

投稿類別：文學類

篇名：

文學一窺現實人生，淺析黃春明作品裡的社會意識

作者：

張家瑜。市立中港高中。高二 6 班

紀嬾暉。市立中港高中。高二 6 班

陳麗萍。市立中港高中。高二 6 班

指導老師：

余曉菁老師

壹、前言

一、研究動機

學校為了引發我們對文學的熱情，辦理了「閱讀，悅讀」課程，邀請國寶級大師黃春明老師與我們面對面討論文學與閱讀，為了這場演講，我們熟讀了黃春明的作品，並且仔細的蒐集相關的資料，原本以為對黃春明老師的作品有瞭若指掌，但是面對「一個 83 歲的人，用他所有的生命跟活力，試著在舞台上面，跟大家分享他自己的生命經驗」(中港高中，2017)的黃春明，我們赫然發現，之前的理解又似乎顯得微不足道。「作家就像農夫，寫作就是播種，你永遠不知道自己的文章到別人眼中有什麼樣的收成」(陳玉，2017)，這場演講開啟讀者和作者的交流，也促使我們重新整理黃春明老師的資料，探究作家寫作背後所欲讀者獲得的「收成」。

圖一 2017 年 05 月 31 日在中港高中講座中黃春明與黃國珍父子的文學對話

演講的當天，老師的身體狀況不好，雙腳顫巍巍，但是在文學創作中，他堅持長時間站著演講，坐著就說不出來了，逗趣又生動的表達，親切地告訴我們「不要忘記閱讀的樂趣」，「文學是寫人的東西，只要好好去讀好的作品，一定會在身體中產生能量」(聯合報，2016)。而這場演講讓我們學習到「閱讀後要回頭思考內容，更能領悟到文字的奧妙」(陳玉，2017)，演講過後，我們最有興趣的是黃春明作品中所呈現出來的小人物，因此試圖從小人物的描述中，窺見春明老師作品裡呈現的社會意識。

圖二 2017 年 05 月 31 日我們與黃春明和黃國珍父子的合照

二、研究目的

- (一)了解社會意識的意涵
- (二)了解黃春明的創作動機
- (三)分析黃春明的作品
- (四)探討黃春明作品裡的社會意識

三、研究方法

我們透過資料的搜索與閱讀黃春明的作品，並佐以黃春明自述寫作過程的演講內容，從他的作品以及相關評價進行探討，並加以討論和解讀其中心思想，分析作品呈現出來的社會意識。

貳、正文

一、社會意識

社會意識就是個人對於人與人間社會關係之覺知。以文學創作為例，作者有一股強烈的意識，「用種種方式，表現他所認識、所感覺、所慾求，所思索的一切」(陳希，2004)，藉由文學的形式表達出來，此「意識是絕對地與其身處的整個社會有非常密切的關係，有時是表現它，甚而要影響它或改革它」(許芳玉，2006)。

「寫作不能離開歷史和時代背景，不能拒絕社會意識形態的浸入」(古繼堂，2009)，而文學與社會意識的關聯，顏元叔(1979)將兩者以磨刀石和顯微鏡為喻，認為社會意識文學「磨利讀者的感受與觀察，加深他們對周遭世界的瞭解」、「幫助讀者觀察到微末而重要的東西」。誠如高天生(1994)認為，以強烈社會意識為基點的創作動機：「有自己人的面貌，有自己人的文字，有自己人的語言、事件和生活，在自己人舞台上演出」。

二、黃春明的創作動機

(一)黃春明生平

黃春明，是臺灣省宜蘭縣人，幼年失恃，曾離家出走。黃春明曾在演講中提到自己的經歷：「發生在我的身上，往往是些不愉快的事，我喜歡打架，不愛做功課，跟繼母相處不愉快，常挨打。」(聯合報，2016)，但對鄉土有著極深的摯愛，求學之路坎坷，六年學程唸了五所學校，最後從屏東師範學校畢業，自詡為「流」學生涯。畢業後，被分發到國小教書，在這段時間，他開始從事小說的寫作，但一直並未受到重視，早期的這些作品，也大部份都散失了。而後，透過文學創作，黃春明為自己「不平的」生命找到了出口，在作品中呈現小人物的尊嚴與價值。

(二)寫作歷程：人與文學的緣分

王賢春是黃春明初中的老師，為了證明自己的作文不是抄寫的，老師給了一個對他而言很難書寫的題目「我的母親」，模糊的母親形象，老師評「寫得很有感情」，不過老師也跟他說「要作文作好的話，還要閱讀」，於是給了黃春明安東·契可夫和沈從文的短篇小說集。

