

英國文學節背後的課題

歐洲臺灣研究協會秘書長暨文字工作者 | 蔡明燁

* 英國文學節梗概

「文學節」顧名思義，應該就是文學愛好者們的聚會，是文字、閱讀、好書的宴饗。這樣的想法固然令人神往，但落實成為活動，要辦得熱熱鬧鬧、風風光光，卻一點兒也不簡單。

全英國第一個文學節於 1949 年在雀爾特南（Cheltenham）展開，隨後一直到 1983 年，才有愛丁堡國際好書節（Edinburgh International Book Festival）加入行列，接著又有嘿文學節（Hey Festival）在 1988 年共襄盛舉。

孰料進入 21 世紀之後，文學節突然遍地開花，目前全英國已有超過 350 個文學節在各地舉辦，可以說幾乎全年任一個時間點，都可能有某個文學節在英國的某個城鄉進行，然而出於天候的考量，很多還是會集中在五月底至十月中旬的這段期間（請參見表 1），至於內容的設計，有的包羅萬象，如老牌的雀爾特南、愛丁堡、嘿文學節等；有的以特定主題為焦點，如巴斯（Bath）的珍·奧斯汀文學節（Jane Austen Festival），所有講題與活動的設計，都環繞在有關奧斯汀及其作品的研究與賞析，又或者最近在倫敦創辦的女殺手文學節（Killer Women Festival），邀請的來賓都是創作偵探、謀殺、懸疑作品的女小說家；還有很多小型的文學節會跟社區圖書館的館藏及活動互相搭配，例如里茲的海汀里文學節（Headingley LitFest），以及倫敦西北邊的 Stoke Newington 文學節等，都藉由社區圖書館的場地舉行，著重發掘當地特殊的社會與文化根源。

我在 2008 年開始成為英國文學節的常客，基於居住環境地利之便，伊爾克里文學節（Ilkley Literature Festival）是過去幾年每年必去的文學盛會，此外也造訪過珍·奧斯汀文學節、海汀里文學節，並對 Hay-on-Wye 這個獨特的威爾斯書鄉印象深刻。

不過直到 2016 年傳出一場有關英國文學節的偌大爭議之前，我從未考慮過文學節背後的經濟運作，於是我忽然省悟過來，原來文學節跟電影節研究者們所關心的課題，其實也有不少異曲同工之處。

* 爭議的緣起

2016 年初，以奇幻小說《黑暗元素三部曲》（*His Dark Materials*）享譽國際的暢銷作家菲利浦·普曼（Philip Pullman），決定辭去牛津文學節（Oxford Literary Festival）贊助者的職務，因為他認為文學節有剝削作家工作權益之嫌，和他擔任作家協會（Society of Authors）理事長的身分有所抵觸。

普曼指出：「文學節會付費給帳篷供應商、節目單印刷廠、講堂租借單位，也會付費給籌

辦活動的行政與公關人員，還會負擔所使用的電費、飲料、食品等。而作家是文學節的靈魂人物，是整個活動舉辦的重心，更是顧客們願意遠道而來、買票進場的主要原因，那麼為什麼作家偏偏是唯一在文學節裡收不到費用的人？文學節憑甚麼要求作家提供免費的勞動呢？」

反對普曼立論者亦不無理，他們認為文學節提供宣傳作家和作品的最佳契機，一般作家在和出版社簽約時，都會同意盡全力配合推銷作品，因此一個作家若應邀參與文學節，對其知名度的提升以及作品的銷售，便是最大的報酬。

但普曼對此看法並不買帳，他表示：「宣傳之說不能成立，因為成名作家並不需要文學節的宣傳，未成名作家在文學節所賣出的書籍，遠不夠支付為了參加文學節而必須承擔的時間與工作成本。這個社會認為文字工作者應該無償工作的不合理期待，由來已久，然而工作就是工作，以創作文字維生的作者們真的受夠了！」

普曼的發聲獲得不少回響，以神秘浪漫小說《濃情巧克力》（*Chocolat*）風靡全球的女作家瓊安·哈莉絲（Joanne Harris），以及以青少年為寫作對象的蘇格蘭作家妮可拉·摩根（Nicola Morgan），雙雙退出今年的文學節，摩根並在她的部落格裡做出對文學節主辦人的告白：「我知道你們有預算的壓力，但我沒有薪水可領，你們卻（通常）都有，這也就是說，在大部分的工作日裡，我收不到一毛錢，半毛錢也沒有。」

在這場論戰中，表達異議的作者們被塑造成牧羊人大衛的形象，對抗著文學節這個越來越龐大的、帶有資本主義猙獰面孔的巨人。然而實情真是如此嗎？

* 文學節的經濟學

大多數英國文學節的創辦，終究是基於對文學的熱愛，而發起人也往往不過就是一小撮志同道合的夥伴，還有一批不計代價的義工，他們自然很不願意背負「剝削作者」的罪名，因此牛津文學節已同意自 2017 年起，在和所有相關單位及個人協商之後，擬定合宜的付費機制，但已有 20 年歷史的牛津文學節，雖然有匯豐銀行和《金融時報》（*Financial Times*）的贊助，實際上迄今仍在賠錢當中；2003 年成立的劍橋文學節（*Cambridge Literature Festival*），經過了多年的掙扎，從 2015 年起終於開始小幅度地轉虧為盈，但在此番論戰的壓力下，主辦人也語重心長地說：「我們或許必須開始考慮商業生存之道，只不過我擔心活動品質可能會開始走下坡。」

