

金瓶梅藝術論

周中明 著

耀
郎

金
瓶
梅
藝
術
論

作者◎周 中 明

國家圖書館出版品預行編目資料

金瓶梅藝術論／周中明著

-- 初版. -- 臺北市：里仁，民 90

504 面；15×21 公分 參考書目：0 面

ISBN 957-8352-80-8 (平裝)

1. 金瓶梅 - 評論

857.48

90002220

· 本書經作者授權在台灣地區出版發行 ·

周中明 著

金瓶梅藝術論

校對人：黃昱凌·黃濤鈞·黃心穎

發行人：徐秀榮

發行所：里仁書局 (請准註冊之商標)

臺北市仁愛路二段 98 號五樓之 2

電話：2391-3325、2351-7610、

2321-8231

FAX：2397-1694

E-mail: lembook@ms45.hinet.net

排版：帛格有限公司

印刷所：琦海印刷有限公司

郵政劃撥：01572938「里仁書局」帳戶

中華民國九十年二月十五月初版

參考售價：平裝 300 元

ISBN 957-8352-80-8 (平裝)

台灣版序言

藝術，是人類不可缺少的精神食糧。隨著人們物質生活的滿足，對藝術之類的精神需求必然越來越多。《金瓶梅》作為小說藝術，它為什麼贏得了世界衆多人們的珍愛？同時它又為什麼遭到了不少人的譴責？《水滸傳》《紅樓夢》是偉大的文學作品，已為有目共睹，舉世公認，雖然也曾有人譴責它們為「誨盜」、「誨淫」的小說，但那是極少數封建統治者的誣蔑，早已為人們一眼即看穿。而對於《金瓶梅》的看法則不然。珍愛《金瓶梅》的有識之士固然不少，貶斥《金瓶梅》的卻絕不限於少數封建統治者。中國的封建王朝早已被推翻，但把《金瓶梅》列為「禁書」，並不因為統治者的更換而有多大變化。這是為什麼？對於《金瓶梅》這部小說藝術究竟應該怎樣正確評價？這實在是中國小說中最為令人困惑不解之謎。難怪清代的張竹坡要把《金瓶梅》列為我國的「第一奇書」了。

為什麼人們歷來對《金瓶梅》的評價衆說紛紜、褒貶對立呢？究竟應該怎樣正確認識和評價《金瓶梅》的小說藝術特色、成就和缺陷呢？這些就是拙著《金瓶梅藝術論》所力圖要回答的問題。

《金瓶梅》這部小說藝術的特殊性在於它是嚴格的現實主義。它所反映的社會生活是污濁的，卑下的，醜惡的，令人唾棄的，而它所運用的藝術形式，卻是新鮮的，樸實的，生動的，耐人咀嚼、發人深思猛省的。它跟《三國演義》《水滸傳》《西遊記》《紅樓夢》著力塑造了許多惹人喜愛的正面人物迥然不同，它著力刻畫的是衆多令人憎惡的负面人物或世俗小人，它不是刻意把生活加以美化、詩化，而是認真揭示生活中的醜惡和污濁，是「化醜爲美」，即把生活中的醜轉化爲小說藝術的美，它不是要美化生活本身的醜，也不是通過作家理想的人物來揭露醜惡的人物，而是通過小說藝術的美來揭示生活本身的醜，達到使讀者從醜惡的生活中獲得警覺、醒悟和淨化、美化的目的。我們必須掌握《金瓶梅》「化醜爲美」這個藝術特色，才不致於把《金瓶梅》所揭示的社會生活和《金瓶梅》這部小說藝術混爲一談；否則，那就如同把污水和嬰兒都一起潑掉一樣荒謬。人們讀了《金瓶梅》之後，對它描寫的醜惡生活之所以產生那種無限厭惡和唾棄的感情，這本身就說明了《金瓶梅》這部小說藝術的巨大魅力和積極影響。

