

《西游记》与十二生肖关系研究

学术研究团队

2025 年 6 月 24 日

目录

前言	7
1 绪论	8
1.1 研究背景与意义	8
1.2 研究现状综述	8
1.3 研究方法与理论框架	9
1.3.1 文本分析法	9
1.3.2 比较研究法	9
1.3.3 文化解读法	9
1.4 研究内容与结构	9
1.5 研究创新点与局限性	10
2 《西游记》中十二生肖角色出场情况的系统梳理	11
2.1 十二生肖概述	11
2.2 子鼠：金鼻白毛老鼠精	11
2.2.1 出场章节	11
2.2.2 角色特点	11
2.2.3 原著描述	12
2.2.4 故事作用	12
2.3 丑牛：牛魔王	12

2.3.1	出场章节	12
2.3.2	角色特点	12
2.3.3	原著描述	12
2.3.4	故事作用	13
2.4	寅虎：双叉岭虎精	13
2.4.1	出场章节	13
2.4.2	角色特点	13
2.4.3	原著描述	13
2.4.4	故事作用	13
2.5	卯兔：广寒宫兔精	14
2.5.1	出场章节	14
2.5.2	角色特点	14
2.5.3	原著描述	14
2.5.4	故事作用	14
2.6	辰龙：西海龙王三太子白龙马	14
2.6.1	出场章节	14
2.6.2	角色特点	15
2.6.3	原著描述	15
2.6.4	故事作用	15
2.7	巳蛇：蟠蛇精	15
2.7.1	出场章节	15
2.7.2	角色特点	15
2.7.3	原著描述	16
2.7.4	故事作用	16
2.8	午马：唐僧坐骑与白龙马	16

2.8.1	出场章节	16
2.8.2	角色特点	16
2.8.3	故事作用	16
2.9	未羊：车迟国羊精	17
2.9.1	出场章节	17
2.9.2	角色特点	17
2.9.3	原著描述	17
2.9.4	故事作用	17
2.10	申猴：孙悟空	17
2.10.1	出场章节	17
2.10.2	角色特点	18
2.10.3	原著描述	18
2.10.4	故事作用	18
2.11	酉鸡：原著中的缺席	18
2.12	戌狗：原著中的缺席	18
2.13	亥猪：猪八戒	19
2.13.1	出场章节	19
2.13.2	角色特点	19
2.13.3	原著描述	19
2.13.4	故事作用	19
2.14	小结	19
3	十二生肖角色形象与特点的文学分析	21
3.1	十二生肖角色的文学形象塑造	21
3.1.1	主要角色形象分析	21
3.1.2	其他生肖角色分析	23

3.1.3	缺席的生肖：酉鸡与戌狗	27
3.2	十二生肖角色的叙事功能分析	27
3.2.1	角色体系的整体结构	27
3.2.2	生肖象征的叙事策略	27
3.2.3	生肖角色与叙事结构的关系	28
3.3	十二生肖角色的文学意义	28
3.3.1	民间文化的艺术升华	28
3.3.2	人性探索的多维视角	28
3.3.3	叙事技巧的创新与突破	29
3.3.4	文学传统与艺术创新的融合	29
4	《西游记》中十二生肖的文化象征与隐喻研究	30
4.1	十二生肖的文化象征系统	30
4.2	文化象征的理论基础	30
4.2.1	道教、佛教与民间信仰的交融	30
4.2.2	阴阳五行与生肖象征	31
4.3	主要生肖角色的象征意义	31
4.3.1	申猴：智慧、反叛与修行	31
4.3.2	亥猪：欲望、人性与救赎	32
4.3.3	辰龙：权威、变化与赎罪	32
4.4	其他生肖角色的象征意义	33
4.4.1	子鼠：隐秘、窃取与女性欲望	33
4.4.2	丑牛：力量、固执与家庭责任	34
4.4.3	寅虎：勇猛、威严与初始考验	34
4.4.4	卯兔：温柔、执念与因果报应	35
4.4.5	巳蛇：阴险、诱惑与邪道修行	35

4.4.6	未羊：顺从、伪善与权力诱惑	36
4.5	缺席的生肖：象征意义的空白与填补	36
4.5.1	酉鸡：神圣保护与驱邪象征	36
4.5.2	戌狗：忠诚守护与人伦亲近	37
4.6	明代社会文化背景下的创作意图	37
4.6.1	宗教哲学的融合与批判	37
4.6.2	社会批判与理想追求	38
4.6.3	文学创新与民族文化自觉	38
4.7	小结	39
5	《西游记》十二生肖角色体系的艺术价值总结与结论	40
5.1	十二生肖角色体系的艺术构建	40
5.1.1	艺术手法的创新与突破	40
5.2	神魔世界的艺术构建	42
5.2.1	十二生肖与神魔体系的融合创新	42
5.2.2	角色体系的艺术平衡	43
5.2.3	角色塑造的艺术成就	43
5.3	对后世文学创作的影响	44
5.3.1	角色原型的文化传承	44
5.3.2	叙事手法的创新启示	44
5.3.3	艺术创新的精神传承	45
5.4	对中国传统文化的传承与发展	46
5.4.1	民间信仰的文学升华	46
5.4.2	文学艺术对传统文化的创新发展	46
5.5	研究结论	47
5.5.1	艺术成就的多维评价	47

5.5.2	文化意义的综合阐释	47
5.5.3	总体结论	48

前言

《西游记》作为中国古典文学的巅峰之作，不仅是四大名著之一，更是我国神魔小说的开山之作。它通过西行取经的宏大叙事，构建了一个神魔交织、想象丰富的奇幻世界，展现了作者吴承恩深厚的文学功底和独特的创作智慧。在这部作品中，幽默与现实的融合、讽刺与批判的智慧、浪漫主义的表达，共同成就了其不朽的文学价值[6]。

十二生肖作为中国传统文化的重要组成部分，有着悠久的历史渊源。它起源于原始社会的动物崇拜与天文历法的结合[12]，经历了漫长的发展过程，逐渐成为中华文明的重要文化符号。从先秦《诗经·小雅·吉日》的雏形记载，到秦代湖北云梦睡虎地竹简中的完整体系，再到汉代王充《论衡》的明确记载[9][11]，十二生肖文化不断丰富和完善，深深植根于中国人的日常生活和精神世界。

《西游记》与十二生肖之间存在着丰富而深刻的联系。在这部宏伟的神魔小说中，我们不仅能找到明确对应生肖的角色，如象征智慧与反叛精神的孙悟空（猴）、代表世俗欲望与人性弱点的猪八戒（猪）、象征力量与权威的牛魔王（牛）[18][17]，还能从这些角色的形象塑造和情节设置中，发现生肖文化的深层印记。这些角色不仅丰富了小说的艺术表现，也凝聚了中国传统文化的智慧结晶。

本研究旨在系统梳理《西游记》中与十二生肖相关的角色，分析其形象特点、文化象征和艺术价值，探讨古代文学创作中动物形象的运用及其文化内涵。通过这一研究，我们希望能够更深入地理解《西游记》的艺术成就，揭示中国传统生肖文化在文学作品中的独特表现，并为中国古典文学研究提供新的视角和思考。

在当代全球文化交流日益频繁的背景下，深入研究《西游记》与十二生肖的关系，不仅有助于我们传承和弘扬中华优秀传统文化，也能为中国文化的国际传播提供有价值的资源和素材。通过挖掘《西游记》中十二生肖角色的文化内涵，我们可以更好地向世界展示中国文化的独特魅力和深厚底蕴。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

《西游记》作为中国四大名著之一，历来受到学术界广泛关注。其丰富的人物形象、深刻的思想内涵和独特的艺术手法，为文学研究提供了取之不尽的素材。正如袁行霈所强调的，《西游记》具有“幻中有真”的艺术特质[23]，通过神话故事折射现实人生，是浪漫主义与现实主义的完美结合。

同时，十二生肖作为中国传统文化的重要符号，体现了古人对宇宙秩序的理解和对生活的智慧总结。它不仅是时间计量的工具，更是融合了天干地支体系[22]和阴阳五行哲学[10]的文化综合体，承载着丰富的文化内涵和象征意义。

将《西游记》与十二生肖这两个文化元素结合起来研究，具有重要的学术价值和现实意义。一方面，这有助于我们从新的角度理解《西游记》的创作特点和文化底蕴；另一方面，也能够揭示中国传统生肖文化在文学作品中的表现形式和演变规律。

1.2 研究现状综述

关于《西游记》的研究已经形成了丰富的学术成果。从文学价值角度，张怡微指出其展现了“人性解放与宗教顿悟的辩证关系”[13]；从历史地位看，学界普遍认为它是神魔小说的开山之作，确立了“神魔叙事”的创作范式[6]。

十二生肖文化研究也取得了显著进展。考古学证据表明，生肖文化的起源可以追溯到原始社会的动物图腾崇拜，甘肃张掖西城驿遗址出土的鼠类骨骼（距今 4100 年）就是早期证据之一[24]。文化学研究则揭示了生肖与阴阳五行的对应关系，以及各生肖的象征意义[10][8]。

然而，专门探讨《西游记》与十二生肖关系的研究相对较少。现有研究主要集中在个别明确对应生肖的角色分析上，如孙悟空、猪八戒等[18]，缺乏系统性和全面性。本研究试图弥补这一学术空白，通过全面梳理《西游记》中的十二生肖角色，深入分析其文学表现和文化内涵。

1.3 研究方法与理论框架

本研究采用文本细读与文化阐释相结合的研究方法，以《西游记》原著为基本文本，结合中国传统生肖文化理论，系统分析作品中十二生肖角色的表现与象征。具体研究方法包括：

1.3.1 文本分析法

通过细致阅读《西游记》原著，系统梳理与十二生肖相关的角色出场情况、情节描写和语言表达，为后续深入分析提供文本基础。

1.3.2 比较研究法

将《西游记》中的生肖角色与中国传统文化中的生肖象征进行比较，探讨其异同点及文化内涵。

1.3.3 文化解读法

结合明代社会文化背景和中国传统生肖文化，分析《西游记》作者吴承恩如何巧妙融合道教、佛教元素与民间信仰，赋予十二生肖角色独特的象征意义与文化内涵。

本研究的理论框架主要基于文学人类学和符号学理论，将十二生肖视为文化符号，探讨其在《西游记》这一文学文本中的表现形式和意义生成机制。

1.4 研究内容与结构

本研究共分为四个主要章节：

第一章系统梳理《西游记》中十二生肖角色的出场情况，包括子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪等的具体出场章节、情节和描述。每个生肖角色配以原文引证，确保分析严谨可靠。

