

「紅裙之外——閱讀臺灣女作家」 系列講座紀實

廖 箴 國家圖書館漢學研究中心學術交流組編輯

一、前 言

國家圖書館自2011年開始規劃執行各項系列閱讀講座活動，2017年的夏季，與國際知名半導體廠商——科林研發（Lam Research）合作辦理閱讀推廣系列講座，在週末的午後提供民眾舒適而精彩的知識饗宴。

在多年辦理講座的經驗的基礎上，本次講座的規劃是依照之前問卷彙整結果，從中篩選大眾較為屬意的主題作為選項，最後擇定以「臺灣女作家」作為講座的主題。以此為題的原因，是在回顧臺灣百年文學史，女作家的位置多處較邊緣位置；但事實上，女作家書寫在自日治時期已發軔，其文學表現並隨臺灣歷史發表的時代進程而有多元風貌，這些作品既抒發女性的內在世界與生活，並展現作家對臺灣社會脈動與發展變遷的獨特回應。以女作家為主題，能提供民眾認識臺灣文學以及閱讀臺灣另一道有別男性作家的窗口。以「紅裙」為題，則來自張潮《幽夢影》典故：「紅裙不必通文，但須得趣。」一語，引發後世論辯女子該如何在蕙質蘭心與滿腹詩書之間依違。本講座標題則顛覆原作意涵，以「紅裙之外」指稱這些現、當代女作家不但具有「紅裙」

的女性氣質，亦「得趣」、更兼「通文」，彰顯其文才及文學成就。

曾淑賢館長為「紅裙之外——閱讀臺灣女作家」系列講座擔任首場主持

二、系列講座介紹

「紅裙之外——閱讀臺灣女作家」系列講座，自2017年5月6日至7月22日止，利用週六下午規劃辦理，各場次講座活動精華內容分述如下：

（一）李瑞騰教授主講「諦聽大海的聲音——林海音及其文學」（5月6日）

林海音（1918-2001），這位文學創作者們口中家裡客廳是「是半個臺灣文壇」，文壇尊稱她為「林先生」，其作品從小說、散文到兒童文

學，不僅膾炙人口，也啟發不少文學種子萌芽。其中《城南舊事》一書的文學成就，至今仍深深影響文學世界，該書改編後之電影還入選1983奧斯卡金像獎外國影片。而她擔任《聯合報》副刊主編期間（1953-1963），林懷民、七等生、黃春明、鄭清文、鍾理和等新人，又創辦「純文學」出版社，提攜文壇後進。她不僅是華人世界重要作家，亦為國際文壇推手。

主講人中央大學中國文學系李瑞騰教授曾任國立臺灣文學館館長、《文訊》雜誌總編輯，學術與創作成就斐然，為臺灣文學研究名家。李教授以臺灣文壇尊稱「林先生」的林海音，著作等身，發表過3部長篇小說、4部短篇小說集、19本散文集，以及10本兒童文學作品。演講初始，李教授娓娓敘述與林先生的緣分，他形容林先生拿相機是記者本色；整理書信、照片，是一流的編輯能力；親切、自然地接待賓客，是上等的公關；她的生活，是一篇又一篇的散文佳作。除此之外，還應加進她是善「說一則一則好聽的故事」的小說家和精於「出版一本一本好讀的書」出版人兩個角色。

李教授指出林先生的小說敘寫了從傳統到現代轉型中的女性處境，她創造了許多讓讀者可能會百般疼惜的人物。將兩篇短篇小說〈燭〉、〈金鯉魚的百褶裙〉並列齊關，探討女性的婚姻與社會地位，尤其，通過角色的觀點，剖析傳統女性在情感與婚姻抉擇的路途上，內心掙扎的哀傷。林先生深受新思潮之影響，藉由小說中的新女性意識的鑄入，傳達她對舊時代女性的一種鼓勵及期盼。導讀林先生小說特色之餘，李教授並點出「擅以乾淨清麗的文辭書寫旅行散文及人物傳記」亦是林先生寫作引人入勝的關鍵。

