

再探金庸

嚴家炎
◎著

新知舊文縱論武俠，奇談怪論笑傲江湖

新知舊交縱論武俠·奇談怪論笑傲江湖

再

探

金

庸

嚴家炎◎著

情有餘趣
再探金庸

金庸茶館 [36]

再探金庸情節趣味

作者 嚴家炎

執行主編 李佳穎

責任編輯 鄭祥琳

美術設計 唐壽南

發行人 王榮文

出版發行 遠流出版事業股份有限公司

台北市汀州路三段一八四號七樓之五

郵撥／0189456-1 電話／2365-1212 傳真／2365-7979

著作權顧問 蕭雄淋律師

法律顧問 王秀哲律師・董安丹律師

排版 中原造像股份有限公司

印刷 長倫彩色印刷股份有限公司

11000年九月一日 初版一刷

行政院新聞局局版臺業字第2295號

售價100元（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有・翻印必究 (Printed in Taiwan)

ISBN 957-32-4137-4

金庸茶館網站 <http://jinyong.ylib.com.tw> E-mail : jinyong@yuanliou.ylib.com.tw

YLIB 遠流博識網 <http://www.ylib.com.tw> E-mail:ylib@yuanliou.ylib.com.tw

Jinyong Teahouse

金

庸

茶

館

L

《金庸茶館》開館緣起

王榮文

金庸。

這不只是一个名字，更是一個世界，一個令萬千讀者心繫神遊的世界。

在〈「金庸作品集」台灣版序〉一文中，金庸先生曾經寫道：「小說作者最大的企求莫過於創造一些人物，使得他們在讀者心中變成活生生的、有血有肉的人。」就此而論，金庸先生無疑是最成功的。幾十年來，一代又一代的讀者沉醉在金庸世界，為其中的人物情節廢寢忘食，或慷慨激昂，或低迴不已。「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，每一部作品中的人物，幾乎可以說是已經溶入人們的血脉之中，和讀者一同呼吸、一同生活，成為生命的一部分。

一九八七年，遠流出版公司在台灣出版「金庸作品集」以及「金學研究集」。不僅使得更多讀者進入英雄義重、兒女情長的武俠世界，共睹奇峰迭起的江湖恩怨，而且展示了諸子百家浸淫此一世界的所見所感。這些研究金庸作品的作品，非但是百家爭鳴、各有論調，能夠和讀者共鳴辯難，也同時反映了這壯闊雄渾、瑰麗細膩的金庸世界是多麼的豐富，多麼的「別有繫人心處」。

每一次金庸先生應邀演講座談，無論在台北、香港、北京……總是引起金庸迷的熱切回響。一個早經作者封筆而「劃定疆域」的世界，卻因讀者「江山代有才人出」，而能有「橫看成嶺側成峯」的無盡妙趣，這不能不說是金庸世界已經臻於化境而歷久彌新了。

有鑑於此，我們亟願在原有的「金學研究」基礎之上，更進一步，開拓一片園地、一座空間，讓全球金迷能夠一展身手，抒發所見所思，切磋論劍一番！

「金庸茶館」正是為此而開。

「茶館」之名，乃是金庸先生本人在眾多提案中所屬意的，也因此我們特別邀請金庸先生為茶館題字，並決定英文譯名——JINYONG TEAHOUSE。既謂之「茶

館」，我們竊思其意，一則先生謙沖自抑，不欲自名爲「學」，二則先生又題「新知舊交縱論武俠，奇談怪論笑傲江湖」，正是表明此處任由來去，可褒可貶，可擊節稱快，可低迴遙想，論文、隨想、奇論、考證，兼容並包。此外，「茶館」乃說書之地，亦有傳承追遠、一脈相承的意思。

因此，「金庸茶館」的宗旨是：作爲全球華人金庸讀者自由發表意見的空間，激揚全球各地對於「金庸學」(JINYONGOLOGY)的開發研究，提供、聯結、傳播及整合一切與金庸相關的資訊，形成無邊界無止境的金庸世界。

這個空間將是開放的、自由的，如英國膾炙人口的海德公園肥皂箱一般；這個空間也將是熱情交流的，同好會聚一堂，和而不同，各逞機鋒，豈不快哉！拜今日資訊科技之賜，這個空間也有不同的面貌：金庸迷可以在 Internet 上找到「金庸茶館」(上網位址：<http://jinyong.ylib.com.tw>)，也可以透過叢書的形式來訪求探索；這是一個讀者共建共享的園地，既可駐足欣賞，也能隨興創作……。

