

燦爛繽紛的文學花園

「台灣本土母語文學常設展」特別報導

文／周定邦 研究典藏組、陳慕真 展示教育組、鄭雅雯 公共服務組
攝影／楊義勳、林韋助

為了實現母語重生共榮的理念，台灣文學館特別精心籌劃「台灣本土母語文學常設展」，於2010年4月24日開展。以原住民族語文學、客語文學及台語文學三大展區，來呈現本土母語文學在台灣文學脈絡中的內涵與價值。

基於「母語重生，族群共榮」的策展理念，我們將「台灣本土母語文學常設展」分為原住民族語文學、客語文學及台語文學三大區塊，各區塊再針對其文學發展細分為若干單元，以結合文學館的館藏文物或借展文物，來呈現聲音的、文字的、影像的母語文學作品。

首先，我們在展場的入口說明了展覽緣起及策展理念。隨即進入原住民族語文學區。在此區裡，我們規劃了「神話傳說」、「祭儀史詩」及「當代創作」三個單元，來串連豐富的原住民民間文學及正在萌芽的作家文學，完全以文學發展的腳步來呈現原住民族語文學。

通過原住民族語文學區後，進入客語文學區。此區規劃的模式大致上與原住民族語文學區相同，也是以文學發展的歷史足跡來進行，將之規劃成「民間文學」、「文學的萌芽」及「文學的發展」三個單元，來呈現客語文學在台灣發展的情形。

展覽最後進入台語文學區。由於台語文學的起源早在1885年《TÂI-ÔAN-HŪ-SIÂⁿ KÀU-HŌE-PÒ》（台灣府城教會報）創刊即已開始，它的現代文學創作的歷史長度，比一般台灣文學史書以1920年代為台灣新文學開端的時間更早，所以無論現代詩、散文、小說、劇本，甚至論述、學術論文等均有大量的作品，因此本次常設展在規劃台語文學區時，即打破以文學發展史的概念來規劃，改以文類為重心來規劃，將之規劃成「小說、戲劇」、「散文、論述」及「詩、歌」三個單元，來呈現它豐富的文學面貌。

原住民族語文學區

原住民族語文學或可說在台灣原住民「史前」存在的時候，就已經萌芽、發展了，各個族群皆擁有自己的語言，伴隨著部落的族人面對自然環境與人類社會帶來的悲喜，創作著自己的傳說、發展自己的祭儀、傳唱自己的歌謠；透過口傳的敘述，一代一代傳遞下來。漫漫的長夜裡，永遠不熄的火堆閃耀旁，長者娓娓絮說部族遷徙、征戰、狩獵與神秘的自然靈力，將綿長的歷史轉化為精彩迷人詩篇。

神話傳說的廣闊南島

穿過入門第一道「森林」，在右側即會見「島嶼」過往生活的族群地圖，以及數件關於記載各族群神話、傳說的文本；往後走，您可以聽到6個至今仍被敘說的精彩故事。

在森林的另一側，我們勾勒出「南島民族」的分佈版圖，在人類學者的研究中，位於區域最北端的台灣，其族群豐富之多樣性，極可能是「南島民族」的起源地；台灣原住民族的繽紛文化與深邃詩意不啻為島嶼上，最樸實、珍貴的資產與潛能。

接續的展版上，我們可以鳥瞰台灣島上的原住民作家及作品，瞭解孕育他們的土地；1990年代初期，原住民作家除了以漢語大量創作外，也有不少作家以母語拼音書寫，試圖依藉符號為後代子孫留下與祖靈對話的聲索。

