

數位文學研究概述

陳徵蔚

一、前言

在台灣政府持續推動「數位人文」與「文創產業」的腳步下，雖然前衛原創作品數量未必上升，然而透過網路作為載體，發表新詩或其他文學作品仍然持續出現。此外，關於數位文學以及作家資料庫的建構、數位典藏亦有進展、科技部數位人文計畫對於「數位文學」類的資金挹注、相關學術論文的研究、諸如台北詩歌節等文學活動，再加上專屬於台灣在地文學App的開發與上架，都讓台灣數位文學發展呈現持續穩定的發展。

二、網路小說兩樣情

根據《華爾街日報》於2016年7月20日報導，中國官方統計國內約有43%網民曾閱讀網路小說，人數達兩億九千七百萬。因應此龐大商機，中國騰訊與盛大文學於2015年3月成立中國最大的網絡文學公司「閱文集團」。同年4月，阿里巴巴亦成立網絡文學部門。

中國網路文學的產值與盛況令世界咋舌，筆者個人推測，網路小說在中國受到廣泛歡迎的原因之一，極有可能與大量通勤人口有關。根據百度「我的2014年上班路」統計，中國上班族平均通勤距離為9.18公里，平均上班時間為28分鐘。而其中又以北京平均通勤距離19.2公里、平均單程用時間52分鐘

居首。中國通勤族群大多搭乘公車、捷運與鐵路，網路小說採連載模式，每集約10分鐘可以讀完，長短適中，符合中國平均通勤時間，適合通勤族閱讀。

此外，中國政府對於網路小說言論監控相對寬鬆，主題也較多元。《華爾街日報》指出：「中國網路小說彌補了中國影視產業所缺乏的主題：本土科幻、愛情、奇幻、甚至情色」。雖然中國國家新聞出版廣電總局於2014年12月發布《關於推動網絡文學健康發展的指導意見》，持續透過「掃黃打非」進行網路小說管控，且各大出版社為顧及商業利益，亦呼應國家政策進行內部「自律」，但網路小說依舊在夾縫中展現出旺盛的生命力，而網路作家也因而取得極高獲利。以2016年中國收入居冠的網路作家唐家三少為例，他的版稅年收入達1.1億，並同時擔任北京作家協會青創會副主任、北京作家協會網絡創作委員會主任，並且是中國作家協會第一位擔任全國委員會委員的網絡作家，可謂名利雙收。

相對於中國網路小說風潮，台灣雖曾有痞子蔡、藤井樹、九把刀等輝煌成績，但近年來網路小說較不熱絡。原因之一，在於台灣人通勤時間相對較短，且許多人以開車為主，無法進行閱讀，故而反倒「有聲書」有一定的市場。此外，台灣言論自由，各類型作品五花八門，韓、日、美等影視節目不

計其數，且台灣手機上網多採「吃到飽」費率，使用者上網頻寬無上限，所以一般閱聽大眾多偏好觀賞影音節目或玩手機遊戲，閱讀族群相對較少。當然，台灣市場太小，相對於中國人口龐大，即使閱讀人口比例未必較高，但總體人數依舊能夠支持可觀獲利，台灣閱讀市場實難形成規模經濟。不過，台灣網路小說仍持續被改編為電視、電影。舉九把刀為例，2016年《樓下的房客》、2014年《等一個人咖啡》等，都有不錯的票房。

三、數位典藏、數位人文研究發展蓬勃

台灣數位文學發展，近年受到科技部「數位典藏」與「數位人文」計畫影響，多朝向「實驗性」、「典藏」、「高學術性」、「非營利」等路線發展，相對於中國網路文學「電子商務」與「營利」模式，台灣的數位文學更加「重質不重量」。台灣學術界進行「數位典藏」早已行之有年，而自2013年開始，科技部挹注資金鼓勵學者進行「數位人文」研究計畫，對於數位文學發展亦有正面助益。在「數位人文」研究的大纛下，台灣大學、政治大學與中興大學皆有跨科系研究團隊，研究範圍遍及歷史、觀光、媒體、文創、文學等領域，故而「數位文學」成為了研究光譜中的一個支系，雖然未必耀眼，但仍持續發光。台灣的數位文學之路看似冷清，然而在蓄積學術能量方面，已經有了不錯的基礎。

