

「魔戒之外」
—文本的變異與文化创意產業：
全球化脈絡下的魔戒奇觀

孫嘉穗*

書名：The Lord of the Rings: Popular Culture in Global Context

編者：Ernest Mathijs

出版日期：2006年

出版社：London & New York: Wallflower Press

* 孫嘉穗為東華大學民族語言與傳播學系助理教授，
e-mail: suncs@mail.ndhu.edu.tw。

本書由電影【魔戒】三部曲出發，分由政治經濟角度、接受觀點以及文本衍生出的多元產品面向，探看《魔戒》在全球化脈絡下於不同地域間流動的豐富樣態。相較於眾多聚焦於《魔戒》文本之內的論述，本書提供了《魔戒》文本之外的流行文化多元面貌，也呈顯了故事文本在不同的時間和地域間，與文化、政治、經濟的互動關係。本書涵蓋多國案例，全觀性的呈顯了《魔戒》如何影響當代流行文化，更精確的分析魔戒相關產品的製作如何牽動跨國資本、文化政策和連結不同的議題及被吸納為強化國家認同及發展文化創意產業的重要平台。

本書源於英國威爾斯大學（University of Wales, Aberystwyth）Martin Barker 教授的一項跨國型研究計畫 International Lord of the Rings Research Project，該計畫邀集多國學者共同研究【魔戒】電影在各國的接受狀況，由市場行銷及不同媒介的引介等切入點，企圖尋索出【魔戒】電影作為全球性流通的影視產品，在各國流通的在地面向。該計劃延續數年，也凝聚出多國學者共同關切及研究【魔戒】電影相關議題的多元風貌，而此書編者 Ernest Mathijs 也為該計畫成員之一，本書彙集的多位作者皆為曾參與該計畫研究或與該計畫活動相關的學者及相關領域的專家，該研究相關成果成為一個跨國性的資料庫，激發相關的出版品持續的關注《魔戒》文本衍生出的眾多研究面向。

編者將本書焦點分為三大區塊，第一部份著重於電影【魔戒】三部曲的製作、發行與展演的政治經濟面向；第二部份由報紙、批判性的評論與迷文化的觀點檢證電影【魔戒】三部曲的接受角度，第三部份則隨著《魔戒》文本衍生成為電動遊戲、地方導覽、音樂、甚至成為色情

DVD 等現象，研討文本意義隨著衍生成為不同產品時的意義轉變。

第一部分的政治經濟面向不是只浮面的介紹《魔戒》文本的變貌，而是藉由各國案例呈顯《魔戒》文本如何與各國的政治經濟面向發生關連，並造成各種改變及與當地人民互動，此部份也檢視了國際關係裡的文化勞動分工。首篇 Jennifer Lawn 與 Bronwyn Beatty 合著的文章舉證紐西蘭的案例，深入的探看《魔戒》文本如何和紐西蘭的文化產業政策結合，並述明紐西蘭政府首長如何透過文化政策及賦稅的優惠，讓美國的製片業與紐西蘭導演合作電影，並企圖讓【魔戒】電影推展成為凝聚紐西蘭人國家意識的利器，該文作者對此頗具批判觀點，並試圖說明美國電影業在此國際分工中仍獲取暴利，也點明了以國家政策大力支持此合作方式的危險性，【魔戒】電影的成功雖使紐西蘭【魔戒】導演的知名度大為增加，但若失敗則需以紐西蘭的國家經費付出代價，因此在電影成功的背後及頌揚紐西蘭如何因電影的全球傳佈也提升形象的同時，仍應批判性的檢證相關文化政策的全面影響。另一具代表性的文章為 Martin Barker 所寫，以英國 BBC 如何將《魔戒》原作者托爾金文本改編為廣播劇的過程，不僅具體呈現紙本文本改變為廣播時的製作過程之轉變，如每半小時即須結束於劇情的高潮，卻改變了原本故事節奏等文本成為不同媒體呈現的細緻表現，相關的版權問題也從中呈顯，本文更將【魔戒】廣播劇的製作放入當時柴契爾夫人主政時期，【魔戒】廣播劇中的英國性如何被強調，以及作為戰時凝聚國家意識和符應國家政策的文化政治深入的剖析，由此呈現文本如何被外部環境所詮釋及製作的多面向過程。上述兩篇文章所發生現象雖分屬不同的時代，然而參照閱讀時不僅可觀看出文本產製的政治經濟面向，也可做為不同歷史時期及不同地域和國家間，文本與不同媒體平台和國家政策之呼應互動。

