

廖瓊媛 著

三國演義的 美學世界

耀郎

三國演義的美學世界

作者◎廖 瓊 媛

國家圖書館出版品預行編目資料

三國演義的美學世界／廖瓊媛著

-- 初版. -- 臺北市：里仁，民 89

面； 公分 參考書目： 面

參考書目： 面

ISBN 957 - 8352 - 72 - 7 (平裝)

1. 三國演義—評論

857.4523

89013753

· 本書經作者授權在全世界出版發行 ·

廖瓊媛 著

三國演義的美學世界

校對人：作者自校

發行人：徐秀榮

發行所：里仁書局（請准註冊之商標）

台北市仁愛路二段98號五樓之2

電話：2391 - 3325 - 2351 - 7610 -

2321 - 8231

FAX：3393 - 7766

E mail: lembook @ ms45. hinet. net

排版：帛格有限公司

印刷所：傳興印刷有限公司

郵政劃撥：01572938「里仁書局」帳戶

中華民國八十九年九月卅日初版

中華民國九十二年九月卅日初版二刷

參考售價：平裝 300 元

ISBN 957 - 8352 - 72 - 7 (平裝)

藝術清泉豐美人生之旅

《三國演義的美學世界》序

《三國演義》與《金瓶梅》、《水滸傳》、《西遊記》並稱四大奇書，是中國流傳久遠的古典文學名著，也是一部既是史傳文學，又是家喻戶曉的通俗小說。羅貫中以生花妙筆藝術再現三國政治風雲與英雄史蹟。忠孝節義的主題，民心思漢的思想情感和高超的藝術手法，造就了這部劃時代的鉅作，留給讀者無限的閱讀興味與美感的享受。

當我們掩卷，腦海中仍浮現紅臉關公騎赤兔馬，義薄雲天的神威。張飛睜圓環眼，吼聲如雷，立於長坂橋頭，獨退曹操百萬雄兵的血性猛將。孔明洞察人心，神機妙算的軍師風貌。曹操的細眼奸詐，絕對利己主義。鮮明立體的藝術形象如在眼前。《三國演義》的美不以形式的雕鏤為滿足，而是達到文實合一，既美且善的審美理想。不只讀者喜愛，學者研究之作亦不計其數，足見其受歡迎的程度。

三國故事的盛行，每個朝代各不相同。直到近代，或以戲曲或以影視或以漫畫、電玩等方式

再現小說的時代意義。遠流出版社與沈春池文教基金會於一月舉辦了「三國博覽會」文物展與名人講演座談，盛況空前，掀起一股三國熱潮。皇冠文化集團於七月推出《歡樂三國志》超大型有聲書，以說書的方式再現小說的藝術生命。中華美食展也於八月中旬推出美食結合古典文學的「三國風雲宴」意形菜，品嚐美食的同時，認識中國古典小說。我們樂見這部小說以不同的精神風貌呈現它的藝術本質。

《三國演義》是一部藝術化的兵書。企業界奉之為經營教科書，將其智謀韜略應用在商場上，再創商機。孔明也成了現代人心目中的英雄偶像，小說的實用價值倍受肯定。然而，它也是一部文學美學價值極高的作品，但是從小說美學的角度來正視藝術本質的卻很少，偶有論著也都屬零星片斷或印象式的批評，加上學者的偏見，掩蓋了它的光芒。

《三國演義的美學世界》是以審美的觀照，鑑賞這部小說的藝術本質與成就。從作者的美學思維，創作活動為基準，透視人物、語言、情節、風格、修辭用典等藝術形式的表現技巧，進而理解讀者由美感心理出發的鑑賞與批評，同時結合了小說理論與作品內容的實証分析。以作者、作品與讀者的鐵三角關係為著眼點，發掘作品的特色，找尋美感的趣味，進而提昇鑑賞能力，豐富生活意態。為謀略人才學之外，重拾藝術表現的光輝，玩味小說的寄寓與憧憬。

