

萬千變化
西游趣

《西遊記》賞析

潘壽全●選析 秦似●審訂

國立中央圖書館出版品預行編目資料

萬千變化西遊趣：西遊記作品賞析／潘壽全選
析，——初版，——臺北市：開今文化出版：
知道總經銷，1993〔民82〕
面： 公分，——（中國文學走廊：7）
ISBN 957-8730-16-0（平裝）

1.西遊記—批評，解釋等

857.47

82002841

中國文學走廊 7

萬千變化西遊趣——《西遊記》賞析

選 析／潘壽全 審訂／秦似

編 策 劃／雲開工作室

發 行 人／冷遠玫

出 版 者／開今文化事業有限公司

郵撥◎1636829-2 開今文化事業有限公司

登 記 證／行政院新聞局局版台業字第5438號

電腦排版／法德電腦排版有限公司

製版印刷／世和印製企業公司

總 經 銷／知道出版有限公司

台北市木新路二段111巷12弄26號

電話◎（02）9395450 電傳◎9381823

郵撥◎1293513-1 知道出版有限公司

法律顧問／張泰昌律師

初 版／1993年5月

定 價／新台幣150元

ISBN 957-8730-16-0

有著作權·翻印必究

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換

◎本書由廣西教育出版社授權出版發行台灣地區繁體中文版

萬千變化西遊趣

——《西遊記》賞析

秦 似◎審訂

潘壽全◎選析

出版

開今文化

走進中國文學的長廊

——「中國文學走廊」系列出版緣起

走進中國文學的長廊，是一種莊嚴，也是一種浪漫。

走進中國文學的長廊，面對浩瀚如海的文章典籍，欲窺宗廟之美、百宮之富，縱使如大海撈針，也要一掬芬芳，這是一種莊嚴。

走進中國文學的長廊，往往一步一徘徊，流連不已，這是一種浪漫。例如，面對如畫的江山，悠悠的長江，不免淺斟低唱：「君住長江頭，妾住長江尾，日日思君不見君，共飲長江水，此水幾時休？此恨何時已？但願君心似我心，定不負，相思意。」

於是，在浪漫與莊嚴之間，我們出版了這套「中國文學走廊」系列。

它像一張網，用賞析當經緯，一一掬起名家經典之作，深入淺出地解說，幫不知如何領略中國文學之美的讀者們，能初步接觸，並優遊其中。

「中國文學走廊」系列由大陸多位學者執筆，而由台灣重新加以編輯出版，將從《千古

風流人物——蘇東坡作品賞析》揭開序幕，引領讀者進入中國文學的殿堂。

豐富與優美，使中國文學在歷史上不斷綻放光芒；然而在現代人匆忙與緊張的腳步中，卻有逐漸被遺忘的趨勢。「中國文學走廊」系列透過兩岸的合作與努力，我們期待，中國文學有更璀璨的未來。

源遠流長的中國文學

秦 似

這是一套有計畫選題，有統一編寫體例的叢書，主要的讀者對象是中學生和自學青年，從今年起陸續出版，預定三年內出完。

我們知道，我國文學的發展，源遠流長。就有文字記載的來說，早在兩千多年前即有了周代的民歌選集——《詩經》。稍後，到了春秋戰國時代，開始有了歷史散文和諸子散文。我們說我國有著光輝燦爛的文化遺產，文學便是其中一個主要的組成部分。

文學的內容和形式，都是不斷地發展的。到了漢魏六朝，不但民歌更普遍地發展起來了，而且作為文學家的詩人，也愈來愈多了。散文方面，從先秦的神話、寓言故事、歷史散文和諸子散文，發展為形式更加豐富多樣，作家林立的局面。我們只要從六朝梁昭明太子蕭統編的《文選》一書，就可以看到這一歷史時期的文學概貌。文學批評家劉勰說：「詳夫漢來雜文，名號多品。」就是指的文學式樣有了很大的發展。他說的「雜文」，實際上是漢代以

