

荷馬史詩《奧德賽》：西洋文學的『旅行』與『歸鄉』母題 (I)

講座日期：2006 /11/22

陳吉斯

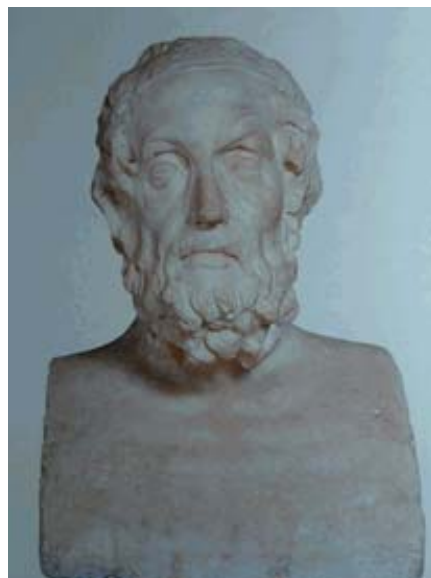
淡江大學英文系

專任助理教授

kiss7445@mail.tku.edu.tw

Office：(02)26215656ext.2966

Room：FL632

我們這禮拜和下禮拜要介紹希臘的兩大史詩之一《奧德賽》(*The Odyssey*)，今天我們主要介紹希臘史詩的特色、兩部史詩的歷史背景、故事概要、和史詩的神話背景。下個禮拜我們會閱讀作品，一邊閱讀一邊討論這部史詩的文化內涵。然後再來看它對西方文化的影響。圖表一「故事概要與文化內涵」是我把《奧德賽》的故事情節大綱重點整理下來的表格，等一下我們要看一下這個表格。

壹、希臘史詩的特色

以前我們介紹神話的時候說神話(mythos)這個字在希臘指的是故事(story)，是講述神和英雄相關的故事，發生的時間和地點較遙遠。史詩也是一種故事，比較不太一樣的地方它是用歌頌的、唱的。史詩這個字來自於希臘字(epikos)它原先的意思是歌謠(song)、歌曲。所以原先聽這個故事的人是有音樂伴奏的，當然不像我們現在聽到的音樂是有很多樂器，那時候的樂器是很單純的七弦琴。所以史詩是用韻文、詩句講述的故事。史詩的故事內容跟神話故事的在於有些不同。神話故事的人物是神或英雄。但神話故事裡面的英雄不見得真的有那樣的人，可能是這個文化裡面的人揣摩他們的祖先的樣子，再塑造出一個角色。但史詩不是，史詩裡面的人物是活在某個文化人民心中的祖先。**史詩是用來講述一個國家、一個民族歷史開創有關係的人物的故事。**這些人物他們發生的事情及他們的經歷有助於後來民族國家的成立，以及這個民族國家賴以維繫、繼承的價值標準。

第二點，我們現在閱讀的史詩和早期聽眾傾聽史詩的效果是不太一樣的。不管是在歐美還是在東方，我們現在的文化是沒有史詩的文化。東方缺乏史詩，西方古代卻有很多史詩。但現代的西方也缺乏史詩，史詩大概是在「文藝復興」以前就結束了。我們今天首要了解的是，古代的人在閱讀史詩或者聽史詩故事時跟我們現在不太一樣。我們現在讀書看一些有故事性的讀物大部分是用來娛樂，可是古代的人聽史詩的故事是一種娛

樂沒有錯，但他們是用娛樂的方式來教育。我們之前講說希臘史詩從口述的轉成文字的是一種爲了在殖民地散播文化觀念、文化價值標準的手段。史詩的傳遞是爲了教育。

史詩的表演方式類似我們現在的說書，大家可能沒有聽過說書。如果沒有，大家現在可以找到一種類似說書的「有聲書」(audio book)，有很多暢銷的書在出版的同時也出版有聲書。有聲書會請有演藝專長的人錄音。我們可以發現一部小說裡面會有非常多的人物，但是表演故事的只有一個人。史詩也是如此，它是由一個人講故事但是有很多種人物在裡面，完全靠說書人的口才和表演能力來表達男、女、老、幼不同角色的表情和聲音。當史詩的表演方式慢慢的轉化成很多人一起表演，就開始有戲劇，所以史詩表演可說是戲劇的前身，是由一個人扮演很多不同的角色來講故事和表演故事。

