

Fantasy 中的特殊人物和扶弱懲惡的樂趣

黃惠玲

壹、Fantasy 和民俗文學的影響

Fantasy 雖然是在興起於十九世紀出，以超自然的想像及第二世界的創造有別於其他文類，但是很多 fantasy 作品卻深受民俗文學的影響，有著類似的寫作技巧及相同的閱讀樂趣。這些技巧包括非真實的角色如女巫、法師、妖怪，巨人、小矮小等，還有超自然的現象如神奇的法力、願望的實現、奇妙的異境、好人得到獎賞、壞人得到懲罰及其他超現實的描述等等 (Weber, 1978; Greenway, 1996)。民俗文學的道德意味濃厚，其中好壞、善惡、強弱勢力的對決與因而產生的張力，對於很多小讀者來說是閱讀的樂趣所在，尤其是故事結尾常常是惡勢力受到懲罰或消滅，善良的人得以平反，真是大快人心。現代 fantasy 作者如 C.S. Lewis, J. R. R. Tolkien, Susan Cooper, 也都可以看到類似的表現手法。

雖然這些人物的刻劃常屬於平面描寫，善惡一目了然，甚至在故事開頭，角色的好壞就已劃分清楚。但也正因為這樣簡單的人物描繪，明顯的性格區分，使得故事的張力得以突顯，情節的發展可集中在善惡勢力的對立，爭執及交替，而顯得快速有力，更加好著力

貳、奇特人物的創造

現代 *fantasy* 常借用民間故事中的典型人物如巫婆、仙子、妖精、及特殊身材的生物像是巨人或小矮人，除此之外，也常廣用擬人法模糊甚至融合人類與非人類的分界，讓非人類及非生物的角色與人類互動或自成一個奇異的世界，所以在 *fantasy* 裡，植物、動物、玩具、機器不僅有生命，還有不同的個性，都能有近似人類甚至高智慧的表現。A. A. Milne 的小熊維尼的故事就是一個揉合玩具和真人的世界，那些填充玩具各個有不同的個性與生活習性。而 E. B. Whit 更是創造了許多令人印象深刻的動物角色。有些角色是來自作者原創的想像，有別於傳統的熟悉的典型人物。Tolkien 的

《Hobbit》就是一個原創的例子，*hobbit* 是比小矮人還矮的近人類，捲髮大肚子，腳底長了厚皮，腳上覆有厚毛，所以不用穿鞋子，喜歡穿鮮艷的衣服。Dr. Seuss 也創造許多奇異的角色並給與奇怪的名字如 *Grinch*，*Lorax* 等。

雖然 *fantasy* 大大放寬了對人物創作的限制，讓作者能不考量自然法則的影響，大膽創作新奇的人物，但承受民俗文學的影響，有些人物創作在新奇之外，仍然帶有民間故事的影子，如 Mary Norton 的《Borrowers》故事裡的角色 *Borrowers* 是創造於身材比例的極限，人物只有幾寸高，有著跟人一樣的習性，但受限於身材的渺小，只能依賴人類的東西為生，*Borrowers* 與民間故事中的精靈 *elf* 有許多相似之處，他們身材小，出沒於人的住處卻難以被發現。E. Nesbit 所創造的 "It" 也是一個例子，如民間故事的 *fairy*，這個 "It"

是個 **sandfairy**，沙仙，雖然長像與傳統的仙子相差甚多，但卻都有實現願望的能力。

有些作品揉合了民間故事的元素與作者特殊的風格，反映了精心設計的民俗風，其中又以 **Roald Dahl** 的作品不僅負有強烈的民俗文學色彩，也展現了他個人幽默的風格 (**Treglown, 1994; Merrick, 1975**)。從他的作品中可以看出他巧妙的運用民俗文學中熟悉的特色及 **fantasy** 解放想像力的特權，再加上獨特的佈局，創造現代民俗 **fantasy**。

