

A study on the classical “Xixiang Ji” in intangible cultural heritage

Jiande Lei

Yongji Pujiao Temple, Yongji, Shanxi, 044500, China

Abstract

As a treasure of China's intangible cultural heritage, “The Romance of the Western Chamber” originates from the Tang Dynasty's “The Tale of Yingying”. After being adapted into a zaju (miscellaneous drama) by Wang Shifu in the Yuan Dynasty, it gained widespread acclaim, creating classic characters like Cui Yingying and Zhang Sheng, criticizing feudal rites, and integrating Confucian, Taoist, and Buddhist philosophies, carrying profound cultural and emotional values. It manifests in diverse forms within intangible cultural heritage, with Peking Opera, Yue Opera, and Kunqu Opera each showcasing their unique characteristics. Folk legends enrich its content, such as stories related to the Pujiao Temple in Yongji, Shanxi. It also incorporates traditional skills like painting and embroidery, with distinct northern and southern paper-cutting styles. In contemporary inheritance, “The Romance of the Western Chamber” faces challenges such as diverse entertainment options and talent shortages. However, through measures like opera innovation, talent cultivation, government support, and technological dissemination, it is rejuvenating, helping to strengthen national cultural confidence.

Keywords

The West Chamber; intangible cultural heritage (ICH); inheritance and development.

试论非遗里的古典《西厢记》

雷建德

山西省永济普救寺, 中国·山西永济 044500

摘要

《西厢记》作为中国非遗瑰宝, 其故事源于唐代《莺莺传》, 经元代王实甫改编为杂剧后大放异彩, 塑造崔莺莺、张生等经典形象, 批判封建礼教, 融合儒道佛思想, 承载深厚文化情感价值。它在非遗中呈现形式多样, 戏曲上京剧、越剧、昆曲各展特色; 民间传说丰富其内容, 如山西永济普救寺相关故事; 还融入绘画、刺绣等传统技艺, 南北剪纸风格各异。当代传承中, 《西厢记》面临娱乐方式多样、人才短缺等挑战, 但通过戏曲创新、人才培养、政府支持及科技传播等举措, 正焕发新生, 助力增强民族文化自信。

关键词

《西厢记》、非物质文化遗产(非遗)、传承与发展

1 引言

非遗里的《西厢记》: 古韵流芳, 情韵悠长。永老无别离, 万古常完聚, 愿普天下有情的都成了眷属。”当这样深情的话语在人们耳畔响起, 古典《西厢记》那动人的故事便如一幅徐徐展开的画卷, 在历史的长河中熠熠生辉。作为中国非物质文化遗产的璀璨明珠, 《西厢记》承载着丰富的文化内涵与情感价值, 历经岁月的洗礼, 依然绽放着迷人的光彩。

2 《西厢记》的历史渊源与文化底蕴

《西厢记》的故事最早可追溯到唐代元稹的传奇小说

《莺莺传》, 但真正让这个故事大放异彩的是元代王实甫创作的杂剧《崔莺莺待月西厢记》。王实甫以其卓越的才华, 将原本简单的爱情故事进行了丰富和升华, 成功塑造了崔莺莺、张生、红娘等一系列生动鲜活的人物形象。

在封建礼教森严的时代, 《西厢记》犹如一颗璀璨的流星, 划破了夜空的寂静。它大胆地歌颂了青年男女对自由爱情的追求, 对封建礼教和婚姻制度进行了深刻的批判。故事中, 崔莺莺与张生在普救寺相遇, 一见钟情, 他们不顾封建门第的差异和家长的阻挠, 勇敢地追求自己的爱情。红娘则成为了他们爱情的助力者, 以其聪明机智、热情善良的形象, 为这段爱情故事增添了许多喜剧色彩。

这部爱情作品蕴含着深厚的文化底蕴, 它不仅展现了中国古代的社会风貌和人们的生活状态, 还体现了儒家、道家、佛教等多种思想的交融。例如, 在对待爱情的态度上,

【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。

育。开设相关的课程和专业，培养年轻一代对《西厢记》等传统文化的兴趣和爱好。同时，政府也加大了对非遗传承的支持力度，通过资金扶持、政策引导等方式，鼓励更多的人参与到《西厢记》的传承和发展中来。

此外，利用现代科技手段也是《西厢记》传承和发展的重要途径。通过互联网、多媒体等平台，将《西厢记》的戏曲演出、相关故事和传统技艺作品进行传播和推广，让更多的人了解和认识《西厢记》。例如，一些视频网站上有许多《西厢记》的戏曲视频，人们可以随时随地观看。建议博物馆、文化馆利用科技虚拟现实、增强现实等技术，让观众更加直观地感受《西厢记》的文化魅力。

