

紅高粱家族中的傳統民間文學

一、前言

莫言的〈紅高粱家族〉是一本獨特的抗戰歷史小說，不著重於宣揚愛國主義，而是以庶民、土匪的視角，描繪出戰爭中最狂放而真實的人性。此外，作者採用新穎的敘述手法，例如交錯時序、強烈的形容詞、與極為細膩的摹寫，營造出獨特的寫實魔幻氣質。

本書雖在各層面大量採用創新手法，但許多題材卻也同時帶著濃厚傳統色彩。作者似乎試圖以民間傳統素材，加強故事的時代感。例如，書中對話大多相當俚俗，同時反映出傳統價值觀與生活方式。另外，在某些段落，作者甚至刻意模仿傳統戲曲的風格與題材，但也賦予它們嶄新的詮釋觀點。使這些情節相當引人注目。因此，本文將探討「傳統民間文學」在書中的運用。（此處「傳統民間文學」包含戲曲、小說、傳說故事、民謠……等）

為什麼作者在〈紅高粱家族〉中加入這麼多民俗文學題材呢？首先，我們由書中角色的對話、行為等細節，觀察民俗文學對人們的重要性。接著，比較部分主要情節與傳統文學間的關聯（例如：縣長曹夢九與「包青天」），並分析此關聯性帶給讀者的感受。最後，根據以上討論，探討作者採用傳統民間文學素材的用意。

二、傳統民間文學的重要性

〈紅高粱家族〉中與傳統民間文學最顯著的關聯，是散布在各個段落中，由不同人物唱出戲曲台詞與民間歌謠。這些帶著民俗氣息的文字，反映出了故事的時代背景。本段列舉出部分有戲曲與歌謠內容的段落，說明民間文學對書中角色的重要性。

（一）愛唱戲的人們

書中時常見到角色們隨口哼唱一小段戲曲。例如，當外曾祖父帶著新婚的奶奶回婆家時，哼著當地流行的「海茂子腔」：

「武大郎喝毒藥心中難過……七根腸子八葉肺上下哆嗦……醜男兒娶俊妻家門大禍……啊-肚子痛煞了俺武大了-只盼著二兄弟公事罷了……回來為兄伸冤殺他個七斜……」¹

除此之外，還有余占鰲唱的「一馬離了西涼界……」²、成麻子的「我好比那久旱的禾苗逢了那甘霖……」³等。這些戲曲應該相當普遍，是當時人們閒暇時的娛樂，興致一來便

¹ 莫言，〈紅高粱家族〉（台北：洪範，2007年），頁97-98

² 莫言，〈紅高粱家族〉，頁175

³ 莫言，〈紅高粱家族〉，頁364

能哼上一段，聊以自遣。

(二)故事與歌謠

地方的歷史與重要事件，常以故事與歌謠的形式保存並傳承至後世。當書中的「我」向村裡的老太太詢問奶奶的事蹟時，老太太最初的回應是：

「東北鄉，人萬千，陣勢列在墨河前。余司令，陣前站，一舉手炮聲連環。東洋鬼子魂兒散，紛紛落在地平川。女中魁首戴鳳蓮，花容月貌巧機關，調來鐵耙擺連環，擋住鬼子不能前……」⁴

被問起過去的事件時，老太太首先想起的並不是事件的完整經過，而是一首歌謠。在知識不普及的時代，民間故事與歌謠，將複雜的歷史事件簡化為琅琅上口的歌詞，是人們了解當地歷史的重要方式。

三、主要情節-傳統文學的新詮釋

上一段我們討論了書中包含民間文學的內容，並了解民間文學對當時人們的重要性。然而在部分主要情節中，雖然並未包含傳統文學的文字，但卻刻意模仿其風格與架構。在此作者脫離了書中角色的觀點，轉換至旁觀者的角度，用「看戲」的態度敘述故事。這種手法使原本極具臨場感的故事，變成帶著虛假、荒謬趣味的一齣戲。

我認為作者是刻意用這種手法凸顯這些段落，讓讀者從現實的角度重新詮釋傳統文學的內容，以及現實/幻想、現代/傳統觀念的落差。這樣的對比增加了故事的張力與戲劇性。以下以兩個例子說明

(一) 縣長曹夢九-「包青天」與「水滸傳」

高密縣長曹夢九，執法嚴厲，政績卓著，人稱「曹二鞋底」，「曹青天」。在任期間，執行禁菸、禁賭、清匪，頗有成效。在故事中曾多次與余占鰲交鋒鬥智，最後在1928年，將高密東北鄉以余占鰲為首的土匪一網打盡。

曹夢九首次出場時，作者用「殺雞斷案」的故事來介紹他：案件中，兩個男人指責鄰居婦人偷雞，但婦人不承認。最後曹縣長剖開雞腹，檢查肚內飼料，藉此證明了婦人的清白，並嚴懲說謊的兩位男子。這起案子顯現了曹縣長的「英明」與「機智」，讓婦女滿懷感激的稱呼他為「青天大老爺」。⁵