2015年申請通過的科技部數位人文研究計畫內容多元，與「數位文學」高度相關者，計有中央大學英美語文學系周慧玲教授的「數位媒介的表演藝術運用與分析：以英

國為主的數位媒介戲劇案例比較研究」、中興大學外文系李順興教授的「朝向數位模擬美學的建構：以怪異視角作為檢視對象」、台灣大學中文系蔡瑜教授的「漢詩音韻分析系統」、政治大學中文系鄭文惠教授的「觀念·話語·行動：數位視野下中國／台灣多元現代性研究」。此外，亦不乏跨領域的整合行研究計畫。例如海洋大學以「明代海洋經理與敘事之數位人文研究」申請多年期整合型計畫，由不同科系跨領域合作。如共同教育中心顏智英教授在該整合計畫下執行明代「海戰詩」研究、吳智雄教授專攻「經典與經世」，皆與文學主題有關。此外，海洋文化所黃麗生教授的「島嶼與航行」、助理研究員楊正顯的「治倭思維」，亦在上述計畫架構下進行，可見文史整合研究的脈絡。該計畫橫跨多年，2016年亦持續有跨科系研究獲得補助。

此外，值得注意的是針對「全台詩」數位系統的延伸應用研究計畫，2015年計有國立台灣文學館研究員洪彩圓的「數位全台詩：知識庫開發與人文數位工具應用對台灣古典詩主題研究的加值與創新」、台中科技大學通識教育中心許明珠教授的「數位全台詩延伸應用」，以及成功大學資工系陳培殷教授的「數全台詩：史料分析系統建置與加值運用」，三者雖名稱稍有差異，但似亦屬於整合型計畫。事實上，數位全台詩系統早有元智大學已故教授羅鳳珠所建置的「全台詩：智慧型全台詩知識庫」、漢珍數位圖書公司「全台詩博覽資料庫（1874-1944）」、智慧藏學習科技「台灣圖文網：全台詩電子文庫（1661-1945）」等。因此，上述研究主要鎖定於「加值」、「創新」方面，針對

既有資料庫基礎，進行更有效的整合利用。由此可知，台灣長期耕耘數位典藏以及文本電子化，已經見到不錯的成績。而在既有文學作品陸續數位化，且關於文學相關研究成果轉化為大數據之後，台灣在「數位人文」與「數位文學」領域深耕的成果，當逐步浮現。

四、文學網站持續出現

1998年後台灣網路陸續出現許多作家個人網站，緊接著則是作家部落格、臉書的出現。然而近年來的文學網站，未必是由作家本人經營，而是由政府、大學團隊或相關團體，針對具有指標意義的重要文學家，進行資料收集、作品數位化等系統性整理，且這些文學網站也日益具備資料庫規模，不但資料藏量增加、收錄媒體形式多元，且許多皆具備檢索功能。

2014年「數位台北文學館」風光開館，內容包括「華文作家資料庫」、「台北文學史的璀璨時刻」、「歷屆文學盛典」與「遊歷台北文學地圖」。其中「華文作家資料庫」收錄1852至1970年出生的六百多位作家，內容涵蓋作家小傳、作品目錄、作家所獲得之文學獎、照片、作家手稿、參考資料等，同時也有「聽見作家的聲音」專區，由文學作家們親自朗誦作品，以影音方式呈現。「台灣文學史的璀璨時刻」則選擇了蔣渭水、呂赫若、覃子豪、白先勇、林海音、瓊瑤、尉天驄、陳映真、孫大川、夏宇、李國修、林耀德12位進行極富故事性的傳記書寫，以關鍵人物側寫出台北文學史的輪廓。在「歷屆文學盛典」中，收羅「台北文學季」、「台北文學獎」、「台北市公車暨捷

