

华夏文库——经典解读系列

杨光
魏童声 著

临去秋波 那一转

——
《西厢记》的情感世界

中原出版传媒集团
大地传媒

海燕出版社

华夏
文库

经典
解读
系列

杨光
魏童声 著

临去秋波 那一转

——《西厢记》的情感世界

中原出版传媒集团
大地传媒

 海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

临去秋波那一转：《西厢记》的情感世界 / 杨光，
魏童声著. — 郑州：海燕出版社，2015.4

(华夏文库·经典解读系列)

ISBN 978-7-5350-5890-4

I. ①临… II. ①杨… ②魏… III. ①《西厢记》
— 戏剧文学评论 IV. ① I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 159152 号

华夏
文库

经典解
读系列

临去秋波那一转

——《西厢记》的情感世界

杨 光 魏童声 著

出版发行：海燕出版社

(郑州市北林路 16 号 450008)

发行热线：0371-65734522

经 销：全国新华书店

印 刷：恒美印务(广州)有限公司

开 本：635 毫米 × 965 毫米 1/16

印 张：10 印张

字 数：125 千字

版 次：2015 年 4 月第 1 版

印 次：2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价：18.00 元

“华夏文库”发凡

毫无疑问，每一个时代都有属于自己时代的精神追求、文化叩问与出版理想。我们不禁要问，在21世纪初叶，在全球文明交融的今天，在信息文明的发轫初期，作为一个中国出版人，我们正在或者将要追求什么？我们能够成就或奉献什么？我们以何种方式参与全球化时代的文化传播进程？在一连串的追问下，于是，有了这套“华夏文库”的出版。

自信才能交融。世界各大文明在坚守自身文化个性的同时，不约而同地加快了探视其他文化精神内涵的步伐，世界不同文明正在朝着了解、交流、碰撞、借鉴与融合的方向前进。在此背景下，建立自身的文化自信，正是与世界各文明民族进行文化交流的基本要求。五千年中华文明与文化正在不断地被其他文明所发现、所挖掘、所认知，汉语言正在生长为世界语言，儒文化正在世界各地生根发芽。借助这样一种正在成长着的文化自信、自觉、开放、亲和之力，用我们这个时代的学术眼光全面系统梳理中华五千年的文明与文化，向其他各大文明与文化圈正面展示自我，让优秀传统文化成为世界文化的重要组成部分，正是我们出版这套文库的目的之一。此其一。

知己才能知彼。身处五千年文化浸润的今天，重新思考我们先人的人生思考、价值思考与哲学思考，找到一个民族、一个国家

的价值所在、立命所在、安身所在，这已经是我们这个时代的学人与出版人不得不再思考的问题。作为中华文明的一分子，我们在思考的同时，还必须了解我们的先人创造了如何优秀的精神文明与物质文明以及社会文明。只有熟知自己的文化，热爱自己的文化，悟明自己的文化，我们才能宣说自己、弘扬自己、光大自己。因此，我们策划组织这套“华夏文库”的初衷，还在于让当下的知识青年全面系统瞭望中华文明与文化的全景，并借此能够对更为深广的世界各民族文化提供一个比较认知的基础。此其二。

顺势才能有为。我们正处在农耕文明、工业文明、信息文明的交会处，信息文明带领我们从读纸时代进入读屏时代，以智能手机屏幕为代表的书籍呈现方式正在与纸质书籍争夺阅读时间与空间。我们正在领悟数字技术，正在以信息文明的视角，去整理、分析和研究农耕文明与工业文明的文化遗产，不仅仅是为了唤醒优秀的传统文化，我们还在生发和原创着当今时代的文化。由此，我们试图架起一座桥梁——由纸质呈现而数字呈现，由数字呈现而纸质呈现，以多媒介的书籍呈现方式，将文字、图像、声音与视频四者结合，共同筑成“华夏文库”，以奉献给信息文明时代的新读者。此其三。

总之，这是一套——专家大家名家写小书；以最小的阅读单元，原创撰写中华精神文化、物质文化与社会文明系列主题与专题；以图文、音视频多媒介呈现的方式，全面介绍与传播中华文明与优秀文化，系统普及与推介中华文明与文化知识；主旨是为了让世界与中国共同了解中国的——大型丛书，借此，复兴文化，唤起精神，融入世界。