Dahl 尤其喜歡在人物的創造上出奇致勝，他所創造的人物不是在外表上力求不同，而是在性格上、能力上及遭遇上的特殊，有著民間故事的熟悉感，卻有現代的新鮮度。他的故事人物可分成以下幾類：

一、反敗為勝的小兵，傑克型的小人物：

在傑克與豌豆中，傑克以一個小人物智取大巨人並獲得利益。在 **Dahl** 的故事中也常見這樣的故事模式，只不過轉換成小朋友與邪惡大人間的抗爭。在《**James and the Giant Peach**》故事中，**James** 被兩個邪惡的姑姑虐待，但是獲得了神奇的綠色顆粒（如同傑克的魔豆），並藉由巨大的桃子（如同傑克的豌豆莖）展開一段冒險，最後終於得以逃離現實的窘困。在《**Matilda**》的故事中，一個不受父母疼愛的小女生，發現自己具有超能力，並得以對抗橫行專制的校長。在《**The Witches**》中，小男孩雖被巫婆變成一隻白老鼠，卻也因此得以利用老鼠的小體型潛入廚房，將魔藥神不知鬼不覺得放進大鍋湯，一舉將巫婆全消滅。這些弱勢的小人物，在故事結局，得以平反，或幫助惡勢力的消除，充分展現了

民俗故事典型的魅力，更因為主角都是小朋友，更能激起小讀者的認同感。

- 二、典型的悲劇主角：**Dahl** 的小主角們，通常都具有典型名間故事主角的特色，我們可以看到灰姑娘、白雪公主和傑克的影子。他們孤獨(大多是孤兒或獨子)，寂寞，受虐、處境勘憐或是極端貧窮。但是他們悲慘的遭遇常是非常極端，甚至不真實的教人好笑。例如 **James** 的父母被犀牛吃掉（犀牛是草食性動物），被迫和姑媽住在山上，三年不會下山。或是父母不愛他們，如 **Matilda** 遭遇父母的冷落，她的父親甚至告訴校長，只要學校有什麼不對勁，一定是在 **Matilda** 搞的鬼。《**Charlie and the Chocolate Factory**》中，家裡窮困不堪，全家七口人只有一張床，而四個老人就擠在這張床上，他們也從不下床，因為太累了。家裡必須省一年的錢才能買一個巧克力棒當 **Charlie** 的生日禮物。這樣不合常理或離譜的遭遇，可說是藉由 **fantasy**，而得以自由發揮。

其實民俗故事的人物和其遭遇也常是這般誇張，除了熟悉的灰姑娘，也有像傻子娶公主，或公主可以感覺到二十層床墊下的三顆豆子《**The Princess and the Peas**》，或是家裡窮到要把孩子丟棄《**Hansel and Gretel**》。只是 **Dahl** 將這些誇張的要素再加以發揮甚至推到極致，如此，除了展現作者乖張的幽默感，並利用這樣扭曲的描述將現實與 **fantasy** 加以分隔。讓說故事的口吻更加明顯。

- 三、怪人物：**Dahl** 創造了很多很有趣的怪人物，這些怪人物，性格怪異，舉止超乎常理甚至教人作嘔，以現實世

界的眼光來看，可以歸屬於心智喪失的異類。但是在 *fantasy* 裡，卻可視為獨特的角色。如在《*George's Marvelous Medicine*》裡，*George* 的奶奶就像是一個老巫婆，她是個愛發脾氣的小老太婆，總是在爸媽不在家時對 *George* 不好，還嫌 *George* 長的太大了，要他多吃包心菜，連菜上的毛蟲、蛭蟪，甲蟲都要吃，還說它們是多麼營養美味。不管 *George* 有多害怕，她依然不停止，繼續嚇他。這樣的奶奶完全扭曲了傳統故事裡奶奶應有的慈祥形象。還有另外一種奶奶《*The Witches*》，是個捉巫婆高手，整天抽著雪茄，還主張小孩子不應該常常洗澡，以免被巫婆聞到了人類的味道。還有一對怪夫妻《*The Twits*》，先生奇醜無比，鬍鬚裡藏了陳年的食物殘渣；太太奇醜無比，處著柺杖就是為了方便打小孩，兩人還不時出奇招整整對方。

