

出「神」入「話」——奇幻小說創作

壹、前言

一、研究動機

平時就十分喜愛閱讀奇幻小說，像是貓戰士系列、看不見的圖書館系列或是雷克萊爾頓寫的波西傑克森、混血營英雄等，這類兼具奇幻，但同時也不缺乏現實中的感情元素的奇幻小說。不過每次閱讀奇幻小說時，心中都會產生一些疑惑，為什麼東方的奇幻小說的數量，遠遠不及西方的奇幻小說呢？

從我開始接觸小說到現在，無論在學校或外面的圖書館，除了陳郁如的修練和仙靈傳奇系列，都較少看過其他臺灣的奇幻小說，雖然近幾年增加了許多，但我覺得精采度也不及西方的奇幻小說，因此我想由世界神話當作主軸，寫出一本可以綜合西方和東方元素的奇幻小說。

二、研究目的

- (一) 認識奇幻小說
- (二) 了解各國神話、民間故事
- (三) 探究知名奇幻小說作家及其作品
- (四) 了解奇幻小說的寫作技巧
- (五) 創作奇幻小說

三、研究問題

- (一) 奇幻小說的定義、基本要素為何？
- (二) 各國神話、民間故事的特色及差異為何？
- (三) 知名奇幻小說家及其作品特色為何？
- (四) 奇幻小說常用的寫作技巧有哪些？

四、名詞解釋

- (一) 奇幻小說：本研究中的奇幻小說，是指文學的一種樣式，內容量大，含有幻想元素。
- (二) 東方：本研究中的東方，是指亞洲、非洲地區。
- (三) 西方：本研究中的西方，是指美洲、歐洲、大洋洲地區。

貳、文獻探討

一、小說概述

(一) 小說的定義

小說專門描寫人物故事，並有完整布局、情節發展及一貫主題的文學作品。是一種敘事性的文學體裁，通過人物的塑造、情節和環境的描述來表現社會生活。

(二) 小說的歷史

東方有大量的文學都取材自佛經，西方的小說就是一種位於小故事和長篇散文之間的文學形式，也就是短篇小說。在十九世紀之後，東、西方的小說才開始接觸。

(三) 小說的類型

1. 以題材做分類，詳見表2-1小說的類型-題材分類表。

表2-1 小說的類型-題材

類型	奇幻	科幻	武俠	愛情	推理	恐怖	歷史
特色	超自然 無科學根據	以未知科技作為主題 以魔法作點綴	以狹義為主題 描寫武林幫派之間的恩怨情仇	以愛情為主題 以人物的衝突情節來反應人物性格	以推理方式解開故事謎團	以恐怖為主題	故事主線順應歷史方向發展 反映過去社會面貌
舉例	西遊記 一千零一夜 魔戒	科學怪人 海底兩萬里 基地	神鵬俠侶 天龍八部 少年廚俠	紅樓夢 傲慢與偏見 暮光之城	福爾摩斯探案 東方快車謀殺案 嫌疑犯X的獻身	黑貓 化身博士 魔女嘉莉	三國演義 悲慘世界 偷書賊

2. 以篇幅做分類，詳見表2-2小說的類型-篇幅分類表。

表2-2 小說的類型-篇幅

類型	短篇	中篇	長篇
字數	一萬字左右	三至四萬字左右	六萬至十萬以上
舉例	聊齋志異 聖誕禮物 最後一片葉子	小王子 動物農莊 天才少女福爾摩斯	波西傑克森 貓戰士 巧克力冒險工廠

(四) 視角，詳見表2-3視角表。

表2-3視角表

視角	第一人稱 主角	第一人稱 配角	第三人稱 單一主觀	第三人稱 單一客觀	第三人稱 全知客觀	第三人稱 全知
角色視角 以哪些 角色在 看事情	主角	配角	上帝	上帝	上帝	上帝
角色想法 可以得知 哪些角色 的想法	主角	配角	主角	配角	任意轉換	所有角色

(五) 小說創作要素

1. 小說要素，詳見表2-4小說要素表。

表2-4小說要素表

要素	人物	情節	場景
功能	讓故事出現動作	讓故事有起承轉合	讓場景具體 營造氛圍 情景相襯和對比
描寫要點	人物的內在、外表 行為、背景、目標	觸發—衝突—解決— 高潮—結尾	角色所在的地點 跟情節有關連的 需較多描述

