那刻，我感動的掉下眼淚。我知道這是我們演得最好的一次，每個角色都演出了最真摯的情感，我想，也包括了即將「散戲」的不捨吧！如

揚子高中學生化老妝演出高齡社會的困境。

此完美的結局，即使過程再累，化妝、戴假髮再怎麼不舒服也值得了。

突然，我覺得好難過，我不想離開這個劇組，好想繼續演下去，好想永遠跟大家在一起。如果未來還有這樣的機會，和大家一起演戲，我一定會大聲的跟老師說「我非去不可！」謝謝我的每個團員，讓我有這次美好的經驗，也謝謝老師的指導。

感謝上天安排了我們的相遇。

文 | 揚子高中 陳怡親同學

我一直堅持到看到我們演出的影片之後才開始寫這篇心得。看著舞台燈光打亮，聽到旁白輕柔的聲音響起，那一瞬間，有太多的心緒從心底捲起卻哽咽在喉嚨裡，那種複雜的感情不是冰冷的形容詞可以構建出來的。戲劇行雲流水地進行著，它有一種能把人拉入劇情裡的魔力，劇中人物的苦悶，空虛，瘋癲，孤獨，期盼衝破舞台的限制，向觀眾傾瀉。

無法想像，這樣流暢完美的戲劇，默契極佳的演出團隊在表演的三天前遊走在迷茫之中，不知所措。沒有人可以從我們精彩的表演中窺探和想象出三天前的我們只不過是一盤散沙，演出時間只到規定的一半，校內排演還被老師罵了個遍體鱗傷。那時候的我們無精打采地橫躺在會議室的椅子上，無力感和想要落荒而逃的衝動宛如煙霧瀰漫在我們之間。

把時間回溯到我剛拿到劇本的時候，至今我能仍回憶起當時腦袋一片空白，經過海選的演員們面面相覷，渾然不知這戲是唱的哪一齣的場景。就連導演都只得聳聳肩，表示她也完全沒有頭緒。一群人宛如在大霧中摸索前進的方向，無頭蒼蠅般走一步是一步地著手進行練習。就在真正開始表演之前，我都還不是很了解黃春明這篇文章真正想表達的意涵所在。大家一直都在嘗試一切能想到的所有方法去了解它的背景，作者的心境，文章所提到的那個社會角落裡不起眼、卻又不可或缺的共生關係。但依然無解。

第一次演給指導老師看的時候，我從她緊縮的眉頭裡看見了我們的不及格。她毫不留情地一次次打斷，對著演員一針見血地指出其缺陷。時間逼近之刻連道具都出了差錯。道具組在柏焜帶領下一個晚上的趕工，這才終於做出了符合舞台比例的道具。

因為一直都在修改劇本，被指導演出不到位，諸多演員都沒進到狀態裡面，那時候的大家都背負了巨大的壓力。表演的前兩天，飾演老闆的郡恩被壓力拖垮，在休息的空檔泣不成聲。他說：「我真的不知道怎麼才能演好老闆的滄桑……我，我是主角……我不能連累大家……我真的不知道怎麼做才好……」會議室內一片安靜，其他人的心情又何嘗不是如此。雖然大家都默不作聲，但心裡卻清楚地知道，無論是為了自己付出過的時間和努力，還是不給其他同伴失望和增添負擔，都要將這齣戲完整地呈現給觀眾。

秉持著這樣的信念，大家在所剩不多的兩天內不斷地要求去突破自己的極限，即便有矛盾與衝突的存在，但大家都積極地去尋找解決的方式。

最令人感動的地方在於大家不惜一切想要達到最好所付出的心力。我們的旁白當天早

揚子高中學生分享演出心得感動落淚。

上的行程有衝撞，但她還是一直想辦法趕到現場參與活動。

很感謝臺灣文學館的這個活動，讓懵懂無知的我們對小說的理解方式有了新的定義，看到了文學的多樣化。原來這就是文學劇的魅力所在。一篇文章在通過二次改編之下，賦予了不僅僅只有作者一個人的心緒，還包括編劇的個人情感，演員對角色所做出的演繹，觀眾所被感染的氛圍，交織重疊創造出了一個全新的作品。演員通過揣摩每個人物的心裡，背景，觸碰這個只存在於方塊字裡的靈魂。兩個不同時代的靈魂彼此交融，從而讓文字立體起來，人物躍然於舞台上。也因為經歷了這個活動，我們才有在準備時的一波三折。都說戲如人生，其實是人生如戲。從衝突到和解，問題到解決，在自我壓力的推擠之下我們都成長了許多。

燈光漸暗，戲劇裡的等待依舊永無止境地延續下去，但我們卻正要追尋希望而揚帆起航。

文 | 大里高中 高宇辰同學

演出結束後，搭車回到臺中時，已經是七點多了，我拖著疲憊的身軀緩緩步行回家，邊走邊想著幾小時前那一幕幕的精采，彷彿自己仍在那當下的表演中，竟然像不良少年般大步且狂妄地向前走去。很快的，路人投來的異樣眼光使我驀然驚醒，回復了正常的走路姿態，然而內心卻仍難以平復，想著幾個月下來的緊繃訓練，頓時有了如釋重負的輕鬆；想著往後回歸的平凡生活，卻也感到了些許的空虛。演出前的這段時光，儘管短暫且快速的流逝，卻足以給我們這群學生滿滿的收穫。

「讀劇演出」這樣一個從未有過的經歷，大約是在六個月前我們正式決定參與的。當

時正值暑假，老師給我們的任務就是多看一些臺灣本土作家的作品，我因此到家附近的圖書館，借了一本本的鄉土文學作品回家看，這對我而言也是個難得的機會，平時的課業壓力讓我少有機會能閱讀小說，尤其是鄉土作家對我而言更是陌生。閱讀後，才了解作家們對於這片土地和人們的關懷都是最深刻而真誠的，使我得以更深入的貼近臺灣每個角落小人物的生活百態，也漸漸地感受到自己與這片土地最緊密的關聯，並且更加珍惜自己能幸運地好好成長在最溫暖的家鄉。開學後的文本選擇，在綜合了大家的提案後，投票通過了賴和的作品〈鬥鬧熱〉，並且著手寫起劇本，儘管最後許多部份仍是靠老師的幫忙才得以完成，但大家或多或少的參與，亦是個難得的經驗，它不同於平時寫的作文，我們必須讓每個角色都有固定的對話，並且穿插不少戲劇效果，使整齣戲清楚表達主旨，同時能夠引人入勝。由於時代背景的需要，在字句中加入的口語說法和臺語俗諺，對於我而言都是不一樣的體驗，我認為，參加編劇的確能讓我更加貼近日治時期的庶民文化，另一方面，對於日後融入角色也有莫大的幫助。

接下來，排戲才是我們真正的挑戰，由於我飾演的不良少年臺詞並不算多，所以我一開始並沒有付出太多心力練習，心裡總認為時間還久得很。然而，周圍大家的努力使我改變了自己對於這件事的態度，我不願意因為自己而拖累其他全心投入的人，也因此開始練習這個角色。真正投入心力後，我才發現這個角色並非我想像的這麼簡單，光是臺語就夠我雕琢許久，每天回家想到就念個一兩句，而一次次的排演讓我不會因緊張而吃螺絲，在大場面下也能將台詞念得清晰。

當然，在揣摩角色上也十分重要，在戲劇老師的幫助下，我逐漸能以肢體表達展現不良少年的囂張氣焰，口氣上也能符合角色所需的氣勢，這些漫長的練習我覺得很值得，儘

大里高中學生傳神詮釋「醉客」，笑看世間荒謬。

管我戲份不重，但仍舊很慶幸能做好自己的本分。除了讓這次表演得以圓滿成功外，藉由這個機會，我得以重新認識母語，更感覺到自身的顯著進步，而劇本字裡行間最口語的臺灣話，也使我得以理解小說最深層的含意，明白了賴和先生對於殖民者的反抗心理與人民在當時的反應，我想，對於一篇小說、一個時代要能有如此深刻的體悟，恐怕是只有親身融入過才能有的吧！

態度才能決定展現出的結果，從一開始漫不經心、到後來的全心投入，正如人生一樣，必須凡事全力以赴去追求最終的目標，這次的讀劇行動所帶給我們的班級向心力和人生態度，相比起演出前的短暫辛苦而言，絕對是值得且更為長遠的，我也非常感謝臺灣文學館辦的這個活動，希望能一年一年繼續辦下去，影響更多的高中生。

文 | 大里高中 劉永琦同學

在〈鬥鬧熱〉戲劇演出中，我飾演的角色是「婦人乙」。我對這個角色的認知，源自於劇團老師要求我們為人物注入生命及個性，以及多次閱讀文本，這是我的第一個挑戰。於是透過想像與思索，「婦人乙」就這樣誕生了！她是個富正義感、說話直接有力，且善打交道的人，而歐巴桑八卦、熱心的特徵更在她身上顯露無遺。除此之外，角色的家世背景與經歷也必須由我們賦予，以奠定其基礎。而困難就在於跨越時代與年齡，設想自己是處於那個殖民政府，笑看人民因鬥鬧熱習俗，相互鬥爭進而耗費財力之時代下，一位平凡卻倒映出時代影子的婦女形象。

很快地，我們迎來第二個挑戰—戲劇練習。這個過程充滿大家的歡笑與淚水，努力與艱辛，無論是克服念臺語時的「不輪轉」，亦或揣摩角色心境，一切皆從零開始。學習如何演戲，對我來說既新鮮又有趣，情緒、語調、肢體的不同竟能創造出如此多元的人物，我不禁感到驚奇。而大家為了使戲劇更加順暢，嘗試以多種方式來詮釋；為了使觀眾也能身歷其境，認真地討論每個細節，因此，我認為我們學習的不僅是技巧，更是一種態度——身為演員的態度。練習時也不乏有趣的事，比如互相模仿同學說台詞的神情，或用角色的聲調來聊天打趣，這些都令人印象深刻。在過程中，我看見自己的成長，從起初面對舞台的羞怯不安，一步步培養出自信心，進而能落落大方的展現自我，我想這是我參與戲劇行動的一大收穫。

正式上台演出是緊張的最終挑戰，表演前一天，壓力瞬間湧上，喉嚨的些許不適、和角色情緒是否能自然收放，令我擔憂。練習時的回憶在腦海中放映，同學間的支持與鼓勵給了我無畏的勇氣。舞台上，我們不遺餘力的演出，在聽見觀眾的掌聲時，我知道一切都值得了，即便辛苦也值得了。

其實，細看這整個過程，充滿著笑點與淚點，而我正是身處其中的「婦人乙」。我們在這裡留下了美好且難忘的回憶。

文 | 大里高中 李誌軒同學

我從來沒想過，我會站上一個大舞台，表演給這麼多人看，更沒有想到會是以讀劇方式呈現，對我來說，這應該算是一趟很精彩、但更驚奇的旅程。

讀劇演出，雖然上台演出的時候可以看稿，但其實每個演員上台表演時，幾乎都把稿子背得滾瓜爛熟，都已經可以丟稿演出了，要把台詞完全熟悉，最好的方式，不外乎就是了解台詞的內容，劇本上有很多字詞是我完全不懂意思的，是經過上網查資料，以及詢問指導老師，花了好大的功夫，才把屬於自己的台詞、整齣戲的時代背景完全了解。熟悉劇本後，就是要開始排演了，劇團老師要求我們先設定角色的狀態，例如年紀、說話口氣、人生歷練，並加以揣摩，但我嘗試了許多種方式，但還是沒辦法進入老者的角色，老師建議我可以觀察家中的老人，於是掌握到一些訣竅，在隔天現學現賣演給老師看，老師直呼我進步很多，我也相當開心。

