

◎ 陈益 著

昆曲百折

上海古籍出版社

旌节的力量——《牧羊记·望乡》
 情文相生——《荆钗记·见娘》
 磨房咬脐——《白兔记·养子》
 手足之情——《杀狗记·雪救》
 雨中的情感意象——《拜月亭·走雨》
 浪打东西——《浣纱记·寄子》
 美女与政治——《浣纱记·泛湖》
 恁今春关情似去年——《牡丹亭·游园惊梦》
 不在梅边在柳边——《牡丹亭·拾画叫画》
 渔阳鼙鼓动地来——《长生殿·絮阁》
 布荆人·名自香——《桃花扇·却奁》
 血溅诗扇——《桃花扇·守楼》
 死劬——《鸣凤记·写本》
 天道昭昭——《飞丸记·权门狼狽》
 独立——《虎囊弹·醉打山门》
 米贵糠贱·两处分飞——《琵琶记·糟糠自厌》
 船上的恩仇——《渔家乐·藏舟》
 至丑至美——《西厢记·游殿》
 言清行浊——《金雀记·乔醋》
 闻得河东狮子吼——《狮子吼记·跪池》
 水漫金山——《雷峰塔·水斗》
 旷世姻缘断且续——《雷峰塔·断桥》
 不骂不相识——《钗钏记·相骂》

014910215

J825.53

05

◎ 陈益 著

昆曲百折

上海古籍出版社

J825.53
05

北航

C1696734

图书在版编目(CIP)数据

昆曲百折/陈益著. —上海: 上海古籍出版社,
2013. 10

ISBN 978 - 7 - 5325 - 6998 - 4

I. ①昆… II. ①陈… III. ①昆曲—折子戏—鉴赏—
中国 IV. ①J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 206089 号

昆 曲 百 折

陈 益 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上 海 古 籍 出 版 社
(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1)网址: www.guji.com.cn

(2)E-mail: guji@guji.com.cn

(3)易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销
启东人民印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/18 印张 12 $\frac{4}{18}$ 插页 2 字数 230,000

2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

印数: 1—2,500

ISBN 978 - 7 - 5325 - 6998 - 4/J · 456

定价: 28.00 元

如有质量问题,读者可向工厂调换

目 录

- 一、旌节的力量——《牧羊记·望乡》 1
- 二、情文相生——《荆钗记·见娘》 3
- 三、磨房咬脐——《白兔记·养子》 5
- 四、手足之情——《杀狗记·雪救》 7
- 五、雨中的情感意象——《拜月亭·走雨》 9
- 六、浪打东西——《浣纱记·寄子》 11
- 七、美女与政治——《浣纱记·泛湖》 13
- 八、恁今春关情似去年——《牡丹亭·游园惊梦》 15
- 九、不在梅边在柳边——《牡丹亭·拾画叫画》 18
- 一〇、争宠风波——《长生殿·絮阁》 20
- 一一、渔阳鼙鼓动地来——《长生殿·惊变埋玉》 22
- 一二、布荆人，名自香——《桃花扇·却奁》 24
- 一三、血溅诗扇——《桃花扇·守楼》 26
- 一四、死劾——《鸣凤记·写本》 29
- 一五、天道昭昭——《飞丸记·权门狼狈》 31
- 一六、独立——《虎囊弹·醉打山门》 33
- 一七、米贵糠贱，两处分飞——《琵琶记·糟糠自厌》 35
- 一八、船上的恩仇——《渔家乐·藏舟》 37
- 一九、至丑至美——《西厢记·游殿》 39
- 二〇、言清行浊——《金雀记·乔醋》 41

