

教育局課程發展處中國語文教育組
小說創作
小說敘述視角與形式

課程安排

1. 什麼是「敘述視角」？什麼是「陌生化」？
2. 分析西西〈貴子弟〉、鍾玲〈書院的嬰兒〉和〈小野貓〉的藝術特點帶來之創意
3. 教學活動建議
4. 學生從模仿名篇至個人創作的方法與技巧：以陳妍穎〈裏與外〉和教大同學〈考驗〉為例

敘述視角

- 敘述視角 (point of view)，即敘事觀點或敘事視角，是小說藝術中相當重要的問題。不同的敘事觀點能產生不同的藝術效果，賦予作品不同的藝術特色。
- 小說作者下筆前必須決定：
  - 誰是說故事的人？
  - 說故事的人(敘事者)和故事之間的關係。
  - 敘述視角的選擇會決定小說的成敗。

敘述視角分類：

1. 第一人稱
  - 敘事者 (narrator) 採取第一人稱「我」的自敘方式。
  - 敘事者可以是小說的主角，例如西西〈像我這樣的一個女子〉。
  - 也可以是小說的配角，例如魯迅〈孔乙己〉，讀者透過配角「我」的眼睛和敘述來認識主角或其他人物。

特色	
藉「我」的有限感知來製造懸疑效果	受時空限制、不能讀出其他角色的心思
有助刻劃「我」的心理狀態和心路歷程	主觀性強

第一人稱，例子：

- 西西〈像我這樣的一個女子〉
「像我這樣的一個女子……我就毫無保留地表達了我的感情。」
- 教學影片：「Alice's Wedding 愛麗絲的婚禮」

影視作品對文學寫作的啟發

- 通過影視作品為學生提供刺激或啟發
 色彩的運用

- 黑與白
- 母親的死亡 與 女兒的婚禮
- 鮮明立體的人物形象
- 醫生女兒（獨立，能幹，但長期照顧父親亦感壓力，發脾氣）

2 (a) 第三人稱全知觀點

- 敘事者以「他」(她或某角色的名字)的觀點來敘述故事。
- 全知觀點敘事者，不是故事中任何一個角色，是獨立於故事外的敘事者，有點像「講故佬」、說故事人。例如《三國演義》、《神雕俠侶》。

特色	
不受時空限制、能讀出不同角色的心思	在不同角色的觀點間切換時，難度較高
適合情節複雜、角色眾多的長篇小說	

第三人稱全知觀點，例子：

- 金庸《神雕俠侶》第二十六回·神雕重劍
「每一對互相愛戀的男女都會這樣想……我一條左臂不是也能抱著你麼？」

2 (b) 第三人稱有限觀點

- 敘事者以「他」(她或某角色的名字)的觀點敘述故事，但聚焦在一個角色上。
- 跟第一人稱一樣，敘事者可以是主角或配角。

例如張愛玲〈傾城之戀〉（整篇小說聚焦於女主角白流蘇的所見、所感、所思、所行）。

特色	
以有限的敘事角度來製造懸疑效果	受時空限制、不能讀出其他角色的心思
有助刻劃「他」的心理狀態和心路歷程	介乎主觀和客觀之間。敘事者可以在小說中評價「他」的行為

第三人稱有限觀點，例子：

- 張愛玲〈傾城之戀〉
「他們一同在巴丙頓道看了一所房子……打了一個鮮明的綠手印。」

所見、所感、所思、所行

身為創作者的自覺

- 下筆前，要想想採用哪一種敘事角度最好？
- 如何在運用某一敘事角度時，又能突破其限制？例如第一人稱敘事者無法讀出其他角色的心思。

- 有沒有第二人稱敘事觀點？即以「你」為敘事者？

3. 第二人稱有限觀點

- 敘事者以「你」的觀點來敘述故事，與讀者直接交流。

特色	
這個「你」隱指正在閱讀小說的讀者。 拉近與讀者之間的距離	邀請讀者進入小說人物的位置，營造代入感
小說沒有「我」的存在	需要對讀者有良好的把握，不然讀者難以投入進「你」的角度

第二人稱有限觀點，例子：

「你從來沒有想過，事情的真相會以這種暴烈的方式向你揭示。不，你不是沒有想過，而是根本不願意去想。你一直在內心深處壓抑着那把尋找真相的聲音，也一直迴避去設想真相到底是甚麼。直到今天，此時此刻，你站在門外，看着房間內發生的一切，你終於無法置身事外，只能任由真相像一頭飢餓的猛獅，向你迎面撲來。

你想拔腿便逃，但雙腿就像電燈柱那樣植入地上。

你根本無從躲避。」(設計教材)

常常都說創新，怎樣才算創新？

- 新奇
- 巧思
- 在敘述視角和形式上下功夫。
- 提供範例給學生參考，請他們模仿和轉化。

「陌生化」(defamiliarization)

