

戲劇之美：明·浣紗記

(高英工商教師 蕭書培 老師)

研讀教師：蕭書培
書名：中外傳世名劇：中國卷·浣紗記
作者：明·梁辰魚
出版社：中國少年兒童出版社
出版日期：2005年11月
總頁數：530頁
售價：新台幣276元
內容大意：春秋時期吳王夫差在相國伍員的支援下興兵伐越欲報父仇，將越王勾踐困於會稽山。勾踐採納大夫范蠡計謀，厚禮卑詞吳王稱臣，並攜妻子大臣赴吳服役。勾踐在吳三年，敝衣勞作，曲意事關。吳王不聽伍員勸諫赦勾踐還鄉。越王臥薪嘗膽，伺機復仇雪恥。范蠡舉薦未婚妻西施使用美人計，分別時西施與范蠡把當年定情物溪紗各留一半，互囑毋忘。吳王為色所述，不顧伍員反對，恣意荒淫。越國此時兵精糧足，又陰施計謀使吳年荒糧盡並出師伐齊，越乘機侵吳，使吳大敗，范蠡與西施功成身退，自此泛舟西湖，不問世事。

我的研讀心得：

一、劇情概要

《浣紗記》係以范蠡和西施悲歡離合的愛情故事為串聯線索，描繪春秋末期吳、越興亡的歷史故事。

劇情一開始，寫楚人范蠡被越王勾踐重用為上大夫；一日，便服春遊，行至諸暨苧夢山下若耶西邊，遇見正在浣紗的西施；范蠡傾慕她的天香絕色，西施則意屬大夫風流倜儻，不棄她寒微而感動，兩人遂以溪紗定情。

誰知好事多磨，范蠡歸去後，吳王夫差國勢正盛，幾次交戰後，越軍大敗，且被兵臨城下、包圍京城。范蠡、文種知悉對方的伯嚭是個貪財之人，建議勾踐向其行賄，使他向夫差美言以達成越國投降並保全性命的願望，並說願偕妻子、大臣赴吳服苦役以贖其罪；適逢吳王為成霸業，欲以寬厚仁懷以示諸侯，不依伍員主張殲滅越國君臣，故允越國之請。

勾踐去國，脫下華服，將國事託付給文種，攜妻子與范蠡赴吳，在吳君臣的慶功宴上叩見請罪，伍員勸吳王不宜輕赦致留後患，吳王不願殺降誅服，失信于天下，即傳號令，囚勾踐一行人於石室養馬。三人辛勞不輟，受盡凌辱，幸有伯

詬庇護，才得以苟延殘喘。

至夫差患病，句踐不避穢臭，親嚙糞便，稱不久即將藥到病除，夫差大受感動，應允病癒即放句踐君臣返國。臨行，率百官隆重餞別，句踐輒假意千恩萬謝，絕不背義忘恩。

苦囚三年之後，句踐矢志復仇雪恨，令人積薪于室，夜臥其上，懸膽于戶，出入嚙其苦味，且令人立於公門，每過必問：「句踐，爾忘會稽之恥否？爾忘養馬之苦否？爾忘嚙糞之辱否？」這精神亦鼓舞了越國上下。范蠡又獻策對內生聚，對外結合齊、晉、楚三國，使吳孤立。文種議求美女進獻吳王，誘其迷花戀酒，去賢用佞等「九術」。唯恐佳人難得，范蠡毅然舉薦西施。

話說西施苦候三年，相思成病，終日捧心皺眉，怎料范蠡此來竟是要送她入吳，深感失望，經其曉以大義，只得應承。嗣由句踐夫人調教歌舞，又一新妝束，更顯婀娜多姿。出發之時，兩人訴不盡離情，將定情的溪紗各留一半，期待團聚。

越此時已兵精糧存，君臣商議對策，一是以年荒欠收為由，收購吳穀，使吳糧空乏；吳王、伯嚭貪利，果然中計。次年將穀蒸熟歸還，又使其穀種不生，致年荒糧盡。二是進獻神木兩株，料其必將大興土木，建造樓台，造成吳國庫窮財盡。伍員勸阻不成，反遭嫌斥。

夫差日漸養成剛愎自用的性格，一錯再錯，又思對外用兵，完成霸業。此時魯國受齊之威脅，遣使求援，夫差在伯嚭慫恿之下興兵伐齊，太子進諫無效，夫差臨行只撥一萬人馬交太子留守，伍員此時欲死諫，在奉命使齊前，寄子友人齊大夫鮑牧，此舉遭伯嚭指其懷有二心，終被夫差賜死。

