

普通高等学校公共艺术课程系列教材

大学戏曲鉴赏

顾 问	廖 奔	俞为民		
主 编	王 宁			
副主编	苏 涵	任孝温		
编 委	顾聆森	任孝温	苏 涵	
	王安庭	王丽梅	王 平	
	王 宁	杨惠玲	杨再红	

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学戏曲鉴赏/王宁主编. —上海:华东师范大学出版社, 2007. 6

(普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5617 - 5447 - 4

I. 大… II. 王… III. 戏曲—鉴赏—中国—高等学校—教材 IV. J805. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 098154 号

普通高等学校公共艺术课程系列教材

大学戏曲鉴赏

主 编 王 宁
特约策划 朱志荣
组稿编辑 曹利群
文字编辑 郑积梅
责任校对 王丽平
封面设计 卢晓红
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电 话 021 - 62450163 转各部 行政传真 021 - 62572105
网 址 www.ecnupress.com.cn www.hdsdbook.com.cn
市 场 部 传真 021 - 62860410 021 - 62602316
邮购零售 电话 021 - 62869887 021 - 54340188

印 刷 者
开 本 787 × 1092 16 开
印 张 17.25
字 数 276 千字
版 次 2007 年 9 月第一版
印 次 2007 年 9 月第一次
印 数 4100
书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 5447 - 4/J · 087
定 价 28.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021 - 62865537 联系)

出版说明

进入新世纪后,中国的教育正由应试教育向素质教育转变,其目的是要培养德、智、体、美全面发展的一代新人。为大力推进素质教育,加强普通高等学校公共艺术课程建设,促进普通高等学校艺术教育工作健康发展,根据《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》和教育部关于《学校艺术教育工作规程》的要求,全国高等学校从2006年秋季起普遍设置公共艺术课程,作为限定性选修课程。公共艺术课程与其他公共课程一样,是高等教育课程体系的重要组成部分,是高等学校实施美育的主要途径。它对提高大学生的审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全的人格具有不可替代的作用。

为配合公共艺术课程的教学,进一步落实教育部办公厅关于《全国高等学校公共艺术课程指导方案》,我社编辑出版了这套“普通高等学校公共艺术课程系列教材”,包括《艺术导论》、《大学音乐鉴赏》、《大学影视鉴赏》、《大学戏剧鉴赏》、《大学美术鉴赏》、《大学书法鉴赏》、《大学戏曲鉴赏》、《大学舞蹈鉴赏》,共8本。

该套教材在编写原则上,一是适当考虑各艺术门类知识的完整性,也就是说,在教材整体框架的设计上,将各艺术门类的基本知识、经典作品按其内在的逻辑架构反映出来,做到整体结构科学合理,各艺术门类知识完整;二是充分考虑非艺术类专业学生的接受能力,也就是说,教材的编写切忌过于专业化,力求做到专业知识通俗化;三是教材以讲座的形式呈现,做到深入浅出,有一定的可读性,使学生喜闻乐见。这样,我们以期广大学生通过公共艺术课程的学习和实践,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解和吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,提高感受美、表现美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

华东师范大学出版社

2007年5月10日

目 录

美丽的戏曲：戏曲与戏曲欣赏概说	1
-----------------------	---

宋元南戏篇 / 11

第一讲 琵琶声中说离合：《琵琶记》与悲情婚变	15
------------------------------	----

元代杂剧篇 / 31

第二讲 “阻隔”的意味：墙与《西厢记》	35
第三讲 雁鸣中的“国殇”：也说《汉宫秋》	52
第四讲 从渔父到钓叟：隐士故事与《七里滩》杂剧	66
第五讲 六月飞雪话窦娥：关汉卿与《窦娥冤》	78
第六讲 悲壮足可称千古：《赵氏孤儿》赏读	91
第七讲 戏谑中的端肃：《救风尘》简说	104

