

目錄

宮澤賢治——當全世界的每個角落都滿溢幸福時，個人才能擁有真正的幸福 016

蜘蛛、蛞蝓和狸貓

名師導讀
日文鑑賞

假借動物的造型，巧妙地包裝了人類貪婪縱慾、自私自利…… 022
うっ、こわいこわい。おれは地獄行きのマラソンをやったのだ。うっ、切ない。 024

夜鷹之星

名師導讀
日文鑑賞

生命終點將屆之前，回饋小我的生命…… 066
自分のからだがいま燐の火のような青い美しい光になって、しずかに燃えているのを見ました。 068

土神和狐狸

名師導讀
日文鑑賞

狂熱執著於「唯一的願望」而引發焚身烈火 093
おれはいやしいけれどもとにかく神の分際だ。それに狐のことなどを気にか
けなければならぬというのは情ない。それでも気にかかるから仕方ない。
095

貓咪事務所

名師導讀

人生在世，只要活著一天，就永遠無法掙脫政治力學操弄的社會 141

日文鑑賞

お前たちは何をしているか。そんなことで地理も歴史も要ったはなしでない。やめてしまえ。えい。解散を命ずる。 144

小川未明——將具有濃厚說教意味的兒童故事主題導入追求社會正義之意識

174

野薔薇

名師導讀

自然景觀變化以及人與人的生死離別，交織成一齣不可思議的童話劇場 180

日文鑑賞

国境のところには、だれが植えたということもなく、一株の野ばらがしげつていました。その花には、朝早くからみつばちが飛んできて集まっていた。 183

紅蠟燭和人魚

名師導讀

不寒而慄的驚悚以及無法駕馭的激烈情緒，如同巨濤狂瀾驟起般，經常無預警地突然爆發出來 195

日文鑑賞

女の長い、黒い頭髮がびっしりと水にぬれて、月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から、真っ赤なろうそくを取り上げました。 198

月夜與眼鏡

名師導讀

沒有特別追究人類善惡的議題，也沒有急公好義地糾彈社會的不公不義；呈現
在讀者眼前的只有新綠季節的春夜浪漫幻想…… 232

日文鑑賞

水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には、白い野ばらの花が、こんもりと固まって、雪のように咲いています。 234

有島武郎——看不到一般童話常套的矯情做作，更不會因為

考量兒童感受而假道學地故意揚善隱惡 254

一房葡萄

名師導讀

拋棄大人的成見，徹底變身為兒童，為兒童代言書寫他們內心真實感受的作品 260

日文鑑賞

もう僕は駄目だ。そんなに思うと弱虫だった僕は淋しく悲しくなつて来て、しくしくと泣き出してしまいました。 263

夢野久作——波瀾萬丈生涯的梦想家，發揮奔放無羈的想像
力以及說書人獨特的敘事文體 292

白色山茶花

名師導讀

充滿了恐怖與殘酷、意外性與謎中之謎的作品世界，同時也不忘賦予作品濃厚的人情味與對生命的熱愛 298

日文鑑賞

眼の前の机の上の一輪挿しには椿の枝と葉ばかりが挿さっていて、花はしおれ返ったままうつ伏せに落ちておりました。 301

下雨娃娃

名師導讀

有時候小孩子獨特的天馬行空幻想，可以破解迷思，打破自我設限的僵局，開

日文鑑賞

啟生命另一扇窗 315

太郎は喜んで裏木戸へお父さんをつれて行ってみると、萩の花が雨に濡れて一パイに咲いているばかりで、雨ふり坊主はどこかへ流れて行つて見えなくなっていました。 317

坪田讓治——以深愛孩童的慈父之姿，貼近孩子內心深處世界 330

河童的故事

名師導讀

忠實呈現大人與孩童的交流樣貌，以及兒童與玩伴之間的互動場景；成功地捕捉現實社會的兒童生活剪影…… 337

日文鑑賞

蓮の葉っぱを冠っている頭から長い毛がのぞいているし、まん円い眼もその間からのぞいている。 340

魔法

名師導讀

兩兄弟藉由遊戲過程的互動深化彼此的情誼……無條件互信互賴的感情羈絆，正是讓治畢生追求的理想之一吧！ 365

日文鑑賞

蝶が飛び立つと、もしかしたら、それかも分らないと追っかけて見たり、道から犬が駆けこんで来ると、これも怪しいと、捕えて見たりしました。 369

文學散散步

《坪田讓治》岡山縣 397
《夢野久作》福岡縣 400

引用文獻與參考資料 408

みやざわけんじ
宮沢賢治

宮沢賢治

東吳大學日本語文學系助理教授 張桂娥

宮澤賢治童話作品的魅力何在？解析賢治畢生一百三十多篇童話作品的世界，大藤幹夫（一九九五）歸納出四個特色：幻想性、與大自然交互感應、多彩繽紛、幽默滑稽。而關口安義（二〇〇八）則以八個關鍵字來加以分類：童心與童趣、幻想世界的風景、自然與人類、違逆人情事理的故事、心象的世界、何謂幸福、祈願和平、與原罪交戰。

