

肅穆的年代，純文學的堅持

「穿越林間聽海音——林海音文學展」

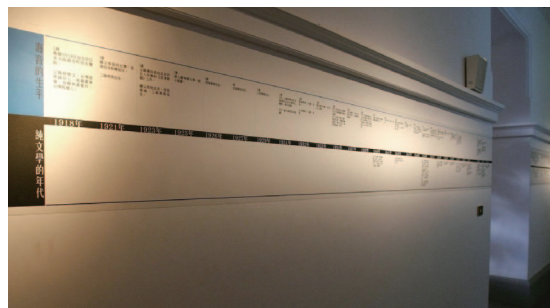
肅穆的年代，純文學的堅持

「穿越林間聽海音——林海音文學展」

文・攝影／王嘉玲

展場入口意象。

林海音年表長廊。

展覽緣起

國立台灣文學館（以下簡稱「台文館」）自2003年開館以來，陸續推出台灣文學作家系列特展，如：楊雲萍、鍾肇政、鍾理和、葉笛等展覽，希望透過台灣文學重要前輩的文學歷程，呈現台灣文學的豐厚，並藉由展覽帶領觀眾走進這些可敬之文學靈魂的生命，傳遞其創作的精神。

今年台文館以「穿越林間聽海音——林海音文學展」為台灣文學作家系列特展之年度大展，本展為展現林海音一生的文學生命，重回1950-1990年代，這個台灣文壇關鍵的時期，林海音身兼作家、編輯者、出版人等不同身份，秉持自由主義的思想、對「純文學」的信仰，在當時戒嚴、報禁等閉鎖的年代，召喚許多創作者的心靈復甦，不分省籍，不論政治，以一介文人的角色，在困境中堅持文學的理念。希冀透過此展，喚回文學人的共同回憶，呈顯林海音畢生強調「純文學」的重要軌跡。

展覽概述

本展以林海音生平為主軸，並以其文學作品、文學活動、生命經驗、文學家族為網絡，透過多媒體展示手法，呈現珍貴的林海音文學及相關的文物。展示空間則採取強制動線，以「時間流」呈現林海音的文學生涯，展區依序共分為以下六大主題：

「文壇的冬青樹」展區，以林蔭深深的樹林破題。

文壇的冬青樹

林海音是台灣文學史上重要作家之一，曾出任《聯合報副刊》（簡稱「聯副」）主編，創辦《純文學》月刊、純文學出版社，站在台灣文學承先啟後的轉捩點上，提攜後進，耕耘文學版圖不遺餘力，有如台灣文壇上的冬青樹。入口展區由地板的稿紙上長出冬青樹樹林意象，象徵林海音為文壇植出一片林蔭深深的樹林，暗喻著林海音及其文學溫煦、樸實風格及人道精神。

一個原鄉，二個記憶

林海音（1918-2001），本名林含英，1918年出生於日本大阪，父親林煥文，苗栗頭份人，祖籍廣東蕉嶺；母親林黃愛珍，板橋人。由於林煥文先生深受傳統漢文學的薰陶，極欲掙脫殖民枷鎖，1921年全家遷居北京，因此林海音的成長時光皆在北京度過，著名代表作《城南舊事》為其半自傳體小說，描寫童年落腳於北京城南生活的回憶，透過主角「小英子」童稚的眼睛，觀看著成人世界的悲歡離合。

無憂無慮的童年在12歲父親去世之際，已悄然結束，身為長女的林海音，擔起照顧寡母弟妹的重擔。1934年，16歲考入北平新聞專科學校，就學期

間一邊讀書一邊擔任《世界日報》的實習記者，結識了該報編輯夏承楹（爾後筆名為何凡），從而相知相戀，並於1939年5月13日在北平協和醫院禮堂結婚。婚後住進夏家永光寺街的大家庭，並轉入北平師範大學圖書館擔任圖書編目工作。

1948年11月林海音帶著母親、稚齡的兒女共六人，返回故鄉台灣。回台初期，林海音除了找工作，也急著認識自己的家鄉，開始藉著閱讀《裨海紀遊》、《民俗臺灣》及四處旅行，一解對台灣的鄉愁。1949年林海音進入《國語日報》擔任「週末」版編輯，透過寫信邀稿，累積豐富的人脈，並將「週末」版轉變成文學味極濃的副刊。

