

俠義文學 期末考

吳泊諄

選考題號：1、2、9、10

● 期末考題 1

武俠小說常見「情變模式」，此一模式多與「復仇」模式混雜在一起，只是其「仇」是由「情變」而引起的，純粹的情變較少出現。請舉二至三例析論武俠小說的「情變模式」。（一個作家最多只能舉一例）

或許在這和平穩定的年代，多數人民已無衣食之憂，也鮮少戰爭摧殘，當滿足生理需求後，人們漸漸將憂慮重心轉移到心靈需求，而愛情正是心靈層面的千古難題，自然而然不管是通俗文學、流行音樂，都免不了因應市場需求，推出各種探討愛情的主題，武俠小說也是如此。可惜不如意事常八九，不是每段愛情都會是幸福結局，尤其在武俠小說中，愛情與復仇有所牽連的橋段不勝枚舉，大致可分為四種類型：愛情遭拒、變態復仇、利用愛情復仇、愛情消解復仇、為了愛情而復仇¹，而本題的「情變模式」屬於第一類，較廣為人知的案例有《碧血劍》何紅藥追殺心上人夏雪宜一輩子，最終兩人同歸於盡、《神鵰俠侶》李莫愁因陸展元情變而成為江湖上惡名昭彰的女魔頭、《天龍八部》康敏因得不到蕭峰的愛反而處處陷害他、《俠客行》梅芳姑為報復石清夫婦搶子洩恨等等。本文將一步步從「情變」的本質、「情變」為何誘發「復仇」談起，並針對兩個案深入探討「情變模式」與「復仇模式」之關聯。

---

¹ 參考資料：

劉衛英、張寧（2004）。金庸小說的復仇母題與愛情。《山西大學學報》，27(4)，取自 <https://wenku.baidu.com/view/4dc1ed25192e45361066f5eb.html>

何謂「情變」？情感之變化。最常見的情變大致有以下模式：甲與乙相愛，但後來乙喜歡上丙，導致甲悲痛不已，在此情境下發生「情感之變化」者乃乙，甲則是被動受到波及，傷心之餘，甲開始思考：難道我就只能獨自忍受痛苦，什麼都不能做嗎？正在氣憤情緒上頭的甲，腦海中浮現的往往不是「我要努力成為更棒的人，藉此讓乙回頭」如此正面積極的想法，而是「既然我得不到幸福，那別人也休想得到」、「乙竟敢傷害我，那我也要讓乙後悔、讓乙感受到跟我一樣的痛苦」等同樣積極但負面的盤算，隨即而來的就是一連串的「復仇」計畫。上述典型「情變」誘發「復仇」的模式，雖然一開始發生情變的是乙，但後續由愛生恨、展開復仇的主體為甲，以下將以連結「情變」與「復仇」的復仇主體做為分析重點，舉《神鵬俠侶》李莫愁與《絕代雙驕》魏無牙、邀月為例，深入探討兩種「情變復仇」模式：典型模式與「人家從頭到尾都沒喜歡你」模式。

典型模式中李莫愁與陸展元相愛，但後來陸展元喜歡上何沅君，並與之結為連理，李莫愁只好大鬧婚禮，但遭天龍寺高僧阻止，並訂下十年之約，隨後李莫愁因深受打擊而性情大變，開始尋找各種報仇機會，不但將陸家滅門，又殘害只因與情敵同性「何」的何老拳師一家二十餘口男女老少，並毀壞「沅」江上六十三家貨棧船行，成為殺人不眨眼的反派角色。但造成李莫愁由愛生恨、走火入魔的原因為何？本文認為古墓派環境有關，在如此與世隔絕、只有女人的封閉世界，陸展元賦予她對愛情渴望的無限可能，不過從李送給陸的紅花綠葉錦帕或許可推敲，在李的愛情理想世界中，陸應該像綠葉般依附於自己這朵紅花，而這種幻想與當代的社會風氣，以及陸之性格相差甚遠，或許這是段不可能有美好結局的戀愛，而當陸背叛李時，李毫無經驗不知如何應對，只好走上復仇之路，直到受情花之毒臨死於火海時，響起的仍是那首「問世間情為何物」主題曲。

「人家從頭到尾都沒喜歡你」模式中魏無牙鍾情於移花宮主邀月，但邀月從頭到尾都沒喜歡他，甚至將魏打成殘廢，不過另一方面，邀月雖愛江楓，但江楓也從頭到尾都沒喜歡過邀月，反倒跟婢女花月奴私奔，隨即遭到暗算，揭開《絕代雙驕》悲劇性的開場。如同《白馬嘯西風》哈卜拉姆再怎麼聰明、再怎麼有學問，也無法回答：如果你深深愛著的人，卻深深的愛上了別人，有什麼法子呢？魏無牙將宮殿仿造成移花宮風格，又收與邀月外貌十分相像的蘇櫻為養女，並在劇情末段使計將邀月等人困於老鼠洞，並以欣賞邀月死前醜態為樂，幸好被江小魚用激將法逼現身，最終羞愧自殺。而邀月雖武功絕頂，並設計實為兄弟的花無缺與江小魚決鬥，但被江小魚識破假死，並在邀月親口說出真相後「復活」，最終邀月意識到陰謀破局，發瘋而走。以結局論，在魏無牙愛邀月、邀月愛江楓、江楓與花月奴相愛的複雜關係中，無人得利，不是慘死、自殺，就是瘋癲，幸福的反倒是江楓與花月奴的孩子花無缺與江小魚。