第三點大家要知道的是希臘並不是只有兩部史詩，只是現在流傳的這兩部史詩《伊里亞德》(*The Iliad*)和《奧德賽》(*The Odyssey*)是比較有名的。現在的文獻紀錄也證明有很多的史詩，只不過並不完整。史詩是用口述的，到最後再轉換成文字記錄保留下來。文字記錄流傳的過程有些被保留有些沒有。這兩部史詩是在西元九世紀的時候被轉換成文字的。那我們現在都把這兩部史詩的作者當成是盲詩人荷馬(Homer)。但是又有很多的學者懷疑，因爲如果你仔細把文字的史詩從頭到尾閱讀一遍，你會發現這些史詩是源自於很多的小故事，把不同地方的故事串連在一起。先要有很多的故事再有很多人去搜集，所以作者不會只有一個。

講故事的方式你會發現他經常會重複，在每一個故事的開始、中間他會重複，那爲什麼要重複？因爲說書人在講故事的時候有時候有些人是中場才進來，不是一開始就坐在座位，是慢慢進來，所以讓這些後來進來的人也知道說書人在講什麼。他又要用一種方式，把某些人物的名詞把他固定下來，就成爲固定的形容詞，所以一聽到這些形容詞大概就知道說書人在講什麼。這樣子有辦法讓後來近來的人知道嗎？像我們現在去看電影，如果中場在進去，你勢必看完之後還要回頭再看前面，才有辦法接起來，但是聽史詩故事的人不必，因爲史詩的故事是大部分聽眾都聽過了。只不過，要把它串在一起的方式每個說書人的方式不一樣。

現在要講的意思是說：這些故事原先是流傳在希臘各個地區他們的一種集體創作，他們追溯他們的祖先發生過的事情，在不同地方的說書人有不同的說法，慢慢的蒐集起來，在蒐集過程也把講故事的某些特徵把它編輯起來。所以從故事的特徵、故事的來源你會發現它的來源不是只有一個，所以很多學者認爲作者不是只有一個人！是很多人。只是說最後把他歸給一個盲詩人荷馬 Homer。大部分的學者比較容易接受的一種觀念是說：Homer 可能是一個代表人，他是一個作家，也是一個講故事的人，但不是只有他在講，而是以他爲代表。這一連串有關這個故事的作者是誰？Homer 到底是一個人還是一群人的代表？這樣的一個問題在學術上面把它稱叫做“Homeric Question”。

史詩的作者到底是誰？如果你喜歡看奇幻小說或是看科幻小說，那你就比較容易了解這種創作現象是很類似的。例如 *Star Wars* 的導演 George Lucas，故事的一開始是第四部曲局開始，第四部曲的主角叫做 Luke，因爲作者叫做 Lucas，先是拍電影三部曲。然後當時就有很多寫科幻小說及奇幻小說的作家認爲 *Star Wars* 的故事很有趣，他們也想寫這個故事，於是就跟 George Lucas 簽約。George Lucas 就定了一個規定說：其他作

家可以寫 *Star Wars* 的故事，但須以 George Lucas 寫出來的那個故事的主要人物為主軸，他們可以自己發揮也可以自己加新的人物，但是有些不可以任意改變。譬如說：Luke 的爸爸 Anakin 的故事他們不能寫，要由 George Lucas 拍完前三部曲以後，才能根據他創造出來的角色、情節大綱去發揮。Luke 的師父 Ken Kenobi，Ken Kenobi 一出現的時候就是已經是 50 幾歲了！George Lucas 也跟這些小說家簽約說：當 Luke 到 50 幾歲後的階段他們也不可以寫，是他要寫的。於是這些小說家就描寫 Luke 50 歲以前，Anakin 出生以後這些故事，那甚至他們就可以寫 Anakin 以前 1000 至 4000 年以前的絕地武士，所以現在 *Star Wars* 這個不斷延伸的故事叫做 Extending Universe。現在小說大概已經有上百本了！那漫畫呢，可能已經超過上千本了！這些就是根據 George Lucas 寫的一些故事、拍的電影，慢慢的發展出來，所以現在有一群人不管是用電影或是用小說還是用漫畫，來講述《星際大戰》的故事。那我們可以想像說：史詩剛剛開始創作也這樣：有一個很好的故事讓說書人都有興趣繼續再講，然後大家就抓住主要的故事主軸在不同的地方去發揮，慢慢的到了西元前第九世紀的時候，因為國家的需要，再把他整理成文字，於是就變成統一的版本。