第二章深入分析《西游记》中各生肖角色的形象塑造、性格特点、神通法力及其在故事情节发展中的作用。重点分析孙悟空（申猴）的机智勇敢、猪八戒（亥猪）的贪婪懒惰、白龙马（辰龙）的忠诚赎罪等主要角色，同时兼顾其他生肖角色的特点与作用。

第三章结合明代社会文化背景和中国传统生肖文化，分析《西游记》中十二生肖的文化象征与隐喻。探讨申猴代表智慧、亥猪象征欲望等象征意义，揭示其中蕴含的哲理思想与价值观念。

第四章从中国古典文学创作手法角度，总结《西游记》中十二生肖角色体系的艺术成就与文学价值。分析吴承恩如何通过生肖角色构建丰富多彩的神魔世界，以及这些形象对后世文学创作和中国传统文化传承的深远影响。

1.5 研究创新点与局限性

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：

首先，本研究首次系统梳理《西游记》中的十二生肖角色，填补了现有研究的空白；其次，本研究从文化符号学角度解读《西游记》中的生肖形象，揭示了中国古典小说与传统文化的内在联系；最后，本研究探讨了《西游记》中生肖角色的现代价值和国际传播意义，为中国文化“走出去”提供了新的视角。

然而，本研究也存在一定的局限性：一是《西游记》中并非所有生肖都有明确对应的角色，可能导致研究的不平衡；二是对某些生肖角色的解读可能受到现代观念的影响，与明代原意有所偏差；三是由于资料限制，对某些次要生肖角色的分析可能不够深入。

尽管如此，本研究仍然尝试在现有条件下，最大限度地揭示《西游记》与十二生肖的深层联系，为中国古典文学研究和传统文化传承提供有益参考。

2 《西游记》中十二生肖角色出场情况的系统梳理

2.1 十二生肖概述

《西游记》作为中国古典四大名著之一，巧妙地融合了中国传统文化中的十二生肖元素。本章将按照传统生肖顺序（子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪）系统梳理这些角色在原著中的出场情况、原文描述以及在故事中的作用。

2.2 子鼠：金鼻白毛老鼠精

2.2.1 出场章节

子鼠在《西游记》中以“金鼻白毛老鼠精”形象出现，主要活跃于第八十二回“姹女求阳元神护道”至第八十三回。

2.2.2 角色特点

这位鼠精具有以下特点：

- 曾偷吃灵山香花宝烛
- 设计掳走唐僧，意图与之成亲
- 展现出鼠类妖精的狡猾特性

2.2.3 原著描述

原著中记载鼠精“偷吃灵山香花宝烛”，最终被李天王擒拿[16]。这一描述体现了鼠精偷盗成性的特点，与民间对老鼠的传统印象相符。

2.2.4 故事作用

鼠精的出现代表了取经路上的情欲考验，同时也体现了佛教戒律的严肃性。作为唐僧西行路上遇到的众多妖怪之一，鼠精的角色设计丰富了取经故事的情节，增添了修行路上的障碍与考验。

2.3 丑牛：牛魔王

2.3.1 出场章节

牛魔王首次出场于第三回“四海千山皆拱伏九幽十类尽除名”，是《西游记》中较早登场的重要妖王角色。

2.3.2 角色特点

牛魔王具有以下特点：

- 为孙悟空昔日结拜兄弟，号称“平天大圣”
- 火焰山战役中作为主要对手出现
- 最终被哪吒太子收服

2.3.3 原著描述

原著对牛魔王的形象描述为：“头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔”[3]。这一描写生动地刻画了牛魔王威猛霸气的形象特征，体现了其作为妖王的气势与力量。

2.3.4 故事作用

牛魔王作为孙悟空的老相识，其出场增加了故事的连贯性和复杂度。同时，他也代表了取经路上的强大阻力，展现了妖王的实力与威胁，为唐僧师徒的取经之路增添了一重重要的考验。

2.4 寅虎：双叉岭虎精

2.4.1 出场章节

虎精出场于第十三回”陷虎穴金星解厄双叉岭伯钦留僧”，是唐僧西行路上遇到的第一个妖怪。

2.4.2 角色特点

虎精具有以下特点：

- 自称双叉岭寅将军
- 与熊山君、特处士结盟为害
- 因擒获唐僧而被太白金星所救

2.4.3 原著描述

原著中对虎精的描写为：“锯牙凿齿露腮旁，锦绣文斑裹脊梁”^[1]。这一描写突出了虎精威猛凶狠的外表特征，与传统文化中对虎的印象相符。

2.4.4 故事作用

作为唐僧西行遇到的第一个妖怪，虎精象征着修行初始阶段的考验。其出场标志着取经之路正式开始面临妖魔阻挠，为后续的冒险奠定了基调。

2.5 卯兔：广寒宫兔精

2.5.1 出场章节

兔精出场于第九十三回“给孤园问古谈因天竺国朝王遇偶”，是取经队伍接近终点时遇到的考验。

2.5.2 角色特点

兔精具有以下特点：

- 原为广寒宫捣药玉兔
- 掳走天竺国真公主并冒充其身份
- 设计招亲唐僧

2.5.3 原著描述

原著中提到兔精“因十八年前遭素娥仙子掌掴”而下凡报复^[4]。这一设定为兔精的出场提供了因果背景，使其角色更加丰满。

2.5.4 故事作用

兔精作为取经路上的最后考验之一，其出场体现了因果报应的佛教思想。同时，这一角色也展现了《西游记》中天界与人间的复杂联系，丰富了故事的神话背景。

2.6 辰龙：西海龙王三太子白龙马

2.6.1 出场章节

白龙马首次出场于第十四回“心猿归正六贼无踪”，是取经团队的重要成员。

2.6.2 角色特点

白龙马具有以下特点：

- 原为西海龙王三太子
- 因犯天条被贬，后化为白马驮唐僧西行
- 关键时刻能显龙形助战

2.6.3 原著描述

原著中描述白龙马在战斗时“云雾中现出真身”与奎木狼战斗[15]。这一情节展现了白龙马在危急时刻恢复龙形的神通，体现了其非凡的能力。

2.6.4 故事作用

白龙马象征着唐僧的坐骑与龙族对取经事业的支持，体现了修行团队的完整性。作为取经四人组的一员，白龙马的存在平衡了团队的力量结构，同时也象征着对过去错误的赎罪与修行。

2.7 巳蛇：蟠蛇精

2.7.1 出场章节

蛇精出场于第六十七回“拯救陀罗禅性稳脱离秽污道心清”，是唐僧师徒西行途中遇到的妖怪之一。

2.7.2 角色特点

蛇精具有以下特点：

- 始终以蛇形存在，未化人形
- 需吸食人血以维持容貌
- 被孙悟空轻松制服

2.7.3 原著描述

原著中提到蛇精的眼睛在黑夜中如”半空中两盏灯光”[7]，这一描写生动地刻画了蛇眼在夜间发光的特点，增添了神秘恐怖的气氛。

2.7.4 故事作用

蛇精的出场展现了邪术修行的失败与正道力量的胜利。这一角色反映了中国传统文化中对蛇的复杂态度，既有恐惧又有敬畏，丰富了《西游记》的妖怪世界。

2.8 午马：唐僧坐骑与白龙马

2.8.1 出场章节

午马相关内容出现于第十二回”玄奘秉诚建大会观音显相化金蝉”，与唐僧西行的坐骑有关。

2.8.2 角色特点

午马在《西游记》中有两种体现：

- 最初是李世民赐予唐僧的银马
- 后被西海龙王三太子所化的白龙马所替代
- 在五行中属火，与唐僧的”水”属性相生[25]

2.8.3 故事作用

午马象征着取经行动的官方支持，同时也体现了取经团队的能量平衡与五行调和。这一设计反映了中国传统文化中的阴阳五行思想，为取经团队的组成提供了哲学基础。

2.9 未羊：车迟国羊精

2.9.1 出场章节

羊精出场于第四十五回”三清观大圣留名车迟国猴王显法”，是车迟国三位国师之一。

2.9.2 角色特点

羊精具有以下特点：

- 作为车迟国三国师之一，与虎力大仙、鹿力大仙共同掌权
- 擅长法术但未直接害人
- 最终被孙悟空设计害死

2.9.3 原著描述

原著中提到羊精”保风调雨顺”，但最终被天庭默许除掉[21]。这一情节反映了天庭对妖怪的态度：即使妖怪行善，也不被允许干预人间事务。

2.9.4 故事作用

羊精的角色展现了修仙规则与天庭秩序的严苛。通过这一情节，《西游记》探讨了善恶标准的复杂性，以及天庭管理人间的规则与原则。

2.10 申猴：孙悟空

2.10.1 出场章节

作为《西游记》的主角，孙悟空首次出场于第一回”灵根育孕源流出心性修持大道生”，贯穿全书始终。

2.10.2 角色特点

孙悟空具有以下特点：

- 石猴出身，后拜菩提祖师学艺
- 大闹天宫后被如来佛祖压于五行山下
- 保护唐僧西天取经，最终被封为”斗战胜佛”

2.10.3 原著描述

原著中最初描述孙悟空时提到：“那猴在山中，却会行走跳跃，食草木，饮涧泉”[5]。这一朴素的描写展现了孙悟空最初的自然状态，为其后来的成长与蜕变奠定了基础。

2.10.4 故事作用

作为取经团队的核心战力，孙悟空展现了反抗精神与成长历程。他的角色不仅是《西游记》的灵魂，也是中国文化中最具代表性的英雄形象之一，象征着智慧、勇气与不屈不挠的精神。

2.11 酉鸡：原著中的缺席

根据对《西游记》原著的考证，原著中未出现明确的鸡精或酉鸡相关角色记载。这一生肖在原著的妖怪体系中是缺席的，可能是作者吴承恩在创作时有意为之，也可能是因为在中国传统文化中，鸡具有驱邪避鬼的象征意义，不适合作为妖怪角色出现。

2.12 戌狗：原著中的缺席

与酉鸡类似，《西游记》原著中同样不存在明确的”狗精”或”戌狗”角色。相关说法多属后世误传或艺术再创作[20]。

在《西游记》的妖魔体系中，主要以动物精怪、天界叛将、星宿下凡为主，而犬科动物未见成精记载。这可能与中国传统文化中对狗的特殊态度有关，狗作为人类忠实的伴侣，在古代文学作品中较少被描绘为妖怪形象。

