

分类号: J904

密级: 无

学校代码: 10414

学号: 402012010840

江西师范大学

硕士研究生学位论文

西施题材影视剧研究

The research on Movies and TV Series about XiShi

曹姗姗

院 所: 音乐学院

导师姓名: 欧阳江琳

学科专业: 戏剧与影视学

研究方向: 影视创作与理论

摘 要

作为四大美女之首的西施，注定有着不平凡的一生。西施是历代文人不断去塑造的一个形象，而到了近现代，西施题材的影视剧也层出不穷，其中电影 6 部，电视剧 14 部，这 20 部西施题材的影视剧从各个不同的方面和角度向广大观众讲述了春秋时期吴越战争中爱恨情仇的一系列惊心动魄的故事。

笔者基于对西施戏的剧目整理，对 20 部影视剧进行观影和资料收集，将着重分析这些影视剧中的西施形象，情节的编排和改编的利弊、得失以及对后世改编历史剧的启示意义。西施题材影视剧的分析有利于理解剧作家们的创作手法，并推动对历史剧的研究和探讨。

笔者将正文分为四个部分。

第一章 历代西施戏剧、影视剧创作概论：本章先从元代西施戏到近代西施舞台戏剧的创作做一个简单的梳理，然后再对西施题材的影视剧进行相关的整理，将拍摄背景资料和基本剧情在本章进行一个梳理。

第二章 西施题材影视剧中西施形象塑造：每部影视剧对于西施的形象刻画的不是单调无趣的单一形象，她的形象丰富多彩。本章将对于影视剧中西施的人物形象的塑造问题进行深入而又细致的研究。

第三章 西施题材影视剧的情节编排：对于不同的西施题材影视剧，它在情节结构的处理都不同，本章将对将结合部分具有代表性意义的影视剧中的情节处理加以研究。

第四章 西施题材影视剧创作之得失及启示意义：本章将分析西施题材影视剧中创作的得与失，并且要在这些得失中取其精华去其糟粕，这些创作、改编带给我们怎样的启示意义，本章将展开分析。

笔者的相关研究，希望对西施题材影视剧的研究尽到绵薄之力，然才疏学浅，仅以此论文为相关领域作出贡献。

关键词：西施；历史剧；形象；情节；启示意义

Abstract

As head of the four great beauties Xi Shi, destined to lead an extraordinary life. Xi Shi, scholars continue to shape an image, but in the modern, Shih Tzu-themed movies are endless, including movie part 6, Opus 14, these 20 films beauty-themed movies from all different aspects and angles to a broad audience about the war in the spring and Autumn period, Wu Yue a series of thrilling stories of love and hate.

Based on the beholder plays finishing the play, about 20 film screenings and information gathering, will focus on analysing the image of beauties in these movies, plot arrangement and adaptation of the pros and cons, pros and cons, as well as on the later adaptation of historical significance. Shih Tzu analysis useful in understanding movies and TV dramas dramatists writing style, and to promote research and discussion of the historical drama.

I will text is divided into four parts.

The first chapter of ancient beauties theater, film and television drama creation Introduction: This chapter start Yuan Shih Shih theatrical drama to the creation of modern times to make a simple comb, then to beauty related movies and television drama finishing the shooting background information and the basic plot in this chapter a comb.

The second chapter is Movies and TV drama Shih Shih image building: each film and television drama for the beauty of the image portrayed is not monotonous single image, the image of her colorful. This chapter will play for the beauty of the film and television characters shaped by issues in-depth and detailed study yet.

Chapter Three will examine about beauties Movies and TV drama plot layout: For different beauties Movies and TV dramas, which are different in dealing with the plot structure, this chapter will combine part episode TV drama representative to study the significance of the deal.

Chapter Four is about beauties Movies and TV drama gains and losses and the creation of enlightenment: This chapter will analyze the creation of beauty Movies and TV drama gains and losses, and gains and losses to be in the middle its essence to

its dregs, the creation, adaptation, give us what Revelation, chapter to analyze.

The author of the research, hopes the study of beauty Movies and TV drama to make modest, however Caishuxueqian, only in this paper to contribute to related fields.

Key words: Xi Shi; Historical drama; Image; Plot; Enlightenment

目 录

中文摘要	I
英文摘要	II
目录	IV
引言	1
一、历代西施戏剧、影视剧创作概论	6
(一) 历代西施戏剧创作	6
1. 元明清相关戏曲创作	6
2. 近现代相关戏剧创作	7
(二) 现当代西施题材影视剧创作	8
1. 有关西施相关电影创作	8
2. 有关西施相关电视剧创作	10
二、西施形象的塑造	16
(一) 艺术形象的共性塑造	16
1. 出众容颜	16
2. 兼擅舞艺	18
3. 正面塑造	20
(二) 西施形象的个性塑造	21
1. 道德观念与形象定位	22
2. 个性特征的塑造	26
三、西施题材影视剧的情节编排	31
(一) 主旨分类	31
(二) 结构框架	33
1. 开端	34
2. 发展	37
2.1 矛盾体现	39
2.2 人物设置	44
3. 结局	47
四、西施题材影视剧创作之得失及启示意义	51
(一) 创作之得	51
1. 人物形象、丰富多彩	51

2. 情节紧凑、矛盾突出·····	52
3. 历史穿插、恢弘大气·····	53
(二) 创作之失·····	53
1. 对历史不恰当的颠覆·····	54
2. 人物关系设定的失败·····	54
3. 情节叙述的不连贯性·····	55
(三) 启示意义·····	55
1. 不能违背的历史·····	56
2. 人物形象的丰满·····	56
3. 合理情节的设置·····	57
4. 创新精神的发挥·····	58
结 语·····	60
参考文献·····	61
致 谢·····	64
在读期间公开发表论文(著)及科研情况等·····	65

引言

一. 研究起源

作为中国古代四大美人之首的西施，一直作为美的代名词，为世人津津乐道。历代有关的西施题材剧目作品层出不穷，学界研究也是成果不断。金宁芬《我国古典戏曲中西施形象演变初探》、黄敏《性别视角下的西施式叙事研究》、齐晓静《戏曲文学中西施形象的演变》等论文，根据各种曲目的收录，都对古代西施戏的剧目进行了全面整理。

到了近现代，京剧及各种地方戏曲的出现，丰富了西施戏的剧目创作。如，京剧大师梅艳芳 1951 年的《西施》；九十年代黄梅戏的《西施》等。陶君起《京剧剧目初探》，简单介绍了梅兰芳先生《西施》京剧的内容，还兼及记录了其他以西施为蓝本的一些地方戏曲，如川剧《吴越春秋》，滇剧《卧薪尝胆》。

随着时代的推移，传媒业发展迅猛，各种影视剧接踵而来，历史剧成为剧作家创作的重心，而西施题材的影视剧也层出不穷，受到观众喜爱。据笔者统计，达到了 20 部之多。可惜，学术界只对其中几部影视剧有所探讨，有关这类作品的专门整理亦尚未出现。

二. 研究现状

学术界对于历代西施戏研究甚多，然而西施题材影视剧的相关研究在学术界却少之又少，所以笔者整理相关资料，学术界主要对 2005 年《卧薪尝胆》和 2012 年《西施秘史》进行研究，而其他的相关影视剧很少涉及。

（一）人物形象研究

西施以美人计，助越灭吴，这段传奇经历曾引起了后世无数的争议，功过是

非，至今难以定论。围绕于此，西施剧作对西施形象的塑造也褒贬不一。学术界对此展开了深入的研究。如夏玉瑶、杨淑英的《西施形象考论》，把西施形象研究分为了七个阶段。齐晓静的《论西施形象的美化、妖化和奴化——以明传奇〈浣纱记〉为坐标》，梁颖珠的《试论明代戏曲中的西施形象》等文章都对不同时期的西施人物形象进行了探讨。河南大学的齐晓静在她的硕士论文《戏曲文学中西施形象的演变》中，立足于西施形象在历代戏曲文学中不断演变：从最初的“天下美人”到魏晋时期的“神女”至宋代的“红颜祸水”，再到明中期的“巾幗英雄”，直至当下彰显“人性”的西施，作者从一纵向发展轨迹对各个时期的西施形象进行了深入的分析 and 细致的研究。

在影视剧方面，谢昉的《〈卧薪尝胆〉人物形象的精神启示》中对剧中的越王勾践、石买大将军、文种大夫、伍子胥、夫差等人的形象进行了分析。他指出：勾践是历史上独一无二的君王，过人之处在于，他能以复国救民的大志为重而牺牲个人的尊严；石买大将军、文种大夫和伍子胥则清晰地体现出一种精神特质：从道不从君、为道舍生；夫差重信义、重情意，他这样的性格直接导致了最后的失败。

刘学成在电影评介上发表的《传统帝王形象的颠覆——电视剧〈卧薪尝胆〉吴王夫差形象新探》中提出：吴王夫差很多人眼中是一个负面人物，爱美人不爱江山的君主，然而《卧薪尝胆》塑造的却是一个阳光积极，有雄心大志的帝王，该剧还原了吴王夫差这一历史性的悲剧性人物形象，是对传统帝王形象的一个颠覆。作者在文中对夫差与勾践、伍子胥、西施、伯嚭的关系进行了探讨。

高东旭的《激神岳之崔嵬 览沧海之汤汤——评电视剧〈卧薪尝胆〉》一文指出。这部电视剧的人物形象丰满、情节引人入胜、制作精益求精，是中国历史剧中的一部佳作。作者对剧中人物的内心世界也作了一个分析，并指出《卧薪尝胆》很好的还原历史本身，并是一部具有多重意义的人文剧、文化剧和学术剧。

（二）主题研究

在一系列的西施戏中，主题思想的也发生着变化。河南大学的齐晓静在她的硕士论文《戏曲文学中西施形象的演变》中也涉及主题思想，宋元戏曲将西施视为“妖类”，对西施进行道德上的批判，呈现出男尊女卑的封建思想。北京语言

大学的赵耀在硕士论文《梁辰鱼的〈浣纱记〉的文化精神阐释》中对西施戏的巅峰之作《浣纱记》进行了多方位深入而又细致的分析，他指出：《浣纱记》的主题是离合之情，《浣纱记》的主题既立足于爱情婚姻本体，又立足于政治性的兴亡感慨，弘扬的是巾帼英雄的积极性主题思想。李慎明在《西施考述》中指出：剧作者在西施身上越来越多地抹上政治色，在吴越之争中，西施成为一个政治斗争中不可缺少的参与者了。西施戏的主题也随之变化，或者以爱情为主题，或者以政治为主题。在影视剧中，主题的表达也有所不同。

在影视剧方面，仲呈祥在他的论文《从历史富矿中审美地采掘永恒的精神营养——观电视剧〈卧薪尝胆〉断想三题》中表述：电视剧《卧薪尝胆》的主题是政治，具有深厚的历史沧桑感，深刻的人生意蕴和强烈的艺术感染力。

（三）情节结构的研究

纵观学术界的研究范围，大部分学者对西施戏的情节结构分析研究主要集中在梁辰鱼的《浣纱记》，其余西施戏很少涉及。许建中在《〈浣纱记〉结构论》中指出：《浣纱记》以西施、范蠡爱情的悲欢离合作为贯串线索，敷演了春秋末期吴越争霸这一惊心动魄且极富戏剧性的斗争，《浣纱记》采用的题材是一个众所周知的历史故事，情节脉络没有重大改变，但是《浣纱记》既从爱情这条线出发，又从政治路线出发，两条线路相互呼应，把一段可歌可泣的爱情故事放在政治背景下去演绎，梁辰鱼对《浣纱记》的结构把握的很到位，使得西施的形象得到了空前的赞扬。

在影视剧方面，孟繁树的《〈西施秘史〉和“秘史”现象》一文中阐述了《西施秘史》成功的原因：一是团队实力雄厚，创作态度严谨，人物形象丰满，情节矛盾的设置，超强的艺术感染力；二是集中体现尤小刚导演的“秘史品牌”特色。文章对西施和夫差在剧中的表现和情节的安排进行了分析。

孙鑫、董海颖的《电视剧〈卧薪尝胆〉和〈越王勾践〉的互文性研究》对比了两部电视剧中的开端、人物设置、情节设置和结局进行了细致的对比和分析，并提出两部剧在情节编排上的差异。

（四）改编利弊的研究

张修忠的《历史资源与现代想象——论电视剧〈越王勾践〉的剧作》中分析了《越王勾践》对《史记》的借鉴。并对夫差、勾践、范蠡、西施在剧中的形象和情节的发展进行了分析，张修忠认为《越王勾践》此剧改编的成功是成功的，其故事性、戏剧性、人物的挖掘都足够动人，剧情紧凑，有一定的力度和分量。

白榕的《小议历史人物的历史行为——兼评电视剧〈浣纱女的传说〉》对电视剧《浣纱女的传说》进行了批评，指出剧中的西施违背了历史，是一个巧言令色的女特务，剧作家颠覆和丑化了西施的形象。并主张历史剧的改编应当尊重历史唯物主义的原则。

（五）舞台艺术的研究

随着戏曲的发展，西施剧作的舞台艺术也大方光彩，如：京剧《西施》、秦腔《访西施》、黄梅戏《西施》和昆剧《西施》等舞台艺术丰富了百姓的生活，开阔了我们的视野。查阅相关论文，也有许多关于记载西施舞台艺术的论文，如：九十年代李光南的《〈西施〉赴沪演出取得成功》，九十年代陈云发、周美旭的《论西施舞台形象的不朽艺术魅力》，刘玮的《评新编昆剧〈西施〉——以西施形象为中心》等文章都对西施剧作的舞台艺术有所记录和研究。2009 年底，歌剧《西施》开始问世，西施剧作的舞台艺术也以多种艺术形式展现给更多的观众，赵楠的论文《小议民族歌剧〈西施〉》对此歌剧有所研究。这些资料和舞台艺术的丰富对西施故事的源远流长和传播起着不可磨灭的积极作用。

研究综述表明，学界对西施剧的研究，虽然成果斐然，但还存在提升的空间。首先，不论剧目的整理，还是个案的分析，均重古代，轻现当代，尤其现当代西施题材的影视作品研究，更是有待深入拓展。其次，个案作品的研究，相对集中在经典剧作《浣纱记》和电视剧《西施秘史》、《卧薪尝胆》，其余作品则相对冷落。本选题正是基于此而提出的。

三. 研究方法

本文将立足于对大量的文献的阅读和研究上，借鉴前辈的研究成果，在此基础上笔者将对所有的西施题材的影视剧进行观影，对影视剧中的形象、情节

编排、改编得失进行深入的剖析和细致的研究。

（一）文献研究法

文献研究法是本文最基础的研究方法，本文作者通过调查文献来获得西施的相关资料，从而帮助作者全面的了解至今学术界对“西施戏和西施题材影视剧”的研究现状，为作者的论文提供了资料和素材，对于完善论文起着至关重要的作用。

（二）个案研究法

西施戏剧和相关影视剧有许多，本文作者将在这些现有的素材之上，对这些西施戏及西施影视剧中的个案进行深入剖析。

（三）跨学科研究法（也称交叉研究法）

本文将历史资料与影视相结合，作者不仅对西施戏的历史资料进行深入研究，更对相关的“西施”题材的影视进行了大量的观摩，以便对于完善本论文提供素材，从而使得史料和影视形成了一个相互作用的统一整体。

笔者力求全面地梳理和研究西施题材影视剧中的形象、情节编排、改编得失进行全面细致的分析，以及对历史创作的启示意义进行探索。而此研究工作之前从未出现，具有一定的研究价值和研究意义。然而笔者才疏学浅，仅以此论文抛砖引玉。

第一章 历代西施戏剧、影视剧创作概论

（一）历代西施戏剧创作

1. 元明清相关戏曲创作

宋元时期，中国戏曲开始繁荣昌盛，西施题材的戏曲作品渐渐出现，最早可见宋代南戏《范蠡沉西施》，但是宋元时期的西施戏曲多以贬低西施为主，直至明代，西施题材的戏曲创作呈现出讴歌西施的状态，其中以梁辰鱼的《浣纱记》影响最大，直至今日，读者们对于《浣纱记》传奇的解读和仍进行了积极的研究，《浣纱记》对后世人关于影视剧的创作有了深远影响。到了清代，西施题材的戏曲文学仍有创作。查阅相关资料，从元至清末的西施相关戏曲文学作品共有 11 部，其中存本 5 本，残本 1 本，佚本 6 本，具体如下：

宋元时期：

- （1）金院本：《范蠡》（佚本）^①
- （2）宋代南戏：《范蠡沉西施》，《寒山堂曲谱》征引（佚本）^②
- （3）元代：关汉卿杂剧《姑苏台范蠡进西施》，《录鬼簿》（曹本）录著，简名：《进西施》，别名《请退兵勾践进西施》（佚本）^③
- （4）元代：吴昌龄杂剧《陶朱公五湖沉西施》（佚本）^④
- （5）元代：赵明道杂剧《灭吴王范蠡归湖》（残本）^⑤

明代：

- （1）翀园生《浮鸥记》传奇，远山堂《曲品》录著（佚本）^⑥
- （2）汪道昆杂剧《五湖游》，全名《陶朱公五湖泛舟》（存本）
- （3）梁辰鱼《浣纱记》传奇（存本）

^① [明]陶宗仪.辍耕录[M]卷二十五.院本明目.福瀛书局.清光绪十一年刻本

^② 庄一佛编著.古典戏曲存目汇考.上海：上海古籍出版社.1982年版.第46页

^③ 庄一佛编著.古典戏曲存目汇考.上海：上海古籍出版社.1982年版.第148页

^④ 庄一佛编著.古典戏曲存目汇考.上海：上海古籍出版社.1982年版.第230页

^⑤ 庄一佛编著.古典戏曲存目汇考.上海：上海古籍出版社.1982年版.第289页

^⑥ 庄一佛编著.古典戏曲存目汇考.上海：上海古籍出版社.1982年版.第1110页

(4) 无名氏《倒浣纱》传奇（存本）

清代：

(1) 徐石麒杂剧《浮西施》（存本）

(2) 陈栋杂剧《苧萝梦》（存本）

从以上戏曲名称我们不难看出，宋元时期的西施戏曲都是贬低西施形象为主的作品，是单一的“红颜祸水形象”，西施形象变得单一，且都以范蠡与西施感情为主的西施戏。到了明代，西施戏多以讴歌西施为主，从《五湖游》和《浣纱记》的剧名可以看出，这些作品是以歌颂西施为主的作品。到了清末，对于西施戏的研究逐渐变少，也没有多大的研究价值。纵观以上作品我们不难看出，关于西施题材的戏曲在宋元至清末年间有不少的创作，既有贬低西施的作品，亦有讴歌西施的作品。

2. 近现代相关戏剧创作

到了近现代，戏曲的表现形式变得更为丰富多彩，五彩缤纷，这期间京剧及各地方戏剧开始盛行，戏剧开始以舞台的形式表现出来，出现了众多优秀的艺术家和作品，尤其是以西施为人物基础的戏剧是遍地开花，不胜枚举。

其中，最著名的莫过于京剧大师梅艳芳 1951 年的《西施》，在这部戏剧中，西施的形象异常丰满，因爱国而入吴，挑拨夫差和君臣之间的关系，是一个一心为国的巾帼女英雄，完成任务回国后收到了越王勾践的肯定和尊重，最后的圆满结局也得到肯定，西施在这部戏剧中表现的爱国思想也受到了受众的极大肯定，西施有着新时代女性的特色，果敢和勇气。纵观全剧，梅艳芳大师的《西施》应是受了梁辰鱼《浣纱记》的影响。