原本的自憐，因為閱讀小說而受到安慰，正因這文學際遇，讓黃春明閱讀了很多書，愛上了寫作。雖黃春明未曾有意識地研究小說，但契可夫筆下的小人物觸發他的社會意識。黃春明認為「社會裡的種種問題，大眾的遭遇，應該被視為非常重要的題材，而不是光寫知識分子的迷失、苦悶。」(江寶釵、林鎮山，2009)

(三)創作心態的改變

從黃春明在〈一個作者的卑鄙心靈〉中提到他看清自己的過去，也認識自己與整個社會的關係，他的心靈開始成長，「也開始會多假思想，無形中，作品也慢慢地有了轉變，寫的東西不再考慮文學通的掌聲，也不投好文學通的趣味。」因此，文學應該是跟著時代進步才有價值，文學藝術也應該推動社會前進，可見黃春明的創作企圖引導讀者關注社會現實，並推動社會進步。

三、黃春明的代表作品

(一)小說裡的社會意識

表一 黃春明小說代表作品

作品名稱	年代	出版社
兒子的大玩偶	1977	大林
放生	1999	聯合文學
看海的日子	2000	皇冠出版社
沒有時刻的月臺	2009	聯合文學
莎啞娜啦再見	1985	皇冠出版社

1、兒子的大玩偶

「他喜歡你這般打扮做鬼臉，那還用說，你是他的大玩偶。」(p.28)

黃春明筆下的小人物雖然卑微的在大環境無法自主，但是在《兒子的大玩偶》的中心主角—坤樹，作者仍為他塑造出一個努力地衝破逆境的堅強意志。坤樹在生活困頓的情況下，為了承擔做父親的責任，放下身為男性的尊嚴，忍受眾人奚落，鼓起勇氣從事著「可笑」的工作，反而彰顯人們雖無權自主選擇自己的出身，憑著堅強意志才有機會可以改變命運的信念。

2、放生

「看看我們目前的台灣社會，我們在經濟上創造了奇蹟，而產生奇蹟的這一代老年人，卻遇到了前所未有的處境，在鄉下憂憂悶悶，默默的迎送每天的落日。」(p.15)

以老人為題材的《放生》題材，揭示鄉下老人缺乏照顧的問題，除了看到黃春明對臺灣現今社會高齡化趨勢的思考，也可以看到是他以同理心去看待老年問題的心境投射。與前述作者將文學藝術應推動時代進步的使命，作者觀察到老人的問題，從鄉老人現實處境問題和老人心理之反映，黃春明試圖用小說剖析老人所面臨的問題，傳達他對老人的關心。

3、看海的日子

「一枝草，一點露，一點也不錯，誰會餓死誰會富，這都是注定著的。」(p.66)

看海的日子裡的小人物就是白梅，在小人物卑微的出身中，不得不成為妓女的宿命，但無法改變大環境的白梅，也和坤樹一樣，企圖掌握機會來改變自己的命運，「養女」、「妓女」都是白梅被迫接受的身分，因此在故事之中，成為一位「媽媽」就是他的希望，但是這個過程白梅也遇到難產的考驗，要成為一位母親，轉變自己的身分，也必須承擔可能的風險與責任，而白梅得經過這些考驗，才獲得像普通人一般的活著。

4、沒有時刻的月台

「那時，偶爾也曾經看到畫過天空的流星。但是沒有一顆是抓的住，好讓我掛上最最急切的心願。」(p.137)

書中的〈男人與小刀〉是最觸動我的一篇，主角陽育很小的時候就失去了母親，父親對他的管教又很嚴苛，還會時不時的打他。他幼年的時候曾在別人打架的場所撿到一把小刀，從那之後，這把小刀就跟他形影不離，陽育只要心情不好就會開始用小刀亂削東西，最後也是以他最心愛的刀子來結束自己的生命。「小說人物陽育的叛逆行徑，與黃春明的生長背景有著些微的相似，透露著黃春明的生長背景影響了他的創作。」(凌雪華、謝孟如、黃煜安，2009)

5、莎喲娜拉再見

「所謂的原則，其中大部份是看低了什麼，提高了自己，和高估了什麼，提高自己的自我滿足的心理衛生的把戲罷了。」(p.15)

