

A brief talk about Wang Shifu and Dong Jieyuan The playwright of The West Chamber quoted the idiom stories of famous masters in the past dynasties

Jiande Lei

Pujiu Temple, Yongji City, Shanxi Province, Yongji, Shanxi, 044500, China

Abstract

Wang Shifu's "Cui Yingying Waits for the Moon in the Western Chamber" (abbreviated as "Wang Xixiang") and Dong Jieyuan's "The Palace Tunes of the Western Chamber" (abbreviated as "Dong Xixiang"), as two peaks in the development history of the story of "The Western Chamber", not only exhibit distinct characteristics in plot structure and character portrayal, but also demonstrate remarkable artistic differences in their references to and adaptations of classical idiom stories across dynasties. As condensed carriers of China's traditional culture, idiom stories embody historical allusions, moral concepts, and aesthetic sensibilities. In their adaptations, both authors creatively transformed these cultural legacies based on the distinctive features of different literary genres and creative philosophies, thereby enriching the cultural connotations of their works while enhancing the expression of characters' emotions and dramatic conflicts. This paper aims to explore the similarities and differences between the two works in their references to classical idiom stories from three dimensions: source of reference, functional orientation, and artistic effect.

Keywords

Romance of the Western Chamber; Wang Shifu; Dong Jieyuan; Idiom stories

浅谈王实甫和董解元《西厢记》编剧中引用历代名家大师的成语故事

雷建德

山西省永济普救寺, 中国 · 山西 永济 044500

摘要

王实甫的《崔莺莺待月西厢记》(简称“王西厢”)与董解元的《西厢记诸宫调》(简称“董西厢”)作为《西厢记》故事发展史上的两座高峰,不仅在情节架构、人物塑造上各具特色,其对历代成语故事的引用与化用也展现出鲜明的艺术差异。成语故事作为中国传统文化的凝练载体,承载着历史典故、道德观念与审美情趣,两位作者在改编过程中,基于不同的文学体裁特性与创作理念,对这些文化遗产进行了创造性转化,既丰富了作品的文化内涵,也强化了人物情感与戏剧冲突的表达。本文拟从引用来源、功能指向、艺术效果三个维度,探讨二者在引用历代成语故事方面的异同。

关键词

《西厢记》; 王实甫; 董解元; 成语故事

1 引用来源: 从“广采博收”到“精准撷取”

董西厢与王西厢对成语故事的引用,在来源范围与选择标准上呈现出显著差异,这种差异既与诸宫调、元杂剧的体裁特点相关,也反映了作者的知识储备与创作追求。

1.1 董西厢: 兼容并蓄的“百科式”引用

董解元的《西厢记诸宫调》作为说唱文学的巅峰之作,面向的听众群体涵盖了市井百姓与文人雅士,其引用的成语故事来源广泛,呈现出“广采博收”的特点,主要包括以下

几类:

1.1.1 历史典籍与史传故事

董西厢大量引用《史记》《汉书》等史书中的典故,如形容张生对莺莺的倾慕时,用“周郎一顾”(源自《三国志·周瑜传》,形容周瑜的风采令人倾倒),将张生的惊艳与历史人物的魅力相联系;描写孙飞虎围寺的危急局势时,以“楚歌四面”(出自《史记·项羽本纪》,指项羽垓下之围的绝境)喻指普救寺的孤立无援,增强了场景的紧张感。此外,像“文君新寡”(《史记·司马相如列传》)、“萧史乘鸾”(《列仙传》)等与爱情相关的史传典故也频繁出现,为崔张爱情提供了历史参照。

【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。

1.1.2 诸子百家与寓言故事

诸子散文中的成语故事也被董西厢广泛化用，如用“井底之蛙”（《庄子·秋水》）调侃张生初见莺莺时的局促，以“守株待兔”（《韩非子·五蠹》）形容莺莺等待张生书信时的急切，这些源自寓言的成语既生动形象，又带有民间说唱的诙谐色彩。

1.1.3 诗词歌赋与文人创作

唐诗宋词中的经典意象与成语也被融入董西厢的叙事，如用“春风得意”（孟郊《登科后》）预想张生科举成功的情景，以“人面桃花”（崔护《题都城南庄》）暗喻崔张相遇的美好与短暂。这种引用不仅丰富了语言表达，也拉近了与文人听众的距离。

董西厢的引用来源之所以如此庞杂，与诸宫调“说唱”的体裁特性密切相关。作为一种“说书”艺术，其需要通过丰富的典故吸引听众注意力，兼顾不同阶层的审美需求，因此形成了“百科式”的引用风格。

1.2 王西厢：聚焦情感的“精选式”引用

王实甫的《西厢记》作为元杂剧的典范，更注重戏剧冲突的集中与人物情感的深化，其对成语故事的引用更为精炼，来源上多聚焦于与爱情、情感相关的典籍，呈现出“精准撷取”的特点：