八十年代的《西施泪》是郑兰芳的作品，这个作品对西施的形象有了大胆的创新和颠覆，西施是一个努力追求爱情，为了她至爱的范蠡而去吴宫引诱吴王，夫差却将其玩弄于股掌之间，这时的西施可能只是夫差的一个“宠物”，灭吴后，越王勾践又将其揽入怀中成了他的宠妃，西施最终发现自己无论爱哪个男人，这个世界都在欺骗她，她的盲从和傻是这部剧刻画的重点，她的不幸和受到的不公有点像明代的《倒浣纱》。

除了以上精品戏剧，也不乏一些精彩力作，如九十年代台湾雅音小集《归越情》，越剧《西施断缆》，2005 年豫剧《浣纱记》，这些作品都受到了大众的喜爱，为我国近现代的西施题材作品作出了不朽的艺术贡献。

（二）现当代西施题材影视剧创作

随着时代的发展，影视剧的出现丰富了我们的娱乐生活，在这之前，受众想要了解到各类新闻和文化只能单纯的通过纸质媒体或者戏剧舞台等媒介来了解。影视剧出现以后，受众想要了解西施故事的途径变得更为丰富多彩，从而让更多的受众了解到西施故事，使得西施故事源远流长。

1. 有关西施相关电影创作

中国最早的电影诞生于 1905 年谭鑫培主演的《定军山》，只是单纯的黑白戏曲纪录片，从此中国电影事业开始发展壮大，从黑白到彩色，从戏剧舞台到多样的镜头。西施相关的电影也相继出现，最早是 1940 年由袁美云主演的电影《西施》，直至 2011 年的内地电影《西施》，这期间共诞生了六部西施电影，其中，前五部电影集中在四十到六十年代。本文作者将以影视剧中西施的扮演者为基本进行叙述，具体如下：

（1）1941 年《西施》 袁美云版

1940 年，新华影业公司出品了由卜万仓导演，陈大悲编剧的电影《西施》，此影片在 1941 年上映，袁美云和梅熹分别饰演西施和范蠡的角色。为拍此片，新华影业公司花费了巨大精力，筹备三年，摄制三年，资本七十万，动员二千人。影片主要描述的是再越国危难之际，范蠡在溪边偶遇美女西施，惊为绝艳，勾践大喜，授之礼仪，三年后姑苏台建成之际将西施献与夫差，夫差从此被美颜所迷惑，渐废朝政，伍子胥觐见无效后绝望自刎，最终越国打败吴国。影片中“卧薪尝胆”的故事是借古喻今的真实写照，深刻地表达出中华民族抗日爱国之志，这部影片当时在上海上映迎合了大家抗日的决心，受到了极大的欢迎。1937 年 11 月上海失守到 1941 年 12 月太平洋战争爆发前，上海租界被誉为孤岛，当时在上海拍摄的电影被称作孤岛电影。袁美云在动荡不安的抗战时期仍然拍摄了许多电影，最有影响力的影片便是《西施》，袁美云为孤岛电影事业做出极大的贡献，袁美云有着扎实的演戏功底，在《西施》中的古装扮相和言行举止都为影片加分不少。

（2）1949 年《西施》 白燕版

1949 年 12 月 25 日，香港粤语对白的黑白历史影片《西施》上映，导演秦剑是

邵氏当年最高薪酬的导演，编剧吴其敏，制片陈国梁，白燕和吴楚帆在影片中分别饰演男女主角西施和范蠡。影片叙述了吴王打败越王后俘虏了勾践、范蠡、文种回国，并威胁范蠡将自己心爱的女人西施贡献出来，夫差日日沉迷于美色之间不能自拔，西施与勾践里应外合最终打败了夫差，将吴国一举歼灭，而最终西施也与心爱之人范蠡得以重聚。本片重在描述越国人如何为了国家而牺牲小我，传达出积极的意义。有评价称，秦剑导演的影片虽不多，但大多具有教育意义，比一般粤语片的水准高出了许多。

(3) 1960年《西施》 白雪仙版

1960年2月10日由港侨影业公司发行的电影《西施》在国内上映，白雪仙、任剑辉和梁醒波分别扮演西施、范蠡和吴王夫差，影片约104分钟，是粤语的黑白戏曲片，舞台背景较为简陋，标准的脸谱化表演。这部戏曲影片描述了范蠡认识西施是为了把其送去吴国侍奉夫差，扰乱吴国内宫，最终西施也完成使命，最终西施与范蠡泛舟五湖而去。白雪仙是那个年代著名的粤剧表演艺术家，世人尊称其为仙姐，白雪仙的表演功底深厚，在影片中的戏曲表演到位，情绪表达也层次分明，使得影片增色不少。值得一提的是任剑辉是一名女性，在剧中扮演范蠡的角色，是当年香港风靡一时的粤剧女演员，经常扮演男性。

(4) 1964年《西施》 白茵版

1964年2月7号，由导演李晨风，副导演张纯、张浩，编剧李兆熊指导的电影《西施》上映，这是一部长达118分钟的粤语彩色电影，由新联影业公司出品，清水湾制片厂摄制，香港资深影视演员白茵、传奇、梁慧文分别饰演西施、范蠡和郑旦。为了演好西施一角，白茵阅读诸多相关书籍，并苦练舞蹈，影片中有一段“响履舞”深的观众喜爱，是白茵花费许多时间和精力孜孜不倦练习所换来的成果。影片描述了西施与范蠡本是一对让人羡慕的才子佳人，但是西施、郑旦、盼子却被吴兵抢去吴国侍奉夫差，在吴国仍辱负重的西施却被范蠡误会贪图荣华富贵，而后误会消除，两人里应外合，越国积极练兵，伍子胥自杀，吴国败，最终西施为范蠡挡剑而亡。是一部凄美的影片。李晨风导演风格与邵氏电影相似，但是这部电影制作较为粗糙，表演过于脸谱化，借鉴了戏曲的表演程式，冲突不多，人物刻画的也比较单纯。

(5) 1965年《西施》 江青版

1965年10月22日，由古典主义电影大师李翰祥拍摄的黑白电影《西施》

在内地上映，编剧唐绍华，江青、曹健、赵雷、朱牧分别饰演西施、范蠡、越王勾践和吴王夫差。江青版的《西施》被誉为最经典的电影版本，这部影片长达154分钟，在当时的电影届属于罕见的长片电影，西施完整版分上下两集，上集叫《吴越春秋》，下集叫《勾践复国》，原长大概有三小时四十多分钟，现在存于台北电影资料馆。这部影片当年一举夺下第四届台湾金马奖五项大奖：最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳彩色摄影，最佳彩色美术设计。影片以勾践为吴国臣俘，卧薪尝胆，十年生聚十年教训，励志复国的历史为蓝本，以西施蛊惑夫差，徘徊于私情与国难之间的纠葛感情为主，描述了吴越相争的故事。影片场面恢弘，投资巨大，无论财力、人力堪称当年之最，是一部古典史诗大制作电影。此影片虽荣誉颇多但是却票房惨淡。

(6) 2011年《西施》 李晞媛版

2011年，由刘建魁导演，唐海翔为出品人的电影《西施》在浙江台播出，新生代演员李晞媛和迟佳分别主演西施和范蠡，影片时长97分钟。由临浦镇政府、萧山广播电视台和湘湖网3家单位联合拍摄，这是一部政府宣传片，让受众更多的了解到西施的故乡——萧山。此片着重述说了西施出吴后的一段传奇故事，这期间，吴、越两国之间的矛盾冲突，以及西施、夫差和范蠡之间的感情纠葛都将在影片中一一展现。这部影片一直使用“回忆式”方法来进行，西施成功帮助灭吴后和范蠡回越国途中不断回忆、不断伤感，回忆她在经历母亲的过世后去往吴国肩负复仇重任，迷惑夫差后成功灭吴，最终与范蠡泛舟五湖而去。结局虽与相爱之人在一起，但整部影片充满着悲情的色彩。

2. 有关西施相关电视剧创作

电视剧的出现比电影晚了几十年，1983年10月18日，中国电视剧制作中心诞生，是中央电视台所属的专门从事电视剧创作生产的单位。中国第一部电视剧产生于1958年6月15日：《一口菜饼子》，从此，电视剧开始走上了蓬勃发展的道路。电视剧又成为观众每日必备的爱好的之一，不同于电影，电视剧不在局限于几个小时的浓缩表现，电视剧更注重的是细水长流的表现形式，电视剧短则几集，长则几十集甚至上百集。在电视剧朝气蓬勃发展的同时，各类编剧们对西施题材相关的电视剧创作也表现出极大的热情，据笔者统计，至今已有十几部西施题材的影视剧相继诞生。整理如下：

(1) 1980年《西施》 冯宝宝版

最早西施题材电视剧《西施》于1980年与观众见面，《西施》由台湾华视出品，长达40集，导演：宗华，演员冯宝宝、宗华、张复建、范鸿轩、马惠珍在剧中分别扮演西施、范蠡、夫差、勾践和构建夫人。西施在剧中被称为“阿姜”，电视剧主要描述勾践在吴国受尽凌辱后回国卧薪尝胆、励精图治、强兵富民，并挑选美女，西施、移光等五位美女被送往吴国迷惑夫差，十年后勾践终于报仇，战胜吴国。西施也在范蠡与夫差之间的爱里徘徊、彷徨、纠结。然而由于西施的真诚、夫差的痴情，两人相爱了。最终越国打败了吴国，夫差自刎在范蠡的剑下，而西施投湖自尽被范蠡救下而泛舟五湖而去，愿悠悠岁月能疗西施内心之伤。冯宝宝在剧中的演技是毋庸置疑的，曾出演过武则天、杨贵妃等角色。她的精湛演技使得影片增色不少。

(2) 1983年《西施》董智芝版

1983年的浙江版电视剧《西施》只有6集，导演魏阳，制片郑文浩，编剧周卓人，摄像郑红民。董智芝、李侃勤、陈继铭和曹大年分别是西施、范蠡、夫差和勾践的扮演者。董智芝是舞蹈演员专业出身，她眉眼如画的美貌和婉约含蓄的古典气质使得她在剧中装扮非常迷人，董智芝身上特有的东方古典气质让其很有观众缘，也使得观众对其念念不忘，更有评价称这一版的西施是古典，最有味道的西施。剧中西施肩负着国家使命被迫前往吴国侍奉夫差，帮助越国战胜吴国，然而自古红颜多薄命，最终西施被勾践投入江中变成西施鱼。董智芝身上独有的东方韵味、隽永典雅和清丽庄重、略带忧愁、伤感的表演，将西施这一形象表现得淋漓尽致。同时西施之美在她的身上得到了很好的体现：眉若春山，睛似点漆，举手投足之间都带有含蓄婉约的古典之美。

(3) 1984年《西施》黎燕珊版

1984年黎亚视出品了25集电视连续剧《西施》，编剧陆鸿锴，编审陈静仪，制片黄伟业，黎燕珊、潘志文、白彪分别在此剧中扮演西施、范蠡、夫差。黎燕珊是首届亚洲小姐的冠军，邵氏电影公司旗下艺人。电视剧讲述了范蠡在苧萝村邂逅西施，两人暗生情愫并私定终生，然而为了复仇，范蠡放弃儿女情长，西施也担负国家兴亡之重任，十年生聚，十年教训，勾践回国后发奋图强，加上西施的冰雪聪慧，蛊惑夫差。夫差赴黄池大会之际越国出兵攻吴，夫差自刎，越夫人恐西施乃不详之人，沉其于太湖，范蠡最终抱着西施的尸体离去，归隐田园。黎燕珊在剧中的妆容过于脂粉化，剧中的表现一般，没有让人眼前一亮的感觉。

(4) 1995 年《西施》 蒋勤勤版

1995 年，由著名导演杨洁拍摄的《西施》在内地上映，编剧柯章和、朱抗美和杨洁。蒋勤勤饰演一代绝色美人西施，张秋歌饰演卧薪尝胆的构建，寇振海饰演夫差。全剧共 21 集，此剧参照卢群中篇小说《西施》改编，蒋勤勤在这部电视剧中的西施可谓是灵气逼人，当年还在北京电影学院读大二的蒋勤勤被《西游记》的导演杨洁相中，让其担任这部电视剧中西施一角。蒋勤勤在剧中出落的水灵清秀，装扮清新可人，把西施一角演绎的灵巧活泼。电视剧讲述了西施的表哥范蠡对西施倾心，在他的感化下西施也爱上范蠡并私定终身，奈何越国打败，国家处于危难之际两人不得不把儿女私情放下，西施肩负着使命前往吴国，夫差被西施迷得神魂颠倒不理朝政并为西施修建馆娃宫，西施也渐渐被夫差打动而爱上夫差。越国乘机修炼兵力最终打败吴国，夫差在勾践面前自刎，最终西施被勾践夫人赐死，西施的结局让人唏嘘不已。

(5) 1997 年《古吴春秋》 曹颖版

1997 年《古吴春秋》在内地热映，此剧共 25 集，导演强小陆，制片毛示范，著名演员张丰毅、曹颖、刘威在剧中均有精彩演绎。全剧投资逾人民币 1600 万元，制作精良，结构严谨。《古吴春秋》以吴国的历史发展为基础，记录了吴国的兴衰史。此片不是以西施为主的电视剧，主要是讲述吴国的政治与战争，西施本与勾践定亲，但为了复仇把心爱的女人西施与夫差是一对恩爱长达 19 年的夫妻，曹颖饰演的西施没有绝貌的容颜，却有着知性的端庄。公元前 473 年，吴国被越国灭，夫差也与西施生死与共，两人共赴黄泉。西施的故事在吴国恢弘的历史背景下显得凄美不已。

(6) 1998 年《战国红颜》 张敏版

张敏在 1998 年出演《战国红颜》中西施一角，唐国强、童安格、秦风分别饰演勾践、夫差和范蠡，导演张伟建。此片长达 40 集，制作精良，投资巨大。本片讲述了春秋后期诸侯相争，吴越两国大战后越王勾践沦为吴囚，勾践卧薪尝胆，誓报仇雪耻。剧中的西施本是勾践的宠妃，而西施却对范蠡范大夫心生好感，国难当头，西施和郑旦被勾践送去吴国，通过长时间的接触，西施又陷入与夫差的情感纠葛中。故事结局夫差服毒自尽，西施允诺将腹中夫差的孩子养大。本片由中国电影合作制片公司、台湾中影公司和台湾千将公司三家共同斥巨资合作，这也是台湾中影首次与大陆联合拍摄的影片。

(7) 90年代《浣纱女的传说》 吴海燕版

90年代上海电视台拍摄了《浣纱女的传说》，吴海燕是西施扮演者，吴海燕是京剧舞台上的花旦，半路出家开始从事电影工作。这部片子对传统的西施故事做了很大的改编，它将西施刻画成夫差身边的“特工人员”，与范蠡秘密接头，她全部的“政治使命”就在于盗窃一份据说有助越王复国的“姑苏城防图”。^①剧中的西施巧言令色、诡计多端、富于心计，被刻画成女特务的形象。此版对于西施的改编可谓是失败的，颠覆了传统大众心里西施的形象。

(8) 2003年《圣兵传奇》 刘凌版

2003年，20集大陆剧《圣兵传奇》上映，此剧又称《吴越争霸》、《范蠡》，由寇振海、王志刚分别扮演范蠡和勾践，刘凌在剧中扮演西施一角。《圣兵传奇》讲述了春秋时期各国争霸的历史，西施在剧中并不是主角，她完成灭吴的使命后被勾践夫人抛江弃之，但最终被救，勾践派人在西施的故乡修建了烈女牌坊缅怀西施。此剧主要刻画的人物是范蠡的形象，范蠡最终弃政从商，富甲天下，兢兢业业为国事，潇潇洒洒走人生。

(9) 2005年《卧薪尝胆》 安以轩版

2005年一部投资巨大的历史连续剧《卧薪尝胆》在内地拍摄，导演侯咏，著名演员陈道明、胡军分别扮演勾践和夫差，左小青扮演的雅鱼是剧中主角，而安以轩扮演的西施在《卧薪尝胆》中不过是万绿丛中一点红的点缀作用，甚至在前面十几集也没有踪影，直至后面才开始有西施的戏份。《卧薪尝胆》的总投资超过4000万，是大手笔的创作，精良的制作堪比电影制作，而且此片在美国、韩国、日本等国播出，并在第二届首尔电视盛典、新加坡亚洲电视节和蒙特卡洛国际电视节上获得殊荣。《卧薪尝胆》主要演绎了勾践与夫差之间对抗的历史，此剧编剧李森祥是在《史记·越王世家》的基础上创作的此剧，《卧薪尝胆》分为三个阶段：越胜吴败，吴胜越败，最后越强吴败。

(10) 2006年《争霸传奇》 郭羡妮版

2006年，由金吉祥传播公司投资3000万，香港无线电视拍摄之制作历史大剧《争霸传奇》诞生了，这部电视剧内地版49集，香港版42集，导演黄祖权，监制蔡晶盛，陈坤、郭羡妮在剧中分别扮演范蠡和西施。故事讲述了春秋战国时期，被吴灭的越王勾践入吴为奴所发生的一系列历史，范蠡将心爱之人西施安排

^①白榕. 小议历史人物的历史行为——兼评电视剧《浣纱女的传说》[J]. 江淮论坛, 1985, 05

在吴宫，后宫女人智斗也风生水起，郑旦颇有计谋而西施却痴情善良。宫斗戏与政治戏相互交融，使得剧情无比精彩，剧中人物也较其他剧更多，这样的人物设定和精彩剧情展现了西施的政治功用和不平凡的一生。最终西施和范蠡终于有情人终成眷属，两人泛五湖而去。在一个宏大的时代背景下，讲述了一段悲壮的爱情故事。

(11) 2007年《越王勾践》 周扬版

2007年41集历史剧《越王勾践》由中国电视剧制作中心有限责任公司出品，导演黄健中，元彬，延艺，演员陈宝国、尤勇、李光洁为主演，在剧中分饰演了勾践、夫差和范蠡的潇洒人生，西施的扮演者是高挑美女周扬。这部剧不仅在内地上映，同时在香港、美国、日本均有播出。《越王勾践》主要讲述勾践败后，入吴为奴，卧薪尝胆、励精图治、韬光养晦，最终报仇雪恨的史事。夫差在伯嚭府中对西施一见钟情，范蠡为了富国大计不得不将西施送去吴国侍奉夫差。最终越胜吴败，西施在姑苏台上饮下毒酒，倒在范蠡怀中，范蠡带着西施的尸体驾一叶小舟离去。

(12) 2010年《孙子大战》 班嘉佳版

2010年由北京星光灿烂影视文化有限斥巨资拍摄的35集电视连续剧《孙子大战》完成，导演刘心刚，编剧张永琛，由张丰毅，景甜等领衔主演。班嘉佳饰演西施，本剧先在美国中文台播出，而后日本、韩国均有播出，直至2013年才在江苏卫视登陆。《孙子大战》没有局限于孙子（孙武）的历史故事，而是以其为本，再现出吴楚越三国的兴衰史，一个个鲜活的故事告诉我们那个时代的波澜壮阔，是一个个人性的体现。这是一部关于战争的电视剧，西施在里面只是一个配角。《孙子大战》的力求真实宏伟，是一部制作宏大精良的史诗电影。

