

篇名

神魔世界的冒險者—西遊記人物探討

作者

李 洛。台中市私立宜寧高級中學。高中部三年一班
陳立庭。台中市私立宜寧高級中學。高中部三年一班
簡合笙。台中市私立宜寧高級中學。高中部三年一班

壹●前言

明朝吳承恩所著的《西遊記》是中國一部驚奇的神怪小說。由唐僧騎著龍馬所帶領的三位弟子，一群人歷經跋涉、翻山越嶺、面對九九八十一個大難，到西方天竺求取拯救中國的佛經而所構成的取經故事，在民間早已流傳廣泛並且傳誦不絕。唐僧、孫悟空、豬八戒、沙悟淨師徒四人是整部小說的主軸人物，吳承恩把這幾個角色描繪的活靈活現，並且身懷絕技，個性鮮明，將想像力發揮到了極致，創造出非凡世界中的非凡人物。〈註一〉

貳●正文

人物的形象

一部小說的構成，最重要的人物的安排。人物往往是帶領整個情節，全是整個故事的主軸，也是作者透過人物的塑造來成向他的創作理念。《西遊記》的成就就是作者成功的在整個取經故事中，塑造出了許多擁有「特殊性格」的人物，而這些人物所傳達的個性是鮮明的、是突出的、更是複雜的。人與飛禽走獸相融合，使動物原型成為有人性、人情的超原型性格，這在《西遊記》中歷歷可見。

一、唐三藏

在眾人的印象中，三藏是取經中唯一的凡人凡僧，在悟空、八戒、悟淨三個妖怪弟子的對比下，三藏所扮演的是嚴師也是慈父，他感化了三個弟子的劣性，同時也協調了彼此之間不合的氣氛，在四人當中三藏擁有穩定人心和引導的崇高地位，看似平凡無用，其實他的「力量」是最無人能及。

然而吳承恩對於唐三藏的塑造，是站在一個歷史人物的原型點上加意的改造，他扭轉了玄奘法師聖僧的形象，而一躍成為一個擁有凡夫種種個性的凡僧，但作者卻賦予了唐僧不凡的前生，佛祖座前的「金禪子」背景。而在這樣的塑造下，唐僧擁有了一個複雜而多面性的形象，一方面出使西域取經濟民，是偉大情操的表現；一方面，在整個過程中卻顯露出唐僧對於茫茫前途所產生的恐懼、遇到妖魔所產生的膽怯、更因對孫悟空認識不夠而產生誤會，對豬八戒偏心等，顯示作者在塑造唐僧時，刻意從崇高的歷史聖僧地位降低到了凡夫自私懦弱的層次，突顯了作者對於佛徒的一些譏諷和批判。〈註二〉

01. 出身

三藏出身的安排在《西遊記》是原為佛祖的第二徒弟金蟬子，只因聽經不專、輕慢大法，以致遭貶東土、由西方「愛徒」一變而成東土「棄兒」。他在「滿月拋

江」後，由世俗進入空門，又經一段時間的推移，便削髮修行、摩頂受戒，取法名為玄奘，正式成為法明和尚的徒弟。等到知悉父仇母恨後，遂以復仇者的姿態，由空門返回世俗，終得「復仇報本」，而再由世俗返回空門，再洪福寺當僧官，立意安禪，號稱江流兒和尚、玄奘法師、如來佛子。〈註三〉

02. 持戒嚴謹的形象

由於曾經輕慢大法，故在此世要時時以佛戒在意。三藏既為佛門弟子自當「以戒為本」，因為「戒是一切善法梯橙，亦是一切善法根本」，而他的確也恪守佛戒以防禁身心的過失。譬如對於女色和權位尤其敬而遠之，「四聖顯化」(第二十三回)以財色相誘，但他「推輦妝啞，瞑目寧心，寂然不答」。而殺生、偷盜與誑語等佛戒，他同樣嚴以律己律人，更進而把戒色、戒殺、戒偷、戒誑等戒律用來教導三徒。然八戒好色、好偷，故常被三藏斥罵「孽畜」「斷然是個竊盜之罪」；而悟空生性好殺，三藏更隨時予以勸懲，也為了悟空的好殺。〈註四〉

03. 軟弱無助的形象

三藏畢竟是個凡人，此趟取經路程遙遙，對於一個凡人而言，雖說道心堅定，然而面對「渺渺茫茫，吉凶難定」的旅程，心裡必也是惶恐不已。在《西遊記》的取經世界裡，重重的魔難一直圍繞在三藏週遭，縱然有神通廣大的孫悟空在旁保護，但在吳承恩筆下的三藏，卻是以一個嬌弱無力的形象呈現出來。三藏在面對這些魔難險境時的反應除了驚懼外，就是無助與落淚，被抓時「咽哽悲蹄」「紛紛落淚」「愁促眉尖，悶添心上，止不注兩淚交流」，並以「怎生走得？」「怎生得渡？」「怎生是好？」等問句來表示束手無策，全顛覆了歷史上玄奘法師的形象，融入了作者在人物安排上的創意及巧思。

