

散文創作

潘步釗

2021年1月11日

課程目標

- 透過作品賞析，介紹散文創作的的方法和學與教策略。
- 透過創作練習，加深學員對散文創作和教學的認識。

- 散文概論：分類、功用和特質
- 散文的賞析與創作
- 散文教學

中國現代散文的源頭

- 傳統散文
  - 晚明小品
  - 白話小說 (語言)
  - 域外散文 (張堂錡)
-
- 中國新散文的源流是公安派與英國小品文兩者所合成。(周作人)

現代散文的分類(一)

- 記敘 / 議論 / 說明 / 抒情 / 描寫 ……
(與韻文相對的散行文體)
- 楊牧《中國近代散文選》：
1 小品 2 記述 3 寓言 4 抒情
5 議論 6 說理 7 雜文

現代散文的分類(二)

- 文學史；教育課程喜歡分為：說理 / 敘事
- 近代又有：美文 vs 雜文
- 鄭明嫺說散文是：
「文類之母」——把小說、詩、戲劇等各具備完整要件的文類剔除之後，剩餘下來的文學作品的總稱，便是散文。

中國傳統散文的兩種格局：

- 先秦兩漢的縱橫和沉重
- 明清小品的自適與剖白
(唐宋則兩者兼具)

散文的功用

- 無所不包(論政、論學、議論、抒情、言志、自述、自序、墓誌、懷人、書信、傳略.....)
- 余光中認為有六種：
  1. 抒情
  2. 說理
  3. 表意
  4. 敘事
  5. 寫景
  6. 狀物

〈提燈者序〉

詩與散文不一樣，除了形式不一樣，詩除了是專業的文體，它是拿來抒情的，散文是不是一定抒情？不一定。**散文的任務很雜亂**，詩是可以專門拿來寫感情，散文則要應付生活之中各種需要，記日記、寫報告、寫信，這些都是散文的範疇，所以，詩好像一個情人，專門是談情用的，**散文是一個妻子**，當然夫妻也可以談情說愛，可是妻子的任務很雜，一會兒到廚房去，一會兒要管孩子，**散文的任務非常艱巨**，它可以很富於感性，也可以拿來寫學術論文，賦予知性，散文甚至可以拿來寫公文，可是世界上哪一個散文家敢說他唯美的散文比諸葛亮的《出師表》還要好？諸葛亮才不想做一個散文家哩，他也不稀罕坐在這兒發表對於散文的感想。

余光中

散文的特質(一)

- 最日常普通(寫實)，內容指涉最廣：

余光中：我們生活於一個散文的世界，而且往往是二三流的散文。我們用二三流的散文談天，用四五流的散文演說，復用七八流的散文訓話。

〈剪掉散文的辮子〉

思果：詩主要寫情、寫感覺的，散文當然也寫情、也寫感覺，不過還有別的，而且寫情寫感覺的方法和詩不同。散文是和讀者談心，主要是讀者覺得，作者說的話有道理，聽了舒服而服氣。

《散文與欣賞》

莫里哀：天啊，我說了一輩子散文也不知道。

《貴人迷》

散文的特質(二)

- 具目的性
- 最容易寫？

相對其他文體：不濃縮凝鍊；意象經營
不虛構
不是代言
較少跳躍性

散文的特質(三)

- 具個性：

現代的散文之最大特徵，是每一個作家的每一篇散文裡所表現的個性，比從前的任何散文都來得強。

郁達夫〈中國新文學大系散文二集·導言〉

「我所描寫的正是我自己。」

法國：蒙田 Michel de Montaigne 1533-1592 《隨筆集》

中國傳統文論中貫以「人品」論文品。余光中認為散文理當維持與讀者對話的形態，顯然強調一種無所隱藏的書寫態度，所以其人品盡在文中，偽裝不得，因而得出「風格即人格」的結論。

.....

