

文艺学科学研究文库

◎ 毛正天 / 主编

【名著解读】

感之悟之 评之论之

金庸的 小说艺术世界

JINYONG DE XIAOSHUO YISHU SHIJIE

◎ 毛正天 谢德敏 著

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

金庸的小说艺术世界

毛正天 谢德敏 著

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

金庸的小说艺术世界/毛正天,谢德敏著.

—武汉:武汉出版社,2009.5

ISBN 978-7-5430-4157-8

I. 金… II. ①毛…②谢… III. 金庸—侠义小说—文学研究 IV. I207.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 043099 号

著 者:毛正天 谢德敏

责任编辑:李艳芬

封面设计:赵 莉

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷:湖北民族学院印刷厂

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:15 字 数:432 千字

版 次:2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

定 价:39.80 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

序

〔香港〕藍海文

金庸武侠小说，家喻户晓，脍炙人口，雅俗共赏。娱乐天下读者，教人津津乐道。

他的侠义情仇世界，很有内涵。故事优美，结构严谨，人物性格鲜明，形象突出。情节自然婉转，刻划得入木三分。其成就有目共睹。金庸先生对其著作，还认真作了修订。这种“精益求精”的精神，令人敬佩！

著名学者、文学博士、文学学院院长毛正天教授，学术著作等身，才华洋溢，在教学著作之余，与其青年才俊学生谢德敏合作对“金庸的小说艺术世界”作了有意义的，高层次的，学术性研究，显见对金庸小说的重视。对玩味金庸小说的读者，另添一番情趣。

武侠小说，虽不反映现实，却是广义小说的一个品种，艺术的一个分流。一部优秀的武侠小说，不但在乎故事情节、人物形象的演绎和呈现，还在乎精神境界的创造。金庸是做到了的。

“武侠小说”，只要有合格的文学修养，它的存在与艺术价值，是不容忽视的。其为“文艺作品”，也应当是肯定的。而对对其研究也应该给予热情肯定。

二〇〇九年五月八日 于香港 造诗楼

注：藍海文，香港著名作家、诗人，原香港文委会主席。

目 录

序	1
---------	---

第一章 侠之大者

——金庸的侠义世界	1
引 言 侠义的产生与内涵	3
第一节 北侠郭靖	13
第二节 西狂杨过	28
第三节 亘古男儿乔峰	45
第四节 江湖浪子令狐冲	65
第五节 侠义终结者韦小宝	88
结 语 侠义的无奈与消亡	112

第二章 情为何物

——金庸的侠情世界	117
引 言 问世间情是何物,直教生死相许	119
第一节 金庸十二钗之正册	122
第二节 金庸十二钗之副册	139
第三节 怨情女子	163
第四节 苦情女子	179

第五节 毒情女人·····	195
第六节 卑微的爱·····	214
结 语 天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结·····	228

第三章 人在江湖

——金庸的江湖世界·····	235
引 言 武侠与江湖·····	237
第一节 正邪之分·····	241
第二节 邪之大者·····	262
第三节 赤子之心·····	292
第四节 江湖组合·····	308
第五节 医之大者·····	325
结 语 人在江湖,身不由己·····	341

第四章 华山论剑

——金庸的武功世界·····	345
第一节 从“不战而屈人之兵”说武·····	347
第二节 金庸小说中的武学·····	365
第三节 武功中的文化艺术·····	389
第四节 武学秘籍的象征意义·····	423
第五节 从独孤求败看武功境界与人生境界·····	441

跋·····	467
--------	-----

The Artistic World of Jin Yong's Fiction

Contents

Chapter One	The Most Skilled Martial Artist: Jin Yong's	
	Martial World	1
Introduction	The Birth and Connotations of Martial Love	3
1.1	Guo Jin: The Martial Artist in North China	13
1.2	Yang Guo: the Madman in West China	28
1.3	Qiao Feng: the Eternal True Man	45
1.4	Linhu Chong: the Hustler	65
1.5	Wei Xiaobao: Exterminator of Martial Love	88
Conclusion	The Impotence and Loss of Martial Love	112
Chapter Two	What is True Love: Jin Yong's World of	
	Martial Love	117
Introduction	It is True Love That Makes Somebody Engaged in	
	His/Her Lover Forever	119
2.1	The Regular Register of Jin Yong's Twelve Beauties	122
2.2	The Sub-register of Jin Yong's Twelve Beauties	139
2.3	Maiden of Complaint Love	163
2.4	Maiden of Bitter Love	179

