

西游记风情谭

马瑞芳 著

商务印书馆
The Commercial Press

011·1887

西游记 风情谭

马瑞芳
著

商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

西游记风情谭/马瑞芳著. —北京:商务印书馆,
2016

ISBN 978-7-100-12232-0

I. ①西… II. ①马… III. ①《西游记》—小说
研究 IV. ①I207.419

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 103048 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

西游记风情谭

马瑞芳 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-12232-0

2016 年 8 月第 1 版

开本 710×1000 1/16

2016 年 8 月北京第 1 次印刷

印张 24 $\frac{3}{4}$

定价:58.00 元

目 录

引言一：每个人心中都有一个孙悟空	1
引言二：《西游记》是好莱坞模式源头	5
石头缝里蹦出来	9
美猴王拜师求道	16
闹龙宫：空手套白狼	24
闹冥府：斗则生存	30
官封弼马温	35
自封齐天大圣——大闹天宫（上）	41
搅黄蟠桃会——大闹天宫（中）	46
大战二郎真君——大闹天宫（下）	54
如来佛的手掌心	61
玄奘西行和唐僧取经	67
取经大片总导演	74
《西游记》也有女主角	83
西行路上魔障多	89
孙悟空的经典造型	95
聪慧精明小白龙	100
袈裟风波	105

舍不下的高老庄	112
多亏有个猪八戒	119
《心经》和五行	124
黄风岭遇怪	130
中规中矩沙和尚	136
菩萨来搞美人计	142
偷吃人参果	150
孙悟空三打白骨精	160
猪八戒智激美猴王	166
平顶山：大家一起玩游戏	174
菩萨报复乌鸡国国王	183
观世音收红孩儿	190
沙僧战鼉龙与《西游》“龙网”	198
车迟国快意赌赛	204
通天河观音降妖	213
金岷山神佛兵器博览会	221
八戒差点儿当妈妈	229
唐御弟假婚脱网	232

每个人心中都有一个孙悟空

唐僧再遇风月魔	236
真假美猴王神佛大比拼	240
孙悟空三调芭蕉扇	246
二郎神助战九头虫	257
八戒建新功 唐僧做诗翁	263
黄眉怪叫板孙大圣	267
悟空八戒耍蟒蛇	273
神猴行医朱紫国	277
悟空巧盗紫金铃	285
七只大蜘蛛 一条老蜈蚣	290
狮驼国反复斗三魔	295
比丘国里救小儿	305
高僧调情戏女妖	309
灭法国里剃头忙	316
师兄弟泪崩隐雾山	320
凤仙郡求雨风波	326
为人师惹来一窝狮	329
大圣给玉帝送礼	336

天竺公主月宫兔	袁江月	343
取经路上敌我友	曹文	349
取经僧遭遇冤狱	袁江月	354
灵山拜佛两取经	史其	359
《西游记》是宗教小说吗	曹文	365
孙悟空的“五高”特点	袁江月	373
《西游记》的题材演变	曹文	378
毛泽东和《西游记》关键词	曹文	384

引言一

每个人心中都有一个孙悟空

1980年我给五个国家的留学生讲明清文学史，学期末开卷考试，有一天，我刚进系办公室，教学秘书就大呼小叫：“喂，快来看！你那外国留学生写些什么？怎么孙悟空都‘万岁’起来了！”

我接过瑞典留学生傅瑞东的作业，看教学秘书指出的一段：“孙悟空的叛逆精神代表人类掌握自己命运的强烈愿望。齐天大圣美猴王孙悟空万岁，万万岁！”

“真是无奇不有”，同事们传阅着，“看怎么给他打分吧！”

“文革”刚结束，人们观念中只有“毛主席万岁”，孙悟空岂能“万岁”？

我是怎么给留学生分析前七回孙悟空形象的？

——闹龙宫，闹地府，反映了对政权投影的神权的反抗；

——闹天宫，实际上是反抗封建王朝的复制品，显示了与上天平等、与神明抗衡的大无畏反抗精神；

——前七回曲折地反映了古代劳动人民希望摆脱现实困境的革命乐观精神。

改革开放之初教学，老师讲课不能不受点儿阶级论影响。我当年的讲解，现在看确实有点儿“没味”。而一个黄头发、蓝眼睛的瑞典青年，按其汉语水平，能写出我讲的大意，也算不错了。

