現代小說賞析課程並序 周秀齡 2011.01.05.

「文學」成為人生表達、救贖的一種力量，文學之謂「人學」，由來已久。小說之於文類，就現代顯學而言，米蘭昆德拉曾說：「小說唯一存在的理由就是說出只有小說才能說出的一切。」因此，閱讀小說的方式絕對不會只有一種，可以當作文明的樂趣之泉源，也可以當作自我精進的教育工具，同時也可以看作是進入某種文化的門戶，即把小說當作是知識的寶庫來研究。我們在小說裡看到有人這麼生活，因此也會以同理心去發揮同情心和想像力，一個社會不讀小說，不知道旁人為什麼要這麼做的冷漠社會…，所以我們要閱讀小說，以品嚐閱讀小說的樂趣。

本學期現代小說賞析的課程，首先以台灣文學之父─賴和，在小說的創作上，開啟了人道關懷與人文精神，賴和文學的特色，主要為：1.小說敘述觀點的多樣與變化2.強烈的寫實風格3.大量使用台語方言及諺語，這些文學的理念，成為灌溉且滋潤了台灣現代小說生命與內容的先河。

黃春明小說的特色，在於以明確、果敢、謙卑的態度，成為文學中「小人物的代言人」，常以鄉土間的小人物為敘述的軸心，鋪陳刻畫其生活、心理、卑微、悲歡等各個面相，而深具時代演變、衝擊的典型與特徵。

白先勇小說的創作，自從於1958年在《文學雜誌》發表了第一篇短篇小說《金大奶奶》。兩年後，他與台大的級友歐陽子、陳若曦、王文興等人共同創辦了《現代文學》雜誌，在此發表了〈月夢〉、〈寂寞的十七歲〉、〈玉卿嫂〉、〈小陽春〉等多篇小說，引進存在主義、意識流等前衛文學思潮，蔚為台灣60年代文學的主流。

七等生的小說，其中《我愛黑眼珠》，即以「存在主義」的哲理架構，鋪陳「人的存在」並不是存在於善、惡之中，而是於眼前這一刻的行動，─片刻間存在的意義。小說中的主角李龍第的行為從寫實角度看來荒誕、怪異、不可理喻。但從抽象的角度來看，卻是存在主義哲學思想的具象化表現，堪稱一篇哲學寓言小說。

張愛玲的《傾城之戀》，委婉曲折地剖析了「白流蘇與范柳原」，中西文化畸形錯綜背景下的人性告白，以及戰火之下扭曲人性的現象，表達了一種天老地荒，文明毀滅式的人生悲涼之感。

張愛玲並且在《對照記》裏一篇剖析文學的理念，自我形式的告白，她在「傾城之戀」裏說：「當時的心理我還記得很清礎。除了我要表現的那蒼涼的人生情義，此外我要“人家要什麼有什麼”，華美的羅曼斯，對白、顏色、詩意，連“意識”都給預備下了：〈就像要堵住人的嘴〉艱苦的環境中應有的自覺…。我討厭這些顧忌，但「傾城之戀」我想還是不壞的，是一個動聽的而又近人情的故事。結局的積極性彷彿很可疑，這我在自己的文章裡試著加以解釋了。因為我用的參差的對照的寫法，不喜歡採取善與惡，靈與肉的斬釘截鐵的衝突那種古典的寫法，所以我的作品有時候主題欠分明…。我喜歡參差的對照的寫法，因為它是較近事實的。「傾城之戀」裡，從腐舊的家庭裡走出來的流蘇，香港之戰的洗禮並不曾將她感化成為革命女性；香港之戰影響范柳原，使他轉向平時的生活，終於結婚了，但結婚並不使他變為聖人。因之柳原與流蘇的結局，雖然是健康的，仍舊是庸俗；就事論事，他們也只能如此。」

傳統小說注重主題、人物、情節、對話、敘述觀點與動作之刻劃，至於後現代主義則以解構、巔覆、遊戲為能事，如果某位作家想寫一篇網路後現代小說，請問有哪些傳統小說要素是他可以顛覆或解構的？

後現代特徵有：1.文類界線的泯滅2.後設語言的嵌入3.博議的拼貼與混合4.意符的遊戲5.事件般的即興演出6.更新的圖像與字體的形式實驗7.諧擬大量的被引用。因此，小說所有的要素都可以被顛覆與解構。

「與死協商：瑪格利特．愛特伍談寫作」。作家文學自傳中的自我告白，一種成長進行式的書寫模式，從童年的「回憶」，透露的「端倪」，隱藏的「天賦」，成為「伏筆」、「懸念」…，作家跟許多其他角色一樣，穿上這套戲服的人可能會藉此獲致某種力量。

感謝同學這一學期的相處與學習，期間的努力與配合，雖然無法將課程完整呈現，但總算讓課程講義有了一些眉目、概略，謹以此序，作為同學資料的彙整與講義的開端引言，藉此拋磚引玉，不遑多試，盼望有成。