1.2.1 侧重爱情题材的典故

王西厢中，与爱情相关的成语故事占比极高，如“红叶题诗”（源自唐代宫女红叶传情的故事）被用来形容红娘传递书信的浪漫，“牛郎织女”（《古诗十九首》衍生的传说）喻指崔张相隔的思念，“文君私奔”（《史记·司马相如列传》）则暗合莺莺突破礼教的行为。这些典故的选择与作品“愿普天下有情的都成了眷属”的主题高度契合，强化了爱情主题感染力。

1.2.2 化用诗词中的情感意象

王西厢对唐诗宋词中表达相思、离别之情的成语化用尤为精妙，如“寸草春晖”（孟郊《游子吟》）本指母爱，此处被用来形容莺莺对张生的深情；“月落乌啼”（张继《枫桥夜泊》）原写旅愁，此处转化为张生思念莺莺的孤寂，这种“旧典新用”使其更贴合戏剧人物的情感状态。

1.2.3 简化历史典故的叙事性

相较于董西厢对史传典故的完整引用，王西厢往往截取典故的核心意象，弱化其叙事性，如“楚歌四面”在董西厢中详细铺陈了围寺的危急，而王西厢仅以“四野狼烟，一片声喧”带过，转而对“惊鸿照影”（陆游《沈园》）等更侧重情感的成语刻画人物心理。

王西厢的“精选式”引用，源于元杂剧“舞台表演”的需求。受限于戏剧篇幅与节奏，冗余的典故会干扰情节推进，因此作者更注重典故与人物情感、戏剧冲突的直接关联，体现了“以情驭典”的创作思路。

2 功能指向：从“叙事辅助”到“情感深化”

董西厢与王西厢引用成语故事的功能，因体裁与创作理念的不同而各有侧重：董西厢中的典故更多服务于叙事的丰富性，王西厢则更注重以典故深化人物情感与主题表达。

2.1 董西厢：构建叙事网络的“辅助功能”

诸宫调的“说唱”本质决定了其需要通过铺陈情节吸引听众，成语故事在此承担了“叙事辅助”的功能，主要体现在以下方面：

2.1.1 补充背景信息

董西厢在介绍人物身份或场景时，常以成语故事补充背景，如描述崔莺莺的出身时，用“相府千金”“金枝玉叶”（源自《晋书·郗鉴传》，形容贵族女子），既点明其身份尊贵，又暗示其受礼教束缚的处境；描写普救寺的历史时，提及“古刹名山”“六朝胜迹”（源自对江南寺庙的记载），增强了场景的真实感与文化厚重感。

2.1.2 推动情节转折

典故的引用常成为情节转折的“催化剂”，如孙飞虎围寺时，作者以“兵临城下”（《战国策·齐策》）形容危机，随后用“毛遂自荐”（《史记·平原君列传》）类比张生主动献计退贼，使张生的机智与担当通过典故得以凸显，推动了“寺警许婚”这一关键情节的发展。

2.1.3 调节叙事节奏

董西厢篇幅较长，作者通过典故的穿插调节节奏，如在张生赴京赶考的途中，用“鞍马劳顿”“风尘仆仆”（源自《乐府诗集》中对旅途的描写）简略带过行程，而在描写崔张分别时，则用“依依不舍”“肝肠寸断”（源自《世说新语》）细致刻画情感，使叙事张弛有度。

2.2 王西厢：强化戏剧张力的“情感功能”

元杂剧以“写意”见长，注重通过人物情感的碰撞展现戏剧张力，成语故事在此承担了“情感深化”的功能，具体表现为：

2.2.1 刻画人物内心世界

王西厢善用典故揭示人物隐秘的情感，如莺莺送别张生时，唱词“晓来谁染霜林醉？总是离人泪”中，“霜林醉”化用“醉貌如霜叶”（白居易诗），以红叶喻泪水，既符合莺莺含蓄的性格，又将其离别之痛具象化；张生思念莺莺时，用“望眼欲穿”（《金瓶梅》前身话本）形容期盼，用“魂飞魄散”（《敦煌变文集》）描写急切，使抽象的思念变得可感可知。

2.2.2 强化戏剧冲突

典故的对比使用能凸显冲突，如崔母悔婚时，红娘反驳道：“当日军围普救，夫人许退贼者，以女妻之。张生非慕小姐颜色，岂肯区区建退贼之策？”此处“言而无信”（《论语·为政》衍生成语）的典故虽未明说，却通过红娘的质问凸显了崔母的虚伪与封建礼教的矛盾，强化了“情”与“礼”的冲突。

2.2.3 升华主题表达

王西厢的典故引用常与主题直接呼应,如结尾“愿普天下有情的都成了眷属”,其中“眷属”一词源自“秦晋之好”(《左传》中秦晋联姻的典故),作者将传统的贵族联姻典故转化为对普遍爱情的祝福,使主题从“才子佳人”的个人幸福升华为对人性自由的追求,赋予典故新的时代内涵。

3 艺术效果:从“雅俗共赏”到“意境营造”

