

ASIA

In Contemplation—*Urban Literature and Culture* (1950-2004)

亞洲閱讀

——都市文學與文化(1950-2004)——

從台灣都市詩史 檳城的地誌書寫 曼谷的湄南河圖
香港武俠漫畫 到三國故事的當代詮釋與消費趨勢
本書的論述涵蓋精英文類和大眾讀物
宏觀地展現了亞洲都市文學與文化的多元內容

陳大為 著

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

Asia In Contemplation: Urban Literature and Culture
(1950-2004)

陳大為 · 2004

國家圖書館出版品預行編目資料

亞洲閱讀：都市文學與文化(1950-2004) / 陳大

為著 -- 初版 -- 臺北市：萬卷樓，

2004[民 93]

面； 公分

參考書目：面

ISBN 957 - 739 - 496 - 5 (平裝)

1.文學 - 評論 2.亞洲 - 文化 - 評論

812

93014613

亞洲閱讀：都市文學與文化（1950-2004）

著 者：陳大為

發 行 人：許素真

出 版 者：萬卷樓圖書股份有限公司

臺北市羅斯福路二段 41 號 6 樓之 3

電話(02)23216565 · 23952992

傳真(02)23944113

劃撥帳號 15624015

出版登記證：新聞局局版臺業字第 5655 號

網 址：<http://www.wanjuan.com.tw>

E - mail：wanjuan@tpts5.seed.net.tw

承 印 廠 商：晟齊實業有限公司

定 價：260 元

出 版 日 期：2004 年 9 月初版

(如有缺頁或破損，請寄回本公司更換，謝謝)

◎版權所有 翻印必究◎

ISBN 957 - 739 - 496 - 5

[IV]

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

[V]

導 論：

從都市詩到歷史漫畫

導 論：

從都市詩到歷史漫畫

陳大為

都市詩是我近十年來的研究重心，從碩士論文探討羅門的都市詩和理論開始踏入這個領域，接著是博士論文對亞洲十個地區的中文都市詩所進行的主題研究；至今再完成兩篇有關台灣都市詩史及理論建構方面的長篇論文，本想一氣呵成將之發展成《台灣都市詩發展史》，反正已經有相當完備的論述架構，和四萬多字的篇幅。不過這個工程將耗去我原來安排給另一部詩史著作的心力和時間，因而作罷。

〈對峙與消融——五十年來的台灣都市詩〉一文，我嘗試將五十年來台灣都市詩的創作劃分為「四個紀元」，逐期論析不同世代的詩人在都市詩創作上的啓承與顛覆關係；並透過他們的都市文化視野，以及幾個「經典意象」的創造和運用，勾勒出台灣詩人對都市

文明的深層思考。最後，完成台灣都市詩發展史的脈絡建構。文學史的分期本來就很主觀，卻又不得不做。在不同的理論視野下，「四個紀元」的劃分可能會重新洗牌，但這個建立在自身長期讀詩、寫詩、評詩經驗上的「台灣都市詩史」論述架構，應當可以成一家之言。

至於〈定義與超越——台灣都市詩的理論建構〉，志在分析羅門以降的台灣都市詩理念／理論之建構，並援引都市規劃及建築大師的都市學觀點，進行都市與都市詩定義的多元辯證。羅門部分是昔日研究成果的延伸與總結，所以這篇論文主要在討論張漢良提出的「互為主體與互為正文」的理論，兼及林耀德的一些都市詩論述。此外，我也試圖提出自己對台灣都市詩在定義和創作趨勢方面的一些看法。

上述兩篇論文，原是九十一年度國科會研究計畫「台灣都市詩及理論之發展（1949-2000）」的成果報告，我將一篇超長的論文拆成兩篇，再根據「文學與美學國際學術研討會」的講評意見，和《中國學術年刊》論文審查委員的看法，各修訂了一次；後來在教學過程中發現若干不足之處，故再修訂一次。

