

第一章 緒論

第一節 研究動機

成長是少年生命的主軸，「成長小說」是少年成長為成人時所遭遇的考驗與試煉的故事。對青少年而言，成長小說提供成長啟蒙概念，講求公理正義，並關注孩子的認知與自我成長，多涉獵這類作品，對他們的生理、心理成長助益良多。

少年成長小說以成長啟蒙為主題，一般而言以寫實素材居多。近日讀了兩本書——保羅·科爾賀的《牧羊少年奇幻之旅》與曹文軒的《根鳥》，有成長啟蒙內涵，也有文學抒情之特質，極具洗滌心靈的淨化效果，不啻為苦難人生的良藥。

巴西作家保羅·科爾賀 (Paulo Coelho) 的《El Alquimista》原名《煉金術士》，國內譯為《牧羊少年奇幻之旅》，大陸出版時亦沿用此名¹。故事是描寫一位西班牙男孩，為了尋夢，遠赴埃及金字塔探險的歷程。全書集冒險、勵志、哲學與宗教於一身，是一部少年到成年人都適宜閱讀的寓言小說。沈浸書中，看見男孩一路走來的躊躇與阻礙，讓我體悟生命的真理，也重觀天地之偉大。而在「神諭」、「天命」的冥冥註定裡，我們也似乎受書裡那些或虛或實的提示，一步步重振我們的精神，不自覺地想要跟著男孩向前行。

《牧羊少年奇幻之旅》這類「詩化」小說，西方常見，中國文化中卻缺少這類富含內在成長性、浪漫情懷的幻想作品。中國人或許因為民族性較傳統含蓄使然，在閱讀上一味傾向於寫實的東西。擅長書寫「純美小說」的大陸作家曹文軒認為中國文學長久深陷實用主義的泥淖，當下中國作家忽略美感，看重思想，浪漫主義一脈的文字幾乎蕩然無存。為此，曹文軒「企圖寫一本中國沒有但應該有的書」，創作了《根鳥》一書。

---

¹《煉金術士》以葡萄牙文寫就，英語譯本將書名譯作《The Alchemist: A Fable About Following Your Dream》（煉金術士：一個有關追隨你的夢想的寓言）。1997年先行出版的台北中國時報版將原書副題更改為正題——《牧羊少年奇幻之旅》，譯者為周惠玲；之後上海譯文孫成敖的譯本則分別以《牧羊少年奇幻之旅》（2001）和《煉金術士》（2004）之名印行。

《根鳥》是曹文軒「成長三部曲」²之一，是一部美麗浪漫如同神話、充滿情調的少年成長小說，故事講述的是少年根鳥的成長史，也是每個人的心靈成長史。成長中的少年其天性就是傾向浪漫的，曹文軒用詩樣的趣味述說少年情懷，象徵手法填補現實的苦澀。閱讀這部充滿詩意的「象徵小說」後，研究者回顧《牧羊少年奇幻之旅》，表面上看也是講一個少年在探險奇遇中成長的故事，而骨子裡卻是有關心靈成長的相關內容。從這個角度看，《根鳥》的故事與它有著驚人的相似，它們都是帶有濃重傳說色彩的少年小說。

因此，本論文以《少年詩化成長小說研究》為題，並選定《牧羊少年奇幻之旅》和《根鳥》這兩部作品作為研究的對象，一為西方作家作品，一為東方作家作品，東、西方兩相對照，別有趣味。研究者希望藉著這個研究，不只深掘出小說文本的人文精華，並期能發現作品裡富含深意的啟蒙價值。

---

² 九〇年代以來，曹文軒相繼推出了《草房子》、《紅瓦》、《根鳥》三部少年小說，在評論界獲得了「成長三部曲」的美譽。

廣西學前教育信息網：<http://www.gxpredu.com/XXLR1.ASP?ID=7454>（2010年6月4日）

第二節 文獻探討

一、少年詩化成長小說追尋主題之源流概說

本論文所要探討的主題是少年小說中詩化與成長的部分。「詩化」一詞，即同時具有詩的審美氛圍與寓含哲理性之特徵。詩化成長小說中挾帶許多人生智慧，能使心靈得到成長。

這類少年詩化成長小說的書寫，可以從諾貝爾文學獎得主，德國的知名作家赫曼 赫塞（Hermann Hesse）所寫的《流浪者之歌》為先驅。其後有聖修伯里（Antoine de Saint Exupery）所著的《小王子》以及鹿橋（吳訥孫）的《人子》，皆為富有詩性與成長內涵之作。

