

從視覺到書寫

——如何將視覺藝術融入寫作教學

袁兆昌

新界喇沙中學

背景

我校於 2002 至 2003 年度獲香港藝術發展局資助，推行「全能小作家培訓計劃」，在校內舉辦寫作班，並推廣香港本土文學，培養學生對本土文學的興趣，從閱讀和寫作提昇他們的人文素質。項目包括寫作班、「一人一書」（約二百名學生各擁有一本香港文學書籍）、作家到校、聯校活動及出版文集。

全能小作家培訓班

「全能小作家培訓計劃」，全年共二十四課節，由筆者統籌，分初、高中兩組。上學期以「從視覺到書寫」（初中組，導師：袁兆昌）和「從個人到社會」（高中組，導師：梁璧君）為主題，每課設有「書介」時段，由導師向學生介紹一本香港文學作品，以供選讀。每班約十五至二十人，逢星期二舉行。

下學期邀請六位作家到校主持十二課節。作家親身接觸學生，講授寫作技巧與分享心得；課後討論學生作品。逢星期三舉行，讓學生目睹作家風采，擴闊學生的文學視野，是推廣香港文學的最佳方法。

說明

本文將集中介紹初中組「從視覺到書寫」寫作班的教學理念、創意思維理論應用、教材設計（以首六課為例，個別課節附「導賞」）、學生習作短評、成效（以第一課中二學員作品為例）和展望共六部份。

本課程著意訓練學生「創意寫作」，所舉範例均屬學生原著，如經導師修正，將在文末註明，以示嚴正。

教學理念

初中學生語文基礎較薄弱，加上自學能力及自覺能力偏低，若透過大量閱讀及寫作練習的能力導向(Competence or Skills Approach)策略，學生將望文生畏¹。導師在設計課程時，考量圖像思維、語文能力與文藝創作的相互關係，構思一套「從視覺到書寫」的文藝創作教學法，從視覺刺激學生原始的、自主的意念，誘發學生的寫作意欲，以文字表達意念。

創意思維理論應用

創意思維教學，是培養學生創意思維的方法。在文藝寫作教學中，可試把創意思維作教學目標。課程所選取的視覺藝術教材(包括超現實主義畫作、電影、MTV等)，皆具備五種激發創意思維能力的元素²：

一、敏覺力 (Sensitivity to problems)

敏覺力是指具備敏銳的洞察力和觀察入微的能力。課程所選的畫像素材，創作意念均超越習慣，突破成規。由導師引導學生尋找畫中的 Punctum (譯作「刺點」或「細節」)³，對畫像的細部描繪作深入觀察和分析，從畫像體會畫家的敏覺力，以培養學生一種細微的觀察方法，並鼓勵學生從不同角度去觀察事物。

二、流暢力 (Fluency)

流暢力是指在短時間內構想出大量意念的能力，分觀念、聯想和表達的流暢力⁴。

透過畫像的視覺刺激，培養學生在聯想方面的流暢力，即「特定訊息的相關意念的能力」；另外，導師提供與畫像相關的背景和觀念，在課堂內以不同的表達形式去組織意念，包括片段式寫作、繪畫圖畫和動作，讓他們改善表達的流暢力，提高學生運用文字表達的興趣。

---

1 「讓學生學習寫作技能，掌握社會普遍認同的、有用的寫作方式，例如記錄、報告、敘述、總結、說理、宣傳、表達個人觀點等，也讓學生認識應試方法，如何評鑑自己的作品以及改善的方法。」http://www.chinesedu.hku.hk/edu/sec_writing.html#2，〈中學寫作教學——寫作教學的目標〉，香港大學課程與教育學系中文教育網研究小組網站，2002年。

