

JIN TANG FENG YUE LUO HUA CHEN

元 明 清 杂 剧 里 的 女 人

锦 堂
风 月
落 花 尘

张漫
ZHANG MAN
WORKS
著

重庆出版集团
重庆出版社

张漫 著

锦堂
风月
落花尘

重庆出版集团
重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

锦堂风月落花尘 / 张漫著. —重庆: 重庆出版社, 2016.6

ISBN 978-7-229-10113-8

I. ①锦… II. ①张… III. ①杂剧 - 文学评论 - 中国

- 文集 IV. ①I207.37-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 136930 号

锦堂风月落花尘

JINTANG FENGYUE LUOHUACHEN

张漫 著

责任编辑: 李梅

责任校对: 杨婧

装帧设计: 居居

重庆出版集团

出版

重庆出版社

重庆市国丰印务有限责任公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646

重庆出版社天猫旗舰店
cqpbs.tmall.com

全国新华书店经销

开本: 890mm × 1240mm 1/32 印张: 7.75 字数: 160 千

2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-229-10113-8

定价: 32.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

前言

有你，就繁华。

古时的女子过的是较为简单的日子，她们生活的全部只是他。等他，遇上他，陪他终老，所有的精力都致力于经营婚恋和家庭，倒也把一生过得扣人心弦。

舞榭歌楼，玲珑水袖，裙摆碎绽，流苏招摇，她们步步生花地走来。

曲调里的姑娘，多是从前朝代里流传下来的故事，曲调里的唱词，不少改编在从前朝代里流传下来的诗词，元明清的杂剧与戏曲，好比席卷了历代的精致往事，一举绽放，盛世无双。

姑娘的世界很小，但这是坐井观天的福。一个她在后宫，一个她在深闺，一个她在青楼，一个她在花园。姑娘本是无忧无虑的姑娘，只因识得那少年公子，生活便失去秩序，他的出现使她无序，他的离开使她无序，她成为一个秩序之外的女子，进入到从未染指过的陌生岁月里。

我要说的这些姑娘，只属于故事。戏剧的作者为了刻画她们，虚构或者改编了情仇，让伶人顺着剧情扮演恩爱悲欢，让看客走马观花或者入戏着迷，这一套路轮回了上千年。

酒是陈的香，因为渗透了韶光。她们是千古绝唱，历久弥新，缠绵至今。爱的甜蜜与痛楚，让她们真实地难过并且幸福着，这种幸福，从很小的一点渐渐蔓延，像莲花初绽，次第开放，往事妖娆盛开。

虽然后来，宫阙万间都做了土，可故事还在淋漓尽致地上演。她们是时过境迁里的漏网之鱼，注定了不能被遗忘，即使没人听没人懂，也要顽固地低吟浅唱。总有一天，她们会像烟花一样绽放，迸发出庞大、无数种可能，到时候，离开的人，你愿不愿意，回到她身旁？

来，缠绵天下。

目 录

	前 言..... 001
第一部分	金枝欲孽帝妃恋.....001
	002 壹·采莲人语隔秋烟
	013 贰·当时只道是寻常
	024 叁·花自飘零水自流
	035 肆·从此,他把岁月将就
第二部分	锦堂风月落花尘.....046
	047 壹·爱是前赴后继的战场
	058 贰·烟花三月下扬州
	069 叁·衣服向左,手足往右
	081 肆·一片花飞减却春
第三部分	回头沧海又尘飞.....092
	093 壹·人面桃花相映红
	104 贰·当游魂遇上行尸走肉
	116 叁·朱颜不改常依旧
第四部分	一天风物暮伤秋.....128
	129 壹·在兵荒马乱中跑向一人
	138 贰·题向风筝寄予天
	151 叁·六月飞雪为哪般

一春鱼雁无消息 162

163 | 壹·金屋藏娇被发现后

175 | 贰·十年后，谁还记得你的容颜

185 | 叁·重婚罪与破镜重圆

195 | 肆·绣球砸不出锦绣良缘

花落水流深院宇 205

206 | 壹·落花流水人何处

217 | 贰·正是西厢月上时

230 | 叁·出神，入画，杜丽娘

The background of the entire page is a light gray fabric with a subtle, repeating pattern of stylized flowers and swirling leaves in a slightly darker shade of gray.