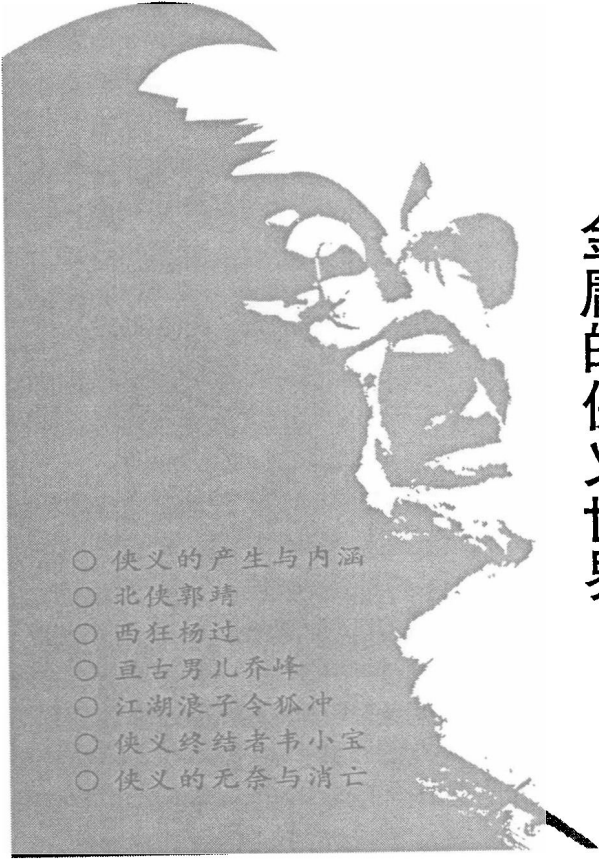

2.5	Malicious Maiden	195
2.6	Humble Love	214
Conclusion	Love Withers Till All Seas Go Dry	228
Chapter Three Jin Yong's World of Hustlers		235
Introduction	The Martial Artist and the Underworld	237
3.1	The Differences between the Righteous and the Wicked	241
3.2	The Wisest Evil	262
3.3	Patriotism	292
3.4	Different Underworlds Combined	308
3.5	The Highly Skilled Doctor	325
Conclusion	Adapting Oneself to the Dusty World against One's Own Will	341
Chapter Four On the Sword Skill in Huashan: Jin Yong's World of Gongfu		345
4.1	On Chinese Gongfu Viewed from "the Strategy of Winning without Going to Battle"	347
4.2	Chinese Gongfu in Jin Yong's Fiction	365
4.3	The Cultural Art of Chinese Gongfu	389
4.4	The Symbolic Meanings of the Secret of Chinese Gongfu	423
4.5	On the Highest Level of Chinese Gongfu and the State of One's Life from the Perspective of Gudu Qiubai	441

第一章

侠之大者

——金庸的侠义世界

-
- 侠义的产生与内涵
 - 北侠郭靖
 - 西狂杨过
 - 亘古男儿乔峰
 - 江湖浪子令狐冲
 - 侠义终结者韦小宝
 - 侠义的无奈与消亡

赵客缟胡纓，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。闲过信陵饮，脱剑膝前横。将炙啖朱亥，持觞劝侯嬴。三杯吐然诺，五岳倒为轻。眼花耳热后，意气素霓生。救赵挥金锤，邯鄲先震惊。千秋二壮士，烜赫大梁城。纵死侠骨香，不惭世上英。谁能书阁下，白首太玄经。