書中的主角黃君，因面對工作壓力，不得已去接手代七個日本人去拉皮條，雖然當時的女性地位很卑微，但在面對異國人糟蹋臺灣女性同胞，他的心中是充滿憤怒的，從這篇書中，作者想喚起讀者心中底層的民族意識。

(二)散文

表二 黃春明散文代表作品

作品名稱	年代	出版社
等待一朵花的名字	1989	皇冠出版社
九彎十八拐	2009	聯合文學
大便老師	2009	聯合文學
毛毛有話	1933	皇冠出版社

1、等待一朵花的名字

「世界上，沒有一顆種子，有權選擇自己的土地。同樣的，也沒有一個人，有權選擇自己的膚色。」(p.44)

屋頂上的番茄樹一文描寫番茄長在沒有土的樹上，因為文中的祖父說想活下去管他有沒有土，這用在人的身上也是一樣的道理，不管困境在艱難，總有方法可以活下去，而看到在風中遙立的番茄，就如同人們自己無論面對什麼處境，都要坦然面對，正面迎向挑戰。鄉間的老百姓，城市的人民亦是如此。

2、九彎十八拐

「是的，桃花源找不到沒關係，只要我們心中有桃花源，我們就可以把我們腳下的這一片土地，變成桃花。」(p.20)

心裡的桃花源裡面描述劇場的演員表演"小李子不是大騙子"這部戲劇，而裡面飾演小李子的演員只有四歲，他的聲音沙啞，但還是努力的演出，最後在真正演出時帶來比之前練習還要在跟精彩的演出，而結束後每個人都無限感動，掌聲也久久不息。是的，桃花源找不到沒關係，只要心中有桃花源，就可以把我們的腳下變成桃花，雖然表演已經結束，但那精彩的演出永遠留在人們心中，那桃花源也永存在你我的心裡。

3、大便老師

『所謂的俗諺，還是用當地的方言說出來，才能傳神。就拿「人若衰，種匏仔生菜瓜」來說，用閩南話說起來，有旋律，有節奏，既傳神又押韻。』(p.180)

大便老師這本書運用很多閩南語能讓讀者有種身歷其境在鄉村間的感觸而且也展現出黃春明的創作理念還有對鄉村生活的感悟。好比本書中〈一個作者的卑鄙心靈〉這篇用一種嘲諷、調侃的方式來說明作者的卑微之處，藉以透徹地描述作家的創作心態和寫作方向；〈大便老師〉則生動活潑地描繪出黃春明的教育觀，從帶領一群小朋友捏泥土做大便的創意教學中，拓展孩子無限的創造力、想像力，並以一首有關大便的閩南童謠來讓小朋友可以更貼近鄉土文化又能進行飲食與健康的隨機教育。

4、毛毛有話

「媽媽，育嬰指南是讓你當參考，不是要你當聖經啊。」(p.121)

發言人是少見的嬰兒毛毛，講出來的觀點有時令人噴飯卻也不得不自省，透過嬰兒的角度看世界，換位思考，這也是作者自己心裡的話，而透過毛毛這個嬰兒的角色呈現出來，用嬰兒的角度來看待父母，能夠讓父母了解到什麼才是孩子真正需要的。

四、黃春明作品裡的社會意識

文學作家透過他們的觀察，從作品之中為小人物發聲，揭發或是顯露種種的社會問題。黃春明作品裡的社會意識，「以各種藝術形式，積極實踐著作家對社會的責任，而支持他努力深耕於台灣這塊土地的力量」(許芳玉，2006)，寫作對他，有社會責任，而這個社會責任就是他作品裡的社會意識。

(一)關注生態環境

土地一直以來都是黃春明筆下重要的環境，但是環境汙染牽動作家反省人類生存與自然環境的依存關係。從黃春明創作的兒童劇「我不要當國王了」就可以看到黃春明對生態環境的重視，劇中強調生態及環保的平衡，人類的自私，一定會受到大自然的反撲和懲罰。早期的〈青番公的故事〉、〈甘庚伯的黃昏〉呈現的是仁和土地間和諧共存的法則，〈放生〉則是農業社會轉型工商業社會時，為了經濟成長對生態的破壞，隨著汙染日益嚴重，人們的健康也受到迫害，帶領讀者反省自己是否因為物欲模蒙蔽自我，傷害生態。

(二)關注高齡化社會

在《放生》一書中，可以看到作者對高齡化社會問題的探討，其中特別是鄉村偏遠的地方，老人被親人遺棄，刻劃鄉居老人孤苦的意義，是希望讀者體認老年人的困境，並正視家庭結構變化裡的問題。

