

奇幻文學風潮在台灣

◎ 徐慶雯

台灣的「哈利波特」熱從2000年中期延燒至今，「魔戒」系列小說配合電影「魔戒首部曲」的全球強勢行銷熱力，也於2001年底轟動全台。這兩套奇幻小說造成的奇蹟，促使台灣大眾開始關注這種陌生的文類，出版社紛紛規劃奇幻書系，媒體上奇幻話題激增，原本沒沒無聞的西方文類一時成爲人人討論的焦點。這代表大眾真的對奇幻有興趣，還是媒體炒作的結果？是另一種大眾閱讀的起點，還是另一次蛋塔現象？

在探討這股台灣奇幻文學風潮之前，必須先釐清本文所指涉的「奇幻文學」範疇爲何。

奇幻文學是什麼？

廣義的奇幻文學，即指幻想文學（fantastic literature），是相對於寫實文學，凡內容涵蓋非寫實或超自然元素者，均可歸爲此類。根據《奇幻百科》（Encyclopedia of Fantasy）的解釋，「幻想」（fantastic）一詞「近來爲評論界廣泛用來指稱所有非寫實作品，包括奇幻（fantasy）、科幻（sf）、魔幻寫實（magical realism）、寓言（fabulation）與超現實主義（surrealism）等」。由此看來，絕大多數藝文作品都

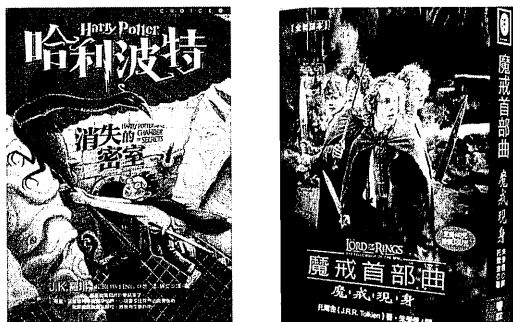

圖4 「哈利波特」與「魔戒」這兩套奇幻小說促使台灣大眾開始關注「奇幻文學」這種陌生的文類。（皇冠出版社提供）

可視爲幻想文學。而坊間所謂的「奇幻」，定義眾說紛紜，但約略可解釋如下：奇幻文本（包括文字書、漫畫、插畫、影片與音樂等各類媒介形式）的敘事前後統整一致。若故事背景設定在現實世界，則在我們認知中爲不可能發生；若設定於異世界（otherworld），則該異世界不可能存在。本文即依據上述解釋界定「幻想文學」與「奇幻」。

追本溯源，「奇幻」是西洋文化的產物。在西洋文學史上，奇幻概念乃脫胎自神話、民間傳說與歌頌騎士精神的歐洲中世紀浪漫主義文學（如「亞瑟王傳奇」）。一直到文藝復興時期，歐洲文學可謂洋溢幻想風；科學革命後，對科技發展的期待與恐懼，爲幻想領域添加新元素：科幻式冒險

圖 5 富於幻想的兒童文學作品是奇幻文學的根基（徐慶雯提供）

文學與哥德式恐怖文學，奇幻至此暫時沈寂。之後隨著童話與兒童文學的興起再度活躍，二十世紀中期重返成人文學領域，並發展成當今歐美通俗文學產業的一項大宗。經過長久演變後，幾種奇幻典型元素於焉形成，如：以中世紀歐洲為藍本的架空王國或世界、超自然力量（如魔法）、怪物或奇特生物種族、英雄（尤其出身低微）、以打敗邪惡或拯救他人為目標的冒險、種種艱險磨難等。大多數奇幻通俗小說都具備這些典型元素。

奇幻潛伏期：神話、民間故事、童話與兒童青少年文學

神話與民間故事既是奇幻文學的根源，台灣讀者自然從中吸收了不少奇幻概念。姑且不提東方故事，希臘神話、格林、安徒生童話，及《木偶奇遇記》、《小飛俠》、《金銀島》、《綠野仙蹤》(OZ)、《愛麗思夢遊仙境》

