

图"等海外馆藏珍品,则见证了这部作品在视觉艺术领域的国际影响力。

雷建德的传播实践具有鲜明的"双向性"特征。一方面,他通过整理海外收藏与译本,还原《西厢记》在世界范围内的接受图景:18世纪法国传教士马若瑟的译本将其介绍给欧洲学界,引发伏尔泰等启蒙思想家的关注;20世纪美国意象派诗人庞德从《西厢记》中汲取意象灵感;当代翻译家许渊冲以"三美论"重译《西厢记》,使其在英语世界获得新的读者。这些传播节点构成的历史脉络,展现了《西厢记》从"异域奇珍"到"世界文学经典"的身份转变。

另一方面,雷建德积极推动《西厢记》的当代海外传播,其在马来西亚、新西兰等地的演讲,以及向法国艺术家高德华、帕斯卡·玛尔耶特赠送著作的举动,构成了鲜活的"再传播"案例。这种传播不再是被动的文化输出,而是主动的对话与交流——当法国艺术家从《西厢记》的视觉元素中获得创作灵感,当新西兰听众通过与《罗密欧与朱丽叶》的比较理解东方爱情观,《西厢记》便成为跨文化对话的媒介,在不同文化语境中生成新的意义。

国内传播的在地化实践同样值得关注。雷建德在三亚市人文地理学会的演讲《〈西厢记〉来龙去脉》,将这部北方杂剧与海南地域文化相连接,书中收录的古抄本海南崖州民歌《张生歌》,证明了《西厢记》早已融入南方民间艺术。这种"在地化"传播策略打破了"《西厢记》仅属北方文化"的刻板印象,展现了经典文学在不同地域的适应性与生命力。从普救寺的实地文化到三亚的海滨讲堂,从山西的民间泥塑到海南的崖州民歌,《西厢记》通过雷建德的梳理与传播,呈现出跨越地域的文化整合力。

传播形式的创新是雷建德实践的另一亮点。他将《西厢记》的传播从文本阅读拓展到多感官体验:书中展示的皮影戏、木偶剧、歌舞剧等演绎形式,打破了传统文学传播的单一性;广场舞《西厢记》的出现,则证明了这部古典作品与当代大众文化的兼容性。特别值得注意的是,雷建德将"圆梦《西厢记》十二部曲"作为著作的重要组成部分,通过"结缘""续缘""痴迷""圆梦"等个人经历的叙述,将学术研究与生命体验相结合,这种"以情动人"的传播方式,比单纯的知识讲解更能引发读者共鸣。

雷建德的传播理念体现了对"文化传播本质"的深刻理解——传播不是知识的单向灌输,而是意义的共同创造。他通过"美学知识性、美育趣味性、美术资料性"的融合,让不同背景的受众都能找到亲近《西厢记》的路径:学者可以

从中获取珍稀文献,普通读者可以感受爱情的美好,艺术爱好者可以欣赏视觉珍品,比较文学研究者可以获得跨文化素材。这种"各取所需"的传播效果,正是"小众研究—大众传播"理念的完美实现。

4 结语:经典的生命力在于不断被重新诠释

雷建德的《西厢记轶闻趣事》及其系列传播实践,为古典文学的当代传承提供了极具启发性的范本。这部著作超越了传统学术著作的边界,既是严谨的文献汇编,又是生动的文化普及读本;既是个人收藏的总结,又是跨文化对话的记录。在450余年间,《西厢记》从杂剧舞台走向世界文学殿堂,从文人案头走向大众生活,其生命力正在于像雷建德这样的研究者与传播者,不断为其注入新的阐释维度与传播形式。

当我们在书中看到明代刻本与当代影视剧海报并列,看到鲁迅的评论与莫言的感悟共存,看到中国的青花瓷与西方的油画诠释同一故事时,感受到的不仅是《西厢记》的艺术魅力,更是文化传承的生动图景。雷建德用数十年的收藏与研究证明:经典不是束之高阁的文物,而是活在当下的文化资源;对经典的传承,不仅需要严谨的学术态度,更需要创新的传播智慧。

在"愿普天下有情的都成了眷属"的理想穿越七百年依然动人的今天,雷建德的工作让我们明白:古典文学的当代价值,不在于其是否符合现代观念,而在于它能否持续为我们提供关于人性、爱情与美好生活的思考。从这个意义上说,《西厢记轶闻趣事》不仅是一部研究著作,更是一座连接古典与现代、东方与西方、小众与大众的文化桥梁,它让《西厢记》在新的时代语境中,继续焕发着"怎当他临去秋波那一转"的永恒魅力。

