

脂粉與顏色·散文寫作技巧談

作者簡介

潘步釗，香港大學中文系哲學博士，現職中學校長，除熱心教育工作，也致力推動文學創作，有多年指導年青人寫作的經驗。

內容大要

本書就香港中學生寫作散文時常見的困難和毛病，提供具體的指導和建議。

本書由八個章節組成，各章內容概括如下：

第一章：心容萬物——怎樣找題材

針對年青人寫作散文最先和最常遇到的問題——怎樣找題材，作者提供三種取得寫作素材的途徑——直接經驗（生活）、間接經驗（聽聞和閱讀）及想像。作者以古典作品和中學生熟悉的名家如魯迅、白先勇、朱自清的作品為例，說明經典文章的題材是平常經驗中所觸發的思考，只要多觀察、感覺和思考，便可從現實生活發掘題材。

第二章：魔法與魔方——散文的語言

本章主要分析散文語言的特質和要求。作者認為散文創作追求文學語言，即在達意之上講求富有形象性、抒情和聯想等藝術效果。他具體地點出對散文用語的兩大要求：一、具概括力，簡潔凝練；二、有強的表現力，具感染力。

第三章：開麥拉的眼睛——具象表達

本章集中說明具象表達的作用和達到這種藝術效果的方法。作者選取不同文類的經典作品為例，說明文學創作貴乎感受和體味，因此文學表達的基本原則是呈現，要將文字化為影像和畫面，就如電影的開麥拉(camera)，讓讀者看得見和有被觸動的感覺，避免使用概念化的意象和堆砌形容詞。

第四章：感人心法——細緻與深刻

作者指出「細緻描寫」是深刻表達的關鍵。他建議要細緻地觀察描寫對象的特點和具代表性的地方，可在直接經驗上再加聯想。他提醒讀者描寫要拿捏得當，要定格在某些場面和鏡頭，多花筆墨和藝術心力，不能急於告訴讀者一切，這樣才能令文章波瀾起伏，為讀者帶來無窮的想像空間。

第五章：思想在飛翔——想像的重要

本章集中講述怎樣激發和駕馭想像，以及想像可為散文帶來怎樣的藝術效果。作者強調創作時應突破心理定勢，要把尋常的事物寫得不尋常，才能令讀者產生無窮無盡的聯想和感受。

第六章：為誰而寫？——創新與個性

本章闡析個性和作品的關係，並指出創意的重要和產生創意的的方法。作者指有個性的作品可以影響、引領，甚至提升讀者。他認為寫作時要忠於自己的情感，不為文造情，不借用別人的語言和表達手法，時刻守着創新的精神；寫作時也不應容許自己放鬆隨意，要養成思維的習慣。此外還要多閱讀觀摩名家作品，從中汲取技巧，這些都有助建立作品的個性。

第七章：脂粉與顏色——修辭與比喻

作者指出要令文章生動和有表現力，就要善用修辭，營造藝術效果。不過，濫用修辭卻會令文章累贅、抽象和陳套，令讀者感到吃力和生厭。本章深入討論常用的比喻法。

第八章：筆補造化——「巧」之追求

承接前章的技巧理論，本章主要論述比擬、含蓄和氣氛色彩等藝術效果。作者引用大量例子說明比擬能令文句生動和富聯想性，運用比擬手法後，原本平實道來的句子會變得有趣味，能讓讀者有聯想空間和產生特別的感覺，並可收簡潔精煉的表達效果。

本書特色

本書就香港中學生寫作散文時常見的困難和毛病，提供具體的指導和建議。作者打破傳統教寫作的刻板模式，通過大量深入淺出的例子，從不同角度引導讀者了解優秀散文的特點，以及寫作時要注意的地方。為貼近年青人的世界，作者多選取當代作家，特別是香港作家的散文，以及在中國語文或中國文學課程出現過的作品為例，再輔以古代詩詞和文章來說明，讓年青人明白寫作散文的關鍵，重新喚起他們對藝術的追求。

活動舉隅

1. 引發閱讀興趣

- 可先透過問卷或口頭提問，讓學生檢視自己寫作散文時常遇到的困難，例如立意選材、布局鋪排、遣詞造句、運用藝術手法；然後指出本書正針對中學生寫作時常見的困難和毛病，提出改善建議；再着學生按個人的難點，閱讀本書相關部分。
- 可先選取本書部分例子，引導學生討論，從而引發他們的閱讀興趣，例如着學生比較以下兩組句子的表達效果，談談自己較欣賞每組的哪一句，並說明原因：
 - 「一個男孩子對女孩子說：我愛你。」
 - 「一個男孩子對女孩子說：我是一條輕輕觸動你心湖的垂柳。」

（作者透過以上例子，說明文學語言「講究在達意之外，還富有形象性、抒情和聯想等藝術效果」。）

 - 「聽見陳醫生說爸爸的病沒有大礙，媽媽馬上如釋重負。」
 - 「聽見陳醫生說爸爸的病沒有大礙，媽媽緊蹙的雙眉慢慢舒展開來。」

（作者透過以上例子，說明「語言的概括力和表現力」，他認為「概括力可以令表達言簡意賅，但有時也會令作品失去表現力。」）

2. 優化寫作

老師可因應學生寫作的主要問題，指示其閱讀本書的相關章節，然後着學生參考作者的建議，修改自己的作品。也可着學生閱讀本書後，依照作者對寫作的分析和建議，評改同學的文章，指出可改善之處，並寫上可參考之章節，讓同學優化自己的作品。