第二部份檢證紐西蘭、英國、德國等國的接受角度，各國案例因不

同研究採用不同的研究方法，故此部分有可供研究魔戒接受角度相關研究者的參考。【魔戒】電影的大眾接受為本書的重要焦點，而此部份也藉由不同文章呈顯各國接受面的多元面向。如紐西蘭案例探討【魔戒】對拍攝臨近地點威靈頓城市的影響、強化紐西蘭成為電影製片王國的印象，以及 Peter Jackson 如何成為紐西蘭電影工業巨人的腳色。英國案例則有 Ernest Mathijs 批判性的檢證英國報紙對【魔戒】電影的相關報導評論。德國案例說明【魔戒】電影的類型在德國如何在不同的脈絡下被分類、連結至不同的目的及其與接受層次之關係。專家學者的接受層面之外，一般大眾對電影的接受以及迷文化在此部份也大量的被討論。綜而言之，此區塊的文章顯現了多元豐富的面向，以及【魔戒】電影在不同地域的在地接受觀點，同時也展現了質化與量化研究的共同研究成果。然各章都重實際現象的描述及數據的呈現，較少理論的論證，實為美中不足之處。

第三部份為由電影延伸至討論《魔戒》文本相關的衍生產品以及文本意義的轉變。各篇文章不僅展現了《魔戒》文本衍生出的奇觀世界，也突顯了各種想像加諸於故事文本之後，故事、電影、DVD、音樂如何在不同層面進入人的日常生活，並在不斷的產品賦義當中重新生產新的論述，以及一再的更新文本的意義。然而，此部分在展現《魔戒》相關產品的多元面向時，也須關照商業化及不斷的重製對文本也可能產生的破壞意義。

綜觀全書，本書架構清晰，且同時關照了政治經濟面向的產製觀點、批判性的接受角度與文本的意義變遷等重要面向，對於關注於文化創意產業、流行文化文本、全球化面向、文化翻譯、全球化的文化政治以及市場機制與跨國流動等相關領域的學者，本書提供了豐富多元的觀點及論證，在《魔戒》文本相關研究的內向探討之外，本書呈顯了《魔

戒》文本之外衍生出的豐富創意，如同 Brian Sibley 於前言中所述，《魔戒》的故事如同長了腳般的逃跑，不斷打破既有的藩籬而滋長新生命，在本書中讀者將於各章節中發現《魔戒》精采的生命故事，和如同無止境的幻化為不同的變貌，在不同地域間延展其影響與介入人的日常生活。

然而，在諸多創發性的觀點之外，本書仍有略為不足之處。首先即為本書於書名中所欲迄及的全球化脈絡似乎仍大多侷限於英語系國家的觀點，如英國、紐西蘭等，雖有一以德國為焦點的文章，仍大多是反映歐美等主流國家的面向，如中文語系、西班牙語系、或阿拉伯語系等國家或地域對於《魔戒》的接受度或相關的文本衍異情形，在本書中附之闕如，或極少著墨，雖說《魔戒》原著為英語系國家作品，在流傳的廣度及影響性上在英語系或歐陸文化接近性國家有其相對的重要性，然而本書以【魔戒】的電影為關注起始點，其流通場域遠擴及不同語系及涵括跨地域的變貌，在以全球化脈絡為企圖的本書架構中，似乎仍應包含更為多元的主流國家之外的在地觀點，一方面也可更為突顯相異文化在接受度層次上的多元轉化，也較為符應書名中所欲傳達的流行文化的全球樣貌。其次為本書雖提供了詳實的數據及實務面的案例，然而在針對相關議題的理論探討上較為薄弱，一方面或許限於篇幅而未做更為深入的理論辯證，然而在實例的舉證之外，若能輔以更深入的相關理論之延伸討論，實能深化本書在學理上的影響及激發相關的辯證及研究，故而讀者在理論層次方面需作相對的延伸閱讀，以補足本書在此部分較少著墨的缺憾。Ernest Mathijs 與 Murray Pomerance 另編著 *From Hobbits to Hollywood: Essays on Peter Jackson's Lord of the Rings* (2006) 一書，著焦於《魔戒》與戰爭、種族、性別、階級等議題的探討，以及製作技術上如類型、展演、特效及音樂製作等部分的討論，可和本書參照閱讀。

近期由 Martin Barker 和 Ernest Mathijs 編著，Peter Lang 出版的 *Watching the Lord of the Rings* (2007) 也是和本書可對照參考的著作。對照於原著的《魔戒》三部曲，編者其他兩本書與此書也自成《魔戒》相關研究書籍的三部曲，而近期更有紐西蘭學者針對《魔戒》在紐西蘭的影響出版專書，《魔戒》相關研究方興未艾，可預期的將有更多的出版品隨著《魔戒》的衍繹與轉化，由不同的媒介形式，成為不同的文化創意產品，更進而在世界各地發展成為型態各異的文化活動，隨之成為研究議題被觀察、紀錄與討論，亞洲的魔戒相關研究，應可因時發展而豐富《魔戒》相關研究的全球化樣貌，以及呈現流行文化的多元發展與不同地域的互動。

參考書目

- Barker, M., & Mathijs, M. (Eds.). (2007). *Watching the lord of the rings*. NY: Peter Lang.
- Mathijs, E., & Pomerance, M. (Eds.). (2006). *From hobbits to Hollywood: Essays on Peter Jackson's lord of the rings*. New York, NY, and Amsterdam: Rodopi.