

2010 臺灣青少年小說出版回顧

王宇清 ◎ 國立臺東大學兒童文學研究所博士生

✧ 前言

從學術的觀點來看，青少年文學包含於廣義的兒童文學中。青少年文學的出版考量，至少可觀察到兩種不同的態度：採取傳統「兒童文學觀者」，主要考慮作品是否具有文學性與教育意義，也因此而對內容尺度、適讀年齡的規劃極為重視，希望對讀者有益，更能獲得家長與教育者的認同；反之，則是純粹以青少年讀者口味為導向，獲取商業利益作為目標的通俗出版路線。兩種出版型態差異造成的複雜現象，是觀察青少年文學出版最有趣，同時也更難梳理之處。

一般兒童與青少年文學論述，習以次文化文學或通俗文學角度，來探討商業氣息濃厚的小說類型，將之與一般嚴格定義的文學出版切割，甚或略去不論。實際上，有極高比例的青少年乃以閱讀通俗小說為主，而學界所重視、討論的文學作品，讀者群比例卻較低；因此，若缺少對通俗小說的討論，對台灣青少年小說出版與閱讀的觀察，有失客觀全面。是以本文擬試就傳統青少年文學出版與通俗商業文學出版做一對照探討。

✧ 從世界趨勢談起——勢不可擋的奇幻與通俗風潮

自上個世紀末掀起了奇幻文學的熱潮，這股潮流一直延續至2010年。奇幻文學本是所有人類共享的偉大文化遺產，各文化中淵遠流長的神話、信仰、傳說，不斷透過作家的發想運用，開展幻化出令人驚異的新作品。奇幻小說的魅力，往往能突破適讀年齡與雅俗限制，吸引各方讀者閱讀。

近年長篇奇幻小說經常結合其改編電影進行銷售。自《魔戒》、《哈利波特》、《納尼亞傳奇》、《黑暗元素三部曲》、《波特萊爾大遇險》、《波西傑克森：神火之賊》，以及今年的《貓頭鷹守護神》，皆是如此。

延伸奇幻風潮，吸血鬼文學亦蔚為流行，《暮光之城》系列結合了吸血鬼傳說，並融合校園羅曼史（常為俊男美女的戀愛情事），加上優雅的文學書寫，成功地整合了青少年通俗與嚴肅文學，並開啓了此類型的出版路線。近年尚有《墮落天使》、《暗夜天使》、《不朽之心》、《夜之屋》等系列至今仍有續作出版，不少亦獲得重要青少年圖書與出版相關獎項的肯定，也透露出現今奇幻文學走向以妖怪、鬼魂、怪物、墮落天使為書寫對象的題材，另闢蹊

徑，朝向顛覆妖魔鬼怪的冰冷邪惡，賦予更多人性溫暖的路線；同時，更驗證了文學的通俗走向和商業走向。

另一股影響臺灣青少年小說發展的外來勢力，來自日本商業流行色彩濃厚的輕小說（注1），由於擁有極具流行吸引力的插圖與封面，大大提升了圖像的地位，滿足時下青少年重視視覺效果的胃口；同時也強調文本跨媒體改編的潛力，強化了故事作為當前流行文化如動漫畫、電玩、電影之間強大商業連結網絡的核心價值，深刻影響現下青少年的文學閱讀口味。

✿ 年度出版回顧

而在奇幻文學與輕小說潮流下，2010年臺灣青少年小說出版有何種風貌的呈現呢？以下試析之。

一、多部重要作品再版、改版

本年度有多部作品不約而同再版或改版，例如九歌兒童文學書房也以改版之新面貌出現，而聯經也重新再版多部李潼、鄭宗弦作品；翻譯作品方面，小魯文化亦有多部重要翻譯作品再版；這是否意味青少年作品的活絡？

二、本土創作作品

在本土出版的作品方面，除了文學獎作品之外，尚有數部值得注意的作品，可作為本年觀察之重點，茲分述於下。

（一）寫實小說

1. 問題小說

在寫實的問題小說方面，較值得注意者為林滿秋的《浴簾後》。該書為臺灣少見的青少年長篇小說，就字數篇幅而言，可與國外翻譯作品等量齊觀。而題材上亦有創新突破，以留學英國的臺灣學生作為主角，描繪具有異國風情的校園生活，同時凸顯留學生所遭遇的諸多生活與心理上的困境與挑戰。涉入的議題面向廣泛，包括隱私、身份及性別認同、族群、性、離異家庭等等，突顯了作者的企圖心。

2. 鄉土尋根小說

鄉土小說本屬寫實小說範疇，但因具有記錄、傳承鄉土文化的意圖，因此可將之歸成一特殊類型。尤其近年來隨著本土與鄉土文化的重視，不少作者開始以自身族裔文化作為素材進行寫作，可觀察到此類作品的持續出版。例如陳素宜的《我的爸爸會賣九層板》，延續歷年來對於客家文化的記憶書寫，賦予這部小說濃厚的客家風情；而另一方面原住民文化相關的主題亦已走出清晰的路線，如周彥彤《爺爺的傳家寶》的題材，為邵族的文化傳承。