有些怪人物同時也是壞人物，而且大都是女人，他們有一個共同點，都不喜歡小孩子。如 *Matilda* 的女校長，不僅身材壯碩，聲音低沉如男人，性格暴躁專制，更視小孩子如敵人，常把小孩像擲鉛球般的丟出去，家長、學生、老師都怕她。這樣如猛獸的校長，讓 *Matilda* 日後的報復行動更是大快人心。同樣的，*James* 的兩個姑媽也是奇怪的組合，兩人不僅身材懸殊，一胖一瘦、一高一矮，奇醜無比卻自認美麗，兩人常像唱雙簧一樣鬥嘴。

這些奇怪的人物和行徑，除了延承民俗故事平板的人物刻劃，也挑戰其他傳統角色的刻板形象，如奶奶、校長、姑姑等，讓原本是「後母」獨享的反派角色，在現代故事裡也在其他人物中展現。再者，是配合故事發展，

和其他詭異的情節相呼應，因為只有在 **fantasy** 才可以看得到如此反傳統及誇張的人物塑造，也因為這些怪人物，才得以衍生一些怪情節，及令人意想不到的結局，總之，**Dahl** 其實是創造一個扭曲變形的世界，他的 **fantasy** 鮮少有第二世界的創造，或是現實與非現實的交叉錯雜，或是穿越時空的探險，他的故事本身就是第二世界，是另類的民間故事，雖然故事的背景和現實世界很類似，但是主導故事發展的人物，展現極端、不合常理及違反傳統的個性與行徑，雖有著平板人物易辨識的特性，卻有著更乖張的特質。

四、傳統名民間故事角色的擴張與變更：傳統名民間故事角色如巫婆、巨人，**Dahl** 也有新的詮釋。在傳統名民間故事裡的巫婆都是身穿黑袍，騎著掃把飛來飛去。但是 **Dahl** 讓巫婆們有了其他可辨認的特性，如沒有腳趾頭，光頭、大鼻孔和像貓一樣細長的爪子，瞳孔也會不時變色，並發出火燄和冰的懾光，讓人不寒而慄。淡藍的舌頭會吐出藍色的唾液。這些巫婆們還會舉辦年度大會商討如何消滅小孩子，例如把小朋友變成惹人厭的動物，讓人一踩即死，或把他們變成雉雞成為桌上菜。這些巫婆即使有這些特徵，卻掩飾得很好，像普通女人一樣，教人不易分辨。也是因為這些特徵，讓故事發展如偵探故事一樣有趣。尤其巫婆們在會議中卸下裝扮露出原本面目時，讀者也如同躲在講台後的男孩一樣吃驚緊張。

同樣的，在《**BFG**》裡的大巨人也被塑造成與傳統完全不同的另類巨人。傳統的巨人掙面獠牙，**BFG** 卻是

個溫文儒雅的紳士，他善良不吃人，只吃一種臭瓜。他有巨大的耳朵能聽見每個夢發出極細微的聲音，然後把它們收集起來，把美夢吹給熟睡的孩子，讓他們有一段快樂時光。他還會寫書，把自己的故事寫下來。這樣突變的巨人，可說延伸了傳統故事的閱讀樂趣，讓原本平板的角色，籠統模糊的形象有了新的定義，讓讀者從熟悉中找到新奇，讓民間故事的傳統角色有了新發展。