除了台灣都市詩，過去幾年我也寫了幾篇馬華新詩的論文，後來發現馬華散文的研究實在太貧瘠，歷來的馬華評論過度集中在新詩和小說，於是我便轉向馬華都市散文。〈詮釋的差異——當代馬華都市散文綜論〉原是「當代文學與人文生態：2003年東南亞華文文

[VII]

導 論：

從都市詩到歷史漫畫

學國際學術研討會」的與會論文，主要討論兩個重點：（一）文類特質對都市文學創作的間接影響；（二）遊子身分與空間詮釋的差異。我不想援用某些流行一時，甚至被濫用的文學理論，故借用柯比意等都市計畫暨建築大師的都市學觀點，跟散文作家的都市觀在論述中對話。這種非文學理論，往往提供更專業的都市文化見解。這篇論文有三個版本，僅以第一節為主體的「簡明版」——〈論當代馬華都市散文〉——收入在該研討會的會後論文集《當代文學與人文生態》；完整版——〈詮釋的差異——論當代馬華都市散文〉——發表在《中國現代文學季刊》，後來再收入我主編的《馬華文學讀本Ⅱ：赤道回聲》，以及評論自選集《詮釋的差異：當代馬華文學論集》。本書收錄的是最後修訂版，為了版本上的區隔，特將篇名改為「綜論」。

另一篇〈空間釋名與味覺的錨定——馬華都市散文的地誌書寫〉也是多次修訂後的成果。原是一篇五千字的短評，只討論林春美的地誌書寫，後來擴充到一萬二，將討論範圍擴大到林春美、鍾可斯、杜忠全等三人有關檳城（本島）的地誌散文，透過「空間釋名」與「味覺錨定」兩個角度，分析他們對檳城「感覺結構」、「場所精神」或「場所結構」的經營，以及對「檳城圖景」（Penang Scene）的建構。全新修訂版的論文正式發表在台北大學人文學院出版的《人文集刊》，之後再收入《詮釋的差異：當代馬華文學論集》。收入本書的版本則再次校正一些小錯誤。

[VIII]

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

〈曼谷的縮影——當代泰華文學的湄南圖象〉則是參與世新大學主持的「世界華文文學資料典藏中心之建立及網路設置計畫・東南亞子計畫」，到曼谷蒐集資料後撰寫的論文。長期以來，大陸學者對泰華文學的研究，一直侷限在作家作品專論的層次，而且以泰華作協為主。爲了客觀呈現泰華文學中最重要的湄南圖象，我翻閱了泰華文學歷年總出版量三分之一的書籍資料，進行宏觀與微觀交替的全面論述。這篇論文應當是目前泰華文學研究的一篇重要論文。本書所錄乃修訂稿。

我後來發現：僅僅由都市詩和散文構築而成一部都市文學研究論文集，讀起來太過嚴肅而且狹窄，即使加上都市小說也不會有所改變。其實大眾文學與文化讀物，才是現代都市最具代表性的產物和消費品。但我不喜歡網路文學，其他消費性太高的言情小說也看得不多，真正涉獵較深的是武俠小說和漫畫。武俠小說研究不乏其人，但在學院裡研究漫畫的實在不多，用文學角度（而不是社會學與心理學）去分析漫畫的更爲罕見。所以我用主題學理論，寫了一篇〈大眾文化——香港武俠漫畫的生產與蛻變〉，這是主題學在漫畫研究上的一項全新嘗試，能夠更深入地剖析武漫的大眾文化特質、消費心理，勾勒出整個生產與消費機制。香港武俠漫畫在台、港、澳及東南亞華人社會，有極爲可觀的讀者群，尤其《天下畫集・風雲》在畫風和敘述上的超水準表現，絕不容錯過。爲自己喜歡的武俠漫畫寫一篇正式的學術論文，是一件非常快樂的事。此論文之原