（二）奇幻小說

奇幻小說素來是臺灣本土青少年小說出版較為薄弱的一環，尤其中篇以上更是少數；今年以褚育麟的《豹人·狐狸·神木國》較為突出，故事設定架構頗具企圖心，為國內少見的中長篇奇幻作品。

三、翻譯小說

（一）世界各國文學獎得獎小說

譯自國外各大青少年文學獎之得獎作品，向來是青少年文學出版的大宗。其中，獲得美國兒童文學界多項大獎的《達爾文女孩》，或許是今年度最受評論注目的作品之一，為美國作者賈桂琳·凱利（Jacqueline Kelly）的處女作。作者巧妙地結合生物演化的知識，和一位少女的自我意識的蛻變，賦予寫實成長小說新鮮的風貌。

另外，《月夜仙蹤》，則為臺裔美籍圖文作家林珮思的作品，內容揉合傳統中華傳說，是精湛的後現代拼貼手法作品，搭配作者精美的圖畫，洋溢著東方神秘風情。臺裔作家的成功，無疑能夠帶給國內作家激勵的力量；更重要的是，其中對傳統文化的尋根、反省、反芻後所能蘊生的文學感動，更值得當代創作者深思借鏡。

（二）輕小說

以漫畫與通俗讀物為主要出版品的台灣國際角川書店，亦引進了不少流行於日本的輕小說作品，頗受歡迎。

皇冠出版社之「YA!」系列可說是較早同時標榜「青少年文學」與「輕小說」特色的叢書，從2008年7月至今，仍持續出版中。作品大多以日本輕小說為主，不少作者與作品獲得奇幻文學與兒童文學重要獎項的肯定，顯示了日本在兒童文學、奇幻小說、輕小說之間早有整合，彼此並非涇渭分明；這部系列的規劃，亦提供國內一個不同的參考方向。

✻ 文學獎與得獎作品

文學獎項的觀察，有助於理解當前創作趨勢；國內與青少年文學發展最有直接關聯者，當屬九歌現代少兒文學獎。另一方面，通俗閱讀方面，可以「台灣角川輕小說暨插畫大賞」為代表。

（一）九歌現代少兒文學獎

九歌現代少兒文學獎為文建會指導，九歌文教基金會主辦之文學獎，一年一次，目前已邁入第十八屆，亦為國內目前唯一定位為少年、兒童小說的獎項；雖官方色彩較濃，但稿件來自兩岸三地，獎金豐厚，獲獎作品以「九歌少兒書房」系列單行本發行，許多創作者視之為「出道」途徑，因此極具指標意義，成為兒童文學圈年度盛事。本屆作品來自兩岸三地，超過130件，可謂競爭激烈。

（二）台灣角川輕小說暨插畫大賞

台灣角川輕小說暨插畫大賞，由台灣國際角川書店股份有限公司舉辦，今年已舉辦第三屆，而第二屆得獎之作品也於今年出版。該獎項同時針對小說創作與繪圖者進行獎勵。小說首獎獎金為三十萬元，插畫首獎為十萬元，並標榜能夠於「世界發光」，以出版國際版權為號召。今年小說部分報名者接近四百名，來自世界各地，足見其對華文新創作者的吸引力。

（三）得獎作品觀察

九歌得獎作品所選出的作品，調性大致為溫馨、愉快，同時這也是該獎項歷來得獎作品的一貫特色。首獎作品《我們不是小偷》，採用了少見的黑色幽默，特殊的題材呈現，具有開拓國內寫實小說題材筆法的積極意義，難能可貴。

而台灣角川輕小說暨插畫大賞方面，這些作品承襲了日系輕小說文化的出版文化與模式，洋溢濃重的東洋風格，卻又於某程度上融入了本土文化元素，逐漸衍生出在地化的特質。從得獎者的資歷來看，不乏純文學寫手、文學科班出身者，以及教育工作者。本年出版第二屆首獎作品《浩瀚之錫》，作者逸清更曾獲得第十七屆九歌現代少兒文學獎（作品為《鯨海奇航》）。傳統小說寫作者的跨界，或者流向通俗小說現象，是值得關注的。

✧ 出版現象歸納與省思

一、出版現象歸納

（一）成長小說與輕小說的「雙主流」現象

回顧國內的傳統青少年文學出版，多以10-14歲讀者為訴求，題材不出以校園、家庭、社區等較小場景所發生的生活故事為主，調性多為輕鬆、逗趣、溫馨，以強調「成長」、「勵志」、「愛的學習」的「成長小說」為規劃主軸。

相對來看，由於出版性質的不同，通俗商業色彩濃厚，視覺奪目的輕小說則扮演了吸引青少年「主動購讀」的讀物主流，恰與一般獲得家長與教育機構所支持的傳統青少年文學出版形成鮮明對比的雙主流現象。

（二）本土創作的進展

在傳統的青少年小說創作題材中，今年所出版的寫實小說所探討的面向廣度可說有所開展，並逐漸擺脫道德意識型態的包袱，值得肯定；而在地文化的挖掘，對於建立本土小說風格與主體，是重要且必要的，同樣值得鼓勵。