「可恨之人必有可悲之苦」，雖然在多數讀者眼中，李莫愁、魏無牙、邀月都是小說中的反派人物，「只」因得不到愛情就殺人如麻、設下種種陰謀，但這只是「只」嗎？對自尊心強烈且成長於沒有男人世界（古墓與移花宮）的李莫愁與邀月而言，初戀或許就是她們內心最重要的部分，而當這難得、寶貴的美好幻想破滅時，她們不知所措，畢竟愛情的難題並非何種絕世武功能解決，在無人開導的情況下，映入她們腦海的也許只剩下人類心中最粗暴、原始的報復心態：「既然我得不到幸福，那別人也休想得到」以及「竟敢傷害我，那我也要讓你後悔、讓你感受到跟我一樣的痛苦」。書中雖未對魏無牙身世多加描述，但或許能想像身處在十二星相龍蛇雜處之中，他最渴望的其實是單純、美好的愛情，沒想到身為十二星相之首竟遭移花宮主邀月羞辱，這痛苦又有誰能理解呢？

武俠小說人物眾多，人物與人物間又有著複雜交錯的關係，並因應劇情發展衍生出許多模式，其中「情變」與「復仇」更是老梗中的老梗，閱讀當下享受的或許是主角打倒反派的爽感，不過當闔上書本靜下心來思索：李莫愁如果那麼壞，那為何對襁褓中的郭襄溫柔？即便將結局改寫成江小魚真的死了，邀月就會快樂嗎？如果邀月死在魏無牙面前，魏當初被羞辱的仇恨就會得到救贖嗎？又還是如同現實社會中沒有善與惡的唯一定義，也沒有永遠的好人與永遠的壞人？筆者認為武俠小說作者們並沒有對人物設定有絕對的善與惡，點點滴滴的劇情發展都只是協助讀者，塑造自己心目中的角色形象。

武俠小說中「情變」與「復仇」模式經常連貫出現，而且就筆者觀察：相比許多主角、「正派角色」為父母、兄弟「復仇」，因「情變」而「復仇」者在讀者心中多為「反派角色」，不過在茫茫情海中，復仇主體因感情受創而復仇的動機並非十惡不赦、復仇對象（情變者）選擇追求心中更美好的愛情似乎也是人之常情，究竟復仇者錯在哪兒才造成下場往往悲慘呢？或許就錯在「執著」，若李莫愁、邀月、魏無牙能放下心中執著，撫平被情所傷的仇恨，以他們高強的武功，應該都能在江湖逍遙遊一生吧！

● 期末考題 2

文藝母題（永恆的文藝主題）決定作品的基本結構和敘事形式。文藝母題就好比是酒瓶，而具體的文藝作品是裝在酒瓶裡的不同品種不同質量的酒，從某種意義上講，文藝創作都是「舊瓶裝新酒」。請就古龍的「楚留香傳奇」、溫瑞安「四大名捕系列」與《三俠五義》、《施公案》、《彭公案》等作品的連結中，觀察他們的「雷同」與「類型化」，進而論述他們呈現了什麼樣的「敘事模式」？

若要分析古龍「楚留香傳奇」、溫瑞安「四大名捕系列」與《三俠五義》、《施公案》、《彭公案》等作品的連結，勢必要先從俠義文學的歷史脈絡與社會背景談起。俠義思想早在先秦時代就有其脈絡可循，如法家的「俠以武犯禁」、墨家的「摩頂放踵，以利天下」，而關於俠客的傳記式描述也可追溯至《史記·遊俠列傳》，不過一直要到唐代才出現與現代武俠小說性質較接近的文學作品，唐傳奇中著名的虬髯客、紅線、聶隱娘等角色，似乎也成為後來武俠小說人物設定參考的典型範例，隨著宋元話本、明清章回小說一連串的文學發展，清代中後期逐漸演變出一種結合公案與俠義兩平行線的新型態小說類型，而開山之作正是《施公案》（嘉慶年間，十九世紀初），隨後《三俠五義》（嘉慶、道光年間，十九世紀中）可說是清代「俠義公案小說」的登頂之作，也是數百年包公說書故事的集大成者，接續的《彭公案》（光緒年間，十九世紀末）等作品也大多延續「公案為主，俠義為輔」的主要敘事架構。近百年後，歷經舊派、新派武俠小說的洗禮與西方、東瀛元素的交互融合，出現「楚留香傳奇」（民國，二十世紀六零年代）、「四大名捕系列」（民國，二十世紀七零年代）等，乍看之下已與清代俠義公案小說毫不相干，但細細品嚐後卻又發現有跡可循的新時代武俠小說，本文將進一步分析上述作品之間的關聯與相似之處，並說明其「敘事模式」。

淺談完俠義文學的歷史脈絡，似乎也要談談各時代的社會風氣，了解環境背景後，才能更深入探究小說的創作緣由和作者想要傳達的思想，進而分析其類型化與敘事模式。《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》的成書年份雖有數十年差距，不過又因為版本眾多與續作複雜交錯，應可歸類為同時期公案與俠義題材融合的重要產物，公案方面延續既往公案小說的刑事與民事案件，並隨著素材積累，發展出案中有案、數案相關等複雜模式，而隨著俠客的出現，刑事與政治案件的比例增高，並讓官吏的辦案手段更加多元，不過或許是受到清代嚴謹的法秩序限制，縱使清代中葉以後政局逐漸混亂，但小說中的俠客形象似乎永遠只是陪襯清官的輔助者，形成俠客依附清官獲得合法性與清官利用俠客武力破案的利益結構，雖然清代晚期的小說有逐漸邁向「俠義為主，公案為輔」的趨勢，但依舊無法擺脫清官與俠客兩者之間主從關係的枷鎖。而在老百姓與文人眼中，清官是面對現實專制社會中被酷吏折磨的美好幻想，而俠客則是庶民自身的精神寄託與沒有勇氣達成的理想境界，既然意識到在現實社會中絲毫無法撼動貪污腐敗的政局，就只好訴諸於文學，透過小說人物打倒不公不義的暢快情節來抒發內心委屈，若從悲觀的角度來看，俠義公案小說可說是清代社會底層人們暫時逃離貪腐的麻醉劑、鴉片²。

