

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

《哈利波特—神秘的魔法石》敘事藝術研究

A Research on the Narrative Art of
“Harry Potter and the Philosopher's Stone”

吳青穎

Ching-Ying Wu

指導教授：陳章錫 博士

Advisor: Chang-Hsi Chen, Ph.D.

中華民國 111 年 1 月

January 2022

南 華 大 學

文 學 系

碩 士 學 位 論 文

《哈利波特—神秘的魔法石》敘事藝術研究

A Research on the Narrative Art of "Harry Potter and the Philosopher's Stone"

研究生：吳青穎

經考試合格特此證明

口試委員：

陳章錫

曾慶和

高知遠

指導教授：

陳章錫

系主任(所長)：

陳章錫

口試日期：中華民國 1 1 0 年 1 2 月 2 8 日

誌謝

我終於寫完論文了! 這一切簡直像作夢一般不真實，三年了，一千多個日子的埋首研究，搖筆苦思，歷經多少個酷熱的午後，多少個寒冷的深夜及清晨，論文寫作的旅程，終於來到了盡頭...

工作二十年後，再回學校重拾課本，到南華文學系就讀，為的就是一圓高中時代想就讀中文系的夢想。只是沒想到今時不同往日。這幾年要同時兼顧家庭、工作和課業，對於年過四十、不再年輕的我來說，真的是不小的負擔，有好幾次都曾萌生放棄的念頭，還好這一路走來，有許多幫助我的貴人，才讓我能重拾信心，完成這篇論文。

首先要謝謝我的指導教授章錫老師，在我的論文找不到方向、躊躇徬徨時，提供了論文研究的重要建議。老師在指導論文時總是笑盈盈的，各種文學理論更是順手拈來、侃侃而談，每次到系辦找老師請教，都有種如沐春風的感受，是同樣擔任教職的我最佳的典範。

還要謝謝擔任口考委員的金承老師及知遠老師，為這份不成熟的研究提供了許多寶貴的建議，幫助我提升了論文的質感，尤其是知遠老師在就讀南華期間，帶我們一窺現代詩的文字美學殿堂，也為這篇論文蓄積了許多能量。

謝謝早已畢業的同屆同學:惠君姐和鎮河，在我幾乎放棄時提供了許多過來人的經驗，讓我能繼續寫作下去。尤其是把我當弟弟照顧的惠君姐，這些日子的點點滴滴，銘感於心..

感謝老同學—鹿港好爸爸，時不時的關心我論文的進度，聽我紓發心底的牢騷。

最後，要謝謝我親愛的老婆，這幾年我忙於論文寫作，家裡的大小事難免疏於兼顧，還好有你做我最堅實的後盾，讓我勇敢圓夢。謝謝我可愛的兩個孩子—甜甜、寶寶，看見你們稚嫩的笑臉，爸爸才能有堅持下去的力量，這份喜悅，獻給我最愛的家人。

吳青穎

2022/1/12 午夜

摘要

本研究的研究對象為 J.K. 羅琳的《哈利波特－神秘的魔法石》，試圖從奇幻元素、人物設定、故事情節及架構三個面向，探討這部《哈利波特》的開山之作能夠廣受歡迎的成功要素。

第一章說明本研究的研究動機與目的，針對相關的文獻做探討，並介紹研究方法與章節安排。第二章先探究《哈利波特》的作者 J.K 羅琳的創作歷程，再依據文本，解析 J.K 羅琳的寫作風格及特色。並回顧西方奇幻文學的源流做回顧，找出奇幻文學的發展時間軸，藉以分析《哈利波特》奇幻元素的原型。第三章利用佛格勒的英雄旅程理論，對《哈利波特－神秘的魔法石》的敘事模式進行剖析。再根據佛格勒的角色原型理論，找出作品中各主角及配角的角色功能。第四章探討《哈利波特－神秘的魔法石》的主題思想，情節設計與發展，並探究其語言藝術。第五章的結論乃依據二、三、四章的研究結果，呼應第一章提出的研究問題，解析 J.K 羅琳在奇幻元素的運用、眾多角色的刻畫及敘事結構的安排的獨到之處。

本文分析結果發現，《哈利波特－神秘的魔法石》的奇幻要素有來自西方經典文學的淵源，各主要角色任務皆與佛格勒的理論相互對應，哈利波特的成長與挑戰也都呼應佛格勒的十二個英雄旅程階段，敘事結構更是與好萊塢主流編劇理論不謀而合。

關鍵字：J.K.羅琳、哈利波特、奇幻小說、英雄旅程

Abstract

The study aims to examine “Harry Potter and the Philosopher’s stone” by J.K.ROWLING’s book, trying to explore the success factors of three aspects of her books, such as fantastic elements, character settings, storylines and architectures.

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 J.K.ROWLING 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 utilizing the theory by Fogler’s “Hero's journey” to examine Harry Potter's first-year adventure at Hogwarts in the novel.

Section four discusses the artistic style of “Harry Potter and the Philosopher’s stone” through its plot, narrative skills, and the art of language.

Section five provides a comprehensive and coherent conclusion integrating the previous sections.

The findings suggest that the “Harry Potter and the Philosopher’s stone” contain rich and detailed fantasy elements, which the main characters correspond to Fogler's theory. The growth and challenges of Harry Potter also echo to the twelve sections of Fogler’s “Hero's journey”, the narrative structure also conforms to the mainstream on Hollywood screenwriting.

Keywords: J.K.ROWLING, Harry Potter, fantasy fiction, Hero's journey

《哈利波特—神秘的魔法石》敘事藝術研究

目錄

誌謝.....	I
摘要.....	II
Abstract	III
目錄.....	IV
圖目錄.....	VI
表目錄.....	VII
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	2
第二節 研究成果回顧.....	4
第三節 研究方法與章節安排.....	9
第二章 《哈利波特》的創作背景及奇幻源流.....	13
第一節 J.K 羅琳的創作歷程.....	13
第二節 《哈利波特》的奇幻源流.....	20
第三節 《哈利波特》的奇幻原型.....	28
第三章 哈利波特的英雄旅程與角色塑造.....	37
第一節 哈利波特的英雄旅程.....	37
第二節 《哈利波特》正面人物塑造.....	47
第三節 《哈利波特》負面人物塑造.....	66

第四章《哈利波特》的主題思想及藝術呈現.....	81
第一節 《哈利波特》的主題思想.....	81
第二節 《哈利波特》的情節結構與敘事技巧	93
第三節 語言藝術分析.....	109
第五章 結論.....	121
參考資料	124
附錄.....	130
附錄一 哈利波特電影中的咒語	130
附錄二 哈利波特系列電影中的奇幻物品.....	131
附錄三 哈利波特中的奇幻生物	134

圖目錄

圖 3-1 英雄旅程的循環.....	38
圖 3-2 榮格心理學的潛意識理論	49
圖 4-1 三幕劇結構	94

表目錄

表 3-1 佛格勒提出的八種常見戲劇原型	50
表 3-2 《哈利波特》中主要原型角色一覽.....	52

第一章 緒論

2001年，也就是21世紀的第二年，拜新進的電腦動畫科技、以及日新月異的化妝技術所賜，《哈利波特:神秘的魔法石》與《魔戒首部曲-魔戒現身》¹先後上映，出生時辰相差了半個世紀的兩部作品²，分別由兩家不同的電影公司籌畫拍攝多年，當代奇幻的兩大山頭竟然在同一年上映，在許多奇幻書迷、影迷之間傳為美談。其中，忠實改編自第一集哈利波特小說的電影《*Harry potter and the Philosopher's stone*》在戲院上映，就創下了將近全球十億美金的票房成績³。

電影之所以熱賣，與原著小說的全球熱銷自然是息息相關。自從J.K.羅琳(J.K.ROWLING)的《哈利波特-神秘的魔法石》於1997年出版之後，就在英國迅速颳起了一陣擋者披靡的旋風，隨著續集接連不斷出版，這股旋風橫掃世界五大洲，到了2002年中旬，哈利波特系列在全球賣出1.5億本，並翻譯成50多種文字⁴，短短一年之後的2003年，全球銷售數字來到2億本，發行到200多個國家⁵。時至2019年9月，全系列共九本小說已在全球賣出五億本，並翻譯作八十多種語言⁶，在這個影音媒體掛帥，閱讀漸式微的網路世代，可說是一項現代奇蹟。

本論文以「《哈利波特－神秘的魔法石》的敘事藝術研究」為題，藉由小說文本及電影文本的深究，研討這部哈利波特系列的首部曲，在劇情

¹ 「魔戒」三部曲是由牛津大學教授 J.R.R 托爾金創作的奇幻小說，當時因為二戰後紙張短缺的限制分為三部曲出版，但事實上是一部完整的作品。

² 《哈利波特-神秘的魔法石》原版小說出版年份為 1997 年，而《魔戒首部曲-魔戒現身》出版年份為 1955 年，相差約半個世紀。

³ Box Office Moj 網站 <https://www.boxofficemojo.com/search/?q=harry+potter> 瀏覽日期 2019/10/15

⁴ 康尼·安·柯克著，桑蕾等譯，《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005，頁 3

⁵ 中國時報(2003年6月22日《哈利波特新書全球熱鬧開賣》)轉引自陳雅敏，《造訪台灣兒童建構的哈利波特世界》，私立世新大學碩士論文，2003

⁶ 皇冠讀樂網 <https://www.crown.com.tw/Bookinfo.aspx?bid=404015> 檢索日期 2019/9/5

結構及敘事技巧方面的獨到之處，本緒論分為三部份，分別為：第一節的研究動機與目的，第二節的研究成果回顧，第三節的研究方法與章節安排。

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

《哈利波特》在全球熱銷，讀者自然遍布各個年齡層，但主要還是以青少年為主，而在眾多集數中，第一集《神秘的魔法石》和第二集《消失的密室》描寫的是哈利在學校的第一、第二年的生活，由於英國與台灣學制的不同，書中的哈利，約等於國小高年級孩子的年齡。由於筆者在國小任教，常發現圖書館內其他各集束之高閣，卻獨缺第一和第二集的有趣現象。

其中，《神秘的魔法石》作為J.K羅琳初試啼聲的開山之作，貫穿整個故事架構中的主要人物都在本集登場，身負建構魔法世界，以及塑造主要人物形象的重責大任，帶領讀者進入充斥著巫師、女巫、飛天掃帚和各種奇幻生物的魔法世界，其重要性可說是不言而喻。

基於以上原因，筆者選擇聚焦在《神秘的魔法石》，試圖探究第一集的小說及電影到底有甚麼魅力，能夠讓全世界不同語言、不同文化背景的大小書迷、觀眾為之瘋狂，並且一再地獲得文學獎項及商業上的成功。再者，哈利波特的創作者J.K羅琳是英國人，故事內容則是英國特有的住宿學校文化，為什麼能夠風行全球，成為歷史上最賣座的小說？是不是有某些跨越種族和文化，任何人都能理解的魅力存在其中？這正是本篇研究的初衷。

二、研究目的

《哈利波特》身為全球最受歡迎的青少年小說之一，在國內也深受國中小學童的喜愛，本研究試著用兒童文學的角度，來分析《哈利波特》為何能在兒童群體間聲名大噪。而我們該如何深入認識及瞭解一部兒童小說呢？《兒童文學》的作者之一陳正治在書中提出以下要點：

欣賞兒童小說的形式，就是研究作者如何應用各種技巧，把小說中的主題和人物性格、情節、環境等題材表現出來。因此作者如何刻劃人物、設計情節、布置環境？如何敘述？語言用的是否妥當？都是欣賞兒童小說應注意的項目。⁷

綜合以上原因，筆者試著經由「主題」、「人物」、「情節設計」及「語言藝術」來深入探討《哈利波特—神秘的魔法石》這部經典奇幻作品。

本研究的目的是有以下幾點：

- 第一、作為新一代奇幻文學經典的哈利波特，書中出現許多層出不窮的奇幻元素，究竟是作者原創，或者是借鏡於前人的創作？
- 第二、《哈利波特—神秘的魔法石》的故事中，有許多高潮迭起的情節，以及多個活靈活現、刻劃飽滿的角色，其背後是否有特定的劇情公式或是角色塑造技巧？
- 第三、哈利波特在奇幻的表象下，是否有正向的主題，在「敘事藝術」、「語言藝術」方面又有何可觀之處？本研究試圖以戲劇理論切入，希望能進一步的鑑賞、點評這個引人入勝的精采故事。

⁷ 林文寶、徐守濤、陳正治、蔡尚志合著，《兒童文學》臺北：五南出版，1996，頁 374

第二節 研究成果回顧

自從改編電影上映之後，國內關於哈利波特的研究近年有越來越多的趨勢，本節將針對1.奇幻文學 2.電影編劇 3.哈利波特等三個部分的專書及論文、期刊論文做整理及回顧：

一、專書

(一)奇幻文學相關

1彭懿:《世界幻想兒童文學導論》⁸

這本書可說是，華人世界關於奇幻文學研究的第一本專書。書中除了介紹奇幻文學的起源與演化過程，對於奇幻文學的魅力和本質、常見的表現方式，以及故事中常見的藝術形象，都有詳盡的介紹。對於筆者了解西方奇幻文學的源流有很大的幫助。

2.作家文摘出版社:《奇幻文學寫作的10堂課》⁹

一如書名所述，本書是集結了多位成功的奇幻作家及相關編輯，為了有志成為奇幻文學作家的讀者而寫，內容關於創造奇幻世界的各個層面皆有詳盡的探討。除了介紹相關作品常用的中世紀歷史背景，還有不可或缺的魔法、巫術、神話及奇幻生物等，對於理解同樣以中世紀為背景設定的《哈利波特》自然是事半功倍。

(二)、電影編劇

1. 克里斯多夫·佛格勒，《作家之路-從英雄的旅程學習說一個好故事》¹⁰

⁸ 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》臺北：天衛文化，1998

⁹ 作家文摘出版社(Writer's Ditest Books)著，林以舜譯，《奇幻文學寫作的十堂課》臺北：奇幻基地，2003

¹⁰ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，

克里斯多夫·佛格勒提出角色原型理論，他將所有電影的主要角色分為八類，而且兩兩相對立，他還以約瑟夫·坎伯的「千面英雄」理論為基礎，歸納出一套可以適用在所有類型電影的故事結構，並且命名為「英雄旅程」，至今仍是許多電影編劇課程的教材。

2. 布萊克·史奈德，《先讓英雄救貓咪》¹¹

作者史奈德出身好萊塢世家，曾經寫出多部暢銷的電影劇本，他將電影分為十種基本類型，可以概括所有的成功電影。關於劇情結構，他也有一套獨到的見解。他提出了「玩樂時光」¹²的重要概念，還將電影分為十五個段落，是筆者在解析敘事結構的重要依據。

3. 艾瑞克·艾德森，《好萊塢劇本策略－電影主角的23個必要行動》¹³

艾瑞克·艾德森研究幾百部的賣座佳片，發現原來觀眾喜歡的電影都有一個編劇架構的公式，一如寫文章需要「起.承.轉.合」，電影劇情的進展也必須按照一定的步驟來安排。艾瑞克採用的是西方戲劇傳統的三幕劇結構，他提出的「驚人意外」理論，指的便是幕與幕之間的轉換必定要有一場令觀眾措手不及、意想不到的意外事件，此外，他對於電影的「中間點」也有一套獨到的理論。

4. 姜龍昭，《戲劇編寫概要》¹⁴

國內編劇界的先驅姜龍朝，在電視及電影編劇的領域成名已久，本書更是各大專院校傳播學系採用的教材。不管是情節、人物、對話方面，都有詳盡的解說。尤其是情節方面，姜龍朝在書中提出，一部好作品一定要

2010

¹¹ Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014

¹² 布萊克認為，「玩樂時光」是電影承諾要給觀眾的感官享受，「是一部電影的重點」。

¹³ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略:電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014

¹⁴ 姜龍朝著，《戲劇編寫概要》臺北：國立編譯館，2003

有「3S」、「3C」以及「T.E.C」¹⁵等要素，才能讓觀眾看得大呼過癮、盡興而歸。

(三)《哈利波特》相關

1.何之青，《哈利波特魔法學院》¹⁶

書中介紹了巫師和人類的戰爭，霍格華茲學院各項魔法課程的相關知識，如變形課、占卜學等...還有小說中出現過的許多奇獸等等背景知識。

2.大衛·巴格特、蕭恩·克萊因編，黃惟郁譯《哈利波特的哲學世界》¹⁷

本書的作者們利用哈利波特的角色和故事深入淺出的介紹對應的哲學思想，探討勇氣、友情、善與惡及死亡等人生議題，幫助筆者深入了解J.K羅琳在作品背後所闡述的人生觀和價值觀。

二、期刊論文

1.王崢〈希臘神話的榮光－《哈利波特》原型初探〉¹⁸

本篇論文主要運用原型批評理論，闡述希臘神話和哈利波特列作品的關聯，作者發現在哈利波特全集中，羅琳借用了許多希臘羅馬神話的典故，包括書中人物的命名，還有三頭狗、蛇妖等奇幻生物、人物性格的設定，甚至從原型理論來看，哈利為了打敗佛地魔蒐集分靈體、在最終集死亡又復活的劇情，都能在神話中找到對應的設定。筆者受此篇論文啟發，進一步蒐集希臘神話及原型批評等資料，對於書中奇幻元素的起源有更進一步的認識。

¹⁵ 「3S」指的是以S開頭的三個字母:懸疑、驚喜、滿意、「3C」則是以C字母開頭的衝突、高潮及危機，「T.E.C」的T是緊張、E是放鬆及C:曲折

¹⁶ 何之青著，《哈利波特魔法學院》臺北：大都會文化，2002

¹⁷ 大衛·巴格特、蕭恩·克萊因編，黃惟郁譯《哈利波特的哲學世界》臺北：麥田，2006

¹⁸ 王崢，〈希臘神話的榮光－《哈利波特》原型初探〉，《大學英語（學術版）》5卷1期，2008年

1. 戰曉微，〈《哈利波特》中英雄成長主題的探討〉¹⁹

本文引用約瑟夫·坎伯的「千面英雄理論」，指出書中兩大正反派主角－哈利波特和佛地魔，在設定上同屬「嬰兒的流放與歸來」主題，但是身世和遭遇相似的兩人，最後卻成了正義和邪惡的化身，其中最大的差異，便在於師長的引導和朋友的陪伴。文末並肯定作者，創立了一個正向的青少年英雄形象，在一系列的道德抉擇與生死交關的考驗後，依然選擇了公理正義，對於青少年讀者具有積極的教化意義。

三、學位論文

(一)奇幻文學相關

1. 朱天穎，《奇幻文學《法柏哈溫》研究》²⁰

朱天穎針對《法柏哈溫》的情節劃出主要情節及次要情節線，再利用國內編劇家姜龍朝的3S、3C的劇情編寫原則加以分析各段劇情功能，接著應用佛斯特的小說人物類型將人物角色加以分類，最後以普羅普的故事情節功能，分析作者對於奇幻物品及奇幻元素的安排。關於筆者在情節安排技巧的分析部分，有很大的助益。

2. 蔡孟容，《《奇幻精靈事件簿》及其奇幻性之研究》²¹

蔡孟容採用坎伯的英雄旅程，分析奇幻精靈事件簿共五集的敘事結構，並將五本小說的內容歸納成三次的「啟程→試煉→回歸」的共通模式。奇幻元素則以「時間、空間、魔法、幻物」四個要素加以分類，更進一步從「傳說、神話、童話」中探討作者創作的奇幻原型及互文表現。

¹⁹ 戰曉微，〈《哈利波特》中英雄成長主題的探討〉，《長春師範學院學報（社會科學版）》29卷2期，2010年

²⁰ 朱天穎，《奇幻文學《法柏哈溫》研究》，臺中教育大學語文教育學系碩士論文，2014年

²¹ 蔡孟容，《《奇幻精靈事件簿》及其奇幻性之研究》，台南大學國語文學系碩士論文，2015年

3. 劉宜達，《《西遊記》奇幻敘事研究》²²

劉宜達參照各家理論對於「奇幻」一詞的定義，歸納出西遊記的奇幻要素，可分為：時間奇幻、空間奇幻，人物的奇幻感建構則來自外貌--分為動物原型及非動物類型，以及超能力奇幻—包含咒語和法寶、道具。

(二) 電影編劇

2. 邱芳祺，《從童話到電影《美女與野獸》文本分析》²³

邱芳祺先利用普洛普的七大角色範圍將不同版本《美女與野獸》中的人物做分類，接著利用心理學家凱許登歸納出的童話故事基本情節：「跨越—>遭遇—>征服—>歡慶」對童話版故事加以分析。至於其他三個電影版本，則是用佛格勒的「英雄旅程理論」爬梳各人物的角色原型，最後以貝兒和野獸兩個不同敘事角度，分析男女主角各自的英雄旅程

3. 彭語箴，《迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的姐妹關係與女性意識研究》²⁴

24

由於哈利波特電影的主要觀眾是青少年，所以研究者選擇了同樣以兒童為主要觀眾的迪士尼動畫相關研究為參考對象。彭語箴的論文雖然重心放在迪士尼公主女性意識的崛起，但論文中對於劇情結構的分析仍有可觀之處。文中用普羅普(prop)的七大角色範圍將出場人物做分類，三十一種「敘事功能」分別剖析了安娜和艾莎不同的角色情節與衍生的劇情結構。

²² 劉宜達，《《西遊記》奇幻敘事研究》，靜宜大學中國文學系碩士論文，2014年

²³ 邱芳祺，《從童話到電影《美女與野獸》文本分析》，臺中教育大學語文教育學系碩士論文，2019年

²⁴ 彭語箴，《迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的姐妹關係與女性意識研究》，世新大學廣播電視電影學系碩士論文，2017年

²⁵ 弗拉基米爾·雅可夫列維奇·普羅普(Vladimir Propp, 1895—1970)，他在俄國的列寧大學，教授民間文學課程長達四十年。普羅普分析一百多則俄國童話故事，發現許多神奇故事都有相同的結構要素與組合規律，著有《故事形態學》、《神奇故事的歷史根源》等著作

(三)哈利波特相關

1.張淑玲，《《西遊記》與《哈利波特》之英雄型塑比較研究》²⁶

以「英雄形象」為研究主題，比較《西遊記》的孫悟空與《哈利波特》中的哈利波特兩位故事主角的異同，並從協助英雄的智者，英雄的團隊，以及英雄面對的試煉來比對兩部作品。

2. 鄭如涵，《《哈利波特》全集中的想像元素研究》²⁷

鄭如涵研究了幾位兒童文學家的理論，梳理出哈利波特系列之所以讓孩子們愛不釋手的原因，並將書中的奇幻要素分為三大部分，分別是：想像人物、魔法物件、以及想像生物，結合幾本相關的專書加以深究。

第三節 研究方法與章節安排

一、研究方法

本研究以《哈利波特—神秘的魔法石》為研究對象，主要以文獻分析法、文本分析法及佛格勒的「英雄旅程理論」進行相關研究。

研究方法依序說明如下：

(一) 文獻分析法

文獻分析法指根據研究目的，透過蒐集相關圖書、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²⁸。故筆者收集與本研究相關的專書、學位論文、期刊及作者專訪等文獻資料，了解作者的創作背景及寫作風格，並根據文獻的論點與文本相

²⁶ 張淑玲，《《西遊記》與《哈利波特》之英雄型塑比較研究》，國立臺北教育大學碩士論文，2009年

²⁷ 鄭如涵，《《哈利波特》全集中的想像元素研究》，國立臺中教育大學碩士論文，2008年

²⁸ 資料來源：論文的研究方法 <https://reurl.cc/vgXDmL>，檢索日期 2019/10/25

互對照，以求對文本的形式及內涵能有更深更廣的了解。

（二）敘事理論

敘事就是敘述事件（敘＋事），「敘事學」一詞是由茨維坦·托鐸洛夫（Todorov）在 1969 年《〈十日談〉的文法》一書中首次提出，他認為敘事學研究的目的「不是描述一部具體的作品，作品只是抽象結構的表現形式……，對抽象結構的認識才是結構分析的真正目的²⁹」敘事理論，就是分析某一敘事文體是否按照特殊規則來進行敘述的理論，其目的就是要在各種文本的結構中，找出特定的格式和元素³⁰。

推動敘事學發展的另一股力量，則是俄國形式主義。這個思潮主要針對敘事作品進行「形式」上的分析，俄國形式主義的分析家普洛普（Vladimir Propp）在 1928 年出版發表《民間故事形態學》，蒐集俄國的童話故事，歸納他們在敘事結構上共有的、重複的元素、成分或項目，將故事分解成 31 種「功能」——故事最基本的單位，由不同功能之間的排列組合而成多變的故事。

70 年代，法國文學理論家吉內特(Genette)針對敘事體的「語言表達面」分析敘述方法，他認為所有敘述文體都能分作三個層次：「敘事體」、「故事」、「敘述」，其中的「敘述」研究包含了許多獨到的創見，吉內特將敘述技巧分作三大範圍：敘述時間、敘述方式及敘述聲音。

80 年代中後期，敘事學受到後結構主義、接受美學等論點之影響，從只文本內部結構的觀點向外部擴張，其代表人物，《閱讀活動》的作者伊瑟爾認為「文學作品必須在文本與讀者的雙向交互作用下才得以實現，文本的意義存在於閱讀活動中。³¹」關心讀者在文本中的積極意義。

²⁹ 胡亞敏，《敘事學》武漢：華中師範大學出版，2004，頁 17

³⁰ 劉立行，《當代電影理論與批評》臺北：五南出版，2012，頁 100

³¹ 胡亞敏，《敘事學》武漢：華中師範大學出版，2004，頁 10

本論文嘗試以敘事學觀點，為《神秘的魔法石》文本內人物塑造、情節安排及組織等藝術，作一系列的解析。

(三)英雄旅程理論

好萊塢編劇大師佛格勒以約瑟夫·坎伯³²的「千面英雄」理論為基礎，歸納出一套可以適用在所有類型電影的故事結構，並且命名為「英雄旅程」。可以概略分為「歷險召喚」→「試煉與成長」→「回歸」等既定模式。本研究將引用此理論，驗證主角哈利在故事中的啟蒙和成長過程

佛格勒更將故事中出现的人物，依照角色任務分為「英雄」、「盟友」、「師傅」、「陰影」、「變形者」和「搗蛋鬼」等八種角色原型，各司其職，對於劇情的推動皆有其重要性。筆者將運用以分析書中各主要人物，期望能以另一角度來了解作者對於各角色設定的巧妙之處。

二、論文章節架構

第一章 緒論

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。《哈利波特》創作背景

第二章 《哈利波特》的創作背景及奇幻源流

本章分為三節，第一節會先探究作者J.K羅琳的創作歷程，從故事的發想，一直到生活遭逢巨變，全心投入寫作哈利波特的經歷。再依據文本，解析J.K羅琳的寫作風格及特色。第二節，回顧西方奇幻文學的源流做回顧，試圖由古早的神話、中世紀的傳奇故事、一直到近代的小說、戲劇，

³² 約瑟夫·坎伯(Joseph John Campbell) (1904-1987)是美國的神話學者，《千面英雄》是他最為人熟知的鉅作。坎伯廣泛蒐集並統整世界各地的神話，發現各地神話都有一套相類似的發展進程，進而總結出「英雄旅程」理論。

找出奇幻文學的發展時間軸。第三節則是從神話、傳說及童話三個面向，分析《哈利波特》奇幻元素的原型。

第三章 哈利波特的英雄旅程與人物形塑

第一節利用佛格勒的英雄旅程理論，對《哈利波特－神秘的魔法石》的敘事模式進行剖析。第二節則根據佛格勒的角色原型理論，找出作品中各主角及配角的角色功能，以及人物塑造的手法。

第四章《哈利波特》的主題思想與藝術呈現。

探討《哈利波特－神秘的魔法石》的中心思想及藝術形式。第一節首先剖析小說的主題思想，第二節則分析小說的情節設計與發展，並針對其敘事技巧作分析，最後，在第三節探究其語言藝術。

第五章 結論

歸納全篇重點。依據二、三、四章的研究結果，呼應在第一章提出的研究問題，解析J.K羅琳在奇幻元素的運用、眾多角色的刻畫及敘事結構的安排的獨到之處。

第二章《哈利波特》的創作背景及奇幻源流

奇幻文學與寫實文學最大的不同，就在於奇幻文學富含寫實文學所沒有的幻想元素。作家藉由幻想元素，創造出一個充滿想像力，滿足人類幻想的世界。幻想元素包含了一切在現實生活中不可能發生的人、事、物，不管是作家憑空捏造或是依據現實生活改編而生，都是奇幻文學中不可或缺的一環。

J.K羅琳的哈利波特系列為甚麼能夠成為新一代的奇幻經典?為何披上奇幻的外衣就能吸引各個階層、年齡層的大小讀者?彭懿在《世界幻想兒童文學》是這樣說的:「優秀的幻想文學作品屏棄了令人生厭的說教,他使讀者沉浸在故事的一種醍醐灌頂的興奮之中¹。」他更將幻想文學比喻成「所有年齡層的人們不可或缺的心靈食糧」,能夠「將孩子們從夢幻中解放出來,是迸發想像力的能源。」²

本章第一節先探究作者J.K羅琳創作歷程並分析其寫作風格。第二節追溯奇幻文學的起源及沿革、了解其常見的表現手法,藉此找出《哈利波特》在奇幻文學中的定位,第三節將會探討J.K羅琳在書中使用的奇幻核心元素,並探討其原型。