另一個值得注意的則是奇幻文學的影響也在本土創作中逐漸鮮明。從今年所出版的本土作品來看，有越來越多作者嘗試幻想手法與結合本土文化的運用。對於臺灣小說來說，具有在地文化特質的奇幻作品正逐漸成長、成熟，走出自己的風格，開展出具有文化色彩的「靈幻」與

「玄幻」作品（注2）。

（三）傳統小說與商業小說的交融整合

不論是從學術界或是出版界的趨勢來看，確實可見到近年來通俗與嚴肅文學之間的整合動態。當然，這一方面回應了商業上來自於非文字媒體的挑戰壓力，另一方面通俗文學中的藝術之美也逐漸被重視，並以寬闊的角度去尊重青少年讀者主體的喜好。

無論如何，傳統的嚴肅文學與商業的通俗文學間明顯的鴻溝，已逐漸消弭，原因在於對作品品質的重視，以及讀者需求的認同，兩方並重，成為文學出版核心價值的趨勢，日益明晰。

二、出版現象省思

傳統青少年小說出版所面對的挑戰，主要來自於商業通俗走向小說型態興盛所產生的衝擊；這樣的衝擊帶來正面的意義。

（一）議題的多樣性與深入性

輕小說的出版經營取向，朝向青春、幻想、冒險、搞笑幽默、戀愛等面向，不以深入探討人生的現實問題為主要目的，因此讀來充滿娛樂休閒效果。不過，輕小說作品因文類風格受限於輕小說次文化，仍有性別較刻板化、敘事模式較僵化的缺點。但較之許多於傳統青少年文學路線被略去或未受討論的議題，輕小說以通俗的方式獲得紓解、發洩。例如青少年之間的兩性關係，同性戀情、性幻想等，都在輕小說中成為廣受書寫、廣受歡迎的題材。在大部分作品未跨入限制級的情況下，提供了青少年極具吸引力的閱讀素材。

（二）視覺元素的重要性提高

對於現下的青少年讀者來說，封面與插圖的設計是否精美討喜，是吸引他們購買或閱讀的重要因素。對於傳統青少年文學出版來說，如何能夠在視覺上避免媚俗化，同時能吸引青少年讀者主動翻閱、購讀的藝術設計，應是不得不審慎以對的挑戰。

（三）青春後期小說的缺乏

整體看來，臺灣傳統的青少年小說出版，仍舊以較低年齡層的讀者為主要出版對象，尤以10-14歲為主，15歲以上則呈現較為真空的狀態；不論是篇幅、題材、深度都呈現缺乏的狀況，尤其是深度的寫實小說特別缺少，讀者或可能轉以通俗文學或成人文學作品來滿足需求。奇幻小說部分則有台灣角川出版的得獎作品稍作補足，但較嚴肅的本土奇幻也同樣缺乏。因此，能否為16歲以上的青少年提供適合他們的文學作品，應是值得重視的。

（四）青少年小說寫作從業者的發展問題

而另一個重要的問題，則是從事青少年小說創作者的發展空間。對於新生代的小說寫手，除了文學獎帶來的實質獎金與出版機會外，未來的發展更為他們所關心。輕小說由於以動漫畫

出版型態經營，並且標榜有機會發行國外版權與媒體改編，對於年輕一輩的寫作者來說，極富吸引力，對有心從事專業寫作或進行長期創作者，亦較具前瞻性。相形之下，傳統的青少年小說的創作與出版之場域較限縮。如何改善青少年小說寫作者從業者的發展空間，是值得思考的面向。

✿ 結語 —— 少些包袱，多些發揮

總結來說，2010年臺灣青少年小說維持了以往的豐富多樣。本土創作不論在寫實或幻想類型都有具企圖心的作品出現，深度與趣味性都有成長，是可喜的現象。

其次，輕小說日漸興盛的閱讀風潮與創作者的投入，也對傳統青少年文學的創作與出版帶來不少挑戰與激盪。輕小說創作者的層次逐漸提高與創作者日增，亦提醒當前對待通俗文學創作的態度應更為開放，不應否定商業性質濃厚的流行作品亦有創造文學佳作的可能。

最後，未來臺灣的青少年文學，應該少一些包袱，多一些發揮；讓臺灣的青少年能對本土創作有更多的認同、主動閱讀並且沉醉其中。📖

注釋

1. 「輕小說」(Light Novel)的定義，經學者歸納日本與臺灣的論點，具有下列特性：1.使用大量動漫風格插圖。2.以角色為中心創造故事。3.以青少年為讀者群寫作。4.內容淺顯，容易閱讀。5.由發行輕小說的書系所發行。6.作家自己認為是輕小說。7.因為輕小說一詞為出版社創造出來的宣傳手法，所以出版社說是就是。參見李世淳、邱炯友〈輕小說讀者閱讀行為模式之調查—兼論公共出借權問題〉，《全國新書資訊月刊》第134期，頁21，2010年11月。
2. 「靈幻」指具有傳統聊齋靈異鬼話元素之作品風格，「玄幻」則指涉具有中國道佛元素的幻想作品。

