

投稿類別:文學類

篇名:

Sherlock Holmes 面面觀

-以<原著>及至今<較著名的二次創作>為例

作者:

黃雅淨。私立弘文高中。高一 12 班

指導老師:

張世旻老師

壹●前言

一、研究動機

夏洛克·福爾摩斯(Sherlock Holmes)，一個傳奇。細微的觀察力，搏擊家，西洋劍手，毒蟲，邋遢鬼，化學家，偽裝師，紳士，反社會份子等等……以上這些詞彙都不足以概括這充滿魅力的角色，他自信的身影與華生奔走在倫敦，任何的罪行都無法在他眼下遁形，無數的影集，電影都在描述他的傳奇。這個由亞瑟·柯南·道爾爵士(Sir Arthur Conan Doyle)所創作出來，非常具有個人獨特魅力及極為罕見天賦的角色，儼然已經成了偵探的同義詞，成了一種全球通用的符號。

而近年來福爾摩斯似乎又引起了影視業的注意，電影和電視劇都針對福爾摩斯二次創作，尤其是小勞勃道尼的福爾摩斯系列，跟班奈迪克康柏拜區主演的 **BBC** 影集新世紀福爾摩斯，都賦予了這位偵探全新的生命力，在原有的個性上加了新的時空和創新，也讓福爾摩斯在現代年輕人的心目中更加活躍。而無論是小說中呈現出的個性，亦或是電視劇中表現出的行為，都令我深深的折服，只因這個角色是多麼完美且令人著迷。而不僅是歐美國家，亞洲地區的日本偵探類的動漫和小說也充滿了福爾摩斯的影子。可見福爾摩斯的影響力無遠弗屆，在此契機下引起我的興趣，我希望透過此研究探討原著的創作背景，以及他與「他」在不同作品中的角色詮釋和相異性。

二、研究目的

(一)分析原著和其他影視作品中夏洛克福爾摩斯角色的異同及綜合比較。

(二)討論福爾摩斯對其他作品的影響力。

二、研究方法

本專題研究使用文獻探討法，主要閱讀原著<福爾摩斯探案簿>、電影<大偵探福爾摩斯>、電影<福爾摩斯先生>、影集<新世紀福爾摩斯>、影集<福爾摩斯與華生>，及其他相關書籍和網路資料，藉此探討福爾摩斯在不同作品所呈現出的面貌，以及他對其他作品的影響。

四、研究限制

因為福爾摩斯的相關作品以及原著中出現人物較多，限於時間與人力，我們只針對較具代表性且廣為人知的作品，單就夏洛克福爾摩斯這個人物進行探討，其餘人物例如華生等人留待往後研究在進行探討。

貳●正文

一、作者柯南道爾的創作背景

福爾摩斯這個角色的創作靈感起源於作者柯南道爾在愛丁堡皇家學院當實習醫師時的指導老師約瑟夫·貝爾醫師(Dr. Joseph Bell)。貝爾醫師向來喜歡且擅長細緻入微的觀察，從看起來完全不太相關的線索得出驚人的結論。所以有人認為柯南道爾爵士就是以此為靈感開始塑造出一個具有獨特風格的英國諮詢偵探。雖然貝爾醫師是夏洛克斯的原型，卻僅有觀察能力是源自於他，其他像是品行、性情卻是與柯南道爾爵士作者本身是十分類似的。

一、原著中福爾摩斯的面向

(一)生活型態

1、早期生活(尚未遇見華生)

當夏洛克還是本科生時，他就曾用演繹法解決了一個刑事案件。所以當時的夏洛克其實也算是一個業餘偵探了！後來夏洛克偶遇了一位同學的父親，之後夏洛克便開始往偵探之路走去。在畢業後的六年間從事著諮詢偵探的行業。

2、與哥哥的相處模式

福爾摩斯的哥哥邁考夫·福爾摩斯(Mycroft Holmes)是一個在觀察、推理、邏輯思考能力以及數學造詣上都比福爾摩斯技高一籌的人，因此在邁考夫眼中福爾摩斯根本是一個愚笨的人，然而除了他弟弟以外的人都被邁考夫認為是沒有思考能力的動物。對於擁有這樣的哥哥福爾摩斯在感到些許自豪及便利外，還是有點討厭卻慶幸的。