第一節 J.K羅琳的創作歷程

一、作者介紹—J.K羅琳

身為全世界最暢銷系列小說的作者,J.K.羅琳的故事可以說是跟哈利波特的劇情一樣,為人津津樂道。從幾乎身無分文、家徒四壁的單親媽媽,在哈利波特大賣之後,搖身一變成了富可敵國、全球知名的暢銷作家。光是單單在2008年,她就入帳3億美元,榮登富比世最富有作家排行

¹ 彭懿,《世界幻想兒童文學導論》臺北:天衛文化,1998,頁43

² 彭懿,《世界幻想兒童文學導論》臺北:天衛文化,1998,頁44

榜的榜首³，她的奮鬥故事，常被比喻成是現代灰姑娘，也鼓舞了許多懷才不遇的藝術家。接下來，將介紹J.K羅琳寫作《哈利波特》的創作過程及其寫作風格。

(一)熱愛文學的心、不被祝福的夢

J.K 羅琳的本名是喬安·羅琳(Joanne Rowling)，生於 1965 年 7 月 31 日。羅琳可以說是個真正的素人作家，在哈利波特出版之前，她沒有任何出版作品。羅琳原本對英語寫作非常有興趣，但由於父母的影響，她在時主修的是法語以及古典文學⁴，包括古希臘文學、羅馬文學等，而選擇法語則是因為，她的父母希望他在將來擔任雙語秘書，薪水較英語秘書優渥。

5

大學畢業後，她又再次順著父母的期望進入短期的秘書學校，在這裡，羅琳學會了打字的专业技能，速度達到了專業人員的水準，她日後在訪談中表示，這項技術對她日後撰寫手稿相當受用。秘書學校畢業後，羅琳換了幾份秘書工作，後來搬到倫敦，在國際特赦組織當研究員和雙語秘書，但是平淡的文書工作實在無法激起他的熱情。同樣的，她跟其他安於現狀的同事也顯得格格不入，當其他同事在午休時間前往小酒館用餐，羅琳選擇了一個人前往小咖啡館從事她的小說寫作⁶。

當時，羅琳每個周末都會搭火車從倫敦前往位於曼徹斯特的男友住處，就在 1990 年 6 月的某一天，一個神奇的點子突然飛進了羅琳的腦海。她坐在由曼徹斯特開往倫敦的火車裡，眼睛盯著窗外的牛群，這時一個有著一

³ 大紀元文化網 <https://www.epochtimes.com/b5/17/8/5/n9498797.htm> 檢索日期 2019/11/5

⁴ 窮到只剩夢想 JK 羅琳靈感解十年 <https://reurl.cc/0xyNDK> 檢索日期 2020/9 月

⁵ 康尼·安·柯克著，桑蕾等譯《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005，頁 23

⁶ 康尼·安·柯克著，桑蕾等譯《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005，頁 25

頭凌亂的黑發、長著綠色眼睛、帶著一副已經破了的圓框眼鏡的 11 歲小男孩哈利·波特突然出現在羅琳的腦海裡。

火車依舊緩慢前行，轉動的車輪不斷發出扎扎的聲音，車窗外夏日的曼徹斯特和倫敦鄉村的景緻讓人盡收眼底，喬安娜·羅琳發現自己腦海中出現的不僅僅是哈利波特，還有哈利的的朋友榮恩·衛斯理、海格、差點沒頭的尼克、皮皮鬼。她還看見一座以前從沒見過的城堡——這就是霍格華茲寄宿學院。在她的想像裡，這裡一定是一處位於蘇格蘭遠離城市喧囂的僻靜之地——羅琳對這點非常肯定。⁷

但是，羅琳並沒有因為這個靈光一閃的點子而開始創作，當他向父母提起寫小說的構想時，立刻遭到反對，這樣的靈感也就擱置了下來。⁸在 1990 年的年末，羅琳的母親去世，不久後又跟男友分手，心灰意冷的她決定到遠離有許多悲傷回憶的英國，帶著哈利波特的的手稿來到了葡萄牙的波爾多 (porto)，並在當地的英語學校找到了一份教職。

由於羅琳擔任的是夜校的老師，所以她把白天的時間都用在寫作上，她會在咖啡廳先寫下草稿，晚上回到學校後再將白天的草稿打字記錄下來。

(二) 跌落人生谷底、全力投入創作

1992 年 10 月，羅琳在葡萄牙和喬治·阿蘭蒂斯結婚，不久後，羅琳的女兒潔西卡誕生，所謂貧窮夫妻百事哀，由於喬治正在服兵役，幾乎沒有收入，而女兒潔西卡的健康卻連連出現狀況，1993 年 11 月，也就是結婚

⁷ 康尼·安·柯克著，桑蕾等譯《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005，頁 36

⁸ 窮到只剩夢想，JK 羅琳靈感孵十年 / 郝廣才在中視 <https://reurl.cc/Q6r739>，檢索日期 2020/9

不久的短短 13 個月後，羅琳的婚姻就在爭吵和家暴的陰影下草草結束。同年 12 月，羅琳帶著女兒潔西卡和《神秘的魔法石》的前三章回到她的家鄉—英國。

身為剛離婚的單親媽媽，羅琳一開始是跟剛剛新婚的妹妹及妹夫同住，但為了不打擾妹妹的新婚生活，不久後羅琳選擇了帶著女兒搬到了愛丁堡，依靠每周約 100 美金的政府補助金生活。每個月約台幣一萬二千元的生活費，再扣除掉每個月的租金，就算在台灣也是相當辛苦拮据，更何況是住在物價水準高的英國？那段時間可說是羅琳人生的最低潮，她在哈佛的畢業典禮致詞上，是這樣形容自己的：「我沒工作，還是個單親媽媽，除了還有屋子棲身之外，幾乎是現代英國最窮的人。我是自己見過最失敗的人。⁹」她罹患了憂鬱症，曾多次想到自殺，接受九個月的心理治療，日後她所創造的「催狂魔」，原型就來自她所遭遇的憂鬱症：一種會吸去受害者所有快樂念頭的可怕怪物。但是，正因為生活的困頓，沒有工作、沒有朋友、也沒有任何關於未來的具體計劃，羅琳的寫作進程就在這個時候有了大突破，她本人是這樣評論自己的：

失敗代表了摒除不必要的事物，我不再自我欺騙、乾脆忠於自我，投注所有心力完成唯一重要的工作。要是我以前在其他地方成功了，那麼我也許永遠不會有這樣的決心，投身於這個我自信真正屬於我的領域。¹⁰

⁹ J.K 羅琳在哈佛大學畢業典禮的致詞 <https://www.youtube.com/watch?v=JqFBTd4PA0U>，檢索日期:2019/6/15

¹⁰ J.K 羅琳在哈佛畢業典禮上的演講 <https://www.youtube.com/watch?v=JqFBTd4PA0U>，檢索日期:2019/6/18

她開始了清苦而規律的寫作生涯，白天先推著女兒到咖啡館，等女兒睡著後便開始創作小說的草稿。

(三)奮力圓夢、名利雙收

1995 年，也就是在火車上竄進羅琳腦海的五年後，《哈利波特—神秘的魔法石》原稿經過了漫長的挫折及沉潛，終於在一台老舊的打字機的努力的敲打下完成。但是卻沒有立刻在這個世界發光發熱，一直到正式出版前，羅琳曾被 12 家出版社拒絕，其中還有負責人告訴她，沒有孩子會想要看這樣的故事。最後，羅琳終於找到「布魯斯伯里」出版社願意出版，首印只印了一千本。¹¹

後來，哈利波特得獎連連，成為叫好又叫座的熱門小說，第四集《火盃的考驗》。在英國、美國，首刷便超過五百三十萬本，打破圖書銷售記錄。第六集《哈利波特—混血王子的背叛》發行於 2005 年 7 月 16 日，再度打破銷售記錄：24 小時內售出九百萬冊¹²。《哈利波特》系列最後一部作品《哈利波特—死神的聖物》，其書名在 2006 年 12 月 21 日公布。2007 年 1 月 11 日，J.K.羅琳在愛丁堡貝摩爾酒店的旅館房間內完成書稿。此書於歐洲西部夏令時間 2007 年 7 月 21 日凌晨 00:01 開售，首日銷售量即打破往年記錄，在英美兩國共賣出 1,100 萬本¹³。

雖然哈利波特系列小說豐厚的版稅與電影版稅的收入，羅琳一度成為全英國最富有的女性，但是她卻仍不改初衷，堅持當初只寫七集的原始架構。而且至今仍不斷創作其他小說作品。

二、J.K 羅琳的寫作風格

¹¹ 康尼·安·柯克著，桑蕾等譯《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005，頁 108

¹² J.K.羅琳著，皇冠編輯組譯《哈利波特—混血王子的背叛》臺北：皇冠文化，2005，作者簡介

¹³ J.K.羅琳著，皇冠編輯組譯《哈利波特—死神的聖物》臺北：皇冠文化，2007，作者簡介

什麼是「風格」？小說家小泉八雲曾下過這樣的定義：

一般人的習慣、思想、感情各方面，差異並不太大；而智慧高、感受性強的人，個性便顯著的發達，對同一事物的看法也不同。這種不同，表現在文學作品上，便形成獨特的風格¹⁴。

杜淑貞在《兒童文學析論》中也曾說：「通俗的讀物，只受當代歡迎，其所以無法流傳不朽的原因，主要是不夠深刻、缺乏風格，以及沒有獨特創意所致」¹⁵。由於 J.K 羅琳創作哈利波特時已經育有一女，國內外許多媒體都稱她是「最會說故事的魔法媽媽」，究竟羅琳在敘事風格有何獨到之處？本研究試著做出以下四點歸納：

(一)空間敘事-結合第二世界及現實世界

奇幻作品的「第二世界」有許多不同的設定，而羅琳將他的魔法世界設定為隱藏在我們的真實世界中，像是矗立在蘇格蘭某座懸崖邊的霍格華茲，還有位於鬧街上的破釜酒吧，甚至是兩旁都住著麻瓜的鳳凰會的總部-古里某街十二號，由於羅琳實在描述得太過寫實，就連書中提到的王十字車站的九又四分之三月台，到現在仍有許多書迷及影迷排隊等著，跟月台牆壁中的半截推車拍照。她成功營造出一種「或許這世上真的有巫師及女巫，只是他們將自己隱藏起來了」的神祕氛圍，而這都要歸功於她在作品中一個又一個的細節堆疊。

¹⁴ 轉引自杜淑貞著，《兒童文學析論》，臺北：五南出版，1994，頁 278

¹⁵ 杜淑貞著，《兒童文學析論》，臺北：五南出版，1994，頁 278

(二)採用順敘時間敘事—和讀者一同成長

羅琳將哈利波特的時間設定在現代，而且幾乎就是她寫作的時間，此後每隔一年的時間推出續集(一到四集，第五集開始為兩年推出一集)。一年推出一集，一集的內容剛好就是描述哈利在這一年來從暑假開始一直到上學期開學、聖誕節、下學期，又一直到暑假的奇幻冒險。所以七本哈利波特，就是哈利七年來的成長故事。對於許多哈利波特的小書迷來說，哈利就彷彿一個親切的朋友，陪伴著他們成長、學習、情竇初開，甚至一起體會對家長，對老師的小小叛逆。

羅琳在時間敘事上最具巧思的安排，還有時間敘事相關的魔法道具，尤其是「儲思鏡」和「瑞斗日記」。在小說的敘事過程中，難免會提到從前發生的往事，故事中的敘事者可能會說：「那是發生在我十歲的那年暑假.....」，但身為全世界最會說故事的魔法媽媽，如果羅琳也用這樣的老掉牙手法那可就要令讀者大失所望了，好萊塢電影界有一句著名的行話：

「Don't tell me, show me!」¹⁶(不要用說的，演給我看)，藉由儲思鏡、瑞斗日記的安排，讀者可以跟著哈利一起，以第三人稱的角度「穿越」到事件發生的現場。也算是趕上了近年「時間旅行」的風潮。

(三)偵探推理要素

以全知作者利用限知筆法的寫作手段，用內在聚焦的角度來描寫整個故事，也就是說，觀眾是透過哈利波特的眼界來了解魔法世界，哈利看到的，就是觀眾看到的。哈利對魔法世界一無所知，缺乏背景知識，所以哈利的身邊有許多人，在不同階段為她介紹魔法世界，而事實上他們就是在

¹⁶ 語出契訶夫 (Anton Chekhov, 1860-1904) 的名言，他是生於俄國的多產作家，著有逾七百篇短篇小說，享有「世界三大短篇小說之王」的美譽，其劇作也深深影響二十世紀的戲劇發展。

幫助讀者融入劇情。而羅琳這個敘事者則巧妙的運用角色的對白及行動來發展劇情。

羅琳採用內聚焦的敘事視角，對於魔法世界的氣氛營造有很大的助益，哈利波特系列故事的一大特色就是偵探推理元素，在每一集都會出現，在第一集的劇情中，哈利三人先是尋找魔法石的作用，後來終於推敲出魔法石可使人長生不死。第二集《消失的密室》也可說是道地的偵探電影：密室被開啟、怪物出沒，而且兇手每次都是完美的消失，哈利三人組喝下變身水，試圖找出真兇，也頗有偵探緝凶的意味。

第二節 《哈利波特》的奇幻源流

人類自從西亞古文明發明楔形文字以來，至今已有數千年的歷史。在這漫長的時間洪流中，世界上各地區的人們都發展出了不同的神話和傳說，雖然形式各有不同，但本質上卻也有許多共通之處。

廣義的奇幻文學，包含一切有奇幻因素的故事，如幻想、或是無法人為解釋、奇異、神鬼的元素。其原型多為各地流傳已久的神話，如埃及神話、希臘神話、中國神話、童話故事與民間傳奇故事。西方的奇幻作品通常具有架空世界、奇特生物和非人族類、正邪勢力對抗等要素，多從神話、長篇史詩和中世紀浪漫文學中借鑑了許多成分。

一、西方奇幻文學的源流

(一)眾神的紛爭－神話故事

西方的奇幻文學，最早可以追溯到西元前兩千年的兩河流域文明史詩《吉爾伽美什史詩》¹⁷描述蘇美地區的烏魯克國王，兼具神性與人性的吉

¹⁷ 《吉爾伽美什史詩》是美索不達米亞文化的文學作品，用楔形文字刻在一塊古老的泥板上，故事發生時間距今約 5000 年，是目前已知最早的英雄史詩。

爾伽美什，與半獸人恩奇都大戰一場之後結為生死之交，兩人在太陽神沙馬什的幫助下殺死怪獸胡姆巴巴，以及帶來旱災的天牛，雙雙成為眾人愛戴的英雄的故事。西元前八百年的希臘史詩《伊利亞德》(又名木馬屠城記)、《奧德賽》講述維納斯、雅典娜和希拉三位希臘女神，為了爭奪寫著「獻給最美女神」的金蘋果所引發的特洛伊戰爭，得到金蘋果的維納斯幫助特洛伊，雅典娜和希拉則幫助憤怒的希臘聯軍，雙方大軍你來我往，互有勝負，前後纏鬥了十年。最後，奧德賽獻出利用巨型木馬偷襲特洛伊城的妙計，希臘聯軍才得以獲勝。

等到戰爭結束後，希臘聯軍大將奧德賽卻遭受詛咒，歷經十年曲折的海上歷險，一路上遇到了巨人、海怪、風神、女巫和女妖，終於回到故鄉的曲折經歷¹⁸。

在舊約聖經中也有許多奇幻意味的神奇故事。著名的「埃及王子」—先知摩西，他手上的法杖能幻化為蛇，還能讓整條尼羅河的河水變為血水，最後帶領猶太子民離開埃及時，又用法杖讓紅海一分為二，復又合二為一，吞沒了埃及法老王派來的追兵¹⁹。新約聖經也記載了耶穌許多神蹟。他曾將水化為美酒、行走在湖面上、還用五個餅和兩條魚餵飽上千人，最後雖然死在十字架上，卻又在三天之後復活等奇蹟，也富含奇幻的意味²⁰。

(二)中古世紀奇幻—英雄傳說

到了中世紀，則有十一世紀的維京英雄史詩《貝奧武夫》，講的是勇猛的英雄貝奧武夫，在幫助丹麥的老國王殺死夜魔之後，成為新的丹麥國王。卻在五十年後，只因一位僕人盜取巨龍在地下洞穴的寶藏，巨龍憤而對人類燒殺破壞、展開復仇。貝奧武夫只好拖著老邁的身軀、帶領英勇的部下

¹⁸ 《伊利亞德》、《奧德賽》是古希臘吟遊詩人荷馬所著的希臘長篇史詩。

¹⁹ 資料來源:東方編輯部改寫,《聖經故事(上)》臺北:台灣東方出版社,2004,頁103-115

²⁰ 資料來源:東方編輯部改寫,《聖經故事(下)》臺北:台灣東方出版社,2003

前往洞穴屠龍。最後，他的姪子威格拉夫完成這項艱鉅的任務，而他將王位傳給英勇的姪子後力盡而亡²¹。同樣是屠龍，日耳曼的《尼伯龍根之歌》，描述的是威松格王子-齊格菲重鑄父親的寶劍「格拉墨」，殺死巨龍法夫納、得到尼伯龍根寶藏的故事²²，不列顛王國的傳奇故事(Romance)《亞瑟王與圓桌武士》，也是個充滿巫師和魔法奇幻的古老傳說。故事說的是烏瑟王在魔法師梅林的幫助下，吃下能變身的魔藥，偽裝成康奴比亞公爵，不但打贏了與公爵之間的戰爭，更得到了讓他一見傾心的公爵夫人，後來他和公爵夫人生了一個兒子，就是預言中將會統一大不列顛的亞瑟，但由於他的出身並不光彩，國王便將他交給由忠心的手下養育長大。老國王死後，亞瑟在老魔法師梅林的幫助下拔出了傳說中的石中劍，並聚集了卡美洛的圓桌武士團，最後順利統一大不列顛王國²³。

(三)近代奇幻文學－童話與小說

到了十六世紀，奇幻文學成了為宗教服務的工具。英國詩人兼劇作家馬羅創作了《浮士塔博士》，描寫博學多聞的浮士德，出賣自己的靈魂與魔鬼梅菲斯特訂定契約，他在滿足了許多夢想和慾望後，被魔鬼帶往地府。在這段期間，奇幻和邪教、女巫畫上了等號，曾一度沉寂許久。到了十八、十九世紀，奇幻文學便潛伏到《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《綠野仙蹤》等兒童文學作品中

二十世紀中期，奇幻文學出現了兩顆耀眼的新星，牛津大學的兩位教授:C.S路易斯以及J.R.R托爾金，分別創造了《納尼亞傳奇》以及《魔戒》兩部大作。30年代的《納尼亞傳奇》成了新一代的兒童奇幻文學經典，而

²¹ 資料來源:威廉·威康納著，陳岡伯譯《幻獸藝術誌：龍族傳奇》新北：楓書坊，2019

²² 資料來源:威廉·威康納著，陳岡伯譯《幻獸藝術誌：龍族傳奇》新北：楓書坊，2019

²³ 原名為《亞瑟王與高貴的圓桌騎士》，是十五世紀後期的托馬斯·馬洛禮所編著的故事。資料來源:森瀨繚著，鄒玟羚譯《凱爾特神話事典》新北：楓樹林，2017

創造於50年代的《魔戒》，則引爆了歐美奇幻文學的風潮²⁴。

二、奇幻文學常見的表現手法

哈利波特中除了魔法和咒語，各式各樣有著神奇魔力的奇幻法寶也都是作者別具巧思的創作，這些法寶也些可以帶著巫師們御天飛行，有些可以隨心所欲、穿梭在麻瓜世界，甚至能讓你隱匿行蹤。還有，別忘了喝下之後可以讓人變身的神奇魔藥。其實，在古今中外的奇幻文學中，這些奇幻要素早已是屢見不鮮，接下來便一一分類說明。

(一)、魔法與咒語奇幻

在許多奇幻大作的冒險隊伍中，一定都會有一名魔法師，他可以使出攻擊咒語攻擊敵人，也可以用恢復咒語幫盟友治療。例如：《魔戒》中著名的魔法師甘道夫就曾經以魔法擊退騎著飛龍的戒靈，並用魔法解救被控制的洛汗國王。魔法是奇幻文學一個不可或缺的元素，彭懿在書中如此評論魔法之於奇幻文學的重要性：「缺少了魔法，我們的故事也就成為一具沒有靈魂的皮囊。孩子們相信魔法，是因為他們相信世界上，存在著一種不可思議的力量。」²⁵

在西方文學中，魔法的淵源可以一直追溯到希臘神話，在奧德賽的歷險旅途中，他遇見了一位美麗絕倫的女巫喀耳刻，用一根棍子將他的船員都變成了豬²⁶，《聖經》中，摩西也有一根由耶和華所賜的魔杖，在法老王和諸多埃及人的面前變化成了蛇²⁷。近代奇幻作品中，納尼亞王國的白女巫也拿著魔杖，外型有幾分尖銳似劍，而迪士尼動畫的《灰姑娘》、《睡美

²⁴ 賴國鋒，《台灣中譯奇幻小說發展之研究》，私立世新大學碩士論文，2004年

²⁵ 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》臺北：天衛文化，1998年，頁154

²⁶ 在《奧德賽》的故事中，就有一個類似女巫形象的喀耳刻，她用一根棍子點一點，奧德賽的船員便一個一個變成了豬。希爾著，謝儀霏譯《魔法與巫師》臺北：貓頭鷹，2005，頁16

²⁷ 故事出自聖經《出埃及記》7:8-10，耶和華對摩西和亞倫說：「倘若法老要你們行神蹟給他看，你就吩咐亞倫把手杖丟在法老面前，使杖變作蛇。」。

人》中的神仙教母所拿的魔杖則是短小華麗，開創了新的風格。

在《哈利波特》中，魔杖的用途非常廣泛，它可以用來開門(阿洛哈莫拉)、用來當手電筒(路摸思)、還可以拿來當麥克風(哄哄響)，它是巫師用來施展魔法的必備工具。

「咒語」也是奇幻故事中最具煽動性的道具，「魔法的第一個要素是口中說出的話語。即使在這個思想已經啟蒙的時代，話語本身仍擁有魔法力量，可以影響我們。²⁸」《哈利波特》系列中的所有戰鬥也都是透過魔杖和咒語來進行的，從簡單的繳械咒(去去— 武器走)、擊昏咒(拙拙失)，到可以凌虐對手的咒咒虐，甚至是終極的邪惡咒語、殺人無數的索命咒(阿呔哇卡呔哇)，都需要藉由魔杖加上發音正確的咒語來施展。

(二)、變身奇幻

「變身」在奇幻文學裡一直都是作家們喜愛的重要元素，古今中外的神話和故事都大量出現這樣的角色，像是「西遊記」中的孫悟空有七十二變的神奇功夫，和二郎神楊戩的一場變身大戰更是經典²⁹，近年的迪士尼電影「海洋奇緣」當中的毛伊，脫胎自波里西亞神話，只要拿著手上的魔鈎就能忽大忽小的變化成各種動物型態，令人看得目不轉睛。

在希臘神話之中也有一位變身大師，那就是萬神之王—宙斯，他生性風流，閒暇之餘就在神界和人間到處留下情種，無奈他的妻子天后—赫拉又是一個出了名的大醋桶，總是想方設法派人監視，生怕丈夫又在外胡作非為。

²⁸ 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》臺北：天衛文化，1998年，頁155

²⁹ 出自西遊記第六回《觀音赴會問原因 小聖施威降大聖》孫悟空與楊戩大戰之際，見猴子猴孫一一被擒，變化作麻雀逃離戰場，二郎神卻變化成老鷹緊追，他化為水蛇遁入水中，楊戩又再變為灰鶴啄食，最後孫悟空化作一間土地小廟，又因廟後有根旗竿而被識破。

宙斯只好發揮窮則變、變則通的本領，不時變換不同形象以躲過赫拉的眼線，他曾經幻化成一隻美麗的天鵝，接近仙女麗達，後來生下了希臘第一美女－海倫³⁰。他還曾經變身成一頭健壯的公牛，將腓尼基國王的女兒歐羅巴公主，誘拐到克里特島上為他生兒育女。除了動物之外，宙斯甚至能變化成一陣黃金雨，降臨到被父親關在高塔裡的達娜厄公主身上，這才生出了後來斬殺蛇髮女妖－梅杜莎的柏修斯。

為何不管在世界各地的神話或故事總能看到「變身」的要素呢？彭懿提出了這樣的解釋：

變身是一種人類最原始的願望。厭世、憧憬或是出於逃避的目的。我們每一個人都渴望過變身。然而我們卻無法衝破上帝賜給我們的軀殼，只能憑想像，獲得一種虛構的變身。³¹

只是在巫師世界中，想換變幻成他人的模樣可沒有那麼簡單。要熬製這樣「變身藥水」複雜的魔藥，除了基本的魔藥材料外，還需要變身對象的毛髮。妙麗在二年級時就曾經成功製作出變身藥水，讓哈利和榮恩變身成克拉和高爾，接近馬份。此外，在《死神的聖物》中，被通緝的哈利三人組正是利用變身藥水才得以進入魔法部接近恩不里居，並成功奪走史萊哲林的小金匣，還有在最後哈利三人進入古靈閣銀行，尋找赫夫帕夫的金盃。溫文儒雅的妙麗變身成囂張跋扈的女魔頭「貝拉」，更是戲劇效果十足，令人發噱。

³⁰ 王觀泉，《看懂歐洲藝術的神話故事》臺北：信實文化，2008，頁 110

³¹ 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》臺北：天衛文化，1998 年，頁 156

「變身」也被羅琳用來作為創造怪物的靈感，「幻形怪」在《阿茲卡班的逃犯》首次出現，它是路平用來教授黑魔法防禦課的教材，它能夠變換各種形體，幻化成你最恐懼的事物。

從上述的發展脈絡看來，「變身」這項元素雖然古老，卻是奇幻作品都愛運用的題材，在《哈利波特》故事中，更是羅琳用來營造趣味及懸疑不可或缺的元素。

(三)、隱身奇幻

在哈利波特的故事中，有一個重要的道具－隱形斗篷，幫助哈利解決了許多難題。但早在希臘神話中，隱身早已不是新鮮事，掌管冥界的冥王黑帝斯就有一個隱形頭盔，在裴修斯斬殺蛇髮女妖梅杜莎的故事中，有三位仙女分別賜給他三件寶物，其中一件就是黑帝斯的隱身帽，它是用狗皮做成，只要戴上它，人就可以像幽靈一樣，可以看得見別人，別人卻看不見他。³²正因為有了這件寶物，裴修斯才能在砍殺梅杜莎之後，順利隱身逃過其他兩個女妖的追擊。

在日耳曼史詩「尼伯龍根之歌」中，也有一段關於隱身頭盔的精彩情節，英勇的王子席格德手持格拉墨寶劍斬殺惡龍法夫納之後，意外的從一個矮人手中獲得了一頂隱形帽，席格德憑藉著隱形帽的魔力，幫助龔特爾王贏得與冰島女王的三項比試－標槍、擲石和跳遠，任務完成之後，龔特爾王娶回冰島女王，席格德也順利迎娶了克林姆西爾德公主³³。

(四)移動奇幻

從一開始的飛天摩托車，到哈利的第一根飛行掃帚－光輪2000，從衛斯理家的飛天汽車，到可以自由穿梭各家壁爐的呼嚕粉，更不用說像

³² 凡爾農著，馬向民譯《大師為你說的希臘神話：永遠的宇宙諸神人》臺北：貓頭鷹，2015，頁 235

³³ 威廉·威康納著，陳岡伯譯《幻獸藝術誌：龍族傳奇》新北：楓書坊，2019，頁 35

是「港口鑰」、「消(現)影術」這類能讓人瞬間移動的方面道具更是現代科學所無法想像的領域。接下來，筆者將奇幻文學中的移動奇幻細分為「飛行奇幻」及「瞬間移動」並加以說明：

1. 飛行奇幻

「飛行」是人類自古以來的夢想，雖然現在已經發明了飛機、直升機等交通工具，但是能夠凌空而起，隨心所欲地在空中翱翔仍然只存在科幻電影或想像階段，因此各個年代、地區的奇幻大作，都有關於飛行的不同手法。

最早的希臘羅馬神話中，便有出現能幫助凡人飛行的神奇道具－飛行寶鞋。這雙神奇的鞋長有一對翅膀，來自宙斯的信使、商業之神「赫米斯」。這件寶物幫助裴修斯順利斬殺蛇髮女妖³⁴。

在《神秘的魔法石》一開場，巨人海格就是騎著飛天摩托車登場，等到哈利正式進入霍格華茲上課，羅琳又介紹了「飛天掃帚」給觀眾。

就如大家所知，巫婆騎著掃帚飛行並不是羅琳所原創，事實上，早期的女巫還有騎著鎬、鏟子飛來飛去的形象，這可能跟早期的古老舞蹈有關，在儀式中舞者會騎著長柄器具當竹馬騎³⁵。飛天掃帚在《哈利波特》電影中有酷炫的造型，還有不同的型號，就像是麻瓜年輕人的機車一樣，不但會推陳出新、不斷改款，而且速度還會比上一代更快。

2. 瞬間移動

在哈利波特的故事中，有一種能讓人瞬間移動的道具稱作「呼嚕粉」，只要站到自家的壁爐裡，將這種綠色粉末往地上一撒，就能瞬間移動到日的地壁爐裡。在中國奇幻經典「封神演義」中，姜子牙和哪吒同屬元始