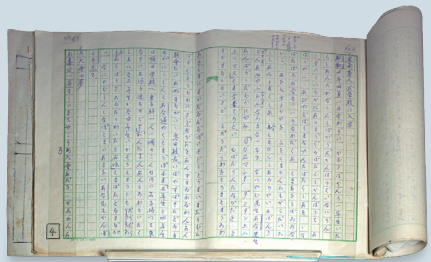
書寫的載體借用與更迭

根據近年專家學者的研究，沒有文字的台灣原住民族，並不只是運用外來的漢字書寫，或者用羅馬拼音書寫母語的情況；早先日本治理台灣的時期，許多的原住民族菁英或領袖，與島嶼上其他族群一樣，學習日語並接受其教育思想。在近年才被發現、翻譯、研究的卑南族陸森寶先生《自傳》手稿中，我們看到用日語拼音來書寫「卑南語」；從很有限的30頁資料裡（1915~1926），我們瞭解那個時代卑南少年的會所情況、幼年生活以及追求知識的熱切與努力。資料顯示，15歲的陸森寶先生一個人從台東搭船到台南就讀師範學校，大約學習六個月鋼琴，即成為學校代表在日本親王參訪時演奏！正統的音樂教育使得教職退休後的他，全心地創作樂曲，曲風既能貼近卑南古謠又能鼓舞族人面對困難；例如現今胡德夫先生詮釋〈美麗的稻穗〉，即是他為傳達族人思念遠方從軍服役子弟的絕佳作品！

日本治台所產生對原住民族的影響廣泛，如語言教化、居住型態、族群的互動關係等等，在「隘勇線」之後，除了霧社事件；其實還有許多的故事等待被發掘述說。

祭儀詩歌的場景再現

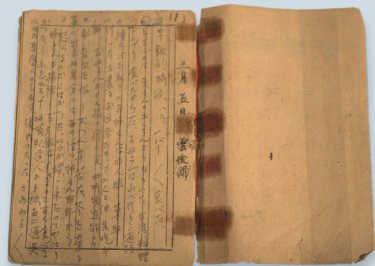
接著可以在展場可以見到三個建築，我們藉「會所」、

陸森寶 (Bali Wakes) 日記手稿

陸賢文提供

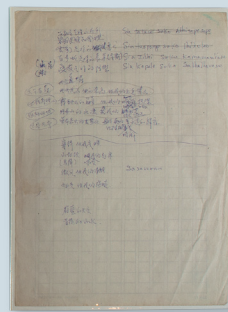
此手稿記述著他頑皮而美好的少年時光，以日文拼寫卑南語。

黃貴潮 (Lifok Oteng) 日記手稿

黃貴潮提供

清晰地呈現時代下「多語」能力的適應與轉變，紀錄其獨特的生命際遇與文化視角。以日文、華文、阿美語混合書寫。

奧威尼·卡露斯《神秘的消失》

創作筆記手稿

奧威尼·卡露斯提供

記載他田調時聽見老人家吟唱「哀歌」的歌詞及意涵。以羅馬拼音書寫魯凱語，並譯為華語。

展場「祭儀史詩區」一隅，透過建築的意象模擬塑造原住民文學「孕育與創作」的場景。

「石板屋」、「公廨」來象徵呈現族群中的祭儀場景，並藉由影音介紹各族群在儀式中的史詩般的文學內涵。然而也因為原住民各族文化、語言的豐富與差異性，囿於展場空間侷限，僅能盡量含括其中。例如雖以鄒族會所型態呈現，在火塘中鑲嵌的螢幕，介紹的祭儀內容，除了鄒族之外，也將同樣有會所設置的阿美族、卑南族重要祭儀介紹。石板屋部分則以排灣族、魯凱族為主，其中魯凱族將呈現作家奧威尼·卡露斯介紹獵人祭及舊部落活動珍貴影像紀錄。至於位於轉角角落的公廨，則用以介紹拜壺文化的西拉雅族夜祭的牽曲。祭儀文化承載著一個民族的精神、心靈與自然的關係，邀請觀眾嘗試去傾聽、瞭解他們如何與神靈溝通，用精要的文辭歌唱表達，乃至虔敬的舞蹈／禱。

當代創作風景閱／樂賞

接續要介紹「當代文學創作區」，左側在色彩豐富的織紋、部落意向的圖面下，平靜的手稿紙面同樣醞涵著曲折卻寬闊的風景；而且都是很難得的真跡喔！這回商借到許多從事原住民母語寫作的作家手稿，從早期台灣原住民第一本母語小說集泰雅族娃利斯·羅干《泰雅腳蹤》手稿，還有阿美族黃貴潮先生可以見到日文、阿美語、華文的日記手稿（《遲我十年》），以及獲2009教育部「本土語言傑出貢獻獎」的布農族詩人卜袞·伊斯瑪哈單·伊斯立端捐贈本館《山棕月影》手稿也是首次展出；獲2008年「台灣文學獎長篇小說金典獎」的卑南族小說家巴代，也提供得獎作品《笛鶴》完整孕育創作的草稿、校對版本。