但到了表演的前一天彩排，真正的挑戰才要開始。當天大家的心情比較焦慮不安，再加上場地與平常練習的不同，還有麥克風的交接，對我們來說要重新適應，所以大家都備感壓力，綁手綁腳的，跟平常練習有很大的落差，再加上不斷排演，有些人的情緒上來了，現場氣氛變得很尷尬，很多人看起來心情低落，真是十分不妙！後來，活動主持人為我們打氣，告訴我們，要自己靜心下來，回到飯店好好休息，並再想想自己角色當初的設定，表演前再揣摩一下，並進入角色當中，最重要的是不要想太多，放輕鬆，不要把明天想成表演，而是當作最後一次的練習就好。主持人的這段話，給我們打了一劑安心針，各自回到飯店後，大概晚上十點多，有同學在群組問要不要到大廳各自練習各自的台詞，當我一到大廳時，幾乎全部同學都聚集在一起練習，結束之後，大家聚在一起互相鼓勵，那時大家彷彿回到平時練習一樣，有熱情有活力的狀態，我想這就是我們這一整天缺乏的吧！

到了隔天，說不緊張是騙人的，但大家的狀態都回來了，整個氣氛充滿愉悅的感覺，最終我們把最好的一面呈現給大家，我們做到了！完成了整場表演，圓滿落幕了。我在這次活動中學到了很多，不論是戲劇的技巧、舞台的走位，以及最重要的是克服自己的心魔，我不擅長表達，平時連上台報告都會怕了，更不用說上台表演給大家看，但這次我做到了，我把我努力的呈現給觀眾，而這也是我收穫最多的。

文 | 大里高中 羅英睿同學

起初在選角色的時候，由於自己身兼多職，所以選了「路人丁」這個角色，這個角色只有出現一小片段，而且台詞極少，其實想起來是有點後悔的，但是這對我來說也是件好事，因為我可以有更多的時間去揣摩角色，還有比別人更多的時間去了解劇本。在排練時最大的

大里高中團隊演出。

障礙就是「語言」，雖然身為臺灣人，本人的臺語真的是有待加強，因為不常使用的關係，講起來怪裡怪氣，事實上每位同學也一樣，所以我在家中都會請教長輩臺語的發音。

在排練的過程，班導有聘請大開劇團老師幫忙排戲，我從未想像過演戲是這麼有學問、且有深度的大事，從熱身、熟嗓子到學習揣摩陌生的角色，每一步都不能馬虎，因為這些都是幫助我們可以迅速融入劇本的重要環節。前幾次的訓練大上是如此，在沒有上劇團老師課的時候，都是由班導親自指導演戲，在每一次練習劇本的時候，都會有些緊張，深怕準備不夠周全在大家面前出醜，何況我的戲分這麼少台詞也少，儘管如此我還是裝得泰然自若的樣子，讓別人感覺我很輕鬆。但其實每次練習我幾乎提前離場，因為要趕著補習，但是回家時還是不忘多練幾次、多檢討幾次，避免重複的錯誤。我覺得在這個過程中我變得更謹慎，因為我不想犯任何錯誤，不論是台詞、舞台動作我都會盡快改正。

藉由這次的戲劇行動，我去查了日治時期的文學以及當時的文化，我覺得在過程中真的非常的累，但實際上整個過程到最後演完戲是充實的，因為每天做完功課和報告就必須開始抽時間練習，每天都把我的時間塞得滿滿的，這也為我帶來些好處，因為我減少了使用手機和電腦的頻率。不僅如此，戲劇行動還給了我機會能多了解過去臺灣人的一些事蹟，收穫真的非常多。

最後，非常感謝臺灣文學館給了我們大里高中這次機會，透過這次的活動凝聚班級共識，不只有為我的高中生活留下一段美好的記憶，也為我的生活增添了樂趣。這些樂趣來自於演戲需要揣摩角色，多揣摩角色使我對我生活周遭的事物都會留心，並在我平時不會注意的事情中吸收經驗及養分，而這些經驗和養分，給了我可以在未來的世界生存奠定了很重要的基礎。因為事事留心，人也開始變得溫暖，使我能更容易跟其他人接觸和學習別人，這是我在此次戲劇行動最大的收穫。

希望日後我有能力時能回饋臺灣文學館，然後幫忙推廣臺灣文學，使更多人去多多了解本土文化，而不是對臺灣文化一無所知。☺

《閉上雙眼是種罪》 的情感召喚與女性的失落

文 | 丁家偉 臺南大學戲劇創作與應用學系研究生 圖 | 國立臺灣文學館

《閉上雙眼是種罪》是2016台灣文學劇本金典獎作品，由年輕寫手評述劇場的安排和角色人物的情感表現。戲劇演出能獲得各種面向的回響，這些創作對話將有益藝文的推動。

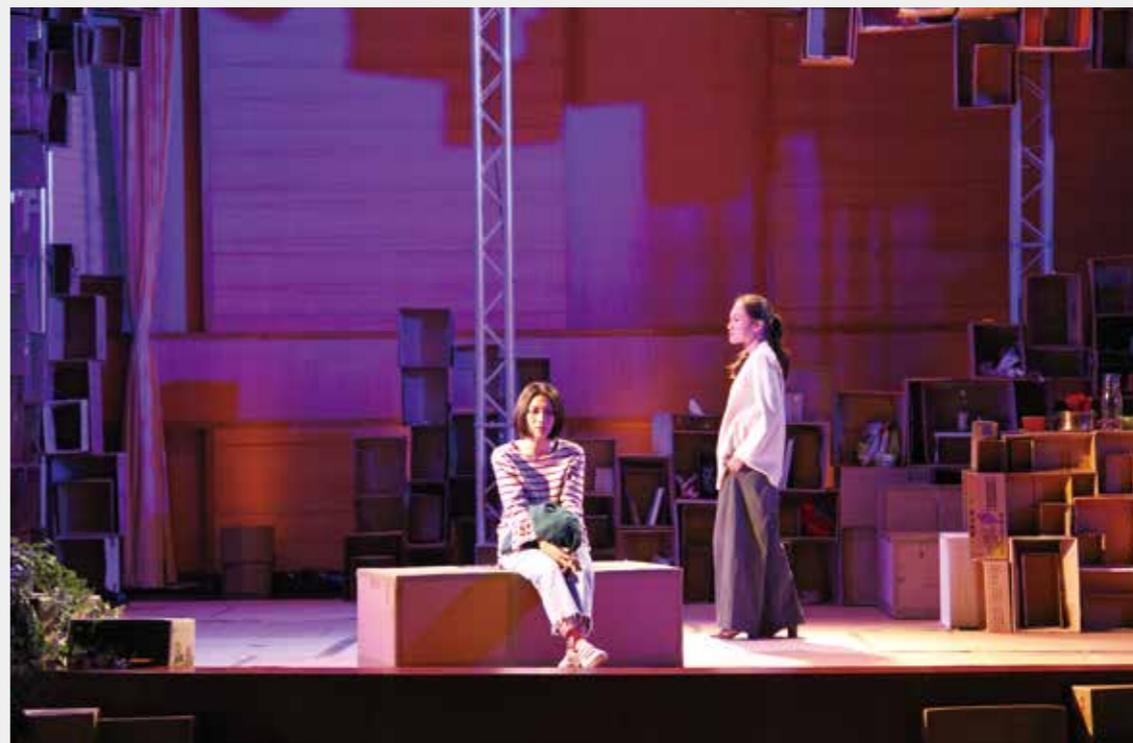
「寫實主義的藝文創作特別強調明確的社會環境、事物的因果法則、心理動機的合理性、以及作者不偏不倚的「客觀」態度，以便能忠實地將現實生活記錄下來。」¹

——鍾明德《從寫實主義到後現代主義》

《閉上雙眼是種罪》故事背景發生在現代的臺灣，劇作家以一個家庭三位女性（母親、姊姊、妹妹）作為主軸，透過三名女性的日常生活試圖描繪出當代社會的某種樣貌。在本次盜火劇團的演出中，導演以現場配置音效的有趣手法，幾近真實地呈現舞台上發出的聲響，全劇演出採一景到底的形式，以大量的紙箱切面推砌出一個家庭的場景，再透過簡單的紙箱變化與燈光聚焦，詮釋出文本中不同場景的變換。劇本中語言文字的使用相當自然、白話，三名角色所發生的事件極為吻合現代社會，演員的表演也相當寫實，相較於其他劇場以一個虛擬抑或完整故事線為主軸演出，《閉上雙眼是種罪》顯然是以某個家庭的生活切面，作為呈現社會某種樣貌的手段。然而在如此寫實的演出中，創作者究竟反映了何種社會真實？

說到時下社會，我們能聯想到什麼？科技的日新月異、普遍勞動薪資低廉、名為責任制的超時工作、浮動的社會氛圍、網路酸民文化、逐漸淡薄的人際關係……等，這些在劇中都有跡可循：劇中母親與高科技產品的斷軌，

展 覽
與
活 動
EXHIBITION
AND
EVENT

《閉上雙眼是種罪》劇中試圖呈現當代人際黝暗而疏離的現實。

在喪偶後失去生活重心，即便努力去填補生活中的空缺，卻仍然被遺留在時代後頭；身為上班族的姊姊，在一通電話後就必須回公司工作，以及無法告知家裡戀情的傳統觀念綁架，都迫使她無法真正支配自己的人生；才剛畢業的妹妹，在升學制度下無法學到一技之長，縱使正義感充足地對社會憤恨不平，然而她所擁有的才華卻無法支撐她去做她想做的事。除此之外，還有未在演出中真實出現卻發生在這個家以外的一切，無論是劇本中那些不知名的腳步聲（在演出中並未被呈現）、沒有公德心的鄰居、發生在新聞中依然被加強渲染的升學報導，或是身為北捷隨機殺人案的受害者家屬的痛，創作者巧妙地擷取了許多令人熟悉的生活元素，連結了庶民大眾的生活經驗，將一個時代縮影呈現在這個家中，再加上容易被吸收的日常語言使用，使得作品與觀眾之間的距離十分貼近。然而，在看似如此寫實甚至接近自然主義式的情節、角色安排與演員表現，創作者究竟希望讓觀眾獲得何種共鳴？又或者更為疏離的提問是：我們為何要特地進劇場，欣賞另一個虛構家庭的「生活切面」？而在觀賞現場演出的我們又是誰？

「這個劇本，非常地生活、自然、簡單和平靜，可是它卻把一個很巨大的事件寫在舞台的外部，用脆弱的女性，來談權力、焦躁、硬碰硬、力量交

1. 鍾明德。《從寫實主義到後現代主義》台北：書林出版，1995，頁 27。

錯的臺灣社會現狀。」²劇中三位女性各自被其生命經驗中的缺憾以及現實生活中的困頓，迫使她們的生活深陷在無法跨越的泥淖之中。除了角色的日常生活外，演出中並未出現北捷隨機殺人案的片段，再加上改編時被刪去的門外陌生的腳步聲，使得所有文本中的外部事件真的只存在於故事外部，觀眾只能透過角色的對話中獲得一些蛛絲馬跡，無法從舞台上所發生的「真實」來感受事件對於角色的力道與重量，情感投射至此產生斷裂。創作者選擇以廣為人知的社會事件和親人的生離死別來召喚集體記憶下的個人情感，是很常見手法之一。然而，我們是那些從來不曾經歷他們經驗的活人，所有的記憶都是個人的，無法再繁殖衍生的。所謂的集體記憶並非一種回憶，而是某種約定；這約定很重要，它關係著某宗事件的來龍去脈。³那些僅存在於台詞間的事件，並無法提供足夠有力事件的因果關係，存在於角色內在過程的動機無法透過舞台手法呈現，再加上導演選擇暴露了現場配音的技術人員以及跳脫寫實的迷幻燈光效果，使得原本平淡、毫無施力點的演出更為疏離，觀眾在無法投射自身經驗的狀況下，成為了事不關己的他者，整部戲最後也淪為了一場關起門來自怨自艾的呢喃。

