

西游记人物神怪造像

百叶雄画季水桂文
家出版社

西游记人物神怪造像

叶雄 季永桂
百家出版社

图书在版编目(CIP)数据

西游记人物神怪造像/叶雄绘;季永桂撰文.
上海:百家出版社,2003.8
ISBN 7-80656-792-5

I.西... II.①叶... ②季... III.白描-人物画-作品集-中国-现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第034353号

责任编辑 丁翔华
装帧设计 梁业礼

西游记人物神怪造像

叶雄画 季永桂文

百家出版社出版发行

上海天钥桥路180弄2号(200030)

新华书店上海发行所经销 上海新华印刷有限公司印刷
开本889×1194毫米 1/32 印张 9.25 插页 2 字数160000

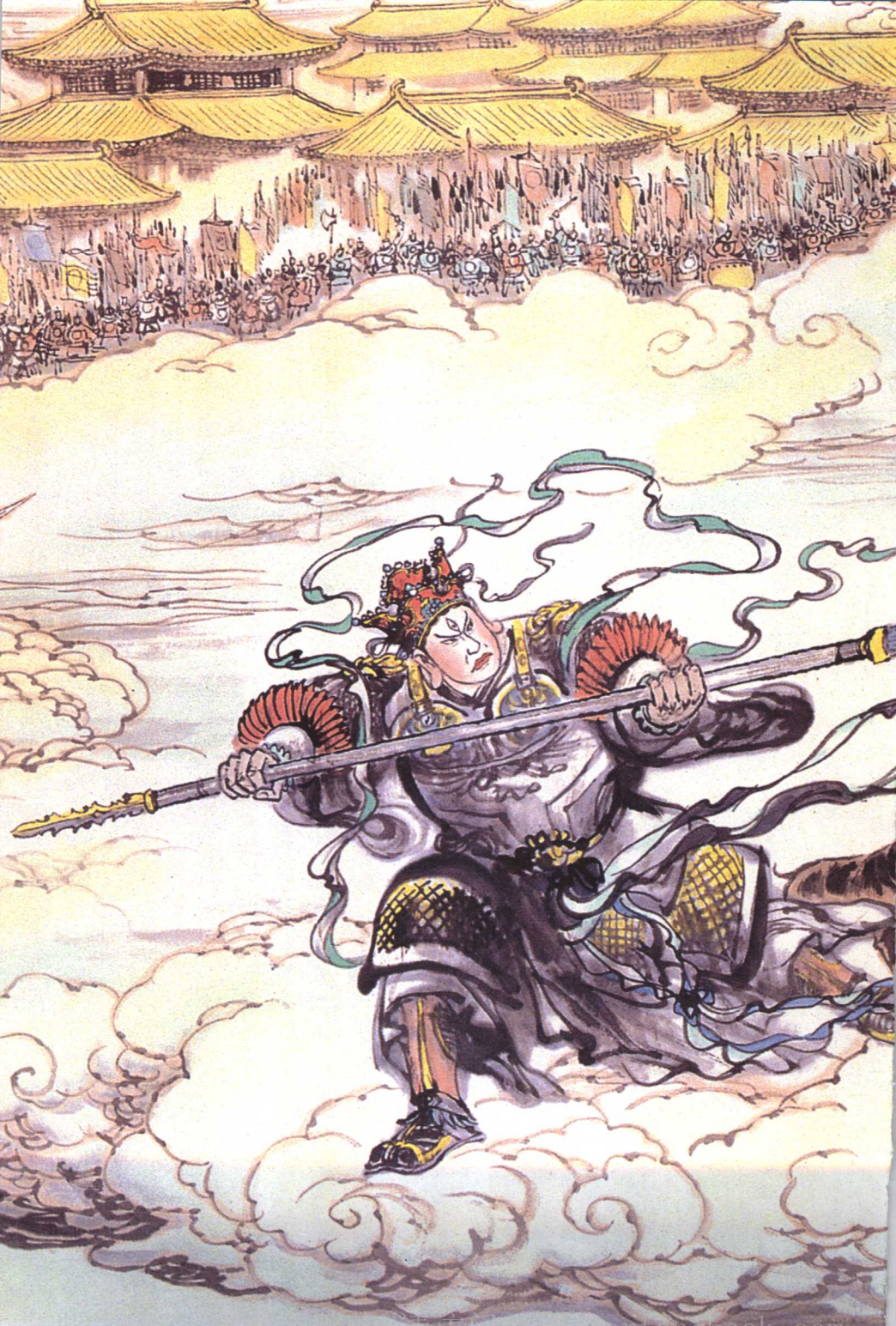
2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