在當代創作「樂賞區」，以內容形式分有傳統古謠、詞曲創作、作家朗誦三座點歌機，其中可以聽到不同地區阿美族情歌等古調，以及許多年輕的原住民音樂工作者也努力傳／創唱的母語歌謠；而我們也特別邀請原住民作家朗誦他們自己的作品，因為母語往往更真切地傳達他們的內在情感；如同那個流傳的笑話，要分辨一個人是哪個族群，只要從他跌倒喊痛的那一個片刻呼喊的字詞，即能辨識他的族群身份。母語與情感記憶連結的深邃能量，幾次我在奧威尼·卡露斯對其作品朗誦詮釋現場，認識最是深刻；一回是他在《神秘的消失》高雄書店的新書發表會上，他用母語朗讀一段〈哀歌〉，幾句後即哽咽，後改以中文唸誦。這一回為了展示錄製〈麗阿樂溫，我的故鄉！〉，對於八八風災後，部落全毀、族人流離，再次面臨遷村的他；幾番無法錄音的心情，以及在14段長詩的最後，他激動感傷難以抑制；幾經平息最後才勉強完成。

台灣原住民沒有文字，因而台灣原住民漢語文學的形成，或「原住民文學」作為一種文類，是遲至1970年代發軔、甚至1990年代以後湧現的事；借用漢語，首度以第一人稱主體身份向主流社會宣洩靈魂深處禁錮的話語，標幟民族存在的另一種形式。時雖以原住民漢語創作作為一種文化策略，進行文化的記錄與保存，延續民族生命，近二十年來也有豐厚的成果；然而，不放棄以原住民各族母語借用羅馬字書寫文學，是一個更艱鉅的理想，一個更富多元與主體基因寶庫的建構工程。謹向長期默默打造、孤獨維護「族群古道圖譜」的作家們致敬，並期待透過濃縮的母語文學展示，促進島嶼人們的相互認知與珍惜。

客語文學區

台灣的客語文學發展從民間文學開始，在山林田野間、廟口街頭上，交織出客家族群以土地為詩歌的文學性。歷經兩個政權的「國語政策」，以及大環境的限制，客籍作家以自己的母語創作文學，一直要到1990年代才蔚為風氣。作家們懷抱著族群文學的使命感，於艱辛的大環境中致力於客語文學的創作，其美麗、珍貴的成果，豐富了台灣母語文學的花園。

從客語民間文學出發

本次「台灣本土母語文學常設展」的「客語文學區」，展覽規劃以文學史為主軸，呈現從民間文學到作家文學的歷史發展脈絡。掀開象徵客家族群的藍染布幔，一走入「客語文學區」的展場，兩旁牆面分別為龐大的台灣古地圖，和戎克船航行於黑水溝的壁畫。透過水波紋燈光的投射，以及迴蕩於展間的「渡台悲歌」，營造出客家先民渡過黑水溝，來到寶島台灣的歷史背景。「勸君切莫過台灣，台灣恰似鬼門關」，一首滄桑、悲憤的「渡台悲

客語文學區展場內，呈現山歌、採茶戲等客語民間文學。

客語文學作品於1990年代後日漸蓬勃發展，圖為現代客語詩人創作區。

歌」，以客家經典史詩文學之姿，為客語文學區拉開序幕。

張秋台校長吟唱的「渡台悲歌」仍然在耳際繚繞，緊接著登場的是客語民間文學的重頭戲：山歌和採茶戲。幾百年來，客家山歌透過口頭傳唱的方式流傳下來，依曲調的不同又分為：「老山歌」、「山歌子」和「平板」。內容多以男女一來一往，互相唱和的方式，表達出勞動、相思、情愛各種場合的心情，蘊含了常民生活的智慧及與土地結合的特質。此區特別精選了客家國寶級大師：姜雲玉、呂錦明的七首客家山歌，參觀民眾只需戴上耳機，選擇喜歡的山歌曲目，就能聆聽優美的客家山歌。

