

西廂記

作者簡介

王實甫，與許多元代的劇作家一樣，因社會地位不高，生卒和生平多不可考。在鍾嗣成的《錄鬼簿》裡，王實甫的生平只有簡單的兩句：「名德信，大都人」，被列入「前輩已死名公才人」一類，排在關漢卿、白樸、馬致遠之後，鄭廷玉之前，可見約與關、白、馬、鄭同時，創作年代在元貞、大德（1295至1307年）年間。據學者從零散的資料考訂，可知王實甫至少活了六十歲，做過官，因不得意而歸隱，晚年生活在南方，過著小康的日子。在他創作的高峰期，常出入妓院，也就是經常演出雜劇的地方。

本書特色

《西廂記》共五本二十一折，第二本有五折，其餘每本各有四折。「折」是元雜劇劇本結構上的一個段落。一般來說，四折就可以構成一本。劇本有短至一本，也有長至五、六本的，例如《西廂記》就有五本。在第一折之前，或在劇本中間，通常加一「楔子」，只唱隻曲不唱套曲，作用是介紹人物和情節，加緊折與折之間的聯繫。據王季思考訂，《西廂記》在每本末尾都有一曲《絡絲娘煞尾》，只有兩句，上句總括上本曲意，下句暗示下本劇情，這在元雜劇中是獨一無二的，但這煞尾在不少通行本（如金聖嘆本）中都刪去。

成書背景

《西廂記》的本事出自唐代元稹的《會真記》，這篇傳奇敘述一名叫張生的男子，因到普救寺遊玩，遇崔氏孀婦與子女寄居於此，他們受到當地士兵騷擾，得張生設法護衛，於是崔氏率子女宴請張生。席上張生為崔氏女鶯鶯的美貌迷倒，輾轉經婢女紅娘穿針引線，與鶯鶯成其好事。但此後鶯鶯對張生若即

若離，幾番聚散，二人始終無法再續前緣，最後張生決心斷絕與鶯鶯的關係，還發了一番偉論：「大凡天之所命尤物也，不妖其身，必妖於人。使崔氏子遇合富貴，乘寵嬌，不為雲雨，則為蛟為螭，吾不知其變化矣。予之德不足以勝妖孽，是用忍情。」

其後，宋金時期的董解元作《西廂記諸宮調》，大大豐富了故事的內容，並改變了原作的主题，變成青年男女爭取婚姻自由的作品，世稱《董西廂》。王實甫在《董西廂》的基礎上再增潤故事的細節，人物性格的刻劃更為細緻，並有強烈的反封建禮教意識，世稱《王西廂》。

內容大要

《西廂記》共有五本，各本大綱如下：

第一本 張君瑞鬧道場

崔老夫人鄭氏與女兒鶯鶯奉崔相國靈柩回籍安葬，因路途阻滯，寄居普救寺。書生張君瑞上朝應舉，路過普救寺，偶遇鶯鶯，驚其美貌，遂借宿寺內西廂，伺機結識。此本寫張生初遇鶯鶯，並一再窺伺，帶出鶯鶯動人的美態。又順帶引出鶯鶯侍婢紅娘，寫其聰慧得體，與鶯鶯互相映襯。

第二本 崔鶯鶯夜聽琴

武將孫飛虎聞鶯鶯美貌，帶兵來搶劫。崔夫人承諾，能退賊兵者以女兒許之。張生請來故交白馬將軍解圍，不料夫人悔約，在答謝張生的筵席上要鶯鶯以兄妹相稱。此本第一折寫鶯鶯得遇張生後，芳心暗許，少女情竇初開的情緒困擾，寫得絲絲入扣。第四折寫夫人悔婚，情節出人意表，鶯鶯擲杯抗議，顯示出柔情女子剛烈的一面。紅娘積極支持小姐與張生的戀愛，為以下的情節發展作好鋪墊。

第三本 張君瑞害相思

張生一氣之下得病，託紅娘遞簡。鶯鶯回信邀約張生前去見面，但在紅娘面前說成是絕交信。二人相見時，鶯鶯忽責張生無禮，把他斥退。張生病愈重，臥床不起。第三折寫鶯鶯賴

簡，把她既愛且懼的心情寫得委婉動人。劇情由此再起波瀾。

第四本 草橋店夢鶯鶯

紅娘帶鶯鶯探望張生，二人終同衾共枕。夫人得知女兒與張生私情，拷問紅娘，最後無奈答應二人婚事，但提出張生必須得中狀元，始許成婚。張生遂上京應試。第二折寫夫人拷紅，紅娘理直氣壯，直斥其非，令夫人詞窮理屈而許婚，紅娘的敢作敢言，至此表露無遺。第三折寫鶯鶯送別，囑張生即使不能高中，也必回來，具見她對愛情的堅貞。第四折寫張生夢會鶯鶯，再一次從側面寫出鶯鶯對愛情的執著。