作為散文讀者，無論如何，我們只能信守閱讀契約——相信散文敘述的真實。

節錄 鍾怡雯〈台灣散文史的另一種讀法〉
《天下散文選:1970~2010台灣(改版)》序言

當代散文

- 神聖的剝除及道的降落；
- 以市場性為意圖而企劃生產佔數量主流；
- 趨向於客觀外在經驗的敘述及當代價值的求現；
- 跨文類書寫：融入小說情節與詩的意象；

顏崑陽〈21世紀台灣現代散文首途的景像〉
《文訊》2009年2月第280期

議題的陳述取代了修辭與謀篇的技巧。

鍾怡雯〈散文巡航〉《八十八年散文選》

人們信仰魯迅，崇拜魯迅，卻在文字中無聲無息地逃避魯迅；魯迅這盞民族魂的探燈照亮了散文的旅途，但旅途上沒有甚麼人。

蘇童〈散文的航行〉

散文是文學創作

是生活折射，不是反射

— 講究藝術處理(技巧) —
(賞析與創作)

我把我已經想明白的問題交給課堂，因為我是個教授；我把有可能想明白的問題交給我的學術，因為我還寫很多學術著作；我把我永遠想不明白的問題交給我的散文。

余秋雨

開向不同解讀、不同思考、不同感受、不同可能.....

散文創作的重要觀念：

- 生活(寫作的開始)
- 個性(呈現自我、獨特)
- 虛實(真實與藝術真實)
- 變形(藝術處理的必須)

畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)：

藝術家應該讓人們懂得虛偽中的真實。

維克托·魏斯科普夫(Victor Frederick Weisskopf)：

有兩種真實：膚淺的真實和深刻的真實。

前一種真實是真實，它的反面是虛假。

後一種真實是真實，它的反面也是真實。

後一種真實就是我們在藝術中尋求的。

— 藝由人為

王國維

— 為文章者，有所法而後能，有所變而後大。

姚鼐〈劉海峰先生八十壽序〉

— 作品是有心去經營，而不是散漫完成的。

楊牧

— 散文的經營，是須費神勞心的。

林文月

寫散文靠甚麼？

● 靠觀察／敏感

● 靠感情：賦到滄桑句便工

● 靠想像

● 靠技巧

● 靠學識

● 靠語言文筆

● ……

散文八式 《脂粉與顏色》

創作與欣賞

- 一. 找題材：直接經驗與間接經驗
- 二. 語言：文學語言(表意之外)
- 三. 具象：文學表達基本原理
- 四. 細致與深刻：重點與特點(重筆)
- 五. 想像：隱現、拓開與變形
- 六. 創新與個性：為甚麼寫?
- 七. 修辭：比喻、對比……
- 八. 手法：氣氛、節奏、含蓄……

一. 找題材：直接經驗與間接經驗

觀察和感覺的重要

黃仁達〈牙不冒汗〉

我的小學，校園本也是一座廟，準確說是一座大廟的一部分。

.....

那鈴聲中是否早已埋藏下未來，早已知道了以後的事情呢？

史鐵生 〈廟的回憶〉節錄

二. 語言：文學語言（表意之外）

一片成熟的金黃色，與村落路亭，遠山遠水，皆在斜陽蟬聲裡，如我此生的無窮盡。

江山無限，是私情無限。庶母見我如此，她就不樂。詞裡有『新帖繡羅襦，雙雙金鷓鴣』，女子對於丈夫或兒子，舊式的想法是中狀元，與她像金鷓鴣的安定，但我是飛去的。

胡蘭成《今生今世·韶華勝極》

文學語言：具象、有表現力、有感染、有聯想.....

吳魯芹 〈雞尾酒會〉

散文中的人物語言

— 貴精不貴(應)多 —

自渡風陵，易車而騎，朝發蒲坂，夕宿鹽池。陰雲蔽虧，時雨凌厲。自河以東，與關內稍異，土逼若術，塗危入堆。原林黯慘，疑披谷口之霧；衢歌哀怨，恍聆山陽之笛。

日在西隅，始展黃君仲則殯于運城西寺。見其遺棺七尺，枕書滿篋。撫其吟案，則阿姝之遺箋尚存；披其帷，則城東之小史既去。蓋相如病肺，經月而難痊；昌谷嘔心，臨終而始悔者也。猶復丹鉛狼藉，幾案紛披，手不能書，畫之以指。此則杜鵑欲化，猶振哀音；鷲鳥將亡，冀留勁羽；遺棄一世之務，留連身後之名者焉。

.....

