

文

化

中

国

边缘话题

主编◎乔力 丁少伦

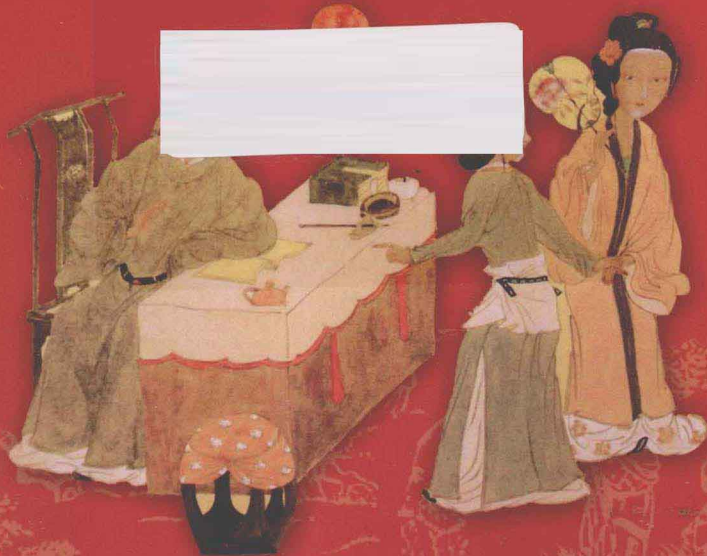

爱情范本

纯真明朗《西厢记》

张伟/著

济南出版社

文

化

中

国

边缘话题

主编◎乔力 丁少伦

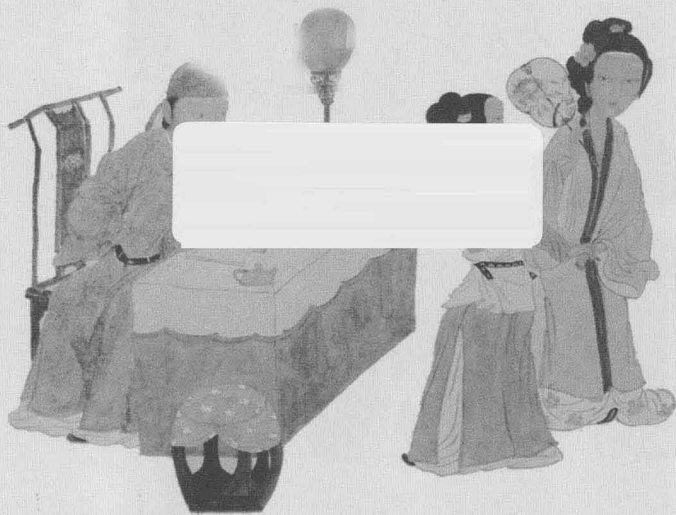

爱情范本

纯真明朗《西厢记》

张伟/著

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

爱情范本:纯真明朗《西厢记》/ 张伟著. —济南: 济南出版社, 2013. 3
(文化中国/乔力, 丁少伦主编. 边缘话题. 第3辑)
ISBN 978 - 7 - 5488 - 0750 - 6

I. ①爱… II. ①张… III. ①《西厢记》—戏剧研究
IV. ①I207. 37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 052171 号

策 划 丁少伦
责任编辑 吴敬华
装帧设计 侯文英

出版发行 济南出版社
地 址 济南市二环南路 1 号(250002)
发行热线 0531 - 86131730 86131731 86116641
印 刷 山东省东营市新华印刷厂
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷
成品尺寸 168 毫米×230 毫米 1/16
印 张 14.25
字 数 170 千字
定 价 38.00 元

(济南版图书,如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:0531 - 86131736)

爱情范本

纯真明朗《西厢记》

张 伟/著

编辑委员会

主 编 乔 力 丁少伦

副主编 宋义婷

编 委 孙鹏远 张云龙 屈小强 武 宁
武卫华 洪本健 赵伯陶 潘 峰

中国传统文化悠远深沉、丰厚博广，犹如河汉之无极。对历史文献的发掘、梳理、认知与解读，则是一个持续不断的过程。而《文化中国：边缘话题丛书》，借以丰富坚实的史料，佐以生动流畅的散文笔法，倚以现代的思维和理性的眼光，立以历史的观照与文化的反思，将某些文化精神进行溯源与彰显，以启发读者的新审美、新思考和新认知。