印数 1-6000

ISBN 7-80656-792-5/J·15

定价:29.00元

《西游记》概说

《西游记》是我国四大古典小说之一，是一部优秀的神话小说，是继《三国演义》、《水浒传》之后，又一部我国人民家喻户晓的古典小说名著。

《西游记》成书于明代后期。作者吴承恩(1500—1582)，字汝忠，号射阳山人。先祖江苏涟水人，后迁徙至淮安山阳(今江苏淮安)。他的曾祖父和祖父相继为学官，好读书的父亲已沦落为小商。世代书香家庭与父教，对吴承恩有着明显的影响。吴承恩自幼聪慧，博览群书，年轻时候就以文名显赫于乡里。他好奇闻，阅读了大量的野言稗史，受到民间文学的积极影响；又喜欢阅读唐人《传奇》，从中吸取营养。这对他天才地创作《西游记》有很重要的影响。吴承恩科举屡试不中，30多岁才补为岁贡生。迫于家贫母老，38岁，他曾当过长兴县丞。不久，因不愿为权贵折腰拂袖而归。60岁，又一度担任过闲职的荆王府「纪善」。旋即辞归乡里，放浪诗酒，贫老以终。

一般认为《西游记》是吴承恩晚年所作，时当明代嘉靖至万历年间(1560—1575)。吴承恩一生创作的诗、文、词数量不少，但由于无子嗣，去世后大部分亡佚。现存有《射阳先生存稿》4卷。

吴承恩所生活的明代弘治到万历时期，宦官当权，朝政腐败，社会矛盾异常尖锐，政治上十分黑暗。他自己在仕途上又浪不得志，屡受挫折，于是他把一辈子济世匡时的雄心和除暴安良的热情以及久储胸中的奇文幻想，倾泻于他所熟悉的神话故事中，写出了这部光怪陆离的神魔小说。他在《〈禹鼎志〉序》中说：『虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，时纪人间变异，亦微有鉴戒寓焉。』表明了他用神话故事用以批判现实的创作思想。

因此，《西游记》是时代的产物，是作者通过幻想的神魔故事来表达对社会现实的评价，是一部杰出的具有现实意义的神话小说。

《西游记》概说

《西游记》所写的主体部分是唐僧西天取经的故事，故事经历了700余年的漫长演化过程，它是由历史上的真人真事变化而来。唐太宗贞观元年(627)，僧人玄奘(602—64)只身赴天竺(今印度)取经，跋山涉水，历尽千难险阻，历时十余载，至贞观十九年(645)，取回梵文佛教经典657部。但《西游记》不是按照实际故事，而是以演化而来的神通广大号称『花果山紫云洞八万四千铜头铁额猕猴王』的孙行者孙悟空作为唐僧玄奘的徒弟，一路上保护师父战胜种种妖魔和灾难，作为全书的主要内容来写。

唐僧玄奘西天取经的故事很早就在社会上流传，人们对唐玄奘传奇色彩的取经过程、所身历目睹的种种奇遇和异域风光，表现出了很大的兴趣。于是由玄奘口述，其弟子辩机撰写了《大唐西域记》；弟子慧立、彦棕撰写了《大唐大慈恩寺三藏法师传》，记述玄奘西行取经事迹。这些为宣传佛教、颂扬师父的宏伟业绩，进行了种种夸张的描述，穿插了许多带有神话色彩的玄奘西行取经故事的书籍便在社会上广泛流传。此后，随着时间的推移，西天取经故事不断得到加工、润色，愈传愈奇，离玄奘西天取经故事的真人真事本来面目亦愈来愈远。在《独异志》、《大唐新语》等唐人笔记中，取经故事已带有浓厚的神异色彩。五代时期，取经故事已见诸于绘画，如扬州寿宁寺藏经院有唐僧西天取经的壁画。