將時間往前推進一百年，來到民國六、七零年代，也是現代武俠小說雨後春筍般蓬勃發展的茁壯歲月，此時的政治體系早已擺脫皇權至上的封建制度，雖伴隨殘酷的戰爭與過渡性的獨裁政權，但西方自由民主的思潮已席捲而來，武俠小說中「俠」的概念已逐漸擺脫傳統封建思想，取而代之的是作者投射在角色身上的獨立人格，並吸收西方與東瀛文學的多元素材，結合中國傳統文化琴棋書畫、占卜醫術、諸子思想等元素，開創俠義文學嶄新局面。

---

² 參考資料：

霍建國（2005）。從公案到俠義—《施公案》《三俠五義》《彭公案》小說研究。

林怡均（2011）。英雄猶怕出身低—論《施公案》與《三俠五義》中的俠客。《朝陽人文社會學刊》，9(1)，109-140。

從溫瑞安對角色性格的深刻描述可以發現，「四大名捕系列」的冷血、無情、鐵手、追命，不再是《施公案》的黃天霸、《三俠五義》的展昭、《彭公案》的馬玉龍等需要依附於清官的俠客，而是成為擁有獨立人格的個體³，當然，諸葛先生也不像施世綸、包拯、彭鵬等不會武功的清官，也不需要時時刻刻顧忌皇帝的想法，年事已高卻還願意留在朝中輔佐皇帝，也是出於自身為國為民的意願而非情勢所逼，「四大名捕系列」中官府雖在但其影響力已逐漸降低，官場點滴也非劇情重點。「楚留香傳奇」幾乎徹底擺脫官府的元素，將故事發展的地點全然建立在虛幻、自由的江湖世界，絲毫沒有皇權、官吏的影子，楚留香的形象也絕非只有俠義公案小說中俠客打擊犯罪的單一面向，而是擁有豐富個人色彩的風流盜帥，古龍也不只對主角的描述用心，像是中原一點紅出手毒辣但重情重義，或是無花風度翩翩背後的卑鄙可惡，都讓角色被賦予更多的生命力與趣味性。

稍微了解《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》、「四大名捕系列」與「楚留香傳奇」之間的脈絡關聯與歷史背景後，回到究竟他們有何「雷同」與「類型化」的問題。雖然如上述在創作緣由、精神價值等面向，《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》等清代俠義公案小說與「四大名捕系列」、「楚留香傳奇」等現代武俠小說，似乎是兩個時代截然不同的作品，不過在主要劇情方面，這些作品大多圍繞某「案件」（也因武俠的成分逐漸增加，因此案件多

---

³ 角色擁有獨立人格的先決條件是作者必須對其性格多加描述，清代俠義公案小說中，雖俠客眾多但大多無法讓讀者一窺其內心世界，這也是因為作者將主要的篇幅用於推進公案劇情發展，而非塑造各別人物的形象。以筆者的個人經驗而論，想到俠義公案小說，浮出腦海的是「楊香武盜九龍玉杯」、「狸貓換太子」等著名橋段，不過當提到「四大名捕系列」時，印象深刻的卻是諸葛先生與四大名捕的人物形象，反倒對具體這些角色做了什麼豐功偉業或破獲何等驚天奇案的細節較為模糊。

為刑事案件）進行⁴，例如《施公案》的無頭案、《三俠五義》的狸貓換太子案、《彭公案》的白如意案、《四大名捕鬥將軍》追捕凌落石案、《血海飄香》的天一神水案，都是藉由破案的過程（且大多也都破案成功）來推進人物與劇情發展。

既然都是以推理案件、追捕犯人作為主要劇情脈絡，那究竟是何種關鍵因素造成同樣類型的小說，帶給讀者如此不同的閱讀感受呢？本文認為有兩大因素：身份與價值。如上述關於角色身份的說明，《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》的主角是清官以及幫助其抓捕犯人的俠客，都具備朝廷任命的公權力性質；而「四大名捕系列」的神侯府逐漸擺脫傳統衙門架構，成為直通皇帝的獨立機構，更不用說「楚留香傳奇」已看不見傳統政治體系的身影，既然打破傳統政治架構的枷鎖，作者也因此能賦予角色更多自由色彩，並創造更多意想不到的劇情發展。另外在價值觀方面，公案小說主要還是在滿足老百姓希望官吏能懲惡揚善的心態，因此較多傳統道德層面以牙還牙的劇情，相較之下破案的過程並非重點，例如公案小說常見各種託夢緝兇，甚至《三俠五義》還出現「烏盆訴苦別古鳴冤」等超自然破案法；相較之下，「四大名捕系列」與「楚留香傳奇」破案目的逐漸擺脫官方色彩，而是主角們自我價值的體現與追求，這或許也是受到西方偵探小說亞森羅蘋、福爾摩斯等的影響。

分析完《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》與「四大名捕系列」、「楚留香傳奇」在劇情圍繞「案件」進行的雷同之處，以及在此類型化的架構下，俠義文學又是如何隨著時代背景發展出不同的變形產物後，最後要來談談這些作品呈現何種「敘事模式」。

---

⁴ 清代俠義公案小說或許受到說書的影響，案件縱使互相關聯但篇幅頂多橫跨數個章節，而現代武俠小說往往一本書就只講述一個大案件，說明故事的架構趨於龐大，人物之間的關係也更加複雜，也或許是作者願意花較多篇幅鋪陳、累積讀者情緒並塑造氣氛的緣故。

敘事模式可從敘事角度、敘事時間、敘事結構、敘事背景四大面向分析⁵。

傳統長篇小說多採全知觀點作為敘事角度，公案小說因受說書影響更是如此，因此《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》皆以全知觀點為主，讓敘事者（說書人）可以自由進入各個角色的世界，方便描述破案過程，不過隨著小說的多元化發展，到了清末，《九命奇冤》除了既有的全知敘事，有時也搭配限制敘事來增加劇情張力⁶，更不用說「四大名捕系列」、「楚留香傳奇」等現代武俠作品，更是配合劇情在各種敘事角度間自由轉換，除了主要劇情推進仍多採全知敘事，進入懸疑場景時，作者往往使用第一人稱或第三人稱視角，帶領讀者身臨其境，與主角們一同對案件產生困惑、緊張，想像自己也是主角旁邊的小助手，來增加案件的真實性與參與感。