走入此展區映入眼簾的是懷舊行李皮箱堆疊，內置父親林煥文、祖父林台的證件與老照片，呈現

不只是避難，更是歸鄉。

城南舊事場景模型。

「一個原鄉，二個記憶」展區。

林煥文先生為追求自身掙脫殖民枷鎖，飄洋過海從台灣來到北京的旅程。《城南舊事》為林海音半自傳式小說，除了展出各國版本外，將北京城南胡同透過縝密考據，製作出情境復原縮小模型，配合燈光的變化，模擬出從日出到黑夜的「椿樹上二條」胡同場景，聽著1970年代由「中國廣播公司」製作的《城南舊事》廣播劇，觀眾彷彿化身為小英子，參與著林海音的成長歷程。

聯副十年

1953年受聘擔任聯副主編，藉此作為推行「純文學」的媒介，將原本副刊「綜合的、趣味性」風格改以文學為主，大量刊載原創性作品。在擔任聯副主編時期，林海音發掘許多創作人才，不少是當今壯字輩作家，他們的第一篇作品都在「聯副」時所發表，例如七等生〈失業、撲克、炸魷魚〉、鄭清文〈寂寞的心〉、黃春明〈城仔落車〉、林懷民〈兒歌〉等。林海音亦重視自戰前日語轉換自戰後漢語書寫的老作家繼續寫作，例如楊逵、鍾肇政、鍾理和、廖清秀、文心、陳火泉、施翠峰等再出發，是推動台灣文學的重要推手。

林海音十分熱衷結交各地朋友，好客的她常

重現林海音家中餐廳，桌上投影出豐盛的菜餚。 「聯副十年——編輯台上」展區。

邀請文友來家裡吃飯、喝茶、聊天，不同背景、世代的藝文人士，在此互相切磋文學，天南地北談理想。夏、林家的客廳被譽為「半個台灣文壇」、人人稱道的文藝沙龍，70年代許多文學人的夢想就在這裡碰撞、實現。1963年聯副刊登風遲詩作《故事》，詩中船長的角色被當局認為有「影射總統愚昧無知」之嫌，林海音因而辭去聯副主編職務，所謂「船長事件」，然而一生幾乎不提此事，低調以對。

此展區為「劇場」的展示空間設計，以模擬實境的展示手法復原當下時空的場景陳設，讓觀眾從第三者的參觀角色轉化成第一人稱的親身體驗。

一種標準、一種氣質。

「半個台灣文壇——文學沙龍」展區復原林海音家中客廳與餐廳場景。

觀眾可以坐在林海音的編輯桌前，看看抽屜中的作家書信，更可以走入林海音家中的客廳，化身為文友，透過真人比例的魔幻劇場與鍾肇政、林懷民、鄭清文等人對話，好客的林先生更請來南門市場的春捲師傅製作春捲，桌面投影各式菜餚，觀眾可以坐在餐桌前也是受邀的客人之一。走出餐廳則是何凡先生的「三疊屋」，何凡先生總是在眾人談得興高采烈時獨自走入書房撰寫「玻璃墊上」專欄，埋首書堆猶如白蟻那樣辛勤蛀蝕，然後像蠶一樣的吐出絲來，日復一日。

實踐「純文學」

1963年離開聯副的林海音，秉持著對文學的堅持，1967年創辦《純文學》月刊，擔任發行人與主編，親手寫了一百多封信向海內外邀稿。《純文

學》月刊在林海音主編期間總共發行54期，後因林海音獨自撐起雜誌社業務無暇兼顧，由學生書局劉守直接手發行8期，總共出版了62期，歷時5年2個月。《純文學》月刊獲得極多好評、產生了不少佳作，與當時的《文學季刊》、《現代文學》鼎足而立。至今即使停刊多年，仍無法抹滅其在台灣文學期刊雜誌史上的重要地位。

1968年首次將《純文學》月刊上連載文章結集出版的「純文學出版社」，以喜愛文學為起點，不以營利為目的，出版社秉持兩大出書原則：一是每本書都經過精心選擇，二是絕不破壞讀者認為「純文學的書就是好書」的信心。當時「純文學出版社」堪稱我國第一個文學專業出版社，出版許多膾炙人口的好書，如彭歌譯的《改變歷史的書》、子敏的散文集《小太陽》、《和

