

谈谈《西游记》的一些问题

——一九五五年三月二十七日在北京图书馆的讲演(提纲)

严敦易遗作

一、《西游记》的产生和时代背景

明代中叶，是长篇章回小说形成和发展的时代，但那时的几种重要作品，则大都是改编与加工性质的。《西游记》也是一部属于改编、加工性质的作品，但已近于一种创作。

《西游记》的雏形，大概在明初已经有了，我们还见到它的平话的片段。整个故事可以分为下列三大部分：（一）唐太宗入冥，（二）玄奘取经，（三）以孙悟空为主的魔难战斗。这三部分都有其传说的来源。这些传说自唐代以来，便盛行于民间了。而象孙悟空是源于印度故事等等的说法，完全是附会的、穿凿的。

这几部份故事，到了明代，已经集合并组织成为一个整体，但还是简单的、粗糙的。

传为元人作的《西游记》杂剧，似实为《西游记》故事出现以后的产物。

吴承恩是丰富了这部民间的传说故事和赋予艺术性的人。他是那一时期许多著名小说当中，唯一可以确证的作者。他在编写时，大量采用了许多民间传说，充实了魔难的部分。

吴承恩生活在明正德到万曆时代，那是明代的君主专制和腐

朽已达到了极端，社会矛盾已严重到了冲突爆发的前夜。

吴承恩是一个不得意的出身于市民阶层的知识分子，他到了六十多岁才做小官吏。因此，他对于当时社会有很深的生活感受。吴承恩晚年又曾在明王朝的一个旧王那里做过小官，这种经历可能使他对于统治者的嘴脸，有更多的观察和认识。

他对于神话故事特别有兴趣，另撰有一部《禹鼎志》。

这些都可以使我们了解吴承恩为什么会对这个故事进行加工、编纂工作，并尽量保存和强调民间传说中的反抗精神，但又有时显得模糊和矛盾。

《西游记》的主题：在叙写以取经为背景的一系列神话故事中，反映了社会现实和民间的一些思想意识；并讽刺了社会现实。

说《西游记》和道家有关系，或是反映了释道之争，都是歪曲的说法。《西游记》对于道士的描写，是当时统治阶级崇“道”的反映，但是它加以嘲讽；它对于佛也并没有崇信的虔诚。作者基本上是抱着“三教合一”态度的。

作者讽刺现实相当深刻，因而使故事非常人情化，但绝不是“滑稽”或“玩世不恭”。我们不能庸俗地去理解。

二、关于它的人民性

《西游记》的人民性，最主要地表现于大闹天宫。这个故事表现了强烈的阶级反抗意识。这具有浓厚的民间思想感情。民间的天道观念：天，就是统治者的象征，天宫的动摇和倾覆，就表示了人民对于统治的斗争和摧毁。

但是，民间的反抗意识是自发的，他们提不出明确的目的和要求。大闹天宫的结局，受到了历史现实的局限。

是不是孙悟空受佛法降伏，也可以看成和农民起义受“招安”一样呢？

显然有其两面的解释，这就构成了《西游记》的矛盾。

一方面，孙悟空到底投降了统治阶级，终于也成了“正果”，并且和他过去的同类同伴进行战斗。他似乎变做了“正统派”的人物。

但是，另一方面，他好象又具有一些不尽是这样的意义。

在民间，佛家是阶级斗争或是统治者之间斗争的避难处所（过去传说农民起义领袖黄巢、李自成失败后做和尚以及遗民，以出家作为不服从新朝代的统治，都是这种观念的体现）。这虽然仍然是统治者利用与麻痹的一方面，但也表示了佛是超现实的。

观音，在民间是作为解救苦难者的化身而出现的。甚至弥勒佛被当成农民起义的宗教信仰里的中心人物。

所以，孙悟空归于佛，可能也同时显示了民间的终于不向统治者屈服的朴素观念，而寓有他并非“正统派”的意义。

这样，取经的故事，也便不妨视为象征着理想的追求、光明的获得，并是行动上的坚忍强毅和长期锻炼的表现。取经，或者并不只代表投降者去完成统治方面给予他的任务。

磨难，除了有“邪”、“正”之间斗争，“邪”终不敌“正”的“正统派”意义外；还可以说，兼有不在“邪”、“正”范围之内，而属于“锻炼”、“考验”等性质。“八十一难”总共包括四十个故事，其中有些就并没有妖魔。在三十个对妖魔的战斗中，至少已超过半数以上的妖魔，原是从“正”的阵营（实际是佛的方面）中来的。这说明了，它并不完全代表“邪”与“正”的斗争。

《西游记》中存在“邪”、“正”的错综和矛盾，原因是反映了民间的不同的传说和不同阶层的思想感情。

我们应该肯定它好的倾向的一面。

三、人物描写

《西游记》的人物描写是成功的。它突出地塑造了几个主要人物性格和形象。

在《西游记》里，神与人之间，没有什么大的距离，尽管故事是神奇的，但他们的情感、行动却都是现实的。

《西游记》的几个主人公，除孙悟空以外，都不是完善无疵的。他们有缺点，闹情绪，犯错误。这因为民间以真实的“人”来加以想像和来创造的结果。

他们也是被讽刺的对象，或是借他们来表达讽刺的意义。作者处处不忘记对他们的批判。

他们不是以“正统派”的典范而出现的。

四、意义、评价及其他

我们必须区别神话和迷信。

《西游记》绝不是一部提倡迷信的作品（它所具有的宗教信仰意义，差不多极为微末）。它是反抗、嘲讽封建社会的高度艺术性的作品。不只是《西游记》，明代中叶出现的另一些神话小说，也是如此。

《西游记》和《封神》稍有些不同：《西游记》主要是讽刺的、隐喻的，《封神》则是神话和史实的结合。从故事情节发展中，正面地暴露了对封建道德如纲常伦理等的斗争，并且更纯朴和真率地保存了若干过去神话，表现了人民的丰富想像与对自然现象的理解和创造力。

长期受儒家思想的影响，而摒斥“怪力乱神”、压抑人民的想像活动，并把神话和迷信完全混淆的一些观念，是阻碍我们正确理解这些小说的主要因素。

我们对于含有毒素的一些神怪小说，自然必须要分别辨识，并予以扬弃。