

閱讀與欣賞：西西《我城》（網上研討會）

西西的文學：
緊扣生命與時代的文學

陳智德

香港教育大學文學及文化學系

2020年11月27日

目錄

- 一、緊扣生命與時代的文學：西西作品的內容特色
- 二、西西作品與香港文學：介紹西西作品在香港文學史的意義
- 三、介紹適合中學生閱讀的西西短篇作品
- 四、從創作角度，說明西西作品能給予中學生創作甚麼啟發

一、緊扣生命與時代的文學

- 西西（1937—），原名張彥，1950年隨父母從上海移居香港，就讀於協恩中學，1957年入讀葛量洪教育學院，畢業後任小學教師直至1979年。另有筆名張愛倫、藍子、阿果。

- 五十年代開始投稿《星島日報》、《人人文學》、《中國學生周報》，參與青年自辦刊物《詩朵》。
- 六十年代曾擔任《中國學生周報》「詩之頁」編輯。
- 七十年代參與《大拇指周報》之編輯。

- 初中時代起投入文學，持續耕耘，一直試驗、引進不同的現代小說技巧。
- 六十年代從事過電影編劇工作，參與拍攝青年實驗電影和撰寫影評，並將電影手法、觀念引入小說創作：《東城故事》（1966）。

- 七十年代的小說《我城》呼應當時青年文化，用新一代眼光寫「我城」，在當時很有前瞻性，亦呼應整個社會的本土思考（由此突破個人化的文學）。
- 八十年代再有多種創新作品，借鏡於法國新小說、拉美魔幻現實主義：〈像我這樣的一個女子〉、〈浮城誌異〉等，前者質疑主流社會價值觀，後者思考回歸前的香港社會。

- 九十年代經歷疾病纏繞，仍寫出《哀悼乳房》、《飛氈》等長篇。
- 二千年代，小說集《白髮阿娥及其他》有描述西西本人對疾病的反思，更多篇幅談及回歸以後至二千年代，香港社會在「全球化」經濟中的轉變。
- 2008-09年，由《我的喬治亞》裡的歐式娃娃屋到《縫熊志》的手造熊偶、「中國古代服飾熊」及連串中國文化衍義，無法不佩服西西的創造力和生命力。

- 二千年代以來的新作：
《白髮阿娥及其他》（2006）、《我的喬治亞》（2008）、
《縫熊志》（2009）、《猿猴志》（2011）、《織巢》（2018）

- 二〇〇五年起，西西由於配合右手的復康治療而開始學習製作手工熊偶，她為每隻熊偶配上不同的服飾，除了西方泰迪熊的本色形象，她還創造了「中國古代服飾熊」系列，包括西施、王羲之、成吉思汗及《水滸傳》英雄等，西西以有限的手部活動縫造熊偶，再用文章為它們造像：賦予思想觀念、文化內涵甚至中國化，達致了無限。
- 「無論大人或小孩閱讀《縫熊志》這書，總會找到他們喜歡的部份，但這還不是一本所謂雅俗共賞的書，它原有其難以逾越的高度，我最後只能這樣說，《縫熊志》是一本關於文藝生命實現的魔法書。」
（陳智德〈西西的文藝魔法〉，《明日風尚》2009年10月）

二、西西作品與香港文學

- 《中國學生周報》的淵源：從周報讀者、作者到「詩之頁」編輯

- 參與報紙專欄連載：1960-80年代是她在香港報紙以專欄方式逐日發表作品的高峰時期
- 包括《快報》散文專欄「我之試寫室」
- 《快報》小說連載《我城》
- 《星島日報》散文專欄「隨耳想」、「花目欄」

- 參與青年自辦雜誌：1975年參與創辦《大拇指周報》

- 參與青年自辦雜誌：1980年參與創辦《素葉文學》
- 引介西方現代小說思潮

- 連繫兩岸三地文學界：1987年編成《紅高粱》、《閣樓》等四冊小說選集，向台港讀者介紹八十年代中國大陸「新時期」小說家
- 「一九八七年耶誕節西西的北京行，主要就是將《紅高粱——八十年代中國大陸小說選1》之樣書及版稅送交莫言。這也是莫言第一次收到來自台灣的版稅」——鄭樹森〈西西、莫言與洪範〉