明清传奇篇 / 115

第八讲 穷途英雄的慷慨悲歌：《宝剑记》简说	122
第九讲 一个关于美人和江山的故事：《浣纱记》概说	133
第十讲 以“真性情”写“大文章”：《牡丹亭》杂说	145
第十一讲 “天堂”里的情爱旧事：《西楼记》杂谈	159
第十二讲 且将佛场做情场：《玉簪记》趣说	169
第十三讲 岂独伤心是小青：《疗妒羹》赏析	181
第十四讲 事俱按实 言亦雅驯：时事剧《清忠谱》	193
第十五讲 因巧成文 以俗见趣：草根戏剧《十五贯》	202
第十六讲 借零香断粉 悲华屋山丘：《桃花扇》与《却奁》	217

第十七讲	另类“黍离” 别样“长恨”：《长生殿》浅说	232
第十八讲	一个成长在民间的神话：《雷峰塔》简说	243

明清杂剧篇 / 255

第十九讲	使气为戏 聚骂成篇：《渔阳三弄》赏析	258
------	--------------------------	-----

后 记		270
-----	-------	-----

第九讲 一个关于美人和江山的故事：《浣纱记》概说

【剧本选读】 《浣纱记》第二十三出 迎施

明·梁辰鱼

【虞美人】（生扮范蠡^[1]同众带女冠服上，生）连年江海空奔走，往事休回首。桃源^[2]深处结同心，一别匆匆三载到如今。

自家范蠡，向因闲游苧萝山下，得遇西施，不觉三载有余矣。勤劳王事，奔走江关，再无工夫得谐姻契。近寄信去，知未嫁人。昨因主公要选美女，进上吴王，遍国搜求，并不如意。想国家事体重大，岂宜吝一妇人？敬已荐之主公，特遣山中迎取。但有负淑女，更背旧盟，心甚不安，如何是好？今到这里，恐幽僻山村，车马众多，必致惊动。我且再依向年故事^[3]，改换衣裳，潜往他家，先见此女。备述我主公访求之意，令其心肯意从，然后将车马奉迎，却不是好。众军士，你们暂住村口，待我呼唤，方可到来。（众应介，同生俱下。）（旦上）

【前腔】秋来春去眉常锁，愁病何年可？灯花昨夜似多情，晨起檐前鹊噪更无凭^[4]。

奴家西施^[5]，自从与范大夫相别，不觉将及三载。闻他一向逗留吴庭，近日归来，有信安慰。他既能以身殉国，我岂可将身许人？如今父又远出，母又患病，只得闭门，做些针指^[6]，待他消息。正是：身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通^[7]。（生道服上）独访山家歇还陟^[8]，茅屋斜连隔松叶。主人何处未开门，绕篱野菜飞黄蝶。我一路问来，说道西施家里，门临流水，屋靠青山。数竿修竹，在小桥尽头，一座茅堂，向百花深处。迤迤行来，此间想是他门首了。为何闭上门儿？我不好竟叩。且在此少待，看里头有人出来否。

【一江风】问他家，独自穿山径，趁几曲溪流净。未开门一带疏篱，见花竹相遮映。沿门嗽一声：里头有人么？怎么再不闻一些影响^[9]？沿门嗽一声，待敲还住停。待我再问一声：里头有人么？（旦）是那个？（生）这个娇滴滴声音想是他了，

《浣纱记》

《浣纱记》

我且不要应他，看他出来么？急忙里未可便通名姓。

【前腔】（旦）万山深，寂寂村庄静，镇日有谁来问？你是何人？（生）是我！（旦）试把门开，看那个频频应。（做开门介）呀！我道是谁。（做退后介，生）且喜小娘子在家里。（旦）尊官里头请坐便好。只是我父亲不在家里，如何是好？（生）一定要到堂中奉拜，兼有说话。（旦）既然如此，尊官请。（生）小娘子请。他忙将礼数迎，忙将礼数迎，春风满面生。（旦）尊官念蜗居窄狭无恭敬。

