明清傳奇鑒賞辭典

上册

上海辭书出版社

蒋星煜 齐森华 赵山林 主编

明清傳奇鑒賞辭典

上册

趙樸初題

上海辞书出版社
文学鉴赏辞典编纂中心 编

上海辞书出版社

《牡丹亭 · 游园惊梦》

《长生殿 · 定情赐盒》

苏州况公祠戏台

《纳书楹曲谱》原刻本

《浣纱记》精钞本

出版说明

中国文学史上的传奇，主要是指两种文学样式，唐宋传奇是文言小说，明清传奇则是戏曲剧作。传奇的雏形是南戏，也称戏文，产生于宋元时期，元末问世的《琵琶记》是南戏最有成就的作品。至明代传奇定型，主要用南曲演唱且演唱不受角色限制，并突破了元杂剧四折一楔子固定结构，可以有较长的篇幅铺展剧情，音乐声腔则由弋阳腔、余姚腔、海盐腔、昆山腔四大声腔并盛而定为以改良后的昆腔为主。五百多年来，明清传奇作者如林，作品如海，产生了诸如《浣纱记》、《牡丹亭》、《清忠谱》、《长生殿》、《桃花扇》那样的不朽之作，许多作品今日仍以全本或折子的形式上演于舞台，一般文学史上也常以明清传奇与元杂剧并称双璧。有鉴于此，本社特邀蒋星煜、齐森华、赵山林三先生任主编，编纂这部《明清传奇鉴赏辞典》，以与此前出版的兼收元杂剧与散曲的《元曲鉴赏辞典》衔接配套。

本书选目主要由主编负责，考虑到历史传承，兼收了若干明代之前的南戏作品。本书的撰稿人多是对中国古典戏曲有研究心得的专家学者，所撰鉴赏文章充分反映了当代明清传奇的研究成果，文笔也优美精到，有助于古典文学爱好者、传统戏曲爱好者一窥明清传奇佳作的堂奥，对专业研究、教学人员也足资参考。

凡　例

一、本书收录传奇剧作168种281出(折),考虑到历史传承,除明清作品外,酌收个别今存的明代以前南戏。

二、本书正文曲家、曲目的排序大致从庄一拂《古典戏曲存目汇考》,又据今人的研究成果略加调整。

三、本书所收传奇,以《六十种曲》,《暖红室汇刻传奇》,《奢摩他室曲丛》,《古本戏曲丛刊》初集、二集、三集、五集,《古代戏曲丛书》(上海古籍出版社),《明清传奇选刊》(中华书局)等丛书,《缀白裘》等戏曲选本,以及有关的单行刊本、点校排印本为底本。

四、本书原则上一出(折)传奇配一篇鉴赏文章,为便于解说,有时或两出(折)合在一起鉴赏。

五、本书使用简体字,在使用简体字可能产生歧义时,酌用繁体字、异体字。

六、本书所收各出(折)传奇,僻字典故都有注释,置于原剧之下,以便读者。

七、本书附录有:戏曲家小传、读曲常识(南戏、传奇部分)、明清传奇编年、明清传奇书目、明清南曲曲谱简编、明末书林戏曲选本九种折子戏表、清乾隆以来戏曲选本五种折子戏表。

序

蒋星煜

一部中国戏曲史，各有各的写法，但是学者们基本上都认为中国戏曲发展到了元代，在体制上已显得相当完整，作为综合艺术，其形式也较以前更为丰富多彩。王国维是奠定戏曲研究的学术地位的大师，有关论述详见他的《宋元戏曲史》。

当然，宋代已有南戏，南戏的本子《张协状元》被辑入《永乐大典戏文三种》而保存了下来，另外两种《宦门子弟错立身》与《小孙屠》则是元代的本子。其他宋元南戏的本子颇多单出，散见于各种选辑本，完整的比较少见。

在古典戏曲领域中，我们今天所能见到的明清传奇浩如烟海，其数量远远超过元杂剧，至于明清两代的杂剧不仅在数量上远不及传奇，就质量而言，佳作亦较少。

有鉴于此，我们遂接受上海辞书出版社的邀请，继《元曲鉴赏辞典》之后，再编纂《明清传奇鉴赏辞典》。明清两代的诗、词、散文、小说均已有鉴赏辞典出版，《明清传奇鉴赏辞典》的编写出版，正好填补了古典文学鉴赏辞典系列明清文学的空白点。

一

一代有一代之文学。焦循、王国维等均主此说，我们对之也具有共识。明清两代，古典文学最丰硕的成果乃是小说与传奇，而不是诗词或散文。小说渊源于说话人（或说书人）的脚本，原是茶楼酒肆的口头文学。传奇是舞台上戏曲表演的脚本，也是一种口头

文学。在这一方面，两者有其共同之处。

在这里，需要特别强调的一点是绝对不能把口头文学和文本对立起来，一开始口头文学也有可能真的仅仅停留在口头，但是随着教习、传承工作的展开，不可避免地出现记录口头文学的文本。口头文学的繁荣也必然会促使表演的丰富和发展，则记录的文本也必然同步地丰富和发展。从《三国志评话》到《三国演义》章回小说是一个例子，从元人杂剧《窦娥冤》到明人传奇《金锁记》也是一个例子。如果因为有了文本，便否定作品不是口头文学，那是站不住脚的。

应该承认有许多文人是为了提供舞台表演的脚本而自行创作的，搬上舞台，乃成了口头文学。以汤显祖为例，他在创作传奇的过程中，从未忘记艺术实践，不仅和当时的著名表演艺术家相互探讨，而且亲自在自己的家庭戏班中排练，通过种种途径，不断提高这些传奇作品的水平，使之更适合于舞台。

明清两代的笔记、诗词、书信大量保存了传奇演出的记载、记录，周晖《金陵琐事》、何良俊《四友斋丛说》、潘之恒《亘史》、潘允端《玉华堂日记》、张岱《陶庵梦忆》、焦循《剧说》诸书都是十分可靠的实录。清代的金德瑛写有《观剧诗》，堪称观剧诗的代表作。

然而这些文字绝对不可能将明清传奇的演出全部记录了下来，这些书的作者只是限于他本人的所见所闻，挂一漏万，在所难免。明代前期丘濬《五伦全备记》一直被认为是思想陈腐、文字古奥的案头之曲，最近却发现了韩国学者对《五伦全备记》曾作深入的研究，而且证实朝鲜古代一度广泛流行《五伦全备记》，还有人则认为《五伦全备记》原作可能不出于丘濬之手，丘濬仅是加工改编者。稍后于《五伦全备记》，邵璨所作《香囊记》，更被许多研究者视为典型的案头之曲，殊不知《八能奏锦》收了《琼林赴宴》，《玉谷新簧》收了《舍生待友》，《尧天乐》收了《忆子平胡》，这三部明末戏曲选集各自收了《香囊记》的三个单出，足见在舞台上还是相当流行

的。根据明末朱英所作传奇《倒鸳鸯》，当时上海还出现过以演出《香囊记》而称著的戏班，即名为香囊班。

我的意思是说《曲品》、《新传奇品》、《曲录》诸书所列的传奇作品，即使有的到目前为止，我们暂时还未发现演出的记载，也不必急于认为一定就是案头之曲。真实的案头之曲当然也是有的，因为古代的戏曲始终没有在古典文学中占有与诗文并起并坐的地位，比较保守的人则视之为雕虫小技。明初皇室成员朱权、朱有燉也参加了戏曲创作之行列，不能说对社会的轻视戏曲创作没有起到任何抑制作用，但作用微乎其微。因此有的作者刊印时不愿用真实姓名，有的人写成之后，又有了其他顾虑，一直没有刊印或排练，这种作品的确成了案头之曲，原因并不一定是作品不能上演。真正不能上演的作品只是极少数。

二

过去有较长一个时期，认为元人杂剧的作者大都生平事迹不显赫，社会地位不高，有的甚至是在勾栏中打杂的，与倡优为伍，所以对社会下层的生活比较熟悉，并能为社会下层的群体诉说其痛苦，这有一定的道理。长久不举行科举考试，汉族的知识分子多仕进无门，常是满腹牢骚，有的就用杂剧的形式发泄这种不满情绪，这种情况也是存在的。但是，问题不能简单化，更不能走向极端。试以《窦娥冤》为例，过分抬高其思想性也与事实相悖。窦娥的阴魂不散，一直没有申诉的机会。等到她的父亲窦天章来做县令了，她才告父亲申诉，于是冤情大白。戏中并不是人民群众起来平反冤案的。我所以提出这个问题，并不想否定元杂剧的思想性，而是反对有人根据明清传奇的作者社会地位比元代高出许多这一点，就认为明清传奇基本上是为封建统治阶级服务。我认为这是缺乏具体分析的偏颇之论，实不足取。

我们前面谈到朱权、朱有燉都是皇室成员，在靖难战役之初，

朱权的势力、地位仅稍逊于朱棣，可谓一人之下，万人之上。后来，朱棣即位，改元永乐，朱权俯首称臣，在朱棣的猜忌、监视之下苟安，他的许多著作有的只能“淡泊明志”，有的也会曲折地流露其内心的痛苦。当然他是杂剧的作者，未写传奇，但此例也能说明某些问题。

明清传奇作者做高官的不少，《五伦全备记》、《投笔记》的作者丘濬，做到内阁大学士，相当于宰相。又如《鸣凤记》，一说王世贞所作，一说王世贞门客所作。王世贞何许人也？他是明代嘉靖、隆庆时的文坛领袖，官至南刑部尚书。他的父亲王忬为奸相严嵩陷害而死。《鸣凤记》对严嵩奸恶的揭露入木三分，对其迫害诤臣杨继盛的全过程都有历历如绘的描写。如果王世贞不是统治阶级中的一员，他根本不可能掌握如此众多而翔实的史料。《鸣凤记》所写事件，十之八九是他的亲身经历或见闻，绝非三家村塾师所能措手。

明代影响最大的传奇作者是汤显祖，会试中式后，供职南都太常寺，论级别是中级官员，得罪了申时行他们才降为徐闻典史、遂昌知县等基层官员。他的《牡丹亭》却对封建礼教作出了巨大的冲击，提出了“梦中之情，何必非真”的观点。当时思想界展开了“情”与“理”的广泛的辩论，汤显祖没有直接参与，但他的《牡丹亭》等剧作在舞台上用艺术形象影响着观众、读者及专业或业余的戏曲创作、演出人员，比讲学等形式所起的作用更大。《牡丹亭》中杜丽娘的老师取名陈最良，有人认为影射了陈继儒，这是肤浅的看法。“陈最良”其实概括了一切顽固、偏执、腐朽的人物，所以此人与杜宝同为汤显祖批判、讽刺的主要对象。

除了《牡丹亭》之外，汤显祖的《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》也都有积极鲜明的主题、美丽的文采，受到不同阶级、不同层次的人们的欢迎。

汤显祖的剧作也许夹杂些许“浮生若梦”的消极因素，这是时

代的局限性，未可厚非。实际上由于折子戏出现于舞台的多于整本演出，优选的结果当然都是《游园》、《惊梦》、《花根》、《瑶台》、《折柳》、《阳关》等精华了。

再如孔尚任，在清康熙初捐资为国子监生，后遇康熙帝祭孔，他这位孔子嫡传六十四代孙在御前讲经称旨，使龙颜大悦，擢为国子监博士，后官至户部员外郎。但他后来又写了“以女儿之情，写兴亡之感”的《桃花扇》。在逻辑上，似乎不大说得通，但事实确是如此，这是客观存在的历史，任何人也无法改变。

还有一些人，在历史上是宵小恶人，如阮大铖，原是阉党，后来在南明弘光朝，又与马士英狼狈为奸，迫害复社人士，很快断送了小朝廷的前途。但他作《春灯谜》、《燕子笺》诸剧时，劣迹尚未大显，其作品富于喜剧氛围，在风格上、手法上不无可取之处。

至于李渔，曾被讥为“理论的巨人，创作的矮子”，又有人指责他奔走权贵之门，而且他的家班中的女优事实上又往往是他的侍妾。总之，无论对他的为人，还是对他的作品评价都偏低。但他在编剧方面颇多长处，尤其《风筝误》多年上演不衰，我们视而不见，岂非自欺欺人。

我们认为对待一部剧作，当然可以联系作者的生平进行评价、分析、研究、欣赏，但如何联系却不能简单化，不能根据作者的社会地位分优劣，定取舍。最主要的是看作品本身，作者的生平事迹应该注意，但决不能取代作品。

三

我们现在所研究、分析、欣赏的是明清传奇的文本，而不是录音或曲谱，这些文本之所以产生并流传下来，一个重要原因是应用于舞台演出。由于传唱不衰，因此保存了充沛的生命力。

在明代，流行着各种戏曲声腔，昆山腔声势最浩大，一般认为梁辰鱼创作、魏良辅定谱的《浣纱记》是当时昆山腔的范本。昆山

是苏州府的一个县，苏州又是生活水平最高而且最讲究休闲娱乐的地区，演出频繁，因此也是传奇作者最集中的地区。清初甚至出现了一个庞大的昆山腔文本的创作群体，包括李玉、朱皞、朱佐朝、叶时章、丘园等等一大批人。

除昆山腔之外，还有海盐腔，传说渊源于南宋。明代巨奸严嵩之子严东楼所宠爱的优伶金凤就是演唱海盐腔的艺人。

见于祝允明、汤显祖、王骥德诸人记载的声腔还有余姚腔、弋阳腔、青阳腔、宜黄腔、乐平腔、徽州腔、太平腔等等。见于书林刊本的称谓尤为纷纭，有时调青昆、徽池雅调等等。究竟是声腔类别？抑或广告用语？迄无定论。前些年，戏曲界曾展开论争，研讨汤显祖的传奇是否是为宜黄腔班社而编写的，也难以获得一致的意见。

我们认为戏曲声腔的形成，主要由于古代交通十分不便，由于深山大泽的阻隔，各地方言不同，民歌民谣民间器乐也都不同，演出传奇时曲调与音色当然会呈现各自的特色。

明清传奇创作的繁荣和各地戏曲声腔的蓬勃发展互为因果，互相推动；戏曲演出不能离开传奇的文本，有人片面强调口头文学而一笔抹煞文本，那是钻进了牛角尖。但是有一个现象确实存在，那就是一个文本在演出过程中，由于演员水准不同等关系，脚色的比重往往会起变化。唱词与说白也会有所增减。不同声腔、不同班社，演出同一文本时，往往产生极大的差异。一般的变化往往是唱词少了几支曲子，而说白则任意临场发挥，增加了许多。

对于改编本，更应慎重对待。除非原作已散失，否则在欣赏、研究时当以原本为准。试以《牡丹亭》为例，冯梦龙的《风流梦》、沈璟的《同梦记》以及吕玉绳、臧晋叔、徐日曦的改本都是无法取代汤显祖原作的。在这个问题上，西方剧坛早为我们提供了借鉴。莎士比亚剧作，几乎时时刻刻都有忠实于原作或自为诠释的演出本，但作为经典的《莎士比亚全集》决不受此影响，一直按照经学者审

订的标准文本出版。

四

蒙古贵族建立的元代的衰亡与元杂剧的衰落并无必然的关系，一本四折、一人主唱的元杂剧固然是中国戏剧趋向成熟、完整的标志，但是其局限性也日渐暴露。因为这种形式无法表现比较复杂的情节，更难以跨越比较漫长的时空过程。要同时处理分量相同的两个主角，充分展开剧情，决不可能。影响最深远最广泛的元杂剧《西厢记》，事实上已经突破了这种体例，篇幅达五本之多，某几折是两人对唱，有的折子是张生、莺莺、红娘三人轮唱的，就体例来说，是接近南戏、传奇的。

元杂剧的折子至今还能在舞台演唱的，主要是《刀会》和《斩娥》。《刀会》由关羽一人主唱，《斩娥》由窦娥一人主唱，都是主宰舞台的绝对的主角，所以人们在欣赏时没有感觉到这种局限性的存在。其他单折就绝少流行了。而《刀会》、《斩娥》等单折也不是直接流传下来的，它们是靠被传奇吸收成为其中一出，而间接地流传至今的。

传奇的篇幅从二十余出到四五十出不等，明代张岱《陶庵梦忆》曾有几种传奇全本演出的记载，而明清两代民间迎神赛会时演出的目连戏，往往两昼夜或一昼夜演完，尽管所演脚本不一定相同。最简短的全本也要从夕阳西下演到旭日东升，我在儿童时代（1930 年前后），曾看过故乡溧阳的这种所谓“两头红”的演出，是在一年一度的“牛场”（民间自发形成的大规模的耕牛交易年会）上看的。

明清传奇在戏曲文学发展史上起了非常关键的承前启后的作用，周贻白先生在三卷本《中国戏曲史》的下卷附了一张表格（亦见于《中国戏剧史长编》），就同一题材同一故事的元杂剧、明清传奇杂剧、皮黄剧分门别类把剧目排列了一下，很能说明问题。现在试

举我所熟悉的几个剧目，也许更有说服力。

《古城记》是颇为知名的传奇，最早是为昆腔所作（演）还是为弋阳腔所作（演），尚难断言。与元杂剧《关云长千里独行》有些关系，这一点很难排除。但是，京剧的《灞桥挑袍》、《过五关斩六将》、《古城会》都渊源于《古城记》，则无可怀疑。

再如汉剧有《织黄绫》，婺剧有《槐荫树》，黄梅戏有《天仙配》，其他剧种也有写董永与七仙女的爱情的剧目，与顾觉宇的传奇《织锦记》有直接或间接的关系也是可以肯定的。

明清传奇对现代戏剧的影响决不仅仅在戏曲领域，更影响到话剧，欧阳予倩的《桃花扇》尽可能忠实于孔尚任原作，但由于他当时所处的时代，特别强调了民族气节。周贻白为中国旅行剧团所编《李香君》，实际上也是改编的《桃花扇》。

现在再来谈一谈折子戏的问题。传奇既然可以长达四、五十出之多，当然不可能每出都情节紧凑，矛盾冲突也不可能随时随地都充分展开，某几出仅仅作些交代，某几出则是过场，甚至还有些可有可无的插曲。至于演出，也只有在特定场合化一昼夜以上的时间演出全本。无论在官廷、在豪门、在民间，一般都是选择几部传奇中的若干比较精彩的单出，组成一场演出。这一事实，从明清两代人的笔记、日记、书信、诗词中都可以找到证明。甚至时令佳节演哪些剧目，寿宴婚礼演哪些剧目，也都沿习成为风俗了。至于专门为欣赏表演艺术而组织的演出，绝大部分都有其主题，文采都不乏可取之处，否则表演艺术也难以充分发挥的。

我曾将明末弋阳腔、青阳腔等声腔所演唱的传奇中的单出列成一表，发现《大明春》、《玉谷新簧》、《八能奏锦》等九种选集所选《玉簪记》、《琵琶记》、《金印记》诸剧之单出颇多雷同。举例言之，选《姑阻》者五种，选《秋江》者亦有五种，《琵琶记》选《描容》者四种。《金印记》选《拜月》者五种，选《卖钗》者三种。这很值得注意、研究。

郑振铎先生也曾将《纳书楹曲谱》、《缀白裘》、《审音鉴古录》、《六也曲谱》、《集成曲谱》所选传奇出目列表，从中可以看出清代乾隆、嘉庆以来传奇单出的流行情况，十分有趣的是选《桃花扇》者仅三种，都是《访翠》、《眠香》和《却奁》。由此可见《桃花扇》原著因是"以女儿之情写兴亡之感"，在清廷统治之下，人们不得不有所顾忌，都不愿冒政治风险，就单独选演写儿女之情的几出戏了。

这两份表格，对我们有一定的参考作用，使我们知道这些单出基本上应该是全剧的精华，我们在议定选入本书的明清传奇的单出时，在一定程度上参考了这两份表格。当然，所选传奇的文本，我们基本上还是取用原作的单行本，在前面已说过，演出本往往任意删掉唱词而增加说白，而且各不相同，容易顾此失彼。尊重原作是最妥当的，也是唯一的办法。

五

明清传奇，是一个中国戏曲史论中被经常引用的名词。但明清两代的戏曲理论似未受到学术界的重视，数量和质量两方面均无法与论述唐诗宋词的著作相比较，研究者似亦缺少交流与沟通，所见所闻，不免都带有一定的局限性。在这种情况之下，各人笔下的"传奇"，名词虽相同，其内涵却往往有些出入。

吴新雷先生《论宋元南戏与明清传奇的界说》是对明清传奇的来龙去脉及其流变讲得最清楚的一篇论文，对这一问题作了细密的梳理，基本上把前人的论点全都作了系统性的归纳。他指出事实上存在着两种不同的理解："我认为明清传奇的狭义概念是指从《浣纱记》开始的昆曲剧本，广义概念则指明代开国以后包括明清两代南曲系统各种声腔的长篇剧本(但不包括元本南戏)。"他的归纳比较客观，应该说是实事求是的。

吴新雷此文问世在 1992 年，到了 1997 年，齐森华等主编的《中国曲学大辞典》出版，其中有"传奇"词目，撰稿者也花了艰巨的

劳动，词目释文长达三千字，内容面面俱到。指出“今人据现存文献、目录著录，考知传世作者有八百余人，作品存目二千五百九十种左右”。基本上符合实际情况。至于“所以宽泛而言，传奇可以说是南曲系统多剧种的剧本的总称”的提法，也就是吴新雷论文中对传奇所作的广义的定义，两者的内涵是完全一致的。

古代戏曲理论家对传奇所作界定由于治学方法之不同，由于所见所闻不广，产生差异，原是难以避免的。但是，也有人地域观念、门户观念较重，因此不无偏见。在古人，这也无可厚非。但是，今天的学者专家如果坚持那些偏颇的看法，就很值得商榷了。因为我们现在已经进入了二十一世纪，上距清代的结束已将近百年，我们已经能够看清楚明清传奇发展、演变的全过程，所掌握的材料比祝允明、徐渭、王骥德、吕天成、焦循、李调元、黄文旸等要丰富而精确得多，也就是说，对传奇作一科学的界定的条件已经具备，如果我们能冷静而客观地处理这些材料，偏颇应该是可以避免的。

现在约定俗成的办法是把南戏《琵琶记》视为传奇的开山之作，我是赞成的。对于《荆》、《刘》、《拜》、《杀》，大家的看法就比较分歧了。

问题出在“宋元南戏”与“明清传奇”的区别上，宋元是两个王朝，明清是宋元之后的两个王朝，当然不会混淆。但是“南戏”与“传奇”究竟有什么不同呢？“南戏”与“传奇”既然缺乏大家公认的定义，要研究其不同之处，必然走进了怪圈，冥思苦想，不一定有多少收获。因为“南戏”指用南曲编写之戏曲，仅从戏曲音乐的视角出发而得名，从今天的戏曲理论衡量，属于声腔剧种一类名词。“传奇”固然一词多义，但始终离不开“无奇不传”的内涵，鲁迅辑《唐宋传奇集》，所收为短篇小说，元人用北曲编写之杂剧与用南曲编写之南戏均曾被称为元传奇，还有明清传奇一词，则运用得更广泛。凡此种种，足以说明传奇均以情节取胜，完全符合“无奇不传”之原则。从今天的戏曲理论衡量，显然属于题材或风格方面的名

词。两者不属同一范畴，如何比较其相异之处呢？

把问题弄得更复杂的是“南戏”的命名。固然，祝允明《猥谈》与徐渭《南词叙录》均有关于“南戏”之记载，于是钱南扬先生乃有《宋元南戏百一录》辑本，冯沅君、赵景深先生亦均发表过关于南戏的考证著作。后来，发现了《永乐大典》所收“戏文”三十三本之《张协状元》等三本，而且影印出版了《永乐大典戏文三种》，于是又改称“南戏”为“戏文”。钱南扬所著《戏文概论》一种，论述均称“戏文”，引文基本上为“南戏”，读起来颇不通畅。

“南戏”之所以被改称为“戏文”，很可能是因为《永乐大典》之时代早于《猥谈》与《南词叙录》，于是钱南扬作出了这样的选择，造成了一些不必要的混淆。其实，有一种时代最早、含义也最清晰最完整的名称，见《录鬼簿》卷下“萧德祥”条：“凡古人俱概括有南曲，街市盛行；又有南戏文。”我觉得“南戏文”的称谓比较明确，用以和北杂剧或北院本作为对称，也是非常合情合理的。

当然，我们不主张把问题弄得更复杂，同时使用“南戏”、“戏文”、“南戏文”三个名词，而是认为所谓“南戏”、“戏文”与“传奇”，并不存在体制上的根本差异。《琵琶记》就是最有说服力的例子，既是“南戏”，也是“传奇”。如果说南戏的特点是不分出，那末陆贻典抄本《琵琶记》也是不分出的。

同一事物，由于时空之不同，命名各异，这是十分普遍的现象，并非戏曲领域独有。我们把《张协状元》、《荆钗记》、《白兔记》、《拜月记》、《杀狗记》的若干精华部分也收进本书，予以赏析，并不是主张把《张协状元》也称之为传奇，希望不要引起误会。

六

上海辞书出版社的文学鉴赏辞典系列是一项学术性很强的巨大工程，我们承担《明清传奇鉴赏辞典》的主编工作，既感到光荣，也觉得要把工作做好决非易事，尽管我们作了最大的努力，是否能

达到出版社的要求，是否能满足读者的期望，把握不是很大。好在国内各大专院校、各研究机构的专家学者都鼎力相助，拨冗撰稿，使全书能够在较短的时间之内完成，如果说有成果，主要应该是他们的。

此书由齐森华教授、赵山林教授和我三人负主编之责，他们两位都忙于博导工作，稿件的组织和审阅已经占用了他们许多时间，而我八十岁以后，各方面都较少分配任务，相对来说，比较清闲，故勉为其难，草拟此序文的初稿。

2001年5月18日联合国教科文组织宣布昆曲艺术为人类口头和非物质遗产代表作，这一喜讯非常令人振奋。众所周知，昆曲与明清传奇关系至为密切，也可以说彼此之间是互为载体的。

我们深信《明清传奇鉴赏辞典》的出版对于昆曲的保存与发展，对于世界各国对中国古典戏曲的了解与欣赏，对于中外文化的交流，都会起到一定的影响和作用。

篇 目 表

明以前南戏与明传奇

佚 名
张协状元(第十出 张协古庙避难) …… 3
张协状元(第四十一出 张协杀贫女未遂) …… 7
高 明
琵琶记(第四出 太公逼伯喈赴试) …… 11
琵琶记(第十五出 伯喈辞官辞婚不准) …… 17
琵琶记(第二十出 五娘吃糠) …… 23
琵琶记(第二十四出 五娘剪发卖发) …… 28
琵琶记(第二十六出 五娘葬公婆) …… 31
琵琶记(第二十七出 伯喈牛小姐赏月) …… 35
琵琶记(第二十八出 五娘寻夫上路) …… 38
琵琶记(第三十出 牛小姐谏父) …… 42
柯丹邱
荆钗记(第六出 议亲) … 46
荆钗记(第十出 逼嫁) … 51
荆钗记(第二十四出 大逼) …… 55
荆钗记(第三十一出 见母) …… 58
荆钗记(第三十五出 时祀) …… 61
佚 名
白兔记(第十六出 强逼) …… 64
白兔记(第十九出 挨磨·第二十出 分娩) …… 67
白兔记(第三十出 诉猎) …… 69
白兔记(第三十二出 私会) …… 72
施 惠
拜月亭(第十七出 旷野奇逢) …… 75
拜月亭(第二十二出 招商谐偶) …… 81
拜月亭(第二十五出 抱恙离鸾) …… 89
拜月亭(第三十二出 幽闺拜月) …… 96
拜月亭(第三十六出 推就红丝) …… 100
佚 名
杀狗记(第三十一出 夫妇叩窑) …… 103
丘 濬
五伦全备忠孝记(第二十三出 割肝救姑) …… 107
苏复之

金印记(第十二出　金钗典卖) …… 112
金印记(第十六出　一家耻笑) …… 117
姚茂良
金丸记(第二十八出　拷寇) …… 125
双忠记(第二十九出　杀妾) …… 131
精忠记(第二十　出　赴难) …… 136
精忠记(第二十八出　诛心) …… 142
王　济
连环记(第二十五出　梳妆) …… 147
连环记(第二十六出　掷戟) …… 152
沈　采
千金记(第二十二出　北追) …… 156
千金记(第三十七出　别姬) …… 163
千金记(第四十八出　释怨) …… 167
沈　龄
三元记(第十出　遣妾) … 170
李开先
宝剑记(第十五出) …… 174
宝剑记(第二十出) …… 178
宝剑记(第三十七出) …… 182
断发记(第三十四出　淑英走雪) …… 185
陈罴斋
跃鲤记(第二十六折　芦林相会) …… 190
佚　名
古城记(第二十九出　团圆) …… 198
佚　名
破窑记(第十五出　逻斋空回) …… 203
佚　名
同窗记(折子　山伯千里期约) …… 209
梁辰鱼
浣纱记(第二十三出　迎施) …… 218
浣纱记(第二十六出　寄子) …… 223
浣纱记(第三十出　采莲) …… 227
浣纱记(第四十五出　泛湖) …… 231
佚　名
鸣凤记(第六出　二相争朝) …… 235
鸣凤记(第十六出　夫妇死节) …… 241
鸣凤记(第二十一出　文华祭海) …… 247
陆　采
明珠记(第二十五出　煎茶) …… 250
明珠记(第三十七出　授计) …… 256
李日华
南西厢记(第九出　唱和东墙) …… 261
南西厢记(第十九出　琴心写恨) …… 265
南西厢记(第二十七出

月下佳期） …… 269
南西厢记(第三十出 草桥惊梦） …… 274
薛近兖
绣襦记(第九出 逮叶良俦） …… 277
绣襦记(第三十一出 襦护郎寒） …… 281
绣襦记(第三十三出 剔目劝学） …… 287
张凤翼
虎符记(第十八折） …… 291
红拂记(第十出 侠女私奔） …… 295
红拂记(第十九出 破镜重符） …… 299
祝发记(第十七折） …… 302
灌园记(第二十六出 迎立世子） …… 306
窃符记(第二出 信陵家宴慕侯生） …… 312
沈 鲸
易鞋记(第十八出 锄园） …… 316
鲛绡记(第十出 谋害） … 320
双珠记(第十九出 卖儿系珠） …… 325
张四维
双烈记(第三十八出 辩冤） …… 329
屠 隆
彩毫记(第二十出 乘醉骑驴） …… 333
梅鼎祚
玉合记(第三十五出 投合） …… 337
沈 璟
红蕖记(第十三出） …… 343
博笑记(第五出·第六出 七县丞竟日昏眠） …… 347
义侠记(第四出 除凶） … 352
义侠记(第八出 叱邪） … 358
义侠记(第二十五出 取威） …… 361
坠钗记(第十一出 拾钗） …… 365
顾大典
青衫记(第二十八出 坐湿青衫） …… 369
葛衣记(第十出 走雪） … 376
汤显祖
牡丹亭(第七出 闺塾） … 381
牡丹亭(第十出 惊梦） … 385
牡丹亭(第十二出 寻梦） …… 391
牡丹亭(第十四出 写真） …… 395
牡丹亭(第二十出 闹殇） …… 398
牡丹亭(第二十三出 冥判） …… 403
牡丹亭(第二十四出 拾画·第二十六出 玩真） …… 410
邯郸记(第三出 度世） … 414
邯郸记(第二十出 死窜） …… 420
南柯记(第八出 情著） … 428
南柯记(第二十九出 围释） …… 436
南柯记(第三十九出 象谴） …… 442
紫钗记(第六出 堕钗

灯影）…… 445
紫钗记(第二十五出　折柳阳关）…… 450
紫钗记(第三十四出　边愁写意）…… 457
紫钗记(第四十七出　怨撒金钱）…… 462
紫钗记(第五十二出　剑合钗圆）…… 466
周朝俊
红梅记(第二出　泛湖）… 473
红梅记(第五出　折梅）… 478
红梅记(第十七出　鬼辩）…… 483
陈与郊
鹦鹉洲(第十一出　送别）…… 489
汪廷讷
狮吼记(第二出　叙别）… 494
狮吼记(第九出　奇妒）… 499
狮吼记(第十一出　谏柳）…… 504
叶宪祖
鸾锟记(第十七出　锟订）…… 510
沈自晋
翠屏山(第八出　戏叔）… 514
孙　柚
琴心记(第八出　私通侍者）…… 518
高　濂
玉簪记(第十六出　寄弄）…… 523
玉簪记(第十八出　叱谢·第十九出　词姤）…… 527
玉簪记(第二十三出　追别）…… 534
王　骥
春芜记(第十二出　邂逅）…… 539
寻亲记(第十三出　发配）…… 544
寻亲记(第三十二出　相逢）…… 550
徐复祚
红梨记(第二十一出　咏梨）…… 555
红梨记(第二十三出　再错）…… 560
红梨记(第二十九出　三错）…… 566
宵光剑(第二十六折　功宴）…… 571
吴世美
惊鸿记(第十五出　学士醉挥）…… 577
佚　名
八义记(第三十一出　孤儿出宫）…… 582
八义记(第三十六出　公孙赴义）…… 586
朱　鼎
玉镜台记(第十六出　绝裾辞母）…… 590
玉镜台记(第二十二出　闺思）…… 594
许自昌
水浒记(第三出　邂逅）… 598
水浒记(第十五出　联姻）…… 602
水浒记(第二十三出　感愤）…… 606

水浒记(第三十一出　冥感) …… 611
王玉峰
焚香记(第二十四出　构祸) …… 616
焚香记(第二十六出　陈情) …… 621
焚香记(第二十七出　明冤) …… 627
谢　国
蝴蝶梦(第二十出　扇墓) …… 631
孙钟龄
东郭记(第二十二出　卒之东郭墦间之祭者) …… 634
东郭记(第二十六出　妾妇之道) …… 639
醉乡记(第十五出　徒将鼓瑟意) …… 642
冯梦龙
酒家佣(第十六折　李固自裁) …… 648
酒家佣(第三十四折　恩诏录孤) …… 650
双雄记(第二十七折　村店奇逢) …… 655
李梅实
精忠旗(第十五折　金牌伪召) …… 661
精忠旗(第二十四折　东窗画柑) …… 669
孟称舜
二胥记(第二十三出　哭庭) …… 674
娇红记(第三出　会娇) … 681
娇红记(第十出　拥炉) … 686
娇红记(第四十八出　双逝) …… 690
范文若
花筵赚(第六出　闺逗) … 695
鸳鸯棒(第二出　慕凤) … 700
鸳鸯棒(第二十六出　剑械) …… 703
路　迪
鸳鸯绦(第十三出　巧遘) …… 706
阮大铖
春灯谜(第二十一出　泄笺) …… 712
春灯谜(第二十六出　吁触) …… 717
春灯谜(第三十二出　呼卢) …… 721
牟尼合(第六出　分珠) … 727
双金榜(第四十四出　廷讦) …… 732
燕子笺(第十一出　写笺) …… 739
燕子笺(第十六出　驼泄) …… 744
燕子笺(第三十八出　奸遁) …… 749
吴　炳
西园记(第六出　双觐) … 753
西园记(第三十出　冥拒) …… 757
情邮记(第十三出　补和) …… 761
画中人(第九出　画现) … 766
绿牡丹(第八出　闺赏) … 770
绿牡丹(第十八出　帘试) …… 773

绿牡丹(第二十九出　假报) …… 778
疗妒羹(第三出　错嫁) … 783
疗妒羹(第四出　梨梦) … 788
无心子
金雀记(第二十八出　临任) …… 792
月榭主人
钗钏记(第十一出　落园) …… 797
钗钏记(第二十出　恤刑) …… 801
佚　名
高文举珍珠记(第十八出　藏珠) …… 809
佚　名
罗衫记(第十八折) …… 813
罗衫记(第二十一折) …… 816
佚　名
衣珠记(第十出　追释) … 820
佚　名
青冢记(折子　送昭) …… 824
佚　名
金貂记(第三十四折) …… 828
佚　名
烂柯山(折子　痴梦) …… 834
佚　名
孽海记(折子　思凡) …… 837
孽海记(折子　下山) …… 842

明以前南戏与明传奇

张协状元

佚　名

第十出　张协古庙避难

（净佐神出唱①）

【出队子】特降祥云，为强人劫那路人。路人是张协有佳名，桂籍之中有姓名②。今宵定没宿处来扣门。

（白）吾住五鸡山下，远近俱闻声价。显圣八百余年，三度有些纸钱来烧化。专管虎豹豺狼，又掌豆麦禾稼。鸡气味知它如何？猪羊肉那曾系挂。祭吾时多是豆粽糍糕，阴空里一个乡霸。似泥神又似生神，唱得曲说得些话。张协运蹇被贼来惊吒，当山土地无可奈何，借此之处与它宿过一夜。贫女回来必不容它，凭小圣说教希吒。吾殿下善恶判官，显一员到吾部下。（末作判官出唱）

【五方鬼】呼喝一声，悄如雷鸣。听得元来，是吾尊神。未知说着缘底事，召语直恁恶狰狞。有何事殚人惊③？

【同前】（净）五鸡山下，有一强人。把张协尽劫，更没分文。又打一查皮肉破④，此人有一举登科分，科汝辈怎安稳⑤！

（末白）告尊神，如何商量？（净）移我供床与它打睡。（末）又道锦被堆。（净）教它与贫女睡，极弗稳便。（末）也骨自晓人事。（净）纸炉里又腌臢，它来供床下睡。小神思量：外面门破弗好看，叫小鬼来，你两个权化作两片门。（末）判官如何做门？（净）且叫小鬼来商量。（末）小鬼在？疾速过来！（丑做小鬼出唱）

【同前】吾是值日，小鬼甲头。也弗识肉，也弗识酒。（净）唯，汝口应是没量斗。（末白）它吃了甚么？（净连唱）满殿里个个都是口臭。（末）告你莫说自家丑。

（净白）状元张协，因被贼劫。恕到此来，我心怏怏。外面门儿，破得跷蹊。差你变作，不得稽迟！（丑）独自只作得一片门，那一片教谁做？（净）判官在左汝在右，各家缚了一只手。有人到此恕扣门，两人不得要开口。（末）好似呆底。（丑）告尊神，做殿门由闲，只怕人掇去做东司门⑥。（末）甚般薰头！（净）来依贫女，缚住庙门。开时要响，闭时要迷⑦。稍稍有违，各人十下铁槌！（丑）单是铁槌，又着打钉。（末）钉杀

了你！（净）演一番看。（末、丑做门）（有介）（生出唱）

【五供养】五鸡山下，更没人知我行藏。衣裳剥去，露痕伤。雪儿又下，朱户闭景物惭惶。来古庙试开取，投宿又何妨。（又唱）

【同前】尊神恁试听：念是成都府里才人。张协径往宸京，取功名。经过此山，强人把我金珠都劫尽。又被伤皮肉欲投眠，是故特特启朱门。

【同前】（净）张丈我最灵。（末）会话如何不灵！（生揍）谢得尊神，特显聪明！（丑）朱门两扇，开了又还扃。（末）门如何便会作声？（净白）张丈，你胡乱去供床下睡一宵。（生接唱）谢得尊神！

（生白）幸然解得庙门开，痛苦饥寒塞满怀。今夜闭门屋里坐，应没祸从天上来。（生下）（丑）你到无事，我到祸从天上来。（净）低声！门也会说话。（丑）低声！神也会唱曲。（末）两个都合着口！（丑）两个和你，莫是三人？（末）必有我师⑧。（净）怕贫女归来，才说话贫女便惊了。若还转去李大公家，又成利害！都与我闭口深藏舌，安身处处牢。（末）贫女归来雅静着。（净）拄了门，待贫女归来自敲嬉。（末）低言！（丑）都低声！（旦上唱）

【新水令】朔风凛冽云垂地，见长空六花飞坠。踏雪归来也，仗一点灯儿，伴岑寂。

（白）作事不取知，必定没前程。甚人来擅开我庙门？今日不是牙盘日⑨，里头都拄了。（叫）开门！（打丑背）（丑）蓬，蓬，蓬！（末）恰好打着二更。（旦叫）开门！（重打丑背）（丑叫）换手打那一边也得！（末）合口！（旦唱）

【江儿水】甚人入奴庙里，把门到拄？（丑白）弗大过拄。（末）想你夫主倒拄。（旦连唱）教奴独立在雪儿里，淅淅朔风似刀割体，浑身如脱在那江儿水。甚人来投此处？早早开门，莫教奴家立地。

（旦打丑背叫）开门，开门！（丑唤声）（末）如何甚地响？（丑）门唤腔。（生上唱）

【同前】路人无眠也，投此处宿。开门怕风透了人难睡。（移拄门开）（丑）泓！（末）又来。（丑揍）此是劫贼劫它去。（末）不干你事！（丑）道我是门神也不知。（生凑）衣裳剥尽身如水。（净）判官和着小鬼，收拾威光，且来此处立地。

（末白）都由你。（丑）大王晓事，外面寒冷，教来里面立地。（末）不似暖阁。（旦）告尊神：奴家要问它仔细，望收拾威光。（净）上头便不要我在它面前立地。（末）且尊重歇子。（丑）今夜弓人一边使竹拄，一边大拳

槌⑩。(末)强似去争交。(净)两片门儿入庙堂,(丑)问它仔细不相妨。
(末)劝君自扫门前雪,(合)休管它人屋上霜。(末、净、丑下)(旦唱)
【捣练子】君还是,往何方?不知怎地有痕伤?见着伊妾断肠。(生唱)
【锁南枝】张协本,是秀才,成都府人因乡荐。赍裹足欲往宸京,奈何程途远。(旦)莫是登,此处山,号五矶,被人骗?
【同前换头】(生)因登此山上,强人衣虎皮。把协劫掠薄贱,一查打得皮肉,破损鲜血满。今到此,忽遇伊。未审谁,望怜念!
【同前】(旦)奴家世,本富室,只因水火家不易。年幼间父母俱亡,又没兄和弟。居此庙,五七年。又遇君,恁狼狈。
【同前换头】(生)平日在家里,须读古圣书。这般雪儿才下,多是饮着羊羔,浅浅斟绿蚁。或赋诗,或探梅。又怎知,这滋味!
【同前】(旦)君休要,举那时,目前是物不如意。衣又没被席全无,尽出不得已。君口食,奴自供。要睡时,先自睡。
【同前换头】(生)张协且安置,明朝定未起。遍身虚浮赤肿,今夜纸炉里弯跧⑪,躲它风雨至⑫。(旦)奴进君,些子粥。更与君,旧纸被。
(生)衣食全无眼下忧,　　谁知今日祸临头。
(旦)愁人莫向愁人说,(合)说与愁人辗转愁。(并下)

〔注〕 ①佐:做。 ②桂籍:参加科举考试及第者的名籍。 ③殢(tì):使。 ④查(zhā):棍杖之类,从剧中可知当为铁棍。 ⑤科:温州方言,"科"、"估"音同义通,读如kū。猜度,估量之意。 ⑥东司:厕所。寺院常于堂东建厕,故有此称。 ⑦迷:紧密。温州方言。读如mèi,又写作"弥"。 ⑧必有我师:这句诨语是对"三人"而发。《论语·述而》:"三人行必有我师焉。" ⑨牙盘日:祭神日。牙盘,雕饰精美的盘子,也代指这种盘子所盛的珍馐、祭品。 ⑩"今夜"二句:弓人,疑是"弓长"之误;"弓长"为"张",指张协。"一边"云云,疑是猥亵的诨语。 ⑪弯跧(quán):身体卷曲,温州方言。⑫躲(duǒ):借为躲,躲避。

今传《张协状元》收于明《永乐大典》卷一三九九一,是《大典》抄录戏文二十七卷中,目前仅存的最末一卷所收戏文三种之一。温州"九山书会"编撰。编定年代约为南宋中期偏后,是我国现存最早的较为成熟的戏曲剧本,也是唯一保存的南宋戏文作品。

其故事梗概是:书生张协进京赴试,在五矶山遇盗,得到贫女的慷慨救助。后经李大公夫妇撺掇,促成二人婚姻。贫女剪发资助张协上京。张协中状元后,拒绝了枢密使王德用的招赘,致使王女胜花羞怨而死。贫女上京寻夫,张协不肯相认,赴任途中,在五矶山剑砍贫女,贫女伤臂未死,王德用将她

收为义女，再次向张协招赘，二人破镜重圆。

经过“九山书会”改编之后的这个“大团圆”结局未免牵强，使人感觉作品忽视了原有题材的完整性，也忽视了读者、观众在阅读、欣赏过程中的情感抒写。这种改编，当是出于一种演出的需要。它在一定程度上反映了当时的社会文化心理，展现了人们的思想观念和审美态度。

在《张协古庙避难》一出中，作者为全剧营造了内在的戏剧氛围，初步表现了男女主人公的内心情感。故事情节也在这里转向深入。全出的结构安排并不紧凑，作者只是慢慢展开情节，让观众在融融的气氛里体味。整出戏的曲词朴质洗炼，舞台表演方法也非常朴素，但却饱含意韵，与一种怀古的风尚、纯朴的民风相默契。

张协被劫落魄，神灵特意显圣来到古庙。因为“路人是张协有佳名，桂籍之中有姓名”，于是“当山土地无可奈何，借此之处与它宿过一夜”。作者对剧中主人公的生活和痛苦经历，只是平实地娓娓道来，这种叙述态度和净、末、丑表演中的科诨调笑，对自身的调侃，都传达出一种潜在于时代和人的心灵深处的存在观念。

张协是一个在特定历史时代的现实生活中求生存的文人，灵魂不自由。为追逐功名、富贵，他不惜代价。他跋山涉水，历尽艰辛，在五矶山遇盗，险些丧命，逃至古庙栖身，心力交瘁，狼狈不堪。他虽有才华，却懦弱，爱虚荣。张协自身的悲剧是时代造成的，而这也是贫女悲剧命运的根源。

大雪纷飞，张协投至古庙，“五鸡山下，更没人知我行藏。衣裳剥去，露痕伤。雪儿又下，朱户闭景物惭惶。”一曲【五供养】是他此刻心灵的自白。叫开庙门，他万分感谢神灵显圣相助。当净白：“张丈，你胡乱去供床下睡一宵。”张协马上接唱：“谢得尊神。”其间神色，一定是喜剧性的。虽然有了安身之处，却还惊魂未定，“幸然解得庙门开，痛苦饥寒塞满怀。今夜闭门屋里坐，应没祸从天上来”。这些曲白准确地勾勒出张协的懦弱、愁苦，和命运不济时那种文人的悲哀和无奈。

与贫女见面后，张协自我介绍：“贲裹足欲往宸京，奈何程途远”，“今到此，忽遇伊，未审谁，望怜念。”把自己的无能为力，前途渺茫，都毫不加掩饰地披露了。但当他缅念起过去“平日在家里，须读古圣书。这般雪儿才下，多是饮着羊羔，浅浅斟绿蚁。或赋诗，或探梅”时，便又趾高气扬，自鸣得意。直到最后叹息“又怎知，这滋味”，才不得不面对眼前的现实。这一连串富有跌宕意趣的曲词，表现了张协的性格和心理，使人感到这个人物既可怜，又可笑。如果联系他后来考中状元便驱逐贫女，剑砍贫女，那就会惊骇于他内心的另一面。张协是当时某些士子的缩影，是一个在封建仕宦制度桎梏下迷失了自我、泯灭了良知的文人形象。

“朔风凛冽云霾地，见长空六花飞坠。踏雪归来也，仗一点灯儿，伴岑

寂。”贫女出场的唱词，与前文净、末、丑的科诨和张协所表现的混沌个性相比，多了一点清旷与悲凉，曲词中抒写的悲壮景色，让读者为之动情。可以想见，雪夜尽头的那一点寥落的灯光，那一种寥落的心境。这一支曲其实就是剧作者对贫女这一悲剧人物形象的主观渲染，也是对全剧女主人公命运的形象烘托。“淅淅朔风似刀割体，浑身如脱在那江儿水。”贫女处境艰难，久历悲苦，但见到张协，还是很关心：“君还是，往何方？不知怎地有痕伤？见着伊妾断肠。”这是她的善良天性。贫女衣食无着，与张协在家时的富有生活相比，她是“年幼间父母双亡，又没兄和弟，居此庙，五七年”，但她仍然安慰张协：虽然“目前是物不如意”，“尽出不得已”，但不会没人照顾，“君口食，奴自供”。这字里行间，有一种惯于无奈的旷达，也体现了生命的内在力量。看似简单，实则深沉。贫女自己身处悲剧境地却慷慨帮助张协，而又正因为张协，贫女才不断陷入更深的悲剧境地……

剧中净、末、丑扮演的土地神、判官、小鬼的滑稽表演，非常风趣，别具一格。它是早期南戏受宋杂剧“以故事世务为滑稽”“副净色发齐、副末色打诨”影响的结果。剧中“装门”的表演，自然让人联想到宋“官本杂剧段数”中的《门儿爨》。这一表演形式也说明了当时舞台表演，戏剧结构相对灵活、自由的形态。

剧中的语言，有俚俗的，有诗意的，有铺陈的，也有抒情的，虽并不艰深繁复，却展现了不同人物的性格，烘托了戏剧气氛，推动了戏剧情节的发展。剧中贫女的那支【新水令】“朔风凛冽云垂地，见长空六花飞坠。踏雪归来也，仗一点灯儿，伴岑寂”，意味深远，是本剧中难得的好词。周贻白先生在《中国戏曲史长编》中说：“全剧因事拟词，颇有些可读的曲子，……也许便是所谓‘益以宋人词’的这一部分吧。”这一支曲子，足以令读者在掩卷之后还久久不能忘怀。　　（孙崇涛）

张协状元

佚　名

第四十一出　张协杀贫女未遂

（旦出唱）

【天下乐】春到郊原日迟迟①，枪旗展山谷里②。幽居古庙浑无侣，采些茶为活计。

（白）郊原春到不知时，霹雳一声惊晓枝。枝头蓓蕾吐雀舌③，带雾和烟折取归。幽居古庙无人管，倩取大婆来厮伴。奴家此道不辞劳，小篮不觉春风满。奴家缉麻才罢，采桑稍闲，不免唤过大婆，厮伴去采茶。（叫）婆婆。（净在戏房内应）谁？谁？（旦）相伴去采茶。（净上）张小娘子，我忙！我忙！（旦）甚底忙？（净）我扎脚忙。（旦）扎脚片时间，奴家相等。（净）你先去，我吃饭了来。（旦）婆婆：早来采取社前春，（净）昨日婆婆采一斤。（旦）有客莫教容易点④，（合）点茶须是吃茶人。（净下）（旦唱）

【秋江送别⑤】徐徐步野径，晓痕青柳弄金。东风尚料峭，丽日升寒渐轻。（生出）记得年时投上国⑥，早一年珠泪泠。此山又登，此身渐亨，是你否极还泰生。

【同前】（旦）山高处个人，好似奴家张解元。（生）山脚下个人，似贫女衣恁单。（旦）天愿得儿夫厮撞见，问冤家心恁底偏。（生）是贫女来。（旦）是张解元，我今日会重见面！

（旦白）张状元，莫是寻思旧念，再睹仙乡？（生）唯！贫女，大厦既焚，不可洒之以泪；黄河既决，不可障之以手。吾今与汝不是因缘。（旦）如何不是因缘？（生）还是因缘，何故到京骂吾？（旦唱）

【刮鼓令】君恩怒少停，且容奴说与你听：大雪下被强人劫去，到古庙奴救你，我为你几艰辛。登科到喜欢奴到京，（合）缘何一向便生嗔？你门直是没前程。

【同前】（生）伊前日到京，我不成留住你。敢说道我浑家来至，我荣贵伊恁贫。我不道你痴心，别寻个计结来闭门。（合同前）

【同前】（旦）同连理至诚，我许多恩情陪伴你。卖头发得钱为盘费，雁塔上题姓名。跋涉到宸京，教门子打得身上疼。（合同前）

【同前】（生）一心要离京，是州城不暂停。我与伊家欢笑，骂得我恶气生。说一和你惺惺，才相见剪头来骂人。（合同前）

（生白）贫女，你自采茶，有谁厮伴？（旦）大婆吃饭随后来。（生）看剑！（旦倒）（生）一剑教伊死了休，黄泉路上必知羞。是非只为多开口，烦恼皆因强出头。（生下）（净出唱）

【步步娇】仙卉丛丛春来早，蓓蕾在枝头少。公公去采樵，小二往田头，看秧苗。见说嫩茶偏好，每日还婆一到⑦。

（白）老鸦未着裩袴⑧，被着张小娘子来叫，厮伴去采茶。且不知它在那里去？（叫）张小娘子！（旦）婆婆相救！（净）你在那里？（旦）奴家跌在深坑里。（净看，有介）苦！苦！我老人怎奈何得你？公公快来！喂！

（末出）人平不语，水平不流。婆婆，你则甚底？（净）亚公⑨，张小娘子跌在深坑里。（末）甚么坑里？（净）在都坑里⑩。（末）好惹一场臭！我与你扶它起来。（末、净唱）

【打球场】论娘行，见茶便折，缘何到翻了吃跌？莫是有人来阴害你，浑身尽都是鲜血。（旦唱）

【香遍满】公婆且住，待奴家款款松口气说：独立岩头攀茶来折，岂知道失脚，似刀斫臂折。（合）遭一跌，寸肠千百结。

【同前】（末）伊回京阙，没一日暂时得少歇，织素织缣不宁贴。这般时运，这般恶岁月。（合同前）

【同前】（净）伊才跌下，那得遍身都是血，宁可将伊脚骨跌折⑪。采茶人无数，你门直是拙。（合同前）

（净白）亚公，亚公，讨门扇来扛将归去。（末）它不验伤⑫。（旦）烦公婆扶奴家款款归去。（末、净、旦行）（净唱）

【金牌郎】我扶你门归去。（合）我扶你门归去，勉强且行着山路。（旦）我门直是孤苦。（合）先是被人欺负，你下得直是淋漉⑬。

【同前】（旦）我门几时得好？（合）我门几时得好？只得去寻些药草。（净）我儿休要烦恼。（合）款款回归古庙，只得靠着神道。

（旦）半载常常泪满腮，（净）思之是你五行乖⑭。

（末）算来莫怪君无礼，（合）这跌分明是你灾。（并下）

〔注〕①迟迟：阳光温暖，和煦的样子。《诗经·豳风·七月》："春日迟迟，采蘩祁祁。"　②枪旗：茶名。茶叶初生，嫩芽如枪，小叶如旗，故名。今称"旗枪"。　③雀舌：茶名，又作"鹊舌"，以嫩芽焙制。　④点：指冲茶，泡茶。　⑤秋江送别：《九宫正始》册三[仙吕]【一封书】下注："又名秋江送别"。可能是【一封书】的本名，而此外从未见过用此曲牌名。　⑥上国：京师。　⑦还婆：应是"婆还"，倒装句法。　⑧"老鸦"句：应是扣"乌光"的谜语，谓黎明。裩袴（kūn kù），裤子。　⑨亚公："亚"同"阿"，温州方言。　⑩都坑：公厕的粪坑，或作"都厕"。这里是诨语。　⑪"宁可"句：意指脚骨跌折，两手尚可工作过活。　⑫它不验伤：旧时被打伤而起诉，就是可以行动，也让人用门板抬去验伤，显示伤重。　⑬下得：忍得。淋漉：指贫女鲜血淋漓。　⑭五行：中国传统文化以水、火、金、木、土为五行。五行相生相克，"五行乖"则命不好。

《张协杀贫女未遂》一出写张协赴任路过五矶山，剑砍贫女。它把全剧推向高潮，锁定了贫女的悲惨命运。作为改编本的《张协状元》这部戏，虽已将结局改为"大团圆"，但贫女的悲惨命运却是无法冲淡的。这一出中，张协的冷漠和贫女的隐忍形成鲜明对比。在心底，贫女还对张协存有最后一丝幻

想，而张协此次经过五矶山，却决意要杀害贫女，把往日恩情，全都抛到九霄云外。通过这种对比，我们看到他们之间无法跨越的社会鸿沟，难以穿透的人生隔膜。贫女的命运诚然是悲剧性的。而张协的命运，迷失在封建社会统治者编织的人生法则的网里，又何尝不是另一种人生的悲哀？

“春到郊原日迟迟，枪旗展山谷里”，“徐徐步野径，晓痕青柳弄金。东风尚料峭，丽日升寒渐轻”，茶香飘满山谷，满目青翠，轻寒的风里有无限生机和适意。寥寥几句曲词，暂时让读者忘却本剧的悲剧基调。而二者之间所形成的反差，又不免让人心下黯然。

在如此的早春里，贫女“幽居古庙浑无侣，采些茶为活计”。她拥有的已不再是戏剧刚开始时的那种无倚无靠的生活，她已经历了一次痛苦的婚姻。她一心扶助张协中了状元，上京寻夫却遭驱逐，鞭打。被人抛弃，乞讨回乡，也只能推说，“寻不见状元”。这种不可诉说，也无人可以诉说的愁绪里有多少自尊、坚韧和无奈？此时采茶既是为了谋生，更是为了暂时消解愁闷。然而“纴麻才罢，采桑稍闲，不免唤过大婆，厮伴去采茶”。其实终日劳作，也没法忘掉悲苦。“有茶莫教容易点”，“点茶须是吃茶人”，这一唱一合，意在点醒观众，也是贫女自身的反省，感情是不可以轻易付出的。

贫女在这个明朗的春天，苦捱自己落寞的生涯。收起悲伤，隐藏伤口，让心情回归平静。但张协却又一次出现在她的面前。张协的出现，打破了山间的和谐宁静，触动了贫女的情思。

贫女先是带着一点希望询问张协：“张状元，莫是寻思旧念，再睹仙乡？”而张协此来，早已下了决心要杀贫女。故地重游，他已不愿再忆往事，而是得意于“此身渐亨，是你否极还泰生”。但初见贫女，他还是自然流露了一点同情心：“山脚下个人，似贫女衣恁单。”这一句话看似无足轻重，却使张协这个人物形象更有骨肉，更有立体感。但闻听贫女问自己是不是寻思旧念，张协马上否认说：“唯，贫女，大厦既焚，不可洒之以泪；黄河既决，不可障之以手。吾今与汝不是因缘。”并说：“还是因缘，何故到京来骂吾？”其实张协只是在意贫女地位低贱，更不愿让人知悉自己曾落魄如此，影响前程。所以当贫女在道义上规劝他时，张协便直说：“我荣贵伊恁贫，我不道你痴心，别寻个计结来闭门。”此时合唱重复了二遍：“缘何一向便生嗔，你门直是没前程。”作者借此表达了自己的道德评判。贫女最后又向张协提起自己的恩情：“我许多恩情陪伴你。卖头发得钱为盘费，雁塔上题姓名，”以唤起张协的同情心，而这正是张协不愿听到的，这时他所想的只是看周围无人，尽快置贫女于死地。就这样，张协在自己曾落难的五矶山，剑砍了当年救助自己的贫女。为了个人的“前途”，张协不仅背叛了贫女，也背叛了自己，背叛了最起码的人生道德。

虽然只伤臂未死，但这一回贫女完全明白了张协的为人和自己的处境。

可她还是用而且必须用一点卑微的自尊来掩盖自己的苦痛。当时，一个遭人遗弃的妇女处境是多么的可悲。她对大公、大婆谎称："独立岩头攀茶来折，岂知道失脚，似刀斫臂折。"场下合唱："遭一跌，寸肠千百结。"其间意味，百感凄凉。这时，贫女所有的慨叹只是："我门直是孤苦。"而面对这样的现实，也只能如合唱所言："这跌分明是你灾。"而未来也"只得靠着神道"。这种宿命的感慨我们已见得很多，但它在本出戏中却包含着更辛酸的意味。

本出开始，作者创造了明朗的意境，用一点亮景对戏剧环境作了诗意的抒写，延宕了读者、观众的感情，也使全剧结构上产生一种有韵律的顿挫。另外，人物塑造也很细致，如对贫女的处境、心理作了全面的展示，贫女见到张协后的心理发展脉络也很清晰。张协初见贫女时唱："似贫女衣恁单。"一个"恁"字，也反映出张协的另一个侧面，从而表现了人物的完整的精神面貌。本出合唱运用得恰到好处，它对渲染气氛，评价人物，抒发情感等都起到画龙点睛的作用。　　（孙崇涛）

琵　琶　记　　高　明

第四出　太公逼伯喈赴试

（生上唱）

【一剪梅】浪暖桃香欲化鱼，期逼春闱，诏赴春闱。郡中空有辟贤书，心恋亲闱，难舍亲闱。

（白）世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。蔡邕本欲甘守清贫，力行孝道，谁知朝廷黄榜招贤，郡中把自家保申上司去了。一壁厢来辟召，自家力以亲老为辞。这吏人虽则已去，只怕明日又来，我只得力辞。正是：人爵不如天爵贵①，功名争似孝名高？（生唱）

【宜春令】虽然读，万卷书，论功名非吾意儿。只愁亲老，梦魂不到春闱里。便教我做到九棘三槐②，怎撇得萱花椿树？我这衷肠，一点孝心对谁人语？（末扮张大公上唱）

【前腔】相邻并，相依倚，往常间有事来相报知。（生白）来的却是张大公。公公拜揖。（末）解元拜揖。解元，（唱）试期逼矣，早办行装前途去。（生白）双亲老了，不敢去。（末笑介）（唱）子虽念亲老孤单，亲须望孩儿

荣贵。解元，趁此青春，不去更待何日？

（末白）解元既不肯去，更待老员外和大娘子出来，看如何说？也只是劝解元去分晓。道由未了，兀的便是老员外来。（外上唱）

【前腔】时光短，雪鬓垂，守清贫不图着甚的。有儿聪慧，但得他为官吾足矣。（外末相见介）（外唱）孩儿，天子诏招取贤良，秀才每都求着科试。快赴春闱，急急整着行李。

（外白）孩儿，如今黄榜招贤，郡中既然辟召你，你如何不去赴选？（末白）兀的大娘子也出来了。（净上唱）

【吴小四】眼又昏，耳又聋，家私空又空。只有孩儿肚内聪。他若做得官时运通，我两人不怕穷。

（净白）我到不合娶媳妇与孩儿，只得六十日，便把我孩儿都瘦了；若更过三年，怕不做一个骷髅。（末白）只要他不谐。（外白）孩儿，如今黄榜招贤，试期已迫，你这般人才，如何不去赴选？（末白）老员外和大娘子，不可不作成秀才走一遭。（生白）告爹爹：孩儿非不要去，争奈爹妈年老，家中无人侍奉。（净白）苦么！你又没七子八婿，只有一个孩儿。老贼！你眼又昏，耳又聋，又走动不得，教孩儿出去，万一有些差池，教兀谁管来？你真个没饭吃便着饿死，没衣穿便着冻死。（外白）你理会得甚么？孩儿做官，也改换门闾，如何不教他去？（生白）孩儿难去。（唱）

【绣带儿】亲年老光阴有几？行孝正是今日。终不然为着一领蓝袍[3]，却落后了戏彩斑衣[4]。思之，此行荣贵虽可拟，怕亲老等不得荣贵。（外唱）春闱里纷纷大儒，难道是没爹娘的孩儿方去？（末唱）

【前腔换头】休迷！男儿汉凌云志气，何必苦恁淹滞？可不干费了十载青灯，枉捱半世黄虀？须知，此行是亲志休故拒。秀才，你那些个养亲之志？（净唱）百年事只有此儿，老贼！难道是庭前森森丹桂[5]？（外唱）

【太师引】他意儿难提起，这其间就里我自知。（末白）他为甚么？（外唱）他恋着被窝中恩爱，舍不得离海角天涯。（白）你是读书人，说个比仿与你：（唱）涂山四日离大禹[6]，你直恁地舍不得分离。（末白）敢是如此。秀才，你贪鸳侣守着凤帏，多误了鹏程鹗荐的消息[7]。（净唱）

【前腔】他意里只要供甘旨，又何曾贪欢恋妻。自古道曾参纯孝[8]，何曾去应举及第？功名富贵天付与，天若与不求须来至。（生唱）娘行是望爹行听取。（生白）孩儿恋媳妇不肯去呵，（唱）天须鉴孩儿不孝的情罪。

（生白）告爹爹：教孩儿出去，把爹爹妈妈独自在家，万一有些差池，一来别人道孩儿不孝，撇了爹娘去取功名；二来道爹娘所见不达，只有一子，教他远离；以此上不相从。（外白）不从我的言语也由你，但说如何唤做孝？（净白）老贼！你年七八十岁，也不识做孝。披麻带索便是孝。（末收介）（生白）告爹爹：凡为人子者，冬温而夏清，昏定而晨省，问其寒燠，搔其痒痒，出入则扶持之，问所欲则敬进之。是以父母在，不远游；出不易方，复不过时。古人的大孝，也只如此。（外白）孩儿，你说的都是小节，不曾说那大孝。（净白）老贼！你又不死，只管教他做大孝，赶出去赴选不得。（末白）这话有些个不祥。（外白）孩儿，你听我说：夫孝始于事亲，中于事君，终于立身。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。是以家贫亲老，不为禄仕，所以为不孝。你去做官时节，也显得父母好处，不是大孝，却是甚么？（生白）爹爹说得自是。知他是去做官不做官？若还不中时节，又不能勾事君，又不能勾事亲，可谓两耽阁了。（末白）秀才，说话错了。老汉常听得秀才每说道：幼而学，壮而行；怀宝迷邦，谓之不仁。孔席不暇暖，墨突不得黔⑨，伊尹负鼎俎以干汤，百里奚把五羊之皮自鬻，也只要顺时行道，济世安民。秀才，这个正是学成文武艺，合当货与帝王家。秀才，你这般人才，如何不去做官，济世安民？（净白）你都有言语劝我儿，我有个故事说与你听：在先东村有个李员外孩儿，他爹爹每日只闲炒，只是教孩儿去做官。他吃不过爹爹闲炒，去到长安，那里无人抬举他，流落教化，见平章宰相，疾忙田地上拜着。丞相可怜见他，道：我与你个养济院头目，去管你爹娘。这个人道：做养济院头目，如何去管得爹娘？比及他回来，爹娘果在养济院里。他爹问他娘道：我教孩儿去的是？今日我孩儿做头目，人也不敢欺负我。你今日去，千万取个养济院头目、卑田院大使回来⑩，也休教人欺负我。（末白）只有乞丐相，教我听了半日。（外白）孩儿，你便去。（生介）孩儿去则不妨，爹妈教谁看管？（末白）秀才，自古道：千钱买邻，八百买舍。老汉既忝在邻舍，秀才但放心前去，不拣有甚欠缺，或是大员外老安人有些疾病，老汉自当早晚应承。（生白）如此，谢得公公！凡事专托公公周济。如此，卑人没奈何，只得收拾行李便去。（生唱）

【三学士】谢得公公意甚美，凡事仗托维持。假饶一举登科日，难道是双亲未老时。只恐锦衣归故里，双亲的怕不见儿。（外唱）

【前腔】萱室椿庭衰老矣⑪，指望你换了门闾。你休道无人供奉，你做得官呵，三牲五鼎供朝夕⑫，须胜似啜菽并饮水⑬。你若锦衣归故里，我便死呵，一灵儿终是喜。（末唱）

【前腔】托在邻家相倚依，专当效些区区。秀才，你为甚在十年窗下

无人问？只图个一举成名天下知。你若不锦衣归故里，谁知你读万卷书？（净唱）

【前腔】一旦分离掌上珠，我这老景凭谁？忍将父母饥寒死，博换得孩儿名利归。你纵然衣锦归故里，补不得你名行亏。

（外白）孩儿，急办行装赴试闱。（生）父亲严命怎生违？

（合）一举首登龙虎榜，　　十年身到凤凰池⑭。（并下）

〔注〕 ①"人爵"句：《孟子·告子上》："仁义忠信，乐善不倦，此天爵也；公卿大夫，此人爵也。" ②九棘三槐：三公九卿的代称。九棘，古代群臣外朝之位，树九棘为标识。三槐，相传周代宫廷外有三株槐树，三公朝拜天子时，面向三槐而立。《周礼·秋官·朝士》："朝士掌建邦外朝之法。左九棘，孤卿大夫位焉，群士在其后；右九棘，公侯伯子男位焉，群吏在其后；面三槐，三公位焉，州长众庶在其后。"郑玄注："树棘以为位者，取其赤心而外刺，象以赤心三刺也。槐之言怀也，怀来人于此，欲与之谋。" ③蓝袍：即蓝衫。八品、九品的官员穿着的衣服。这里意谓及第、做官。 ④戏彩斑衣：春秋末楚国老莱子穿五色斑斓之衣，扮小儿之状以娱双亲。后世以为孝养父母之典。 ⑤丹桂：比喻子息。旧时称人子曰桂子。 ⑥涂山：指涂山氏，大禹的妻子。《华阳国志·巴志》："禹娶于涂山，辛壬癸甲而去，生子启呱呱啼不及视，三过其门而不入室，务在救时。" ⑦鹗荐：谓举荐贤才。汉孔融《荐祢衡表》："鸷鸟累百，不如一鹗，使衡立朝，必有可观。" ⑧曾参：春秋鲁人，字子舆，孔子的弟子，以孝著称。 ⑨"孔席"二句：孔子周游列国忙得席子未坐暖就离去；墨子东奔西走，每到一地，烟囱未熏黑又去别处了。典出汉班固《答宾戏》："孔席不暖，墨突不黔。" ⑩卑田院：即养济院，养鳏寡孤独穷老之人。 ⑪萱室椿庭：指母亲、父亲。古以萱草喻指母亲，以椿树喻指父亲。 ⑫三牲五鼎：盛馔佳肴。 ⑬啜菽并饮水：谓贫家孝子事亲。菽，豆类的总称。《礼记·檀弓下》："子路曰：'伤哉贫也！生无以为养，死无以为礼也。'子曰：'啜菽饮水，尽其欢，斯之谓孝。'" ⑭凤凰池：晋荀勖由中书监迁官尚书令，人贺之，勖恨曰："夺我凤凰池，卿诸人贺我耶！"凤凰池为中书省所在地，后常代指宰相。

《琵琶记》是高则诚根据《赵贞女蔡二郎》民间旧本戏文故事改编的南戏作品，是我国第一部由文人完成的南戏创作，享有"南曲之祖"的美誉。其故事梗概是：书生蔡伯喈聪敏博学，有经世济时之才，但无意功名，向往"真乐在田园"，愿和妻子在父母身边行孝，过散淡安闲的生活。逢朝廷辟召，曾决意力辞。无奈其父蔡公苦苦逼试，进京赴试，得中状元。牛丞相奉诏招他为婿，蔡伯喈金殿辞官、辞婚不允，只得重婚牛府，而心情抑郁苦闷。此时家乡陈留连遭荒旱，其妻赵五娘独力支持生活，蔡公、蔡婆病饿交加，相继去世。赵五娘罗裙包土埋葬公婆，身背公婆遗像，琵琶卖唱，沿街乞讨，进京寻夫。牛氏贤德，通情达理，助赵五娘与蔡伯喈夫妻重聚。最后，蔡伯喈夫妇归家庐墓，克尽孝义，蒙皇恩一门旌表，一夫二妻大团圆。《琵琶记》版本

很多,近人钱南扬《元本琵琶记校注》(上海古籍出版社1980年版)是最通行的整理本。

《蔡公逼伯喈赴试》一出是《琵琶记》全剧主要戏剧矛盾的基点,也是敷演本剧人物命运波折的缘起。"世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。"第二出蔡家"祝寿"那种似彩笔描绘的"满目花开似绣"的"春光佳景",那种用简约笔触勾勒的"父母共夫妻相劝酬"的合家团聚、其乐融融的幸福生活气氛,在这一出中都已终结。倘能静心读罢全剧,不知读者会否生出如唐人传奇《枕中记》中卢生被诬下狱、引刀求死前的那番感慨:"吾家山东,有良田五顷,足以御寒馁,何苦求禄?而今及此,思衣短褐,乘青驹,行邯郸道中,不可得也。"在本出,蔡伯喈曾预感:"此行荣贵虽可拟,怕亲老等不得荣贵","假饶一举登科日,难道是双亲未老时。只恐锦衣归故里,双亲的怕不见儿。"果然,蔡伯喈登程赴试之日,也就是他与父母生离死别之时;蔡伯喈黄榜题名,蔡家恬淡安闲的生活与天伦之乐也随之云散。在本出中,蔡公曾道:"你若锦衣归故里,我便死呵,一灵儿终是喜。"为了得偿改换门闾,光显祖宗的夙愿,可以用生命作为代价。《琵琶记》作者高则诚以文人的立场和视角,审视了在中国古代科举制度背景下"人"的生存状态与价值取向,如实地传达出了他所熟悉的社会精神氛围的一个层面。"逼试"一出,展现了蔡家不同人物的观念冲突,同时也展开了作者自己的内在心灵冲突。"知音君子,这般另做眼儿看"(第一出【水调歌头】),这是高则诚对读者的期待。

与其说改编、创作《琵琶记》的用意是高则诚刻意为旧本戏文《赵贞女蔡二郎》中的蔡伯喈(明徐渭《南词叙录》"宋元旧篇":"伯喈弃亲背妇为暴雷震死,里俗妄作也。")"翻案",不如说是作者借此题材来书写自己全部的人生况味。高则诚生于浙江瑞安乡下的一户书香人家。少年博学,热心功名,希望通过入仕以实现其经世济时的抱负。至正五年(1345)中进士后,在浙江一带任各种地方小官,"学道爱人,治教具修","儒生称其才华,法吏推其练达"(元赵汸《送高则诚归永嘉序》,《东山存稿》卷二),但为人耿介,难免触忤权贵。在元末吏治腐败的社会,他尝尽仕途风波中的种种苦涩,经历了从用世到失意终于避世的人生旅途,最后解官退隐,以词曲自娱,创作了《琵琶记》以及《柔克斋集》(已佚)中的大量诗文。

"虽然读,万卷书,论功名非吾意儿。只愁亲老,梦魂不到春闱里。便叫我做到九棘三槐,怎撇得萱花椿树?我这衷肠,一点孝心对谁人语?"作品中,蔡伯喈一开始显露的就是一个寂寞的灵魂。在与蔡公对话中,他认为古人的"大孝"是:"凡为人子者,冬温而夏清,昏定而晨省,问其寒燠,搔其痒痒,出入则扶持之,问所欲则敬进之。是以父母在,不远游;出不易方,复不过时。"即便"荣贵虽可拟",也不能"为着一领蓝袍,却落后了戏彩斑衣"。而蔡公则认为:"夫孝始于事亲,中于事君,终于立身。身体发肤,受之父

母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。是以家贫亲老，不为禄仕，所以为不孝。”两人对“大孝”的不同解说，展示了蔡家父子的情感距离，正所谓“子虽念亲老孤单，亲须望孩儿荣贵”。“孩儿做官，也改换门闾，如何不教他去？”“你若锦衣归故里，我便死呵，一灵儿终是喜。”寥寥数语揭示了蔡公固守着的人生信条及他为此信条不惜牺牲一切的精神。这里，高则诚用不多的笔墨为我们塑造了一位中国古代仕宦社会里的“严父”形象。

蔡婆这一形象由南戏常带喜剧因素的净角扮演。作者用不多的语言和心理活动刻画，描绘出一个我们日常生活中似曾相识的普通老妪形象。开始她也曾想到自己“眼又昏，耳又聋，家私空又空。只有孩儿肚内聪”，儿子“若做得官时运通，我两人不怕穷”。但当她一旦意识到孩儿去后，家中无人侍奉，每日再不得相见时，她便对蔡公嚷道：“老贼，教孩儿出去，万一有些差池，教兀谁管来？”这里作者展示了一位年迈母亲的真实心理：虽有未来繁华富贵的诱惑，但毕竟无法取代眼下对爱子的牵挂和对自身晚境凄凉的忧虑。蔡家父子关于“大孝”的争论，蔡婆、蔡公对是否让儿子赴试的争吵，都在表明：原来追求功名利禄与享受家庭幸福，是如此的对立矛盾；仕进与养亲、“事君”与“事亲”，是如此的水火不可相容。《琵琶记》描写封建科举制度制造人生悲剧与怀疑这种制度存在合理性的主题，已在这一出中初步揭示。

“你若不锦衣归故里，谁知你读万卷书？”张大公在本出戏里的这句唱词，也是高则诚年轻时曾有过的思想写照。“人不明一经取第，虽博奚为？”（明嘉靖《瑞安县志》卷八高明本传）本出中，张大公也力劝蔡伯喈赴试，但用意与蔡公略有不同：“幼而学，壮而行；怀宝迷邦，谓之不仁。孔席不暇暖，墨突不得黔，伊尹负鼎俎以干汤，百里奚把五羊之皮自鬻，也只要顺时行道，济世安民。”高则诚在他生命的最后时光，怀抱一生的无奈和感慨，用这一形象书写了自己仍藏心底的豪迈。“千钱买邻，八百买舍。老汉既忝在邻舍，秀才但放心前去”数语，具见其古道热肠。剧中作者处处赋予这位急公好义、助人为乐的张大公独具的人格魅力。

本出运用大段曲、白，为剧中人物思想交流设置足够的空间，确立了蔡伯喈、蔡公、蔡婆、张大公诸人物形象的性格基调。形象个性鲜明，语言准确到位，情节简洁紧凑。明人王世贞评《琵琶记》“所以冠绝诸剧者，不唯其琢句之工、使事之美而已，其体贴人情，委曲必尽；描写物态，仿佛如生；问答之际，了不见扭造，所以佳耳”（《曲藻》）。本出中，蔡婆道：“老贼！你又不死，只管教他做大孝，赶出去赴选不得。”张大公接道：“这话有些个不祥。”呼应了下文。结尾处蔡婆所唱的最后一支【三学士】：“一旦分离掌上珠，我这老景凭谁？忍将父母饥寒死，博换得孩儿名利归。你纵然衣锦归故里，补不得你名行亏。”预示了蔡家的悲剧结局，为最后“一门旌表”的“大团圆”作出了意味深长的情

感评判。所以从戏剧结构角度而言，本出实际也起着提示主脑、提挈全篇的作用。　　（孙崇涛　李季箴）

琵　琶　记　　高　明

第十五出　伯喈辞官辞婚不准

（末扮小黄门上）（唱）

【北点绛唇】夜色将阑，晨光欲散。把珠帘卷，移步丹墀，摆列着金龙案。（又唱）

【北混江龙】官居官苑，谩道是天威咫尺近龙颜。每日价亲随车驾，只听鸣鞭。去螭头上拜跪①，随着那豹尾盘旋。朝朝宿卫，早早随班。做不得卿相当朝一品贵，到先做他朝臣待漏五更寒。休嗟叹，山寺日高僧未起，算来兀的名利不如闲。

（白）自家是汉朝一个小黄门。往来紫禁，侍奉丹墀。领百官之奏章，传一人之命令。正是：主德无瑕因宦习，天颜有喜近臣知。如今天色渐明，正是早朝时分，官里升殿，怕有百官奏事，只得在此祗候。怎见得早朝？但见银河清浅，珠斗斓斑。数声角吹落残星，三通鼓报传清曙。银箭铜壶，点点滴滴，尚有九门寒漏；琼楼玉宇，声声隐隐，已闻万井晨钟。瞳瞳曚曚，苍茫初日映楼台；拂拂霏霏，葱葱瑞烟浮禁苑。袅袅巍巍，千寻玉掌②，几点瀼瀼露未晞；澄澄湛湛，万里璇穹③，一片团团月初坠。三唱天鸡，咿咿喔喔，共传紫陌更阑；百啭流莺，间间关关，报道上林春晓。五门外碌碌剌剌，车儿碾得尘飞；六宫里呕呕哑哑，乐声奏如鼎沸。只见那建章宫、甘泉宫、未央宫、长杨宫、五柞宫、长楸宫、长信宫、长乐宫，重重迭迭，万万千千，尽开了玉关金锁；昭阳殿、金华殿、长生殿、披香殿、长门殿、麒麟殿、鸂鶒殿、太极殿、白虎殿，隐隐约约，三三两两，都卷上绣箔珠帘。半空中忽听得一声轰轰划划，如雷如霆，震耳的鸣梢响，合殿里只闻得一阵氤氤氲氲，非烟非雾，扑鼻的御炉香。缥缥缈缈，红云里雉尾扇遮着赭黄袍；深深沉沉，丹墀间龙鳞座复着彤芝盖。左列着森森严严，前前后后的羽林军、旗门军、控鹤军、神策军、虎贲军，花迎剑佩星初落；右列着济济锵锵，高高下下的金吾卫、龙虎卫、拱日卫、千牛卫、骠骑卫，柳拂

花迎剑佩星初落
柳拂旌旗露未干

旌旗露未干。金间玉，玉间金，炯炯烁烁，灿灿烂烂的神仙仪从；紫映绯，绯映紫，行行列列，整整齐齐的文武官僚。螭头陛下，立着一对妖妖娆娆，花容月貌，绣鸾袍鹭鸶靴的奉引昭容④；豹尾班中，摆着一对端端正正，铁胆铜肝，白象简獬豸冠的纠弹御史⑤。拜的拜，跪的跪，那一个敢挨挨拶拶纵喧哗？升的升，下的下，那一个不钦钦敬敬依法礼？但愿常瞻仙仗，圣德日新日新日日新；与群臣共拜天颜，圣寿万岁万岁万万岁。从来不信叔孙礼⑥，今日方知天子尊。道犹未了，一个奏事官人早来。（生巾裹上）（唱）

【点绛唇】月淡星稀，建章宫里千门晓。御炉烟袅，隐隐鸣梢杳。忽忆年时，问寝高堂早。鸡鸣了，闷萦怀抱，此际愁多少！

（白）不寝听金钥，因风想玉珂。明朝有封事，数问夜如何？自家只为父母在堂，今日上表辞官，家去侍奉。天色已明，这是五门外厢，进入去咱。（介）（唱）

【神仗儿】扬尘舞蹈，扬尘舞蹈，遥瞻天表，见龙鳞日耀。（黄门白）不得升殿。（生又唱）咫尺重瞳高照⑦。（末）何文字，只须在此，一一分剖。（生）遥拜著赭黄袍，遥拜著赭黄袍。（生唱）

【滴溜子】臣邕的，臣邕的，荷蒙圣朝。臣邕的，臣邕的，拜还紫诰。念邕非嫌官小，那家乡万里遥，双亲又老。干渎天威，万乞恕饶。

（黄门白）吾乃黄门，职掌章奏。有何文表，在此披宣。（生跪唱）

【入破第一】议郎臣蔡邕启：今日蒙恩旨。除臣为郎官职，重蒙婚赐牛氏。干渎天威，臣谨诚惶诚恐，顿首顿首：伏念微臣，初来有志，诵诗书，力学躬耕修己，不复贪荣利。事父母，乐田里，初心愿如此而已。不想州司，谬取臣邕充试。到京畿，岂料愚蒙，叨居上第。（又唱）

【破第二】重蒙圣恩，婚以牛公女。草茅疏贱，如何当此隆遇？但臣亲老，一从别后，光阴又几。庐舍田园，荒芜久矣。（又唱）

【衮第三】那更老亲鬓垂白，筋力皆瘽瘁。形只影单，无弟兄，谁奉侍？况隔千山万水，生死存亡，虽有音书难寄。最可悲，他甘旨不供，我食禄有愧。（又唱）

【歇拍】不告父母，怎谐匹配？臣又听得，家乡里，遭水旱，遇荒饥。多想臣亲，必做沟渠之鬼，未可知。怎不教臣，悲伤泪垂？

（黄门白）此非哭泣之处，不得惊动天听。（生唱）

【中衮第四】臣享厚禄，纡朱紫，出入承明地。独念二亲，寒无衣，饥

无食，丧沟渠。忆昔先朝，买臣出，守会稽；司马相如，持节锦归⑧。

【煞尾】他遭遇圣时，皆得回乡里。臣何故，别父母，远乡闾？没音书，此心违。伏惟陛下，特悯微臣之志。遣臣归，得事双亲，隆恩怎比！

【出破】若还念臣有微能，乡郡望安置。庶使臣，忠心孝意得全美。臣无任瞻天望圣，激切屏营之至！

（黄门白）原来如此。吾当与汝转达天听，汝只在五门外厢，伺候圣旨。正是：眼望旌捷旗，耳听好消息。（黄门下）（生唱）

【神仗儿】扬尘舞蹈，扬尘舞蹈。见祥云缥缈，想黄门已到。料应重瞳看了，多应是哀念我私情乌鸟⑨。颙望断九重霄，颙望断九重霄。

【滴溜子】天应念，天应念，蔡邕拜祷：双亲的，双亲的，死生未保，可怜恩深难报。一封奏九重，知他听否？会合分离，都在这遭。

（白）怎的黄门不见回报？想必是官里准了。天天，若能勾回乡见父母，何消做官！（黄门捧圣旨上）（唱）

【前腔】今日里，今日里，议郎进表。传达上，传达上，圣目看了。道太师昨日先奏，把乘龙女婿招，多少是好！见有玉音，临降听剖。

（白）圣旨已到，跪听宣读。（生跪）（黄门白）孝道虽大，终于事君；王事多艰，岂遑报父！朕以凉德，嗣续丕基。眷兹警动之风，未遂雍熙之化。爰招俊髦，以辅不逮。咨尔才学，允惬舆情。是用擢居议论之司，以求绳纠之益⑩。尔当恪守乃职，勿有固辞。其所议姻事，可曲从师相之请，以成《桃天》之化⑪。钦予特命，裕汝乃心。谢恩。（生拜起）（白）黄门哥，你与我官里跟前再奏咱，我情愿不做官。（黄门白）这秀才好不晓事，圣旨谁敢别，这里不是闹炒去处。（生荒介）（白）我自去拜还圣旨，如何？（黄门扯介）做甚么？这秀才好怪么，你去不得。（生哭介）（唱）

【啄木儿】苦！我亲衰老，妻幼娇，万里关山音信杳。他那里举目凄凄，我这里回首迢迢。他那里望得眼穿儿不到，俺这里哭得泪干亲难保。闪杀人么一封丹凤诏。（黄门唱）

【前腔】何须虑，不用焦，人世上离多欢会少。大丈夫当万里封侯，肯守着故园空老？毕竟事君事亲一般道，人生怎全得忠和孝？却不见母死王陵归汉朝⑫？（生唱）

【三段子】这怀怎剖？望丹墀天高听高。这苦怎逃？望白云山遥路遥。（黄门唱）你做官与亲添荣耀，高堂管取加封号，与你改换门闾

偏不好？(生唱)

【归朝欢】冤家的，冤家的，苦苦见招。俺媳妇埋冤怎了？饥荒岁，饥荒岁，怕他怎熬？俺爹娘怕不做沟渠中饿殍？(黄门唱)譬如四方战争多征调，从军远戍沙场草，也只为国忘家怎惮劳？

(生白)家乡万里信难通。　(黄门)争奈君王不肯从？

(合)情到不堪回首处，　一齐分付与东风。

〔注〕 ①螭(chī)头：古代传说中无角的龙。这里指殿前雕有螭头形的石阶。 ②千寻玉掌：汉武帝用铜制承露盘，高二十丈，上有仙人掌承接露水。 ③璇穹：天。璇，言其色如苍玉；穹，言其形中央高而四边下。 ④昭容：古女官名。汉始置。 ⑤獬豸(xiè zhì)冠：古代御史等执法官吏的帽子。獬豸，传说中的怪兽。一角，能辨曲直，见人相斗，则以角触邪恶无理者。故以为冠。 ⑥叔孙：叔孙通。汉初朝庙典礼，都由他订定。 ⑦重瞳：《史记·项羽本纪》："舜目盖重瞳子。"这里把皇帝比作舜。 ⑧"买臣"四句：买臣，西汉朱买臣，出身贫穷，早年曾做过樵夫，后做到会稽太守。司马相如，西汉著名辞赋家，也曾家徒四壁立，后被任为中郎将，出使巴蜀。此处谓古时贫者得官能归耀乡里，而自己却不能。 ⑨私情乌鸟：指回家养亲。典出晋李密《陈情表》："乌鸟私情，愿乞终养。"乌鸦能反哺母鸟。 ⑩绳纠：纠正过失。 ⑪桃夭：指婚嫁。《诗经·召南》有《桃夭》篇，赞美男女婚姻以时、室家之好。 ⑫王陵归汉朝：项羽部下王陵率领人马归附刘邦，项羽取陵母置军中以为人质，陵母为使王陵安心事汉，乃自刎而死。

牛太师奉圣旨招新科状元为婿。蔡伯喈惦念八旬父母和新婚两月的妻子赵五娘，期望辞官、辞婚回家，因此触怒牛太师，上奏朝廷，皇帝拒绝了蔡伯喈的上表陈情请求。《伯喈辞官辞婚不准》一出，在《琵琶记》全剧中是作者表现人物情感很重要的关目。本出直接、正面地描叙了蔡伯喈与君主、牛太师所代表的皇权、官权间的矛盾，字里行间也流露了作者对中国古代科举制度的评判。

剧本以一曲清新绵邈的北曲仙吕宫【点绛唇】开始："夜色将阑，晨光欲散。把珠帘卷，移步丹墀，摆列着金龙案。"营造了皇家氛围和宫廷气度。然后借小黄门之口，用数十句对仗工整的骈体语道白，极尽铺排："银箭铜壶，点点滴滴，尚有九门寒漏；琼楼玉宇，声声隐隐，已闻万井晨钟。瞳瞳曚曚，苍茫初日映楼台；拂拂霏霏，葱蒨瑞烟浮禁苑。……五门外碌碌剌剌，车儿碾得尘飞；六宫里呕呕哑哑，乐声奏如鼎沸。……半空中忽听得一声轰轰划划，如雷如霆，震耳的鸣梢响；合殿里只闻得一阵氤氤氲氲，非烟非雾，扑鼻的御炉香。缥缥缈缈，红云里雉尾扇遮着赭黄袍；深深沉沉，丹墀间龙鳞座复着彤芝盖。左列着森森严严，前前后后的羽林军……；右列着济济锵锵，高高下下的金吾卫……。金间玉，玉间金，炯炯烁烁，灿灿烂烂

的神仙仪从；紫映绯，绯映紫，行行列列，整整齐齐的文武官僚。……”在清晨“天色渐明”时候，皇权的浩大与威严被笼罩在一片神秘、震慑之中。蔡伯喈这时上场，就更显出文士力量的微薄，与他一样微薄的，还有他的个人抱负和情感。

蔡伯喈立身五门外厢，“天威咫尺近龙颜”。他感受到的是“扬尘舞蹈，扬尘舞蹈，遥瞻天表，见龙鳞日耀”的令人窒息的肃穆。黄门官戒令他：“不得升殿。……何文字，只须在此，一一分剖。”他只能“遥拜著赭黄袍，遥拜著赭黄袍”，战战兢兢地递上辞官辞婚奏表。他申求：“伏惟陛下，特悯微臣之志。进臣归，得事双亲，隆恩怎比！”他企盼：“若还念臣有微能，乡郡望安置，庶使臣，忠心孝意得全美。”黄门令他“只在五门外厢，伺候圣旨”。蔡伯喈只得耐心等候。情急意乱之间，心里只想：“怎的黄门不见回报？”焦急中，仍心存侥幸：“想必是官里准了。”这段文字，曲折而细致地表现出横亘在蔡伯喈和皇权之间的距离，再一次使帝王的威严与蔡伯喈的孱弱形成鲜明的对比。

宫殿富丽豪华，但蔡伯喈只感到冷漠与疏离，他只能在记忆中去寻求亲情的些许慰藉：“月淡星稀，建章宫里，千门晓。御炉烟袅，隐隐鸣梢杳。忽忆年时，问寝高堂早。鸡鸣了，闷萦怀抱，此际愁多少！”蔡伯喈的辞官、辞婚请求，结果不被皇帝批准是可想而知的。“何须虑，不用焦，人世上离多欢会少。大丈夫当万里封侯，肯守着故园空老？毕竟事君事亲一般道，人生怎全得忠和孝？”“你做官与亲添荣耀，高堂管取加封号，与你改换门闾偏不好？”拒绝理由多么冠冕堂皇！皇权的羁縻与禁锢，这里被披上“事君事亲一般道”的华丽外衣。忠即孝，孝又得依附忠，当忠孝不可能两全时，请问哪里还有“孝”？所谓“全忠全孝”，实在是欺人之谈。正是这种“忠孝两全”的骗局，才注定《琵琶记》里蔡伯喈处处进退维谷的悲剧命运。他跪在坚硬而冰冷的丹墀下，喋喋的申诉无济于事，苦苦的哀求不能换取丝毫怜悯，他只能呼天求地：“苦！我亲衰老，妻幼娇，万里关山音信杳。他那里举目凄凄，我这里回首迢迢。他那里望得眼穿儿不到，俺这里哭得泪干亲难保。闪杀人么一封丹凤诏。”“天天，若能勾回乡见父母，何消做官！”这些曲辞令人读之动情。《陈眉公批评琵琶记》总评写道：“《西厢》、《琵琶》俱是传神文字，然读《西厢》令人解颐，读《琵琶》令人酸鼻，从头到尾，无一句快乐语。”高则诚不愧是一位书写悲情的高手。

蔡伯喈在这一出流露的退隐感慨，也是作者经历宦海浮沉之后的省悟；剧中蔡伯喈所表露的冲淡、孱弱、无奈，都是作者晚年心境的投射。“前辈谓士子抱腹笥，起乡里，达朝廷，取爵位，如拾地芥，其荣至矣。孰知为忧患之始乎！余昔卑其言。”（元赵汸《送高则诚归永嘉序》，《东山存稿》卷二），高则诚青年时立意仕进，实现“几回欲挽天河水，好与苍生洗汗颜”（高则诚《游宝积

寺》,《柔克斋诗辑》)的雄心壮志,经历岁月,最终彻底破灭。这番心情经历,在他的剧本创作中留下印记。

作为文士,蔡伯喈的孱弱,不完全来源于他的个人性格,而主要决定于中国古代科举制度下"士"阶层的属性。钱穆先生在《中国文化传统中之士》一文(《宋代理学三书随劄》)中说:"士可以用,可以不用。可以仕,可以不仕。"隋唐以后,"科举制兴,门第渐衰。为士者,乃群趋于应举从政之一途。就政治言,乃一大进步。而就社会言,为士而不从政,乃群趋于释道两家,为异端。"因此,文士的行与藏、进与退之间,只不过是一步之遥。科举制度下,皇权权威是绝对的,文士只能是附庸,生死荣辱皆系之于皇权;文士的行藏进退,不决定于文士本身。《琵琶记》里蔡伯喈曾感叹道:"毕竟是文章误我,我误爹娘。""毕竟是文章误我,我误妻房。"(第三十六出《伯喈五娘相会》)他对爹娘生不能事,死不能葬,葬不能祭,"三不孝逆天罪大",原因是由于他辞试老父不从、辞官朝廷不从、辞婚牛相不从的"三不从"。"只为君亲三不从,致令骨肉两分离","三不从"才是造成蔡家悲剧的直接原因,也是蔡伯喈所以"三不孝"的现实根源。正如剧中张大公所道:"这是三不从把他斯禁害。恁的呵,三不孝亦非其罪。"(第三十七出《张大公扫墓遇使》)这就是本剧尤其是本出传递给我们的真实信息:一切祸害的根源在于皇权统治以及维护这种统治的封建科举制度。

(孙崇涛　李季箴)

琵　琶　记

高　明

第二十出　五　娘　吃　糠

(旦上唱)

【山坡羊】乱荒荒不丰稔的年岁,远迢迢不回来的夫婿。急煎煎不耐烦的二亲,软怯怯不济事的孤身已。衣尽典,寸丝不挂体。几番要卖了奴身已,争奈没主公婆教谁看取?(合)思之,虚飘飘命怎期?难捱,实丕丕灾共危。

【前腔】滴溜溜难穷尽的珠泪,乱纷纷难宽解的愁绪。骨崖崖难扶持的病体,战钦钦难捱过的时和岁。这糠呵,我待不吃你,教奴怎忍饥?我待吃呵,怎吃得?(介)苦!思量起来不如奴先死,图得不知

他亲死时。（合前）

（白）奴家早上安排些饭与公婆，非不欲买些鲑菜，争奈无钱可买。不想婆婆抵死埋冤，只道奴家背地吃了甚么。不知奴家吃的却是细米皮糠，吃时不敢教他知道，只得回避。便埋冤杀了，也不敢分说。苦！真实这糠怎的吃得。（吃介）（唱）

【孝顺歌】呕得我肝肠痛，珠泪垂，喉咙尚兀自牢嘎住。糠！遭砻被舂杵，筛你簸扬你，吃尽控持。悄似奴家身狼狈①，千辛万苦皆经历。苦人吃着苦味，两苦相逢，可知道欲吞不去。（吃吐介）（唱）

【前腔】糠和米，本是两倚依，谁人簸扬你作两处飞？一贱与一贵，好似奴家共夫婿，终无见期。丈夫，你便是米么，米在他方没寻处。奴便是糠么，怎的把糠救得人饥馁？好似儿夫出去，怎的教奴，供给得公婆甘旨？（不吃放碗介）（唱）

【前腔】思量我生无益，死又值甚的！不如忍饥为怨鬼。公婆年纪老，靠着奴家相依倚，只得苟活片时。片时苟活虽容易，到底日久也难相聚。谩把糠来相比，这糠尚兀自有人吃，奴家骨头，知他埋在何处？

（外、净上探）（白）媳妇，你在这里说甚么？（旦遮糠介）（净搜出打旦介）（白）公公，你看么？真个背后自逼逻东西吃，这贱人好打！（外白）你把他吃了，看是什么物事？（净荒吃介）（吐介）（外白）媳妇，你逼逻的是甚么东西？（旦介）（唱）

【前腔】这是谷中膜，米上皮，将来逼逻堪疗饥。（外净白）这是糠，你却怎的吃得？（旦唱）尝闻古贤书，狗彘食人食②，公公，婆婆，须强如草根树皮。（外、净白）这的不嗄杀了你？（旦唱）嚼雪餐毡苏卿犹健，餐松食柏到做得神仙侣③，纵然吃些何虑？（白）公公，婆婆，别人吃不得，奴家须是吃得。（外、净白）胡说！偏你如何吃得？（旦唱）爹妈休疑，奴须是你孩儿的糟糠妻室④！

（外、净哭介）（白）原来错埋冤了人，兀的不痛杀了我！（倒介）（旦叫介）（唱）

【雁过沙】他沉沉向迷途，空教我耳边呼。公公，婆婆，我不能尽心相奉事，番教你为我归黄土。公公，婆婆，人道你死缘何故？公公，婆婆，你怎生割舍抛弃了奴？

（白）公公，婆婆。（外醒介）（唱）

【前腔】媳妇，你耽饥事公姑，媳妇，你耽饥怎生度？错埋冤你也不肯

辞，我如今始信有糟糠妇。媳妇，我料应不久归阴府，媳妇，你休便为我死的把生的受苦。(旦叫婆婆介)(唱)

【前腔】婆婆，你还死教奴家怎支吾？你若死教我怎生度？我千辛万苦回护丈夫，如今到此难回护。我只愁母死难留父，况衣衫尽解囊箧又无。(外叫净介)(唱)

【前腔】婆婆，我当初不寻思，教孩儿往皇都。把媳妇闪得苦又孤，把婆婆送入黄泉路。只怨是我相耽误，我骨头未知埋在何处所？

(旦白)婆婆都不省人事了，且扶入里面去。正是：青龙共白虎同行，吉凶事全然未保。(并下)(末上白)福无双至犹难信，祸不单行却是真。自家为甚说这两句？为邻家蔡伯喈妻房，名唤做赵氏五娘子，嫁得伯喈秀才，方才两月，丈夫便出去赴选。自去之后，连年饥荒，家里只有公婆两口，年纪八十之上，甘旨之奉，亏杀这赵五娘子，把些衣服首饰之类尽皆典卖，籴些粮米做饭与公婆吃，他却背地里把些细米皮糠逼逻充饥。啰啰，这般荒年饥岁，少什么有三五个孩儿的人家，供膳不得爹娘。这个小娘子，真个今人中少有，古人中难得。那公婆不知道，颠倒把他埋冤；今来听得他公婆知道，却又痛心都害了病。俺如今去他家里探取消息则个。(看介)这个来的却是蔡小娘子，怎生恁地走得慌？(旦慌走上介)(白)天有不测风云，人有旦夕祸福。(见末介)公公，我的婆婆死了。(末介)我却要来。(旦白)公公，我衣衫首饰尽行典卖，今日婆婆又死，教我如何区处？公公可怜见，相济则个。(末白)不妨，婆婆衣衾棺椁之费皆出于我，你但尽心承值公公便了。(旦哭介)(唱)

【玉包肚】千般生受，教奴家如何措手？终不然把他骸骨，没棺椁送在荒丘？(合)相看到此，不由人不珠泪流，正是不是冤家不聚头。(末唱)

【前腔】不须多忧，送婆婆是我身上有。你但小心承直公公，莫教又成不救。(合前)

(旦白)如此，谢得公公！只为无钱送老娘。(末白)娘子放心，须知此事有商量。

(合)正是：归家不敢高声哭，只恐人闻也断肠。(并下)

〔注〕 ①悄：犹云"浑"、"直"。 ②狗彘食人食：《孟子·梁惠王》："狗彘食人食而不知检。"原意为狗猪吃人的粮食。此处断章取义，意谓人吃狗猪的食物。 ③餐松食柏：相传神仙不吃烟火食，以松柏果实为粮。 ④糟糠妻室：《后汉书·宋弘传》："时帝(光武帝)姊湖阳公主新寡，帝与共论朝臣，微观其意。主曰：'宋公威容德器，群臣莫及。'帝曰：'方且图之。'后弘被引见，帝令主坐屏风后，因谓弘曰：'谚言贵易交，

富易妻，人情乎？'弘曰：'臣闻贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。'帝顾谓主曰：'事不谐矣。'"

《五娘吃糠》是《琵琶记》描写赵五娘形象最重要的一出戏。本出着力铺排哀怨、悲凉的曲词，陈说蔡伯喈赴选后蔡家苦度饥荒岁月的命运，叙写了五娘吃糠度日、蔡公病倒、蔡婆死去的悲惨遭遇。中间加入蔡婆从误解到理解五娘吃糠的关目插曲。通过其间角色的每一言行细节，深入展示了剧中人物人格的朴素的美与他们在灾难当头时的脆弱和坚强。整出戏剧情激荡人心，唱词凄怆感人，给读者以强烈的情感冲击和浓烈的艺术品味。

悲歌可以当泣。"乱荒荒不丰稔的年岁，远迢迢不回来的夫婿。急煎煎不耐烦的二亲，软怯怯不济事的孤身已。"开篇一曲【山坡羊】，短短五句，完整述说了赵五娘的现实处境——面临灾荒饥馑的焦虑，丈夫远去不回的无助，对烦躁、难以侍奉的公婆的无奈，还有自身的心力交瘁。然后作者荡开笔锋，书写赵五娘的情感世界："滴溜溜难穷尽的珠泪，乱纷纷难宽解的愁绪。骨崖崖难扶持的病体，战钦钦难捱过的时和岁。"作品没有回避赵五娘作为女性在面临一连串生活磨难时必然产生的软弱。赵五娘吃糠时，曾感到苦不欲生："这糠呵，我待不吃你，教奴怎忍饥？我待吃呵，怎吃得？苦！思量起来不如奴先死，图得不知他亲死时。"她还以糠自比，感叹身世："糠！遭舂被舂杵，筛你簸扬你，吃尽控持。悄似奴家身狼狈，千辛万苦皆经历。"这是赵五娘生活的真实写照，新婚两月，一旦分离，"六十日夫妻恩情断，八十岁父母如何展？教我如何不怨？""我的埋怨怎尽言？我的一身难上难。"（第五出《伯喈夫妻分别》）确是"苦人吃着苦味，两苦相逢，可知道欲吞不去"。在此情形下，她哪能不埋怨远在他乡为功名奔波的丈夫蔡伯喈！"糠和米，本是两依倚，谁人簸扬你作两处飞？一贱与一贵，好似奴家共夫婿，终无见期。丈夫，你便是米么，米在他方没寻处。奴便是糠么，怎的把糠救得人饥馁？好似儿夫出去，怎的教奴，供给得公婆甘旨？"如怨如泣的心灵独白，因境生情的引譬取喻，是她作为弱势个体生命对不公正的现实重压的悲愤的责问，凸现了赵五娘与社会严酷的生活环境之间无法缓解的矛盾。

赵五娘力竭计穷，独立支持全家生活，衣衫首饰尽皆典卖，仍朝夕无甘旨之奉，只好自己暗地强咽米糠充饥。因怕公婆再添烦恼，"只得回避"，不让得知。婆婆见五娘回避公婆，自吃饭食，怀疑媳妇"背后自逼逻东西吃"。而赵五娘却"便埋怨杀了，也不敢分说"。待到真情大白，赵五娘仍然强作欢颜，安慰公婆："嚼雪餐毡苏卿犹健，餐松食柏到做得神仙侣，纵然吃些何虑？公公，婆婆，别人吃不得，奴家须是吃得。""爹妈休疑，奴须是你孩儿的糟糠妻室！"这段描写细致地刻画了赵五娘的忘我尽责的牺牲精神，展现了中国平凡妇女高尚的道德风貌。

虽然由于脚色职能决定，剧中对净角扮演的蔡婆描写有点揶揄意味，但高则诚笔下的蔡婆，本质却是善良的。当她发觉自己“原来错埋怨了人”时，便“兀的不痛杀了我”，竟致当场痛心害病而死，使人不免为之深感同情。从逼伯喈赴试到饥荒没了生计，从生离到死别，蔡公也终于醒悟过来。“婆婆，我当初不寻思，教孩儿往皇都。把媳妇闪得苦又孤，把婆婆送入黄泉路，只怨是我相耽误。”“媳妇，你耽饥事公姑。媳妇，你耽饥怎生度？错埋冤你也不肯辞，我如今始信有糟糠妇。……媳妇，你休便为我死的把生的受苦。”蔡公的翻悔，既体现了他的淳厚真诚，也起到揭示本剧否定仕宦道路、批判科举制度主题的作用。剧中张大公对赵五娘的赞美，进一步衬托了勤劳、善良、坚韧、尽责的赵五娘的优秀品格：“这般荒年饥岁，少什么有三五个孩儿的人家，供膳不得爹娘。这个小娘子，真个今人中少有，古人中难得。”它代表了作者、读者与观众对赵五娘的客观评价，也是高则诚在剧首【水调歌头】中标举的“不关风化体，纵好也徒然”的创作理念的体现。高则诚高扬的不是居高临下的中国古代伦理道德，而是普遍的人类美德和人格力量。

“论传奇，乐人易，动人难。”“动人”是高则诚追求的艺术创作的情感境界，在本出中被他发挥到极至。无论剧情关目设置，人物心理刻画，曲白语言运用，处处体现出作者努力在营造“动人”效果。其中历来尤为公认与称道的是本出赵五娘吃糠时所唱的【山坡羊】、【孝顺歌】等曲词。如【山坡羊】二曲，一连串的叠词使用，情文相生，犹似鼓点，点点敲击人心。【孝顺歌】四曲，赵五娘由糠的难咽、遭砻舂，而联想到自己备受生活折磨、颠簸的遭遇；由糠与米的一贵一贱、分扬两处，而想到自己与丈夫分离后的不同际遇；再由糠的不可疗饥，引申到自己一个妇道人家无力供养公婆的艰难处境。千难万难之下，她只好想到一死了之，但想死却又撇不下公婆，只好暂且苟活。触物伤情，情境相融，想象丰富，比喻恰当，赵五娘一腔哀怨被抒写得十分细致、深刻而动人。

王国维在《宋元戏曲考·元南戏之文章》中说：“《拜月亭》南戏，前有所因；至《琵琶》则独铸伟词，其佳处殆兼南北之胜。今录其《吃糠》一节，可窥其一斑。”可见其对本出文学成就的看重。他又说：“此一出实为一篇之警策，竹垞（朱彝尊）《静志居诗话》，谓闻则诚填词，夜案烧双烛，填至《吃糠》一出，句云‘糠和米本一处飞’，双烛花交为一。吴舒凫《长生殿传奇序》，亦谓则诚居栎社沈氏楼，清夜案歌，几上蜡烛二枚，光交为一，因名其楼曰瑞光。此事固属附会，可知自昔皆以此出为神来之作。此种笔墨，明以后人全无能为役。”双烛交辉固然是附会传说，但《吃糠》一出的艺术成就，却是为人们所公认。

（孙崇涛　李季箴）

琵 琶 记

高 明

第二十四出 五娘剪发卖发

（旦上唱）

【金珑璁】饥荒先自窘，那堪连丧双亲，身独自怎支分[1]？衣衫都典尽，首饰并没分文，无计策剪香云。

（白）〔蝶恋花〕万苦千辛难摆拨，力尽心穷，两泪空流血。裙布钗荆今已竭，萱花椿树连摧折。　金剪盈盈明素雪，空照乌云，远映愁眉月。一片孝心难尽说，一齐分付青丝发。　奴家在先婆婆没了，却是张大公周济。如今公公又亡过了，无钱资送，难再去求张大公，寻思起没奈何，只得剪下青丝细发，卖几贯钱为送终之用。虽然这头发值不得惹多钱，也只把做些意儿，一似教化一般。正是：不幸丧双亲，求人不可频。聊将青鬓发，断送白头人[2]。（旦唱）

【香罗带】一从鸾凤分，谁梳鬓云？妆台不临生暗尘。那更钗梳首饰典无存也，头发，是我耽阁你，度青春。如今又剪你资送老亲。剪发伤情也，只怨着结发的薄幸人。（剪又放介）（唱）

【前腔】思量薄幸人，辜奴此身，欲剪未剪教我珠泪零。我当初早披剃入空门也，做个尼姑去，今日免艰辛。只一件，只有我的头发恁的，少什么嫁人的，珠围翠簇兰麝熏。呀！似这般光景，我的身死骨自无埋处，说什么头发愚妇人！（介）

【前腔】堪怜愚妇人，单身又贫。我待不剪你头发卖呵，开口告人羞怎忍。我待剪呵，金刀下处应心疼也。休休，却将堆鸦鬓舞鸾鬓，与乌鸟报答白发的亲。教人道雾鬓云鬟女，断送他霜鬓雪鬓人。（剪介）（哭唱）

【临江仙】连丧双亲无计策，只得剪下香云，非奴苦要孝名传。正是上山擒虎易，开口告人难。

（白）头发既已剪下，免不得将去街上货卖。穿长街，抹短巷，叫几声卖头发咱。（叫介）（唱）

【梅花塘】卖头发，买的休论价。念我受饥荒，囊箧无些个。丈夫出去，那更连丧了公婆，没奈何，只得卖头发资送他。

(白)怎的都没人问买?(介)(唱)

【香柳娘】看青丝细发,剪来堪爱,如何卖也没人买?若论这饥荒死丧,怎教我女裙钗,当得这狼狈?况我连朝受馁,我的脚儿怎抬?其实难捱。(倒介)(再起唱)

【前腔】望前街后街,并无人在。我待再叫呵,咽喉气噎,无如之奈。苦!我如今便死,暴露我尸骸,谁人与遮盖?天天!我到底也只是个死。待我将头发去卖,卖了把公婆葬埋,奴便死何害?

(末上)(白)慈悲胜念千声佛,造恶徒烧万炷香。呀!兀的不是蔡小娘子?缘何倒在街上?(旦)公公,救我则个!(末扶介)小娘子,你手里拿着头发做什么?(旦)奴家公公没了,将这头发资送他。〔末哭介〕原来你公公也死了,你怎的不来和我商量?把这头发剪下做什么?(旦)奴家多番来定害公公了③,不敢来相恼。(末)说那里话!(唱)

【前曲】你儿夫曾付托,我怎生违背?你无钱使用,我须当代④。交你把头发剪了,又跌倒在长街,都缘是我之罪。(合)叹一家破坏,否极何时泰来?各出着泪。(旦唱)

【前腔】谢公公可怜,把钱相贷,我公婆在地下相感戴。只恐奴此身,死也没人埋,公公,谁还你恩债?(合前)

(末白)小娘子,你先到家,我便令小二送些布帛钱米之类与你。(旦)公公收了这头发。(末)我要这头发做什么?