³⁴ 凡爾農著，馬向民譯《大師為你說的希臘神話：永遠的宇宙諸神人》臺北：貓頭鷹，2015，頁 235

³⁵ 希爾著，謝儀霏譯《魔法與巫師》臺北：貓頭鷹，2005，頁 10

天尊門下，他們只要抓一把泥土往天空一灑，就能馬上前往數千里外的崑崙山，名曰「土遁」³⁶，兩相對照下，實有異曲同工之妙。

綜合以上所述，羅琳在《哈利波特》安排的許多奇幻手法全都有其歷史源流，而且是橫跨東西方文化，最受歡迎的經典手法，也難怪能夠跨越種族、文化的隔閡，成為全世界青少年的奇幻新寵。

第三節 《哈利波特》的奇幻原型

奇幻世界雖然與現實世界不同，但也不能任由作者雖心所至，隨意東一筆、西一筆的胡亂安排，奇幻事典的作者山北篤為奇幻世界的創作下了一段註腳：

想創造一個讓人沉醉其中的奇幻世界，必須讓世界具有真實性....所謂真實性，即是讓人認為這個世界或許真的存在。...現實中不可能使用魔法魔法，但設計了可以使用魔法的正當理由，讓魔法自然而然地融入社會之中，就不會讓人感覺虛假。真實性可透過堆疊細節來建構。³⁷

身為全球最賣座的奇幻作家，J.K羅琳對於魔法世界細節的堆疊與描繪自然是不遺餘力，雖然有許多奇幻元素是她發想創造，但也有不少創意是從神話、傳說改編而成，在本節當中，筆者將從《哈利波特》的故事中，逐一找出相對應的傳說原型及神話原型，加以整理並分別陳述於下。

³⁶ 許仲琳著，管家琪改寫《封神演義》臺北：幼獅文化，2003，頁 71

³⁷ 山北 篤著，博偉晨譯《一流編劇都著迷的奇幻事典-110 個創意源頭大公開》前言

一、神話原型

許多作家在創作時，會從神話中汲取靈感，也會引用神話中的寓意注入現代的故事情節，讓故事詮釋的角度更多元。以下是筆者從文本中找出作者引用神話故事的原型，茲整理並詳述於後。

(一) 山怪(Troll)

在《神秘的魔法石》中，一片歡樂祥和的萬聖夜派對，山怪首次出場，所有學生一聽到山怪出現了，立刻失聲尖叫、四處逃竄。在西方奇幻作品中，Troll一詞常被翻譯為「食人妖」、或「巨魔」，其典故來自北歐神話，它們曾經加入巨人族，與奧丁為首的北歐諸神對抗。也有一說指出，他們是霜巨人的後裔³⁸。

山怪的體型高大強壯，而且非常喜歡吃人肉，但是非常害怕陽光，甚至有傳說描述，他們只要照到陽光便會變成石頭³⁹，在托爾金的《魔戒前傳》就曾經出現三個巨怪要吃掉比爾博一行人，卻被清晨的陽光變為石頭的情節。

不只照到陽光會變石頭，山怪的頭腦也和石頭一樣，智力非常低。羅琳甚至用山怪來為普等巫術考試的最低分數命名，要是成績真的太難看，便未被評為「山怪等級」。雖然身強體壯，但卻智力低下，也難怪羅琳會安排山怪成為哈利和榮恩第一個打倒的怪物了。

(二) 蛇妖(basilisk)

根據波赫士的研究，basilisk這個名字是源自希臘，意思是「小王」。《坎特伯里故事集》的作者喬叟則將它描繪成有著帶著皇冠的公雞頭、八

³⁸ 奇幻世界漫遊協會著，黃昱翔譯，《幻想世界 幻獸事典》新北：楓樹林，2016，頁 194

³⁹ 作家文摘出版社編著，林以舜譯，《奇幻文學寫作的十堂課》臺北：奇幻基地，2003，頁 182

隻腳和蛇尾巴的怪物。蛇妖住在沙漠中，沙漠上全是他的毒液⁴⁰。J.K羅琳在《怪獸與它們的產地》中，對蛇妖的設定是這樣的：

basilisk是種艷綠色的蟒蛇，可以長到50呎長...他的長牙毒性異常，他那最可怕的攻擊方式，卻是用他那對大黃眼盯住獵物，不管是誰，只要直視那對眼睛，絕對是當場暴斃。⁴¹

而妙麗透過鏡子的倒影看到蛇妖，便被石化的的靈感，要一直追溯到希臘神話中的裴修斯斬殺蛇髮女妖梅杜莎的故事。在神話中的梅杜莎，目光有一種神奇力量，只要和他視線相交，便會立刻變成石頭。為此，女神雅典娜將自己光可鑑人的銅盾借給裴修斯，他腳穿飛天寶鞋、頭帶隱身帽、手持最鋒利的鐮刀，靠著銅盾的倒影衝向梅杜莎的方向，手起刀落，斬下了女妖的頭⁴²。

(三)三頭犬

在《神秘的魔法石》中，負責看管活板門的是一隻三頭犬，海格給他取了一個可愛的名字—「毛毛」，但事實上，三頭犬比大象還要大，而且一點也不可愛，牠的攻擊性非常強，會咬下任何一個想靠近活板門的不軌之徒。

說到有三顆頭的可怕大狗，便不得不提到來自希臘神話中的蛇尾三頭獵犬賽貝羅斯（Cerberus），牠們住在地底的世界裡，是冥王黑帝斯的得力助手，負責保護地獄入口的。賽貝羅斯很兇猛，但是可以用蠻力使之屈

⁴⁰ 波赫士著，楊耐冬譯，《想像的動物》臺北：志文出版，1979，頁 35

⁴¹ J.K 羅琳著，雷蘭多譯，《怪獸與他們的產地》臺北：皇冠出版，2001，頁 5

⁴² 凡爾農著，馬向民譯，《大師為你說的希臘神話：永遠的宇宙諸神人》臺北：貓頭鷹，2015，頁 235

服，海克力斯正是採用這個方法制服牠⁴³；也可以用歌曲來加以安撫，奧菲斯(Orpheus)進入地底世界拯救愛妻時就採用這種方法⁴⁴。

(四)人馬

人馬在西方奇幻文學可說是老牌老字號的奇幻生物，在英文中被稱為centaur，亦稱人頭馬、山杜爾族，在希臘神話中，伊克西翁因為追求天后赫拉，大怒之下的宙斯使用白雲變出赫拉的模樣，兩者交合後生出的後代即是山杜爾族⁴⁵。

在希臘神話中，人馬一族的形象都是酗酒、好色且暴力的，在英雄鐵修斯的故事中就有這樣的一段情節：鐵修斯應邀參加拉比泰國王的婚禮，在婚禮進行到一半時，突然出現一群半人馬，綁架了國王的新娘，鐵修斯等賓客立刻尾隨救人，用木棒打死了半人馬並救回新娘。⁴⁶在《鳳凰會的密令》中，恩不理居教授同樣遭受一群人馬綁架，消失在黑森林中，與上述的形象可說是相當吻合。

但是在這當中也有例外，那就是「喀戎」，喀戎是天空神克羅諾斯與精靈所生的後代，熟知音樂、射箭及醫藥等技能，他是許多希臘英雄的師傅，像是阿基里斯、海克力斯和醫神阿斯克勒庇俄斯等人都曾受過他的指導，最後不幸被自己的徒弟海克力斯的毒箭所傷，放棄了自己永恆的生命。後來被宙斯昇到天上，成為了射手座⁴⁷。

而在哈利波特系列故事也有這樣的一號人物，那就是在第一集出場的翡冷翠。他不但在黑森林救了哈利一命，更在後來的小說版《鳳凰會的密

⁴³ 奇幻世界漫遊協會著，黃昱翔譯，《幻想世界 幻獸事典》新北：楓樹林，2016，頁 38

⁴⁴ 王觀泉，《看懂歐洲藝術的神話故事》臺北：信實文化，2008，頁 141

⁴⁵ 奇幻世界漫遊協會著，黃昱翔譯，《幻想世界 幻獸事典》新北：楓樹林 頁 39

⁴⁶ 作家文摘出版社編著，林以舜譯，《奇幻文學寫作的十堂課》臺北：奇幻基地，2003，頁 184

⁴⁷ 凡爾農著，馬向民譯《大師為你說的希臘神話：永遠的宇宙諸神人》臺北：貓頭鷹，2015，頁 94

令》中擔任占卜學的老師。

二、 傳說原型

比起遙遠的神話，歐洲各地的民間傳說可是更貼近人心。不論是森林裡超凡脫俗、外表俊美的精靈，隱身地底洞穴、矮小醜陋的哥布林，亦或是潛伏在陰森城堡裡的吸血鬼，和總是在月圓之夜出沒的狼人，都隨著好萊塢電影的流行聞名於世，《哈利波特》中也有許多奇幻生物取材自民間傳說，包含不列顛群島的亞瑟王傳說，以及歐洲大陸的巨龍傳奇，接著便分述如下：

(一)妖精(goblin)

雖然皇冠出版社翻譯為「妖精」，但在其他奇幻作品或電玩中，這樣的奇幻生物通常音譯為「哥布林」，在凱爾特傳說中，短小醜陋的哥布林通常躲在地洞或礦山裡，是對人類懷抱敵意的邪惡妖精，不列顛地區的母親們會用「再哭的話，哥布林會來吃掉你喔！」的話來威脅孩子。⁴⁸

在《哈利波特》中，古靈閣妖精是最早出場的奇幻種族，身高都在80公分左右，比十一歲的哈利還要矮小，這些精靈個個西裝筆挺，面無表情的重複做著銀行的單調事務。古靈閣廣大的地下金庫便是它們挖掘出來的，這也呼應了上述的傳說設定。

(二)家庭小精靈(elf)

在《哈利波特》系列中的精靈被稱為家庭小精靈，造型與魔戒系列英俊、美麗的精靈可說是天差地遠，像蝙蝠一樣的大耳朵、網球般大小的凸眼睛、頭上沒有毛髮，臉上還滿是皺紋。身高約在90公分左右。

雖然家庭小精靈和古靈閣妖精在《哈利波特》中是兩種完全不同的種

⁴⁸ 森瀨繚著，鄒玟羚譯《凱爾特神話事典》新北：楓樹林，2017，頁147

族，但在凱爾特傳說中，這兩種奇幻生物都有相同的名字－哥布林(goblin)。哈柏哥布林(hobgoblin)。哈伯(hob)代表喜歡做家事的妖精，只要給他們一片麵包或牛奶，就會幫你做好廚房裡的工作，他們在家事方面是無所不能，不論是割草、磨米或牧羊都難不倒他們，甚至可以幫忙家庭主婦完成所有的工作。不過，如果給他們高級的衣物或外套，他們就會心滿意足，離開原來的家⁴⁹。

《哈利波特－消失的密室》中的家庭小精靈多比是魔法世界中的奴隸，不但主人可以任意打罵，甚至連衣服都沒有，只能在身上套件枕頭套作為遮蔽，可以說是毫無地位。他們在巫師的家中無怨無悔地工作，沒有拿到任何酬勞，多比曾對哈利說：「多比只有在主人賞給他衣服穿的時

候，才能獲得自由……多比只要拿到一隻襪子，他就可以獲得自由，永遠離開他們的屋子⁵⁰」這樣的奇幻設定顯然是來自哈柏哥布林的傳說。

(三)、火龍 (Dragon)：

在西方奇幻文學的領域中，龍 (Dragon)可以說是標竿奇幻生物。東方的龍是正義的、有神性的，代表著美好和吉祥，但是西方人眼中的龍卻是大相逕庭，狂暴、嗜殺，經常是英雄們必須去除而後快的可怕怪物。

西方的龍最令人熟悉的形態就是一頭會飛行的巨大爬蟲。牠擁有像蝙蝠一樣的巨大雙翼，像蛇一樣的尾巴，擁有利爪及許多牙齒。這些龍通常會噴火，牠們多半保護著黃金和珠寶。龍很難被殺死，但是幾乎總有一處弱點等候著英雄去發掘。⁵¹

⁴⁹ 森瀨繚著，鄒玟羚譯《凱爾特神話事典》新北：楓樹林，2017，頁 146

⁵⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特－消失的密室》臺北：皇冠文化，2000，頁 213

⁵¹ 作家文摘出版社編著，林以舜譯，《奇幻文學寫作的十堂課》臺北：奇幻基地，2003，頁 191

在「貝奧武夫」的傳說中，有一隻巨龍看守滿滿一個洞穴的寶物長達三百年，牠總是睡在寶物上頭，對企圖前來盜取財物的宵小則目露兇光，令人望而卻步，後來有一個逃亡的奴隸躲藏在洞中，伺機偷取了一隻金杯，憤怒的巨龍便開始報復人類，對著村莊噴火，使得到處生靈塗炭。

在哈利波特的故事中，羅琳便利用這樣的特性為哈利設下一道又一道的考驗，《火盃的考驗》中，魔法世界舉行「三巫鬥法大賽」，第一關就是要跟噴火龍對抗，搶走他恐怖利爪下的金蛋。到了《死神的聖物》，羅琳則是把巨龍安排在古靈閣銀行的地下深處，負責守護最有價值的金庫寶藏。

西方的龍不僅力大無窮、無堅不摧，如果能打倒巨龍，獲取牠身上的血肉，就能得到神奇的力量。北歐神話《尼伯龍根的寶藏》中，有隻叫做法夫納的龍，他沒有翅膀、外形像一隻大蜥蜴、會從口中噴出毒氣，體型之大，行走時大地會為之震動。英雄席格德躲在地面的裂縫中，等巨龍經過時往巨龍防護最薄弱的心臟一刺，法夫納中劍而亡，席格德也被龍血淋了一身，之後便擁有刀槍不入的身軀⁵²。

「哈利波特」中，也有類似的設定。在鄧不利多的巧克力蛙魔法卡上也寫著「發現龍血的十二種使用方法」；著名的製杖師奧立凡德，製作魔杖時只選用三種魔法材料：獨角獸的尾毛、鳳凰的尾羽還有龍的心弦。其典故或許就來自此類傳說。

(四)獨角獸(unicorn)

獨角獸是傳說中神祕的生物，常見的形象是身形修長的白色駿馬，額

⁵² 威廉·威康納著，陳岡伯譯《幻獸藝術誌：龍族傳奇》新北：楓書坊，2019，頁35

前有一支螺旋而上的長角。關於獨角獸的形態，有許多不同說法，有些人說牠像一匹大馬，頭上有一支角，是難以馴服的生物，有些人則認為牠是山羊般的獨角生物。古羅馬博物學家普林尼在《博物誌》，形容獨角獸的四肢像大象，尾巴像野豬，頭像牛，身體像馬，頭上有約三十吋的黑色長角，是極凶猛的怪獸⁵³。

傳說獨角獸的角具有神奇魔力，能夠偵測或中和毒性，如果將角磨成粉末，服用之後可以治療任何疾病。甚至起死回生。在《神秘的魔法石》中，佛地魔殺死獨角獸，吸取他銀白色的血液以求續命，可能就是源自於此傳說。

由以上的歸納可以發現，J.K羅琳的魔法世界雖然有一部份沿用或改編了前人的創作。但俗話說的好：「戲法人人會變，巧妙各有不同」，哈利波特的魔法世界之所以引人入勝，除了由魔杖和咒語構成的魔法系統外，她對於奇幻物品及奇幻生物的精心安排絕對是功不可沒。羅琳巧妙利用神話和傳說中的各項奇幻元素，建構出許多魔幻的細節，而這些細節的層層堆疊，營造了一個令人信服的魔法世界，同時也讓讀者們更能夠沉浸在羅琳的奇幻天地。

⁵³ 波赫士著，楊耐冬譯《想像的動物》臺北：志文出版，1979，頁 183

第三章 哈利波特的英雄旅程與角色塑造

哈利波特系列電影的成功，當然與小說的熱銷息息相關，但是在電影史上，由知名小說翻拍，電影卻是票房慘澹，計畫被迫腰斬、未能完整翻拍的也不在少數。究竟一部成功的電影劇本需要具備哪些要素？編劇兼導演勞倫斯·卡斯丹（Lawrence Kasdan）說：「美國電影的傳統是關於敘事，換句話說是關於充分架構的情節。歸根結底。電影成功的原因就是它們基於相同的故事結構。¹」艾瑞克·艾德森也說：「任何一個口耳相傳的好故事都是由一系列透過故事儀式結構串成的規定形式所組成，這正是我們體驗生活本身的方式。²」

所有成功的電影真有一套劇情推展的公式？而哈利波特的故事是否符合這套好萊塢的故事結構？正是本章所要探討的重點。第一節計畫將《神秘的魔法石》故事與佛格勒的「英雄旅程」理論作一番對照。第二節和第三節則運用角色原型理論，解析故事中主要出場正面和反面人物的情節功能，以及J.K羅琳塑造人物的技巧。

第一節 哈利波特的英雄旅程

所有的故事、神話、童話及電影都有一些基本元素，好萊塢編劇大師佛格勒以約瑟夫·坎伯的「千面英雄」理論為基礎，歸納出一套可以適用在所有類型電影的故事結構，並且命名為「英雄旅程」。創造出「星際大戰」系列電影的喬治·盧卡斯，就曾公開推崇佛格勒的這一套英雄旅程理論，並表示電影劇情有許多部分受到本理論的啟發。

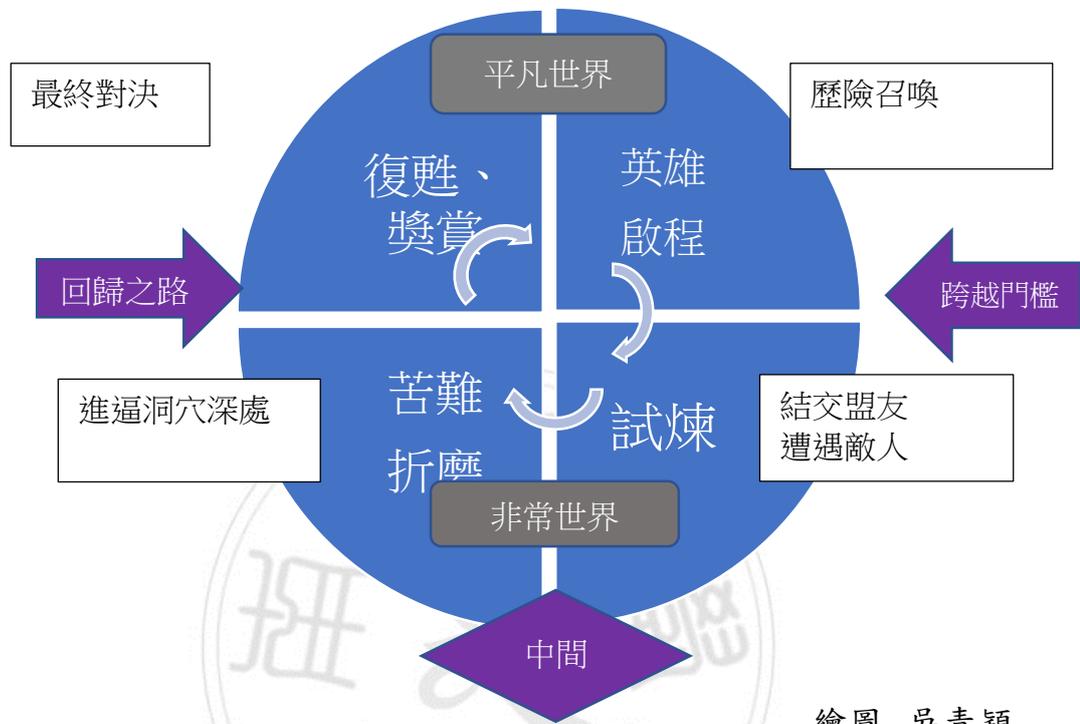
佛格勒將一部電影切分為四個部分，也就是第一幕、第二幕前半段、

¹ Eric edson 著，徐晶晶譯，《好萊塢劇本策略：電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁 2

² Eric edson 著，徐晶晶譯，《好萊塢劇本策略：電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁 5

第二幕後半段，以及第三幕，每一段都大約是電影的四分之一長度。

圖3-1 英雄旅程的循環

繪圖 吳青穎

第一幕是「英雄啟程」：編劇必須在這裡讓主角登場，並且想辦法讓觀眾能喜愛並認同主角，如此一來，觀眾才會在主角進入第二幕時，跟著他體驗、冒險。第一幕後半段會發生「歷險召喚」，通常會有一個「使者」登場，提醒或帶領主角踏上旅程。在「師傅」的幫助下，英雄獲得裝備，他「跨過第一道門檻」，正式踏入第二幕，也就是「非常世界」。

第二幕前半：在這新的世界裡，他會結交盟友、也會發現潛伏的敵人，作者還必須安排一些「試驗」，讓英雄練習在新世界得到的裝備和技能。

接著，在「中間點」處，英雄和「陰影」的衝突會升高，等劇情進入第二幕後半時，英雄會需要「進入洞穴深處」，在這危險的洞穴，英雄會

遭逢「苦難折磨」，甚至陷入死亡的危機，但是，在這最黑暗的時刻一定會出現希望的曙光，劇情進入解決所有衝突的第三幕。

第三幕是「英雄回歸」，英雄在這一段會與「陰影」角色正面對決並贏得勝利，「帶著仙丹妙藥歸返」這裡的「仙丹妙藥」不一定是實質的寶物，也有可能是一段愛情、新的知識，或是更美好的未來。

《哈利波特－神秘的魔法石》故事講述哈利踏上魔法世界，進入霍格華茲就讀，在魔法學校中漸漸成長，最後終於在伙伴的協助下，打敗了企圖東山再起的佛地魔。雖然劇情看似錯綜複雜，出場人物眾多，但在研究者仔細梳理之後，發現其實是有一條符合「英雄旅程」理論的脈絡可循：

一、 序幕－召喚啟程

在神話之旅的第一階段，英雄將接受歷險的召喚，踏上冒險的旅程，就如坎伯在「千面英雄」提到的：

傳說中的英雄通常是某種事物的創造者。．．．為了發現新事物，人們必須離開舊有的環境，而去尋找種子般的觀念，一種能醞釀帶來新事物的觀念。³

來自霍格華茲的入學通知是魔法世界對哈利命運的召喚，對哈利，充滿巫術與魔法的世界是個未知的領域。此時，奇幻世界對他的召喚正是歷險出發的契機，也是揭開故事奧祕的序幕。這個序幕，正是一連串歷險的起點。

³ Joseph Campbell 著，朱侃如譯，《千面英雄》臺北：立緒文化，1997，頁 27

(一)平凡世界

平凡世界相對於「非常世界」，顯得平淡無聊，但正是由於這樣的基調才能襯托出非常世界的驚險與刺激。

英雄哈利波特首次登場時，住在樓梯下的碗櫥裡，有一個時常會霸凌他的表哥達利，姨丈和阿姨對他不屑一顧，只會使喚他做事。這是一個再普通不過的家庭。

故事的開頭必須在觀眾與英雄間營造出認同感，在某種程度上，觀眾必須有他們都是同等人的感覺。佛格勒發現最有效的方式就是賦予英雄缺憾，引發觀眾同情：「英雄都有缺憾，或被剝奪了某些東西。最常見的是失去家人...這些缺憾能為英雄招來同情，吸引觀眾與他一同追求圓滿⁴」，如此就能創造出認同感。

在小說的第一章，觀眾就開始同情這位備受欺凌的哈利，但是這還不夠，在第二章，「消失的玻璃」中，羅琳還寫道：「在哈利年紀還小的時候，他不停地夢想，希望能有某個未知的親戚出現，帶他離開這個地方，這個夢想不曾實現。⁵」

(二)歷險的召喚

「歷險的召喚可能以口信和信差的形式出現，他也許是一樁新事件，或一封剛送到的電報⁶」從動物園回到家之後，哈利收到一封信，一封由貓頭鷹寄送的信，也是生平第一封信，但是姨丈不准他拆信，後來信件一封封的飛到姨丈家，都被姨丈全都燒了。最後，信件像吐鈔機似的從壁爐

⁴ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 170

⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 42

⁶ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 182

裡不斷竄出來。哈利好不容易搶到一封，這時他才終於知道，原來這是一封通知哈利進入霍格華茲就讀的入學通知書。

「戰勝恐懼的英雄仍會遭遇強大人物的試煉。他們就是門檻守衛，在歷險開始前就擋住英雄的去路。」⁷在《神秘的魔法石》故事中，門檻守衛就是威農姨丈，他不但不讓哈利收信，更鐵了心不讓哈利前往霍格華茲就讀，甚至帶著一家人躲到海上的孤島，後來扮演「使者」海格破門而入，準備接哈利前往霍格華茲。海格露了一手、將達利變出豬尾巴之後，姨丈全家都閉嘴了，他告訴哈利自己是奉鄧不利多的指令前來接哈利入學，還透露他朝思暮想的父母全都在霍格華茲學習過。但是在海格出現並傳達召喚之後，哈利並沒有立刻回應這份召喚，他對著海格說：「我想你一定是弄錯了，我想我不可能是一個巫師⁸」。從小備受欺壓，缺乏關愛的哈利，自然對自己沒有多少自信。但是這份拒絕和懷疑並沒有持續多久，最後海格問他：「你要來嗎？還是....你要留在這裡，跟..他們在一起？」想到這裡，哈利便決定跟著海格離開，回應了這份召喚。

(三)遇上師傅、跨越門檻

英雄回應召喚之後，便需要做好準備，前往「非常世界」，在這個階段「師傅」角色便會適時登場協助英雄，「他們保護、引導、訓練英雄，並提供具魔力的禮物給英雄..其功能就是提供英雄在旅程中所需的支援、知識和信心，並往前邁進⁹」

哈利在《神秘的魔法石》中遇到的第一個師傅便是海格，他在海上小島，透漏哈利當年佛地魔橫行的情況和父母被謀殺的真相：

⁷ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 197

⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 69

⁹ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 203

「那個人」殺了他們。然後——這是最讓人想不通的地方——他也想要殺你，大概是希望斬草除根吧，也可能是他那時候已經變得很喜歡殺人。可是他做不到。你難道從來沒想過，你額上那個疤是哪兒來的嗎？那可不是普通的傷疤。那是在一個最厲害惡毒的魔咒找上你時少會有的——它毀了你爹娘和你的家——可是對你卻發揮不了作用，那就是你為什麼會這麼出名的原因。¹⁰

奧立凡德也是師傅，除了提供適合的魔杖給哈利，還告訴哈利關於「魔杖選擇主人」的重要訊息。

「英雄現在佇立在歷險世界的入口，所有的準備都已經完成，跨越門檻是意志的展現，代表英雄願意上路歷險¹¹」到了王十字車站，海格就神秘的消失了，粗心的海格壓根忘記了，哈利根本不知道如何前往九又四分之三月台。哈利只好一個人，著急地在第九、第十月台間徘徊。

就在這時候衛斯理一家出現了，衛斯理太太告訴哈利，他只要直直地往九號月台和十號月台間的柱子跑過去就行了，他還讓兩個雙胞胎先行示範，哈利跟著照做了，他順利進入了月台，正式跨過第一道門檻，開始了他在魔法世界的旅程。

二、 第二幕—試煉與苦難折磨

英雄所肩負的任務與試煉正是傳奇與神話中不可或缺的元素，也是神話歷險中最令人喜愛的階段。坎伯將這個階段稱為「鯨魚之腹」：

¹⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 67

¹¹ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 217

一旦進到裡面，他可說已死於時間，並回到世界的子宮，也就是世界軸心或人間淨土。……進入廟堂的過程和英雄躍入鯨魚巨嘴是完全一樣的歷險，兩者皆以圖像語言表示那使生命有重新和更新生命的行為。¹²

當英雄進入陌生的異地後，必然得面對一連串的衝突與挑戰，這些冒險的過程將迫使他面對內在的衝突，建構全新的自我。英雄面對未知的領域，通過一次又一次的試煉，並在挫折與經驗中汲取能量，進而成長茁壯，並體驗種種考驗的正面意義。

(一) 結交盟友、迎接試煉

在霍格華茲特快車上，哈利在巫師世界交了第一個朋友—榮恩·衛斯理。兩人雙雙進入了葛來分多學院，還因為萬聖節的山怪事件，跟成績頂尖卻沒半個朋友的妙麗成了莫逆之交，但在這之前，他也因為拒絕了仗勢欺人的馬份而與之為敵，還有石內卜教授，在學校處處為難哈利，甚至出言羞辱他：

「波特！」石內卜突然喊道，「如果我把手仙球根粉末倒入苦艾汁，會產生什麼樣的效果？」

究竟是什麼粉倒進什麼汁呀？哈利瞥向榮恩，他看起來就跟自己一樣茫然；妙麗的手高高舉向空中。

¹² Joseph Campbell 著，朱侃如譯，《千面英雄》臺北：立緒文化，1997，頁 94

「我不知道，先生。」哈利說。

石內卜的薄嘴唇扭出一個冷笑。

「嘖，嘖——名氣顯然並不能代表一切。」¹³

但是哈利並沒有因此意志消沉，他憑著自己的天賦和努力，進入了葛來分多的魁地奇球隊，還跟榮恩聯手，打敗了一隻成年山怪，從此和妙麗、榮恩成了共同冒險、面對難關的好友。

(二)進逼洞穴、苦難折磨

由於古靈閣銀行被盜，魔法石轉移到霍格華茲保管。後來哈利在禁忌森林遇到虛弱的佛地魔正在吸食獨角獸的血以求續命，哈利推敲出之前試圖奪取魔法石的石內卜，很有可能正是要將石頭獻給佛地魔，讓失去力量的黑魔王再次復活：

「我們必須去找鄧不利多」。哈利說，

「海格已經把制服毛毛的方法告訴了那個陌生人，依我看，這個披斗篷的人不是石內卜，就是佛地魔本人——要套海格的話容易得很，只要把他灌醉就行了。¹⁴」

於是他利用隱形斗篷帶著榮恩和妙麗進入活板門下方的洞穴，他們三人通過了四個門檻守衛(三頭犬、魔鬼網、會飛的鑰匙和巨型巫師棋)的看守，

¹³J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 147

¹⁴J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 273

榮恩犧牲了自己，只有哈利成功到達魔法石所在的房間。

三、 解決衝突的第三幕—英雄回歸

到「非常世界」歷險的英雄，最終要回到平凡世界，而且會帶著寶貴的禮物回歸，坎伯在「千面英雄」下了這樣的註解：

當英雄的探索在穿透源頭，或由某位男女角色——人類或動物——的恩典。而完成後，歷險者仍然必須帶著轉變生命的價值歸返社會。

15

到了第三幕，所有的衝突都必須在這裡解決，在故事中，這裡通常是主角單獨面對陰影，展開故事中的最終決戰。

(一) 復甦

佛格勒認為：「為了讓故事更飽滿、更完整，觀眾必須再次經歷死亡—重生的過程¹⁶。」在這個階段，最重要的就是英雄和壞蛋的對決，就如佛格勒所說的：「復甦」最單純的層次就是英雄在苦難、戰鬥或對決時，最後一次面對死亡。他還強調：「在決鬥中，英雄一定會被逼到瀕臨死亡，否則大家就看得不過癮。¹⁷」在《神秘的魔法石》的最後高潮，哈利在最後一個房間遇見了奎若，還有附身在他頭上的佛地魔。奎若聽命抓住哈利，哈利額頭的閃電傷疤立刻感到一陣陣劇痛，彷彿頭要裂開似的痛楚：

¹⁵ Joseph Campbell 著，朱侃如譯，《千面英雄》臺北：立緒文化，1997，頁 206。

¹⁶ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 311

¹⁷ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 314

就在下一秒，哈利就感覺到奎若的手緊緊抓住他的手臂。同時，一陣像針刺一樣的劇痛又襲向他前額的傷疤，他的頭彷彿就要裂開了！他大聲喊叫，用力掙扎...¹⁸

還好，這份痛苦沒有持續太久，因為奎若的手竟被哈利嚴重灼傷，變成焦炭一般。後來哈利奮力抓住奎若，可憐的教授便全身化為灰燼，而附身在他身上的佛地魔化作一陣黑煙穿透哈利的身體，哈利因此昏死過去....