當然，形式是無窮的，想像無限的。

茶館已開，盛會可期，敬邀四方豪傑仗劍前來。

一場靜悄悄的文學革命

今天，北京大學在這裡舉行隆重儀式，授予查良鏞先生名譽教授稱號。我作為中國現代文學的一名研究者，首先要向查先生表示熱烈的祝賀！

中華文化的巨大之謎

查良鏞先生可以說是華人世界擁有讀者最多的一位作家。他用「金庸」為筆名發表的武俠小說，贏得了各種層次讀者的喜愛，真正做到了雅俗共賞。

「金庸熱」已經持續了三十多年：最初是港澳讀者歡迎，之後從港澳「熱」到了台灣和東南亞，再「熱」到海外華人世界，八十年代又「熱」到了大陸。不但市

民、青年學生和有點文化的農民愛讀，而且連科學家、工程師、大學教授、政治家乃至一些領袖人物也會入迷。像世界聞名的科學家楊振寧、李政道、陳省身、華羅庚，像國際著名的中國文學專家陳世驥、夏濟安、程千帆，他們都喜歡閱讀和談論金庸小說。在科學昌盛的二十世紀，金庸的武俠小說竟然擁有這樣多的讀者；在「五四」文學革命過了七十多年，新文學早已佔有絕對優勢的今天，武俠小說忽然又如此風靡不衰；這難道不是本世紀中華文化的一個巨大的謎嗎？

金庸武俠小說受到廣大讀者歡迎決不是偶然的。它雖然產生在香港商業化環境中，卻沒有舊式武俠小說那種低級趣味和粗俗氣息。金庸小說不僅有神奇的想像、迷人的故事，更具有高雅的格調、深邃的思想，通俗而不媚俗。

武俠其表，世情其實

他的小說武俠其表，世情其實，透過眾多武林人物的描繪，深入地寫出歷史和社會的人生百態，體現出豐富複雜的現實內容和作者自身的真知灼見。像《天龍八部》通過蕭峯之死所揭示的民族鬥爭尖銳年代造成的悲劇，包含了多麼巨大豐富、

發人深省的內容，藝術力量又是多麼震撼人心！

《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《碧血劍》又以多麼生動感人的小說筆墨，塑造或讚美了郭靖、袁崇煥這類為民眾利益獻身的「中國的脊樑」式的人物，弘揚著中華民族的凜然正氣！

《笑傲江湖》刻畫的岳不羣、《鹿鼎記》所寫的韋小寶等形象，完全稱得上是很有深度的藝術典型，鎔鑄著作者對生活的獨特發現，具有極大的認識意義。「文革」初期，林彪、「四人幫」的氣焰如日中天，個人迷信極其盛行，敢於在那樣的年代，通過小說對這類現象加以諷喻，這需要多麼超卓的膽識！

在思想的深刻、獨到方面，金庸小說不亞於一些新文學大師的傑出作品。金庸小說雖然用幾百年前的歷史做背景，卻滲透著真正的現代意識：既有反對封建專制的民主思想，也有反對民族壓迫的平等觀念；既有樸素的階級意識，也有佛洛伊德、容格以來的現代心理學知識，還有現代的悲劇觀念、喜劇觀念以及《鹿鼎記》所代表的先鋒意識。金庸小說深烙著鮮明的時代印記，是二十世紀中西文化交匯時代的產物。

迷人高超的文化氣息

金庸武俠小說包涵著迷人的文化氣息、豐厚的歷史知識和深刻的民族精神。作者以寫「義」為核心，寓文化於技擊，借武技較量寫出中華文化的內在精神，又借傳統文化學理來闡釋武功修養乃至人生哲理，做到互為啓發，相得益彰。

這裡涉及儒、釋、道、墨、諸子百家，涉及千百年來中華民族眾多的文史科技典籍，涉及傳統文學藝術的各個門類如詩、詞、曲、賦、繪畫、音樂、雕塑、書法、棋藝等等。作者調動自己在這些方面的深廣學養，使武俠小說上升到一個很高的文化層次。像陳世驥教授指出的《天龍八部》那種「悲天憫人」、博大崇高的格調，沒有作者對佛教哲學的真正會心，是很難達到的。

我們還從來不會看到過有哪種通俗文學能像金庸小說那樣，蘊藏著如此豐富的傳統文化內容，具有如此高超的文化學術品位。如果讀一讀《碧血劍》附錄的那篇〈袁崇煥評傳〉，我們就會知道作者在一些有關的歷史問題上曾經下過多大的功夫，並形成多麼精闢的見解（有些見解可以說遠遠超過了研究袁崇煥的歷史學家）。

金庸的武俠小說，簡直又是文化小說；只有想像力極其豐富而同時文化學養又非常淵博的作家兼學者，才能創作出這樣的小說。

集大成的全能冠軍

從藝術上說，金庸小說有不少稱得上是文學精品，和市面上那些粗製濫造之作大相逕庭。作者運用西方近代文學和中國新文學的藝術經驗去創作武俠小說，改造武俠小說，將這類小說提高到前所未有的水平。