三、介紹適合中學生閱讀的西西 短篇作品

- 〈像我這樣的一個女子〉 (1982)
- 〈浮城誌異〉 (1988)
- 〈肥土鎮的故事〉 (1988)
- 〈照相館〉 (2006)
- 《縫熊志》 (2009)(不是短篇但很適合中學生閱讀)

〈像我這樣的一個女子〉

- 1982年《素葉文學》第6期發表
- 收錄於1982年出版的小說集《春望》
- 1983年，台灣《聯合報》轉載〈像我這樣的一個女子〉
- 獲第八屆聯合報小說獎之「聯副短篇小說推薦獎」

- 透過非主流的處境，反省愛情的（主流）本質，質疑一般人對愛情的預設期待：「許多人的所謂愛，表面上是非常剛強、堅韌，事實上卻是異常地脆弱、柔萎；吹了氣的勇氣，不過是一層糖衣。」
- 思考「非主流」和「主流」的生命處境
- 獨白體敘事者立場：突顯一種非主流的、異質的生命情調，質疑主流、正常世界的必然性

學習要點：

- 小說敘事手法的創新
- 引導學生討論有關愛情的思考
- 學習理解、尊重非主流的、少數角度的位置和觀念
- 可引申文學與品德情意教育

〈浮城誌異〉

- 以十三幅雷內瑪格麗特（René François Ghislain Magritte）之畫作配以小說的十三組獨立段落，以一個浮上天空的、無根的城市，作出寓言。
- 收錄於短篇小說集《手卷》

- 一、浮城：城市忽然懸在半空，敘述者祖父母輩的所見，託寓殖民為異化之始。
- 二、奇跡：無根之生活，正面提出憑意志而活，中段的描述可見，敘述者站在當時即八十年代的香港角度而寫，見當時景觀建設，以正面角度寫。

- 三、時間：思考機遇和未來
- 四、明鏡：1)當下真象之難知 2)過去歷史之重要

- 五、翅膀：移民的故事，自由與囚禁
- 六、鳥草：承接上則，真正自由的迷思
- 七、慧童：對未來的不解和寄望
- 八、窗子：共同的歷史時刻反思

〈肥土鎮灰闌記〉

- 結合西方劇場及中國古典戲曲的語言，改編元雜劇〈包待制智勘灰闌記〉及布萊希特的〈高加索灰闌記〉情節，提出創新角度：從被爭奪的孩子的角度，提出對權力的質疑以及有關身份和自主的思考。
- 可引導學生思考不同的戲劇語言、敘事角度。
- 引導學生延伸閱讀元雜劇、以至西方劇場作品。

〈 照相館 〉

- 寫阿娥看顧位於廉租屋邨邊陲的一家照相館，有一天她拂掃飾櫥時，逐一檢視飾櫥裡的舊照，包括陌生人和自己的家庭照，同時串連起回憶。那是小說中最動人一段，西西以阿娥年老而灑脫的視角，像展開手卷一樣略過生命的璀璨和家族的離散。
- 種種回憶存於照相館一角，也象徵城市邊緣舊區保留地方記憶的人文價值，但作為社區老店的照相館卻面臨結業。
- 在小說的終結部份，小女孩到照相館叩門，洽拍學生照，但由於店舖行將結束，阿娥著女孩另找他店，婉拒了叩問，那叩門和婉拒的動作在全篇小說的結束處凝定，西西藉此提出社區重建所引致的人文經驗斷裂，既使城市記憶失去載體，復使下一代失去文化傳承之所由。
- 小說中的阿娥徘徊於真幻影象之間，其瞻前顧後的複雜感情，也代表西西在時代轉折裡的思考。

四．從創作角度，說明西西作品能給予中學生創作甚麼啟發

- 不一樣的、創新的眼界角度
- 反省文學與社會，呼應時代，突破個人情意框框
- 廣泛涉獵、深刻鑽研
- 持續有耐、堅持志業
- ——緊扣生命與時代的文學：文學不是修辭技巧、不是課程，而是一種人文修養、生命情調，是表達自我，也是回應時代、超越俗世的藝術