等富於幻想的兒童文學作品，相信也是陪伴大多數人度過童年的故事。此外，還有路易斯 (C.S. Lewis) 的《獅子、女巫、魔衣廚》、達爾 (R. Dahl) 的《怪桃歷險記》、《女巫》、《巧克力工廠的秘密》等作品、米恩 (A.A. Milne) 的「小熊維尼」系列、揚森 (T. Jasson) 的「姆米谷」系列、奈斯比 (E. Nesbit) 的許多作品等，似乎也頗受國內童書出版社青睞，市面上常可見到好幾種版本。

然而，長期以來，想像力與創造力似乎並非華人文化的強項或重心，非寫實、非實用的文化活動往往不受鼓勵。國外兒童奇幻文學作品常被改寫、詮釋成強調道德教訓層面而忽視幻想性；升學壓力又使得台灣中學生鮮少有餘力閱讀課外讀物，更遑論對課業沒有直接幫助的文學作品。這樣的環境不僅使得台灣青少年文學出版長期不振，亦導致幻想文學在台灣無法脫離兒童文學範圍，也因而不太受主流市場重視。直到近來，始有天衛小魯出版社專闢「小魯奇幻劇場」引介國外與華文奇幻創作。

不過，成人讀物中有所謂「成人童話」，可視為兒童幻想文學的延伸，因多半借用童話、寓言的形式與幻想元素，有時輔以童趣插圖，內容簡短

而富詩意，所傳達的意涵常能引起廣大共鳴。《小王子》、《牧羊少年的奇幻之旅》、國內繪本作家幾米的作品，以及玉山社星月書房的「Mini & Max」系列，大抵歸於此類。

「哈利波特」系列在國外係屬兒童奇幻文學，但國內出版社與媒體並未對此兩項特色特別重視，反而是作者成為討論焦點。據稱第一集《神祕的魔法石》至今已銷售近九十萬冊，其他續集也有六十萬冊左右的佳績。由此看來，該書無疑囊括相當廣大的成年與未成年讀者群。

在此之前，同樣廣受成年讀者喜愛的兒童奇幻文學，麥克安迪作品集（包括《說不完的故事》、《默默》、《火車頭大旅行》、《十三個海盜》）可為一例。此套作品最初由國際少年村出版時，的確規劃為青少年文學，2000年由遊目族以同樣譯本重新包裝推出時，卻較強調其深刻的哲學意涵與文學價值，訴求層面擴及成人。麥克安迪的作品向來幻想力豐富、富於童趣色彩、寓意卻深遠複雜，或許因而同時吸引成年與青少年讀者。

從成人童話類型、「哈利波特」暢銷，以及麥克安迪作品的暢銷現象看來，國內雖未意識到奇幻這種文類，但讀者對這類文學的確有一定的

接受度。

另一條管道：日本與歐美動漫畫、遊戲

除了神話、童話式的幻想世界外，台灣青少年其實大多從動漫畫與電動遊戲（包括電腦遊戲、電視遊樂器與掌上遊樂器）中吸收奇幻元素。一般而言，對奇幻文學較有明確概念者，也多為動漫畫或遊戲族群。

台灣可見的動漫畫作品絕大多數從日本引進，電動遊戲則分別來自歐美、日韓與本土自製產品，其中有不少暢銷作品都帶有濃厚的奇幻風格，尤其是目前當紅的多人連線角色扮演遊戲。

為何同屬東方文化的日本，也有這麼豐富的奇幻產品？這可能要從五十年前說起。1950年代，日本早川書房開始有系統地大量出版歐美科幻小說，這是科幻文類在日本奠基的第一步。經過約莫十年，早川書房創辦科幻雜誌，舉辦科幻小說獎，鼓勵本土科幻創作。此後，其他出版社開始跟進經營科幻，科幻寫作亦漸成風氣，並展現不同於西方科幻傳統的風貌。可以說，日本移植科幻這種外來文化，使之在本土開花結果，培育出獨