(旦)谢得公公救妾身,　　(末)你儿夫曾托我亲邻。

(合)正是:从空伸出拿云手,　　提起天罗地网人。(并下)

〔注〕①支分:应付。　②断送:送,此指葬送。　③定害:烦扰。　④代:此为"贷"字省写。下文"把钱相贷"可证。

蔡公蔡婆相继去世,赵五娘为安葬公婆,剪发卖发。《五娘剪发卖发》是《琵琶记》精心设置的戏剧情节。作品于女主人公生活处于绝境,连安葬公婆也无计可施的时刻,设置这个关目,细致描写了赵五娘的悲苦、焦虑、怨怼但仍不丧失善良与责任感的曲折而复杂的内心世界,使女主人公的形象更加丰满动人。全出由五娘剪发、卖发和太公救助三个基本段落构成,结构并不复杂,但构思精巧,寓意深刻,是《琵琶记》的名段之一。

赵五娘上场唱引子【金珑璁】后,自白〔蝶恋花〕词调。首句"万苦千辛难摆拨,力尽心穷,两泪空流血。"古人常以"泣血"一词来表达痛苦流泪。泪凝如血!这里一个鲜红的"血"字,具有强烈的视觉冲击力,以猩红点染情

绪色调，起着营造本出悲剧氛围的作用。“饥荒先自窘，那堪连丧双亲。身独自怎支分？衣衫都典尽，首饰并没分文，无计策剪香云。”古人认为，身体发肤受之父母，毁之就是不孝；赵五娘剪发、卖发，实在是出之于万般无奈。她在生活处于穷途末路之际，置个人生死、毁誉于度外，考虑的只是亡故的公婆和一去不回头的丈夫，因为她需要对两者都有个“了断”。“一片孝心难尽说，一齐分付青丝发。”这里可以见出赵五娘的善良、执著和真诚。

赵五娘剪发时，凝聚着她极其复杂的情感。先是她见发生情：“头发，是我耽阁你，度青春。如今又剪你，资送老亲。”在饥荒岁月，在公婆双双亡故，丈夫一去杳无音信，自己茕茕孑立，妆台生尘，首饰尽皆典卖，青春不再靓丽的时刻，她还要剪去自己一头青发，卖钱“断送白发人”，这是多么孤独、凄惨的人生！“剪发伤情也，只怨着结发的薄幸人”，赵五娘归结身世遭遇，自然会埋怨起弃她而去的“结发人”蔡伯喈。这里，由见发到生情、再到怨人，整个过程，自然、恰当而贴切。次写赵五娘剪发时的矛盾心理：“思量薄幸人，辜奴此身，欲剪未剪教我珠泪零”，“我待不剪你头发卖呵，开口告人羞怎忍。我待剪呵，金刀下处应心疼也。”两次欲剪又止，表达了她内心的犹豫与痛苦。最后写她剪发的决心：“休休，却将堆鸦髻舞鸾鬟，与乌鸟报答白发的亲。”当赵五娘想到自己目前处境之难与责任之重时，她感到即使有再大的痛苦、再深的委屈也得忍受：“连丧双亲无计策，只得剪下香云去，非奴苦要孝名传。正是上山擒虎易，开口告人难。”整个剪发过程，被写得委婉曲折，层层递进，成为刻画赵五娘内心世界的一段绝妙文字。诚如明人李卓吾所评：“如《剪发》这样题目，真是无中生有，妙绝千古，故做出多少好文字来。有好题目自有好文字也。”（《李卓吾先生批评琵琶记》）

卖发与救助两个段落，由于已有前头剪发的情节与人物情感铺垫，就可以顺流而下，比较容易地铺陈关目，直书其事。但值得注意的是，作品在写赵五娘卖发与被救两个关目时，仍然紧扣主人公悲苦命运的主线，始终贯穿着全出的悲剧情感主调。“卖头发，买的休论价。念我受饥荒，囊箧无些个。丈夫出去，那更连丧了公婆，没奈何，只得卖头发资送他。”“看青丝细发，剪来堪爱，如何卖也没人买？若论这饥荒死丧，怎教我女裙钗，当得这狼狈？况我连朝受馁，我的脚儿怎抬？其实难捱。”“望前街后街，并无人在。我待叫呵，咽喉气噎，无如之奈。苦！我如今便死，暴露我尸骸，谁人与遮盖？天天！我到底也只是个死。待我将头发去卖，卖了把公婆葬埋，奴便死何害？”【梅花塘】、【香柳娘】这些朴素无华的唱词，既是赵五娘卖发时狼狈叫卖，哀求买主，无人理睬，直至体虚倒地的情景交代，又是赵五娘无奈、矛盾、悲哀及她情愿舍身为人的种种复杂的内心自白。“戏剧之道，出之贵实，而用之贵虚”（明王骥德《曲律》）。情因境生，情随事出，情境交融，情事相生。这是

戏曲艺术家们追求的目标，也正是包括这出“剪发卖发”在内的《琵琶记》的魅力所在。

蔡婆亡过，蔡家全赖张大公周济。如今公公去世，赵五娘思量，饥荒年月“多番来定害公公了”，“难再去求张大公”，只好隐忍沿街叫卖头发，直至饥馁难捱，昏倒在长街上被张大公救起。张大公见状，对赵五娘道：“原来你公公也死了，你怎的不来和我商量？”还说赵五娘的卖发遭遇“都缘是我之罪”。并赶紧交代五娘：“你先到家，我便令小二送些布帛钱米之类与你。”五娘要将自己剪下的头发送给大公作为回报，大公当即责问道：“我要这头发做什么？”张大公急公好义的品格，他的古道热肠、助人为乐的性格，跃然纸上。前人曾言《琵琶记》都在性情上着功夫。《琵琶记》所以感人，也在于它很善于运用细节来刻画人物的真性情，使读者、观众为之产生情感共鸣，从而加深对剧中人物的认识和理解。上述张大公救助赵五娘的细节描写，正是这方面的典型例子。

全出从见发、叹发、剪发，到埋怨结发（蔡伯喈）、哀怜白发（公婆）、悲叹青发“雾鬓云鬟女”断送白发“霜鬟雪鬓人”，再到哭发、卖发，至最后送发、拒发，始终都着眼于一个“发”字，而且层层相扣，件件生发，过渡自然，一气呵成。由此可见作品构思的精巧、独到与作者驾驭语言的高度才能、技巧。

（孙崇涛）

琵　琶　记

第二十六出　五娘葬公婆

（旦上唱）

【挂真儿】四顾青山静悄悄，思量起暗里魂消。黄土伤心，丹枫染泪，谩把孤坟自造。

（白）〔菩萨蛮〕白杨萧瑟悲风起，天寒日淡空山里。虎啸与猿啼，愁人添惨凄。　穷泉深杳杳，长夜何由晓[1]。洒泪泣双亲，双亲闻不闻？

奴家自丧了公婆，谁相扶助？到如今免不得造一所坟，把公婆葬了。又无钱雇人，又无人得央靠，只得独自搬泥运土。（罗裙包土介）（唱）

【五更转】把土泥独抱，罗裙裹来难打熬。空山静寂无人吊，但我情

真实切，到此不惮劳。苦！何曾见葬亲儿不到？又道是三匝围丧②，那些个卜其宅兆③？思量起，是老亲合颠倒④。公公，你图他折桂看花早，不道自把一身，送在白杨衰草。谩自苦，（介）这苦凭谁告？（介）

【前腔】我只凭十爪，如何能勾坟土高？（介）只见鲜血淋漓湿衣袄，苦！我形衰力倦，死也只这遭。休休！骨头葬处任他流血好，此唤作骨血之亲，也教人称道。教人道：赵五娘亲行孝。苦！心穷力尽形枯槁，只有这鲜血，到如今也出了。这坟成后，只怕我的身难保。

（白）呀，使得我力都乏了，免不得就此歇息，睡一觉则个。（唱）

【卜算先】坟土未曾高，筋力还先倦。（睡介）（外扮山神上唱）

【粉蝶儿】赵女堪悲，天教小神相济。

（白）善哉！善哉！小神乃当山土地。昨奉玉帝敕旨：为赵五娘行孝，特令差拨阴兵，与他并力筑造坟台，免不得叫出南山白猿使者、黑虎将军，交他向前则个。猿虎二将何在？疾速过来！（丑扮猿、净扮虎上介）（外）唯，吾奉上帝敕旨：为赵五娘行孝，交与他添力，筑造坟台。汝等可变化人形，与他撮化土石，便成坟冢。（净、丑）领神旨。（外）唯，不得惊动孝妇！（净、丑做坟介）告大圣：坟台已成了。（外）赵五娘，略抬起头来，听我嘱付。（外唱）

【好姐姐】五娘听分付与：吾特奉玉皇敕旨，怜伊孝心故遣我来助你。（净、丑合唱）坟成矣，葬了二亲寻夫婿，改换衣装往帝畿⑤。

（外白）赵五娘，你理会得？正是：大抵乾坤都一照，（合）免教人在暗中行。（外、净、丑并下）（旦醒来介）（唱）

【卜算后】梦里分明有鬼神，想是天怜念。

（白）怪哉！我睡间恍惚之中，似梦非梦，闻人有祝付之语：道坟成了，教去京畿寻取丈夫。但我全凭独自一身，几时能勾得坟成？（介）呀，怎地这坟台都成了？谢天地，分明是神通变化。（唱）

【五更转】怨苦知多少？两三人只道同做饿莩。公公，婆婆，我待不葬了你，又不了；待葬了你，穷泉一闭无日晓，叹从今永别，再无由相倚靠。我死和你做一处埋呵，也得相伏事。只愁我死在他途道，我的骨头，何由来到？从今去，这坟呵，只愿得中干燥，福孙荫子也都难料；便荫得个三公，也济不得亲老。泪暗滴，把苍天祷。（末同丑带锄器上）（唱）

【锉锹儿】悲风四起吹松柏，山云惨淡日无色。猿啼与虎啸，怎不惨戚！趱步行来到峭壁，都与孝妇添助力。

(末白)自家是蔡员外的邻家张大公的便是。只为他两个老的死了，亏杀他那媳妇赵五娘子，把罗裙包土，筑造坟台。但人家里造一所坟，不着千百工造不成。他独自一个女流，如何成得此事？免不得带将小二，与他添助力气则个。呀！好怪么，如何坟都成了。只见：松柏森森绕四围，孤坟新土掩泉扉。娘子，你空山独自无人问，为筑坟台有阿谁？(旦)梦里有神真怪异，阴兵运土与搬泥。筑成坟了亲分付，教寻取儿夫往帝畿。(丑)公公，自古流传多有此，毕竟感格上天知。长城哭倒称姜女，娘子，他日芳名一处题。(合)正是：善恶到头终有报，只争来速与来迟。(旦唱)

【好姐姐】念奴流血满指，奈独自要坟成无计，深感老天暗中相护持。(合)坟成矣，葬了二亲寻夫婿，改换衣装往帝畿。(末唱)

【前腔】我每方将小二，待欲与你添助些力气，谁知有神暗中相救济。(合前)(丑唱)

【前腔】你每真个见鬼，这松柏孤坟在何处？恰才小鬼是我妆做的。(合前)

(末白)娘子，你孝心感格动阴兵，(旦)不是阴兵坟怎成？

(丑)万事劝人休碌碌，　　(合)举头三尺有神明。(并下)

〔注〕①长夜：谓人死以后，埋于地下。永处黑暗之中，如漫漫长夜。　②三匝围丧：温州风俗，棺材出门，家族携手围绕棺木，称为"围丧"。三匝，三圈，三层，言人之多。③宅兆：宅，阴宅，即墓穴，坟冢的内部；兆，即茔域，墓地环境。　④颠倒：命运乖蹇。⑤帝畿：即京畿，国都附近的地区，此代指京城。

如果说第二十出《五娘吃糠》、第二十四出《五娘剪发卖发》均重在以典型事件为切入点，基于外在、内在的戏剧冲突，通过赵五娘的思想、言行，浓墨重彩地刻画女主人公极端痛苦、悲怨的心理和感情，把《琵琶记》戏剧情节推向高潮，那么《五娘葬公婆》一出，则是作者对赵五娘罗裙包土，筑造坟台这一情节的近乎诗意的抒写。在这一出，剧情撼人心魄，场面鲜血淋漓，描写情景交融，气氛萧肃寥落，作品营造的舞台情绪，点染了主角赵五娘形象的悲剧色彩，也深深地震撼着读者与观众的情感。

"四顾青山静悄悄，思量起暗里魂消。"郭外青山，四下肃然。俯仰之间，"黄土伤心，丹枫染泪"。在这样的氛围里，女主人公赵五娘出场，"漫把孤坟自造"。"白杨萧瑟悲风起，天寒日淡空山里。虎啸与猿啼，愁人添惨凄。"正

如陶潜诗中所写："荒草何茫茫，白杨亦萧萧。"（《挽歌诗》）也如范仲淹文中所记："薄暮冥冥，虎啸猿啼，……满目萧然，感极而悲者矣。"（《岳阳楼记》）作者同样取用了白杨萧瑟、薄暮悲风、虎啸猿啼等这些习用意象，状写赵五娘在独力筑坟情景中的恐怖、凄凉和无助。"奴家自丧了公婆，谁相扶助？"作品直白地道出赵五娘情感上的无依无靠："又无钱雇人，又无人得央靠，只得独自搬运泥土。""我只凭十爪，如何能勾坟土高？""只见鲜血淋漓湿衣袄。"赵五娘的脆弱与坚忍，孤苦与自强，在这里又一次达成默契。赵五娘梦境中遇鬼神，"深感老天暗中相护持"。玉帝敕旨："赵女堪悲，天教小神相济。"帮助赵五娘行孝，完成筑造坟台。这些超现实的情节构想，不要理解为是作品在宣扬怪力乱神，真的要人们去相信神鬼力量，或者是作者处理关目的落入窠臼，实际更重要的是作者着意在表现赵五娘那种感天地、泣鬼神的人格力量，是作者有意而为的一种浪漫想象。正如剧中小二所说："自古流传多有此，毕竟感格上天知。"所谓"精诚所至，金石为开"，作者想要表达的正是这层意思。

本出戏剧结构，可分作三个部分，第一部分写开场旦扮赵五娘上场及她筑坟时的情景交融的场面；第二部分写赵五娘的梦境：外扮山神，净扮猿，丑扮虎，筑成坟台；第三部分，写末扮张大公，丑扮小二赶来协助旦扮赵五娘的情景。在赵五娘梦境前，【卜算先】的两句唱词"坟土未曾高，筋力还先倦"，为第一部分的尾声。梦境之后，【卜算后】的两句旦唱唱词"梦里分明有鬼神，想是天怜念"，是第三部分的引子，引起下文。三段戏剧情节，分别以三首引子（【挂真儿】、【粉蝶儿】、【卜算后】）开首，首段借【卜算先】作尾声，整出戏的音乐结构十分清楚分明，与剧情段落层次紧密相配。

这一出也是《琵琶记》全剧承前启后的关节，承起全剧蔡伯喈、赵五娘两条情节线索。第二十出《五娘吃糠》中蔡婆因错怨赵五娘，"痛杀"亡故。第二十四出《五娘剪发卖发》中又经由赵五娘之口，道出"奴家公公没了"，本出起首赵五娘道白："到如今免不得造一所坟，把公婆葬了。"很好地衔接、照应了上文。此外，第二十五出《拐儿脱骗》中，在父母双亡后，拐儿假写平安家信，交与蔡伯喈，蔡伯喈也托拐儿寄书陈留，然后接续本出《五娘葬公婆》。前后戏剧结构紧凑而曲尽波折。

最后还需特别说明的一点，是本出结尾丑扮小二唱词中说："你每真个见鬼，这松柏孤坟在何处？恰才小鬼是我妆做的。"宋元南戏演出，有生、旦、净、末、丑、外、贴七种脚色，采用演员一人一脚承包制，即凡同一脚色的剧中所有人物，均由一个演员承担表演。本出中，丑脚前扮猿猴小鬼，后改扮小二，所以他才说"恰才小鬼是我妆做的"。这里既是追求舞台喜剧效果的脚色插科打诨，也是南戏演出脚色编配情形的真实反映。在五娘筑坟这种大苦大悲的情节结尾，穿插丑脚人物的游戏态度，目的还在于调节、舒缓观众压抑太久的

精神状态，以实现“乐而不淫，哀而不伤”的审美效果，这也是中国戏曲尤其是南戏惯用的一种传统手法。　　（孙崇涛　李季箴）

琵　琶　记

高　明

第二十七出　伯喈牛小姐赏月

（贴上唱）

【念奴娇】楚天过雨，正波澄木落，秋容光净。谁驾玉轮来海底①，碾破琉璃千顷②。环珮风清，笙歌露冷，人在清虚境③。（净丑合唱）真珠帘卷，小楼无限佳兴。

（白）〔临江仙〕玉作人间秋万顷，银葩点破琉璃。（贴）瑶台风露冷仙衣，天香飘下处，此景有谁知？　（净、丑）未审明年明夜月，此时此景何如？（贴）珠帘高卷醉琼卮。（合）正是：莫辞终夕看，动是隔年期。

（贴）老姥姥，惜春，今夜中秋，月色澄霁，你与我请相公出来，玩赏则个。（丑）请请，夫人请相公玩月。（生房内应）我睡了，不来。（净）你可知道不请得相公出来，你甚么脸儿了，相公见了好？我去请。（介）（生上唱）

【生查子】逢人曾寄书，书去神亦去。今夜好清光，可惜人千里。

（贴白）相公，今夜中秋，月色可爱。我请你玩赏一番，你没事，推阻做什么？（生）月有甚好处？（贴）怎地不好！你看：〔酹江月〕玉楼绛气，卷霞绡云浪，寒光澄澈。丹桂飘香清思爽，人在瑶台银阙。（生）影透空帏，光窥罗帐，露冷蛩声切。关山今夜，照人几处离别？　（净）须信离合悲欢，还如玉兔，有阴晴圆缺。便做人生长宴会，几见冰轮皎洁？（丑）此夜明多，隔年期远，莫放金樽歇。（合）但愿人长久，年年同赏明月。（贴唱）

【本序】长空万里，见婵娟可爱，全无一点纤凝。十二栏杆光满处，凉浸珠箔银屏。偏称，身在瑶台，笑斟玉斝④，人生几见此佳景？（合）惟愿取，年年此夜，人月双清。（生唱）

【前腔换头】孤影，南枝乍冷⑤。见乌鹊缥缈，惊飞栖止不定。万点苍山何处是，修竹吾庐三径⑥？追省，丹桂曾扳，嫦娥相爱，故人千里谩同情。（合前）（贴唱）

【前腔换头】光莹，我欲吹断玉箫，骖鸾归去，不知风露冷瑶京？环珮湿，似月下归来飞琼⑦。那更，香鬟云鬓，清辉玉臂，广寒仙子也堪并⑧。（合前）（生唱）

【前腔换头】愁听，吹笛《关山》⑨，敲砧门巷，月中都是断肠声。人去远，几见明月亏盈。惟应，边塞征人，深闺思妇，怪他偏向别离明。（合前）（净、丑合唱）

【古轮台】峭寒生，鸳甃瓦冷玉壶冰。阑干露湿人犹凭，贪看玉镜。况万里清冥，皓彩十分端正。三五良宵，此时独胜。（丑）把清光都付与酒杯倾，从教酩酊，拚夜深沉醉还醒。酒阑绮席，漏催银箭，香消金鼎。斗转与参横，银河耿，辘轳声已断金井。（净唱）

【前腔换头】闲评，月有圆缺与阴晴，人世有离合悲欢，从来不定。深院闲庭，处处清光相映。也有得意人人，两情畅咏；也有独守长门伴孤冷⑩，君恩不幸。（丑）有广寒仙子娉婷，孤眠长夜，如何捱得，更阑寂静？此事果无凭，但愿人长永，小楼看月共同登。（合）

【余文】声哀诉促织鸣，（贴）俺这里欢娱未听。（生）却笑他几处寒衣织未成。

（贴白）今宵明月最团圆。（生）几处凄凉几处喧。

（合）但愿人生得长久，　　年年千里共婵娟。（并下）

〔注〕 ①玉轮：与下文银蕊、冰轮、玉镜等同指月。 ②琉璃：指水。 ③清虚境：指仙境。下文的瑶台银阙也是指仙境。 ④斝（jiǎ）：古代酒器，圆口，三足。 ⑤南枝：《古诗十九首》有"胡马依北风，越鸟栖南枝"句，这里引古诗有怀乡之思。 ⑥吾庐三径：吾庐，用晋陶渊明《读山海经》"吾亦爱吾庐"诗意，三径，用晋赵岐《三辅决录》所记蒋诩逃名归里，"荆棘塞门，舍中有三径，不出，唯求仲、羊仲从之游"的典故。晋陶渊明《归去来辞》："三径就荒，松菊犹存。" ⑦飞琼：许飞琼，传说中的仙女名。据说唐代进士许濛梦入瑶台，曾与她相见。 ⑧广寒：广寒宫，即月宫。 ⑨关山：即笛曲《关山月》。 ⑩长门：汉长门宫，汉武帝陈皇后失宠后居此。相传她听说司马相如辞赋甚美，乃请其为作《长门赋》，令武帝感悟，遂又得幸。

《琵琶记》剧情采用双线交叉展开描写。其一是《蔡公逼伯喈赴试》、《五娘吃糠》、《五娘剪发卖发》、《五娘葬公婆》等出构成的陈留蔡家一线；其二是《伯喈辞官辞婚不准》、《伯喈牛小姐赏月》等出构成的京都一线。赵五娘在家乡苦度饥荒，悬望夫君，度日如年；蔡伯喈在京都羁留宦途，身不自主，忧心如焚。两条线索交叉递现，相互映衬，合奏出男女主人公蔡伯喈、赵五娘人生命运的交响曲。《伯喈牛小姐赏月》与《五娘葬公婆》一样，它们分别是上述两条

剧情线索发展的重要情节,是承上启下的关节。本出通过中秋赏月,渲染了蔡伯喈无法排解的内心苦闷,宛转传达出他与牛小姐间的情感隔膜。它与第二十一出《伯喈弹琴诉怨》、第二十三出《伯喈思家》等出,浓墨重彩地描写了蔡伯喈的痛苦、矛盾、徘徊,与吃糠、卖发、筑坟等描写赵五娘的含辛茹苦的场出,一起营造了《琵琶记》全剧的浓烈的悲剧气氛。

明月可以寄托深情,圆月就是团圆的象征。月圆、月缺隐喻着悲欢离合。"楚天过雨,正波澄木落,秋容光净。谁驾玉轮来海底?碾破琉璃千顷。环珮风清,笙歌露冷,人在清虚境。"高则诚选择"赏月"这一特定场景,意在明月清辉、赏心乐事的特殊环境里,可以更好挥洒人物此时此刻的情绪个性。

"逢人曾寄书,书去神亦去。今夜好清光,可惜人千里。"蔡伯喈此刻无意赏月,他更加缅念的是家乡的父母妻子。牛小姐见蔡伯喈眼中黯然神伤,问道:"相公,今夜中秋,月色可爱。我请你玩赏一番,你没事,推阻做什么?"蔡伯喈的回答是:"月有甚好处?""影透空帏,光窥罗帐,露冷蛩声切。关山今夜,照人几处离别。"确实,明月带给蔡伯喈的只是感慨多,喜悦少,愁情多,欢颜少。皎皎月光照人,往往会钩起人的悲伤。"明月何皎皎,照我罗床帏。忧愁不能寐,揽衣起徘徊。客行虽云乐,不如早旋归。出户独彷徨,愁思当告谁?引领还入房,泪下沾裳衣。"(《古诗十九首·明月何皎皎》)有人说这首诗写的是久客游子,也有人说写的是闺中思妇,而借它来形容蔡伯喈此刻的心境,则最熨帖不过。

本出用【本序】(念奴娇序)和三支【前腔换头】四曲唱词,对比了蔡伯喈、牛小姐在赏月时迥然不同的心境,展示他们情感的隔膜。牛小姐见月、赏月时的心境是:"长空万里,见婵娟可爱,全无一点纤凝。十二栏杆,光满处,凉浸珠箔银屏。偏称,身在瑶台,笑斟玉斝,人生几见此佳景?""光莹,我欲吹断玉箫,骖鸾归去,不知风露冷瑶京?环珮湿,似月下归来飞琼。那更,香鬟云鬓,清辉玉臂,广寒仙子也堪并。"月亮明净可爱,令她心旷神怡,翩翩欲仙。而蔡伯喈见月时的联想,则是:"孤影,南枝乍冷。见乌鹊缥缈,惊飞栖止不定。万点苍山何处是,修竹吾庐三径?追省,丹桂曾扳,嫦娥相爱,故人千里谩同情。""愁听,吹笛关山,敲砧门巷,月中都是断肠声。人去远,几见明月亏盈?惟应,边塞征人,深闺思妇,怪他偏向别离明。"冷月孤影,乌鹊惊飞,关山失色,哀笛愁听,砧声断肠,月亏人离,……好一派凄凉的情景!同样的月亮,在两人心目中竟是如此的不同。正如清代戏曲理论家李渔所说:"同一月也,牛氏有牛氏之月,伯喈有伯喈之月。所言者月,所寓者心。出于牛氏之口者,言言欢悦;出于伯喈之口者,字字凄凉。一座两情,两情一事。"(《闲情偶记·结构第一》)这里,用"各有各的月"的写法,让自然景色涂上生命色彩,使景物描写与人的心态刻画融为一体,是相当成功的描写。它也是本出一向为人们

交口称赞的主要特色。 （孙崇涛 李季箴）

琵 琶 记

高 明

第二十八出 五娘寻夫上路

（旦上唱）

【胡捣练】辞别去，到荒丘，只愁出路煞生受。画取真容聊藉手，逢人将此免哀求。

（白）鬼神之道，虽则难明；感应之理，不可不信。奴家昨日，独自在山筑坟，正睡间，忽梦中有神人自称当山土地，带领阴兵，与奴家助力；却又祝付，教奴家改换衣装，去长安寻取丈夫。待觉来果见坟台并已完备，分明是神道护持。正是：能可信其有，不可信其无。今则二亲既已葬了，只得改换衣装，将着琵琶做行头，沿街上弹几只劝行孝的曲儿，教化将去。只是一件，我几年间和公婆厮守，一旦撇了去，如何下得？奴家从来薄晓得些丹青，何似想象画取公婆两个真容，背着一路去，也似相亲傍的一般。但过小祥忌辰[1]，展开与他烧些香纸，奠些凉浆水饭，也是奴家心素。

（介）免不得就此描模真容则个。（唱）

【三仙桥】一从他每死后，要相逢不能勾。除非梦里，暂时略聚首。若要描，描不就，暗想象，教我未写先泪流。写，写不得他苦心头；描，描不出他饥证候；画，画不出他望孩儿的睁睁两眸。只画得他发飐飐，和那衣衫敝垢。休休，若画做好容颜，须不是赵五娘的姑舅。

【前腔】我待画你个庞儿带厚，你可又饥荒消瘦。我待画你个庞儿展舒，你自来长恁皱。若写出来真是丑，那更我心忧，也做不出他欢容笑口。不是我不画着好的，我从嫁来他家，只见两月稍优游，他其余都是愁。那两月稍优游，可又忘了。这三四年间，我只记得他形衰貌朽。这画呵，便做他孩儿收，也认不得是当初父母。休休，纵认不得是蔡伯喈当初爹娘，须认得是赵五娘近日来的姑舅。

（白）真容已描就了，只就这里烧香纸，奠些水饭，拜辞了二亲出去。（唱）

【前腔】公公，婆婆，非是我寻夫远游，只怕你公婆绝后。奴见夫便

回，此行安敢久。苦！路途中奴怎走？望公婆相保佑，我出外州。(介)苦！他骨肉自没人倚恃，他如何来相保佑？这坟呵，只怕奴家去后，冷清清有谁来拜扫？纵使遇春秋②，一陌银钱怎有？休休，生是受冻馁的公婆，死做个绝祭祀的孤魂么姑舅。

(白)既辞了二亲，拜了真容，便索去辞张大公。如何的张大公恰好也来到？(末上)(白)衰柳寒蝉不可闻，西风败叶正纷纷。长安古道休回首，西出阳关无故人。(旦)奴家正要到宅上来。(末)如今便去那？(旦)奴家便行。(末)你画的是什么？(旦)奴家自画着公婆真容，一路上将去借手教化，早晚与他烧香化纸。(末看介)〔鹧鸪天〕娘子，死别多应梦里逢，谩劳孝妇写遗踪。可怜不得图家庆，辜负丹青泣画工。　衣破损，髻蓬松，千愁万恨在眉峰。蔡郎不识年来面，赵女空描别后容。我听得你远行，有几贯钱与你添做盘缠。(旦)多多的定害公公了，又教公公生受做什么？只一件，奴家又有不识进退之恳：奴家去后，坟所早晚，公公可怜见，看这两个老亲在日的面，与我看管则个。(末)这个不妨。你去自去，我更有几句言语祝付你：小娘子，你少长闺房，岂识途路？你当原蔡郎未别去时节，你青春娇媚；你如今遭这饥年荒岁，貌短身卑。正是：桃花一岁岁相似，人面一年年不同。蔡郎当初临别之时，可不道来：若有寸进，即便回来。如今年荒亲死，一竟不归，你知他心腹事如何？正是：画虎画皮难画骨，知人知面不知心。蔡郎原是读书人，一举成名天下闻。久留不知因个甚？年荒亲死不回门。小娘子，你去京城须子细，逢人下礼问虚真。见郎谩说千般苦，只把琵琶语句诉原因。未可便说是他妻子，未可便说死双亲。若得蔡郎思故旧，可怜张老一亲邻。我已如今七十岁，比你公婆少一旬。你去时犹有张老送，你回来未知张老死和存。我送你去呵，正是和泪眼观和泪眼，断肠人送断肠人。(旦唱)

【忆多娇】他魂渺漠，我身没倚着。程途万里，教我怀夜壑③。此去孤坟，望公公看着。(合)举目消索，满眼盈盈泪落。(末唱)

【前腔】承委托，当领略。孤坟我自看守，决不爽约。只愿你途中身安乐。(合前)(旦唱)

【斗黑麻】奴深谢公公，便辱许诺。从来的深恩，怎敢忘却！只怕途路远，体怯弱。病染孤身，力衰倦脚。(合)孤坟寂寞，路途滋味恶。两处堪悲，万愁怎摸④？(末唱)

【前腔】伊夫婿多应是，贵官显爵。伊家去，须当审个好恶。只怕你这般乔打扮，他怎知觉？一贵一贫，怕他将错就错。(合前)

（旦白）为寻夫婿别孤坟，（末）只怕你儿夫不认真。
（合）流泪眼观流泪眼，　　断肠人送断肠人。（并下）

〔注〕 ①小祥：祭名。死后一周年之祭。 ②春秋：《孝经·丧亲章》："春秋祭祀以时思之。"注："寒暑变异，益用增感。以时祭祀，展其孝思也。"所以祭祀父母，在春秋二季。 ③夜壑：意谓盗窃。《庄子·大宗师》："夫藏舟于壑，……然而夜半有力者负之而走。"在本文中，此意不可通。钱南扬《元本琵琶记校注》疑当作"幽壑"，"幽"、"夜"意近，即坟墓。 ④摸：同"摹"。描摹，摹写。

《五娘寻夫上路》一出，包含五娘描容和大公送别两个主要情节。赵五娘埋葬公婆之后，遵照梦中鬼神祝付，决定到京城寻找丈夫蔡伯喈。临行之前，赵五娘惦念曾经与她艰难厮守的公婆，描画两位老人生前真容，带在身边，好与自己一路作陪。其中"描容"一段文字，生动传神，脍炙人口。它和"吃糠"、"剪发卖发"、"罗裙包土筑坟台"一样，都是作者精心设置的一个"事象"。作品以此"事象"入手，借"事"传情，以"象"取神，描摹出蔡家人亡业败的悲惨遭遇和女主人公的凄凉苦楚，堪称妙绝。

赵五娘、蔡伯喈新婚两月即告分离，之后三四年间，都是饥荒岁月，赵五娘含辛茹苦，能聊以慰藉的，是她与公婆间相依为命的朴素情感。而今公婆去世，"要相逢不能勾。除非梦里，暂时略聚首"。落得赵五娘孤身一人，还要离乡背井，远行寻夫，其内心的凄凉程度可想而知。可是此时赵五娘对于和她曾经相濡以沫的亡故公婆仍难于抛舍。"奴家从来薄晓得些丹青，何似想象画取公婆两个真容，背着一路去，也似相亲傍的一般。但过小祥忌辰，展开与他烧些香纸，奠些凉浆水饭，也是奴家心素。"这里，读者、观众可以体味到"人"生命中最深刻的悲意和最真挚的温情往往同时依存，这也是《琵琶记》所写赵五娘这一人物的感人之处。

"若要描，描不就，暗想象，教我未写先泪流。"赵五娘甫一提笔，往事填满心头，悲意无限。"写，写不得他苦心头；描，描不出他饥证候；画，画不出他望孩儿的睁睁两眸。只画得他发飐飐，和那衣衫敝垢。""我待画你个庞儿带厚，你可又饥荒消瘦。我待画你个庞儿展舒，你自来长恁皱。""那更我心忧，也做不出他欢容笑口。""这三四年间，我只记得他形衰貌朽。"这一段曲词，写意传情，淋漓酣畅，借赵五娘给公婆画像时所思所想，写尽了儿子离家之后蔡家双亲数年来历尽的苦难。"苦"、"愁"满面，"饥"容"消瘦"，"睁睁两眸"，白发"飐飐"，"衣衫敝垢"，"形衰貌朽"，……这些既是赵五娘画笔下蔡公、蔡婆生活状况的真实写照，出之赵五娘之口，又是赵五娘本人悲哀、同情、感叹、怅惘等复杂情绪的曲折表露。赵五娘画的不仅仅是她公婆的人物形象，而且还是她个人的一幅"心象"。寓情于境，情境相生，这就是《琵琶记》情节描写与人物塑

造的精到之处。

"描容"还极写赵五娘画像时的矛盾、复杂的心理。"若画做好容颜，须不是赵五娘的姑舅。""这画呵，便做他孩儿收，也认不得是当初父母。休休，纵认不得是蔡伯喈当初爹娘，须认得是赵五娘近日来的姑舅。"公婆容颜画得好与不好、像与不像，都使赵五娘左右为难。明人王世贞曾评价这段文字说："苦口苦心，凭三寸笔尖，写来自是碎人心肠。予尝闷坐斋头，极想此二句，欲翻案作数语，毕竟他情到词到，不容人再着笔。"(天隐阁丛书本《琵琶记》"前贤评语")

张大公辞送赵五娘一段，重点写了大公对五娘的嘱咐和告诫。大公道："蔡郎原是读书人，一举成名天下闻。久留不知因个甚？年荒亲死不回门。"高中后的蔡伯喈久无音信，此时他与赵五娘的地位悬殊，这些都使张大公变得清醒，感到五娘此番上京寻夫前途叵测。因而他告诫五娘要作好思想准备，面对可能出现的不测："伊夫婿多应是，贵官现爵。伊家去，须当审个好恶。只怕你这般乔打扮，他怎知觉？一贵一贫，怕他将错就错。"嘱咐五娘："你去京城须子细，逢人下礼问虚真。见郎谩说千般苦，只把琵琶语句诉原因。未可便说是他妻子，未可便说死双亲。若得蔡郎思故旧，可怜张老一亲邻。"这与前头"逼试"、"卖发"等出里的张太公，已大不相同。科举制度的弊端，士子一举成名，六亲不认的现实，以及蔡家妻离子散、家破人亡的事实教训，使对蔡伯喈一向充满期望和信心的张大公，此时也不得不另作他想。这里既写出了张大公这个人物前后性格的发展变化，同时也从次要人物的侧面描写起到发挥、深化本剧主题的作用。

李渔《闲情偶记·结构第一》说："(蔡伯喈)身赘相府，享尽荣华，不能自遣一仆，而附家报于路人；赵五娘千里寻夫，只身无伴，未审果能全节与否，其谁证之？"臧懋循《玉茗堂传奇引》道："陈留、洛阳相距不三舍，而动称万里关山；中郎寄书高堂，直为拐儿绐误，何缪戾之甚也。"李卓吾评本也对儿子新婚而父母年过八旬，蔡伯喈见拐儿假书竟不辨父亲笔迹等提出质疑。诸如此类批评，还有很多。其实，元代戏剧创作自然洒脱，注重意味而往往不死板刻录生活细节，有时甚至还置"生活逻辑"于不顾。元代杂剧、南戏创作，多用"诗笔"，取重意境。王国维在《宋元戏曲考·元剧之文章》一节中提到："明以后其思想结构，尽有胜于前人者，唯意境则为元人所独擅。"又在同书《元南戏之文章》一节中说："元南戏之佳处，亦一言以蔽之，曰：自然而已矣。申言之，则亦不过一言，曰：有意境而已矣。故元代南北二戏，佳处略同。"高则诚作《琵琶记》亦正如此。作者的主要目的是借题发挥，借蔡、赵故事，营造悲剧"意境"，以诉平生感慨。故其布景写事、状物写人，极言其艰辛，极言其无奈，极言其凄苦，至于是否言过其实、其甚，则不在主要考虑之列。"论传奇，乐人易，动人难"，读者、观众止需取其戏之足

以动人可也。 （孙崇涛 李季箴）

琵 琶 记

高 明

第三十出 牛小姐谏父

（外上唱）

【西地锦】好怪吾家门婿，镇日不展愁眉。教人心下常萦系，也只为着门楣。

（白）入门休问荣枯事，观着容颜便得知。自家招蔡伯喈为婿，可为得人。只一件，自从到此，眉头不展，面带忧容，为着甚么，必有其故。等俺女孩儿出来，问他则个。（贴上唱）

【前腔】只道儿夫何意，如今事理方知。万里家山要同归去，不审爹意何如？

（外白）孩儿，吾老入衣冠①，自叹吾之皓首；汝声乖琴瑟②，每为汝而懊怀。夫婿何故忧愁？孩儿必知端的。（贴）告爹爹：他娶妻六十日，即赴科场；别亲三五年，竟无消息。温清之礼既缺，伉俪之情何堪！今欲归故里，辞至尊家尊而同行；待共事高堂，执子道妇道以尽礼。（外）唯，吾乃紫阁名公，汝乃香闺艳质。何必顾彼糟糠妇？岂肯事此田舍翁？彼久别双亲，何不寄一封之音信？汝从来娇眷，安能涉万里之程途？休惑夫言，当从父命。（贴）爹爹，曾观典籍，未闻妇道而不拜姑嫜；试论纲常，岂有子职而不事父母？若重思唱随之义，当同尽定省之仪。彼荆钗布裙，既以独奉亲帏之甘旨；顾金屏绣褥，岂可久恋监宅之欢娱③？爹爹高居相位，坐理朝纲。岂可断他人父子之恩，绝他人夫妇之义？使伯喈有贪妻之爱，不顾父母之恩；使孩儿坐违夫之命，不事姑嫜之罪。望爹爹容恕，特赐矜怜。（外）胡说！他既有媳妇在家里了，你去做甚么？（贴唱）

【狮子序】他媳妇，须有之，念奴须是他孩儿的妻。那曾有媳妇不事亲帏？（外）你去有甚么勾当？（贴）若论做媳妇的道理，须当奉饮食，问寒暄，相扶持，蘋蘩中馈④。（外）便做有许多勾当，既有媳妇在家里了，他孩儿不去也不妨。（贴）爹爹，正是养儿代老，积谷防饥。

（外）既道是养儿代老，何似当原休教来赴举不好？（贴唱）

【太平歌】他求科举，指望锦衣归，不想道你留他为女婿。(外)有缘千里能相会，须强他不得。(贴)他埋冤洞房花烛夜，那些个千里能相会？只要保全金榜挂名时，事急且相随。

(外)不听我说由他。蔡伯喈自闷，交我如何？(贴唱)

【赏官花】他终朝惨凄，我如何忍见之？(外)他自伤悲，你须不曾。(贴)若论为夫妇，须是共欢娱。(外)不妨，他若在这里，教他做个大官人，也由得我。(贴)爹爹，他数载不通鱼雁信，枉了十年身在凤凰池。

(外)你听着丈夫的言语，却不听我说，这妮子好痴迷。(贴唱)

【降黄龙】须知，非是奴痴迷，已嫁从夫，怎违公议？(外)你去不妨，只是我没亲的人，如何放你去得？(贴)爹犹念女，怎教他爹娘不念孩儿？(外)不是我不放你去，既道有媳妇在家里，你去时节，只恐怕担阁了你。(贴)休提，纵把奴担阁，比担阁他的爹娘何如？(外)恁地，教伯喈自去便了。(贴)爹爹，那些个，夫唱妇随，嫁鸡逐鸡飞？

(外)孩儿，他是贫贱之家，你如何伏事他家？(贴唱)

【大圣乐】婚姻事难论高低，论高低何如休嫁与。假如亲贱孩儿贵，终不然便抛弃？(外)他的孩儿撇不得，你怕甚么？(贴)奴是他亲生儿子亲媳妇，难道他是何人我是谁？(外)你怎地只管把言语来冲撞我？(贴)爹居相位，怎说着伤风败俗非理的言语？

(外怒白)这妮子无礼！到将言语来挺撞我。我的言语不中听？孩儿，夫言中听我言违，料想孩儿见识迷。本是将心托明月，谁知明月照沟渠！(外先下)(贴白)酒逢知己千钟少，话不投机半句多。我爹好不顾仁义，到说道奴家把言语冲撞他。当原蔡伯喈教我休说的是，如今何颜见他？免不得在此坐一回，寻思个道理，去回他话咱。(贴介)(生上)(唱)

【称人心】撇呆打堕⑤，早被那人瞧破。要同归知爹肯么？料他每不见许。(介)夫人，你缘何独坐？想你爹爹不肯么？伊家道俐齿伶牙，争奈你爹行不可。(贴唱)

【前腔换头】我爹爹全不怕人笑呵，这其间只是见差。祸根芽从此起，灾来怎躲？他只道我从着夫言，骂我不听亲话。(生唱)

【红衫儿】你不信我，教伊休说破，到此如何？算你爹心性，我岂不料过。我为甚胡掩胡遮？只为着这些，你直待要打破了砂锅，是你招灾揽祸。(贴唱)

【前腔换头】不想道相捱把⑥，这做作难禁架。我见你每每咨嗟要调和，谁知道好事多磨？起风波，把你陷在地网天罗，如何不怨我？

(介)懊恨只为我一个，却担阁你两下。(生唱)

【醉太平】蹉跎，光阴易谢。纵归来已晚，归计无暇。名牵利锁，奔走在海角天涯。知么？多应我老死在京华，孝情事一笔都勾罢。这般摧挫，伤情万感，泪珠偷堕。(贴唱)

【前腔】非诈，奴甘死也。纵奴不死时，君去须不可。奴身值甚么？只因奴误你一家。差讹，假饶做夫妇也难和，我心怨你心萦挂。奴此身拚舍，成伊孝名，救伊爹妈。

(贴白)相公，妾当初勉奉父命，遣事君子。不想君家有垂白之父母，年少之妻房。致使君家衷肠不满，名行有亏。如今思之：误君之父母者，妾也；误君之妻房者，妾也；使君为不孝薄幸人者，亦妾也。妾之罪大矣！纵偷生于今世，亦公议所不容。昔聂政姊倚死尸以成弟之名，王陵母死伏剑下以全子之节，妾岂爱一身，误君百行。妾当死于地下，以谢君家，小则可以解君之萦挂，大则可以救君之父母，近则可以成孝子之全名，远则可以遗后世之公议，妾死何憾焉？(生)夫人，你知其一，不知其二。身体发肤，受之父母，不敢毁伤；岂可陷亲于不义？那时节人知，只道你从夫言而弃亲命。此事不可。(贴)也说得是。(生)且慢着，怕你爹爹也有回心转意时节。且更宁耐看如何？(贴)他虽不从我，也只索说与他人，难道我不是？

正是：大家截了梧桐树，(合)自有旁人说短长。(并下)

〔注〕 ①老：历时长久。衣冠：指士大夫阶层。《后汉书·党锢传》："(羊陟)家世衣冠族。" ②琴瑟：喻夫妻。 ③监宅：杜甫有《李监宅》诗。据传李监即李令问，开元中为秘书监。好美服珍馔，以奢侈闻名。后世用"监宅"喻豪门。 ④馈：进食于尊长谓"馈"。《颜氏家训》："妇主中馈，唯事酒食衣服之礼。" ⑤撇呆打堕：装呆作痴。撇，即装。打，亦谓装。堕，痴呆。 ⑥捱把：把持。

第二十九出叙牛小姐盘夫，写她了解到蔡伯喈想念家乡父母妻子的苦衷；接着本出写牛小姐谏父，写牛小姐劝父亲牛太师放她夫妻回归故里，共事高堂。两出戏的重点都在写牛小姐的贤德与大度，是《琵琶记》塑造牛小姐形象的主要场次。牛小姐与牛太师父女虽然不是全剧中的主要脚色，但他们的行为，都关乎男女主人公蔡伯喈与赵五娘的命运。阅读、品赏《琵琶记》，亦需用心解读这两个形象，它有助于我们对《琵琶记》故事背景的理解，更好叩开剧中人物的心扉。

"珠翠丛中长大，倒欣着淡雅梳妆；绮罗阵里生来，却厌他繁华气象。怪听笙歌声韵，惟贪针指功夫。""决非慕司马的文君，肯学选伯鸾的德耀。更羡

他知书知礼，是一个不趋踏的秀才；若论他有德有行，好一个戴冠儿的君子。"(第三出《牛小姐规劝侍婢》)牛小姐是个典型的封建贵族家庭中的"淑女"，她与《牡丹亭》女主人公杜丽娘有着近似的生活环境，但她没有杜丽娘一样对爱情自由执着、坚定的渴求。她性格内敛，有点像《西厢记》里的崔莺莺："要知他半点真心，惟有穿琐窗皓月。"然而她知书知礼，深明大义，顾全大体，通情达理，……作者高则诚几乎把所有封建妇女的高尚的道德情操全都加诸她的身上，而这一切又几乎都是通过牛小姐的口头言论加以演绎，因此给人的感觉这个人物未免有点说教和图解概念。尽管如此，《琵琶记》还是写出了牛小姐的善良真诚的品性，写出了她的人格光彩。本出中，她与父亲牛太师鲜明的观念对立，她在怡色柔声谏劝父亲时的言辞锋芒，她在回乡侍亲问题上的据理以争、决不退却的精神等，都较好地表现了这一点。

牛小姐是善良的。她盘夫、谏父，帮助赵五娘与蔡伯喈重逢，陪伴夫婿归乡庐墓三年。在"谏父"一出中，她处处为他人(伯喈、公婆、五娘及父亲)着想，而不考虑个人得失。当她的请求遭到父亲拒绝时，她严词反驳，甚至近乎冲撞："爹爹高居相位，坐理朝纲。岂可断他人父子之恩，绝他人夫妇之义？使伯喈有贪妻之爱，不顾父母之愆；使孩儿坐违夫之命，不事姑嫜之罪。""爹犹念女，怎教他爹娘不念孩儿？""爹居相位，怎说着伤风败俗非理的言语？"话语中显示了她的"人格"原则，展露了她善良、正直、通达的襟怀。

在本出中，牛太师的自私跋扈与牛小姐的善良贤惠，形成鲜明对照。牛太师固执、冷漠，不把别人的悲欢死活放在心上，尽管女儿劝谏句句在理，他都强词夺理，将它一一驳回。他的刚愎自用、专横独断，当然主要决定于他身居"紫阁名公"、一言九鼎的丞相地位和封建家长身份，但也与他的爱女心切不无关系。由于夫人早逝，膝下无男，牛太师自然将女儿视同掌上明珠，事事加以呵护，处处关爱。本出中，他对女儿说："汝从来娇眷，安能涉万里之程途？""孩儿，他是贫贱之家，你如何伏事他家？""不是我不放你去，既道有媳妇在家里，你去时节，只恐怕担阁了你。""你去不妨。只是我没亲的人，如何放你去得？"句句道出了他的恋女、爱女情结。牛太师的威权包裹不住他的脆弱和悲哀。

王世贞曾道："《琵琶记》四十二出，各色的人，各色的话头、拳脚、眉眼，各肖其人。好丑浓淡，毫不出入。中间抑扬映带，句白问答，包涵万古之才，太史公全身现出。以当词曲中第一品无愧也。"(天隐阁丛书本《琵琶记》"前贤评语")所言甚是。蔡公逼试，致令蔡公、蔡婆双亡，五娘历尽艰辛；牛太师逼婚，"可为得人"，然而蔡伯喈从此"眉头不展，面带忧容"；牛小姐的善良，衬托出她情感不能自主的阴郁；爱女心切的牛太师，未能让女儿真心快乐；"一门旌表"的大团圆结局，却照映出蔡家在一束惨淡灯光下的阴影……凡此种种，无不表明高则诚的创作，书写了作者无法释怀的苦闷，客观展示了中国古代

科举制度下的“人”的精神世界和生存状态，引发了我们对社会人生的诸多思考。 （孙崇涛 李季箴）

荆钗记 柯丹邱

第六出 议 亲

（老旦上）

【绕池游】桑榆暮景①，将往事空思省。家贫窘，闷怀耿耿。共姜誓盟②，慕贞洁甘守孤零，喜一子学问有成。

老身柏舟誓守，自甘半世居孀；榆景身安，惟爱一经教子。锥有破茅之地③，仅可容身；囊无挑药之资，旋谋糊口。剪发常思侃母④，断机每念轲亲⑤。正是不求金玉贵，惟愿子孙贤。老身张氏，少适王门⑥，自从丈夫亡后，不幸祖业凋零。止生一子，名十朋，虽喜聪慧，才学有成，奈缘时乖运蹇，功名未遂。今乃大比之年⑦，且训诲一番。十朋那里？

【风入松】（生上）青霄万里未鹏抟，淹我儒冠⑧。布袍虽拟蓝袍换，荣枯事皆由天断。且自存心奉母，何须着意求官？

母亲拜揖！（老旦）春榜动⑨，选场开，收拾行李，上京科举。（生）母亲，事业要当穷万卷，人生须是惜分阴。正是：学成文武艺，货与帝王家。孩儿只为家贫亲老，不敢远离。（老旦）孩儿，岂不闻《孝经》云：“始于事亲，终于事君。”君亲一体，若得你一官半职回来，也显做娘的训子之功。（生）敢不遵命。（老旦）儿，还有一件事，前日双门巷钱贡元央许将仕议亲，无物为聘，以此不敢应承。只恐今日又来，如何是好？（生）母亲，岂不闻古人云：“娶妻莫恨无良媒，书中有女颜如玉”。孩儿只虑功名未遂，何虑无妻？（老旦）儿，你也说得有理。自从你父亲亡后，做娘的呵！

【黄莺儿】半世孤灯，镇朝昏几泪零⑩。到今犹在凄凉景，寒门似冰，衰鬓似星。（生）母亲为何掉泪？（老旦）为只为早年不幸鸾分影⑪。（合）细评论，黄金满籯，不如教子一经⑫。

【前腔】（生）父丧母劳形，论孩儿当报恩。奈何人事不相称。（老旦）只怕你学未成。（生）非学未成。（老旦）只怕你己未能。（生）非己未能，

为只为五行不顺男儿命⑬。（合前）

【簇御林】（老旦）亲师范，近友朋，把诗书勤讲明。聚萤凿壁真堪敬⑭，他们都显父母，扬名姓。（合）奋鹏程，名题雁塔⑮，白屋显公卿⑯。

【前腔】（生）亲年迈，家势倾，恨腆甘缺奉承⑰。卧冰泣竹真堪并⑱，他们都感天地，登台省⑲。（合前）

（末上）受人之托，必当终人之事。钱贡元央老夫到王宅议亲，此间有人么？（老旦）儿，有人在外，你去看。（生）待孩儿去看。呀！老将仕，失迎了！（末）令堂在么？（生）家母有。（末）老夫求见。（生）少待。母亲，许将仕在外。（老旦）请进来。（见介）许大人请。重蒙贵步到寒家，有何见谕？（末）老夫非为别事，只因钱贡元前番央老夫来说令郎亲事，老安人不允。近闻得贤郎堂试魁名，贡元不胜之喜，今着老夫送吉帖到宅⑳，望乞安人允就，不必推辞。（老旦）多蒙贡元见爱，又蒙将仕周全。只是家窘，不敢应承。（末）贡元说道，不问人家贫富，只要女婿贤良。聘礼不拘轻重，随意下些，便可成亲。（老旦）贡元乃丰衣足食之家，老身乃裙布荆钗之妇，惟恐见诮。（末）安人何必太谦！

【桂枝香】（老旦）年华衰迈，家私穷败。要成就这段姻亲，全赖高贤担带。论才难布摆㉑，论才难布摆，钱难揭债，物无借贷。（拔钗介）儿，自你父亲亡后，再无所遗，止有这荆钗，权把他为财礼，只愁事不谐。

【前腔】（生）萱亲宁耐㉒，冰人休怪㉓。小生呵！贫居陋室多年，惟苦志寒窗十载。倘时运到来，倘时运到来，功名可待，姻亲还在。母亲，这荆钗又不是金银造，如何做得聘财？

【前腔】（末）安人容拜，秀才听解。那贡元呵！不嫌你礼物轻微，偏喜爱熟油苦菜㉔。但心无忌猜，但心无忌猜，物无妨碍，人无杂坏。方才聘礼取过来一观。（生）请观。（末）昔日汉梁鸿聘孟光㉕，荆钗遗下，岂不是达古之家？这荆钗虽不是金银造，非是老夫面奉，管取门阑喜事谐。

（老旦）将仕回见贡元，只说礼物轻微，表情而已。（末）谨领，谨领。

（生）寒家乏聘自伤情，（老）权把荆钗表寸心。

（末）着意种花花不发，（合）等闲插柳柳成阴。

〔注〕 ①桑榆暮景：桑榆为日落之处，因以喻指人之晚年。 ②共姜誓盟：《诗经·鄘风》有《柏舟》篇，《诗序》谓："卫世子共伯早死，其妻守义，父母欲夺而嫁之，誓而弗许，故作是诗以绝之。"后因以"共姜誓盟"或"柏舟自守"代称守寡。 ③"锥有"句：比喻占有极少。 ④"剪发"句：晋陶侃早年孤贫，因无钱宴客，其母剪发以换酒肴，供子宴客。

见《晋书·陶侃传》。　⑤"断机"句：战国孟子中途辍学而归，孟母正在织布，见之，便以刀割断机上尚未织完的布，并对孟子说："子之废学，若吾断斯织也。"见《列女传》。　⑥适：女子出嫁。　⑦大比之年：开科取士之年。　⑧"青霄"二句：意谓不能像大鹏那样，乘风直上，取得功名。⑨春榜：指春试。宋时礼部试士一般在二月，殿试则在四月。　⑩镇：整。　⑪鸾分影：比喻夫妻分离。　⑫"黄金"二句：语本《汉书·韦贤传》："遗子黄金满籯，不如一经。"籯，竹制的盛器。　⑬五行：木、火、土、金、水，旧时阴阳家谓五行相生为顺利，五行相克即为不顺。　⑭"聚萤"句：晋车胤家贫无灯油，夏日以练囊盛萤火虫照书夜读。见《晋书》本传。汉代匡衡勤学而家贫无烛，见邻居有烛，乃凿壁引其光而照书苦读。见《西京杂记》。　⑮名题雁塔：指进士及第。雁塔，即大雁塔，在今陕西西安市慈恩寺内。唐代新进士在曲江宴会后，即题名于雁塔之上。　⑯白屋：犹茅屋，贫者所居。　⑰腴甘：肥美甘甜的食物。　⑱卧冰泣竹：卧冰，晋王祥事继母甚孝，继母欲食鱼，时天寒冰冻，王祥解衣卧冰上，冰自解，有双鲤跃出。见《搜神记》卷十一。泣竹，三国吴孟宗母嗜笋，时为冬天无笋，孟宗入竹林悲泣哀歌，笋为之出。见《三国志·吴书·孙皓传》注引《楚国先贤传》。　⑲台省：原指尚书台、中书省，为古时朝廷的行政中枢。后世多以之代指政府的中央机构。　⑳吉帖：旧俗订婚时男女双方互换的帖子，上写订婚人的姓名、生辰八字等。　㉑布摆：安排。　㉒萱亲：母亲。　㉓冰人：《晋书·索纮传》："孝廉令狐策梦立冰上，与冰下人语。纮曰：'冰上为阳，冰下为阴，阴阳事也。士如归妻，冰泮，婚姻事也。君在冰上与冰下人语，为阳语阴，媒介事也。君当为人作媒，冰泮而婚成。'"后因称媒人为冰人。　㉔熟油苦菜：歇后语，意谓由人心爱。　㉕"昔日"句：东汉梁鸿家贫，娶孟光为妻，因避祸隐于吴地，为人舂米，归来，孟光为之备食，举案齐眉，相敬如宾。见《后汉书·逸民传·梁鸿传》。

《荆钗记》是古代戏曲史上享有盛誉的宋元四大南戏之一，写的是王十朋与钱玉莲的爱情故事。宋书生王十朋家境贫寒，以荆钗为聘，娶钱玉莲为妻。后王十朋上京应试，状元及第，任饶州佥判，因不从当朝宰相万俟的招赘，被改调潮阳，并不准回乡。豪绅孙汝权欲娶玉莲为妻，偷换王十朋的家书，诡称王十朋已入赘相府，让玉莲改嫁。而玉莲继母嫌贫爱富，逼玉莲改嫁孙汝权。玉莲誓死不从，投江殉节。恰被福建安抚钱载和救起，收为养女。后王十朋升任吉安知府，钱载和也巡抚两广，携玉莲路过吉安，遂使十朋与玉莲夫妻团圆。

《议亲》为原剧第六出，钱流行见王十朋品貌端正，才学有成，欲将女儿玉莲许给十朋，前次曾托人到王家提亲，十朋母亲因家中贫困而不允。近日又闻十朋堂试得第一，于是又托友人许文通到王家提亲，送上玉莲的庚帖。全出戏可分为两个部分，从【绕池游】至【簇御林】(【前腔】)六曲为第一部分：训子。十朋之母张氏，丈夫早亡，家业凋零，止生十朋一子，孤儿寡母度日艰难，而张氏誓效孟轲、陶侃之母，甘守清贫，辛勤教子。在【绕池游】曲中，张氏抒发了自己的情操，虽然家境贫困，但她所追求的不是"金玉贵"，而是"子孙贤"。所幸的是儿子十朋没有辜负她的辛勤教诲和期望，天资聪慧，学业有

成。只是由于时运不济，尚未取得功名。眼下又是朝廷开科取士之年，张氏怕儿子有所懈怠，因此，又将他叫到跟前，训诲一番。

王十朋虽有科举入仕的志向，而且也为此勤奋苦读，然而因时乖运蹇，一直未能如愿。故只好听天由命，暂且在家中侍奉母亲。当母亲要他收拾行李，准备上京应试时，他却不愿离家，道："孩儿只为家贫亲老，不敢远离。"张氏见儿子不愿上京应试，便以《孝经》"始于事亲，终于事君"之言来教训十朋。经过母亲的训诲，十朋明白了在家事亲与出仕事君之理，愿意遵从母亲之命，上京应试。接着张氏又向十朋诉说了家境的艰难，并再次教导儿子，要"亲师范，近友朋"，仿效囊萤苦读的车胤、凿壁借光的匡衡，勤奋苦学，早日金榜题名，光宗耀祖。

从末扮许文通上场至结束，是这出戏的第二部分：议亲，也是这出戏的主要内容。许文通受钱流行之托，来到王家提亲，他说明来意后，呈上了玉莲的庚帖。然而张氏还是以家境贫寒而不敢应承，钱家乃丰衣足食之家，而自己为裙布荆钗之妇，若是应承了这门亲事，恐自家拿不出聘礼，不但亲事不成，反而会遭人笑话。许文通见张氏因家境贫寒而不敢应承，便向十朋母子转达了钱流行的意思："不问人家贫富，只要女婿贤良，聘礼不拘轻重，随意下些，便可成亲。"经过许文通的再三劝说，张氏才答应了这门亲事。但因家境贫寒，拿不出聘礼，只好从自己头上拔下一枚荆钗，权作聘礼。当她将这枚荆钗交给许文通时，心里还在担心对方会因这样轻微的聘礼而笑话，"只愁事不谐"。这时十朋在旁见母亲以一枚荆钗作聘礼，便对母亲说道："这荆钗又不是金银造，如何做得聘财？"并劝母亲不要答应这门亲事，只要时来运转，自己定能应试及第，获得功名，到那时婚事自然也会成功。然而许文通接过荆钗后，再次向十朋母子表明钱家的态度，只要女婿人品好，不问钱财多少，这枚荆钗虽不是金银造，但礼轻义重，定能成就这门亲事。

荆钗是《荆钗记》中的一个关键性道具，剧作也因此而得名，它贯串全剧剧情发展的始终，是王十朋与钱玉莲两人爱情的见证，两人以荆钗合，中间又以荆钗分，最后又以荆钗合。在《议亲》出中，这枚荆钗是首次出现，因此剧作者在这出戏中对这枚荆钗作了竭力渲染，将它作为王十朋与钱玉莲婚姻的定情之物，对于男方来说，这枚荆钗表示家境虽然贫寒，但人品高洁；对于女方来说，也显出不嫌贫爱富，重视人品的态度。王、钱两人的婚姻就建立在这一基础之上，因此，在以后的剧情发展中，一方面两人的婚姻要经受为富不仁的孙汝权、嫌贫爱富的玉莲继母、姑母等小人的破坏和阻挠，另一方面，更显示出王十朋与钱玉莲两人爱情的真诚牢固。

整出戏虽分为前后两个部分，但两者不是截然分开的，而是有机地联系在一起，前面的训子，以突出十朋母子家境贫寒而人品高洁，为后一部分议亲

作铺垫，而后面的议亲，又映衬出十朋母子的高洁人品。　　（俞为民）

荆　钗　记　　柯丹邱

第十出　逼　　嫁

（净上）

【福青歌】只因我女娇媚，富家郎要结姻契。姑娘在此作良媒，寻思道理，强如嫁着穷鬼。

常言道：会嫁嫁田庄，不会嫁嫁才郎。好笑我老儿将女儿许嫁王十朋，姑娘来说的温州城内第一个财主孙汝权。如今姑娘绣房中与女儿议亲，待姑娘来便知端的。

【前腔】（丑上）玉莲贼人无理，激得我怒从心起。腌臜蠢物太无知①，千推万阻，枉教我受了这场呕气。

（净）姑娘为何这般气？（丑）嫂嫂，只说人家养女儿，你当初把他如金宝，如今把你当蒿草。我便领你的命到绣房中去，他便闭着门儿。我便叫开门，他便不该就是拦门拜。我该奉承他一分便好，我不合教道他，他便怪我抢白了，心里有些不自在我。我便说特来与你做媒，他到嗤了这张嘴②，说道："姑娘，莫不是爹爹说王……"我就说，不出闺门的女儿，晓得什么王、白，好歹等姑娘说出来。又说："爹爹是亲的，娘是继母，不知是那一个养汉老淫妇，不知他是那里来的？便是这等跟我爹的。还要拿他到税课司去税他一税③，羞也羞杀了他。"（净）他是这等无理！七岁无了母，是我扶养长成。说我做主不得，我且唤他出来，肯嫁孙家，我有一处；要嫁王家，也有一处。（丑）嫂嫂不要说我说的。（净）玉莲那里！

【七娘子】（旦上）芳心未许春撩弄，傍纱窗绣鸾刺凤。（净）玉莲！（旦）母命传呼，奴当趋奉，金莲轻举湘裙动。

母亲。（净）撒开，不是你娘。（旦）姑娘。（丑）不是你姑娘。（净）你好欺心！虽无十月怀胎，且有三年乳哺，怎么得你长大嫁老公？姑娘与你说亲，肯不肯好好回他，怎么说爹是亲的，娘是继母，做主不得，骂我许多？（旦）是那个来说的？（净）姑娘说的。（旦）姑娘曾在那里骂？（丑）你骂来。（净）贱人骂得好！

【锁南枝】(旦)休发怒，免性焦，一言望乞听奴告。这聘礼荆钗，休恁看得小，(净)是金的？(旦)非是金。(丑)敢是宝？(旦)非是宝。(净)非金非宝，要他何用！(旦)将来聘奴家，一似孟德耀。

【前腔】(净、丑)听他道，越气恼，无知贱人不听教。因甚苦死执迷，惹得娘焦躁？他礼物有甚好？比着玉镜台，羞杀晋温峤④。

(旦)母亲，岂不闻商相埋名，版筑岩前曾避世⑤；阿衡遁迹，躬耕莘野未逢时⑥。买臣见弃于其妻⑦，季子不礼于其嫂⑧。先朝蒙正运未通，破窑困苦⑨；昔日韩信时未遇，当道饥寒⑩。王秀才虽窘，乃才学之士；孙汝权纵富，乃奸诈之徒。才学之徒，不难于富贵；奸诈之徒，必易于贫穷。王秀才一朝风云际会，发迹何难？(净)姑娘，丫头虽小，且是识人多矣。不知那里寻许多苦堆一处？

【四换头】贼泼贱闭嘴，数黑论黄讲甚的⑪？我是你什么人？(旦)是娘。(净)恰又来，娘言语怎违逆？顺父母颜情却是礼。(旦)顺父母颜情，人之大礼。话不投机，教人怎随？富豪贪恋，贫穷见弃，惹得傍人讲是非。

【前腔】(丑)呆蠢丫头，出语污人耳。恁推三阻四，话不投机。豪家求汝效于飞⑫，他有甚相亏？出言抵撞，你好没尊卑。

【前腔】(旦)非奴失礼仪，望停嗔，听拜启。婚姻事有之，恐误了终身难改移。(净)嫁去好，多住几日，不好，回来再嫁。(旦)怕一时贪富侈，恐船到江心补漏迟。

【前腔】(净、丑)好言劝你，再三阻推。娘是何人你是谁？(旦)母亲暂息雷电威，休恁自差池⑬。今日里缘何将我苦禁持⑭？(净)自今和你做头敌⑮。(旦)谩威逼，断然不与孙氏做夫妻。

(旦下)(外上)自不整衣毛，何须夜夜嚎。为何在此喧嚷？(净)老贼养得好女儿，把我一顿打。若无姑娘劝，几乎打死。(外)妈妈，玉莲最孝顺，敢不是他？(净)且住！待我思想。我扯住他衣服，他洒掉跑了去，方才打。姑娘，是你打的。(外)妹子回来一次，惹得他母子闹吵，今后再不要回来。(丑)我为你女儿亲事，今后再不回来了。(净哭)我的姑娘！(丑哭)我的嫂嫂！(外)呸！好人好家，哭怎么的？(丑)耍戏有哭有笑。(净)依我嫁孙家，多与他些房奁首饰。若不肯嫁孙家，剥得赤条条，拣个十恶大败日，一乘破轿子，送到王家。房奁首饰一些没有，再不管他。(外)将机就机，明日乃是一好日，只说不好。妈妈。十恶大败之日，就是明日送去。(净)也罢，就是明日。(外)妈妈，你送去。(净)我不去。

（外）妹子，你送去。（丑）嫂嫂，一个泥人送到庙里去，看个下落，就是我去。

（外）不贪富贵自甘贫，（净）叵耐无知小贱人⑯。

（丑）惟有感恩并积恨，（合）万年千载不成尘。

〔注〕 ①腌臜：肮脏。 ②嗤：同呲。 ③税课司：宋代设于各州府以征收各种杂税的官署。 ④“比着”二句：温峤，字太真，晋太原祁县人，官至骠骑大将军。丧妇，其姑母有一女，托其作媒。温峤以玉镜台为聘礼，自娶之。见《世说新语·假谲》。 ⑤“岂不闻”二句：商朝傅说原在傅岩为人筑墙，后为商王武丁所用，治理国政。 ⑥“阿衡”二句：阿衡，商代官名，此指伊尹。伊尹本为奴隶，耕于莘野，汤任以国政。莘，古国名，在今山东曹县西北。 ⑦“买臣”句：汉代朱买臣家贫，好读书，屡试不中，其妻崔氏嫌其贫穷而离去。后终发迹，任会稽太守。 ⑧“季子”句：战国苏秦（字季子）外出求仕未得，裘敝金尽而归，受到家人的蔑视，妻不下机，嫂不为炊。后终任齐国宰相，衣锦还乡。 ⑨“先朝”二句：宋代吕蒙正贫穷落魄，栖身破窑，后进士及第，三任宰相。 ⑩“昔日”二句：秦末韩信少时贫困落魄，因饥饿常钓于淮阴城下。后被刘邦拜为大将。 ⑪数黑论黄：说长道短。 ⑫于飞：《左传·庄公二十二年》：“懿氏卜妻敬仲，其妻占之曰：吉。是谓凤凰于飞，和鸣锵锵，有妫之后，将育于姜。”本指凤和凰相偕而飞，喻指夫妻和谐。 ⑬差池：长短不齐貌，引申为差错。 ⑭禁持：拘系，折磨。 ⑮头敌：冤家，对头。 ⑯叵耐：不可忍受。

《逼嫁》为原剧第十出，钱流行因看重王十朋人品端正，才学有成，便不嫌其家境贫寒，决定将女儿许配给王十朋。钱玉莲对父亲的这一决定也十分高兴。然而势利的玉莲姑母（丑）受豪绅孙汝权之托，欲说服其兄将玉莲嫁给孙汝权，玉莲继母（净）嫌贫爱富，逼勒玉莲退掉王家的婚事，改许孙汝权。在前面的《绣房》这场戏中，玉莲姑母因说服不了哥哥，便独自来到玉莲的闺房中，企图说服玉莲改许孙汝权。但遭到了玉莲的拒绝，致使她恼羞成怒。在这一出戏中，玉莲姑母与玉莲继母一起威逼玉莲听从她们的安排，退掉王家，改许孙家。于是以钱流行、钱玉莲、王十朋为代表的正的一方与以玉莲继母、姑母、孙汝权为代表的邪的一方展开了较量，矛盾冲突在前一出的基础上，更趋激烈。

作者为了突出这场矛盾冲突的激烈程度，在戏的一开头就进行了蓄势，即不让冲突双方立即同时登场，只是让玉莲继母与姑母先上场。玉莲继母因无法说服丈夫将女儿改许孙汝权，便把希望寄托在女儿身上，以为玉莲也会像她那样贪图富贵，孙汝权是“温州城内第一个财主”，家产万贯，若是女儿嫁到这样的人家，吃穿就不用愁了。而王十朋家境贫寒，是以一枚荆钗为聘礼，一富一穷，玉莲肯定会听从其姑母的话，退掉王家，改许孙家。然而正当她充满希望，满以为事情必定成功之时，只见玉莲姑母气急败坏地跑来告诉她玉

莲不肯听从自己的劝说，坚持要嫁给王十朋，并且搬弄是非，添油加醋地编造了许多谎言，谓玉莲在背后说她的坏话，企图激怒玉莲继母，对玉莲加以报复。玉莲继母果然被她的一番谎话所激怒，立即把玉莲喊了出来，亲自加以威逼。于是玉莲与其继母、姑母之间展开了激烈的冲突。

玉莲面对继母的责骂和威逼，既坚持自己的信念，宁愿嫁给家境贫寒而人品端正的王十朋，决不改许孙汝权，同时她又尊重继母，她先是劝继母"休发怒，免性焦"，然后给继母讲道理。王十朋虽然家境贫寒，但他是才学之士，孙汝权虽然家产万贯，但人品奸诈。才学之士只要时来运转，一定会有富贵之日；反之，那奸诈之徒纵使一时富贵，到头来终究会败落。王十朋眼下虽然贫穷，一朝风云际会，定会发迹变泰。她还举商朝的傅说、伊尹，汉代的朱买臣，战国时的苏秦，宋代的吕蒙正，秦汉之际的韩信为例，说明贫穷者如发迹变泰，也能得享富贵。玉莲的这番话句句在理，说得继母理屈词穷，只好以势压人，企图以长辈的身份来压服玉莲，道："娘言语怎违逆？顺父母颜情却是礼！"玉莲仍是据理力争，虽然孝顺父母，听从父母之言，这是人之大礼，然而"话不投机，教人怎随"？母亲要自己嫌弃贫困，贪恋富贵，若是听从母亲之言，必然会遭到旁人的讪笑与指责，因此，这样的事怎能听从呢？

这时姑母又在一旁煽风点火，指斥玉莲没有尊卑，不想母亲为她好，反而推三阻四，出言抵撞。玉莲辩解道：非是我失礼仪，只是怕从了母亲之言，嫁到孙家，将来会误了自己的终身。尽管继母与姑母一再威逼，玉莲始终坚持自己的信念："断然不与孙氏做夫妻！"

作者在安排矛盾冲突时，先是采用了欲扬先抑的手法，即让玉莲继母先上场，在她所唱的【福青歌】曲与一段念白中，一是表达了对孙汝权来向女儿求婚的得意之情，"只因我女娇媚，富家郎要结姻契"。二是对玉莲姑母去说服玉莲退掉王家之亲，改许孙家充满希望。因此，在戏的开头，故意造成一种平和的气氛，为后面矛盾冲突的到来蓄势。等到玉莲姑母上场，经她一番搬弄后，矛盾冲突便陡然而起，这样一下子就把观众的注意力深深地吸引住了。

同时作者采用了对比的手法来刻画人物形象，玉莲继母和姑母虽然都是嫌贫爱富的人，但作者将两人安排在同一出戏里，并为她们设计了不同的语言，这就凸现出各自的性格特征，产生了颇具戏剧性的对比效果。玉莲姑母工于心计，奸诈虚伪，她表面上是替侄女着想，实际上是想得到孙汝权的好处；而玉莲继母虽然对玉莲加以威逼，但她倒的确是替女儿着想，嫁到孙家，吃穿不愁。通过对比，两人的性格特征就十分鲜明地呈现出来，而这也从反面衬托了玉莲重义轻财的人物形象。（俞为民）

荆　钗　记　　柯丹邱

第二十四出　大　　逼

（净上）

【字字双】试官没眼他及第，得志。恋着相府多荣贵，入赘。不思贫窘弃前妻，忘义。叵耐穷酸太无知，呕气。

黄柏肚皮甘草口①，才人相貌畜生心。叵耐忘恩负义贼，弃旧怜新，入赘万俟丞相府中了。前日寄书回来，教母亲离了媳妇。这气如何忍得？我家老贼儿今早出去，体问消息②，未知若何？待他回来，便知分晓。

【玉胞肚】（外上）读书豪俊，忍撇下瓯城故人。（丑上）负心贼有才实无信，才及第，弃旧怜新。（合）他贪奢恋侈，实丕丕使不仁③，行短天教一世贫。

（外）只因差一着，满盘都是空。（净）老儿，体问消息如何了？（外）一言难尽！（净）怎么说？（丑）好教嫂嫂知道，方才哥哥到我家中，说那王秀才的情节未尽，恰好孙官人近日在京回来，正好到我家中探望。我将此事问他，真个赘在万俟丞相府中了。言语并不差池。（净）实也不实？（丑）怎么不实！（净）我说道，老贼不听我说，你做得好事！

【浆水令】你当初不由我们，却元来被他负恩。（外）世间谁是预知人，何须斗口与我相争？（丑）都忍耐，莫解分，家必自毁令人哂④。（合）寻思起，寻思起教人气忿，谁知道，谁知道恁般不仁！

【前腔】（丑）那孙官人来说事因，他依然要愿续此亲。（净）那人果不弃寒门，教他选日下定成亲。（外）听伊言，心自忖，只恐我儿不从顺。（合前）

（净）姑娘，既然孙官人果有此心，事不宜迟。（丑）便是。他今日送财礼，明日就成亲。（净）若如此甚好。（丑）我便去报与他知道，教哥哥便去对玉莲说，教他准备成亲。（外）我难对他说，你们自去与他说。（净）姑娘，待我自与玉莲说，你二人自回去。（介）情到不堪回首处，一齐分付与东风。（外、丑先下）（净）且叫玉莲与他说，肯嫁孙家，房奁首饰，件件与他。若不肯时，头上剥到脚下，打他半死，不怕不从。玉莲！

【金蕉叶】（旦上）奈何奈何，信谗言母亲怪我，尺水翻成一丈波。天

哪！是何人暗地里调唆？

（见介）（净）孩儿，早知今日，悔不当初。早依我说，不见如此。你爹爹出去体问你丈夫消息，委实赘在万俟丞相府中了。你爹爹说道：他那里重婚，我这里改嫁。因此将你许了孙家了。你可梳妆准备。（旦）母亲差矣，王秀才是贤良儒士，未必辜恩负义。玉莲是贞洁妇人，焉敢再嫁？他果然重婚相府，奴家情愿在家守节。（净）什么守节？要知山下路，须问过来人。我当时若守得定时，为何又嫁你老子？“守节”二字，只好口说，一个时辰也熬不得的。（旦）母亲，此乃伤风化之言，不须提起。（净）我儿，今番断不由你了！依了娘说，我与你母子相亲。再若不从，朝一顿，暮一顿，打得你黄肿成病。教你汤不得吃，水不得进。嫁不嫁？今日还我个明白！

【孝顺歌】孙员外家富足，他们有的是金共玉。你一心嫁寒儒，缘何弃撇汝？（旦）容奴禀覆，未必儿夫将奴辜负。那一个横死贼徒，忒兀自生嫉妒⑤？（净）这纸书你重看取，明写着赘相府！

【前腔】（旦）书中句都是虚，没来由认真闲气蛊⑥。他曾读圣贤书，如何损名誉？（净）你这腌臜蠢物，他弃旧怜新，情如朝露。你兀自不改前非，又敢来胡推阻！（旦）富与贵人所欲，论人伦焉敢把名污？

【前腔】（净）他登高第身挂绿，侯门赘居谐凤侣。（旦）他为官理民庶，必然守法度，岂肯停妻再娶？（净）他负义辜恩，一筹不数⑦。你因甚苦死执迷，不听娘言语？（旦）空自说要改嫁奴，宁可剪下发做尼姑！（净打旦介）

【前腔】贼泼贱敢抵触，告官司拷打你不孝妇。（旦）官司要厚风俗，终不然勒奴再嫁夫。（净）抵触得我好！（旦）非奴抵触。（净）恼得娘心头腾腾发怒，便打死你这丫头，罪不及重婚母。（旦）打死了奴，做个节孝妇。若要奴再招夫，直待石烂与江枯！

（净）贱人？石头怎得烂？江水怎得枯？你敢说三个不嫁么？（旦）不嫁，不嫁，只是不嫁！（净）好回得停当！我要你嫁孙家，一片好心，你到反为不美。罢！罢！自从今日，脱下衣服首饰还我，与你三条门路：刀上死也得，水里死也得，绳上死也得，只凭你。肯嫁孙家，进我门来；不肯嫁，好好走出去。

（旦）萱亲恳怒且相容，（净）母命如何不听从？

（旦）休想门阑多喜庆，（净）管教女婿近乘龙⑧。

（净下）（旦吊场⑨）自古道，忠臣不事二君，烈女不更二夫。焉肯再事他人？母亲逼勒改嫁，不容推阻，如之奈何？千休万休，不如死休。倘若落

在他圈套，不如将身丧溺江中，免得被他凌辱，以表贞洁。

【五更转】心痛苦，难分诉。丈夫，一从往帝都，终朝望你谐夫妇。谁想今朝，拆散中途！我母亲信谗言，将奴误。娘呵！你一心贪恋，贪恋他豪富，把礼义纲常全然不顾。

母亲，你今日听信假书，逼奴改嫁，此事决然不可！

【前腔】奴哽咽，难移步，不想堂前有老姑。婆婆，奴家今日撇了你去。千愁万怨，休怨儿媳妇。也不是你孩儿将奴辜负。婆婆，奴家若不改嫁，又不投江，恐母亲逼勒奴，生嗔怒。罢！罢！贤愚寿夭天之数，拚死黄泉，丈夫，不把你清名辱污。

【满江红】拚此身来，早去跳江心，捞明月。（下）

〔注〕 ①黄柏肚皮甘草口：犹云口蜜腹剑。黄柏，中药名，味苦。甘草，根可入药，味甘。 ②体问：亲自打听。 ③实丕丕：实实在在。 ④哂：嘲笑。 ⑤忒兀自：忒，太。兀自，尚，还。 ⑥蛊：惑乱。 ⑦一筹不数：一点儿也不记着。 ⑧“休想”二句：语本唐杜甫《李监宅》诗：“门阑多喜色，女婿近乘龙。” ⑨吊场：戏曲术语，当剧情告一段落时，场上只留一个脚色作简短表演，以引出后面的情节，吊住场子，不使演出中断。

《大逼》为原剧第二十四出，王十朋与钱玉莲成亲后不久，便上京应试，状元及第后，因不从万俟丞相的招赘，被改调潮阳，并不准回乡。而同到京城应试的孙汝权名落孙山后，套改王十朋的家书，假称王十朋已入赘相府，要玉莲另嫁他人。回到温州后，他又托玉莲姑母去钱家说亲。于是玉莲继母又逼勒玉莲改嫁孙汝权，然而钱玉莲誓死不从，最后投江殉节。从全剧情节的发展来看，这出戏是全剧矛盾冲突的高潮，即李渔所说的“小收煞”。

全出戏以旦上场所唱的【金蕉叶】曲为界，可分为前后两个部分。前一部分是为后一部分的“大逼”营造气氛。在前面几出戏中，面对继母和姑母的逼嫁，玉莲因得到了父亲（外）的支持，终于战胜了继母和姑母的威逼，得与王十朋结成夫妻。而在这一出戏中，玉莲继母和姑母先要把钱流行说服，要其相信王十朋已入赘相府，使玉莲失去支持，然后再去逼勒玉莲改嫁。钱流行在接到王十朋的家书时，开始也是半信半疑，后去打探虚实时，正遇上从京城赶回来的孙汝权，诡称王十朋确已入赘相府，是他亲眼所见。至此，钱流行对王十朋入赘相府的事也信以为真了，因此，面对玉莲继母与姑母的指责，他无言以对。当她们要去劝说玉莲改嫁孙汝权时，尽管他内心也不愿意将玉莲改嫁孙汝权，也知道玉莲不会顺从，但他并没有加以制止和反对，而是采取了回避的态度，对二人说：“我难对他说，你们自去与他说。”这样经过第一个回合的较量，玉莲继母与姑母终于说服了钱流行，削弱了玉莲一方的力量，也使得矛

盾冲突更为尖锐激烈，玉莲的抗争也更为艰难。

玉莲继母见此时玉莲已失去了钱流行的支持，因此，她对说服玉莲改嫁十分自信，一副胜券在握的样子，叫钱流行与玉莲姑母下去，自己一人来威逼玉莲改嫁。然而玉莲深知王十朋的人品，坚信他决不会做出这种忘恩负义的事来。当她看到假家书后，就知道其中有假，“书中句都是虚”，是“那一个横死贼徒，忒兀自生嫉妒”，写了这封假家书。因此，面对继母的威逼，她始终不从。首先，她一再向继母说明，十朋是“贤良儒士，未必辜恩负义”，“他为官理民庶，必然守法度，岂肯停妻再娶”。即使他确实重婚相府，自己乃是“贞洁妇人”，情愿在家守节，岂可改嫁他人！

当继母以自己改嫁的经历来劝说她不要守节时，玉莲当即指出：“母亲此乃伤风化之言，不须提起。”继母顿时恼羞成怒，凶相毕露，说道：“今番断不由你了！”并以打骂相威胁，“朝一顿，暮一顿，打得你黄肿成病。教你汤不得吃，水不得进。”然而玉莲依然不从，表示：“若要改嫁奴，宁可剪下发做尼姑！”继母又以告到官府相威胁，玉莲则道：“官司要厚风俗，终不然勒奴再嫁夫？”说得继母无言以对，“心头腾腾发怒”，扬言要打死她。但这并不能吓倒玉莲，她表示“打死了奴，做个节孝妇，若要奴再招夫，直待石烂与江枯！”继母见不能使玉莲屈服，最后给了玉莲三条路：“刀上死也得，水里死也得，绳上死也得，只凭你。肯嫁孙家，进我门来；不肯嫁，好好走出去！”玉莲知道自己不改嫁，继母是不会轻易放过她的，还会再来逼勒。而此时又失去了父亲的支持，与其活着受辱，不如投江自尽，以保贞洁，她下定决心以死来抗争。

作者在展现矛盾冲突时，采用了层层递进的手法，在旦与净直接交锋之前，先安排了净与外的一场冲突，为后面旦与净的直接冲突作铺垫。在描写净与旦的直接冲突时，又层层铺写，逐步将冲突引向高潮处。（俞为民）

荆钗记 柯丹邱

第三十一出 见 母

（生上）

【夜行船】一幅鸾笺飞报喜，垂白母料已知之。日渐过期，人何不至？心下转添萦系。

雁塔题名感圣恩，便鸿昨已寄佳音。思亲目断云山外，缥缈乡关多白云①。下官前日修书，附承局带回②，请取家小，同临任所。一去许久，不见到来，使我常怀忧念。正是：虽无千丈线，万里系人心。

【前引】(老旦上)死别生离辞故里，经历尽万种孤恓。(末上)昨过村庄，今入城市，深感老天垂庇。

(老旦)这里是那里了？(末)京师地面了。(老旦)闻说京师锦绣邦，果然风景异他乡。(末)红楼翠馆笙歌沸，柳陌花街兰麝香。(老旦)李成舅，你晓得状元行寓在何处？(末)小人一路打听，行馆就在四牌坊。老安人把孝头髻藏了，慢慢说也未迟。(老旦)这也说得有理。(末)牌子③，这里可是王状元行馆么？(净上)这里就是。(末)通报家里有人在此。(净)禀老爷，家里有人在外。(生)着他进来。(末)老爷，李成磕头。(生)起来，老安人、小姐来了？(末)来了。(生接)(背问末介)小姐为何不见？(末)后面来了。(生)母亲请坐，孩儿拜见。一路风霜，久缺甘旨，恕孩儿不孝之罪。(老旦)儿，你在此一向好么？(生)母亲听禀。

【刮鼓令】从别后到京，虑萱亲当暮景。幸喜得今朝重会，娘，又缘何愁闷萦？李成舅，莫不是我家荆④，看承母亲不志诚？(末)小姐且是尽心侍奉。(生)我的娘，分明说与恁儿听，你媳妇呵，怎生不与共登程？

【前腔】(老旦)心中自三省，转教人愁闷增。你媳妇多灾多病，况亲家两鬓星。家务事要支撑，教他怎生离乡背井？为你饶州之任恐留停，儿，你岳丈先令人送我到京城。

(生)母亲言语不明。李成舅，你备细说与我知道。

【前腔】(末)当初待起程，(生)正要问你起程，小姐怎么不来？(末)到临期成画饼。(生)母亲，李成舅说什么画饼？(末背)若说起投江一事，恐唬得恩官心战惊。(生)李成舅，说什么惊字？(末)是个经字，小姐呵！路途上少曾经，当不得许多高山峻岭，餐风宿水怕劳形。(生)老安人也来了，他到来不得？(末)便是小姐有些病体，老员外呵，因此上留住在家庭。

【前腔】(生)端详那李成，语言中犹未明。娘，把就儿里分明说破，免孩儿疑虑生。(老旦背)(生)呵，母亲因甚的变颜情，长吁短叹珠泪零？(老旦袖出孝头髻介)(生)袖儿里脱下孝头绳，莫不是恁儿媳妇丧幽冥？

(生)我的娘，孝头绳那里来的？(老旦)儿！千不是万不是，都是你不是！

（生）娘，怎么到是儿不是？（老旦）哇！还说你的是！当初承局书亲附，拆开仔细从头睹，道你状元金判任饶州。儿，这下一句不该写。（生）那一句？（老旦）休妻再赘万俟府。（生）母亲，语句都差了。（老旦）语句虽差字迹同，岳翁见了心生怒。（生）岳母没有话说？（老旦）岳母即时起毒心，逼妻改嫁孙郎妇。（生）我妻从么？（老旦）汝妻守节不相从，苦，这一句难说了。（生悲介）娘，一发说了罢。（老旦）将身跳入江心渡。（生）呀！浑家为我守节而亡，兀的不是痛杀我也！⑤（跌倒介）

【江儿水】（老旦）吓得我心惊怖，身战簌，虚飘飘一似风中絮。争知你先赴黄泉路⑥，我孤身流落知何处？不念我年华衰暮，风烛不定，死也不着一所坟墓。

【前腔】（生）一纸书亲附，我那妻，指望同临任所。是何人写套书中句？改调潮阳应知去，迎头先做河伯妇⑦。指望百年完聚，半载夫妻，也算做春风一度。

【前腔】（末）状元休忧虑，且把情怀暂舒。夫妻聚散前生注，这离别虽说离别苦，想姻缘不入姻缘簿。听取一言伸覆，须信人生万事，莫逃天数。

（老旦）孩儿，你且省愁烦。（生）孩儿只为不就万俟丞相亲事，却将我改调潮阳，害我身命，我肯辜负他？（老旦）孩儿，他既死了，无可奈何，且到任所，做些功果追荐他。（生）这个少不得如此。（末）小人告状元，老安人起程之时，老员外曾分付小人，送老安人面会状元，你就赶回来。如今禀状元，小人告回。（生）李成舅，我身伴无人，同到了任所，那时我修书与你去。（末）既如此，小人愿随状元去。

（老）追想仪容转痛悲，（生）岂期中道两分离？

（末）夫妻本是同林鸟，（合）大限来时各自飞。

〔注〕 ①“思亲”二句：唐狄仁杰为并州法曹，离家赴任，登太行山，南望白云缥缈，谓左右曰：“吾亲所居，近此云下。”后用以“白云行处”、“白云孤飞”等表示客中对父母的思念。见《新唐书》本传。 ②承局：递送公文的公差。 ③牌子：皂隶，衙役。 ④家荆：谦称自己的妻子。 ⑤兀的：这。 ⑥争知：怎知。 ⑦河伯：传说中的河神。据《庄子·大宗师》说，华阴潼乡人冯夷溺死后，遂为河伯。

《见母》为原剧第三十一出，王十朋因拒绝入赘相府，被万俟丞相改调潮阳，并滞留京城，不得回乡。王十朋只得修书回家，让母亲与妻子来京，然后一起赴潮阳就任。这出戏演的便是十朋母亲在钱家仆人李成的护送下，来到京城后，母子相见时的情形。

王十朋上场后，就表明了自己的焦急心情，虽然早就托承局带去了家书，但久久不见母亲与妻子到来，令他心中忧念不安。然而正当他焦急盼望之际，盼来的只有母亲与李成，未见玉莲同来。而十朋母亲在见到儿子之前，恐怕十朋知道了玉莲投江自尽的消息，一时承受不了，便将孝头绳藏了起来。但即使如此，王十朋未见玉莲同来，还是产生了疑虑，一再追问玉莲为何未能同来。十朋母亲先是找借口相瞒，谓玉莲有病在身，经不得路途艰辛，故被其父母留在家中。十朋见母亲话语不明，又问李成，李成也是支吾应对。这就更增加了他心中的疑虑，莫非玉莲出事了？于是他恳求母亲实话相告，免得他心中不安。在十朋的一再追问下，十朋母亲只得拿出孝头绳，并将收到十朋的家书后，继母逼迫玉莲改嫁孙汝权，玉莲不从，投江殉节等事都告诉了十朋。王十朋听说玉莲已投江而亡，经受不住这一噩耗的打击，突然晕倒在地，昏死过去。待他醒过来后，内心的悲痛便如决堤的江水，奔涌而出，在【江儿水】(【前腔】)一曲中，淋漓尽致地抒发了自己对妻子投江而亡的悲痛心情。本来急切盼望妻子能同母亲一起来到京城，夫妻团聚，然而等到的却是妻子投江而亡的凶信！原指望夫妻恩爱，白头到老，然而现在这一美好的愿望却成了不可实现的梦幻，自己与玉莲只做得半载夫妻，就像春风一度那样短暂，面对这一严酷的事实，又怎能不让人痛断肝肠呢？

中国古典戏曲具有写意性的特征，善于表现剧中人物的心理活动和情感高潮。《见母》正是细腻生动地揭示剧中人物情感高潮的一出戏。作者在具体描写时，层次分明，在一开头，就极力铺写王十朋对母亲与妻子的急切盼望之情，为下面情感高潮的出现作铺垫，以增强情感发展的起伏之势。接着用了很长的篇幅来描写王十朋的忧虑与十朋母亲、李成说出玉莲投江而亡的过程，故意延宕，为后面情感高潮的出现蓄势。最后当李成说出玉莲投江而亡的真相后，遂将情感推向高潮。　　（俞为民）

荆　钗　记　柯丹邱

第三十五出　时　　祀

（老旦上）

【一枝花】细雨霏霏时候，柳眉烟锁常愁。（生、末上）昨夜东风暮吹

透，报道桃花逐水流。(合)新愁惹旧愁。

(老旦)极目家乡远，白云天际头。(生)五年离故里，洒泪湿征裘。告母亲知道，孩儿夜来梦见浑家扯住儿衣袂①，说："十朋只与你同忧，不与你同乐。"觉来却是一梦。(老旦)敢是与你讨祭？(末)祭礼俱已完备，请老夫人主祭。(老旦)非是儿夫负你情，只因奸相妒良姻。生前淑性甘贞洁，死后英魂脱世尘。餐玉馔，饮瑶樽，水晶宫里伴仙人。你儿夫任满朝金阙，与汝伸冤奏紫宸②。

【新水令】(生)一从科第凤鸾飞，被奸谋有书空寄。幸萱堂无祸危，痛兰房受岑寂。挨不过凌逼，身沉在浪涛里。

【步步娇】(老旦)将往事今朝重提起，越恼得我肝肠碎。清明祭扫时，省却愁烦，且自酬礼。须记得圣贤书，看酒！(生)儿女何劳母亲递酒？(老旦)道"吾不与祭如不祭"③。

(生)看香来！

【折桂令】爇沉檀香喷金猊④，昭告灵魂，听剖因依⑤。自从俺宴罢瑶池，宫袍宠赐，相府勒赘。俺只为撇不下糟糠旧妻，苦推辞桃杏新室。致受磨折，改调俺在潮阳，妻！因此上耽误了恁的归期。

【江儿水】(老旦)听说罢衷肠事只为伊，却元来不从招赘生奸计。恼恨娘行生恶意，凌逼你好没存济⑥。母子虔诚遥祭，望鉴微忱，早赐灵魂来至。

看酒来！

【雁儿落】(生)徒捧着泪盈盈一酒卮，空摆着香馥馥八珍味。慕音容，不见你，诉衷曲，无回对。俺这里再拜自追思，重相会是何时？搵不住双垂泪，舒不开咱两道眉。先室，俺只为套书信的贼施计。贤妻，俺若是昧诚心，自有天鉴知。

【收江南】(生)呀，早知道这般样拆散呵，谁待要赴春闱？便做到腰金衣紫待何如⑦？说来又恐外人知，端的是不如布衣，端的是不如布衣！俺只索要低声啼哭自伤悲⑧。

【园林好】(老旦)免愁烦回辞奠仪，拜冯夷多加护持。早早向波心中脱离，惟愿取免沉溺，惟愿取免沉溺。

(生读祝文介)维大宋熙宁七年吉月辛卯朔日己酉，赐进士及第任潮阳浙江温州府永嘉县孝夫王十朋，谨以清酌素馔之奠，致祭于亡过妻玉莲钱氏夫人前而言曰：惟灵之生，抱义而归；惟灵之死，抱节而归。义也！呜呼噫嘻！昔受荆钗为聘，同甘苦于茅庐。春闱一赴，鸾凤分飞。诈书一

到，骨肉分离。姑娘为夺婚之媒，继母为逼嫁之威。挨不过连朝折挫，抵不过昼夜禁持。拜辞睡昏昏之老姑，哭出冷清清之绣帏。江津渡口，月淡星稀，脱鞋遗迹于岸边，抱石投江于海底。江流哽咽，风木凄惨。波滚滚而洪涛逐魄，浪层层而水泛香肌。哭一声妻，寒壑应猿啼。叫一声妻，云愁雨怨天地悲。妻魂不寐，默而鉴之。於戏哀哉！尚飨！

【沽美酒】(生)纸钱飘，蝴蝶飞。纸钱飘，蝴蝶飞。血泪染，杜鹃啼⑨，睹物伤情越惨凄。灵魂恁自知，灵魂恁自知，俺不是负心的，负心的随着灯灭。花谢有芳菲时节，月缺有团圆之夜。我呵！徒然间早起夜寐，想伊念伊。妻，要相逢除非是梦儿里再成姻契。

【尾】昏昏默默归何处？哽哽咽咽思念你，直上嫦娥宫殿里。

(老旦)年年此日须当祭，(生)岁岁今朝不可违。

(老旦)天长地久有时尽，(末)此恨绵绵无绝期⑩。

〔注〕 ①浑家：旧称妻子。 ②“你儿夫”二句：金阙、紫宸，谓皇宫，代指皇帝。③吾不与祭如不祭：语见《论语·八佾》。意谓我若不能亲自参加祭祀，是不请别人代祭的。与，参加。 ④“燕沉檀”句：燕，点燃。金貔，香炉名，炉盖涂金作貔貅形，腹中焚香，烟从口出。相传貔貅性好烟火，故为之。 ⑤因依：原因。 ⑥存济：生存，安顿。⑦腰金衣紫：腰束金带，身穿紫袍。喻指高官。 ⑧只索：只得。 ⑨“血泪染”二句：相传古蜀国国王杜宇亡后，其魂化为杜鹃，终日哀啼，至口中流血。见晋常璩《华阳国志·蜀志》。 ⑩“天长”二句：语见唐白居易《长恨歌》。绝，原文作尽。

《时祀》为原剧第三十五出，王十朋得知玉莲不从继母逼勒改嫁、投江而亡的消息，十分悲痛。清明节这天，他与母亲一起，祭奠亡妻。由于第三十出《祭江》是十朋母亲祭奠玉莲，而这一出是由王十朋祭奠玉莲，故明清以来昆曲舞台上将第三十出《祭江》称作《女祭》，此出称作《男祭》，这两出戏皆是昆曲舞台上常演的折子戏。

首曲【一枝花】既是点明时令，又是借景抒情。清明时节，细雨霏霏，无情的东风，将鲜艳的桃花吹落江中，这一凄清的景色，更增加了王十朋对妻子的怀念与追思。他在晚上睡梦中，也梦见了妻子，内心仿佛也被这霏霏的烟雨所笼罩，“新愁惹旧愁”。为了表达对妻子的怀念，十朋备下祭物，撰写了祭文，与母亲一起祭奠玉莲。在下面的几支曲文中，王十朋倾诉了对亡妻的哀思，手捧着盈盈如泪的祭酒，想看一下妻子的芳容，但想见而见不到，想对她“诉衷曲”，也听不见她的回应。夫妻重会，只能在梦中，想到此，心里顿如刀绞，“揾不住双垂泪，舒不开咱两道眉”。在抒发对玉莲的思念的同时，王十朋也表达了对孙汝权套改家书谋娶玉莲、玉莲继母逼勒玉莲改嫁与万俟丞相逼勒自己入赘等导致玉莲投江而亡的丑恶之事的愤恨之情。另外，他也表达了

自己的悔恨，只是因为自己上京应试，才引出了孙汝权的套改家书、权相的逼赘与玉莲继母的逼嫁，最终导致了玉莲的投江而亡，他痛呼："早知道这般样拆散呵，谁待要赴春闱？便做到腰金衣紫待何如？说来又恐外人知，端的是不如布衣！"在宣读祭文时，王十朋更是如泣如诉，"哭一声妻，寒壑应猿啼。叫一声妻，云愁雨天地悲"，情真意切，十分感人。

祭奠结束了，然而王十朋对妻子的思念非但没有结束，反而达到了高潮。眼望着如蝴蝶样纷飞的纸钱，满山如血泪染红的杜鹃花，睹物伤情，使人黯然魂消。花谢还有再开之时，月缺尚有团圆之夜，而如今自己与玉莲，一生一死，"要相逢除非是梦儿里再成姻契"！

全出戏语言精炼生动，情意真切，而且安排了八支宜于抒情的剧曲，使凄凉悲哀的剧情通过缠绵悱恻的声情完美地表达出来。故明代戏曲理论家吕天成在《曲品》中赞扬《荆钗记》"以真切之调，写真切之情，情文相生，最不易及"。（俞为民）

白 兔 记

佚 名

第十六出 强 逼

【庆青春】(旦上)冷清清，闷怀戚戚伤情，好梦难成。明月穿窗，偏照奴独守孤零。

一种黄连分两下，那边受苦这边愁。自从丈夫去后，被兄嫂凌逼。儿夫杳无音信回来，好苦！

【集贤宾】当初指望谐老年，和你厮守百年。谁想我哥哥心改变，把骨肉顿成抛闪。凝望眼穿，空自把栏杆倚遍。儿夫去远，悄没个音书回转。常思念，何日里再得团圆？

(丑上)长江后浪催前浪，世上新人趱后人。姑娘为何啼哭？(旦)嫂嫂，奴家丈夫不在，腹中有孕，因此愁闷。(丑)姑娘，你哥哥说道，刘郎去后，杳无音信回来，未知死活存亡。不如嫁个门当户对的，也是了当。

【搅群羊】(旦)嫂嫂话难听，激得我心儿闷。一马一鞍，再嫁傍人论。夫去投军，谁敢为媒证？那有休书？谁敢来询问？你如何交

奴交奴再嫁人?

【前腔】(丑)姑姑你试听,日夜里成孤零。寻个良媒,嫁个多聪俊。虚度青春,白发来侵鬓,你如何如何不改嫁人?

姑娘,嫁得好,多住几日,嫁得不好的,就回来也不难。(旦)说那里话!(净上)恨小非君子,无毒不丈夫。娘子,着你去叫妹子嫁人,如何?(丑)他千不肯,万不肯。(净)他是这般说?叫他过来!(丑)姑娘,你哥哥叫你!(旦)哥哥有何说话?(净)嫂嫂着你嫁人!如何不肯?

【前腔】(旦)哥哥共乳同胞一母生,今日如何反面嗔?休听枕边言语,且自宁心。亲旧情亲,姊妹莫相争。待奴身孕始倾,若得后来重复事,金瓯再覆李门庭①。

(净)若不嫁人,依我四条门路。(旦)那四条门路?(净)一条:三十三天,玉皇殿上捉漏②。(旦)交我上天无路。(净)二条门路:去十八层地狱,阎王殿前去淘井③。(旦)这是入地无门。(净)这三条:早早嫁人。(旦)决不改嫁。(净)第四条:日间挑水三百担,夜间挨磨到天明。(旦)奴家愿从第四条门路。

【三学士】(净)堪笑非亲却是亲,把你做乞丐看承。刘郎去了无音信,何不改嫁别人?你若不依兄嫂说,打交身躯不值半分。(合)从今后挨磨到四更,挑水到黄昏。

【前腔】(丑)一世为人只要勤,那得闲衣闲饭养闲人?(旦)爹娘产业都有分,何故苦乐不均平?(丑)丈夫言语须当听,有眼何曾识好人?(合前)

【前腔】(旦)好笑哥哥人不仁,不念同胞兄妹情。刘郎去了无音信,何故改嫁别人?况兼奴有身怀孕,再嫁傍人作话文。(合)奴情愿挨磨到四更,挑水到黄昏。

【尾声】哥哥嫂嫂没前程,苦逼奴家再嫁人。日间挑水三百担,夜间挨磨到天明。

(旦下)(净、丑吊场)(净)老婆,叵奈贱人执性不肯,情愿挑水挨磨。我如今使个计策,做一双水桶,两头尖的橄榄样,交歇又歇不得,一肩直挑在厨下去。你便管他挨磨。(丑)水缸钻些眼,水流了出来,越挑越不满。(净)你便打他不挨磨。如今贱人身上将要分娩,你在荷花池边,造一所磨房,五尺五寸长,罚这贱人进里面磨麦,交他头也抬不起。待他分娩,或男或女,不要留他。这是刘穷的骨血,过了三朝满月,你把花言巧语,哄那小厮,抱在手中,把他撇在荷花池内淹死了,绝其后患。削草若除根,萌芽再不发。好计!好计!

计就月中擒玉兔，谋成日里捉金乌。

〔注〕 ①金瓯再覆：唐李德裕《明皇十七事》："上命相，先以八分书姓名，以金瓯覆之。"后因以覆金瓯称命相，此喻指显贵、发迹。瓯，没把手的杯子。 ②"玉皇"句：歇后语，意谓上天无路。 ③"阎王"句：歇后语，意谓入地无门。

《白兔记》为宋元四大南戏之一，写的是五代时，刘知远贫困潦倒，栖身破庙，后为李太公收留，并将女儿三娘许配给他。三娘兄嫂恐刘知远夺了他的家产，等到父母死后，便逼迫刘知远离家去并州投军。刘知远来到并州后，初为更夫，后做了九州安抚，并另娶节度使之女岳绣英为妻。而李三娘自刘知远离家后，受尽兄嫂的折磨，白天挑水，晚上推磨。在磨房中产下婴儿，因无剪刀只好用嘴咬断儿脐，故取名咬脐，恐被兄嫂所害，托人送到刘知远处抚养。十五年后，刘咬脐因打猎追赶一只白兔，与生母李三娘相遇，便回去告诉刘知远，刘知远即率领兵马回到沙陀村，与三娘团聚。

《强逼》为原剧第十六出，自刘知远被逼离家后，李三娘在家受尽兄嫂的折磨，不管其已有半年身孕，逼其改嫁。全出戏分为两个部分，李三娘上场所唱的【庆青春】、【集贤宾】二曲为第一部分，展现李三娘因丈夫离去后的孤独凄凉的心情。自从丈夫被逼离去后，三娘日夜思念着丈夫的安危，就是晚上想做一个与丈夫团圆的美梦，也因戚戚闷怀而"好梦难成"。此时只见明亮的月光穿过窗户照进屋内，人们常把圆圆的月亮比作夫妻团圆的象征，然而眼下是月圆而人未圆，"偏照奴独守孤零"。因此，眼望着这明亮的月光，更激起了三娘心头对丈夫的思念之情，"一种黄连分两下，那边受苦这边愁"。父亲将自己许配给刘知远，本来指望能够夫妻恩爱，白头偕老，不料父亲死后，兄嫂为夺家产，硬逼刘知远离家而去，将夫妻拆散。丈夫离去后，便杳无音信，她整天"凝望眼穿"，盼望着丈夫的归来，然而始终未见丈夫的音信，"空自把栏杆倚遍"。

从丑扮李洪一之妻上场到结束，是这出戏的第二部分，也是这出戏的主要内容，即李洪一夫妇威逼三娘改嫁。李洪一夫妇欲独占家产，先是将刘知远赶了出去，接着又想逼三娘改嫁。先是李洪一之妻出场，劝诱三娘改嫁，对三娘说：既然刘知远一去不回，也没有音信，不如改嫁一个门当户对的人，一生也有了依靠。三娘一听这话，立即加以驳斥：嫁夫从夫，"一马一鞍"，丈夫并没有把自己休掉，既然是刘郎妻，岂能再嫁他人！"再嫁傍人论"。其嫂嫂又劝诱道：虽然你现在还是刘知远之妻，但刘知远一去不回，"日夜里成孤零"，其实是"虚度青春，白发来侵鬓"，还不如"寻个良媒，嫁个多聪俊"。但同样遭到三娘的拒绝。接着净扮李洪一上场，见三娘不肯改嫁，便加以威逼。三娘面对哥哥的威逼，先是劝哥哥不要逼自己改嫁，两人本是"共乳同胞一母生，今日如何反面嗔"？"亲旧情亲，姊妹莫相争"。并劝哥哥不要听嫂嫂的谗

言，对自己的亲妹妹加以凌逼。然而李洪一并没有念及兄妹手足之情，还是逼三娘改嫁，若是三娘不从，就要她“日间挑水三百担，夜间挨磨到天明”，企图逼三娘就范。尽管李洪一夫妇对三娘一再威逼，三娘决不屈从，她宁可“挨磨到四更，挑水到黄昏”，也决不“改嫁别人”，被“傍人作话文”。待三娘下去后，李洪一夫妇又设下计策，欲对三娘再加折磨，逼其改嫁，还准备待三娘分娩后，将所生之子撇在荷池内淹死，以斩草除根，绝其后患。

全出戏的情节发展很有层次，前一部分，让三娘一人上场，抒发孤独凄清的心情和对丈夫的思念，为后一部分的强逼作铺垫，增强强逼的悲剧气氛。在后一部分，也是逐层展开李洪一夫妇对三娘的强逼过程，先是劝诱，再是强逼，最后是设计，层次分明，井然有序。　　（俞为民）

白　兔　记

佚　名

第十九出　挨　　磨

【于飞乐】(旦上)无计解开眉上锁，恶冤家要躲怎生躲？怨我爹娘，招灾惹祸。

梁上挂木鱼，吃打无休歇。哑子吃黄连，有口对谁说？自从丈夫去后，哥嫂逼奴改嫁不从，罚我在日间挑水，夜间挨磨。一不怨哥嫂，二不怨爹娘，三不怨丈夫。只是我十月满足，行走尚且艰难，如何挨得磨？

【五更转】恨命乖，遭折挫，爹娘知苦么？哥哥嫂嫂你好横心做，赶出刘郎，罚奴挨磨。叫天不应，地不闻，如何过？(合)奴家那曾，那曾识挨磨？挑水辛勤，只为刘大。

【前腔】向磨房，愁眉锁，受劳碌也是没奈何。爹娘在日把奴如花朵，死了双亲，被哥嫂凌辱。爹娘死，我孤单，如何过？(合前)

【前腔】挨几肩，头晕转，腹胁遍疼腿又酸。神思困倦挨不转，欲待缢死在房中，恐怕耽阁知远。寻思起，泪满腮，如何过？(合前)

【前腔】腹内疼，欲分娩，有谁人来看管？关空保祐，保祐奴分娩。但愿无虞，早得夫妻相见。思量起，我孤单，如何过？(合前)

奴家神思困倦，不免就在磨房打睡片时。(丑上)好人不肯做，只要嫁刘大。刘大不回来，情愿去挨磨。(叫介)姑娘那里？叫他不应，打他一顿。

磨到不挨，睡得好！（旦）磨子重，挨不动。（丑）这样磨子叫重？（旦）嫂嫂，奴家腹中一阵阵疼痛，挨不动了。（丑诨介）（旦）嫂嫂请歇息。（丑）歇息歇息，庄上人要面吃，如何迟误了，准准打八十。南无阿弥陀佛，弥陀佛。

（旦）嫂嫂，你也是妇人家，不晓得妇人家疼痛。谯楼上几更时分了①？

【锁南枝】星月朗，傍四更，窗前犬吠鸡又鸣。哥嫂太无情，罚奴磨麦到天明。想刘郎去也，可也不辜负年少人。磨房中冷清清，风儿吹得冷冰冰。

【前腔】叫天不应，地不闻，腹中遍身疼怎忍？料想分娩在今宵，没个人来问。望祖宗显应，保母子两身轻。

天那，好苦！（生儿介）嫂嫂，借脚盆来使一使。（丑）散了，不曾箍得。（旦）把身上衣服展干了罢。嫂嫂，剪刀借来使一使。（丑）小厮偷去换糖吃了。（旦）我那儿，做娘的瓦片不曾准备得，就把口来咬断脐腹。有命活了，无命死了。

正是：青龙共白虎同行，吉凶事全然未保②。

第二十出 分 娩

（净扮窦公上）青竹蛇儿口，黄蜂尾上针。两般皆未毒，最毒是妇人心。我是李太公家火公窦老儿便是。我家老员外在时，何等看承我。前村三老官人收留我在家，三阿妈交我去看三小娘分娩，不知是男是女。此间已是磨房，三小娘开门。（旦）是那个？（净）我是窦老。（旦）你来做什么？（净）三阿妈着我来看你，分娩怎么了？（旦）夜来生下一个小厮。（净）虱来押杀了。（旦）是个男儿。（净）好好，爷去投军，家里添个余丁，谢个青天白天，三小娘。（旦）怎么？（净）小官人身上，怎么干净了？（旦）我与嫂嫂借脚盆，不肯，将身上衣服展干净了。（净）好苦恼！浴也不曾洗，大起来生狗癣疥，怎么好？三小娘！（旦）怎么说？（净）小官人脐肠怎么断了？（旦）问嫂嫂借剪刀，他回我小厮偷去换糖吃了。（净）怎么断了？（旦）奴把口来咬断了。（净）咬了瘦的还好，咬了壮的，就是一段肝白肠。明日怎么念个佛？（旦）窦公，你去了罢，起动你。（下）

（净）李洪一你好不思惟，却将亲妹受孤凄。

常将冷眼看螃蟹，看你横行得几时？

〔注〕 ①谯楼：设于城门上的望楼。亦称鼓楼。 ②“青龙”二句：旧时迷信以青龙为吉神，白虎为凶神。青龙与白虎同行，故吉凶难辨。

《挨磨·分娩》，富春堂本《白兔记》合为一出，汲古阁本为第十九、二十两出。李三娘因不从李洪一夫妇的逼嫁，受到其兄嫂的折磨，白日挑水，晚上推磨，即使到了分娩之际，李洪一夫妇仍逼其挑水推磨。戏分为挨磨、分娩两部分，在挨磨部分，一边描写三娘推磨的艰难情形，一边让其抒发受到兄嫂折磨的痛苦之情。三娘拖着身孕，推着沉重的石磨，十分艰难痛苦。想起丈夫被兄嫂逼走后，自己茕茕孑立形影相吊，受尽折磨，叫天天不应，叫地地不闻。又想起父母在世时，把自己当作花朵那样疼爱，不料父母死后，哥哥不念骨肉之情，对自己百般凌辱。这样的苦日子，叫人"如何过"？"欲待缢死在房中"，又"恐怕耽阁知远"。这时腹内疼痛，眼看就要分娩了，但在这空空荡荡的磨房内，既没有接生用具，也没有人来帮助接生，如何能保母子平安呢？三娘只得向"阴空"祈祷，祈祷上天能保佑自己顺利分娩，母子平安。

从丑扮李洪一之妻上场起，写李三娘分娩的情形。就在三娘肚痛难忍，将要分娩之际，其嫂嫂又来到磨房中，逼其推磨。这时已是四更时分，屋外是星月明亮，寒风呼呼，磨房内是冷冷清清，从窗户中吹进来的寒风把整个磨房吹得冷如冰窟。三娘忽然感到腹疼难忍，"分娩在即"，然而磨房中既无接胎儿的脚盆，又无用来剪断胎儿脐带的剪刀。向其嫂嫂借，又遭拒绝。无奈只能"望祖宗显应，保母子两身轻"。当胎儿降生后，因没有剪刀，三娘只好用自己的嘴巴来咬断脐带，胎儿是死是活，也只得听天由命了。

《挨磨·分娩》是昆曲舞台上常演的折子戏，以唱工见长。戏由李三娘一人主唱，作者为了充分揭示三娘的哀怨与痛苦之情，为她安排了七支曲调，尤其是四支【五更转】曲。【五更转】曲本为北方民歌，在唐代十分流行，常由五曲串联成一组曲，从一更起到五更，声情哀怨凄戚。作者在这里为三娘安排了四支【五更转】曲，使其哀怨痛苦之情与曲调的声情相应，更是动人。

（俞为民）

白　兔　记

佚　名

第三十出　诉　猎

（旦挑水桶上）

【绵搭絮】别人家兄嫂有亲情，唯有我的哥哥下得歹心肠恶面皮。罚奴夜磨麦，晓要挑水。每夜擎拳独睡①，未晓要先起。那些个手

足之亲，想我爹娘知未知？

【前腔】井深干旱，水又难提。一井水都被我吊干了。井有荣枯，眼泪何曾得住止？（介）奴是富家儿，颠倒做了驱使②。莫怪伊家无礼，是我命该如是。倘有时刻差迟，乱棒打来不顾体。

【前腔】寻思情苦泪双垂，夫在边廷，想我孩儿倚靠谁？吃淡饭黄齑③，强要充饥。哥嫂每夜里巡更不睡，讨是寻非。哥嫂他那里昧己瞒心，料想苍天不负亏。

前面一簇人马来了，我神思疲倦，且在井边少睡片时。（小生引众卒上）

【窣地锦裆】连朝不惮路崎岖，走尽了千山并万水。擒鹰捉鹘走如飞，远望山凹追兔儿。

叫老郎军士④，这里是那里所在？（净应介）这里是沙陀村。（小生）怎么来得这等快？（左右应介）就如腾云驾雾来了。（小生）一个白兔儿，在前面井边妇人身边去了。（众介）（小生）那妇人可见白兔儿么？（旦）奴家是受苦妇人。（众）曾见我白兔儿？（旦）不见。（小生）叫他过来，待我问他。（众叫旦介）白兔儿不打紧，上有金皮玉箭在上。（旦）有了白兔，就有了金皮玉箭。奴家实是不见。（小生）那妇人好人家宅眷，为何跣足蓬头，有甚情怀？

【雁过沙】（旦）衙内问我甚情怀？（小生）为何鞋不穿？（旦）也曾穿着绣鞋。（小生）敢是挑水卖的？（旦）不曾挑水街头卖。（众）敢是作歹事？（旦）贞洁妇女怎肯作歹事？（小生）被甚人凌贱你？（旦）被无知兄嫂忒毒害。（小生）有父母么？（旦）双亲早丧十六载。（小生）曾有丈夫么？（旦）东床也曾入门来。（小生）他在家出外？（旦）九州安抚投军去。（小生）有甚本事？（旦）十八般武艺皆能会。（小生）你丈夫姓甚名谁？（旦）嫁得个刘知远泼乔才⑤。（众诨介）天下有同名同姓者多，羞他羞他！（小生）你丈夫曾有所出？（旦）怀抱养子方三日。（小生）三日孩儿可在家么？（旦）被火公窦老送到爹行去。

（小生）去几年了？（旦）小小花蛇腹内藏，爹娘见他异相配鸾凰。一别今经十六载，亲生一子叫做咬脐郎。（丑诨介）（小生）也羞他一羞。妇人，吾乃九州安抚之子，你丈夫在俺爹爹麾下从军，我回去与爹爹说知，军中帖出告示，捱查你丈夫取你去。意下何如？

【香罗带】（旦）衙内听拜禀，（拜介）（小生作倒介）不要拜了。（旦）容奴说事因。一从间别鸾凤两处分，被哥哥嫂嫂苦逼分离也，朝朝挑水，夜夜辛勤。日日泪珠暗零。（合）异日说冤，恨取薄幸人。苦也天

天！甚日得母子团圆说事因？

【前腔】(小生)娘行免泪零⑥，听吾说事因。俺爹爹管军兼管民，我去与爹爹说了，军中捱问姓刘人也，教他取你，免伊家泪零。(众介)多只数日少半旬。(合前)

多谢衙内问信音，有苦何须问的真？

若还再得重相见，犹如枯木再逢春。

(小生)叫左右，可挑水桶送他回去。(净扮李洪一上)(打丑介)(小生)怎么哭？(丑)他家花嘴花脸一个人，把我一顿打。(小生)就说我是军。(丑)他说打断筋。(小生)什么时候？(众)黄昏快了。

黄昏将傍赴城门，隐隐钟声隔岸闻。

渔人罢钓归竹径，牧童遥指杏花村。

〔注〕①擒拿：拳曲身体。　②驱使：奴仆。　③黄齑：腌菜。　④老郎：对老年人的尊称，犹老前辈。　⑤乔才：坏蛋，无赖。　⑥娘行：女性的通称。

《诉猎》为原剧第三十出，李三娘托家人窦公将刘咬脐送到并州，交给刘知远抚养。十六年来，杳无音信。一日，刘咬脐率领军士外出打猎，因追赶一只白兔，与正在井边挑水的生母李三娘相遇。刘咬脐问明真情后，回去告诉父亲，来接三娘。

在这出戏的开头，三娘一上场，作者就给她安排了三支【绵搭絮】曲，让她抒发内心的痛苦与怨恨。自从她不肯顺从兄嫂的威逼，决不改嫁后，就遭到兄嫂的责罚，白天挑水，晚上挨磨。兄嫂不念同胞兄妹之情，“下得歹心肠恶面皮”，对自己的亲妹妹横加折磨，“讨是寻非”，“倘有时刻差迟，乱棒打来不顾体”，哪里还有一点手足之情！想到爹娘在世时，自己是富家小姐，衣来伸手，饭来张口，有人服侍，而如今却“颠倒做了驱使”，挑水推磨服侍人。而且丈夫远在边廷，送去的孩儿也杳无音信。想到这些，心苦如黄连，不禁“泪双垂”。接着在遇到刘咬脐后，她又向刘咬脐诉说了自己的不幸遭遇，将丈夫被逼离家，自己在家受尽兄嫂折磨的痛苦经历一一告诉了刘咬脐。

从全剧的剧情发展来看，《诉猎》是全剧的关键性场次，在全剧的结构中，起到枢纽的作用。自从刘知远受李洪一夫妇迫害，被逼离开三娘，去并州投军后，剧情就分为两条线索敷演，一条演刘知远到了并州投军，为岳节使招赘，直做到九州安抚，一条演李三娘在家受到兄嫂的欺凌威逼，挑水推磨，磨房产子，受尽折磨。到了《诉猎》这场戏，通过刘咬脐追赶白兔与生母相遇的情节，便将前面分头演进的两条线索串联起来，引出了后面刘知远与李三娘在磨房私会、最后大团圆的结局。也正因为这出戏所敷演的情节在全剧剧情

发展中具有重要的作用，因以“白兔”作为剧名，称《白兔记》。（俞为民）

白 兔 记

佚 名

第三十二出 私 会

（旦挑水上）

【八声甘州】恹恹闷损，怎消遣心上横愁？儿夫别后，泪泣楚声无投①。伤情最苦人易老，那更西风吹暮秋。休休，猛然间小鹿儿撞我心头②。

【前腔】今后洁可奈守，算古往今来似奴稀有。孩儿一去，到如今杳不回头。十六年来音信杳莫有，父子同欢不念母。休休，猛听得孤雁叫过南楼。

神思困倦，就在井栏边少睡片时则个③。（旦作睡介）

【山歌】（丑上）牧童儿，牧童儿骑上黄牛短笛吹。春游芳草地，夏赏绿荷池。秋饮黄花酒，冬吟白雪诗。爹娘养我能快活，谁知此地受孤恓。

爹娘养我如金宝，如今不值半分钱。自家李家庄上看牛的牧童是也。今朝放十三头牛，出来不见了一头，想是风大吹了一头去了。待我叫他一声，黄牛呀！（内应介）（丑）呀，原来棒柸三丫头在此睡着了。待我藏过了他水桶。我不见牛，他不见水桶，要打与他一同打。（旦醒介）

【粉蝶儿】睡思朦胧，觉来时却是牧童在此。

牧童，我的水桶在那里？（丑）你可见我黄牛么？（旦）我不曾见你黄牛。（丑）我也不曾见你水桶。（旦）小厮。你去寻将来，与你两个钱。（丑）你把钱与我么，待我寻将来。（旦）小厮还我。（丑）三小娘，水桶在此，把钱与我。（旦打丑介）畜生！你见我哥嫂磨灭我，你也来戏弄我。自古道得好，势败奴欺主，时乖鬼弄人。（旦下）（丑哭介）（生上）路途不平，傍人减削。牧童。（丑）甘草木通④。那个打了你哭？（丑）走路便走路，管什么闲事！（生）牧童，方才挑水的妇人是谁？（丑）你问他怎么？（生）你说了把钱与你。（丑）钱不利市，银子罢。（生）就是银子。（丑）坐着说，话长。我这里叫做李家庄，有个李太公太婆，养两个儿子，一个女儿。大儿子叫李洪一，小儿子叫李洪信，女儿叫三娘。李太公在马鸣王庙中赛愿⑤，收

留一个刘穷在家，也不晓得锄田耕地，只会牧牛放马。有一匹乌骓马，诸人降他不伏，被蛮子一降一伏。李太公见他异相，因此把女儿招他为婿。成亲之后，不想太公与太婆俱亡，那蛮子去九州安抚投军去，十六年一竟不回。那妇人被哥嫂罚他挑水挨磨，又要逼他改嫁，不从，日夜磨折他。是受苦的，你问他怎么？(生)原来如此，多谢你了。银子在此，可收去。(丑诨下)(生叫介)(旦上)魈风骤雨，不入寡妇之门。(生叫介)三姐！(旦)什么人叫我三姐？哥嫂得知，决不干休，你快去。(生)是刘知远回来在此。(旦)那个不晓得刘知远是我丈夫？(生)三姐，分别之时，我说三不回。(旦)那三不回？(生)不发迹不回，不做官不回，不报得李洪一冤仇不回。(旦)这话与丈夫在花园中说的，闲人那个晓得？待奴看来。呀！(见介)

【临江仙】(生、旦)一十六年不见面，今朝又得再相逢。

【锁南枝】(旦)从伊去后受禁持，不从改嫁生恶意。因此骨肉参商⑥，罚奴磨麦并挑水。止望你身显迹，又谁知恁狼狈？

【前腔】(生)一从散鸳侣，鸾凰两处飞。受尽奔波劳役，只为苦取功名，此身不由己。身逗留无所依，那知你受狼狈？

【前腔】(旦)奴分娩产下儿，嫉妒嫂嫂撇在水。幸得窦老辛勤，寄取来还你。十六年杳无音信归，日夜里受孤悒。

【前腔】(生)娘行听咨启，我把真情诉与伊。对面娘儿不识，那日井边相逢打猎一衙内寻兔的⑦。你道是谁？(旦)是那个？(生)名咬脐是你孩儿。

【前腔】(旦)思前日有个打猎的，他说九州安抚儿。见他气宇轩昂，谁想是吾嫡子？心下疑难信，你莫不是没见识，卖与官家做奴婢？

【前腔】(生)出语太相欺，九州安抚是我为品级。都堂爵位掌管一十五万官兵，权显达还乡里。我装旧时私探你，休泄漏莫与外人知。

三姐，前日在瓜园分别，今日磨地相逢，大家把苦来说一说。(旦)你的也说与我知道，我的苦也说与你知道。(生)三姐，自从瓜园分别，径到并州。岳节度使招军买马，命苦，到那里军完马足，不用了。被我苦苦哀告，收我在长行队，日间押马草，夜间提铃喝号。那一晚腊月二十，雪又大，风又大，正该我巡更，巡到跨街楼底下躲避风雪。岳府小姐在层楼做女工针指，见我身上寒冷，将一件旧衣服与我遮寒，拿错了他父亲身上红锦战袍。次日他父亲要入朝赏雪观梅，遍寻不见。查问起，到是我穿在身上。拿我去要打打不得，要杀又杀不得。他见我有异相，他就把绣英小姐与我为妻。在彼朝朝寒食，夜夜元宵。拿你苦说与我听。(旦)我的爱用，

不比你的受用。来这里看，这是磨房，这是水桶，（丢桶介）（旦倒生扶介）

【孝南枝】（旦）听伊说转痛心，思之你是个薄幸人。伊家恋新婚，交奴家守孤灯。我真心待等，你享荣华，奴遭薄幸。上有苍天，鉴察我年少人。

【前腔】（生）告娘行听咨启，望娘行免泪零。若不娶绣英，怎得我身荣？将彩凤冠来取你，取你到京中做一品夫人。

三姐，我有三台金印在此，你可收下。三日后来取你，还我金印。如不来取你，就把他撇在万丈深潭。他不能出世，我不能做官。（旦）官人，如今哥嫂知道了，怎么好？（生）你如今往三叔家住下。（旦）晓得哥哥使心机，（生）明日叫他化作灰。善恶到头终有报，只争来早与来迟。（旦取水桶生踢介）（同下）（净上）事不关心，关心者乱。我家牧童回来说，刘穷回来偷老婆。这入娘的！想梦指望偷老婆，我见他打得他稀烂！（生暗上）（听见介）（净）请了，你回来了？（生）回来了。（净）修网巾的出牌额，照旧。去时穿这件衣服，如今原是这件衣服，李家庄上养得人的？（生）你方才要打我么？（净）前日在瓜园里受了你的亏，如今请两个教师教会了拳头。随你文打也得，武打也得。（生）文打便怎么？武打便怎么？（净）文打四抱腰，武打不要扯我鬓脚毛。（生）随你怎么打。（净）且不要忙，先走一个势与你看看。（生打介）（净倒介）（生下）（丑上）那个打我的老公？（净、丑诨打介）（丑）是我是我！（净）那个？早说便好。早是你说了，鹅鸡嘴都打尖了。（丑）今日也请教师，明日也学拳，可买些肉与他吃便好。今日也豆腐，明日也豆腐，学这豆腐拳来打老婆。（净）如今且计较起来，到沙陀村寺里劝农老爹那里告他⑧。（丑）告他什么来？（净）妹丈打大舅，首告逃军事。（丑）有理。先演一演。（净）你做了官，我来告。（丑介）（净）我叫告状，你便叫屈。（丑叫屈介）（净）告什么状？（丑）老爷，告妹丈打大舅逃军事。（净）拿状子上来。（丑递介）（净念介）告状人李洪一，年三十六岁。爹是李太公，娘是李太婆。马鸣王庙赛愿，拾得刘穷，把阿妹三娘做老公。十六年不见面，今日回来打舅公。头发打得粉粉碎，牙齿打佐一把骨⑨，鼻子打做两个窟衖⑩。老爷墙头上施行。（诨介）（下）

〔注〕 ①楚声：本指楚地歌曲，古人常以楚声为悲声，如唐孟郊《同从叔简酬卢殷少府》："梅尉吟楚声，竹风为凄清。"此即指悲声。 ②小鹿儿撞心头：形容心剧烈跳动。③则个：语尾助词，含有期望的语气。 ④木通：中药名，此为打诨语，"木通"与"牧童"谐音。 ⑤"李太公"句：马鸣王，蚕神。赛愿，酬神还愿。 ⑥参商：二星名，参在西，商在东，此出彼没，永不相见，比喻夫妻、亲人分离。 ⑦衙内：旧时称贵家子弟。 ⑧劝农老爹：古时地方官在春天下乡巡视，鼓励并督促农民耕作。 ⑨佐：同撒。 ⑩窟衖：犹窟窿。

《私会》为原剧第三十二出，刘咬脐打猎追赶一只白兔，与正在井边挑水的三娘相遇。刘咬脐问明情况，回去告诉了刘知远。刘知远便率领兵马来到沙陀村接三娘。他先将兵马屯驻在村外，自己打扮成旧时装束，进村探望三娘，在磨房内与三娘相会。

刘知远十六年前离开三娘，到并州投军，显贵后，便忘掉了在家乡仍受到兄嫂折磨的三娘，另娶节度使之女岳绣英为妻。当三娘托窦公将刘咬脐送到并州交给他抚养时，他竟不敢收下，要问新夫人是否肯收下，"夫人肯收，着他进来；夫人不肯收，早早打发他回去"（《见儿》出）。因此，刘知远早已将李三娘抛弃了。他这次回来探望李三娘，只是因为刘咬脐追白兔遇到了李三娘，回去告诉了他，在得到新夫人岳绣英的同意后，才带领兵马回来接三娘。若是没有刘咬脐追白兔遇见三娘，他是不会回来见三娘的，故他来接三娘实是出于偶然，而非必然。由此也说明，刘知远在剧中是一个忘恩负义的形象。与刘知远的负心行为相反，李三娘则始终如一，坚守贞节，自从刘知远离去后，她宁愿受到兄嫂的责罚，挑水推磨，而不肯改嫁，一心等待着丈夫回来，夫妻团圆。作者在这出戏里，正是通过对比的手法，刻画了刘知远与李三娘不同的性格特征。在开头，作者先让三娘上场，为她安排了两支【八声甘州】曲，抒发对丈夫与儿子的思念之情，与下面刘知远的出场及其负心的言行形成强烈的对比。而刘知远见到三娘后，他先向三娘诉说自己在外面所受的苦，企图以此来掩盖自己的负心行为，并为自己停妻再娶的负心行为辩解道："若不娶绣英，怎得我身荣？将彩凤冠来取你，取你到京中做一品夫人。"谓他另娶岳绣英，实是为三娘着想。然而无论他怎样辩解，也掩盖不了忘恩负义的行为。因此，遭到了三娘的谴责："思之你是个薄幸人，伊家恋新婚，交奴家守孤灯。我真心待等，你享荣华，奴遭薄幸。"作者为了突出两人不同的性格特征，还为两人设计了个性化的语言，如刘知远的语言高傲虚伪，李三娘的语言则情意真切。

（俞为民）

拜　月　亭

施　惠

第十七出　旷野奇逢

【金莲子】（旦上）古今愁，古今愁，谁似我目下这样愁？听军马骤，听军马骤，人乱语稠。向深林中逃难，恐有人搜。（下）

【前腔】(生上)百忙里散失了，差了路头，寻妹子不见，教我怎措手？瑞莲！(旦内应科)(生)神天佑，神天佑，这答儿是有亲骨肉①，见了向前走。

瑞莲！瑞莲！

【菊花新】(旦应上)你是何人我是谁？(生)应了还应，呀！见又非。(旦)将咱小名提，进前去问他端的。

我只道是我母亲，元来是个秀才。(生)我只道是我妹子，元来是一位娘子。(旦)呀！你不是我母亲，如何叫我？(生)我自叫我妹子瑞莲，谁来叫你？

【古轮台】(旦)自惊疑，相呼厮唤两相回，瑞兰和先辈不曾相识。(生)瑞莲名儿本是卑人亲妹。不知娘子因甚到此？(旦)妾因兵火急，离乡故。(生)娘子如何独行？(旦)母子随迁往南避，中途相失。秀才在何处不见了令妹？(生)喊杀声，各各逃生，电奔星驰中路里差池。因循寻至，应声错，偶逢伊。娘子不见了母亲，小生不见了妹子，正是俱错意，一般烦恼两心知。

【前腔】(生)名儿应错了自先回，(旦)秀才那里去？(生)急急便往跟寻，岂容迟滞。(旦)事到如今，事到头来，怎生惜得羞耻？(拜科)秀才念苦怜孤，救奴残喘，带奴离此免灾危。我也不忘你的恩义。(生)娘子，你方才说，不见了令堂，远远望见一位妈妈来了。(旦回头科)在那里？(生近看科)旷野间，旷野间，见独自一个佳人，生得千娇百媚。况又无夫无婿，眼见得落便宜。且待我唬他一唬。娘子，如何是，天色昏惨暮云迷。

(旦慌科)秀才，带奴同行则个。(生)娘子差矣，我自家妹子尚且顾不得，怎带得你？

【扑灯蛾】自亲妹不见影，自亲妹不见影，他人怎相庇？(旦)秀才，你读书也不曾？(生)秀才家何书不读览？(旦)书上说道，恻隐之心，人皆有之。既然读诗书，恻隐心怎不周急也？(生)你只晓得有恻隐之心，那晓得有别嫌之礼？我是个孤男，你是寡女，厮赶着教人猜疑。(旦)乱军中，乱军中，有谁来问你？(生)缓急间，语言须是要支持。

【前腔】(旦)路中不挡拦，(生)路中若挡拦？(旦)路中若挡拦，可怜奴做兄妹。(生)兄妹固好，只是面貌不同，语言各别。有人厮盘问，教咱把甚言抵对也？(旦)没个道理。(生)既没道理，小生自去。(旦)有一个道理。(生)怕问时却怎么？(旦)奴家害羞，说不出来。(生)娘子，没人在

此，便说有何害？（旦）怕问时，权……（生）怎么又不说了？权什么？（旦）权说是夫妻。（生）恁的说方才可矣，便同行，访踪穷迹去寻觅。

【尾】（旦）今日得君提掇起，免使一身在污泥。（生）久后常思受苦时。

（生）半路兄寻妹，（旦）中途母失儿。

（合）情知不是伴，　事急且相随。

〔注〕 ①这答儿：这里。

《拜月亭》是根据关汉卿的杂剧《闺怨佳人拜月亭》改写的，一名《幽闺记》。其故事梗概是：金末，番兵入侵，主战派大臣陀满海牙遭奸臣陷害，全家被杀，只剩其子陀满兴福，在逃亡中为秀才蒋世隆搭救，兴福暂在山寨安身。在兵乱中，蒋世隆与其妹瑞莲，尚书王夫人与其女瑞兰分别走散。瑞兰在患难中得世隆相助，二人结为夫妇；瑞莲则被王夫人认作义女。王镇在客店遇见瑞兰，不认世隆为婿，亦不顾世隆正在病中，强行将女儿带走。战事平息后，王镇一家团聚。瑞兰在后花园焚香拜月，表露了对蒋世隆的深切思念。瑞莲在旁窃听，明白了她与瑞兰的姑嫂关系。不久，世隆、兴福分别得中文武状元，王镇奉旨招二人为婿，夫妻兄妹大团圆。

《旷野奇逢》为本剧主人公王瑞兰、蒋世隆在乱军追赶下各自失散亲人后，旷野巧遇相逢，“权为夫妻”名义结伴同行逃难的一出戏。

此出内容上可分为四个层次。

开头【金莲子】二曲为第一层次。写王瑞兰与母亲、蒋世隆与妹妹瑞莲在乱军追逐下失散。“听军马骤，听军马骤，人乱语稠。向森林中逃难，恐有人搜。”用通俗精炼的语言，形象生动地描述了乱军奔突追逐，难民惊慌奔逃，人声杂沓，一片混乱。身为闺阁小姐的王瑞兰与母亲失散，隐匿深林。秀才蒋世隆与妹妹瑞莲“百忙里散失，差了路头”，他叹道：“寻妹不见，教我怎措手？”一个失散了母亲，一个不见了妹子，惊恐万状。

【菊花新】、【古轮台】二曲为第二层次。写王瑞兰与蒋世隆旷野错认相逢。蒋世隆寻唤妹妹：“瑞莲！”瑞兰误为母亲唤己，从树林中出来频频答应。瑞兰的误会一方面是由于“瑞莲”与“瑞兰”声音相类，一时难以分辨；另一方面瑞兰孤身处于险境盼母心切，未暇细加分辨。她于是急匆匆前往，待相见时却不是母亲，而是一个秀才，甚感疑惑：“你是何人我是谁？”为什么“将咱小名提”？且“进前处问个端的”。世隆也是同样地疑惑，自家唤叫妹子，这个不认识的女子为什么频频相应：“我只道我妹子，元来是一位娘子。”按一般常理认错了人彼此走开便了事，那样就没了下文，有巧不成戏了。而戏剧往往以

“巧合”作为艺术手段，将故事情节连接、伸延、发展，两人面对错认的尴尬情景，相互质问而交谈起来了。瑞兰说：“呀，你不是我母亲，如何叫我？”世隆说：“我自叫我妹子瑞莲，谁来叫你？”两人通过问答谈话，方知因名字音相近而误，亦知彼此都在兵火中逃离故乡，在乱军中失散了亲人，有着共同的不幸遭遇。世隆说：“娘子不见了母亲，小生不见了妹子，正是俱错意，一般烦恼两心知。”