除此之外，創作者選擇以女性作為主軸，「把社會上弱者的聲音表達出來，讓社會看到，弱者是用怎樣的角度去看社會的」⁴，這種看似以受壓迫者觀點進行切入，但是真的從女性的觀點出發了嗎？劇中因父親的逝世導致了母親略為神經質且失去重心的生活，在沒有足夠的鋪陳下，觀眾無從得知任何二者關係間的情感濃度，母親被形塑成無法跟上時代腳步且內心脆弱的中年婦女，雖能在女兒們的對話中：「在爸爸過世之後……」找到一絲母親狼狽樣貌的線索，然而在整個作品的篇幅中，導演並沒有運用手法多加著墨，單靠幾句簡單的台詞仍然無法挽救母親在劇中遭矮化和趨於扁平的困境。再觀看作為整部戲懸念的大表哥意外身故，在劇中的確有份量上的不同，在

三位角色的日常對話中多次被提及，甚至在姊妹出遊時，妹妹有大半的篇幅運用網路鄉民的口吻來呈現事發之後他人的反應。但是同樣的，創作者在前面的場次並沒有與事件相關的鋪陳或安排，反倒理所當然地將北捷隨機殺人案作為觀眾的集體記憶，試圖單就文字描述來召喚認同，此一單薄的方式作為全劇的核心，著實難具說服力。再回到角色——妹妹身上，過度地在意大表哥是個令人好奇的舉動，然而無論是文本還是演出中，創作者並未清晰描繪出大表哥的輪廓，致使觀眾無從得知妹妹心理動機的合理性。在情感寫實缺席的狀況下，角色又同時要面對諸多不可見的惡意和生活困境；導演也疑似受困於寫實風格的演出，在舞台調度上隔絕了其他呈現手法及想像空間，使得整部戲的焦點從原本意圖討論媒體的「惡意」游離到妹妹處境上的「弱勢」。綜合前述，媽媽對父親的依賴和妹妹對大表哥的執著成了箝制母女日常的枷鎖，未經鋪陳和被視為理所當然的情感連結與反應，成了女性籠罩於父權底下的刻板樣貌；再加上其他情節安排，如相親的安排以及妹妹在劇末向現實妥協而應徵的公關工作等，更是一再複製女性在親職上的不自主性以及無才笨拙的形象，在此敘事脈絡之下，創作者真的有傳達社會上弱者的聲音嗎？還是只有「她們就應該如此。」的冷漠？

「點出一個地獄，當然不能完全告訴我們如何去拯救地獄中的眾生，或如何減緩地獄中的烈焰。」——蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）《旁觀他人之痛苦》

《閉上雙眼是種罪》運用了淺白易懂的文字凌空畫出了一幅地獄的景象，直白了斷地寫下了一個家庭中成員所面臨的處境。然而過於巨大的無助不僅籠罩著社會，同時也籠罩了劇場，在沒有適當且足夠的情節脈絡疏通下，所有角色的困頓沒有了過去也找不到出口，觀眾面對著一個社會現況的描述和劇中人物的苦痛與悲淒，卻無法反饋、投射在自身的生命經驗之中，乃至於產生任何同理的可能，到了最後故事就只能故事、地獄終究只是地獄，角色們在故事中迷路，而我們卻只能旁觀，望向她們的苦難，無力回天。☹

2. 本段評論摘自 2016 年台灣文學獎劇本創作金典獎複審、決審會議會議記錄中林于竝老師的評論。

3. 蘇珊·桑塔格（Susan Sontag）著，陳耀成譯，《旁觀他人之痛苦》（Reading the Pain of Others），台北：麥田，2010，頁 25。

4. 本段評論摘自 2016 年台灣文學獎劇本創作金典獎複審、決審會議會議記錄中林于竝老師的評論。

展覽
與
活動
EXHIBITION
AND
EVENT

霓虹下， 遇見楊逵

文 | 覃子君 國立臺灣文學館 圖 | 鄭宏斌、唐草設計、三文工室SANWEN STUDIO

從楊逵壓不扁的玫瑰發想的霓虹穹頂。

太空霓虹

看見星系邊界的霓虹光芒，
波光粼粼，
沉浸在浩瀚太空。

受島上滋潤的人們，
有幸遇見對抗時代的傲骨，
那充滿熱忱、追求自由的靈魂，
不妥協、不屈服的精神，
領略我們徜徉字裡行間，挖掘未完的故事。

在有限的文學時空展場，創造新奇的藝文穹頂，有玫瑰鑲邊的影像，暗示楊逵的文學氛圍，春日來到臺文館一隅，觀眾會訝異這裡的策展帶點浪漫、些許迷離。

2018年12月，以作家楊逵為主題，從館藏的手稿《新生筆記簿》發想的裝置藝術「太空霓虹·閱讀楊逵」，在臺灣文學館1樓藝文大廳展出至3月。這次的策展概念，源自「拾藏」。

幕後：我們從藏品出發，寫下我們的提案

去年，臺文館以館藏品為主軸，推出藏品概念商品品牌「拾藏：臺灣文學物語」，同時也透過一篇篇書寫藏品概念之轉譯文章面對大眾，品牌下所產出的每篇文章都是作為一個文學博物館，面向民眾、產業界、藝文界所提出的提案書，希望我們的文學概念可以正視著大家所處的情境，成為讓大家看到的一道光，一起往前進，產出美好的方案。

在拾藏團隊負責藏品轉譯的作者群中，我們的重要夥伴許宸碩寫下〈重習語言與禁忌的遺骸——楊逵《新生筆記簿》〉一文，這數千字的提案書，透過再次詮釋成為了此裝置藝術的重要概念。開展同時，我們以楊逵手稿《新生筆記簿》研製的同名商品也同步上架，在藝文商店販售。我們將藏品所乘載之文學主題與時代脈絡，分別透過展覽、商品為載體，一紙紙手稿上的文字被轉化、詮釋發展不同的語彙，與博物館的觀眾、市場消費者展開對話。

幕前：文字躍起，幻化為光的舞者

在臺文館，藝文大廳是一個人群匯流的開放式公共空間。開館15年來，這個空間也乘載著館員們不同的想像與期待：「希望這是一個舒適的閱讀

拾藏商品新生筆記簿。
(鄭宏斌攝影)

在藝文大廳，遇見楊逵。(三文工作室攝影)

空間」、「讓觀眾看到的不僅是古蹟建築，如果我們可以給這個空間添一些文學氛圍」……。據此，我們初步設定了這次策展的關鍵字：「閱讀空間」、「拾藏」、「楊逵」。進一步，我們從楊逵作品〈壓不扁的玫瑰花〉，提出此裝置藝術希望呈現的核心概念：「象徵對生命充滿熱情，追求自由，不妥協、不屈服的靈魂。」正如楊逵此篇文章的原名〈春光關不住〉，從生活夾縫中找到光明的希望。

楊逵作品中的玫瑰意象，成了高掛的玫瑰，桌上的玫瑰，地上的玫瑰，此時的主角；時而附著在光影上，隨著時間軸，沿著大廳頂端垂下的霓虹簾幕，向在空間中往返穿梭的群眾，敘述著一篇篇絢麗的故事。作為觀看者，那泛黃的、橘紅的、紫藍的光影，像是映照在每個人的心中，那個隨著光線的指引，翩翩起舞的蝴蝶，努力參透出面對各種人生境遇的勇氣。桌上的對話框，印上簡單的提問，印上延伸閱讀的 QR Code 圖案，桌上擺放著楊逵手稿複製品，靜靜地在等待回應每個關切的目光。我們期待，可以讓文學與觀眾展開對話的方式，可以如此直接而單純的，像享受陽光灑下時那般自然與自在。

一篇從藏品拾起的故事

不管在陽光絢麗的早晨，或是在陰雨綿綿的午後，在博物館大門為您敞開的任何時刻，我們相信，在心與心相遇的那刻起，作家心心念念寫下的每一個文字，都能為我們帶來力量。或許，這就是我們需要文學的陪伴，最單純的期望。☒

《台灣文學研究學報》

二十九期專題徵稿 (預定截稿日期2019年6月30日)

台灣文學中的 流行與文化

本期以「台灣文學中的流行與文化」為專題，徵求相應主題之論文投稿。

以「流行文化」為視角，時序自日治時期1920年代以降至今，將文學中的創作、生產、閱讀置放「流行文化」的脈絡中來理解與探究，另外一方面亦可從相關理論分析、比較文學，探討台灣文學中的流行與文化。是以，歸納以下要點，提供參考：

1. 流行文化與大眾文學。
2. 流行文化中的「消費大眾」、媒介及出版市場行銷分析。
3. 流行文化現象，包括相關的文化工業、資本主義等研究。
4. 流行文化影響下的文學思潮、文本創作等。
5. 其他相關議題。

詳見本館網站

<http://www.nmtl.gov.tw>→最新消息→徵稿訊息台灣文學研究學報檢索資料庫 http://journal.nmtl.gov.tw/opencms/nmtl_search
本學報收錄至THCI，並獲科技部評比為「人文學核心期刊第一級」。

鐵犬異托邦文學賞 初探

文 | 鄭宜均 文化工作者
圖 | 編輯部

臺灣文學再傳捷報，臺灣因為文學而發光，也因為文學家默默書寫而讓我們的世界光彩奕奕。異質的存在，是文學極重要又富含弔詭的議題。由彼邦傳來夏曼·藍波安榮獲「鐵犬異托邦文學賞」殊榮，謹此為賀。

前言

「日本鐵犬異托邦文學賞」(Tekken Heterotopia Literary Prize) 至 2018 年底已辦理五屆。與日本最廣為人知的「直木三十五賞」(なおきさんじゅうごしょう)、「芥川龍之介賞」(あくたがわりゅうのすけしょう) 一樣，得獎者由主辦單位組成評審團隊，選拔出最合適的作品給予表揚。

異質書寫

日本鐵犬異托邦文學賞最新一屆的得獎者不是別人，而是你我熟悉的達悟族文學家——夏曼·藍波安老師。由此可見，鐵犬異托邦文學賞的評選對象不但不限於日本境內，也沒有書寫語言的規定，而是全球各地符合「異托邦」核心精神——「與當代資本主義相對的異質地方」的文學作品，都有可能獲頒該項文學賞。

夏曼·藍波安老師此回的得獎作品為 2018 年

10 月出版的《大海之眼：Mata nu Wawa》，而主要內容是在描寫達悟族的海洋文化精神如何面對漢文化以及現代化所帶來的挑戰與衝突。《大海之眼：Mata nu Wawa》不僅是首次獲頒鐵犬異托邦文學賞首獎的臺灣文學作品，同時也是鐵犬異托邦文學賞開辦以來第一次表揚的翻譯著作，顯示了臺灣原住民的書寫對於整體文學史發展的影響性，也讓國際讀者透過文學看見臺灣多元的文化，因此更加意義不凡。