《流浪者之歌》主要以佛傳故事為基礎，書中描寫主角婆羅門之子悉達多在古老的印度尋找自我、達到成長的三個歷程，並涵蓋英雄追尋的主題。故事描述悉達多在繁華世俗與崇高真理交織的修道心路歷程，他真實地體驗了一切世俗的人聲嘈雜，喜樂與悲苦的雜亂線條，他放下一切大覺世尊的大道理，轉而向自身的覺悟過程中追尋真理。

「成長小說」是德國文學術語，具有文化和哲學方面的內涵。成長的意義在於個體尋找自我的過程，藉由心靈在現實世界中的碰撞，以體會生命的各種價值，形成完整的人格，獲得自我了解。「自我」的主旨與成長小說的基本情節是相合的。赫塞的《流浪者之歌》造成許多迴響，文壇上不乏受到《流浪者之歌》啟蒙的作家。

法國飛行員作家聖修伯里的《小王子》是一個關於愛情與責任的寓言，一部溫馨、真摯、感人，解讀生命與生活的故事。描述一個永遠不肯、也不會長大的王子，因一朵驕傲的玫瑰花，拋下了他的故鄉在宇宙漫遊，他一路尋找，一路成長，領悟到生命最本質的道理。此部作品以童話結構與哲學語言構成，是少年詩化成長小說的典型作品。

台灣在六〇年代左右，也出現詩意強、具象徵意義的作品。鹿橋的《人子》收錄十三篇內容近似寓言的作品，每篇情境都刻意經營，氣氛奇詭，寄意幽邈遙深，有著自莊子以降中國人傳統的寓言性格，在「破」與「立」之中揭露現象也寄託哲理，作者自陳，此作品乃是依照人生經歷的過程來排列：

從降生、而啟智、而成長，然後經過種種體驗，才認識逝世。最後境界則是在有限人生中祇可模擬、冥想而不可捉摸的永恆。³

雖則語末仍帶著不確定的模糊，但其中那些單純真摯、優美雋永的小故事，含蘊耐人尋味，探索不盡的內涵，與似淺實深的哲思、智慧，不僅記載著心靈的成長歷程與超越，更深入生命的真髓與堂奧之處。

在現代作品中，大陸作家曹文軒的《根鳥》以及巴西作家保羅 科爾賀的《牧羊少年奇幻之旅》可並立為東、西方此類作品的代表。此兩部作品都是描述少年在探險奇遇中，心靈成長的故事，不但主題積極鮮明，情節高潮起伏，對於問題的解決與描述，深入而貼近現實，最能夠反映少年的成長心理和生活。

二、保羅 科爾賀及《牧羊少年奇幻之旅》的研究現況

關於保羅 科爾賀及《牧羊少年奇幻之旅》的研究，目前搜尋到一篇研討會短篇論文及兩篇學位論文。

1999年林盛彬在「第三屆全國兒童文學與兒童語言學術研討會」中，發表了《煉金術士》的想像世界及其意義⁴一文，是最早研究《牧羊少年奇幻之旅》的短篇論文。作者採用詩與美學的角度來分析夢境並詮釋之，重點不在於神蹟與教義的詮釋，而在於探討「夢想」及其想像的空間詩學，他認為《煉金術士》的真義，就在於想像力的釋放。

2002年，靜宜大學西班牙語文所徐意晴以《愛與意志：保羅 科爾賀三本小說中的性靈之旅》⁵，探討保羅 科爾賀的三本暢銷小說作品：分別為《朝聖》(El Peregrino de Compostela)、《牧羊少年奇幻之旅》和《我坐在琵琶河畔，哭泣》(By the River Piedra I Sat Down and Wept)。本篇論文嘗試以美國存在主義心理學大師羅洛梅(Rollo May)的理論，來應證保羅 科爾賀小說裡愛與意志之呈現，並探究保羅 科爾賀的小說造成全球迴響的心理因素與意義。

