

2011年出版回顧

崩壞、重整與夢想啟動

蘇惠昭 ◎ 文字工作者

2011 年,風暴再三降臨,環境崩壞,人心荒涼,人們卻在危疑不安邁向 2012 世界末日的 途中,看見了夢想的力量。

對臺灣民眾來說,風暴似乎沒有一天止息,穿越一整年的歐債危機和全年下跌 20% 的股市。311 日本超級大地震所引發複合式災難。5 月全面爆發的塑化劑事件,「美食臺灣」幸福安全感瞬間粉碎。10 月賈伯斯告別人間,蘋果果真缺了一角。11 月的高溫和雨量百年罕見。12 月北韓領導金正日逝世,變種的流感病毒悄無聲息入侵。

翻到另外一面,這也是人們見證夢想力量的一年,花博燦爛落幕。高爾夫球女將曾雅妮拿下 12 冠軍,成爲最年輕的世界球后,逆轉勝女王。魏德聖艱困完成的住民史詩電影「賽德克·巴萊」,創下臺灣電影製作經費和票房規模紀錄。九把刀執導的「那些年,我們一起追的女孩」,不可思議地取代周星馳「功夫」,成爲香港影史上最賣座的華語片。臺北取得 2017 年夏季世界大學運動會主辦權。網路匯聚了人民的力量,化爲浪潮,演出一波波推翻獨裁政權的「阿拉伯之春」,復又促發小市民占領華爾街行動,美國《時代》雜誌選出的「年度風雲人物」就是遍布全球「重新定義人民力量」的「示威者」。臺灣,有從人民出發的反國光石化運動、樂生保存運動、反苗栗灣寶農地徵收。

夢想的力量更在出版大樹結出圓滿的果子,一個多年來出版界暗暗渴望、持續努力卻又不相信將會實踐的夢,忽焉成真,臺灣儼然成爲華文文學重鎭,本土自製書風起雲湧,「向著夢想的前進」的故事感動人心,三者合體,光芒猶勝翻譯書,是 2011 年書市最大的驚喜!

◆ 華文文學重鎮在臺灣

2011年11月18日,是時甫出版臺灣年度大書《臺灣新文學史》的國立政治大學臺灣文學研究所所長陳芳明教授寫了一篇〈華文文學重鎭〉登在聯合報論壇版,他指出,生活在臺灣的住民,也許已經習慣擁有廣闊的讀書市場,卻未察覺文學創作的生產能量與輸出能量,正在日益上升,臺灣已成爲華文文學重鎭,香港、馬來西亞、中國大陸……,全球華文作家都選擇在臺灣出版他們的最佳作品,如董啓章、黎紫書,中國作家甚至優先在臺灣發表作品,然後再在

中國內部印行,臺灣重要的文學競賽,必有中國寫手大量參與。

有些華人作家作品只有在臺灣出版,譬如哈金。另一方面,文學新世代已然登場,表現 亮眼,在《臺灣新文學史》的最後一章〈下一輪臺灣文學盛世的備忘錄〉,陳芳明寫道:「走過 八十年漫長的歷程,臺灣文學所累積起來的高度,完全不會輸給任何一個亞洲國家」,「……從 內容與技巧方面來觀察,文學的內在張力、想像的富於彈性、技巧的反覆多變,那種質感不遜 於任何時空的作家」。

「華文文學盛世」反應在中國時報開卷十大好書文學類評選。2011年有54本文學書入圍,中文書佔六成,是多年來無論質與量都超過翻譯書的第一次,最後選出王安憶《天香》、林俊穎《我不可告人的鄉愁》、黎紫書《告別的年代》、紀蔚然《私家偵探》、吳明益《複眼人》、韓少功《鞋癖》、趙剛《求索:陳映真的文學之路》爲華文好書,非文學類華文好書有下山操子(林香蘭)《流轉家族》、陳曉蕾《剩食》。「遺珠小說」的蔣曉雲《桃花井》、張經宏《摩鐵路之城》、胡淑雯《太陽的血是黑的》、平路《東方之東》、張耀升《彼岸的女人》、鍾文音《傷歌行》、何景窗《想回家的病》……,評審賀淑瑋說:「沒有一本不好看」。