何谓“文化中国”？“周虽旧邦，其命维新。”文化中国乃以弘扬中国文化为主旨，以传承中国文化为责任，以求提升中国民众的人文素质。而传统文化的发掘与传承，需要新的努力；传统文化解读与现代意识反思之间的纠葛与交融，需要新的形式。正如陈从周先生在《园林美与昆曲美》中所说的那样：

中国园林，以“雅”为主，“典雅”、“雅趣”、“雅致”、“雅淡”、“雅健”等等，莫不突出以“雅”。而昆曲之高者，所谓必具书卷气，其本质一也，就是说，都要有文化，将文化具体表现在作品上。中国园林，有高低起伏，有藏有隐，有动观、静观，有节奏，宜欣赏，人游其间的那种悠闲情绪，是一首诗，一幅画，而不是匆匆而来，匆匆而去，走马观花，到此一游；而是宜坐，宜行，宜看，宜想。而昆曲呢？亦正为此，一唱三叹，曲终而味未尽，它不是那种“嘞嘞嘞”，而是十分婉转的节奏。今日有许多青年不爱看昆曲，

原因是多方面的，我看是一方面文化水平差了，领会不够；另一方面，那悠然多韵味的音节适应不了“嘞嘞”的急躁情绪，当然曲高和寡了。这不是昆曲本身不美，而正仿佛有些小朋友不爱吃橄榄一样，不知其味。我们有责任来提高他们，而不是降格迁就，要多做美学教育才是。

《文化中国：边缘话题丛书》，亦如陈从周先生所言之“园林”与“昆曲”，正是以展示中国文化此种意蕴与神韵为己任的。

何谓“边缘”？20世纪80年代后期，学术降落民间，走向大众，体现了对大众文化和下层历史的更多观照。由此，“大历史观”下的文化研究，内容日趋多元化，角度渐显层次，于是，那些不处于主流文化中心的，不为大多数人所熟悉的，或散落在历史典籍里的，但却是中国传统文化重要组成部分的人或事，日渐走进人们的视野，丰满了历史的血肉。对于这些人或事的阐述与解读，是对中国文化精神进行透视与反思的一个重要方面，其意义亦甚为厚重而深远。

何谓“话题”？《文化中国：边缘话题丛书》，为读者提供了一种文化解读的别样文本，讲求深入浅出、雅俗共赏，采用“理含事中，由事见理”的写作风格，由话入题，由题点话，以形象化、生动化的表述，生发出个人新见和一家之言。这种解说方式是以学术研究为基础的，绝不戏说杜撰，亦非凿空立论，正是现如今大多数中国读者所喜闻乐见的讲述方式，呈现出学术与趣味的统一，“虽不能至，固所愿也”。

《文化中国：边缘话题丛书》第三辑共计五种。然而，它却与此前已经面世的第一、第二两辑，表现出颇为明显的类型性差异。换句话说，即第三辑不再像以前那样，择取某些历史文化人物、事件、现象或横断面为关注题材，自拟书目以叙写我们的重新发现和特定的认知理解，而是依托中国传统文化经典宝库的一些文学作品所生成——其实，这种显著的不同，也更充分体现在《文化中国》另一并列的系列《永恒的话题》已出

版过的几十种书上面。在这里，固然也循例述说相关文学作品的缘起、流变、思想内容及影响，评论其艺术特征、审美理想，但是，它却并非文学史性质或相应作家作品研究的专题著作。

要言之，本辑与大型丛书系列《文化中国》的总体旨趣、撰写取向仍然相一致，据此以阐发、析论这些古典戏曲巅峰之作（是可谓“极品”）所贯注的某种文化精神，那深层所含蕴勃动着的、持续彰显出的时代意义（古代的和现代的）；并以之追寻那终极价值的认定，或参与到有关集体情感的繁杂艰难重塑过程里。“浩茫连广宇”，因时间而空间，上溯古人形象，下及读者群体，期待能臻达心灵深处的契合感应，接受我民族传统里本有的一种纯洁美好，日渐疏离那些世俗的浮躁和阴霾……