2 《創造思考教學的理論與實際》第19至22頁，第二章第一節，陳龍安，心理出版社，1997年版。

3 《明室》中譯本〈Punctum〉，第69頁，羅蘭·巴特，文化藝術出版社，2003年。文中Punctum譯作「細節」，又譯「刺點」。

4 《創造思考教學》第33至34頁，陳龍安，青田教育中心，1995年。

三、變通力 (Flexibility)

變通力是指一種改變思考方式，從不同角度思索同一個事物，擴闊思考空間。筆者認為，這項能力類近「聯想的流暢力」，應用時有雷同的地方，此不贅舉。

四、獨創力 (Originality)

獨創力是指在思考和行為上表現與眾不同、不因循的特質，能構想出人意的念頭或解難的方法，是一種能產生新奇獨到的反應的能力。在課程中，導師用畫像引導學生採用「多元性」(Diversity) 的觀畫方法，鼓勵學生提出有別於他人的答案，誘發學生原始和自主的構思意念。

五、精進力 (Elaboration)

精進力是指在原有構想加入新的元素，以增添趣味性，是一種講求心思細密及考慮周詳的能力。課程後半部份，著意學生組織先前的創新意念，引導他們如何以文字妥善表達意念，自行修改篇章，在寫作過程 自我評鑑，促進他們在寫作方面的精進力。

教材設計

書 介：

每節課堂，導師均介紹一本香港文學作品，分享閱讀感受，引導學生閱讀香港文學作品。

教學目標：

以單元教學模式，擬定每節課堂的教學目標。

畫作、視像教材：

以西方現、當代畫家作品、歐美電影及港台MTV為主，從超現實主義的視覺效果、富特色的鏡頭效果，到港台高水準的MTV製作，增加學生觀察力以開發創意思維。

自學教材：

配合單元及課堂的教學目標，選出香港文學作品作自學教材。生活化的文學作品，讓學生感到親切易明，在相關的課題下，學生更能運用作品的寫作技巧。

導 賞：

介紹電影作品時，引導學生如何欣賞映像。

寫作練習：

設計與教材相關的寫作練習。

單元說明

首單元(第一課)著意培養學生的獨創力及敏覺力，讓他們認識如何善用觀察所得，運用文字表達意念。

增強敏覺力後，第二單元(第二、三課)採用電影教材，讓學生認識引起情節的方法。奇斯洛夫斯基的作品⁵，文學性極高，取其中片段作教材，能啟發學生的敘事思維。第三課採用美國電影《天眼追兇》作教材，認識電影如何運用鏡頭效果表達人稱，並通過遊戲，認識寫作故事的策略。

第三單元(第四、五課)著意培養學生的流暢力、變通力及精進力，採用奇趣見聞，取內容的故事性，讓學生認識散文與小說的特色，並運用該文章作素材，寫作一篇故事。第五課歸納三個單元所學，培養他們創意思維及寫作的精進力，學習如何補充故事情節，寫成一篇較完整的故事。

第四單元(第六、七課)嘗試以音樂作品作教材，讓學生認識如何從音樂聯想映像，培養聽覺的敏覺力，運用文字表達出來。

第一課：狂人畫本

日期：

08/10/2002(星期二)

書介：

西西《畫／話本》

教學目標：

1. 學習如何欣賞「超現實」畫家的想像力；
2. 嘗試運用畫家的想像力寫作；
3. 體會詩歌的形式與跳躍性。

---

5 波蘭導演 Krzysztof Kieslowski (1942-1996)，有《兩生花》(The Double Life of Veronique)、《三色》(Three Colours)系列(《藍》、《白》和《紅》)、《十誡》(The Decalogue)等作品，於1995年宣佈退休。

畫作教材：

達利 (Dali)、夏卡爾 (Chagall. Marc)、艾舍爾 (M.C. Escher) 及其他。

自學教材：

葉輝〈一隻老鴉失事在觀塘道上〉、陳子謙〈四行〉

寫作練習：

「三句到尾」：寫下三行關於畫作的句子，字數不限。

第二課：穿過樹林

日期：

15/10/2002 (星期二)