耿相新

2013年6月27日

《西厢记》：一个古老又时尚的爱情故事

妇孺皆知的《西厢记》讲述了一个美丽、浪漫的爱情故事。素材源于唐传奇小说《莺莺传》，是典型的才子佳人套路。才子张生与佳人崔莺莺因彼此倾慕而私下有了性关系，莺莺作为女性在一千多年前能大胆追求自己的爱情是令人赞叹的。故事的结局不是很令人满意，张生对莺莺始乱终弃，最终是妾有意，郎无情。

崔莺莺与张生的故事在当时引起了很多文人的兴趣，他们纷纷为此赋诗填词，只是没能为崔张的爱情找到一个好的归宿，顶多为莺莺的遭遇感到惋惜。到了金代，有一个书生气的艺人董解元根据这一故事题材创作了《西厢记诸宫调》，他让故事的结局满足了观者的心理需要，改写了莺莺被抛弃的命运，使崔张二人双双私奔，走到了一起，爱情有了一个好的结局：妾有意，郎有情。

到了元代，元曲大家王实甫对这一故事进行了颠覆性的改编，他以充沛的感情、高度的热情写成了这个比历史上任何一场爱情都完整生动、贴近人心、贴近生活的精美绝伦的美丽而又浪漫的爱情故事。

《西厢记》之所以被称为浪漫主义的爱情故事，就是因为男女主角的爱情始于偶遇，完全是个人化的感觉和判断，不是父母之

命、媒妁之言，最后木已成舟后，还是让张生考中状元与莺莺的小姐身份相般配才收尾，在生活中这样的爱情成功概率是微乎其微的，可在张生与莺莺身上就完美地实现了。

男女主人公对待爱情的态度，以及他们在这场爱情中的一言一行也称得上真浪漫。崔张二人一见钟情，情愫陡生，眉来眼去，秋波暗送，逾墙而会，在森严的封建壁垒下，其行为够大胆。在表现自己的情感时他们又逾越了很多的清规戒律，使人性得到充分张扬，够浪漫。且看二人在爱情中的具体表现。

张生因为对莺莺执着的爱，变成了“文魔秀士，风欠酸丁”。被爱情折磨得死去活来，因爱情病得不轻。莺莺为了爱，费尽了心思，性情也大变，二人的爱情一直处在风口浪尖，波折不断，让读者也为之心悬一线，为张生的遭遇捏把汗。莺莺最终还是忘记了从小母亲灌输给她的女儿规范，抛开三从四德，大胆追求自己的爱情，并对自己中意的男子敢于牺牲自己宝贵的贞操。

王实甫在《西厢记》中完成了崔张感情由灵魂的相交到肉体的结合。吻与性是爱情的高潮，王实甫把人类的爱情推向了极致。这在以前的文学作品中是没有的。这也正是《西厢记》被称为喜剧的原因：不论男女主人公在追求爱情的道路上遇到多少曲折与磨难，有多少悲欢离合，而最终走到了一起，并且实现了人们认为的人生最得意、最幸福的两大目标，即“洞房花烛夜，金榜题名时”。王实甫不但让张生与莺莺合理地走到了一起，在剧尾还给天下的男女指出了一条光明大道：“愿普天下有情的都成了眷属。”

《西厢记》是一个古老而又时尚的爱情故事。说它古老，指的是故事发生的时间，故事最初发生在一千多年前的唐朝，到元代的戏曲家王实甫改编成《西厢记》时，也有着近千年的岁月了。说它时尚，指的是故事描写的是人类一种永恒的情感，从古至今到将来每个人都会碰到。