敘事時間可概括分為連貫敘述與交錯敘述。如同小說從單一到多元的發展歷程，《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》大多維持傳統單一時間線的表達方式，雖有案中案、大案中間穿插小案、數案相連等手法⁷，但尚未打破案件發展的自然時序，直到清末民初開始，或許是受到西方偵探小說以及後來西方電影多種分鏡技巧的影響，敘事的時間軸不再單一、線性，開始出現多條時間軸、倒敘等手法，「四大名捕系列」、「楚留香傳奇」雖大體維持連貫敘述，但中間也有角色回憶陳年往事等交錯敘述，藉此營造推理、懸疑氣氛。

---

⁵ 以下針對敘事模式的分析方法參考課程投影片「武俠小說的文體特徵」。

⁶ 關於《九命奇冤》的參考資料：

論《九命奇冤》的敘事技巧，<https://paper.udn.com/udnpaper/POC0004/37565/web/>。

⁷ 例如《三俠五義》「狸貓換太子」案在首回登場後，直到第十五回《斬龐昱初試龍頭釧，遇國母晚宿天齊廟》到第十九回《巧取供單郭槐受戮，明頒詔旨李後還宮》才又被提及。

敘事架構已在前述談及作者如何安排角色與劇情的部分有所著墨：清代俠義公案小說大多以案件發展為主軸，而現代武俠小說逐漸以描繪人物形象為中心，破案歷程多具備襯托角色性格的功能。敘事背景在談及創作背景時也有提及：《施公案》、《三俠五義》、《彭公案》等公案小說仍是以官府為主要地點，也有明確的歷史年代，甚至人物也多為歷史上真實存在過的人物，只是渲染其經歷，而「四大名捕系列」、「楚留香傳奇」等現代武俠小說大多已跳脫既定歷史框架，將案件場景來到廣闊的江湖世界，提供作者更多揮灑空間。

本文一路從俠義文學的歷史脈絡、創作背景、價值精神談起，並分析「楚留香傳奇」、「四大名捕系列」與《三俠五義》、《施公案》、《彭公案》等作品在敘事模式上的類型化現象，概括來說，此類「案件模式」的作品發展到後期，成為一種以古代江湖為背景、結合武俠形式的破案小說，並融合古今中外公案、俠義、推理、偵探、懸疑等元素，創造出獨特的敘事模式。

● 期末考題 9

請先比較以下兩組人物：「1、江小魚 VS 楊過；2、江別鶴 VS 岳不群」。經過你的分析，這兩組人物和本學期所討論的「俠義」有何異同？請就所知詳加論述。（至少 1000 字）

江小魚與楊過分別是古龍《絕代雙驕》和金庸《神鵰俠侶》貫穿整部小說的男主角，而江別鶴與岳不群乃古龍《絕代雙驕》和金庸《笑傲江湖》的大反派，但若僅是簡單的將江小魚與楊過歸類為「俠義精神」之代表人物，而江別鶴與岳不群正是「俠義精神」的反面教材，則此分類方式或許有些粗糙，因此本文將透過以下四個階段：江小魚與楊過之比較、江別鶴與岳不群之比較、兩組人馬之比較、兩組人馬與「俠義」之關聯，一步步探討金庸與古龍兩位武俠小說泰斗想藉由這四位角色傳達之精神。

江小魚與楊過打從出身就頗為相似：江小魚出生沒多久，其父母江楓與花月奴就慘遭十二星相與移花宮兩派勢力追殺、雙亡，隨後被燕南天帶進惡人谷，但燕南天又遭五位惡人下毒手而暈迷不醒；楊過雖比江小魚幸運些，父親楊康雖卒但仍有母親穆念慈撫養長大，不過好景不常，楊過尚是孩童之時，穆念慈也因病逝去。雖出身可說是同等悲慘，不過作者為兩人取名的方式則有所不同，充分展現古龍與金庸為角色命名之差異：江小魚飄逸虛幻，帶有自由色彩，而楊過字改之四平八穩，乃郭靖期盼他能「有過而改之」，別重蹈其父親誤入歧途之覆轍。

接著談談兩人不怎麼美滿的成長過程（幸運的是古龍小說中，像《絕代雙驕》完整描述主角成長過程的作品實在不多，如楚留香、謝曉峰、陸小鳳、蕭十一郎等古龍小說的主人公大多初登場已是成名人物，相較之下金庸小說的主角大多從幼年時期開始鋪陳，若將《神鵰俠侶》改名為《楊過傳記》，或將

《射鵰英雄傳》改為《郭靖傳記》似乎也十分貼切），也不難發現相似之處：江小魚自小在惡人谷由十大惡人中的杜殺、屠嬌嬌、哈哈兒、李大嘴和陰九幽養育長大，且因天資聰穎，不但學得五位惡人一身鬼點子，甚至青出於藍，並自詡為「天下第一聰明人」；楊過則是偶遇已走火入魔的歐陽鋒，拜其為義父並獲傳授蛤蟆功，之後雖被郭靖、黃蓉帶至桃花島居住，但黃蓉只教其讀書不教其武功，隨後加入全真教又不幸成為奸險小人趙志敬的弟子，在遇到小龍女之前楊過之經歷實在坎坷。