書介：

西西《拼圖遊戲》

教學目標：

1. 從影視媒體發掘「可寫性」；
2. 認識小說片段的塑造；
3. 學習如何續寫故事。

自學教材：

葉輝《書寫浮城》〈可是，你是誰？〉、劉小楓《沉重的肉身》〈虛構的親情〉

視像教材：

奇斯洛夫斯基《十誡》第四誡

導賞：

同學已學會從畫像聯想不同事物，並寫出三句到尾，不乏佳作。我們發現，原來畫像對我們來說，是啟發寫作的重要元素。

今課，讓我們從電影片段中找出「可寫」的素材。

看過電影片段後，同學可以從以下幾方面猜想情節：

1. 為什麼主角要走進樹林讀信？

2. 為什麼主角會有這樣的表情？
3. 信件重要嗎？
4. 划艇者知道發生在主角身上的事情嗎？

同學可以運用出現過的影像，找出與情節相關的物件，進而分析它們的關係，例如：信件與廢木的關係、划艇者孤槳渡河與情節的關係……等。

寫作練習：

創作一段關於信件的故事。

提示：

1. 主角穿過的樹林，屬於哪個國家？
2. 為什麼主角要離開房間，到僻靜的樹林拆信？
3. 河道上的人是誰？為什麼她見到這個人，會停止動作？

第三課：向左走

日期：

22/10/2002 (星期二)

書介：

葉輝《甕中樹》

教學目標：

1. 學習不同的敘述角度；
2. 學習小說敘述的基本特色；
3. 配合上一課節所學的想像力，創造不同的敘述角度；
4. 界定小說人稱的重要性。

自學教材：

葉輝《甕中樹》〈看與被看〉

卞之琳〈斷章〉

耶胡達·阿米亥〈在蘋果內部〉(傅浩譯)

視像教材：

電影《天眼追兇》

熱身遊戲：

你身旁有一面鏡子，鏡子照出「你」的樣子（其實是你身旁的同學）。你需要留意「你」的容貌，並跟隨鏡中人的動作。

寫作練習：

「你看我我看你」

試用第二人稱：「你」，寫作一篇自我介紹。

第四課：三葉蟲奇遇記

日期：

29/10/2002 (星期二)

書介：

樊善標《力學 / [ ]》

教材：

〈踩在三葉蟲上的遠古神秘足印〉(附圖)⁶

教學目標：

1. 認識散文與小說的分別；
2. 學習如何閱讀不同的文章，以摘取寫作素材；
3. 學習如何運用「我」或「他」的敘述角度；
4. 學習如何說故事。

寫作練習：

「是人／不是人」

試寫一個關於三葉蟲與腳印的故事。

第五課：補充練習

---

6 文章摘自「大紀元文化網」<http://www.epochtimes.com/b5/2/4/29/c7904.htm>

日期：

05/11/2002 (星期二)

書介：

也斯《布拉格的明信片》

教學目標：

1. 總結上一課所學；
2. 學習如何補寫故事情節。

自學教材：

淮遠《賭城買糖》〈禁煙區〉

顧城〈感覺〉

寫作練習：

「三個相同／不同的故事」

同樣的故事，不同的人稱，都有不同的角度，在情節上作適量的補充。同學試以課堂習得的方法，運用不同的人稱(我、你、他)寫三個同樣的故事。

第六課：就感聽

日期：

12/11/2002 (星期二)