- 二一、闻得河东狮子吼——《狮吼记·跪池》 43
- 二二、水漫金山——《雷峰塔·水斗》 46
- 二三、旷世姻缘断且续——《雷峰塔·断桥》 48
- 二四、不骂不相识——《钗钏记·相骂》 50
- 二五、词为媒——《西楼记·楼会》 52
- 二六、恕罪赠剑许终生——《百花记·赠剑》 54
- 二七、梨花月下情——《红梨记·亭会》 56
- 二八、鞭笞之下——《绣襦记·打子》 58
- 二九、穷人的富贵梦——《一文钱·罗梦》 60
- 三〇、玉杯引发的奇案——《一捧雪·刺汤》 63
- 三一、茶博士与范太守——《寻亲记·茶坊》 65
- 三二、测字审丑——《十五贯·访鼠》 67
- 三三、有心人对有心人——《孽海记·下山》 69
- 三四、荣华富贵不过梦一场——《烂柯山·痴梦》 72
- 三五、痴情的卖油郎——《占花魁·受吐》 74
- 三六、宁可冻死，决不失节——《彩楼记·拾柴》 76
- 三七、试妻的意涵——《蝴蝶梦·说亲》 78
- 三八、这个东西是什么东西——《蛟绡记·写状》 80
- 三九、英雄末路——《宝剑记·夜奔》 82
- 四〇、何必伤心是小青——《疗妒羹·题曲》 84
- 四一、欲续前缘赴阴间——《水浒记·活捉》 87
- 四二、认贼作父之后——《白罗衫·诘父》 89
- 四三、厉鬼的温情——《天下乐·钟馗嫁妹》 91
- 四四、飞檐走脊捷如神——《雁翎甲·盗甲》 93
- 四五、生死盘陀路——《祝家庄·探庄》 95
- 四六、海神庙哭诉——《焚香记·陈情》 97
- 四七、道他无情却有情——《风云会·千里送京娘》 99
- 四八、疯僧的胆略与机锋——《东窗事犯·扫秦》 102
- 四九、误美为丑——《风筝误·题鸪》 104
- 五〇、手指上的爱情——《玉簪记·琴挑》 106

- 五一、夏云多变——《玉玦记·定计》 108
- 五二、一枕黄粱犹未熟——《邯郸梦·扫花》 110
- 五三、神明的梦语——《九莲灯·火判》 112
- 五四、不杀而杀——《草庐记·芦花荡》 114
- 五五、胸无点墨的状元——《燕子笺·狗洞》 116
- 五六、打虎英雄好色乎——《义侠记·除凶》 118
- 五七、一苇渡航——《祝发记·渡江》 120
- 五八、冤情与亲情——《贩马记·哭监、写状》 122
- 五九、美色撩人——《连环记·小宴》 124
- 六〇、眼睁睁盼不到南来雁——《青冢记·出塞》 126
- 六一、骨肉分离之计——《双珠记·卖子》⁵ 128
- 六二、血腥的新婚夜——《铁冠图·刺虎》 130
- 六三、丑男的自嗟——《望湖亭·照镜》 133
- 六四、五台山上的生离死别——《昊天塔·五台会兄》 135
- 六五、被唤醒的良知——《吟风阁·罢宴》 137
- 六六、愚孝的无奈——《跃鲤记·芦林》 140
- 六七、装疯卖傻为申冤——《艳云亭·痴诉》 142
- 六八、谪仙的狂放——《彩毫记·脱靴》 144
- 六九、玄奘与他的母亲——《西游记·认子》 147
- 七〇、垓下悲歌——《千金记·别姬》 149
- 七一、逼出来的计谋——《马陵道·孙诈》 151
- 七二、满腹文章不疗饥——《金印记·不第》 153
- 七三、这不是待客的筵席——《单刀会·刀会》 155
- 七四、六月飞雪——《窦娥冤·斩娥》 157
- 七五、侠妓赵盼儿——《救风尘》 159
- 七六、拚得个琉璃碎——《窃符记·魏王失符责如姬》 161
- 七七、鬼魂的情义——《红梅记·鬼辩》 163
- 七八、一句句锋芒飞剑戟——《四声猿·狂鼓史》 165
- 七九、说什么男子汉——《四声猿·雌木兰》 167
- 八〇、万里封侯出玉关——《投笔记·封侯》 169

