

2010年榕城文藝獎 高中部小說組講評 莊嘉薰老師

德國文評家魏浩克曾說：「不讀小說的危險，會使人沒有同理心、沒有想像力。」若反之解讀，則閱讀小說正可興發我們的同情心，激起我們的創造力。在喜愛作夢的青春年華，小說創作正為騷動青春及旺盛想像的絕佳出口，因此，對愛好文學的青年學子而言，不妨將小說創作作為進入創作殿堂的叩門磚。

在榕城文藝獎小說組的評選比賽裡，以往皆可從數十篇作品中窺見同學們豐富的想像力及創造力，但今年較為可惜的是來稿量只有貧瘠的六篇，雖則老師還是要鼓勵投稿同學創作的熱忱，但不可諱言仍有許多待改進之空間，如主題上不夠明確深沉，人物過於粗糙扁平，情節牽強不夠嚴密等。小說藝術的瑕疵，願同學們能再思考創作技巧，鍛鍊文字，創作出更為精采的作品。

而在這六篇來稿當中，〈威尼斯流浪〉是唯一入選的作品，以下便為這篇小說的導讀賞析。小說第一節以第一人稱之眼，用濃筆描繪水都威尼斯的斑斕景色起始，將威尼斯水波款款的夕陽美景，有如優美的攝影作品般一幅幅呈現在讀者眼前，然而這美麗浪漫的景色，卻始終籠罩著寂寥與哀愁，而這樣的氛圍也成了小說的基調。第二節在簡短的景色敘寫中丟了一個「為什麼我不能離開」的問題給讀者，沿著大部分小說線性發展的慣性，讀者的思路將預期在下一節得到主角「我」不能離開威尼斯的原因，然而，在第三節我們讀到的赫然是與第一節重複的情節，完全複製的景色、人物動作不但使主角心中頓生詭異及恐懼，讀者的狐疑及好奇也被這樣的情節安排撩撥到最高點，這是屬於小說「衝突與高潮」的部分，接著，所有問題的答案隨著情節的托出陸續出現，原來「我」並非真正置身威尼斯，而是思緒心神被囚困在威尼斯的照片裡，照片是主角摯愛的攝影師丈夫生前的作品，在丈夫慘死車輪之下，主角的靈魂便自我放逐在一張張威尼斯風景照中，也因此，主角「我」所見的威尼斯，時間是靜止的，景物是重複的，讀者至此也不禁為這位女子失去摯愛的創慟感到動容——一個沒有愛人的世界，「我」無法生存，「我」只能讓自己「流浪」於與愛人曾甜蜜承諾會帶她去的異域「威尼斯」，〈威尼斯流浪〉的命名意義讀者至此也全了然於心，一個關於愛的哀傷故事便在精心設計的佈局裡深深打動人心。然而這篇小說的成功，不僅在佈局的精巧，文字的经营更是功不可沒，作者掌握駕馭文字的功力純熟，因此能配合情節的需要以恰當而優美的文字營造適當的氛圍，如第一節優美如攝影作品的風光描寫，暗自呼應主角乃是活在風景攝影裡頭，而衝突與高潮的第三節，主角發現一切重複的恐怖氛圍的感受，寫得相當生動，令人顫慄，達到全文高潮的效果，這也是文字之功，乃至貫串全篇哀愁浪漫的主調預告這將是一則令人神傷的愛情故事，也是作者文字鋪排经营的結果。因此，總體而言，這篇小說最突出的地方在於佈局的精巧及文字的经营。

許多知名作家，在青年時期即完成成就極高的作品，為往後經典的誕生打下殷實的基礎，喜愛文藝創作的同學，願你們多方閱讀，從經典汲取養分；多觀察社會人性，反芻思考，並搖動你們的五采筆，用文字紀錄夢想的輪廓，描繪現實的人生，下一個傑出的小說家就是你！