文學獎的定位

鐵犬異托邦文學賞的主辦單位——「SUNNY BOY BOOK」，為東京的一間獨立書店，同時在網路社群經營了評論專欄，與眾多歐美文學獎項，包括：諾貝爾文學獎、英國曼布克獎、法國龔爾文學獎……等，定位有相當大的差異。歐美各國辦理的文學獎項，不論是公部門主辦還是私人企業冠名贊助，以「大眾出版圖書」形式受評最

2019年1月9日『毎日新聞』(夕刊)「鉄犬ヘテロトピア文学賞に台湾海洋民族の作家」

為常見；而鐵犬異托邦文學賞的主辦單位既為獨立書店，又將「異托邦」訂為評選核心概念，具有高度的獨特性。

鐵犬異托邦文學賞目前定位可視為「精神價值或特色」的「認證性質」文學獎項，而且是以創作者為核心。這樣的屬性不僅與英國曼布克獎、美國國家圖書獎等以「出版市場與產業鏈」為重點的文學獎項有著廣大的差異，也令人期待該獎項是否會在文學界帶領另一種風潮，因為辦理文學獎項經常要思考核心目標是要為某一作家或文學創作「背書」，增加其在出版市場的行情，還是純粹的學術、藝術層面的「價值認證」。以目前鐵犬異托邦文學賞的辦理情形來看，因為主要以 5 位文學相關工作者進行評論以進行選拔，而且只累積了五回合的辦理成果，整體上還是相當「小眾」，「認證」的特性相對下比較顯著。但文學與出版市場密不可分，因此鐵犬異托邦文學賞是否在規模與能見度增長後，也與英國曼布克獎等歐美文學、圖書獎項一樣，往「大眾出版市場核心」發展，也值得文學界關注！

鐵犬ヘテロトピア文学賞網頁

閱讀，從這裡啟程

戀風草青少年書房

文、圖 | 陳思嫻 作家

「閱讀可以讓自己放鬆、快樂，又可以學到知識。」有個孩子這麼說。對於青少年，我們的社會所應負擔的責任，也許就是把握最後一絲微薄的機會，讓他們在一生中還有喜歡書籍的可能性。這個故事是從一個家庭的陪伴到社區共讀的書香分享。

「喇！」一聲，拉開白色簾幕，書牆布在兩大面牆邊，一位老太太走進書店，詢問老闆：「我想唸書給孫子聽，可不可以為我介紹一本書？」手拿著老闆夫婦推薦的童書《愛德華的神奇旅行》，沒多久，老奶奶又回到書店：「這本書好感人喔，我一邊唸一邊哭，還有沒有這位作者（凱特·狄卡密歐）寫的其他書？」老奶奶捧著作者另一本小說《雙鼠記》，轉身離開，回家與孫子共享閱讀的樂趣。

被書香美好地傳染

這是發生在「戀風草青少年書房」的溫馨故事，該書店位於臺中市豐原區靜僻的公園旁，老闆邱景墩夫婦以及兒子邱玠澈，一家三口因為喜愛閱讀，六年前，在邱玠澈還是國小六年級學生時，開了這家書店，邱景墩上網看到戀風草這種適合當坡邊草的植物，可深扎土裡，決定拿來當店名，他詩意地解釋「戀風草」是：「愛戀微風的小草。」

曾是臺中市文化局長的葉樹嫻、路寒袖，留下的簽名。

這裡是非讀者的「禁區」。

起初，他們找來邱玠澈的國小同學，一起在書房閱讀，經過家長口耳相傳，這家臺灣最先以青少年為主題的特色書房，名聲不脛而走，吸引更多家長和青少年共組讀書會、玩桌遊、寫作。邱景墩夫婦說：「我們只是打開家裡的書房，歡迎大家進來閱讀。」而在書香濃郁的家庭中長大的邱玠澈，被問及「閱讀是什麼？」他不假思索回答：「可以讓自己放鬆、快樂，又可以學到知識。」更遑論時常到書店的小讀者們，也被書香美好地傳染。

「戀風草青少年書房」只限閱讀；對於拿起相機想用快門捕捉書店一景的背包客、下課後寫作業等父母接送的孩童、好奇的陌生人、觀光客……，對於沒有意願被書香傳染的人們而言，這裡可是「禁區」。因此，書店保留了特色，只介紹青少年文學讀物（尤其是獲得美國「紐伯瑞兒童文學獎」的書），科普類書籍則少見。

邱景墩夫婦一家三口都是愛「閱」者。

左／書店保留了特色，只介紹青少年文學讀物。
右／當作品印成鉛字，小朋友比誰都快樂。

預料外的收穫

六年來，書房落成至今，邱景墩夫婦觀察到，兒童閱讀的課外書比國中生更多，因為升學影響，到了國高中，家人和老師都不支持閱讀。而且，「我不曾看到一個小孩真的很喜歡閱讀，參加國小或國中讀書會的成員，都是家人要求前來的。」邱景墩表示，但也有遠從大雅和潭子來的讀者。

很難得地，書店除了推廣閱讀，還鼓勵寫作，開辦中投彰三地的作文比賽，徵獎文類為短篇小說和散文，邀請國文老師等人審稿。在網路發達的時代，閱讀習慣在生活中已漸稀罕，遑論撥時間安靜寫下文字，然而，投稿件數逐年增長，從剛開始五、六十件增加至九十件。而被要求投稿的讀書會成員，寫著寫著，效果顯見，邱景墩夫婦的用心可見一斑。

小朋友曾在去年書房舉辦的第一屆文學營，看見小說《魔神仔樂園》的作者邱常婷，訝於作家竟從書裡「走出來」；小麥田出版社讀過讀書會成員寫的讀書心得，覺得很不錯，於是在小說《神啊，你在嗎？》，收錄三篇讀書會成員的心得，

小朋友看到自己的作品變成鉛字印在書上，感到十分新奇。

……這些都是當初認為閱讀很不錯，很想開書店，卻不被看好的收穫。

把握一絲機會……

小魯出版社陳衛平社長曾說：「對於青少年所應負擔的責任，就是把握最後一絲微薄的機會，讓他們在一生中還有喜歡書籍的可能性。」邱景墩抄下這句話，當作自己開書房的座右銘。

屢被邀請講授桌遊與閱讀課程的邱景墩，亦是圖書館桌遊志工培訓講師，他希望能有更多機會在外演講，讓大家認識桌遊與閱讀；而戀風草青少年書房從不放棄滋長每一顆樂於閱讀的幼小心靈。☺

戀風草青少年書房
店長：邱景墩
地址：台中市豐原區北陽二街
開放時間：每週三~日營業13:00-20:00
部落格：<https://blog.xuite.net/justsorry/blog>
FB：<https://www.facebook.com/WLGbookstore/>

只有一種的直覺支配 著他們——前進！

文 | 陳成毅 文化工作者
圖 | 客家電視台

文學進入影視戲劇，豐富國人生活娛樂，繼去年的「台北歌手」播出，4月8日客家電視台播出同一工作團隊劇目「日據時代的十種生存法則」，揉合臺灣新文學之父賴和5部經典文學作品，帶出前進的年代知識分子與農民深刻的身影。

有倆個被時代母親所遺棄的孩童

在國立臺灣文學館的常設展館裏，陳設了一處「賴和書房」，被尊稱為臺灣新文學之父的賴和，行醫救人，寫文救世，在風華萬千的1920年代組了「臺灣文化協會」，透過發表演講、戲劇和文學，試圖引領一股思想改造風潮，團結臺灣，有人說那是屬於臺灣自己的文藝復興運動，不幸，短短幾年，文化協會分裂了，左派右派價值認同不一，各成一方勢力，於是，賴和寫下了小說〈前進〉：

在這被黑暗所充塞的地上，有倆個被時代母親所遺棄的孩童。他倆的來歷有些不明，不曉得是追慕不返母親的慈愛，自己走出家來，或是不受後母教訓，被逐的前人之子。……他倆不知立的什麼地方，也不知什麼是方向，不知立的地面是否穩固，也不知立的四周是否危險，因為一片暗黑，眼睛已失了作用。

在秦得隆開的醫館，兄弟討論著家鄉的紛紛擾擾。

這樣的時代描述，彷彿見證了臺灣每個歷史階段的困境，我們在一次又一次的對立價值中不斷往前邁進，不同的時代有著不同的對立。

由客家電視台所製作的《日據時代的十種生存法則》（以下簡稱《日》）以〈前進〉為故事原型，全劇12集改編賴和小說〈一桿秤仔〉、〈蛇先生〉、〈豐作〉、〈浪漫外紀〉，從一對價值對立的兄弟拉開序幕，重新將各篇小說揉合一體，

妄想甘蔗今年過磅大賺錢的秦得參，坐在滿滿甘蔗的牛車上，進到糖廠。

敘述這對兄弟如何在一次又一次的跌倒與困惑中，找尋前進的方向，找到前進的力量。

《日》劇擴大角色篇幅，讓原本只是〈一桿秤仔〉裡的秦得參，成了貫穿全劇的主人翁，性格綜合了賴和小說〈豐作〉裡的對農組和會社碎碎念，只盼甘蔗豐收能賣得好價錢的添福，生活環境維持了〈一桿秤仔〉裡的威麗村與秦家，一個小小的農村和窮人家；虛構出來的哥哥秦得隆，是賴和先生的某個側寫縮影，念醫學院參加左派讀書會，開醫館救人，教導農民新知識，力行新文化運動，盼望有朝一日，趕走日本人，卻意外染上命案，逃難回家。

前進！向著那不知到著處的路上

兄弟倆因為父親參與草根抗日事件身亡，母親因病過世，造就了截然不同的人生目標與生命

價值，秦得參妄想賺大錢，過好生活，反正日本人拳頭比較大，被統治的臺灣人還能怎麼樣，要比拳頭，下場終像爸爸那樣？哥哥秦得隆冀望改造社會，相信文明可以壯大自己，有朝一日便能擊垮日本，這也是父親的最大願望。

甘蔗綁上柴刀，秦得參一人衝進派出所殺警。

二人在一年一次製糖會社甘蔗磅秤作假的事件裡，衝突了起來，哥哥覺得申訴請願最直接，弟弟只想私底下賄賂警察以了事，為了生存，兄弟針鋒相對，一波又一波的危機與衝突，最後壓垮了兄弟各自所相信的價值與真理的，是那如虎的殖民體制，無情而現實地撕裂著原本深愛著的彼此。

面對殖民，沒有誰的方法對，誰的想法錯，就像在黑暗中看不見方向，只有前進，才会有方向；面對當代，混亂的民族、階級、資本、全球化議題，彷彿又回到原點，回到了〈前進〉裡的黑暗：

眩眼一縷的光明，漸被遮蔽，空間又再恢復到前一樣的暗黑，而且有漸次濃厚的預

被日警拘留的秦得隆涉嫌參加左派組織，被拷打審問。

示。失了伴侶的他，孤獨地在黑暗中繼續著前進。前進！向著那不知到著處的路上……

賴和與秦得參於獄中相遇，聊著不知方向的未來。

臺灣文學館的時空拼圖

文、圖 | 林建農 文史研究者

府城是臺灣國定古蹟最多之處，鷺嶺古地又是歷史過痕重中之重，臺灣文學館誕生於這個歷史蛋黃區，俯仰了十六年茁壯時光。文學取材於人們的物質生活與精神世界，臺灣文學館再一次凝視腳下發跡之處種種映像，拼圖故事說也說不完。

古早古早，現在叫做臺南、以前稱為府城，更早名為赤崁（saccam）的地方，曾有過「鳳凰七丘」，就是七處如小山丘的高地。

這七處小山丘，位居中心高處是鷺嶺。目前臺南市中西區民權路二段，國定古蹟北極殿裡面，懸掛有「鷺嶺」、「鷺嶺古地」等匾額，農曆九九重陽曾舉辦登高賞菊。廟的右前方往東，清代形成嶺前街、嶺後街，應該