尊官万福。（生）小娘子拜揖。范蠡为君父有难，拘留异邦，有背深盟，实切惶愧。（旦）尊官拘系，贱妾尽知。但国家事极大，姻亲事极小，岂为一女之微，有负万姓之望？（生）小娘子，我不知进退^[10]，有言奉闻。（旦）但说不妨。（生）我与小娘子本图就谐二姓之欢，永期百年之好，岂料家亡国破，君系臣囚。幸用鄙人浅谋，得放主公归国。今吴王荒淫无度，恋酒迷花，主公欲搆求^[11]美女，以逞其欲。寻遍国内，再无其人。我想起，只有小娘子仪容绝世，偶尔称扬，主公遂有访求之心，小娘子尚无见许之意。故敢特造高居^[12]，奉询可否。小娘子意下何如？（旦）贱妾不过是田姑村妇，裙布钗荆，岂宜到楚馆秦楼，珠歌翠舞？况当时既将身许，三年遂患心疼。尊官为国，伏望别访他求；贱妾为身，恐难移彼易此。（生）小娘子美意，我岂不知？但社稷废兴，全赖此举。若能飘然一往，则国既可存，我身亦可保。后有会期，未可知也。若执而不行，则国遂灭，我身亦旋亡。那时节虽结姻亲，小娘子，我和你必同做沟渠之鬼，又何暇求百年之欢乎？（旦）虽然如此，但悬望三年，今得一见，意谓终身可了，岂料又起风波？好苦楚人也！

【金络索】（旦）三年曾结盟，百岁图欢庆。记得溪边，两下亲折证。闻君滞此身，在吴庭，害得心儿彻夜疼。溪纱一缕曾相订，何事儿郎忒短情？我真薄命。天涯海角未曾经，那时节异国飘零，音信无凭，落在深深井！

【前腔】（生）别来岁月更，两下成孤另。我日夜关心，奈人远天涯近。区区负此盟，愧平生，谁料频年国势倾。无端又害出多娇病，羞杀我一事无成两鬓星^[13]。今日特到贵宅呵，奉君王命，江东百姓全是赖卿卿^[14]。小娘子，你若肯去呵，二国之兴废存亡，更未可知，我两人之再会重逢，亦未可晓。望伊家及早登程，不必留停，婚姻事皆前定。

（旦）既然如此，勉强应承，待我进去，禀过母亲，方可去也。（生）正是。（旦下，生）众军士那里？快取冠带过来。（众上请旦，诨介。小净、丑、旦同上。小净、丑^[15]）妹子，你父亲又不在家里，母亲又病在床上，我两个在村中知道，特来相送。（做哭介。生）不要哭，请换了小娘子的衣服。（小净、丑换衣服介。旦悲介。旦）

【三换头】孤身只影，未识侯门行径。况天南地北，路途谁惯经？我未往先战惊。这期间只是我不合来溪边独行，羞杀人儿也。浣纱谁问聘，敬谢君家，恐这样姻亲空作成。

(生)小娘子不要烦恼。(小净、丑)西施妹子,你不像我两个店底货^[16]。你去,这桩买卖必定就着手。经过杭州,若想我两个,搽面粉每人买三四担寄来用用。

(做哭介。生)你两个不消送了,去罢。(小净、丑下。众)就此起程。

【前腔】(众)鸾车奉迎,笙歌迭进,王都近也。看欢声遍城,此去一生欢庆。这壁厢只得把那壁厢暂时承领,况切君王望,紧行莫住停。奉告娘行,想这段姻亲真作成。

(众)禀老爷,已到宫门首了。(生)闻主公在后殿,不免竟入。

【生查子】(小生)日长深殿中,拂拂南风竞。聊抚五弦琴,为解吾民愠^[17]。

(生进相见介)主公,奉迎西施,已在宫外。(小生)范大夫就引进来。(旦进,众喝,旦拜介。小生)美人起来。果然天姿国色,绝世无双。范大夫,皆是尊赐。

(生)岂敢。

【东瓯令】(小生)真娇艳,果娉婷,一段风流画不成。美人,念千年家国如悬磬^[18],全赖伊平定。若还枯树得重新,合国拜芳卿。

(旦)只恐性质凡庸,容颜粗丑,不足以副君王之望。(旦)

【前腔】嗟薄命,愧无能,念贱妾今还在幼龄。寒微未脱蓬茅性,金屋^[19]难相称。

(小生)你晓得歌舞么?(旦)看萧萧裙布与钗荆,歌舞更何曾。

【刘浚帽】(生)娘行^[20]聪俊还娇倩,胜江东^[21]万马千兵。你立功异域才堪敬。那时海甸清,眼见烽烟净。

(小生)范大夫,传下命令,点选宦官五十名,宫女一百名,宝马香车,旌旄鼓吹,服侍美人到西土城别馆去居住。目下就请娘娘亲去教他歌舞。(众应介。小生、生先下。众引旦行介。众)

