

爱粤读

第六十二期

2023 / 2.25
10.25 / 2024

本馆三层展厅一、二

天下 有情人

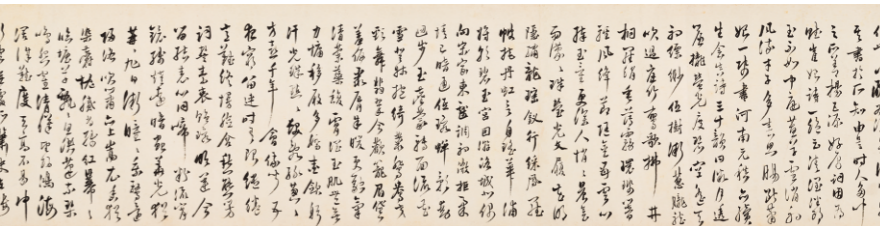
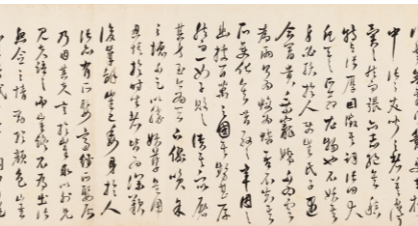
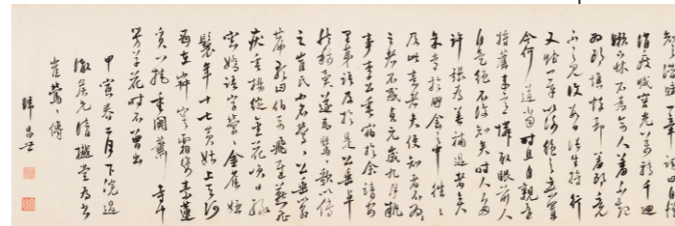
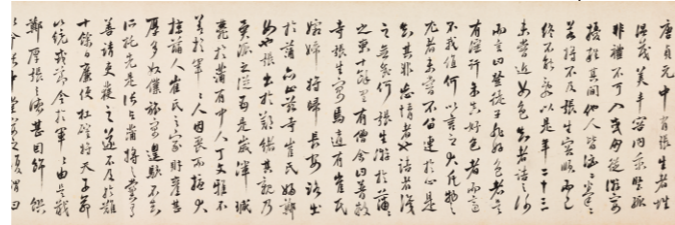
Lovers
in the World

Cultural
Exhibition
of The West Chamber

《西厢记》文化展

《西厢记》探源

《西厢记》故事可追溯至唐代元稹的传奇小说《莺莺传》（《会真记》），讲述的是一个无行文人“始乱终弃”的故事。元稹是唐代著名诗人、文学家。早年和白居易共同提倡“新乐府运动”，并称“元白”。鲁迅在《中国小说史略》中认为唐传奇《莺莺传》是元稹“以张生自寓，述其亲历之境”。《莺莺传》中认为像崔莺莺这样的“尤物”“妖孽”，“不妖其身，必妖于人”，而张生抛弃莺莺属于“善于补过”，体现了唐代的婚恋观念和女性的悲剧命运。

明 归昌世行书《崔莺莺传》
上海博物馆藏

归昌世（1573-1645），字文休，号假庵，江苏昆山人。明末诗人、书画家、篆刻家。归有光之孙，工诗词，善书画篆刻，尤擅草书。此作品录元稹《莺莺传》全文3500余字，笔法近初唐。

风月营密匝匝列旌旗，莺花寨明彪彪排剑戟，翠红乡雄纠纠施谋智。作词章，风韵美，士林中等辈伏低。新杂剧，旧传奇，《西厢记》天下夺魁。

——明·贾仲明《录鬼簿续编》

到了元代，经过王实甫的重新创作，《西厢记》故事定型为书生张珙与相国小姐崔莺莺两个“有情人”在侍女红娘的帮助下，冲破重重阻力终成眷属的故事。作者王实甫通过峰回路转的戏剧结构、绮丽生动的语言艺术和出神入化的人物描写，表达了对婚恋自由的赞美。作品闪耀着人性的光辉，一经问世即“天下夺魁”。

两宋时期，《莺莺传》成为民间说书、说唱的题材，广为流传。金代戏曲作家董解元以此为蓝本，参考唐李绅《莺莺歌》、宋赵令畤《商调蝶恋花》鼓子词创作了《西厢记诸宫调》，重塑人物性格，将故事走向改为“才子合当配佳人”，推动了故事主题的发展。《西厢记诸宫调》因演唱时以弦乐器琵琶和箏伴奏，又称《弦索西厢》，是现存最完整的宋金诸宫调作品。

