

Research on Lei Jiande's Academic Evaluation System for "The Story of the Western Chamber"

Feng Lu

Shanxi Writers' Association, Taiyuan, Shanxi, 030000, China

Abstract

Lei Jiande, as a representative scholar of contemporary "Western Xiang Studies", has built a unique "Lei Western Xiang" school with more than 50 years of deep cultivation. Its research breaks through the limitations of academic schools, using interdisciplinary integration, literature empirical combination, and cross-cultural comparison as the core methods, to make innovative interpretations of the development context, core values, and classic images of "The Story of the Western Chamber", and expand the classic dissemination path through digital means and international promotion. This article systematically reviews Lei Jiande's academic career and research system, explains his milestone interpretations of Yuan Zhen's "Yingying Zhuan", Dong Jieyuan's "Dong Xixiang", and Wang Shifu's "Xixiang Ji", analyzes his multidimensional interpretations of the core values and character images of the works, explores his innovative research methods and academic controversies, comprehensively evaluates his important contributions to the study of "Xixiang Studies" and the dissemination of traditional culture, and highlights the academic value and contemporary significance of his research.

Keywords

Lei Jiande; Western Chamber Studies; Cross cultural communication; Interpretation of Character Images; Digital Inheritance

雷建德对《西厢记》的学术评价体系研究

卢丰

山西省作家协会, 中国·山西太原 030000

摘要

雷建德作为当代“西厢学”研究的代表性学者,以五十余年深耕构建起独具特色的“雷·西厢”学派。其研究突破学院派局限,以跨学科整合、文献实证结合、跨文化比较为核心方法,对《西厢记》发展脉络、核心价值及经典形象作出创新性解读,并通过数字化手段与国际推广拓展了经典传播路径。本文系统梳理雷建德的学术生涯与研究体系,阐释其对元稹《莺莺传》、董解元《董西厢》、王实甫《西厢记》的里程碑式解读,分析其对作品核心价值与人物形象的多维阐释,探讨其研究方法的创新之处及学术争议,全面评估其在“西厢学”研究与传统文化传播中的重要贡献,彰显其研究的学术价值与当代意义。

关键词

雷建德; “西厢学”; 跨文化传播; 人物形象解读; 数字化传承

1 雷建德的学术背景与《西厢记》研究概述

1.1 雷建德的学术生涯与研究路径

雷建德(1957年生),山西蒲州人,当代著名《西厢记》研究、创作与传播专家,业界尊称“雷·西厢”。其与《西厢记》的渊源始于1974年插队永济市蒲州镇期间,插队点邻近因《西厢记》闻名的普救寺,寺中流传的民间传说深深吸引了他,自此开启了长达半个世纪的“西厢”研究之路。

不同于传统学院派研究者,雷建德属于“体制外”文

化学者,职业生涯集中于电力系统,却在业余时间深耕不辍,编著出版《西厢轶事·民间传说》《白话西厢记·章回小说》等“西厢记十二部曲”共50册,形成丰富的研究与创作成果。学术师承上,他获王季思、吴晓铃、马少波等国内名家及田中谦二、伊维德等国际学者指导,深耕古籍文献,探寻《西厢记》版本演变,既奠定了扎实的学术功底,又形成了独特的创新视角。

1.2 “雷·西厢”学派的形成与影响

五十余年的深耕细作,使雷建德凭借卓越的再创作成就、深厚学术积累及广泛社会影响力,构建起“雷·西厢”学派,确立了在《西厢记》研究领域的独特地位。该学派具有鲜明特征:其一,跨学科整合研究,融合文学批评、戏剧研究、民俗学等多学科方法,如通过《中国民间剪纸(西厢