米村みゆき（二〇〇九）聚焦於描述手法，發現賢治童話的場景宛如電影，影像式的運鏡手法讓童話作品非常有畫面，富有劇場效果。而作品登場人物都具有敏銳察覺「異物」與「變異」的特質。她將賢治的想像力歸納為「視覺殘像現象」，引導讀者捕捉光線與光線間的幽暗陰影。

本書收錄的四篇作品，都是在他發表生前唯一的藝術論〈農民藝術概論綱要〉（一九

二六）之前的初期代表創作，也是筆者認為賢治童話愛好者必讀的經典。因為這些作品的主題意識與創作手法已經涵蓋上述研究學者的諸家百說，相信透過這些經典中的經典當引路人，您一定可以暢遊森羅萬象的賢治童話小宇宙。

一九三三年九月（八十年前），年僅三十七歲的宮澤賢治留下大批未發表的詩作、手稿以及超過一百三十篇以上的童話離開人世。生前正式發行的作品僅有自費出版的詩集《春天與修羅》（一九二四年四月）與童話集《花樣繁多的餐館》（一九二四年十二月，各一千冊），且乏人間津，終其一生，默默無聞。在他去世隔年的一月，詩人草野心平發行《追悼宮澤賢治》特輯，集結三十一名文人哀惜天才作家早逝的悼文，終於讓宮澤賢治的作品有機會受到世人的矚目。於是，一篇篇扣人心弦的珠玉遺作相繼問世，如點點繁星般凝聚成浩瀚無邊的賢治小宇宙，甚至超越國族疆界，吸引全球讀者為之著迷，成為二十一世紀最受歡迎的日本國民作家之一。

要以有限的篇幅來介紹宮澤賢治，是一項不可能的任務，因為他本人就像一部包羅萬象的大百科全書一樣，實在具有太多樣貌了。詩人、短歌作家、兒童文學者、教育者、農業技師、農藝化學專家、農村指導者、礦石研究者、科學家、宗教家、哲學家、藝術家……等，短短三十七年的生涯中，他體驗了多元豐富的生活型態，為自己的生命扉頁寫

下無數的精采篇章，當然其中最為大家所熟悉的，還是作為一個為世人編織幻想宇宙的童話作家。

他以科學家之眼敏銳觀察自然界的奇妙現象與天理、律例；以具有宗教家精神之世界觀關照天下蒼生的身心靈與生活萬象，探討宇宙萬物生靈如何與自然界共生以及現代化社會之問題根源。細細咀嚼宮澤賢治用生命紀錄的字句篇章，總是讓人充滿驚嘆與感動，就像萬花筒一樣，隨著時間分秒緩慢流轉，永遠有令人百看不厭的奇幻光景，值得再三回味。

宮澤賢治的原生家庭經營當舖與二手衣事業，與普通商家生活形態迥異。小學三年級（一九〇五年）的時候，岩手縣地方冰雪成災，農作物歉收而引發罕見的大饑荒，而賢治家卻因此生意興隆，每天都有絡繹不絕的客人來訪，讓早熟且內向的他深切感受世間的矛盾與違逆人情事理的黑暗面。當時的導師八木英三熱中於推廣口傳故事，不但經常說唱民間故事給學生聽，還經常帶著全班同學到河邊，引導學生們在自然情境中發揮五感，自由創作故事。多感的少年賢治因此而深受感動，找到心靈的寄託以及抒發情緒的管道。而這段寶貴的野外教室學習經驗也提供源源不絕的能量，為宮澤賢治形塑浪漫主義者的特質，以及奠定其日後成為童話作家的基礎。

當全世界的每個角落都滿溢幸福時，個人才能擁有真正的幸福。自我意識要從個人私我進化到集團社會以至於宇宙大千世界。（世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない／自我の意識は個人から集團社会宇宙と次第に進化する——宮澤賢治〈農民藝術概論綱要〉序論）

對從小看著農民灑下辛酸血淚，卻永遠難逃飢寒困頓命運折磨的少年賢治而言，個人與生俱有而得以坐享其成的富裕家境，並未能讓他感受到片刻的幸福，因為感悟人事無常而啟發慈悲慧根的他早已發願——要讓全世界的每個角落都滿溢幸福。因此，如何讓滋養他的故鄉——心目中的理想國岩手縣——的農民克服兇荒與饑饉，便成為賢治創作童話的主要題材之一。