(13) 2012年《西施秘史》 邬靖靖版

2012年41集电视连续剧《西施秘史》在内地多个电视台播出，导演尤小刚，编剧李晓明，柯章和，曹靖生，蒋卓原，西施的扮演者由邬靖靖担当，陈浩民、马景涛扮演的范蠡和夫差与她演对手戏，这部电视剧是“秘史之父”尤小刚导演的又一部力作，尤小刚的秘史系列之所以经典，还在于本着“以尊重历史为依据”的原则，对传统吴越春秋故事进行了新角度的重新解读，以当代视角加以阐述剧情，为其注入了新的元素。《西施秘史》打破了传统的吴越春秋战乱的故事，从西施和一系列女性角色的感情世界出发，用细腻的情感波动来逐步打动观众的内心。

心，从而让受众了解到西施的内心和她唏嘘不已的爱情。这部戏主要刻画了西施及一系列后宫女人之间发生的事情，此剧编剧们将前庭和后宫巧妙的结合起来，讲述了一个“阴谋与爱情”的故事。

(14) 2013年《英雄》颖儿版

2013年，36集电视连续剧《英雄》由台湾华视播出，《英雄》由海润集团、当红文化传媒、上海集团和同巨资本共同投资拍摄，导演赖建国，人气演员郑嘉颖、谢天华、颖儿、朱孝天联袂出演。该剧主要讲述的是西施与范蠡、勾践、夫差之间的爱恨纠葛。在剧中，夫差是个情种，勾践是个政客，西施与范蠡本是一对神仙眷侣，却因为目标不同而做出了不同选择，西施为情，范蠡为国。《英雄》将西施刻画成一个至柔至纯的真性情女人，在范蠡将其贡献出去后，西施与夫差一见钟情，西施在吴国不干预朝政也不为越国通风报信，享受着与夫差之间缠绵的爱，最终两人也双双死去。

第二章 西施形象的塑造

有关西施题材的影视作品，除少部分，如《古吴春秋》《孙子大传》等，西施情节不占据重要戏份，大多数作品十分重视西施形象的塑造。一方面，西施是极富影响力的民间女性，系四大美女之首，她的出现足以吸引更多观众的“眼球”；另一方面，西施的传奇命运也给各个作品留下极大的渲染空间。在历代文学作品中，西施就是人们备为关注的一个女性形象，与西施有关的词曲、诗文、戏剧等层出不穷。在这些作品中，西施形象就存在很大差异。有推之为巾帼英雄、爱国奇女子者，如元代张可久散曲[双调·湘妃怨]《怀古》写道：“红妆肯为苍生计，女妖娆能有几？两娥眉千古光辉。汉和番昭君去，越吞吴西子归，战马空肥。”^①并举昭君、西施，赞颂她们牺牲自我、和番复国的丰功伟绩；也有视西施为红颜祸水、覆国妖孽者，如清代徐石麟杂剧《浮西施》中，西施被塑为“天生尤物，善笑工颦，遇一君则迷一君，在一国则倾一国”^②的妖孽。可见，出于不同的道德观念，历代文人对西施或褒或贬，塑造出截然相反的女性形象。而随着时代的变迁，到现当代西施题材的影视作品中，西施形象也成为敷设点染的重中之重，被不断重塑和改造，显得丰富多彩。

（一）艺术形象的共性塑造

西施是一个由历史与民间传说共塑的女性人物。其艺术形象因民间传说的再生性，可以不断流变，但其中也包含被传播时间与传播者所认定的共性部分，不至于让“西施”走样为“东施”。当代西施题材的影视作品也遵循了这一艺术创作的规律，各版西施形象虽千姿百态，但也有重合交叠的艺术共性。

1. 出众容颜

西施故事中最精彩的部分，是“美人计”的胜利。她依靠出众的容貌，博得吴王夫差宠爱，导致后者纵欲荒政，国祸身亡。对于西施容貌，先秦墨子《尸子》

^① 隋树森.全元散曲.北京:中华书局 1964 年版.第 938 页

^② [清] 徐石麟.《浮西施》.见郑振铎编《清人杂剧二集》.常乐郑氏影印本.1934 年 5 月版

篇曾写道：“人之欲见毛嫱、西施，美其面也。”^①民间传说四大美女，有“沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌”之说，“沉鱼”指的便是西施。相传西施在溪边洗头，鱼儿看见了西施容貌后忘记游水而沉入水中。历代文学作品也无不肯定西施美丽出众的容貌。李白《西施》（又名《咏苧萝山》）“西施越溪女，出自苧萝山。秀色掩今古，荷花羞玉颜。”^②王维《西施咏》“艳色天下重，西施宁久微。朝为越溪女，暮作吴宫妃。”^③柳永《西施》词：“苧萝妖艳世难偕。善媚悦君怀。”^④苏东坡更有名句：“欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。”^⑤可见，不论创作者态度褒贬，也不论西施形象怎样流变，其惊人美貌是很难颠覆的。

当代影视作品沿循了民间传说与历代文学对西施美貌的描写，所刻画西施无不具有倾国倾城的惊世容颜。例如，电视剧《西施秘史》第1集用“惊艳法”开场，演西施等三人行走闹市，引得路人纷纷延颈回首，为其美貌丢魂落魄，再用一个定格，让西施“回眸一笑百媚生”，很富戏剧性地展现了西施惊人容貌。又如《战国红颜》第1集中西施在池水中游水，正好被路经此地范蠡看到，范蠡的眼神深深地呆看西施，而后西施被同在游水的夫差看见，夫差对美丽的西施一见倾心，这样的“出水芙蓉”同时被两位优秀的男人一见钟情甚属少见。

为很好地再现西施之美，导演与编剧们也大多选择容颜出色的女艺人。早期电影中，白茵、白雪仙都是当时出色的演员，江青更是当年红遍的“日历女郎”。有的西施扮演者则是经过精挑细选的美女。1984版《西施》扮演者黎燕珊是第一届亚洲选秀小姐的冠军，也是风靡一时的“挂历女郎”，她含蓄婉约的古典气质很受观众欢迎。导演杨洁拍摄1995版《西施》的时候，杨洁选拔了很久的女演员，都不中意，直到见到当时还在北京电影学院读大二的蒋勤勤后才相中，杨导的眼光果然犀利，蒋勤勤被誉为电视剧中的“最美西施”。2011版西施的扮演者李晞媛也是从众多美女中选秀出来的大学生。

不同容貌和气质的女演员，为西施形象的刻画增色添彩，如春月秋华，各擅胜场，吸引着观众的注意。当时蒋勤勤刚出道，是个出落的水灵清秀的气质美女，一双俏皮的大眼睛透露着一股灵气，眉宇间散发着迷人的气息，虽说刚出道的她演技欠缺，但是古典气质的长相和古灵精怪的性格让观众一度对此版西施的容貌

^① [明]汪继培辑《尸子》.见《二十二子》.上海：上海古籍出版社.1986年版.第276页

^② 彭定求编《全唐诗》.北京：中华书局.1960年版.第1845页

^③ 彭定求编《全唐诗》.北京：中华书局.1960年版.第1251页

^④ 唐圭璋.《全宋词》.北京：中华书局.1999年版.第58页

^⑤ 唐圭璋.《全宋词》.北京：中华书局.1999年版.

和气质赞不绝口，喜爱有加。2005 版《卧薪尝胆》西施扮演者安以轩被誉为最具有邻家气质的西施，她在剧中装扮清新素雅，配上她较为甜美的长相，让观众觉得这版的西施很具有亲和力。各版西施的扮演者各有不同，散发着不同的美，笔者将大部分西施扮演者的气质容貌稍作总结，以见人们对西施影视形象的认知：

表 2-1

年份	扮演者	容貌
1980 年《西施》	冯宝宝	最风韵版
1983 年《西施》	董智芝	最古典版
1984 年《西施》	黎燕珊	最脂粉版
1995 年《西施》	蒋勤勤	最灵气版
1997 年《古吴春秋》	曹颖	最知性版
1998 年《战国红颜》	张敏	最英气版
2005 年《卧薪尝胆》	安以轩	最邻家版
2006 年《争霸传奇》	郭羡妮	最稳重版
2007 年《越王勾践》	周扬	最高挑版
2012 年《西施秘史》	邬靖靖	最年轻版
2013 年《英雄》	颖儿	最可爱版

2. 兼擅舞艺

由于身负“媚悦君怀”的政治任务，从苧萝山村走出的西施，不仅需要禀赋绝世容颜，还要习才艺，工仪态，内外兼修，才能够最大可能地发挥“美人计”的作用。

关于西施修习才艺，东汉袁康《越绝书》卷八载：“勾践所习教美女西施、郑旦宫台也。女出于苧萝山，欲献于吴，自谓东垂僻陋，恐女朴鄙，故近大道居。”^①说明西施入吴前，勾践曾担心女出“朴鄙”之地，故专门派人教习西施。所教者虽未明言，但无外乎宫廷歌舞礼仪。明代梁辰鱼传奇《浣纱记》云：“古称绝色，第一容貌，第二歌舞，第三是体态。若是容貌虽好，歌舞未谙，不足为奇。

^① [汉]袁康.吴平辑录《越绝书》.上海:上海古籍出版社.1985 年版.第 59 页

歌舞虽通，体态未善，不足为妙。美人，你的容貌不必言矣，但歌有歌体，舞有舞态，须要态度优闲，行步袅娜，方能动人。”^①（第二十五出《演舞》）该剧写勾践派夫人亲自教习西施歌舞体态，将西施打造成一个容貌与才艺并长的全能美人，而西施的能歌善舞的确成为攻陷吴王的温柔利器，像第三十出《采莲》，西施为夫差高歌二支采莲曲，深为夫差叹赏。西施传说中最擅长者还是舞蹈，如唐代李白“西施醉舞娇无力，笑倚东窗白玉床”（《口号吴王美人半醉》），李绅“西施醉舞花艳倾，妒月娇娥恣妖惑”（《姑苏台杂句》），元稹“西施自舞王自管，雪纭翻翻鹤翎散，促节牵繁舞腰懒。”（《舞曲歌辞·冬白纭歌》），均生动描绘了一位舞姿婀娜，醉舞娱君的美人图。

现当代影视作品对西施以舞闻名，亦多自觉继承与表现。2011 版数字电影《西施》编剧之一唐海祥谈到对扮演西施女演员的选择时，说：“希望通过向全国征集，挖掘到一位清纯靓丽，具有古典美的新人来扮演。身高 165 厘米——168 厘米左右，懂得表演、一定要会舞蹈。扮演者之所以要会舞蹈是因为西施是通过“响履舞”征服夫差的。”^②可见，舞蹈属于人们心中西施的必备才艺。各个版本西施其人其舞都有情节表现。笔者将各个影视版本中西施舞蹈的展现，整理如下：

表 2-2

剧名	舞蹈表现
1964 年白茵版《西施》	影片中有几秒钟的舞蹈镜头。
1965 江青版《西施》	影片中 65:00 开始有一段经典的在姑苏台的“响履廊”有一段奇妙的舞蹈。
2011 年李晞媛版《西施》	影片中范蠡为西施专门设计一段“响履舞”。
1980 年冯宝宝版《西施》	在第 1、7、9、10、13 集中表演舞蹈。
1995 年蒋勤勤版《西施》	第 8 集中西施跟着君夫人学习舞蹈； 第 16 集西施跳舞与夫差。
1998 年张敏版《战	第 35 集中西施与郑旦在夫差面前共舞。

^① 毛晋.《六十种曲》:《浣纱记》.第二十五出《演舞》.北京:中华书局.1982 年版

^② 《萧山山下月将办“跨湖桥文化节”，全国聘西施扮演者》.《每日商报》,2010,08,24

国红颜》	
2005 年安以轩版 《卧薪尝胆》	第 33 集前往吴国在夫差面前跳舞，俘获夫差的心； 第 41 集中，夫差求西施为其跳最后一支舞。
2006 年郭羡妮版 《争霸传奇》	西施在 26 集有一段伴随着悠扬古月音乐的华丽精美舞蹈。
2012 年邬靖靖版 《西施秘史》	第 5 集西施身着黑色飘裙和郑旦为夫差跳舞。

女演员在表演舞蹈时，需要呈现西施长袖善舞，绝代风华的一面。1964 版《西施》电影中，西施扮演者白茵在影片中有一段“响履舞”表演。据传，这段“响履舞”出自西施所创，又名“响屐舞”、“响屨舞”，其名出自吴王夫差构筑的“响屨廊”。宋范成大《吴郡志·古迹》载：“响屨廊，在灵岩山寺。相传吴王令西施辈步屨，廊虚而响，故名。今寺中以圆照塔前小斜廊为之，白乐天亦名鸣屨廊’。”^①它原本指西施足踏木屨，行走于地下被挖空的木板长廊，回声清脆悠扬，故而名之“响屨廊”。随着西施传说的流变，逐渐增添了美人踏屨而舞的部分，“响屨舞”也成为西施代表性的原创舞蹈。她的木屨在廊板上行踏，发出有节奏的嗒嗒声，身姿回旋，步节相应，展现出美妙高超的舞技。白茵为演好“响履舞”这个小片段，花了很多精力，最终观众对这段别具一格的舞蹈赞赏有加。1965 年江青版《西施》中，扮演者江青在姑苏台前翩翩起舞，配合乐器的美妙，很好呈现了西施“音廊舞”的美轮美奂。2006 年《争霸传奇》扮演者郭羡妮，伴随着一段优美的古琴声悠，西施完美地演绎了一段舞蹈。

3. 正面塑造

我们提到，自古以来世人对于西施使用“美人计”，助越灭吴的政治行为，褒贬不一。有人赞颂西施是勇于牺牲自我的爱国英雄，有人指责西施是妖言惑君的祸水红颜。金宁芬《我国古典戏曲中的西施形象演变初探》一文，曾梳理宋元明清有关西施的戏曲作品，指出：“纵观我国戏曲史上这些以西施为主角或重要

^① [宋]吴郡志. 范成大纂修. 卷八. 北京:北京图书馆. 1982 年版

角色的作品，除汪道昆《五湖游》杂剧和梁辰鱼《浣纱记》传奇外，其余（凡今能知其内容者）皆否定、丑化西施所为之作。但数百年来场上盛演的确实肯定、赞美西施的《浣纱记》。^①”可见，古代戏曲中西施正反面形象争议颇大。

对比这一现象，现当代影视剧作品则体现出较为一致的步调，即将西施作为正面形象予以刻画，肯定她的言行品格。一些影视作品热情歌颂了西施知事理，明大义，忘小我的爱国精神，将她迷惑吴王、暗送情报的言行，视为爱国壮举和聪慧机敏的表现，如白茵版、白雪仙版、江青版等西施，人物形象充满了弘扬大义的正气；另一些则从细微的人情角度，描写出西施矛盾中的真实形象。例如，李晞媛版西施，面对兵败的吴王，深情一拥，不忍离别。安以轩版西施，月下为夫差最后绝美一舞，流下哀伤的眼泪。这些哀痛真实体现了西施内心的矛盾，也加深了人们对西施的同情与理解。还有一些作品更进行了颠覆性的创作，写西施爱上了吴王，这在近些年的电视剧中表现尤为突出。如冯宝宝版本、曹颖版、张敏版、邬靖靖版、颖儿版等，集体呈现多情西施、柔情西施的荧幕形象，这份情为范蠡而错综纠结，又为夫差而生死不渝。这又是从爱情的角度肯定了西施的形象。在下文我们对此还有进一步的分析。总之，不管那一类作品，都在赞美西施，赞美她的深明大义，赞美她的纯情柔美，没有一部作品将灭吴之罪归咎西施一人，也没有一部作品对西施持有“亡国”论调。比起历史上将西施称为“祸水”“妖孽”的陈腐观念，现当代影视作品对西施集体的正面书写，体现了时代思想的进步。体现了女性观念的进步。

（二）西施形象的个性塑造

不同作品对于某一人物形象的共性塑造，是由这个人物的同一性决定的。在近二十部西施题材的影视剧中，西施无不容貌出众，擅习舞蹈，具有正面色彩，人物均有外在趋同的一面。但如果仅仅停留于这一层面的塑造，那么人物将会呈现刻板的模型化，缺乏专属于“这一个”的生命力。现当代西施影视剧中，由于编剧、导演赋予作品的主题各有不同，所要传送的价值观念也互有差异，因此西施的性格形象也同中有异。我们不妨深入具体的影视作品，首先探求各版对西施的形象定位，再进一步分析其个性化的艺术塑造。

^①金宁芬. 我国古典戏曲中西施形象演变初探[J]. 文学遗产, 2000, 06

1. 道德观念与形象定位

1.1 矢志爱国

站在越国的立场，西施无疑是一位勇赴国难、助国复兴的“爱国英雄”。她挺身于多事之秋，为了解救危困中的越国，牺牲了女性的身体与声誉，心无旁贷，一力助越完成灭吴复国大业。这种舍身忘己的爱国情怀，也是后人敬仰西施的命脉所在。一些影视作品的创作主题在于弘扬爱国精神，着力刻画西施的爱国情怀，将其塑造为一个为国为民，蹈死而不顾的爱国英雄形象。

例如，1940年袁美云版《西施》，拍摄于抗日战争的特殊年代，应合时代之需求，刻画西施舍身爱国的形象。1964年白茵版《西施》，也是典型的“爱国”西施的代表作品。这部电影中，西施的师公和母亲在吴越交战中为保护西施而牺牲，苎萝村也被吴兵烧杀掳掠，故西施时时怀有报国之志。为了国家利益，她出使吴国，本不想委身吴王，但迫于伯嚭威逼，如若不从要取勾践与范蠡性命，无奈之下为保护越国君臣，不得不侍奉吴王。面对他人的冷嘲热讽，西施忍辱负重，一心与越王里应外合。最后终于灭吴。可是她为了给范蠡挡剑，死于吴王血刃之下。临终前，忍痛说：“我死了之后，我希望能葬回故乡，那我就心满意足了。”可以说，作品自始至终将西施笼罩在爱国光环之中，热情歌颂了西施不忘国难，怀念家乡，甘于牺牲自我的爱国精神。另外，像1949年白燕版《西施》，西施与勾践里应外合，打败夫差，是为侠肝义胆之女，《浣纱女的传说》西施一心为国复仇，在夫差身边上演“女刺客”的情节。笔者将这些作品中的西施爱国形象汇总如下：

表 2-3

剧名	形象定位
1940年袁美云版《西施》（无视频资料）	根据文字资料这是一部迎合抗日爱国主义的影片，剧中西施定是位巾帼女英雄。
1949年白燕版《西施》（无视频资料）	根据文字资料，西施与勾践里应外合打败夫差，是为侠肝义胆之女。
1960年白雪仙版	西施在吴宫扰乱内宫，勇敢的西施最终完成复国的使命。

