

的情景演出等,进而实现文化从静态陈列到动态展现的转化^[1]。此外,还可以设立黎族文化创新孵化基金,支持青年设计师、文化工作者与当地村民进行合作,开发具有黎族特色的文创产品,提升商品的附加值。

4.2 完善社区参与与利益共享机制

为了有效破解社区参与不足、利益分配不均所带来的一系列衍生问题,要逐步建立以社区为主体的共建共治共享机制。从治理层面来看,可成立村集体文旅合作社,明确村民能够以土地、文化资源、劳务等多种形式入股,确立其在项目决策、运营监督过程中主体地位。同时,还要建立有关政府部门、企业、村集体三方协商平台,确保村民在业态引入、收益分成等关键环节拥有一定的话语权。从利益分配来看,可在实际营运中探索“保底收益+按股分红+绩效考核”的分配模式,同时将门票收入、民宿经营等按照一定的比例反哺到社区公共服务及福利建设中来,并专门设立村域发展公积金,用于支持村落基础设施的管理维护以及文化传承项目的发展。此外,鼓励培育当地的文旅带头人,通过政策支持、专业培训等方式,引导其发挥示范带头作用,增强村民对发展乡村文旅事业的归属感和责任感。

4.3 建立产业协同与生态维护机制

为应对旅游业与其他产业融合度低所带来的问题,应当建立文旅产业引领、多产业联动的融合发展机制。产业协同方面,可构建起“文旅+农业”、“文旅+手工业”等融合发展业态,打造具有黎族文化特色的农产品品牌及生态研学路线等,延伸文旅产业链条,提高商品的附加值^[4]。生态维护方面,要树立生态红线意识,明确好建设项目的环境准入标准,划分好环境修复的相关责任。同时,还要推动低碳旅游设施的投放应用,完善污水处理、垃圾分类等资源科学化利用系统,推广太阳能照明、绿色建筑等环保技术。此外,还可创新实施生态积分制度,对自觉参与环境保护的村民及企业予以一定的奖励,最终形成“保护者收益、破坏者担责”的循环机制,助力文旅发展与环境保护的有机平衡。

4.4 强化智力支持及人才保障机制

针对专业人才匮乏的问题,政府部门要提供多层次的

政策帮扶,携手相关企业打造智力支持系统。从政策方面来看,要从海南省文旅、民族事务等相关部门共同制定专项发展计划,并从资金、税收、土地等方面给予大力支持。设立黎族乡村文旅融合专项资金,注重改善各类旅游配套设施,并为符合标准的相关企业给予一定的资金帮扶。从人才体系建设来看,当地政府应当联合当地高校开设文旅管理的定向人才培养计划,为大学生提供就业实习的机会,通过财政补贴和人才引进政策,吸引并留住年轻专业人才。同时,政府部门还要投入资金和资源建立相关的实训基地,为一线从业者提供各类上岗实训课程,不断提升对客服务质量。此外,还可定期组织开展行业交流、主题沙龙等活动,邀请文化从业者、专家学者进行讲解培训,吸引更多的专业人才下沉到乡村中来,为黎族乡村文旅融合的可持续发展注入新鲜活力。

5 结语

黎族乡村文旅融合的可持续发展,不仅关乎民族文化的传承延续,更是基于乡村振兴战略下的一项长远性工程。面对全球化发展给文化传承带来的冲击,亟需建立科学完善的保障机制予以支撑。本文从黎族乡村文旅融合发展的重要性、存在的问题入手,并提出了四大保障机制,共同推动黎族乡村文旅融合实现经济效益、社会效益、文化效益以及生态效益的有机统一,助力黎族文化在新时代迸发出生机与活力。

参考文献

- [1] 杜寒,张兆琴,罗树成,姚程杰,包立军,严晓鹤.石泉县桑文旅游融合驱动乡村振兴的实践探索[J].北方蚕业,1-4.
- [2] 陈文静,齐敏.农文旅融合视域下赤坎“百千万工程”赋能城乡融合的经验启示[J].中国农业文摘-农业工程,1-7.
- [3] 顾海萍.文旅融合发展助力乡村振兴——以江苏镇江新区姚桥镇华山村为例[J].太原城市职业技术学院学报,2025,(10):19-21.
- [4] 赵飞红.文旅融合视域下非物质文化遗产活态传承驱动机制研究——以金华地区乡村旅游高质量发展为例[J].山西农经,2025,(15):191-193.