可我讲的内容，傅瑞东的“试卷”上一句也没用！

学生却要告诉老师：应该如何看中国古代小说。

开端伊始，他先批起教育部经典教材来：

《中国文学史》说，《西游记》前七回，体现着灾难深重的人民企图摆脱封建压迫，要求征服自然，掌握自己命运的强烈愿望。我觉得这样的“分析”没有任何意思。在《中国文学史》上，所有的“分析”全是一类的，某一作品“反映”或“揭露”统治阶级“极端腐败”等等。在当代的中国，基本上从物质条件的角度来分析所有的作品，很少从心理学角度来分析，理解作家的意思、思想、艺术特点。比如说，在《中国文学史》上提出的“征服自然，掌握自己命运”这个要求，这样的愿望，是人类本身的愿望，不一定和任何社会制度有关系……谢肇淛在《五杂俎》中说：“《西游记》……以猿为心之神，以猪为意之弛，其始之放纵，上天入地，莫能禁制，而归于紧箍一咒，能使心猿驯伏，至死靡他，盖亦求放心之喻，非浪作也。”

我吃惊之余又赞叹：留学生居然一笔抹倒经典教材，旁及按照传统观点“依葫芦画瓢”的教师讲述，提出自己的看法，他阅读了教师讲授之外的参考资料，如文言《五杂俎》，引用得当。在“批判”《中国文学史》后，是一段新奇有趣、发人深省的文字：

我认为在分析孙悟空形象的时候，最有意思的是它的讽谕性方面。四个人物代表普通人性格的一些方面。唐僧代表平常的人，没有什么特别本领的人；沙和尚代表“诚”；猪八戒代表肉体爱好（好吃，好色）；孙悟空是全书最光辉的形象，他代表极端天才人物的不安定，孙悟空知道他不是普通人物，他的本领远远超过别人。他的自信也没有限制，所有的困难都能解决，什么也不怕，连阎罗的生死簿也不遵守。……孙悟空这个人物很有意思，也值得喜欢。连他的错误也是可爱的。我认为这是因为他跟小孩儿一样，还没有发现生活的限制，受

挫折而不伤心，老是乐观大胆，令人佩服他。孙悟空的态度，就是我们大家心里最希望自己采取的态度……

齐天大圣美猴王孙悟空万岁，万万岁！

人们常用“醍醐灌顶”形容大彻大悟，一个学生的作业恐怕很难给主考教师带来如此的效果。可我不得不承认，这份用歪歪扭扭的汉字书写的试卷，强烈震动了我。傅瑞东的观点有无可取？有。他至少读懂了《西游记》，把握了孙悟空的精髓。

是的，我们每个人心中本来都有个孙悟空，希望自由，希望奋进，希望战胜困难，实现自我。可惜大部分人都被无形的“紧箍咒”束缚了，把自己的潜能扼杀在襁褓之中。

1983年我发表系列散文“留学生教学札记”，其中有篇《我们心中都有一个孙悟空》，回忆傅瑞东在留学期间因为独立思考、特立独行，给同学们留下“刺儿头”的印象，而他自己却说，他“骨子里”亲华。香港《新晚报》转载那组散文时加了编者按，认为是改革开放初期最早描写“西风东渐”的作品。当时傅瑞东恰好担任瑞典王国驻香港总领事，后来他曾在珀尔梅首相的内阁中担任重要职务，据说是国家安全事务助理，相当于副首相。有当代文学研究者把傅瑞东看作我的长篇小说《蓝眼睛·黑眼睛》中马尔克的原型。改革开放三十年纪念时，央视“小崔说事”想让我说说八十年代初留学生的事。小崔助手做了详细预案，还通过瑞典大使馆与傅瑞东取得联系，邀请他来华做节目。傅瑞东遗憾地说：根据外交规则，驻某国大使不可到其他国家去。原来，珀尔梅遇刺，其党派失去领导权后，傅瑞东能上能下，又出任瑞典驻马其顿共和国大使。按中国官位计算，似乎从“副国”降到司局甚至处级了。我告诉小崔：你刚做的王扶林导演和87版《红楼梦》精彩，因为有“贾宝玉”等捧场，好看。你做留学生节目，没有外国学生到场，成了咱两人说相声，有什么可看？节目就不要做了。

我实在笨拙且自以为是！地球已成了“村”，万里之外图像瞬息可传。

怎么就想不到让央视驻欧洲记者姜丰采访黄头发蓝眼睛的瑞典当代“孙悟空”、再把视频传给小崔？请瑞典政坛人物讲讲美猴王对他从政的影响有多好。说起来，姜丰还得算傅瑞东的同学小师妹呢。

