

《臺灣文學與文化》

第一講：人與土地的對話—鄉土小說與小說家

授課教師：國立臺灣大學 臺灣文學研究所 梅家玲 教授

授課時間：2012年9月20日(四)15:30~18:20

授課地點：博雅教學館 405、406室

【本著作除另有註明外，採取 [創用 CC](#)
[「姓名標示—非商業性—相同方式分享」](#) 臺灣 3.0
版授權釋出】

七〇年代的臺灣文學主流—鄉土小說

* 鄉土小說的代表性作家：

- 黃春明（1935~ ）《兒子的大玩偶》《看海的日子》
《青番公的故事》
- 陳映真（1937~ ）《將軍族》《山路》
- 王禎和（1940~1990）《嫁妝—牛車》《玫瑰玫瑰我愛你》

七〇年代臺灣鄉土小說的特色

＊ 興起背景—現代主義文學遠離臺灣現實

- 場景：鄉村小鎮，自然大地。
- 角色：淳樸善良的小人物。
- 精神內涵：
抒情浪漫—生命的堅忍，人際情感的真誠美好。（黃春明）
寫實批判—產銷制度，貧富與階級問題。（陳映真、宋澤萊）

黃春明及其小說

1935年生於宜蘭羅東，曾任成功大學、東華大學等校駐校作家，著有小說集《沙啣娜拉，再見》、《看海的日子》、《兒子的大玩偶》、《放生》等，散文集《等待一朵花的名字》，並從事兒童繪本、漫畫、地方戲曲的改編與創作。近年來創立黃大魚兒童劇團巡迴演出斐然有成。他的小說每每落實於土地的、真實小人物的悲喜愁怨，和他們面對大環境遷變時的執著、抵抗與韌性。他是天生的說故事人，總能將人物的情態轉折描述得生動靈活、扣人心弦。六〇年代後期至七〇年代，陸續發表〈青番公的故事〉、〈看海的日子〉、〈癩〉、〈魚〉、〈鑼〉、〈兒子的大玩偶〉、〈蘋果的滋味〉、〈沙啣娜啦，再見〉等重要作品，是台灣文學史上書寫鄉土題材的代表性作家。

黃春明及其小說

* 黃春明鄉土小說的閱讀要點：

- 人與土地的情感。
大自然是生命的泉源，孕生出生命的堅忍，人際情感的真誠美好。
- 擅長的人物—老人、小孩。

黃春明及其小說

《青番公的日子》

- **主題意識**：藉由青番公的回憶及其與孫子阿明的互動，展現人與自然土地的情感。
- **閱讀要點**：
農村問題——為什麼是老人與小孩？
蘆啼鳥與稻草人。
老人的故事。

黃春明及其小說

《看海的日子》

- **主題意識**：作為妓女的白梅因懷孕返鄉生子而得到生命的延續與救贖。
- **閱讀要點**：
海的意象及意義。
女性與自然土地相互喻託的關係。

黃春明及其小說

《兒子的大玩偶》

- **主題意識**：透過卑微小人物面對生活困境時的無奈，展現小鎮人情的動人力量。
- **閱讀要點**：
 - 「三明治人」、「面具」的意象。
 - 小說中多處使用的括弧。

王禎和及其小說

* 王禎和（1940~1990）

花蓮人。臺大外文系畢業。大二那年寫下處女作〈鬼、北風、人〉，由白先勇發表於《現代文學》，從此展開創作的生涯。著有小說集《嫁妝一牛車》、《人生歌王》、《香格里拉》、《美人圖》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《兩地相思》等。臺大外文系的學院訓練，使得王禎和勇於進行語言的創新實驗，將西方的文學技巧，注入花蓮的鄉土生活內容，進而揉雜出獨特文風，亦莊亦諧，交織人性中的高貴與卑鄙。他也擅長營造喜劇的荒謬情境，表現小人物的瑣屑卑微，從中折射出深沈的悲劇感與同情心。

王禎和及其小說

* 王禎和・好笑又辛酸的故事

說到王禎和，眼前便是他那微微露齒而笑，希望別人快樂的臉。可是，在他身上有著許多苦痛的經驗，疾病曾經兇猛的襲擊他，而，堅一強一，使他一照他自己說的：「使我與病魔和平共存」。雖然現在他仍有一隻耳朵（右耳）聽不見，雖然每三個月仍要上台大醫院做定期檢查；但，在患病的三年中，他依然繼續他在電視台的工作；依然一字一字從事寫作，完成了短篇小說〈老鼠捧茶請人客〉、長篇小說《美人圖》、十二萬字新長篇小說《玫瑰玫瑰我愛你》，譯了二十多萬字的《英格麗褒曼：我的故事》，編了六萬多字電影劇本《嫁妝一牛車》；依然，持有他一貫的笑顏。📖

（丘彥明・〈把歡笑撒滿人間—訪小說家王禎和〉）

王禎和及其小說

* 王禎和・好笑又辛酸的故事

也許我看的傷心事太多了，總希望：只要有可能，讓人間多一點笑聲，就是小小的一響，也是好的呀！

我現在想寫一篇小說，一個什麼都沒有的老人拼命要活下去的故事。為什麼他要活下去，因為他活著，他過世的親人朋友便活在他的心裡，便也一樣跟他活在世上，若他死了，這些人便也跟著死了，所以他要拼命求長生不死。這也是一個好笑又辛酸的故事，我希望能寫出來與各位讀者女士先生共享。📖