另一旁以台南的三山國王廟口為背景，投影於黑色紗質布幔的客家三腳採茶戲，是由鄭榮興客家採茶戲劇團演出的「豆腐夫妻」。採茶戲活躍於早期台灣客家農村社會中，於農閒時即興演出的方式廣受大眾歡迎。近年來，在許多民間團體的努力之下，將傳統三腳採茶戲改編為客家大戲，使客家傳統戲曲走過時代的變遷，於當代仍舊充滿魅力。展間還特別置放了早期農村社會的長板凳，民眾坐在廟口前的板凳上，欣賞著三腳採茶戲，彷彿乘著時光機，回到了客家農村社會的景緻。

客語文學的萌芽

客語文學的發展從民間文學到作家文學，不能忽略1988年的「還我母語運動」。1990年代，隨著台灣政治解嚴，社會力勃發，客家族群在「還我母語運動」等社會運動浪潮中，展開客

家語言、文學的復振運動。以《客家風雲》、《六堆風雲》等刊物為園地發表的文學作品，可謂戰後客語文學的萌芽期。為了呈現此一對客語文學發展深具影響的運動，我們特別規劃了閣樓區，民眾沿著樓梯蜿蜒而上，坐在我們為您準備的沙發上，能看到運動時期的雜誌、紀錄片，知道台灣母語文學的生成並非從天而降，更非自然而然，它是經過了如此漫長、陣痛的歷史過程，經過許多前輩的血汗抗爭，而得以讓「以客語書寫文學」成為可能。

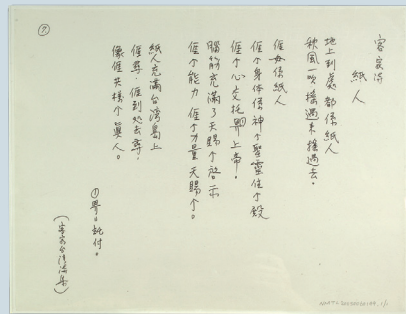
客語文學的發展

從萌芽到生長，戰後現代客語文學的發展以客語詩的創作成果最為豐碩，客語散文、客語小說也逐漸成長中。客語詩人以文學表現了客家文化之豐厚，並觸及族群認同、歷史書寫之議題，呈現客語詩人對土地、族群深沉的關懷。在「現代詩人創作區」中，我們規劃了當代11位客語詩人的詩作品，分別為杜潘芳格、葉日松、范文芳、黃恆秋、陳寧貴、邱一帆、江秀鳳、利玉芳、曾貴海、張芳慈、劉慧真。展間以詩人的相片、手稿、聲音作呈現，戴上耳機，您就能立即享受到客語詩人以客語為您朗讀的文學體驗。

1990年代後，客語文學日益發展，作家們長期投入客語文學創作，綻放了豐富的成果。2001年後成立的行政院客家委員會、客家電視台，皆強化了客語族群整體的文化自信。此外，客語音樂創作的蓬勃展現，以及客語文學作品改編成電視劇、電影的風潮，更使客語文學的面貌更為多元而精采。

在「客語文學區」的尾聲，我們特別規劃了李喬劇本手稿〈情歸大地〉，和電影《一八九五》的播放，同時呈現不同腔調、多種風格的客語流行音樂，傳達客語文學在現代腳步中，所展現的豐富性。