《西施》	
1964 年白茵版 《西施》	西施在吴宫忍辱负重，最终为范蠡挡剑而亡。
1965 年江青版 《西施》	西施为救越国百姓去吴国蛊惑夫差，无所畏惧，对越国忠贞不渝。
2011 年李晞媛版 《西施》	西施在经历母亲过世后的悲伤去往吴国肩负复国重任，迷惑夫差后成功灭吴。
1983 年董智芝版 《西施》	西施前往吴国完成使命，虽为被迫，但是也帮助越国战胜了吴国。
1984 年黎燕珊版 《西施》	冰雪聪明的西施担负着国家兴亡的重任，蛊惑夫差，使其疏于朝政，从而助越灭吴。
1995 蒋勤勤版 《西施》	夫差被西施迷惑的神魂颠倒不理朝政，夫差更是为西施修建使吴国劳民伤财的馆娃宫，西施想方设法使其国力大减，最终越国在吴国危难之际迅速灭其。
2003 年刘凌版 《圣兵传奇》	西施听从越王和君夫人的安排，在吴国诱惑夫差，帮助越王完成任务。
2006 年郭羡妮版 《争霸传奇》	身为范蠡的未婚妻，却含泪去吴宫侍奉夫差，与范蠡里应外合成功灭吴，功成身退后回到范蠡身边。
2010 年班嘉佳版 《孙子大传》	帮助越国完成复国大计，是一位不畏死难的巾帼英雄

上表中的影视剧，均将西施定位为对越国忠心不二、深入敌国的爱国英雄。虽然一些作品对西施实施“美人计”的过程有不同的情感表现，有的勇于隐忍，如白燕版、白雪仙版、白茵版《西施》等，对于“美人计”的实施并无太多心理矛盾呈现，爱国情感鲜明，早期影视剧作中对此表现得尤为突出；有的则流露较为强烈的情感矛盾，像郭羡妮版、蒋勤勤版西施，最初对于赴吴惑君的计策极为犹豫，抗拒委身侍敌，甚至单纯得毫不知情。但是，一旦下定赴吴决心，西施便始终站在越国立场，心怀家国，助勾践、范蠡君臣，实施灭吴的计划。例如，蒋勤勤版《西施》中，西施形象塑造得较为丰满。她在与吴王的相处中，逐渐为吴王深情所动，但同时她并没有忘记自己越国女儿的身份，忘记家国大任，在挣扎

与矛盾中履行着复国计划。这部剧写出了西施的大义、多情与无奈，最后西施投身断肠崖，既是对吴王深情的以身回报，也是对越国家山的心魂回归。又如，安以轩版西施，爱的是越国，恋的是范蠡，但对于吴王夫差的宠爱，内心也有愧疚、不安与怜悯。当姑苏城破时，她与范蠡重逢，内心又是欣慰，又是悲痛，凄然地说，自己不知道怎样才能忘记过去，对夫差的痛悔也许只有在时间中，才能慢慢消磨。这是一种深入人情人理的刻画。

1.2 情感至上

西施故事中，最具有传奇色彩的当为“美人计”的部分。她被越国挑选，送入吴宫，明为侍奉君王，暗使吴王荒淫朝政，以便实施里应外合的复国计划。由于史料多记载越国君臣的谋划及灭吴战绩，对西施入吴十年的个人生活颇少关注，这就为后来者敷染西施传奇故事留下了很大的创作空间。在长达十余年的夫妻生活中，西施与夫差的情感关系会是怎样？吴王夫差对西施从一见惊艳到宠爱有加，为其建馆娃宫、响屐廊，竟日征歌，把酒欢舞，这份君恩是否打动过西施，西施是否对吴王身败又有过不忍之心，留恋之情？

这些过于停留个人情感的隐密部分，到了影视作品中深为创作者所津津乐道。相当多的影视作品在这一部分对西施形象进行颠覆性的个性化塑造，像1980年冯宝宝版《西施》、1997年曹颖版《西施》、1998年张敏版《战国红颜》、2007年周扬版《越王勾践》、2012年邬靖靖版《西施秘史》、2013年颖儿版《英雄》等，均浓墨重彩地塑造出一批多情、纯情的新西施形象。

这些作品一定程度地改编了西施爱国不渝的传统形象，将西施还原为一个爱情中的普通女性，在国家与爱情夹缝之中，偏向了爱情。例如冯宝宝版西施，最开始与范蠡相逢于苧萝村的浣沙溪边，互生情愫。当范蠡伴君入吴时，西施赶到越境，相依月下，深情允诺：不论三年五年，抑或永远，一定会等待范蠡归来。可是，当越国君臣密定的“美人计”，严重伤害了西施对范蠡的爱情，她无法相信爱人将自己送到了这条不归路。虽然范蠡承诺“破城之日，就是你我相逢之时”，她只在追问“你还爱我吗”。怀着一颗被爱重伤的心，西施来到吴国。她的美貌、勇敢与纯真，让夫差动心不已。他对西施的触犯多有忍让，西施病倒时不离左右，悉心照顾，还赠与西施一只小鸟逗她欢笑。第8集夫差回宫，西施无奈相迎的神色刺痛了夫差，他沉痛地说，自己需要的不是一个欢歌艳舞的歌姬，而是真诚相待、相伴一生的爱人。西施震动了，两情的天平不自觉在倾斜。在夫差真挚的爱

情攻势下，西施逐渐敞开了封闭的心扉，接纳了夫差。甚至爱屋及乌，站在了吴国的一边。第 34 集中，吴国国力大衰，日渐饥荒。这时候西施与夫差和吴国百姓患难与共，引得越国派人欲铲除西施，以绝后患。当吴国最后被打败时，西施抱着受伤的夫差流泪，她当着范蠡的面，告诉夫差自己最爱的是他，夫差欢心而亡。西施决意以身而殉，毅然翻身投江。

再如，邬靖靖版《西施秘史》中，西施也出以爱情至上、至纯至善的形象。整个剧情给西施贴上了多情温婉的标签，她本与范蠡缔结情缘，然而，为了国家，为了爱人，听从范蠡计谋，前往吴国。可是，范蠡为了权谋忍情不顾，吴王夫差却付之真情，令西施受伤的心渐渐为之融化。剧中，夫差被刻画为一个铁血男儿，宫中也有佳丽三千，独对西施温柔似水，百般呵护。在西施移居甘霖宫时，他亲自为她烧火做饭，像个平民夫妻一样对案而食。他告诉西施，自己不会勉强她，会一直等到她点头为止。第 15 集一次夜深，夫差独坐甘霖宫，风吹眼迷，西施为之吹眼。夫差动情地说，如果西施愿意，可以还她一切自由，不做自己的妃子，也不做吴国的奴婢。西施爱上夫差后，便一心一意，坦白相对，既不帮越国通风报信，也不听从越王的命令，令范蠡、勾践烦心不已。再看颖儿版西施，编剧也将其刻画成一个纯真柔情女子，为了爱情可以不顾一切，她同样脱离了范蠡给予的既定轨道，爱上夫差后的西施既不干预吴国朝政，也不为越通风报信，最终与夫差缠绵，为爱殉情。这些剧作着眼西施的爱与被爱，淋漓尽致地展现了恋爱中女性的细腻心理，这样一个充满矛盾与痛苦，欢欣与哀愁的爱情女子，令观众不觉为之感伤，为之叹息。

要指出的是，对于西施违背入吴初衷，爱上夫差，背离越国君臣的举动，这些影视作品并没有进行简单的道德批判，将其刻画为一个叛国罪人或红颜祸水。古代历史上，男性成就功名，尤其英雄霸业，背后隐藏了多少女性的缺憾与悲伤。可是历史的探照灯只照亮了男性舞台，赋写他们的功业理想，忽视了女性的情感。时代发展到今天，人们更多从人性关怀和女性悲剧的视角，体察与描写西施的情感内心，将西施的情感生活推向前台，以她的眼睛、她的感受，去审视男性权力世界的美丑。上表剧作中，勾践大多设定为隐忍暗修，城府极深的形象，可以为权位而不择手段，不计后果。而与西施有过情感纠葛的范蠡，也大多为了外在利益，或主动献上西施，或置西施于吴宫而忍情不顾。只有夫差对西施的至真至纯，坦诚相待，两相比较，高下立现。所以，西施的移情是自然生发，其纯情、多情

的形象设定也是合情合理的。

2. 个性特征的塑造

影视作品的道德与价值观念，设定了人物形象的基本框架，而深入到每一部具体的作品，又会因作品风格、表演风格的不同，塑造出不同气质性格的个性人物。笔者尝试在性格分类的基础上，对二十余部影视剧西施的个性特征，进行对比性的分析。

2.1 纯真与心计

处身吴越对垒的政治夹缝中，西施如同鱼游于沸鼎之中，燕巢于飞幕之上，需要靠一介弱己之力，游走各方势力。对越国，她要履行美人计；对夫差，她要隐瞒“间谍”身份。这使得西施的个性形象存在一个矛盾性的问题：西施性格的“真”与“假”。她到底应是富于心计的，还应是纯真善良的呢。如果工于谋算，则接近反面人物的形象，如果一味纯真美好，则可能又不符合“美人计”表里不一的形象需求。在这个人物塑造的节点上，各个影视作品互有侧重点。具体参看：

表 2-4

剧名	纯真善良	剧名	富于心计
1980年冯宝宝版《西施》	在吴宫爱上夫差后，真诚对待所有人包括敌人。	1964年白茵版《西施》	装心痛取得夫差怜爱；装病联手伯嚭将伍子胥除去。
1997年曹颖版《西施》	为救未婚夫勾践，善良的西施入吴侍奉夫差，发现骗局后死心塌地爱着夫差，最后关头陪伴夫差而切腹自尽。	1965年江青版《西施》	装心痛显妩媚；联手伯嚭让夫差赐死伍子胥。
1998年张敏版《战国红颜》	西施被送去吴宫后和夫差相爱，心思单纯无害人之心，反倒是姐姐郑旦对西施心怀不轨。最终西施怀孕并允诺生下夫差的孩子。	1984年黎燕珊版《西施》	22集中夫差打仗，西施故意为其祈祷，让其大为感动而放心离去。
2005年安	西施为了范蠡和越国来到吴	1995年蒋勤勤版《西	西施用她的美貌与机

以 轩 版 《卧薪尝胆》	国,对夫差甚是冷淡,心心念念的都是范蠡和自己的国家。	施》	灵取得夫差欢心,并让其疏于朝政。溃其财力为西施修建馆娃宫。在16集中为帮越国借米,而与伯嚭串通一气在夫差面前以“梦”演戏。
2007年周扬版《越王勾践》	西施身为越王勾践义女,送去吴宫后,被卫娘娘屡次陷害,却还帮卫娘娘求情。剧中西施彻底爱上了夫差。	90年代吴海燕版《浣纱女的传说》	西施在夫差身边是个富于心计、巧言令色的“女特务”,想方设法陷害夫差。
2012年郭靖 靖 版 《西施秘史》	西施本与范蠡定情,可是范蠡却为了仕途将西施送去吴国,西施渐渐对范蠡失望,深深爱上了夫差。后宫卫姬夫人和郑旦一系列的争宠和陷害行为,善良的西施选择容忍。	2006年郭羡妮版《争霸传奇》	为了范蠡,西施牺牲自己贞操名节,在吴宫她经历各种险恶,与范蠡私下秘密串通,挑拨夫差与伍子胥关系。
2013年颖儿版《英雄》	西施是女人中的女人,是一位天地间至柔至纯的真性情之人,她与夫差一见钟情,魂灵相通,都愿天下和平人人得以安居乐业。		

首先,以纯真为西施主导性格的作品,重在刻画西施性情上的绝假存真。这种“真”主要表现在:

(1) 敢爱敢恨,坦率真诚

2005年《卧薪尝胆》中的西施,心中只有越国与范蠡,从未对夫差假以颜色,而拒之千里。她说:“身虽在吴,心却在故土,身心不在一处,何来身心俱服!”剧中夫差也知道西施对范蠡的深情。当夫差得胜还朝,问西施愿不愿意同范蠡回去,西施几乎冲口而出:“臣妾愿同范蠡归越”,却被范蠡打断,最后只能说一句“西施祝范大人一路走好”,流露了无奈的真情。西施对范蠡之热,对夫差之冷,淡化了附加自己身上的政治功能,塑造出从不矫饰、表里如一的人物形

象。2011 版《西施秘史》中，西施也被塑造成为一个善良真诚的形象。最初她为了爱，听从范蠡计谋，前往吴国侍奉夫差。初来乍到，对夫差言语多有不敬，甚至打算舞蹈行刺夫差。一次，夫差曾问西施是否愿意做自己的妃子，西施根本无意利用良机，巧言令色，以之邀宠，反而坦率承认自己不愿意，引得夫差内心很是不悦。在与夫差的冲突中，西施还曾一度被打入冷宫。等到西施一次次因自己天性善良，被勾践范蠡等人利用谋事，她终于在权力角逐中，明白自己的身份地位，死心塌地爱上了无微不至关怀自己的夫差。她对夫差则转为真诚以待，赤心相对。当夫差死后，西施心灰意冷，抱着夫差的头颅，怀着夫差的遗腹子，纵身一跃，殉情而亡。

一些影视剧写西施入吴，确实意识到自己惑君亡国的任务，也做出了维护越国的举动，但很少有过不利吴国的言行。像冯宝宝版西施，曾在宴会上驳斥伍子胥的指责，可当吴王对伍子胥心怀不满时，西施反而好言进谏，说他是因忠冒主。在言行上护越而不反吴，也是一种淡化西施离间功能的手法，有利于西施人物“真”的一面的刻画。

(2) 生性善良，厌恶争斗

为了凸显西施的纯真，不少影视作品还采用其它人物进行对比性、衬托性的描写。2011 版《西施秘史》中，加入了很多宫斗戏的成份，用一些副线女性性格陪衬西施之“真”。如卫姬，嫉妒西施受到夫差专宠，不断挑斗谋害西施；郑旦，同为复仇越女，却在后宫角斗中，蜕变为名利熏心的追求者。同样地位、不同性格的女性衬托出西施的纯洁。她始终葆有一颗出淤泥而不染的纯洁心灵，厌恶任何权力的厮杀角斗，哪怕夫差因一时负气，将她打入甘霖冷宫，也不去献媚，不去邀宠。恰恰这份“真”，也才赢得了夫差的真爱。

冯宝宝的《西施》中，西施在初入吴时表现的不卑不亢，不想其他人对夫差表现出害怕和献媚的姿态，她对于夫差灭吴的行为表现出极大的不满，自然不会给夫差好脸色，而夫差面对西施的无礼却没有生气，反而喜欢西施的这一份真。

其次，另有一些影视作品，并没有回避描写西施心机。她本身就是“美人计”的实施者，身在其位，务谋其事，必须要展现出一些公关技巧与谋划能力，才有可能握有夫差专宠，利于越国行事。具体体现在：

(1) 媚态言巧，赢得夫差欢心

江青版《西施》也塑造了一个颇有机心的西施。她利用自己生来有心痛

的毛病，乔妆捧心，让夫差更加怜爱她病中的妩媚之态。还善于急中生智。一次，西施对夫差说“吴国是我的”，引起夫差的误会。西施赶紧话锋一转，由着之前的话，在后面追加上一句：“吴国是夫差的，你是我的”，从而化解危机，哄得夫差欢喜不已。黎燕珊版《西施》中，西施也有矫饰的一面。第22集中，夫差打仗，西施故意为其祈祷，让夫差大为感动，以为西施一心为他，从而放心离去。蒋勤勤版《西施》第16集中，西施为了帮越国借米而要起了小性子，假装不理夫差，装哭，故意说不借就回越国和越国百姓共患难，这一举动唬的夫差更加心疼和怜惜西。

(2) 善于心谋，发挥政治功用

江青版《西施》中西施假装生病让夫差而误朝政，夫差和伯嚭商量黄池会盟争霸之事，伍子胥又来内宫觐见夫差大王，说“越国要兴，吴国要亡”惹得夫差大怒，伯嚭冷嘲热讽与伍子胥大吵，伍子胥批评夫差“不明是非，不分利害”，关键时刻西施立刻出来假装替伍子胥求情说“伍大夫一心为国，失言冒犯”，而伍子胥却反口说西施“人前奉承，花言巧语”，伍子胥对西施的言语侮辱彻底惹怒了夫差，一剑赐死伍子胥。铲除了这个阻碍越国复兴的绊脚石。冯宝宝版《西施》第13集中，面对伍子胥是否借米给越国的艰难问题时，西施临危不乱，故意说不借，而不让夫差怀疑自己的忠心，让夫差放下防备而大方借米给越国，解决了越国的饥荒问题。蒋勤勤版《西施》16中，西施联手伯嚭成功帮助越国借米，西施谎称夜间做了一个噩梦，让伯嚭前来解梦，西施说“梦见残月，一个骨瘦如柴的老人抱着一个米箩，而米箩中竟是老鼠再吃米”，伯嚭解梦说此为比喻越国闹饥荒之事。

总之，西施心机灵巧，随机应变，或在非常时期化解危机，或巧言谈笑讨得夫差欢心，在保护勾践范蠡、借粮越国、铲除伍子胥等一系列政治事件中，发挥了重要的政治作用。这样的形象尽管看似表里不一，却符合人物“间谍”身份，将心机与善良，矫饰与真诚集于一身，显得真实可信。还要强调的是，尽管这些影视作品中西施有着深藏心机的一面，但大多数将她们作为正面形象进行讴歌，（除了吴海燕版《浣纱女的传说》中将其刻画成一位“女间谍”的反面形象）并没有一味倾斜西施权谋能力的刻画，像她对越国百姓、对范蠡深沉的爱，像她对吴国、对夫差的愧疚感，在不少作品中都作为浓墨重彩的部分予以描写，这就把握住西施真诚良善的基本性格。

2.2 内敛与活泼

身为两国政治斗争的工具，西施的要务在于隐藏真实身份，暗中辅助复国计划，也就是政治“间谍”。这种人物身份先天决定了西施的形象必须具有内敛隐忍的一面。不少影视剧都赋予了西施稳重端庄的内向型性格，或寡言少语，或温和文静，不太主动流露强烈的情感。例如，白茵版《西施》中，西施是一位话语不多，忍辱负重的女子，当她被郑旦激烈地斥为叛国者时，一旁侍女欲为其申辩，可她却用一个眼神止住了，只说“你以后会了解我的”，便默默离去。李晞媛版西施也是内向的女子，十分柔情。冯宝宝版的内向则显得高贵冷艳，识大体。另有一些作品，则把西施刻画一位天性活泼的女子。例如，江青饰演的西施性格外向，无所畏惧，敢于直言。黎燕珊饰演的西施，更显得活泼可爱，对范蠡一见倾心，带着范蠡同游竺笏村，范蠡也为西施真诚和活泼所动容。蒋勤勤版中的西施更是活泼开朗，吴王夫差大胜齐国而归与西施共享乐事，西施在夫差面前翩翩起舞，古灵精怪的西施更是拉着夫差跳舞，活泼可爱的一面让夫差欢喜有加。

第三章 西施题材影视剧的情节编排

同一个历史故事，由于导演和编剧们的不同解读，就会呈现不一样的作品内容，而影视剧中最重要莫过于情节的编排。情节编排的巧妙与否直接关系到影视剧的精彩程度和收视率。一部优秀的影视剧能够通过情节的编排来塑造个性鲜明的人物形象，也能制造戏剧冲突，展开故事，让剧情更加引人入胜，跌宕起伏。各个西施题材影视剧中的情节编排，也体现了不同的导演和编剧们对西施史事的题材把握和拿捏。