清 叶道《西厢记》图册
故宫博物院藏

叶道，清康熙年间画家，生平不详。《西厢记》图册共十二图，每图之后，分别录《西厢记诸宫调》《西厢记》曲文。

雪浪拍长空，天际秋云卷；竹索缆浮桥，水上苍龙偃。

清 仿仇英、文徵明《西厢记》图册
黑龙江省博物馆藏

仇英（约1497-1552），字实父，号十洲，江苏太仓人，后移居苏州。明代画家，与沈周、文徵明、唐寅并称“明四家”。擅画人物、山水，尤长仕女图。文徵明（1470-1559），初名璧，字徵明，号衡山，江苏长洲（今苏州）人。明代画家、书法家、文学家，“明四家”之一。《西厢记》图册根据故事内容，每折一图或一折两图，共二十四图，“每页仇画后文以蝇头小楷，按《西厢记》标目并录曲文”。

玉宇无尘，银河泻影；月色横空，花阴满庭。

元曲

元曲是盛行于元代的戏曲艺术的通称，包括散曲和杂剧。散曲为短小的韵文，内容以抒情为主，有小令和套数两种。杂剧则是以曲文为主体，融合说唱、表演、音乐、舞蹈等艺术形式的综合表演艺术。元杂剧有成熟的剧本，内容雅俗共赏，代表了元代文学的最高成就。同时，元杂剧形成了专业化的演出体系，是中国第一个成熟的戏剧形式，也是中国戏曲史上的里程碑。

先秦 雩仪（驱鬼逐疫）

汉魏 俳优戏（滑稽）、百戏（杂耍）

隋唐 参军戏（滑稽）、歌舞戏（歌舞）

宋金 杂剧、院本（滑稽故事）

大曲舞旋（歌舞）、诸宫调（音乐说唱）

元杂剧体制遂定（人物脚色以完整套曲演唱来表演故事，从曲牌连套到韵脚平仄都有固定格式）

元杂剧体例

元杂剧惯以“四折一楔子”演出一段故事，“折”是音调的篇章，也是剧情发展的自然段落，相当于后世戏剧的“出”“幕”。“楔子”的作用是在正戏之外交代情节、介绍人物，类似于今日戏剧中之“序幕”。剧本以曲文为主，间杂以宾白和科介，曲白相生，用笔简炼。内容与社会生活联系密切，语言通俗活泼、自然酣畅，音乐上要求叶宫调、唱套曲。

【曲牌】

曲调的名称，俗称“曲子”，每一个曲牌都有一定的曲调、唱法，同时也规定了该曲的字数、句法、平仄等。据此可以填写新曲词，曲牌大都来自民间，一部分由词发展而来，故曲牌名也有和词牌名相同的，但是内容并不完全一致。

【宫调】

乐曲的乐律、调式，用来限定声调的高低缓急，表现感情色彩等。元杂剧号称六宫十一调，但实际上用起来，只有五宫四调，即仙吕宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、正宫及大石调、越调、双调、商调，合称“九宫”。元杂剧每折一宫调，每一宫调下都设有若干支曲子，连在一起，称为“套曲”。

【么篇】

即后篇，元杂剧中同一曲牌的第二支曲子称为“么篇”。

仙吕赏花时 夫主京師祿命終。子母孤孀途路窮。因此上旅棚在梵王宮。盼不到博陵舊塚。血淚灑杜鵑。紅。今日暮春天氣。好生困人。不免喚紅娘出來分付。他。紅娘何在。旦。休扮紅。見科。夫人云。你看佛殿上没人。人。誰香呵。和小姐開談。必要一回去來。紅云。謹依嚴命。夫人下。紅云。小姐有難。正旦扮鶯鶯上。紅云。夫人。若俺和小姐佛殿上開要一回去來。