展場內，「客語文學區」的結束只是畫上一個逗點，我們期待每一位走出展場的參觀民眾，都替我們攜帶小小的希望種子，讓客語文學持續地萌芽、茁壯。

〈紙人〉詩作手稿

國立台灣文學館典藏

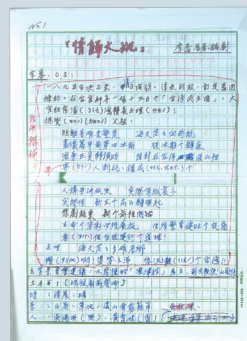
客語女詩人杜潘芳格詩作手稿。

《擔竿人生》

國立台灣文學館典藏

《擔竿人生》，黃恆秋著，1990出版。

《情歸大地》劇本原作手稿

李喬提供

《情歸大地》，客語電影「一八九五」劇本原作手稿。

台語文學區

1885年7月台灣第一份報紙：《Tâi-oân-hú-siáⁿ Kàu-hōe-pò》（台灣府城教會報）創刊，開啟台語進入現代文學發展的門窗，它的現代文學創作的歷史長度，比一般台灣文學史書以1920年代為台灣新文學開端的時間更早，所以無論現代詩、散文、小說、劇本，甚至論述、學術論文等均有大量的作品。本館在2008年曾經策劃辦理「愛·疼·惜：台語文學展」，而當時的規劃即以文學發展的歷史足跡來進行，因此本次常設展在規劃整個台語文學區時，即打破以文學發展史的概念來規劃，而改以文類為重心來規劃，將之規劃成「入口區」、「書報攤區」、「文人書房區」、「詩棚區」、「戲台區」及「土垵厝區」等六個區塊，包括「反抗、去殖民的民族文學」、「母語及女性」、「都市與鄉村」、「愛情及情愛」、「流浪與鄉愁」等五大主題，來展示它豐富的文學內容。

多彩豐沛的文學園地

進入「入口區」您將發現它是一塊狹小、佈滿非台語文雜誌的擁擠區域，如此設計的理念主要在告訴大家「台語文學的發展有今日的成績，實是有一群心懷重振母語大志的台語文運動者，他們在滿是非母語文學的主流文壇中，長期在母語生存空間窄小、環境困頓、路途坎坷的時空背景下艱辛打拚，慢慢拾回母語的尊嚴，進而以母語創作，讓台灣文學更加燦爛奪目，更有特色。」的意象。所以在入口的地方，除了入口文案外，僅展示1885年創刊的《TÂI-OÂN-HÚ-SIÁⁿ KÀU-HŌE-PÒ》（台灣府城教會報），來彰顯該份報紙在台語文學的重要貢獻。

「書報攤區」亦可稱之為「文學運動區」，本區主要介紹長年以來努力推展台語文學運動的團體及各種台語文雜誌，在此，你可看見台語文學在國內外一波波推展的歷史足跡。如，1977年創刊，戰後國外第一份以推廣台語文運動為目標的綜合性雜誌——《TÂI-OÂN GŪ-BŪN GOEH-PÒ》（台灣語文月報）；1991年7月1日創刊，發行時間最長的台語刊物——《台文通訊》；1996年10月15日創刊，培養不少重要作家的文學雜誌——《台文BONG報》；2001年2月創刊，目前發行已超過100期的《海翁台語文學》；2009年9月1日創刊，專門研究台語文的第一本學術期刊——《台語研究》及《Hong-hiòng》（風向）、《台語風》、《台灣語文研究通訊》、《掖種》、《台語世界》、《菅芒花詩刊》、《島鄉台語文學》、《時行台灣文月刊》、《菅芒花台語文學》、《蓮蕉花台文雜誌》、《TGB通訊》、《Tâi-ôan-jī》、《台文戰線》等等台語文雜誌，亦為本區主要展品。

另外，本區也展示極為重要的台語文運動團體及其機關刊物，有：蕃薯詩社與《蕃薯詩刊》、學生台灣語文促進會與《台語學生》、台語文推展協會與《茄苳台文月刊》、台南市菅芒花台語文學會與《菅芒花詩刊》、《菅芒花台語文學》、台灣羅馬字協會與《成立大會手冊》及李江却台語文教基金會。

接著介紹「文人書房區」。此區主要展示1930年代台灣話文及鄉土文學論戰的歷史文獻，與台語散文和論述的作品，我們可從這些作品來了解台語散文及台語文學理論的發展。另外，也

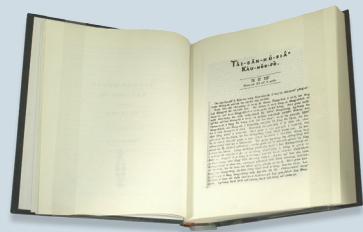
展示現代歌詩創作作品，讓大家了解不同時代的作家的創作精神及其展現的意義。主要展品有：蔡培火的《Cháp-Hāng Kóan-Kiàn》（十項管見）、黃勁連的《潭仔墘手記》、胡民祥的《萊里鄉紀事》、張春鳳的《夜空流星雨》等散文集，楊允言等主編的《台語文學運動訪談暨史料彙編》、呂興昌主編的《台語文學運動論文集》、蔣為文所著《語言、認同與去殖民》等論述文集，及以五大主題創作的21首台語創作歌謠。

