

跨越時空，品味經典閱讀——「從神話傳奇到人間現實－斟品西洋文學」系列活動紀要

林淑君 國家圖書館知識服務組視察

一、前言

在隨處可見低頭族的今日，要如何喚起青年學子抬頭看到西洋經典文學的文化內涵？又要如何讓社會人士重溫西洋經典文學的精髓與價值？國家圖書館為精深國人的閱讀品質，特地於103年冬季以「西洋經典文學」為主軸，辦理「從神話傳奇到人間現實－斟品西洋文學」系列活動，看西洋文學在時間的演進下，呈現哪些不同改變，並能更深入了解系列講座。活動除了規劃專題講座，並於國家圖書館2樓閱覽大廳展出主題書展；而西洋經典文學，不僅是文字的呈現，也與音樂、歌劇、戲劇、電影及動畫等關係密切，故於本館藝術暨視聽資料中心推出視聽資料展，讓不同年代的西洋經典齊聚一堂，讀者可以一窺西方文學的堂奧及觀賞影片。

二、活動紀要

(一) 專題講座

「從神話傳奇到人間現實－斟品西洋文學」系列講座，從西洋文學的濫觴－希臘羅馬神話故事開始，經中世紀騎士文學，到大家熟知的莎士

比亞，接著到諾貝爾文學獎得主智利詩人聶魯達（Pablo Neruda），回頭看《白鯨記》作者梅爾維爾（Herman Melville）與南太平洋島嶼原住民的相遇，最後以葛林（Graham Greene）眼中的犯罪與黑道電影為終場。6場專題講座自103年11月15日至104年1月17日，於週六下午2:00~4:30假本館文教區國際會議廳舉行，現場參加人數總計超過1,555人，各場次講座精采內容如下：

1. 希臘羅馬神話故事／政治大學英國語文學系姜翠芬教授主講（103年11月15日）

希臘羅馬神話是西方文化想像與創造力的泉源，在宇宙混沌之初、在奧林帕斯山頭、在希臘諸城及愛琴海彼岸的特洛伊，那些神祇與英雄美人的故事，不但在二千五百年前的吟遊詩人口中傳唱，更影響幾千年來歐美的文學與藝術創作：瑰麗的奇幻文學、引人遐想的音樂、傳神有力的雕刻、精彩生動的繪畫，到今日好萊塢神話英雄電影，及電玩遊戲的題材，這些發展說明希臘羅馬神話，是人類對宇宙創造故事的想法和想像力的極致表現。

姜翠芬老師以「希臘神話」為主軸，先問大家對希臘的印象，接著簡介地理位置、古代重要作家，並進一步講解諸神譜系，以神、人、半人

半神等各種角色切入，串連出一篇篇迷人的神話故事。透過姜老師生動的帶領，現場聽眾品味早期人類對於宇宙創造以及不可知的神祇，所充滿的各種想像，並從多元的神話題材，和不同的人物性格之中，剖析其中反映的人文觀點，以及當時對於人性與自然世界的理解。

姜翠芬教授主講「希臘羅馬神話故事」。

2. 中世紀騎士文學：從騎士制度談到傳奇故事／輔仁大學英國語文學系劉雪珍副教授主講（103年12月13日）

騎士階層是中世紀社會的中堅力量，而騎士制度影響當時的騎士文化與精神，騎士文化精神不僅是西方思想文化史研究關注的焦點，亦是歐洲歷史研究的重要課題。直至十五世紀封建衰落之前，騎士制度仍是支配人們思想和心靈的強大倫理觀念，對其後的時代也有深遠影響。

劉雪珍老師先從一般人的印象談起，提到中世紀常被聯想到的黑死病或女巫，但此時期卻是西方文化孕育成長的開始，舉凡文學、哲學、歷史、藝術、宗教等，皆源自這個時代；而現在許多膾炙人口的小說，如：哈利波特、魔戒，以及眾多受歡迎的歐美電影、影集等，更以中世紀為背景，顯示大眾對此時期的好奇。劉老師接著介紹當時的封建制度：騎士教育、受封儀式及騎士

