

Miyamoto Musashi

日本“国民作家”创作出的“百万人的文学”

宫本武藏的《五轮书》与《孙子兵法》《战争论》并列为三大兵书

以剑修道、以剑磨心、禅剑一如

无数名人由此悟道，跳出困境

金庸、古龙、星云大师、柏杨鼎力推荐

资深编剧

邹静之

人气导演

薛晓路

北电系主任

黄丹

联袂力荐

· 导读剧照版

[038]

宫本武藏：剑与禅

(上)

(日) 吉川英治 ● 著 孟瑶 ● 译 何亮 ● 丛书编辑

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

奥斯卡
经典文库

[038]

Miyamoto Musashi

宫本武藏：剑与禅 (上)

(日) 吉川英治 ● 著 孟瑶 ● 译 何亮 ● 丛书编辑

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

宫本武藏：剑与禅(全3册)/(日)吉川英治著；孟瑶译. —北京：首都师范大学出版社，2017.8
(奥斯卡经典文库)
ISBN 978-7-5656-3778-0

I. ①宫… II. ①吉… ②孟… III. ①长篇小说—日本—现代 IV. ①I313.45

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第176756号

GONGBEN WUZANG: JIAN YU CHAN

宫本武藏：剑与禅

(日)吉川英治 著 孟瑶 译

责任编辑 林 勇

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路105号

邮 编 100048

电 话 68418523(总编室) 68982468(发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

印 刷 三河市博文印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2017年8月第1版

印 次 2017年8月第1次印刷

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 33.5 插页 2

字 数 768千

定 价 168.00元(全三册)

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

宫本武藏(1954 年版剧照)

宫本武藏(2014 年剧照)

总序：电影的文学性决定其艺术性

不是每个人都拥有将文字转换成影像的能力，曾有人将剧作者分成两类：一种是“通过他的文字，读剧本的人看到戏在演。”还有一种是“自己写时头脑里不演，别人读时也看不到戏——那样的剧本实是字冢。”为什么会这样，有一类人在忙于经营文字的表面，而另一类人深谙禅宗里的一句偈“指月亮的手不是月亮”。他们尽量在通过文字（指月亮的手），让你看到戏（月亮）。

小说对文字的经营，更多的是让你在阅读时，内视里不断地上演着你想象中的那故事的场景和人物，并不断地唤起你对故事情节进程的判断，这种想象着的判断被印证或被否定是小说吸引你的一个重要原因，也是作者能够邀你进入到他的文字中与你博弈的门径。当读者的判断踩空了时，他会期待着你有什么高明的华彩乐段来说服他，打动他，让他兴奋，赞美。现实主义的小说是这样，先锋的小说也是这样，准确的新鲜感，什么时候都是迷人的。

有一种说法是天下的故事已经讲完了，现代人要做的是改变讲故事的方式，而方式是常换常新的。我曾经在北欧的某个剧场看过一版把国家变成公司，穿着现代西服演的《哈姆莱特》，也看过骑摩托车版的电影《罗密欧与朱丽叶》，当然还有变成《狮子王》的动画片。总之，除了不断地改变方式外，文学经典的另一个特征，是它像一个肥沃的营养基地

一样，永远在滋养着戏剧，影视，舞蹈，甚至是音乐。

我没有做过统计，是不是20世纪以传世的文学作品改编成电影的比例比当下要多，如果这样的比较不好得出有意义的结论的话，我想换一种说法——是不是更具文学性的影片会穿越时间，走得更远，占领的时间更长。你可能会反问，真是电影的文学性决定了它的经典性吗？我认为是这样。当商业片越来越与这个炫彩的时代相契合时，“剧场效果”这个词对电影来说，变得至关重要。曾有一段时期认为所谓的剧场效果就是“声光电”的科技组合，其实你看看更多的卖座影片，就会发现没那么简单。我们发现了如果两百个人在剧场同时大笑时，也是剧场效果（他一个人在家看时可能不会那么被感染）：精彩的表演和台词也是剧场效果；最终“剧场效果”一定会归到“文学性”上来，因为最终你会发现最大的剧场效果是人心，是那种心心相印，然而这却是那些失去“文学性”的电影无法达到的境界。

《奥斯卡经典文库》将改编成电影的原著，如此大量地集中展示给读者，同时请一些业内人士做有效的解读，这不仅是一个大工程，也是一件有意义的事。从文字到影像；从借助个人想象的阅读，到具体化的明确的立体呈现；从繁复的枝蔓的叙说，到“滴水映太阳”的以小见大；各种各样的改编方式，在进行一些细致的分析后，不仅会得到改编写作的收益，对剧本原创也是极有帮助的，是件好事。