- 源自1920年代俄國形式主義評論家什克洛夫斯基 (Viktor Shklovsky)
- 「藝術之所以存在，就是為使人恢復對生活的感覺，就是為了使人感受事物……藝術的目的是要人感覺到事物，而不是僅僅知道事物。」
- 「藝術的技巧就是使對象陌生，使形式變得困難，增加感覺的難度和時間的長度，因為感覺過程本身就是審美目的，必須設法延長。」
- 藝術對抗習慣化和自動化認知，要重建人對世界的敏感，恢復人對事物的感覺。

「陌生化」(defamiliarization)

- 把日常熟悉的事物以不熟悉的觀點加以處理後，使讀者得到新的看法，新的感受。
- 符合人的心理狀況。
- 人們對外界的刺激往往有一種「趨新」、「好奇」的傾向。
- 那些「完全確實」的情境（即無新奇、無驚奇、無挑戰）極難引起人的興趣或維持人的興趣在其上。

範例分析

1. 西西〈貴子弟〉

- 小說運用了哪些敘述視角？
- 小說怎樣融入了不同的文類和敘述形式？
- 六甲班的中文教師並沒有在小說中現身，但讀者卻能看出他是一位怎樣的教師。請問這位教師的形象是怎樣的？

西西〈貴子弟〉分析

西西〈貴子弟〉的啟示

- 四種不同敘述形式的片段，有機地組合成一篇小說
- 四種不同敘述形式有機結合，為從來未現身的小說人物塑造立體形象
- 對話與內心獨白的運用
- 六甲班老師的形象在不同人眼中有所不同，展現了人的多面性

2. 鍾玲〈書院的嬰兒〉

鍾玲〈書院的嬰兒〉分析

鍾玲〈書院的嬰兒〉的啟示

- 兩種敘述視角，兩種不同觀點/世界觀
- 成年人 vs 嬰兒
- 通過觀點/世界觀的差異來展現世事的多面性/複雜性

3. 鍾玲〈小野貓〉

鍾玲〈小野貓〉分析

鍾玲〈小野貓〉的啟示

- 接龍小說寫法：瑪莉安→史密斯太太→小男孩→小野貓
- 結尾的逆轉：小黑貓「死」而復「生」，差點以為最終被狗咬「死」，卻又轉「死」為「生」。

創作活動建議

1. 選取某一新聞時事進行改寫（例：車禍），代入事件中的不同人物（例：司機的自述、目擊證人的供詞、交通警察之間的對話、記者撰寫的新聞報道），以不同敘述視角/形式來表現他們對事件的觀點和看法。可參考鍾玲〈書院的嬰兒〉。
2. 從不同人物的視角（例：兒女、配偶、公司同事/上司、大廈保安員）來描寫一位父親/母親的多種面向。可參考西西〈貴子弟〉。
3. 一隻毛毛熊娃娃（例：商店售貨員→買家甲→二手舊物回收者→買家乙）輾轉落入不同的人手裡的故事。可參考鍾玲〈小野貓〉。

如何指導學生進行小說創作？

學生從模仿名篇至個人創作的的方法與技巧

- 師生皆宜抱持開放的心靈，嘗試接觸與閱讀敘述形式獨特的作品。
- 請同學先考慮如何運用獨特的敘述形式來寫故事。
- 同學可以先擬大綱，列出不同片段打算寫的內容，與老師討論。
- 結合學生當下的媒體運用經驗來寫作。
  - 例：WhatsApp、Facebook、網絡遊戲……小說可以如何模仿這些媒體/平台的特色，寫出具有「陌生化」特點的故事？

引導學生時可以留意的事

寫作結構

- 學生可以模仿名篇的寫作結構
- 例：〈貴子弟〉運用四個片段來描寫不在場的六甲班中文老師

寫作意念

- 故事意念不宜太大，人物不宜太多
- 考慮學生能力，篇幅宜控制在3000字以下

教學示例分析

- 陳妍穎〈裏與外〉，已發表於《大頭菜文藝月刊》22期（2017年）。
  - 同學在創作前已學習西西〈貴子弟〉

實例一：陳妍穎〈裏與外〉

- 小說運用了哪些敘述視角？
- 小說運用了哪些獨特的敘事形式？
- 小說結尾的「信封」有何含意？
- 小說如何以開放式結局作結？

陳妍穎〈裏與外〉的分析

陳妍穎〈裏與外〉對〈貴子弟〉的藝術轉化

- 兩組不同敘述形式的片段，以雙線並行的方式有機地組合成一篇小說
- 「我」/「蛋糕妹妹」在「她」（母親）與網友（網絡遊戲的團隊成員）眼中，展現了不同形象（呼應主題「裏與外」）
- 段落結構的功能明確
- 現實（第一人稱）：展現母親對「我」在不同方面的要求，以及「我」最終的反抗。
- 虛擬世界（第三人稱）：展現「蛋糕妹妹」的領導能力和主見，在虛擬世界受到網友重視。

【完】