英國小說家弗斯特將小說定義為：「用散文寫成的某種長度的虛構故事。」小說虛構的特質，使作者能恣意騁其幻想能力，利用文字編排出一則則引人入勝的故事。隨著時代文學環境的不同，小說的形式及題材也不斷創新，但一篇完整小說的誕生，主題、人物、情節佈局、敘事觀點、語言文字等元素，是目前為止尚不可少的，一篇小說的價值性，也在這些元素的經營掌握裡優劣立判。

本次榕城文藝獎小說組方面，題材風格多元繁茂，除切身的青春紀實外，我們也看到許多關於生命哲思、人性探討的主題，推理的、科幻的，乃至青年學子正流行、洋溢著動漫味道的「輕小說」……等，各式各樣的故事裡，可以窺見同學們豐富的想像力及創造力，在喜愛作夢的青春年華，小說創作實為騷動青春及旺盛想像的絕佳出口，許多知名作家，在青年時期即完成成就極高的作品，為往後經典的誕生打下殷實的基礎。觀之榕城學子的小說創作，某些作品在整體經營上，火候雖有未至處，但其間可貴的想像及原創性仍不容小覷，希望能再接再厲，而第一至三名的作品在小說基本要素的掌握上都已頗為成熟，值得同學觀摩，因之以下便就各篇做簡略的導讀及講評：

◎ 升學主義下的一道血痕——評〈拉鍊〉

是什麼使原本該是花樣燦爛的青春染血變調？在〈拉鍊〉這篇小說裡，血淋淋的上演一張輕薄的成績單如何壓垮斲傷青春少女的紀事：在成績單面前，原本天真嬌憨的女孩，成為蒼白病態自殘的少女，而女孩小時所依賴的慈父，變成了最殘忍的屠虐者，猙獰的臉孔、無情的咆哮終於徹底摧毀年輕的生命。成績單上詭譎的紅光，與少女腕上拉鍊般的血痕，交錯成怵目驚心畫面，這是一場極具震撼力的演出。

小說採取第三人稱的全知觀點，因之父親的震怒失落、母親的憂心及女主角內心的煎熬痛楚，便一覽無遺的呈現在讀者眼前。而文字技巧運用的細膩成功是這篇小說最為突出之處，作者對文字的講究及用心，從文中大量的譬喻、轉化、象徵的使用可以感受出來，這些修辭的適切使用，增添了文字的渲染力，有如染墨的宣紙，迅速的在讀者的心裡蔓延浸蝕，讓讀者彷如能真切的感受到少女的「切膚之痛」及精神折磨。

另外，佈局的精巧也能見作者的匠心，文章開場時寫道：「數字扭曲成一種異樣的姿態，螺旋、翻騰、撲擁，交織成一張密不透風的大網將她迎頭覆蓋。」透露故事主角正承受著令她窒息的龐大壓力，也預告著以下內容的主題及場景氛圍，結尾時又寫道：「(柏油被太陽熱氣所逼出的煙霧)在空氣中扭曲成一種異樣的姿態，螺旋、翻騰、撲擁，交織成一張密不透風的大網。」不僅造成首尾呼應的效果，也暗示結局情節雖然安排母親帶著飽受創傷的女兒辦理休學手續，但女兒心理並未掙脫成績所織成的巨大的網，少女心理重建之路似乎仍極遙遠。

題目「拉鍊」，是少女在龐大升學壓力下崩潰自殘的意象，以意象為題，除

予人較大的想像空間外，也可平衡內容露骨的痛苦心理描繪及血淋淋的事件呈現，是相當聰明的寫作技巧。除此之外，文中利用衝突對比的段落，也極具張力，如小時父親和藹的形象與眼前殘暴的行徑，在主角腦中交錯出現，母親試圖給予的溫暖與主角的漠然。點點滴滴都可見作者的創作功力。

整體而言，這是一篇動人且成功的小說，在少女以虛弱的口氣說道：「我的人生不是只有這張成績單」時，究竟是消極的逃避亦或積極的抗議，似乎也給了學生、師長們許多辨證思考的空間。

