

唱自己的歌、寫自己的年少情懷

「再見李潼——兒童文學的呼喚」策展紀實

文／黃佳慧 展示教育組 攝影／祝建太、王嘉玲、黃佳慧

李潼窮盡畢生，有系統地耕耘著近百部作品，舉凡新詩、小說、劇本和歌詞創作，作品不乏歷史、奇幻、環境生態、鄉土情懷之題材，都是他辛勤灌溉以「關懷」、「疼惜」、「包容」、「同情」、「歡喜」的生命力量。「再見李潼——兒童文學的呼喚」，以李潼作品中常出現的「時光旅行」發想，以文學作品主題場景及李潼創作生命史兩條軸線並用，引導觀眾進入李潼的文學世界。

國立台灣文學館每年度都推出各類文學主題特展，2010年9月25日開展的「再見李潼——兒童文學的呼喚」，是以「少年文學」、作家李潼為主題的特展。李潼（1953-2004）在兒少文學、尤以少年小說領域的努力有目共睹；在學界每年約有5本研究李潼作品的論文問世；又逢李潼夫人祝建太女士將相關文物捐贈本館，種種機緣，促成此展的誕生。

透過李潼的作品及其人其事，本展將屬於兒童文學範疇中，最接近大人世界的少年文學完整呈現，期待透過文學，與青少年對話，希望每一個走進展場的心靈都能在此遇見純真世界，碰觸大家共同擁有的青春，憶起曾經對生命徬徨、對世界好奇，仍一步一步走向前的歲月。

李潼·兒童

李潼，本名賴西安，出生花蓮，定居宜蘭縣羅東鎮，為少年小說家，是保有少年心的不老作家，也是個吸引人的說故事者。從1978年開始寫作，正值台灣民歌時期，故也勤於歌詞創作，1980年開始兒童文學的創作，屢獲相關獎項。作品的質與量被大陸兒童文學作家洪汛濤讚譽為「台灣少年小說第一筆」。

李潼作品的質與量被大陸兒童文學作家洪汛濤讚譽為「台灣少年小說第一筆」。（攝影／祝建太）

「李潼」這個筆名的由來，除了母親本身姓「李」之外，它還是台語「兒童」的諧音。兒童的天真，少年的癡狂，都是他喜愛描寫的對象，其作品類型與題材皆豐富多元。李潼窮盡畢生，有系統地耕耘著近百部作品，舉凡新詩、小說、劇本和歌詞創作，作品不乏歷史、奇幻、環境生態、鄉土情懷之題材，都是他辛勤灌溉以「關懷」、「疼惜」、「包容」、「同情」、「歡喜」的生命力量。

李潼同時也是個「得獎高手」，其中幾個重要的獎項，分別是：《天鷹翱翔》、《順風耳的新香爐》、《再見天人菊》三部作品，連續獲得洪建太兒童文學創作獎少年小說首獎；1990年以《博士、

李潼展場以文學作品場景及李潼創作生命史兩條軸線並用，引導觀眾認識李潼作品主題與寫作形式。

《布都與我》獲得第15屆國家文藝獎；1987年、1988年以〈恭喜發財〉、〈屏東姑丈〉，獲得第10、11屆《中國時報》文學獎短篇小說評審獎及短篇小說獎。

文學生命的開展與發想

本展運用上述線索，鋪陳出展示腳本、內容，展示精神以呈現李潼欲向青少年述說的心靈世界與創作天空。展覽所設定的主要觀眾對象是小學五年級以上至高中之青少年。以李潼作品中常出現的「時光旅行」發想，展場整體以文學作品主題場景及李潼創作生命史兩條軸線並用，引導觀眾透過展示場景，認識李潼作品主題與寫作形式。由於青少年對於視覺、圖像的接受度較高，除了視覺活潑化外，更運用多種多媒體互動裝置引起觀眾對於文學文本的興趣與認識，進一步做相關作品的延伸閱讀。

展場中5個展區，則是以影響李潼創作的3大契機，展開文學生命發想：

- 一、少年時期為阿公的讀報經驗，述說在1950年代為不諳國語卻想關心時事的祖父讀報的故事，有一文刊載於《少年龍船隊》自序〈讀報聲中開啟的寫作之門〉。緣此，他的文章總能呈現時代脈動。
- 二、受胡適詩作〈秘魔崖月夜〉¹影響，寫下《我們的秘魔岩》，為「台灣的兒女系列」作品之一，並在自序〈藏書室的文學震動〉及另一篇文章〈藏書室的文學震動——影響我文學生命的關鍵人物〉²講述這段電光石火的創作瞬間。

1 胡適的〈秘魔崖月夜〉全詩：「依舊是月圓時，依舊是空山靜夜，我獨自月下歸來，這淒涼如何能解，翠微山上的一陣松濤，驚破了空山的寂靜。山風吹亂了窗紙上的松痕，吹不散我心頭的人影。」