福爾摩斯曾表示：「我說過，他在觀察和推理方面比我高明。要是偵探這項工作只用坐在扶手椅上推理的話，那麼我哥哥一定是個舉世無雙的大偵探了。他既沒有學偵探的願望，也沒有這種精力，他就是去證實一下自己的論斷也嫌麻煩，而寧肯被別人認為是謬誤，也不願費力去證明自己的正確。我經常向他請教問題，從他那裏得到的解答，後來證明都是正確的。但是案子要提交給法官或陪審團，問題需要調查，他不參與，實際工作他絕對不捲入。」註一(柯南道爾爵士，1894年)

所以當福爾摩斯有困難時，他還是會找他哥哥求助，有時也很聽他哥哥的話，因為福爾摩斯知道邁考夫很多時候都是對的。當然他們無聊時也常常玩鬥智的遊戲，例如：下西洋棋、觀察附近的人之類的。

3、與華生的同居生活

福爾摩斯在大學友人的介紹下和約翰·華生醫師(Dr. John Hamish Watson)租了間公寓，地址在貝克街 221B。這便是原著故事的開端。

當然，起初華生是不相信福爾摩斯能夠自行推斷出這些事情的，但經過多次的證明，華生最終不僅相信了，而且還深信不疑。所以他們的友情是建立在華生的完全信任下，而福爾摩斯慢慢發現華生的信任，也回應地對華生產生了友情及信任感。這也是為什麼在福爾摩斯從事諮詢偵探 23 年間，華生陪伴了其中的 17 年。

然而我們所得知、看到的幾乎都是由華生記錄下來的，而福爾摩斯看了之後還批評華生寫得過於小說化，並非以科學的方式去呈現。

華生其實真的是福爾摩斯的一大得力助手，他不僅在搜尋線索時充當了誘餌，也充當過信使，最重要的是他在福爾摩斯思考案件時有一定的幫助，因為福爾摩斯曾表達他若跟別人高談闊論時，他能思考的更多更有興致。當然，並不是每次都是如此，有時他反而需要一切安靜無聲讓他釐清思緒。

然而他們的相處模式除了一起辦案之外，就幾乎是各過各的，偶爾也會一起喝下午茶，討論一些事情或是他們各自對某件事的想法。

(二)行為習慣

1、拉小提琴

福爾摩斯在心情煩躁時會瘋狂的拉小提琴，一次能拉上一整天的那種類型，而且他認為小提琴不僅是一項非常優雅的樂器，更是一個抒發情緒的好方法。但福爾摩斯所彈奏的大多是意氣激昂或是憂鬱暴動的曲子。

2、藥物使用

福爾摩斯有時會使用致癮性藥物，當他覺得無聊乏味時。而且他認為使用古柯鹼能振奮大腦，讓思緒更清晰。偶爾也會用嗎啡，但卻從不用鴉片。然而這些藥物在當時其實都是合法的，但是它對人體有害倒是真的。所以華生曾經讓福爾摩斯戒毒過，雖然福爾摩斯似乎是不再使用，但癮還是有的，所以福爾摩斯表明他的毒癮並沒有死，只是睡著了。

不過福爾摩斯也有在抽菸，包括香菸、雪茄、菸斗，尤其是菸斗更成為福爾摩斯的特徵之一。

3、武術能力

福爾摩斯能使用的武器眾多，例如：手槍、單棍手杖、西洋劍甚至是短馬鞭。都在他的拿手範圍內。若是不使用武器的話，福爾摩斯的拳擊和近身搏擊也是很強的，他甚至還學了日本式摔跤巴頓術(一種融合柔術、劍術和拳擊的武術)，所以福爾摩斯在擒拿兇手與兇手對打時幾乎都是占上風的。

三、不同作品中的福爾摩斯

(一)原著與<新世紀福爾摩斯>之比較

1、相同點

因為新世紀福爾摩斯的編劇之一史蒂芬·莫法特(Steven Moffat)在年幼時期看的就是柯南道爾所著的福爾摩斯，所以他在劇本中的很多東西都是根據原著去改編的，縱使福爾摩斯的生活時代變成的現代風，他的行事風格還是較接近於原著的。劇中角色的體態和整個氣質的感覺也蠻類似於原著中的福爾摩斯。