運詩文」、「台北詩歌節」、「漢字文化節」等活動。

筆者過去在研究諸如台北詩歌節影像詩等內容時，經常發現活動舉辦後，網站連結失靈，導致珍貴的史料以及影音文本取得困難，即使取得了資料，有時也缺乏系統整理與介紹。雖然相關活動的影音資料有些有發行影音DVD，但是在取得上亦不是那麼方便。因此，透過「數位台北文學館」系統化整理歷年重要台北文學活動是非常必要的。畢竟文學活動並不是放煙火，除了璀璨一時之外，還必須長期累積儲蓄文學能量。特別是台北詩歌節近年從「影像詩」進一步推動「多元成詩」，包括影像詩、漫畫詩、圖像詩、聲音詩、行動詩等，皆是很好的數位文學發展方向，因此更需要長期、有系統的整理，方能讓台北詩歌節所鼓吹的創作模式可大可久，甚至帶動新一波的創作可能。此外，2016年台北詩歌節邀請蒂娜艾思卡哈（Tina Escaja，筆名Alm@Pérez）談「數位與機械的詩意」，其中她所開發的寫詩機器人、擴增實境（Augmented Reality）技術融入詩創作等概念，對於台灣詩壇也具有極佳的啟發，透過網站的收集與整理，對於台灣文壇，特別是數位文學方面，勢必產生正面的影響。

同樣在2014年，由中興大學邱貴芬教授以及人文與社會科學研究中心數位團隊建置的「台灣文學大典」（The Taiwan Literature Archives）正式啟用，其中建置經典台灣作家主題館，並且彙整散落於網路上的各種文學作家網站資源，預計在十年之內完成上百位作家的網站。目前資料庫中已有自賴和、吳濁流、楊逵、鍾理和，乃至鍾肇政、蓉子、

余光中、羅門、管管、鄭愁予、黃春明，到陳黎、向陽、路寒袖、蔡素芬、甘耀明等（依出生年代順序）總共30位重要作家的資料。其中資料大多於2014年建置，而施叔青、甘耀明主題館則是於2015年完成。作家主題館內容包括大事年表、創作手稿、出版書籍、翻譯作品、序或評論、研究論文等，其中有多許珍貴照片、多媒體資料。

值得注意的是，作家主題館大量採用 Timeline JS 技術，這是由美國西北大學奈特實驗室（Knight Lab）及麥克考密基金會（Robert R. McCormick Foundation）所研發的開放原始碼線上工具程式，可以簡便快速的整合時間、空間資訊，以及多媒體資料，有效呈現人物或事件的年表與大事紀，並且以清晰易懂、互動的方式呈現在使用者面前。

「台灣文學大典」使用 Timeline JS 技術，充分體現了近年來「地理資訊系統」（Geographic Information System, GIS）廣泛應用的精神。除了 Timeline JS 外，於1997年在 UC Berkeley 成立的「數位文化地圖協會」（The Electronic Cultural Atlas Initiative, ECAI）也開發了「時間地圖」（TimeMap）系統，這個系統同樣屬於開放原始碼設計，容許網路使用者自行建立文史資料或故事的時空連結。例如 hychen 就利用這個系統，快速建立了「高雄氣爆時序圖」，將高雄氣爆後發生的各種大小相關事件，結合時序與發生地點，清楚明瞭地重現了當時的場景。同一位使用者也建立了「台南百年文史古地圖」，將文化部文化資產局所提供的台南自1624年開始到1950年之間的歷史事件，以左下角水平時間軸呈現時間，右方地圖呈現位置，左上文字說明內容的方式，呈現台南約三百年來的

歷史時空變遷。Esor Huang 也曾經在2014年以同樣的系統，簡單架構了「台灣文學家地圖」，透過擷取維基百科中的台灣作家資料簡介，並且結合時間與地點，構築了簡要的時空圖。由此可知，文學創作不再只是書房裡的「紙上談兵」，而是逐漸結合時間、空間資訊，成為一種故事與時間、空間三維立體並行的「3D敘事」。