◎ 大家一起動動腦——評〈I〉

〈I〉是一篇推理小說，全文使用第一人稱的自知觀點，讀者所知便是主角所知，就題材類型而言，這樣的敘事觀點選擇是恰當的，讀者隨著主角一同經歷一樁不知兇手為何人的懸疑殺人案，不到主角上演推理秀解開謎底前，誰也不知道案情真實的狀況，於是處處懸疑就需要讀者動動腦了。而此篇雖為推理小說，但閱讀全文並無緊迫窒息的懸疑壓力，節奏反而輕快愉悅，是其特別之處，這全得歸功於自詡為浪人的主角，瀟灑不羈的性格，使懸疑事件的發展反洋溢著活潑的趣味，原來浪人隨意的性格中可是有著細密的心思及超人的觀察力呢！文中狂放不羈的浪人原來是主持正義的英雄，道貌岸然的警官竟然是可鄙的殺人犯，顛覆刻板印象的角色安排，似乎已是推理小說不可免的定律——輕易讓讀者解開謎團，怎有懸疑效果呢？作者安排，煞費苦心。

整體而言，在小說人物的塑造方面，主角的言行氣質相當生動，如聞其聲如見其人，可說是成功的，其他多為扁平人物，詳略之間不致喧賓奪主，因為就推理小說而言，主角兼負為讀者解開整個謎團的重責大任，而主角敏銳的觀察力及清晰的推理頭腦，更是推理小說的靈魂，因此主角形象必定要為全文中最突出的，本篇在此點的經營上，表現不錯。另外，全篇以流暢明快的文字帶出緊湊的情節，剪裁得宜並無繁枝冗節，結構也頗為完整。

◎ 噓！我可當你是朋友才跟你說的呢！——評〈流言〉

「謠言止於智者」是人人都能琅琅上口的至理名言，孔老夫子也教導我們觀人術：要「視其所以，觀其所由，察其所安」，但當我們聽到：「噓！我可當你是朋友才跟你說的呢！」這句經常是流言出現的開場白時，我們的心理會有什麼微妙的變化，是否還記得那些金科玉律的教誨，當個智者？小說〈流言〉可說是精采的人性素描。

小說第一節，「唇」的意象反覆出現，隱含強烈的暗示性，因為「唇」正是散播流言的重要工具，意象的使用極為精準。而「唇」同時也是情節鋪衍的重要過場，使時空跳躍的場景，能透過主角對「唇」的回憶聯想，自然順利的接合：從咖啡杯裡的波紋像女人的唇型，帶出主角記憶裡的初中同學蘇文娟，而蘇文娟艷紅的、拚命開合的唇吐露的言詞，不正是一連串的流言，咖啡波紋像極女人唇紋再次出現，將作者拉回現實的咖啡廳，寫來自然流利，一氣呵成，技巧純熟。另

外。作者在安排流言出現的情節時，不採線性時間的發展，以回憶、聯想、時空交錯來進行，也極符合「流言」的傳播路徑不受時空限制的流動性質。

再者，小說場景選擇在一般人經常閒聊八卦是非的咖啡廳裡，空間意象的使用已蘊含豐富的聯想，令人驚訝的是兩位主角並未喝咖啡，聊是非，言語上反而刻意生疏而客套，原來各自心中早已是受流言撥攪而疑心生暗鬼，精采的心理攻防戰正式上演。而這一切的一切，在閱讀小說時，一直要到第二節另一主角黃思婷回到充斥著明牌貴氣的豪宅時，讀者才會恍然大悟，原來一切都是「流言」在作祟，再回顧兩位主角的心理發展，彼此的臆測機心，不禁令人啞然失笑，流言的破壞力何等可怕，同窗摯友也會變成洪水猛獸，讓人逃之夭夭。末了在讀者洞悉一切後，進一步安排黃思婷正為自己的推斷洋洋得意一段，更充滿了諷刺的批判，世人之受流言蠱惑，可笑又可悲，可是又有多少人仍能在流言裡保持清醒，慎思明辨呢？正如主角不相信眼睛所見：傳聞中淪落風塵的同學眼神並未見哀傷污穢呀，反而選擇相信從未求證過的流言，在心裡循著流言臆度對方的心理，解釋對方的言行，芸芸世人似多類此，作者直指人性的弱點，精采犀利。

