

關於文學的八場回溯之旅

「我的探索」文學系列講座

文／羅聿倫 展示教育組 攝影／林韋助

「百年人文傳承大展」教育推廣活動以「我的探索」為主題，有別於前述展覽計畫的巨觀論述，我們希望以個人微觀的角度，透過在文學領域中耕耘有成的學者作家郝譽翔、廖瑞銘、張瑞芬、蘇其康、施懿琳、王安祈、蕭蕭及柯慶明等人，更細緻地呈現包括台灣現代小說研究（創作）、台語文學、台灣現代散文研究（創作）、英美文學、台灣古典文學、戲劇、台灣現代詩及中國文學等八大領域的發展歷程。

為了更貼近台灣人文學術，尤其是文學領域的發展，本館特別以「我的探索」為主題，邀請長年在文學領域中耕耘有成的學者作家來館演講。殊不知這樣的安排，也讓我們跟著講者掉進過去的時光中，開始起一趟又一趟，他們在文學探索歷程中的回溯之旅。

緣起——百年人文的傳承

去年是民國100年，也是「回顧」的一年。透過許多「百年」或「精采一百」為主題的展覽及活動，我們得以從大歷史的角度，回溯百年來國家與社會發展的軌跡，再一次認識台灣。國科會人文及社會科學發展處所規劃的「百年人文傳承大展」計畫便是這樣的一個系列活動計畫，透過實際文物展示，呈現台灣中外文學、語言學、歷史學、哲學、藝術學、人類學、宗教學等八大學門的人文精神獨特面貌以及發展。該展已於國立歷史博物館及中國醫藥大學陸續展出，南部地區則以台灣文學館為巡迴展覽地點。

為了更貼近台灣人文學術，尤其是文學領域的發展，在本次教育推廣活動的設計上，特別以「我

的探索」為主題，邀請長年在文學領域中耕耘有成的學者作家來館演講。有別於前述展覽計畫的巨觀論述，我們希望以個人微觀的角度，透過郝譽翔、廖瑞銘、張瑞芬、蘇其康、施懿琳、王安祈、蕭蕭及柯慶明等人，更細緻地呈現包括台灣現代小說研究（創作）、台語文學、台灣現代散文研究（創作）、英美文學、台灣古典文學、戲劇、台灣現代詩及中國文學等八大領域的發展歷程，除了呼應該展的八大人文學門，亦同時堅守推廣文學，拓展大眾文學視野的理念。

簡述——「我的探索」文學系列講座

首先登場的是中正大學臺灣文學研究所郝譽翔教授。郝譽翔的小說被歸為女性都市文學範疇，作品曾獲聯合文學小說新人獎、時報文學獎、中央日報文學獎、台北文學獎、華航旅行文學獎、新聞局優良電影劇本獎等。郝譽翔以「台灣小說研究跟創作領域的探索」為題，剖析自己在理論及實踐之間的辯證及觀察。郝譽翔自述自己一開始彷彿是在走美學的鋼索，從現代主義到寫實主義到後現代，從結構到解構，從意識流喃喃自語到眾生喧嘩百花齊

放，然後才恍然大悟，這不僅是一條小說美學實驗的道路，也是一次台灣社會自我追尋，建立認同的旅程。

中山醫學大學台灣語文學系廖瑞銘教授在「台語文學領域的探索」及其切身經驗，則見證了戰後台語文學的發展。廖瑞銘自1991年起參與台灣母語復振運動，致力於推廣台語文，現任台文筆會理事長及《台文通訊BONG報》發行人兼總編輯。在這20年期間，他自修語言學、學習台語電腦軟體書寫台語文、投身選舉宣傳母語、去美國巡迴演講介紹台語詩、研發台語檢定機制，將台語文帶入學院體制中。雖然廖瑞銘自述踏入台語文學領域是一種偶然，但是透過說台語、創作母語文學等工作，「保存台語」儼然已成為他學術探索的慣性，也是必然的使命與責任。

以台灣當代散文為研究方向的逢甲大學中文系張瑞芬教授，長年寫作書評，為《台灣文學年鑑》撰寫年度散文概況。近年著作包括《五十年來台灣女性散文·評論篇》、《狩獵月光—當代文學及散文論評》等，目前正在進行《臺灣男性散文50家評論》中。作品曾收入九歌《評論30家：台灣文學30年菁英選》，並以《鳶尾盛開》獲選2010年行政院金鼎獎入圍。在「台灣散文研究跟創作領域的探索」這一主題上，張瑞芬將自己對於研究主題的了解及取捨，以及如何將自己的人格特質化為學術研究上的優勢，毫不避諱地與在場聽眾分享，無私分享求學歷程經驗的同時，也展現出她身為台南麻豆女兒熱情和「土直」的一面。

在英美文學的部分，我們邀請到文藻外語學院蘇其康校長來館分享他的個人經驗。蘇其康曾多次獲得中山大學研究績效獎、傑出教學獎等，學術

郝譽翔
教授

廖瑞銘
教授

張瑞芬
教授

蘇其康
校長

施懿琳
教授王安祈
教授柯慶明
教授蕭蕭
詩人

(照片提供/蕭蕭)

