

古典小說裡的奇幻世界

廖玉蕙

- 古典小說從神話、寓言、志怪、瑣聞、傳奇、平話到章回小說，堪稱豐饒多元！
- 六朝的〈陽羨書生〉根本就是魔幻寫實小說
- 《哈利波特》的原型似乎可以追溯到魏晉志怪裡！
- 穿越時空的韓劇、變臉的美國好萊塢電影根本就談不上創新！唐代的《周秦行記》早就曾湊齊了歷代美女於一屋子裡開轟趴；
- 《西遊記》裡孫悟空與牛魔王不只變臉也變身！這些志怪、志人或神魔交錯的精彩故事，仔細想來，除了寫作時代的古老外，幾乎都早早諭示了現代的人生。

一. 幻術

A. 胡媚兒

胡媚兒在揚州街上耍把戲，可容半升透明琉璃瓶，瓶口粗細似蘆葦稈子放腳前，乞求裝滿。

旁人取100枚錢與之，胡投入，細如米粒，20來萬、馬/ 驢走進（蒼蠅大小）行動如故。

稅官趕數十車公物（存心讓胡漏氣），不後悔？轟隆轟隆一輛輛像螞蟻般魚貫進入瓶內。

胡縱身入瓶 稅官著急 取瓶砸地 不見 跌坐地上

B. 鵝籠意象

—吳均《續齊諧記》：

許彥和陽羨書生

1. 故事情節
2. 故事的思想性：愛情裡潛藏的背叛
3. 故事的延伸思考：吞跟吐的意象
4. 寫作的吞吐

美的鑑賞——鵝籠意象

這篇小說一開始就寫陽羨書生進入鵝籠、作法，令人驚異；接著作者又建構了一個連環套，以書生為主線，引出其他兩位各有神通的男女。

情節環環相扣，空間層層相因，極盡幻化的能事。這個故事不可思議的魅力，在於故事採用了「套匣子」結構：打開一個匣子，裏面還有一個匣子；就像推理小說一樣，偵探揭開一個謎，謎中還有謎。