作品是作者靈魂的迴聲，也是人類情思的共感。作品的呈現是誠摯的邀約，邀請讀者共同實

現藝術的真諦，所以美是作者與讀者聯合創造的結果。而美學知識幫助我們體現作品的藝術價值。

讀者有感知周圍事物的審美能力，對作品的美醜、悲喜、崇高或卑下產生共鳴。例如：孔明大擺空城計——化險為夷。張飛生火——猛灶。關公面前耍大刀——不自量力。劉備東吳招親——弄假成真，逗趣的歇後語；和「初出茅廬」、「思賢若渴」、「言過其實」、「望梅止渴」等流傳於人們口中的成語，都是讀者對人物情節有所反應或感想，以口耳相傳的方式，說出自己心中的觀點，無形中成了生活的代表性，這些歇後語或成語都有一些象徵意義存在。甚至於油然生發外射作用，假想自己是足智多謀的孔明，是舞大刀的關公，英挺秀拔的呂布，在閱讀的興味中得到了藝術的感染力。

《三國演義》是一部主題純正，內容豐美，表現技巧高超，能引起讀者共鳴的好作品。浸潤在美的情境中，萬慮消沈心靈平靜。當我們捕捉人物的精神風貌時，也在潛移默化中，貫注生命的泉源，樹立正確的審美觀，使藝術形象成為提昇品格的審美修養。

飛昇在二十一世紀的浪尖上，儘管紛雜擾攘，暫時越過浮華名利，以無私的心靈，靜觀藝術的美感。乘著文本的白雲，展開想像的彩羽，自由飛翔，直達渾然忘我的理想境界，藝術清泉豐美人生之旅。希望這些美學理路能開啓通往三國藝術的生活堂奧。

本書之出版，承徐爾繪先生全部校閱一過，改正不少錯漏，謹此致謝。

廖瓊媛 民國八十九年（二〇〇〇年）七月十五日

目錄

藝術清泉豐美人生之旅——《三國演義的美學世界》序	一
--------------------------	---

第一章 三國演義的審美理想	一
---------------	---

一 美是藝術家與欣賞者情感交流	三
-----------------	---

二 美學歸納藝術作品的創作規律	五
-----------------	---

三 小說美學解析小說藝術的本質	六
-----------------	---

四 偏見阻礙中國小說美學的發展	八
-----------------	---

五 三國演義的創作表現鑑賞美學	九
-----------------	---

第二章 三國演義的創作美學	一三
---------------	----

第一節 三國故事的美麗傳奇	一四
---------------	----

一 筆記小說現出人物原型	一五
--------------	----

二	傳聞軼事素材豐富	二〇
三	唐宋詩詞打造藝術景觀	二一
四	宋說三分左右思想傾向	二六
五	因果輪迴的夢幻奇想	二九
六	關公是元代三國戲的主角	三二
第二節	羅貫中的美學思維	三四
一	羅貫中以小說詮釋人生經歷	三四
二	羅貫中的生命原鄉	三八
三	三國演義何種版本為美	四一
四	三國演義的空間美學	四二
五	三國演義的時間鐘	四四
六	三國演義的創作靈感	四八
第三節	七實三虛的虛構美學	五〇
一	小說不等於歷史	五〇
二	點石成金的仙女棒	五四

