

南華大學人文學院文學系

碩士論文

Department of Literature

College of Humanities

Nanhua University

Master Thesis

陳郁如《仙靈傳奇：詩魂》研究

**Research on *A tale of the immortal souls:
the spirits of poetry* by Yuru Chen**

沈師因

Shin-Yin Shen

指導教授：陳章錫 博士

Advisor: Chang-Hsi Chen, Ph.D.

中華民國 109 年 1 月

January 2020

南 華 大 學

文 學 系 碩 士 班

碩 士 學 位 論 文

陳郁如 《仙靈傳奇：詩魂》研究
Research on A tale of the immortal souls:
the spirits of poetry by Yuru Chen

研究生： 沈名坤

經考試合格特此證明

口試委員：
方志華
高知蓮
陳章錫

指導教授：陳章錫

系主任(所長)：陳章錫

口試日期：中華民國108年12月27日

誌 謝

簡直就像做夢一般，我竟然真的完成論文了！兩年多來，在課業、工作還有家庭間忙碌著，雖然疲累，卻也充實。

首先我要感謝陳章錫老師的指導，從擬訂大綱、開始寫作到完成論文，老師給我莫大的鼓勵和支持，面對我的困難、問題以及論述的不成熟，老師總是耐心的、笑盈盈的解釋指導，如果沒有老師的督促和鼓勵，一定沒有今天我的論文的產生，章錫老師的殷殷提攜，點滴在心頭，特在此致上我最深的謝意。

再者要感謝論文口考委員方志華老師和高知遠老師，兩位老師在百忙之中撥冗審閱我的論文，給予我許多非常有幫助的建議，讓我的論文更臻完整，在此亦向兩位老師表達誠摯的敬意。

還要感謝幸雅老師、旻志老師、櫻芬老師及江明老師，在你們的課堂上我獲益良多。感謝同學惠君、怡文和素娟，以及民雄國小的同事們，因為有你們的互相扶持和提醒，我才能如期完成論文，有你們真好！

最後，我要感謝我最愛的家人，愛護我的公婆、先生和可愛的三個孩子，讓我無後顧之憂的去實現夢想，現在，我要將這份喜悅與你們一同分享。

沈師因

109 年 1 月

陳郁如《仙靈傳奇：詩魂》研究

摘要

好萊塢電影翻拍奇幻小說的風氣盛行，加之翻譯文學頗盛，臺灣青少年對西洋神話如數家珍，但對於中國傳統經典文化卻顯得陌生，陳郁如的作品則打破這個僵局，《仙靈傳奇：詩魂》以唐詩為主軸，加上青少年喜愛的武俠、穿越、偵探等元素，成功的將中國傳統經典帶入青少年生活中。本論文擬深入探究本書，由文本的主題、人物、故事、文字及寫作技巧來瞭解作品，期能更精準的掌握作者創作理念及小說重點，使傳統文化重植青少年心中。

本論文以〈陳郁如《仙靈傳奇：詩魂》研究〉為題，內容分為五章：第一章說明本論文的研究動機與目的，進行相關文獻探討，並介紹研究方法以及本論文架構。第二章則對陳郁如的創作背景、過程、理念、作品以及作品所引用的經典作一簡介。第三章探究《仙靈傳奇：詩魂》的故事內容、主要人物以及書中提及的關鍵唐詩。第四章則從情節、敘事技巧、語言藝術探討《仙靈傳奇：詩魂》的藝術形式。第五章綜合前幾章的研究，做一個完整且連貫的總結。

關鍵詞：陳郁如、仙靈傳奇、詩魂、奇幻小說

Research on *A tale of the immortal souls: the spirits of poetry* by Yuru Chen

Abstract

Due to the prevailing trend of adapting fantasy fiction into Hollywood movies as well as the popularity of translated literary works, Taiwanese teenagers are well-acquainted with Western mythology, but are unfamiliar with traditional Chinese classics. Yuru Chen breaks this deadlock with her work, *A tale of the immortal souls: the spirits of poetry*, which is built around Tang poetry, along with the genres that are favoured by teenagers, such as martial art chivalry, time travel, and detectives. This work has successfully introduced traditional Chinese classics to teenagers. This paper will thoroughly examine the book through its theme, characters, storyline, wording, and writing skills, in the hope of precisely understanding the author's notions behind the work and its essence, which has reshaped teenagers' opinions regarding the traditional culture.

The present paper is divided into five sections: Section one explains the research objectives and purposes of the present paper. Moreover, this section examines relevant literature, and illustrates the research methodology and structure of the present paper. Section two provides a brief biography of Yuru Chen that introduces her background, the process of creation and creative notion, and provides an explanation of the classical works that she has referenced in her works. Section three investigates the story's content, protagonists, and the important Tang poems mentioned in the novel. Section four discusses the artistic style of *A tale of the immortal souls: the spirits of poetry* through its plot, narrative skills, and the art of language. Section five provides a comprehensive and coherent conclusion integrating the previous sections.

Keywords: Yuru Chen, A tale of the immortal souls, spirits of poetry, fantasy fiction

陳郁如《仙靈傳奇：詩魂》研究

目 錄

誌謝	I
摘要	II
Abstract	III
目錄	IV
表目錄	VI
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
一、 研究動機	1
二、 研究目的	3
第二節 相關文獻探討	5
一、 文本介紹	5
二、 相關研究	8
第三節 研究方法與章節安排	12
一、 研究方法	12
二、 章節安排	13
第二章 《仙靈傳奇：詩魂》創作背景	15
第一節 陳郁如生平經歷、創作過程及其理念	15
一、 陳郁如的生平經歷及創作過程	15
二、 陳郁如的創作理念	17
三、 陳郁如作品中傳達的意涵	20
第二節 陳郁如的作品評述	22
一、 《修煉》系列	22
二、 《仙靈傳奇》系列	29
三、 《陳郁如的旅行風景》系列	32
第三節 陳郁如書中的奇幻文學經典	36

一、《山海經》	36
二、《神異經》	38
三、《拾遺記》	39
第三章 《仙靈傳奇：詩魂》內容探究	42
第一節 《仙靈傳奇：詩魂》的解謎線索	43
一、〈江雪〉是第一個	44
二、塔樓	44
三、獨酌與對酌	45
四、琴	45
五、竹前箭	46
六、火	47
七、木居士	47
八、長恨歌	49
九、嫦娥的靈藥	49
第二節 《仙靈傳奇：詩魂》中的主要人物	50
一、具有負面情緒的正派人物	51
二、有情有義的反派人物	57
三、文本中的其他人物	59
第三節 《仙靈傳奇：詩魂》關鍵之詩	62
一、〈江雪〉柳宗元	63
二、〈尋張逸人山居〉劉長卿	64
三、〈楓橋夜泊〉張繼	65
四、〈瑤池〉李商隱	66
五、〈竹里館〉王維	68
六、〈採蓮子〉皇甫松	69
七、〈題木居士〉韓愈	71
八、〈南軒松〉李白	72
九、〈隴西行〉陳陶	73
第四章 《仙靈傳奇：詩魂》的藝術形式	76

第一節 《仙靈傳奇：詩魂》的情節設計與發展	76
一、情節類型的分類	76
二、情節安排	77
三、虛幻的時空	84
第二節 敘事技巧分析	85
一、敘事視角	85
二、敘事手法	93
第三節 語言藝術	99
一、修辭技巧	99
二、融合現代及古典的用語	103
第五章 結論	107
第一節 內文回顧	107
一、作者的創作理念	107
二、內涵的書寫特色	107
三、形式上的書寫技巧	107
第二節 展望與建議	108
參考資料	110

表目錄

表一 《仙靈傳奇：詩魂》架構表	6
表二 陳郁如創作年表	33
表三 《仙靈傳奇：詩魂》關鍵詩作隱含之線索、人物及魂氣表	75

第一章 緒論

《仙靈傳奇：詩魂》¹一書是奇幻文學作家陳郁如暨《修煉》系列後再一膾炙人口的鉅作，它不只如《修煉》系列般引用古籍中的神怪，甚至以古典文學為主體，整部作品繞著唐詩為中心展開，主角具穿梭詩境與現實世界的的能力，並肩負起恢復詩境的艱鉅任務。這系列的作品成功吸引孩子的目光，不僅獲得第四十一屆金鼎獎優良出版品推薦、第三十九次文化部中小學生優良課外讀物、博客來年度暢銷百大華文類型作家 TOP8、金石堂年度十大影響力好書入圍、誠品年度最期待作家入圍等等大獎，²也默默地將古典文學帶入中小學生的生活中，使古典文學更貼近生活，因此本論文以《仙靈傳奇：詩魂》為研究對象，試圖探究其相關線索，了解其之所以能撼動人心、引發青少年共鳴之原因。第一章乃先詳述研究動機與目的，接著描述與之相關的研究成果，作一扼要之整理，繼而介紹研究方法與章節安排。

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

隨著翻譯文學的興盛，以及好萊塢電影翻拍奇幻文學經典的風氣，臺灣青少年對於西洋文學中的希臘神話、古羅馬神話如數家珍，若是詢問孩子最喜歡的小說為何，十個有八九個會回答《哈利波特》。但這個情形在陳郁如出版小說後竟然不同了，

自二〇〇九年以來，我每年針對近一千位學生調查，他們最喜歡的作家是誰？孩子的答案，從 J·K·羅琳、雷克·萊爾頓、史蒂芬妮·梅爾到艾琳·杭特（共同筆名），前三名全是西方作家。直到某一年，我對某校全一年級新生詢

¹ 《仙靈傳奇：詩魂》是陳郁如在 2016 年出版的奇幻小說，由親子天下股份有限公司出版，內容是敘述國中生柳宗元藉由背詩進入詩境中，協助詩魂恢復詩境的冒險旅程。

² 天下雜誌網路書局對《仙靈傳奇：詩魂》及《仙靈傳奇：詞靈》的介紹，2019 年 7 月 12 日取自 <https://www.cwbook.com.tw/product/ProductAction.shtml?prodId=0000020396>。

問，眾多孩子喊著陳郁如，向我介紹她的小說有多好看。³

李崇建在《仙靈傳奇：詩魂》的推薦序中這樣寫道，一位華文作家，究竟寫了什麼樣的作品？竟能引起眾多孩子的注意？於是筆者查閱該本小說，

十五歲的柳宗元和唐朝詩人同名同姓，但對唐詩一竅不通。

直到某天，他成功背會了〈江雪〉，卻意外來到一個神奇的異境，

在白雪皚皚的江邊，不見飛鳥人煙，只有一個帶著蓑帽的漁翁在釣魚，

與詩裡描寫的內容如出一轍……

來到〈江雪〉的宗元，發現詩境遭到邪惡力量破壞，

就連原本守護詩境的詩魂也被陰暗之氣所滅。

不過詩魂在消失前，將僅存的力量化成五個魂氣，分散在五首詩之中，

這五個魂氣正是找回詩魂、恢復詩境的唯一希望。

不懂唐詩的宗元，能否破解詩魂留下的提示、拯救搖搖欲墜的詩境呢？⁴

《仙靈傳奇：詩魂》竟以唐詩為主軸，並且成功吸引青少年讀者的注意，在李崇建老師詢問時爭相表達對陳郁如的推崇。

以往也曾見將詩詞放入小說的例子，甚至有以詩貫穿全文的小說，如唐隱的大唐懸疑錄 3《長恨歌密碼》⁵，這本書以詩名為題，故事一開始也以〈長恨歌〉為楔子，但其實書中更多著墨在楊貴妃的生死之謎。另外也有將有名的詩句張冠李戴成書中人物的創作，藉以彰顯人物才華的作品，這樣的例子在瓊瑤的小說中常見到，如由電視劇《還珠格格》⁶改寫而成的同名小說，女主角紫薇的母親夏雨荷與乾隆皇帝的定情詩

³ 李崇建，〈推薦序：東方奇幻魔術師，賦予經典新生命〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北，親子天下股份有限公司，2016年，頁8。

⁴ 此為《仙靈傳奇：詩魂》之介紹，出現於小說書背。

⁵ 唐隱，《長恨歌密碼》，臺北：春天出版國際文化有限公司，2017年。

⁶ 《還珠格格》是瓊瑤於1997年創作的電視劇，隨著電視劇的發燒轟動，瓊瑤於1998~2003改寫劇本

「君當如磐石，妾當如蒲草，蒲草韌如絲，磐石無轉移。」就是取自樂府詩〈孔雀東南飛〉；而第二部中，紫薇以詩來勸誡乾隆莫要有了新人忘舊人，她說：「合昏尚知時，鴛鴦不獨宿，但見新人笑，哪聞舊人哭。」這是出自唐朝杜甫的〈佳人〉。如本書般以唐詩為主軸，主角更直接穿越到詩中與詩中人物互動的作品，可說是前所未見，著實令人眼睛為之一亮。

細細研讀陳郁如的《仙靈傳奇》系列及《修煉》系列小說後，筆者深深折服於陳郁如天馬行空的想像力之下，除此之外，陳郁如不著痕跡的運用古典文學於小說中，也相當令人佩服。在《修煉》系列中，他運用《山海經》、《拾遺記》及《神異經》等神怪作品裡的神獸精怪，使小說瀰漫濃濃的中國風。而《仙靈傳奇》系列吸引筆者的元素不只是詩詞，陳郁如更將時下流行的穿越元素加入其中，主人翁穿越到詩境、詞境，與詩詞中的人物或詩人對話，絲毫沒有違和感，更有男孩子最喜歡的武俠元素，主角在蒐集到一個又一個的魂氣後，有如打通任督二脈般功力大增，且蒐集魂氣的解謎過程有如福爾摩斯、柯南辦案，也讓人拍案叫絕，如此絕妙的作品，怎能不仔細探析其中的奧妙呢？

二、研究目的

羅盤在《小說創作論》中提到：

小說與戲劇都是描寫人生的一種「文學藝術」，……它們的相同之處是：彼此都是以主題、故事、人物為構成的要素……；……「文學藝術」的特質是：主題的表達不以正面的筆觸做直接的陳述。……另一種特質是：寓教育於娛樂，讀者或觀眾在娛樂中不知不覺地受到教化。所以真正的「文學藝術」，都必須具有娛樂和教化的功能。如何能產生這種功能呢？胥賴於技巧的運用而促使內容的豐富。⁷

後出版同名小說。

⁷ 羅盤，《小說創作論》，臺北：東大圖書股份有限公司，1990年，頁345。

若是想要了解小說的娛樂及教化功能，必得要先分析小說的技巧，葉欣如也說：

小說，是人生的縮影，但小說中的世界卻又不等於現實的人生，因為小說的題材是經過選擇的，故事是經過組織的，人物是經過刻劃的。當現實的人生經過修飾，呈現出的人生自然不會如實，但被遴選出的記憶斷片在重新整合過後，將會更加深刻動人，因此，讀者樂於沉浸於小說的世界之中，在小說的世界裡得到美感經驗進而獲得心靈慰藉。小說令讀者沉浸其中，但更用心的讀者，是不以此為滿足的。用心的讀者們在沉浸之餘，會思考「如何批評」的問題。⁸

葉欣如不僅將「小說」定義得十分清楚，也指出身為讀者的我們應該要更進一步的深入了解作品，藉由了解作品，進而推廣作品，讓作品中的東方傳統元素潛移默化地進入孩子心中，讓孩子也能對自己的文化更有認同感，那麼我們該如何來深入瞭解作品呢？葉欣如告訴我們：

欣賞與批評是檢視創作的優劣價值的不二法門。在欣賞的部分，可就五方面來說：其一是認識作者，如作者的身世生平、作者所處的時代背景、作者所宗宗派；其二是欣賞技巧；其三是欣賞人物；其四是欣賞文筆；其五是欣賞主題。在批評的部分，可分三種方法：其一為泛論式，此法多用於欣賞的觀點出發；其二為解剖式，此法多用於研究的觀點出發，如從主題、人物、故事、文字、技巧切入，進行批評；其三為考證式：其下又分為屬於作者的與屬於作品的兩種，所謂屬於作者的，乃是考證作者身世生平及其時代背景，所謂屬於作品的考證，則是考證作品的歷史事件或人物影射。⁹

⁸ 張健主編，《小說理論與作品評析》，臺北：文津出版社有限公司，2003年，頁75。

⁹ 張健主編，《小說理論與作品評析》，臺北：文津出版社有限公司，2003年，頁83。

由於《仙靈傳奇：詩魂》一書於 2016 年甫出版，其版本尚無需勘誤或考證；且作者陳郁如目前亦活躍於文壇，作者的生平及時代背景亦無庸置疑。故筆者擬由《仙靈傳奇：詩魂》的「主題」、「人物」、「故事」、「文字」及「技巧」來深入探討並了解作品，希望能達到的目的有三：

- (一) 掌握作者創作理念及小說所要傳達的訊息。
- (二) 深究《仙靈傳奇：詩魂》內容意涵。
- (三) 探究《仙靈傳奇：詩魂》藝術形式。
- (四) 適時的融入教學，使傳統文化重植於青少年心中。

第二節 相關文獻探討

本節將針對與文本相關特色有關之專書、學位論文及期刊作一統整，由於筆者研究的文本為 2016 年出版，作者陳郁如雖目前已是相當有名的奇幻文學作家，但探討研究陳郁如作品的相關文獻並不多，故筆者除將與陳郁如相關之研究資料略述於後之外，本論文的相關學術資料多以小說理論與寫作技巧為主，所幸陳郁如持續出版新書，常回台接受訪問、舉辦見面會，作者本身有臉書¹⁰與讀者互動，亦經營 FB 粉絲專頁¹¹，從中可獲得許多作者創作理念及相關訊息，更可接收讀者最真實的反應，對筆者的研究有相當程度的助益。

一、文本介紹

《仙靈傳奇：詩魂》¹²是陳郁如在《修煉》系列後的另一個大膽想法，是華語文壇中第一本以唐詩為背景的奇幻小說，內容描述十五歲的少年柳宗元被神秘力量帶入神奇的領域——唐詩的詩境中，並在詩境裡展開一系列冒險的過程，柳宗元與莊儀萱以

¹⁰ 陳郁如 (Yuju) 個人臉書：<https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864635224>。

¹¹ 陳郁如的奇幻世界：

<https://www.facebook.com/%E9%99%B3%E9%83%81%E5%A6%82%E7%9A%84%E5%A5%87%E5%B9%BB%E4%B8%96%E7%95%8C-280493202004465/>。

¹² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司股份有限公司，2016 年。

機智和勇敢闖過一個個難關，協助詩魂將詩境恢復平靜。附錄¹³則以補敘的方式將單純可愛的採蓮女之所以黑化的原因，以及詩魂如何將魂氣藏匿在各首詩中的過程，做了詳盡的交代。另外還將書中提及的唐詩做了簡單的賞析，讓讀者們在閱讀小說之餘，也可以認識這些詩作，無形中也將古典文學帶進讀者心中。

表一：《仙靈傳奇：詩魂》架構表

小說章節	內容概述	頁碼
序	分為作者序及推薦序兩部分，作者序中作者簡述自己創作的心路歷程。推薦序則由洪蘭、李崇建及陳安儀等名家就書中獨特之處做出推薦。	頁 3-13
第一章	國中生柳宗元背景介紹及初次偶然進入詩境的原因。	頁 15-24
第二章	柳宗元進入〈江雪〉的奇遇。	頁 25-35
第三章	柳宗元再度進入〈江雪〉，並依循線索來到〈尋張逸人山居〉。	頁 36-62
第四章	柳宗元在〈尋張逸人山居〉得到第一個魂氣，並依著提示到〈楓橋夜泊〉。	頁 63-76
第五章	柳宗元在〈楓橋夜泊〉中得到第二個魂氣，但線索卻卡在李白的〈月下獨酌〉。	頁 77-97
第六章	柳宗元進入〈瑤池〉，初見喜蓮及西王母。	頁 98-113
第七章	柳宗元因西王母的話參透張繼的提示，來到〈竹里館〉，但藏有魂氣的琴卻被龍兮行搶走。	頁 114-130
第八章	藏有魂氣的琴在柳宗元、龍兮行的爭奪下被砸碎，宗元將西王母的琴暫借給王維，卻在這部琴中得到第三個魂氣。現實生活中的唐詩背誦比賽也開始選拔班級代表。	頁 131-154
第九章	莊儀萱獲得唐詩背誦比賽的班級代表權。柳宗元也在	頁 155-171

¹³ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，2016年。

	〈雉帶箭〉中得到第四個魂氣，卻發現西王母竟藉著儀萱的夢探知魂氣線索並告知龍兮行。宗元將假的線索告知儀萱，誤導龍兮行。	
第十章	莊儀萱晉級唐詩背誦比賽。柳宗元與西王母正式決裂，西王母以將儀萱留在詩境威脅宗元，喜蓮利用蓮子向宗元求救。	頁 156-191
第十一章	莊儀萱再度晉級唐詩背誦比賽，唐詩卻因詩境被龍兮行破壞而被現實生活中的大家忘記了，西王母藉儀萱的夢告訴宗元下一個線索在〈題木居士〉。	頁 192-206
第十二章	柳宗元利用隱身蕨進入〈瑤池〉救出喜蓮，喜蓮回〈採蓮子〉復育蓮子，兩人用這些蓮子恢復被破壞的詩境。	頁 207-222
第十三章	柳宗元與喜蓮到〈題木居士〉，恢復詩境後，木居士告知魂氣不在這裡，柳宗元依張千雲的提示在〈南軒松〉找到第五個魂氣。	頁 223-238
第十四章	唐詩背誦決賽中，西王母將老姜、莊儀萱脅持到〈瑤池〉，柳宗元和喜蓮用隱身蕨前來搭救，宗元卻反被西王母抓住。	頁 239-250
第十五章	柳宗元與龍兮行打鬥時擊中喜蓮，喚醒喜蓮記憶，宗元將老姜和儀萱帶到〈尋張逸人山居〉，喜蓮將西王母打傷後隨後追來。	頁 251-265
第十六章	喜蓮帶柳宗元到〈南軒松〉將詩魂喚回，詩魂欲再度封印喜蓮的記憶，宗元和儀萱希望找靈藥來導正喜蓮，於是一行人到〈嫦娥〉中請嫦娥惠賜靈藥，嫦娥告訴大家只有西王母才有靈藥。	頁 266-286
第十七章	柳宗元說服西王母賜靈藥，喜蓮也用蓮子治癒被打傷的	頁 287-302

	西王母。儀萱回到現實生活中並贏得唐詩背誦比賽。	
第十八章	詩境恢復正常，龍兮行由西王母暫管。	頁 303-305
詩魂前傳： 採蓮女	敘述詩魂與喜蓮的相遇相知，因為龍兮行破壞詩境，喜蓮受到傷害，詩魂將自己的法力渡給喜蓮，卻造成喜蓮身體無法負荷，甚至被體內龍兮行的邪氣控制，詩魂只好封印喜蓮的記憶，精疲力盡下被龍兮行突擊，在自己魂飛魄散前將僅剩的法力分成五個魂氣，並到人間尋找有緣人到詩境來協助。	頁 306-344
詩作賞析	由林彥佑所作，收錄書中提到的唐詩，輔以簡單的語譯、賞析，讓讀者能對這些唐詩有進一步的了解。	頁 345-383

二、相關研究

(一) 專書

1、魯迅，《中國小說史略》¹⁴

本書首先將小說加以系統化的研究，敘述中國小說的發展與流變，魯迅先生先由史家對小說的著錄與論述定義小說及其派別，還收錄各家對於小說的看法，接著介紹各朝代的小說，始於神話、傳說，迄於清末之譴責小說。除此之外，書中亦收錄魯迅先生在古代小說研究上的論述，為中國小說史的研究奠定基礎，讓筆者對於小說的分類更加清楚。

2、林辰，《神怪小說史》¹⁵

本書是中國小說史叢書第二單元題材史中的一本，首先定義神怪小說，並將神怪小說史作一個分期，接著以朝代為經，介紹當代的神怪小說發展、特點及作品。雖然《仙靈傳奇：詩魂》於書名中就有「仙靈」二字，書中的靈魂人物詩魂相當詩中之神的存在，且主角穿越至詩境中時，現實生活的他彷彿睡著作了一場夢般，但林辰在書

¹⁴ 魯迅，《中國小說史略》，香港：三聯書店有限公司，1996年。

¹⁵ 林辰，《神怪小說史》，杭州：浙江古籍出版社，1998年。

中說：

當我們要判斷某一小說作品是不是神怪小說時，一方面要依據：①作品中的主要人物是不是神和怪；②以定量分析的方法測定神和怪在作品情節中的活動量，亦即神怪事在作品中所佔據的比重如何，是否以神怪為主體。另一方面還要看作品的表現方式，即是否以神怪的人和事去折射社會生活——這是神怪小說和歷史小說、世情小說的最根本的區別。¹⁶

由於《仙靈傳奇：詩魂》主要人物仍為現實生活中的柳宗元、莊儀萱，且書中詩魂、龍兮行佔據的比重並非最多的，因此可知它並非一本神怪小說，但含有神怪的元素則是無庸置疑的。

3、佛斯特，《小說面面觀》¹⁷

本書是佛斯特在劍橋大學所發表的演講稿，佛斯特由小說的七個層面——故事、人物、情節、奇幻、預言、圖式、節奏來深入分析探討小說，筆者也大致就這幾個部分著手，而佛斯特特別列入的奇幻這個主題，對於筆者在探索《仙靈傳奇：詩魂》的奇幻元素時也有莫大的助益。

4、羅盤，《小說創作論》¹⁸

本書內容分為兩個部分，一是小說家必具的修養，二是小說寫作的各種技巧。羅盤認為小說家必須具備一、對小說歷史的了解；二、對文藝定義的認知；三、具備正確的人生觀；四、學識與經驗的累積；五、鍛鍊寫作的技巧。另外，羅盤亦就小說構成的元素，分別是一、主題；二、人物；三、故事；四、時間；五、地點；六、景物，作深入的探討。雖然葉欣如認為：

¹⁶ 林辰，《神怪小說史》，杭州：浙江古籍出版社，頁 13。

¹⁷ 佛斯特著，李文彬譯，《小說面面觀》，臺北：志文出版社，2000 年。

¹⁸ 羅盤，《小說創作論》，臺北：東大圖書股份有限公司，1990 年。

書裡的目次，以不標章節亦不標先後號碼次序的方式，……並未按照創作進程進行論述，因而給人一種缺乏條理之感，閱讀時多有不便……。¹⁹

但羅盤在書中多以傳統小說為例，對筆者而言，讀來更較佛斯特的《小說面面觀》更易了解及引用，因此筆者亦將本書列在重要探討文獻中。

5、楊義，《中國敘事學》²⁰

多數敘事學著作為翻譯、綜合外國學者觀點寫成，而楊義卻在對西方敘事學基礎下建立一系列新的觀點，他透過對古代經典的研讀及了解，發現中國敘事學的特色，建立了與西方不同的中國敘事學，初步建立中國自己的敘事學原理。由於書中以古籍及理論互相映照，讓筆者對於艱澀的敘事理論有較為清楚的認識，對分析文本有相當的助益。

（二）學位論文

根據臺灣博碩士論文加值系統的資料顯示，截至目前為止，有關《仙靈傳奇：詩魂》的學位論文為0筆，但陳郁如的相關學位論文有三筆，筆者認為可由相關論文中得知《仙靈傳奇：詩魂》的創作脈絡，因此分別列述於下：

1、周松美，《少年奇幻小說《修煉》之書寫研究》²¹

本論文以陳郁如第一部奇幻小說《修煉》為研究範圍，作者以文獻分析法整理國內奇幻文學相關研究，梳理出前人研究奇幻文學的面貌，接著對奇幻文學的起源作一歸納整理，並概述陳郁如引用神獸原型之原典《山海經》、《神異經》及《拾遺記》。論文本體針對文本之主題意涵、題材、人物刻劃、情節安排、場景、及奇幻質素的表現方式進行分析，最後從不同領域的教育領域探討文本的教育意義。

2、鄭惠方，《依傍神話與志怪小說的奇幻傑作——以陳郁如《修煉》三部曲為研究主

¹⁹ 張健主編，《小說理論與作品評析》，臺北：文津出版社有限公司，2003年，頁76。

²⁰ 楊義，《中國敘事學》，嘉義，南華管理學院，1998年。

²¹ 周松美，《少年奇幻小說《修煉》之書寫研究》，台南大學國語文學系教學碩士論文，2015年。

軸》²²

《修煉》是以動物修煉成精為主軸，運用《山海經》、《神異經》及《拾遺記》中的精怪神獸及植物、地名等元素，結合現實與幻想的奇幻少年小說。本論文探討奇幻文學的特質、少年小說與奇幻小說的激盪、由西方風靡到東方的奇幻熱潮，並探討文本相關之神話與志怪傳說。