今謹上其詩及樂府共四大冊。此君生平與亮吉雅故，惟持論不同，嘗戲謂亮吉曰：「予不幸早死，集經君訂定，必乖余之旨趣矣。」省其遺言，為之墮淚。今不敢輒加朱墨，皆封送閣下，暨與述家電廉使、東有侍讀，共刪定之。即其所就，已有足傳，方乎古人，無愧作者。惟藁草皆其手寫，別無副本，梓後尚望付其遺孤，以為手澤耳。亮吉十九日已抵潼關，馬上率啓，不宣。

節錄自 清·洪亮吉〈出關與畢侍郎箋〉

三. 具象：文學表達基本原理

「深於比興，即深於取象。」（章學誠論戰國之文）

用具象表達抽象……

每天我回來，她向我背一遍身世，但半月來，我既未見過她的女兒，更未見過她的兒子，只是禮拜天，似乎有一個小孫來接她去教堂。

每天早晨，我只聽到她在廚房的弄盆碗聲，每天下午我回來，她總是在她屋裡，大嚷一陣。

「我的孩子，桌上有你三封信，三封啊！」

陳之藩〈寂寞的畫廊〉

秦王坐章台見相如，相如奉璧奏秦王。秦王大喜，傳以示美人及左右，左右皆呼萬歲。……。今臣至，大王見臣列觀，禮節甚倨；得璧，傳之美人，以戲弄臣。

〈廉頗藺相如列傳〉

北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也；化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲。是鳥也，海運則將徙于南冥。

〈逍遙遊〉

簡媜〈有情石〉

四. 細致與深刻：重點與特點(重筆)

你側眼看他，和你丈夫相似的樣貌，霸氣的濃眉，粗獷的絡腮鬍，下巴緊抵透露出堅定的意志。

.....

最靠近你們也許聽到他突如其來的這一句話的路人，停下腳步，看了你們一眼，又繼續自己的路程。

林黛嫚〈孤獨的理由〉

當我走過了許多板間的房間，終於推開自己屋子的木門，不禁呆住了。

.....

這幾小時，他等著我回來，劇痛中如何熬過了？我試著扶他起來，卻多次失敗了。

胡燕青〈雙層床〉節錄

五. 想像：隱現、拓開與變形

想像

余光中〈我的四個假想敵〉是現代散文中的名篇，以父親擔憂女兒終會長大外嫁為題材，頗有電影「呷醋外父」的趣味，但其中精彩部分，很多都是作者的想像，眼前子虛烏有，通過妙筆和巧思，卻趣味橫生。例如：

冥冥之中，有四個「少男」正偷偷襲來，雖然躡手躡足，屏聲止息，我卻感到背後有四雙眼睛，像所有壞男孩那樣，目光灼灼，心存不軌，只等時機一到，便會站到亮處，裝出偽善的笑容，叫我岳父。

正是這些有趣畫面，都是作者「想像」而生，才可以產生趣味。這是技巧，也是拓展、扭捏筆下題材的方法，這位「呷醋父親」把沒有遇到的經驗，煞有介事地寫出來，借想像，把內在心理表現得有趣而深刻。

選自《脂粉與顏色》

六. 創新與個性：

(為甚麼寫？怎樣寫？誰在寫？)

盈盈一水間，脈脈不得語。
《古詩十九首》

纖雲弄巧，飛星傳恨，銀漢迢迢暗度。金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。柔情似水，佳期如夢，忍顧鵲橋歸路！兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮！

秦觀《鵲橋仙》

只有生離無死別，果然天上勝人間。

沈德潛

林清玄〈清雅食譜〉

七. 修辭：比喻、對比……

(卻嫌脂粉汙顏色)

使文章立體和吸引的方法(以比喻為例)

愛情是一隻蚊子

煩惱是一隻蟑螂

貧窮是一隻蒼蠅

理想是一隻飛蛾

.....