第五支曲子为第三层次。写王瑞兰请求蒋世隆带护同行见拒。两人知道错认后，对蒋世隆来说甚好处理，他招呼瑞兰说：“名儿应错了自先回。”说着自己便要去寻找妹妹了：“急急便往跟寻，岂容迟滞。”而这也是符合常理的事。可是瑞兰情况却不一样，做为一个孤身的年轻女子，在此兵荒马乱的特殊环境中，如无人带护孤身独行，将是不堪设想的。在此艰危时刻，她迅速作出抉择。封建礼教规定的男女有别要回避，在瑞兰看来，太平时期犹可遵行，但在此离乱危难之时已难以顾及了：“事到如今，事到头来，怎生惜得羞耻。”她请求秀才：“念苦怜孤，救奴残喘，带奴离此免灾危。”并表示“不忘你的恩义”。面对瑞兰的请求，世隆当时的思想，一是对眼前这位孤身女子处境非常同情，二是出于对这位“千娇百媚”美貌女子的喜爱，内心也有欲乘机带护亲近之意。但他却故作矜持，甚至假意推辞：“我自家妹子尚且顾不得，怎带得你？”致使瑞兰欲随不得、欲去不能，十分惶恐难堪。

六、七两曲为第四层次。写蒋世隆有意托词，步步诱导，王瑞兰无奈只得自己提出作假夫妻结伴同行。从瑞兰的“请带”到答应“权说是夫妻”名义同行确是颇费一番周折的。蒋世隆虽然心里极想带护瑞兰，但又顾虑男女同行如无正当名义与理由将会遇到麻烦，他希望瑞兰同意以“夫妻”名义伴行。然而他自己不主动提出，而是通过一次次托词与步步诱逼让瑞兰自己说出，以遂其所愿。可是本为闺阁小姐的王瑞兰，她请求蒋世隆带护的目的仅仅是为了度过当前的这场危难，此外便无其他想法。当她听到蒋世隆不愿携她同行时，便举儒家道统上的“恻隐之心”来再次请求：“既然读诗书，恻隐心怎不周急也？”没想到世隆却反诘说：“你晓得有恻隐之心，那晓得有别嫌之礼？”并且说：“我是个孤男，你是寡女，厮赶着教人猜疑。”瑞兰思想很纯洁、很简单，她说乱军中是不会有人阻拦盘问的。世隆却很认真，他反问瑞兰说假如有人阻拦盘问却如何？瑞兰无言以对，无奈只得说：“路中若当拦，可怜奴做兄妹。”她以为这样说总该可以了吧，哪知世隆还是说不行，“兄妹固好，只是相貌不同，语言有别”，路人难以相信。瑞兰想，既然权“做兄妹”还是不妥，接下去自然只有“权说是夫妻”了。这对瑞兰来说确是个难以启齿的难题。但事出无奈，为脱离眼前危难，只得羞羞答答地说出了：“相问时，权说是夫妻。”至此问题总算解决了。世隆高兴地说：“恁的说方才可矣！”

本出戏在结构内容上层层推进，波澜起伏，意趣横生。作者采用“巧合”

的戏剧艺术手法展开主要故事情节不平常的开端，为整个戏剧的情节发展和人物思想性格的塑造打下了良好的基础。蒋、王两个主要角色同时出场，整出戏：有动乱中亲人失散的惊恐伤怀，有错认相遇的惊异尴尬，有身处险境而萌生希望与反抗封建礼教的勇气，有略施心计进行步步诱逼的风趣，有权以假夫妻结伴避难的喜剧结果，悲喜交融，喜剧以终。变化发展，引人入胜！

在这里，王瑞兰的思想性格已显露风采。她本为官宦小姐，父亲为兵部尚书，生居画阁兰堂，青春娇美。平时有丫环服侍照顾，身处欢娱而不识忧愁滋味。但风云突变，番军南侵，天子迁都，父亲奉诏辞家赴边。不久中都陷落，仓皇中她随母亲离城南奔。在风雨交加的旷野中母女失散。隐匿树林间惊恐万状之际，因误听而与秀才蒋世隆巧遇。面对本不认识的青年男子，她在环境逼迫下，毅然作出反抗封建礼教的抉择，请求秀才带护，同意与秀才作假夫妻结伴同行，这是了不起的勇敢表现。她在不损害自身纯洁与尊严的前提下，表现了对秀才的热情主动，再三请求蒋世隆带自己同行，以度过这场危难。由于把故事放置于战乱的特殊背景之下，不仅显示了瑞兰机智勇敢反抗礼教的新型风采，而且又使人感到符合情理与生活真实，内涵丰富。相比之下，蒋世隆的形象略显逊色。他与瑞兰有着同遭乱离患难之悲，对瑞兰母女失散、孤女狭路抱有同情，见瑞兰年青貌美而产生爱慕，产生极思乘带护之机与她接近的复杂心态。通过托词，有意步步诱导瑞兰说出"权说是夫妻"的愿望，颇有一些心机。当然，男女间的这些复杂心态与言行，亦是正常生活的反映，亦无可非议。也正由于此，使戏剧情节更具有喜剧性。

这出戏对瑞兰首次出场的描述是成功的。但不同版本在表现上亦有差异。《六十种曲》本与容与堂刊本对瑞兰的描写已见上述。写了她在身处险境的情况下不顾羞耻，大胆作出请求秀才带护的抉择，打破封建礼教的束缚。写得比较委婉而又十分清晰，符合一个未谙世道的闺阁小姐的身份与思想变化的真实。这与关汉卿《闺怨佳人拜月亭》杂剧第一折中瑞兰自身所说的"如今索强支持，如何回避，籍不得那羞共耻"，并主动对世隆说"不问时权做弟兄（兄妹），问着后道做夫妻"，情节口吻亦相一致。但关剧只用了【后庭花】、【金盏儿】二支曲，过于简略，不如南戏剧本扩展为有情节有层次的一出，显得较为翔实曲折，能比较深入细致地刻画人物思想性格。世德堂本和《词林一枝》中对王瑞兰有更为主动勇敢的描写。如王瑞兰怕蒋世隆不肯带庇，竟诵《诗经·关雎》中"窈窕淑女，君子好逑"的诗句来请求，待世隆要走时，瑞兰甚至上前抢伞扯拦，虽然更能表现瑞兰的主动与反抗精神，在舞台表演上更富于喜剧趣味，吸引观众；但与瑞兰的身份及与后面的情节发展变化情况相对照，似显得有些过分夸张了。

本出在语言上显示"本色"特点，不论"曲"或"白"都非常通俗朴实，交接自然。吕天成说："天然本色之句，往往见宝。"（《曲品》）李贽对此也有很高评

价："曲白都近自然，委疑天造，岂曰人工！"（《李卓吾批评幽闺记》）

（徐顺平）

拜　月　亭　　施　惠

第二十二出　招　商　谐　偶

（末上）〔临江仙〕调和面蘗多加料，酿成上等香醪。簾边风旆似相招。三杯倾竹叶①，两脸晕红桃。　不饮傍人应笑，百钱斗酒非高。莫言村店客难邀，神仙留玉珮，卿相解金貂②。　且喜兵火已平，民安盗息。不免叫货卖出来，分付他仍旧开张铺面，迎接客商，多少是好。货卖那里？（丑上）忙把店门开，安排待客来。不将辛苦艺，难近世间财。家长老官儿有何分付？（末）货卖，如今且喜兵火已平，民安盗息，你可与我开张铺面，迎接客商。你在外面发卖，我在里面会钞记帐。（丑）说得是。我在外面发卖，你在里面会钞记帐。我一卖还他一卖，两卖还他成双。（末）说得是。奉饶加一二，自有客人来。（下）（丑）好招商店，前临官道，后靠野溪。几株杨柳绿阴浓，一架蔷薇清影乱。古壁上绘刘伶裸卧③，小窗前画李白醉眠。知味停舟，果是开垆香十里④；闻香驻马，真个隔壁醉三家。但有南北二京、福建、江西、湖广、襄阳、山东、山西、云南、贵州、广东、广西客商，都来买好酒。自古道："牙关不开，利市不来。"不免把酒来尝一尝。好酒！一生吃不惯闷酒，得个朋友来同酌一杯才好。

【驻马听】（生、旦上）一路里奔驰，多少艰辛，来到这里。且喜路途肃静，渐次平安，稍尔宁息。恨悠悠千里旅情悲，苦恹恹一片乡心碎。感叹咨嗟，伤情满眼关山泪。

【前腔】（丑）草舍茅檐，门面不装酒味美。真个杯浮绿蚁⑤，榨滴珍珠，瓮泼新醅。（生、旦）酒旗斜挂小窗西，布帘儿招飐在疏篱际。和你共饮三杯，今朝有酒今朝醉。

（生）娘子，此间是广阳镇招商店，且沽一壶，少解旅况再行，如何？（旦）但凭秀才。（生叫酒保）（丑）官儿买酒吃的？（生）是买酒吃的。（丑）请坐！（生）还有浑家在外面。（丑）浑家请！（生）咄！你这酒保好野。（丑）我小人不野。（生）夫妻才称得浑家，你怎么也叫浑家？（丑）官儿，

我闻古人云："人之父母，就是我之父母。"官儿的浑家，也就是我的浑家。一般大家浑一浑。（生）胡说，称娘子才是。（丑）便是娘子请，如何？（叫科）两杯茶来。（生）酒保，你家有甚么好酒？（丑）有好酒。（生）有甚么好下饭？（丑）有好下饭。（生）只把好的拿来，吃了算帐。（丑叫科）那官儿脚上带黄泥，必定远来的。多着抛尸露，少着父娘皮。一卖当两卖，不要少他的。（生）酒保，你说"多着抛尸露，少着父娘皮"。父娘皮是甚么？（丑）父娘皮是骨。（生）抛尸露是骨。（丑）抛尸露是肉。（生）父娘皮是肉，你怎么哄我？（丑叫科）这官儿是老江湖，不要哄他。抛尸露少放些，画眉青多放些。（生）酒保，画眉青是什么？（丑）画眉青是肉。（生）画眉青是菜。（丑叫科）不要哄他了。一卖肉，一卖鸡，一卖烧鹅，一卖匾食。快着呵！（生）看酒过来！（丑）好酒在此。（生）这是新笃⑥，可有窖下⑦？（丑）我这里来往人多，没有窖下，只是新笃。（生）也罢。酒保与我斟一斟。（丑）不要说一针，八针也会。（生）休闲说。娘子请酒。

【驻云飞】村酿新笃，要解愁肠须是酒。壶内馨香透，盏内清光溜。（旦作羞不饮科）（生）嗏，何必恁多羞？（旦）非是奴家害羞，天性不会饮。（生）但略沾口，勉意休推，莫把眉儿皱。一醉能消心上愁。

娘子不曾饮得一杯，为何脸就红了？

【前腔】（旦）盏落归台，却早两朵桃花上脸来。酒保将酒过来，待我也回那秀才一杯。（丑背云）蹊蹊，待我问他。官儿，方才娘子说：酒保看酒过来，待我也回那秀才一杯。"那"者是怎么说？（生）这是我那里乡音，"那"者是好也。（丑背云）待我也打腔儿哄他。（叫科）伙计看那酒来，那下饭来。（生）酒保，甚么那酒、那下饭？（丑）官儿就不记得了，我这里也是"那者，好也"。（生）休取笑。（旦把酒科）多感君相带。（生）多谢心相爱。（旦）嗏，擎樽奉多才。（生）小生也不会饮。（旦）你量如沧海。（生）酒保减一减我吃。（丑）什么说话，吃一个满面杯。（旦）满饮一杯，暂把愁怀解，乐以忘忧须放怀。

（生）酒保，我与娘子一路来，因有几句言语，不肯吃酒。你若劝得娘子吃一杯酒，我就与你一钱银子。（丑）官儿，我劝娘子吃一杯酒，就是一钱银子，若吃十杯？（生）就是一两。（丑）若吃了一百杯，就是十两。待我去奉娘子请酒。（作掩须科）

【前腔】（丑）激滟流霞。（生）酒保，你怎么把脸儿遮了？（丑）小人脸儿不那个，恐娘子见了不肯吃酒。不比寻常卖酒家。娘子请一杯。（旦）我不会吃。（丑）小人跪了。（旦）请起，我吃。（丑）娘子出路人，不要吃单杯，吃一个双杯。（把酒科）村店多潇洒，坐起极幽雅。（旦）我再吃不得了。（丑）没

奈何，小人又跪下。（旦）也罢，起来，我再吃一杯。（丑）嗏，何必论杯斝，试尝酬价。爱饮神仙，玉瓠曾留下，今后逢人吃甚茶？

【前腔】（生）闷可消除，只怕醉倒黄公旧酒垆⑧。（旦）秀才，天色晚了，去罢。（生）天晚催人去。（丑）好热酒在此。（生）好酒留人住。嗏，香醪岂寻俗，味若醍醐⑨。曾向江心，点滴在波深处，慢橹摇船捉醉鱼。

（旦）秀才，我猜着你了。（生）你猜着我甚么？（旦）你哄我吃醉了，要捉那醉鱼，只怕你"满船空载月明归"。（生）娘子，这是唐明皇与杨贵妃在采石江边饮宴的故事。（丑）着了，正是那唐明皇与杨贵妃在采石江边饮宴的故事。我小人亲眼见的，也是我斟酒劝他。（生）酒保，你多少年纪？（丑）我四十岁了。（生）唐明皇开元到今，有四百余年，你怎么说亲眼见？（丑）自不曾说谎，略谎得一谎，就露出马脚来。（旦）秀才，天色晚了，去罢。（生）酒保，天色晚了，会钞罢。（丑叫科）官儿，娘子不吃酒了，会钞。（生）酒保，这里到宿客馆中还有多少路？（丑）还有三十里，你问他怎么？（生）我要去借宿。（丑）这等去不到了。官儿，我这里广阳镇招商店，前面吃酒，后面宿客。这里不歇往那里歇？（生）娘子，方才酒保说，到旅馆中还有三十里路，去不到了，就在此安歇了罢。（旦）但凭秀才。（生）酒保，一发明日会钞罢。与我打扫一间房，铺下一张床。（丑叫科）那官儿不去了，一发明日会钞。打扫一间房。铺下一张床，一个联二枕头，一个大马子。（旦）酒保，那秀才与你说什么？（丑）那官儿叫我打扫一间房，铺下一张床。（旦）不要依他，只依我。与我打扫两间房，铺下两张床。（丑叫科）不依前头了。打扫两间房，铺下两张床，两个短枕头，一个马子⑩，一个尿盪。（生）酒保，娘子叫你怎么？（丑）叫我打扫两间房，铺下两张床。（生）酒钱饭钱都是我还，你怎么不听我说？还只是打扫一间房，铺下一张床。（丑）是。酒钱饭钱都是官儿还，只依官儿。（叫科）不依后头了，照旧依前。打扫一间房，铺下一张床，一个联二枕头，一个大马子。（旦）酒保，那秀才又与你说甚么？（丑）那官儿还叫我打扫一间房，铺下一张床。（旦）你这酒保只依我就罢了，有这许多更变！（丑）你两个只管咭力骨碌，骨碌咭力。（末上，打丑科）狗东西，成甚么规矩，一张又是两张，两张又是一张，叫我老人家，端到东，端到西，费许多气力。走出去！不用你了。（丑）咦，老官儿，我在此也是好的。畚灰刮镘，担柴挑水，门前招接，店中货卖。不用我，我往江西人馄饨店中去。（末指丑欲下）（丑）老不死。（末转身上）你骂我老不死？（丑）我说你牛一般健，老了不死的。（末下）（丑）你两个果来得跷蹊，怪不得那老儿，如今也不依官儿，也不依娘子，依了我罢。（生）怎么依你？（丑）依我便打扫一间

房，依着官儿，铺下两张床……（生）一张！（丑）也依娘子一半，床却丁字铺了。（生）怎么丁字铺？（丑）官儿的床铺在这里，娘子的床铺在这里，上了床，吹灭了灯，一个筋斗就过了。（生）休取笑，张灯来。（丑叫科）看灯来，看洗脚水来。（下）（生）娘子，请睡了罢。（旦）你自请睡。（生）请睡了罢。（旦）秀才，你自睡，我自睡，只管问我怎么？

【绛都春】（生）担烦受恼，岂容易，共伊得到今朝？有分忧愁，无缘恩爱，何时了？（旦）长吁短叹，我心自晓。（生）娘子，你晓得我甚么？（旦）有甚的真情深奥？（生）正要娘子晓得。（旦）礼法所制，人非土木，待说也难道。

（生）寻踪访迹遇林中，（旦）受苦扶危出祸丛。（生）我和你有缘千里能相会，（旦）我只是无缘对面不相逢。（生）娘子，你怎么把言语都说远了，你敢是忘了？（旦）奴家不曾忘了甚么。（生）既不曾忘，可记得林榔中的言语来？（旦）林榔中曾与秀才说兄妹同行。（生）这也有来。我说面貌不同，语言各别，娘子又怎么说？（旦）奴家再不曾说甚么。（生）正是贵人多忘事。娘子再想。（旦）奴家想起来了，说怕有人盘问，权说做夫妻。（生）却又来，别的便好权，做夫妻可是权得的？我也不问娘子别的，可晓得仁、义、礼、智、信？不要说仁、义、礼、智，只说一个“信”字。（旦）“信”字怎么说？（生）天若爽信，云雾不生；地若爽信，草木不长。为人可失得信么？（旦）奴家也不曾失信与秀才。（生）既不失信，如何不依林榔中的言语？（旦）秀才，你送我回去，多多将些金银谢你吧。（生）岂不闻“书中自有黄金屋”，要你那金银何用？（旦）也罢，你送我回去，我与爹爹说，与你个官儿做罢。（生）呀！官是朝廷的，是你家的？我一路来，倒不曾问得娘子，不知娘子是何等人家？（旦）秀才，你不问起也罢，若问我家中事情，不要说与你同行同坐，就是立站的去处，也没有你的去处。（生）韩景阳大来头，你却是何等人家？愿闻。（旦）奴家祖公是王和，父亲见任兵部王镇尚书，母亲是王太国夫人，奴家是守节操的千金小姐。（生）既是千金小姐，怎么随着个穷秀才走？（旦）不知你妹子随着那个哩。（生）你自身顾不得，那管得别人？且住。不要与他硬，若硬，两下里就硬开了，还要放软些。娘子元来是宦家之女，我蒋世隆低眼觑画堂，尚然消受不起，倒与娘子同行同坐，望娘子高抬贵手，饶恕蒋世隆之罪。（跪科）（旦亦跪科）大恩人请起。（生）咳，你既知我是大恩人，

【降黄龙】说甚么宦室门楣，寒士寻常，望若云霄。时移事迁，为地覆天翻，君去民逃。多娇，此时相遇，料应我和你姻缘非小。做夫妻相呼厮唤，怎生忘了？

【前腔】（旦）秀才，何劳，奖誉过高。昔日荣华，眼前穷暴。身无所

倚，幸然遇君家，危途相保。（拜科）英豪，念孤恤寡，再生之恩难报。久以后衔环结草⑪，敢忘分毫。

【前腔】（生）听告。你身到行朝，与父母团圆，再同欢笑。那时节呵，你在深沉院宇，要见你除非是梦魂来到。（旦）我禀过父亲，那时与你成亲也未迟。（生）那时节你还要我？攀高，选择佳婿，卑人呵，命蹇时乖，实是难招。我与娘子一路同行到此，便是三岁孩童，也说一对好夫妻。这虚名人前自说，听着偏好。

【前腔】（旦）休焦，所许前词，侍枕之私，敢惜微眇。（生）既如此，却又推三阻四怎么？（旦唱）怕仁人累德，娶而不告，朋友相嘲。（生）娘子，你晓得"瓜田不纳履，李下不整冠"么？（旦）"瓜田不纳履"怎么说？（生）假如人家一园瓜正熟，有人打从瓜园中经过，曲腰纳其履，隔远人望见，只说偷其瓜。（旦）"李下不整冠"怎么说？（生）假如人家一园李子正熟，有人打从他李树下过，欲待伸手整其冠，人见只说盗其李。从教整冠李下，此嫌疑实亦难逃。（旦）秀才，你送我到行朝，与爹爹说知，教个媒人说合成亲，却不全了奴家的节操？（生怒击桌科）你前日在虎头寨上，若没有蒋世隆呵，乱军中遭驱被虏，怎全节操？

（净内叫）老儿起来，盘儿碗儿都打碎了。（末、净上）

【太平令】曲径非遥，深夜柴门带月敲。邮亭一宿姻缘好，又何故语叨叨？（生、旦见科）

【前腔】（生）旅邸萧条，回首乡关路转遥。寒灯照影伤怀抱，因此上话通宵。

（末）官人，娘子，我两口在隔壁听得许久，颇知一二，你也不要瞒我了。（生）既如此，瞒不得公公、婆婆了。（末）秀才官人，他是宦族名流，深闺处子，自非桑间之约，濮上之期⑫，焉肯钻穴相窥，逾墙相从。秀才官人，你是读书之人，岂不闻柳下惠之事？（生）惶恐，惶恐。（末）秀才官人莫怪，请到前楼去坐一坐，老夫别有话说。（生）是如此。（下）（末）小姐在上，老夫有一言相告："男女授受不亲，礼也。嫂溺援之以手，权也。"权者反经合理之谓。且如小姐处于深闺，衣不见里，言不及外，事之常也。今日奔驰道途，风餐水宿，事之变也。况急遽苟且之时，倾覆流离之际，失母从人二百余里。虽小姐冰清玉洁，惟天可表，清白谁人肯信？是非谁人与辨？正所谓：崑冈失火，玉石俱焚。今小姐坚执不从，那秀才被我道了几句言语，两下出门，各不相顾，倘遇不良之人，无赖之辈，强逼为婚，非惟玷污了身子，抑且所配非人。不若反经行权，成就了好事罢。（旦）望公公、婆婆收留奴家在此。倘或父母有相见之日，那时重重相谢，决不

虚言。（末）呀，收留人家迷失子女，律有明条。况小店中来往人多，不当稳便。既然不从，小姐，请出去罢。（旦悲科）（净）老儿，他只因无父母之命，又无媒妁之言，我两人年纪高大，权做主婚之人，安排一樽薄酒，权为合卺之杯。所谓礼由义起，不为苟从。我两老口主张不差，小姐依顺了罢。（旦）我如今没奈何了，但凭公公、婆婆主张。（净）老儿，小姐也是看上这秀才的，他也要拿些班儿。（末）你去看酒来，待我请那秀才官人来。秀才官人，有请。（生上）（末）被老夫劝从了。（生揖科）多谢公公。（净上）老儿，酒在此了。（末把酒科）

【扑灯蛾】（末、净）才郎殊美好，佳人正年少。相逢邂逅间，姻缘会合非小也。天然凑巧，把招商店权做个蓝桥。翠帷中风清月皎，算欢娱，千金难买是今宵。

【前腔】（旦）礼仪谨化源，《关雎》始风教[13]。一时见君子，匆匆遽成人道也。（生）我是山鸡野鸟，配青鸾无福难消。仗冰人一言已定[14]，此生此德，何以报琼瑶？

（末、净）官人，娘子，请稳便罢。夜深了，明日再取一樽酒，与你暖房。姻缘本无意，天遣偶相逢。剩把银钉照，犹疑是梦中。（下）

【衮遍】（旦）不肯负情薄，不肯赋情薄，随顺教人笑。空使我意沉吟，眉留目乱羞难道。（生）看他喜时模样，愁时容貌，灯儿下，越看着越波俏[15]。

【前腔】（旦）才郎意坚牢，才郎意坚牢，贱妾难推调。只恐容易间，把恩情心事都忘了。（生）蒋世隆若有此心，与你星前月下去罚下誓来。（旦）你自去罚。（生）蒋世隆若忘了小姐厚恩，永远前程不吉。海誓山盟，神天须表。办至诚，图久远同谐老。

【尾声】（旦）恩情岂比闲花草？（生）往常恨更长寂寥，今夜只愁天易晓。

（生）野外芳葩并蒂开，（旦）村边连理共枝栽。

（合）百年夫妇途中合，　一段姻缘天上来。

〔注〕 ①竹叶：酒名，即竹叶青。唐白居易《蔷薇正开春酒初熟……》："甕头竹叶经春熟，阶底蔷薇入夏开。" ②解金貂：谓以金貂换酒。金貂，达官显贵所戴的冠饰。③刘伶：晋竹林七贤之一，不拘礼法，沉酣于酒，据《世说新语·任诞》记载，他"或脱衣裸形在屋中。人见讥之，伶曰：'我以天地为栋宇，屋室为帷衣，诸君何为入我帷中？'" ④埕：酒坛。 ⑤绿蚁：酒面上的浮沫，也常代指酒。 ⑥新篘（chōu）：新漉的酒。 ⑦窖下：指窖藏之酒。 ⑧黄公旧酒垆：晋王戎曾与阮籍、嵇康同饮于黄公酒垆，阮、嵇死后，

他再经旧地，十分感伤。　⑨醍醐：牛乳中提炼出来的精华。　⑩马子：便器。下文"尿鳖"是溺器。　⑪衔环：东汉杨宝曾从鸮鸟爪下救出一黄雀，夜有一黄衣童子自称西王母使者，以白环四枚相赠，谓将令其子孙洁白、位登三公，有如此环。后杨氏一门果贵显。结草：春秋晋魏武子有一爱妾，命其子魏颗己死则嫁之，临死又改命己死则以妾殉葬。魏武子死后，魏颗认为父亲病重时神智已乱，遂根据他起初的意愿将那个爱妾改嫁了。后在辅氏之战中，有老人结草绊倒敌将，使之被擒。魏颗夜梦老人自称是那个爱妾的父亲，因报恩而为此。　⑫"自非"二句：桑间濮上，指男女幽会之所。《汉书·地理志》："卫地有桑间濮之上，男女亦亟聚会，声色生焉。"桑间为古卫国地，在濮水之滨。　⑬"关雎"句：《关雎》为《诗经·国风·周南》篇名，《毛诗序》称其为"《风》之始也，所以风天下而正夫妇也。故用之乡人焉，用之邦国焉。"　⑭冰人：媒人。　⑮波俏：漂亮。

《招商偕偶》是蒋世隆与王瑞兰在旅舍自主成婚的一出戏。一个是贫寒书生，一个是官宦小姐，虽门第悬殊，但两人在共患难中建立了深挚的爱情。在无"父母之命，媒妁之言"的情况下，自主结成夫妻。表现了青年男女反抗封建礼教，追求婚姻自主的斗争精神。

蒋、王二人旷野奇逢结伴而行，在乱军追逐下，跟随难民四处奔逃。宿水餐风，历尽艰辛："风传军喊急，雨送哭声频。"中间还经虎头山遇盗，幸亏寨主陀满兴福恰为世隆结义兄弟，才得化险为夷。俩人相随奔波数月，行程数百里，局势方得渐渐平息。但回顾往事，仍是痛定思痛："恨悠悠千里旅情悲，苦恹恹一片乡心碎，感叹咨嗟，伤情满眼关山泪。"

蒋、王两人在共患难中相互了解，建立了深挚的爱情。这时来到了广阳镇招商馆，两人在感情上已彼此难舍难分，但在是否马上成婚问题上却又各有着复杂的心理。对蒋世隆来说，早在旷野相逢时就对瑞兰怀有爱意，在既以兄妹相待、又权称"夫妻"名义的患难途中，与瑞兰建立了爱情。现在烽火渐平，两人一旦分别，美好的姻缘将会化为泡影。为了追求幸福的爱情，他感到使这"假夫妻"成为真夫妻已刻不容缓。当日到了旅舍，就坚意要求瑞兰当晚成婚。可是瑞兰的思想却比世隆复杂，处境艰难得多。她是个官宦小姐，遭离乱母女失散，当日与世隆旷野相逢，只是在万不得已的情况下恳求世隆带她同行。她的目的只是为了度过眼前的危难，此外没有其他思想。她只将世隆作为怜悯帮助自己的恩人看待。"权称夫妻"是在世隆表示须有个合理的称呼才方便带她同行时不得已的表态。可是后来她与世隆朝夕相随患难与共的旅途中，逐渐了解世隆，萌生了爱情。但要在招商馆当晚私自成婚，这是瑞兰难以接受的。她这时已经了解到世隆这一思想意图，所以她一到旅舍就非常警惕，处处回避防范。先是拒绝饮酒，以防"哄我吃醉了，要捉那醉鱼"。其次是旅舍住宿时又提防世隆安排一个房间、一张床成就事实的意图，坚持要两人分居。三是一任世隆对她动之以情、申之以理的恳求劝说，瑞兰

始终坚持不答应。她为什么这样再三回避防范不肯答应世隆的要求呢？不是她对世隆不够了解或没有感情。她当着世隆的面表白说："侍枕之私，敢惜微眇？"她顾虑的是"没有父母之命，媒妁之言"，连平民百姓都不得不遵从封建婚姻礼教规矩，何况她还是当朝尚书之女呢？所以她向世隆要求先让她回家禀告父母，请媒人说合成婚。否则，她怕"仁人累德，娶而不告，朋友相嘲"。瑞兰的这一思想顾虑在当时是十分自然的，所以尽管世隆对她软求、硬说，甚至指责她"言而不信"，并举虎头山遇盗之例，称如无世隆庇护，早就保不住节操了，她都没有动摇。瑞兰这时虽也有激烈的思想斗争，但仍然坚决不愿答应，致使世隆拍案而怒。这对矛盾的最后解决，是由店主公婆出来劝说撮合，并权做主婚人，安排酒席为之合卺，瑞兰方才勉强答应，终于在旅舍成就了自主婚姻。

这出戏在内容上使蒋、王爱情故事情节推向高潮，对人物思想性格的刻画极其深刻细致。蒋世隆为了达到当晚旅舍成婚，也颇费一番心机：先是劝之以酒，欲使之酒醉就范；次是安排同房住宿，欲使之既成事实；三是动之以情、申之以理，欲使之同意。瑞兰虽处处防范并加以拒绝，但内心也是很不平静的。生、旦对唱【降黄龙】四曲，正反映了两人同样心情与两种不同处境的复杂心理。所谓同样心情是指两人共有着难舍难分深挚的爱。两种处境的复杂心理是指：瑞兰身为闺阁小姐，怕不告而婚损了节操，被人耻笑；蒋世隆则顾虑瑞兰为尚书之女，门第高深，此时如不成婚，怕别后"你在深沉院宇，要见你除非是梦魂来到"。两者想法都各有其现实之理。这对矛盾一时难以解决。世隆举"瓜田不纳履"、"李下不整冠"的典故反复劝说瑞兰，瑞兰却始终坚持："送我到行朝，与爹爹说知，教媒人说合成亲，却不全了奴家节操？"最后由店主公婆出来撮合，举"嫂溺援之以手"之例，说这是反经合理之事，从而比照瑞兰身处乱离之时，母女失散，跟随世隆二百余里，亦是环境特殊的反经合理之事。然而两人长途伴行，虽冰清玉洁，但旁人岂能都相信？况且两人此刻不婚而散，倘然遇上不良之人，诱逼为婚，玷污身子，后果更不堪设想，不若反经行权成就好事为上策。瑞兰听后很是惶恐。这时店主婆又帮助瑞兰解开"无父母之命，媒妁之言"的疑虑，设策由店主公婆两位高年人主婚，安排酒席以成礼，并说这是"礼由义起，不为苟合"，通过这样内外因相结合的说服撮合，致使瑞兰最后表态："我如今没奈何了，但凭公公婆婆主张。"这对矛盾至此终于解决了。

事情并不就此结束，当瑞兰以身相委同意成婚之时，她内心仍感矛盾烦乱："不肯赋情薄，不肯赋情薄，随顺教人笑。空使我意沉吟，眉留目乱羞难道。"表述了感情上难以推拒，情理上却是勉强屈从。在此同时瑞兰还产生了新的思想疑虑："才郎意坚牢，贱妾难推调。只恐容易间，把恩情心事都忘了。"怕世隆得之太易日后负心。最后由世隆海誓山盟，表示永不变心，才终

成喜剧结束。

上述对瑞兰、世隆思想心理的细致刻画，具体生动，波澜起伏，合情合理，令人叹服。

这出戏对全剧故事情节发展与人物形象的塑造有着十分重要的意义。在结构上起着承前启后的作用。既承旷野奇遇，于患难相依中建立了爱情；也为以后瑞兰拜月、夫妻团圆起了先导作用。关汉卿《闺怨佳人拜月亭》杂剧无这出戏的内容情节，南戏《拜月亭》根据前后故事情节进行了创作，使之故事情节更完整、人物思想面貌更为深刻鲜明。　　（徐顺平）

拜　月　亭

施　惠

第二十五出　抱恙离鸾

（旦扶生上）

【三登乐】世乱人荒，幸脱离天罗地网，不堤防病染这场。事不宁，身未稳，天降灾殃。淹留旅邸，望河南怎往？

（旦）官人，你今日病体如何？（生）十分沉重。（旦）待我央店主人去请个太医来看一看。店主人有请。（末上）贫无达士将金赠，病有良医说药方。小姐拜揖。（旦）店主人万福。（末）小姐，官人贵体若何？（旦）官人病体，十分沉重，烦你请个太医来看一看。（末）这个当得。不曾三五步，咫尺是他家。翁太医在么？（净内问）是那个？（末）请你看病的。（净）有几个人在外面？（末）只我一个。（净）得两个拿扇板门来，抬我去方好。（末）为什么？（净）犯了些腰头病。（末）你何不自医？（净）自古道：卢医不自医①。（末）快些出来。（净）不要慌，待我分付了着。（净半上，向内科）分付丁香奴、刘寄奴②，你每好生看着天门、麦门，我去探白头翁、蔓荆子，趁些郁金，水银才当归。倘有使君子来看大麦、小麦，可回他说是张将军、李国老家请去了。你苁蓉把破故纸包那没药与他去。前者，因为你每不细辛防风，却被那伙木贼爬过天花粉墙，上了金线重楼，打开青箱，偷去珍珠、琥珀、金银花子、丹砂禊子、茯苓裙子、昆布袜子、青皮靴子；那一个豆蔻又起狠毒之心，走入莲房，搂定我的红娘子，扯下裩裆。直弄得川芎血结。咳！苦脑子！苦脑子！如今可牵海马到常山下

吃些莽草，薄荷边饮些无根水。傍晚看天南星出，即挂上马兜铃，将红灯笼点着白蜡烛，往人中白家来接我。你若懒慢苶来迟了，叫我黑牵牛茴香，惹得我急性子起，将玄胡索吊你在甘松树上，四十蒺藜棍，打断你的狗脊骨，碎补屁孛孛出荜拨，饶你半夏，分附子了王不留行。

【水底鱼】（净上）三世行医，四方人尽知。不论贵贱，请着的即便医。卢医扁鹊，料他值甚的？人人道我，道我是个催命鬼。

我做郎中真久惯，下药且是不懒慢。热病与他柴胡汤，冷病与他五灵散。医得东边才出丧，医得西边已入殓。南边流水买棺材，北边打点又气断。祖宗三代做郎中，十个医死九个半。你若有病请我医，想你也是该死汉。小子姓翁，祖居山东，药性医书看过，《难经》、《脉诀》未通。做土工的是我姐夫，卖棺材的是我外公。我若一日不医死几个，叫我外婆姐姐在家里喝风。你是那个？（末）是我。我店中有个秀才，得了病，请你去医。（净）他是甚么病？（末）去看脉便知道，怎么问我？（净）你不晓得，明医暗卜，问得明白了去，方才看脉也对科，下药也对病。（末）也说得有理。我说便说，你不要对那秀才说。（净）你是好意，我怎么就说？（末）那秀才因离乱，不见了妹子，忧烦得病。（净）这等便是忧疑惊恐上来的。不打紧，一帖药就好。（末）先生略待，我进去说了来请你。小姐，太医到了。（旦）公公，他是病虚的人，叫他悄悄的进来，不要惊唬了他。（末）先生，那秀才是病虚的，你可悄悄些进去。（净）我晓得，我晓得。（净进看）（击桌大叫）（诨科）（生作惊科）（旦抱生科）（旦）这太医好没分晓，病虚的人，为何这般大惊小怪。（净）这是我医人的入门诀。（末）怎么说？（净）惊一惊，惊出他一身冷汗，病好了也不见得。（旦）倘或不好。（净）惊死了也罢了，这个叫个活惊杀。（末）先生且看脉。（净）伸出脚来待我看。（末）还是手，怎么说脚？（净）你不晓得，病从跟脚起。（净看脉科）（旦）先生，用心看一看，是甚么症候？（净）这个病症，是乱军中不见了亲人，忧疑惊恐，七情所伤的症候。（旦）好太医，就如见的。（净）我实不曾见，是王公才方与我说的。（末）呀，我教你不要说。（净）我不说，不表你的好意思。（旦）烦太医再看分晓。

【柰子花】（净）他犯着产后惊风，（旦）不是。（净）莫不是月数不通？（旦）这太医胡说。（末）他是男子汉，怎么倒说了女人的病症。（净）我手便拿着官人的，眼却看着这娘子，故此说到女科去了。待我再看。呀，不好了！

【驻马听】这脉息昏沉，两手如冰骇死人。叫几个尼姑和尚，做些功果，送出南门，鬼门关上去招魂。叫些木匠，号号甲甲早把棺材钉。（旦哭科）（净）我的人儿，连哭两三声。呀！你不曾动。（末）不曾动。

(净)这等不妨,是我差拿了手背,你谎则甚?

(旦)如今怎么?(净)如今下针。(旦)怎么这等大针?(净)待我换。(旦)一发大了。(净)这等我有药在这里。(末)甚么药?(净)是飞龙夺命丹,拿去与秀才吃。(生吃吐科)(旦)怎么吃了就吐?(净)虚弱得紧,胃口倒了。老官儿,你也吃一服。(末)我没有甚么病。(净)你吃了发白再黑,牙落再生。(末)这等好,拿来我吃。(作吐科)(净)二三十两银子合的药,都吐了。你们不会吃,待我吃与你看。(作吐科)(末)先生,这是甚么药?吃的都吐了。(净作看科)阿呀!连我也拿差了。这是医痔疮的药,上下不对科了。(末)翁太医,你还要看症真仔细下药。(净)这等待我再望闻问切。

【剔银灯】他浑身上如汤似火烧?(旦)不热。(净)口儿里常常干燥?(旦)也不。(净)终朝饭食都不要?(旦)也还吃些。(净)耳闻得蝉鸣声噪?(旦)也不。(净)心焦?(旦)也不。(净)莫不是害劳?(旦)这先生说的一些也不是。(净)都不是,不医便了。(下)

(末)这先生去了,小姐可劝官人且宁耐,老夫去去再来看。正是药医不死病,果然佛度有缘人。(下)(生)娘子,太医说我病体如何?(旦)官人,太医说了没事。且自宁耐则个。

【山坡羊】(生)娘子,我病体难医难治,你这苦如何存济?(旦)愿流恩降福,降福灾星退。(生)势渐危,料应我不久矣!若还我死,你必选个高门配。我便死向黄泉,一心只念你。(旦)休提。不由人泪暗垂。伤悲,何时得归故里?(外、丑引众上)

【三棒鼓】(外)君臣迁徙去如星,只怕土产凋零也,人不见影。(众)一程两程,长亭短亭,不住行。如今海晏河清也,重逢太平,重乐太平。

(外)六儿,这是那里了?(丑)是广阳镇了。(外)可有驻节的所在?(丑)这里没有。(外)我要写个报子③,打到孟津驿去,那里好暂歇。(丑)这里有个招商客店,倒洁净,好暂歇。(外)既如此,好洁净房儿看一间,我进去。(丑)叫几个皂隶随我进来。有甚么人在这里?(末上)是谁呀?牌子,买饭吃的?(丑)这个饶子孩儿,人也不识,买饭吃的!(众)这是六爷。(末)是六爷?小人不识得。(丑)且饶你,你去打扫一间好房,我每老爷要进来。快些!(末)小店中窄小,住不得。(丑)不在此住,只要写个报子就行。(末)请六爷去看,中意便请老爷进来。(丑看科)(末)这一间?(丑)不好。(末)那一间?(丑)不洁净。(末)只有里面一间,甚是洁净,只是有个秀才染病在里头。(丑)教他出去一会儿,待老爷写了报子

再进去。（旦）呀！倒象我家六儿，待我叫他一声。六儿。（丑）谁叫六儿？（旦）六儿。（丑）呀！姐姐，爹爹；爹爹，姐姐。爹爹，姐姐在此！姐姐，爹爹在此！（旦）爹爹在那里？（外）女孩儿在那里？（见科）

【五供养】（旦）别来久矣，自离朝尊体无恙。骨肉重再睹，喜非常。（外）孩儿，屈指数月，折倒尽昔时模样。思故里，念家乡，多少鬓边霜。

（旦）〔鹧鸪天〕爹爹，目断魂消信息沉，沿途穷迹问踪寻。（外）孩儿，亲情再见诚无意，子父重逢岂有心！ （丑）言往昔，话如今，店中权歇问家音。（合）正是着意种花花不发，等闲插柳柳成阴。 （外）孩儿，你怎么在这里，说个备细与我知道。

【园林好】（旦）才说起迁都汴梁，闹吵吵哀声四方。不忍诉凄凉情况。家所有，尽撇漾；家使奴，尽逃亡。

【嘉庆子】（外）你一双子母何所傍？（旦）更雨紧风寒势怎当？心急行程不上。人乱乱，世慌慌，愁戚戚，泪汪汪。

【尹令】那时又无倚仗，那时有谁亲傍？那时有家难向。他东我西，地乱天慌，事怎防？

（外）你母亲如今在那里？

【品令】（旦）逃生士民，在官道驿程傍。天色渐晚，阴云黯穹苍。匆匆正往，喊声如雷响。各各奔走，都向树林中伉。偷生苟免，瓦解星飞，子离了娘。

【豆叶黄】（外）我儿，你一身现在谁行？（旦）我随着个秀……（外）甚么秀？（旦）我随着个秀才栖身。（外）呀，他是甚么人？你随着他？（旦）他是我的家长④。（外怒科）谁为媒妁？甚人主张？（旦）爹爹，人在那乱、人在那乱离时节，怎选得高门厮对厮当？

（外）六儿，那秀才在那里？（旦）在这里，还不走过来！（生见科）

【月上海棠】（外）你自想，甚年发迹穷形状？（生）怎把凡人貌相，海水斗升量？（旦）非奖，陋巷十年黄卷苦⑤，那时禹门三月桃花浪⑥。一跃龙门便把名扬，管取姓字标金榜。

（外）孩儿，随我回去罢。

【五韵美】（旦）意儿里想，眼儿里望，望求取东君艳阳⑦，与花柳增芳。（生）全没些可伤，身凛凛如雪上加霜。（外）孩儿，你快随我去。（生、旦）更没些和气一味莽，铁胆铜心，打开凤凰。

【二犯幺令】（外）你是娘生父养，为何逆亲言，心向情郎？（生）虽是

你的女儿，我向地、我向地狱相救到这天堂。怎下得将他撇在没人的店房。(合)若是两分张，管取拚残生命亡。

(丑)去罢，去罢。(旦)官人，和你同去哀告。

【玉交枝】(生)哀告慈悲岳丈，(外)哧，谁是你岳丈？(生)可怜我伏枕在床。(外)就死有谁来怜你！(生)我必定是死了！煎药煮粥无人管，等待我三五日时光。(外)去，去！一时也等不得。(生)全没些好言劈面抢，恶狠狠怒气三千丈。(外)六儿，扯上马去！(生)只倚着官高势强，只倚着官高势强。(丑扯旦科)

【江儿水】(旦)眼见得今朝去，直恁忙。相随百步，尚且情悒怏。何况我夫妻月余上，怎下得霎时间如天样？(外、丑)若要成双，休指望。(生、旦)一对鸳鸯，生被跌天风浪。

(外)六儿，快扯上马去。(丑扯科)

【川拨棹】(生)心相谐，更不将恩义想。(旦)无奈何事，无奈何事有参商。父逼女，夫言妇伤。(合)苦别离，愁断肠；两分离，愁断肠。

【前腔】(旦)男儿赎药，把衣衫典当偿。我不能够觑，我不能够觑得你身体康。(生)我和你再，我和你再得成双，怕死后一灵儿到你行。(合前)

【前腔】(旦)你休为我相思损天常，紧攻书，临选场。(生)我不道再、我不道再娶重婚，你焉肯终身守孀？(合前)

(外)六儿，快扯上马去。(丑扯科)

【哭相思】(生、旦)怎下得将人离别，愁万缕，肠千结。

(丑扯旦科)(生夺旦)(外推倒生科)(外)咄！早知今日事如此，何不当初莫用心。(下)(生哭作不能起科)

【卜算子】(生)病弱身着地，(末上扶生科)(生)气咽魂离体，拆散鸳鸯两处飞。天那，多少衔冤气！

店主人放手，我拚命去赶他转来。(末劝科)已去远了！

【金梧桐】(生)这厮忒倚官，忒挟势。便死待何如，欺侮俺是穷儒辈。俺这里病愈深，他那里愁无际。旅店邮亭，两下里，人应憔悴。我那妻，怎教我忍得住恓惶泪？

(末)秀才宦人休要短见，且自安息，保重贵体。

(生)天涯海角有穷时，(末)人岂终无相见日？

(合)但愿病痊无个事，　免教心下常忧郁。(并下)

〔注〕 ①卢医：即战国时名医扁鹊，本名秦越人，家于卢国，故世又称“卢医”。 ②丁香奴、刘寄奴：中药名。这段念白中，下面的天门、麦门、白头翁、蔓荆子、郁金、水银、当归、使君子、大麦、小麦、苏蓉、破故纸、没药、细辛、防风、木贼、天花粉、金线、青箱、珍珠、琥珀、金银花、丹砂、茯苓、昆布、青皮、豆蔻、莲房、红娘子、川芎、血结、苦脑子、海马、常山、莽草、薄荷、天南星、马兜铃、人中白、薏苡、黑牵牛、茴香、急性子、玄胡索、甘松树、蒺藜、狗脊骨、碎补、苇拨、半夏、附子、王不留行都是中药名。 ③报子：通知。 ④家长：此指丈夫。 ⑤黄卷：指书籍，古人用黄檗汁染纸防蠹，故称。 ⑥禹门：即龙门，在今山西河津县西北、陕西韩城县东北，传为大禹治水所凿，故名。旧有鲤鱼跳过龙门即化而为龙之说。桃花浪：即桃花汛，仲春冰解雨落，江河潮水暴涨，时值桃花盛开，故称。唐杜甫《春水》：“三月桃花浪，江流复旧痕。” ⑦东君：太阳。也可指司春之神。

《抱恙离鸾》叙蒋、王自成婚后，世隆患病滞留旅邸，被王父途经巧遇发现，强行拆散。此出戏深刻揭露并批判了王镇作为封建婚姻卫道者的专横、自私与残忍的本质，表现了蒋、王爱情的深挚与反抗强横势力的斗争精神。

戏里描写王镇的笔墨并不多，但他那自居卫道者的思想面貌与强暴残忍的手段已暴露无遗。当他得知女儿瑞兰已与穷秀才蒋世隆私结婚姻后，即勃然大怒，谴责女儿瑞兰违反纲常：“谁为媒妁？甚人主张？”瑞兰向他解释说明：“爹爹，人在那乱、人在那乱离时节，怎选得高门厮对厮当？”当世隆以女婿身份向他拜见时，他不仅不予承认，说：“哇，谁是你岳丈？”而且加以训斥。他不听女儿的再三说明与恳求，不理世隆在乱离中对女儿的救助之恩，不顾世隆重病缠身处于生死之际的艰难情况，恶狠狠地对世隆说：“就死有谁来怜你！”后来世隆与瑞兰向他恳求暂留三、五日，他也坚决不答应，甚至说“一时也等不得”，接二连三地逼命六儿将瑞兰：“扯上马去！”“快扯上马去！”当世隆舍不得瑞兰将被扯走，带病上前牵住瑞兰时，王镇竟亲自动手将世隆推倒在地，还讥刺说：“早知今日事如此，何不当初莫用心。”然后扬长而去。他凭着自己的权势与淫威拆散了这对鸾凤。他在戏中是个依仗权势、极其自私残忍的反面人物。

蒋世隆在戏中表现了不屈于强权淫威的斗争精神。他揭露批判王镇是“铁胆铜心，打开凤凰”。当王镇对女儿说：“你是娘生父养，为何逆亲言，心向情郎？”世隆愤愤驳斥说：“虽是你的女儿，我向地、我向地狱相救到这天堂。”当世隆在瑞兰劝说下向王父哀告恳留三、五日也不肯时，世隆愤懑填膺，当面抨击他“只倚着官高势强，只倚着官高势强”，表现了蒋世隆对恶势力拆散恩爱夫妻的强烈愤恨与反抗。

王瑞兰一方面表现了忠于爱情、反对父亲以无情残忍的手段拆散他俩的自主婚姻；另一方面由于她的出身与教养的影响，又屈从于对父亲的孝道与强横。在这出戏里，她先是向父亲倾诉乱离苦况与世隆的自主婚姻情况：乱

离起，家破人亡，与母亲在逃难途中失散，只得跟随秀才，共患难，得庇护，结为夫妻，等等。在这里，瑞兰强调了在特殊环境与情况下，与世隆结成了婚姻。这实际上是对“父母之命，媒妁之言”、“门当户对”的封建婚姻礼教的反抗，故使其父王镇勃然大怒，不同意这桩婚姻，并指责世隆穷酸模样，说：“你自想，甚年发迹穷形状?”瑞兰不同意父亲的见解，为世隆进行辩护说：“陋巷十年黄卷苦，那时禹门三年桃花浪，一跃龙门便把名扬，管取姓字标金榜。”父亲不理她的辩护，要她抛下世隆立即跟他回去。瑞兰对父亲如此绝情的思想行为十分不满，这与她原来的愿望完全背道而驰：“意儿里想，眼儿里望，望求取东君艳阳，与花柳增芳。”可如今父亲却是如此无情残忍，使之雪上加霜。她说父亲是铁石心肠，表现了对父亲的不满与反抗。可是，父亲以“娘生父养”的孝道责备瑞兰，并催逼她上马离去。在父亲的专横下，她出于无奈只得向父亲作恳求哀告；但父亲仍然不允，并立即将她强扯上马，拆散鸳鸯。在此同时，世隆又埋怨她：“心相诳，更不将恩义想。”她千般委曲，万般怨愤忧伤，她无力阻止父亲的强横，只得对世隆说：“无奈何事，无奈何事有参商。父逼女，夫言妇伤。”说出了她此时万分苦楚与忧伤。临别之际，她怀着“破镜重圆”之愿劝勉丈夫：一劝好好保养病体：“男儿赎药，把衣衫典当偿。我不能够觑，我不能够觑得你身体康。”说得既伤痛欲绝，又体贴入微。二劝好好攻书进取：“你休为我相思损天常，紧攻书，临选场。”这二劝之意还表明了她对爱情的忠诚，表示了终身相守之志。这早在关汉卿《闺怨佳人拜月亭》杂剧中另有更明确的表述：“我宁可独自孤孀，怕他大抑勒我再找个家长，那话儿便休想。”还说：“那玉砌朱帘与画堂，我可也觑得寻常。”并请世隆坚信她的诺言：“咱兀的做夫妻三个月时光，你莫不曾见你这歹浑家说个谎。”

上述情况说明，王镇是个封建婚姻和门第观念的维护者，顽固残忍；蒋世隆不屈强权淫威，敢于反抗；王瑞兰忠于爱情，反对父亲无情残忍，却又屈于父亲的专横，怨愤忧伤。三个人物的思想性格很是鲜明突出。

“巧合”是戏剧表现艺术的一种手法。蒋世隆、王瑞兰因“巧合”而相识结合。这出戏里蒋、王于招商馆与王镇“巧合”相遇而被拆散鸾凤。前者先悲后喜，后者由喜而悲，都与“巧合”有关。“巧合”伸展变化了戏剧情节，强化了舞台艺术效果。

戏的语言本色通俗，形象生动。如广阳旅邸六儿巧遇瑞兰时，六儿惊喜万状，向店内外的姐姐、父亲叫唤：“呀，姐姐，爹爹；爹爹，姐姐。爹爹，姐姐在此！姐姐，爹爹在此!”结合舞台表演，使人物语言与场景结合，生动传神。

本出开头世隆求医那段，通过庸医的插科打诨滑稽表演，达到逗乐观众的喜剧效果，是南戏传统表演艺术的特色之一。这是一出悲剧戏，世隆重病

及自主婚姻被强行拆散。这种逗乐观众的科诨，实际上也起了悲喜交错、相互映衬对比作用，不仅不会冲淡悲剧气氛，相反地会加强深化艺术效果。

（徐顺平）

拜 月 亭

施 惠

第三十二出 幽闺拜月

【齐天乐】(旦上)恹恹挨过残春也，又是困人时节。景色供愁，天气倦人，针指何曾拈刺。(小旦上)闲庭静悄，琐窗潇洒，小池澄澈。(合)迭青钱①，泛水圆小嫩荷叶。

(小旦)〔浣溪沙〕阶前萱草簇深黄，槛外榴花迭绛囊。清和天气日初长。

(旦)懒去梳妆临宝镜，慵拈针指向纱窗。晚来移步出兰房。 (小旦)姐姐，当此良辰美景正好快乐，你反眉头不展，面带忧容，为甚么来？

【青衲袄】(旦)我几时得烦恼绝，几时得离恨彻？本待散闷闲行到台榭，伤情对景肠寸结。(小旦)姐姐，撇下些罢。(旦)闷怀些儿，待撇下怎忍撇，待割舍难割舍。倚遍阑干，万感情切，都分咐长叹嗟。

【红衲袄】(小旦)姐姐，你绣裙儿宽褪了褶，为伤春憔悴些。近日庞儿瘦成劳怯，莫不是又伤夏月？姊妹每休见撇，斟量着你非为别。(旦)你量着我甚么？(小旦)多应把姐夫来萦牵，别无些话说。

【青衲袄】(旦怒科)你把滥名儿将咱引惹，直恁的情性乖，心意劣。女孩儿家多口共饶舌，爹娘行快活，要他做甚的？要妆衣满箧，要食珍羞则盛设。和你宽打周折。(走科)(小旦)姐姐，到那里去？(旦)到父亲行先去说。(小旦)说些甚么？(旦)说你小鬼头春心动也。

【红衲袄】(小旦)我特地当要说，(跪科)姐姐，望高抬贵手饶过些。一句话儿伤了俺贤姐姐。(旦)起来，且饶你这次，今后再不可如此。(小旦)若再如此呵，瑞莲甘痛决。姐姐闲要歇，小的每先去也。(旦)你那里去？(小旦)只管在此闲行，忘收了针线帖。

(旦)也罢，你先去。(小旦)推些缘故归家早，花阴深处遮藏了；热心闲管是非多，冷眼觑人烦恼少。(下)(旦)这丫头去了。天色已晚，只见半弯新

月，斜挂柳梢；几队花阴，平铺锦砌。不免安排香案，对月祷告一番。〔卜算子〕款把桌儿抬，轻揭香炉盖。一炷心香诉怨怀，对月深深拜。（拜科）

【二郎神】（旦）拜新月，宝鼎中明香满爇②。（小旦潜上听科）（旦）上苍，这一炷香呵，愿我抛闪下男儿疾较些，得再睹同欢同悦。（小旦）悄悄轻将衣袂拽，姐姐，却不道小鬼头春心动也。（走科）（旦）妹子到那里去？（小旦）我也到父亲行去说。（旦扯科）（小旦）放手，我这回定要去。（旦跪科）妹子，饶过了姐姐！（小旦）姐姐请起。那乔怯，无言俯首，红晕满腮颊。

【莺集御林春】（小旦）恰才的乱掩胡遮，事到如今漏泄。姊妹每心肠休见别，夫妻每是有些周折。（旦）教我难推怎阻，罢罢，妹子，我一星星对伊仔细从头说。（小旦）姐姐，他姓甚么？（旦）姓蒋。（小旦）他也姓蒋，叫甚么名字？（旦）世隆名。（小旦）呀！他家住在那里？（旦）中都路是家。（小旦）姐姐，你怎么认得他？他是甚么样人？（旦）是我男儿受儒业。

【前腔】（小旦悲介）听说罢姓名家乡，这情苦意切。闷海愁山将我心上撇，不由人不泪珠流血！（旦）我恓惶是正理，只合此愁休对愁人说。妹子，你啼哭为何因，莫非是我男儿旧妻妾？

【前腔】（小旦）他须是瑞莲亲兄，（旦）呀，原来是令兄。为何散失了？（小旦）为军马犯阙。（旦）是，我晓得了，散失忙寻相应者，那时节只争个字儿差迭。妹子，和你比先前又亲，自今越更着疼热。你休随着我跟脚，久以后是我男儿那枝叶。

【前腔】（小旦）我须是你妹妹姑姑，你是我的嫂嫂又是姐姐。未审家兄和你因甚别，两分离是何时节？（旦）正遇寒冬冷月，恨爹爹把奴拆散在招商舍。（小旦）如今还思量着我哥哥么？（旦）思量起痛辛酸，那其间他染病耽疾。（小旦）那时怎割舍得他？（旦）是我男儿，教我怎割舍？

【四犯黄莺儿】（小旦）他直恁太情切，你十分忒软怯，眼睁睁怎忍相抛撇？（旦）枉自怨嗟，无可计设，当不过他抢来推去望前扯。（合）意似虺蛇③，性似蝎螫，一言如何诉说！

【前腔】（小旦）流水一似马和车，顷刻间途路赊。他在穷途逆旅应难舍。（旦）那时节呵，囊箧又竭，药饵又缺，他那里闷恹恹难捱过如年夜。（合）宝镜分破，玉簪跌折，甚日重圆再接？

【尾声】(旦)自从别后音书绝，这些时魂惊梦怯，莫不是烦恼忧愁将人断送也。

(旦)往时烦恼一人悲，(小旦)从此凄凉两下知。
世上万般哀苦事，　　无过死别共生离。

〔注〕 ①青钱：指萍叶。宋张先《木兰花·邠州作》："青钱贴水萍无数，临晓西湖春涨雨。" ②熇(rùo)：点香。 ③虺(huǐ)蛇：毒蛇。

《拜月亭》是根据关汉卿的杂剧《闺怨佳人拜月亭》改写的，《幽闺拜月》是其中最精彩的一出戏。这一出戏的矛盾冲突有两条线：一条是瑞兰与王镇的思想冲突，这是通过瑞兰的离愁、幽怨的抒写，侧面得到表现的，带有悲剧的因素；另一条是瑞兰与瑞莲的性格冲突，这是通过姊妹调笑展开的，染有喜剧色彩。由于瑞兰的爱情不是没有希望的，特别是由于瑞莲有着机智伶俐的性格，在这一出戏悲喜交融的色调中，喜剧色彩就占了主导的地位。

这是一个初夏之夜，瑞兰、瑞莲姊妹俩携手来到后花园。闲庭静悄，榴花吐红，小池澄澈，嫩荷清圆。一派良辰美景，而瑞兰反而愁眉不展，面带忧容："恹恹捱过残春也，又是困人时节。景色供愁，天气倦人，针指何曾拈刺。"作为义妹，瑞莲对瑞兰十分体贴关心，不仅注意到她的形容消瘦，而且凭着女性的敏感，猜想到她一定有心事。于是乘着花园无人，主动进行试探："姐姐，你绣裙儿宽褪了褶，为伤春憔悴些。近日庞儿瘦成劳怯，莫不是又伤夏月？姊妹每休见撇，斟量着你非为别。"瑞兰闻言，吃了一惊，连忙反问："你量着我甚么？"瑞莲这才不慌不忙地说出："多应把姐夫来萦牵。"瑞兰听了，佯装嗔怒，责道："你把滥名儿将咱引惹，直恁的情性乖，心意劣。"她拉着瑞莲，扬言要"到父亲行先去说，说你小鬼头春心动也"。瑞莲赶紧分辩："我特地当要说。"并跪下再三哀求，瑞兰才答应饶了她这次。这里的喜剧性来自对比，来自不协调。姐姐心事重重，却还尽力装出若无其事的样子；妹妹天真无邪，偏要打破砂锅问到底。这是一层对比，是人与人之间性格上的对比，也可以说是人与人不同性格的不协调。瑞兰明明自己"春心动"，却还要反咬一口，说瑞莲"小鬼头春心动也"，还煞有介事地要拉她"到父亲行先去说"。瑞莲对瑞兰的心事，早已有七分把握，却还要假装服输，连连讨饶。这又是一层对比，是一个人的内心和外表的对比，或者说内心与外表的不协调。黑格尔在《美学》中也说过："任何一个本质与现象的对比，任何一个目的因为与手段对比，如果显出矛盾或不相称，因而导致这种现象的自否定，或是使对立在实现之中落了空，这样的情况就可以成为可笑的。"正是在这一点上，瑞兰、瑞莲的言行都产生了浓烈的喜剧性。

瑞兰高兴得过早了。她暗笑瑞莲"上当"，殊不知瑞莲也在那里暗笑她

“上当”呢。她以为自己支走了瑞莲，于是安排香案，对着斜挂柳梢的半弯新月，深深下拜：“愿我拋闪下男儿疾较些，得再睹同欢同悦。”躲在花阴深处偷听瑞兰心中秘密的瑞莲，这时又出现了，她调侃瑞兰：“姐姐，却不道小鬼头春心动也。”并扬言：“我也到父亲行去说。”吓得瑞兰跪下哀求：“妹子，饶过了姐姐！”这里的语言和动作都是前面的重复，不过前面是瑞兰吓唬瑞莲，这里却是瑞莲调侃瑞兰。重复也是一种喜剧手法。它使人产生联想，想起瑞兰曾经表演过的“假撇清”，想起“请君入瓮”，想起“即以其人之道，还治其人之身”。这里推动喜剧情节向前发展的动力是瑞莲的机智。因为机智就是“以突然或意外的方式揭示事物之间的雷同或对立”（英国哈兹列特语），瑞莲就是以“突然或意外的方式”揭示了瑞兰自己“春心动”、却反咬别人“春心动”这一本质与假象之间的“对立”，因而造成强烈的喜剧效果。

事已至此，瑞兰不得不对瑞莲倾诉衷肠。当她说出自己的心上人姓蒋，名世隆，中都人氏的时候，瑞莲立刻转喜为悲，哭出声来。这倒使瑞兰有点莫名其妙了：“我恓惶是正理，只合此愁休对愁人说。妹子，你啼哭为何因，莫非是我男儿旧妻妾？”这里用的是误会的喜剧手法。柏格森《笑》一书在谈到误会时说过：“当一个情景同时属于两组绝不相干的事件，并可以用两个完全不同的意思来解释的时候，这个情景就必然是滑稽的”。瑞兰企图对瑞莲啼哭的原因作出解释，结果却闹了笑话。这真是“大水淹了龙王庙，一家人认不得一家人”。这就在这一出戏的喜剧色调上又添加了精彩的一笔。当瑞莲说出“他须是瑞莲亲兄”以后，瑞兰和她觉得格外亲热：“妹子，和你比先前又亲，自今越更着疼热。”而瑞莲的话仍然是俏皮的：“我须是你妹妹姑姑，你是我的嫂嫂又是姐姐。”这时姐妹二人已经心心相印，她们共同怀念“囊箧又竭，药饵又缺”的蒋世隆，也共同诅咒造成这一悲剧的“意似虺蛇，性似蝎螫”的王镇。剧情从此有了大的转折，而这出戏也就结束了。

《幽闺拜月》这出戏，舞台上虽只有两个人物，但戏剧关目的安排颇具匠心，可以说是起伏跌宕，摇曳生姿。剧作家灵活地运用对比、重复、误会等多种喜剧手法，新意迭出，妙趣横生。人物心理的刻画，玲珑剔透，细腻传神。如果说关汉卿杂剧的第三折限于北曲体制，只能由瑞兰一人主唱，对于瑞莲机灵乖巧的性格展现不够的话，那么本出自【青衲袄】以下各曲，均由瑞兰、瑞莲二人分唱，真如珠联璧合，星月交辉，两个人物形象各具特色，但又都丰满而鲜明。曲词、宾白自然本色而又不乏文采，情景交融，富有诗味。李贽评《拜月记》“关目极好，说白好，曲亦好，真元人手笔也”，作为全剧的精华之一，《幽闺拜月》一出更是脍炙人口，有着历久不衰的舞台生命力。而从根本上来说，其魅力仍是来自它的带有喜剧性的诗意。这是一首爱情的诗，也是一首亲情的诗，诗意隽永，耐人久久回味。　　（赵山林）

拜 月 亭 施 惠

第三十六出 推就红丝

【风入松】(生上)同声相应气相求,同占鳌头。(小生上)追思往事皆成谬,伤情处不堪回首。(合)幸喜声名贵显,相期黼黻皇猷①。

(小生)哥哥,且喜双桂联芳,已遂凌云之志。行看两葵并秀,同倾向日之诚。(生)兄弟,所喜者志得意满,身显名扬;所悲者家园荡废,琴瑟凄凉。(小生)哥哥,这几件都不打紧。兄弟一门良贱,三百余口,尽被聂贾列无辜杀戮,止逃得兄弟一身。幸得恩兄搭救,戴天之仇未报,再生之恩未酬。哥哥这些小事,何足挂齿?

【胜葫芦】(末、丑上)圣主忧虞及大臣,因无子继家门。二女如花,未曾谐秦晋。特来说合,两两仙郎共成亲。

此间正是文武状元寓所,不免径入。二位老爷,官媒婆、院子叩头。(生、小生)你两个从何而来?有何说话?(末、丑)我两人是王尚书府中差来的。一来奉天子洪恩,二来领尚书严命,特来递送丝鞭,请二位老爷同谐佳偶。(小生收科)(末、丑)二位小姐真容在此,状元请看。(生看沉吟悲科)(小生)哥哥,今日递送丝鞭,是个喜事,为何堕下泪来?(生)兄弟,你自受了丝鞭,我断然不受。(小生)请问哥哥,为何不受?

【集贤宾】(生)那时挈家逃难走,正鬼哭神愁。喊杀声如雷军马骤,乱荒荒过鳌经丘。妹子瑞莲呵,相失在后,寻讨处不知所有,难措手。忽有人同声相应,同气相求。

(小生)向日山寨中见的嫂嫂,想就是了?

【前腔】(生)途中见时虽厮守,犹觉满面娇羞,到得磁州广阳镇招商店中呵,直待媒妁之言成配偶。不意他父亲王尚书,缉探虎狼军,回到招商店中,遇见是他女儿,竟自夺回去了。(小生)哥哥,你那时怎割舍得他去?(生)病恹恹无计相留。(小生)若是小弟,一定与他厮闹一场。(生)他是尚书,我是穷儒,怎敢与他龙争虎斗?(小生)别后曾有音信么?(生)分别后知他安否?(小生)如今圣旨议亲,怎辞得他?(生)恩德厚,有何颜再配鸾俦?

【琥珀猫儿坠】(小生)听哥说罢,方识此根由。这是王尚书,招商店也是

王尚书,事有可疑。哥哥,破镜重圆从古有,何须疑虑反生愁?(生)兄弟,断无此事,不可错疑了。(小生)不谬,重整备乘龙花烛风流②。

(末、丑背科)好怪好怪!小姐又说招商店有了丈夫,不肯再嫁;状元又说招商店有了妻室,不肯重婚。

【前腔】(末、丑)正是义夫节妇,语意两相投,多应是有分姻缘当辏偶③。状元老爷,此情分付与东流,休休,把旧恨新愁一笔都勾。

(生)媒婆、院公,烦你多多拜上老爷,断然不敢奉命。

(末)事迹相同说不差,(丑)这般异事实堪夸。

(小生)落花有意随流水,(生)流水无情恋落花。

〔注〕 ①黼黻(fǔ fú):辅佐。唐柳宗元《乞巧文》:"黼黻帝躬,以临下民。"按黼黻本为礼服上绣的华美花纹,也可用作动词,表示使华美,辅佐之义即由此引申而来。黼黻皇猷,指辅佐朝廷。 ②乘龙:东汉李膺与孙僊"俱娶太尉桓焉女,时人谓桓叔元两女俱乘龙,言得婿如龙也",见《艺文类聚》引《楚国先贤传》。 ③辏偶:聚集。辏,车轮的辐条集中于车毂。

《推就红丝》叙蒋世隆、陀满兴福分别考取文、武状元后,王尚书二女奉旨招亲。世隆思念与瑞兰夫妻深情拒接丝鞭,瑞兰亦守贞拒不再嫁。充分表现了蒋、王坚决反抗封建包办婚姻,对患难中建立起来的深挚爱情无限坚贞的精神。

此时,蒋世隆一方面为自己考取状元而高兴,称"志得意满,身显名扬",另一方面却为"家园荡废,琴瑟凄凉"而悲伤。这里的"琴瑟凄凉"就是指与瑞兰患难中结成的夫妻被活活拆散,至今音息杳无,悲凄万分。当官媒婆奉圣意与王尚书之命特来为王府二位小姐递送丝鞭时,义弟陀满兴福接受了。可是世隆却为此而引起沉吟悲伤,断然拒受丝鞭。这是为什么呢?他想起了自己与瑞兰从相逢结伴同行,历尽艰险,结成患难夫妻。后被王父遇见,强行拆散鸳鸯,至今数年不知音息,日夜思念。他不知如今遣媒送红丝的王尚书就是当年在招商馆仗势拆散他们夫妻的王镇,也不知他的女儿就是他日夜思念的王瑞兰。他不会忘记招商馆成婚时瑞兰怕他得之太易日后变心,他当着瑞兰面海誓山盟表示了永不负心。如今若接了丝鞭岂不负了瑞兰的恩情与自己的诺言?自己"有何颜再配鸾俦?"故此他非常明确坚决地对官媒婆说,接受丝鞭之事,"断然不敢奉命"。这"断然"两字正表示了他对爱情的忠诚与拒受丝鞭态度之坚决。后来他还一再表示:"石可转,吾心到底坚"、"贪豪恋富,怎把人伦变"。联系前前后后,说明了蒋世隆虽身为秀才,但在战争动乱的特殊环境中,在爱情强力的推动下,能大胆冲破封建礼教的束缚,强烈追求男女

自由婚姻，有着勇敢的反抗斗争精神。尤为难得的是他中了状元之后，不攀龙附风，敢于抗拒圣意与王尚书之命，这就等于他把日后的荣华富贵与种种严重后果丢在一边，忠于患难中建立起来的深挚爱情。这个人物至此便充分显示了他的高尚品格与风神。

王瑞兰在这出戏里没有出场，但通过官媒婆短短的几句话，从侧面反映了她忠于爱情的高尚品德："好怪好怪！小姐又说招商店有了丈夫，不肯再嫁；状元又说招商店有了妻室，不肯重婚。"他俩心心相印，对爱情坚贞不移。根据剧本前后记述，瑞兰从招商店被父亲拆散夫妻后，对世隆日夜思念。至孟津驿路上，她"一步一回头，教我伤心悄意，衫儿上泪珠儿任淹湿"。她担心世隆药食调理，吉凶未知。后来到京全家团聚，她重入珠围翠绕的闺阁，依然思念着世隆。她瘦减香肌，烦恨终日终年。她深夜拜月祝愿，被瑞莲偷听到秘密。她常"泪滴眉颦"、"撇不下心上人"。后来父亲奉旨招婿要将她许配新科状元，她明确表白："上告爹爹、母亲得知，孩儿已有丈夫，不敢从命。"她爱的不是富贵荣华，而是患难中与之产生感情的蒋世隆。为此，她在皇命和父母面前毫无屈服与软弱表现。她还说："止有守贞守节之道，哪有重婚重嫁之理？"她利用了封建礼教的条规为反对封建礼教服务。她还将自己在招商店已与世隆成婚的情况告诉了官媒婆，叫官媒婆"休要递丝鞭"。可见瑞兰忠于爱情不肯再嫁的决心之大、意志之坚。在王瑞兰这个人物身上，始终闪耀着反抗封建礼教并充满希望与信心的奇光异彩。

蒋世隆拒接丝鞭与王瑞兰不肯再嫁。两人在回忆叙说乱离中相逢相伴结成夫妻与被拆散的前前后后情节相同，引起了瑞兰父母的疑惑，怀疑新科文状元是否真的就是在招商店被拆散的那个秀才，是否他真的就是义女瑞莲失散的哥哥？为了搞清这个问题，王尚书通过宴请状元，让瑞莲幕后辨认。瑞莲认出确是自己失散的哥哥，世隆与瑞莲兄妹相见。通过这个"巧合"，世隆与瑞兰喜得团圆。在本出戏里，世隆与瑞兰都肯定了招商店里的自主婚姻，抗拒圣意不再他婚，并取得了斗争的胜利。最后，连皇帝的圣旨也不得不肯定承认他俩的自主婚姻："文科状元蒋世隆讲婚礼于急遽之时，从容不苟；妻王瑞兰待媒妁于流离之际，贞节自持。"表彰他俩"夫不重婚"、"妇不再嫁"。蒋、王的自主婚姻，历经艰难曲折终于取得胜利。这实质上标志着以王镇为代表的封建婚姻礼制维护者的失败。这对在封建制度下追求婚姻自主的青年男女有着深刻的教育与启示意义。

陀满兴福，这个惨遭满门抄斩的忠良之后，剧本用另一条线索对他进行叙述。他逃出中都，在虎头山落草，做了寨主。遇赦后与世隆一起进京应举，考取了武状元。这时，他在高兴之余，仍为自己"一门良贱，三百余口，尽被聂贾列无辜杀戮"而深感悲愤。他之所以能一人虎口脱身捱至今日，完全靠恩

兄蒋世隆搭救。因此他说:"戴天之仇未报,再生之恩未酬。"他很讲恩义,虎头山赠银助世隆逃难,一遇赦立即到广阳镇招商店寻找患难中的兄长世隆,代付房钱并助川资,两人一起赴京应试。他与蒋世隆有着深厚而崇高的友谊。陀满兴福在剧中虽是一个配角人物,但通过他全家三百余口被杀戮这一重大政治事件,将皇朝的忠奸斗争,战乱带给人民灾难的特殊社会背景,与世隆、瑞兰的爱情婚姻紧紧结合起来,将蒋、王爱情放置在战乱的广阔社会背景中,打破了"才子佳人"戏的窠臼,使之具有更复杂深厚的社会生活内涵与新的色彩。

蒋世隆这个人物,不同的戏曲版本有着不同的情节记述。主要是《拜月》以后的情节有较大的出入。明凌濛初《南音三籁》中录有古本《拜月亭》逸曲一套与二引子,写蒋世隆及第后在不明对方是王瑞兰的情况下接受了官媒婆递送的丝鞭,王瑞兰也屈于父命而改嫁。在婚筵上两人相见相互指摘对方变心逾盟。《九宫近始》引元传奇《拜月亭》逸曲《二犯排歌》,与关汉卿《闺怨佳人拜月亭》杂剧,这部分的情节也大致相同。世德堂刊本则已改王瑞兰为坚决抗婚。根据上述情况,蒋世隆原也是一个忘记旧情的负心郎,因此有人认为世隆与瑞兰旷野相遇时就怀有不良心机,招商店中又诱逼瑞兰成婚,说蒋世隆是个乘人之危的好色之徒。看来古本确是将世隆作为负心状元进行鞭鞑的。这也是早期南戏的重要题材和主旨。从这里我们可以知道这个剧本的渊源之古。明容与堂刊本与《六十种曲》本,对这一情节进行了修改,变为世隆拒接丝鞭,瑞兰自守贞节不肯再嫁,使两个人物都对爱情表现出了坚贞的意志,使剧本内容前后贯通,人物形象鲜明突出。其实,蒋世隆的高尚品质,早在他冒着生命危险搭救忠良之后陀满兴福时就有所表现。后来他携带瑞兰逃难数百里而无非礼之举也是证明。对古本的这一情节的修改,不仅写出了蒋世隆大胆反抗封建礼教的压力,更突出了这个人物对爱情坚贞不移的光辉形象。钱南扬在《戏文概论》中评说:"明人往往把戏文改坏,惟《拜月亭》却是例外。"这是符合实际的。　　(徐顺平)

杀　狗　记

佚　名

第三十一出　夫妇叩窑

【菊花新】(小生上)自恨生来时不利,遭此孤穷,十分惭愧。未知何

日上云梯①，那时节才显得英雄豪气。

懊恨家兄忒薄情，将吾赶出受艰辛。未知何日身荣贵，撇去窑中方称心。今晚夜深人静，不免将窑门开看则个。

【粉蝶儿】只见玉兔东生，寂寂夜深人静，冷清清掩上窑门。纸衾单②，芦席冷，孤眠独醒对寒灯，知他是甚般情兴？

不免将窑门闭上，看书消遣。

【石榴花】关上破窑，举目又无亲，回头只有影随身。仰观疏疏剌剌半天星，魆律律地冷风刮起灰尘。书，我待不看你，无可散闷；待看你，这风色又紧，怎么好？将他误人书越越的问几声，你直恁地误得索性，守着你卖不得，吃不得，那些一字直千金？

(生、旦上)心忙来路远，事急出家门，只因差一念，现出万般形。(旦)官人，这里想是叔叔窑里，你去叫一声看。(生)娘子，还是你叫。(旦)开门，开门。

【红芍药】(小生)暮听得甚人敲门，莫不是巡捕军兵？(旦)开门。(小生)仔细听来，却是妇人声。且住，记得金精曾戏窦仪③，你是何方兴妖鬼精？(旦)我是良人。(小生)既是良人，因何夜扣门，莫非是见情思景？待我把这门再紧拴上。劝伊家及早回心，莫教恼乱春心。

(旦)我不是别人，是你嫂嫂。(小生)嫂嫂，你在家行不动尘，笑不露齿。半夜三更，擅离夫主，私扣小叔之门，是何道理？每常十分贤慧，今日如何这般颠倒？(旦)叔叔，你开了门，我自有话和你说。

【大影戏】(小生)嫂嫂行不由径，(旦)开门。(小生)我应是不开门。自来嫂叔不通问，休教说上梁不正。(旦)你哥哥也在这里。(小生慌介)呀，忽听得一声唬了我魂，战战兢兢，进退无门，心儿里好闷。我便猛开了门，任兄长打一顿。

(生)兄弟开门。(小生)我待不开，又道我不敬其兄；待开门，这一顿打骂不小。且住，就打，有贤达嫂嫂在旁解劝，也说不得了，只得拚兄长打一顿罢。(开门见生慌介)(生见小生跪介)(小生亦跪，扶生介)

【念佛子】(小生)往日哥打骂人生怒嗔，今日缘何战兢跪咱每？请兄起来休还礼，男儿膝下有黄金。(生)兄弟，你如今是我的哥哥了。(小生)反把兄为弟，弟为兄，休失了尊卑名分。莫坏了家法，败乱人伦。

(背介)平日哥哥见了我，不是打，便是骂。今日为何这般相待？必有缘故，不免问嫂嫂。(转介)请问嫂嫂，哥哥今夜为何这等慌张，却为甚事来？(旦)官人，叔叔是自家人，就说与他知道。(生)好教兄弟得知，我后门首杀死一个人，今夜特央兄弟去抬一抬尸首。(小生)元来哥哥杀了

人,要我去抬尸,我且试他一试,只说不肯去,看他如何?哥哥,

【缕缕金】你平白地将咱赶出门,杀人来唤我去埋形。你今有些不干净,须要对证。(生、旦作慌介)(小生)唬得他夫妇战兢兢,一个个胆丧心惊。

(旦)休恁的说,叔叔是读书之人,君子不念旧恶。(小生)我方才是假意试你,休得惊慌,请问哥哥杀了几人?(生)兄弟,只是一个。(小生)哥哥嫂嫂放心,便杀了十个,兄弟替哥哥承当,不必忧心。(旦)官人,今日可见亲疏。(生)是我不是,不要说起了。(旦)官人,你有钱有酒多兄弟,上阵无过父子兵。

【越恁好】(小生)与君同气,与君同气,一个父娘生。难忘了这些恩和义,手足亲,从今休得再讲论。倘或事生发,哥哥,你莫胡招认,兄弟替着哥哥认。

【尾声】打虎须还亲兄弟,上阵无过父子兵,自今莫把亲为陌路人。

(末上)受人之托,必当终人之事。大员外教我来杀了小官人,这里已是窑边,门儿半开半掩在此。(作听介)且住,怎么员外院君都在里面?想必是院君劝员外回心转意了。今日和顺,我不免假意赶进去,只说杀人,看他每如何?(赶进介)杀人。(生扯末私语介)吴忠,你藏过了刀,我与二官人和顺了。(末)可喜可喜。(进见介)(小生)你是吴忠,来做什么?(生)我今早着他送些盘缠与你,不道他这时候才到。(末)正是,早上蒙员外教小人送一锭钞与小官人做盘缠,小人因去讨帐,故此来迟了,望恕小人之罪。(生)吴忠,我如今迎取二官人在家同住,这锭钞你将去备些酒席,我与二官人回来饮宴。(末)小人理会得。

【四边静】(生)思之两个忘恩的,教人恨切齿。错认定盘星④,都缘我不是。(合)把从前是非,再休提起,从此永团圆,骨肉再和美。

【前腔】(旦)当初你共他结义,效关张胜刘备,死事替承当,抬尸怎不去?(合前)

【前腔】(小生)不揀甚事都休理,交付与小兄弟。都莫管尸骸,孙荣背将去。(合前)

【前腔】(末)思亲念旧回心意,吴忠甚欢喜。人道院君贤,今日果如是。(合前)

当初错认定盘星,今日方知亲是亲。
自古路遥知马力,果然日久见人心。

〔注〕 ①云梯:本为古代攻城攀登城墙的长梯,这里是比喻科举登第,直上青云。

②纸衾:即纸被,古时用藤纤维纸制成的被子。 ③窦仪:五代后晋时进士。历后汉、后周,宋初任工部尚书,判大理寺事,曾奉命主撰《建隆重定刑统》四卷,传说他曾经受到妖魔金精戏弄。 ④定盘星:秤杆上的第一个星点,也就是零位。借以比喻做事的准绳或者目的物。

《南词叙录·宋元旧篇》著录有《杀狗劝夫》,元萧德祥亦有同名杂剧,二者不知孰先孰后。今天我们看到的《杀狗记》为《六十种曲》本,题"明徐畛撰,龙子犹订定"。全剧三十六出,写东京富豪孙华,同市井无赖柳龙卿、胡子传"结义",在柳、胡挑唆下,将嫡亲兄弟孙荣驱赶出门,致其流落破窑,沦为乞儿。孙华之妻杨氏苦劝无效,遂设计相救:杀死一犬,披以衣衫,饰一人形,夜间放置自家门口。孙华深夜醉归,见尸大恐,央求柳、胡移尸掩埋,二人借故回绝。孙华无奈,只得听从杨氏劝告,请兄弟帮助掩埋。柳、胡二人借机讹诈不成,出首告官。孙荣出于手足之情,自认杀人,舍身救兄。杨氏当堂说明真相,经清官王修然验明,惩办柳、胡,旌表杨氏和孙荣兄弟。

《杀狗记》是一部家庭伦理剧,照元人夏庭芝《青楼集志》的话说,写的是"家长里短"。全剧大要,正如第三十六出《孝友褒封》【羽调排歌】所概括的:"愚蠢孙华,情偏意迷,全亏家有贤妻。今朝兄弟共怡怡,堪笑乔人枉用机。"这一故事,围绕一个家庭的恩恩怨怨,透视社会众生相,富有生活气息。与帝王将相的题材相比,这种日常生活的题材其实是更加值得重视的。

《夫妇叩窑》这一出,写孙华夫妇连夜上门央求孙荣帮助。来到破窑前,杨氏让孙华叫门,孙华却让杨氏先叫。孙荣夜间突然听见扣门声,先怀疑是"巡捕军兵",继而又怀疑是"兴妖鬼精",一再追问之下,杨氏回答说:"我是良人。"既然是良人,为何半夜扣门?孙荣非但不开,反而将门再闩闩紧。杨氏又说:"我不是别人,是你嫂嫂。"照说孙荣应当消除疑虑了,但他一想不对,反问嫂嫂为何半夜来此,并对嫂嫂"每常十分贤慧,今日如何这般颠倒"深表惊讶。杨氏再三催促,孙荣就是不开,抱定一个主意:"自来叔嫂不通问,休教说上梁不正。"这里孙荣将平日十分关心他的嫂嫂拒之门外,绝非不通人情,恰恰表现他品行端正,无论何时何地都经得起考验。从戏剧技巧来说,这一段运用了误会手法,有意造成延宕,增强了戏剧性。

杨氏见小叔执意不肯开门,只得说:"你哥哥也在这里。"这一意外情况,把孙荣吓得魂飞魄散。剧本对孙荣的恐惧心理着意渲染,一方面是与前面的情节呼应,另一方面是与孙华进门之后一反常态给兄弟下跪形成鲜明对比。孙荣先是"丈二和尚摸不着头脑",等到问明就里,内心同意为哥哥承担灾难,口头上却说"你平白地将咱赶出门,杀人来唤我去埋形",把哥哥、嫂嫂着实吓了一顿。这一番试探,既使孙荣的反应显得更为自然,也使剧情的发展跌宕有致。

在杨氏促成下，兄弟二人和好如初，沉浸在“一个父娘生，难忘了这些恩和义”的亲情之中。不料剧情又起波澜，原来孙华前日派来刺杀孙荣的吴忠早不到，晚不到，偏在此时闯上门来。其实吴忠受命之后，内心大为不满，早就准备将孙华给自己的一锭银子送与孙荣，放他逃生。此刻他在门外听到兄弟已经和解，心中欢喜，却仍然持刀闯入，佯作杀人之状。孙华急中生智，马上拉住吴忠，叫他藏过了刀，只说是受自己之命来送银子的。于是兄弟、主仆皆大欢喜，齐心协力去应付突发事件。这又是一番试探，场面的安排极富戏剧性。从结构来说，第二十四出《谋杀孙荣》写孙华向吴忠授命，第三十出《吴忠仗义》写吴忠不满孙华之命，另作打算，至此两条线索一并绾合收束，处理手法极为干净利落。

《杀狗记》是“荆刘拜杀”四大南戏之一，长期以来脍炙人口。在四大南戏当中，它的成就相对逊色些，但亦自有特点。明吕天成《曲品》将之归为“能品”说：“《杀狗》事俚，词质。旧存恶本，予以校正，词多有味。此真写事透彻，不落恶腐，所以为佳。”由《夫妇叩窑》一出看来，这一评价是公允的。又如上所述，这一出情节结构的安排极具匠心，这也是本剧“本色当行”的一个有力证明。

（赵山林）

五伦全备忠孝记　　丘　濬

第二十三出　割肝救姑

【高阳台】(旦)夫在龙荒①，身在虎口，恨无两翅堪飞。亲在高堂，倚门终日伤悲。(贴)伤悲已成痼疾，神无效药也难医。(净合)痛伤心，苦有谁知？恨有谁知？

(占②)姆姆万福③。(旦)婶婶万福④。婆婆自从儿夫为胡人所虏，着一口气逆成痼疾。祈神求医，那一件不佐了，病势日甚，怎生是好？(占)姆姆又遇这等荒年，家中盘费皆用尽了。(旦)也管不得，只要救得婆婆病好，便是奴身卖了也罢。(净)娘子有老公，没人要，卖媚春也。(旦)昔孔圣人有病，弟子祷于神祇；又庾黔娄父病⑤，每夜祷告北斗，后身果获奇效。俺两个媳妇每夜焚香祷告，天可怜见，救得婆婆病好，也是一点好心。(贴)正合奴意，丫头摆香案过来。(净)好没来由，天公是你老子？

他要你酒肉吃，要你钱用，你家婆婆病去央及他。(占)这丫头多嘴。(净)我不多嘴，老人家死了罢，与你妯娌好去寻个官人。(旦)你这丫头好打。(净)不要打，香案在此。

【二郎神】(旦)虔诚启，启告天知地知。这一柱香啊，只为我婆婆病势危，记得夫主，临行再三嘱记。妾既应承，怎敢违，妾情愿将身替死。(合)天垂鉴，减媳妇年生，添婆婆寿纪。

【前腔】(占)虔诚启，启告天神地祇，这一柱香啊，要借香烟达意。我婆婆哭子伤心，伤心成疾，妙药神医不可医。无处诉，愿天救济。(合前)

(净)二位娘子都告天救奶奶，我不会祷祝，只俗说罢：烧香告典天公公，保佑婆婆耳莫聋。等得官人回来日，那时随你打丁东。(贴)"丁东"是么话说来？(净)打鼓送丧。(旦)丫头，老夫人这等张志，婶婶你先回伏侍婆婆，等我后头来。(贴)姆姆早来，恐婆婆唤你。才说庭院闲祈祷，又恐尊堂有唤呼。(旦跪)妾的婆婆万氏，丧子成病，医药无效。古来相传以人补人，庶几可救。妾情愿剖开肚皮，取出肝片，奉典婆婆，伏愿老天默取老人言，将割肝的人，先将刀祝得动，方可下手。等我祝看。丫头取一碗水来。

【集贤宾】宝刀儿听我祝告你，你知也不知？我今日里要借你行孝义，用锋芒剖开肚皮。手探腹内，取出肝儿一味。和成剂，要把婆婆救济。媚春，你看刀动不曾？(净)不曾。

【前腔】(旦)看来是奴诚未至，未能感神祇，未能得神明垂庇。媚春，你看刀动不曾？(净)不曾。(旦)拜多时全无灵应，再三祝愿，愿神天感奴诚意。暗中使，使刀儿连连跳起。(净)我手刀儿跳起。

【前腔】(旦)谢神天鉴我真实意，暗中动刀儿，仿佛有人来主使。刀死物岂能动起，想婆病吃这肝，一定定痊无事。感神庇，就里欢忻无比。

【黄莺儿】拂拭宝刀儿，取将来手内持。刀儿今日借你行孝义，把刀尖剖皮用探里，割将一片碎肝儿要碾末为汤剂。(合)望神祇，怜人诚意，暗中保庇救灾危。

(净)我看一看。(旦)你不要看。

【前腔】细看这肝儿，他生隔肚皮。自家脏肺何曾识，为心里孝思。用肝儿作剂，心肝相合行仁义。(合前)

(贴)夜静人皆睡，更深独自眠。姆姆你还在此，我正要来做些勾当，姆姆还在。(旦)你要做什么？(贴)不瞒姆姆说，我见老人说病弱来医药无

效，须是用人补人。我思量起来，娘病已亟，须用割些身上肉与娘吃，看如何。(旦)婶婶如何不早说。(占)这等事不好说，说了用也无效。(旦)婶婶不必佐，我已割肝了。(占)这等，奴家割股肉罢。(拜介)

【集贤宾】婆婆病势危已急，百药不能医，纵有百身难替。闻人说人的肉补人最美。对天祷告，割块肉来为剂。托神庇，早使婆婆康吉。

【黄莺儿】手执宝刀儿，掀裙儿将肉披，连皮带肉为汤剂。心诚为母慈，肉疼都不知，由来肉痛归心里。(合)托神祇，鉴人诚意，暗中保庇救灾危。

(旦)谢得婶婶如此用心。(净)你那两个心狠似刽子手，老奶奶疼你一个是老奶奶的心肝，一个是老奶奶肉。媚春看人家媳妇谁似娘子孝顺，割自己肉养爹娘。忤逆的且有割他肉来喂狗。

【尾声】(旦)我肝送入娘肝肺，(贴)我的肉送入肚里。共看取，人肉补人早晚平安矣。

【小算子】(夫⑥)人病在身体，我病在心里，纵你有灵丹也怎医。只待时来死。

(旦、占)婆婆万福，娘病好些？

【金梧桐】(夫)我病无好时。(贴)娘病轻些？(夫)我病无轻日。(贴)有些汤药娘吃。(夫)谢你好心肠，辜负你劳心志。(旦)娘勉强吃一口。(夫)非是我不爱食，只是病不能吃。媳妇，亏你两人朝夕里，我死下黄泉也不忘你。

(旦、贴跪介)娘吃了这汤，管取病好。(夫)媳妇我不济了，有出气没入气。(旦)娘不吃，两个媳妇死也不起来。(夫)媳妇，你孝顺心我知了，莫说是汤，便是你心肝的肉我也吃不得了。(净)正是二位娘子的心肝肉。(夫)自己孩儿不曾得力，今日伏事我的，却是别人养的，我没奈何强吞一口。媳妇，吞了这汤，觉得心中宽快些。想起来昨夜梦你公公与我说，上帝感你两个媳妇孝心。奈何我阳寿已尽，孝顺媳妇世间罕有，我也没什么报答你，只愿你生儿讨媳妇来，也孝顺你，我去了。(旦)娘，你去，不留一句话便去？(夫)媳妇你看我亦囫囵回去，我死亦不枉了。你每为媳妇的，似我也好待一一诉与你听。

【七贤过关】我年却十七，便早归伍氏。只得七年夫，你那公公死。自是用心守己，自是用心教子。家私儿用得，用得净净的。内外里公私事，那一件不关心意？我常是晏眠早起，趱食催衣，只为他两个儿要得成人继祖基。幸得他两个儿都成器，一举成名天下知。都肯尽心职事，为娘争气。我今朝撒手归休去，觉得我心中无所愧。

(旦)娘都没一句话留与你儿?(夫)你说与伍伦全?交他尽心报国,莫要想娘。(贴)还有甚话留与小儿?(夫)叫伍伦备赤心报国,我去时节,幽冥殊途,休念母亲了,莫负我。妇人不死于男子之手,你看这里有男子?出去等我去了,这里是那里?(旦)是娘卧房。(夫)你移我到正厅上,等我去。(旦、占扶下介)

人生自古皆有死,于今我死胜如生。

〔注〕 ①龙荒:漠北。典出《汉书·叙传下》:"龙荒幕朔,莫不来庭。"龙,指匈奴祭天之地龙城。荒,指荒服。 ②占:占,戏曲脚色名,贴旦的"贴"字的省写。此出中有时又写作"贴"。本剧旦角饰长媳伍伦全之妻淑清,贴饰次媳伍伦备之妻淑秀。 ③姆姆:弟妻对兄妻的称呼。 ④婶婶:此为兄妻对弟妻的称呼。 ⑤庾黔娄:南朝梁人,字子贞,新野人。《梁书·孝行传·庾黔娄传》:"黔娄少好学,多讲诵《孝经》。……齐永元初,除房陵令,到县未旬,易(其父庾易)在家遘疾,黔娄忽然心惊,举身流汗,即日弃官归家,家人悉惊其忽至。时易疾始二日,医云:'欲知差剧,但尝粪甜苦。'易泄痢,黔娄辄取尝之,味转甜滑,心逾忧苦。至夕,每稽颡北辰,求以身代。俄闻空中有声曰:'征君寿命尽,不复可延。汝诚祷既至,止得申至月末。'及晦而易亡,黔娄居丧过礼,庐于冢侧。'" ⑥夫:戏曲脚色名,饰老年妇女。

中国的传统文学,从诗歌到小说戏曲,原本都产生于民间,以吟咏性情、泄导人心为其任,但后来为统治者所染指,便往往成了封建教化的传声筒。这部《伍伦全备忠孝记》,便是登峰造极的一例。

本书选的是这部戏剧的第二十三出,《割肝救姑》的题目,很容易使我们想起《二十四孝图》中老莱娱亲、割股奉亲等情节,而作者也并不讳言它的杜撰性,因为在他看来,剧情的真实性并不重要,重要的乃是它的宣传目的、教化作用。"虽是一场假托之言,实万世纲常之理"(《五伦全备记·副末开场》)这最明白不过的开场白,决定了这部戏剧的情节,不干风花雪月、不涉离情闺怨,赤裸裸的一个"理"字,便是全剧的主干。

在儒家看来,孝为人伦之始,是维系以血缘为基础的宗法制社会的精神纽带,要巩固封建统治,维持社会稳定,先要从稳定社会最基本的细胞——家庭入手,从宣扬孝道,达到长幼有序、婆媳和睦的训导目的。在作者看来,婆媳关系,自古以来是家庭不和睦的因素,因此,重振家庭纲常,也要从媳妇克尽孝道,敬奉姑嫜入手。"孝顺媳妇世间罕有",作者的创作针对性是很鲜明的。当然,作者志存远大,他要敷演的是万世纲常之理,并不是家庭伦理的细节,因此,作者煞费苦心地杜撰了这样一个故事:

寡妇范氏抚养三子:长子伍伦全为元配夫人所生,次子伍伦备为己出,另有养子安克和为其夫同僚遗孤。安克和误杀醉汉,范氏让自己亲子伍伦备去偿命,感动官府遭赦免。伍伦全身陷敌营,伍伦备、安克和为救兄赴敌,愿以

身相替。范氏在家惊忧成疾，一病不起，伍伦全、伍伦备之妻在家侍奉婆婆，不惜割肝割股做成汤药竭力救治。

如果说这部戏的其他几出，是宣扬忠、义、节、烈的话，那么这出戏的重点就在于渲染一个"孝"字，而且在非常敏感的婆媳关系上展开。在家庭的危急关头，婆婆重病，丈夫身陷敌营，两位媳妇义无反顾地担当起家庭的重任，她们急婆婆所急，想婆婆所想，又焚香祷告，愿以自身的肝脏、股肉为其婆婆治病。而她们的诚心终于感动了神明，眼前的刀子连连跳起，她们操刀自戕，剖肝割股，煎成汤药，成全了她们的孝心，而婆婆虽然终不免一死，但心满意足，死而无憾了。在这个异想天开的血淋淋的情节中，作者表现出他对理想孝道的极度赞美。

这出戏在艺术上是让人不敢恭维的，即便在明代，也遭到专业人士的非议。文坛领袖王世贞认为"《五伦全备》是文庄元老大儒之作，不免腐烂。"(《曲藻》)它的冬烘气、陈腐气一直为同时代人所不满。然而，它的出现又有一定的必然性、合理性，通过其舞台的折光，我们可以窥见社会文化发展的背景以及明传奇本身的流变轨迹。

程、朱理学至元末明初成为封建统治的思想基础，儒家的伦理纲常思想得到了空前的强化，对于文化思想的牢笼，亦为前代所无。封建统治者直接干预老百姓的文化娱乐生活，倡导多演"义夫节妇，孝子顺孙"的戏，并在《大明律》中规定不准在舞台上装扮历代帝王后妃、先圣先贤的形象。这在以往各朝代是没有的，反映了封建思想对当时社会文化领域的全方位占领。

封建统治者对戏剧教化作用的重视，本身也反映了戏剧地位的提高。戏剧本来搬演于勾栏瓦舍，艺人遭人歧视。剧作家为儒林所轻，所作常被骂作"淫词艳曲"，制曲被认为只是文人露才扬己遣兴娱情的小技。封建统治者及其御用文人原本是不屑一顾的。然而到了明代，统治者意识到艺术的功能不在于形式而在于内容，于是对于它采取一种肯定与鼓励的态度。在这种背景下，一些达官贵人、硕学鸿儒也义无反顾地从事传奇创作。本戏的作者即是明代的大儒，曾任内阁辅臣，这样的人也写作传奇，正说明戏剧已不再是壮夫不为的末技小道，而是传统礼教的有效载体，受到封建士大夫的重视。

这出戏也开了以"理"入曲的先河，宋人喜欢以理入诗，有时不免味同嚼蜡。明人之以戏曲载道，丘濬可谓首开其端。本戏的第三出中的【金字经】曲，全用《论语》的句子写成。戏中的妯娌二人虽有科白、有舞台形象，但充其量是《二十四孝图》式的翻版(相传元郭守正辑《二十四孝》一书，可能对其有影响)。其中也有超乎现实的情节，如她们精诚所至，感动神明，至使刀头跳起，成全孝心。但这与《窦娥冤》中的窦娥蒙冤而发的三桩誓愿相比，则相去

不可以道里计。窦娥遭冤杀后，六月飞霜，血溅白练，楚州大旱三年，既极富浪漫主义色彩，又具有现实主义的精髓，是窦娥不屈精神的胜利。本戏中妯娌祝刀的细节，旨在说明天人感应。她们念念有词之后，虽果然事从人愿，但情节实在有些牵强可笑。所谓孝妇形象不过是儒家理念的化身。而她们各自的丈夫伍伦全、伍伦备，合起来就是"五伦全备"，作者杜撰此剧的用心，是毫不"真事隐去，假语村言"的。赤裸裸地宣扬儒家的伦常思想，这是明代前期理学兴盛、文化专制背景下的产物，是戏剧发展史上的一段背离艺术法则的弯路，随着明代后期王学左派的兴起，以汤显祖《牡丹亭》为代表的崇尚性情之真的传奇一扫理学之浓雾，才迎来了一个姹紫嫣红的戏剧发展的新天地。

（祝振玉）

金 印 记

苏复之

第十二出 金钗典卖

【忆秦娥】(旦上)从别后，思君渐觉纤腰瘦。两凝眸，珠泪满怀红透①。岁华容易相驰骤，年年离恨长依旧。长依旧，利名两字，未知成否？

〔古风〕一自儿夫去，恹恹意惨伤。金钗已零落，膏沐愧新妆。明月照倩影，流尘暗绮窗。罗帏春不暖，翠被夜生寒。听琴惊别鹤，对镜叹孤鸾。音沉千里雁，恼断九回肠。家贫缺甘旨，解当奉姑嫜②。人在天涯远，何时还故乡？自从儿夫去后，杳无音信。心意去匆匆，君西妾在东。君身如皓月，妾似镜尘蒙。

【水仙子半插玉芙蓉③】尘蒙镜里鸾，云阻天边雁。几回遥望秦关路，阻隔云山千万重。举目秦关，万里云山远。人在天涯，俏一似风筝断④，倚定门儿眼望穿。雁飞不到处，人被利名牵。季子夫，你在京城，妻在家里，倘有吉凶时节呵，他那里吉凶，俺这里难见。吉凶难见，枉教奴卜尽金钱不见还。夫自与三叔公推命回来⑤，逼奴家典卖钗梳呵，你一心在名利间，婆婆责奴家不肯谏阻他的孩儿。婆，他是高堂父母谏阻不从，手足兄弟谏阻不听，最苦是行色匆匆，那肯受裙钗劝？

才到秋来举子忙，夫君一去望名扬。禹门三级桃花浪，月阙九秋丹桂芳。

【前腔】九秋丹桂芳，三月桃花浪。夫，今乃大比之年，天下举子三千，策试英雄五百。少甚么英雄，一跳龙门上。伯伯、姆姆取笑我儿夫心高望外，岂不闻书云：家贫亲老，不为禄仕，大不孝也。他只为亲老家贫，图寸禄来供养，枉被旁人说短长。古人云：朱门生饿孽，白屋出公卿。常言道白屋出朝郎，公婆、伯姆，休把人轻相，人轻逆相。古云：人不可以貌相，水不可以斗量。焉知我夫今日之贫贱，异日之不富贵乎？海水难将升斗量。自古道：人有善愿，天必从之。天怜念，名显扬，管取改换门间，衣锦还乡党。

梳妆已罢。明日公婆该奴供膳，米粮又无，怎生是好？寻思无计，不免将这股金钗与姆姆当些钱米，供奉公婆，又作道理。(行科)钗梳典卖赴京畿，公婆甘旨怎支持？古言勤乃立身本，果然俭用胜求人。

【前腔】人间做媳妇，谁似奴受苦？夫，你滔滔去了，不顾公婆暮景，家道贫穷，怎生布摆？亲老家贫，甘旨应难措。典尽金钗，吃早膳还愁暮。夫，奴家为你吃尽子万苦千辛，你在天涯知也无？试把菱花照，容颜已非初。枉被儿夫耽误(重)。季子夫，今日为妻的拿这股金钗与姆姆当钱。正是开口告人羞怎顾？到他家中，若念妯娌之情，慨然肯了也罢；倘若推故，岂不汗颜？未知他肯否，意踌躇。奴家欲待不去，公婆甘旨无措，正是羝羊触藩⑥，进退两难。好一似触藩羝羊，进退难移步。

来此是姆姆门首，不免相叫一声：姆姆有请！

【一江风】(贴上)听得语匆匆，忙步金莲动。天晴人意浓，桃花映水红。(旦)姆姆快来。(贴)忽听得叫姆姆，待奴家整衣衫，向堂前相陪奉。

(旦)可笑苏郎痴又痴，那得云开见日时？(贴)叔叔成名归画锦，婶婶封赠做夫人。(旦)休得取笑。(贴)婶婶，自你叔叔去后，容颜消瘦，意欲相邀婶婶，同到花亭玩赏一番，宽解愁闷，未知婶意如何？(旦)既蒙厚爱，当得陪伴。(贴)请婶婶同行。转弯抹角，来此便是。(旦)姆姆，果然是好花。(贴)百花开放满园红，松柏长青四季同。桃花乱落如红雨，海棠不比旧时容。

【二犯傍妆台】海棠不比旧时容，娇羞无语，寂寞倚东风。婶婶，桃花岁岁皆相似，人面年年大不同。叹人生浮世多错误，瞬息间便不同。婶婶，往日叔叔在家，你也不是这般妆束。钗头鸾凤归何处？衣上花枝失故丛。婶婶，莫说别的呵，你娥眉减翠，杏脸褪红。婶婶，我看你欢无半点，愁有万般，缘何戚戚少情悰？

(旦)凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,玉箫声断凤楼空。

【前腔】玉箫声断凤楼空。姆姆,自你叔叔去后,那件事不是奴家支持?无端情绪,尽付与疏慵。姆姆,你说我这愁闷不为别的,一来为公婆年老,二来为家道贫穷。愁锁在眉尖上,闷堆积我心中。因此上罄将胭粉藏深箧,懒向妆台理旧容。(背科)自古道:贫穷无种,富贵无根。奴家今日看你呵,自矜豪富,每凌困穷。季子夫,羞得奴脸儿黄瘦眊双瞳⑦。

奴家受此羞辱,此钗如何将出去?不免托些事情,告辞回去。姆姆,为婶的适才来得忙促,未曾收拾,就此拜辞,明日再来相看。(贴扯科)

【刮鼓令】一言犹未终,暂淹留顷刻中。婶婶,你意皇皇便要辞归去,我知道了,莫不是为姆的疏违礼欠恭?(旦)姆姆言及至此,奴家多多得罪。家中事纵有天来大、海样深,一旦都丢罢,我和你闲坐话从容。(贴)有劳贵步来此,必有所为。(旦)有一事相浼⑧,不敢启齿。(贴)婶婶说那里话?奴本是嫡亲妯娌,又不比陌路外人同。婶婶,你为何欲言不言,欲说不说?是怎的,也不须半吞半吐话朦胧。(重)

(旦)姆姆,自你叔叔去后,杳无音信回来。

【前腔】云山隔万重,历星霜绝雁鸿。姆姆,你叔叔呵,他为功名相担阻,闪得家中物物空⑨。实不相瞒,明日公婆该奴供膳。甘旨事难供,奴将金钗一股,典些贯朽与陈红⑩。(贴)婶婶,我家中那有闲钱?(旦)姆姆,自古道:济人须济急时无。望姆姆周全急难中。(重)

(贴)小莲,拿前日王婆卖的那钗子过来。(丑)钗子现在。(贴)婶婶,只道你有一股金钗,为姆的也有一股。

【终滚】奴有金钗一股,这钗当初拆散不成对,今日有了婶婶这一股,一样双飞凤。古语道得好:金银不入贫人手,珍宝多藏富贵家。钗,正是:万物也有缘,今日还来共。婶婶,这钗原共一个匠人打的呵,羽毛无异,巧妙相同,莫非往日遭人哄?

【前腔】(旦)今朝见此钗,使我心先痛。老乞婆,那日千般嘱付不要到他家去卖。恨杀那王婆,口嘴全没用。言南语北,指西话东,被你将奴误,今日遭讥讽。

姆姆,实不相瞒,这钗是我的。因为你叔叔去求功名,缺少盘费,托王婆来买你家。(贴)婶婶,昔日楚人失弓,楚人得之⑪。

【四犯黄莺儿】喜楚得楚弓,免被旁人笑我苏氏穷。家丑休教与外通。(旦)姆姆,奴把金钗解当,只为窘中。(贴)家中实无,难以从命。

此情正与前情共。(旦)姆姆,念是妯娌之情,当与奴家去罢。(贴)怎奈我一时乏空,怎生强从?(旦跪科)正是礼下于人,无任哀控。望姆姆周全我困穷。(重)

(贴)婶婶请起。不知这钗子多少重?(旦)三钱重。(贴)小莲,衣箧中取三七二两一钱银子过来。(丑)这块头有二两五钱。(贴)剪下四钱。(旦)不要剪,都与我去,明日你叔叔回来,加利奉还。(贴)妯娌之情,何须利息。(旦)如此多谢。就此拜辞。(贴)多慢你,不及远送。(旦)姆姆请转。(贴)呀,他果去了,不免叫他转来,羞他一场。婶婶转来,吃午饭去。(旦)不劳起动。(贴)妯娌之情,何须苦辞?(旦)既如此,待我转来。(贴)婶婶,非是叫你吃午饭,我问你怎么这等要做夫人得紧?(旦)我夫人终有日。(贴)你要做夫人极是难。(旦)眼前贫困实羞惭。(贴)婶婶,你怎学得我满头珠翠身罗绮?何用儿夫去做官?(旦)呸!

【驻云飞】语语相欺,全不念同胞共乳亲。只倚着富豪势,不顾恩和义。嗏,提起泪珠倾。你道我坏了家私,卖了钗梳,也只为名和利。夫,羞杀家中周氏妻。

【余文】纵有富贵成何用?夫妻子遭人讥讽,莫不是闷压巫山十二峰?

〔注〕 ①珠泪满怀红透:红泪指美人泪。王嘉《拾遗记》:"文帝所爱美人,姓薛名灵芸,常山人也……灵芸闻别父母,歔欷累日,泪下沾衣。至升车就路之时,以玉壶承泪,壶则红色。既发常山,及至京师,壶中泪凝如血。" ②解当(jiè dàng):典质,抵押。③水仙子半插玉芙蓉:《南曲九宫正始》引作【二仙插芙蓉】。 ④俏:简直,全然。 ⑤推命:推算命运,算命。 ⑥羝羊触藩:公羊角钩在篱笆上。喻进退两难。《周易·大壮》:"羝羊触藩,不能退,不能遂。" ⑦眊(mào):眼睛失神,视物不清。 ⑧浼(měi):请求,央求。 ⑨闪:抛,丢下。 ⑩贯朽:穿钱的绳子朽断,形容积钱很多而长期不用。此指钱。陈红:陈年的谷类。长期积存的粮食红腐不可食。 ⑪"楚人失弓"二句:《公孙龙子·迹府》载楚王失弓,左右欲寻之,王曰:"止,楚王遗之,楚人得之,又何求乎?"后用以比喻失而复得,表达对得失的达观态度。

《金印记》是写战国苏秦发迹变泰故事。原是"宋元旧篇"南戏,现存多种明人改本戏文,一些论者也把它们归作明传奇。故事本于《战国策》和《史记·苏秦列传》。剧中描写苏秦朝经暮史,苦读诗书,生活寒素。在用意于"治产业力工商"的家庭显得格格不入,与兄苏厉的生活形成鲜明对比。父母兄嫂重富轻贫,取笑苏秦志大心高,不图实利,自取烦恼。时逢秦国招贤,苏秦劝妻子典卖金钗,又得大叔赠银五十两,凑足路费,琴剑西行。秦相公孙鞅嫉贤妒能,扣下苏秦万言长策,苏秦遂落魄而归。回到家中,父不同言,母嗔

骂詈,兄憎嫌弃,嫂不为炊,妻不下机,他感到亲情淡漠,志不获展,欲投井寻死,幸遇大叔劝告,留在家中刺股读书,此后魏邦纳贤,苏秦献计,终于六国拜相,腰悬金印,衣锦还乡。

全剧以苏秦行迹为主线,写他发愤读书,屡遭挫折而不气馁,终于发迹。而作为现存最早版本的明刊《重校金印记》,具有宋元戏文取材的传统特色,即使描写历史人物,也侧重表现他的家庭冲突和恋爱婚姻纠葛。这一出《金钗典卖》就是写苏秦西行之后,周氏为了奉养双亲,向姆姆(弟妻对兄妻的称呼)典卖金钗,剧中描写周氏的内心矛盾和周氏与姆姆王氏的冲突,凸现了周氏的性格、心理和在家庭中的尴尬处境。

苏秦远行引出的思念,对苏秦远游的埋怨,因为贫贱而不可回避的家人的耻笑,还有无端的指责,以及生活的压力,凡此种种,都成为苏秦妻子周氏最实在、最具体的痛苦。整出戏中周氏这一人物形象都是忧郁的。从周氏的处境我们看到了构成苏秦发迹变泰故事的另一面。

本出一开始,是周氏对苏秦的真情思念,"思君渐觉纤腰瘦","珠泪满怀红透",由于在中国古代社会、家庭中的地位,使得女性在这样的离别之后有更多思念,有"君身如皓月,妾似镜尘蒙"的感叹。在周氏看来,倘若苏秦肯于"安分"生活,夫妻本可幸福美满。但苏秦心在名利之间,一去三年,家中全由她一人支撑,奉养公婆,生活困窘,于是难免心生埋怨。困难重重,又无人可以求助,周氏只好将剩下的一股金钗当与姆姆,想到姆姆如果不肯,岂不汗颜?又自觉进退两难,心中不禁有"你在天涯知也无?试把菱花照,容颜已非初"的感慨,但即便如此,周氏还是更多挂念苏秦。"他那里吉凶,俺这里难见……枉教奴卜尽金钱不见还",这是周氏真实的心境。而家人用世俗的眼光认为她一心想做夫人,不肯谏阻夫婿,这就为周氏更添一层愁怀,加之心事无人了解,更是倍感孤独。另一方面,在心底,周氏也能理解苏秦,"岂不闻书云:家贫亲老,不为禄仕,大不孝也。他只为亲老家贫,图寸禄来供养,枉被旁人说短长","朱门生饿莩,白屋出公卿"。所以她祈望苏秦衣锦还乡,何况这还是对他人的轻视与嘲弄的最好回击。

可以说上半出作者是通过写心理活动来表现人物,下半出则是直接通过戏剧冲突来塑造性格。周氏去姆姆处当钗,先陪了十分小心,不待姆姆奚落,先说:"可笑苏郎痴又痴,那得云开见日时。"而姆姆王氏表面奉承,实是嘲讽:"叔叔(小叔子)成名归画锦,婶婶(兄妻对弟妻的称呼)封赠作夫人。"这四句唱词,把二人的关系已勾勒清楚。周氏此刻心急如焚,而王氏却故意邀她去赏花,周氏又一次陪笑道:"姆姆,果然是好花。"但对景伤情,心中想到的是"桃花岁岁皆相似,人面年年大不同"。此时,心口间的对比、反差,凄凉与苦涩,无庸赘言。王氏却又明知故问:"我看你欢无半点,愁有百般,缘何戚戚少情悰?"周氏只得如实相告,自知受人侮辱,更无颜当钗,正欲告辞快去,哪知

王氏还不满足，一把扯住她，假意道："莫不是为姆的疏违礼欠恭"，她知此话出口，周氏便脱身不成。王氏料知周氏此来必有所求，正好羞辱，哪肯轻易放过。当周氏求她买钗，王氏随即推说："我家中那有闲钱。"然后又特意拿出先前周氏托王婆当的另一支金钗。这是周氏为苏秦赴试典卖的，当日还特意嘱咐王婆不要当与姆姆，而今日见到此钗，虽无地自容，也只好如实讲诉原委。最终王氏答应典卖二两一钱银子，多了四钱，还硬要剪下，极是刻薄，然后又挽留周氏，待周氏回来，道："婶婶，非是叫你吃午饭，我问你怎么这等要做夫人得紧？"至此二人对立关系表面化，周氏再没法忍让，横下心，说："我夫人终有日。"可是心中暗自委屈："你道我坏了家私，卖了钗梳，也只为名和利。夫，羞杀家中周氏妻。"本出结束，周氏羞愤难当，痛道："纵有富贵成何用，夫，妻子遭人讥讽。"戏剧情节到此戛然而止，给观众留下强烈震撼，也对周氏的命运有了充分的了解和同情。

纵观全出，可见背乡求仕，追逐功名利禄在客观上对家庭生活的影响和冲击，以及由是而加诸妇女的生活压力与精神重负。同时，本出通过周氏与姆姆王氏的矛盾，也在客观上表现出欺寒嫌贫的丑恶世风。

《金钗典卖》这出戏，前半部分对周氏的心理描写准确细致，全面传达了周氏的心理活动。后半部分则通过关目的安排，语言、科范的巧妙运用，把二人的性格和她们之间的微妙关系作了传神刻画，人物形象跃然纸上。赏花之后，王氏为羞侮周氏而强留周氏的"贴扯科"，把王氏的卑劣、刻薄展现得淋漓尽致。《金钗典卖》一出一直是《金印记》中的重点出目，自明以来，《八能奏锦》、《歌林拾翠》、《尧天乐》、《大明春》等戏曲选本都有收录。（孙崇涛）

金　印　记　　苏复之

第十六出　一　家　耻　笑

【转仙子】[①](旦)一别年华似飞箭，奈阻隔关山。空卜尽喜鹊传音信，枉屡有灯花吐焰，把闲愁向心中系绾。

春去又还来，辛勤供蚕事。但看绮罗人，不是养蚕妇。旧恨并新愁，结就肠千缕。纵有并州快剪刀[②]，剪不断奴愁情绪。奴家自丈夫去后，家中日食难度，破费家资，只得勤于纺织，以习女工，聊备公姑甘旨之奉。不

免入机房，织成几丈绢子，多少是好。

【解三醒】凤帏里整顿机织，一别后梭掷华年。奈程途胜似缲车紧，怎得似轴儿转？惹得奴心绪如麻乱。他指望后变成龙身贵显。空思念，怕不如断机羊子妻贤③。

【转仙子】(净上)贫富随缘算非偶，谩用尽机谋。(贴上)空有满腹文章，叔叔呵，笑伊行，双足向红尘空走。

(净)一嫂，闻知二嫂在西廊下织绢，我与你前去哄他，看他如何？(贴)请婆婆先行，奴家随后。(旦)婆婆、姆姆到我家来，未审何意，且自下机相见。(净)二嫂，闻得西廊机声响，料你在织绢子儿，正是如此。自古道：男要勤，女要勤，三时茶饭不求人。你自去织机，不消陪。(旦)婆婆、姆姆恕奴家不陪。(旦上机科)(净)二嫂，你丈夫得官回来了，不消织机，快去迎接他。

【绣带儿】(旦)闻说道儿夫信息，停梭试问来由。(净)秦邦内音信回来，休得要皱破眉头。(旦)推究，莫非是途路上生受④？莫非是有些灾咎？(贴)前程有决定是有，休笑他过虑贪求。

【前腔】(净)二嫂，他此去功名唾手，巍然首占鳌头。(旦)路途遥真伪谁知？(净)唐二已回至。(旦)既是唐二回来，果是真了。请婆婆、姆姆同去接他。(净)自古道：君不接臣，父不接子。你自去接他。(旦)婆婆、姆姆恕罪了。听道，安排远接休得落后。(旦行科)(净打科)且机织休得要胡走！(旦)天，特地里将人取笑，季子夫，这场气教奴怎生禁受？

(小生)心忙来路远，事急出家门。告母亲知道：望见兄弟衣衫褴褛，相似乞丐一般回家来。(净)这个败子，想真不曾得中。

【玩仙灯】(生上)奈何奈何，苦被苍天困我。

路逢险处难回避，事到头来不自由。我苏秦时乖运蹇，不遇而归，有何面目见我父母兄嫂？不免悄地回家，见我妻子一面，又作区处。

【不是路】掩耻包羞，自惭迍邅不唧嘟⑤。到家庭，进前几步还退后。呀，是甚么人在我家里？原来是我母亲、哥嫂。谢天谢地，今日喜得爹爹不在我家，不免撞将进去。便低头，母亲跟前忙顿首。哥哥嫂嫂间别久！(净)做得好官！黑貂裘破损，衣衫褴褛，好似丧家之狗，丧家之狗。

【前腔】(生)听儿分剖，一心指望功名就。(净)你那万言书如今在那里了？(生)万言书，被奸相挡住不肯奏。(净)那百两金子？(生)枉逗留，咸阳旅邸岁月久，金尽回来空素手。(净)罢了，天，气杀我也！(生)教

人讥齿嗟呀⑥，囊箧尽皆罄无有，只落得这般生受，这般生受。

(小)恭喜，贺喜，做得好官！(生)哥哥休要取笑。(净)畜生，我当初叫你不要去，今日如何？(生)告禀母亲得知：非是孩儿无才，奈我时乖运蹇，遭逢奸相。(净)你做出来还要强口！(生)娘，爹爹在那里去了？(净)在庄子上去了，少时就回。(生)爹爹回来，望母亲、哥哥方便一二。(小)兄弟，我当初也曾劝你来。

【浆水令】去时节不由人止遏，今日里翻成何若？(贴)叔叔，时乖运蹇多颠倒，却无烦恼寻烦恼。(净)儿，非是我所待厚薄，自是你所为差错。儿，自今以后，再不要读书了。从今后便须改过。

【前腔】(生)娘，非是我所见不多，非是我所学不博。却教阴盛阳衰剥⑦，又逢初九行噬嗑⑧。谁知道天地不交⑨？终有日风云会合，望哥嫂休要量我。

【前腔】(旦)气得我无言可道，恼得我神魂离壳。(旦做下机科)(净)皆是这个贱人，爱带凤冠霞帔，以致如此。(旦)本待要下机相叫呵，怎当得婆婆摧挫？却教我怎生奈何？且自个停机闷坐，只落得珠泪偷堕。

(生)一家人皆在此，单不见我妻子。听得西廊下机声响，待我看取。妻，你吊下梭子。(捡科)周氏妻，你丈夫回来，且下机相叫一声。(旦)工夫各自忙。(生)哇，这等忙得紧！(打机科)(净)坏了，打破我家伙！畜生，别人做官打百姓，你做官会打老婆。(打生科)也是这个贱人，眼上一点黑，没有老公过不得。(打旦科)(生)哥哥拜揖。(小)方才见礼了，读书人多礼数。(生)非是兄弟多礼，奈我身上褴褛，少时学中朋友相望，不好观瞻，望哥哥穿不尽的衣服将一件与我遮寒。(小)衣服广有，不中为官的人穿。(生)胡乱儿穿罢。(小)衣服没有，佛前有盏灯，你去向。(生)我岂是向灯的人？冻死不向佛前灯。(小)连灯也不与你。(生)身上单寒犹尚可，腹中饥饿最难当。嫂嫂拜揖。(贴)方才见礼了，拜甚么年？(生)小叔非是拜年，因为行路辛苦，问嫂嫂有饭借一碗充饥。(贴)早膳已过，中饭未来，厨下有碗猫儿饭拿去吃。(生)且住口！我腹中饱矣。我苏秦不遇而归，妻不下机，嫂不为炊，母不共语：一家如此！常记得太公八十而遇文王，何况我乎？天书云："死生有命，富贵在天。"

【余文】功名富贵皆分有，恁得自心胡计较，兀的不是"山掩诸公富贵羞"⑩。

罢罢，我苏秦今日如此，在家难以安身，不如暂时出去，又作区处。一心望天天不超，回来绿柳间红桃。此花尚有重开日，我身必定学红桃。(生欲下)(擅外上转科)

【鹊桥仙】(老外)富贵荣华,从天付与,岂是由人强取?

老安人,今日人说道:苏二没官回来。怎生是好?方才来至门首,听得一家啰唣[11],为着甚的?(小)告爹爹得知:今日苏秦不第回来,因此大家啰唣。(外)果然没官回来,怎生了得!你叫他来见我。(生跪见科)(外)做得好官!畜生,我当初叫你务农,你执性不听我说,要去攻书。今把家私坏了,功名不能成就。苏一,与我拿棍子过来,把这不肖子脚跟也打断他的!(小)爹爹暂息雷霆之怒,兄弟今番虽然未遇,自今以后,改过前非,务吾商农则个。(净)员外,方才被我打上一顿,这番饶过他也罢。(外)懊恨苏秦心忒高,空向秦邦走一遭。不想命薄该如此,妄想貂蝉挂紫袍[12]。畜生!

【红衲袄】你要去戴貂蝉挂紫袍,做高官人喝道。正是:万般皆由命,半点不由人。万事不由人计较,都是前生注定了。畜生,那日花下饮酒,你道"万般皆下品,惟有读书高"。笑你们心忒高。看你的哥哥呵,他本分无烦恼。你痴心指望封侯也,天堂有路终不去,祸福无门人自招。

老安人,叫苏一好生看他,再不要去骂他了。(净)儿,你爹爹叫你不要读书,若再读书,赶你出去。(生)娘,孩儿读尽孔圣之书,不指望一举成名?今日叫我弃了,断然不肯!(净)儿,你爹爹说的是好话,怒叱叱待如何?

叵耐孩儿不忖量,痴心指望坐朝堂。今朝马死黄金尽,何须空自气昂昂?

