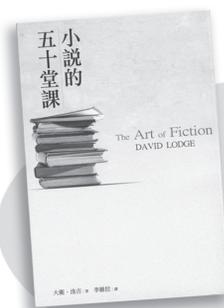

從美學入手，談論小說的哲學——

評《小說的五十堂課》

國立政治大學外語學院院長 ◎ 陳超明

小說的五十堂課

大衛·洛吉著；李維拉譯

木馬文化/312頁/21公分

280元/平裝

ISBN 9789866973192/A/812

當代文學理論大師Umberto Eco在其《悠遊小說林》*Six Walks in the Fictional Woods*一書中指出，閱讀小說有如漫步森林，有人徜徉其中，有人卻迷失方向。讀者在翻開小說的第一頁，即接觸到小說作者所建構的奇幻世界，經常無法脫離其中。不管是暫時主動凍結現實生活中的不相信（willing suspense of disbelief）或是主動的假裝相信（pretending to believe），讀者幾乎是沈浸在一種以各種美學手法及修辭所構成的故事情境中。為了導引讀者在森林中發掘寶藏，很多小說研究者或是小說作家本身，出版了各種不同的導讀及小說評論，將小說的美學及修辭的技巧一一的剖析，甚至於支解小說本身，來詮釋小說的意涵。

大衛·洛吉這本《小說的五十堂課》，嚴格說來，即是這種小說美學的導讀。全書

以主題來分，採取報紙專欄的形式，面對一般讀者，闡述構成小說美學的種種要素。然而不同於一般支解小說的分析文章，這本小說藝術的篇章，呈現了小說本身的故事性與哲學性。每篇文章引用一兩篇英美小說的精彩片段，透過這些片段的分析，提出小說創作的技巧或是小說的美學觀。有如一位自然愛好者，引導闖入「小說林」的遊客，駐足停留在一棵高聳的紅杉前，抬頭仰望創造者的神奇。譬如在〈靈悟〉這一篇中，作者引用John Updike的小說片段，來解釋James Joyce使用epiphany的概念。最令人激賞的是，作者認為在靈悟的過程中，小說使用詩的語言，從節奏到隱喻，構成了一個近乎超越的境界，一種宗教的境界。這樣的詮釋，不同於一般支解小說的文學批評，而將文學概念以一個接近哲學的方法來解釋，這是這本書的獨到之處。

除了一些經典文學與美學手法的探討外，這本小說入門書還涵蓋了一些大眾小說中常出現的手法如「巧合」。一般來說，很多批評家對於小說中使用巧合的手法，都認為是一種通俗笨拙的手法，太多的巧合減低了小說的真實性與可信度。然而作者公然的指出「巧合手法」其實充滿哲學意涵：

「小說寫作中，既要在架構、模式與結尾上達到特定目的，另一方面又想模仿生命理得不定、不必然與開放性。」小說中的巧合反映生命中的「驚喜」與「意外的轉折」，作者鼓勵讀者去體會這種轉折的樂趣，而不要去懷疑巧合的可信度，這樣才能進入小說中因巧合所佈下的謎題，而享受解謎的快感。

有別於傳統的評論將小說支解，只談論其手法或技巧，這本小說論將美學、哲學、修辭學及生活經驗結合起來，構成一堂一堂的文學賞析課程。全書分成五十個小短文，據作者所言，乃是其報紙專欄的重新出版，看起來缺乏一本文學理論的整體思維與架構。但是針對一般讀者，作者儘量少用專門術語，以文學賞析的方式，敘述小說的結構及技巧，讀來不覺枯燥與學究。這要感謝作者本身是個會說故事的人，將小說理論當故事敘述，有頭有尾，有高潮，有轉折，可漫步，可停留，節奏掌握適宜，是一本好書。

全書也不能說沒有章法，五十篇短文，分成三個大結構：一部份談小說結構如〈開始〉、〈章節及其他〉、〈敘事結構〉等；一部份討論小說發展的面向如〈實驗小說〉、〈喜劇小說〉、〈魔幻寫實〉、〈象徵主義〉等；最主要的部份是深入小說底層，分析其修辭及技巧，除了一些小說中很重要的議題如敘述觀點、時間及空間的討論等外，一些深入小說深層結構的設計，如〈名字〉、〈列表〉、〈天氣〉、〈電話〉等都是般小說批評中比較少見的主題。其中「列表」一章，更點出作者對小說精微之

處的著墨。小說中的列表往往是故事中一些不相關的事物，很多讀者會略而不讀或是不經意的帶過。大衛·洛吉卻指出，這些列表常常可看出小說中的豐富表達能力與想像力，列表常常是作者的「轉化」結果，隱含小說的意圖。整本書充滿這些令人耳目一新的見解與看法，導引讀者注意一些小說作者的精心規劃與藝術成就。好好的去品嚐這本書，閱讀小說的樂趣徒增數倍。

一本好的小說在於作者如何說好故事，引起讀者的興趣，從第一頁到結局能一氣呵成，建構一個令人流連忘返的美學森林。現代讀者當然不滿足於一個好的故事而已，而總是希望作者好好的說完故事。這一本談小說藝術的書，以流利的散文及我們熟悉的英美小說文本作引子，告訴我們一本好小說如何被創作出來，也告訴我們閱讀小說有哪些不同的層次，可以發掘「小說林」中無窮的駐足點。

閱讀小說不盡然一定要從理論入手，也不盡然一定要懂得小說的技巧。一本好的小說，應該從故事本身出發，跟著情節進展，而後隨著人物的心情而進入一個美學的世界。然而一本可以經年閱讀的經典小說，則需要讀者不斷的反芻與省思，透過美學與哲學的論述，提昇我們閱讀的層次。這本從以經典文本為縱軸，以美學手法為橫軸的入門書，就是協助我們讀者深入閱讀的好書。

極力推薦小說的愛好者以讀「短篇小說」的方式，來進入這本小說的教室。ISBN