---

³見鹿橋：《人子》原序，頁4。

⁴林盛彬：《煉金術士》的想像世界及其意義，第三屆全國兒童文學與兒童語言學術研討會：少年小說論文集，台北市：富春，1999。

⁵徐意晴：《愛與意志：保羅 科爾賀三本小說中的性靈之旅》，靜宜大學西班牙語文學系研究所碩士論文，2002。

2004年，台東大學兒文所蔣宛玲發表「保羅·科爾賀《煉金術士》之研究」⁶。該篇論文以《煉金術士》一書作為文本分析之對象，剖析保羅·科爾賀如何藉由夢境及象徵等原型概念運用下，成就《煉金術士》中主人翁最終進入「本我原型」的歷程，進一步鋪以榮格派學說及相關神話理論，架構出科爾賀的小說世界，研究其文學主題思想及深層意義。並藉由坎伯等人的神話理論，將男孩歷險構築一套「尋求 回歸」的心性歷程。論文最後並自儒、釋、道三家探討屬於中國的「煉金源流」。

三、曹文軒及《根鳥》的相關研究

台灣研究曹文軒及其作品的論文不少，約從2000年左右開始出現，分析這些論文的研究面向與重點如下：

（一）關於《根鳥》的研究

以《根鳥》一書為對象的研究，臺東大學兒文所有兩篇論文。

馮建國發表「曹文軒《根鳥》之原型研究」⁷，該篇論文以《根鳥》一書為研究對象，試以傳奇故事之敘述、精神分析、象徵、夢等原型（Archetypes）概念之運用，解析曹文軒的幻想小說《根鳥》，並詮釋作者創作意圖。

林詩屏以「曹文軒作品之意象研究——以《草房子》、《紅瓦房》、《根鳥》為例」⁸，討論其三本長篇少年小說的意象經營。從中國意象的觀點切入，以自然意象和人文意象作為分類的依據，分析三部作品中意象的表現。

（二）關於曹文軒其他作品的研究

至於曹文軒與其作品的研究，可略分為：文本、主題式及作家作品全面研究等三方面。

1. 文本研究

---

⁶ 蔣宛玲：《保羅·科爾賀《煉金術士》之研究》，國立台東大學兒童文學研究所碩士論文，2004。

⁷ 馮建國：《曹文軒《根鳥》之原型研究》，臺東師範學院兒童文學研究所碩士論文，2001。

⁸ 林詩屏：《曹文軒作品之意象研究——以《草房子》、《紅瓦房》、《根鳥》為例》，臺東師範學院兒童文學研究所碩士論文，2003。

王素芳的《曹文軒的《紅瓦》研究》⁹以《紅瓦》一書為研究對象，試以精神分析與敘事理論為研究方法，探究《紅瓦》的情節鋪陳、文本的人物分析與主題三個面向，以這三部分作為本研究的內容。

2.主題式研究

由不同主題面向，來歸納曹文軒作品特色的研究占大多數，其中又可細分為幾個方面：

(1) 生命意象之研究

「生命漂泊」的意象在曹文軒的作品中多方展現，此一意象的書寫，亦融合了他的自身的生命經驗。

臺東大學兒文所林子芳寫了一篇碩士論文《曹文軒少年小說中的生命流域》¹⁰，將曹文軒少年小說中水鄉河流對其作品的重要性提出論述。該論文探討的部分，是將曹文軒全部的作品中，列出具象和抽象河流之間的關係，再分析河流的象徵意涵。該研究進入曹文軒的小說原鄉，考察具象的空間之河，並追蹤抽象的時間之流。

東海大學中文所邱涵以《曹文軒小說生命漂泊意象之探究——以《草房子》、《紅瓦》為例》¹¹，討論曹文軒小說中的生命漂泊意象。《紅瓦》與《草房子》二書為曹文軒自傳性最強的兩篇小說，曹文軒於小說中擅用其童年經驗，水鄉記憶和鄉民印象，在文字的流淌中，也隨著時間之河回溯過去。