【前腔】气昂昂冲斗牛。儿,你官在那里?(生)我终久少不得。(净)嘴喳喳常诳口。儿,自古道:未量他人,先量自己。不羡你满腹文章不疗饥,亏你脸皮生得厚。娘不做谁保做[13]?笑孩儿枉用心。任你掬尽湘江水,难洗今朝一面羞。

苏一,你爹爹教你把衣服与他件穿,将些好言语安慰他。一嫂,讨些饭与他吃。(下)(生扯科)娘,你那去?(净)儿,你爹爹性子如火,我也顾不得你了。(重唱)(下)(小)可笑兄弟太不才,痴心指望步金阶。十年窗下成何用?夜间失寐昼忘餐。

【前腔】昼忘餐夜失寐,你待要做高官求显迹。你去到糖州回来知些甜滋味。兄弟,你说朝廷官员容易做得。穷骨头怎做得?兀的笑你们心太痴,枉惹人说是非。(生)哥,登科自是男儿事,际会风云未可期。我苏秦明日终不然不做官不成。(小)痴心指望登科也,争奈你满腹文章不疗饥。

(贴)官人且回去,说他怎的?(小生下)(生)一家人都说了,只有嫂嫂不曾说,有话请讲了去。(贴)我好意劝你哥哥回去,你倒反来惹我,为嫂的就说你几句待如何?山东将相未能量,衣衫褴褛面皮黄。朽木不堪梁栋

柱，痴心指望做皇堂。(生)休把苏秦当朽木，此科不中心未足。有朝一日时运来，定取书中黄金屋。

【前腔】(贴)黄金屋谁不愿？粟千钟谁不羡[14]？只怕你五行有些乖和蹇。叔叔，你往日在家穿靴顶帽，今日呵，只落得草鞋儿脚下穿。(生)走长路不穿草鞋，穿靴不成？(贴)苏家好门风！为嫂的在下面站立，为叔的端然上坐。(生)我走路辛苦，歇息片时，吃甚么筵席不成？嫂，你要坐，我就起身让你坐便了。(贴)你读书人有甚高远见？(生)尊嫂，你放贤慧些。(贴)反道我嫂不贤。叔叔，"功名"有几个字？(生)"功名"两个字。(贴)可知别人求功名容易，你求功名这等好难。你一心指望功名也，却不道两字功名一字天。(做取银下)

(旦)官人万福。(生)莫怪今日被一家人说，如今再有人说我，不是他，便是我。(生怒科)(旦)你这假威风，只好唬你妻子。且问你：公婆讲论，天堂父母，理之当然；伯姆乃兄弟行列，缘何不回他半句？(生)教我与他厮打？(旦)那闲话也罢。且问你：有官回来没有？(生)我不问你讨官便好，你反来问我讨官！(旦)冤家，这话是怎的说？(生)我当初起程，叫你卖钗，你千不肯、万不肯，阻了我的彩头。冤家，都被你坑陷我！(旦)自古儒冠多误身，痴心指望拜枫宸[15]。"饥寒"二字不堪忍，谁道儒为席上珍？

【前腔】你常道儒为席上珍，谁知你满腹文章不济贫。夫，你那百两金子在那里去了？(生)淹留三载，都皆使尽。(旦)百两黄金都使尽，要你空手回来作甚情？(背科)早知君误人，何不当初莫嫁君。(生)贱人，你背地说甚么？(旦)早知道书误人，悔不当初莫用心。洛阳多少读书子，谁似冤家坑陷人？自古道儒冠多误身。(生)妻，你那里去？念在一夜夫妻百夜恩。(旦)夫，自古道：茶酒兄弟，盐米夫妻。一朝无食，父子无情。做不得一夜夫妻百夜恩！(走下)

(生)呸！贱人走了，罢罢，我苏秦未遇回来，一家人如此相待。术人道我有三公，两字功名一旦空。自家骨肉谁偢保？思量教我气吽吽。

【前腔】气吽吽怒满胸，眼睁睁遭困穷。骂得我羞脸难藏万千惶恐，似龙游浅水遭虾弄。枉教我诗书万卷通，争奈时乖运未通。我思想起来，大叔门首有口古井，不如寻个自尽罢了。倒不如丧却残躯也，都做了一旦无常万事休[16]！(虚下)

【醋葫芦】(旦上赶科)疾忙赶上者，他去得一似赴壑蛇。我鞋弓袜小步难蹉。前面大哥，替我扯住一回。恨不得再赶上把他衣袂拽。(跌

科)滑苍苔闪教我一跌,喘得奴两气不相接。

天,他怒吽吽走将出去。

【前腔】我看他脚步儿不妥贴,言词儿不清切。未知他此去吉凶是何说?他道父母生嗔尚可些,当不得兄嫂忒欺灭。伯伯、姆姆呵,好一似火里添油冰上更加雪!

【前腔】望得奴眼欲穿心欲折,想得奴意似痴肠欲裂,忽觉我点滴泪成血。纵然是归去也,怎挨得如年夜?似这般冷清清独自个好伤嗟!

如今将次更尽时候,不免回家点些灯火,前去寻取消息,多少是好?

不听当初奴劝他,等待三年空回家。

红颜胜人多薄命,莫怨春风当自嗟。

〔注〕 ①转仙子:此曲牌不见于曲谱。查南吕引子有【转山子】一调,格律与此曲大体相合,"仙"似为"山"之误。下同。 ②并州快剪刀:古时并州出产剪刀,以锋利著称于世。唐杜甫《戏题画山水图歌》"焉得并州快剪刀,剪取吴松半江水。" ③羊子妻贤:《后汉书·列女传》载东汉乐羊子远出求学,以久行怀思,一年即归,妻子引刀趋机曰:"夫子积学,当日知其所亡,以就懿德,若中道而归,何异断斯织乎?" ④生受:指受苦。⑤迍邅(zhūn zhān):处境不利,困顿不得志。 ⑥讯齿:问到,提及。 ⑦剥:《周易》卦名,剥落,浸蚀。这一卦,阴由下面生成,一连五个,残余的一个阳,也到了尽头,不可保。代表阴盛阳衰,即小人得势,君子困顿。 ⑧初九行噬嗑(shì hé):初九,《周易》每卦六爻,第一爻为阳爻者,称为"初九",表明事物正处于发展的初期。噬嗑,《周易》卦名,"噬"是咬,"嗑"是上颚与下颚合拢,凡事不能亨通,必然中间有障碍,这一卦,言将中间的障碍咬碎,就可以亨通了。 ⑨天地不交:天地相交,万物生长,吉祥、亨通。天地不交,正与此相反。这一句来源于《周易》"泰"卦。 ⑩山掩诸公富贵羞:此句出宋刘过《登多景楼》诗,谓群山为享富贵而误国的权臣遮掩羞辱。 ⑪啰唣(zào):吵闹寻事。⑫貂蝉:貂尾和附蝉,古时显贵之臣的冠饰。紫袍:达官贵人穿着的紫色朝服。 ⑬倏倏:即理睬。 ⑭千钟:指丰厚的俸禄。 ⑮枫宸:宫殿。宸,北辰所居,为帝王的宫殿。⑯无常:形容人死。

《一家耻笑》写苏秦不遇归来,与家人之间发生的矛盾冲突。作者通过描写苏秦与父母、兄嫂的思想隔膜和苏秦与妻子周氏的感情纠葛,为我们多侧面,多角度地揭示了剧中人物的思想、性格,也为我们展现了一个真实、生动的民间生活场景,反映了剧中人物所处的时代风貌。

苏秦与父母、兄嫂之间的隔膜有复杂的思想背景。本出苏母、苏嫂出场有一段唱词:"贫富随缘算非偶,谩用尽机谋。""空有满腹文章,叔叔呵,笑伊行,双足向红尘空走。"在第十出也有一段王氏的唱词:"想争名夺利,不为稳

当,清闲为上,利锁名缰。少甚公侯宰相?早起受恩光,晚些时贬在一方。"这样的曲词虽然与剧中具体人物性格有些游离,但剧作者通过它传达了自己的生活感触,即表现对现实人生的困惑与思索和对功名富贵的淡漠和保留态度。作者在整部作品中对苏秦是肯定的,主旨是写苏秦的发迹变泰,写他的奋发有为,写读书必致否极泰来。但作者也未因此隐藏思想的矛盾,也正因此,作品在不经意间让我们感觉到社会、历史、人生种种的复杂和深沉。

本出父母、兄嫂对苏秦嘲讽、奚落、耻笑,但并没有掩饰他们自己对功名的渴望。"黄金屋谁不愿,粟千钟谁不羡,只怕你五行有些乖和蹇。"恰恰是这种可望不可及使他们安于自身所处地位,而对不"安分守己"的苏秦不能容忍。苏厉把苏秦不第的消息报知母亲,"望见兄弟衣衫褴褛,相似乞丐一般回家来"。苏母说:"这个败子,想真不曾得中。"苏父得到消息后也说:"果然没官回来,怎生了得。"口气中都流露出对"得中"的期望,和对"不第"的失望,于是他们把苏秦的一味追求"功名"归结为一种虚妄。苏秦刚一回家,苏母厉色道:"做得好官,黑貂裘破损,衣衫褴褛,好似丧家之狗。""你那万言书如今在那里了?"苏厉也奚落苏秦:"恭喜,恭喜,做得好官。"正是出于对这种"虚妄"的否定,和对力所能及的安定平静的幸福的依赖,面对苏秦用百两黄金换来的"金尽回来空素手",苏母的反应是:"罢了,天,气杀我也。""畜生,我当初叫你不要去,今日如何?"苏父也说:"做得好官,畜生,我当初叫你务农,你执性不听我说,要去攻书,今把家私坏了,功名不能成就。""懊恨苏秦心忒高,空向秦邦走一遭。不想命薄该如此,妄想貂蝉挂紫袍。""看你的哥哥呵,他本分无烦恼。"苏秦落第归家,父不同言,母嗔骂詈,兄憎嫌弃,嫂不为炊。苏母的解释是:"非是我所待厚薄,自是你所为差错。儿,自今以后,再不要读书了。""若再读书,赶你出去。"从这个角度看,一切奚落、耻笑,是对"虚妄"的惩罚,目的是要"浪子回头"。其实嘲讽之余,作品也描写了家人的善意,当苏父欲打苏秦时,苏厉说:"爹爹暂息雷霆之怒,兄弟今番虽然未遇,自今以后,改过前非,务吾农商则个。"苏母也道:"这番饶过他也罢。"事后,又叫:"苏一,你爹爹教你把衣服与他件穿,将些好言语安慰他。一嫂,讨些饭与他吃。"然而全家的嘲讽、规劝也未能使苏秦放弃对功名的追求,"登科自是男儿事,际会风云未可期。我苏秦明日终不然不做官不成"。

从本出戏来看,作品用意在细致刻画一幕平常的世俗生活,其中不同的人处在不同的社会地位,信奉自己的生活原则。严格意义上讲,这是对生活的直观展示,并无褒贬,这只是一场很具体、很客观的民间的家庭冲突,展示了一个时代氛围笼罩下的人的思想状态。

本出对于周氏与家人关系的描写也是如此。

由于苏秦一心在名利之间,夫妻二人在家中被人嘲讽、轻贱。但周氏也

只有希望苏秦仕途得意，改换门闾。唯其如此，才能改变二人的处境和家人对她的态度，故而周氏也把心思放在苏秦西行的成败上，“空卜尽喜鹊传音信，枉屡有灯火吐焰”。而每当念及苏秦“他指望后变成龙身显贵”，也担心自己“空思念，怕不如断机羊子妻贤”。苏秦走后，她独立支撑，“奴家自丈夫去后，家中日食难度，破费家资，只得勤于纺织，以习女工，聊备公姑之甘旨奉”。更何况，本出一开始，婆婆和姆姆又用苏秦得中来哄骗她，又是一场羞辱，这些都为苏秦与周氏见面后的误会、矛盾冲突作了铺垫，酝酿了气氛。

苏秦不第归来，被父母、兄嫂取笑，周氏看在眼里，恼在心头，三年的等待终无所获，未来仍然渺茫。刚要下机与丈夫相见，又被婆婆说成：“皆是这个贱人，爱带凤冠霞帔，以致如此。”此时周氏百感交集，只得“自个停机闷坐，只落得珠泪偷堕”。而苏秦归来心中郁闷，本无面目见父母、兄嫂，只想见妻子一面，再作打算，可妻子竟不下机相见，不禁痛心，也不去想周氏的处境，只恨人情淡薄。

家人都下场以后，是苏秦与周氏两人的一段冲突。苏秦所有的怨气只能向周氏发泄，而周氏三年来郁结在心中的情感也只有面对苏秦才能稍微申诉。周氏道：“官人万福。”苏秦害怕再被嘲讽，不待周氏开口，抢先说：“莫怪今日被一家人说，如今再有人说我，不是他，便是我。”言语之中有书生的迂腐与无奈。夫妻二人的言语冲撞，为本出凭添了一层喜剧色彩。周氏见苏秦对自己发怒，情急道：“你这假威风，只好唬你妻子……公婆讲论，天堂父母，理之当然，伯姆乃兄弟行列，缘何不回他半句？”又问：“有官回来没有？”苏秦强词夺理：“我当初起程，叫你卖钗，你千不肯、万不肯，阻了我的彩头。”周氏背后说：“早知君误人，何不当初莫嫁君。”待到苏秦追问，又改口道：“早知道书误人，悔不当初莫用心。”又怨：“洛阳多少读书子，谁似冤家坑陷人？”随即欲走，苏秦拦挡不住，悲愤难当，欲投井寻死。周氏又疾忙追赶，叫道：“我鞋弓袜小步难蹑，前面大哥，替我扯住一回。”又叹：“滑苍苔闪教我一跌，喘得奴两气不相接。”……正如吕天成《曲品》所评：“近佳处，俱见古态。”本出就似一小幅情调浓郁的民间风情画，散发着纯朴的生活气息。

剧中苏秦与兄嫂的思想隔阂，苏秦对自己走后周氏所历痛苦的忽视，周氏对苏秦的因爱与依赖而生的“怨”，还有苏秦的“悲”，包含着深刻的社会内容。作品没有刻意追求结构、思想、立意，却为我们演出了真实、生动而可信的“生活”，读者可以从中感受到中国古代戏曲作品的那种挥洒自如，绝少自我束缚的创作精神。这种潇洒的创作精神让整个戏剧作品平易流畅，没有造作的痕迹，并使我们真切感觉到古代民间戏剧作家思想、情感的诗意表现。

（孙崇涛）

金　丸　记

姚茂良

第二十八出　拷　　寇

【引】(众)(老上)数载沉埋心事，丢开放下心思。谁想今朝尚如此，空使防机刺。

(白)须知容易事难知，始信今朝鲜克初①。我本将心托明月，谁知明月照沟渠。我宫中心腹之人只有寇承御，我向年托他诓害李妃之子，谁想这贱婢不从我旨，反送到楚王府中收养，今已十岁矣。圣上宣他与我为子，昨日朝见，看他举止动静，俨然李妃一般。及至问他生母，又云不知。我想起来，岂有为子者不知生母之理？我为此悄悄差宫人随太子往冷宫中，看那太子与李妃如何光景。且待宫人回报，便知端的。(丑上)特将奇异事，前来报覆知。娘娘，奴婢叩头。(老)你打听事情如何了？(丑)奴婢奉旨悄随太子到冷宫中去，那太子与李娘娘呵……(老)起来说。(丑)吓，他一见时不言不语，两下里各自沉吟。李娘娘睁睛观看，忽然间两泪交倾。(老)吓，两下啼哭，事有元故了。(丑)那殿下低头暗想，李娘娘道：与我亡儿年月同庚。两下抱头而哭，不知为甚元因。娘娘，不信非亲却是亲，瞒天雾散起愁云。其中必有冤情事，便向黄河洗不清。(老)我知道了。(丑)是。(老)这桩事使我何颜见圣上，我如今一不做二不休，且拿那贱人来问个明白，就死也说不得了。宫人每，唤寇承御过来！(丑)是，寇承御，娘娘唤。(占上)来了。日间不作亏心事，吓，何事心慌自吃惊？娘娘，寇承御叩头。(老)贱人你可知罪么？(占)奴婢不知罪。(老)你可知死？(占)奴婢不知死。(老)哇！你死在头上，还要掉舌②。(占)奴婢在宫伏侍娘娘，不离左右，又不曾干犯法之事，不知为何该死？(老)我十年前着你干的事，可还记得么？(占)吓，十年前奴婢不曾干什么事。(老)十年前的事难道就忘了？(占)十年前事，吓，是了。娘娘，宫人退后才敢说。(老)你每退后。(众应)(老)讲上来。(占)可是十年前命奴婢往冷宫诓害太子？当时将裙刀刺死，撇在金水桥河内去了。如今事已年远，又问他怎么？倘宫人知道，未免泄漏，奴婢就该万死，就是娘娘也不稳便。(老)胡说，我且问你，昨日来朝见我的是谁？(占)这是楚王三殿下。(老)哇！你还说是楚王三殿下么？宫人每，与我跣剥了③，吊打一百。(众)是。数着：一十、二十、三十、四十、五十。(老)叫他快快

招来！(众)喏，快快招来！(占)教奴婢招什么？(老)与我再打！(众)是。六十、七十、八十、九十、一百，打完。(老)贱人快快招上来！(占)阿呀，娘娘吓！就打死也不知道。奴婢是个女流，怎出得许多禁门？实是丢在河内了。(老)唔，宫人每，把他撩在丹墀下。(众应介)(老)且住，我想那年在御花园中撞见陈琳，抱着个盒子。我正在盘问之间，又是你这贱人来报驾幸正宫。我及至回宫接驾，驾又不至。明明是你与陈琳同盗太子出去的。(占)娘娘吓，那太子生得五六日，放在盒内，就不闷死，也要啼哭。望娘娘细察。(老)我那听你花言巧语，叫宫人快宣陈琳过来！(丑)领旨。陈公公，娘娘有宣。(生内云)娘娘宣俺怎的？(丑)不知为甚把寇承御打上一百皮鞭，撩在丹墀下，有旨特宣公公哩。(生)你先去覆旨，喈就来也。(丑)是，陈琳宣了。(生上)平生仗忠义，今日任风波。吓，我知道了，想为昨日朝见事发，故此勘问那寇承御。咳，刘娘娘吓刘娘娘！此事已经十年，你得休且休，苦苦待要怎的？(老)贱人快快招来！(占)阿呀，娘娘吓！(生)呀！

【新水令】则听得后宫中勘问女娇姿，莫不是十年前那桩公事？这其间寇宫人心胆寒，那一个刘皇后他也不心慈，恰便似吕太后当时④。(老)贱人快快招上来，我便饶你的死。(占)教奴婢招什么来？(生唱)直待要酞了如意，毙了戚氏⑤。

(白)娘娘，奴婢陈琳叩见。(老)陈琳你来了么？(生)宣召奴婢，不知有何懿旨？(老)我有事问你。(生)不知娘娘有何事问奴婢？

【步步娇】(老)昨日来朝是谁人子？(生)是楚王三殿下。(老)哇！(众喝老)吓，你也说是楚王三殿下么？(唱)我想起十年事，教人苦三思。展转踌蹰，索求来自。陈琳，我今日与你辨雄雌。(生)奴婢怎敢与娘娘辨雄雌。(老)吓！(唱)你这般奸诈因何使？

(生)娘娘，奴婢有什么犯法的事？(老)还要辨！

【折桂令】(生)六宫中桃李参差⑥，只碗之中怎放双匙？为君王乏嗣，终日嗟咨，搜寻得玉美人来至。因猜忌两宫中分了彼此，那李娘娘呵，致令他在冷院趄趑⑦，受尽禁持⑧，苦况难辞。(老)这是圣上旨意，与我何干？(生唱)他当时养了孩儿。(老)住了，我正要问你养孩儿的事情。(生)阿呀，娘娘！(唱)与陈琳有甚么情词？

(白)此事没有奴婢的勾当。圣上不时宣召，奴婢告退。(老)住了，你道此事没有你的勾当么！有人在我跟前攀扯你同盗太子出宫的。(生)娘娘，这是谁说来？(老)是寇承御。(生)吓，是寇承御这等讲？待奴婢去问他。(老)容你去问来。(生)是。喏，寇承御！当初盗太子有你没有

我，有我没有你吓？(老)吓，陈琳，你怎么说有你没有我、有我没有你呢？(生)娘娘，奴婢是这等问他，是这等问他。(老)哇！(众云)(老唱)

【江儿水】你莫把花言掉，休将巧语支，陈琳，你把事情仔细言终始。(白)揣那贱人起来！(众应)(老)阿呀，贱人吓！(唱)当初是你承吾旨，你这两个狗才，(唱)装成圈套，你来回示。(白)放下。我记得那年在御园曾撞见你这狗才，(唱)抱着个皇封盒子。(生)这是果品妆盒。(老)我正盘问之际，又是你这贱人来报驾幸正宫。我就回宫接驾，驾又不至。到得今日里呵，(唱)两下推辞，把就里机关行止。

(生)恐圣上不时宣召，奴婢去也。(老)拿转来！(众应)(老)既无你勾当，要你在此勘问寇承御。(生)阿呀，娘娘！奴婢从来不会行杖，这个咱处呢？(老)吓，你不会行杖么？(生)是。(老)我这里有会行杖的。宫人每，把他跣剥了！(众应)(生)娘娘，奴婢会行杖介。(老)既会行杖，为何又推阻？(生)怎敢推阻？娘娘若要奴婢勘问，须用大样刑法，他才肯招认。(老)宫人取大样宫刑与他！(丑)领旨，宫刑有了。(生)请娘娘靠后些。(老)为何要靠后？(生)奴婢的刑法利害，恐惊了娘娘，不当稳便。(老)宫人每，把椅儿靠后些！(众应)(生)吓，孩子每，你每几十名在此伺候？(丑)四十名。(生)你每多在两旁伺候着，待我唤你数着，才可上来。(丑)是。(生)啲，寇承御！莫若待我招认了，出脱了你罢？(占)吓，陈琳哥，我是个女流，一死何惜。莫若一棍打死了我，倒也干净。(生)咳吓，孩子每！与我数着！(丑)是。一十、二十、三十。(生)住了！

【雁儿落】俺待要重打呵，恐口中出瑕疵。俺待要轻打呵，又恐怕违了懿旨。数着！(丑)四十、五十、六十。(生唱)我恨不得打断你的口内词，诉不出俺心间事。呀，你休得要隔靴搔痒，把话儿支。啲，寇承御吓！你得推辞且推辞。当初盗太子有我陈琳没有我陈琳？你在娘娘面前就实说，你就实讲吓！(唱)俺假意儿问他行有十余次，俺怎肯轻汤着一一棍儿？俺这里嗟咨。(老)陈琳！(生)有。(老)你怎么不用刑？(生)奴婢着实在此用刑。(老)若是打轻了，决不饶你！(生)吓，阿呀，俺本待要容情，(唱)那娘娘不转睛的将咱视。啲，寇承御！你要自寻思，你当初曾有言道，今日里呵，打你个忠臣不怕死，怕死不忠臣。

(老)揣那贱人起来，问他可有陈琳在内？(丑)是。啲！可有陈琳在内？

【侥侥令】(占)苦杀奴身恶痛悲，呵哟！皮肤上遍青紫。神思昏迷，多应是死。怎肯把陈琳名字指。

(丑)没有陈琳。(老)与我再打！(生)吓，阿呀！

【收江南】呀，俺心里如刀刺，伊身上着棍儿，便是那铁石人见了也

伤悲。(起棍住了)教人举手行杖泪如斯。(老)再问他,可有陈琳?(丑)哟!娘娘问你,可有陈琳?(占唱)我如今转思,我如今再思,(丑)可有陈琳?(占)罢了!(唱)只得把陈琳名字指。

(丑)有陈琳。(生)吓,与我什么相干?(老)我说是有陈琳,把他绑了!(生)阿呀,娘娘!他道奴婢打重了,故此攀扯在内。待奴婢再去问他。(老)你去问来。(生)哟,寇承御,这是你的勾当。娘娘面前是胡讲的么?吓!

【园林好】(占)我到了如今,雪消了见尸。(生)没有我你就讲吓!(占唱)我如今不必要对词。(生)快讲!(占)阿呀,陈琳哥吓!(生)呀呸!(占唱)把你做证明公纸,怎带累玉叶与金枝。

(白)是他。(生)是谁吓?(占)是你。(丑)呀呸!启上娘娘,寇承御打晕了,连娘娘也攀扯在里头。(生)可是与奴婢无涉。(老)吓,连我也指在内?(丑)是。(老)放了陈琳,你如今不要数,竟乱敲死了这贱人罢!(生)是。哟,寇承御!你今番休想活也。

【沽美酒】我打得你活不活死不死,活不活死不死,只要恁一则一二则二。你是个保祐潜龙掌命司⑨,只要恁忠言逆耳,不要恁差三错四。可怜见当今乏嗣,玉美人生下了孩儿。这不是丁一卯二,俺呵瞒不此时那时,又何必要对词。呀,只说是金水桥边淹死太子那桩的公事。

(内云)圣上宣陈琳。(丑云了)(老)圣上宣你,去罢。(生)我就去也。

【尾】(占)今朝喜得明白死,九族全除方免耳。(下)(丑)寇承御撞死了。(老)这贱人死了么?(生)阿呀,寇宫人吓!(唱)只落得墓顶褒封,全凭半张纸。

(白)启上娘娘,寇承御已死,甚是可怜。请娘娘见圣上面责奴婢一番,让楚王之子入宫为嗣,以免后日之患。今番大张其事,更为不美。请娘娘三思。(老)哇!谁要你多管?你这狗才,少不得死在后边,还不走!(生)吓咳,娘娘吓!你休将好意为恶意,莫把忠言当恶言。(下)(老)宫人每!(众)有。(老)与我把寇承御尸首撇在金水桥河内。(众)是。(老)从来国法当如此,任他何处去伸冤。(下)

〔注〕 ①鲜克初:反用《诗经·大雅·荡》:"靡不有初,鲜克有终。"指很多事情开头往往不错,却难有好的结果。鲜,少。克,能。此处反过来说,谓造成不好的结果,是因为起初没有处理好。 ②掉舌:逞口舌,此指辩解。 ③跣(xiǎn)剥:将人的衣服鞋袜剥光。跣,赤脚。 ④吕太后:指汉高祖刘邦的皇后吕雉。 ⑤"直待"二句:酖(zhèn)了如意,指吕后在刘邦死后用毒酒害死戚夫人生的赵王如意。彘(zhì)了戚氏,指吕后

将刘邦晚年最宠爱的戚夫人砍去手脚并令其眼盲耳聋口哑，置之厕中，名曰“人彘”之事。彘，猪。　⑥六宫：指古代皇后的寝宫，以正寝有一，燕寝有五，故称。　⑦冷院：犹冷宫。　⑧禁持：折磨。　⑨潜龙：此指未来的皇帝，即太子。潜，谓隐而未显。

在封建皇帝的后宫里，众多嫔妃往往围绕着立嗣展开你死我活的斗争。在这惨烈的后宫争斗面前，所谓“忠孝仁爱”、“礼义廉耻”之类的伦理纲常显得极其苍白和虚伪。明人传奇《金丸记》便是一部以后宫斗争为题材的戏剧作品。许之衡、谭正璧、庄一拂据明吕天成《曲品》小注认为作者是明人姚茂良，傅惜华则认为作者佚名，另清黄宗羲《思旧录》曾记此剧为明人史磐作。今姑且视为姚茂良之作。此剧《词林一枝》、《万壑清音》题名作“妆合记”，《赛征歌集》题名作“金弹记”。

《金丸记》的故事背景是北宋真宗朝。真宗皇帝乏嗣，下诏选妃。河南刺史李佐之女“玉美人”被征选入宫，遭到正宫刘皇后嫉妒谗毁，暂置于“不游宫”。三月初三午时三刻，真宗按司天台官员王弘所奏，向御花园射出金弹一丸，命合宫后妃游园，得此丸者即是太子之母。金弹恰为“玉美人”拾得，于是召幸有孕。辽兵入侵，寇准奏请御驾亲征，真宗准奏。李妃谏阻，被再次打入冷宫，不久，在冷宫生下一子。这当然更引起刘皇后的嫉恨，于是遣心腹寇承御前往冷宫，令其骗出小太子，用裙刀杀死后抛入金水桥下河中，以绝后患。寇承御不忍心皇室绝嗣，便与穿宫内使陈琳合谋，将小太子藏在妆盒内，送往楚王府中收养。刘皇后向真宗谎称李美人生下死婴，真宗决定选楚王次子进宫为嗣。十年后，楚王打发太子进宫，刘皇后顿生疑心，吊打寇承御，追问原太子下落。寇承御被逼死，陈琳将此事面奏皇上，于是真相大白。真宗降旨，封李妃为正宫皇后，将刘皇后打入冷宫，尊寇承御为圣母夫人，立庙祭祀，陈琳升为司礼监太监，善恶各得其报。

《金丸记》全剧二十九出，《拷寇》为第二十八出，接近结局，是历来为人称道并经常搬演的一出。本出情节紧承《谒后》、《逢母》两出。心中有鬼的刘皇后见到太子冠系金丸，且“举止动静俨然李妃一般”，马上明白了是怎么回事。她怒不可遏，痛感“当初悔不亲身”，“用人差矣”。为了证实这一判断，她暗地派人随同太子前往冷宫，窥测太子与李妃相见时“如何光景”。接着，《拷寇》一出便开始了。

丑扮宫人向刘皇后禀报，太子和李妃“一见时不言不语，两下里各自沉吟。李娘娘睁睛观看，忽然间两泪交倾”，“那殿下低头暗想，李娘娘道：与我亡儿年月同庚。两下抱头而哭，不知为甚元因”。果然两人举止言行均有异常！这使刘皇后确信寇承御当年背叛了她，并进而认识到事态的严重性：“这桩事使我何颜见圣上？”于是决定“一不做二不休，且拿那贱人来问个明白，就死也说不得了”。

在刘皇后的厉声追问下，寇承御镇静自若，一口咬定她当年诓出太子后，“当时将裙刀刺死，撇在金水桥河内去了”。刘皇后见问不出真情，便下令严刑拷打，逼其招供。但寇承御“就打死也不知道”，抵死不承认自己救了太子。这时刘皇后突然想起了另一个人——穿宫内使陈琳。“那年在御花园中撞见陈琳”，慌慌张张地“抱着个盒子”，此中必定有鬼。于是又宣召陈琳，要与他“辨雄雌”。陈琳也一口咬定“此事没有奴婢的勾当”。这时，刘皇后使出了最毒辣的一招——命令陈琳拷问寇承御，以便从中发现破绽。

陈琳虽不敢不从，心里却异常恐慌、异常痛苦：若打重了，害怕寇承御“口中出瑕疵”，不遵守当年“忠臣不怕死，怕死不忠臣”的承诺，把自己给供出来；若打轻了，“又恐怕违了懿旨”，被皇后看出破绽。幸得寇承御任“皮肤上遍青紫。深思昏迷，多应是死”，“怎肯把陈琳名字指”，宁死不招。恰在此时，圣上召见陈琳，陈琳趁机得以解脱。寇承御随即高唱“今朝喜得明白死，九族全除方免耳”，一头碰死在御阶上。暴跳如雷的刘皇后下令“把寇承御尸首撇在金水桥河内”，一出好戏到此结束。最后一出《酬忠》交待善恶报应，则不过是中国传统戏曲所共有的“光明的尾巴”罢了。

《拷寇》一出是全剧矛盾冲突的高潮，也是人物形象塑造的最后完成。剧中通过拷打寇承御一事，将刘皇后的阴险毒辣，寇承御的舍生取义，陈琳的应对自如表现得淋漓尽致。尤其值得注意的是戏中对小人物的塑造。太监与宫女本是后宫中地位最为卑下的人，在传统文学作品中，他们通常是被丑化的对象。《金丸记》传奇却打破常规，塑造了两个令人肃然起敬的小人物形象。面对杀死太子获取个人荣华富贵还是拯救太子保存大宋一点血脉的抉择，宫女寇承御毅然决然地选择了后者。她告诉陈琳，“忠臣不怕死，怕死不忠臣”，可见早就抱定了舍生取义的决心。太监陈琳亦是如此，本来他可以过他的优渥得宠的生活，但在寇承御的请求与“义”的观念的召唤下，他最终选择了保护太子这条布满荆棘的危途险径。他们将自己的行为看成是对国家的忠诚，看成是一个臣民在国家危难之际应尽的义务。在这里，地位卑下却能顾全国家大局的太监、婢女恰与地位崇高却为了一己私利而不择手段、不顾国家社稷的刘皇后形成了鲜明对比。

此外，作者在塑造同为小人物的寇、陈二人形象时，又注意到他们性格的差异，避免雷同。虽然陈琳与寇承御一样忠于国家社稷，但他远不如寇承御那么勇敢坚毅。在第二十出《合隐》中，他邂逅正为拯救太子而犯难的寇承御，当寇承御向他求助时，他回答说：“我自有差遣。”又道：“各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜。”屡加拒绝。直到寇承御用程婴救赵氏孤儿来激将，用日后太子继位惩罚来威胁，还答应若日后事情败露决不扳扯他一毫，他才决定出手相助。在《拷寇》出中，陈琳怯懦的性格表现得更加明显。当刘皇后命他拷问寇承御时，他左右为难：“俺待要重打呵，恐口中出瑕疵。俺待要轻打呵，又

恐怕违了懿旨。"归根结底是考虑如何保全自己。当然,陈琳的性格缺陷颇具普遍意义,也许不那么高大完美的陈琳形象反而更加符合生活真实。

《金丸记》传奇在吕天成《曲品》、祁彪佳《远山堂曲品》中都被列为"能品",是以情节关目见长的作品。《拷寇》当全剧矛盾冲突最集中最激烈之处,气氛至为紧张压抑,因而剧中时常穿插一些"黑色幽默"式的科介,使观众情绪得以舒缓,颇见匠心。如陈琳面对咄咄逼人的刘皇后,装痴卖呆、屡欲逃跑,引人发噱。在曲词方面,《金丸记》总体上显得较为俚朴粗糙,惟《拷寇》出"南北曲协支思一韵,古雅绝伦",曾得到明末戏曲学家祁彪佳的褒扬。

(周　秦　王国彬)

双　忠　记　　姚茂良

第二十九出　杀　　妾

【西地锦】(生上唱)孔子适乎陈蔡,匡人何事图之[①]?天生此德吾何惧,生来不怕桓魋[②]。

自家来此协守睢阳,今被逆胡作乱,连日军士缺欠粮米,军马饿死大半。牛羊茶纸煮食已尽,又令罗雀掘鼠,济得甚事。惟恐军心有变,意欲将我爱妾烹来饷军,夫妻之情难以启齿。若是娘子肯舍生就义,则诸军心感可振,孤城可保无虞。不免唤娘子与他商议,看他的意下如何。娘子那里?

【前腔】(贴上唱)自料空城无备,致令枵腹无资[③]。军中有旨频频唤,未知他意何如。

相公呼唤奴家出来,有何话说?(生长叹介)(贴云)今日为何昏昏闷闷,欲言不言,有甚意思?(生云)我有一句话要与你说,只是说不出来。(贴云)夫妻之情,但说不妨。(生又叹介)其实不好说得。(贴云)我晓得了,城中老弱都尽烹饷军了,莫非要烹贱妾!(生云)猜着了,正是汝之心我之心也。(贴云)相公既是此话,但说不妨,何故如此沉吟?

【江头金桂】(生唱)十载青灯寒雨,心探孔孟书。一旦文场鏖战,忝登甲第,做郎官,登仕籍。谁想命运乖违,事出不意,四海干戈载戢[④]。国步艰危,遭逢此身难退避。奈高堂母老,奈高堂母老,常怀念虑。自寻思,国与家同理,忠因孝上推。

【前腔】(贴唱)男子立身天地,纲常不可亏。自古受君之职,尽臣之礼,寸心毋自欺。你既食禄天朝,怎图家计?幸喜婆婆康健,有姐姐在彼朝暮扶持,归来百年终会期。须一心到底,须一心到底,再无他志莫迁移。你自向日葵花赤,一任随风柳絮飞。

【前腔】(生唱)一鹗横秋高志,岂寻常燕雀知。我故持义剑,竖起忠旗,披龙鳞,踏虎尾。与他素不相识,又无仇隙。只为忠君二字,抵死撑持。亡家丧身何足辞,奈外无兵援,外无兵援,内乏粮食,力难支。眼前六尺睢阳地,是我收成结果时。

【前腔】(贴唱)君既为王家死义,妾身敢故推。要我上天入地,只索投去,听其言随所之。既受了夫恩,要成夫志。任你将身作醢,煮肉成臡⑤,因夫丧身何所愧。叹人生百岁,人生百岁,终须有死。两分离,剖破同心结,分开连理枝。

(生云)娘子,我看你这等从容就义,莫非埋怨寡情乎?(贴云)相公受朝廷大恩,任朝廷大事。奴家一身便死,犹恐答报不尽,岂敢埋怨相公。奴家受制于夫,惟夫所命,不当死于他人之手。愿请相公腰间宝剑,与奴家自尽。(生云)娘子说得甚有道理。(拔剑又住介)

【忆多娇】心惨切,情哽咽,不因王事何忍别?(拔剑与贴介)无情三尺昆吾铁⑥,三载夫妻,三载夫妻,与你今朝永诀。

(贴云)相公,只有一件:婆婆姐姐恩义不曾报得。你明日回家相见时,多多与我拜上几声。

【前腔】(贴唱)寸肠裂,泪滴血。婆婆自来甘旨缺⑦,姐姐恩情今断绝。我那婆婆姐姐,再不得相见了!满腹离愁,满腹离愁,除是梦里相逢,与他细说。

【哭相思】(生唱)一夜夫妻百夜恩,谁知中途两离分。伤心不敢高声哭,只恐猿闻也断魂。

愁见东风吹落花,落花无主惜年华。(下介)(贴吊场)红颜胜人多薄命,莫怨东风当自嗟。妾身本是贫家女,生长何曾识邻比⑧?一从奉枕事他人,跋涉相随万余里。夫因兵乱守睢阳,仓廪无储岁月长。城中军卒死殆尽,欲烹贱妾充饥肠。夫命乖,妾命薄,遭此年月何太恶?暮云朝雨总成愁,春花秋月那能托。妾不学无义人,东飘西荡如浮云。夫身尚在衾裯别,夫骨未寒罗绮新。宝剑光茫凛霜雪,仗此坚刚立名节。五色香魂化彩云,一片真心嘱明月。臣死君,妾死夫,理甚当,情何辜。嗟哉一命鸿毛摘,百滚汤中声沸泣。莫将艳骨委尘埃,留作娲皇补天石。

【香罗带】非君不见怜，把我做花枝样看。丈夫为着朝廷大事，出乎不得已也。爱刀割断琴上弦，只因王事要周全也，生拆连理树并头莲。今生未了又结来世缘。殷勤嘱付东流水，伴送我的游魂到故园。(自刎剑)(倒介)

(丑上)老媳妇是老爷厨下一个烧火的婆子。闻知老爷将二夫人杀了，烹来饷军。不许男子汉动手，着我一人来。(见介)天哪！果然杀死在此。世上有这等铁心肠的丈夫，又有这等不怕死的娘子，要成丈夫名节。若把死来与我老的，地洞也掘一个躲了。

玉肌花貌一红颜，一死须知轻泰山。
君义夫恩俱两尽，芳名千古在人间。

〔注〕 ①"孔子"二句：《论语·卫灵公》载孔子在陈绝粮，同书《宪问》篇及《史记·孔子世家》又提到孔子被匡人囚禁一事。此处用这两个典故来暗指张巡眼前所处的困境。 ②桓魋(tuí)：春秋时宋国司马。孔子适宋，与弟子习礼于大树之下，桓魋欲杀孔子，拔其树。孔子去，曰："天生德于予，桓魋其如予何！" ③枵腹：即空腹。枵，大树中空的样子，此处引申为空虚。 ④载戢：收藏兵器。《诗经·周颂·时迈》："载戢干戈，载櫜弓矢。" ⑤麑(ní)：带骨的肉酱。《周礼·天官·醢人》："醢人掌四豆之实。朝事之豆，其实韭菹、醯醢、昌本、麋臡。"郑玄注云："麋臡，酱也，有骨为臡，无骨为醢。" ⑥昆吾铁：用昆吾石冶炼成铁制作的刀剑。《云笈七签》卷二六："上多山川积石，名为昆吾。冶其石成铁作剑，光明洞照如水精壮，割玉如泥。" ⑦甘旨：甘美的食品。白居易《奏陈情状》："臣母多病，臣家素贫，甘旨或亏，无以为养。" ⑧邻比：即邻居。

《双忠记》，全称《张巡许远双忠记》，是明代弘治间浙江武康落魄士子姚茂良撰写的一部历史剧。此剧凡二卷三十六折，取材于《旧唐书》、《新唐书》张巡本传以及韩愈《张中丞传后记》，再现了安史之乱期间，张巡、许远抗击叛军、死守睢阳、英勇就义的历史故事。该剧故事梗概如下：张巡由清河令改调为真源令，带妾吴爱卿前往任所，他把真源县治理得井井有条，深得民心。不料安禄山发动叛乱，潼关失守，列郡望风投降。河南节度使李随急派人向张巡寻求良策，张巡建议守住睢阳。为了更有效地抗敌，张巡移师与许远会合，协守睢阳，并多次用奇计挫败敌人的进攻。之后敌将尹子奇采取了对睢阳的围困战术，张巡派南霁云去临淮许叔冀和贺兰进明两处借兵，却遭拒绝。被围日久，睢阳食尽，军士饿死大半，为固守孤城，阻遏叛军南下江淮，张巡杀妾、许远烹僮，城中老弱也尽烹饷军，情景惨烈之至！在外无援军、饥疲交困之下，敌军攻破睢阳，张巡、许远等三十六人英勇就义。

《杀妾》为这部传奇的第二十九出。在睢阳城被围、城中食尽、军士连日饥饿的情况下，这出戏开始了。

作为军中主帅,张巡深为城中粮尽的危急情况而忧虑,他一出场就说:"连日军士缺欠粮米,军马饿死大半。牛羊茶纸煮食已尽,又令罗雀掘鼠,济得甚事。"这一出场白,实际上是当时历史的真实再现。据《新唐书·张巡传》记载:"初,睢阳谷六万斛,可支一岁,而巨(即李巨)发其半饟(运粮赠人)濮阳、济阴,(许)远固争,不听。济阴得粮即叛。至是食尽,士日赋米一勺,齕(咬)木皮、煮纸而食,才千余人,皆瘿劣不能彀(张弓),救兵不至。"由史书记载和张巡的出场叙述,一可见出当时的形势极其危急,二可见出高层统治者对这一危急形势的造成有着不可推卸的责任。在万般无奈之下,为稳定军心,张巡"意欲将我爱妾烹来饷军",而这一想法要真正付诸实践,却是不易。虽然吴爱卿是妾,地位卑微,可她毕竟与张巡有三年的夫妻之情,因此,张巡尽管心中有了"烹妾饷军"的想法,却仍是"难以启齿"。这就透露出了他在私情与公义中徘徊矛盾的心情。但最终公义压倒了私情:"若是娘子肯舍生就义,则诸军心威可振,孤城可保无虞。"然无论如何,他都企盼自己能得到吴爱卿的支持,于是唤她出来商议。

在张巡的呼唤声中,吴爱卿上场了。面对爱妾,张巡欲言又止,惟有长叹,在吴爱卿的追问之下,他吞吞吐吐:"其实不好说得。"正如李商隐所说的"心有灵犀一点通",吴爱卿虽处妾位,但对睢阳被围困的情况却非常关心,她知道城中绝粮,也知道"城中老弱都尽烹饷军了",此时见丈夫此态,已然心中有数。果不其然,她一说出"莫非要烹贱妾"的猜想,就得到张巡的承认。张巡虽感到尴尬,但从他"正是汝之心我之心也"的言语中,读者不难领会到他对吴爱卿堪为知音的欣慰。面对深解己意的爱妾,张巡万般心酸涌上心头,紧接着,剧中通过张巡【江头金桂】一段唱词,回顾了他前半生的人生经历:十年寒窗登上仕途,却遭逢安史之乱,"国步艰危",自己上有老母,却未能尽孝,想当初辞家赴任,母亲殷殷嘱托他要"生得一个男孙,也不绝了张门宗祀",令他携爱妾同往,而今母亲心愿未了,反要将爱妾烹杀,夫妻情、母子情、家国情,种种情感交织在一起,令人情何以堪!经过权衡之后,张巡终于作出了痛苦的抉择:"国与家同理,忠因孝上推。"至此,戏曲通过张巡的内心独白和夫妻对话,把张巡以国家利益为重、舍小家保大家的艺术形象展现出来了。

聆听了丈夫的心声,吴爱卿不但没有怨言,反而安慰丈夫。她首先以君臣大义来肯定丈夫所想:"自古受君之职,尽臣之礼,……你既食禄天朝,怎图家计?"其次又以家尚安宁来坚定丈夫之志:"幸喜婆婆康健,有姐姐在彼朝暮扶持,归来百年终会期。"最后又叮嘱丈夫"再无他志莫迁移"。这段唱词虽然颇具封建伦理教化之气,但客观上却赋予了这位地位卑微的女性以善良忠厚、深明大义、为国家利益而勇于自我牺牲的宝贵品质。

在得到爱妾的支持之后,张巡再次表白心迹:"一鹗横秋高志,岂寻常燕雀知。我故持义剑,竖起忠旗,披龙鳞,踏虎尾。"这里,分别用了《汉书·邹阳传》"臣闻鸷鸟累百,不如一鹗"、《史记·陈涉世家》"燕雀安知鸿鹄之志哉"、

《韩非子·说难》:"夫龙之为虫也,柔可狎而骑也,然其喉下有逆鳞径尺,若人有婴之者,则必杀人"、《尚书·君牙》"心之忧危,若蹈虎尾"四个典故,表明自己志存高远、要与叛军作生死较量的决心。并且声明自己这样做非为个人恩怨:"与他素不相识,又无仇隙。只为忠君二字,抵死撑持。"但面对敌强我弱、外无援兵、军士绝粮的严峻现实,张巡深知自己身处险境,"眼前六尺睢阳地,是我收成结果时"。明知前路危险,却义无返顾,明知杀一妾而不能挽回败局,却未尝动摇,这种将身家性命交付与国家的壮举,足可以惊天地、泣鬼神。张巡这番表白,也深深打动了吴爱卿,使她对丈夫更加了解,更加敬佩,同时也更义无返顾地成全夫志。"君既为王家死义,妾身敢故推。要我上天入地,只索投去,……任你将身作醢,煮肉成臠,因夫丧身何所愧",这番话语,道出了这位弱女子不让须眉的万千豪情。但死亡毕竟意味着一个人生命的终结,意味着她与丈夫的黄泉相隔,紧接着的"两分离,剖破同心结,分开连理枝",正说出了她对被迫与丈夫作死别的无限心酸。

面对爱妾的慷慨就死,张巡在欣慰之余,又心生疑虑:"莫非埋怨寡情乎?"当他听到她"惟夫所命,不当死于他人之手"的慷慨陈辞后,疑虑顿消,但面对爱妾"愿请相公腰间宝剑,与奴家自尽"的请求,他却欲拔剑又不忍。心生疑虑、"拔剑又住"的心理与动作的描写,传神地表达出张巡对吴爱卿的深爱。而后面【哭相思】一曲,更是把张巡的儿女柔肠表现得淋漓尽致:"一夜夫妻百夜恩,谁知中途两离分。伤心不敢高声哭,只恐猿闻也断魂。"这段唱词,明白如话,体现了张巡面对爱妾死别的极度痛苦。酈道元《水经注·三峡》引谣谚说"巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳",而此处却是"只恐猿闻也断魂",可见这死别哭声凄切远甚猿啼!以上这一系列对张巡语言动作的描写,进一步突出了张巡既忠于君国又笃于情义的形象特征,使之颇具人情味,而这正是作者对张巡形象的再创造。《新唐书》对张巡杀妾的记载是:"巡出爱妾曰:'诸君经年乏食,而忠义不少衰,吾恨不能割肌以啖众,宁惜一妾而坐视士饥?'乃杀以大飨,坐者皆泣。"这段记载固然是突出了张巡对国家的忠义、对士卒的爱护,却显得人情味不足,而剧作者这里的再创造恰恰弥补了这一缺憾。

在张巡那儿是不忍杀妾而迫于情势不得不杀妾,在吴爱卿那儿则是不忍就死而不得不就死。她的不忍就死,是因有着对婆婆、姐姐(张巡正妻)的亲情留恋,更因有着对丈夫的深情眷恋。在张巡不忍睹其死而避开之后,作者安排吴爱卿吊场一节,诉说了她坎坷的一生:出身贫寒,嫁给张巡后便随夫跋涉万里,不幸遭遇叛乱,被围睢阳。但尽管有万般不忍和哀叹,面对烹煮饷军的悲惨命运,她却坦然接受。由她发出的"莫将艳骨委尘埃,留作娲皇补天石"的临终遗愿中,不难发现她虽是一位弱女子,却也有着扫除乱军的宏愿。就这样,作者通过剧中人物的对话、独白,把一位命运坎坷、地位卑微而又热爱丈夫、勇于为国捐躯的女性形象栩栩如生地呈现在读者面前。

姚茂良写作这部戏曲的本意在于使“阎闾之间，男子效其才良；闺门之内，女子慕其贞烈。将见四海同风，咸归尊君亲上之俗”，从而使全剧染上了一层浓厚的封建伦理教化色彩，但由于他在忠于史实的基础上，塑造了张巡、吴爱卿等光辉感人的艺术形象，使读者在为其最终殒身而扼腕叹息的同时，也为其忠勇为国的高尚品格所震撼，由此达到了“把有价值的东西毁灭给人看”的悲剧效果。另外，此剧在语言风格上追求典雅华美，喜用典故，体现了明代中期戏曲文人化的趋势，却也因此而造成了表演性不强、通俗性不足的弊端。然而由于它反映了张巡、许远死守睢阳，遏制叛军攻势，使唐“全得江淮财用，以济中兴”(《新唐书·张巡传赞》)的重大历史事件，足以激励后人，因此在戏曲史上也自有其不可忽视的地位。明吕天成《曲品》列此剧入“能品”，评曰：“笔能写义烈之刚肠，词亦达事情之悲愤，求之于古，足重于今。”所言能得其实。 (龙文玲)

精 忠 记

姚茂良

第二十一出 赴 难

【新水令】(生上)建功立业遭刑宪，冤枉事自有天知见。这苦怎生言，教人无语，仰天长叹。

可恨万俟卨这厮，将我百般拷问，不知我得何罪于朝廷。此等冤屈，何由控诉？罢罢，惟付之长叹而已。前日我修书去取两个孩儿，不知何故，还不见到。正是：虽无千丈线，万里系人心。(杂上)有事忙传报，无因莫乱传。禀爷，二位小将到了。(生介)(小生、小外上)

【临江仙】一旦英雄都逝矣，今朝反受灾殃。

爹爹在那里？(生)孩儿你来了。(相抱哭介)

【哭相思】百战功劳空盖世，英雄番作是和非。父子三人遭屈死，满怀冤恨有谁知？

【前腔】(小生、小外)幼年为将统貔貅，博得个紫绶金章做列侯。谁想今朝谗巧妒，满怀怨恨自含羞。

爹爹当初听了孩儿，杀到黄龙府，迎取二圣还朝，将功折罪；不听孩儿言语，故见如此。(生)不要说了，我死为忠，你死为孝。

【五更转】自那日在朱仙镇，把奇谋曾诉。恁金牌屡至，屡至班师旅。(小生、小外)且整肃军威，把金酋杀取。抵黄龙府，迎二圣将蒙尘洗。如今到此，到此成何济？(合)仰面长吁，泪珠空滴。

【前腔】(生)百战功谁能及？指望封侯受显职。争知到此，到此成虚废。身系缧绁，抱不明冤屈。父子每都被囚，老母在天涯隔，交人忿怒，忿怒填胸臆。(合)

【前腔】(生)自古来兴亡事，其中当自识。赤心直待扶红日，南渡君臣何轻社稷。陷此身甘受死，愿流芳册。皇天在上，在上垂昭格。(合)

(丑扮张保上)家贫显孝子，世乱识忠臣。我是岳爷爷手下马头张保，随俺爷到此，将他发在大理寺收监。这两日不曾进去，今日将这碗饭送去与他充饥。野老献芹①，聊表微意。只有门上紧急，怎生得进？前日俺有势时节，打进去，骂进去，那个不让我？苦恼，如今怎么敢，不免前去跪在那里，其中也有慈悲好善的。言话之间，此处已是牢门首，只得跪在此间。(哭叫介)(净)咄！你在此怎么？(丑)爷，小人是岳爷马头张保，两日不曾看得主人，望老爷方便。(哭介)(净)狱不通风，又是秦爷对头。你是何人？要进去。(丑)老爷，人道公门不可入，我道公门好修行。岳将军被人诬陷，望老爷方便。(净)你既是这等说，我做个方便，放你进去，不要嚷。秦爷不时差人打听，不要连累我们。(丑)多谢老爷。(净)朝廷为你主人，新造一所监房。雷霆发号令，星斗焕文章。你主人父子都在章字号。又一件，那汤饭你可先吃些与我看。(丑尝介)爷，小的怎么敢？(入介)我那主人在那里？(生)张保。(丑哭介)

【山坡羊】主人，你秉赤心赤心忠胆，杀金酋金酋百万。捉杨么在湖水中，破拐子马真神算。今被陷这冤屈事怎甘？何曾把兵沿途缓！都是误国奸臣将巧计谗。(合)今番，今番要见难。

【前腔】(生)我哀号呼天呼地，性刚不分一个彼此。哭啼啼元来是张保，恍惚恍惚如天至。张保，你将耳过来。(低唱介)试问伊，夫人小姐知未知？(丑)小的在这里，尚且不知内外，夫人小姐隔了千山万水，那里知道。(生)苦！我那夫人呵，指望百年厮守，到此成何事。我是个好男子，缘何想起家事来？圣上，我生不能报陛下，身死后须当作厉鬼。(合)思之，二圣蒙尘谁报取？思之，中原父老盼望谁？

(丑)老爷，你可吃一口。问官来时，也好与他对理。(生)我儿，我两胁胀痛，吃不下。(丑)二位小主人请吃一口。(小生、小外)我一发吃不下了。(丑哭介)主人，

【前腔】你略餐一口素饭，聊表献芹之念。你当初身为主帅，便是御

馔也何希罕。今在患难间，休嫌品物悭。前程万里，自有天知鉴。主人，你有甚么门路，可说与张保知道，张保当与主人出力。(生)我的儿，待死而已，有甚门路？(丑)教我救主无门珠泪涟。(合)今番，今番再见难。

(净作催介)快出去，倘有官府下来，不当稳便。

【江儿水】(生、小生、小外)自那日承恩去，父子每赤心报国坚，把金酋杀取皆逃遁。岂料奸臣生恶意，金牌召我回京地。今作囚徒狼狈，便死何妨，也得名扬于世。

(净)快出去！万俟爷来了。(丑)主人，我小人去，再来看主人。(生)再来看我怎么，你看我一个下落，急急回去报与夫人小姐知道。去罢。(丑)领命就去，苦呵！(大哭下)(杂)万俟爷执事远远来了，只得在此迎接。(丑领众上)

【红绣鞋】今日推问岳飞，岳飞。今番必定招罪，招罪。绷扒吊拷受禁持②，怎当拶指与竹笆。

左右带岳飞过来！(生)你道今日问官是那个，就是解粮来迟，被我打他四十。如今落在他人手里，你每上前只把功劳与他讲，不要性躁。(小生、小外)谨依爹爹严命。(生)两个孩儿取在此了，他的性格与我不同。(丑)哇！他就是一块生铁，下了炉也打软了。带他过来！(小生、小外)大人在上，家父在此，有劳看顾。小生不得施礼了。(丑)哇！你部下军人王俊告你按兵不举，虚运粮草，与金国同谋。我不是请你吃酒，可是当耍，谁与你施礼。(小生、小外)既有告人，带过来与他面证，有罪就认。(丑)告人前日有一角文书，差他边上去了。吃多了海蜇，停食死了。(小生、小外)哇，我就一造打死你这一起奸臣。(生)我儿不要性躁，只将功劳慢慢与他讲。(丑)还是老将军说得有理，二位怎么这等气质。请退些，逐个上来问，不必粗躁。老将军你招了罢。

【楚江秋】(生)想我三人有盖世功，今日落伊套中，犹如虎落深阱中。领兵为帅静边戎，使我怒气冲霄，恨秦桧专权宠。(合)安邦的也是空，勤劳的也是空，都做了一枕华胥梦③。

(丑)退后，岳云上来！你招了罢。

【前腔】(小生)我功劳足可矜，英雄猛勇。赤心报国每尽忠，诬我按兵不举受非刑也，终日里世事匆匆，真个是成虚哄。(合)功多的也是空，名高的也是空，都做了一枕庄周梦④。

(丑)退后，张宪你上来！你这样小小年纪，不与朝廷出力，也随着父兄干这般大逆事，可恶！

【前腔】(小外)疆场建大功,安边太平,忠心为国能尽诚。做了郊原鸟尽弓藏也⑤,谁知在牢狱遭刑,只落得身命倾。(合)功高的也是空,名高的也是空,都做了一枕南柯梦⑥。

(丑)人人说你三人是好汉,不见得。(生)杀金酋望风而走,怎么不是好汉?(丑)既是好汉,这等轻轻的一个死罪,如何就认不起。(生)哧,奸贼好生无理!

【前腔】(生、小生、小外合)怀奸通大金,人极计生,金牌召我来到京。我只道封官受赏显功能也,何曾与金国通谋?冤屈事如山重。(合)忠贞也是空,怀奸的也是空,都做了一枕蕉鹿梦⑦。

(丑)请了,我也不问了。(生)你也问不得这桩事,回了圣旨罢。(丑)请,我晓得了。(二生、小外下)(丑)进牢中去了。方才他不动手,若动手,你这几个人个个被他打死。众人过来,早上秦丞相钧旨。分付我着你众人今晚带他风波亭上,一齐绷扒吊死结果了,明日衙门里来回话有赏。(众介)

父子三人命,今朝一旦亡。
任他功盖世,一命见阎王。

〔注〕 ①献芹:谓所赠菲薄。典出《列子·杨朱》:"昔人有美戎菽、甘枭茎芹萍子者,对乡豪称之。乡豪取而尝之,蜇于口,惨于腹,众哂而怨之,其人大惭。" ②绷扒:把人剥掉衣服,并用绳索捆绑起来。 ③华胥梦:《列子·黄帝》载黄帝"昼寝,而梦游于华胥氏之国","既寤,怡而自得"。 ④庄周梦:《庄子·齐物论》:"昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?" ⑤鸟尽弓藏:《史记·越王句践世家》:"范蠡遂去,自齐遗大夫种书曰:'蜚鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王为人长颈乌喙,可与共患难,不可与共乐。子何不去?'" ⑥南柯梦:唐李公佐《南柯太守传》记书生淳于棼梦中在大槐安国任南柯太守,尚公主,享尽富贵荣华,醒后发觉所谓大槐安国即宅南大槐树下之大蚁穴,南柯郡即南枝下之小蚁穴。后因以"南柯梦"泛指梦境。 ⑦蕉鹿梦:《列子·周穆王》:"郑人有薪于野者,遇骇鹿,御而击之,毙之。恐人见之也,遽而藏诸隍中,覆之以蕉,不胜其喜。俄而遗其所藏之处,遂以为梦焉。"

岳飞,一个光辉而伟大的名字,一个万古不朽的名字。它已经成了一个象征,象征着中华民族不畏强暴、不屈不挠的精神,象征着中华民族的成员对祖国那一份至死不渝的感情;它已经成了一份宝贵的文化遗产,一代一代的中国人从这份遗产中受益,从中了解到了自己对祖国的责任。

传播岳飞事迹的有史传、笔记、诗词、小说、戏曲等,戏曲作品有元金仁杰的杂剧《秦太师东窗事犯》、元明无名氏的杂剧《岳飞大破太行山》、《岳飞三箭吓金营》

与明旧题姚茂良所作的传奇《精忠记》等。在诸部戏曲中，当以《精忠记》影响最广，感染力最大。清焦循在《剧说》中对该剧的演出效果作了这样的记载："相传周忠介蓼洲先生初释褐，选杭州司理，杭人在都者置酒相贺，演岳武穆事，至奸相东窗设计，先生不甚愤怒，将优人捶打而退。举座惊骇，疑有开罪。明日托友人问故，先生曰：'昨偶不平打秦桧耳。'"因观众对秦桧无比愤恨而发生情绪失控捶击演员之事，可见其剧情的感染作用，何其巨大。

《精忠记》描写岳飞忠勇报国，在抗金斗争中立下了汗马功劳。正当他将金兵打得节节败退，胜利在望时，早已投降金人的当朝宰相秦桧受金人指令，设计用十二道金牌将岳飞调回，关入大理寺狱中，诬陷他糜费粮草，按兵不动，让曾因过失而受岳飞惩处的万俟卨拷问岳飞，令岳飞饱受捶挞之苦。最后将岳飞父子三人缢杀于风波亭中。岳女银瓶小姐闻讯后，痛不欲生，投井而死。秦桧心虚，怕遭天谴，到灵隐寺做佛事，遇"疯僧"叶守一，痛斥其弄权卖国、残害忠良的罪恶。后岳飞一门受天帝褒奖，朝廷亦为其平反昭雪，而秦桧夫妇及其他奸臣，都受到了应有的惩罚。

第二十一出《赴难》，集中表现了岳飞迷惘而愤怒的心情："百战功劳空盖世，英雄番作是和非。父子三人遭屈死，满怀冤恨有谁知？"(【哭相思】)"百战功谁能及？指望封侯受显职。争知到此，到此成虚废。身系缧绁，抱不明冤屈。父子每都被囚，老母在天涯隔，交人忿怒，忿怒填胸臆。"(【五更转】第二支)。处于狱中的岳飞，心中一定产生出若干个"为什么我奋勇报国，却身系大牢"、"为什么我忠心耿耿，却被人诬为不忠"的疑问，这些疑问，不仅岳飞提出过，时人提出过，后来人也一直不断地思考着。戏曲、小说、说唱等通俗文艺形式，将其简单地归结为秦桧行奸卖国，并虚构出他在被俘后与敌人结盟的情节。

从历史的角度讲，赵宋王朝接受了唐王朝藩镇割据的教训，始终对武将持以高度的戒心，怕他们拥兵自重，背叛朝廷。所以，在北宋年间，实行将兵分离的政策，没有战事的时候，将军不能带兵，只有到了出兵的日子，才派将军统帅自己不熟悉的军队。而宋金战争爆发后，这种状况被迫改变。许多将军在连年的战争中，招收兵员，提携后进，带出了一支绝对服从自己的军队。这样的军队，由于首长具有无可置疑的权威，一般来说，军纪严明，战斗力也比较强。虽然，他们在抗金的斗争中，作出过巨大的贡献，但同时也增加了朝廷的疑虑。朝廷怕他们尾大不掉，难以驾驭，一旦君臣之间发生了矛盾，就会有哗变的可能。因此，南宋朝廷往往会不顾民族的存亡和大敌当前的严峻形势，经常做出削夺兵权的事情来。如绍兴十一年(1141)，赵构与秦桧就削夺了韩世忠、张俊、岳飞的兵权，让三大将脱离军队，调入朝内，改任枢密使和副使，废除宣抚司，明升其官，暗夺其权。此举严重损害了南宋的国防力量，但赵构、秦桧等人在所不惜，只要能消除他们自己猜度的隐患，即使"长城"崩塌

了，也全然不顾，因为在他们看来，“安内”应先于“攘外”。

高宗赵构是一个在宋金战争中被吓破了胆的皇帝，虽然在民众抗金舆论的要求下，有时也下过反击的诏令，但总体上说，是主张议和的。他惧怕持续地打下去，不但收复不了沦陷区，连赖以生存的江南也弄丢了，他考虑得最多的就是如何保住皇帝的宝座，而不是民族的利益。因而，他常常不顾一国之君与汉民族的尊严，卑颜屈膝，对敌人做出种种令人不齿的媚态。如绍兴十一年(1141)，赵构收到了兀术的一封招降书，他喜出望外，立即答复，其辞之卑微，让人难以想象，书曰：“伏蒙训谕，令敷陈画一，窃惟上令下从，乃分之常，岂敢辄有指述，重蹈僭越之罪！专令良臣等听取钧诲，顾力可遵禀者，敢不罄竭以答再造！仰祈钧慈特赐敷奏：乞先敛士兵，许敝邑遣使拜表阙下，恭听圣训。”(《三朝北盟会编》卷二〇六，《魏良臣、王公亮使于金国》条)南宋君臣上演一幕幕损害国格人格丑剧的结果，是签订了丧权辱国的“绍兴和议”。

岳飞与赵构、秦桧矛盾的焦点在于岳飞反对和议，并且岳飞手中握有一支被赞为“撼山易，撼岳家军难”的军队。岳飞的词作《满江红》与若干奏表书信、文章都表现了收复失地、消灭敌人的决心，如绍兴九年(1139)正月的上表中说：“臣愿定谋于全胜，期收地于两河。唾手燕云，终欲复仇而报国；誓心天地，当令稽颡以称藩！”他多次批评朝廷一味求和的行为，提醒他们不要妄信金人，说：“北虏自靖康以来，以和疑我者十余年矣，不悟其奸，受祸至此。今复无事请和，此殆必有肘腋之虞，未能攻犯边境；又刘豫初废，藩篱空虚，故诡为此耳。”赵构、秦桧见岳飞与他们的意愿相左，先以利拉拢，加官进爵，希望他支持和议的政策，但岳飞不吃这一套，多次上表表示辞去所加之官，坚决不愿意把自身和岳家军全体人员裹入赵构、秦桧卖国降敌的罪恶勾当之中。他在一次上表中这样写道：“夫爵赏者人君所以为厉世磨钝之具，人臣得之，所以荣耀乡里而显贲宗族也，谁不欲贪多而务得哉！然得所当得，固以为荣；受所非受，反足为辱。伏念臣奋迹羁单，被恩优腆，使臣终身只守此官，已逾涯量；岂可分外更冒显荣，遂速颠跻！虽陛下推天地至宽之量，在所兼容；而微臣抱金石图报之心，宁无自愧！”(《金陀粹编》卷十四，《辞免开府第三札子》)赵构、秦桧等人见岳飞不为利诱，主张坚决抗金，十分恐慌，为了达到议和的目的，他们便下毒手害死了岳飞。

上文已讲过，《赴难》一出，突出地表现了岳飞内心的疑问和愤懑，那么，他在痛苦中的思考有没有答案呢？无人得知，或许他已经寻找到了其中的原因，但是他不敢往深处想，因为多年的忠君教育已经在他的内心深处植入了这样的一种观念：君王都是无私无已、一心为民的。岳飞即使有一点君王坚持和议，目的是保住自己帝位的朦胧念头，他也会很快坚决地否定，他会为自己产生这样的念头而有一种罪恶感。于是，他便将这一切归罪于秦桧等人，是他们播弄是非，欺君罔上，蒙蔽圣听，才让他有这样的遭遇。他并且相信，

奸臣只能得逞于一时，而不可能嚣张永久，自己的耿耿丹心一定能被世人、帝王所了解。因此，他决定不能因为奸臣对自己迫害，就做出不忠之事，以损害自己一世的清名，即使是自己的亲人、部属，甚至打抱不平的百姓，也不能做。为了防止不测的事情发生，他明知其结果，也决然地将亲子岳云与义子张宪召来临安，与他一起赴难。两个儿子知道后，稍有非议，便遭到岳飞的斥责："不要说了！我死为忠，你死为孝。"

对于岳飞这样的做法，许多人视为愚忠，这样的评价有一定的道理。因为他理解的忠的对象，仅是君王个人，而不是整个民族。正确的态度，应该是忠于整个民族。此时的民族正面临着被征服的危险，北方沦陷区的人民正处于水深火热之中，盼望着朝廷的军队去解救他们。但岳飞却没有从民族的根本利益出发，只是怕损害自己的清名，被责为不忠不孝之人，于是，他让两个非常有为的儿子也作了牺牲品。若岳飞不持"陷此身甘受死，愿流芳册"的态度，与昏君奸臣作一定程度的斗争，即使自身被捕入狱，但让儿子、部属仍掌握军队，摆出"清君侧"的姿态，可能就不至于被奸臣肆无忌惮地害死。若岳飞不死，历史或许就会重写，民族就可能避免日后更为深重的灾难。

当然，我们也可以作这样的理解，岳飞这样的做法，体现出一种高尚的人格境界与常人难有的民族责任感。如若他不委曲求全，而与朝廷对抗，必然会发生一场内讧的战争，以岳家军的战斗力，朝廷镇压不易。但由于在那个时代，人们的皇权正统观念很重，岳家军也很难说就能得到南宋军民一致的支持，而此时金人正虎视眈眈，窥视淮河以南的半壁江山，在南宋内部分裂的情况下，金人将乘隙而入，后果不堪设想；而对于这样的结局，作为对民族有深厚感情的岳飞，是绝对不愿意见到的。于是，他为大局、为民族作出了牺牲。

（朱恒夫）

精 忠 记

姚茂良

第二十八出 诛 心

【光光乍】(丑上)做长老，事头多，遇花酒，不空过。夜来抱着沙弥睡[1]，这场快活谁似我。

松下山门日昼长，竹间僧舍午风凉。谁能似我无尘虑？一炷清香答上苍。小僧是灵隐寺中住持和尚是也。今早丞相秦爷，发下香金，来我寺

中做超生法事。不免净扫法堂，伺候则个。(净、众随上)

【出队子】三公之位②，三公之位，自小登科占上魁。只因前日杀岳飞，使我心中如醉痴，灵隐寺修斋忏悔。

(丑)和尚接爷。(净)和尚，我送下香金，烦着你修斋法事，完备未曾？(丑)完了，只等老爷拈香。(净)行香，我先要看佛，然后行香。这是什么殿？(丑)这是大雄殿。(净)愿岳家父子早早超升。(丑)这是弥陀殿。这是枯木堂。(净)这是那里？(丑)这是香积厨③。(净看诗介)缚虎容易纵虎难，无言终日倚阑干。男儿两眼英雄泪，流入胸襟透胆寒。这诗我与夫人在东窗下商量作，此诗如何倒写在这里？叫和尚。(丑应介)(净)这壁间诗是谁写的？(丑)这诗是一个游僧写的。(净)那游僧还在么？(丑)还在。(净)既在，可唤他出来。(丑)禀老爷，这游僧是犯风疾的④，倘他出来，有言语冒犯，不当稳便。(净)既是风疾的，不计较。教他出来。(丑应介)叶守一，你且出来。(风)谁叫？(丑)秦丞相在此唤你，快出来！(风)我在此忙哩。(丑)什么忙？(风)我在念佛忙。(丑)你念的是什么佛？(风)我念的是普天下人不理会的佛。(丑)你念一声与我听。(风)我念与你听：南无阿弥陀佛。(丑)这佛三岁孩童也晓得念的，你且出来。(风上)我来，我来。若人破了知，三世一切佛。印官法戒性，一切惟心造。贫僧叶守一是也，师父呼唤，上前相见。呵呵，师父。(丑)叶守一，你终日拿了一枝笔，东也写，西也写，如今写出事来了。(风)写出什么事来？(丑)你写什么诗在香积厨下，秦丞相见了，甚是发怒。你且去见他。(风)就是那秦桧么？(丑)正是。(风)我正要见他。呀，果是秦桧。(净)果是风疾的和尚。壁间的诗，是何人写的？(风)这诗么，是你做的，是我写的。(净)为何这"胆"字写得这样小？(风)秦桧，你的胆大，做出事来。我的胆小，不做出事来。(众喝介)(净)咄！胡说。你手中拿的是什么东西？(风)是一把苕帚。(净)这苕帚要他何用？(风)我有用处，要扫殿上这些奸臣。(净)怎么不去放了？(风)放他不得。(净)为何？(风)放了他就要弄权。(净喝介)(风)秦桧，待我把这苕帚从头至尾，说与你听着：

【忒忒令】起初时不知下稍，把公事做得颠倒，使我心下吃场烦恼。(净)好高寺。(风)秦桧，休管寺低高，不平处把丘山冤尽扫。

(净)丘山是个"岳"字，你称岳家姓怎么？(风)我称他姓不打紧，你如何害他的性命？呵呵。(净)休胡说！你既知我姓秦，这"秦"字怎么写？(风)你晓得大金三人示么？(净)咄！胡说。(背介)好怪，他怎么知道？你这蠢东西，休得胡说！

【园林好】(风)你笑我风魔蠢痴，我知你其中见识。参不透吾心主

意，不解我这禅机，试听我说端的。

(净)和尚，你负袋儿，要他何用？(风)我自有用他处。

【嘉庆子】这执袋随身系，他里面包含着损亏。有一件东西在里头，我与你看。(净)甚么东西？(风)掏空的黄柑在里头，暗藏着不平之气。长随我住香积，无一日敢相离。

(净)你既出家，为何不剃头？(风)你做歹事，倒交我剃头。

【尹令】做歹事交咱替你，正是本心不知道理，空教我有言难支对。想着此事难瞒昧，向日在东窗下人怎知？

(净)你说甚么东窗？风和尚，我今日来此礼佛，怎么将言语挺撞着我？(风)秦桧，

【品令】你今来寺中，听我说详细，非为礼佛，你来释冤罪。不须乱言，参透其中意。从头至尾，你须索牢记。若听吾言，昔日休听大贤妻。

(净)天下人民，都说我清廉正直。(风)秦桧，

【豆叶黄】你瞒心昧己，全凭着巧语支持。你心事，我须知。来来，上面是甚么东西？(净)天。(风)我只道是地，湛湛青天不可欺。(净)你来，我就害了岳家，那个知道？(风)言说道那一个得知，那一个得知，做的事藏头露尾。

(净)叫和尚说了这一会，好不奈听，赏他一分斋吃去罢。(风介)我不吃，我不吃。(净)你不吃便罢，怎么把馅来倾坏了。(风)呵呵，别人吃你馅，我怎么吃你馅？

【月上海棠】你自想今朝与你同相对，你为官终日虚请了堂食。你所为免劳，今日方才悔，自取犯法违条罪。坐全不觉立而饥，苦将良言我索劝你。

(净)叫和尚，他说饥了，再与他一分斋。(丑与介)(风介)我不吃，我不吃。(净)哇，这和尚坏了我一分斋便罢了，怎么又坏我一分斋？可恼！(风)我坏了两个馒头，便恼起来，你怎么坏他三个不说起！

【五韵美】因我饥有谁怜济，你坏他推托与谁？杀他三个。(净)我是朝廷宰职，就害了他何妨？(风)可知你朝廷宰职，来灵隐寺做斋设祭，这里头包含着气，人尽知。两边对面，是你自家做的。

(净)风和尚，你这病那里得来的？(风)我这病东窗下得来的。(净)为何不医？(风)只因少了一味药。(净)少了那一味？(风)少了岳家父子。

【六么令】想着你于家为国，听我从头分明说破，泄漏天机：你今日

里悔之何及，你来求忏悔。当初这胡为，休得要瞒神唬鬼。

(净)风和尚，这里不好讲话，冷泉亭上去。(风)冷泉上不好，还到风波亭上好了事。(净喝介)

【玉交枝】(风)他慌张乔势⑤，到如今悔之自迟。(净)去西廊下再斋你。(风)西廊下斋我全不济，少不得东窗事犯须臾。(净)黎民与我立德政碑哩。(风)黎民与你立德政碑，全然不晓其中意。这冤苦天知地知，这冤苦你知我知。

(净)和尚，你这样嘴舌利便，敢晓得甚么本事么？(风)我呼得风，唤得雨。(净)和尚好夸口，我如今要风。(风)如来佛与奸臣一阵风。(内介)(净)好大风。我如今要雨。(风)如来佛与奸臣一阵雨。(内介)(净)果然好雨。和尚，风雨怎么来得能速？(风)这是一日连发十二道金牌来的。

【江儿水】要风风疾至，(净)果然好风。(风)这不是风，这是朱仙镇上黎民怨气。要雨雨便随，(净)果然好雨。(风)不是雨，这是屈杀了岳家父子天垂泪。呵呵，我只得忍辱波罗蜜⑥，这的是念彼观音力。你平白地害了他三个，如今还着于本人了。我的言词你须记，举头三尺⑦，自有神明难昧。

(净背介)被这和尚说得我毛骨耸然，不免回去罢，叫左右打轿。(风)秦桧，来来来，你当初做四句诗，我如今赠你八句，可拿去看。(掷介)(净)左右拿上来看。(杂介)(净)怎么这纸是皱的？(风)这纸是蜡丸内取出来的。(净)休胡说，待我看来：久闻丞相理乾坤，占断朝纲第一人。都下庶民嗟怨重，堂中埋没老功勋。蔽邪陈善谋皆死，塞上欺君罔万民。贤相一心归正道，路上行人说……怎么诗不全？(风)若见诗全，你就要死哩。呵呵，你再横看。(净)久占都堂，蔽塞贤路。胡说！好不奈烦，去罢。与君一夕话，胜读十年书。(下)(风)去了。

【川拨棹】能听我说就里，唬得他战兢兢魂魄飞。他今日不辞而回，他今日不辞而回，尽知你坑人所为。到今日悔自迟，到今日悔自迟。

秦桧今朝会，胸中发尽言。

祥云生足下，咫尺到西天。

〔注〕①沙弥：刚出家的年轻和尚。　②三公：宋时初承唐制，以太师、太傅、太保为三师，太尉、司徒、司空为三公，一般为宰相等的加官，政和二年(1112)，以太师、太傅、太保为三公，废太尉、司徒、司空。南宋三公亦为加官。　③香积厨：寺院僧人的厨房。

④风疾:疯病。 ⑤乔势:装模作样。 ⑥波罗蜜:梵语音译,意为到彼岸,即由生死岸度人到涅槃。《大智度论》卷十二:"能令人渡悭贪等烦恼染着大海,到于彼岸,以是故名波罗蜜。" ⑦三尺:指法律。《史记·酷吏列传·杜周传》:"客有让周曰:'君为天子决平,不循三尺法,专以人主意指为狱,狱者固如是乎?'"裴骃集解引《汉书音义》云:"以三尺竹简书法律也。"

这出戏的关目设计,可谓匠心独运,体现出很高的艺术技巧。作者希望该剧能在秦桧活着的时候,有一个人代表千千万万的民众痛斥他倒行逆施、卖国行奸的种种罪恶,让台下所有的观众出一出憋在心里的恶气,并以此弘扬民族的正气。但是,秦桧身为宰相,权倾天下,对岳飞这样的大将都有生杀之权,更不要说对普通的臣民了。无论是在朝中,还是在秦桧的相府,除了皇帝,还有哪一个人敢当面斥骂他呢?而皇帝是秦桧的支持者,决不会斥责他。作者为了让这样大快人心的场面出现,构思了这样的情节:秦桧杀了岳飞后,心虚理亏,终日不得安宁,便到灵隐寺修斋忏悔,而寺里有一个形疯而心明的和尚,说些令人费解的话,写了与秦桧所作相同的诗,引起了秦桧的注意,便让他到面前来,问一些问题。并对众和尚保证,不计较他言语上的差池与冒犯。于是这个名叫"叶守一"的和尚,便对当朝宰相秦桧嬉笑怒骂,冷嘲热讽,说他"瞒心昧己,全凭着巧语支持"(【豆叶黄】),"你今日里悔之何及,你来求忏悔。当初这胡为,休得要瞒神唬鬼"(【六么令】),弄得秦桧战战兢兢,魂飞魄散,赶紧逃回家去。让秦桧在特定的场合被特定的人斥骂,这样的情节表现了艺术的真实性,而真实性是产生艺术感染力的基础,当观众接受了这样的情节后,就会从奸臣的狼狈与窘迫中得到快感。

这出戏让一个普通的和尚来评论是非,内含着作者的历史观。作者认为:谁是历史的评判者,谁能对历史舞台上的人物作出优劣的评价,不是帝王将相,不是史官鸿儒,而是普通的民众。虽然,他们缺少文化素养,也不了解上层人物的决策过程,但是他们凭着直觉,就能够判断出谁是历史的推动者,谁是阻碍历史进步的反动者,自我粉饰与他人的贬抑,都改变不了芸芸众生的评价。"疯"和尚对秦桧的斥骂,代表着千千万万普通民众的态度,表现出他们对屈膝投降者的强烈不满与对岳飞这样奋勇抗金者的赞美。岳飞虽然被屈杀了,但他在人民的心中永远地活着,他的精神旗帜也会永远地在人民中间飘扬着。

这出戏还表现了王阳明的"良知"思想。在王阳明看来,良知是人与生俱来的,是一种客观的存在。它是心中的一把尺子或一杆秤,帮助你度量是非。有些人借助于"良知",把握人生的方向,决定自己的言语行为,使得所作所为符合天理人性。也有一些人则不顾良知,肆意地放纵私欲,所作所为伤天害理。但因为心中仍有良知这一概念存在,他还是晓得什么为是,什么为非,知

道自己所干的勾当是罪恶的，所以，他在干了坏事后，心里常常受到良知的谴责，常常被弄得心神不宁，寝食难安。秦桧在杀了岳飞后，其精神状态就是这样的，“只因前日杀岳飞，使我心中如醉痴，灵隐寺修斋忏悔”。他到了大雄殿后，祷告上苍，愿让岳家父子早早超生。当然，像他这样的人，绝对不会由此认识到自己的罪恶，从此改邪归正，而是只想通过修斋祷告的方式，求得上天的宽恕，免于下地狱的惩罚。但是，作者通过“疯”和尚的口，明确地告诉秦桧这类人：“湛湛青天不可欺”，做了伤天害理的事，一定会得到惩罚的。该剧通过这样的情节还对人们作了这样的暗示：与其违逆良知，弄得心疲神劳，不如顺着良知，尽忠报国，为民谋利，博得流芳百世的美名。　　（朱恒夫）

连　环　记

王　济

第二十五出　梳　　妆

（旦专房上）红英带雨湿胭脂，袅娜凭栏映日辉。小鸟怕惊香阁梦，多情不向琐窗啼。奴家是董府中一个专房是也①。太师夜来纳了一个新宠，午时尚未起身。不免分付这些女使，安排早膳，侍奉巾栉②。正是：有福之人人伏侍，无福之人伏侍人。（下）（小生吕布上）恨小非君子，无毒不丈夫。可恨这老贼，不念父子之情，夺我夫妻之爱，不胜焦忿。夜来司徒之言，未可遽信。我如今不免潜入后堂，打听貂蝉动静则个。

【仙吕犯曲醉罗歌】【醉扶归】转过转过雕阑去，花瓣花瓣露华滋。宿花蝴蝶梦犹迷，惹起人愁思。【皂罗袍】未审玉人留意，为东为西？他把连环为记，念兹在兹。【排歌】教人空叹英雄气。华堂后，翠幕里，相看试探意何如？

（旦上）花间粉蝶迷香梦，楼上铜龙促午筹③。（见介）呀，温侯爷那里来？（小生）虎牢关上回来④。（旦）敢是要见太师么？（小生）太师在何处？（旦）太师还睡著。（小生）嗄，门外挂了午时牌了，为何还不起身？（旦）嗄，你还不知道，太师夜来纳了一个新宠，正好睡哩。（小生）是谁家女子？（旦）是王司徒家貂蝉小姐。他也方才起来。（小生）嗄，如今在那里？（旦）在梳妆楼。（小生）他生得如何？（旦）生得停当，且是好个性儿。你且听我道：

【前腔】娇媚娇媚真无比，柔润柔润解欢娱。只是错配了对头，可惜老藤缠着嫩花枝，早已红香褪。情深力怯，侍儿扶起，脂憔粉悴。鬓云半欹，妆台对镜羞无语。三竿日，花影移，刚刚淡扫远山眉⑤。

(净内)专房，取补阴丸与我吃。(旦)晓得。太师要补阴丸吃，我要进去了。阴柔制阳健，假药补阴丸。(下)(小生)老贼，老贼！你要吃补阴丸，我有绝命丹在此与你吃！

【南吕过曲懒画眉】只因淹滞虎牢关，失却明珠泪暗弹。好姻缘反做恶姻缘。潜身掩入雕阑畔，探取貂蝉有甚言。(虚下)

【前腔】(小旦、貂蝉上)轻移莲步出闺房，见红日瞳瞳上琐窗。昨宵云雨会襄王⑥，娇姿无奈腰肢怯，瘦损庞儿浅淡妆。

【前腔】(小生上)日移花影上纱窗，一阵风来粉黛香。呀，那人在窗下试新妆。分明是一枝红杏在墙头上，惹得游蜂特地忙。

【前腔】(小旦)锦云拂镜整残妆，只见鬓乱钗横分开双凤凰，香消色褪减容光。呀，是谁窗外行踪响？(小生)小将吕布在此。(小旦)阿呀，天嗄！不觉满面羞惭难躲藏。

(净内)貂蝉，梳洗完了，随我前厅吃早膳。(小旦应介)(小生躲下)

【二犯朝天子】(净董卓上)殢雨尤云一梦回⑦，日转瑶阶去，始起来。漫携仙子下阳台⑧。觑香腮，犹思枕上情怀。貂蝉。(小旦)太师。(净坐)(笑介)好风流快哉！好风流快哉！

(小生上)尽日觅不得，有时还自来。(净见小生介)(净)回避了。(看小旦下)(净)吕布，你回来了么？(小生)哟，回来了。(净)你几时去的？(小生)是十三去的。(净)十三去的？(小生)哟。(净)待我轮一轮，十三、十四、十五。那十五日，该你值禁。因你不在，我差李肃替了你了。(小生)咳，禁中岂宜替宿？(净)不是嗄。因你不在，差李肃替了你，也不妨嗄。(小生)咳，他那里晓得我的行事嗄？(净)嗄、嗄、嗄，我好意叫李肃替了你，怎么倒来挺撞我，谁干坏了你的事？就是干坏了你的事，自己就弥缝了⑨。做老子的，是你使性得的么？哟，正是：酒逢知己千杯少。走来，就是他干……(住口介)咳，话不投机半句多。(小旦上)太师。(净搂小旦下)(小生欲将戟刺净)(小旦摇手介)(下)(小生)老贼，老贼！

【前腔】你说什么话不投机半句多。肆意胡为事，奈若何。帘间隐约露姮娥，转秋波。甚时再得便相过，把心儿试他，把心儿试他。

一段姻缘不得成，可怜美女侍奸臣。

侯门一入深如海，从此萧郎是路人⑩。(下)

〔注〕 ①专房：名义上是婢女，实际上是小妾的女子。 ②巾栉(zhì)：盥洗所用手巾与梳子，亦代指盥洗。 ③铜龙：古代计时器漏壶的龙形吐水口，多为铜制。 ④虎牢关：即虎牢城。故址在今河南荥阳西北汜水镇西。虎牢为古邑名，春秋时属郑，后归晋，有城筑于大伾山上，形势险要，历代为军事重镇。 ⑤远山眉：相传汉卓文君脸如芙蓉，眉如远山，后世遂称女子姣好之眉为"远山眉"。 ⑥云雨：战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，……愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'"后因以"云雨"、"阳台"指代男女性爱。按：宋玉赋序文中之"先王"当为楚怀王，赋正文中之楚王则为楚襄王，后世常混为一谈。 ⑦、⑧：见注⑥。 ⑨弥缝：掩饰到不留痕迹。 ⑩萧郎：泛指情郎。

《连环记》的作者是明代的王济。其戏曲作品有《碧梧馆传奇》三种，今仅有《连环记》传世。

王济的南戏(在昆山腔流行之前的早期传奇)作品《连环记》约作于明代成化、弘治年间(1465—1505)(据《顾曲杂言》)。今仅存三种抄本，即《古本戏曲丛刊》初集所收清代演出本和竹林、乙丑本，都是舞台演出本，显然经后人改动过。其中竹林本年代较早。

《连环记》共三十出，描写东汉末年司徒王允用连环计除灭权奸董卓的故事。其本事见《后汉书》、《三国志·魏书》和元佚名《连环记》杂剧、《三国志平话》、罗贯中《三国演义》。吕天成《曲品》称誉道："《连环》，词多佳句，事亦可喜。"

今昆剧尚能演《起布》、《问探》、《试闺》、《拜月》、《议剑》、《献剑》、《三战》、《回军》、《送冠》、《小宴》、《大宴》、《梳妆》、《掷戟》等出。京剧、汉剧、湘剧、川剧等皆有《连环记》，剧名则改为《全本貂蝉》、《凤仪亭》或《吕布与貂蝉》。可见《连环记》是一部很有影响的明代传奇名作。

《连环记》的主要情节为：东汉末年，奸臣董卓专权，把皇帝从洛阳劫持到长安。百官随从去长安时，相国司徒王允收拾图书秘典，以免散失，他明修国史，暗中思计翦灭董卓。并州刺史丁建阳会合诸侯起兵征讨董卓，兵临城下，他的义子吕布惯使方天画戟，有万夫不当之勇，无人敢于抵敌。中郎将李肃与吕布是同乡，他向董卓献计：吕布勇而无谋，贪而无义，可凭其三寸不烂之舌，说他拱手来降。于是董卓派他携带厚礼去见吕布。李肃先赠吕布赤兔马，再吹捧他一番，又代董卓奉上玉带、金珠，劝说他投向董卓。吕布果然见利忘义，杀了丁建阳，带兵投奔董卓。董卓封他为温侯，并认他为义子。

王允指使曹操带宝剑去刺杀董卓，曹操正要动手，吕布牵马而来，曹操只好假装献剑，仓皇出逃，回到故里，会合各路诸侯讨伐董卓，刘备、关羽、张飞也归附曹操。董卓命吕布前去交战，在虎牢关，刘、关、张大败吕布，张飞用丈八蛇矛还将吕布的紫金冠挑落。吕布却向董卓虚报战绩，董卓问他平日喜带

的紫金冠为何不见，将他抢白一顿。

王允用明珠数颗嵌一金冠，派人送去。他料定吕布会上门感谢，与义女貂蝉定计，在设宴招待吕布时，自己中途借故离开，让貂蝉一人陪酒。吕布见貂蝉美貌，又能舞善歌，要娶她为妻，并赠凤头簪为聘，貂蝉回赠他玉连环。两人当场海誓山盟，互拜为礼。王允此时进来撞见，他假意责怪吕布，然后慷慨允婚，并商定后日十五团圆之夜，亲送貂蝉前去成亲。

第二天，王允又宴请董卓，让貂蝉与众女献上歌舞。董卓被她的美貌所倾倒，独要貂蝉奉酒，神魂飘荡，当即提出要貂蝉为妾，王允答应明日中秋，即送至府上。

王允将貂蝉先许吕布再许董卓，让他们两人争风吃醋，自相残杀，利用吕布的力量成功地翦灭了董卓，为国家除了大害。

《连环记》的女主角是号称古代四大美人之一的貂蝉。今传所谓古代四大美人，依次为西施、王昭君、貂蝉和杨玉环(杨贵妃)。其中三人在历史上实有其人，只有貂蝉是虚构人物。

四大美人都是政治和军事斗争中的悲剧人物。杨贵妃因安史之乱而随唐玄宗逃出长安，避难西南，途中又因忠奸政治斗争的牵连，成为牺牲品，死于非命。西施、王昭君和貂蝉则都因政治兼军事原因被君王或主人作为礼品奉献给对方。西施和王昭君被奉献给吴王夫差和匈奴单于，她们的命运虽然悲惨，但所配之人还是两个富有阳刚之气的男子汉。最窝囊的是貂蝉了，占有她的是老迈腐朽的董卓(？—192)，残暴专横，人格卑下，可以说一无是处。

剧中的貂蝉本是王允家中的一个歌舞妓，地位卑下，因年轻貌美、聪明伶俐和技艺出众，被王允收为义女。貂蝉本以为王允抬举她是因为王允本人喜欢她，她也敬重王允是忧国忧民的朝廷重臣和忠臣，心中也颇愿意追随王允，了却一生。第十三出《赐环》描写王允听貂蝉歌唱新上的妙曲后，赏她玉连环。戏中此时两人各唱一曲："【集贤宾】(生)这无暇白璧真罕有，冰肌润泽温柔。宛转连环双扣钮，这圈套谁能分剖。也是姻缘辐辏，真个是阴阳交媾。(合)你去东西就，圆活处两通情窦。【前腔】(小旦)连环细玩难释手，教人背地含羞。此话分明求配偶，奴家若与老爷成就了此事呵，乐琴瑟便抛箕帚。(生)貂蝉，你沉吟差谬，留此物，他日自有应验，久以后自知机彀。(合前)"

王允赠她玉连环，实是醉翁之意不在酒，暗寓将她作为"肉弹"使用的连环计而已。貂蝉则自作多情地错以为王允看上了她。作为舞榭歌女，貂蝉深知自己只是老爷们的玩物，她本不指望以"义女"的身份，让王允给她嫁一个年轻有才华和地位的丈夫，所以她会误会王允的赠环之意。而像她这样的女子嫁一个忠诚正派的官吏，尽管他的年龄已可当她的父亲，已经算是不幸中

的大幸了。

可怜她没有想到的是，王允送她此环，其用意依旧是让她去当玩物，而且是给年龄可以做她祖父、人又俗不可耐的董卓这样的老贼去当玩物。但貂蝉深明大义，毅然应允给董卓老贼当小妾，起到挑拨董卓与吕布的作用，然后利用吕布的武力，为国除害。处在封建社会，貂蝉作为少女，一无所有，只有最珍贵的青春和贞操才是属于自己的。而为了国家的利益，貂蝉正是以自己的青春和贞操做代价，来为国除害，可见貂蝉是作了最大的牺牲的。对此，古今有良知的读者观众都满怀同情和敬意，来欣赏此剧。

《梳妆》一出描写貂蝉被迫给董卓作妾，度过"新婚"之夜之后的次日情景。怎么来描写貂蝉此夜刻骨铭心的痛苦而又必须强颜欢笑的复杂辛酸的感受的呢？作者高明地通过吕布痛感"义父"横刀夺爱，不胜焦愤，潜入后堂打听貂蝉的动静这个细节巧妙地入戏。他满怀妒忌和愤恨，一面想到貂蝉她曾对自己情意绵绵，"把连环为记，念兹在兹。"但眼睁睁看着美人、情人落入歹人之手，自己竟束手无策，只能"教人空叹英雄气。华堂后，翠幕里，相看试探意何如"。另一方面，他亲耳听到侍娘对他说，貂蝉昨夜"娇媚娇媚真无比，柔润柔润解欢娱。只是错配了对头，可惜老藤缠着嫩花枝，早已红香褪。情深力怯，侍儿扶起，脂憔粉悴。鬓云半欹，妆台对镜羞无语。三竿日，花影移，刚刚淡扫远山眉"。用诗的华美语言，含蓄却又有力地揭示了貂蝉一夜饱受老贼蹂躏的惨状，尤其是"老藤缠着嫩花枝"一语，极其确切而传神，不仅吕布听了要妒火冲天，多情的读者观众也不免义愤填膺。

更妙的是，侍娘的这番话刚说完(此曲刚唱完)，董卓正好在里面呼唤她："取补阴丸与我吃。""补阴丸"可以说是中国古代用中药做的"伟哥"，那侍娘当着吕布的面也不避嫌疑地调侃说："阴柔制阳健，假药补阴丸。"堂堂太师为了对付豆蔻少女，要吃补阴丸，犹如秦始皇要吃长生不老药一般，天下哪有这种仙丹？只是吃了一大堆假药而已。所以她一面对董卓毕恭毕敬地答应着去伺候，一面对吕布拆穿真相说："假药补阴丸。"此语在剧场中必会引起哄堂大笑，而更会引起观众捧腹大笑的是吕布紧接着补了一句："老贼！老贼！你要补阴丸吃，我有绝命丹在此与你吃！"

王允的计谋立即生效了。接着吕布哀叹自己与貂蝉的"好姻缘反做恶姻缘"，一个"恶"字，吐出吕布满腔恶气，读者观众都知道下面有好戏可看了。

这出戏本身就是悲剧和闹剧紧密结合的一场好戏。吕布失爱，貂蝉失身，两人都痛苦万分，观众也同情他们，更痛恨权奸的生活骄逸腐朽。这本是一场悲剧，但这么一个严肃的主题，作者却能举重若轻地将戏写得热闹好笑，讽刺性强，显示了作者善于构思曲折情节，强化戏剧冲突，和挖掘喜剧因素、提炼讽刺内涵的高明手段。曲辞颇为优美，口语生动活泼，也甚见功力。这些艺术因素互相生发，增强了全剧的魅力。　　(周锡山)

连 环 记

王 济

第二十六出 掷 戟

【仙吕引子探春令】(小旦貂蝉上)一颦一笑总关情,暗自伤神。

这两日太师身子劳倦,不时高卧。适喜他又睡了,且往后园一步,少展闷怀,多少是好。此间已是凤仪亭,待奴家口占一词:嗟哉凤仪亭,四绕梧桐树。凤凰不见来,乌鸦日成队。(小生内嗽介)(小旦)呀,来的好似温侯。我且躲在一边,待他来时,将言语打动他便了。(小生吕布上)偶来凤仪亭,闷把阑干倚。欲采芙蓉花,可怜隔秋水。那边好似貂蝉模样,不免躲过一边,听他说些什么。

【双调过曲锁南枝】(小旦)妾命薄,泪暗流,无媒径路羞错走。勉强侍衾裯,见人还自丑。叹沉溺,谁援救?我欲见温侯,温侯嗄,怎能够?

【前腔】(小生)青青柳,娇又柔,一枝已折他人手。把往事付东流,良缘叹非偶。簪可惜,双凤头。这玉连环,空在手。

(小旦)温侯嗄,你好负心也!(小生)是你爹爹失信,送与太师,如何倒说我负心?(小旦)天嗄,中秋夜,是我爹爹送奴与温侯成亲,不知你那里去了,乃见狂且①。(小生)狂且是谁?(小旦)就是太师。(小生)太师便怎么?(小旦)他起不仁之心,将奴邀入府中淫污,恨不得一死。今日得见温侯,死也瞑目矣。(小生)嗄,王司徒之言②,与小姐无二。小姐,你意怎么?(小旦)有死而已,愿从温侯。(小生)咳,罢,只恨我关上来迟了。

【南吕过曲红衲袄】只指望上秦楼吹凤箫③,却缘何抱琵琶弹别调。香褪了含宿雨梨花貌,带宽了舞东风杨柳腰。不能够画春山眉黛巧④,羞见你转秋波颜色娇。早知道相见难为情思也,何似当初不见高。

【前腔】(小旦)你只图虎牢关功业高,顿忘了凤头簪恩爱好。同心带被他急攘攘扯断了,玉连环屹峥峥想已捶碎了。(小生)你好生伏侍太师去罢。(小旦)若不与温侯同偕到老,就死在池中恨怎消!(作跳)(小生抱住介)(小生)我今生不得你为妻,非世之英雄也。(小旦)温侯请上,受奴一拜。(小生)小将亦有一拜。(小旦)你若念夫妻情意也,把我尸骸覆草茅。

(净内)貂蝉。(小旦急下)(净董卓上看介)不要跑,慢慢走。(见小生介)

嗄，你、你、你是吕布？(小生)是吕布。(净)你不在虎牢关理正事，反在凤仪亭上戏吾爱姬，是何道理？反了！反了！(小生)反了？王司徒已将貂蝉许我为妻，被你占夺为妾，反说我戏你的爱姬！(净)嗄，我把你这畜生！(小生)老贼！(净)呀呸！

【中吕过曲扑灯蛾】你潜身凤仪亭，潜身凤仪亭，将我爱姬来调引。巧弄如簧舌，礼义全不思忖也，做出这般行径。畜生，我与你什么相称？(小生)不过是父子罢了。(净)阿呀，可又来！你既称父子昧彝伦⑤，顿教人心中发愤，把方天戟掷下了残生。(掷戟)(小生避介)

【前腔】(小生)你锦屏多玉人，锦屏多玉人，珠翠相辉映。琐琐裙钗女，何必欺心谋占也！(净)嗄，倒说我谋占！(笑介)(小生)老贼，休得要笑中藏刃，使我百年夫妇割恩情。(净)顿教人心中发愤，把方天戟掷下了残生。(净又掷戟)(小生夺戟)(净跌介)

(外李儒急上)不要动手！(小生下)(净打外介)李儒，拿刀来！拿刀来！(外)主公，我是李儒。(净)就是李儒，拿刀来！(外)阿呀，不要打，我是李儒嗄。(净看介)罢了，罢了！反了，反了！(外)主公为何这等大怒？(净)就是那吕……(外)主公，吕什么？(净)就是那吕布。(外)那吕布怎么触犯主公，这等大怒？(净)他不在虎牢关上理正事，反在凤仪亭上戏我的爱姬，是何道理！(外)原来如此。主公请息怒，有一言告禀。天下诸侯不敢犯者，非惧太师之威，乃惧吕布之勇。主公富贵已极，何惜一女子。既吕布所爱，何不赐之？彼必倾心从事。(净)哙，放你娘的屁！你的老婆，肯让与人么？(外)这个使不得。(净)快唤李肃过来！(外)嗄，晓得。李肃，主公唤。(下)(末李肃上)来了。劝君行正道，莫使念头差。主公有何分付？(净踢打介)(末)阿哟，阿哟！主公为何如此大怒？(净)你荐得好人嗄！(末)没有荐什么人嗄。(净)那吕布可是你荐的？(末)那吕布荐得不差。(净)他不在虎牢关上干正事，反在凤仪亭上戏我的爱姬，是何道理？(末)既有此事，何不杀之？(净)著，著，著！我的儿，你可顶盔贯甲，去问王允这老儿，说貂蝉送与我，就说送与我，说送与吕布，就说送与吕布。一个人送得来不明不白，使我父子在家吃醋拈酸，是何道理？讲得是，罢了；讲得不是，抓头回话。(末)是。领著太师命，去问王司徒。(下)

【赚】(小旦上)掩袂悲啼，旧恨新愁眉锁翠。阿呀，太师嗄。(净)看你泪珠垂，似梨花一枝轻带雨，貂蝉，为何的，低头倒入在人怀里？(小旦)太师爷嗄。(净)唔，全不顾礼义纲常是与非。(小旦)太师爷嗄，妾将谓温侯乃太师之子，甚相敬重。谁想今日乘太师高卧，持戟入后堂戏妾。妾逃于凤仪亭，他又赶来；妾欲投水，他又抱住。正在生死之际，幸得太师救了

性命。(净)阿哟,阿哟! 性狂且,敢探虎穴寻鸳侣,使人惊愧。(小旦)不须惊愧。

(净)你那老子好没分晓,如何又把你许了吕布? 把你送与我就送与我,送与吕布就送与吕布,如何送的不明不白? (小旦)我爹爹只教奴家伏侍太师,并不曾许吕布。(哭介)

【仙吕过曲长拍】(净)呣,拂拭啼痕,拂拭啼痕,重施脂粉,新郎再嫁休辞。改弦再续,怜新弃旧,把恩爱付与天涯。(小旦)此话不须提,我终身愿托,誓无他意。此心今日惟有死,妾岂肯暂相离。一马一鞍立志,愿鸟同比翼,树效连枝。

(净)罢,罢,罢! 你伏侍吕布去罢! (小旦跪介)太师爷嗄。(净)起来,后不为例嗄。(小旦起介)(净)早是你立志坚贞,不然被他淫媾了,可不玷辱了我。(小旦)但恐此地不宜久居,必受吕布之害。(净)也说得有理,我和你往郿坞中去罢⑥。(小旦)郿坞中可居得否? (净)那郿坞中有三十年粮储,门外有数十万军兵。事成之后,汝为贵妃,慎勿忧虑。

【短拍】郿坞繁华,郿坞繁华,妆成金屋⑦,贮玉人翠绕珠围。花木总芳菲,长春景,另是一壶天地⑧。(众军暗上)(净)左右与我排驾往郿坞中去。(众应介)仪从随行前去,看寥帷欢笑漫同车。

【尾声】百花裳,香旖旎,游蜂偏近好花枝,空逐东风上下飞。(下)

〔注〕 ①狂且(jū):行为轻狂的男人。典出《诗经·郑风·山有扶苏》:"不见子都,乃见狂且。" ②王司徒:定下连环记欲除董卓的司徒王允。 ③秦楼:指传说中秦穆公为其女弄玉、其婿萧史所造的凤楼。弄玉好音乐,嫁与善吹箫的萧史,居凤楼,一日夫妇吹箫引凤,乘之仙去。 ④春山:形容女子姣好的眉样。传汉卓文君脸如芙蓉,眉似远山。 ⑤彝伦:人伦。 ⑥郿(méi)坞:东汉献帝初平三年(192)董卓所筑之坞,高厚七丈,与长安城埒,号"万岁坞"。董卓自云:"事成,雄据天下;不成,守此足以终老。"卓败,坞亦毁,故址在今陕西眉县东北。 ⑦金屋:汉武帝刘彻幼时,其姑母长公主嫖抱着他问:"儿欲得妇不?"他说:"欲得妇。"长公主指己女阿娇问:"阿娇好不?"他笑道:"好,若得阿娇作妇,当作金屋贮之也。"见旧题汉班固《汉武帝故事》。 ⑧一壶天地:《云笈七签》引《云台治中录》:"施存,鲁人,夫子弟子,学大丹之道,……常悬一壶如五升器大,变化为天地,中有日月,如世间,夜宿其内,自号'壶天',人谓曰'壶公'。"

此出紧接上出,进一步将戏剧冲突激化,在全剧三十出戏中,作为第二十六出的《掷戟》已进入全戏的高潮。

本出的语言也颇为生动优美,如貂蝉来到凤仪亭时感叹:"嗟哉凤仪亭,四绕梧桐树。凤凰不见来,乌鸦日成队。"梧桐虽茂,可是凤仪亭上却不见凤凰,满眼尽是乌鸦,以景色妙比自己的恶浊处境,短短四句二十字,将貂蝉的

恶劣心境刻画得入木三分。又如吕布来到凤仪亭时的上场曲【锁南枝】:"青青柳,娇又柔,一枝已折他人手。把往事付东流,良缘叹非偶。簪可惜,双凤头。这玉连环,空在手。"通篇全用比兴,而将主人公的情爱、恼恨、惋惜、无奈,种种心理感受编织在内,又能曲折而充分地传达出来,让读者、观众充分领略其复杂的心情。

凤仪亭风波之后,王允即谋划和挑动吕布、李肃诛杀董卓,为国除了大害。事后,吕布如愿以偿,娶貂蝉为妻。照理,貂蝉嫁了吕布这个丈夫,尽管吕布可能原已有发妻,以她的出身,她的身份依旧只能是个小妾,但丈夫毕竟是个年轻英俊、武艺超群的将领,可谓是如意郎君了。可是吕布仅有匹夫之勇,又是个见利忘义、毫无识见的小人,在东汉末年的乱世中,他无所适从,终于被曹操翦灭,貂蝉虽可能已与他生儿育女,最终还是遇害,全家覆没。

吕布诛杀董卓,本是国家大事,但他的动因却纯粹是为了一个女子,为了报董卓横刀夺爱之仇,夺回本应属于自己的美人。王允则利用他的这个心理歼灭乱国奸臣。对此,评论家多给以很高的评价,尤其对貂蝉,更是赞美有加。《三国演义》的李卓吾评本的第八回《王司徒巧使连环计　董太师大闹凤仪亭》总评说:"王司徒是老手,董卓、吕布酒色小人耳。""余尝谓:'十八路诸侯到底不如一女子也。'虽然,今人但知畏十八路诸侯,岂知畏女子哉!真是个:至险伏于至顺,至刚伏于至柔也。世上有几人悟此哉!世上有几人悟此哉!"此言极有警世作用。毛宗岗的此回回前总评也说:"十八路诸侯不能杀董卓,而一貂蝉足以杀之;刘、关、张三人不能胜吕布,而貂蝉一女子能胜之。以衽席为战场,以脂粉为甲胄,以盼睐为戈矛,以颦笑为弓矢,以甘言卑词为运奇设伏,女将军真可畏哉!当为之语曰:司徒妙计高天下,只用美人不用兵。"又说:"为西施易,为貂蝉难。西施只要哄得一个吴王,貂蝉一面要哄董卓,一面又要哄吕布,使出两副心肠,装出两副面孔,大是不易。我谓貂蝉之功可书竹帛。""最恨今人讹传关公斩貂蝉之事,夫貂蝉无可斩之罪,而有可嘉之绩,特为表而出之。"毛批此语也适用于此剧。

但前已言及,貂蝉本非历史上的真人,是艺术虚构的产物。关公虽是小说戏曲中的名人,倒是历史上的真实人物。而关公斩貂蝉的传说却并非空穴来风和捕风捉影,竟是事出有因。《三国志·蜀书·关羽传》裴松之注引《蜀记》:"曹公(指曹操)与刘备围吕布于下邳,关羽启公,布使秦宜禄行求救,乞娶其妻,公许之。临破,又屡启公。公疑其有异色,先遣迎看,因自留之,羽心不自安。"并说:"此与《魏氏春秋》所说无异也。"关羽预知吕布妻极美,预先多次向曹操要求,结果反而引起曹操对此女的兴趣,曹操捷足先登地将这个美人夺走。于是读书不多或没有文化的读者、观众很自然地将吕布此妻误认为是小说戏曲中的貂蝉了。

《三国志》和《后汉书》的《吕布传》都记载"(董)卓自知凶恣,每怀猜畏,行

止常以布自卫。尝小失卓意，卓拔手戟掷之。布拳（勇武有力）捷得免，而改容顾谢，卓意亦解。布由是阴怨于卓。卓又常使布守中阁，而私于傅婢情通，恐事发觉，益不自安。”这个傅婢即被小说戏曲改编为貂蝉了，并将掷戟一事与吕布、貂蝉相见联系起来，在艺术构思上是颇为巧妙的。

钱穆先生指出：中国的传统戏曲包括昆剧和京剧，“一切严重的剧情，则如飞鸟掠空，不留痕迹，实则其感人深处，仍会常留心坎，这真可谓是存神过化，正是中国文学艺术之最高境界所企。若看西方戏，因其太逼真，有时会使人失眠，看了不能化。在中国则能人生而戏剧化。其戏剧中之忠孝节义感人之深，却深深地存在，这正是中国艺术之精妙处。”（《中国京剧之文学意味》，见《中国文学论丛》）。

钱穆先生所说的“人生而戏剧化”，即布莱希特盛赞中国戏曲的所谓的“陌生化效果”。观众看戏时颇受感动，看了戏回家不会激动得睡不着觉。至于忠孝节义本是中国优秀的传统道德（当然，自孔子始，优秀的思想家从未赞成过愚忠昏君之类的蠢事），是很能打动中国读者、观众的心弦的，所以钱穆先生特作强调，良有以也。

既然貂蝉是戏曲、小说中的虚构人物，历史上的吕布当然不是为了这位美女而杀董卓。史实是丁原的并州军对董卓及其率领的凉州军威胁很大，董卓设计了两条计策：第一是疑兵之计，白天他命令凉州军浩浩荡荡地开进洛阳，半夜则率军潜出；第二天，故伎重演，如是者三，使各方势力错以为凉州军兵力最大，产生畏惧之心；第二是离间之计，对吕布许以重金和高官。吕布在这样的威逼利诱之下，既为自保，又经不起诱惑，才杀了丁降董。事后吕布了解到凉州兵的实力的真相，感到上当，必然少了畏惧之心。而吕布受到董卓的戟掷，心里必已埋下了仇恨，兼之与其美婢私通，怕东窗事发，他本是不讲信义的小人，在王允的鼓动下，索性公报私仇，岂不美哉？戏曲、小说写出了吕布的这个心理，深刻地揭示了除奸斗争的复杂性。至于塑造一个美女掺乎期间，增加情节的波澜，效果之好，已不容置疑。（周锡山）

千 金 记

沈 采

第二十二出 北 追

【天下乐】（生上）功名未遂令人笑，思量起暗里魂消。辛勤苦尽枉徒

劳，终须埋没荒郊草。

(生)世上万般皆是命，果然半点不由人。我韩信投楚以来，自为官卑职小，不称吾才，为此弃楚投汉。又着我做连廒典官①，才管得三朝职事，被楚军烧了仓廪。同事十二人管仓的都问死罪，若非滕公放免②，我韩信几乎一命难逃。又蒙萧丞相举荐我为治粟都尉③。自想起来，瓦罐不离井上破，将军不脱阵中亡。倘或再有过犯，决不饶我了。不如弃此卑职，逃回家去，见我妻子一面。罢罢。正是：命运不该金紫贵④，终归林下作闲人。如今月朗风清，正好行路。诚恐后面又赶来，不免打从山边一路逃出函关，再作区处也。

【金索挂梧桐】风尘古道昏，星月空临照。跋涉崎岖，举足多颠倒。我韩信越行不上了。叹今生命薄，命薄何年好？一事无成，两鬓空垂老。向前途盼望函关到⑤。

(生)若得出函关，我就好行了。正是：鳌鱼脱却金钩钓，摆尾摇头再不来。

【随事兴】(外扮萧何上)朝罢已回来，衣惹天香在。

事不关心，关心者乱。下官只为韩信，不知日夜废了多少心机。不想他做连廒典客，又被楚军劫烧了仓廪。十三人管粮官都问了死罪，又是老夫启奏汉王，独饶得韩信。如今在我西书院安下，今日有事，与他商议。书童那里？(丑上)来了。我正好睡，叫我怎么？(外)请韩老爹出来讲话。(丑)那个韩老爹？(外)就是你伏事的。(丑)他去了。(外)那里去了？(丑)昨晚骑了爷的白马去了。(外)怎么不来禀我？(丑)爷在朝里，我在家里。教我对那个说？(外)他去时曾说什么？(丑)他在书房中自言自语，说了一回，留下一个帖儿径去了。(外)罢了罢了！他回去了，汉天子已定江山矣了。快备马来，待我连夜追赶。(丑提灯笼)

【双胜子】(外上)急追去急追去，跨马扬鞭袅。月色朦胧，程途分晓。(众)禀老爹：那韩信不是强盗，又不是贼，他是个好人，追他怎么？(外)你都不晓得，此人却有大将之才。追取此人回，山河可保。为国求贤，苦谁知道？(众下)

【双调新水令】(生上)恨天涯流落客孤寒，叹英雄谁似俺？半生虚幻。坐下马空踏遍山色雄，背上剑光射的斗牛寒⑥，恨塞满天地之间。云遮断玉砌雕栏，按不住浩然气冲霄汉。

【驻马听】回首青山，拍拍离愁满战鞍。举头新雁，呀呀哀怨半天寒。俺指望龙投大海驾天关，谁承望君骑勒马连云栈。觑功名如等闲，堪恨无端四海苍生眼。(下)

萧何月下追韩信

【双胜子】(外上)再追去，再追去，不顾程途杳。(众)老爹，诸将亡者多少不追，怎么独追韩信？(外)你听我道来：诸将易得，韩信难讨。可作大将军，镇国奇宝。世上无双，人间绝少。(下)

【川拨棹】(生上)干功名千难万难，求荣显两次三番。想前日离了项羽，今日别了炎汉，不觉的皓首苍颜。对着这月朗回头把剑弹，百忙里搵不住英雄泪眼。(内作锣鼓)(生惊介)

【双胜子】镇闻得，镇闻得，锣鼓喧天闹。可是军中，追吾啰唣⑦？何处可潜踪？身埋芳草。(众上)赶得心忙，刚刚凑巧。

(外)叫军校速速见一骑一人，莫非是韩老爹？赶上赶上。(生)是谁？(外)韩先生，是我老夫，住了马。

【雁儿落】(生)老丞相你将咱不住赶，俺韩信则索把程途盼。(外)韩先生，请下马，与你说话。(生)老丞相噤声。(外)韩先生，怎么教我噤声？(生)为甚么恰相逢便噤声？非是俺不言语将轻慢。

【得胜令】我则怕叉手告人难，因此上懒下宝雕鞍。(外)我奉汉天子的命来请你。(生)你说着那汉天子犹心困，(外)先生若如此说，你又有投楚之意？(生)量着那楚重瞳怎挂眼⑧。乘骏马雕鞍，向落日斜阳岸，伴蓑笠纶竿。我只待钓西风渭水寒，钓西风渭水寒。(见介)

(外)先生请下马来，我有话要与你商议。汉天子有用你的好意。先生，你一事无成，往那里去？(生)丞相听我道。

【挂玉钩】(生)我怎肯一事无成两鬓斑。(外)先生，你与我说。(生)既然你不用俺英雄汉，(外)先生为什么不别而行，连夜而走？(生)因此上铁甲将军夜渡关。老丞相，你莫是为马来将人盼？(外)马值得多少？老夫自来。(生)你既不为马来有甚别公干？(外)先生，老夫特来请你转骑，要扶助汉王保江山。(生)你着俺扶助江山，保奏得俺挂印登坛，保奏得挂印登坛。

(外)先生，这都在老夫身上。先生请回去。(生)是。(外)小校，可有船么？(末)有个渔翁有船在那里。(外)唤他撑过来。(叫船介)(丑扮渔翁上)来了来了。系了船，系了船。请上来。(生)小校，多少时分了？(外)半夜了。

【七兄弟】(生)半夜里恰回还，抵多少夕阳归去晚。洞水潺潺，环珮珊珊。冷清清夜静水寒，这的是渔翁江上晚。

老丞相，想我来时节，溪涧水浅，如今满了，怎么过去？(外)请先生上船来，过去便了。(生上船介)

【收江南】脚踏着跳板，手执着竹竿，不住的把船湾。又只见沙鸥惊起芦花岸，见戍楞楞飞过了蓼花滩，似禹门浪激桃花泛。呀，

【梅花酒】虽然是暮景残，虽然是暮景残。(外)先生，好夜景。(生)恰夜静更阑，对绿水青山，正天淡云闲。明滴溜银蟾出海山⑨，光灿烂玉兔照天关。呀，撑开船，挂起帆，撑开船，挂起帆。俺红尘中受涂炭，恁绿波中觅衣饭。俺乘骏马去登山，恁驾孤舟怯风寒。俺锦征袍怯衣单，恁绿蓑衣不能干。俺空熬得两鬓斑，一恁把守定水潺潺。俺不能勾紫罗襕⑩，恁空执定钓鱼竿。俺都不到这其间。呀，这是烟波名利大家难，(上介)抵多少五更朝外马嘶寒，对着一天星斗跨征鞍。非是我倦谈，这的是算来名利不如闲。(外)先生，请乘骑了。(生)俺想这男儿受苦遭磨障，恰便似蛟龙未济逢干旱。尘蒙了战策兵书，消磨了杖剑瑶环。畅道周帐秦营功太晚，似这般涉水登山，休休，可着我便空长叹。(外)先生请了。(生)谢丞相执手相看。我此一去，你看我赤心报国，辟土开疆。若不用我时，待钓一纶香饵，明月清风。笑你个能举荐的萧何，你便可再休来赶。

【奈子花】(外)先生，刘沛公附耳低言，指日间拜将筑坛。方归私室，正欲接谈。我老夫回舍去问书童，请韩老爹出来，我要与他说话。书童回我韩老爹骑了白马去了，教我寻不见如冰投炭。想道罢了罢了，韩先生一去，我汉天下已定失矣。老夫朝衣也不卸，急跨雕鞍也，电奔星驰，月下追赶回还。

【前腔】(生)感丞相吹嘘微贱，料韩信福薄缘悭。三朝典客⑪，便遭刑宪。(外)先生此一回去，就要筑坛拜将了。当不得兴刘之念。我老夫决无虚话。(生)老丞相言之当也。倘时来运至，一朝荣显。

(外)带马过来，请韩老爹上去。(生)老丞相，小生倘或回去，汉王再不能重用，那时老丞相何如处之？(外)汉王再不听老夫言，即时解袍纳印，触金阶而死。(生)如此还有一事。(外)怎么说？(生)子房与小生一角文书在此。(取书介)(外)韩先生，是我老夫与沛公、子房三人议定，先发一个兴刘灭楚的文书。先生缘何一向不拿出来？(生)将书出来，又道小生干豫老丞相了。(外)韩先生，快请到寒家去住几日，就有分晓。请上马。(生)老丞相请。

月下相追意甚浓⑫，勒马扬鞭转蜀中。

只凭一纸兴刘表，　早向辕门奏沛公。

〔注〕 ①连敖:当为连敖。韩信归汉,初任连敖。连敖,《史记》裴骃集解引徐广云:"典客也。"司马贞索隐引张晏云:"司马也。" ②滕公:即夏侯婴,少与刘邦善,从其起兵反秦,多战功,授太仆。以曾为滕令奉车,时称"滕公"。天下定,封汝阴侯。据《史记》记载,将斩韩信时,"信乃仰视,适见滕公,曰:'上不欲就天下乎?何为斩壮士!'滕公奇其言,壮其貌,释而不斩。与语,大说之。言于上,上拜以为治粟都尉,上未之奇也"。 ③治粟都尉:管军粮的官。 ④金紫:金印紫绶,此指大官。 ⑤函关:函谷关。此应为古函谷关,在河南灵宝东北,战国秦置,因关在谷中,深险如函,故名。公元前206年,刘邦西入咸阳,曾屯兵于此御诸侯军。 ⑥斗牛:二星宿名。据《晋书·张华传》载,张华见天上斗牛间有紫气,遂问之于雷焕,雷焕言此为宝剑之精上彻于天,其地当在丰城。张华因补雷焕为丰城县令,前去寻找。后他果然在那里掘得匣藏的龙泉、太阿二宝剑。⑦啰唣(zào):吵闹寻事。 ⑧重瞳:一个眼睛里有两个瞳仁。传说舜为重瞳,项羽也是重瞳。 ⑨银蟾:与下文之"玉兔"皆为月之代称。 ⑩勾:够。紫罗襕:用紫色罗缎做成的官服,为贵官的服饰。 ⑪典客:见注①。典,掌管。 ⑫刘表:东汉末山阳高平人,任荆州牧,此处应是借指刘邦。古杂剧传奇中有以后世的人物典故入曲的习惯。

沈采著有传奇《四节记》、《还带记》和《千金记》三种,以《千金记》的成就最高。吕天成《曲品》赞誉他"名重五陵,才倾万斛"。

《千金记》本事的最早来源是《史记·淮阴侯列传》和《汉书·韩信传》,又据民间传说予以艺术加工。本剧最通行的是《六十种曲》本,此本分上下两卷,共五十出。全剧情节呈双线结构:以韩信一生成功的机遇为主线,从韩信得到宝剑兵书、胯下受辱、漂母赠食、别妻投军、张良荐信、萧何追信、登坛拜将、十面埋伏,直到大败项羽,封王荣归而止;以项羽兴败为副线,从励兵、入关、会宴、别姬、鏖战,至乌江自刎结束。

吕天成《曲品》评论此剧云:"韩信事佳,写得豪畅。内插用北剧。但事业有余,闺阃处大寥落,且旦是增出。只入虞姬、漂母,亦何不可?"祁彪佳《曲品》所言,意亦相近。《千金记》是明清两代的常演剧目,长篇小说《金瓶梅》、祁彪佳《日记》、《枣林杂俎》、《留溪外传》、《谐铎》、《两般秋雨盦随笔》、《消夏闲记摘抄》、《花村谈往》、《菊庄新话》等书,都有此剧演出的记载。然而当时常演于舞台的多为项羽之戏,如《缀白裘》所选八出,除《追信》(原剧第二十二出,即《北追》,系全部借用元杂剧《追韩信》第二折)外,都为项羽的出目。

今昆剧尚能演《鸿门》、《撇斗》、《追信》、《拜将》、《别姬》、《乌江》。据此剧改编的京剧有《乞食漂母》、《鸿门宴》、《追韩信》、《霸王别姬》等。徽戏、川剧、滇剧、粤剧等地方戏都有此剧目,剧名则为《楚汉争》、《九里山》或《亡乌江》等。

本出《北追》演萧何月下追韩信,其所据之《史记·淮阴侯列传》的原文为:"至南郑,诸将行道亡者数十人,信度何等已数言上,上不我用,即亡。何闻信亡,不及以闻,自追之。人有言上曰:'丞相何亡。'上大怒,如失左右手。居一二日,何来谒上,上且怒且喜,骂何曰:'若亡,何也?'何曰:'臣不敢亡也,

臣追亡者。'上曰:'若所追者谁何?'曰:'韩信也。'上复骂曰:'诸将亡者以十数,公无所追;追信,诈也。'何曰:'诸将易得耳。至如信者,国士无双。'"韩信最初在项梁、项羽麾下效力,未得重用,他改投刘邦。在汉营,又不得重用,虽经滕公、萧何的再三举荐,他仍屈居治粟都尉这样的低职。韩信自感怀才不遇,难展宏图,决定离去。其他数十人逃跑是因为刘邦势力弱小,感到刘邦没有希望得胜;韩信离开汉营,是因为未得到重用,他自认为刘邦只要用他带兵,他一定能获胜,他对自己的军事才华和能力充满着信心。

《史记》和《汉书》记载韩信当时的曲折遭遇和萧何爱惜韩信的事迹,都是为歌颂刘邦重才爱才,豁达大度的目的服务。司马迁和班固都认为刘邦的善于使用人才是获取楚汉战争胜利的重要原因之一;又高度肯定萧何、张良等人的时代责任感、历史使命感和主动热情为刘邦筹划的积极精神。元杂剧《萧何月下追韩信》和明传奇《千金记》的作者则与《史》、《汉》的立意不同,他们是借古人之酒杯,浇自己胸中之块垒,也即借韩信的命运抒发自己怀才不遇的感慨,批评封建君主的埋没人才,反映出元明知识分子对当时统治者的不满。所以剧本有大量的虚构,描写的人物也并非完全是历史的真实人物。天下之事无比复杂,历史上的刘邦善用人,但因对韩信不了解,而且他也无法做到对部下每个人都很了解,所以韩信就得不到重用。韩信怨恨自己不得重用,但他幸而获得了机遇,这就是萧何赏识他。此前他还得到张良的赏识,并已给了他荐举信,韩信出于自尊和自信,不肯出示张良之信,这一点颇受古今读者的赞赏。韩信得不到刘邦的重用而悄悄离开,对兴汉事业具有强烈责任心的萧何全力追赶,又尽力劝说韩信回汉营,并极力奉劝刘邦重用韩信。韩信的这种极受张良、萧何赏识的遭际本已不同寻常,而刘邦竟听从萧何的劝谏和张良的举荐,在韩信的昔日作为并未证明他有统军之才的情况下,真拜韩信为大将,这种机遇更是千古罕见。而韩信也抓住机会展现出他的军事才能,帮助刘邦赢得楚汉战争的最终胜利,成为汉开国的三杰之一。

