中国古代作家作品专题研究第8节课官方笔记

目录

- 一、课件下载及重播方法
- 二、本章/教材结构图
- 三、本章知识点及考频总结
- 四、配套练习题
- 五、其余课程安排

一、课件下载及重播方法

二、教材节构图

三、本章知识点及考频总结

第十章 《西厢记》研究

一、《西厢记》的作者及版本

(一)王实甫(常出选择、填空题)

王实甫作。此说首见于最早记载元曲作家作品的元代钟嗣成《录鬼簿》,记录了自金代末年到元

朝中期的杂剧、散曲艺人等80余人。有生平简录、作品目录。钟嗣成《录鬼簿》最早记载了王实甫的姓名和籍贯。

朱权用"花间美人"来形容王实甫作品语言之美。

风流才子,是"玉京书会"重要成员,精于杂剧创作,享有盛誉。大约早年曾混迹官场。

(二) 今存杂剧作品 (常出选择、填空题)

《录鬼簿》记载, 创作杂剧 14 种:

《崔莺莺待月西厢记》、《四大王歌舞丽春堂》、《吕蒙正风雪破窑记》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》、《苏小卿月夜贩茶船》、《东海郡于公高门》、《孝父母明达卖子》、《曹子建七步成章》、《才子佳人拜月亭》、《赵光普进梅谏》、《陆绩怀橘》、《诗酒丽春堂》、《双蕖怨》、《娇红记》。其中《西厢记》、《丽春堂》、《破窑记》三剧完整保存,《芙蓉亭》、《贩茶船》二剧各有一折曲文传世。此外有散曲创作,今存有成套两套,残套一套,小令一首。

(三)《西厢记》的版本 (常出选择、填空题)

日本汉学家传田章所著《明刊元杂剧<西厢记>目录》中,对 66 种明刊本作了详细介绍,是迄今为止对明刊本介绍最全面的一部专著。

1978年,发现《新编校正西厢记》残页,是迄今所见《西厢记》最早刊本。

明代,金台岳家刊刻《新刊奇妙全相注释西厢记》,是至今所见《西厢记》的最早最完整的刻本。 明代中叶后,出现许多校注本。其中金圣叹的批注本在清代影响最大。

明代凌濛初校刻的《西厢记》是今存所有明清刊本中惟一一部以题目正名末句作为该本名称的句子。从而取代了金圣叹批注本一统天下的局面。

二、《西厢记》的研究概况(常出选择、填空题)

戏剧样式

1、王国维界定为"始于悲者终于欢,始于离者终于合,始于困者终于亨"的"悲喜剧"。

- 2、方正耀: 是悲剧和喜剧两种情感糅合在一起的正剧。
- 3、大多数学者:《西厢记》是喜剧。刘修业最早提出。
- 4、一些学者:《西厢记》是悲剧。
- 三、"西厢"故事的演变(常出选择、填空题)
- (一) 唐代

西厢故事的源头: 唐代元稹所作传奇小说《莺莺传》。

故事是元稹根据自己风流往事写成,美化张生,污蔑莺莺。

- (二)宋代、金代
- 1、一些文人或在创作中引用《莺莺传》中诗句,或以其他艺术形式对此故事进行再创作。
- 2、宋、金对峙时期,崔、张故事以各种通俗艺术形式在市民社会广为流传。
- 3、金章宗时期,董解元《西厢记诸宫调》以全新面貌出现于文坛,对传统崔、张故事进行革命性改造,表现在:
- (三)王实甫《西厢记》杂剧,既吸收了诸宫调在情节、结局、人物等方面的优点,又克服了诸 宫调存在的不足,达到了同类题材的最高成就。
- 四、《西厢记》的思想内容与人物(常出简答、论述题)
- (一) 思想内容
- 1.张生和崔莺莺的恋爱,最初是出于容貌的相互吸引,是一种为人的自然本性所激发感情的自然流露。在对爱情孜孜追求时,彼此都没有考虑对方门第、地位、财产,即是否门当户对这在封建婚姻制度看来非常重要的因素;他们经历了感情的诸多纠葛、考验和磨难后,终于幸福地私下结合,这完全是出于当事人的自主意志,没有父母命、媒妁言的程序。
- 2.《西厢记》中张生、莺莺与老夫人之间的冲突,实质上是要求婚姻自主的青年一代与维护封建 礼教、封建婚姻制度的封建势力的冲突。

3.通过对崔、张悲欢交织的爱情故事的描写,批判了封建礼教和门阀婚姻制度,歌颂了青年男女 反抗礼教束缚,为争取自由爱情、自主婚姻而进行的不屈不挠的抗争,深刻揭露了封建礼教冷酷、 虚伪及其对青年一代的摧残迫害,明确否定了封建婚姻制度的合理性,表达了"愿天下有情的都 成了眷属"的爱情婚姻理想。

