

On the study of the spread of “The West Chamber” at home and abroad

Jiande Lei

Cultural Advisor of Yongji Pujiu Temple in Shanxi Province, Yongji, Shanxi, 044500, China

Abstract

As a classic masterpiece of Chinese classical romantic drama, "The Romance of the West Chamber" holds immense artistic value. This paper delves into the dissemination process, methods, and effects of "The Romance of the West Chamber" both domestically and internationally. Within China, it has been widely propagated through various channels such as theatrical performances, literary adaptations, academic research, image-text exhibitions, and popular lectures. Internationally, its influence has gradually expanded through translation, performances, exhibitions, and cultural exchange activities. By analyzing the characteristics and challenges in its dissemination process, this study aims to provide valuable insights for the further propagation of "The Romance of the West Chamber" and other Chinese classical romantic literary works.)

Keywords

The West Chamber; domestic and foreign communication; communication mode; communication effect

试论《西厢记》的国内外传播研究

雷建德

山西省永济普救寺文化顾问, 中国·山西永济 044500

摘要

《西厢记》作为中国古典爱情戏曲的经典之作, 具有极高的艺术价值。本文深入探讨了《西厢记》在国内外的传播历程、传播方式和传播效果。在国内, 它通过戏曲演出、文学改编、学术研究、图文展览、通俗讲座等多种途径广泛传播; 在国外, 翻译、演出、展览及文化交流活动使其影响力逐渐扩大。分析其传播过程中的特点与问题, 旨在为《西厢记》及其他中国古典爱情文学作品的进一步传播提供有益参考。

关键词

《西厢记》; 国内外传播; 传播方式; 传播效果

1 引言

《西厢记》是元代王实甫创作的杂剧, 全剧叙写了书生张生(张君瑞)与相国小姐崔莺莺在侍女红娘的帮助下, 冲破孙飞虎、崔母、郑恒等人的重重阻挠, 终成眷属的故事。其以深刻的反封建礼教的思想性和精湛优美的艺术性, 成为我国古典戏剧的不朽典范。随着时间的推移, 《西厢记》不仅在国内广泛流传, 而且在国际上也逐渐产生影响。研究《西厢记》的国内外传播, 对于了解中国古典文学的传播规律、促进中外文化交流, 以及推进普救寺进入世界爱情圣地, 都具有十分的重要意义。

2 《西厢记》在国内的传播

2.1 戏曲演出传播

《西厢记》自诞生以来, 就成为戏曲舞台上的经典剧目。不同时期、不同剧种都对其进行了改编和演出。

在元代, 杂剧《西厢记》一经问世便在当时的戏曲舞台上引起轰动。众多艺人纷纷排演此剧, 它以其精彩的剧情、优美的曲词吸引了大量观众。到了明代, 传奇兴起, 《西厢记》也被改编成传奇形式进行演出。昆腔的兴起更是为《西厢记》的传播提供了新的契机, 昆腔细腻婉转的唱腔与《西厢记》典雅的文辞相得益彰, 使得《西厢记》在昆腔舞台上大放异彩。许多著名的昆班都将《西厢记》作为保留剧目, 如苏州的全福班等。

清代, 地方戏曲蓬勃发展, 《西厢记》又被改编成各种地方戏, 如京剧、越剧、评剧、豫剧、蒲剧、琼剧、二人转等。京剧大师梅兰芳曾演出过《佳期拷红》等《西厢记》选段, 他以其精湛的表演艺术, 将崔莺莺的娇羞、红娘的活泼展现得淋漓尽致。越剧则以其柔美的唱腔和细腻的表演风