封建时代的文学家尤其是创作通俗文学的戏曲家和小说家,他们中有不少人胸怀大志,颇想为国为民从政为官,有所作为,可是他们中的绝大多数人却成为科举不利或不得重用的中下层知识分子,于是自伤怀才不遇,痛感命运不公,所以常同情历史上有同样遭遇的人物,本剧作者也是如此。本出即同情韩信初投刘邦时未得重用屈居下位的遭遇,实际上也是借前人的故事,抒发自己壮志未酬的感慨。

本出开首和结尾都是作者自己写的曲文,中间从【双调新水令】到【梅花酒】则基本借用元代金仁杰《萧何月下追韩信》(《追韩信》)杂剧第二折的几乎全套的曲文,不过,其中也有个别北曲调成自己的南曲,对借用的北曲也略作修改或调整。有的改得比原作好,如元曲【川拨棹】(本出将曲牌改作【七兄弟】)中间"烟烟湾湾,珂佩珊珊"两句改为"涧水潺潺,环珮珊珊"即显然更佳。

金仁杰《萧何月下追韩信》(《追韩信》)杂剧第二折以《史记》的原文内容为骨干,创作全套曲文,并虚构了具体的细节,但说白今仅有少数留存。《千金记》此出除在曲词上再略作增添外,又增补了说白。有的说白写得相当精彩,如萧何发现韩信出走时,询问韩信的书童,书童说:"他在书房中自言自语,说了一回,留下一个帖儿径去了。"此类说白更进一步丰富了具体的细节。接着,萧何唱【双胜子】"急追去,急追去,跨马扬鞭袅。月色朦胧,程途分晓。"表示要追回韩信,众属下对萧何此言都感到大惑不解,问道:"禀老爹,那韩信不是强盗,又不是贼,他是个好人。追他怎么?"问得似是而非,插科打诨,令人发噱。当时逃走的人多,从来没有人去挽留和追回他们,但韩信是个能起到决定作用的高级人才,所以萧何必须去追,而萧何的属下认为韩信也不过是一个不起眼的普通小吏,所以提出这样的问题,这倒是非常自然的。连刘邦也不认为萧何是去追人,他还以为萧何自己逃走了呢。所以这样的问句是作者体会当时的情景,匠心独具地写出的妙句。

本出所借用的金仁杰杂剧《追韩信》诸曲都是清新优美、情景交融的上佳文字。此出借用原作诸曲,以苍茫夜色和荒凉路途写出实景,景色幽美,同时也象征着韩信前程渺茫,悲凉灰暗的心境。又如韩信在逃亡路上所唱:"恨天涯流落客孤寒","坐下马空踏遍山色雄,背上剑射的斗牛寒。恨塞满天地之间,云遮断玉砌雕栏,按不住浩然气冲宵汉。"刻画英雄失路,单骑远奔的凄凉悲怆,但韩信的愤懑感慨的语言依旧掩盖不了他那孤傲不群、壮怀激烈的心志和英迈豪放、顶天立地的气势,曲文能写得两全其美,极为不易。接着又表达他在无奈中决定"乘骏马雕鞍,向落日斜阳岸,伴簑笠纶竿。我只待钓西风渭水寒,钓西风渭水寒"。既不能达则兼治天下,就只能归隐林下,独善其身,曲文在孤寂落寞之景中传达他不屈人下的慷慨悲凉之情。原作曲文的表现力极强,文字优美,意境高远,所以沈采全套引用,自己不作徒劳的重新创作了。

(周锡山)

千　金　记

沈　采

第三十七出　别　　姬

【虞美人】(占上)一身曾沐君恩宠,暖帐亲承奉。香云如鬓拥,晓妆尤倦,珮环声细,绛裙风动。

玉容未必倾人国，椒房宠爱君恩极①。海棠睡起春正娇，莫把金珠污颜色。金珠虽艳美未匀，如何颜色从来嗔。但愁春去颜色改，不得君恩常顾身。妾乃西楚霸王之妃，连日我君王看他眉头不展，未审何如。待他出来，问取端的。（净扮霸王上）

【前腔】盖世英雄，始信短如春梦。

力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮怎奈何，虞兮虞兮奈若何②。（占）大王为何发此言语？（净）你尚未晓得，自家兴兵五载，身经七十余战，未尝有败。今日天欲亡我，岂不可叹！（占）原来这等，如何是好？

【泣颜回】（净）霸业已成灰，论英雄盖世无敌。时遭折挫，到今枉自迟疑。思之就里，夫人，谁知有今日！叹当初早不用鸿门计③。把孤身冒镝当锋④，时不利岂知今日。

【青天歌】（生、众）金鼓要分明，金鼓要分明。人望旌旗，马听锣声。把都每，把都每，势摆个合罗阵。

【前腔】（生）一鼓便兴师，一鼓便兴师，二鼓往前征。鼓擂三通，炮发连声。把都每，把都每，势摆个黄龙阵。

【前腔】头戴茜红缨，头戴茜红缨。挽上长弓，箭射流星。把都每，把都每，势摆个分冲阵。

（占）大王，这是什么响？（净）这是楚歌之声响。（占）怎么四围都是？（净）你不晓得，风色一正，却四面周围都是响的。

【前腔】（生、众）前队两边分，前队两边分。中队盘桓，后队绝奔。把都每，把都每，势摆个长蛇阵。

（生、众下）（净）夫人，不好了，不好了！外面歌声尽是汉家之兵，今已得楚矣。

【泣颜回】腰间仗剑吐虹霓，空自有拔山之力。罢，罢！只是我该如此了。夫人，过江东来时节四十五万人马，如今只剩得这些了。天亡吾楚，看看食尽兵疲。闻歌四起，汉军围冲散了三千队。夫人呵，（合）我和伊，难忍分离，禁不住两行情泪。

【前腔】（占）嫁鸡怎不逐鸡飞，教妾身如何存济？心灰肠断，云山翠压愁眉。喧天鼓鼙，汉军围，四下里重重至。（合前）（末上报介）

【赚】垓下重围，帐里将军知也未？（净）你为何的？（末）看四下里腾腾横杀气。（净）英雄志，当初指望造鸿基，如今一旦成虚费。（净）美人，我死也罢，只是舍不得你。你到那里去？（占）告大王知道，忠臣不事二君，

烈女不更二夫。大王倘有不幸，奴家岂肯存着异心。(净)罢，罢，你去好生伏事汉王罢。我与你别了，再不得相会了。(占)大王，你不须疑，赐与我三尺青锋先刎死。(净)虞美人，果是这般贞烈呵，我就把青锋付与伊。(占)大王，和你分别去，除非梦里重相会。放心前去，(占自刎介)粉憔玉碎。

【扑灯蛾】(净)可怜一妇人，可怜一妇人，激烈男儿志。甘自把身躯须臾丧吾龙泉也⑤，魂飞魄散，好教我一身无计。到如今怎生区处？只恐汉兵又来至。

【前腔】(末)大王休迟滞，顷刻汉兵至。及早须宜回避也。(净)将伊首级，且将来马上悬之。愿生死同归一处，管教伊名登青史，留取个好名儿。

【尾声】仰天大哭长吁气，回望山河黑雾迷，不料虞姬先刎死。

百战徒劳霸业空，万千辛苦不成功。

从来多少兴亡事，生死如同一梦中。

〔注〕 ①椒房：宫中后妃的住处。以椒和泥涂壁，故称。 ②"力拔"四句：这是项羽著名的《垓下歌》，见《史记·项羽本纪》。骓，指他的宝马乌骓。 ③鸿门：古地名，在今陕西西安东北，东接戏水，南临高原，北依渭河，因形如鸿沟，北端出口如门，故称。公元前 206 年项羽在此设宴，依其谋士范增之计，欲除去刘邦。在项羽一方的项伯和刘邦一方的谋士张良、武将樊哙的帮助之下，刘邦终脱险境。 ④冒镝(dí)：冒着敌方射来的箭矢。 ⑤龙泉：晋张华命雷焕在丰城挖得的两柄宝剑之一，古时常作为宝剑的代称。

《别姬》是极为有名的折子戏，尤其是改编成京剧《霸王别姬》并由梅兰芳(扮演虞姬)演出后，更成为 20 世纪最有名的剧目之一。和梅兰芳合作，扮演项羽的京剧净角(俗称"大花脸")先后有著名表演艺术家金少山和袁世海等。

霸王别姬的场面，是司马迁《史记·项羽本纪》中的经典片断之一，原文为："(楚军被围垓下，闻楚歌四起)项羽则夜起，饮帐中。有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。于是项王乃悲歌忼慨，自为诗曰：'力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮乃若何！'歌数阕，美人和之。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。"

司马迁以饱含同情的笔调，将叱咤风云的千古英雄项羽的英雄末路描绘得栩栩如生，极为动人。本出即据此铺排成戏。项羽在此出中，被汉兵团团包围，"四下里腾腾横杀气"，在兵败如山倒之时，向虞姬哀叹："夫人呵，我和伊，难忍分离，禁不住两行情泪。"虞姬听到霸王的这声哀叹，同时又听到"喧天鼓擂，汉军围四下里重重至"，真是"心灰肠断，云山攒压愁眉"。作者用优

美的诗句描绘出战败时忧惧恐怖的气氛。在这样压抑的气氛中，虞姬决定自杀，免得落入敌手。需要指出的是，本出第十曲【赚】中，自"如今一旦成虚费"之后，至"放心前去"为止，这段描写项羽与虞姬的诀别和虞姬的自杀的曲文和说白，《集成曲谱》玉集所载与此本不同，其文字为："(贴)汉兵势大，如何是好？(净)美人，那韩信虽有十万之众，何足惧哉！只是行兵之际，不便带你行走，如何是好？也罢，吾闻汉王贪财好色，你去伏侍他罢。(贴)嗳，大王，自古忠臣不事二君，烈女不更二夫。岂可为妾一身，有累天下大事。幸愿以此身报答大王便了。(净介)呀哈，哈哈哈！好个老亚夫。(贴唱)你不须疑，赐我三尺青锋先刎死。吓！大王。(净)美人，你果有此心？(贴)果有此心！(净)实有此意？(贴)实有此意！(净)好，我项羽就是死在九泉之下也得瞑目，只是孤家舍不得你。(贴)舍了罢。(净)舍不得！(贴)舍了罢！(净)罢，我就把青锋付于伊。(贴)大王请上，受奴一拜。(净)阿呀，美人吓！嘿嘿嘿。(贴唱)分别去，除非梦里相会。阿呀，罢！(刎下)(末)启大王，虞娘娘自刎了！(净)怎么讲？(末)虞娘娘自刎了！(净)嗬呀呀呀！

《缀白裘》八集卷四所载文字与《集成曲谱》大致相同，些微的不同处，如末句"(净)嗬呀呀呀"改成："呀！(围场三跳介)阿呀！阿呀！"神态和声口似更传神。可见清代的曲谱将艺人在演出中的改动记录下来，非常珍贵。总之，这段文字已将原作做了修订补充，描写得更为细腻、具体和生动，将项羽与虞姬英雄气短、儿女情长的悲怆场面，历历如绘地表现出来。刚烈坚贞的虞姬因得项羽的真爱，其生命的意义全系于项羽一身，故作者将她描绘成为知己者死，不肯落入敌手，带有浓郁的视死如归殉情味道。

自称西楚霸王的项羽与汉军对阵，身经七十余战，未尝败绩，至垓下被围，其军竟被一举消灭，原因何在？细析之，项羽之勇虽举世无双，曾破釜沉舟，一战而歼秦军主力，立下不朽之功，从而威震天下；但他滥施暴力，屠城杀降，焚宫室，掠宝货，掳妇女，无所不用其极，又大搞分封，走历史倒退之路，为人刚愎自用，不听劝谏，器量狭窄，不用人才，终于将自己一步步逼向绝路。临灭亡，还不知己过，哀叹"天欲亡我"。在剧中作者让他哀叹"霸业已成灰"，并说："盖世英雄，始信短如春梦。"表明他到死犹在梦中，根本未弄清自己失败的根由。司马迁虽以惋惜同情的笔调描写项羽霸王别姬和乌江自刎的场面，但在《项羽本纪》的最后则总结项羽灭亡的原因，给以严厉批评，并做出公正的历史结论。本出结尾的下场诗"百战徒劳霸业空，万千辛苦不成功。从来多少兴旺事，生死如同一梦中"，虽有虚无主义的色彩，但也恰切点出了项羽式的人物不明人心向背、不知重用人才、不肯吸取历史经验，从而自取败亡还不自省，生死都如梦中的可悲下场。

本出用戏剧手法，将《史记·项羽本纪》中霸王别姬的场面以生动简洁的手法搬到舞台上，让观众欣赏到英雄末路的动人场景；又以本色当行的曲辞，

让演员能够唱舞结合地表现项羽这样的悲剧英雄“仰天大哭长吁气，回望山河黑雾迷”的生离死别场景，写出了项羽和虞姬典型环境中的典型性格。

（周锡山）

千　金　记　　沈　采

第四十八出　释　　怨

【望远行】(生上)家乡何处？又早离邮亭几许①。程途迢递，任尘土尚染征衣。

来路无辞去路赊②，春风芳草一天涯。回时村落人十一，五里以上三四家。此间是乡里了。(末)告老爹，此处往南去，便是淮阴城了。(生)在此去城不远，不免分付水手，快快趱行前去。(众)

【排歌】故道依依，行行渐近。东风暖送芳尘，红香软土逐征轮。一破青青草似茵。(合)邮亭畔，淮水滨，忘机独坐执丝纶。关山恨，今已伸，归来犹念去时贫。

(生)这是谁人墓？呀，乃是夏侯滕公之墓③。公是我的恩人，我正欲报他恩，他辞世去了。好苦好苦！左右，且不要行，快可与我备些纸钱酒礼，待我奠他一杯酒，以尽我报本之意。(末)告老爹，酒牲纸钱，都完备了。(生)既完了，取酒过来。

【前腔】荣归故乡，惊闻讣音，令人暗里消魂。深蒙救死敢忘恩，欲报君恩不见形。(合)陈樽俎④，拜上坟，空将衫袖拭啼痕。青山冷，白日昏，看汉江为我起愁云。

左右，收拾了祭礼，径到淮阴城。还有几日路程？(末)老爹，就是淮阴地方了。(生)既是淮阴地方，人马都不要散了。

【前腔】微雨初收，阴风几阵，时光正是新春。隔林啼鸟唤声频，道不如归，似唤人。(合)皇恩重，喜气盈，一朝天下尽闻名。心间事，谁与论？还乡端的胜苏秦⑤。

(生)那跪的是什么官？(外)淮阴州州官接老爹。(生)郡官起去。(外)不敢。(生)郡官请起。下官今日虽居宠位，还是治下。(外浑介)(净、

丑跪介)(生)郡官,后面是什么人?(外)是本州差来接老爹的人夫。(生)父母之邦,如何使得?都回去作息罢。(净、丑)嗄。(走跌倒介)(生)前面两个汉子,如何这等慌张?他是那里人?(净、丑)韩爷爷,小人该死,就是淮阴市上人。(生)你两个人可是认得我么?左右,着他抬起头来。(净、丑浑介)韩爷爷,貌面可是我的,身子不是我的了。(生)郡官,你好没分晓,怎么差这两个人接我?(外)下官有罪。(生)你不知道我当初未遇之时,曾受他两个跨下之辱。若与这厮争气,不肯宁耐,殒灭其身久矣,安能至于今日。(外)下官初任在此,不知其故。容俟绑送元帅府中治惩。左右的绑了。(净、丑绑介)(生)郡官起来。我也不能以德报怨,便杀了这两个小人,成何名望?郡官,且放了罢。(释放介)元帅有容人海量。(净、丑)谢老爹,下次再不敢。

【皂罗袍】(生)你且不须畏避。我当初贫困,未遇之时。他在途中党住太无知,炎凉世态真无义。(合)我今日功成名就,荣封赐归。权专征伐,炽宣武威,今能刺汝番成你。

【前腔】(外)元帅宽洪仁恕,把当初宿怨,一笔休题。思之情理怎饶伊?不应争取狂夫气。(合前)

【前腔】(净丑)今日多蒙饶恕,有何颜相见把头低。钝刀割去面间皮,尚难赎我前番愧。谁知今日,官封赐归。心宽量大,忘仇雪耻。为人不可把人欺。

(生)郡官,这两人你带回去。倘我手下壮士缺少,还要用他。郡官请回治政,我还要到城南钓鱼台望一故人。(外)是,小官告退了。

一朝荣贵耀门庭,往事凄凉不忍闻。

得放手时须放手,可饶人处且饶人。

〔注〕 ①邮亭:古时供信使和行客住宿的屋舍。 ②赊(shē):远。 ③夏侯滕公:夏侯婴,以曾为滕令奉车,时称"滕公"。初与刘邦游,刘邦起兵反秦,从之,力战有功,授太仆,封汝阴侯。韩信犯军中法,当斩,夏侯婴奇其言,壮其貌,释之。 ④樽俎:古代盛酒和盛肉的器皿,日常生活用之,祭祀时也常用之。 ⑤苏秦:战国纵横家,字季子,以其六国联合抗秦的合纵之说游说诸侯,被齐王任为相国,后又被赵国封为武安君。据《战国策·秦策一》载,苏秦初游说秦王,不用,"归至家,妻不下纴,嫂不为炊,父母不与言"。后得富贵,"路过洛阳,父母闻之,清官除道,张乐设饮,郊迎三十里;妻侧目而视;嫂蛇行匍伏,四拜自跪而谢"。

此出也是据《史记》原作改编的,《史记·淮阴侯列传》曾记载韩信当年受辱的经过:"淮阴屠中少年有侮信者,曰:'若(你)虽长大,好带刀剑,中情(内

心)怯耳。'众(当众)辱之曰:'信能死,刺我;不能死,出我袴下。'于是信孰视之,俛出袴下,蒲伏。一市人皆笑信,以为怯。"

这便是千古有名的"胯下之辱"的典故。此戏第八出《受辱》据《史记·淮阴侯列传》记载的韩信早年受辱的经历改编,第四十八出《释怨》则遥应此出,描写韩信飞黄腾达之后对当年这次受辱经历的回应。此出《释怨》,据《史记·淮阴侯列传》有关记载,也有其本事:"(韩)信至国(他的封国,在下邳)……召辱己之少年令出胯下者以为楚中尉。告诸将曰:'此壮士也。方辱我时,我宁不能杀之邪?杀之无名,故忍而就于此。'"

史传言韩信衣锦还乡时,特地找来这个侮辱过自己的无赖少年,别人以为他要报仇了,没有想到,他宽宏大量地饶恕了他,不仅不惩治他,还封他一个小官做做。剧中则改为韩信意外地与这两个歹徒(《史记》所记为一个"侮信者",剧中变为两个歹徒)相遇,毫无思想准备,当即怒火中烧,喝道:"你两个人可是认得我么?"但他毕竟在多年的出生入死中有了丰富的阅历和透彻的感悟,所以理智马上战胜了感情,遂从容地处理了此事,不失身份地宽恕了对方。应当说,此剧改动史实并做这样的虚构是颇为恰当的。

本出所演的本事,颇有人生教育的意义:其一,不能恃强凌弱,任意欺辱他人。少年人血气方刚,喜欢表现自己,本无可厚非,但某些人好勇斗狠,恣意妄为,不知检束,以虐人为乐,品德就有了缺陷。有的青少年沾染上流氓习气,有严重的暴力倾向,极易走向犯罪,更不可效法。当年欺侮过韩信的无赖少年,便是市井中流氓习气很重的歹徒,他们最终在感激韩信的饶恕之后,感慨"有何颜相见把头低。钝刀割去面间皮,尚难赎我前番愧",自责:"为人不可把人欺。"这是少年人的一个人生教训,很有警世意义。其二,小不忍则乱大谋,智者即使在忍无可忍的情况下,有时也只能忍气吞声,因为不能因小人的干扰而耽误自己的大事或大志。在第八出《受辱》中,韩信说:"罢!罢!正是命蹇受人欺,时衰鬼弄人。我韩生今日到被那两个恶少年辱了一场。我岂不能杀他?只恐自伤其身。古人云:千金之躯,不可死于盗贼之手。只得忍耐回去罢。"史传和此剧中的韩信能忍胯下之辱,得到千古读者观众和专家学者的认同。像《水浒传》中青面兽杨志在送生辰纲的路上,面对奶公之流的掣肘,他颇能忍耐,这是他理智的表现;遇到牛二上前撒无赖,他盛怒之下将其一刀砍了,虽一时痛快,却身犯命案,不仅宝刀依旧不保,还落得身陷囹圄,这是他不理智的后果。苏轼有一篇著名的《留侯论》,专门以张良为例,论述"忍"之必要:"古之所谓豪杰之士,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。此其所挟持者甚大,而其志甚远也。"与韩信相比,张良的忍耐精神更得到后人的称颂和赞美。但《史记·淮阴侯列传》和本剧中韩信的表白,与苏轼此文的观点是完全一致的。古人常言:"好汉不吃眼前亏。"

"大丈夫报仇十年不晚。"这也是一种忍，韩信能做到这种忍，是他性格和心理高度成熟的表现。其三，韩信"心宽量大，忘仇雪耻"，"得放手时须放手，可饶人处且饶人"，也是一个值得重视的人生经验。中国古代既有报仇雪耻的传统，也有宥过恕人的传统。两者当根据具体情况作具体分析，有的是仇人罪大恶极，仇自非报不可，有的则是可以相饶的小怨，就以宽容为贵。

但韩信不仅宽恕此人还封他一个小官做，这就有些过分了。这也可以说是"作秀"，因为这类无赖之徒品质恶劣，韩信本人已有过领教，而其人缺乏领兵的才能也是可以断定的。韩信这样做，某种程度上也让人有沽名钓誉之感。而且官位与俸禄是国家的，不是韩信自己的囊中之物，所以韩信这样做，也可说是慷国家之慨。而本剧则无韩信封此人为官的情节，只是说："倘我手下壮士缺少，还要用他。"仅仅是作一个姿态，似更妥帖。

本出曲文写得优美，尤其是开首四曲，写韩信回乡路上借景抒情，是"程途迢递，任尘土尚染征衣"；写韩信荣归故里时的感慨，是"故道依依，行行渐近。东风暖送芳尘，红香软土逐征轮。一破青青草似茵。……关山恨，今已伸，归来犹念去时贫"。皆能情景交融。而路见恩人滕公之墓，他祭奠所唱的"深蒙救死敢忘恩，欲报君恩不见形。……空将衫袖拭啼痕。青山冷，白日昏，看汉江为我起愁云"，也是情真意切、生动感人的佳句。 （周锡山）

三 元 记

沈 龄

第十出 遣 妾

【如梦令】(生上)曾记寻常俗谚，说道人离乡贱。匹马走风烟，吹得京尘满面。开筵宴，逆旅议成姻眷。

卑人且喜到京，投下媒主家，说娶妾一事。适有张氏之女，将欲嫁人，我已央媒主婆去了，如何不见他回话？

【洞房春】(丑上)花烛荧煌，洞房今夜开筵宴。冯官人，新人已到门首，你可出去迎接。(生)起动起动。(贴上)玉笙低按，伉俪非吾愿。(生)老大新婚，灯下羞相见。(贴)心怀怨，泪痕如线，界破残妆面。

(丑云)新人已到，筵席已完，你两人当自酬酢一杯，请安置。老身辛苦，也要去安歇。(生)妈妈请坐，待我酬谢一杯。(丑)我不坐了，明日来与

你暖房。正是:天上人间,方便第一。(生)妈妈且再坐一坐。

【桂枝香】匆匆开宴,重将烛剪。安排着合卺春杯①,灯下交相酬劝。呀,看他闷思郁然,闷思郁然,莫不是聘财轻鲜,礼仪疏简?小娘子,你且从权,莫道我山妻妒,我的山妻且是贤。

【前腔】(贴)财非轻鲜,礼非疏简。只因有事关心,闷思实难排遣。(丑)小姐,你且莫怨天,且莫怨天,怨天天远,况你的事难展转。(贴)这其间,欲诉衷肠事,伤心不可言。

(丑)小姐,如今生米做成熟饭了,冯官人,那小姐是个闺门之女,你须酬劝,我自回搬硬套避了罢。(生)岂不闻男子生而愿为之有室,女子生而愿为之有家。当此新婚,此乃人生一乐也,何必挂怀。(贴)奴家虽系新婚,实衔旧恨。忡忡之气,郁郁之怀,何能已已。(生)问小娘子,有何心事,可与卑人一说。

【前腔】(贴)言之惭赧,只恐逆流难挽。痛双亲衰老无儿,我去了何人为伴?我的爹娘,从今别后,从今别后,山遥水远。抱负终天之怨,好心酸。我的爹娘,若要重相见,三更梦里旋。

【前腔】(生)与你红丝新绾②,期为姻眷。缘何不念新婚,愁锁双眉不转?你有事尽言,有事尽言,与伊分辨。不须愁怨,这姻缘。想他就里非无屈,其间必有冤。

【前腔】(贴)严君游宦③,时乖多难。(生)你原来是宦家之女,令尊做甚么官来?(贴)只因纲运他方,欠折官粮一半。(生)运折了官粮,如何处置?(贴)说也惶恐。却卖妾抵偿,卖妾抵偿,非吾之愿,教我如何不怨!有谁怜?我的爹娘,儿去亲无倚,心旌两地悬。

【前腔】(生)听他哀情凄惨,使我勃然色变。你双亲衰老无儿,何忍把你天伦离间。小娘子,不须泪涟,不须泪涟,把你送归庭院。(贴)想我家父,必将银子完官去了,奴家情愿随官人去也。(生)你也不须留恋,请回旋。教你骨肉重完聚,别选姻缘遂百年。

待我唤媒婆出来。妈妈有请。(丑上)自不整衣毛,何须夜夜嚎。呀,官人,你两个为何不睡,只管在此絮絮叨叨说什么?(生)妈妈,原来这小娘子是宦家之女,岂可与人为妾?况他父亲再无儿女,我的家乡又远,是绝他后嗣,于心何安。你可快送他回去。(丑)这有何难。一物不成,两物见在。你还他人,他还你银。小姐,你只管哭哭啼啼,如今冯官人要送你回去,这聘财银子,必定是要还他。(贴)这聘礼银,必定纳官用了。(生)妈妈你又差了,如今我情愿送他回去,怎么说起财礼银来,我一分一厘也不要了。(丑)官人,我如今送他回去,你且收下文券在身边,不怕他不还

你的银子。(生)妈妈,我不是这样人。自古道,周急不继富,他父亲在患难之中,我当助之,如何说这等话。娘子,收下文券去。(丑)难得这好人。小姐,你可拜谢了冯官人去罢。(贴)官人请上,待奴拜谢。

【忆莺儿】君最贤,怜妾艰,遣妾还家不索钱,仁义于君得两全。德深似渊,量宏似天,阴功最大行方便④。(合)望苍天,与他前程远大,瓜瓞绵绵⑤。

【前腔】(生)你且休叹嗟,免泪涟。我要娶妾呵,本求子嗣得两全,忍教你父子分两边。如今遣还你父亲呵,去珠复还,缺月再圆,一家骨肉重相见。请回旋,从今如愿,别择个好姻缘。

【前腔】(丑)你把聘财,轻弃捐,济人急难胜结缘,阴德从来感动天。位登寿山,广种福田,何愁眼下无姻眷。似君贤,麟儿早赐⑥,庆泽永流传。

子嗣从来不可无,全凭阴骘去相扶⑦。

若还阴德无儿子,到老终为一独夫。

〔注〕 ①合卺(jǐn):古时婚礼的一个仪式,新郎新娘各取一瓢饮酒。后以之为结婚的代称。 ②红丝:五代王仁裕《开元天宝遗事》:"郭元振少时,美风姿,有才艺。宰相张嘉贞欲纳为婿。元振曰:'知公门下有女五人,未知孰陋,事不以仓卒,更待付之。'张曰:'吾女各有姿色,即不知谁是匹偶,以子风骨奇秀,非常人也。吾欲令五女各持一丝,幔前使子取便牵之,得者为婿。'元振欣然从命。遂牵一红丝线,得第三女,大有姿色。"后遂以之为婚姻的代称。 ③严君:父亲。 ④阴功:古谓在阳世所做而在阴间可以记功的好事、善事。唐吴筠《游仙》诗之五:"岂非阴功著,乃致白日升。" ⑤瓜瓞(dié)绵绵:喻子孙昌盛。典出《诗经·大雅·绵》:"绵绵瓜瓞,民之初生,自土沮漆。"朱熹《诗集传》注曰:"大曰瓜,小曰瓞,瓜之近本初生者常小,其蔓不绝,至末而后大。" ⑥麟儿:麒麟儿的省称,颖异的小孩。唐杜甫《徐卿二子歌》:"孔子释氏亲抱送,并是天上麒麟儿。" ⑦阴骘(zhì):阴德。

沈龄的《三元记》取材于宋朝罗大经《鹤林玉露》中冯京连中三元的故事,又加上其他几件积德行善之事,敷演成剧,宣扬了阴骘果报的迷信思想,不过客观上也反映了平民的惩恶扬善的审美趣味。故事梗概是:宋朝湖广江夏人冯商,平时好积德行善。当他得知王以德被人陷害关在狱中,其妻欲卖身救夫,便急人之难,立即出金予其妻以救王以德出狱,并资助王以德夫妇旅费,令其去河南谋生。已到中年的冯商膝下无子,妻子要他趁去汴京经营商务之机,买一小妾以续后。冯商至京,托媒婆买得张氏之女。其父张祖为运使,因运粮过失而系狱,为偿还官粮只得卖女给人为妾。旅店合卺之夜,冯商得知张父之事,立即送女归还其父,不取聘银、文券。冯商归家途经河南,投宿旅

店，发现店主即王以德。王以德感冯商之恩，热情款待。后经祥符县，夜宿客店时，发现枕下有前夜宿客药商赵甲所遗之银包。冯商坐待数日，无偿将银包归还赵甲。过襄阳，有人走失马匹，误认冯商之马为己马，诬冯商盗马，冯商处之泰然，不与辩解，步行返家。冯商积德行善，感动了玉帝。玉帝命文曲星降生为冯商子。数月后，冯妻金氏生子，取名京，年十八，连中三元，娶丞相富弼之女碧云为妻，其岳母为富弼之续弦，实乃张祖之女。

《遣妾》这出戏，在明代上演时大概是颇为卖座的，据说"吴优多肯演行"（吕天成《曲品》）。这出戏的舞台场景是京师旅店的客房。上场的共有三个人物：富人冯商、运使张祖之女和媒婆。冯商一出场就表明：此次离家来汴京，依着妻子金氏的嘱咐，准备娶一房小妾传宗接代，已托媒婆物色到一位张氏之女。俗话说："洞房花烛夜，金榜题名时。"对冯商来说，娶妾之目的虽然只是为了得子，但"开筵宴，逆旅议成姻眷"，心情自然是高兴的。他期待的是"匆匆开宴，重将烛剪。安排着合卺春杯，灯下交相酬劝"。可是，跟在媒婆后面上场的张氏之女却是另外一番景象，她是"心怀怨，泪痕如线，界破残妆面"，因为"伉俪非吾愿"。一个喜气洋洋，一个悲悲泣泣，这就形成极其强烈的戏剧效果，自然会引起场内观众关注剧情的发展。

对于张女"闷思郁然"的悲切神情，冯商是按照常例进行分析的，其一是表明自己的态度："莫不是聘财轻鲜，礼仪疏简？"其潜台词是：娶你为妾，我是隆重对待的。我家境富有，因此在聘财、礼仪上我是考虑周全的。其二是代妻子表明态度："你且从权，莫道我山妻妒，我的山妻且是贤。"其潜台词是：虽然你的名分是妾，你只得顺从，但娶你为妾还是我妻的主意，她是不会为难你的。他以为张女经他这番表白，不该再有沉重的心情了，却不知道张女有难言之隐："欲诉衷肠事，伤心不可言。"这就让旁观者媒婆不得不插嘴了。那位媒婆，说合亲事是她的职业，她只考虑撮合一对男女成其好事，从中获得酬谢，至于当事人心里的繁难事，即使她知道得一清二楚，也是与己无关。所以，她出来劝解张女："小姐，你且莫怨天，且莫怨天，怨天天远，况你的事难展转。"并说："如今生米做成熟饭了。"作者把媒婆这种局外人的神情，刻画得入木三分。说完，媒婆就下场去了。媒婆的话，也正是张女心里所想的，既然是"事难展转"，所以一直不肯说，因为说了也没用！

接下来，张女有一段背唱，是极能使在场观众为之动容的："言之惭赧，只恐逆流难挽。痛双亲衰老无儿，我去了何人为伴？我的爹娘，从今别后，从今别后，山遥水远。抱负终天之怨，好心酸。我的爹娘，若要重相见，三更梦里旋。"为人忠厚的冯商心想，要了解到真情，只能动之以情，他深情地唱道："与你红丝新绾，期为姻眷。缘何不念新婚，愁锁双眉不转？你有事尽言，有事尽言，与伊分辨。不须愁怨，这姻缘。想他就里非无屈，其间必有冤。"在冯商再三询问后，终于峰回路转，张女说出了卖身赎父的事实真相：父亲因遥折了官

粮，只得把女儿卖了来抵偿。如今是“儿去亲无倚，心旌两地悬”。张女这句话深深地感动了冯商，他唱道：“听他哀情凄惨，使我勃然色变。你双亲衰老无儿，何忍把你天伦离间。”冯商因无儿，才想到娶妾，而他娶了张祖之女，却造成他人失女！他于心不忍，决心让张家父女“骨肉重完聚”。这一突变，太出乎张女的意外。再一想，卖身银肯定已经交给官府了，只得违心地说：“奴家情愿随官人去也。”但冯商却不管深更半夜，马上把在隔壁客房安歇的媒婆叫来，要她把张女送走。媒婆自然也是感到意外，但出于媒婆的职业特点，提出：“这有何难。一物不成，两物见在。你还他人，他还你银。”经她操作的婚姻大事，在她眼里，无一不是买卖。媒婆先提起要张女归还聘财银子，又提起冯商应留下卖身文券。波澜迭起，难住了张女，激怒了冯商。冯商当即决定既不要还聘银，又不留文券，立即把张女遣还，“去珠复还，缺月再圆，一家骨肉重相见。请回旋，从今如愿，别择个好姻缘”。冯商的善行引出张女和媒婆的称颂：“似君贤，麟儿早赐，庆泽永流传。”为以后剧情的发展埋下伏笔。至此，作者完成了冯商形象的刻画：这是个极其难得的积德行善的大好人。

明代吕天成《曲品》评《三元记》云：“冯商远妾一事尽有致。近插入三事，改为四德，失其故矣。”据此赵景深先生认为“此剧原本只有远妾一事”，“原作恐怕是很短的戏”，并疑心沈氏“也只是改编的人，并非原作者”（《中国戏曲初考·沈受先的〈三元记〉》）。明代徐渭《南词叙录》中的“宋元旧篇”的南戏剧目中，已经有《冯京三元记》的记载；在“本朝”所作的传奇剧目中，也有《冯京三元记》的记载，并注明“多市井语”。现在我们看到的《遣妾》这出戏，在塑造人物性格方面还是较为成功的，剧情的发展，时出波澜，也较为符合情理。在语言运用方面的确吸收了不少“市井语”，如“人离乡贱”、“天上人间，方便第一”、“生米做成熟饭”、“自不整衣毛，何须夜夜嚎”、“一物不成，两物见在”、“周急不继富”等。这些“市井语”，出自像媒婆这等三教九流之辈的口中，真似颊上添毫，极其生动。（史美圣）

宝剑记

李开先

第十五出

【山坡羊】（旦上唱）这冤情苍天难告，想儿夫灾星相照。他如今身遭罪遣，俺一家儿将谁靠？倚势豪，把人坑陷倒。南牢受苦，只恐怕

亲知道。我将冈海愁山一担挑。难熬，饭似寒冰，吃着不饱；难逃，命若游丝，烫着便了。

(白)夜泪纷难已，所忧在君子①。鸡鸣着衣裳，问母向高堂。母忧常不食，有子在颠沛。所赖妾一身，形影实狼狈。我今问郎去，忍见郎身苦？疮痍尚可痊，死生应难卜！妾身张氏。儿夫林冲被高太尉陷害，在南牢中受尽千般苦楚。如今高衙分付：不许家人见面。婆婆有病在身，终朝垂泪，妾身何忍！将了这碗汤饭，抵死求见儿夫一面。早到南牢门首。奴家是林冲妻室，望大哥容我入去，见他一面。(丑白)送饭的将饭来，打进去。(旦白)望大哥容进去送饭。(丑白)胡说！他是该死的人，谁敢放你进去！(旦白)奴家这一根银钗，与二位置茶吃，可怜奴家，进去看一看！(丑白)娘子进去急回。唤林冲，你娘子来看你！(生白)不知是何人叫？呀，娘子从那里来？(哭介)(旦唱)

【前腔】看了你形躯羸弱，唬的我神魂飞落。只为着披枷带锁，改变了堂堂貌。苦命招，无根由起祸苗。英雄盖世，走不出漫天套。这的是枯树遭风，有上梢无下梢。权豪，你做权豪的情性儿恶；英豪，俺做英豪的名姓儿高。(生白)娘子，我死一身不打紧，只虑一件。(旦白)官人你忧虑那一件？(生唱)

【前腔】虑只虑萱亲无靠②，苦只苦娇妻年少。恨只恨半生命蹇，悔只悔争名利无着落，枉自劳。死生事最小，但只念君亲恩重，未尽忠和孝。说甚么祸福无门人自招？煎熬，巨锁沉枷卸不了；号咷，峻拷严刑暂不饶。

(旦白)官人少的烦恼，吃些汤饭。(生白)娘子，我怎生咽得下去！(旦白)官人，你闸挣着吃些儿③。奴家出去，自有分辨。(生白)娘子，如今高太尉那里，如同泰山般倒下来，你往那里分诉？外边打听着，我有些好歹，买一个棺椁，抬在荒郊，将我这苦死的尸骸埋在土底，便是夫妇之情。上有老母无主，看我林冲薄面，侍养一年半载，归世之后，娘子你年幼，那时节改嫁未迟。(旦白)官人，你放心。倘或有些吉凶之事，奴岂有再嫁之理，只是竭力养母。贞一无二之心，有一无二之言，官人不足挂念。(生唱)

【孝顺歌】我无缘分，你命薄，和你夫妇恩情休忘了。老母况年高，须把贤妻靠，朝夕不保。我有此身，尚忧强暴。你每孤苦伶仃，何能忖料。(合)生死别，两泪抛。这冤屈，向谁告？(丑白)你只哭啼怎的？娘子出去罢。(旦白)大哥且容片时，俺叙几句夫妻情话。(唱)

【前腔】你休多虑，少要焦，奴家比不得闲花草。假若你命难逃，妾

自有方略。你且将身自保，莫虑萱堂，景衰年老。但俯仰无亏，自有神明照。(合前)(生唱)娘子，我也顾不的你了！(丑采生下)(旦唱)

【前腔】我言无尽，他去了，一寸柔肠刺万刀。倾刻间不相饶，依旧入南牢。离多会少，到此令人怎不烦恼！两脚荒忙，顾不的傍人笑。(合前)

邂逅相逢薄命郎，西风吹散两鸳鸯。
归家不敢高声哭，只恐猿闻也断肠。

〔注〕 ①君子：指丈夫。 ②萱亲：母亲。古人以萱草比喻母亲，以椿树比喻父亲。③闸挣：挣扎，此指勉强。

李开先的《宝剑记》是明传奇中一部重要的作品，对后世戏曲发展有着重大的影响。这部作品写的是林冲被逼上梁山的故事，剧中情节与明代长篇小说《水浒传》中的林冲故事有相同之处，但更有许多不同之处。其故事梗概为：宋朝出身仕宦之家的林冲原任征西统制，平生为官正直，最恨朝中小人弄权。因弹劾权奸而被贬为巡边总旗，蒙张叔夜提拔，才做了禁军教师、提辖军务。眼见童贯、高俅在朝中倒行逆施，祸害国家，为救苍生林冲再次上奏朝廷劾奸，从而触怒权奸，被视作眼中钉必欲除之。高俅以看林冲祖传宝剑为由，将林冲赚入白虎节堂，送军司严刑逼供，屈打成招，发配沧州，并密令解差在途中结果其性命。幸而有好友鲁智深暗中保护，在野猪林林冲大难不死。林冲受高俅迫害后，其妻张真娘到东岳庙烧香，求神明保佑婆婆、丈夫。在庙中高衙内见真娘美貌当众调戏，意欲霸占。高俅指使陆谦、傅安赴沧州火烧林冲看管的草料场，阴谋杀害林冲。在山神庙，林冲雪夜杀死陆谦、傅安，急投柴进庄院，随即反上梁山。高衙内强逼真娘成婚，侍女锦儿仗义代嫁，洞房之夜，毅然自尽，真娘则逃往白云庵出家。梁山义军头领林冲、李逵奉命领兵开赴汴京捉拿高俅。朝廷派洪太尉招安梁山义军。林冲处死高俅父子后，在白云庵重见宝剑，最后与真娘相认团圆。

这出戏是《宝剑记》中的第十五出，写林冲中计误入白虎节堂，被高俅诬以带剑行刺上官，判处死罪，真娘闻讯后痛不欲生，急赴南牢探监。在监中，林冲、真娘夫妻互诉衷肠，“相呴以湿，相濡以沫”，共同的政治理想，把他们紧紧地联在一起。剧中作者热情歌颂林冲夫妇患难与共的节操、坚贞不渝的爱情和与权奸作坚决斗争的决心。

一开场，就听到真娘抢天呼地的悲嚎，丈夫受恶人陷害，死生未卜；有病在身的婆婆，终日垂泪。作为生活在深闺的一个弱女子，她将如何应对？真娘唱的第一曲【山坡羊】，生动、细腻地刻画了她当时的内心活动：在一家儿无

依无靠的危难时刻，她毅然决然地要“将闷海愁山一担挑”，充分显示了她刚毅的性格特点。

在到南牢探监送饭的路上，真娘是作了最坏的思想准备的。虽然作恶多端的高衙内有话，不许家人与林冲见面。但她置生死于度外，“将了这碗汤饭，抵死求见儿夫一面”。即使死也要见丈夫！结果她用一根银钗，买通了狱卒，总算允许她与林冲见面。未见面时盼见面，真见了面，却使她更是痛彻心肺：“看了你形躯羸弱，唬的我神魂飞落。只为着披枷带锁，改变了堂堂貌。”林冲被严刑拷打，使她痛心，她痛骂高俅、童贯一伙：“你做权豪的情性儿恶！”她安慰丈夫：“俺做英豪的名姓儿高！”

一对患难夫妻在阴森森的牢中相逢，各自都有许多话要向对方倾诉。对志向高尚忠君爱国，因而主动向飞扬跋扈、胡作非为的权奸出击的林冲来说，最大的遗憾是：“死生事最小，但只念君亲恩重，未尽忠和孝。”作为封建时代的士大夫，林冲带有浓厚的忠君思想，毋庸讳言，这是林冲身上的时代和阶级的局限，也正是忠君思想促使他以后即使走上了造反的路，最终也要选择招安，这与《水浒传》中的林冲大不一样。之所以有如此不同，原因是林冲的形象其实是作者李开先的化身。而对一向支持丈夫与权奸作斗争的真娘来说，她想得最多的是要千方百计地拯救丈夫的生命。她深情地劝丈夫：“官人少的烦恼，吃些汤饭。”“官人，你闸挣着吃些儿。奴家出去，自有分辨。”林冲听说娘子要出去“分诉”，认为希望十分渺茫。他知道自己生命的路程已经走到尽头了，现在该是向妻子交代“后事”的时候了。

俗话说：“夫妻本是同林鸟，大难到时各分飞。”林冲和真娘则是一对不同凡俗的恩爱夫妻，当突如其来的灾难从天而降的时候，林冲确实希望真娘今后能更好地活下去，唯一放心不下的是体弱多病的老母，只能委屈娘子服侍一年半载，然后改嫁。而对一向支持丈夫与朝中奸佞之徒作斗争、在家孝顺婆婆的真娘来说，通过磨难更激发了她对受冤屈的丈夫的无限深情，她胸有成竹地回答说：“官人，你放心。倘或有些吉凶之事，奴岂有再嫁之理，只是竭力养母。贞一无二之心，有一无二之言，官人不足挂念。”这是个和《水浒传》中所塑造的具有不同性格特点的真娘。她对邪恶势力无所畏惧，坚贞刚烈，对丈夫一片赤诚，无限温柔。

戏的下半出通过三支【孝顺歌】，情真意切、声情并茂地将林冲与真娘之间生离死别之情渲染得淋漓尽致。前两支【孝顺歌】曲子，抒发了林冲满腔的悲愤之情和真娘对丈夫的宽慰之意。林冲非常担心真娘也要受奸佞的暗算，而真娘则嘱咐丈夫万事休要焦虑，她自有办法，为下一出到金銮殿冤鼓楼代夫击鼓鸣冤埋下伏笔。当狱卒把林冲拖走后，第三支【孝顺歌】她才唱出自己内心深深的痛楚：“一寸柔肠刺万刀。”当舞台上第三次响起幕后的林冲和台上的真娘的合唱“生死别，两泪抛。这冤屈，向谁告”时，戏剧矛盾已推到了高

潮，并给观众留下了一个巨大的悬念：林冲与真娘将有着怎样的生死情缘？林冲和高俅忠奸之间的斗争，将会有怎样的结局？

李开先的《宝剑记》通过林冲故事抒写了作者对明代中叶社会现实的不满，颇有借他人之酒杯浇自己之块垒之意。正如雪蓑渔者在《宝剑记序》中所说："有所托焉，以发其悲涕慷慨、抑郁不平之衷。"吕天成《曲品》评价李开先："才原敏赡，写怨愤而如生；志亦飞扬，赋逋囚而自畅。此词坛之飞将，曲部之美才也。"李开先的剧作在艺术风格上，也有其独特之处。曲词典雅绮丽，颇为时人称道，如雪蓑渔者《宝剑记序》称此剧云："是记则苍老浑成，流丽款曲，人之异态隐情，描写殆尽，音韵谐和，言辞俊美，终篇一律，有难于去取者。"虽不无溢美，还是有一定道理。本出戏在塑造林冲和真娘这两个人物形象时，作者成功地通过唱词描写人物的内心活动，揭示人物的思想品质。如林冲唱的第一首【孝顺歌】："我无缘分，你命薄，和你夫妇恩情休忘了。老母况年高，须把贤妻靠，朝夕不保。我有此身，尚忧强暴。你每孤苦伶仃，何能忖料……"这是对真娘的嘱咐，先提到患难夫妻恩情难忘，又提到老母亲日后的侍养只能靠贤惠的妻子了，再由己及人，为一家人今后的凄苦生活而深感焦虑。把身陷囹圄的林冲对妻子的爱，对母亲的孝，对前途的无望的心情描写得极其生动。而真娘唱的第三支【孝顺歌】："我言无尽，他去了，一寸柔肠剌万刀。倾刻间不相饶，依旧入南牢。离多会少，到此令人怎不烦恼！两脚荒忙，顾不的傍人笑……"这是真娘的内心独白，把离开丈夫走出南牢时的无限悲痛，如河水决堤似的倾泻出来，感人肺腑。这充分显示了作者出众的创作才华。

（史美圣）

宝剑记

李开先

第二十出

【贺圣朝】（僧上唱）俺本是披袍贯甲将军，翻做披缁削发僧人①。不平事斗起杀人心，因此上不避风尘。

（白）念我鲁达是也。今日兄弟林冲解配沧州，必从野猪林经过。此处乃是个险要的去处，高俅必遣奸细人来害我兄弟性命。不免在此林中隐藏，若有奸细陷害时，我断然有个方略。（净、末同生上）（唱）

【山坡羊】举目云山无数，回首家乡何处？只见山危水险，急煎煎跳

不出羊肠路。鸟乱呼，林深过客疏。形骸瘦尽，眼睁睁生难度。撇下白发萱亲正倚闾②。音书，千里关山半字无；嗟吁，两地思量一样苦。

〔鹧鸪天〕(白)一别慈亲出汴京，相思日夜泪盈盈。故乡回首知何处？游子怀归梦未醒。　愁野渡，苦山行，几声哀雁旅魂惊。白云流水青山外，好景流连倦客情。　二位大哥，行过这山来，半日不曾见一个人。你看那青山绿水，白云红叶，好伤感人也！(唱)

【一封书】山幽静鸟啼，助离人添惨凄。路弯曲客迷，动乡情偏痛悲。白云似水流将去，黄叶无情只自飞。想亲帏，盼亲帏，回首家园何日归？

(白)二位，前边是野猪林，和你进去歇息歇息再走。(净、末背白)临行时，高老爹着陆谦、傅安，与了你我白银十两，再三嘱付，教咱两个在途中杀死林冲，揭取面上金印为号。他岂不知咱两个是董超、薛霸。此间是人迹罕到的去处，正好下手。我将此剑出鞘三寸为号，就下手罢。(净白)董大哥说的是。中下手了。(生白)二位大哥慢些，长途何必太紧？过到前边酒店中，买些酒饭，吃了再行。(净、末白)你还想前行？此间是你尽头的去处了。(生白)薛大哥、董大哥说那里话？(末白)你犯了朝廷法度，该当受苦，我们着甚么来由？(生白)二位大哥乃是官差，岂是林冲负累？容的两三日到了沧州，讨了批回，好见官府。(净白)只管和他说甚么！无人知道，杀死便了。(生白)二位大哥可怜见！林冲与二位原无怨仇，杀我为何？(末白)不干我事，你只怪高太尉。俺不杀你，怎敢回去见他？叫开刀罢！(生白)我林冲命终不能脱汝之手！不想死在此地！(生唱)

【玉交枝】平生豪气，为皇家争南战北。做英雄死在无名地，不由我感叹伤悲。白头母死无所归，黄泉路上才相觅。(合)这怨屈何年尽洗？

(白)二位大哥！我林冲走不了。松放我一只手，拜告天地，知我林冲屈死。愿受一刀。(净白)我们不痴，岂不知你寸铁在手，杀万将无敌？俺怎敢放开你这手！(末白)也罢！且不杀你，容你拜谢天地。天，不干俺两个事，高俅杀他哩！(生跪哭唱)

【前腔】苍天听启：愿林冲死为厉鬼，森罗殿上诛奸辈③。那时节去报亲帏。千里英魂不复归，数茎残骨终抛弃。(合前)

(白)二位与我个快性！(僧上喝)(白)甚么人在此害人？吃我一刀！(净、末跪白)师父，不干我事。是那一个来。(末白)师父饶命，不干我事。(僧白)都不干你两个事，却是谁？(末白)都是高殿帅命令，教小人

中途杀害林将军，因此不敢违令。师父发慈悲，饶俺一命！（生白）哥哥你在那里来？救我性命，休杀解人。有妻母在家，必然连累。到了沧州，再做商议。他日倘蒙赦宥，尚有还乡之期。（僧白）我且饶你两个。（净、末起身介）（生唱）

【前腔】流离颠沛，自别来全无信息。路途一命将倾逝，赖仁兄解救艰危。鬼门关上忽唤回，南柯梦里重相会④。（合前）（僧唱）

【前腔】风尘不避，两三朝专心盼你，只为交结亲兄弟。（生白）哥哥，你来时见我母亲不曾？（僧唱）老安人苦苦悲啼，中途只恐遇奸贼，果然中了拖刀计。（合前）

（白）且饶你不死。你两个前边雇一辆小车，将我兄弟推到沧州。放你回去，说与奸贼高俅，我智深不久来要你这颗头里！

中途一旦遇非灾，贼子谋成我怎猜？
万事不由人计较，一生都是命安排。

〔注〕 ①披缁(zī)：身披缁衣，指做和尚。缁，黑色，僧衣多染黑。 ②萱亲：母亲。古人以萱草比喻母亲，以椿树比喻父亲。倚闾：犹倚门，谓老母倚门盼望儿归。 ③森罗殿：阴间阎王的宫殿。 ④南柯梦：唐李公佐传奇小说《南柯太守传》记淳于棼梦中在槐安国为驸马，享尽荣华富贵，后势蹙遭遣，遂醒，见槐树南枝下有一蚁穴，因悟梦中所历为蚁国。后遂用作梦境之常典。

《宝剑记》第二十出，写的是花和尚鲁智深在野猪林中搭救好友林冲性命的故事，这则故事几百年来可以说已经是家喻户晓的了。在小说《水浒传》第八回"鲁智深大闹野猪林"中，说到林冲被解差董超、薛霸一路折磨，来到了野猪林，这时，说书人曾经有一段这样的交代："这座猛恶林子，有名唤做'野猪林'，此是东京去沧州路上第一个险峻去处。宋时，这座林子内，但有些怨仇的，使用些钱与公人，带到这里，不知结果了多少好汉在此处。"由说书人出面向读者暗示以后可能发生的情况，这是小说的通常写法。而作为代言体的戏剧，其写法就绝对不同于小说。当作者把这个情节进行改编搬上舞台的时候，他必须通过人物唱词或宾白来表述，这样才符合戏曲艺术的特点。于是，在这出戏的一开始，安排出场的不是由两个如狼似虎般的解差押解着、身着罪衣罪裙的落难英雄林冲，而是在第八出、第十三出曾经出场过的当年征土番时"军中与林冲八拜为交"的出家僧人鲁智深，不同于小说在两个解差准备加害林冲时才"跳出一个胖大和尚来"的写法。作者这样做，有着怎样的考虑呢？让我们回头看上一出戏。

第十九出那场戏写的是林冲发配沧州，凄凄惨惨地和母亲、妻子在长亭哭别。上路时林冲悲悲戚戚地唱着："恨别离，心最苦。割恩情，奔路途。不

愁鬼门关上生难度，……则怕回首家园，早已亲归黄土。”到了野猪林，如果一开场，上场的还是林冲，观众再听他悲戚、凄惨地唱那充满离情别绪的曲子，就显得过于单调、平淡了。现在换成鲁智深先上场，就给观众强烈的视觉冲击。试想当那个胖大和尚身披袈裟，胸前挂一串大佛珠，手执铁禅杖，伴着乐队敲起的大锣大鼓，高唱【贺圣朝】：“俺本是披袍贯甲将军，翻做披缁削发僧人。不平事斗起杀人心，因此上不避风尘。”那时剧场里出现的是什么气氛！然后鲁智深再向观众交代一番：“今日兄弟林冲解配沧州，必从野猪林经过。此处乃是个险要的去处，高俅必遣奸细人来害我兄弟性命。不免在此林中隐藏，若有奸细陷害时，我断然有个方略。”作者将小说中说书人向读者交代的情况，通过鲁智深之口，十分自然地向观众说出，观众就会觉得接下来有好戏看了，精神将为之一振。作者这样改编，既有暗示，又有悬念，场面的冷热调剂，使情节跌宕起伏，也调动了在场观众的情绪，这样做显得十分高明。

在野猪林这出戏中，作者充分发挥了戏曲唱词具有极强抒情性的特点，用来渲染环境气氛，抒发内心思想活动，取得极好的舞台效果。请看林冲上场时唱的【山坡羊】、【一封书】两支曲子中，有不少曲词用来描写野猪林这座“猛恶林子”的险要景色，而这里的景物描写，无不染上林冲离母别妻的悲凉凄惨的感情色彩。把景色和人物感情两者结合起来进行描述，起到了情景交融的效果，十分动人。被董超、薛霸两个解差押解着的林冲，一走进野猪林的羊肠路上，只听到林木深密处，传来山鸟凄厉的啼叫声；一眼望去，就见白云在空中翻卷，黄叶在秋风中飘飞，想到自己被奸贼残酷迫害的悲惨遭遇，触景而生情，“白云”、“黄叶”岂不是自己无依无靠、天涯飘泊的写照？从而生发出对家乡、对亲人的浓浓思念：“想亲帏，盼亲帏，回首家园何日归？”一个身处逆境的英雄好汉，这种内心深处的长歌当哭，深深地打动了观众。

特别应该提出的一点是，当董超、薛霸奉高俅门下爪牙陆谦、傅安之命，准备在野猪林中结果林冲性命的危急关头，戏曲作者一改小说中林冲“泪如雨下”向解差苦苦哀求的形象，强化了他与权奸坚决斗争到底的性格特点，使英雄形象更加光彩夺目。林冲所唱的第一、第二两支【玉交枝】，抒发了满腔的悲愤。他回顾自己的一生，慨叹“平生豪气，为皇家争南战北”，曾经将方腊“生擒斩首”（与小说有很大不同），为朝廷立下汗马功劳，如今居然落得将“死在无名地”的悲惨下场！但他是个性格坚强的人，明知自己将屈死在解差的刀下，却不说：“上下！我与二位，往日无仇，近日无怨。你二位如何救得小人，生死不忘。”而是通过拜告天地，表达他决不向邪恶势力屈服，死也要报仇的心愿：“苍天听启：愿林冲死为厉鬼，森罗殿上诛奸辈。”正因为他有如此刚烈的性格特点，他后来反上梁山也就毫不意外了。

鲁智深的突然出现，拔刀相助，使命在旦夕的林冲终于逃过一劫，转危为安。在后两支【玉交枝】曲中，林冲和鲁智深互诉衷肠，情深意切。林冲唱："路途一命将倾逝，赖仁兄解救艰危。"鲁智深唱："风尘不避，两三朝专心盼你，只为交结亲兄弟。"在黑暗的现实社会中，为反抗残暴的封建统治者的迫害，人们多么向往林冲、鲁智深二人之间那种肝胆相照的无私的人间真情！在《宝剑记》中野猪林是极为精彩的一出戏，对后世有极大的影响，至今我们还能在京剧舞台上看到据此改编的《野猪林》。 （史美圣）

宝 剑 记

李开先

第三十七出

【点绛唇】(生上唱)数尽更筹，听残银漏。逃秦寇[1]，好教我有国难投，那搭儿相求救？

(白)欲送登高千里目，愁云低锁衡阳路。鱼书不至雁无凭，几番欲作悲秋赋。回首西山日又斜，天涯孤客真难渡。丈夫有泪不轻弹，只因未到伤心处。念我一时忿怒，杀死奸细，幸得深夜无人知觉，密投柴大官人庄上隐藏。昨闻故人公孙胜使人报知：今遣指挥徐宁领兵，沧州地界捉拿。亏承柴大官人，怜我孤穷，写书荐达，径往梁山逃命。日里不敢前行，今夜路经济州地界。恰才天明月朗，霎时雾暗云迷，况山路崎岖，高低不辨，教我怎生行蓦。那前边黑洞洞的，想是村店，只得紧行几步。呀，原来是一座禅林。夜深无人，我向伽蓝殿前暂憩片时。(生作睡介)(净扮神上白)生前能护国，没世号伽蓝。眼观十万里，日赴九千坛。吾乃本庙护法之神。今有上界武曲星受难，官兵追急，恐伤他性命。兀那林冲，休推睡梦，今有官兵过了黄河，咫尺赶上，急急起来逃命去罢！吾神去也。凡人心不昧，处处有灵神。但愿人行早，神天不负人。(生醒白)吓死我也！刚才合眼，忽见神像指着道："林冲急急起来，官兵到了！"想是伽蓝神圣指引迷途。我林冲若得一步之地，重修宝殿，再塑金身。撒开脚步去也！(唱)

【新水令】按龙泉血泪洒征袍[2]，恨天涯一身流落。专心投水浒，回首望天朝。急走忙逃，顾不的忠和孝。

【驻马听】良夜迢迢，投宿休将门户敲。遥瞻残月，暗度重关，急步荒郊。身轻不惮路迢遥，心忙只恐人惊觉。魄散魂消，魄散魂消，红尘误了武陵年少③。

【水仙子】一朝谏诤触权豪，百战勋名做草茅。半生勤苦无功效，名不将青史标，为家国总是徒劳。再不得倒金樽杯盘欢笑，再不得歌《金缕》筝琶络索④，再不得谒金门环珮逍遥⑤。

【折桂令】封侯万里班超，生遏做叛国的红巾⑥，背主的黄巢⑦。恰便似脱扣苍鹰，离笼狡兔，摘网腾蛟。救急难谁诛正卯⑧？掌刑罚难得皋陶⑨。鬓发萧骚，行李萧条。这一去，博得个斗转天回，须教他海沸山摇。

【雁儿落】望家乡去路遥，想妻母将谁靠？我这里吉凶未可知，他那里生死应难料。

【得胜令】呀，吓的我汗浸浸身上似汤浇，急煎煎心内类油调。幼妻室今何在？老尊堂恐丧了！劬劳，父母恩难报；悲嚎，英雄气怎消？

【沽美酒】怀揣着雪刃刀，行一步哭号咷。拽长裾急急蓦羊肠路遥，且喜这灿灿明星下照。忽然间昏惨惨云迷雾罩⑩，躁喇喇风吹叶落。振山林声声虎啸，绕溪涧哀哀猿叫。吓的我魂飘胆消，百忙里走不出山前古庙。

【收江南】呀！又只见乌鸦阵阵起松梢，数声残角断渔樵。忙投村店伴寂寥。想亲帏梦杳，空随风雨度良宵。

故国徒劳梦，思归未得归。

此身无所托，空有泪沾衣。

〔注〕①秦寇：原指秦国的追兵，这里借指追杀林冲的高俅奸党。　②龙泉：指宝剑。传说晋张华发现斗、牛二星之间有紫气，派雷焕在江西丰城县狱地下掘得两把古剑，一名龙泉，一名太阿。　③武陵年少：林冲自喻。"武陵"应为五陵，指西汉高帝、惠帝、景帝、武帝、昭帝五位皇帝的陵墓，为当时豪族聚居之处。　④金缕：曲调的名称。络索：乐器上的装饰。　⑤金门：汉朝宫门名，因宫门前有铜马，又叫金马门。此指朝廷。　⑥红巾：元朝的农民起义军。水浒故事发生在北宋时期，因此，有人认为"红巾"可能为"黄巾"之误，如明代戏曲家陈与郊将《宝剑记》改编为《灵宝刀》，本出即改编本之二十七出"窘迫投山"，在相同的【折桂令】曲中，"红巾"就改为了"黄巾"。　⑦黄巢：唐末农民起义领袖。　⑧正卯：即少正卯，据说他"心逆而险，行僻而坚，言伪而辨，记丑而博，顺非而泽"。后为孔子所诛。此指林冲希望有孔子那样的人来拯救他于危难之中，诛杀高俅那样的奸臣。　⑨皋陶(yáo)：传说中帝舜时断事正直的法官。此指林冲无

法盼到有正直的官吏能将他的冤狱平反昭雪。 ⑩“忽然间”句:此句以下,应为【太平令】。

《宝剑记》第三十七出,在后来昆曲舞台上演出时通常称作《夜奔》,是根据昆曲集叶堂《纳书楹曲谱》的标目。长期来这出戏在京、昆舞台上盛演不衰。

《夜奔》这出戏的特点是没有什么戏剧情节,剧中除了林冲梦中短暂出现的伽蓝神外(可能因为涉及迷信,建国以后的演出本均取消了伽蓝托梦这个过场),只有林冲一个人物在舞台上载歌载舞,表现其得知高俅奸党追杀他的消息后,从柴进庄院逃往梁山,参加宋江为首的水浒义军路上的复杂心态和感情波澜,抒发其“丈夫有泪不轻弹,只因未到伤心处”的悲愤情怀。因此也可以说,整出戏就是林冲一个人的内心独白,慷慨悲壮,真切动人,催人泪下,实为《宝剑记》最精彩的一个片断。

经过和高俅一伙误国奸贼之间忠与奸、善与恶的多次较量,惨遭迫害的林冲,除了逃往梁山,已经没有一处立足之地,也没有人再能像柴进那样庇护他了。林冲上场时唱的【点绛唇】“数尽更筹,听残银漏。逃秦寇,好教我有国难投,那搭儿相求救”,点出了一个“逃”字。长夜漫漫,当人们安逸地睡在家中,听着房中计时的银漏的水滴声或屋外传来的打更人的梆子声的时候,忧国伤时的英雄豪杰林冲,却为了逃脱权奸爪牙的追捕,无可奈何地慌不择路连夜逃往水泊梁山。林冲的悲剧命运引起观众深切的同情。

他是个在朝忠于天子、在家孝顺父母的忠臣孝子,即使到了走投无路的地步,即使他无奈走上造反这条路的时候,他的内心仍充满着矛盾。冷酷的现实逼得他“专心投水浒”,可是对皇帝的忠心又未免要忍不住“回首望天朝”。忠和孝是他立身之本,如今却“顾不的忠和孝”,真是出于万不得已。确实,他是带着沉重的精神枷锁在奔向梁山,反权奸不反皇帝的忠君观念,仍然在支配他的行动。

在上梁山的路上,他顾前思后,想起自己“一朝谏诤触权豪,百战勋名做草茅。半生勤苦无功效,名不将青史标,为家国总是徒劳”,感到极度的悲愤!一个深受儒家思想浸淫的封建士大夫,他的理想是建功立业,名标青史。他勤勤恳恳地为皇帝效力,南征北战竭尽犬马之劳,就因得罪了高俅、童贯等权奸,他的前途从此被断送了。靠自己的努力争取到的安乐的家庭生活和受人崇敬的仕宦生涯,如今都成了过眼烟云!林冲的思想其实寄托了剧作者自己从政的体验,当然也带有其浓厚的忠君思想的时代、阶级的局限。

其实很明显,林冲对水浒义军始终存着统治阶级的偏见,在他看来,参加义军就意味着“叛国”、“背主”。自己遭了那么大的“急难”,他仍然寄希望于有执法公正的官吏能为他平反,诛杀奸臣。即使他投奔水浒,也是想借义军

之力来消灭奸党，维护皇权。“斗转天回”也好，“海沸山摇”也好，意不在于动摇封建统治的根本。在本剧的结尾，林冲等水浒头领接受朝廷招安，就是这种忠君思想发展的必然结果。但从另一个角度来看，连林冲这样一个忠君忧国的士大夫都走上了叛逆朝廷的造反之路，可见这个皇朝已经多么的腐朽黑暗，已经到不可救药的地步了。

在逃往梁山的路上，林冲除了抒发其英雄失路的悲慨之外，自然还情不自禁地想念自己的母亲和妻子。他真切地担心她们的命运：“幼妻室今何在？老尊堂恐丧了！”他为之“悲嚎”，为之“哭号咷”，悲情难抑。英雄也有七情六欲，唯其如此，林冲的悲剧命运便更能打动观众的心。据雪蓑渔者《宝剑记序》记载，李开先曾联系一帮朋友款待他，席间“搬演此戏，坐客无不泣下沾襟”。可见其艺术感染力之强。

李开先的剧中的曲词具有极高的审美价值，在当时就备受赞誉，如李开先的前辈戏剧家王九思在《书〈宝剑记〉后》中就称赞他的作品：“至圆不能加规，至方不能加矩，一代之奇才，古今之绝唱也。”就以《夜奔》这出戏为例，最后三支曲子【沽美酒】、【太平令】、【收江南】，描写林冲荒山夜行的情景极其生动。山上的羊肠小道是出奇的难走，再加上天公不作美，本是有“残月”，有“明星”的夜空，“忽然间昏惨惨云迷雾罩，疎喇喇风吹叶落”，还有那“振山林声声虎啸，绕溪涧哀哀猿叫”，林冲摸着黑艰难行进，感到一切都令人“魂飘胆消”。忽然松林中又响起乌鸦凄厉的啼声，远处则传来数声呜咽的号角，深深触发孤独之感的夜行人不能不想念家中的老母和娇妻，而她们肯定也将在凄风苦雨中度过不眠的长夜。剧中景物描写和人物的思想情绪达到水乳交融的地步。特别是气氛的渲染用以烘托人物情绪的复杂变化，极其生动真切，感人肺腑。　　（史美圣）

断发记

李开先

第三十四出　淑英走雪

（净、丑扮更夫上）长安三尺雪，人道十年丰。我们是东都守城的军人。夜来城外柳秀才，因到裴府里娶亲，送我些酒钱，教我留下城门莫关。待他好来往，遇着这大雪，怎么好？（丑）老哥，谯楼上已四鼓了①，冷巴巴守甚么？将城门开在这里，冷铺里睡去，管他！（净）说得是！今夜不须

守冷铺，有钱买得鬼上厨。这等大雪冷飕飕，不如铺中且睡去。(下)(旦走上)

【步步娇】妇女宵行羞难顾，急走多颠仆，仓皇喘未苏。四下里寥寥，绝无人语。却教我泪如珠，洒遍来时路。

【前腔】(小旦上)夜色朦胧如银雾，城郭重云护，夜行烛又无。到处里惊惶，寸心无主。赚得我向迷途，此恨堪谁诉？

【前腔】(奶上)姑嫂中宵相逃去，强放金莲步②，行行怯路衢。猛可的谁知，故家儿女？忽闻得哨声呼，恐怕遭巡捕。

〔忆秦娥〕(旦)云垂幕，长安古道风如削。(小旦)风如削，彤云黯淡，六花零落③。 (奶)冥冥夜色迷城郭，天寒苦恨衣衫薄。(旦)衣衫薄，不禁搵泪，簌然弹却④。 (奶)来到城边，已传四鼓，且喜城门已开，可出矣。(众出城介)(奶)小姐，这里有两条路，从那里去？(旦)奶娘，若从大路去，恐我府中有人赶来，只从小路去罢。不知奶娘知道这条路么？(奶)我先年常到你家来，晓得，只是崎岖不好行。(旦)没奈何。(众行介)积雪杳漫漫，长风吹鬓寒。在家千日好，出路半朝难。

【渔父第一】(旦)是则是路途中萧索，满江山六花布绕。疏林外阴风恶，只听得戍楼中数声晓角。扑簌簌吹落《梅花调》，翻与愁人添寂寞。遮不得扑头扑面纷纷落，满地琼瑶人不扫。(奶)好了！天色已明，趱行几步。(众行介)(合)我只见洒玉尘，滚银沙，满空鹭鹤，倾刻里青山已老。(奶)呀！错走了路，快转去。(合)最苦是途迷，故把人担阁。虚怯怯，行来身软弱。(旦)奶娘，我腹中饥饿，行不得了，怎么好？(奶)你夜来只顾啼哭，不肯吃饭，这是旷野之中，没计较。(小旦)曾闻汉苏武，餐毡食雪⑤，可充饥，此间有冰，你须索吃些⑥。(奶取冰介)(旦)我受冷担饥，神衰力少，(吃介)把寒冰口嚼。(呕介)透饥肠，痛煞煞转如刀割。(下介)那个是：溪流冻断层冰合，野渡无人空自恼。

(奶)这条小河，常有渡船来往。而今冻了，怎生是好？(旦)曾闻汉光武到滹沱，冰坚可渡⑦，我们就在冰上行去罢。(奶)且缓着，我踹一下看来。(踹跌介)(众惊介)(奶)没事，冰坚可渡。(过介)(旦、小旦行介)

【前腔】(旦)战兢兢临深履薄⑧，滑剌剌冰儿上难移小脚。(旦跌介)不觉弓鞋跌绽了，(坐介)我猛地里，愁魂渺漠。怎禁受江空野旷无停泊？冒雪冲寒途路杳，为只为我爹爹不谅人，逼偕窈窈。裴淑英，裴淑英，顾不得死填沟壑。(小旦)你本欲尽孝情，来承顾托。都变做长吁短叹，愁眉怨貌。悔不尽，悔不尽，此来差错。(奶)奉劝你姑姑嫂

嫂，又何必哭啼啼把脸儿朦着？我只怕，我只怕傍人知觉。

【煞】岁寒松柏几曾凋，甘做沟渠一饿莩⑨。冒风冲寒岂惮劳。

(奶)前面有条小岭，你们趱些上去。(旦)奶娘，这里没人，我和姑姑略坐一会。(奶)也罢。(旦)路程来了多少？(奶)来了一半，还有五十里，且比前不好行。而今下午过了，大家去罢。(旦推介)(奶)少刻天晚，林深路黑怎么行？你真个恼杀人呵！

【二犯皂罗袍】(旦)非我不行坐倒，奈饥寒到此，半步难熬。(望介)岭头一望路迢迢，不由人不心焦躁。鞋弓袜小，脚儿怎跷？耽惊受怕，雪儿又渺，千辛万苦堪谁告？(奶)前面有个酒店，不免把首饰换些东西吃去。(旦)使不得！我们是个寡妇，纵然我死，也不入酒店里去。(小旦)嫂嫂言之有理。(奶)我买来，送与你们吃罢？(旦)也不可。(合)前村里，酒旆摇，断魂从此不须招。饥寒际，节义牢，节和酒价定谁高？

【前腔】(小旦)我辈幸全节操，赖奶娘救护不惮烦劳。空夸积雪胜琼瑶，妾家那得琼瑶报？(奶)老身不打紧，只是苦了你们。(小旦)膏明自熬，兰馨自烧。亲家心险梅香巧，教人落在他圈套。(合)忙行处，独木桥，过时须挽柳枝条。心惊战，气怎消？魂随流水去滔滔。

【前腔】(奶)思我相公堪笑，把娘行赚得痛苦无聊。长空万里洒鹅毛，中途姑嫂伤怀抱。冰容雪态，丹青怎描？霓裳波袜，孤贞自保，此行真把冰霜傲！(合)孤村外，隐白茅，遥随虎迹度荒郊。人烟少，狐兔骄，妇人到此亦雄豪。(内作樵歌介)(旦惊介)

【二犯驻云飞】蓦地魂飘，奶娘，是甚么人嚷？(奶)是采柴的唱歌，你慌甚么？(旦)呀！我只说是相公有人赶来。听得歌声闹采樵，恐遇人强暴，使我心惊跳。嗏，薄命倘逢遭，把咱围绕。众口谯谯，半路相邀。插翅难逃，怎得开交？我甘作赴水投崖，姑姑呵，你把谁来靠？(合)猛地思量珠泪抛。

【前腔】(小旦)数阵狂飚，冻得浑身似水浇。岸火明渔棹，罢却寒江钓。嗏，山路越岩峣，石门深峭。雪满林皋，鹤怨猿号。薄暮清宵，寂寂寥寥。真个是地僻人稀，形影空相吊。(合)冷地相思心下焦。(奶)天已晚了。

【前腔】野寺钟敲，宝刹悬灯照九霄。独鸟栖寒条，山犬迎人叫。嗏，坠雪响芭蕉，乱鸦喧闹。寒影萧萧，飞绕林梢。枯树危巢，絮絮叨叨。怎知道我路远人愁，偏向愁人噪。(合)暗地思量容鬓消。

【清江引煞】忙行数里人静悄，回顾山林杳。谁道我家遥？昏黑应

须到。到家时，向灵前哭到晓。

雪夜潜身到洞房，此行端是傲冰霜。

归家不敢高声哭，只恐猿闻也断肠。

〔注〕 ①谯(qiáo)楼：城门上的瞭望楼，设更鼓以报时。 ②金莲步：宋胡继宗《书言故事·豪奢》："称妇人行曰金莲步。"按：典出《南史·齐纪下》："(东昏侯)凿金为莲华(花)以贴地，令潘妃行其上，曰：'此步步生莲华也。'" ③六花：指雪花，因雪花六出，故云。 ④愍(yīn)然：忧伤的样子。 ⑤餐毡食雪：《汉书·苏武传》载汉苏武出使匈奴被扣，坚持气节，匈奴单于"欲降之，乃幽武，置大窖中，绝不饮食。天雨雪，武卧啮雪，与旃(毡)毛并咽之，数日不死"。 ⑥须索：必须。 ⑦冰坚可渡：《后汉书·光武帝纪上》记汉光武帝刘秀早年曾遇困境，为避敌，"晨夜兼行，蒙犯霜雪，天时寒，面皆破裂。至呼沱(即滹沱)河，无船，适偶冰合，得过，未毕数车而陷"。 ⑧"战兢兢"句：《诗经·小雅·小宛》："惴惴小心，如临于谷。战战兢兢，如履薄冰。" ⑨饿莩：同饿殍，饿死的人。

《断发记》传奇，全名《裴淑英断发记》，明吕天成《曲品》卷下著录，未题撰者。阙名《古人传奇总目》始标为"李开先作"，后人皆沿此说。日本岩城秀夫《中国戏曲善本三种》卷首《解说》比较该剧与李开先《宝剑记》的用韵特点，认为二剧应出自"同一人之手"。

《断发记》全剧三十九出，叙隋朝绛州闻喜人李德武与妻裴淑英事迹。东都雍丘县令丘君明藏匿钦犯李密。事发后，李德武以知情不报获罪，充军幽州。裴淑英之父裴矩逼女改嫁，淑英欲割耳明志，誓不再嫁，被李德武、裴矩救下。后家仆老王误传李德武死讯，李母染病身亡。裴矩以李德武已死，又逼迫裴淑英改嫁。裴淑英雪夜潜逃，为表死志，断发不食。遇李德武功成回乡，夫妻团圆。事本《旧唐书》卷一九三及《新唐书》卷二〇五，稍加缘饰。剧中《走雪》、《剪发》、《自誓》等出摹写裴淑英思夫情怀，凄恻哀婉，感人至深。但是因受生长期"教化"传奇的影响，全剧谈忠说孝的色彩过于浓厚。作者借卷末【余文】自述作意云："五伦全处蒙旌表，绝发宝剑记世少。管教万古名同天地老。"这就不可避免地削弱了情感力度。

《走雪》为剧中第三十四出，演述裴淑英风雪之夜逃婚全节情景，是全剧的重要关目所在。场上除主角裴淑英外，还有两个值得注意的人物：裴淑英的小姑李玉卿和裴府的家仆老奶。在本出中，裴淑英是剧作家着力塑造的正面形象，李玉卿的性格遭遇和裴淑英极为相似，可以看作是裴淑英形象的补充或陪衬，而老奶则常以第三者的身份插话评论。同一个曲牌，往往由三个角色各唱一遍，从而构成了一种相得益彰的立体结构，使舞台场景显得较为丰富而生动。如开场的三支【步步娇】，先是旦扮淑英上场，唱第一支："妇女宵行羞难顾，急走多颠仆，仓皇嘴未苏。四下里寥寥，绝无人语，却叫我泪如

珠，洒遍来时路。”作为本出的第一支曲，对特定的戏剧场景的介绍是必要的，对特定的戏剧人物的描写也是必要的。剧作者力图突出裴淑英“仓皇”“宵行”，惶恐悲伤的情态，就把她的主体表现放在了首要地位。至于场景的介绍，则主要由小旦扮李玉卿的唱词来承担。于是“宵行”在第二支【步步娇】中展开为“夜色朦胧如银雾，城郭重云护，夜行烛又无”，恰好对第一支曲子作了补充。到第三支曲，老奶接着唱道：“姑嫂中宵相逃去，强放金莲步，行行怯路衢。猛可的谁知，故家儿女？”以第三者的口吻对此情此景加以评说，使事情经过和人物形象显得更加真实丰满。兹后【二犯皂罗袍】、【二犯驻云飞】等曲牌的叠用都是同样的结构安排。

为了凸显裴淑英坚贞不屈的性格，剧作者在本出中花费大量笔墨渲染了雪夜潜逃的危途困境。先是净、丑扮更夫上场，一番看似寻常的插科打诨，不但交代了时间、地点、气候、人物等故事背景，还解释了四更大雪“城门莫关”的原因，并巧妙地以“这等大雪冷飕飕，不如铺中且睡去”与裴淑英踏雪宵行作了对比，可谓匠心独运。随后旦、小旦、奶相继上场，她们既经受着古代妇女夜行“羞难顾”、“多颠仆”、“强放金莲步”的一般困难，又面临雪夜逃婚“夜行烛又无”、“恐怕遭巡捕”、“风如削”、“六花零落”、“衣衫薄”的特殊困难。接着以时间为序展开对裴淑英此番遭遇的具体描述：四鼓过后，摆在她们面前的是“两条路”，何去何从？考虑到“若从大路去，恐我府中有人赶来”，于是她们毅然选择了“崎岖不好行”的小路，这就为以后的艰险历程作了铺垫。经过一夜的困苦挣扎，当老奶说“天色已明”时，观者不免稍稍松了一口气。可就在这时，作者又安插进迷途的情节，“最苦是途迷，故把人担搁”，紧接着淑英“腹中饥饿，行不得了”，又遇上溪流结冰，无人摆渡，真是难上加难，一波未平一波又起，使观者的神经重新紧张起来。裴淑英吃冰充饥的情节令人同情，但未免带着几分娇情。渡冰河的情节则要生动得多，这里出现了一系列的科介：“踹跌介”、“众惊介”、“过介”、“旦、小旦行介”、“旦跌介”、“坐介”，如此密集的动作恰如其分地表现了穿越冰河的艰难。人到此时，已是“不行坐倒”，“半步难熬”，而“岭头一望路迢迢”，前程遥远，时已过午，雪越下越大，这“千辛万苦堪谁告”？作者非常善于控制剧情，既不使之发展过于迟缓而失去对观众的吸引力，也不把它推向极限而绷断观众的神经。情节发展总是保持在缓疾得当、张弛有序的原则指导之下。因此，当困难纠结难解、主人公濒临绝境的时候，一个小酒店出现了，于是剧情又稍趋平缓。然而这只是片刻喘息，裴淑英高唱着“饥寒际，节义牢，节和酒价定谁高”，宣称“我们是个寡妇，纵然我死，也不入酒店里去”，表现出她性格中迂腐的一面。这时，天色已晚，“薄暮清宵”，“雪满林皋”，“地僻人稀”，“乱鸦喧闹”，绛幕在全场观众对裴淑英一行前途命运的担忧悬念中徐徐降落。

丈夫已死，婆母亦亡，父亲再三相逼，甚至奏请皇帝恩准解除裴李婚约，

加上柳秀才"仪容举止,不下李生",这一切已使寡妇改嫁具备了充足的理由。裴淑英却偏偏选择了誓死守节、雪夜逃婚的艰辛之路,其原因何在,其出路又何在呢?第三十二出《裴矩逼嫁》中有这样一段对白:"(外)孩儿,你夫家凋丧已尽,守此欲谁为哉?(旦)妾闻仁者不以盛衰改节,义者不以存亡易心。今夫卒姑殁,遽欲弃之,遂致丧柩暴露,祭祀蔑绝,非人所为也。望爹爹体天地之心,成孩儿之志,使得与陈之孝妇、夏侯之令女同游地下足矣。"看来支持她这样做的主要是仁义节孝的封建理念。她在履行这一套封建理念时并非迫于外来压力,相反,仁义节孝的道德观已经内化为她的自觉需求。剧中描写她在读《列女传》时,竟认为"不践二庭,妇人常理,何为以此载于记传乎?谁图苟免?又何必记于书传?"但也必须看到,裴淑英的拼死抗争背后确实还有她和李德武的夫妻感情作为支撑。在《家忆德武》一出中,她"强凭栏涕泗流","对东风人似梨花瘦";在《寄博征衣》一出中,她"泪痕如线,望眼欲穿。素指密密缝来,针迹犹如蚁子连。意拳拳,为寄幽燕","赤紧的心念征夫,纵得金针又倒拈。刺春尖血污衣衫,怎禁啼痕千点,血泪相兼";在《淑英忆夫》一出中,她"犹记新婚燕尔排。幽室闻郎唤,不一回,羞颜向壁未尝开。及和偕,语笑愿同尘与灰"。她和丈夫有纯真的爱情,这才是她感情深处最坚实可贵之处。因此,"淑英走雪"似不应单纯地理解为是封建道德的驱使,"一女不事二夫"的信念中也包含有坚守忠贞爱情的闪光点。

吕天成《曲品》卷下评《断发记》传奇有云:"事重节烈。词亦佳,非草草者。且多能守韵,尤不易得。"祁彪佳《远山堂曲品》则评谓:"惜作记者犹不脱寒酸态耳。词甚工整,且能守律。当非近日词人手笔。"此剧文词雅正、音律和谐,在明人传奇中堪称上乘,但是思想内容的迂腐却是此剧毋庸讳言的缺陷。而这两方面的特点在《走雪》一出中都表现得较为典型。

(周 秦 杨 帆)

跃 鲤 记 陈罴寿

第二十六折 芦 林 相 会

【步步娇】(旦唱)买鱼作鲙供甘旨①,来到芦林里,检取这枯枝。遥望前村,有个人来此。待奴家仔细看分明,却原来是姜郎至。但不

知姜郎来此何干？不免立地等他，问取婆婆的病体若何。且站在一边，等待他问取因依，便见真来历。

【前腔】(生唱)驱驰不惮多迢递，自古道父母有疾，子意何安。使我心忧虑，前去觅良医。偶见一佳人，立在芦林里。远观未审，近睹分明，却是吾不孝之妻。未审他有何因依。我欲回去，老母患重，如之奈何？欲待要过去呵，只恐怕相羁滞。(旦见生)姜郎，我和你夫妻之情，今日相逢，相叫一声也无妨，为何望望然而去？(生)三娘，我和你恩断义绝之人，路途相逢，不须施礼。咱和你各自奔前程。(旦)岂不念夫妇恩情？(生)三娘，撒手！难顾恩和义。

(旦)姜郎，我冤遭责遣，未犯律条，衾枕盟誓未寒，儿女恩情尚在。素来重义，何出轻言？(生)三娘，我和你覆水难收，断弦难续。天伦既已义绝，夫妇必竟礼无。歧路相逢，不须询问。(旦)亲在儿不远游。况且婆婆患病，为子者药必亲尝，寝不解带，才是子道。何故擅离膝下？(生)呀，妇人家昼不游庭，何事乱走芦林？若无濮上之期，定有桑间之约②。(旦)姜郎，任你纵起秋胡之疑，难败我罗敷之德③。百年终望，一旦成虚。(诗)忆昔当年适嫁君，中途见弃为何因？妾身未必违条例，抵甚相看陌路人？

【降黄龙】(旦)我为伊执釜操觚，指望举案齐眉④，百年相逐。姜郎，当日婆婆逐我出来，未审有何缘故。今日幸得相逢，细说明白，使奴终心无怨。那一日朦胧见弃，今日里偶尔奇逢，望姜郎倾心剖腹。(生)谁教你逆理乱常，有乖妇道！(旦)姜郎，弃妻有七去之条⑤，念奴家未犯七去条目，缘何将咱做一个叱狗鲍宣，蒸黎鲁妇⑥？(生)贱人，今日依你讲起来，道丈夫无故弃妻，你可知罪莫大于不孝？你不孝亲姑，焉得无罪？(旦)糊涂，你道奴不孝于姑，有甚么行藏暴露？

(生)娶妇从来为养亲，养亲何故起亏心。从夫不把亲姑孝，不孝亲姑孝甚人？

【前腔】(生)当初，我与你结发情孚。父母养儿子，娶媳妇，望他那一件？只为寒则进衣，饥则加食。指望你将甘旨供调，谁知你把我门风玷辱。(旦)自适姜门，户庭未出，蘋蘩中馈⑦，未尝有缺，怎见玷辱门风哩？(生)好恶，你瞒昧欺姑，全不想有乖法度。(背云)我今日要往飞云洞甚急，不期芦林遇这贱人，延阻去路。欲待回去，母病难痊，怎么是好？踌躇，三娘快站开，念姜诗有事关心，休得将人耽误。(旦)姜郎，夫妻乃五伦之一⑧，义不可绝，岂可中道而废，以致妻子孤贫失所？(生)谩说道受孤贫，岂不

闻覆水难收会稽愚妇?

【前腔】(旦)虚诬,只落得负屈含冤,无门控诉。天,不知那个天杀的唆斗婆婆,将奴赶出,玉石难分。奴本是洁玉无瑕,却被青蝇点污。(生)三娘,你今日枉自嗟叹,当日婆婆赶你出来,只为你汲水归迟,因此性发难容。休怨傍人道论。(旦)姜郎,你不说起水来也自罢了,说起水来呵,危途,那一日风狂浪阻。姜郎,不得一个白须公公相救,莫说是一个妻子,就是十个也不得见你了。险些儿一命归泉路。(生)不孝之妇,死何足惜。(旦)呸,人非尧舜,焉能无过?只为汲江水这些事,你就出得妻子在外哩!好似哑子吃茶毒,俺这里有口难分,他那里迷而不悟⑨。

(生)三娘,虽则夫妇之道,不可不亲,奈先王之法,亦不可以不尊。

【前腔】姜诗,非迷而不悟。但只要承顺堂上怡颜,难顾得枕边私欲。(旦)姜郎,我被婆婆赶出外,衣不遮体,食不充口,为何全不见怜?(生)既道是衣食无措,何不转回乡故?(旦)姜郎,奴家岂没有娘家不成!妾承父母之命,遣事君子,临行之时,母亲在厅堂之上,递我一杯酒,他道:儿,你到人家作媳妇,一要孝顺公姑,二要承顺丈夫。今日无故被遣而回,见吾亲族,岂不汗颜?(生唱)既无颜再转江东,何不去别选个豪富?(旦)差矣。自古道:一与之醮⑩,终身不改。我到你家,生下安安七岁,还叫我嫁人,辱身丧节,夫,亏你说得出口!(生)既不嫁人,终身靠谁?(旦)宁死于邻母之家,决无他适。(生)痴愚,他守寡孀居。况且窘迫贫孤,怎倚他朝餐暮宿?

(旦作悲吁)好苦!天!(生)三娘,不须啼哭。你有三罪得于婆婆,方才赶你出来。(旦)姜郎,第一件如何?(生)街坊私去买肉鸡,称说婆婆庆寿时。临期那见鸡肉面,私造口福太心亏。(旦)第二罪?(生)私买梭布做汗衫,絮言庆寿我萱堂⑪。临期那见衣衫面,私置衣穿意不良。(旦)第三罪?(生)背地焚香在后园,三言四语祝苍天。三张桌子高层起,咒骂婆婆你不贤。(旦)姜郎,你说奴一不孝,私造口腹,你家又没三厨五灶,瞒得过婆婆与你,瞒不得七岁安安。(生)安安是个娃子,你将一片肉、一个鸡肘与他吃了,再也不肯说了。(旦)夫,你回去,手拿一根荆条,叫安安跪下,打他几下,必然就说。(生)可见妇人心歹,你例吃鸡肉,反叫我打孩儿。(旦)夫,奴家认去罢。(生)不愁你不认。(旦)你说二不孝,私置衣穿,你家又没有大箱小箧,你回去拿钥匙开看,若有新衣服,奴家死也瞑目。(生)未起此心,先有此意。寄在邻家,谁管你不成?(旦)夫,奴家也认去罢。(生)一是真,百是真,不愁你不认。(旦)夫,说三不孝,在后花园中层起三张桌子,焚香咒骂婆婆,姜郎,一张桌子有几

芦林相會

尺高？(生)一张桌子有二尺五寸高。(旦)既是一张桌子有二尺五高，三张桌子共有七尺五高，夫，如何层得上去？(生)你下面把条凳子站了足，一层层扶上去。(旦)且问你后园墙有几高？(生)有五尺高。(旦)既是三张桌子有七尺五高，墙有五尺高，岂无人看见？(生)外面是秋娘看见，里面是母亲见。(旦)既是婆婆亲眼见，何不一把扯住奴家，问个死罪也罢。(生)那时婆婆扯住你，你是个不孝恶妇，把他一交推倒，怎么了得？(旦)夫，皆是冤枉，奴家也认去罢。(做哭介)好苦！天！(生)谩长吁，你有三逆亲姑：一不合私造口腹，二不合私置衣穿，三不合咒骂亲姑。你犯法违条，今日里休想做姜门中媳妇。

(旦跪介)奴家今日跪在你跟前。姜郎，念夫妇之情，务要劝解婆婆收留奴家回去。(生)起来站退。待我好去。

【水红花】(生)只合偷生远遁，又何须絮叨叨拦阻我程途。(旦起唱)非是奴絮叨叨拦阻你程途，怎奈我撇不下冷清清年老的姑，难割舍安安年幼的苦。到于今眼睁睁分散凤鸾孤。他那里，他那里一桩桩诬奴罪奴，俺这里一天愁冤无剖诉。望夫君说与分明，奴死向黄泉，甘心瞑目。

(生⑫)贱人，你不思婆婆养孩儿娶媳妇，望他那一件？

【一枝花】他当初指望百年图，养孩儿终身思报补，娶媳妇指望供朝暮。谁知你为己私身，我须念劬劳养育。慈乌尚有反哺雏⑬，却被你做了伤风败俗。

【前腔】(旦)听伊言心惊胆战珠泪簌，他那里怒吽吽，信谗言抵死罪奴。俺这里恨匆匆，被谗言抵死怨夫。这冤苦凭谁分诉？姜郎，你罪奴家忤逆亲姑，不免对天发下誓来：天地神明，我庞氏若有此心，四体不得周全。我若有瞒姑咒姑，老天鉴察庞氏妇，果有亏心，神明洞烛。

(生)贱人站开，待我好趱路。

【二犯江儿水】(旦)枉读圣贤书，空在黉门里⑭，你好狠心狠毒。既道是婆婆病卧少支吾，姜郎，你为人子怎不在家看视婆婆？为何因在此闲游？不念他身伴无人，菽水荒疏，独自冷清清，有谁看顾？

(生)贱人，你说我母亲病卧，为着何来？

【前腔】(生)我娘须是受淦痛⑮，却不道为伊抵触。我今日不惮路驰驱，竟往飞云，特求医卜。贱人，虽则是婆婆赶你出来，你可遵守妇道，方才是理。贱人，此乃是芦林幽僻人影疏，岂可在此单行独步？

贱人，你今日到把父母夫家名节一旦不顾，岂不自耻？(旦)冤家，你且站在傍，听我道来。(生)快讲来，我要行速。〔西江月〕(旦云)本是夫妻结

发，只因搬斗分居，不容分诉付休书，致使参商两处⑯。　只为婆婆患病，心中爱吃江鱼。绩麻已换在邻厨，特检芦柴炊煮。　(生)你怎知道婆婆爱吃江鱼？(旦)前日邻姑姑，到我家里来看婆婆，方知婆婆患病，爱吃江鱼。(生)既然如此，见你芦柴就是真了。(旦指介)这些也是。那这也是。(生)三娘，你今日情极至此，始见真心。〔西江月〕(生云)夫妇相随半世，孩儿抚养成人。焉能一旦逆萱亲，必有傍人谗佞。　妻，宁耐暂居邻母，待吾回劝娘亲。从头诉说这原因，转怒回嗔未定。　老娘，我听他今日之言，你桩桩皆假意，件件是虚情。三娘，

【忒忒令】(生)你信着何人谗妒，致令我参商骨肉。妻，你今日里诉衷曲，本是个贤孝之妻，反做了忤逆之妇。(旦)姜郎，你心下既已明白，何不带奴回去，怎的这等情辜意薄！(生)三娘，非是我情辜，又恐怕萱亲嗔怒。不信伊能事亲敬姑，反道我私妻背母。妻，你婆婆若回心转意，我夫妇必有完聚之日。倘若不从呵，从此后恩情两途。妻，可怜你作漂萍飞絮他乡妇，我作个行缺名亏薄幸徒。(旦)但愿婆婆回嗔怒，使我破镜重圆，断弦再续。

(生作悲介)妻，你居邻母家中，我回去劝解婆婆，就着安安来接你。

【忆多娇】(旦)姜郎忍将情意绝，只落得肝肠裂。百年恩爱遭磨折，欲语未言心已结。(合)芦林话别，痛杀杀泪珠流血。

【前腔】(生)听伊说心惨切，负屈含冤遭此孽，恨只恨搬斗心狠蝎⑰。(合前)

【斗黑麻】(旦)虑只虑年老婆婆有谁抬贴，苦只苦幼小安安有谁提挈。结发情成差迭，两眼相看，喉咙哽咽。(合)匆匆话别，徒将衣袂拽，谁挽天河把冤情洗泄。

【前腔】(生)非是我薄恩情将伊抛别，怎奈我老萱堂不由人分说。三娘，你贤哉我已决，谁承望誓海盟山，反遭磨灭。(合前)

【尾声】(生唱)恩情俏似汤浇雪，(旦)两眼睁睁怎忍别？(合)就是铁石人闻也痛裂。(并下)

〔注〕 ①甘旨：指甘美的食物。　②"若无"二句：濮上，濮水之滨。桑间，古卫国地，在濮水之滨。《汉书·地理志》："卫地有桑间濮上之阻，男女亦亟聚会，声色生焉。"后"桑间濮上"常用于指代男女幽会之所。　③"任你"二句：秋胡，春秋时鲁国人，婚后五日外出游宦，五年后方归，见路旁采桑美妇，乃赠金戏之，为妇所拒。及至家，方知其妇即采桑女。妇因斥其不孝好色，愤而投河死。见汉刘向《列女传》。罗敷，汉乐府诗《陌上桑》中的女主人公，乃秦氏之女，为"使君"(太守一类官员)所慕，问其"宁可共载

不",她答道:"使君一何愚!使君自有妇,罗敷自有夫。" ④举案齐眉:《后汉书·梁鸿》记梁鸿之妻对梁鸿非常尊敬,"每归,妻为具食,不敢于鸿前仰视,举案齐眉"。后世用为夫妻相敬相爱的典故。 ⑤七出:古代妇女嫁后被休的七种理由,即不顺父母(公婆)、无子、淫、妒、有恶疾、多言、窃盗。 ⑥"缘何"二句:叱狗,东汉鲍永事后母至孝,妻于母前叱狗,永即出之。见《东观汉记》。此谓鲍宣(西汉人),实误。蒸藜,蒸煮野菜。古传孔子的弟子曾参因妻蒸藜不熟而出之。后世多用作出妻的典故。 ⑦蘋蘩:两种水草,可食用,古代常用于祭祀。《诗经·召南》有《采蘋》、《采蘩》二诗,《毛诗序》云:"《采蘩》,夫人不失职也。夫人可以奉祭祀,则不失职矣。"后常用作尽能妇职之典。中馈:妇女在家主持饮食等家务。《周易·家人》:"无攸遂,在中馈。" ⑧五伦:君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。 ⑨悞:当作悟。 ⑩醮(jiào):古代结婚时所行以酒祭神之礼。 ⑪萱堂:指母亲。 ⑫生:原无此字,据文意补。原版"生"字在曲牌【一枝花】后,非。 ⑬慈乌:乌鸦的一种,古人认为其后代能反哺母鸟,故称。 ⑭黉(hóng)门:学校之门。 ⑮痛(pū):病。 ⑯参商:天上二十八宿中的参星与商星,两者不会同时在天空中出现。比喻人之不能相见。 ⑰狼:疑当作狼。

《跃鲤记》,或名《姜诗得鲤》,凡四十二出,剧情如下:汉朝广江人姜诗与妻庞氏三娘,事母至孝。然邻居秋娘与庞氏有隙,时常挑拨,早已埋下婆媳失和的种子。姜母得病,需饮江心之水以畅血气,三娘独往汲之,遇风浪大作,差点淹死,久未归。姜母甚渴,大愤,遂命姜诗将其休弃。三娘只得寄居邻里王媪家中,仍不忘孝养婆婆。她知道姜母喜食江水中的鲤鱼,故日夜纺织,换取江鲤,暗底托王媪转奉姜母。如此者多次,姜母大为奇怪,追问王媪,始知三娘的一片孝心,遂遣孙儿安安迎回儿媳,合家团圆。三娘的孝行感动上苍,玉帝下旨,令姜宅旁边忽然涌出一股清泉,甘美如同江心水,每日还跃出两条鲤鱼,以助姜诗夫妇的孝养之心。

《跃鲤记》本事出自《后汉书》卷八四《姜诗妻传》,然多有增益、改写。如有关邻居秋娘撮弄、作坏的内容,便为作者所添加,由于有了这样一个矛盾的第三方,三娘见弃的原因既显得合情合理,也起到了增强剧情曲折性的作用。至于全剧的写作宗旨,很明显是以彰扬孝道、褒奖孝行为基本意图的。这一思想倾向不但洋溢于字里行间,作者在第四十二出还特意加以强调:"纷纷乐府争超迈,风化无关浪逞才,惟有孝义贞忠果美哉。"元末人高则诚的著名南戏《琵琶记》早就标举过"不关风化体,纵好也徒然"的教化论旗帜,显然,陈罴斋是以有意识地承继《琵琶记》写作精神为圭臬的。而且与《琵琶记》精心塑造了一个历经磨难、忍辱负重,依然尽心尽力赡养公婆的"好媳妇"形象——赵五娘——相类似,《跃鲤记》也将颂扬的笔墨聚焦于姜诗之妻庞三娘身上,通过对婆媳二人之间矛盾的叙写,来体现上述意图。

中国古典文学中反映婆媳关系的作品非常丰富,而且往往刻意强调媳妇对公婆无条件的顺从,即便受了委屈也应不改其奉养之志,这是农耕时代社

会经济结构和文化传统的产物，与作为封建社会主流意识形态的儒家思想在所有社会阶层中的广泛渗透有密切关联。儒家认为，孝道是人伦礼仪的基础，是"修身、齐家、治国、平天下"政治理想的第一块基石：子孝妇贤是古人最基本的家庭理想，那么，与公婆没有血缘关系的作为"外来者"的媳妇的表率行为就相当地重要了。今日看来，这些带有明显道德说教意味的作品，就思想主旨而言，大多已显得过于陈腐、落后，但某些作品在传达上述思想倾向时，往往也客观地反映出封建礼教对人性的压抑，特别是往往真实地反映了礼教桎梏下作为个体的人的无奈和扭曲。这里所选的第二十六出《芦林相会》就具有相当的典型性。

这一出写庞氏独自到芦林中拾取柴火，与出门寻觅良医的丈夫姜诗偶遇，虽终于辩明了冤情，却依然不能回到夫家。姜诗为了汲水这样一件小事，就轻易地将结发之妻休弃，他原本并非没有过犹豫与疑惑，但母命难违，他绝不能在这一问题上反抗母亲的意旨，因维护儿女之情而作个忤逆之子，其人不可不谓可怜；但事实上，在"夫妇之道，不可不亲，奈先王之法，亦不可不尊"信条的指导下，他宁肯坚信母亲对妻子"三大罪"的指控，也不愿意慎重考虑妻子的申辩，还一再加以叱责与羞辱，其人不可谓不可恨；当他听到三娘说要为婆婆吹煮鱼羹，又亲眼看到三娘所拾取的芦柴时，始知妻子"情极"、"真心"，却又怕背个"私妻背母"的骂名，只得无奈地表示"可怜你作飘萍飞絮他乡妇，我作个行缺名亏薄幸徒"，其人不可谓不可悲。在人伦秩序与真情、良知的矛盾、斗争之中，姜诗毫无选择地倾向前者，礼教对人性的压抑于此可见一斑。

至于庞氏，尽管她时刻牢记出嫁之时母亲的叮嘱("你到人家作媳妇，一要孝顺公姑，二要承顺丈夫")，立志作个贤孝之妻，却依然招来谗嫉，以至成为弃妇；尽管她抓住这次夫妻相逢的难得机遇，一而再、再而三地表白心迹，辩明是非，其间既有声泪俱下的哀求，也有苦口婆心的说服，甚至还有立足于礼教规范的反戈相击("夫妻乃五伦之一，义不可绝，岂可中道而废，以致妻子孤贫失所")，但终究没有能改变丈夫的决心。古代妇女地位的卑微，其命运的不自由，以及礼教思想对人性的束缚之严，于此出皆有所反映。

与《琵琶记》的《糟糠自厌》出相比，《跃鲤记》的《芦林相会》一出教化的色彩要浓重得多，然就艺术效果而言，《芦林相会》也颇有可圈可点之处。首先，其语言平实、质朴，有明显的生活气息，入口浅切，入耳能化，较少明清文人传奇堆砌典故、雕琢词藻的毛病。其次，剧情层层递进，一波三折，对话、动作都透露出较多的戏剧性，为脚色的舞台扮演提供了丰富的空间。祁彪佳《远山堂曲品》评价说："任质之词，词句恰好。即一节生情，能展转写出。"可称的评。因此，晚明以后的不少曲选都收录了此出，后世昆曲和其他地方戏也常爱搬演，是戏曲舞台上较受欢迎的一个折子戏剧目。　　(程　芸)

古 城 记

佚 名

第二十九出 团 圆

(生上唱)

【中吕引】结义桃园,徐州分散,古城中又得团圆。夫妻会合,弟兄重见。

叫军校开了城门,迎接二位皇夫人进城。(卒应科)(旦、贴上唱)

【二犯令】移莲步,整弓鞋,迢遥千里而来。(相见哭、拜科)夫妻幸喜重相会,犹如枯木逢春花再开。

(生)孤穷不利,多亏二位夫人耽惊受怕。今日相逢,实出望外。(旦、贴)夫身流落,姊妹自分无生,赖得神天护祐,相逢犹如梦寐。只是一路而来,多多亏了二叔,若非他义勇忠心,夫妻焉有今日。皇叔不思报德,反把城门紧闭,不容进见,此何意也?(生)孤审军士①,已得其详。昨闭城门,乃三弟张飞之罪。今见二弟,自当表白。(张飞上科)(唱)

【生查引】当初只道无情汉,今日方知义勇忠。

(相见揖科)二位皇嫂拜揖,小叔失于远迎,望勿介意。(旦、贴)你为何这等莽撞?不加详察,妄怪他人。(张)小叔知罪了。(旦、贴)三叔,少刻二叔来时,须当陪个小心。(张)劣弟晓得。大哥,俺昨日触犯二哥,望大哥方便方便。(生)你若要他欢喜,须分付满城大排香烛,远接进城,陪个小心。他乃知礼之人,宽洪大度,不念旧恶。(张)小校,分付满城大排香案,整齐队伍,迎接二爷入城。(众应科)(众扶羽上科)桃园结义誓难忘,千里单刀出许昌。寻归真主完名节,不愧烈日与秋霜。关某别了曹操,一路而来,指望与大哥相会,谁想昨日来到古城,反被三弟疑猜,道咱降了曹操,不容进城。又谁知蔡阳追兵来到,激得我怒满胸膛,把他斩了。此乃是我云长命不当绝,倘遭他人之手,焉有今日之会。正是:西风百战起尘埃,千里寻兄到此来。今朝才得干戈静,我想昨日呵,(唱)

【双调新水令】征夫塞满了太平街。小校,二位皇夫人可进城否?(丑)先进城了。(羽)众军可曾卸甲否?(丑)二爷不曾卸甲,众军不敢擅解。(羽)传令叫众军卸甲。(丑)得令。(羽)关某自离许昌,今日里才得卸戎衣,换了这紫袍金带。(内作喊科)(羽惊科)小校,是那里呐喊?快看马取刀来。(丑)是蔡阳领来军士,无主可归。(羽)既然如此,你将我令旗一面,招他投入

在我部下。若不愿者，教他各自归农。(众应科)(羽)你教他把旌旗云外卷，(内长号科)(羽)小校，是那里吹打长号？(丑)禀二爷，是三爷摆队伍出城迎接。(羽)昨日不须斮杀，今日也不劳他迎接。小校，你与我传令说：二爷心下恼，叫他不要摆。(丑分付科)(羽)分付他戈戟不须排，不念咱千里而来。(内鸟鸣科)(羽)小校，甚么鸟儿叫？(丑)是一只孤雁。(羽)一路而来，皇嫂愁苦无聊，你又哀叫；今日俺兄弟相逢，你又叫甚么？差矣！自古道征雁失群，哀鸣凄惨。想俺兄弟常在一处，今被曹操设计分散东西，俺关某一人在此，就如此雁一般。咱关某就如这失伴孤鸿，流落在碧天云外。

【驻马听】拂尽尘埃，(内又作鸟鸣科)(羽)小校，又是甚么鸟儿叫？(丑)是催归杜鹃。(羽)此鸟尚怀归计，何况人乎？俺云长一天愁闷，却被此鸟解去一半了。听啼鹃遣闷怀，徐步进城来。自下许昌将近一载，蒙曹操待吾甚厚，莫说大哥、三弟疑我降曹，就是外人，那一个不道我真心降了曹操？难怪大哥三弟不疑猜，且做个朦胧佯不保②。(张上跪接羽科)(羽见作不理科)叫小校，我那马可曾卸鞍么？(丑)卸了鞍。(羽)既解了鞍，把些好料与他吃。我此来亏了这一骑马，出许昌，过五关，诛六将，古城边斩蔡阳，受了多少的苦楚。我想今世的人，还不如此马有义，好生看守此马。大爷如今在那里？(丑)在中堂立地而等。(羽急行科)(张自起科)二哥恼，全不看在我身上来，反把马来讥诮我。没奈何，是我做得不是些，还要陪个小心，跪在那阶下，去要他认了我才好。(生、羽相见同下跪)(哭科)(张复跪科)(羽)见哥哥就跪在阶，参兄长恭身拜。

【乔木查】哥，一自徐州失散两分开，喜今日古城中你我依然在。大哥，关羽乃铁甲征夫，何愁千里？只亏了二位皇嫂，幼长深闺，那识路途之苦，受了多少风霜，耽了多少惊恐。今到古城，不容进见，全不念皇嫂与你结发恩和爱，你也把城门儿不放开。你道小弟真心降曹了，哥，怎知俺汉云长，一点丹心不改？

大哥端坐，容关某把昔日分散事情说与大哥知道。(生)二弟同坐，试说一番与我听着。(羽)当初曹操领兵百万之众，打战书到徐州，大哥与三弟商议去偷营劫寨，着某保守家眷。谁想三弟去到那边，不探虚实，只管高声呐喊，曹兵四散杀出，兄弟各自逃生。探子报道，大哥二弟俱被曹兵所害。二位皇嫂闻得此言，闷倒在地。彼时关某披挂出城，要与曹兵决一死战。去到半路之间，想曹操那贼多用诡诈之计，恐赚吾出城，以绝归路。那时又叫探子来，仔细问他。他说不曾亲眼看见，只在五里之外，传来消息。慌忙带转马，复入下邳城去宽慰二位嫂嫂③，谁想张辽即来说我降曹。彼时不降于他，关某一人一骑，料无阻碍，只恐二位嫂嫂难脱虎

口。以此假说降他，一边打听哥弟消息，又作道理。因此上去许昌。蒙曹公待我甚厚，上马提金，下马提银，三日小宴，五日大宴，黄金百镒④，美女十人，封为寿亭侯之职⑤。后不知大哥在袁绍驾下，借得颜良、文丑，前来报仇。却被张辽用激将之计，赚我出军，误杀了此二将。彼时阵上才知大哥消息，就要辞曹归汉。谁知曹操意欲拘留，不容面别。故此挂印封金，留书作别，过关斩将而来。来到古城下，呀，遇着猛弟张飞。(张)小弟在此请罪。(生)二弟看我薄面，叫三弟起来罢！(羽唱)

【梅花酒】大哥，张飞自疑猜，全不想月明千里故人来。只教我单身独自把曹兵败。堪笑三弟心量窄，险些把桃园结义声名坏。三弟，你道我受曹的恩惠，这都是真的。比如你受了他的，还肯想大哥和我，辞曹来寻否？想一想你二哥是什么样人？俺本是英雄猛烈栋梁材，怎肯贪淫恋酒色？

我前日在黄河渡，杀了蔡阳的外甥秦琪，谁想蔡阳起兵赶来报仇。你把城门紧闭，不容我进来，要我斩了蔡阳首级，方许相见。教你助我些人马，你说半个也没有，只在城上助我三通鼓，十面小旗。大哥，还是鼓杀得人？还是旗杀得人？三弟，莫说你我结义兄弟，就是一面之交，见蔡阳兵来，也有恻隐之心，开门与我进来。幸喜昨日蔡阳被吾所害，若是失手于他人，三弟，你今日还去跪那一个？

【水仙子】谁似你狠心肠，没见识，将咱怪。紧闭城门不放开，怎提防蔡阳兵赶来？若不是俺关云长有气概，施英勇，展奇才，滑喇喇把蔡阳头斩在尘埃，怎能够弟兄相会？他夫妇团圆，喜笑颜开。

大哥，我想当初桃园结义，日子不利，时落空亡⑥，以致兄弟如此。(唱)

【得胜令】想是桃园结义罹兵灾，东西南北两分开。提将起搵不住英雄泪，舒不开愁闷怀。哀哉嗟叹杀愁无奈，伤也么怀，伤也么怀，也是俺兄和弟时运乖。

(生)二弟，三弟自知其罪，你与他相认才是。(羽)大哥尊坐，待我请他起来。我想三弟平日上不跪天，下不跪地，今日跪在阶前，任我讲说，他低头半声不应。三弟请起。(同下跪科)莫怪君无理，缘因我命招。(唱)

【搅筝琶】这场鏖战乃是天差，三兄弟你请起来。(张)二哥你不怪我了，请笑一笑才是。(羽笑科)这足见桃园生死交，方显得汉云长大节精忠在。想大哥泪滴江淮，思翼德恨低眉黛，因此上不避关山独自前来。贤弟，正是不受苦中苦，难为人上人。受尽了千般苦，苦尽甘来。(张唱)

【滚煞】古城聚义把筵排，准备着破曹瞒，大会垓⑦。平空踹破中原

地，把长安城攻战开，将曹操一家儿扫作尘埃。

(众)今喜兄弟相会，夫妇团圆，就此古城之中，招军买马，积草屯粮，相时而动，以报前仇。这是：两片菱花重会合，一轮明月再团圆。

兄弟喜相逢，浑如一梦中；

古城重聚义，方显是英雄。(并下)

〔注〕①孤：刘备自称。古时帝王常自称孤家寡人。　②保：同睬。　③下邳(pēi)：旧县名，在今江苏邳县东。　④锱：重量单位，一锱等于二十四两。　⑤寿亭侯：按关羽的封爵是汉寿亭侯，汉寿为地名，亭侯为封爵的等级，汉寿亭侯不是汉朝寿亭侯之义，后世不察，每有误用。　⑥空亡：又作空冈，为星象家术语，指不吉利的时辰。⑦大会垓：大会战。

以三国时期的传奇性历史人物为表现对象的文艺作品，自宋代以来一直绵延不绝。据记载，宋代说书中已有专门擅长"说三分"的一类艺人，到了元、明时期，三国故事更为各个社会阶层所喜闻乐道了。不但出现有《三国志平话》、《三国志通俗演义》这样著名的长篇白话小说，戏曲舞台上所上演的三国戏也逐渐多了起来，仅就现存的元杂剧而言，就有《单刀会》、《三战吕布》、《隔江斗智》、《千里独行》、《博望烧屯》等多种剧目。

《古城记》则是明代传奇戏曲中敷演三国人物故事的名篇，作者不详，今存明万历年间刻本，共二十九出。剧情梗概是：曹操率大军攻打徐州，刘备、张飞二人趁夜偷袭曹营，曹军有备，刘、张大败，只得各自逃生。刘备投靠河北袁绍，张飞则占据古城。关羽为保全刘备家眷，权且降了曹操。曹操赠以美女、黄金和宝马，封其为汉寿亭侯，试图收服关羽之心，不能如愿。袁绍领军讨伐曹操，两军会于官渡。袁军锐不可挡，关羽出战，于千军万马之中斩杀颜良、文丑，尽显神勇。刘备以为关羽已经背叛了自己，趁乱潜逃，途中遇到赵云，遂同往古城会合张飞。关羽得知消息后，毅然辞别曹操，单刀匹马保护两位嫂嫂去寻找刘备。一路上过五关、斩六将，又于瓦岗山收服周仓。到了古城，曹将蔡阳领军蜂拥而至，张飞认定关羽贪图富贵，闭门不纳，只在城上助其三通鼓、十面小旗。关羽力斩蔡阳，方得入城，兄弟三人终于相会。

本剧既吸收了前代戏曲文本和通俗小说的主要内容，以关羽为中心人物，通过秉烛达旦、挂印封金、千里独行、过关斩将等情节的描写，渲染了他忠义坚贞、沉毅神勇的英雄主义气概；也有不少与《三国演义》不同的细节，某些部分还颇能显示出民间戏曲朴质自然、生机勃勃的艺术气息。如第二十八出写关羽与蔡阳比斗刀法，蔡阳横砍柳树，刀嵌木中，关羽挥刀斜砍，刀过树倒，这一描写显然折射出下层劳动者的生活体验。

晚明文人祁彪佳在他的《远山堂曲品》中评论说："《三国传》散为诸传奇，无一不是鄙俚。如此记通本不脱【新水令】数调，调不复伦，真村儿信口胡嘲者。"其实，这完全是出于士大夫的文化偏见。本剧常出现青阳腔的【滚】，还运用了【闹更歌】、【棱登歌】等民间歌谣，恰好说明它不同于当时已成为文人士大夫时尚的以典雅、文丽、柔婉见长的昆腔传奇，依然保留了民间戏曲的朴质、通俗、粗犷的本色。

这里选的《团圆》，虽然已是《古城记》最后一出，却仿佛一"豹尾"，令人印象深刻。近代著名学者王国维在《红楼梦评论》中对中国古典小说、戏曲的结构模式有一段著名的概括："始于悲者终于欢，始于离者终于合，始于困者终于亨。"大体而言，明清传奇戏曲最后一出通常都是以喜庆、圆满的方式来收尾的：不管此前经历了多少波折、磨砺或苦难、委屈，最后主要正面人物必须同时全部登场，以示"当场团圆"。数百年来，观众习惯了这种模式化、程式化的剧情结构，某些剧作家们也就迎合舞台风习，从容行文却草率煞尾，使得无数戏曲作品在最后一出流露出思想内容的平庸、肤浅或舞台情趣的俗滥、雷同。清代戏曲家李渔敏锐地注意到这一弊病，《闲情偶寄·词曲部》说："全本收场，名为'大收煞'。此折之难，在无包括之痕，而有团圆之趣。"他提出，主要脚色的最后会合应做到"自然而然，水到渠成"，切忌"勉强生情，拉成一处"；骨肉团聚之时，当然要凸显喜庆氛围，但欢笑一场之后就收锣罢鼓，全无趣味，不如"突起波澜，或先惊而后喜，或始疑而终信，或喜极、信极而反致惊疑，务使一折之中，七情俱备，始为到底不懈之笔，愈远愈大之才，所谓有团圆之趣也"，如此方能产生"临去秋波那一转"的摄人心魄的效果。《古城记》之《团圆》一出，或可谓正是"无包括之痕，有团圆之趣"之作的一个典范。

关羽单刀匹马，过五关、斩六将前来寻找兄弟，其间的千辛万苦，张飞未能亲眼证实，只是相信传闻，误以为关羽已经叛降，当然要将他挡于古城之外，观众也能谅解张飞的莽撞；关羽刀劈蔡阳，则是在张飞的眼皮底下，此时若再闭门不纳，就显示出张飞的固执与不义了，于情于理皆有所不通。因此，兄弟三人的古城重聚实在是再自然不过的了，剧情发展至此完全可以划上句号，并无"包括之痕"，而且人物形象最基本的性格特征大体也已经得到了体现。但作者通过两位皇嫂之口来表彰关羽的"义勇忠心"之后，却突起波澜，费了不少笔墨来铺陈关羽与张飞的再一次冲突。

这时的关羽完全占据了主动，先是借题发挥，以孤雁、啼鹃为喻，来疏泄积压已久的委屈和苦闷，又写关羽向两位兄弟述说离散之后的坎坷经历。表面看，让关羽难以释怀的是张飞的莽撞，"堪笑三弟心量窄，险些把桃园结义声名坏"，其实针砭的锋芒何尝没有指向作为大哥的刘备！剧作者如此苦心经营最后一出，一方面既使终场之曲也能一波三折，充篇洋溢着"团圆之趣"，而另一方面，人物形象的性格特征也得到了进一步的强化：张飞长跪不起，陪

着小心，于诚挚、刚猛之中透露出天真；关羽满腔愤懑，申诉苦衷，精忠赤诚之余多少显出他的自傲、不谦。

就文辞而言，本出也有一定特色。首先，宾白通俗，几乎全用口语，充满了生活气息，没有明人传奇常见的那种追求骈俪典雅的弊病。其次，曲辞写作中擅用比拟，以孤雁哀鸣、啼鹃催归来触引关羽的情绪，既自然贴切，合乎情理，又情景交融，令人回味。近世地方戏如京剧、秦腔、川剧、徽剧等均有《古城会》，大体保留了《团圆》一出的格局，足见其影响之深。（程　芸）

破　窑　记

佚　名

第十五出　逻斋空回

【驻云飞】(旦)自恨时乖，蒙正儿夫穷秀才。衣破衫无带，比范丹穷无柰①。嗏，我夫终日去逻斋②，饥寒无赖，苦楚难捱。我晓得了，想前生欠少贫穷债，只落得倚定窑门手托腮，只落得倚定窑门手托腮。

待奴家将梅香送来的米，煨碗粥汤，在此等我官人回来充饥，多少是好。(煮粥介)

【前腔】(生)冒雪归窑，正是：雾重不知天早晚，雪深难辨路高低。老天呵！你既要下雪，不要起风；既要起风，何须下雪？似这等瑞雪纷纷，冻得我浑身似水浇。妻在窑中无依靠，归家漫自伤怀抱。嗏，提起阐黎恨怎消③？饭后鸣钟不与斋粮，哄我数了罗汉，又将咱推倒。在云堂上④，只得举笔题诗冻紫毫。素手空回转破窑。雪呵，富贵之家，喜你赏你，我吕蒙正这等贫穷，恼你恨你。埋怨你这般样满空飘，好一似细剪鹅毛使人焦。无米无柴素手回来，清泠伤怀抱。正是地冻天寒难打熬，正是地冻天寒难打熬。

【前腔】事有可疑，辗转教人心下猜。举目无依靠，有谁相看待？嗏，顿觉怒心怀，转疑猜。为甚的左有男踪右有女迹？男踪女迹，往来相交。吕蒙正在此荒村，住一所破瓦窑，上无亲朋，下无邻居依靠，荒村寂寞凄惨，怎得个男人到？想是妻儿弄丑乖，顿起疑心似火烧，顿

起疑心似火烧。

我晓得了，想是岳丈接我妻子回去了，不免进窑中看取便见。

【前腔】回入窑中，呀，娘子，你原来倦睡去了。忽睹娇妻，忽睹娇妻睡正浓。欲待要叫一声，又恐怕惊吓了他，本待相呼动，惊醒沉沉梦。嗏，你不厌贫穷，甘心陪奉。我有日成名，你的贤能四海人传诵。妻呵！你苦也只在今冬苦，富也只在来春富。呵，耐烦捱过残冬苦，专听春雷起卧龙。

还不醒，这等好睡。不免将芦柴烧些火来向。呀！炉中还有火在，待我炊起来。(吹介)咳！吕蒙正时运不济，就是这火欺负我，不免将此为题，吟诗一首：十谒朱门九不开，满头风雪却回来。归家羞睹妻儿面，拨尽寒炉一夜灰。

【步步娇】冒雪冲寒街头转，雪紧风如箭。朱门九不开，似这等素手空回，怎不哀怨？拨尽地炉灰，羞睹妻儿面。

【前腔】(旦)踏雪归来多劳倦，扑簌簌身惊战。多想他钱无米又无，若不是梅香至此，教我怎支持？有粥在此，你吃些。拨粥两三匙，聊与儿夫充饥馁。

(生)这粥有些污气，我不吃。(旦)清水煮白米，有甚污气？(生)既没污气，且问你：为丈夫的早去晚回，半颗米儿也不能够，只得素手空回。向且家中又没柴米，粥从何至？(旦)人能祈天永命，天岂绝人之粮？(生)终不然天降这粥与你吃不成？(旦)自古以来，没有天降粥之理。(生)既不是天降的，说个来历与我听着。(旦)饥者易为食，何须问来历！(生)既不说来历，教我如何吃？(旦)你吃就说。(生)你不说，断然不吃。

【江儿水】(生)竭尽朱门遍，只落得素手回。漫空大雪纷纷地，寂寞孤村，又无邻里，这些粥食从何至？问取娘行来历，说与我知详细。

(背云)自古道，妇人家水性杨花。他见我为丈夫的这等贫穷，出外逻斋，就做出这等勾当。不免哄他出窑去，看那脚踪，羞他一场。娘子，我有些柴米在窑外，同你去拿进来。(旦)如此，官人先行。(生)雪拥山溪云自横，荒村寂寞少人行。(旦)两边粉壁银世界，四围玉砌锦乾坤。(生)你看地下好景致。(旦)还是天上好景致。(生)路上好景致。(旦)山上好景致。(生)我说地，你就说天；我说路，你就说山。你看地下是甚么？(旦)是雪。(生)雪上是甚么？(旦)是脚踪。(生)你也认得是脚踪！(旦)你看这雪花飘送，如细剪鹅毛。(生)顾左右而言他，是何道理？(旦)睹道路而细察，有甚狐疑？(生)为人在世，要尽得富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，才是个好人。(旦)这几句别人不能全得，唯有我刘

氏可全得。(生)你敢也难全?(旦)我怎么难全?爹爹当初命我自选佳婿,彩楼下有多少王孙公子,偏不招他。别富贵而配寒儒,这是富贵不能淫了。贫贱不能移:我本千金之体,适与你一介穷儒,贫守破窑,全无嗟怨,这不是贫贱不能移?威武不能屈:当日同你到我家,爹爹见你衣衫褴褛,怒发如雷,将你与我赶出门来,奴家即便前来,全无畏惧,这不是威武不能屈?(生)讲倒也讲得来,只是有辱你潭府⑤,玷污我斯文。倘我后日成名,有愧诰命。(旦)依我之言,潭府也无辱,斯文也无玷;你有能做得官来,诰命也无愧。(生)既然如此,就请千金小姐,把这脚踪来评一评。(旦)这个容易。瑞雪濛濛积满空,太阳一出便无踪。(生)依你这等说,那日出雪消,这脚踪就没有了?你今日评得脚踪明白就罢,若评不明白,从此以后,休得进我窑内来。(生进窑介)(旦)看起来,非我刘氏千金,岂能做得他妻子?只为这些脚踪不明,懊恨了他许多豪气,真乃是我丈夫也!不免进去说明,免使他忧闷。(入窑介)