來好幾十種新發展起來的文體的總稱。

到了唐代，不但詩歌方面出現了以格律詩為代表的新高峰，散文方面也有許多有名的作家，而且，不少作家是韻文和散文兼長的。這時候，短篇小說也開始出現了。

我們平時說唐詩、宋詞、元曲，這是唐以後韻文方面新的發展的主要脈絡，並非說唐代只有詩，宋代只有詞，元代只有曲。散文方面，到了宋代，開始產生白話小說。宋、元、明幾代，白話小說（稱之為話本）一直在發展，並從而產生了《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》等長篇小說，而以清代曹雪芹的《紅樓夢》達到了小說藝術的高峰。

戲劇這一文學形式，是從宋元時代才開始出現和發展起來的。元代戲劇有許多優秀的作品。有一點很值得注意的是，我國戲劇的出現雖然比西方晚，但它的發展之迅速和普及之廣泛，是世界上沒有任何一個國家可以相比匹的。從元代到明、清兩代，戲劇發展為千百種的地方戲，廣大人民包括人數眾多、文化水平低的農民，都是戲劇的觀眾，這實在是一個奇蹟。在西歐，直到今天，還沒有能使戲劇普及到農民。在我國各種地方戲興起的過程中，還產生了不少由群眾中不知名的作者寫的優秀劇本。這個現象，也是世界上獨一無二的。

由此可以看見，我國的文學發展，從來就是循著民間文學和人文學兩個方面交互進行的。這兩個方面有著密切的不可分割的聯繫。無論詩歌、話本小說、戲劇，都是先從民間產生，但又都為各個時代的文學家吸取作為營養和藍本，使之發展為更加完美的作品。

編輯出版這一套叢書的目的，就在於沿著我國文學發展史的脈絡，把各個時期的主要作

家和主要作品介紹給年輕一代的讀者。這樣，讀者可以從中看到我國古代文學發展的概況，看到各個時代的一些精品——優秀的文學作品，這不但對於提高文化水平和閱讀能力，培養對文學的欣賞情趣是有幫助的，而且，對批判地繼承我們的文化遺產，培養愛國主義的思想情操，也將是有幫助的。

爲了適應讀者對象，每本書在注釋方面力求做到準確和詳細，疑難點尤其要講清楚，不避重就輕。韻文一般不譯成白話，但《詩經》比較難懂，因此《〈詩經〉選析》的各篇都譯成白話。爲了幫助讀者對作品的理解，每一本書都採用了「賞析」的體例，我們要求「賞析」寫得深入淺出，對於每篇作品的思想藝術性、寫作技巧，能抓住要點，給予適當的評論，並從欣賞的角度談出一點可供讀者參考的意見。賞析的寫法同教科書的分析有所不同，不是面面俱到，而是根據不同的作家和作品，談具有特色之處，這樣，也就不是千篇一律，而是比較生動活潑的、比較豐富多樣的寫法了。

我們希望，這一套叢書能引起青年們對文學的廣泛興趣，並使他們從這套叢書中，得到對我國古代文學雖是初步的，然而卻是廣泛的接觸，打下更堅實的語文基礎。

中國式的異想天開

——西遊記

潘壽全

《西遊記》是我國明代著名文學家吳承恩所創作的一部優秀的長篇神話小說。作品以它宏大的結構和精湛的藝術，向人們展示了一軸絢爛瑰麗的畫卷，成為我國四大古典文學名著之一。

吳承恩（約一五〇〇—約一五八二），字汝忠，號射陽山人，淮安山陽（今江蘇淮安縣）人。自幼聰敏好學，接觸了大量的民間故事和神話傳說。青年時代，學業已成，才華出眾。然而，官場腐敗，賄賂盛行，以致他在科舉考試中屢試不中，直到四十三歲，才得了個歲貢生。考場上的一再失意，社會現實的黑暗腐敗，使他無比憤慨，曾經寫下〈二郎搜山圖歌〉等詩篇來渲泄自己的憤懣。