(2) 審美內涵之研究

曹文軒作品特有的美感經營，常是吸引讀者的一大特色，自然也吸引了許多研究者的目光。

屏東師範學院國民教育研究所楊美珠的《曹文軒少年小說悲劇意識之研究——以《草房子》及《紅瓦房》為例》¹²，從「悲劇」的角度切入曹文軒的少年小說，

⁹王素芳：《曹文軒的《紅瓦》研究》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2004。

¹⁰林子芳：《曹文軒少年小說中的生命流域》，國立臺東大學兒童文學研究所碩士論文，2008。

¹¹邱涵：《曹文軒小說生命漂泊意象之探究——以《草房子》、《紅瓦》為例》，東海大學中國文學研究所碩士論文，2009。

¹²楊美珠：《曹文軒少年小說悲劇意識之研究——以《草房子》及《紅瓦房》為例》，屏東師範學院

並選定他的兩部校園長篇小說《草房子》和《紅瓦房》為分析的文本，藉由中西方悲劇理論的輔助，分析出作品蘊涵的悲劇意識。

此外，高師大國文所陳力嘉於去年（2009年）發表的《曹文軒小說《青銅葵花》、《稻香渡》之審美追求研究》¹³，乃是取曹文軒於2005年之後出版的新作《青銅葵花》、《稻香渡》為研究文本，從曹文軒兒童文學理念及其小說審美追求的角度切入，探究這兩部小說之古典美學蘊涵，藉此分析其小說寫作手法與技巧，並從中獲得曹文軒小說理解的深層意義。

（3）成長議題之研究

關於曹文軒作品中成長議題的研究亦有兩篇論文。

一為屏東師院國教所蔡瑜玲的《曹文軒少年小說中青少年的成長及其意涵研究——以《草房子》、《紅瓦房》、《山羊不吃天堂草》為例》¹⁴；一為屏東師院語教所翁雅玲所著之《曹文軒少年小說之「成長主題」研究——以《草房子》、《紅瓦房》及《三角地》為例》¹⁵。

兩篇碩士論文中，前者著重於分析小說中的人物塑造，並進一步探究曹文軒如何讓筆下的青少年人物在他所形塑的成長經歷中，呈現獨特的形象美，從而歸結出曹文軒藉由人物形象所欲傳達的成長意涵與啟示，再與他的兒童文學創作理念做一對照；後者則藉由青少年心理學理論的輔助，來印證曹文軒的少年小說裡的人物與情節都與青少年的成長情況相吻合。

（4）其他

陳艷凰《曹文軒少年小說中的倫理關係之研究》¹⁶主要是以傳統五倫關係為主軸，即以父子、長幼、朋友之倫理關係（不包含君臣、夫婦倫理），再加上師生倫

國民教育研究所碩士論文，2004。

¹³陳力嘉：《曹文軒小說《青銅葵花》、《稻香渡》之審美追求研究》，高雄師範大學國文研究所碩士論文，2009。

¹⁴蔡瑜玲：《曹文軒少年小說中青少年的成長及其意涵研究——以《草房子》、《紅瓦房》、《山羊不吃天堂草》為例》，屏東師範學院國民教育研究所碩士論文，2004。

¹⁵翁雅玲：《曹文軒少年小說之「成長主題」研究——以《草房子》、《紅瓦房》及《三角地》為例》，屏東師範學院語文教育研究所碩士論文，2005。

¹⁶陳艷凰《曹文軒少年小說中的倫理關係之研究》，臺東師範學院兒童文學研究所碩士論文，2003。

理關係為研究範圍，分析曹文軒在台灣地區已出版的少年小說：《山羊不吃天堂草》、《草房子》、《紅瓦房》、《根鳥》等四部長篇小說及《三角地》、《紅葫蘆》、《埋在雪下的小屋》、《甜橙樹》、《白柵欄》等五部中短篇小說集中之倫理關係。

3.作家、作品全面研究

至於對曹文軒本身及其作品作一全面研究的，有臺灣師範大學國文所陳思愉所著的博士論文《當代少年小說研究——以李潼、沈石溪、曹文軒為例》¹⁷，此篇論文也是第一篇論及曹文軒的博士論文。本篇論文一方面探究少年小說的思想內涵，另一方面深入探究少年小說創作之藝術手法，和其對於少年讀者具有哪些成長的啟蒙意義，更對三位作家之作品有較為全面之研究。

