2014 臺灣青少年小說出版回顧

少兒文學工作者 | 王宇清

膏、前言

2014年全世界的奇幻冒險、懸疑推理風潮持續延燒,而臺灣青少年小說市場,也依舊充滿歐、美、日、韓各國文學大獎與暢銷作品。讓人無法忽視的新現象,則是中國青少年小說作品也日益增加,原本就較為弱勢的臺灣作家作品,面臨了更多的競爭。今年的青少年小說回顧,同樣採書系擇要簡介方式,先幫助讀者了解今年創作概況,最後再針對這些作品進行現象的歸納探討。

貳、本土作品重點介紹

一、九歌出版社

九歌出版社的「九歌少兒書房」書系,是歷史悠久的少兒小說書系,每年除了該年度的「九歌現代少兒文學獎」得獎作品之外,亦包涵其他作家之創作。

- (一)第二十二屆九歌現代少兒文學獎得獎作品:
- 1.《我和阿布的狗日記》(邱敬巧)

從獸醫的專業,以童稚、生活化的筆調、日記體的書寫形式,描寫一個男孩與愛犬拉布拉 多的相處。紀錄了小男孩與愛犬共同相處的最後旅程,從寵物的逝去,學習面對生命不可避免 的死亡。充滿簡單的趣味,平淡卻富涵生命的感動。

2.《妹妹的新丁粄》(鄭承鈞)

主角與弟弟面對唐氏兒的妹妹誕生的故事。透過主角與弟弟不同的態度,從兒童的角度來 呈現面對唐氏兒手足的情境。而故事以客家傳統糯米點心紅粄為核心,呈現了客家宗教與文化 情貌。透過主角努力克服經濟上的困難,為即將進行手術的妹妹製作紅粄以求神明庇佑,傳達 了溫暖、正向,充滿希望的力量。

3.《就是要這麼麻吉》(劉碧玲)

以第一人稱的主角講述自己與出身破碎家庭的好友,以及特殊兒童的弟弟,為了獎金共組籃球隊的故事。雖是邊緣家庭與特殊兒童的題材,但筆觸溫馨歡樂,流暢易讀,充滿了正向樂觀的精神。尤其從頭到尾主角未曾點出弟弟為自閉症的處理方式,手足之情的溫暖令人感動。

4.《再見,神秘島》(王華)

透過古老行業「引水人」切入人類生活科技化帶來的危機,頗具新意。具有科幻小說的色彩,探討人與科技間的關係,反諷了國家、財團對人民施行的控制手段,與人民在便利生活下往往未能察覺,甚至甘受控制的盲點。是國內少年小說較少見的「反烏托邦」色彩小說。

5. 《虎井嶼的星光》(賴榮蓉)

以澎湖虎井嶼為題材,探討了包括城鄉差距、年輕人口外移、老人問題、鄉村文化再造, 以及尋根的身份認同等多面向的議題。透過主角與父親,還有其他同鄉三代居民的共同努力, 為虎井帶來了新的生機,也凝聚了居民的向心力,認同自己虎井人的身分。

6.《地震拯救者》(張英珉)

國內少見的科幻小說類型。結合了熱門時空電影敘事模式,以 921 大地震為時空背景。跨 越時空,阻止悲劇發生,卻發現會引發另一個悲劇。透過兩難的抉擇,來營造劇情的張力與主 角內在的困境,是充滿娛樂性、劇情緊湊的作品。

(二)其他作品:

1.《幸福小館鮮事多》(蔡聖華)

為曾獲得第十五屆九歌少兒文學獎的《歡迎光臨幸福小館》之續集,以臺灣在地食材為發 想,依四個時令共二十個與美食相關知識的故事篇章所組成。每篇末並附有食譜,是相當符合 當前飲食文學與食育潮流的作品。

2.《我的爸爸上電視了》(花格子)