李瑞騰教授主講「諦聽大海的聲音—林海音及其文學」

（二）王鈺婷副教授主講「都會·摩登·現代性——多彩郭良蕙」（5月13日）

郭良蕙（1926-2013）原籍山東，1949年與空軍軍官軍結婚後赴臺定居，早期翻譯外國小說，後轉而從事小說創作。最引發爭議的《心鎖》寫於60年代初期，《心鎖》之文學表現和戰後臺灣主導文化下所提倡愛國情操的「反共抗俄」作品明顯不同調，也跳脫寫實小說的單一面貌，轉向心靈層次的深掘，並對人性慾望有深刻的體察，揭露人性中醜陋、貪婪、自私、軟弱的黑暗面。

主講人清華大學臺灣文學系王鈺婷教授研究專長為臺灣戰後女性文學，其散文作品曾多次獲得各大文學獎項，並撰寫多篇郭良蕙的研究專論文章。她認為郭良蕙的鮮明視覺形象無疑是突出的，她長髮朱唇、外型高挑、美麗亮眼，十分引人矚目。當時才貌出眾的郭良蕙作品榮登暢銷之列，1963年其著名作品《心鎖》在臺灣被禁，曾掀起輿論界的軒然大波，引發論戰，並引起文學與政治，以及情色和道德間的辨證。王教授從郭良蕙「現代」又「西洋」的摩登女郎視覺性形象談起，從香港《今日世界》畫報85期的封面，迷人的郭良蕙展現出女性自信笑顏，美好風采令人

攝目，當時電影公司、大眾媒體與出版社，不斷傳播郭良蕙迷人性感的形象，「都會·摩登·現代性」使其成為創造當時時尚文化的重要代表。

王教授認為郭良蕙作品以婚戀為一大書寫主題，其中表現出現代女性面對自由戀愛與婚姻現況的敏銳觀察和思辨，審視性別角色時那種既冷靜又嘲諷的敘述語調，突破浪漫幻想的愛情寫作模式，展示了現代女性的率性與自信。在面臨創作上的風波、感情上的挫折，郭良蕙忠於自我、無懼世俗規範，從「心鎖事件」30年後才問世的〈我沒有哭〉一文中，郭良蕙以「我確實沒有哭，哭的是弱者，我很堅強，越受打擊，站得越直。」來回應，並持續筆耕，展現其多采多姿的文學創作風格。

王鈺婷副教授講座後為聽眾簽書、解答提問

（三）郝譽翔教授主講「永遠的流浪者——三毛」（6月10日）

三毛，本名陳平（1943-1991），出生於四川重慶，1949年隨父母來臺。在飄盪浪遊的性格驅使之下，足跡遍及59個國家，流浪時間長達14年，為臺灣女性流浪文學的始祖。其第一本散文《撒哈拉沙漠的故事》，就是在非洲撒哈拉沙漠生活時期完成的成名作品。三毛的創作自此源

源不絕，隨後的《稻草人手記》、《哭泣的駱駝》、《溫柔的夜》…等作品的出版，一股「三毛熱」隨即從臺港迅速擴散至全華文世界。

本場次主講人特別邀請臺北教育大學語文與創作學系郝譽翔教授。郝教授表示了解作家的生平可以說是認識作家最好的管道，因此她從三毛的家庭以及少女時期開展講座的主題。三毛早熟且多愁善感的性格致使她極早開始尋找人生的意義，此階段的代表作品《雨季不再來》展現對體制批判、虛無及反抗的聲音。成年後與荷西相戀、結婚至撒哈拉沙漠旅行，三毛的作品轉向面對寬闊的世界，得到一種自由的生命力。1976年出版的《撒哈拉的故事》，讓讀者大眾看到了書寫異國獨特文化，充滿幽默、樂天、豐沛想像力的三毛。

郝教授指出，三毛作品的成功除了自身因素，環境也是一大關鍵。當時的撒哈拉地區正值政局轉變時刻，她見證了一個多元面向的沙漠風情，不刻意美化或醜化筆下的非洲人民。除了充滿對流浪者、弱勢者的關懷，也展現出「大地之母」強悍的一面。郝教授帶著現場讀者跟隨著三毛筆下的足跡，穿越歐洲、美國、撒哈拉、迦納利群島、中南美洲、中國大陸，從叛逆到流浪，三毛由蒼白軟弱的「孩子」，蛻變成會傾聽現實的「女人」，並因此從她的視角看到更多的「孩子們」。

