

犬——虽保留了其基本的犬类特性却作为二郎神的心腹具备超乎常人的神力，这反映了人格化与拟人化在文学创作中对非人类角色进行艺术处理的不同策略。

唐传奇《补江总白猿传》作为早期作品，已然展现出显著的艺术特色，其文本运用了丰富的辞藻与想象，成功地扩展了故事的情节与情感波澜，标志着这一文学体裁在叙事技巧与审美追求上的初步成熟。文中所述之白猿栖息于一处被翠竹与佳木覆盖的独特环境之中，其外貌出众，形似美髯长者，身高超过六尺，身着白衣，手执拐杖，偕同众女性一同出现。其体魄坚如铁石，双目炯炯有神，拥有足以致命的力量，即便是百人持械也无法将其制服。白猿喜好焚香，常阅读木简书籍，直至生命终结前，亦表达了“天意如此，非汝所为”的感慨。此类豪言壮语，犹如项羽之“天之亡我，我何渡为！”般彰显其卓尔不群的高傲与孤绝，其中蕴含着深刻的悲剧意味。该作品运用了富于浪漫主义色彩的艺术手法，塑造了一位融合了仙灵之气、妖魅之态与书卷之韵的猿猴角色。至此，对猿猴的形象描绘转向精细，其性格特征亦展现出多层次的复杂性。

1.2 猿猴形象的智化

动作迅疾、力量非凡，是人类自古以来对于猿猴这一物种的基本认知与幻想的核心元素。东汉文献《吴越春秋》中有一则关于善剑白猿的故事。这只白猿能够随袁公挥动剑法且剑术达到精确无误的境界，该作品着重描绘了白猿迅捷无比、武力卓绝的特性，将其塑造为一个浸染着浓厚道家哲学气息的剑士形象。据唐代文献《潇湘录》所载，有一位猿化的渔者，其见解卓越且口才出众，曾论及古代钓鱼大师姜子牙与严子陵的垂钓事迹，皆被载入史册，被视为隐士的象征，以此强调钓鱼活动不仅为一种生活技能，更蕴含着深邃的人生哲学与隐逸文化的精髓。此言彰显出一种深刻的人生智慧，即在世间行事，往往追求的并非实质的成果（鱼），而是社会的认可与名声（名）。这一见解呈现了一种对社会现象的洞悉，仿佛是一位通达世故的智者所言。

2 探汝忠匠心

吴承恩赋予了孙悟空一个兼具宗教象征意义与道德教育功能的喜剧英雄身份，使其成为《西游记》中最具魅力与影响力的角色之一。在孙悟空这一经典文学形象的建构中，“英雄化”与“喜剧化”策略构成了其深入人心、历久弥新的两大关键因素。通过这些艺术手法的巧妙运用，孙悟空不仅得以彰显其非凡的英雄特质，同时也展现了其独特的幽默与诙谐，从而成功赢得了广泛的读者喜爱与历史赞誉。

2.1 英雄化

孙悟空这一角色鲜明地体现了早期神话中英雄形象的两大核心特质——非凡的出身与显著的外貌特征。其中，孙悟空的外貌与众不同，表现为半人半兽的形态，其身体特征类似猿猴，双眼能放射出耀眼的金色光芒，这一特点承袭了

古代神话中英雄通常具有的超自然外观。同时，孙悟空的出身背景也颇为独特，这在传统神话中属于创新之处，为他的英雄形象增添了神秘与传奇色彩。

孙悟空为吸收天地之灵气，日月之精华的灵石所化，无父无母，天地生成，出生即灵气十足。在众多猿猴中，他首先发现了水帘洞，判断其为绝好的安身之处，并以基本的道德说教，让群猴拥戴其为王，随即分派君臣佐使，初显其组织才能和领袖风范。天生地养的灵气也让美猴王获得了拜师学艺的机会，当他向菩提祖师介绍自己是个石猴时，祖师“闻言暗喜”，即使知道他顽劣异常，因其天赋慧根，也愿收他为徒。