——资深编剧 邹静之

主编的话： 跟随文学人物走进各种 各样的命运险境

能参与《奥斯卡经典文库》丛书的编辑工作，我感到特别的荣幸和高兴。说实话，这套丛书的编辑过程不仅给我，也给我们整个编辑团队带来了莫大的兴奋感。

兴奋之一：这是国内首次以大型丛书的形式出版经典电影的文学原著，这无疑是奉献给广大读者的一场阅读盛宴，我们相信无论何种口味的读者，都会从这套丛书里找到自己的最爱，甚至找到陪伴自己一生的精神伴侣。

兴奋之二：我们选择的书目全部是奥斯卡奖得奖或者提名的电影原著。奥斯卡本身就是全球最值得大众信赖的品牌之一，在奥斯卡异常严格的选拔标准下，这一批电影原著小说的艺术质量，还有部分原著是第一次出中文版本，我们之前也并未读过，但读过之后，深为震撼——世界一流的小说确实能带给人直击心灵而又妙不可言的独特感受。

兴奋之三：这套丛书让我们重新认识了文学原著和电影作品之间的互动关系。有的作品我们只看过小说，没有看过电影；而有的作品我们只看过电影，没有看过小说（后一种情况更多一些）。于是在编辑的过程中，我们重新补课，将同一故事的两种艺术形式尽量都补看完整。补完课才发现，文学与电影之间的关系真是太有趣了——电影或者因为时长所限、或者因为视听特性的发扬、或者因为求新求变，通常都

要对原来的文学作品做出取舍和改动，电影编剧和导演如何取舍如何改动，背后其实都隐藏着电影创作者的深入思考。而很多文学名著又被不同的电影创作者多次改编，这些不同的电影版本所体现出来的电影创作者的不同趣味、不同表达以及独特个性，每每让我们生发出一种“又发现了一片新大陆”的感觉。我们作为读者和观众，往往会为哪一个电影版本改得更好而争论得面红耳赤——而对于那些两种艺术形式都没看过的朋友来说，我个人的建议，最好先读小说，充分展开自己的想象世界之后，再去看电影，收获绝对不一样。

兴奋之四：比起编剧和导演对文学作品的改编，演员、明星们对文学人物的演绎无疑更能引起大家的好奇和关注，在看完小说之后，带着悠闲而挑剔的眼光，再去评论、比较电影里的明星的表现，甚至去评论、比较不同版本的明星的表现，这给我们带来了数不清的快乐时光。

因为部分原著小说和电影也是我们第一次接触，以上所呈现的，都是我们在编辑过程中非常真实的感受。我们也非常期望我们的工作能带给广大读者同样的兴奋和快乐。《奥斯卡经典文库》为您精心挑选的这些非常优秀的原著小说，完全值得您腾出一点业余时间，全身心投入其中，跟随着那些精彩的文学人物走进各种各样的命运险境，去迎接那些意想不到的感动和震撼。

——北影老师 何亮

导读：神奇之书

吉川英治，1982 年生于日本神奈川县，幼年的吉川，因家道中落而必须辍学帮佣，在这段颠沛的生涯中，他始终自学不怠。体验过人生百味的吉川，逐渐从贫苦的绝境中坚毅地站起来，且以“生涯一书生”为志向，22 岁始正式步入文坛。“文章自得方为贵”，吉川的作品中涵藏了社会现实面的洞悉、观察、体验，如：亲近庶民活动的点滴形态，倾听来自底层生活的声音，以及身处动荡不安的世代，饱尝人与人之间各式各样的情感。秉着“我以外皆我”的理念，吉川终于缔造出“自出机杼”的文采佳构，成为日本大众文学泰斗，他曾荣获日本“国民作家”的头衔，晚年荣获日本文化勋章。吉川英治的作品多具传奇色彩，其历史小说读来清新隽永，如行云流水，兼具古典与现代的风味，特别是《宫本武藏》所具有的独特风格，使他一跃成了历史小说大师。在日本，他的地位与风靡华人世界的金庸一样：令人尊敬且深爱喜爱。

自 20 世纪 30 年代起，吉川创作了《宫本武藏》《新书太阁记》《三国英雄传》《新·平家物语》《私本太平记》等多部巨著，直到今天仍畅销民间且脍炙人口。他的英雄人物、传奇轶事、生命造化……皆成为家喻户晓、口耳相传的“世说新语”，有“百万人的文学”之美誉。

吉川还写有《新·水浒传》，1958 年 1 月开始在讲谈社月刊《日本》上连载，惜其未竟，终成绝笔。在随笔《小说

的题材》中他说过：“写完《新·平家物语》，有了空闲，于是这个夏天在轻井泽重读自少年时代就耽读的《西游记》，得以展开幻想的翅膀，其乐陶陶。”他也曾打算写一部《现代版·西游记》。

吉川自《和汉万卷》中撷取知性、感性与性灵等各种力量，并将这股力量汇聚于“人性”的刻划中，在战争期间深深震撼了无数青年人的生命及价值观。吉川深深掌握不同时代的纯厚民情风俗，对日月星辰、宇宙大地的孺慕，充分表现于乡野景观的描绘上，自能开时代之盛，创文艺先声。