江小魚與楊過都有著非典型的成長歷程，也因此發展出獨特的個人特色：江小魚雖習得五位惡人的陰險狡詐，卻或多或少受萬春流之正面影響，因此並未良知泯滅，詭計多端背後仍保有善良本心，憑藉敏銳的洞察與推理能力，成功識破江別鶴正是一連串鏢頭中毒、鏢銀被搶等事件的幕後黑手，而且即便多次遭江別鶴、江玉郎父子陷害，並得知江別鶴就是當年間接害死父母的仇家，最後也只是將被燕南天廢去武功的江氏父子送往顧人玉家做僕人，又或者意識到十大惡人其實只是在利用自己，卻也還是替他們向燕南天求情，可見其雖愛逞口舌之快、調皮搗蛋，但外剛內柔、溫暖善良。另一方面，楊過年紀輕輕就步入江湖的現實世界，深深感受到人情冷暖，並受小龍女之影響，對江湖各種傳統倫理不以為然，雖然有些自卑、敏感，卻也跟江小魚一樣有著強烈的自尊心，渴望得到他人尊重，所以苦等小龍女十六年間，化身正義使者「神鵰大俠」於江湖上行俠仗義，也因其狂傲霸氣被封為「西狂」，縱使帶給多數人神秘的距離感，但在小龍女面前卻又溫柔浪漫，可說是愛恨分明、情感豐富的性情中人。概略介紹完江小魚與楊過在成長背景、性格形象的相似之處後，似乎有種楊過比花無缺更像江小魚孿生兄弟的感覺。其他關於江小魚與楊過二人之比較請見表一。

	江小魚	楊過
父母	江楓、花月奴	楊康、穆念慈
出身	父母雙亡	單親家庭
成長	惡人谷	桃花島、全真教、古墓
老師	五大惡人	小龍女、歐陽鋒、洪七公等
武功	五絕神功、破解移花宮的招式	玉女心經、打狗棒法、玄鐵劍法、黯然銷魂掌、九陰真經等
綽號	惡人谷小魔星、天下第一聰明人	西狂、神鵰大俠
愛慕者	段三、鐵心蘭、海紅珠、蘇櫻等	小龍女、陸無雙、程英、郭襄等
伴侶	蘇櫻	小龍女
結局	與蘇櫻終成眷屬	與小龍女一起退出江湖

表一：江小魚與楊過之比較（吳泊諄製作）

比較完深受讀者喜愛的江小魚與楊過，接著來談談江別鶴與岳不群這兩位反派角色，也不得不佩服古龍與金庸竟能將人物描寫到讓讀者恨之入骨。相較於作家從江小魚與楊過的童年開始敘述，江別鶴與岳不群登場時已是一方之霸：一位是江南大俠，另一位是華山派掌門，而兩位相似之處就是在小說中段一系列之陰謀得逞，不過後來又遭主角識破詭計滾下神壇，最終身敗名裂。

接下來分析江別鶴與岳不群究竟如何「惡」：雖然江別鶴以江南大俠身份出場時，已是故事中段解救江玉郎被軒轅三光逼賭的橋段，不過《絕代雙驕》的主線劇情其實都起源於其真實身份，也就是江楓書僮江琴的陰謀：出賣待其如同手足的江楓，間接導致江楓、花月奴二人慘遭十二星相和移花宮殘害，也連帶造成花無缺、江小魚兩兄弟分隔兩地，甚至最終面臨決鬥的窘境，江琴以江南大俠身份出場後，雖然表面上行俠仗義、光明磊落，但暗地裡卻是製造假

藏寶圖引起武林人士互相殘殺的策劃者、殺人劫鏢的真正凶手、害死鐵無雙的藏鏡人，隨後又聯手魏無牙暗算移花宮、多次陷害江小魚和花無缺，幸好最後遭燕南天廢去武功，不然難以想像他還會做出多少壞事。相較於江別鶴的複雜背景，岳不群華山派掌門的身份較為單純，不過其使壞的本領與江別鶴難分軒輊：假意收林平之為徒，實則貪圖《辟邪劍譜》、殺害定閒師太和定逸師太、殺英白羅滅口等等，故事後段又在華山思過崖設下毒計陷害各派高手，幸好欲殺令狐沖時，遭恆山派儀琳刺死，結束一代掌門人最終淪為過街老鼠的一生。

談完江別鶴與岳不群「如何惡」，勢必要探討兩人「為何惡」？無非都想稱霸武林，或是成為一代大俠。縱使受到江楓友善對待，但對自尊心強烈的江琴來說終究是主僕關係，因此仍藏不住想取而代之的野心、想要完完全全不受江楓控制擁有一切的目標，於是設計一系列陰謀詭計，想成為繼燕南天之後天下第一大俠。與江琴的野心略同，岳不群的終極任務也是想一統武林，成為天下第一高手，雖口口聲聲以光復華山派為名，但君子劍背後卻是奸詐狡猾、不折手段、棄妻兒不顧的陰險計謀，而兩人之所以被讀者如此討厭，多拜古龍與金庸的精心設計：並非一出場就是顯而易見的壞人，而是將其形象塑造成翩翩君子、善良正義的化身，讓讀者留下尊敬他們的第一印象，再透過一系列詭計陷阱，一步步引導讀者思考案情並不單純，最後再由主角揭發其一切惡行，天堂掉落地獄的反差，遠比地獄掉到地獄的變化更讓人驚訝，反之，若小說被改寫成一出場就講述兩人背後心機，那劇情精彩程度將大打折扣。其他關於江別鶴與岳不群二人之比較請參考表二。

	江別鶴	岳不群
子女	江玉郎	岳靈珊
身份	江楓書僮	華山派掌門、五嶽派掌門

武功	作者未多加描述	紫霞神功、辟邪劍法等
綽號	江南大俠	君子劍
徒弟	作者未多加描述	令狐冲、勞德諾、岳靈珊、林平之等眾多華山派弟子
伴侶	作者未多加描述	寧中則
結局	被江小魚送入顧人玉家做僕人	被恆山派儀琳殺死