《私家偵探》、《我不可告人的鄉愁》、《複眼人》同時獲得臺北書展大獎小說獎,非小說類則由嚴長壽《教育應該不一樣》、陳俊志《臺北爸爸紐約媽媽》、下山操子(林香蘭)《流轉家族》獲得。其中《私家偵探》被評審特別讚爲「雅俗共賞的大眾代表」以別於文學好書普遍的不易閱讀、小眾。

博客來網路書店在「天人交戰」中選出吳明益《天橋上的魔術師》爲華文創作年度之書, 以張萬康《道濟群生錄》、賀景濱《去年在阿魯巴》、紀蔚然《私家偵探》、張耀升《彼岸的女 人》作爲「開創各種多元、獨具實驗性的寫作手法」的代表之作。

若從銷售面向切入,華文創作風起雲湧在 2010 早露端倪,從陶晶瑩、蔡康永、汪培珽、黃國華、鄧惠文、Sway、劉梓潔、吳念真到御我、水泉,這是本土暢銷作家超猛的一年,延續到 2011 年,金石堂書店總結年度出版趨勢,首推「翻譯主流下,臺灣自製輕小說、漫畫、投資、健康養生、成功傳記皆翻盤告捷」,其中主要讀者群爲中學生,由網路小說轉型的「輕小說」成績尤其亮眼。金石堂統計的二十大出版社,其中尖端、東立、蓋亞、天使和角川五家爲輕小說主要出版社。十大暢銷作家前五名,九把刀、御我、莫仁、水泉、張廉,都屬輕小說作家,金石堂網路書店因此把「輕小說」類型獨立出來由專人獨立經營。博客來百大排行榜則未如金石堂之向「輕小說」傾斜,它呈顯的是一個分布於各年齡層的社會大眾閱讀面向。

從博客來百大排行榜看大眾閱讀

華特艾薩克森《賈伯斯傳》、邁可桑德爾《正義:一場思辨之旅》、宋美玄《女醫師教你真正愉悅的性愛》、九把刀《那些年,我們一起追的女孩》、Sway《黑心建商的告白:買屋前不看

會哭的 17 堂課》、SJ 華森《別相信任何人》、吳念真《這些人,那些事》、史都華戴蒙《華頓商學院最受歡迎的談判課》、嚴長壽《教育應該不一樣》、朗達拜恩《The Power 力量》,翻譯書六本,本土書四本,這是博客來的 2011 年度十大。第 11、12 名為養佳苗《告白》、費迪南馮席拉赫《罪行》。

金石堂選出的十大影響力書爲:《The Power 力量》、《正義》、陳芳明《臺灣新文學史》、九 把刀《再一次相遇:那些年,我們一起追的女孩》、楊志良《拼公義,沒有好走的路》、《教育應 該不一樣》、《華頓商學院最受歡迎的談判課》、《賈伯斯傳》、《罪行》、魏德聖《導演·巴萊》, 與博客來年度十大重疊近二分之一,是一張以量爲主,質爲輔做爲影響力判準的書單。

已成臺灣圖書最大通路的博客來網路書店,2011年有會員430萬人,賣出1235萬冊書,較2010年成長16%,但這也是近幾年來首度成長並未超過兩成,上半年的上升曲線到下半年趨緩,景氣與圖書消費呈現一致,也就是說,進入年度十大、百大的暢銷書,銷售量也下降一到兩成。弔詭的是,在臺灣成爲「華文文學重鎮」的同時,文學小說銷售力道反倒減弱,「華文文學好書」沒有一本進入博客來年度百大。《分離》、《車諾比的悲鳴》、《正義》、《生命是最精采的推理小說》、《別睡,這裡有蛇!》、《呼吸鞦韆》、《金融斷層線》、《海拉細胞的不死傳奇》、《單身》、《雲的理論》,開卷十大翻譯好書,文學書有四,也沒有一本是暢銷書。《正義》則是打敗核災、環保、新貧等熱門議題,唯一一本打進百大,堂堂進入十大者。「好書」顯然很難暢銷,平衡閱讀的暢銷榜化,這正是「十大好書」必須存在的理由,書之爲物,畢竟不能單單以銷售量論英雄。