- 八一、嫁并归，吟联席——《怜香伴·盟誓》 171
- 八二、这一瞥约定了一生——《墙头马上·花园相会》 173
- 八三、瞥见英豪意已深——《红拂记·侠女私奔》 175
- 八四、绝地逢生——《双合印·水牢摸印》 177
- 八五、他被乱箭射成柴蓬——《岳飞传·小商河》 179
- 八六、跛脚之战——《飞龙传·打瓜园》 181
- 八七、忧国义当先——《玉镜台记·绝裾辞母》 183
- 八八、凤求凰——《琴心记·挑动春心》 186
- 八九、冯商义重——《三元记·遣妾》 188
- 九〇、“青苗法”之贬——《金莲记·构衅》 190
- 九一、名利场现形记——《东郭记·卒之东郭墙间之祭者》 192
- 九二、水清方见两般鱼——《蕉帕记·闹钗》 194
- 九三、英雄的出处——《种玉记·遇亲》 196
- 九四、河桥柳色迎风诉——《紫钗记·折柳阳关》 198
- 九五、情魔障——《鸾镜记·镜订》 200
- 九六、不关风化体，纵好也徒然——《五伦全备记·副末开场》 202
- 九七、多情的白居易——《青衫记·坐湿青衫》 205
- 九八、抚养孤儿和杀生求仁哪个难——《八义记·替换孤儿》 207
- 九九、大战黄天荡——《双烈记·酋困》 210
- 一〇〇、搬砖励志——《运甓记·广州运甓》 212

一、旌节的力量——《牧羊记·望乡》

苏武牧羊，历来是民族气节的代名词，作为其象征的是一支旌节。

匈奴单于为了逼迫苏武投降，将他幽禁在大窖中。苏武饥渴难忍，以吞食白雪和旌毛维生，但绝不投降。单于又把他弄到北海，苏武仍不为所动，依旧手持旌节，在风雨中牧羊。

《望乡》是《牧羊记》中盛演于舞台的折子，主人公苏武、李陵均有动人唱段。民国二十八年(1939)九月，仙霓社在上海大中华演出《望乡》，郑传鉴饰演苏武，声色并佳，激昂慷慨，抒写苏武浩然正气，成为警世之作。时值抗日战争时期，舞台上苏武痛骂李陵的情节，令座中听者为之荡气回肠，击节称快。

苏武在北海边牧羊，思想君亲，极目关山遥远，听说汉将李陵也被胡人捉住，单于准备招他为女婿，不知可有其事？他心想：若是李陵到此，该来看我吧。忽见一簇人马喧闹，果真是李陵来到北海。李陵见了苏武，将自己战败降胡的经过叙说一番。又说朝廷已把他祖坟掘了，满门杀了，因此把孝义忠心一刀断绝。两人来到望乡台。苏武登台，见云山满目，烟树模糊，苏武向南而拜。李陵见机劝苏武降胡，说：“应变随机，乃达人之权度。”苏武回答道：“背义忘恩，实人臣之共耻；去顺效逆，岂义士之所为……我宁甘饿死，绝不贪生！”李陵叹道：哥哥忠洁，“好一似严霜皎月，这等看来，李陵与卫律之罪，上通于天，不可容也”。苏武对李陵道：“你今后休来看我。”李陵羞惭而去。

扮演苏武的老生，头戴高方巾，飘带打结，口戴黑三，身穿蓝硬褶，罩忠臣衣，腰束黄肚带，蓝彩裤，高底靴，腰挂宝剑，手持一节头旌节。这旌节，不是普普通通的道具，而是信念与精神的象征。

【川拔棹】这离愁怎放宽？我身似秋霜难久延，我的忠心铁石样坚。若要我折节延年，若要我折节延年？罢！我拚一命死在眼前！

《绘图精选昆曲大全·牧羊记》插图

如此坚贞不屈的形象，何等令人难忘！

苏武被幽禁在地牢里，身心交瘁，疲惫地昏死了过去。难以忍受的饥饿又使他苏醒过来，他将一把雪塞进了嘴里，又抓起旌节上的一撮毡毛，艰难地咽下去。奇迹出现了，几天之后，苏武居然没有冻饿而死。

后来，单于把苏武流放到荒无人烟的北海，只留下几只公羊，让他像无法繁殖的公羊一样衰老、绝后，说等到公羊能够哺乳他才可以回来。苏武拄着旌节，在风雪交加的北海牧羊。他抚摸着它，就像是见到汉王一样。旌节上的毛早已脱落，完成出使匈奴任务的使命感和忠于汉朝的气节，却始终支撑着他的信仰。六年过去了，有一次，单于的弟弟于阗王到北海去打