表二：江別鶴與岳不群之比較（吳泊諄製作）

分別比較完江小魚與楊過、江別鶴與岳不群後，這兩組人馬又有何相似之處呢？如果直接了當的把江小魚與楊過歸類成正義使者、俠之代表，而江別鶴與岳不群無非是披著狼皮的偽善者，此分法似乎過於粗略，回想江別鶴與岳不群一切「惡」行背後的原因，難道想稱霸武林錯了嗎？單純只因為兩人以失敗收場，就要被視為壞人，那在眾多開放式結局的古龍小說中，又該如何判斷是非善惡？還是其實「俠」注重的不是想法，也不是結局，而是手段和過程？又或者殺好人的就是壞人、殺壞人的就是好人，不過這說法或許會陷入循環論證的圈套？另一方面，江小魚與楊過難道毫無私心，所做所為皆為國為民？看似也不然，兩人仍有自己追隨的人生理想，而非一昧的捨己救人，那究竟「俠義精神」為何，又該如何判斷某一角色與「俠」之距離呢？回答此一問題之前，請容本文先回顧這一整個學期所討論關於「俠義」的相關概念。

「俠」可以回溯到先秦時代《韓非子》：「俠以武犯禁。」、《墨子》：「仁人之所以為事者，必興天下之利，除去天下之害，以此為事者也。」等思想：法家站在維護統治者君權之立場，對「俠」的存在提出嚴厲批評，認為「俠」利用武力以違法的方式解決問題，堪稱國家亂源，而墨家敢於赴火蹈刃，死不旋踵的兼愛精神，與當代許多武俠小說中對「俠」之描述已十分接

近。隨後漢代司馬遷《史記·游俠列傳》：「今游俠，其行雖不軌於正義，然其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之阨困。」對「俠」有更明確的描述，但與班固《漢書·遊俠傳序》：「況於郭解之倫，以匹夫之細，竊殺生之權，其罪已不容誅矣。」對「俠」之負面評價截然不同，漢代以後，「俠」逐漸淡出中國官方史書的舞台，成為遊走法律邊緣，試圖以微薄之力對抗主流思想的次文化。

探討文學中「俠」的相關概念前，不妨先思考歷史中「俠」的可能動機為何？要離犧牲妻兒性命與自己手臂，行苦肉計刺殺慶忌的行為，似乎是為「名」，不過朱家「既陰脫季布將軍之阨，及布尊貴，終身不見也。」似乎不是為名也不是為利，而是某種自我實現？究竟俠客為何要做出許多令人難以理解的舉止呢？另一方面在文學作品中，唐傳奇《義激》描述蜀婦人報仇成功後殺掉孩子的故事，如此顛覆傳統社會對母親柔情形象期待的行為，算是「俠」的表現嗎？又或者宋話本《汪信之一死救全家》中汪信一「挺身就獄為全孥」的舉動，難道點出「俠」的關鍵必須要捨己救人？再看看《水滸傳》，「義」是一百零八條好漢的中心思想，魯智深拳打鎮關西、武松醉打蔣門神、孫立孫新大劫牢等膾炙人口的橋段，已充分顯現「俠義精神」歷經上千年的演變，已逐漸跳脫傳統框架，進而塑造出文學裡「俠」的多元形象與無限可能。

淺談歷史與文學中對「俠義精神」之描述後，接下來本文將提出綜合性的看法，並以此為基礎，回答江小魚與楊過、江別鶴與岳不群這兩組人馬與上述「俠義」相關概念的關聯。本文認為「俠義精神」的演變就是個人利益與社會利益之間的平衡過程。江別鶴與岳不群想成為武林第一的想法本身並沒有問題，但因為此一目標所產生的執念（像是岳不群為練神功而自宮，可見其對權力之慾望有多強烈），將使他們踏入萬劫不復的泥濘：兩人為達成目的逐漸喪失良知，利用子女、出賣朋友等不「義」的行為，也因此被合理化為稱霸天下

的必要手段，或許到死之前兩人還不明瞭究竟為何如此下場，甚至可以想像他們會抱怨這是命運的捉弄，追根究底江別鶴與岳不群的錯，就錯在只考慮個人利益，忘記在團體環境中社會利益之重要，不過換個角度思考，難道要成為「俠」就必須捨棄個人利益，凡事只顧及社會利益嗎？其實不然，本文認為「為國為民，俠之大者」的境界過於崇高實在不符人性，江小魚與楊過也並非將自身全然奉獻給社稷，他們仍保有個人理想抱負，只是在個人利益與社會利益之間徘徊時拿捏得當，不虧待自己也對社會做出貢獻，也因而獲眾人稱讚。

古龍與金庸透過對江小魚、楊過、江別鶴與岳不群四位角色的刻畫，描繪出作者心中對武俠世界中「俠義」的多重面向，兩組人馬不單純只是「俠」與「不俠」的代表，而是作者在描繪人物們的點點滴滴中，留給讀者思考：個人利益與社會利益該如何選擇，而「俠義精神」又為何？綜上所述，本文認為若從歷史洪流之超然視角思考，「俠」是隨著不同時代、不同環境背景、不同價值判斷，所影響不同人物自我價值的體現，並無標準答案，但若站在單一時空背景之下，「俠」是來自民間力量的社會責任，一種對得起自己也對得起社會的積極態度、面對不公不義挺身而出的決心，也是懲惡揚善、扶貧濟困、信守承諾等正向價值，在江湖中如此，在現實社會中亦是，只要願意放下執著，秉持良知良能、順其本心，「俠」就不會只是遙不可及的夢想。

● 期末考題 10

從《周易》與「降龍十八掌」，《老子》與「空明拳」，《莊子》與「北冥神功」的關聯，可見古籍和傳統文化對作家的啟發頗大。其中，尤以《周易》為武學淵藪。請再舉數（至少三）例，描述其創發巧思，兼論古籍與武功創發的思維連結。（至少 1000 字）

武俠小說以「武」為媒介傳達「俠」之精神，因此不管是正派人物亦或是反派角色，或多或少都熟悉一些武功招式⁸，主角們的武功實力更是不在話下，像是張無忌、郭靖、楊過、蕭峰、狄雲等也都是當代最頂尖的武林高手之一⁹。既然「武」在武俠小說中具有重要地位，自然也不能隨意取名，作家們雖有不同的命名習慣，但也多暗藏巧思，其中金庸對於武功招式的描述與武學體系的建構較為完備，本文整理部分源自古籍的武功招式，請見下表三。