吳承恩五十多歲時，因家境艱難，母親年老，不得已進京謀了個長興縣縣丞（一個縣的副長官）的職位。不久，即「恥折腰，遂拂袖而去」，此後再沒有外出做官。除曾一度暫居

南京外，其餘時間都是在家鄉度過的。

長時間的鄉間生活，使吳承恩能夠有更多的機會獲得文學創作的豐富材料。他一生的創作甚豐，除晚年的力作《西遊記》外，還寫有《禹鼎誌》、《花草新編》等神怪小說，另有幾個劇本和不少詩文。遺稿大部分散失，流傳下來的作品除《西遊記》外，還有詩文集《射陽先生存稿》四卷。

《西遊記》取材於唐僧取經的故事。唐僧取經是我國歷史上一樁很有意義的真實事件。唐代貞觀年間，僧人玄奘隻身西行，憑著堅強的毅力，走了幾萬里路程，經歷幾十個國家，花去十七年時間，終於從天竺國（印度）取回來梵文佛經六百五十七部。這件事成為了當時的一件大奇聞。還在玄奘活著的時候，就有關於他取經的故事的傳說了。及至明代，不但有著各種各樣的傳說，而且還有不同的專著。吳承恩是集西遊故事的大成者。他大量吸收民間故事和各種傳說，經過艱辛的藝術構思、重新組織潤色，最後完成了《西遊記》，以後再沒有人能夠超過他。吳承恩的《西遊記》取得了很高的藝術成就，它是我國文學史上長篇神話小說創作里程中一塊高高聳立的豐碑。

《西遊記》全書一百回，主要是寫以孫悟空為主力的——個戰鬥集體保護唐僧西天取經，一路上同各種妖魔神怪以及惡劣環境鬥爭的故事。就結構而言，可分為三個部分。第一至第七回為第一部分，寫了一個大鬧天宮的故事，是孫悟空的個人英雄歷史傳奇，歌頌了他的機智勇敢性格和徹底反抗精神；第八至十二回為第二部分，交代了唐僧的身世和取經的緣由；

十三至一百回為第三部分，這是全書的主體，取經的正文，具體描寫了取經的過程。

這正文部分包括四十一個各自獨立的故事，是以取經為線索而串連起來的。十三到二十回，主要描寫了一支精悍的取經隊伍是怎樣組成的，在這一過程中，追隨著唐僧的西行，悟空、八戒、沙僧、小龍馬都匯集到一起來了。這裡滅妖除怪的過程寫得比較單薄。二十三回以後才是取經人與阻撓者之間千變萬化艱苦卓絕的鬥爭。萬里征途中，妖魔世界和人間國度交替出現。這條前人沒有走過的道路，不僅有鵝毛飄不起的流沙河，有銅腦蓋鐵身軀也要化成汁的火焰山，有八百里臭氣熏天的稀柿衕，而且還有專門等著要吃唐僧肉的無數大小魔頭，還有佛門有意設置的重重障礙，於是不得不處處展開著殊死的搏鬥。取經路上雖然殺聲四起，障礙重重，但是在孫悟空的堅決戰鬥和八戒、沙僧、小龍馬的共同努力下，他們一個一個地掃除了魔障，排除了困難，度過了九九八十一難，終於到達西天，拜見如來佛祖，取得了真經，勝利地回轉長安城交了聖差；最後重返西天，修成正果，結束了《西遊記》。