西廂記五劇第一本 雜劇傳奇彙刻第二種 吳興凌濛初成鑿窟 夢鳳樓 校訂 張君瑞鬧道場雜劇 楔子 外扮老夫人上開。老身姓鄭。夫主姓崔。官拜前朝相國。不幸因病告殞。祇生得箇小姐。小字鶯鶯。年方二九。嬌羞女工。詩詞書算。無不能者。老相公在日。曾許下老身之姪。乃鄭尚書之長子。鄭恒為妻。因貧孩兒的。喚做紅娘。一箇小廝兒。喚做歡郎。先夫棄世之後。老身與女孩兒共。至博陵安葬。因路途有阻。不能得去。來到河中府。將這靈柩。寄在普救寺內。這寺是老夫相國修造的。是則天娘娘香火院。況兼法本長老。又是俺相公剃度的和尚。因此俺就這西廂下一座宅子安下。一壁寫書冊京師去。喚鄭恒來。相扶同博陵去。我想先夫在日。食前方丈。從者數百。今日至。則則這三四口兒。好生傷感人也呵。

【科范（动作）】

也称为科介，用于表达人物动作、表情以及舞台效果的提示。科多用于杂剧，介多用于南戏。

【曲文（歌唱）】

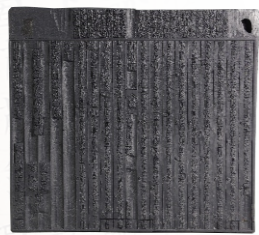
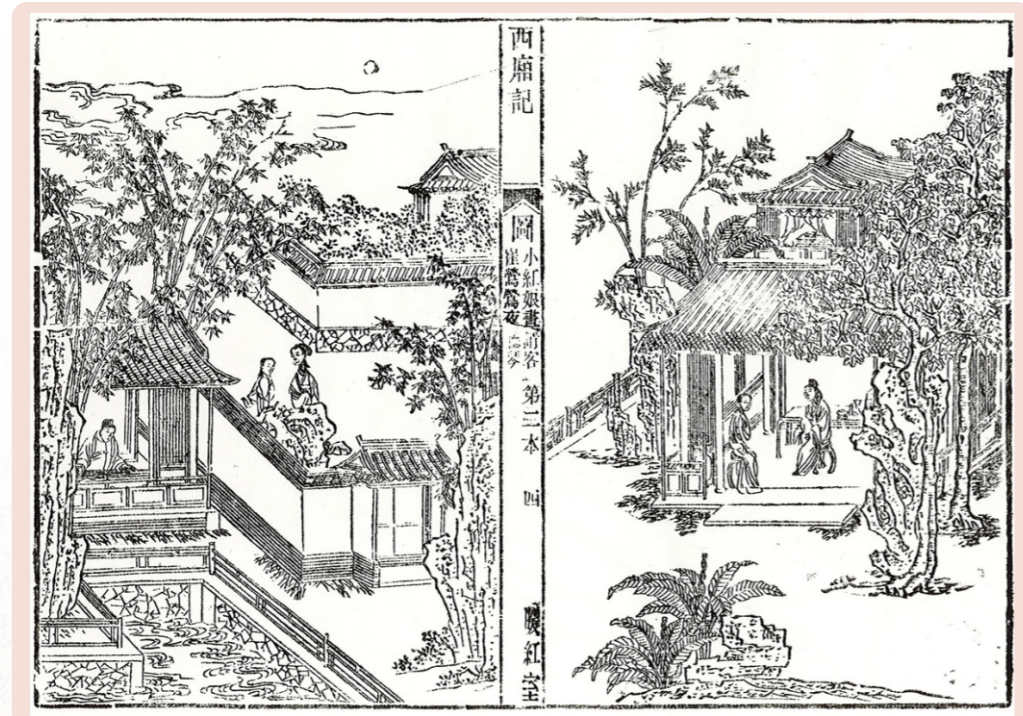
人物唱词，以曲牌名打头，限且或末一人主唱，称“末本”或“旦本”。

【宾白（言语）】

人物对白。宾白可分为对白和独白两种形式。

《西厢记》的版本与传播

《西厢记》被视为“情词之宗”“丽曲之最盛者”“天下至文”。它因为对“情”的描写与歌颂和超越时代的反抗精神常常被视为移人性情之作，在后世的传播过程中多次遭到官方禁毁，却屡禁不绝，并形成一股文化热潮。目前所见最早的《西厢记》刊本是元末明初《新编校正西厢记》残页。到了明代，人们比较尊崇人性和世俗生活，商业发达，雕版印刷业兴盛，评点、笺注、图绘、翻刻《西厢记》蔚然成风。《西厢记》版本层出不穷，仅明代刊本就有近百种，加上清代以来刊本、钞本，以及各种外译本、改编本，《西厢记》版本达数百种，堪称中国古典戏曲之最。