猎，惊奇地发现苏武居然还活着。于阗王被感动了，默默地送来了一些食物和牲畜……

十九年后，因为匈奴发生内乱，匈奴新单于急于向汉朝求和，苏武、常惠等几人历尽磨难，终于回到了汉朝。昔日年轻的苏武，如今胡须头发全都像雪一样白，他的手里却依然拿着那条失去了旌毛的使节，郑重地交给汉昭帝复命。

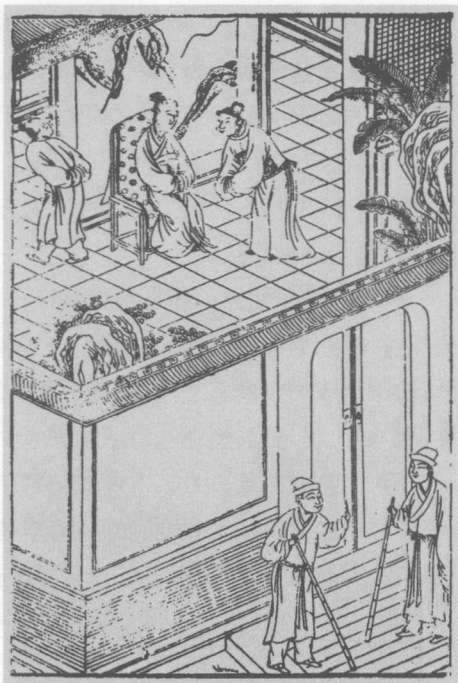
《牧羊记·望乡》之所以久演不衰，是因为人们从苏武身上看到了支撑中国苍茫历史的脊梁，看到了他的气节中所体现出的人格力量。客观地说，苏武手持旌节，在艰难困苦中牧羊度日，似乎并没有做出什么轰轰烈烈的丰功伟绩，但他坚贞不屈的高尚气节，终究令人难忘。一折戏，成了一曲悲壮史诗。

二、情文相生——《荆钗记·见娘》

苏州昆剧传习所编印的《昆剧传世演出珍本全编》，从徐凌云先生的《慕烟曲谱》、李翥冈先生的《同霓裳羽衣曲谱》、《犹古轩曲谱》以及苏州顾氏过云楼旧藏曲本中，选录出一千八百多折，编成整整十六函一百六十余册。前前后后半个世纪，几乎把能够搜集到的明清以来的剧本和曲谱都聚拢了。《荆钗记》、《白兔记》、《拜月记》、《杀狗记》四大南戏是第一函。《荆钗记》为“荆、刘、拜、杀”之首，《见娘》更是全剧中最重要的一折。当年，昆曲艺术家俞振飞先生饰演王十朋，与徐凌云、郑传鉴一起演出过《见娘》，成为昆曲名段。

《见娘》的故事并不复杂：穷书生王十朋得中状元，因为拒绝万俟卨相招赘的要求，而被贬任潮阳金判。王十朋到任后，修书遣人接妻子与老母来到潮阳任所。在母子相见的喜悦过后，王十朋忽然发现妻子玉莲没有同来，自然要弄清原因。他哪儿想到，自己的家信被人篡改，诈称已入赘相府。玉莲的继母逼迫她另嫁他人，玉莲誓死不从，投江殉节。此刻，与王十朋相见的王母和仆人李成，想方设法隐瞒玉莲自尽的消息，三个人之间便形成了强烈的戏剧冲突。

王十朋向老母苦苦索问妻子玉莲的下落，老母怕儿子伤心，怎么也不愿透露儿媳的凶信。王十朋心中十分疑惑，继而发现母亲袖中露出孝头绳，立即握住母亲双袖推搡、厮缠，再三追问。仆人李

明刻本《荆钗记》插图

成想隐瞒，想阻止，却无济于事。他编了谎言搪塞：“在途路上，呀哈！少曾经……”然而谎言编得不圆，使王十朋愈发焦虑，继而满面怒容逼问李成实情，但李成无法说实话。王十朋膝行至母亲跟前，再次跪问实情：“把就里分明说破，免孩儿疑虑生。”处两难之地的王母，眼泪再也忍不住。王十朋的疑虑进一步加深了：“因甚的变颜情？长吁短叹珠泪零。”他强烈地扯动母亲的双袖，孝头绳突然从母亲袖中掉了出来，三个人都怔住了。