那這兩部史詩都跟特洛伊戰爭有關係：第一部叫做《伊里亞德》*The Iliad*，為什麼叫做 *The Iliad*？戰爭的地方是特洛伊，為什麼不叫 Troy？像後來拍的電影的名字叫做 Troy，為什麼他叫做 *The Iliad*？是因為特洛伊 Troy 古代的名稱叫做 Illium，所以說《伊里亞德》的故事，就是在講 Illium 的故事，也就是特洛伊戰爭的故事。第一部史詩 *The Iliad*，是在講戰爭的經過；第二部史詩 *The Odyssey*，是在講戰爭結束，結束之後的十年發生的事情。這兩部史詩，每一部都把重點放在一位英雄身上，雖然裡面有很多人物，但是有一位主要的主角，《伊里亞德》的主角是故事裡面武力最強的 Achilles；那 *The Odyssey* 的主角是 Odysseus。

後來西洋文學認為這兩部史詩探討的主題，可以作為兩種文學形式的代表典型。《伊里亞德》講述戰爭的過程，描述說這個戰爭是為什麼引起的、戰爭的原因，以及，這個戰爭是怎麼進行的、戰爭的過程、最後戰爭是怎麼結束的？戰爭跟和平之間的徘徊是怎麼回事？人為什麼要戰爭？人又如何免於戰爭？這樣的主題是「戰爭文學」。《伊里亞德》成為戰爭文學的典範。那 *The Odyssey* 呢？講述人本來去追求某種目標，譬如說戰爭，他們為了共同的目標出去作戰，這個目標不管達到了還是沒有，他最後都要回家。從追尋一個目標到最後，不管有沒有追尋到都要回家，這是一個旅行的過程。所以，把 *The Odyssey* 當作是一個「旅行文學」的典型。旅行文學大部分是描述一個年輕人，講他年輕的時候怎麼樣怎麼樣，然後他歷經了很多種危險，有很多的經歷，最後回家了，最後變得比較成熟。所以是一種成長的小說，這種成長小說、旅行文學就以 *The Odyssey* 作為典型。

第一部史詩 *The Iliad*，是在講 Achilles 的憤怒，Rage 或是 Anger，以及這個憤怒的結果；*The Odyssey* 是在講 Odysseus 回家。那同學會想說，憤怒有什麼好講，為什麼會有一部史詩，花那麼長的篇幅來講一個英雄的生氣的過程。你如果看到很多西方的動作片，你往往會看到故事當中的主角，那個 hero，他原先可能是一個平凡的人物，只不過有一天他看到一件事情，他很生氣就挺身而出站出來，他不得不去戰爭，涉入很多危險。

那各式各樣，不管是警匪片也好、偵探片也好、科幻片也好，種種的動作片，大概都是用 Achilles 這個故事作為模型，也就是認為說，英雄的憤怒是代表一種文化。那當然，這個跟東方的思想很不一樣。所以相對的，你如果想知道西方的文化，你要去了解為什麼西方人那麼重視「英雄的」憤怒。

第一部史詩比較悲劇性，它的開始跟結束都是悲傷的；那第二部史詩 *The Odyssey* 呢，就比較喜劇性，這裡面雖然有些悲慘的事情，但是往往講述過程，有很多喜劇的效果。*The Odyssey* 的故事結局比較好，最後當然是主角 Odysseus 有回家，但是這個故事並不是只有 Odysseus 的故事。

我在剛剛開始最前面就講說：*The Odyssey* 這部史詩，是我們現在有紀錄的史詩裡面，大概是涵蓋人生經驗最完整的一部。因為這部史詩裡面他講 Odysseus，剛開始從他大概二十出頭年輕的時候出去，出去戰爭十年，回家又十年，回來已經四十幾歲了，他已經是個爸爸。他回來的時候，他兒子的年紀跟他出去的時候差不多。這故事也講他兒子的故事—講他兒子去找他爸爸的故事，這個故事也講他的太太在家裡面，先生二十年不在家。