【前腔】金门火速传君令,点宫娥尽到西城。尽心昼夜来供应。他日法驾^[22]临,万姓看行幸^[23]。(下)

【作品解题】

梁辰鱼(1519—1591),字伯龙,号少白,别号仇池外史,江苏昆山人。明代戏曲作家。为人任侠好游,通音律,善度曲。他用昆曲创作的《浣纱记》,使昆曲由清唱变成了舞台艺术,对昆腔的发展和传播起到了重大作用。除《浣纱记》外,其作品还有杂剧《红线女》,散曲《江东白苧》、《二十一史弹词》等。

《浣纱记》,旧名《吴越春秋》,根据《史记·越王勾践世家》、《吴越春秋》、《越绝书》等记载创作而成。全剧以西施和范蠡悲欢离合的爱情故事为线索,展示了吴越两国兴亡的历史教训。西施与范蠡相识于若耶溪畔,彼此一见倾心,遂以一缕溪纱作为定情信物。吴越争霸,越败亡国,君臣被囚三年。勾践在范蠡的谋划下得以释放回国,又用范蠡之计献西施于夫差,使其贪色误国。范蠡西施分别之

时,将定情溪纱分作两半,两人各持一端。其后越国君臣卧薪尝胆,励精图治,终灭吴复越。范蠡亦深知“狡兔死,走狗烹;敌国破,谋臣亡”的历史教训,于是与西施泛舟五湖而去。

梁辰鱼生于明代嘉靖年间,奸臣严嵩的当道弄权,朝政的黑暗腐败,使其在历史的感叹中也寄寓了深沉的现实情思与忧患意识。剧中对忠贞报国的歌颂,对荒淫误国的批判,对兴亡教训的总结均有着借古喻今、针砭现实的积极意义。

全剧四十五出,“以生旦爱情寄兴亡之叹”,将男女爱情与家国兴亡紧密联系在一起,深沉表达了作者的历史观念与人生哲理。末出“泛湖”更是通过生旦之口集中抒发了历史兴亡之叹,从而打破了传奇戏文大团圆的俗套。《浣纱记》还是最早将改良后的昆山腔用于戏曲演出的名作,开创了昆剧的新时代。

【注 释】

- [1] 范蠡:字少伯,春秋末年楚国人,为越王勾践大将。在吴越争霸中,他是帮助越王勾践复越灭吴的关键人物。传说他功成身退,与西施泛舟五湖而去。
- [2] 桃源:典出刘义庆《幽明录》,讲述东汉时刘晨、阮肇到天台山采药,误入桃源仙洞,与两仙女结为夫妇的故事。后世遂以桃源代指仙境。
- [3] 向年故事:陈年往事。这里指三年前范蠡便服游春,在若耶溪畔遇见西施之事。
- [4] 灯花昨夜似多情两句:中国民俗以灯心结花、喜鹊鸣叫为吉兆。
- [5] 西施:又称西子,别名夷光,春秋末年越国美女。吴灭越后,范蠡将西施送给吴王夫差,使其贪色误国,于是灭吴复越。后西施归范,二人泛舟五湖而去。另有一说,吴灭亡后,越国沉西施于江。
- [6] 针指:针线活儿。
- [7] 身无彩凤双飞翼两句:出自唐代诗人李商隐《无题》诗,比喻男女之间两情相悦,心意相通。
- [8] 陟(zhì):登山。
- [9] 影响:指声响。
- [10] 不知进退:指说话不知深浅。
- [11] 搆(gòu)求:谋求之意。
- [12] 特造高居:高居,贵居。此处是客套话,意为特地造访贵舍。
- [13] 两鬓星:两鬓花白。
- [14] 卿卿:对西施的昵称,犹言你。
- [15] 小净、丑:小净扮演北威,丑扮演东施,是剧中衬托西施的两个丑女。后有成语“东施效颦”就是从第十七出“效颦”而来。
- [16] 店底货:商店中长期压在箱底卖不出去的货物。
- [17] 为解吾民愠:为百姓解忧释怀之意。愠:心中郁结。
- [18] 悬磬:磬,一种乐器。悬磬,形容空无所有,极度贫穷。
- [19] 蓬茅、金屋句:蓬茅,贫贱低微之家。金屋,华美富贵之屋。
- [20] 娘行:娘,古时对普通女性的称呼。行,用于自称。这里指西施。