2 李潼，〈藏書室的文學震動——「影響我文學生命的關鍵人物」〉，《文訊》，211期，民92.05。

三、體會少年迷途的焦躁不安，及隱藏其後的無助與疲憊，寫出〈迷路經驗〉，文章出自《瑞穗的靜夜》一書。

基於上述李潼獨特的人生經歷，本展也將此概念運用轉化至展示場景之中。

結合作家人生經歷與文學題材的展示場景

走入展場，首先以李潼投入民歌時期的歌詞創作開場，引領觀眾穿越時光隧道進入李潼的文學世界。地上時光隧道投影著歌詞，配合原唱者歌聲，一旁整面牆展示著黑膠唱片，都是他當時發表的歌詞作品。

第一區為「用生命向世界呼喚的作家——李潼」。主要是介紹李潼與他的創作，如何「有溫度地看待天地世間所有事物，享用種種怡人美好和苦澀悲歡」，他「呼喚」著這土地上的人與心

靈。首先以李潼開啟寫作之門的「讀報經驗」作為主視覺——以少年讀報場景，人物、大樹、石頭等剪影，搭配讀報聲作為呈現。此區並展出相關作品手稿，如〈讀報聲中開啟的寫作之門〉、〈藏書室的文學震動〉、〈呼喚〉等，李潼的文物如紙鎮、鋼筆、手錶配合〈來來去去的寶貝們〉，並與「蓬萊碾字坊」木匾相輝映，貼近作家的寫作情境。此外，此區另有一個溫馨的特別角落，以〈水柳村的抱抱樹〉童話發想，粉紅色棉布手臂的抱抱樹，讓觀眾享受擁抱的溫暖。

本展第二區展場「愛的力量，信心的翅膀」，展現作家的童心與熱情——李潼用文字為現實的環境帶來愛的力量，用動人的故事為少年的歲月裝上信心的翅膀。在人世與時代的複雜中，傳遞堅韌的生命、苦難中再站起的勇氣。

此區展示設計分作三個層次。首先，以海洋

展品精選介紹 文／林佩蓉 研究典藏組 攝影／楊義勳

《魚藤號列車長》

李潼的未完成進行式

李潼最後一部少年小說。2002年得知罹癌，一面與病魔奮戰，一面繼續書寫，直到最後生命旅途的最後一站。「誰是魚藤號的列車長？」成為絕問。三個族群：福佬、外省、客家人鮮明的個性，透過複雜的故事情節，動人的生命故事，將原本橫在彼此之間的距離，拉近。李潼重感情，在故事裡道出：「不見的人，失去音訊的人，才教我們懷念，才讓我們想起他種種的好嗎？」般的感嘆。

《魚藤號列車長》手稿。

場景呈現，發想自李潼的《蔚藍的太平洋日記》等海洋書寫中描繪的自然生態、關懷故土與自我追尋等主題，並結合各種書中符號，譬如：《再見天人菊》的砵砵石、《藍天燈塔》的燈塔、《少年龍船隊》的划船少年等，帶領少年馳騁想像。

第二層次則運用《想我中央山脈的弟兄》作品中描寫開墾中央山脈的榮民生活，以幽微又可見光明的山洞為比喻，洞穴旁以《魚藤號列車長》中場景——鐵道和龍騰斷橋作為延伸，陳述多組的家庭故事，平行、交叉或糾結，描寫離合悲歡。以上述表達：生活中有著免不了的遺憾、衝突、失落，但他另一作品《見晴農場》所述，人們就如同金毛狗這植物，面對創傷總會有自我療癒的力量。

第三層次的互動裝置則以李潼的〈迷路經驗〉為藍本，透過作者個人的「迷路經驗」，投射及對照青少年「在面臨徬徨無助時如何自處？」的

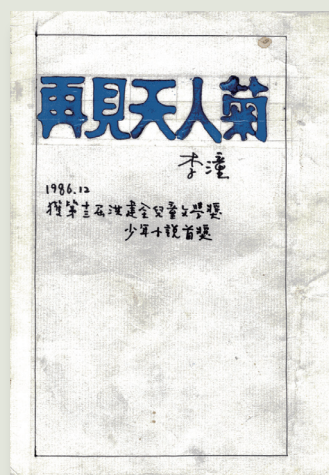
腳踏車結合多媒體互動讓觀眾體驗「迷路經驗」、認識李潼相關原著。(攝影/黃佳慧)

成長經驗。以Wii遊戲作為發想起點，挑選文本內容設計遊戲為路徑式的問答，讓觀眾透過腳踏車體會〈迷路經驗〉，進入李潼作品中的角色與世界，進行自我內心的觀照與啟發，產生進一步閱讀的興趣。