参考文献

- [1] 宋浩《让中国优秀传统爱情文化传遍世界——访《西厢记》研究创作传播学者雷建德》《中国城市报》2020年09月07日第09版。
- [2] 海静芝 杨万福《中条山色黄河水 长与莺娘驻好春——“雷·西厢”入选中国元宇宙数字纪念馆》《中国新闻日报》,2022年09月02日 第04版。
- [3] 郭兆兵、郝涛《西厢韵四海 古卷倾痴心——雷建德:海外画播古典爱情名著《西厢记》》山西新闻网·2023年06月02日。
- [4] 张文瑞《追慕高曲 别出新意——雷建德和他的《西厢记》系列作品》《国家电网》,2007年.02期。

Analysis on research, recreation and communication strategy of “The West Chamber”

Jiande Lei

State Grid News, Shanxi Correspondent station, Yuncheng, Shanxi, 044000, China

Abstract

As the pinnacle of Yuan Dynasty zaju (miscellaneous drama), Wang Shifu's *Romance of the Western Chamber* has become a timeless cultural treasure through its profound critique of feudal ethics, passionate celebration of free love, and humanistic sentiment expressed in the phrase “may all lovers in the world become devoted couples.” In contemporary contexts, multidimensional research—including textual analysis, interdisciplinary interpretation, innovative adaptations through film and theater formats, and effective dissemination via new media platforms—serves not only to preserve China's excellent traditional culture but also to help this classic resonate with modern audiences while revitalizing its vitality. This paper explores three dimensions: innovative research methodologies, boundary-breaking creative adaptations, and expanded communication channels, delving into the contemporary value extraction and inheritance pathways of *Romance of the Western Chamber*.

Keywords

“The West Chamber”; multiple research; creative path; communication strategy

《西厢记》研究、再创作与传播方略探析

雷建德

永济普救寺景区，中国·山西 运城 044000

摘要

王实甫的《西厢记》作为元代杂剧的巅峰之作，以其对封建礼教的深刻批判、对自由爱情的热烈歌颂，以及“愿普天下有情的都成了眷属”的人文情怀，成为跨越时代的文化瑰宝。在当代语境下，对这部经典进行文献考证、跨学科解读等多维度研究，结合影视、戏剧等形式进行创新性再创作，借助新媒体平台实现广泛有效的传播，既是传承中华优秀传统文化的必然要求，也是让经典在当代观众心中扎根、焕发新生命力的重要途径。本文将从研究方法的创新、再创作的边界与突破、传播渠道的拓展三个层面，深入探讨《西厢记》的当代价值挖掘与传承路径。

关键词

《西厢记》；多元研究；再创作路径；传播方略

1 《西厢记》的多元研究方法

对《西厢记》的深入研究是进行再创作和有效传播的基础，多样化的研究方法能够从不同角度揭示作品的价值与内涵。

1.1 文本分析法

文本是作品的根基，文本分析法是研究《西厢记》最基础也最核心的方法。

• 字词解读：《西厢记》语言精妙，融合了古代汉语词汇与独特的戏曲语言。如“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪”中，“染”字将霜林色彩的变化与离人的情感相勾连，“醉”字既写出霜林的绚烂，又暗合离人内心的迷乱与伤感，通过这样的字词分析，能深切体会情景交融的艺术境界。

• 情节架构剖析：全剧以张生和崔莺莺的爱情为主线，穿插老夫人的阻挠、红娘的周旋等情节，形成了起承转合的完整结构。这种架构不仅推动了故事发展，更在矛盾冲突中凸显了爱情与礼教的对抗，强化了作品的主题表达。

• 人物形象塑造：剧中人物个性鲜明，张生的痴情、崔莺莺的娇羞与勇敢、红娘的机智与热心，都通过其语言、动作和心理描写得以展现。尤其是红娘，她超越了身份局限，成为推动爱情实现的关键力量，其形象的塑造蕴含着对人性本真的赞美。

1.2 历史文化研究法

作品是时代的产物，历史文化研究法能帮助我们理解《西厢记》产生的土壤及其文化渊源。

• 时代背景考察：元代社会的民族矛盾、科举制度的变

【作者简介】雷建德（1957-），男，中国山西永济人，本科，二级作家，从事西厢记研究、再创作、国内外传播研究。

化以及市民文化的兴起，都对《西厢记》的创作产生了影响。作品中对自由爱情的追求，正是对当时封建礼教束缚的一种反抗，反映了元代社会底层民众的情感诉求。

- 文化传统溯源：作品融合了儒、道、佛等多种思想。儒家“发乎情，止乎礼义”的观念在崔莺莺的犹豫中有所体现，而对爱情的执着追求又突破了礼教的桎梏；道家自然观念体现在对人性本真情感的肯定；佛教因果报应思想则在部分情节的结局中若隐若现，这些文化元素共同构成了作品的思想底蕴。

- 文学传承与演变：《西厢记》源于元稹的《莺莺传》，但将原作的悲剧结局改为大团圆，体现了对爱情主题的深化。它不仅继承了前代文学中爱情题材的创作经验，更对后世《牡丹亭》《红楼梦》等作品产生了深远影响，在文学史上形成了一条清晰的爱情主题传承脉络。