宮澤賢治真正嘗試童話創作始於一九一八年夏天。二十二歲的他剛從高等農林學校畢業，四月回到家鄉稗貫郡進行為期半年的土質調查，六月發現罹患肋膜炎後，在家中專心療養。八月的某一天，賢治在家人面前朗讀自己的原創童話〈蜘蛛、蛞蝓和狸貓〉（本書收錄作品）與〈雙子星〉兩篇作品，雖然作品結構尚未成熟，人物情節設定不夠嚴謹，但為日後賢治童話奠基的處女作於焉誕生。根據弟弟清六的回憶，當時的賢治可能受到同年七月創刊的兒童雜誌《赤鳥（赤い鳥）》影響，而發念要成為發掘童心的創作者，為兒童

寫下純潔而美麗的童話。然而，由於賢治更加醉心於鑽研法華經，並未全力投入童話的創作，直到一九二一年，他與篤信淨土真宗的父親在宗教信仰上產生極大對立，離家出走。東京之後，才開始專注文學創作，將真摯的信仰心投射於作品世界。

一九二一年底回家鄉農學校任教的宮澤賢治，朗讀自己創作的童話作品給學生聽，同時指導學生表演自創的舞台劇。一九二三年一月他委託弟弟清六將一整個皮箱的童話原稿轉交月刊繪本《兒童之國（コドモノクニ）》卻不被採用；而自費出版的童話集《花樣繁多的餐館》有機會在《赤鳥》刊登廣告，銷售業績卻是慘不忍睹；再加上唯一的詩集《春天與修羅》雖獲得數位文壇作家讚賞，反響卻遠不如預期。不過，未獲主流文壇青睞的挫折，並沒有讓宮澤賢治氣餒。這位擁有純真意念的心象刻畫大師，將創作視為延續生命的志業，堅守初衷，真摯地將映照在他內心深處的理想國風景以文字呈現，直到人生終點的最後一刻。

我們身邊有認同我們理解我們的觀眾，有一位不離不棄的戀人／巨大的人生劇場，將移動時間軸，形成永生不滅的四次元時空藝術（われらに理解ある觀眾があり われらにひとり の恋人がある／巨きな人生劇場は時間の軸を移動して不滅の四次の芸術をなす——〈農民藝術 概論綱要〉「農民芸術の綜合」）

雖然藝術創作是一條寂寞之路，但身邊只要有少數贊同並願意支持他的人，就足以讓賢治投注一生的光陰，辛勤不懈地搖筆詮釋出一場場精彩的人生劇場，成就永生不滅的藝術。

一九二六年一月，宮澤賢治發表生前唯一的藝術論——〈農民藝術概論綱要〉，並於四月辭去教職，一邊從事文藝創作，一邊身體力行展開農耕自炊的勞動生活，並下定決心將畢生奉獻於農村教育。

……我們需要的是懷擁銀河的澄明意志 巨大的力量與熱情……／我們的前途雖然璀璨卻險峻無比／但每超越一次險峻之旅，四次元藝術便增加了廣度與深度／詩人即使身陷苦痛亦能樂在其中，享受創造的歡愉／永久的未完成將成就所謂的完成（……われらに要るものは銀河を包む透明な意志 巨きな力と熱である……／われらの前途は輝きながら峻峻である／峻峻のその度ごとに四次芸術は巨大と深さを加える／詩人は苦痛をも享樂する／永久の未完成これ完成である——宮澤賢治〈農民藝術概論綱要〉結論）

不過，令人感到沮喪的是——理想與現實總存在難以妥協的矛盾。賢治為實踐自給自足的理想卻無法排解寡居的孤獨感；欲改善農村耕作環境卻在與自然抗爭時屢屢挫敗，將自身的肉體與精神雙雙逼入極限狀態，在長期過勞與營養不良的惡劣環境中耗盡了生命力。一九三三年九月臥病兩年多的宮澤賢治因急性肺炎而撒手人寰，正如他所願：化為閃耀的宇宙微塵，散向八荒九垓（かがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう——宮澤賢治〈農民藝術概論綱要〉「農民芸術の綜合」）。慶幸的是他早已將不朽的靈魂形諸文字，打造一個永生不滅的理想國，歲歲年年，日日夜夜，分分秒秒地撫慰宇宙空間的遊子過客。

蜘蛛、蛞蝓和狸貓

東吳大學日本語文學系助理教授 張桂娥

這年（一九一八）夏天，哥哥唸了童話〈蜘蛛、蛞蝓和狸貓〉與〈雙子星〉給我們聽，至今我仍清楚記得他當時的語氣。捧著剛出爐的童話處女作，第一個就想到要先跟我們這些家人分享的哥哥，臉上的表情是多麼地得意洋洋啊……。〈宮澤清六「兄・宮沢賢治の一生」一九六四〉