約於2015年上線的「台灣莎士比亞資料庫」（Taiwan Shakespeare Database）是個相當令人驚豔的資料庫。與一般莎士比亞研究採取英美中心觀點不同，這個資料庫所收集的內容，主要以台灣地區的莎士比亞作品傳布、演出為主，具有強烈的在地觀點。網站採中、英雙語介面，收錄在台灣改編、上演的莎士比亞戲劇錄影共65部，除了有雙語字幕、演出錄影的線上播放之外，也搜集有製作背景、訪問、文宣、設計圖、照片、新聞報導、劇評與論文等資料，不但有各大學戲劇公演的資料，亦有諸如當代傳奇劇場的改良國劇，以及海山戲館、河洛歌子戲、洪秀玉歌劇團等改編為其他類型傳統戲劇的演出版本，這在過去是較少為人所注意，且線上數位多媒體資源也較不完整的一塊領域。

台北大學中文系亦長期致力於數位文學推廣，該校飛鳶文學獎長年設置「數位文學」類，雖然近年受限於學生數位技術落差、缺乏創作團隊、經驗傳承不足等影響，參賽作品類型大多侷限於「數位廣告」或「文學影像改編」，但其持續耕耘的態度，亦為人所敬佩。台北大學圖書館於2015年建置「鄭愁予數位文學館」，不但定時更新有關詩人鄭愁予各種活動的資訊，同時也有「詩人簡介」、「詩文典藏」、「出版詩

集」、「文學專題」等內容。該網站製作精美，質感極佳。可惜內容呈現方式皆以條列為主，似乎暫無檢索查詢功能。然而當網站規模持續擴充、內容增加後，仍然需要資料檢索，方能夠增加資料使用的效率。本網站亦收錄於前述中興大學「台灣文學大典」之中，然不確定兩者是否歸屬於同一整合型計畫之中。

五、數位文學論述與研究穩定出現

謝奇任於《復興崗學報》106期（6月）發表的〈中國大陸網路文學的發展與管控〉，根據前人論述將中國網路文學發展劃分為4個階段：「海外網路文學期」（1990-1995）、「網路文學萌發期」（1995-2003）、「商業文學網站發展期」（2003-2008）、「全版權營運期」（2008至今），除明確釐清、梳理出了中國網路小說發展脈絡外，也非常精闢地分析了中國大陸官方自2000年至今的管控手段，造成例如政治敏感的軍事小說在熱門排行榜中逐漸消失，以及「2012年之後，以現實題材為主題的『黑道』、『幫派』、『耽美』、『官場』類型小說，因為寫作內容經常影射實際社會生活人物，而易惹麻煩，在投入的寫手人數減少之後，已經逐漸從文學網站的小說分類中剔除」（頁106）。

在前述「數位文人」研究的發展趨勢下，2015年台灣大學圖書資訊學所先後產出了兩本碩士論文，其一為薛弼心〈數位人文學術文獻的研究特性與參考文獻型態的探索性研究〉，另一本則是鄭允人〈數位人文學科知識整合趨勢之研究〉，雖然不是與數

位文學完全有關，但其中亦有所著墨。無獨有偶，林顯明〈台灣數位人文研究發展：跨領域學習與研究之芻議〉（《台中科技大學通識教育學報》4期，12月），從檔案數位化與數位典藏談起，談到數位人文之發展與應用，其中試圖釐清傳統人文與社會科學與數位人文之差異，並針對科技部數位人文計畫的精神，分析台灣數位人文研究計畫與發展的走向。接著呈現各學科領域應用數位人文之研究成果，其中介紹了政治、歷史、文學、傳播學等方面的發展。最後該文分析了數位化對人文與社會科學研究的影響。

路丹妮、陳正賢〈台灣戰後出其文學場域重建：數位人文方法的運用與實例分析〉（《台灣文學學報》27期，12月）透過大量蒐及戰後初期台灣報刊目錄，採用統計學多變數分析——主成分分析法，研究作家（文中稱為「行動者」）投稿與出版之場域「習性」與人脈架構、「象徵資產」等。簡而言之，就是以統計學分析方式，統計作者在不同報章雜誌投稿刊登的頻率，以及分析報章雜誌的政治、文學主張傾向，以及研究作者的文學群聚現象。透過這樣的研究，可以啟發傳統文學研究中純粹憑「經驗」來判斷作家地位與政治、創作傾向的舊習慣，以統計數據提供截然不同的視角。以這種方式，可以發現過去經常被忽略的某些作家，其實具有各方面的重要性，值得被重視與再研究。

