

郭詩詠談圖文對寫的技巧

轉載《雲上播種——給寫作導師的十堂課》

■ 整理：曾業城

為促進寫作導師的交流，何鴻毅家族基金與《字花》在2009及2010年舉辦了「在雲上播種——寫作教育培訓工作坊」，而《雲上播種——給寫作導師的十堂課》一書所載的便多是第二屆講者的講稿。上期我們節錄了董啟章的寫作教學遊戲及活動設計。這期將由郭詩詠博士分享圖文對寫的技巧，希望給老師一些寫作方法上的提示，再逐步帶領學生感受寫作之樂。

怎選擇教材——相同題材的不同寫法（節錄）

郭詩詠

據我的經驗，初學寫作的同學們很難去「無中生有」，他們會覺得「自由題」很難寫，甚至不知要寫甚麼。其實圖片和照片是很好的寫作題材，但是，寫照片也有很多方法，所以導師適宜在閱讀環節給他們一點輔助，一點啟發。這裏我選了小思、阿濃、鄧達智《香港老照片（貳）》、張愛玲《對照記》、西西《剪貼冊》和《拼圖遊戲》裏的篇章，作為「圖文對寫」的教材。它們在坊間較容易買到，在教學上亦容易操作。大家明白了選材的竅門後，可按學生的趣味再變化。

大家都知道「圖文寫作」指的是「圖」和「文」之間的對話，兩者互相依存，缺一不可。沒有圖，文字就無法看明白；沒有文，圖就顯得不明所以。因此，那幅「圖」並不是可有可無的「插圖」，它跟文字是互補的。

「圖文寫作」大致可歸納為四種寫法：第一是「純粹」看圖寫作，寫的範圍與圖的內容相約，圖文關係很密切；第二是補充法，補充圖背後的故事，並加入更多情感意義；第三是圖和文若即若離，圖只是起點，作者以此為「興」，任意創作；第四是拼

貼，為圖片加工，突破想像空間。我通常會由最基本的寫法開始教起，慢慢帶同學欣賞不同的寫法。

例一 小思〈灣仔後街〉

先談第一種「純粹」看圖寫作，建議教材為小思的〈灣仔後街〉。小思用的是比較傳統的寫法，也就是我們中學時代所學的那一種：先觀察，然後根據圖片裏的素材去寫。文章很短，不用三分鐘就看完了，但有幾個重點非常值得跟同學討論。

首先是細心觀察。圖是寫作的起點，因此觀察是很重要的。開始時，導師可以跟同學一起觀察照片中的事物，一起數數裏面的素材，然後才看文章。小思在文中把照片裏的東西全寫到了，而且寫得很細緻——她不是流水作業地把圖中的事物羅列出來，她有細心地觀察，連褲的弧度也留意到了。

其次是聚焦。圖文寫作裏，不但圖要跟文字有關，而且敘事者要跟那幅圖產生關係。換言之，要突顯「我」的位置，要為讀者提供一個「我看」的角度。看照片時，一般人都會先留意那對男女，但小思卻把焦點放在最不起眼的街招上。這種處理不僅突顯了它與作者的密切關係（敦梅學校是小思的母校），更能帶讀者去發現他們原本「視而不見」的東西。

最後就是佈局，也就是題材和層次的安排。在這裏，小思不是由上而下（或相反）去寫，而是採用了螺旋向內的方法，先交代時代和地點，然後從左下角的木頭車寫起，到右下角的汽車，再繞上去寫大小街招、晾着的衣褲，再次是中間的一男一女，最後聚焦在敦梅的招生廣告。它是一個彎形，好像日文的「の」字。

因此，雖然〈灣仔後街〉的寫法很規範，文字內容基本上亦沒有比照片多，但作者用了一個很好的結構，非常細緻的觀察，帶讀者去「看」。傳統的寫法易學難精，還是有許多值得同學「溫故知新」的地方。

例二 阿濃〈「鵝姐姐」〉及鄧達智〈深秋古塔〉

第二種寫法是補充，基本上仍扣着圖來寫，但會補充一些圖裏面沒有的東西，如拍照當日的情景，照片背後的故事等等。阿濃〈「鵝姐姐」〉就示範了這種以補充為主的寫法。在這篇文章裏，阿濃先據照片的內容，交代「鵝姐姐」（玩具木鵝）的由來，並介紹照片中兩個女兒。然後由感情要好的女兒，寫到兩個兒子（不見於照片）因為爭奪玩具而被他教訓的故事，及後又寫到孩子的另一種玩具（預帶）。故此，文章的後半部分是一種補充，由鵝姐姐這玩具說開去，觸及兄弟姐妹之間的感情，作者身為父親如何教育孩子等等。雖然並不直接跟照片的內容相關，但大抵上仍圍繞相近的主題。

接着可以跟同學看鄧達智〈深秋古塔〉。為甚麼會選鄧達智這篇呢？因為我們要有個

對照。這篇文章寫得很像旅遊簡介，「屏山聚星樓，香港景內惟一古塔，建於清初，高七層，擋北煞，鎮洪水……」，文章裏沒有「我」。圖文寫作裏我們要求有「我」，要有一些東西跟「我」發生關係，但鄧達智在最後一段才稍稍提到自己，「我」的展現實在太少了。導師要提醒同學不可以這樣寫，因為寫出來會好像旅遊指南，看起來會很枯燥。

