

托爾金與浪漫主義

前言

西元二零零一年年底，奇幻文學的大作《魔戒》〔Lord of The Rings〕正式登上了大螢幕，引發了現代人對於奇幻作品的認知，但在該作的背後，也代表了歐洲浪漫主義地大成，約翰·羅那德·瑞爾·托爾金〔John Ronald Reuel Tolkien〕不僅僅只是本世紀最偉大的文學家之一，同時也是一位集浪漫主義大成並自成一家言的一位學者。本文就分三大部分來討論托爾金老師及其浪漫主義思想，第一部份先論及其生平，以求在身世背景之下去討論他的浪漫主義成長背景，而第二部分則是在討論天主教教義及神學思想對於其著作背景的影響，同時也討論其兩部大作《精靈寶鑽》〔Silmarillion〕和《魔戒》對於新舊約的論述以求了解其宗教觀念。第三部份則在討論民族文學對於托爾金老師的影響，看看如北歐神話即語言和英國傳統的史詩如何在托爾金老師的妙花生筆之下加以統合，已創造其浪漫主義的思想，不過由於筆者的時間有限加上自己每著星期都得回醫院看診，所以寫作上不能完全百分之百的表達其那榮，所以也請老師見諒。

第一篇 托爾金生平極其浪漫主義思想

受天主教及第一次世界大戰等因素的發展之下，造就了托爾金老師的思想，這便由托爾金老師在小時候接受天主教以及其喪失父母開始，到中晚年集浪漫主義大成的思想加以論述，來討論不同階段之下，托爾金老師的思想是如何成型及發展的。

第一章 幼年吸收天主教及自然主義〔一八九二年到一九零四年〕

西元一八九二年的一月三日，托爾金老師出生於南非，在其四時因父親過世而回到英國，之後因為母親信仰天主教而不容於家人，因此和弟弟及母親過著清貧的生活，但由於所居住的環境為一環境優美的郊區，也促進他的自然主義的成長，其後因十二歲時母親過世，便和弟弟由母親的神父法蘭西斯摩根〔Francis Morgan〕來擔任養育他的工作，因母親信天主教而不容於娘家，所以托爾金老師對於娘家相當的不滿，並且加強了他對於天主教義的認同，日後也成為了虔誠的天主教徒。^{注一}

---

^{注一}托爾金，《魔戒》〔台北：聯經，2001 初版〕，頁 1-37

第二章 青年的學術發展和婚姻及歐戰的影響〔一九零五到一九一八年〕

在法蘭西斯神父的指導下，老師開始了他的求學，先後就讀了愛德華國王學校、聖菲利浦學校及牛津，於一九零五年和師母愛迪絲交往，但師母比老師大，而且老師也須在課業上發展，加上法蘭西斯神父的不認同下，兩人於老師二十一歲時才重聚，此段故事也以《精靈寶鑽》中〈貝倫和露西安〉和《魔戒》第三冊《王者再臨》〔Return of The King〕的〈亞拉岡和亞玟的故事〉之中^{註二}。兩人後來於一九一六年的三月二十二日結成連理，不過老師於畢業後也加入了軍隊，參加歐戰。並被派到法國參與蘇姆戰役，同年十一月因戰壕病退伍，在此時也碰到了一生中最大的轉折，以前高中實地三位摯友，有兩名不幸戰死沙場，此外老師的《精靈寶鑽》的構想也在這一各時期成型。不過筆者以為《魔戒》故事中的哈比〔Hobbit〕四人組就很有可能是為了紀念這些朋友而寫的。

第三章 中年於任教的成就和同僚路易斯〔C.S.Lewis〕寫的創世神話〔一九一九年到一九五九年〕

托爾金老師於戰後先擔任了《新英格蘭字典》的整理，同時也擔任家教的工作，不久進里茲大決任教，並著手於英國語言及文學的教授，後來更成為牛津大學中年輕的教授。並教授古英語〔昂格魯薩克遜語〕及古德語、古挪威語、哥德語等。他對於中世紀的英語特別重視，並可以運用語言研究詩和語言。他尤其專精於北歐的語言及神話方面。也成了他寫作的來源。