書介：

黃仁達《放風》

教學目標：

1. 學習如何欣賞音樂；
2. 訓練聽覺；
3. 學習如何從聽覺聯想畫像；
4. 學習如何「書寫聽覺」。

視聽教材：

〈春風吹又生〉(詩：鯨鯨；音樂：黃仁達) 聲帶

寫作練習：

「三個相同／不同的故事」

同樣的故事，不同的人稱，都有不同的角度，在情節上作適量的補充。同學試以課堂習得的方法，運用不同的人稱(我、你、他)寫三個同樣的故事。

學生習作短評

第一課「三句到尾」學生作品：

一張自由和痛苦的臉孔
 一個蛋被吊上好像一隻鬼眼
 一個鬼魂來到深愛的女子身邊
 ——中二 黃仲文

不知是雞蛋、鴨蛋、龜蛋、還是王八蛋，
 但只是三個腐爛的蛋，
 把兩個蛋放在一起，令人想起一個女人的胸部。
 ——中二 黎永亨

我看見一男一女接吻，
 我看見巫婆，我看見惡魔，
 他們的頭像個蘋果⁷
 ——中二 鄭海提

你從榮福中心走出來，說：「甚甜的果子
 被巫婆變成木頭的蘿蔔死了
 袁sir死了
 ——中二 溫志豪

在第一幅畫中我見到天空、自由，不想被禁固，想永世生存。
 看見親人死亡的傷痛

---

7 結尾原為：「個人頭好似蘋果」

看見進化，不斷改進，但有滅亡的一天，又有重生的一天。

——中二 陳建恒

黑色檯旁的醫院中，有一個剛做完脫痣手術的人，他在和馬騮玩國際象棋，可是他正困惑著他的樣子是可憐，他去找鏡子，可是，他是死人來的

——中二 李宜淇

短評：

習作要求只許用三行文字，寫出他們觀畫後的想法。陳建恒看達利的畫作，好像體會了死亡的意義：「看見親人死亡的傷痛／看見進化，不斷改進，但有滅亡的一天，又有重生的一天。」

教材的「直覺」和「潛意識」創作方法，深深吸引著他們。同學初接觸超現實主義的畫作，發現物件的排列方法，與現實有很大的差異。那些不符比例的物像和離奇的場景，迫使他們思考畫家的創作意圖。

同學的作品，接近詩的語言：「黑色檯旁的醫院中，有一個剛做完脫痣手術的人，他在和馬騮玩國際象棋，可是他正困惑著他的樣子是可憐，他去找鏡子，可是，他是死人來的」這篇作品的斷行方式，十分奇怪。原來李宜淇同學之所以將字句斷行，是因為稿紙的空間有限。

一個脫了痣的人和一頭馬騮，並沒有在畫中出現。說他們「玩國際象棋」，是因為當時李同學剛學會了弈棋。一個初學寫作的同學，不自覺的一邊寫下日常生活，一邊寫下純粹想像的東西，結合成一個奇特的意象。

而黎永亨對「蛋」的聯想，十分挑皮：「不知是雞蛋、鴨蛋、龜蛋、還是王八蛋，／但只是三個腐爛的蛋，／把兩個蛋放在一起，令人想起一個女人的胸部。」他從達利的畫中，看見「煎雙蛋」，聯想到女性的胸部；黃仲文卻認為「一個蛋被吊上好像一隻鬼眼」，蛋黃是瞳孔，蛋白是眼白，可見同學從視覺上訓練出聯想能力。

這是重要的寫作條件。

成效

導師推行寫作班時，遇上不少課堂秩序問題；不過，活潑好動的性格，反而成為學

生表達創意與情意的有利條件。他們從視覺訓練出聯想能力，在「三句到尾」的寫作練習中體現了。而吸收 (absorptive)、保留 (retentive)、推理 (reasoning) 及創造 (creative) 四種能力⁸，在第二至第五課中，得到充分的發揮。

只許書寫三行文句的規則十分重要，習作要求以「三行」作創意寫作的基礎，讓他們先寫出自己的想法，暫時拋開起筆謀篇、構想文章結構時的煩惱，看到什麼，想到什麼，便隨意寫什麼。既讓他們享受「隨意」的好處，又讓他們體會結構的必要——課後討論的過程中，他們發現「三句到尾」「只是思考圖像的好方法，而不是寫作故事的好方法。」⁹ 由此可見，這個練習不單引發他們用文字表達的意欲，更刺激了他們對表達方式的思考。