2. 世界觀，詳見表2-5小說世界觀表。

表2-5小說世界觀表。

類型	唯心主義	唯物主義
說明	以意識為本 主觀	物質性 客觀
影響	風格樣貌 價值觀	
描寫 重點	對社會的觀點及認知 展現當時社會	

3. 創作小說要點，詳見表2-6創作小說要點表。

表2-6創作小說要點。

要點	背景	內容	人稱	角色	節奏
說明	地點 年代	篇幅 劇本大綱	小說的視角	角色的 外在和 內在設定 經歷	描寫的深度 和廣度

二、奇幻文學

(一) 奇幻文學定義

奇幻文學是指文學類型的奇幻作品創作，是一種含有幻想要素的文學作品，童話、神話、民間傳奇也包含在奇幻文學中。創作者亦可將奇幻元素結合其他文學類型，創造出各種不同的風格。

奇幻文學通常有一套魔法體系的運作，經常出現精靈、矮人、巫術、龍等奇幻生物，且背景通常被設在架空世界。

(二) 奇幻文學歷史

奇幻小說最早可追溯至各國的神話、童話故事和民間傳奇故事。西方的神話和童話故事等，主要由史詩記載、口頭傳播或是說書人所說的故事。東方的傳說大多建立在真實事物上，人們敬畏具有超自然特性的非人類角色，像是神、仙、佛，鬼、妖、精等。

直到十九至二十世紀初，真正的奇幻文學才出現，許多奇幻小說發表在文學雜誌上。二十世紀，科幻小說加入幻想文學的行列。

(三) 奇幻文學類型

類型	古典奇幻	浪漫奇幻	黑暗奇幻	英雄奇幻	神魔奇幻	當代奇幻
特色	類似史詩 以對抗邪惡 為主題	以浪漫愛情 為主軸 以奇幻 作點綴	帶有黑暗 和恐怖感的 奇幻作品	著重在主角 英勇戰鬥和 不凡身手	講述神仙、 妖魔與人 之間的 恩怨情仇	將奇幻元素 注入現代 現實世界 的設定 探索當代 社會問題
舉例	納尼亞傳奇 冰與火之歌 飢餓遊戲	仲夏夜之夢 美女與野獸 胡桃鉗與鼠 王	夜訪吸血鬼 血衣安娜 德古拉	蠻王科南 迷霧之子 亞瑟王傳奇	封神演藝 西遊記 奧德賽	看不見的 圖書館 哈利波特

(四) 知名作家、作品

作家	J. R. R. 托爾金	喬治. R. R. 馬丁	C. S. 路易斯	J. K. 羅琳	雷克·萊爾頓	布蘭登·山德森	陳郁如
代表作	魔戒	冰與火之歌	納尼亞傳奇	哈利波特	波西傑克森 混血營英雄 太陽神試煉 埃及守護神 阿斯嘉末日	迷霧之子 時光之輪 破戰者 邪惡圖書館 翠海的雀絲	修煉 仙靈傳奇

三、各國神話

(一) 神話的定義

神話是一部份族群通過推理和想像進而對自然現象作出解釋，通常會跟自身的環境、歷史有關。神話會因為不同族群的融合與對立產生變化，甚至有可能產生兩類的神，像是北歐神話中的阿薩神族和華納神族，就極有可能是兩個族群融合的例子。

(二) 神話的起源

神話大多數被定論為起源於一些物質的擬人化，大部分的神話中都會有一個神代表天空、眾神之首，像是希臘神話的宙斯，埃及神話的努特、北歐神話的奧丁，而相對的，會有另一位神代表大地：蓋亞、蓋布、嬌德，也有很多神話將太陽、智慧、生死等化作神。

也有人會認為神話是起源於真實事件，但是因為經過長期、過多人的傳述，而被神格化，而神話中的眾神之王就是一個國家的君主。

(三) 神話的功能

神話的功能與宗教十分相似，依據坎伯所說過的神話有四大功能，第一是讓你了解人類在各種情況下該如何生活。第二在告訴我們宇宙的運行方式。第三個功能則在驗證、支持、維護某個特定社會體制系統。而最後一個功能則是提供心理上的慰藉。