王十朋一见孝头绳，马上意识到妻子发生不测：“袖儿里脱下孝头绳，您儿媳妇丧幽冥！”母亲再也无法隐瞒，一长段母子间的对白，终于道出了玉莲被逼投江的死讯。王十朋忍不住高叫一声：“呀！我山妻为我守节而亡了！啊呀！”顿时昏了过去。

被唤醒以后，他唱出了这折戏的主曲【江儿水】：

一纸书亲附，啊呀我那妻吓！指望同临任所，是何人套写书中句？改调潮阳应知去，迎头儿先做河伯妇。啊呀妻，指望百年完聚，半载夫妻，也算做春风一度！

生角起唱“一纸书亲附”，声音细如游丝，显示出王十朋遭受重大打击后的极度虚弱，演唱时仿佛有一种灵魂出窍的感觉。随着一声“啊呀我那妻吓”，他满腹的痛楚一下子倾泻而出。唱到特有的哭腔“啊呀妻”，声音在“妻”字上噎了气，令人感受到他痛苦难以名状。“改调潮阳应知去”的“潮”字，用罕腔拔高唱出，让痛苦达到了顶峰。王十朋对妻子的思念与爱怜，内心的悲愤、痛苦与无奈，就在昆曲完美的音韵中被刻画得淋漓尽致。

《见娘》被昆曲界称作是小生、老旦、老生三鼎甲的戏，每个行当都很重要。焦虑的探寻、困惑的释解、悲恸的抑扬……夫妻之情、母子之情、主仆之情，从三个不同的位置，纠缠成一股情感之流，冲撞迸溅，跌宕起伏，足以打动每个观众的心灵。善与恶、真与假、美与丑，也在这情感的宣泄中，得以彰显，让人清晰地辨别。

吕天成在《曲品》中说：《荆钗记》“以真切之调，写真切之情，情文相生，最不可及”。这样的评价是十分准确的。情感是人的一种本质状态，是生活的原动力，显然也是戏曲创作的灵魂。《荆钗记》之所以长演不衰，原因便在于此。

三、磨房咬脐——《白兔记·养子》

《白兔记》，是在宋元时期《新编五代史平话》和《刘知远诸宫调》的基础上改编创作的，也称《刘知远白兔记》。

五代时，沛县沙陀村人刘知远幼年丧父，随母改嫁。他将继父家业花费殆尽，被继父逐出家门，流落至荒庙。后来被同村富室李大公收留。李大公发现刘知远有帝王之相，遂将女儿李三娘嫁与他。但李三娘的哥哥李洪一夫妇却嫌贫爱富，反对招赘刘知远。李大公固执己见，不肯改变招赘意愿。不久，李大公夫妻相继去世，李洪一夫妻便百般虐待刘知远及李三娘。两人设计叫刘知远去看瓜园，让瓜园中的瓜精害死他。谁知刘知远战胜了瓜精，并得到了兵书和宝剑。

刘知远告别三娘，去分州投军。起初在岳节使麾下做一名更夫，岳节使看出刘知远不同凡响，便招赘他为女婿。后来刘知远屡立战功，加官进职，直至九州安抚。李三娘却在家受尽哥嫂折磨，怀孕的她白天到井边汲水，晚上则在磨房推磨。终因劳累过度，某天夜间在磨房产下一子，没有剪刀，她只好用嘴咬断脐带，所以取名“咬脐郎”。咬脐郎历经磨难，渐渐长大，李三娘托人送他去刘知远处抚养。后来，刘知远命长大成人的咬脐郎率兵回沙陀村探望生母。咬脐郎屯兵开元寺，出外打猎时，追赶一只白兔，与在井边汲水的李三娘相遇，知道她便是自己的生母。刘知远闻讯后，带领兵马回到沙陀村，与三娘团聚。