(二)人物形象及意义(常出简答、论述题)

1、崔老夫人形象的典型意义

贯穿全剧的角色,是封建礼教、门阀婚姻制度的维护者,是阻拦和破坏莺莺与张生相爱的封建家长。

她 "治家严肃",有"冰霜之操",按照封建礼教的要求对莺莺进行严格管教,并派红娘去对她 "行监坐守"。

顽固坚持门阀婚姻观念,造成在莺莺婚事问题上与张生、莺莺以及红娘之间的尖锐冲突。这种冲 突本质上代表了青年一代对爱情、婚姻的自主追求与封建礼教维护者新旧两种社会力量之间的冲 突。

通过人物塑造, 揭露了封建礼教的冷酷和虚伪, 鞭挞了不合理的封建门阀婚姻制度。

2、莺莺叛逆性格的发展过程

- (1) 首先,金丝笼般富贵、不自由的生活,给莺莺造成无比的痛苦,伤春曲可隐约透露出她对自己所处环境的不满。这种"闲愁"、怨气,既是对春归的哀叹,也是她青春意识觉醒的信号。
- (2) "闹简"与"赖简": 莺莺决定以身相许之后,在与张生交往中发生之事。这些假处、做作,是她追求爱情过程中复杂内心世界的典型反映,完全符合一个贵族少女的性格特征及其思想、行为逻辑,符合历史真实与艺术真实。因为作为深受封建文化熏染的相府千金小姐,莺莺在追求自由爱情的过程中,不可能一下子冲破礼教的桎梏,身上必然存在情与礼的矛盾。
- (3) 莺莺的叛逆性格还突出表现在她对门第观念、功名利禄的蔑视。在追求自由爱情的过程中,

始终没有考虑张生门第是否般配,而爱的是张生的痴情与才华。

3、张生的人物形象

封建礼教叛逆者。

首先,他蔑视门第界限,执著追求与相国小姐崔莺莺建立在爱情基础上的婚姻,显得至诚而近乎 痴呆。

其次,浓厚书呆子气。再次,作为一介书生,表现出一定程度的软弱性及缺乏应付实际事务的能力。

4、红娘形象分析

聪明机智、热情泼辣、富有正义感和斗争精神、是剧中对封建礼教最具有冲击力量的典型。

她名义上是莺莺的婢女,实际上又担负着老夫人的另一重责任,即对莺莺"行监坐守"。

红娘的机智、善辩及善于斗争的性格,最突出地表现在她与老人的冲突之中。总之,她始终站在 封建叛逆者崔、张一方,对他们结合起了至关重要的作用。

四、《西厢记》的艺术成就 (常出简答、论述题)

金圣叹将《西厢记》誉为"第六才子书"。

- 1、剧本体制和演唱方式与元杂剧的不同
- (1) 突破了元杂剧体制,表现出大胆的革新精神。
- (2) 演唱方面,由正旦或正末主唱全剧,分旦本、末本表演故事。
- 2、在塑造人物方面取得了杰出成就。
- 3、结构严谨,情节曲折,冲突激烈。

从全剧冲突来看有两条线索,一是以莺莺、张生、红娘为一方同老夫人为一方的主要冲突;二是 莺莺、张生、红娘之间也存着冲突线索,这是次要冲突。

4、语言华丽而富有文采

首先,作者善于选择和融化古诗词中优美词句,提炼民间生动、活泼的口语,熔铸成自然、华丽而又具有浓厚生活气息的曲词。

其次,人物语言高度个性化。

五、《西厢记》的影响

首先,《西厢记》对当时以及后世的文学创作影响甚大

其次,《西厢记》对社会生活的影响也是很大的。

此外,《西厢记》还被翻译成拉丁文、英文、德文、法文、意大利文、日文等,影响遍于全世界。

四、配套练习题

第1题

不属于《西厢记》中的人物形象是

- A 、张生
- B 、安秀实
- C、红娘
- D、莺莺

第2题

用"花间美人"来形容王实甫作品语言之美的人是

A 、朱权

C 、金圣叹
D 、凌濛初
第3题
《西厢记诸宫调》的作者是
A 、赵令畴
B 、王实甫
C 、关汉卿
D 、董解元
第4题
清代,《西厢记》版本中影响最大的是
A 、徐文长本
B 、金圣叹本
C 、毛河西本
D 、凌蒙初本

B 、贾仲明

第5题

根据各种《录鬼簿》记载,王实甫创作杂剧的总数是()

A、18种

B、16种

C、14种

D、12种

正确答案: BADBC