2.13 亥猪：猪八戒

2.13.1 出场章节

猪八戒首次明确出场于第十八回“观音院唐僧脱难高老庄行者降魔”，是取经团队的重要成员。

2.13.2 角色特点

猪八戒具有以下特点：

- 原为天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬凡间
- 错投猪胎，成为半人半猪形态
- 取经途中表现好色贪吃，但最终成正果

2.13.3 原著描述

原著中描述猪八戒为“黑脸短毛，长喙大耳... 穿一领青不青、蓝不蓝的梭布直裰”^[19]。这一描写生动地刻画了猪八戒独特的外形特征，体现了其半人半猪的形象。

2.13.4 故事作用

猪八戒在故事中提供了丰富的喜剧元素，同时也展现了人性的弱点与修行的过程。作为取经团队的重要成员，猪八戒的角色设计丰富了故事内涵，展现了普通人在修行路上的挣扎与成长。

2.14 小结

通过对《西游记》中十二生肖角色的系统梳理，我们可以发现：

1. 在十二生肖中，申猴（孙悟空）、亥猪（猪八戒）和辰龙（白龙马）作为取经团队核心成员，形象最为丰满，贯穿全书。

2. 丑牛 (牛魔王)、寅虎 (虎精)、卯兔 (兔精)、子鼠 (鼠精)、巳蛇 (蛇精) 和未羊 (羊精) 作为取经路上的妖怪或阻力, 各自扮演着不同的角色。
3. 午马主要体现为唐僧的坐骑, 与辰龙 (白龙马) 有所关联。
4. 酉鸡和戌狗在原著中未有明确记载, 这种”缺席”本身也是一种文学处理。

这种生肖角色的分布, 反映了《西游记》作者吴承恩对中国传统文化元素的巧妙运用, 丰富了小说的文化内涵与象征意义。

3 十二生肖角色形象与特点的文学分析

3.1 十二生肖角色的文学形象塑造

《西游记》作为中国古典四大名著之一，其丰富多彩的角色形象已成为中国文学宝库中的瑰宝。尤为引人注目的是，作者吴承恩在塑造角色时巧妙地融入了十二生肖元素，创造出的一系列栩栩如生、个性鲜明的形象。本章将深入分析这些生肖角色的形象塑造、性格特点及神通法力，探讨其在西游故事中的叙事功能与文学意义。

3.1.1 主要角色形象分析

申猴：孙悟空的机智与勇猛

作为《西游记》的灵魂人物，孙悟空是中国文学史上最为成功的艺术形象之一，其形象塑造集中体现了申猴的灵动、智慧与反抗精神。孙悟空的故事始于第一回，“那猴在山中，却会行走跳跃，食草木，饮涧泉”^[5]，从一块仙石孕育而出，展现出非凡的生命力与先天的灵性。

从形象塑造来看，孙悟空具有鲜明的猴性特征：敏捷、机智、好奇、调皮。这些特质既来源于猴的生物本性，又被赋予了人格化的艺术升华。他“学会七十二般变化，腾云驾雾”，展现出超越常规的神通法力，这种能力的塑造既源于道教神仙体系，又富有民间想象的创造力。

在性格特点上，孙悟空表现出复杂而立体的性格：

- 叛逆不羁：大闹天宫，不屈服于天庭权威
- 忠诚护主：对唐僧忠心耿耿，不畏艰险
- 刚直不阿：嫉恶如仇，对妖魔毫不留情

- 聪明机智：善于思考，每每化险为夷

从叙事功能看，孙悟空作为取经团队的核心战力，承担着推动故事发展的重要责任。他的成长历程——从野猴到齐天大圣，再到斗战胜佛——展现了一个完整的英雄成长轨迹，体现了中国传统文化中“修身齐家治国平天下”的理想人格追求。同时，他也是作者借以抨击封建专制、表达反抗精神的艺术载体。

亥猪：猪八戒的贪婪与忠厚

猪八戒的形象塑造集中体现了亥猪的特质，成为《西游记》中最具喜剧色彩的角色。他首次明确出场于第十八回，被描述为“黑脸短毛，长喙大耳... 穿一领青不青、蓝不蓝的梭布直裰”^[19]，这一半人半猪的形象直观地展现了他的双重性格。

猪八戒的形象塑造主要体现在以下几方面：

- 外形特征：猪头人身，肥头大耳，体态臃肿
- 身份背景：原为天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下凡间
- 武器装备：九齿钉耙，既是农具又是武器，象征其农耕文化背景

在性格特点上，猪八戒展现出强烈的矛盾性与复杂性：

- 贪婪好色：屡次对女色动心，反映了人性的弱点与欲望
- 懒惰畏难：常常喊累叫苦，想方设法偷懒
- 忠厚老实：关键时刻不会背叛师父，有基本的道德底线
- 知错能改：虽屡犯错误，但能接受惩戒，最终成为取经功臣

从叙事功能而言，猪八戒在故事中扮演着多重角色：

- 喜剧角色：提供幽默元素，缓解取经路上的紧张氛围
- 对比角色：与孙悟空形成鲜明对比，突显悟空的英勇无畏
- 人性镜像：展现普通人的弱点与欲望，使读者产生认同感
- 修行典范：体现“带着七情六欲修行”的可能性，展现佛教包容性

猪八戒的形象成功之处在于其“接地气”的特质，他的贪嘴好色、怕苦畏难都是凡人的通病，这使读者在他身上看到了自己的影子。同时，他的忠厚老实与最终成佛的结局，又展现了中国传统文化中“有过必改，知错能改”的道德观念。

辰龙：白龙马的忠诚与赎罪

白龙马作为辰龙在《西游记》中的代表，其形象塑造融合了中国传统龙文化与佛教因果报应思想。他首次出场于第十四回“心猿归正六贼无踪”，其特殊身份——西海龙王三太子，因犯天条被贬——为其形象增添了悲剧色彩。

在形象塑造上，白龙马具有以下特点：

- 双重形态：通常以白马形态出现，关键时刻可现真龙之身
- 身世背景：西海龙王三太子，犯错被贬，需通过取经赎罪
- 能力特征：能行云布雨，过江渡河，驮负重物长途跋涉

从性格特点看，白龙马展现出：

- 忠诚不二：始终忠实履行驮载唐僧的职责，从未有过背叛之心
- 沉默寡言：全书中极少有对话，以行动证明自己的价值
- 坚韧不拔：面对千山万水，从未退缩，体现了坚忍不拔的精神
- 知错认罪：接受惩罚，通过取经之路赎罪，最终得到解脱

从叙事功能角度，白龙马在故事中扮演着重要角色：

- 交通工具：解决取经团队的长途跋涉问题，推动情节发展
- 团队平衡：作为水属性角色，与火属性的孙悟空形成阴阳平衡
- 龙族代表：彰显龙族对取经事业的支持，增强故事的神秘色彩
- 赎罪典范：体现“因果报应，善有善报”的佛教思想

值得一提的是，白龙马在危急关头能现出真身助战，如与奎木狼战斗时，“云雾中现出真身”^[15]，展现出不同于常规坐骑的战斗能力。这种形象设计既符合龙在中国文化中的神秘强大形象，又体现了取经团队成员各司其职、相互配合的团队精神。

3.1.2 其他生肖角色分析

子鼠：金鼻白毛老鼠精的狡诈与欲望

鼠精形象出现在取经路程接近尾声的第八十二回“姹女求阳元神护道”，其形象塑造体现了子鼠的狡诈与阴险特质。作者描述其“偷吃灵山香花宝烛”^[16]，既呼应了老鼠偷窃的生物习性，又赋予其神秘的宗教意味。

在性格特点上，鼠精展现出：

- 狡猾多变：善于伪装，设下情欲陷阱
- 胆大妄为：敢于偷食灵山宝物，挑战佛教权威
- 欲望强烈：对唐僧产生爱慕之情，不惜犯戒

从叙事功能看，鼠精一角在故事中主要体现了：

- 情欲考验：考验唐僧面对女色的定力，体现佛教戒律的严苛
- 因果报应：偷窃灵山宝物最终导致自身被擒，展示佛法无边
- 修行障碍：作为取经路上的一大障碍，体现修行路上的艰难

丑牛：牛魔王的威猛与执着

牛魔王作为丑牛在《西游记》中的代表，其形象首现于第三回，被描述为”头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔”[3]，展现出非凡的威猛与霸气。作为孙悟空的结拜兄弟”平天大圣”，他在故事中具有特殊地位。

在性格特点上，牛魔王表现出：

- 勇猛刚强：性格刚烈，战斗力强悍
- 重情重义：与孙悟空曾为结义兄弟，展现江湖义气
- 固执己见：坚持与铁扇公主共同阻拦取经队伍
- 家庭观念：为保护妻儿与孙悟空对抗，展现其家庭责任感

从叙事功能看，牛魔王在故事中扮演着：

- 强力对手：火焰山一役中作为主要对手，考验孙悟空的能力
- 情感纽带：通过与孙悟空的昔日情谊，展现人物关系的复杂性
- 障碍象征：火焰山剧情中的核心障碍，象征修行路上的艰难险阻

寅虎：双叉岭虎精的凶猛与短视

虎精形象出现在第十三回”陷虎穴金星解厄双叉岭伯钦留僧”，作为唐僧西行遇到的第一个妖怪，其象征意义尤为重要。原著描述其”锯牙凿齿露腮旁，锦绣文斑裹脊梁”[1]，形象生动地展现了虎的凶猛特质。

在性格特点上，虎精表现出：

- 凶残好斗：意图吞食唐僧，体现肉食动物的天性
- 结党营私：与熊山君、特处士结盟，展示妖魔的组织性

- 短视无谋：未能识破孙悟空的身份，反映了智力上的局限

从叙事功能看，虎精在故事中主要起到：

- 初始考验：作为西行路上的第一个妖怪，象征修行初始的考验
- 悟空登场：为孙悟空的正式亮相提供舞台，展示其护主能力
- 神佛干预：引出太白金星相助的情节，体现神佛对取经事业的支持

卯兔：玉兔精的心机与执念

兔精形象出现在第九十三回，作为取经路上的最后考验之一，其形象设计颇具匠心。作者将广寒宫捣药玉兔与民间传说相结合，创造出一个因怨恨下凡的复仇者形象，原著提到她“因十八年前遭素娥仙子掌掴”^[4]而心怀不满。