【作者简介】雷建德(1957-), 男, 中国山西永济人, 本科, 从事西厢记研究、再创作、国内外传播研究。

格,对《西厢记》进行了全新演绎,袁雪芬、范瑞娟等越剧艺术家的演出深受观众喜爱,使《西厢记》在江南地区广泛传播,深受百姓们喜爱。

近现代以来,随着戏曲的现代化改革,《西厢记》的演出形式更加多样化。一些剧团在保留传统精华的基础上,对舞台布景、音乐伴奏等进行创新,吸引了更多年轻观众。

2.2 文学改编传播

《西厢记》丰富的故事内容和深刻的思想内涵为文学改编提供了广阔的空间。

在古代,就有不少文人对《西厢记》进行续写或改编。明代李日华的《南调西厢记》、陆采的《南西厢记》等,都是在王实甫《西厢记》基础上进行的改编创作。这些改编作品在情节、人物塑造等方面进行了一定的创新,丰富了《西厢记》的文学表现形式。

近现代以来,《西厢记》被改编成小说、漫画等多种文学形式。一些小说改编本以更加通俗易懂的语言讲述《西厢记》的故事,如《白话西厢记-章回小说》(雷建德合著)等,使更多读者能够了解和喜爱这部作品。漫画改编则以生动形象的画面展现《西厢记》的精彩情节,如《西厢轶事》(林阑子根据雷建德同名民间故事绘画)等,吸引了广大青少年读者。

2.3 数字科技传播

在数字浪潮奔涌的2025年,一部诞生于七百年前的元杂剧《西厢记》,正以令人惊叹的姿态穿越时空壁垒,在人工智能的赋能下绽放出新的生命力。由雷建德先生领衔的“雷·西厢”工作室文化工程,以“科技为舟,人文为楫”,构建起一座连接古典爱情美学与未来想象的桥梁。这场始于蛇年春天的文化实验,不仅是对《西厢记》文本的传承,更是一场关于文化基因解码与重构的先锋探索。我们面前的AI,不仅完成了文学比较的学术命题,更以可视化数据图谱揭示了人类情感的普世共鸣。

2.4 学术研究传播

学术界对《西厢记》的研究由来已久,众多学者从不同角度对其进行深入探讨。

在古代,就有不少文人对《西厢记》的曲词、剧情等进行评点。如金圣叹的《第六才子书西厢记》,对《西厢记》进行了细致的评点和分析,其独特的见解和批评方法对后世研究产生了重要影响。

近现代以来,随着学术研究的不断深入,对《西厢记》的研究涉及到文学、历史、文化、戏剧等多个领域。学者们王季思、吴晓铃、周锡山探讨《西厢记》的主题思想、艺术特色、创作背景、版本流变等问题,出版了大量的学术著作和研究论文。这些学术研究成果不仅加深了人们对《西厢记》的理解和认识,也促进了《西厢记》在学术界的广为传播。

近期,雷建德与其团队先后多维度推出《里程碑:“王实甫稿本”和“《西厢记》手稿”》《试论:王仲通“普救寺莺莺故居”》《“王西厢”与“董西厢”创作<西厢记>比较》《元稹、董解元、王实甫笔下的“红娘”》《普救

寺:世界民族的情感典藏地标》《国内外名家大师心目中的<西厢记>》等研究传播文章,将《西厢记》学术研究进一步过渡到“小众研究-大众传播”。

3 《西厢记》在国外的传播

3.1 翻译传播

翻译是《西厢记》在国外传播的重要途径。

早在19世纪,《西厢记》就开始被翻译成外文。最早的英文译本是由传教士包腊翻译的,他于1876年翻译了《西厢记》的第一折。此后,陆续出现了多种语言的译本,如法文、德文、俄文等。

其实,《西厢记》在朝鲜半岛、日本等地的传播早于欧洲。例如,明代瞿佑的《剪灯新话》传入朝鲜后,金时习模仿创作《金鳌新话》;而在日本,《西厢记》的版本与评点本被广泛收藏于寺庙与贵族文库。值得注意的是,满汉合璧的《西厢记》译本(如康熙四十九年刻本)虽删减了金批本的序言与评点,但其核心情节与结构仍忠实于原作,成为满、蒙、达斡尔等民族接触汉文化的重要桥梁。