三 蹂著魔毯任意飛翔	五六
------------	----

第三章 三國演義的表現美學	六一
---------------	----

第一節 主題意識	六一
----------	----

一 蜀漢正統之美	六二
----------	----

二 忠義倫常之美	六三
----------	----

三 政治投射之美	七九
----------	----

第二節 人物刻劃	八〇
----------	----

一 臉譜衆生相	八一
---------	----

二 人物肖像揭示性格特徵	八七
--------------	----

三 藝術醜也是一種形象美	九三
--------------	----

四 簡筆寫意數層出落	九七
------------	----

五 獨白自省夢的迷思	一〇〇
------------	-----

第三節 情節安排	一〇八
----------	-----

一 情節取材傳奇色彩	一〇八
------------	-----

二 情節安排跌宕驚險 一一七

三 情節特色曲折巧合 一二一

第四節 陽剛陰柔 一二四

一 陽剛風雲豪情萬丈 一二六

二 陰柔靈巧婉約旖旎 一三〇

第五節 結構圖示 一三五

一 歷史循環一部如一句 一三六

二 主結構線三部曲：曹操、孔明、司馬懿 一三八

三 天下歸一巧收幻結 一三九

第六節 敘事章法 一四二

一 掌握題材，追本溯源 一四三

二 衆星拱月，以賓襯主 一四五

三 重而不複，同中求異 一四八

四 伏筆懸念，敘述多變 一五〇

五 詳寫略寫，相反相引 一五五

第七節 修辭用典 一六〇

一 審美修辭意在言外 一六一

二 詩詞論贊夾議夾叙 一七三

三 典故折射生活美景 一九二

四 諺語俗語經驗結晶 一九四

五 歇後語成語詼諧逗趣 一九九

第八節 語言特色 二〇三

一 半文半白風格獨創 二〇四

二 言約意豐精煉準確 二〇七

三 個性語言寫意傳神 二一二

四 長短合宜雅俗共陳 二一四

五 對話淺白機智新穎 二一八

第九節 悲喜之美 二二〇

一 悲劇英雄爲理想開疆闢地 二三〇

二 喜劇人物嬉笑嘲諷與蔑視 二三六

三 悲喜交織戲劇性情節生動	二四八
---------------	-----

第十節 虛實相生	二五〇
----------	-----

一 虛的象徵意義	二五一
----------	-----

二 虛實相生隱而愈現	二五二
------------	-----

三 虛實結合妙用無窮	二六九
------------	-----

第四章 三國演義的鑑賞美學	二七三
---------------	-----

一 讀者各以其情而自得	二七三
-------------	-----

二 美學家評點三國演義	二七六
-------------	-----

三 三國演義的時代意義	二八四
-------------	-----

四 三國演義的美學傳承	二八六
-------------	-----

參考書目舉要	二九三
--------	-----

第一章 三國演義的審美理想

審美的理想像燈塔，亮麗了藝術作品的內涵。美存在於物自身，經過欣賞者的感應而產生美感。美是藝術家與欣賞者情感交流聯合創造的結果。美學是在審美活動中歸納藝術創作與鑑賞的規律性。《三國演義》是一部文學美學價值極高的藝術作品，卻因為文人雅士長久以來對中國古典小說的偏見，制約了小說美學的發展。本書以作者的創作、文本表現與讀者鑑賞三個層面來觀照這部小說的美學價值。

小說藝術是人類情思的具象化，作者借由人物與環境的多層變遷，呈現出意蘊深厚內涵豐富的形象世界。美學思想則是小說藝術的靈魂，搭起作者與讀者之間的橋樑，開啓通往美的藝術殿堂。

先有美的思維，才能創造出美的作品。作者的美學思維來自於本身的政治、哲學、倫理、審美觀與人生經歷。審美理想是作者超越現實的一種嚮往，可用來審視生活中美好與崇高事物的理想，有了這樣的理想嚮往，才能真實揭示現實中的矛盾與衝突，進而解開迷惑，為一個更光明的

前景而寄寓而奮筆疾書。

作者的審美理想決定小說創作的主题、表現手法、內容形式，也間接影響到讀者的閱讀趣味。光亮耀眼，流傳久遠的藝術作品，往往充盈著作者的審美理想，擁有高度的藝術性。李、杜的詩歌，石濤、齊白石的畫作，都是美的藝術作品。藝術作品的美，使其永垂不朽。唯有美學思想豐沛的藝術作品，散發出永恒的光芒，歷經時間的淘洗而屹立不搖，而一部具有美學價值的小說，才能引起廣大讀者的喜愛而流傳久遠。《三國演義》從問世以來，頗得人們的喜愛，大家爭相走告，彼此傳遞，成為茶餘飯後閒談的主题，是一部擁有多層次美學價值的通俗小說。