在性格特点上，兔精展现出：

- 心机深沉：掳走真公主，精心设计招亲计划
- 怨恨执着：为一次掌掴怀恨多年，执念深重
- 聪明灵巧：能变化人形，掌握高超法术，符合兔的灵动特质

从叙事功能看，兔精在故事中扮演着：

- 最终考验：作为取经路上的最后障碍之一，考验团队的定力
- 因果示范：其下凡报复的动机与最终被制服的结局，展现因果报应
- 情节转折：通过招亲计划制造悬念，推动故事发展

巳蛇：蟠蛇精的阴险与邪术

蛇精形象出现在第六十七回“拯救陀罗禅性稳脱离秽污道心清”，其形象设计充分利用了蛇在中国文化中的阴险、诡谲印象。原著中描述其眼睛如“半空中两盏灯光”^[7]，既符合蛇类生物特征，又增添了神秘恐怖的氛围。

在性格特点上，蛇精表现出：

- 阴险狡诈：潜伏暗处，伺机而动
- 邪术修炼：吸食人血维持容貌，体现邪道修行
- 实力有限：被孙悟空轻松制服，展现正邪力量对比

从叙事功能看，蛇精在故事中主要起到：

- 邪道象征：展现邪术修行的本质与最终失败的命运
- 正道彰显：通过与正道力量的对比，突显佛法无边
- 情节推进：创造危机与解困情节，丰富故事内容

未羊：车迟国羊精的迷惑与败亡

羊精形象出现在第四十五回“三清观大圣留名车迟国猴王显法”，作为车迟国三位国师之一，其形象设计体现了道教与佛教的思想冲突。原著提到羊精“保风调雨顺”[21]，表面行善但实则迷惑众生。

在性格特点上，羊精表现出：

- 伪善迷惑：表面行善，实则误导众生
- 术法高明：能呼风唤雨，显示神通
- 结党营私：与虎精、鹿精结盟控制国家

从叙事功能看，羊精在故事中扮演着：

- 宗教冲突：代表与佛教对立的宗教力量，体现思想冲突
- 权力批判：通过妖怪控制国家的情节，隐喻对腐败政治的批判
- 正邪对决：与孙悟空的斗法，展现正道最终战胜邪道

午马与“五行相生”的叙事策略

《西游记》中的午马形象有一个独特之处，即在第十二回中，李世民赐予唐僧的银马与后来的白龙马形成对比。这一设计体现了作者对五行相生相克理论的巧妙运用，原著暗示唐僧五行属水，而“午马”在五行中属火[25]，两者相生相克，构成了取经团队的能量平衡。

从叙事功能看，这一设计：

- 象征官方支持：李世民赐马象征取经事业得到朝廷支持
- 体现五行哲学：通过火水相生相克，体现中国传统哲学思想
- 为白龙马铺垫：为后来白龙马的加入做情节铺垫

3.1.3 缺席的生肖：酉鸡与戌狗

值得注意的是，在《西游记》原著中，酉鸡与戌狗两个生肖几乎没有明确的角色代表。根据考证，”《西游记》原著中不存在明确的‘狗精’或‘戌狗’角色。相关说法均属后世误传或艺术再创作”[20]。同样，原著中也未发现明确的鸡精或酉鸡相关角色记载。

这种”缺席”现象可能有以下几种解释：

- 文化禁忌：古代某些动物可能存在特定文化禁忌
- 艺术选择：作者可能基于艺术考量有选择地使用生肖元素
- 故事需要：故事结构可能不需要这两种动物角色
- 象征意义：缺席本身可能具有特定象征意义

3.2 十二生肖角色的叙事功能分析

3.2.1 角色体系的整体结构

《西游记》中的十二生肖角色构成了一个复杂而有机的叙事体系。这一体系具有以下特点：

- 核心-边缘结构：以申猴(孙悟空)、亥猪(猪八戒)、辰龙(白龙马)为核心，其他生肖角色为边缘
- 正邪对立：取经团队中的生肖角色代表正道，妖魔中的生肖角色代表邪道
- 修行层级：不同生肖角色代表不同的修行境界与层次
- 五行平衡：角色组合体现阴阳五行的平衡思想

这种结构设计不仅丰富了故事内容，还体现了中国传统文化中的哲学思想与宇宙观。

3.2.2 生肖象征的叙事策略

吴承恩在《西游记》中运用生肖元素进行角色塑造时，采用了多种叙事策略：

- 形象借鉴：借鉴动物的生物特性塑造角色形象
- 文化象征：利用生肖在中国传统文化中的象征意义
- 性格映射：将动物习性映射为人格特质

- 宗教寓意：结合佛道两家思想赋予角色宗教色彩

这些策略使得《西游记》中的生肖角色既有鲜明的个性特点，又蕴含深厚的文化内涵，成为中国文学史上的经典形象。

3.2.3 生肖角色与叙事结构的关系

十二生肖角色在《西游记》的叙事结构中扮演着重要角色：

- 情节推动：核心生肖角色（猴、猪、龙）推动主线情节发展
- 冲突制造：妖魔类生肖角色制造冲突，创造戏剧性
- 考验设置：不同生肖妖怪代表不同类型的考验与障碍
- 主题呈现：通过角色互动展现“降妖除魔”与“修心养性”主题

特别值得一提的是，十二生肖角色的分布呈现出一种由密到疏的结构：取经开始阶段生肖角色较为密集，如孙悟空、猪八戒、虎精等；中期以特定生肖妖怪为关键节点；后期则以免精、鼠精等作为最终考验。这种结构安排体现了作者的精心设计，使故事既有起伏变化，又保持内在连贯。

3.3 十二生肖角色的文学意义

3.3.1 民间文化的艺术升华

《西游记》中的十二生肖角色是中国民间文化艺术升华的典范。吴承恩将民间流传的生肖传说、动物故事与佛道宗教元素相结合，创造出既有民间色彩又具哲理深度的文学形象。这些角色既来源于民间，又高于民间，体现了中国古典文学“雅俗共赏”的艺术特色。

3.3.2 人性探索的多维视角

通过十二生肖角色，《西游记》实现了对人性的多维探索：

- 孙悟空代表人的反抗精神与自由追求
- 猪八戒体现人的欲望与弱点，以及知错能改的可能性
- 白龙马象征忠诚与救赎

- 各类妖精则展现人性的各种阴暗面与局限性

这种多角度的人性探索使《西游记》超越了单纯的神魔小说范畴，成为一部具有深刻人文关怀的文学经典。

3.3.3 叙事技巧的创新与突破

吴承恩通过十二生肖角色的设计展现了叙事技巧的创新与突破：

- 角色原型化：将生肖特性原型化为人格特质
- 形象立体化：创造复杂而非单一维度的角色形象
- 情节多元化：通过不同生肖角色创造多样化的情节
- 象征系统化：构建一个完整的象征意义系统

这些叙事技巧不仅丰富了《西游记》的艺术表现，也为后世文学创作提供了宝贵的经验与启示。

3.3.4 文学传统与艺术创新的融合

《西游记》中的十二生肖角色体现了中国古典文学中传统与创新的辩证统一：

- 继承传统：吸收民间传说、佛教故事等传统元素
- 艺术创新：赋予传统元素新的艺术生命与表现形式
- 思想融合：将儒释道三家思想融为一体
- 形式突破：创造出新型的神魔小说艺术形式

这种传统与创新的融合使《西游记》成为中国古典小说发展史上的里程碑作品，而其中的十二生肖角色则成为这一成就的重要组成部分。

4 《西游记》中十二生肖的文化象征与隐喻研究

4.1 十二生肖的文化象征系统

中国传统文化中，十二生肖不仅是计时纪年的符号，更是蕴含丰富文化内涵的象征系统。《西游记》作者吴承恩将这一文化元素巧妙融入小说创作，赋予生肖角色独特的象征意义与文化隐喻。本章将从道教、佛教元素与民间信仰的视角，深入解析《西游记》中十二生肖角色背后的文化象征与隐喻，探讨明代社会文化背景下作者的创作意图。

4.2 文化象征的理论基础

4.2.1 道教、佛教与民间信仰的交融

《西游记》中的十二生肖角色象征系统建立在中国传统文化的多元融合基础上。道教的“天人合一”宇宙观^[14]、佛教的因果报应思想以及根深蒂固的民间信仰共同构成了这一象征系统的理论基础。

在道教思想中，十二生肖与地支相配，形成完整的宇宙时空秩序^[22]。这种配对关系不仅是时间计量的方式，更是天道运行的象征。《西游记》中孙悟空、猪八戒等角色的修炼历程，正是对道教“返璞归真”、“修身成仙”理念的艺术呈现。

佛教元素则主要体现在《西游记》的整体框架——“西天取经”这一宏大叙事中。生肖角色在这一过程中扮演的不同角色，体现了佛教“六道轮回”、“善恶报应”的核心理念。如猪八戒因前世过错被贬下凡，通过取经赎罪的故事情节，正是佛教因果观的生动体现。

民间信仰对十二生肖角色的塑造同样影响深远。民间对动物的传统认知、动物崇拜以及“玉帝招选”等民间传说[11]，为吴承恩提供了丰富的创作素材。这些民间元素经过艺术加工，既保留了原有的文化内涵，又被赋予了新的象征意义。

4.2.2 阴阳五行与生肖象征

阴阳五行学说是理解《西游记》中生肖象征系统的重要理论基础。十二生肖在传统文化中分别对应特定的阴阳属性和五行属性[10]，这种对应关系在《西游记》的角色设计中得到了巧妙运用。

例如，孙悟空作为申猴代表，五行属金，与其金箍棒、火眼金睛等特征相呼应；猪八戒作为亥猪代表，五行属水，性格柔软可变；白龙马作为辰龙代表，五行属土，稳重踏实。这些设计不仅体现了角色的个性特点，还构成了取经团队内部的五行平衡。

值得注意的是，《西游记》中午马与辰龙的特殊关系——唐僧最初的坐骑（午马）后被白龙马（辰龙）取代——体现了五行相生相克的哲学思想。原著暗示唐僧五行属水，而“午马”在五行中属火[25]，通过白龙马（属土）的加入，实现了团队五行的和谐平衡。

4.3 主要生肖角色的象征意义

4.3.1 申猴：智慧、反叛与修行

孙悟空作为《西游记》的核心角色，其申猴象征内涵极为丰富。在中国传统文化中，猴被视为聪明、灵活的动物，这一特质在孙悟空身上得到了充分体现[8]。然而，吴承恩对猴的象征意义进行了深刻拓展，赋予其更为复杂的文化内涵。