3、余婉真，《從「家」出發——陳郁如《修煉》的成長課題》²³

本論文仍以《修煉》為研究範圍，但不同於前兩篇論文，余婉真以「家」為出發點，分別探討前三部的主角艾美、張勉、莊姝的成長課題，包括張勉在成長中遇到的阻力和助力、艾美在跨越時空後對多元文化及邊緣世界的理解和適應、莊姝在修煉過程中面對愛情與親情的試煉之選擇，是一個全新的研究方向。

（三）期刊論文

1、余體，〈幻界無邊——試論中國當代奇幻文學主體特徵〉²⁴

本文點出奇幻小說之所以能贏得年輕人喜愛以及成為流行文化的原因，並提出近代奇幻小說的特性：一、武俠奇幻化；二、作者年輕化；三、中西合璧化；四、悲劇宿命化。但也點出近代奇幻文學的主要弱點：一、大量的奇幻題材不堪之作進入人們的視野；二、不管是作者還是讀者，都缺乏一種高的追求；三、虛幻的、顧影自憐的精神世界。《仙靈傳奇：詩魂》雖屬奇幻小說，但小說中結合古典文學，作者陳郁如創作作品時有其理想，作品亦備受學者教師推崇，筆者認為《仙靈傳奇：詩魂》無文章中所提出之弱點，亦為青少年閱讀提供新的選擇。

2、宋建峰，〈穿越小說：流行元素下的徬徨與吶喊〉²⁵

《仙靈傳奇：詩魂》中，主角柳宗元藉由背詩穿越到詩境中的橋段令人心生嚮往，也是書中十分引人入勝的元素之一，故筆者亦參閱幾份有關穿越的資料。本篇文

²² 鄭惠方，《依傍神話與志怪小說的奇幻傑作——以陳郁如《修煉》三部曲為研究主軸》，中正大學台灣文學與創意應用研究所碩士論文，2015年。

²³ 余婉真，《從「家」出發——陳郁如《修煉》的成長課題》，中興大學台灣文學與跨國文化研究所碩士論文，2016年。

²⁴ 余體，〈幻界無邊——試論中國當代奇幻文學主體特徵〉，《語文學刊》（高教版），2007年第3期。

²⁵ 宋建峰，〈穿越小說：流行元素下的徬徨與吶喊〉，《江西廣播電視大學學報》，2010年12月第4期。

章探討穿越小說流行的原因，包括尋找自信、現代社會物慾橫行下對純真愛情的嚮往、渴望體驗不平淡的人生及對現實的逃避，陳郁如的小說主角為國中生，文本內容接近青少年的生活，藉由主角的奇遇的確讓孩子能獲得認同感，筆者認為這是學生之所以如此推崇陳郁如的作品的原因。

第三節 研究方法與章節安排

一、研究方法

本篇論文主要運用文本分析法及文獻分析法。

(一) 內容分析法

此法用於詳閱陳郁如所有作品，包括《修煉》系列、《仙靈傳奇》系列及甫出版的《陳郁如的旅遊日記》，並參閱陳郁如在書中運用到的古典《山海經》、《神異經》、《拾遺記》、《唐詩三百首》，輔以細讀各種有關敘事、小說技巧的專書、學位論文、期刊，綜合各家所說，對小說書寫技巧、評點技巧作詳細深入的了解，並針對《仙靈傳奇：詩魂》的主題、人物、故事、文字及技巧進行相關探討。

(二) 文獻分析法：

文獻分析法指根據一定的研究目的，透過蒐集相關資訊、圖書、期刊與學術論文等文獻資料，以系統及客觀的界定，掌握所想要研究的議題，並且就上列資料加以研究歸納、整理分析，以增進對於自己的研究主題更加認識的一種方法。故筆者收集與本研究相關的專書、學位論文、期刊、雜誌與電台專訪等文獻資料，加以閱讀並統整分類，整合陳郁如的生平背景、創作理念，並將文獻中的論點作歸納、詮釋，與文本互相參照，期能使讀者更能瞭解文本的主題、內涵。

由於筆者研究的文本相關資料尚少，探討研究陳郁如作品的相關文獻不多，學位論文只有 2014 年台南大學國語文學系教學研究所周松美所發表的《少年奇幻小說《修煉》之書寫研究》，2015 年由中正大學台灣文學與創意應用研究所鄭惠方發表的《依傍

神話與志怪小說的奇幻傑作——以陳郁如《修煉》三部曲為研究主軸》，以及 2016 年由中興大學台灣文學與跨國文化研究所余婉真發表的《從「家」出發——陳郁如《修煉》的成長課題》，《仙靈傳奇：詩魂》相關學位論文則無，故本論文的相關學術資料多為小說理論與寫作技巧之專書，所幸陳郁如持續出版新書，常回台接受訪問、舉辦見面會，作者本身有臉書²⁶與讀者互動，亦經營 FB 粉絲專頁²⁷，從中可獲得許多作者創作理念及相關訊息，更可接收讀者最真實的反應，對筆者的研究有相當程度的助益。

二、章節安排

本文的研究對象雖為《仙靈傳奇：詩魂》，但為更全面的了解陳郁如的創作想法，乃對其成長背景及其作品先作一概述，並介紹其作品引用的《山海經》、《神異經》及《拾遺記》，對中國神怪小說的起源及其時代背景作一了解，再論《仙靈傳奇：詩魂》之內容、人物，然後分析其結構、及在教育上的應用與影響等，本文的研究架構如下：

第一章為緒論，本章分為三節，第一節詳述本研究的研究動機與目的。第二節則為相關的文獻探討，第三節說明本研究的研究方法與章節安排。

第二章為《仙靈傳奇：詩魂》的創作背景，本章亦分為三節，第一節介紹作者的生平經歷、創作過程以及理念，了解其人生經驗對作品的影響。第二節則對陳郁如目前的作品作一概略介紹，期能藉由陳郁如的作品了解她的寫作風格，進而了解《仙靈傳奇：詩魂》創作的的原因。第三節介紹陳郁如在《修煉》系列中所引用的神獸原型來源，以及《仙靈傳奇：詩魂》中神話典故來源，以了解陳郁如的靈感來源。

第三章是《仙靈傳奇：詩魂》的內容探究。本章分為解謎過程、主要人物類型及關鍵之詩三節。第一節對小說推理解謎的線索加以分析，呈現小說懸疑神秘之處。第二節則是針對書中主要人物作介紹，了解作者筆下人物的類型。而第三節關鍵之詩

²⁶ 陳郁如 (Yuju) 個人臉書：<https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864635224>

²⁷ 陳郁如的奇幻世界：

<https://www.facebook.com/%E9%99%B3%E9%83%81%E5%A6%82%E7%9A%84%E5%A5%87%E5%B9%BB%E4%B8%96%E7%95%8C-280493202004465/>

中，將文本裡提及的關鍵唐詩另外介紹，並試著分析詩作與小說的關聯。

第四章探討《仙靈傳奇：詩魂》的藝術形式。第一節首先探討小說的情節設計與發展，第二節則針對其敘事技巧作分析，第三節則探究其語言藝術。

第五章結論將前幾章的研究探討作一總結。

第二章 《仙靈傳奇：詩魂》創作背景

《仙靈傳奇：詩魂》是由旅美作家陳郁如所寫的少年奇幻小說，陳郁如將中國文化融入小說：在《修煉》系列中，她運用了《山海經》、《拾遺記》的精怪神獸，創造了有別於西方文學的怪獸，書中主角與精怪的愛恨情仇十分引人入勝。在本書中則將大家耳熟能詳的唐詩元素加進小說中，筆者擬先從作者的生平經歷及其創作過程與理念來探析書中的奇幻世界。

第一節 陳郁如生平經歷、創作過程及其理念

一、陳郁如的生平經歷及創作過程¹

陳郁如出生於臺灣臺北，畢業於中原大學化學系，因著己身對藝術的喜愛，他前往美國取得藝術碩士的學位，後定居於美國洛杉磯。陳郁如的父母都是老師，他從小被鼓勵閱讀課外讀物，每次月考後都是以到書店買書當獎勵，在這樣的家庭教育下，陳郁如養成很好的閱讀習慣，他最愛看冒險和推理故事，福爾摩斯、亞森羅蘋都是他成長的重要夥伴，不過隨著年齡增長，課業壓力也愈發沉重，這時的課外閱讀就顯得奢侈，國高中的陳郁如閱讀量慢慢減少，只能偶爾讀三毛、綺君的散文。大學畢業後，陳郁如前往美國，在美國進修、定居、結婚生子，他成為兩個孩子的母親，也接觸美國教育，他發現在臺灣求學階段被定義、甚至隨著課業壓力變大而被禁止的「課外書」，在美國反而是學校要求學生一定要讀的「非教科書」，有些讀完還有閱讀測驗，陳郁如回想起自己被禁止看課外書的年代，不禁感慨當時的教育過於狹隘。

成為母親後，他開始為自己的孩子念故事書，這時他發現，臺灣所謂的奇幻故事大多都是翻譯作品，如現今市面上還是很熱門的哈利波特、波西傑克森、暮光之城；一開始陳郁如覺得這樣很好，透過翻譯作品可以開啟孩子的視野，但漸漸的，他覺得

¹ 此段為筆者綜合諶淑婷〈《詩魂》作者陳郁如——我想為孩子寫東方奇幻故事〉，《親子天下》、News98【19點強強廣滾】線上訪談、《仙靈傳奇：詩魂》之自序等資料做出的整理。

好像少了點什麼，因著這些奇幻小說，孩子們對西方奇幻故事元素，如：吸血鬼、巫師、魔法、飛天掃把等，以及西方神話人物，如宙斯、阿波羅、海格利斯……都相當熟悉，倒背如流、如數家珍；對東方文學則顯得不瞭解或者根本沒興趣，陳郁如覺得相當可惜，為什麼臺灣沒有自己的奇幻文學作品？

她認為：

《山海經》裡有獨角羊、懈豸，和西方的獨角獸十分相似，我們還有《西遊記》、《白蛇傳》，有龍、有麒麟，這些傳奇故事流傳百年、每一代都耳熟能詳，更別說法力、隱身、奇獸怪鳥等奇幻元素。

令她感到遺憾的是：

我們自己有很多很棒的東方奇幻角色，可惜西方文化的強勢，讓我們的孩子不願意去接受，也很少有人將這些古老的傳說應用在文學創作上。²

於是陳郁如決定自己動手寫書，為東方孩子創作奇幻故事，將她從小熟讀的經典《山海經》、《拾遺記》這些故事裡的角色搬到他的書中，寫出《修煉》系列，包括前傳《未知樹的預言》³、第一部《動物精的秘密》⁴、第二部《千年之約》⁵、第三部《穿越神異界》⁶，及二〇一八年五月甫出版的第四部《異種再現》⁷，每一本都留有伏筆，讓讀者十分期待下一部的出版。

² 諶淑婷，〈《詩魂》作者陳郁如——我想為孩子寫東方奇幻故事〉，《親子天下》，2016年8月81期，頁103。

³ 陳郁如，《未知樹的預言》，臺北：小兵出版社，2015年。

⁴ 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年。

⁵ 陳郁如，《千年之約》，臺北：小兵出版社，2012年。

⁶ 陳郁如，《穿越神異界》，臺北：小兵出版社，2013年。

⁷ 陳郁如，《異種再現》，臺北：小兵出版社，2018年。

而筆者所選定探討的《仙靈傳奇：詩魂》⁸一書，則是在《修煉》系列出版後作者另一個大膽瘋狂的想法，此時的陳韻如對於寫作已較為熟練，且由於她的藝術創作背景，使得她的作品相當有畫面，讀者讀起來總是在腦中出現鮮明靈動如電影般的場景，她決定挑戰中國歷代文學中最為人所熟知的「唐詩」，她將小說中的主人翁命名為「柳宗元」，巧妙的與大詩人柳宗元作連結，藉由宗元穿越到詩境中，她將一首首唐詩的意境，透過文字描寫出來，讓大小讀者隨著故事主角進入唐詩世界中。除了「唐詩」這個元素外，陳郁如還加入了男孩們最喜歡的「武俠」元素，主角在蒐集魂氣的過程中習得運氣技巧，蒐集一個個魂氣後更如打通任督二脈般身輕如燕，一出掌便有掌風可攻擊敵人，與西方奇幻小說中的魔法有異曲同工之妙，但不同的是，「武俠」與「唐詩」一樣，是屬於東方特有的文化，又與日本武士道的短兵相接有所不同，讓受過中國文化洗禮的我們一看就覺得很親切，而孩子們也能藉由閱讀陳郁如的作品，對原本不甚了解、不甚熟悉的中國古典文化有初步的認識。

二、陳郁如的創作理念

（一）無所求的心

陳郁如曾說：

當自己的心是正向的，是無私的，是想幫助他人的，很多時候，正向的，美好的事件也會回到自己的身上。一顆無所求的心，得到的往往是最多的，最豐盈的；而那些自哀自怨，老是覺得別人對不起自己，老是想從他人身上得到什麼的人，或許當下真的佔了某些便宜，但那些快樂是不會長久的。⁹

在《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》中，她也說：

⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年。

⁹ 陳郁如，〈作者序：作者的私人分享〉，《異種再現》，臺北：小兵出版社，2018年，頁8-9。

人世間的緣分就是這麼奇妙，不管是人與人，還是人與物，什麼時候會遇到，什麼時候不會遇到，都有它的時機。很多時候，努力半天不見得能達成心願。太過在意自己的需求，太全心投射自己的慾望，忘了自身之外的人事物，反而容易失敗。¹⁰

雖然陳郁如並沒有期待她的書富有什麼神聖的使命，她單純的想給孩子一個有趣的故事，是以陳郁如的小說，從故事背景的設定到故事內容，甚至是結局，都是那樣自然而然的展開，我們知道其中包含了許多中國文化的元素，但她卻並非要讀者照單全收的接受，或是一定要十分喜愛書中提到的中國文化。以《仙靈傳奇：詩魂》為例，讀者並非一定都是唐詩迷，也不見得對唐詩有相當的了解，只要是喜歡看故事的人都可以輕鬆的進入陳郁如的小說。在她的讀者中，有識字不多的小一生，看完《仙靈傳奇：詩魂》，還吵著媽媽趕快買續集，甚至兄弟跑步跌倒時，還要他趕快運氣。¹¹當然也有受她的書影響進而喜歡唐詩的小六生，看了《仙靈傳奇：詩魂》後，深受楊玉環的故事感動，而把整首〈長恨歌〉都背了下來¹²。作者在寫書時從來不曾想要教導孩子什麼，只是在書中拋出一個又一個源自中國文化的有趣故事或物品，而作者在寫書時也沒有對讀者群有任何的預設立場，但從讀者給作者的回饋可以看出，這些小說的確除了帶給讀者閱讀的滿足和喜悅，也已經引起讀者對於中國文化的興趣。

（二）趣味

雖然陳郁如的作品有濃濃的中國文化味，但陳郁如在《動物精的秘密》中提到：當有人問美術系背景的她應該是在畫畫、開畫展，怎麼會突然想寫小說時，她說：

¹⁰ 陳郁如，《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年，頁49。

¹¹ 陳郁如的奇幻世界 FB 粉絲專頁，2019年7月9日取自

<https://www.facebook.com/280493202004465/photos/a.993779534009158/2133597960027304/?type=3&theater>、

<https://www.facebook.com/280493202004465/photos/a.993779534009158/2133597940027306/?type=3&theater>。

¹² 陳郁如的奇幻世界 FB 粉絲專頁，2019年7月9日取自

<https://www.facebook.com/280493202004465/photos/a.902592449794534/2130643056989461/?type=3&theater>。

畫畫跟書寫，雖然使用的素材不同，一個是顏料，一個是文字；呈現的面像也不同，一個塗抹在畫布上，一個印刷在紙上；但本質都是一樣的，都是用來表達作者心中的想法、意念、情緒以及感受的。那，在這套書中，我想表達的是什麼呢？很單純的，我想給孩子們一個有趣的故事。¹³

陳郁如在《仙靈傳奇：詩魂》的作者序中說：

我不期待我的書帶有什麼神聖的使命。我寫作的最主要目的，是希望可以創作出精彩有趣的故事，讓孩子們可以在閱讀中得到滿足與喜悅，如果孩子們在閱讀的過程中，不知不覺對於唐詩有了興趣，那就是我寫這本書的額外收穫了。¹⁴

羅盤在《小說創作論》中說小說的「另一種特質是：寓教育於娛樂，讀者或觀眾在娛樂中不知不覺地受到教化。」¹⁵《仙靈傳奇：詩魂》一開始主角柳宗元便把杜甫的〈天末懷李白〉解釋為李白的媽媽天末，懷他時的詩句，引起全班同學的哄堂大笑，¹⁶接著又將整首詩的內容想像為電玩闖關打怪的情景，¹⁷諸如此類的有趣情節在陳郁如的小說中不勝枚舉，筆者認為陳郁如成功的寓教育於娛樂中。

（三）將東方文化融入作品中

陳郁如曾清楚的指出：

當我開始寫少年奇幻小說時，我就想把我們自己的文化融入我的故事中，不是說教，不是舊故事翻寫，而是希望可以用有趣自然的方式，讓我想表達的精神

¹³ 陳郁如，〈作者序，延續童年的歡樂幻想〉，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年，頁11。

¹⁴ 陳郁如，〈作者序，幻想與現實交錯的唐詩世界〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁4-5。

¹⁵ 羅盤，《小說創作論》，臺北：東大圖書股份有限公司，1990年，頁345。

¹⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁17。

¹⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁17-18。

跟奇幻故事融合，讓讀者們可以在輕鬆的閱讀中，看到我們自己的東方文化。¹⁸

《修煉》系列不僅運用《山海經》、《神異經》及《拾遺記》中的神靈精怪，還將朝代的脈絡也置入其中，甚至還有許多歷史典故。而《仙靈傳奇》系列則分別以唐詩、宋詞及古畫為主軸，主人翁們進入詩境、詞境及畫境中拯救差點被邪惡力量破壞的詩詞及古畫。不管是加入專屬於東方古代典籍的精怪神靈或使用武俠小說手法甚至世輪迴的概念，都有別於西方文學，因此李崇建說：「西方有雷克·萊爾頓，如今東方有了陳郁如。」¹⁹陳郁如的確為東方文化的傳播埋下根基。

三、陳郁如作品中傳達的意涵

(一) 不放棄的態度

不管是《修煉》系列中的艾美、張勉或莊姝，抑或是《仙靈傳奇：詩魂》中的柳宗元、《仙靈傳奇：詞靈》的儀萱還有《仙靈傳奇：畫仙》的擘廷，他們對於自己的信念都有股莫名的堅持，當他們遇到困難或挑戰時，他們總是堅持自己的信念，永不放棄的往對的方向前進。

在《修煉前傳：未知樹的預言》中，張勉的表哥原是領皇接班人，卻被陷害成為殺人兇手，即使在人證物證俱在的情況下，張勉仍深信表哥絕對是被冤枉的，他因此決定參加皇儲爭拔賽。在競賽過程中，對手有許多不公平甚至違反規定的行為，但師父們卻似乎沒有出手制止的意思，張勉並未因此萌生退意，他秉持自己的信念，雖然動手反擊但不主動挑釁，並盡力完成任務，因為不放棄的態度，他終於取得領皇繼承人資格並為表哥洗刷冤屈。《修煉》系列中，艾美面對一個比一個強大的動物精，她雖然害怕卻也因為想保護家人而奮起對抗，被邪惡力量入侵、控制時，她冷靜的思考對策並勇敢的拒絕誘惑，因此得以救出被抓走的媽媽，也才能換得人類世界暫時的和

¹⁸ 陳郁如，〈作者序，幻想與現實交錯的唐詩世界〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁3。

¹⁹ 李崇建，〈推薦序，東方奇幻魔術師，賦予經典新生命〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁10。雷克·萊爾頓為《波西傑克森》作者。

平。艾美的媽媽莊姝，雖然只是一隻修煉成精的相思鳥，但她在修煉的幾千年間不斷幫助他人，她對善念的堅持及對真愛永不放棄，她捨棄千年的功力，放棄長生不老，從動物精變成一個普通的人類，一無所有的來到世界上，她卻未曾後悔，她對艾美說：

擁有你是個美麗的奇蹟，我終於體會到人類生生不息的能量。他們沒有法力，不能長生不老，卻有接續生命的能力。看著自己的生命繼續延伸，跟自己是如此的相同又如此的不同，多麼奇妙啊！²⁰

家人間的緊緊相繫和愛是他們認為最重要的，也因此面對挑戰和種種困難時，他們都選擇不放棄，堅持信念，勇敢克服。

在《仙靈傳奇》這一系列中，不管是柳宗元、莊儀萱還是顧擘廷，詩、詞及畫的世界其實與他們並非息息相關，不過他們在遇到求助者時，他們仍毅然決然的擔負起拯救詩境、詞境及畫境的責任，其中的困難重重不在話下，甚至有時還會有生命危險，如果不是心中那股對「對的事情」的堅持及不放棄的精神，恐怕很難撐過一道又一道的難關吧！

（二）對生命、對生活的想法

「生活處處即修煉」是《修煉》這一系列作品的中心思想，雖然主要內容寫的是主角與善、惡動物精間的互動、智力纏鬥，但其中不乏在日常生活中你我都會遇到的難題：當我們在面對危險、面對親人朋友的愛恨糾葛、面對內心衝突、面對誘惑時，我們該如何做出正確選擇？這些選擇表現出我們是什麼樣的人，當然也關係著往後我們會有什麼樣的人生。《千年之約》中，聞愷面對八把神劍凝聚而成的神秘力量時，他選擇將這股神力還給張老仙，即使知道擁有這股力量可以當皇帝，他仍拒絕，張老仙說：

²⁰ 陳郁如，《千年之約》，臺北：小兵出版社，2012年，頁372。

世上有很多事物讓人留戀，像是錢財、權力、地位、感情、長壽……追求這些並不是錯誤，但是底線在哪裡？每個人心中的尺都不一樣，很多人慾望過大，反而害人害己。²¹

我想這句話恰恰可以為作品所要傳達的意義下一個注解，動物精在修煉過程中的心路歷程、《仙靈傳奇》中詩詞畫意境裡正反派力量的拉鋸，在在都反映了真實生活的各種面向，作者陳郁如給讀者們一個個簡單的故事，一個個由日常生活中出發的故事，但她將自己對生命的想法灌注在作品裡，將人性最深層的表現寫在故事中，端看讀者如何去細細品嚐琢磨。

第二節 陳郁如的作品評述

陳郁如自 2012 年出版《動物精的秘密》，至 2019 年共出版八本奇幻小說、一本旅遊散文及一篇短篇小說，包括《未知樹的預言》、《動物精的秘密》、《千年之約》、《穿越神異界》、《異種再現》、《仙靈傳奇：詩魂》、《仙靈傳奇：詞靈》、《仙靈傳奇：畫仙》及《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，2019 年出版的短篇小說〈靈羊〉，刊載於小麥田出版社的《動物星球偵探事件簿》。除《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》為旅遊散文外，其餘均為奇幻文學作品，每一部作品最後都埋有伏筆，令讀者意猶未盡，期待下一部作品的問世。而其作品以國人所熟知的歷史文化為出發點，加入一個又一個源自東方古老的傳說神話及元素，更結合當前流行的穿越元素，創造出屬於東方的魔幻冒險小說。筆者擬藉由梳理陳郁如的作品探究《仙靈傳奇：詩魂》的創作脈絡。

一、《修煉》系列

2012 年，陳郁如出版《修煉》系列小說，在出版前三集後，乃出版前傳及第四集，小說中，作者以《拾遺記》裡的影木果實貫穿整個故事，並使用《山海經》、《神

²¹ 陳郁如，《千年之約》，臺北：小兵出版社，2012 年，頁 218-219。

異經》等古代神話書籍的角色來豐富整個故事，以下謹依出版的先後順序來對這系列小說作一介紹。

（一）《動物精的秘密》²²

《動物精的秘密》一書與《千年之約》同在 2012 年由小兵出版社出版，甫出版即造成轟動，大學教授洪蘭、葉國良、康來新、許建崑、陳銀輝都為之驚艷；許多早已在兒童文學界赫赫有名的作家，如王文華、子魚、鄭宗弦、陳肇宜，也極力推薦，紛紛以「東方哈利波特」來形容這套書。

故事內容敘述一位住在美國的混血少女艾美，在暑假回臺灣陪伴外婆，結識了外婆的鄰居——劉姓一家人，包括劉爸爸、劉媽媽、兒子允祈及女兒影木，還有寄住在伯父家的趙提。艾美在臺灣期間與劉家人相處愈來愈融洽，卻有一群不良少年不停找艾美麻煩，要求艾美帶他們找「影木」，且這群少年似乎有著神奇的力量。慢慢的艾美發現劉家人好像也都會法術，原來趙提和不良少年是一夥的，牠們和劉家人都是動物修煉成的人，也就是動物精，牠們吸取太陽的陽氣和月亮的陰氣，從中調和；同時，也從五行中得到它們互相運行的能量，「影木」則能大大增加牠們的法力。而艾美之所以能發現是因為她本身也有一些特殊的能量，於是劉家人帶領艾美一起修煉，過程中他們發現趙提帶領著狗精似乎在進行一個可怕的計畫，趙提告訴艾美他是宋朝的皇子，被李妃用計害死，屍體被丟進水池時，魂魄附身在黑鯉魚身上，他邀請艾美加入他的計畫，跟他一起統治天下。艾美拒絕了，她和劉家人同心協力破壞了趙提的計畫，把趙提的靈魂從黑魚的身體裡驅逐，讓他重新投胎，劉家人收養了黑魚及黑狗精，好像為故事畫下一個完美的句點。但是在故事的最後，狗精的老大鐵鏽被狼精救走了，艾美又發現媽媽是外婆領養的，看樣子，故事才剛要開始。

本書以影木為開端，《拾遺記》中記載：「有樹名影木，日中視之如列星，萬歲一實，實如瓜，青皮黑瓢，食之骨輕。」²³書中白兔精劉媽媽告訴艾美：「這種果實（指

²² 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012 年。

²³ 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注：《拾遺記》，北京：中華書局，1981 年：頁 227。

影木果)，傳說一千年出現一次，如果有人吃了影木，功力就會大增。」²⁴難怪動物精們會趨之若鶩。另外，陳郁如也以《白蛇傳》中蛇精修煉成人的概念來引出故事中動物精的來歷，書中還提到不少歷史典故及古代文物，如宋朝溫王趙昶的故事、玉蟬的由來、多寶格、香包等等，趙昶的計畫還以杜甫的〈八陣圖〉為名，因為艾美中美混血的身分，對中華文化的一知半解，以她的眼光和角度來看這些陰陽五行、輪迴轉世、運氣練功等等極富東方色彩的元素，不免產生許多有趣的對話，讀者輕鬆愉快的閱讀完小說時，也不知不覺地吸收了這些歷史文化及典故的知識。而書中也有許多極富哲理、值得深思的概念，劉家人在跟艾美介紹動物精的修煉方式時，告訴艾美其實大自然是有生命的；²⁵當劉家人向艾美坦承他們一家都是動物精時，也提出是否「非我族類，其心必異」？²⁶艾美說：「人類常常自認為偉大，凡事都以人的利益為優先，卻沒想過，其實各種生物都有他們生存的權利與價值。」²⁷而壁虎影木則認為：「每個人都有自己的故事，但這並不是讓自己變壞的理由。」²⁸藉由書中人物的對話，作者也將環境教育、同理心的概念悄悄地放進讀者心中。

（二）《千年之約》²⁹

接續《動物精的秘密》一書，艾美與動物精一起修煉而有了法力，但她對許多事情都感到疑惑及恐懼，比如她怕爸媽知道她有法力會嫌棄她，再比如外婆是從哪裡領養媽媽的，這些疑問困擾的她。另外，艾美胸口的胎記在十二月月圓日時突然有了異樣，狼精龐英也在那天被趙昶從有法力的瓷瓶中解救出來，這一切的一切看起來無關卻又環環相扣著，就等著媽媽親自告訴艾美，但媽媽一回臺灣就被龐英等人抓走了，而艾美藉由媽媽留下的密簡得知一個好久好久以前的故事：