中國也有一個王寶釧苦守寒？的故事，在《奧德賽》故事中貞潔烈婦叫 Penelope，在家裡二十年，比王寶釧多兩年，可是王寶釧沒有人追求她，因為她沒有財產。Odysseus 出去的時候還是國王，他不在家的時候，他的鄰居覬覦他的財產，所以追求他的太太，而他的太太如何跟周遭的強鄰斡旋，這也是在講一個妻子及母親的故事。所以，這部史詩不只講一個爸爸的故事，也講一個媽媽的故事，還講一個孩子的故事。還有其它的人物裡面，在故事裡面也一樣，跟 Odysseus 這個家庭相配對的還有另一個家庭，同樣出去打特洛伊戰爭的大將軍 Agamemnon，Agamemnon 的家族，這裡面經常提到 Agamemnon。Agamemnon 的太太 Clytemnestra，偶爾會提到他們的下一代。所以這部旅行的故事，含概不只是講說到一個遙遠的地方回來，更是講說人生的過程。他太太活動的範圍只是在家裡附近，可是她在那也活過了一生，所以旅行不一定是用公里來計算的，是用經歷來計算的。

貳、兩部史詩的歷史背景

圖 1.

圖 2. 特洛伊古城遺跡: Troy VI house remains, from NW

圖 2. 麥錫尼城古城遺跡

接下來講這部史詩的歷史背景蠻簡單的，因為我們只知道有這個戰爭，而戰爭的經過只有史詩的紀錄，沒有歷史的紀錄，歷史只有紀錄戰場在什麼地方，這個戰場是十九世紀的考古學家發現的，這部史詩牽涉的戰爭就是希臘跟特洛伊(就是現在的土耳其)(圖 1)。特洛伊是直布羅陀海峽旁的一個重要城市，是一個通商很重要的位置。故事的主角 Odysseus，是住在希臘北邊的一個小島 Ithaca 的國王。希臘還有很多的城市，是由希臘城邦的首領所組成的軍隊坐船遠征特洛伊，戰場主要是在特洛伊的領土上面，而不是在海上。這個歷史原先在十九世紀以前，只是被當成一個古老的故事，可能是想像的，大家認為史詩跟神話差不多，但也有人認為史詩是真的，所以就去調查，然後挖出來戰場的古蹟。他們是先挖出特洛伊的古蹟，然後才去挖邁錫尼的古蹟，最後證明的確是有那樣的戰爭，那也因為特洛伊城(圖 2)和邁錫尼城(圖 3)的古蹟被挖出來，慢慢考古學家才有辦法去推論邁錫尼文化的存在以及前一個文化。

參、故事概要

在閱讀這個故事之前，我們先有這樣一個的了解，《伊利亞德》是在講戰爭的十年，奧德賽的故事是在講戰爭後的十年，剛好都是十年，為什麼要這樣設計，我們不曉得？現在還沒足夠的歷史證據，這只是一個設計。那戰爭打了十年，我們可以了解，因為兩方面都很強，但是回家為什麼要那麼久，回家他也花了十年，以現在的科技來講，坐船不用一個禮拜就到了。推論以前的航行技術，船隻的結構，從特洛伊開船到 Ithaca，這當中沒有什麼事故，兩個禮拜就到了。Odysseus 為什麼要花十年才回到家？

這部史詩的故事總共要分成四個部分，第一個部分的主要故事叫「大冒險」(The Great Wandering)，講述 Odysseus 從特洛伊戰爭後他要回家。這個過程當中遇到了很多的危險，像我們現在科幻小說、奇幻小說中的那種情景，遇到了有怪獸、食人族這樣的危險。在這些過程當中，大部分都很短，這裡面有 10 個情節、10 個危險。只有第六個危險是他在一座島上面遇到一位仙女，叫做 Circe，他在這個島上面待了一年，其他的地方大概幾天就過去了。

接下來就到了第二個階段「返鄉」(The Homecoming): 是在遇到這些危險之後，他要回家，沒有驚滔駭浪的冒險，接下來就風平浪靜了。可是他在第 11 站這個地方，他到了另外一個仙女的島上待了 7 年，這個仙女叫做 Calypso，在這個島上面沒有發生任何事情，一待就待了 7 年。史詩的一開始，是從 Odysseus 決定要離開 Calypso 那邊才開始講，然後再回溯。從離開 Calypsos 那時候開始，他決定要直接回到他的家，不

再流浪。但是已經過了 9 年又 10 個月，是回到家第 10 年的倒數第 40 天，他漂流到他們家鄉 Ithaca 南部的另外一個小島，遇到一個公主叫做 Nausica。