三毛的作品開拓女性「離家出走」追尋自我的啟蒙旅程，在臺灣以閩秀為主的美文潮流之中，三毛寫出一位有個性的女子，寫出了擺盪在規範與自由之間的矛盾與掙扎，解脫時代束縛，引領80年代女性文學繁花盛景。

郝譽翔教授主講「永遠的流浪者——三毛」吸引滿場聽眾

（四）邱貴芬教授主講「世界文學中的李昂」（6月17日）

李昂，本名施淑端，16歲在《中國時報》發表〈花季〉以來，創作不斷，1983年以《殺夫》獲聯合報中篇小說首獎，轟動一時。在近50年的創作生涯裡，李昂出版了數十本的作品，其中《殺夫》、《暗夜》、《迷園》、《自傳的小說》等，被翻譯成英文、法文、德文、捷克文、義大利文、日文、韓文等橫跨三大洲不同語文，在不同國家出版，堪稱是戰後極少數既能同時表達女性自主性，又能彰顯多種主題的臺灣女性小說家。

主講人邱貴芬教授，為中興大學臺灣文學與跨國文化研究所特聘教授，長期專研從後殖民、女性主義的觀點討論臺灣女性作家的作品，2014年與中興大學跨領域數位團隊合作建置「李昂數位主題館」（<http://li-angnet.blogspot.tw>），跳脫以往作家網站的制式窠臼，結合TimeLine、TimeMapper、TourBuilder、Google Earth等不同新興媒體來呈現作家的獨特風格。邱教授在演講中，透過此數位平台展現文字、影像、史料、地圖、時間軸、衛星攝影之間多層次及彈性的互

動，讓聽眾們認識更活潑與數位化的作家李昂。

活動當天作家李昂本人也親臨會場，全程聆聽演講，並於演講後與邱教授對談，對於《殺夫》一書因意外搭上80年代女性主義潮流，被譯為多國語言且與世界接軌，李昂覺得完全是時勢造英雄，也感謝她的家庭支持，讓她能一直勇於創作。李昂也接受現場提問，分享她的愛情及創作小故事，預告今年即將出版的《睡美男》長篇以及即將於中興大學設置的李昂文藏館等近況，現場氣氛熱絡。

邱貴芬教授（左）主講「世界文學中的李昂」與作家李昂接受聽眾提問

（五）范銘如教授主講「寫在水上的愛—袁瓊瓊小說的世道人情」（7月15日）

袁瓊瓊，70年代以朱陵為筆名創作，初期主要書寫文類為現代詩，而後於80年代左右逐漸轉向散文和小說寫作，一直以來創作不輟，直至90、00、10世代都不斷有作品產出，作品亦同步跨足影視劇本，除了小說創作《春水船》、《自己的天空》、《兩個人的事》、《滄桑》、《又涼又暖的季節》、《今生緣》、《蘋果會微笑》與《情愛風塵》，著名劇本如《大城小調》、《紅男綠女》、《家和萬事興》等，同樣地膾炙

人口。

主講人范銘如教授為政治大學臺灣文學研究所所長、國內重要臺灣文學及女性主義研究者之一，著有多本相關專書，提出建構出臺灣女性主義批判系譜，今天特以文學評論視角宏觀袁瓊瓊小說在當代文學場域的特殊位置。帶著聽眾們在炎炎的夏日裡重回臺灣80年代，返回女性主義文學及知識女性活動悄然興起的時刻。范教授認為貫串袁瓊瓊創作的主線，即是俐落簡潔的筆觸下世故而蒼涼地勾勒的那些都會男女情愛關係。因而諸多評論者偏好去探究其創作與張愛玲之間的關係，以及與其他文學場域中，和張愛玲調性相符和接近的所謂「張派」創作者的關係。范銘如教授以「世道人情」的角度，替觀眾解析張愛玲幾個概念和袁瓊瓊小說隱密的連結性。

袁瓊瓊的代表性小說〈自己的天空〉，被視為是揭起80年代女性文學序幕的先聲之一。〈自己的天空〉描述一段家庭主婦面臨老公外遇，從被動接受到提出離婚，最後主動追求自己喜歡的男人的故事。雖是極為本格地處理女性自覺出走的主題，卻以女性幽微的心理變化仔細鋪陳，同時兼顧精彩豐富的情節設計，甚至提出新女性情慾與道德相關的議題辯證，層次俐落分明，令人反覆咀嚼而不倦。范教授認為這樣的基調日後成為袁瓊瓊小說的特色所在。