[21] 江东:这里指吴国。

[22] 法驾:指天子的车驾。

[23] 行幸:古时对帝王出行的专称。

(曲文据《六十种曲》逸录,注释:杨再红)

【作品导读】

“以生旦爱情寄兴亡之叹”是《浣纱记》重要的艺术成就,也是该剧历来为人称道之处,它突破了一般才子佳人、英雄美人悲欢离合的爱情俗套,将男女主人公的爱情放置在了广阔的历史环境与政治斗争之中,令西施范蠡的爱情命运与家国兴亡始终紧紧地连在了一起,从而赋予了这个本就颇具传奇色彩的爱情故事以浓郁的政治色彩和深沉的历史兴亡之感。而从今天的视角来看,《浣纱记》的审美张力还不仅限于此,作者让笔下的主人公在江山与美人间痛苦抉择,恐怕更能带给我们强烈的艺术震撼与人生思考。

剧中的西施与范蠡从若耶溪畔的初见定情到泛舟五湖的再度携手,历时十年,这十年中他们经历了所有寻常恋人必经的喜悦、分离、期盼、痛苦与考验。然而,这一切的背后又饱含了远非常人所能承受的沉重与悲凉!一个是举足轻重的越国大将,一个是倾国倾城的越国美女,偏偏在他们定情之后,越国战败灭亡了。爱情中的男女,哪个不渴望与爱人长相厮守,花前月下,始终拥有一份完整的爱?然而,西施与范蠡的爱情之梦一开始就被政治的风云碾得粉碎。被囚吴国三年,使他们的婚约迟迟不能兑现,而再次的相逢却更加残酷。在江山与爱情之间,他们不得不放下儿女情长,勇敢地承担起复国的大任,由此上演了充满悲情的一幕:一个满怀复国大志,却要亲手将爱人送入敌人的怀抱;一个抛家别土,怀着对情郎的刻骨相思却只能面对非己所爱夜夜笙歌,强颜欢笑。

在江山与美人、责任与爱情间抉择,本就是古今中外文学艺术中一个备受青睐的话题,汉元帝之于王昭君,唐明皇之于杨贵妃,吴三桂之于陈圆圆,特洛伊王子帕里斯之于海伦……近代同样有清代顺治皇帝之于董鄂妃,还有英国的温莎公爵与温莎夫人。尽管江山美人兼得是古今共同的理想,但现实总是那么不如人意,它总是将身陷其中的人们推入两难的困境,让他们在挣扎徘徊之后做出悲剧性的抉择。那么二者间孰轻孰重,这种关系的处理不仅体现出当事人、作家对历史、国家与个人间关系的认识,更能反映出不同民族文化道德心理的差异。

帕里斯为了海伦不惜引起两国交兵,甚至给整个特洛伊王国带来了灭顶之灾;而阿喀琉斯则因一个女俘愤然从希腊盟军撤兵,使希腊人在战争伊始就溃不成军;温莎公爵更是为了得到美人而永远失掉了江山。在江山与美人之间,西方的英雄帝王们总是选择了后者并传为千古佳话,在他们的抉择中,人们赞美的是