文學小說下滑,特別是翻譯文學,這也是 2011 年書市一個觀察重點。沒有《哈利波特》系列、《龍紋身的女孩》千禧年三部曲等級的超級大書拉抬,日本文學除外,進入博客來百大的翻譯文學僅《別相信任何人》、《罪行》、《第 44 個孩子》、《自由幻夢》(飢餓遊戲 3)、《奇風歲月》、《窺獵》(夜之屋 5)和《刺蝟的優雅》。而《刺蝟的優雅》還不是新書。2005 年後書市因《追風筝的孩子》「無預警暢銷」所掀起的翻譯文學狂潮,水漲船高的版權費,如今冷掉,徒留曾經繁華假像。何以致之?出版業者推估原因,一是讀者並未因《追風筝的孩子》、《龍紋身的女孩》或《哈利波特》系列被培養成忠貞的文學書消費者。二是編輯太過仰賴版權經紀,未能養成對書的判斷力,以及不知如何與讀者溝通。出版《第 44 個孩子》、《奇風歲月》的鸚鵡螺文化正是反證,它在市場上的成功,說明一個愛書、懂書的出版人如何重要,可那樣的功力絕非速成。

但日本文學則逆勢成長。健康養生的日系實用類書在臺灣一直擁有穩固市場,也偶有超級 大書,不過現在不只實用類書,村上春樹之外,《告白》的湊佳苗以爆炸性的速度走紅臺灣,至 今爲止每一本都能賣,在分類排行榜上,文學小說前五十大,湊佳苗小說就佔了五本,動能強 過經營多年的宮部美幸、吉田修一、東野圭吾。《啊哪啊哪~神去村》則以宮崎駿推讚爲後盾成 爲 2011 年排行第二的日本小說。至少有三個月分,2011 年的每月暢銷書榜前十大,有一半來自日本,換句話說,歐美暢銷書在臺灣未必暢銷,但在與臺灣文化背景相似的日本、韓國大賣的書,臺灣就能賣,《正義》是一例,《女醫生教你真正愉悅的性愛》、《如果,高校棒球女子經理讀了彼得杜拉克》也是。一般來說,日系書特色就是淺顯簡單容易入口。至於韓國書,主流還是學習與美。

書要能賣說起來似乎很簡單,就是找到對的書,再找到賣的方法,譬如製造議題,然後努力的賣。但最簡單的也往往最難。《賈伯斯傳》天時地利人和,這樣的超級大書一定能賣,重點是能賣到多少,以及多久,有爆發力和持續力,才能創造一本書所能有的最大的量,這個量因書而異。《別相信任何人》,有人相信是因爲蔡康永和小S在電視上推薦了它。書與電影、電視形成依附關係。2011年是二十年來臺灣電影最好的一年,臺灣電影復興元年,電影復興推動書的銷售,「賽德克・巴萊」一片就衍生《導演・巴萊》、《真相・巴萊》、《電影・巴萊》等6本質量俱佳的書,成爲難以複製的最佳示範。《那些年,我們一起追的女孩》因爲改編成電影捲土重來,創下高峰,然後衍生《再一次相遇》電影創作書,再加上《殺手,價值連城的幸運》,2011年可謂「九把刀年」。九把刀,一個立誓要當「故事之王」的作家,每天至少寫五千字,十年來已經出版60本書,2011年下海當導演,結果締造大大超越預期的紀錄,這個「故事之王」的故事已經成爲傳奇。

人生整理術是 2011 年另一個鮮明的閱讀景觀。《斷捨離》、《怦然心動的人生整理魔法》、《這樣整理,天天都有好事發生》加上改換書名的《丟掉 50 樣東西,我學會勇敢》,同一類型的四本書同時暢銷,如此景象之前只會發生在投資理財或食譜、減肥書。爲什麼?道理很簡單,混亂的人生,沒有方向的未來,每一個人都有著朦朧的夢想,有著改變生活、改變自己的渴望,過去的方法是學習或修行,「人生整理書」則提供一個人人都做得到的方法,就是從丟東西開始。「丟」不只是收納、整理、丟棄,而進階成一種人生哲學,因爲人生就是「收拾」與「丟棄」、「整理」就是透過物品與自己對話,人要能「斷絕不需要的東西」、「捨去多餘的東西」、「脫離對物品的執著」,才能觸及真正內在的自我,重新出發。