引言二

《西游记》是好莱坞模式源头

研究者喜欢说明代“四大奇书”分别开创了四类中国古代长篇小说源头，即：《三国志通俗演义》开创了历史演义；《水浒传》开创了英雄传奇；《金瓶梅》开创了人情小说；《西游记》开创了神魔小说。

论者公认，《红楼梦》是古代人情长篇小说的巅峰之作。所以，明代四大奇书中，除《金瓶梅》是人情小说的奠基之作外，另外三部既是该类小说的开山之作，也是巅峰之作。

如果我说《西游记》还是好莱坞模式、至少是某些重要好莱坞模式源头，会不会有人说：此人看好莱坞大片看昏了头？

我们先将《西游记》“西天取经”构思模式做个简短归纳：

1. 由“犯错误”者组成、通过取经自我救赎的团队；
2. 遇到来自三界的妖魔，千难万险，百折不挠；
3. 灵魂人物孙悟空充满英雄精神，最终成“斗战胜佛”。

我们再从颇受观众喜爱的好莱坞电影电视，简单理一下与“西天取经”构思模式的血缘关系。姑妄言之吧！

A. 007 系列电影：

007 系列风靡全球半个世纪，喜爱欧美影视者多半能对有“铁金刚”前缀的影片如数家珍：《勇破间谍网》《勇战火箭岭》《大战金枪客》《勇破海

底城》《勇破爆炸党》《黄金眼》《明日帝国》……原小说作者不在人世后，007“新作”仍隔三差五推出，且推出就有票房保证。007系列从最早的奥斯卡影帝肖恩·康那利主演至今，已换了若干次男主角，照我这个007迷来看，即使不能说一蟹不如一蟹，至少得说没有后来者居上。我曾在好莱坞影城与《黑日危机》中的007（画像）“合影”，至今最喜爱的007仍是《勇战黑魔党》的罗杰·摩尔，因为他足够幽默、十分潇洒。至于“邦女郎”，则已成为女星爆得大名或更上层楼的梦想。看007电影，会看到坏人手里令人眼花缭乱的高科技坏招数，就像西天取经路上的妖魔手里千奇百怪的“武器”。但你尽管放心，魔高一尺，道高一丈，英国白发特工Q未雨绸缪，肯定会帮007一一化解。就像西行遇险的孙悟空叫天天应、呼地地灵，背后站着手持净瓶的观世音。看007电影，你也永远不用担心男主角死了、毁容了、残疾了、失败了，只管好好欣赏那九曲回环的故事吧，正义总会战胜邪恶。007不管遇到什么困难，黑帮也好，苏联特工也好，科技狂人也好，他总能迎难而上、化险为夷，就像红孩儿小妖的三昧真火治不死美猴王，也像取经四众没有过不去的火焰山。007是迷倒众生的帅哥，宛如迷倒西天取经路上众多神魔妖怪包括女王的唐僧。不同的是，007总能抱得美人归，唐僧永远守身如玉。说007是“唐僧+孙悟空”的变形金刚，有没有几分道理？

B. 美剧《24小时》系列或曰“打不死的小强”：

二十一世纪大红大紫的美国系列电视剧《24小时》已播到第九季。超过二百集电视剧的男主角杰克·鲍尔是美国联邦调查局特工，中国观众给他起了个好玩的名字曰“打不死的小强”。他为了保卫美国国家利益，九死一生。妻子为他牺牲，女儿为他担惊受怕，朋友被他拖进各种灾难中。他的“对立面”主要是中东恐怖分子、苏联领导人、“中国特工”、美国内部从心术不正的总统到利欲熏心的军火商、居心叵测的阴谋家等，甚至囊括杰克·鲍尔的亲爹、亲哥哥、前情人。杰克·鲍尔的敌人形形色色，打交道最多的，却是N个美国总统，宛如西行路上，取经四众经常打交道的是