有關類似的幻化故事，甚至為日本江戶時代的大作家井原西鶴改寫為《金鍋存念》的故事，這種空間幻化所產生的幽默感是非常奇特且耐人尋味的。

二. 道術

A. 飛行隱身的 《紅線傳》

紅線(潞州節度使薛嵩婢女)懂音律，能辨聲。

親家魏博節度使田承嗣得熱病，圖謀潞州不悶熱，招兵準備攻擊。

紅線衣更去三更回，往返數百里(山西→河北河南)。夜行裝一龍紋匕首、頭書太乙，取床頭金盒。

忽聞曉角吟風，一葉墜落，驚而試問，紅線迴矣。

見銅雀高揭，漳水東流，晨飆動野，斜月在林。

一舉殺三人降為女子，魏博行報恩兼積德。

飛行/隱身/穿牆 最早的俠女裝扮

B. 飛行隱身+剪紙為驢王水 <聶隱娘>

魏博節度使帳下大將聶鋒女兒

自小為尼姑劫去訓練成殺手，五年後送回。

聶隱談集訓練過程，學會飛行刺虎，

於白日街市中砍人頭於無形，將人頭滴藥化水。

因見小孩可愛不忍殺其作惡盈冠的父親，被訓斥。

後腦殼藏匕首，自選磨鏡少年為夫

派聶隱娘去刺殺陳許節度使劉昌裔

昌裔神算，預知隱娘即將偕夫前來，隱娘拜服，改

為投奔。將騎著的黑白兩驢收放為囊中的紙驢。

剪髮綁紅紗送去跟魏博辭行。

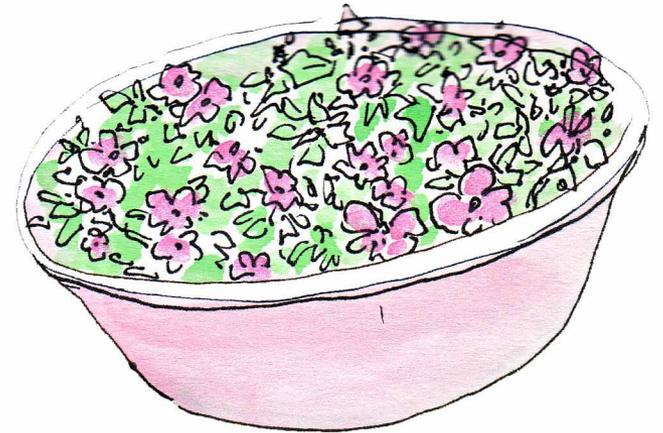
C. 《聊齋·畫皮》

- 男子有外遇，被道士疑心是鬼，也被太太勸阻。結果男子都執意不聽人勸。後來，男子返家，在窗外親眼看到屋內的妖怪拿著一枝畫筆，在一張攤開的人皮上畫著。畫完後，把皮一抖，往身上一披，赫然就是王生所見的那位大美人。畫面既魔幻又驚悚，男子才知大禍臨頭。其後，被女鬼發現他有異心，反被女鬼剖膛取心。
- 於是，一場降妖伏怪的惡鬥於煙展開。其中，道士和妖怪幾次鬥法，最後用桃木劍，砍下惡鬼的首級。只見女鬼的身體化為一縷煙，不斷在原地盤旋。道士拿出一個葫蘆，將煙吸進去。而地上那張人皮，眉目手脚，都相當精巧齊全。道士把人皮捲起，就像一般的畫軸，與葫蘆一同裝進袋中，簡直就是一場精彩的武打戲。

- 缺了心臟的男人端賴妻子的忍辱哀求，膝行長跪，接受市集瘋癲乞丐，語言兼身體的雙重霸凌之後，為了救夫，被迫吞了一口乞丐吐出的濃痰。
- 飽受凌虐、身心俱創的妻子回家後，傷心嚎哭，哽在喉頭的那股痰，不小心吐出掉進丈夫敞開的胸膛，竟變成一顆冒煙滾動的心臟，妻子忍辱吞進的濃痰救了丈夫一命。
- 見色心喜而惹禍的丈夫，心被掏空後，卻必須靠心靈嚴重受創的元配忍辱吞痰來贖罪拯救。這樣的案例現代也常見。許多公眾人物帶著小三上摩鐵，被八卦媒體爆料後，受害的卻是已經因為丈夫的背叛而亂箭穿心的元配，她們通常還會被逼著上陣救援。在電視上跟出軌丈夫十指緊扣、佯裝親熱，在大庭廣眾下跟電視機前的觀眾說：「我相信我的丈夫。」所受的壓抑煎熬，跟陳氏在眾人環伺的街肆中吞食噁心的那口痰實無二致。

（順帶一提）變形故事的其他名作

- 卡夫卡於1915年發表的《蛻變》，主角變成一隻巨大的甲蟲。
- 日本安部公房1951年芥川獎的作品《壁—S·卡魯瑪氏的犯罪》，主角成為一張被牆壁困住的名片。
- 都在描繪現實與精神的對立，藉由變形找尋自己與外部世界的抽象性，凸顯日常現實裡存在著超現實世界。

三. 變形

——人變異類

A. 翻滾細草的〈張逢〉

忽有一段細草，縱廣百餘步，碧藹可愛。其旁有一小樹，遂脫衣掛樹，以杖倚之，投身草上，左右翻轉。既而酣睡，若獸然，意足而起，其身已成虎也。

殺鄭錄事——本人也，何樂為虎？

乃步步尋求，日暮方到其所。衣服猶掛，杖亦在，細草依然。翻復轉身於其上，意足而起，即復人形矣。於是衣衣策杖而歸。

各言己之奇事，事不奇者罰：逢言橫山事，座中有鄭錄事子，持刀將復仇。幸賴開解，得以不死。

B. 月光下接過滿布虎蹄的那張紙

〈南陽士人〉

南陽的讀書人，已經病了好些個日子。正值月光明亮的夏天，他就暫時躺在院子裡睡覺。忽然聽到敲門的聲音，他仔細聽，感覺好像做夢一樣。家裡沒其他人聽見，他恍惚中起身查看。隔著門，有人說：「你應該變成老虎，這兒有(文牒)護照一只。」