吳師伐齊，句踐即親率大軍，直奔太湖，生擒吳太子友，焚姑蘇台，斷吳師歸路，夫差獲報雖已敗齊師，匆匆與晉、魯督師南返，反遭夜襲，大軍潰散，回到姑蘇，使伯嚭請降不成，嚭投越遭殺。西施支使夫差入陽山走避，越兵傾至，夫差末路之際，自刎而亡。

句踐得報國仇，率眾拜謝西施，范蠡不願居官，偕西施同去。兩人闊別多年，終於共登扁舟，渡湖入海，避世隱居而去。

二、故事源流與主題意識

（一）故事源流

關於吳越互相攻伐的歷史，最早在《史記》、《左傳》、《國語》等史籍中皆有記載。而最早將吳越攻伐之事與西施的傳說連在一起加以描寫的是漢代趙曄的《吳越春秋》，此書取材於史書之外，又雜揉民間小說家言；此外袁康的《越絕書》、唐代陸廣微的《吳地記》也有類似的描寫。連李白都曾據西施的民間傳說寫了一首〈詠西施〉：「西施越溪女，出自苧蘿山，秀色掩今古，荷花羞玉顏。浣

紗弄碧水，自與清波閑，皓齒言難開，沉吟碧雲間。句踐征絕艷，楊蛾入吳關，提攜館娃宮，杳渺詎可攀？一破夫差國，千秋意不還。」

宋代，有關吳越戰事與西施亡吳的故事在民間已廣泛流傳，如話本有《吳越春秋連像評話》，大曲有董穎《道宮·薄媚·西子詞》，尤以後者對梁辰魚影響最多，許多內容都成為《浣紗記》的基礎。此外仍有金院本《范蠡》、元雜劇關漢卿的《姑蘇臺范蠡進西施》、趙明道《滅吳王范蠡歸湖》、宮天挺《棲會稽越王嚙膽》。其中有些文獻現已亡佚，或梁辰魚當時得見。

《浣紗記》中有些情節如「養馬」、「嚙糞」、「顯聖」、「捧心」等齣，有迷信、宿命以及民間傳說的成分。而劇中將西施措為范蠡的未婚妻、由范蠡主動勸進西施入吳、以酒色消磨夫差志氣等情節，則屬梁辰魚自己構思的創作。

梁辰魚在前人的記載及民間傳說的基礎上創作《浣紗記》，但與前人的作品相比，其將吳越攻伐之事與西施傳說結合的更為緊密，情節也更完整豐富，而且賦予這一戲曲鮮明的愛國主義思想內容。

（二）主題意識

作者通過吳越歷史與西施亡吳的故事與對劇中角色的形象描寫，來襯托出劇本的愛國主題。例如塑造范蠡、文種、伍員的忠君形象；以奸臣伯嚭反襯劇本的愛國意識；更特別的是以西施的女性角色，描寫出捨身就義的英雌形象。

這並非是偶然的，而是有感於時事而發；明代正德、嘉靖年間，外患十分嚴重，東南沿海有倭寇侵擾，北方蒙古貴族也伺機南下；朝廷內嚴嵩父子結黨營私、迫害忠良，令當時政治十分黑暗；梁辰魚仕進因此無望，而走上好任俠、喜音樂的消極避世的道路，但仍對國事十分關心，因此借歷史上吳越攻伐與西施亡吳的故事，來抒發愛國的情緒，並對妨礙良臣實現志向的奸臣加以抨擊。

在當時的社會條件下編寫「句踐破姑蘇」的故事，正是作者的卓識高見，因為這一題材最能寄託他的創作意圖，他在劇中褒揚吳越兩國的忠臣義士、抨擊昏君奸臣，正是對大明最有力的針砭。

三、人物分析

（一）范蠡

范蠡是劇中的男主角，作者把他描寫成心目中理想的政治家，面對春秋末年的亂世，他懷有「尊王定霸」的志向，可惜楚君昏庸，以致年壯無成，投奔越國後才獲得重用，當他「蒙越王拔於眾人之中，廁之大夫之上，言聽計從」以後，便盡心竭力輔佐句踐，表現出「為天下者不顧家」的愛國精神，且「進思盡忠，退思補過」，恪守臣子本分，不以功勞自大，亦深知「伴君如伴虎」的道理，不

戀棧富貴權位，得以功成身退，使忠臣形象更為完美。

與西施的愛情雖在愛國主題下顯的相對薄弱，但其對愛情的堅定仍不可磨滅，溪紗定情與分紗期約，他都將一縷溪紗傍身，未忘伊人叮囑，終於在報國之後，得以獲得自身的幸福與追求。