哈利睜開眼睛之後，發現自己並沒有死，而是躺在霍格華茲的醫護室裡，身邊陪著他的是鄧不利多校長。

(二)獎賞

經過最終對決之後，故事還不能結束，作者必須讓觀眾看到英雄的成长和收穫。在故事的最後，「英雄們熬過所有苦難，經歷死亡，如今要回到原點——也就是回家...真正的英雄會帶著仙丹妙藥歸返，帶回能和其他人分享的事物¹⁹。」

第一年結束的時候，雖然哈利還是必須回到「平常世界」，回到他最討厭的德思禮家，但是他和離開的時候已經大不相同了。除了得到隱形斗篷、飛天掃帚光輪兩千，海格還送給他一本有許多哈利父母照片的相簿：

那看起來像是一本精美的皮面書。哈利好奇地打開。裡面全是巫師的照片。而在每一頁上對他微笑揮手的人物，正是他的父母親。

「我派貓頭鷹去找你父親所有的老同學，請他們提供照片...我曉得

¹⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁301

¹⁹ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁335

你連一張也沒有...還喜歡吧?」

哈利說不出話來，但海格完全了解。²⁰

他再也不用到意若思鏡前看自己的父母了，更重要的，他得到了兩個志同道合、一起冒險犯難的朋友：妙麗和榮恩。

《神秘的魔法石》作為系列作品的第一集，忠實還原了哈利進入魔法世界的許多新奇體驗：第一次進入斜角巷、第一次看見神奇的霍格華茲城堡、第一次接觸飛天掃帚、魁地奇，第二幕後半的連續闖關，哈利發揮了騎掃帚的天分、妙麗運用過人的邏輯解謎，榮恩則是展現了下巫師棋的傑出能力，還犧牲自我協助哈利闖關。最後，看似懦弱的奎若教授竟然才是處心積慮要除掉哈利、偷取魔法石的陰影角色，可說是大大出乎觀眾意料的翻轉，難怪能大受各地讀者歡迎，取得空前的成功。

第二節 《哈利波特》的正面人物塑造

姜龍朝說過：「描繪人物是戲劇創作的重心，也就是編劇工作最困難的地方」²¹。而羅琳筆下的角色，不管是有閃電疤痕的哈利，長鬚及腰的鄧不利多，有顆老是骨碌骨碌轉的魔眼、癱著腿的穆敵教授，或是一頭優雅金髮，散發高傲氣息的馬分父子，沒有鼻子、渾身透露著詭異氣息的佛地魔，無論是身處正義或邪惡陣營，各個都是獨一無二、形象鮮明的角色。這些性格各異的人物。

哈利波特系列中，有許多形象鮮明的人物，穿著紫色巫師袍、留著長到腰際銀色鬍鬚的鄧不利多，總是穿著縫縫補補外套的路平教授，一到月

²⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁311

²¹ 姜龍朝著，《戲劇編寫概要》臺北：國立編譯館，2003，頁71

圓之夜就會不見人影，哈利的教父天狼星還能夠自由變幻成一隻大黑狗，別忘了還有穆敵教授，不但瘸著一條腿，左邊的假眼還能咕嚕咕嚕的轉。

同樣的例子實在是不勝枚舉，但是這些角色似乎在其他的作品也有相對應的類似設定，是否所有成功的精采故事都有一套角色設定公式？為了解答這個問題，本研究試著從「原型」來探究。究竟甚麼是「原型」？熟知「原型角色」為什麼能幫助編劇者讓自己的作品更加精彩？接下來我們便從原型理論開始談起。

一、 角色原型理論

瑞士心理學家榮格²²，是「原型理論」的提出者，這一個理論是榮格在心理學界最重要的貢獻，甚至有些作者與心理學家將他的學派稱作「原型心理學」²³，他認為原型就是「理解的典型方式」，也就是人類所共有的理解模式，要進一步解釋原型，就必須提到他另一個創見：「集體潛意識」。佛洛伊德提出人類的想法分為兩個層面，一個是自己能察覺的意識層面，另一個，就是我們自己也難以覺知的潛意識層面，而榮格進一步提出，潛意識層面還包含了兩個部分：也就是個人潛意識以及集體潛意識，如下圖所示：

²² 卡爾·古斯塔夫·榮格（Carl Gustav Jung，1875—1961），瑞士心理學家、精神科醫師，分析心理學的創始者

²³ Robert h.hopcke 著，蔣韜譯，《導讀榮格》臺北：立緒文化，1997，頁2

圖3-1:榮格心理學的潛意識理論

繪圖：吳青穎

他認為在所有的人類的內心世界裡，都堆積著幾千幾萬年來的共同回憶，所以人們常會在夢中夢見從未見過的怪物或景象，這就解釋了為什麼在交通不發達的古代人類社會，明明是相距千里之遙的不同地區、不同種族和文化，卻會出現類似的神話。「人類內心世界的深處，基本是來自於相同的記憶....全人類其實都是『真正的同胞』」²⁴

關於「原型」和「集體潛意識」，《圖解榮格心理學》的作者長尾剛的看法是：「雖然原型有很多種，但都是集體潛意識的「組成零件」。簡單來說，集體潛意識就是原型的集合體。²⁵」

二、故事中的角色原型

坎伯在分析、歸納了全世界的各種神話故事後，發現了一個共通的模式，他稱之為「英雄旅程」。他發現在所有的神話故事中，總會有些反覆出現的角色，像是少年英雄、睿智的長老、女神與狐狸精女人等。而作家

²⁴ 長尾剛著，蕭雲菁譯《圖解榮格心理學》臺北：城邦文化，2007，頁75

²⁵ 長尾剛著，蕭雲菁譯《圖解榮格心理學》臺北：城邦文化，2007，頁23

之路的作者佛格勒將坎伯的英雄旅程概念加以詮釋和延伸，獨創了一套能應用在電影編劇的敘事模式，他在書中提到：「熟知原型的力量，是現代寫作人最有力的法寶之一。想要弄懂故事中角色的意圖和作用，原型是不可或缺的工具。²⁶」

筆者將佛格勒的八種角色原型及其在戲劇中的功能整理如下：

表 3- 1 佛格勒提出的八種常見戲劇原型

原型	功能	原型	功能
英雄	故事的主角，他必須能引發觀眾的認同，帶領觀眾踏上冒險旅程。	陰影	英雄的對立面，與英雄有著完全相反的目標，目的就是要摧毀或殺害英雄。
師傅	通常是智慧老人的形象，會傳授英雄重要的技能或救命的禮物。	搗蛋鬼	通常是英雄的盟友或是反派的手下，負責為緊張的主線劇情添加笑料。
盟友	陪伴英雄一同冒險，幫助英雄熟悉非常世界並忠誠相伴，戰鬥時刻會出手相助。	門檻守衛	負責測試英雄踏上旅程的決心，或是看守重要的洞穴或寶物，通常是反派的手下或奇幻的怪物。
使者	負責召喚英雄，踏上歷險的旅程，提供英雄面臨挑戰的動機。	變形者	能自在變換外表，或是像間諜般不斷變換立場，作用是為劇情加添懸疑。

資料來源: Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路—從英雄旅程學習說一個好故事》²⁷

製表:吳青穎

除了歸納出八種角色原型，佛格勒更進一步提出「原型面具」的概念，他發現有時候角色在故事中並不總是扮演同樣的功能角色，也就是「不把它視為死板的角色特質，而是角色偶然展現的特質²⁸」，舉例來說，英雄

²⁶ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 31

²⁷ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 78~156

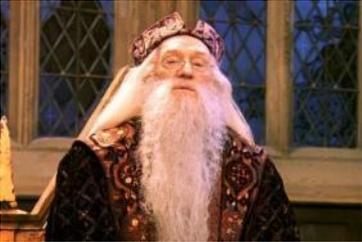
²⁸ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 74

有時候會發揮幽默感，戴上「搗蛋鬼」的面具，博君一笑，又或者師傅角色有時為了考驗英雄是否已準備好啟程探險，會戴上「門檻守衛」的面具，對英雄施加考驗。

《神秘的魔法石》講述了哈利從 11 歲入學，並在第一學年的期末，打敗佛地魔的歷程。在這個充滿戲劇張力的旅程中，哈利遇到了許多的夥伴，還有教導他做好作戰準備的師傅，當然，也有不懷好意，甚至想要取他性命的強敵。在接下來的篇章中，筆者將會就書中的主線人物依照佛格勒的原型理論加以分類及剖析，希望能梳理出 J.K 羅琳在角色的出場安排及對故事戲劇性的影響。

表 3- 2 《哈利波特》中主要原型角色一覽

角色名稱/外在形象	角色原型	人物簡介
 <p>哈利波特</p>	英雄	<p>故事的主人翁。剛出生不久，父母就遭到佛地魔無情殺害，後來卻奇蹟似的在黑魔王的索命咒下存活下來，進入魔法學校後，受到許多人的協助，最後成功擊敗佛地魔，恢復了魔法世界的和平。</p>
 <p>榮恩·衛斯理</p>	盟友	<p>來自古老的純血巫師衛斯理家族，身為家中的么子，上頭有許多優秀的哥哥，所以一直很沒有自信，在霍格華茲特快車上認識哈利以後，一直都是哈利最忠誠的摯友。</p>
 <p>妙麗·格蘭傑</p>	盟友	<p>雖然父母都是麻瓜，但妙麗卻是個非常優秀的女巫，勤奮好學，在校成績非常優秀，因為山怪事件和哈利、榮恩成了最要好的三人組，常常運用智慧脫離難關。</p>
 <p>阿不思·鄧不利多</p>	師傅	<p>霍格華茲的校長，雖然行事作風特立獨行，但是法力高強，深受眾人信賴，被譽為「當代最強巫師」、「佛地魔唯一害怕的人」，在哈利就學期間精心安排，暗中保護，幫助哈利逐漸成長茁壯</p>
 <p>佛地魔(湯姆·瑞斗)</p>	陰影	<p>魔法世界人人聞風喪膽的大魔頭，自稱「黑魔王」，帶領著一群名為「食死人」的黨羽為非作歹，曾經一度掌控巫師世界，卻在意圖殺害哈利波特時遭到自己的索命咒反彈，一度銷聲匿跡。</p>

 賽佛勒斯·石內卜	變形者	霍格華茲的魔藥學老師，對哈利似乎有很深的偏見，三番兩次找哈利的麻煩，在整個故事中的行動亦正亦邪，立場令人捉摸不定，是最高明的雙面間諜。
 魯霸·海格	使者 師傅	霍格華茲的獵場看守員，因為身上有巨人的血統，所以身材異常高大，海格是哈利在魔法界第一個遇到的朋友，帶領哈利進入魔法世界。
 威農姨丈	門檻 守衛	收養哈利之後，一直對他非常的苛薄，但是對於自己的兒子達利卻是百般溺愛。自從收到霍格華茲的入學通知之後就千方百計阻止哈利入學。
 跣哥·馬份/	搗蛋鬼	跣哥是純血巫師馬份家族的獨生子，從小養尊處優，自視甚高。原本意圖拉攏哈利結黨，被拒絕之後惱羞成怒，開始處處與哈利作對，兩人成了死對頭，在學校引起一波又一波的紛擾。

製表:吳青穎 圖片來源:《哈利波特終極全套合集》DVD²⁹

一、冒險旅程的主角—英雄

小說故事的開頭有許多任務，最重要的就是讓觀眾認同主角。關於主角/英雄的功能，佛格勒認為：

體驗故事的期間，故事吸引我們把個人的特質加諸在英雄身上。就

²⁹ 美商華納兄弟(遠東)股份有限公司發行，《哈利波特終極全套合集》DVD 得利影視，2016

某種意義而言，我們都暫時變成了英雄，把自己投射到英雄的內心，透過他的雙眼來看世界。英雄必須具備某些討人喜歡的特質，我們才會想跟他們一樣。³⁰

艾瑞克·艾德森也說：「你要儘快的吸引、誘騙、迷惑或哄勸每個讀者，讓他們與你的主角建立情感連結。³¹」在故事一開始，也就是第一章，編劇就必須讓觀眾進入到故事，並且喜歡主角，認同主角並產生角色共鳴。最有效的做法，就是利用觀眾的「同情心」。簡單來說，就是讓觀眾看到陷入困境的主角，便會自然而然產生關懷。

(一)主角要能引發共鳴

以《神秘的魔法石》來說，J.K 羅琳就使用了最經典的主角設定：父母雙亡的孤兒，到了第二章，讀者們才知道，原來從小失去父母的哈利日子並不好過：

哈利一直比同年齡的孩子瘦小許多，這或許跟一直住在黑暗的碗櫥裡有些關係。他看起來甚至比他實際的體型還要瘦小一些，原因是他只有達力的舊衣服可穿，而達力的體積整整比他大上四倍。哈利有一張瘦削的面孔、骨節突出的膝蓋、漆黑的頭髮和一雙明亮的綠眼睛。他戴著一副許多透明膠帶黏起來的圓框眼鏡，這是因為達力老是喜歡揍他的鼻子。³²

³⁰ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 80

³¹ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略：電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014 頁 12

³² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 34

不但睡在樓梯下的碗櫥，還時不時要挨表哥達力一頓揍，接著阿姨使喚他煎蛋做早餐，姨丈吆喝他拿咖啡，短短幾行敘述就把哈利的可憐之處展現得清清楚楚：哈利不但失去了爸媽，在阿姨家長大的他並未被善待，而是被當作下人一樣被呼來喚去。小說的讀者們絕大多數都是在父母的照顧及關愛下成長，對於從小便失去雙親又必須寄人籬下的哈利自然很快地會產生「惻隱之心」。

在好萊塢電影中，類似這樣的故事背景設定可以說是屢見不鮮：像是《魔戒》的主角佛羅多從小就父母雙亡，與叔叔比爾同住，《蜘蛛人》³³系列電影的主角彼得·帕克也是孤兒，被班叔和梅嬸收留，迪士尼《阿拉丁》的主角阿拉丁也是從小沒有父母，只得隻身流落街頭。

而故事背景最接近的，莫過於迪士尼的經典動畫《仙履奇緣》³⁴：仙杜瑞拉在很小的時候就成了孤兒，在原本該由她繼承的偌大家業中，卻只能住在破舊又寒冷的小閣樓，一早起來就要餵雞餵貓，還要準備早餐給後母還有兩個姊姊享用，跟哈利的處境可說是如出一轍。

(二)主角必須有過人之處

但是，光是同情主角，進而關心他接下來的遭遇，這還不夠。一個好編劇還要想辦法讓觀眾喜歡主角。主角在故事中要有主動出擊，解決衝突的能力，就像好萊塢電影的主角們並不是十全十美，每位英雄都有缺點，也都有脆弱的一面，但是他們的共通點就是有一身的好本領，並且常常跟

³³ 父母雙亡的彼得·帕克與叔叔嬸嬸生活在一起，一次隨班級到博物館看展覽時，彼得被一隻經過基因工程改造的「超級蜘蛛」咬了一口，然後他發現自己的身體發生了很多變化，力氣更大了，眼睛也不再近視了，反應和行動速度大幅加快，並且手腕能放出強韌的絲繩甚至還能飛檐走壁……

³⁴ 《仙履奇緣》(Cinderella)，又名《灰姑娘》，是一部由華特迪士尼公司於1950年製作並發行的動畫電影長片。

駕駛或飛行相關，像是早年的《捍衛戰士》³⁵中，米契爾上尉（湯姆·克魯斯飾）是技術一流的戰鬥機駕駛。

回頭看看哈利波特，《神秘的魔法石》片中，他在第一堂飛行課就展現了非凡的天分，不僅一下子就能召喚掃把到手中，更在沒有任何人的教導下，用高速飛行和一個漂亮的急煞車轉身，接住了馬份丟出的記憶球。後段劇情的魔法石之役，哈利為了拿到通往下關卡的舊木門鑰匙，騎上一根看來破舊不堪的老掃把，一邊追一把老舊的大鑰匙，還要一邊閃躲許多尾隨而來的小鑰匙，將哈利的飛行技巧嶄露無遺。

二、神奇的助力－師傅

在正式踏上冒險旅程之前，編劇通常會安排一位或多位「師傅」來幫主角做好準備，在好萊塢電影中，關於英雄與師傅的安排不勝枚舉，像是著名的《星際大戰》系列的天行者路克和歐比王、尤達大師，《阿拉丁》裡的阿拉丁與神燈精靈，《魔戒》裡的佛羅多和甘道夫等....，佛格勒為「師傅」角色下了這樣的註腳：

學習，是英雄的重要工作；教誨或訓練，則是師傅的關鍵職責。訓練士、教官、教授以及把竅門傳授給英雄的角色都是這種原型。.....送禮物，是這類原型的另一種重要功用。禮物也許是有魔法的武器、重要的關鍵或線索、靈藥或神奇的食物，或是可解救性命的忠告³⁶。

³⁵ 《捍衛戰士》，1986年出品的美國電影，由湯姆·克魯斯主演，是一齣以航空母艦與美國海軍戰鬥機學校為背景的勵志動作電影。

³⁶ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁84

接下來，分別介紹故事中兩位重要的師傅角色

(一)粗曠卻溫柔的巨人—海格

海格是霍格華茲魔法學校的鑰匙管理員，也是哈利在魔法世界的第一個朋友，他的外表非常有特色，羅琳在書中是這樣描述的：

那人比普通人高一倍，寬度至少有五倍，似乎顯得出奇地高大，而且粗野不馴——長而糾結的黑色長髮和鬍鬚，掩蓋了他大部分的面龐，他的雙手就跟垃圾桶蓋一樣大，一雙穿著皮靴的腳，看起來簡直就像兩隻小海豚。³⁷

巨人族不管在希臘神話或是童話中，都是令人聞風色變的存在，他們不只身形高大，而且非常粗暴殘忍，甚至吃人為樂。但是羅琳筆下的海格卻是心地善良而柔軟，當鄧不利多將哈利放在德思禮家的門口時，海格非常難過，甚至發出「像是負傷野狗的嚎叫」的哭聲，他跟兩位教授解釋：「我真的是忍不住，莉莉和詹姆死了，可憐的小哈利又要去跟麻瓜住在一起...³⁸」，好友被惡人殺死，他們唯一的孩子又必須寄人籬下，為此落淚的海格除了是性情中人，也顯見是個能同理他人的好人。

故事一開始，就是海格騎著飛天摩托車護送哈利到德思禮家，帶了哈利11歲，哈利正為了不知道如何突破威農姨丈的阻撓前往霍格華茲時，也是多虧了海格及時出現，才得以順利入學，所以海格這個角色一開始的任務便是奉鄧不利多的命令，擔任「使者」的原型，負責引導主角踏上冒險

³⁷ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁28

³⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁30

的旅程。

海格雖然一開始是以「使者」的身分登場，但接著他便戴上了師傅的角色面具，他帶著哈利採買開學所需用品的時候，教導哈利認識斜角巷、古靈閣銀行，幫忙領出父母留下的部分遺產給哈利花用；還將貓頭鷹-嘿美送給了哈利。

(二)充滿智慧的老者－鄧不利多

一般來說，生命導師常常是白髮蒼蒼、充滿智慧的老爺爺，像是亞瑟王傳說當中的梅林，「魔戒」系列的甘道夫，甚至「西遊記」當中的太白星君、菩提老祖也都是類似的形象，當然，哈利波特中也有符合這類「原型」的一個角色-鄧不利多。

鄧不利多的形象是非常典型的魔法師，尖帽子、紫色斗篷、長到腰際的大鬍子，利用大家熟悉的角色原型，可以幫助觀眾迅速掌握角色的特色與訊息，羅琳採用這樣的設定，正是原型角色的最佳範例。

鄧不利多的出場遠在哈利之前，在哈利的父母遇害、佛地魔銷聲匿跡之後，他立刻著手做了明智的安排，他派海格將哈利接到水蠟樹街，交由德思禮一家照顧，麥教授質疑他的決定，說道：

「說真的，鄧不利多，你以為你可以只用一封信，就把這一切全都解釋清楚嗎？這些人永遠都不會了解他的！也會變得非常有名——一個傳奇人物——有許許多多的書籍，都會記載著關於哈利的事蹟——我們世界中的每一個孩子都會知道他的名字！³⁹」

³⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 28

而是這位老校長並未因為屬下的質疑而生氣，反而條理分明地說出自己的理由：

「說得對極了，」鄧不利多說，他那半月形眼鏡上方的目光顯得非常嚴肅，「這足以使任何一個孩子樂昏了頭。不會走路講話的時候就一舉成名！甚至為他根本不記得的事情！讓他在遠離這一切的地方成長，直到他能接受這一切，再告訴他，不是更好嗎？」

麥教授張大嘴巴，想法完全改觀，她吞了一口口水，然後說：「是——是，你說的對，這是當然。⁴⁰」

鄧不利多身為巫師世界的名人，自然知道名和利會如何使一個人終日飄飄然而沖昏了頭，所以他特地選擇將哈利留在佩妮阿姨家，遠離魔法世界，從這裡就能知道，鄧不利多對哈利的成長非常關心，早在他進入霍格華茲就讀之前就已經開始了。

進入霍格華茲後，鄧不利多將隱形斗篷送給哈利，卻發現他仗著隱形之便，時常在半夜溜出寢室，站在意若思鏡前觀看鏡中的幻象，但他並沒有斥責他、或是處罰哈利，反而對他說：

「這面鏡子明天會移到另一個地方，哈利，我請你不要再去尋找它。未來你也很可能會在無意間再看到它，所以你必須現在就做好心理準備。活在虛幻的夢境裡，因而遺忘了現實生活，這樣是絕對行不通的，牢牢記住這一點。好了，現在你趕快套上那件令人羨慕的斗

⁴⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 28

篷，回去睡覺好嗎？⁴¹」

後來，哈利果然聽從他的建議，不再把心思放在鏡子上，選擇了專心用功，努力練習魁地奇的球技，幾個禮拜後，他又恢復水準，打贏了與赫夫帕夫學院的比賽，正好發現鄧不利多走近他身邊：

他抬起頭，正好看到鄧不利多的笑臉。

「幹得好，」鄧不利多壓低聲音，因此只有哈利才能聽到他的話，

「真高興看到你不再老想著那面鏡子……盡量讓自己保持忙碌……非常好……⁴²」

在哈利誤入歧途時給予溫和的提醒，而當哈利回歸正軌，往正確的方向努力時，又給予立即的正向回饋，可說是一個用心的教育者典範。後來，哈利戰勝了奎若，逃過佛地魔的迫害，鄧不利多又再次來到哈利的面前，他告訴哈利魔法石已被銷毀，同時他也為哈利上了非常重要的一課，分享自己對於死亡的看法：

(死亡)其實就好像過完極端漫長的一天之後，好好上床睡覺一樣。

再說，對於一個真正健全的心智而言，死亡不過是下一場偉大的冒險。⁴³」

⁴¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 222

⁴² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 232

⁴³ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 304

事實上，這同時也是羅琳埋下的眾多伏筆之一，到了最後一集的《死神的聖物》，鄧不利多在幻境中對哈利透漏，是他一手安排自己在適當的時機被石內卜殺死，目的是為了幫助他完美執行雙面間諜的任務，而這也證明了他並不是說一套、做一套的貪生怕死之徒。

鄧不利多這位老校長，可說是羅琳筆下的一位完人形象，他不但能力卓絕，對待同事謙遜有禮，對屬下全心的信任，而且對學生會適時的引導和關懷，可說是一位以身作則的長者、一位真正的教育家。

三、為英雄兩肋插刀—盟友

接受了歷險的召喚之後，英雄或許會猶豫不前，但是在師傅的幫助下，英雄得到重要的法寶，堅毅的踏上旅程。接下來，英雄就會遇見盟友，佛格勒認為盟友的任務如下：

旅途中的英雄要有夥伴一起同行，盟友肩負了多種職責，諸如陪伴、鬥嘴、良知或耍寶。如果有人跑腿打雜、傳達口信、物色地點，真的很有幫助。⁴⁴

古今中外的暢銷作品中，從不缺安排得當、刻劃生動的盟友，像是福爾摩斯身邊的華生醫生，孫悟空身旁的兩個師弟：豬八戒和沙悟淨，到了近代，魔戒的佛羅多有陪他一起冒險的山姆當夥伴，迪士尼的阿拉丁有阿布、獅子王的辛巴有彭彭和丁滿，而在哈利波特系列作品中，最廣為人知的盟友，

⁴⁴ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁122

自然就是榮恩與妙麗了。

(一) 忠誠陪伴的好友－榮恩

榮恩是哈利進入魔法世界後，交到的第一個同齡朋友，羅琳賦予他最明顯的外觀特徵就是「一頭火焰般的紅髮」、「身材高瘦細長、滿臉雀斑、大手大腳，還有一根長長的鼻樑」⁴⁵。榮恩有五個哥哥，全都非常的優秀，為此他非常的不滿：

所有人都期待我能跟他們一樣優秀，可是就算我能做到，也沒什麼了不起的，因為他們在我之前就做到了。而且有五個兄弟在前面，你就永遠休想有甚麼新東西。我穿比爾的舊長袍，用查理的舊魔杖，還有派西不要的老鼠。⁴⁶

雖然沒有花費大篇幅描寫，但是羅琳的確寫出了激發讀者同情心的「不公平對待」。而哈利在遇見海格之前也從來沒有任何零用錢，甚至沒收過像樣的禮物，所以兩人在火車上分享零食、邊吃邊玩時，很快便建立起了友誼。

不過這份友誼在進入霍格華茲時，很快就面臨了考驗。在等待分類儀式時，榮恩和哈利遇上了囂張跋扈的跩哥，他警告哈利「跟衛斯理家、還有海格這類的賤民混在一起，對你是不會有好處的⁴⁷」，這讓哈利和榮恩兩人同時感覺受侮辱，還差點和馬份、克拉、高爾打了一架，自此，同仇敵愾的兩人，朋友關係就更佳堅定了。

⁴⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁103

⁴⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁114

⁴⁷ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁120

因為鄧不利多的堅持，哈利從小便與魔法世界完全隔離，在海格到訪之前，對於他原本所屬的世界一無所知，雖然海格在帶他採買入學用品的時候有稍微透漏他的身世，但畢竟有任務在身，自然無法詳細說明。

所以羅琳安排了榮恩和哈利共搭一個車廂，提供一個即將入學的孩子，應該掌握的資訊。他告訴哈利如何吃巧克力蛙，甚麼叫做柏蒂全口味豆，還有魔法世界最受歡迎的運動－魁地奇比賽，甚至在哈利面前示範了如何用魔杖和咒語變出魔法：

榮恩厭煩地說，「我昨天試著想把它變成黃色的，變得好玩一些，可是我的咒語不靈。我現在來做給你看看，注意了……」

陽光、雛菊、甜奶油，

把這隻傻乎乎的肥老鼠變得黃油油。

他揮動魔杖，但什麼也沒有發生。斑斑還是灰色的，睡得正香。⁴⁸

進入霍格華茲以後，哈利開始在魁地奇比賽展現過人的天賦，但是榮恩卻是一樣表現平平，沒有甚麼過人之處，就連在萬聖節擊敗山怪，也可說是誤打誤撞的結果，這時的榮恩就像是英雄的跟班，負責和英雄對話，插科打渾。