清《暖红室汇刻传剧·王关北西厢》雕版
刘世珩选辑 吴梅等人校勘 陶子麟刻版
扬州博物馆藏

据明代凌濛初朱墨套印本《西厢五剧》刊行。共5卷，每卷一本，每本四折，每折无标目，是众多《西厢记》刊本中最符合元杂剧体制的版本。书内正文用墨色，评点用朱色，插图绘刻精美，多以萧疏简淡的山水庭院为背景，人物较小，是江南地区吴兴版画的典型风格。此后《西厢记》出版多以此为底本排印，是20世纪以来最为流行的《西厢记》刊本。

有心争似无心好，多情却被无情恼。

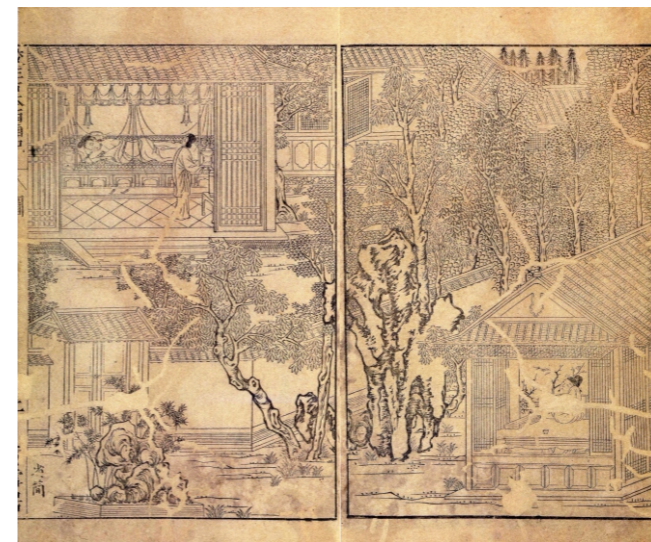
版画

中国传统版画历史悠久，不同时代有着不同的表现形式和内容。宋元以来随着雕版印刷术的出现，版画开始以书籍插图的形式出现，并在明代达到鼎盛，建安（福建）、新安（徽州）、金陵（南京）、武林（杭州）、吴兴（湖州）、苏州诸派竞相辉映，盛极一时。其中，戏曲版画，特别是《西厢记》版画占有很大比例。在《西厢记》的精美版画中，不乏唐伯虎、陈洪绶、汪耕等著名画家的手笔，在中国美术史上具有典范作用。

《重刻元本题评音释西厢记》2卷
明万历书林乔山堂刘龙田刻本
中国国家图书馆藏

明余泸东校正。受明代传奇体式影响，书内不分本，分二十出，每出以四字标目。插图单页10图，图上标目，两旁联句，人物形象突出，背景相对简单，画风古朴稚拙，造型刚柔相济，带有浓郁的民间特色，是典型的建安版画风格。

系春心情短柳丝长，隔花阴人远天涯近。

《新校注古本西厢记》5卷
明万历四十二年（1614）山阴雪香居朱朝鼎刻本
中国国家图书馆藏

王骥德校注。书内五本，每本四折，每折有双字标目。卷首冠钱穀摹陈居中“崔娘遗照”，插图双面连式20幅，画面构图多用远景，善用环境烘托剧情，人物注重心理活动，笔法洒脱自由，对文人绘画形式多有借用，是典型的江南版画风格。

《新订徐文长先生评点音释北西厢》2卷
明崇祯山阴延阁李廷谟刻本
中国国家图书馆藏

明徐渭评点。书内五本，每本四折，每折有双字标目。卷首冠陈洪绶摹陈居中莺莺像，书内插图单面20幅，编排方式颇为独特，画面部分采用月光型构图，代表了明末清初新的版画时尚。

《李卓吾先生批点西厢记真本》2卷
明崇祯十三年（1640）西陵天章阁刊本
中国国家图书馆藏

明李贽评点。书内不分本，分二十出，每出以四字标目。李贽是明代思想家、文学家，明代思想启蒙运动的旗帜，他推《西厢记》为“天下至文”，提出的“化工”等评点，体现了明末社会“以情为本”的审美倾向，深化了戏曲的艺术境界，是《西厢记》批评史上的里程碑。

评点

评点，又称批评，是中国古代文学评论的一种方式。评点的形式有眉批、旁批、夹批及尾批等，主要作用是对品评鉴赏文本，扩大文学作品的影响。评点本是《西厢记》众多版本中的重要类型，以李贽、金圣叹的批评影响最大。