所以，依据本辑的主题，即它穿透漫长岁月编织就的重重云雾，却依然不变的那份恒久持守，便径直命名为“永远的青春与爱情”（这在《永恒的话题》和《边缘话题》两大书系中，则属另类专有）。因之它的整体风格面貌，也自然特别于此前的凝重端严或轻便闲适，转而趋向了热烈浓挚，不时流露出蓬勃的生命活力与丝丝温润柔和情味，甚至还笼罩着一些纯净的理想主义色彩——这也许是当下的“最稀缺资源”。简单说来，就是从所处时代氛围中，立足于现代人的视觉、意识去重新看待古典戏曲的那些人和事，由文学而及文化层面，作个体生命现象与社会人生意义的再解读。如果仍然以整个丛书所习用的依类相从的方法，这五种却又各有所侧重：

《西厢记》历来就被文学史、戏剧史家们激赏作“天下夺魁”，虽万口莫有异辞。它的情节美、人物美、意境美、曲词美，犹如“花间美人”，集众美于一体，是中国古典戏曲的辉煌标志。不过，《爱情范本：纯真明朗〈西厢记〉》还更关注其所创具的艺术范型意义，从其诞生后的几个世纪以来，这个喜剧早已经从虚构的故事演变成为

人生的真实愿望，牢牢根植在社会大众心底，它“愿天下有情人都成了眷属”的鲜明主旨，至今也仍然能够让人们充分意识到人性的美好和自由的可贵，看清楚束缚人们的自由心灵、阻挠人们的纯真爱情、摧残人们的良善人性的势力是多么可恶可憎，更相信人生幸福必须要靠自己去争取奋斗。

《牡丹亭》描写了“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生”的“至情”，它与《西厢记》虽然同样关注个体生命之爱，但是，《痴情穿越：浪漫唯美〈牡丹亭〉》更强调了对生命尊严和个性自由的热切呼唤，张扬了青年男女对幸福爱情的执着追求，并认为剧中的这个“情”字，深刻触及社会的人性伦理、道德秩序，乃至其时代人格和艺术品格之坚持，实开启着“人情之大窦”。你看，那一灵未泯、人鬼抵死缠绵的曲折离奇故事，对所有的有形无形束缚羁绊的不懈抗争，浓墨重彩地渲染夸张青春与情欲之美，都抹去了《西厢记》的轻喜剧色调，涉及到更为复杂广阔的社会现实生活。在“妙处种种，奇丽动人”的艺术境界里，激烈冲撞伴随着浓挚灼热的情缘相共生。

向称“南戏之祖”的《琵琶记》与通常类型的爱情剧有显著不同，它并没有对男女恋情多费笔墨，却将夫妻之情融合在历史人生大背景下，就古代读书人的普遍遭遇，展现出一个典型的家庭悲剧。故而严格说来，将其视作婚姻类型的社会剧更恰切些。《真情持守：凄苦缠绵〈琵琶记〉》认为，综览此剧的立意主旨，或许是在于说明那个时代与世风，那些礼教观念和社会制度对个人命运的严密制约，对人自由自主的严酷压抑。所以，剧中塑造的主要人物形象虽无一不备具美好的人性、善良贤德，他们之间所产生的沉重感情纠葛却既非来源于本身，也更难以判断是非，遽作取舍。无解之下，也只能以相互退让，凭谦恭包容求得“大团圆”式的欢喜结局了。

至于《长生殿》和《桃花扇》二剧，则皆为那种基本上依托于或多或少的历史真实，且与国家政事密切关联交融，甚或直接推动决定了情节走向与结束的“准爱情”类型。在这里，情侣双方之间的关系，以及两个人各自的遭际命运，都无不受制约而被动于当时的军国政治局势和朝野上下某些事件的发生影响，而当事者本人却对自我人生道路的选择颇为无奈。《挚诚情缘：千古遗恨〈长生殿〉》尤揭示出此种“宿命”，尽管主角拥有皇家帝室的特殊尊贵身份，仍显隐不等地主导或参与到大唐王朝由盛转衰的关捩中来。它紧紧把握住历史的主脉，再去全面梳理、分析这段史上最受关注、最为著名的情变故事，其超迈许多政治与爱情背叛的泥沼所建立起的挚诚恋情，却终至毁灭的曲折历程，那因多种可能选择组成的扑朔迷离的结局，以及“男女知音互赏”、“爱情背叛者悔恨痛苦”、“仙界团圆浪漫神秘”的新表现模式，使之成为中国文学史和艺术史上流传久远、已经佳作迭现的“李杨爱情”题材的最后巨制。