吴承恩在创作中显著拓展了孙悟空这一角色的“神通”范畴。冯保善先生在其研究中，详尽地考证并分析了诸如“如水火不坏”“刀剑不伤”“火眼金睛”“七十二般变化”以及“分身术”等神通技艺，在汉译佛典文献中有其具体的表述和记载。^[1]冯先生指出，孙悟空的种种超凡能力与佛教经典中频繁出现的神通故事之间存在着明显的对应关系，这并非简单的偶然现象，而是揭示了两者之间潜在的联系与相互影响。

2.2 喜剧化

孙悟空和猪八戒都是《西游记》中的两大喜剧人物，与猪八戒不同的是，孙悟空还是一位顶天立地的大英雄。表面上看，孙悟空身上的喜剧性弱化了“英雄”本应具有的悲剧性和崇高性，使他成为英雄中的一个“异类”，实则这种喜剧性给他的形象注入了更为丰富的审美内涵，这也是孙悟空常常被现代各种媒介解构的主要原因^[1]。孙悟空的喜剧性主要表现在奇特的形貌和滑稽的言行上还表现在取经路上孙悟空与猪八戒间的相互打趣儿。孙悟空常称猪八戒为“呆子”，而猪八戒常在背后称他的猴哥为“弼马温”，师兄弟俩常互相不对付，可在彼此有难时却总是毫不犹豫地挺身而出——悟空被师傅念紧箍咒时八戒总是第一个站出来求情，悟空因被师傅误解几次赌气回花果山都是八戒只身将师兄连哄带骗请他回到唐僧身边，他们二人的互动为孙悟空的人物塑造平添了几分喜剧色彩，也为漫漫取经路增添了良多趣味。

3 觅吴心投射

吴承恩的一生恰似他的作品一般，波澜起伏，跌宕生姿，故而不难将《西游记》中的情节和吴承恩之人生历程联想对照。

3.1 天生我才难大用，虚负凌云壮志才

吴承恩家祖籍安东（今江苏省涟水县），父亲是商人，十分希望儿子能考取功名，为他取名承恩，字汝忠，意思希望他能读书做官，上承皇恩，下泽黎民，做一个青史留名的忠臣。

吴承恩没有辜负父亲的殷切期望，自幼勤奋好学，过

目成诵。精于绘画、书法、填词、围棋，喜欢看神仙鬼怪、狐妖猴精之类的书，如《百怪录》《酉阳杂俎》等小说或者野史。当时的名人朱应登虽自恃才高，但见到吴承恩后却极为欣赏，说吴承恩能够读尽天下的书，把自己私藏的一半书籍送给吴承恩。

然而，天资聪颖的吴承恩却没能平步青云，官运亨通。七年间，三次科举，均以落第告终。吴承恩倍感失意，他寄情于文，开始创作《西游记》，后因故中断，至其五十岁左右也仅完成了《西游记》的前十几回。然而就是这前十几回，便能隐隐看见吴承恩前半生的影子……吸天地之灵气，汲日月之精华。傲来国山上的，那块灵石不知哪一天破裂，“生出”了一只不凡的石猴。他胆力超群，聪慧无比，很快融入了花果山的猴群，又第一个进入了水帘洞，给猴群找到了一片洞天福地，被拥立为花果山大王。这与吴承恩少有盛才，备受重视的人生序曲颇为相似。

后来的故事，每个人都很熟悉，那个大闹蟠桃宴的齐天大圣，以一己之力将天宫搅得天翻地覆，潇洒一时，可终究还是败倒在法力无边的如来佛祖手下，成了五行山下的百年囚徒。这恰与嘉靖四十五年，年逾六十岁的吴承恩终以贡生的资格升为长兴县丞，但在任仅两年便被人诬为贪污入狱，被释放后罢官而去的经历颇为相似。同样是天生英才，同样是盛名一时，却难以觅得属于自己的一方天地，在无数的打压下，离最初的理想愈来愈远，不得不屈从于不公的宿命。