稿發表在「新世紀華文文學發展國際研討會」，修訂後收錄於此。

《三國演義》是我最喜歡的一部中國古典小說，曹操更是我二十年不變的頭號偶像。之所以會寫這篇論文，主要是看了兩套很熱門的漫畫——《蒼天航路》和《火鳳燎原》。前者太過沉溺於暴力，後者則充滿創意與驚喜，我甚至覺得《火鳳燎原》就是二十一世紀的新版《三國演義》，它可以被討論的東西真是非常多，但我還是將之納入一個更遼闊的主題，銜接古典的智慧，開啓當代的詮釋視野。這個主題便像雪球般越滾越大，成了一場永無止境的「未竟之戰」。

〈未竟之戰——三國故事的當代詮釋與消費趨勢〉是全書論述面積最廣的一篇，討論範圍以台灣為主，涵蓋大陸、日本、南韓、泰國等地，主要以三國故事在東亞現代工商業社會的讀者消費需求下，所產生的各種衍生型產品——電玩、漫畫、企管書籍。三國故事的當代詮釋與消費趨勢，在正統三國學領域裡，是一項極為罕見卻最具時代意義的研究。由於涉及的文本十分複雜，從蒐集到研讀資料，整整花了大半年時間（在此要感謝育德和惠鈴兩位研究助理的幫忙）。接著我試圖尋找一套適用的大眾文化理論，但非常吃力，主要是因為三國故事從正史演變成歷史小說，再轉型成西方現代社會罕見的歷史連續劇、歷史卡漫、歷史電玩和企管書籍，這個龐大且多元的三國演化史與接受史，很難找到可供參考的前例。最後，我設法綜合幾種不同領域的研究方法與觀點，來解決這個難題。

在資料研讀過程中，發現三國學可以發展的研究方向還很多，

[X]

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

而且遠比都市詩研究來得精彩，不但歷史是活的，人物也是活的，隨便一個角度皆可成書。三國論文可說是讀得快樂，寫得辛苦。

這篇論文也有兩個版本，比較精要的「研究版」發表在《中國現代文學季刊》，註解和敘述相對完整的「教學版」則收錄在此。教學版當中有許多註釋乃考慮到日後授課所需，而特別引述、詳加說明，或摘引較完整的佐證資料，尤其一些網路言論和域外作家的簡介。由於預設讀者有別，兩個版本遂有七千字的差異。

這七篇系列論文，分別處理了台灣和東南亞地區（馬華、泰華）的純文學創作，以及大陸、香港、台灣、日本、南韓等東亞地區的大眾文學創作與消費現象。從精英文類跨越到大眾讀物的論述，才能夠充分展現亞洲都市文學與文化的具體內容，讀起來也比較豐富。

取名《亞洲閱讀：都市文學與文化（1950-2004）》，其實別有用心。本想取「亞洲研讀」，但讀起來似乎過於沉重，「閱讀」較輕鬆，從菁英文學的研究到大眾文化讀物的閱讀，都涵蓋在「閱讀」範圍之內。英文書名 *Asia In Contemplation* 意思，跟中文書名實有輕重之別；「Contemplation」一詞，感覺上較「閱讀」重，但比「研讀」輕，可以巧妙地表現出對都市文學與文化「閱讀（後）」的「沉思」。所以中英文書名刻意保留一個翻譯上的錯位，在隙縫中隱藏深意。

從都市詩到歷史漫畫，是一條景致驟變的研究道路，它更是一個必要的成長。

最後，要感謝幫忙校對的彥霖、琬妮、建樑、宣伊、惠鈴。

目 錄

導 論：從都市詩到歷史漫畫	V
---------------	---

對峙與消融 ——五十年來的台灣都市詩

一、前 言	3
二、第一紀元：天空之城	6
三、第二紀元：罪惡的鋼鐵文明	15
四、第三紀元：末日的科幻城邦	30
五、第四紀元：隱匿或無邊之城	52
六、結 語	58