【作者简介】卢丰(1968-),男,中国山西忻州人,本科,高级经济师,从事艺术评论(文学和书画领域评论、艺术理论研究与实践评析)研究。

记》：文化意蕴与艺术特色探析》，实现民间工艺与文学作品的交叉研究；其二，引入比较文学视野，以《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》为核心，从爱情观、戏剧结构等维度开展中西比较，为作品海外传播提供理论支撑；其三，坚持文献与实证结合，结合历史文献与实地考察开展研究，强化成果可信度；其四，联结文化传播与地方建设，提出普救寺融入世界爱情圣地的策略，推动系列学术展览与地方文化建设。雷建德的学术成就获国际认可，近年来通过多元形式推动《西厢记》走向世界：2017年《西厢记》邮票登陆法国巴黎，2024年研究成果三次亮相美国纽约时代广场，2025年入选英国《世界里中国》画册并被剑桥大学等名校图书馆珍藏，其本人还走访60个国家，通过学术讲座、艺术展览等形式搭建中西文化对话桥梁。同时，他先后获评世界非物质文化遗产研究院特邀院士、中央电视台《艺术名家》栏目客座教授等荣誉，彰显了“雷·西厢”学派在学术与文化传播领域的深远影响。

2 雷建德对《西厢记》发展脉络的里程碑式解读

2.1 元稹《莺莺传》：珍贵源头的重新定位

雷建德突破传统认知，将元稹《莺莺传》定位为“西厢”故事的“珍贵源头”，而非简单的“薄情郎叙事”，认为其核心价值在于折射中唐寒门书生“仕途与情感”的两难困境。他指出，元稹并非单纯书写爱情，而是借张生形象刻画封建文人的生存抉择——寒门书生在“金榜题名”的仕途刚需与“私定终身”的情感牵绊间选择前者，却在文字中暗藏遗憾，这种“不完美”的人性刻画赋予故事浓厚“烟火气”，成为后续改编的根基。

雷建德通过文本细读，揭示《莺莺传》的复杂情感内核。他针对“崔娘书翰”段落批注“字字是泪，却无一字怨”，认为莺莺被弃后仍叮嘱张生“自爱”的言行，并非软弱，而是时代女性的无奈，元稹对这份无奈的真实刻画极具感染力。他将张生比作普救寺梨树，“想开花又怕结不出甜果，想爱又怕耽误前程”，强调正是这份遗憾，让“西厢”故事从现实遗憾中生长出对真爱的渴望。在其研究体系中，《莺莺传》是“西厢学”的基石，如同普救寺老槐树，唯有根系深厚，方能支撑后续故事的枝繁叶茂。

2.2 董解元《董西厢》：从文人私藏到市井舞台的转变

雷建德将《董西厢》誉为“西厢”故事的“破壁人”，认为其实现了从文人私藏到市井舞台的关键转变。董解元的核心贡献的是情节与价值观的双重重塑：将张生的“薄情”改为“痴情”，将红娘从“递信工具人”塑造为“反抗礼教的勇士”，更将“始乱终弃”的悲剧改写为“金榜题名、衣锦还乡”的喜剧，明确站在莺莺立场批判封建礼教，肯定爱情的正当性。雷建德尤为推崇《董西厢》的“拷红”段落，

认为红娘“夫人言而无信，岂不怕天下人笑话”的质问，既直指崔母的虚伪，也批判了封建礼教的不合理性。董解元赋予莺莺、张生自主意识与反抗精神，其团圆结局既反映了市民阶层对美好爱情的向往，也实现了文学对现实的理想化表达。从传播角度看，董解元借助金代盛行的诸宫调说唱艺术，将文人叙事转化为大众可接受的市井故事，让不同阶层受众都能在其中找到情感共鸣，完成了“文人的情”到“大众的情”的转化。

2.3 王实甫《西厢记》：集大成者与艺术升华

雷建德将王实甫《西厢记》誉为“集大成者与升华者”，认为其在《董西厢》基础上推高杂剧艺术。王实甫摒弃热闹叙事，聚焦人物内心挣扎：崔莺莺兼具羞涩与渴望，张生痴情憨直，红娘从“硬刚勇士”转为“懂人心的智者”，以巧劲说服崔母，形象更具魅力。