A Brief Discussion on the Three Milestones of Classical Love in “Romance of the Western Chamber”—— From Yuan Zhen’s “The Story of Yingying” to the Adaptation of Rhythmic Meanings by Dong Jieyuan and Wang Shifu in “Romance of the Western Chamber”

Jiande Lei

Consultant at Yongji Pujiao Temple, Taiyuan, Shanxi, 030000, China

Abstract

Yuan Zhen’s “The Story of Yingying,” as a classic work of Tang dynasty chuanqi (tales of the extraordinary), laid the foundation for the “Romance of the Western Chamber” story through its unique narrative and character portrayal. Dong Jieyuan’s “Various Tunes of the Romance of the Western Chamber” and Wang Shifu’s “Romance of the Western Chamber” both inherit the core plot of “The Story of Yingying,” while adapting it across multiple dimensions such as thematic ideas, character representation, and artistic forms, resulting in significant shifts in aesthetic and emotional expression. This paper explores the trajectory of these changes through comparative analysis of the three works, revealing the evolving literary tastes of scholars and socio-cultural psychology across different historical periods, thereby deepening the understanding of the literary value of the “Western Chamber” series.

Keywords

The Story of Yingying”; “Various Tunes of the Romance of the Western Chamber”; “Wang Shifu’s Romance of the Western Chamber”; adaptation; aesthetic and emotional expression

浅论《西厢记》古典爱情三座里程碑——从元稹《莺莺传》到董解元、王实甫《西厢记》改编韵意

雷建德

永济普救寺顾问, 中国·山西太原 030000

摘要

元稹的《莺莺传》作为唐传奇的经典之作,以其独特的叙事和人物塑造奠定了“西厢”故事的基础。董解元《西厢记诸宫调》与王实甫《西厢记》在继承《莺莺传》核心情节的基础上,从主题思想、人物形象、艺术形式等多维度进行改编,韵意发生显著转变。本文通过对比分析三部作品,探究改编过程中韵意的演变轨迹,揭示不同时代背景下文人审美取向与社会文化心理的变迁,深化对“西厢”系列作品文学价值的认知。

关键词

《莺莺传》;《西厢记诸宫调》;《王实甫西厢记》;改编;韵意

1 引言

“西厢”故事自唐代诞生以来,历经千年流传,成为中国文学史上极具生命力的叙事母题之一。元稹的《莺莺传》以自传性的笔触,讲述了张生和崔莺莺短暂相恋后又相弃的爱情悲剧,其“始乱终弃”的结局与“忍情”的说教,在后世引发诸多争议。到了金代,董解元以诸宫调的形式对该故

事进行重构,创作《西厢记诸宫调》(简称“董西厢”),将悲剧结局改为团圆结局,人物形象也更为丰满。元代王实甫在“董西厢”的基础上进一步加工,写出《崔莺莺待月西厢记》(简称“王西厢”),以精妙的戏曲结构和优美的语言,将“西厢”故事推向艺术巅峰。

“韵意”涵盖作品的情感韵味、思想意蕴、审美情趣等多个层面,是作品文学价值的集中体现。从《莺莺传》到“董西厢”再到“王西厢”,并非简单的情节复刻,而是一次次深刻的韵意重塑。探究这一改编过程中的韵意演变,不仅能

【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。

厘清“西厢”故事的发展脉络，更能挖掘不同时代文学创作的精神内核，具有重要的学术意义。

2 主题思想：从“忍情”悲剧到“至情”颂歌

2.1 《莺莺传》：“忍情”外衣下的功利与遗憾

《莺莺传》的主题思想历来存在争议，核心焦点在于张生“忍情”说的真实性。故事中，张生与莺莺相恋时，曾深陷情感之中，“始乱之，终弃之”的结局，张生以“大凡天之所命尤物也，不妖其身，必妖于人”为由，将莺莺视为“尤物”，称自己“忍情”是为了避免被“妖”，实则暗含强烈的功利色彩。