他在那個地方本來又會遇到第三個女性伴侶，本來也有機會留在那個地方，但 Odysseus 決定要回家，不再留在那位女性身邊。故事是從那邊開始講的，Odysseus 冒險的故事是說國王要他講他自己的故事。本來 Odysseus 隱性埋名，假裝是別人，但是國王在跟她聊天的時候，講說離這邊不遠的島有一個大英雄 Odysseus，就讓 Odysseus 流淚了。所以不小心透露出他的真實身分。那後來 Odysseus 乾脆把他過去發生的事情講述出來，所以後來我們所閱讀的故事是從 Odysseus 在第十年的倒數第四十天開始講。從 Odysseus 飄流到 Nausica 這個島同時，有另外一個故事。

第三個故事，「特勒馬科斯的冒險」(The Telemachy):是講 Odysseus 的兒子 Telemachos，他要去找他爸爸的故事。Odysseus 在離他家不遠的小島上，他的兒子要解決家庭上的困境，因為她們家被強鄰佔據且準備要來娶他媽媽。然後他媽媽想出一個計策，拒絕求婚者，也就是說他要為他的先生做一件事情，要為她的公公織一件壽衣。因為她的公公還沒有死，所以要為他織一件壽衣，等他死後要給他穿。壽衣是用麻線織的，早上織晚上把它拆掉，所以那件壽衣始終沒有完成。可是到最後這計謀被拆穿了，所以她不得不答應這些鄰居一定要選一個人，在這個時候 Telemachos 想辦法趕快離開。故事有兩條線同時進行，等到 Odysseus 的故事講完了，Telemachos 就回來了。當時 Telemachos 出去找他爸爸，沒找到他也就回來了。結果，兩個人不約而同都在他們家鄉的島上碰面，父子相認。

接著，進入到第四個故事，「奧德修斯在伊塔卡」(Odysseus at Ithaca):是在講 Odysseus 的復仇。這作戰過程非常殘酷，他們在家裡面殺了 108 個人。但是最後這個鬥爭必須結束，你殺別人，別人的家人以後也會報仇。最後是由智慧女神出面化解仇恨。

這部史詩講出這四段故事，我要提醒同學的是，這個故事講 Odysseus 要回家花了十年，可是如果跟伊里亞得拿來做比較的話，你會發現時間對稱都是十年。但你也會覺得有點不太對稱，戰爭要花十年，但為什麼回家也要花十年？那他花最長的時間是在哪裡？他在 Circe 的島上待了一年，在 Calypso 的島上待了七年，所以他回家的主要障礙在哪裡？這也是這部史詩很重要的主題，最主要是在探討為什麼回家那麼困難。為什麼男人不喜歡回家？為什麼男人喜歡離家？可是到最後 Nausica 要留他下來可是他不要，最後還是想通了要回家。是因為他老了嗎？

肆、神話背景

接下來我們要介紹這個故事的神話背景，所有在聽希臘史詩的聽眾，在古老的時候這些故事他們大概都知道。他們都在別的地方聽過這些神話背景，所以很容易理解史詩中的神話典故。所以我們現在必須知道這些神話背景，才有辦法把故事連接起來。我們現在必須稍微解釋特洛伊戰爭的導火線，神話故事認為是因為斯巴達皇后海倫的關係，是因為海倫被特洛伊的王子 Paris 誘拐了，然後希臘人聯合把她搶回來。

Leda and the Swan

圖 4. Correggio, Leda and the Swan

這個故事要追溯到海倫是怎麼來的。海倫和 Zeus 也有關係。Zeus 跟斯巴達的王后 Leda 發生了一段戀情，Zeus 爲了接近 Leda，他把自己變成天鵝。Leda 就和他相好，之後就生下了天鵝蛋，這顆蛋孵化出來是雙胞胎，一男一女，女的是 Helen，男的是 Polydeuces。那 Leda 跟他原來的國王也生下了雙胞胎，也是一男一女，女的是 Clytemnestra。Helen 後來變成斯巴達的王后，Helen 同母異父的姊姊(Clytemnestra)是 Agamemnon 的太太，那 Agamemnon 和 Menelaus 是兄弟，Menelaus 是斯巴達的國王，Agamemnon 是麥錫尼的國王。總之 Agamemnon 娶了 Clytemnestra，Menelaus 娶了 Helen。這兩個女生都和特洛伊戰爭有關係，特洛伊的原因是海倫，海倫在年輕的時候，就被希臘各個城邦的王子看上。但她只能嫁給一個國王，最後海倫還是選擇了 Menelaus。嫁給了斯巴達的國王，變成了斯巴達王后。於是其他的王子和國王就達成了協議，海倫是公眾財產，欺負她就等於欺負那些王子和國王。