爱情的至上和对个人意志和自我情感的尊重。而在中国,类似的选择得到的却是迥异的评判:男的通常被骂作昏君奸臣,女的则被视为红颜祸水,通通留下一个千古骂名,而且无论是在历史的场景还是在文学艺术的世界,均给他们安排了一个亡国丧家、凄凉悲惨的下场。中国是一个伦理的国度,因此在中国的文化中,对国家集体的生存、对社会责任的强调,自古以来就远远高于对个人情感和意志的重视,个人的生存始终要以国家集体的存在为其前提。否则,个人生存的价值意义也将丧失殆尽,所谓“覆巢之下安有完卵”正是二者关系最形象的表述。而西方文化是非常推崇个体的生存意志的,故而,即使在艺术的世界为选择美人的英雄帝王们安排了一个毁灭的悲剧性结局,其目的仍是要突出个体的生存价值与意义,让人们领悟到个体意识的重要性。而梁辰鱼的《浣纱记》让国家大义远高于个人爱情的处理方式无疑最鲜明地体现了中国文化的特点,故而该剧从诞生之日起就在观众心中引起了强烈的共鸣,直到今天仍受到高度的肯定与称赞。

“迎施”可以说是全剧的关键所在,通过男女主人公的抉择,突出了全剧的创作宗旨,也对中国文化关于国家与个人的关系作了最为深刻的阐述:即个人生存始终与家国命运紧密相连,个人爱情始终应服从于国家责任。范蠡的一段话集中表达了这一观念:

但社稷废兴,全赖此举。若能飘然一往,则国既可存,我身亦可保。

后有会期,未可知也。若执而不行,则国遂灭,我身亦旋亡。那时节虽结姻亲,小娘子,我和你必同做沟渠之鬼,又何暇求百年之欢乎?

这里没有顿足捶胸、哭天抢地,在理智与平静的背后呈现出的是一份崇高悲壮的美!“皮之不存,毛将焉附?”爱情的成败势必为家国存亡所左右,正是这种认识,赋予了个人爱情以深沉的历史责任感。

《浣纱记》开创了明清传奇戏曲“以生旦爱情寄兴亡之叹”的创作手法,其实这一手法在元杂剧《汉宫秋》、《梧桐雨》中就已见端倪。然而,以史写心的创作宗旨以及元杂剧一人独唱的角色体制,使其在突出两位多情帝王的痴情与痛苦的同时,王昭君与杨贵妃的形象也显得单薄而模糊。由此,男女爱情与家国命运之间的关系在单一的戏剧冲突中自然不可能充分展开。《浣纱记》则在继承这一手法的同时,充分利用了传奇结构生旦并举、篇幅长、容量大的优点,使男女爱情与家国兴亡融为一体、相互生发,从而开创了明清传奇历史剧的新篇章,也直接影响到了清代《长生殿》与《桃花扇》等优秀剧作。尤其是剧中对个人与家国、历史间关系的认识在《长生殿》与《桃花扇》中同样得到了很好的承续,《桃花扇》中李香君与侯朝宗二人在南明王朝覆灭后的再次重逢,从个人爱情角度出发本可以处理成团圆结局,而孔尚任却挥剑斩情丝,以二人的双双入道来强调个体的情爱

悲欢相对于国家兴亡的微不足道,可以说正是对《浣纱记》这一思想观念的形象延伸。

尽管梁辰鱼通过范蠡西施的选择强调了个人爱情必须服从于家国责任,且在四十五出的长篇巨制中,男女主人公的爱情也只占了十出左右,涉及吴越争霸斗争的却有三十余出,但这并没有使全剧陷入枯燥的说理之中。相反,作者用较为细致的笔触将男女主人公面对痛苦抉择时性格的发展变化、内心情感的波澜起伏在不多的篇幅中真实地刻画展现出来,从而为全剧抹上了一层浓郁的悲剧色彩,使我们在为主人公的大义之举感动的同时,也不能不为其个性情感遭到极度压抑后的痛苦而唏嘘不已。如“迎施”一出,戏的开场就为我们展现了范蠡矛盾内疚的心理,一方面是“想国家事体重大,岂宜齐一妇人”的清醒与理智;一方面又不能不产生“但有负淑女,更背旧盟,心甚不安”的负疚感。而“别来岁月更,两下成孤另。我日夜关心,奈人远天涯近。区区负此盟,愧平生,谁料频年国势倾。无端又害出多娇病,羞杀我一事无成两鬓星”一段唱词,则将范蠡对西施的深情和在国家大义面前不得不将爱人送去敌国的矛盾痛苦淋漓尽致地宣泄出来,从而使这个胸怀大志又睿智多谋的政治家形象显得真实而丰满。在之后的“别施”一出中,范蠡的这一心理特点得到了进一步呈现,“片帆北去,愁杀是扁舟。自料分飞应不久,你苏台高处莫登楼。怕凝眸,望不断满目家山,叠叠离愁。”这一段更显出人物的情意绵绵,意境凄婉,颇为伤感动人。综观全剧,范蠡的性格特点更多呈现的是“理”,从“宴臣”中的主动推荐西施到“臣闻为天下者不顾家,况一未娶之女”的表白,再到“迎施”一出中对西施的劝说之辞,可以说表现得相当明显甚至有薄情之嫌。然而,作者并没有忽视人物情真的一面,这在“迎施”、“别施”中已有很好的体现。这样的处理就将人物面对情与理、江山与美人时的两难困境及其痛苦心情较好地传达出来,使人物没有沦为单纯的说教工具,这也正是该剧能够长久打动人心的一个重要原因。