唐代科举制度下，文人的仕途与婚姻紧密相连，张生作为追求功名的士人，莺莺无显赫家世可依托，这段感情自然成为其仕途的“绊脚石”。他的“忍情”，本质上是对现实利益的妥协。但作品中也潜藏着遗憾与矛盾，如张生后来“亦有所悔”，对莺莺的思念“至今常形于梦寐”，这种复杂的情感使得“忍情”主题并非全然冰冷，而是带有一丝人性的温度，只是在封建仕途观念的压制下，最终走向悲剧，主题韵意充满无奈与功利的冲突。

2.2 “董西厢”：突破礼教束缚的“有情终成眷属”

董解元生活的金代，民族融合加剧，传统礼教受到一定冲击，市民文化逐渐兴起。“董西厢”彻底颠覆了《莺莺传》的“忍情”主题，将核心思想转变为对真挚爱情的追求与肯定，首次明确提出“有情终成眷属”的理念。

作品中，张生不再是“始乱终弃”的负心汉，而是为了爱情不惜放弃功名的痴情郎；莺莺也不再是被动接受命运的弱女子，敢于主动反抗母亲的包办婚姻。面对崔母以“门当户对”为由的阻挠，张生、莺莺联合红娘，共同与封建礼教对抗。董解元通过重构情节，如增加“白马解围”“长亭送别”等场景，强化了爱情的坚定与执着，将“西厢”故事从个人悲剧升华为群体对自由爱情的抗争，主题韵意充满积极的反抗精神与对圆满爱情的向往。

2.3 “王西厢”：“愿普天下有情的都成了眷属”的“至情”升华

王实甫在“董西厢”的基础上，进一步将爱情主题推向“至情”的高度。“王西厢”结尾“愿普天下有情的都成了眷属”的唱词，不仅是对张生、莺莺爱情圆满的祝福，更将个体的爱情追求扩展到普世层面，成为对人类真挚情感的颂歌。

作品中，爱情不再受门第、功名的束缚，张生为莺莺“滞留蒲东”，放弃进京赶考；莺莺为爱情“违背母命”，冲破封建礼教的枷锁。王实甫通过细腻的心理描写，如莺莺“闹简”“赖简”时的羞涩与不安，张生“害相思”时的痴情与痛苦，展现出爱情的纯粹与美好。这种“至情”思想，既体现了元代市民阶层对个性解放的追求，也蕴含着对封建礼教的深刻批判，主题韵意达到前所未有的广度与深度。

3 人物形象：从单薄原型到立体典型

3.1 崔莺莺：从被动哀怨到主动抗争

《莺莺传》中的莺莺，是传统封建女性的典型代表，性格内敛、被动。初见张生时，“垂鬟接黛，双脸销红”，尽显娇羞；与张生相恋后，虽有“明月三五夜”的大胆传书，但在被抛弃后，只能“怨其薄情”，默默接受命运，“已而终不乐”，人物形象单薄，缺乏主动性，更多是作为张生“忍情”的衬托，韵意偏向哀怨与柔弱。

“董西厢”中的莺莺，开始展现出反抗意识。面对母亲的悔婚，她不再一味顺从，而是与张生、红娘密谋，“背母私期”；在张生被迫离京时，她“泪眼盈盈”，却仍鼓励张生“早早登科，休要迟滞”，既体现出对爱情的坚守，也暗含对未来的期许，人物性格逐渐丰满，但反抗仍带有一定的被动性，多在红娘的推动下行动。

“王西厢”中的莺莺，成为完全主动的抗争者。她的情感变化层次分明，从最初对爱情的懵懂羞涩，到“闹简”时的故作矜持，再到“赖简”后的坦诚勇敢，最终敢于直面母亲的责难，坚定地表达对爱情的追求。如“拷红”一折中，当崔母质问时，莺莺不再退缩，而是默认与张生的感情，迫使崔母接受现实。王实甫通过丰富的情节与细节，塑造出一个既温柔多情又勇敢坚定的立体女性形象，韵意充满独立与鲜活的生命力。