五、Dahl 創造新的投機人物(tricksters):幾乎在每個文化的民俗故事中，都發現有投機人物(tricksters)的存在，這些人物聰明狡詐，通常都沒什麼道德感，對和錯之間並沒有強烈的分界。但是看他們如何以機智化解危機或贏取利率總是帶來很大的閱讀樂趣 (Yolen,1988)。Dahl 同樣的也創造了有趣的投機人物(tricksters)，一隻是狐狸《Fantastic Mr. Fox》，另外是一對父子《Danny the Champion of the World》。三個不甘心被狐狸偷竊的農場主人，決定聯合起來對付狐狸先生。在被追入地洞走投無路之際，狐狸帶著兒子們，合力挖地道通到三處農場取得豐富的食物，並和其他動物大開盛宴，而三個農場主人還傻傻得在洞口苦苦等候。這隻狐狸雖然狡猾，卻是情有可原，首先，這三個農場主人小氣、愚蠢、討人厭，再者，狐狸是顧家的好先生好爸爸，偷竊是爲了求溫飽，而且他還具有另人激賞的品格，例如他寧可餓死也不願投降，還有負責敢擔當的勇氣，因爲三個農場主人在狐狸逃入地洞後，動用怪手拼命挖掘，使得其他動物們的住處被破壞，狐狸覺得愧對這些動物，在獲得食物後，能與他們分享。這些優點使得狐狸不當的行爲

似乎有了值得原諒的理由。也因為這些優點，使得狐狸擺脫了傳統投機人物(tricksters)自私自利的形象。

另一父子的投機行爲則架構在父子親蜜的情感及合作上。父親雖然有偷雉雞的癖好，卻是兒子最好的朋友。雉雞場的主人是個瞧不起人的有錢人，養的兩百隻雉雞，是供狩獵宴會用的。父親想偷空他的雉雞，不僅讓自己有吃不完的雉雞，還可以治治這個有錢人，讓他的狩獵宴會無獵物可打，變成空前的笑話。兒子想到妙計，將安眠藥挾進雉雞愛吃的葡萄乾裡，等雉雞昏睡後，將他們運出雉雞場。雖然第二天藥效一過雉雞醒來飛走了，使得他們的計畫功虧一簣，但有錢人也無法將他們抓回去了，意外地救了許多雉雞，還有幾隻多吃了葡萄乾的雉雞還沒醒，所以這對父子不但有雉雞可品嚐，還可和友人一起分享，這次行動也總算有點收穫。如同狐狸的故事，這對父子的不當行爲，有了看似正當的理由。這樣的投機人物(tricksters)似乎又帶有一點羅賓漢的義氣，雖然偷竊的行爲不對，但因為偷竊的對象是囂張的強勢者，弱勢者所偷取的小利似乎也不成罪。雖然我們不見得要同意 Dahl 的邏輯，但是對於投機人物的創造，他的故事不但保有民俗故事的趣味性，讓這些人物不僅機智，還有些許俠盜之風。

參、出奇致勝的懲惡計策

除了發揮人物創造的彈性，Dahl 也運用民俗故事懲惡的特性，藉由 Fantasy 加以發揮。民俗故事懲惡的方法，不時可以見到誇張，甚至暴力與殘忍的場景，例如，在白雪公主

的故事裡，後母一心要殺死她，還要獵人把她的心帶回來，最後她自己卻得穿上燒的赤紅的鐵鞋，跳舞至死。Dahl所呈現的懲惡方法，和他的人物的塑造一樣的誇張離譜，我們可以說是有暴力傾向，但絕無血淋淋的鏡頭，有點像卡通式的動作，例如 James 的姑姑們就是被急滾下山的巨桃壓扁的，兩人竟如薄紙板般貼在草地上。就連吃人的壞巨人，也只是被集中關在一個大坑洞，以臭瓜餵食。

和民俗故事有所不同的是在 Dahl 的故事裡，大部份懲惡的計畫都是事先策劃預謀的，執行的過程及結果，都有精密的安排與描寫，為弱勢者平反的意向十分濃厚。也就是說，傳統惡有惡報、善有善報的主張，在故事裡大都比較注重善報，而 Dahl 在惡報上卻多有著墨。一如 Galef (1996)對 Dahl 傳記的總評：「You've Got to Be Cruel to Be Kind」，也許這就是 Dahl 的人生哲學吧，我們成語也說：「人善被人欺，馬善被人騎」，為了保護好人，有時就是得對壞人下點狠藥，才能除害。除了壞人受到處罰，Dahl 對貪婪、驕縱，和無禮的人也有所處置，《Charlie and the Chocolate Factory》中四個被寵壞的孩子，分別代表這些不佳的個性，也受到不同的惡果。他的懲惡方法，可分成以下的類別。