在牛津托爾金老師以其能力授課，同時也有和家人保持聯繫，據其後人表示，托爾金老師也曾對子女寫書信的方式和他們互動，這就是托爾金老師寫給孩子們的《聖誕老人來鴻》(The Father Christmas Letters)，不過此階段最為成功的就是和路易斯一起在「燙煤人社團」結識，並且開始了創世神話的寫作，但因為在宗教上的對立使二人分離〔因路易斯為新教徒而托爾金老師是天主教徒，二人因此交惡。〕但此其托爾金老師也正式確立其在奇幻作品的地位，因為此一時期，也是他寫作的高峰期，在這一階段，托爾金老師寫出了他的兩部作品《哈比人歷險記》〔The Hobbit〕和《魔戒》，我們可以說中年為托爾金老師的黃金時期，因為其最重要的思想已經具體化的實現了，雖然他和路易斯之間的友誼並未完持長久，到最後更陷入了對立的局面，但和路易斯的切磋，卻得以使托爾金老師也更多思想及理念得以實現及創造，且也因路易斯之故，使托爾金老師也有機會了解冰島的史詩〔因為托爾金老師參加了路易斯在鷹與小孩餐廳的讀書聚會「吉光片羽社」【Inklings】，該會為研究冰島詩集和英國文學的學術研究會〕，此也對於托爾金老師的寫作有很大的助益，也有助於他的創作，可以說托爾金老師的浪漫主義起自於他的少年時代，並經過了青年時代的醞釀，最後終於再中年時代開花結果，不過托爾金老師的另一部大作《精靈寶鑽》卻並未有公開之時，所以在有生之年托爾金老師還是在強化這部作品的內容上，所以他的思想還是在晚年有

所發展，不過中年時代可以說是托爾金老師思想更進一步發展的時期是無庸置疑的。

第二篇 天主教信仰極其寫作

第一章 天主教與托爾金

托爾金老師為一虔誠的天主教徒，所以他的《魔戒》裡頭也具有了天主教的信仰在裡頭，可以說這不但可以代表托爾金老師的宗教觀念，也可以代表托爾金老師浪漫主義的思想及先鋒。

第二章 《舊約》及《精靈寶鑽》

第一節 開天闢地

托爾金老師未了他的中土世界造就了一部創世神話，在故事中上帝創造了天使，並要他們去表現上帝的真理，於是這些天使開始造就美好的樂曲，但是天使中一位叫馬爾寇的大天使卻在此時發生了墮落的前兆，並且率領了一群天使走向了反上帝的工作，在這些天使中，就有索倫以及炎魔等，這和舊約中談的路西法率領了一群天使脫離了上帝，並且成為日後惡魔的前身有著密切的關係，因為在故事中，這些惡魔讓中土世界帶來了無窮的災禍。

第二節 天使、精靈、人的墮落

自馬爾寇墮落後出現了惡魔，他們原本是天使，但和馬爾寇一起走向了墮落之路，一開始天使門曾派兵消滅惡魔，並俘虜了馬爾寇，且再此時精靈也因而出現，他們接受天使的邀請前往西方聖地，並在此的發展，但是在馬爾寇東山再起後，搶走了精靈的寶物，因而造成了精靈為了奪寶而墮落，且也因此背叛了聖地，前往中土世界，但這些叛變及墮落的精靈也付出了相當的代價，率眾逃離聖地的貴族大多於反抗惡魔時被消滅。最後天使不得不介入才讓精靈得以擊敗惡魔。

天使也分封了反抗惡魔有功的人類，並給予其極強的能力以及土地，這些人也被稱為努曼諾爾人，但再給予其榮華富貴地同時，這些人也走向了腐化之路最後，在索倫地誘惑下，違逆天理，率軍攻打聖地，結果帶來了天譴及亡國之痛。