專長領域包括中古及文藝復興英國文學、中西比較文學、文學與宗教、宮廷文化及抒情詩等。在繁重的行政與教學工作之餘，蘇校長仍把握閒暇時間從事寫作，完成的學術專書包括《文學、宗教、性別和民族：中古時代的英國、中東、中國》、《歐洲傳奇文學風貌：中古時期的騎士歷險與愛情謳歌》等。在「英美文學領域的探索」一題中，他勉勵有志於此的學子，以循序漸進的方式泛讀英美文學文本，藉由閱讀文學作品，從中瞭解不同的文化模式及價值觀，在擴展自己視野的同時，回過頭來將其體現在我們自己的生活中。

提到台灣古典文學領域，就不能不提到施懿琳教授。施懿琳的研究主題與專長為台灣古典文學、詩學與台灣區域文學，對於日治時代作家與古典詩人進行生平考據和詩作整理，並結合現代理論，由個別研究而至集體現象觀察，由此進行論述闡發。在「台灣古典文學領域的探索」一題中，施懿琳自述從中國文學領域逐步走入台灣古典文學領域的歷程，並回溯自研究所碩士、博士階段乃至大學院校任教後，自己的研究觀點在種種機緣下，所產生的轉折變化。施懿琳目前主持的區域文學撰寫與《全臺詩》計畫編纂，對她來說是台灣古典文學的扎根工作，如何走出更開闊的道路，將台灣古典文學推向國際，則是她目前更為關注的課題。

臺灣大學戲劇研究所王安祈教授，現任國光劇團藝術總監，學術專長是中國古典戲曲、當代戲曲，也是理論與實務兼擅的戲曲學者。自小熱愛看京劇的王安祈，以「就是這悠悠忽忽地嗓音，讓我迷戀了幾十年」為個人題目，回應本次「我在中國戲劇領域的探索」講題。她以《百年戲樓》新作

為例，談台灣京劇如何發展出不同於北京的美學特色，並且展現自己的主體性，同時邀請國光劇團花旦演員朱勝麗至現場示範京劇踩蹻（裹小腳），讓現場聽眾領略獨特的京劇之美。憑藉自身中國文學多年深厚的底蘊，王安祈希望透過戲曲的「現代化」及「文學化」，重新演繹古典戲曲裡的傳統價值，並提升其文學性，達到活化傳統的理想。

應邀來館演講「我在中國古典文學領域的探索」的是甫自臺灣大學中國文學系暨台灣文學研究所退休的柯慶明教授。柯慶明曾任《現代文學》雜誌主編、《文學評論》雜誌編輯委員兼執行編輯、臺大台灣文學研究所所長等，亦長期關注台灣教育議題。柯慶明自述在臺灣大學執教的42年期間，如何以文學研究方法論，亦即文本分析，將史書、古文、詩、詞、曲、小說等中國古典文學加以系統性的分析，並提煉出不同時代的美學性格及價值觀。柯慶明最後以「悲、歡、離、合」四字提醒我們，我們從文學中不只是看到文辭的優美或是豐富的生命經驗歷程，文學真正的功能是讓讀者自己藉由生命意識的覺醒與昇華，最終得到觀照生命的智慧。

本系列講座最後壓軸出場的是詩人蕭蕭。蕭蕭現為明道大學中文系副教授，其詩有關懷台灣風土人情之作，也有簡潔而凝鍊的作品；其評論則以建構台灣詩學、台灣新詩美學為終身職志。蕭蕭將本次講題修正為「我的新詩歷險記」，以台灣第一首新詩〈詩的模仿〉對他的啟發，作為個人探索歷程的起點，並將《二十四詩品》中「不著一字，盡得風流」的詩觀，做為他對於現代詩創作，乃至於中國傳統文學中詩的主流觀念。不久前完成的《新詩美學三部曲》，則是蕭蕭現階段計畫的總結，也

是台灣現代詩學集大成之作。未來蕭蕭仍將持續關注、書寫台灣新生代詩人的獨特美感及其衍異，探討不同世代的美學觀點。

小結——與社會的結合

談到研究目的及動機，應邀來館演講的作家學者中，有好幾位不約而同地提到研究與社會結合的重要性，比如郝譽翔談台灣現代小說研究及創作，她認為文學不應該只成為一種純粹的審美活動，應該更多一些對社會現象的洞悉及解釋；張瑞芬談台灣現代散文研究及創作時，也認為「做研究一定要與社會結合」，因此毅然決然地放棄敦煌石窟研究，而改從事台灣散文研究；廖瑛銘參與綠黨創立，投入國大代表選舉，為的就是以推動台語作為社會理念及政見訴求。也恰可呼應陳映真曾說過的話，就是「文學來自社會，反映社會」。

由於本系列講座主題為「我的探索」，講者首要面對的就是自己在求學階段所面臨的各種處境及抉擇，比如張瑞芬教授戲稱自己是來談從中國文學領域到台灣散文研究的「改行史」；施懿琳教授則娓娓道出自己原本打算回到故鄉鹿港教書實習，後來卻以文學研究作為終生志趣的轉變；蘇其康校長決定選擇大學外文系的時候與父親整整談判三天；柯慶明教授在父親去世後才發現雙親對他的期望其實並不是研究中國文學……聽著他們用輕鬆甚至是淡定的口氣，將內心較為私密的感觸及遭遇與現場聽眾分享，不小心動容的同時，也看到了他們對於文學的熱愛與堅持的另一面。☒