第一
部分

金枝欲孽
帝妃恋

壹 | 采莲人语隔秋烟

——明·梁辰鱼《浣纱记》

艳色天下重，西施宁久微。

朝为越溪女，暮作吴宫妃。

——唐·王维《西施咏》

《浣纱记》是根据明代传奇《吴越传奇》来改编的昆曲剧目，它第一次将水磨调用于舞台，借助生旦爱情抒发兴亡之感，融情于史，再现了浩大的历史图景，唱词随着爱情和政事等场景的转换，或优美和缓，或紧张急促，昆曲音乐与剧情自然结合，相映成趣。

《浣纱记》取材于历史，又不拘泥于史实，旧瓶装新酒，有继承也有杜撰，之所以动人，是因为它将范蠡与西施的爱情往事细致地娓娓道来，谱成动人的旋律，把西施从年少时代，到破吴归来的一生都付诸浅吟低唱之中。

主人公西施艳冠四大美人之首，称号是沉鱼。相传她在溪边浣纱的时候，连水里的鱼见了岸上她的容貌都羞赧得忘记游动，纷纷沉底。关于西施的传说多而纷杂，莫衷一是，历代都有不同的故事演变，她就在这更迭的时代中代代流传，绽放成为了一代

传奇。《浣纱记》取的众多传说中的一种，在这幕剧里，西施陷身于一出绝顶的美人计，一步一步走出了自己平凡简单的浣纱生活，置身高高的政治殿堂，却沦为爱情的阶下囚。

如果不是浣水溪畔逢了范蠡，就不会有后来这些斑驳的传奇，所有的欢喜悲哀，都不会有。

所谓伊人，在水一方

【遶池游】 苕萝山下，村舍多潇洒。问莺花肯嫌孤寡，一段娇羞，春风无那，趁晴明溪边浣纱。

西施的首度出场，是在少人问津的乡里溪畔，绝代佳人生在乡野之间，像朵清丽脱俗的奇花，悄无声息地兀自开放，她家世卑微，以浣纱为业，没有太多的外界干扰，清澈如溪水，好比生活在不知魏晋的世外桃源。

除却惊人的容貌，西施只是个再平凡不过的女子，她虽不在深闺，却终归是被禁足于乡下，心里怀了的无非是些普通儿女的小心思，天生丽质却只能顾影自怜孤芳自赏，因美好的生活在平淡寂寞中流逝而感到百般无奈的恐慌，只能孤单埋怨地唱：

世间多少佳人才子。不能成就风友鸾交。我既不能见他。他又不得遇我。日复一日。年又一年。不知何时得遂姻缘也。

梅花虽好，浪影溪桥；燕子多情，空巢村店。姑娘长到二八芳华，如意姻缘却迟迟不曾来到，当先天姿色与后天姻缘不成正比的时候，反映在西施身上的最显著的特征是感情里挑肥拣瘦，高不成低不就，于是一直寂寞开无主，唱厌了哀怨独角戏。

欲扬先抑的铺垫早已经做好，这一天终于到来，终于遇见，西施梦中的情人翩翩出现。范蠡遨游，路经溪边，恰巧与捧纱的西施初相见，电光石火，郎情妾意一触即发，萍水相逢的他们互相倾心，互通家底，男未婚，女未嫁，于是两人各自一阵窃喜，私定终身，西施以纱作为信物，范蠡约定晚些时日，来将她迎娶完婚。

然后两人分道扬镳，才相识，便分离。自此以后，西施被甜蜜的思念充盈了心，更加流光溢彩。因为是站在等待的位置上，西施在爱情里沦为了弱势群体，困在深闺等待一个不知道会不会再度出现的夫君，很被动，也很悲哀。只有一面之缘的男子拿走了她的纱，许下婚约，却杳无音讯，西施把秋水望穿，心绪百转千回，怕他是狂且小儿，怕他因公务繁忙，将所有的因由都想遍，禁不住相思成疾，心痛的毛病算是落下了。

却把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜，病了的西施越发楚楚动人，时时走路的时候忽然发作，捧了心儿，眉梢眼角里的痛苦也尽是风情，引来无数路人的赞叹，也引来东施效颦的笑料。东施在故事里是西施邻村的姐姐，美的对立面，丑陋并且不检点，未婚先孕不止一次。好在对西施还有姐妹之情意，知道她病了，请女大夫来诊治。大夫南威和姐姐东施，一语道破了西施疾病的根

源，不过风月二字。

思念无非就是自己的心被别人攥在手里的感觉，一旦病发，便是身心的一场劫难，生理和心理上的疼痛一并折磨，这病痛最难以对症下药。

因为药引是那个人，解铃还须系铃人，系铃人却迟迟不出现，他被战争和国家兴亡禁锢了身心。

如果范蠡只是个山野村夫，两人心动了大可马不停蹄地相爱，可惜他真实的身份是越国任重道远的士大夫，也是后来将西施一把拉进了淆乱的政治战场的那个人。

与西施的纯净单一截然不同，范蠡心里充满了七情六欲，不是单单一项爱情就能将其喂饱，他有他的抱负需要奔赴，有他的雄才大略需要施展，他对她许下了轻飘飘的承诺，分文未花，得了美人又得了薄纱，一转眼就把信誓旦旦抛掷脑后，谁想到西施认了真。