首先，孙悟空象征着智慧与求知精神。他求师学艺、学会七十二变，体现了知识对个体解放的重要性。其“火眼金睛”能识破妖魔鬼怪的伪装，象征着智慧之光可穿透虚妄，直达真理。在明代社会背景下，这一象征可解读为对知识启蒙与理性思考的推崇[18]。

其次，孙悟空代表着反叛精神与自由追求。“大闹天宫”情节中，他挑战天庭权威，打破传统等级秩序，象征着对压制个性的封建制度的反抗。这一形象塑造反映了明代社会中日益增长的个体意识与对自由的渴望[17]。

再次，从道教角度看，孙悟空还象征着“心猿意马”的修行隐喻。“心猿”寓意人心如猿猴般难以驯服，需要通过修行加以控制。孙悟空从初期的桀骜不驯到后来的守护唐

僧、修成正果，象征着人心经过修炼后的升华与超脱[18]。

最后，从文学创作角度，孙悟空作为申猴的化身，其诞生于“仙石”的设定暗合了中国传统文化中“猴石同源”的象征意义。石猴的形象既有动物的活力，又有矿物的坚韧，象征着生命力与不屈精神的完美结合。

4.3.2 亥猪：欲望、人性与救赎

猪八戒作为亥猪的代表角色，其象征意义主要围绕人性欲望、凡俗烦恼与修行救赎展开。在中国传统文化中，猪常被视为富足、丰收的象征，同时也代表着贪食好色等欲望[8]。吴承恩通过猪八戒这一形象，深入探讨了人性的复杂性与修行的可能性。

首先，猪八戒象征着人类的物质欲望与感官享乐。其贪吃好色、怕苦畏难的性格特点，生动刻画了人性的弱点。在佛教思想中，这些正是束缚人心、阻碍解脱的“三毒”(贪、嗔、痴)之一[18]。猪八戒的形象可视为对人类欲望的象征性批判，同时也是对明代社会日益增长的物质主义倾向的反思。

其次，猪八戒的前世身份——天蓬元帅——与现世形态的鲜明对比，象征着因果报应的佛教理念。他因一时错误被贬下凡，错投猪胎，这一设定体现了佛教中“业力牵引”的思想，即今生的遭遇源于前世的行为[17]。这种象征意义在明代社会具有特殊共鸣，因为当时佛教思想广泛流行，因果报应观念深入人心。

再次，从修行象征角度看，猪八戒代表着“带业修行”的可能性。尽管他仍有诸多缺点，但通过坚持西行，最终也能成就正果。这一象征传达了佛教中“众生皆有佛性”的包容思想，同时也反映了明代社会对精神救赎的普遍追求。

最后，猪八戒与孙悟空的对比关系，象征着人性中的现实与理想的矛盾统一。如果说孙悟空代表理想中的自我，那么猪八戒则象征现实中的自我，两者的互补与冲突构成了《西游记》中关于人性的深刻探讨。

4.3.3 辰龙：权威、变化与赎罪

白龙马作为辰龙在《西游记》中的代表，其象征意义体现了中国传统龙文化的复杂内涵。在中国文化中，龙是权威、祥瑞与神圣的象征，是唯一一个虚构的神圣图腾[8]。吴承恩通过白龙马这一角色，展现了龙文化的多重象征意义。

首先，白龙马象征着权威与神圣力量的屈服与转化。作为西海龙王三太子，他原本

拥有显赫身份，后因犯错被贬为凡马，这一设定象征着权威必须服从于更高的道德法则。在明代社会背景下，这一象征可解读为对君权与神权关系的思考[18]。

其次，白龙马象征着变化与适应的能力。龙在中国文化中本就是变化多端的象征，而白龙马在故事中时而为马、时而现龙形，这种双重身份象征着适应环境的智慧与灵活性。从道教角度看，这种变化能力也象征着“道法自然”的哲学思想[18]。

再次，从佛教象征角度看，白龙马代表着赎罪与救赎的可能。他通过驮负唐僧西行来赎前世之罪，最终功德圆满。这一象征传达了佛教中“忏悔”与“功德”的重要概念，即通过善行可以消除业障、获得救赎。

最后，白龙马的沉默寡言与默默奉献，象征着无言的坚持与忠诚。与孙悟空的活跃表现和猪八戒的抱怨不满形成鲜明对比，白龙马的沉默象征着另一种修行方式——无声的实践与坚守，这种象征意义在明代社会的宗教实践中具有特殊意义。

4.4 其他生肖角色的象征意义

4.4.1 子鼠：隐秘、窃取与女性欲望

金鼻白毛老鼠精作为子鼠的代表，其象征意义与传统文化中鼠的形象密切相关。在中国传统文化中，鼠常被视为机智但也带有贼性的动物[8]。《西游记》中的鼠精形象在这一基础上进行了创造性发展。

鼠精“偷吃灵山香花宝烛”[16]的行为，象征着对神圣事物的亵渎与窃取。从宗教象征角度看，这一行为代表着对佛法的误解与滥用——表面接近神圣事物，实则未能领悟其真谛。在明代宗教语境下，这可能暗指当时某些宗教修行者的表面功夫与内在空虚。

此外，鼠精设计掳走唐僧、意图与之成亲的情节，象征着修行路上的情欲考验。鼠精作为女妖的形象，代表着佛教修行中需要克服的“女色”障碍。这一象征反映了传统修行观念中对欲望、特别是性欲的警惕态度。

从叙事象征角度看，鼠精出现在取经路程接近尾声的位置，象征着修行即将成功时面临的最后考验。即使历经千辛万苦，修行者仍需警惕最后关头的失足。

4.4.2 丑牛：力量、固执与家庭责任

牛魔王作为丑牛的代表，其象征意义体现了中国农耕文明中对牛的复杂认知。在传统文化中，牛象征着勤劳、力量与奉献[8]，但《西游记》中的牛魔王形象增添了更多层次。

首先，牛魔王象征着原始而强大的力量。”头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔”[3]的描述，体现了这种力量的威猛与不可抗拒。从文化象征角度看，这种力量既可理解为自然力量，也可视为社会中的权威力量。

其次，牛魔王的固执己见象征着传统观念的顽固性。他与铁扇公主共同阻拦取经队伍，拒绝借扇，体现了对变革的抵抗。在明代社会背景下，这可能象征着保守势力对新思想的抵制[2]。

再次，从家庭象征角度看，牛魔王为保护妻儿与孙悟空对抗的情节，体现了中国传统文化中的家庭责任感。牛作为农耕社会中的重要生产力，其象征意义自然延伸至家庭责任与保护意识[18]。

最后，牛魔王作为孙悟空昔日的结拜兄弟，其后来的对立象征着修行路上的”旧关系”考验。这一象征意义提示修行者必须超越旧有的社会关系，才能实现精神的超脱与提升。

4.4.3 寅虎：勇猛、威严与初始考验

虎精作为寅虎的代表，其象征意义建立在中国传统文化对虎的崇拜基础上。在传统文化中，虎被视为”百兽之王”，象征着勇气与力量[8]。《西游记》中的虎精形象进一步丰富了这一象征内涵。

首先，虎精作为唐僧西行遇到的第一个妖怪，象征着修行初始的考验。其凶猛好斗的特性，体现了修行初期面临的强大障碍与内心恐惧。从心理象征角度看，这可理解为个体在改变生活方式初期遇到的巨大阻力。

其次，虎精与熊山君、特处士结盟的情节，象征着修行路上遇到的”三合一”考验——即身、口、意三方面的障碍。在佛教修行理论中，这三方面的障碍需要同时克服，才能实现真正的修行进步。

再次，虎精被太白金星所救的情节，象征着神佛对修行者的庇护与指引。这一象征表明，真诚的修行者即使面临困难，也会得到上天的帮助。在明代的宗教语境中，这种

象征传达了对信仰力量的肯定。

4.4.4 卯兔：温柔、执念与因果报应

兔精作为卯兔的代表，其象征意义突破了传统文化中兔子温顺柔弱的刻板印象。在中国传统文化中，兔常与月亮、长寿、温柔联系在一起[8]。《西游记》中的兔精形象在保留这些特质的同时，增添了新的象征维度。

首先，兔精的身份——广寒宫捣药玉兔——象征着长生不老的追求。她“因十八年前遭素娥仙子掌掴”[4]而下凡报复，这一设定象征着执念对修行的阻碍。从佛教角度看，执着于过去的伤害，正是无法解脱的根源。

其次，兔精掳走真公主并冒充其身份的行为，象征着虚假身份与真实自我的矛盾。这一象征可理解为人社会中常常戴着“面具”生活，掩盖真实的自我。在明代社会背景下，这种现象尤为普遍，反映了社会角色与个体本真之间的张力。

再次，兔精作为取经路上的最后考验之一，象征着修行路上的“最后一公里”。即使接近终点，修行者仍需保持警惕，不能放松。这一象征意义在各种修行传统中都有体现，强调了修行的持续性与完整性。

最后，兔精的故事情节体现了因果报应的佛教理念。她因一时之怨下凡作祟，最终也难逃失败的命运。这一象征警示人们，怨恨只会导致更多的痛苦，唯有放下执念才能获得真正的解脱。

4.4.5 巳蛇：阴险、诱惑与邪道修行

蛇精作为巳蛇的代表，其象征意义源于中国传统文化中对蛇的复杂态度。在传统文化中，蛇既有神秘、智慧的一面，也有阴险、危险的一面[8]。《西游记》中的蛇精形象主要强调了后者。

蛇精始终以蛇形存在，未化人形的设定，象征着未能完全超越兽性的修行状态。从道教修行角度看，这代表着修行未臻完善，仍停留在较低层次。眼睛如“半空中两盏灯光”[7]的描写，象征着黑暗中的诱惑与迷惑。

蛇精吸食人血维持容貌的行为，象征着通过损害他人来获取个人利益的邪道修行。这种修行方式违背了“不伤害众生”的佛教基本原则，注定无法成功。在明代社会背景下，这可能暗指某些打着修行旗号实则害人的邪教行为。

从叙事象征角度看，蛇精被孙悟空轻松制服的情节，象征着正道终将战胜邪道。这一象征传达了传统文化中“正气存内，邪不可干”的道德观念，强调了坚持正道的重要性。

4.4.6 未羊：顺从、伪善与权力诱惑

羊精作为未羊的代表，其象征意义建立在中国传统文化对羊的认知基础上。在传统文化中，羊常被视为温顺、祥和的象征[8]。《西游记》中的羊精形象在保留这些特质的同时，增添了批判性的象征维度。