——李白《侠客行》

郭靖又道：“我辈练功学武，所为何事？行侠仗义、济人困厄固然乃是本分，但这只是侠之小者。江湖上所以尊称我一声‘郭大侠’，实因敬我为国为民、奋不顾身地助守襄阳。然我才力有限，不能为民解困，实在愧当‘大侠’两字。你聪明智慧过我十倍，将来成就定然远胜于我，这是不消说的。只盼你心头牢牢记着‘为国为民，侠之大者’这八个字，日后名扬天下，成为受万民敬仰的真正大侠。”

——（《神雕侠女》第二十回·侠之大者 710 页）

引言 侠义的产生与内涵

武侠小说以侠义为中心，是英雄的赞歌。所谓武侠，武是手段，侠是目的。“侠”原作“铗”，指宝剑。屈原《涉江》云：“带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬”。意思是“腰间挂着长长的宝剑啊，头上戴着高高的切云帽”。

“龙”是中国古代的图腾崇拜，而“龙”与“剑”常被认为是能互相化合为一体的，因而我国古代典籍常有剑化而成龙飞天的记载。在春秋时期，中国的冶金技术已经相当成熟了，但锻造剑却不是一件简单的事，因而，剑的前面冠以一个“宝”字，佩带宝剑是一个人身份的象征。随着时代的发展，剑逐渐地普及开来，有了一批将自己的生命与荣耀交付与剑的人——刺客和游侠：专诸置剑于鱼腹中而刺杀王僚；豫让拔剑三跃而击襄子之衣；聂政仗剑至韩上阶刺杀侠累；荆轲藏剑督亢图中孤身入强秦刺秦王……从此，剑成了一种手段，借以实现梦想、完成理想

的手段；剑成了一种工具，驰骋纵横、成就大业的工具。剑被用于对抗，用于“不是敌死，就是我亡”的对抗之中。由此，一个新的社会阶层——“士”出现了。

“士”即“侠”的前身。中国侠的出现，按记载应是东周末年，也就是春秋战国时代，有一个介于贵族与平民之间的特殊阶层，称为“士”。这个阶层兴起是为了遇战事时保护家园，他们也是由地方氏族中选拔而出，授以特别训练，能文能武的特殊份子，平日里仍与氏族同居务农，需要时才征召。所以“士”阶层对亲族乡里自有特别的情感，也特重义气。

到后来，“士”不再务农，成了专职的武士。武士到东周末年春秋战国时代起了转型。春秋战国是一个非常动荡不安的时代，中央崩坏，小国纷起，贵族垄断的局面被打破，给了平民社会一种新的契机。当然，“士”因能文能武，比别的平民更有机会改变自身的命运。于是，“士”按两个方向流变：一取其“文才”，借恢复夏商周礼乐传统而成“儒士”；一取其“武”，协助当时的有志之士舒展抱负而成“侠士”。儒士通过不断游说自己的政治主张，强调经世致用，强调礼、仁，强调正道与忠恕，极力维护统治集团的利益，一步步挤入权利核心。侠则受战国时代养士之风鼓励，这些被豪门礼敬的侠，与豪门间发展出互相敬重的平等交往。侠本属平民，被贵族豪门看重，自是以义气相报，所以有些侠后来去做刺客，不惜为权贵牺牲性命，这就是基于“士为知己者死”的感恩图报心理。也就是说，侠产生后没多久，其“义”的价值取向就倾向于个人与个人间的情感关系了。侠士与儒士的走向最终相背：儒必须合乎治世的常轨，侠则常常偏离治世的轨道，不容易被约束。

正因为侠的价值取向在于“义”，所以单纯的侠义精神就是赤裸裸的快意恩仇。如《史记·刺客列传》里专诸、豫让、聂政、荆轲等刺客，为报恩而慷慨赴死。“唯有牺牲多壮志”，以血溅五步的惨烈行动，来验证自己的侠义精神。这些人中，虽然有荆轲力抗暴秦为天下之公义，但这也仅仅是其行为的本身意义，而荆轲刺秦之目的，却是本着报燕丹之恩。侠士们都是从个人恩怨出发，为报主人之恩，或复家族之仇，或酬知己之情演绎着个人恩仇，书写着侠义精神。游侠义士为了报恩，不

