

元
雜
劇

锦堂风月落花尘

元杂剧中的美丽传奇

■ 张漫 著

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

锦堂风月落花尘

元杂剧中的美丽传奇

张漫 著

 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

锦堂风月落花生：元杂剧中的美丽传奇/张漫著，—天津：天津教育出版社，2009.4

ISBN 978-7-5309-5633-5

I. 锦… II. 张… III. 杂剧—文学研究—中国—元代 IV. I207.37

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第053152号

锦堂风月落花生：元杂剧中的美丽传奇

出版人	肖占鹏
-----	-----

作 者	张 漫
责任编辑	田 昕
特约编辑	吴 静
装帧设计	引文馆·闫薇薇
版式设计	引文馆·任 翀

出版发行	天津教育出版社 天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051
经 销	全国新华书店
印 刷	三河市华业印装厂
版 次	2009年4月第1版
印 次	2009年4月第1次印刷
规 格	16开 (670×1010毫米)
字 数	120千字
印 张	13
书 号	ISBN 978-7-5309-5633-5
定 价	24.80元

序 言

有你，就繁华。

古时的女子过的是较为简单的日子，她们生活的全部只有他，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，多是从前朝里流传下来的故事，曲调里的唱词，不少改编自从前朝里流传下来的诗词，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，虚构或者改编情仇，伶人顺着剧情扮演恩爱悲欢，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，次第绽放，往事妖娆盛开。

虽然后来，宫阙万千都做了土，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，会有一天，她们像烟花一样绽放，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

序言 / 1

第一篇 金枝欲孽帝妃恋

- 采莲人语隔秋烟——明·梁辰鱼《浣纱记》 3
当时只道是寻常——元·马致远《汉宫秋》 10
花自飘零水自流——元·无名氏《连环计》 19
从此，他把岁月将就——元·白朴《梧桐雨》 28

第二篇 锦堂风月落花尘

- 爱是前赴后继的战场——元·关汉卿《救风尘》 39
烟花三月下扬州——元·乔吉《扬州梦》 49
衣服向左，手足往右——元·关汉卿《谢天香》 58
一片花飞减却春——元·关汉卿《金线池》 68

第三篇 回头沧海又尘飞

- 人面桃花相映红——元·无名氏《碧桃花》 77
当游魂遇上行尸走肉——元·郑光祖《倩女离魂》 86
朱颜不改常依旧——元·李好古《张生煮海》 96

第四篇 一天风物暮伤秋

在兵荒马乱中跑向一人——元·关汉卿《拜月亭》 109

题向风箏寄予天——清·李渔《风箏误》 115

两个寡妇引发的血案——元·关汉卿《窦娥冤》 123

第五篇 一春鱼雁无消息

金屋藏娇被发现后——元·白朴《墙头马上》 135

十年之后，谁还记得你的容颜——元·石君宝《秋胡戏妻》 145

重婚罪与破镜重圆——元·杨显之《潇湘夜雨》 154

绣球砸不出锦绣良缘——元·王实甫《破窑计》 163

第六篇 花流水流深院宇

落花流水人何处——元·关汉卿《调风月》 173

正是西厢月上时——元·王实甫《西厢记》 181

出神，入画，杜丽娘——明·汤显祖《牡丹亭》 191

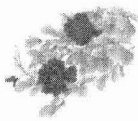

第一篇

金枝欲孽帝妃恋

帝妃恋之所以盛大无双，是因为江山和美人这两方面元素的交汇冲突，让尘世间的爱情一举行走在刀尖锋芒之上。

王室的爱情非同凡响，他们万众瞩目，之间掺杂了太多的外因干扰，人人羡慕他们高高在上的地位，却鲜有人了解他们身不由己的苦楚。

采莲人语隔秋烟

——明·梁辰鱼《浣纱记》

《浣纱记》是根据明代传奇《吴越传奇》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“沉鱼”。相传她在溪边浣纱的时候，连水里的鱼见了岸上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，绽放成为了传奇。《浣纱记》取众多传说中的一种，在这剧目里，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。

如果不是浣纱溪畔逢了范蠡，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】

【绕池游】芰萝山下，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，像朵曲径通幽的奇花，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无端无奈的恐慌，只能孤单埋怨地唱：

世间多少佳人才子。不能成就凤友鸾交。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，西施梦中的情人翩翩出现。范蠡遨游，路经溪边，恰巧与浣纱的西施相见，电光火石，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，范蠡约定有些时日，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溪纱，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。

解铃还需系铃人，可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诸脑后，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纱溪畔的西施。

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，内心里却是一派惊涛骇浪，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。勾践发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。这天终于盼来，他寄来了信，问她是否仍然待字闺中。

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，迟迟不肯嫁人。吃了定心丸，带了侍卫兵车马去迎接这位最佳美人计人选，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人，怎么看都像个感情骗子，这种人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，还庆幸自己的执著，殊不知等了三年，等来的竟是晴天霹雳——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。

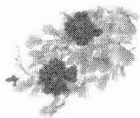
范蠡说一切都是为了国家，西施说对于本姑娘，你就是我的国家。

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：国破家亡更重要，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。

再是循循善诱：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，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作为一个“绝色”的内涵和外延，在爱人的眼底下为别人开得恣意鲜艳。

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】

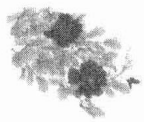
[忆多娇]事偶触，你休便哭。吉凶此去还未卜，万一教祸转福。〔合〕两下孤独。两下孤独。此去前途路促。

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，西施最终在这样的沉醉中麻痹自己，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，为了对吴王做出姿态，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，这相逢何时还有，莫学逝水东流不转头。

爱情在干涸的土地上，又不得灌溉，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。

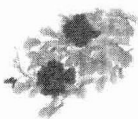
吴歌越吹相思苦，相思苦，不可攀。江南采莲今已暮，海上征夫犹未还。西施背井离乡，以美色事敌国，释放出一腔虚假的爱恋，有她的吴国宫殿莺歌燕舞长乐未央，可这一派声色之中她是彻底地孤立无援，在夹缝中求生存，度日如年，身边全部是敌人，个个对她这个闯入者虎视眈眈。

西施日夜祈祷她的国家赶快强大，破吴，带她回家。为此她需更加努力，她的努力就是极力讨好夫差，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担负了一个国家的重量。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，叙上了当年的断纱缘。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，转眼兴亡一蹙中。
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，他说芳卿做妾吴宫，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：

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。

多年之前，她不过是个普通的村女，有姑娘家简单的哀愁快乐，拿了物什去溪边浣纱，一切的后来恩怨，最初的起因不过是当时的一次回眸，看见路过的他，陷入了人生的劫。

人生若只如初见，回到那时的溪水畔，他与她在水流风声中相遇，没有政治，没有战乱，他只是她的公子，她只是他的姑娘。