

教育局課程發展處中國語文教育組 小說創作（新辦）

大綱

1. 概談小說的讀與寫、教與學
2. 小小說：〈星期日的早晨〉
談小小說的特性、小說的實驗性、讀者參與
3. 校園作品：〈貴子弟〉
談自我經驗的轉化、以小說呈現校園文化，分析作品的敘事、間接呈現的手法、不在場的角色、說明的能力等
4. 獨白小說：〈碗〉
談小說的人稱觀點、以物作中介、獨白的運用、形式與內容的結合
5. 童話寫實：〈玻璃鞋〉
看作者如何虛構遊記、轉化及再創造童話素材，以「他人」對照自身、呈現城市特質
6. 媒體素材：〈瑪麗個案〉
看小說如何挪用新聞素材，擴充轉化，側面地帶出社會諷諭
7. 城市寓言：〈浮城誌異〉
談圖文書寫、跨文類創作，兼談城市意象等

1. 概談小說的讀與寫／教與學

現代教育的其中一個功能是「知識」的生產或者傳播，文學要廁身其中，難免要從虛轉實，從感受、修養這些不落言筌的「別情」、「別趣」，轉換成可揣摩、可傳授的知識實體。——陳國球〈文學如何成為知識〉

我嘗試成為一個和以往有點不同的讀者，或者說，積極一點的讀者。我說積極，並不表示我立刻會提起筆來也要寫小說；寫小說，是作者的事，我是讀者，我只閱讀，我不寫。——西西〈鬍子有臉〉

一切的故事總是一個故事，一個更大的故事，只要有人閱讀，就永不終結。我還想到閱讀與環境的關係。因為書本畢竟不能代替生活，雖然，閱讀就是生活的一種。（〈臉兒怎麼說〉）

我覺得閱讀很重要，但是閱讀沒有生活經歷重要，我覺得我的生活經歷造就了我是一個甚麼樣的作家。——余華

“Why is it that all those who become eminent in philosophy or politics or poetry or the arts are clearly melancholics?” -- Aristotle

小說創作（新辦）

講者：潘國靈

這個會編造人物和故事的早熟才能，即作家抱負的起點，它的起源是什麼呢？我想答案是：反抗精神。……那些對現狀和目前生活心滿意足的人們，幹麼要把自己的時間和精力投入創作虛構的現實這樣虛無縹緲、不切實際的事情中去呢？——尤薩《給青年小說家的信》

西西作為方法

在西西近三十年的小說創作，變化瑰奇一直是顯著的特色。當代小說各種「次類型」體裁，西西都曾嘗試和探索。從傳統現實主義的臨摹寫真，到後設小說的戳破幻象；自魔幻現實主義的虛實雜陳，至歷史神話的重新詮釋，西西的小說始終堅守前衛的第一線。但西西不斷變遷的體裁，向不是機械的移植和生硬的倣作，因此有時雖可窺見其神思之源，但絕無斧鑿之痕。——鄭樹森

說故事的方式

- 電影手法：
 - 一九六六年中篇小說《東城故事》（電影分鏡、觀點轉換）
 - 一九八〇的短篇小說〈春望〉（溶接、問回、連類剪接）
- 童趣語言、拼貼手法、陌生化技巧：《我城》
- 中國話本小說改寫：〈肥土鎮灰闌記〉
- 童話改寫、衍生創作：〈玻璃鞋〉、〈鬍子有臉〉
- 現代西方經典小說諧擬：〈宇宙奇趣補遺〉
- 內心獨白交錯：〈碗〉、〈煎鍋〉
- 圖文結合跨科際創作：〈浮城誌異〉
- 採編年體化入大量歷史神話知識：〈圖特碑記〉

2. 小小說：〈星期日的早晨〉（一九七五·夏）

- 微型小說
- 極短篇
- 一分鐘小說（以閱讀時間來界定）
- 「掌篇小說」或「掌中小說」（日本的川端康成、橫光利一等現代新感覺派作家）
- 「突發小說」（sudden fiction）
- 「花邊小說」

「極短篇至目前至少有三種：一是強調戲劇性，如奧亨利的小說具有新穎的故事意念，嚴謹的結構，及突爆或驚愕的結局；第二種是散文詩式，它不以情節為中心，捕捉的是生命中微妙的片刻，像詩意的散文，川端康成的掌篇小說大多屬於此類；另一種是強調實驗性，它在形式或語言或篇幅上作實驗，看來新穎而迷人。」——周芬伶《創作課》

練習／活動

1. 讀者參與，加入自己的選擇
2. 以原作形式，寫一篇自己、現時的〈星期日的早晨〉

3. 校園作品：〈貴子弟〉（一九八七年二月）

〈雪髮〉

我總是覺得度日如年。然後你就消失了。我不知道為什麼你忽然竟消失了，就像二年級課室窗外那些花朵的燈盞，我也不明白緣故。初九說，因為你是代課的老師。初九總是知道許多東西。

你說，上輔導課的時候，不要胡鬧，用心聽書，做個好孩子。我不作聲，也不點頭，更不應諾你的話。我默默進入陰暗課室的巨大嘴巴，由得它把我吞掉。這課室是一條可以把月亮也吞掉的鯊魚。

《我城》（第十二章）

碼頭上站着許多人，他們的服飾鮮明，我看見許多的橙紅色和檸檬黃。這種顏色，在學校裏是沒有的。在學校的黑板前面，顏色不是黑就是白。夏天是白，每個人如一枝枝的粉筆。冬天是深藍，每個人如一塊塊的黑板。