很少人知道一個文學節成功的祕訣何在，如果參酌電影節研究者們所指認的關鍵元素——創作者與片廠、片商；媒體新聞圈；影展工作者與策展人；地區文化機構和國家相關單位；旅遊產業；影迷及其他——那麼一個文學節約莫也需觸及下列利害關係者：

- 作家與出版社、書商；
- 媒體新聞圈；
- 文學節工作者與策劃人；

- 地區文化機構（如社區圖書館、學校、文化委員會等）和國家相關單位；
- 當地旅遊產業（提供交通、食宿等問題的解決之道）；
- 讀者及其他。

所以一個蓬勃的文學節，幾乎也可以自成一條產業鏈。

以全英國第三老的嘿文學節為例，堪稱目前最負盛名的英國文學節，與音樂節裡的「格拉斯頓伯里」（Glastonbury）齊名，美國總統柯林頓在數年前應邀出席時，將之比喻為「心智的胡士托」（Woodstock of the mind），平均每年營業額高達 900 萬英鎊（合約新臺幣 3 億 7 千 900 萬元）；愛丁堡國際好書節的年營業額已達 200 萬英鎊（合約新臺幣 8,420 萬元）；而全英國最老的雀爾特南文學節，也有 150 萬英鎊的年營收（合約新臺幣 6,315 萬元）。此外值得一提的是，這三個文學節都是登記有案的慈善機構，其中嘿文學節已成為全球性連鎖品牌，在祕魯、哥倫比亞、西班牙與墨西哥都有分部；雀爾特南除了文學節之外，還有爵士樂節、科學節和音樂節等項目，並有以成人和兒童為主之分，活動琳瑯滿目。

換句話說，不同的文學節有層次高低、大小之別，很遺憾但也很現實的是，作家群中也有無形的階級之分。很多出版社為了促銷未成名的作家和作品，會向文學節做免費出席的保證，相較於 A 咖作者，有些收費超過 1 千英鎊（合約新臺幣 4 萬 3 千元）才肯露面。有人或許會認為作家收取高價未免太市儈了，但是大牌作家人人競相邀約，若不提高價碼，出版社和作者本人都應付不過來，更何況一場演講表面上或許只有 1 小時至 90 分鐘，可是加上往返旅程，出席一個文學節往往要耗時兩至三個工作天，這些背後的付出可謂如人飲水、冷暖自知，有些人樂此不疲，但也有人覺得是苦差事。

至於誰是 A 咖呢？多半是具有高知名度的小說家、來自海外的得獎作家、重量級的歷史作家和傳記家（英國人超愛歷史和傳記作品）、剛出版了回憶錄的重要政治人物……等，但這些作家通常又都敵不過從熱門電視節目衍生出來的即時暢銷書，特別是大廚食譜！

一個文學節為了吸引人氣，在內容設計上自然需要多元設想，如能找來明星級的作家亮相，不僅能獲得媒體報導，提高活動的知名度，也能保證觀眾付出較高額的票價兼且座無虛席；其次則是各大小文學節的忠實嘉賓，這群可能屬於 B 咖的作家、主講人、訪問者，多有某種程度的知名度，或和當地有某種特殊的地緣關係，在他們個別的特定領域裡，往往也能召徠幾十個願意付出中等票價聽講的讀者群；再往下探，就得看每個文學節自己的目標和網絡關係了，在上述諸多利害關係群體間的折衝樽俎下，擬出一張訴求與票價多樣化、老將與新手兼容並蓄的節目單。

弔詭的是，一個文學節如果專門只找電視名人來作秀，將失去做為「文學節」的特色與風格，並不見得就能成功，久而久之也會失去菁英作家與愛書人的支持。

整體看來，英國開始蓬勃發展的文學節經濟，尚未全然走向「文學節工業」的階段，普曼

在此刻為作家們——尤其是未成名的作家——打抱不平，讓文學節產業的相關人士都能及時注意到文字工作者的難處，予以尊重，適時調整，毋寧意義重大，因為在資本主義結構形成的過程中，為了追求利潤，往往太容易忽略的「人」的因素，而文學節之所以可愛，之所以有大批的愛書人與文化人支持響應，乃因這是一個以「人」為環節而形成的有機產業，謹願文學節將來無論如何演化，永不失愛書「人」心靈交會的初衷。

表 1：二十大英國文學節簡表

文學節名稱	舉辦時間
雅德柏文學節 (Aldeburgh Literary Festival)	三月間
海汀里文學節 (Headingley LitFest)	三月間
牛津文學節 (Oxford Literary Festival)	三或四月間
劍橋文學節 (Cambridge Literature Festival)	四月和十一月
公園之書文學節 (Words in Park Festival)	五月間
布拉福文學節 (Bradford Literature Festival)	五月間
嘿文學節 (Hey Festival)	五、六月間
Stoke Newington 文學節 (Stoke Newington Literature Festival)	六月間
白粉谷歷史文學節 (Chalk Valley History Festival)	六、七月間
哈洛門偵探小說文學節 (Harrogate Crime Writing Festival)	七月間
緯度文學節 (Latitude Festival)	七月間
艾略特港文學節 (Port Eliot Festival)	七月底
愛丁堡國際好書節 (Edinburgh International Book Festival)	八月間
渥伍德文學節 (Voewood Festival)	八月底
克莉絲汀國際文學節 (The International Agatha Christie Festival)	九月間
珍·奧斯汀文學節 (Jane Austen Festival)	九月間
伊爾克里文學節 (Ilkley Literature Festival)	九、十月間
雀爾特南文學節 (Cheltenham Literature Festival)	十月間
女殺手文學節 (Killer Women Festival)	十月間
布里斯托點子文學節 (Bristol Festival of Ideas)	全年性活動