宋代，取经故事已成为『说话』艺术的重要题材。南宋时期的说经话本《大唐三藏取经诗话》中，已经出现了孙行者，可以说是《西游记》故事的最早的雏形，已初具《西游记》的故事轮廓。罗晔《醉翁谈录》所著录的宋人小说名目也有了《芭蕉扇》，金院本中还保留有《唐三藏》的剧目，《永乐大典》尚保留有引自古本《西游记》中的《梦斩泾河龙》一节200余字，可见至迟至明初《西游记》的全部故事就已经形成，并且出现了更完整生动的《西游记平话》，它很可算是吴承恩创作的基础和主要依据。

此外，从宋代到明代，在民间的戏剧舞台上，取经故事已有所表现。宋元南戏有《陈光蕊江

流和尚》，元杂剧则有吴昌龄的《唐三藏西天取经》。元末明初，有无名氏创作的《二郎神锁齐天大圣》杂剧和杨景贤创作的《西游记》杂剧，剧中某些情节与吴承恩的《西游记》已有相似之处。这些都陆续丰富了《西游记》的故事。

吴承恩就是在历代民间传说和有名、无名作者创作的平话、戏曲的基础上，对传统题材加以改造，整理、加工，并熔铸进广泛生活内容以及他对现实生活的感受认识，天才地创作了这部规模宏大的绚丽多彩的神话小说。

《西游记》全书共100回，其内容由三部分组成。第一部分，包括第1至第12回，写孙悟空的出身和大闹天宫故事。第二部分，包括第13至第54回，写如来说法、观音访僧、魏徵斩龙、唐僧身世等内容，交代取经的原因。第三部分，包括第55至第100回，写孙悟空皈依佛门，和猪八戒、沙和尚一起保护唐僧到西天取经，一路上斩妖除怪，历经艰难险阻，终于取得真经，自己已成『正果』。

大闹天宫的故事，写得十分精彩，有声有色，塑造了一个蔑视皇权、神通广大、敢于斗争的孙悟空的英雄形象。它和后面的取经故事在情节上有联系而在思想上又有区别，具有相对的独立性和独特的思想内容。第二部分在结构上起了过渡和联结的作用，在思想上表现了较明显的宗教迷信的观念。第三部分『西天取经』故事，由相对独立又相互关联的24个小故事组成，着重表现孙悟空斩妖除怪、不畏艰险、勇往直前、积极乐观的斗争精神和美好品德。

三部分以『西天取经』作为全书的主干，不论『白虎岭』、『火焰山』、『盘丝洞』，还是『黄风岭』、『平顶山』、『金兜洞』，或者『枯松涧』、『黑松林』、『狮驼岭』等等，一洞魔王，有一洞魔王的名号；一处山林，有一处山林的事件；每一回，有它一回的旨趣。这类故事完全可以当作优秀的短篇小说来鉴赏。但是由于结构上经过作者的精心安排，百回大文仍然是一个有机的整体。『西天取经』的每一个小故事，长则三四回，短则一二回，或叙人间国度，或写