【前腔】(旦)我夫听奴语,不必太多疑。听得伊口口声声,道是男子汉不吃嗟来食。我在此饥寒无所倚,冲寒暮见梅香至。(生)终不然这粥是梅香送来的?(旦)非是梅香送此粥来,是我爹娘在家赏雪,见我不在,有思念之心,叫院子与梅香送些钱米,周济于我。送些钱米问因依,探取奴行端的。你今日回来,见此脚踪就起疑心,你把我妻子做甚么人看待?你枉为个男子汉大丈夫,读书辈君子儒,说出话来没巴没臂⑥。爹娘!谁叫你送些钱米来?反与女孩儿添恼也呵!只为这些钱和米,教儿受场呕气,受场呕气。

(生背云)倒是我差矣!原来是院子与梅香的脚踪,我心下疑他干出甚么丑事,如今反惹他吃恼。不免近前,陪个不是。(向旦云)娘子,适间言语冲撞,望勿介怀。(旦不动)(生)娘子差矣,我为丈夫的,在你跟前深深唱个喏,你身子也不动,是何道理?我晓得了,你说令尊家送些钱和米来,你就做出这等威势。一杯之水,焉能救我车薪之火?娘子还是命好,遇着我有事回来,缓缓问你。比如那一等愚蠢之人,有事回来,不问情由,一顿乱打,你如何处置?(旦)你今日回来,言语都讲尽了,只是不曾打。你于今打就是。(生)说便是这等说,于今讲明白了就是。可将粥来我吃。(旦与粥介)我且问你,往日回来得早,今日为何回来得迟?(生)娘子,我今日回来得迟,有个原故。往日到那木兰寺,有斋就吃斋,无斋就向火。今日到那里,斋又不见,叵耐那秃驴又哄我数了罗汉,教我在云堂上等他拿斋来。卑人到云堂上,只见经桌下有一炉火,卑人彼时身上正寒冷,竟在那里端然向火,那些秃驴们甚是可恶,就把那经桌上一碗净水,将火一倾。(倾粥介)

【香柳娘】(生)柰缘悭分浅,柰缘悭分浅,有许多不遂。思量饭食非容易。苦肝肠寸断,肝肠寸断,欲待要充饥,谁知倾落地。想苍天困我,苍天困我,直恁的空流珠泪。

娘子,卑人昨夜三更时分,梦见窑外起个大旗竿,挂面大红旗,写个穷字在上,我彼时也吟诗一首:昨夜三更梦见穷,空字盖头身背弓……后来一下惊醒,不曾凑得下韵。(旦)待我替你凑起下韵:腰间拔出昆吾剑⑦,斩断穷根永不穷。(末上)小人乃是学里一个斋夫,蒙老爹分付我送些盘缠与吕先生应举。来此便是。(见生介)(生)呀,原来是斋夫,到此有何话说?(末)老爹着我送些盘缠来与相公上京应举。(生)这等多谢你老爹了。(末)暂时相别去,久后又相逢。(末下)(生进窑云)娘子,卑人前日在天津桥上觅瓜,闻说黄榜招贤,意欲前去求取功名,争奈缺少盘缠。今蒙令尊怜悯,着人送钱米来,又蒙学里师父相赠。如今卑人不虑没有盘缠,只虑娘子在家,孤身独自。卑人岂忍一旦割舍而去?(旦)官人,你去求取功名是好事,务要用心与奴争气。离别之情,何足叹也?待奴家略赞几句口词,以表今日离别之情:良人奋志在春闱,何必匆匆叹别离。鸾凤飞腾宜及早,鱼龙变化正当时。(生)若依我蒙正的文章,夺青紫如拾草芥,有何难处?待我也回诗一首:桃浪暖时催客兴,柳丝垂处系人心。尊怀若许微生去,定见承恩入翰林。卑人此去,若天不见怜,不能一举成名,正是有兴而去,无兴而归了。(旦)官人,但愿马前唱道状元来,这回方显风流婿。

【七贤过关】(生)皇都三月时,闻道开科试。天下英才尽赴文场内,好一似浪暖鱼龙趁此风云会。即便登程往帝京,那时丹墀对策,雁塔题名。琼林宴罢醉扶归⑧,蓝袍脱却换朱衣⑨。那时方遂男儿志,那时方遂男儿志。

(旦)待奴家掩上窑门,略送一程。(掩窑门介)

【前腔】(旦)掩上柴扉,轻移莲步,莲步轻移。远送儿夫,竟往长安去,宝镜鸾俦暂别离。待奴家折柳赠君行。折却一枝河畔,须当赠与我夫君。阳关送别言难尽,聊表离情一片心。略表奴芹意⑩,君今此去求名利,须念糟糠刘氏妻。十里红楼休迷恋,谨记十载困书帏,百结旧鹑衣⑪。奴只愿我夫此去扳仙桂,十年身到凤凰池⑫。千锺粟荣华贵。

(生)娘子请回,卑人就此拜别。

【驻云飞】(旦)拜别贤妻,夫妇恩情且暂离。不为功名事,怎忍分鸾镜?嗏,此去往京畿,奴在冷落荒村,谁来微问?惟愿你金榜题名

及早归。

娘子请了。

儿夫今喜赴科场，惟愿此去姓名扬。

桃花浪暖鱼龙化⑬，方显男儿当自强。

〔注〕 ①范丹：东汉时人，不愿为官，以卖卜为生，非常穷困。 ②逻斋：讨取斋饭。③阇(shé)黎：和尚。 ④云堂：僧众设斋吃饭和议事的地方。 ⑤潭府：对别人住宅的美称。 ⑥没巴没臂：也作没巴没鼻，或作没巴臂、没巴鼻，谓没来由、没根据。 ⑦昆吾剑：用昆吾山石炼铁铸成的剑，古时常用作宝剑的代称。 ⑧琼林宴：指古代为新科进士举行的酒宴。宋时曾宴新科进士于汴京城西的琼林苑，称琼林宴。 ⑨蓝袍：指寒儒的身份，古时儒生所着衫袍称襕衫，亦作襤衣或蓝衫。朱衣：指做官的身份，因古时高官多着红色朝衣。 ⑩芹意：谦词，指微薄的情意。 ⑪鹑衣：破敝短小的衣服，因鹌鹑尾秃，故称。 ⑫凤凰池：古代官署中书省的别称。原为古代禁苑中池沼，魏晋南北朝设中书省于禁苑，故有此称。此代指身份显贵。 ⑬桃花浪：即桃花汛，春汛之时桃花盛开，故称。

《破窑记》传奇是敷演书生变泰发迹题材的古代戏曲名篇，全名《吕蒙正风雪破窑记》，简称《吕蒙正》或《破窑记》。作者佚名。原为南戏，曾为《永乐大典》收录，现存明万历年间刻本《李九我先生批评破窑记》，共二十九出，当系根据南戏改编而来。

剧作叙宋朝时书生吕蒙正，博学多才，然家道贫寒，潦倒不得志。刘丞相为其女高结彩楼，招选女婿。刘千金见吕蒙正器宇不凡，心有所动，遂抛彩球击中蒙正，且不顾父亲反对，执意相从。刘丞相担心蒙正沉溺荣华，舍弃追求功名富贵的兴趣，以至耽搁女儿终生，遂心生一计，假装嫌弃，将二人赶出相府。蒙正夫妻只好栖身于破窑之中，忍饥挨饿，受尽羞辱。一日往木兰寺吃斋饭，僧人们故意吃过之后才敲钟，以示厌恶，蒙正遂于粉墙上题诗二句："十度逻斋九度空，恼恨阇黎饭后钟。"后来吕蒙正上京赴试，高中状元。荣归后，蒙正祭谢破窑，重游木兰寺，发现僧人竟用红纱罩着他的旧诗，于是又续写了两句："二十年来尘壁土，今朝方显碧纱笼。"夫妻俩终于扬眉吐气，回到相府，合家团圆。

吕蒙正是真实的历史人物，《宋史》卷二六五有传。他于北宋太宗太平兴国二年(977)中状元，后官至参知政事(相当于宰相)，但年轻时并无招赘相府、困居破窑的经历，当系市井里巷间的杜撰。至于"饭后钟"的遭遇，则是移用唐人王播的故事。事实上，元代舞台上已经出现了敷演吕蒙正发迹的戏曲作品，如关汉卿有《吕蒙正风雪破窑记》(已佚)、马致远有《吕蒙正风雪斋后钟》(已佚)、王实甫有《吕蒙正风雪破窑记》(现存明脉望馆抄校本)，足见这一

题材影响之广泛。元代曾长期废弃科举,汉族士子仕进无门,社会地位一落千丈,以至有"八娼、九儒、十丐"之说。因此,元代文学作品中肯定读书人的价值、为书生困窘遭遇鸣不平的篇章尤其丰富,而为杂剧舞台所改造过的吕蒙正变泰发迹故事,或可谓是这一"时代心声"的集中反映。

吕蒙正变泰发迹的故事之所以世代相传,在南戏、传奇中皆有所丰富、发展,则是因为它相当典型地反映出封建社会下层文人最普遍的人生理想和价值标准。本剧明确标榜说:"读书之人不可欺,果然平步上云梯。"在科举取士的时代,读一读"穷儒"吕蒙正始困终达的故事,感受其屈辱与荣耀、落魄与发达,这对于无数正做着"十年寒窗苦,一朝天下闻"梦想的读书人而言,无疑是一针非常有效的强心剂!"穷儒"吕蒙正这一人物形象,既体现出古代下层文人的卑微、可怜亦可笑的处境,也有不屈于权贵与世俗偏见的傲骨,以及实现自我价值、维护自我尊严的执著。

这里所选的《逻斋空回》,为《破窑记》第十五出,非常细腻、生动地描写了吕蒙正受到寺僧的羞辱,回到破窑后心理情绪的变化,充满了戏剧性。

漫天飘舞的大雪,既加剧了主人公生计上的艰难,也映衬了他此时孤寂、无助、惨然的心境。满腔悲愤无从诉说,只有向老天爷宣泄:"埋怨你这般样满空飘,好一似细剪鹅毛使人焦。"突然间,他发现这荒村破窑边竟然有男子来过的脚印,于是迅速闪过一丝疑问:难道是妻子做了什么丢人的事情?进了窑洞,看见妻子正在熟睡,想起她舍弃富贵,甘心奉陪,不免又升起几许愧意、爱怜与感激。然而,当妻子端上白米粥时,他的疑心更重了,坚决要求妻子说明其来历。知道是丈人差仆役送来了钱和米,蒙正只好赔不是,却又不能完全放下男子汉、大丈夫的架子;转而又想到逻斋时受到的羞辱,心情更加烦躁,于是顺手将粥一泼。这一泼,虽然就势排遣了积压有时的羞愤,但眼前生计的艰难又如何能回避呢?再说肚子正饿着!如此一想,不免更加伤心,只有痛恨老天爷的不公正了:"苦肝肠寸断,肝肠寸断,欲待要充饥,谁知倾落地。想苍天困我,苍天困我,直恁的空流珠泪。"真可谓是"贫贱夫妻百事哀",此情此境,怎能不让读者心碎?一个失意落魄,然而心中始终燃烧着希望之火的读书人形象,跃然纸上。

科举是古代文人特别是下层文人改变自身命运的首选途径,一方面它固然为无数知识分子套上了一个厚重的精神枷锁,而另一方面,它毕竟在历史所能允许的尺度内为下层阶级提供了改变自身命运的公平的机会。受到寺僧的羞辱后,吕蒙正其实是在以一种近乎扭曲的悲愤心态来维护自己的尊严,于是,其志愈坚,其心愈疑,其行为就愈加迂阔、可笑。读者为之而悲,为之而喜,亦为之而庆幸。最后,他终于决定要通过自己的努力来摆脱贫困,那就是上京应试、博取功名。对此他充满了信心:"若依我蒙正的文章,夺青紫如拾草芥,有何难处?"一想到能与天下英才一较短长,先前低落、郁闷的情绪

荡然无存，心理变化的曲线陡然冲上了另一个高峰。

《逻斋空回》一出，在艺术上颇有可圈可点之处。曲辞晓畅、直白，又始终洋溢着浓郁的个性化的情绪，这是本出最明显的语言特点。就戏剧性而言，本出的矛盾冲突主要发生于生、旦之间，属于古典戏曲以"误会"构建矛盾的老套路，但人物心理与环境的冲突、人物内在心理的冲突，却也能刻画得极其细腻、传神，给读者留下更深刻的印象。就舞台氛围而言，虽然场面上更多地笼罩着那种浓郁得足以让人酸鼻的悲剧性，然而也不乏某些令人解颐的喜剧性。那些淡淡的幽默感，非常有代表性地反映出中国古典戏曲"悲喜沓见"、"哀乐相随"的风格。

晚明文人王錂改《破窑记》为《彩楼记》，内容大抵相同，但删除了《桥上觅瓜》、《梅香劝归》、《状元游街》、《夫人看女》、《拜谒相公》、《夫妇荣谐》六出，合并《暂投旅店》、《店起奸心》为《投店成亲》，《送米破窑》、《逻斋空回》为《辨踪泼粥》，《相府相迎》、《团圆封赠》为《喜得功名》，共二十出，情节更为集中、紧凑，人物形象、思想倾向亦更加鲜明。　　（程　芸）

同　窗　记

佚　名

折子　山伯千里期约

（生、丑上）

【驻云飞】(生)莫惮艰心，千里前来访故人。行到他乡郡，只见竹密松林境。嗏，遥望杏花村，见个牧童，问取原因，讨个真实信。事久，前去问他，祝九家庄是那个门？祝九家庄是那个门？牧童哥，问你个路程，那祝九郎家，住在那里？

【滚遍】(内)小哥听原因，教导你的路程。转个弯儿下个岭，前面一座高房子，门前粉壁画麒麟。祝员外年登六旬，祝小姐不出闺门。看看不远他乡郡，祝九家中是那门。(丑)承教了。(生唱)祝九郎是那门？

(丑)东人，来此便是。你在此站住，待我先进去看取，这里有"止步扬声"①，不免叫一声。(贴上)是谁叫？(相见介)这个人，我在那里与他相会过？好似杭城伏事山伯官人那事久一般。(丑)这个女子，我与她

面熟得紧，好似杭城伏事祝九官人那人心一般。怎么又是个女子？我且问你，你是人心吆？（贴）崔莺莺的母亲——正是②。你敢是事久？（丑）袖里发火——着手③。（贴）正是：路遥知马力，（丑）事久弄人心。（贴）事久见人心。（丑）你去对祝九官人说，杭州同窗读书山伯官人来访他。（贴）晓得。姐姐，朋友来访你。（旦上）丫头，窗友，说什么朋友！

【驻云飞】闻说兄来，展转教人泪满腮。昔日是书生辈，今改作蛾眉态。嗏，向前步懒抬，进前退后，漫自疑猜。争奈我赤颊香腮，羞答答怎与兄相拜？（贴）梁官人见礼。（旦）久别梁兄常挂怀，久别梁兄常挂怀。

梁兄，令尊令堂安否？（生）承问，粗安。（旦）师尊安否？（生）平安。（旦）窗友好么？（生）皆好。敢问祝九郎还是令兄是令弟？（旦）梁兄，你怎么这等眼大？就认不得。（生）我与他同窗三载，岂认他不得？（旦）当初杭城读书，就是奴家。（生）那时杭城攻书，不是女子，是个男子汉。（旦）女扮男装，从师远游。（生）既是如此，待我近前仔细看取。果是贤弟，久别又相逢，喜从天上降。（旦）呼童且换茶，漫把情怀畅。（生）自别贤弟，心常想念。今朝一见，三生有幸。（丑）咳！东人，可惜一碗白米饭，半个不曾得尝。（生）啐！胡说！（旦）有劳哥哥光降。这厅上有人来往不便，请哥哥到小妹书馆中去。（生）贤弟先行。看此书馆，到也幽雅。（丑）东人，那里有两个鸡争饼。（生）那是"双凤朝阳"。（丑）这等，我装村了④。（生）原来题得有诗在此：金针透破纸纱窗，偷引东风一线长。蝼蚁也知春意好，倒拖花片过东墙。贤弟，此诗是谁题的？（旦）小妹题的。（生）是贤弟题的，人来不好观瞻。（旦）哥，若是男子，不到我书馆来。若是妇人来此，她也不晓得字迹。（生）这倒也说得是。（旦）人心，看酒肴来！（贴）酒肴并备了。（旦）如此，斟上酒来！哥哥，酒到。奉劝梁兄酒一巡，敬陈薄酌表殷勤。同窗三载恩情重，自从那日别书林。

【降黄龙】自别书林，自从河梁别后，回家时节呵，寝食间切切思思，杳无音信。哥，今日到此之时，幸逢千里命驾，（生）今日轻造贵府呵，（旦）降临咱蓬荜寒门，使我雀跃不胜。降临咱蓬荜寒门，使我雀跃不胜。（生）贤弟何劳如此厚设，只好鸡黍相留便是。（旦）今日不知哥哥光降，未曾整备。既非烹宰之仪，岂是待宾之礼。哥，休哂未曾馔玉炊金⑤，聊具些白饭青笭，非为雅敬，非为雅敬，表殷勤。（生）愚兄酒量不加。（旦）哥，得宽怀处且宽怀，且把眉头展敞开。望尊兄开怀畅饮，甚勿责吝，甚勿责吝。（生）事久，斟上酒，待我回敬一杯。贤弟，酒到。

【前腔】思省，（旦）哥哥，思想甚的？（生）昔日邂逅相逢之际，萍水相逢，愚

兄要往杭城读书,不期贤弟也去投师。二人来至中途相遇,荷蒙贤弟不弃,结为八拜之交,与我结为胶漆雷陈⑥。同气相求,同声相应。那日里,鸳池玩景,你道:"梅不酸,姜不辣。"我识破你是妇人家。霎时间滑喇喇拆袂分襟,要图家庆,要图家庆。那日贤弟遽然归家,愚兄心中岂忍割舍?不忍,难舍刎颈。愚兄此来非为别的,一来叙间阔之情,二来听贤弟已许姻盟,敢受此厚款佳庆,敢受此厚款佳庆。

【前腔】(旦)欢忻,低唱浅斟。(生)贤弟,酒多了,告收罢。(旦)哥,说那里话!饮得月落灯残,瓮干杯罄。(生)我实饮不得了。(旦)我晓得了。哥哥平日不吃哑酒,人心,看骰子来。(生)愚兄不会行令,贤弟行来,我遵令就是。(旦)哥哥,说那里话!自古道东君置酒客置令。承蒙哥哥远来是客,还要尊兄,请见教。(生)贤弟,我和你同窗三载,岂不晓得我心性,那晓行令?请贤弟自行。(旦)既是小妹行令,可令事久、人心看令。尊兄心下如何?(生)凭贤弟就是。(旦)一个骰子上下共数,若是成双,我与哥哥同饮。若是单点,哥哥自己饮。(生)领命。(旦)哥,令是我道,请哥哥先行。(生)还是贤弟行。(旦)占先了。(掷介)成双。事久、人心看令。(丑)上面两点成双,是东人与小姐同饮。(贴)上面两点,下面五点,共是七点,该梁官人自饮。(丑)三五一十,也是成双。(生)上二、下五,果是七点,该我自己饮。(旦)人心,斟上酒来。(生)令酒干。(旦)如今该哥哥行。(生)卑人远来愿成双。(掷介)事久、人心看令。(丑)上面四点成双,东人与小姐同饮。(贴)上面四点,下面三点,也是七点,又该梁官人吃酒。(丑)三四一十二,也是成双。(生)事久,这里来!怎么这个骰子,只管是我饮酒,你去拿过,看是如何?(丑)正是。(生看介)幺六,二五,三四,皆是七点。(丑)东人,色不离七。(生)色不离七。(丑)色不离七,你只管吃,和你两个男子,却被两个妇人弄了。(生)为何把骰子弄愚兄?酒多了,告收。(旦)哥,无非爱你吃杯酒,休得要佯推故醉,必须遣兴陶情。表吾芹意,望哥哥休罪,肯受提诲恩深。但满饮此杯,自古道酒令严如军令。

【前腔】(生)衷情,非我推饮。奈我神思不爽,酒力不胜,实难吞香醪美酝。领教,领教,当不过贤弟情浓,亦非是愚兄谦逊。我这里谢殷勤,忧愁郁郁在吾怀,怎把眉头展放开!望贤弟免斟此香醪美酝,感戴不尽,感戴不尽!

(背云)我有许多心事对他说,怎奈事久、人心在旁,不免说我口渴要茶吃,使开人心。贤弟,我口渴,有茶见赐一杯。(旦)人心看茶来,与梁官人吃。(生)人心,且住。我这茶有些难为。(贴)怎么难为?(生)若热,放凉些。若是凉,暖热些儿。(贴)梁官人,好难为人!(生背云)人心

倒去了，待我吩咐事久也去。事久！(丑)东人，叫怎么？(生)你去打草与马吃。(丑)东人，我晓得，你是三月芥菜要起心。(生)哇！(丑)眼睛光焰焰，各人讨方便。(下)(生)贤弟，且喜事久、人心去了。坐向前来，我有句话对你讲。当初杭州攻书，分明是个男子，今日就是个妇人。贤弟，你倒会变化。自古道：贫而泰，否而通⑦，鲲化鹏，鱼化龙。只有我梁山伯不能变化。兄弟，你当初与我同床而睡，接脚而眠，那知你是女扮男装？后来梅不酸，姜不辣，说你立地解手。我问你，你又道，怕玷污日月三光。这就里的事情，我怎晓得？(旦)女扮男装是我差，同窗三载共君家。落花有意随流水，流水无情恋落花。(生)三载同窗意颇深，为何半语不言真？且喜事久、人心俱不在，我低声悄口问原因。

【一枝花】我这里悄悄问原因，我这里悄悄问原因。(贴)茶到了。(丑)马饱了。(生念诗)倒拖花片过东墙。(贴)东墙东墙，我若不来，险做西厢。(丑)西厢西厢，我做琴童，你做红娘。(生)贤弟，昔日里是白面书生，今缘何改作朱颜绿鬓？(旦)只是我不好讲得。(生)为甚的欲言又忍，半吞半吐，话不分明？贤弟呵，真个是亏心短幸，真个是亏心短幸。

【前腔】(旦)非我欲言又忍，半吞半吐，话不分明。争奈我，上上有老萱堂⑧，下下有小梅香，伏侍又勤，四下里眼睁睁难诉我衷情。(生)贤弟，你当初怎的不说半句真话？(旦)哥，你不知其故。我当初往杭城攻书，嫂嫂笑我。我将红罗七尺埋在牡丹花下。我此去攻书，若有玷辱名节，牡丹花死，红罗朽烂。因此上不敢吐真情，紧把声名守定。欲许下燕约莺期，又恐怕蜂喧蝶嚷，伤残风化，有乖奴家德行，有乖奴家德行。

(生)已往事，不要讲他。我且问你，那日在江边拜别，不忍分离，亏你下得狠心，也不讲半句真话。(旦)哥，我也曾讲来。我道：墙角石榴庙里神，青松白鹤吐真情。池内鸳鸯交颈语，天台采药问虚真。红莲并蒂言多味，诗举《关雎》论圣经。谁知就里全不晓，辜负文君一片心。(生)你讲哑谜，我怎么解意？

【前腔】(旦)一路上见景生情，托物比兴，谁知你不解文君意，那识伯牙心！(生)我特为令妹婚事来，怎么说？(旦)我那有妹子！只是舍不得与你三载同窗八拜之交，约你前来结下丝罗。谁知你失信不来，反道我不是！(生)我何曾失信！你教我三七、四六、二八日来，共成一个月日。到如今，只多了两日，也不是来迟。(旦)冤家！我叫你三七日来，也是十日。四六、二八日俱是十日。如今一月有余，还说不迟！终朝颙望结朱陈⑨，今日望，望

不见青鸾信;明日盼,盼不见黄犬音。我曾把银河肃整,鹊桥架定,那曾见牛郎来会织女星!因此上俺爹爹受了马……嗳!(下)

(生)事久,小姐分明说个"马"字,就不讲,走将进去了。想其中必有缘故,你问取人心,她必知端的。(丑应介)人心姐,我的东人说,姐姐说了一个"马"字,不说就进去了。叫我来问你一个仔细。

【催拍】(贴)事久哥,且听咱,我与你悄悄说了几句知情话。俺姐姐与嫂嫂,情不和来意不嘉,红罗缠住牡丹花。姐姐若不守贞节,红罗朽烂,牡丹不开花。姐姐杭州三载转回家,红罗不曾烂,牡丹色更佳。马家闻知守贞节,央他红叶冰人来聘她[10]。(丑)几时来?(贴)旧年冬月,腊月初八。有个人儿,头戴两朵金花,身披一领红衫,骑着一匹高头骏马。带了一簇人来,挑着一担麦饼粑粑。两个金丝果盒,里面是金银和着细茶。来到我家,在厅前放下。因此上,我员外唤安童,把地儿洒扫,又将画儿高挂。令着乐人吹打,点起蜡烛与香花。只见鼓儿打得冬冬,板儿打得咭咭呷呷,锁呐儿吹得的的打打,喇叭儿吹得嘻嘻戛戛,笛儿吹得尺尺查查。先拜公公,后拜妈妈。谢那媒人,一朵金花,一朵银花,我员外将姐姐许了什么牛家。(丑)敢是马家?(占)既晓马家,何须问咱!劝你东人,从今后,要想她,休得恋她!这段姻缘,一笔都勾罢!

因此上,俺员外受了马家聘定。(丑复对生说介)(旦上)(生)贤弟,与你只相别一个月,你就许嫁与马家。

【一枝花】枉自与你同床共寝,又不知你是河洲淑女身。你倒做了落花有意,我反做流水无情。你本是贤德孟光,一心心要遂梁鸿案[11]。念卑人肉眼相如,那识卓文君!贤弟,亲事不谐,就此告辞。

【前腔】百拜谢芳卿,百拜谢芳卿。辞却宝厅,急转家庭。(旦)哥,有慢了你。(生)贤弟,我和你终不然就罢休不成!前去寻一个月老冰人,定要把赤绳绾定,定要把赤绳绾定。(贴)梁官人,今生料不能够了。我劝你休想也罢了。(生)谁知你是铁石心来铁石人!你好亏心短幸!你好负义忘恩!你好狠心!你好歹情!只图马家谐白发,全不想断送我青春!一来恨贤妹言而无信,二来恨卑人薄命,三来恨月老注得不均平。本是同林鸟,又被狂风散,比目鱼又被猛浪分。本是个鸾凤交友,到做了参商两星[12]。咫尺天涯,不得和你亲,不由人将伊怨恨,不由人将伊怨恨。

(旦)人心,斟上酒来奉梁官人。

【前腔】杯酒表殷勤。(丑)东人,真个没志气!亲事不成,合当亲敬你一杯酒才是。缘何只叫姨婢递酒?终不然只有他家姨婢会递酒。好轻薄!你与他是兄弟之间,不好说得,待我作色,说他几句。二官,地北天南陌路人,萍水相逢意更亲。当初遂结金兰契,似漆如胶两意真。莫说我东人待你情意厚,就是事久待你也非轻。你把人心打发转,我每伏侍二东人。早晨起来汤洗脸,三餐茶饭又点心。一年三百六十日,三年千日有余零。那个时辰不钦敬,那个时辰不奉承?若有些儿不到处,东人打骂怒生嗔。买柴籴米都是我,开床叠被再何人。既是闺门贞洁女,何须打扮作男人?早知今日分内外,何不当初莫远行。你这样的事情,只是瞒得东人过,瞒我事久瞒不成。谁家鹅儿不吃菜,那个猫儿不吃腥?你似一匹白布吊在染缸里,拿在急水滩头洗不清。当初只说你是有仁有义真君子,今日见你是个歹心薄幸人。(旦)人心,斟上酒,待我亲奉梁兄一杯。我这里满怀心腹事,尽付此杯倾。俺这里揾着相思泪,勉强奉君。你那里揾着相思泪,勉强相吞。哥,这杯酒权当媒证。(生)贤弟,既说为媒证,敢问亲事还成否?(旦)哥,今生不和你谐凤侣,来生定要和你结姻亲。梁兄,我将此酒对天滴地盟下誓来。祝英台若果是亏心负义,七孔皆流鲜血,望天天鉴此情!(生)贤弟,此来非图铺馁而至[13],

【前腔】特来桃源忆故人。贤弟,今日造府,多多相扰。多蒙厚爱,荷感盛情。争奈我喉咙哽咽,不由人珠泪如倾。常言道藕断丝不断,情泯意不泯。闷恹恹难舍分比翼,眼睁睁怎忍割同心?你去马家呵,绣屏锦褥销金帐,我此去孤月残灯翡翠衾。只因这些事情,好教我坐也不安,睡也不宁,捣枕捶床梦不成。到如今又没个得意人儿勤访问,又没个得意人儿勤访问。

贤弟,我就此告辞。(旦)哥哥决意要回,小妹不敢苦留,待奴短送一程。

【下山虎】(生)须臾对面,须臾对面,顷刻离分。送别阳关道,难觅知音。巫山锁翠云,湘江泪盈盈。黄花瘦影,坠落纷纷。满眼飘红叶,都是相思泪染成。(合)欲别又难忍,欲别又难忍,止不住汪汪泪盈。正是难舍难分,嗳呀!和你恩爱情,和你恩爱情。

【前腔】(旦)风筝线断,风筝线断,银瓶坠井。难作阳台梦,祆庙火焚[14]。(生)贤弟,这亲事不成,使我转家庭,独自个冷冷清清。(旦)人心,你看梁官人讲起这些事情呵!切切教我心何忍!人心,你与我开了箱子,取过罗帕一方、戒指一对,到这里来。哥,我这里权将罗帕戒指表殷勤,你异日相逢如见故人。(合)欲别又难忍,欲别又难忍,止不

住汪汪泪盈。正是难舍难分,嗳呀,和你恩爱情,和你恩爱情。(生)贤弟呵,

【前腔】这罗帕戒指,非表你殷勤。好一似和针吞却线,刺人肠肚系人心。情沾肺腑,意惹芳心。贤弟,蒙你赐我罗帕戒指呵!好教我见鞍思马,睹物伤情!反惹得相思两泪零,(合)欲别又难忍,欲别又难忍,止不住汪汪泪盈。正是难舍难分,嗳呀,和你恩爱情,和你恩爱情。

【斗黑麻】(旦)金乌西坠,玉兔东升。只见宿鸟投林,昏鸦归阵。恨不得倩疏林挂住红轮,把衷曲愁肠尽洗清。(合)从此去人居两地,天各一方,相思两处,一般泪零。

【前腔】(生)伯劳飞燕,东西离分。衡阳雁断,湘浦鱼沉。正是鱼不吞饵,罢卷丝纶。野渡无人,空载月明。(合)从此去人居两地,天各一方,相思两处,一般泪零。

【尾声】(生、旦合)今生未得同鸳枕,南柯梦里握雨携云。九泉终久重相会,再世相逢议此亲。(同下)

〔注〕 ①止步扬声:此四字旧时贴于某些人家的大门上,告知来人,需到门停步,高声通报。 ②"崔莺莺"句:歇后双关语。以"正是"谐音"郑氏"(莺莺之母)。 ③"袖里"句:歇后双关语。"着手"谐音"作手",寓得手之意。这里与上文对举,也即"正是"之意。 ④村:粗俗、傻气。 ⑤馔玉炊金:这里指美味佳肴。 ⑥胶漆雷陈:东汉雷义和陈重情义笃厚,乡人谚云:"胶漆自谓坚,不如雷与陈。"见《后汉书·独行传》。 ⑦"贫而"二句:泰、否(pǐ)为《周易》二卦名。天地相交,万物通畅谓之泰;不交而闭塞谓之否。此句指世事万物可以转换变化。 ⑧萱堂:母亲。 ⑨朱陈:指两姓联姻。语出唐白居易《朱陈村》诗。 ⑩冰人:媒人。 ⑪梁鸿案:东汉梁鸿,娶妻孟光,每食,孟光举案(端食物的盘子)齐眉,夫妻相敬如宾。 ⑫参商:天上二十八宿中的二星宿,参星在西,商星在东,此出彼没。这里比喻永远分离,不能相见。 ⑬啗啜(zhuì):吃喝。 ⑭祆庙火焚:祆庙,祭祀火神的地方。相传蜀帝的公主,与乳母陈氏之子相爱,约定在祆庙相会。她见陈生睡熟,遂解玉环置于生怀而去。陈醒,知恋人远去,怨气化火,与庙俱焚。见《渊鉴类函》卷五八引《蜀志》。后用来指婚姻不遂。

《同窗记》是演梁山伯和祝英台故事的传奇剧本。全剧已佚,今存《山伯千里期约》(见明龚正我辑《新刊徽板合像滚调乐府官腔摘锦奇音》卷六)、《河梁分袂》(明末殷启圣选辑《精选天下时尚南北徽池雅调》卷一下),另有《英台自叹》(明黄儒卿汇编《时调青昆》次卷)。《山伯千里期约》也题为《山伯访友》(见《时调青昆》次卷)或《访友》(见明冲和居士编《新镌出像点板缠

头百练二集》"共唄罗曲数卷",内容作了较多删节)。本书所用文本取《摘锦奇音》本。

据唐代梁载言《十道四番志》和张读《宣室志》所载,梁祝的故事从东晋以来就在民间广泛流传。宋词中有【祝英台近】、【祝英台慢】的词调名,可知传唱梁祝的故事在宋代就已经很普遍。搬上戏曲舞台的,宋元南戏有《祝英台》,元杂剧有白朴的《祝英台死嫁梁山伯》。明代传奇中有关梁祝故事的剧目更多,如朱从龙的《牡丹记》、朱少斋的《英台记》(又名《还魂记》)、王紫涛的《两蝶诗》,以及无名氏的《同窗记》(又名《访友记》)等。这些剧目虽然都已散佚,但从明代戏曲选本所保存的佚曲中还可以窥见其风貌。尽管各本曲白的文字有所出入,然而它们都渊源于宋元南戏《祝英台》。梁祝故事的戏曲在许多地方戏中盛演不衰,尤以川剧《柳荫记》和越剧《梁山伯与祝英台》最受人民大众的欢迎。

《山伯千里期约》即"楼台会",是一场著名的重头戏。描写梁山伯和祝英台同窗三载,朝夕相处,互相关心和尊重,情深谊厚。祝父催女归家,英台趁山伯送行时,见景生情,托物寓意,表达她对山伯的爱慕,而忠厚至诚的山伯,竟未能领会。河梁话别时,英台无奈,只得托言为九妹作伐,叮嘱山伯按期赴约。后来山伯千里相访,由于错过约期,英台已被其父许配马家。两人书馆相见,悲愤不已,表示此情专一不二,在"九泉终久重相会,再世相逢议此亲"的誓言中诀别。

戏一开场,《群音类选》所载"诸腔"卷四《访友记》的《山伯访祝》,有祝员外先接见山伯,同意梁祝相见,忽然庄外来人催他去算账的戏。《山伯千里期约》则将这些无关紧要的情节删去,直接描写梁祝的重逢。当侍女人心禀报有朋友来访,英台立即纠正说:"丫头,窗友,说什么朋友!"她非常珍惜数载同窗的友谊,不仅与梁兄情投意合,而且暗自托付终身大事,这种"窗友"的情谊当然远远超出"朋友"的范围。正因为这种不同于一般的朋友关系,他们才可以不避嫌疑,将相会地点由客厅移至英台的书馆,在这个特定的情境里,演出一场感人肺腑、催人泪下的悲剧。

山伯一是为了探访挚友,二是为了与"九妹"缔结姻盟,"莫惮艰心",兴冲冲而来,英台则久等梁兄不至,朝思暮想,况且经历了许婚马家的巨变之后,心情抑郁而悲伤。当听说梁兄真的到来,她反而热泪满腮,担心以"朱颜绿鬓"的女儿之身抛头露面,会让梁兄难以接受。因此,举步维艰,疑猜不定。在这种既喜且悲的对比映衬下,两人不同的心境和情态,就构成相见时的戏剧冲突。为了不使一上场就沉浸在悲剧的气氛里,作者紧接着通过相认时的一段对白,既细致地描绘梁兄辨认出女装英台的高兴,突出了山伯的至诚性格,又让事久和人心生动活泼的科诨,给两人相见增添了不少欢乐,使剧情张弛有致,把久别重逢时的悲喜交集场面渲染得恰如其分。

这个开场戏为情节的发展和转折起了铺垫的作用，也是对后面的悲剧场面的一种衬托。

英台不忍心将婚变之事告诉梁兄，便强压内心的悲痛，设宴置酒，殷情招待，直"饮得月落灯残，瓮干杯罄"，仍不肯罢休，又借行酒令，再频频把盏劝饮，欲让梁兄醉倒，一醉方休。当然，借酒岂能浇愁，内心的矛盾和痛楚难以掩饰。山伯终于从她的举止异常、谈话吞吐中看出破绽，他急于了解事情真相，探明其中就里。于是将事久、人心支开，以便于他们畅叙衷怀。至此，剧情发生了转折，戏剧冲突也由隐蔽而公开化，梁祝的心灵碰撞不可避免地展开了。面对梁兄的一再追问，英台已无法控制自己，也不顾事久、人心去而复返，通过两支【一枝花】曲子将真情一吐为快，把压抑在心头的满腔悲愤宣泄出来。她尽管聪明机智，品格高尚，敢于冲破世俗观念，女扮男装外出读书，但她毕竟是大家小姐，长期受到封建礼教的熏陶，害怕有亏名节，"恐怕蜂喧蝶嚷，伤残风化，有乖奴家德行"。她处处谨小慎微，担心自己的身份被暴露，山伯虽然对其身为女性也有所察觉，但却被英台的聪明机警搪塞过去；她钟情山伯，热切希望早日结连理，可是又不敢直截了当地表达自己对爱情的追求，只能托物比兴，委婉暗示，而一贯忠厚至诚的梁兄却"不解文君意"，从而错过了"燕约莺期"。"终朝颙望结朱陈，今日望，望不见青鸾信；明日盼，盼不见黄犬音。我曾把银河肃整，鹊桥架定，那曾见牛郎来会织女星"！这段唱词把她的望眼欲穿、焦急等待以及埋怨心情倾吐出来，当唱道"因此上俺爹爹受了马……嗳"，一声"嗳"叹，便语不成声，急忙下场，至于许婚马家之事则由人心嘴里说出。作者这样精心安排，既顺应了剧情的发展，也符合人物的性格和感情变化的轨迹，她已经悲痛欲绝，当然更不忍心当着梁兄的面，使他的心灵再受到创痛。同时也可以让紧张的剧情暂时趋于和缓，使场面和气氛得到调剂。这场戏深刻揭露了"父母之命，媒妁之言"的包办婚姻，是造成梁祝悲剧的主要原因。

在山伯了解事情的真相，特别是人心明白相告他们"这段姻缘，一笔都勾罢"后，紧接着就安排了两次告辞的戏，把悲剧的戏剧冲突推向高潮。第一次告辞，山伯虽然知道"亲事不谐"，但他接受不了这个残酷的事实，还心存一线希望，"前去寻一个月老冰人，定要把赤绳绾定"。英台则比较清醒理智，深知"今生料不能够"相偕。人心再次劝山伯"休想也罢了"，力图让他死心，当然也在进一步试探他的态度。岂料一贯忠厚至诚的山伯居然失去了控制，他悲恨交集，怒火顿生，连发出"三恨"："一来恨贤妹言而无信，二来恨卑人薄命，三来恨月老注得不均平。""本是同林鸟，又被狂风散，比目鱼又被猛浪分"，声声字字都是对封建婚姻制度的斥责，就是这些"狂风""猛浪"吞噬了这一对青年的爱情和幸福。事久也为主人忿忿鸣不平，责备英台是"歹心薄幸人"。通过这场面对面的尖锐冲突，终于使这对有情人的误会得到化解。英台虽然无

法违背老父的意志，改变既成事实，但决心殉情，以死来抗争，她将相思热泪擦干，执酒对天盟誓："今生不和你谐凤侣，来生定要和你结姻亲。""祝英台如果是亏心负义，七孔皆流鲜血，望天天鉴此情。"铮铮誓言，掷地有声。

梁祝二人消除误会，心灵沟通，誓结山盟后，山伯再次提出告辞，在送行这场戏中，作者竭力描绘令人黯然伤神的暮秋景色，将离人置身在这个特定的凄凉环境里；又连用了三支【下山虎】和两支【斗黑麻】曲子，这两种曲牌属于南曲越调过曲，适宜于表现悲伤怨慕的情绪。英台再赠送"罗帕戒指"，聊表衷情，而山伯睹物伤心，声泪俱下，悲痛欲绝。他俩一曲接一曲对唱和合唱，反反复复地咏叹，把诀别时"欲别又难忍，欲别又难忍"的愁肠寸断，"伯劳飞燕，东西离分"、"天各一方，相思两处"的痛苦思念，抒发得缠绵悱恻、声情并茂、凄楚动人，具有强烈的艺术感染力。然后作者再将笔锋轻轻一转，在【尾声】的合唱里，用矢志不移的决心、毫不妥协的积极追求，再一次表达他们对生死不渝爱情的坚定信念："九泉终久重相会，再世相逢议此亲。"使梁祝的反抗性格得到升华，艺术形象更加光彩照人。

这出戏除了以强烈的感情扣人心弦外，大量运用质朴生动的民间俗词俚语，也取得了良好的效果。特别是事久、人心的演唱，采用青阳腔的【滚遍】、【摧拍】等滚调，曲词活泼流畅，富有个性色彩。而梁祝的曲词则优美清丽，融入和汲取了古典诗词和《西厢记》的养料，更能够揭示人物细腻的心理活动，渲染浓郁的悲剧气氛，显然在流传过程中经过文人的加工，因此与前者的语言形成了鲜明的对比。（吴书荫）

浣 纱 记

梁辰鱼

第二十三出 迎 施

（生扮范蠡同众带女冠服上）

【虞美人】（生）连年江海空奔走，往事休回首。桃源深处结同心[1]，一别匆匆三载到如今。

自家范蠡，向因闲游苎萝山下，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，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②，晨起檐前鹊噪更无凭③。

奴家西施，自从与范大夫相别，不觉将及三载。闻他一向逗遛吴庭，近日归来，有信安慰。他既能以身徇国，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，待他消息。正是：身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通④。(生道服上)独访山家歇还陟，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。迤逦行来，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⑤？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，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，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。主公欲搜求美女，以逞其欲。寻遍国内，再无其人。我想起来，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，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。后会有期,未可知也!若执而不行,则国将遂灭,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!

【金落索】(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,柰人远天涯近。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。今日特到贵宅呵,奉君王命,江东百姓全是赖卿卿⑥。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)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)

【三换头】(旦)孤身只影,未识侯门行径。况天南地北,路途谁惯经?我未往先战兢。这其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⑦,你去这桩买卖必定就着手。经过杭州,若想我两个,擦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。

(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⑧,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。

【前腔】(旦)嗟薄命,愧无能,念贱妾今还在幼龄。寒微未脱蓬茅性,金屋难相称。(小生)你晓得歌舞么?(旦)看萧萧裙布与钗荆,歌舞更何曾。

【刘泼帽】(生)娘行聪俊还娇倩⑨,胜江东万马千兵。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,伏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)

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

〔注〕 ①"桃源"句:桃源,本指《桃花源记》中的桃花源。后人又与刘晨、阮肇在天台山采药遇二仙女故事相混,此处即指后者。同心,即同心结。古代用绸带结成连环回文结,相互赠送,表示爱慕之情。梁武帝《有所思》诗:"腰中双绮带,梦为同心结。" ②灯花:灯心余烬结为花形。古人迷信,以灯花为吉兆。 ③鹊噪:汉刘歆《西京杂记》:"干鹊噪而行人至,蜘蛛集而百事喜。"故旧俗谓鹊噪兆喜也。 ④"身无"二句:此为唐李商隐《无题》诗中两句。据说犀牛角中心的髓质像一条白线上下相通,此两句诗意谓男女之间,身份地位虽不相同,心却相连,情意相通。 ⑤影响:消息。 ⑥卿卿:尊敬亲昵的称呼。 ⑦店底货:犹言蹩脚货,指卖不出去的货。 ⑧悬磬:形容空无所有,贫穷已极。《国语·鲁语上》:"室无悬磬,野无青草,何恃而不恐?"韦昭注:"悬磬,言鲁府藏空虚。" ⑨娘行:指西施。娘行,对于普通女性之通称。

《浣纱记》是以春秋时期吴越战争为题材的传奇作品,也是第一次以改革后的昆山腔进行舞台演出的典范之作,在戏曲史上有着很重要的位置。该剧写越国上大夫范蠡游春结识浣纱女西施并定情。彼时吴越交兵,越为吴败,范蠡随国君入吴为奴,三年始归。为雪国耻,越国君臣卧薪尝胆,励精图治,并决定向吴进奉美人以乱其国。范蠡为国割爱,主动推荐自己的未婚妻西施并亲自送之入吴。西施与范蠡析浣纱为证,以待团圆。西施入吴,吴国势渐颓,越乘机发展国力,兴兵伐吴。吴忠臣伍子胥因进谏昏君,获罪自刎,吴失去战斗力,最后为越所灭。越王复仇之后,范蠡功成身退,与西施隐姓埋名,泛舟湖上,乘风远遁。

《迎施》是全剧的高潮之一。范蠡虽然深明大义，认为“国家事体重大，岂宜吝一妇人”，但这“一妇人”毕竟是自己当年一见钟情的未婚妻，内心总是不能很平静的。而西施苦盼三年，以至心疾缠身，万料不到盼来的竟是这么一个结局，她的情绪波动也可想而知。剧中人物内心起伏难定的情感波涛，推动故事情节进入高潮。这一高潮的矛盾集结点在于“国家事”与个人“姻亲事”之间的冲突。

对于范蠡来说，他所面临的矛盾是不仅要克制个人感情，自己说服自己，更要晓之以理，动之以情地去说服西施。在见西施前后，他内心极不平静。走在迎施的路上，想到自己的行为“有负淑女，更背旧盟，心甚不安”。为了不惊动西施，他令车驾停在村口，自己便衣前往。在门口，他踌躇再三，“不好竟叩”，“待敲还住停”。见面时未见其人先识其声：“这个娇滴滴声音想是他了。”略可透露他见意中人的急切心情。但想到自己此行的目的，却又不得不有所压抑与掩饰：“范蠡为君父有难，拘留异邦，有背深盟，实切惶愧。”对意中人的解释和歉意，西施表示理解，她说：“国家事极大，姻亲事极小；岂为一女之微，有负万姓之望。”西施这种顾大局识大体的心胸和胆识与范蠡可谓“英雄所见略同”，也是二人心有灵犀之处。有了这个认识基础，范蠡最后才能说服西施，西施也才能谅解范蠡荐己入宫之举，二人也才能信守旧盟，终结连理。

但西施毕竟只是一位山里的浣纱姑娘，她自小到大从未出过家门，对外面的纷纭世事从未想到要去独力面对，更不用说有朝一日要远离故土，去承担救国救民的历史重任。她最大的愿望就是找个可靠的钟情丈夫，哪怕为此迟了年岁。意中人范蠡为国操劳，推迟婚期，她毫无怨言地等着他，“他既能以身徇国，我岂可将身许人”。这是西施思想所能达到的最高境界了，越出这个界限，再要求她为国移情，就是强人所难了。

偏偏范蠡就给她出了这么个难题。看到西施喜不迭地“忙将礼数迎，春风满面生”，范蠡深感此举“有背深盟”，实难开口。踌躇再三，还是委婉说明了来意，只不过把主动推荐说成了被动奉命，一下子把西施推到了进退两难之境。西施的情绪变化是直接受范蠡影响的。由于范蠡一开始便叙旧情，且告以“本图就谐二姓之欢，永期百年之好”，西施误认为范蠡也是迫于王命，不得不来征求她的意见。因此她先推托自己不宜楚馆秦楼，既而倾诉自己三年来相思成疾之苦，最后热烈真挚地表白对范爱情之忠贞不渝，且明确回绝了将其献入吴宫的请求：“尊官为国，伏望别访他求；贱妾为身，恐难移彼易此。”此时西施尚沉浸在爱情的幸福之中，她满以为范蠡会顺水推舟，别访他求，留下自己永结百年之好。哪料到风流倜傥的范郎这次却铁了心肠，非但没理会自己这个顺水人情，反而讲了一通危巢之下安有完卵的大道理，希望她能以国事为重，摒弃私情，因为“社稷废兴，全赖此举”。

这样一来，西施应也得去，不应也得去，是没有退路了。自己的未婚夫已无意旧盟，三年来所有的希望转眼间化为泡影；精神支柱没有了，心灵一下子无了依赖。这对于"悬望三年"，"意谓终身可了"的西施来说，不啻晴天霹雳，【金落索】唱出她的悲苦心情，既有对往昔旧情的追念，又有对情郎薄幸的埋怨，还有对前途未卜的恐慌。虽然万般无奈勉强应承下来，心情究竟是不平静的。

【三换头】表达了西施对只身入吴的恐惧，想到天遥地远，光是路途颠簸已苦不堪言，再加上"孤身只影，未识侯门行径"，那时节音信无凭，异国飘零，岂不是叫天天不应，唤地地不灵，犹如身陷深井，还谈什么姻亲事成不成！想到此，她不由地悲从中来，后悔当初"不合来溪边独行"，以致惹下三年闲愁，一生离苦。至此，西施的情绪一落千丈，激烈的思想斗争已渐至尾声。

入都见越王君臣，西施情绪低沉。面对君上的殊礼款待，超高要求，她始终没有积极响应。【东瓯令】、【前腔】、【刘泼帽】三支曲子形成了鲜明的对比。对于越王"念千年家国如悬磬，全赖伊平定"的高期待，对于范蠡"娘行聪俊还娇倩，胜江东万马千兵，你立功异域才堪敬"的勉励嘉许，西施并未受宠若惊，壮志凌云。她明白越是如此，自己有去无回的可能性越大，与范蠡重逢也就切切实实地变成了梦想。因此在这里，她干脆避而不言个人私事，只是适当地为自己入吴铺了些许退路，她提醒越王自己不过是个村姑，"只恐性质凡庸……不足以副君王之望"。至此，西施内心的情感波涛似乎已由汹涌澎湃渐至平静无波了。不管怎样，西施最后是顾全大局，为国家利益舍弃个人感情，忍辱负屈地入了吴宫。但心情是不平静的，情绪的暗流依然存在，越是沉默，忍受的痛苦越大。这又为酝酿后面的情节高潮作了铺垫。

（齐森华　盛志梅）

浣　纱　记

梁辰鱼

第二十六出　寄　子

（外、小末扮伍员父子上）

【意难忘】（外）岁月驱驰，笑终身未了，志转蹉颓。丹心空报主，白首坐抛儿。（小末）爹爹，前路去竟投谁？（外）孩儿，咫尺到东齐。（小末）望故乡云山万叠，目断慈帏[1]。

〔庆宫春〕(小末)云接平岗,山围旷野,路回渐入齐城。(外)衰柳啼鸦,惊风驱雁,动人一片秋声。(小末)倦途休驾,淡烟里、微茫见星。(外)家乡何处?死别生离,说甚恩情。 孩儿,我和你自离家乡,将及一月,不觉又到齐国了。(小末)爹爹,母亲在家悬念,可早完王事,火速同归。不知爹爹为何在途只管愁闷?(外)孩儿,我一向怕你烦恼,不好说得。我亏吴之先王,雪你公公深怨,国家大恩,未曾报得。不料主公近听伯嚭,反放越王;前日又信子贡游说,欲北伐齐国,遣我来请战期。我想起来,吴兵一出,则越乘虚直入吴地。今我回去,誓当谏死以报国恩,只是与你同死,甚是无益。我有一个结义兄弟,唤做鲍牧,见做齐国大夫,今带你来寄与他家,以存伍氏一脉。(悲介)自今以后,我自去干我的事,你自去干你的事,再不要想念我。(小末)爹爹,我只道路上冷静,带孩儿出来,不晓得到是这等,兀的不痛杀我也!(外)孩儿,事已到此,不用伤悲,且速前去,再做道理。

【胜如花】(外)清秋路,黄叶飞,为甚登山涉水?只因他义属君臣,反教人分开父子,又未知何日欢会。(合)料团圆今生已稀,要重逢他生怎期?浪打东西,似浮萍无蒂,禁不住数行珠泪。羡双双旅雁南归,羡双双旅雁南归。(合前)

【前腔】(小末)年还幼,发覆眉②,膝下承颜无几。初还认落叶归根,谁道做浮花浪蕊,何日报双亲恩义?(合前)

(外)一入城来,此间已是鲍大夫门首。里头有人么?(末扮鲍大夫、丑扮家童上)

【燕归梁】(末)叵耐强臣欲立威,看社稷垂危。侧闻吴国召戎衣,何日里静邦畿?

小厮,你看外面那个?(丑)此位老爷是何处?(外)你进去说,吴国伍大夫要见。(丑报介)(末)道有请。(外进见末)(小末同拜介)(末)一自别沧洲③,相思定几秋。(外)故人惊会面,新恨说从头。(末)哥哥,此位何人?(外)是小儿。(末)别来数年,令郎一发长成了。我陈桓弑逆④,致召兵戈,哥哥远来,必有所谕。(外)兄弟,齐欲伐鲁,立威远国,今奉国命,来请战期。(末)哥哥,你报亲之怨,鞭平王于墓间;复君之仇,囚勾践于石室。一生忠孝,四海流传。可敬,可敬!(外)兄弟,你知其一,未知其二。昔父兄为楚平所害,孝道有亏;今主公为伯嚭所欺,忠心不遂。不知防越之策,反兴伐齐之师,眼见姑苏即生荆棘。今承君命来使齐邦,一则预料老朽诛夷,二则不忍宗祀灭绝。以吾弟一日之雅⑤,付伍氏六尺之孤。留作螟蛉,视同豚犬。(末)哥哥是吴之忠臣,小弟亦齐之义士,既蒙分付,敢不尽心。但恐抚养不周,有负重托。(外)兄弟,小儿避难,窃

恐人知,可改姓王孙,勿称伍氏。(末)谨领,谨领。(小末)爹爹,你果然就把我撇在这里!(作悲介)

【泣颜回】听说不胜悲,顿教儿血泪交垂。双亲膝下,何曾顷刻分离。爹爹,衷肠怎提,为甚的将父子轻抛弃?当初望永祝椿枝,又谁知顿撇斑衣⑥。

【前腔】(外)堪悲!家国渐倾欹。我身无葬地,汝尚何依?兄弟,特求抚养,须存一脉衰微。(末)哥哥,若国家安辑了,你可就来领令郎去。(外)我存亡未知,料孤臣定做沟渠鬼。我孩儿不用哀伤,望君家委曲提携。

【前腔】(末)三齐,无主国摧危。笑区区株守,庸劣无为。蒙兄相托,敢不竭力扶持。哥哥,你丹心怎移,要念前王须尽忠和义。令郎呵,我看承胜似亲生,放心归不必狐疑。

(外)孩儿,不是我无情就撇了你,事到其间,顾不得了。况报仇大事,我便做得,你做不得。我今日杀身报国,也是没奈何,你后日切不要学我。(小末哭介)爹爹,怎么撇了孩儿就去!(外)孩儿,不要啼哭,或者后日还要相见,你今日就拜鲍叔叔做父亲,要如嫡亲爹爹一般,听他教诲,不可违背。(小末拜末介)爹爹,请转坐,待孩儿拜见。

【摧拍】念孩儿未谙礼仪,望爹爹朝夕训规,岂敢有违,岂敢有违。(拜外介)爹爹,但愿椿庭,寿与山齐。爹归去,拜上母亲,只说孩儿在齐游学,不久就归。传示萱堂,不用凄其。(合)从今去海角天涯,人何处?梦空归。

【前腔】(外)望长空孤云自飞,看寒林夕阳渐低,今生已矣,今生已矣!白首无成,往事依稀,日暮途穷,空挽斜晖。(合前)

【前腔】(末)我哥哥你安心竟归,我侄儿你将身暂依。今当数奇,今当数奇。命蹇时乖,偶尔暌违⑦。他日团圆,父子追随。(合前)

【一撮棹】(小末)爹爹,西风里泪湿旧缝衣。(外)亲骨肉因何事竟生离?(末)长亭远,极目处草萋萋。(合)回头望,欲去更徘徊。今日轻分手,他年会何地?肠断也,回首各东西。

(外)本是同林鸟,(小末)分飞竟失群。

(末)谁怜一片影,(合)相失万重云。

〔注〕①目断慈帏:目断,望断。慈帏,母亲的代称。②发覆眉:古代发式不同,标志着年龄的差异。前额眉上垂短发,为幼儿发式,古代称之为鬌,今叫刘海。③沧

洲：水滨，常用以称隐者之地。 ④陈桓：当作陈恒，春秋齐大夫，即陈成子。杀齐简公，立平公，自为执政。 ⑤一日之雅：一日之交。雅，常也，素也。一日之雅，犹言"一日之旧"。《汉书·谷永传》："永斗筲之材，质薄学疏，无一日之雅，左右之介。" ⑥斑衣：传说春秋时楚人老莱子年七十，作婴儿戏，穿五彩斑斓衣，取水上堂，跌扑卧地，为小儿啼，想要老亲欢喜。事见皇甫谧《高士传》。后因谓人子娱亲为"斑衣""戏彩"。 ⑦暌违：别离。何逊《赠诸游旧诗》："新知虽已乐，旧爱尽暌违。"

《寄子》是舞台上经常搬演的剧目。这一出是写伍子胥看到吴王夫差昏庸误国，重用奸佞，决定"誓当谏死以报国恩"。趁向齐国下战书的机会，把儿子带往齐国寄养。英雄报国无门的悲愤刚烈之气与父子难舍难分的天伦骨肉之情结合起来，刚柔兼济，回肠荡气，感人颇深，塑造了一位有血有肉、侠骨柔肠的舞台艺术形象——伍子胥。

作为吴国相国的伍子胥，对吴国的当前局势和未来命运看得非常清楚，他知道吴国灭亡已是势在必然之事，劝谏亦无益，因此忧心忡忡。他怀着"丹心空报主，白首坐抛儿"的悲怆苍凉的心情离开吴国去向齐国下战书并寄子。沉甸甸的忧国之情与难舍难分的骨肉亲情，使这位铮铮硬汉愁肠百结，苦闷不已。面对年幼无知的爱子，他不忍说、不想说。当儿子催促他"早完王事，火速同归"，免得"母亲在家悬念"时，舞台气氛渐趋高潮。一边是归心似箭，打算共享天伦之乐；一边却已作出为国捐躯、抛妻别子的决定，两相对照，怎不让人寸心如焚。生作死别到了不得不别的最后时刻，悲怆凄美的艺术效果也就产生了。

对伍子胥想以死谏君这件事，儿子和朋友作出的反应截然不同，从中亦可看到作为父亲的伍子胥与作为社会人的伍相国两个不同人生角色的性格特征，合起来，就可对报国忠臣伍子胥作一个比较全面真实的了解了。

作为父亲，他深爱尚在幼龄不谙世事的儿子，对儿子的前途作了尽可能好的安排。怕儿子烦恼，一路上他十分冷静，"不好说得"。怕因自己的事连累儿子，故将他送往齐国鲍大夫之家，临别谆谆教诲，一片慈父眷眷之情充溢言词之间。从儿子对他的依恋劝解亦可看出平时父子之间是如何的情深意切。儿子从小生长在富贵之中，深沐父慈母爱，正想承欢膝下，侍奉双亲。对于父亲要为国死谏这件事，他甚为不解。在他看来，父亲完全不必要杀身报国，"进谏于君，不听便罢了"，何以非要杀身不可？从儿子的不解及伍子胥与儿子话别时所说"报仇大事，我便做得，你做不得"、"杀身报国，也是没奈何，你后日切不要学我"来看，伍子胥平日娇惯儿子几乎可以说是到了溺爱的程度。他从未向儿子讲述自己的政治抱负，也不希望儿子走他这条路。儿子所讲都是未经风雨磨难的童言稚语，他不问世事，只恋天伦，从这里正可反观出伍子胥对儿子的翼护之周到。

在朋友眼中，伍子胥是一位"一生忠孝，四海流传"的可敬大丈夫。因此当

他得知寄子原委之后，并未惊诧，亦不劝阻，只是由衷地赞了一句“哥哥，你丹心怎移，要念前王须尽忠和义”，希望他只管去做他应做之事，“放心归不必狐疑”。作为社会人，伍子胥有着当时士人所普遍认同的高洁品行，为报知遇雪仇之恩，不惜杀身报主，即使是至亲骨肉之情也不能改变初衷。这种精神追求在范蠡、西施身上都得到了不同程度的表现，也是作者所要着力高扬的精神境界。

当然，伍子胥并非是精神信条的傀儡。他本人也很清楚，自己所作的一切牺牲是不必要的，却又不得不做。他也是血肉之躯，他也有儿女情长。为国捐躯、割舍骨肉亲情的决定并非一时冲动，而是经过一番痛苦的感情挣扎的。一面是娇儿怨啼，依依不舍；一面又是“家国渐倾欹”，“眼见姑苏即生荆棘”，作为国家栋梁的吴国重臣与作为家庭精神支柱的慈父，这两个角色取舍之中所经历的矛盾斗争是相当激烈的。无情未必真豪杰，当伍子胥不得不向儿子说明原委，并说“孩儿，不是我无情就撇了你，事到其间，顾不得了”时，无限深情关爱，无比悲怆苍凉的复杂心情尽在此寥寥数语之中了。这也是该出戏动人心魂的地方。

作者将伍子胥为国家命运忧心如焚的心情放到《寄子》这出戏中集中表达，把骨肉之间生作死别的痛苦作了为国死谏的大背景、大衬托，可谓悲哉，壮哉！这样深切宽广的胸怀，也只有在如此的矛盾纠结中才可以展现得真切充分，愈是爱子情切，愈见其死国之情真，愈显其人格之高贵。最后下场时父子唱“回头望，欲去更徘徊……肠断也，回首各东西”，声声撕扯肺腑，断人心肠，把伍子胥父子不能割舍却又不得不割舍的心情表现得酣畅淋漓。这对塑造血肉丰满的舞台形象，烘托舞台气氛，起了画龙点睛的作用。

（齐森华　盛志梅）

浣　纱　记

梁辰鱼

第三十出　采　莲

（净、丑上）

【丑奴儿令】（净）秋来胜事知多少[①]，别殿风凉。夹岸荷香，拚取今朝醉一场。（丑）姑苏自古繁华地，臣服遐方。贡献相将，谁似江东国势强？

（净、丑相见介）（丑）臣遭圣恩，略无一报，今进薄物，少伸寸心，见在宫

门，未敢擅入。(净)老太宰，怎么生受你，是甚么东西？(丑)文笥一百枚。(净)怎么要许多？(丑)狐皮五十双。(净)一发多了。(丑)还有自织的葛布十万匹。(净)太宰调谎，你家里有多少人，织得许多？(丑)臣有一礼帖，求主公一看。(净)谨具文笥一百枚②，狐皮五十双，葛布十万匹，东海寡君勾践遣下大夫泄庸敬进上吴国大王引意。伏乞鉴纳。(净)太宰，我道你没有。你就有，平日悭吝，怎么肯？(丑)伯嚭为主公后宫甚多，夏间腥臊，特遣人与越王说。他令合国妇女连夜织就送来的，这就是我送的一般，我若不说，他怎么有。(净)你常把别人的东西作自己的人事。(丑)主公平日晓得伯嚭做人的，是这般风自己之流，憎他人之慨的。(净)休取笑。越王如此孝顺，要作一书增他封地，东至勾甬，西至槜李，南至姑末，北至平原，聊伸谢意，你道何如？(丑)极好，极好。我出去对泄庸说，教他再拿东西进贡。(下)(净)自从西施入宫，妙舞清歌，朝欢暮乐。不多日，算不得尽了上千遭云雨之情，记不起吃了上万钟合欢之酒，不但姿容娇媚，更兼性格温柔，我这几根老骨头，必定断送在他手里。两日魂灵不知飞在那里去了，昨日分付诸女侍到湖上采莲，想是我的魂灵走在湖上，待我今日去寻了他回来。内侍们，后宫请娘娘出来，到湖上采莲去。(众应介)(旦上)

【念奴娇】丹枫叶染，乍湖光清浅，凉生商素③。(拜净介)(净)西帝宸游飞翠盖，拥出三千宫女。(众)绛彩娇春，铅华炫昼，占断鸳鸯浦。(旦)若耶缥缈，浣纱溪在何处？

(净)美人，你方才梳洗？(旦)大王爷，晚来乘凉困倦，不觉起来迟了。(净)美人，你记得夜来乘凉的景象么？(旦)记得。〔洞仙歌〕冰肌玉骨，自清凉无汗。水殿风来暗香满。一点明月窥人，人未寝，欹枕钗横鬓乱。

(净)起来庭户悄无声，时见疏星渡河汉。试问夜如何？夜已三更，金波渡、玉绳低转。(众)但屈指西风几时来？又不道，流年暗中偷换。

(净)美人，昨已分付画船箫鼓，同往湖上采莲去。(众)画船整备多时，专待大王爷、娘娘登舟。(众起鼓发舟介)(旦)妾家越溪有采莲二曲，试为大王歌之。(净)美人生受你。

【古歌一】(旦歌)秋江岸边莲子多，采莲女儿棹船歌。花房莲实齐戢戢④，争前竞折歌绿波。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！

(净)绝妙！拿酒来，我饮一大觥。

【古歌二】(旦)采莲采莲芙蓉衣，秋风起浪鸟雁飞。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。

(净)更妙,更妙!我再饮一大觥⑤。

【念奴娇序】(净)澄湖万顷,见花攒锦绣,平铺十里红妆。夹岸风来宛转处,微度衣袂生凉。摇飐,百队兰舟,千群画桨,中流争放采莲舫。(合)惟愿取双双缱绻,长学鸳鸯。

【前腔】(旦)堪赏,波平似掌。见深处缭绕歌声,隐隐齐唱。秀面罗裙认不出,绿叶红花一样。空想,藕断难联⑥,珠圆却碎⑦,无端新刺故牵裳。(合前)

(净)美人,我把荷花比你容貌,那花怎么到得你。

【前腔】相傍,较玉论香,将花方貌,恐花儿惭愧欲深藏。身共影,身共影,谁似根共心双?想像,娇面偎霞,芳心吸露,清波溅处湿裙裆。(合前)(净作醉介)

【前腔】(旦)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⑧。凄凉,共簇心多,分开丝挂,浣纱溪伴在何方?(合前)

(净)我为你又醉了。(旦)大王,浦口风回,山头日落,回船去罢。(净)内侍们传令,去教各船宫女,尽执莲花,送娘娘归馆娃宫去⑨。(众宫女执花行介)

【古轮台】(众)日苍黄,兰桡归去遍船香。秋风吹急寒潮涨,莲歌争唱。况十里回塘,正值月儿初上。(净对旦介)冷眼端相,可憎模样,红裙且嫁绿衣郎⑩。顿然心痒,恨不得就上牙床。(净作醉介)(旦背净介)颠鸾倒凤,随蜂趁蝶,怎生拦挡?(众)归路暮云长,听空中响,馆娃高处奏笙簧。

已到馆娃宫了,请大王爷、娘娘入宫。(净)内侍们,连忙引花烛,到洞房中去。(众应介)

【前腔】(众)千行,宛转灯烛辉煌。夹道里罗绮盘旋,笙歌嘹喨。香雾氤氲,处处麝兰飘荡。(净)今夜欢娱,忙投罗帐,看双双被底效鸾凰。肯教轻放,趁良宵恣意颠狂。(做醉)(众扶介)(旦)残香破玉,蹂红践翠,只得支吾勉强。(众)鸳瓦散飞霜,银河朗,娟娟残月下回廊。

【尾声】(净)昏沉醉入洞房,(旦)听野外数声鸡唱,(众)但愿万岁千秋乐未央。

(净)银箭铜壶漏水多,(旦)试看凉月堕红波。

(众)吴歌楚舞欢未毕,(合)东方渐高奈乐何!

〔注〕 ①胜事:美好的事情。王维《终南别业》诗:"兴来每独往,胜事空自知。" ②文笥:有纹饰的竹器。 ③商素:《初学记》卷三引《梁元帝纂要》:"秋曰素高。"古人把五音、五色、五方等与四季相配,秋主商声、白(素)色、西方。故商素成为秋天的代称。④齐戡戡:整整齐齐。一说"戡戡"同"濈濈",多而不相碰撞之意,见《诗经·小雅·无羊》:"尔羊来思,其角濈濈。" ⑤觥:用犀牛角做的酒杯。 ⑥藕断难联:唐孟郊《去妇诗》:"妾心藕中丝,虽断犹连牵。"这里反用其意,暗示西施对范蠡的情意。 ⑦珠圆却碎:反用唐杜甫《重江郑监审前湖》诗:"棹拂荷珠碎却圆。" ⑧"风露"三句:杜甫《秋兴》诗:"露冷莲房坠粉红。"这里是双关意,一是写景,二是暗示西施不堪忍受夫差的蹂躏。⑨馆娃宫:吴人谓美女为娃,故春秋末年吴王夫差专为安置西施的离宫名馆娃,遗址在今江苏苏州木渎镇西北灵岩山上。 ⑩绿衣郎:《绿衣》为《诗经·邶风》篇名,旧说:"卫庄姜伤己也,妾上僭,夫人失位而作是诗也。"(见《毛诗序》)这里"绿衣郎"借指吴王,暗含尊卑失序,以妾(西施)为正之意。

《采莲》一出,借湖上游玩胜事,采用对比和衬托的艺术手法,反映西施入吴后的苦闷心情,概括了西施在吴宫所忍受的精神和肉体煎熬。强烈的艺术感染力即来自西施与其生活环境(包括吴国君臣)的不和谐的戏剧冲突。

西施入吴之后,面对着骄奢不可一世,自矜"臣服遐方,贡献相将",要"挣取今朝醉一场"的吴王夫差,面临着"别殿风凉,夹岸荷香"的江东秀丽风光,她思念范蠡、思念家乡的愁闷心情不得不隐忍掩饰。思郎情切,她借给吴王唱歌侑酒之机一泄离怀索绪。歌词中巧妙地利用谐音、暗喻、双关等手法,表达了自己的处境和心情。"恨逢长茎不得藕,断处丝多刺伤手",藕与偶、丝同思谐音,喻相思情爱之意。既暗寓自己处境的尴尬,又表达了对范蠡思念至极不堪触及的万缕愁丝。"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",表面上唱的是江南情歌,实际上寄托了自己深深的思乡之情、相思之意。将那"若耶缥缈,浣纱溪在何处"的呼唤深隐曲折地表达了出来。

然而西施这样凄苦的心思,吴王夫差竟一丝未能觉察,连最浅露的思乡之情也不能体贴。这从一个侧面亦可看出西施所受的煎熬和她所付出的代价,看出她在吴宫所过的孤独寂寞的生活。吴王夫差只是一味地狂欢滥饮,文中一连用了四个"作醉科",刻画出了这个骄奢淫逸的独夫形象。在夫差,西施只不过是一个供赏心悦目的玩物而已,他从未想到要去体贴关爱她。这与前面《迎施》一节中范蠡怕惊动西施而轻装便服、小心叩门等的细微体贴判若天壤。这出戏中,一方面是西施愁肠百结,咽泪妆欢;一方面是吴王夫差醉生梦死,一味寻欢作乐。而背景又是在凉风吹袂、满湖飘香的江南暮秋。面对如此不相关的良辰美景,身随如此不相知的傲主淫君,形只影单的西施怎能不感到凄凉,怎能不变得憔悴。这里通过强烈的环境反衬,令人对西施在吴宫的尴尬处境有了一个深刻的印象。

最难堪的是那颠鸾倒凤、随蜂趁蝶的后妃生活。吴王夫差昏庸荒淫，完全没有把西施当作一个需要安慰体贴的人来看。二人心情之不同，对比最强烈的是【古轮台】、【前腔】两段唱词。一面是夫差色欲弥天，"昏沉醉入洞房""恨不得就上牙床"，一面是西施愁着这"蹂红践翠"，苦的是"怎生拦挡"，"只得支吾勉强"。没有任何交流的宫中生活形同地狱，这样的日子，捱一日似一年，末一句西施唱"听野外数声鸡唱"，就表达了她盼望早点结束这种生活的心情。过这样的生活，西施所遭受的心理压力、情感创伤是不言而喻的。周围都是吴国人，大家都在心安理得地享受太平安乐的生活，都"但愿万岁千秋乐未央"，只有西施一人"淹留犹滞水云乡"，对着"风露冷"，感觉太"凄凉"。这种心灵、肉体上的双重折磨无人可诉，无法言谈，只有默默忍受了。

《采莲》一出在处理人物与环境的关系时，抓住了人物因情绪、心态不同而对环境的感受不同这一点，利用环境渲染反衬人物心情，塑造人物形象。本来明媚秀丽的水乡景色是能够令人乐而忘返的，西施对此却愁肠郁结，无心赏玩，与吴王夫差乐此不疲的快乐心情形成鲜明的对比。同样的景色，在夫差眼里是"澄湖万顷，见花攒锦绣，平铺十里红妆"，在西施眼里，却成了"斜日衔山，寒鸦归渡"的"堪伤"的景象。两人的感受也明显不同，夫差的心情是惬意快乐的，"夹岸风来宛转处，微度衣袂生凉"，"惟愿取双双缱绻，长学鸳鸯"；西施则望穿双眼，只想早日归乡，触景生情，想起"浣纱溪伴在何方"，就不由得对这陌生的异国水乡产生恐惧感。"风露冷"、"怎耐摧颓"、"凄凉"，都表达了一种格格不入的拒绝情绪。心情与环境的不和谐形成一层反衬，这种不和谐又和他人与环境的交融形成一层对比，作者就是通过这种艺术手法凸现了西施入吴后的痛苦心情与尴尬处境。　　（齐森华　盛志梅）

浣　纱　记

梁辰鱼

第四十五出　泛　湖

（净、丑扮渔翁唱渔歌上）我两个都是太湖中的渔翁，昨日范老爷分付要几个渔船，泊在胥口，想要到湖上去耍子，怎么这时候还不见到来？只得在此伺候。（生上）功成不受上将军，一艇归来笠泽云。载去西施岂无意，恐留倾国更迷君。自家范蠡，辅我弱越，破彼强吴，名遂功成，国安民乐，平生志愿于此毕矣。正当见机祸福之先，脱履尘埃之外①，若少留

滞，焉知今日之范蠡，不为昔日之伍胥也。向已告过主公，今当远遁。昨日分付渔船，泊在湖口，专等西施美人到来，即便同行。(旦上)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。相公万福。(生)美人少礼。美人，我本楚人，久作越客，昔遇倾城于溪路，常遭患难于邻邦。自分宿世难逢，谁料今生复合。兹具舟中之花烛，聊结湖上之姻盟，事出匆匆，莫嫌草草。(旦)妾乃白屋寒娥②，黄茅下妾③。惟冀得配君子，不意苟合吴王。摧残风雨，已破豆蔻之梢；断送韶华，遂折芙蓉之蒂。不堪奉尔中馈④，未可充君下陈。(生)我实霄殿金童，卿乃天宫玉女，双遭微谴，两谪人间。故鄙人为奴石室，本是宿缘；芳卿作妾吴宫，实由尘劫。今续百年已断之契，要结三生未了之姻。始离迷途，方归正道。(旦)既蒙恩谊，敢不祗承⑤。但旧家姊妹，久缺音书；晚景椿萱，素无消耗。欲暂返山中之驾，方相从湖上之舟。未知尊意何如？(生)我已差人前往诸暨，令尊令堂，同载舟航；东施北威，并赐金帛。(旦)相公，你既无仇不雪，无恩不报，但有一故人，尚未相酬，君何忘之也？(生)卿但言之。(旦)当初若无溪纱，我与你那有今日。(生)你那纱在何处？(旦)妾朝夕爱护，佩在心胸，君试观之。(生)我的纱也在此。千丛万结乱如堆，曾系吴宫合卺杯。今日两归溪水上，方知一缕是良媒。美人，我和你早早登舟去罢。渔翁那里？(丑、净)相公有何分付？(生)我要下船，过湖中往海上去。(丑、净)不知相公海上要到那一方？若出了海，北风往广东，西风往日本，南风往齐国，今日恰是南风。(生)既是南风，就往齐国去罢。(丑、净)请相公夫人登舟。

【北新水令】(生)问扁舟何处恰才归？叹飘流常在，万重波里。当日个浪翻千丈急，今日个风息一帆迟。烟景迷离，望不断太湖水。

【南步步娇】(旦)忆昔持纱溪边洗，正遇春初霁。芳心不自持，谁料多才，忽然相值。伫立不多时，急忙里便许成佳配。

【北雁儿落】(生)谢娘行能谐子女姻，羞杀我未有儿夫气。乱丛丛邦家多苦辛，急攘攘军旅常留滞。

【南沉醉东风】(旦)为君家寥寥旦夕，为君家淹淹憔悴。柰彻夜患心疼，柰彻夜患心疼，日高未起，空留下数行珠泪。山深地僻，花飞鸟啼，伤心过处，双双蹙着翠眉。

【北得胜令】(生)呀，非是我冷淡了相识，非是我冀落了新知。只为那国主亲遭辱，只为那夫人尽被羁。奔驰，千里价难相会；栖迟，三年犹未回。

【南忒忒令】(旦)你流落他乡未回，我寂寞深山无倚。莺儿燕子，眼

望亲成对。谁知道命飘蓬，谁知道命飘蓬，君恰归，妾又行，做浮花浪蕊。

【北沽美酒】(生)为邦家轻别离，为邦家轻别离。为国主撇夫妻，割爱分恩送与谁？负娘行心痛悲，望姑苏泪沾臆⑥，望姑苏泪沾臆！

【南好姐姐】(旦)路岐，城郭半非，去故国云山千里。残香破玉，颜厚有忸怩。藏深计，迷花恋酒掟沉醉，断送苏台只废基。

【北川拨棹】(生)古和今此会稽，古和今此会稽，旧和新一范蠡，谁知道戈挽斜晖⑦。龙起春雷，风卷潮回，地转天随。霎时间驱戎破敌，因此上喜卿北归矣。

【南园林好】(旦)谢君王将前姻再提，谢伊家把初心不移，谢一缕溪纱相系。谐匹配作良媒，谐匹配作良媒。

【北太平令】(生)早离了尘凡浊世，空回首骇弩危机⑧。伴浮鸥溪头沙嘴，学冥鸿寻双逐对。我呵，从今后车儿马儿，好一回辞伊谢伊。呀，趁风帆海天无际。

【南川拨棹】(旦)烟波里，傍汀蘋，依岸苇。任飘飘海北天西，任飘飘海北天西。趁人间贤愚是非，跨鲸游驾鹤飞，跨鲸游驾鹤飞。

【北梅花酒】(生)笑燕秦楚共齐，笑燕秦楚共齐。耀干戈整旌旗，军共马露水泥。兵和将釜中食，酒席间森剑戟，庙堂中坐刀笔。一霎时见凶吉。

【南锦衣香】(旦)你看馆娃宫荆榛蔽，响屧廊莓苔翳。可惜剩水残山，断崖高寺，百花深处一僧归。空遗旧迹，走狗斗鸡，想当年僭祭。望郊台凄凉云树，香水鸳鸯去，酒城倾坠⑨。茫茫练溆，无边秋水。

【北收江南】(生)呀，看满目兴亡真惨凄，笑吴是何人越是谁？功名到手未嫌迟。从今号子皮⑩，从今号子皮，今来古往不许外人知。

【南浆水令】(旦)采莲泾红芳尽死，越来溪吴歌惨凄。宫中鹿走草萋萋，黍离故墟，过客伤悲。离宫废，谁避暑？琼姬墓冷苍烟蔽。空园滴，空园滴梧桐夜雨⑪，台城上，台城上夜乌啼。

【北清江引】(生)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。

尽道梁郎识见无⑫，反编勾践破姑苏。

大明今日归一统，　安问当年越与吴。

〔注〕 ①脱履:脱鞋,喻看得很轻,不足介意。《汉书·郊祀志上》载汉武帝曰:"嗟乎!诚得如黄帝,吾视去妻子如脱屣耳!"屣,鞋子。 ②白屋寒娥:白屋,古代平民所居之房舍,不施油彩,故称白屋。寒娥,指出身贫寒的女子。 ③黄茅下妾:居住在黄草茅屋,地位卑下的女子。 ④奉尔中馈:做你的妻子之意。中馈,《周易·家人》:"无攸遂,在中馈。"原谓妇女在家主管饮食等事,后专指妻子。 ⑤祗承:恭敬地承受。 ⑥泪沾臆:臆,胸膛。唐杜甫《哀江头》诗:"人生有情泪沾臆。" ⑦戈挽斜晖:《淮南子·览冥》:"鲁阳公与韩搆难,战酣日暮,援戈而挥之,日为之反三舍。"此指以战争挽回了垂亡的国家。 ⑧骇弩危机:弩,古时一种用机械力来发射的弓。机,弩弓的扳机,扣机则箭发。骇弩危机,指弩忽然发射,猝不及防,使人震骇。比喻人世间亦像弩机一样,埋伏着许多危险,猝发的祸难往往防不胜防。 ⑨酒城:《吴郡志》卷八:"苦酒城在鱼城之西南,有故城。长老云:筑以酿酒。今俗人呼为苦酒城。" ⑩子皮:即鸱夷子皮。《史记·越王勾践世家》:"范蠡浮海出齐,变姓名,自谓鸱夷子皮。"索隐曰:"范蠡自谓也。盖以吴王杀子胥而盛以鸱夷,今蠡自以有罪,故为号也。" ⑪梧桐夜雨:《吴郡志》:"梧桐园在吴宫,本吴王夫差园也,一名琴川。语曰:'梧宫秋,吴王愁。'" ⑫梁郎:作者梁辰鱼自谓。

《泛湖》出是《浣纱记》全剧的大结局。吴亡之后,范蠡辞去高官厚禄,与西施复结百年之好,二人归隐湖上,登舟远遁。

范蠡是作者理想的化身。在剧中,他不仅是一位激流勇退的睿智谋臣,更是一个情深义重的痴情种子。作为谋臣,他对时局有清醒的认识,看到"主公为人,长颈鸟喙,鹰视狼步,可与共患难,不可与共安乐",更明白"高鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹"的道理。因此虽功高勋重,不恋庙堂。只要"名遂功成,国安民乐,平生志愿于此毕矣……若少留滞,焉知今日之范蠡,不为昔日之伍胥也"。其实,他的这种所谓明智之举,说到底,与伍子胥虚邀忠名、杀身报国的行为并无多大区别,实质是一样的。生也罢,死也罢,他们都把尊王定霸作为平生志愿,人生价值所在,只要了却了这桩心愿,也就达到目的了。【北收江南】即点明了范蠡的这种心理:"看满目兴亡真惨凄,笑吴是何人越是谁?功名到手未嫌迟。"这种人生观在今天看来未为可取,但却是中国古代通达之士的人生理想。功成身退,明哲保身,走的是一条中庸之道。

作为一情深义重的痴情书生,范蠡只有在平生大志都已实现之后才露出真情。作者似乎也只有到了最后才记起范、施二人本是一对同命鸳鸯,因此这出戏的笔墨重点自然放在二人倾诉衷肠上。通过【北雁儿落】、【北得胜令】、【北沽美酒】、【北川拨棹】诸曲,范蠡向西施尽情倾吐了自己荐她入宫时的矛盾和痛苦:"为邦家轻别离,为国主撇夫妻,割爱分恩送与谁?负娘行心痛悲。"他对自己未能尽到职责保护好西施深表惭悔,叹"羞杀我未有儿夫气";对西施归越与自己重证前盟表示由衷的高兴,道"因此上喜卿北归矣"。虽然说范蠡不以西施残香破玉为介,仍旧与她重谐旧好,足

以见出他的情深意重，但这其中也还有复杂的内疚、补偿心理，他想以此弥补自己给西施造成的精神痛苦。不管怎样，范蠡都算得上是一个有情人。

剧本总结性地概括了范蠡的为人，既足智多谋，又情深义重，确乎是封建时代的一个完美偶像了。但作者的立意不仅仅是塑造一个理想化身，而是要借此化身寄托他对家国时事、历史沧桑的看法。尽管范、施二人情深义重，最终偕隐五湖，看上去是一场热热闹闹的爱情戏，但其间仍掩饰不住那沉郁的悲怆心情。【南锦衣香】、【北收江南】、【南浆水令】、【北清江引】诸曲，都表达了兴亡更替、聚散难期，"世事如儿戏"的感慨、醒悟。算来只有夫妻真情、天伦之乐才是真实可见的，因此说："愿普天下做夫妻都是咱共你。"看上去是功名圆满，夫妻恩爱，一切事都随心惬意，实际上寄寓了作者深深的失落感。范蠡原本有"尊王定霸"之才，却中途勇退，伴娇妻，求安逸，时势为之，不得不然尔！在感喟之余，流露出了鲜明的消沉避世倾向。

在结构上，《浣纱记》借离合之情写兴亡之事的创作手法对于后来的戏剧创作有很大的启示意义。后来者如《长生殿》、《桃花扇》，都是开头、结尾构造一个生旦悲欢离合的爱情故事，中间串以家国兴亡或其他重大政治事件，生旦都是时事的局中人或见证者，如《长生殿》中李隆基、杨玉环，《桃花扇》中的侯方域、李香君。这样的戏剧构架将戏剧的表现范围进一步拓宽，使表现内容进一步丰富，不仅有儿女情长，亦有兴亡之感。特别是结局的退隐，打破了原来生旦大团圆，福禄同堂的喜庆旧套，使全剧的气氛陡然一变，萦绕不去的伤感和失落增加了戏剧的艺术感染力。可以说，自《浣纱记》之后，戏剧的写作手法尤其是结局处理为之一新，作者不再仅仅为了迎合大众审美口味而作，而是将戏剧创作作为一项事业，不仅注意顺乎剧情逻辑，而且强调了创作意图。在这方面，《浣纱记》的创新精神是功不可没的。

（齐森华　盛志梅）

鸣　凤　记

佚　名

第六出　二　相　争　朝

（外上）

【凤凰阁】官居台鼎[1]，广集众思同辅政，谩忧朔漠有王庭，还惧朝

端添险佞。衷心耿耿，保天府万载无倾。

〔谒金门〕愁脉脉，忍见塞鸿飞北。旁午羽书盈案积，闷怀堆几尺？不惮汗流终日，岂作中书伴食。朝内奸雄除不得，谁人同着力？　我夏言志存报国，力恢河套。前日差曾铣督兵②，幸他纪律严明，谋猷练达，可谓文武全才。争奈仇鸾这厮③，按兵负固，不肯相助。曾铣屡请援兵，又被丁汝夔等以固守城池为辞④。若再不救援，前功尽弃。想是严嵩怪我老夫执政，又忌曾铣成功，致令边将寝兵，英雄丧气，如何是好？今日特请老成部院商议，且看严嵩议论若何。(副末)礼部李爷、都院周爷来了。(小外、末上)

【窣地锦裆】(小外)边城尘土暗沧溟，勒石燕然未有人⑤。(末)谩劳台阁费经纶，补衮分忧志可矜⑥。

(小外)下官礼部尚书李本是也。(末)下官左都御史周用是也。蒙夏太师相招议事，不免进见。(相见介)(外)救时无善政，(小外)坐镇有清风。(外)愿借匡扶力，(末)同收击楫功。(外)二位请坐。(小外、末)不敢。(副末)严爷到了。(外)请进来。

【菊花新】(净上)亲臣密迩佐明君，顺旨承颜称上心。边塞羽书闻，但幸中原平静。(相见介)

(净)下官有事来迟，仰祈恕罪！(外)介溪公释政而来，足纫盛情。(净)二位劳待了。(小外、末)学生辈礼应伺候长者。(外)三位请坐。(众)告坐了。(净)启太师，兵部丁汝夔，下官委他点盘军器，不得进见，望太师鉴原。(外)今日是他职分之事，也该来议，既是介溪公有所委托，也罢了。(净)请问老太师有何见教？(外)介溪公，你还不知，胡虏犯边，烽烟不息，督臣待救，帷幄无谋，皆我与你两人之罪，如何是好？(净)老太师，丑虏陆梁⑦，自古有之，三皇不能化悔，五帝不能程督。故汉室和亲，唐家纳币；典午当衰⑧，五胡云扰；靖康失计⑨，二帝蒙尘。睹此虎狼之威，终是犬羊之类。今日之祸，必是枭悍守臣，不遵朝命，效甘延寿之开边⑩，蹈冯奉世之生事⑪，致使虏骑长驱，犬戎犯顺。然小丑盗弄潢池，终无能为也。为今之计，不过戒严将士，固守城池为上。若使恋战贪功，必致丧师辱国，何如明先王荒服之道，峻四夷出入之防为长。太师以为何如？(外)介溪公差矣！先王守在四夷，谓彼此各有界限；王者不治夷狄，谓华夷不可相侵。未闻中国沦丧，置而不较者。故石敬瑭献地契丹，骂名万代；金国主捐燕蒙古，遗臭千年。况此河套一方，沃野千里，我祖宗披荆带棘，开创何难！到子孙束手闭门，委弃甚易！赤子苍头，悉为左衽；玉容粉面，尽被腥膻。迢迢古道积横尸，凛凛朔风飘怨血。此诚我臣子所不忍见闻者。秦襄仅春秋之一国，尚欲复九世之仇；贾谊为洛阳之

少年,犹思系单于之颈。我和你既事圣朝,忝为宰相,固宜灭此而后朝食。乃甘于丧师失地,天下后世,谓我等为何如人也?介溪请自思省!(净)太师,大抵建功立业,也要度德量力。赵有李牧,匈奴不敢近边;蜀有孔明,南人不敢复反。苟非其人,必难成事。况河套之失,咎在前人,今既没于北虏,即为朔漠之乡,得其人不足臣,得其地不足守。故牛僧孺不受悉怛⑫,贾捐之请弃珠崖⑬。古人所为,必有定见。我国家四海尽属版图,何在弹丸黑子?百万日增户口,那须屑尔苍生?若追逾垣之贼,必引斩关之盗。曾铣白面书生,未闲军旅,前既轻为以取其败,岂可重发而丧其功?以下官处之,先斩曾铣,靼虏自退。(外怒介)严介溪!你如此说,南朝可谓无人矣!大抵子不能为亲承家,即为不孝;臣不能为君开国,即为不忠。故献纳二字,富弼强争;睢阳一城,张巡死守。忠臣贤将,何代无之?顾用与不用耳。道济若存,胡马岂容南牧;李纲见用,赵家岂至北辕?若中有忌功之臣,则外无建奇之将。卢杞用而怀光叛;秦桧相而岳飞死,岂非孤忠被诬之故与?今曾铣有乐羊子之忠,不免谤书一箧;仇鸾有姚令言之悍,反加锡命三章。忠邪莫辨,用舍不明,时事可知矣!我老臣不能为玉烛于光天,岂忍见铜驼于荆棘?明日奏过圣上,亲总六帅,鞠躬尽瘁,死而后已。不必再议!(净)太师且不要发恼。自古道:顺天者存,逆天者亡。皇上久厌兵革,方与邵真人修延熙万寿清醮,太师要兴兵,先已逆天了。(外怒立介)二位,看他言语,就见心迹。正所谓:长君之恶其罪小,逢君之恶其罪大。皇上修真打醮,必自小人导之。你就是个闭门修斋的王钦若了。(净)这是圣意,与我何干?我不打紧,你且不要谤毁圣上。(外怒介)

【北端正好】恁说是俺谤毁明君违了天命。不知是那一个谄佞公卿,把君权侮弄乾纲紊,间沮了忠勋?俺这里兀登登按不住心头忿!(小外)老太师且息怒。(外)劾微忱拚死捐生,做不得拂须参政⑭,俺待要对天朝明讯于君听。

(净)我与你同为宰辅,只是未达一间耳,也不要太欺侮人!

【倘秀才】(外)俺这里持身刚正,你说甚么太欺人,谁知是你们作衅?俺和你矢天日辨个忠诚。(末)老太师此心,表表可见。(外)俺待学会澶渊提着过河兵⑮,俺待学擒元济安着淮蔡民⑯。只为那金瓯破损,你不救那曾铣呵,却不道把檀道济坏了长城⑰。(小外)足见老太师忧君为国之心。(外)俺只是一心分破了帝王忧,两条眉锁江山恨。只看俺的雪鬓星星。

(净)你是忠臣,我到是奸臣?(外)还说不奸!

【滚绣球】你辟私门,贿赂行;半朝臣,皆从顺。你狼吞虎噬伤残了

万民百姓，害得那有功臣百事无成。你是个老秦丞再生，奸佞。私寝边兵，迎合着君王性，何异那守天雄束手无门？(末)老太师且息怒，严太师必无此心。(外)则教你一时富贵如朝露，万古奸回遗臭名。仔细评论。

(净)罢罢，我自去了，让你忠臣多做几年。要为匿怨求名士，且做吞声忍气人。(下)(外)南渠、白川二公，你看这奸雄竟自去了。我明日亲自面君，先除奸佞，然后行师。(小外)老太师，自古道：去河北贼易，去朝中朋党难。忍耐些罢。(末)老太师，二虎不共斗，相如所以屈廉颇；两贤不相厄，王濬所以让王浑。还是慎重为上。(外)二公晓得我平生刚介，倘有不虞，何惜一死！

【煞尾】我夏言呵，猛拚舍着残生命，不学他腼腆依回苟禄人。接踵奸雄与日增，翘首边尘何日清？怕听嘶风胡马鸣，忍见中原战血腥。谁犯龙颜愿剖心，谁向燕山去勒铭？追想高皇万苦辛，可惜了二百年的基业无人整。呀，将俺赤惺惺的一片丹心化成灰烬。

(外)筹边无计问如何，(小外)忠佞由来是两途。

(末)酒逢知己千钟少，(合)话不投机半句多。

〔注〕 ①台鼎：此指宰相之位。 ②曾铣：字子重，号石塘，扬州江都人，嘉靖间成进士，二十五年(1546)擢兵部侍郎，总督陕西三边军务，主张恢复河套，条上方略十八事，得到首辅夏言支持。以忤严嵩意，终被害。 ③仇鸾：字伯翔。嘉靖间授平虏大将军，加太子太保，提督京营。为陆炳等所摒，收大将军印，遂忧惧而死。 ④丁汝夔：字大章，山东沾化人，正德间成进士，嘉靖间官至兵部尚书，庚戌之变中，秉承严嵩之意，违旨不战，后被严嵩诿过，论罪处死。 ⑤勒石燕然：东汉永元元年(89)，窦宪与耿秉击败北匈奴，登燕然山，勒石记功而还。见《后汉书·窦宪传》。勒，刻。燕然，山名，即今蒙古国之杭爱山。 ⑥补衮(gǔn)：补救规谏君主的过失。典出《诗经·大雅·烝民》："衮职有阙，维仲山甫补之。" ⑦陆梁：奔突貌，引申为猖獗、嚣张。 ⑧典午：指晋朝，因其皇帝为司马氏，故称。 ⑨靖康：宋钦宗年号，靖康元年十一月，宋都汴梁陷于金军，钦宗请降，二年三、四月，金军掳徽、钦二宗北去，北宋亡。 ⑩甘延寿：西汉北地郁郅人，字君况。官西域都护、骑都尉，元帝时矫制发城郭诸国兵、车师戊己校尉屯田吏士，进击康居，杀匈奴郅支单于。 ⑪冯奉世：西汉上党潞人，字子明。宣帝时以卫侯使持节送大宛诸国客，矫制发西域诸国兵攻莎车，莎车王被迫自杀，西域诸国悉平。 ⑫"牛僧孺"句：《新唐书·牛僧孺传》："吐蕃请和约弛兵，而大酋悉怛谋举维州入之剑南，于是李德裕上言：'韦皋经略西山，至死恨不能致，今以生羌二千人烧十三桥，捣虏之虚，可以得志。'……僧孺持不可，曰：'吐蕃绵地万里，失一维州无害其强，今修好使者尚未至，遽反其言，……虽得百维州何益。'" ⑬"贾捐之"句：《汉书·贾捐之传》："元帝初元元年，珠厓又反，发兵击之，诸县更叛，连年不定，上与有司议大发军，捐之建议，以为不

当击，……对曰：'……臣愚以为非冠带之国，《禹贡》所及，《春秋》所治，皆可以且无以为。愿遂弃珠厓，专用恤关东为忧。'"　⑭拂须参政：北宋时，寇准为相，参政丁谓系其门生，尝会食政事堂，羹污准须，谓起身为准拂须，准曰："参政国之大臣，乃为官长拂须耶？"谓甚愧之。见《宋书·寇准传》。后因以"拂须"为谄事长官之典。　⑮澶渊：即澶州。宋景德元年(1004)，辽军大举南下侵宋，宰相寇准建议宋真宗御驾亲征，与辽军战，辽军不利，而真宗急于求和，遂于澶州订澶渊之盟，宋每年输银十万两、绢二十万匹。　⑯元济：即占据蔡州的唐藩镇吴元济，他屡拒官军，朝廷无如之何。元和十二年(817)，唐将李愬雪夜袭蔡州，将其生擒，解往长安斩首。　⑰檀道济：南朝宋大将。宋武帝时屡建功勋，文帝继位，忌其威名，借故杀之。史载道济见收，脱帻投地曰："乃坏汝万里之长城。"见《宋书·檀道济传》。

《鸣凤记》一剧凡四十一出，取材于明嘉靖间时事，写夏言、曾铣、杨继盛、邹应龙、林润等忠臣为收复河套以遏制边患，与奸臣严嵩、严世蕃父子及其爪牙进行义无反顾的斗争，夏、曾、杨先后死难，邹应龙、林润连番奏本，历陈严氏父子恶行，终使严嵩倒台，严世蕃被处死刑，被害诸臣均得旌表。

历来注释、研究《鸣凤记》的学者都大量引用《明史》中的夏言、严嵩、徐阶、高拱等当时内阁首辅的传记，其实《明史》中这几篇传记基本上是采用明代万历年间曾任刑部尚书的王世贞所著《嘉靖以来首辅传》(此为原刻书名，清代借月山房刊本将书名窜改为《嘉靖以来内阁首辅传》)，清代修《明史》者极少改动。也就是说《鸣凤记》的主要情节与王世贞《嘉靖以来首辅传》是吻合的。从这一角度看，我个人认为《鸣凤记》的作者是王世贞的可能性很大。不过，为了慎重起见，在本书中，我们暂且还是按通常的说法将其视为佚名之作。

我们现在谈到古典剧目中的历史剧时，往往举清初《桃花扇》为例，说此剧几乎无一字无来历。其实明代的《鸣凤记》所写严嵩陷害忠良诸事实也大都有历史记载为依据，而较少纯属虚构的内容。

称《鸣凤记》为名剧，决非夸张之词。明清之际侯方域所著《壮悔堂集》中《马伶传》一文，就是写当时金陵名伶马锦因扮演《鸣凤记》严嵩一角惟妙惟肖而获得盛誉之事。又据清代乾隆年间焦循《剧说》，此剧完成后，王世贞举行家宴时曾演出，知县发现此剧对严嵩父子罪行颇多暴露，不禁脸色大变，急忙要求退席。王世贞"徐出邸抄示之曰：'嵩父子已败矣。'乃终宴"。

嘉靖中叶，内阁以夏言为首辅，严嵩为次辅，按理说本可和衷共济，因为二人均为江西人，是同乡，严嵩又系夏言引进的，应该报答夏言的赏识与信任，但因为夏言为人耿直，且锋芒毕露，而严嵩贪鄙成性，已经培植了一批爪牙，急欲取夏言而代之，于是矛盾非激化而爆发不可。《鸣凤记》即取材于此史实，写严嵩陷害诸忠良之种种阴谋，最后以身败名裂告终。《二相争朝》一

出就是夏言与严嵩的第一次公开较量。

这一出戏有一个特点,唱的曲子不多。夏言上场唱【凤凰阁】,表明了他"衷心耿耿"地为国操劳,但深深担心"朝内奸雄除不得,谁人同着力"。然后礼部尚书李本、左都御史周用相继来到,三个人一起等待严嵩,准备一起讨论收复河套之事。接着严嵩上场,他所唱的【菊花新】,突出了"顺旨承颜称上心"的奸佞嘴脸。嘉靖皇帝一心想靠道士、方士的帮助而白日飞升成仙,严嵩则完全顺着嘉靖皇帝的心意说话,北方的边患和南方的倭寇等重大军情一概瞒着皇帝,不让他知道真相,自己先敛财、夺权再说。

下面夏言、严嵩就展开了唇枪舌剑的辩论:

首先夏言认为:"胡虏犯边,烽烟不息,督臣待救,帷幄无谋,皆我与你两人之罪。"这是勇于负责的一品当朝大臣应有的心态和风度。严嵩的态度与之成为鲜明的对比,他认为外患自古就有,三皇五帝的时代就有,汉唐盛世也有向番邦和亲纳币的记载,不足为怪。又说"今日之祸,必是枭悍守臣,不遵朝命",妄启边衅轻易用兵引起的结果,把责任全部推到奋勇抵御入侵者的曾铣等文武官员的身上。显然,他断不肯对此事负任何责任。对于夏言提出的"督臣待救"一事,他反对救援被围的曾铣所部,提出:"为今之计,不过戒严将士,固守城池为上。若使恋战贪功,必致丧师辱国。"他不同意发兵前去救援,实是用心险恶,要借敌人之手清除他觉得不顺眼的曾铣等文武官员。这样做,当然是危害国家、陷害忠良的罪恶行为。

夏言忍不住加以驳斥,他指出那些割地辱国的帝王都遗臭万年,国朝祖宗开发河套历尽艰苦,决不能轻易放弃。要求严嵩考虑丧师失地引起的严重后果。

已经铁了心打击忠良的严嵩自然寸步不让,他认为如今没有李牧、诸葛亮那样善于用兵的名将、名臣,无法与番邦较量,而且认为河套在他们尚未主持内阁时已经沦陷,所以现在的内阁首辅、次辅根本没有任何责任。然后,他把话锋一转,干脆提出要先斩忠心守护河套的曾铣。

这番言论充分暴露出严嵩陷害忠良的奸臣面目,引起了夏言的愤怒。他列举历史上许多忠臣良将的感人事迹,得出一个结论:"若中有忌功之臣,则外无建奇之将。"最后,他决定不顾老迈之身,要奏明圣上,亲自统率六军,前往救援曾铣,保住河套。

严嵩理屈词穷,于是把嘉靖皇帝抬出来作为挡箭牌,说皇上"久厌兵革",正与道士修真打醮,如今要用兵,就是违抗皇上。

夏言指责严嵩逢迎皇上修炼求仙无异宋代的王钦若。严嵩反唇相稽,说夏言诋毁皇上。

这时双方论争已达到白热化,夏言激愤已极。本来站在一旁的李本、周用也深受感动,插话进来,说了两句公正话,认为老太师夏言"忧君为国之心"

"表表可见"。

严嵩失道寡助,狼狈之至,悻悻然退出朝堂,径自走了。李本、周用知道严嵩是大奸佞,什么卑劣手段都会使,劝夏言要处处留心。夏言表示:"我平生刚介,倘有不虞,何惜一死!"

这一出戏夏言和严嵩的一番论争,双方都引用了大量史实,可以说如数家珍。严嵩的才气不让夏言,但心术不正,所犯下的祸国殃民的罪行也更为严重。

对严嵩这一角色来说,此出中的言行是他奸恶面貌的大暴露。而后文夏言、曾铣之死,也在本出中埋下了伏笔。

要演好这出戏,扮演夏言或严嵩的演员必须有一定的文化修养和官场斗争的某些感受。在侯方域《马伶传》所记他在南都的见闻中,马伶与李伶都以扮演严嵩而知名,而演出整本《鸣凤记》时,《二相争朝》(《河套》)是最能见演技高下的一出,从表演艺术的角度看,此出也是全剧的重要部分。

(蒋星煜)

鸣　凤　记

佚　名

第十六出　夫妇死节

【北混江龙】(外上)丹书飞电①,只为那忠言逆耳怒龙颜。三章定典②,一剑横天,看怨气撒成千里雪,愁云卷起万家烟。诉衷情冤深海样宽,望长安日暗天还远。舌吐了六曹兵马③,汗淋了五府牌官④。

执笏垂绅满帝京,谁人能扫宇寰清?权奸未灭身先死,长使英雄泪满襟。下官锦衣卫都指挥使陆炳是也⑤。昨奉皇命,着我会同刑科都给事鲍道明,监斩谏官杨继盛。下官自忖职掌锦衣二十余年,不知拿问了多少官员。群臣虽上奏章,未有如杨椒山之激切;皇上虽尝责问,也未有竟置之于典刑。只为他寻差了对头。今早内监口传圣旨道:如有大小官员奏饶杨继盛者,一同处斩。这便知杨公必无可生之路也。咳!杨椒山,杨椒山!夏太师且不免⑥,何况于汝乎?你到今日呵,正是满身是口不能言,遍骸排牙说不得了。(众报)鲍爷到了。

【粉蝶儿】(末上)朔雪翩翩,看同云四郊飞遍。听金门上命初传,把忠良如草菅,有言难辨。骇得俺毛骨竦然。最堪悲,一封书断送了三生夙愿。

下官刑科都给事鲍道明是也。奉命监斩杨继盛,不免到此法场。呀,陆大人已先在此了。(外)下官已在此伺候。(相见介)(末)十月天飞雪,多为杨公泣。(外)杜宇声悲咽,叫落枝头月。(末)陆大人,今日虽蒙圣旨,救俺两个监斩,万一杨公有救,亦至幸也。(外)鲍大人还不晓得?今早内监传出圣旨,若有保救者同斩。(末)口传圣旨,未可尽信。(外)总然是假,谁敢再奏?(末)若如此,杨公命尽此刻矣!我和你不惟不能救,且监斩他,于心何忍?(外)皇命使然,无可奈何。(内催介)奉皇爷圣旨,严府钧旨,着监斩官速斩犯人回话。(外)既如此,左右,带杨老爷过来。(众扮旗牌官、刽子押继盛绑上)天作孽,犹可违;自作孽,不可活。老爷,斩罪犯人听候。(外、末悲介)

【要孩儿】(外)杨先生,你囹圄桎梏皆天谴,把事付东风休叹怨。你铁肝石胆真堪羡,边城万里方遭贬,边城万里方遭贬。叹今日兵曹又受颠,少微月犯多灾变⑦。你本是个王朝柱石,埋没在相府尘烟。

【前腔】(末)椒山兄,羡君家立志坚,为朝廷欲去奸。谠言直犯君王面,号神泣鬼惊谗谄,号神泣鬼惊谗谄。正气漫漫塞两间,贵戚权收敛。你本待要名标青史,先投下没底黄泉。

(小外、小生上)(小外)靴尖踢倒凤凰楼⑧,(小生)怒气冲翻鹦鹉洲⑨。(小外)海天冤忿凭谁诉?(小生)太白旗悬忠义头。(小外)下官礼科给事吴国伦是也。(小生)下官监察御史王遴是也。今日我杨年兄被奸臣诬陷,在此典刑,特来与他永诀。(左右报)两位科道老爷来了。(相见介)(小外、小生)二位大人,生杀在手,可谓有权!(外、末)二位大人,感慨在心,不得已也!请问掌科道长,可曾保救杨先生么?(小外)圣旨既下,谁敢再救?(小生)下官辈不过与他永诀,少尽同年之义耳。(小外、小生见生抱哭介)(生)二兄不必痛伤。

【前腔】(小外)念吾兄节义全,众流中独挺然。岁寒松柏当朝选,忠臣要剖葵心献,忠臣要剖葵心献。折槛无功反受冤⑩,吞却鱼肠剑⑪。俺非是江州司马⑫,也落得泪湿青衫。

(小生)老年兄,你当此大辟⑬,又遇此大雪,一发苦了!

【前腔】叹遭逢命运艰,更临刑遇雪天。囊头三木刑何惨⑭?你足疲指折犹难免,你足疲指折犹难免。须与地下龙逢作比肩⑮,血溅

朝阳殿。俺非是苏州刺史，也须知恼乱愁肠⑯。

(小外)老年兄，我和你从此一别，今生再无相会之期矣！小弟有挽诗一首，以备我兄他日青史之助。(出诗诵介)食禄分忧士，怜君独处难。囊头追孟博⑰，断舌继常山⑱。雪映心犹赤，风吹骨愈香。伤心千古恨，挥泪洒斜阳。(小生)小弟次吴年兄韵，也赠一首，聊表吾兄忠烈之气。(出诗诵介)仗节多臣子，从容就死难。忠怀吞瀚海，义气压衡山。魂断关河杳，名存草木香。丈夫无别泪，含笑赴云阳⑲。(生)过蒙谬赞。但死不足以塞责，终无益于朝廷也！天下事尚可为，二兄好为之。(左右报)杨宜人来了⑳，二位老爷请方便。(小外、小生)好苦也！左右是一死了，只得去罢。正是：见君且敛湘江泪，恐逼愁人速断魂。(对外、末)二位大人请了。(外、末)刑法所在，不敢送了。(小外、小生下)(旦手携酒帛哭上)

【哭相思】当日封章未上曾频劝，何期此地遭迍难。

【耍孩儿】(放酒壶在地，抱生哭介)我那相公呀！你缨冠束发尘生面，似缧绁俘囚同执挛。奴家今日在此呵，也是鬼门关上空留恋。你一腔忠义惟天鉴，你一腔忠义惟天鉴！叹六尺微躯无计全，千古兴长怨。今日呵，将临刑别酒，断送了合卺前缘。

(内催介)奉皇爷圣旨、严府钧旨，着监斩官速斩犯人，毋得迟误！(末)晓得了。王法固不可留，私情也要少尽。(旦)相公今日死后，奴家存亡未卜，虽有一陌纸钱，无人烧化。今日将一杯别酒，聊尽夫妇之情，望容鉴纳。(递酒介)(外)左右，与他送一送酒。(旦跪读祭文介)奴家自制祭文数句，以表相公平日忠义之心。不免宣读：维皇明嘉靖岁次乙卯十月朔越九日，未亡妻张氏，谨采首阳之薇㉑，挽汨罗之水㉒，致祭于忠愍夫君奉直大夫椒山杨公之灵曰：於维我夫！两间正气，万古豪杰。忠心慷慨，壮怀激烈。奸回敛手，鬼神号泣。一言犯威，五刑殉裂。关脑比心㉓，严头嵇血㉔；朱槛段笏㉕，张齿颜舌㉖。夫君不愧，含笑永诀。耿耿忠魂，常依北阙。呜呼哀哉！尚飨！(外、末、左右刽子皆悲介)(旦)雪中遭此大戮，真个苦上加苦！

【前腔】看愁云怨满天，痛生离死别间。须臾七魄无从见，牵襟结发今朝断，牵襟结发今朝断！肠裂空山哀月猿，剑不出伤心剑。我那相公，本是个飞黄千里㉗，今做了带血啼鹃。

(内催介)奉皇爷圣旨、严府钧旨，犯人不得久留，如迟并罪！(旦)一刻也不容，可不苦杀人也！相公，你有家事欲言，说与奴家知道。(生)哇！妇人好不晓事。我平生那有家事？我浩气还太虚，丹心照千古。平生未了事，留与后人补。(外)杨宜人，你且对天祈祷一祈祷。你丈夫有人救他，

未可知也。(旦对天拜介)天那！愿少须臾无死。(刽子作斩)(众推生下)(旦哭倒地介)(外、末惊作悲状介)杨宜人还未苏醒。可怜！可怜！此际不好着人扶你。校尉们且叫声。(众叫)(旦渐醒介)

【江儿水】天那！我魂离体，魄丧泉，痛思鸳侣遭飞箭。我那相公，你一点丹心明素愿，翻成白刃流红茜，祸比史苏尤惨。仇海冤天，对着谁人悲怨？

(外)杨宜人，死者不可复生，请自宽慰罢。(旦)我未亡人还有一言相告。

【前腔】再启吞声恳，重开染血笺，(怀中出本介)粉身犹要将尸谏。大人，此本乃未亡人代夫明志、尸谏感君之本，烦大人转达天听。倘得剪除权奸，我夫妇万剐甘心。(外)咳！杨宜人，椒山且如此，你一女人，济得甚么事？不如息了这个念头罢！(旦)我两两哀鸣如鸟怨，人之将死其言善。(外)你情虽切，此本决不敢与你上。(旦)我苦只苦万里君门难见。大人不肯与未亡人上本，请略观一观情节。(外)既如此，左右接过来。(外看本)(旦出刀痛哭介)我同到乌江，免使亡夫心眷。(自刎介)

(外惊介)呀，杨宜人也自刎了。可怜！可怜！

【前腔】我看他夫为纲常重，妻能节义全。双忠九烈谁能先？光岳千年钟气鲜。君明臣直孤忠显，万古清名不殄。这些碌碌奸庸，顾此独无腼腆。

叫手下抬那尸首，好生成服，与杨爷同厝西城外，后日必有旌其忠节者。朝廷有旨道，杨继盛斩后，即将妻孥流徙居庸关外。今宜人已死，又无人与奏免，只得将他幼子与家奴流去罢。

(末)臣为君亡实可伤，(众)妻因夫丧重纲常。

(外)凭君莫话纠弹事，(合)一个忠臣九族殃。

〔注〕 ①丹书：古时以朱笔书写的定罪之书。三国魏曹操《度关山》诗："有燔丹书，得夷平民。" ②三章：指法律。《汉书·叙传下》："革命创纪，三章是纪。"按：刘邦初入咸阳，与父老约法三章，后因以之代称法律。 ③六曹：即吏、户、礼、兵、刑、工六部。 ④五府：古代五个官署的合称，各朝代所指不同，后汉时以太傅、太尉、司徒、司空、大将军为五府。此系泛指。 ⑤陆炳：浙江平湖人，嘉靖武进士。授都指挥同知，掌锦衣卫事。交欢夏言、严嵩，官至左都督。常探人隐私，借端抄其家，敛财数百万。后暴病卒。 ⑥夏太师：夏言，字公谨，号桂洲，正德十二年(1517)进士。嘉靖间进武英殿大学士，为首辅，遭严嵩忌恨，陷之以罪，弃市。 ⑦少微：星座名。《史记·天官书》："少微四星，在太微西，……月、五星犯守，处士忧，宰相易也。" ⑧凤凰楼：此指凤凰台，在今江苏南京南。唐李白《登金陵凤凰台》诗："凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。" ⑨鹦鹉洲：在今湖北武汉西南长江中。因东汉末祢衡作《鹦鹉赋》而得名。唐崔颢《黄鹤楼》诗："晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。" ⑩折槛(jiàn)：汉槐里令朱云入朝面君，请斩佞臣张

禹，触成帝之怒，喝令左右将其拉下斩首，朱云抓住殿上之槛不放，仍继续申说。见《汉书·朱云传》。后因以为直谏之典。槛，栏杆。　⑪鱼肠：古名剑。汉袁康《越绝书·外传记宝剑》："欧冶乃因天之精神，悉其伎巧，造为大刑三、小刑二。一曰湛芦，二曰纯钧，三曰胜邪，四曰鱼肠，五曰巨阙。"　⑫江州司马：指唐白居易，其《琵琶行》诗末云："座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。"　⑬大辟：死刑。　⑭囊头：古时的一种酷刑，以物蒙头。三木：古时加于囚犯头颈、双手、双足上的三件刑具。《后汉书·党锢传·范滂》："桓帝使中常侍王甫以次辨诘，滂等皆三木囊头，暴于阶下。"　⑮龙逢：关龙逢，上古时夏桀之臣，见桀荒淫无道，因进谏，为桀囚杀。　⑯"苏州刺史"二句：用唐刘禹锡《赠李司空妓》诗"司空见惯浑闲事，断尽苏州刺史肠"之典。　⑰孟博：东汉范滂字。滂，汝南征羌人。为汝南太守宗资属吏，得到信任，抑制豪强，反对宦官。党锢狱起，自往投案，死狱中。参见注⑭。　⑱常山：指唐颜杲卿。天宝十四载(755)安禄山反，他被擢为卫尉卿兼御史中丞，传檄河北抗击叛军，扼守常山，安禄山部将史思明攻之，力战不能支，城陷被执，厉声骂贼，被割舌，终从容就义。见《新唐书·忠义传·颜杲卿传》。　⑲云阳：古地名，战国秦邑，在今陕西淳化西北，韩非、李斯均于云阳市中被行刑处死。古典戏曲中常用作刑场的代称。　⑳宜人：古代命妇的封号，明清时丈夫为五品官妻子可封宜人。　㉑首阳之薇：商末孤竹君二子伯夷、叔齐谏周武王伐纣，武王不从。商亡后，二人隐居首阳山，不食周粟，采薇而食，终饿死山中。首阳山，亦名首山、雷首山，在今山西永济蒲州南。　㉒汨(mì)罗：水名，湘江支流，在今湖南东北部，战国楚屈原投此水自尽。　㉓关脑：关谓关龙逢，见注⑮。比心：比干为商纣之叔父，官少师，纣淫虐，他继微子启、箕子之后直言谏之，被纣剖心杀害。　㉔严头：严颜为东汉末益州牧刘璋辖下巴郡太守。刘备入蜀，其大将张飞破江州，擒严颜，张飞劝之降，严颜曰："本州但有断头将军，无降将军也。"见《三国志·蜀书·张飞传》。嵇血：嵇绍之血。嵇绍，西晋人，官侍中，永兴元年(304)从惠帝讨成都王司马颖，兵败众溃，独以身卫帝，为乱兵击杀，血溅帝衣。后左右欲浣帝血衣，帝曰："此嵇侍中血，勿浣也。"见《晋书·忠义传·嵇绍传》。　㉕朱槛：朱云所折之槛。见注⑩。段笏：唐段秀实功勋卓著，为宰相杨炎所嫌，解节度使，入为司农卿。朱泚反，以秀实有人望，使骑往迎。秀实戎服至，夺左右象笏，唾骂朱泚，击之中颡，遂遇害。见《新唐书·段秀实传》。　㉖张齿：唐张巡扼守睢阳抵抗安禄山、安庆绪叛军，粮尽援绝，城陷被执，贼将尹子琦谓巡曰："闻公督战，大呼辄眦裂血面，嚼齿皆碎，何至是？"答曰："吾欲气吞逆贼，顾力屈耳。"子琦以刀抉其口，齿存者仅三四枚。见《新唐书·忠义传·张巡传》。颜舌：见注⑱。　㉗飞黄：传说中的神马名。《淮南子·览冥训》："青龙进驾，飞黄伏皂。"高诱注："飞黄，乘黄也，出西方，状如狐，背上有角，寿千岁。"

严嵩所陷害的忠良有一大批，死难的忠良都有十分生动的事迹，而时任兵部员外郎的杨继盛虽然职位不高，但事迹感人至深。《鸣凤记》的第十四出《灯前修本》、第十五出《杨公劾奸》和第十六出《夫妇死节》都是写杨继盛的。

《夫妇死节》一出剧情展开之地是刑场。可以说监斩官一上场，戏剧冲突就展开了。负责监斩的官员之一是锦衣卫都指挥使陆炳，其职位较杨继盛为

高，而且是嘉靖皇帝、严嵩面前的大红人，但此人还有一点良心，总想尽可能做一点好事，能够救的人要设法救下来。可是，遇到这一冤案，他十分为难。明明知道杨继盛是“忠言逆耳怒龙颜”，实际上不仅无罪，而且有功。要救他吧，又不可能。因为早上内监已经口传圣旨道：“如有大小官员奏饶杨继盛者，一同处斩。”

另一位监斩官是刑科都给事鲍道明，对杨继盛更为敬仰，更为同情，所以说：“十月天飞雪，多为杨公泣。”十分明确地指出，这是冤案，老天爷下雪就是为杨公哭泣。

陆、鲍二人的心情很痛苦。因为不仅不能相救，“且监斩他，于心何忍”？在这种情况之下，监斩官对“罪犯”杨继盛都表示了由衷的赞扬。陆炳称他“铁肝石胆真堪羡”，鲍道明称他“号神泣鬼惊谗谄，正气漫漫塞两间”。

礼科给事吴国伦、监察御史王遴到刑场来和杨继盛告别，表明杨继盛深得人心，仍旧有官员不怕得罪严嵩，冒了大风险前来，一定要和杨继盛见上一面。另有一个作用，就是通过此二人，再一次对陆炳、鲍道明刺激一下：“二位大人，生杀在手，可谓有权！”陆炳、鲍道明作了一番解释，但监斩赤胆忠心的杨继盛的不安情绪又有了剧烈的波动。

吴国伦、王遴都对杨继盛表示了无限敬佩，且各赠诗一首，以为诀别。

杨继盛忠心耿耿，直可感天地而泣鬼神，但嘉靖皇帝昏聩无道，受其宠幸的严嵩可以为所欲为，杨继盛悟君除奸的愿望终难实现，所以他痛言：“但死不足以塞责，终无益于朝廷也！”这既是反映历史真实，也进一步浓化悲剧气氛。

杨继盛上奏疏纠劾严嵩时，知道嘉靖皇帝很信任严嵩，自己可能因此送掉性命，思想上已作了充分的准备，所以此时此刻他不怨嘉靖皇帝。但他对正义战胜邪恶的信心至死不会动摇，故对吴、王二人说：“天下事尚可为，二兄好为之。”这再一次显示出他性格的忠直刚毅。

此时杨继盛夫人携酒帛上场，向杨继盛敬临刑告别之酒。虽然内旨再催监斩官“速斩犯人，毋得迟误”，监斩官还是让杨夫人跪读了祭文。这点出陆炳、鲍道明虽然无法挽救杨继盛，总算在职权允许的范围内，提供了一点方便。如果他们不准杨夫人致祭，杨夫人也是无可奈何的。

陆炳、鲍道明和两刽子手看到这场面，都不胜悲痛，但此时催迫的圣旨再次下达，而且严嵩居然同时发布所谓“钧旨”：“犯人不得久留，如迟并罪。”也就是说，如果不将杨继盛立即斩首，那末陆炳、鲍道明和两个刽子手也都要受到严厉处置，甚至一同斩首了。

杨夫人还要再问杨继盛对于家事有何吩咐，杨继盛自惟早已以身许国，岂能顾念家事，因斥责道：“我平生那有家事？”言讫，刽子手即行斩刑。眼见杨继盛被害，杨夫人悲痛欲绝，她决心继承丈夫的遗志，以尸谏的方式同奸臣

作最后的斗争。她从怀中取出本章，恳求监斩官员转奏圣上，希望丈夫与自己的死能感悟嘉靖皇帝，“剪除权奸”。

他们哪里知道，嘉靖皇帝一心求仙飞升。他与严嵩，你中有我，我中有你，很难分开。后来严氏虽败，仅其子严世蕃处斩，严嵩仍保住了老命。此是铁证。

但是，正如杨继盛所坚信的那样，忠烈的身后是流芳百世，奸佞的下场是遗臭万年。严嵩败后五年，穆宗继位，追恤直谏诸臣，以继盛为最，予谥忠愍，并为之建旌忠祠。至此，杨继盛的忠魂也可以安息了。　　（蒋星煜）

鸣　凤　记

佚　名

第二十一出　文华祭海

【乔八分】(丑领众上)腰悬金印气英豪，耀日旌旗间宝刀。长驱水陆驾波涛。先声后实，直捣向倭巢。

少壮曾无汗马功，止因权要拜元戎。提兵且玩江南景，那管民财尽劫空。我赵文华素无龙韬豹略之才[1]，遽统蚁集蜂屯之众，人皆道我任大责重，不堪其忧；却不知我随机应变，自得其法。我闻得海上倭贼利害，自去厮杀不成，只是调兵遣将，罚罪赏功而已。幸而成功，归功于我；不幸无功，当广求些首级，亦可塞责。况我朝内有人，边功易奏，岂有他虞。众将官，听我号令！(众应介)(丑)队伍务要齐整，器械务要鲜明，粮草务要接济，先声务要惊人。沿途迎接将官，赍礼重者容他相见，轻者发在军前听调。驿中所备供帐铺陈、动用酒器，不整齐者以为不敬论。百姓犯我军令者枭首。起程前去。

【金钱花】貔貅百万雄骁，雄骁。辕门号令声高，声高。金戈铁马出王朝。(合)弓上矢，鞘离刀。魍魉避，鬼神号。魍魉避，鬼神号。

(众)禀老爷，已到苏、松地方了。(丑)且扎住人马，待我行牌到各府州县，吊取金银，先赏三军，然后出兵。(众)禀老爷，官军利于海战，故将官出兵，必先祭东海龙王，自然取胜。老爷到此，也要祭海。(丑)祭海用何礼物？(众)用猪羊四十副，金银酒器一箱，诵经和尚一名。(丑)祭过了，这东西何用？(众)猪羊分赏众军，酒器留在老爷公用。(丑笑介)有理，

有理，且到杭州去祭了罢。(众)就要出兵，等不得到杭州。(丑)你不晓得，杭州近我家里，这些猪头羊头好腌回去当菜蔬吃。(众)老爷，这个是小事。不如快祭了，多取得几个倭头，少不得每颗值五十两银子。(丑)说得有理。快备祭礼来。(众)祭礼已备完多时，和尚也在辕门外听候。(丑)唤进来。(二末抬祭礼)(净扮和尚上)送祭礼官告进。(净)祭海诵经僧人见老爷。(丑)起来。既已完备，就此起程到海上去。

【前腔】悠悠旌旆飘摇，飘摇。声声金鼓齐敲，齐敲。艨艟巨舰驾云涛。(合)登海岸，祭龙蛟。星斗战，岳山摇。星斗战，岳山摇。

(众)此处已是海船上，祭桌已摆完了。(丑摆作跌介)(左右扶丑介)(净)请爷爷拈香，小僧祷告。(丑拈香介)(净挽诵子②)云淡风轻近午天，将军出海驾楼船。胸中不识韬和略，祭告龙神只靠个天。南无东海大龙王，八万金刚佛菩萨。(内吹波锣呐喊介③)(丑)这是甚么声？(众)倭船上会哨。(丑惊介)好怕人也！(末)请爷爷拈二炷香。(丑拈香揖介)(净挽诵子)三月残花落更开，三军结束出兵来。平生不习得刀枪法，只愿倭头滚得来。南无东海大龙王，八万金刚佛菩萨。(内鸣锣呐喊介)(丑惊掩耳介)这是甚么响？(众)是倭船上杀人。(丑)不杀到这里来么？(众)尚远，在此老爷放心。(净)请爷爷拈第三炷香。(丑特落香介)(净挽诵子)金炉香烬漏声残，听得波罗阵阵寒。来时弗见个倭夷面，只要金银满载还。南无东海大龙王，四万金刚佛菩萨。(众)这和尚方才念八万金刚，如今念四万，如何少了一半？(净)你不晓得，这一半是冒支官粮的虚兵，恐怕爷爷点名，故不敢念。(众)祭告已毕，请老爷回船。(丑)既祭毕了，把那老和尚开刀罢。(众绑介)(净喊)爷爷，小僧是有功之人，怎么到把来开刀？(丑)常人有言：未过江要做千僧功德，过了江把和尚就煮来吃。今日海又祭了，不杀了你，要你做甚么？且把你头来充做倭头，也值五十两银子。(净)爷爷饶了小僧，有个大好处。(丑)甚么好处？(净)小僧是戒坛上住持，管下五百云游和尚，待小僧率领前来，充作倭兵，幸而取胜，不要说起；若不胜，那时献首尽作倭头，到有一万五千两银子。(丑)说得有理。快放了！(笑介)(净)爷爷，若把我和尚上下两头算起来，到满了三万两，也不可知！(丑)哇，好无状！(净)好无耻！(下)(丑)众军士听我分付，水兵停泊东海大洋，且待倭寇劫掠满载，那时邀截，可以人财两得。(众应)(丑)陆兵沿路巡哨，遇倭斩倭，若无真倭，就杀几个疲聋残疾、面生可疑的百姓，亦可假充要赏。(众应)(丑)我儿，只是一件，不要杀苏州人。(众)为何？(丑)他有记色④，头发都是空心的，那里像个倭头？且收船入港去。

【前腔】天生当世雄豪，雄豪。提兵不用心劳，心劳。从今一祭息风

涛。(合)看夷虏退，唤回朝。金满载，任逍遥。金满载，任逍遥。(内奏军乐)(众齐下)

〔注〕 ①赵文华：字元质，浙江慈溪人。《明史》卷三〇八有传。嘉靖八年进士。经严嵩保举，累官通政使。后加工部侍郎，赴东南御倭。又进工部尚书兼右副都御史，总督江南军务。因骄横为严嵩所不容，削职为民，旋病死。 ②诵子：通俗易懂的韵文，一般均有现成的格式，视其用途不同而内容各异。 ③波锣：下文又作波罗，一种吹奏乐器。 ④记色：即记号。

赵文华和鄢懋卿两人都是严嵩父子的党羽，严嵩父子的许多罪行都有他们的份。赵文华、鄢懋卿为官没有任何功绩，搜刮民财倒是能手，他们对严府上下不仅阿谀奉承，而且经常进献金银与奇珍异宝，所以受宠不衰。至于嘉靖皇帝，一切听从严嵩父子，所以赵文华和鄢懋卿官运亨通，都爬上了很高的位置。

当时赵文华奉严嵩派遣来到江南监督抗倭战事，正好张经、李天宠取得了王江泾大捷，因为张经、李天宠不肯对之奉迎，赵文华怀恨在心，诬陷此二人贻误军机，而将王江泾大捷之功归之于胡宗宪和他本人。张经、李天宠则论斩。

当然，倭患不可能就此平息，而赵文华对军事既一无所知，又胆小怕死，进不能攻，退不能守，无以自处，乃演出了祭海的闹剧。

这出戏中，他上场唱了【乔八分】一曲之后，就念了四句诗："少壮曾无汗马功，止因权要拜元戎。提兵且玩江南景，那管民财尽劫空。"那确是他内心世界的展示。

在祭海的现场，赵文华听到任何声音都会丧魂落魄，真是风声鹤唳、草木皆兵，毫无大军统帅的气概。赵文华希望此行碰不到倭寇，那就上上大吉。

当时要按斩获的倭寇首级论功行赏，为冒功领赏，许多平民被滥杀。赵文华为了想多得五十两银子，打算把在祭海仪式上诵经的和尚也开刀杀掉，冒充是倭寇的首级，看来是荒唐可笑之至，但如此落笔，确有一定的历史根据。

最后赵文华吩咐："陆兵沿路巡哨，遇倭斩倭，若无真倭，就杀几个疲聋残疾、面生可疑的百姓，亦可假充要赏。"竟把这种卑鄙做法正式作为命令，要求部下照此执行了。

按诸史籍，赵文华祭海确有其事，《祭海文》见于《国榷》一书。现在剧本的描写作了一定程度的夸张，笑料不少，但读者和观众很难笑起来。因为严嵩、严世蕃、赵文华等人狼狈为奸，坚持抗倭的将领屡受打击迫害，倭患日益严重，被倭寇杀害的黎民百姓固然不可胜数，被冒为倭寇杀害的黎民百姓又何尝见少。虽然作者用的是喜剧手法，但其实质无宁说是悲剧性的。通观全剧，可知这一出戏并非闲笔，严党的所谓"抗倭"实际上是怎么一回事，《文华

祭海》作了明确的回答。赵文华死在严嵩父子之前，但并不能逃脱遗臭万年的骂名。（蒋星煜）

明 珠 记

陆 采

第二十五出 煎 茶

（丑上）蓝桥今夜好风光①，天上群仙降下方。只恐云英难见面，裴航空自捣玄霜。小人塞鸿，跟随官人在驿中。今夜内臣在此，不免伺候则个。（生上）为托青童传信息，深探月窟见姮娥②。塞鸿，有一件事，和你商量。（丑）官人有甚么事？（生）今夜宫女在此，我只怕无双小姐也在其内，你与我探个消息。（丑）官人又来了。掖庭内有三十六宫③；七十二院，三千粉黛，八百娇娥。更没得差，直差小姐到来？你休痴心。（生）你省得甚么？凡事不可意料，大海浮萍，也有相逢之日。倘或我与小姐姻缘未断，正差了来，也未可知。你与我装做煎茶童子，在后堂深处等候，暗地瞧小姐在内，我要见他一面。这颗明珠是小姐与俺的，你把与他为信。只等回报。（丑）恁的，官人请出去，小人自有分晓。（生）眼望旌旗捷，耳听好消息。（下）（丑）我官人是个失心风的④，天下那有这等事？也罢，我除下帽子，梳个髻儿，撞入中堂去，看他何如。（净上）儿家门户重重闭，春色缘何得入来？你是何人？撞入中堂，有何缘故？（丑）小人是茶童。（净）呸！怕没有妇人，要你男子汉入去。（丑）你不知，驿中常年是俺煮茶，并没有妇人。（净）你驿丞的老婆在那里？（丑）没有老婆。（净笑介）你便是他的老婆了。放你入去，不要则声，老公公法度严紧。在他门下过，怎敢不低头。（下）（丑）好了！吃我漏了进来，只在此间煎茶等候。（煎茶介）

【长相思】（旦上）念奴娇⑤，归国遥。为忆王孙心转焦，楚江秋色饶。月儿高，烛影摇。为忆秦娥梦转迢，汉宫春信消。

街鼓冬冬动戍楼，倚床无寐数更筹⑥。可怜今夜中庭月，一样清光两地愁。奴家在这驿中，看看天气晚来。呀，谯楼上已是二鼓了⑦。独眠孤馆，展转凄惶，怎生睡得去？欲待与姊妹们闲话，一个个都自去睡了。不免剔起残灯，到中堂去闲步一番，以消长夜。你看，

【二郎神】良宵杳，为愁多睡来还觉，手揽寒衾风料峭。徘徊灯侧，下阶闲步无聊。只见惨淡中庭新月小，画屏间余香犹袅。漏声高，正三更，驿庭人静寥寥。

这是中堂，外面是前堂了。待我揭起帘儿看。

【前腔】偷瞧，朱帘轻揭，金铃声小。那一炉宿火，两个铜瓶，敢是煎茶之所？一缕茶烟香缭绕。(丑)帘儿下，有个内家来也。(旦惊退介)呀，原来有人在外边。(进看介)是个煎茶童子，那人我好面善呵。青衣执爨，分明旧识丰标⑧，悄语低声问分晓。塞鸿，塞鸿。(丑)呀，帘内莫非无双小姐么？(旦)你不是塞鸿么？(丑)小人正是。(旦)天呵，果然是萍水相遭。(丑)小姐果然在此。(旦)塞鸿，你怎的也在这里？(丑)覆小姐，俺官人见做驿官，着小人假做茶童打探，不想果得相遇。(旦)郎年少，自分离，孤身何处飘飘？

(丑)告小姐，一言难尽。官人自分散后，贼平到京，逢着小人。正要同来拜见，不想遭这场横祸。如今官人得金吾将军抬举⑨，与他奏讨得官，见做富平县尹，权知此驿。

【啭林莺】(旦)难中薄禄权倚靠，知他未遂云霄。采蘋如今在那里？(丑)采蘋在王将军家做义女，官人具礼去赎他为妾，见今和官人一处。(旦)他到强似我。鹧鸪已占枝头早，孤鸾拘锁，何日得归巢？檀郎安否⑩？怕相思瘦损潘安貌⑪。(丑)官人虽是折磨，却也志气不衰，容颜如旧。(旦)志气好，千般折挫，风月未全消。

(丑)官人有明珠一颗，着我送还，说是小姐与他为表记的。(旦)明珠何在？(丑)在此。(与珠介)

【前腔】(旦)双珠依旧成对好，我两人还是蓬飘。塞鸿，我今欲要见官人，你唤得来么？(丑)这个使不得。敕使老公公在外，军士们铁桶也似守把，官人怎的来得？(旦)眼前欲见何由到？驿亭咫尺，翻做楚天遥。楚天犹小，着不得一腔烦恼。(丑)小姐有甚说话，说与我传与官人。(旦叹介)枉心焦，芳情自解，怎说与伊曹？

(丑)小姐修一封书，备细写下，小人递与官人看。(旦)也说得是。我房里去修书。(丑)小姐快些，霎时便要天明也。(旦)理会得。

【啄木公子】舒蚕茧，展兔毫，蚊脚蝇头随意扫。只怕我万恨千愁，假饶会面难消，写向鸾笺怎得了？我那满腔哀怨呵，纵有丹青别样巧，毕竟衷肠事怎描？只落得泪痕交。

【前腔】书裁就，灯再挑，锦袋重封花押巧⑫。(将书出与丑介)塞鸿，书

已写完了。(丑)有甚言语?(旦)传示他好自支持,休为我长皱眉梢。(丑)别有甚说话?(旦)为说汉宫人未老,怨粉愁香憔悴倒。寂寞园陵岁月遥,云雨隔蓝桥。

(丑)告小姐,小人一时思量不到,外面老公公分付门子,一个个出入都要搜检,小人把这封书出去,被他们搜出,却不利害。其实拿去不得。(旦)呀,我也不想到此。也罢,我把这封书藏在锦褥子底下,待我去后,教官人取来看。(旦藏书介)

【哭相思尾】从此两下分离音信杳,无由再见情人了。

(旦倒介)(丑惊走下)(净、丑上)自不整衣毛,何须夜夜嘷?咱们劳倦,正要睡哩,不知隔房刘家娘子,一夜啾啾唧唧,哭哭啼啼做甚么?老身方才吃他惊觉了,不免去瞧一瞧。(丑)呀,怎么倒在地上?不好了!祖武符[13],孝顺爹,草头天,七颠八,上天入,十死九,菜重芥,周发殷,手精眼,南去北。(净)老妮子说甚么?(丑)刘娘子倒地,生姜汤快来!(净)好也,人要死哩,你兀自打歇后语哩。有这等慢心肠的?待我叫!(丑)你叫。(净)列位好姐姐,可怜刘泼帽[14],今朝懒画眉,忽地玉山颓,浑如醉公子,口吐满江红,面皮豆叶黄,请过七娘子,将些江儿水,打碎生姜芽,都来玉抱肚,大家醉扶归,扶去罗帐里坐。(丑)好少话儿!(小旦、贴上)野花不种年年有,烦恼无根日日生。做甚么啰唣?(丑)恰才来看刘娘子,不知因甚,蹶倒在地。(小旦)这是受了辛苦,中恶倒了。(贴)快把水来,喷他几口。姐姐醒醒!