（丘彥明・〈把歡笑撒滿人間—訪小說家王禎和〉）

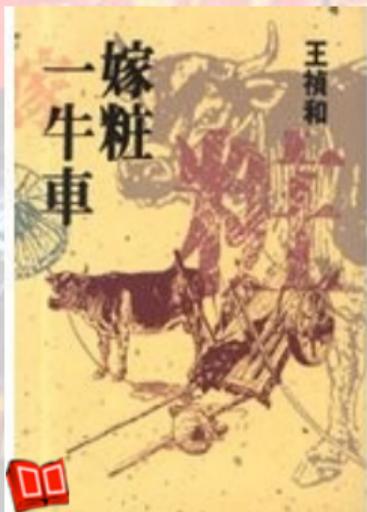
王禎和及其小說

* 王禎和・《兩地相思》

他發誓講：就是太空飛鼠，令爸也一定要抓你來救人！呵！他真地認真武起來啦！雞肉鴨肉豬肉牛肉，就差人肉沒用！武了幾個晚上，皇天莫負苦心人，終於——終於抓到一隻又老又瘦又——哈哈，又是青盲的！哈哈！松年果然草路篩（福州話，沒用）鬥不過太空飛鼠！他又是頓腳又是拳頭母打自己，鬥不贏，就是鬥不贏，哈哈，光生氣有腳👣！

王禎和及其小說

《嫁妝一牛車》

§ There are moments in life when even Schubert has nothing to say to us.

- **主題意識**：藉由生活的重壓，個人溫飽與人性尊嚴的拉鋸，呈顯現實界的荒謬與無奈。
- **寫作手法**：「卑抑」式的表現手法，遂使得扭曲變形的生命，顯現出了一種醜怪的悲劇的美。

王禎和及其小說

* 卑抑扭曲的語言

也或許前世倒人家太多底帳，懂事以來，萬發就一直地給錢困住；娶阿好後，日子過得尤其沒見到好處來。阿爹死後，分了三四分園地，什麼菜什麼草他們都種過了，什麼菜什麼草都不肯長出土來。一年栽植肺炎草，很順風底，一日高一日，瞧著要挖一筆了。那年爆發了一次狂瀾很非常的雨水，園地給沖走，肺炎草水葬到那裡去，也不知知識底。不久便忙著逃空襲。就在此時他患上耳病。洗身底時候耳朵進了污水，據他自己說。空襲中覓不到大夫，他也不以為有關緊要。後來痛得實在不堪，方去找一位醫生幫忙，那大夫學婦科底，便運用醫婦女那地方底方法大醫特醫起他底耳，算技術有一點底，只把他治得八分聾而已。

王禎和及其小說

* 卑抑扭曲的人物

- 萬發：從來沒發過。
- 阿好：日子過得尤其沒見到好處來。
- 簡底：有狐臭。

* 卑抑扭曲的生活世界

村莊臨公墓的所在

- 往墳場的小路的右手邊立著底這間他們底草寮，彷彿站在寒極了的空氣裡的老人家，縮矮得多麼！

版權聲明

頁碼	作品	授權條件	來源 / 作者
1-18			FOTOPEDIA / macabrephotographer (http://www.fotopedia.com/items/flickr-7289979622) , 瀏覽日期 2013/01/29 。
2			WIKIPEDIA (http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Huang_Chunming_NIU_20100928.jpg) , 瀏覽日期 2013/01/29 。
2			WIKIPEDIA (http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Chenyingzhen.jpg) , 瀏覽日期 2013/01/29 。
2			國立臺灣大學圖書館 (http://www.lib.ntu.edu.tw/cg/manuscript/wch/kao.htm) , 瀏覽日期 2013/01/29 。
5、6			《黃春明小說集—青番公的故事》，黃春明 著，皇冠出版社，1985 年。 第十一屆臺灣網界博覽會 (http://library.taiwanschoolnet.org/gsh2007/gsh4969/right02-1.htm) , 瀏覽日期 2013/01/29 。

頁碼	作品	授權條件	來源 / 作者
5、8			<p>《黃春明典藏作品集—兒子的大玩偶》，黃春明 著，皇冠出版社，2000 年。 第十一屆臺灣網界博覽會 (http://library.taiwanschoolnet.org/gsh2007/gsh4969/right02-1.htm)， 瀏覽日期 2013/01/29。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。</p>
5、7			<p>《黃春明典藏作品集—看海的日子》，黃春明 著，皇冠出版社，2000 年。 第十一屆臺灣網界博覽會 (http://library.taiwanschoolnet.org/gsh2007/gsh4969/right02-1.htm)， 瀏覽日期 2013/01/29。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。</p>
10-11	<p>說到王禎和……與各位讀者女士先生共享。</p>		<p>《聯合報》〈把歡笑撒滿人間—訪小說家王禎和〉， 丘彥明 著，1984 年 2 月 19 日，聯合報股份有限公司 出版。 依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。</p>
12	<p>他發誓講…… 光生氣有腳爪！</p>		<p>《兩地相思》頁 21~22 王禎和 著，臺北：聯合文學出版社，1998 年。 依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。</p>
13			<p>《嫁粧一牛車》，王禎和 著，洪範出版社，1993 年 9 月 3 日。 Findbook (http://findbook.tw/book/9576740452/basic)， 瀏覽日期 2013/01/29。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。</p>

頁碼	作品	授權條件	來源 / 作者
13	There are say to us.		Henry James, OM (15 April 1843 – 28 February 1916)。
14	也或許前世……只把他治得八分聾而已。		《嫁粧一牛車》，頁 73~74 王禎和 著，洪範出版社，1993 年 9 月 3 日。 依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。
15	往墳場的小路…… 縮矮得多麼！		《嫁粧一牛車》，頁 74 王禎和 著，洪範出版社，1993 年 9 月 3 日。 依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。