惜肝脑涂地,以身试法。在他们的眼里,只有恩情,没有王法;只有恩义,没有正义;只有恩人,没有众生。而这种精神对统治阶级的治世规范有着极强的破坏力,因而受到历代封建君主的剿杀。比如汉武帝对侠士的政策,一是通过怀柔,让侠士做官,然后用被怀柔的侠士来逮捕侠士,使侠士自相残杀;其次则是用酷吏对付不肯被怀柔的侠士,或是强迫侠士迁徙,远离地域上同党、富豪或血缘亲族。侠士在夹缝之中,难以生存,于是学会投机的与各种势力结合,附着而生,至于不甘被收编,又侥幸没被酷吏逮住的侠士们,混迹民间,怎还敢声张招摇?久而久之,便演变成地方流氓,地方帮会,也就失去侠士原本的意义。

侠义精神如流星一现,便消失在黑沉沉的历史夜空里。然而,侠士们一诺千金、重义轻生、知恩图报的精神风范,让芸芸众生从心灵深处深情地呼唤。中国文人一方面接受着儒家的治国、齐家、平天下的治世思想,同时也因为自己的柔弱,又向往侠义精神的回归,于是,中国的文学便有了“侠义”的情结。比如司马迁,因为个人的不幸遭遇,开始怀疑所谓的正统的义理,开始关注侠士们的行为,他用如椽的大笔在《史记》中写下了《刺客列传》、《游侠列传》。从此,无数的文人踩着司马迁的足迹一路走来,并将这种侠义的精神从遥远播送到了今天。

二十世纪五十年代中期,金庸首次执笔写武侠小说,前后约十七年,他笔无停辍,发表了十四部作品,他把书名的第一个字连缀成一副对联:“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”,武侠世界,煌煌大观,可为观止。

书名及其创作年代	历史背景及作品简评
飞狐外传 (1960—1961年)	清乾隆时代。《雪山飞狐》的前传,主要讲述胡斐的成长历程。以胡斐除暴安良为故事的中心,讲述胡斐追杀凤天南路上发生的一切。特别是主人公与三位女性所发生的恋爱关系让人觉得惋惜,体现出一代大侠在爱情面前的脆弱与无奈。由于《雪山飞狐》成书在前,故该书的情节处处受到牵制。袁紫衣的前后言行、性格等方面的不一致,是本书的一大败笔,很难让读者信服,纯粹是为了一个为交代而生造出的故事。此书与《书剑恩仇录》有联系,“红花会”中的人物在书中出场不多,但却光彩逼人,比《书剑恩仇录》中更好。
雪山飞狐 (1959年)	清乾隆时代。对主人公胡斐的成长之路基本没有提及,所以作者后来又补著了一本《飞狐外传》来讲述主人公的成长历程。两者虽是相关联,但是故事结构与内容却又各自基本独立,可以说是《飞狐外传》的后传,在金庸作品中属中乘之作。但在结构上突破了《书剑恩仇录》的“群戏”,继承了《碧血剑》中的双线发展和倒叙的结构。
连城诀 (1963年)	无明确年代。书名本作《素心剑》,描述了农家子弟狄云因为生性质朴,屡被冤枉欺骗,在历经磨难之后,终于看穿人世险恶,回归自然的故事。此书语言质朴生动,情节紧凑,故事感人,全书充满了一股悲愤之气,读来令人如鲠在喉。书中写世态,写人心,写至情至爱,写至恶至毒,动人心魄,深刻揭露了人性中丑恶的一面,远远超出了一般武侠小说的表现范畴,甚至亦非“性情”二字所能概括,可说是金庸作品中的奇特之作。
天龙八部 (1963—1966年)	书中明确写出大理、南宋、西夏、吐蕃和辽国,为北宋初年,宋辽相争时代。该书从哲学的高度对人生和社会进行审视和描写,展示了一幅波澜壮阔的生活画卷。书中描写了缠绵悱恻的爱情,荡气回肠的侠骨,惊心动魄的阴谋,博大精深的佛理,神奇变幻的武功。所谓“天龙八部”是佛经用语,包括八种神道怪物,作者以此为书名,旨在象征大千世界之中形形色色的人物,是金庸的代表作之一,是新派武侠小说的一座高峰。