《三國演義》的藝術表現引發了本世紀的閱讀熱潮，電視劇、電影、布袋戲、漫畫、卡通、電玩紛紛出籠。企業界把它當作經營教科書，從中擷取智謀韜略，應用在商場上，不乏成功的例子。孔明更成了人們心目中的英雄偶像。大陸從一九八三年成立「中國三國演義學會」以來，每年定期召開學術研討會，大量發表學術論文，受到國際關注。戲曲、有聲書、大型電視劇的開拍，更見其受歡迎的程度。

《三國演義》是一部藝術化的兵書，學者的研究著作大都以應用價值為主，像智術韜略、人才領導學、商戰統馭學等等。然而，《三國演義》也是一部文學美學價值極高的作品，呈現的美學世界是一座令人神往的迷人殿堂。時光不曾掩去它的光彩，豐沛的藝術生命，時時展現不同的

時代風貌。讀者沈浸其中，隨著劇情悲而悲，喜而喜，得到美感的昇華。高超的藝術技巧，提供給後來長篇小說創作者許多寶貴的經驗，啓動了許多相關藝術作品。可惜研究者少，即使是一些論及美學價值的文章，也多屬零星片斷或印象式的批判，缺少系統與完整的論著，加上一些學者的偏見，掩蓋了它的光華，誠屬可惜。

美學價值是《三國演義》企待開發的園地，審美的理想像燈塔，亮麗了藝術作品的內涵，增強閱讀的興味，在美的流連中，提昇對藝術的鑑賞能力。

《三國演義的美學世界》是以審美的觀照鑑賞這部小說的藝術表現與成就。探究藝術虛構中的美學思想，由美學形態體認三國的繁花世界。

美存在何處？美學研究的對象如何？小說美學有何意義？中國小說美學為何不發達？像《三國演義》這樣生動有趣的藝術作品，其呈現的美學有何價值？這些都是值得我們討論的範疇。

一 美是藝術家與欣賞者情感交流

嬌含朝露的蓓蕾、晚霞映天的夕照、蒼勁古松的姿韻、河堤翩然起飛的白鷺鷥，當你凝視而陶醉在這樣的美景裡，心中虛靜空明，清澈的意識慢慢擴散滋長，有了這樣的林泉之心，萬慮消沈，胸中寬快，悅適而自得。不禁讚嘆：「好美啊！」

當你閱讀一首趣詩、一篇妙文、一則故事，往往爲其詩韻與情節而感動，動思之餘韻攜來了豐沛的審美印象。這是讀者體現作品情思的靈動之美。美存在於周遭的自然景觀，也存在生動的藝術創作中。只要用心，就能體驗到它的存在。

那麼什麼叫做美呢？

有人覺得美存在於物自身，是物的屬性，是本來就存在的，無論有没有人發現，它都是存在的，所以美都是屬於自然的，這類的美學家常從物的本身尋找美感的經驗。以線形爲例，柏拉圖以爲最美的線形是圓與直線，費西羅則認爲畫家所謂的「黃金分割」Golden Section 即寬與長爲1:1.618之比的長方形最美，而畢達哥拉司認爲美的線形在於物的對稱，物的形相必須有一定的比例才叫美，而來布尼茲由聽音樂的潛意識中，以其感受到的和諧與否來分別美不美。畫家達文西覺得最美的臉形，是臉部與身材爲1:10的比例。符合以上條件的事物就是美，美建立在固定形式上的變化，寓複雜於整齊與合情合理的基礎上。

然而有了美的事物，就能產生藝術美嗎？嬌含朝露的蓓蕾、晚霞映天的夕照的自然美，就是藝術美嗎？若不經由藝術家的筆，寫出優美的詩篇，畫出它的意象，欣賞者是否能領略一切作品的美呢？美是否可當作客觀的事實呢？自然美不等於藝術美。

我們對一事物，以爲美，是因爲我們對事物先有了美的概念，而這種概念可以用美來形容