值得注意的是金庸小說中，武功招式源自古籍類型並不單一，雖與《周易》、《莊子》有關者不少，但也有源自曹植、江淹韻文的「凌波微步」、「黯然銷魂掌」等，或者有宗教色彩強烈的少林寺武功「拈花指」、「金剛般若掌」、「波羅蜜手」等，又或者有出自先秦諸子作品《韓非子》、《道德經》的「參合指」、「空明拳」等，竟然還有與醫學典籍《黃帝內經》有關的「六脈神劍」，甚至也有出現在史書《後漢書》的「混元」功，種類實在多元，可見金庸為武功招式命名之用心。本文將針對武俠小說中廣為人知的「凌波微步」、「黯然銷魂掌」、「逍遙遊」、「拈花指」四招與古籍之間的關聯做進一步分析。

---

⁸ 女性人物不會武功者似乎較多，但也多有其專研項目，如《天龍八部》王語嫣不諳武功但精通各路門派招式，堪稱行走的武學百科全書，又或者《絕代雙驕》蘇櫻不願習武但精通醫術；而男性人物不會武功者似乎較少，如《越女劍》范蠡。

⁹ 極少數不會武功的主角有善於謀略的《水滸傳》宋江、因雙腿殘廢無法練武但善使暗器的《四大名捕》無情。

武功	古籍	類型	門派	小說
降龍十八掌	《周易》	掌法	丐幫	《天龍八部》 《射鵰英雄傳》 《神鵰俠侶》 《倚天屠龍記》
空明拳	《道德經》	拳法 內功	全真派	《射鵰英雄傳》 《神鵰俠侶》 《倚天屠龍記》
凌波微步	曹植《洛神賦》	輕功	逍遙派	《天龍八部》
六脈神劍	《黃帝內經》	劍法	大理段氏	《天龍八部》
逍遙遊	《莊子》	拳法	洪七公	《射鵰英雄傳》
黯然銷魂掌	江淹《別賦》	掌法	楊過	《神鵰俠侶》
九陽神功	《楚辭》 《抱朴子》	內功	黃裳 武當派 峨嵋派 少林派	《倚天屠龍記》
北冥神功	《莊子》	內功	逍遙派	《天龍八部》
兩儀劍法	《周易》	劍法	武當派 崑崙派	《笑傲江湖》 《倚天屠龍記》
玄冥神掌	《禮記》 《左傳》	掌法	玄冥二老	《倚天屠龍記》
參合指	《韓非子》	指法	姑蘇慕容	《天龍八部》
拈花指	《五燈會元》	指法	少林派	《天龍八部》

	《大梵天王問佛 決疑經》			
混元功	《後漢書》	內功	華山派	《碧血劍》 《倚天屠龍記》
太玄經	《太玄經》	綜合	石破天	《俠客行》
金剛般若掌	《金剛經》	掌法	少林派	《倚天屠龍記》
波羅蜜手	《心經》	拳法	少林派	《鹿鼎記》

表三：金庸小說部分源自古籍的武功招式整理¹⁰（吳泊諄參考網路資料製作）

首先介紹凌波微步與曹植《洛神賦》之連結，《洛神賦》乃曹植由京城返回封地途經洛水時，有感而發之作，其中描寫洛水女神在水波上行走的一段優美文字「體迅飛鳧，飄忽若神，凌波微步，羅襪生塵」就是「凌波」微步的出處，而在小說中凌波微步依照《周易》的六十四卦設計，使用時機為「猝遇強敵，以此保身，更積內力，再取敵命」，說明禦敵時只要我行我素踏起凌波微步，便可順利逃出困境，或是趁著敵人被步伐耍得團團轉時累積內力準備反擊，可說是逍遙派上乘的輕功絕學，且與《洛神賦》所述洛神飄渺輕盈的行走姿態十分貼切。

¹⁰ 參考資料：

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/rbkom4.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/金庸筆下武功列表>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/降龍十八掌>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/空明拳>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/凌波微步>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/六脈神劍>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/黯然銷魂掌>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/九陽真經>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/北冥神功>
<https://baike.baidu.com/item/兩儀劍法>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/玄冥神掌>
<https://baike.baidu.com/item/參合指>
<https://baike.baidu.com/item/拈花指>
<https://baike.baidu.com/item/太玄經>

談到凌波微步就不得不連帶提起其代言人段譽，在《天龍八部》的前段劇情中段譽無意間闖入無量山「瑯嬛福地」，並看見「神仙姐姐」玉像，磕頭後竟發現蒲團下藏著逍遙派的武功秘笈北冥神功與凌波微步，爾後段譽多次遇難皆靠著靈活巧妙的凌波微步脫逃。段譽因被「神仙姐姐」的美震懾而獲凌波微步，曹植則是在精神恍惚之際巧遇洛神而作《洛神賦》¹¹，雖然兩人不好爭鬥的性格與文學造詣極為相近，可惜曹植的際遇遠比段譽悲慘，年紀輕輕就因不得志而鬱悶而終，相較之下，段譽幸運的因習得凌波微步多次化險為夷。

接著來談同樣出自於賦的招式黯然銷魂掌，南北朝江淹的《別賦》以「黯然銷魂者，唯別而已矣！」作為開場，抒發戰亂時期聚散無常的情緒，並描寫富貴、俠客、從軍、絕國、夫妻、方外、情侶之間七種「別」的型態，最後以「別方不定，別理千名，有別必怨，有怨必盈。」作為結語¹²。而《神鵰俠侶》楊過則是在苦候小龍女十六年之約時，領悟出威力驚人的黯然銷魂掌，與《別賦》中「君結綬兮千里，惜瑤草之徒芳。慚幽閨之琴瑟，晦高臺之流黃。」描寫丈夫在千里之外做官，因此孤單於深閨彈琴的女子有異曲同工之妙，皆是因與愛人離別而黯然銷魂。