董西厢与王西厢对成语故事的引用,在艺术效果上呈现出“雅俗共赏”与“意境营造”的分野,这种差异既源于体裁的审美特性,也体现了作者的艺术追求。

3.1 董西厢:“雅俗杂糅”的通俗化表达

董西厢作为说唱文学,需要兼顾市井百姓的接受能力,其对成语故事的引用多采用“通俗化”处理,形成“雅俗共赏”的效果:

3.1.1 口语化的典故阐释

对于较为生僻的典故,董解元常以口语化语言加以解释,如引用“尾生抱柱”(《庄子·盗跖》中尾生守信而死的故事)形容张生的痴情时,紧接着说“似这般志诚的孩儿,好教我心疼”,用“志诚”二字通俗解读典故内涵,使市井听众易于理解。

3.1.2 戏谑化的典故改造

董西厢常对典故进行戏谑化改造,赋予其幽默色彩,如将“宋玉东墙”(《登徒子好色赋》中宋玉形容东邻女之美)改为“这妮子,慌忙则甚那?鬓云乱,斜敲金钗,满面红潮”,将文人化的典故转化为对莺莺娇羞情态的生动描写,既保留了典故的美感,又增添了民间说唱的诙谐。

3.1.3 重复化的典故强调

为强化听众记忆,董西厢常重复引用同一典故,如“才子佳人”的组合在文中多次出现,通过重复使这一文化意象深入人心,符合说唱文学“口耳相传”的传播特点。

3.2 王西厢:“文采斐然”的意境化表达

王实甫作为“文采派”杂剧家,其引用的成语故事更注重与情景的融合,形成“意境营造”的艺术效果:

3.2.1 情景交融的典故嵌入

王西厢中的典故常与景物描写结合,如“碧云天,黄花地”化用范仲淹《苏幕遮》中的“碧云天,黄叶地”,以秋日萧瑟之景烘托离别之情,“云天”“花地”的意象与“离人泪”的情感相互映衬,形成深远的意境,使典故的内涵与场景的氛围浑然一体。

3.2.2 含蓄蕴藉的情感寄托

作者善用典故含蓄表达人物情感,如莺莺“系春心短柳丝长”一句,“柳丝”既源自“杨柳依依”(《诗经·小雅》)的离别意象,又以“短”“长”的对比暗喻莺莺对张生的牵挂之深,言有尽而意无穷,体现了中国传统美学的“含蓄”特质。

3.2.3 韵律和谐的语言节奏

王西厢的典故引用注重与曲牌韵律的配合,如“隔墙花影动,疑是玉人来”化用元稹“拂墙花影动,疑是玉人来”,句式工整,音韵和谐,既符合杂剧的演唱要求,又通过典故

的韵律美增强了语言的音乐性。

4 引用差异的成因探析

董西厢与王西厢在成语故事引用上的差异,并非偶然,而是由多重因素共同作用的结果:

4.1 体裁特性的影响

诸宫调作为说唱文学,需要通过丰富的叙事与通俗的语言吸引听众,因此形成了“广采博收”“雅俗杂糅”的引用风格;元杂剧作为舞台艺术,受限于表演时长与空间,更注重情节集中与情感强化,因此呈现出“精准撷取”“意境营造”的特点。

4.2 时代背景的差异

董解元生活于金代,科举制度的中断使文人与民间文化的联系更为紧密,其创作兼具文人学识与民间趣味;王实甫生活于元代,杂剧的成熟为文人提供了“寄情于艺”的载体,作者更注重通过作品表达对人性和礼教的思考,因此典故的引用更偏向情感与主题的深化。

4.3 创作理念的分野

董西厢的创作旨在颠覆《莺莺传》“始乱终弃”的结局,其引用典故更多是为了丰富故事的合理性与吸引力;王西厢则以“情理交融”为理念,通过典故的化用探索爱情与礼教的矛盾,使作品的思想内涵更为深刻。

5 结语

董解元与王实甫在《西厢记》编剧中对历代成语故事的引用,既体现了中国传统文化传承性,也展现了不同文学体裁的创造性。董西厢以“广采博收”的来源、“叙事辅助”的功能、“雅俗共赏”的效果,构建了一个充满生活气息的说唱世界;王西厢则以“精准撷取”的来源、“情感深化”的功能、“意境营造”的效果,塑造了一个富有诗意的戏剧空间。

二者对成语故事的引用,不仅是语言技巧的展现,更是文化精神的传承——董西厢通过典故的通俗化传播,使传统文化走进市井;王西厢通过典故的意境化创造,使传统文化升华为艺术审美。正是这种对文化遗产的创造性转化,使《西厢记》超越了时代局限,成为中国文学史上的不朽经典,而两位作者引用成语故事的智慧,也为后世文学创作提供了宝贵的借鉴。

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] 花娇月媚文字 如诗似画意境——谈《西厢记》的语言艺术[J]. 李春英. 湖南经济管理干部学院学报,2003(01)
- [3] 半世纪的《西厢记》情结——史学家蒋星煜记略. 沈扬. 档案春秋,2005(06)
- [4] 论董解元《西厢记》. 陈美林. 镇江师专学报(社会科学版),1989(02)
- [5] 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)