但是，等到哈利決定隻身前往活板門下，阻止佛地魔取得魔法石，榮恩便毅然決定陪同前往，展現出了對朋友的忠誠與義氣。遇到由麥教授設置的巨型巫師棋局時，榮恩更是迎來了在系列故事中的榮耀時刻，他主動

⁴⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁116

接下了這個挑戰，對著哈利和妙麗說：

榮恩轉身對哈利和妙麗說：「要好好考慮一下……」他說「恐怕我們必須取代這裡的三個黑棋子……」

哈利和妙麗沒有說話，看著榮恩在那裡思索。最後榮恩說：「是這樣，你們可別生氣，怪我說話不客氣，不過說實話，你們兩個下棋都不怎麼樣——」

「我們沒有生氣，」哈利趕緊說道，「快告訴我們怎麼做。」

「好吧，哈利，你就代替那個主教的位置；妙麗，你站在他旁邊，代替那個城堡。⁴⁹」

一向活在優秀的哥哥們陰影下，缺乏自信的榮恩，面對這樣的難關卻反而展現出了信心，他在整場棋局中指揮若定，就像是個沉穩的將軍，最後更是勇敢的作出了犧牲，好讓哈利和妙麗能向下一個關卡挺進。

在霍格華茲特快車上，剛與哈利相識的榮恩，抱怨自己永遠不可能比哥哥們優秀，而且對自己家中拮据的經濟感到自卑。卻能在霍格華茲學習的短短一年，擊敗山怪，還通過麥教授設下的關卡，為葛來分多學院爭取 50 分，鄧不利多更當著全校師生稱讚他「下了霍格華茲多年來最精彩的一盤棋⁵⁰」，一個不起眼的學生，只要在關鍵時刻挺身而出，也能有不凡的表現。這樣勵志的成長，正是《哈利波特》吸引人的特點之一。

(二)英雄團隊的智囊—妙麗

⁴⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 288

⁵⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 312

妙麗出生於麻瓜家庭，是魔法學校裡的高材生，和哈利、榮恩是學校裡的三人組。她非常愛鑽研書籍，但卻總是獨來獨往。妙麗剛在書中出場時，羅琳是這樣描述的：

「你們有人看到一隻蟾蜍嗎？奈威丟了一隻蟾蜍。」她說，她有一種盛氣凌人的跋扈聲音，一頭濃密的捲髮和一對兔寶寶似的大門牙。

51

妙麗非常喜歡閱讀，而且對魔法也很有天分，這讓她說起話來有些目中無人，榮恩對妙麗的第一眼印象就非常反感，進入霍格華茲之後，她和哈利、榮恩同樣進入葛來分多學院，在一次的魔法課時更是出言不遜，毫不客氣的糾正同桌的榮恩，甚至批評要在晚上偷溜出寢室，與馬份決鬥的哈利：「你絕對不行晚上在學校亂逛，想想吧，如果你被抓住，會給葛萊芬多丟掉多少分啊，而且你肯定會被抓住的。你真的太自私了⁵²。」

身為主角三人組的妙麗，若是因為高傲自大又愛管閒事，持續和哈利與榮恩交惡，甚至不被讀者喜歡，實在不是一件好事。所以羅琳又再次利用了能引發讀者共鳴的妙招：「不公平傷害」

在一次符咒課之後，被妙麗糾正咒語發音的榮恩終於忍不住了，他高聲地說根本沒人受得了妙麗，還說她「根本是個惡夢」，剛好妙麗在這時經過，榮恩還補充了一句：「她自己一定也早就發現，她連一個朋友也沒有⁵³」，難過的妙麗整個下午都沒有上課，同學告訴哈利、榮恩，她一直躲

⁵¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁116

⁵² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁164

⁵³ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁180

在女生廁所哭泣。後來，山怪出現在學校，哈利和榮恩出於自責，想到女生廁所警告妙麗，卻發現山怪正往女生廁所走去，它們一進到女生廁所就看到：「妙麗瑟縮地貼在對面的牆邊，看起來好像就快要昏倒了。山怪正在朝她逼近，邊走邊敲掉牆邊的水槽。⁵⁴」

雖然之前妙麗表現得十分惹人厭，但到了現在，讀者才了解到她的處境，雖然功課好，常得到加分和老師的稱讚，但卻一個朋友都沒有，而現在又面臨到來自山怪的威脅。這種種的悲慘遭遇喚起了觀者的同情，也引發了對妙麗這名角色的認同。

現在同學有難，哈利和榮恩還是奮力營救，事後妙麗也向麥教授等老師說謊，以免他們倆人受罰。自此之後，三人正式成為好友，就如同羅琳在書中所說：「世上有某些事情在共同經歷之後，很難不去喜歡對方，而一同打昏一隻十二呎高的巨山怪，就是其中一件⁵⁵。」

妙麗顯然是哈利故事中最重要女性角色，在某種程度上可說是作者羅琳本身性格在故事中的投射。羅琳曾說，她會創造妙麗這個關鍵人物，是因為「他們不能沒有妙麗」，而且這個「非常堅強的角色」是以自己為藍本。還說到以前學生時代，自己往往是班上的高材生，大家都覺得她老是愛指使別人，於是把這些特點給了妙麗⁵⁶。

第三節 《哈利波特》負面人物塑造

每一個引人入勝的好故事當中，都有一個強大的反派角色，像是白雪公主裡會使用巫術的壞皇后，睡美人中法力最高強的黑魔女，又或是阿拉丁裡心術不正的巫師賈方，就連電視裡的八點檔，都有一些可惡的反派，做出種種令人髮指的行為，但廣大的戲迷們還是一邊罵、一邊準時守在電

⁵⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁184

⁵⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁187

⁵⁶ 大衛·巴格特、蕭恩·克萊因編，黃惟郁譯，《哈利波特的哲學世界》臺北：麥田，2006，頁76

視前觀賞，有句俗話說：「男人不壞，女人不愛」，而在戲劇的世界裡，似乎也有著這樣的一條定律：「反派不壞，觀眾不愛」。艾瑞克·艾德森所說：「在你的故事中，每一個有台詞的角色都必須有其存在的理由...他們或助主角一臂之力，或從中作梗，對情節發揮作用的功能無非是這兩種。⁵⁷」除了最終的大惡人必須營造緊張氣氛，讓人為主角面臨的危險捏把冷汗。故事中還需要其他反面角色，分別是緩和緊張氣氛，為故事增添喜感的「搗蛋鬼」，還有立場搖擺，讓觀眾猜不著究竟屬於哪一陣營的「變形者」，以下便一一詳細說明：

一、試圖毀滅英雄的阻力－「陰影」佛地魔

關於「陰影」角色的重要性，佛格勒提出這樣的解釋：

陰影在戲劇中的作用，是向英雄挑戰，讓他棋逢敵手或難纏的死對頭。陰影掀起衝突，英雄生命遭受威脅，進而引出英雄最優秀的一面。只有壞人惡到骨子裡，才能成就好故事，強大的敵人會迫使英雄克服困難、迎接挑戰⁵⁸。

所有哈利波特的書迷和觀眾一定都知道，全系列中最強大和最終的對手就是「佛地魔」，作為系列故事的最終頭目，羅琳自然花了許多篇幅來營造佛地魔可怖的形象，在《神秘的魔法石》中，「佛地魔」三個字可說是人人聞之色變，甚至大家都不敢直呼其名，只能用「那個人」來代替。到了故事尾聲，哈利終於順利闖進魔法石所在的最後一關，佛地魔的外貌才首

⁵⁷ Eric edson 著,徐晶晶譯,《好萊塢劇本策略:電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版,2014 頁 56

⁵⁸ Christopher. Vogler 著,蔡鵬如譯,《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化, 2010, 頁 134

次出現在讀者眼前：

原本應該是歪若後腦勺的地方，有著一張面孔。哈利這輩子從來沒看過這麼可怕的面孔。在粉筆般慘白的皮膚上，嵌著一對炯炯發光的紅眼睛，和兩道像蛇一般的細縫鼻孔。「看看我變成了什麼樣子？」那張臉說，「只剩下影子和氣味……只有在和別人共用一具軀殼時，我才能擁有形體……。」⁵⁹

佛地魔不僅外表可怕、法力高強，他操縱、蠱惑人心的功力更是一流，面對眼前這個害他差點灰飛煙滅的男孩—哈利，他並沒有立刻因為憤怒、恨意而失去冷靜，反而用他一貫威脅和利誘的說服他人伎倆，試圖讓哈利自動交出魔法石：

「別做傻瓜，」那張臉吼著，「你要是想保住自己的小命，最好還是乖乖加入我的陣營……不然你就會和你父母的下場一樣……他們臨死前還在求我大發慈悲……」

「說謊！」哈利忽然大吼。

奎若後退著朝他逼近，這樣佛地魔就能一直盯著他不放。現在那張邪惡的臉上露出了微笑。

「多麼感人啊……」他嘶聲說，「我一向都很敬佩勇氣……是的，孩子，你父母當年都很勇敢……我先動手殺你的父親，他寧死不屈，英勇地反抗到底……你的母親原本不用死的……她為了保護

⁵⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁300

你才喪命……你要是不希望她母親白白送死，就快把石頭交給我吧。⁶⁰」

他先試著用死亡威脅哈利，想要以黑魔王的威名，要脅他加入自己的陣營，一發現這招沒有效果，立刻又動之以情，要哈利交出魔法石以保住自己的小命，否則哈利的母親便是白白犧牲。這位系列故事中的最強反派，之所以能夠在旗下聚集許多唯命是從的惡徒，由此簡短的對話便可略知一二。

事實上，在《神秘的魔法石》中，佛地魔真正現身、說話的時間非常的短暫，但是他那殘忍又善於蠱惑他人的形象卻是非常鮮明，作者羅琳用的便是「間接刻劃法」，也就是利用他人的對話或是他人的動作來刻劃想要塑造的人物形象⁶¹

在禁忌森林中，哈利首次和佛地魔正面遭遇，頭上的疤痕隱隱作痛，森林中的人馬翡冷翠便對他說：

「殺害獨角獸是一種非常殘酷的事，只有已經一無所有、可是又想要獲得一切的人，才會犯下如此恐怖的罪行。即使你只剩最後一口氣，獨角獸的血也可以延續你的生命，但你也必須為此付出慘重的代價，為了拯救自己而殺死某種純潔無辜的生物，那麼，在鮮血觸到你嘴唇的那一刻起，你就只能擁有一種半死不活的生命，一種受詛咒的生命。⁶²」

⁶⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁301

⁶¹ 姜龍朝，《戲劇編寫概要》臺北：國立編譯館，2003，頁77

⁶² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁266

從這裡便可以了解到，佛地魔寧願受到詛咒，拖著「半死不活」的性命苟延殘喘，也不願意放棄活下去的機會，若將這份對生命的病態執著對比鄧不易多所說的：「(死亡)其實就好像過完極端漫長的一天之後，好好上床睡覺一樣。再說，對於一個真正健全的心智而言，死亡不過是下一場偉大的冒險⁶³。」，答案已經非常清楚，佛地魔雖然法力高強，能使出無人能及的邪惡黑魔法，但其實心智並不健全。

另一個例子，是奎若在最後和哈利對峙時，說出了自己與佛地魔接觸的經過：

我是在環遊世界時遇到他的。我當時還是一個愚蠢的年輕人，腦袋充滿了善惡是非之類的荒謬觀念。佛地魔讓我認清自己的錯誤。世界上沒有什麼善惡是非，只有權力，還有那些無法獲取權勢的庸碌之輩……。⁶⁴」

從這裡也能看出，佛地魔的心中，早已不存在善良與邪惡之分的普世價值，只是一昧的追求力量和號令眾人權力的扭曲價值觀。為了追求永生，佛地魔不惜殺害威脅他未來大業的嬰兒哈利。在索命咒語反彈之後，佛地魔又委屈求全，依附在他人的身體，毫無尊嚴的苟且偷生，甚至寧願不詛咒也要殘忍殺害最純潔的獨角獸，到後來，他的外貌變得極其醜陋及怪異，也再次傳達了《哈利波特》棄惡揚善的正面意義。

⁶³ 同註 38

⁶⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 297

三、 為沉重的劇情調味—搗蛋鬼馬份

關於搗蛋鬼的任務，佛格勒是這樣說的：

在戲劇中，搗蛋鬼肩負所有心理功能，外加一項戲劇功能—穿插歡樂場面的開心果。無法抒解的緊張、焦慮與衝突，都可能令情感飽受折磨。即使最沉悶的戲劇，大笑一下也能重振觀眾的興致。⁶⁵

哈利波特系列一開始是像兒童讀物一樣，劇情雖然緊張、刺激，但較沒有沉重的戲份，所以有許多「搗蛋鬼」角色，到了後期，風格漸趨灰暗，越來越多的死亡和哀傷、絕望的情節，更加需要有能夠帶給觀眾歡笑的角色及情節，平衡故事的情感表現。

跂哥來自古老的純種巫師家族—馬份家族，他的爸爸—魯休思·馬份不但富甲一方，而且是霍格華茲學校的董事會重要成員之一，在巫師社會裡可說是有頭有臉的大人物，因為自己的老爸有錢有勢，年紀輕輕的馬份自然是有樣學樣，經常表現出驕傲自大，鄙視能力不如自己的同儕。

作者羅琳將他安排作哈利的死對頭，處處與哈利作對。但其實在一開始，他對身為名人的哈利是沒有敵意的，反而想要拉攏他到自己的小圈子：

跂哥·馬份看著他。「你覺得我的名字太可笑，是嗎？不用問你是誰。我父親告訴我，衛斯理家的人都是紅頭髮，滿臉雀斑，而且孩

⁶⁵ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 152

子多得養不起。」

他轉身對哈利說：「你很快就會發現，某些巫師家庭比其他人要高級多了，波特。你不會想跟那些差勁的人交朋友的。在這點我能幫助你。」

他伸出手要跟哈利握手，哈利不願接受。

「我想我可以分辨出，誰才是真正差勁的傢伙，謝了。」他冷冷地說⁶⁶。

後來榮恩告訴哈利，馬份的爸爸當年曾經是忠心追隨佛地魔的「食死人」的重要成員，哈利便對馬份更加反感，至此，兩人正式結下樑子。雖然他和哈利兩人勢同水火，互相看對方都不順眼，但彼此之間也僅限於言語衝突，在《神秘的魔法石》中，馬份完全沒有傷害哈利，反而是嘲諷阿仁的毒舌功力了得，為緊張的劇情憑添許多趣味，所以筆者將他歸類為「搗蛋鬼」角色。因為家境富裕的緣故，他經常嘲笑榮恩家裡食指浩繁、阮囊羞澀，有一次，他看見榮恩想幫海格搬聖誕樹，立刻抓住機會，出言嘲諷：

「請你不要擋路好嗎？」他們背後響起馬份懶洋洋的冷漠嗓音，「你是不是打算賺點零用錢，衛斯理？我想，你是希望在離開霍格華茲以後，也可以擔任這兒的獵場看守人吧——跟你家的破狗窩比起來，海格的小木屋，簡直就像是個皇宮吧⁶⁷。」

⁶⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁120

⁶⁷ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁203

麥教授送給哈利最新型的光輪兩千掃帚時，身為哈利好友的榮恩抓住機會立刻對馬份示威，但是馬份可不是省油的燈，他立刻反唇相譏：

「這可不是一根隨隨便便的破爛掃帚，」他說，「這是光輪二千呢。你說你家裡那根掃帚是什麼來著，馬份，彗星一百二十？彗星看起來是滿炫的，但等級可比光輪要差多了。」

「你怎麼會知道這些事情呢，衛斯理，你根本連半根掃帚柄都買不起，」馬份反唇相譏，「我想，你和你那幾個兄弟大概得慢慢存錢，再一根一根把枝條買回來湊成一把掃帚⁶⁸。」

馬份就像是作者為主角安排的對比角色，哈利從小就是孤兒，成長在姨丈家受盡欺侮；而馬份來自貴族家庭，從小嬌生慣養，一身的紈袴氣息。哈利身邊有榮恩、妙麗兩位好友；馬份身邊也有克拉和高爾兩個人高馬大的跟班，但是哈利個性溫和善良，馬份的個性則是囂張跋扈，自以為血統純正就高人一等。孟子說：「敬人者，人恆敬之」，像馬份這樣的孩子，看不起身邊的每個人，自然也得不到同學的敬重，驕傲自滿的形象令人生厭，或許可做為青少年讀者待人處事的反面教材。

三、為故事增添懸疑—變形者

關於英雄旅程的「變形者」，並不只是指外型上的變化，更重要的是本質上的轉變，佛格勒的定義是這樣的：

一般人通常很難領會變形者這種難以理解的原型，它本質上也許飄

⁶⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁174

忽不定、變化無常。當你正準備把它看個仔細，但它的外在和性格，卻說變就變。儘管如此，變形者仍是重要的原型，瞭解它的特色，對說/寫故事和人生都有很大的助益。⁶⁹

J.K 羅琳寫作哈利波特系列的特點之一，便是在每一集故事的尾段都會出現出人意料的逆轉，就如佛格勒所說：「變形者在戲劇上的作用，就是將疑慮和懸疑引入故事裡。」⁷⁰而為了達到這樣的效果，就必須安排幾個「變形者」的角色：

(一)故佈疑陣的潛伏者—奎若教授

首次在斜角巷出現的奎若教授，總是包著一個大頭巾，作者對他外觀的刻畫是「臉色蒼白」、「神情非常緊張」、「一隻眼睛不斷抽搐跳動」說話結結巴巴，哈利第一次見到奎若是這樣的一個人：

「奎若教授！」海格說，「哈利，奎若教授是霍格華茲的老師呢。」

「波一波一波特，」奎若教授抓住哈利的手，結結巴巴地說，「真—真不知道該—該怎麼告訴你，見到你我心裡有多麼高一高興。」

「請問你教哪一類的魔法，奎若教授？」

「黑魔術防禦術，」奎若教授低聲回答，彷彿壓根沒想到這回事，「這你已經不—不用去學了，你說是不是啊，波特？」⁷¹

⁶⁹ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 124

⁷⁰ Christopher. Vogler 著，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》臺北：開啟文化，2010，頁 126

⁷¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 81

奎若不但看上出很神經質，而且總是表現出非常懦弱、害怕的樣子，在萬聖節山怪來襲時還嚇得暈死過去：

奎若教授突然氣急敗壞地衝進餐廳，他的頭巾歪向一邊，臉上帶著嚇得半死的表情。所有的人都抬起頭來，望著他跑到鄧不利多教授椅子旁邊，頹然趴在餐桌邊喘著氣說，「山怪——在地牢裡——我想應該向你通報一聲。」然後就倒在地上昏死過去⁷²。

他在學校的種種行跡都讓人覺得他是一個膽小怕事的老師，但是到了最後一幕，他卻是準備盜取魔法石的真正兇手，他緩緩解下頭巾，露出寄生在他腦後的佛地魔，他說話不再結巴，反而流露出凶狠堅定的意志，試圖殺死哈利。

「石內卜？」奎若大笑起來。這笑聲也不是他平常那種尖厲刺耳的顫音，而是一種令人膽寒的冷笑。「是啊，石內卜看上去確實不像個好人，是嗎？他像一隻巨型的大蝙蝠到處亂飛，對我們倒是很有幫助。有他在那裡放著，誰還會懷疑可——可——可憐的，結——結——結結巴巴的奎若教——教授呢？」⁷³

奎若打從一開始便刻意隱藏自己的實力，頭上永遠抱著的大頭巾其實就是為了隱藏寄生在頭腦後面的佛地魔，事實上，他的法力高強，能夠潛入古靈閣偷取魔法石，而且能在失手後全身而退，在萬聖節輕易的控制巨型的

⁷² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁181

⁷³ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁295

成年山怪，以方便他潛入活板門下，他還殘忍的殺害禁忌森林中的獨角獸並吸血，只為了讓他的主人續命，像這樣表裡不一的邪惡之徒，在劇情中是個不折不扣的「變形者」角色，他和另一個變形者一正一反，創造了本集最令人拍案的反轉。

(二)看似邪惡的教授－石內卜

石內卜一開始便對哈利很不友善，還會藉機會在課堂上羞辱哈利，甚至在魁地奇比賽時對掃把下咒想要摔死哈利，哈利還在無意中聽到他和奎若教授的對話，他似乎對守護魔法石的機關深感興趣，種種跡象都讓哈利相信石內卜想取得魔法石，並讓佛地魔復活。這時的石內卜是扮演「陰影」的角色，一個試圖摧毀「英雄」的存在，但是到了最後，透過和奎若的對話哈利才知道，其實對掃帚念咒的是奎若，而當時的石內卜口中喃喃自語其實是想解除咒語。這時真相大白，石內卜似乎恢復成面惡心善的教師形象。

這樣的一個形象一直維持到第三集，觀眾才意識到石內卜之所以看哈利不順眼，是因為他和哈利的爸爸詹姆·波特關係不佳，而哈利又像極了父親的緣故。到了後來路平變身成狼人，即將要傷害哈利、榮恩、妙麗時，從密道出來的石內卜還擋在三人前面要保護他們，更加強了「石內卜真的是長得像壞人的好人」的印象。

到了第四集，在一場法庭審判的場景中，德姆蘭的校長卡卡夫在堂上說出了一項驚人事實：

卡卡夫喊了起來，用力想掙脫把他綁在椅子上的鎖鏈，「我向你保證！賽佛勒斯·石內卜是個食死人⁷⁴！」

鄧不利多站了起來。

「我已經就此事作過證了，」他平靜地說，「賽佛勒斯·石內卜確實曾經是一個食死人。可他在佛地魔垮台之前就投向了我們一邊，冒著很大的危險為我們做間諜。他現在和你我一樣，不再是個食死人了。⁷⁵

但是到了第五集，哈利又被告知，原來石內卜是鳳凰會的成員，正準備和其他人一起對抗已經復活的佛地魔，後來哈利開始和佛地魔產生連結，可以看到佛地魔所見，鄧不利多便委託石內卜教授哈利「鎖心術」，這時的石內卜暫時戴上了「師傅」的面具。

就在觀眾們以為石內卜應該的確是效忠鄧不利多時，第六集的開頭又帶入了一個懸念：貝拉·雷斯壯和水仙到紡紗街找石內卜的時候，竟發現幫助佛地魔復活的蟲尾也住在石內卜的屋子裡，在之後的談話中，石內卜向貝拉解釋自己為什麼還沒有回到黑魔王的身邊，原來自從黑魔王復活之後，石內卜一直都在擔任「雙面間諜」的角色，而他之所以沒有殺了哈利，甚至時不時解救哈利，只是為了繼續待在霍格華茲，並取得鄧不利多的信任，這樣他才能提供鳳凰會陣營的有用情報給佛地魔。

談話結束之後，他和水仙手拉手簽訂了「不破誓」⁷⁶，答應幫跩哥完成佛地魔交辦的「任務」。鄧不利多為了取得分靈體喝下毒藥，回到霍格華茲之後已經虛弱不堪，又碰上了前來暗殺他的跩哥。正當千鈞一髮之

⁷⁴ 《哈利波特》故事中的專有名詞，意思是佛地魔的爪牙。

⁷⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—火盃的考驗》臺北：皇冠文化，2000，頁615

⁷⁶ 《哈利波特》故事中，巫師之間最強力的誓約，一旦打破誓言，立誓人就會死亡

際，石內卜出現了，他接著會做甚麼事呢？會拯救鄧不利多，還是他真是佛地魔的爪牙，要對虛弱的鄧不利多出手？可憐的鄧不利多用近乎哀求的語氣說：「拜託你，賽佛勒斯....」，接著一道綠光射出，石內卜用索命咒殺了校長。

第七集，石內卜光明正大地回歸佛地魔陣營，並接任鄧不利多成為校長，實施高壓的軍事管理。後來佛地魔為了成為接骨木魔杖的真正主人⁷⁷，便對石內卜痛下殺手，在臨死前，石內卜指示躲在暗處的哈利收集他最後的眼淚，藉由儲思盆，哈利才終於知道，原來石內卜一直到死亡前還是忠於鄧不利多，擔任雙面間諜的角色，之所以會殺鄧不利多，也是接受老校長的委託，為的就是不讓接骨木魔杖落入佛地魔手中。而為何石內卜甘願冒這麼大的風險遊走兩方陣營，一切都是因為對哈利的母親莉莉的愛.....。

石內卜可以說是 J.K 羅琳筆下最成功的一個「變形者」，就因為這個角色本質的反覆變化，才讓劇情跟著一再出現令人拍案的轉折。

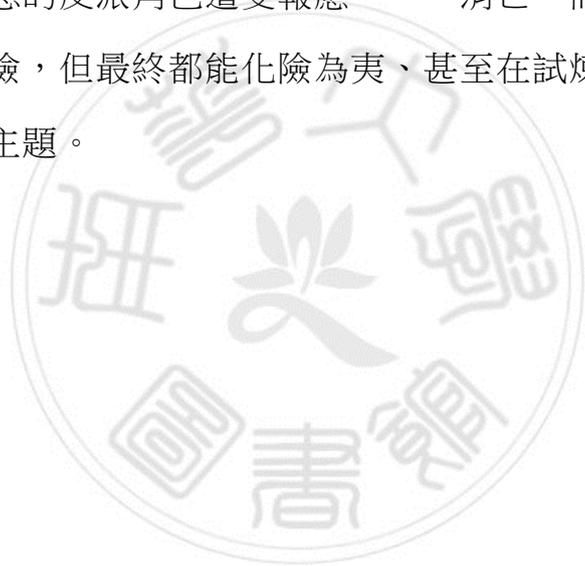
自從 J.K 羅琳在拋錨的火車上發想了《哈利波特》的故事，便開始為哈利創造、刻劃正面的助力角色及反面的阻力角色。她先是安排了哈利父母雙亡，寄住在阿姨家飽受欺凌，利用經典的「孤兒英雄」形象，成功喚起觀眾的認同，但是「門檻守衛」威農姨丈用盡了一切方法，就是不讓哈利踏上歷險旅程，還好「使者」— 巨人海格及時出現，帶領著哈利到達魔法世界。

善良又勇敢的哈利，在第一年就找到了兩個「盟友」，一個是時時陪伴哈利，忠誠的榮恩，另一個則是充滿智慧的妙麗，合力打敗山怪後，經典的三人主角隊伍正式成軍，完成了一次又一次的冒險。在此同時，「搗蛋

⁷⁷ 巫師界的最強魔杖，根據廣為流傳的傳說，要成為它的真正主人，就必須殺了上一任主人。

鬼」馬份和他的兩個手下也不斷出招阻撓，營造歡樂時刻。而整篇故事中的「陰影」佛地魔，他是當世最強的巫師，卻栽在一個還不會說話的小孩手上，昔日的黑魔王想盡辦法要完全復活，並且殺掉「活下來的男孩」，還好，羅琳找來唯一能與黑魔王的鄧不利多擔任哈利的「師傅」，一步一步的訓練哈利，好讓他有一天能完成天命，擊敗佛地魔。「變形者」石內卜則是鄧不利多的最佳助手，個性陰沉彆扭的他遊走兩方陣營，擔任雙面間諜，雖然最後慘烈犧牲，還是堅持完成了任務。

羅琳利用情節塑造角色，而這些各具特點的角色又不斷推動劇情，到了故事最後，邪惡的反派角色遭受報應，一一消亡，而正義陣營的角色，雖然不斷遭遇凶險，但最終都能化險為夷、甚至在試煉中成長，也再次彰顯了英雄旅程的主題。

第四章《哈利波特》的主題思想及藝術呈現

陳正治在《兒童文學》中曾說：「主題是文學作品的中心思想；．．．寫作兒童小說，應該選擇兒童需要的主題」¹，華德·迪士尼也曾說：「沒有主題，我就無法寫出讓人感動的故事...」²姜龍朝在《戲劇編寫概要》更提出：「沒有中心思想的戲劇，也就是沒有主題的戲劇，這等於是一個沒有靈魂的作品」³，主題之於一部文學作品的重要性，由此可見一斑。

《哈利波特－神秘的魔法石》身為新一代的青少年文學經典，在歐洲各國得獎連連，其主題思想是否提供孩子們正確的價值觀，便是接下來，本章第一節將會探討的重點。第二節，研究書中情節架構和敘事藝術，第三節則從語言藝術方面探究其文學價值。

第一節 哈利波特的主題思想

《兒童文學》的作者林文寶認為：「教育性應當是一切藝術、文學的共同特點」、「凡是好的文學作品大半都沒有教育目的，但卻有教育性影響」⁴。

羅琳創作的哈利波特系列之所以能大受歡迎，當然與魔法世界中的魔杖、咒語等奇幻元素有著密不可分的關係，但是在這一件華麗的奇幻大衣之下，其實深藏著許多故事的寓意，讓我們了解勇氣、智慧、友誼及母愛等傳統美德對於美好生活的重要性。人生的成就無法簡單的從咒語、魔藥或是酷炫的飛天掃帚等神奇物件取得，數不盡的財富和永恆的生命也無法保證擁有者能有幸福的人生。在一連串緊湊、刺激的故事下，同時也埋藏了許多人生哲理，作者羅琳不只是一個說故事高手，同時也在傳遞她獨到的生