2、相異點

比較不一樣的是因為新世紀福爾摩斯影集的背景是現代 21 世紀，所以福爾摩斯最具代表性的三大打扮：大衣、菸斗、帽子中的菸斗改成了現代合法化的「尼古丁貼片」。而福爾摩斯的頭髮也因為想有個創新而變成了捲髮。

而關於探案的過程中，這齣影集很清楚的呈現出福爾摩斯是如何解決案件的！他幾乎把所有的線索都呈現出來，並讓福爾摩斯對它們加以分析後去拼湊，最後解決了案子。但它並不是以一種令人無法理解的在最後奇蹟般的解決，而是真的有合理的方式存在。

(二) 原著與電影<大偵探福爾摩斯>、電影<福爾摩斯先生>之比較

1、相同點

電影<大偵探福爾摩斯>的主角小勞勃道尼在演鋼鐵人時所展現出的輕挑和隨性感是非常相似於原著的，而他也將此種特色很好的在電影中呈現。而他在電影中的裝束如：菸斗、大衣，也是蠻符合原著的。

電影<福爾摩斯先生>的主角伊恩則是在外型上的身高、略顯消瘦的體態以及鷹勾鼻近似於原著，還有就算已年老卻依舊不減的那睿智的眼神。

2、相異點

電影<大偵探福爾摩斯>中小勞勃的身高並不算高大，體態相較於原著也有點過壯，而在帽子上也比較少會戴上。對於華生的部分則是相對原著來說智力和想法被稍許提升至超出一般普通人的程度，在辦事能力上也被強化了。

電影<福爾摩斯先生>伊恩所演的年紀是原著中並未提及到的 90 幾歲的年紀，而當中的福爾摩斯已罹患了失智症的，這是首次出現的一個創新。影片中的華生並沒有陪伴在他的身旁，所以福爾摩斯必須要在承受失智之苦時，獨身一人探案。

(三)原著與影集<福爾摩斯與華生>之比較

1、相同點

性格皆是有點高傲的，且學識同樣淵博，吸毒的部分倒是有稍做補充。最重要的是他的口音、說話速度和語調蠻相似於原著所想呈現的樣子。且福爾摩斯行事的瘋狂、我行我素風格是不減的。

2、相異點

雖然演員約翰李米勒是英國籍，但這部戲的場景是在美國紐約所拍攝，很多原著中的英式風格場景都被改成了美式的風格，就連做事的瘋狂也改成了美派的模式，在年紀則是比起原著略顯年輕的時期，而劇情的發展和集數也大幅超越原著所著的十幾件案件。

此劇中最大的突破，在於助手華生被大膽的改編為女性。雖然最近的一些作品已經有將一些反派角色由男性轉為女性，打破固定思想，但對於將如此重要的角色華生改為女性可以說是前所未見的首例。

然而這部作品中卻較為細膩地去刻劃了福爾摩斯的情感流露，所以不僅增添了他與華生的互動，也使我們看到了理性之外，有時感性的福爾摩斯，不過這其中有些其實是為了引誘兇手而演出來的，在這裡我們也可以發現福爾摩斯是具有良好的演戲天份的。而華生的表現也有點異於原著中的平凡人，她有時會去探索並積極與福爾摩斯正面相撞質問，並非只是依順他。

在性別上，此劇可能是有點突顯男女能力平等的概念，當然這真的是一個很大膽的創新手法，但我們最大膽也只敢觸碰到華生而已，雖然華生也是一個非常重要的角色，但他最重要的是拿來跟夏洛克做對比，所以整體來說，夏洛克才是最為重要的中心人物。想當然耳，我們一般是不會去將夏洛克做太大的改變，因為夏洛克就是一個不可取代靈魂人物，他這個人的形象已經可以說是一個象徵的存在了。若我們輕易地去更動，只怕我們會開始對夏洛克