之後隨即進入「詩棚區」，本區介紹台語文學從傳統民謠到現代詩的發展足跡，在此我們可以了解其間的關聯及台語智慧的薪傳。本區主要展品有：吳天羅歌仔手稿——《台灣四百年史》、作家林宗源及李勤岸的台語詩手稿，及以五大主題揀選，時空橫跨近一世紀的60首台語詩作，用以呈現台語詩作的多元主題，及其語言運用的特色，而詩棚下的13首台語自然歌謠，則用來彰顯民謠對台語現代詩發展的影響。

在「戲台區」，主要介紹台語小說及戲劇作品，包含傳統戲劇與現代舞台劇、電影等。前台我們可看到電影《天馬茶房》、亦宛然布袋戲劇團演出的《馬偕博士在台灣》，及河洛歌仔戲劇團演出的《台灣，我的母親》等精彩、意義深刻的戲劇。後台展示與戲劇關係密切的小說作品、劇本，如鄭溪泮的小說《Chhut-Si-Sòaⁿ》（出死線）、賴仁聲的小說《Khó-ài ê Siū-jîn》（可愛ê仇人）、陳雷的長篇小說《鄉史補記》及其手稿、陳明仁的小說集《A-chhûn》及其手稿、

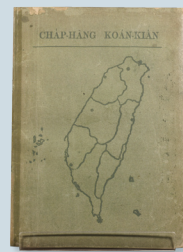
藉由台語文學文人書房區之展示，可了解台語散文及台語文學理論之發展。

《TÂI-OÂN-HŪ-SIÂⁿ KÀU-HŌE-PŌ》
（台灣府城教會報）

國立台灣文學館典藏

1885年7月（光緒11年6月）於台南聚珍堂（新樓）創刊，台灣第一份報紙，全部以台語白話字刊行。台語文學最早的發表園地，對台語文學的發展貢獻極大，是《台灣教會公報》的前身。此為2004年台灣教會公報社出版之《台灣教會公報全覽》。

《Cháp-Hāng Kóan-Kiàn》（十項管見）

國立台灣文學館典藏

1925年出版，日治時期作家蔡培火的散文。全羅書寫。

《Chhut-Si-Sòaⁿ》（出死線）

國立台灣文學館典藏

1926年出版，日治時期作家鄭溪泮的小說。全羅書寫。

台語文學詩棚區介紹台語文學從傳統民謠到現代詩的發展足跡。

林茂生以白話字創作的台語劇本《LŌ-TEK KÁI-KÀU LÈK-SÚ HÌ》（路得改教歷史戲）等，從這些作品，我們展現了台語成為現代文學的精密語言的事實。

台語文學區最後單元為「土垵厝區」，本區主要是運用古厝的意象，讓大家了解小孩與母親的關係，希望我們的母語能夠在下一代繼續傳承。本區主要展品有：林央敏的《胭脂淚》及其捐贈本館的手稿〈犁著好年冬〉，另有康原編著，戰後第一本以愛情為主題的台語詩選集：《愛情kám仔店》，及9首包含傳統兒歌與近代作家創作的囡仔詩歌。

由上述台語文學區的展品介紹，我們可說本次展覽已經完整的呈現台語文學自1885年發跡至今，各階段的重要台語文學運動團體的事蹟及其機關刊物，與台語文學各種文類的重要作品，然而由於空間的侷限，無法更深入一一介紹每位作家的文學成就，寄望在爾後的展覽專輯或展品內容更替時，能夠有足夠的篇幅或空間來介紹、展示他們優美的文學作品，讓一般大眾更清楚了解台語文學的整體內涵與價值。

冀望母語文學代代相傳

從整個展場各個不同單元的面向來觀察，無論展品的佈設、時空的串連、氛圍的營造或情境的虛擬，均可見策展人隱藏在展場內部空間的另一個目的，即透過展品與觀眾產生對話，讓觀眾能自覺母語傳承的意義，話題雖然嚴肅，卻是現代台灣人不可逃避的課題及使命，希望這個保護母語的普世價值，在蔚為風潮的理念驅使之下，為我們的母語文學闢出一個讓它永世生存的空間，使台灣本土的母語文學走向更寬廣、平坦的道路，讓它們永遠在台灣文學燦爛繽紛的花園裡綻放美麗的花朵，代代傳承，生生不息。✕