对范蠡来说，爱情是太平盛世里的点缀，锦上添花，到了硝烟四起的年代，他的爱情领域就荒芜到寸草不生。

国家与爱情的天平

【临江仙】 转战夫椒三败北。千秋宗社全倾。团团四野尽吴

兵。阵云迷故国。壁月照空营。〔末〕半卷红旗奔淞水。霜寒鼓冷无声。〔生〕回头杀气正凭凌。思量无计策。只得请行成。

西施等待的日子里，硝烟四起，国家陷入兵荒马乱。可她只是个盼夫的女子，日日思君不见君，心思里全被儿女情长占满，举国的慌乱入不了爱情的眼。

忽如一夜春风来，千树万树梨花开，她最后确实等来了范蠡，以为等到的是春光似锦，可惜马上就发现，这千树万树的花，其实是严冬的雪，伪装成温暖的春。

离别三年以后，身在宫廷的范蠡终于想起了浣水溪畔的西施。

在这三年里，时局大乱，范蠡的主子勾践因战败而夫妻双双被囚禁在吴国，卧薪尝胆，受尽了敌国的侮辱。勾践城府深无止境，表面上是卑微的臣服状，内心里是一派惊涛骇浪，无时无刻不在想着报仇雪恨，等他终于成功地麻痹了吴王的眼，得以回到破败的故国时，这复仇的计划终于暗地里轰轰烈烈地展开。

其中的重头戏，便是一招美人计。勾践命令在全国范围内征选美女，许多不知内情的姑娘以为是国主选妻妾，盲目地去报名了，包括丑陋的东施和驼背的女大夫南威，真正的倾城佳丽西施仍旧等着她的未婚夫君，这天终于梦想成真，他寄了信来，问她是否仍然待闺中。

一直找不到称心如意的美女，急坏了越王勾践，士大夫范蠡终于想起三年以前那张不似凡尘的脸，西施的相貌和西施的信物，一同被范蠡从记忆或橱柜的角落里翻了出来，他记得自己曾

与佳人在溪流旁永结同心，如今却有了将她充公的打算。

范蠡先寄了信投石问路，知道可怜的西施还在守着他一言半语的婚约等候，迟迟不肯嫁人，便吃了定心丸，带了侍卫兵车马去迎接这位千呼万唤始出来的最佳美人计人选，可又怕打草惊蛇，于是改装，单枪匹马地去做了一回说客。

范蠡是个不念旧情的败类，怎么看都像个感情骗子，这种人站在感情里却永远不是被伤害的那一方。收到他来信的西施，以为苦日子过到了头，还庆幸自己的执着，殊不知等了三年，等来的是晴天霹雳——并非他移情别恋，而是心上人甘心、甚至苦劝，要将她当作礼品，送到别人跟前。

一开始西施不肯听从，这太匪夷所思，她为他守贞洁，为他惹疾病，他却要拿她当钓鱼的饵，将她转手让人。

范蠡说一切都是为了国家，西施说对于本姑娘，你就是我的国家。

对于国家，他是其中的一员，而对于她，他就是整个国家。可他还在花言巧语地劝，先是威逼恐吓：国破家亡在眼前，敌得过爱情万千，如果国破家亡，到时候你我都是沟渠里的鬼，更别说男欢女爱。

再是谆谆善诱：社稷废兴，全赖此举，若能飘然一往，于国于我，都是恩人。

然后诱之以色：泛舟湖上终有时，等大功告成，你我后会有期。

西施终于动摇，事关国家大计，事关终身大事，她出门看见

一队的人马，知道他早就替自己做了这个主，于是她心似寒冰，毅然答应。见她点头，万众齐心欢呼，君王喜上眉梢，自然不会有人顾及到，这小女子的悲戚苦楚，委曲求全，连曾经信誓旦旦的爱人，都选择了亲手将她安置于砧板之上。

他还欠她一份信物，从一开始就注定的不圆满。西施不是贪图富贵的人，当年他苦于无定情的明珠相送，她只是轻描淡写地说，劝君不必赠明珠，犹喜相逢未嫁时，三年后她仍未嫁，可他已经了无娶她的心意。

西施入越宫，勾践传后妃教与她莺歌燕舞。美人，古称绝色，第一容貌，第二歌舞，第三是体态。她在这正规的培训下渐渐具备了绝色的内涵和外延，在爱人的眼底下为别人开放得恣意鲜艳。

多情与善良，爱他与爱国，西施在情与理的挣扎与考验中一颗心已经被凌迟处死。范蠡给她灌输国家兴旺、匹女有责的思想，因为急功近利而丝毫不顾及她的名节与安危。是他逼迫西施将自己的爱情虔诚地奉献在国家的祭台上。