就是因鷺嶺得名。

出身嶺後街（大約目前民權路一段），著名儒商林朝英（1739～1816），接手祖父、父親「元美號」，家族生意更是興隆。他熱心公益，書畫非常有名、後來在鷺嶺南坡興建園邸「一峯亭」，這「峯」也應該就是指鷺嶺。

鷺嶺有多高？洪敏麟《臺南市市區史蹟調查報告書》（臺灣省文獻委員會編印）指出，鷺嶺海拔約十二公尺。若以現代住宅每層高約三公尺，四層樓或四樓半的高度而已。

不過，北極殿左前方不遠，民權路二段、永福路口的大井頭，曾是先民渡海來臺，從鹿耳門換小船進入臺江內海，往東登岸重要渡口。小船在寬廣臺江搖搖晃晃行駛，遠遠所見的鷺嶺，應該「仰之彌高」吧。

十七世紀開始，荷蘭、鄭氏先後佔領統治臺灣，目前民權路二段形成街市，並與忠義路發展出十字大街。清領時期在福建省轄下增設臺灣府，雍正初期的1720年代，首先以木柵圍城。臺

灣府終於有城，可以稱為府城了。

清領臺灣一府時期（1684～1875），坐落目前臺南舊市區的府城，是全臺灣政治、經濟、文教、軍事中心。來臺官員和文人雅士、騷人墨客，留下為數可觀詩詞與文章，描述當時稱為臺灣的臺南地景。

光緒十一年（1885），清廷宣布臺灣建省。後來臺灣府北遷，原臺灣府改稱臺南府，原臺灣縣變成安平縣。

再過十年的1895年，臺灣在馬關條約中被割讓給日本，當時是清光緒廿一年、日本明治廿八年，此後開始日本時代。

日本治臺五十年，因應交通與建設，府城的城牆與城門被拆毀。二十世紀初期「市區改正」後，舊城風貌大幅翻新，新時代出現許多新建築，地景急速變化。

大正五年（1916），鷺嶺南坡出現馬薩式屋頂臺南廳。這一年，臺南市出現許多「町」的地名，臺南廳前面圓環命名為大正公園。大正天皇的皇子裕仁，被立為皇太子，也就是後來昭和天皇。隔年，臺南孔子廟開始解

昭和初期的台南市區地圖。

體重建，臺南公園落成啟用。

四年後臺南廳改為臺南州廳，周遭出現許多公共建築。1945年太平洋戰爭結束，盟軍轟炸破損嚴重的原臺南州廳，「改朝換代」為空軍供應司令部、臺南市政府。

臺南市政府遷往新市區後，民國九十二年（2003）原臺南州廳修護完成，指定為國定古蹟。十月十七日臺灣文化日，籌備多時的臺灣文學館開館營運，從此古蹟展現新風華。

不僅原臺南州廳變成國立臺灣文學館，日本時期留下的

公共建築，指定為古蹟後，也有了新用途，包括葉石濤文學紀念館、臺南市美術館等。原臺南神社戰後歷經忠烈祠、體育館、「公十一」地下停車場後，改建為嶄新的美術館2館。

原臺南城中心臺南州廳一帶，在縣市合併的大臺南市，正以文學、美術、文創等，邁向歷史與文化新里程碑。且讓我們以散步方式，透過《臺灣文學拼圖》一起來走讀，親近這座城市新形成，充滿歷史底蘊的文化園區。☒

鷺嶺古地題匾。

臺灣文學館前生與今世

文、圖 | 林建農 文史研究者

國立臺灣文學館硬體空間位址溯源到清代三界壇，軟體資源除了當代新創外，還有無數古典漢文、日治時期資料，可以說文學館身世三代可考，且讓資深達人一一細數。

臺南，曾是臺灣首府所在，歷史悠久的文化古都。

市區有座百年建築，典藏臺灣文學寶藏，內在世界熠熠生輝，古蹟再利用展現新風華。

這座國定古蹟，曾是日本佔領統治臺灣時期的臺南州廳，管轄目前臺南市與嘉義縣、嘉義市、雲林縣。戰後先充當國民政府臺南州接管委員會辦公室，再

成為空軍供應司令部、臺南市政府，現在是國立臺灣文學館。

光緒二十年（1894）甲午戰爭，大清國戰敗，翌年簽訂馬關條約，將臺灣和澎湖群島割讓給日本。1895年6月17日，日本在臺首任總督樺山資紀於臺北舉辦始政式，展開半世紀日治時期，當時為明治二十八年。

日本領臺初期沿襲清國舊

制，改臺北、臺灣、臺南三府為三縣（或民政支部），改縣、廳、直隸州為支廳（或出張所）。此後行政區劃屢經變革，三縣改為六縣，下置廳和辨務署。

1901年第四任總督兒玉源太郎時期，改縣、廳、辨務署為廳、支廳，共劃設二十廳。第八任總督田健治郎為實施地方自

治，1920年改廳、支廳為州、廳、支廳、市、郡，確立臺北、新竹、臺中、臺南、高雄等五州，及花蓮港廳、臺東廳。

在改廳為州以前，臺南廳原設在清代臺灣道署，目前臺南中西區永福國小一帶。1909年10月，全臺劃為十二廳，臺南廳與臺北廳、臺中廳同為一等

廳，總督府指定另找新地點興建廳舍。第二年，臺南孔子廟（坐北朝南）背後，面向前總督兒玉壽像的臺灣銀行宿舍區，被選為臺南廳預定地。

1907年設立的兒玉壽像，位置就在目前湯德章紀念公園內，紀念1898年至1906年擔任臺灣總督的兒玉源太郎。

走進臺灣文學館，欣賞文學的內在世界和舊建築構件。

兒玉任期長達八年，但他實際在臺灣時間不多，政務委由民政長官後藤新平處理，「兒玉、後藤時代」對日本殖民臺灣影響很大。兒玉調職離開三個多月後，死在中國東北的南滿鐵道株式會社創立委員長任內，臺南於三界壇街豎立壽像紀念。

三界壇街原有一座三界壇，祀奉天官、地官、水官等「三

界公」。清代有名儒商林朝英（1739-1816），著名園邸「一峯亭」就在這裡。

1906年10月，臺南廳「因防備火災及他緊急上起見」，以告示第131號，計畫在三界壇街開闢空地，同時拓寬龍王廟街（今南門路）、下橫街（今永福路）等道路。翌年，空地內豎立兒玉壽像，至今仍有老一輩臺南

人，稱當地為「石像」（chiòh-siōng）。

三界壇街開闢防火空地五年後，1911年公布的臺南市區改正計畫，拆除臺南城的城壁作為幹線道路，導入歐美幾何型「街廓」概念。防火空地闢建圓環，成為都市計畫中心點，並逐步以放射狀拓寬，共分出七條主要道路，通往市區各處。

臺南州廳時期市區地圖。

上／湯德章紀念公園。

下／臺南孔子廟迭經修復，大正年間碑記立在園區。

大正五年（1916），這座臺南市區中心圓環命名為大正公園，戰後改名民生綠園。民國八十七年（1998）改稱湯德章

紀念公園，六年後公告原大正公園為市定古蹟，至今依然是市區最重要交通樞紐。

1909年臺南廳首度提報新

廳舍預定地，是前清臺灣府城隍廟右後側，原臺灣府（後來改稱臺南府）府署和鴻指園。這是清國治理臺灣的行政中心，包括原崇文書院、考棚等，都在目前衛民街兩側，但總督府有意見。

後來臺灣銀行宿舍區雀屏中選，主要是接近原臺南城中心，面向的兒玉壽像周邊規劃為廣場，市區改正道路交會點。而且基地方整，四周空曠較少民居，可省減拆遷補償和民怨。

當時臺南廳預定地以南，是入口懸掛「全臺首學」匾額的臺南孔子廟，也就是清代臺灣最高學府的府學所在。

預定地東側有龍王廟，廟前是嘉慶二十年（1815）落成的「重道崇文」石坊，旌表捐資修建臺灣縣縣學的儒商林朝英。光緒三年（1877），旅臺的廣東、廣西人士，在龍王廟街改建嶺南

府城舊地圖翻拍，對照今昔，包括府署、考棚…留痕深刻。

公所為兩廣會館，粵式建築相當雄偉。此外，臺銀宿舍區西側的重慶寺，是府城「七寺八廟」之一，應該很多人出入。

可是，百餘年前臺南廳預定地，卻有個非常鄉土味的地名，叫做「牛屎埕」。為什麼有這個

名稱？或謂當地曾有清代巡臺御史衙門，民間因此稱為「御史埕」，後來訛音為「牛屎埕」。

然而，巡臺御史在康熙末年朱一貴事件（1721）後才設，到乾隆五十二年（1787）正式裁撤。閩南發音「御史」（gū-

sú）和「牛屎」（gū-sái）有別，當地真的有「御史埕」嗎？令人好生疑惑。

「牛屎埕」以南孔子廟，創建歷史可追溯到永曆十九年（1665），明鄭初期先師聖廟，最初地名為承天府鬼仔埔。

三百五十多年前的「鬼仔埔」，應該算是荒郊野外，與如今東大成坊前面南門路「車水馬龍」，簡直不可同日而語。

臺南廳新址確定後，由總督府營繕課技師森山松之助設計，大正元年（1912）年底完成設計圖。開始施工後，1913年10月11日舉行上樑典禮，1916年5月20日完工搬遷。

新臺南廳是磚造承重牆、鋼梁、及鋼筋混凝土的二層樓建築，屋頂為銅瓦馬薩式屋頂，正門立面左右都有一座圓柱形衛塔。兩年後開始增建兩翼部分，1920年臺南廳改稱臺南州，臺

南市役所也遷入新州廳右翼次入口。

臺南州廳設計者森山松之助（1869－1949），東京帝國大學畢業，在臺灣十多年，監造設計許多官廳建築。著名並留存的有，原遞信部（今交通部，1909）、原臺北水道唧筒室（今自來水博物館，1909）、原臺中州廳（今臺中市政府，1913）、原臺灣總督官邸改修（今臺北賓館，1913）、原臺南地方法院（今國定古蹟臺南地方法院，1912）、原臺北州廳（今監察院，1915）、原鐵道部（今臺灣鐵路局，1917）、

原臺灣總督府廳舍（今總統府，1919），大多列為古蹟或歷史建築。

臺南州廳建築雄偉，和稍早落成的臺南地方法院，都有馬薩式屋頂。這是法國人馬薩（François Mansard, 1598-1666）發明，盛行於19世紀中葉法國，屋頂有折面。室內屋架為五角形，上坡緩而下坡陡，鋪石板瓦或銅片瓦，開有通氣窗採光通風。

當年，從臺南驛（火車站）出來，沿大正通（目前中山路）到州廳，兩旁沒有現在高樓，遠遠就可看到馬薩式屋頂，有如一

臺南州廳舊建築再利用，馬薩式屋頂（圖左）、衛塔（圖右）左右輔助，形成仰望的視覺。

頂充滿威權的官式大帽子。對老百姓而言，正所謂「望之儼然」，更是敬畏統治者。

臺南廳落成的大正五年（1916），大正天皇的皇子裕仁，被立為皇太子。五年後，裕仁皇太子出任攝政，1923年4月，「東宮行啟」來臺巡視十二天，行程包括基隆、臺北、新竹、臺中、臺南、高雄、屏東和澎湖等地。