在托爾金老師地世界中，他在《精靈寶鑽》中詮釋了萬物地創造和墮落，也代表了一切地墮落接從心中開始之後才向外擴張，但老師還是以為唯有內心才是一切能獲得救贖地關鍵，就如同舊約中表現的一樣，人不斷地從墮落中尋求救贖，這才是托爾金故事中的特色。

第三章 《新約》及《魔戒》

第一節 甘道夫

在托爾金老師的故事中，所謂的救世主有三位，分別為後來成為人類領袖的亞拉崗〔Aragon〕、來自聖地的天使甘道夫〔Gandalf〕和將魔戒帶到末日火山的佛羅多〔Frodo〕，首先我們先談甘道夫。

甘道夫的真實身分為中土管理者中的大天使下的小天使，並於索倫東山再起時前往中土平定索倫的暴行，此外在他之前還有之後墮落的薩魯曼〔Saruman〕，甘道夫最有神性地事蹟莫過於他的死後重生以及施行神積。

甘道夫一生地目的就是反抗索倫，並且鼓勵其他人加入其陣營，如此看來他似乎是故事中犧牲最小的一人，是上他一生全部是西方聖地賜與世人的禮物。他從來沒有固定的居所，他唯一擁有的東西是他的手杖，他最親近的朋友有好幾個是魔戒遠征隊的成員，就如使徒保羅，他盡力擺上一切給所有人，並忍受被囚之苦與旅途艱辛，在他人心目中點燃一把火。

當炎魔出現，他的智慧可能會建議他帶著佛羅多兩人一起跑，因為在眾人中顯然地佛羅多才是最重要地，持戒人需要甘道夫來幫他走完前面地遙遙長路，其他人都是可以犧牲或放棄掉的。但他不只是他們的領隊更是他們的朋友，就如同耶穌，他的愛讓他願意為朋友犧牲自己的生命。他及炎魔交戰後同歸於盡，大概過三星期後，他才復活，不過他說：「我被赤裸裸的送了回來……直到我的任務完成。」^{注二}

在電影中表現了甘道夫在洛汗〔Rohan〕國國王希優頓〔Theoden〕身上所行的神積，此時希優頓王正受巧言〔Wormtongue〕的蠱毒〔在電影中則為薩魯曼的控制〕此也是甘道夫神性的代表及詮釋，也因甘道夫為救世主，是上帝的使者，所以他也具有神性的特質。

第二節 亞拉崗

另一方面亞拉崗代表了王者乃治病之手外，他後來也成為了人類的領袖，在書中亞拉崗利用了王之劍這一藥草救活了法拉莫〔Faramir〕及和戒靈之首巫王〔witch king〕挑戰並加以殺死地伊歐玟〔Eowyn〕的重創，並造就兩者的因緣，此外亞拉崗又貴為西方王族血統，但在他還沒成為人類王者前，他歷經了試探以及磨練，此在書中可以表現，他也面對了不安以及不決也曾面對失敗。而在電影中也恐走向祖先的失敗而自我流放，但其重要的改變就是出自於波羅莫〔Boromir〕的死及聖盔谷大戰〔小說中希優頓代表了促進亞拉崗王者之風的啓蒙者〕。之後又在亡者知道上證實了自己的地位〔電影中亞拉崗手持寶劍以其王室血統讓眾亡靈回歸戰場〕，致使亞拉崗才能以剛鐸〔Gondor〕君王的身分黃袍

---

^{注二}艾迪史密斯，《托爾金魔戒的魅力》〔台北；校園書坊，民92〕頁57-64

加身，並派兵打倒索倫，持為人類世界帝王者，也造就了他的神話。

第三節 佛羅多

最後來談談最不像彌賽亞的人——佛羅多。雖然他無亞拉崗及甘道夫的神力，但是他代表了磨練的過程。也唯有救世主歷經身心的折磨，才能使其他人得到救贖，當然我們也得承認他也有點運氣才能消滅邪惡。