精神，也帶出許多耳熟能詳的中世紀傳奇：「亞瑟王」、「石中劍」及「圓桌武士」等，引領現場聽眾揭開中世紀的神秘面紗，體會中世紀的英雄情操，並瞭解當時的社會文化。

劉雪珍副教授主講「中世紀騎士文學：從騎士制度談到傳奇故事」。

3. 你我的莎士比亞／臺灣大學外國語文學系及戲劇學系彭鏡禧教授主講（103年12月20日）

究竟莎士比亞有何種魅力，直叫四百年後今天的世人依舊誦讀、演出、研究他的作品不輟？

彭鏡禧老師一開場先說明講題「你我的莎士比亞」，希望透過演講，讓聽眾了解如何將莎士比亞作品，化為自己生命中養分之一部分，並以莎士比亞《哈姆雷》、《威尼斯商人》、《羅密歐與茱麗葉》等作品，介紹作品內容、戲劇人物、語言、思想的特質，討論其作品中的重要主題一寬恕。

彭老師強調將經典作品內化為自己的養分，與注入我國文藝戲劇作品的重要性，並於講座中分享兩部將莎劇內化之後的創作演出片段，一是彭老師受英國倫敦大學邀請展演，由國寶級豫劇演員王海玲主演改編自莎士比亞《威尼斯商人》的《約/束》演出片段；另一是將國立臺灣大學小劇場，布置為三層樓式的「仿莎士比亞環球劇

院」，演出彭老師的改編譯作《量·度》，在劇情展開之前，以三十年代上海夜生活的笙歌作樂場景，帶入莎士比亞改編的作品內容，並藉此強調，莎劇可能書寫在每個人的身上，所以可以將莎劇引進中國，轉化為豫劇。彭老師鼓勵國人，要為中國傳統戲劇，注入國外好作品之精髓，將好東西注入自己的文化中，寫入國人的作品中。

講座最後說明何謂「經典」，即是歷久不衰、具有現代意義的，最後以莎士比亞朋友Ben Jonson (1572-1637)的話：「他不屬於某一世代，而是永遠的」，為這場演講畫下句點，並補充其進一步看法：「文學不是一國一區域的，而是讓全世界的人去共鳴的」。

演講結束後，接著莎士比亞作品朗誦工作坊，由8位朗誦者進行朗讀，彭老師仔細地就音調、斷句、強弱等進行指導，並為年輕的學習者，提出建議：「經典作品是需要我們去作內化的；內化的方式包括眼睛看、腦袋想、以及朗誦出來；這些都是幫助我們內化的方式，也是幫助學習語言很好的方法」。

彭鏡禧教授主講「你我的莎士比亞」

4. 愛情太短，遺忘太長—聶魯達的「三宅」一生與女人／臺灣大學外國語文學系張淑英教授主講（103年12月27日）

「愛情太短，遺忘太長」是1971年諾貝爾文學獎得主、智利詩人聶魯達（Pablo Neruda, 1904-1973）於90年前出版、膾炙人口的《情詩二十首與一首絕望之歌》的詩句，也是43年前讓他贏得諾貝爾文學獎桂冠的代表作，講座以此延展，講述詩人澎湃的人生歷練，與文學創作的纏綿情意。

張老師逐一介紹聶魯達在不同時期的代表創作，及其在創作的知變，跟他波濤起伏的生命一樣，從現代主義情詩的浪漫柔情詩集《晚霞》（1920-1923）、《情詩二十首與一首絕望之歌》（1923）、到超現實主義的代表《大地的寓所》（1935）、《西班牙在我心中》（1937），以及充滿對拉美之愛，懷古高亢的《漫歌》（1950）、《船長的詩》（1952），再回歸到悠然寫實的情色《元素頌》（1954），跟隨著他巧奪天工、親手親為的「三宅」（船屋）浮動。

「三宅」是聶魯達在智利的三棟船屋，分別位於天堂谷的賽巴斯提安那（La Sebastiana）、黑島（Isla Negra）和市區的巧思宮（La Chascona），張老師以親自造訪「三宅」為引，透過難得一見的現場實景照片，細訴詩人細心布置的三棟船屋，從中帶出詩人如何在船屋引發靈感，書寫情詩史詩，又如何如潮來潮往中，歌詠船屋的美、愛情的癡；「三宅」也是聶魯達前後與三個女人，尤其是最後一位烏魯蒂雅（Matilde Urrutia）廝守的窩巢。聶魯達的三宅一生譜出《一百首愛的十四行詩》、《船長的詩》、《黑島回憶錄》、《漫歌》等詩意翩翩之作；詩、女人、家國，在「愛」的覆被下，讓聶魯達成為馬奎斯口中「超越語言國界，最偉大的詩人」。