《宫本武藏》是吉川近20年以笔修练的小说之道，加上广阔的人文角度，罗织历史人物的全真面貌，写就武藏“剑禅一如”、至真至性的内心世界，使这位谜一样的历史人物跃然纸上。在《宫本武藏》这部小说之中，吉川将这位一生亲历大小决斗六十余回的传奇人物，从以往说书和武侠小说中“冷酷无情”的形象，做了一百八十度的大转变。将他刻划成一名终身以剑磨练灵魂，追寻“剑禅一如”的求道者，每一次的生死决斗都让他的人生境界更上一层楼。同时还创造出“阿通”“朱实”“又八”“阿杉婆”等这些虚构人物，将爱情与亲情杂糅于刀剑杀阵之中。故事更通俗，场面更波涛壮阔。这部小说配上石井鹤三的水墨插画，开始连载之后，果然好评如潮。不但《朝日新闻》的销量直线上升。一名企图全家同归于尽的绝望画师，也因看到了“宫本武藏攀登朝熊山”那段情节后，打消自杀念头，重燃斗志，面对人生！

《宫本武藏》的成功，无疑确立了吉川英治的“国民作家”地位。作品问世后，陆续有人将之改编成电影，从1936年到1973年的37年间，总共拍出了30部以上的电影，几乎一年多就有一部。这大概也是日本文坛的一项纪录。几位著

名的男演员如三船敏郎、鹤田浩二、仲代达矢、高仓健等也都因为曾担纲演出过宫本武藏或佐佐木小次郎的角色而深深引以为荣。此外，《宫本武藏》还被翻译成中、英、德、法、意等各国文字。光是在中国台湾，前后就出现过5种不同的译本，始终畅销不歇。在国外，就算到了今天，亚马逊网络书店读者依然给了这本书五颗星的评价；哈佛大学的日本通赖世和（Edwin O. Reischauer）教授则干脆介绍说，这是一本日本版的《飘》。

当然，透过宫本武藏这个历史人物，这本书将大和民族的道德价值、处世哲学乃至美学观点展露无遗，这固然是吸引外国读者的最重要因素。如果仔细推敲全书的结构布局，还会发现其隐隐暗合讲述西方中世纪骑士故事的罗曼史表现手法：男女主角虽然坚贞相爱，却始终缘慳一面。双方只得冲破一个又一个的艰难关卡，方得圆满团聚——这或许也是西方读者容易进入小说情境的一个原因吧。

目 录

地之卷

脆 铃	003
毒 蘑	013
风去楼空	022
花御堂	029
乡士人家	038
野蔷薇	047
《孙子》	053
魔 笛	061
千年杉	070
树石问答	079
三日月茶屋	084
再次脱险	091

重获新生	095
花田桥	101

水之卷

吉冈一派	107
温柔背后	111
昙花一现	117
他乡遇故知	124
天涯若比邻	130
春风来信	140
天下第一枪	144
奈良几日	153
血战般若野	164
一座城池	178
芍药使者	185
以花为媒	197
太 郎	207
心 火	215
唯有清莺啼	220

火之卷

契 机	231
幻 术	240
兄弟反目	255
美少年	261
忘忧贝	272
晒天竿	286

山川无限	296
神 泉	308
风 车	316
奔 马	334
冬 蝶	348
心 猿	356
战 表	363
除夕夜	367
吹 针	370
微 笑	379
鱼 纹	386

风之卷

借刀杀人	399
夜路难行	413
真假小次郎	421
囚 女	435
悲母悲心	446
无法言爱	466
临阵对峙	484
下垂松之战	503
菩提刀	514
牛 奶	529
蝴蝶与风	537
道听途说	544
连理枝	551
重 逢	554

男女瀑布	560
------	-----

空之卷（一）

普 贤	571
木曾青年	577
齿 痕	582
星光之间	586
母亲的教诲	589
一夜之缘	594
金 钱	597
火中逃生	604
下等妓女	609
妒 火	613
意外发现	621
初到江户	626
河滩之战	631
再遇小次郎	637
猫头鹰	645

空之卷（二）

路遇三之助	657
弟子的教导	668
恩师和弟子	674
土匪来了	679
剿匪能人	686
四月之时	694
进入江户	698

苍 蝇	705
刀剑讲义	711
路边的狐狸	721
恋 人	729
急 信	732
父母恩情	739
血色梅雨	744
内心的修行	753
知 遇	762
贼心再现	767

天之卷（一）

悠悠之口	775
月光下的偷袭	779
雕	786
青柿子	790
静心修行	796

天之卷（二）

四贤一灯	803
槐树之门	812
皂角坡	819
忠明发疯始末	825
悲 情	832
鼓 槌	837
魔鬼的臣子	841
囚 徒	846