故事開始於西漢末年，有個男人王逸救了一隻相思鳥，自己也因為這個善念免於被盜匪所殺，一人一鳥就這樣相依為命，王逸為相思鳥取名為莊姝，後來王逸死了，

²⁴ 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年，頁221。

²⁵ 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年，頁190。

²⁶ 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年，頁174。

²⁷ 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年，頁229。

²⁸ 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年，頁230。

²⁹ 陳郁如，《千年之約》，臺北：小兵出版社，2012年

將莊姝託給一位世外高人張老仙，張老仙帶著莊姝四處遊歷修煉，旅途中莊姝秉持著善念，不斷幫助有困難的動物、人類，也修煉成人形，並結識了同為動物精的烏龜劉慕溪、白兔鄭韶嫻，三人一起修煉，而張老仙也收了新的動物徒弟——狼。幾百年後，莊姝遇見王逸轉世的聞愷，當初的小狼也已修煉成人型龐英，牠嫉妒張老仙總是說莊姝好，因此產生邪念，不過還是讓莊姝和張老仙收服了。莊姝和聞愷相識相戀，卻抵擋不過人類的生老病死，聞愷死後莊姝放棄修煉，幾乎灰飛煙滅，韶嫻告訴她聞愷將在一千年後投胎轉世，鼓勵她繼續修煉，而狼精龐英不知從哪裡得來影木果實，牠吃了果實後功力大增，卻把影木果核打進莊姝的胸口，莊姝本欲與慕溪、韶嫻及一起修煉的山豹共同制伏龐英，但龐英太強，不只負傷逃走，更將張老仙擊落懸崖而死。直到宋朝末年，牠們終於又找到龐英，莊姝、慕溪、韶嫻和甫修煉成人形的山豹允祈聯手制伏牠，並將牠封印在張老仙留下的瓷瓶裡，不過龐英的徒弟狗精鐵鏞和灰熊卻逃跑了。歷經宋朝覆滅，元朝取代宋朝，接著來到明朝、清朝，清康熙年間，修煉中的守宮（壁虎）加入行列，取名為影木。清高宗乾隆年間，福康安平定林爽文民變，乾隆將過程記在鼉屬背上的石碑，送至臺灣的赤崁樓，慕溪將困有龐英的瓷瓶藏在鼉屬的肚子裡，同時韶嫻也預言莊姝將會在臺灣與轉世後的聞愷相遇，於是牠們來到臺灣。此時莊姝決定放棄千年法力，變成一個人，劉家人將她交給千年前曾幫助莊姝的縣太爺女兒慎初轉世的婦人撫養。本來失去動物精記憶的莊姝在二十歲時突然恢復記憶，也順利的認識轉世的聞愷並結婚，兩年後生下艾美，而艾美胸口胎記的位置正巧是當初莊姝被影木果核打到的位置，所以當艾美十二歲時胎記發生變化時，莊姝讓艾美回臺灣，讓她不經意認識劉家人，慢慢接受有動物精的事實，想不到因為狼精被趙禔救出來，也間接啟動艾美身上影木果核，讓艾美有了法力。

在本書中，作者以中國的朝代順序為背景來描繪整個故事，從西漢末年一直寫到清末，李從珂、劉知遠、石敬瑭等等歷史人物躍然書中，而動物精們時而靜靜地穿梭其間，時而參與驚天動地的革命，讀者閱讀完後，不僅很自然地了解唐宋元明清的朝代順序，一些歷史事件也在腦中留下印象。除了歷史元素，神話元素當然也是不可或

缺的，第二部中主要以人類的投胎轉世為主軸，越王八劍的典故也十分有趣，據《拾遺記》³⁰記載，越王勾踐曾採昆吾山之銅，鑄了八把名劍，分別是掩日、斷水、轉魄、懸剪、驚鯢、滅魂、卻邪及真剛，而小說中張老仙賜與八劍神力，勾踐將八劍賜給八位大臣，聞愷就是越國大臣文種的後代，情節環環相扣，引人入勝。偵探推理元素也是十分扣人心弦的，從艾美返臺、遭遇攻擊、動物精的秘密、母親失蹤到艾美得知母親也是動物精，每一個章節都懸疑刺激。書中對於生與死的探討、捨與得的掙扎、錢財權力地位感情的追求，都發人深省，忍不住繼續「修煉」下去。

（三）《穿越神異界》³¹

上古時期的世界除了人類、鳥獸、花草之外，還有很多神獸精怪，如傳說中的龍、鳳、麒麟等，牠們都有特殊的能力或法力，後來人類與神獸發生巨大的衝突，因此被分為兩個世界，一個是物人界，另一個就是神異界。艾美的媽媽被狼精龐英抓到神異界，為了解救媽媽，艾美和允祈來到神異界。在神異界中，他們遇到未曾看過的神獸精怪，如曾被召喚到物人界以增強越王八劍神力的窮奇、饕餮、獬豸、鸛鵲、狻猊、吉光、貔貅、延維，還有相柳、腓腓、朱孺、珠螫魚、夢蝶、蜚蛭、長右等，牠們都覬覦或忌憚著艾美體內的影木果核，龐英會將莊姝帶到神異界也是因為相柳想要獨佔影木的野心，過程中艾美被朱孺咬死，又因為影木果核的力量復活，但艾美並未因此害怕退縮；長右偽裝莊姝的聲音擾亂艾美，她也沒有動搖心志。最後艾美、允祈與延維等神獸一同打敗相柳，將莊姝救回，並回到物人界，但狼精龐英和徒弟鐵鏞、灰熊卻又不知去向。

《穿越神異界》中出現許多《山海經》、《拾遺記》裡記載的神獸，讀者閱讀完後可以進一步了解老祖宗們的想像力。本書仍圍繞著影木展開，

影木是一種神樹，它的果實外皮堅硬呈暗青色，大小形狀類似木瓜，剖開來時可以看到灰黑色的果肉，中間有個橙黃色的果核。影木果多汁味甘，含有特殊

³⁰ 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注，〈諸名山〉，《拾遺記卷十》，北京：中華書局，1981年，頁226。

³¹ 陳郁如，《穿越神異界》，臺北：小兵出版社，2013年。

能量，是神獸最重要的法力來源。人類雖然不能從影木果得到法力，可是他們發現影木樹的枝幹燃燒後，產生的氣體蘊含很大的神奇能量，這能量可以轉換成使人類科技進步的電能。³²

因此人類及神獸爭奪著影木，但影木在人類與神獸大戰時絕跡了，艾美胸口的影木果核成為唯一讓影木重現的契機，正直的神獸不想破壞現有的生活，不想讓影木重現，所以催促著艾美離開；而邪惡的神獸如相柳之流便想獨佔影木，正邪間的衝突永遠都是中國小說的重頭戲。在面對正邪兩方拉鋸時，艾美卻有自己的想法，她要解救媽媽，也想保護神異界，而且她用自己的智慧辦到了。大家追著她想搶影木苗之際，卻未發現影木苗已經被藏在安全的地方，而大家以為被易裝成真剛劍的影木苗其實是延維偽裝的，這樣縝密的思慮讓人不得不佩服艾美。莊姝、姍姍、慕溪他們能放手讓艾美去面對、處理事情也值得師長深省，放手的智慧及對孩子的信心一直是東方人較為欠缺的，艾美的智慧、勇氣及對家人朋友的愛也讓她順利克服大大小小的困難救出媽媽。其實書中艾美遇到的種種挑戰，就如同我們在日常生活中會遇到的不順遂，作者在書的最後勉勵讀者：

這些都無法避免，但我們可以改變自己的心態，我們可以學著怎麼面對這些挑戰，怎麼讓自己變得更勇敢堅強，從這些挫折中學到經驗。³³

（四）《未知樹的預言》³⁴

前傳寫的是修煉開始前的故事，作者將時空推移到神祕的上古時代，一個神獸與高科技人類共處的時代，而故事中的主角張勉就是前三集中的張老仙，張勉的表哥張文丘本是王儲，卻被栽贓陷害成為殺人兇手，張勉為了查清真相，不顧媽媽反對加入

³² 陳郁如，《未知樹的預言》，臺北：小兵出版社，2015年，頁41。

³³ 陳郁如，《穿越神異界》，臺北：小兵出版社，2013年，頁368。

³⁴ 陳郁如，《未知樹的預言》，臺北：小兵出版社，2018年。

爭取當王儲的競賽，遇到身邊的人背叛他、阻撓他，甚至師父做出不公平的判決，張勉都選擇不放棄，在青梅竹馬的玉立協助下，識破木染倩的陰謀，原來木染倩與現任領皇有一位私生子木相榮，她想讓相榮當領皇，領皇不肯，木染倩用樂心散控制文丘殺了領皇的女兒杜梅，又用燭陰的麟粉讓相榮變成杜梅的侍女千千來監視、誤導張勉，讓張勉的同學姚正吃下燭陰的麟粉變成邪惡的燭陰，甚至設計一樣的戲碼想讓張勉將領皇殺死，所幸計謀被玉立和師父們識破，而且她自己在張勉面前的自白被玉立的父親發明的浸無鐵一一錄下，張勉終於幫文丘洗清冤屈，並如未知樹預言的那樣當上領皇。

本書除了在《穿越神異界》中出現的神獸外，用了更多《山海經》裡的精怪，且這些精怪的特性、性格就與《山海經》中的設定相同，如張勉的小寵物小非，

胖胖的體型跟浣熊很像，圓圓胖胖的，但是牠的臉頰很修長，上面有兩顆大大圓圓的眼睛。牠全身蓋滿淺棕色的毛，後面有條白色長尾。

不僅會說話，施法時還能讓人解除煩憂。³⁵

而《山海經》〈中山經〉則說「其狀如狸，而白尾，有鬣，名曰腓腓，養之可以已憂。」³⁶作者運用經典中的神獸精怪，不僅將外形描述得栩栩如生，甚至連性格的設定也與經典中相似，讀者在閱讀完後對古老的神獸也會有一定的認識。而在本書中，作者也發揮了十足的想像力，能在風中翱翔的風翔車、燃燒影木樹產生的氣體可以提供電能、還有可以錄音的浸無鐵，古老的神獸與超現代的科技同時出現，卻毫無違和感，也許在作者的想像世界中就沒有不可能的事吧！書中張勉對表哥文丘的信任、要替文丘洗刷冤屈的決心、玉立對朋友的兩肋插刀以及師傅們面對事情的超然，都是非常值得探討的課題。

³⁵ 陳郁如，《未知樹的預言》，臺北：小兵出版社，2015年，頁17-18。

³⁶ 《東晉郭璞、清郝懿行原著，袁珂譯註，《山海經》，臺北：臺灣古籍出版有限公司，1996年：頁161。

（五）《異種再現》³⁷

上古時代的未知樹竟然出現在現代，並且預言「異種再現，世界巨變」，動物精與人類的混血兒艾美，以及紅狐狸所生的白狐狸天決，到底誰才是異種？木相榮和姚正從神異界來到物人界，他們深受燭陰之毒的苦，所以想找出關著相榮母親木染倩的氣血洞，希望木染倩可以有消除燭陰毒的解藥。過程中艾美也被撒上燭陰的麟粉，不僅可以變身成小鳥，法力也增強不少，但心性卻變得易怒暴躁，紅狐狸胡貝抓住艾美，希望艾美可以用影木的力量讓他的伴侶胡心妍復活，心妍復活後也受到燭陰力量的影響，於是艾美、天決及相榮、姚正便攜手一同尋找解毒的方法，相榮為了燭陰之心而殺死姚正，紅狐狸一家則為了要得到可以穿梭物人界及神異界的木盒而多次出手阻撓，最終艾美克服心中陰暗及種種誘惑，取得晶心解了心妍、相榮及自己身上的燭陰之毒。

在這一集中，艾美要面對的不只是來自相柳、龐英或相榮這些壞心眼的人的挑戰，還有她本身受燭陰影響後內心的黑暗面的考驗，她被黑暗力量控制時不小心傷了張老仙、黑頭及姍姍，清醒後內心的糾結讓讀者讀了十分揪心。在現實生活中，我們又何嘗不是常須面對善與惡的抉擇，作者透過文字將待人處事之道、將生命做最深層的勾勒，將「道」藏於字裡行間，使讀者不知不覺被潛移默化。

二、《仙靈傳奇》系列

（一）《詩魂》³⁸

故事的主人翁柳宗元無意間藉由背詩得以進入詩境中，被捲入詩魂與龍兮行的爭鬥中，宗元被委託蒐集詩魂藏在詩中的五個魂氣，將詩魂釋放出來，並解救被西王母及龍兮行控制的喜蓮，因為有宗元的勇氣、機智及儀萱的協助，宗元終於恢復幾乎被破壞殆盡的詩境，也順利的消除西王母及喜蓮的負面情緒，而龍兮行也由西王母看管，不再對詩境造成威脅。

³⁷ 陳郁如，《異種再現》，臺北：小兵出版社，2018年。

³⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年。

本書巧妙的將穿越、武俠、推理等元素融入大家耳熟能詳的唐詩中，對詩境的描寫更是詳細，因著作者本身的美術背景，讀著作者的描述彷彿自己真的置身在詩中，對唐詩有更進一步的了解。且書中對於善惡的界定也十分令人玩味，每個人都有自己的私心，為了滿足私心是否就可以傷害別人？又，是否惡的一方就要被趕盡殺絕？相信在看完《詩魂》後，大家心中會有更清楚的想法。

（二）《詞靈》³⁹

承接《詩魂》，《詞靈》仍以柳宗元及莊儀萱為主角，儀萱在《詩魂》中即展現特殊的能力，宗元穿上她的外套可避掉龍吟行的攻擊，原來儀萱身上有著來自詞靈的能力，宋詞與唐詩一樣遭受黑暗力量的破壞，守護宋詞的詞靈身上同時有正邪兩股力量且長期爭鬥著，最後兩敗俱傷一分為二，正氣靈依附在儀萱身上，而邪氣靈則依附在國文老師陳老師身上，兩方必須盡快找出對方藏在詞中的金、木、水、火、土等五種靈物，方能重現凝珠、恢復自己的法力。儀萱在宗元的協助下，找到了〈踏莎行〉中的水靈物、〈滿庭芳〉裡的木靈物、〈青玉案·元夕〉內的火靈物、〈江城子〉裡的土靈物以及〈浣溪紗〉中的金靈物，而恢復法力的正氣靈選擇將陰氣靈的法力也恢復，並將正氣靈及陰氣靈合而為一，留在〈浣溪紗〉中的元霜身體裡，繼續維持詞境的和平。

《詞靈》與《詩魂》有一脈相承的概念，正邪是可以並存的，身為正氣靈的儀萱在找回金木水火土五種靈物後，她選擇讓陰氣靈也恢復功力，雖然宗元和陰氣靈都反對她要让正邪同時留在詞境中，但她說：

詞境裡的哀愁、傷感、痛苦、悲情、憤慨，都是造就它永遠不朽的一部份，沒有這些情緒，詞境就會空洞沒有生命。陰氣靈的存在是必要的，只是這些負面的情緒要被接受、消化、轉移，而不是讓它無限的擴大，控制整個詞境。⁴⁰

³⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詞靈》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年。

⁴⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詞靈》，臺北：親子天下股份有限公司，2017年，頁322-323。

對於作者這樣的安排筆者是十分欣賞且喜歡的，以一個教育工作者的立場來說，教導學生絕對的是非黑白非常不合實際，每個人都會有負面情緒的存在，誠如作者所言，負面情緒要被接受、消化及轉移，一味地否定反而會讓人更加徬徨並不敢面對。而在本書中除了運用「詞」這個元素之外，還加入了「五行」的元素，更與眾不同的是，儀萱在尋找靈物時，陳老師為免被陰氣靈發現，運用「離合詩」來製作謎題，就在宗元與儀萱百思不得其解時，又因為手機的語音輸入選字的同音字，「梨核」與「離合」，發現解謎的方法，作者一步步的鋪陳設計，帶給讀者耳目一新的感受。

（三）《畫仙》⁴¹

繼宗元拯救詩境、儀萱恢復詞境後，他們的同班同學顧曄廷竟然也可進入畫的世界中，作者巧妙地運用了秦始皇的闔石事件，⁴²創造了畫仙這個角色，畫仙為了抵抗闔石的黑暗力量，除了自己修煉外，還收了五名弟子，並施法讓弟子的法力可以代代遺傳，曄廷就是畫出《搗練圖》的張萱的後代，畫仙帶領曄廷修煉，曄廷選用《延陵掛劍圖》中季札送給徐君的佩劍當作自己的武器，並到《公孫大娘舞劍圖》裡請公孫大娘指導自己練劍，就在畫仙指導曄廷修煉五行之氣時，畫仙被畫鬼抓走了，所謂畫鬼就是畫家畫失敗的作品，那些被畫壞的人物、山水、物品也是帶有力量的，而儀萱偶然得知曄廷可進入畫境及畫仙被抓走的事，她把宗元可以進入詩境、自己可以進入詞境的事告訴曄廷，並且答應曄廷幫他一起救出畫仙，畫仙被抓的同時，現實世界的畫作也開始出現異狀，有的出現黴斑，有的甚至整個圖面都消失了，好在曄廷和儀萱最後終於在《骷髏幻戲圖》中救出畫仙，畫作也才恢復原狀。

承襲《仙靈傳奇》前兩本書，本書一樣是穿越的作品，作者運用了秦始皇的典故，還提到了許多目前存放於故宮博物院的中國古代知名畫作，更在書後的附錄中附上這些畫作，尤其書中提到這些畫作時都藉畫仙或曄廷之口詳細的說明畫作的時代背

⁴¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：畫仙》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年。

⁴² 陳郁如，《仙靈傳奇：畫仙》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年，頁68：《史記》上有記載：「秦三十六年，熒惑守心。有墜星下東郡，至地為石，黔首或刻奇石曰『始皇帝死而地分』。始皇聞之，遣御史逐問，莫服，進取石旁居人誅之，因燔銷其石。」

景及畫家的資訊，更進一步描述畫作的細節及特色，讓讀者對自己的文化更有親切感，擘廷師法動物來練習劍術的過程也十分有創意，且本書中的武打場面也更刺激精彩，不得不說作者的寫作功力愈來愈強大。

三、《陳郁如的旅行風景》系列

（一）《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》⁴³

本書與前兩個系列不同，它並非小說，而是一本旅遊紀事，是作者陳郁如與先生謝博明⁴⁴在北美自駕旅行過程中遇到的趣事及感觸，書中穿插兩人拍的美照及蘿蔔老師的地質教室，在每一個章節最後分享該地區的地質知識，讓我們對自己居住的地球有一些了解和關懷。而在旅行的過程中，作者也得到許多體悟，如兩人於二〇一七年七月本想在猶他州的山路上找尋牡蠣化石卻遍尋不著。卻在半年後前往黃帽山找尋小說靈感時偶然發現了，所以陳郁如說：

人世間的緣分就是這麼奇妙，不管人與人，還是人與物，什麼時候會遇到，什麼時候不會遇到，都有它的時機。很多時候，努力半天不見得能達成心願。太過在意自己的需要，太全心投射自己的慾望，忘了自身之外的人事物，反而容易失敗，不如試著放下自我，看向他人、成全他人得到的更多。這個「得到」通常不是金錢或物質上的，而是一種心靈上的滿足。⁴⁵

這樣的感觸與作者寫作時的本心不謀而合。諸如此類的體驗在書中不勝枚舉，且在旅行的過程中，作者也得到許多寫作的靈感，如夫婦兩人在前往懷俄明州傑克森市的路

⁴³ 陳郁如，《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年。

⁴⁴ 陳郁如，《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年，謝博明 Robert Schafer：成長於加州洛杉磯的他，從小與家人四處露營、釣魚、潛水，熱愛各種戶外活動，高中畢業時，便獨自一人展開為期三個月，長達一千九百公里的搭便車健行之旅，足跡遍跨美國和加拿大。念書時因為結交了臺灣的朋友取了中文名字，後來又娶了臺灣太太，從此和太平洋另一頭的那片土地結下了不解之緣。加州大學洛杉磯分校（UCLA）核子工程科學碩士畢業，從高中教職退休後，展開一邊旅行一邊寫作的生活型態，每年有超過三分之一的時間都在旅行的路程上。

⁴⁵ 陳郁如，《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年，頁 049。

上碰巧遇到滿月月亮升起，

遠方山頭後面露出朦朧的光暈，慢慢的，一個亮亮的白點露出來，隨著時間一分一秒過去，這個白點越來越大，變成半圓形，然後月亮繼續升起，最後整個越元露出來，浮在空中，對世界撒下一片銀光，清澈，冷冽。昏暗的天色帶著濃濃的神祕感，飽滿的月亮在北國乾燥清冷的空氣中顯得更是清晰明亮。它的亮度不像太陽那樣霸氣，讓你無法睜眼相對，月亮的亮是那樣的晶瑩，彷彿帶著仙氣，卻又不拒人於千里之外。我看著看著，很多想法在心裡成形，忍不住要為這樣的感動創作出一個人物。⁴⁶

於是《畫仙》誕生了，在故事裡，畫仙的名字就叫做「月升」。個性冷傲，帶著仙氣，但是溫和。

現實生活的體悟、小說的靈感、簡單地質學知識，都在陳郁如與謝博明夫婦一起踏上的旅途中一一呈現。

綜上所述，筆者將陳郁如的作品統整如下：

表二：陳郁如創作年表

系列	書名（或篇名）	內容概述	出版者及出版時間
修煉	動物精的秘密	混血少女艾美發現外婆鄰居一家人竟都是動物修煉成型的動物精，艾美與他們一起修煉，並阻止狼精、狗精、黑魚精的邪惡計畫。	小兵出版社 2012年
	千年之約	艾美的媽媽莊姝欲回台解釋動物	小兵出版社

⁴⁶ 陳郁如，《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年，頁 086-087。

		精的事情，卻被狼精抓走，透過媽媽留下的密簡得知，原來媽媽是鳥精，為了愛情放棄數千年的修煉變成人，與轉世後的恩人結婚並生下艾美，邪惡的狼精之前雖被封印於鼉屬上的石碑，卻被黑魚精救出，於是展開復仇。	2012 年
	穿越神異界	艾美為了解救媽媽穿越到只有神獸精怪的神異界，艾美除了讓影木重生，更堅定信念不受干擾，與允祈、延維等神獸一起打敗相柳，救回媽媽。	小兵出版社 2013 年
	未知樹的預言	時空推移到上古時代，神獸與高科技人類共處，張勉為了替被冤枉成殺人兇手的表哥洗刷冤屈，參加王儲競賽，在莊玉立的協助下終於查清楚真相，也如未知樹預言般當上領皇。	小兵出版社 2015 年
	異種再現	神異界李的木相榮和姚正到物人界尋找解除燭陰之毒的解藥，過程中艾美也染上燭陰的毒，好在在天決的協助下，艾美克服種種誘惑取得解藥為大家解毒。	小兵出版社 2018 年
仙靈傳奇	詩魂	國中生柳宗元藉由背詩進入詩境中，靠著勇氣、機智與儀萱的協	親子天下股份有限公司

		助，終於蒐集到五個魂氣，讓詩魂回歸並恢復詩境。	2016 年
	詞靈	正氣詞靈依附在儀萱身上，儀萱必須到詞境中蒐集五個靈物，才能恢復法力，而正氣靈恢復法力後，選擇讓陰氣靈也恢復法力，並讓正邪合而為一，同存於詞境中。	親子天下股份有限公司 2017 年
	畫仙	柳宗元、莊儀萱的同學顧擘廷是畫家張萱的後代，他進入畫境中解救被畫鬼抓走的畫仙，將被破壞的畫境恢復原狀。	親子天下股份有限公司 2019 年
陳郁如的 旅行風景	華氏零度	本書是陳郁如與先生謝博明的旅遊紀事，除了有旅遊地點的地質知識外，在旅行過程中作者有許多感悟，更常得到許多寫作的靈感。	親子天下股份有限公司 2019 年
短篇小說	動物星球偵探事件簿 〈靈羊〉	小女孩希洋潛水時發現一塊像羊的玉，是商朝古物，靈羊牽附在其中，希洋協助牽找到施侑銘處的另一半玉石，粉，兩人讓玉石重新組合，阻止另四隻帶著怨念的靈羊危害人間。	小麥田出版社 2019 年

第三節 陳郁如書中的奇幻文學經典

近年西方世界熱衷於將奇幻小說翻拍成電影，造成一股奇幻文學風席捲全球，小說、電影乃至動漫、手遊，無不瀰漫一股濃濃的奇幻風。《詩魂》作者陳郁如所作之《修煉》系列、《仙靈傳奇》系列亦屬於奇幻文學之列，

奇幻小說（或稱奇幻文學）之中的「奇幻」一詞，是由英文的「fantasy」翻譯而來。這個譯名是由臺灣奇幻文化藝術基金會的負責人朱學恆，於1992年在臺灣的老牌電玩月刊雜誌《軟件世界》中，開設為期共一年半的「奇幻圖書館」（Fantasy Library）專欄時固定下來，並沿用至今成為通用譯名。¹

而奇幻文學並非始於西方，早在數千年前的中國就有許多奇幻的經典，《山海經》、《西遊記》、《封神榜》、《太平廣記》等等，可說是不勝枚舉，筆者擬挑選陳郁如在作品中所參考引用的《山海經》、《拾遺記》及《神異經》來作一概略介紹，讓讀者對中國奇幻文學開端有些許了解。

一、《山海經》²

《山海經》為中國最早的神怪典籍，約成書於春秋末年到漢朝初年，作者並非只有一人，古之學者認為此書乃是夏禹、伯益所作。由於年代久遠，多數的篇章是結構不全的片段，也並沒有一個完整的、包含前因後果的故事敘述。畢沅將《山海經》分為〈山經〉及〈海經〉：〈山經〉多記山川地理、奇異的動植礦物、祀神典禮儀式及所用之物，偶爾提及諸山山神的形貌、職司與神力，但並不多；〈海經〉則記海外各國之奇人異物，也有一些古老神話的記敘，還有海內的神奇事物及國家民族。列於〈海經〉中的〈荒經〉保存的神話資料最多、最原始樸野，有一些具備簡單情節的神話記敘，內容包括帝俊和黃帝、顓頊使重、黎「絕地天通」、鯀禹治水、禹攻共工殺相柳、

¹ 余體，〈幻界無邊——試論中國當代奇幻文學主體特徵〉，《語文學刊》（高教版），2007年第3期。

² 東晉郭璞、清郝懿行原著，袁珂譯註，《山海經》，臺北：台灣古籍出版有限公司，1996年。

黃帝大戰蚩尤，還有女媧、燭龍、西王母、夏耕尸及諸神創造發明的神話等，這些片段中參雜巫師咒語及巫術活動，宗教氣氛濃厚，故今人推測書中的主要內容可能是由原始社會末期酋長兼巫師的禹、益口述，世代相傳下來；而書中描述的諸山山神形象多為不同動物形體的拼湊，或人與動物的組合，均表現出遠古時代人們對於自然及動物的敬畏。

在《山海經》中勉強可算神話的短篇故事中，不約而同都呈現故事人物驚心動魄的生命搏鬥，且多是失敗的，其失敗的結果可能是死亡或者不得還原，如夸父追日後道渴而死、女娃游於東海卻溺而不返，雖然身死，但他們死後仍持續抗爭著，夸父化為鄧林為路人遮擋陽光，而女娃則化為精衛終身填海，這些失敗的抗爭可能是人在面對自然的無常時遇到挫折的心理投射，而其「敗而不屈」及「死而不朽」的精神讓我們了解到先民的堅毅，也是值得注意探討的地方。

除了《修煉》系列中大量神獸精怪出自《山海經》、《神異經》、《拾遺記》外，《仙靈傳奇：詩魂》中的西王母亦首先出現在《山海經》中，《山海經》〈西山經〉中說：

玉山，是西王母所居也。西王母其狀如人，豹尾虎齒而善嘯，蓬髮戴勝，是司天之厲及五殘。³

此處西王母的形象仍是半人半獸，人身、虎齒、豹尾，乃是掌管災禍和刑罰的凶神，《穆天子傳》⁴中，周穆王駕八駿西巡天下，行經瑤池時會見西王母，兩人因此結緣。接著李商隱的〈瑤池〉將西王母塑造成苦等情人不來的癡情女性，而在陳郁如的筆下，西王母不僅是雍容華貴的神仙之首，她對周穆王的執著也被描述得更加深刻，甚至因此助紂為虐，成為小說中主要阻撓主角蒐集魂氣的角色。