3.2 张生：从负心士人到痴情才子

《莺莺传》中的张生，是唐代士人功利性的缩影。他对莺莺的感情，始于“见其绰约，若不胜其体”的外貌吸引，相恋时虽有真情，却在功名面前选择放弃，“忍情”的说辞难以掩盖其负心本质，人物形象带有明显的道德缺陷，韵意偏向虚伪与功利。

“董西厢”中的张生，转变为痴情专一的形象。他初见莺莺便“忘餐废寝”，为了接近莺莺，“便乔妆为儒士，迤迤近西厢”；在得知崔母悔婚后，“烦恼转增，相思又甚”，甚至“拔剑欲自刎”，对爱情的执着远超《莺莺传》。但此时的张生，仍带有一些迂腐之气，如在“白马解围”后，对崔母的悔婚缺乏有效的反抗手段，多依赖红娘的帮助，人物形象虽有改善，但不够成熟。

“王西厢”中的张生，成为集痴情与才华于一身的理想才子。他不仅文采出众，“白马解围”时展现出的智慧与勇气，更让人物形象熠熠生辉。面对爱情，他毫无功利之心，“想着他昨夜诗，依前韵，酬和一篇”，以诗传情，纯粹而热烈；在与崔母的对抗中，他不再被动，而是积极寻求解决办法，如主动进京赶考，以功名作为争取爱情的筹码。张生的形象彻底摆脱了《莺莺传》的负心阴影，成为深受读者喜爱的痴情才子典型，韵意充满真诚与魅力。

3.3 红娘：从次要配角到核心推手

《莺莺传》中的红娘，只是崔莺莺身边一个普通的侍女，作用仅限于传递消息，“红娘持笺授张”，缺乏独立的性格

与行动，几乎没有存在感，韵味微弱。

“董西厢”中的红娘，开始成为推动情节发展的重要角色。她看穿张生、莺莺的心意后，主动为二人牵线搭桥，“我与你做个撮合山”，在崔母悔婚后，更是直言劝谏，“夫人休闪了手，且息怒，听红娘说”，展现出机智勇敢的一面。但此时的红娘，仍未脱离“侍女”的身份局限，行动多是为了为主子服务，人物形象的独立性不足。

“王西厢”的红娘，实现了质的飞跃，成为作品的核心人物之一。她聪明伶俐、敢作敢为，不仅主动撮合张生和莺莺，更在“拷红”一折中，以“夫人你息怒，听红娘说”开篇，条理清晰地反驳崔母的责难，将责任推向崔母的“失信”，最终迫使崔母同意二人的婚事。红娘的形象不再依附于主子，而是具有独立的思想和人格，成为反抗封建礼教的民间代表，韵味充满灵动与果敢的光芒。

4 艺术形式：从传奇短篇到戏曲经典

4.1 《莺莺传》：唐传奇的简约之韵

《莺莺传》作为唐传奇的代表作，篇幅较短，叙事简洁明快。采用第三人称叙事视角，以时间为线索，串联起张生和莺莺相识、相恋、相弃的全过程，情节集中，没有过多的枝节描写。

语言上，兼具文言的典雅与叙事的生动，如描写莺莺的外貌“肌肤莹洁，绰约有绝代之色”，简洁而传神；传递情感时，“泪痕在竹，怨声在木”，以含蓄的笔法营造出哀怨的氛围。这种简约的艺术形式，使得作品重点突出，能快速抓住读者的注意力，但也限制了人物形象的深入刻画与情感的细腻表达，韵味偏向凝练与含蓄。

4.2 “董西厢”：诸宫调的铺陈之美

董解元的《西厢记诸宫调》，采用诸宫调这一新兴的艺术形式，为“西厢”故事注入新的活力。诸宫调结合了诗歌与音乐，以不同的宫调套曲演唱，篇幅大幅增加，能够容纳更丰富的情节与内容。