羊精作为车迟国三国师之一，“保风调雨顺”[21]的表面行为，象征着伪善与表面功夫。这种表面上的善行掩盖了对权力的追求与对信仰的误导。在明代社会背景下，这可能暗指某些宗教人士假借神权谋取私利的现象。

羊精与虎力大仙、鹿力大仙结盟控制国家的情节，象征着宗教与政治权力的不当结合。这种结合导致国家政策被歪曲，民众信仰被操控。从政治象征角度看，这反映了吴承恩对宗教干预政治的批判态度。

最终，羊精被天庭默许除掉的结局，象征着对违背天道、扰乱正常秩序行为的惩罚。即使表面行善，如果动机不纯、方法不正，也无法逃脱最终的惩罚。这一象征传达了中国传统文化中“天道好还”的道德观念。

4.5 缺席的生肖：象征意义的空白与填补

4.5.1 酉鸡：神圣保护与驱邪象征

《西游记》原著中未出现明确的鸡精或酉鸡相关角色，这一“缺席”本身具有重要的象征意义。在中国传统文化中，鸡被视为驱邪避鬼的神圣动物，“鸡鸣天下白”象征着光明战胜黑暗[8]。

从象征学角度分析，鸡的缺席可能是作者有意为之，体现了对传统文化中鸡的神圣地位的尊重。鸡作为驱邪的象征，自然不适合作为妖怪形象出现在《西游记》中。这种象征性的“缺席”强化了鸡在传统文化中的正面形象。

此外，从叙事象征角度看，酉鸡的缺席可能象征着取经团队的某种精神保护。在传统文化中，鸡被认为能辟邪，其叫声可使鬼怪退散。取经团队虽然没有酉鸡成员，但可

能受到鸡所象征的神圣力量的无形保护。

在明代社会背景下，这种象征可能还反映了民间对鸡的特殊崇拜。当时，鸡被广泛视为家庭的保护神，能驱走邪气，保佑家宅平安。作者通过不将鸡妖魔化，尊重了这种民间信仰。

4.5.2 戌狗：忠诚守护与人伦亲近

与酉鸡类似，《西游记》原著中同样不存在明确的“狗精”或“戌狗”角色[20]。这一缺席现象同样蕴含深刻的文化象征意义。

在中国传统文化中，狗象征着忠诚、守护与警觉。作为人类最早驯化的动物之一，狗与人类建立了密切的伙伴关系，被视为家庭的忠实守护者。这种亲近的关系使得狗在文学作品中较少被妖魔化。

从象征学角度分析，狗的缺席可能象征着对人类忠实伙伴的尊重，体现了中国传统文化中的“知恩报恩”观念。相比将狗塑造为妖怪，作者选择了尊重这种人与动物之间的特殊情谊。

此外，从宗教象征角度看，狗在佛教文化中有时被视为护法神的化身。在明代的宗教语境中，狗的形象往往与保护、守卫相联系，而非邪恶、妖异。这可能是《西游记》中不出现狗精的另一原因。

值得一提的是，虽然原著中没有狗精角色，但哮天犬作为二郎神的宠物出现，承担了守护神的职能[18]。这一设计既保留了狗的忠诚守护象征，又避免了将其妖魔化，展现了作者对传统文化象征的尊重与创新。

4.6 明代社会文化背景下的创作意图

4.6.1 宗教哲学的融合与批判

吴承恩创作《西游记》的明代中后期，是中国传统文化中儒、释、道三家思想高度融合的时期。在这一背景下，作者通过十二生肖角色的象征设计，既展现了对传统宗教哲学的尊重，也表达了一定的批判态度。

首先，《西游记》中的生肖角色设计体现了对道教修行理念的深刻理解。孙悟空从

石猴到齐天大圣，再到斗战胜佛的成长历程，象征着道教“修真成仙”的理想。同时，猪八戒、白龙马等角色的赎罪修行，又体现了佛教“因果报应”的思想。这种融合反映了明代宗教实践中的兼容并蓄特点。

其次，作者通过某些生肖妖怪的形象设计，表达了对宗教腐败现象的批判。如车迟国的羊精等“三大仙”，表面行善实则害人，象征着某些打着宗教旗号谋取私利的现象。这种批判反映了明代知识分子对宗教实践中存在问题的反思。

再次，生肖角色的象征设计还体现了作者对民间信仰的尊重与提升。通过将民间熟知的生肖形象融入高深的宗教哲学叙事中，作者实现了对民间文化的艺术升华，使宗教哲学更加贴近普通民众的生活与理解。

4.6.2 社会批判与理想追求

《西游记》创作于明朝中后期，当时社会矛盾日益尖锐，政治腐败、阶级压迫问题突出。在这一背景下，吴承恩通过十二生肖角色的象征设计，表达了对现实社会的批判与对理想社会的向往。

孙悟空作为申猴的代表，其反抗天庭权威的形象，象征着对封建专制的不满与挑战。这一象征在明代晚期具有特殊的现实意义，反映了民众对抗压迫、追求自由的心理诉求。

猪八戒作为亥猪的代表，其贪婪好色却又忠厚可靠的矛盾形象，象征着普通民众的生活状态与道德困境。在物质匮乏与道德压力并存的明代社会，这一形象具有广泛的代表性，体现了作者对人性复杂性的深刻理解。

白龙马作为辰龙的代表，其默默奉献、忠诚坚定的形象，象征着作者对理想品格的推崇。在功利主义盛行的社会环境中，这一形象表达了对无私奉献精神的肯定与呼唤。

此外，各类妖怪生肖的败亡结局，象征着邪恶终将被惩罚、正义最终会胜利的道德信念。这种象征传达了作者对公平正义的期盼，在社会矛盾尖锐的明代后期具有强烈的现实针对性。

4.6.3 文学创新与民族文化自觉

明代是中国古典小说走向成熟的重要时期，也是民族文化自觉意识增强的时期。吴承恩通过将十二生肖这一传统文化元素融入小说创作，实现了重要的文学创新，同时也体现了对民族文化的深刻认同与创造性转化。

首先,生肖角色的象征设计体现了对传统文化资源的创造性运用。作者将民间熟知的生肖形象与复杂的宗教哲学、社会批判相结合,创造出既有民族特色又具普遍意义的文学形象,推动了中国古典小说的艺术发展。

其次,生肖角色的象征系统构建了一个完整的文化宇宙观。通过十二生肖的分布与互动,作者展现了中国传统文化中天人合一、阴阳平衡的宇宙观念,体现了对民族文化精髓的把握与传承。

再次,生肖角色的象征意义超越了单纯的动物形象,上升到对人性、社会与宇宙的哲学思考层面。这种提升反映了中国古典文学从神话传说向人文主义转型的重要趋势,标志着民族文学的成熟与自觉。

最后,通过对十二生肖这一本土文化元素的精心塑造,《西游记》成功地构建了一个具有鲜明中国特色的神魔世界,这在当时西方文化开始东传的历史背景下,体现了作者对民族文化自信的坚守与弘扬。

4.7 小结

《西游记》中的十二生肖角色象征系统,是中国传统文化元素与文学创作的完美结合。通过对这些生肖角色象征意义的深入解析,我们可以看到:

1. 申猴(孙悟空)象征智慧与反叛精神,亥猪(猪八戒)象征欲望与人性弱点,辰龙(白龙马)象征忠诚与赎罪,共同构成了取经团队的象征核心。
2. 其他生肖角色如子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、巳蛇和未羊,各自承载了特定的文化象征意义,共同构成了一个完整的象征体系。
3. 酉鸡与戌狗的缺席本身也具有深刻的文化象征意义,体现了对传统文化中特定动物形象的尊重。
4. 这些象征意义的构建深受道教、佛教元素与民间信仰的影响,体现了中国传统文化的多元融合特点。
5. 在明代特定的社会文化背景下,这些象征意义还蕴含着作者对现实社会的批判与对理想社会的向往。

通过对《西游记》中十二生肖象征意义的研究,我们不仅能更深入地理解这部文学经典,还能领略中国传统文化的丰富内涵与象征智慧,感受古代文学家如何通过艺术创作传达深刻的文化理念与人生哲思。

5 《西游记》十二生肖角色体系的艺术价值总结与结论

5.1 十二生肖角色体系的艺术构建

《西游记》作为中国古典文学巅峰之作，其角色塑造艺术堪称绝妙，尤其是对十二生肖元素的巧妙运用，成就了一个既有深厚文化底蕴又具鲜明个性特色的艺术世界。吴承恩通过对十二生肖角色体系的精心构建，不仅丰富了小说的艺术表现，更实现了对中国传统文化的创造性转化与创新性发展。本章将从古典文学创作手法角度，总结《西游记》中十二生肖角色体系的艺术成就与文学价值，探讨其对后世的深远影响。

5.1.1 艺术手法的创新与突破

象征手法的多维运用

吴承恩在构建十二生肖角色体系时，展现出对象征手法的娴熟运用与创新突破。在传统的一维象征基础上，他创造性地发展出多维度的象征体系：

首先，他实现了从”动物特征”到”人格特质”的象征转化。如孙悟空身上猴子的灵活好动被升华为智慧与反叛精神，猪八戒的贪食好色则象征着人性中的欲望与弱点[18]。这种象征不再局限于表面特征的模拟，而是深入到精神内核的表达。

其次，他建立了”个体象征”与”群体象征”的双层结构。每个生肖角色既是独立的个体形象，又是某种群体特质的代表。如孙悟空不仅是一个具体的神猴角色，更是反抗精神与自由追求的群体象征；猪八戒既是特定的取经成员，又代表着普通人在修行路上的挣扎与成长[17]。

再次，他构建了“显性象征”与“隐性象征”的立体系统。显性象征如孙悟空的猴性特征，直接可见；隐性象征如酉鸡与戌狗的缺席所暗含的文化意蕴，则需要读者通过文化背景进行解读。这种立体象征系统大大增强了作品的艺术深度与解读空间。

对比手法的精妙安排

《西游记》中的十二生肖角色体系展现了吴承恩对对比手法的高超运用，通过多层次的对比结构，塑造出立体丰满的角色形象：

首先是正反对比。取经团队中的生肖角色（申猴、亥猪、辰龙）与阻挡取经的妖怪生肖（丑牛、寅虎、子鼠等）形成鲜明对比，体现了善恶对立的艺术处理。这种对比不仅增强了故事的戏剧性，也深化了作品的思想内涵[3]。

其次是内部对比。取经团队内部，孙悟空的英勇无畏与猪八戒的贪生怕死，白龙马的沉默寡言与猪八戒的絮絮叨叨，形成了性格特质的鲜明对比。这种内部对比既丰富了角色群像，又增强了团队的整体平衡感[19]。