（一）主旨分类

影视剧首先得确立所要传达出的主旨是什么，剧中核心呈现的是什么，当确立了主旨后，便于情节的编排和走向。

1964年白茵主演的影片《西施》所呈现出的核心便是：爱国。整部影片的主旨都围绕着政治而展开，西施便是典型的爱国主义之人，为复国甘愿牺牲自己，参与到政治斗争中，即使被误会，也在所不惜，她让夫差沉溺于美色之中不能自己。

1980年冯宝宝版《西施》的内核便是：爱情。西施是一位为爱而生的刚烈女子，电视剧围绕着西施的爱情这一主题展开故事的叙述，为了与范蠡的感情西施不愿去吴，可相同的为了感情又强迫自己去吴，在吴国对越国和范蠡痛心失望后全心全意爱上了夫差，与夫差之间那些真挚的感情是此剧描绘的重点。

1998年张敏版的《战国红颜》核心呈现的是：爱情宫斗。西施在范蠡、勾践的爱情中艰难抉择时，郑旦、东施等被精心训练过的美女已经前往吴宫了，伯嚭女儿春蝶为坐上王后之位与众多越女之间展开斗争，夫差逼迫越国交出西施，西施进宫后加入这场女人之间的后宫之斗。

2005年安以轩版的《卧薪尝胆》的核心是：政治斗争。包含了勾践与夫差之间的斗争，越国与吴国的斗争、两国内部的斗争等。各种斗争贯穿着这部戏，

勾心斗角，明争暗斗，充满权谋利益的较量。这是一场以斗争为主旨的战争戏。

笔者根据情节内容的不同，西施题材影视剧的主旨大致可分为两类：以爱情为主线，以政治为主线。

表 3-1

爱情主旨	政治主旨
1949年白燕版《西施》	1940年袁美云版《西施》
2011年李晞媛版《西施》	1960年白雪仙版《西施》
1980年冯宝宝版《西施》	1964年白茵版《西施》
1998年张敏版《战国红颜》	1965年江青版《西施》
2012年邬靖靖版《西施秘史》	1983年董智芝版《西施》
2013年颖儿版《英雄》	1984年黎燕珊版《西施》
	1995年蒋勤勤版《西施》
	1997年曹颖版《西施》
	90年代吴海燕版《浣纱女的传说》
	2003年刘凌版《圣兵传奇》
	2005年安以轩版《卧薪尝胆》
	2006年郭羡妮版《争霸传奇》
	2007年周扬版《越王勾践》
	2010年班嘉佳版《孙子大传》

影视作品中，主题是通过情节来表现的。^①不同主题的作品，其人物情节的布置安排会有不同的偏向，所占篇幅的份量也会强弱不同。

西施题材的影视剧中，以政治为主旨的，大多将西施故事放在春秋争霸的历史蓝图中，刻画出西施对吴越争战发展和走向的巨大作用。这些剧作对西施的情节设置虽有差异，互有长短，但都是把西施作为吴越战争的一个环节进行处理。例如蒋勤勤版《西施》，西施是主干人物，贯穿首尾，占据核心篇幅。剧作也分出了相当份量，描写西施与范蠡、西施与夫差的爱情，但这仍然只是其中一条线索，更多还是展现吴越之间的战争权谋，勾践、勾践夫人、文种等人物均占有重要戏份。又如，曹颖版的《古吴春秋》前面主要讲述吴国从崛起到衰亡的历史故

^①陈晓春. 电视剧情节论. 艺术广角[J]. 1999, 04, 15

事，前 12 集都没有西施的出现，直到第 13 集中西施才登场；2005 版《卧薪尝胆》中西施的戏份则更少，影片气势恢宏地展现了吴越争霸的历史，呈现了一幅形形色色的人物长卷。

以爱情为主旨的影视作品，则用了大量篇幅描写西施、夫差、范蠡，及其他人物的情感戏，兼容了战争与情感，甚至偏向喁喁私语的儿女情长。如冯宝宝版《西施》中，西施从第一集登场直至最后一集，与范蠡和夫差之间充满了细腻的情感对手戏，剧中西施与范蠡互生好感，两人暗定终生，随着西施入吴，范蠡不得不将两人感情痛心斩断，夫差誓要与范蠡公平竞争取得西施的心，随着时间的推移，心灰意冷的西施渐渐爱上柔情铁汉夫差，两人感情上相濡以沫，范蠡则对西施念念不忘，三人的感情线贯穿于整部剧。为丰富各种感情，一些影视剧还添加了其他女性情感的戏份。使观众在西施爱情之外，还看到了其它女性的爱情、嫉妒、仇恨等情感。像邬靖靖版《西施秘史》郑旦的戏份很重，不断向夫差巧言令色，邀宠争位。又如郭羡妮版《争霸传奇》中妩媚妖娆的郑旦，利用自己的身体去蛊惑男人的心，与清纯的西施形成强烈对比，郑旦在剧中无所不用其极想将西施赶出后宫。

可以说，主旨决定了情节的基本走向和人物的基本设置，是情节编排最先应该关注与经营的部分。

（二）结构框架

结构框架，即情节的安排与组织秩序。哈密尔顿《剧场理论》一书指出：“剧作家的问题，不是如何写的问题，而更多的是如何结构的问题。”^①优秀的剧本，往往善于组织情节，有条不紊、紧密有序地安排人物故事。好比建筑房屋，“基础初平，间架未立，先筹何处建厅，何方开户，栋需何木，梁用何材；必俟成局了然，始可挥斤运斧。”^②从宏观结构来看，一本影视剧作讲述故事，大致由开端、演进、结局三大阶段构成，类似中国古典戏剧理论“凤头、猪肚、豹尾”的基础框架。接下来，我们按照着三个阶段，逐次分析西施题材影视剧在面对同一基础素材时，是如何进行搭建结构，组织情节的。对于没有视频资料的几部影视剧，对于没有视频资料的几部影视剧，笔者在这里不将展开叙述。

^① 顾仲彝.《编剧的理论与技巧》.中国戏剧出版社.1981年版.第144页

^② [清]李渔.《李笠翁曲话》.中国戏剧出版社.1962年版.第4页

1. 开端

开端，即故事的起头。它是故事铺展矛盾、展现人物的开始，是能否吸引观众的关键第一步。因此，讲好一个故事，开端至关重要。笔者在观影西施题材的影视作品后发现，它们的开端同中有异：

表 3-2

剧名	故事的开端
1960 年白雪仙版《西施》	范蠡遇见美丽的西施，与之交谈甚欢，并表明目的，为了送西施去吴国。
1964 年白茵版《西施》	西施和姐妹们在溪边浣纱，范蠡归来，和未婚妻西施重聚，范蠡向西施袒露自己要为国奉献的坚定心志。
1965 年江青版《西施》	波澜壮阔的海面上升烟，吴国杀越国的百姓，越国民不聊生。
2011 年李晞媛版《西施》	越军包围了吴宫，西施为夫差跳最后一支舞，夫差自杀。
1980 年冯宝宝版《西施》	周敬王 26 年，吴越相争，吴胜。
1984 年黎燕珊版《西施》	越王勾践在槁李之战中大胜吴王阖闾，西施在苧萝村看见范蠡欣喜不已。
1995 年蒋勤勤版《西施》	越国用三百死士作诱饵打败吴国，阖闾在战争中死去，夫差继位后不忘杀父之仇，三年后打败越国，并让其入吴为奴。
1997 年曹颖版《古吴春秋》	公元前 585 年，吴国兵力日渐强大，吴国第 19 代君王梦寿前去周天子初白会各国诸侯。
1998 年张敏版《战国红颜》	吴越大战，越国胜利，郑旦欲杀西施反被夫差杀，范蠡欲杀夫差被西施挡。
2003 年刘凌版《圣兵传奇》	春秋战国，诸侯争霸，生灵涂炭，吴王夫差为谋霸业到处征战，越国首当其冲，陷入战败危机。
2005 年安以轩版《卧薪尝胆》	吴越大战之际，吴国太子波与和亲的越国公主季菀逃回故乡，阖闾大怒欲废太子波，波的幼

	弟亲王越国求助。
2006 郭羨妮版《争霸传奇》	夫差跪在父王阖闾坟前，回忆檣李之战。范蠡云游遇见西施惊为天人，与其约定三年之约，不死便来娶她。
2007 年周扬版《越王勾践》	吴越大战，吴王夫差将越国将军灵姑浮的首级掷于勾践脚下，越王勾践誓死抵抗，范蠡及时救走勾践，劝其投降。
2010 年班嘉佳版《孙子大传》	齐国危难，孙武一家出关被拦，吴王叔季札将其一家救下。吴王叔回吴发现公子光已经弑兄篡位。
2012 年郭靖靖版《西施秘史》	西施出现在集市上迷倒众人。春秋末年，越军被吴军围困会稽山下，范蠡跟在一群马贼后面熟悉地形，遇到被马贼扣下的西施和郑旦，危难关头范蠡救了她们。
2013 年颖儿版《英雄》	伍子胥和夫差劝阖闾不要攻打越国，而阖闾却执意如此，越国以三百死士为诱饵大胜吴军，阖闾也奄奄一息，西施和郑旦的父亲均为三百死士中的人，却因说错了话而导致处死，家人受到牵连。

从表中我们不难看出，这些影视剧中几乎都是以吴越战争开端。在春秋无义战的年代里，吴越两国唇齿相依，却争战连年，是对政治霸王地位的强力角逐。由于战争绵延几代人，因此双方杀伐又带上了血亲复仇与家国雪耻的复杂关系。为合理展开故事，西施题材剧作以战争开始，既符合历史背景的设置，又方便人物之间复杂关系的交代，使后续一系列的故事发展水到渠成。

不过仔细分析起来，各个作品以战争开端的方式，约有三种：

1.1 直叙战争法：

这是采用最多的开端方法。大多作品单刀直入，运用战争场面的镜头，交代吴越两国战争关系的开始因由。如江青版《西施》、刘凌版《圣兵传奇》、周扬版《越王勾践》，吴王夫差为谋取霸业，逼战越国，置越国于生死存亡之际。有的追溯至夫差之父阖闾与越国争霸战斗，如蒋勤勤版《西施》、颖儿版《英雄》等，都是从吴王阖闾攻打越国开始，危难之际越国以三百死士做诱饵而大胜吴军，结

果闾闾兵败身亡。这就交代了夫差与勾践结仇杀伐的缘由，引出后来夫差为父复仇，越王卧薪尝胆，西施美人计等情节。

1.2 战争与爱情结合法：

这种开端方式，欲图将西施快速地推向故事前台，因此在吴越战争的背景下，预先铺设好西施与范蠡的关系。例如白茵版《西施》一开始便是西施与众姐妹溪边浣纱的场景，大家欢声笑语，打趣西施与范蠡的爱情，当听到范蠡归来，众人欣喜不已，赶去迎接范蠡。影片提前安排了西施和范蠡未婚夫妇的亲密关系，为之后西施为爱情甘于献身被迫采用美人计，营救危难中的范蠡与勾践等情节，做好了人物铺垫，而西施的甘于献身也显得入情入理。邬靖靖版《西施秘史》也是以西施出场开片。该剧第1集用西施闹市穿行，颠倒众人的独立小片段，先声夺人，烘托出西施绝世惊艳之美。这个手法当然有些制造噱头的目的，但也为下面西施美色惑君打下埋伏。随后，情节转入吴越交战，范蠡在勘察地形的过程中，不期搭救了被马贼扣留的西施和郑旦。这个英雄救美的俗套情节，又将两人关系迅速拉近，引出了后来复杂纠葛的情感矛盾。

1.3 倒述法：

这种开场方式，一开始便写吴越战争的结束，夫差身死，勾践胜利。随后故事正式叙述中穿插大量的人物回忆，回溯当年战争的过程。这实际是以倒述的方式开场。李晞媛版《西施》影片开始，越军包围了吴宫，生离死别前，西施为夫差跳上最后一支舞，随后夫差按剑自杀。李晞媛版《西施》在影片中不停进行倒叙，回忆过往。这种写法属于电影结构方式，不太适合电视剧浩浩荡荡的长篇情节，但是张敏版《战国红颜》第一集中却把最后一集的内容提前到第一集，而后的内容就一直保持着直叙法对情节进行展示。笔者将以上这三种开端模式进行了分类，方便读者更为直观了解到西施题材影视剧开端所采取的模式。

表 3-3

直叙战争法	战争与爱情结合法	倒叙法
1965年江青版《西施》	1960年白雪仙版《西施》	2011年李晞媛版《西施》
1980年冯宝宝版《西施》	1964年白茵版《西施》	1988年张敏版《战国红颜》
1984年黎燕珊版《西施》	2012年邬靖靖版《西施秘史》	

1995 年蒋勤勤版《西施》		
1997 年曹颖版《古吴春秋》		
2003 年刘凌版《圣兵传奇》		
2005 年安以轩版《卧薪尝胆》		
2006 郭羡妮版《争霸传奇》		
2007 年周扬版《越王勾践》		
2010 年班嘉佳版《孙子大传》		
2013 年颖儿版《英雄》		

2. 发展

如果说故事开端是基础的，是吸引观众观影的第一步，那么故事的发展则决定了作品成败的关键。它占据全剧的主体部分，是展开情节，引爆矛盾的过程。笔者将西施题材影视剧情节的发展大略，也用表格形式呈现：

表 3-4

剧名	情节的发展
1960 年白雪仙版《西施》	西施被范蠡送去吴国乱其内宫，西施在夫差身边迷惑他。
1964 年白茵版《西施》	西施、郑旦、盼子被送去吴国，西施为复国而讨好夫差却被郑旦、勾践、范蠡误会，西施救了将被斩首的范蠡而消除误会。
1965 年江青版《西施》	西施蛊惑夫差，在私情和国难之间徘徊，越国卧薪尝胆，励精图治，场面恢弘气派。
2011 年李晞媛版《西施》	范蠡带西施回越国的途中西施回忆起当初的点

	滴，在越国培训，与范蠡定情。回越国后叫越王后女儿梅子跳舞，梅子也对范蠡暗生情愫，勾践对西施也起了非分之想。
1980年冯宝宝版《西施》	西施对范蠡从失望到绝望后面对夫差无微不至的关爱而深深爱上了夫差，夫差为西施修建馆娃宫，同西施一起来的姐们移光、郑旦、东施、阿寇则肩负起复仇的重任。
1984年黎燕珊版《西施》	西施和范蠡相互爱慕，两人同游苕萝村而定情，然而为了国家利益范蠡将西施、郑旦培训后送去吴国，夫差赐馆娃宫给西施、郑旦。
1995年蒋勤勤版《西施》	越王勾践入吴为奴，回国后励精图治，卧薪尝胆，范蠡搜寻美女找到表妹西施，西施在君夫人的精心调教后送往吴国，与丫鬟郑旦同心，联合伯嚭除去伍子胥，使得夫差进入温柔乡不得自拔。
1997年曹颖版《古吴春秋》	吴国19代君主寿梦死后传位小儿子季札，季札却三让位，夫差弑兄上位后打败越国，越王勾践与西施定终生，西施为救勾践和范蠡前往吴国诱惑夫差。
1998年张敏版《战国红颜》	西施与范蠡的感情渐渐升温却被勾践看上，勾践与范蠡争取西施，最后又不得不将西施献于夫差，在吴宫，伯嚭之女春蝶心狠手辣，后宫争斗不断，在西施流产后爱上了夫差，西施徘徊在范蠡与夫差之间不能自拔。
2003年刘凌版《圣兵传奇》	勾践为奴放回国后，在范蠡和文种的辅佐下励精图治，面对强盛的吴国，以计谋取胜，送西施，挑拨君臣关系，贡真品，换熟粮。
2005年安以轩版《卧薪尝胆》	夫差为父报仇打败越国后，越国买通伯嚭得以保存越国，勾践夫人雅鱼将西施许配给范蠡，在勾践在吴为奴的时候，越国秘密招募兵力以强国

	力，回国后的勾践卧薪尝胆日复一日，西施前往吴国，却对夫差冷眼相待。
2006 郭羡妮版《争霸传奇》	西施和郑旦因父亲而被追杀，勾践在吴受到夫差的凌辱，郑旦颇有心机地前去吴国被夫差宠幸，范蠡和西施定下太湖之约，结为夫妻，西施为了复国不得不前往吴国。
2007 年周扬版《越王勾践》	伍子胥要杀西施却被范蠡挡住，伯嚭及时相救。夫差在伯嚭府对西施一见钟情，勾践回国后十年生聚十年教训。
2010 年班嘉佳版《孙子大传》	吴楚越三国的恢弘兴衰史。
2012 年郭靖靖版《西施秘史》	西施和范蠡定终生，然而为了国家利益范蠡痛苦地将西施、郑旦等美人送去吴国，勾践、范蠡、雅鱼在吴国的马厩里为奴受尽委屈，范蠡不停地让西施去诱惑夫差而使得西施心灰意冷，西施渐渐爱上痴情的夫差，卫姬、郑旦为争宠而屡干坏事，越国的秋蝉、梦瑶、婉婷为爱情也付出一切。
2013 年颖儿版《英雄》	西施与范蠡是一对神仙眷侣，却不得不和郑旦前去吴宫救越，在越国西施和夫差一见钟情，西施没有帮助越国通风报信，与夫差恩爱有加。

通过上表简介，我们可以大致了解西施题材影视剧的基本走向，总结出它们情节发展的一定规律：

2.1 矛盾体现

矛盾是戏剧的核心动力。通过矛盾的设置与激化，故事可以不断从质变走向量变，在跌宕起伏、曲折多变的发展进程中，迎来高潮的爆发。一般来说，导演和编剧会将情节矛盾的编排视为成败关键，思考该如何铺设，如何推进，如何爆发。针对不同矛盾的性质，笔者将其划分为核心矛盾、支线矛盾和爆发性矛盾三类，并逐一进行分析。

2.1.1 核心矛盾

影视剧中的核心矛盾是指剧中的主要矛盾，情节的编排主要围绕这个核心矛

盾而展开。纵观西施题材影视剧，它们的故事均发生于吴越战争的背景下。因此，大多影视作品将核心矛盾设定为吴越之间的冲突，冲突性人物则具体体现在夫差与勾践之间。

夫差和勾践是吴越两国的最高统治者。二人的矛盾不仅仅是子报父仇的私人恩怨，更代表了吴越之间的国家利益冲突。吴国崛起，自然会扩大疆界，凌犯他国，可越国联楚抗吴，也在战斗中不断强大，两国势必产生利益碰撞。夫差之父阖闾在战争中死于勾践之手，坚定了夫差举兵犯越的决心与行动。这是吴越核心矛盾的开始，也是夫差与勾践个人较量的开始。围绕这两个最高君主，双方不断试探碰撞，夫差折磨勾践，勾践百般隐忍，夫差放勾践回国，勾践运筹帷幄。双方阵营出谋划策，你推我挡，展开一场智谋与权力的风云较量。夫差与勾践的矛盾，实际反映了吴越战争的矛盾，它几乎成为所有西施题材影视剧的核心与关键。这种核心矛盾的设定，比较好地奠定了剧情的主体框架。

首先，这是本诸历史的矛盾设定。春秋末年的南部中国，楚吴越国陷入无休止的连绵战争中，而吴越两国的交战更是充满了传奇色彩，引得世人瞩目。这在《史记》、《吴越春秋》等史书中都有精彩的历史描述。西施故事也正是从吴越争战的历史中衍生出来的。