相比之下,西施在全剧中的性格更为丰富真切,江山美人的抉择给个人情感带来的矛盾痛苦在她的身上得到了较为充分的展现。在“迎施”中西施的情感可谓经历了大起大落。人物一上场就在诉说无尽的思念与担忧,以致相思成疾,害了心疼之病,从而真实地勾勒出一个痴情、柔弱的农家少女形象。接下来范蠡的出现又令她惊喜交加,“退后介”的动作与“春风满面生”的表情完全暴露出差涩与矜持背后那份情感的真挚热烈。在“国家事极大,姻亲事极小”的言谈中我们看到了一个深明大义的爱国女性形象。而“郎忒短情?我真薄命”的哀叹又真切流露出一個痴情少女面对爱情梦想即将破碎的痛苦与绝望。其后与家人乡人的依依惜别又呈现出人物未经风雨,对命运前途充满恐惧与迷茫的心理特征。而进宫晋见越王时的对答则表现出西施理智、聪慧与从容的一面,也为后来入吴完

成大任埋下了伏笔。在一系列的情感变化之中，有对范蠡的爱，也有对他的怨，有对国家兴亡的责任，更有对个人悲剧命运的无限哀伤与无奈。可以说，西施的抉择并非像范蠡那样完全出于“理”，而更多是出于情，出于保全爱人以及未来能再续情缘那极为渺茫的一点希望。当然，西施的性格在入吴后得到了更为充分的展示，如“采莲”一出集中抒发了她的怀国思乡以及对范蠡深沉的眷恋之情，也突出了她身在吴宫心在越的矛盾痛苦心理：

恨逢长茎不得藕，断处丝多刺伤手。何时寻伴归去来，水远山长莫回首。

采莲采莲芙蓉衣。秋风起浪凫雁飞。桂棹兰桡下极浦，罗裙玉腕轻摇橹。叶屿花潭一望平，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。

空想，藕断难连，珠圆却碎，无端新刺故牵裳。

堪伤，斜日衔山，寒鸦归渡，淹留犹滞水云乡。风露冷，风露冷，怎耐摧颓莲房！凄凉，共簇心多，分开丝挂，浣纱溪伴在何方？

一边陪着吴王嬉戏湖上，一边却禁不住无限相思离别之情，在这样的境况中，作者巧妙运用江南吴歌的双关语表达了人物内心复杂隐幽的情怀：藕断难连，分开丝挂，断处丝多刺伤手，可谓情景交融，意境浑圆。加之太湖的如画之景与江南美女的绰约风姿交相辉映，诗情画意的曼妙之景使西施内心的悲凉更添了一分欲罢不能、却又欲诉还休的无奈与感伤。而“思忆”一出则通过西施的抚今追昔与对未来的憧憬，充分展示了人物丰富的内心世界：

追思浣纱溪上游，笑无端邂逅求婚媾。辗转料那人虚谬，听他亲说与我缘由。

今投，异国仇讎，明知勉强也要亲承受。……浣纱在手，那人何处？

谩回首，这场功终须要收。但促急未能酬，笑迂延羞睹织女牵牛……正是归心一似钱塘水，终到西陵古渡头。

千里家山，万般心事，不堪回首，而对未来，虽归心似箭，面对当下的处境，无限憧憬中却不能不产生一丝渺茫之感。一个细腻多情、深明大义、勇敢承担重任、在命运的拨弄中又忧伤无奈的西施形象呼之欲出，生动地展示了江山美人的抉择使个人生活付出了惨痛代价这一残酷的现实。