³ 東晉郭璞、清郝懿行原著，袁珂譯註，《山海經》，臺北：臺灣古籍出版有限公司，1996年：頁130。

⁴ 東晉郭璞著，王貽樑、陳建敏選，《穆天子傳：匯校集釋》，上海：華東師範大學出版社，1994年。

二、《神異經》¹

《神異經》乃六朝志怪小說，它的內容、結構、筆法都仿《山海經》，也記海內外奇事怪物。其作者與成書時代諸家仍爭議不休，除了多數學者皆否定是東方朔所作外，確定的作者仍無法得知，只是書中對奇人異獸的褒貶與儒家思想較為貼近，故應為儒生所作，但此處筆者無意探討作者、寫作時代及其版本考證，唯針對其內容作介紹說明。首先，《神異經》作者雖參閱《尚書》、《左傳》、《呂氏春秋》及《淮南子》等古籍，但主要仍是參考《山海經》為藍本，並加上己身的見聞與想像，乃形成《神異經》。雖然只有五千多字，但包含神話、傳說、民間信仰、宗教、風土民情、萬物性理等。其文筆雖然古樸，但內容驚奇，想像力也十分豐富，章節按東南西北中等方位編排，依序為〈東荒經〉、〈東南荒經〉、〈南荒經〉、〈西南荒經〉、〈西荒經〉、〈西北荒經〉、〈北荒經〉、〈東北荒經〉及〈中荒經〉等九篇，內容所記錄的故事雖然看來荒誕不經，但仍保存了許多珍貴的古代神話和傳說，如〈東荒經〉：

東荒山中有大石室，東王公居焉，高一丈，頭髮皓白，人形鳥面而虎尾，載一黑熊，左右顧望，恒與一玉女投壺，每投千百矯，設有入不出者，天為之噓，矯出而脫悞不接者，天為之笑。²

〈東南荒經〉關於朴父的神話，也非常雅樸優美，並交代了大禹之所以需要治水的原因，甚是有趣，

東南隅大荒之中，有朴父焉。夫婦並高千里，腹圍自輔。天初立時，使其夫妻導開百川，懶不用意，謫之並立東南，男露其勢，女露其牝，不飲不食，不畏寒暑，唯飲天露。須黃河清，當復使其夫婦導護百川。古者初立，此人開導

¹ 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年。

² 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年，頁47。

河，河或深或淺，或隘或塞，故禹更治，使其水不壅。天責其夫妻倚而立之。³

而〈西北荒經〉中提到的窮奇，則是在《修煉》第三部中佔有舉足輕重的地位：

西北有獸焉狀似虎，有翼能飛，便剽食人。知人言語，聞人鬥，輒食直者。聞人忠信，輒食其鼻。聞人惡逆不善，輒殺獸往饋之。名曰窮奇，亦食諸獸也。⁴

〈中荒經〉又云：

崑崙之山，有銅柱焉，其高入天，所謂天柱也。圍三千里，周圓如削。下有石室方百丈，仙人九府治之。⁵

還如〈東南荒經〉所描述的尺郭鬼：「朝吞惡鬼三千，暮吞三百，以鬼為飯。」⁶這些篇章都對這些異獸奇人有著有趣的描寫。由於《神異經》篇章配合四時四方及五行八卦，因之又比《山海經》多了些陰陽家及道家的審美趣味，也由《山海經》的「巫祝神話」、「原始神話」，漸漸演變為「仙話神話」、「道教神話」，與秦到漢魏追求長生不老的風氣不謀而合。

三、《拾遺記》⁷

自漢朝末年到六朝，社會處於一個動盪不安的年代，不管是上層階級或是一般平民，都有朝不保夕的危機感，加上佛教道教的盛行，世人多抱持著今朝有酒今朝醉的厭世思想，這樣的想法也影響到晉人，因此志怪小說變得興盛，而王嘉的《拾遺記》就是在這樣一個時代背景中產生出來的。雖然對於作者仍有人提出疑義，不過目前尚

³ 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年，60。

⁴ 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年，頁90。

⁵ 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年，頁104。

⁶ 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年，頁56。

⁷ 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注，《拾遺記》，北京，中華書局，1981年。

無證據可證明是別人偽造，故筆者仍採《拾遺記》是王嘉所作、蕭綺錄這樣的說法。

《拾遺記》雖是傳教之作，但有別於當時厭世思想，王嘉向人們宣揚的是積極的以生為樂，尋求長壽之法，從學做人到成仙，與生老病死抗衡，往位列仙班的終極目標前進。

貫穿整套《修煉》的影木，出自《拾遺記卷十》〈瀛洲〉：

瀛洲一名 云鬼洲，亦曰環洲。……有樹名影木，目中視之如列星，萬歲一實，實如瓜，青皮黑瓢，食之骨輕。上如華蓋，群仙以避風雨。有金鑿之觀，飾以眾環，直上千雲。⁸

除記敘影木、影木果的生長處、外觀外，亦言明影木及其果實的珍貴，不僅群仙會出現在影木下，其果實更是萬歲乃生一，無怪乎在《修煉》中影木會成為神獸及人類爆發衝突的主要原因。

《拾遺記》中諸如此類描述珍貴、可助成仙之物的篇章不勝枚舉，且對於生長處及其外觀的描述相當具體，給人十足的信心，彷彿得道成仙近在咫尺。除此之外，還有許多正史沒有記載的荒誕不經的神話及道聽塗說的傳聞，是故雖然隋唐志將之列入雜史而《宋史·藝文志》卻將它列入小說家。即使如此，我們仍能從中了解到當時的社會面貌，不管是統治階層的矛盾或豪奢，都在其中有很好的描述、揭露。如〈卷九晉時事〉以金莖草化為楊樹來反映「三楊」⁹擅權，以「石氏之富，方比王家，驕侈當世，珍寶奇異，視如瓦礫，積如糞土，皆殊方異國所得，莫有辨識其出處者。」¹⁰這樣的語句來描述石崇的奢侈。後世的我們可以藉此更加了解當時的政治社會風氣及文化、思想、習俗。

⁸ 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注，《拾遺記》，北京：中華書局，1981年，頁227。

⁹ 「三楊」指晉武帝之后楊艷、繼后楊芷，以及楊芷之父楊駿。三人大權獨攬，政權自司馬氏轉入楊氏手中，后晉惠帝妻賈后殺楊駿，逼死楊皇后，滅楊氏，殺楊氏徒黨數千人，乃引起「八王之亂」。

¹⁰ 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注，《拾遺記》，北京：中華書局，1981年，頁214。

雖然以上三本經典在《修煉》系列中引用的例子較為明顯也較多，但筆者所探究的《仙靈傳奇：詩魂》中除了西王母出自《山海經》外，李商隱的〈嫦娥〉吃了靈藥而長生不老的概念在《神異經》、《拾遺記》中均有提及，尤其《拾遺記》中更是介紹許多物品可助成仙。陳郁如將這些奇幻的因子運用在創作中，即使《仙靈傳奇：詩魂》的主軸是唐詩，仍可見這些古代奇幻文學經典的痕跡。

陳郁如曾說：

我對於詩人可以精練的使用文字，在看似簡單的幾個句子中，把想要表達的精神跟意境描述出來，覺得非常佩服。¹¹

其實陳郁如的作品又何嘗不是用簡單的句子、有趣的故事表達出許多複雜的文化及經典，唯有將這些經典都熟讀過，並將經典的意義熟記在心，才能如此嫻熟的運用。

¹¹ 陳郁如，〈作者序：幻想與現實交錯的唐詩世界〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁4。

第三章 《仙靈傳奇：詩魂》的內容探究

《仙靈傳奇：詩魂》的作者序中，作者陳郁如提到：

在奇幻小說中，故事進行的時空設定是一個很重要的因素，很多古今中外的奇幻故事使用架空的世界，像是「黃金羅盤」裡的一個平行的宇宙、「魔戒」的中土大陸、「納尼亞傳奇」的納尼亞、「修煉」系列的上古世界、神異界等都屬於這類型。還有一種則是現實世界與編造的世界穿梭，像是「哈利波特」、「墨水心」等。故事的主角會在真實世界跟編造的世界穿梭，「詩魂」就屬於後者。在這個故事裡，詩的意境不再只是後人吟詠的想像空間，我更進一步把這些空間立體化，創造出一個個可以進出的世界。¹

作者除了運用按照事件發展先後順序來描述故事的線性結構外，主人翁在詩境與現實生活間穿梭解謎的過程亦十分引人入勝，佛斯特說：

一本結構緊密的小說，其中必然事事相關因果互繫，理想的讀者也得等到小說結束後，才能居高臨下分辨出書中的千頭萬緒。這就是小說中的奇詭成分——有時被人空泛的稱作推理成分。這種神祕成分對情節的進展極為重要。²

本章擬先從主人翁柳宗元來回詩境尋找線索和魂氣以拯救詩境的神秘解謎推理過程，探析本書的敘事策略；接著再探究小說中主要人物的特質；然後分析小說中的關鍵之詩，探討這些詩與小說的關聯。期能由這三個面向深入了解本部作品。

¹ 陳郁如，〈作者序：幻想與現實交錯的唐詩世界〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁4。

² 佛斯特，《小說面面觀》，臺北：志文出版社，2000年，頁115-116。

第一節 《仙靈傳奇：詩魂》的解謎線索

故事發生在與你我一樣平凡的十五歲少年身上，少年因為有著與詩人柳宗元相同的名字卻對背詩一竅不通而飽受困擾，甚至鬧了好多笑話，如：有一次國文老師上課時講解杜甫的〈天末懷李白〉，對唐詩毫無興趣的宗元昏昏欲睡，老師叫宗元來說明詩的含意，宗元光在詩名的地方就卡住了，直接把〈天末懷李白〉解釋成是「李白的媽媽天末，懷他時的詩句。」³更別提要把詩背起來了，因為這件事老師罰宗元至少把大詩人柳宗元的〈江雪〉背起來，而宗元在背詩高手莊儀萱的協助下，用想像詩的意境的方式，竟也慢慢的把〈江雪〉給背起來了。可是就在宗元流暢的背出詩的內容時，他竟然穿越了！宗元回過神時發現自己穿越到〈江雪〉這首詩的意境裡，還看到〈江雪〉裡的蓑笠翁，老翁甚至開口跟宗元說話，他告訴宗元自己叫老姜，並告訴宗元：

每首詩有它的意境，有它的靈魂，這些唐詩的靈魂經過幾千年被人傳頌、低詠、欣賞，慢慢的聚在一起，被稱為詩魂。詩魂可以穿梭在每首詩的意境裡，也會守護每首詩的意境。⁴

但是，

詩人的惆悵、悲恨、傷心、憤慨、哀怨聚在一起，慢慢形成一股陰暗之氣……陰氣的力量愈來愈大，甚至想要取代詩魂，控制整個詩境。最後詩魂不敵，被陰氣所滅。⁵

詩魂在被滅之前將僅剩的魂氣分散在五首不同的詩中，老姜請求宗元蒐集魂氣、解救詩魂及詩境。本來宗元不想答應，但他遭遇到陰氣所聚成的龍兮行攻擊，加上好友儀

³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁17。

⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁31。

⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁31。

萱從旁鼓勵，宗元與儀萱展開一系列解謎、蒐集魂氣的救援行動。

一、〈江雪〉是第一個

首先第一個線索是詩魂請老姜轉達的：「〈江雪〉是第一個。」⁶宗元第一次進入〈江雪〉這首詩時，第一個落腳的地方是一塊大石頭，還差點讓宗元摔進雪堆裡，他們找到劉長卿的〈尋張逸人山居〉這首詩：「危石纔通鳥道，空山更有人家，桃源定在深處，澗水浮來落花。」⁷宗元將詩默背出來後，進入〈尋張逸人山居〉的詩境中，卻發現鳥、落花都已經被邪氣汙染，鳥兒會攻擊人、落花離水後竟然有毒，宗元在桃花林的深處找到隱居者——張千雲，並在張千雲的隱居處找到詩魂非常喜歡的木刻塔樓，而第一個魂氣就在這木刻塔樓中獲得。

宗元從千雲手上接過塔樓，他的手才一碰上去，就看到兩股淡黃色煙氣從塔中冒出來，包圍他的兩隻手掌，沿著胳膊、手臂往上爬，然後兩股黃氣在胸口會合，形成一股暖氣，在胸口繞轉數圈，再回到肩膀、手臂，宗元趕到兩隻臂膀一陣溫熱，然後魂氣消失無蹤。⁸

當宗元再次回到〈江雪〉中告訴老姜自己拿到第一個魂氣時，發現〈江雪〉裡的詩境正一點一滴被破壞，本該鳥飛絕的山中出現飛鳥，覆蓋白雪的山頭也出現黑色陰影，老姜教導宗元簡單的運氣療傷之法，並告訴宗元要隨時維持正念，以正念維持正氣，抵抗陰鬱黑氣。

二、塔樓

由於第一個魂氣是從塔樓中得到，依循著這個線索，宗元和儀萱找到第二首置放魂氣的詩——張繼的〈楓橋夜泊〉：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒

⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁32。

⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁54。

⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁66-67。

山寺，夜半鐘聲到客船。」⁹進入詩境中後，宗元與龍兮行再度狹路相逢，這次宗元不再只是處於挨打的狀態，他與兮行一來一往的打鬥起來，而儀萱借給宗元外套竟也可抵擋兮行的黑氣，正當危急之時，宗元躲到寒山寺的大鐘後面，鐘被兮行的黑氣震動發出聲響，魂氣也從鐘聲中緩緩飄出，宗元在鐘聲中得到第二個魂氣。後來宗元在停泊在楓樹旁的船裡找到詩人張繼，龍兮行卻已搶先一步找到張繼，張繼無可奈何之下只得告訴兮行線索，張繼也告訴宗元下一個線索是〈月下獨酌〉，卻又在宗元離開前要宗元好好思考線索裡的含意，並握著宗元的左手說：「你的右手好冷啊！」¹⁰

三、獨酌與對酌

回到現實世界後，宗元依然在儀萱的協助下背熟四首〈月下獨酌〉，可是其中遍尋不著魂氣，而詩中的李白總是醉醺醺的，也無法提供協助。隔天在上國文課時，老師正講解著李商隱的〈瑤池〉：「瑤池阿母綺窗開，黃竹歌聲動地哀，八駿日行三萬里，穆王何事不重來。」¹¹宗元到〈瑤池〉中見到一位侍女名為喜蓮，喜蓮帶著宗元去謁見西王母，西王母提醒宗元想想張繼在說出線索前後的異樣，宗元終於想起左右相反這個提示，儀萱幫他找了與「獨酌」意思相反的〈山中與幽人對酌〉：「兩人對酌山花開，一杯一杯復一杯，我醉欲眠卿且去，明朝有意報琴來。」¹²從中得到了下一個線索——「琴」。

四、琴

依據這個提示，宗元來到有提到琴的詩——王維的〈竹里館〉：「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯，深林人不知，明月來相照。」¹³此時的〈竹里館〉也已被黑暗力量入侵，出現許多會咬人的小動物。王維雖正撫琴長嘯，卻向宗元感嘆道：「本來我的嘯聲是呼應琴聲，只為自得其樂，現在卻得用來震懾這些小動物。」¹⁴正當宗元學著王維彈琴長嘯

⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁76。

¹⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁89。

¹¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁99-100。

¹² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁116。

¹³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁119。

¹⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁121。

欲取得琴中的魂氣時，龍兮行突然出現阻撓，而且還搶走藏有魂氣的琴，兩人爭奪琴時，兮行帶著宗元來到〈塞下曲〉中，宗元不僅沒搶回琴，還被當成蠻族差點死於騎兵刀下，幸好他靈機一動趕緊逃到西王母的〈瑤池〉。西王母借給宗元另一把琴，讓王維可以繼續用琴聲、歌聲抵擋黑暗力量，並託夢讓儀萱轉告宗元她拿到王維的琴，請宗元再度到〈瑤池〉，不過宗元卻很疑惑為什麼西王母可以拿到琴，原來西王母苦候周穆王不果，想藉兮行的力量讓穆王前來相見，所以與兮行合作，西王母敷衍著告訴宗元她自有辦法，而王維的琴卻在宗元、兮行的搶奪下被打得變成一堆灰燼。最後宗元仍在〈竹里館〉中以西王母的琴「彈琴復長嘯」時取得第三個魂氣，這時他了解原來詩魂給的線索重點不在線索物上，而是詩本身，宗元也在得到魂氣的同時有了下一個線索，

他感到腳下一輕，忍不住跳了起來，不小心把琴從竹桌上撞了出去。可是他現在行動更敏捷了，腳一跨，手一抄，在琴落地前把它接住。在琴離桌的那一秒，他看到桌上出現一個像是被火燒出來的字：「前」。¹⁵

五、竹前箭

宗元在竹桌上看到「前」這個字，於是與儀萱著手查了許多有關「前」的詩，如〈靜夜思〉的「床前明月光」、同是李白寫的〈庭前晚開花〉、杜甫的〈前出塞〉等，仍苦思不出詩魂給的提示到底是什麼意思，後來儀萱想到線索的「前」字是在竹桌上出現的，「竹」字加上「前」字就是「箭」，真正的線索應該是「箭」才對，兩人找到韓愈的〈雉帶箭〉：

原頭火燒靜兀兀，野雉畏鷹出覆沒。將軍欲以巧伏人，盤馬彎弓惜不發。地形漸窄觀者多，雉驚弓滿勁箭加。衝人決起百餘尺，紅翎白鏃隨傾斜。將軍仰笑

¹⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁153。

軍吏賀，五色離披馬前墮。¹⁶

就在宗元進入〈雉帶箭〉的詩境中，正要從將軍射到雉雞身上的箭中取得魂氣時，兮行再度出現爭奪魂氣，一番你來我往後，宗元發現兮行竟對火十分忌憚，於是將自己圍在火牆之中，在兮行眼前得到第四個魂氣。

六、火

得到第四個魂氣後，宗元發現兮行總能如影隨形的跟著自己前往魂氣所在的詩境中，他推測是西王母藉由儀萱的夢境打探消息並告知兮行，於是他故意不告訴儀萱自己認為線索是火，誤導儀萱認為線索是將軍，儀萱找出有關將軍的詩：岑參的〈趙將軍歌〉「九月天山風似刀，城南獵馬縮寒毛，將軍縱博場場勝，賭得單于貂鼠袍。」¹⁷宗元暗示儀萱魂氣應該在馬的身上，果然引得兮行前來爭奪魂氣，確認自己的想法沒錯後，宗元避免讓儀萱知道自己的進度，但西王母卻利用儀萱來威脅宗元，西王母認為兮行法力不夠強，無法將周穆王帶到瑤池來，她轉而要求宗元協助，若宗元不從她要將儀萱永遠困在詩境中。

七、木居士

宗元為了儀萱半推半就，在西王母提示下來到〈題木居士〉，卻發現

這棵經年被雷擊打，被雨澆淋，在大自然中屹立不搖，被人們尊稱木居士的老樹，現在整棵焦黑惡臭，像人臉的設跟原本就盤纏糾結，如今更顯得怪異恐怖。¹⁸

原來是西王母和兮行給宗元的下馬威。

¹⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁160。

¹⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁167。

¹⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁205。

宗元悲憤之餘發現由於詩境的被破壞，現實生活中人們竟也背不出、記不住詩境中被破壞的部分，如「藍田日暖玉生煙」的「玉」、「孤舟簑笠翁」的「簑笠翁」，蒐集魂氣解救詩魂及詩境刻不容緩。老姜曾告訴宗元「詩裡面的事物多少都有一些特別的能量。」¹⁹於是宗元先到李頎的〈東京寄萬楚〉中找到可以隱身的野蕨，利用野蕨隱身後到〈瑤池〉救出被兮行強行帶走、失去記憶的詩魂好友喜蓮，將喜蓮帶回屬於她自己的詩〈採蓮子〉，「船動湖光濼濼秋，貪看少年信船流，無端隔水拋蓮子，遙被人知半日羞。」²⁰而喜蓮的蓮子具有可以恢復詩境的力量，宗元帶著喜蓮陸續恢復了詩境被破壞的〈採蓮子〉、〈江雪〉及〈題木居士〉。

木居士告訴宗元：

韓愈寫這首詩，是在諷刺世人的無知，他們沒有判斷力，人云亦云，穿鑿附會，只因為我深受大自然考驗，只因為我有人的面孔，就被奉為神仙。²¹

原來木居士也只是個線索。宗元再度來到〈尋張逸人山居〉與張千雲討論，張千雲告訴宗元：

他（指詩魂）說完〈題木居士〉那首詩後，的確提到了李白的一首詩，叫〈南軒松〉。詩魂說，相較於被神話的木居士，李白詩裡所描寫的這棵窗外南邊的孤松，就顯得清高脫俗，瀟灑愜意。「南軒有孤松，柯葉自綿冪，清風無閒時，瀟灑終日夕。陰生古苔綠，色染秋煙碧，何當凌雲霄，直上數千尺。」²²

於是宗元來到〈南軒松〉，也在數千尺上詩魂所創造出來的樹瘤中找到第五個魂氣，至

¹⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁207。

²⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁216。

²¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁226。

²² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁233。

此，宗元終於蒐集到五個魂氣。

八、長恨歌

雖然宗元已得到五個魂氣，卻沒人知道該如何召喚詩魂，此時西王母得知喜蓮被救走、魂氣也已盡數被宗元所得，氣得將儀萱及老姜都綁到〈瑤池〉中，宗元和喜蓮為救兩人只好回到〈瑤池〉中，正當宗元、兮行及西王母打得難分難解時，喜蓮被兮行及宗元的氣所擊中，

喜蓮感到一冷一熱兩股力量貫穿全身，順著胸口、脖子，往上來到頭頂，她的頭頂好像有個蓋子被衝開。她可以看到蓋子裡面被凝封住的東西，那是一片記憶，還有她身上被鎮鎖住的法力。²³

清新可愛的喜蓮瞬間黑化，她打傷西王母、擺脫兮行的糾纏，帶宗元再度前往〈南軒松〉，並以〈長恨歌〉中的數字為密碼，召喚回詩魂。此時喜蓮抓住失去法力的宗元，跟詩魂對峙，詩魂只好暫將喜蓮打量。

原來喜蓮與詩魂是好友，來自陳陶〈隴西行〉「勢掃匈奴不顧身，五千貂錦喪胡塵。可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人。」²⁴無法回家的五千名魂魄怨念形成的黑暗力量——龍兮行，為了打擊詩魂而攻擊喜蓮，詩魂為了讓喜蓮可以自保，將法力傳給喜蓮，卻沒想到讓喜蓮愈來愈失去控制，詩魂只好將她的力量凝封起來。

九、嫦娥的靈藥

詩魂打算再次除去喜蓮的法力，宗元卻認為可以試著導正她體內的邪氣，

詩魂看著宗元，他從來沒有用這個角度想過，一直以來，他都覺得邪不勝正，任何邪氣必須消滅或強壓住，但如果可以把喜蓮體內的黑氣導正，那才是雙贏

²³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁258。

²⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁278。

的局面。²⁵

他們思考著哪一首詩中有靈藥，於是詩魂、宗元及儀萱來到李商隱的〈嫦娥〉：「雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉，嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。」²⁶打算向嫦娥求得靈藥，將喜蓮體內的邪氣轉正。嫦娥卻告訴他們，靈藥本是西王母所制，唯有西王母才有，恰巧西王母的傷需要喜蓮的蓮子才能治癒，儀萱回到現實生活都需要西王母，一行人再度前往〈瑤池〉，兮行正在照顧著西王母，詩魂先用正氣讓西王母暫離苦痛，西王母仍希望詩魂可以將周穆王帶來，此時宗元對西王母道出周穆王無法前來的原因：

其實李商隱也不是故意這麼殘忍，不讓穆王來。他寫〈瑤池〉是根據典故的，穆王之所以不再出現，是因為他雖然貴為天子，可是畢竟是凡人，他最終還是得死去，所以西王母才盼不到他來。²⁷

西王母終於悔悟，將原本準備要給穆王的靈藥拿給喜蓮，喜蓮學會控制自己的力量後，也用自己的蓮子幫西王母療傷，西王母便送儀萱回現實世界裡，宗元除了學會背詩，也保留進出詩境的能力，至此，所有的謎題總算都解開了。

陳郁如用一個又一個的線索製造出懸疑緊張的氣氛，加上作者以神秘的筆調描述詩境，營造出青少年十分喜愛的偵探小說氛圍，緊湊、無冷場的安排下，讀者彷彿主角般，也迫不及待的想將謎題解開，盡速蒐集到魂氣、解救詩魂及詩境。

第二節 《仙靈傳奇：詩魂》中的主要人物

討論完故事後，我們要轉到小說另一個相當重要且有趣的題目——人物，在佛斯

²⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁281。

²⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁282。

²⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁291-292。

特的《小說面面觀》中用了很多的篇幅討論小說中的人物，大衛·洛吉說：「小說最重要的構成要素就是角色。」²⁸羅盤也說：「人物在小說中所佔的地位極其重要，成功與否，直接關係到作品著成敗。」²⁹可見小說的好壞除了看故事內容是否吸引人之外，角色塑造成功與否更關係著一本小說的成敗。《仙靈傳奇：詩魂》一書中，作者以你我身邊都會出現的普通中學生為主角，而且主角「個性慵懶、不太負責任、膽小又怕事」³⁰，就是個普通的孩子，讓讀者有「我也可以成為主角」的感覺，因此更能引發讀者共鳴，而詩境中出現的人物彷彿電視劇裡的古人般，會飛簷走壁，有法力武功，卻跟你我一樣也有七情六慾，現實世界的人類與作者創造出來的詩境中的人們接觸後，迸出想像力、創造力的火花，這一節，我們便要來探討小說中的幾位重要人物。

一、具有負面情緒的正派人物

（一）不會背詩的國中生柳宗元

本書的主角是與大詩人同名同姓的柳宗元，父母堅信他們是大詩人柳宗元的後代，且媽媽懷孕時又恰巧夢見柳宗元〈江雪〉的詩境，於是取名為柳宗元，宗元聰明功課也不錯，唯獨對唐詩一竅不通，如同陳安儀在推薦序說的，宗元「個性有點慵懶，不太負責任、膽小又怕事」³¹，而宗元認為自己「其實心地善良，很有同情心」³²，詩魂則認為他「心地純正無私」³³，即使害怕面對武功高強的龍兮行，卻也擔心美麗的詩境及詩境中善良的人們被毀，於是義無反顧的前往詩境中尋找魂氣。故事的最後當詩魂想要再度凝封喜蓮的法力時，宗元卻說：「為什麼不能試著導正她體內的邪氣？」³⁴由此也可看出宗元的心地善良。

²⁸ 大衛·洛吉：《小說的五十堂課》，臺北：木馬文化，2006年，頁95。

²⁹ 羅盤，《小說創作論》，臺北：東大圖書股份有限公司，1990年，頁25。

³⁰ 陳郁如，〈推薦序：重回文學寶庫的懷抱〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁12。

³¹ 陳郁如，〈推薦序：重回文學寶庫的懷抱〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁12。

³² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁44。

³³ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁343。

³⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁281。

宗元還是個心思細膩又機智的孩子，老姜曾告訴宗元：「每一首詩的意境都被詩人賦予精神，這些精神無形中讓每一個物件有它的能量。」³⁵宗元便舉一反三的知道去尋找詩中可以幫助他的物件，當他發現西王母可能透過儀萱來探知線索時，他不僅誤導儀萱，甚至還立刻想到前往李商隱的〈錦瑟〉中取得藍田玉，用手的溫度控制玉冒煙，藉以混淆龍吟和西王母的視聽。他還到李頎的〈東京寄萬楚〉：

濩落久無用，隱身甘採薇。仍聞薄宦者，還事田家衣。潁水日夜流，故人相見稀。春山不可望，黃鳥東南飛。濯足豈長往，一樽聊可依。了然潭上月，適我胸中機。在昔同門友，如今出處非。優遊白虎殿，偃息青瑣闈。且有薦君表，當看攜手歸。寄書不待面，蘭茝空芳菲。³⁶

雖然這首詩講述的是詩人未受重用，歸隱田野的心情，但其中的「隱身甘採薇」一句，卻讓宗元想到可以用野蕨來隱身，真是聰明。詩魂在故事的最後對宗元說：

當時我找上你時，雖然你什麼詩也背不起來，可是你身上流著詩人的血液，只要機緣對了，你對詩的領略運用就會被啟發，像是之前你利用詩裡的隱身薇，還有暖玉來擾亂兮行的注意力，可以看出你是個有創造力，並且知道變通的人，可見不是所有能力都得來自法力，你就有屬於自己的特殊能力。³⁷