在金庸筆下，武俠小說被生活化了。金庸重視小說情節，然而決不任意編造情節，他更看重的是人物性格，相信「情節是性格的歷史」，堅持從性格出發進行設計，因而他的小說情節顯得曲折生動而又自然合理，既能出人意外，又能在人意中。

金庸小說又很講究藝術節奏的調勻和變化：一場使人不敢喘氣的緊張廝殺之後，隨即出現光風霽月、燕語呢喃的場面，讓人心曠神怡，這種一張一弛、活潑多變的藝術節奏，給讀者很大的審美享受。

金庸還常常用戲劇的方式去組織和結構小說內容，使某些小說場面獲得舞台的效果，既增強了情節的戲劇性，又促使小說結構趨於緊湊和嚴謹。

金庸的語言是傳統小說和新文學的綜合，兼融兩方面的長處，傳神而又優美。他的小說發表之後，還要不斷打磨，精益求精，有的修改三、四遍，有的簡直是重寫，這種嚴肅認真的創作態度，與「五四」以來優秀的新文學作家也如出一轍。

金庸對過去各種類型的通俗小說，當然是注意汲取它們的長處的，我們從他的小說中，常常可以感覺到作者綜合了武俠小說、言情小說、歷史小說、偵探小說、滑稽小說等眾多門類的藝術經驗，創造性吸收，從而使他成為通俗小說的集大成者。

但是，金庸借鑒、運用西方近代文學和中國新文學的經驗去創作武俠小說，使他的小說從思想到藝術都呈現出新的質素，達到新的高度，這卻是根本的和主要的方面。金庸小說實際上是以精英文化去改造通俗文學所獲得的成功。有容乃大。金庸這種多方面的借鑒、汲取和創新，使他成為一位傑出的小說大師，他在武俠小說中的地位不是單項冠軍，而是全能冠軍。

繼「五四」後的另一場文學革命

文學歷來是在「高雅」和「通俗」兩部分相互對峙、相互衝擊又相互推動的機制中向前發展的；高雅和通俗的相互制約又相互影響，是文學發展的內在動力。

在中國長期的封建社會中，小說被看作「閒書」、「小道」而不能進入文學的殿堂，這嚴重阻礙著文學的發展。七十多年前的「五四」文學革命，終於打破上千年偏見，使小說登上了文學這個大雅之堂。這是當時那場文學革命的巨大歷史功績。然而，這場革命又是不完全的。

「五四」先驅者只把新文學中的小說抬了進去，對當時流行的通俗小說卻鄙視而持否定的態度（新文學本身的某種歐化傾向也與此有關），通俗文學幾十年來只能轉入社會底層，成為文壇底下的一股潛流。儘管趙樹理那樣的有志之士企圖汲取通俗文學經驗，創製一種新文學使它能在農民中紮根，但整個來說，通俗文學及其在文學發展中的作用依然不受重視。

金庸小說的出現，標誌著運用中國新文學和西方近代文學的經驗來改造通俗文

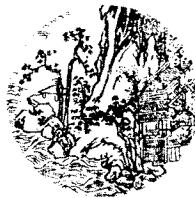
學的努力獲得了巨大的成功。如果說「五四」文學革命使小說由受人輕視的「閒書」而登上文學的神聖殿堂，那麼，金庸的藝術實踐又使近代武俠小說第一次進入文學的宮殿。

這是另一場文學革命，是一場靜悄悄地進行著的革命。金庸小說作爲二十世紀中華文化的一個奇蹟，自當成爲文學史上光彩的篇章。

我們衷心欽佩查良鏞先生在事業上和文化上取得的雙重的巨大成就，並向他致以最誠摯的敬意！

一九九四年十月二十五日

（在查良鏞獲北京大學名譽教授儀式上的賀辭）

《金庸茶館》開館緣起

代序：一場靜悄悄的文學革命

嚴家炎

第一章 雅·俗·金庸小說

①「雅」「俗」對峙

②一場難分難解的拔河比賽

③既「雅」也「俗」

④「雅」「俗」共賞

3

15

7

第二章 金庸小說的現代精神

①否定「快意恩仇」

②「漢人契丹，亦幻亦真」

③糾正正邪二分法

④權力使人腐化

⑤個性解放、人格獨立

⑥深入現實的筆墨

47

55

41

33

51

27

19

15

3

第三章

金庸小說的情節藝術

⑦ 現代心理學的運用

① 藝術迷宮，強大魅力

② 跳出模式，不拘一格

③ 複式懸念，環環相套

④ 虛虛實實，撲朔迷離

⑤ 奇峯突轉，敢用險筆

⑥ 出人意外，在人意中

第四章

金庸小說的生活化趨向

① 貼近人生，不走捷徑

② 一個細節寫活一個人物

③ 「叫化雞」的啓迪

④ 小乞丐遇上大高手

⑤ 「疾雷之餘，忽見好月」

133

127 121

115

107

99

93

87

81

75

71

63