《西遊記》是一部內容十分豐富的作品。全書通過取經故事描寫了光明與黑暗、正義與邪惡、善良與凶殘的矛盾和鬥爭，通過幻想的形式，反映了中國人克服困難勇往直前的精神，以及摧毀社會上一切邪惡勢力及征服大自然的願望和決心。由於時代的限制和作家認識上的局限性，在對人皇、天宮、地府、神佛世界進行嘲諷批判的同時，作品又宣揚了因果報應、生死輪迴、真命天子等佛教思想和封建主義的糟粕。如唐僧出世、太宗入冥、劉全進瓜、鳳仙郡天旱等章節，都包含了這些消極落後的東西。但是這些仍然是局部的問題，瑕不掩瑜。

，閱讀時只要提高分析辨別能力就行了。

書中塑造的孫悟空是一個頂天立地的英雄。他渾身是膽，敢於樹起「齊天大聖」的旗幟向最高統治者玉皇大帝挑戰，敢於大鬧天宮，體現了人民反抗封建統治的革命情緒。孫悟空不僅是大鬧天宮的主人公，而且也是西天取經故事的主人公。他勇敢頑強，機智聰敏，在八戒、沙僧的協助下，憑著一條如意金箍棒，外加十萬八千里筋斗雲和七十二般變化，踏遍萬水千山，蕩盡群魔，保護唐僧到達西天靈山佛地，完成了取經的偉大業績。他是中國人理想主義英雄的化身。

唐僧是取經任務的執行者和取經隊伍的精神領袖。他是虔誠的佛教徒，並且具有封建知識分子的氣質。他怯懦、迂腐而且胡里胡塗，常常亂念緊箍咒懲罰孫悟空。由於他自身的弱點，加上《西遊記》描寫的環境不是凡人所能經歷的，所以他只能退居次要地位成了陪襯人物。然而他心地純潔，不羨富貴榮華，不貪酒食美色，時時僅記取經的事業，雖然小說不少地方把他描寫成爲可笑可氣甚至可惱的人物，但是他仍然是一面旗幟，是靠他作爲精神領袖及經常的督促，才使大家抓緊西天的行程，最後完成了功果。

豬八戒是一個帶有濃厚喜劇色彩的正面人物，他的形象也塑造得很出色。他原是上界的天蓬元帥，因調戲仙女被貶下凡塵而又錯投了胎，得了個豬首人身，因而他的性格中帶著豬的特點，令人發笑。他大吃、貪功、好色、愛耍小聰明和搞小動作，對取經事業非常不堅定的特點，動不動就想回高老莊看渾家、當回爐女婿，背著很多因襲的負擔。從這些方面來看，他是

很可笑的，作者在他身上反映了小私有者的精神狀態。然而他也有很多長處。他性格憨厚，本質單純、樸實、善良；他體力好，所有特別艱難繁重的勞動都是他完成的；大多數時候打戰勇猛直前，敢打敢衝，是孫悟空不可缺少的得力助手；雖然本事平常，被敵人捉去從不投降，取經隊伍多次處於艱難時刻他都出過大力氣。總之，他是在取經中逐步克服缺點成長起來的可愛人物。

沙僧是個少說話多幹事的實幹家，他的性格刻劃相對來說遜色些，但也寫出了個性和特點。西天路上，他只負責牽馬挑擔，有時護持師父，可是重要關頭總是衝將上去，曾經挽救取經隊伍於危難之中。

小龍馬只作為唐僧的腳力罷了，可是沒有他唐僧也去不得西天。過朱紫國，不僅靠他的龍馬尿做藥完成了孫悟空的功績，而且唐僧於寶象國遭災時他曾經變幻人身參加戰鬥，又苦規勸豬八戒前往花果山請回孫悟空，從而解除了唐僧的一場危難，挽救了取經事業。

這支精悍的取經隊伍，顯然孫悟空是功勞最大苦勞最多的中心人物，但是師徒五人（包括小龍馬）在取經事業中各有自己應有的位置，缺一不可。這是《西遊記》取經人物設置上的重要成功。