袁瓊瓊在著眼平凡女性於世間的浮沉之餘，結合80年代以降的都市書寫，從〈燒〉、〈寵物〉、〈養鳥〉等短篇，亦可看出其擅用特有的抽離、戲謔態度遠距觀察，揭露人性光明和黑暗的陰陽交疊，更喜在敘事中採用推理小說元素，安排佈置高潮與反高潮節點，捕捉掌握讀者的目光。

范銘如教授主講「寫在水上的愛—袁瓊瓊小說的世道人情」

（六）陳大為教授主講「麻雀樹，和遠方的夢——鍾怡雯的散文世界」（7月22日）

本次系列講座最終場，以第三代旅臺馬華女作家鍾怡雯為主角，帶領讀者進到臺灣馬華文學的脈絡之中。本場次邀請身兼文學評論人與馬華文學創作者身份，鍾怡雯夫婿——陳大為教授（臺北大學中國文學系）擔任講座。陳教授從鍾怡雯的從小成長的油棕園、封閉而孤立的島嶼、到她的家庭，各方面立體地介紹的創作歷程與生活軌跡，尤其以她轉型後的作品《麻雀樹》、《野半島》為中心，給予想了解馬華文學與女性作家文學的讀者一把閱讀的鑰匙。

鍾怡雯現為元智大學中國語文學系教授兼系主任，其散文風格兼具旅行者浪漫不羈與學術人抽離反省的特色，早期的作品像是《河宴》、《垂釣睡眠》、《我和我豢養的宇宙》等，不以題材光怪陸離取勝，反用出格的視角，亮眼的結構句法，在日常中出奇。不過到了《麻雀樹》、《野半島》時期，鍾怡雯散文逐漸揚棄玄幻的奇想和抽象的心靈探索，轉而與地方情感貼合，創作空間另開新章。

陳大為教授分享許多鍾怡雯從小到大的珍貴照片，也以〈棕櫚在遠方〉一詩，以自己最熟悉的詩句，深刻詮釋鍾怡雯的文學身世。他認為山林河海的荒村經驗，培植了鍾怡雯細微、敏銳的洞悉力，對於事物的觀察與想像，在她的散文裡不安分地轉化、拼貼成不同面貌、不同的背景故事。陳教授也曾持詼諧之筆撰寫〈家有女巫一隻〉，活用猴子、女巫、蝙蝠意象，吐槽似的揭露作家軼事，字裡行間又滿富愛意。本場次以詩和散文為連繫，觀眾除了難得見到陳大為教授、鍾怡雯教授伉儷甜蜜互動，更沉浸於創作者所營造的文學饗宴氛圍，鍾教授與現場觀眾進行對話，回答觀眾們對於她的創作靈感來源，以及夫妻同為創作者的生活經歷分享。

陳大為教授講座盛況，會後與鍾怡雯教授合影

三、結語

在規劃這6場專題講座時，考量的是以不同世代臺灣文學女作家為主題，依其代表之文學特色與時代代表性。選擇50、60年代擅於描寫的舊時代女性的「林海音」與敘述女性情慾而引發爭議的「郭良蕙」，到80年代以閨閣派文風見長的「袁瓊瓊」與直闖「性」的禁忌國度的「李昂」，正好呈現兩個時代，兩種截然不同的女作家。另外，選擇代表流浪文學的「三毛」與馬華文學的「鍾怡雯」。請來主講的6位校園學者與文藝作家，從這6位別具時代代表性及寫作特色的臺灣文學女作家的作品探討其創作及書寫特色與文學影響力。

配合此次系列講座，國家圖書館2樓閱覽大廳也特別展出這6位女作家的作品，供讀者閱讀，活動的規劃也讓大家重拾對臺灣女作家的喜愛。每場次講座參加的人數都高達250人，尤其是女性聽眾比例高達8成，根據每場活動問卷調查結果，聽講來賓不論是對於講題、主講者、主講內容，甚至兼及工作人員的服務滿意度都達到9成以上，顯示講座內容與品質也確實符合聽講來賓所需。講座結束後，來賓也拿出珍藏已久或是新購入的作家作品，要求講者及作家簽名，人手一書，人人都沈浸於閱讀文學作品的幸福中。