黑山白水，或云国有妖孽，或曰山有恶魔，尽管有起有讫，自成格局。他所写的妖魔或人各有自己的名号和性情，却不无显现着孙悟空以及唐僧等取经人的思想性格。

在《西游记》第一、第三部分中，孙悟空的对立面神佛世界和妖魔，都具有非正义的性质。小说揭露了天宫神权统治的腐朽，玉皇大帝的昏庸无能、凶残暴戾；取经路上妖魔鬼怪的凶狠、阴险、淫恶，都反映了现实社会中黑暗势力的共同特征。《西游记》中写了祭赛国、朱紫国、灭法国等人间国度，所用多为明代官制，国王又多是昏君，荒淫庸懦，宠信道士，这些也具有一定的现实批判意义。而以妖魔为代表的恶势力，在书中可分为三类：一类是『天上来的精』，其中又有私自下凡与奉命下凡的区别，前者如平顶山金角大王、银角大王，后者如篡位乌鸡国的真道士；一类是土生土长的精，如黑风山黑熊精和白虎岭白骨精；一类是另则生于地上而与神佛有这样那样瓜葛的精，如狮驼国魔王大鹏雕和陷空山金鼻白毛老鼠精。这种借妖魔以写世态，也就足以看出作者批判现实的贪官当道、劣绅横行于一斑。鲁迅在《中国小说史略》中指出：《西游记》『讽刺揶揄则取当时世态，加以铺张描写』，『述变幻恍惚之事，亦每杂解颐之言，使神魔皆有人情，精魅亦通世故』，正确地概括了这部神话小说的社会意义和思想特色。这在中国小说史上是独特的创造。书中的许多人物，既是神奇的，又有强烈的现实感，这在古代神魔小说中是极为罕见的。

《西游记》在人物描写上比较集中，不像《三国演义》和《水浒传》那样以塑造群像为特色。《西游记》的真正主人公，无疑是孙悟空。其神通之广大最为人们所公认。但是，作为主线贯穿取经故事的，却也可以看做是唐僧师徒四众。这是由于：作者以孙悟空为核心，而唐僧与猪八戒及沙和尚则是环绕孙悟空而展开描写，与孙悟空的形象具有星月交辉、互相映衬的作用。

孙悟空忠于取经事业，积极乐观、智勇兼备，不怕困难、胸有大局，是个理想化的神话英雄

《西游记》概说

形象，他的敢于斗争的精神，深深地植根于中国人民历史生活的土壤之中，他是理想和现实相结合的产物。『济困扶危，恤孤念寡』，嫉恶如仇，为民除害，甚至认为『皇帝轮流做，明年到我家』。孙悟空身上具有和《水浒传》人物相通的品格，是个『有仁有义的猴王』。

主要人物除孙悟空外，比较突出的是猪八戒和唐僧、沙和尚。

猪八戒是一个有缺点而又令人喜爱的人物形象。他有志取经，『保圣僧在路，却又有顽心，色情未泯。』他憨厚纯朴而又狡黠，能吃苦耐劳而又贪馋好色，自私偷懒；他对敌斗争从不屈服，是孙悟空斩妖除怪不可缺少的助手。但他对取经事业又缺乏坚定性，一遇困难就要散伙回家；嫉妒心强，好搬弄是非，与孙悟空『有些不睦』，便『撺掇师父念紧箍咒儿咒』。他的聪明具有一种憨厚本色的特点。

唐僧是一个带有浓厚封建士人气质的人物，虽一心为『法轮回转，皇图永固』而矢志取经，却由于被『仁慈』二字僵化了头脑，弄得『见事不明，好歹不分』。作者对他批评多于肯定。他恪守宗教信条和封建礼教，乃至迂腐顽固，而又胆小懦弱，而且经常误信谗言，颠倒是非，无理责骂和残忍地处罚为取经事业建立了巨大功勋的孙悟空。与其说他是位学识渊博的『高僧』，倒不如说他是那个褊狭而迂腐的封建家长。唐僧由一个被歌颂的人物，变成一个被讽刺嘲笑的对象，这一点是《西游记》和传统的取经故事一个很大的不同之处。

沙和尚的思想性格，其内在特点是眼明心亮、是非分明；其外在特点是罕言寡语，老实随和。平素从不卷入小家族的内部矛盾，只在十分必要时说几句公道话。别看唐僧固执，孙悟空好胜，猪八戒蠢拙，却都听得进他的劝告。一般都认为沙和尚在师徒四众中个性最不突出，实际上沙和尚的显得没有任何个性特点，其本身就是一种鲜明的个性特点。沙和尚的形象是非大手笔绝难形诸笔墨的。