射雕英雄传 (1957— 1959 年)	南宋时代。又名《大漠英雄传》，是“射雕三部曲”之一，下接《神雕侠侣》。《射雕英雄传》是金庸中期武侠小说创作的代表作品，也是金庸拥有读者最多的作品，它确立了金庸“武林至尊”的地位。这部小说历史背景突出，场景纷繁，气势宏伟，具有鲜明的“英雄史诗”风格。在人物塑造与情节安排上，它打破了传统武侠小说一味传奇，将人物作为情节附庸的模式，坚持以创造个性化的人物形象为中心，坚持人物统帅故事，按照人物性格的发展需要及其内在可能性、必然性来设置情节，从而使这部小说达到了事虽奇人却真的妙境。
白马啸西风 (1961 年)	无明确年代。一部中篇武侠小说，讲述了一个让人唏嘘、无奈的故事。正如李文秀所说：“你心里真正喜欢的，偏偏得不到，别人硬要给你的，就算好得不得了，我不喜欢，终究是不喜欢。”与其说这是对高昌地图的感慨，不如说是对“情”字的总结。所爱不能爱，所求不能求，得到的却不是自己想要的，大多数人感情悲剧的根源就在于此。小说并不侧重武功的描写，似乎表达一种意念：人人追求的东西，往往并不一定珍贵；而把握住自己所有的幸福，才是人世间的境界，作品具有一种哲理的意味。
鹿鼎记 (1969— 1972 年)	清康熙时期。成书于《笑傲江湖》之后，金庸的封笔之作，代表了金庸的最高成就。借用独孤求败用剑的四个阶段来评金庸，其先前的作品是凌厉刚猛之剑，是软剑，是重剑，是草木竹石皆可为剑，虽然已足以横行天下，但到了《鹿鼎记》，才是真正到达“无剑胜有剑”的境地。反英雄，反传统，反束缚，《鹿鼎记》可以说是一部“反书”。宣人性，宣自我，宣独立，宣快乐，《鹿鼎记》又不折不扣是一部“正书”。该书跳出了武侠小说的模式，打破了武侠小说的樊篱，可谓破空而出，奇意迭生。
笑傲江湖 (1967 年)	无明确年代。金庸后期的作品，其叙事状物已至炉火纯青、出神入化的境界。所涉及的场景、人物以及各类武林人物交手搏斗的场面不可胜数，但历历写来，景随情转，变化无穷而皆能贴合生活，让你如同身临其境。系海外新派武侠小说代表作之一，其不仅靠跌宕起伏、波谲云诡的情节引人入胜，更能于错综复杂的矛盾冲突中刻画人物性格，塑造出数十个个性鲜明、生动可感的