二、悟空的形象

整個取經過程，雖然是以唐僧為其中心，但是一提及文學中的《西遊記》我們便不可能不注意到五聖之一的孫悟空在故事中的精采表現。整部小說的主軸人物當以孫悟空為是，作者對於孫悟空的描繪不遺餘力，而且「特殊性格」的賦予更為完整。在前幾回故事中，孫悟空要以抗爭的方式來主宰命運，他鬧天宮、公開宣稱「皇帝輪流做、明年到我家」。當玉帝布下天羅地網，將花果山圍得水洩不通時，他竟「公然不理」還說「今朝有酒今朝醉，莫管人前是與非」，臨危不懼，處變不驚、英氣奮發。孫悟空是猴子、是神靈、又是活生生的人，這是集自然性、神奇性、社會性於一身的人格神。多角度、多層次方面的特殊性格，帶領出精采豐富的人物表現，亦透過複雜又充滿矛盾衝突的情節，來表現孫悟空的性格。作者塑造出孫悟空這一人物，在整體表現上，建立起神話英雄形象的典型，充滿樂

觀、理想、不屈不饒、強烈的主體意識、為理想而抗爭、不為命運低頭等，從抽象的神話幻境中投射出作者對於世態的反應。

01. 出身

在《西遊記》中，孫悟空原是東勝神州海東傲來國花果山的天產石猴。他一出世就能「眼運金光，射衝斗府」，他又與「狼蟲為伴，虎豹為群，獐鹿為友，獼猴為親」，自由自在，無拘無束。由於他勇敢地獨自發現了水簾洞，被眾猴尊奉為王。他想求長生不老，於是浮海遠遊，尋師訪道，終於在靈臺方寸山斜月三星洞須菩提祖師那裡學得了七十二變的地煞數和十萬八千里的筋斗雲，修成了「與天同壽的真功果」。之後的孫悟空便返回花果山，與眾猴練習兵器，飲酒食果，逍遙自在，然而為了尋找一件趁手的兵器，他便大鬧龍宮，強取了東海龍王的「天河定底神珍鐵」—如意金箍棒；為了勾銷閻王處生死簿上的名籍，便又大鬧陰曹地府，震驚了天庭，開始了一連串降招、緝捕孫悟空的舉動。「大鬧天宮、偷吃蟠桃」這是《西遊記》賦予孫悟空這隻潑猴傲慢不羈、自尊自大的形象，但終究在如來佛祖的出面下，收伏了孫悟空，壓在五指山下，等待唐僧的解救，以為取經故事做了事先的預備。〈註五〉

02. 法力和個性的形象

孫悟空的法力，在《西遊記》中被發揮的淋漓盡致，「火眼金睛、銅頭鐵臂」，「七十二變」，「身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心」又有一根可如意大小粗細的「金箍棒」和一呼十萬八千里的「筋斗雲」當作隨身兵器，一身行頭功夫，儼然成為一位逢魔殺魔，逢妖收妖的神話英雄。在吳承恩筆下的孫悟空，順著「猴性」的本能來加以發揮，譬如好動、頑皮、活潑、惹事非等；但在悟空的身上我們也不難發現加入了「人性」成分在裡面，譬如人的喜怒哀樂諸種心裡狀態、好勝、好名等，一概具有而深具親切感；然而這二者的形象又歸結於天產石猴所具備的「神性」，攻無不克、神通廣大的特徵。故此，孫悟空在吳承恩的加工下完成了猴、人、神三者的融合以及現實性與傳奇性的相互滲透，完整詮釋孫悟空在《西遊記》所呈現出的複雜人物個性。

三、八戒

除了孫悟空之外，《西遊記》在諷刺揶揄、幽默詼諧的喜劇表現是亦是獨到，而豬八戒正是這一喜劇表現的重要人物。他的自私、懶饞、沉湎於世俗生活，追求物質享受等缺點，往往讓他使乖弄巧，弄巧成拙，他的動機與效果總不一致，總那麼可笑。作者塑造豬八戒的形象，清楚反映了人類某一部分的影子，他與孫悟空剛好是相反，孫悟空所代表的是對於理想的堅持，對於自我的肯定，而豬八戒