也說明了宗元本身就具有獨特的創造及思考能力。

但是宗元從〈瑤池〉中解救喜蓮，將她送回自己的〈採蓮子〉後，他的心中卻有了奇妙的感覺，

³⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁43。

³⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁207-208。

³⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁282。

當初，詩魂應該就是被喜蓮那種嬌羞可愛，卻又堅強的態度所吸引吧。宗元心想。他覺得有些吃醋的感覺。……他很高興自己可以幫到喜蓮，可是喜蓮跟魂氣的連結又讓他感到醋意。³⁸

柳宗元理智上明瞭他被賦予的任務，也很努力的在數以萬計的唐詩中找尋線索，但他在面對與詩魂有親密連結的喜蓮時，心中仍不免升起醋意，而這樣的情緒在即將蒐集完五個魂氣時來到最高點，

宗元這時想到，如果詩魂回來了，喜蓮可能就不會理他了吧？他突然覺得胸口悶悶的。³⁹

在喜蓮成功的以〈長恨歌〉中的數字破解詩魂在〈南軒松〉中所設置障礙召回詩魂後，

宗元暗暗運氣，發現自己回到原來平凡的模樣，心裡感到微微的失望。這陣子，他雖然出生入死，冒險犯難，還好幾次埋怨詩魂，可是可以擁有法力，對抗龍兮行的黑暗力量，保護詩境的安全，讓他還是很有成就感。⁴⁰

宗元與你我一樣有喜怒哀樂，會吃醋也會失望，這樣與現實生活人物相差無幾的人物設定更加貼近讀者。

（二）詩境守護者詩魂

中國人從很早開始就寫詩，尤其是唐朝的詩人，更是把詩的創作推向高峰，每

³⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁218。

³⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁222。

⁴⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁275。

首詩有它的意境，有它的靈魂，這些唐詩的靈魂經過幾千年被人傳誦、低詠、欣賞，慢慢的聚在一起，被稱為詩魂。詩魂可以穿梭在每首詩的意境裡，也會守護每首詩的意境。⁴¹

詩魂是可以穿梭於各首詩中的詩境守護者，氣度瀟灑，神形挺拔，是個公正、有自信的人。身為詩魂，他喜愛每一首詩，所以說他公正；身為詩魂，他有自信熟悉每一首詩。不過在〈採蓮子〉遇到喜蓮後，他開始有情感、有牽掛，喜蓮對他提出想要到別的詩境的要求時，雖然一開始他拒絕了，但看到喜蓮失望難受的表情後，他便開始動搖，

他看著他遺憾的神情，心裡隱隱作痛。詩境裡感覺不到時間的流逝，在悠悠而過的歲月中，他從來不曾為什麼掛心，但現在，他發現自己心裡有個牽絆了。他不排斥這樣的牽絆，相反的，他享受這樣的感覺，他一向獨來獨往，在詩祭裡自由穿梭，閱遍了各種人物、故事，從沒有人讓他記掛，也從沒有人可以跟他憶起進出，如果他可以找到方法，打破護鎖屏……⁴²

接著在喜蓮遇襲後，詩魂更有了私心，他將法力度給喜蓮，讓喜蓮也擁有穿梭詩境的能力，但由於詩魂對喜蓮的喜愛、包容，當喜蓮開始出現不對勁時他還是不忍責備，

喜蓮很懊惱，但心中微微不解，不過幾隻魚嘛，他需要用這種口氣說話嗎？

……詩魂看喜蓮悶悶不樂的樣子，不忍再責備，她剛擁有這些不屬於自己的法力，一時間一定很難控制。⁴³

⁴¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁31。

⁴² 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁316。

⁴³ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁333。

由於對喜蓮的信任，詩魂第一時間並未察覺喜蓮的改變，甚至想帶她認識年紀相仿的女孩來討好她，不過卻發生讓詩魂難以置信的事，喜蓮竟然出手打傷〈採蓮曲〉中的女孩，只因為以為詩魂心疼那女孩，至此詩魂才知道自己做錯了，

他醒悟到，因為他的一己私心，加上兮行在她體內剩餘的黑氣的推波助瀾下，他的法力由正氣轉為邪氣，而喜蓮的身體並不具備可以承受強大法力的能量，體力遭到這股邪氣侵蝕，所以她才會疲憊不堪。⁴⁴

但是喜蓮卻已經失去控制，詩魂阻止喜蓮在〈長恨歌〉作亂時耗盡畢生之力，才會被來自〈隴西行〉的黑暗力量偷襲，不過就因為這樣的情感，這個來自不存在的世界的人物，顯得更加真實、更貼近讀者。

當然詩魂的機智和臨危不亂是無庸置疑的，當他為了封住喜蓮的法力和記憶幾乎耗盡全身功力，又被兮行的黑氣打個正著，功力都要散盡之際，他把握時間做了最緊急的處理，他到〈江雪〉中告訴老姜：

我現在受傷很重，快撐不下去了，我必須把我僅剩的法力分散成五個魂氣，將它們藏在五首不同的詩中，等這些魂氣再度聚集，我會再回來。我會去找適合的人選，這人必須心地純正無私才能找到完整的魂氣。

老姜，你要幫他，告訴他，〈江雪〉是第一個。⁴⁵

能在如此短的時間中想到那麼多機關、線索，一步步指引著宗元，除了對數以千計的唐詩非常熟稔外，其本身的應變能力也不容小覷。

⁴⁴ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁337。

⁴⁵ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁343。

（三）清麗脫俗的採蓮女喜蓮

柳宗元初見喜蓮時是在〈瑤池〉，「女子面貌姣好，五官細緻。」⁴⁶但〈瑤池〉這首詩中並未提到西王母有侍女，原來是兮行強行從〈採蓮子〉這首詩中把喜蓮帶過來的。

喜蓮原本是個單純的採蓮女，詩魂被她「不做作矯情，帶著一點嬌羞，卻又輕鬆自然的姿態」⁴⁷所吸引，常常到〈採蓮子〉中陪伴她、唸詩講詩給她聽，喜蓮在耳濡目染下也對其他詩境心生嚮往，曾要求詩魂帶她到別的詩境，在明白隨意進出詩境會造成大亂後，明白事理的不再提起這個要求。可是兮行卻來破壞了這個平衡，他打傷喜蓮，詩魂為了怕喜蓮再度被襲擊，渡給喜蓮法力，喜蓮身體裡兮行和詩魂的兩股力量讓她起了變化，她看到詩魂保護〈採蓮曲〉裡的少女時，

「你幹嘛抱她！」喜蓮厲聲說道，眼神中閃過一股恨意，另一道陰寒之氣又打來。她在前一首詩受到詩魂數落，心裡已經不太舒服，現在來到〈採蓮曲〉，看到詩魂幫那個胖女孩撿玉簪，還跟她竊竊私語，感到妒火中燒，不假思索的運氣施力，一道法力便向女孩射去。沒想到，詩魂這麼心疼那女孩，還兩手緊緊抱著她，令喜蓮更加氣結，出手加倍凌厲。⁴⁸

此時的喜蓮已經無法控制自己胸中的怒火，但是當詩魂幫她穩定住情緒後，她想起自己的行為，

喜蓮全身發抖，淚流滿面，她沒想到自己是這樣的人，沒辦法接受自己這個樣子。⁴⁹

⁴⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁102。

⁴⁷ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁310。

⁴⁸ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁334。

⁴⁹ 陳郁如，〈詩魂前傳：採蓮女〉，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁

但是這樣子的悔恨並沒有維持太久，她已經走火入魔了，她認為是詩魂的私心害了自己，她不願意失去法力，不願意失去出入詩境的能力，甚至想到〈長恨歌〉中將唐玄宗殺死，所以詩魂凝封了她的法力與記憶。

之後詩魂自己也暫時被封印，喜蓮被兮行控制，聽命於西王母，是個稱職的侍女。但隨著宗元的能力愈來愈強，喜蓮漸漸恢復最初的記憶，她偷偷在蓮子中藏入求救的小紙條，宗元救她離開〈瑤池〉後，她也用她的蓮子陸續恢復詩境，幫了宗元很大的忙，此時的喜蓮是溫和善良的。就在西王母用儀萱和老姜威脅宗元時，喜蓮被兮行和宗元的力量同時擊中，這也解開了詩魂凝封喜蓮記憶的法力，「一向秀麗的臉龐，現在面色猙獰，眉眼之間帶著濃濃的邪氣。」⁵⁰喜蓮毫不猶豫的打傷西王母、張千雲，還想傷害儀萱，角色本身性格的轉變十分引人注意。

當然喜蓮也是聰穎的，宗元在〈南軒松〉中想了半天才弄清楚魂氣的所在，喜蓮一下子就參悟了，更很快地知道詩魂用自己最喜歡的〈長恨歌〉中的數字做為密碼，並依此讓詩魂再度回到詩境中。所幸最後有西王母的靈藥導正喜蓮體內的邪氣，那個單純善良的喜蓮終於又回來了。雖然喜蓮的黑化不是自願的，但是在描述喜蓮的心境轉折上作者的著墨使文本更加豐富。

二、有情有義的反派人物

（一）黑暗力量龍兮行

跟世界任何一個角落一樣，詩的意境也有黑暗的靈魂。詩人的惆悵、悲恨、傷心、憤慨、哀怨聚在一起，慢慢形成一股陰暗之氣。⁵¹

龍兮行來自陳陶的〈隴西行〉：「勢掃匈奴不顧身，五千貂錦喪胡塵。可憐無定河邊

337。

⁵⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁260。

⁵¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁31。

骨，猶是春閨夢裡人。」⁵²

這五千名將士戰死沙場，不能回家與家人團聚，只能化作河邊的一堆枯骨，冤魂不得安息。這五千名魂魄的怨念，形成一股巨大的黑暗力量，這力量愈來愈大，甚至有了人形，到處破壞，想要毀了整個詩境。⁵³

龍兮行外表看起來跟宗元一樣是個少年，聲音清朗，五官分明，身材高壯，個性狡猾陰險，他對詩人一下筆就讓五千條人命斷送感到忿忿不平，一心想取代詩魂成為掌管詩境的人，詩魂幾次想把他打散都被他逃過，最後利用喜蓮讓詩魂元氣大傷。在宗元進入詩境尋找魂氣時，兮行也是百般阻撓，甚至打傷喜蓮、老姜、張千雲等詩中人物，看來著實可惡。

但是兮行也有他的罩門，「西王母的仙氣美麗、高高在上，都讓兮行目眩神迷，心甘情願的聽她的差遣。」⁵⁴他深深被西王母的高貴氣質吸引，為了得到西王母的青睞，兮行費心的找到穆王的玉珮來取悅她，在西王母被喜蓮打傷後，他也不離不棄的照顧西王母，看到「西王母受傷後一直痛苦哀號，不管他怎麼幫她運氣都沒用，看她這樣受折磨，他難受得恨不得自己可以替他受過。」⁵⁵

兮行心中還是有愛的，最後他明白「自己的黑暗力量再強大，卻只能破壞，不能修復。」⁵⁶只好選擇相信詩魂和宗元等人，讓他們治療西王母。詩境恢復正常後，兮行雖然偶爾還是會做一下亂，所幸他非常聽西王母的話，也就不會做太嚴重的壞事了。

（二）癡情苦候的西王母

「瑤池阿母綺窗開，黃竹歌聲動地哀，八駿日行三萬里，穆王何事不重來。」⁵⁷

⁵² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁278。

⁵³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁278。

⁵⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁129。

⁵⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁290。

⁵⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁289。

⁵⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁99-100。

李商隱筆下的西王母是個癡情的女子，小說中是這樣描述她的：

身材修長高挑，皮膚白皙光滑，五官楚楚動人，身上除了腰間一條金白相間的精緻繫帶外，全身的衣裙都是白色緞面繡花布料，表面帶著柔和的光芒，整個人籠罩在一片祥和的白光裡。⁵⁸

宗元初見西王母時，他認為西王母是莊嚴且有智慧的，她協助宗元釐清張繼的提示；王維的琴被兮行搶走，西王母慷慨的出借自己的琴，還幫宗元帶回被兮行搶走的琴，卻沒想到其實她是想讓兮行取得魂氣，幫她把苦候不到的周穆王帶來。西王母殷殷期待周穆王所出現的失望怨懟，讓兮行壯大。她也因為西行的黑暗力量而讓自己原本單純的思念，轉變為強大的渴望和不滿，最後失去控制。

所幸當宗元告訴她周穆王不能前來與她相見的原因後，西王母很快就幡然悔悟，她說：「詩魂說的對，不該是我的，就不要強求。」⁵⁹然後將靈藥送給喜蓮治傷，眾人

被西王母的話所震懾住，沒想到她面對這麼傷心的消息，可以快速回復情緒，做出這樣的決定，不愧是西方瑤池女神，西王母。⁶⁰

西王母雖然還是想念著周穆王，不過她沒有再被這樣的思緒所束縛著，更明白自己之前的作法是受了兮行的影響，是不理智的，所以在詩境恢復正常後負責監督著兮行，讓兮行不至於再做出太離譜的毀壞詩境的行為。

三、文本中的其他人物

相較於以上兩種類型的人物，接下來要探討的人物性格便沒有那麼多的不確定性

⁵⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁108。

⁵⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁293。

⁶⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁293。

案和變化，佛斯特稱之為扁型人物，⁶¹

扁型人物往往只有一種或很少幾種特性，甚至可以用幾個字或一句話來描述它。……他們的特徵往往可以用「智慧」、「狡猾」、「勇敢」等品質來概括。這類人物易於預測，在故事開端就可以推斷出後來的表現。同時，這類人物也易於辨認和記憶，讀者很快就能把握他們的特徵。⁶²

扁平人物的好處之一是易於辨認，而另一個好處便是他們易為讀者所記憶，他們單純且固定，不過並不代表他們不具備生氣與活力，所以在一部成功的小說中需要扁型人物與圓形人物互相映襯、補充、協調發展。

（一）開朗樂觀的背詩高手莊儀萱

莊儀萱跟主人翁柳宗元從高年級就是同班同學，故事的一開始是這樣描述她的：

功課不算好，數學老是算錯，自然老是搞不懂，社會老是記不起來，作文老是寫不順……不過她對唐詩背誦有特別的天賦，每一首新學的唐詩都可以快速的朗朗上口。學校每年都會舉辦唐詩背誦比賽，儀萱已經拿了兩年第一名了。⁶³

儀萱是個背詩高手，對於宗元能進出詩境羨慕不已，她是宗元找尋魂氣的重要助手，而且最初宗元能背起詩、進入詩境也與她有極大的關係，剛開始宗元要進入詩境必須有儀萱在場，藉由儀萱的能力才能進入詩境，在《仙靈傳奇：詞靈》一書中，儀萱就是詞靈分出來的正氣靈，在本書中她雖然不自覺，卻已顯露出她的特殊能力，她的外套可以抵擋部分兮行的攻擊，西王母可以進入她的夢境，甚至後來她被西王母帶入詩境中、喜蓮黑化後，她都有能力與他們稍加抗衡，這些都與她的特殊能力有關。

⁶¹ 佛斯特著，李文彬譯，《小說面面觀》，台北：志文出版社，2002年，頁93。

⁶² 胡亞敏，《敘事學》，武漢：華中師範大學出版社，2008年，頁142。

⁶³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁22。

儀萱是個開朗樂觀、正面積極的孩子，宗元與兮行比著尋找魂氣的速度時，儀萱不僅提供自己豐富的詩學知識，還能時常幫宗元打氣，宗元要進入張繼的〈楓橋夜泊〉時，宗元說自己怕黑，儀萱握著他的手說：「我真希望自己也有老姜的力量可以幫你，可惜我沒有，不過我相信你可以的，去吧！」⁶⁴說完還怕宗元到詩境中會冷，讓宗元穿著自己的外套，而這外套後來也幫宗元抵擋了兮行的黑氣。當存有魂氣的王維的琴被毀時，宗元十分懊惱，儀萱卻立即鼓勵宗元趕緊找下一首詩，由此也可看出儀萱的樂觀。

儀萱還是個有正義感的孩子，宗元一開始很害怕進入詩境，還在猶豫是否要協助詩魂蒐集魂氣時，是儀萱鼓勵宗元幫忙老姜的，她說：「你應該要去幫老姜。」⁶⁵「他救了你。而且，如果沒人找出這些魂氣，那些詩的意境就要毀了耶。」⁶⁶因為她的鼓勵和期待，才讓宗元下定決心解救詩境。再者，喜蓮黑化而失魂再度決定要凝封喜蓮的法力和記憶時，也是儀萱第一個跳出來反對的，她說：「你不能在凝封她的法力了，這樣用硬的不行。」⁶⁷宗元便接著提出導正喜蓮體內的黑氣，他們兩個可說是最佳拍檔。

儀萱更是個有自信不服輸的孩子，雖然她已經連續兩年獲得背詩比賽第一名，這一年老師準備先進行班內比賽選出代表班級的選手，她毅然決然地接受挑戰，不但沒有因為自己連續兩年蟬聯冠軍而驕傲自大，反而趁著幫宗元尋找線索，同時精進自己的能力，順利取得班級代表權。參加班際競賽時，面對高手如雲，儀萱仍從容應戰，即使比賽中途她被西王母擄到詩境中，在現實世界裡暫時昏迷而中斷比賽，她在詩境中仍盡力協助詩魂及宗元，回到現實世界後繼續比賽，雖一度落後卻也沒有慌亂，最後終於取得勝利。

（二）協助主角的老姜、張千雲

老姜出自〈江雪〉，他獨自垂釣於寒冷的江中小舟，在小說中他負責告訴柳宗元第

⁶⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁77。

⁶⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁45。

⁶⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁45。

⁶⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁281。

一個線索，他還教導柳宗元運氣的技巧，將正氣傳給宗元，宗元在尋找魂氣的過程中總是隨時與老姜保持聯繫。當宗元將五個魂氣蒐集完畢時，故事來到高潮，西王母便是將老姜抓到〈瑤池〉來威脅宗元，足見老姜在文本中亦佔有一席之地。

張千雲出自〈尋張逸人山居〉，詩中並無實際提到詩人有尋到隱居在山中的張姓隱者，但小說的作者發揮想像力虛擬出張千雲這位隱居高人，他愛雕刻，

張千雲似乎手藝靈巧，屋子裡到處是木雕，木床、木椅、木桌、木壺、木杯，
不管大小，每一樣都很精緻漂亮，整間屋子充滿木頭的香氣。⁶⁸

而且宗元認為他「看起來壯碩有力，沒想到講的話頗有深意，一點也不俗氣。」⁶⁹宗元在張千雲的住處得到第一個魂氣，也在這裡獲得下一個魂氣的線索。原本宗元要到哪一首詩中尋找魂氣都找儀萱商量，後來得知西王母會藉儀萱的夢來監視他時，他便想到與張千雲討論，最終在千雲的提示下來到〈南軒松〉找到最後一個魂氣，也成功的將詩魂召喚回來。

陳郁如運用言語、行為刻畫出性格鮮明、貼近現實的人物，他們活蹦亂跳、情感豐沛，喜怒哀樂清楚的呈現在讀者眼前，他們跟我們一樣都不完美，正派人物如詩魂、柳宗元，也會有私心和負面情緒，反派人物如西王母、龍兮行，他們也有情義，這樣的設定讓書中人物更容易被讀者接受，讀者的情緒也隨著書中人物的遭遇起伏。

第三節 《仙靈傳奇：詩魂》關鍵之詩

《仙靈傳奇：詩魂》一書中，唐詩可說是貫穿全文的靈魂中心，不僅故事的主人翁以詩人柳宗元的名字來命名，整個故事也圍繞著詩的意境展開，作者陳郁如更在小說最後附上文中提到的詩作賞析。而作者描述的詩境其實就是深入淺出地將詩的意思

⁶⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁63。

⁶⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁64。

解釋給讀者知道，讀者看完小說後對書中提到的詩將有更進一步的認識。筆者除了根據書中所描述的詩境，並參考《全唐詩》⁷⁰、《唐詩三百首》⁷¹，針對幾首書中舉足輕重的詩加以分析之外，也試著說明詩與小說的關聯。

一、〈江雪〉柳宗元

「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」⁷²

〈江雪〉這首詩是大家耳熟能詳的，本詩的作者柳宗元將自己比喻成詩中的漁翁，藉此來表達懷才不遇的心情，詩境的荒涼猶如作者人生晚年的淒涼光景，鳥飛絕、人蹤滅、孤舟、獨釣，讀來分外覺得鬱悶。

不過在本書中，這首詩可說是整部小說最重要的一首，作者巧妙的安排主人翁與詩人同名，卻背不起這首連幼稚園小朋友都能朗朗上口的詩，但是在同學儀萱的幫助下，不會背詩的柳宗元第一首背下來的詩就是〈江雪〉，也是柳宗元第一個進入的詩境。小說中儀萱是這樣想像詩境的：

高聳入雲的深山裡，連一隻飛鳥的影子都看不到。」「蜿蜒的小徑上，沒有任何人的蹤影。」「眼前有條佈滿冰雪的江河，河中有一艘扁舟，舟上有個老翁，孤獨地在這冰冷的江中垂釣著。⁷³

宗元進入詩境後：

放眼望去都是高山。他眯著眼仰望，山上都是白雪……四周安靜無聲，身旁除

⁷⁰ 清聖祖御編，《全唐詩》，臺北：盤庚出版社，1979年。

⁷¹ 孫洙原編、黃永武導讀，《唐詩三百首》，臺北：金楓出版社，1987年。

⁷² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁23-24。

⁷³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁23-24。

了那塊大石頭，沒有鳥獸，也沒有人跡。……宗元朝著一棵傾斜的大松樹慢慢走去。他繞過松樹，聽到淙淙水聲，這才發現，眼前有一條江河。……只見江面上有一艘扁舟，舟子的前頭，有個漁翁身披蓑衣、帶著蓑帽，手握著釣竿在垂釣。⁷⁴

而這個簑笠翁擔任起迎接宗元到詩境，並請求宗元解救詩境的責任。所以說〈江雪〉是小說中最重要的一首，若是宗元沒有進入〈江雪〉，就不會遇到簑笠翁——老姜，也就不會有後面一連串的故事了。

二、〈尋張逸人山居〉劉長卿

「危石纔通鳥道，空山更有人家，桃源定在深處，澗水浮來落花。」⁷⁵

作者寫危石、鳥道、空山，讓人感覺高人隱居的地點不易探訪，但青山綠水、鳥語花香又道出隱居者的閒情逸致，劉長卿在詩中僅是描述隱居者隱居地應是一片山中桃花源，並未提到是否有尋到這位隱居山中的張先生，不過在小說中，柳宗元倒是替劉長卿找到了。

宗元背下詩後，來到

一個兩面山壁陡峭的峽谷中。……峽谷的通道高高低低，很不好走，愈往裡走愈狹窄，有些路段勉強側身才能過去，果真如詩描述，只有飛鳥才可能通過。……宗元小心地在石頭間爬上爬下，在崖縫間鑽進鑽出，他走了好一會兒，手腳都磨破了，才穿過大石區，來到山嶺的另一頭。……山嶺的這頭地勢比較平緩，樹林茂密，灌木叢生，……愈往下走，景色愈美，不知名的小花開

⁷⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁25-26。

⁷⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁54。

滿了山坡，紫白相間，非常雅緻。這時，他聽到了淙淙的流水聲。……這條小溪蜿蜒曲折，溪水清澈，潺潺流水，別有韻味。……溪水中飄來幾片粉紅色的花瓣。……愈往上走，地勢變得愈陡峭，溪旁的石頭像階梯一樣向上堆砌。這裡樹林茂密，太陽照不進來，石頭在溪水的沖刷下不滿青苔，……走到溪水的盡頭，前面有一條瀑布，瀑布大約三個人寬，兩層樓高，兩旁有不少大石、樹根和樹枝，……來到瀑布頂端後，眼前的景象讓他一愣。這裡有一片桃花林，占地極廣，每株桃花樹上都開滿嬌嫩的粉紅色花朵，一陣風吹來，花瓣紛紛落下，像一陣粉紅色的雨。瀑布上游的溪水叢林中貫穿，漂亮的粉紅色花瓣隨著流水往下漂流。……他抬頭看，山上隱約傳來炊煙，……他看見在一片隱密的林中有幽微的火光閃爍，看來似乎有人家。⁷⁶

長達七頁的篇幅描述宗元到達詩境看到的景象，不僅將詩的意思以白話解釋，也讓讀者身歷其境般的感受到詩人想傳達的境界，而宗元歷經千辛萬苦來到一個木造小屋前，終於找到劉長卿詩中未提到的張逸人，這位張先生說自己名叫張千雲，在山裡隱居、鑽研木工，而宗元就在張千雲雕的木製塔樓中得到第一股魂氣，千雲也在宗元之後的解謎之旅提供了許多的協助。

三、〈楓橋夜泊〉張繼

「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」⁷⁷

本詩是詩人夜宿舟中所作的，當時張繼正因落榜而感傷，整首詩充滿愁意，秋天本就充滿蕭颯之意，月已落下，萬籟俱寂，僅聞烏鴉啼叫，唯有江邊的楓樹及漁船中昏暗不明的燈火陪伴著詩人，此時寒山寺的鐘聲噹噹噹的傳入詩人耳中，更顯寂寥。

⁷⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁55-61。

⁷⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁76。

而宗元把詩背出來後，

一陣陣的烏鴉呱叫聲讓他睜開眼睛。四周一片黑暗，……他站在江邊，……蘇州的江水清幽安靜，不遠的橋下停泊了幾艘船，船中透著閃爍的燈火。…空氣充斥著很重的涼意，……走過橋上，沿著兩旁的房子來到城外，黑暗中，他看到遠處矗立著一座塔樓，他知道那就是寒山寺。……他戰戰兢兢的來到寺廟門口，除了遠處舟上的漁火，四周一片漆黑寂靜，……宗元來到院子，這裡擺了一口大鐘，……宗元站在塔樓的二樓窗邊往外望，院子的大鐘在黑暗裡佇立不動，遠處可以看到一艘艘的客船上隨著江水晃動的昏暗燈火。⁷⁸

小說中宗元進入詩境後並未聽到鐘聲，而是宗元與兮行在打鬥時，宗元逃到大鐘前面，讓鐘替他抵擋了黑氣的力道，寺裡的鐘才響了起來，魂氣也隨著鐘聲飄散出來。筆者認為作者在這裡的設計十分巧妙，俞守真在評註〈楓橋夜泊〉時曾說「後人以為夜半無鐘聲相詬病，未免『吹毛求疵』。」⁷⁹後世曾為了寒山寺不會在夜半敲鐘的問題提出質疑，而作者在小說中恰巧為這個疑問提供了解答，現實世界與虛擬的詩境取得關聯性，虛虛實實，實實虛虛，更加引人入勝。之後宗元也在江邊楓樹旁的船裡見到詩人張繼，並從張繼處得到下一個魂氣的線索。

四、〈瑤池〉李商隱

「瑤池阿母綺窗開，黃竹歌聲動地哀，八駿日行三萬里，穆王何事不重來。」⁸⁰

《穆天子傳》記載周穆王曾前往瑤池拜訪西王母，西王母因此對穆王有孺慕之意，日

⁷⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁78-79。

⁷⁹ 俞守真，《唐詩三百首詳析》，高雄，復文圖書出版社，1990年，頁298-299。

⁸⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁99-100。

日盼著穆王再度前來一聚；且《拾遺記》中曾提及穆王有八匹駿馬⁸¹，能日行萬里，西王母不解為什麼穆王遲遲無法前來相聚。西王母不知道的是，穆王畢竟是凡人，逃不過凡人的生老病死，因此無法再前往瑤池與她相會，西王母只能倚窗自憐。表面上看來這是一首傷感的愛情詩，實則是詩人的諷刺詩。自唐朝以來，上位者求長生不老仙藥以求永生的風氣漸盛，上行下效，舉國上下迷信之歪風漸長，許多皇帝因此被方士所欺或服丹藥而死，詩人有感於此，乃作詩以古諷今。

而在本書中，〈瑤池〉中的西王母佔著舉足輕重的地位，作者也對〈瑤池〉的詩境作了詳盡的描述：

他站在一個清澈見底的翠綠湖水邊，水的一頭連著青翠的山，一道瀑布像乳白色的牛奶傾瀉而下，水的中央有兩座突起小島……。雲氣像一條條絲緞般從他面前飄過，幾隻五彩的蝴蝶在他身邊翩翩飛舞，加上眼前的青山綠水，這裡簡直像仙境一樣。不對，這首詩在描寫瑤池，這裡本來就是仙境！宗元興奮地朝著拱橋走去，一路上可以看到腳邊的奇花異草，有的會變換顏色、有的飄出甜膩的花香，看得他目不暇給。他來到橋邊，這座橋體是透明的，看起來像是用水晶砌成，從橋往下望，可以看到淙淙流水，還有銀白色的大魚游過。宗元走在灑滿水藍色花瓣的橋上，此時一陣風吹來，更多的水藍色花瓣在空中飛舞。⁸²