《東坡志林》卷一《治眼齒》：

目有病，當存之，齒有病，當勞之，不可同也。又記魯直語云：眼惡剔決，齒便漱潔。治目當如治民，治齒當如治軍，治民當如曹參之治齊，治軍當如商鞅之治秦。

中年是下午茶：忘了童年的早餐吃的是稀飯還是饅頭；青年的午餐那些冰糖元蹄蔥爆羊肉都還沒有消化掉；老年的晚餐會是清蒸石斑還是紅燒豆腐也沒主意；至於八十歲以後的消夜就更縹茫了：一方餅乾？一杯牛奶？總之這頓下午茶是攪一杯往事、切一塊鄉愁、榨幾滴希望的下午。

董橋 〈中年是下午茶〉

正午是人生的中年。因為正午過後，生命就要傾斜著滑向黃昏，所以正午這個詞本身也許有著悲愴和堅毅的語感。

張承志 〈正午的夢〉

八. 手法：氣氛、節奏、含蓄、
學問……

節奏

余光中 〈鬼雨〉

他們不明白，我明白，才華滿溢就是一種關不住，是東去的江水，即使你臨江喟嘆，它也一樣汨汨涓涓。才華滿溢就是一道曲曲折折的江河，經過多少迂迴和擊石生波，始終都由上世紀粵劇的無限風光，流到我們這一輩，那青草竹籬、雞犬相聞的門外。我多麼願意自己是一道小溪——他們不會知道——我多麼願意自己是一道小溪，悄悄流進門外的河水，或者即使只能用潺潺的水聲，暗暗呼應遠處天地為之歷歷萋萋的江河。

古典

潘步釗〈相觀於深處〉（代序《六十年欄杆再拍》）

2020年中學文憑試閱讀卷的高階試題

- (ii) 《夢中的父親》中「那些和父親一樣的遊子」與王鼎鈞對故鄉的看法有沒有矛盾？試分析說明。(4分)
-

文本之外，還考甚麼？

我的故鄉不止一個，凡我住過的地方都是故鄉。故鄉對於我並沒有什麼特別的情分，只因釣于斯游於斯的關係，朝夕會面，遂成相識，正如鄉村裡的鄰舍一樣，雖然不是親屬，別後有時也要想念到他。我在浙東住過十幾年，南京東京都住過六年，這都是我的故鄉；現在住在北京，於是北京就成了我的家鄉了。

周作人〈故鄉的野菜〉

常羨人間琢玉郎，天教吩咐點酥娘。盡道清歌傳皓齒，風起，雪飛炎海變清涼。萬里歸來顏愈少，微笑，笑時猶帶嶺梅香。試問嶺南應不好，卻道：此心安處是吾鄉。

蘇軾《定風波·南海歸贈王定國侍人寓娘》

看作品……

胡燕青 〈香皂〉
吳煦斌 〈地拖〉
林耀德 〈洗衣機〉

一題兩寫：晚飯

黃蕙瑜 〈晚飯〉

晚飯

和女兒在酒樓吃晚飯，我問她甚麼時候可以請爸爸吃飯。她一邊努力掰開著蟹鉗，用手指挑出那些白中透紅的肉，送到咀裡，沒有看我一眼，淡淡地說三十五歲吧！我一下子愣住了。不用等這麼久吧？女兒側過頭來瞧瞧我，然後說將來長大了要以修理原子筆為生，爸爸你說那賺不了錢，我想要到三十五歲才儲夠錢，請你吃一頓晚飯。

.....

的確有這樣的一次對話，我問女兒長大了要做甚麼工作。也像是在酒樓吃晚飯的時候，天花上同樣是懸著亮麗而結構複雜的水晶燈。當教師好嗎？當教師沒有甚麼好，不過可以拿著粉筆寫字，很好玩；那當警察好嗎？她毫不考慮就搖頭：會給人開槍打死的。但總不成不工作吧！於是女兒說喜歡幫人修理原子筆，同學經常弄壞了原子筆，沒有得用，我想幫她們，而且很好玩。我笑著說你剛才在商場的文具店沒有看到，十元六枝原子筆，誰會常來幫襯？你要修理多少枝才夠去一次麥當勞？

我忘記了女兒那時的表情，也沒有當下的在乎，這段對話也迅速在記憶中淡忘。不過這時我卻霍然而驚，深深後悔那時用這種角度解讀她的熱情和志向興趣，令她對自己喜歡和感興趣的東西，用這樣的方向來發展思考。對於替別人修理原子筆，我竟然只提供了這樣的答案給女兒，對當中那份急人之難和熱情關心都視而不見。於是我記得：有一次女兒給我看她的「百寶箱」，最上面一層真的是放了幾枝原子筆芯，平平橫放著，安詳而恬靜。這一切一切的記憶和影像，都忽然像斜坡滾下的石頭，骨碌骨碌地，撞得我一陣迷惑和驚惶。