总之，《西游记》在思想内容和艺术上有鲜明的特色，取得了杰出的成就。它通过神话的形

式，表现了丰富的社会内容，曲折地反映出现实的社会矛盾，创造了神奇绚丽的神话世界，具有强烈的艺术魅力。它塑造人物的一个突出特点是以神性(幻想性)、人性(社会性)、物性(自然性)三者的有机结合。《西游记》的描写从天上到地下，从龙宫到冥府，人物的活动有广阔的天地，可以无拘无束地充分施展其超人的本领。其情节生动、奇幻、曲折，表现了丰富大胆的艺术想像力。它的语言也生动流利，尤其是人物对话，富有鲜明的个性特征，浓郁的生活气息，表现了一种幽默诙谐的艺术情趣。

《西游记》在中国小说史上占有重要的地位。它是明代神魔小说的杰出代表。它问世以后即产生广泛的影响。明清两代，续作、补作《西游记》的小说有多部出现，如明朝末年，董说撰写的《西游补》10回，明末无名氏撰写的《续西游记》100回，清初无名氏撰写的《后西游记》40回，清末民初又有《也是西游记》、《西游新记》等。此后还有一些续作。

《西游记》的主题旨意亦颇为人们所关注和争议。言其意浅而又深奥的认为：说其浅，是因为一般读者也能鉴赏；说其深，是因为专家学者亦难识其大旨。其大旨大雅，堪称独秀世界文林。清人看《西游记》，有说其旨在劝学，有说其旨在谈禅，也有说其旨在讲道，甚至有把《西游记》看成“天书”，以为从中可以悟道成仙。近年来，有人说《西游记》是一部游戏之作，并指出明清两代的评论家就已经发现了《西游记》的这一特点，如明代李卓吾评本《西游记》的“总批”说：

《西游记》是“游戏之中暗传密谛”；清代张书绅《新说西游记》夹评也说：“纯以游戏写意。”确实，《西游记》与《三国演义》、《水浒传》的不同之处在于它所叙述的故事内容几乎很少

是社会历史和社会现实所实际存在和可能有的，它所写的完全是出于幻想的神魔故事。但笔者认为，《西游记》作者吴承恩生活于现实世界，虽然他采用了神魔故事题材，但它却是时代的产物。因此，它不可能不反映社会现实。《西游记》改变了原取经故事浓厚的宗教色彩，塑造了性格鲜明、血肉丰满、理想化的神话人物形象；创造了生动丰富的故事情节，完成了完整宏伟的艺术结

《西游记》概说

构。这就是吴承恩天才地创作性艺术劳动对《西游记》的伟大贡献。

当然,《西游记》在思想观念上还存在一些糟粕,这主要是:佛法无边的思想;宿命论和因果报应观念;以忠孝为主要内容的封建伦理道德等。

现存《西游记》最早的刊本是明万历二十一年(1593)金陵唐氏世德堂《新刻出象宫板大字西游记》,20卷100回。随后有万历三十一年(1603)书林杨闽斋刊本。还有明崇祯刊本《李卓吾先生批评西游记》100回。清代又出现多种版本,主要有:清初刊本《西游证道书》;康熙(1696)刊本《西游真詮》;乾隆(1748)刊本《新说西游记》;嘉庆(1810)刊本《西游原旨》;道光(1836)刊本《通易西游正旨》等。1954年,作家出版社以明刊世德堂本为底本,参校清代各种刻本整理而成。1980年,人民出版社又以明崇祯刊本《李卓吾先生批评西游记》本参校,并把唐僧出身故事的第6回作附录,恢复世德堂本第6至第12回的原貌。

今天,《西游记》的诸多人物形象已深入人心,孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚等,几百年来一直为人们所津津乐道,几乎达到了家喻户晓的程度。

《西游记》故事自清代被改编为戏曲搬上舞台以来,出现过《升平宝筏》那样大型的连台本戏。一直到现在,《西游记》故事仍然在各地方剧种中占有相当比重,《三打白骨精》、《闹天宫》、《芭蕉扇》等都是经常上演而受到观众喜爱的剧目。中央电视台还播放了根据《西游记》改编的数十集《西游记》电视连续剧。