以中年失業的父親為故事的核心,在主角意外抽中參加電視節目家庭競賽,家人卻情感分 裂的情况下,如何重新凝聚家人的向心力,順利參加比賽的過程,題材貼近現實生活。

二、小天下

1.《追光少年》(林滿秋)

隸屬於「文學館」書系。三個邊緣少年的冒險故事。以倒敘法製造懸念,是青少年小說中 較少見的技法。融合了懸疑小說的追兇情節,營造了緊湊刺激的節奏。有別作者以往的寫作題 材,頗具自我突破的意義。

三、巴巴文化

在出版規劃上特別重視臺灣在地的內涵的巴巴文化,在青少年小說方面規劃了「小文青」 書系,今年有三部作品問世。

1.《今天好嗎?公主殿下》(張友漁)

以青少女未婚懷孕為主題。透過第一人稱的自述,與腹中逐漸成形的胎兒對話,描述懷孕 的經過,以及少女自身複雜的心境變化,亦點出了女性孕育生命,為人母的喜悅。書籍製作精 美,圖文編排用心,增加了書籍的吸引力和豐富性。

2.《神跳牆》(顏志豪)

以臺灣傳統民間信仰文化發想的《神跳牆》,展現了新世代作者的後現代風格。融合了日 本動漫畫之角色與劇情元素,奇想、戲謔、略帶 KUSO,但不乏思考深度,創造了具有當下青 少年通俗閱讀趣味,卻又充滿在地文化性格的作品。

3.《小偷》(王淑芬)

以罪案懸疑小說的方式來呈現一起班級竊盜事件。透過多重角度的書寫方式,讓角色輪番 說話,刻劃出人性的複雜多面,並引領讀者思考謊言與真實之間的關係,以及謊言背後的心理 與造成的影響。

四、四也出版

四也出版針對國小中高年級以上青少年,企劃了「福爾摩沙冒險小說系列」與「動物謎小 說」系列。「福爾摩沙冒險小說系列」以臺灣各地域文化與歷史為主題;「動物謎小說」則是 以動物為主角的動物小說系列。

(一)福爾摩沙冒險小說:

1.《月光三部曲 II:巨靈動員令》、《月光三部曲Ⅲ:回家之路 1947》(張嘉驊)

張嘉驊的《月光三部曲》以臺灣的殖民歷史中「歷史幽靈」的概念發想,故事以淡水為主 要舞臺,結合時下盛行的「時空穿越」手法,帶領讀者認識、思考臺灣的殖民過往,於去年推 出首部曲《淡水女巫的魔幻地圖》。

第二部曲《巨靈動員令》主要以日治時期的臺灣的時空背景,多面性的呈現了當時臺灣人 受日本「皇民化」政策的影響。

第三部曲《回家之路 1947》,則以臺灣歷史二二八事件為背景,引導讀者認識二二八事件 的歷史與影響。而受害者、加害者之間關係的探討,更給讀者不少思考空間。

2.《阿里山迷霧精靈》(鄭宗弦)

以日治時期阿里山千年檜木被伐的歷史為背景,結合原住民文化與傳說進行想像,充滿巫 術咒法和奇幻生物等奇幻元素。而穿越時空、咒法對決、人與精靈間的愛戀關係的經典劇情架 構,亦得這部小說富於奇幻冒險小說的風采。

(二)動物謎小說:

謝文賢的《猴腮雷的新工作》,以一個馬戲團猴子擔任校長,為學校帶來改變的奇想故事, 題材特出,調性幽默,也透過動物的自由天性,對升學主義所帶來的危害做了趣味性的批判。

五、小魯文化

小魯今年在其「勁小說」書系中共有兩部作品:

1.《鬼遊戲》(顏志豪)

以孩童間充滿禁忌卻又牽動好奇心的靈異遊戲「碟仙」為主題,取材獨特,挑戰了本土青 少年小說的題材尺度,證明了「怪力亂神」的題材,亦能充滿想像力和文學性。

2.《板凳奇兵》(廖炳焜)