（二）西施

在劇本中，西施這一人物形象與前人的描寫及民間傳說相比，特別突出了她的愛國精神，雖忠於愛情，卻不以自身幸福為限，在范蠡的曉以大義之下，慨然允諾，頗有巾幗氣概；作者在描寫西施內心變化時，從苧蘿山下定情、別離懸念，到重逢、失望、慨然赴吳，皆層次分明、合乎情理，突顯其為普通人又具備高貴人格之可貴，刻劃的栩栩如生，形象飽滿而鮮明，忠實而可信。

（三）夫差與句踐

劇中的吳王夫差初為新主，在伍員輔佐下伐越為報父仇，進而欲成霸業，看似一個相當有為的君主。可惜仍昏庸不察越國用美女反間之計，「迷花戀酒，去賢親佞」，養成剛愎自用之性格，弄得朝綱不振，民窮財盡，終至國破身亡，何其咨嗟。

相反的，越王句踐以小國敗於復興之吳國，幾至不復之地，惟句踐用人得當，用術得宜，又能忍人所不能忍，臥薪嚐膽、發憤圖強，其堅定卓越、長期奮鬥的精神，終能復國成功。

自古如夫差之君者多矣，如句踐者則鮮見，作者對吳、越國君的愛恨及褒貶極為鮮明，用意正在作為後世殷鑑。

（四）伍員與伯嚭

伍子胥也是作者要刻劃的忠臣形象，但卻是成為劇中的悲劇英雄，和范蠡的明於權變作為對比；當夫差聽信奸臣、沉迷酒色、荒廢國事，他不計個人利害而直言切諫，最後還以死相諫，怒斥夫差，終究報國無門。作者雖寫其為悲劇結果，仍以「顯聖」、「立廟」的敘述充分肯定其愛國精神。

其次通過對奸臣伯嚭的描寫，反襯范蠡、伍員的忠臣形象和劇本的愛國主題。伯嚭身為吳國重臣，卻只顧自身利益，接受越國賄賂之後便見利忘義，完全不顧越國心計，使越國計謀往往得逞；而對於妨礙他賣國求榮的伍員，他則千方百計加以打擊陷害，最後還誣陷伍員對吳國不忠，落得被吳王賜死；在他的弄權之下，吳國被徹底的滅亡，可見奸臣對國家害處之甚，顯現作者描寫之用心，也與伍員的愛國行為成為強烈的鮮明對比，突出作品主題。

四、結語

(一) 評價

1. 結構

《浣紗記》的藝術成就首推劇作的結構，以往對此的批評頗多，如「關目散緩，無骨無筋，全無收攝」、「頭緒紛繁，情節雜沓」；拋開前人成見，實際上，《浣紗記》雖是歷史劇，反映的場面不免宏大，但劇本的結構仍相當嚴謹。

其未脫一般傳奇結構上的窠臼，以生旦的悲歡離合作為全劇的中心線索，然而龐大的歷史事件就通過這條線索得以貫串，使愛情故事與歷史得到完美的融合，更以一縷溪紗作為兩人的愛情象徵，貫串劇情發展的始終，前後呼應，所有的設想相當別出心裁，結構完整，如何能苛求其多所設計的劇作呢？

2. 對比手法

作者為突出劇作的主题，褒忠貶奸，在設置情節時採用對比手法，一方面寫兩國君臣的差異，越國君臣合作、和衷共濟，吳國主昏臣庸、將相失和；一方面通過重大事件描繪人物性格，透過對話和動作展現人物思想，將范蠡的權變愛國、伍員的忠誠、句踐的刻苦自勵、夫差的昏庸、伯嚭的奸佞表現的相當典型；手法易見，但用的高明而且突出。

3. 語言

《浣紗記》的語言以典雅工麗見長，前人雖批評「工麗濫觴，～不知其非當行也」，但這必須與劇作反映的題材和塑造的人物聯繫起來評斷；劇中人物大多是統治階層的上層人物，應具有較高的文化修養，故作者採用較典雅的語言理所當然；其中化用前人詩句也相當符合人物身分，也合於心境，相當巧妙，即使稍有瑕疵也是難免的。

(二) 影響

梁辰魚在戲劇史上的地位是因《浣紗記》獲得的，這本傳奇是用改革後的崑山腔寫成和演出的劇目，因為表演方式和唱法曲調的革新，配合好劇本的寫成，獲得了廣大的迴響，使崑劇在戲劇奠定不敗的基礎，至今仍流傳不已，比起魏良輔，梁辰魚更適合作為崑劇的開山祖。

而在題材上，借歷史故事和愛情故事的融合，反映社會現實和政治上的重大問題，在內容上也多所創新，引起後人重視，可謂開啟明清傳奇現實主義的創作傾向，如對《長生殿》、《桃花扇》的產生有一定的影響。