在国外,随着《西游记》电视连续剧在许多国家播放,人们对神话小说《西游记》也有一定的了解,尤其在青少年中间。在朝鲜、韩国、日本以及东南亚国家,人们对《西游记》更有相当的熟悉程度。

主要参考书目:

《西游记的演变》(郑振铎载《中国文学研究》作家出版社1957年)

《中国小说史略》(鲁迅 人民文学出版社1973年6月版)

《中国文学史》(人民文学出版社1979年重版本)

目录

南无弥勒笑和尚	观音菩萨	南无宝幢光王佛	如来佛	 佛与菩萨	白马	沙和尚	猪八戒	孙悟空	齐天大圣	唐僧	 唐僧师徒	《西游记》概说
022	020	018	016	015	012	010	008	006	004	002	001	001
托塔李天王	南极老人星	金顶大仙	赤脚大仙	太上老君	太白金星	玉皇大帝	 上界天神	惠岸行者	毗蓝菩萨	普贤菩萨	文殊菩萨	灵吉菩萨
048	046	044	042	040	038	036	035	032	030	028	026	024
黎山老母	东华帝君	 龙王、阎王	下界神仙、	太阴星君	四木禽星	昴日星官	水滸星君	火德星君	王母娘娘	巨灵神	哪吒	二郎显圣真君
072	070	069	066	064	062	060	058	056	054	052	050	050

目录

十八公	蟾宫素娥	百花羞	独角鬼王	小张太子	铁扇公主	粉盖獭头鼋	黑水河神	紫云仙	清风、明月	镇元大仙	十阎王	东海龙王
098	096	094	092	090	088	086	084	082	080	078	076	074
乌鸡国国王	乌巢禅师	金池长老	高太公	刘伯钦	温娇	陈萼	 下界人物	杏仙	赤身鬼	拂云叟	凌空子	孤直公
124	122	120	118	116	114	112	111	108	106	104	102	100
 妖魔精怪	眼看喜	一秤金、陈关保	寇员外	玉华王子	凤仙郡郡侯	灭法国国王	比丘国国王	金圣娘娘	朱紫国国王	祭赛国国王	西梁国女王	乌鸡国太子
151	148	146	144	142	140	138	136	134	132	130	128	126

目录

狮狒王	白花蛇怪	苍狼精	黑煞怪	狐阿七大王	九尾狐狸	倚海龙、巴山虎	精细鬼、伶俐虫	银角大王	金角大王	黄袍老怪	白骨精	黄风怪
176	174	172	170	168	166	164	162	160	158	156	154	152
斑衣鳐婆	灵感大王	羊力大仙	鹿力大仙	虎力大仙	小鼋龙怪	红孩儿怪六健将	红孩儿	如意真仙	老虎精	熊罴精	野牛精	混世魔王
202	200	198	196	194	192	190	188	186	184	182	180	178
百眼魔君	蜘蛛精	赛太岁	红鳞大蟒	黄眉老佛	鲇鱼怪、黑鱼精	万圣公主	万圣老龙王	九头驸马	玉面公主	牛魔王	蝎子精	独角兕大王
228	226	224	222	220	218	216	214	212	210	208	206	204

目录

青毛狮子怪	230	辟尘大王	256
黄牙老象	232	广寒宫玉兔	258
大鹏雕	234	 精彩故事	261
白面狐狸精	236	大闹天宫	262
比丘国国丈	238	玄奘认母	264
金鼻白毛老鼠精	240	八戒大战流沙河	266
艾叶花皮豹子精	242	三借芭蕉扇	268
铁背苍狼怪	244	唐僧谈禅吟诗	270
刁钻古怪、古怪刁钻	246	弥勒缚妖魔	272
黄狮精	248	三打白骨精	274
九头狮	250	女儿国	276
辟寒大王	252	真假美猴王	278
辟暑大王	254	功成行满上灵山	280
 附：唐僧西天取经所历九九八十一难 282			