其次，以吴越争战为核心矛盾，可以加强冲突背景，使剧情充满碰撞与张力。我们看，不论何种主旨的影视剧作，一旦放入宏阔的历史战争背景下，自然会获得一种天赋的厚重感。它势必会卷入各方冲突的人物与事件，产生各种难以化解的大大小的矛盾。矛盾的纠结，摩擦的升级，就会产生不断前行的情节动力，这恰恰代表了影视作品的本质需要。西施题材的影视剧作，正是抓住了这一核心矛盾进行创作，欲图上演一幕幕杀戮与复仇、隐忍与权谋、爱与恨、血与泪交织的场面。

再次，吴越争战的核心矛盾，使双方人物判然而分，剧情发展井然有序。我们看，大部分剧作围绕吴越两国之间的恩怨展开，一方是吴王阖闾、夫差的连番厮杀，一方是越国勾践不断反戈而击，从上辈的恩怨牵扯到下辈的仇恨，这条主线十分清晰。其间，人物虽然众多，事件虽然庞杂，但只要沿着这一核心矛盾，剧情也就不至于偏离正常航道，副线人物也会被划入对立阵营，各为其主，各行其事。

总之，各版影视作品主题内容互有差异，艺术创作力也各有高下，但只要确

立吴越战争即夫差与勾践的核心矛盾，会使得大多剧作获得核心动力，整体布局不会过于支离破碎。

2.1.2 支线矛盾

当吴越之间核心矛盾确立后，剧作家便在此统摄之下，开始布置支线矛盾。支线矛盾，占据了情节发展的主体，像一串串锁链，贯穿了剧情首尾。一部作品，支线矛盾往往不止一条，它们相互影响，纠结缠绕，掌控了剧本的情节布局。西施题材影视作品中，支线矛盾因具体内容不同，各有差异。但有相当多剧作将剧情篇幅放在了两个方面的支线矛盾的布局上：其一是围绕西施情感的支线矛盾，其二是围绕吴越朝政的支线矛盾。

(1) 围绕西施情感的支线矛盾

以西施为核心人物的影视剧作中，对西施情感进行了充分的挖掘。围绕西施情感的支线矛盾设置，主要表现在西施与范蠡、西施与夫差、西施与其他女性的矛盾关系上。

先看西施与范蠡的关系。明代梁辰鱼《浣纱记》传奇中，西施与范蠡就已被描写成一对生死相恋的情侣。范蠡情遇西施，可为了国家不得不献出西施，说服西施前往吴国，色诱夫差。这里面充满了情感的矛盾。作为恋人，范蠡献美，西施忍辱，致使双方心理都承受了莫大折磨，他们的爱情还能够一番风顺吗？很多影视作品都将这对人物的矛盾关系作为看点，层层加以渲染，形成一个个戏剧包袱。

以蒋勤勤版《西施》为例，西施与范蠡的矛盾处理得一波三折。最初西施见到范蠡，以为他是一个贪生怕死的小人，让越王入吴为奴，所以对其并没有好颜好色。可当范蠡解释此举是为了越国而非一己私心后，西施这一心理矛盾化解。她逐渐对范蠡产生好感，愿意随表兄入越宫，为国尽一份绵薄之力。不过，剧情到这里又埋下一个包袱，范蠡有意对善良的西施隐瞒了此行选美的真正目的，直到入吴真相的最终浮出，这个包袱才算抖开。西施顿时痛心万分，对范蠡爱恨交加，两人关系产生了巨大裂痕。为弥补双方的矛盾，剧情又让范蠡在护送西施入吴的船上表明心志，并将西施母亲的托付告诉西施，而西施情感亦有所松动，对范蠡流露了不舍与期盼。但两人的感情基础并不深刻，伴随着西施入吴的命运展开，西施与范蠡逐步拉开了距离，彼此遥望而不可及，到最后城破之日，范蠡再度寻找西施，西施已心灰意冷了，双方矛盾遂而消弭，可感情也化为乌有。

再看西施与夫差的矛盾关系。作为政治间谍，西施承担着引诱君王、通风报信的政治任务，与夫差属于对立的双方。可在长达十余年的君宠关系中，两人是否又会产生真正的情感呢？当西施隐秘身份被揭晓后，两人又会怎样面对呢？这里面矛盾重重，看点十足，是当代影视作品最喜欢大做文章的地方。

我们以 2006 年《争霸传奇》为例。西施入吴后，剧情开始展现西施和夫差的支线矛盾。该剧中，西施一直与范蠡情意相投，只是为了国家利益，暂放儿女私情。在夫差身边，西施充满内心挣扎，而夫差也因得不到西施的心备感懊恼，第 12 集，西施为救范蠡，对夫差投怀送抱，夫差本就对两人私情怀疑已久，恼恨西施的虚情假意，大力将西施推开，双方矛盾升级。可当夫差发现错怪西施后，顿时心怀深深歉意，当晚对西施剖明心迹，临幸了西施，双方化解矛盾。但是西施的内心却坚定不移地深爱着范蠡，只是对夫差的真心付出有所不忍，所以西施内心对夫差的爱意甚是内疚。

最后看西施与其它女性的矛盾关系的处理。历史上，进入吴宫的越国女性不只有一人，在传说中留下名字的除西施外，尚有郑旦。她们的遭际如何，是否与西施同呼吸共命运呢？此外，西施入吴前后，是否又会与其它女性有所接触？这些都是影视作品能够加以创编、丰富看点的地方。不少剧作确实在这里穿插情节，加入一个个支线矛盾，使剧情变得丰富多彩。

例如，邬靖靖版《西施秘史》中出现了很多的女性人物。其中，西施与郑旦的支线矛盾贯穿全剧首尾，成为本剧的一大看点。最初，两人情同姐妹，十分要好。等到了入吴后，郑旦发誓要做吴宫至高无上的女人，变得心机重重，心狠手辣。西施保持单纯本性，对权势无欲无求。为了打败后宫中所有的女人，郑旦以曼妙的舞姿引诱了夫差，逐步心狠手辣地陷害夫差的宠妃和王后。对于郑旦的变化，西施生气、失望、劝说，可是一无所用。于是双方围绕一系列事件，摩擦不断，距离越来越远。最后，爬得太高，欲望太多的郑旦，失去了自我控制的能力，她下毒杀害一同来吴国的姐妹，并且开始屡屡加害西施，最终导致两人的决裂，矛盾彻底爆发。这样的矛盾设置，既加剧了西施在吴宫中的危险命运，增加了情节的紧张度，也使观众在矛盾之中，叹息两姐妹的情感变化。

(2) 围绕政治风波的支线矛盾

围绕政治风波的支线矛盾，主要集中吴国朝政内部。由于越国正处于危难之际，君臣一体，上下齐心，共赴国难，因此大多影视作品没有过多展现越国的内

部纷争。对比之下，吴国内部则在歌舞生平的背后，隐藏着重重矛盾。具体体现在夫差与伍子胥，伍子胥和伯嚭，西施和伍子胥之间，充满着各种利益的冲突。

几乎每部影视剧都会涉及伍子胥和夫差之间的支线矛盾。作为吴国的一位忠臣，夫差本来将伍子胥视为父亲一样尊重。但当夫差沉湎美色后，伍子胥对夫差恨铁不成钢，屡屡不顾场合，对夫差冲犯进谏。久而久之，夫差便对伍子胥无休止的指责产生怨恨，再加上伯嚭从中挑拨，君臣关系日益恶化，最终夫差赐死伍子胥。铲除这样一位忠臣，也是越国反败为胜的一个重要筹码。

伍子胥和伯嚭之间的支线矛盾也是剧情所需。同为楚国逃吴之人，同为夫差信赖的大臣，伯嚭与伍子胥的忠烈形象恰恰相反。他是一个贪图钱财权位，善于察言观色、巧舌如簧的反面人物。对于越国的政治计谋，伍子胥能够洞察秋毫，进谏夫差，可正因伯嚭受了越国贿赂，从中作梗，总不能让夫差改变决策。两人的对手戏，往往增加了政治风波的惊险性。比如，蒋勤勤版《西施》中，伯嚭的反面形象刻画得颇为到位。他被越国买通，为越国通风报信；他贪婪好色，将西施婢女郑旦讨去做自己的夫人；他屡次在朝政之上，与伍子胥针锋相对，利用自己的口舌之辩，蛊惑夫差，惑乱其心，促使夫差对伍子胥日渐不满，最后赐死伍子胥。

西施与伍子胥的矛盾，在相当一部分剧作中也有所体现。2006年的《争霸传奇》中，伍子胥认为西施是越国的红颜祸水，将会祸害夫差，祸害吴国。第17集，他对西施放出狠话，让西施收敛小心，不要让夫差大兴土木，劳民伤财，从而削弱吴国的国力，否则将会让勾践受尽苦楚。两人矛盾遂而激化，导致夫差对伍子胥的愤怒。由于这条支线矛盾，往往依附在夫差与伍子胥的矛盾中，虽没有前两组矛盾那么深刻对立，但的确也增加了情节的曲折性与人物的丰富性。

此外，在勾践打败夫差后，越国君臣内部的矛盾关系也有所抬头，一些影视剧作中对此也有所体现。比如2013年《英雄》中，勾践在剧中是一个只可共患难不可同富贵的狠辣君主。越国胜利后，他开始谋害辅助自己成功的臣子。范蠡、文种对勾践早已死心，勾践也渐觉两人碍眼。范蠡欲偷袭勾践而失败，竟然使得自己武功尽失，两人的恩怨矛盾也刻画得颇为惊心动魄。

综上所述，在核心矛盾的支配之下，各种支线矛盾组成了影视剧作的情节大观。它们承接了故事的开端，层层推动了剧情的发展，时而疾风暴雨，时而暗流涌动，使剧情充满了激变的冲突性。此外，还要指出的是，支线矛盾往往不会孤

立存在，而是相互影响，彼此纠葛，共同推动剧情前行。比如，西施与范蠡的支线矛盾，势必会受到西施与夫差关系的影响；西施与郑旦的支线矛盾，又会受控于双方与夫差的疏密关系；伍子胥与西施的支线矛盾，也与伍子胥与夫差的矛盾纠缠在一起。一部优秀的影视剧作对于支线矛盾的设置，往往逻辑紧密，充满因果利弊，这也是考量编剧者艺术功力的标准之一。

2.1.3 高潮爆发

当各种支线矛盾累积到一定程度的时候，就要爆发高潮矛盾了。各版西施影视作品中，高潮矛盾的到来，往往放在了吴越战争的最后爆发。

我们知道，前面的情节宛如淙淙细流，不断汇集。一方面吴国夫差宠西施，放勾践，听信伯嚭，借粮越国，杀害伍子胥，吴国日益亏空，政治上已无可依赖的力量；另一方面，越国勾践忍受耻辱，等待时机，回国后君臣谋划，不断积蓄国力。当越国决意最后一战的机会终于到来时，吴越之战也就如离弦之箭，势在必发。这是全剧最精彩最紧张的时刻，核心矛盾与各路支线矛盾在此汇合，仿佛携有雷霆万钧的力量，完成悬崖飞瀑的最后一跃，迎来了剧情的总爆发。

李翰祥执导的《西施》一片中，在吴国参加黄池会盟，国力空虚的时候，积蓄多年的越国觉得时机已到，迅速调遣一支充满战斗力的部队，大举乘虚而入，打了吴国一个措手不及。夫差此时匆忙回国迎战，两个国家积怨已久的矛盾在此刻一并爆发。该片中，最后一战运用长远镜头，将场面拍得气势恢宏，人马纷沓，很好烘托了影片的高潮情节。

再如冯宝宝版《西施》一剧中，吴越战争爆发也写得有声有色。该剧不仅展现了两军交战生死厮杀的场面，更富感染力的，是把吴国的灭亡与西施情感的爆发融为一线。当范蠡率军冲入吴宫，夫差身边部从纷纷或逃或亡，只剩下自己与西施与范蠡对峙。此时，夫差已身负重伤。但他撇下身边的刀戈风云，最后追问西施心中最爱的人是谁。西施含泪抚着夫差的脸庞，回答“是你”。夫差不禁纵声大笑，放心而亡。虽然国家败亡了，但他赢得了西施的爱情，在与范蠡的情爱角逐中成为了最后的胜出者。这场高潮的情节，将战争风云与情爱风云交织一起，具有催人泪下的效果。

2.2 人物设置

与情节编排休戚相关的，还有人物的设置。没有人物，就无从谈情节。上面核心矛盾、支线矛盾的设立，也主要呈现在人物与人物的矛盾中。这里我们不去

谈西施以外其他人物的艺术形象的刻画，更主要考察人物设置与情节的功能关系。

(1) 主线人物

主线人物是指在情节发展中占有主导地位，戏份多，情节重，甚至缺一不可。在西施题材影视剧中，侧重政治斗争的作品，如《争霸传奇》、《卧薪尝胆》等，是以勾践、范蠡、西施、文种、夫差、伍子胥、伯嚭为主线人物。如果侧重感情戏的作品，则大部分是以西施、范蠡、夫差、勾践为主线人物。

《争霸传奇》是一部以政治为主旨的历史剧。剧中主线人物有勾践、范蠡、文种、夫差、西施、伍子胥。勾践是一个开明的国君，不拘小节，喜怒形于颜色。他的开明爽朗，任用贤才，赢得了范蠡与文种的忠心辅佐。范蠡有智慧和谋略，文种善筹划与执行，两人亦文亦武，辅助勾践，完成复国计划。夫差，勇猛自信，却自信过了头，羞辱勾践，到头来羞辱了自己。伍子胥忠心耿耿，不停鞭策夫差，然而忠言逆耳，也葬送了自己。西施则游走于两方阵营，作为范蠡的未婚妻，她对范蠡的安排言听计从，在灭吴计划中起到了至关重要的作用。综合来看，这些主线人物充满行动能力，所构成的事件相互交叉，尔虞我诈，勾心斗角，牵动着情节发展的基本走向。

2013年的《英雄》则是一部以西施爱情作为主线情节的历史剧。剧中，夫差是一个痴情情种，善待每一个女人，尤其爱的是西施；勾践是一个极富心机的政客，时刻处在野心阴谋中；范蠡则是一个具有宏伟抱负的男人，在他心中，政治功名要比爱情更重要；西施，也是一个钟情之人，入吴后发现自己与夫差的观念不谋而合，都希望天下太平，两人陷入爱河。她脱离了范蠡安排的政治轨道，一心享受与夫差之间的爱情。这四位主线人物合力推动剧情的发展，将一部战争风云的历史剧，演绎得儿女情长，别有一番滋味。

(2) 副线人物

副线人物戏份不如主线人物重，但他们的存在，既是剧情发展的助力人物，也能陪衬主线人物，增添故事的情感效果。影视剧的发展离不开主线和副线人物的穿插和交融。

首先，副线人物对主线情节的发展起到了积极的作用。例如，《争霸传奇》中，剧中郑旦是一个阻碍性的副线人物，她利用自己的身体迷惑夫差，说破西施与范蠡的谋划，害得西施差点自身难保；吴王后则是一个推动性的副线人物。她

外冷内热，一开始与西施势不两立，但后来在西施危难时，却拔刀相助，化解了西施的危难。

其次，副线人物陪衬主线人物的情节与情感。像《争霸传奇》、白茵版《西施》中，越王后一心爱着勾践，在剧中与勾践出生入死，侍奉左右，不离不弃，有效辅助了勾践一线的情节。再如，《战国红颜》的郑旦也是一个陪衬型人物。她是西施的妹妹，也被送入吴宫，也得到了夫差的宠爱。但西施进宫后，郑旦事事总差西施一步。她向夫差表白，但夫差更爱西施，她向范蠡表白，却遭到范蠡拒绝并表示只爱西施。郑旦这条情感之线，显然是作为西施情感主线的陪衬，烘托了西施“万千宠爱于一身”的效果。

再次，副线人物加强了集体人物的群像效果，使剧情更加丰富多彩。笔者发现，这类型副线人物往往于历史与传说无存，是编剧凭空添加的新人。在一些展现西施入吴宫的情节作品中，表现得尤为突出。

例如冯宝宝版的《西施》中，入吴女性除了西施、郑旦外，新加了几位新鲜人物：移光、东施、阿寇、旋波。移光善用智谋，对越国尽忠效力，她通过镜子对越国通风报信，几次差点暴露，却顾不上自身安危；东施颇为嫉恨西施，经常对西施冷嘲热讽，但她心地不坏，最后关头为保护夫差儿子燕儿而被强奸；阿寇狡猾，包藏祸心，第15集中伍子胥救下阿寇，阿寇为报恩准备陷害西施，给西施喝毒药，挑拨西施和夫差之间的感情；旋波则是单纯天真的女孩，在剧中也为救燕儿而亡。

同样具有女性群像效果的，还有《西施秘史》。里面也出现了许多凭空添加的入吴越女，她们有的为爱牺牲，有的忠心为国，性格各异，命运不同，使剧情推进得更加跌宕起伏，荡气回肠。比如，美丽温柔的越女秋蝉，与夫差大儿子公子友相爱，最后却为救心爱之人而死；可爱单纯的越女梦瑶，与夫差小儿子騫拥相爱，可惜被心狠手辣的郑旦害死；忠心为国的婉婷，至始至终为越王勾践行事，履行了西施本该承担的职责。编剧精心将这些越女的故事，巧妙地安排入主干情节之中，使情节更加丰富多彩，增加很多的可看点。而且，她们敢爱敢恨的集体形象，也仿佛拉开了一幅人物画卷，吸引了更多观众的注意。

总之，剧情的发展离不开人物的精心设置，而人物的设置包罗万象，剧作家应当根据不同情节，精心布局剧中人物和事件，使得剧情张弛有度，跌宕起伏，更加好看。

3. 结局

结局是全剧情节收尾的地方。当代剧作家范钧宏说：“剧本结构，开头难，结尾亦不易。有时‘尾’的难度更甚于头。”^①说明结尾之不易。好的结局，或如“豹尾”，响亮有力，干脆利落，或如“凤尾”，熠熠光彩，情波流韵，都令人流连忘返，回味无穷。相反，结局写得绵软无力，草草收束，会影响了整个作品的观感，让观众提不上劲头。因此，结尾关系情节矛盾的终结与收合，需要导演与编剧精心布局，恰当处理。

西施题材影视作品中，结局也令剧作者颇为用心也颇费周章。所有剧作都遵循了越国灭了吴国的历史事实，但当吴宫被破后，三个核心人物——西施、夫差和范蠡的个人命运如何，则可不必拘泥成说，重新斟酌思量。

表 3-5

剧名	剧情的结局
1960年白雪仙版《西施》	西施完成使命，与范蠡泛舟五湖而去。
1964年白茵版《西施》	吴国灭，西施为范蠡挡剑而死。
1965年江青版《西施》	越国攻下姑苏台，范蠡西施最终重建相拥而泣，西施佳话万人传。
2011年李晞媛版《西施》	文种被勾践赐死，范蠡离开越国，和西施泛舟五湖而去。
1980年冯宝宝版《西施》	范蠡功成身退，带着心如死灰的西施泛舟五湖而去。
1984年黎燕珊版《西施》	君夫人将西施沉溺于湖底，范蠡抱着西施的尸体离去。
1995年蒋勤勤版《西施》	勾践夫人赐死西施，西施跳崖自尽。
1997年曹颖版《古吴春秋》	西施讽刺勾践的卑鄙，誓死要和夫差共生死，在宫外切腹自尽。
1998年张敏版《战国红颜》	夫差服毒自尽，西施允诺将腹中胎儿生下养大。