李三娘是一个封建社会里处于社会底层的妇女形象。善良、坚强，不嫌贫爱富，心怀真挚的爱情。在父死夫离之后，她受到了兄嫂的迫害，用两头尖的水桶挑水，要装满钻眼水缸。一个千金小姐，沦为吃尽千辛万苦的女奴，成天“挨磨到四更，挑水到黄昏”，受到非人的待遇。然而她仍矢志不二，苦苦等待丈夫的归来。

《养子》一折，可以说是将李三娘的悲惨命运推向了极致。她怀有身孕，十月将足，行走艰难。一日在磨房推磨，忽然觉得腹中阵阵疼痛，可是凶恶的嫂子不仅不让她歇息，反而罚她磨麦到天明。就在这天夜间，李三娘在磨房里生下儿子。即使在这种情况下，恶嫂居然连一把剪刀都不肯借，她只得用牙齿咬断脐带。

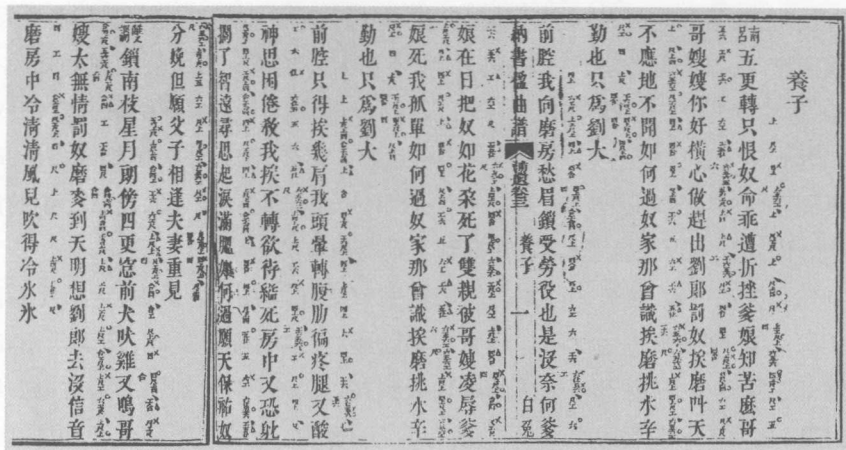

数百年来，磨房咬脐的情节随着《白兔记·养子》的演出家喻户晓。明白如话，却又自然成韵的曲牌唱词，尤其脍炙人口。

【锁南枝】星月朗，傍四更，窗前犬吠鸡又鸣。哥嫂太无情，罚奴磨面到天明。想刘郎去，没信音，磨房中，冷清清，风儿吹得冷冰冰。

【前腔】叫天天不应地不闻，腹胁遍身疼，怎禁？料想分娩在今宵，没个人来问。望祖宗阴显灵，保母子两全命。

《纳书楹曲谱·白兔记》书影

人,总是依恋过往,又渴望未来。有理想有期盼的日子,内心总是强大的。凭着真挚的爱情便足以战胜一切艰难困苦。李三娘热切地盼望丈夫归来,一家团聚,这成了她在极其艰难的日子里坚韧地活下去的原始动力。她将丈夫留下的玉兔信物挂在了孩儿身上,托老人千里送子,送出了莫大的希望。自己以无限的毅力忍受折磨,硬是坚持了十六年。终于,她盼来了日夜渴盼的那一天。

自古以来,无数在贫困和死亡线上挣扎的乡村妇女,把李三娘作为自己的偶像,寄予极大的同情,也寄托自己追求幸福的希望。也许正是如此,头戴黑水纱包头、身穿黑褶子、腰束白裙的李三娘形象具有很大的概括意义,长期以来,一直赢得观众的共鸣。

四、手足之情——《杀狗记·雪救》

哥哥孙华结识了市井无赖柳龙卿和胡子传，与他们结拜为异姓兄弟，号称“赛关张”。弟弟孙荣苦苦相劝，孙华一句也听不进，反而把用心苦读的弟弟视为眼中钉，“朝夕长打骂”。在蒋家园内，哥哥与柳龙卿、胡子传结拜，他们表示，愿为孙华“火里火里去，水里水里去”，即使杀了人，也要代为偿命。从此，三个人每天饮酒狂歌。