¹ 林文寶、徐守濤、陳正治、蔡尚志合著，《兒童文學》臺北：五南出版，1996，頁 366

² 傑森·瑟瑞爾著，林欣怡譯《迪士尼的劇本魔法》臺北：稻田出版，2011，頁 153

³ 姜龍朝著，《戲劇編寫概要》臺北：國立編譯館，2003，頁 21

⁴ 林文寶、徐守濤、陳正治、蔡尚志合著，《兒童文學》，臺北：五南出版，1996，頁 17

命哲學。

本節將從勇氣、智慧及仁愛三個主題，檢視《神秘的魔法石》一書中的教育內涵。

一、 面對恐懼的力量－勇氣

希臘哲學家亞里斯多德曾說：「人類面臨危險時有兩種極端反應－過分害怕是膽小，無所畏懼是魯莽，而中庸之道便是勇氣⁵」艾瑞克曾說，勇氣是所有主角都必須具備的條件，無一例外，「觀眾只對英勇無畏的主角感興趣，我們欽佩他能勇於面對困難，我們也關心他的遭遇。」⁶

(一) 踏入未知的勇氣

在《神秘的魔法石》中，威農姨丈為了躲避霍格華茲的貓頭鷹，帶著全家和哈利躲到一座海中的小島，到了半夜卻有一個巨人破門而入，要帶哈利到霍格華茲學習魔法與巫術，對一個十一歲的小男孩來說，跟一個從未謀面的陌生巨人，到一個從未聽說過的學校上學，那真的需要想像不到的勇氣。

剛進入霍格華茲，在分發學院的分類儀式時。分類帽也唱出了勇氣的重要：

你也許是屬於葛萊芬多，
那裡有蘊藏在心底深處的勇氣，
他們的勇敢、活力和騎士精神，
是葛萊芬多特有的最大利器⁷；

⁵ 大衛·巴格特、蕭恩·克萊因編，黃惟郁譯，《哈利波特的哲學世界》臺北：麥田，2006，頁 26

⁶ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略：電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁 16

⁷ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 128

當年霍格華茲的創建人之一的葛來分多，以「勇氣」作為挑選學生的條件，其重要性可說是不言而喻。

(二)對抗敵人的勇氣

到了萬聖節宴會，奎若教授衝進學校餐廳警告大家有山怪來襲，全校的學生不管高低年級全都尖叫逃竄，只有哈利堅持帶著榮恩要到女生廁所，營救根本稱不上朋友的討厭鬼妙麗，看到壯碩又兇殘的山怪後，哈利也沒有落荒而逃，幾乎是赤手空拳地跟山怪對抗：

這時，哈利做了一件非常勇敢但又十分愚蠢的事：他猛地向前一跳，用雙臂從後面摟住了山怪的脖子。山怪是不會感覺到哈利吊在它身上的，但如果你把一根長長的木頭插進它的鼻子，山怪就不可能毫無感覺了。哈利在跳起時手裡拿著魔杖——不偏不倚地戳進了山怪的一個鼻孔。⁸

哈利的勇氣從何而來？答案就是「信念」，善良的哈利非常清楚，如果廁所裡的妙麗獨自遇上山怪，絕對會面臨巨大的危險，甚至喪命，正是這種救人第一的使命感，讓他得以克服面對山怪的恐懼，義無反顧地帶著榮恩前往女生廁所。就像羅琳所寫的：「他們實在不想這麼做，但除此之外他們還有甚麼選擇呢？」⁹

在《神秘的魔法石》最後，哈利得知佛地魔關於魔法石的邪惡計畫後，視死如歸地帶著妙麗及榮恩前往巨大三頭犬-毛毛看守的地牢。只為

⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁184

⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁183

了不讓邪惡的佛地魔順利復活。也是基於相同的理由：

「你不能這樣做！」妙麗說，「你沒聽見麥和石內卜說的話嗎？你會被開除的！」

「那又怎麼樣？」哈利大聲說，「你們難道不明白嗎？如果石內卜弄到了魔法石，佛地魔就會回來！……如果我還沒來得及拿到魔法石就被抓住了，那麼，我就只好回到德思禮家，等著佛地魔到那兒去找我。那也只是比現在晚死一點而已，因為我是絕不會去投靠黑勢力的！我今晚一定要穿越那道活板門，你們倆說什麼都攔不住我！別忘了佛地魔是殺死我父母的仇人！」¹⁰

正因為哈利非常清楚，如果現在選擇逃避犯險，日後一樣必須面臨佛地魔的威脅，越是面臨重大的關鍵時刻，哈利越能夠認清該守護的、該堅持的價值，所以才能發揮出更大的勇氣。

(一) 自我犧牲的勇氣

不只是哈利，一直陪伴在他身邊的好友榮恩，在活板門下的巫師棋關卡中也表現出勇敢的一面，在那巨大的巫師棋盤上，只要一步走錯，就會被比真人還大的巨型西洋棋殘暴的攻擊並摧毀，但榮恩為了幫助哈利阻止佛地魔復活，還是選擇了犧牲自己：

「是的……」榮恩低聲說，「只有這個辦法了…我必須被吃掉。」

¹⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁177

「不行！」哈利和妙麗同時喊道。

「這是下棋！」榮恩厲聲說，「總是需要做出一些犧牲的！我向前走一步，她就會把我吃掉——你就可以把國王將死了，哈利！」....

他向前跨了一步，白皇后立刻撲了過來。她舉起石頭手臂朝榮恩的太陽穴重重打了一拳，榮恩一下子摔倒在地板上——妙麗失聲尖叫，但並沒有離開她的格子——白皇后把榮恩拖到一邊。看樣子，榮恩好像被打昏了¹¹。

在被攻擊前，哈利三人眼看著被吃掉的棋子一一被毀，榮恩也不知道萬一遭受攻擊，會是怎樣的後果，但他為了幫助哈利達成目標，毅然決定犧牲自己，這不但是勇氣的展現，也再次說明了友誼的重要。

(四)反抗朋友的勇氣

到了學期末的學院盃頒獎典禮，作者羅琳又再次藉由鄧不利多這位老校長的角色，提醒了讀者們另一種勇氣的重要：

「勇氣有很多種，」鄧不利多微笑著，「我們需要很大的勇氣，才能站起來反抗我們的敵人，但要反抗我們的朋友，同樣也需要非凡的勇氣才能做到。因此，我要為奈威·隆巴頓先生的表現，再獎勵葛來分多十分。¹²」

單就《神秘的魔法石》的劇情來看，這樣的加分理由或許有點牽強，甚至

¹¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 290

¹² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 313

有偏袒哈利所屬的學院之嫌，但是在往後的《死神的聖物》中，讀者們才終於了解，位列鄧不利多眾多成就之首的「擊敗黑巫師葛林鐸華」，其實背後藏著深深的悲痛。因為這位「黑巫師」當年是鄧不利多最親近、有著共同夢想的摯友，後來卻踏上了巫師至上、征服麻瓜世界的歧途，鄧不利多別無選擇，只能挺身對抗這位昔日的摯友。在首集的一段小小劇情，竟能呼應到最終集的結局，羅琳縝密的編寫創作技巧在此又再次得到驗證。

二、 解決難題的利器－智慧

蘇格拉底曾說過：真正高明的人，就是能夠藉助別人的智慧，來使自己不受蒙蔽的人。在《哈利波特》中，最能代表「智慧」兩個字的，就是妙麗和鄧不利多了，妙麗所代表的，是勤學帶來的收穫，而鄧不利多所代表的，則是經過人生歷練而得的智慧。

(一)知識就是力量－課堂習得的智慧

羅琳曾在訪談中提到，自己在學生時期簡直跟妙麗沒甚麼兩樣¹³，博覽群書、整天埋首在書堆中，雖然哈利和榮恩並不特別熱衷學習，還經常違反校規，害葛來分多扣分，但羅琳還是利用妙麗這個角色，傳遞了在學校學習課堂知識的重要性。

有一次上咒語課時，妙麗和榮恩發生了爭吵：

「你說錯了，」哈利聽見妙麗毫不客氣地說，「是溫-丫-丫——癩-拉唯-啊-薩，那個『咖』字要拖長，每個音節都要好好念清楚。」

「既然你這麼棒，你來試試看好了。」榮恩吼著說。

¹³ 大衛·巴格特、蕭恩·克萊因編，黃惟郁譯，《哈利波特的哲學世界》臺北：麥田 2006，頁 76

妙麗捲起衣袖，揮動著魔杖，說道：「溫咖癲啦唯啊薩！」

他們的那根羽毛從桌上升起來，飄懸在他們頭頂上方四英尺的地方
14。

課堂結束之後，榮恩對妙麗非常不諒解，甚至大聲批評妙麗自傲自大，難怪「一個朋友都沒有」，但是等到三人小組在萬聖節的女生廁所遇到山怪時，榮恩正是靠著這個關鍵的咒語才打倒了山怪：

他正不知道該怎麼辦呢，卻聽見自己喊出了腦子裡想到的第一句咒語：「溫咖癲啦唯啊薩！」木棍突然從山怪手裡飛出，高高地、高高地升向空中，又慢慢轉了個身——落下來，敲在它主人的頭上，發出驚天動地的一聲爆響。山怪原地搖擺了一下，面朝下倒在地板上，轟隆一聲，把整個房間都震得發抖¹⁵。

等到哈利驚覺石內卜想要偷取魔法，意圖讓佛地魔復活時，他們三人勇闖禁區，卻遇上了第二道難關—魔鬼網，妙麗再次運用所學，救了榮恩和哈利兩人：

「別動了！」妙麗對他們喝道，「我知道這是什麼了—這是魔鬼網！」

「魔鬼網，魔鬼網... 芽菜教授是怎麼說的？說它喜歡陰暗潮濕—

¹⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁180

¹⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁185

—」

「那麼就點火燒它！」哈利幾乎要窒息了。

「哦，對了！」妙麗說著，一把抽出魔杖，揮動著，嘴裡唸唸有詞，然後就像那次對付石內卜一樣，讓魔杖頭上射出一道藍色風鈴草般的火焰...植物扭曲著，抽動著，自動鬆開纏繞在他們身上的捲鬚，哈利和榮恩終於完全掙脫了出來。

「幸虧你上藥草學時聽得很認真，妙麗。」哈利和妙麗一樣退到牆邊，擦著臉上的汗水說道¹⁶。

妙麗加入團隊之後，運用她博覽群書的智慧解決了許多難題，像是魔法石與尼樂·勒梅的關聯，進入活板門下的密室後，更獨力闖過了魔鬼網和石內卜設下的魔藥解謎關卡。妙麗在哈利波特故事中扮演著關鍵的軍師角色，少了這份助力，哈利的冒險旅程肯定會變得困難重重。

(二)生命的歷練—人生智慧

智慧是什麼？Tom Morris 說：「真正的智慧是簡單有力的。智慧是對生活的卓越見解，而他通常用簡單的敘述表達，提醒我們在一生經歷中已學到的道理¹⁷」在《哈利波特》的故事中，出現了許多富含人生哲理的對話，而其中大部分都出自睿智的老校長鄧不利多，在哈利沉迷於意若思鏡無法自拔時，鄧不利多就對他說過：

這面鏡子既不能教給我們知識，也無法讓我們看到真相。人們在它

¹⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 285

¹⁷ Tom Morris 著，洪慧芳譯，《哈利波特—奇異的考驗》臺北：時報文化，2006，頁 208

前面虛度光陰，被他們所看到的景象迷得神魂顛倒，或是逼得發狂，因為他們不曉得自己看到的究竟是事實，還是永遠不可能實現的妄想。¹⁸

俗話說：「人心不足蛇吞象」，在資源有限、慾望無窮的現實限制下，每個人的生命中，多少都有無法達成的慾望及隨之而來的缺憾，假如真能有一面可以達成任何願望的鏡子，不知道該有多麼迷人。而事實上，當今社會便有許多利用網路遊戲、虛擬實境，甚至是毒品等方式，逃避在現實世界的失敗和挫折，鄧不利多勸哈利莫要迷失在虛幻的美好，而是該用實際的行動，創造並體驗真實的幸福。

三、體貼他人的善良－仁愛

在中國的儒家思想裡，「仁」和「愛」時常是相提並論，有一次樊遲向孔子請教什麼是「仁」？孔子回答他：「仁者就是對他人有愛。¹⁹」

孟子也說：「仁者愛人，有禮者敬人。愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之²⁰。」《哈利波特》雖然是英國的小說，在作品中卻也出現許多以「愛」為主題思想的描述，接下來便分三類一一說明：

(一)無悔付出的母愛：

哈利在活板門下首次遭遇佛地魔，面對法力卓絕的奎若教授攻擊，他竟然只是額頭劇痛，最後還能全身而退。為此，他非常無法理解，在醫院裡，鄧不利多對他說：

¹⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁222

¹⁹ 語出《論語》顏淵第十二，原文為：樊遲問仁，子曰：「愛人」

²⁰ 語出《孟子·離婁下》

「你母親是為了救你而死的。如果佛地魔有什麼事弄不明白，那就是愛。他沒有意識到，像你母親對你那樣強烈的愛，是會在你身上留下自己的印記的。不是傷疤，不是看得見的痕跡……被一個人這樣深深地愛過，儘管那個愛我們的人已經死了，也會給我們留下一個永遠的護身符。²¹

作者羅琳小的時候和媽媽很親，但是他的母親卻還沒來得及看到《哈利波特》出版就過世了，沒能讓媽媽看到自己成功的時刻，是他心中一個重大的遺憾²²。在她的作品中，「母愛」就成了一個重要的主題，哈利的母親莉莉·波特為了救他，英勇的擋在佛地魔面前，主動承受下從來沒人能夠逃過的索命咒語，這樣勇敢而偉大的愛，在嬰兒哈利身上形成了一道保護罩，不但彈開了佛地魔的黑魔法，這一份深摯的愛也灼傷了要傷害哈利的奎若。猶太人有句諺語說：「上帝無法到每個角落照顧每個人，所以創造了母親。」在這個羅琳創造的魔法世界裡，堅定保護孩子的母愛力量，遠比任何邪惡的咒語還要強大，就是這段故事想要傳達的主旨。

(二)關懷同儕的同學愛

奈威是哈利和榮恩同寢室的同學，雖然同樣身在葛萊芬多學院，但在他身上可是一點也察覺不到勇敢的特質，有一天，奈威一跛一跛地跳進了交誼廳，在大家的詢問下，才知道他中了馬份的「鎖腿咒」，兩腳緊緊纏在了一起，根本無法走路。妙麗建議他去找麥教授告狀，榮恩則是義憤填膺地對他說：

「你必須站起來反抗他，奈威！」榮恩說，「他習慣把所有的人都踩

²¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁306

²² 康尼·安·柯克著，桑蕾等譯，《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005，頁20

在腳底下，但你也沒必要自己躺下來替他省事啊。」

「你不用再告訴我，說我不夠勇敢，根本沒資格待在葛來分多，這些馬份剛剛已經跟我說過了。」奈威強忍住眼淚。²³

雖然榮恩是想鼓勵他勇敢對抗欺負他的人，但對於懦弱的奈威來說，這樣的是簡直是天方夜譚，這時，哈利採取了不一樣的行動：

「十二個馬份加起來也比不上你一個，」哈利說，「分類帽不是把你分到葛來分多嗎？馬份在哪裡呢？在臭氣薰天的史萊哲林。」

奈威拆開巧克力蛙，嘴唇扭出一個虛弱的微笑。²⁴

短短的幾句話，把哈利善良的特質蘊露無遺，在現在的各階段校園中，由於學習壓力大，加上少子化的趨勢，家長普遍對孩子較為溺愛，也因此衍生了許多校園霸凌事件，假如閱讀《哈利波特》的孩子們，都能夠學習哈利，適時對被欺負的同學釋出善意，展現同學愛，不也是一件美事嗎？

(三)師長對學生的教育愛

進入霍格華茲之後，鄧不利多將隱形斗篷匿名送給哈利。但是哈利並沒有善用這件法寶，反而在半夜闖入圖書館禁書區，調查魔法石的秘密，在無意中發現了「意若思鏡」，他在鏡中第一次看見了自己的父母，之後他便常常仗著隱形斗篷之便，在半夜溜出寢室，到鏡子前駐足、虛擲光陰。非常關心哈利的鄧不利多自然也發現了，但是他並沒有大聲斥責哈利，辜

²³ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁226

²⁴ 同註23

負了他贈與隱形斗篷的一片苦心，而是選擇了溫柔提醒，諄諄教誨：

「這面鏡子明天會移到另一個地方，哈利，我請你不要再去尋找它。未來你也很可能會在無意間再看到它，所以你必須現在就做好心理準備。活在虛幻的夢境裡，因而遺忘了現實生活，這樣是絕對行不通的，牢牢記住這一點。好了，現在你趕快套上那件令人羨慕的斗篷，回去睡覺好嗎？」²⁵。

他提醒哈利善用時間、善用法寶，不要沉溺在虛無的幻象之中。他對哈利充滿信心和耐心，因為他知道，哈利是將來擊敗佛地魔的關鍵人物。後來哈利順利藉由母愛的力量擊敗佛地魔，鄧不利多來到醫護室探望哈利時，再次透漏了對哈利的真心關懷：

「我還擔心已經太晚了。」

「差一點兒就來不及了，我已經支撐不了多久，魔法石很快就要被他搶去了——」

「不是魔法石，孩子，我指的是你——你為了保衛魔法石差點兒丟了性命。在那可怕的一瞬間，我嚇壞了，以為你真的死了。至於魔法石嘛，它已經被毀掉了²⁶。」

對絕大多數的成年人來說，一生汲汲營營所追求的，離不開「名」、「利」二字，而「魔法石」有著點石成金、使人長生不死的神奇功效，這樣的寶

²⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁222

²⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁220

物不管是在巫師世界或麻瓜世界，都是眾人夢寐以求的終極目標，但是鄧不利多發現中計而趕回學校時，擔心的不是這件寶物，而是學生哈利的生命安全。這不禁令人想起論語上關於孔子的一則故事：有一回，孔子到宮裡上朝，家裡的馬房卻因故遭受火災，孔子退朝回來知道後，急著問：「有沒有人受傷？」，卻沒有問馬²⁷。不管是對孩子的愛，對同學的愛，或是對學生的愛，在《哈利波特》作品中多次出現「以人為本」的仁愛精神，作者羅琳真正想要傳達的，就是一種溫暖的人道關懷精神。

哈利波特的日常生活是充滿魔力的世界，但雖然如此魔法世界中的人們還是必須面對許多生活中的難題和來自邪惡巫師以及奇幻生物的威脅。有趣的是，在哈利的世界中，這些難關很少能直接用魔法解決，而是必須用勇氣去面對，靠著平時在學校累積的智慧解析問題，更重要的，是一顆時時願意關懷他人，幫助他人的愛心，否則便容易被黑暗勢力同化，成了佛地魔的同路人。從以上歸納足以看出，在絢麗多彩、五花八門的魔法外衣下，《哈利波特》的故事隱含許多待人處事的美德，是一部能讓小讀者們潛移默化，達到寓教於樂目標的優秀作品。

第二節 《哈利波特》的情節結構與敘事技巧

在解析《神秘的魔法石》的劇情結構之前，必須先談談「三幕劇結構」，這樣的古老戲劇結構，是希臘古哲亞里斯多德在《詩學》一書中首度提出，這樣的結構影響後世的西方戲劇長達兩千多年，即使在現今的好萊塢電影中，這樣的結構依然被各個編劇大師遵行不悖。²⁸

三幕劇的結構看起來很簡單，包括[開頭][中段][結局]三個部分，開頭約占全片的25%，結局也占25%，其他的50%即為中段劇情。第一幕的任

²⁷ 原文出處：《論語·鄉黨》：廋焚。子退朝，曰：『傷人乎？』不問馬。

²⁸ 施百俊，《故事與劇本寫作》臺北：五南圖書，2014，頁56

務是[布局]，介紹角色和設定場景，建立問題意識，並指出主角的目標；第二幕的任務是[衝突]，主角追求目標，但是不斷出現阻撓，形成一連串不斷升高的衝突；第三段是[解決]，主角必須面對最後的、最大的難題，並且成功解決。關於各段的功能，傑森·瑟瑞爾在《迪士尼的劇本魔法》中有一段非常生動的比喻：「第一幕，角色爬上樹；第二幕，朝他丟一個小時的石頭；第三幕，角色爬下樹」²⁹。

對於幕與幕之間如何轉換，好萊塢電影編劇理論的先驅Syd field³⁰提出了「轉折點」的概念，也就是在每一幕的結尾設置一個讓劇情有急遽轉折的事件，將劇情帶入下一幕，所以在三幕劇的結構中會出現兩個轉折點如下圖：

圖 4- 1 三幕劇結構

圖片來源：「微電影製作手冊」網站³¹

當然，光是靠寫出三幕的大綱的內容還不足以支撐一部電影，《先讓英

²⁹ 傑森·瑟瑞爾著，林欣怡譯，《迪士尼的劇本魔法》臺北：稻田出版，2011，頁87

³⁰ 好萊塢電影編劇的宗師級人物，他率先提出以「三幕劇結構」作為電影編劇原則，著有《實用電影編劇技巧》。

³¹ 微電影製作手冊官方網站 http://wimov.blogspot.com/2014/12/blog-post_28.html

雄救貓咪》的作者布萊克·史奈德提出將劇本分為15個段落的作法:接下來筆者便以本理論為基礎，說明《神秘的魔法石》各個章節的戲劇功能:

一、鋪陳伏筆的第一幕

(一)、開場畫面

開場畫面決定了觀眾對電影的第一印象。布萊克·史奈德認為整部片的風格、調性、類型、主要衝突甚至潛在發展走向，都應該利用開頭短短的幾分鐘清楚交代給觀眾³²。

前十分鐘非常重要，這個法則在競爭激烈的好萊塢可以說是個顛撲不破的法則，爆炸、暴力打鬥、情色、秘密....編劇們無所不用其極，唯一的目的就在於緊抓住觀眾的目光與好奇心³³。

還記得《神秘的魔法石》如何開場嗎？

在介紹過脾氣暴躁，極度厭惡魔法事物的威農姨丈後，水蠟樹街出現了一個穿著長袍、帶著尖帽的白鬍子巫師，他拿出一個像打火機的物品，悄然將所有路燈的光芒都吸了進去，接著路邊的貓竟然幻化成一名女巫，兩名巫師說了幾句話之後，夜空傳來轟隆轟隆的聲響，鏡頭往上一轉，竟是一個比常人體型大上兩三倍大的巨人，騎著飛天摩托車緩緩下降....³⁴

(二)、布局:

理想的編劇該在故事一開始介紹主角的生活背景、個性和生命中的「缺憾」。「缺憾」通常是推動劇情的伏筆，主角往後的遭遇跟轉變都源自於此³⁵:

³² Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014，頁 112

³³ 施百俊，《故事與劇本寫作》臺北：五南圖書，2014，頁 58

³⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 28

³⁵ Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014，頁 115

轉眼，哈利十一歲了，接著阿姨使喚他煎蛋做早餐，姨丈吆喝他拿咖啡，短短幾行文字，就把哈利的可憐之處展現得清清楚楚：哈利不但失去了爸媽，在阿姨家長大的他並未被善待，而是被當作下人一樣被呼來喚去，還時常挨表哥一頓揍，在佩妮阿姨家過著僕人一般的生活。³⁶

不久，哈利跟著姨丈一家來到動物園，哈利竟然能跟蛇交談，還害得達利掉進蛇窩裡。

(三)、引發事件

關於引發事件，布萊克認為：「一般來說，引發事件的發生宜早不宜遲，越遲拋出真正展開故事的引發事件，就越難抓住觀眾的興趣³⁷」

奇怪的事情發生了，貓頭鷹開始出現並且每一隻都帶了一封信給哈利，但是威農姨丈把信全都燒了，但怪事再度發生，星期天時，三四十封的信件竟然像子彈似的從壁爐中彈射出來³⁸。

後半段則要引進「問題意識」，也就是佛格勒所說的「戲劇性問題」，讓觀眾對故事後續的發展產生興趣。

第一幕的後半段，好的劇本必須要丟出「問題意識」，也就是主角在整齣電影當中要追求的目標是甚麼？卜洛克說：「問題就是故事的關鍵，小說，不管是長篇、短篇，講的都是一個主角試圖解決一個問題。³⁹」，這個問題要如何尋找呢？答案就在「結局」，從結局反推到開場，問題意識自然就再明顯不過了。以「魔戒」系列舉例來說，結局是佛羅多在經過千辛萬苦之後終於把魔戒投入末日火山，反推回來，開局就必須告訴觀眾魔戒

³⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁33

³⁷ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略：電影主角的23個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁120

³⁸ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁53

³⁹ 施百俊，《故事與劇本寫作》臺北：五南圖書，2014，頁59

的威力、為什麼正義的一方不能利用魔戒的力量?、為什麼不能把魔戒藏起來讓魔王索倫找不到?總而言之，要排除一切其他可能性，讓銷毀魔戒成為唯一合理的劇情發展方向。

《神秘的魔法石》結局是哈利順利在霍格華茲完成第一年的學業，那開局自然是讓哈利無法到霍格華茲上學:

哈利收到了貓頭鷹捎來的入學通知，但是威農姨丈卻想方設法阻止哈利收信，甚至帶著一家人和哈利多到了海上的孤島，哈利想脫離這個家，到魔法學院上學的目標看起來毫無希望。

(四)轉折點(驚人意外#1)

第一幕即將結束前，電影劇情會出現一個巨大轉折，Syd field稱之為「轉折點」，以下是他為轉折點下的定義:「轉折點是一個事件或轉變，它鉤住故事，並把它引至另一個方向」⁴⁰

Eric edson則叫它「驚人意外#1」(stunning surprise#1)，通常是發生在第一幕結尾處，「驚人意外」顧名思義，必須震驚觀眾和主角，讓主角的處境發生天翻地覆的變化，意外發生後，主角會從第一幕的平凡生活，被推向第二幕的「非常世界」，冒險旅程就此展開⁴¹。

《神秘的魔法石》的驚人意外#1也是突然發生，哈利原本被帶到海上孤島，靜靜的躺在地板、蓋者破被子，突然間，孤島小屋的門轟然倒下，一個比平常人大上兩倍的巨人出現在門邊——正是前來接哈利到霍格華茲入學的海格。⁴²之後，海格帶走哈利，劇情也轉到第二幕。

⁴⁰ Syd Field 著，曾西霸譯，《實用電影編劇技巧》臺北：遠流出版，2008，頁 25

⁴¹ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略：電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁 123

⁴² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 58

二、引發衝突的第二幕

(一)玩樂時光

史奈德認為，第一幕結束後必須來一段「玩樂時光」，因為事件剛發生，許多「有趣」的情節正在發生，這個階段的調性較為輕鬆。以愛情片來說，男女主角在第一幕相遇後，接著會在這個段落互相吸引、開始浪漫約會，在超級英雄電影中，英雄在這裡會獲得超乎常人的能力，並且開始興奮的試驗....⁴³

接著讓我們來看看《神秘的魔法石》的玩樂時光：

哈利被海格接走之後，接著就是一大段的魔法時光：他買到生平第一根魔杖、見識到古靈閣銀行、穿越九又四分之三月台、首次在漂浮著許多蠟燭的霍格華茲大廳進行分類帽儀式，第一次的飛行課、第一次接觸魁地奇。第一個萬聖節，奎若教授突然衝進大廳通知大家山怪進來了，哈利想起妙麗還待在女生廁所沒有出來，便拖著榮恩一同前去營救，兩人利用勇氣和一個簡單的飄浮咒打暈山怪，妙麗撒了一個小謊，三人組在這裡首次同心聯手⁴⁴。

(二)中間點

中間點也象徵著玩樂時光的結束，主人公通常在中間點與對手的衝突變成個人恩怨⁴⁵；在《神秘的魔法石》的中間點，哈利迎來了第一場的魁地奇比賽，正當哈利發現金探子，正要俯衝直追時，他的飛天掃帚突然像一頭發狂的公牛瘋狂亂扭，想要把他摔下掃帚。還好妙麗發現到石內卜正在念咒控制掃帚，急中生智用一個簡單的起火咒讓石內卜的長袍起火，救

⁴³Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014，頁 123

⁴⁴J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 187

⁴⁵Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略：電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁 127

了哈利。在這之前，哈利只是覺得石內卜處處找他的麻煩，經過飛天掃帚事件後，兩人的對立激化，衝突升高到一對一的個人恩怨。

(三)反派的逆襲:

這一段有承先啟後的功能，通常也是最難寫的部分。編劇必需安排合情合理的橋段讓主角運勢走下坡，反派則開始準備再出發。⁴⁶

因為晚上偷跑到海格小屋看火龍，哈利三人組慘被馬份告密舉發，除了扣分之外，還必須到黑森林勞動服務，在黑森林裡，哈利碰巧撞見了正在吸獨角獸血的佛地魔，正當黑魔王出手欲傷害哈利時，人馬翡冷翠及時出現解救了哈利⁴⁷。

(四)一敗塗地(第二幕高潮)

第二幕高潮可以是一個大動作段落，或是一個簡單的兩三人間的對抗...。此時，即將接近第二幕的結尾，衝突的力量上升到目前為止的最高點，這是主人公發現驚人意外#2之前的關鍵時刻。這不是整個故事的高潮，而是通向第二幕結局的漸強段落。⁴⁸