特的科幻文化，其間大約花了十到十五年。

奇幻對日本而言也是外來文化，再加上早年歐美出版界仍慣常將科幻與奇幻並置，因此當時日本出版社未能明確區辨科幻與奇幻，標榜為科幻的書系中常常出現奇幻小說，奇幻文學就這樣夾帶入日本。直到1979年，早川書房才將奇幻小說從科幻系列中獨立出來。一如科幻，出版社也為奇幻文類創立雜誌與小說獎。（詳見〈漫遊奇幻長河〉，《動漫2001》，2001）

時至今日，日本奇幻與科幻文類已非常發達，翻譯書種相當完整，大多數歐美作品都能找到日譯本，最新作品也不例外。本土創作數量也不遑多讓，尤其日本擅長結合異業，一種題材往往同時製作成小說、動畫、漫畫、電影與遊戲等多種商品，以致於奇幻科幻元素透過不同媒介造成廣大影響。日製奇幻作品甚至能向原產地歐美輸出，且廣受喜愛（大多為動漫畫與遊戲產品，如《七龍珠》、《神奇寶貝》、「鋼彈」系列、「勇者鬥惡龍」系列、「太空戰士」系列及宮崎駿的電影等）。

除動漫畫外，台灣電動遊戲產業也深受日本影響，因此大多數國產奇幻電動遊戲偏向日式風格，即便是中

圖 6 成人讀物中有所謂「成人童話」。（徐慶雯提供）

國武俠遊戲，遊戲模式也多採用日式。因而，台灣青少年所熟悉的奇幻多為日本接枝變種後的日式奇幻，跟歐美奇幻傳統已有不小的差異。

「奇幻」在台灣現身

最早使用「奇幻文學」這個名稱的中文小說，應屬第三波資訊出版的翻譯小說《龍槍編年史》三部曲（1998）。「龍槍」系列是從美國著名的「龍與地下城」（Dungeons & Dragons, D&D）紙上角色扮演遊戲（Table-top Role Playing Game, TRPG）系統發展出來的故事，D&D是相當典型的奇幻類型遊戲。相關電腦遊戲早在1980年代便引進台灣，俗稱「金盒子系列」，不少資深電腦遊戲玩家尚留有深刻印象。

第三波資訊出版《龍槍編年史》後，因遊戲族群反應不錯，遂開始規劃奇幻書系，2000年起陸續推出《龍槍傳奇》、《龍槍編年史》新版與《黑暗精靈三部曲》，後者同屬D&D TRPG

系統的衍生小說，只是世界背景不同。在此前後，國內亦引進以相同系統與世界背景製作的電腦遊戲「柏德之門」系列。2001年推出韓國暢銷奇幻小說「龍族」系列（共12冊），本身亦同時代理改編自小說的韓國多人連線角色扮演遊戲「龍族」。

另一方面，奇幻概念則藉由書迷與遊戲迷的努力，透過網路散播開來。1998年前後，台灣大學電機BBS站有了幻想文學討論區，並很快發展成討論奇幻文學的重鎮，其他BBS站也陸續成立奇幻討論區或創作區，網路奇幻社群逐漸凝聚形成。《龍槍》與《魔戒》譯者朱學恆也很早就設立個人網頁「路西法地獄」陳列奇幻相關資料，吸引不少「龍槍」小說迷與電腦遊戲玩家。

網路奇幻社群遠不如《哈利波特》或《魔戒》閱讀人口龐大，但其組織相當活絡，其中有不少人更嘗試創作奇幻故事，在網路上發表。第三波資訊除出版小說外，亦於2000年創辦奇幻文學獎，參賽者大多是網路創作者。