柳、胡二人担心兄弟俩和好以后，会疏远他们，于是在孙华面前挑唆，说看见孙荣买了毒药，意欲害死亲兄，独霸家产。孙华一怒之下将弟弟赶出了家门。孙荣流浪在外，到王大姑旅店借宿，因为交不起房钱，被剥掉衣服头巾，赶出店门。无奈中，孙荣决定投汴河自尽，幸而被人救起，只好在破窑内安身，靠乞讨度日。

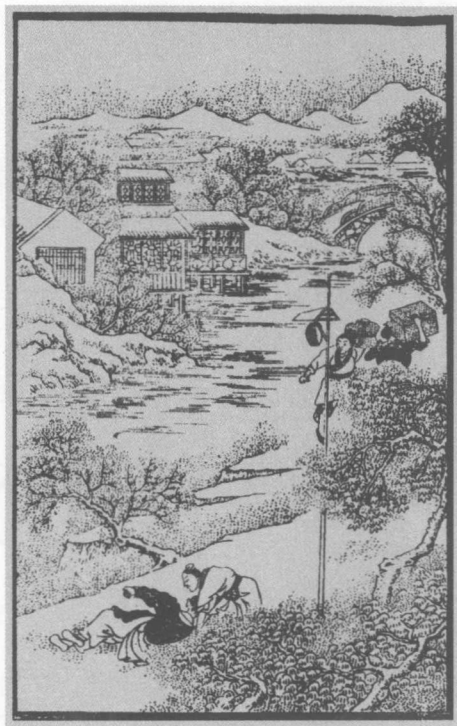
一天，满天飞雪，孙华与柳龙卿、胡子传又去饮酒。在回家的路上醉倒在地，柳、胡二人偷走了羊脂白玉环和银钱，弃他而去。这时候，恰好孙荣在风雪中乞讨无着，浑身疲乏地路过这里。

【蛮牌令】哥哥占田庄，教兄弟受凄凉。本是同胞养，又不是两爹娘。我穿的是粗衣破裳，你吃的是美酒肥羊。哥哥吓！心下自思量，若不思量，分明是铁打心肠！

想起一奶同胞的哥哥，孙荣心里很不平衡。突然，他被什么绊了一跤，忍痛一看，原来是醉汉跌倒在雪地里。他大声喊叫救人，左邻右舍竟无人理睬。再一看，孙荣不由吃了一惊。

【园林杵歌】这容庞，好似孙大郎。（惊介）唬得我魂飘荡，退后趋前心意忙。那堪柳絮梨花下得恁狂。似这般冷飕飕，寒凛凛，哥哥怎当？自忖量，自感伤，怕这雪冻死了兄长。怎禁得扑簌簌泪出痛肠！

近代暖红室刊本《杀狗记》插图

孙荣非常犹豫。“赛关张”竟把哥哥丢在雪地里，实在是太无情。做弟弟的，不能见死不救。但是救了哥哥，却未必有好结果。他已经预感到哥哥将会怎样对待自己。然而，左一想，“宁可一不是，不可两无情”，还是应该把冻僵了的哥哥背回家去。

【江头送别】哥哥的、哥哥的倚强恃长。亲兄弟、亲兄弟意怎敢忘？好歹背你回家去，由哥打骂何妨！

孙荣把哥哥背了起来。两三天没有水米打牙，他真的是背不起。让哥哥把身子放松一些，不要这么僵硬，可是哥哥冻僵了，哪儿会听从他？他鼓励自己，把所有的力气都拿出来。“念取同胞亲兄长，手足之情，手足之情，怕甚山遥路长！”

果然不出所料，孙荣精疲力竭地把哥哥背回家，嫂子杨氏忙招待他吃饭。但是，苏醒过来的孙华，不仅不感激，反而诬蔑孙荣偷了他的钱和白玉环，将孙荣又是一顿打骂……

兄弟情同手足，可是手与足终究也有可能打架。哥哥孙华以怨报德，一误再误，甚至仇恨弟弟到了要害死他的地步。所以，后来才有杀死黄狗，穿戴上人的衣冠，以此设下计谋，令“赛关张”暴露真面目，也让孙华幡然醒悟的故事。