非遗里的《西厢记》，是中华民族文化宝库中的一颗璀璨明珠。它以其动人的故事、丰富的文化内涵和多样的呈现形式，展现了中国传统文化的独特魅力。在当代社会，虽然《西厢记》的传承面临着一些挑战，但通过创新发展的举措，它依然焕发出新的生机与活力。我们应该珍惜和保护这一珍贵的非物质文化遗产，让《西厢记》的故事继续在历史的长河中流传下去。同时，我们也要通过《西厢记》等传统文化的传承和发展，增强民族文化自信，让中华民族的优秀传统文化在世界文化之林中绽放更加绚丽的光彩。让《西厢记》中“愿普天下有情的都成了眷属”的美好愿景，不仅在故事中得以实现，也在现实生活中成为人们追求幸福的动力和源泉。

5 古典传奇《西厢记》：从历史源流到现代生命力

《西厢记》的故事源头可追溯至唐代元稹的《莺莺传》（又名《会真记》），文中讲述了张生与崔莺莺的爱情纠葛，但结局偏向写实，未赋予故事深刻的理想色彩。元代时，王实甫在《莺莺传》基础上进行改编，创作杂剧《西厢记》，以“愿普天下有情的都成了眷属”的理想结局，打破了原作的局限，赋予故事对爱情自由的歌颂与人文关怀，使其成为古典文学中的经典。到了明清时期，《西厢记》的传播形式进一步拓展，被改编为多种戏曲形式。从典雅的昆曲到大气的京剧，从柔美的越剧到地方特色浓郁的蒲剧，几乎所有重要剧种都结合自身艺术特点，打造了专属的《西厢记》演绎版本，让这一故事在舞台上焕发出多样光彩。

6 双重魅力：文学与舞台的融合

《西厢记》的魅力首先体现在文学层面。语言上，“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞”等名句兼具诗意与画面感，流传千古；结构上，五本二十一折的宏大框架的同时，塑造出崔莺莺、张生、红娘等鲜明人物形象；思想上，它大

胆歌颂自由恋爱，批判封建礼教，在封建时代具有超前的进步意义。

舞台演绎则让《西厢记》的魅力进一步延伸。表演上，演员通过细腻的身段、传神的眼神与婉转的唱腔，精准展现人物内心情绪；音乐上，不同剧种演绎各具特色，昆曲的典雅、京剧的铿锵、越剧的柔美，让故事随曲调传递不同情感；舞美设计上，从传统戏曲“一桌二椅”的简约呈现，到现代舞台运用灯光、多媒体的创新设计，始终贴合故事内核，增强观众的沉浸感。

7 非遗传承与现代活力

2001年，昆曲被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质文化遗产代表作”名录，昆曲版《西厢记》作为其中的重要组成部分，成为非遗文化的典型代表。此后，京剧、越剧等多个地方剧种的《西厢记》演出，也陆续被列入各级非物质文化遗产名录，为其传承提供了保障。

在传承方式上，多元举措并行：“戏曲进校园”活动让年轻人近距离感受古典戏曲魅力，培养新一代受众；数字化保存工作推进，建立起涵盖剧本、曲谱、表演视频的数据库，为文化留存提供技术支撑；创新演绎不断涌现，将传统故事与现代舞台技术结合，吸引更多观众关注。

如今，《西厢记》的生命力仍在延续。它不仅活跃在传统舞台，还通过影视改编（电影、电视剧、动画）、文创产品（书签、明信片、手账）等形式融入现代生活，更被翻译成多种语言，成为中外文化交流的重要桥梁，让这一古典传奇在新时代持续传递文化力量。

《西厢记》作为非遗，不仅是一部古典戏剧，更是一种文化精神的传承。它告诉我们：真正的爱情需要勇气和坚持，而美好的文化需要不断创新才能永葆生机。最后建议相关文旅部门推动学术与政策联动，进一步强化理论支撑，推动研究团队运用传播学理论（如霍尔编码/解码理论）分析《西厢记》跨文化传播实践，充分利用“三位一体”传播模式（空间破壁、内容创新、技术赋能），为传统文化国内外传播提供理论借鉴与政策建议，从学术层面推动《西厢记》更好地跨越国界，尽心竭力倾情突出非遗文化的现代传承。

参考文献

- [1] 半世纪的《西厢记》情结——史学家蒋星煜记略. 沈阳. 档案春秋, 2005(06)
- [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)