	文学形象。作品所高扬侠义、仁爱、富贵不淫、威武不屈的高尚精神对今人仍有强烈的感召力。在扣人心弦的故事情节中“企图刻画中国三千多年来政治生活中的若干普遍现象”(《笑傲江湖·后记》),是一部政治寓言。
书剑恩仇录 (1955 年)	清乾隆年间。金庸首部长篇武侠小说,又名《书剑江山》。小说将历史与传奇融为一体、虚实相间,史笔与诗情相结合,绘出了一幅波澜壮阔的历史画卷。作品注重人物性格的刻画,写出了许多栩栩如生、神态各异的人物,虽然比金庸后期的作品尚有不足,但与金庸以前的武侠小说比,已不可同日而语。
神雕侠侣 (1959— 1961 年)	以南宋时代与蒙古之间的民族战争为背景。“射雕三部曲”中的第二部。如果说《射雕英雄传》的重心是在“英雄”亦即“侠”或者“义”;那么,这部《神雕侠侣》的重心则在于“儿女”亦即“性”或者“情”。金庸的作品大多是通过感情的处理与描写,并通过这一范畴来赋予其笔下人物的鲜明生动的艺术形象。他的作品中的人物大多都是“性情中人”。而情之为物,掩映多姿,复杂万状,就增加了作者写作及读者阅读的巨大的热情与兴趣。如许不同的性情,不同的人物,构成了金庸作品的跌宕风流的世界,从而激起了读者的无穷的回想与思悟。《神雕侠侣》可以说是金庸的“性情世界”的一部代表之作。
侠客行 (1965 年)	书中无明确年代。一反金庸大部分作品的路子,既无明确的时代背景,也没有宏大的场面,写爱情也只是浮光掠影,除了石破天之外,人物描写也只是点到即止,因此比起作者的其他许多作品来,一向较为读者所忽视。其实此书恰恰体现了金庸作品的返璞归真。
倚天屠龙记 (1961 年)	南宋历经元朝到明朝明太祖时代,在书中还写到朱元璋投身明教。“射雕三部曲”的最后一部。通过对人物各自生活历程及命运地抒写,作者寄寓了与其历史背景同样宏大的文化内涵,将中国传统的儒释道各家精髓不露痕迹地化入笔下的人生情事,不动声色地衍生开去,自然而从容地表现出古老文化的现代磁力。全书语言流畅、练达,结构宏大而又精细,情节跌宕起伏,错落有致,故事发展往往出人意表而又从容不迫,实为新派武侠小说的经典作品。

碧血剑 (1956年)	明崇祯时代,流寇为乱、清人入关。是金庸的第二部小说,明显地带有从《书剑恩仇录》向《射雕英雄传》过渡的痕迹,即从“历史传奇”向“人生成长”过渡的痕迹。全书以历史背景主题作为“外套”;以江湖传奇情节作为“筋骨”;以人物性格情感作为“血肉”。金庸小说中第一次出现了半正半邪的艺术典型——金蛇郎君夏雪宜,这一形象的诞生,大大丰富了武侠世界中人性的复杂性。
鸳鸯刀 (1961年)	书中无明确年代。这是一部中篇小说。第一次出现喜剧性质的人物:太岳四侠——四个武功低微的小人物。缺陷是:表现“武”与“侠”的场面不够淋漓尽致,情节中巧合太多,作品缺乏思想深度,人物感染力稍逊,结尾又落入“大团圆”的窠臼。

十四部煌煌巨著(《越女剑》没有收录在全集中),构筑成新派武侠小说一座不可逾越的高峰,打造出金庸的武林和江湖。而金庸个人,也凭借着这十四部作品,成为武侠小说作家中的顶尖高手,一代宗师。金庸的小说,不但风靡了港、台、南洋、欧美,连中国内地高级干部,也都以能看到金庸小说为幸,这种情形,迄今依然,而且愈演愈烈。金庸的武侠剧,占领着中国电视的绝大多数的黄金时段,金庸的小说,能吸引每一个人,上至国家政要,专家学者,下至贩夫走卒,仆役小厮,真正做到了雅俗共赏的地步。金庸堪称中国近代拥有读者最多的一位小说家。可以说在中国,凡有井水处,皆读金庸。

金庸小说,是真正让人手不释卷的小说,也是唯一让人手不释卷的小说。乘车读之,常让人误过下车的站点;挑灯夜读,浑不觉天色已晓。

金庸以其雄健的笔力,渊博的学识,丰富的想象,独特的视角,给武侠小说注入新的活力,对武侠精神进行了全新的解释。大侠们不仕朝廷,却情系家国,心系众生。他们以锄恶惩奸为己任,为了道义不惜牺牲自己的生命。因为如此,他们的命运坎坷,遭际到无穷的难以想象的折磨。正因为历经苦难,也因而喜遇各种不可求的机缘,成就了他们绝世的武功(这是心怀叵测的奸邪之徒梦寐以求的),金庸似乎在有意无