^① 范钧宏.《戏曲编剧技巧浅论》.中国戏剧出版社.1984年版.第135页

2003 年刘凌版《圣兵传奇》	西施被勾践夫人赐其全尸，抛江溺之，后被范蠡夫妇所救。范蠡功成身退，弃政从商，富甲天下。
2005 年安以轩版《卧薪尝胆》	吴国大败后，夫差悲痛欲绝的让西施为自己跳最后一支舞后自杀，勾践厚葬了夫差。
2006 郭羡妮版《争霸传奇》	西施跳河自尽后被范蠡救起，两人泛舟五湖而去，勾践称霸中原，数年后越国灭，春秋时代结束。
2007 年周扬版《越王勾践》	西施在姑苏台服毒自尽，倒在了范蠡的怀里，范蠡抱着西施的尸体一叶扁舟而去。夫差誓死不肯投降，在勾践面前自尽而亡。
2010 年班嘉佳版《孙子大传》	越王勾践大胜吴王夫差，成为春秋时期最后一位霸主。
2012 年郭靖靖版《西施秘史》	夫差自杀，西施抱着夫差的头颅和肚子里的孩子一起跳下，范蠡来不及救，范蠡离开了越国，雅鱼心灰意冷去出家。
2013 年颖儿版《英雄》	西施怀孕，夫差不愿意降服而在勾践面前自杀，文种死，范蠡带着心灰意冷的西施划船离去。

上表可见，剧作结局主要围绕西施、范蠡与夫差的命运安排而展开。夫差身为国君，国灭身死，是历史所然。《史记·吴太伯世家第一》载：“越败吴。越王勾践欲迁吴王夫差于甬东，予百家居之。吴王曰：‘孤老矣，不能事君王也。吾悔不用子胥之言，自令陷此。’遂自刭死。”^①《越王勾践世家》载夫差自杀：“乃蔽其面，曰：‘吾无面以见子胥也。’”^②夫差拒绝了勾践的安排，宁愿自杀身亡，也不愿苟且偷生，足见个性之刚烈。因此，几乎所有影视作品都秉承了这一历史结局，以夫差死亡而告终。在个性塑造上，大多数作品也力图体现夫差的刚烈勇猛，在城破国败的将死之际，不肯向勾践低头，勇于自我了断，或自刎，或切腹，或服毒，死也要死得不屈，死得有男儿血性。唯白茵版《西施》夫差杀死西施后，

^① [汉]司马迁.《史记》.卷三十一.吴太伯世家第一.北京:中华书局.1982 年版

^② [汉]司马迁.《史记》.卷四十一.越王勾践世家第十一.北京:中华书局.1982 年版

又为范蠡愤而挥剑刺死。由于这个版本的夫差，刚愎自用，轻越冒进，是一个与越国君臣对立的反面形象，所以采用这样的结局，与人物整体性格并不相违背。

灭吴之后，功臣范蠡的结局史传有载。在帮助勾践打败吴国后，他知机而藏，写信给文种说：“蜚鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。越王为人长颈鸟喙，可与共患难，不可与共乐。”^①范蠡选择了遁去，来到陶地，经商致富，成为大名鼎鼎的“陶朱公”。大多影视剧坚持了范蠡的历史命运，给他安排了隐逸的归宿，但他与西施的关系，却是刻画的重点，我们结合西施的结局一起来看。

夫差亡后，西施何去何从，历来说法不一，似乎已成千古之谜。流传最广的说法有：

沉湖说。《墨子·亲士》说：“西施之沈，其美也。”^②东汉赵晔《吴越春秋·逸篇》：“越浮西施于江，令随鸱夷而终。”^③说明西施是被装在皮革囊中，沉湖而亡的，而将西施沉湖的，传说有范蠡、勾践夫人、吴人等。西施的这种悲剧结局，体现了吴越两地难以化解的家国仇恨，也反映了男权世界对女性生命的戕害。采用西施沉湖结局的有黎燕珊版《西施》、刘凌版《圣兵传奇》，且都是被勾践夫人沉入湖中。勾践夫人深畏西施之美会动摇勾践君心，夺去自己的地位，所以不顾念西施救国之举，下此毒手，前者造成西施之死，后者西施为范蠡夫妇所救，让西施经历了从死到生的惊险过程，更增添了传奇的色彩。生死虽不同，却深刻体现出一代红颜多薄命的悲剧命运。

泛舟归隐说。这个说法见于东汉袁康《越绝书》：“西施亡吴国后，复归范蠡，因泛五湖而去。”^④笔者认为，“泛舟说”的出现或恐与范蠡归隐有关。范蠡的智慧与成功，被人们传为佳话，于是人们创造了英雄美人一起泛舟五湖，携手归隐的更为美好的结局。与冷酷残忍的“沉湖说”比起来，这个说法温情浪漫，代表了人们对西施命运的美好祈愿，故深为后人流传。像杜牧《杜娘诗》云：“西子下姑苏，一舸逐鸱夷。”苏轼《水龙吟》有：“五湖闻道，扁舟归去，仍携西子。”^⑤梁辰鱼《浣纱记》最后一出“泛湖”，均采用了这个说法。这个美好团圆的结局也深为现当代影视编剧们所喜爱，像白雪仙版《西施》、冯宝宝版《西施》、李晞媛版《西施》、颖儿版《英雄》、郭羡妮版《争霸传奇》差不多都采取了这样的收

^① [汉]司马迁.《史记》.越王勾践世家第十一.北京:中华书局.1982年版

^② [清]孙诒让《墨子闲诂》.见《诸子集成》(四).北京:中华书局.2006年版.第3页

^③ [汉]赵晔.《吴越春秋》.北京:中华书局,民国二十五年

^④ [明]陈耀文.正杨[M].四库全书文渊阁影印本.台北:台湾商务印书馆.1983年版

^⑤ 唐圭璋.《全宋词》.北京:中华书局.1999年版.第358页

尾方式。具体写法上，各有不同。白雪仙版、李晞媛版的范蠡功成身退，带着爱人西施飘然而去，走得洒脱干净，冯宝宝版、颖儿版的结尾则写得颇有伤情。在夫差死后，西施不免心若死灰。冯宝宝版西施曾投河自尽，却被渔翁搭救，最后在范蠡的深情苦候与关怀下，跟着曾经的爱人范蠡泛舟而去，欲图在与世无争的桃花源中安放一颗受伤的心。

我们还看到，上表中还有不少西施自杀的结局，应是出自影视剧的自我编创。这些作品中西施往往爱上了夫差，而夫差死后，情难独生，故自杀殉情，如曹颖版《古吴春秋》西施切腹而亡，周扬版《越王勾践》西施服毒自尽，郭靖靖版《西施秘史》西施抱着夫差头颅坠楼而亡。由于前面剧情大量铺染了西施与夫差的细腻感情，所以当爱人身亡，西施丧失活下去的希望，追随爱人而去，这样的结局也是水到渠成，观众不会觉得突兀。蒋勤勤版西施的自杀则不单纯为夫差殉情。处在吴越夹缝中，西施一直表现得非常矛盾，面对越国之难和夫差之情摇摆不定。所以当君夫人让其消失的时候，西施自觉这是对自己在吴十几年苦难的最好解脱。她毅然跑去断肠崖了结生命，留下了令人唏嘘感慨的悲剧结局。此外，还有版本中，西施身怀六甲，为了给夫差保下一点血脉，所以忍情不死，像张敏版《战国红颜》夫差服毒死时，西施允诺要将腹中孩儿养大。颖儿版《英雄》中，西施也怀有身孕，没有殉情，由范蠡护着离去，实际是在泛舟的写法上，进行了新的创编。

总之，西施题材影视作品的结局，对于夫差身死、范蠡归隐的历史命运没有质的改编，更多是在西施的命运上精心布局，力求将西施最后的情感写得荡气回肠。因此，不论沉湖、自杀，还是泛舟、怀孕，大多结局都充满了苦情与哀痛，很少有不带矛盾与挣扎的，这或许是由当代观众对情感认知的丰富性所决定的。像白茵版西施被吴王杀死，夫差又被范蠡杀死的是非分明的结局，今天已很少看到了。

第四章 西施题材影视剧创作之得失及启示意义

每部西施题材影视剧的创作都不同，笔者在观影了 20 部影视剧后，现以几部具有代表性意义的影视剧，谈谈它们的创作得失，以期对当代影视作品对历史剧本的创作有所启益。

（一）创作之得

在这些西施题材影视剧中，不乏一些优秀的作品，笔者将对相关影视剧作中的创作之得为本节的讨论重点。

1. 人物形象、丰富多彩

2012 年尤小刚拍摄的《西施秘史》也有可圈可点之处，这是一部颠覆传统西施片的电视剧，是对吴越春秋的重新解读，注入了新活力，以带有现代意识的视角加以阐释，除了对西施外在美的描写，该剧对于西施的品德、性情等方面进行了一系列的展示。西施在剧中被刻画成一个至纯至真的真爱女神形象，她善良，纯真，为了挚爱范蠡，她宁愿来到吴国侍奉夫差，对于范蠡和勾践一次次的利用，西施伤透了心却无可奈何，最后爱上夫差。剧中对夫差也有全新解读，他是一个悲剧英雄，心慈柔情。对勾践，既是对手，也对他惺惺相惜；对西施，用情专一，甚至与西施共同做饭，陪西施回越国看望乡亲们；在政治上，有着雄才伟略，英明明君。

李翰祥在 1965 年创作的《西施》剧中人物刻画的较为丰满，剧中的范蠡是一位誓死保卫君主的忠臣形象，他不畏强暴，一心为国。西施的形象也被刻画成一心为国，不忘国耻的女英雄，西施对夫差说：“没有家哪有国？”对范蠡说：“范蠡为国忍辱负重，我们就不能为国捐躯吗？”西施的形象被烘托的无比高大，尤其是西施和范蠡萌生爱情却也知复国的重任，两人欲言又止地将感情都埋藏在彼此心中心中。李翰祥的《西施》电影注重人物的丰满刻画，是值得后辈为之榜样的佳作。

《卧薪尝胆》中对于西施的刻画是一位极为邻家气息的女孩，在剧中妆感不强，突出了西施的善良。而除了西施，剧中对西施身边几个重要男人的形象塑造是极为成功的，值得借鉴和学习。勾践是一个为了国家利益而甘愿牺牲个人尊严的隐忍君王形象，为了复国，他甚至甘愿尝夫差的粪便以表忠心，他的忍辱负重表现出非凡的气魄和智慧，剧中有个细节便是勾践每日尝苦胆，不忘时刻鞭策自己“卧薪尝胆”的雄心，最重勾践也取得了胜利，本剧塑造了一个积极向上的正面形象的勾践。剧中的夫差也是一位具有英雄气概的正面形象，他有睥睨天下、心雄万夫的气概和野心，同时讲究信义，重情重义，可以说，这些特点既成就了夫差，也毁掉了夫差。^①编剧对于人物的把握和塑造是成功的，从人物我们看到的是人性的斗争，宣扬了积极向上的人生哲学，编剧带我们走过了一段精神之旅。此剧除了在人物塑造方面的成功外，剧中的每个布景都设置的极为精致和壮美，长达 41 集的《卧薪尝胆》总投资超过四千万，几乎每集的投入就超过百万，这样的大手笔也在剧中的布景中体现出来。

2. 情节紧凑、矛盾突出

《西施秘史》的情节极为紧凑，而且矛盾冲突较多。剧中大胆地编加了后宫之斗，让剧情有冲突点，郑旦是一个狠角色，西施对于郑旦的一次次陷害却选择隐忍，秋蝉、梦瑶和吴宫男人之间的感情戏码也具有可看性，这些越女的戏份在剧情发展到一定程度的时候渐渐出现，编剧很用心地把这些越女巧妙的安排进去，使得剧情毫不突兀。卫姬夫人和王后在剧中也有出彩表现，她们让剧情起伏跌宕。卫姬夫人是夫差在西施出现之前最宠爱的妃子，她专横跋扈、恃宠而骄，爱夫差胜过一切，为了独享夫差的爱，耍尽了心机，先是对付王后而后对付西施和郑旦，为了达到目的铲除其他女人，卫姬夫人在 19 集中对夫差谎称自己有了孩子，让夫差对她的宠爱又多了一分。然而在 29 集中被心狠手辣的郑旦揭穿这一切，让夫差对她愤怒至极最后将卫姬赶回卫国。卫姬做的一切坏事只是因为太爱夫差，是剧中对夫差用情最深的女人，却用错了方法，可悲可叹。后宫中另外一位重要女人便是王后，她是一位识大体的女人，温文尔雅，有王后的大家风范，然而最终却走错了一步棋，她为了儿子可以不顾一切，甚至要杀害儿子心爱的女子；而后在 26 集中被伍子胥胁迫联合逼夫差退位让自己儿子公子友取代夫差，最后伍子胥败下阵来，王后被夫差控制住，王后却以上吊自杀来结束自己的生命，

^① 谢昉.《卧薪尝胆》人物形象的精神启示[J].中国电视.2007,04,15

也是一位可悲可叹的女人。电视剧的剧情总要有冲突点来使得剧情更加起伏动荡，何况吴越两国是敌对国，所以两国的女人之间必定会有起伏点，编剧在这方面刻画的比较到位。这部戏很好的抓住了核心，那便是阴谋与爱情，在巨大的阴谋里又侧重爱情的讲述，使得两者达到一个完美的契合点。所以《西施秘史》情节的设置都是比较成功的，尤小刚对传统西施戏进行了大胆的尝试和创新，但又不失真实性，没有撼动历史本身的价值，这点尤为重要。

3. 历史穿插、恢弘大气

95年的《古吴春秋》对历史的把握有许多可圈可点之处，此剧将吴国从崛起起到衰亡的历史故事演绎给观众，如吴国第19代君主寿梦会见诸侯之事，季札挂剑，季札三让贤位，夫差弑兄上位，檣李之战，快寄之战，越王卧薪尝胆，黄池会盟等精彩恢弘的历史大卷都一一呈现出来，让我们全面地了解到吴国的故事和风采。

09年《孙子大传》虽不是一部以吴越战争为主要历史背景的历史剧，但是却以孙武跌宕起伏的一生作为故事背景，以战争元素为药引，讲述了春秋时期吴楚越三个国家之间千丝万缕的历史兴衰风云故事，从而体现《孙子兵法》安邦治国的深刻内涵和历史意义，整部电视剧传达出历史的厚重感，传达出历史人物的有血有肉和命运浮沉。

大导演李翰祥拍摄的大型史诗电影《西施》在1965年上映，影片得下金马奖最佳影片、最佳导演等殊荣。这部影片之所以广受好评和认可是因为影片很好的讲述和还原了吴越战争的故事，此片前后拍摄了两年，花费巨资，参演演员达至两千人，影片胸围豪壮的场面描述了春秋时期的动荡不安。该片极为讲究细节的描述和音乐的配合，当影片中西施在姑苏台的响屧廊大跳响廊舞时，各种乐器的配合和西施曼妙的舞姿融为一体，且细节都刻画地较细致，如片中将“馆娃宫”、“姑苏台”的金碧辉煌表现的极为美丽恢弘。以对历史的把握和影片细节的把握来体现出春秋时代的恢弘之气。

（二） 创作之失

对于影视剧的创作之失，笔者将略谈到以下几处，纯属笔者的一点陋见，如有得罪之处，望批评指正。

1. 对历史不恰当的颠覆

90年代《浣纱女的传说》的创作可谓是失败的，尤其是剧中对于西施形象的刻画，是对历史不恰当的颠覆，《浣纱女的传说》取材于《吴越春秋》的故事，剧作家应立足于历史实情，从西施的爱国主义之情为出发点，讲述西施的肩负的复国重任和爱国之情，如果叙述好故事，西施将是一位有血有肉的正面形象的巾帼女英雄，然而电视剧中却把西施设置成一位反面人物，让人反感至极，西施成了夫差身边的特工人员，她的任务就是为了千方百计地得到吴国的“姑苏台防图”，剧中还大胆的使用了现代谍战影视剧中类似“地下暗语”的方式与范蠡勾结，当处于机密几乎败露的险境里，她又能“面不改色心不跳”，巧言令色，化险为夷，俨然是一个斗争经验丰富的女坐探、女间谍。^①这样的情节设置真是让受众瞠目结舌。西施的形象被设计成一位冷血无情的反面人物，虽说这是一部传说剧，但是也不能对人物和剧情进行胡编乱造，引起观众的反感，将大量的现代剧的构思硬塞到历史剧的改编是适得其反的行为，这样只能得到反效果，使得这部电视剧成了典型的失败之作。

2. 人物关系设定的失败

1997年的《古吴春秋》中对于勾践、西施、范蠡之间关系的设定是失败的，勾践在苧萝村闲暇散心时被西施的歌声所吸引，看到本人后更是惊为天人，由于身份特殊便骗西施自己是范蠡，并与其定亲，约定三年后来娶西施，而西施等来的却是越王勾践和范蠡入吴为奴的噩耗，为救心爱之人不得不入吴侍奉夫差，这样的情节设置让人觉得西施是一个没有判别是非的愚蠢的女人，勾践是一个薄情寡义的伪君子，而范蠡跟西施的之间的戏居然只有一面之缘，这是不合情理的，因为历史上对西施和范蠡的感情是有记载的，而编剧这样的情节编排显然是不合逻辑，颠覆历史的。同样地将西施和范蠡的关系没有处理好的电视剧还有95年蒋勤勤版《西施》，剧中将西施和范蠡设置为兄妹关系，让人错愕不已。

除了主角的人物关系的设定失败外，也不乏剧作家们在一些副线人物关系设定上的失败之举，如在98年《战国红颜》第一集中，勾践夫人君夫人前去吴国找伍子胥求情，剧中君夫人希望伍子胥念在旧情的份上饶过越国，看到这里笔者顿生困惑之情，君夫人与伍子胥居然曾是恋人，这样的人物设定着实让人心生反

^①白榕. 小议历史人物的历史行为——兼评电视剧《浣纱女的传说》[J]. 江淮论坛, 1985, 05

感。又如 05 年《卧薪尝胆》的故事开头，吴国太子波与和亲的越王之女季菀逃回越国，吴王阖闾命太子累领兵出征越国讨要季菀，勾践最终得知季菀归越的真正原因后义愤填膺，竟是因为阖闾的强暴。这样的人物设定不仅失败让众人无好感，且有悖中华传统道德观念。人物关系的设定要合情合理，不能将关系过分化，且要考虑受众的接受程度，剧作家们应在合理范围内将人物关系设定把握好。