這段故事，與〈包青天〉的形象、題材相當類似。但在作者筆下，這個案子顯得十分單純而常見，並覺得婦人與群眾的反應過於天真。隨著故事演進，會逐漸發現曹夢九行事過於武

⁴ 莫言，〈紅高粱家族〉，頁13

⁵ 莫言，〈紅高粱家族〉，頁124-128

斷、專橫，不符合現代的法治精神；另外，從單家父子一案，也能短暫地看見他膽怯的另一面。

到了故事中後段，曹夢九脫離了「青天大老爺」的形象，轉為與「草莽英雄/土匪」余占鰲站在對立面(似乎與水滸傳中的官府頗為類似)。在與余占鰲的多次衝突中，曹夢九屢佔上風，最後甚至以一條妙計剿滅高密土匪，但其所使用的手段似乎過於殘暴

從官府角度來看，曹夢九的表現十分傑出，但他的手段卻似乎過為殘暴，而且無形中對抗日事業造成嚴重打擊，因此也「很難用『好』、『壞』等字眼來評論」⁶。作者起初為曹夢九樹立了「包青天」的虛假形象，並一步步的顛覆它。曹夢九的角色安排，讓我們得以反思傳統文學中「鐵面無私」的包青天是絕對的正義象徵，抑或是像曹夢九一般難以評價的複雜人物。

(二) 抗日勢力的競爭-「三國演義」

高密東北鄉有三大抗日勢力：國民黨的冷支隊、共產黨的膠高大隊、以及余占鰲率領的志願軍及後期的鐵板會。三大勢力時而合作抗日，時而互相牽制、爭奪武器，其合縱連橫的勢力消長，與三國演義的內容十分相似。其中，五亂子向余占鰲獻計一段，讓人聯想到劉備三顧茅廬的情節：

五亂子……詭秘的說：「余司令，我自幼熟讀三國、水滸，深諳謀略，膽大如雞卵，苦無名主報效……就派三路兵馬，一路攻膠縣，一路攻高密，一路攻平度，共產黨，國民黨、日本鬼子，通通翦滅，力拔三城之後，天下就算粗定了！」

爺爺……牙巴骨哆嗦著說：「先生！小王八蛋，怎麼早不讓我碰到你，相見恨晚。」

然而，我們知道三國、水滸只不過是小說，與現實相差甚遠。考慮到余占鰲部隊與日軍的懸殊差距，以及與三國完全不同的時空背景，五亂子所提出的策略顯得天真而可笑，在書末也以失敗收場。

四、傳說的形成-推測作者對傳統文學的看法

(一) 死亡的傳奇性-劉羅漢

⁶ 莫言，〈紅高粱家族〉，頁 119

書中角色的死亡場景有極為詳盡的描寫，如劉羅漢、奶奶、與二奶奶。其中劉羅漢是在日本人的指示之下，被剝皮而死。執刑當天夜裡，天降大雨，劉羅漢的屍體憑空消失，不留一點血跡，「竟成了一個美麗的神話故事。」⁷

這段場景讓我聯想到「竇娥冤」中的「六月飛雪」，「血濺白練」。與竇娥冤不同的是，作者將劉羅漢受刑的畫面描繪得極為細膩寫實，絲毫不避諱醜陋的血腥場面。若繼續以現實角度思考，屍體失蹤應只是日本人事後處理，但此時作者卻筆鋒一轉，將冰冷的事實改寫為人民心中的傳說。美麗的神話與殘酷的現實對比，在此顯得極為諷刺。

（二） 耿十八刀與狐仙

耿十八刀被日本軍刺了十八刀後，因為「狐仙」搭救而逃過一劫，自此將狐仙奉為神明。然而到了文革期間，耿十八刀卻為了活命，將狐仙牌位燒了，最後仍難逃飢寒至死的命運。這又是一則神話破滅的案例。

（三） 推論作者對傳統文學的看法

上面兩段故事描述了傳說的形成。根據這兩段故事，我認為民間文學與傳說是人們以美化的故事，從殘酷的現實中取得心靈上慰藉的方式。雖然前段指出了民間文學荒謬、不合理之處，但其重要性不容抹滅。在耿十八刀的故事中，作者似乎隱隱指責中共與文革，讓嚴苛的現實迫使人民不得不放棄信仰(狐仙)。

五、結論

作者分別採用了三種觀點看待傳統民間文學。首先，他從書中角色的觀點出發，在故事中加入大量傳統元素，用以加強故事的時代感與傳統色彩。接著，他轉移至現實的旁觀者角度，以當代觀點，重新看待傳統文學，並指出其荒謬不合理之處。然而最後，我們推測，作者似乎認為正是脫離現實的浪漫特質，使人們得到心靈上的慰藉。總體來說，這樣利用民間傳說、古典戲曲的浪漫，與殘酷現實的對比，能有效地製造故事的張力與寫實感

⁷ 莫言，〈紅高粱家族〉，頁 41