剧中范蠡形象的刻画重在谋臣的特点，而西施则以情女来描摹，在各自代表的理与情的冲突与交融中完美体现了情服从于理的创作宗旨。然而，全剧对二人复杂痛苦的心理情感的刻画，尤其是对西施形象丰富细腻的塑造，又恰恰体现出作家的独到之处，那就是他在强调责任之理的同时，并没有忽视情，相反，对人物内心的情感予以了深切的关注与同情。西方文化对个性意志的肯定与追求，

使海伦的爱情、阿喀琉斯的愤怒成为文艺歌颂的对象，而中国文化对集体意志的强调，则使我们的文艺作品也往往忽略甚至抹杀了个人的情感意志要求，人物常沦为一种伦理观念的代表，无挣扎无痛苦地奉行着道德的法则。梁辰鱼的深刻处恰在于他关注到了个体的情感意志，因此，在人物痛苦的情感刻画中展示了个体与国家、历史之间既依附又冲突的关系，同时也对这种关系给个体带来的悲剧性命运予以了深沉的思索。因其如此，剧中深浓的悲剧色彩就不仅仅出于对历史的兴亡之叹，更有对在历史的漩涡中个人命运的无助与悲哀的叹惋，而这也恰是《浣纱记》在同类题材中能够超越前代，并对之后的《长生殿》、《桃花扇》产生重要影响的独到之处。

正是基于对个体命运的思考与关注，梁辰鱼给人物安排了一个令人快慰的结局，让他们得以再续前缘，泛舟而去。关于西施的最终归宿，在历史上与传说中一般有三种：一是回到故乡，不慎落江溺亡，见唐代宋之问的《浣纱篇赠陆上人》一诗。二是沉江而死，《吴越春秋》有“吴亡，西子被杀”一句，《墨子·亲土》也有“西施之沉，其美也”之语。三是随范蠡泛五湖而去。《越绝书》有“西施亡吴国后，复归范蠡，同泛五湖而去”的说法。据此，在元明清三代的戏曲中，剧作家也给西施安排了两种结局，一种视她为美丽的女子，让她与范蠡泛湖，给她一个美好的归宿；一种则视她为亡国败家的妖孽，给她安排一个沉湖的悲惨结局，如《范蠡沉西施》、《倒浣纱》、《浮西施》等。而梁辰鱼笔下的西施既是一个美丽、痴情、可爱的情女，同时也是一个深明大义、舍身为国的巾帼英雄，其传奇命运令人慨叹，又令人同情。他让西施担负起复越重任，突出一个女子在历史中的作用，可以说一方面是承续了传统中红颜祸水的观念，另一方面又超越了这一观念，更加看重了西施勇于牺牲、忠贞为国的特点。故而，他为西施安排了一个美满的归宿，让她在痛苦的付出后最终得到了一种情感上的补偿。这样的安排放在程朱理学盛行、女性的贞洁被强调至极端的明代，不能不说是一种莫大的进步与人性色彩的体现。

其实，任何一部历史都是一种当代史。在西施的时代，人们对女性贞洁的要求或许并不如宋代程朱理学兴起之后那么严酷，但梁辰鱼的时代恰是程朱之学占据绝对统治地位的时代，那么他对贞洁的理解自然不能完全脱开时代的影响。因此，剧中才会有西施“摧残风雨，已破豆蔻之梢”的担忧与羞惭。虽然范蠡用夙缘、尘劫这样的宿命论来牵强地解释二人的团圆，但在作者的这种处理中，我们完全可以窥见另一股时代思潮的身影，那就是明代中后期兴起的个性解放思潮对人的个性的追求，对人的情感欲望的肯定，对女性才能与情感的尊重。《浣纱记》的意图在于突出对国家责任之理的服从，但时代的思潮不可能不影响到身处其中的作家，尽管这种影响在全剧中并不十分明显，但梁辰鱼对西施范蠡个人不