至於流言的傳播者蘇文娟，在小說裡由始自終並未真正現身，只出現在兩位主角的言談記憶裡，像是隱身幕後操弄一切的藏鏡人，恰如流言並非實體，只靠口語傳播卻深深盤據在人們的記憶裡，時時跳出干擾操縱，掀起風暴，兩者間的對位呼應，頗有深意。而題為「流言」，通篇未見流言二字，情節發展卻又環繞著流言進行，應也是精心設計。整體而言，這篇小說在平實的文字下，暗藏了許多苦心孤詣的安排，隱晦的暗示值得細心的讀者反覆品味，而咀嚼過後，別忘與自我對話，努力修養自己，成為智者。

◎ 金錢誘惑下的人性沉淪——評〈運送〉

人之初，性本善，但當本善的人性遇到金錢時，會產生什麼樣的變化？金錢財富是凡塵俗子窮盡一生所汲汲營營追求的，一如蒼蠅之於腐肉，在紙醉金迷的現代社會，追逐金錢似乎已內化成為人類的本能，充裕的金錢可以帶來更好的物質享受，成為所有人對美好未來的憧憬，君不見樂透廣告詞：「一券在手，希望無窮」，市井小民對金錢的渴望，從以小搏大的彩券潮可見一斑。而金錢固然可以使人買到許多夢寐以求的心頭好，但是卻也買不到許多無價寶，如本文的生命及在追逐金錢裡喪失的本心良性。

小說〈運送〉是一個在金錢誘惑下人性沉淪的悲劇，主角是個家逢遽變獨立撫養弟弟的窮困青年，一個可以使他與弟弟脫離貧窮的機會誘惑了他，使他加入運送毒品的不法行列，然而這樣的沉淪卻也使他賠上了自己最摯愛的弟弟的後半生，使他往後只能生活在無盡的悔恨裡。小說裡另一個值得注意的人物是主角的長官，也是以金錢誘使青年犯罪的始作俑者。他原本是個善待下屬的好長官，然而他對金錢的渴求，使他從買買彩券這類無傷大雅的小投機，墮落至從事能日進暴利的違法事業，人性在金錢誘惑下的腐敗，在這位人物的塑造下，有了露骨的呈現，當他最後以扭曲醜陋的臉對主角說道：「你弟弟又怎樣！他的命，比得上

那些毒品嗎？」時，我們看見一個人的善心本性已完全死亡，扭曲醜陋的不只是他的臉，更是他的心，原來當人對金錢過於渴求時，不但良心會死亡，靈魂也會被魔鬼佔據。

整體而言，這篇小說文字平易流暢，結構四平八穩，頗為完整，主題探討人性在金錢誘惑下的表現，是歷來許多偉大作品喜愛探討的題材，自有其發人省思的意義。而作者對於主角在面對誘惑考驗時的心理掙扎，可以看出努力經營的痕跡，但另一位要角——課長，一位在金錢誘惑裡喪失本性的人物，其墮落的心理過程，作者並未交代，使這個重要角色的安排成為較平面的類型化人物，若能加以更細膩的處理，則對人性的探討層面上將更有深度。

※ 結語

進入小說的世界，我們的生命能透過小說裡現實社會或真實人性的紀實，變得寬容富厚；我們的想像力，也會在小說不受現實限制的無邊幻想裡，漸次茁壯，德國文評家魏浩克曾說：「不讀小說的危險，會使人沒有同理心、沒有想像力。」所言甚是！在全球資本主義已臻頂峰的現代社會，惟利取向的價值觀及過於汨濫的聲色刺激，已漸麻痺人類的感官及心靈，我們正需要能興發同理心、想像力、感知力的小說滋潤灌溉，喚醒正在逐漸乾涸萎縮的靈魂，閒暇時，拾起一部經典小說吧！讓文字引領你去尋找已被自己遺忘失落的「感覺」。