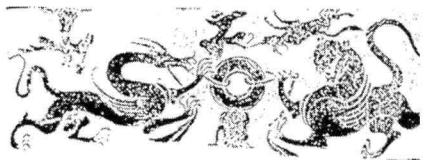
《桃花扇》也同样取借历史上的真实人物作为男女主角，不过，与前者所不同之处在于，它只是对二人原先较为平淡短促的悲欢聚散经历加以渲染点化，用之贯穿勾连起南明弘光小朝廷的兴亡。那么，其篇幅所占比重自然便有限。《离合兴亡：文人情怀〈桃花扇〉》画龙点睛式地认为，爱情固然亦作为本剧之主线，但却并非以描写儿女私情为主旨；它着重表现的是南明王朝一载即败亡覆灭的始末本源，关注对历史教训的深刻反思，不时流露出对故国的深沉悼念，浸染着浓重的家国意识。并特别指明，《桃花扇》的作者置身在异族入主中原的新朝伊始，犹及亲自见闻于前朝遗老风范与故都风物，且有意多所交接历览，故之那份种族兴替的巨大创痛、朝代更易的沧桑变感，也便会迥异于其他剧作者而更加切实深永了。

诗云：“鹤鸣于阴，其子和之。鹤鸣九皋，声闻于天。”《文化中国：边缘话题丛书》洋溢着对中国传统文化的热情，贯通着对优秀文化

传承倡扬的理想追求。它也依然循守这套大型丛书系列的整体体例和价值倾向，即根柢于可征信的确实文献史料，透过新时代意识的现代观照，出之以清便畅朗的“美文”与图文并映互动的外在形式，以求重新解读那些纷杂多元的历史文化话题及文学现象，就相关的人物、事件给出一些理性评说和感性触摸。所以，它因其灵活生动的巨大包容性，强调“可操作性与持续发展之张力”，已经形成为一个长期的品牌选题，分若干辑陆续推出，以期最终构建起大众文化精品系列群。

乔力 丁少伦

于 2013 年季春之月

目 录

主编人语

引言 昼读西厢夜听琴 / 001

第一章 天下夺魁《西厢记》 / 007

- 一、水之源，木之根——《西厢记》的源流与演变 / 007
- 二、纯真明朗的爱情范本——《西厢记》的思想内容 / 027
- 三、“花间美人”——鸿篇巨制的艺术精品 / 043

第二章 西厢故事面面观 / 063

- 一、自由择偶 淡薄贞洁——开放的唐代婚姻 / 063
- 二、松懈的道德约束 宽松的伦理规范——《西厢记》为什么会在元朝诞生 / 067
- 三、意乱情迷惹张生——崔莺莺到底有多美 / 071
- 四、爱情向左，婚姻向右——爱情第一，但不是唯一 / 076
- 五、“梦魂儿不离了蒲东路”——傻傻的“志情种”张生 / 080