《张深之先生正北西厢秘本》5卷
明崇祯刻本
中国国家图书馆藏

明张深之校正。书内五本，每本四折，每折有双字标目。卷首冠单面“双文小像”，插图双面连式5幅，描绘《西厢记》最为关键的情节目成、解围、窥简、惊梦、缱愁，画面紧扣剧情，构图精妙，笔法造型成熟，是陈洪绶的版画代表作。其中“窥简”一图最为精彩：读简的莺莺喜中带羞、仪态可人；偷看的红娘更是天真烂漫、稚趣十足；而作为背景的屏风则充分展示了陈洪绶在花鸟画方面的功力。整幅画面构成一个生动活泼的有机整体，是中国古代版画的经典之作。

《贯华堂绣像第六才子书西厢》8卷
清康熙贯华堂刻本
中国国家图书馆藏

金圣叹评点。书内五本，每本四折，每折有标目。金圣叹是明末清初文学家、文学批评家，他将《西厢记》和《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《水浒》并列为“六才子书”。其“第六才子书”版《西厢记》出现后“世只知圣叹《第六才子书》，其余古本多不知也”，代表了古代戏曲评点史上的最高成就。

(署名) 陈居中绘

这些版画中的莺莺像，
你最爱哪一款？

盛懋摹陈居中

(署名) 唐寅绘

陈一元仿唐寅

陈洪绶绘

汪耕摹唐寅

陈洪绶绘

清康熙 青花《西厢记》人物故事图碗
广东省博物馆藏

碗口沿绘锦地花纹一周，碗心绘婴戏图，碗外腹部绘《西厢记》人物故事图：停丧萧寺、张生赶考、佛殿偶遇、僧房假寓。

清康熙 五彩开光《西厢记》人物故事图盖缸
故宫博物院藏

缸身开光内绘《西厢记》人物故事图4幅：墙角联吟、红娘请宴、莺莺听琴、锦字传情，盖部绘婴戏、习武图4幅，颈部、肩部绘龟背锦纹、何纹等。

西厢瓷

《西厢记》以其曲折的故事、优美的词曲和契合时代的精神追求，风靡朝廷庙堂、市井农家，并在流传的过程中，突破文字传播的范畴，以图像演绎的方式再现于人们的日常生活和审美体验，寓“情”于“物”，借“物”传“情”。在各种生活用品和工艺品上逐渐形成一系列以《西厢记》人物故事为题材的表达范式。这种西厢图式在瓷器上体现的最为明显，甚至衍生出一个专门的瓷器品类“西厢瓷”。明清《西厢记》演出和插图的繁荣直接影响“西厢瓷”纹饰的面貌，清代景德镇制瓷技术突飞猛进，为瓷器纹饰的进步提供了技术支持，瓷器画工在创作时，根据器形和市场需求创造了丰富多彩的瓷上西厢世界。

清康熙 五彩《西厢记》人物故事图大笔筒
广东省博物馆藏

外腹部绘五彩开光《西厢记》人物故事图两幅：乘夜逾墙，配诗文：“只可晨昏居客邸，岂宜夤夜入人家。此情若到官司论，应是非奸作贼拿。”堂前巧辩，配诗文：“此情无可别疑猜，勾引都因小贱才。早上绣鞋因甚湿，夜间金锁是谁开。”

根据目前所见实物推测，瓷器上《西厢记》纹饰最早出现于明朝末年。最初，西厢瓷大多以碗、盘、碟等日常生活用具为主，再扩展至花瓶、花觚等观赏性器具。成熟时期，西厢瓷的纹饰丰富多彩，通过分层装饰带、每层分段开光的方式，在大型圆器上通身装饰故事情节，其中佛殿奇逢、莺莺听琴、乘夜逾墙、长亭送别等情节最为常见。有些器物还会使用锦地开光的手法，衬托纹饰主题，辅助纹饰一般为花卉、山水或几何纹样的装饰带。后来，又用在鱼缸、灯罩、笔筒、瓷砖、插屏等实用器物上，西厢瓷真正融入百姓日常生活的方方面面。