定義與超越 ——台灣都市詩的理論建構

一、界定：都市與都市詩	63
二、草創：羅門的「第三自然」	69
三、辯證：張漢良與林耀德	76
四、定位或歸零？	89

[II]

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

詮釋的差異 ——當代馬華都市散文綜論

一、被忽略的（都市）散文	95
二、文類特質對都市文學創作的間接影響	96
三、遊子身分與空間詮釋的差異	112
四、詮釋的差異	121

空間釋名與味覺的錨定 ——馬華都市散文的地誌書寫

一、文學的地誌書寫	125
二、林春美的「檳城情意結」	130
三、鍾可斯和杜忠全的「老檳城記憶」	138
四、成形中的都市圖景	146

曼谷的縮影 ——當代泰華文學的湄南圖象

一、泰華文學的河圖	151
二、抒情傳統	153
三、船舶生活的記述	156
四、生活情感的依附	161
五、對前賢的追悼與詠嘆	163
六、泰國文化與鄉土認同	165
七、文學史的首席地景	169

大眾文化 —— 香港武俠漫畫的生產與蛻變

一、武俠故事的商業繪本	173
二、「神兵母題」及其商品化之路	179
三、其餘母題的發展與蛻變	188
四、商機裡的章回	191

未竟之戰 —— 三國故事的當代詮釋與消費趨勢

一、前 言：說三分	197
二、「傳統三國戲」：必備的忠義母題	198
三、「三國攻略」：虛擬的歷史與戰爭	202
四、「漫畫三國」：顛覆與再創造	211
五、「後三國學」：實用歷史與商戰指南	233
六、結 語：未竟之戰	248

附 錄：本書論文發表目錄	253
--------------	-----

對峙與消融

五十年來的台灣都市詩

[2]

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

對峙與消融

——五十年來的台灣都市詩

一、前言

台灣都市詩的研究或討論，大多以六〇年代以後的作品為主，雖然早在三〇年代就可以讀到日據時代的詩人楊守愚（1905-1959）在〈人力車夫的叫喊〉（1930）一詩，刻劃人力車夫面對現代化交通工具的挫敗感、楊華（1906-1936）在〈女工悲曲〉（1935）描寫紡織廠女工的生活辛酸、楊熾昌（1908-1994）以〈毀壞的城市〉（1936）控訴台南市都市化的現象。《日據下台灣新文學選·詩選集》（1979）的主編李南衡認為日據時代的詩人「一般是農業社會的詩人，他們

[4]

亞洲閱讀：

都市文學與文化（1950-2004）

詩的題材大都集中在田園景物，連愛情和一般感情的表達都是田園風的。但此外，很多詩人把各種職業的工作行為和社會事件寫成詩，也有不少表現都市和工人生活的詩」¹。其實這番話只說對了前面一半：他們大都是抱持著田園／農村意識的詩人，所以面對新起的都市文明時，最關切的主題仍舊是藍領階層的生活境況，就以〈人力車夫的叫喊〉一詩為例，它強烈表達出農業社會的人力面對工業時代的機械動力時，令人不忍的挫敗感和生存意識：

也只有輕看了自己的生命，
和機械去拚個你活我死，
也只有廉價了自己的勞動力，
零星地掙來一錢五厘；²

從人力車伕與汽車之間的困獸之鬥，詩人感受到一個「容不得些兒抵禦」³的資本主義時代即將來臨，許多傳統行業的勞動人口終將失去存在的價值和空間。但此詩對所謂的都市文明或資本主義經濟，沒有進一步描述；詩人努力經營的重點，是貫徹全詩的那一股卑微卻不輕言放棄的生存意識，它被視為都市化進程中，小老百姓最後且多餘的掙扎，這是相當典型的一種都市化書寫方式。

¹ 李南衡主編《日據下台灣新文學選·詩選集》（台北：明潭，1979），頁431。

² 《日據下台灣新文學選·詩選集》，頁153。

³ 《日據下台灣新文學選·詩選集》，頁153。