1.3 比较研究法

比较研究法能拓宽研究视野，凸显《西厢记》的独特价值。

- 与其他戏曲作品比较：与关汉卿《窦娥冤》相比，《西厢记》以爱情为核心，风格更偏向浪漫抒情，而《窦娥冤》则以社会批判为主，充满悲剧色彩。这种差异体现了元代杂剧题材与风格的多样性。

- 不同版本比较：《西厢记》有多个版本，如董解元的《西厢记诸宫调》、王实甫的杂剧版以及后世的评点版、注释版等。不同版本在文字、情节、主题倾向等方面存在差异，反映了不同时代的审美观念和文学批评标准，如金圣叹评点版更注重对人物心理的剖析。

- 跨文化比较：将《西厢记》与莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》相比，两者都歌颂了真挚的爱情，反抗封建束缚，但前者更强调智慧与周旋的作用，结局圆满；后者则充满宿命感，以悲剧收场，体现了不同文化对爱情与命运的不同思考。

1.4 舞台表演研究法

《西厢记》作为戏曲作品，舞台表演是其艺术魅力的重要体现。

- 戏曲表演形式分析：不同剧种演绎《西厢记》各有特色，京剧的庄重、越剧的柔美、昆曲的典雅，通过唱、念、做、打等表演形式，将人物情感和故事情节生动展现。如越剧《西厢记》中，演员的唱腔婉转缠绵，更能体现崔莺莺与张生之间的柔情蜜意。

- 舞台美术研究：舞台布景、服装、化妆等元素为剧情营造氛围。古代演出中，简单的布景通过观众的想象构建场景，而现代舞台则运用先进技术，通过精美的服饰、灯光和布景，再现古代生活场景，增强了视觉感染力。

- 演出历史与观众反馈：从元代至今，《西厢记》的演出不断演变，观众的反响也随之变化。不同时代的演出改编反映了观众需求的变化，而观众的反馈又为作品的研究和再

创作提供了现实依据。

1.5 多学科交叉研究法

多学科交叉能从全新角度解读《西厢记》。

- 心理学研究：从心理学角度看，张生的一见钟情、崔莺莺的内心挣扎，都是青春期情感与社会规范冲突的体现，分析这些心理活动有助于更深入理解人物行为的动机。

- 社会学研究：作品中崔家的门第观念、婚姻制度等内容，为研究元代社会结构和家庭关系提供了素材，展现了当时社会阶层的差异和社会规范对个体的束缚。

- 传播学研究：研究《西厢记》在不同时代的传播途径，如抄本、戏曲演出、影视改编等，分析其传播范围和效果，能揭示经典作品如何跨越时空，保持生命力。

2 《西厢记》的再创作路径

对《西厢记》进行再创作，并非对原作的背离，而是在尊重经典的基础上，赋予其新的时代内涵，使其更贴近当代受众。

2.1 内容层面的再创作

内容是再创作的核心，通过情节拓展和主题深化，能让作品焕发新的活力。

- 情节拓展：可以创作前传，讲述崔莺莺深闺生活中对爱情的懵懂向往，或张生进京赶考之前的人生经历，丰富人物的背景故事；也可创作后续，描绘两人婚后面对家庭琐事、社会压力时的相处模式，展现爱情在现实生活中的考验与坚守。此外，还能挖掘次要人物的故事，如以红娘为主角，讲述她促成崔张姻缘后的人生际遇，通过她的视角展现更广阔的社会风貌。

- 主题深化与创新：在保留爱情主题的基础上，可深入挖掘人性、社会阶层等主题。如探讨封建礼教对人性的压抑，以及个体在反抗过程中的成长；或展现不同社会阶层之间的观念冲突与融合，张生作为书生与崔家官宦世家之间的差异，在当代可延伸为不同教育背景、社会阶层人群的相处问题。同时，可结合当下热点，如在再创作中融入女性独立意识，展现崔莺莺在爱情之外的自我追求，呼应现代女权思想；或加入环保元素，通过古代场景中的自然描写，引发当代人对生态保护的思考。

2.2 艺术表现形式层面的再创作

多样化的艺术表现形式能让《西厢记》以更丰富的面貌呈现在受众面前。

- 跨媒介改编：影视改编可采用不同风格，古装偶像剧风格注重浪漫情节和演员颜值，吸引年轻观众；历史正剧风格则注重还原元代社会风貌，展现作品的历史厚重感，同时可运用特效技术呈现“长亭送别”等经典场景的唯美意境。动漫创作可设计可爱的角色形象，用幽默风趣的情节和对话改编故事，制作成网络短片在社交媒体传播，扩大影响力。游戏开发可将其改编为角色扮演游戏，玩家在游戏中体验张