3.2 寄情笔墨遣烦忧，腾云入海享自由

由于官场的失意，生活的困顿，吴承恩加深了对封建科举制度、黑暗社会现实的认识，决定运用志怪小说的形式来表达内心的不满和愤懑^[1]。吴承恩自言：“虽然吾书名为志怪，盖不专明鬼，实记人间变异，亦微有鉴戒寓焉。”他自知自己已是局中人，是此生难再逆风翻盘之人，所以他将破局的希望留给了他笔下的主人公——孙悟空。

五行山下的五百年是那样难熬，没有生灵相伴，没有美味的桃子，更没有动弹身体的自由，所以孙悟空才会对解救他的唐僧如此感恩戴德，比起孙悟空的师父菩提老祖，唐僧不过是一个手无缚鸡的凡人，远不值得孙悟空“俯首称徒”，但他给了孙悟空的自由，将他从五百年可怕的孤寂中拯救，让他一身的本领再次有了用武之地，再次让“齐天大圣”的名号响彻三界，这对于当了五百年囚徒的孙悟空而言已是最大的善缘，只可惜的是被困于黑暗官场的吴承恩却没能等来属于他的唐僧……

在对现实社会产生巨大的失望后，吴承恩辞官退隐，放浪形骸，不再为功名苦恼，亦不再为案牍烦忧。他开始为

自己的人生构思一种不可能的活法，降妖除魔，惩恶扬善，可肉体凡胎的他又如何做到？于是，他便将这天马行空的幻想编进了《西游记》，让孙悟空替他完成这不可思议的理想。他笔下的精怪千姿百态，性格各异，有貌美娇艳的玉面狐狸、铁扇公主，有凶神恶煞的黑熊精、黑鱼精，每个妖怪为祸一方的原因和方式也各有不同，有的本为仙人坐骑，因顽劣下凡作乱；有的本是小妖，修炼成精，自立门户，称霸一方。吴承恩笔下的精怪从不只是吃人的魔鬼，他们充满心计却又不乏情谊，每一个妖精鬼怪都是独一无二的存在，他们诱骗唐僧上当的手段千奇百怪，与孙悟空抗衡的法宝各有玄妙，如金刚琢，又名“金刚套”，能套诸物，曾收走悟空的金箍棒、哪吒的诸兵器等，是不惧水火的克星。还有紫金红葫芦和紫金铃，具有强大的迷惑和毒害之效，曾让孙悟空头疼不已。

吴承恩凭借丰富的想象与丰厚的志怪文录储备，创作出了惊险刺激，妙趣横生的取经故事，更赋予了其笔下的孙悟空以睿智果敢，法力超群，走完了这有喜有忧，精彩纷呈的十万八千里，代替自己冲破了这百无聊赖的寂寂人生。

4 结语

“悟道千里，百炼成空。”这句话，既适用于半生致力于科举，却在官场上一生寂寂无名甚至饱受欺凌的吴承恩，于他而言半生悟道科举，到头来却只是大梦一场空；而对于孙悟空而言，却是悟道取经万里路，百炼成佛心志空，这里的空指“宁静无挂碍”，守护唐僧取得真经的孙悟空，再也不用担心生命的有限，也再也不用忧虑如来会再将自己压到五行山下，千百年后他终于为自己的内心寻得一方净土，即使这片净土来自他起初并不认可的佛家，他也甘之如饴，大抵是“斗战胜佛”的名号听起来并不逊色于“齐天大圣”吧。吴承恩用笔墨成就了悟空，悟空也反过来成就了他，让大明官场里那个遭人轻视的无名小官成了中国文学史上不朽的小说作者。吴承恩官运亨达、建功立业的梦落空了，但他笔下的悟空却永远立体鲜活，为一次又一次的读者编织了一个天上真的除暴安良、善恶分明的齐天大圣的梦。

参考文献

- [1] 丰竞.孙悟空的原型及其取经形象的嬗变[J].江苏第二师范学院学报,2024,40(04):17-24.
- [2] 冯霞.在有层次的活动中推进名著阅读[J].语文建设,2019(19):29-30
- [3] 冯霞.名著阅读之背景剖析[J].课程教材教学研究(中教研究),2020,(Z2):76.
- [4] 伏娟.“学习仿写”专题教学实录及反思[J].课程教材教学研究(中教研究),2020,(Z2):73-76.