陳春燕〈從新媒體研究看文學與傳介問題〉（《英美文學評論》27期，10月），分析以網路、智慧通訊、數位影像、擬真科技為主要關注對象的新媒體研究，檢視新興的媒體理論，探究文學研究者能夠從中獲得的啟發。張政偉〈網路環境下評閱文學的樣態

及其意義》（《彰化師大國文學誌》31期，12月），從早期BBS文學談起，一路論述至今日的網路文學，援引文學理論，省思網路文學表達深度不足，且內容不盡如文學理論者期待的問題。特別是網路雖然強調「眾聲喧嘩」，但本質上作品仍是作者主導的場域。因此數位時代應如何看待作者與讀者的定位，該文有一定的剖析。徐禎苓〈試論當代文學作家的「臉書」策略及其創作現象〉（《嘉大中文學報》10期，3月），文中探討了臉書對於文學創作可能產生的影響。包括臉書所串起的廣大成人際網路，可以透過讀者按讚、分享、轉發、回覆等，使作品迅速傳播。其次，臉書的即時性可以方便作者隨時分享心情、札記、創作筆記等，並且可以與讀者迅速互動。最後，由於臉書不像微博有字數限制，因此可以完整刊登作品，發表的彈性空間較大。因此，作者皆發展出了一套經營個人臉書的策略，以作為個人與作品行銷的管道。然而，作家經營臉書的實際策略究竟為何，在徐禎苓的文章中似乎並未詳細、精確地描述。此外，這些策略與過去部落格、新聞台等又有何差異？或許這些仍待作者更細膩的梳理與觀察。

六、文學手機與平板App開發

2015年最令人興奮的數位文學發展之一，當屬專為台灣量身訂作的文學App開發計畫，其中包含國立台灣文學館推出的「台灣文學地景閱讀與創作App」，以及「埔里文學美食App」。「台灣文學地景閱讀與創作App」由筆者主持計畫，詩人馮瑀珊協助開發。這個以「創作是時空的凝結，閱讀是記憶的微旅行」為發想的手機App，是國內

首款專為文學創作量身訂做的手機與平板應用，支援Android、iOS版本。這個App除承續文化部「閱讀文學地景」資料庫外，更進一步收錄客語、原住民詩人作品，總共集結將近兩百位台灣知名作家，約450件詩文。這些作品的內容都與台灣土地緊密相連，按照其主題，作品皆標註「全球定位座標」（GPS coordinates），因此使用者可搜尋自身周遭半徑500公尺，看看該地區有沒有作家曾經寫過文學作品，然後透過地圖指引與GPS導航，實際造訪「閱讀現場」。

此外，地景App中的「全民書寫」功能容許一般民眾參與創作，讓「閱讀」與「書寫」牢不可破的界線變得模糊，文學的「互動性」也大幅增加，作品間的壁壘也隨之消融。地景創作故而成為了了一個更加自由開放，更具有文本可塑性的環境。行經觀音山，地景App會搜尋到蔣勳〈山盟——觀音、紗帽二則〉、羅智成〈觀音〉，以及路寒袖〈台北新故鄉〉。陳皓在河畔疏洪公園仰視群山，於「港灣的風，坑口溪的水」畔，寫下了〈坐讀觀音山〉。吳錡亮的〈我眼睜下的觀音〉則斂目垂眉於觀音山上，居高臨下遠眺淡水河口，人生的苦海縮影成一粒芥子，摺疊於一方滾滾煙塵。這些作品的連結不但豐富了土地的樣貌，同時也讓使用者身處當地時，感受到更濃厚的文學氛圍。