張淑英教授主講「愛情太短，遺忘太長—聶魯達的『三宅』一生與女人」

5. 航向太平洋：梅爾維爾與南太平洋島嶼原住民的相遇／臺灣師範大學英語學系梁一萍教授主講（104年1月10日）

梅爾維爾（Herman Melville）生於1819年，卒於1891年，他的一生貫穿美國19世紀，並且是後世史家所稱之「美國文藝復興」（The American Renaissance）的代表性作家之一。

梁一萍老師以家喻戶曉的捕魚兒歌「白浪濤濤我不怕！掌起舵兒向前划！」開始講座航行，1819年梅爾維爾（Herman Melville）出生於紐約市家世良好的新教徒家庭，祖父Thomas Melvill為開國元勳，外公Peter Gansvoort是荷裔移民領導，從事時尚法國家飾進口商的父親過世後，年幼失怙的梅爾維爾為了維持生計，擔任遠洋補鯨船水手；1841年從美國麻州東岸的費兒海芬（Fairhaven）上船，轉下南美洲，繞過好望角，北上厄瓜多爾西岸航向太平洋，行經今日的利物浦（Liverpool）、加拉巴哥群島（The Galapagos）、馬貴薩斯群島（The Marquesas）、大溪地（Tahiti）、夏威夷（Hawai）等地，於1844年回到美國並開始寫作。

梁老師以梅爾維爾的生平，建構出帝國主義殖民的政治背景，在此脈絡下閱讀、理解梅爾

維爾的文字，無論是在世出版的小說《泰匹》（Typee）、《歐木》（Omoo）、《白鯨記》（Moby-Dick, or The Whale）等，或過世後才被人發現的《Billy Budd, Sailor》，航海之生命經驗是梅爾維爾作品中不可或缺的元素。

《泰匹》是梅爾維爾第一部文學作品，The Typees是馬貴薩斯群島上的一支原住民族，民族誌般的文學論述深受當時社會的喜愛。梅爾維爾將生命經驗轉化為遊歷文字，並以出海、跳船的心路歷程，闡釋水手的命運，藉由島嶼的自然與原住民美麗的生命經驗，對應白人社會的誤解與偏見。

《白鯨記》今日已被視為美國文學史上最偉大的小說之一，當年卻未獲讀者好評。《白鯨記》描述捕鯨船船長Ahab帶領全船，追捕一條叫做Moby Dick大白鯨的歷險過程，宛如百科全書般描述捕鯨業習俗，與鯨魚有關的各種細節。在梁老師深入的帶領下，看見梅爾維爾重新賦予捕鯨水手與島嶼在航海中的角色與意義，並利用追捕鯨魚對十九世紀帝國主義的殖民侵略提出深刻反省。

梁一萍教授主講「航向太平洋：梅爾維爾與南太平洋島嶼原住民的相遇」

梁老師更在講座中以出走（a line of flight）的概念，指出梅爾維爾如同文化醫生一般，在文學

中蘊含政治意識與多元性；臺灣，是太平洋島嶼之一，被發現、被殖民、被想像……今日，島嶼上的人們在島嶼寫作，最後並以夏曼·藍波安的著作《大海浮夢》，與梅爾維爾在航海中交會。

6. 殺手、罪人、黑獄亡魂：葛林（Graham Greene）的「文學娛樂」／政治大學英國語文學系伍軒宏講師主講（104年1月/17日）

西方文學作家與黑道電影的介面是什麼？

文學經典中，不乏對「犯罪」的深沈探索，如杜斯妥也夫斯基作品；也不乏底層黑道人物的生動呈現，如狄更斯小說，即使他們的小說改編成電影，都不能算是黑道電影；雷蒙·錢德勒的硬漢偵探小說，到今天已有文學地位，他的作品改編成電影，幾乎都是黑道或黑色電影經典，但即使在今天，還是少有人說錢德勒是文學作家。

伍軒宏老師分析文學作家之中，葛林（Graham Greene）大概是跟通俗犯罪小說與黑道電影最接近的一位，活躍於現代主義衰竭、後現代主義方興未艾的年代，葛林曾任報社專業影評人，他明白標示自己的小說是「消遣娛樂」，遊走於嚴肅文學、犯罪小說、冒險小說、間諜小說之間，葛林的人生與作品都充滿「混搭」。