二十二歲的宮澤賢治自出生以來首次嘗試的創作童話〈蜘蛛、蛞蝓和狸貓〉，全篇充滿無厘頭式的幽默，可是對無情無義的物種生存競爭的描寫，卻是赤裸裸又血淋淋的，並沒有因為是童話而有所保留，許多弱肉強食的畫面甚至逼真到令人毛骨悚然的地步。從這篇處女作就可確認賢治當時已經具備存在論者的特質，透過非人類的觀點冷靜觀察人類社會的真實面。

生物為了延續生命，而必須以其他生物的生命作為糧餉以維持生命跡象，這是亙古以來所有物種被賦予的生存原罪，自然界所謂弱肉強食的生物鏈於是成為宇宙定律。從這種觀點來看，蜘蛛、蛞蝓和狸貓發揮天賦，活用智能以求溫飽，究竟何罪之有？放眼自然界，所有物種在生物鏈裡都有各自所需扮演的腳色，各盡本分，共存共生，維持地球生態的和諧。

與其說宮澤賢治用擬人化的手法描寫故事中的三隻動物，不如說他假借動物的造型，巧妙地包裝了人類貪婪縱慾、自私自利、虛偽欺瞞、傲慢自大以及暴虐邪惡的黑暗面。讓同樣具有這些負面人格特質的讀者，自動與非文明的動物腳色劃清界線，隔著相對安全的距離，坐觀低等動物的生死鬥。其

實，所有的讀者比誰都更清楚——在這場以地獄為終點的馬拉松比賽中，真正的參賽者不是蜘蛛也不是蛞蝓，更不是狸貓，而是以高等文明動物自居的芸芸眾生。

抬頭仔細觀察生活周遭的社群團體，你我身邊是不是也充斥著各式各樣的蜘蛛、蛞蝓和狸貓，虎視眈眈地鎖定可以讓他飽餐一頓的獵物呢？當然，真實社會的結局，也許不像故事中那樣單純，不管是裸裎殘忍根性的蜘蛛，還是狡猾的偽善者蛞蝓，抑或假借宗教之名蠱惑生靈的狸貓，通通難逃墮入地獄的懲罰。

許多研究者因為這種了無新意的陳腐結局，批判這篇處女作結構尚未成熟、人物情節設定不夠嚴謹。筆者認為上述批評過於吹毛求疵。畢竟對年僅二十二歲篤信法華經的青年賢治來說，他是寧願相信勸善懲惡的教條法理，認為善有善報、惡有惡報的因果業障，對大多數良善的民眾是一種精神的救贖。

宮澤賢治在累積幾年社會經驗，創作概念更臻圓熟之後，重新詮釋這篇作品，先是將它改寫成〈三位山貓學校的畢業生〉（「山猫学校を卒業した三人」）；之後又改寫成〈寓言 三位洞熊學校的畢業生〉（「寓話 洞熊学校を卒業した三人」），嘗試加入不同人物的多元觀點，讓這篇處女作可以更精準地傳達他的創作意圖。

建議讀者可以找機會閱讀本篇系列作品，探索宮澤賢治追求藝術的執著與自我修正的軌跡。當然最不能錯過的是：仔細觀察登場人物的設定、復誦文中刻意安排的反復對白以及隨興插入的古代謠曲。畢竟唯有重現近百年前賢治朗讀這篇作品給弟妹聽的情境，才能親身體會宮澤賢治童話的原創魅力，享受賢治童話世界釀成的醍醐味。

原文鑑賞

蜘蛛くもとなめくじと狸たぬき

みやざわけんじ
宮沢賢治

蜘蛛くもと、銀色ぎんいろのなめくじとそれから顔かお
を洗あらったことのない狸たぬきとはみんな立派りっぱな
選手せんしゅでした。

けれども一体何いったいなんの選手せんしゅだったのか私わたしは
よく知りません。

山猫やまねこが申もうしましたが三人さんにんはそれはそれは
実じつに本気ほんきの競争きょうそうをしていたのだそうです。

一体何の競争をしていたのか、私は三人がならんでかける所も見ませんし学校の試験で一番二番三番ときめられたことも聞きません。

一体何の競争をしていたのでしよう、蜘蛛は手も足も赤くて長く、胸には「ナンペ」と書いた蜘蛛文字のマークをつけていましたしなめくじはいつも銀いろのゴムの靴をはいていました。又狸は少しこわれてはいましたが運動シャツポをかぶっていました。

けれどもとにかく三人とも死にました。

蜘蛛は蜘蛛暦三千八百年の五月に没くなり銀色のなめくじがその次の年、狸が又その次の年死にました。三人の伝記をすこしよく調べて見ましょう。

一、赤い手長の蜘蛛

蜘蛛の伝記のわかっているのは、おしまいの一ケ年間だけです。