練習／活動

1. 角色扮演，一起演繹作品

- 校長、家長
- 中文科主任、六乙、丙、丁中文教師、教師甲、乙、丙、丁、六早班主科、美術科老師
- 天氣報告學生

2. 「怎麼做」

譬如上次作「怎麼做」，每個同學都有不同的題材，有的寫怎樣使用洗衣機，有的寫怎樣使用電飯鍋。我寫怎樣到圖書館借書看。叔叔帶我上過圖書館，所以我知道借書是怎樣的。老師說，大家要試試把一件事情講得清清楚楚，讓別人明白。

3. 續寫／改寫，如下列情況又如何？

- 加一把中甲中文教師聲音？
- 一個中文老師幫口
- 校長如何處理
- 學生寫了一封信給六甲中文老師

4. 獨白小說：〈碗〉（一九八〇年四月）

monologue獨白

a long discourse produced by one character (and not addressed to other characters). Should the monologue be unspoken (should it consist of the character's verbalized thoughts), it constitutes an INTERIOR MONOLOGUE. Should it be spoken, it constitutes an exterior monologue or soliloquy.

〈碗〉的兩位人物，同一起點，在一起讀書，甚至一起踢球，可是走向不同的路，對所謂「社會責任和經濟形勢」抱持不同的態度；她們重遇，又再分手。的確分得很開，不

小說創作（新辦）

講者：潘國靈

但是空間的距離而已。她們是「交而不通」，所以宜乎各說各話的，兩種獨白交替出現，是對比，有矛盾有衝突，這就有戲劇性，這是傳統小說裡的「話分兩頭」，一如電影裡的平行蒙太奇。——何福仁

練習／活動

1. 比讀〈煎鍋〉。延伸閱讀：〈方格子襯衫〉
2. 以他物取代碗，作改寫
3. 以第三人稱觀點重述故事

5. 童話寫實：〈玻璃鞋〉（一九八〇年十月）

〈鬍子有臉〉

◎誰可以使童話繼續生長？

◎讀者。只要童話有聽眾、童話集有讀者，童話就可以繼續生長。

◎讀者可以參與創作的部份？

◎我們正在這樣做。

練習

1. 設想今天有人來我城找穿玻璃鞋的女子，情況又會如何？
2. 尋找一種城市氣質，構思如何以小說表現。
3. 比對〈浮城誌異〉中對灰姑娘童話的運用。
4. 延伸閱讀〈蘋果〉

「蘋果競選」：「肥土鎮婦女會」提名希臘神話中的金蘋果；警務處、民安隊、三軍軍站及國術界聯合提名威廉泰爾的蘋果；學術界提名牛頓蘋果；宗教團體提名伊甸園果子；教育界提名童話（白雪公主）的蘋果

6. 媒體素材：〈瑪麗個案〉（一九八六年十月）

西西式括號運用（以下僅是一些例子）：

- 〈感冒〉（在括弧中引用詩詞典故，遊走古今）

秋涼之後，我就要結婚了。（桃之夭夭，其葉蓁蓁。）

我訂婚的時候已經三十二歲了。我之所以會和我的未婚夫訂了婚，也可能是因為我的父母忽然發覺我原來已經三十二歲了。（日月忽其不淹兮，春與秋其代序。）

- 〈假日〉
（寫小說的人說）

- 〈永不終止的大故事〉
金魚又不會喊叫（如果牠喊叫，我就知道了）

小說創作（新辦）

講者：潘國靈

● 《我城》

我不久即到了梯上的上端，我先把自家在梯上站穩了。（我看我將來或者可以當空中飛人。）我伸出一隻手扶着梯，伸出另一隻手去拆線。我用一隻尖嘴鉗，把銅碼子從牆上使勁拔出來。（我看我將來或者可以當牙醫。）

● 〈瑪麗個案〉

補充評論（supplementary comment）：寥寥八句，拆開來，再逐句解讀、詰問、延伸、放大

〈魚之雕塑〉（西西：「那是從報紙上看到的新聞圖片，震驚極了」）

練習／活動

1. 選一則新聞短訊，將之擴充發展為小說
2. 比讀〈肥土鎮灰闌記〉。可嘗試一題兩寫（同一主題兩種表現手法）。

7. 城市寓言：〈浮城誌異〉（一九八六年四月）

圖文書寫

「最保險的辦法當然是依圖直說，寫實一番；卻又可以跟圖畫若即若離，發揮一下想像，甚至把圖畫當是飛毯，上天入地（啊啊，我總希望寫這樣的一個小說）。英文口試中的這兩個步驟：看圖說話，是獨白；跟考官交談，是對話，原來是小說的兩種技法。其實，這種看圖講話的考試，全看語文根基是否紮實。糟透的圖畫，固然可以講得有聲有色；如果英語不行，再豐富的畫面也只好啞口無言。」——西西《剪貼冊》

西西：「我喜歡看畫，所以寫了《看畫》作為《鬍子有臉》一書的代序。」（〈臉兒怎樣說〉）

練習

看圖說文

「『浮城』這名詞，在這小說之前，一定有人用過，但這小說之後，許多人就拿來稱呼我們熟悉的地方，目前至少有三本書用上這個名字。」——何福仁

小說特色

- 都會神話（Urban legend）
- 寓言體小說（Allegory）
- 非傳統敘事
- 圖文結合／跨界創作
- 互文本性（Intertextuality）
- 現成物挪用（appropriation）
- 刻意誤讀（misreading）

小說創作（新辦）

講者：潘國靈

- 再情景化
- 以異表常，以虛表實

練習

1. 給我們的城創一則創世神話。
2. 給城市捕捉一種具涵蓋性意象，發展成小說
3. 三十年後，自選圖輯，續寫一篇「浮城後記」