佛羅多近似耶穌，不但他代表了中土地所有種族背上了十字架，他的冒險也是純真到墮落之後走向救贖的路程，在故事中佛羅多失去了家、朋友更在最後失去了赤我，但他還是得到了救贖就是因為他具有的憐憫及寬容之下，他原諒了可以說是惡貫滿盈的咕魯〔Gollum〕，而此也代表了佛羅多的善心最後可以說是這種憐憫心魔戒才得以被消滅，中土也獲得和平但他的代價就是離開中土世界前往西方聖地一去不反。

佛羅多也是純真的代表，他從一開始說出了：「我願意將魔戒帶到魔多，雖然我不知道路要怎麼走。」及其在夏爾中的特質，同使他也有高尚的情操及熱誠，使得他可以擔任持戒人的眾責大任，而此一任務也注定他來完成。最後也得到前往聖地的特權。

甘道夫、亞拉崗、佛羅多為本書之主角，她們也表現了救世主的特質，也同於浪漫主義下的英雄也是中世紀及天主教的英雄代表。

第三篇 民族文學及托爾金

第一章 自創的語言

托爾金老師在生前以古芬蘭語發展兩套精靈語言，分別是昆雅(Quenya)及辛達(Sindarin)這兩套語系，此外像洛汗本身也有自己的語言，該語言為古英語的成分為多，此外托爾金也為中土世界發明了十五種的語言，這也發源自歐洲的古文，由已北歐及英國的為重

第一章 日爾曼文化與托爾金

日爾曼文化尤其是以北歐為主的神話特別受到重視，如精靈的起源來自於北歐神話。在德國的傳說中，Alf(Elf的前身)是從巨人Ymir腐爛的血肉中生長出來的。魔戒的作者托爾金因對於北歐神話的熱愛，因此直接衍用了這個傳說。

注三

而矮人的神話傳說來源，那麼多半應該從北歐、日耳曼的神話著手。許多矮人又

注三 〈精靈〉朱學橫鑄

被稱為 **Duergar**，因為這正是他們的神話起源。在古艾達經中記載著，矮人是最先被創造出來的生物，他們在巨人 **Ymir** 倒下的屍首中如同蛆一般的鑽洞。他們是由黏土或是岩石所創造出來的，喜歡在地底活動。因此，諸神就決定讓他們成為人類知識的分享者，但卻喜歡居住在地底和岩石之間。

也因為長時間居住在地底，因此他們身材很矮，腿很短，但需要長時間使用工具的手臂則是很長。這些矮人們在冶金技巧上擁有無與倫比的能力，替諸神或是人類的英雄打造了各種各樣極盡精巧、擁有許多神力的武器和寶物。甚至連北歐神話中最狡詐的邪神 **Loki** 也必須要向這些矮人低頭，甚至因為詐騙他們而被囚禁起來。北歐神話中大部分諸神所使用的兵器幾乎都是來自于矮人之手，不過，當時的矮人多半擁有一些魔法力量；因此，從他們手中強奪來的寶物都會帶來厄運。所以，即使這些寶物價值連城，也沒有多少人敢強搶他們的創造物

。注四

第二章 英國傳統文化與托爾金

英國傳統文化上的話托爾金所讀的史詩及文章也大都已古英語為主，這些古英文詩也成了托爾金先生的研究起源。

結語

在此先感謝朱學恆站長，因為沒有他的翻譯就沒有今天這篇文章的產生，此外也要感謝耕幸文教會的神父地講解以及書籍介紹，也謝謝鄧嘉宛女士的導讀否則這篇文章是不會出現的，但是最重要的就是要謝謝托爾金老師，如果沒有老師，那麼這篇報告也就不會出現了。

全文完

參考書目

托爾金，《魔戒》〔台北：聯經，2001 初版〕

托爾金，《精靈寶鑽》〔台北：聯經，2002 初版〕

艾迪史密斯，《托爾金魔戒的魅力》〔台北：校園書坊，民 92〕

麥可懷特，《托爾金傳》〔台北：聯經，2002 年十月 初版〕

注四 〈矮人〉朱學恆著