1926年底，裕仁繼位天皇改元昭和，1928年底舉行登基大典。兩年後，臺南州廳左側興建「御大典紀念塔」，1938年改為合同廳舍的消防瞭望塔。

也是臺南廳落成那年，官方計畫整修後側歷史悠久的孔子廟。隔年的1917年，先將孔廟內的公學校，遷到目前樹林街、開山路口臺南大學附小現址。7月開始解體重建，翌年3月完工，形成如今孔廟格局，臺南廳長枝德二特別立碑說明始末。

日本時代以「町」為行政區劃，也就在臺南廳啟用那年，臺南市制定各町的名稱。臺南廳、

消防瞭望塔曾是此地最高拆候地點，整修後立面鑲有時鐘。

孔子廟，和去年改作美術館的原臺南警察署，都劃為幸町，後來遷入州廳的臺南市役所，出入口朝幸町（目前南門路）。當時臺南廳前面闢為圓環的兒玉壽像，一度計畫命名「兒玉公園」，最後以所在地為大正町，取名大正公園。

大正公園周邊七條要道，是逐步甚且分丁目，一段一段開闢的。花園町（今公園路）、大正町（今中山路）、錦町（今民生路）、清水町（今青年路），接

著幸町（今南門路），再來末廣町（今中正路前段），最後銜接圓環的是開山町（今開山路）。

台灣文學館前七條通路指標。

武德殿

臺南廳後來改稱州廳，成為嘉南平原行政中樞，陸續新建或遷建許多官方廳舍。這些公共建築包括，臺南山林事務所（1925）、臺南警察署（1931）、臺南州州會（1935）、第二代武德殿（1936）、臺南合同廳舍（1938）消防詰所、警察會館、錦町警察官吏派出所聯合辦公室）、臺南愛國婦人會館（1940）、嘉南大圳組合事務所（1940）。

1926年，施工四年的臺南

新運河完成，4月25日舉行開通式，取代原五條港淤塞的舊運河。安平和市區各設有船溜（停泊碼頭），方便船筏直抵臺南市中心。

當時市區船溜在目前中正路、康樂街口以西，俗稱「運河盲段」處，運河開通式在此舉行。官方鼓勵加上工商界動員，配合媽祖遶境盛況空前。據《臺南新報》報導，各團體共計1萬5000人參與，場面熱烈非常轟動。

上／原嘉南大圳組合事務所
下／原臺南州州會

新運河開通翌年，末廣町商家組成「店舖住宅速成會」，曾有170多家參與。後來日本籍22家，1931年請技師梅澤捨次郎規劃，興建連續的店舖住宅。第二年完工後，末廣町成為臺南市第一條整體規劃設計的商店街區，取代目前民權路二段的原府城大街。

位於末廣町二丁目的林百貨（Hayashi），1932年12月5日開幕，成為最摩登的新地標。店內包括頂樓共六層，民眾習慣

整修後的林百貨遊人穿梭日夜忙碌，頂樓留有舊神社。

稱為「五層樓仔」，把現代化升降機叫做「流籠」。許多鄉下人家到市區，「褪赤跤（thìng-tshiah-kha）·戴瓜笠（tikue-lèh）·坐流籠（tsēliū-lóng）」，打著赤腳、頭戴斗笠趕來搭電

梯，成為新興「國民運動」。

商店街帶動末廣町繁榮，有如日本東京最熱鬧的銀座，目前中正路上，忠義路口到永福路口的末廣丁二丁目，因此被稱為「銀座通」。林百貨對面直通臺

南州廳左側，末廣町一丁目也拓寬銜接大正公園，從臺南驛到末廣町的交通更方便了。

末廣町銀座通往西，與西門町交接。當地早在 1905 年，興建臺灣第一座公有零售市場，稱

為臺南市場。後來，清水町（今青年路）府城隍廟對面完成東市場，臺南市場改稱西市場，民間稱為「大菜市」。

銀座通繁榮以來，臺南市役所打鐵趁熱，在西市場噴水池周邊興建淺草商場，西市場後面建造露天營業的「露店」。然後，又將尾端田町魚塢、水萍塢填平，建造「盛里場」，戰後漢字寫作「沙卡里巴」，小吃集中盛極一時。

把握末廣町商機的，還有原在臺南驛前面大正町的勸業銀

行，臺南支店於 1937 年遷建到林百貨斜對面。騎樓挑高三層樓的柱廊，有如埃及神廟，戰後成為臺灣土地銀行臺南分行。

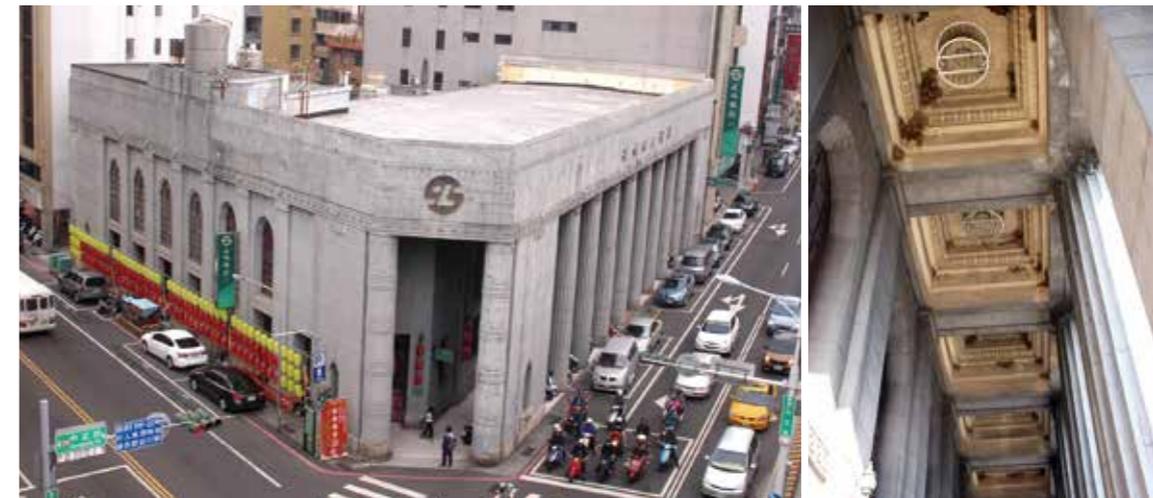
另一方面，原在府城大西門外，以水仙宮為中心的貿易中心五條港，不敵大環境衝擊。1941 年臺南州宣布解散三郊組合，合併於臺南商工會議所，並拍賣三郊原有產業。昔日商業巨賈臺郡三郊，就這麼「莎叻哪拉」，走入歷史說再見了。

末廣町、銀座通、沙卡里巴，因為日本時代市區改正，成

為臺南市最繁榮商業區，大大改變了舊城區地貌。

可惜好景不常，太平洋戰爭末期，盟軍猛烈轟炸臺灣。1945 年 3 月 1 日，臺南無預警出現大量軍機空襲，許多家毀人亡。臺南州廳周遭行政機關林立，與末廣町林百貨一帶商業區受創嚴重，孔廟、泮宮石坊等至今彈痕累累。

同年 8 月，美軍在日本廣島、長崎各投下一顆原子彈，傷亡慘絕人寰。昭和天皇很快發表〈終戰詔書〉，並透過「玉音放

臺南土銀挑高柱廊，俯仰視角讓人感受歷史建築實在不同凡響，家燕結巢在高處。

葉石濤文學紀念館側方，可見原山林事務所留下的兩樹高松。

送」，宣布無條件投降，臺灣、澎湖群島交給盟軍。

民國卅四年（1945）10月，盟軍代表接收臺灣，陳儀擔任臺灣省行政長官，在臺北公會堂受降。臺南州接管委員會於滿目瘡痍的原臺南州廳升旗，象徵完成接收，但廳舍嚴重損壞而閒置。

四年後，國共內戰失利的中華民國政府撤退來臺，空軍供應司令部從上海移防臺南，第三辦公處利用原臺南州廳辦公，前後將近二十年。期間，因為屋頂破損嚴重漏水，曾經整修並增建。

1969年4月，空軍供應司令部司令陳御風將軍，將廳舍

移交臺南市長林錫山，原臺南州廳整修後，成為臺南市政府。1980年市長蘇南成任內，增建後側臨友愛街的五層辦公大樓。

臺南市政府使用這棟建築27個年頭，1996年10月1日遷往安平新市區（五期重劃區）新大樓。原臺南州廳指定為市定

古蹟不久，文化部前身文建會開始修護再利用計畫。1999年4月拆除舊市府後側行政大樓，6月底舉行開工動土典禮，復原

馬薩屋頂、外牆、門窗等，並補強原有結構。內部改建為地上二層、地下三層，後側為文化資產保存研究中心。

2003 是很重要的一年，原臺南州廳修護各項工程完成，9

月被指定為國定古蹟。10月17日臺灣文化日，籌備多時的臺灣文學館開館營運，從此邁向新里程碑。

臺灣文學館開啟古蹟再利用新貌，原本森嚴的統治、軍事、行政機構，脫胎換骨為可親可近的文學基地。緊鄰的原臺南州州會，在臺南市議會與市府遷往五期重劃區，一度作為攝影文化會館，再闢為議政史料館，目前整修中。

臺文館後側，面臨友愛街的原臺南山林事務所，在臺灣文學前輩作家葉石濤辭世後，改為葉石濤文學紀念館。府前路一段靠近南門路口原臺南愛國婦人會館，修護後轉型為文創 PLUS—臺南創意中心。曾帶動末廣町商業發展的林百貨，也在完成修護後，以文創百貨店型態重新開放，吸引許多文創店家進駐。

位於南門路、友愛街口，臺文館右側的原臺南警察署，修護為臺南市美術館1館，去年10月17日臺灣文化日開始試營運，當天正好臺灣文學館開

臺南美術館1館（下圖）緊鄰臺灣文學館，2館（上圖）建在原来的公11地下停車場上方，碎形屋頂和多正面設計十分前衛。

館 15 周年慶。三個多月後，忠義路、友愛街口新建的南美館 2 館也隆重開幕，為臺南市藝術文化開啟新頁。

臺文館左側的原臺南合同廳舍，整修後逐步恢復消防使用，其中一部分將闢為消防史料館。

現存臺灣最早的原臺南氣象測候所，日治初期的 1898 年，矗立昔日府城最高點鷺嶺。這不僅是 19 世紀末期臺南市為最高建築，也是當時臺灣少見高聳造型，民間稱為「胡椒管」。測候所啟用 100 年時，指定為市定

古蹟，五年後升格為國定古蹟。中央氣象局新建南區氣象中心後，「胡椒管」展示部分早年觀測儀器，去年開始整修，完成後將繼續開放參觀。

歷史比原臺南州廳早的臺南公會堂（1911 年），坐落清代

左上、下／吳園公會堂立面莊嚴，園內新闢王育德紀念館。
右上／百年測候所，以胡椒管造型成為當地人呼喊的名稱。
右下／從赤十字到愛國婦人館，廣場寫生嬉戲，俱成歷史腳蹤的一部分。

臺南地方法院與臺南州廳都是此地建築偉構。

四大名園之一的吳園（枋橋頭吳尚新宅邸），戰後曾作為中山堂，供臺南社教館等機構使用。古蹟修護完成後，吳園公會堂提供藝文表演、展覽等，北側排屋去年 9 月成為王育德紀念館。

新開幕的臺南市美術館 2 館，曾是日本時期的臺南神社（1923），戰後改為忠烈祠、體育館和「公十一」地下停車

場。臺南神社紀念日本征臺的北白川宮能久親王，他率軍進入臺南城，不久死於富商吳汝祥「宜秋山房」側邊廂房，後來闢為御遺跡和博物館。吳汝祥是「磚仔橋吳」，與吳園的「枋橋頭吳」，祖父是堂兄弟。