從視覺上獲取寫作素材，為語文程度較弱的學生，省卻「寫前構思」(Prewriting) 的功夫¹⁰。他們直接從視覺上所刺激的短期記憶，即時設計 (Planning) 和寫作 (Writing)，奇思異想得以發揮出來，從而加強他們對觀察事物的重視和興趣，積極用文字表達¹¹。

展望

筆者在校協助老師設計初中新課程單元教學寫作教材，並分擔部份教學工作，發現該寫作訓練與文藝寫作班，以後者較有成效。

由於單元寫作訓練以寫作策略為主，「因時制宜」¹²，雖比舊課程吸引，更有效地培養學生的寫作能力，但未有鼓勵「創意寫作」。而高級程度會考中國文學新課程的「文學創

8 「美國創造力學家 Osborn, 1953 認為人類心智活動的能力，從功能上來看，可簡單地分為下列四種：一、吸收的能力 (absorptive)，觀察、瞭解及注意事物的能力；二、保留的能力 (retentive)，記憶、回想和重現的能力；三、推理的能力 (reasoning)，分析、推論及判斷的能力；四、創造的能力 (creative)，想像、先見和構思新奇觀念的能力。」《思考技巧與教學》第七章第一節〈創造思考的內涵〉，第 302 頁，心理出版社，1993 年

9 溫志豪語

10 「指作者從接到寫作指示的那一刻開始，直至在紙上寫上第一個字為止，大腦思維運作的過程。在這階段，作者會進行下列思維運作過程」，包括提取資料、初部篩選資料及精細篩選資料。〈寫作思維過程模式與寫作教學〉第四章「寫作思維過程模式」，http://www.chineseeedu.hku.hk/edu/sec_writing2.html#3。

11 「這階段的目的是透過『寫作指示』取得寫作應用的資料，然後從長期記憶系統裏找尋素材，再訂定文章的目的和主旨，草擬寫作大綱，以便完成寫作目標。在這個階段裏，作者可以用文字設計，也可以在內心設計。寫作構思是短暫的，但設計卻不斷出現。」(同 8) 設計過分三個步驟：組織、決定目標和路向，以及估計讀者預期。結構上的「設計」，在本文早有「三行」這規定，學生設計的範疇，純粹「決定目標和路向」。

12 《中學中國語文課程指引》定稿，香港教材發展會編訂，http://cd.ed.gov.hk/chi/doc/SLgCG/slg_ch4.pdf

作」，有「創意寫作」部份，著重學生「對生活或外界事物有了獨特的感受，激發起表達意欲」¹³，鼓勵學生寫作新詩、散文、小說及戲劇，其中更建議教師設計「片段寫作」練習¹⁴。

筆者曾主持高年級文藝寫作班，發現同樣的課程，同樣的練習，高中學生想像力的發揮，遠不及初中學生。學校若可在初中課程寫作教學引入「創意寫作」，及早訓練學生運用文字發揮想像力的方法，筆者相信，中國文學科將會有更好的銜界面；而「文學創作」部份，將會成為極具吸引力的課程部份。

---

13 《中國文學課程指引》，香港教材發展會編訂，第6頁，文中〈學習重點〉第4點「策略」：「在培養讀、寫、聽、說能力時，掌握讀、寫、聽、說策略，因時制宜，適當運用，以達到有效溝通的目的。」(<http://cd.ed.gov.hk/chi/curr/lit/SFCurr-Guide.doc>)

14 《中國文學課程指引》，香港教材發展會編訂，第16頁，文中提到「教師可通過『改寫』或『處境寫作』等方式擬題，讓學生寫作。」，其實可引入以視覺藝術著手，鼓勵高年級學生發揮想像力，也許更見果效。
(<http://cd.ed.gov.hk/chi/curr/lit/SFCurr-Guide.doc>)