(三)關注教育與孩童

黃春明成長的歷程中，學校教育對他來說是不好的回憶，他在教育的場域中受到挫折和累積傷害，因此在他的作品之中，也出現自己青少年時期的投射，並對僵化的教育體制提出控訴。黃春明認為任何活著的人，對自己，對環境都有話要說，嬰兒也不例外，所以誕生了這本《毛毛有話》，藉由一個嬰兒的眼光來看世界，這時許多被當作是理所當然的對待嬰兒

方式，就會顯得光怪陸離，讓讀者回到孩童的身上去看待世界，如此才能夠真正的給予關懷。

(四)關注弱勢族群

〈戰士，乾杯！〉是黃春明關懷弱勢族群最耳熟能詳的一篇文章，在文中黃春明自責，我們漢人是欺壓者的角色。如此，面對「結構暴力」，**我們所能做的，便是盡所能支持能協助他們站起來的政策，而不是消極地任由他們自生自滅**（王景怡、葉珮君、江雨萱，2008），除此之外，黃春明更對原住民喪失族群自主性感到憂心。

(五)關注社會變遷問題

不只是農業社會的刻畫，進入工商社會之後，小人物的生活處境更受到嚴重的衝擊，《兒子的大玩偶》、《蘋果的滋味》、《莎呦娜啦，再見》…小人物在經濟條件改變的臺灣下，卻沒有改變原本的困窮，衍生適應新的社會環境，繼續在夾縫中求生存，鄉下人到都市謀生的困境，在他的筆下——被提點出來。

參、結論

學校邀請黃春明老師向我們分享他的閱讀寫作的歷程，他提到了《悲慘世界》這本小說，悲慘世界中的人物也是小人物，他們受到的漠視和社會壓迫，赤誠的坦露在雨果的筆下，文學的筆有他的社會意義和責任，正如雨果在小說《悲慘世界》的作者序中說：「只要這個世界還存在愚昧和困苦，那麼這一類作品就不會是無用的」，他的用途就是讓讀者有社會意識，讓讀者有思考辨別的能力，讓讀者憐憫與同理，進而去改變現狀。

整理這篇小論文的過程，我們又重新認識了黃春明，完成這篇小論文後，我們才深刻的理解為何他不願意被稱之為鄉土文學的作家。黃春明是用他的生命歷程去寫作，鄉土的人們他寫，都市的人們他也寫，嬰兒也寫，老人也寫，原住民也寫…只要是世界上有需要發聲的他都寫，也難怪用鄉土文學的框架無法限制黃春明的創作。他作品裡的社會意識，就是支持他不斷創作的文學責任。

肆、引註資料

中港高中(2017)。知識探索加值計畫-黃春明老師專題演講。2017年09月10日。取自 <http://www.cgsh.tc.edu.tw/files/16-1001-3292.php>

陳玉(2017)。中港高中邀作家一起「悅」讀黃春明：勿忘閱讀的樂趣。2017年10月10日。取自 <https://fairmedia.com.tw/%E5%8F%B0%E4%B8%AD/18163>

聯合報(2016)。黃春明：這兩本書 我離家出走也要帶著。2017年10月01日。取自 http://a.udn.com/focus/2016/05/05/20821/index.html?from=udn-referralnews_ch2artbottom

許芳玉(2006)。黃春明小說社會意識研究。國立高雄師範大學國文教學研究所：碩士論文。

文學一窺現實人生，淺析黃春明作品裡的社會意識

陳希(2004)。社會意識與思潮：165 問。臺北縣：漢湘文化出版。

顏元叔(1979)。顏元叔散文精選集。臺北市：源成文化圖書供應社。

古繼堂(2009)。臺灣新文學理論批評史。臺北市：威秀資訊出版。

江寶釵、林鎮山(2009)。泥土的滋味：黃春明文學論集。臺北市：聯合文學。

王景怡、葉珮君、江雨萱(2008)。由黃春明〈戰士，乾杯！〉一文探討台灣原住民走過。
2017 年 10 月 18 日。取自 <http://www.shs.edu.tw/works/essay/2008/10/2008103115484649.pdf>

凌雪華、謝孟如、黃煜安(2009)。黃春明〈男人與小刀〉析論。2017 年 11 月 10 日。取自
<http://www.shs.edu.tw/works/essay/2009/11/2009111118575010.pdf>