主题上，王实甫以“愿天下有情人终成眷属”升华反封建内核，彰显对自由平等爱情的渴望。雷建德高度认可《长亭送别》，认为其删减冗余情节，聚焦“情与礼”的碰撞，以离别场景传递共通情感，得以流传数百年。王实甫通过细腻刻画，让人物摆脱脸谱化，成为中国戏曲经典。

3 雷建德对《西厢记》核心价值的多维评价

3.1 文化内核：中国传统爱情文化的核心载体

雷建德将《西厢记》定义为“元代杂剧巅峰、中国传统爱情文化的核心载体”，认为其首次将爱情置于婚姻核心，突破封建礼教禁锢，奠定了中国爱情文化“自由平等”的精神基底。作品通过张生、莺莺冲破“父母之命、媒妁之言”的束缚，凭借真挚情感终成眷属的故事，既批判了封建婚姻制度，也彰显了对人性自由的追求。

雷建德强调，“愿普天下有情的都成了眷属”的主题具有跨时代、跨地域普遍性，通过与《罗密欧与朱丽叶》的比较，印证了《西厢记》作为中国爱情文化代表的独特价值。在他看来，普救寺是中国爱情文化活化石，《西厢记》则是世界公认的文化“品牌”，承载着民族对浪漫本真、人性自由的追求。

3.2 跨文化价值：东西方爱情文学的对话桥梁

雷建德以国际视野挖掘《西厢记》的跨文化价值，首次系统开展《西厢记》与《罗密欧与朱丽叶》的纵横向比较，提出“莎士比亚创作受《西厢记》影响”的学术观点，推动中国经典进入国际比较文学视野。他指出，两部作品均诞生于社会变革期，均以爱情挑战社会规则，但东方重“破而后立”的圆满，西方倾向“以死明志”的悲壮，折射出中西哲学对冲突解决的不同路径。

文本层面，他通过张生盼天黑与朱丽叶盼日落的独白对比，印证情感表达的共通性；艺术手法上，西方以“光与黑暗”强化悲剧氛围，东方则以自然景物烘托情感，尽显含蓄之美。雷建德通过海外讲座、邮票展览、元宇宙展馆等形

式,将《西厢记》推向世界,搭建起东西方爱情文学对话桥梁。

3.3 当代价值:应对现代爱情困境的精神资源

雷建德强调《西厢记》的当代意义,认为其倡导的“平等、忠贞、成人之美”的爱情准则,可应对当代“快餐式爱情”的功利化问题,为现代爱情关系构建提供精神参照。他提炼出“始于颜值,终于人品”的现代爱情观,指出崔莺莺与张生的爱情基于相互理解与尊重,超越门第财富考量,这种纯粹性对当代社会具有重要启示。

从社会责任角度,雷建德认为传承《西厢记》是文化自信与复兴的重要体现。他数十年坚守研究与推广,希望带动更多人传承传统文化,让中国传统爱情文化走向世界,彰显中华文化软实力。

4 雷建德对《西厢记》经典形象的创新解读

4.1 红娘三重人格论:从媒婆到文化符号的升华

“红娘三重人格论”是雷建德的重要创新,打破“红娘=媒婆”的传统认知,获法国汉学家白乐桑高度评价。他认为红娘兼具三重人格:作为礼教反抗者,以智慧批判崔母虚伪与礼教不合理;作为爱情守护者,从递信人成长为助爱使者;作为跨文化符号,其机智善良的形象引发国际共鸣。

雷建德通过系列论文,梳理元稹、董解元、王实甫笔下红娘形象的演变,揭示其从工具人到立体化人物的发展脉络,展现了中国戏曲人物塑造的成熟历程。

4.2 崔莺莺与张生:人性复杂性的深刻揭示

雷建德从心理学与社会学角度解读崔莺莺与张生,强调其爱情的纯粹性与平等性。张生追求莺莺时摒弃门第财富考量,仅凭美貌与品格倾心,体现了“始于颜值,终于人品”的爱情哲学;崔莺莺则在羞涩矜持与热烈追求间挣扎,其内心矛盾展现了封建时代女性的觉醒。二人相互尊重、共抗礼教压力的关系,在封建时代具有革命性意义,为当代爱情观提供了参照。