「人生整理術」觸動崩壞、蕪亂世景中,人的不滿、不安、渴望,是比《秘密》、《力量》更 腳踏實地的另類法門。

♦《正義》,年度之書

如果要選出一本年度之書,絕對就是《正義》。從來沒有一本書,它是年度十大暢銷書,是 十大影響力書,是開卷十大好書。在暢銷書和好書不相容的市場,一本不算容易閱讀的哲學教 科書,並沒有太多行銷,銷售熱度竟然勝過九把刀、湊佳苗、嚴長壽,這前所未有的現象到底 是怎麼回事?

只是因爲人人有一個期望「實現公平正義」的夢想嗎?《正義》的暢銷並沒有這麼簡單,至少楊照《如何做一個正直的人》就普普。如前所述,《正義》於日本、韓國刮起旋風,而它在 美國的銷售量不及亞洲,臺灣則如日、韓一樣暢銷,據此推論它的暢銷關乎臺、日、韓相似的 文化政治教育結構,應該不會有錯。

《正義》並不是一本告訴人何謂「正義」之書,而是哈佛哲學名師在課堂上透過思辨方法逼使人從多角度、多層次的去思考同一個問題,從而看見自己的不周全、似是而非、沒有原則,或者錯把個人的價值判斷當作是非對錯的準則,最後獲得啓迪,出版該書的雅言文化認爲,這在升學考試競爭激烈,習慣標準答案,講義務而缺乏權利概念的儒家文化國家,是很令人震撼的「創新教學」,灌入新程式一般的閱讀體驗。

《正義》也示範了一種亞洲人民很不熟悉的公共事物討論法,它不是口水戰,不是你死我活的廝殺,而是不同觀點的切磋琢磨、相互吸納,一同更上層樓。

總的來說,它剛好補足了亞洲國家的知識缺口,是一本當下臺灣需要的書,「看到臺灣的缺乏與需要」,它也反應出版人的識見與精準判斷力。

夢 夢想啟動

如果不是林克孝的山難,多數人不會知道《找路》是怎樣一本熱情和執著的書,也不會知道一個人「實踐夢想」,是何其動人的故事。

出版人沈雲驄在「在這找路團圓的年代」一文中舉了兩本書,孫大偉遺作《往前往後都是團圓》,林克孝生前出版,也是他唯一的一本書《找路》。孫大偉是廣告教父,但他廣告以外的人生,從栽花種樹植林到鐵人運動單車長征,更爲精采。林克孝是金控公司總經理,但另一個身分,是登山家,從埋頭攻頂到六年來只在南澳山區「找路」,追索一個故事,進而爲泰雅族朋友在現實社會「找路」。他們會永遠讓人尊敬、懷念。「粉絲們的懷念,其實也是一種對自己生命的期許」沈雲驄寫道「這輩子,我該怎麼生活?賺錢謀生之外,我們是否有個能燃起生命熱情,甚至改變世界的夢想?」

如同《找路》,2011年「實踐夢想」之書自成類型,像星星在夜空閃亮,這些新品種的夢想家們,他們夢想的不是平常人的安康幸福,也無關財富,譬如黃明正《告訴世界我是誰》,他用五個月,繞行兩萬公里,靠著街頭雜技表演收入,完成世界首創的環島倒立自拍。宋睿祥《回家的路是這樣走的》,他投入無國界醫生組織,進到賴比瑞亞、葉門行醫,學會謙卑地面對苦難。陳彥博《零下40度的勇氣》,他是首位簽下生死契約書,挑戰北極馬拉松的極限運動員。魏德聖《導演·巴萊》,他在資金仍無著的情況下,堅持拍攝籌畫十二年的「賽德克·巴萊」。

在現世的崩壞中,重新整理人生,面對自己,啓動夢想並踏上實踐之路,這是 2011 年書市 述說的故事。