伍老師以葛林作品《殺手》（*A Gun for Sale / This Gun for Hire*）、《布萊登棒棒糖》（*Brighton Rock*）和《黑獄亡魂》（*The Third Man*）三部經典電影，探討葛林於每部作品中呈現的議題，講座中同時對照其他中、外電影作品，說明葛林創造影響深遠的黑道電影新形象。最後伍老師以「中階品味文學」，提供閱讀文學上思考的問題。伍老師認為在閱讀文學作品中，或許中階的作品可以給你更多的力量，也可以從中獲得相當的靈感，轉化成更多的創造與創見，從而走出一條新的路。

伍軒宏講師主講「殺手、罪人、黑獄亡魂：葛林（Graham Greene）的『文學娛樂』」

（二）「西洋文學森林」視聽資料展及影片播放

藝術暨視聽資料中心為配合系列講座，特地展出「從神話傳奇到人間現實—斟品西洋文學」視聽資料展，讓讀者與本館一同深入品味西洋文學。展覽以「西洋文學森林」為展覽意象，內容依主題分為莎劇改編區、莎士比亞專區、希臘羅馬神話區、中世紀騎士文學專區、南太平洋專區、華格納專區、文學裡的愛情專區及文學音樂專區。

103年是莎士比亞450週年誕辰，為讓民眾重溫莎翁經典，特別在展區入口，規劃莎劇改編區，除了吳興國的京劇《慾望城國》、《李爾在此》，王海玲的豫劇《量·度》，還有越劇、粵劇、歌仔戲……在莎劇改編區後，矗立著莎士比亞專區，都是您耳熟能詳的莎翁知名劇目；溯源西洋文學的開始，在希臘羅馬神話專區，看到西方文化、藝術、文學和語言，如何受到明顯而深遠的影響；到了中世紀騎士文學，雖是歐洲騎士制度的產物，但《亞瑟王與圓桌武士》及《唐吉訶德》等，後世詩人作家都其從中汲取養分；而《白鯨記》作者梅爾維爾（Herman Melville），與南太平洋島嶼原住民的相遇，則在南太平洋專

區細訴海洋文化的不同；華格納專區《尼貝龍根的指環》中愛情與權力的世紀之謎，帶您進入西洋文學中從古到今不變的主題～「愛」；從《羅密歐與茱麗葉》到《西城故事》，亙古不變的「愛」，在文學裡的愛情專區，閃爍真愛的光芒；而文學音樂視聽專區則讓您在此悠閒度過文學之旅。

「西洋文學森林」展覽區

三、迴響

本館為了瞭解民眾對活動之建議，於每場專題講座採隨機抽樣方式，進行問卷調查，以作

寒冬中聽眾熱情洋溢

為日後活動規劃之參考。此次系列講座共發放問卷600份，回收454份，回收率7成6，根據調查結果，聽眾認為講題符合推廣閱讀活動主題達95%以上，對主講者演講滿意度達95%以上，對本館工作人員服務態度滿意度達96%以上，在場地及設備滿意度則高達99%以上，顯示本館近年持續辦理四季閱讀講座，深獲民眾之信賴與支持，並已建立閱讀活動品牌形象。

各場次參加者中，以學生最多，其次為老師，此與景美女中教師鼓勵該校語文資優班學生，每位學生選擇2場次參加，有相當程度的關聯，也顯示此次西洋文學講座，有效結合學校課程規劃的目標，提供學生伸展觸角、開闊視野，閱讀文學之多元方式；而教師也在參加者中占相當大比例，更有教師遠從花蓮專程參加，並對藝術暨視聽資料中心之「西洋文學視聽資料展」表達高度興趣，於講座後趕往參觀。

這一冬季的寒冷，沒有澆息民眾渴望求知的熱誠，主講者生動活潑、內容精彩豐富的演講，更溫暖每位民眾的心，場場贏得滿座聽眾的熱烈迴響，聽眾的支持同時鼓勵本館日後以更多元的方式推廣閱讀，期盼閱讀的種子在臺灣土地上，不止生根更能深耕，吸引更多民眾加入閱讀經典的行列，此外為了服務向隅的民眾，本系列專題講座，皆獲主講者授權上傳本館「數位影音服務系統」：<http://dava.ncl.edu.tw/>，讓更多讀者能不受地域及時間限制就可品味經典。

景美女中學生與劉雪珍副教授合影