宝象国、乌鸡国、西梁女国等国国王。我最喜爱《24小时》前两季既忠义又体面的黑人总统，比现任美国总统好看且有趣，堪比《西游记》温文尔雅的西梁女王。杰克·鲍尔经常面对的威胁是，恐怖分子掌握了核武器，正想毁灭美国某个或某几个城市，宛如西天取经路上，从天上、从海底、从山洞出来的拦路妖魔，都想通过吃唐僧肉或与唐僧结婚达到长生不老。孙悟空挥动如意金箍棒，消灭一个又一个强敌，保唐僧百折不挠西行。杰克·鲍尔忍受着凡人难以忍受的磨难，闯过一道又一道难以想象的难关，像只不死鸟，永远能置于死地而后生。眼看着一个一个对手在他面前倒下，伤痕累累的杰克·鲍尔却总能从死人堆中爬出来，从废墟里站起，重打锣鼓另开张，给全世界观众奉献下一季更加离奇好看的《24小时》。说“打不死的小强”模式是学“吃不了的唐僧、死不了的孙悟空”，有没有几分道理？

C.《加里森敢死队》：

改革开放之初，颇受观众欢迎的电视连续剧《加里森敢死队》是继《大西洋底来的人》之后引进的第二部美剧，我三十多年前看过，至今记忆犹新。除帅气果敢、智勇双全的队长加里森外，酋长、小偷、戏子也都特别“有戏”。这部1967年美国广播公司播映的连续剧，讲述美国陆军中尉加里森与他从监狱中选出，由流氓、小偷、强盗、杀人犯等囚犯所组成的敢死队，在第二次世界大战末期到欧洲执行任务。只看几集的名字就知道这部电视连续剧多么引人入胜：《兵不厌诈》《虎口余生》《冒死顶替》《绝路逢生》《声东击西》《将计就计》《乱中取胜》《巧计离间》……“加里森敢死队”成员人人性格鲜明，个个身怀绝技、统统骁勇善战，除了队长加里森之外，其他人都抱着“完成任务赎罪”的信念加入队伍。他们充分发挥各自特长，纵横欧洲，深入敌后，营救战友，炸掉雷达，偷秘密情报，盗德军物资，绑架德军元帅……德寇防不胜防、晕头转向。剧情紧张激烈，好看至极。如火如荼的战斗伴随着妙趣横生的对话，命悬一线的危急时刻也得幽他一默。据说全世界有十亿人收看这部电视剧，创造了不可思议的收视率。

而《加里森敢死队》组成宗旨和奋斗过程，与四百年前中国小说《西游记》里边唐僧四众西天取经何其相似乃尔——

唐僧及其四个徒弟都是有罪之身，得通过西天取经赎罪：

唐僧前身是如来佛第二个弟子金蝉子，因犯“不听说法”，“轻慢我佛如来之大教”罪，被贬了真灵，罚到人间赎罪；

孙悟空大闹天宫被如来佛压到五行山下；

猪八戒原是天蓬元帅，因带酒戏嫦娥被贬人间，错投母猪胎；

沙僧原是天宫卷帘大将，因打破王母玉玻璃盏，被贬到流沙河；

白龙马原是龙王三子，因纵火烧父王明珠，被贬到鹰愁涧。

孙悟空、猪八戒、沙僧、白龙马，都接受观音菩萨的安排：通过保唐僧西天取经赎罪。

孙悟空、猪八戒、沙僧、白龙马，各有各的绝招，孙悟空解决西行路上大部分危难，但稀柿胡同必须猪八戒开；连孙悟空都心灰意冷散伙时，沙僧坚定不移；没有小白龙的“马尿”，孙悟空给朱紫国国王做的药丸就缺了效力。而永不言退的，是最“懦弱”的唐僧。加里森敢死队简直与此如出一辙！

有独创性的作家是人们的大恩人，他们为文学版图开拓了新的领域，从不毛的荒原中呼唤出鸟语花香的春天。《西游记》应该看作是全世界“‘灵魂救赎’+‘战必胜’”构思模式的先行者，是“英雄永远打不死”模式的开创者。两种构思模式反复纠结，形成层见叠出的有趣情节。这样的写法，比十九世纪繁荣起来的欧美小说，比如托尔斯泰在《复活》、雨果在《悲惨世界》中创造的灵魂救赎，比如海明威在《老人与海》中创造的硬汉故事，要早得多，具有此类构思模式开宗为祖的资格。所以说好莱坞模式受到《西游记》影响，应该不是空穴来风。钱锺书先生在“四大名著”中最喜欢《西游记》，是因为《西游记》天马行空的想象更符合其审美情结？还是因为《西游记》更具有现代小说的特点，符合老留学生的阅读习惯？我想可能都有一点儿吧。