當然，筆者絕不認爲《金瓶梅》的小說藝術是完美無缺的。拙著《金瓶梅藝術論》的基本觀點認爲，《金瓶梅》在藝術上具有兩重性，即一方面，它在我國小說發展史上有一系列的創新，無論在題材內容、創作思想、創作方法，或人物形象塑造、情節結構、語言藝術風格等等方面，它都以自己的新鮮特色和高度的獨創性，爲中國小說藝術的發展樹立了新的里程碑，開闢了一條

嶄新的創作道路；另一方面，正因為它的基本特色是創新，所以它又不免帶有許多不成熟性，甚至打上了很深的封建烙印。如同一個呱呱墜地的嬰兒，它標誌著新的一代的誕生，令人感到既活潑可愛，又不免稚氣十足，甚至身上還沾染著胎中帶來的不少污濁。我們既不能因為它給我們帶來了活潑可愛的新的生機，就把它捧上天，甚至把它身上沾染的封建污濁也吹捧成美麗的香脂，更不應因為它帶有許多稚氣和母胎中的污濁，就無情地連活潑可愛的新生嬰兒也統統加以扼殺。

對《金瓶梅》評價上的褒貶對立，除了由於它本身是「化醜為美」及其在藝術上具有兩重性之外，還由於讀者的眼光和胃口不一，難免見仁見智，感情用事，懷有偏見，以致褒之者讚它「實是一部可詫異的偉大的寫實小說」，「可謂中國小說發展的極峰」，①貶之者則視它為十惡不赦的凶物，要「人見此書，當即焚毀。」②筆者認為，這種愛之捧上天、惡之欲其死的態度，是不可取的；文學藝術作品的欣賞者和研究者，也必須隨時注意端正自己的立場、觀點和態度、方法。筆者所竭力追求的是實事求是，力求全面地歷史地認識和評價《金瓶梅》的藝術成就和缺陷。這可能是吃力不討好的，難免要受到持上述兩種偏執態度的人的非難和攻擊。但筆者是在作科學的研究，科學只追求客觀的真理，而絕不迎合或討好某些人的主觀好惡。這裡我熱誠地希望一切珍愛或厭惡《金瓶梅》的讀者和專家，對拙著的觀點能首先持寬容的態度，平心靜氣地想一想，看我說得是否有道理。這樣，你即使對拙著的某一個具體論點不能認同，那麼，我們至少也

會在打破成見，探求對《金瓶梅》的公正評價上求得共識。當然，對於來自專家和讀者的批評意見，筆者都是不勝歡迎之至的。

拙著是把《金瓶梅》放在中國小說發展的歷史長河中，來論述它的藝術成就和不足的。貶低《金瓶梅》的人，往往以《水滸傳》來跟《金瓶梅》作比較，認為「《金瓶梅》裡提到的如宋江、武松等人物，除照抄不改的部份外都已經走樣了」，宋江被改成了「一副無原則的奴才相」，武松則變得「尷尬畏葸」，失去了「昔日景陽崗打虎的豪氣」。③抬高《金瓶梅》者，又往往以《紅樓夢》來與《金瓶梅》作比較，說「《紅樓夢》完全是模仿《金瓶梅》的」，「世謂《紅樓夢》是人情小說的傑作，那末《金瓶梅》更是《紅樓夢》之師了。」④拙著也把《金瓶梅》跟《水滸傳》《紅樓夢》作了比較，而所得出的結論卻與上述論斷大相逕庭。筆者認為，《金瓶梅》對於《水滸傳》的現實主義精神不是悖逆，而是既有所繼承，又另闢蹊徑；至於《紅樓夢》則既接受了《金瓶梅》的某些積極影響，又打破了包括《金瓶梅》在內的一切傳統的思想 and 寫法。因此，從拙著不只是可以看出《金瓶梅》的藝術成就和特色，提高我們對於《金瓶梅》的閱讀、理解和藝術欣賞能力，而且有助於我們瞭解整個中國小說藝術的多樣性和豐富性，瞭解它們之間前後繼承與發展的辯證關係及其歷史軌跡；當代的文學創作也可從中獲得某些啓迪或借鑑。