秉持著對文學的堅持，林海音於1967年創辦《純文學》月刊。

諧人生》，王藍長篇小說《藍與黑》等。「純文學」與其它作家獨立出版社「大地」、「洪範」、「爾雅」、「九歌」，並稱「五小」，深深影響著70年代以來台灣文化事業的發展。本區展出整套《純文學月刊》，自1967年至1972年共計62期，對於散逸各處的文學刊物，文學館擁有整套典藏，殊為珍貴。空間設計則復原純文學出版社場景，展櫃內羅列著重要出版品，原來許多膾炙人口的文學作品皆出於此處。

文學創作

林海音一生從未間斷寫作，創作文類多元，小說、散文、遊記、兒童文學等，各擅勝場，重

要作品為《曉雲》、《城南舊事》、《孟珠的旅程》、《綠藻與鹹蛋》、《婚姻的故事》、《燭芯》、《冬青樹》、《兩地》等。創作題材多以家庭為背景，擅長描寫不同時代女性在婚戀中的處境，從舊時代封建制度下被壓迫的妻與妾雖有不同的身分地位，卻有共同的哀怨，寫到新社會、新思潮的女性所面臨的命運與婚姻等諸多問題，對於各轉型階段女性的心理刻畫，有極為細膩深刻的描寫。展區以50~70年代時尚風格為視覺呈現，衣櫃為展櫃，吊掛著林海音小說筆下各女性角色所穿著的衣服，如：蘭姨娘的旗袍、金鯉魚的百褶裙等，傳遞五四以來不同世代女性所面臨的命運與處境的轉變。

紅地毯上以gobo燈呈現林海音創作年表。

兒童文學展區以大象為視覺端景。

透過小說筆下的主角形象服飾，讓觀眾瞭解女性的命運與處境。

「我要飛向天空——兒童文學」展區。

林海音除了在女性議題的關注外，對兒童文學始終力行不輟，尤其中後期的寫作，兒童文學的創作與翻譯已取代了小說等成人文學。永遠有一顆赤子之心的林海音，兒童文學作品具童趣、口語化，得到大小讀者的喜愛。1968年起更擔任國立編譯館的國語教科書編審委員多年，主稿低年級國語課本，將兒童文學的趣味與精神注入教科書中，開創一番新氣象。「我要飛向天空——兒童文學」展區中以林海音收藏近百隻的大象為視覺端景，大象敦厚溫暖的感覺，正是林海音兒童文學作品的精神，藍色天空中彼得兔也探出頭來與大家招手，因為林海音奶奶的引進與翻譯，台灣孩子的童年才有了牠們的陪伴。

文學家庭

林海音與夫婿何凡結緣一甲子，兩人一起為台灣文壇奉獻近半個世紀，兒女也深受影響成為知名作家。長子祖焯筆名夏烈，曾以長篇小說《夏獵》榮獲第十九屆國家文藝小說獎。次女祖麗擅長報導文學，也寫雙親的生命傳記；大女婿莊因，書法家同時亦是評論、散文家；二女婿張至璋，新聞媒體人，也是旅行文學、散文作家。此區除了展出夏林家成員的手稿與書籍外，老電視播放著「豐富之旅——林海音的文學生涯」紀錄片，展場結尾以年表記事讓觀眾回顧著沿路走來展覽傳遞訊息的片段，對林海音及其文學有全面性的瞭解。

小結

本展藉由林海音及其作品相關的物件與文本，透過具想像力的詮釋與溝通途徑，讓社會大眾漫遊其生命與思想書寫之境。透過故事線的設計，讓展示本身說話引起觀眾共鳴，觀眾化身為小英子、編輯、來訪文友、林海音筆下的主角，觀眾走入展覽的情境中，產生同理心的認同感，使展品傳遞更深的意涵與訊息，並與之互動，體驗林海音的文學生命，聆聽純文學的海音之聲。✎

本文作者

王嘉玲

國立台灣文學館 展示教育組 研究助理

「文學家庭」展區。