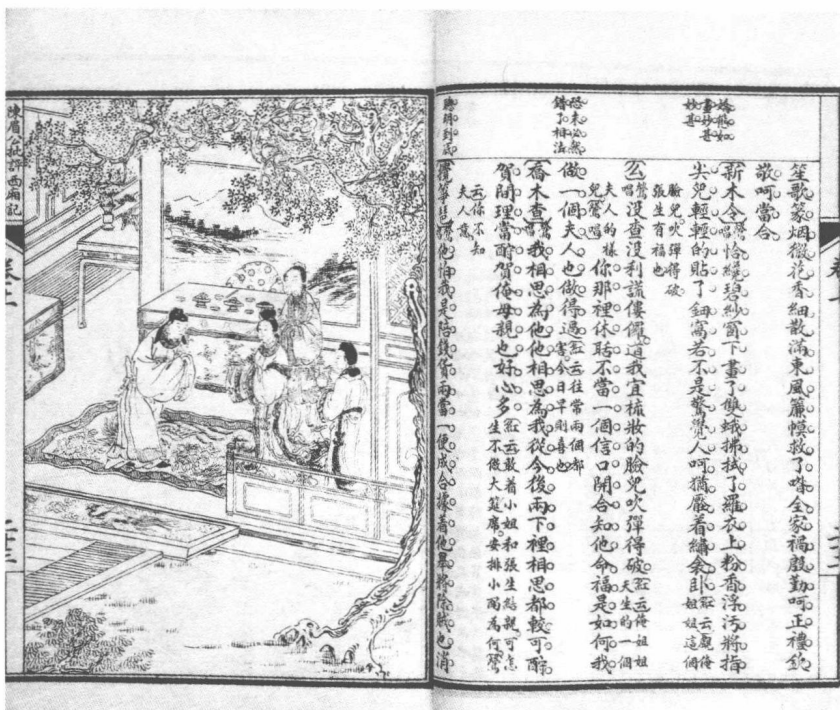
一部文学作品除能陶冶人们的性情之外，若再能给人以人生的思考与启迪就会是上乘之作。通过对《西厢记》中情感的分析，相隔几百年的《西厢记》而今读来，除让人们享受崔张爱情故事的快感外，还能让现代年轻人借鉴《西厢记》中的情感模式。比如一见钟情，比如如何使自己的爱情成功，等等，让人们觉得《西厢记》不但是在讲一个优美的传统爱情故事，还可以指导人们的感情生活，这就赋予《西厢记》一定的时尚性、新鲜性。

阅读《西厢记》还能满足人们精神上的渴望，使恋爱中的男女产生心灵的共鸣。一些处在世俗中又时尚的爱情男女，也许能在《西厢记》中找到自己的影子，且会努力让自己的爱情在现实与浪漫的交织中走向成功。对《西厢记》重新解读，以引起人们阅读的更大兴趣，能达到更好地传承这部文学经典的目的。

目 录

妾有意，郎无情·····	3
妾有意，郎有情·····	9
郎情真，妾意浓·····	13
官员与艺人·····	15
留恋风月·····	22
爱情让人病·····	25
没有无缘无故的爱·····	39
说说“临去秋波那一转”·····	43
女人善变·····	49
爱情的胜算·····	57
你是我的全部·····	61
媒婆与红娘·····	67
以吾口写吾心·····	80
爱情的加速器·····	83
《西厢记》是“花间美人”·····	95
吻与性是爱情的高潮·····	107
你赠芍药我给心·····	111

走下神坛的美女·····	115
相爱不简单·····	119
那人就是我的“菜”·····	123
男追女隔座山，女追男隔层纱·····	129
爱情需要经营·····	133
附：唐·元稹《会真记》·····	139

老夫人闲春院（据明崇祯刻本《西厢记》插图）

妾有意，郎无情

在王实甫的《西厢记》出现以前，张生和崔莺莺的故事在唐代就开始流传了。后又经过宋、金时期的传唱，使得这一故事更加深入人心。不同时期的创作者对崔张故事的理解都有着自己的主观色彩，不同时代背景下，这一故事的主题和思想内容也发生了很大的变化，正如伏涤修先生所言：“《西厢记》嬗变翻创现象成为中国古代戏曲史乃至文学史上一道亮丽的风景线。”

崔张故事最初出现在唐元稹的传奇小说《莺莺传》中，因为里面有《会真诗》三十韵，故又名《会真记》。《会真记》的故事梗概为：书生张珙在游玩途中，暂居蒲州普救寺中，恰遇远方姨母崔母与女儿莺莺也在寺中居住，此时有乱兵对其骚扰，欲抢夺崔家财物。张生恰好与乱兵将领是朋友，才使得莺莺一家免遭祸害。崔母为答谢张生的救命之恩，设宴款待张生，在席中，张生见到了表妹莺莺，莺莺的美貌一下吸引住了张生，使张生一时间“几不自持”。随后张生陷入极大的单相思之中，对莺莺是牵肠挂肚，日思夜想，“数日来，行忘止，食忘饱，恐不能逾旦暮”。莺莺被张生的诚心打动，在其婢女红娘的帮助下，冲破封建礼教的禁忌，与张生有了床第之欢。后来张生上京应试，抛弃了莺莺，另娶他人，而莺莺也