五、雨中的情感意象——《拜月亭·走雨》

白先勇在《我的昆曲之旅》中说：“昆曲是最能表现中国传统美学抒情、写意、象征、诗化的一种艺术，能够把歌、舞、诗、戏糅合成那样精致优美的一种表演形式，在别的表演艺术里，我还没有看到过。”

《拜月亭·走雨》，正是昆曲长演不衰的剧目。王瑞兰和她的母亲在风雨中逃难，且行且唱，两人以最简单朴素的舞台艺术形式，表现出了最繁复的情感意象：

【剔银灯】迢迢路，不知是那里；前途去，未审安身在何处。一点点雨间着一行行恹惶泪，一阵阵风对一声声愁和气。云低，天色傍晚，母女命存亡，兀自尚未知。

【摊破地锦花】绣鞋儿分不出帮和底，一步步提。啊呀娘吓，百忙里，褪了跟儿。冒雨荡风，带水拖泥，步难移，全没些气和力。

舞台上几乎没有道具，且行且唱中，母女俩有一系列的表演动作：冒雨疾行，一边叹息，一边啼哭，恹恹惶惶，惊惊慌慌，在泥泞中走一步，提一次鞋子。母女俩在兵荒马乱中冒着风雨慌忙逃难的情景，十分形象地展现在眼前。

雨，一旦作为意象，就不再是云中降落的液体水滴，而是一种表示特定情绪和意味的艺术符号。凄风苦雨，与主人

《绘图精选昆曲大全·拜月亭》插图

公的愁苦心境相遇，勾画出悲凉无奈的情景，成为离愁别绪、生存艰难、命途坎坷的象征。“风雨其途”的手法，在戏曲舞台上并不罕见，但《走雨》所渲染的母女在风雨泥泞中相扶相携、相依为命的境况，尤其扣人心弦，不仅为其后的《冒雨》、《走散》作了很好的铺垫，也是王瑞兰爱情生活的写照。雨过天青，阳光灿烂，幸福不正在苦难的尽头频频招手吗？

《拜月亭》改编自关汉卿的同名杂剧，故事是在蒙古入侵金国的战争背景下展开的。当战争逼近中都时，王尚书出使在外，他的妻子女儿仓皇逃离中都，途中母女失散。女儿王瑞兰巧遇走失妹妹的蒋世隆，不得已结伴而行，而蒋世隆的妹妹蒋瑞莲则巧遇王夫人并被认为是义女，也结伴同行。瑞兰和世隆一路上历经忧患，扶持相助，慢慢地产生了爱情。他们寄宿客店，后来在客店的一对老夫妇的见证下结为夫妻。王尚书得胜归朝，强烈反对女儿嫁给世隆，不顾世隆生病，强行将瑞兰带走。又在驿站遇到了王夫人和瑞莲，也带她们一起进京。王尚书做了宰相，看中新科状元，欲将女儿嫁给他。义女瑞莲认出，状元恰恰是哥哥蒋世隆。于是，有情人终成眷属。

王瑞兰出身于尚书府第，是战争打破了大家闺秀优裕的生活环境，开始流离失所，经受惨风凄雨的磨难。生活与爱情同时给了她严峻的考验。瑞兰和母亲失散后，不能不接受蒋世隆的保护。她隐瞒身份与蒋世隆同行，甚至抛开了基于封建礼教的种种顾忌，主动提出假扮夫妻，只希望获得平安。然而，人的情感是复杂多变的。当她对蒋世隆从感激渐渐上升为爱慕时，却又故作矜持，不愿轻易接受世隆的求亲。终于，严酷的现实迫使她和封建礼教决裂。在被父亲强行带走后，瑞兰对世隆的执着思念，对与自己命运相似的义妹瑞莲的深切怜惜，对父亲的不满，达到了无可复加的地步，哪怕皇帝颁旨赐婚，仍不肯屈从。

忠贞爱情是最可贵的。在风雨中相互扶持所获得的忠贞不渝的爱情，愈加可贵。

钱静方《小说丛考》说：“《拜月亭》传奇，元进士王实甫著，为南词之冠。时称北西厢，南拜月，二书为一时瑜亮。”南戏在改编王实甫同名杂剧时，吸收他的语言长处，语言质朴明白，又颇有韵味。