這一課之後，導師不妨請學生帶一張照片回校做分享，一起做圖文寫作。因為要做「補充」，選照片的時候要特別注意，**照片裏最好有一兩件能勾起故事的事物，這樣敘述時才会有重點，才容易寫得好。**

例三 張愛玲《對照記》

接着的例子是張愛玲。這一則《對照記》結合了剛才第一、二種寫法，不那麼平鋪直敘，是一個「進階版」。《對照記》裏的圖二，是張愛玲寫自己小時候的照片，但她玩了一個小把戲——她不認得自己。今天的「我」跟昨天的「我」相遇，她怎樣去把自己認出來呢？而在這個重認自己的過程中，她想起了自己和母親的關係。

張愛玲怎樣寫自己和母親的關係呢？就靠照片中的孔雀藍色，她母親最喜歡的一種顏色。她先寫照片的顏色，再寫自己也喜歡這種顏色，到最後帶出自己跟母親血脈相連。中間的部分我們會看到張愛玲對環境的細緻描寫，這個可特別讓同學去學習。「一張小書桌迎亮擱在裝着玻璃窗的狹窄的小洋台上，北國的陰天下午，仍舊相當幽暗。我站在旁邊看着，雜亂的桌面上有黑鐵盒水彩畫顏料盒，

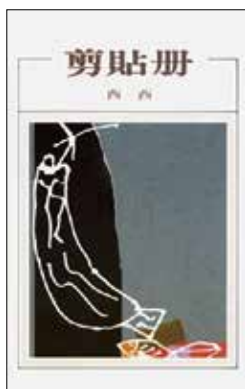

細瘦的黑鐵管毛筆，一杯水。她把我的嘴脣畫成薄薄的紅脣，衣服也改填最鮮豔的藍綠色。那是她的藍綠色時期。」簡單幾句就構成了一個完整場景，讀者隨着文字，彷彿進入了當日的氛圍，跟「小張愛玲」一起仰望她的母親。

這個當然是一個高水平的寫法，藝術性再多一點。雖然同學未必能一下子寫出這樣的水準，但讓同學們看看也是好的，「取法乎上得其中」，讓他們明白原來熟悉的題材也可以拉開距離去寫，可以耍一點小把戲，不要總是寫「照片中的小孩就是我了！」這些傻乎乎的句子。

例四 西西〈花貌〉、〈曲棍球棒〉

第三種寫法是圖和文保持若即若離的關係，也就是說，圖只提供一點材料或是話題，作者借那幅圖去發揮想像，寫其他東西。這種做法有點像舊詩裏「興」的手法。西西的《剪貼冊》、《畫／話本》和《拼圖遊戲》裏有大量作品採用了這種手法，是很好的教材。

以西西的〈花貌〉為例，圖畫裏只有一個人在摘花瓣，看似沒有甚麼好寫的。西西的處理是扣着花瓣的數目（圖中的花共有七塊花瓣）倒數來寫，每一個數字都提供了一連串的聯想：「花又不是七弦琴，花又不是一個星期的七天。然後，他就把一葉花瓣扔掉。然則六又怎麼樣，雪花是最美麗的六瓣花。以色列的旗上是一枚大衛之星，六角形，但想起某些雨落在花上，花朵都枯萎了，所以對於六沒有甚麼好說。而且到了星期六，每個人神不守舍。」

那麼「零」呢？「如果花朵沒有瓣，且把莖咬在嘴裏，且做一陣浪迹江湖的的紋次郎」，真是非常幽默的結尾。雖說圖文關係是若即若離，但其實文字始終沒有離開過那幅圖，把一朵花逐瓣摘下來，是一個由「有」到「無」的過程，而由「七」倒數到「零」，剛好在結構上呼應了圖片的內容。而且以數字把零碎的聯想組織起來，可使文章脈絡清晰。

第四種方法是拼貼，也就是為圖和照片加工，擴大想像的空間。當原來的圖無法滿足你的要求，你就不如進一步去改造它。你可以把不同的圖貼在一起，也可以畫一些東西上去。如果圖文寫作是一份家課，不妨鼓勵同學做拼貼，找一幅圖加工，再配上文字。西西的〈曲棍球棒〉，原圖本來只是幾張設計師椅子，但西西就把一隻貓貼了在椅上，為那隻貓取名花花，並以花花第一身的角度，談談坐在這些椅子上的感受。這樣一來，一篇介紹就變得有趣多了。如果將西西這一篇跟鄧達智那篇去比較，你就會明白其中的差異。

為了展示相同題材的不同寫法，導師宜多選幾篇不同的篇章。記緊「對比」是十分重要的，同學通過對比，可掌握到不同寫法的特點和好處。教完這幾種方法之後，大部分同學都會對第三和第四種最感興趣，不過交回來的功課往往是第二種。其實每位同學都有自己的個性，導師評改時應考慮他整體的處理，不能說一做拼貼就打高分。

除了選取名家作品做教材，導師也可以搜集同學的功課，給下一屆的同學做例子。許多同學的作品都很有創意，能展示不同的題材的不同寫法，而且看同輩的作品特別有親切感，所以把功課儲起來是十分重要的。

* 特別鳴謝何鴻毅家族基金允許轉載