石头缝里蹦出来

很长一段时间内，中国学者分析古典小说人物，喜欢追究“阶级出身”。认为一个人在一定的社会地位生活，其思想必定打上阶级的烙印。比如，宋江是“小吏”，按其父宋太公的家底，算地主阶级，而这就影响到他“革命的不彻底性”，最后会投降；三阮（阮小二、阮小五、阮小七）和李逵都是赤贫出身，就影响到他们造反的坚定性，最终成了反招安的中坚力量。宋江临终还得把李逵当作造反“遗患”用毒酒除掉……

这样的分析套到孙悟空身上，不灵了。

孙悟空属于哪个阶级、何种阶层？

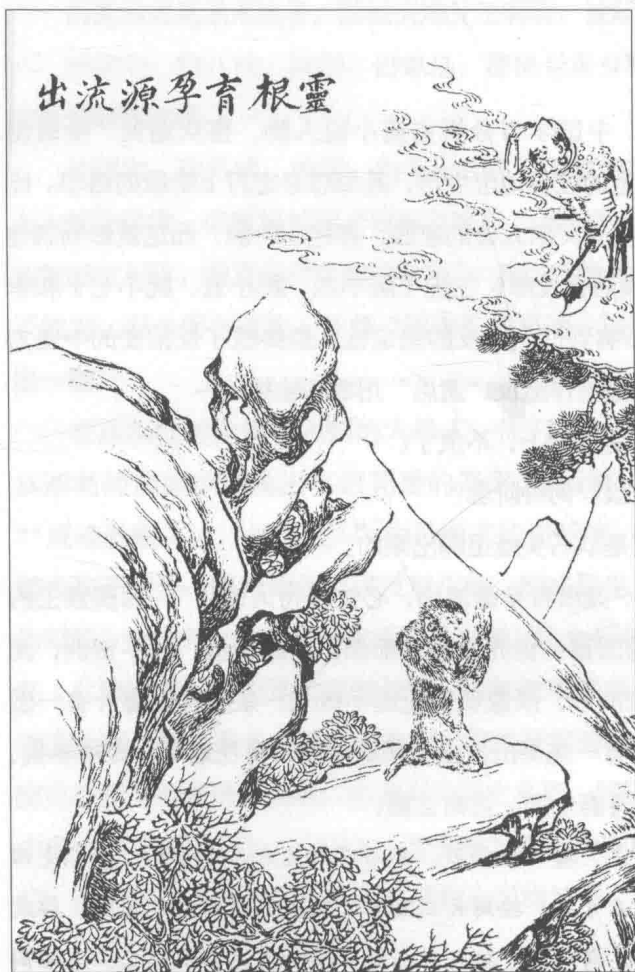
啥也套不上。人家是从石头缝里蹦出来的。

《西游记》第一回“灵根育孕源流出，心性修持大道生”，写美猴王的来历时，先交代了他的国籍：世界分四大部洲：东胜神洲，西牛贺洲，南瞻部洲，北俱芦洲。按洲分，很像现代地理学概念。东胜神洲海外有一傲来国，国近大海，海中有一花果山。山上怪石峻峰，奇花瑶草、青松翠柏、仙桃修竹、彩凤麒麟、寿鹿仙狐、灵禽玄鹤：

那座山正当顶上，有一块仙石。其石有三丈六尺五寸高，有二丈四尺围圆。三丈六尺五寸高，按周天三百六十五度；二丈四尺围圆，按政历二十四气。上有九窍八孔，按九宫八卦。四面更无树木遮阴，左右倒

有芝兰相衬。盖自开辟以来，每受天真地秀，日精月华，感之既久，遂有灵通之意。内育仙胞，一日迸裂，产一石卵，似圆球样大。因见风，化作一个石猴。五官俱备，四肢皆全。便就学爬学走，拜了四方。目运两道金光，射冲斗府。惊动高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝。玉帝听到神将汇报石猴诞生，轻描淡写地说：“下方之物，乃天地精华所生，不足为异。”他想不到，最大的麻烦就要来了。

大家都明白个简单道理：人都是父母所生、隶属一定的阶层。即使许多神话形象，如《西游记》中的神魔，也都有自己的父系母系，就是玉皇大帝与如来佛也不例外。

可是，孙悟空偏偏从石头缝里蹦出来。石中生人不是吴承恩的发明创造，《淮南子》记录夏启生于灵石。吴承恩这样安排神通广大的“魔头”出生，意味深长。因为，在君权、神权具有很大政治、宗教力量的封建社会，玉皇大帝是三界万灵的主宰；阎罗王在阴司操生杀予夺大权；西方极乐世界中，如来佛佛法无边。