卻是對於人生沒有理想、對於自我沒有清楚的認識、他安於現狀、著重世俗生活的安逸，作者藉著豬八戒的性格錯雜的放大了世俗之人的形象，在談諧譏諷中，成功的塑造出可笑又可親的角色。

01. 出身和形貌的形象

據八戒自述，他的前生本為人類，只是天生性拙，又兼貪閑愛懶，以致渾渾噩噩，虛擲光陰，「未識天高地厚，難明海闊山遙」。正在這種無所事事的情況之際，倖遇一位真仙，勸以大限，「解開孽網」、「劈破災門」，這才省悟，轉意修真養性。他本可就此在天宮逍遙自在，於是拜師學藝，經過幾番修練後，終得行滿飛昇。而天仙來迎，由玉帝敕封為天蓬元帥，總八萬天河水兵。卻在蟠桃會上王母宴客時，仗酒撒潑，闖進廣寒宮，見嫦娥貌美銷魂，欲加調戲，嫦娥見狀哄叫，聲震天闕。同時，他又「一嘴拱倒牛斗宮，喫了王母靈芝菜」。經奏糾察靈官的起奏，玉帝遂遣兵圍宮，將他擒拿。多虧太白金星說項，才以二千鎚折罪，謫去官銜，貶出天關；誰知一靈真性，投錯豬胎，以致得了一副豬相。後來咬死母豬，打死群彘。福陵山雲棧洞卯二姐見他有些武藝，便招他當家長；不上一年，卯二姐死了，家當盡歸他有。當初玉帝貶他下凡，本是指望他「立志養元神」；但他既乏膽身的勾當，以致坐食山空，最後只得吃人度日、傷身造孽。其後，觀音奉佛祖之命，東來找尋取經人，途經福陵山時，他又想閃出吃人。經觀音一番勸化，受了戒行，情願皈依佛門，當取經人的徒弟，同往西天取經，將功贖罪，求得正果。

02. 法力和個性的形象

神魔的法力大小依其法身和法寶的高明程度而定。在《西遊記》中的豬八戒即擁有天罡數三十六般變化，雖不能像孫悟空那樣變成輕巧、華麗、飛騰之物，但變山、變樹、變石頭、變癩象、變水牛、變土敦、變駱駝、變大胖漢等，則毫無問題。八戒的隨身神兵器叫做「寶沁金鈿」，有九齒，連柄重達五千零四十八斤，正合一藏之數，跟孫悟空的如意金箍棒與沙僧的降妖寶杖同屬「天下之奇珍」。若是被豬八戒的寶鈿抓一下，就會有九條痕；築一鈿，包管「九個血窟窿」（第卅二回）。他對在流河沙當水怪的沙僧說：只要被他這把寶鈿「盪了一下兒，叫你沒處貼藥膏，九個眼子一齊流血！縱然不死，也是個到老的破傷風」（第廿二回），可見其威力也不能小覷。豬八戒因頭錯豬胎而得了豬貌，他的行徑也多半趨向於表現淫蕩、好吃、貪婪、嗜眠、骯髒、自私、愚蠢等普遍豬性。當他當過高家的女婿；唐僧師徒中，唯有他有過俗世家庭的經驗。他在踏上取經之道以前，還請高太公善待他的「渾家」，以備取經不成回來「還俗」。此後，他這「還俗」的念頭在西行途中屢興不已。非但如此，在取經的過程中他好色，貪愛財物，貪吃，懶惰，缺乏正義等讓他因此招惹許多麻煩，亦是成為最「不情願的朝聖者」。

四、悟淨

唐僧的第三位弟子沙悟淨，在取經四人中，作者對他著墨不多，但是我們仍可從故事看出他自參加取經後表現得十分沉著，抱定了「寧死也要往西天去」的志向，堅信「且只捱肩磨擔，終須有日成功也」。因此，在取經四眾中，他經常起著消弭分歧、調和矛盾的作用。當豬八戒打退堂鼓時，是沙和尚鼓勵他堅持下去；當孫悟空吵嚷著散夥時，也是沙和尚作中流砥柱，勸得他回心轉意。儘管他總是謙虛地說「我也沒什麼本事」，但沒有他的協助，孫悟空有時也孤掌難鳴。在一個團隊中，沙和尚是這樣一種人：有他，人們不覺得什麼；沒他，卻會感到少了什麼。

01. 出身和個性形象

該劇中的沙和尚原是玉皇殿前捲簾大將，只因「帶酒思凡」而被罰在流沙河「推沙受罪」。他在流沙河為怪傷人，自稱是個不服天地管轄的水妖，曾經九度想吃唐僧。《西遊記》寫沙僧來曆，實取資於此。在世本《西遊記》中，沙僧原是個又凶又醜的流沙河妖。後來歸依佛門，成為既不為名，又不為利，心無二念，忠於厥職，淡泊寧靜，但求正果西天的佛門弟子。

