

奇幻與科幻、神話、童話之間的關連

要談所謂奇幻文學，我們可以利用時間軸作解剖刀。奇幻文學一般是指 1954 年的 7 月 29 日出版的「**The Fellowship of the Ring**」為開山鼻祖，個人也偏好用這樣的定義，理由是：在這之前，同類型的文體一般可歸納為神話或童話，而魔戒則是轉捩點。

魔戒的誕生，首先得感謝 J.R.R. Tolkien 雄厚的語文能力，他在求學階段至少研究過：拉丁文 (Latin)、希臘文 (Greek)、哥德語(Gothic)，並開始研讀古典英文 (Classic)、古英文 (Anglo-Saxon)、中古英文 (Middle English)、威爾斯語 (Welsh)、芬蘭語 (Finnish)。充滿創意的他進一步開創自己的語言。

沒有人使用的語言就是死的語言，該如何教一群人一套新的語言呢？於是，Tolkien 開創了一個使用他語言的國度，也就是魔戒發生的場景。有些人說魔戒是為了抒發他對於戰爭的不滿而做，事實上故事為何而做並沒有定論。只知道作品完成了，而且可以對應出多種動機與目的。我倒寧可認為，他是為了讓自己的語言被使用而創造這個故事，在利用故事中的情結反映社會與現實。

根據 Tolkien 的看法，他感嘆英國繼亞瑟王傳說之後，就沒有自己的神話了，孩子們讀的是異國的神話故事。而神話對於國家的文化與政治有影響，這樣的動機，促使他創作屬於英國的神話，他筆下的魔戒，借用了許多歐洲各地的人物、怪物與場景設定，將文化重新融入這些種族。因此在我看來，奇幻文學的發軔，是源自對神話的模仿。這樣各文化與各故事的菁華拼貼，似乎已經隱隱展現「後現代」的味道。

神話，一般而言是具有宗教或政治意義的故事，在過去，透過故事的傳播，人們可以用最簡單的方式學習對天地的尊重，對君王與勇者的讚許，從中培養該文化的價值觀，建立民族自信。神話的產生，往往是當局者為了鞏固政治力量的手段，卻又是文化中不可或缺的一環。

奇幻文學始於神話，卻在新的世代中扮演了更重要的角色，引起更多的共鳴。原因在於，奇幻文學沒有了對於權利的訴求，故事的重心通常在對人類的關懷與人性的探討。也破除了過去刻板的神明、君王的故事，多把主題放到一般人物身上。

雖然魔戒作者是虔誠的天主教徒(某個支派待查證)，故事中卻沒有沿用該宗教價值。他利用類似舊約的體裁創作精靈美鑽「The Silmarillion」，用新約架構撰寫魔戒「The Lord of the Rings」，重新定義一個創世紀，來說明自己架構的新世界。也正是如此，奇幻文學與神話的差異就此產生。作者利用新的宗教價值或法則來

建構自己說故事的世界。

此外，作者把一般文學看事情的眼光，從人類的眼光，轉移到非人類的眼光，這樣的說故事方式，中國的西遊記也相呼應。**透過不同的人物類型，我們看到人類無法觸及的深度，甚至是更客觀地審視著人類。**這是人類自我反省，尤其是對於生態自然方面，在文學上一個重大的突破。

奇幻文學通常反對機械，如果出現機械，通常只是簡單的結構，不會造成污染的設計。通常造成污染的那個機械王國，終遭毀滅。這是因為奇幻文學建構在對人的關懷上，而同時代對應的剛好是工業革命，作者對於工業與經濟的無情感到無能為力，只能用文字為工業革命下的犧牲者哀悼，這樣細膩的關懷都轉到了奇幻文學，也幾乎成為了奇幻文學不成文的規定。

談到了奇幻文學，我們可以拿科幻文學來做比較。兩者都是利用一個架空的世界，來作為抒發的空間。不論利用魔法或科學，所做的只是為了提供一個超越現狀的故事背景，讓我們在一個過去無法想像的境界來看問題。例如駭客任務讓我們思維人的存在定義，這是過去我們無法用其他文體的思維描繪的。

奇幻文學雖然沒有刻意的反宗教，卻常自己重新定義一個宗教或政治的模式；科幻一般則是以否定宗教做出發點或基本價值觀，認為科學才是真正的力量，但結局往往用宗教的觀點，來審視人們違背宗教價值或人性的後果。兩者都在重新建立一套法則，給讀者不同的價值參考，最後還是會回歸現狀的價值，讓讀者切身的經驗與故事內容做呼應與對照，只是兩者對於故事法則的制定各有不同的方式，因此武斷的說古裝的一定是奇幻；未來的一定是科幻實在不妥。應該用故事如何運用宗教的價值而定義，這也是為什麼我不把武俠小說歸在奇幻或科幻，因為武俠故事當中，宗教的意義通常不是故事核心。

而童話其實是包裹糖衣的奇幻文學，同樣利用一個架空的世界，來描繪人與人之間的互動，人性的關懷。小時候我們從來不會問三隻小豬為什麼會講話，為什麼昆蟲會演奏樂器，這些都與現實不符，但是這樣簡化的奇幻文學，成就了我們基本價值觀的建立，讓我們知道哪些事情基本上是對的，哪些人是壞人等。奇幻文學則是成人的童話，除了美麗之外，有著現實的殘酷，但是他們扮演的角色，永遠是同一個出發點---對人類的關懷。

總論上述雜感，奇幻文學是脫去宗教與政治鎧甲的肉身；科學則是試穿各式各樣的宗教政治鎧甲的過程；童話，則是包裹甜美糖衣的奇幻文學。他們的唯一共同點是，利用一個超越現狀的背景，告訴我們一個凡人難以想像的故事。而我偏愛奇幻與科幻，則是因為，不論有沒有帥氣的弓箭手，或是神氣的光劍，它們都帶

給我新的視野來審視自己。

2005.1.11

阿碩淺見，敬請賜教。