人過四十、十多年教學生涯、高級學位，都沒有令我在處理這件事時，更加睿智敏捷。我在研討會或講座擔任講者，常常苦口婆心勸告教師和家長，不要跌入責難「求學不是求分數」的世俗共鳴，更加不要因為孩子成績不好，在他們面前流淚，提醒他們這會成為孩子一輩子的心靈枷鎖。可是，在生命的另一渡頭，長時期的生活顛撲和壓力，不是一樣令我慢慢步入城市人心靈的虛無，對生活和物質滋長出抽象的沉緬嗎？女兒對生活的觸動、對朋友的關懷，

竟然無法挑起我那些遲鈍神經的絲毫顫動。反而因為我這為人父的功利偏狹，令女兒的目光變得更加偏狹，無法在煩囂躁人的物質都市中，找到寬廣無垠的視野。

晚飯仍然在酒樓高懸的水晶吊燈下，以緩慢的速度蠕動，帶著新世紀的華麗滄桑與歉疚慚愧。我夾去附在雞肉上的雞皮，女兒仍在吃她的薑蔥油蟹，用紙巾粗糙地抹去咀旁的油膩，她當然不會為自己的承諾而擔憂。誰真會知道女兒將來以甚麼為生，而且認為那是最重要的？我把臉頰湊過去：翩翩，吻一下爸爸。這一夜是沉重的，是因為如鉛水一樣的清淚，還是夜色太濃太厚？這一夜也是輕盈而動人的——因為那一吻，也因為兩代的心靈觸動與迴聲共響。

在鐵閘門前再吻一下，道別後就只餘下擦牙洗澡睡覺，和一道縈繞在升降機門前的悵惘。這一夜算是結束了，濃厚的夜色不是江水，終有流盡的一刻，明朝來到，依舊紅日當天。愚笨失神的生意人，重複又多變的教學生涯，在生命悠悠的管道中，我和女兒相逢相愛相親，沒有森嚴的家教，只餘下波心雲影的寧謐；沒有揚名顯親的有待，只餘下相濡以沫的情溫。