六、从“看守”丫头到“热心人儿”——红娘仅仅是个丫鬟吗 / 087

七、真实而平凡的家庭妇女——老夫人真的就那么可恨吗 / 091

八、崔家的准女婿，可悲的小人物——死缠烂打的小男人郑恒 / 096

九、文化内涵对现实景点的升华——贴上爱情标签的普救寺 / 102

第三章 经典的爱情模式 / 106

一、永老无别离，万古常完聚——知音互赏、持守忠贞式 / 107

二、身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通——身处异地、心心相印式 / 112

三、衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴——无悔付出、不求回报式 / 117

四、枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草——感性投入、理性回归式 / 120

五、衣不如新，人不如故——移情背叛、遗恨无期式 / 123

六、还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时——一见倾心、相见恨晚式 / 127

七、曾经沧海难为水，除却巫山不是云——刻骨铭心、难以自拔式 / 132

八、我本将心向明月，奈何明月照沟渠——落花有意、流水无情式 / 137

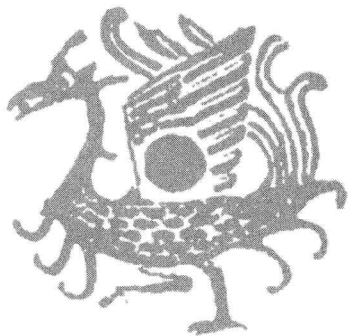
第四章 琳琅满目的西厢名句 / 142

- 一、花落水流红，闲愁万种，无语怨东风 / 142
- 二、怎当他临去秋波那一转 / 147
- 三、系春心情短柳丝长，隔花阴人远天涯近 / 153
- 四、莫负月华明，且怜花影重 / 156
- 五、隔墙花影动，疑是玉人来 / 161
- 六、有心争似无心好，多情却被无情恼 / 166
- 七、晓来谁染霜林醉 / 171
- 八、未饮心先醉，眼中流血，心内成灰 / 176
- 九、杨柳眉颦，人比黄花瘦 / 180

第五章 《西厢记》与作者王实甫 / 184

- 一、王实甫是何许人 / 184
- 二、《西厢记》的各种版本 / 189
- 三、《西厢记》的影响 / 198

参考文献 / 213

引言

昼读西厢夜听琴

001

爱情范本

纯真明朗
《西厢记》

WEN

HUA

ZHONG

GUO

一见钟情，二目相对，三生有幸。在青春洋溢、情感一触即发的
美好年华里，在红了樱桃、绿了芭蕉的躁动季节里，恰恰遇到了那个
让自己“每日价情思睡昏昏”的人，从此两人便一往情深，共结连理。
期间虽历经许多阻挠，但也只是锦上添花，使得这两人的情感更深，
相思更浓。这就是《王西厢》摹写的崔莺莺和张生的爱情故事，缠绵
而凄美。

正是这样绝伦动人的爱情，使得王实甫的元杂剧《西厢记》成为
中国戏曲史上最为光辉灿烂的著作之一。明代的戏曲论著《太和正音
谱》称赞它为“新杂剧，旧传奇，《西厢记》天下夺魁”。《西厢记》
流传至今已六百多年了，其产生的影响之大难以估量。王季思先生评
价它说：“就像女娲炼石补天时掉下来的一块神灵的大石头，被抛进这
个文明古国的历史长河里。它激起的波涛如同万马奔腾，势不可挡，
在每一个新的历史时期，都出现继承它的反封建精神的新创作，赢得

了千千万万读者和观众的赞赏。”^①著名学者赵景深把它与《红楼梦》并称为“中国古典文艺中的双璧”，就是说《西厢记》是中国古典戏曲的顶峰。在漫长流传过程中，许许多多的学者、文人对它的本事、作者、版本、批评，全剧的思想主旨、字句的疑义等方面的问题进行过探讨，研究系统而深入。随着时代的变迁和观念的转变以及更多史料的发现，现代人再读《西厢记》，必然拥有更多不同的心情和不同于前人的想法。

有句俗话说：“少不看《西厢》，老不看《三国》”。就是说人在少年时期，血气方刚，易受“女色”的诱惑，不应看逾墙偷情的《西厢记》；到了老年，人渐渐深谙世故，看了《三国》容易变得奸诈狡猾。从这里可以看出《西厢记》对人们的精神生活产生了多么大的影响，也可看出人们对西厢故事的简单定位。

明代朱权在《太和正音谱》中这样评价王实甫作品：“如花间美人，铺叙委婉，深得骚人之趣，极有佳句，若玉环之出浴华清，绿珠之采莲洛浦。”他说出了《西厢记》的美，像杨贵妃在华清池里出浴那样好看，就像美人绿珠在洛浦边上采莲花那样美丽，《西厢记》就是一个千娇百媚、美玉无瑕的“花间美人”。它的故事美，情节美，人物美，意境美，曲词美，《西厢记》美不胜收，叫人百读不倦，百看不厌。它的“美”的魅力产生出它的时间延续性和空间的共振性，能够给不同时代，甚至不同国家不同民族的人们以精神情感的激荡。

有人说，崔莺莺和张生的爱情，讲壮烈和浪漫，他们比不过《牡丹亭》里的杜十娘和柳梦梅，讲缠绵和凄惨他们比不过梁山泊和祝英台。但《西厢记》演的是“天下有情的都成了眷属”的冲破封建藩篱

^① 王季思：《西厢记》的历史光波，见《西厢妙词》，赵山林选编，江西教育出版社，1999年1月，106~107页。