第五本 張君瑞慶團圓

張生果然高中狀元，但鶯鶯的表兄鄭桓卻造謠說張生已被尚書招為女婿。張生榮歸，悉破鄭桓奸計，鄭羞慚觸樹而死，張生與鶯鶯二人終成美眷。

藝術特色

《西廂記》全劇一氣呵成，高潮迭起。對崔夫人、鶯鶯、張生、紅娘的刻劃，都恰如其份。尤其是鶯鶯的純潔善良，敢於追求自己所愛，卻難免受封建禮教束縛，對張生時真時假，充分展現出作者描繪人物的筆力不凡。紅娘的善解人意、機智潑辣、見義勇為，更成為文學作品中不朽的典型。張生對鶯鶯的愛慕，最初難免只貪其美色，但漸漸也表現出他對愛情的誠摯和專一。他對鄭桓嚴詞厲色，將鶯鶯奪回，正是熱血青年的應有表現。當然，他酸溜溜的書生氣，有時也未免令人失笑。即使是崔夫人，她的言行也完全符合她的身分，要鶯鶯與張生以兄妹相稱，其實也顯露出她為保持身分而有此一著的得體。

全劇以大團圓結局，是傳統戲曲的老套。不過紅娘屢勸張生以功名為重，不能不算是大醇小疵，論者認為有損紅娘作為「勞動人民」的典範云。

王實甫寫此劇文詞優雅，又善於掌握俚語，寫人寫景，生動活潑。第四本第三折《長亭送別》，意境優美，〔滾繡球〕〔叨叨令〕〔收尾〕等曲，更富於詩情畫意且情景交融，尤值得細賞。

教學建議

《西廂記》一劇對學生在文學欣賞上的啟發甚多。教師引導學生研習本書，可從以下幾方面入手：

1. 讓學生仔細探討劇中人物個性的特色，以及作者如何將這些特色逐步鋪陳、豐富。
2. 《元雜劇選注》（北京出版社）選錄了此劇的第二本第四折、第三本第二、三折，及第四本第二、三折，可指導學生重點閱讀。其中第三本第二折，鶯鶯託紅娘給張生回信，邀約會面，卻對紅娘說是絕交，注者不同意這是她在「突破封建禮教前的一種『疑懼』的表現」，而認為是她在試探紅娘這個由崔夫人派來「行監坐守」的「偵探」，摸清她的「底」。在第三折中，鶯鶯再一次作假，把張生斥退，則是在老夫人的「魔影籠罩之下，鶯鶯、紅娘、張生之間，雖近在咫尺，卻遠若天涯。」可引導學生深入探討鶯鶯這兩次「作假」的心理因素，以培養他們對文學作品抽絲剝繭的分析能力。
3. 第五本一般認為筆法較弱，論者甚至認為非出自王實甫之手。但元曲最後一節，也往往是全劇最弱的一環，這與必然要「大團圓」結局不無關係，可引導學生討論這個問題。
4. 元稹的《鶯鶯傳》寫張生大發一番鶯鶯是妖孽的「偉論」，可引導學生比較《鶯鶯傳》和《西廂記》的主題思想。
5. 《西廂記》在枝節上有疏忽的地方，如鶯鶯在斥退張生後，《董西廂》寫鶯鶯與母親一起去探病，始悟自己傷害了對方，於是決定棄小節而與張生交好。但《王西廂》在賴簡（第三本第三折）之後，緊接便寫鶯鶯已寫好一個「藥方」，著紅娘交給張生，保管他藥到病除。這一百八十度的態度轉變，中間欠缺交代。又如劇本一開始便交代鶯鶯已許婚予鄭桓，但夫人卻許諾能解圍者以女兒許之；鶯鶯在追求自己的幸福時，對原先的婚約完全沒事兒似的，似不合情理。再如鶯鶯在父喪期間穿紅著綠，或在「清秋夜」裡出現「綠依依牆高柳半遮」的景色，也不可能。可引導學生就情節的發展仔細梳理，共同討論。

6. 第四本第一折寫鶯鶯與張生「成其好事」，傳統評論每認為有「色情」成分。但此折純用隱喻，論者認為是古典文學的「性愛」經典，可視情況引導學生討論。

參考書目

1. 王季思校注、張人和集評：《集評校注西廂記》，1987，上海古籍出版社。
2. 王季思、蘇寰中、黃天驥、吳國欽：《元雜劇選注》上冊，1980，北京出版社。
3. 孫遜：《董西廂和王西廂》（中國古典文學基本知識叢書），1983，上海古籍出版社。