《再見天人菊》

永遠努力愛春華

李潼以澎湖為景，以國中少年在學生活為題材，為我們開展出一段段人生境遇裡，最值得紀念的回憶。「努力愛春華」！這是故事中，老師在紀念冊上寫給每一位孩子的話。每一個生命如果都可以被珍視，也能受尊重，那麼每一個生命所涵養的力量，將會彼此相繫，深深抓住土地，共同仰頭向蔚藍的天，呼喊自由的青春年華。

《再見天人菊》手稿。

展場第三區「一起去冒險」，則是將歷史少年小說作品展出，呈現李潼在兒童文學領域如何具有關鍵性貢獻。其中以「台灣的兒女」系列作品為例，主題以尋找「什麼人才叫台灣人」為起點。李潼希望孩子認真地了解自己腳踏的土地，感知、關心身旁周圍的生命，作一個快樂自由的台灣兒女。本區入口播放原著改編之《少年噶瑪蘭》金馬獎得獎動畫，並配合手稿展示。

展場中也打造一座「望天丘」，讓觀眾可以模擬書中角色成為「今之古人」：拾級可瞭望《天鷹翱翔》中的模型飛機，俯瞰可見山丘形勢及恐龍星座所繪出的銀河。望天丘上2支飛碟悄然降落，拿到投射燈下，可接受到天罡星人的神秘文字，訴說「環保、知足、愛地球」。以紅葉紛紛呈現《紅葉》少棒隊的熱血故事，在本區結尾《台灣的兒女》手稿展示櫃前，運用復古的吉祥圖案投影，鋪

第3展區展出「台灣的兒女」系列手稿。

展品精選介紹

台灣的兒女系列

作一個快樂自由的台灣兒女

李潼擅長以奇幻寫實的寫作技巧，將歷史故事轉化成部部動人的小說。1999年開始發表「台灣的兒女」系列作品，一共110多萬字，計有《尋找中央山派的弟兄》、《我們的秘魔岩》、《阿罩霧三少爺》、《福音與拔牙鉗》等16本，作品中的時間跨越一百多年。

這一系列歷史少年小說在兒童文學的領域中，具有關鍵的貢獻。主題以尋找「什麼人才叫台灣人」為開始。文學技巧豐富，李潼在勾勒這些人物時，運用巧妙的童話手法，讓主人翁身邊的事物變得很有趣，像是一個熱鬧的童話舞台，搬演著一個時代兒女的一生，敘說著憂心、關懷、抱負以及各樣的心情。這些，都在可愛的角色中，精彩的演出。此外其簡潔的語言娓娓敘說動人的故事，內容涵蓋族群及社會、時代脈流等議題。李潼希望孩子認真的了解自己腳踏的土地，感知、關心身旁周圍的生命，作一個快樂自由的台灣兒女。

李潼的「台灣的兒女」系列作品。

陳歷史氛圍。

隨著參觀動線來到第四區，展出李潼其他創作「創作天地寬」。青春年少時，受當時楊弦、李雙澤「唱自己的歌謠」論調鼓舞，在民歌時代勤於歌詞創作，以本名「賴西安」發表百餘首歌詞，成為台灣民歌時期的推手之一。膾炙人口的歌詞作品有〈月琴〉、〈廟會〉、〈散場電影〉等。李潼由「唱自己的歌」到「寫自己的故事」，在文學方面所獲獎項的展出，彰顯他對文學的執著與熱忱。

第五區以《再見天人菊》中的陶藝教室，讓觀眾像是回到書中主人翁，在老師帶領下的捏陶場景。黑板、課桌椅、手製陶器，一同時光旅行回到兒時。且勉勵大家珍惜青春年華。

本展也希望如同書中天人菊的約定一樣，與觀眾期待下一次的相會。結合李潼作品場景的「自拍時間！OH YA～」，螢幕上以文學作品點選，帶

出書中文學場景為背景拍照，完成後可寄回，還可在出口處看到自拍作品輪播！以此，希望觀眾與李潼一同約定：用文學一起傳承發展，讓台灣這塊土地，擁有永續生生不息的能量與希望。

再見·李潼

本展開幕時，不停致電與送來的花籃，可以想見李潼生前的好人緣。是甚麼樣的人可以讓人一再地懷念？每個人提到他時，眼神與口吻都充滿了柔和與溫暖，原因為何？透過閱讀他的作品、觀看他生前所留下的身影影像，筆者找尋到了答案。因為他以堅定而溫暖的方式，以文學作為媒介，將美好的「真善美」的種子留在世間，持續發芽茁壯，持續給予他人和世間這份良善的能量。除此之外，他也用身體力行的創作不綴，以對兒童文學的執著，達成更具穿透力的、持續傳播的關懷力量。☒

《尋找中央山脈的弟兄》手稿。

《我們的秘魔岩》手稿。