为还原人物内涵,雷建德系统考据五十余种版本,结合蒲州方言、元代习俗解读文本,通过实地考察纠正“霜林”为柿树的误读,以“不唯书、不唯古”的态度夯实研究基础,其考据严谨性获学界认可。

5 雷建德的研究方法创新

5.1 文献考据与实地考察相结合的传统路径

雷建德以扎实文献考据为基础,比对五十余种版本梳理文本流变,结合元代礼仪与地方习俗解读字词韵律。在相关论文中,他通过手稿与通行本的差异分析,还原王实甫创作思路,展现细致入微的考据功底。

实地考察是其研究特色,他走访普救寺、元稹任职地、王实甫祖籍,联动地方部门与后裔交流,将文献与地理、史志结合,提升研究真实性与说服力,获王季思高度肯定。

5.2 跨学科融合与数字化创新的现代路径

雷建德突破传统研究边界,将文学与历史学、社会学、心理学、艺术学等学科融合,形成独特的跨学科研究路径。他通过《中国民间剪纸〈西厢记〉》等成果,探索作品在民间工艺、不同戏曲剧种中的呈现,丰富了“西厢学”的研究维度。

数字化创新是其研究亮点,2013年打造“西厢记网络展览馆”,以海量数字展品填补空白;2022年推出国内外元宇宙展馆,构建全方位传播空间。其团队还以AI技术深度解析两部经典,挖掘情感与文化隐喻,以“科技+文化”模式激活古典作品生命力。

6 雷建德观点的学术争议与评价

6.1 学术界的不同声音

雷建德的研究虽成就显著,但仍存学术争议:一是《西厢记》作者争议,他倾向王实甫主导,与“王作关续”等观点未达共识;二是主题分歧,部分学者主张“发乎情、止乎礼仪”,与他强调的“反封建”主题有差异;三是艺术评价差异,郑振铎推崇《董西厢》,与他为王实甫版本的定位不同;四是“莎士比亚受影响”说缺乏充足文献支撑,仍属假设。

6.2 学术价值与贡献评估

尽管存在争议,雷建德的研究贡献仍获学界公认。王季思评价其作品“突破原著局限、纠正前人误解”,并赋诗赠之;吴晓铃在病榻上为其《白话西厢记》作序,连用三个感叹号称其为“返祖之作”,赞其雅俗共赏;马少波认为《西厢轶事》填补了《西厢记》研究空白,融艺术、知识与趣味于一体。

其核心贡献有四:一是构建完整“西厢学”体系,涵盖文本、主题、跨学科等五大板块;二是提出“红娘三重人格论”等创新观点,为传统文化当代阐释提供思路;三是推动《西厢记》国际传播,拓宽文化影响力;四是创新数字化传播模式,为传统文化传承提供范例。周锡山评价其网络展览馆是划时代事件,具有深远示范意义。综上,雷建德的研究为“西厢学”与传统文化传承作出不可替代的贡献。

参考文献

- [1] 元代戏剧家王实甫研究述评[J].张源潮.山西师大学报(社会科学版),2013(S3)
- [2] 论董解元《西厢记》.陈美林.镇江师专学报(社会科学版),1989(02)
- [3] 往事未必如烟——两位戏曲研究专家的恩怨分合.黄天骥.同舟共进,2012(05)
- [4] 试论《西厢记》的语言艺术[J].黄晶.长江小说鉴赏,2024(31)
- [5] 论《西厢记》中的审美表达[J].冯霞;姬婷阳.今古文创,2024(24)
- [6] 王季思生平及其戏曲文献研究论析.李代鹏.中国戏曲学院,2024