

從《哈利波特》看奇幻文學

2011-04-03 記者 顏學廷 文

「揮和彈，Wingardium Leviosa！」哈利在霍格華茲教室內學習漂浮咒的場景，想必是全世界《哈利波特》（Harry Potter）影迷與書迷的共同回憶之一，穿過倫敦國王十字火車站（King's Cross）的9¾月台，讀者開始見識一個充滿驚奇、幻想的奇妙世界，那裡有著能夠飛行的掃帚、自動宣讀並且銷毀的書信、在畫框裡自由行動的畫中人以及許許多多讓人最為嚮往的，魔法。

可別傻傻的往牆上撞，那是車站貼心附上的半截推車。（圖片來源/Wikipedia）

魔幻的哈利波特 奇幻的引路人

不得不承認的是，對現今的年輕讀者群而言，《哈利波特》系列肯定是他們認識「奇幻」一詞的領路人。在2000年六月，《哈利波特—神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中文版出版之前，1997年的原文版早已榮登銷售榜首並獲得許多獎項。更重要的是，《神秘的魔法石》一書，作為《哈利波特》系列的起始作品，的確使得從九至十五歲的年輕讀者，到陪孩子讀「童書」的父母們都能輕易的理解，並且投入故事以及幻想的魔法世界當中。

《哈利波特》的故事要從哈利波特仍在襁褓中時，父母遭佛地魔（Lord Voldemort）以咒語殺害的夜晚開始說起。當被寄養在麻瓜（Muggle；看不到、也不願了解魔法的一般人）家庭的哈利波特收到來自霍格華茲魔法與巫術學院（Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry）的入學邀請，原本備受差別待遇的悲慘日子，轉變成為魔法學業、人際關係、各種活動歡笑、苦惱的魔法學院住宿生活。

然而，曾經一度恐怖統治魔法世界的佛地魔陰影仍在，在不同的巧合與事件之下，哈利波特一次次捲入相關事件。《哈利波特》系列便以一部正好一個學年的時序，述說哈利波特的故事，最後隨著故事步入尾聲，七年的成長終於讓哈利波特在最後一集《哈利波特—死神的聖物》（Harry Potter and the Deathly Hallows）中結束了和佛地魔之間纏繞不清的因緣。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶
- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

「別碰黑魔法！」隨著電影上映，文字的世界有了畫面。圖為湯姆·瑞斗／佛地魔。

(圖片來源/Empire Magazine)

如同文初所述，《哈利波特》系列主要故事所發生之場景大多數「不在現實世界之中」，或者引用書中說法，巫師們的活動區域都利用了一些小手段使得麻瓜無法到達、窺視。對於一部「奇幻小說」來說，《哈利波特》無疑具有奇幻文學典型要素之中「獨特世界觀」的創作成分。或許麻瓜的世界和讀者所生活的平凡世界並無區別，但在魔法世界之中，人們思考的角度、解決問題的方式、各式各樣的奇妙生物、平日作息使用的工具，一同架構出一個栩栩如生的環境，想像身處其中的角色所見所聞、街道上特殊的擺設、人們日常交談使用的詞彙以及使用魔法的神奇景象，從都是閱讀奇幻小說的一大樂趣。

架空世界的「嚴肅奇幻」

事實上，小說之間的分界往往有其模糊不清之處，不過，當小說內容之中包含的要素具有無法以科學（或者未來可能出現的科學）解釋的超自然力量／現象時，它便已經符合最基礎的奇幻小說定義了。在奇幻小說的分類之下，仍然還細分有許多不同的小說類型，這點，可以先在《哈利波特》當中，與「嚴肅奇幻」（High Fantasy）一詞的定義互相加以討論。

「嚴肅奇幻」最核心的標準就是：以架空世界做為故事背景。架空世界或許像《魔戒》的中土大陸，完全與現實毫無關聯；或許像《納尼亞傳奇》可以透過不同的通道進入；又或許像《哈利波特》，在9¾月台的牆壁後，由不可思議的力量分隔了現實與架空世界。但是共通的特色是，它們都有自己的邏輯與規則存在其中。

所以讀者在《哈利波特》裡可以見到胡鬧的地精、愚笨的山怪、那總是四處飄蕩的「差點沒頭的尼克」，這些屬於架空世界下獨特的生物和種族；「Wingardium Leviosa！」漂浮咒的咒語，使用了英文Wing混合拉丁文Arduus（高、陡）與Levo（升起）組合而成，是專屬於巫師們施法時使用的語言；魔法部、魔法學院、超級疲勞轟炸式巫術測驗、魁地奇等部門、設施、或活動，架空的世界需要作者細心的思考以及天馬行空的創意，在故事之中讓讀者細細體會跟發覺其中的樂趣，有時會比「魔法」本身更代表了奇幻小說的本質。

恰恰的魔法 美妙的奇幻世界

「魔法等元素就好比調味料，不用則無以凸顯奇幻氛圍，濫用則會令味道變質。」這是《冰與火之歌》（A Song of Ice and Fire）作者喬治·馬丁（George R. R. Martin）的評論。的確，以傳統奇幻經典《魔戒》作為對比，魔法雖然同樣神祕並且具有莫大能量，但故事主軸往往仍圍繞在角色之間的選擇以及行動之中，通篇故事閱讀結束也難以見識多少有趣、甚至「華麗」的魔法，但這仍不損其奇幻文學的特色以及在同類作品中的絕佳評價。

不過這也是閱讀各種不同奇幻作品時的醍醐味所在。在遊戲的奇幻背景當中，法師動輒召喚火球冰錐狂轟濫炸時；當有些作品的法師比起施法者更像是打啞謎的哲學家時；當甘道夫（Gandalf；《魔戒》主角群中的巫師）只會負責揪團、帶路、對炎魔喊出「You can not pass！」（當然，這只是對《魔戒》的小小調侃）時……《哈利波特》當中形形色色，從製造光亮到令人不斷吐出蛤蜊，甚至能修改記憶或者直接奪取生命的各種咒語，無疑是作品當中的一個亮點，角色們如何利用雖然多元但仍有侷限性的法術解決並且通過各種難關同樣令人期待。

《哈利波特》讓年輕的讀者們見識了一個生活中充斥著魔法的世界，在各種不同寓意以及基調的奇幻小說之中，《哈利波特》的讀者看著哈利波特面對各種情緒上、生活中的難關，隨著故事的推進以及主人翁的年齡增加一同學習成長。毫無疑問的，即使與傳統「劍與魔法」的奇幻相比較，仍是毫不遜色的系列小說。

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP

[關於喀報](#) [聯絡我們](#)

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0