原臺南神社南側，隔著福安坑舊名馬兵營，是《臺灣通史》作者連橫故居，1912 年興建為

臺南地方法院，與原臺南州廳同樣由森山松之助設計。這棟建築列為國定古蹟，2016 年底修護完成開放參觀，定期舉行司法主題展覽。

臺灣文學館，在臺南市古蹟最密集區域中心，成為可親可近的文學基地。不僅熠熠生輝，更將與鄰近古蹟串聯，展現更精彩、有深度的歷史與文化。☒

臺文館神祕的密室！

文 | 陳建成 作家 攝影 | 國立臺灣文學館

為呼應臺文館鼓勵母語多元書寫之用意，作者以過去參訪本館經驗進行創作，內文書寫文學館密室的探訪，虛實莊諧筆調之中，帶領讀者窺看經營文學館舍的來龍去脈。密室裡面蒐藏著作家的語言和作家的故事。

國立臺灣文學館就親像一座起佇臺南市中心的文學城堡，建築典雅壯麗，城內有文學相關的圖書收藏、行政部門、中庭禮堂、大小展覽室、會議室，規年透冬開放予民眾參觀，無論是來朝聖，參與風雅的文學之旅，猶是穿新娘衫來翕相（hip-siòng 攝影）取景，將美好的情境收入結婚的紀念相簿，後日仔尪仔某冤家的時會當回想曾經是遮爾浪漫。

城堡內面有一間 22 坪大，藏佇地下的密室，十分神祕，無

佇參觀的路線嘛無開放，毋管你佇館內按怎逛來逛去，凡勢永遠攏揣袂著，就親像哈利波特電影的「消失的密室」，干若（kana 只有）佇茫茫渺渺的傳說中漂流，無法度揣著入去的路。甚至，連一寡仔長期佇江湖、文壇走跳，功力高深閱歷豐富的大俠或者大師，嘛干焦聽過風聲爾爾，毋知影有啥物人真正入去過。所以，這間密室內面實際上咧做啥，敢有揣啥物神祕的任務，到底敢真正有這間密室，猶是敢有佇三度空間內面，閣是另外生出來的種種猜測。

當然，這一切攏是佇無清楚實際的情形，無中生有想像出來的。毋過，文學這個領域，本來就是建立佇無形的想像上，毋比賣車、賣厝，抑是賣煙腸大腸有實際會當食著的物件，好比葉石濤寫的小說，就是對伊頭殼內虛

虛實實的想像創作出來的，而且所創造的人物場景，袂佇現實的時空中老去抑是殘敗風化，會一直活咧，冊若掀開就會跳出來，毋管經過幾代人。

所以，若欲放隨在文學界的人用想像來猜測彼間密室的話，可能會想像出比事實精采一百倍的故事，甚至有人會因此得著臺文館家己主辦的文學獎，毋過，事實真相卻是會永遠掩埃牢（tiâu）咧。好比我就捌想像密室內面可能關一个非常厲害的文學大師，功力親像周星馳《功夫》電影內面的「火雲邪神」按呢，若共（kā 給）放出來的話，恐驚會有一大堆人去予拍甲破功去。另外，我一个寫偵探小說的朋友是猜測敢會佇密室咧做文學基因改造的實驗，看欲按怎予因仔生出來就會曉唸詩，抑是會當偷偷植入政治人物的頭殼內，予

呂赫若著作《清秋》封面修護補洞。

伊較有中心思想，袂不時搖來搖去，咱逐家較安全。

臺文館方面可能嘛有意識著，因為內面的成員攏有文學寫作能力，知影想像的力量，特別是攏知影內情，已經被剝削對密室想像的樂趣，所以決定欲掀開密室的神秘面紗！

其實彼間密室是真正有攏重要任務的，叫做「文物修護室」，雖然無大，毋過卻是扮演承擔臺灣文學歷史文物的修護保存重

責，甚至比基因改造的實驗閣較重要，因為欲控制和預防會造成文物劣化、損害的各種因子，自 2009 年設立至今，攏無對外開放，致使予逐家累積出真大的好奇，發揮無限的想像力。所以，佇 2018 年 11 月 9 日臺灣文學館首度邀請媒體進入修復室，拜訪內面的「修復師」，證實的任務是以高超的專業技術修復記錄臺灣文學歷程的珍本，用盡心思保存古物。

蘇碩斌館長親身帶領逐家進入密室，內面有幾個穿類似白色醫袍的「修復師」，運用各種的精密儀器恰工具，分別替台頂各種冊典文物進行修護，有的「診斷病情」，有的「醫療」，有的「手術」——毋知按怎，予我聯想著成大病院的加護病房，雖然無共文物插管。

「文物保存是一項非常幼路而且專門的技術。咱一般紙本冊籍的保存，就算固佇書櫃內面，毋免幾冬就會反黃，更何況是經歷數十年甚至百年的珍本。臺文館修護室面對的挑戰包羅萬象，冊皮斑駁碎裂（書皮經長年翻閱的斷裂、歷久形成的斑駁）、內頁反黃的水漬、蟲蛀缺角、紙張酸化脆裂、頭前用的人黏補破的膠帶、遭受書寫墨水腐蝕的紙張……等等狀況，攏需要修復師

2019 TAIWAN LITERATURE AWARD

臺灣文學 金典獎

小說—散文—新詩—非虛構書寫……
劇本創作—臺語新詩創作
客語新詩創作—原住民漢語新詩創作

總獎金
340萬

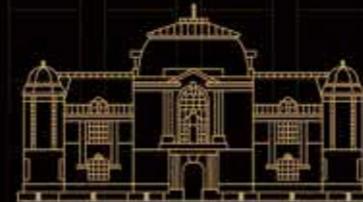

徵獎類別
圖書類 範圍 類型不限之文學作品，包括小說、散文、新詩、非虛構書寫、劇本及其他評審委員認定屬文學作品者。
資格 2018年8月1日至2019年6月30日（新詩作品為2017年8月之後），於本國出版之書籍。
創作類 共分劇本、臺語新詩、客語新詩及原住民漢語新詩四項。

獎項及獎勵
圖書類 入圍數額至多30名，入圍作品僅領入圍證書一式。
1 金典獎，共取8名，其中1名為〈金典獎年度大獎〉，獎金新臺幣100萬元，獎座壹座；7名為〈金典獎〉，獎金每名新臺幣15萬元，獎座壹座。
2 禧館獎，共取3名，獎金每名新臺幣15萬元，獎座壹座（資格限第一本文學出版作品）。

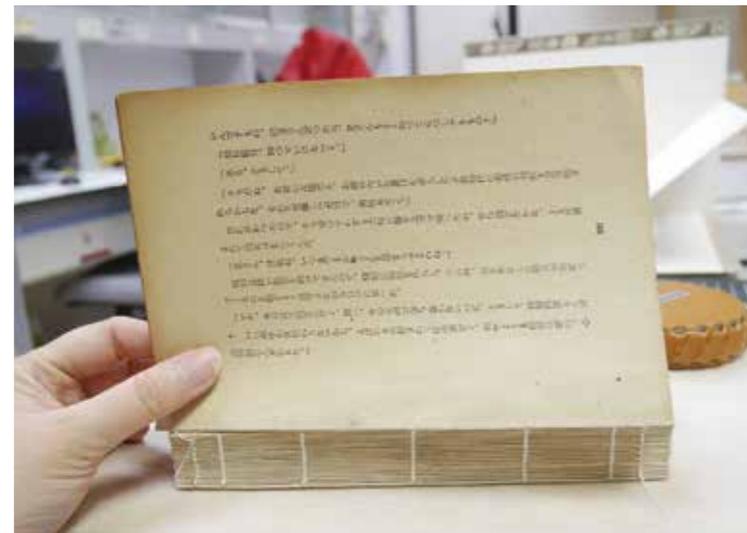
創作類 每項入圍數額至多5名，入圍作品僅領入圍證書一式。
1 劇本創作獎，取1名，獎金新臺幣30萬元，獎座壹座。
2 臺語新詩創作獎，取2名，獎金每名新臺幣10萬元，獎座壹座。
3 客語新詩創作獎，取2名，獎金每名新臺幣10萬元，獎座壹座。
4 原住民漢語新詩創作獎，取2名，獎金每名新臺幣10萬元，獎座壹座。

報名流程
一律網路登錄報名，於收件期間至「文化部獎勵補助費資訊網(網址<https://is.gd/7ntRog>)」進入網路報名系統。於「2019臺灣文學金典獎」網頁完成報名手續。報名者應以A4紙列印報名表，並於參賽者及出版社欄位簽名或蓋章後，連同應繳紙本資料，以雙號郵寄本館。郵寄信封註明「2019臺灣文學金典獎」及「徵獎類別」，收件地址：「700臺南市中西區中正路1號，國立臺灣文學館公共服務組」。

2019 6.1 → 7.1

徵獎收件日期 (以郵戳為準)

呂赫若著作《清秋》破損內頁經修復後重新裝幀。

細膩處理，予紙製品『回春』。紙本以外，立體文物的收藏更加愛費苦心，每一項物件擺必須以手工量身訂做。」

修復保存的方法，除了控制穩定的溫溼度，生物病蟲害防治俗杜絕有害的光源以外，所使用的材料擺必須無含帶酸性，無含木質素、硫磺物等雜質，製作的保護措施需要針對藏品的需求打造，按呢才會當予文物受著上好的保護，上久長的保存。

「過去已陸續完成修復的重要古物真濟，逐家較知名的，包含劉吶鷗、楊逵、楊熾昌等臺灣重要文學家的捐贈文物，2018

年開始修復呂赫若的文物。」蘇館長笑笑講：「這擺掀開修護室的神祕面紗，特別邀請逐家來參觀，就是欲予逐家親身看著臺文館為著保存臺灣文學的根基，歷來所做的努力。」

看起來，這擺的參觀不止仔有意義，雖然我對「密室」的想像已經予館長破害去矣，內面無

關「火雲邪神」，是關一群為臺灣文學歷史文物拍拚盡心的「修復師」，若照這個外號推測起來應該功夫嘛真厲害才著，無輸「火雲邪神」，閣是佇佇正派的這片，為著搶救舊冊恰時間咧戰鬥。而且，嘛參悟一个關於愛惜舊冊的新境界：

神秘的意愛，是為著一代傳過一代，永遠的珍藏……

網路報名

出版線上

文采連峰：深耕本土邁向國際

文 | 陳慕真 國立臺灣文學館 圖 | 莫佩珊

本期推介的出版品，期為臺灣文學全方位發聲，邁出多元分進的步伐。

客家文學年度大書《發展年表》、《客音傳揚》上架

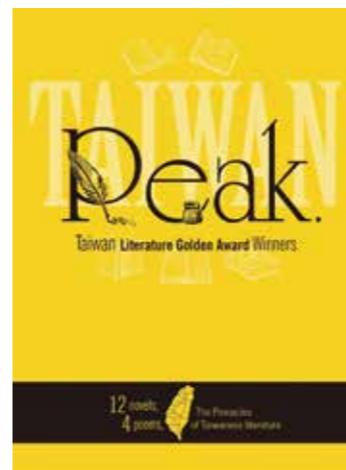
客家文學為臺灣文學重要的一部分，惟過去較少受到關注及投注研究資源。為建置臺灣文學基礎史料，梳理客家文學在臺灣文學史上發展的脈絡及成果，本館於 2018 年與客委會客家文化發展中心共同合作「客家文學發展年表撰寫暨出版計畫」。本書以年表的形式，全面呈現客家文學自明清、日治、以迄戰後的軌跡，時代從 1650 年起橫跨 300 餘年。其中收錄一百餘位臺灣客籍作家材料，內容則蒐羅了客家文獻、作家及民間藝人生平、文學著作書目、文學研究評論、文學相關活動等內容，時間斷代涵蓋古典、現代，及至當代母語創作。期待本書的出版能為客家文學在臺灣刻印的足跡留下紀錄。