《神秘的魔法石》的第二幕高潮，是接續在黑森林遇見佛地魔之後，哈利意識到三番兩次闖關想偷魔法石的石內卜，目的並不是為了點石成金，也不是想要長生不老，而是為了讓半死不活的佛地魔完全復活。學校老師對石內卜的陰謀渾然不覺，恰巧鄧不利多又不在霍格華茲，在時間緊迫的情況下，哈利、榮恩及妙麗決定聯手出擊，全力阻止石內卜，接著便是一連串的闖關:第一關 突然甦醒的三頭巨犬毛毛，三人好不容易逃過血盆大口和無數尖牙。第二關:由芽菜教授設置的魔鬼網；第三關:哈利憑著

⁴⁶ Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014，頁 127

⁴⁷ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 264

⁴⁸ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略:電影主角的 23 個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁 130

高超的技術，騎著飛天掃帚取得會飛的鑰匙。第四關:真人版的巫師棋，榮恩在此自我犧牲，終於取得勝利⁴⁹。

(五)黎明前最深的黑暗

這裡是布萊克對於電影劇本架構的獨到之處，他認為為了讓劇情的張力達到極致，在這個階段，一定要讓故事的主角陷入看似難以挽回的絕境：

「黎明前最深的黑暗」可長可短，從數秒到數分鐘都有可能，但卻關鍵無比，因為只有在這時主角才會展露最真實、最脆弱的一面，觀眾最能感同身受⁵⁰。

哈利好不容易來到魔法石所在的地下室，卻發現偌大的房間空空如也，只有一面意若思鏡和一個戴頭巾的男人，這個男人緩緩轉過身來展開一番對話後，哈利才驚訝地發現原來在魁地奇球場想下咒殺他、試圖偷取魔法石的，一直以來都不是石內卜，而是看來懦弱膽小的奎若教授。更驚人的是，在奎若解開頭巾之後，哈利發現奎若的後腦勺還有另外一張臉——「黑魔王」佛地魔。而魔法石不知為什麼竟然進了哈利的口袋，這時的佛地魔只要殺了哈利，再奪走魔法石便能順利復活，魔法世界將再次落入13年前那段恐怖的時光。⁵¹

三、解決衝突的第三幕

(一)第三幕開始 (驚人意外2)

⁴⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁290

⁵⁰ Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014，頁131

⁵¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁300

佛地魔命令奎若動手搶魔法石並殺了哈利，命懸一線的哈利本能地抓住奎若的手，驚人的事發生了：奎若的手竟然接連冒出了水泡，變得又紅又腫。故事正式進入第三幕。

(二)大結局:最後一決勝負的高潮

主人公和對手之間的第三幕決戰時刻，這將徹底解決最主要的情節問題。這是主人公和對手面對面徹底解決故事核心衝突的驚心動魄的時刻。

《神秘的魔法石》大結局當然是哈利和佛地魔的第一次正面對決，在某種神祕力量的影響下，哈利乘勝追擊，用雙手抓住奎若的手臂，幾秒後，奎若失聲尖叫，哈利也昏了過去...。⁵²

(三)結尾畫面

即使在必需場景之後主要衝突已經解決，但故事尚未結束，還需要踏出重要的一步；在核心衝突解決之後，結局的最後還解開所有剩餘情節和人物關係...。⁵³

在最終決戰之後，核心衝突已經獲得解決，但還必須解決次要的懸疑情節及謎題，次要角色的後續結局也要在這一段短短的時間交代清楚。讀者不只關心主角是否戰勝對手，還需要一些時間品味、整理最終對決帶來的情緒洗禮，結局不需要很長，但也不能直接跳過，會讓人有種嘎然而止的惆悵與不滿。

《神秘的魔法石》的結尾並沒有因為在哈利擊敗佛地魔後草草結束。在醫院裡，校長鄧不利多為歷劫歸來的哈利解釋，因為他的母親莉莉，在臨死前用最古老的魔法—愛，在他身上加上了保護罩，所以佛地魔和奎若無

⁵² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁302

⁵³ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略:電影主角的23個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁136

法傷害他⁵⁴，接著是海格也來探望哈利，他將一本相簿送給哈利，上面有好多哈利爸媽的照片⁵⁵，他再也不用偷偷摸摸跑到意若思鏡前看自己的父母了。

「頒獎儀式是動作片、劇情片和愛情片常用的收場」⁵⁶，《神秘的魔法石》的結尾便是學院盃頒獎典禮，原本遠遠落後的葛來芬多學院，因為哈利、榮恩和妙麗三人保護魔法石的絕佳表現大大加分，葛來分多學院成了當年度的學院盃冠軍，所有事件在此完整解決，故事結束。

其實一個好的故事，就像寫文章一樣，須要注重「起.承.轉.合」的結構美學。「起」，指的是故事的起頭，除了要介紹故事的背景，也要介紹故事的主角，還要給主角一個踏上冒險旅程的理由或契機。「承」，主角踏進冒險世界後，一開始會得到貴人相助，結交新的朋友，一切看似順利，也就是所謂的「玩樂時光」，但是如果主角太過容易成功，整齣戲便沒看頭了，所以這時候編劇又要巧妙安排，讓劇情急「轉」直下，潛伏在暗處的反派會在此時使出詭計，讓主角陷入一次比一次嚴重的危機，直到「黎明前最深的黑暗」，這時候，觀眾不禁為主角捏把冷汗，劇情再次翻轉，到了「合」的階段。所謂的「合」，便是將之前隱藏的伏筆，化作逆轉致勝的關鍵，主角最後成功打敗強敵，所有的主要次要衝突一一解決，最終達成目標，贏得寶藏。

哈利波特系列電影都經過好萊塢電影的編劇家改編，符合好萊塢的許多編劇原則自然不足為奇，但羅琳並非好萊塢編劇出身，寫出的哈利波特小說卻也大致符合三幕劇的基本架構：她會在第一幕時事先布局，給主角

⁵⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁306

⁵⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁311

⁵⁶ Eric edson 著，徐晶晶譯《好萊塢劇本策略：電影主角的23個必要行動》臺北：五南出版，2014，頁137

哈利一個明確的目標，接著會發生一件驚人意外，把哈利逼上樹，故事進入第二幕，然後她會殘忍的準備大大小小的石頭往樹上的哈利丟，而且毫無例外的，一顆還比一顆大，等丟到最大的一顆，就是布萊克·史奈德所謂「黎明前的黑暗」，哈利便會陷入致命的危機，讀者和觀眾的心也會因為擔心哈利而隨之糾結，但是，意外的解套方法會在這時出現，哈利會得到神奇的助力，而這樣的意外早在第二幕就已悄悄埋下伏筆，脫離死亡陰影的哈利會勇敢與陰影一決勝負，最終贏得勝利，或許有點老套，但就如史奈德說的編劇大原則之一：「給我同一套，但要不一樣！」⁵⁷，羅琳成功地在上演過無數次的邪不勝正戲碼，加入源源不絕的創意，可說是舊瓶裝新酒，同樣能打動人心。

二、情節技巧分析

(一)引爆高潮的火花—伏筆

伏筆在小說中的重要性，李喬在《小說入門》書中有一段非常生動的解釋，他將一部小說的高潮比喻為「爆炸」，而伏筆，就是那起初並不起眼，卻能引起轟天巨響的小小「火花」：

伏筆在寫作者言：是對於故事情節全盤掌握後，為高潮的爆發而事先作的佈置，隱伏的線索；就作品本身說：伏筆正是情節主線上，點點凸出的「觀察站」也是自然閃現的「火花」⁵⁸。

伏筆非但不起眼，聰明的作者還會刻意將它悄悄藏好，以免經驗豐富的讀者事先猜到劇情的走向，等到故事後半，劇情呈現意外翻轉時，讀者往前

⁵⁷ Blake Snyder 著，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，2014，頁 41

⁵⁸ 李喬，《小說入門》臺北：大安出版，1996，頁 176

翻閱，便能找到一條又一條的線索，增添閱讀的興味：

伏筆的作用，除了導致讀者信服其高潮外，就是提供讀小說的濃烈趣味性。當極為意料之外的結果，或震撼性的高潮呈現時，驚訝愕然之餘。驀然回首，檢視全文，看那處處伏筆，隱隱火花，這就釋然而點頭認可矣
59。

在《哈利波特》的故事中，魔杖的特性可說是最大也最微妙的伏筆，在長達七年的故事中，羅琳安排哈利和佛地魔進行三次正面決鬥，但是哈利每次都能在佛地魔的奪命咒下全身而退，當世最強的黑魔王，使出絕對無法抵擋的索命咒語，竟然無法殺死還在學習魔法的哈利，乍看之下是非常不合理的，但其實早在第一集《神秘的魔法石》中，羅琳就已悄悄埋下使其合理的伏筆：

給了你魔杖一根尾羽的那隻鳳凰，另外還有一隻尾羽-----給了另一根魔杖.....你注定要使用的這根魔杖，.....它的兄弟卻在你的額上留下了那道疤痕⁶⁰

這是「兄弟魔杖」一詞首度出現，在《火盃的考驗》中，佛地魔逼著哈利跟他決鬥，試圖在眾多食死人的見證下殺死哈利，雙手同時喊出咒語，面對法力高強的黑魔王，照理說哈利連一丁點的勝算都沒有，只能慷慨赴死，但這時奇蹟發生，雙方的魔杖分別發出綠色和紅色光束，在空中緊緊

⁵⁹ 李喬，《小說入門》臺北：大安出版，1996，頁 176

⁶⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 96

連結、僵持不下，還出現了幾個佛地魔所殘殺的靈魂--看守墓園的老管理員、西追·迪哥里，還有哈利的父母。他們纏住了佛地魔，哈利才得以逃回霍格華茲⁶¹。

至於為何哈利能在最終決戰消滅佛地魔，同樣也在第一年的故事中就埋下火花：

每一根奧利凡德魔杖都是獨一無二的，因為沒有兩隻完全相同的獨角獸、龍或鳳凰。當然，你如果用了本應屬於其他巫師的魔杖，就絕不會有這樣好的效果了⁶²。

「魔杖選擇巫師」，魔杖製造師奧立凡德在第一集《神秘的魔法石》中就揭示了這個至關重要的邏輯，而在最後一集《死神的聖物II》中，奧利凡德再次向哈利和榮恩說明：「魔杖所有權的規範是很微妙的，不過被征服的魔杖通常都會向新主人輸誠」⁶³。一條看似不起眼的魔法世界定律，卻在七年之後影響最後的高潮及反轉，再次表現出羅琳在敘事結構上首尾呼應的巧妙之處。

(二)引人入勝的迷霧—懸疑

常聽到有人稱讚某某小說好看，會用到「劇情引人入勝」、「一看就停不下來」等詞語來形容，一部優秀的小說或電影要如何達到上述的目標呢？大衛·洛克認為：「要維持觀眾的興趣，就要引發觀眾心裡的疑惑，然後拖延時間不公佈解答。⁶⁴」而這個「疑惑」要如何營造？姜龍朝則提出更

⁶¹ J.K.羅琳著，彭倩文譯《哈利波特—火盃的考驗》臺北：皇冠文化，2001，頁 694

⁶² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 95

⁶³ J.K.羅琳著，皇冠編輯組譯《哈利波特—死神的聖物》臺北：皇冠文化，2007，頁 95

⁶⁴ 大衛·洛吉著，李維拉譯，《小說的五十堂課》臺北：木馬文化，2006年，頁 27

詳細的做法：

懸疑是戲劇中很重要的一個手段。..戲劇之所以成為戲劇,就是因為他有問題存在於劇情之中,...而懸疑就是使這問題,懸而不決;不但懸而不決,並且令人猜疑,不知道這問題發展成什麼情況,令人關懷,令人鬱悶,令人怨恨,令人扼腕,令人猜想後面變化的情形,令人猜不到結果!所以令人著急,緊張,非看下去不可⁶⁵。

懸疑要從何而來?平舖直述、一帆風順的劇情是不會有懸疑效果的,懸疑的製造,就是問題的製造,也就是設計主角遭遇困難,而這個困難又一時間無法解決,在《神秘的魔法石》一開始,哈利收到了一封信,而且上頭註明了:水蠟樹街四號/樓梯下的碗櫃/哈利波特先生收⁶⁶,從來沒有半個朋友又寄人籬下,整天飽受欺侮的哈利,怎麼會有人寫信給他?信中又究竟寫了些甚麼內容?這就是故事中第一個懸疑處,接著哈利急著想看信,卻又受到姨丈百般阻撓,這就產生了「問題」,也正是吸引觀眾們一續往下看的動力。

雖然「懸而不決」會激發讀者的好奇心,但是一味推延解答謎底的時間,又會讓他們失去耐心而感到無聊。「一個懸疑的情節,到了解決的情態時,就應該解決,否則就顯得拖拖拉拉,故意延宕⁶⁷」,到了海上孤島時,海格轟然一聲破門而入,打破了僵局,也解決了哈利的問題,接下來,羅琳又在斜角巷設計了另一個懸念:「海格奉鄧不利多之命從銀行領出了什麼?」為了這個目標,哈利、榮恩及妙麗又展開一連串的追查,好

⁶⁵ 姜龍朝著,《戲劇編寫概要》臺北:國立編譯館,2003,頁51

⁶⁶ J.K.羅琳著,彭倩文譯,《哈利波特—神秘的魔法石》臺北:皇冠文化,2000,頁46

⁶⁷ 姜龍朝著,《戲劇編寫概要》臺北:國立編譯館,2003,頁52

不容易才查出來，原來活板門下竟是煉金術的結晶－魔法石。這時，讀者們又會跟著哈利等人一同猜測：「為什麼石內卜想要盜取魔法石？」，就這樣一個疑雲又接著另一個疑雲，連續不斷運用之下，就如海浪一般，一波未平、一波又起，自然能達到所謂引人入勝、欲罷不能的效果了。

(三)畫龍點睛的結局－補敘

「補敘」和「懸疑」可以說是營造驚奇的兩面手法，想讓讀者猜想不到劇情接下來的走向，卻又要讓這份驚奇有合理的解釋，補敘可說是必須的說明：

補敘是對情況和事件作某些補充，一般並不發生於原來的情節，僅僅是補充原來敘述的不足，豐富敘述的內容。它在行文中用三兩句話或一小段話對前邊說的人或事作一些簡單的補充交代。補敘通常是中心事件的關鍵之處。沒有補敘，故事情節上就會出現漏洞，令人不解⁶⁸

在《神秘的魔法石》中，奎若教授和石內卜的正邪角色翻轉便是這個巧妙運用本手法的例證，哈利入學後，石內卜便對哈利極盡刁難之能事，經常找機會讓他出糗，在魁地奇比賽時更是緊盯著哈利念咒，想要利用失控的掃帚害死哈利，但是等到哈利在活板門下遇見奎若教授時，他對眼前將死的哈利抖出了一切真相：

「可是石內卜想要殺我啊！」

⁶⁸ 資料來源:中文百科網，<https://reurl.cc/kLD6RK>，檢索日期 2021/05/21

「不，不對。是我想殺你。在那場魁地奇比賽中，你的朋友妙麗小姐衝向石內卜放火時，不小心把我撞倒了。他打斷了我對你的凝視。再多幾秒，我就可以把你從掃帚上摔下來的，要不是石內卜在旁邊念了一個解除咒語，想要救你脫險，我早就把你解決掉了。」

「石內卜要救我？」

「當然了，要不他為什麼自願要在你的下一場比賽中擔任裁判呢？他是為了不讓我有機會再下手⁶⁹。」

至於石內卜明明對哈利極其厭惡，為何要救哈利的性命，作者在最後一章安排了鄧不利多揭曉了答案：

「那原因是你父親做了一件石內卜永遠都不會原諒他的事。」

「什麼事？」／「他救了石內卜的命。」

「什麼？」／「就是這樣……石內卜教授不能忍受他欠你父親一份人情……所以我倒是相信他一直在努力地保護著你，因為這樣做，他就會覺得和你父親扯平，互不相欠，這樣他就能問心無愧的重溫痛恨你父親的記憶…⁷⁰」

簡單來說，「懸疑」是敘事者故意「藏」住部分的情節線索，讓讀者無從得知事件的全貌，進而對某事件或某角色，產生自常理判斷衍生的誤解。而「補敘」則是在第三幕的結尾處，「亮」出當初隱藏的線索，如此一

⁶⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁297

⁷⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁307

來，讀者便能恍然大悟，也才能對看似不合理的劇情安排感到釋然，甚至是拍案叫絕，由衷佩服作者的巧思。

第三節 語言藝術分析

英國文學家赫胥黎說：「文學者，美麗的文字」，《兒童文學析論》的作者杜淑貞也說：「文學給人以高度的美感，文學的創造也是一種美的追尋」⁷¹，黃瑞枝更在《漫談修辭方法》中點出修辭的重要性：

人們在說話和寫文章時，不僅要將話說的精確、清明，更要將話說的具體、形象、活潑有力...讓人看了覺得生氣盎然。不僅如身入其境，而且感同身受。⁷²

身為新一代的兒童小說經典，J.K 羅琳雖然沒有在書中使用艱深的詞彙，或是古典的語法，但是她利用淺顯、易懂的口語寫作，營造出許多妙趣橫生的絕妙佳句，以下便以修辭方法與充滿閱讀趣味的幽默台詞做簡單分類：

一、修辭技巧解析

(一)別開生面的譬喻

「譬喻」是藉由某一事物或情境，來類比另一件事物或情境，也就是我們常說的「打比方」，譬喻法的結構分為三個：

- 一、 喻體，也就是寫作者想要說明的主體事或物。
- 二、 喻依，用來類比主體，有相似特性的事物。
- 三、 喻詞，用來連接喻體和喻依的連接詞。

⁷¹ 杜淑貞，《兒童文學析論》臺北：五南出版，1994，頁238

⁷² 黃瑞枝，《語文教學 18 招—漫談修辭方法》臺南：南一出版，1996，頁2

常見的譬喻手法分為明喻、隱喻、暗喻、借喻，譬喻修辭如果運用得當，「可以揭示事物的本質，並鮮明的表達作者的感情。」而想要達成這樣的效果，還有一定的條件：「必須是熟悉的、具體的、新鮮的、淺顯的，並且富於聯想的，有維妙維肖的相似點」⁷³

在故事的一開始，羅琳就安排了巨人海格出場，他是這樣形容他的巨大：「他的雙手就跟垃圾桶蓋一樣大，一雙穿著皮靴的腳，看起來簡直就像兩隻小海豚。⁷⁴」這跟古典章回小說常說的「眼若銅鈴、聲如洪鐘」實在有異曲同工之妙，但卻又充滿了新鮮感。

而在哈利收到霍格萊茲的來信時，一向刻意忽略哈利的威農姨丈的反應是這樣的：

他的臉就像交通信號燈似地迅速由紅轉綠。而且變化還不僅止於此。在短短幾秒之內，又變成了腐壞麥片粥的灰白色⁷⁵。

短短兩句就簡潔地寫出姨丈心境的變化，憤怒、尷尬，接著又是無能為力的無奈。而將「臉色」比喻成同樣有各種色彩的信號燈，更是創意的展現。

等到哈利在海上孤島遇到了海格，確定可以離開德思禮一家，前往霍格華茲時，羅琳是這樣描述哈利的心境：「哈利站起來，心裡高興的不得了，就好像身體裡漲起一個大氣球，感到渾身輕飄飄的。⁷⁶」但是哈利想起自己身無分文，如何支付上學的學費？「這使他身體裡的快樂氣球彷彿

⁷³ 黃瑞枝，《語文教學 18 招—漫談修辭方法》臺南：南一出版，1996，頁 12

⁷⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 28

⁷⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 47

⁷⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 72

戳了一個大洞⁷⁷」從「輕飄飄」的抽象感受，具象譬喻為「漲起的大氣球」，再到「戳了一個洞」不僅淺顯易懂，也是很有新鮮感的譬喻。

(二)、善用轉化、擬物為人

轉化指的是把人當作物品描寫，或著把物品當作人物描寫的修辭法，可以簡單分為「擬人為物」以及「擬物為人」兩大類。

「擬物為人」常出現在兒童文學作品，這樣的做法可以讓物品的形象鮮明而生動，也能夠讓抽象的概念變得容易理解。「擬人為物」則能夠增加諷刺意味，還能營造出獨特的氣氛。⁷⁸

要前往「斜角巷」之前，有一道神奇的石牆，只要敲對正確的磚塊，牆壁便會自己「打開」，羅琳在書中是這麼寫的：

他又敲又拍的那塊磚頭開始抖動——其實應該說是蠕動才對——在他的中心位置，出現一個小洞，洞口越變越大，不多時他們面前就出現了一條足以讓海格通過的寬闊的拱道，通向一條蜿蜒曲折、看不見盡頭的圓石路。⁷⁹

作者不用「移動」，而是用「抖動」、甚至是「蠕動」來形容磚頭，宛如這堵牆壁成了活物，生動的形象躍然紙上。類似的例子還有魁地奇中的「博格」，它是一種有自主意識的黑球，釋放之後會主動攻擊比賽中的選手：

他指著兩個一模一樣的球，顏色漆黑，略略比快浮小一些。哈利注意到，它們似乎正在不斷扭動，彷彿是想要掙脫那些把它們牢牢捆在木箱中的繩索。

⁷⁷ 同註 75

⁷⁸ 黃瑞枝，《語文教學 18 招—漫談修辭方法》臺南：南一出版，1996，頁 13

⁷⁹ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 82

「退後，」木透警告哈利。他彎下腰，解開其中一個搏格的繩索。一個漆黑的球立刻竄到高空，對準哈利的面孔猛衝下來。⁸⁰。

在奇幻故事中，加入天馬行空的神奇道具並不難，許多富有想像力的孩子也都能做到，但是作者羅琳的獨到之處，就是善用轉化修辭，生動地將這些神奇的道具描繪得唯妙唯肖，彷彿真實存在世界上，也因此增添許多閱讀的樂趣。

(三)、誇大其辭，放大趣味－誇飾

誇飾指的是為了表達強烈的情感，針對某些事物的形象、特徵、程度、數量等方面加以誇大的修辭法。作用在於突顯特徵，啟發觀者的想像力，也能進一步強化說話者的主觀感受，增加語言的感染力。⁸¹

哈利在「入學儀式」前感到緊張萬分，由於自己對魔法一無所知，生怕自己無法通過考驗，等到測驗項目揭曉，只是將分類帽戴到頭上即可時，他卻又在心底升起新的擔憂：

當你非常緊張的時候，就會生出許多可怕的想法，哈利也是一樣。他突然想到要是萬一根本不挑選他會怎麼樣呢？如果帽子扣在他頭上蓋住他的眼睛，在凳子上坐了好幾個世紀，最後還是麥教授把帽子從他頭上抓下來，然後說這顯然是個錯誤，要他最好還是坐火車回去，那該怎麼辦？⁸²

⁸⁰ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁177

⁸¹ 黃瑞枝，《語文教學18招—漫談修辭方法》，臺南：南一出版，1996，頁15

⁸² J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁131

這一段話連用了兩個「設問」，還用了「好幾個世紀」形容哈利內心的煎熬。等到分類儀式結束，哈利心情一放鬆，立刻想起自己已經好久沒吃東西，羅琳又這樣寫道：

哈利低頭看著面前空無一物的金盤，這才感覺到早已饑腸轆轆。上次吃的南瓜餡餅，似乎已經是好幾百年以前的事。⁸³

在儀式前和儀式後連用了兩個主觀時間的誇飾，可謂是前後呼應，另有一種結構上的美感。

(四)、帶領讀者身歷其境—摹寫

「摹寫」就是依各類感官對於事物的感受，加以形容、描述的一種修辭法。關於摹寫，黃瑞枝認為：「因為文學本為語言的藝術..摹寫就是為了達成畫面生動的文學手段。⁸⁴」，除了視覺的摹寫，還有聽覺摹寫、嗅覺摹寫、味覺及觸覺摹寫等五類。

在《神秘的魔法石》中，由於威農姨丈在海格面前批評鄧不利多，海格施法教訓達力的一幕就描繪的相當生動：

他咻的一聲揮動雨傘指向達力——一道紫羅蘭色的閃光、一聲鞭炮似的響聲、一聲尖叫，接著達力就用雙手抱著他的胖屁股，像發瘋似的亂蹦亂跳。當他把身子轉過去、背朝他們時，哈利看見一根捲曲的豬尾巴，從他褲子的破洞裡戳了出來。⁸⁵

⁸³J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁133

⁸⁴黃瑞枝，《語文教學18招—漫談修辭方法》，臺南：南一出版，1996，頁19

⁸⁵J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁70

短短的幾句話裡，兼具視覺和聽覺摹寫，讓小說的讀者們彷彿親臨現場，親眼看到這個小惡霸的慘狀。

還有，哈利在斜角巷挑選魔杖時，也有一幕描寫得相當精彩：

哈利接過魔杖，感到指尖突然一熱。他把魔杖高舉過頭頂，颼的一聲向下一揮，劃過灰塵翻飛的空氣，只見一道紅光，魔杖尖端忽地爆出一串像煙火般的金紅色火星，在牆壁上灑落無數跳動的光點。海格拍手喝彩，奧利凡德先生喊起來：「喔，太棒了，喔，太好了。哎呀，哎呀，哎呀……真稀奇……真的是非常稀奇……⁸⁶」

在這一小段的描述中，我們彷彿隨著哈利感受到了手指上的熱流，看到並吸到了一股屬於百年老鋪的特有氣味，然後，跟著海格和奧立凡德一同見證了哈利與專屬魔杖的相遇時刻，那些火花，和那些無數的光點…

到了第七章，哈利終於見到了海格口中，世界上最棒的魔法學校－霍格華茲，羅琳用他簡潔而生動的文字，描繪出了一個充滿魔幻奇趣的大城堡：

哈利從未想到過世上竟會有這麼奇怪而又壯觀的地方。數千根蠟燭漂浮在四張長餐桌上空。學院其他班級同學都已圍坐在四張長桌旁，。四張桌上擺著閃閃發亮的金盤和高腳酒杯。……燭光搖曳，幾百張注視著他們的面孔就像許多白色的燈籠。幽靈們也夾雜在學生們當中，散發出一團團霧濛濛的銀光。哈利為了避開他們的目

⁸⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁96

光，抬頭朝上看去，只見天鵝絨般的漆黑夜空，上面還鑲嵌著點點星光⁸⁷。

因為有羅琳細膩的文字和生動的描摹，讀者們才能夠心領神會魔法世界的神奇與絢麗之處，也正是這些努力，讓閱讀《哈利波特》的孩子們能夠彷彿親臨其境，並且更加融入情節，跟著哈利的腳步一同展開各式各樣的冒險。

二、引人發噱的語言遊戲－幽默

羅琳的寫作風格之一，就是在對話中融入許多令人會心一笑的幽默，而且這些幽默的對話並不是由特定的甘草角色負責，而是頻繁出現在各章節及各角色。他對於閱讀趣味性的重視，可以從以下這段訪談略知一二：

雖然我從小就很喜歡看《納尼亞傳奇》，但納尼亞系列的幽默之處寥寥無幾。我以前並沒有注意到，C·S·路易斯很喜歡在書中講大道理，現在當我再重讀這部作品時，我發現以前認為耐人尋味的語句其實並不那麼意味深長。⁸⁸

筆者將 J.K 羅琳營造幽默的手法分為三類，以下便一一列舉介紹。

(一)、詼諧的對話

什麼樣的字句能夠博君一笑，幽默是否真能當作行文的修辭技巧或寫作風格呢？吳靜吉在其策畫推出的《幽默就是力量》一書的封面提出：「幽默就是將兩種原不相干的事件豁然串通起來，讓人產生驚奇的感覺。⁸⁹」簡

⁸⁷ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 127

⁸⁸ 資料來源：羅琳在雪梨晨鋒報 (The Sydney Morning Herald) 的訪談記錄 <https://reurl.cc/q17E7E>

⁸⁹ 轉引自賴育萱，《路易斯·薩克爾的異想世界--路邊學校系列童書中的幽默》臺東師範學院兒童文學研究所碩士論文，2002 年，頁 12

言之,「可笑乃源於一種心理的對比所產生的意外感。這也說明了我們覺得可笑的事物,通常與我們原有的認知有所抵觸,或不符原先的期望。⁹⁰」

在進入首位魔法石的關卡前,榮恩試圖勸說哈利別再緊張兮兮,用的就是這樣的「對比」技巧:

「哈利,放鬆一點,妙麗說得對,只要有鄧不利多在,魔法石就不會有危險。不管怎麼說,我們也還不能夠確定,石內卜已經打聽到了制服毛毛的辦法。他上次差點被咬斷了腿,不會急著馬上再去嘗試一次的。再說,要是連海格都背叛了鄧不利多,那麼奈威就可以入選英格蘭魁地奇球隊了⁹¹。」

他拿對鄧不利多忠心耿耿和在飛天掃帚上笨手笨腳的奈威做一個對照,成功的推論出兩件事的荒謬性,達到令人會心一笑的效果。等到他們被哈利說服,三人要再次前往有三頭犬看守的活板門時,一向懦弱的奈威竟然擋在門口,不讓他們三人再次違反校規:

「奈威,」榮恩忍不住爆發,「別擋住出口,拜託你不要那麼白癡——」

「不准你叫我白痴!」奈威說,「我認為你們不應該再違反校規了!而且也是你們鼓勵我勇敢地反抗別人的!」

「沒錯,但不是要你來反抗我們呀。」榮恩勃然大怒⁹²

⁹⁰ 同註 88

⁹¹ J.K.羅琳著,彭倩文譯,《哈利波特—神秘的魔法石》臺北:皇冠文化,2000,頁 271

⁹² J.K.羅琳著,彭倩文譯,《哈利波特—神秘的魔法石》臺北:皇冠文化,2000,頁 279

「勇敢反抗別人」這句話對奈威來說，當然包括了同屬葛來分多學院的哈利等人，但是哈利當初希望奈威對抗的「別人」，自然指的是老愛嘲笑奈威的跂哥，當初作者使用「別人」二字而不是「敵人」一詞，想必為的就是設計這個令人莞爾一笑的小小爭執吧？