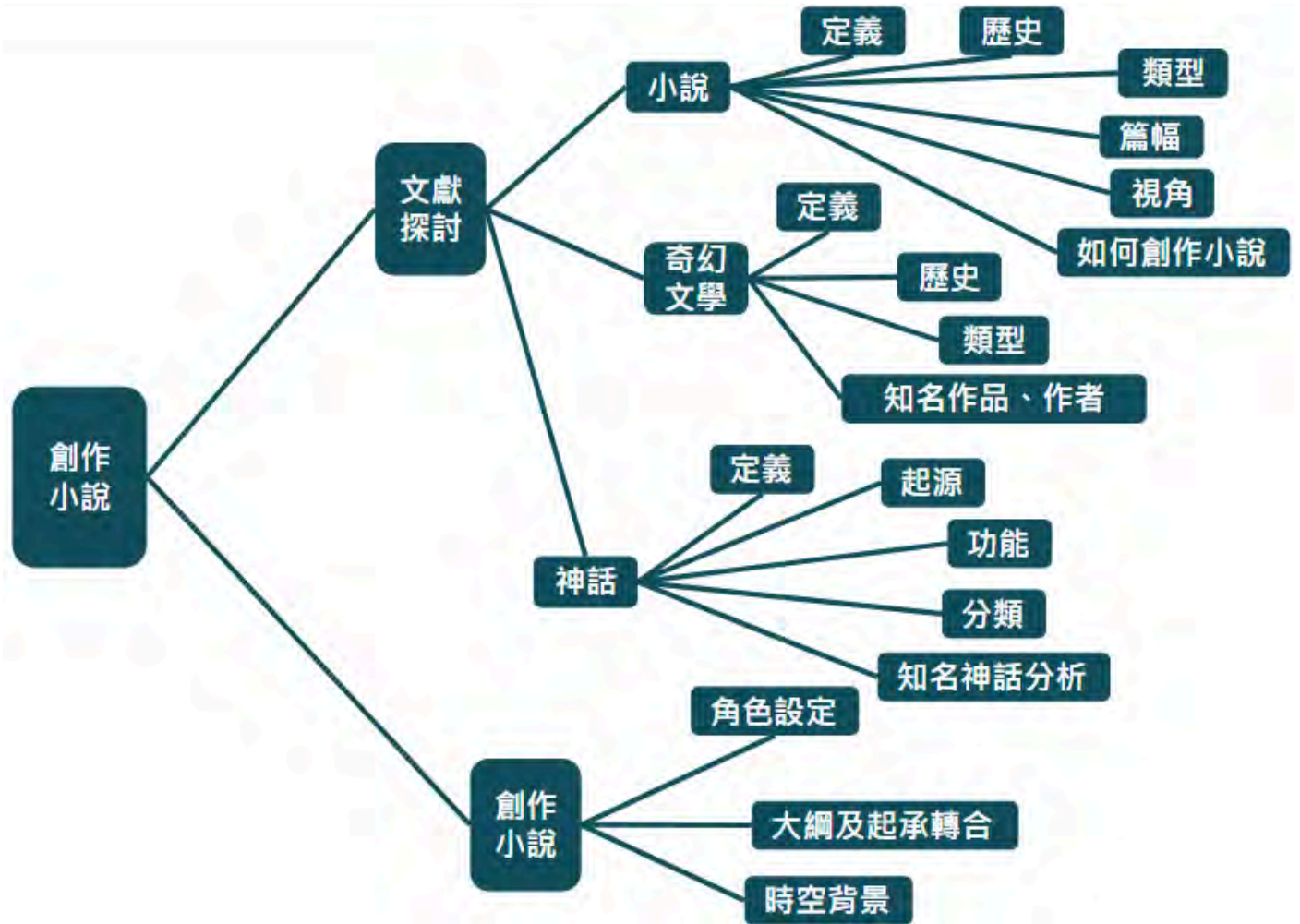
(四) 神話的分類

神話大致分為創世神話、神祇神話和英雄神話。創世神話就是在描述宇宙的開端，大部分的神話對宇宙誕生前的描述通常是渾沌，接著會有一

位天神誕生，並創造出宇宙。而神祇神話和英雄神話就是字面上的意思，在講述神祇和英雄的故事。

參、研究方法與設計

一、研究架構圖

二、研究流程

三、研究方法

分析與比較各國神話及各種小說的相異處、奇幻小說受大眾喜愛之處，並參考分析結果創作一本奇幻小說。

肆、研究結果

本研究作品-小說創作，共298頁，共107,234字。詳見連結：

[https://docs.google.com/document/d/1kZjrfZHu2tgidernWiSN1AvQ0CTC
TX2yFTDQ9Kay7c0/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1kZjrfZHu2tgidernWiSN1AvQ0CTC
TX2yFTDQ9Kay7c0/edit?usp=sharing)