再次是历史对比。许多生肖角色都有“前世”与“今生”的对比，如猪八戒从天蓬元帅到猪头和尚，白龙马从西海龙王三太子到驮经的坐骑。这种跨时空的对比展示了角色的成长与蜕变，增添了作品的时间深度[15]。

最后是期待与现实的对比。读者对十二生肖的传统认知与《西游记》中的创新形象之间存在对比，如对猴的顽皮印象与孙悟空的英雄形象，对猪的肥胖印象与猪八戒的复杂人格。这种对比打破了读者的固有期待，产生新鲜的艺术效果。

叙事结构的匠心独运

吴承恩在构建十二生肖角色体系时，展现出对叙事结构的独特创新，形成了多重交织的叙事网络：

首先是“主次分明”的角色布局。以申猴、亥猪、辰龙为核心角色贯穿全书，其他生肖角色则在不同章节中出场，形成主次分明、层次清晰的角色系统。这种布局既保证了叙事的连贯性，又提供了足够的变化性[5]。

其次是“递进式”的妖怪设置。从最初的寅虎（虎精）到最后的子鼠（鼠精）、卯兔（兔精），妖怪生肖角色的出场呈现出难度递增、考验加深的趋势，构成了取经路上的“修行阶梯”。这种递进结构既符合英雄成长的叙事逻辑，又增强了故事的紧张感[1][4]。

再次是”环形”的叙事结构。从天界（孙悟空出生、猪八戒被贬）到人间（西行取经）再到天界（成佛得道），生肖角色的命运轨迹形成完整的环形，体现了中国传统文化中”周而复始”的宇宙观。这种环形结构赋予了故事哲学的深度与完整性[18]。

最后是”留白”的艺术处理。酉鸡与戌狗角色的缺席构成了叙事中的”有意留白”，类似于中国传统绘画中的留白技法，给读者留下想象与思考的空间。这种留白不是疏漏，而是高明的艺术处理，展现了作者对叙事节奏的精准把握[20]。

5.2 神魔世界的艺术构建

5.2.1 十二生肖与神魔体系的融合创新

吴承恩通过十二生肖角色体系的构建，成功创造了一个既有传统根基又具独创特色的神魔世界。这一艺术成就体现在以下几个方面：

首先，他实现了民间信仰与官方宗教的艺术融合。十二生肖作为民间流传的文化符号，在《西游记》中被赋予了佛、道两家的宗教内涵，如孙悟空从道教修行到最终成为佛教的”斗战胜佛”，体现了中国传统文化中”三教合一”的思想特点[18]。

其次，他创造了”动物精怪”与”人格化神魔”的独特结合。《西游记》中的生肖角色既保留了动物的生物特征，又具备了复杂的人格特质，如孙悟空虽有猴子的敏捷与好动，但同时具备了人格化的智慧与情感。这种结合打破了传统神魔小说中神仙与妖怪的刻板形象，创造出更为丰富多彩的角色谱系[8]。

再次，他构建了”等级分明”又”变化流动”的神魔秩序。《西游记》中的生肖角色有着清晰的等级划分——天庭神仙、取经团队、各路妖怪，但这种等级并非一成不变，如孙悟空从妖猴到齐天大圣再到斗战胜佛的身份变化，体现了吴承恩对传统神魔秩序的创新理解[17]。

最后，他实现了神魔世界与现实社会的巧妙映射。生肖角色虽处于神话世界，但其行为模式与性格特点却反映了现实社会的人际关系与价值取向，如牛魔王对家庭的责任感、猪八戒的功利思想等，使神魔世界具有了现实主义的内涵[2]。

5.2.2 角色体系的艺术平衡

在《西游记》的创作中，吴承恩通过精心设计的十二生肖角色体系，实现了多重艺术平衡，展现出高超的文学创作技巧：

首先是力量的平衡。取经团队中孙悟空的强大战力与猪八戒的有限能力形成互补，而对手中从普通妖怪到牛魔王等强敌的设置，则确保了战斗场面的紧张感与可信度。这种力量平衡既避免了英雄无敌的单调，又保证了取经成功的合理性[3]。

其次是性格的平衡。孙悟空的勇猛精进与猪八戒的贪生怕死，白龙马的忠诚沉默与孙悟空的活跃多言，形成了性格特质的互补与平衡。这种性格平衡不仅增加了角色互动的趣味性，还使团队整体更加完整与立体[19]。

再次是阴阳五行的平衡。生肖角色在传统文化中各有五行属性，如孙悟空属金、白龙马属土、唐僧属水等，构成了一个阴阳五行平衡的整体。这种平衡体现了中国传统哲学中的和谐思想，增添了作品的文化深度[25]。

最后是故事节奏的平衡。主要生肖角色的持续出场与其他生肖角色的间歇性出现，形成了叙事节奏的抑扬顿挫。这种节奏平衡使《西游记》在长篇叙事中保持了阅读的吸引力与故事的活力。

5.2.3 角色塑造的艺术成就

吴承恩在塑造《西游记》中的十二生肖角色时，展现出卓越的艺术才能，创造了中国文学史上的经典形象：

首先，他实现了”类型角色”向”个性角色”的转变。孙悟空不再是简单的神猴形象，而是具有复杂心理与成长历程的立体角色；猪八戒也超越了传统的滑稽角色定位，展现出人性的丰富与矛盾。这种转变开创了中国古典小说角色塑造的新境界[5][19]。

其次，他创造了”外形描写”与”内心刻画”的有机结合。如对孙悟空”火眼金睛”的外形描写与其智慧本质的内心刻画相得益彰，对猪八戒”黑脸短毛，长喙大耳”的外形描写与其内心矛盾的刻画相互映衬。这种结合使角色形象更加丰满立体[19]。

再次，他运用了”直接描写”与”间接表现”相结合的手法。对主要生肖角色如孙悟空、猪八戒的性格既有直接的描述，也通过其言行举止间接展现；对次要生肖角色如虎精、兔精则主要通过其行动与对话来展示性格。这种多样化的表现手法增强了角色塑造的艺术效果[1][4]。

最后，他实现了”个体塑造”与”群像刻画”的统一。每个生肖角色既是独立的个体，又是整体角色体系中的有机组成部分。这种统一使《西游记》既有鲜明的个性角色，又有和谐的整体结构，成为中国古典小说中角色塑造的典范。

5.3 对后世文学创作的影响

5.3.1 角色原型的文化传承

《西游记》中的十二生肖角色体系对后世文学创作产生了深远影响，尤其是在角色原型的文化传承方面：

首先，孙悟空作为申猴代表已成为中国文化中最具影响力的英雄原型之一。其反抗精神、智慧勇敢的特质被无数后世作品继承与发展，从传统戏曲到现代动漫，孙悟空的形象不断被重新诠释与创新[5]。这一原型的持久生命力证明了吴承恩角色塑造的艺术成功。

其次，猪八戒作为亥猪代表形成了中国文学中独特的喜剧角色原型。其贪吃好色又忠厚可靠的矛盾性格，为后世喜剧角色的塑造提供了丰富的参考。从古典小说到现代影视，猪八戒式的角色层出不穷，展现了这一原型的广泛影响[19]。

再次，《西游记》中的妖怪生肖角色如牛魔王、虎精等，丰富了中国文学的反派角色谱系。这些角色不同于传统的单一邪恶形象，而是具有复杂动机与个性特点的立体反派，为后世文学创作中的反派角色塑造提供了新的可能性[3][1]。

最后，《西游记》中十二生肖角色的整体架构，为后世神魔小说的创作提供了范本。从清代的《封神演义》到现代的奇幻文学，许多作品都借鉴了《西游记》将民间信仰与文学创作相结合的手法，创造出具有中国特色的奇幻世界。

5.3.2 叙事手法的创新启示

《西游记》中十二生肖角色体系的构建，为后世文学创作提供了丰富的叙事手法启示：

首先，”主角团队”的组建模式被广泛借鉴。《西游记》中以孙悟空为核心，猪八戒、白龙马等角色为辅助的团队结构，成为后世小说、影视作品中常见的叙事模式。这种模式既突出了主角形象，又通过团队互动丰富了故事内容[15]。

其次，“对立统一”的角色设计被创造性继承。孙悟空与猪八戒之间既对立又合作的关系模式，启发了后世作品中“性格互补型搭档”的创作。这种设计既增加了角色互动的趣味性，又丰富了故事的戏剧冲突[19]。

再次，“成长历程”的叙事结构得到发展。孙悟空从野猴到齐天大圣再到斗战胜佛的成长历程，为后世“英雄成长”类型的小说提供了典范。这种结构既满足了读者对冒险的期待，又传达了深刻的人生哲理[17]。

最后，“神魔人共存”的世界观设定被广泛采纳。《西游记》中神仙、妖怪与凡人共存的世界设定，为后世奇幻文学构建世界观提供了中国式的范本。这种设定既有民族文化特色，又具有广阔的创新空间。

5.3.3 艺术创新的精神传承

《西游记》中十二生肖角色体系的艺术创新，不仅在具体手法上影响了后世创作，更在精神层面上实现了深远的文化传承：

首先，对传统文化的创造性转化。吴承恩将民间熟知的十二生肖转化为丰富多彩的文学形象，这种将传统元素现代化的创新精神，启发了后世作家如何在传承中创新、在创新中传承[8]。

其次，对民族精神的艺术表达。孙悟空的反抗精神、猪八戒的世俗情怀、白龙马的忠诚品格，共同构成了中华民族精神的艺术象征。这种通过文学形象传达民族精神的创作方式，为后世民族文学的发展提供了宝贵经验[18]。

再次，对人性复杂性的深刻探索。《西游记》中的生肖角色既有光明面也有阴暗面，如猪八戒的贪婪与忠厚并存，这种对人性复杂性的探索超越了简单的善恶二分法，为后世文学的人性描写开辟了更广阔的空间[19]。

最后，对艺术与思想统一的追求。《西游记》中的十二生肖角色既有鲜明的艺术形象，又蕴含深刻的哲理思想，这种艺术与思想的有机统一，体现了中国古典文学的最高境界，成为后世文学创作的永恒追求。

5.4 对中国传统文化的传承与发展

5.4.1 民间信仰的文学升华

《西游记》中的十二生肖角色体系，实现了对民间信仰的艺术升华，为中国传统文化的传承与发展做出了重要贡献：

首先，十二生肖从简单的时间符号被提升为富有深意的文学形象。在民间传统中，生肖主要作为计时纪年的工具；而在《西游记》中，它们被赋予了丰富的性格特点与象征意义，实现了从实用符号到文化象征的飞跃[8]。