兩篇文章的主旨及寫法有何不同？
你較喜歡哪一篇，為甚麼？

- 「八式」的思考
- 寫文章的主觀與客觀
- 色彩濃淡、角度、抽離與介入

小結

- 欣賞散文：作者的

情感動人

思考深邃

技法巧妙

風格多變

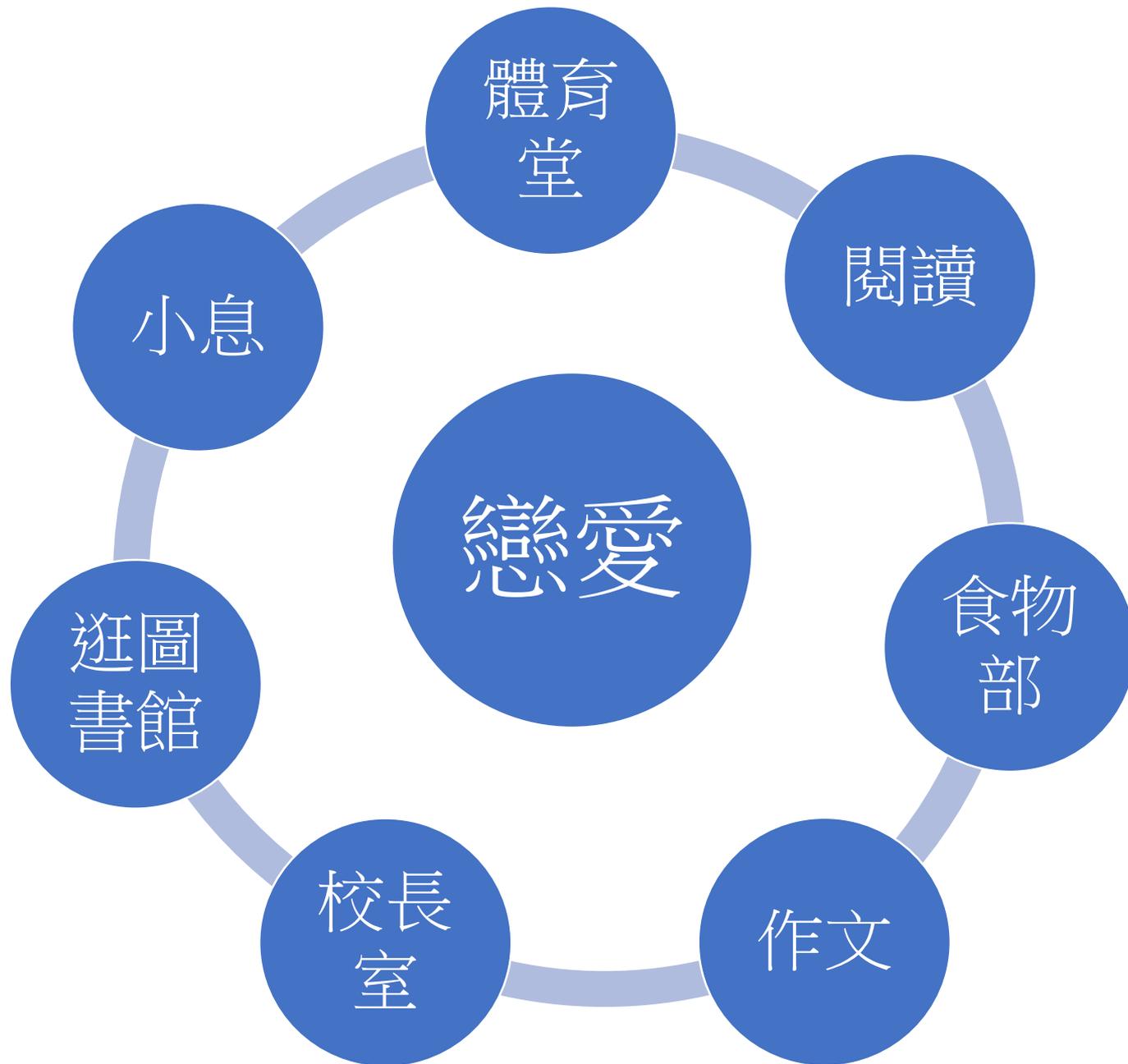
- 美文雜文的並行不悖，掌握方法理論。
- 堅實的語文能力、視野感覺、思維個性。
- 生活情貌、時代變化的呈現；多讀多思多感多比較……

散文創作教學

課堂上，方法多的是：

- 聯想遊戲
(喻體想像；本體想像)
- ……為甚麼……
- 接龍續寫
- 神秘抽獎
- 讀書會/文本細(多)讀
- 圍讀分享

……

就像/最不像 談戀愛……

- 作文就像談戀愛，有一個識貨的讀者已經足夠。
- 入校長室就像談戀愛，看似麻煩可怕，原來充滿笑聲喜樂。
- 小息就像戀愛，讓我在永恆的沉悶中有短暫的歡娛/再興高采烈，結束了，還是要乖乖地回到原來，等待下一次。
- 談戀愛像在圖書館，找到合適對象，守住不受干擾的空間，就很美好！
- 戀愛最好像閱讀，要全程專注投入；閱讀最好不像戀愛，因為要貪多務得，不要專一。
- 體育堂最像談戀愛，有人剛完了一次就渴望下一次；有人試過一次，就用盡方法避開每一次。
- 在食物部像談戀愛：有時排隊，有時不小心插了隊；有時意興飛逸口沫橫飛，有時空虛寂寞；有時羨慕、有時妒忌、有時等待、有時靜靜坐在一角……

教授散文寫作:(基本之外) 針對學生寫作能力不足的地方.....

- 觀察捕捉
- 敘述
- 聯想
- 創意
- 描寫:人、物、景.....
- .....

多
讀
多
寫

評估散文(文學)寫作：

- 包容鼓勵
- 促發討論
- 點撥引導
- 啟發介紹

學招式 還是學武功!?

龍劍飛學得如來神掌第九式「萬佛朝宗」的啟示

謝謝