20世纪以来,《西厢记》的翻译更加系统和全面。一些著名的翻译家对《西厢记》进行了精心翻译,如英国汉学家亚瑟·韦利翻译的《西厢记》,以其准确流畅的译文和详细的注释,在西方读者中产生了广泛影响。国内学者也积极参与《西厢记》的翻译工作,如杨宪益、戴乃迭夫妇翻译的《西厢记》英译本,保留了原著的语言风格和文化特色,为国外读者了解《西厢记》提供了重要参考。

3.2 演出传播

《西厢记》在国外的演出也逐渐增多。

一些国外的剧团对《西厢记》进行改编和演出。例如,美国伯克利大学剧团曾演出过《西厢记》,他们在保留原著核心情节的基础上,结合西方戏剧的表现手法,对舞台呈现进行了创新,受到了当地观众的好评。日本也有剧团演出《西厢记》,以其独特的表演风格展现了《西厢记》的魅力。

此外,随着中外文化交流的日益频繁,中国的戏曲剧团也经常携带《西厢记》等剧目到国外演出。这些演出活动不仅让国外观众直观地欣赏到中国戏曲的艺术魅力,也加深了他们对《西厢记》的了解和认识。

3.3 AI 交流传播

为了将古典名著《西厢记》早日融入世界爱情圣地,“雷·西厢”团队正通过知识图谱技术绘制《西厢记》的千年演化谱系。从元稹《莺莺传》到金代董解元诸宫调,从王实甫手稿到《红楼梦》中的共读场景,AI以万亿级文本训练量构建起文化DNA序列。想法设法运用数字化工程中LBS定位技术与元代建筑数据库结合,手持终端即可见证崔张故事在实景中的历史层累。这种“科技考古”不仅还原了古典爱情文化现场,更让蒲坂故地的每一块砖石都成为可阅读的叙事载体。

3.4 文化交流传播

文化交流活动也为《西厢记》在国外的传播提供了平台。

在国际学术会议上,学者们经常会探讨《西厢记》的相关问题,促进了《西厢记》在国际学术界的传播。作为中国永济普救寺文化顾问雷建德,先在马来西亚国际儒商论坛讲座《西厢记逸闻趣事》,又在新西兰《先驱报》上讲座《西厢记与罗密欧与朱丽叶纵横向比较》,再在奥克兰国际艺术空间博物馆举办“王实甫西厢记珍品彩图展览”。与此同时,还将雷·西厢工作室集锦的西厢记珍品入选邮票、画册,呈现在法国、英国、日本等国家,并且入选英国麦克米伦出版的《世界里的中国》,被英国皇家美术学院、苏富比艺术学院、剑桥大学、牛津大学等世界四大名校永久性收藏。雷·西厢集锦西厢记珍品还先后三次呈现在美国纽约时代广场“新时代艺术楷模”荧屏,吸引了成千上万双目光凝视在纳斯达克大屏幕上,将《西厢记》故事又一次传播到太平洋彼岸。其他一些文化展览也会展示《西厢记》的相关资料,如剧本、绘画、剧照等,让国外观众对《西厢记》有更直观的认识。此外,孔子学院等机构也会开展《西厢记》的讲座、阅读活动等,向国外学生介绍《西厢记》的文化内涵。

4 《西厢记》传播的特点

4.1 传播时间长

《西厢记》从元代诞生至今,已经有七百多年的历史。在这漫长的时间里,它始终在国内外保持着一定的传播热度。无论是在古代的戏曲舞台上,还是在现代的学术研究和文化交流中,《西厢记》都有着重要的地位。

4.2 传播方式多样

《西厢记》通过戏曲影视演出、文学文艺改编、学术研究翻译、文化平台交流等多种方式进行传播。这些传播方式相互补充、相互促进,使得《西厢记》能够在不同的群体和领域中得到广泛传播。