(二)、別具創意的嘲諷

就在哈利收到霍格華茲的通知後，他央求威農姨丈帶他去王十字月台搭車時，兩人有一段相當逗趣的對話：

「請問你能不能送我去？」

又是哼一聲。哈利猜想那大概是表示可以。

「謝謝你。」就在他準備回到樓上時，威農姨丈才真正開口說話。

「用這種方法去巫師學校還真奇怪呢，火車。他們的魔毯全都破光了，是不是？」⁹³

等到達王十字車站時，哈利正納悶之前百般反對他進入魔法學校的姨丈，為何一反常態，爽快的答應送他去搭車，但很快的，他便知道了答案：

哈利正在暗自忖度他為什麼突然變得這麼好心，威農姨丈忽地停下腳步望著月台，臉上出現一個不懷好意的笑容。

「好了，就是這兒，小子，第九月台——第十月台。你的月台應該是在中間的某個地方吧，不過他們好像還沒來得及蓋好，你說是不是啊？」他說的沒錯。一個月台上方懸掛著巨大的九號招牌，旁邊的月台上方有著一個巨大的十號招牌，在它們之間，什麼也看不到。

⁹³ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁100

「祝你學期愉快。」德思禮姨丈臉上的笑容顯得更加不懷好意⁹⁴。

原來對哈利討厭至極的姨丈之所以願意幫忙，是為了嘲諷哈利。他之前就對於「9 又 3/4 月台」這樣奇怪的搭車地點非常感冒，現在親眼看到的確「查無此地」，心裡自然更加得意，自然馬上又展現了他的毒舌功力。除了威農姨丈，跩哥·馬份也是羅琳善於利用負面人物，展現嘲諷幽默的最佳例證之一，在一場魁地奇比賽前，馬份得知是由一向討厭葛來分多的石內卜擔任裁判，立刻表現得更加囂張，他對著葛來分多隊大喊：

「你們知道，他們是用什麼標準來選葛來分多球員嗎？」

幾分鐘之後馬份大聲說道，這時石內卜又毫無理由地讓赫夫帕夫罰了一球，

「我認為他們是專挑一些可憐人哪。懂了吧，先是哈利波特，他沒有父母，然後是衛斯理兄弟，他們沒有錢——照這樣看來，其實你也應該入選才對，奈威，因為你沒有腦袋。⁹⁵」

短短的幾句話，嘲笑了哈利孤兒的身分，又挖苦衛斯理家的經濟拮据，最後還嘲笑了奈威在課業上嚴重落後，而且還用了「排比」的句型，雖然此話出自討人厭的馬份口中，但是能藉由這類「搗蛋鬼」寫出有創意的幽默對白，足見羅琳在文字遊戲上的用心。

(三)出乎意料的發展

哈利第一次進入古靈閣的地下金庫時，帶路的便是妖精拉環，當拉環用神奇的方法開門時，羅琳安排了這麼一段對話：

⁹⁴ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 101

⁹⁵ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 231

「退後一步。」拉環很了不起地說，他用一根長手指溫柔地撫摸大門，而門就這樣在他手下融化了。

「除了古靈閣的妖精，其他人要是這麼做，就會被吸進門裡，陷在那裡出不來囉。」拉環說。

「你們平均多久檢查一次，看看有沒有人被關在裡面？」哈利問道。

「大約是十年一次吧。」拉環說，臉上露出不懷好意的詭異笑容。⁹⁶

一般來說，像銀行這麼戒備森嚴的地方，為了好好保管客戶的財物，應該是時常派人巡查才是，但是當哈利問到多久檢查一次時，拉環卻故意回答「十年一次」。當然在這其中，不乏有威脅銀行以外的人切勿輕舉妄動，否則卡在門中十年，豈有能活命的道理？但就是這樣促狹的回應，為嚴肅的氣氛起了緩和的效果。

雖然《哈利波特》的故事發生地點遠在英國，且是充滿奇幻場景的魔法故事，但是作者 J.K. 羅琳不但擅長營造魔幻氣氛，並在這樣的背景下揉入充滿懸疑，高潮迭起的劇情，再加上他用細膩的文字藝術，善用修辭技巧和獨具風格的幽默對話，寫出了老少咸宜的精采故事。細究之下，能發現在看似輕鬆的故事背後，巧妙的隱藏了作者想要傳達給小讀者們的傳統美德與人生哲理，這部作品能在世界各地銷售長紅、獲獎無數，實在可說是實至名歸。

⁹⁶ J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特——神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000，頁 87

第五章 結論

自從J.K. 羅琳的《哈利波特-神秘的魔法石》在1997年出版以來，哈利波特的奇幻風潮就不斷席捲世界各地，在這之後的續集一再刷新前作的紀錄，對於電視、3C和網路盛行的世紀交接世代，可說是一項現代奇蹟。

本研究利用榮格的角色原型理論、布萊克·史萊德的好萊塢編劇結構理論以及佛格勒的英雄旅程來探討《哈利波特—神秘的魔法石》的文本。經過文本分析過程，以下依照當初研究的目的，從奇幻元素的源流、哈利波特的英雄旅程及角色的塑造，還有哈利波特的主題思想及敘事結構，來呈現本研究之結果與發現：

一、探討作者的創作背景及奇幻源流

作者J.K羅琳雖然在父母的期望下，在大學選擇主修法語，但是他依然沒有忘記自己的作家夢，同時修習了古希臘羅馬等古典文學。在一次偶然的機會中，她與哈利波特的靈感不期而遇，但是卻選擇將這個作品擱置。直到她面臨喪母、離婚及失業等重大打擊，才決定抱著破釜沉舟的決心完成《哈利波特》小說，成功在世界文壇颯起又一陣的奇幻旋風。

J.K羅琳運用巧思，在她一首創建的魔法世界裡加入許多畫龍點睛的奇幻道具，絕對是作品魅力中極為重要的一環。在筆者的分析下發現，J.K羅琳許多的奇幻靈感都能追溯到希臘羅馬神話、中世紀的英雄傳說以及不列顛地區的妖精傳說。

二、《哈利波特》的英雄旅程及人物塑造

經過分析和對照之後，筆者發現哈利波特在《神秘的魔法石》中的奇幻冒險，與「英雄旅程」理論有許多切合之處。哈利原本生活在水蠟樹街，處在安全卻百無聊賴的「平常世界」，後來貓頭鷹叼來了霍格華茲的

入學通知，也是呼喚哈利前往魔法世界的「歷險召喚」，但是做為「門檻守衛」的姨丈百般阻撓，幸好「使者」海格出現，哈利才能「跨越門檻」，正式進入霍格華茲。

在霍格華茲裡，哈利遭遇了心狠手辣、泯滅人性的邪惡對手佛地魔，但羅琳不僅為他安排了當代最強巫師－鄧不利多作為師傅，還幫哈利找到了兩個最佳「盟友」妙麗和榮恩，她創造了石內卜這個堪稱經典的「變形者」，用來創造一次又一次的劇情轉折，卻也懂得適時讓「搗蛋鬼」－馬份出場，緩和緊張的氣氛。最後在「洞穴」中，英雄哈利與陰影進行對決，雖然看似毫無勝算，但終究邪不勝正，英雄總會經歷「復甦」，擊敗對手並贏得「獎賞」。

姜龍朝說過：「描繪人物是戲劇創作的重心，也就是編劇工作最困難的地方」¹。而羅琳筆下的角色，不管是有閃電疤痕的哈利，長鬚及腰的鄧不利多，有顆老是骨碌骨碌轉的魔眼、癱著腿的穆敵教授，或是一頭優雅金髮，散發高傲氣息的馬分父子，沒有鼻子、渾身透露著詭異氣息的佛地魔，無論是身處正義或邪惡陣營，各個都是獨一無二、形象鮮明的角色。

羅琳為哈利設計了心狠手辣、泯滅人性的邪惡對手佛地魔，也為他安排了當代最強巫師－鄧不利多作為「師傅」，她幫哈利找到了兩個最佳「盟友」妙麗和榮恩，又讓她遇上永遠的死對頭－馬份，她創造了石內卜這個堪稱經典的「變形者」，用來創造一次又一次的劇情轉折，卻也懂得適時讓「搗蛋鬼」馬份出場，緩和緊張的氣氛。這些魔法世界的角色雖然是各個法力高強，但在故事中的一舉一動，同樣離不開人性的範疇，他們推動著情節，也交織出無數悲歡離合的動人時刻。

¹ 姜龍朝，《戲劇編寫概要》臺北：國立編譯館，2003，頁 71

三、《哈利波特》主題思想，以及敘事結構情節功能

《哈利波特》的故事中，有許多關於正面形象的描述。哈利和榮恩面對山怪的勇氣；妙麗面對難題時，懂得活用課堂上的知識，展現過人的智慧；還有鄧不利多與哈利互動時展現出的仁愛精神，顯示了雖然J.K羅琳生長在英國，其作品卻同樣展現了「智、仁、勇」的三達德的正面內涵。

羅琳並非好萊塢出身，寫出的哈利波特小說卻也大致符合三幕劇的基本架構：她會在第一幕時事先布局，給主角哈利一個明確的目標，接著會發生一件驚人意外，把哈利逼上樹，故事進入第二幕，然後她會殘忍的準備大大小小的石頭往樹上的哈利丟，而且毫無例外的，一顆還比一顆大，等丟到最大的一顆，就是布萊克·史奈德所謂「黎明前的黑暗」，哈利便會陷入致命的危機，讀者和觀眾的心也會因為擔心哈利而隨之糾結，但是，意外的解套方法會在這時出現，哈利會得到神奇的助力，而這樣的意外早在第二幕就已悄悄埋下伏筆，脫離死亡陰影的哈利會勇敢與陰影一決勝負，最終贏得勝利，羅琳成功地在上演過無數次的邪不勝正戲碼，加入源源不絕的創意，可說是舊瓶裝新酒，同樣能打動人心。

經過和電影編劇和戲劇理論反覆對照後，發現《哈利波特》的確在奇幻元素的創造與應用、人物形象的塑造以及角色任務的安排都有獨到之處。J.K羅琳懂得在經典的「英雄旅程」敘事結構裡，加入新鮮的故事情節和令人意外的反轉。毫無疑問的，《哈利波特》系列是一部可以陪伴世世代代的孩子們，跟著哈利一起成長的奇幻經典！

參考資料

一、小說文本

J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—神秘的魔法石》臺北：皇冠文化，2000

J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—消失的密室》臺北：皇冠文化，2000。

J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—阿茲卡班的逃犯》臺北：皇冠文化，
2001

J.K.羅琳著，彭倩文譯，《哈利波特—火盃的考驗》臺北：皇冠文化，2001。

J.K.羅琳著，皇冠編輯組譯，《哈利波特—鳳凰會的密令》臺北：皇冠文化，
2003

J.K.羅琳著，皇冠編輯組譯，《哈利波特—混血王子的背叛》臺北：皇冠文
化，2005

J.K.羅琳著，皇冠編輯組譯，《哈利波特—死神的聖物》臺北：皇冠文化，
2007

二、電影文本

Chris Columbus 導演，《哈利波特—神秘的魔法石》

(*Harry potter and the Philosopher's stone*)DVD，美國華納兄弟影業，2001

三、專書(依出版年份排序)

波赫士，楊耐冬譯《想像的動物》臺北：志文出版，1979

杜淑貞，《兒童文學析論》，臺北：五南出版，1994

李喬，《小說入門》臺北：大安出版，1996

林文寶、徐守濤、陳正治、蔡尚志合著，《兒童文學》臺北：五南出版，1996

- Robert h.hopcke，蔣韜譯，《導讀榮格》臺北：立緒文化，1997
- Joseph Campbell 著，朱侃如譯，《千面英雄》臺北：立緒文化，1997
- 彭懿，《世界幻想兒童文學導論》臺北：天衛文化圖書有限公司，1998
- J.K.羅琳，雷蘭多譯，《怪獸與他們的產地》臺北：皇冠文化，2001
- 作家文摘出版社(Writer's Digest Books)，林以舜譯，《奇幻文學寫作的十堂課》臺北：奇幻基地，2003。
- 姜龍朝，《戲劇編寫概要》臺北：國立編譯館，2003
- 胡亞敏，《敘事學》武漢：華中師範大學出版，2004
- 康尼·安·柯克，桑蕾等譯，《哈利·波特的母親：J.K.羅琳傳》北京：九州出版社，2005
- 希爾，謝儀霏譯，《魔法與巫師》臺北：貓頭鷹，2005
- 李潤基，金京善、李貞嬌譯，《希臘羅馬神話之旅：打開想像之門的金鑰匙》臺北：遠流，2005
- 大衛·巴格特、蕭恩·克萊因編，黃惟郁譯，《哈利波特的哲學世界》臺北：麥田，2006
- Tom Morris，洪慧芳譯，《哈利波特—奇異的考驗》臺北：時報文化，2006
- 長尾剛，蕭雲菁譯，《圖解榮格心理學》臺北：城邦文化，2007
- Syd Field，曾西霸譯，《實用電影編劇技巧》臺北：遠流出版，2008
- 王觀泉，《看懂歐洲藝術的神話故事》臺北：信實文化，2008
- William Indick，井迎兆譯，《編劇心理學》臺北：五南圖書，2009
- Edward Morgan Forster，蘇希亞譯，《小說面面觀》臺北：商周出版，2009

Christopher. Vogler，蔡鵬如譯，《作家之路-從英雄旅程學習說一個好故事》。

臺北：開啟文化，2010

山北 篤，博偉晨譯，《一流編劇都著迷的奇幻事典-110個創意源頭大公開》

臺北：如何，2011

傑森.瑟瑞爾，林欣怡譯，《迪士尼的劇本魔法》臺北：稻田出版，2011

劉立行，《當代電影理論與批評》臺北：五南圖書，2012

Blake Snyder，秦續蓉、馮勃翰譯，《先讓英雄救貓咪》臺北：雲夢千里，

2014施百俊，《故事與劇本寫作》臺北：五南圖書，2014

Renni Browne/Dave King，尹萍譯，《故事造型師》新北：大和書報，2014

Eric edson，徐晶晶，《好萊塢劇本策略:電影主角的23個必要行動》臺北：五

南出版，2014

Blake Snyder，黃婉華譯，《先讓英雄救貓咪2》臺北：雲夢千里，2016

奇幻世界漫遊協會，黃昱翔譯，《幻想世界 幻獸事典》新北：楓樹林，2016

D.B.吉爾，郭玢玢譯，《為什麼你的故事被打X》臺北：典藏，2016

森瀨繚，鄒玢玢譯，《凱爾特神話事典》新北：楓樹林，2017

四、學位論文

賴育萱，《路易斯·薩克爾的異想世界--路邊學校系列童書中的幽默》國立臺

東師範學院碩士論文，2002

吳薇薇，《《哈利波特》中的教師形象研究》，國立臺中教育大學碩士論文，

2003

曹中和，《《哈利波特》系列故事中的英雄與幻想世界研究》，私立南華大學碩

士論文，2003

江沛文，《二次戰後奇幻文學的重現:以《魔戒》為例》，國立政治大學碩士論文，2004

張江寧，《拉丁語的歷史脈絡與《哈利波特》裡的符咒》，國立臺灣師範大學歐洲文化與觀光研究所碩士論文，2006

劉麗珠，《奇幻文學東西對照看—《西遊記》與《魔戒》英雄歷險之主題研究》，國立臺東大學碩士論文，2007

鄭如涵，《《哈利波特》全集中的想像元素研究》，國立臺中教育大學碩士論文，2008

謝慧菁，《《哈利波特》中之同儕關係研究》國立臺南大學碩士論文，2009

張淑玲，《《西遊記》與《哈利波特》之英雄型塑比較研究》，國立臺北教育大學碩士論文，2009

朱天穎，《奇幻文學《法柏哈溫》研究》，國立臺中教育大學語文教育學系碩士論文，2014

五、期刊論文

賴維菁、呂孟娟，〈檢視台灣青少年的哈利波特現象〉，《師大學報》第50卷第2期，2005

梁文駿，〈兒童奇幻文學之文化專有項目譯法探討-以《哈利波特》為例〉，《兒童文學學刊》第14期，2005

陳智先，〈跨媒介下的文類移轉：電玩《哈利波特：神秘的魔法石》之敘事分析〉，《傳播與管理研究》第7卷第1期，2007

王崢，〈希臘神話的榮光—《哈利波特》原型初探〉，《大學英語（學術版）》第5卷第1期，2008

林宛瑄，〈理性眨眼的瞬間－《哈利波特》中流動的想像地景〉《英美文學評論》第14卷第六期，2009

戰曉微，〈《哈利波特》中英雄成長主題的探討〉，《長春師範學院學報（社會科學版）》第29卷第2期，2010

謝宛靜、王藍亭，〈奇幻文學書籍插畫封面設計及圖像設計〉，《南華大學美學與視覺藝術學刊》第4期，2012

六、網路資料

哈利波特中文維基

網址 <https://harrypotter.fandom.com/zh/wiki/> 檢索日期 2019/6/12

J.K·羅琳個人網站

網址 <https://www.jkrowling.com/> 檢索日期 2019/5/12

窮到只剩夢想，JK 羅琳靈感孵十年-改變世界的密碼(中視新聞)

網址 <https://reurl.cc/0xyNDK> 檢索日期 2020/9/29

J.K 羅琳在哈佛大學畢業典禮的致詞

網址 <https://www.youtube.com/watch?v=JqFBTd4PA0U> 檢索日期:2019/6/15

世界電影雜誌網站

網址 <https://www.worldscreen.com.tw/> 檢索日期 2019/10/16

電影票房統計網

網址 <https://www.boxofficemojo.com/search/?q=harry+potter> 檢索日期

2019/10/15

皇冠讀樂網

網址 <https://www.crown.com.tw/Bookinfo.aspx?bid=404015> 檢索日期 2019/9/5

《細品哈利系列》

網址 <https://youtu.be/skDT0mYT3vk> 檢索日期 2020/5/21

大紀元文化網

網址 <https://www.epochtimes.com/b5/17/8/5/n9498797.htm> 檢索日期 2020/11/5

附錄一 哈利波特電影中的咒語

咒語中文/原文	魔法效果	拉丁文原意
路摸思/ Lumos	可以使魔杖頂端發出光	在拉丁文中lumen有「光、油燈」的意思
溫咖癩啦唯薩/ Wingardium Leviosa	讓物品飄浮在空中	Wing(英語)有「翅膀」的意思，而在拉丁文中ardiums代表「高」；levis代表「輕」，整句咒語就有「如翅膀一樣輕」的意思。
速速前/Accio	可以召喚心中所想的物品前來	拉丁文中的「accio」就是「我召喚」的意思，正符合「速速前」的用意。
復復修 /Reparo	這個咒語可以將損壞的物品復原	在拉丁語中，Reparo有「我修復」的意思。
空空，遺忘 / Obliviate	記憶咒，可以修改或刪除某人的記憶。	在拉丁文中，oblivisci代表的是動詞的「忘記」。

《哈利波特》中的攻擊咒語

咒語中文/原文	魔法效果	拉丁文原意
去去武器走 / Expelliarmus	繳械咒，跟敵人對決時可以使用繳械咒使對方的魔杖飛離手中	在拉丁文中，expellere有「解除、卸除」的意思，而arma這個字根有「武器」的意思
吩吩綻/Diffindo	用來割開、撕裂物品的咒語	在拉丁文中，是Diffindere有「劈砍、切開」的意思，而Diffindo是第一人稱用法，有「我劈開」的意思
整整，石化/	全身鎖咒，可以使對方的身體像石化般動	在拉丁文中，patra指的是「石頭」，totalus則相

Petrificus Totalus	彈不得	當於英文中的「total」，全句合起來便是通通變成石頭的意思。
疾疾，護法現身/ Expecto Patronum	護法咒，能召喚出一個銀白色的動物型態護法。	Expecto在拉丁文中是「我等待」的意思，Patronus則是單數的「守護者」，兩個字合起來即是「我等待一個守護者」
噩噩令/ Imperio	蠻橫咒是三大不赦咒之一，可以控制被下咒的對象做出任何事	在拉丁文中，Impero的意思是「我統治」的意思
咒咒虐/ Crucio	酷刑咒，會使人產生激烈的抽蓄、痙攣	在拉丁文中，Crucio是cruciare的第一人稱動詞，有「我折磨」的意思

資料來源: 張江寧《拉丁語的歷史脈絡與《哈利波特》裡的符咒》² 製表 吳青穎

附錄二:哈利波特系列電影中的奇幻物品

移動奇幻	
<p>飛天摩托車</p> <p>原本屬於小天狼星，外型像是麻瓜的骨董摩托車，卻能夠在空中飛行，還有一顆加速鍵，能夠分出火焰加速。</p>	<p>呼嚕粉</p> <p>需要搭配巫師家庭必備的壁爐使用，只要正確唸出想去的地方，就可以在幾秒鐘內到達。</p>
<p>飛天掃帚</p> <p>巫師界常見的飛行交通工具，也是「魁地奇」球賽不可或缺的高手配備。</p>	<p>騎士公車</p> <p>穿梭在倫敦街道，專為落難的巫師和女巫們準備的交通工具，不但速度飛快，可以隨意變換形狀，而且完全隱形。</p>

² 張江寧《拉丁語的歷史脈絡與《哈利波特》裡的符咒》 國立臺灣師範大學歐洲文化與觀光研究所碩士論文,2006

<p>飛天汽車</p> <p>本體是麻瓜的破舊汽車，榮恩的爸爸利用魔法將其改造成飛天工具，還有一顆隱形按鍵，能避免被麻瓜看見。</p>	<p>港口鑰</p> <p>事先設置好的傳送裝置，通常是不起眼的垃圾，可以一次傳送多人到指定的地點。</p>
<p>德姆蘭大船</p> <p>外觀雖是一艘普通的三桅大帆船，但它卻是一艘魔法世界的潛水艇，負責載運遠從保加利亞出發的德姆蘭學院的學生代表。</p>	<p>波巴洞馬車</p> <p>波巴洞學院的交通工具，像一棟房子一樣大的馬車，由十二匹飛翔的天馬拉動，從法國來到霍格華茲。</p>
<p>時間奇幻</p>	
<p>湯姆·瑞斗的日記本</p> <p>佛地魔在霍格華茲就讀時留下的日記本，具有強大的魔力，可以和使用者利用文字對話，還將哈利吸入書中，回到五十年前。</p>	<p>時光器</p> <p>由三圈金環和一個沙漏組成，搭配一條細長的金色鍊子，可以掛在脖子上，使用方法很簡單，只要倒轉時光器的旋鈕，它就能帶著主人回到過去任一個時間點。</p>
<p>空間奇幻</p>	
<p>萬應室</p> <p>位於霍格華茲的七樓，只要當巫師或女巫需要一間房間時，它就會憑空出現，並且提供所有召喚者需要的配備。</p>	<p>魔法帳篷</p> <p>雖然外觀和一般的麻瓜帳篷無異，但是因為施加了「無形伸展咒」，所以內部能夠有驚人的大空間。</p>
<p>通訊奇幻</p>	
<p>咆哮信</p> <p>外表像是普通的紅色信封，但卻能夠像忠實播放出寄件人的咆哮聲，榮恩偷開爸爸的飛天車到霍格華茲，就曾收到衛</p>	<p>黑魔標記</p> <p>圖案是一個骷髏頭吐出一條蛇，只要對著天空放出黑魔標記，就能夠召喚佛地魔前來。</p>

<p>斯理太太的一封咆哮信。</p>	<p>但若是佛地魔放出標記，其他食死徒則必須立刻現身。</p>
<p>壁爐視訊</p> <p>利用每個巫師家裡都會有的壁爐，可以進行「影音通話」，哈利和被通緝在逃的天狼星就曾多次利用這樣的方式傳達訊息。</p>	<p>護法</p> <p>只有法力強大的巫師才能召喚出的高級魔法，能夠用來抵擋催狂魔。鳳凰會的成員也用來傳遞訊息(僅限於聲音)。</p>
<p>畫像</p> <p>畫像中的人物能在不同畫框中移動，甚至能夠瞬間移動到不同地點，協助傳達訊息。</p>	<p>貓頭鷹</p> <p>巫師世界的貓頭鷹信差神通廣大，不管收信人身在甚麼地方，都能準確將信送達。</p>
<p>魔藥奇幻</p>	
<p>變身水</p> <p>只要運用正確的材料和步驟，再加入想變身對象的毛髮，就能夠變身成對方的模樣，就連身材、聲音也會完全一樣。</p>	<p>愛情魔藥</p> <p>喝下愛情魔藥後，就會瘋狂愛上第一眼見到的人，就算對方是同性也不例外，效果就如同愛神邱比特的箭。</p>
<p>吐真劑</p> <p>由石內卜教授所調配出的魔藥，只要喝下吐真劑，不管審問者問任何問題，被審問的人都會全盤托出，無法有任何隱瞞。</p>	<p>福來福喜</p> <p>只要喝下福來福喜，就會有滿滿一整天的好運氣，不論想做甚麼事都會福至心靈，心想事成。</p>

附錄三:哈利波特中的奇幻生物

門檻守衛角色			
奇幻生物形象	簡介	角色功能	來源
	<p>妖精</p> <p>負責古靈閣銀行的運作，和看守地下金庫。擅長挖掘地底下的寶石，以及製作寶物。</p>	門檻守衛	凱爾特傳說
	<p>蛇妖</p> <p>蛇妖是史萊哲林帶入霍格華茲，最可怕的是牠的眼睛，只要視線一接觸到就會立刻死亡。</p>	陰影	希臘神話
	<p>三頭犬</p> <p>有三顆頭的大型巨犬，負責看守魔法石。只要聽到音樂就會沉沉入睡。</p>	門檻守衛	希臘神話
	<p>渾拚柳</p> <p>種在霍格華茲城牆外的神奇植物，會攻擊任何靠近他的生物，任務是守護密道入口。</p>	門檻守衛	作者原創
	<p>狼人</p> <p>平常的日子看起來與一般人無異，但到了月圓就會化身人形的狼，對人類有很高的攻擊欲。</p>	變形者	歐洲傳說

	<p>催狂魔</p> <p>阿茲卡班監獄的看守者，能夠奪走人類的快樂和希望，可怕的「催狂魔之吻」會直接奪命，也是巫師世界的死刑執行者。</p>	<p>陰影</p>	<p>作者原創</p>
	<p>龍</p> <p>經典的奇幻生物，能飛行、噴火。在本作中多次出現，主要任務是看守重要的寶物。</p>	<p>門檻守衛</p>	<p>中世紀傳說</p>
	<p>人魚</p> <p>生長在霍格華茲旁的黑湖，協助三巫大賽，外表醜陋。</p>	<p>門檻守衛</p>	<p>愛爾蘭傳說</p>
<p>盟友角色</p>			
<p>奇幻生物形象</p>	<p>簡介</p>	<p>角色功能</p>	<p>來源</p>
	<p>人馬</p> <p>半人半馬的奇幻生物，群居在霍格華茲外的禁忌森林。曾在哈利遭遇佛地魔時救他一命</p>	<p>盟友</p>	<p>希臘神話</p>
	<p>鳳凰/不死鳥</p> <p>不死鳥是一種神奇的生物，老死之後會自燃並燒成灰燼，而後新的不死鳥又會從灰燼中重生。</p>	<p>盟友</p>	<p>埃及神話</p>

	<p>家庭小精靈</p> <p>生性喜歡服務人類的魔法生物，地位如同麻瓜社會的奴隸。</p>	<p>搗蛋鬼 盟友</p>	<p>凱爾特傳說</p>
	<p>鷹馬</p> <p>前半身是巨鷹，後半身是駿馬，傳說中的奇幻生物。</p>	<p>盟友</p>	<p>中古世紀傳說</p>
<p>搗蛋鬼角色</p>			
<p>奇幻生物形象</p>	<p>簡介</p>	<p>角色功能</p>	<p>來源</p>
	<p>幽靈</p> <p>人死了之後卻沒有勇氣面對死亡，靈魂就會留在人間成為幽靈。</p>	<p>搗蛋鬼</p>	
	<p>山怪</p> <p>身材非常高大，通常以木棒為武器，智商不高。</p>	<p>搗蛋鬼</p>	<p>北歐神話</p>
	<p>幻形怪</p> <p>幻形怪能偵測出眼前之人最害怕的事物，並迅速轉變外型，利用恐懼癱瘓對手。</p>	<p>搗蛋鬼</p>	<p>作者原創</p>

	<p>巨人</p> <p>魔法世界裡的特殊種族，身材是普通人的十倍大。</p>	<p>搗蛋鬼</p>	<p>希臘神話</p>
<p>道具角色</p>			
<p>奇幻生物形象</p>	<p>簡介</p>	<p>角色功能</p>	<p>來源</p>
	<p>獨角獸</p> <p>頭上有角的純白駿馬，佛地魔因為喝他的血才得以續命。</p>	<p>無</p>	<p>中世紀 歐洲神話</p>
	<p>飛馬</p> <p>長著巨大翅膀的白色駿馬，古老的傳說生物，負責拉動波巴洞學院的馬車。</p>	<p>交通工具</p>	<p>希臘神話</p>