本館於 2016 年首次執行以客語文學為主題的研究計畫——「客語民間文學身影採集保存計

畫」，此計畫委託靜宜大學臺灣研究中心執行，以尚會傳唱客語「傳仔」的耆老為對象，展開採集和保存。前後共採集張有財、張秋臺、賴仁政、魏勝松、謝其國等五位客家民間文學傳承人，並逐一錄下他們的身影與作品。有感於民間口傳文化日漸凋零，調查和採集有其急迫性及延續性。因此，本館復於 2017 年進行「客語民間文學身影採集保存計畫」（第二階段），再採集了劉玉鶯、王慶芳、傅明乃、黃鳳珍、鄭榮興等五位傳承人的身影與作品。為使民眾乃至研究者認識客語民間文學、並加以運用，本館集結了兩年度採集的十位傳承人的影像、聲音、作品及其文字化紀錄。期待透過《客音傳揚》這本書再現客家語言與文學的生動藝術。

文采連峰： 推介臺灣文學金典獎的國際版權行銷

本書收錄 16 本臺灣文學金典獎得獎作品之英文摘譯。包含 12 本長篇小說集：連明偉《青蚨子》、陳耀昌《傀儡花》、顏忠賢《寶島大旅社》、李喬《V 與身體》、賴香吟《其後》、張萬康《道濟群生錄》、童偉格《西北雨》、巴代《笛鶴：大巴六九部落之大正年間》、陳玉慧《海神家族》、霍斯陸曼·伐伐《玉山魂》、莊華堂《巴賽風雲》、郭強生《惑鄉之人》；4 本新詩集：吳晟《他還年輕》、陳黎《朝/聖》、白靈《昨日之肉—金門馬祖綠島及其他》、向陽《亂》。未來將於國際重要書展進行推廣，以此強化版權售出，期能將臺灣作家和作品推向國際舞台。

《甜蜜的負荷——吳晟詩文雙重奏》再譜越南文版

根據內政部 2017 年 11 月的統計，臺灣的新住民人口數已經達到 52 萬人，其中越南籍的新住民人口數居第一高位。在臺灣和越南日益密切的關係中，推行臺灣文學的越南文譯本實有必要。考量越南社會目前發展經濟的同時所必須面對的環境、土地議題，因此本館特別精選臺灣著名詩人、散文家吳晟 15 篇詩與文，由越南譯者阮秋賢 (NGUYEN THU HIEN)、阮青延 (NGUYEN THANH DIEN) 進行越南文翻譯出版，除了越南文版之外，並有中越對照版，相信本書除了是推廣臺灣文學的優良讀本外，對於越南語學習者也具有參考價值。☒

典藏視窗

我插我的秧，你說你的皇民

文 | 林佩蓉 國立臺灣文學館 圖 | 國立臺灣文學館

楊達〈田植競争〉

手稿／楊達家屬捐贈／18.4x26.3cm／入藏登錄號 NMTL20050040072

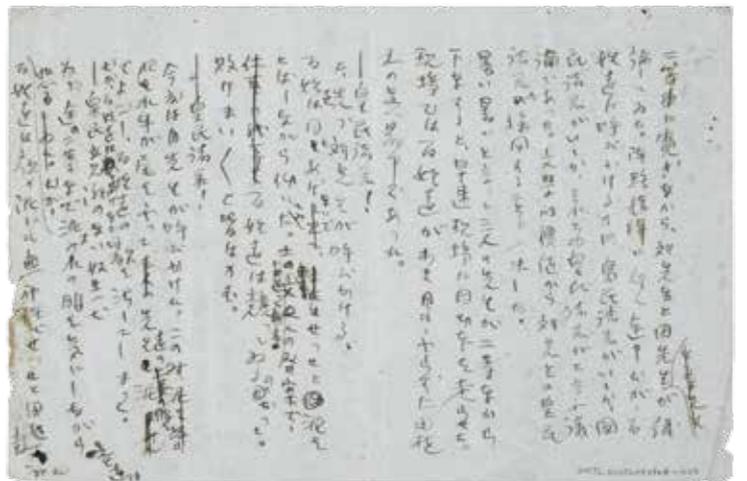
〈田植競争〉中譯為〈插秧比賽〉，在楊達的手稿上標記「辻小説」，意即為極短篇小說。在不到一千字的篇幅裡，楊達以兩名「先生」坐著二等車廂（價錢較高，是日本人和當時臺灣本島仕紳才會坐的車廂），要到農村宣導帝國的皇民化教

育與政策的經歷為題材。當時農民正專注在插秧的比賽中，「敗けまい（絕不輸人）！」完全專注，絲毫不理會兩名宣達皇民政策的劉、田老師，直到在田中工作的水牛揚起帶著泥漿的尾巴，波及在場的人，劉、田紛紛掩鼻而走，專注在插秧工作的農人一

點也不受影響，繼續拼命種植。回程的路上，劉老師非常在意身上的泥巴與惡臭，田老師嘗試以「增產且持有沾滿污泥的決心」安慰他，卻被「我是弄文學的，我可不敢領教糞便現實主義」予以否定。小說到此結束，原著未標記時間，然因為提到「糞便現

實主義」，研究者推測為1943年「糞寫實主義論戰」期間，楊達對論戰所作的回應，那是為對抗西川滿等人詆毀臺灣寫實主義作品而作，他認為無法面對當前社會的現實與黑暗，甚至是人民的苦境，這樣的作家不過是「痴人說夢」不切實際罷了。☒

延伸閱讀，《楊達全集》第十三卷，未定稿卷，2001年12月，國立文化資產保存研究中心籌備處出版，可洽詢本館出版品銷售處。

手稿／楊達家屬捐贈／18.4x26.3cm／入藏登錄號 NMTL20050040104-002

文物捐贈芳名錄

文 | 國立臺灣文學館

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。

2018年12月至2019年2月捐贈芳名

楊玉女、楊金蓮家屬	日治時期期刊圖書
陳正雄先生	葉石濤州立二中畢業紀念冊
楊惠郎先生	施龍文（施瓊芳）、楊文富手稿筆記等文物
梁思薇女士	沉櫻相關文物
林立女士	創作手稿、筆記等
石婉舜女士	林搏秋相關文物

您的心血，我們守護

敬請支持國內唯一國家級文學博物館，文學文物典藏工作。
舉凡文學養成、創作相關手稿、圖書、器物、相片等皆所歡迎，本館擁有專業人力、設備，典藏您的文學積蓄、延長文物保存壽命。竭誠邀請您一同豐富、厚植臺灣文學研究與發展。

文物捐贈聯絡方式：國立臺灣文學館研究典藏組
電話：06-221-7201分機2200
電子信箱：pociong@nmtl.gov.tw

協尋啟事

《中華日報》日文版

文藝副刊作者協尋啟事

本館已針對1946年的《中華日報》日文版文藝副刊整理、翻譯，將出版為《1946年《中華日報》日文版文藝副刊作品集》「原文校注」及「中文譯注」共4冊，俾利讀者閱讀、研究。內容收錄該報日文版文藝、文化、家庭三專欄和少部分非專欄的文學、文化相關詩文，當時作家龍瑛宗至少主編文藝、文化專欄。

有關當初的作者，仍有大多數無法取得聯絡。於此，感謝台南市文化資產保護協會詹伯望理事長、趙天儀教授、陳鈺銘先生的熱心協助，得以聯絡上作家陳邦雄、崔淑芬、趙天麟、李岳勳的家屬。

至目前為止，取得聯絡者只有少數，本館深知年代久遠，尋找不易，然仍繼續努力中。於下，明列作者名單，希望借助各位讀者的力量，協尋目前無法取得聯絡的作者或其家屬。謹致謝忱。

可取得聯絡者：

王育德（王莫愁）、王德鍾、吳濁流、吳瀛濤、李岳勳（李栽、籬齋）、李錦上（李瓊雲）、邱媽寅、孫土池、崔淑芬、莊世和、陳邦雄、黃昆彬、楊達、葉石濤（鄧石榕）、詹水、趙天麟、蔡德本、龍瑛宗（R、李志陽、風、彭智遠、劉春桃、魯敏遜）

無法取得聯絡者：

EYM、KG、YKT、山川菊米、山岸多嘉子、文治、王昆彬、王花、王清蓮、王碧蕉、以羣、吉紫、安部靜枝、安達、朱有明、吳振源、呂鶴城、坂井一彦、李太郎、辛謹治、東嬌美、林花霞、林苑村、林覓村、武海、邱春瑛、邱素沁、阿川燕城、施金池、洪晁明、英玲、孫林茂、徐淑香、高木、高田武、張明秀、張雪英、陳和信、陳怡全、陳松月、陳金火、陳金生、陳素吟、陳茲心、陳捷成、陳喬淋、陳喬琳、陳雲鵬、陳輝瑜、彭素、游仲秋、紫園、黃仲秋、黃明富、黃震乾、黑蟬、廈仙、椰林子、楊春吉、葉永昌、葉錦雀、僑霖、夢生、德田靜子、遜吐血、劉金寶、廣瀨庫太郎、蔡玲敏、鄧文輝、鄭文輝、鄭茂淋、賴傳鑑、賴耀欽、龍雲昇、燦爛、襟矢道彥

啊！
時代的進步和人們的幸福
原來是兩件事

廣告
廣告

日據時代的 十種 生存法則

台灣新文學之父
賴和 作品改編

SURVIVE

領銜主演
吳政迪
石知田
張 睿

聯合主演
王自強 蔭山征彥 溫吉興 鍾政均 汪禹丞
加賀美智久 岡本孝 白川祐平 張田宜辰

友情客串
游安順 潘慧如 陳文彬 吳定謙 楊小黎

監製—饒瑞軍 督導—黃桂慧
製作人—高君亭 陳南宏 導演—林宏杰 編劇—陳南宏 吳岱芸 徐凱嘉 吳宗敏 林宏杰
製片—陳南宏 選角—陳喜惠 美術—陳嘉辰 張軼峰 造型—劉宴伶 特效—唐逸
攝影—趙維杰 燈光—許鈞峯 收音—黃建勳 場務—余學信 剪接—王建順 翻印—黃鈞農
客語—謝國玄 日語—仁平正人 連稅惠 動作指導—黃泰維 海報設計—林巧若 聲音後期—杰瑞音樂有限公司
製作協理—張惠茹 宣傳與劇—鄭玉敏 陳品芳 後期製作—古瑞菊 蕭婷芸 製作—內容物數位電影製作有限公司

4/8 起
每週一至週四
晚間10點

2019

03 / 29 FRI - 12 / 22 SUN

國立臺灣文學館 展覽室D

逆旅

一九四九

臺灣戰後移民文學展

借展者 | 國家電影中心 / 台灣外省人生命記憶與敘事資料庫 / 南瀛眷村文化館 / 黑手那卡西樂團 / 胡台麗 / 黃孫權 / 楊友仁

指導單位 | 文化部 主辦單位 | 國立臺灣文學館 70041臺南市中西區中正路1號 06-2217201

GPN 2009205614
ISSN 1814-6805

9 771814 680009