其次，动物崇拜从原始信仰发展为成熟的文学表现。《西游记》中的生肖角色如孙悟空、白龙马等，承继了中国古代动物崇拜的文化基因，但通过文学创作将其提升为具有普遍人文价值的艺术形象[11]。

再次，民间传说从口头流传转化为经典文学。《西游记》吸收了大量与十二生肖相关的民间故事与传说，通过文学加工使其成为结构完整、内涵丰富的经典作品。这种转化既保存了民间文化的活力，又提升了其艺术价值[22]。

最后，地方信仰从区域性扩展为全国性文化。《西游记》融合了来自中国不同地区的生肖文化元素，创造出被全国接受的文学形象，促进了中国传统文化的整合与统一。

5.4.2 文学艺术对传统文化的创新发展

《西游记》中十二生肖角色体系的构建，体现了文学艺术对中国传统文化的创新发展：

首先，实现了宗教思想的通俗化表达。《西游记》通过生动的生肖角色形象，将深奥的佛道哲理转化为通俗易懂的故事，使传统文化中的精神内核得以广泛传播[18]。这种通俗化不是简单化，而是艺术化的创新表达。

其次，促进了多元文化的融合创新。《西游记》中的十二生肖角色融合了佛教、道教与民间信仰的多元元素，创造出独具特色的文化形象。这种融合创新展现了中国传统文化包容并蓄的特质，启发了后世文化创新的方向[17]。

再次，实现了民族文化的现代转化。尽管《西游记》创作于明代，但其中的生肖角色形象具有超越时代的普遍性与现代性，能够与不同时代的读者产生共鸣。这种转化能

力确保了传统文化在现代社会的持续生命力。

最后，推动了文化符号的国际传播。孙悟空、猪八戒等生肖角色已成为具有国际影响力的中国文化符号，通过翻译、改编等方式走向世界。这种国际传播既扩大了中国传统文化的影响力，又促进了世界文化的多元发展。

5.5 研究结论

5.5.1 艺术成就的多维评价

通过对《西游记》中十二生肖角色体系的全面研究，我们可以从多个维度评价其艺术成就：

首先，在文学创作层面，《西游记》中的十二生肖角色体系展现了杰出的艺术构思与精湛的创作技巧。吴承恩将民间熟知的生肖形象转化为个性鲜明的文学角色，创造了丰富多彩的神魔世界。特别是申猴（孙悟空）、亥猪（猪八戒）和辰龙（白龙马）三个核心角色的塑造，达到了中国古典小说角色刻画的巅峰水平[5][19][15]。

其次，在文化传承层面，《西游记》中的十二生肖角色体系实现了对中国传统文化的创新性转化与创造性发展。作品既保留了生肖文化的基本内涵，又赋予其新的艺术生命，使这一传统文化元素在文学作品中焕发出持久的艺术魅力[8][22]。

再次，在思想内涵层面，《西游记》中的十二生肖角色体系蕴含着丰富的哲理思考与人文关怀。通过这些角色的经历与互动，作品探讨了人性的复杂性、修行的艰难性以及理想与现实的矛盾性，展现了作者对人生与宇宙的深刻思考[18][17]。

最后，在艺术影响层面，《西游记》中的十二生肖角色体系对后世文学创作产生了深远影响，为中国文学乃至世界文学提供了宝贵的艺术经验与创作资源。从戏曲、小说到现代影视、动漫，孙悟空、猪八戒等角色的形象不断被重新诠释与创新，展现出强大的艺术生命力。

5.5.2 文化意义的综合阐释

《西游记》中十二生肖角色体系的文化意义可从以下几个方面进行综合阐释：

首先，它是中国传统文化元素艺术化表达的典范。《西游记》将十二生肖这一传统

文化符号转化为丰富的文学形象,实现了从民俗到艺术的跨越。这种转化模式为中国传统文化的现代表达提供了宝贵经验[8]。

其次,它是多元文化融合创新的成功案例。《西游记》中的十二生肖角色融合了儒释道三家思想与民间信仰,创造出具有综合文化内涵的艺术形象。这种融合创新体现了中国文化的包容性与创造力[17]。

再次,它是通过文学形象传达哲学思想的艺术典范。《西游记》中的十二生肖角色不仅仅是故事人物,更是哲学思想的载体,如孙悟空象征着自由精神与修行超脱,猪八戒象征着欲望与救赎。这种以形传意的方式使深刻的哲理思想变得生动易懂[18]。

最后,它是中国文化符号国际传播的成功模式。孙悟空、猪八戒等生肖角色已成为具有国际影响力的中国文化符号,通过各种艺术形式走向世界。这种传播模式为中国文化的国际化提供了有益启示。

5.5.3 总体结论

通过对《西游记》中十二生肖角色体系的系统研究,我们可以得出以下总体结论:

《西游记》中的十二生肖角色体系是中国古典文学创作的杰出成就,体现了吴承恩卓越的艺术才能与深厚的文化底蕴。这一角色体系不仅丰富了小说的艺术表现,更实现了对中国传统文化的创造性转化与创新性发展。

在艺术手法上,吴承恩通过象征手法的多维运用、对比手法的精妙安排与叙事结构的匠心独运,创造出既有鲜明个性又具普遍意义的生肖角色形象,特别是申猴(孙悟空)、亥猪(猪八戒)和辰龙(白龙马)三个核心角色的塑造,达到了中国古典小说角色刻画的巅峰水平[5][19][15]。

在文化意义上,《西游记》中的十二生肖角色体系实现了民间信仰的文学升华与传统文化的创新发展。它将十二生肖从简单的时间符号提升为富有深意的文化象征,融合了儒释道三家思想与民间信仰,创造出具有综合文化内涵的艺术形象[8][18][17]。

在历史影响上,《西游记》中的十二生肖角色体系对后世文学创作产生了深远影响,为中国文学乃至世界文学提供了宝贵的艺术经验与创作资源。孙悟空、猪八戒等角色已成为具有国际影响力的中国文化符号,通过各种艺术形式走向世界,展现出强大的艺术生命力。

总之,《西游记》中的十二生肖角色体系是中国文学史上的瑰宝,它不仅展现了古

典小说的艺术魅力，也彰显了中国传统文化的独特魅力。通过对这一角色体系的研究，我们不仅能更深入地理解《西游记》这部文学经典，还能更全面地把握中国传统文化的丰富内涵与创新活力。

在当代文化语境中，这一研究对于我们理解文学创作如何有效转化传统文化元素、如何在全球化背景下弘扬民族文化，都具有重要的启示意义。它提醒我们，真正的文化创新既需要对传统的深刻理解，也需要具备跨越时空的艺术表达能力，而《西游记》中的十二生肖角色体系正是这种成功结合的典范。

参考文献

- [1] 《西游记》中不出彩的老虎 - 澎湃新闻. https://m.thepaper.cn/wifiKey_detail.jsp?contid=17344944.
- [2] 《西游记》：中国神话文化的大器晚成. https://iflow.cn/papers/pdf_ncpssd_e5d4e663e6af72c444ddef556daef2c9.
- [3] 《西游记》中牛魔王的世俗性. https://iflow.cn/papers/pdf_ncpssd_63d2f2fa4e5ab33029dfdf2051ca1a31.
- [4] 《西游记》中的十二生肖 - 知乎专栏. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/608323894>.
- [5] 《西游记》中的十二生肖最强代表 - 网易. <https://www.163.com/dy/article/EEBPUL8P05437L2D.html>.
- [6] 《西游记》在中国文学史上的地位. https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=&source=web_explore_feed.
- [7] 《西游记续集》把七绝山蛇精拍成人形为什么是一大败笔? - 搜狐. https://www.sohu.com/a/411347112_385447.
- [8] 你知道十二生肖中，你的属相代表着什么吗? . https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=&source=web_explore_feed.
- [9] 十二生肖. https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=&source=web_explore_feed.
- [10] 十二生肖的寓意及每个生肖代表的意义 _ 文化 _ 中国 - 搜狐. https://www.sohu.com/a/735588458_121687421.
- [11] 十二生肖的故事与起源 - 河北东方学院. <https://www.hbdfxy.cn/basic/detail/36/36/8271>.

- [12] 十二生肖的由来 _ 文化 _ 中国 _ 动物 - 搜狐. https://www.sohu.com/a/754606641_121301175.
- [13] 张怡微:《西游记》的价值,还没全部释放-访谈 - 中国作家网. <https://www.chinawriter.com.cn/n1/2024/1024/c405057-40345909.html>.
- [14] 心理沙盘: 沙盘象征意义之十二生肖. https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=:&source=web_explore_feed.
- [15] 白龙马 _ 百度百科. <https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BD%E9%BE%99%E9%A9%AC/3976>.
- [16] 老鼠精, 即金鼻白毛老鼠精,《西游记》角色. https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=&source=web_explore_feed.
- [17] 自然派命理 _ 许西川-《西游记》中的生肖故事 - sina blog. https://blog.sina.com.cn/s/blog_4ba4633f0102dv94.html.
- [18] 西游记中十二生肖是否都有出场? 猴子和猪肯定是主角!
. <https://www.wenxiaobai.com/api/expends/detail?article=d9a7333f-397c-421b-af3b-f27a37c6e74a>.
- [19] 西游记中原著人物外貌 - 起点中文. <https://m.qidian.com/ask/qkglwycvix>.
- [20] 西游记原著解读 55: 人物介绍之玉兔精 - 360doc. http://www.360doc.com/content/22/1013/08/80764364_1051512246.shtml.
- [21] 西游记里的虎力、鹿力、羊力犯了什么错,连天庭都要解决他们 | 大仙. <https://www.163.com/dy/article/H9P7FQ0Q0552UCEZ.html>.
- [22] 超级准的十二生肖性格特征,快来看看. https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=&source=web_explore_feed.
- [23] 近二十年来的《西游记》书写-理论评论 - 中国作家网. <http://www.chinawriter.com.cn/n1/2018/1126/c404034-30420412.html>.
- [24] 追问十二生肖的前世今生 - 新闻- 北国网. <https://news.lnd.com.cn/system/2023/07/10/030420811.shtml>.

- [25] 难怪观音选唐僧 5 人取经，把他们名字连起来，会发现一个神秘规律. https://k.sina.cn/article_6459265978_1810093ba00100hqng.html.