說到沙僧的性格特征，大概有四點：一是任勞任怨，踏實肯幹。二是勇於斗戰，毫不退縮。三是寡言少語，謹慎沈穩。四是自覺向善，但求正果。入佛門以後，向善信佛、功成復職成為沙僧的自覺追求。因而他能泰然自若地直面九九八十一難。

參●結論

《西遊記》被列為明四大奇書之一，其「奇」之處，實在不可言喻，以作者的奇才寫出了充滿奇人奇事的小說，全然天馬行空，卻是豐富精采、處處驚奇。由上述所探討唐三藏、孫悟空、豬八戒人物的演變到形象塑造的藝術，吾人可以發現《西遊記》能如此成功的為世人所稱頌，乃是在於他建立在民間傳說上而發展，非但《西遊記》如此，如其他章回小說也是建立在此或說書的基礎上形成的。因此，吳承恩並非自己虛構了小說情節及主要人物。而是借用了唐僧傳說而成的，李福清先生在《論中國古典小說》一書曾說：「傳說不只與神話有密切關係，與民間故事也有關係，常借用民間故事情節單元與結構模式，《西遊記》的完成，是從北宋經過元代到明代醞釀數百年後再由吳承恩一手加以改造而成，在原型的基礎上再次創作，從傳說群中集其大成，讓故事內容更為深刻，所包括的質與量更為細膩與寬闊。」

吳承恩的《西遊記》成功於小說人物的塑造與內容的安排，一部神怪小說的形成，尤其是章回大作，要如何安排參與的人物角色，如何擴編內容的深度與廣度，又能不至於胡言亂語，零碎不堪，這實在需要作者的高度才學以及豐富的資料參考。《西遊記》的描繪，看似神怪、脫離現實，但是裡面的妖魔鬼怪卻都是人獸合一的形貌，所言所行有悲歡離合，喜怒哀樂等與現實人生如此貼近，作者也透過作品諷刺了世態炎涼的無奈，對於當時明代的社會所產生的病態心理，進行了窮形盡相的揭露。

部分研究人士認為，「西遊記」其實帶有「吳承恩」本人在實際遭遇上的不平抒發與寄託，表面上是個以取經為主軸的小說，中間穿插孫悟空與豬八戒間的逗趣幽默，但實質上是對當時明朝的政治環境的感嘆與影射、暗喻。

所謂的暗喻、影射，小說中的主角「孫悟空」被設定為猴，而非人，意味著：雖有近似人的形體，但卻不是人，依然被視為被異類來看待，這表示在明朝為官者，良官雖有官職官位，但卻被其他貪官群所排擠、另待。

其次，「豬八戒」所扮演的正是君側的貪官小人，「唐三藏」則是昏庸皇帝，至於「沙悟淨」則是默默受欺的百姓，小說過程中豬八戒經常巴結、討好唐三藏，但也時常惡意中傷孫悟空（排擠良臣），同時也頻頻欺壓比其更晚加入取經隊伍的沙悟淨（惡官欺壓百姓），而唐三藏的反應經常是輕信豬八戒而誤會、責備孫悟空，另一方面沙悟淨也經常默默受欺而少有怨言。

孫悟空雖多次遭唐僧誤會、責備而氣憤，但最後依舊會在危難時回來解救，此表示忠臣遭誣陷，但仍不損其忠君愛國之心。

此外，小說中經常在收服地方妖精後，天仙就會出來求情挽救，並解釋自身一時疏忽管理，以致坐騎跑到人間成為作惡的妖精，請網開一面讓其帶回從嚴管教。

此一戲碼的真正背後含意是：明朝各地方多有欺壓百姓的小官或土豪劣紳，這些小官或土豪劣紳的惡行一旦被獲知並即將定罪問斬時，就會有皇親或朝廷高官前來求情，事實上這些敢在地方為惡者，本就與這些皇親或朝廷高官有著緊密關係，所以才有恃無恐地為惡。小說中不斷在強調這種難以正法、難以將所謂的惡根絕的無奈。

肆●引註資料

<註一> <http://www.wisknow.com/version/classic/04.htm>

<註二> <http://www.epochtimes.com/b5/3/11/21/n415297.htm>

<註三> <http://www.youth.com.tw/yadibook/92/987137.htm>

<註四>

<http://www.zhengwunet.org/zhengwunet/article/2006/3/28/54158.html>

<註五> http://big5.chinataoism.org/showtopic.php?id=604&cate_id=520