部份內容，詳見附件。

伍、結論與建議

一、結論

(一) 奇幻小說的定義、基本要素為何？

小說專門描寫人物故事，並有完整布局、情節發展及一貫主題的文學作品。通常分為奇幻、科幻、武俠、愛情、推理、恐怖及歷史等類型，人物、情節、場景是小說的三大元素。

奇幻文學是指文學類型的奇幻作品創作，是一種含有幻想要素的文學作品，童話、神話、民間傳奇也包含在奇幻文學中。通常會結合其他文學類型，創造出各種不同的風格。且有一套魔法體系的運作，經常出現精靈、矮人、巫術、龍等奇幻生物。

(二) 各國神話、民間故事的特色及差異為何？

以東西方的神話來分析，東方的神話的階級較分明，由聖到神到仙到靈，最底層的是精，而鬼怪的部分由魔到鬼到妖到怪，最底地層是精，內容也偏向惡有惡報，善有善報。

在西方神話中，弑父的情節明顯比東方神話還要來的多，在希臘神話中，克羅諾斯靠著殺死烏拉諾斯來穩定地位，而之後宙斯又殺死克羅諾斯來救出他的兄弟姊妹。

在西方神話中，神權是至高無上的，不論神想要做什麼都可以，但在東方神話中，神仙只會行善，而鬼怪只會作惡。

(三) 知名奇幻小說家及其作品特色為何？

J. R. R. 托金斯、J. K. 羅琳、雷克萊爾頓和陳郁如的作品特色為語氣幽默，有豐富的場景，人物性格鮮明。布蘭登山德森的作品特色是就算書中含有大量魔法元素，但任何魔法都是有條理的，不會為了迎合特定的狀況而製造出新的魔法。冰與火之歌和納尼亞傳奇的特色是在魔幻元素中融入政治和宗教元素。

二、建議

(一) 寫作技巧

若在寫作時，突然想到更好的點子，不要立即更改，先隨手記下來，全部寫完之後再檢查，這個點子是否符合書中內容。若太快做更改，反而會使有些情節不合理，產生矛盾、時間線混亂等問題。

在撰寫小說前，要先想清楚這段是想要用來表達什麼，對後續的發展會有什麼影響，如果出現不合理的劇情，也可以先留著，在之後可以做為一個發展的方向，或許可以發展出更好的劇情。

（二）人物塑造

人物的形象會影響整體的小說，如果小說的情節很複雜，而且人物非常多，可以為小說裡的人物建立一份資料，整理每個人物的形象、外貌、能力、在小說中的身分，也可以為他們做分類，像是反派、正派、受害者等。

（三）邀請讀者閱讀

小說完成後，可以邀請讀者閱讀，並給予意見回饋，進而改進，如果個人有意願，也可以放上網，供更多讀者閱讀。

陸、參考資料

圖書

- 雷克·萊爾頓(2005~2009)。波西傑克森系列。美國:遠流出版社。
- 雷克·萊爾頓(2015~2017)。阿斯嘉末日系列。美國:遠流出版社。
- 布蘭登·山德森(2006~2008)。迷霧之子系列。美國:城邦出版社。
- 芙蘿拉-安妮·史提爾(2022)。英國童話及故事集。英國:漫遊者文化。
- 珍娜薇·考格曼(2018~2023)。看不見的圖書館系列。英國:蓋亞文化。
- 米絲肉雞(2017)。北歐諸神皆可萌:神人整理、秒讀秒懂,魔戒、雷神索爾、英雄聯盟……都從這裡來。臺灣:圓神出版社。
- 龔琛(2021)。凱爾特神話:精靈、大法師、超自然的魔法之鄉。臺灣:漫遊者文化。