這是台灣貫雅文化事業有限公司近年來繼出版拙著《紅樓夢的語言藝術》《紅樓夢——迷人的藝術世界》《中國的小說藝術》之後，出版的敝人研究中國古代小說藝術的第四本學術專著，它同時也在大陸瀛江出版社以簡體漢字出版。我衷心希望通過它溝通海峽兩岸的學術文化交流，能對弘揚中華民族的優秀傳統文化，促進祖國的繁榮昌盛，有所裨益。

周 中 明 一九九〇年四月十二日寫於

合肥安徽大學中國語言文學系

本書和《紅樓夢的語言藝術》臺灣版自一九九六年四月廿日起移轉至里仁書局，並經重排。作者又誌。

註：

- ① 鄭振鐸：《插圖本中國文學史》。
- ② 清·林昌彝：《觀桂緒錄》。
- ③ 徐朔方：《金瓶梅的成書以及對它的評價》，見《金瓶梅論集》第一〇三、一〇四頁。
- ④ 阿丁：《金瓶梅之意識及技巧》，見《天地人》半月刊一九三六年四月出版的第四期。

目 錄

台灣版序言	一
引 言	一
(一) 上承《水滸傳》而又另闢蹊徑	十一
——從《金瓶梅》對武松形象的改塑談起	
一、《金瓶梅》對《水滸傳》中武松形象的改塑	十二
二、《金瓶梅》對《水滸傳》的另闢蹊徑	二一
三、《金瓶梅》與《水滸傳》的不同筆法和風格	三一
(二) 更新觀念，獨創奇格	四一
——論《金瓶梅》作者的藝術構思	

- 一、打破傳統的價值觀念，對社會現實作如實的客觀的審視…………… 四一
- 二、著眼於揭露世情，寫出「典型環境中的典型人物」…………… 五四
- 三、既是作品的嚴重缺陷，也是作者的最大不幸…………… 六八

(三) 曙光高照，光彩炫目……………

…………… 七五

——論《金瓶梅》的近代現實主義特色

- 一、《金瓶梅》的近代現實主義所取得的歷史性進展…………… 七五
- 二、《金瓶梅》的近代現實主義所存在的缺陷和不足…………… 八三
- 三、產生《金瓶梅》的近代現實主義的社會歷史根源…………… 八七
- 四、駁「近代現實主義的曙光」是由《儒林外史》「展露」說…………… 九〇

(四) 現實主義，不容抹煞……………

…………… 一〇一

——評《金瓶梅》是「自然主義的標本」說

- 一、劃清客觀描寫與客觀主義的界限，認識《金瓶梅》的傾向性…………… 一〇一

二、劃清典型化與非典型化的界限，認識《金瓶梅》的理想性·····	一〇九
三、劃清細節描寫的本質精確性與現象精確性的界限，認識《金瓶梅》的寫實性·····	一一九
四、《金瓶梅》中確實存在某些自然主義的傾向·····	一二六
(五) 文筆透骨，洞隱燭微·····	一三七
——論《金瓶梅》的諷刺藝術·····	
一、《金瓶梅》諷刺筆法的具體表現·····	一三七
二、《金瓶梅》諷刺藝術的鮮明特色·····	一四五
三、《金瓶梅》的諷刺藝術存在的缺陷·····	一五三
四、認識《金瓶梅》的諷刺特色有不可低估的意義·····	一六〇
(六) 傳情寫態，質樸無華·····	一六九
——論《金瓶梅》的白描藝術·····	
一、《金瓶梅》白描藝術的特色·····	一七〇

