

探訪李潼少年小說的創作原點

《龍園的故事》

王宇清 ◎ 國立臺東大學兒童文學研究所博士生

龍園的故事

李潼著/國語日報/9809
199頁/21公分/220元/平裝
ISBN 9789577515681/859

* 前言

有人說，要了解一位作家的作品，最好的方法是通讀其所有作品，其次就是閱讀其處女作。《龍園的故事》，是國內已故知名少年小說家李潼近期出版的作品，同時也是他所完成的第一本少年小說。此書的出版，使李潼的創作全貌益形完整，也讓我們有機會探訪他小說創作的原點。

* 廣而入微的敘事鋪排

故事發生的地點——龍園，象徵了一個傳統的、封閉的舊社會。曾經風光一時的龍園，現在已成為一個沒落的農村。作者選擇了一個在農業轉向工業的傳統農村，做為故事的舞臺，無疑是具有其深意的。當現代化的腳步逐漸到來，臺灣農村的生活面臨極大的衝擊與轉變；在這樣的劇變過程中，產生了諸多不同世代之間的衝突。透過描寫了不同年齡角色於此新舊交替階段的處境，作者向讀者

展現了一幅具有豐富意象的農村風情畫。

嚴格說來，《龍園的故事》並沒有明顯的主配角分別。現今少年小說的主流，傾向以少年做為主角；這樣的書寫方式，便於呈現少年的心境與成長的動態，因此廣受現代少年小說作家的喜愛。其實少年小說未必就得以呈現少年成長作為重點，還可從許多面向來切入。例如：小說的語言是否合適於少年讀者、主題是否能夠引發少年讀者思考、小說的故事是否能夠吸引少年讀者喜愛，感受故事情境之美，都是可以做為少年小說寫作與閱讀的參考。

跨代的書寫，正是李潼的拿手好戲。這部小說採以第三人稱的全知觀點，沒有針對某一角色作為敘事主軸，從祖父、媳婦到孫子，老師到學生、醫生到神棍，角色年齡與身份層面廣泛，寫作難度不小；橫跨數代的角色，也因而更能夠展現豐富的生命動態。在角色的關係中，「代溝」是世代間常見的問題；而代溝所帶來的衝突，更是推動劇情的絕佳切入點。李潼以廣角鏡掌握了複雜的代溝衝突，並且將之編織成一篇精彩的小說作品。

* 經典角色的原型

在諸多登場的角色中，熟悉李潼作品的讀者一定會驚喜地發現一些令人印象深刻、

回味再三的經典角色，早在《龍園的故事》中便已顯露他們的身影。

一、直率內省的少年

龍園裡的青少年角色，也透露出李潼對於少年所懷抱的想像與期待。在他的塑造下，龍園中的青少年們，具有直率的赤子之心。他們敢作夢，敢實行。他們帶著鹵莽輕狂的勇氣，有時會為他們帶來痛苦和挫折；然而，亦正因為這些痛苦與挫折，讓他們懂得去反省自己，調整自己的腳步，走向更圓融成熟的境界。這些少年特質，一直延續到後來作者諸多作品中。李潼對於少年讀者，站在同理與鼓勵的立場——不要怕犯錯失敗，要勇敢嘗試，並且懂得反省，才能逐漸邁向成長。

二、剛柔並濟的女性

李潼筆下，最令人印象深刻的，便是兼具堅毅與溫柔的女性角色。《龍園的故事》裡的金粉嫂，遭受夫婿病重、逝世之痛，獨立撫養餘下的四個男孩；後來三子承德也因意外而過世，然而金粉嫂從未怨天尤人，默默地為孩子付出。金粉嫂也讓人聯想起《太平山情事》中黑豆的母親，同樣也是一位堅毅的寡婦，獨立撫養兒子；另外還有《尋找中央山脈的弟兄》裡堅毅又充滿溫情的長官夫人，給予少年主角最多的守護。

三、嚴慈並施的教師

李潼對於教育者總慣給以最高標準的要求，他對教育的理想則體現在筆下的教師角色之上。例如《龍園的故事》中的張老師與林老師，也是日後諸多作品中老師角色的原

型：教育熱忱，略帶嚴厲，卻不失溫柔寬容，同時扮演嚴父和慈母的角色，擔任引導懵懂青少年的燈塔，是李潼筆下引領少年的理想型人物。故事中的一個事件，講述兩位兒童主角被誤會偷了同學的鉛筆，遭老師的責備，因而逃學。老師發現事情的真相後，心急如焚地外出尋找，並且在心中不斷自責，充分展現對少年的責任與關愛：「張老師知道自己愛護他們，只是大概對他們太嚴厲了。這兩個孩子天資很好，就是不專心、不用功，而自己向來求好心切，才對他們特別嚴格。要是出了意外，怎麼向自己的教育理想交代？怎麼向他們的父母交代……。」（頁113）

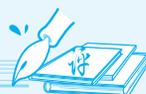
✧ 叛逆的精神與浪漫的理想

李潼的小說具有「俠客」的氣質。俠客往往仗義直言，打抱不平，同時更具有高尚浪漫的情操理想。在《龍園的故事》裡，早已透出這樣的文氣。

一、叛逆的精神

勇敢做一個「前無古人」的專職青少年小說家，並且「挑戰成功」的李潼，喜歡在小說中塑造具有「另類」夢想的少年，儼然就是一個「叛逆」的典範。如同前述，他的作品，勇敢逐夢，忠於自我實現的叛逆少年身影，是最好的證明。