網路

- 新北資賦優異, [「偵」相永遠只有一個- 創作推理小說- 冬綿](#), 2023.09.06。
- 新北資賦優異, [「橋樑」的奧妙讓「書」來告訴你- 奇幻故事創作](#), 2023.09.06。
- Facebook, [20200530第12屆獨立研究發表會進入異想天開的奇幻世界-創作小說林妍蓁](#), 2023.09.06。
- 臺東大學, [論《波西傑克森》系列中的家族權力關係](#), 2023.09.07
- 維基百科, [小說 - 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.13
- 維基百科, [奇幻文學- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.13
- 維基百科, [科幻小說- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.13
- 維基百科, [玄幻 - 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.13
- 維基百科, [神話列表- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.27
- 維基百科, [北歐神話- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.27
- 維基百科, [希臘神話- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.27
- 維基百科, [凱爾特神話- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.27
- 維基百科, [斯拉夫神話- 維基百科, 自由的百科全書](#), 2023.09.28

The News Lens 關鍵評論網，[世界樹下「九界圖」：北歐神話的維京宇宙觀](#)，2023.09.28。

rabbitfootamulet.tw 兔腳屋，[盧恩符文 | Runes](#)，2023.09.28

故事革命，[【寫作教學】人物命名－5招一次搞定角色取名字](#)，2023.10.18

故事革命，[【寫作教學】故事構成的3大要素（1）](#)，2023.11.16

故事革命，[【寫作教學】故事構成的3大要素（2）](#)，2023.11.16

故事革命，[【寫作教學】故事構成的3大要素（3）（End）](#)，2023.11.16

故事革命，[【寫作教學】小說修稿的8大步驟（下）](#)，2023.11.16

故事革命，[【寫作教學】小說修稿的8大步驟（上）](#)，2023.11.16

故事革命，[【寫作教學】故事構成－背景篇（下）](#)，2023.11.16

維基百科，[分類:古代兵器- 維基百科，自由的百科全書](#)，2024.01.25

附錄、本作品第1~2頁

1

仔細想想，從你有記憶以來，你身邊有發生任何怪事嗎？像是同學被奇怪的老師帶走，再也沒回來、之類的事，如果有的話，請立刻向妳爸媽（通常是爸媽，不過你也可以去找找看你學校裡最古怪、最常轉學的學生）請求協助，又或者，較讓人難以接受的——真相。

哈囉，在下為席夢娜·溫特，找書的專家，同時也是修理怪物、被怪物追殺和被追殺時大聲哀哀叫的專家。不過這些身分要從幾個月前開始說起……

嗯，其實那天不算是我第一次見到那些怪物。所以當我見到那些所謂的「神話怪物」時沒有特別驚訝（我認為我的反應在我們這群人中算是不驚訝的了）。要知道，對於一個整天都被一大堆奇幻小說包圍、每天都在等待魔法出現的人來說，見到那些怪物和天神就像是美夢成真一樣，即便事件本身有點詭異。

總之呢，那天我回到家，照常去我爸媽的獨立書店——溫特書店，幫忙（我們以我們家的姓氏為它命名），也就是溫特書店，但除了賣書外

2

，我們也有個別的讀書室，還有提供飲料（不是免費的，我知道你在想什麼），放學時總會有一些學生到我們的書店裡，一起讀書之類的。

這時有個的男人走進店裡，他直接大步的走向我，問：「抱歉，打擾了，可以幫我找本嗎？」他的語速很快。

我一如往常的回答：「是的。請問是什麼樣的書？」

而就像其他客人，那個男人也頓了一下才回答：「我希望主要是跟北歐神話有關，而且不是給小孩子讀的那種，較像是一連串的故事。是要給朋友的禮物。」

我快速在心中搜索我在哪看過那類的書，一邊說：「好的，請您先待在這裡，我現在去幫您找。」

在我要離開之前，他叫住我，遞給我幾枚硬幣，說：「真是謝謝你，這些就給你吧！」

我猶豫著要不要接下，不過他一把塞進我手裡。我一邊把玩著硬幣，一邊去書庫找書，有一枚五十分硬幣還有一個很漂亮的紀念幣，上面印著由幾何圖形組成的蛇，蛇盤起身子，分岔的舌頭吐著信。