【黄莺儿】(旦)连日受劬劳,怯风霜心胆摇,昨宵不睡捱到晓。(小旦)小姐为何不睡?(旦)思家路遥,思亲寿高,因此上蓦然愁绝懵腾倒。(合)谢多娇,相将救取,免死向荒郊。

【前腔】(小旦、贴)人是水中泡,受皇恩福怎消,何须苦忆家乡好?慈帏乍抛[15],相逢不遥,宽心莫把闲愁恼。(净、丑)曙光高,马嘶人起,梳洗上星轺[16]。

请列位娘子早梳妆,要赶路程。

愁剧翻成病,宽心免作灾。

这番救得醒,下次抬棺材。

〔注〕 ①蓝桥:相传为唐裴航遇仙女云英处,在陕西蓝田东南蓝溪上。唐裴铏《传奇》载其事,谓裴航欲娶云英,其祖母言当取玉杵臼捣成灵药乃可。裴航求杵捣药,事遂谐。 ②姮娥:即嫦娥,月中仙子。 ③掖庭:皇宫中的旁舍,嫔妃宫女所居。 ④失心风:疯癫痴狂。 ⑤念奴娇:与下文之归国遥、忆王孙、楚江秋、月儿高、烛影摇(红)、忆秦娥、汉宫春皆为词调名。 ⑥更筹:古时夜里报更用的计时竹签。南朝梁庾肩吾《奉

和春夜应令》诗:"烧香知夜漏,刻烛验更筹。"　⑦谯(qiáo)楼:此指鼓楼。　⑧丰标:风度,仪态。　⑨金吾将军:古官名,掌管宫中及京城昼夜巡警之事。　⑩檀郎:情郎。　⑪潘安:即晋潘岳,字安仁,以美貌著称,外出时常有妇女掷果子给他。　⑫花押:文书契约末尾的草书签名或表示签名的花式符号。　⑬"祖武"等十句:祖武符歇后刘,孝顺爹歇后娘,草头天歇后子,七颠八歇后倒,上天入歇后地,十死九歇后生,菜重芥歇后姜,周发殷歇后汤,手精眼歇后快,南去北歇后来,是戏剧中插科打诨的语言。　⑭刘泼帽:与下文之懒画眉、玉山颓、醉公子、满江红、豆叶黄、七娘子、江儿水、生姜芽、玉抱肚、醉扶归、罗帐里坐皆为曲牌名。　⑮慈帏:代指母亲。　⑯星轺(yáo):使节所用之车。此泛指驿车。

《明珠记》是产生于新声昆山腔兴起前夕的一部较为成功的传奇剧本。作者陆采,长洲(今苏州)人,生活于明正德、嘉靖年间,19岁作《明珠记》,声动一时。后又陆续创作了《椒觞记》、《存孤记》、《分鞋记》、《怀乡记》等剧,并将元人王实甫的《西厢记》杂剧改编为南戏,在明代曲坛产生重大影响。

《明珠记》是陆采的成名之作,故事情节取材改编自唐人薛调所作的传奇小说《刘无双传》。讲述唐朝书生王仙客,自幼丧父,随母寄居舅父户部尚书刘震家,与表妹刘无双青梅竹马,母亲临终时为二人订婚。王仙客三年孝满,上京应试,顺便向刘家求亲。婚事虽得到刘震应允,却不料遭遇泾原兵变,逃难离散。临别时,刘无双赠明珠一颗,以为信物。乱平之后,王仙客返京师,知刘震被丞相卢杞陷害下狱,舅母与刘无双没入宫廷,侍女采蘋被金吾将军王遂中收为义女。王遂中招王仙客为婿,并荐其为富平县尹,权署长乐驿。适刘无双被征选去皇陵服役,途经长乐驿,寄信诉说思念之情,并让王仙客去寻求古押衙相助。古押衙伪作诏书,派人到皇陵赐刘无双饮鸩自尽,然后赎回尸首,用药救活,使王、刘二人终成夫妻。刘震遇赦后,偕夫人赴四川上任,途中遇王仙客、刘无双夫妇,合家团聚。

《煎茶》是原剧第二十五出,适当全剧关目的转折点。自本出两人相遇之后,命运开始出现转机,并朝着否极泰来的方向发展。剧中述刘无双被征选去皇陵服役,途经长乐驿,暂宿一夜。正巧王仙客此时任长乐驿驿丞,便让书童塞鸿"装做煎茶童子",混入中堂,伺机为二人传递音信。这出戏不光有引人入胜的剧情,而且有缠绵悱恻的言情;不光有优雅典丽的曲词,而且有滑稽突梯的科诨。动静相生,亦庄亦谐,不仅是优秀的案头作品,演诸场上想来也是极为精彩的。清代曲家叶堂将此出收录于所编《纳书楹曲谱续集》中,可证其在二百多年前曾经受到的广泛关注。至于现在,随着昆曲的衰落,这出戏早已失演于舞台了。

本出先是丑扮书童塞鸿上场。他干念上一首上场诗,只寥寥数语便将场景和身份作了交代:这一夜,"敕使老公公"带领几十个宫女在驿中住下,她们

是被征选去皇陵服役的。“内臣在此”，作为驿丞的王仙客必须伺候听命，而塞鸿自然也少不得要跟随主人。他虽未想到这群宫女中会有刘无双，但作者却借他之口慨叹道：“只恐云英难见面，裴航空自捣玄霜。”预示着在这出戏中，王仙客与刘无双并未会面。紧接着生扮王仙客上场了，他无时无刻不在思念自己的未婚妻，见这天来了这么多宫女，便幻想“无双小姐也在其内”，同塞鸿商量，想让他扮作煎茶童子，混入后堂去“探个消息”，若见着刘无双便以明珠为信，约她出来见面。塞鸿一边嘀咕着“我官人是个失心风的，天下那有这等事”，一边还是“除下帽子，梳个髻儿”，装扮成茶童模样，“撞入中堂去”了。迎面碰上净扮的宫奴阻拦，问他道：难道长乐驿中没有妇人吗，还用得着“男子汉入去”？塞鸿回答说，驿中“并没有妇人”。宫奴又问：“驿丞的老婆在那里？”塞鸿回答说驿丞“没有老婆”。于是宫奴取笑一番以后就放他进了中堂。这一段安排得也还自然，然而清人李渔却认为不够妥当，改用采蘋替代塞鸿进去煎茶，并会见刘无双，为王仙客传递音信。这在逻辑上似乎更为合理。然而考虑场上效果，却不能不承认用丑角更具观赏性。这样做可以避免两个旦角同时登场，使场面生动活泼，充满机趣。

塞鸿依计在中堂“煎茶等候”。不一会儿，无双上场了。她满腹心事，展转反侧，难以入睡，“不免剔起残灯，到中堂去闲步一番，以消长夜”。她所唱的一支【长相思】是用多个词调名连缀而成的巧体，隐约传达出思念故土，思念双亲，牵挂心上人的幽情与闷怀。已是三更时分，“驿庭人静寥寥”，只听得滴漏声声。空中新月惨淡，屏间茶香袅袅。她揭起帘儿“偷瞧”，只见“一炉宿火，两个铜瓶”，原来是“煎茶之所”。这里塞鸿正在凝神等待，尽管刘无双“朱帘轻揭，金铃声小”，他还是马上发觉“帘儿下，有个内家来也”。这时，刘无双也发觉“有人在外边”，先是一惊，再一看，“是个煎茶童子”，而且“好面善呵”。仔细辨认，分明是“旧识”塞鸿，于是“悄语低声”招呼他。塞鸿也惊讶果然遇到了无双小姐，连忙告诉她王仙客“见做驿官”，特派自己假扮茶童潜入中堂打探消息。刘无双迫不及待地询问“自分离”以来的情况，塞鸿一五一十地告诉她：王仙客直到乱平才得以返京，却不想刘家遭此横祸。还好蒙金吾将军相助，“与他奏讨得官，见做富平县尹，权知此驿”。刘无双得知王仙客虽遭受“千般挫折”，而“志气不衰，容颜如旧”，心中稍安。又问起采蘋，听说她早已嫁与王仙客为妾，庆幸之余，不免慨叹“鹪鹩已占枝头早，孤鸾拘锁，何日得归巢”，自怨命途多舛，身为千金小姐，眼下居然还比不上一个奴婢。

塞鸿拿出主人给他的信物交给无双小姐，明珠终于又“成对好”，而王、刘“两人还是蓬飘”分离。刘无双睹物伤情，真想立刻见到朝思暮想的王仙客。怎奈“敕使老公公在外，军士们铁桶也似守把”，警卫森严，咫尺千里，“官人怎的来得”？只能“修一封书，备细写下”，着塞鸿带出，“递与官人看”。眼看“霎

时便要天明”，她得赶紧回房写信。可是这“万恨千愁”，“满腔哀怨”，纵然见面也难以诉说，却又如何能在片刻之间抒写得尽？她一边写，一边禁不住珠泪交横。写完之后，格外用心地裁开，折叠，封口，画押，这里凝聚着要交给情郎的整个爱心和性命啊！她把书信交付给塞鸿，又嘱咐了几句，无非是让王仙客“好自支持”，休要为她而“长皱眉梢”，憔悴伤身，以及她有多么思念他，多么期盼着与他早日重逢。

塞鸿突然想到，“外面老公公分付门子，一个个出入都要搜检”，万一这封书信“被他们搜出，却不利害”？刘无双也惊出一身冷汗，于是决定将信“藏在锦褥子底下”，等她走后，再“教宫人取来看”。一想到要走，想到“从此两下分离音讯杳，无由再见情人了”，刘无双不禁悲痛伤心，昏厥过去。塞鸿见此情景，不敢久留，“惊走下”场。紧跟着一净一丑两个宫奴闻声而来。一看刘无双晕倒在地，慌忙喊人来救。这两人是戏中的笑料，当这紧要关头，还要诨上几句。一个连打十个歇后语，也没人懂得她说了些什么；另一个排比十二种曲牌名，总算把事情作了个大致交代。剧场中随着剧情发展而越绷越紧的氛围，被这两个角色一逗也就顿时松弛下来。宫女们都被唤来了，一阵忙乱，将刘无双救醒。刘无双万般心事不能明说，只得推说是“连日受劬劳，怯风霜”，加上“思家路遥，思亲年高”，忧愁失眠所致。同是天涯沦落人，大家劝慰一番。这时，天色渐明“曙光高”，驿中“马嘶人起”，宫奴们提请“列位娘子早梳妆，要赶路程”。于是大家纷纷回房，一场好戏到此落下帷幕。

《明珠记》历来被度曲家认为是集故事性与抒情性两长于一身的好戏。与唐人小说相比，传奇增加了许多生动具体的关目，在情节安排方面极具匠心，故清人李调元称其“穿插处颇有巧思”(《雨村曲话》)。在抒情方面也颇具特色，明人吕天成以为“抒情处有境有情”(《曲品》)，王骥德以为“摛词哀怨，远可方瓯越之《琵琶》；吐论嶙峋，近不让章邱之《宝剑》”(《曲律》)，亦可谓好评如潮。然而在曲辞方面，《明珠记》的文辞、音律都还显现着新声昆山腔兴起前夕的过渡期特点。此前的南戏戏文大多朴实近俗，它虽则较为典雅，却还有许多真率语，不像后来一般的昆腔传奇那样纯用华藻典故。在音律方面，陆采虽“集吴门老教师逐腔更定”，剧中又有如【长相思】这样为《南词新谱》收作例曲以为典范的名曲，但更多受到的则是吕天成、吴梅等人的批评，认为多有不合音律处。这也是过渡期传奇作品的特点。陆采所遵循的只是南曲旧腔格律，而吕天成、吴梅等人用以衡量的则是成熟的新声昆山腔格律。至于《煎茶》一出，李渔尽管有所不满而特为改写，但是改本除因更换人物而改动了部分念白外，曲辞则是基本未动，可见他对陆采原词的认可。

（周　秦　许莉莉）

明 珠 记

陆 采

第三十七出 授 计

【骂玉郎】(生上哭介)心上人儿掌上金,翻做波间月,海底针。红颜皓齿暗消沉,没回音,怨悠悠血染罗襟。怕香骨怎禁,怕香骨怎禁,怎禁雨打霜侵?怕芳魂怎寻,怕芳魂怎寻,度不得万水千岑。猛判弃此身同鸩。早落得一处,早落得一处,化为双蝶,并宿花阴。自甘心,也强如独眠孤枕。断肠处,盼不到蕊宫椒寝①。

伤春未已复悲秋,欲采蘋花不自由。人面只今何处在?不胜清怨下高楼。古押衙前日与我借去采蘋、塞鸿、明珠,前往使计。一月有余,并无音信回来。昨日入城打听,朝廷把刘尚书夫妻害了,差高品内官,往皇陵上药鸩其女。天!天!想俺小姐一命难留,古押衙空劳使计,小子也枉用痴心,真个痛杀人也!

【前腔】忆昔嬉游翰墨林②,暗里抛红豆,打翠禽。双双拍手绕花阴,坠银簪。有时节避暑溪浔,对明月抚琴,对明月抚琴。有时节玩雪微吟,看红颜翠襟,看红颜翠襟。真个是一对儿美玉精金,画堂中往来无禁。你爹怜母惜,你爹怜母惜,当时许下,偕老鸳衾。到如今,用尽了百计千心,只落得,泪珠儿罗衫湿浸。

【北中吕粉蝶儿】(小生上)虎窟龙潭,早归来不将身陷,把娇娥偷下林岚。(生见介)恰正无聊,猛相看,愁心顿减。(小生)管教伊愁上添欢,(摇手介)悄低低怕有人窥瞰。

(生)老丈,且喜回来了。无双的事如何?(小生)好交你欢喜,无双小姐已被俺偷出来了。(生)老丈休哄我。小生昨日,闻得刘尚书与夫人受害,无双药死在皇陵上。你那里取得他来?(小生)你听我道,

【醉春风】则为你蓝桥夜灯月盟③,汉宫秋云雨担。小心儿荒山迢递来寻俺。引动咱铁石心肠,改抹却英雄气概,都做了偷香俏胆。

(生)是累及老丈了。却怎的用计?

【迎仙客】(小生)打听的神仙客,在茅岩买灵丹④,探幽险把香醪相和染。(生)买下仙丹如何?(小生)又写下凤诏鸾缄,把笔尖儿,弄出刀头险。

(生)假诏书已成,着那个送到皇陵上去?

【石榴花】(小生)风流担子倩谁担?把如花少女假装男。(生)采蘋去妆内臣。(小生)说尚书夫妇的并斩,赐佳人宽典,药酒身歼。猛拚生向陵官赎取尸骸殓。(生)怎的取得尸首出来?(小生)仗苏张一味言甜,把明珠美玉同时赚。则俺这瞒天大谎有谁参?

(生)尸首赎出来了,怎的救他活?(小生)三日后便还魂也。

【上小楼】轻开瓠犀牙颔⑤,略把青羊乳点。管取气转丹田,魄返泥丸⑥,唤醒花酣。(生)如今小姐在那里?怎的不送来?(小生)待日落山衔,人到茅庵。请君看验,旧庞儿可曾清减?

【么】销注了婚姻簿,填平了相思坎。重匀粉面,重扫眉尖,重效鹣鹣⑦。你看今夜里呵,卷疏帘,月纤纤。江梅冉冉,则兀的三春佳景一宵儿都占。

(生)俺夫妇同住在此,不妨么?

【小梁州】(小生)你真个色胆如天意态憨,出语腌臜。危机只在眼下未曾谙,休贪滥,形迹早藏潜。(生)小生也要去,只怕行装未备。(小生)老夫今朝替你把行装敛,明日里早上征骖。莫留淹,须果敢。偷生逃命,遇人处凡事要包含。

(生)此去打从潼关过,须要文凭看⑧。(小生)文凭我已做下了,你收着。(与文凭介)

【朝天子】这文凭一函,由他对勘,千人百眼遮教暗。机心用尽方自敛,深恩已报无拖欠。了却冤牵,今宵放胆,睡梦儿也息了心念。拂青衫,掸虮虱,从今去不受尘埃缆。

(小生欲下)(生扯住介)老丈,你撇了我,待投那里去?(小生)秀才,我云海闲人,岂恋恋于此山中者?特以秀才深恩未报,不忍舍去。今日大事已毕,吾愿足矣。只此告辞。(生)老丈去意已决,小生不敢曲留。且少坐片时,有话拜禀。(小生坐)(生跪介)小生伉俪乖离,此生无复相见之理。得老丈万死一生,成就好事。使德言之破镜复合⑨,崔护之桃花再开⑩。粉骨碎身,何可报答!小生有明珠一颗,昔日老丈借去赎尸之物。今日聊奉左右,以表犬马之私。(小生)秀才是何言也!老夫虽一介武夫,弃世利如浮云,嗜信义如饥渴。所以为郎君出死力者,感知己之恩,少酬其万一。今受此物,乃轻生图利,市井之不若矣。决不敢受。(生)老丈,岂不闻聂政不辞仲子之寿⑪,荆轲不却燕丹之金⑫。古人虽不为利,其交以道,亦所不辞。况今日之事,乃以德报德,何利之有?(小生)

秀才误矣。昔漂母哀王孙而进食⑬，尚恶厚报之言；渔父念子胥而引渡⑭，犹伏酬恩之剑。老夫何为而反不若二人乎？所重者，郎君一点敬心；所爱者，平生得遇知己。区区夜光之珠，何足道哉！（生）老丈固非谋利之人，在小子可乏报恩之礼？果若不受，岂能自安。倘念久交之义，姑受此珠，以慰寸心，何如？（小生拔剑自刎介）（生抱住介）老丈何故如此？惊死我也！（小生）老夫自伤衰朽，不能使交游明吾此心，不如死之为愈。（生）小生一时感激之言，有犯义士，望乞恕罪。

【煞尾】（小生）当日在茅山，仙子亲留俺。无奈他尘缘掇赚，冷落了云岩。回头猿鹤也羞惭，为君受了多磨劖。寻师去觅丹方好，恋世空劳白发添。此去心无忝，一任他春波拍拍，烟岛尖尖。

（小生下）（生吊场）贤哉！古押衙为小生知己之故，奋不顾身。取出小姐来，又替我做下文凭，整顿衣装车马，摆列门外，着我远去逃命。这恩德分明是再生父母，赠他明珠又不肯受，连自家的田宅也弃下，飘然而去，果然一世之高士也！小姐已送在门外，且叫采蘋扶他在里面去。待我赶上押衙，送他十里再回。正是：感恩不觉言词切，仗义谁如侠士高。（下）

〔注〕 ①蕊宫：道教所说的仙宫，也即蕊珠宫。此指宫禁。椒寝：皇帝妃嫔的宫寝。此指宫禁。 ②翰墨林：笔墨之林，借指文坛。 ③蓝桥：唐裴铏《传奇》所记书生裴航遇仙女云英之处，地在今陕西蓝田县东南蓝溪上。 ④茅岩：即茅山，在今江苏句容县东南，汉茅盈与二弟修道于此，世称三茅真君。此为泛指。 ⑤瓠犀：瓠瓜的子。《诗经·卫风·硕人》："手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀。"后遂以之比喻美女洁白的牙齿。 ⑥泥丸：道教谓主脑之神名为精根，字泥丸，所居曰泥丸宫。 ⑦鹣(jiān)鹣：比翼鸟。 ⑧文凭：犹今言证件。 ⑨德言：南朝陈将亡，驸马徐德言恐妻子乐昌公主在乱中为人掠走，乃破一铜镜，与之各执其半，约定如夫妻失散则于正月十五在市中卖镜，以求复合。后公主被送入杨素之府，德言依前约卖镜，终使夫妻得以团圆。 ⑩崔护：唐诗人崔护曾春游至长安城南一庄户，叩门求饮，有女子出奉杯水，倚桃注目，若意有所属。次年他再至该地，则门闭人无，遂题诗云："去年今日此门中，人面桃花相映红。人面只今何处去，桃花依旧笑春风。" ⑪聂政：战国韩人，韩臣严仲子与韩相侠累有隙，以黄金百镒为聂政母寿，使之行刺侠累。侠累被刺时抱韩哀侯，哀侯亦受伤，聂政乃自刎而死。 ⑫荆轲：战国卫人，客游燕国，燕太子丹奉金请其行刺秦王政，事败被杀。 ⑬漂母：楚汉战争中立下大功的韩信早年曾潦倒落魄，有一漂母（漂洗衣服的老妇）曾给韩信饭食，韩信感谢她道："吾必有以重报母。"她发怒说："大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！"后韩信被汉高祖封王，召她来赐予千金。 ⑭渔父：春秋时楚国伍子胥父兄被楚王杀害，乃逃往吴国谋覆楚。到江边，有一渔父渡他过江，他取出宝剑欲作酬谢，渔父说："楚国之法，得伍胥者赐粟五万石，爵执圭，岂徒百金剑邪！"不受其剑。

《明珠记》传奇最富戏剧性之处，除了王仙客、刘无双一对恋人的悲欢离合外，还有古押衙仗义救人的奇险经历。第三十七出《授计》讲述的就是古押衙去皇陵要回刘无双的尸体，交与王仙客，告知他如何用起死回生的丹药将她救活，并为他准备好车马行装和通关文凭，劝他带着心上人速速逃离此地，远走高飞。他自己也不再留恋世事，从此飘然而去。

这出戏同《煎茶》一样，除了有精彩的情节以外，还有关于人物个性、思想情感等方面的刻画描写。如果说《煎茶》的主要特点是以缠绵悱恻的儿女柔情动人感人，那么《授计》着重表现的是一诺千金、奋不顾身的铮铮侠士风骨，从而引发出深致的人生哲理，足令人玩味不止。

首先出场的是悲痛欲绝的王仙客。一个多月前，他拜托古押衙带着采蘋、塞鸿进京打点，原指望能救出刘无双，却不想昨日传来噩耗，说刘震夫妇被害，刘无双则被赐鸩酒毒杀。他何曾想到这全是古押衙的布置，只道"小姐一命难留"，两支【骂玉郎】唱得伤感淋漓。他那"心上人"已经"翻做波间月，海底针，红颜皓齿暗消沉"，再也无法找寻，再也不能重逢了。他想象着她"血染罗襟"的惨死，那该是怀着怎样的怨恨和悲哀啊，她那娇弱的身躯如何经受得起这样凶残的"雨打霜侵"？她的芳魂孤零零地流落在异国他乡，怎能度过"万水千岑"，把故土亲人找寻？想到此，王仙客恨不得立即"弃此身同鸩"，去寻找刘无双的芳魂，以求同心上人"早落得一处，化为双蝶，并宿花阴"。哪怕是死在一处，也总比独自苟活、伤心断肠要强胜百倍。他脑海里不断浮现出小时候与刘无双"抛红豆，打翠禽"，"绕花阴，坠银簪"，青梅竹马，"往来无禁"的快乐时光。他们本是天生"一对儿美玉精金"，早就相许"偕老鸳衾"，可是"到如今，用尽了百计千心"，只落得生离死别，泪湿衣襟。

王仙客正在那儿叹息伤悲，古押衙回来了。他果然机敏过人，亲入"虎窟龙潭"，不仅安然"归来不将身陷"，还巧妙地将刘无双偷了回来。王仙客忽见古押衙，"愁心顿减"，满心希望事情能有所转机。古押衙知道这好消息一说，定叫王仙客转悲为喜，可又"怕有人窥瞰"，于是强压兴奋，"悄低低"地告诉他：小姐已被"偷出来了"。王仙客不敢相信，还以为古押衙在哄他。古押衙就将事情的经过一五一十告诉他。原来古押衙本是世外高人，隐居荒山，早已不管人间是非短长。王仙客千里迢迢进山寻访他，将他视为知己，并殷切地寄希望于他，这才打动了他的"铁石心肠"，引发了他的"英雄气概"，决心为朋友赴汤蹈火。他先去茅山访求异人，买来续命"仙丹"，接着伪造诏书，又让采蘋假扮内臣，塞鸿假扮随从，将诏书送到皇陵上去，向陵官假称皇上将刘尚书夫妇处斩后，赐药酒令其女刘无双自尽。刘无双"死"后，他亲自假扮刘家旧仆，以明珠"向陵官赎取尸骸"收殓。仗着"苏张"（苏秦、张仪）一样的口才，居然连明珠都未曾动用，就将小姐的尸体赚了出来。而这一切都进行得神不

知鬼不觉。他又交代了如何给刘无双服用灵药，只等“三日后便还魂”。王仙客这才恍然大悟，急着追问：“如今小姐在那里？怎的不送来？”古押衙告诉他不要性急，“待日落山衔，人到茅庵”，刘无双一准会送到他身边。王仙客一听说今夜就要和刘无双团圆，喜出望外，一下子沉浸在美丽的期盼和幻想中。他傻乎乎地问道：“俺夫妇同住在此，不妨么？”古押衙马上提醒他，“危机只在眼下”，必须及早逃离险地，将“形迹早藏潜”。他侠肝义胆，智勇双全，一切都为王、刘二人计划周全，连出门的行装和过关的假文凭都早已准备停当。他劝王仙客明日一早就起程，还千叮咛万嘱咐，“遇人处凡事要包含”，切不可暴露身份。

至此，古押衙心事已了，决意入山为道。王仙客欲以明珠为报，古押衙坚拒不受。他当初完全是为了酬报“知己之恩”才推却了茅山道士之邀。他早已看破这尘世，如今了无牵挂，飘然而去。一曲【煞尾】唱得空灵飘渺，意境悠远：“当日在茅山，仙子亲留俺。无奈他尘缘掇赚，冷落了云岩。回头猿鹤也羞惭，为君受了多磨劘。寻师去觅丹方好，恋世空劳白发添。此去心无忝，一任他春波拍拍，烟岛尖尖。”与《虎囊弹·山门》中那支著名的【寄生草】有异曲同工之妙。

《明珠记·授计》体现出作者填词作曲的非凡才具。尤其古押衙所唱的几支曲，真率凝练，意蕴丰富，不仅叙事明了，而且人物个性呼之欲出，极耐把玩。明人凌濛初以为“尖俊宛展处，在当时固为独胜”，祁彪佳则谓不仅有“文人之情，还有才人之致”，推崇备至。

更值得注意的是古押衙这个人物形象。《明珠记》“力图掩过《西厢》花月色”，可是它在描写缠绵爱情的同时，还塑造出了这个颇具特色的侠士形象。他铁面无私，十分仗义，具有超人的智慧和本领，甚至有点高深莫测。他来无影，去无踪，从不受世事的羁绊。他仿佛是上天派来的神仙，一切均在掌握之中。一旦大功告成，他便飘然隐去，决不图报。身陷困境的人们往往爱把最后的一丝希望寄托在幻想的神秘力量上，这就是为什么中国古代戏曲小说家们常常嗜好在悲欢离合的爱情故事中穿插进某个叱咤风云的英雄人物。类似情况尚有《柳氏传》中的许俊、《昆仑奴》中的摩勒、《霍小玉传》中的黄衫客等。他们的出场既丰富了戏剧情节和人物个性色彩，又引入了一种充满理想主义的正义力量来帮助主人公摆脱窘境，走向团圆。

古押衙的侠行义举和高风亮节显然是这出戏的引人入胜之处。清人叶堂《纳书楹曲谱》外集选刊这一出，说明它曾经一度热演于舞台，并且深受观众喜爱。同陆采原作有所不同的是，在曲谱中出名被更改为“侠隐”，开场王仙客哭刘无双的一段被删减，从而使得古押衙在剧中的主导地位更为突出。这应是当时舞台实际搬演情况的反映。 （周 秦 许莉莉）

南西厢记

李日华

第九出　唱和东墙

(生上)闲寻丈室高僧话,闷对西厢皓月吟。前日小生与法本借一间空房,已曾移来住下。打听得众和尚每说:莺莺小姐每夜在后花园中烧香。小生今夜先去太湖石畔墙角边立下,待他来时,听他祝告甚么。我且攀住柳梢,饱看一回,却不是好。你看月朗风清,是好景致也。

【素带儿】良宵静,玉宇无尘月满庭,闲阶上一树牡丹花影。思省俺可憎,比月殿嫦娥不恁撑。厮侥幸,那小姐生得齐齐整整,袅袅婷婷。

(贴上介)香烛已完备了,请小姐拈香去。(旦上介)古来好事难成,惟愿天从人意。(贴)小姐,你看月明星朗,其实好景致也。

【升平乐】(旦)分明,楼台掩映。问嫦娥为何常夜孤另?青天碧汉,不知几许心情。(贴)毕竟,是谁还向月中行?料应与此心相等。画栏幽径,潜潜隐隐,俏俏冥冥。

(旦)红娘,将香桌移过太湖石畔去。(贴移桌)(生窥介)料想春娇厌拘束,等闲飞出广寒宫。花生两脸,体露半襟。垂翠袖以无言,展湘裙而不语。似湘陵仙子[1],斜倚舜庙珠扉;如月殿嫦娥,半现蟾宫金阙。是好女子也!听他祝告甚么?(旦拈香介)此一炷香,愿亡过先人,早升仙界。此一炷香,愿堂上老母,身安无事。此一炷香,但愿……(做不语介)(贴)姐姐,两炷香都祝告了,第三炷香如何不祝告?我替姐姐祝告了罢。(贴跪祝介)老天,愿姐姐早寻一个姐夫,带挈红娘快活一快活。(旦拜)(作长吁介)心中无限伤心事,尽在深深两拜中。

【素带儿】(生)娉婷,百媚生,比那初见呵,庞儿越整。苍苔上料应小脚儿难行,盈盈,体态轻。罗袂生寒心自惊。空觑定,只为他离多会少,有影无形。

小生虽不及司马相如,那小姐颇有文君之意。我且歌一绝,看他何如?(念诗介)月色溶溶夜,花阴寂寂春。如何临皓魄,不见月中人?(旦)红娘,是谁在墙角边吟诗?(贴)这声音便是二十三岁不曾娶妻的涎脸。(旦)好清新之诗,我也依韵和他一首。(贴)你两下里正好做一"首"。(旦)做一首诗。有了。(贴)面也不曾会,就有了!(旦)贱人,诗有了。(贴)我只道那话儿有了。(旦吟诗介)兰闺久寂寞,无事度芳春。料得

行吟者,应怜长叹人。(生)是应酬得好快,谢和韵了。

【升平乐】(贴)空庭,香雾冥冥。向西厢曲栏杆外闲凭。竹梢月转,早不觉斗柄云横。(旦)伤情,起来花下拜三星,白日里枉耽愁病。(贴)夫人有命,及早回去了罢。(旦)谨依来命,更长漏永,月朗风清。

正是:酒逢知己饮,诗向会人吟。(旦、贴并下)(生吊场介)

【一翦梅】度柳穿花宿鸟惊,目断芳卿,只教人盼不见芳卿。画堂朱户冷清清,病染张生,怎发付小生。

【簇御林】小姐,你的新诗句忒应声,诉衷肠真可听。一言一字都相应,语句又轻,音律又清,崔莺莺不愧为名姓。他若与小生到天明,隔墙酬和,惺惺的惜惺惺。

【前腔】帘垂下户已扃,颤巍巍花弄影,落红如雨埋芳径。灯儿又不明,梦儿又不成,房儿中寂寞衾儿冷。淅零零,风儿透入,窗儿上纸条鸣。

【琥珀猫儿坠】隔帘斜月偏照短檠灯,便是铁石人心也动情。玉人何是忒聪明。莺莺,多应是你无缘小生薄命。

【前腔】何时能彀锦片美前程②,柳映花遮云锦屏。巫山云雨夜三更③。张生,不知是我无缘那人薄命。

【尾声】一天好事从今定,一首诗分明照证。有一日华堂春自生。

东风袅袅泛崇光,香雾空濛月转廊。

燕子楼头杨柳月,今宵只恐夜深长。

〔注〕 ①湘陵仙子:指舜妃娥皇、女英,传为湘水女神。 ②前程:元杂剧中的常用语,多指婚姻。 ③巫山云雨:喻指男女欢合,典出战国楚宋玉《高唐赋序》:"昔者先王(楚怀王)尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,为高唐之客。闻君游高唐,愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻。旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下。'"

李日华本《南西厢记》系据元王实甫的杂剧《西厢记》改写的。《南西厢记》今知有五种:宋元南戏《崔莺莺西厢记》(作者不详);明初南戏李景云《莺莺西厢记》,一般称作《古南西厢》,与前一本皆不存,仅有残曲,且难定出自何本;明崔时佩《南西厢》传奇;明李日华据崔本增订之《南调西厢记》;明嘉靖时陆采因不满于李日华本而另写之《陆天池西厢记》。崔本已佚,李、陆两本均存。陆本取《莺莺传》重作,不袭王实甫原文一字,艺术性不强,流传不广。李日华本则收入《六十种曲》,昆剧舞台上皆演此本。

前人对李日华本《南西厢》评价甚高。明张琦《衡曲麈谈》指出:"今丽曲

之最胜者,以王实甫《西厢》压卷,日华翻之为南,时论颇弗取,不知其翻变之巧,顿能洗尽北习,调协自然,笔墨中之炉冶,非人官所易及也。"

崔时佩,海盐(今属浙江)人。生平不详,所作传奇作品《南西厢记》,据说即今所传李日华《南西厢》之原本。

李日华,字实甫,吴县(一作长洲,今江苏苏州)人。生平不详。梁辰鱼、闵遇五认为李日华本《南西厢记》乃校增崔本而成。又,明万历时另有一李日华,字君实,嘉兴(今属浙江)人。万历壬辰进士,官至太仆寺少卿,著《恬致堂集》、《六砚斋笔记》等,工诗善画。清无名氏《曲海总目提要》、近人王国维《曲录》等皆误将《南西厢》作者归此李日华。

李日华本《南西厢记》,情节与王实甫《西厢记》基本相同,叙张生赴京赶考途中,在普救寺巧遇莺莺,他即以借西厢读书为名追求莺莺。不久,孙飞虎领五千贼兵围寺欲夺莺莺为压寨夫人,危急中老夫人许诺谁能相救便许莺莺为妻。张生修书,请惠明送给白马将军杜确求救,杜确果然率兵前来,剿灭孙飞虎及其叛军。事后,老夫人赖婚,张生气出病来。在红娘的帮助下,莺莺与他私自结合。老夫人知晓后,拷问红娘。在红娘的劝说下,老夫人为防家丑外扬,同意张、崔婚姻,但逼张生上京赶考,科举及第后才可回来完婚。张生果然考中,于是张、崔两个有情人终成眷属。

《南西厢记》为适应明代传奇演出的需要,不仅将曲文由北曲改为南曲,而且将《西厢记》五本二十一折发展至三十六出,增加了篇幅,又基本保存了王实甫原作的精华,故而受到戏曲观众的欢迎。自明清至今,在舞台上常演的有《游殿》、《惠明》、《请宴》、《寄柬》、《跳墙》、《着棋》、《佳期》、《拷红》、《长亭》等九出。

本出《唱和东墙》系据《西厢记》第一本第三折《墙角联吟》改编,情节相同,对白基本相同,唱辞则改变较多,但原作中的精彩词句则尽量保留。

杂剧《西厢记》该折,曲辞优美新警,佳句很多。如形容莺莺走出香闺,在花园中的踮行之脚步为"悄悄冥冥,潜潜等等"。张生暗候在墙角,盼望能看到莺莺"那齐齐整整,袅袅婷婷"的优美身影。金圣叹评道:"止是'等莺莺'三字,却因'莺莺'是叠字,便连用十数叠字倒衬于上,累累然如线贯珠。"【圣药王】描绘莺莺吟诗时银铃般的嗓子如呖呖莺声,恰与她的芳名相应:"那语句清,音律轻,小名儿不枉了唤做莺莺。"王骥德指出:"莺声清且轻,吟诗如莺之啭,故曰'小名儿不枉了唤做莺莺'。"金圣叹评曰:"欲赞双文之快酬,虽千言不可尽也,仅借双文小名,只于笔尖一点,早已活灵生现,抵过无数拖累笔墨,所谓随手拈得。"这些妙笔,在《南西厢》中都有移植。

杂剧《西厢记》每折的情节,一般都分三段。《墙角联吟》折也如此:第一段写张生等待和莺莺烧香、祝祷;第二段为张生吟诗,莺莺和诗;第三段写莺莺、红娘回房,张生惆怅。《南西厢》情节相同,将原作佳句多组织进自己的曲

文中，只是为了适应昆腔的曲牌，作些语句和次序的调整。有的曲文经过改写，语句依旧很美，不比原作减色。如杂剧《西厢记》【麻郎儿】之【么篇】："颤巍巍花梢弄影，乱纷纷落红满径。"《南西厢》【簇御林】第二曲改作："颤巍巍花弄影，落红如雨埋芳径。"根据此曲的字数和平仄要求，前句减一"梢"字；后句字数相同，作了改写，既保留了原作的意象，又微微调整了意境。"落红如雨"，与"乱纷纷落红"相比，有异曲同工之妙，而"埋芳径"似比"满径"更胜一筹。"埋"，在平面上看，相当于"满"，但更有一种立体感，因为"埋"字隐含"厚厚一层"的意思，比单纯的铺"满"小径，似乎秋色更浓、繁花似锦的芳径之芬芳味儿更重。也有的曲子完全重写。如张生见到莺莺现身时，原作由张生唱【调笑令】："我这里甫能，见娉婷，比著那月殿嫦娥也不恁般撑。"意思是月里嫦娥亦不及莺莺之美，仅仅表达赞美之意，而这样的比喻，手法也比较陈旧。《南西厢》将"月殿嫦娥"句从张生的唱词中删去，另撰【升平乐】一曲，让莺莺唱："分明，楼台掩映。问嫦娥为何常夜孤另？青天碧汉，不知几许心情。"莺莺自感孤零，却将心比心，同情月中嫦娥也常常长夜孤零，表示同病相怜的关怀。既刻画莺莺的善良，又衬得她自伤孤零的悲凉心情更为沉痛。不和月中嫦娥比美，而是和嫦娥比孤零心情的悲凉，又用万里长空和迢迢银河作陪衬，既是写景，景色浩瀚，又是抒情，情怀深远。可见《南西厢》的曲辞颇美，意境颇深，如果不是《董西厢》和《王西厢》珠玉在前，《南西厢》的光芒被掩的话，它原本也可赢得较高评价的。

除了文辞上的某些沿袭之外，《南西厢》此出还忠实地继承了杂剧《西厢记》的以下成功之处。其一，莺莺和红娘不承认封建包办婚姻的进步思想。老相国在世时，莺莺明明已许配给老夫人的侄儿郑恒为妻，但莺莺烧香时，第三炷香由红娘代为祝告："老天，愿姐姐早寻一个姐夫……"莺莺耳闻此言，边下拜边长吁，并默默暗诉："心中无限伤心事，尽在深深两拜中。"莺莺深惧自己将来若所嫁非人，一生将陷入无限伤心之中。此语充分表达莺莺对父母包办婚姻的不满。

其二，张生、莺莺联吟酬唱，写出文化修养深厚的才子才女以诗相交的恋爱方式和这种恋爱方式所蕴含的浓郁的诗意。古代男女青年的自由恋爱，无论中西，往往都是一见钟情。如元杂剧中《墙头马上》的裴少俊和李千金，莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》中的男女主人公等，都如此。元杂剧《西厢记》描写有才华有文化的男女青年以诗歌来试探、表达情意，引起心灵上的感应和共鸣，从而渐入爱情之佳境，这在中国戏剧史上是有创造性的伟大贡献。《南西厢》在这方面全盘沿用。

其三，通过张、崔的诗歌唱和，和对张、崔所处美景的出色描写，增添了《西厢记》诸多戏剧场面的诗情画意。《西厢》全剧都漾溢着浓郁的诗情画意，其中尤以《墙角联吟》(《唱和东墙》)和《琴心写怀》(《琴心写恨》)、《长亭送别》

(《秋暮离怀》)和《草桥惊梦》等折为最,具有夺人心魄的审美效果。

其四,作者为张、崔所拟之诗,切合月夜花丛和吟叹人物的情景,符合张生、莺莺的人物性格,刻画两人心有灵犀的聪颖敏悟,令人、情、景、诗四者妙合无垠;原来远隔天涯的张、崔两人,全靠这两首诗将两颗原本陌生的心灵,从此开始绾结起来,永不分离。这些都表明李日华的改编,确有自己的心得。

《南西厢》此出,为增添笑料,红娘将莺莺说作首诗的"首"谐音为"手",嘲她与张生"两下里正好"做一手,又对莺莺构思和诗的"有了"故意误会,调侃她和张生"面也不曾会,就有了(指身孕)"。利用双关语,类比确切,生活气息浓郁,极富幽默感,但是唐突佳人,略有不妥。　　(周锡山)

南西厢记　　李日华

第十九出　琴心写恨

【卜算子】(生上)月挂柳梢头,漏断人初静。千古风流指下生,付与知音听。

东边日出西边雨,莫道无情却有情。日间红娘说道相如将琴挑动文君之意,不免叫琴童取琴出来。琴童何在?(丑上)夜静瑶琴三五弄,悲风动处月光寒。知音弹与知音听,不是知音不与弹。琴在此。(生)琴童,你与我烧下一炉香,煎下一罐茶,你自回避。(丑应下)(生)爨下焦桐玉琢成①,轻勾缓剔凤凰鸣。高山流水千年调,《白雪》《阳春》万古情。松籁响,涧泉清,携来指下韵将成。文君未必能知否,月满池塘夜气清。你这琴呵,小生与足下湖海相随数年,今夜这场大功,都在你这金徽玉轸②、蛇腹断纹③、绛阳焦尾冰弦之上④。怎生借得那一阵顺风,将小生这琴声吹入俺那小姐玉堆成粉捻就知音俊俏的耳朵里去。(生作理琴介)(旦、贴同上)

【满江红】(旦)抛却金针,离绣阁黄昏时节。见碧天如洗,一轮明月。(贴)花影满阶秋露冷,银河万里光澄彻。(合)殷勤同到小园中,把名香爇⑤。

(旦)水沉未爇黄金鼎,花影重过白玉栏。红娘,我和你后花园中烧香。不觉又更深了,快行几步。(行介)(旦)梦断巫山一片云,起来移步款红尘。山禽莫向空林语,怕有幽人重惜春。老母居孀,故园迢递,好伤感人

也！将香桌过来。(拈香介)愿祝先考逍遥，母亲康泰。及早还乡存亡均感。(贴)要知小姐幽怀事，尽在深深两拜中。(旦)红娘，你看好晚景也。

【梁州序】晴空云敛，冰轮初涌，风扫残红。无数香阶堆拥，好似闷怀千种。那人呵，只落得心中作念，口内闲题，梦里相和哄。今日华堂开绮席，意朦胧，却教我翠袖殷勤捧玉钟。(合)愁似织，和谁共？双蛾憔损春愁重。鱼得水，甚时同？

(贴)小姐，你看这般月晕，明日敢有风也。(旦)风月天边有，人间好事无。(贴咳嗽介)(生)那人来了。(生作弹琴介)(旦)是甚么响？(贴)小姐，你试猜一猜。

【渔灯儿】(旦)莫不是步摇得宝髻玲珑？(贴)不是。(旦)莫不是裙拖得环珮叮咚？(贴)不是。(旦)莫不是铁马在檐前骤风？(贴)也不是。(旦)莫不是金钩双控，咭叮咚敲响帘栊？

(贴)姐姐许多般都猜不着，你再猜一猜。

【前腔】(旦)莫不是梵王宫夜撞金钟？(贴)不是。(旦)莫不是疏竹萧萧曲槛中？(贴)也不是。(旦)莫不是牙尺翦刀声相送？(贴)也不是。(旦)莫不是漏声长滴响壶铜？(贴)一发不是了，你且听着。(旦做听介)呀，我只道甚么响。却原来近西厢谁理丝桐。

【锦渔灯】其声壮似铁骑刀枪冗冗，其声轻似落花流水溶溶。其声高似风清月朗鹤唳空，其声低似儿女语小窗中。

(贴)姐姐你听，越弹得好了。

【锦上花】(旦)他那里思不穷，我这里意已通，娇鸾雏凤失雌雄。他那里曲未终，我这里意转浓，争奈伯劳飞燕各西东。(贴)姐姐，满怀心腹事，(旦)尽在不言中。

我且近书房听一听。(贴)姐姐，你在这里听，我去瞧老夫人便来。(贴下)(生)窗儿外有人声，想必是他来了。待我将琴改调其词，另弹一曲，就歌一篇《凤求凰》。昔日司马相如得此曲成事，我虽不及司马相如，那小姐到有文君之意。(歌介)有美人兮见之不忘，一日不见兮思之如狂。凤飞翱翔兮四海求凰，无奈佳人兮不在东墙。将琴代语兮聊写衷肠，何日见许兮慰我彷徨。愿言匹配兮携手相将，不得于飞兮使我沦亡。(旦)是弹得好也！其声哀，其意切，凄凄然如鹤鸣九皋。使妾闻之，不觉泪下。

【锦中拍】这的是令他人耳聪，诉自己情衷。知音者芳心自动，感怀者断肠悲痛。这一篇与本宫，始终，不同。一字字更长漏永，一声声衣宽带松。别恨离愁番做一弄。张生呵，越教人越知重。

(生)便是老夫人忘恩失义，不合小姐也失信于我。(旦)你错埋怨我。

(贴上介)老夫人睡醒,寻小姐哩。

【锦后拍】(旦惊介)只见他走将来气冲冲,怎不教人恨匆匆。吓得人怕恐,吓得人怕恐。早是不曾转动,女孩儿直恁响喉咙。谨摩弄,我欲将他拦纵,只恐夫人行把我来厮葬送。

(贴)姐姐,张先生只在这几日上要回去也。(旦)红娘,你留他再住几日。

(贴)留他也没有什么好处与他。

【尾声】(旦)只说道夫人时下有些唧哝,好共歹不着他脱空。怎肯轻抛下风流志诚种。

花阴隔断姻缘路,书生枉把幽情诉。

相思争奈粉墙高,狗咬骨头空咽唾。

(旦、贴下)(生吊场介)那壁厢俏然,想是小姐去也。琴童过来,收拾进去。(丑上收介)敢问官人:这件东西板上有索,零零落落。被人盘问,有口难答。官人若不教我,一似梦中摇铎⑥。(生)你原来还不晓得,我说与你知道。这是金徽玉轸,蛇腹断纹,龙池凤沼,仙人背,玉女腰,焦尾雁足。(丑)下面这一块是甚么?(生)这是底板。(丑)上面这几条是甚么?(生)是弦。(丑)底板是树皮锯的,弦是牛脊筋做的。许多零零碎碎,教我如何记得。(生)你若难记,我编成一首诗与你念何如?(丑)这等好记。(生)金徽玉轸伴弦调,焦尾低垂雁足跷。未向龙池寻变化,且临凤沼弄波涛。风流肌骨仙人背,窈窕形躯淑女腰。(生住口介)(丑)官人,再没有了?(生)是没有了,琴上的都做尽了。(丑)怎么只有六句?又不成绝句,又不成律诗。待小人凑上二句。(生)这等到好,你说来我听。(丑)官人把前面六句再念一遍。(生照前念介)(丑)

惹动崔家老底板,害断脊筋自去熬。

〔注〕①爨(cuàn)下:灶下。焦桐:指琴。《后汉书·蔡邕传》:"吴人有烧桐以爨者,邕闻火烈之声,知其良木,因请而裁为琴,果有美音,而其尾犹焦,故时人名曰焦尾琴焉。"②金徽:金饰的琴徽。玉轸:弦乐器上系弦线调节松紧的小柱。③蛇腹断纹:琴上有蛇腹花纹一样的断纹,说明此是一具珍贵的古琴。④峄(yì)阳:峄山(在今山东邹县东南)之阳产桐,是制琴的良材。冰弦:用冰蚕丝做的琴弦,典出《太真外传》。⑤蒻(ruò):点燃,放火焚烧。⑥铎:古代乐器,一种大铃。

此出《琴心写恨》(暖红室本为第二十出,此据《六十种曲》本)全据王实甫《西厢记》第二本第四折《琴心写怀》改编。《西厢记》此折诸曲,用确切的比喻和精美的语言描写琴声之幽美和动人,《南西厢》此出保留了原作的全部精华。其中【梁州序】一曲,隐括原作【斗鹌鹑】和【紫花儿序】的清词丽句,改编

唱词很见功力，而【渔灯儿】二曲和【锦渔灯】、【锦上花】、【锦中拍】五曲，基本上保留和移植了《西厢记》【天净沙】、【调笑令】、【秃厮儿】、【圣药王】、【麻郎儿】及【么篇】、【络丝娘】描绘琴曲和莺莺听后感想的七曲之原句，更见功力。

此出戏与《西厢记》原文一样，分为三段：第一段写张生等待莺莺；第二段写莺莺现身后张生奏琴，莺莺听曲；第三段写莺莺走后，张生与琴童的对话。其中第二段即著名的"琴挑"部分，是全剧的精华之一。莺莺出场第一曲，"晴空云敛，冰轮初涌"四句即达情景交融、虚实相生的高妙境界，因此金圣叹评道："只写云，只写月，只写红，只写阶，并不写双文，而双文已现。""有时写人，是人；有时写景，是景；有时写人却是景，有时写景却是人。如此节四句十六字，字字写景，字字是人。"接着琴声悠扬而起，毛奇龄指出：作者通过莺莺所唱"莫不是""二曲，暗写琴声；后一曲明写琴声，至【圣乐王】(《南西厢》为【锦上花】)则又写琴意，此一步近一步法。"金圣叹认为"莫不是"二曲，"此于琴前，故作摇曳，先媚之"。第三曲"正写琴"，而【圣乐王】(【锦上花】)之"'思已穷'，是言日间赖婚；'恨不穷'，是言此时弹琴；'曲未通(终)'，是言琴未入弄；'意已通'，是言听者已先会得也。妙绝"。而"尽在不言中"之"'尽'之为言，你我同也"。他又解【锦中拍】"本宫，始终，不同"曰："此六字，三句，是言闻弦赏者，能识雅曲之故也。'本宫'者，曲各自有其宫也。'始终'者，曲之自始至终，有变不变也。'不同'者，辨其何宫，察其正变，则迥不同也。"又评"越教人越知重"曰："此'越重'字，则为今夜又知其精于琴理至此，故也。夫双文精于琴理，故能于无文字中，听出文字，而知此曲之为'别恨离愁'也。而今反云'越重'张生，从来文人重文人，学人重学人，才人重才人，好人重好人，如子期之于伯牙，匠石之于郢人，其理自然，无足怪也。""绝世妙文。""听琴正文，写出真好双文，必如此，方谓之知音识曲人也。"莺莺听琴，正在情浓之时，红娘突然闯来，莺莺受到惊吓，责怪红娘"走将来气冲冲"，金圣叹高度评价此曲"写双文胆小，写双文心虚，写双文娇贵，写双文机变，色色写到。""写双文又口硬又心虚，全为下文玄杀红娘也。妙绝！"

金圣叹的以上评批，已将此出中作者的匠心和原作隐含的莺莺听琴时的曲折、深邃的心理作出全面深入和精到的剖析。

中国古代自孔子时代起，即重视民族的文化教育，同时也重视素质教育。因此诗、乐的修养成为青少年学习的不可或缺的教育内容。后来在漫长的封建时代，通习琴棋书画反映了知识分子全面的文化艺术修养，显示出他们的高雅气质。有的熟习其中一、二种，如书法、围棋，有的则爱好广泛，四种全学全懂。《红楼梦》描写大观园中的贾宝玉和众才女，亦皆如此。《西厢记》中的张生、莺莺，是《红楼梦》中才子才女的艺术"先辈"，当然亦更如此。《南西厢》与《西厢记》一样，红娘出于对张生杰出才华的敬佩和对张、崔真挚爱情的同情，给张、崔以有力帮助。老夫人赖婚之后，在张生的恳请下，红娘建议张生在莺

莺月夜烧香之时，用琴声来试探、打动莺莺，用琴曲作为追求莺莺的心灵桥梁。

此出中张生上场第一曲【卜算子】是《南西厢》新增的曲辞，其第三、四句："千古风流指下生，付与知音听。"和张生独白中新增之"高山流水千年调，《白雪》《阳春》万古情"等语反复呼应，强调异性青年的真诚爱情是人类生活中永恒的美好内容("千古风流"、"万古情")。歌颂爱情、互通心曲的优美音乐(琴曲、诗歌)是永远流传的艺术形式("千年调")，相爱男女是传受恋曲的真正知音，高山流水，心灵相通。知音，有两个层次，一是能欣赏音乐之美，二是能领会音乐中传达的感情信息。第二点更重要，否则便是"知音少，弦断有谁听"(岳飞《小重山》)。

《西厢记》以诗歌互通心曲、以文会友的恋爱方式，富于诗情画意。纵观《西厢》全剧，王实甫描写张、崔之恋中的艺术性心灵交流竟一而再、再而三，共有三次之多，而且互不重复，各有新意，更做到情文相生，美不胜收：《墙角联吟》(《唱和东墙》)描写张、崔的诗歌唱和，《琴心写怀》(《琴心写恨》)妙写琴声的互通心曲，《秋暮离怀》(《长亭送别》)记叙张、崔的临别赠言。三出戏皆有丰富深厚的文化内涵和艺术意蕴，场面悲怆动人，且又富于诗情画意。《南西厢》在改编中皆能忠实于原著，巧妙地将《西厢记》的清词丽句和优美意境移植过来，并为适应传奇体裁的需要，作适当的增补(主要是宾白)。

如果是一见钟情式的"私订终身后花园，落难公子中状元"的才子佳人的恋爱，内容单调：相爱过程简单，相爱原因简单——仅仅相悦于对方的外貌，婚后生活简单——生儿育女，相守度日而已。而像张生、莺莺这样才华卓特的男女之结合，便超越单纯的外貌与性爱的层次，进入较高的艺术、精神交流的境界。一起欣赏诗歌和音乐，兴会所至还自己撰诗赠答，才华相当，知音互赏，便富于情趣，有利于爱情的发展与巩固。这便打破了"郎才女貌"的模式，树立了男女双方才貌相当的性心交融的爱情境界。《西厢记》和《南西厢》之后，只有《玉簪记》(主要是《琴挑》一出)和《红楼梦》等少数杰作才能达到这个境界，做到让读者满口余香，荡气回肠，心醉神往。　　(周锡山)

南西厢记　　李日华

第二十七出　月下佳期

【供养引】(生上)伫立闲阶，夜深香霭[①]，黄金界[②]。潇洒书斋，闷杀

生莺凿會佳期

读书客。

书当快意读易尽，客有可人期不来。小姐着红娘送来的缄帖儿，约今晚成事。这时候不见来，莫非又是说谎了？正是：人间良夜静不静，天上美人来不来？

【临镜序】彩云开，月明如水浸楼台。风弄竹声只道是金珮响，月移花影疑是玉人来。意孜孜双业眼③，急攘攘那情怀，倚定着门儿待。只索要呆打孩④，青鸾黄犬信音乖⑤。

小生一日十二个时辰，无一刻放下小姐。你那里知道呵！

【前腔】昏昏情思眼慵开，梦魂飞入楚阳台。早知道无明无夜因他害，想当初不如不遇倾城色。小姐这早晚不见来，夫人行料应难离侧，多管冤家有些不自在。小姐若这一遭不来呵，安排害，准备抬，异乡身强把茶汤捱。

(旦、贴上)(贴)姐姐，你在这里站着，待我去敲门。张先生，开门，开门！(生)是谁？(贴)是你家前世的娘。(生)小姐来了么？(贴)又不得来。(生)若不来，你就替一替。(贴)呸！放尊重些。休得惊了小姐，且接了衾枕进去。(生)是，不敢。(贴)张先生如何谢我？(生)小生一言难尽，惟天可表，当以犬马报之。(生见旦跪接介)张珙有何德能，敢劳神仙下降。(旦)请起来。

【罗香令】(生)先前见责，谁承望今宵欢爱。着小姐这样留心，张珙合当跪拜。(生跪旦扶起介)(生)小生又无潘安貌，子建才。(生回看旦介)觑着可憎模样，不胜感戴。小姐只是可怜见我是孤身客。

【前腔】(旦)见你多愁多害，其实难捱。只见你废寝忘餐，可怜你十分不快。(贴)亏你真心耐，志诚捱。小姐的心回意转，张生你否极泰来。这其间留得形骸在。

(旦)妾千金之躯，一旦弃之。此身托于君子，勿以他日见弃，使妾有白头之叹⑥。(生)小生焉敢如此。(贴)你两人睡去罢，我去看老夫人醒也未醒。(生、旦携手介)双双携素手，款款入书斋。(下)(贴吊场介)你看张生好歹，他两个公然进去了。径不理着红娘，教我独自在此，好闷杀人也！

【十二红】小姐小姐多丰采，君瑞君瑞济川才。一双才貌世无赛，堪爱，他每两意和谐⑦。花心轻摘，柳腰款摆，露滴枝头牡丹开。香恣蝶蜂采。一个斜欹云鬓，也不管堕却宝钗；一个掀翻锦被，也不管冻却瘦骸。好似襄王神女会阳台⑧。一个半推半就，一个又惊又爱。一个娇羞满面，一个春意满怀。今宵勾却相思债。张生当初

许说，事成之后，筑坛拜将谢我⑨。如今两个携手儿竟自去了。更不管红娘在门儿外待，教我无端春兴倩谁排？只得咬定罗衫耐。犹恐夫人睡觉来，将好事番成害。将门扣，叫秀才，莫耽余乐惹非灾。轻轻叫，叫姐姐，忙披衣袂把门开。看看月上粉墙来，莫怪我再三催。(生、旦披衣上)

【节节高】春香抱满怀，畅奇哉，浑身上下都通泰。无聊赖，难摆划，凭谁解？梦魂飞绕青霄外。只疑都是梦中来，愁无奈。(合)今宵相会碧纱橱，何时重解香罗带？

【前腔】(合)花阴下薛阶，楚阳台，襄王云雨今何在？重欢爱，归去来，何时再？乍时相见教人爱，霎时不见教人怪。(合前)

【尾声】风流不用千金买，贱却人间玉帛。

(生)小姐若不弃小生，是必破工夫明夜早些来。(旦)回去也，怕夫人醒来寻我。(贴)张先生，且喜且喜。你如今病医好了么？(生)多谢红娘姐！我十分病已去九分了，还有一分不去。(贴)这一分如何不去？(生)这一分还在红娘姐身上。承你不弃，一发医了小生这一分何如？(贴)呸！(扶旦下)

寄柬传书在用功，听琴联句隔墙东。

今朝剩把银缸照，犹恐相逢是梦中。

〔注〕 ①香霭：谓香气浓郁。 ②黄金界：即金界，佛地。 ③业眼：即孽眼，满怀情欲的目光。 ④呆打孩：呆，痴。打孩，语助词，无义。 ⑤青鸾：青鸟，指送信的使者，典出《汉武故事》。黄犬：西晋时陆机在洛阳任职，家乡在吴郡华亭(今上海松江)，音讯断绝。他有犬名黄耳，颈系竹筒，内装书信，来回传递。事见《晋书·陆机传》。 ⑥白头之叹：司马相如将娶茂陵女为妾，其妻卓文君作《白头吟》表示决绝。见《西京杂记》。 ⑦他每：他们。 ⑧襄王神女会阳台：典出宋玉《高唐赋序》："昔者先王尝游高唐，怠而昼寝。梦见一妇人曰：'妾为高唐之客，闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻。旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'"后以之喻指男女欢合。按《高唐赋序》中所说的"先王"为楚怀王，但后世常错当成楚襄王。⑨筑坛拜将：刘邦筑坛拜韩信为大将，是赢得楚汉战争的关键之一，事见《史记·淮阴侯列传》。

此出(暖红室本出名为《重订佳期》，此据《六十种曲》本)据《西厢记》第四本第一折《月下佳期》改编，简称《佳期》。叙张生因思恋莺莺而生病，又因莺莺赖简，张生跳墙赴约，突遭莺莺训斥，又急又气，病更转重，性命难保，莺莺为挽救张生宝贵的性命和挽回自己珍贵的爱情，毅然再约张生，并准时到张

生书房赴约幽会，私自结合。

此出共分三段：第一段描写张生等待莺莺前来时的焦急心理，第二段描写张、崔私自结合的过程，第三段则叙张、崔分别时，张生病愈，并约请莺莺明夜再来。

古代青年知识分子津津乐道的是："洞房花烛夜，金榜题名时。"张生更重前者，而且是在经历过艰难过程，才赢得莺莺的芳心，更觉可贵，因此在莺莺到来之前，更是焦急。张生首句即唱"伫立闲阶"，金圣叹认为："张生久待，而此于第一句，先写'伫立'字，便是待已甚久，而下文乃久而又久也。盖下文极写久待固久，而此又先写甚久，使下文久而又久，则久遂至于不可说也。谓之只用一层笔墨，而有两层笔墨，此固文章秘法也。"《南西厢》此段檃括《西厢记》诸唱段，生动刻画了张生的焦急心理，十分传神。

第二段写张、崔的幽会过程。这段描写，大受封建时代正统文人的严厉批评，被指斥为"诲淫"之作。金圣叹于清初首先为之辩护，认为"自古至今，有韵之文，吾见大抵十七皆儿女此事。""有人谓《西厢》此篇最鄙秽者，此三家村中冬烘先生之言也。夫论此事，则自从盘古，至于今日，谁人家中无此事者乎？若论此文，则亦自盘古，至于今日，谁人手下有此文者乎？"指出《西厢》此出所描写的内容在本剧中的必要性和首创性，又指出："事妙，故文妙；今文妙，必事妙也。"肯定《西厢》此出的高度艺术成就，并正因艺术高超，所以将张、崔的性爱表现得诗意浓郁、幸福酣畅。《南西厢》此出保留《西厢记》精华，并使之活跃于明清至今的戏曲舞台上，给此戏以第二次生命，功不可没。

莺莺主动大胆地约会并到张生书斋自荐枕席，绝非轻举妄动，更非轻佻放荡。她初闻张生吟诗，赞赏其才华和体会其追求自己的美意，又于斋会和寺警时亲眼目睹张生"外像儿风流"、"身子儿""俊俏"；更在自己落难时，亲见他挺身而出，热情相救。认识到他书信、吟诗都能立就的"冠世才学"，感叹"若不是张解元识人多，别一个怎退干戈"，赏识其识友交友的交际能力。何况自己与张生的婚约建于患难之中，患难见真情，这有多么可贵！此为莺莺心许张生的第一阶段。第二阶段，莺莺眼见母亲赖婚，张生无一言责怪，连母亲赠他金银也不要；又眼见自己赖简，张生也无一言责怪，受自己和红娘训斥，也不作半句辩解，其性格之忠厚善良和温柔忍让，如何不令莺莺感动；张生因母亲赖婚而生病，又因自己赖简而病重，如此一往情深义无反顾，如何不令莺莺心痛心碎。如果眼见张生病重而死或黯然诀别，自己又要落到无才无德无貌而又生性凶恶的表兄郑恒手中，莺莺毫无退路，只有不顾自己的名誉，救助张生，挽救自己的感情和前程。莺莺慧眼识人，识郑恒之卑劣，识张生之高尚、可靠，是自己理想的配偶。莺莺深沉稳重的性格，决定了她主动有序地操纵自己与张生的恋爱，最后才作出这个主动热情的献

身决定。《西厢记》和《南西厢》生动细腻地描绘莺莺在接受张生抚爱的过程中的深沉稳重和落落大方但又不失矜持尊严的性格、心理和行动，令人叹为观止。（周锡山）

南西厢记

李日华

第三十出 草桥惊梦

【挂真儿】(生、丑同上)望蒲东萧寺暮云遮①，惨离情半林黄叶。马迟人意懒，风急雁行斜。愁恨重叠，愁恨重叠，破题儿第一夜②。

小生与小姐分手，行来又早二十里之外，前面就是草桥客店。不免安歇一宵，明日早行。我想昨夜受用，今夜凄凉，这马儿百般不肯行。正是：行色一鞭催去马，离愁万斛引新诗③。

【步步娇】昨日翠被香浓薰兰麝，欹珊枕把身躯趄④。脸儿厮揾者⑤，仔细端详，几曾经别。乌云鬓玉钗斜，恰似半吐初生月。

早到店中，店主何在？(净上)请官人就在里面安歇，官人吃酒饭么？(生)酒饭俱不要吃了。琴童你吃饭。(丑)我也不吃了，睡了罢。(生)今夜如何睡得着！

【江儿水】客馆欹单枕，秋蛩鸣四野⑥，助人愁纸窗外风儿裂。这孤眠被儿薄衾又怯，冷清清几时温得热？有限姻缘方宁帖，无奈功名，何苦使人离别。

【清河水】呆打孩店房中没话说，闷对如年夜。暮雨催寒蛩，晓风吹残月。今宵酒醒来，玉人儿他在何处也？

不觉睡思将来，且暂歇一宵。(作睡介)(旦上)

【玩仙灯】别却情人，顿觉香消玉减。

奴家在十里长亭，别了张生回去，好放他不下。今喜得老夫人睡了，不免私奔出城。赶上了他，一同去罢。

【香柳娘】走荒郊旷野，走荒郊旷野，把不住心娇怯。喘吁吁难将两气接。瞒过了能拘管夫人，稳住厮齐攒侍妾⑦。疾忙赶上者，为恩情怎舍，为恩情怎舍？因此不惮路途赊⑧，谁经这磨灭。

【前腔】想临行上马，想临行上马，其实痛嗟。哭得我似呆痴，瘦得我似哮嘘⑨。别离刚半晌，却是掩过绣裙儿，宽褪三四褶。看清霜满路，看清霜满路，高下路回折。我这里奔驰，他在何处睡歇？

我看前面想是草桥客店，他必然在内安歇，待我敲门则个。(生问介)是谁？(旦应)是奴家。开门，开门！(生)是个妇人声音，这早晚到此做甚么？

【前腔】是人可分说，是人可分说，是鬼速疾灭。(旦)是我。老夫人睡了，想此去几时得见，特地赶上来与你同去。(生)听罢语言儿将香罗袖儿拽。且停睛看者，且停睛看者，原来是小姐。你为人能为彻，将衣袂不藉，将衣袂不藉。绣鞋儿都被露泥惹，脚跟儿敢踏破也。

(旦)我为你顾不得许多迢递！

【前腔】想着你忘餐废寝，想着你忘餐废寝，放不下些。到如今香消玉减花开花谢。你衾寒枕冷，你衾寒枕冷，凤分与鸾拆，月圆被云遮。这牵肠割肚，到如今义断与恩绝，寻思来痛伤嗟。

【前腔】(生)想人生在世，想人生在世，最苦是离别。关山万里独自跋涉。小姐，休道一时，花残与月缺，瓶坠宝簪折⑩。总春娇怎惹，总春娇怎惹，生则愿同衾，死则愿同穴。

(内鸣锣)(旦下)(生抱丑介)小姐，你在这里！(丑)呸！你好见鬼了。怎么把我抱住了叫小姐？(生)呀，原来是一场大梦。开门看时，但见一天露气，满地霜华；晓星初起，残月犹明。正是：无端燕雀枝头闹，一枕鸳鸯梦不成。好凄惨人也！琴童，收拾行李起程。

【傍妆台】绛河斜⑪，绿依依墙高柳半遮，静悄悄门掩清秋夜，昏惨惨云际穿窗月。惊觉了颤巍巍竹影龙蛇走，虚飘飘庄周梦蝴蝶⑫。砧声响，不断绝，急煎煎好梦儿应难舍。

【尾声】柳丝长情牵惹，冷清清独自嗟。娇滴滴玉人儿何处也！

草桥客店梦莺莺，携手交欢叙旧情。

惊觉玉人空一叹，可怜残月照窗棂。

〔注〕 ①萧寺：佛寺。 ②破题儿：唐宋以后考试诗赋或八股文的“破题”，比喻事情的开端或第一次。 ③斛(hú)：容量单位。古代以十斗为一斛，南宋末年改为五斗。④欹(qī)：倾斜。趄(qiè)：不正，倾斜。此处意为斜靠。 ⑤脸儿厮揾：脸儿相偎、轻轻擦碰。者：语助词，表提示。此处也可视作无义。 ⑥蛩(qióng)：蟋蟀。 ⑦厮：这厮，对人表示轻蔑的称呼。齐攒：扰攘的。 ⑧赊(shē，旧读 shā)：长，远。 ⑨哮嘘(chē zhē)：元时俗语。很，厉害。 ⑩瓶坠宝簪折：白居易《井底引银瓶》诗：“井底引银瓶，银

瓶欲上丝绳绝。石上磨玉簪，玉簪欲成终久折。瓶坠簪折似何如？似妾今朝与君别。”元白朴据此创作《墙头马上》杂剧。 ⑪绛(jiàng)河：银河。 ⑫庄周梦蝴蝶：《庄子·齐物论》：“昔者庄周梦为蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。”

此出据《西厢记》第四本第四折《草桥惊梦》改编，无论在思想上和艺术上都取得独到成就。金圣叹指出：“旧时人读《西厢记》，至前十五章既尽，忽见其第十六章乃作《惊梦》之文，便拍案叫绝，以为一篇大文，如此收束，正使烟波渺然无尽。”金圣叹认为《西厢·惊梦》不宁唯是，而且写出“今夫天地，梦境也；众生，梦魂也”这个宇宙人生之至理。

金圣叹此言，看若消极虚无，实则已触及宇宙人生的终极指归，将本出的艺术表现上升到哲学层次，同时又深刻地剖析了此出情节的现实意义：像张生、莺莺这样追求自主的理想婚姻，在封建专制时代是没有可能实现的，这只能是浪漫主义的虚构和梦想，因此《草桥惊梦》一出，才是张、崔之恋的合理结局或实际结局。

此出戏也分为三段。第一段叙张生赶路投店，又因思念莺莺而夜不能寐。第二段写张生梦中见莺莺私奔而来，两人互诉离情。第三段张生梦醒，晨起起程，一路上更感无限惆怅。

此出文辞也极精美。第一段首曲开头两句：“望蒲东萧寺暮云遮，惨离情半林黄叶。”即写出张生留恋莺莺、无限伤痛的沉重心情。金圣叹评道：“只用二句文字，便将上来一部《西厢》一十五篇，若干泪点血点，香痕粉痕，如风迅扫，隔成异域，最是慈悲文字。”精辟指出这两句曲文承上启下，又起转折作用的妙处。后半曲：“马迟人意懒，风急雁行斜。愁恨重叠(南曲【挂真儿】又重唱一句)，破题儿第一夜。”用情景交融的手法，揭示张生入梦之因。接着，张生回忆昨日与莺莺共度良宵的幸福温暖，感叹今日旅店孤独凄凉，对比强烈。

第二段，莺莺出场，自诉放心张生不下，私奔出城，走荒郊旷野，看清霜满路，终于来到草桥旅店。张生见莺莺衣袂不整，鞋底沾泥，独自跋涉而来，与己团聚，感动万分，他正要与莺莺“生则愿同衾，死则愿同穴”，生死不相分离，却戛然梦醒，依旧孤单一身，何来梦中佳人？这段梦境，扑朔迷离，似幻似真，情景十分动人。

张生梦中的莺莺情感执著，性格坚强，行动果断。这个黑夜私奔的莺莺形象，既是张生日有所思夜有所梦，在梦中得到莫大满足的精神产物，又是张生潜意识中对莺莺的精神期待。这个张生梦幻中的莺莺形象，看似空中虚象，却很有真实性，其在张生梦中产生，是莺莺在长亭送别时深表忧虑，怕张生停妻再娶妻，和痛恨“蜗角虚名，蝇头微利，拆鸳鸯在两下里”的心理和性格的逻辑发展。这个莺莺私奔的情节，具有一种真实的戏剧假定性，故而《西厢记》作梦中虚写，董解元《西厢记诸宫调》则在梦中虚写之后又作实写。《西厢

记》中莺莺与张生梦中重逢时，她感叹："想人生最苦离别，可怜见千里关山，独自跋涉。似这般割肚牵肠，到不如恩断义绝。"毛奇龄评曰："此正自疏其来意，抑扬顿挫，妙不可言。"此指莺莺妙用反话，更见沉痛。而《南西厢》改为："风分与鸾拆，月圆被云遮。这牵肠割肚，到如今义断与恩绝，寻思来痛伤嗟。"正面悲诉此别实即永诀，虽不似原作蕴藉深沉，但也痛快淋漓，两者可谓异曲同工。

最后，张生梦醒，依旧孤零。王骥德评张生此时所唱之曲，谓："赋旅邸梦回之景，凄绝可念。"尤其是最后之【尾声】："柳丝长情牵惹，冷清清独自嗟。娇滴滴玉人儿何处也！"柳丝之长，将情牵惹，霜晨清冷，独自咨嗟，此即《莺莺传》中莺莺与张生之书所谓"触绪牵情"，难以自已。金圣叹批为："是境，是人，不可复辨。"

中国戏曲，自元杂剧起即多以"惊梦"写离思，如白朴《梧桐雨》、马致远《汉宫秋》等。《西厢》此出《惊梦》，本袭董解元诸宫调，虽非首倡，但青出于蓝，成就卓特，诚如徐复祚所言："《西厢》之妙，正在于草桥一梦，似假疑真，乍离乍合，情尽而意无穷。"对后世影响很大。《南西厢》的改编，也是很成功的。

（周锡山）

绣　襦　记

薛近兖

第九出　逑叶良俦

（小旦上）玉人梳洗故迟迟，斜倚妆台有所思。红日三竿鸟声乱，刚刚淡扫远山眉①。俺姐姐昨日在门前站立，偶见一个郎君，十分俊美。他见俺姐姐，故意坠鞭，顾盼多时而去。俺姐姐甚想他，恐他又来，着我伺候。【锁南枝】（生）莺花市②，燕子楼③，天生到此百不忧。何处系骅骝？章台有杨柳④。（小旦）那来的到像这郎君。（生）见侍姬，举止羞，倚朱门若相候。

（小旦）果是那人来了。（生）敢问小娘子，此是何宅？（小旦）此是李氏宅也。待我去请姐姐出来。姐姐，昨日坠鞭郎君来了。（旦）在那里？（小旦）在门首。（旦）请进来，叫妈妈陪坐。待我更换衣服，出来相见。（小旦）相公请里面坐，姐姐换了衣服就来。妈妈，有客在此。（贴）来了，

来了。

【前腔】年将迈，鬓已秋，下阶出迎礼不周。呀，相公请了。里巷隘梁辖[5]，丰神耀琼玖。相公请里面来。(生)妈妈指引。(贴)银筝，你先引路。(小旦)妈妈，这里坐。(贴)延宾馆，暂款留。(小旦)待奴家看酒来。(贴)先看茶后沽酒。

(小旦)领着妈妈言语，这官人来了，着坐下，叫我先看茶，后看酒。(贴)须索就去，不可迟止。(生)不消酒罢。(贴)银筝，请姐姐出来。(小旦)姐姐有请。(旦)奴家来也。

【孝顺歌】(旦)掀罗幕，荡玉钩，弓鞋裙衬双凤头。(小旦)姐姐快出来罢。(旦)我欲见又含羞，进前还退后。(小旦)昨日见了他，恨不得吃了他下去，今日又做这般张志[6]。(旦)昨来邂逅，柳下停骖，暗通情窦。(贴)我儿过来，见了相公。(旦)敛衽再拜深深，恕妾失迎候。(生)不敢。(旦)重凝睇，定两眸，认仙郎是坠鞭否？(生)小生就是昨日遗鞭者。(贴)相公贵处？(生)荥阳郡，是故丘[7]。(贴)上姓？(生)郑元和忝为儒者流。(贴)令尊在么？(生)老父治常州。(贴)原来是公子。令堂在么？(生)高堂有慈母。(贴)父母既在，不该远游。(生)非干远游。(贴)既非远游，到此贵干？(生)应举求名，试期未偶。(贴)多蒙下顾，有何见谕？(生)欲赁别院攻书，未审相容否？(贴)房屋尽有，只管来住。(生)银百两请暂收，若成名再加厚。

(贴)但小房陋狭，不足以容公子所处，安敢受惠。(生)妈妈，还有粗币四端，奉充贽敬之礼[8]。(贴)这一发不当了。(生)轻渎妈妈，且收了。(贴)如此多谢相公。银筝沽酒来，与相公接风。(生)小生聊奉白金十两，望备一宵之饮。(贴)今日之馔，日常备办，留此以待他日。(生)多谢厚意。(小旦)妈妈，酒完了，请相公西堂坐。(贴)相公请了。(生)小生领命先行。

【锦堂月】金鼎香浮，琼卮酒艳，西堂且开情厚。花底相逢，姻缘幸然辐辏[9]。听鸾箫夜月秦楼[10]，会神女朝云楚岫[11]。(合)风流藪，趁此年少良辰，傍花随柳。

(旦)我看此郎君，容貌不凡。

【前腔】听剖，拙妇如鸠[12]，高巢仰鹊，悬思牖户绸缪。反笑鸿儒，俯寻荜门圭窦[13]。傍纱窗听讲诗书，扫尘榻躬操箕帚。(合前)

【醉翁子】(贴)知否，谯楼上初传玉漏[14]。你行馆何方，归寓休后？(生)小生敝寓在延平城门外，离此有数里之程。俯首，若路远无亲，总画

株云连何处投。(贴)相公行馆既远,就此舍下草榻如何?(生)多谢。(合)重进酒,饮到月转花梢,尽醉方休。

【前腔】(旦)他来由,欲求缔鸾交凤友。托傲屋而居,冀望一宵相留。(贴)你二人呵,情投。我只索相从,任从追随秉烛游。(合前)

(生)小生自见小姐之后,心常在念,虽寝食未尝敢忘。(旦)贱妾之心亦如之。(生)小生在此,非但求屋而已,欲酬仰慕之私。(旦)男女之际,大欲存焉。情苟相得,虽父母之命,不能止也。贱妾固陋,若不弃嫌,须荐君子之枕席。(生)只愁小生没福。(贴)汝二人真所谓郎才女貌,有何不可!

【侥侥令】(生)阶前频顿首,(贴)不要拜。(生)宾馆谢相留。(贴)既做我家女婿,当以郎君目之。(生)愿作厮养家僮从呼唤,携枕抱衾裯,敢自由。

【前腔】(贴)乘龙欢配偶,骑鹤上扬州。管取日日笑时花近眼,舞罢锦缠头,兴未休。

【尾声】玉人鬓鬟金钗溜,整顿纤纤呈素手,沉醉东风汗漫游。

锦衾珊枕享奢华,缱绻多情解语花⑮。

不恋故乡生处好,受恩深处便为家。

〔注〕①远山眉:《西京杂记》:"(卓)文君姣好,眉色如望远山。"后世因以远山眉形容女子秀丽的眉毛。②莺花市:指青楼或其他歌舞游乐场所。③燕子楼:故址在今江苏徐州。唐白居易《燕子楼》诗序谓尚书张建封爱妾关盼盼在张死后为之守节,独居此楼至老死。此系泛指。④章台:汉长安街名,后世常以之泛指烟花卖笑之地。⑤梁辀:马车上驾轭的曲辕。此指马车。⑥张志:亦可作张致,模样,样子。⑦故丘:祖辈坟茔所在,代指原籍。⑧贽敬:为表敬意送的礼物。⑨辐辏:原指车轮的辐条集中于车毂,后多用于形容人、物聚集一处。⑩秦楼:秦穆公女弄玉好吹箫,嫁给能吹箫作鸾凤之音的萧史,后二人跨凤升天而去。此系泛指。⑪朝云楚岫:战国楚宋玉《高唐赋序》:"昔者先王(楚怀王)尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,为高唐之客。闻君游高唐,愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。'"⑫拙妇如鸠:鸠,鸤鸠,即布谷鸟,《禽经》云:"鸠拙而安。"张华注引《方言》云:"蜀谓之拙鸟,不善营巢,取鸟巢居之,虽拙而安处也。"古人亦以拙妇称雌鸠。⑬蓽门圭窦:竹荆编结的门,穿墙而成的窗,指穷人居住的地方。⑭谯楼:指鼓楼。玉漏:古时计时器,此代指报时的钟声。⑮解语花:谓女子灵慧美艳,能以言语生欢。五代王仁裕《开元天宝遗事》:"明皇秋八月,太液池有千叶莲数枝盛开,帝与贵戚宴赏焉。左右皆叹羡,久之,帝指贵妃示于左右,曰:'争如我解语花。'"

今存《绣襦记》传奇有明末刊本数种,《古本戏曲丛刊初集》据朱墨本影印。其作者究为何人,有多种记载。周晖《金陵琐事》云:"徐霖少年数游狭斜,所填南北词,大有才情,语语入律。……余所见戏文《绣襦》、《三元》、《梅花》、《留鞋》、《枕中》、《种瓜》、《两团圆》各种行于世。"朱彝尊《明诗综》郑若庸小传云:"中伯尝填《玉玦》词,以讪妓院,一时白门杨柳,少年无系马者。群妓患之,乃醵金数百,行薛生近兖作《绣襦记》以雪之。"而明吕天成《曲品》、沈德符《顾曲杂言》、沈自晋《南词新谱·南曲总目》则皆不题撰人。清焦循《剧说》认为徐霖、薛近兖各有《绣襦记》。董康等校订《曲海总目提要》、清姚燮《今乐考证》又认为乃郑君庸之作。兹从庄一拂《古典戏曲存目汇考》姑定为薛近兖作。

《绣襦记》描写郑元和与李亚仙充满悲欢离合的爱情故事。事本唐代白行简传奇小说《李娃传》,也参考吸收了宋元戏剧的某些情节,日本学者青木正儿认为"大概可以说是集李娃剧之大成了"。全剧共四十一出,第一出为传奇纲领,介绍全剧概要。第二到第十六出,叙写郑元和到长安应试,于平康里之鸣珂曲偶遇李亚仙,两人彼此倾慕,坠入爱河。第十七到第二十四出,叙写郑元和囊中金尽,被鸨母施行倒宅计生拆鸳鸯,流落凶肆唱挽歌度日,李亚仙痛责鸨母,决心从此结束风尘生涯。第二十五出到第三十二出,写郑元和几乎被上京述职的父亲鞭打至死,后被卑田院乞丐救活,乞讨中遇李亚仙,得到救助。第三十三出到第四十一出,叙李亚仙劝目劝学,郑元和策射头名,父子和好如初,夫妻重谐鱼水,一场爱情悲喜剧以大团圆落下帷幕。

《绣襦记》既曲尽人情世态,又富于传奇色彩,着重刻画正常的人性和扭曲的社会偏见之间的对立与斗争,以人性的胜利终结。郑元和、李亚仙等都是普通的人,有人性的种种优点与弱点;鸨母(也是生母)与郑父的善善恶恶的行为也由其特定的身份、环境所决定。而社会虽然世态炎凉,丑恶不堪,却不缺乏某种温情和亮色。人是具有社会性的人,社会性也是人性的集中体现,两者有感情与理智的对立,又有道义与偏见的交锋。是人类的良知给予李亚仙、郑元和面对生活的勇气,他们以平常的人而有不平常的事,终获得不平常的结果。此戏虽然不免理想化,且有说教意味,但不能掩盖人性美、人格美、人情美的光辉。这也正是《绣襦记》比同类爱情题材的小说、戏剧高出一头之处。

《迷叶良俦》是《绣襦记》的第九出。前出《遗策相挑》,写郑元和遇李亚仙惊其美艳,故意将丝鞭坠落地上,两人眉目传情,心意暗通。这一日,郑元和携重金特去相会李亚仙。

此一出写蹚进爱河中的青年男女初会的神情、心理颇有层次和深度。郑元和在回答鸨儿的一连串询问时,话语皆为短句,简洁明快,既显示了他作为读书人从容得体的气质风度,同时也透露出他急于通过鸨儿的考察而要与李

亚仙相会的心情。他献上百金厚礼，说的却是："欲赁别院攻书，未审相容否？"当鸨儿热情邀请他至西厢房，他顿时一改前言："金鼎香浮，琼卮酒艳，西堂且开情厚。花底相逢，姻缘幸然辐辏。"而在与李亚仙"重进酒，饮到月转花梢，尽醉方休"时，他便迫不及待地表达了爱慕之情，把心里话和盘托出："小生在此，非但求屋而已，欲酬仰慕之私。"一个既具书生气、又有猴急相的斯文形象跃然纸上。

李亚仙在突然到来的爱情面前的那份羞怯和执著也令人难忘：久有从良之志的她"欲见又含羞，进前还退后"，"重凝睇，定两眸，认仙郎是坠鞭否"，待郑元和吐出肺腑之言，她便大胆回应："男女之际，大欲存焉。情苟相得，虽父母之命，不能止也。贱妾固陋，若不弃嫌，须荐君子之枕席。"李亚仙虽为风尘中人，但其渴求正常、美好感情的心愿比一般女子更强烈，一旦流露，便不可遏制，化被动为主动。郑元和是迂回进攻，她是直接迎合，两人的行为方式富有对比意味。

而与一对投缘玉人的缠绵相对应，鸨儿的工于心计也让人印象深刻。她坚持"先看茶后沽酒"，为的是探明郑元和的家底。当郑元和奉上百金重礼，她便见钱眼开，顺水推舟道："汝二人真所谓郎才女貌，有何不可！……管取日日笑时花近眼，舞罢锦缠头，兴未休。"漂亮的言词掩饰不住烟花窟即销金窟这样一个事实。

这一出《逮叶良俦》，一对倾情相恋的青年和重利轻义的鸨儿同时出场亮相，实为郑元和金尽被逐的悲剧伏笔，为此后情节波澜迭起奠定了人物性格发展的坚实基础。　　（虞卓娅）

绣　襦　记　　薛近兖

第三十一出　襦护郎寒

【一江风】(旦上)雪儿飘，四野彤云罩，万径人踪杳。想多才流落何方？天那！应做穷途莩[①]。恩情一旦抛，恩情一旦抛，鳞鸿万里遥[②]。细思量，似把心肠绞。

倦倚绣床愁不寐，缓垂绿带髻鬟低。玉郎一去无消息，一日相思十二时。自从郑郎被赚，不知下落，奴家日夜萦心。前日崔尚书说他在外求乞，银筝，不知此言果否？(小旦)姐姐，崔老爷见你想他，故意哄你，姐姐如何

就认真？(旦)银筝，今日大雪，求乞的甚多，倘有叫街的门首过，叫个进来，我问他一声，或得郑郎消息，未可知也。(小旦)姐姐，你听鼓板咚咚，又是一起叫化的来了。(旦)取针线箱来，我做些针指，待他门首过，叫个来我问他。(生同净、丑、众乞丐上)

【沽美酒】(生)鹅毛雪满空飞，破草荐盖着羊皮。残羹剩饭口中吃，李亚仙你怎知？破帽子在头上搭，破布衫露出肩甲。腰间系一条烂丝麻，脚下穿一双歪乌辣③，上长街又丢抹④。咱便是郑元和，家业使尽待如何，劝郎君休似我。(众合)小乞儿捧定一个瓢，自不曾有顿饱。肚皮中捱饥饿，头顶上瑞雪飘。最苦冷难熬，正遇着严冬严冬天道，凛凛的似水浇，冻得咱来曲折了腰。呀，有那个官人每穿破了的棉袄，戴破了的旧帽，残羹剩饭舍些与小乞儿嚼。因此打上一回哩哩莲花哩哩莲花落也。　　一年才过，不觉又是一年春。哩哩莲花，哩哩莲花落也。小乞儿也曾到东岳西庙里赛灵神，哈哈莲花落也。小乞儿摇槌象板不离身。哩哩莲花，哩哩莲花落也。只听锣儿锵锵锵，鼓儿咚咚咚，板儿喳喳喳，笛儿支支支，伙里伙里伙伙里伙里伙，小乞儿便也曾闹过了正阳门。哈哈莲花落也。只见那柳阴之下，香车宝马，高挑着闹竿儿，挨挨拶拶哭哭啼啼⑤，都是女妖娆。哩哩莲花，哩哩莲花落也。又见那财主每，荒郊野外，摆着杯盘，列着纸钱，都去上新坟。哈哈莲花落也。

【醉太平】(生)卑田院的下司⑥，刘九儿宗枝⑦。郑元和当日拜为师，传与俺莲花落的稿儿。抱柱杖走尽了烟花市，挥笔写就了龙蛇字，把摇槌唱一个鹧鸪词⑧。这的不是贫虽贫的浪子！　　一年春尽，不觉又是一年夏。哩哩莲花，哩哩莲花落也。只见那财主每，凉亭水阁，散发披襟，手执纨扇，冰盘沉李赏浮瓜⑨。哈哈莲花落也。又只见一只小舟儿，轻摇谩棹，短缆孤篷，提着鲜草，穿着鱼鳃，手执莲台赏荷花。哩哩莲花，哩哩莲花落也。惊起那水面上鸳鸯儿，一双双，一对对，忒楞楞腾，忒楞楞腾，飞过了浪淘沙。哈哈莲花落也。镂金的破瓢，碾玉妆成金系腰，这话教人笑。我在莺花市上打围高⑩，叫化些马打郎羊背皮通行钞，叫化些赤金白银珍珠玛瑙，叫化些双凤斜飞白玉搔，叫化些八宝妆成镶嵌绦，叫化一个十七十八女妖娆，在怀儿中搂着。因此打上一回哩哩莲花哩哩莲花落也。　　一年夏尽，不觉又是一年秋。哩哩莲花，哩哩莲花落也。只

见那财主每，插着黄花，簪着红叶饮金瓯。哈哈莲花落也。可怜那小乞儿寂寂寞寞夜间愁，哩哩莲花，哩哩莲花落也。又见那北来的孤雁儿，咿咿哑哑过南楼。哈哈莲花落也。叫着那个官人们，娘子们，有甚么吃不尽的馒头皮儿，包子嘴儿，麻饼屑儿，馓子股儿共馍馍。哩哩莲花，哩哩莲花落也。舍些与小乞儿也，强似南寺烧香，北寺看经，请着和尚，唤着尼姑，汫汫澎澎，叮叮咚咚，打着铙钹，持斋把素念弥陀。哈哈莲花落也。

【醉太平】(生)绕前街后街，高大院深宅。那一个慈悲好善女裙钗，与乞儿一顿饱斋，与乞儿换一床铺盖，与乞儿绣一副合欢带，与乞儿携手上阳台[11]。这的不是救贫的奶奶！　　一年秋尽，不觉又是一年冬。哩哩莲花，哩哩莲花落也。只见揉绵下絮舞长空，哈哈莲花落也。可怜见小乞儿曲曲深深把身躬。哩哩莲花，哩哩莲花落也。只见头顶上淅淅索索，起了几阵腊梅风。哈哈莲花落也。只见那财主每，红炉暖阁，羊羔美酒拥娇娥。哩哩莲花，哩哩莲花落也。我想有时节，绒毛毯儿，高丽席儿，红绫被儿，那些铺盖睡了好快活。哈哈莲花落也。

【醉太平】(生)贫穷的志高，村杀我俏难学[12]，教乞儿苦熬。戴一顶半新不旧乌纱帽，穿一领半长不短黄麻罩，系一条半连不断旧丝绦。这的不是风流每的下梢[13]。(净)如今各人分路去。郑元和，你今日往安邑东门去。(众下)(生)老爹、奶奶，好冷！(旦)银筝，你听外面叫街的声音，好似郑郎的。(小旦)待我看来。叫街的转来！(生)奶奶，求讨些。(小旦)看你不像叫化的。(生)娘行每，娘行每听告，叫化的也有些低高。远在山林近市朝，有钱时也曾象板鸾笙间着凤箫。俺也曾月夜花朝，凤友鸾交，结骔帽儿带着，白玉钩儿束着，琥珀珠儿垂着，纻丝袄儿穿着，斜皮靴儿登着，袜子也是绒毛。五花马儿骑着，獬豸狗儿随着，来兴童儿跟着，身边带着宝钞，撞着一个妖娆，他把咱来相招。引入了窝巢，日日花朝，夜夜元宵，乐乐滔滔，快活逍遥。(小旦)既是这般受用，怎么出来叫化？(生)今日里身子嫖得穷了，结骔帽儿坏了，白玉钩儿断了，琥珀珠儿撒了，纻丝袄儿当了，斜皮靴儿绽了，绒毛袜子破了，五花马儿杀了，獬豸狗儿死了，来兴童儿卖了。单单剩得个躯劳。身边没了宝钞，老鸨儿将我絮絮叨叨，把我赶出门来，受了多少苦恼。李亚仙不知那里去了，郑元和不得已了，因

此打上一回哩哩莲花哩哩莲花落也。

(小旦)你敢是荥阳郑公子么?(生)我就是郑元和。(小旦)呀,姐姐,郑姐夫在此。(旦)在那里?(小旦)这不是他!(生)奶奶,求讨些。(旦)这就是他,天那!

【香柳娘】(旦)看他似饥鸢叫号,看他似饥鸢叫号,恁般苦恼。(生)皇天,好冷!求讨些。(旦)我闻言不觉心惊跳。你不认得我了?我是李亚仙!(生)原来是大姐。(旦)你怎么这般模样了?看肌肉尽消,看肌肉尽消。(生)皇天,好冷!病骨冷难熬,遮身无破袄。(旦)解绣襦裹包,解绣襦裹包,且扶入西厢暖阁,免教冻倒。

(生)我这般模样,大姐,我不进去。(旦)令你一朝及此,妾之罪也。快进去不妨。(生)只怕累你受气。(旦)今日弄得你这般模样,我就死也无怨恨。请进去。(小旦)姐姐,待我去看些火来。(贴上)甚么人喧嚷?

【前腔】听西厢暖阁,听西厢暖阁,为何闹炒?(小旦)妈妈,郑姐夫在此。(贴)这冤家谁引他来到?(生)妈妈可怜。(贴)你看他枯瘠疥癞,殆非人状。快推出市曹,快推出市曹。遍体臭腥臊,蓬头一饿莩。这般模样呵,想死期将到,想死期将到,若有人知,官司怎了?

快赶那叫化头出去!(旦)娘,听儿告禀:他乃是宦家子也。昔日驱高车,持金装,至孩儿家,不逾年而荡尽。你与贾二妈互设诡计,舍而逐之,殆非人行。令其失志,不得齿于人伦。父子之道,天性也。使其情绝,杀而弃之,又困踬若此。天下之人,尽知为孩儿所害也。况此子亲戚满朝,一旦当权者熟察其本末,祸将及矣。况欺天负人,鬼神不佑,待自贻其殃耳。请细思之。(贴)你待要怎么?(旦)孩儿今年已二十岁矣,计其资,不啻值千金。今娘年六十有余,愿计二十年衣食之用以赎身,当与此子别居。所居非遥,晨昏得以温清,儿愿足矣。(小旦)妈妈,姐姐不接客,立志坚贞,你虽不容他,他也不肯干休。况那郑姐夫呵,

【前腔】他是儒林中俊髦[14],他是儒林中俊髦,他父亲呵,官居当道。倘一朝事露娘圈套,这罪名怎逃,这罪名怎逃?寻出祸根苗,撰钱树皆倒[15]。愿救他潦倒,愿救他潦倒。从姐所言,不须推调。

(贴)决不容他!(旦)娘若不从,孩儿投金于水,寻个自尽,看你靠谁?

(贴)咳,看这丫头行径呵,

【前腔】想立志已牢,想立志已牢,只得凭伊计较。依便依了你,把黄金囊橐须倾倒。丫头,你好痴心!觑他人形貌,觑他人形貌,似蛇虺不成蛟[16],龙门怎高跳?贱人,你只图旌表[17],你只图旌表,要做夫人,位高五花宫诰。

你既如此，离北隅四五家，有一隙院，可税而居。(旦)谨依尊命。

贫寒冷彻骨，保养愿施恩。

受尽苦中苦，方为人上人。

〔注〕 ①莩(piáo)：同殍，饿死的人。 ②鳞鸿：犹鱼雁，指书信。 ③歪乌辣：塞外习俗以牛皮制鞋，垫乌拉草以保暖，所以也叫乌拉鞋。歪乌拉即破烂之鞋。乌辣，同乌拉。 ④丢抹：害羞之意，最早见于元杂剧。有可能为少数民族语言之音译。 ⑤挨挨拶(zǎn)拶：犹言熙熙攘攘，谓十分拥挤。拶，压紧。 ⑥卑田院：佛寺收容救济贫民和流浪者的地方。卑本应作悲。 ⑦刘九儿宗枝：谓乞丐也有其帮派辈分。 ⑧鹧鸪词：乞丐所唱小曲的一种。 ⑨沉李赏浮瓜：三国魏曹丕《与朝歌令吴质书》："浮甘瓜于清泉，沉朱李于寒水。"后世遂用作消夏解暑的典故。 ⑩打围高：本指打猎最后合围时高声呼喊，此指行乞时高声吆喝。 ⑪阳台：战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王(楚怀王)尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'巫山之女也，为高唐之客。闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'" ⑫村：粗鄙。 ⑬下梢：结果、结局。 ⑭俊髦：杰出人物。 ⑮撰钱树：即摇钱树。 ⑯虺(huǐ)：毒蛇。 ⑰旌表：古时朝廷或官府用立牌坊或挂匾额的方式表彰坚守礼教的人。

此为《绣襦记》第三十一出。写已经沦为乞丐的郑元和终被李亚仙所救护，一对有情人重又聚首。此一出在整场戏中是情节扭转的重要关目，此前为大落，此后为大起，在大起大落的情节链上展现了人物性格的丰满与复杂。李亚仙一改以前的幼稚与软弱，而变得烈性和刚强。此时她大义凛然地挺身而出，乃性格发展之必然，不仅表现人性的觉醒，还显示出传统人文精神强大的道义力量。当一袭绣襦裹住冻僵的郑元和，冰冷的人世间顿时有了暖意，也温暖了千万观众的心。剧本以《绣襦记》为名，立意正在于此。

首先，自然环境有力地烘托了剧情的展开。冰天雪地具有多重象征，其一象征郑元和的生存环境，其二象征郑元和的绝望心境，其三象征茫茫人世也是风雪交加，何处有温情？哪里有真爱？这一规定的戏剧情景借人物内心悲诉提出悬念，使两颗相爱而误解的心在风雪天气中碰撞，推动了剧情的逆转。戏一开始，面对"雪儿飘，四野彤云罩，万径人踪杳"的冬雪天气，李亚仙按捺不住对情郎的多日悬念和痛惜之情，不禁发出"想多才流落何方？天那！应做穷途莩"的呼喊，随即使舞台上笼罩了一重浓得化不开的凄楚悲怆的气氛。这时候，"破帽子在头上搭，破布衫露出肩甲。腰间系一条烂丝麻，脚下穿一双歪乌辣"的郑元和上场了，他又冷又饿，羞答答唱莲花落乞讨，与昔日的贵公子模样早已判若两人。令人感慨的是，郑元和对李亚仙既有思恋，又有误解："鹅毛大雪满空飞，破草荐盖着羊皮。残羹剩饭口中吃，李亚仙你怎知？"郑元和虽有对过去岁月的悔恨，却没有完全忘情，也许竟是靠昔日的那

段温情来抵御不断袭来的寒冷。他在唱了一大段莲花落之后，又发出无奈的悲叹："李亚仙不知那里去了，郑元和不得已了，因此打上一回哩哩莲花哩哩莲花落也。"大雪纷飞，穷途落魄，绝望之中仍不绝回忆，这就令观者不禁为郑元和的痴情重义而动容，坚信苍天无绝人之路。

其次，"襦护郎寒"这一剧情安排，丰富和深化了人物的内心世界，使人性得到了张扬，剧作的主题得到了升华。

李亚仙听人说郑元和每日唱莲花落沿街叫化，就与银筝在门前等候观望。当银筝认出郑元和时，李亚仙心痛似绞："这就是他，天那！"便毫不犹豫地解下自己身上的绣襦，裹住郑元和，把郑元和扶入西厢暖阁。郑元和自惭形秽，李亚仙悲呼："令你一朝及此，妾之罪也。"鸨母阻挡，李亚仙直斥："你与贾二妈互设诡计，舍而逐之，殆非人行……天下之人，尽知为孩儿所害也。"并提出要自赎其身，与郑元和同居别处。鸨母气恼之极，说："决不容他！"李亚仙以命相抗："娘若不从，孩儿投金于水，寻个自尽。"她的坚决态度，终于赢得了抗争的胜利。"襦护郎寒"这一细节，无疑是塑造李亚仙善良刚烈形象的最出彩的一笔。同时使李亚仙与郑元和的爱情超越郎才女貌的窠臼，而具有一种发自内心的激情与道义力量。

再次，大段的"莲花落"连组成结构宏大、抒情悲凉的套曲，犹如莎士比亚戏剧的内心独白，撼人心魄。

"莲花落"本是乞丐求乞行讨时的演唱，猥琐不足道。提炼为戏曲的歌舞表演，可谓别出心裁。这一出中郑元和与众乞丐演唱的"莲花落"，结构宏大，内容丰满，以四季调的民歌形式拓展成长篇套曲，以通俗、深沉、悲凉的语言，描绘了贫富悬殊的不公平世道，表现了乞丐们这些弱势群体的人生渴望。曲词本色当行，抒情挚切委婉，与漫天大雪构成一个独特的审美氛围，既吻合剧中人郑元和的人生处境，与整部戏水乳交融；又可以单独以折子戏形式演出，类似西方的歌舞剧，堪称经典。明代沈德符《顾曲杂言·拜月亭》曾说："《拜月亭》之外，余最爱《绣襦记》中《鹅毛雪》一折，皆乞儿家常口头话，熔铸浑成，不见斧凿痕迹，可与《孔雀东南飞》、《唧唧复唧唧》并驱。"

沈德符如此肯定这出戏，说明他对通俗文学毫无成见，具有相当高的欣赏水准。郑元和唱的确是乞儿家常口头话，那十分可能是作者身处的明代大城市中底层人物社会生活的真实反映，某些场面情景交融，历历如绘。可以说是一幅幅生动的风俗画。不过其风格与《孔雀东南飞》、《唧唧复唧唧》(《木兰词》)等长篇乐府叙事诗相比，则属于不同的类型，不宜作简单的类比。

明清以来，此出戏常以《鹅雪》为名出现在戏曲舞台上，深受观众欢迎。扮演李亚仙的演员要掌握感情变化的层次，从而展示其钟情不移而又温柔善良的性格。郑元和的唱"莲花落"，也伴有一定的舞蹈动作，唱词又全属下里

巴人，和一般的曲文成了鲜明对照。现在，《鹅雪》依旧是昆剧、川剧、越剧《绣襦记》中重要的一场。　　（虞卓娅）

绣　襦　记

薛近兖

第三十三出　剔　目　劝　学

【金珑璁】(旦上)卖钗收古典，劝郎希圣希贤①，穷理义坐青毡。

倒橐收回万卷书，明窗净几惜居诸②。寒灰余烬借吹嘘。三寸舌为安国剑，五言诗作上天梯。愿郎他日锦衣归。奴家自与郑郎沐浴更衣，税一书院另居，且喜数月之间，肌肤稍腴，卒岁平愈如初。奴家劝他斥去百虑，以志于学。俾夜作昼，今已三载。业虽大就，再令精熟，以俟百战，多少是好。说犹未了，郑郎已到。

【前腔】(生上)命途遭偃蹇，鸿鹄暂困林间③，毛羽长看孤鹜。

(旦)官人，妾闻："天之将降大任于是人也，必先劳其筋骨，饿其体肤。"④你贫贱患难，皆已历过，何不奋志于学，以俟百战？(生)卑人声振京闱，名闻天下，海内文籍，莫不该览，亦可以试，书已读尽，无可庸功。(旦)官人，自古书囊无底，那有读得尽的。

【沉醉东风】你且对青灯开着简编，须励志莫辞劳倦。坐待旦，竟忘眠。坐待旦，竟忘眠。乾乾黾勉⑤，如与那圣贤对面。(合)鸢飞戾天，鱼跃在渊⑥。察乎天地，道理只在眼前。

【前腔】看诗书不觉泪涟，(旦)为何哭起来？(生)这手泽非爹批点。(旦)若如此不怨父母，方是个好人。(生)想熊胆苦参丸，想熊胆苦参丸，娘亲曾勉。今日呵，亏杀你再三相劝。(合前)

(生)大姐，夜深了，去睡了罢。(旦)官人，岂不闻古之人悬梁刺股⑦，以志于学？你今懒惰，焉能有成？你且读书，我做些针指。

【江儿水】刺绣拈针线，工夫自勉旃⑧。谩配匀五彩文章炫，似补衮高才将云霞翦，皇猷黼黻丝纶展⑨。若论裙钗下贱，十指无能，羞逞芙蓉娇面。

(生)大姐，你听夜深了。

【前腔】玉漏催银箭，金猊冷篆烟[10]。(旦)你书到不读，敢是要睡？(生)奈睡魔障眼精神倦，你听红楼犹把笙歌按，倒金尊秉烛通宵宴。(旦)你还想红楼翠馆怎么？(生)淹倦情怀撩乱，听声彻檀槽，想是曲罢酒阑人散。

【玉交枝】(旦)你文章不看，口支离一划乱言[11]。读书有三到。(生)那三到？(旦)心到、眼到、口到。你书到不读，为何频顾残妆面，不思继美承前？(生)见你秋波玉溜使我怜，一双俊俏含情眼。(旦)你不用心玩索圣贤，却为妾又垂青盼。

(生)我的娘，谁教你生得这般样好？

【前腔】(旦)且把书来收卷。罢罢！为妾一身，损君百行，何以生为？我拚一命先归九泉。(生)大姐何出此言？(旦)你喜我这一双眼么？(生)端的一双俏眼。(旦)我把鸾钗剔损丹凤眼，羞见不肖迍邅[12]。(生)呀，不好了！涓涓血流如涌泉，潸潸却把衣沾染。今始信望眼果穿，却教人感伤肠断。

呀，大姐苏醒！

【玉胞肚】(旦)我在冥途回转，尚兀自心头火燃。你还只想凤友鸾交，焉得造鹭序鹓班[13]。我好痴！这般不习上的，管他则甚。我向空门落发，伊家休得再胡缠，纸帐梅花独自眠。

(旦)罢罢！我不免自去落发为尼。你若有志读书，做个好人，尚有相见之日。若只如此，我永不见你了。(生)罢罢！他妇人家尚然如此立志，我何苦执迷如此？大姐，你不须烦恼，小生闻得上国开科，如今就此拜别。若得官，回来见你；若不得官，决不见你之面。(旦)如此却好。我有白金十两，赠君为盘费。(生)多谢！

【川拨棹】明日别，朝金殿，把胸中经济展。(旦)论所学达者为先，论所学达者为先，早成名吾心始安。(生)不成名誓不还。

【尾声】(旦)孤帏再把重门掩，不堪离恨寄冰弦，断雨残云思黯然。

才郎快着祖生鞭[14]，腾踏飞黄路占先。

从此闺人常侧耳，泥金帖子好音传[15]。

〔注〕①希圣希贤：仰慕圣人贤哲，愿学习效法其德行。　②居诸：《诗经·邶风·日月》："日居月诸，照临下土。"居、诸本为语尾助词，后常用以代指光阴。　③鸿鹄：即天鹅，因其善高飞，常以之比喻有远大志向的人。《吕氏春秋·士容》："夫骥骜之气，鸿鹄之志，有谕乎人心者诚也。"　④"天之"三句：此为《孟子·告子下》中之句。　⑤乾乾：自强不息貌。黾勉：勤勉。《诗经·小雅·十月之交》："黾勉从事，不敢告劳。"　⑥

"鸢飞"二句:此为《诗经·大雅·旱麓》成句。 ⑦悬梁刺股:谓勤奋好学。《战国策·秦策一》载苏秦"读书欲睡,引锥自刺股"。《太平御览》引《汉书》(非班固《汉书》)谓孙敬好学,"晨夕不休,及至眠睡疲寝,以绳系头,悬屋梁"。 ⑧旃(zhān):"之"与"焉"的合音,助词。 ⑨皇猷黼黻(fǔ fú):辅佐君主。 ⑩金貔:狮子形的金属香炉。 ⑪一划(chǎn):一味。 ⑫迍邅(zhūn zhān):迟滞不进。此指不长进。 ⑬鹭序鹓(yuān)班:本谓鸟飞行的队列次序,借指百官上朝的排列次序。 ⑭祖生:东晋祖逖北伐中原,临行,"中流击楫而誓曰:'逖不能清中原而复济者,有如大江!'"见《晋书·祖逖传》。后以此典喻志节慷慨。 ⑮泥金帖子:用金箔调胶制成的金色颜料涂饰的笺帖,自唐代开始用于向新及第的进士报喜。

此为《绣襦记》第三十三出。叙写继"襦护郎寒"之后李亚仙的又一惊世骇俗之举。

李亚仙接郑元和赁院别居,悉心呵护,已达三载,郑元和身体已恢复如初,在李亚仙的督促下日夜攻读。这一日,夜深人困,隔墙笙歌喧闹,郑元和无心再读,只是频顾李亚仙,情思荡漾地说:"见你秋波玉溜使我怜,一双俊俏含情眼。"对于李亚仙的责备,郑元和又说:"谁教你生得这般样好?"面对经历磨难今又故态复萌的郑元和,李亚仙见规劝无效,便毅然作出了"剔目"这一惊世骇俗之举。"罢罢!为妾一身,损君百行,何以生为?……我把鸾钗剔损丹凤眼,羞见不肖迍邅。"《诗经·卫风·硕人》云:"巧笑倩兮,美目盼兮。"美目历来是女子容貌美的集中点,也是男女间互通情愫的心灵窗口。杨玉环"回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色",《西厢记》中张生之所以为爱而狂,是因为"怎当她临去秋波那一转,便是铁石人也意惹情牵"。郑元和初见李亚仙时,惊艳而坠鞭,也是"忽见天仙降,顿使神魂荡。嗓,转盼思悠扬,秋波明朗"。为了激励郑元和专心上进,一个弱质女子竟自毁美目,这需要多大的勇气!"剔目"源于《青楼记》载元代京师名妓樊事真为向情人表白坚贞而以金篦刺目的真事,《绣襦记》中赋以李亚仙这一不寻常的行动,展现了女主人公义烈坚贞、刚柔兼具的美好心灵,使这一形象超越所有的李娃戏而呈现异彩,感人至深。

李亚仙"剔目劝学"并非一时冲动,这在剧情发展中已有多次铺垫。李亚仙曾几番勉励郑元和"乾乾黾勉,如与那圣贤对面",又说:"刺绣拈针线,工夫自勉旃。谩配匀五彩文章炫,似补衮高才将云霞翦,皇猷黼黻丝纶展。"认为读圣贤之书,如同面聆圣贤教诲,当孜孜不倦;郑元和笔底文章好比自己手中刺绣,织成五彩云霞,方可辅佐朝廷。

而郑元和本人,见识反而不如妇人家,竟认为"书已读尽,无可庸功"。李亚仙立刻反驳他:"自古书囊无底,那有读得尽的。"双方的矛盾就此展开。

郑元和面对书卷,还是胡思乱想。分明对不起父母的养育之恩,此时却又想到父母来。他只顾催促李亚仙:"大姐,夜深了,去睡了罢。"是不是真的

体恤李亚仙呢？也很难说。李亚仙责之大义："岂不闻古之人悬梁刺股，以志于学？你今懒惰，焉能有成？"对郑元和来说，李亚仙不仅是红颜知己，而且也是严师畏友了。

尽管李亚仙人品如此之高，爱郑元和如此之深，她却决没有自居于恩人或施舍者的地位，而对郑元和有任何伤害其自尊的言行，而且还为自己的无能为力而内疚。所以唱道："若论裙钗下贱，十指无能，羞逞芙蓉娇面。"郑元和居然还是把注意力集中到别的地方去了。看到书，他"奈睡魔障眼精神倦"，耳中只听见"红楼犹把笙歌按"，心里念的是"倒金尊秉烛通宵宴"。

李亚仙忍无可忍，责备他"你文章不看，口支离一划乱言"，责备他读书没有"心到、眼到、口到"。郑元和不仅没有立刻端正态度，反而说："见你秋波玉溜使我怜，一双俊俏含情眼"，"我的娘，谁教你生得这般样好？"这当然是郑元和的真心话，但在客观上却是把自己不肯认真苦读的责任让李亚仙来承担了。

郑元和如此不可理喻，李亚仙几乎绝望了。既然郑元和喜爱这一双俏眼，那么唯一的办法就是把一双俏眼弄残，才可以使郑元和彻底醒悟了。于是，她"把弯钗剔损丹凤眼"。如果单纯把剔目看成是劝学的最后一招，恐怕也并不全面，事实上，在剔目劝学的行为背后，也渗透着李亚仙对"红颜祸水"的自责之感情，隐藏着她难以言喻的赎罪心理。在这一出末尾，李亚仙唱道："孤帏再把重门掩，不堪离恨寄冰弦，断雨残云思黯然。"一个重情又被情所累的弱女子的伤痛溢于言表。其实，在这整部戏中，郑元和为情所累，历经苦难，固然是悲剧，李亚仙的经历又何尝不是悲剧？襦护郎寒，剔目劝学，辞却状元姻缘，固是一片深情，更是为了赎罪，为了得到伦理道德、社会舆论的认可，其用心可谓良苦。"女为悦己者容"，这是中国古代的名言，而李亚仙剔目之举则反其道而行之，为悦己者自毁其容，应该说这里面有许多值得我们思索的东西。

（虞卓娅）

虎符记　　张凤翼

第十八折

【浪淘沙】(净、丑)玉露夜初零，云淡江清，孤蓬小艇过沙汀。莫笑我生涯风浪里，世上蓬瀛。

(净云)妈妈,把孩儿放在船上,你我去收了网来。

【前腔】月白与风清,水鸟飞惊,寻巢哺子自经营。不比渔家夫与妇,相对忘情。(净、丑下)(占上)

【驻马听】(占唱)豺虎纵横,甫脱俘囚抱影行。只见半江帆影,几点残星。万籁无声,想芦花深处小舟横,白蘋岸上寻幽径。这船是了,待我唤一声。公公,婆婆,只没有一人在船上。野渡无人,待参消息,似金瓶落井。

且住,虽没人在船上,也要自上去看一看。莫不是我孩儿睡着在船上,也不见得。(见儿哭介)我儿果在风露之下睡。可怜,可怜!