這人非常驚訝，不自覺把手伸出去接卻看見送文書的那隻手居然是老虎的爪子！而打開護照一看，空白符節上只有一排老虎的腳印。他感覺十分討厭，於是，就把它放在蓆子下，繼續睡了。

君合成虎，今有文牒。

引手受之，見送牒者，手是虎爪，留牒而去。開牒視之，排印於空紙耳。

出門散步，策杖閒步，忽於水中自見其頭，已變為虎，又覩手足皆虎矣。

蝌蚪→兔子→大兔→採桑婦人→王評事→
照水

這則小說將一開始的場景設定在有月光的夏夜，人物則是病弱恍惚的書生，給人似幻還真的迷離感受，增加了幾許魔幻的感受；化虎過程也寫得飛躍靈動。由水中映現虎頭為變虎的開始，很有美感；而口味的改變也由小到大，由蝌蚪而兔子而麋兔，最後開始吃人，過程描寫極為細膩。

C. 穿人靴的走虎 < 范端 >

里正范端被放走後，過了幾天才回家。在家裡待了三、四天，黃昏時分，野虎常到村子外號叫，好像在招喚他。村裡的人又緊張起來，決定要殺了他。范端的母親趕緊催促他離開，范端只好哭著辭別母親。幾天後，村人偶然看到三隻走虎出現，其中一隻的左後腳還穿著靴子。他的母親聽說了，在山裡苦苦找尋，終於找到這隻穿靴的走虎。

母親悲從中來，不覺放聲大哭。這時，其他兩隻老虎默默離去，獨獨那隻穿著靴子的老虎留了下來。老虎向前就著母親，閉著眼睛趴臥著。那隻被靴子包覆的人腳，尚未退化為虎足，是范端的母親熟悉且依戀的記憶。想必是痛徹心肺的母親，只能抱著腳做最後的道別。虎形中包藏的親情，讀者光想像那樣的情境，無法言宣的痛楚便撲面而來。

人格違常的學生

臨別的定格：

<范端>一臉悲傷的表情定格結尾。

01. 楚浮被奉為經典的電影《四百擊》就以叛逆男孩安坦轉頭面向觀眾的哪張定格的、迷茫的臉作結。

02. 法國克勞德·戈瑞塔 (Claude Goretta) 導演的《編織的女孩》結局也是以女主角編織的茫然臉孔特寫。

03. 張藝謀《秋菊打官司》裡，導演也將鏡頭定格在進退失據的秋菊轉頭過來的一張錯愕、惶惑的臉上。

小結：這些個電影都是用一張主角回頭的悲傷迷惘特寫畫面作結尾，導演藉著和范端幻化的老虎同樣黯然臉孔的定格，道盡了人生無解、失措的艱難與困境。我們當然不會說這些電影大師抄襲了<范端>，但也許可以說：<范端>是原型，范端不是單一個案，古今中外原來有許許多多的范端。

D. 被詛咒的靈魂〈李徵〉

與俗世不合的桀傲不馴
烈女與唱歌的少年

《聊齋》的傳承

A. 幻術：唐傳奇 <狐媚兒> 瓶子無限量的容納

唐朝的<聶隱娘>裡剪紙為驢

畫皮裡倒是收妖後，將地上的人皮捲成畫軸

《聊齋·勞山道士》師乃剪紙如鏡，粘壁間。俄傾，月明輝室，光鑑毫芒。壺酒競飲竟不少減。以箸擲月中，美人自光中出。初不盈尺，至地，遂與人等。三人移席，漸入月中。

B 六朝志怪的<陽羨書生>

<聊齋·畫壁>朱孝廉被壁上拈花微笑垂髻少女引得神搖意奪，竟如駕雲霧至壁上與女狎好，拈花女竟由垂髻打扮轉為婦人的螺髻翹然。

美感十足

聊齋<促織>(蟋蟀)