【若我离去，后会无期】

【忆多娇】 事偶触，你休便哭。吉凶此去还未卜，万一天教祸转福。〔合〕两下孤独。两下孤独。此去前途路促。

西施的命途，大局已定。爱情了无生机，因为西施爱上的是个狂热的爱国主义者，心里包罗万象，怀了天下苍生，偏偏没有深爱自己的女人，他对她可以轻易抛弃，权当政治手段里的一步谋略，这段美人计对范蠡的政治生涯来说是锦上添花。

或许这才是西施痛下决心的催化剂，如果他不放手，她断然不可能舍下他，去侍奉别国的君主，范蠡的残忍有目共睹，仗着西施对他的爱胡作非为，勉强她去做不甘愿的事情。西施这条路太过艰难，因为既光荣又耻辱，她唯一的过错不过是长了一张倾国倾城的脸，西施的无辜苦大仇深。

以姿色出征，已经是不可逃避的命运，西施是在绝望的情绪中，接触到勾践与那群渴望雪耻的国民，她在爱情里的地位因为范蠡的态度而变得微不足道，这群人让她觉得自己对一个国家的前程至关重要，像每个沦为女强人的失恋女一样，西施最终在这样的想法中麻痹自己，一举变成了民族女英雄，她一字一顿地对越王说：

我裙钗女志颇坚，背乡关殊可怜，蒙君王重托须臾勉，二位大夫请转，待奴家拜辞，誓捐生报主心不变。

范蠡奉命送西施入吴，却为了避讳，为了对吴王作出姿态，拒绝跟她同行，两人一前一后地奔赴战场。他还装腔作势地安慰她，毋庸伤悲，不久便得团圆。西施睹物伤怀，用力将当年的定情纱扯成两段，一人一半，此去经年，缘分便像这薄纱一样经不起折磨考验。

范蠡是个太喜欢许下承诺的人，他的承诺虚无缥缈，西施已经想尝试戒了这毒药。所以她悲痛欲绝地告诉他，这一别，想亦为死别生离，这相逢何时还又，莫学逝水东流不转头。

爱情在干涸的土地上，不得灌溉，结局只能是枯萎，西施的初恋毁于政治的流沙。

在吴王夫差那里曲意逢迎的那些岁月里，西施同样是在卧薪尝胆。她对枕边最亲近的敌人虚与委蛇，身在曹营心在汉，她的国家的子民，万众齐心地壮大势力，他们让她来做固若金汤的吴国城池的蛀虫，从内里开始腐蚀它，为他们创造一个可乘之机，卷土重来，救她于水火。

吴歌越吹相思苦，相思苦，不可攀。江南采莲今已暮，海上征夫犹未还。西施背井离乡，以美色事敌国，释放出一腔虚假的爱恋，有她的吴国宫殿莺歌燕舞长乐未央，可这一派声色之中她是彻底地孤立无援，在夹缝中求生存，度日如年，身边全部是敌人，各个对她这个闯入者虎视眈眈。

西施日夜祈祷她的国家赶快强大，破吴后，带她回家。为此她需要更加努力，她的努力就是极力讨好夫差，却是忤逆了自己的意愿。那时女子以贞洁为性命，她却以失贞为武器，西施过得其实比卧薪尝胆的勾践还苦。

她只是一个民间的普通女子，像深山里的精灵，只因为被他遇见，身不由己地走出自己狭小平淡美好的生活，进入一个旷世的圈套。西施柔软的双肩上被强行压上了一个国家的重量。美丽

是她最锋利的武器，所以西施本身也成为一道兵器，杀人于无形，夫差为她的美貌身姿歌舞神魂颠倒，忽视伍子胥的忠言逆耳，忽视越国的蠢蠢欲动，国力渐渐败落。终于，被勾践，一举破吴。

西施最终按照国家给她的任务，步步为营，圆满地完成了自己的使命。

历来关于西施的最终归宿，各种传说版本不能一致，梁辰鱼在这部《浣纱记》里继承了圆满的结局，说范蠡认为勾践不是一个可以共享乐的人，怕兔死狗烹，所以与西施一起隐退，续上了当年的断纱缘，西施的爱情在经历动荡之后，果然成为触手可及的人间烟火，经历这场硝烟，国家大胜，她的心里却是一片战后狼藉：

双眉颦处恨匆匆，转眼兴亡一梦中。

若泛扁舟湖上去，不宜重过馆娃宫。

去时年华正好，归时已破豆蔻之梢，断送韶华。范蠡这罪魁祸首对西施无愧色，他说芳卿作妾吴宫，实由尘劫。

西施注定是无冕之王，她是女英雄又备受争议，越国不可能去膜拜一个失贞的女子，即使是为国捐躯，不洁的罪名还是得她一个人背负。所以功成身退的西施能过的，必须是隐姓埋名的生活：

【北清江引】人生聚散皆如此。莫论兴和废。富贵似浮云。世事如儿戏。唯愿普天下做夫妻都是咱共你。