嫁给了别人，过起了世俗女子的普通生活。

故事描写的就是张生对莺莺始乱终弃的经过。崔张故事因其题材的新颖、语言的婉丽，尤其是莺莺对爱情的大胆追求引起了唐代一些文人的关注。多半文人都有着这样的特点：得到佳人美色是他们的梦想，写出好诗是他们自豪的特长。因此很多文人以这一题材赋诗作歌也就在情理之中了。最有名的是杨巨源的《崔娘诗》：“清润潘郎玉不如，中庭蕙草雪消初。风流才子多春思，肠断萧娘一纸书。”据传这首诗的写成背景是这样的：书生张珙上京赶考，在京城住了些时日，在此期间也结交了一些友人，杨巨源就是其中之一。张珙就把他与莺莺之间的故事讲给杨巨源听，尤其是莺莺给张生的信，更是触动了杨巨源那颗诗人的心。张生因为考试失利，百无聊赖，就想起了与自己已有夫妻之实的莺莺，于是就写了封信给她，而莺莺也回了一封信给张生。莺莺所回信的大意是这样的：捧读来信，儿女深情充满字里行间，读后悲喜交集。谢谢你赠送我的一盒首饰、一管唇脂。虽蒙你的特殊恩赐，送我喜欢的妆饰，可是你不在这里，我打扮给谁看呢？看了这些东西，徒然增添愁怀，只是加重悲伤叹息罢了！从来信知道你在京城温习课业，那实在是方便、安定的。只恨我这僻居丑陋的人，永远受到抛弃。我的命运就是这样，又有什么话可说呢！自从去年秋天以来，心头常常恍恍惚惚像失去了什么东西似的，有时在人群喧嚣声中，也勉强作笑语欢言，可是到夜里空闲时分独处闺中，无不泪下沾襟。甚至在睡梦之间，也多感伤悲咽。当前的离别忧思，过去的温存缠绵，暂时看来都好像很平常。幽会还没有完毕，惊魂已经断绝。尽管半床锦被似乎还很温暖，可是你已离我非常之远。自从去年拜别，很快就过了一年。长安是行乐的地方，触目都能牵动情绪，所幸你还没有忘记我这幽闺渺小的人，眷眷思念不厌。鄙薄的心意，无以酬答你的殷勤，至于全始全终白头偕老的盟誓，则坚持不变。我从前

因为和你有表兄妹关系，有时或者同在一处，婢仆怂恿诱惑，互致彼此私情，儿女的情怀，不能坚固自守，君子有司马相如弹琴的挑动，鄙人无高氏女投梭的拒绝。等到奉陪枕席，情深义重，我愚浅的想法，以为可以永远托付终身，又不料见了你以后，不能自己把握爱你的心情，以致有自己献身的羞耻，现在你又不能明媒正娶我做你的妻室，我到死永远含恨，除叹息以外，更没有别的话可说。如果你还有几分仁人的用心，能够俯就我这幽居渺小之人的志愿，那么我就是死了，也好像活着一样。如果你像放旷的人那样寡情少义，抛弃我这渺小的人求配高门，以未婚先合为丑恶行径，以海誓山盟为可以昧心的诈骗，那么我就是骨头枯朽，形体消灭，这一片丹心也始终不变，随风附水，还是要依托你足下的清尘。我对你的生死至诚，就说到这里为止。在写信时不住呜咽流泪，情意不能完全表达。希望你千万保重，保重千万！玉环一枚，是我幼年玩弄的东西，寄给你供佩带，玉取它的坚固润泽不变，环取它的始终不断。另奉乱丝一束、文竹做的茶碾子一枚，这几样东西算不得珍奇，意思是要你的心像玉一样坚贞，我的心像环一样不解。泪痕留在竹上，愁绪牵萦丝头，用这些东西寄托我的情意，表示我永远和你相爱。心近身远，拜会无期，幽恨所聚，神驰千里与你相合。千万保重！春风冷得厉害，多吃一点饭为好。说话小心以保护自己，不要以我为深念。

信写得婉转缠绵，情真意切，一颗少女的至情之心跃然纸上，几令人垂泪。当时多情的文人骚客为此赋诗填词也在情理之中了，王涣的《惆怅诗》和李绅的《莺莺歌》较为有名。

王涣的《惆怅诗》是这样的：“八蚕薄絮鸳鸯绮，半夜佳期并枕眠。钟动红娘唤归去，对人匀泪拾金钿。”诗写得简单，但也能看出二人间的私情。对崔张故事演绎得最详细的是李绅的《莺莺歌》：“伯劳飞迟燕飞疾，垂杨绽金花笑日。绿窗娇女字莺莺，金