籃球運動為題材的校園小說,結合了林書豪旋風的時代背景,以及邊緣家庭的題材,富於 動漫畫風格的誇張趣味。

六、秀威資訊

秀威資訊的「秀威少年」書系,有不少風格特出之作。今年出版的本土作品包含:

- 1.《航夢少年》(玻璃鰻)
- 一部探討「不快樂」的小說。以醫師以催眠對主角阿雄進行心理治療為主軸的故事。透過 對壓抑心中的回憶與情緒的釋放、少年逐漸能夠面對自己,重拾快樂。題材、手法皆屬少見。
 - 2.《雲娃娃》(蘇善)
 - 一部具有童話色彩的小說,童趣的想像中更富詩意,是國內少見的寫作取徑。近似小說的

童話書寫,跳脫了一般國內小說偏屬青少年生活或奇幻冒險的範疇,相當具有特色。

3.《妖精森林》(廖文毅)

以森林護育為主題的奇幻小說,環保教育的旨意濃厚,帶領讀者思考自然環境與經濟發展 間的兩難。

4.《狼子傳說》(廖文毅)

以狗與狼在生物上的血緣關係為發想,創作出一部富有科幻色彩的動物小說,而小說以雲 林為舞臺,也讓作品多了幾分鄉土小說的色彩。透過會說人話的狗主角阿忠,也引導讀者重新 思考人與狗之間的生存關係。

5.《大肚王國的故事》(張秋鳳)

以大肚溪、大甲溪為故事的舞臺。從出土遺跡發想,延伸出對地貌變遷與遠古部族的想像, 編撰出一個神話般的遠古國度。文中充滿了原住民神話的色彩。

七、星月書房

周淑琴的《佐諾的夏天》,作品隸屬 Mini & Max 書系。透過詳實的史料收集與考據,以多 篇簡短的生活故事連綴而成的小說。原鄉文化紀錄意義濃厚,透過原住民兒童富有原鄉口音的 敘述,與純樸童稚語氣,呈現了牡丹部落的變貌。而文中所提及的牡丹部落歌謠,以 CD 方式 附錄,更增加了可親性,也幫助讀者更加了解牡丹兒童的童年文化。

參、2014 青少年小說出版寫作觀察

一、整體印象

2014年的青少年小說老將、新秀輪番競演,也帶來不少小小驚喜,無論題材與書寫形式上, 可見到鮮活的創意火花。

首先,無論影視或是文學,科幻題材素來較為冷門,今年的九歌少兒文學獎得獎作品中, 六篇便有兩篇具有科幻小說調性,值得為創作者的勇於嘗試喝采,尤其張英珉不斷在此路線上 努力,特別值得肯定。另一個較少作者經營的動物小說,今年也可見到廖文毅、謝文賢等人的 著力。而顏志豪近年深富臺灣宗教文化特色的奇幻創作,自然呈現了臺灣在地文化,也值得肯 定。而如玻璃鰻的《航夢少年》中的心理催眠治療,張秋鳳《大肚王國的故事》的神話史詩, 以及蘇善富於詩意的《雲娃娃》,也都跳脫了一般創作的框架,展現了青少年小說的豐富性。 此外在世界風潮下,懸疑、推理的書寫手法也越來越受到青睞,林滿秋和王淑芬兩位資深作者, 進行了這方面的嘗試,帶給讀者耳目一新的感受。

此外,臺灣在地歷史與文化書寫已經成為明顯的趨勢。無論是以寫實或奇幻的手法創作, 臺灣歷史的重新審視與爬梳、在地/傳統文化的重視與活化等主題出現得相當頻繁,反映了臺 灣尚處於一種文化主體意識建構/重建的狀態;這些作品也反映了寫作者、出版者對於青少年 理解、認同自身文化的期待與教育作用。