- 一、 玩笑式的的小報復：為了懲罰父親沒有商業道德，常對她叫罵侮辱，Matilda 把父親的帽子塗上超級強力膠，還把他的養髮水換成染髮水，讓父親連連出糗。又把鸚鵡藏在暖爐煙囪下，讓全家人以為鸚鵡的說話是鬼叫聲，人心惶惶，以為家裡鬧鬼了。這些小報復雖然不能讓壞人從此改邪歸正，懲罰的效力也不大，但對處於弱勢的角色，這些玩笑似的處罰，通常是他們能力所能做

的，也多少能有些安慰的效果，作者也可從中製造笑料，對小讀者來說，他們也容易認同這樣的小報復，並享受玩笑的樂趣。

二、 借助超自然力的懲罰：Matilda 利用她的特異功能，用眼力使物體移動，在教室內裝神弄鬼，讓心虛的校長落慌而逃。另一個有神指的女孩《The Magic Finger》，也利用她的超能力將愛打鳥的一家人變成鳥，讓他們也嚐嚐被獵人追捕的滋味。這些超能力，在民間故事裡通常是藉由仙女，精靈，巫婆等的魔法加以展現。在 Dahl 的故事裡，卻是平凡的小孩突然發現的特異功能。我們可以說在民間故事裡被動等待外力救援的弱勢主角們，在 Dahl 的故事裡有了主動出擊的能力，他們也許吃虧，受了欺負在先，但是最後都是靠自己的能力來討回公道。也許就是希望主角們有自立自強的本事，在 Dahl 的故事裡，鮮有仙子或其他超現實人物在故事裡使用法力幫助弱勢主角的情節。

三、 神奇變身：小男孩爲了要治治愛嚇人的怪奶奶，將家裡可用的材料，清潔用的，動物藥品，化妝品，油漆等等胡亂調配煮成一種怪藥，將奶奶變得又高又瘦又長還衝破屋頂，最後奶奶還吞了一罐調配中的四號怪藥，身體一直變小變小變小，最後奶奶不見了。一個參觀巧克力工廠的小女孩，也因爲不聽話吃了還在實驗階段的泡泡糖，從鼻子開始慢慢變成一個圓滾滾的大藍莓。另一個男孩，將自己放進電視傳輸機中，結果當他從

另一部電視出現時，變得只有和螢幕一樣大小。

四、以其人之道還治其人之身：巫婆自煉的魔藥，要把小孩變成老鼠，沒想到卻被自己的魔藥變成老鼠。這是一種反諷式的懲罰。另外一個例子就是在怪夫妻《The Twits》裡，不甘心被怪夫妻訓練一天到晚站倒立的猴子爸爸想出了報復怪夫妻的方法，他計畫將怪夫妻折磨動物的方法報復在他們自己身上。他與鳥兒們合作，乘怪夫妻出門時將家裡的擺設全部上下顛倒，地板變天花板，把家具全倒裝在天花板上，並要小鳥在怪夫妻頭上灑強力黏膠，怪夫妻一看家中擺設全顛倒，以為自己是倒立的，就想到以頭站立，讓東西變正，這一來兩人的頭牢牢的黏在地板上，真正的站倒立了，更奇怪的是，倒立久了，兩人竟然越縮越小，最後只留下兩堆衣服在地上。

