

魔幻寫實主義：第一集

大家好！歡迎大家登上這艘「魔幻寫實號」。我是你們的船長——Captain Book。

這次旅程會帶大家到不同的地方欣賞魔幻寫實文學作品，了解作家是怎樣「變現實為神話，變現實為夢幻」！整個旅程會途經危地馬拉、古巴、哥倫比亞、墨西哥，最後一站就會回到香港。出發前先提醒大家，在「魔幻寫實號」內見到的一切，隨時會令大家分不清現實與夢幻，大家務必要有心理準備！

坐好！開船了！大家可以先看看手上的旅遊書……是考試精讀才對！早就說過我們會在夢幻與現實中穿梭！大家把書打開，就會看見一篇在中文課本出現過的文章〈店鋪〉。這篇文章的作者——香港作家西西，引用了「魔幻寫實」代表作家馬奎斯（Gabriel García Márquez）的名言：「萬物自有生命，只消喚醒它們的靈魂」。「生命」、「喚醒」、「靈魂」，的確難倒了很多香港的學生。不過這幾個詞語正是「魔幻寫實」的關鍵詞。

到底是誰喚醒了「魔幻寫實主義」的靈魂？原來最早提出「魔幻寫實主義」的，竟然是一位畫評家？這位名為弗朗茨·羅（Franz Roh）的德國畫評家，在 1925 年用「魔幻寫實主義」（Magic Realism）來形容一個充滿詭奇想像的寫實畫派。這個概念後來傳到拉丁美洲，委內瑞拉作家烏斯拉爾（Arturo Uslar Pietri）在 1948 年出版《委內瑞拉的文化和人》（*Letras y hombres de Venezuela*），正式將「魔幻寫實主義」這個術語引入拉美文壇。

「魔幻」跟「寫實」聽起來好像很矛盾呢？為了讓大家體驗一下作家眼中的魔幻寫實世界，請大家戴上這副「魔幻之眼」虛擬實境眼鏡，再看看四周，自然會明白了。

魔幻寫實作家正是透過「魔幻之眼」，將傳統的寫實主義融入超現實和幻想之中，令「魔幻」與「寫實」和諧共存。所以在魔幻寫實文學中，離奇的情節會與現實世界的事物合而為一。例如有人看到床單變成飛氈在天上飛，或是看到所有人都變成了粟米，甚至有人會看見已過身的朋友……這些看似天馬行空的事物，雖然魔幻，但不等於虛幻。只是我們平日習慣用客觀、理性的態度去觀察，所以忽略了其實有很多神奇的事物，因為我們的文化和信仰等因素而存在於現實世界中。

大家忙着使用「魔幻之眼」的時候，神奇的事情已經發生了！我們在不知不覺間，已經在船上度過了無數晝夜，到達旅程的第一站——危地馬拉！

這位就是魔幻寫實主義先驅作家之一的阿斯圖里亞斯（Miguel Ángel Asturias）！他在危地馬拉出生，小時候在媽媽口中聽到了很多印第安神話，之後受超現實主義的創作手法啟發，發展出獨特的寫作風格。1930年，他出版了第一本短篇故事集《危地馬拉傳說》（Leyendas de Guatemala），結合印第安神話描繪危地馬拉的風土人情，揭示出看似原始而樸實的大自然之中，其實同時存在着神奇、魔幻的一面。阿斯圖里亞斯更因為「出色的文學成就」，以及「作品深深植根在拉丁美洲和印第安人的民族氣質和傳統之中」，而得到1967年的諾貝爾文學獎。

阿斯圖里亞斯另一部魔幻寫實經典作品《總統先生》（El señor Presidente），是拉美四大反獨裁小說之一。小說以真實的危地馬拉國家領袖人物為原型，用誇張手法於故事中塑造出一個專制的獨裁者形象，揭示現實世界的社會問題。

見識過危地馬拉的神秘風光後，快點上船出發到下一站：古巴！

為甚麼魔幻寫實文學會在拉丁美洲萌芽？我們邀請了古巴作家卡彭鐵爾（Alejo Carpentier）為大家解釋。「拉丁美洲的一切都異乎尋常」、「古代的和現代的，過去的和未來的，現代技術和封建殘餘，史前狀態和烏托邦理想，這一切全都交織在一起。」原來他認為拉丁美洲的現實，本來就已經充滿了魔幻的色彩。這些「神奇的現實」激發了作家創作的靈感，成為魔幻寫實文學的重要素材。加上二十世紀的拉丁美洲長期處於戰亂和政局動蕩之中，作家將魔幻寫實文學化為映照社會現實的哈哈鏡，用魔幻的手法折射出真實的歷史。

這一集「魔幻寫實號」帶大家初步了解作家是如何憑着「魔幻之眼」令「魔幻」與「寫實」就像光與影一樣，和諧共存、互相映照出對方的存在。下一集，我們會欣賞具有拉丁美洲特色的魔幻寫實文學作品。看看作家如何用魔幻的手法將他們眼中神奇的社會文化，以及荒誕的歷史現實寫成驚心動魄的文字。

文學 101—魔幻寫實主義

<https://www.hkpl.gov.hk/tc/extension-activities/page/203029/magic-realism.html>