

在課堂上 寫下永恆的第一秒

臺灣文學教室第13期

文·圖——謝韻茹 展示教育組

“

即使故事已進行至第十三回，臺灣文學教室仍持續邀請各領域的作家，為我們示範創意的寫法，嶄露全新的技藝。文學彷彿在暗中眨眼睛，從寫下永恆的第一秒開始。

”

不同於傳統正規課程，站在講臺上的老師可能是詩人、劇作家、小說家等等多元創作身分，他們也許沒有教師證，卻有滿腔文學熱情、豐富創作經驗。應臺灣文學館之邀，他們不再埋首書堆，從創作現場抽身，以每周定期上課一次的頻率，分享文學進度。於是踏進教室，師生脫下白日慣常穿戴的軀殼，暫時把塵埃與亮光、帳單與報表擱置一旁。白日蒙塵的靈魂恢復警敏與柔軟，靜靜耽溺在兩個半小時的文學漩渦，或浮或沉，我們背對背閱讀，不必擔心傷害誰。

由於課程規劃專家兼具文學創作者，比一般講者更難以忍受重複呆板的主題，汲汲於教學創新，每堂課猶如一場全新創作，課堂風格鮮明，偶有天外飛來的即興，跳脫出課程框架之外，卻格外動人。部分無法準時下課的同學，經常相約參加作家的讀劇發表會，或者私下交換創作，為了一行詩爭辯不休。那是文學真正活著的样子，可以修剪卻無法預期整棵樹的樣貌，只能保持寫作狀態，耐心等待成熟。

即使故事已進行至第十三回，臺灣文學教室仍持續邀請各領域的作家，為我們示範創意的寫法，嶄露全新的技藝。文學彷彿在暗中眨眼睛，從寫下永恆的第一秒開始。

寫下永恆的第一秒

詩人如何談情說愛？是老掉牙，還是令人摸不著頭緒？詩人嚴忠政在課程目標指出：從人類的共同情感出發，希冀擴大寫作人口，追求詩歌的文學性。於是他規劃「情詩同溫層」這門課，並邀請姚時晴、陳黎、丁威仁等老師一起加入情詩陣容。首先嚴忠政老師從名家詩作賞析做為開端，

展覽與活動

陳黎從「立格」與「破格」的概念討論情詩。

揀選中外名家情詩，與同學深入討論，從席慕蓉、陳育虹、達瑞，到瑞典詩人Tomas Transtromer、俄國女詩人Marina Tsvetaeva等，窺見情詩的種類並不只是狹義的愛情，也包括親情、友情、大自然歌頌。其中愛情類也包括同性之愛，更高明的詩人，將情詩作為政治或其他隱喻。例如寫於1933年，〈一首因愛暈在輸入時按錯鍵的情詩〉：「親礙的，我發誓對你終貞／我想念我們一起肚過的那些

夜碗」，便是利用諧音錯字，故意將一首情詩寫壞，帶來反諷，語驚四座。陳黎從這首詩的背後現身，親自說明情詩該如何寫，如何吸引注意力？他從杜甫的「破格」談起，向熱愛現代詩的民眾分享如何利用雙關、押韻、相形詞、轉化等各種技巧，創作出破格的詩詞，引人入勝。

走進劇場帷幕

第一次加入臺灣文學教室的許正平老師很訝異，平日下午冷門時段，竟吸引超過20位非劇場專業出身的民眾，聚在此刻討論劇場的迷人之處。12堂的課程，許正平老師選讀了紀蔚然〈夜夜夜麻〉，平田織佐〈三姊妹〉、賴聲川〈紅色的天空〉、德國劇作家羅蘭·希梅芬尼（Roland Schimmelpfennig）〈金龍〉（Der goldene Drache）、英國劇作家大衛·哈洛維（David Harrower）〈黑鳥〉（Blackbird），以及自身創作〈雙城記失〉、〈家庭生活〉等文本。為同學詳細說明各種類型的劇本寫作方式，以及如何搬演舞臺的過程。並邀請阮劇團團長、演員現身說法，分享從劇本創作到表演藝術的細節，讓學員透過與演員的互動，設身處地創作

學員上臺讀劇練習，許正平老師解說劇本細節。

許榮哲老師探討〈霸王別姬〉的角色衝突，性格如何造就命運。

劇中的人物角色。

除了劇作賞析之外，許正平老師也注重讀劇練習，尤其透過聽覺的方式閱讀劇本，更能感受字句背後累積的情感與衝突。例如〈夜夜夜麻〉透過四個不同職業的男人齊聚桌前打麻將，各自表述心聲；〈三姊妹〉由大量生活對白所構成，卻十分精準，透過對話便能了解劇中人物的背景性格、外在環境等資訊。為了讓同學練習在特定場景寫出精準的對話，許正平老師邀請學員依照咖啡館、菜市場、演唱會、小吃店等不同場景，設定角色與對話，要求每個角色的談話內容，除了交代劇情、環境資訊，也必須塑造人物性格。讓學員躍躍欲試，體驗到戲劇創作的迷人滋味。

故事說給誰聽

本身是小說家的許榮哲老師，因為熱愛電影，於是開設「電影小說創作坊」。這是一門隨時可以按下暫停鍵，抽離晃動畫面，定格故事核心，探討創作動機的電影文學課。短短的12堂，許榮哲老師談論多部知名電影：〈那山那人那狗〉、〈色戒〉、〈斷

背山〉、〈刺激1995〉、〈唐山大地震〉、〈霸王別姬〉、〈少年Pi的奇幻漂流〉等等。對於文學與電影曖昧不清的關係，榮哲老師提出獨到見解：「小說，通常提出問題。電影，因顧及更廣泛的觀眾，通常會解決問題。」因此榮哲老師看電影的角度，與一般影評人不同，嘗試以理性分析的角度，試圖將每部電影破梗，轉化為說故事的公式，例如因為《星際大戰》電影走紅，而被通曉得知的「12個故事角色原型」，便是練習創作故事的好題材。然而榮哲老師提醒我們：故事公式不是重點，而是創造什麼？訴說對象是誰？有了這層的體會，更能提高創作敏感度，才能讓健忘的觀眾，清楚記得故事想表達的重點。

最後一堂課是電影小說作業總結，榮哲老師逐一點評學員繳交的电影改編文學習作，例如增添宗教元素，改編〈魯冰花〉、〈一個都不留〉等等。榮哲老師提醒我們，除了反映時代現實的需要，更要注入作者創造的內涵，才是成功的電影改編文學作品。☒