圖 5. Jacques-Louis David. *The Love of Paris and Helen*. 1788

Paris and Helen

有一天，特洛伊的王子來拜訪斯巴達，做外交的工作。沒想到海倫和 Paris 一見如故，結果就發生了感情，後來 Paris 就順便把她帶回家了。因為這樣 Menelaus 就去找其他城邦的國王，因為他們當初答應海倫被欺負就要替她討回公道。那海倫究竟是被誰欺負？其實她並沒有被欺負，她只是選擇和 Paris 走而已。只不過 Menelaus 定義海倫被欺負、誘拐，等於是欺負大家。所以希臘就藉由這個原因作為作戰的藉口。為了這個女人，要打戰十年。然而事實並不是如此，因為特洛伊是一個很重要的地方，可是要把人家打下來卻又沒有理由，於是海倫就變成了犧牲品。海倫剛到特洛伊時，老國王雖然覺得不妥，認為她會帶來災害，可是還是很照顧她，還是接納她。同時等著戰爭的發生，但他們不是故意要騙海倫來的，而是這個戰爭遲早要發生，只不過理由出現了。但神話故事不只如此，神話故事還要講述導火線是海倫，但為什麼要戰爭？人跟人為什麼要戰爭？其中有一個爭端，我們下次在講。

圖表一 故事概要與文化內涵

故事順序	專用名稱	章節順序	內容	時空設定	外在誘因	內在弱點	貴人	
Story	Standard Term	Book	Content	Space/Time and Duration	External Temptation	Internal Weakness	Helpers or Resources	
1	I. The Great Wandering (Book 9~12) told by Odysseus	IX.39-61	Attacking the Kikonian	Ismaros	arete: economical			
2		IX.82-104	The Lotus-Eater	(coast of Lidya, Africa)	easy life	forgetfulness	determination	
3		I.69, II.19, IX	Polyphemos, the Cyclops	(southern Sicily)		pride (arete)	"nobody"	
4		X.1	Aiolos, the floating island and the wind-bag	Aiolia (between Ionian Sea and Sicilian Sea)		Sloth, greed		
5		X. 80-182	Laistrygones, the cannibal people	Lamos, Telepylos (between Corsica and Sardinia)				
6		X, VIII.448, IX.31	Circe	Aeaea (east coast of Italy)	Magic, easy life		Hermes	
7		XI	The Land of the Death	Deep Sea Journey				Circe, Teiresias: reflection of the past
8		XII	The Siren	(east coast of Italy)	zest for total knowledge of the world		Circe, prudence, acceptance of human limitation	
9		XII	Scylla and Charybdis	(The strait of Messina, between Southern Italy and Sicily)				

10		XII, 260-446	Cattle of the Sun	the island Thrinakia		lack of respect to god (Helio); gluttony	
11	返鄉 II. Nostoi (The Homecoming of Odysseus)	I.14, 52 V. 14-268	Calypso	Ogyaia (believed to at Gozo, northern coast of Malta) →7 years	Magic, easy life and longevity		Hermes
12	Book 5~87, B13 III-187, told by the narrator	VI., VII, VIII	Nausica and the Phaikians	Scheria (Korkyra, to the north of Ithaca)			
13	特勒馬科斯的冒險 III. The Telemachy Book 1~4, told by the narrator r	I-IV	The Telemachy	Ithaka-->Pylos-->Sparta			Athena
14	奧德修斯在伊塔卡 IV. Odysseus at Ithaca	XIII--XXIII	Revenge on the bad guests Reunion with Penelope	Ithaka (sea shore) → Eumaios's home →Odysseus's own house → Laertes's farm			Athena
15	Book 13 1187~ Book24, told by the narrator	XXIV	Reconciliation	Hell			

錄音帶整理

第六組

陳淳郁、陳思如、陳鵬如、曾薇如、游瑜婷、
辜俞梅、張煒淳、張瑋婷、吳佑文