---

¹⁷陳思愉：《當代少年小說研究——以李潼、沈石溪、曹文軒為例》，國立臺灣師範大學國文研究所博士論文，2006。

第三節 研究問題

本論文以《少年詩化成長小說研究》為題，因此重點將放在少年小說中「成長」的主題與「詩化」特徵表現的部分，配合相關理論加以深入探討。

在文本部分，以 1997 年 8 月時報文化出版、保羅 科爾賀著，周惠玲譯之中文繁體字版《牧羊少年奇幻之旅》以及 1999 年 9 月民生報出版、曹文軒所著之《根鳥》作為主要研究文本。

本論文的研究問題為以下五項：

一、少年詩化成長小說理論探究

探討詩化成長小說的發展與特色，並檢視其與兩部作品的連結。

二、作家探究

瞭解保羅 科爾賀與曹文軒的生平、創作背景及企圖。

三、人物塑造探究

分析作品中人物的代表意涵及其與主題的呼應。

四、作品情節、結構與風格探究

探究詩化成長小說的情節場景安排、結構呈現以及詩化語言風格。

五、作品主題探究

詮釋英雄之歷險歷程概念於兩部作品中的運用，並探究文本的主題意識追尋與啟蒙成長。

第四節 研究方法、步驟

一、研究方法

(一) 作者分析

一個作家的生活背景與文學觀，將影響作品的風格與內涵，因此本研究將把作者部分一併列入研究。

(二) 文本主題分析與歸納

本研究著重在文本內容的主題闡析，輔以修辭技巧、敘事結構、語言藝術風格等面向的探究。對小說而言，主題是抽象的概念，但卻是作品最重要的部分之一。期望經由文本的分析、探究與歸納，發掘隱藏的主題。

(三) 文獻分析

分析少年詩化成長小說追尋主題的源流以及學術界的研究現況，借以對研究主題進行多面向的瞭解。

(四) 相關理論分析與運用

本研究試圖運用美學及詩學理論，探究詩性成長小說的語言風格；以喬瑟夫坎伯（Joseph Campbell）的《千面英雄》（《The Hero with A Thousand Faces》）¹⁸等神話學相關理論，結合文本，探究詩性成長小說的主題與人物塑造表現；並輔以心理學、青少年發展理論等，來分析青少年在成長過程中所遭遇的種種問題。

(五) 圖表說明

本研究在比較兩個文本的敘事結構時，採用圖表對照說明的方式，更能凸顯其相同、相異處。

---

¹⁸Campbell, Joseph(喬瑟夫 坎伯)著，朱侃如譯：《千面英雄》（台北：立緒文化出版，1997年7月）

二、研究步驟

(一) 閱讀文本，分析作者創作的意圖

閱讀作品當然首要工作，進行研究前，熟讀研究的文本，將作品作詳細的比較和分析，歸納與整理，剖析作者創作的意圖。

(二) 釐清理論概念

本研究是以「少年詩化成長小說」為切入點，因此釐清「成長小說」與「詩化小說」的相關理論與定義是必要的。

(三) 分析文本中的人物形象刻劃

人物是小說的靈魂，本研究將試圖以兩部作品中具代表性的人物，找出其特色及代表意義，加以整理歸類，呼應其「追尋」的主題。

(四) 探究少年詩性成長小說的敘事表現

就《牧羊少年奇幻之旅》和《根鳥》的詩化情節、敘述結構、詩化語言風格以及場景安排的部分作深入的探析與比較。

(五) 配合理論，細剖文本之追尋歷程，並探究文本的主題意識

本研究探討成長小說中的「追尋」主題，將以神話學大師喬瑟夫·坎伯所著之《千面英雄》為理論基礎，《千面英雄》一書中將英雄的冒險歸納為：「召喚」，「啟程」，「歷險」和「回歸」。他從許多英雄的生活中抽取出單個情節單元的組合，以不同文化中共有的英雄冒險故事為焦點，進行神話背後的原型研究，說明除了表面孤獨的英雄人物外，還有蘊涵在不同故事背後共同型態。本研究將參照其英雄歷險歷程，與兩部文本中所安排的情節作一對照印證。