「埔里文學美食App」隸屬於中興大學人文與社會科學研究中心所執行「數位人文創新價值體驗應用研究計畫」之下，該計畫共有5個子計畫，其中子計畫三「中台灣文學美食觀光資源展演增值應用」、子計畫四「創新的文化旅遊與文學旅遊行動服務模式研究與實作」兩個皆與文學有直接的關係。該資

料庫結合「文學」、「美食」、「觀光」三大元素，以地圖概念呈現文學中的美食觀光資源，同時也進一步支援遊程安排，在文化之旅的脈絡中，同時帶領遊客體驗美食。打開App，左方功能列主要包括「埔里介紹」、「美食導覽」、「文學導覽」、「觀光導覽」、「看心情吃美食」、「跟著作家去旅行」幾個主要功能。其介面大多是透過超連結導出，進入不同的網站。因此基本上這個應用功能類似「入口網站」。有趣的是，在介紹美食時，這個App經常結合在地作家對於該食物的描寫，讓飲食更多了一份文化氛圍。如果有興趣，讀者可以透過介紹下方的電子地圖，以外掛方式連結Google Map衛星導航，實際造訪品嚐美食。

七、小結

台灣數位文學的發展，從早期對於西方文學理論的引介與梳理，以及對於超文本與其他科技整合的高度期待、特定指標性創作者的前衛創作，相對於一般作家對於數位技術冷感甚至排斥，到數位文學創作逐漸從絢爛回歸平凡，重返線性、傳統的小說敘述，以及部落格、個人新聞台、臉書等技術層面相對較低的創作。直到近幾年，因為政府研究計畫案的鼓勵，數位文學研究開始呈現多元、百家爭鳴、不同科系跨界合作的現象，可以發覺「數位文學」逐漸被統合至「數位人文」的研究大纛下，成為了諸多文化創意產業中發展的一支。

台灣或許尚未發展出理想的數位文學商業獲利模式，同時由於讀者群過少，未必能夠形成如中國大陸網民般的市場經濟規模。然而，台灣卻在學術研究、資料統整、文

本數位化、數位典藏、非營利、學術性的領域，有著極好的發展。從「質」與「量」的角度來看，中國大陸的網路文學擁有充沛的「量能」，然而卻也經常被批評為題材過於老套、且為迎合讀者口味，不惜犧牲文學格調。然而台灣的數位文學發展，看似沉潛，但其實正是飛躍前的準備期，靜待更高更遠的發展。

然而，台灣當前的數位人文研究，特別是文學資料庫建置，以及文本數位化等網路服務，卻面臨著如何永續經營的困境。目前台灣的學術研究補助，即使是多年期研究計畫，大約頂多只有1-3年，等待政府資金補助停止，除非計畫申請團隊持續申請，否則資金將面臨斷炊的困境，而網路伺服器的維護也可能因而中斷。

問題就在於學術研究有時未必能夠在短期間看到成效，而且在研發新技術、發展新概念的過程當中，也未必保證永遠都能成功。在研究裡，成功是一種成就，但是失敗也是一種學習。然而，在台灣學術界普遍「成功導向」、「KPI導向」的思維中，研究不容失敗，一個看來不可行的計畫，甚至連申請經費都會出現困難，自然也就容不下更為前衛、大膽的數位創作。即使經費申請成功，倘若研究沒有一個好看的結果，補助隨時可能中斷，原本蓄積的研究能量也可能因此化為烏有。台灣的學術研究倘若能夠不炒短線，同時也能專注長期經營，並且願意投資可能會「賠錢」的研究，那麼才比較有可能產生充滿開創性、新穎的作品形式。

愛迪生發明電燈時曾經失敗數千次。大家問他為何不放棄，他回答：「我並沒有失敗，我只是找到了六千種不會成功的方

法」。愛迪生的故事，或許可以給予從事文化創意、數位文學研究者一個啟示。我們不能總是從過去的成功裡複製已知的經驗，而應該不斷在未來的失敗中尋找未知的新可能。倘若台灣政府能夠有這樣的包容力，則學者也將會有勇氣與後盾，敢於前進與追尋。或許，數位文學界的愛迪生就會出現吧？