第三波資訊算是最早有計畫經營奇幻小說的出版社，也對奇幻領域深具企圖心，不過選書偏向與遊戲相關的作品或遊戲衍生小說，也可能受到本身出版經驗所限，消費族群仍以遊

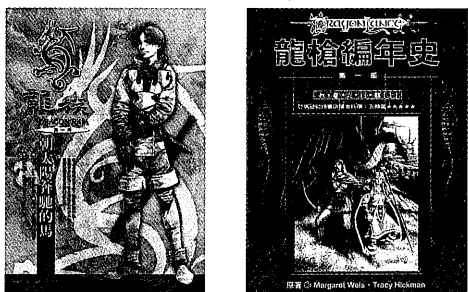
戲族群為大宗，較未擴及一般讀者。因此，國內媒體真正開始熱中奇幻議題，還是2001年「魔戒」風潮帶起來的。

與奇幻相關的本土創作

其實在第三波剛推出《龍槍》時，萬象出版社也顯露對奇幻的企圖，於1998年出版《魔戒》與派爾（Howard Pyle）著的「亞瑟王傳奇」系列，但奇幻主力在「Variety Fantasy」書系，專營華人自創奇幻或玄幻小說，作家有黃易、莫仁、羅森等。「玄幻」一詞似乎源於黃易，定義範疇不明確，一般泛指承襲黃易作品風格的文類，大致融合東方武俠、奇術、奇幻、科幻或靈異恐怖等元素。莫仁與羅森都是自網路崛起，莫仁作品偏科幻與武俠，羅森則呈現日本奇幻電玩動漫畫風格。成陽出版社也於稍晚成立「Fantasy Beyond」書系，旗下作家有洪凌、譚劍等。

然而由於經營不善，萬象在2000年結束營運，旗下這些作家轉移到獅鷲等出版社。之後，同類型的出版社也紛紛成立，多從網路上發掘作家，甚至自行架設網站連載網路小說。出版品風格紛歧，已很難用前述奇幻概念去界定。至今，此類出版社林立，

圖 7 「龍族」是來自韓國暢銷的奇幻小說。(徐慶雯提供)

平均每週都有新書出版，不過似乎多在租書店流通，少見於媒體報導或一般書店。

儘管出版量如此蓬勃，未必表示奇幻在台灣本土已經生根。一來出版頻繁而量大，創作品質難免良莠不齊，堪稱代表的水準之作很少，二來這類出版品的閱讀人口未普及，也鮮少引起大眾媒體關注，可見台灣本土幻想文學還有很長的路要走。

奇幻風可能是蛋塔現象嗎？

繼第三波資訊之後，有繆思、遊目族、高寶等出版社陸續投入奇幻文學領域，其餘出版社雖未為奇幻文類另闢系列，但也不時推出奇幻小說，如皇冠、時報、大田，及各家童書出版社等，預料自2002年起，國內奇幻書市會開始熱鬧起來。城邦將於2002年成立「奇幻基地」，預計年底開始出

書，投入這塊戰場。預估到了2003年，國內奇幻書市會進入白熱化階段。

雖然出版界似乎頗為看好奇幻市場，但「哈利波特」與「魔戒」現象並非單由奇幻魅力造成，而是全球跨媒體行銷之威力所致。觀察目前書市上奇幻小說的普遍銷售狀況，就可發現，「哈利波特」或「魔戒」風潮難再，只能歸為特例，其他奇幻小說的銷售狀況反而較可能反映台灣奇幻閱讀人口。而據書店通路觀察，奇幻小說類銷售量似有下滑趨勢，這是否顯示台灣的奇幻熱度開始退燒？「哈利波特」與「魔戒」的光環已經失效？接下來的奇幻出版品如何贏回一般讀者的信心，是出版社重要的考驗。因為核心奇幻閱讀人口大半由動漫遊戲族群組成，且多為學生，消費力有限。開拓閱讀人口，必然是奇幻出版維持下去的關鍵。至於奇幻如何從死忠的奇幻族群擴展出去，穩定扎根於一般閱讀市場，則可能必須考慮：歐美與日本奇幻文學發展畢竟有其文化背景，一般讀者是否能在短期內全盤接受？出版社與媒體若能對此先引進國人較為熟悉的奇幻風格，漸次推廣，並注重出版品質，或許可避免奇幻風潮成為另一次蛋塔事件。