“董西厢”在叙事上更加铺陈细致，如“佛殿相逢”一节，不仅描写了张生、莺莺的初次见面，还详细刻画了周围环境、人物的心理活动以及其他僧人的反应，使场景更加生动立体；“长亭送别”中，通过对秋景的细致描绘，“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞”，烘托出离别的伤感氛围。语言上，融合了文言与口语，既有诗歌的韵律美，又有民间语言的生动性，韵味充满浓郁的音乐性与叙事的丰富性。

4.3 “王西厢”：元杂剧的精妙之境

王实甫的《西厢记》，以元杂剧的形式，将“西厢”故事的艺术价值发挥到极致。突破了元杂剧“四折一楔子”的常规结构，采用五本二十一折的宏大篇幅，能够更全面地展现故事的发展与人物的成长。

在戏曲结构上，“王西厢”情节跌宕起伏，矛盾冲突层层递进，从“佛殿相逢”的一见钟情，到“隔墙花影动”

的传情达意，再到“拷红”的正面交锋，最后到“衣锦还乡”的圆满结局，每一幕都紧扣读者的心弦。语言艺术更是堪称典范，既有“碧云天，黄花地”这样优美典雅的唱词，又有“我从来斩钉截铁常居一，不似恁惹草拈花没掂三”这样生动活泼的宾白，雅俗共赏。同时，通过唱词与宾白的结合，深入挖掘人物的内心世界，如莺莺“到晚来闷把西楼倚，见了些夕阳古道，衰柳长堤”的唱词，将其思念之情展现得淋漓尽致。“王西厢”以精妙的戏曲结构与卓越的语言艺术，成为中国古典戏曲的巅峰之作，韵味达到完美的境界。

5 韵味演变的原因探析

5.1 社会文化背景的变迁

唐代处于封建社会的鼎盛时期，科举制度成熟，士人的仕途与门第紧密相关，功利主义思想盛行，《莺莺传》中张生的“忍情”与功利选择，正是当时士人阶层价值观的反映。同时，唐代社会虽相对开放，但封建礼教仍对女性束缚较深，莺莺的被动与哀怨，体现了当时女性的社会地位。

金代是民族融合的时期，女真族的文化与汉族文化相互碰撞，传统礼教受到冲击，市民文化开始兴起，人们对自由爱情的渴望逐渐增强，这为“董西厢”颠覆悲剧结局、塑造反抗形象提供了社会基础。

元代社会阶级矛盾尖锐，汉族文人地位低下，科举制度长期废止，文人失去了传统的仕途出路，转而将情感寄托于文学创作。同时，元代市民文化高度繁荣，戏曲成为最受欢迎的艺术形式，人们追求个性解放、反抗封建压迫的愿望强烈，“王西厢”的“至情”思想与民主意识，正是元代社会文化心理的集中体现。

5.2 文学形式发展的推动

唐传奇作为早期的叙事文学形式，篇幅有限，艺术手法不够成熟，主要以短小精悍的故事展现社会风貌与人物情感，难以进行深入的人物刻画与情节铺陈，这使得《莺莺传》的韵味相对单一、含蓄。

诸宫调的出现，打破了唐传奇的叙事局限，其结合诗歌与音乐的特点，能够通过多宫调、多曲牌的演唱，丰富叙事内容，增强情感表达，为“董西厢”铺陈情节、塑造人物提供了可能，推动韵味向丰富性与音乐性转变。

元杂剧在诸宫调的基础上进一步发展，具有更完善的戏曲结构、更丰富的表现手法，能够通过唱、念、做、打等多种形式，全方位展现故事与人物，语言上雅俗共赏，受众广泛。“王西厢”充分利用元杂剧的优势，深入挖掘人物内心，强化矛盾冲突，使得韵味更加深刻、立体，达到艺术的巅峰。

5.3 创作者审美取向的差异

元稹作为唐代文人，深受儒家思想与功利主义价值观的影响，其创作《莺莺传》，既有对个人情感经历的记录，也暗含对仕途选择的辩护，审美取向偏向于对现实功利的反映与含蓄情感的表达，因此作品韵味带有无奈与功利的