而西王母所住的宮殿也十分精緻：

屋子的建築非常華美，雕梁畫棟，美輪美奐。全白的玉石例住在陽光下著柔和的光芒，上面刻滿精緻的各種鳥雀花草，碧綠琉璃瓦片覆蓋的屋頂，像是蛋糕一樣疊高三層，屋簷四角彎彎的翹起來，各有一隻雕刻得栩栩如生的五彩鳳凰

⁸¹ 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注，〈周穆王〉，《拾遺記卷三》，北京：中華書局，1981年，頁135。

⁸² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁101-102。

立在上頭。⁸³

屋內的陳設當然也十分有仙氣：

大廳，上首擺著一張軟椅，上面的抱枕被子都是用淺紫色的亮面錦緞做成的，繡工非常繁複精細，一隻隻的鳳凰、蝴蝶像是要飛出來一般。至於大廳的牆上則掛滿字畫，宗元不懂水墨書法，可是可以看出筆觸飛揚灑脫，充滿靈氣。⁸⁴

極其難得的是，所有的布置都是西王母的意思，而字畫也都是西王母親自下筆，可看出書中的這位西王母不只有威嚴，還是個大才女，難怪大反派龍兮行會折服在她裙下。

〈瑤池〉在書中是個亦正亦邪的存在，就如西王母在書中的地位一樣，雖然非常重要，但初期卻是反派的根據地，喜蓮被帶到瑤池、拘禁在瑤池中，喜蓮的記憶是在瑤池中恢復，幫助喜蓮除去戾氣的也是瑤池中西王母的靈藥；王維的琴被帶到瑤池，也在瑤池被打壞，西王母又將自己的琴借給王維，讓宗元在〈竹里館〉中順利取得魂氣；宗元在瑤池獲得許多尋找魂氣的線索，但也由於西王母與兮行的聯手阻撓使得尋找魂氣得過程更顯得驚心動魄。

五、〈竹里館〉王維

「獨坐幽篁裡，彈琴復長嘯，深林人不知，明月來相照。」⁸⁵

王維年輕的時候官場得意、意氣風發，其作品充滿豪情壯志，但後來因受亂事牽連，

⁸³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁106。

⁸⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁106。

⁸⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁119。

乃隱居鄉野，作品風格漸趨於恬淡，且因其一心向佛，故有詩佛之稱。本詩呈現一種隱居者的閒情逸致，獨自在竹林中邊彈琴邊放聲高歌，雖然沒有人相伴身旁，但悠悠明月、竹林皆知我心，孤獨又豈不是一種愉悅？

書中宗元前往〈竹里館〉時，

茂密的竹林在夜晚顯得陰森嚇人，空氣中瀰漫著一股晦暗不安的氣氛。……在竹林中有塊空地。這裡的竹林沒有那麼茂密，可以看到天上亮晃晃的明月，在月光下，宗元看到林子中間擺著竹桌和竹椅，有個人坐在椅子上，手撫著面前的琴。⁸⁶

因為兮行暗黑勢力的入侵，〈竹里館〉中森林的小動物變得不友善，甚至會攻擊王維及宗元，王維感到十分無奈，他說：「本來我的嘯聲是呼應琴聲，只為自得其樂，現在卻得用來震懾這些小動物。」⁸⁷作者十分用心的將詩的意思、境界融入在自己的小說中，且用詩的原意結合小說，讓讀者在不知不覺間讀完小說，也對詩有初步的了解。甚至最後宗元取得魂氣的關鍵也與詩中的詞句有關，宗元就是學著王維的「彈琴復長嘯」才終於取得魂氣。

六、〈採蓮子〉皇甫松

「船動湖光濼濼秋，貪看少年信船流。無端隔水拋蓮子，遙被人知半日羞。」⁸⁸

在秋天水色粼粼的湖面上，採蓮的姑娘正划著小船，看見岸邊的少年人，一時看得入神，任由小船隨著水流擺盪。姑娘想要拋幾個蓮子給少年表示心中的愛慕，卻被遠方

⁸⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁119-120。

⁸⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁121。

⁸⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁203。

的人發現了，不由得害羞了半天。皇甫松將少女羞澀的懷春心思表達得生動活潑、淋漓盡致。小說中詩魂和宗元也都被少女喜蓮的單純和可愛所吸引。

小說中宗元第一次到〈採蓮子〉時，詩境已被兮行破壞殆盡，

本來應該是秋日湖光閃耀的景色，現在卻只見湖面蒙上一層黑氣，傳來陣陣的惡臭，宗元捂起鼻子。湖的右邊有一整片荷花田，可是荷葉皆已枯萎，只剩下枯莖一支支露在水面上。⁸⁹

所幸喜蓮和她的蓮子有修復詩境的能力，

喜蓮把右手伸進懷裡，掏出一把蓮子，手一揮，蓮子在空中劃出一到半圓形的弧線，紛紛落在小船、湖水，還有荷田裡。蓮子在焦黑破碎的船上彈跳，船身馬上恢復原來輕快明亮的光澤；蓮子在水面上濺起漣漪，向外擴散的圓形波紋把黑氣往外推，湖水變得清澈透明；蓮子落在荷葉上，乾枯低垂的葉桿開始變綠，向上挺直，撐開鮮嫩的荷葉，伸出嬌嫩的花苞，在太陽下，開出一朵朵荷花。整個意境回復到秋天午後，湖面荷田滿佈的江南風光。⁹⁰

作者在書中曾藉著宗元的想法告訴讀者：

詩境有美好的風景、古老的事物；有詩人的讚嘆、詩人的惆悵；有歡愉、喜樂、勵志、樂觀等情緒，卻也有悲傷、憤怒、沮喪等情緒。負面的情緒被兮行及結成黑暗力量，可是詩裡還是有正向的能量，這些正面的力量可能在人身上，也可能在物品裡。⁹¹

⁸⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁204。

⁹⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁217。

⁹¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁232。

〈採蓮子〉中，除了喜蓮這個關鍵人物之外，蓮子也是很重要的物品，所以作者巧妙的運用詩中「拋蓮子」這個動作，使之成為可以修復詩境的關鍵，蓮子也成了可以稍微抵抗黑暗力量的好東西，這樣的安排除了讓小說情節發展更為順暢，同時也結合詩意，真可謂匠心獨運。

七、〈題木居士〉韓愈

「火透波穿不計春，根如頭面幹如身。偶然題作木居士，便有無窮求福人。」⁹²

詩人韓愈經過木居士廟時題下這首詩，描述一棵樹在經過雷擊、雨淋後，樹根竟有了頭和臉的樣子，而樹幹也漸漸看起來像乾癟的人身，恰巧有詩人經過，將這棵樹題作「木居士」，想不到竟吸引無數的人們前來膜拜祈福。

小說中宗元經過千辛萬苦取得四個魂氣後，卻在最後卡關，西王母給了錯誤的訊息讓他前往〈題木居士〉，當他來到詩境時，看到

一片茂密的樹林，到處可見歲月留下痕跡的千年老樹。……他四處張望，搜尋詩中那棵樹根有如人面，樹幹有如人身的老樹。……這棵經年被雷擊打，被雨澆淋，在大自然中屹立不搖，被人們尊稱木居士的老樹，現在整棵焦黑惡臭，像人臉的樹根原本就盤纏糾結，如今更顯得怪異恐怖。⁹³

木居士被西王母及龍兮行的邪氣影響而幾近焦黑枯死，宗元只得先幫助喜蓮回到〈採蓮子〉，以喜蓮的蓮子來恢復詩境，不過人們對於木居士是生是死、是真是假似乎並不那麼在意，仍不斷的盲目崇拜，木居士道：

⁹² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁203。

⁹³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁205。

只因為我有類似人臉的樹根，所以他們就把我當成萬能的神仙，但是我就只是棵老樹啊！……韓愈寫這首詩，是在諷刺世人的無知，他們沒有判斷力，人云亦云，穿鑿附會，只因為我深受大自然的考驗，只因為我有人的面孔，就被奉為神仙。⁹⁴

藉由詩中人的自白說出詩人隱喻在詩中的意涵，希望人們不要將希望寄託在不相關的人事物上，而是要靠自己努力、奮發向上，這樣的安排比起老師在課堂上侃侃而談、耳提面命的揭露詩意，相信對讀者更有影響力。

八、〈南軒松〉李白

「南軒有孤松，柯葉自綿冪。清風無閒時，瀟灑終日夕。陰生古苔綠，色染秋煙碧。何當凌雲霄，直上數千尺。」⁹⁵

這首詩表面上僅在描寫窗外的松樹，但細細品嚐詩中的含意，其實是詩人在表達自己內心欲一展經世濟民抱負的深切渴望，即使無人能理解，也要努力在自己的位置上發光發熱，期能由獨善其身發展至兼善天下，造福人民，尤其是最後一句的「直上數千尺」，完全表達出詩人自己的期許，期望有朝一日能衝破天際、登峰造極！

宗元在〈題木居士〉中得知對詩瞭若指掌的詩魂應該不會將魂氣放在木居士中，木居士應該只是詩魂的另一個提示，於是他到〈尋張逸人山居〉找張千雲，千雲告訴宗元：

他(指詩魂)說完〈題木居士〉那首詩後，的確提到李白的一首詩，叫〈南軒松〉。詩魂說，相對於被神話的木居士，李白詩裡所描寫的這棵窗外南邊的孤

⁹⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁226。

⁹⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁233。

松，就顯得清高脫俗，瀟灑愜意。⁹⁶

於是宗元便來到〈南軒松〉。

一陣涼風吹來，宗元睜開眼睛，發現自己在一處山邊的屋外，這棟屋子是木造的，比千雲那棟還要簡陋，可是四周山勢險峻，巨石林立，風景十分壯麗。這裡樹木不多，也很矮小，只有屋後的窗戶旁有一棵高大的松樹。宗元走進屋子的南面，這棵松樹蒼勁挺拔，枝葉茂密，在陽光照不到的樹蔭處，長著墨綠色的青苔。松樹的樹幹直聳入雲，伴著遠山、木屋、巨石、青天、浮雲，形成一幅清麗的美景。這就是南軒松了。宗元想。⁹⁷

宗元到了南軒松的所在地後卻遍尋不著魂氣，不管是茂密的樹枝、青苔，他都一一探詢，結果卻都讓他失望，最後他想到詩的最後一句是「直上數千尺」，他攀著樹枝慢慢往上爬，終於來到天與雲之間的一個特別的地方，也終於在這個美麗的奇景中一棵大樹邊的樹瘤中獲得最後一個魂氣。〈南軒松〉這首詩中，詩人對自己的最終期許就蘊含在最後一句「直上數千尺」中，而作者的情節安排也巧妙的將魂氣所藏地點與此句結合，其安排不可謂不用心良苦。

九、〈隴西行〉陳陶

「誓掃匈奴不顧身，五千貂錦喪胡塵；可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人。」⁹⁸

自古以來兩國交戰都是殘酷的，將士們有著豪情壯志，立誓要掃平匈奴、凱旋歸來，誰知出師不利，竟全軍覆沒，五千名將士全喪命在匈奴手下。而這些戰死在無定河邊

⁹⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁233。

⁹⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁234。

⁹⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁278。

的屍骨，都是妻子日夜思念盼著的人啊！

小說中，作者將這五千名戰士冤魂的怨念集成一股黑暗力量，也就是第一大反派——龍兮行的原型，

這五千名將士戰死沙場，不能回家與家人團聚，只能化成河邊的一堆枯骨，冤魂不得安息。這五千名魂魄的怨念，形成一股巨大的黑暗力量，這力量愈來愈大，甚至有了人形，到處破壞，想要毀了整個詩境。」⁹⁹「五千名將士衝鋒廝殺，刀砍劍刺，戰火焚身。這五千條人命，最終化作五千具河邊的枯骨，無人收埋，日曬雨淋，野獸啃食。無數的吶喊、哀號、慘叫、怨恨、悲苦、傷痛、無奈，在兮行的體內快速繞轉，兮行閉起眼睛，再度享受那種撕裂般的快感。¹⁰⁰

兮行認為詩人一下筆，五千條人命就此灰飛煙滅，而將士們的家人從此再也等不回心愛的人，兮行將這種種的痛苦都歸咎在詩人身上，也因此他要破壞詩境來報復詩人，殊不知詩人只是記錄下戰爭的殘酷，引發戰爭、造成生靈塗炭最主要的原因源自於居上位者的野心。而面對時代的巨輪滾動，朝代更迭，詩人無力阻止，乃作詩記錄下戰爭的可怕、可憐、可恨，期望詩作流傳後世，能讓後世引以為鑑。作者將詩中五千條英魂的怨念聚集為一股強大的黑暗力量，這股黑暗力量的名字龍兮行恰巧是詩名〈隴西行〉的諧音，這樣的安排也讓書中正派力量詩魂、儀萱一聽就知道兮行來自哪一首詩，讀者讀來想必也會十分印象深刻。

陳郁如不僅藉主角柳宗元的眼睛詳細的描述詩中的環境，她還延伸至詩人未提及的地方，如〈江雪〉裡的老姜、〈尋張逸人山居〉中的張千雲，甚至與詩人進行對話、跟詩中的人事物互動，與張繼、李白、王維對話，敲響寒山寺的鐘，騎上周穆王留在瑤池的駿馬，彈王維的琴，這樁樁件件不只讀者羨慕，連小說的另一位主角莊儀萱都

⁹⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁278。

¹⁰⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，詩魂前傳，頁318。

要求柳宗元帶她進入詩境，可見陳郁如筆下的詩境有多麼迷人。

綜上所述，筆者將《仙靈傳奇：詩魂》關鍵詩作中隱含之線索、人物及魂氣整理如下，期能讓讀者更快掌握小說意涵。

表三：《仙靈傳奇：詩魂》關鍵詩作隱含之線索、人物及魂氣表

關鍵詩作	線索	關鍵人物	魂氣藏匿處
江雪	危石	老姜	
尋張逸人山居	塔樓	張千雲	塔樓
楓橋夜泊	相反	張繼	鐘聲
月下獨酌 ←→ 山中與幽人對酌	琴	李白	
竹里館	箭	王維	琴
瑤池		西王母	
採蓮子		喜蓮	
雉帶箭	火		箭
題木居士	樹	木居士	
南軒松			樹瘤
隴西行		龍兮行	

第四章 《仙靈傳奇：詩魂》的藝術形式

在第三章中，我們已經由《仙靈傳奇：詩魂》的故事、人物及關鍵之詩來瞭解這部小說，但「沒有理論模式的形式研究，只能是零星的點評。」¹接著筆者擬引各家理論，更深入的分析作者的寫作手法、技巧，希望能呈現小說中更深層的思想及意境。

第一節 《仙靈傳奇：詩魂》的情節設計與發展

一、情節類型的分類

情節有如撐起高樓大廈的梁柱骨架，雖然我們看不到它，但它卻決定了建築物的形狀和品質。而構成情節的時候，事件的邏輯因果關係就相當重要了，佛斯特在《小說面面觀》中說：

我們對故事下的定義是按時間順序安排的事件的敘述。情節也是事件的敘述，但重點在因果關係上。²

佛斯特認為故事與情節的區別在於情節是有因果關係的，所以，在構成情節時，事件的邏輯關係非常重要，就如鍊條般拴住事件的各個部份，穩固的構成小說的框架。簡單的來說，故事是真實發生的，而情節則是敘述者依據一定的邏輯，將事件重新安排組合而成。

劉世劍則在《小說概說》中指出小說的情節類型可以簡單地分成兩種：

第一種類型為單線結構：這種結構類型的特點是，以一個主要人物為中心，一

¹ 陳平原，《中國小說敘事模式的轉變》，臺北：九大文化出版事業有限公司，1990年，頁2。

² 佛斯特，《小說面面觀》，臺北：志文出版社，2000年，頁114

線到底地展開情節，這類結構的小說人物突出，事件集中，最易給讀者以單純、明瞭而統一的印象。短篇小說的情節結構大多是單線的。短篇小說反映的是世界的一角，人生的一瞬，這種取材角度一般不允許糾纏許多人與事，因之，單線的情節設置成為它經常採用的結構。第二種情結類型則是複線結構：複線結構中最單純的樣式是雙線結構。雙線結構的兩條線索常常是一主一副，副線配合主線。主副線也有表現為一明一暗的。³

《仙靈傳奇：詩魂》的情節設置類型為複線結構，其情節線索可分為兩條：主線是柳宗元進入詩境尋找魂氣，協助詩魂恢復詩境的過程。而副線則是儀萱在現實世界中即將參與的唐詩比賽。在主線線索中，宗元在儀萱的協助下，藉由背詩進入詩境中，憑藉著一個又一個的線索以及宗元的機智與勇敢，終於將詩魂找回來，打敗龍兮行，喚回迷了心性的西王母及喜蓮。而第二條線索中，儀萱本就勝券在握的唐詩比賽，因為西王母的介入險象環生，甚至在比賽中儀萱突然被西王母帶進詩境中而昏迷，也讓小說充滿緊張刺激的氣氛。現實生活的「唐詩大賽」與幻想世界的「詩境」密不可分，兩條線索交互影響著，將「唐詩」這個主題詮釋得淋漓盡致，讓讀者自然而然的接受這個傳統的元素。

二、情節安排

小說的情節乃是一系列有利於展示人物性格的大小事件連貫有序的組合，這個組合方式有許多種，但是其中必定有其因果以及邏輯，陸志平說：

情節的安排滲透著作者的思想。情節是一種有意義的形式，而不僅僅是從時間意義上理解的與故事相同或者不同的順序。⁴

³ 劉世劍，《小說概說》，臺北：麗文文化出版社，1994年，頁167

⁴ 陸志平、吳功正，《小說美學》，臺北：五南圖書出版有限公司，頁75。

在情節的安排上，亞里斯多德提出二分法、三分法，後又有學者提出四分法及五分法：

所謂情節的四分法，即在「頭、身、尾」的畫分中，將身再化為「發展」與「高潮」；而所謂五分法，按照我國一般對情節的分析，是在四分法的基礎上，再在「開端」之前，加上一個「破題」。⁵

意即五分法包括破題、開端、發展、高潮以及結束，以下筆者便根據此情節分析畫分法來做一個詳盡的論述。

（一）破題

破題可以稱為「交代」。它是在作品的基本衝突展開以前，向讀者交代故事發生的背景條件，有時也可簡要地介紹作品中的主要人物。雖然破題還不是矛盾衝突的組成部分，但由於他的暗示交代，有助於讀者理解作品的情節，所以將其包括在作品的情節中。⁶

故事開始於柳宗元的自言自語、自怨自艾中，這些心裡的獨白清楚的交代宗元名字的由來，與大詩人柳宗元同名同姓的他，非但沒有大詩人的文采，甚至連大詩人的詩〈江雪〉都背不出來，不僅如此，還常被同學以名字的諧音「中元普渡」取笑，所以他最討厭這個名字了。作者巧妙地以姓名連結國中生與大詩人，成功的吸引青少年目光。

⁵ 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年，頁113。

⁶ 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年，頁113。

（二）開端

開端，是矛盾發展的起因，或是作品所描寫的基本矛盾正式開展的事件，也是後來一系列事件的起點。¹

《仙靈傳奇：詩魂》的故事展開於國中生的教室裡，非常貼近青少年的生活，台上老師正滔滔不絕的講解課文內容，主角一個字都聽不進去，因為老師講解的正是他最害怕的唐詩，不禁昏昏欲睡，卻被老師點到回答問題，因為回答不出來被罰站，他卻還能邊罰站邊神遊，將老師解說的唐詩內容幻想成電玩的打鬥場景，當時老師講解的是杜甫的〈天末懷李白〉：「涼風起天末，君子意如何。鴻雁幾時到？江湖秋水多。文章憎命達，魑魅喜人過。應共冤魂語，投詩贈汨羅。」而柳宗元心裡卻是這樣的：

電玩裡大俠的角色，在蕭瑟的大漠中佇立，冷風颯颯的吹著，背景一望無際。……大俠拿到一封通關的書簡，許多江湖人是出現跟大俠挑戰，他舞弄雙劍，奮勇殺敵……大俠殺退了敵人，繼續往前走，經過了一群猙獰的鬼怪，它們一個個有著可怕的法力，對著大俠射出不同顏色的電火圈，朝著大俠一步步的逼近……大俠邊打邊退來到江邊，他雙手用力，運氣送出最後一格的內力，把魑魅鬼怪擊退一些，然後轉身把手上的書簡投入大江之中，果然一道木橋從水中升起，大俠快跑過橋，通過了這一關。²

一首遙望天際、感懷好友的詩被宗元想像成電玩的闖關關卡，可想而知當老師要求他背出來時，結果是一定背不出來的，而作者此時也不忘再點出宗元心中的矛盾：

¹ 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年，頁114。

² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁17-18。

他可是從小聰明伶俐，活潑可愛，三歲就會背三字經，四歲就會四位數加減，五歲就會隨著電視載歌載舞，六歲就會一邊溜滑輪一邊遛狗頭腦靈活又四肢發達。可是很奇怪，一碰到唐詩，不管長的短的，難的簡單的，他都背不來。這些詞句就像硬梆梆的水泥，堅持不肯進入他的耳朵和腦海裡。³

故而老師退而求其次的要求他背較為簡單的〈江雪〉，這時好友莊儀萱上場救援，也不知道儀萱有什麼特殊能力，宗元在儀萱一句一句的解釋下，竟然將這首詩流暢的背起來了，背起來後，宗元也發現自己不在教室了。

（三）發展

發展，是矛盾的逐步深化和發展。由於這個階段比較長，變化較多，矛盾已經得到充分展開，人物性格也得到了充分的顯現，所以是情節的主要部分。⁴

進到詩境後，宗元被委託找回詩魂藏在五首詩的五個魂氣，才能解救即將被破壞殆盡的詩境。這場你爭我奪的魂氣追逐戰就此展開。

第一階段的魂氣爭奪戰是幾乎沒有困難的，雖然龍兮行鏗而不捨的追著宗元，但此時的線索並沒有太拐彎抹角，宗元首先依著老姜的提示來到〈尋張逸人山居〉，雖然有受到汙染的飛鳥和落花攻擊，但宗元仍順利的從張千雲所雕刻的木製塔樓裡得到第一個魂氣。接著又參透塔樓這個線索來到〈楓橋夜泊〉，這裡雖然遭遇到龍兮行的突擊，不過還是在兮行的面前從鐘聲中找到第二個魂氣。

接下來的線索就沒有那麼容易了，此時進入第二階段的魂氣爭奪，宗元和儀萱幾乎陷入苦戰，首先是張繼直接說出下一首詩的線索是〈月下獨酌〉，宗元遍尋四首〈月下獨酌〉，和詩裡四位醉酒的李白糾纏多次，卻依然沒有魂氣的下落，宗元還到〈瑤

³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁20。

⁴ 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年，頁114。

池〉這首詩裡見了西王母，原來真正的線索是張繼拉著宗元的左手說右手好冷，也就是說反話，宗元和儀萱找到和〈月下獨酌〉相反的〈山中與幽人對酌〉，再從〈山中與幽人對酌〉中找到線索是「琴」，最終在王維的〈竹里館〉裡的「琴」發現第三個魂氣，經過一番糾纏後才獲得第三個魂氣。接著從竹桌上發現「前」字，找到線索「箭」，於是來到〈雉帶箭〉找到第四個魂氣。

與此同時，現實生活中的唐詩背誦比賽正如火如荼的展開，但是在第二天的賽程時發生了狀況，主持的陳老師和校長竟然同時背不出某些詩，參賽的大家也是，這才發現只要詩境裡的物品或人物被兮行破壞，現實生活中的人們便會想不起詩裡的這樣東西或人物，加上宗元又發現西王母似乎從儀萱的夢來監控著他的進度，還有西王母的隨身侍女喜蓮竟發出求救訊號，使得宗元不得不防著儀萱，宗元覺得他蒐集魂氣的動作得要加快了。

接著宗元從「火」這個線索找到〈題木居士〉，又從張千雲那裡得知詩魂更喜歡〈南軒松〉，終於在〈南軒松〉裡找到的五個魂氣，但老姜卻被西王母抓走了。

（四）高潮

高潮，是矛盾衝突到達了頂點，是決定人物命運、事件成敗、雙方力量勝負的關鍵。人物的性將在此得到最充分的體現。高潮的重要意義，在於最尖銳地展現作品的主要衝突。可以說，情節發展到高潮，也就接近了矛盾的解決。⁵

現實生活中的唐詩背誦來到最後決賽高潮，僅剩五位同學爭取學校代表權，就在大家你來我往相繼得分後，儀萱竟然在台上突然昏睡過去，比賽只好暫停，為了儀萱和老姜，宗元只好再回到詩境中想辦法。與喜蓮使用隱身薇再次來到〈瑤池〉時，被西王母發現了，打鬥間喜蓮被宗元和兮行的兩股力量同時擊中，記憶突然恢復，喜蓮的瞬間黑化讓整個故事推到高潮，喜蓮不僅變成武林高手，而且招招都是要讓對手斃命，

⁵ 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年，頁114。

與一開始幫助宗元，到處拋著蓮子恢復詩境的喜蓮判若兩人，她帶著宗元來到最後一個魂氣的藏匿地點——〈南軒松〉，並以她對詩魂的了解找出密碼是〈長恨歌〉裡的數字，順利的將詩魂帶回詩境中。

而詩魂回歸詩境後，首先要面對的不是想要破壞詩境的龍兮行，也不是日日盼著穆王的西王母，而是變得陰鬱殘酷的喜蓮，原本的喜蓮是單純可愛的，卻因為詩魂的接近讓兮行注意到喜蓮，甚至攻擊她，

我不忍心看她受苦，決定將我的法力傳給她，讓她可以保護自己，也可以進出各首詩，修補被損毀的詩境。喜蓮本來是那麼可人的女孩，她的蓮子還擁有強大的修復力量。我在她生命出現，讓她平淡的採蓮生活中有了變化，讓她臉上的笑容更深刻，但是龍兮行在她體內殘留的黑暗之氣強化了她內在的負面能量，把她對我的依戀轉化成充滿嫉妒的佔有欲，也讓我傳給她的法力，變成不可控制的狂暴力量。……而且這些不屬於她的力量，還侵蝕她的體力，讓她日漸衰弱。可憐的喜蓮，變成一個犧牲品，再這樣下去，她會耗竭而死。所以要救她，就要把這些不屬於她的力量凝封起來，讓她回復到當初那個單純的江南採蓮女。⁶

因為這樣，詩魂只得把喜蓮的力量封印起來，不過在封印喜蓮的同時也把自己的精力耗盡，因此才會讓龍兮行有可乘之機，於是詩魂乃將自己剩下的氣力分成五個魂氣，再把記憶凝封起來，若是喜蓮有恢復記憶，那麼她便會知道要用兩人最喜歡的〈長恨歌〉打開詩魂的記憶，詩魂就會回來面對喜蓮。至此作者算是交代了整件事的來龍去脈，故事也即將完結。

⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁278。

（五）結尾

結尾，則是故事的收場，是在矛盾解決以後，人物和事件都得到了相應的結果。它的重要意義，不僅僅使得作品的內容完整，而且在於解決作品中提出得衝突，用形象來回答作品所涉及的各種問題。¹

詩魂恢復力量回歸詩境後，可想而知的龍兮行不是對手，但是亟欲見到穆王的西王母和黑化的喜蓮該怎麼辦呢？不同於詩魂的方式，宗元建議尋找靈藥來淨化喜蓮的心，這個提議讓大家耳目一新，在〈嫦娥〉裡詢問過嫦娥後，才發現原來靈藥是西王母所賜，但西王母卻要求要帶來穆王交換靈藥，此時宗元直接告訴西王母：

其實李商隱也不是故意這麼殘忍，不讓穆王來。他寫〈瑤池〉是根據典故的，穆王之所以不再出現，是因為它雖然貴為天子，可是畢竟是凡人，他最終還是得死，所以西王母才盼不到他來。²

這樣的當頭棒喝竟就讓西王母清醒過來，並將靈藥贈與喜蓮，即使龍兮行仍忿忿不平，但西王母道：

兮行，我知道你是為我好。不過我受你的影響太久，太多負面的情緒沉積在心裡，我一直以為我可以控制得很好，可以不讓瑤池染到一絲黑氣，可是不知不覺中，我還是深深陷入思念和絕望的情緒，讓我不能自拔。詩魂剛才幫我運氣，那股正氣在體內運行，我好久沒有那樣的感覺了，我有一種被釋放的自在。我還是非常思念穆王，但是我不想再被自己的想法束縛了。³