3. 情节叙述的不连贯性

2011 年李晞媛版的电影《西施》中，由于西施的扮演者李晞媛拍摄本片时期还是一名在校大学生，演技方面还不是很成熟，没有把西施的感觉表现到位，还有很多进步的空间。此片的情节叙述是比较碎片化的，在剧中对于西施的感情是模拟两可的，影片一开始吴国被越国包围，西施和夫差相拥，夫差让西施出姑苏城回越国，西施为夫差跳了最后一支响履舞后夫差便自杀了，这样的情节设置表现出西施与夫差两人的夫妻情深，而后的情节便是范蠡找到西施，两人相拥在一起。看到这里笔者就感到纳闷和疑惑不已，西施到底爱的是夫差还是范蠡，这是剧作家该给出的答案，可是却把这个问题丢给观众。范蠡带着西施坐马车回的途中，西施开始不停回忆起过往的种种，在溪边浣纱遇见范蠡，和郑旦在越国学习姿态和舞蹈，这时画面跳回越国欢呼的情景，然后画面又跳回从前的过往，这样不停的回忆和现在交融穿插的情节设置让人感觉影片的叙述没有连贯性，剧中所运用的交叉蒙太奇没有达到效果，反而让人感觉剧情拎不清、散漫无序。剧中时不时出现字幕交代了夫差、文种的埋葬地。看到最后发现这是一部政府宣传片，此片的主要目的在于宣传西施的家乡——浙江萧山临浦镇。看到这里，笔者就觉得无可厚非了，原来此剧的目的在于宣传家乡。但是如果谈这部电影本身的话，是有不足的，涣散的剧情和没有人物特色的西施，但是值得肯定的是剧中将“响履舞”和勾践赐死文种的一些历史事实讲述清楚，没有捏造事实的创作手法值得肯定。

（三） 启示意义

中国作为一个上下五千年的华夏大地，对历史的物件和资料很多得意保存下来，众多的古籍资料为历史剧的创作提供了许多丰富的素材和题材。纵观现在的影视剧不难发现，剧作家对于历史剧的改编已经蔚然成风，历史剧确实有丰富的

背景材料，很多历史事件和人物本身就带有一定的戏剧色彩，这一点可以说是历史题材影视剧创作的基础，但如果一味的“跟风”或者“乱改”会导致收视的失败，甚至是观众的唾弃。历史剧的改编有什么启示意义？笔者总结出以下重要几点：

1. 不能违背的历史

黑格尔曾将历史剧的概念定义为“向过去取材”，并提倡“维护历史的真实”。历史的改编在原则上是不能违背历史的真实本质的，对于推动历史的前进和具有正面意义的事件和人物，是不能颠倒是非黑白的。相反，影响历史前进和具有反面意义的事件和人物，是不能歌颂和的。受现在影视剧中娱乐性的影响，现在越来越多剧作者越来越注重娱乐性，这样就导致了历史的偏颇，历史剧就成了戏说戏，大大的违背了历史，对受众的价值观和人生观会产生不好的影响。

如 2013 年的《隋唐英雄》，就让观众困惑不已，这部戏的开端便用一定的篇幅描述了隋灭陈国之战。然而让人惊讶的是，紧接着李世民就出现了，并且是一个忙于谈情说爱的少年。但是，真实的历史却是：隋灭陈之战发生于公元 588 年 12 月，而李世民出生于公元 599 年 1 月，粗略一算，李世民在编剧的笔下居然早出生了 10 年以上。这样的剧作让观众在错愕之余更是对其大肆批评，虽说这部剧投资巨大，场面宏大，明星璀璨，但是这样错误的改编是违背真实历史的，或许这样的随意颠覆和违背历史的戏说能取一时的哗众取宠，但却带来极大的副作用，也许就会给观众以错误的引导，把历史和戏说混淆，尤其是对于正在学习中的青少年更是引导了错误的历史观和价值观。历史是给我们敬读的，而不是随意颠覆的，改编和创新要在不违背历史大洪流背景下进行，希望剧作家都能遵循历史，才能改编出好的作品带给观众，让观众能够从中受益。

2. 人物形象的丰满

历史剧中的人物都是有血有肉的，剧作家应当把重心致力于人物形象的丰满，在不影响人物原本形象的基础特点外，对于人物的塑造进行适当的改编是能够促进人物形象的树立和丰满，要注意抓住典型人物的典型特征，要拒绝脸谱化，生硬化，要将人物形象塑造得有血有肉，生动活泼。有很多历史剧将人物形象塑造的过于呆板，生硬，单一和绝对化的倾向。如郑晓龙导演的著名电视剧《甄嬛传》中的女主角甄嬛，编剧在甄嬛原有的形象上又具体刻画了甄嬛的各种性格特

征，从刚进宫时单纯活泼的姑娘到被人陷害后的自卫，从对皇上的失望到对果郡王的爱情，从脱胎换骨的女人到阴险毒辣的冷面形象，甄嬛向我们展示的是何其丰满的一生，也向我们展示了雍正时期的兴亡到衰败，这是非常典型的成功历史剧，以至于后来在美国上映，可见此剧的大获全胜。历史剧要通过主要人物的形象设置来展现历史事件，如用西施、范蠡和夫差之间纠缠不清的感情作为基础，向观众展示历史的宏伟壮阔。

除了主要人物的塑造外，剧作家还可以对次要人物进行改编，这样就更加丰富了影视剧的可看性，如早期冯宝宝版的《西施》，剧中不仅对西施、夫差、范蠡、勾践的主要人物进行了塑造，也增加了一些次要人物对剧情起到了促进的作用。在这部剧中，和西施一起去吴宫的美女还有移光、郑旦、东施、阿寇。这些美女和西施一起肩负着复国的重任，其中移光的城府最深，被剧作家刻画成一个典型的具有浓烈爱国主义精神的女英雄，她担任着最重要的责任，为越国通风报信。这样的人物设置，就将西施的政治公用，转移到移光的身上。对于编剧这样的次要人物形象的设置，可以说是非常成功的。

另外，历史剧中典型人物的典型特点和典型语言应该在影视剧中表现出来。例如勾践的卧薪尝胆，西施的蹙眉捧心，时不时在夫差君臣之间的那句“夫差，你忘了你的杀父之仇吗？”，“夫差不敢忘！”这些都可以为影视剧增色不少。

3. 合理情节的设置

对于既已发生的历史事件，剧作家应该如何通过情节表现出来是个难题。合理的改编情节是有利于剧情的发展的。剧作家们就像一位高等裁缝，他们既要把东西裁剪的合理，还要把他们完美地缝合起来。首先，应当致力于情节的舍取，取其精华去其糟粕是重点。有些剧作家平白无故添加一些没有必要的剧情以为是剧情所需，实际却是画蛇添足之用。如在李燕珊版的电视剧《西施》中，对于西施好姐妹巧茹和黑间之间过长的感情线便显得较为繁琐无味，从巧茹的等待到两人结婚，从黑间误杀人到逃亡，从黑间的背叛到与巧茹的反目成仇，两人的故事几乎穿插了整部戏，实在是画蛇添足了，其实对于两人的情节设置不必这么多，简单带过就好，把重要的情节留给能推动故事发展的人物和事件才是正确道路。

其次是注意核心主题的设置，如影视剧要以政治为主题，那么剧作家就应当将政治情节作为整部剧的核心情节。所以相反的，如影视剧要以感情为主题，那么剧作家就应当将感情情节作为整部剧的核心情节。如大型宫斗戏《甄嬛传》，

这不是一部简单的宫斗戏，在甄嬛与华妃、皇后、安陵容之间的斗争为看点，传达出甄嬛与皇上、果郡王、温太医，沈眉庄与皇上、温太医，华妃与皇上等众人之间的爱恨情仇，这是一部以感情为主，以政治为辅的宫斗戏，《甄嬛传》的编剧犀利的抓住了本剧的核心主题，对感情线的情节进行大量的设置，是典范的历史剧。

最后是故事结构的合理设置，既影视剧的开端、发展、结局和矛盾的设置，开端要吸引人，让人对它有观影兴趣，发展要有精彩的剧情和矛盾的设置，结局要一气呵成，具有总结性的意义，再在此结构上对情节进行丰富，使得剧情更加丰满，好看，耐人寻味。2011年陈家林、刘大印导演拍摄的历史大剧《康熙王朝》曾一时轰动，创下收视狂潮，《康熙王朝》的开端便是清顺治十八年年间，令人惊慌的天花袭击皇宫，危难之际，孝庄太后力挽狂澜，下令“改朱批，行蓝批”，这样揪心不已的开端甚是吸引观众。而后剧情的发展也是惊心动魄，顺治儿子康熙继位后，鳌拜意图废君改朝，康熙最终智擒鳌拜，肃清政敌。而后吴三桂拥兵自重，引发三藩之乱，康熙与吴三桂拼死搏斗，取得胜利。起伏的剧情和康熙与众臣之间的矛盾让这段历史显得更为波澜壮阔。矛盾的高潮点在于康熙废除太子引发夺嫡大战。故事的结局是康熙猝死在龙座上，遗旨飘落玉阶，这样的结局显示了康熙悲壮而又伟大的君王一生。历史剧的结构只要处理得当，情节设置合理，把历史的脉络理顺，那么历史剧的剧情将显得更为丰富和具有观赏性。

4. 创新精神的发挥

随着时代的发展，剧作家对同一历史事件的认识和理解都或多或少有所不同，剧作家应当本着不违背历史的真实本质下适当地发挥创新精神，对人物和剧情在原本的基础上从新角度出发，不违背历史，不歪曲价值观和人生观，不变大方向的情况下进行创新和改编。

同样的故事，同样的历史，不变的人物，看一次是新鲜，亮两遍就腻了。但是完全颠覆的创新是不可取的，如《浣纱女的传说》中对西施形象的颠覆，从受众心中的巾帼英雄变成一个口蜜腹剑，心怀鬼胎的反面人物的改编手法是错误的。2012年《西施秘史》中剧作家对于西施形象的创新可以说是比较成功的，他抛开了传统的“病西施”形象，把西施刻画成一位至善至纯的女神形象，尤小刚导演在接受采访时就表示：对于西施的刻画，就是依据历史对它的品德、性格

和节操加以揭秘性的认识。这样的创新和改编受到了众多名家的好评。原中国文联副主席、著名文艺评论家仲呈祥评价此剧：“我认为西施是作为艺术形象，而不是历史人物存在的，是活在人们心灵史上的一种民族精神，代表了牺牲奉献、忍辱负重，帮助越王复国等美德。我赞成对传统故事不断进行改编，追求创新，在把握住内在核心的前提下，顺势加以丰富、升华，但不要动的太多，以免撼动价值体系。”^①《西施秘史》本着创新原则大受专业人士的褒奖。

历史剧的创新就是一种旧酒换新瓶的做法，但不论是哪朝哪代的传说，大体都是经过许多岁月，经过流传地群众的一代又一代的检验、取舍、丰富和补充的，它们大都有一定的定格和情节。只要在不违背历史的真实本质的情况下进行创新就是一种提倡，望各位共勉。

^①专家热议《西施秘史》：为传统故事注入新活力. 影音娱乐.
<http://ent.sina.com.cn/r/m/2012-02-14/14033554496.shtml>

结 语

西施作为历史上具有传奇人生的女人，从先秦时期到现代，与西施相关的故事源远流长，西施这一人物在各代笔者手下活灵活现，西施包罗万象的形象和故事深入人心，笔者在全文中对于西施题材的影视剧做了一个相对较为全面的整理，对于西施在 20 部影视剧中的形象、情节结构和创作得失在全文中进行了较为细致的研究。

总体来说，影视剧中的西施形象并不是一成不变的，除了容貌、才艺的共性外，西施的个性塑造是剧作家在影视剧中刻画的重点，富于心计亦或是坦率真诚，矢志爱国还是情感之上，性格可内敛也可活泼，西施形象在不同剧作家的编排下可谓是包罗万象。西施故事的情节编排在不同影视剧中也是不尽相同，影视剧以爱、以政治或以戏说为主题都会导致情节的不同，而矛盾的设置和人物的编排能使得影视剧跌宕起伏又有看点。然而所有的影视剧都有优缺点，围绕着这些得失，我们应当取其精华去其糟粕。

笔者认为根据西施题材影视剧的研究，可以得出一些对于历史剧改编的的启示意义，剧作家应当在尊重历史的情况下充分发挥创新精神，细致地刻画剧中的人物形象，让人物丰富多彩，有血有肉，让情节跌宕起伏、张弛有度。

然笔者才疏学浅，不同的人研究将会产生不同的看法，笔者希望通过相关研究，可以起到抛砖引玉的作用。

参考文献

书籍

- [1]隋树森.全元散曲[M].北京:中华书局 1964 年
- [2]郑振铎《清人杂剧二集》[M].常乐郑氏影印本.1934
- [3]《二十二子》[M].上海:上海古籍出版社[M].1986 年版.
- [4]彭定求编.《全唐诗》[M].中华书局.1960 年版
- [5]唐圭璋.《全宋词》[M].北京:中华书局.1999 年版
- [6][汉]袁康.吴平辑录《越绝书》[M].上海:上海古籍出版社.1985 年版
- [7]毛晋.《六十种曲》[M].中华书局.1982 年
- [8][宋]吴郡志.[宋]范成大纂修[M].卷八.北京图书馆.2003 年
- [9]顾仲彝《编剧的理论与技巧》[M].中国戏剧出版社 1981 年
- [10][清]李渔《李笠翁曲话》[M].中国戏剧出版社 1962 年
- [11]范钧宏《戏曲编剧技巧浅论》[M].中国戏剧出版社 1984 年
- [12][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局.1982 年版
- [13]《诸子集成》[M].北京:中华书局.2006 年版
- [14][汉]赵晔.《吴越春秋》[M].北京:中华书局.民国二十五年
- [15]陈耀文.正杨[M].四库全书文渊阁影印本.台北:台湾商务印书馆.1983 年版
- [16]郑振铎.古本戏曲丛刊[M].文学古籍刊行社.1954.09
- [17]古典戏曲丛刊编委会《古典戏曲丛刊三集》[M].北京:文学古籍刊文社.1957
- [18]沈泰辑《胜明杂剧》[M].上海:上海中国书店.民国十四年影印本
- [19]王季思.全元散曲[M].北京:人民文学出版社.1990 年版
- [20]李修生.古本戏曲剧目提要[M].文化艺术出版社.1995 年版
- [21]柏红秀.中国古典戏曲 [M].南京:南京大学出版社.2011 年 11 月
- [22]庄一拂.古典戏曲存目汇考 [M].上海:上海古籍出版社.1982
- [23]高小健.中国戏曲电影史[M].文化艺术出版社.2005 年 3 月
- [24]陶君起.京剧剧目初探[M].北京:中华书局.2008 年 8 月

学位论文

- [1]黄敏. 性别视角下的西施式叙事研究 [D]: [硕士学位论文]. 陕西: 陕西师范大学. 2008
- [2]齐晓静. 戏曲文学中西施形象的演变 [D]: [硕士学位论文]. 河南: 河南大学. 2011
- [3]赵耀. 梁辰鱼《浣纱记》的文化精神阐释[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京语言大学. 2007
- [4]谢芳芳. 《浣纱记》故事源流考[D]. [硕士学位论文]. 苏州: 苏州大学. 2004
- [5]朱芝芳. 范蠡西施故事流变与文化意蕴考论[D]. [硕士学位论文]. 陕西: 陕西理工大学. 2010
- [6]明童. 中国古代四大美女戏曲悲剧性研究[D]. [硕士学位论文]. 福建: 福建师范大学. 2010

学术期刊

- [1]齐晓静. 论西施形象的美化、妖化和奴化——以明传奇《浣纱记》为坐标 [J]. 兰州教育学院学报, 2010, 06
- [2]俞为民. 梁辰鱼和《浣纱记》 [J]. 剧艺百家, 1986, 01
- [3]陈其相. 论《浣纱记》的人物形象 [J]. 长沙水电师院学报(社会科学版), 1989, 03
- [4]许建中. 《浣纱记》结构论 [J]. 盐城师专学报(哲学社会科学版), 1993
- [5]李慎明. 西施考述 [J]. 运城高专学报, 1990, 01
- [6]金宁芬. 我国古典戏曲中西施形象演变初探 [J]. 文学遗产, 2000, 06
- [7]李光南. 《西施》赴沪演出取得成功 [J]. 黄梅戏艺术, 1990, 04
- [8]陈云发, 周美旭. 论西施舞台形象的不朽艺术魅力 [J]. 艺术百家, 1998, 03
- [9]赵楠. 小议民族歌剧《西施》 [J]. 黄河之声, 2013, 10
- [10]张文若. 论《浣纱记》主题及其大收煞优劣 [J]. 艺术百家, 1988, 01
- [11]杜景华. “西施”杂考. 社会科学战线 [J], 1988, 03
- [12]刘玮. 评新编昆剧《西施》——以西施形象为中心 [J]. 苏州教育学院学报, 2008, 02

- [13] 苏敏. 梁辰鱼与他的《浣纱记》[J]. 戏剧之家, 2005, 03
- [14] 梁颖珠. 试论明代戏曲中的西施形象[J]. 阅读与写作, 2007, 08
- [15] 孟繁树. 《西施秘史》和“秘史”现象[J]. 中国电视, 2012, 05
- [16] 秦俊香, 王钰涵. 尤小刚“秘史”系列电视剧的叙事风格——以前清四部秘史剧为主[J]. 当代电影, 2013, 11
- [17] 白榕. 小议历史人物的历史行为——兼评电视剧《浣纱女的传说》[J]. 江淮论坛, 1985, 05
- [18] 孙鑫, 董海颖. 电视剧《卧薪尝胆》和《越王勾践》的互文性研究[J]. 文学界(理论版), 2010, 10
- [19] 谢昉. 《卧薪尝胆》人物形象的精神启示[J]. 中国电视, 2007, 04
- [20] 仲呈祥. 从历史富矿中审美地采撷永恒的精神营养——观电视剧《卧薪尝胆》断想三题[J]. 中国电视, 2007, 04
- [21] 张修忠. 历史资源与现代想象——论电视剧《越王勾践》的剧作[J]. 中国电视, 2007, 09
- [22] 萧山下月将办“跨湖桥文化节”, 全国聘西施扮演者[N]. 每日商报. 2010-08-24

致 谢

时光荏苒，三年的硕士研究生生活已接近尾声，在校的最后时光里以一篇论文的形式为我的研究生生涯画上完美的句号，在此我感受颇多，三年的种种过往犹如白驹过隙般在我眼前一一浮现。

首先我要诚挚的感谢我的指导老师欧阳江琳副教授，欧阳老师这三年对我悉心而又细致的教导使我得以一窥戏剧、影视剧领域的深奥，使我在这些年中获益匪浅。在撰写论文的这段时间，和欧阳老师不时地对我的论文进行探讨，从选材到开题，从搜集资料到观影相关影视剧，从论文的起草到完成，欧阳老师一直在不厌其烦的指引我的方向，指出我研究中的缺失，且总能在我迷惘时为我解惑，欧阳江琳老师对学问的严谨态度是我辈学习的典范。

感谢吴艳老师、曲德煊老师、涂维民老师、胡文静老师、刘勇老师在这三年里对我的教学和帮助，让我能够更深一步地了解到学习戏剧与影视学这一学科的奥秘。

感谢我的研究生同学们和室友们给我营造了一个积极向上的良好环境，跟你们的相处点滴让我对生活充满热情，因为有你们的陪伴让我的研究生生活更加绚丽多彩。

最后我要谢谢我的父母对我默默的支持，在生活上给我无微不至的照顾和对我人生观、价值观的指引。

所有人的帮助和支持我铭记于心，感谢你们指引我前进。

在读期间公开发表论文（著）及科研情况

- [1]曹姗姗，万英俊. 略论《青楼集》中的杂剧女艺人. 艺术科技. 2014. 03.
- [2]周桂诗洋，曹姗姗. 论悲剧《奥赛罗》艺术特征及历史意义. 神州. 2014. 04.
- [3]曹姗姗，周桂诗洋. 浅析《西厢记》第五本存在的合理性. 北方文学. 2014. 07.
- 省级一级期刊