產生混淆了吧。

(四)各項作品中福爾摩斯的形象

〈表一：福爾摩斯各項作品形象比較表〉

	外型	能力	行為習慣	家人關係	對華生的感覺
原著	菸斗、大衣、帽子、有鷹勾鼻、身形高瘦、高額、手槍、手杖 英國人	觀察及推理能力強、睿智、知識廣博、社交能力不錯	拉小提琴、不吃東西、熱愛思考、愛乾淨、紳士、冷靜近乎冷血	對哥哥有著既敬佩又不爽的感覺、對父母不常聯繫	從不信任到信任、是個談天及幫助思考的好助手、後期近乎朋友
電影大偵探福爾摩斯	菸斗、大衣、手槍、身形壯碩、美國人	觀察及推理能力強、睿智、擅用手槍	態度輕挑隨性、紳士	並未提及	非常值得信賴的助手兼朋友
電影福爾摩斯先生	大衣、身型高大、鷹勾鼻、英國人	觀察及推理能力強、睿智、罹患失指正、行動稍顯遲緩	熱愛思考、紳士	對於自己之前對家人的態度和情感，有種深深的後悔感	感謝華生的陪伴、思念以往一起探案的日子
影集新世紀福爾摩斯	大衣、尼古丁貼片、捲髮	觀察及推理能力強、睿智、知識廣博、社交能力不錯	拉小提琴、不吃東西、熱愛思考、紳士、冷靜近乎冷血	視哥哥為死對頭的存在，但還是有敬佩。哥哥對他則保有保護之意	從順眼到體會到是朋友的感覺、後期被華生帶出友情
影集福爾摩斯與華生	大衣、圍巾、金髮	觀察及推理能力強、知識廣博、社交能力不錯、很敢做	熱愛思考、不喜歡收拾東西、隨性、冷靜近乎冷血	哥哥是有著英法風格的紳士，對福爾摩斯似乎另有非親情的打算和思考	從一個普通看護變成探案的好夥伴、後期合作也相當愉快有默契、有點曖昧

資料來源：作者自行整理

四、福爾摩斯對其他作品的影響力

(一)日本動畫「名偵探柯南」

動畫主角的化名柯南即是出自柯南道爾這個人。簡而概要地顯露出作者深受原著影響，而這部動畫至今為止還在連載，雖然每次的案件幾乎都會在短短 20 到 40 分鐘內結束，但就根本來說，它還是有著夏洛克探案的基礎在。例如主角喜愛觀察人的言行舉止、由不起眼或看似毫不相干的事物去追查，最後用這些得出結論並解決案件。

而且其中的少年偵探團這個設定也是模仿原著中福爾摩斯會在倫敦街頭安排小孩子或流浪漢當眼線去蒐集資料以利調查。其中也有提到他們去到了以前福爾摩斯住過的地方並著手解決謎團。這其實隱約顯示出了對原著的一種致敬。

(二)日本推理小說"御手洗潔"系列

推理小說御手洗潔系列中的主角御手洗潔給人的形象就蠻類似福爾摩斯了，他身邊甚至還有幾乎華生一般存在的助手石岡和己，在加上對很多方面都有專精的研究，甚至更勝福爾摩斯一層。例如他精通語言學、研究腦科學之類的，但他所精通的項目並非是福爾摩斯那般只精通於他認為需要用到的，而是精通因應他職業所會接觸到的那些方面。然而御手洗潔的真正職業是占卜師。他會去解決案件的理由成分中，80%是因為對某個臨床病理或現象感興趣而想去深入調查研究，雖然不是像福爾摩斯那樣非常享受解決案件時的思考以及探案中的緊張感，但我相信御手洗潔一定也在這過程當中得到滿足，他們的這種追求和享受可以說是奇異的相似。

再來是這齣作品有清楚地說到御手洗潔年幼時期的成長環境，這也像是在交代說為什麼他能夠擁有如此多的知識，並讓我們更進一步的了解到他的思維模式及知識能力。還有御手洗潔相較於福爾摩斯習慣思考時不吃東西，更傾向於思考時一定要吃很多較甜的水果。似乎是要補充因思考而使大腦耗掉的糖分的不足。

參●結論

一、總結概論

綜合以上所述，我們可以非常清楚得知道，福爾摩斯他是有著卓越思考、推理、觀察、判斷能力的人。而他極具代表性的穿著就是大衣、帽子、菸斗這三樣配備，雖然在二次創作中因應時代變遷而有所改革，但它依舊是個象徵。而我們也了解到福爾摩斯是由自己辛勤不懈的追蹤探查才將案子釐清，雖然他總是想通後馬上行動而懶得去解釋，導致華生始終搞不清楚狀況。當然這也是福爾摩斯的個人特色之一，總而言之福爾摩斯就是一個非常人所能比擬的存在，而這也是為什麼他是如此的特別，以至於二次創作紛紛出現去對他表示喜愛及尊敬之意。