¹ 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年，頁115。

² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁292。

³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁293-294。

而兮行則是既欣慰西王母安好，又迷惘困惑於她的轉變。雖然宗元認為兮行一定不會懂西王母的深意，但西王母力保兮行。喜蓮被靈藥淨化後，也帶著自己的蓮子來幫西王母療傷，西王母也將儀萱送回現實生活中。宗元和儀萱回到現實世界後，終於可以繼續唐詩背誦比賽，在一番你來我往你爭我奪的激烈競賽下，儀萱再度贏得唐詩比賽的冠軍。詩境與現實生活都獲得短暫的平靜。

陳郁如從破題、開端、發展、高潮到結尾，按照故事時間的先後順序排列，也將同時發生的事件加以有序連接，這樣鎖鏈式的因果連接一直是傳統敘事文情節發展的主要方式，而且其中沒有一件事可以被取消或是調換位置而不在故事中留下缺口或破壞故事的連續性，由此可見作者在安排情節上的嚴密。

三、虛幻的時空

這是一種非現實的時空。在神話、傳說、魔幻、科幻小說中普遍存在。《西遊記》、《封神演義》中的天堂、龍宮、妖洞、地獄科幻小說中的外星球，是虛幻的空間。天上一日，世上三年，是虛幻的時間。在虛幻的時空中，作者對時間、空間的虛構誇張享有無限自由。小說中人物的夢境也是一種虛幻的時空。⁴

陳郁如在小說中創造出一個又一個的詩境，主角柳宗元在進入詩境後不僅來到一個虛幻的空間，連時間都與現實世界的時間不同，他首度進入〈江雪〉詩境時，在詩境中玩雪玩得不亦樂乎，走了一大段路後到達江邊，又與江中扁舟裡的老翁對話，老翁告知他詩魂賦予他的任務，照理說已經經過好長一段時間，但他回到教室時，儀萱卻只覺得他在發呆，因為他失去知覺的時間前後大概只有五秒鐘。儀萱被西王母強行帶到詩境中，經歷了喜蓮黑化、詩魂回歸、尋靈藥救喜蓮、喚回西王母的理智這種種的挑戰，在現實世界裡也只過了十分鐘，現實世界的時間空間、人事關係與作者創造出的詩境空間、時間相互交錯，真真假假，假假真真，這種穿梭時空的安排讓讀者十分有

⁴ 志平、吳功正，《小說美學》，臺北：五南圖書出版有限公司，頁 63。

新奇感。

第二節 敘事技巧分析

一、敘事視角

佛斯特說：「小說的基本面即故事。」⁵他也說：「故事雖是最低層和最簡單的文學機體，但也是小說這種非常複雜機體中的最高要素。」⁶佛斯特認為日常生活中存在時間生活以及價值生活，而故事是敘述時間生活的，故事是一些按時間順序排列的事件的敘述。林文寶則說：

所謂敘述，就是把事情的前後經過記載下來；也就是把事情發生、發展、變化的過程，人物的經歷、事跡、景物的狀態、特徵等表述出來的一種表達方式。其實寫人、事、物的種種特點或變換過程，就是敘述。敘述就是交代人物、事件、環境的存在或來龍去脈。……敘事可說是記述人和物的動作、變化和事實推移現象的文字首首。……敘事既是記人和物的動作、變化或事實的推移等現象，則其內容必須包括：現象的主體、現象發生的時間、現象的演變、現象發生的場所等，亦即是主體、事實、時間、地點。⁷

釐清「故事」、「敘述」及「敘事」後，我們可以得知敘述和故事都只有通過「敘事」才能存在。而敘事又涉及了「視角」的問題，

敘事文不是經驗世界的翻版，而是重新構造一個有別於經驗世界的陌生世界。

這種重構首先基於敘述者或人物在某個（或某幾個）特定位置上的觀察，也就

⁵ 佛斯特著，李文彬譯，《小說面面觀》，臺北：志文出版社，2002年，頁41。

⁶ 佛斯特著，李文彬譯，《小說面面觀》，臺北：志文出版社，2002年，頁44。

⁷ 林文寶，〈敘述、敘事與故事〉，《兒童文學學刊》，2000年5月。

是說，視角是建構敘事文的基點。在閱讀敘事文時，確認視角的位置是非常重要的。⁸

「視角」，也就是這個故事是誰講的？誰是敘事者？陳平原在《中國小說敘事模式的轉變》中，參照拉伯克、托多羅夫、熱奈特的理論，將敘事角度區分為三種：

一、全知敘事。敘述者無所不在，無所不知，有權利知道並說出書中任何一個人物都不可能知道的祕密。拉伯克稱之為“全知敘事”，托多羅夫稱之為“敘事者>人物”，熱奈特稱之為“零度焦點敘事”。

二、限制敘事。敘事者知道的和人物一樣多，人物不知道的事，敘述者無權敘說。敘述者可以是一個人，也可以是幾個人輪流充當。限制敘事可採用第一人稱，也可採用第三人稱。拉伯克稱之為“視點敘事”，托多羅夫稱之為“敘事者=人物”，熱奈特稱之為“內焦點敘事”。

三、純客觀敘事。敘述者指描寫人物所看到和聽到的，不做主觀評價，也不分析人物心理。拉伯克稱之為“戲劇式”，托多羅夫稱之為“敘事者<人物”，熱奈特稱之為“外焦點敘事”。⁹

上述三種敘事視角孰優孰劣並無定論，只要運用得當，將故事說得清楚動人就是好的敘事視角。中國傳統小說多融入話本，以說書的方式寫成，故多使用全知敘事，缺點是讀者的參與感則較弱，所以作者常會加入幾位主要人物心中的獨白，做深刻的內心描述，藉以拉近與讀者的距離。而限制敘事則是把各種社會層面和人物行為心理各個層面的展示，寫成一個從容不迫、井然有序的認知過程，它設置懸念、化解懸念，使文本內部充滿波折和由波折帶來的活力。

⁸ 胡亞敏，《敘事學》，武漢，華中師範大學出版社，2008年，頁209。

⁹ 陳平原，《中國小說敘事模式的轉變》，臺北：九大文化出版事業有限公司，1990年，頁62-63。

《仙靈傳奇：詩魂》便是採用限制敘事，也就是所謂的「限知視角」，這樣的敘事方式留下某些敘事的空白，而且這些空白是富有暗示性的，給人們留下神秘、耐人尋味的感覺，這樣神秘的成分在情節推展上極為重要，作者利用這樣的懸宕吸引讀者，引起讀者的好奇心，而這樣的內焦點敘事又可以根據焦點的穩定程度分為三種類型：固定內聚焦型、不定內聚焦型及多重內聚焦型，

固定內聚焦型 被敘述的事件通過單一人物的意識現出，它的特點是視角自始至終來自一個人物。

不定內聚焦型 採用幾個人物的視角來呈現不同事件，這種焦點移動與非聚焦型視角不同，它在某一特定範圍內必須限定在單一人物身上，換句話說，作品由相關的幾個運用內聚焦視角的部分組成。

多重內聚焦型 同樣的事件被敘述多次，每次根據不同人物各自的位置現出。也就是說，讓不同人物從各自角度觀察同一事件，以產生互相補充或衝突的敘述。……它與不定內聚焦的區別是它表現為不同人物都關注著同樣的事件，而不定內聚焦中每個人的視野範圍有所不同。¹⁰

陳郁如採不定內聚焦型的視角敘述故事，由於每個人物都有其固定的聚焦位置，每個人物有其特定的注意點、感受及思維方式，這樣的敘事方式將宗元在面對老姜囑託時的為難、尋找魂氣時的聰慧、面對兮行時的勇敢及遇到危險困難時的機智等等人格特質表現得淋漓盡致，而且在書中留下與多懸疑之處，使小說具有多樣化的文體風格，拼成一幅斑斕的圖畫，作者在《仙靈傳奇：詩魂》充分展現不定內聚焦型限知敘事的優點：

¹⁰ 胡亞敏，《敘事學》，武漢：華中師範大學出版社，2008年，頁30-31。

（一）充分展現柳宗元的人格特質

1、勇氣與機智

宗元為了誤導兮行，故意跟老姜大聲說出線索是王維琴上的雲狀紋路，不過宗元好不容易與儀萱討論出王維〈竹里館〉的竹桌上出現的「前」字，應該是竹字加上前字合成的「箭」，於是宗元到〈雉帶箭〉尋找魂氣，卻遇到兮行，兮行甚至出言挖苦道：「我自有我的消息管道，你真的以為大家都要幫你嗎？想要知道你們那一點點的小心思，還不容易？」¹就這樣一句話，讓宗元心中警鈴大作，他開始推敲消息是如何走漏的，於是他故意告訴儀萱下一個魂氣的線索是〈趙將軍歌〉，並且清楚的說出魂氣在「城南獵馬縮寒毛」的馬上。他猜測西王母是幫助兮行的人，於是他想出一個計畫：

他想出「將軍」這個假線索，也讓儀萱相信「將軍」就是下一首詩，為了加深她的印象，宗元暗示她做夢，還特別精確的指出魂氣藏在哪裡，就是要試探兮行會不會出現。

只是他知道，如果魂氣沒有被引出，兮行也不會現身，所以他找到李商隱的〈錦瑟〉裡有一句「藍田日暖玉生煙」，詩裡的玉在天氣暖和的日子會冒出煙氣，九月的天山寒風冷冽得像刀，並不暖和，剛好讓宗元可以利用手的溫度來控制煙氣出現的時機。當他把兩手碰上馬背時，催動體內的氣，讓手掌變暖，藏在手裡的玉石就緩緩冒煙。

兮行幾次錯失奪取魂氣的機會，這次看到煙氣一冒出來，沒有想到跟之前看到的魂氣其實略有不同，馬上動手來搶；宗元本來就無意跟他交手，只是要證實心中的疑慮，所以馬上離開〈趙將軍歌〉。現在，可以確定，兮行之所以可以知道宗元的行蹤，就是從西王母那裡得知儀萱的夢境。²

¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁163。

² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁169-170。

從旁觀者的角度看宗元的計畫，可以看出他的心思縝密，他獨自進出詩境已經是相當勇敢的，而且還要面對龍兮行這樣強大的敵人，有神的身分的西王母竟然也站在對立面，而且是利用儀萱的夢境來監控自己，宗元的壓力可想而知，不過他卻沒有因此退縮，反而想方設法的誤導對方，為自己爭取更多時間。

接到喜蓮的求救訊號時，宗元並不是衝動的立刻到〈瑤池〉救人，作者具體的描述宗元的想法及行動，首先思考如何進去〈瑤池〉而不讓西王母知道，他到李頎的〈東京寄萬楚〉尋找可以隱身的「隱身甘采薇」，並且先行實驗，接著才來到〈瑤池〉準備救人，偷聽兮行和西王母的對話無法知道喜蓮被關在哪裡後，他只好跟著其它侍女一起送食物，可是卻沒有在岩洞中看到被關的喜蓮，

小菊是奉西王母的指令拿這些東西給喜蓮的，所以喜蓮一定可以拿到這些食物。想到這裡，宗元快速作了一個決定，他趁小菊彎腰拿最後一壺水時，閃進岩洞裡，跟一堆食物坐在一起。³

就這樣宗元順利的救出喜蓮，讓喜蓮回到自己的詩中，再帶著喜蓮和她的蓮子到處解救被兮行破壞的詩境。讀者跟著作者的步調，彷彿身歷其境的感受宗元解救喜蓮的過程。

2、善良與體貼

面對老姜的哀求，宗元「看一個老人家這麼難受，他忽然覺得不好意思拒絕了。」⁴看著詩境中老姜、張千雲、王維、張繼、李白等人因為龍兮行的黑氣侵襲而受苦，他又急又氣，所以更加努力的尋找魂氣。當他發現西王母竟然協助兮行時，

宗元感到難受又恐懼。那位美麗高貴的仙女，那個讓他騰雲駕霧、騎挾翼、給

³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁214。

⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁44。

王維古琴，還幫他閃避兮行攻擊的西王母，原來是幫助兮行的人，是洩漏線索的人。⁵

雖然西王母是從儀萱那裡得知宗元的進度和線索，但是

他沒有告訴儀萱這個發現。如果儀萱知道西王母是從她的夢中得到線索，所以兮行才去為難宗元，她一定會很自責。可是做夢不是儀萱的錯……。⁶

從作者所描述的宗元想法中，我們可以看到宗元善良體貼的心，即使西王母暗中協助兮行，但是在黑化的喜蓮將西王母打傷時，宗元仍然覺得心有不忍。即使喜蓮黑化後變得陰鬱殘酷、傷害無辜，他也不贊成再次凝封喜蓮身上的法力，他對詩魂說：「有什麼規定只有你跟兮行有法力嗎？為什麼不能試著導正她體內的邪氣？」⁷詩境中的人、物被黑氣影響，被兮行破壞，宗元帶著喜蓮以及喜蓮的蓮子，到處修復詩境。宗元的這些行為經由作者的描述，彷彿歷歷在目，再加上宗元心中的獨白，他的善良與體貼顯露無遺。

（二）將詩中人物鮮活地呈現讀者眼前

作者採不定內聚焦型視角書寫本書，對於書中的眾多人物，作者並非單刀直入地告訴讀者每一個人物的性格，而是藉由彼此的對話、動作行為甚至內心獨白，讓讀者如偵探般細細斟酌、仔細推敲出人物的特質，尤其是詩境裡非現實生活中的人物，恰巧讓讀者能結合印象中的詩人與詩境，讀來不禁莞爾。

1、西王母

《山海經》中的西王母象徵災疫和刑罰，是帶來疾病與災禍的神靈，外表看起來是豹尾虎齒善嘯的怪物，但在李商隱筆下，她只是一個癡心等著情人的女子，陳郁如

⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁170。

⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁170。

⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁281。

更是將這樣的形象詮釋得淋漓盡致，位列仙班的西王母本來沒有必要摻和進詩魂與龍兮行的爭鬥中，但是

兮行從懷裡掏出一樣東西放在手上，拿到西王母的面前。

西王母斜眼看了一下他手上的東西，那是一個玉珮，她的臉色一變。

「那是他身上的東西。」她喃喃的說。

「沒錯。」兮行的笑充滿了自信，大方的把玉珮放到西王母的手裡，西王母的眼睛蒙上一層霧氣。⁸

於是她答應繼續幫兮行，後來詩魂和宗元、儀萱等人為了導正喜蓮體內的邪氣四處尋找靈藥，卻發現原來靈藥就在〈瑤池〉西王母身上，詩魂對西王母說：

「我幫你緩和了疼痛，但是要完全復原，需要喜蓮的蓮子。」詩魂站起身來，

「只是她被法力的力量侵蝕，需要靈藥的幫忙才行。煩請娘娘惠賜靈藥。」

「你們要靈藥，可以當我把穆王帶來。」西王母滿臉期盼的抬起頭來。⁹

寧願忍受椎心刺骨的痛，也要要求詩魂將穆王帶來見一面，雖然無法如願，但讀者由這樣的敘述可更加了解傳說中的癡情的西王母。

2、李白

除了西王母，書中讀者最熟悉的人物應當就是李白了，從史書、李白的詩作及時人、後人的評論中，我們不難得知李白嗜酒如命，不過如果能遇到陳郁如筆下的李白，相信對他的愛酒會有更進一步的了解，宗元來到大家最耳熟能詳的「舉杯邀明月，對影成三人」這首〈月下獨酌〉時：

⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁150。

⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁291。

宗元還沒睜開眼就聞到濃濃的酒味，害他猛打噴嚏。……花叢中有個醉漢，拿著一瓶酒，對著天上的月亮含糊說著醉話。

「喂，你是李白嗎？」宗元大喊。

「我……我是啊？你剛剛不是才……才來過，我跟你講沒有就是……沒有！」李白講完轉過身，繼續喃喃自語，「什麼渾氣，還是他說晦氣？來來來，我們來乾杯，不要理他。」他舉起酒瓶跟月亮敬酒，然後在花叢裡，雙手舉高揮低，雙腳前踢後踏，身體前轉後轉，宗元猜他可能以為自己在跳舞。¹⁰

宗元來到「天若不愛酒……勿為醒者傳。」時，

宗元再度被酒氣薰得睜開眼睛，然後馬上有隻手拉住他。「你又回來了，你看你看，」李白指著天上，「上面……那顆最亮的星星就是酒星，還有還有……」他指著前方地上一處泉水，「這可是酒泉喔，我的酒啊，就是從那裡來的，你看天地都要你喝酒，怎麼能不喝呢？快，再跟我喝兩杯，剛才一下子你就不見了，這次我們要好好享受。」¹¹

接著宗元再來到「三月咸陽時……此樂最為甚！」

想不到，李白晚上喝，白天也喝。三月的長安城裡，初春乍暖，百花齊放，李白還是喝得醉醺醺的。¹²

宗元在前三首〈月下獨酌〉都找不到線索及魂氣，他只好再來到「窮愁千萬端……乘月醉高臺。」

¹⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁92。

¹¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁93。

¹² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁94。

李白倚著欄杆，喝得醅醅大醉。

「喂，醒一醒，我想問你，吟行有沒有來？」宗元拍著李白的肩膀。

「沒……沒有……，愁多酒雖少，酒傾愁不來。有酒，愁就不會來……呃……不會來。」李白搖頭晃腦的念著詩。

「不是啦，我是說，一個少年，他的名字叫……喂，醒醒啊！」不管宗元怎麼搖他，他都叫不醒。¹³

在〈月下獨酌〉找不到頭緒後，宗元與儀萱再次討論出線索應該在與〈月下獨酌〉相反的〈山中與幽人對酌〉，沒想到一進入〈山中與幽人對酌〉的詩境後，看到的景象是

兩個中年男子在一個石桌旁，喝得醉醺醺，桌上、地下到處都是酒瓶。

「我……不能喝了……」宗元認出左邊說話的是李白。

「來，再喝！」右邊一個高高胖胖的男子把兩個人的酒杯斟滿。

「我不能再喝了。」李白一邊搖搖晃晃的說，一邊還是仰頭把酒喝下去，「你先……先……回去吧，我想睡了，呵……」

「睡什麼睡啊？你是李白耶，再喝再喝……」高胖男子催促著。

「你明天……明……天來時，帶把琴來，我們一起彈琴喝……喝酒！」李白說完便趴在桌上不省人事。¹⁴

藉由陳郁如旁觀者的角度以及設計的對話，相信讀者在閱讀完後對李白的嗜酒有更進一步的體會。

二、敘事手法

小說中總會使用許多不同的敘事手法來豐盈整部小說，以下筆者便要一一探討書中

¹³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁95-96。

¹⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁116-117。

運用的敘事手法。

(一) 伏筆

「伏筆」是小說中高度技巧的展露，是極有效用的技巧之一。在章回小說中，伏筆是最常見的技巧，……所謂「伏筆」，在小說而言是：為未來情節發展，預示其因素、形跡之技法。也就是說：在情節進行中（現在），對於未來的可能發展——尤其常理之外，或不易被人接受的傾向事件，處處留下因素，俾使其可信度提高，能夠被人接受。¹⁵

李喬在《小說入門》中對伏筆做了詳細的解說，也就是前面預先做了某些劇情的鋪設，讓我們可以依這個鋪設而猜測到後面的發展或結果，是一種「懸而未決」、吊胃口的方式，讓讀者讀來更有興味。

《仙靈傳奇：詩魂》在一開始時就為後面的情節埋下伏筆，從主角柳宗元的名字與寫〈江雪〉的大詩人同名，而媽媽最喜歡的詩就是〈江雪〉，爸爸又吹噓自家是柳宗元的後代，身上流的是詩人的血，而且宗元第一首背下的詩、來到的第一個詩境就是〈江雪〉。其間關係環環相扣，也讓讀者輕易接受接下來的情節走向。接著便是上國文課老師在解說〈天末懷李白〉時，宗元想像的卻是電玩裡大俠的闖關模式，隱約也為之後的情節將與武俠有關做一個鋪陳，不管是運氣、內力，都在宗元尋找魂氣的過程中一一呈現出來。而最大的伏筆莫過於儀萱身上的神秘力量，宗元穿著儀萱的外套進入〈楓橋夜泊〉時，外套竟然可以抵擋兮行的黑氣；黑化的喜蓮攻擊張千雲時，儀萱竟徒手接下被衝飛的千雲；詩魂也發現儀萱有特殊能力，卻不知道為什麼她無法順利進入詩境；一切的一切都是為第二部《仙靈傳奇：詞靈》埋下伏筆，令讀者迫不急待的想要看下一集。

¹⁵ 李喬，《小說入門》，臺北：時報文化出版企業有限公司，1986年，頁203。

(二) 懸疑與神秘

小說是敘事，無論以什麼當敘事媒介——文字也好，電影也好，連環漫畫也好——要維持觀眾的興趣，就是要引發觀眾心裡的疑惑，然後拖延時間不公布答案。疑惑大略分成兩種，一種與因果有關(例如：是誰幹的?)，一種是即時的(例如：接下來會如何?)。這兩種疑惑，分別在經典偵探故事與冒險故事中，以最純粹的形式出現。¹

而神秘則是「將懸疑的效果(「再來會發生什麼事?」)轉成了一個謎團或秘密(「她是怎麼辦到的?」)。²大衛·洛吉認為「懸疑」和「神秘」是敘事趣味性的主要動力來源。

使用限知敘事最大的優點便是製造懸疑神秘，詩魂留下一個又一個的線索，指引宗元找到一個又一個魂氣，讀者不禁跟著宗元想：破壞詩境的到底是誰？下一個線索會是什麼？下一個魂氣會在哪首詩裡？進入詩境會發生什麼事？誰會贏得唐詩背誦比賽？而當兮行竟然可以得知魂氣的線索，跟著宗元不放時，我們也會疑惑：兮行從何得知這些線索？到底間諜是誰？間諜是經由什麼方式得知線索的？由於這些疑惑，讀者會不自覺的一頁接一頁看下去，直到解惑為止。

(三) 補敘

補敘就是補充的敘述，在記敘事件的全部經過之後，補充一些情節。這種敘事方式的作用是對讀者還不太清楚或者有疑問的情節，進行一些必要的說明、交代。適時的插敘，會讓讀者更了解故事情節，如果刪去補敘的話，會影響主題的表達與事件的完整性。

我的猜測是真的！宗元在客廳來回踱步。

他知道兮行的消息是哪裡來的了。

¹ 大衛·洛吉，李維拉譯，《小說的五十堂課》，臺北：木馬文化，2006年，頁27。

² 大衛·洛吉，李維拉譯，《小說的五十堂課》，臺北：木馬文化，2006年，頁48。

「我自有我的消息管道，你真的以為大家都要幫你嗎？想要知道你們那一點小小的心思，還不容易？」

兮行的意思是有人會告訴他宗元和儀萱的想法，這個人會是誰？兮行只能在詩的意境內遊走，所以只會是詩裡面的人物，而這個人物，又要是能跟宗元或儀萱有接觸，而且知道他們計畫的人。宗元沒有把〈雉帶箭〉的線索告訴任何詩境裡的人，連老姜、王維都不知道，而儀萱不可能進入詩境。

但是……

儀萱會做夢，她曾夢到〈雉帶箭〉這首詩，還有李白跟西王母娘娘，但是李白沒有能力接觸儀萱的夢，只有西王母有法力可以進入儀萱的夢。

所以，儀萱的夢境的确是夢境，不是真的，但是西王母出現的那部分是真實的。也就是說，西王母看到儀萱的夢之後，知道〈雉帶箭〉這首詩的線索。

西王母就是幫助西行的人。

為了證實心裡的猜測，他想出「將軍」這個假線索，也讓儀萱相信「將軍」就是下一首詩，為了加深她的印象，宗元暗示她做夢，還特別精確的指出魂氣藏在哪裡，就是要試探兮行會不會出現。

只是他知道，如果魂氣沒有被引出，兮行也不會現身，所以他找到李商隱的〈錦瑟〉裡有一句「藍田日暖玉生煙」，詩裡的玉在天氣暖和的日子會冒出煙氣，九月的天山寒風冷冽得像刀，並不暖和，剛好讓宗元可以利用手的溫度來控制煙氣出現的時機。當他把兩手碰上馬背時，催動體內的氣，讓手掌變暖，藏在手裡的玉石就緩緩冒煙。

兮行幾次錯失奪取魂氣的機會，這次看到煙氣一冒出來，沒有想到跟之前看到的魂氣其實略有不同，馬上動手來搶；宗元本來就無意跟他交手，只是要證實心中的疑慮，所以馬上離開〈趙將軍歌〉。現在，可以確定，兮行之所以可以知道宗元的行蹤，就是從西王母那裡得知儀萱的夢境。³

³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁169-170。

這一段是宗元透過儀萱誤導西王母和龍兮行到〈趙將軍歌〉後心中的獨白，交代了宗元為什麼會故意告訴儀萱錯誤的線索，另外也交代了為什麼當宗元到〈趙將軍歌〉觸碰馬背時，雙手會有兩道煙緩緩飄出，一小段中交代了兩個原因，是非常重要的補敘。而附錄的〈詩魂前傳：採蓮女〉則是清楚的說明宗元這一系列詩境大冒險的前因後果，讓讀者更能明瞭喜蓮之所以會黑化的原因及詩魂在力氣即將用盡前做了哪些努力，如果沒有附錄的這個說明，我們可能對於喜蓮的黑化不會有那樣深刻的印象，由這裡可以看出作者的構思巧妙。

除此之外，宗元發現〈尋張逸人山居〉裡張千雲的藥膏、白鳥，還有〈江雪〉裡的小船、〈採蓮子〉裡的蓮子、〈竹里館〉裡的琴都多少具有抵擋龍兮行黑氣的力量，於是他想：

詩境有美好的風景、古老的事物；有詩人的讚嘆、詩人的惆悵；有歡愉、喜樂、勵志、樂觀等情緒，卻也有悲傷、憤怒、沮喪、哀愁等情緒。負面的情緒被兮行集結成黑暗的力量，可是詩裡還是有正向的能量，這些正面的力量可能在人身上，也可能在物品裡。⁴

這裡也算是對讀者做一個解釋，讓讀者更了解、更加深印象。

（四）對比

對比就是對照比較，而拿來對照比較的乃是有明顯差異、矛盾或對立的兩方。作者將對立的意思、事物或事物的兩個方面放在一起做比較的表現方式，可以讓讀者在利用比較來分辨好壞、分辨是非。把互有矛盾的雙方安排在一起，形成相輔相成的呼應關係，可充分顯示事物的矛盾，突出被表現的事物之本質，亦可加強文章的藝術效果以及感染力。

⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁232。

每首詩有它的意境，有它的靈魂，這些唐詩的靈魂經過幾千年被人傳頌、低詠、欣賞，慢慢的聚在一起，被稱為詩魂

詩魂可以穿梭在每首詩的意境裡，也會守護每首詩的意境。唐詩可以永垂不朽，就是因為詩魂的存在。只是，跟世界任何一個角落一樣，詩的意境也有黑暗的靈魂。詩人的惆悵、悲恨、傷心、憤慨、哀怨聚在一起，慢慢形成一股陰暗之氣，這陰暗之氣本來跟詩魂不相上下，可是陰氣的力量愈來愈大，甚至想要取代詩魂，控制整個詩境。最後詩魂不敵，被陰氣所滅。⁵

《仙靈傳奇：詩魂》最基本的元素就是詩，詩本身就有正面及負面的能量，這便是極為明顯的對比。正面能量為詩魂所用，所以詩魂是正派角色的代表，而負面能量被龍兮行集結，龍兮行便是與詩魂對比的反派角色。儀萱和喜蓮的個性也呈現出對比，宗元帶著喜蓮修復詩境時，對於較遠處的破壞，喜蓮顯得裹足不前，宗元認為：「她（指喜蓮）跟儀萱那種想到什麼就去做的積極個性不同，喜蓮總是遲疑保守。」⁶而人物本身的性格也有相當的衝突性，比如西王母，在宗元初見她時，是那樣的雍容華貴與神聖，想不到她竟是協助龍兮行的幫兇，還將儀萱脅持至詩境中藉以威嚇宗元。還有喜蓮，原本是詩人筆下一位清新脫俗、善良的採蓮女，卻因正面力量及黑暗力量在體內的衝突而黑化，變得陰鬱嚇人。