二、《金瓶梅》白描藝術的缺陷……………一七八

三、《金瓶梅》的白描藝術給予的啓示……………一八三

(七) 摹神肖形，活相逼人……………一九一

——論《金瓶梅》的人物形象塑造

一、人物形象的真實性和現實性……………一九二

二、人物性格特點的多面性和複雜性……………一九五

三、性格表達方式的曲折性和傳神性……………二〇一

四、典型意義的廣泛性和深刻性……………二一〇

(八) 深入心靈，生機蓬勃……………二一五

——論《金瓶梅》的人物心理描寫

一、從注重人物的行動描寫，到注重人物的心理描寫……………二一六

二、從對人物一般的心理描述，到對人物內心感情的充分抒發……………二二一

三、從寫人物表層的正常心理，到寫人物的潛意識、變態心理……	二二七
四、從寫受封建倫理道德規範的群體心理，到寫獨特的個人心理……	二三四
(九) 歸真返樸，神酣意足……	二四一
——論《金瓶梅》的人物對話藝術	
一、人物對話的性格化……	二四一
二、人物對話的世情化……	二四八
三、人物對話的口語化……	二五七
四、人物對話應力避過份粗鄙、生僻的詞語……	二六二
(十) 精當貼切，垂手天成……	二六七
——論《金瓶梅》中運用比喻的藝術	
一、運用比喻來豐富、深化人物的典型意義和作品的思想意蘊……	二六七
二、運用比喻來使人物形象更加真實生動和豐富多彩……	二七一

- 三、運用比喻來使人物性格表現得更加傳神入化和含蓄有味……………二七七
- 四、運用比喻應力戒作家認識上的偏頗、謬誤和審美情趣的庸俗、低級……………二八一

(±) 博採口語，俗中見美……………

——論《金瓶梅》的語言藝術特色……………

- 一、活人的唇舌是語言藝術的源泉……………二八五
- 二、市井文字俗中見美的具體特色……………二九一
- 三、美中不足還在於對群眾口語的使用有失當之處……………二九九

(±) 以人為主，別出機杼……………

——論《金瓶梅》對我國長篇小說藝術結構的重大發展……………

- 一、由板塊結構發展為以人為中心的網絡結構……………三〇七
- 二、由短篇連環結構發展為以主人公貫串始終的有機整體結構……………三一四
- 三、由一人一事為主的封閉型結構發展為主副線復合、經緯線交錯的開放型結構……………三二二

(三) 網狀輻射，世情畢現 三三七

——論《金瓶梅》中對次要人物的安排

系列支線之一：媒婆群像 三三七
系列支線之二：幫閒者群像 三四一
系列支線之三：奴僕群像 三四五
系列支線之四：命相和僧道群像 三四八
系列支線之五：官場群丑 三五一

(四) 百面貫通，嚴整有序 三五五

——論《金瓶梅》的結構藝術特色

一、時空交錯，波瀾壯闊 三五五
二、主次分明，曲折有致 三五八
三、伏脈千里，渾然一體 三五九
四、悲喜冷熱，鮮明對照 三六二

五、層見疊出，韻味無窮……………三六四

(五) 美中不足，歷史使然……………三六九

——論《金瓶梅》的藝術缺陷及其形成的原因

一、在題材上，未完全擺脫加工、改編他人之作的熟套……………三七〇

二、在人物形象塑造上，典型化的程度尚不夠充分……………三七八

三、在情節結構上，破綻和漏洞很多……………三九四

四、形成《金瓶梅》藝術缺陷的原因……………四二三

(六) 下啓《紅樓夢》而終屬兩種文化……………四三五

——論《紅樓夢》對《金瓶梅》的繼承和發展

一、從兩種思想體系上反映了兩種文化性質的區別……………四三六

二、在對待婦女態度上表現了兩種文化意識的分野……………四四二

三、在男女性愛問題上表露了兩種文化觀念的分歧……………四五二

後

記

四、兩種文化觀念的影響下所創造的兩種不同的思想和藝術境界……………四六三

五、《紅樓夢》對《金瓶梅》繼承與發展的實質……………四七七

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………