清雍正 粉彩《西厢记》“莺莺听琴”图盘
广东省博物馆藏

瓷器外销

15世纪以来，随着中西贸易的频繁，中国瓷器开始在欧洲广泛流行。许多中国古典历史文学形象在欧洲都是以瓷器纹饰的形式首次亮相，明末清初大量涌现的“西厢瓷”就是其中的重要品类。它们乘着往来于海上丝绸之路的船舶漂洋过海，用独特的中国式爱情故事打动西方，对中西方文化艺术的交流产生了重要的推动作用。而广州作为海上丝绸之路的重要港口，成为西厢瓷外销的重要起点和历史见证。

清顺治 青花五彩《西厢记》人物故事图觚
上海博物馆藏

瓶身上部绘《西厢记》人物故事“长亭送别”，配有《西厢记》曲文：“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。”“恨相见得迟，怨归去得疾，柳丝长玉骢难系，恨不倩疏林挂住斜晖。”下部绘花卉图。

清康熙 青花《西厢记》人物故事图瓶
广东省博物馆藏

瓶腰腹部4个开光绘《西厢记》人物故事图4幅：僧房假寓，配诗文：“借与我半间儿客舍僧房，好与我那可憎才居止处门儿相向”；白马解围，配诗文：“真有出师表文下，焉得书信，只这笔尖儿敢扫五千人”；堂前巧辩，配诗文：“道张生病染沉疴，同小姐书房问候”；长亭送别，配诗文：“意来半盅斟别酒，手先执袂问归期”。

绘有西厢纹饰的瓷器深受西方市场的热爱，1685年至1720年间，大批花瓶被销往欧洲，它们既能作为国内商品（内销瓷），也可作为出口商品（外销瓷）。内销西厢瓷一般比较注重剧情的连贯性，如同连环画般绘制在套件器具上。而外销西厢瓷常以同一场景应用于不同器型表面，纹样更注重观赏性和装饰性，因此某些故事情节重复率较高。这些瓷器做工精美，构思巧妙，各式图画同中有异，成为西方争先竞购的现象级产品。

清雍正 粉彩开光《西厢记》人物故事图潘趣大碗
广东省博物馆藏

潘趣大碗，在当时的欧洲宴会中用于调盛果酒，曾大量从景德镇和广州定制，欧洲人称之为“Punch Bowl”（华人称之为“宾治碗”或“潘趣碗”）。该碗呈八角形，外壁以胭脂红锦地开光装饰，开光外绘缠枝牡丹纹，开光内分别绘《西厢记》人物故事图8幅：墙角联吟、惠明寄简、白马解围、红娘请宴、莺莺听琴、锦字传情、乘夜逾墙、郑恒求配。

清康熙 青花《西厢记》人物故事图瓶
上海博物馆藏

瓶颈部上段绘山石梅竹喜鹊图，颈部下段绘婴戏图，腹部在4个开光内绘《西厢记》人物故事图4幅：张生赶考、惠明寄简、泥金捷报、衣锦还乡。

清乾隆 青花广彩《西厢记》人物故事图晚宴餐具
广东省博物馆藏

广彩是广州织金彩瓷的简称，由广州工匠将景德镇的白瓷按照西方人的审美习惯加彩烘烧而成，主要用于外销，是中西文化交流的结晶。这套餐具包括双耳椭圆汤盆、盆托，各种尺寸的盘碟和花口船形把杯，纹饰相近，边饰青花花卉纹一周，主题纹饰绘《西厢记》人物故事。在18世纪的欧洲，这种绘有相同纹样的餐具一套总数可达数百件。

18世纪代尔夫特彩色瓷板
荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏

瓷板绘有《西厢记》“乘夜逾墙”图案，但由于文化差异，或对模板的错误理解，画面显得杂乱而怪异。

欧洲定制与仿制瓷上的《西厢记》图案

由于对中国瓷器的喜爱和好奇，欧洲人除了大量进口中国传统瓷器之外，还通过定制的方式从中国购买西方设计的瓷器。这些定制瓷器在器形、纹饰等方面拥有中西结合的特征。另外，西方还通过模仿中国瓷器来生产瓷器，“西厢瓷”图案是西方模仿和借鉴的范本，承载了重要的文化传播价值。

清乾隆 粉彩描金家族纹章瓷盘
南昌大学博物馆藏

英国男爵雷蒙特（Raymond）和妻子韦伯斯特（Webste）因结婚而订制。瓷盘为八边形，盘内上方绘有雷蒙特和韦伯斯特家族纹章，中心绘有《西厢记》“佛殿偶遇”图案，边饰是18世纪流行的折枝牡丹纹。

盖章区