黯然銷魂掌十七招（十七似乎也有不圓滿之含義）中「六神不安」、「力不從心」、「行屍走肉」、「孤形隻影」等皆是楊過思念小龍女的真情流露，也因如此強烈的情緒，才讓楊過結合過去所學招式自創黯然銷魂掌，但也因為此掌法需要武術與心念融為一體，因此當楊過與小龍女重逢後，楊過開心都來

---

¹¹ 關於《洛神賦》的主旨究竟為何眾說紛紜，有洛神指的是嫂嫂甄宓之說，也有洛神指的其實是亡妻崔氏之說，或是《洛神賦》原名《感甄賦》，但「甄」並不是甄宓之「甄」，而是曹植以前的封地鄧城之「鄧」等看法。參考資料：

https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/47495/prose_appreciations/6903

¹² 參考資料：https://fanti.dugushici.com/ancient_proses/47508/prose_appreciations/2238

不及，哪兒還有黯然銷魂的情緒，導致此掌空有招式沒有離別意念，威力大不如前。

淺談完源自於賦的凌波微步與黯然銷魂掌後，接著來談以《莊子》首篇《逍遙遊》為名的逍遙遊拳法，《射鵰英雄傳》對此拳法的著墨並不多，只說此乃洪七公少年時所學，後來洪七公又將拳法傳授給黃蓉和穆念慈，不過洪七公少年時又是從哪兒學來逍遙遊拳法呢？雖然金庸未多加說明，不過在網路上看到有網友提出以下說法¹³：虛竹受蕭峰之託，答應將降龍十八掌與打狗棒法傳給下一任丐幫幫主，不過因游坦之跟隨阿紫跳崖而死，於是虛竹不知該將武功傳給何人，不久之後丐幫選出新任幫主，虛竹也履行承諾教其降龍十八掌與打狗棒法，並附贈逍遙派部分武功，隨後可能因失傳等緣故，只剩下拳法，也就是洪七公所學的逍遙遊拳法。

介紹完網友對於逍遙遊拳法由來的推理後，金庸讓洪七公學會與丐幫其他武功風格截然不同的逍遙遊拳法又有何涵義呢？本文認為莊子《逍遙遊》的思想與洪七公的性格有些關聯，雖然身為丐幫幫主，不過他行蹤捉摸不定「神龍見首不見尾」，將丐幫幫主之位交予黃蓉後，便開始遊山玩水的愜意生活，與《逍遙遊》自由自在、無拘無束的理想十分近似，之後洪七公在華山巧遇歐陽鋒，兩人大戰數日，最終因九陰真經逆行與互補之效果融為「太極」，相擁而笑殊途同歸，為天下五絕中北丐與西毒的精彩人生劃下圓滿結局，頗有《逍遙遊》放下執著與牽掛，快樂逍遙「遊」一生之境界。

最後來談談以佛教典故為名的拈花指，「拈花微笑」乃佛教禪宗之重要故事，在《五燈會元》、《大梵天王問佛決疑經》等古籍皆有記載：釋迦摩尼佛

---

¹³ 參考資料：<https://twgreatdaily.com/W9ZBzmwBJleJMoPMuhza.html>

到靈鷲山說法時，拿著一朵花給眾人看，正當沒有人知道佛祖想表達啥時，迦葉尊者¹⁴ 破顏微笑，於是佛祖說：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。」便將衣鉢傳給迦葉尊者。佛祖什麼話都沒說，不過對迦葉尊者而言佛祖什麼都說了，而迦葉尊者的微微一笑似乎沒有含義，但對佛祖來說一切都明白了，說明佛教的傳承依靠以心印心，沒有文字也無需言語¹⁵，而這與溫瑞安《神州奇俠》形神大師問年少時的天正大師：「你為何選擇拈花指？」¹⁶ 天正答：「因為它要我學。」的概念有幾分相似，而天正大師果然也因專研拈花指成為《神州奇俠》中北少林的方丈掌門，這或許也說明為何少林高手雲集，但學會拈花指的人卻不多，較廣為人知者除了《神州奇俠》天正大師，似乎就只剩《天龍八部》玄渡大師¹⁷，畢竟拈花微笑乃心心相印之結果，只有領悟禪者才有辦法體會。

對「凌波微步」、「黯然銷魂掌」、「逍遙遊」、「拈花指」四招做較深入的分析後，實在讚嘆武俠小說作者對於武功創發的巧思，不僅取自的古籍多元豐富，小說中對招式的描述也多與古籍想傳達的思想有所連結。武俠小說以「武」為媒介傳達「俠」之精神，不管在劇情的推進上，有如《九陰真經》貫穿射雕三部曲者，或者門派傳承方面，有像打狗棒法作為丐幫幫主一脈相傳的絕招，又或者在顯現男女主角情感的面向，也有作為楊過和小龍女感情見證的雙劍合璧，以上都說明「武」是武俠小說不可或缺的關鍵元素，而本文也舉例證實武俠作家們對此關鍵元素的設計一點也不馬虎，甚至可說是為小說情節的發展畫龍點睛。

---

¹⁴ 也就是摩訶迦葉，禪宗第一代宗師。參考資料：<https://zh.wikipedia.org/wiki/摩訶迦葉>

¹⁵ 參考影片：<https://www.youtube.com/watch?v=Nx6uOIRkZxU>

¹⁶ 《神州奇俠》談到學「拈花指」的人特別少，不是特別傻，就是特別笨，因為學「拈花指」有成的人，一萬個人，最多只有兩、三個，而且學「拈花指」的人，不得學其他七十一技，否則容易走火入魔而歿。可是當時在少林絕頂聰明，很得長輩賞識年少時的天正，卻選擇了「拈花指」。取自《神州奇俠》電子書：<https://www.b111.net/novel/3/3265/834821.html>

¹⁷ 鳩摩智使的拈花指乃小無相功模仿而來，雖然威力勝玄渡大師的版本，但應不能算是正宗。