4.3 传播范围广

在国内,《西厢记》的传播覆盖了大江南北,不同地区的剧种都对其进行了演绎。在国外,《西厢记》的传播范围也逐渐扩大,涉及到欧洲、美洲、亚洲等多个地区。

5 《西厢记》传播过程中存在的问题

5.1 文化差异导致理解障碍

在国外传播过程中,由于文化差异,国外读者和观众对《西厢记》的理解存在一定障碍。《西厢记》中蕴含着丰富的中国传统文化元素,如诗词、典故、礼仪等,这些对于不了解中国文化的国外受众来说,理解起来有一定难度。

5.2 传播渠道有待拓展

虽然《西厢记》已经通过多种方式进行传播,但在传播渠道上仍有待进一步拓展。例如,在新媒体时代,利用互联网平台进行传播的力度还不够,需要加强在社交媒体、网络视频等平台上的宣传和推广。

5.3 人才培养不足

《西厢记》的传播需要专业的人才,包括翻译人才、戏曲表演人才、研究人才、传播人才等。目前,相关人才的

培养还存在不足,影响了《西厢记》传播的质量和效果。

6 促进《西厢记》进一步传播的策略

6.1 加强文化解读和翻译注释

针对文化差异导致的理解障碍,应加强对《西厢记》中文化元素的解读和翻译注释。在翻译过程中,不仅要准确传达原文的意思,还要对其中的文化典故、礼仪习俗等进行详细注释,帮助国外读者更好地理解作品。同时,可以制作相关的文化解读资料,如视频、音频等,通过网络平台进行传播。

6.2 拓展传播渠道

充分利用新媒体平台拓展《西厢记》的传播渠道。可以制作《西厢记》的动画版、微电影等,在网络视频平台上播放,吸引更多年轻观众。利用社交媒体开展互动活动,如话题讨论、线上展览等,提高《西厢记》的关注度。此外,还可以与国际知名的文化机构合作,共同推广《西厢记》。

6.3 加强人才培养

加大对《西厢记》相关人才的培养力度。在高校开设相关专业和课程,培养翻译、戏曲表演、研究等方面的专业人才。举办培训班和研讨会,提高现有从业人员的专业水平。鼓励和支持年轻人才参与《西厢记》的传播工作,为其提供发展空间和机会。

7 结论

《西厢记》作为中国古典名著,在国内外的传播取得了一定的成果。它通过戏曲演出、文学改编、学术研究、翻译、文化交流等多种方式,在不同的群体和领域中得到了广泛传播。其传播具有时间长、方式多样、范围广等特点,但也存在文化差异导致理解障碍、传播渠道有待拓展、人才培养不足等问题。

为了促进《西厢记》的进一步传播,我们应加强文化解读和翻译注释,拓展传播渠道,加强人才培养。通过这些策略的实施,相信《西厢记》将在国内外获得更广泛的传播和更高的认可,为中外文化交流做出更大的贡献。同时,《西厢记》的传播经验也可以为其他中国古典文学作品的传播提供有益的借鉴。

参考文献

1. 吴刚《禁毁满译〈西厢记〉与金批〈西厢〉的传播》《中国社会科学院民族文学研究所学报》,2023年第4期。
2. 刘畅《〈西厢记〉传播的受众研究》长沙理工大学硕士学位论文,2020年。
3. 王福雅《明清戏曲传播研究》华东师范大学出版社,2001年。
4. 高罗佩《大唐狄公案》荷兰莱顿大学出版社,1958年。
5. 杨宪益、戴乃迭(译)《The Romance of the Western Chamber》外文出版社,1990年。
6. 广东博物馆编《天下有情人——〈西厢记〉文化展图录》文物出版社,2023年。
7. 何谷理(Robert E. Hegel)《The Novel in Seventeenth-Century China》哥伦比亚大学出版社,1981年。