- B. 變形：唐傳奇〈范端〉變虎與《聊齋》的變形小說（促織）兒子投井被撈起變成蟋蟀。
- 變形多是藉異類來剷除人間的奸惡，自己的孤僻貪婪，別人的不公不義。強調人們對困境解決的渴慕，無論是外在的或內心的。

異類變人

A. 深情的女鬼〈談生〉

女鬼和人類談戀愛，通常分為三個步驟：先是由女鬼毛遂自薦；接著，兩情相好，住到一塊兒；最後，被迫分離。〈談生〉就是依循著這個原則發展出的人鬼婚戀故事的。它由女子進屋自我推薦，到訂約、生子、違禁、現形、埋怨、涕泣、贈袍、離去，接著，談生賣袍、睢陽王發墓，引發其後認婿、旌表孫子的手續，情節曲折，結構完整，簡單卻深情，讀來清新雋永。

缺少信任的愛情—談生

人類因為不能抑制好奇心而受到懲罰，是各國民間傳說中最常見的母題，由此可見人類的普遍心態。

這篇人鬼婚戀故事探討的是婚姻裡的情感及信任的重要。妻子獨自懷抱著不能和丈夫言宣的秘密，讓丈夫心生不安和好奇，缺乏足夠信任基礎的夫妻，終究逾越了私密的底線而讓美好姻緣功虧一簣！表相上看，好像是丈夫的「盜照」，使得妻子復生的希望破滅，而實際的情況應該是：秘密的窺探毀滅了婚姻。缺少信任的婚姻與愛情，猜疑橫生，如何能夠白首偕老！

C. 龍宮裡的信差—柳毅傳書

洞庭湖與錢塘江

人類的禮貌：相親之後

劉紹銘先生〈唐人小說中的愛情與友情〉一文以為這是一廂情願的說法，他說：「對熟知中國神怪小說的人而言，任氏傳的結局其實是無足奇的。即使她不與鄭六同行，到後來也必另有災厄，與白蛇傳中的白蛇一樣，儘管她又可愛又慈悲，但蛇終歸是蛇，狐也終歸是狐，不與人同。」

〈柳毅傳〉裏柳毅與龍王女兒結合之事。但值得注意的是，即使在這樣的特例裏，主角也不得不借助於龍的神力，才能長壽萬年，在水中與其妻共享自然的福份。

大凡神怪們在塵世的任務完成時，就不得不要回歸本然了。

四. 穿越時空

1/20

A. 穿越時空的美女轟趴

——周秦行紀

牛僧儒：當今皇帝肅宗長子（沈婆兒乃為天子耶？）

漢文帝的母親——夕皇后薄太后

漢高祖的妃子戚夫人

漢元帝的妃子王昭君（忽韓邪與殊累若單于）

唐玄宗的妃子楊太真——唐明皇常到華清宮

齊朝的潘淑妃——東昏侯一天到晚去打獵，等待。（東昏侯送命也失去封地名號）

綠珠吹笛（石崇善妒）

B. 代為行雨的少年〈李靖〉

天命不可違 望氣之說

《李衛公靖》關東出相 關西出將

結論：

古典其實並不遠

端視我們怎樣靠過去

廖玉蕙老師的經典文學套書

博客來 > 中文書 > 童書/青少年文學 > 故事/小說 > 中國古典 > 商品介紹

廖玉蕙老師的經典文學套書

作者：廖玉蕙 [追蹤作者](#) [?](#)

繪者：林明鋒, 吳佳臻

出版社：五南 [訂閱出版社新書快訊](#) [?](#)

出版日期：2013/12/25

語言：繁體中文

定價：2400元

優惠價：**75折 1575元**

優惠期限：2022年09月30日止

[\\$](#) 使用購物金最高可抵**100%** [詳情](#)

分期價：(除不盡餘數於第一期收取) [分期說明](#)

3期0利率	每期 525		
-------	---------------	--	--