在藝術上，《西遊記》有獨到的特色。

首先，它運用奇妙豐富的幻想，創造了一個神奇瑰麗的神話世界。這個幻想的世界上至天宮，下達地府，東有碧海仙山，西有西天佛地，天馬行空，神奇瑰麗。要大就變個頂天立

地的法象或者托天地於掌中，要小就變隻無孔不入的蠅蠓蟲。要快可以一個筋斗十萬八千里，要慢則變個千年爬行的老烏龜。論長壽就是亙古不滅的佛仙，說短命就是刀槍棒下的亡靈。石頭裡能夠迸出一隻猴子來，人世間居然存在沒有男性的女人國。世界上有能夠化掉銅腦蓋鐵身軀的火焰山，也有鵝毛飄不起的三千弱水。於是帝王將相、黎民百姓、神仙佛道、鬼怪妖魔、鳥獸蟲魚，通過奇妙豐富的幻想，全都納入一個構思之中，共同組成了這軸多層次多側面的神奇世界的畫卷，內容怪誕離奇而又五光十色，煥發出迷人的魔力的光輝。

其次，精確地設置、描寫主要人物。《西遊記》主要描寫西天取經的故事。唐僧是取經任務的執行者，可是小說佈置的環境不是凡人所能經歷的環境。於是作者設置了一個以唐僧為首，有悟空、八戒、沙僧、小龍馬共同組成的取經集體。這個取經集體的成員各有自己的位置和作用，增一人則成為多餘，減一個則去不成西天，這樣的人物設置可謂精當極了。在準確設置取經人物的基礎上，作者把他們放到艱難困苦的鬥爭中去經受鍛鍊，與頑惡勢力鬥，與妖魔鬼怪鬥，與惡劣環境鬥，在鬥爭中成長，在鬥爭中完成性格的塑造，從而創造出孫悟空、豬八戒這兩個在文學畫廊中永放光彩的藝術典型。

第三，巧用三段法，結構嚴謹。唐僧取得真經回轉長安城，太宗皇帝問：「遠涉西方，端的路程多少？」他回答有十萬八千里之遠，經歷了一十四個寒暑。這樣遙遠的路程，漫長的時間，師徒一行年月月行走在那荒涼的旅途上，雖然也有異國風光，意外事件，終究是何等單調寂寞。然而作者巧用三段法，把各種故事巧妙地編織在一起，使作品呈現出異彩繽

紛的嚴密結構。《西遊記》就是一個大三段法，而其中又包含著多姿多彩的衆多的小三段。其中有層層遞進的三段法，三打白骨精一打二打三打就是。有曲折回環的三段法，細細從頭寫來，看似山窮水盡，忽然筆鋒一轉又是柳暗花明，過小雷音就是這一形式。有穿插交叉的三段法，孫悟空三次受屈離開取經隊伍就是這一結構。有連環扣結三段法，過盤絲嶺鬥蜘蛛精和過黃花觀鬥蜈蚣精就是兩個三段法連環扣結在一起。正是通過巧用三段法，把那些經過精心篩選的天上地下、東西南北，以及間隔百千年的幾十個大小故事，都統一於取經的主題，有機地巧妙地編織在取經故事裡，組成了一軸結構縝密、璀璨奪目的藝術畫卷。

第四，幽默詼諧的文采。《西遊記》對醜惡的社會現實作了無情的揭露和批判，進行這一鬥爭的重要手段是諷刺。諷刺的矛頭直指神仙佛道、人皇閻君、妖魔鬼怪；同時也不放過自己隊伍中落後的東西，但那是帶著善意的鞭笞。

《西遊記》是千古傑作。我們選出部分精采章節，力求抓住思想或藝術特點進行賞析，僅供讀者參考。

本書原文採用長江文藝出版社一九八一年版本，但不照原書的章回、情節順序，而是按藝術特點、人物塑造來編排。無論內容和形式，不當之處，請專家和讀者指正。

本書編寫過程中，得到梁超然教授的指導，承蒙陶文鵬先生審閱並提出寶貴意見，謹致謝忱！