而總結來看,2014年的青少年小說,給筆者最大的印象是——「療癒」(Healing)。無論 是回顧既往的歷史傷痕、為弱勢/邊緣者發聲、關懷面對成長苦澀的青少年心理,或是探討破 裂疏遠的親/友關係,都在尋求修復、彌補、寬恕、放下,形成為一股無法忽視的療癒暖流。

二、對本土作品的進一步思考

從今年的作品來看,寫作的篇幅上,仍少見字數較多,目標年齡層較高的作品,以及具有 完整企劃的個人系列作品,仍是臺灣青少年小說出版亟欲突破之處。

另外,近年來有許多以泛「臺灣」為核心概念的作品出現,自然反映了當前臺灣政治大環境下的思潮。而小說儘管本身有承載、紀錄、省思歷史與文化的功能,但做為歷史教育的媒介,是不是難免被這樣的目的所框限,而無法自由蔓展出創意。就目前臺灣青少年小說的發展成果來看,作者面對「臺灣」(包括歷史與文化)時,經常抱持著嚴肅/崇高的使命感,難免面臨作品教育功能凌駕文學樂趣的危險。而在這個青少年小說作為臺灣歷史文化的建構/再建構的實踐場中,從既往的生活品德教育功能移轉,被新的教育目的與政治風尚所框架。儘管本土文化的深掘,是目前不變的發展方向,然而,文化的自我肯定固然重要,從文化中開展出新的創意,同時也能不失自省批判的警醒,才能讓文化活化、自然。無可避免的,這個過程也尚需要一段漫長的磨合期,但絕對值得作家和出版社不斷自我檢視。

三、來自對岸作品的啟示

中國作者的作品,比例逐漸增加,值得國內創作者和出版者注意的現象。除了較早引入臺灣的曹文軒、張之路、沈石溪等名家作品外,2013年龍圖騰文化下的龍少年書系,積極引入暢銷的葛競、陳柳環、楊鵬、殷健靈、曾金豪等人作品,無論在冊數與作者方面,都有相當數量,其中更包括許多當紅的新銳與中生代作家,並且多以深富通俗流行色彩,高度架空的奇幻小說書系登場,展現中國作者已然建立自身暢銷品牌,與他國作者等量齊觀的事實。而如秀威資訊的秀威少年書系,今年也有中國青少年小說作者趙銳、劉京科、王悅振等人的作品加入。

這個現象,說明了臺灣的青少年小說創作出版環境與整個華文出版市場有了更緊密的關聯。在同樣以華文書寫,無需翻譯的條件下,作家作品質量間的比較勢必更加直接,而中國作品的直接引入或臺灣原創作品的栽培與輸出,更考驗了臺灣青少年小說出版者的經營思維,也更直接影響臺灣青少年小說未來的創作生態。

肆、迎向遼闊——代結語

華文少兒文學的整合,是不可避免的趨勢,對素來重視低幼兒童文學(童話、圖畫書、橋梁書)多於小說的臺灣來說,相對重視於文字篇幅的中國出版品將有日漸成為市場多數的可能性;國內的青少年小說作者而言,所要面對的挑戰競爭,無須贅言。然而,這也代表更多機會的來臨,因為,作家的寫作舞臺,面對的讀者與市場,也相對從臺灣,提高到整個華文世界;如果市場性的侷限是造成臺灣青少年小說保守與弱勢的關鍵,那麼,這也意味著帶來更多的機會從中跳脫。面對全世界專業青少年小說作者的大舞臺,臺灣青少年小說相關出版社,能不能夠提供更嚴謹的企劃與編輯上的支援,同時給予更好的待遇與長期支持,來培養專業的青少年小說作家呢?而臺灣的青少年小說作者,面對出版舞臺上生存競爭,必然要在創意與書寫品質上自我要求,而更重要的是,在以文學傾注對臺灣的深情時,保有擁抱遼闊世界的格局氣度。