From their own creative practice How to make artistic creation “deep”, deep and solid

Jing Yang

Jingyang County Cultural Center, Xianyang, Shaanxi, 713700, China

Abstract

Artistic creation should be deeply rooted in the people and life, which is the only source and direction for literary and art workers to create art. This paper, combined with the author's own music creation practice, expounds from three aspects: deep link of heart, true expression of love, and hard work, and proposes that literary and art creators should have “quiet” and “clean” moral character and self-personality. Strict pursuit of their own artistic conscience, but also need to master excellent artistic skills. Only when the works are fully and delicately expressed with the highest virtue, the highest pure love and the highest true feeling, and there is a higher artistic pursuit for the works, can the “deep dive” be deeply rooted, deeply rooted and firmly rooted, and can high-quality works of art be continuously created for the new era and the people.

Keywords

artistic creation; Take root in the people; Take root in life; Heart link; Expression of love

从自身创作实践谈如何让艺术创作“深扎”扎得下、扎得深、扎得实

杨静

泾阳县文化馆，中国·陕西 咸阳 713700

摘要

艺术创作要深深地扎根人民、扎根生活，这是文艺工作者艺术创作的唯一源泉和唯一方向，本文结合作者自身音乐创作实践，从心的深链接、爱的真表达、功夫过得硬三个方面进行阐述，对文艺创作者提出了要具备“静”与“净”的德行品格和自我人格，严苛地追求自己的艺术良知，同时需要掌握过硬的艺术功底。只有作品用至善之德、至纯之爱、至真之情进行充分细腻的表达，对作品有更高的艺术追求，才能让“深扎”扎得下、扎得深、扎得实，才能为新时代党和人民群众不断创作出高品质的艺术作品。

关键词

艺术创作；扎根人民；扎根生活；心的链接；爱的表达

1 引言

习近平总书记文艺工作座谈会上说：“文艺创作方法有一百条、一千条，但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”大道至简，质朴的话揭示了艺术创作之本，只有让艺术创作深深地扎根于人民的情怀，扎根于生活的土壤，才能创作出无愧于时代，真正触动人心的优秀作品。艺术创作，从来都不是一件轻而易举的事情，它要求作者不仅要有深厚的艺术功底，更要具备对生活的深刻洞察和对情感的细腻捕捉。多年的音乐创作实践使作者深刻体会到，这份洞察和捕捉完全取决于自己是否能躬身入局，这颗心是否能沉得下。只有将自己献给作品，用自己的这颗心与作品的所有环节、所有的要素进行心的深链接、爱的真表达，用至善之德、至纯之爱、至真之情进行充分细腻的表达，同时掌握过硬的艺术功底，才是决定这份“深扎”是否扎得

下、扎得深、扎得实的关键。

2 心的深链接，让“深扎”扎得下

心的链接，是心与万物相连，心与万物可连。关键在于“深”，什么是深链接？怎样才能深链接？要想做到“深”，一是心要静。《大学》中言：知止而后有定，定而后能静。静就是心能沉下来，有定力，不浮躁，不急躁，不敷衍。心有静气，有定力，则正气护佑，“水静极则形象明，心静极则智慧生。”心静可以使创作灵感自然幻化，自然涌现。而没有静气定力，心是急躁的，浮躁的，不能保持一颗平常心、平静心，也定会在纷繁世事中随波逐流，是非难辨，不要说创作，就连基本的立身都难以达到。二是心要净。《道德经》中说：有之以为利，无之以为用。心无杂念，心无邪念，去掉功利心，去除小我，拔掉心头的杂草，扔掉杂七杂八的东西，空出来的地方，才是心安顿的地方，无中生大用，