這些懲惡方式的方法及結果基本上是 *fantasy* 的表現，充滿了卡通式的誇張，超能力的運用、神奇的變身、以及高智慧的動物。其中，最常被運用的可能還是神奇的變身，不管是身材大小比例的改變，或是外在形象的轉變，都是民俗故事和 *fantasy* 很常見的手法。比較特別的是，Dahl 用了兩次「歸零」這個想法，把人物的身材比例從大一直縮小至完全消失為止。玩弄身材比例最早期的例子可能是《愛麗絲夢遊奇境》《Alice in Wonderland》。但是讓身材可以小到完全消失不見，可說是創舉。其實在愛麗絲的故事裡，Lewis Carroll 也有相同的想法，那就是當愛麗絲發現自己因為拿著兔子的扇子而越變越小

時，急忙把扇子丟掉，以免縮到完全不見（*just in time to save herself from shrinking away altogether*），但是 Carroll 並沒有在故事中發揮這個想法。「歸零」的運用在 Dahl 的故事中卻發揮的恰到好處。「歸零」巧妙的讓壞人物消失，不需要其他具體的懲罰方式，看似為故事畫下句點，其實是開啓更大的想像空間，讀者們往往對這樣的消失感到詫異，對消失後的人物、他們的去處也頗有臆測。

肆、結語

不管是創造特殊的人物或奇怪的懲罰方式，Dahl 一直保持說故事的口氣，而故事的結尾也如同民間故事一樣讓人獲得滿足感，他的故事結構簡單，但充滿機智、驚喜、幽默甚至感動，每個故事都令人難忘。其實利用 *fantasy* 創造特殊人物，並不是西方的傳統或獨門絕活，我們的民間故事和西遊記的故事裡，也有很多了不起的人物創造，孫悟空、豬八戒都是很成功的例子，他們富有獨特的個性，際遇與能力，深印在讀者心中，甚至成為形容詞與成語，被用來形容週遭相似的情境與人物。比起這樣成功的例子，現代的故事裡，較少發現有另人印象深刻的人物。但是人物是故事的重心，有了鮮活的角色，故事也才能深入讀者的心，本文希望藉由 Dahl 的人物創造，讓我們深思一下現代兒童文學人物創造可以發展的深度、廣度、甚至新奇度。

參考文獻

Carroll, L. (1971). *Alice in Wonderland*. New York: Norton & Company.

Dahl, R. (1964). Charlie and the chocolate factory. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). Danny the champion of the world. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). Fantastic Mr. Fox. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). George's Marvelous Medicine. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). James and giant peach. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). Matilda. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). The BFG. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). The magic finger. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). The twits. New York: Puffin Books.

Dahl, R. (1998). The witches. New York: Puffin Books.

Galef, D.(1996). You've got to be cruel to be kind: the life of Roald Dahl. The Lion and the Unicorn,20(2), 272-274

Greenway, B. (1996). The Morphing of Mollie Hunter; or, folklore as the root of all fantasy. Alan Review, 23(3). 20-21.

Merrick, A. (1975). The nightwatchmen and Charlie and the chocolate factory as books to be read to children. Children's Literature in Education, 16, 21-30.

Nesbit, E. (1994). Five children and it. Oxford: Oxford University Press.

Norton, M. (1990). The borrowers. San Diego: Harcourt Brace & Company.

Tolkien, J.R.R. (1993). The Hobbit. New York: HarperCollins.

Treglown, J. (1994). Roald Dahl: a biography. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Weber, R. (1978). Folklore and fantasy—mix or match? (ERIC Document Reproduction Service No. ED 154424)

Yolen, J. (1986). Ed. Favorite folktales from around the world. New York: Pantheon Books.

黃惠玲 (Hui-Ling Huang)

學歷：

1978-1983 臺中師專畢業

1988-1992 靜宜大學英文系學士

1992-1995 靜宜大學英語研究所碩士

1998-2001 美國加州克來蒙研究大學 (Claremont Graduate University) 教育博士

研究專長：英語教學、兒童文學

博士論文題目：Current Teaching Approaches in Taiwanese English Classrooms and Recommendations for the Future. 當前台灣英語教學所使用的教學法及對未來英文教育的建議

教學經驗：

台中市中正國小教師

靜宜大學英文系兼任講師