二、問題思考

(一)毒品方面

雖然福爾摩斯的確是一個令人欽佩，能力極近完美的人，但對於使用毒品振奮大腦這事，我是不大贊同的。並且在現代也已經證實了它對人體是非常有害的。而且毒品這種東西的成癮性極高，就算是福爾摩斯也承認了癮還是存在的，那如果福爾摩斯當時並沒有中途聽華生的話而暫停使用，他是否也會變成一個被毒品所控制而無法正確思考的人呢？

(二)理想寫作

看起來原著中所描述的福爾摩斯其實有點過於理想化了，但我們也可以解讀成這是福爾摩斯在華生這個紀錄者內心深處的形象，說不定實際上的福爾摩斯也是經過很多地、一再反覆地去驗證才好不容易求得的也說不定！

(三)兒時之謎

在述說福爾摩斯的武術能力及知識能力時，我真的是非常的佩服，與此同時，我也非常的好奇到底福爾摩斯他在幼年及青少年時期經歷了怎樣的成長過程，才有可能塑造出他的眾多才能及如此特殊的人格特質？

三、個人感想

我個人覺得福爾摩斯這個角色的創作不僅僅是滿足作者個人的需求，也是給我們這些後世的讀者一個創作上與追求上的啟發。它使我們對福爾摩斯有二次創作、對自我的要求以福爾摩斯為最大的榜樣、對很多的事情開始站在不同角度思考它們的多面相及多樣性、對邏輯的推理有了更具體的認識。我認為，福爾摩斯就是一個我們所不可或缺的重要他人！

肆●引註資料

一、本文引註

(一) 書籍

- 1、亞瑟柯南道爾爵士(1999)。暗紅色研究。臺北市:城邦文化。
- 2、亞瑟柯南道爾爵士(1999)。巴斯克村獵犬。臺北市:城邦文化。

- 3、亞瑟柯南道爾爵士(1999)。福爾摩斯辦案記。臺北市:臉譜文化。
- 4、亞瑟柯南道爾爵士(1999)。福爾摩斯歸來記。臺北市:城邦文化。
- 5、亞瑟柯南道爾爵士(2011)。四個人的簽名。臺北市:城邦文化。
- 6、島田莊司(2012)。御手洗潔的舞蹈。臺北市皇冠文化。
- 7、島田莊司(2012)。P 的密室。臺北市皇冠文化。

(一)影集

- 1、馬克·蓋提斯、史蒂芬·莫法特、巴維爾·維祖、麗貝卡·伊頓、巴份·瓊斯(製作人)，保羅·麥桂根、尤洛斯·林(導演)(2010~2014)，新世紀福爾摩斯<DVP>。(BBC Wales，英國倫敦西敏市)
- 2、羅布·多爾蒂、薩拉·廷伯曼、卡爾·比弗利、麥可·奎斯塔(製作人)，邁克爾·科斯塔(導演)(2012~2013)，福爾摩斯與華生<DVP>。(哥倫比亞傳播公司，美國紐約市 CBS 大廈)

(二)電影

- 1、喬·西佛、萊昂納爾·威格里亞姆、蘇珊·道尼、林暉(製作人)，蓋·瑞奇(導演)(2009、2011)，大偵探福爾摩斯<DVP>。(華納兄弟娛樂公司，美國加利福尼亞州伯班克)
- 2、安妮·凱瑞、伊恩·坎寧、艾米爾·謝爾曼(製片人)，比爾·坎登(導演)(2015)，福爾摩斯先生<DVP>。(BBC Wales，英國倫敦西敏市)

(四)網站

- 1、(註一)百度百科(2015)。邁考夫福爾摩斯。2015/8/31，取自 <http://baike.baidu.com/view/11855832.htm>
- 2、維基百科(2015)。御手洗潔。2015/9/6，取自 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%89%8B%E6%B4%97%E6%B4%81>
- 3、維基百科(2015)。夏洛克福爾摩斯。2015/8/30，取自

Sherlock Holmes 面面觀
-以<原著>及至今<較著名的二次創作>為例

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%87%E6%B4%9B%E5%85%8B%C2%B7%E7%A6%8F%E5%B0%94%E6%91%A9%E6%96%AF>

4、無毒世界基金會(2015)。古柯鹼的真相。2015/9/6，取自
<http://tw.drugfreeworld.org/drugfacts/cocaine/a-short-history.html>