詩作也有對比的現象，李白的〈月下獨酌〉與〈山中與幽人對酌〉，一個是獨自買醉，而另一個則是好友相伴對酌；〈題木居士〉中的老樹，本來只是棵被大自然雕琢過的普通樹根，卻因有張與人臉相似的樹皮而被神話，而〈南軒松〉中的孤松，就顯得清高脫俗，瀟灑愜意多了。詩境裡當然也有對比，宗元在〈尋張逸人山居〉裡見到羽毛黑藍相間的漂亮小鳥，但是這些不僅大聲啼叫到宗元耳朵受不了，甚至還一起啄他，還好飛來一隻頭頂有紅色羽冠的白鳥保護宗元，並指引宗元前往張逸人的木屋，

⁵ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁31。

⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁220。

黑藍對紅白，邪惡對善良，都是十分鮮明的對比。不過本書最大的對比應該就在主角柳宗元本身，從一開始連最簡單的〈江雪〉都背不出來，在經歷過詩境大冒險後，儼然成了唐詩神童。

第三節 語言藝術

語言是小說的第一要素。過去，總是把語言作為傳達人們思想、感情的一種工具，因而，追求語言的描摹性，以能準確傳神地再現現實的世界和心中的世界為極致。⁷

文學的表達工具就是語言，《藝術語言詞典》說，語言藝術不等於藝術化語言，也就是說，不一定是採一定修辭手法或經過加工的語言，只要能選用貼切的詞語、句式、章法嚴謹靈活，語言簡潔流暢，符合題旨情境，即使是沒有使用修辭手法，也是一種語言藝術。⁸陳郁如的小說除了內容精彩豐富之外，幽默的、多元的語言風格也帶給讀者許多想像及樂趣，作者運用適當的修辭技巧，完美的把文字與情節結合，除了讓小說本身更具藝術性外，也豐富的小說的語彙，書中的許多用語及修辭，加深了讀者對故事的想像，更值得我們去深入探究，在此筆者列出國中小學生較常使用的修辭技巧。

一、修辭技巧

(一) 類疊

同一個字、詞或是句子，接二連三的重複出現，這樣的修辭方式稱為「類疊」，可分為疊字、類字、疊句及類句四類。「類疊」的作用在於加強文章的語氣和感情，增加語言的節奏感以及旋律美。

⁷ 志平、吳功正，《小說美學》，臺北：五南圖書出版有限公司，頁 109。

⁸ 鄭遠漢，《藝術語言詞典》，武漢：湖北人民出版社，2001 年。

可是一片雪花落在他的臉上，又冰又涼又癢，然後一片又一片，一下子，他的肩膀、頭上，已經被一層白雪給覆蓋了。

……

他興奮地跳上跳下。在這個杳無人煙的地方，地上鋪了一層厚厚的新雪又乾淨又鬆軟，漂亮極了。

他又滾又跳又爬又跑，不管是不是夢，一定要先享受一下。⁹

這是宗元第一次進入〈江雪〉的詩境，一片一片又冰又涼的雪讓他十分興奮，他不僅跳上跳下還又滾又跳又爬又跑，連續使用「又」字讓文章讀來一氣呵成，讀者可強烈感受的宗元心中的喜悅，也充分表現出宗元激動的心情。

（二）譬喻

譬喻是一種「藉彼喻此」的修辭方式。凡是兩件或兩件以上的事或物中有類似之處，說話作文時，運用彼此的類似點來比方說明的，稱為譬喻。譬喻修辭通常由「喻體」、「喻詞」、「喻依」所組成，「喻體」就是事物的主體，也就是要描寫的對象，「喻詞」是連接喻體和喻依的詞語，例如：好像、如同、彷彿、似、若等，「喻依」則是用來比喻的人、事或物。譬喻常用的有明喻、暗喻及略喻三種。

喻體、喻詞、喻依三者都具備的譬喻，稱為明喻。這樣的修辭法在小說中可以增強生動性與形象性，可以引發讀者著興趣，可以讓讀者能準確讀出書中的意涵，讓讀者發揮想像力，從中得到閱讀的喜悅和快感，明喻讓文字更能接近讀者，讀者也更能感同身受。而暗喻一樣是有喻體、喻詞、喻依，但將喻詞用「是、為、乃、成了……」來表示「好像」。略喻則是省略了與喻詞，譬喻的句子裡只有喻體跟喻依。

花瓣紛紛落下，像一陣粉紅色的雨。¹⁰

⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁25-26。

¹⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁60。

此處以粉紅色的雨來比喻〈尋張逸人山居〉中的落花，營造出浪漫的氣息，不過在空中飛舞的粉紅色花瓣一落地就變成黑色的灰燼，且灰燼有毒，沾到會被燙得哇哇大叫，與浪漫氣氛呈現強烈的對比。

宗元看向身旁的酒杯、像小山一樣的酒糟、下酒的螃蟹，甚至高台上的欄杆，每樣東西他都伸手碰了碰，但還是什麼也沒發生。¹¹

堆積如山是我們常用的詞語，作者以小山來比擬酒糟、下酒的螃蟹，讀者可以清楚推測李白到底喝了多少酒，也讓讀者對李白的好酒留下更深刻的印象。

全白的玉石立柱在陽光下閃著柔和的光芒，上面刻滿精緻的各種鳥雀花草，碧綠琉璃瓦片覆蓋的屋頂，像是蛋糕一樣疊高三層，屋簷四角彎彎的翹起來，各有一隻雕刻得栩栩如生的五彩鳳凰立在上頭。¹²

陳郁如詳細的描述西王母居住的宮殿，但畢竟古代金碧輝煌的建築與讀者的生活經驗相去太遠，用蛋糕來比喻對於讀者顯得較容易接受，尤其是還疊了三層，是非常豪華的蛋糕呢！

剛才宗元騰雲駕霧來到宮殿，那速度大概只比百貨公司的電扶梯快一些，可是挾翼就不同了，牠像日本方程式賽車一樣往前射出，宗元差點往後倒，他連忙抓緊韁繩，同時把韁繩往自己的方向拉，有靈性的挾翼馬上知道要緩下來。¹³

這裡作者分別以電扶梯及方程式賽車的速度比喻騰雲駕霧及騎挾翼的速度，使原本抽

¹¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁96。

¹² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁106。

¹³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁110。

象的概念頓時清楚明瞭了起來，有畫龍點睛之效。

九月天山風似刀，城南獵馬縮寒毛，將軍縱博場場勝，賭得單于貂鼠袍。¹⁴

詩人岑參寫這首〈趙將軍歌〉時就運用譬喻法將凜冽的風比喻成刀子，賀知章也曾寫下「二月春風似剪刀」¹⁵的句子，可見詩中運用譬喻法十分常見，也讓詩意更容易為人所了解、接受。

西王母哼了一聲，手指一翻，另一股冰氣再度射來，這次，冰氣已經不只是到處鑽動，而是像長著利嘴的甲蟲，在骨頭裡啃食嚙咬。¹⁶

西王母被喜蓮擊中後，讀者對於被氣擊中的痛苦應該不太容易想像，不過換成被蟲子咬大家就比較有經驗，而且這痛楚還不只是被蟲子咬到皮膚，是在骨頭裡嚙咬，陳郁如這樣的比喻後，讀者對西王母身上的傷就能感同身受了。

小說中作者運用了許多譬喻修辭，多數是明喻，不管是因為口語化還是因為讀者群多為青少年，這樣的修辭較為簡易，讓讀者很容易接受，讀起來更親切，對於作者要表示的意思也更了解。

（三）轉化

在描述人、事或物時，用另一種屬性來描寫，轉變描寫物原來的的性質，稱之為「轉化」。如果是將事物賦予人的思想情感或表情動作的，稱為「擬人」；而如果是呈現物的特性或具體形象的，則稱為「擬物」。小說中描寫宗元到「題木居士」尋找魂氣時，被當做神像膜拜的木居士竟然開口跟宗元對話，它除了感謝宗元和喜蓮救它回來之外，也告訴宗元韓愈寫這首詩的意義，

¹⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁166。

¹⁵ 賀知章，〈詠柳〉，碧玉妝成一樹高，萬條垂下綠絲條。不知細葉誰裁出？二月春風似剪刀。

¹⁶ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁254。

我只不過是塊老樹頭，只因為我有類似人臉的樹根，所以他們就把我當成萬能的神仙，但是我就只是棵老樹啊！……我是會講話，可是我無法讓孩子的病好起來，讓老翁不再腳痛，讓小姐找到好夫婿，讓生意人轉大錢，讓媳婦早生貴子……這些我都做不到。韓愈寫這首詩，是在諷刺世人的無知，他們沒有判斷力，人云亦云，穿鑿附會，只因為我深受大自然的考驗，只因為我有人的面孔，就被奉為神仙。¹⁷

以轉化的手法讓詩中的木居士說出詩的意涵和解謎的關鍵，比讓主角柳宗元自己去發掘來得更有說服力，畢竟木居士存在於詩作中，且本身就是詩的主角，加上它在詩中又是被膜拜的對象，人類認為木居士有神力，因此作者安排它會說話，可說安排得十分巧妙。

（四）摹寫

透過感官，視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，將對於事物的感受具體的描述形容出來，稱為摹寫。這樣的修辭可以讓讀者有鮮明的印象，更能引起讀者的興趣。

小說中運用大量摹寫，當宗元進入詩境時，透過宗元的感官和描述，讀者彷彿親身處在詩境般，尤其是視覺摹寫在本書中更是俯拾即是，不管是〈江雪〉裡的蒼茫雪景、〈尋張逸人山居〉的空曠山林、〈楓橋夜泊〉的江楓漁火、〈瑤池〉裡西王母宮殿的雲霧繚繞與金碧輝煌、〈竹里館〉的陰森竹林、〈塞下曲〉中的千軍萬馬、〈雉帶箭〉裡將軍打獵的刺激場景、〈題木居士〉中眾多信眾膜拜老樹根的荒謬景象、〈採蓮子〉裡的閒適蓮田等等，都一一呈現在讀者面前。嗅覺摹寫、觸覺摹寫也俯拾即是，每當宗元找到魂氣並吸收魂氣時，陳郁如總是十分詳細的描寫宗元的感覺，讀者彷彿能親眼瞧見宗元的反應，猶如自己就是宗元一樣，讓讀者完全融入小說的情節中。

二、融合現代及古典的用語

《仙靈傳奇：詩魂》是一本結合武俠、偵探、古典的青少年小說，除內容有大量

¹⁷ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁220。

唐詩外，在對話、描述上不僅有青少年熟悉的言語，也使用大量的武俠風格描述及古典用語，讀來不禁令人會心一笑。

（一）文言的對話

宗元首度進到〈瑤池〉時，喜蓮不僅身著古裝，說話談吐也不是現代用語，喜蓮是這樣介紹自己的：「小的怎麼敢跟主母並提？主母神通廣大，所以知道你要來。我只是她尊前的小婢，叫做喜蓮。」¹⁸書中這樣描述宗元的反應：

「那，在下可否有此榮幸謁見西王母？」宗元看喜蓮對西王母如此遵從，連忙從腦海裡搜尋適當的字眼，媽媽看的宮廷劇裡有不少臣下對主上的說話語氣，他慶幸自己平常看電視還算認真，總算可以擠出像樣的敬語。¹⁹

儀萱跟著詩魂、宗元到〈嫦娥〉詩境中跟嫦娥索取靈藥時，詩魂對嫦娥說：「嫦娥姑娘，在下詩魂，這兩位是儀萱姑娘和宗元公子。」²⁰而嫦娥卻對詩魂和宗元視若無睹，儀萱便開口道：

「嫦娥姑娘，我們並不是想找麻煩，我是說……」儀萱努力回想古裝連續劇裡面的台詞，「我們來此並無惡意，只是我們的朋友，喜蓮……喜蓮姑娘身體不舒服……身體微恙，可不可以請你……拜託你……惠賜靈藥？大恩大德，沒齒難忘。」

儀萱最後把武俠劇裡大俠常用的對白都用上了，也不知道合不合適，她忽然覺得講文言文比講英文還難。²¹

¹⁸ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁103。

¹⁹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁103。

²⁰ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁284。

²¹ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁284。

作者以刪節號表示儀萱講話講得斷斷續續，因為儀萱一邊說話還一邊努力回想古裝劇的情節。這樣文言與白話參雜的對話對讀者而言相當新鮮，大部分的讀者是與柳宗元、莊儀萱一樣的青少年，對文言是陌生的，因此這樣的對話除了有趣外，也讓讀者可以多接觸文言用語。

（二）武打場景的描寫

除了文言的對話外，小說中介於文言與白話的武打場面描述也十分引人入勝。宗元前往〈楓橋夜泊〉尋找第二個魂氣時，兮行趕來阻擋，

兮行滿面怒氣的出現，雙手用力，黑氣排山倒海的朝宗元胸口襲去。

宗元來不及轉身用背去抵抗，本能的用手去擋，這次他感到丹田的那股力量催動著體內的真氣，連貫到手上，手上的力量又更強了，他的手還沒碰上黑氣，一股強烈的熱氣從手掌中射出，阻擋了大部分的黑氣，雖然還是有一部份的黑器撞擊到他，讓他後退了好幾步，可是他不再那麼無力抵抗了。²²

隨著宗元收集到的魂氣愈來愈多，他的功力愈來愈強，作者在描述兩人的武打場面、用語也愈來愈精彩，

兮行冷笑一聲，一道黑氣朝著宗元奔來。宗元右手運氣，對著黑氣打去，黑氣馬上被打散，他同時往前跨一步，用力朝兮行拍去。兮行避開他的掌風，另一到黑氣朝他翻滾奔來，在他面前化成十道蛇形，每條黑氣蛇頭都張著大嘴從四面八方朝他圍攻。²³

而最後宗元收集完五個魂氣，西王母與兮行卻把儀萱和老姜抓到〈瑤池〉，欲威脅兮行

²² 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁84。

²³ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁142。

將穆王帶來與西王母相見，此時不管是宗元或是兮行，功力都已不同以往，在打鬥中不小心打到喜蓮而喚起喜蓮的黑暗記憶，演變成西王母、喜蓮、宗元與兮行的世紀大對決，

宗元被兮行纏住，心裡焦急喜蓮的安危，他回頭看卻看到喜蓮懸在半空中，伸出一隻手，反握住絲帶，只聽她嬌喝一聲，手一用力，另一頭的西王母居然被她拉得騰空而起。

這畫面不僅讓宗元愣住，兮行也傻眼，兩個人都不自覺的停手不戰。

西王母再怎麼神算，也沒算到法力低落的喜蓮在被宗元和兮行的真氣打中，還有在被她的法力絲帶纏住後，居然可以在空中借力使力，反將她扯起來拋在空中。

西王母雖然驚訝，但是反應還是很快，她在空中一扭身，右手一揚，一股掌力朝著喜蓮拍去。她不知道怎麼回事，但知道喜蓮已經不是之前的喜蓮了，她這次用上十分力，力求一掌制伏喜蓮。

喜蓮眯起眼睛，嘴角一揚，同樣伸出右掌，迎向西王母的攻擊。只見空中一邊白衣柔媚絕艷，一邊藕衣娉婷綽約，兩人手掌相碰，能力相撞，分別向後彈開。

只見喜蓮從容不迫，衣衫飄盪，自空中緩緩而降，而西王母眼神渙散，四肢抽動，滿臉痛苦的向後摔去。²⁴

一次比一次精彩的武打場面滿足了青少年讀者的想像和躍躍欲試的心理。

小說的時代背景雖然是與你我相同的現代，但因為作者創造的虛幻的詩境，在文字或語言的使用融合了唐詩、文言的對話以及武打場景的描述，讓整個故事更加豐富、更加出色，讓讀者在細細咀嚼時能得到更多樂趣。

²⁴ 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司，2016年，頁259-260。

第五章 結論

《仙靈傳奇：詩魂》是一本集合唐詩、武俠、偵探、穿越等元素於一身的小說，作者陳郁如用屬於東方的元素，為華文社會創造出屬於我們自己的奇幻小說，筆者以文獻分析法及文本分析法對本書進行研究，歸納出陳郁如的創作理念與寫作特色，本章筆者欲就前面幾各章節來做一總結性的回顧。

第一節 內文回顧

一、作者的創作理念

作者陳郁如是一位藝術工作者，有豐富的人文素養，喜愛閱讀的她在與小孩共讀後發現我們沒有屬於自己的青少年奇幻故事，於是她便著手創作，先是出版以《山海經》、《神異經》、《拾遺記》等奇幻經典的精怪神獸為藍圖的《修煉》系列，接著又創作出以唐詩宋詞為主軸的《仙靈傳奇》系列，作者以青少年的日常生活為基底，並以一顆無所求的心，努力為華文世界的孩子寫出融入傳統經典的有趣讀物，教導孩子不放棄的勇敢精神。

二、內涵的書寫特色

《仙靈傳奇：詩魂》以唐詩為主題，描述國中生柳宗元搜尋魂氣、解救詩境的過程，藉由一個一個的線索，讀者在不知不覺中跟隨著宗元進入一個又一個的詩境，宗元的善良勇敢與純正無私、儀萱的開朗樂觀與勇往直前、詩魂的臨危不亂與應變能力、龍兮行的忿忿不平與不認輸、西王母的癡情、喜蓮的單純善良，都在作者陳郁如的妙筆下鮮明的出現在小說中。

三、形式上的書寫技巧

作者陳郁如分兩條線索寫《仙靈傳奇：詩魂》，一是現實世界的唐詩背誦比賽，另一是唐詩世界的魂氣搜尋與解救魂氣大作戰，在情節的發展上依破題、開端、發展、

高潮以及結束進行，有懸疑與神秘，有危機與轉機，有驚險與刺激，在尋找魂氣的過程中，柳宗元屢次遭遇龍兮行的阻撓與破壞，還有法力高強的西王母介入，所幸主角也有益友儀萱及詩中人物的協助，最終得以喚回詩魂、解救詩境，儀萱最後也獲得唐詩背誦比賽的冠軍，詩境終於恢復平靜。陳郁如筆下穿越到詩境的冒險旅程滿足讀者幻想及探險的心。

第二節 展望與建議

現今兒童及青少年的閱讀能力是十分令人擔心的，孩子們為了考試，閱讀的範圍以課本為主，但課本裡的文章篇幅有限，許多優美的文章都被改編簡化了，更遑論古典文學，陳郁如的創作恰巧為華文世界的閱讀提供了嶄新的選擇。

小說中的奇幻元素滿足了讀者的想像，鉅細靡遺的描寫武打場景讓讀者身歷其境，神秘的解謎過程讓讀者想要一氣呵成的讀完，而大量唐詩的詩境在有藝術背景的作者描述下，鮮活生動的出現在讀者眼前，雖然我們或許對這些詩及詩人都已相當熟悉，但是作者巧妙的安排主角進入詩境中與詩中人物對談，詩人不再只是書本上硬梆梆的黑字，而是鮮明的、會說會笑的人，詩境彷彿一幅畫般出現在讀者眼前，陳郁如的小說不僅可以引起讀者的閱讀興趣，亦可刺激讀者的想像力及創造力，更可提升文學素養、認識古典文學，可謂一舉數得。

主角柳宗元和莊儀萱的見義勇為和樂於助人都是學習的好榜樣，詩中人物的互信互助也值得學習。不過值得注意的是，在結局的部分作者並未安排正邪不兩立的傳統小說結局模式，雖然西王母和喜蓮身上的黑氣都被淨化，但是最大反派龍兮行並未被消滅，而是留在沉穩並恢復理智的西王母身邊，這也是一個非常重要的觀念，每一個人、每一件事都不會是絕對的善或惡，當我們在教導孩子明辨是非善惡時，也該讓他們了解並接受自己或別人偶爾的負面情緒，而當自己或他人出現負面情緒、邪惡思想時，應該立即加以導正，如此才不會演變成無法收拾的後果，筆者認為這也是書中帶給我們非常重要的啟示。

筆者在深入探究本書後，發現本書不管是在文學上或是教育上，都非常值得肯定，藉由閱讀小說，讀者不僅可以從中找到閱讀的樂趣，亦可從中學習書中人物待人接物的生活經驗與知識，理解書中所要傳達的意義，期待能有更多讀者可以從中領略閱讀之美、讀書之樂；也期盼教育工作者能將陳郁如的作品帶入教學現場，讓學生接觸更多中國傳統文化內涵；更期盼日後學術界能針對陳郁如的作品有更多的研究，特別是在教學上的運用，相信會是許多教育工作者所樂見的！

參考資料

一、陳郁如作品：

1. 陳郁如，《動物精的秘密》，臺北：小兵出版社，2012年
2. 陳郁如，《千年之約》，臺北：小兵出版社，2012年
3. 陳郁如，《穿越神異界》，臺北：小兵出版社，2013年
4. 陳郁如，《未知樹的預言》，臺北：小兵出版社，2015年
5. 陳郁如，《仙靈傳奇：詩魂》，臺北：親子天下股份有限公司股份有限公司，2016年
6. 陳郁如，《仙靈傳奇：詞靈》，臺北：親子天下股份有限公司股份有限公司，2017年
7. 陳郁如，《異種再現》，臺北：小兵出版社，2018年
8. 陳郁如，《仙靈傳奇：畫仙》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年
9. 陳郁如，《陳郁如的旅行風景 1：華氏零度》，臺北：親子天下股份有限公司，2019年
10. 陳郁如，《動物星球偵探事件簿》，臺北，小麥田出版社，2019年

二、書目：(依出版時間排序)

1. 亞里斯多德，姚一葦譯注，《詩學箋注》，臺北：臺灣中華出版社，1969年
2. 清聖祖御編，《全唐詩》，臺北：盤庚出版社，1979年

3. 晉王嘉撰、梁蕭綺錄，齊志平校注，《拾遺記》，北京：中華書局，1981年
4. 勞思光，《新編中國哲學史》，臺北：三民書局，1981年
5. 王國良，《神異經研究》，臺北：文史哲出版社，1985年
6. 唐君毅，《哲學概論》，臺北：學生書局，1985年
7. 李喬，《小說入門》，臺北：時報文化出版企業有限公司，1986年
8. 孫洙，《唐詩三百首》，臺北：金楓出版社，1987年
9. 嚴羽，《滄浪詩話》，臺北：里仁書局，1987年
10. 俞守真編註，《唐詩三百首詳析》，高雄：復文圖書出版社，1990年
11. 陳平原，《中國小說敘事模式的轉變》，臺北：九大文化出版事業有限公司，1990年
12. 羅盤，《小說創作論》，臺北：東大圖書股份有限公司，1990年
13. 陸治平、吳功正，《小說美學》，臺北：五南圖書出版有限公司，1993年
14. 東晉郭璞著，王貽樑、陳建敏選，《穆天子傳：匯校集釋》，上海：華東師範大學出版社，1994年。
15. 劉世劍，《小說概說》，臺北：麗文文化出版社，1994年
16. 東晉郭璞、清郝懿行原著，袁珂譯註，《山海經》，臺北：臺灣古籍出版有限公司，1996年

17. 傅騰霄，《小說技巧》，臺北，紅葉文化事業有限公司，1996年
18. 魯迅，《中國小說史略》，香港：三聯書店有限公司，1996年
19. 朱光潛，《詩論》，臺北：正中書局股份有限公司，1997年
20. 瓊瑤，《還珠格格（1）：陰錯陽差》，臺北：皇冠文化出版有限公司，
1997年
21. 林辰，《神怪小說史》，杭州：浙江古籍出版社，1998年
22. 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》，臺北：天衛文化出版社，1998年
23. 楊義，《中國敘事學》，嘉義：南華管理學院，1998年
24. 余恕誠，《唐詩風貌及其文化底蘊》，臺北：文津出版社，1999年
25. 李皓，《唐詩的美學詮釋》，臺北：文津出版社，2000年
26. 佛斯特著，李文彬譯，《小說面面觀》，臺北：志文出版社，2000年
27. 鄭遠漢，《藝術語言詞典》，武漢：湖北人民出版社，2001年。
28. 林鎮山，《台灣小說與敘事學》，臺北：前衛出版社，2002年
29. 張健主編，《小說理論與作品評析》，臺北：文津出版社有限公司，
2003年
30. 陳福智編著，《西洋奇幻故事裡的智慧》，臺中：好讀出版有限公司，
2004年
31. 大衛·洛吉，李維拉譯，《小說的五十堂課》，臺北：木馬文化，2006
年

32. 胡亞敏，《敘事學》，武漢：華中師範大學出版社，2008年
33. 唐隱，《長恨歌密碼》，臺北：春天出版國際文化有限公司，2017年
34. 厄休拉·勒古恩著，楊軻譯，《寫小說最重要的十件事》，南昌：江西人民出版社，2019年

三、學位論文

1. 楊庭青，《台灣奇幻小說流行與創作之研究》，彰化師範大學中國語文學系碩士論文，2014年
2. 周松美，《少年奇幻小說《修煉》之書寫研究》，台南大學國語文學系教學碩士論文，2015年
3. 鄭惠方，《依傍神話與志怪小說的奇幻傑作——以陳郁如《修煉》三部曲為研究主軸》，中正大學台灣文學與創意應用研究所碩士論文，2015年
4. 余婉真，《從「家」出發——陳郁如《修煉》的成長課題》，中興大學台灣文學與跨國文化研究所碩士論文，2016年
5. 江欣芳，《神獸原型與文化象徵之研究——奇幻小說《十二國記》與《山海經》之關涉》，南華大學人文學院文學系碩士論文，2019年

四、期刊

1. 彭毅，〈諸神示象——《山海經》神話資料中的萬物靈跡〉，《國立台灣大學文史哲學報》第46期，1997年

2. 林文寶，〈敘述、敘事與故事〉，《兒童文學學刊》第3期，2000年5月
3. 邱宜文，〈《山海經》中故事性神話之詮釋〉，《中國技術學院學報》第26期，2004年
4. 龍迪勇，〈空間形式：現代小說的敘事結構〉，《思想戰線》第6期第31卷，2005年
5. 龍迪勇，〈敘事學研究的空間轉向〉，《江西社會科學》第10期，2006年
6. 余醴，〈幻界無邊——試論中國當代奇幻文學主體特徵〉，《語文學刊》（高教版）第3期，2007年
7. 龍迪勇，〈空間問題的凸顯與空間敘事學的興起〉，《上海師範大學學報》第37卷第6期，2008年
8. 陳曉夢、錢昕，〈穿越進行時——關於“穿越迷”的分析報告〉，《當代小說》第10期，2009年
9. 龍迪勇，〈空間敘事學：敘事學研究的新領域（續）〉，《天津師範大學學報》第1期，2009年
10. 趙靜、王一旭，〈影視中的穿越文化〉，《當代小說》第14期，2010年
11. 賈璐，〈簡論“新神話主義”和原型批評〉，《綿陽師範學院學報》第29卷第7期，2010年
12. 鍾佩衿，〈《山海經校注》與袁珂的神話研究〉，《國立臺南大學人文與

社會研究學報》第 44 卷第 2 期，2010 年

13. 李昭鴻，〈生命的延展與超越——王嘉《拾遺記》為亂世百姓所揭櫫的人生目標〉，《漢學研究集刊》第 11 期，2010 年
14. 宋建峰，〈穿越小說：流行元素下的徬徨與吶喊〉，《江西廣播電視大學學報》第 4 期，2010 年
15. 蔡英俊，〈「敘述」界義——兼論敘述、敘事與描寫〉，《清華中文學報》第 5 期，2011 年
16. 江曉輝，〈《神異經》的神話思維〉，《正修通識教育學報》第 10 期，2013 年
17. 林崧，〈《拾遺記》書志著錄與文本訛舛辯證〉，《書目季刊》第 50 卷第 1 期，2016 年
18. 譚淑婷，〈《詩魂》作者陳郁如——我想為孩子寫東方奇幻故事〉，《親子天下股份有限公司》第 81 期，2016 年

五、網路資料

1. 陳郁如臉書，

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100000864635224>，

2019 年 7 月 9 日檢索

2. 陳郁如的奇幻世界，

<https://www.facebook.com/pg/%E9%99%B3%E9%83%81%E5%A6%82%E7%9A>

[%84%E5%A5%87%E5%B9%BB%E4%B8%96%E7%95%8C-](#)

[280493202004465/posts/?ref=page_internal](#) ，2019 年 7 月 9 日檢索

3. News98 【19 點強強滾】訪問作家陳郁如談奇幻文學小說《詩魂》，

https://www.youtube.com/watch?v=9DzdT4DP_HY ，2019 年 7 月 20 日

檢索

4. 尉瑋，〈陳郁如活化《山海經》為孩子寫中華奇幻〉，《香港文匯報》，

<http://paper.wenweipo.com/2015/06/08/BK1506080001.htm> ，2019

年 11 月 20 日檢索