雀娅鬟年十七。黄姑上天阿母在，寂寞霜姿素莲质。门掩重关萧寺中，芳草花时不曾出。”这些诗因体裁的限制都比较简单，没有故事情节，对人物的描写也很简略，但对人物有一定的评价，诗中暗含对女主人公莺莺的同情，对张生有“风流才子多春思”的斥责，有对他移情别恋的不满。唐人的这三首诗中都隐含着对崔张这种不能欢会的结局的惋惜，希望他们不分离。这些诗歌创作都对董解元《西厢记诸宫调》以及后来的王实甫《西厢记》的创作产生了一定的影响，至少提供了一个较好的故事版本，表明了人们心目中对爱情的态度。

到了宋代，崔张故事流传更广，人们不再满足于案头阅读的形式，它便与音乐、说唱、舞蹈等表演艺术相结合，以说唱的形式走进民间。宋代的秦观和毛滂都用“调笑转踏”这种形式咏唱过崔张的故事。“转踏”也作“传踏”，转，指用同一曲牌连续传歌，传唱不同内容；踏，即踏歌，依歌的节拍而舞。是北宋歌舞表演的一种形式，演出分若干节，每节一诗一词，唱时伴以歌舞。秦观，字少游，号淮海居士，高邮（今属江苏）人，是苏门四学士之一。秦观曾经用“调笑转踏”这种形式写过十个故事，咏赞王昭君、乐昌公主等十位佳丽，其七为莺莺。诗是这样写的：“崔家有女名莺莺，未识春光先有情。河桥兵乱依萧寺，红愁绿惨见张生。张生一见春情重，明月拂墙花影动。夜半红娘拥抱来，脉脉惊魂若春梦。”前有曲子：“春梦，神仙洞，冉冉拂墙花树动。西厢待月知谁共，更觉玉人情重。红娘深夜行云送，困殢钗横金凤。”因体裁的限制，情节描写稍显简单，没有对人物作过多的刻画，写出了崔张之间的大胆相爱，也增添了红娘这一人物，但故事既没有写出对莺莺的同情，也没有写出对张生的斥责。毛滂也有《调笑令》转踏。毛滂，字泽民，衢州（今属浙江）人，他以“调笑转踏”的形式歌咏了崔徽、秦娘等八个美女的故事，其六为莺莺，现校录如下：“春风户外花

萧萧，绿窗绣屏阿母娇。白玉郎君恃恩力，尊前心醉双翠翘。西厢月冷蒙花雾，落霞零乱墙东树。此夜灵犀已暗通，玉环寄恨人何处？何处？长安路。不记墙东花拂树。瑶琴理罢霓裳谱，依旧月窗风户。薄情年少如飞絮，梦逐玉环西去。”这里虽没有详细的情节，但对人物的刻画已见端倪，开始是二人真心相爱，但欢会之后，薄情少年就不负责任地像飞絮一样飘得无影无踪，使少女空留一丝惆怅。这就赋予了作品一定的思想内容，有着对少女的同情，对负心男子的谴责。除此而外，当时最有名的就是赵令畤鼓子词《商调蝶恋花·会真记》。赵令畤，字德麟，涿郡人，元祐六年签书颍州公事，苏轼爱其才，荐以朝，入元祐党籍。曾因苏轼之故被罚金。他以词著称于世，也能作诗，对后世影响最大的是他的笔记《侯鯖录》。《商调蝶恋花·会真记》就被选入其中。作品一开始，就阐明作鼓子词的缘由：“夫传奇者，唐元微之所述也。……惜乎不被之以音律，故不能播之声乐，形之管弦。”鼓子词是宋代的一种说唱形式，用一曲词调反复咏唱，或敷衍故事，或并列吟咏性质相同之景、事。简而言之就是以鼓伴奏演唱故事。《商调蝶恋花·会真记》把书面的文学变成了可以演唱的曲子，能“被之以音律”“播之声乐，形之管弦”，又能根据原作唱完整的故事，有了比较详细的情节和逼真的人物性格的刻画，尤其对人物情感的描写更是十分到位。如在崔张欢会后，张生进京一去不复返，空留莺莺无限的思念。当莺莺接到张生给她的书信时既有着少女的惊喜，又有着不尽的幽怨：“别后相思心目乱。不谓芳音，忽寄南来雁。却写花笺和泪卷，细书方寸教伊看。独寐良宵无计遣。梦里依稀，暂若寻常见。幽会未终魂已断，半衾如暖人犹远。”这段唱词的大意是：一位闺中女子与她的情人分别后独自忍受着思念的苦痛，忽然接到意中人的书信，又惊又喜，孤独、悲凉顿生，想到自己曾中意的人已忘记了过去的海誓山盟，于是和着眼泪回了书信