在講求多元智能的現代教育觀點下，成人尚且難以真正瞭解和尊重兒童本身的興趣與能力，這部寫成於三十多年前的少年小說，讓兒童角色在「我的志願」作文中，寫下「摺紙藝術家」的志願，對照他本人後來的寫作成就，令人不由得發出佩服的微笑，

他確實可以這麼豪氣，有資格激勵少年兒童勇於實現自我。

不難看出，李潼的叛逆，是一種豪放不拘、勇於批判的精神。他是一位珍視民俗傳統的作家，同時也是一位反對迷信的理性主義者。《龍園的故事》中，道士招搖撞騙，後來被醫生揭穿的情節，便是以理性破除迷信的除魅過程，這樣的思維亦延續到後來的許多作品。描述這些迷信的事件，目的並非在諷刺人的愚昧，而是對於利用宗教與人性的弱點來欺壓別人的惡徒，報以最嚴厲的苛責與不屑。

二、浪漫的理想

《龍園的故事》展現了李潼對於傳統民俗的美好情感；廟宇和宗教慶典向來是他描述的最愛之一，每每以細筆描繪廟宇建築、宅院、民俗技藝、慶典。龍園，在李潼對鄉土豐厚的情感下，同樣成為帶著深刻歷史記憶與風華的美麗村莊；金坑溪流域先民的傳說、沒落的老宅院、壯觀的龍眼園……，都在細膩的筆調中，散發傳統之美。他帶著纖細的情感，保留了鄉土風情，卻不流於鄉愁式的說教，在具有批判力的叛逆筆調下，蘊含更多的柔情關懷：關懷鄉土、關懷社會，關懷兒童、關懷女性。也因此，他為《龍園的故事》裡的每個角色，都帶來充滿光明希望的未來。這些跨世代的角色們，在爭執中，領悟走出傳統的限制，與現代化社會應對的方式；他們共同為龍園的復甦付出心力——不好高騖遠、不怨天尤人，盡自己的本分，做好自己的分內事，勇於嘗試，總會走出自己的活路。

帶著浪漫理想的李潼，同時引導讀者思考傳統與現代的關係。從故事的發展中，看來位居龍首，風水位置上得天獨厚的吳家莊，不知為何沒落，甚至發生一連串的災厄？究竟為什麼？龍園的人們該如何自處？

讀者可以意識到，李潼將「風水」與「現代」並置，突顯傳統文化面對現代化的轉型陣痛。龍園中的長輩具有的舊時代價值，同時象徵傳統文化的菁華與包袱。曾叱吒於舊時代的老龍，有著許多對現代適應不良的症狀，也難免忿恨。然而，李潼以浪漫的角度來詮釋：他並非將被時代淘汰，只是需要一些時間調整自己；只要放下身段，突破舊思維的限制，便能再次昂首飛翔。透過一個面臨轉型現代工業社會的農村，李潼表現了一種樂觀、奮鬥不懈的浪漫態度。或許李潼要提醒我們，不該執著已逝的過去，更重要的是，面對當下，面對未來的態度。

許建崑教授在本書推薦序中表達對故事意涵的推想：「他刻畫一條曲折的道路興修，帶來金粉嫂的喪子之痛，最後也給沒落的世家一番新興氣象。是不是也暗寓著現代文明切入傳統生活之中，期望人們能坦然接受各種改變的可能？」（頁14-15）

我想答案是肯定的。在小說的尾聲，我們可以看見李潼賦予了龍園充滿光明的未來，如一條蟄伏許久的祥龍，又將展現希望的光芒：「……拓寬的山路使金粉嫂失去了一個兒子，但也不讓她又召回兩個兒子？還有這一片欣欣向榮的龍眼林嗎？」（頁197-98）

沒落的龍園，在調整腳步之後，成為結合傳統農村與現代化經營思維的觀光休閒果園，充分顯現了作者的浪漫理想。他似乎在

告訴讀者一個真理：人生總有起伏，但依靠努力，總會走出一條路來，一種人定勝天的氣魄。在李潼的作品中，他也耐心地伴隨讀者不斷思考舊與新、老與少、傳統與現代，世代交替時所產生的衝突或矛盾；同時，在這樣的衝突或矛盾中，他總讓我們看見相互理解的希望之光。身處瞬息萬變的時代中的我們，更能在李潼的作品裡，找到安頓身心的力量。

✿ 代結語 —— 李潼的靈感聚寶盆

詩詞散文功力深厚的李潼，選擇了臺灣

未曾有過的「少年小說家」作為一生的志業，將臺灣本土少年小說創作帶入更為成熟的時期。這一本遲來的處女作，卻像是畫龍點睛一般，為李潼的創作成果畫下最別具意義的句點。在其中，我們看見了後來諸多傑作的靈感火苗：《少年噶瑪蘭》與《再見天人菊》中的返鄉尋根、《少年龍船隊》文化傳承、《尋找中央山脈裡的弟兄》中的省籍問題與認同……，《龍園的故事》，像是一個李潼打造而成的靈感聚寶盆，是一切的開始，並從中孕生出百萬字的小說靈感，豐富了臺灣的少年小說。ISBN