【前腔】(占唱)以泛梗飘萍,那里是骊珠掌上擎①。看他面庞黑瘦,体骨零丁,空有头角峥嵘。我儿睡醒了么?他轻舒猿臂睡初醒,睁开凤眼将娘认。我的儿,你的虎符有么?呀,且喜在此。咳!那里是将逐符行,存儿延祀,留符作证。

公公婆婆既不见他回来,我只得抱你回去罢。迤逦行来②,又到江边了,不免叫个船去。摇船来,摇船来!(末云)江声日夜愁,江水只东流。才过凤凰台③,又到鹦鹉洲④。来了,来了,要往何处去的?(占云)听我道来:

【驻云飞】欲往金陵,要借扁舟一叶轻。乘夜堪前进,况遇江潮顺。(末云)小娘子须要我满贯钞,我才与你去得。(占作上船介)(唱科)嗏,贯钞岂辞盈,须防风信。到岸之时,分外有斯须赠。死里逃生已得生,(末)只怕前途有贼兵。(众扮败军上)

【前腔】(众唱)杀气腾腾,风鹤须知尽是兵⑤。人众难奔命,船小容不尽。好了,好了,前面一只船来了,不免去夺他的。嗏,并力与齐心,把船摇近。须用撩钩,搭住休教遁。(占作悲介)雨师,水,水。(众)借你的船来救我们,(作推下水介)请你下江心祭水神。(众下)(占抱子吊场介)

【山坡羊】(占唱)急煎煎无端凌迸⑥,虚飘飘怎生扎挣。魂摇摇未知死生,昏腾腾似梦方才醒。我知道了,我拚命左右是个死了。我命已倾!呀,我死也罢,只可惜存孤事不成。鼋鼍出没,毕竟遭毒吻。又有吹浪江豚,磨牙如刃。伤情,死比鸿毛一样轻。芳名,谁比湘潭葬屈平⑦?

好怪,好怪!身子底下是甚么东西?把我衬将起来一般。

【前腔】莫不是西来的折芦堪凭?莫不是东吴的铁锁横亘?莫不是龟龙效地灵?莫不是泗水浮来磬?喜又惊,莫不是仙槎特地迎?

好似凌波仙子，缥缈骖鱼乘。我儿，想你破浪乘风，今番发轫[8]。浮生，似大海茫茫一叶萍。余生，难道便随波逐浪行。

呀，早已到了芦苇中，却原来是一枝大木，为何漂流在此？

【前腔】你本是栋梁材翻为漂梗，你本是条乔贡翻同牵荇。想你未遭逢匠石惊[9]，为甚的生意婆娑尽[10]？好把我来比他呵，是女贞心图合抱成，指望桐孙枫子，枝叶扶疏盛。因此乘潦奔潮，江河俄顷。我母子死而复生，全亏了你，依凭，大树由来号反生。我若有还朝之日，定当奏闻，封你官爵。英灵，合拜秦官受汉称。

说话中间，不觉困倦了，且向芦苇深处暂息片时[11]，又作道理。

诗曰：脱死还逢死，捐生又得生[12]。

死生难做主，咫尺有神明。

〔注〕 ①骊珠：传说中骊龙颔下之珠，指宝物。《庄子·列御寇》："千金之珠，必在九重之渊，而骊龙颔下。" ②迤逦(yǐ lǐ)：同"迤逦"，曲折连绵。 ③凤凰台：古台名，旧址在今江苏南京之南。唐李白有《登金陵凤凰台》诗。 ④鹦鹉洲：在今湖北武汉西南长江中。因东汉末祢衡在江夏太守黄祖长子于此举行的宴客之会上撰《鹦鹉赋》而得名。今地因江水冲刷，已非古地。 ⑤风鹤：风声鹤唳。《晋书·谢玄传》载东晋与前秦的淝水之战中，谢玄等率晋精兵八千渡河击溃秦军，秦兵将"闻风声鹤唳，皆以为王师已至"。 ⑥凌迸：欺侮斥逐。 ⑦屈平：即战国楚诗人屈原，他忠爱拳拳，却受奸臣谗毁，遭昏君斥逐，眼见楚国趋于危亡，乃自沉于汨罗江。 ⑧发轫：取出支住车轮的木块，使车子得以行进。引申为开始。 ⑨匠石：古代的巧匠。《庄子·徐无鬼》："郢人垩慢(用白土涂抹)其鼻端，若蝇翼，使匠石斲之。匠石运斤(斧)成风，听而斲之，尽垩而鼻不伤。"此泛指木匠。 ⑩婆娑：此处意为衰微。⑪且：原误作向。 ⑫捐：原误作涓。

《虎符记》系据元朝末年花云守太平的史事编写而成，情节如下：汉主陈友谅率军向朱元璋军所占的太平城发起攻击。守城的主将名叫花云，是个忠义之士。太平是新造之城，兵食两缺，水陆俱困。花云仓促上任，明知难以固守，便在家中和夫人郜氏商议如何应对眼前的紧急情况。花云表示自己将与太平城同存亡，希望郜氏能带着儿子花炜离去，免得绝了花门之后。郜氏说，你是王臣，我也是命妇，万一城陷，应该夫妻一同死义。这时，花云的妾孙氏挺身而出，愿意担当保孤重任。城陷之时，花云被执。郜氏企图投江自尽，正巧碰上前来探望她的兄长郜士良，士良劝她保重，于是一起逃难。孙氏带着花炜被叛军俘虏。押解途中，有的孩子因为啼哭，被叛军投入江中。孙氏害怕，偷偷将花炜送到一条渔船上。这时，朱元璋部下都督马步水军大元帅常遇春带兵赶来，敌军四散，孙氏乘机逃回到渔船上，带了花炜往京城去。不料又遇叛军，母子都被他们推堕江中。幸好一根浮木将他们托起，总算逃离了

虎口。花炜长大，率兵救出牢狱中的父亲，一家团圆。

《虎符记》中，孙氏由"占"扮演，也就是"贴旦"，是旦角中的次要角色，主要的旦角是郜氏，但实际上，无论是孙氏在剧情发展中所起的作用，还是她在观众心目中留下的印象，都远在郜氏之上。身为一妾，孙氏在关键时刻勇担重任，出生入死，表现出其坚毅果敢的精神和善良忠诚的品德，委实可钦可佩。

《虎符记》共四十折，第十八折写常遇春率师击败陈友谅，陈军溃退，孙氏乘乱逃出。"只见半江帆影，几点残星"，万籁无声。孙氏一路寻到芦花深处，果然看见一小舟，叫唤数声，却没人答应。孙氏想："虽没人在船上，也要自上去看一看。莫不是我孩儿睡着在船上，也不见得。"苍天不负有心人，孙氏果然在船上找到了睡在风露之下的花炜。悲喜交集的孙氏忍不住流下了眼泪。昔日"骊珠掌上擎"的花炜，如今已成了"泛梗飘萍"。在一个充满爱心的母亲眼里，儿子"面庞黑瘦，体骨零丁"，叫人心酸。但尽管如此，母亲眼中的爱子仍然是"头角峥嵘"。孩子动，那是"轻舒猿臂"；孩子看，那是"睁开凤眼"。作者通过一支【驻马听】把孙氏对花炜的舐犊之情表现得深切感人。

孙氏抱了花炜，招来一艘渡船，欲往金陵。眼看就要虎口脱险，剧情突然来了个大转折：一群败军赶来，夺走船只，把孙氏和花炜一起推入江中。擅长修饰辞藻的张凤翼在这里用一串叠字，表现了孙氏突遭变故时的焦急而又恍惚的心情："急煎煎无端凌迸，虚飘飘怎生扎挣。魂摇摇未知死生，昏腾腾似梦方才醒。"孙氏历经艰辛，眼看就要成功，忽然又遭此大变，实在是生死难辨，梦醒难分。镇定下来，孙氏明白："我拚命左右是个死了。"然而，就在这生死攸关的时候，她想到的是："我死也罢，只可惜存孤事不成。"哀叹自己"死比鸿毛一样轻"。事实上，纵使孙氏真的就此葬身鱼腹，她也不会让观众感到"死比鸿毛一样轻"了，作者已经把她的美好形象深深地印在了观众的心里。

孙氏和花炜落入江中，不料正好搁在一根从水下浮起的大木上。作者用一连串的猜测来表现孙氏此时又惊又喜的心情："莫不是西来的折芦堪凭？莫不是东吴的铁锁横亘？莫不是龟龙效地灵？莫不是泗水浮来磬？……莫不是仙槎特地迎？"当发现是一根大木头将他们母子浮起时，她百感交集地道："你本是栋梁材翻为漂梗，你本是条乔贡翻同牵苻。想你未遭逢匠石惊，为甚的生意婆娑尽？"作者语含双关，将花炜比作漂木。将门虎子，本来应该是栋梁之材，没想到竟如此飘零；花炜年幼，还是个不经世事的孩子，并不曾碍着什么人，为什么险遭灭顶之灾？又想到自己若与这根木头相比，"是女贞心图合抱成，指望桐孙枫子，枝叶扶疏盛。因此乘潦奔潮，江河俄顷"。作者用"女贞"暗示孙氏这个女子对丈夫和对家庭的忠贞，用树木成材、根深叶茂来表示孙氏对花炜的期望。

这一出戏剧情紧凑，扣人心弦。孙氏只身逃出，观众为之一喜；在无人的

渔船上寻着花炜，观众为之二喜；找到去金陵的船只，观众为之三喜。而就在诸事顺当，眼看保孤即将大功告成之时，风波陡起，败军赶上来抢走船只，并把孙氏母子推落江中。随着他们母子坠江，观众的心也猛地一沉。绝望之时，一根漂木将孙氏母子托起，也将观众跌入谷底的心随之托起。场上的气氛喜极而悲、悲极而又喜，再加上文词的耐人咀嚼，确实是一出好戏。（王意如）

红拂记　　张凤翼

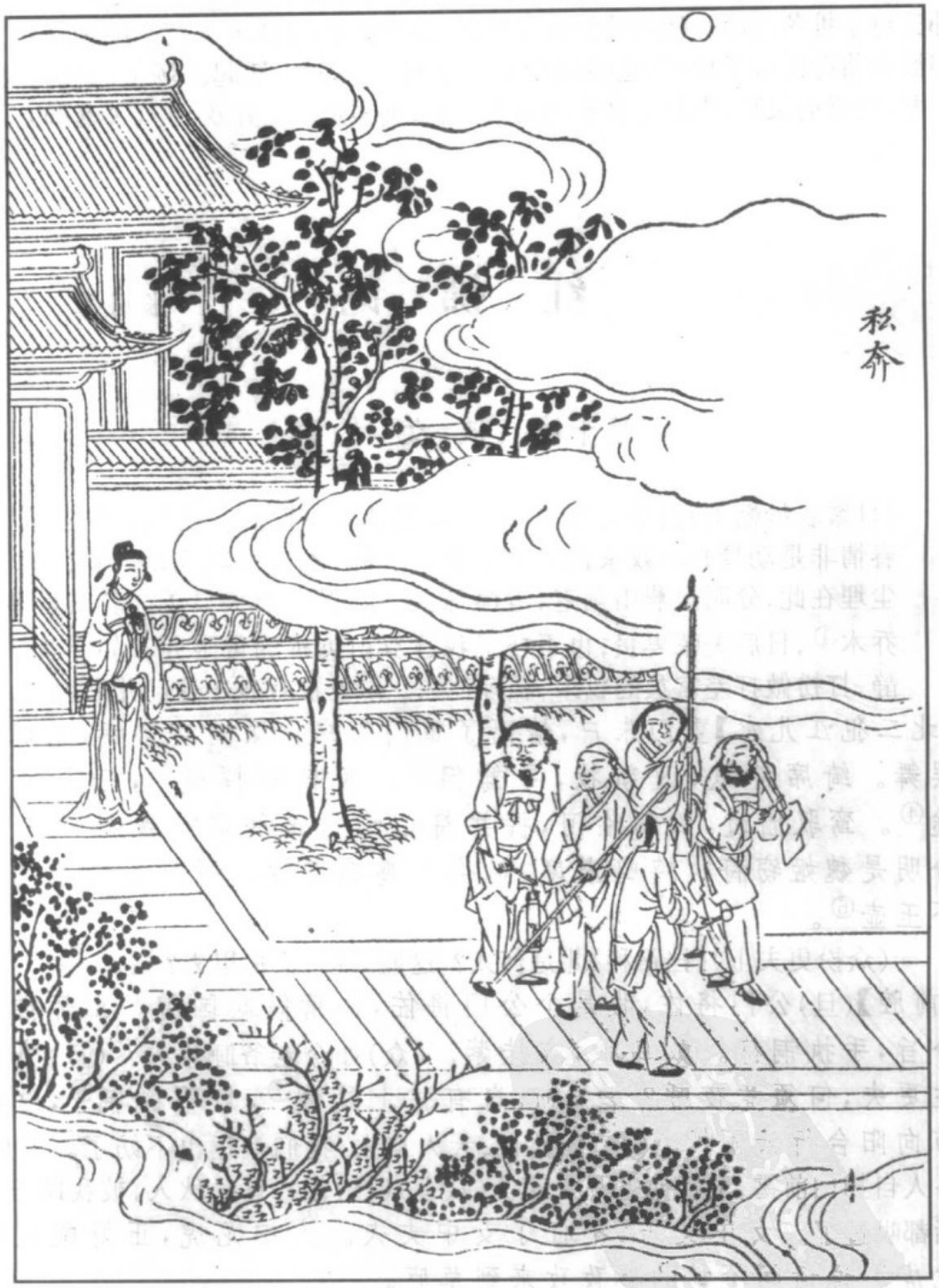
第十出　侠女私奔

（旦紫衣纱帽上）自怜聪慧早知音，瞥见英豪意已深。侠气自能通剑术，春情非是动琴心。奴家自从见那秀才之后，不觉神魂飞动。我想起来，尘埋在此，分明是燕山剑老，沧海珠沉。怎得个出头日子。若得丝萝附乔木①，日后夫荣妻贵，也不枉了我这双识英雄的俊眼儿。如今夜阑人静，打扮做打差官员的妆束，私奔他去。早已被我赚出这门儿来也呵，【北二犯江儿水】重门朱户，恰离了重门朱户。深闺空自锁，正琼楼罢舞。绮席停歌，改新妆，寻鸳侣②。西日不挥戈③，三星又启途④。鸾驭偷过，鹊驾临河，握兵符怕谁行来问取？魏姬窃符⑤，分明是魏姬窃符。鸡鸣潜度，讨得个鸡鸣潜度。听更筹戍楼中漏下玉壶⑥。

（众扮更夫上）（挡路科）此是何人？这般时候，往那里去？

【前腔】（旦）公门将佐，我是个公门将佐，休猜做忘国虏。正怀揣着令旨，手执铜符。戴乌纱，衣挂紫。（众）如今老爷睡也未？（旦）寄语主更夫，何须竟夜呼？老爷呵，自有弦上醍醐⑦，灯下氍毹⑧，这时节向阳台行云雨⑨。（众）如此说，大人自去，我们就睡也不妨了。正是：各人自扫门前雪，莫管他家瓦上霜。（众下）（旦）你看这一伙人，被我两三句话都哄过了。女中丈夫，不枉了女中丈夫。人中龙虎，正好配人中龙虎。说话间不觉的喜孜孜来到草庐。

乘着这月色，又到了西明巷了。此是第一家。不免敲门则个。（作敲门科）开门！开门！

私奔

【懒画眉】(生)夜深谁个扣柴扉，只得颠倒衣裳试觑渠⑩。(开门看科)呀！元来是紫衣年少俊庞儿，戴星何事匆匆至？莫不是月下初回掷果车⑪？

【前腔】(旦)郎君何事太惊疑？(脱衣帽科)那里是纱帽笼头着紫衣。(生)呀！元来是个女子。(旦出红拂科)我本是华堂执拂女孩儿，(生)你缘何到此？(旦)怜君状貌多奇异，愿托终身效唱随。

【前腔】(生)骤然惊见喜难持，百岁良缘顷刻时。侯门如海障重围。君家闺阁非容易，怎出得羊肠免教驷马追？

【前腔】(旦)杨公自是莽男儿，怎会红粉丛中拔异姿？奴今逸出未忙追。我与你呵，正好从容定计他州去，一笑风前别故知。

(生)我有个故人刘文静，乃是智谋之士。见今在太原。我明日与你扮做村中进香的夫妇，同往太原投他，再作区处。正是：

笼里笼前整羽衣，谁知相见即相随。

今宵久旱逢甘雨，来日他乡遇故知。

〔注〕 ①丝萝：兔丝与女萝，均为蔓生低等植物，缠绕于草木，不易分开。后人常以丝萝附乔木喻夫荣妻贵。 ②鸳侣：犹言情侣。 ③挥戈：《淮南子·览冥训》："鲁阳公与韩搆难，战酣日暮，援戈而挥之，日为之反三舍。"不挥戈，谓日已西沉。 ④三星：《诗经·唐风·绸缪》："绸缪束薪，三星在天。"毛传："三星，参也。"参宿为二十八宿之一，凡三星。 ⑤窃符：战国时秦军攻赵，赵国求救于魏，魏国发兵而观望不进，魏公子信陵君使魏王妃如姬窃得兵符，遂代领魏军击破秦军。 ⑥更筹：古代报更计时用的竹签。玉壶：此指玉制的漏壶，一种古代计时器。 ⑦醍醐(tí hú)：牛乳中提炼出的精华。弦上醍醐，指美妙的音乐。 ⑧氍毹(qú yú)：毛织的地毯。此指在氍毹上表演的歌舞。 ⑨阳台行云雨：战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王(楚怀王)尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，为高唐之客。闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'"后世遂用为表示男女之欢的隐语。 ⑩颠倒衣裳：匆匆忙忙上下衣服穿错了。语出《诗经·齐风·东方未明》："东方未明，颠倒衣裳。"毛传："上曰衣，下曰裳。" ⑪掷果车：《晋书·潘岳传》："岳美姿仪，……少时常挟弹出洛阳道，妇人遇之者，皆连手萦绕，投之以果，遂满载车而归。"

《红拂记》是明代剧作家张凤翼的重要作品，取材于唐代杜光庭(一说张说)的传奇《虬髯客传》。隋朝末年，怀有雄才大略的李靖以布衣之身前去谒见司空杨素。杨素府中一名执红拂的侍妾爱上了这个"言慷慨，貌伟然"的"翩翩美少年"，当晚私奔至李靖寓所，和他一起出走。在旅店中，他们遇见了虬髯客张仲坚。红拂本也姓张，于是与他结为兄妹。虬髯客出山本欲有一番

作为，后知太原李世民将成大业，便决定去海外发展，李靖则辅佐李世民建功立业。这个故事中的三位主人公被称为“风尘三侠”，对后世的武侠小说很有影响。它那既表武功又写爱情的模式，差不多成了现代武侠小说永远不变的套路。

《红拂记》共有三十四出，第十出《侠女私奔》是前半部戏的一个高潮。

红拂看到李靖，便料定他是个英雄豪杰，早已私心相许。但此时显然不会有人替她做媒“通缱绻”，于是红拂当机立断，决定用自己的智慧和胆略来“成就这良姻缘”。在李靖离开杨府时，红拂假传杨素指令，让院子打听“李秀才寓所何处”，得知“西明巷口第一家便是”。当晚，红拂易装夜奔。在这一出戏中，红拂的志向和才略得到了充分的表现。这个美丽的女孩犹如一朵玫瑰绽放在舞台上，娇艳挺拔，光彩照人。

红拂的容貌是美的。有“风流绝代姿”的红拂，在这一出里女扮男装、“紫衣纱帽”上场。李靖开门时惊讶于她的美貌，以为是掷果潘郎再生。同样的效果也产生在观众的心里。当扮演红拂的旦角以男装出现在舞台上的时候，妩媚娇柔之外便平添许多英姿飒爽。

红拂的心灵更是美的。杨府“插金披绮，好不富贵”的生活可能是很多女孩子梦寐以求的，但她却心有不甘，觉得自己“尘埋在此，分明是燕山剑老，沧海珠沉”。为了“得个出头日子”，她决定凭自己“这双识英雄的俊眼儿”，另寻一方新天地。在这出戏中，红拂将自己和历史上两位著名的女子作了比较：一个是夜奔的卓文君，另一个是窃符的魏姬。

和卓文君相比，红拂更为主动。她爱上李靖，不是在接受了李靖的爱情暗示之后，而是“瞥见英豪意已深”。她说自己“侠气自能通剑术，春情非是动琴心”。也就是说，她看上李靖，完全是一种自发的行为，而产生这种行为的动因并不纯粹是由于异性间的相互吸引。她是要通过私奔，改变自己被“尘埋”的处境，实现自我价值。所以作者在这里强调的不是红拂的一见钟情，而是她的“侠气”。当然，红拂最终的自我实现还是要通过“丝萝附乔木”——也就是嫁给李靖——来完成，但与当时那些完全无法掌握自己命运的女子相比，红拂自行择偶并主动追求的举动还是让人感到耳目一新，的确称得上是一位侠女。

与魏姬相比，红拂更具智慧。魏姬窃符是受信陵君之托，红拂却完全是自己的主意。在“一腔心事无人识”的情况下，她独自一人策划了完整的逃跑计划。第一步，先把李靖的具体住处打听确实，这是她实行出走计划的前提；第二步，打扮成官员模样，赚出府门。在路上，她被众更夫拦住，受到盘问，她沉着镇定，“两三句话都哄过了”。望着更夫们远去的背影，她高兴地唱道：“女中丈夫，不枉了女中丈夫。人中龙虎，正好配人中龙虎。”她没有把自己的美貌看作是追求李靖的本钱，而更希望自己是个“女中丈夫”，觉得唯其如此，

才般配李靖这个“人中龙虎”。这个时候的红拂完全摆脱了郎才女貌的窠臼，更显得英气逼人。

红拂果敢大胆，心思缜密，在某些地方甚至超过了李靖。她来到李靖门首，毫不犹豫地叩开柴扉，大胆说出了自己的来意：“怜君状貌多奇异，愿托终身效唱随。”这直露的表述使李靖又惊又喜。这番毫不忸怩的举动，确实只有侠女才做得出来。李靖在杨素府中也已经感觉到红拂顾盼自己，此时自然是“骤然惊见喜难持”。但他既为“百岁良缘顷刻时”而高兴，又担心“怎出得羊肠免叫驷马追”。相比之下，倒是红拂显得胸有成竹。她早就发现“杨公自是莽男儿”，因而料定“奴今逸出未忙追”。事实证明她是对的。她那长期的细致观察和关键时刻的正确判断，为她争取自由和幸福的举动提供了坚实的基础。

对于她的私奔，李靖万分感慨，说：“侯门如海障重围，君家闺阁非容易。”作为一个女子，红拂毫不眷恋侯门贵族的奢华生活，成功逃离戒备森严的杨府，这的确不是一般人所能做到的。正因为如此，《侠女私奔》所塑造的这个秀外慧中、自尊自爱、敢作敢为的侠女形象才永远地留在了我们的心中。

（王意如）

红　拂　记

张凤翼

第十九出　破镜重符

【金蕉叶】(小生扮徐德言上)千思万思，我浑家知他怎的？打不破愁城恨围，磨不了山盟海誓。

〔青衫湿①〕南朝千古伤心地，还唱《后庭花》②。旧时王谢③，堂前燕子，飞入人家。　梦中空遇，仙姿莹雪，宫髻堆鸦④。不知游子，貂裘敝尽，流落天涯。　自家乃前朝驸马徐德言便是。自故国丧乱，与公主分别，约以元宵卖镜为记，希图后会。今日及期，出来问个消息。又遇这般大雪。正是：怜卿谩道为卿苦，爱他风雪耐他寒。

【山坡羊】白茫茫六花飞坠⑤，乱纷纷如风飞絮。我虚飘飘浮踪似伊，雪花，我既相似你，也合相怜我，如何偏打在我面上来？你看冷飕飕扑面无情绪。我那公主，我展转思，此情诉与谁？近来闻得他，没入在杨越公府中了⑥。他侯门一入深无底，陌路萧郎⑦，一丝空系。缄书，

关河鸿雁稀。魂迷，阳台云雨疑⑧。

（丑上云）卖镜，卖镜。受人之托，必当终人之事。老爷差我出来卖此破镜，中间必有缘故。前面有人，不免再叫几声。卖镜，卖镜。（小生向前问科）老人家，你的镜儿值得几文？不等个晴暖天色出来，却在这风雪中卖他。（丑）秀才，你那里知道，我这镜非同小可，一向无人识他。恐怕埋没了这段清光，因此不辞风雪，为他求个售主。（小生）你借与我看看。（丑递镜）（小生看哭科）

【前腔】眼睁睁琼簪敲碎，苦哀哀银瓶刚坠。痛煞煞当时镜分，哭啼啼各自湮红泪。老人家，我且问你：这镜儿谁将付与伊？（丑）你要买就买，不是来历不明的。（小生）分明说与咱详细。（丑）这等看起来，你敢有一半对得着我的么？（小生出镜科）这镜在怀中，那人儿何处？（丑）我实对你说罢，这镜在杨越公府中出来的。你只随我去，自有好处。（小生）多谢你。只是越公府中不是耍处，我如何敢进去？（丑）你只随我去，管取不妨。（小生）我待相随，还愁惹是非。待不随，如何得信息？

（丑）来至此间，是府前了。你只住在此，我与你打个消息来回你。眼望旌捷旗，耳听好消息。（下）

【前腔】（小生）急忙忙随他来至，他慌张张将咱留住。战兢兢未知死生，眼巴巴怎望得他来至。我不道这两半面镜儿，也有凑着的时节。这镜儿还有会合时，我如今空手没巴臂⑨。半日仓皇，一天憔悴。镜子，我若照你时呵，须知，羞看鬓有丝。他若照你时呵，须知，羞看减玉肌。

此间官府往来，怕有认得我的，不当稳便。不免在耳房内少避一回⑩，待他回报。

镜与人俱去，镜归人未归。

无复姮娥影⑪，空留明月辉。

〔注〕 ①青衫湿：词调名，即[人月圆]。按此词文句多与金昊激同调之作同，唯倒数二、三两句大异。 ②后庭花：全名《玉树后庭花》，南朝陈后主所制曲。唐刘禹锡《金陵五题·台城》诗："万户千门成野草，只缘一曲《后庭花》。" ③王谢：东晋时琅琊王氏、陈郡谢氏是当时的名门望族，许多著名的历史人物（如谢安、王羲之）都出自二家。按：此数句化自唐刘禹锡《金陵五题·乌衣巷》诗："旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。" ④堆鸦：指头发像乌鸦的羽毛一样黑又亮。 ⑤六花：指雪花，雪花六出，故言。 ⑥杨越公：杨素于隋开皇八年（588）率水军从三峡东下，次年以灭陈之功封越国公。 ⑦萧郎：泛指女子所爱恋的男子。唐崔郊《赠去婢》诗："侯门一入深如海，从此萧郎是路人。" ⑧阳台云雨：战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王（楚怀王）尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，为高唐之客。闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：

'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'"　⑨没巴臂：亦作没巴鼻，没来由。　⑩耳房：正房两侧的房屋。　⑪姮(héng)娥：即嫦娥，传说中月亮上的神女。

在唐传奇《虬髯客传》中，司空杨素是一个"奢贵自奉"的人，府中"侍婢罗列"，即使有人私逃，"彼亦不甚逐也"。寥寥数笔，勾勒的是杨素骄奢而又粗疏的形象。《红拂记》在此基础上糅进了乐昌公主破镜重圆的故事，使杨素的形象更加正面化，突出了他重贤轻色的"义士之度，仁人之心"，而乐昌公主的故事本身也演绎得摇曳多姿。

南朝陈将亡之时，乐昌公主自知"国亡之后，必没入侯家"，因此把一面铜镜打破，与丈夫徐德言各执一半，约定元宵之日出来卖镜，希图能互通消息。红拂走后，杨素主动向乐昌公主询问"当初夫妻完聚的风景"，乐昌公主见杨素不追红拂，知道他不是轻贤重色之人，便如实诉说了自己的故事。杨素得知此事，问乐昌公主要了半边铜镜，差一个老苍头到市上卖镜，引出了徐德言，令他们夫妻团圆。

第十九出《破镜重符》，是"破镜重圆"故事中的一段重头戏。

元宵之时，前南朝陈驸马徐德言依照与妻子乐昌公主当时的约定，拿着半边镜子到市上叫卖。漫天雪花飞舞，寒冷的气候与徐德言凄凉的心境适相映照。这时，杨府中的老苍头拿着另外半边镜子也来叫卖。徐德言看到那半边镜子，百感交集，急切地询问镜子从何处得来。老苍头告诉他，自己从越国公杨素府中来，只要跟他进府，便能知道镜子的底细。徐德言思妻心切，明知侯门难入，还是跟随老苍头进了杨府，为自己赢得了与妻子团聚的机会。

张凤翼写戏，以辞藻华丽著称，在这一出里，他把自己的这一特长发挥得淋漓尽致。

张凤翼善于化用前人诗句和典故。徐德言上场的时候正是元宵佳节，但对于他这个前朝驸马来说，越是好时好日，越容易勾起故国之思。作者引用金吴激化用唐代诗人杜牧和刘禹锡的诗句而写成的《人月圆》词，借"南朝千古伤心地，还唱《后庭花》。旧时王谢，堂前燕子，飞入人家"准确地表现出徐德言感慨家国兴亡、哀叹物是人非的心情。另外，他还化用白居易《琵琶行》中对音乐的描写来形容打破铜镜的声音，化用李商隐的诗句来表达相思之苦，还有"阳台云雨"、"陌路萧郎"、"红泪"等典故的使用，都使整出戏显得文采斐然。

张凤翼还善于借景抒情。为了更好地表现徐德言凄苦的心情和狼狈的处境，他让舞台上下起了纷纷扬扬的大雪，漫天飘舞的雪花成了徐德言最好的抒情对象。

他看雪花，只见"白茫茫六花飞坠，乱纷纷如风飞絮"。被无情的寒风吹得飘来飞去的雪花，看上去是那么纷乱，那么无奈，使徐德言联想到自己国破家亡、

妻离子散之后无家可归、漂浮不定的行踪，不由得感叹"我虚飘飘浮踪似伊"。

他想雪花，慨叹："我既相似你，也合相怜我，如何偏打在我面上来？"孤独怜同调，徐德言把雪花看作了自己同伴，然而这种认同却并没有给他带来温暖，相反，冰冷的雪花无情地扑打在他的脸上，浇灭了他心中的希望，让他感到"冷飕飕扑面无情绪"。

利用人和自然物的类比、对比以及情感交流，是我国古代文学中经常采用的手法。比如，李白就写过"相看两不厌，只有敬亭山"的诗句；高明在《琵琶记》中则用米和糠来类比升官的蔡伯喈和受苦的赵五娘。张凤翼在这里把萍踪浪迹的徐德言和漫天纷飞的雪花相类比，并让徐德言移情于彼，对着它抒发孤苦伶仃、无人怜惜的情感，细腻而又生动地表现了徐德言此时此地的凄惨悲切。

张凤翼也善于借物抒情。那一分为二的镜子既是剧中的重要道具，也是乐昌公主与丈夫团圆的关键线索，更是主人公借以抒发感情的传神阿堵。当徐德言在老苍头手里看到那另外半边镜子的时候，当初分手时"痛煞煞当时镜分，哭啼啼各自湮红泪"的情景立刻回放再现。他仿佛又一次"眼睁睁"看到了"琼镎敲碎"的场面，"苦哀哀"听到了"银瓶刚坠"的声音。在杨府中等待的时候，徐德言又对着镜子感慨说："镜子，我若照你时呵，须知，羞看鬓有丝。他若照你时呵，须知，羞看减玉肌。"各执一半的镜子成了两地相思的最好见证，镜中人的白发频添、相思瘦损，便是他们日后破镜重圆的基础。

张凤翼还善于描写人物心理。当徐德言得知镜子是从越国公杨素府上出来的时候，他的内心活动非常复杂。他知道"越公府中不是耍处"，弄不好就会惹是生非。可要是不去，又怎能得到妻子的消息？为了探得究竟，徐德言决定跟老苍头进入杨府。作者在刻画徐德言的心理时，越是表现他"战兢兢未知生死"的恐惧，就越显出他对妻子的忠诚。

就《红拂记》的主要情节线索来说，乐昌公主与丈夫徐德言的故事并不重要，但作者仍是缕金错彩，精心刻画，使这一局部显得非常完美。

（王意如）

祝 发 记

张凤翼

第十七折

〔西江月〕（旦上）暮鼯非风自卷，霜林无火常燃。玉容寂寞泪阑干①，肠

断一声哀雁。　几处渔歌宛转，谁家砧杵敲残？篱边黄菊渐阑珊②，愁对洞房深院。〔踏莎行〕雾失楼台，风摇竹树，旧林极目无寻处。愁渐远，渐无穷，迢迢不断烟江水。　寸寸柔肠，盈盈粉泪，含悲漫把阑干倚。别时易，见时难，小桥芳草斜阳里。　我自从别了婆婆，卖身在此，幸喜那先锋出征，得以苟延性命。婆婆只道我在舅母家里，谁知到在这里。只不知儿夫在家怎生支吾我那婆婆③，好生放心不下。好似和针吞却线，系人肠肚刺人心。

【海棠春】(丑唱)绣户卷珠帘，翠釜调珍馔。

夫人，饭在此了，你可请些。(旦云)我身子不好，吃不下。(丑云)夫人，这两日你转觉清瘦了，你须勉强吃些才好。你看，这是鱼，这是熊掌，你可随意请些儿。

【二郎神】(旦唱)时乖蹇，少不得取义舍生难苟免，信熊掌和鱼怎得兼④。便有龙肝凤髓，也只合啮雪餐毡⑤。这麟脯驼峰堆满案，总则是卧薪尝胆⑥。转忆我旧斋盐，怎教人努力加餐。

(丑云)夫人，既不用这肴馔，你更进一杯酒儿，也好消愁解闷。

【前腔】(旦唱)羞惭，追思合卺和谁把盏⑦，只索要椎碎金罍并玉碗⑧。除非是中山千日⑨，酣来死去重还。那里是惟酒忘忧忧易遣，料狂药怎破除恩怨。(丑云)请一杯儿。(旦唱)转觉酿愁烦，怎教人中圣中贤⑩。

【集贤宾】(丑唱)你侯门一入天样远，枉终朝泪湿青衫。已去韶华难再返，没来由镜尘妆懒。衣宽带缓，怎禁得粉消红减。空相劝，为甚的鬼病恹恹？

【前腔】(旦唱)慈帏恩爱成抛闪⑪，怎能够菽水承欢⑫。他淡薄饘飧难过遣⑬，纵膝前有儿为伴。止是菰羹蔬饭，几曾有肥甘供膳。况且经离乱，不要说没有这样珍羞，就要买鱼虾那得闲钱。

【黄莺儿】(丑背唱)他孝义实堪怜，为慈亲锁翠尖⑭，晨昏对食常嗟叹。夫人，你既道你婆婆没有这样东西吃，我就与你寄些去也何难。肴分割鲜，醪分醴泉⑮，都将收拾与你通诚款。把盘餐，做梅花春信，暗递到窗前。

【前腔】(旦唱)痛忆北堂萱⑯，烛成灰泪始干，春蚕到死丝难断。你仁慈见怜，把微诚代传。(拜介)千金一诺恩非浅。(丑云)你还有甚么话说来。(旦唱)转悲酸，这衷情欲诉，哽咽不能言。

(丑诨语出房科)门上有谁在这里？开了锁放我出去。(末云)是谁？朱

妈妈，那里去？手拿着甚么东西？（丑云）夫人今日身子不快，不吃东西，剩下的我拿回去孙儿吃。（末云）果然是夫人与你的？（丑云）啊呀，难道我偷出来的？我虽在大人家走动，却不是这样人。要便搜一搜放我去。（末云）我问你一句，你就认真起来。（丑诨下）（旦云）呀，我到少叮嘱了一句，朱母不知我瞒过婆婆，卖身在此。倘他见了婆婆，直说出来，怎生是好？叫门上人快请朱妈妈转来嘱付他。（末云）方才被他缠得不奈烦，又去请他，去远了，追不着了。（旦云）怎么好！

【琥珀猫儿坠】（旦唱）匆匆嘱付，语句未周全。只合与儿夫备一餐。姑还知道这冤牵。摧残，怕未曾下口先损慈颜。

【前腔】（又唱）无端锦瑟，拨动旧时弦。引惹春愁泣杜鹃。藏头露尾怎遮拦。他高年，莫须为笼鸟断送啼猿。

可怜不得侍堂前，要表微诚又漫传。

笼鸟槛猿俱未死，人生相见是何年？

〔注〕 ①阑干：纵横。 ②阑珊：零落。 ③支吾：应付。 ④“信熊掌”句：《孟子·告子上》：“鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也，二者不可得兼。” ⑤啮雪餐毡：《汉书·苏武传》：“天雨雪，武卧啮雪与旃（毡）毛并咽之。”后多用以比喻生活极端艰苦。 ⑥卧薪尝胆：春秋末越为吴败，越王勾践卧薪尝胆，不忘复仇，后终灭吴。此只用原典的字面意义，谓美味佳肴亦食之觉苦。 ⑦合卺（jǐn）：古时结婚的一种仪式，新郎新娘各取一瓢酒饮之，后因称结婚为合卺。 ⑧金罍（léi）：一种金制的酒器，形似今之酒坛。《诗经·周南·卷耳》：“我姑酌彼金罍，维以不永怀。” ⑨中山千日：中山人狄希所酿的千日酒，据说饮之能醉千日。 ⑩中（zhòng）圣中贤：醉酒。按：古时酒清者曰圣，浊者曰贤。唐李白《赠孟浩然》诗：“醉月频中圣，迷花不事君。” ⑪慈帏：母亲的代称。 ⑫菽水承欢：指晚辈对长辈的供养。《礼记·檀弓下》：“孔子曰：‘啜菽饮水尽其欢，斯之谓孝。’” ⑬饔飧（yōng sūn）：早饭和晚饭。 ⑭翠尖：眉头。 ⑮醴泉：甘甜的泉水。《礼记·礼运》：“故天降膏露，地出醴泉。” ⑯萱：萱草，古人以之代指母亲。

南北朝时梁徐孝克因遭兵乱，家中无米下锅。情急之中，拿了些衣物首饰请隔壁邻居朱母换些米来。朱母昔日的邻居名叫孔景行，如今投降侯景，做了先锋，富贵过人，因此朱母把东西拿到了孔景行处。孔景行听说徐孝克的夫人臧氏貌美，便拒收衣物首饰，要徐孝克将臧氏献给自己作妻子，以人换米。徐孝克为了奉养老母，决定牺牲妻子。臧氏也愿意舍身相助。于是，夫妻俩瞒着老母，答应了孔景行的无礼要求。臧氏原打算到孔府后就自杀以保清白，不料孔景行半道上接到命令，率兵出去打仗，并兵败被杀，臧氏遂得保平安。徐孝克历经磨难，削发为僧，后在大都督王僧辩的帮助下，又重新为官，并和妻子完聚。这就是《祝发记》的剧情。

《祝发记》的主角是徐孝克，但作者想要用来打动观众的易妻养母的孝行，却并不像臧氏的形象那么感人。如果说，在封建社会，一个男子在母亲还是妻子的两难选择中作出舍妻保母的决定还值得歌颂的话，那么，时至今日，这个选择无论如何都只有让人叹惋的份了。值得歌颂的，是主动作出自我牺牲的臧氏。这个温婉、善良、节孝、聪慧和有主见的女性形象，给人留下了深刻的印象。

这里选的是本剧的第十七折，写臧氏卖身换米来到孔景行府中，原来她早就打定主意：既要救母，也要守节。一旦孔景行相逼，立刻自杀，保全自己的清白。她特意关照丈夫给孔景行写了生死文书，说定生死嫁绝，各无反悔。不想孔景行半道上接到大丞相河南王的命令，要他星夜前去迎敌，于是吩咐朱母陪伴臧氏先在孔府住下，等他回来再成亲。孔府"绣户卷珠帘，翠釜调珍馔"，完全没有饥寒之虞，但臧氏的心情却一点儿也不轻松。作者以一首〔西江月〕词描述了臧氏此时孤独寂寞的处境。深秋季节，枫叶已红得像火一样。暮霭沉沉，在孔府的深宅大院中，孤独的臧氏遥望长空，成队的雁儿往南飞去，留下阵阵哀鸣。远处传来渔歌声声和姑娘媳妇的捣衣的声音。这声音对她来说是多么熟悉，她也曾和她们一样，在秋风中为丈夫准备寒衣。可是如今却身陷洞房深院，身边只有越来越衰败的菊花。这首词抓住"霜林"、"哀雁"、"黄菊"等景物，既形象地再现了秋日特有的环境，又借以暗示了臧氏思念家中婆婆丈夫的心情和在深宅大院中倍感孤独以至"人比黄花瘦"的处境。

接下来是臧氏的直接抒情。眼前的情景使臧氏百感交集。往日诵读的那些词句仿佛都是为自己而写的，一句句都浮上心头："雾失楼台"的迷蒙，如江水般"迢迢不断"的愁绪，肝肠寸断的感觉，以泪洗面的哀伤，阑干独倚的寂寥，别时容易见时难的感慨，芳草斜阳的凄迷。作者把秦观、李煜、欧阳修等人词句都融化在一首〔踏莎行〕中，来表现臧氏此时的离愁别绪。善良的臧氏即使在这样的时候，还牵挂着婆婆，想"婆婆只道我在舅母家里，谁知到在这里。只不知儿夫在家怎生支吾我那婆婆，好生放心不下"。她用一个极其生活化的比喻，表示了她的内心感受："好似和针吞却线，系人肠肚刺人心。"

臧氏在孔府饮食无心，再精美的菜肴也不能引起她的食欲。痛苦的两难选择在她的心中留下了难以磨灭的伤痕。她并不羡慕富贵生活，宁可像苏武一样"啮雪餐毡"，坚持气节。可是她又不得不屈辱地接受这无可奈何的选择，只能像越王勾践那样忍辱负重，卧薪尝胆。孔府的吃食，是"熊掌和鱼"、"龙肝凤髓"、"麟脯驼蜂"；孔府的用具，是"金罍并玉碗"，作者用这些夸张性的词语表示了臧氏不为富贵所动的品格。

面对美酒佳肴，臧氏想到婆婆"淡薄饘飧难过遣"，吃的只是"菰羹蔬饭"，

不要说没有这样珍馐，就是买鱼虾哪有闲钱？朱母见臧氏茶饭不思，日渐消瘦，早晚紧锁眉头，对食嗟叹，深深地被她的孝心所感动，说："你既道你婆婆没有这样东西吃，我就与你寄些去也何难？"于是，挑些好酒好菜收拾了，向门上的人推说"夫人今日身子不快，不吃东西，剩下的我拿回去孙儿吃"。

朱母刚走，臧氏突然想起，自己卖身是瞒着婆婆的，要是朱母见了婆婆，直说出来，怎么是好？赶快让人叫朱母回来，朱母已经走了。臧氏哀伤的心上更蒙上了一层阴影，怕婆婆知道了真相，"未曾下口先损慈颜"。送菜这一个细节，既让人为臧氏的孝心而唏嘘感慨，又为后面的情节发展提供了契机。

这出戏以抒情为主，情节并不复杂，但对于塑造臧氏的美好形象却有很重要的作用。她的自我牺牲精神，她的富贵不能淫的品格，尤其是她的善良和孝心，在戏中得到了充分的表现。

这出戏中，臧氏的唱词和念白大多很雅，秦观、李煜、欧阳修、李商隐、白居易等人的词句、诗句，苏武、勾践、"熊掌和鱼"等典故，或隐或显地融化在其中。作为一个读书人的妻子，臧氏用这样的语言是可信的；个别地方用很生活化的比喻，就臧氏这样一个家庭主妇来说，也是可信的，但两者并放在一起，语感上就稍嫌牴牾。（王意如）

灌 园 记

张凤翼

第二十六出 迎立世子

【山歌】(丑扮牧童上)牧童路上撞娇娘，撞着子娇娘就无主张①。便要替渠树阴下党介一党，荒草地上横他一横。弗道渠全弗瞅采②，倒捉我来咒骂子介一顿③，抢白子介一场。我满肚皮包尽子价恶气④，又难替渠数黑论黄啰。羌天有知⑤，幸问起我个簪子，惹动子我个火囤肚肠。我思量个这簪子，倒是渠个实犯真赃。若拿笪来换呷酒吃⑥，不如在家主公面前去请子个风光。我只要燥子我个寡脾胃啰，管打得个丫头满身青膀。我只要博子个笑脸也啰，管气得家主公肚膨。没道是我看牛圈儿像个羊棚里牯牛自觉大⑦，权时且做一只搅棚羊。

我前日拾了簪子，恰好遇着朝英来寻，我就晓得是他偷出来的了。他若

在我面上有些好意思，我到把还了他。不道受了他的气，故此要俟候老相公回家，出他的丑。远远望见老相公回来了。(外上)

【六么令】田畴丰穰，喜西成已及收藏。公私逋负有何妨，偿私债上官粮。一家数口都欢畅，一家数口都欢畅。

(丑)老相公，牧童磕头。(外)牧童，牛好么？闲时养来忙时用，不要冻了他。(丑)老相公，这是小人的干己，不消分付。(外)你今日何故在此？(丑)小人拾得一只簪儿，拿去换酒。酒家疑我偷来的，因此将来献与老相公讨赏，只要一件绵袄。(外看惊科)绵袄一定与你。你仔细对我说，是那里拾的？(丑)在花园里拾的。(外)可曾有人寻？(丑)小人拾了这只簪儿，只见就有朝英出来寻。小人躲在树边看他，见他荒荒张张，在王立房里走了一遭，就出来了。(外)你只在外面俟候。(丑下)(外怒科)老夫人在那里？(占上)

【前腔】缘何喧嚷？想应为家计匆忙。他平时喜怒总相忘，因甚事恁乖张？教人忙里难思想，教人忙里难思想。

老相公，你为甚么这般发怒？(外)前日我买那宝簪儿，原主抵死要取赎，故此着恼。如今簪儿在那里？(占)我与了女孩儿了。(外)你快取来还他。(占入出科)女孩儿一时不知放在那里，待明日寻出来还他罢。(外)呸！在那里？在那里？可不在这里！(占惊科)(外)快唤朝英这贱人出来。(小旦上)是非终日有，不听自然无。(外)朝英，你做得好事！(小旦)做甚事来？(外出簪科)

【绵缠道】细参详，这簪儿何缘出洞房？我家法凛如霜，怎容得宋玉在隔墙⑧！为甚的云髻上点新妆，倒失落在路傍？好教我急煎煎迸断刚肠。快说出这行藏，料应是桑间濮上⑨。(占)那里有这等的事，还要仔细酌量。(外)何必更酌量，眼见得是淫奔伎俩，这丑声儿免不得被人扬。

我且问你，你到王立房里去何干？(小旦)谁见我去来？(外)叫牧童，你曾见他往王立房里去么？(丑)小人亲见的。

【前腔】(小旦)自恓惶，霎时间露出短长。灾祸起萧墙⑩，谁知道黄雀窥觑螳螂。(外)我明知是我那不肖女做出来了，你从实说来。(打科)(小旦背哭科)巫山雨已断送神女高唐⑪，苍梧云怎遮护帝子英皇⑫。(转身科)老相公不要拷打了，是朝英偷来。要央王立去卖，及至到他房里，摸摸袖里不见了簪儿，明知掉了，再不敢说。岐路叹亡羊⑬。(外)胡说！明明是个私情的勾当，快说出来。(小旦)怎扭做私情勾当？如今已露赃，这生死但凭家长。(外)你可是与不肖女做脚？(小旦)朝英偷了宝簪，就打

死也该的。老相公,你亲生的女儿,何忍教使婢去攀害他?又何须牵引到娘行。

【普天乐】(占)拷梅香也难拦当,既招成也难轻放。女孩儿女孩儿有甚猖狂,又何必说短论长。(外)还来主张,不思量,平日里不肯堤防。(怒推倒占科)(旦上)

【古轮台】累萱堂[14],先扶娘起告爹行。(外)你又怎样说?(小旦)我已认了,你不要多说。(旦)朝英认罪俱虚谎,(占)我儿,你不要护他了。(旦)一身做事独自承当。(外)我说,我说,可不羞杀了我!可不气杀了我!养得好女儿,养得好女儿。(旦)爹爹不要恼孩儿。自古道人间天上,野馆空房,怎禁怨旷[15],算来何不早商量?(小旦)小姐说话放和软些。(外)你不取媒而自嫁,非吾种也。(自绑旦科)牧童,与我拿王立过来!(生上)仲尼旅人[16],文王明夷[17]。苟非其时,圣贤低眉。(丑)王立在此。(外)也绑起来。(旦)爹爹,要绑孩儿只管绑,只是王立却绑不得。(生)由他绑罢,不要多说。(外)为何绑不得?(旦)他是齐王世子,田为姓,名唤法章。(丑诨科)(外惊科)他是王立,怎么到是田法章?(旦)他更名异姓,是储君宗子,须存模样。(外)且不要绑,我只自绑这两个贱人,沉在水里去。(占跪科)念我老糟糠,他若死,我孤身晚景转凄凉。

(外背沉吟科)他在这里,也送他不成。待我哄他进去,你去看他其余的首饰有无?若还都在,再处。(占入)(外关门科)我且关你在里头,待我送了这两个来放你。(占内叫科)老相公,可怜可怜!(外)我虽草莽之臣,与他亦有君臣之义。我不惟不该害他,也不好凌辱他,只是容他在此不得了。

【前腔】助衣粮,即时赍发往他方,若留在此遭讥谤。(生)自甘罪状,但凭发放,怜爱女须宽法网。(外)国听君王,家凭家长,况伊家尚未立为王,何得乱吾家法,任私情乔做王章。(旦)分开凤侣,拆散鸳行。前生业障,烧了断头香。惟愿你做少康[18],一旅早腾骧。

【尾声】(外)绑他早去沉波浪,(生)断送芙蓉一夜霜。(外)免教伊玷污门墙。(旦)孩儿死便死,还要见见母亲。(外)他教道得你好,还要去见他怎么?快走,快走,省得又打。(打科)(小生、丑引众上)

【神仗儿】齐开仪仗,齐开仪仗。三军歌唱,尽欢如挟纩[19]。信宿春从天上[20],车马过闹村坊,旌旗展到村庄。

有人么?(生)是谁叫门?(走出看科)(问科)(丑)是我。(生)臧儿,缘何到此?(丑)特引田将军迎立世子为王。(指生科)(众跪)(生引众同入

科)(外同旦、小旦下)(小生)

【滴溜子】微臣的,微臣的,田单启王。微臣的,微臣的,与六军稽颡[21]。兆民齐心瞻仰,请吾王登庙堂。早颁功赏,特候衙门[22],即便束装。

(生)齐国危而复安,亡而复存,皆叔父之功。只怕法章身微德薄,不能当此。臧儿过来,太傅一向好么?(丑)大王还不知,太傅已殉节,不肯仕燕,在树枝上自尽了。(生)如今坟在何处?(丑)在愚公山下。(生)可分付军中,准备祭礼,就使臧儿引一行人到彼陈设,我早晚就同田将军来行礼。(丑)若无渔父引,怎得见波涛。(先下)(生)叔父,寡人流落在此,未免饥寒。解衣推食,多亏他家小姐。我欲烦叔父为媒,聘他为王后。可于军中取黄金百斤,袍带一付为聘。(小生)传令军中,取黄金百斤、袍带一付听用。(生)请问叔父的宅眷在何处?(小生)臣少年不遇,锄口市椽。况经乱离,不曾娶妻。(生)若如此,寡人也与叔父做个媒,此间侍儿朝英,甚有义气,我欲聘他与叔父为妾,意下何如?(小生)既蒙大王赐婚,便当聘以为配。(生)分付军中,再取白金百两、彩段十端来用。请主人夫妇出来相别。(占上)不是一番寒彻骨,争得梅花扑鼻香?老臣太史敫一时病发,不能奉送大王,望乞恕罪。(生)寡人一向在此搅扰,不得面谢,只有一言,方才我劝主人,他道我未立为王,不当乱他的家法。如今我既立为王,已自有国法了。主人说他家小姐不取媒而自嫁,如今已有田将军为媒,聘礼黄金百斤、袍带一付在此,聘他为王后,就烦老夫人收了。余外白金百两、彩段十端,就是寡人为媒,聘朝英来,配与田将军,也烦老夫人收了。待寡人到了临淄,百官朝见过,便差车骑来取。

诗曰:立新王今朝龙驾去,迎贤后明日凤车来。

喜孜孜鞭敲金镫响,笑吟吟同唱凯歌回。

〔注〕①子:苏州方言,了。　②瞅采:苏州方言,理睬。　③介:苏州方言,这么。④价:同"介"。　⑤羌天:疑误,当作老天。　⑥拿笪(dá)来:苏州方言,拿来。笪,语助词。　⑦牛圆(nān):小牛犊。圆,吴方言,通作"囡"或"团"。　⑧宋玉在隔墙:战国楚宋玉《登徒子好色赋》:"楚国之丽者莫若臣里,臣里之美者莫若东家之子,……然此女登墙窥臣三年,至今未许也。"　⑨桑间濮上:《汉书·地理志下》:"卫地有桑间濮上之阻,男女亦亟聚会,声色生焉。"后常指男女幽会之地。　⑩"灾祸"句:《论语·季氏》:"吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。"萧,通肃,萧墙,即宫室内作屏障的低墙。⑪"巫山"句:战国楚宋玉《高唐赋序》:"昔者先王(楚怀王)尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,为高唐之客。闻君游高唐,愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。'"　⑫"苍梧云"句:苍梧,山名,又名九疑山,在今湖南宁远,相传帝舜死后葬于苍梧之野。帝子,指舜妃

娥皇、女英，她们都是帝尧的女儿，故称，《楚辞·九歌·湘夫人》："帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。"英皇：女英、娥皇，通常应以娥皇、女英为序，简称皇英，此处为叶韵而倒置。⑬"岐路"句：《列子·说符》："杨子之邻人亡羊，既率其党，又请杨子之竖追之。杨子曰：'嘻！亡一羊，何追者之众？邻人曰：'多岐路。'既反，问：'获羊乎？'曰：'亡之矣。'曰：'奚亡之？'曰：'岐路之中又有岐路，吾不知所之，所以反也。'" ⑭萱堂：母亲。 ⑮怨旷：怨女旷夫，即无夫之女，无妻之男。 ⑯仲尼旅人：谓孔子周游列国。语出孔颖达《周易正义》卷一："文王明夷，则主可知矣；仲尼旅人，则国可知矣。" ⑰文王明夷：周文王遭受艰难。明夷，《周易》卦名，《周易·明夷》："明夷，利艰贞。"孙星衍集解引郑玄曰："夷，伤也，日出地上，其明乃光，至其入地，明则伤矣，故谓之明夷。"后多以明夷指代贤者遭受艰难。参注⑯。 ⑱少康：夏代君主，帝相之子。帝相为臣子寒浞所杀，相妻逃生，产下遗腹子少康。少康成年后娶有虞国君之二女，夏旧臣靡集夏人旧部灭寒浞，立少康为君，后少康又灭浇，成为中兴之主。见《左传·襄公四年》、《哀公元年》。 ⑲挟纩(kuàng)：披上绵衣。典出《左传·宣公十二年》："申公巫臣曰：'师人多寒。'王巡三军，拊而勉之，三军之士皆如挟纩。" ⑳信宿：连着歇宿两夜。 ㉑稽颡(sǎng)：古代一种屈膝下拜以额触地，表示极度虔诚的敬礼。 ㉒衡门：横木为门，常指简陋的居处。《诗经·陈风·衡门》："衡门之下，可以栖迟。"

《灌园记》演战国时事，齐王自恃强大，纵情酒色，不理政事。太傅王蠋苦谏被黜，太子田法章也被发往莒州安置。不久，燕将乐毅破齐，齐王被杀。王蠋让太子化名为王立，假说是自己的马夫，因为罢了官，不用养马，送到老朋友太史敫家去灌园。太史敫家的小姐觉得他言谈长相不像是庄稼人，暗中留心。后来终于得知是在逃的太子，与他暗结秦晋之好。太史敫发觉此事，大为震怒。恰在此时，田单破燕复齐，来迎世子为王，法章遂立太史敫之女为后。

第二十六出写小姐与田法章幽会，半路上遗失了母亲给她的宝簪，派丫鬟朝英去寻找。牧童拣到宝簪，见朝英来找，猜想是她偷出来的，于是到老相公跟前告状。太史敫见到簪儿，大吃一惊，连忙打听是哪儿拾来的，有没有人来寻。牧童说朝英来找过，还看见她去了王立房里。太史敫马上想到出了什么事，愤怒地开始追查。在这个震怒的封建家长面前，小姐、丫鬟还有老夫人，这三个女性都表现得性格鲜明、面目生动。

老夫人虽然不知道小姐与王立之间的私情，但她显然不像老相公那么敏感和强硬。太史敫批评她"平日里不肯堤防"，可见她对小姐的管束从来是不严厉的。小姐拿不出簪儿，她也不追究，只说明日寻出来就是。老相公拷打朝英，她上前劝阻，结果被老相公推倒在地。老相公要处死两个女孩儿，她更是跪倒在地，苦苦求情。太史敫心里明白，只要她在，就不能把女孩儿怎么样，所以只能骗她进去，才好行事。老夫人的形象着墨虽不多，但一个面慈心软的母亲形象已出现在观众眼前，难怪小姐临死之前不要别的，只要再见见

母亲。

丫鬟朝英是个有着忠肝义胆的女孩。太史敫把她叫上来，开口问的就是"桑间濮上"的"淫奔伎俩"，并且料定"是我那不肖女做出来了"。这时候，如果朝英说出事情真相，那也只是被逼使然，而不是出于本意。但她首先考虑的却是"苍梧云怎遮护帝子英皇"，也就是在一开始，她就决心要维护小姐。她果断地把事情揽到自己身上，说是自己偷了簪子。这个聪明伶俐的丫鬟立马编好了一个完整的故事：她偷了簪子想叫王立替她去卖，不想走到王立房里，发现簪子没有了，因此走到花园中寻找。这个故事既解释了牧童看见她去王立房里的事实，又不会给王立带来任何麻烦。不管太史敫如何逼供，她拼死保护着小姐。就在太史敫明明白白地问"你可是与不肖女做脚"的时候，她仍然坚决地说："朝英偷了宝簪，就打死也是该的。"就像《西厢记》中的红娘、《牡丹亭》中的春香一样，朝英是小姐追求自由爱情的支持者；所不同的是，朝英在这里更表现了一种舍己为人、奋不顾身的精神。田法章在成为齐王后，立刻主动为媒，把朝英嫁给他的叔父——为复齐立下了丰功的大将田单。这是作者所能给予这个女孩子的最好的酬答，说明作者的确是怀着一种喜爱和称颂的心情来塑造这个下层女孩的形象的。

同崔莺莺、杜丽娘一样，小姐也是一个追求自由爱情的女孩，但却表现得更加勇敢和强硬。她上场时，朝英已经把事情完全招揽在自己身上，并关照她："我已认了，你不要多说。"但她开口的第一句话就是："朝英认罪俱虚谎。"急得老夫人忙说："我儿，你不要护他了。"确实，只要小姐愿意，她前面所说的话，完全可以让人理解为她只是想回护这个犯了偷盗罪错的丫鬟罢了，但小姐毫不含糊地表示要"一身做事独自承当"。在声色俱厉的父亲面前，她丝毫也不畏缩，连朝英也劝她"说话放和软些"。这个女孩的强硬，我们或许可以理解为她已经知道田法章的底细，就像她对父亲说的："要绑孩儿只管绑，只是王立却绑不得。"但田法章彼时已是虎落平阳，前途未卜，小姐的勇敢恐怕更多的还是出于爱情。比起崔莺莺来，小姐为爱情而付出的代价要大得多。放在她面前的，不是像莺莺和张生那样的短暂别离，而是可能要将如花似玉的青春葬送的大祸。但就在这样的时刻，我们也没有看到她有丝毫的恐慌和后悔。

在这三个女性面前，太史敫显得无奈和狼狈。在朝英面前，他先碰了个大钉子。这个使女不仅不肯说出实情，还反唇相讥道："老相公，你亲生的女儿，何忍教使婢去攀害她？"一句话，勾勒出了太史敫无情无义的嘴脸。在女儿面前，太史敫更是个失败者。这个倔强的女孩子一点也不给他留面子，做了"不取媒而自嫁"的事，非但不后悔，反怪她父亲"算来何不早商量"，气得他只能连连说："养得好女儿。"就连老妻也不与他配合，多方阻挠，以致他不得不哄开了她，才能执行他那罪恶的杀人计划。更出乎他意料的是，他想要处

置的女儿的情人竟然是个世子，这就使他这个忠臣无所适从了。为了维护封建礼教，他可以牺牲自己的亲生女儿，但作为臣子他却不能惩罚他的主子。更为狼狈的是，这个潜在的主子偏在这个时候成了真正的国君，于是这个忠实的老臣就只能"一时病发"，躲起来不见人了。

作者所塑造的这些栩栩如生的人物形象，表面上生活在战国时代，实际上展示的却是作者所处的那个时代中封建礼教与现实生活中的美好理想的冲突。很明显，作者是同情那些争取自由爱情的青年男女的，所以，我们才会看到那个死守着礼教教条的老相公陷入了狼狈不堪的尴尬境地，才会看到有情人终成了眷属。（王意如）

窃 符 记

张凤翼

第二出 信陵家宴慕侯生

【瑞鹤仙】(生金束发冠服扮信陵君上)簪缨承先烈①，正虚怀吐握②，寸心饥渴。朱门漫掀揭，叹白星西炽③，翠华东辙④。焦劳夙夜，怎做得一匡勋业。算经纶要务，在网罗豪杰。

〔鹧鸪天〕三晋瓜分鼎足成，七雄星列事纵横。匡扶岂乏夷吾略⑤，观乐空怀季札明⑥。　叨国宝，缔宗盟，惭愧身为贵戚卿。但愿霸图磐石固，股肱心膂际升平。　自家魏昭王次子，今魏王异母弟，无忌的便是。今王即位，封我为信陵君。有姊嫁赵国为平原君夫人，阳连姻娅之好，阴固合从之势，颇为得计。争奈嬴秦恃强，侵凌列国，如今又用范雎之计，事专近攻。我想范雎本我中国之人，只因当路过听，为秦所得，坐失奇货，反借寇兵。这也不必说。为今之计，只是内怀忧惧，以切震邻之戒，外示安闲，以慰通国之心便了。目今花事正佳，昨与夫人说准备筵席赏玩，分付侍婢们请夫人出来。(旦扮信陵夫人上)

【宝鼎儿】洗妆菱镜澈，翠笼蝉鬓，香添鸡舌⑦。飞紫燕营巢物候，啭黄莺赏花时节。(丑、净扮侍婢持酒肴上)最喜雕阑花事足，玉醴珍羞齐列。(合)正春色三分，一分已过，二分辏辐⑧。

(相见生科)(旦)公子，昨蒙分付酒肴赏花，今已完备在此。(生)取酒过来。

【锦堂月】桃李盈门，芳菲满眼，千红万紫森列。棣萼相辉，连枝不惭瓜葛。葵心赤向日常倾，荆花紫遇霜难折。(合)风光别，喜四境无虞，万民乐业。

【前腔】(旦)欢悦。连理枝前，并头花下，丝萝幸联奕叶⑨。次第东风，轻衫最宜单夹。珠翠丛舞影缤纷，绮罗筵蕊珠娇怯。(合前)

(小生扮内官捧壶上)秋叶几回落，春蚁未曾开⑩。只言千日饮⑪，旧逐中山来⑫。大王遣唐弟赐葡萄酒在此。(生起接科)分付掌家的陪使者茶饭。赏蜀锦一端与他。取酒来尝。

【醉翁子】曲蘖，倾一盏流霞喷雪。正履舄参横，觥筹告竭。流歃，饱德无涯，饮醇醪心更热。斟酌处，似弟劝兄酬，敢忘衔结。

(末扮内官捧瓶上)燕来枝益软，风飘花转光。氤氲不肯去，还来阶上香。颜恩奉如姬命，送蔷薇露与夫人。(旦起立接科)分付掌家的，陪侍者茶饭，赏吴绫一端与他。

【前腔】冰洁，似仙掌露华莹澈。泻金盆不羡，兰膏飞沫。清冽，这鼻观氤氲，胜百和炉中香夜爇。承嘉惠，喜沐浴恩波，敢忘衔结。

(生)唤家臣敬贤前来听差。(小生冠带扮敬贤上)解骖何必逢知己，拥盖惟夸侍相君。敬贤见，请问公子有何使令？(生)敬贤，我来日开宴赏花，欲延大梁夷门监者侯生为上客。你与我在库上支取黄金一镒、白璧一双，先往为聘，至日我自往迎之。(小生)请问公子，监门贱役，侯生衰朽，何故如此重他？(生)你那里知道，太公八十鼓刀⑬，文王载之，卒表东海；百里奚七十饭牛⑭，缪公用之，遂霸西戎。士在贤不肖耳，岂在老少哉。快去！(小生下)(生)夫人，

【侥侥令】监门虽贱役，七十总衰耄⑮。不见垂钓磻溪为尚父⑯，自鬻五羊皮⑰，成霸业。

(旦)公子所见极远，奴家还有一言请问公子。平原君诞辰将近，何不遣使往贺？(生)我倒忘了。唤家臣公孙贺前来听差。(丑扮公孙贺上)代舍敢为弹剑客，侯门聊作曳裾人。公孙贺见，请问公子有何使令？(生)公孙贺，你可与我库上支取彩币二端、靴烛一对，前往赵国与平原君称寿。(旦)方才公子聘士，尚用厚币，今日遣使他国，如何礼物反薄？(生)夫人不知，

【前腔】仪物欲成享，情意贵浃洽。枉有缛礼繁文夸重叠，岂如双鲤殷勤将短札⑱。

(小生上)金玉比纯德，辞受见高风。敬贤回来了。侯生拜上公子，说臣修身洁行数十年，终不以监门困故，而受公子财，俱已返璧在此。(生)既

如此，亦不可强。待我来日自去迎他便了。

【尾声】抱关肥遁真高洁⑲，来日躬迎折节，虚左还须枉车辙⑳。

满眼繁华伉俪同，翠围珠绕总春风。

若非琼玉山头见，疑是瑶台月下逢。

〔注〕 ①簪绂(fú)：使冠帽固定于发髻的簪子和系印章的丝绳，比喻显贵。 ②吐握：吐哺握发的省略。吐哺，吐出正在吃的食物。握发，捏住正在洗的头发。典出《韩诗外传》："(周公曰)吾文王之子，武王之弟，成王之叔父也，又相天下，吾于天下亦不轻矣，然一沐三握发，一饭三吐哺，犹恐失天下之士。" ③白星：即太白星。古星象家谓太白星主杀伐，世遂以之喻兵戎。 ④翠华：帝王仪仗中以翠仪为饰的旗帜或车盖。汉司马相如《上林赋》："建华之旗，树灵鼍之鼓。" ⑤夷吾：春秋时齐相管仲的字。 ⑥季札：春秋时吴公子，吴王寿梦少子。 ⑦鸡舌：鸡舌香，即丁香。 ⑧轇轕(jiāo gé)：交错，杂乱。 ⑨奕叶：累世，世世代代。 ⑩春蚁：指春酒。蚁，为酒面上所生如蚁之沫。北周庾信《蒲州刺史中山公许乞酒一车未送》诗："秋桑几过落，春蚁未曾开。" ⑪千日饮：千日酒，传说饮之能醉千日的酒。 ⑫中山：千日酒为中山人狄希所造。 ⑬鼓刀：《楚辞·离骚》："吕望之鼓刀兮，遭周文而得举。"王逸注："鼓，鸣也。或言吕望太公，姜姓也，未遇之时，鼓刀屠于朝歌也。" ⑭饭牛：《管子·小问》："百里徯，秦国之饭牛者也，穆公举而相之，遂霸诸侯。" ⑮耋(dié)：七八十岁的年纪。 ⑯磻(pán)溪：在今陕西宝鸡东南，周姜太公吕望未遇文王时垂钓于此。尚父：谓可尊敬的父辈，指周姜太公吕望。《诗经·大雅·大明》："维师尚父，时维鹰扬。"郑玄笺："尚父，吕望也。尊称焉。" ⑰五羊皮：也作五羖皮，五张公羊的皮。《孟子·万章上》："百里奚自鬻于秦养牲者五羊之皮，食(饲)牛以要秦穆公。" ⑱双鲤：指书信。典出汉乐府《饮马长城窟行》："客从远方来，遗我双鲤鱼。" ⑲肥遁：指退隐。典出《周易·遁》："上九，肥遁，无不利。" ⑳虚左：空着左边的位置，表示对宾客的尊敬。枉车辙：犹言屈驾。

《窃符记》是根据《史记》所载战国时信陵君救赵的故事创作的。信陵君魏无忌是魏昭王的次子，当时魏国国君安釐王的异母弟，战国四君子之一。他好侠仗义，礼贤下士，在他的周围聚集了一批豪杰之士。秦军攻打赵国，赵国向魏国求援。魏王让将军晋鄙带十万人去救援赵国。秦军威胁魏王，魏王害怕，便让晋鄙按兵不动。信陵君的姐姐嫁在赵国，是平原君的夫人。信陵君决意要援救赵国，奋然孤身前往，被义士侯嬴劝阻。侯嬴建议他让魏王宠妃如姬窃取兵符，然后统领大军救赵。如姬受过信陵君的恩典，为了报恩，她冒死窃取兵符，使信陵君得以率兵救赵。后来秦兵又来进犯魏国国都大梁，如姬建议魏王向客居赵国的信陵君求救。信陵君被意气左右，拒见魏国来使。后经毛、薛二公指点，他翻然醒悟，再破秦军，君臣夫妇大会合。

在《窃符记》中，信陵君虽是个主要人物，但他却并非一贯正确和无所不能，在他遇到困难和产生问题的时候，他的身边总会有一些人直接或间接地

为他提供帮助，包括精神上的和物质上的。正是由于这些人的帮助，信陵君才能克服困难，解决问题，取得一个又一个的胜利。而之所以有这样一些愿意为他提供无私帮助的人，关键则在于信陵君的礼贤下士。《窃符记》第二出《信陵家宴慕侯生》，表现的就是信陵君的礼贤下士。

战国时代七雄星列，各图霸业。信陵君素怀大志，"焦劳夙夜"，想的是"怎做得一匡勋业"。面对强秦，他充分认识到，"网罗豪杰"是建功立业的首要条件。因此，他利用一切可能的机会来表现他对人才的渴慕和敬重。除去第一出《副末开场道家门》，第二出《信陵家宴慕侯生》是窃符救赵故事的正式开始。信陵君一上场，就表达了他的这种想法。其时春光明媚，风和日丽，花事正佳，信陵君吩咐准备酒肴赏花。只见"桃李盈门，芳菲满眼"，万紫千红，争妍斗艳。信陵君夫人以及侍婢隐现在花丛中，珠环翠绕，"舞影缤纷"，越见得春光无限。一会儿，魏王遣人来赐葡萄酒；一会儿，如姬让人来送蔷薇露。酒香氤氲伴着莺歌燕舞、欢声笑语，一派欢乐景象。

看看准备得差不多了，信陵君叫上家臣敬贤，对他说："我来日开宴赏花，欲延大梁夷门监者侯生为上客，你与我在库上支取黄金一镒、白璧一双，先往为聘，至日我自往迎之。"敬贤大惑不解，问信陵君说，看门是个低贱的营生，侯生又是个老朽，为什么要这么看重他？信陵君回答说你哪里知道！姜太公是在八十岁上遇见周文王的，百里奚七十岁的时候还在喂牛呢，但他们后来都建立了重要的功勋。可见，士只有贤与不肖之分，而不在乎年龄大小。

敬贤走后，夫人提醒信陵君，平原君的生日快到了，要送些寿礼。信陵君叫上家臣公孙贺，叫他去库上支取彩币二端、靴烛一对，前往赵国与平原君祝寿。夫人在一旁听了，觉得非常奇怪：侯嬴怎么说，也就是个士而已，为什么聘士要用这么重的礼；而平原君在赵国，为平原君祝寿算得上两国相交，怎么反而礼薄呢？对此，信陵君解释说，人与人的交往贵在感情的融洽，一封情真意切的短信，有时比繁文缛节更为合宜。

正在这时，前去给侯嬴送礼的敬贤回来了。敬贤告诉信陵君，侯嬴拒绝了礼物，说自己修身洁行几十年了，看门的活儿虽不怎么样，我终究不会因为这个而接受您的馈赠的。或许，侯嬴的反应原在信陵君的意料之中，他对此并不在意，说："既如此，亦不可强。待我来日自去迎他罢了。"

这出戏的前半段十分热闹，生扮演的信陵君，旦扮演的信陵君夫人，丑、净扮演的侍婢，小生、末扮演的内官依次上场，既有独唱，也有合唱，舞台气氛很是热烈。唱词也相当华美，除了用很多丽词描写春色外，描写信陵君夫人的"洗妆奁镜澈，翠笼蝉鬓，香添鸡舌"、描写美酒佳酿的"流霞喷雪"，"冰洁，似仙掌露华莹澈。泻金盆不羡，兰膏飞沫"等唱词也都妙如珠玉。作者还善用双关，比如信陵君说"棣萼相辉，连枝不惭瓜葛。葵心赤向日常倾，荆花繁遇霜难折"，一方面是赞颂春色，同时也暗示他和魏王兄弟而君臣的关系。再

比如，信陵君夫人说“连理枝前，并头花下，丝萝幸联奕叶”，也是用称颂春色来暗示她与信陵君的夫妻关系。又比如，信陵君夫人感谢如姬送来的佳酿，用了结草衔环的典故，既符合当时的情景，更为以后如姬知恩图报、窃符救赵埋下了伏笔。

第二出的后半段相对比较冷清，主要是用对比的手法来表现信陵君对人才的重视。看门的侯嬴得到的礼遇竟然超过了平原君，信陵君的爱才可见一斑。这也为后面信陵君亲迎侯生，以及随侯生前去拜望屠夫朱亥等举动作了铺垫。（王意如）

易 鞋 记

沈 鲸

第十八出 锄 园

【前文】(生)淡烟芳草何时了？这恨知多少！小园昨日东风杳。不堪回首处，云尽故乡遥。

我昨日和玉娘在书馆中商议，要去求取功名。被梅香瞧破，说与张大人，把玉娘拷问，威怒严峻，难以冲犯。我今日落在难中，无计脱出，怎得好人相济，如伍员之托渔舟①，孔融之藏张俭②？罢，罢，罢！苍天未必困英雄，几时得际风云会。今日被他使我，锄灌后园。自古道“佐饔得尝，佐斗得伤”，我今当为便为，不可违命，且安身忍耐，锄园一会便了。(生做锄园见雨科)才离书馆时候天晴，行到东园，怎的就下雨来。

【懒画眉】(生)满天凉雨过东园，谩自闲锄草蔓缠。这菜是菘芥③，才经风雨，离披在地，好似我今日在张家门下受孤苦无聊的一般。这些儿风情一种共凄然。我且将这菜扶起，怎么又坠下？无言无语，怎的凄凉。就是我今日要去求取功名，又无盘费，又无童仆，有口难言。可怜他篱下愁无力，似倚东风怨不言。

这菜是兰菜，呵，怎的风雨已过，还在墙下不起？原来枝梗朽烂，颜色不似昨日。便似我今日这等郎当，比前日在爹娘膝下，一贵一贱，自是不同。

【前腔】(生)这残枝烂梗坠西垣，只见蝶妒蜂攒不似前。我自幼读书，常思做个好人；今依张大人门下，能值甚的来！好似个为萤腐草傍疏

檐④。此是一根杏花，墙外人皆看见。亏了这菜矮矮，在此园中，好一似我落落在人门下，那个晓得我呵。做不得杏花香十里，出墙红影度秋千。

这一种菜多时了，枝叶已老，似我爹娘年老在家。

【前腔】(生)东篱旧种已经年，这一枝好似我，新插寒沙和断烟。这枝老的在这一边，嫩的在那一边，不共一处，好似我别了爹娘一般。菜本是同根共蒂似相怜。(悲科)临风欲作馨香泣，爹娘，今日你东我西，菜安得移来一处妍！

【前腔】这菜呵，一枝一叶共流连。好似我和玉娘共枕同衾一般，月露晨昏意自牵。今我夫妇同受这般苦魔，拨不断风翻雨打落梅天。几回恐怕和萼折，罢罢，我今夫妇虽是如此，有日成名，那时节禄享千钟也不迟。菜晚翠还当别样鲜。

且喜菜已锄完，不免在此石板上歇息片时。(旦上)我昨日被张大人拷问，言语十分威严低压，只得吞声忍气。今令程郎后园锄菜，不免送些水饭与他充饥便了。这就是后园，不免进去相见。(生受饭科)(生)玉娘，张大人家奴婢尽多，你怎的自家送来？(旦)夫那里知道，自从梅香说谎，张大人说奴家唆你逃叛，道我和你两个无情无义，衣食不管。只得自家送来，与你充饥。

【雁过沙】(生)见说泪沾衣，教人越伤悲。感伊推食与充饥，胜似庾郎烹伏鸡⑤。张大人怎的听梅香说话，把我这般牢落。他何曾念我飘零未济时。身蓝缕有谁解衣，腹饥馁有谁为炊。(旦)夫，你怎的如此愁闷？奴是伊，连理妻，身衣口食自支持。(生)我今日不是你这般支持，如何安身！我若他时富贵，一饭之报，怎敢无情忘汝为。

不知玉娘昨日见张大人，他有何话说？(旦)夫，张大人威怒之下，只得含忍。

【江头金桂】(旦)我为你门楣荣贵，忍受他乔言相绊撅。道咱是个伶牙，乱语胡为。岂知你是天下奇。(生)自古言："虽有智慧，不如乘势；虽有锸基，不如待时。"我且少待，看时运何如。(旦)夫，须可及时，涉显登庸⑥，莫负明时。诗岂不云乎：大鹏一日同风起，扶摇直上九万里⑦。夫何不效着那扶摇万里。夫，你终日在张家门下有甚好处，偏守穷危。他那里驾狼威，你肯甘受羁？(生)玉娘，我怎舍得你去。(旦)望君家休虑，休虑奴家无倚。(生)玉娘，你跟我同去，可不好也。(旦)夫，你去求取功名，是好事。世上登科赴选的尽多，那有个夫妇同行之理。说甚么夫唱妇随，可不是丈夫耿耿非无泪，不为相思洒别离。

【前腔】(生)我非不潜身远去,都只为书囊没寸资。那更力尽途穷,无处栖迟。(旦)夫,男子汉大丈夫有四方之志,何愁无处安身。(生)听伊说心若飞,便当去献赋长杨⑧,独对丹墀。妻,又恐怕撇下了糟糠之妇,孤帐寒帏。妻你须不留念,我当还自悲。(生背语科)我爹娘在江南,倘得功名成就,衣锦还乡,玉娘又在江北。人各一天,怎生顾盼。(背唱科)这冤家怎弃,冤家怎弃。只恐别来容易,(旦私瞧科)但不知相见何时。罢,罢!今日我和你是强勉分离。且自道出门天地宽无碍,管取欣逢锦昼归。

燕雀岂知鸿鹄志⑨,梧桐还听凤凰鸣。

蛟龙不是池中物, 风雨还从脚底生。

〔注〕 ①伍员:即春秋时人伍子胥。他本为楚人,父兄被楚之昏君奸臣杀害,遂投奔吴国以求覆楚,途中曾得渔父之助,乘舟渡水。 ②张俭:东汉山阳高平人,字元节,初为山阳东部督邮,严刻宦官侯览,党锢祸起,投孔融之兄孔褒,未遇。时孔融年十六,乃代兄留其住宿避难。 ③菘芥:白菜与芥菜。 ④为萤腐草:古人认为萤火虫是从腐草里化生出来的。 ⑤腐脅(yǎn yí):门闩。北齐颜之推《颜氏家训·书证》引古乐府《百里奚词》:"百里奚,五羊皮。忆别时,烹伏雌,吹(炊)腐脅。今日富贵忘我为。" ⑥登庸:指登科考中进士。 ⑦"大鹏"二句:这是唐李白《上李邕》诗的开头两句。 ⑧献赋长杨:汉扬雄作《长杨赋》献汉帝,"聊因笔墨之成文章,故藉翰林以为主人,子墨为客卿以风"。长杨,汉宫名,故址在今陕西周至东南。 ⑨"燕雀"句:《史记·陈涉世家》:"陈涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:'苟富贵,毋相忘。'庸者笑而应曰:'若为庸耕,何富贵也?'陈涉太息曰:'嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!'"

《易鞋记》首出《提纲》副末开场有云:"易鞋双玉案,义夫节妇,烈日秋霜。相逢还又别,空赋《高唐》。犹喜桃源路近,复见仙郎。其间事,有关名教,风化不寻常。""义夫节妇"指的是参政程公辅之子程鹏举与前辽东太守程如珪之女白玉娘。他俩在胡兵侵犯中原的战乱中为兴元武将张万户所救,结为夫妇,但因不甘寄人篱下,商议出走,结果玉娘受到张万户拷打,鹏举也被罚充后园劳役。玉娘以一只绣鞋与鹏举交换作为表记,送丈夫逃出张府,自己严词拒绝张万户的勒逼改嫁,投水尽节。被人救起后,在尼庵修行。鹏举则入京求取功名,数年后升任陕西参政。他富贵不忘糟糠之妻,派人执绣鞋前赴兴元县寻找,终使白玉娘"复见仙郎"。这里所选的一出,即表现了两人于"相逢还又别"的前夕,决议从张府脱身的情景。

本出中由生饰演的程鹏举,受到张万户命令"锄灌后园"的处罚,已失去了人身自由。作为一个无反抗能力的士子,他求取功名的夙愿更加无望,回乡与父母团聚的梦想也成了泡影。前途渺茫无着,往事不堪回首,其心中的

痛苦悲愤是可想而知的。但他采取了逆来顺受的态度,"不可违命,且安身忍耐",至多幻想"苍天未必困英雄","怎得好人相济",将改变命运的希望寄托在听天由命、否极泰来上。剧中的这一段出场白,不仅真实地显示了程鹏举性格软弱的一面,更为下文白玉娘敢作敢为的刚烈坚强,预作了铺垫和反衬。

以下的大段,利用"锄园"的典型场景大肆点染生发,进一步表现了程鹏举的思想感情。这种借物铺陈、开展情节的手法,明显地受到了高则诚《琵琶记》的影响。《琵琶记》第二十一出《糟糠自厌》,赵五娘在食糠时睹物思情,借题发挥,其唱词如"你遭砻被舂杵,筛你簸扬你,吃尽控持。好似奴家身狼狈,千辛万苦皆经历"、"糠和米本是相依倚,被簸扬作两处飞。一贱与一贵,好似奴家与夫婿,终无见期"等,无中生有,以实见虚,历来被曲家奉为作曲家法。本剧也不例外,着意安排男主角在锄园的过程中,就眼前景畅诉心中事。它的效果,一来是虚拟环境景象,充实舞台氛围,二来是充分倾吐内心独白,三来是增加演员的动作表演,可谓一石三鸟。

剧作巧妙地将"锄园"安排在"满天凉雨"的背景下进行。风雨侵袭,小园生长的蔬菜一片狼籍。程鹏举先见到菘芥离披在地,扶起复又坠下,不禁联想到自己"孤苦无聊",在张家"篱下愁无力";继而发现兰菜"枝梗朽烂,颜色不似昨日",又怆然于自身的今不如昔。园中一枝杏花出墙,而群菜落落不为人知,使他慨叹自己在功名上的落寞失意;而当他锄到地上枝叶发黄的老菜时,又产生了"似我爹娘年老在家"的深切怀想。他从畦中老菜嫩菜的不共一处,想到了与父母的天各一方;从几簇菜丛的枝叶流连,联系起与玉娘的共枕同衾;最后,在悲苦之余,雨后残存的翠绿蔬菜,也使他泛生了否极泰来、"晚翠还当别样鲜"的一丝憧憬和期望。这样,一整段锄菜的过程,便淋漓尽致地展示了程鹏举的心灵世界,使读者、观众对他的境遇倍生同情和关注。

旦角白玉娘在这时出场,可谓是水到渠成。她在受到张万户拷问后,已沦落至奴婢的地位,如今正是以这样的身份前来为丈夫送饭的。她的到来使程鹏举得到了慰藉,深切感受到患难夫妻的恩义:"感伊推食与充饥,胜似庾廖烹伏鸡。""庾廖"用的是春秋百里奚的典故。百里奚离家赴秦时,贫穷的妻子杀了家中唯一的母鸡为他饯行,因为没有柴火,就拆下门闩举炊。玉娘不仅带来充饥的饭食,更为丈夫送上了精神上的支持与开导。她鼓励程鹏举认识自身的价值,敦促他逃离张府的羁绁,"何不效着那扶摇万里"。程鹏举先是表示"我怎舍得你去",玉娘让他"休虑奴家无倚";程鹏举继而提出两人同行,玉娘又理智地劝他打消这种不切实际的念头。最后,在程鹏举为行囊羞涩、"力只途穷"等困难迟疑不决时,玉娘更是铿然有声:"男子汉大丈夫有四方之志,何愁无处安身!"作为身处奴役地位的弱女子,白玉娘不会不知道丈夫远行后自己境遇的加倍艰难,从她一无反顾的举动中,可以见出她深明大义、勇敢刚强的可贵品格。《锄园》这一出进一步丰满了人物的舞台形象,也

为后出易鞋辞别的一幕设置了前提。

"易鞋"故事本于陶宗仪《南村辍耕录》卷四《贤妻致贵》,在《醒世恒言》中衍有《白玉娘忍苦成夫》的拟话本。只是《南村辍耕录》原记为宋末元初的实事,程、白均为元将张万户战争中掳掠而至的私奴。剧本模糊了时代背景,将男女主角改写为张万户从战乱中救出收容的对象,削弱了"忍苦成夫"的社会意义,不能不说是一个欠缺。不过《锄园》这出戏,还是较成功地反映出乱离时代受奴役者的个人抗争,尤其是白玉娘的形象塑造感人至深,它在后世舞台上流传不衰,并不是偶然的。 (史良昭)

鲛绡记

沈 鲸

第十出 谋 害

(丑上)

【菊花新】公门虽好是非多,稳路何如车下坡。我假意念弥陀,那识修行门路。

(白)心为黄金黑,腮因白酒红。休论旧日事,柳絮已随风。自家贾主文是也。笔砚是我买卖,律法是我营生。相交的是六房书吏,使用的是笞杖徒充。外郎称我阿叔,农民叫我公公。有金与我的,真正强盗,改做掏摸;无钱与我的,厮打开口,就要取供。只为生血落口,也顾不得覆嗣绝宗。怕的是当头霹雳,又愁官府搜穷。因此潜踪避迹,只得假做庄农。早上爬起来念几声阿弥陀佛,好似毒蛇叹气;晚间头替人刀笔,浑如鸡见蜈蚣。只因名重,官府又狠,只得潜隐在家,修行念佛,不过是掩人耳目嗄。若有主儿寻我,反要多诈他些钱钞,方才动笔。小厮,若有人来寻我,不要回他,待我见机行事便了。阿弥陀佛,阿弥陀佛。(净上)

【前音】驾空桥上起风波,下钓争如撒网罗。打虎要寻窠,(白)沈必贵这老贼,(唱)方信我勇如冯妇[1]。

(白)自家刘均玉便是。因为沈必贵不就吾儿亲事,把媒婆痛打一顿,又将我父子比长比短,百般辱骂,思之可恨,思之可恼。闻得有个贾主文,刀笔甚利,我去寻他计议,就费万金也说不得。一定要与他结讼一番,方好做人。只是闻他一向不在衙门走动,不肯与人行事,我晓得多分是掩

人耳目吓。为此我袖下二十两银子在此，见了必然动火。正是：将我白老鼠，钓他赤练蛇。一路问来，此间已是，闭门在此。里面有人么？(丑)是那个？(净)是学生。(丑)我在这里念佛忙。(净)"手弄菩提八百珠。"这不是念佛忙。(丑)我在这里拜佛忙。(净)"独坐山中礼六时。"这不是拜佛忙？(丑)我在这里打坐忙。(净)"不知巢燕污袈裟。"这不是打坐忙？(丑)咦，这个人嘴头倒来得快。待我开门看来。呀，失迎了。(净)请。学生特来奉拜。(丑)承顾，承顾。(净)轻造，轻造。(丑)茶来！(净)不消。(丑)动问尊府在何处？

【皂罗袍】(净)家下城居近府。(丑)高姓大名？(净)贱名刘均玉。(丑)呀！原来是刘员外，久仰久仰！(净)惶恐，惶恐。(丑)久慕盛德，无由瞻拜，幸会，幸会！今日老先生下顾，必有见教。(净)有事相求，特此造拜。(丑)老先生有几位令郎？(净)止有一个豚犬。(丑)青春多少？(净唱)正方当弱冠年过②。(丑)曾有子室么？(净)不要说起。因为小儿亲事未谐，家边有个沈必贵，他有一女，(唱)我欲求织女下银河。(丑)他肯也不肯？(净唱)被他阻绝蓝桥路③。(丑)他不肯，也没奈何。(净)他不肯，学生怎么怪他？可恨他：(唱)倚着官势，欺吾卤夫。(丑)这个不通。(净)把小儿一发说得不好。(丑)说令郎什么？(净唱)道是雷门布鼓④。把自己女儿，(唱)比做瑶台素娥⑤。(丑)个便老沈迂子星。公今下顾，待要怎么？(净唱)求君发纵擒狐兔。

【前腔】(丑)劝你不须发怒。论求亲说合，须要下气谦和。(净)他看得学生一低如此，还要谦和？(丑)富豪楼阁拥西湖，岂无一女成夫妇？(净)他便是缙绅，我拚金钞，一定要与他见个手段。(丑)学生也不好相劝：公家虽富，也要惜些毛羽。(唱)那器边有鼠，屋上有乌。(白)他不肯亲事，一定令郎有些不稳当处。(唱)子须教训，玉须琢磨。(白)教令郎读起书来，中了科甲⑥，自有贵戚相扳。(唱)却不道书中有女还无数。

(净)我气怒冲冲走来，指望与你商量行事，只管把冷话扫兴！(丑)学生劝公家息讼，也是个美事。况且学生向来修行念佛，久不与人行事了。(净)这也难道。(丑)阿呀，弟子再不敢欺心，望乞慈悲为念，超度众生。(净)你虚空对谁说话？(丑)你不见观世音菩萨在云端里，听见我每说话，恐怕又动欲心，说道："老道，你今证果已成七八了，上天快了，不可又堕地狱。"(净)阿呀，不干我事，不干我事！(丑)怎么说？(净)黄灵官……(丑)他来怎么？(净)打杀你乱说狗。(丑)阿弥陀佛！一句虚言，折尽平生之福。(净)真个不干了么？(丑)我若再干，狗也不是人养出来的。(净)可惜辜负了我这一片好念头！我说贾先生比众不同，不可轻

他，先送他二十两白银，后来再补。既是先生修行念佛，我怎么坏了你的天理。待我再去寻别人罢。（丑）且转来！待我思量思量。你若勿损阴德，个也还有处。（净）罢了，你要上天快了。（丑）我果然要上天个哉，只是没个样长梯。（净）观音菩萨在那里叫你。（丑）等他自叫，我只做勿听得罢了。（净）我说你假修行嗄，你不该说这样客话。（丑）进门就该现具。待我闭上了门，请到里边小房讲话。小厮，若有人来寻我，只说不在家里。拿个梅水炮茶来吃，勿要岕茶，就拿个尧峰和尚送来个两瓶头开子罢。老先生，你且把始末根由说与学生知道。（净）当年有个魏从道，襄阳人氏，曾在我临安府做太守，沈必贵是他同年，有一女许配魏从道之子魏必简。那魏从道休官去了。学生也不知这个缘故，因为小儿未有亲事，央媒去说。就不许我罢了，把我父子千般辱骂，万种低微，又把那媒婆痛打一顿。（丑）打媒婆，就打老先生哉！（净）我父子在临安城中，颇颇有些名望。如今人人晓得，个个知道，教学生怎么做人！为此特来求先生发纵，与学生出口气。（丑）知道了。尊兄见惠的，待学生先领了。（净）且放下。（丑）学生个性极癖个，到子手写也有兴了。（净）看了先生硃语头就奉。（丑）虽是无乱说勿告状，有介一个因头便好。老先生主意便那介行？（净）学生的主意，便告他图赖婚姻如何？（丑）使得使得，原是为求亲上起的。只是一说：那沈公是缙绅，官官相护，未必就赢他。纵使全胜，不过断还你财礼，勿抱稳。须要别寻个枝叶便好。（净）学生是这等说，便凭先生主意。（丑）请问先生，可要他的女儿？（净）就是活观音，也不要他的了。（丑）既不要他的女儿，何须要说在亲事上去？吓吓！学生有个主意在此：当今秦桧弄权，待我写一纸首状与你，管教沈、魏两家有丧身亡家之祸。（净）先生若果有手段摆布得两家，就送先生十个白物、三十挑冬米。（丑）学生个手段有个，只是一生怕领个样虚惠。（净）先生看得学生这样低？（丑）老先生也不是这样人。可曾带纸来？（净）这倒不曾带来。若有，便借用了，买来奉还。（丑）小事务那是介说。一一有倒有一张来里。（净）这张倒好。（丑）个是我要画观音个。（净）这等，待学生去买来。（丑）罢罢，省得又去开门打户，就把他写了罢。（净）就劳先生挥一挥罢。（丑）学生从无一字与人。（净）这等说来，待我写。（丑）先生，个样阴骘事⑦，久勿做个哉！（净）学生晓得。（丑）状首："为同谋结党行刺事。"（净）状首为同谋结党行刺事。（丑）个廿两头是好个么？（净）都是细丝。（丑）学生要赎一主当头。（沉吟介）"顷有襄阳魏从道，"（净）顷有襄阳魏从道。（丑）小厮，茶是那亨⑧？（沉吟介）"顷有襄阳魏从道，为因失职，怨望朝廷。"（净）这句好。（丑）只消个两句，就直子廿两头哉。（净）也罢，省得只管放心在银子上。（丑沉吟介）那魏必简一向可来么？（净）不要说起。这冤家一向不来。我们去说亲，

他也正来。(丑)妙得紧。"暗令其子魏必简,潜隐在沈必贵家,欲刺丞相。"(净)先生,事也弄大了,不是当耍的。(丑)他两个缙绅,你敌他不过。个点便是学生心巧,挽个大头目出来,替渠做对,你竟在云头里看相杀便罢。(净)有理,有理。(丑)欲刺丞相,只是你那拍得上嗄。"我乃近邻,恐后事发累及不便,故此出首。"(净)妙!妙!(丑)秦桧见了这首状呵,只教他百万资财化作水,两家骨肉作流民。

【剔银灯】(净)这条计擒龙缚虎,管教他随风逐土。方知养女是赔钱货。漏船到江心难补,看他灾来怎躲?方始信出言是祸。

【前音】(丑)我在家修行打坐,(白)只因见了你几两银子,(唱)辄起我心头宿火。这场阴骘天来大,事成后你还当谢我。看他灾来怎躲?方始信出言是祸。

(净)告别了。(丑)多慢了。(净)学生再来商议。(丑)老先生且转来。好嗄!

机关不密反招殃,烈烈轰轰做一场。
不是汉家能灭楚,须知帷幄有张良。

(丑)蒙许十数,几时见惠?(净)准了状子就送过来。(丑)也罢,冬米就乞见赐子。(下)

〔注〕 ①冯妇:古代一善搏虎的男子名。《孟子·尽心下》:"晋人有冯妇者,善搏虎,卒为善士。" ②弱冠:男子年满二十岁。《礼记·曲礼上》:"二十曰弱,冠。" ③蓝桥:原址在今陕西蓝田,传为唐裴航遇仙女云英处。蓝桥路,借指亲近美人的机会。④雷门布鼓:雷门,古会稽(今浙江绍兴)城门,因悬大鼓,击之声如雷鸣,故称。布鼓,以布蒙作鼓面的鼓,击之无声。典出《汉书·王尊传》:"尊曰:'毋持布鼓过雷门。'" ⑤瑶台素娥:仙女。瑶台,传说中神仙的居处。晋王嘉《拾遗记·昆仑山》:"傍有瑶台十二,各广千步,皆五色玉为基。"素女,传说中的神女。《史记·孝武本纪》:"泰帝使素女鼓五十弦瑟,悲。" ⑥科甲:指科举,因汉唐取士设甲乙丙等科,故称。 ⑦阴骘(zhì):阴德。此指有损阴德。 ⑧那亨:苏州方言,怎样。

《鲛绡记》以南宋为时代背景,剧情梗概为:襄阳魏从道与临安沈必贵有儿女婚约,休官后遣子魏必简执鲛绡一幅,赴沈家贺见成婚。临安财主刘均玉因求聘沈女琼英不遂,恼羞成怒,与讼师贾主文设计,诬告魏、沈两家谋刺秦桧,致使魏必简发配淮下,沈必贵远戍崖州,魏从道问成斩刑。幸得大理寺少卿周三畏援救,魏从道才获赦放还。崖州招讨张彪觊觎琼英美貌,逼死沈必贵,驿丞张叔度帮助琼英母女逃离虎口,暂栖尼庵之中。后张叔度在家中庆寿,沈氏母女送鲛绡为贺礼,叔度张挂于庭间,供人赏玩。此时魏必简因在刘锜军下屡立战功,升授元帅,朝廷表为提督军务,恰好巡视至崖州。在张家

发现鲛绡旧物，了解了前后始末，于是惩治张彪、刘均玉之罪，从尼庵中迎还琼英，携夫人、岳母回故乡襄阳，一门重行团聚。

吕天成《曲品》列《鲛绡记》为"中中品"，可能主要着眼于曲文的评判。《鲛绡记》全本在制曲上不甚经意，但结构曲折，对白生动，尤其擅长于塑造剧中出现的市井人物。这里所选的第十出《谋害》，就是具有代表性的例子。

本出场上的主角，是讼师贾主文。尽管在全本传奇中露面仅此一回，作者用笔却并不苟且。这是一个老奸巨猾的家伙，以刀笔为营生，结交衙门书吏，"只为生血落口，也顾不得覆嗣绝宗"。他自知恶名远播，担心有朝一日罪行败露，暂且潜隐在家，却时时等待着重操旧业的时机。在出场白中，作者还揭示了他的贪婪与虚伪："心为黄金黑"，"早上爬起来念几声阿弥陀佛，好似毒蛇叹气；晚间头替人刀笔，浑如鸡见蜈蚣"。勾画出了封建社会状棍讼师的典型形象。

另一名出场角色是财主刘均玉。从他的自白中看，仿佛他是因为在儿子求亲之事上受了侮辱，百般委屈，才来寻讼出气，其实全然不是这回事。原来刘均玉生有一子刘汉老，"终日游荡，非赌即嫖"，所以才想到了议亲。而刘均玉自以为财大气粗，"挥金散玉真如土，不怕婵娟不嫁人"，指令媒婆张妈前去沈必贵家说媒。张媒婆仗势欺人，要对方"及早退了魏家，许了刘家，还是便宜"，沈必贵忍无可忍，才赶走了媒婆，而对刘家父子并无只言片语。张媒婆曾警告沈家"那刘员外好讼的"，刘均玉也曾自白"做财主的决无仁义"，可见他的寻衅，实是土财主一贯霸道的表现。如今他袖着二十两银子来找贾主文，"将我白老鼠，钓他赤练蛇"，其宅心何如，就是不言自明的了。

剧作写两人的狼狈为奸，可谓步步为营。先是相见，贾主文口口声声标榜自己在念佛修行，刘均玉一一点破，素未谋面的他俩对对方的底细实已心知肚明。接着是转入讼告的主题，尽管刘均玉表出来意，且捏词说了沈必贵许多不是，贾主文却按兵不动，反而劝他息讼："不须发怒"，"教令郎读起书来，中了科甲，自有贵戚相扳"。这其实是欲擒故纵，正可见出贾主文的伪善与狡猾。刘均玉起初被激怒了，继而意识到这是对方做戏，于是反客为主。他先是追问贾主文："真个不干了么？"在得到"我若再干，狗也不是人养出来的"答复后，索性以退为进，亮出白银，表示要另请高明。这一来击中了贾主文贪财的要害，他这才赤裸裸撕下了"修行"的伪装，邀刘均玉进密室相谋。求亲的讼争本来就无从打起，刘均玉想出一个"告他图赖婚姻"的主意已是无中生有，殊不料贾主文更为歹毒，落笔就是"为同谋结党行刺事"，诬陷魏从道、魏必简、沈必贵合谋行刺秦桧，置人于必死之地，这就暴露了他"赤练蛇"的讼棍本性。其间前后还穿插了奉茶、索银、用纸、追米等科诨，而整个"谋害"的过程，却令人毛骨悚然。这一出戏，揭露了封建时代财主为富不仁、刀笔吏舞弊弄法的丑恶行径，具有社会生活的典型性。

《谋害》是一出净丑对台戏，在传奇中属于科诨表演性质。科诨在古代戏曲中的作用，诚如李渔《闲情偶寄》所言，为“善驱睡魔”、“使人不倦”，主要着重于点染。然而，优秀的传奇作品，往往能于插科打诨调笑的同时，兼收塑造人物形象、制造矛盾冲突、丰富舞台表演等众多效果。正因如此，本出在后世常作为折子戏演出，改名为《写状》，收入《缀白裘》，成为昆曲舞台传统的保留剧目。　　（史良昭）

双　珠　记　　沈　鲸

第十九出　卖儿系珠

（外、末行上）

【满庭芳】（外）歧路峥嵘，长亭苍莽，天涯岁月遨游。商通方物，孤枕一灯秋。（末）谁道陶朱致产①，为奔尘两鬓飕飕。追随着，敝裘羸马，今日喜回头。

（外）北去关河远，南来岁月长。（末）所经多旧馆，浪迹重凄凉。（外）老汉姓王，名章，字子循，陕西人氏。因往江西等处买卖，淹留二年。今喜趁些利息，收拾回家，在此荆江道经过。王安，前边公廨是甚么所在②？（末）告老员外知道：此间是郧阳驿前了。（外）行了半日，甚觉饥渴。且在此处买些酒饭吃了，再行未迟。（末）驿西有个酒肆，请即过去。（外）才离走毂奔蹄处，（末）便到当垆涤器家③。（并下）（旦抱儿行上）

【月云高】愁城冤薮，坚深与谁剖？最苦分鸾日④，屈指应非久。亲老儿孤，凄凉两偈惨⑤。生死虽云命，难道尽遭阳九⑥？事到头来不自由，强步含羞何处投？

奴家丈夫问成绞罪，秋后就要处决。昨日分付我，改嫁叶长官。（悲介）好苦！丈夫，我与你十年夫妇，尚不知我心事？我若有改嫁之心，怎见得害了你的性命！可怜古人从其治命，不从其乱命。他只因刑期将近，神思昏愦，以致言语舛错，故此奴家吞悲含怨，不与深辨罢了。为今之计，丈夫罪既该死，奴家先求个自尽，表我心事，使丈夫九泉之下亦得瞑目。只是我孩儿在怀，没有下落。意欲寻个好善人家，过继与他为子，一则全他性命，二则延王门宗嗣。（哭介）我那儿呵！在我怀中五年，时刻不离，

今日事出无奈，不要怨做娘的。抱你出来，为分离之计。街坊市上，不知你遇着那一个有缘的父母！不免再行前去。(行介)

【前腔】风尘奔走，栖栖丧家狗。誓死明初志，抱子先求售。(悲介)我那儿呵！今日娘怀，明朝在谁手？此际情何限，天地同高厚。说到堪伤泪自流。沉痛黄泉兀未休。

(外、末上)身离竹锁桥边地，眼望云横岭外天。作急趱行路程。(外)王安，你看那妇人抱着一个孩子，走来走去，啼啼哭哭，不知为何？(末)要知心内事，但听口中言。待小人去问他，便见分晓。(问介)娘子为何啼哭？(旦)客官，不好说得。奴家丈夫，为事在狱，欲卖这小儿来用。一路行来，没个好主，故此啼哭。(外)可怜，可怜！(见介)我闻娘子是北方声音，因何到在此地？(旦)奴家本贯涿州郭氏，丈夫王楫，抵补军伍到此。(外)在此当军，为甚事在狱？(旦)承问及，容奴家告禀：

【宜春令】吾夫是，合绞囚。(外)因何犯此重罪？(旦)为奸豪攒成寇雠。(外)想未详允，或有可生之路。(旦)青蝇未聚毫端⑦，无计祈天宥。(外)丈夫果有不测，正当育孤守寡，为何把儿弃了？(旦)丈夫死期既近，奴家义不独生。拚舍这弱息螟蛉⑧，要表我终身箕帚⑨。(外)你令郎既要与人，不知肯托老夫么？(旦)若得携归鞠育，感当不朽。

【前腔】(外)听伊语，见虑周，使人闻心伤眉皱。娘子，我老夫呵，暮龄无嗣，希求令子承吾后。(旦)如此甚好。(外)既蒙见允，乞借令郎一看。(旦放儿在地)(外看介)好，好，真英物也！想元是天上麒麟，今做了璞中琼琇。娘子，你家姓王，老夫亦姓王，若论祖先，未必不是同宗。请问令郎何名？(旦)小字九龄。(外)元仍此名，我也不改了。管取气求声应，箕裘胥茂⑩。

老夫陕西商人，在此经过，囊无余钞，聊奉白金三两，少充茶礼。待令郎成立，自有厚报。(放银在地介)(旦)此礼本不当受，但我夫妻处死生之际，不敢虚辞了。(哭介)我那儿呵！此时别去，今生不得相见了！我婆婆临别付我明珠一颗，欲为后会之计。目下我夫妻俱死，此珠终至失所，孤我婆婆之望。不若系在儿颈上，倘长大成人，未免见鞍思马，睹物伤情。虽没处讨你父母，或者婆婆天年未终，犹得还珠合浦⑪。(抱儿介)

【前腔】儿灵慧，睁两眸，似教娘斯须挽留。(珠系颈介)明珠悬项，穷源推本应根究。(放儿在地介)孩儿，你长大成人，图功业志气从新，思骨肉宗支寻旧。(外)娘子且请宽心，不必过于丁宁。(旦)虽是丁宁无数，儿能知否？

(外)娘子，老夫大胆了。(抱儿介)(旦)蒙老员外厚赐，奴家依命了。(取

银介)(对末)孩儿此去,全仗总领哥照顾。

【前腔】(末)娘珍重,莫过忧,我东人仁慈罕俦。既蒙付托,提携保护孚盈缶。小官人此去长大成人呵,冀十年异地成身,看一旦故园回首。方信萍归大海,相逢非偶。

哀哉母子泣西东,泪眼彷徨似梦中。

一叶浮萍归大海,人生何处不相逢。

〔注〕 ①陶朱:陶朱公,春秋时越国大夫范蠡退隐后的别称。他助越王勾践灭吴后,弃官而去,居于陶,称朱公,以经商成为巨富。后世常以陶朱泛指巨富之人。 ②公廨(xiè):官署,衙门。 ③当垆涤器:典出《史记·司马相如列传》:"(卓)文君夜亡奔相如,……相如与俱之临邛,尽卖其车骑,买一酒舍酤酒,而令文君当垆(垆)。相如身自著犊鼻裈,与保庸杂作,涤器于市中。"垆,放酒坛的土墩。 ④分鸾:指与爱侣的分离。⑤伧傺(chán zhòu):折磨。 ⑥阳九:古代术数家的术语,通指灾厄。 ⑦青蝇:《诗经·小雅·青蝇》:"营营青蝇。止于樊,岂弟君子,无信谗言。"后世遂以之比喻造谣进谗的小人。 ⑧螟蛉:昆虫稻螟蛉的幼虫,为另一种昆虫蜾蠃捕食,并以产卵管插入其体内产卵,又注射蜂毒使之麻痹,将其放入自己的巢中,卵孵化出的幼虫即以螟蛉之体为食。古人误以为蜾蠃是在收养螟蛉,故以螟蛉为养子的代称。 ⑨箕帚:畚箕扫帚,指做妻子操持家务。 ⑩箕裘:《礼记·学记》:"良冶之家,必学为裘;良弓之子,必学为箕。"后遂以"箕裘"喻指祖先的事业。 ⑪还珠合浦:《后汉书·孟尝传》:"迁合浦太守,郡不产谷实,而海出珠宝,……先时宰守并多贪秽,诡人采求,不知纪极,珠遂渐徙于交趾郡界。……尝到官,革易前弊,求民病利,曾未逾岁,去珠复还。"后遂以此典喻失而复得。

《双珠记》以涿州书生王楫家中的一双明珠为串线,交织演绎了两段悲欢离合的人生故事。一段是王楫携妻儿赴鄖阳卫从军,遭营官迫害诬陷,问成死罪。王妻郭小艳为营救丈夫,不得已将幼儿王九龄卖给陕西客商王章为养子,临别时留下一颗明珠以为表记,自己悲愤投渊自尽。后来王楫遇朝廷大赦死里逃生,因军功步步擢升,官至枢密院右佥书。郭小艳被天神救活,与王楫母亲同居京师。王九龄长大赴京,应试中举得官,终因明珠为介先后寻得亲生父母。另一段是王楫之妹慧姬册选入宫,在缝制边军纩衣时题诗寓红叶传情之意,纩衣为王楫友人陈时策所得,奏闻朝廷,慧姬奉旨与陈时策完婚。出嫁时,慧姬所带另一颗明珠不慎失落,却辗转为王九龄见到,最后造就了王家的一门完聚。前一段故事源出于陶宗仪《南村辍耕录》卷十二《贞烈墓》,后一段则化用了孟棨《本事诗》开元宫人寄边军纩衣事。这里所选的《卖儿系珠》出,在后世昆曲舞台上以《卖珠》的名目长演不衰。

本出以王楫妻子郭小艳为主角,是一出典型的悲剧。要理解女主角在剧中的思想感情,还得从《贞烈墓》的本事说起。《贞烈墓》记天台某军卒妻郭氏

貌美，营官觊觎谋夺不遂，便诬陷她的丈夫，以谋伤长官的罪名送入死牢。牢中有位名叫叶其性的押狱对该军卒十分照顾，在宣判死刑的前夕，要求他把郭氏转让给自己，那军卒也慨然同意。郭氏闻知后，将一子一女忍痛卖给别人抚养，用得来的钱全部交给丈夫，让他酬答叶押狱的恩遇，自己跳入溪中自杀，以誓死不事二夫的行为来作为对丈夫为己蒙难的答报。《双珠记》除了变换人物姓名与改动个别细节外，前半的情节基本上都沿用了《贞烈墓》。于此可知，本出中上场的郭小艳，实为两种感情所支配：一是对幼子难以割舍而又不得不托孤鬻卖的痛苦，二是为忠贞于丈夫而已抱必死之念的惨然。

剧本让陕西客商王章（外）与家人王安（末）先过场，为后文"卖儿"的一节预作铺垫，是一种疾徐有度的处理。随即旦抱儿行上，"强步含羞何处投"，舞台的气氛顿时产生了悲剧性的变化。郭小艳的出场白，以及她所唱的两支【月云高】曲，都是摧人肝肠的文字。"愁城冤薮"、"亲老儿孤"、"最苦分鸾日，屈指应非久"……人间最难承受的惨痛，都集中在这位弱女子身上。而她"吞悲含怨"，一方面对王楫要她改嫁的"乱命"不与深辩，以免让濒死的丈夫伤心，一方面则暗自立下了"求个自尽，表我心事，使丈夫九泉之下亦得瞑目"的守贞誓愿。在明知死期在即的情况下，心心念及的是怀中的幼儿，希望能为他安排好后路，"一则全他性命，二则延王门宗嗣"，这一切，都充分显示了这位悲剧女子的善良。尤其是她对儿子的痛白："不要怨做娘的抱你出来"，"不知你遇着那一个有缘的父母"，母爱至情，生死诀别，真是字字血泪，摧折人心。

以下外、末再度出场，从"看那妇人抱着一个孩子，走来走去，啼啼哭哭，不知为何"的疑惑中，引出了王章与郭小艳的大段对白，衔接紧凑而自然。从王章对妇人的关心和同情中，显示了他本是个忠厚长者，恰好他"暮龄无嗣，希求令子承吾后"，如此郭小艳的"卖儿"就同时成了托孤，使人对王家幼子的终得其所感到了几分欣慰。在这样的前提下，出目的另一半——"系珠"，也就得到了顺理成章的开展。试看郭小艳的反应：她先是对王章收容鞠育的请求"感当不朽"；继而临分别之际，又觉难舍难分，哭道："我那儿呵！此时别去，今生不得相见了！"随后她又意识到自己对孩儿日后前程的责任，取出王家家传明珠，系在儿子颈上："倘长大成人，……虽没处讨你父母，或者婆婆天年未终，犹得还珠合浦。"王章劝慰她，请她宽心，她虽知对方一番好意，忠厚可托，还是止不住无限凄怨："虽是丁宁无数，儿能知否？""卖儿系珠"的过程，写得真实细腻，曲折生动，强烈地表现出以情动人的悲剧效果。

明吕天成《曲品》评《双珠记》全剧："情节极苦，串合最巧，观之惨然。"《卖儿系珠》完全符合这一评语。作为全剧的一出，它也是整本"串合"的重要一环，引出了日后郭小艳投渊获救、王九龄成人得官、王家双珠辗转遇合等情节。又清焦循《剧说》论及《双珠记》，也说："描摹令人欲泣。"从本出的示例来

看，“描摹”较之“串合”，实更能代表全作的艺术特色。　　（史良昭）

双烈记　　张四维

第三十八出　辩　冤

【画堂春】(生朝衣上)一封朝奏九重天，辩明忠义深冤。须知为国惜豪贤，那避奸权。

下官报国心诚，一点贯日，交游谊笃，其利断金①。可怜少保精忠，祸遭秦桧诬陷，令人矢心喷火，怒发冲冠。今早具奏，若得准行，是社稷生民之福，少保父子之幸也。少待秦桧出来，当面与辩，尤为切要。

【前腔】(净朝衣上)朝回紫禁散仙班，衣冠香惹炉烟。职司燮理近尧天②，独擅威权。

韩枢密拜揖。(生)相国拜揖。(净)先生来省中何早？(生)下官为岳飞被诬事，特问老丞相，那岳飞恢复中原，剿有七八，剿灭酋虏，仅存二三，国家中兴，正在此际，顾乃坏此良将，岂宰衡事乎③？(净)是谁诬他？他自悖逆无道，谋为不轨，有他裨将告发，大理审鞫得实，非老夫所得私也。(生怒介)你诬害忠良，真个是贼残心性，有乖和气，那些个燮理阴阳！

【红纳袄】(净怒介)你道是理阴阳在庙堂，我正要为朝廷除逆党。见如今酋肆毒流胥壤，又怎禁大将贪兵逞横强？忧煞我宋家邦几覆亡，苦煞我宋生灵遭杀伤。我只愿两家罢战通和也，看取兵气销为日月光。

(生)咄，你佛口人前说善言，毒蛇常养在心田。

【前腔】你自道掌朝纲佐圣王，我道你假威权丛恶党。全不想未迎二帝蒙尘壤，全不想未复中原祸犬羊。你既欲为生民谋泰康，你就当为皇家植栋梁。如何坏了万里长城也④？我会见荆棘铜驼卧夕阳⑤。

(净)呀，韩枢密，你全然不知那岳飞了，

【前腔】他持军威甚不臧，滥军功叨上赏，虚申报资微罔。他附下

要名殊未良，弃淮西住大江，肆奸雄玩庙堂。致书张宪通谋也，他只欲猎猎云旗入建章⑥。

(生)岳少保父子忠义，朝野共知。那通谋的事，可保其无。(净)韩枢密，你知人知面不知心，此事莫须有。(生)老相国，你差了也。天下事当有明验，犹恐有疑，说甚么莫须有。"莫须有"三字何以服天下！

【前腔】那岳少保呵，天地间忠义郎，古今稀英杰将，杀得那金酋心胆闻风丧。只俺这家国仇雠尽雪偿，那些个谋不臧？那些个心不良？你那莫须有三字，怎服得天下人心也？说甚么黄阁经纶肃万方！

(净)韩枢密，你道是我等诬也，

【薄媚滚】朝廷上，朝廷上，闻奏台官，龙颜怒难挡。敕司勘详，追寻逆党，已是究出奸谋情状。谁人将他来冤枉？自罹殃，窃柄贪兵，百般欺罔。

(生)老相国，国破家残，不思拯救，锻钳结网⑦，毒害忠良，是何心也！

【前腔】全不想，全不想，人有人心，此处难容枉。如何藏祸殃，陷诬名将？愿吾皇准奏，鉴明欺罔。此时追诛奸邪党。这纯钢，不到他行，在奸邪头上。

罪加悖逆理应当，谋害无辜太不良。

大鹏吹在梧桐树，自有旁人说短长。

〔注〕 ①其利断金：语出《周易·系辞上》："二人同心，其利断金。"谓同心。 ②燮理：协和治理。《尚书·周官》："兹惟三公，论道经邦，燮理阴阳。"尧天：喻太平盛世。③宰衡：宰相。 ④"如何"句：《宋书·檀道济传》载南朝宋大将檀道济遭谗被捕，"脱帻投地曰：'乃复坏汝万里之长城。'"剧用此典。 ⑤荆棘铜驼：《晋书·索靖传》载索靖有远识，知天下将乱，指洛阳宫门外铜驼叹曰："会见汝在荆棘中耳！"剧用此典。 ⑥建章：建章宫，南朝宋时据京城建康(今南京)旧建筑改建。此代指京城的皇宫。 ⑦锻钳：指罗织罪名。

《双烈记》是根据《宋史·韩世忠传》和《女侠传》改编的传奇剧本，敷演韩世忠建功立业，梁红玉助夫勤王，二人知几身退，因而全始全终，最后加爵封王的故事。韩世忠出身寒微，落拓江湖，而风骨伟岸，膂力千斤。其时方腊造反，金兵南侵，正是朝廷用人之际，韩世忠投军于杭州兵马大元帅王渊麾下，掌管铁骑二千。梁红玉出身于教坊官妓之家，有母无父，却教养有素，初长成人，矢志从良。有一次新正元旦，凌晨入府中贺岁，廊上伏着一个人，众人见是一位官人，在她看来却是一只猛虎。她认定此人日后必然拜相封侯。于是主动约会，终身相许。此人便是韩世忠。

剧本主要描述了韩世忠三大战功。第一次是以武节郎掌先锋印，进剿方腊，斩酋立功，凯旋回师。红玉喜添贵子，合家团圆。

第二次是平定宫廷政变。大臣苗傅、刘正彦恃功擅权，废高宗，胁六宫，杀害恩相王渊。韩世忠立即领兵，直赴平江，以清君侧。在梁红玉的协助之下，马到成功，铲平叛逆，论功册封为检校少保武胜昭庆节度使。梁红玉也被加封为梁国夫人。合家欢庆，极尽侯门之富贵排场。

第三次是围困金兵于黄天荡。金兵沿江扎寨，进逼江南。韩世忠料得金兀术必登金山龙王庙观察地势，于是在江边和庙内设伏，打算活捉敌酋。然而却被兀术逃脱。梁红玉请缨从军，助韩世忠作战。兀术退入死港黄天荡，向韩世忠求和未准，隐伏不出。韩世忠料定敌人并无出路，只在早晚受缚。梁红玉则屡屡提醒韩世忠，敌情难测，迟则有变，不宜怠慢。但屡谏不从。金兀术得闵人献计，暗中凿河三十里，每船八桨，夜遁金陵。事后梁红玉秉公面君，表奏韩世忠骄奢拒谏，锐始怠终，围而不攻，贻误战机，致使兀术脱走，而驱除金虏，恢复中原的事业，也将形势难卜。圣旨却说，敌有未测，兵有胜败，因而未予加罪，反给褒功。

在韩世忠以及各路大军节节取得抗金胜利的时候，宰相秦桧得金兀术蜡书，指令"必杀岳飞而后可"。秦桧召集同党枢密张俊、谏议大夫万俟卨阴谋策划，诬陷岳飞窃兵权，慢军情，谋为不轨，违抗君命。韩世忠闻讯后，怒发冲冠，表奏朝廷，为岳飞辨冤，并责问秦桧为何陷害良将，与秦桧进行了一场激烈的辩论。

《辩冤》一出演述了这场辩论，充分展现了战与和的一场精彩的对白，彻底透视了忠与奸的灵魂。韩世忠责问："下官为岳飞被诬事，特问老丞相：那岳飞恢复中原，剩有七八，剿灭酋虏，仅存二三，国家中兴，正在此际，顾乃坏此良将，岂宰衡事乎？"秦桧矢口否定是诬陷，说："是谁诬他？他自悖逆无道，谋为不轨，有他裨将告发，大理审鞫得实，非老夫所得私也。"秦桧伙同党羽捏造罪状，栽赃陷害，强词夺理，包藏祸心，激怒了韩世忠。韩世忠指责秦桧说："你诬害忠良，真个是贼残心性，有乖和气，那些个燮理阴阳！"秦桧也不相让，大怒道："你道是理阴阳在庙堂，我正要为朝廷除逆党。见如今酋肆毒流霄壤，又怎禁大将贪兵逞横强？忧煞我宋家邦几覆亡，苦煞我宋生灵遭杀伤。我只愿两家罢战通和也，看取兵气销为日月光。"秦桧口称按阴阳之理辨证治国，实际却打着保卫朝廷、拯救生民的幌子，将敌酋肆虐、家邦覆亡、生灵杀伤，都归罪于岳飞贪兵逞强。他口头上希望宋金两国罢战通和，化干戈为玉帛，销烽烟见光明，俨然一派主和的嘴脸，而实际上却是通敌卖国，摧毁长城，因为他是在宋军节节胜利，歼敌复国而仅功亏一篑的关键时刻诬害良将的。韩世忠怒不可遏，破口大骂："咄！你佛口人前说善言，毒蛇常养在心田。你自道掌朝纲佐圣王，我道你假威权从恶党。全不想未迎二帝蒙尘壤，全不想

未复中原祸犬羊。你既欲为生民谋泰康，你就当为皇家植栋梁。如何坏了万里长城也？我会见荆棘铜驼卧夕阳。"韩世忠句句骂到本质上，秦桧无法正面辩解，只有在诬蔑岳飞上作文章。他说："韩枢密，你全然不知那岳飞了。"列举了一些强加的琐碎的罪状之后，断言："致书张宪通谋也，他只欲猎猎云旗入建章。"岳飞精忠报国，天下人有目共睹，岂会阴谋篡位？韩世忠当即拍胸担保："岳少保父子忠义，朝野共知，那通谋的事，可保其无。"秦桧说："你知人知面不知心，此事莫须有。""莫须有"就是或许有，只是一种猜测之词。韩世忠马上驳斥他："天下事常有明验，犹恐有疑，说甚么莫须有。'莫须有'三字何以服天下！"并指出像他这种宰相，还谈什么经纶国事，肃靖万方！秦桧无话可说，最后摆出了皇帝这张王牌："龙颜怒难挡。敕司勘详，追寻逆党，已是究出奸谋情状。"韩世忠仍然心愤难平，骂道："老相国，国破家残，不思拯救，锻钳结网，毒害忠良，是何心也！"韩世忠的辩冤奏章自然也无济于事。《辩冤》一出以无结果而收场。

此出之后，作者写韩世忠心情非常沉痛："痛煞为国忠良经百战，谁知今日遭诛谴！"梁红玉则预感到祸当旋至。韩世忠感慨万千："我前后百余战，报国之心力尽矣，此时不休呵，是不知进退，岂得为智？"于是着手做好三件善事：一是追奠战争中遭杀戮的千万亡灵；二是焚毁债券；三是遣散身边侍妾，任其各奔前程。最后上表乞休，遨游于西湖之畔，即使旧部裨将来访，也避而不见。三代同庆，举家欢宴，极尽天伦之乐。全剧【尾声】云："夫忠妇义谁为伍？全始全终天下无。达者须知几早图。"

《双烈记》这部传奇的可传之奇有二：一奇在夫妇双方都是将才，二奇在全始全终天下所无。韩世忠作为将才，表现为韬略超群，屡立战功，剿灭方腊，围困兀术。作为将才，还有一个重要品质是忠义。为岳飞辩冤，义愤填膺，则是他心灵深处的忠义情结的最透彻的展现。梁红玉作为将才，表现在美人慧眼，识英雄于寒微之时，表现在请缨从戎，参谋韬略，助夫建功。她的忠义之心更表现在秉公不避亲，上表弹劾夫君韩世忠骄奢拒谏，贻误战机。夫妇为将，古今少有，而功高震主，却能全始全终，封王进爵，更为罕见。他们之所以福禄绵远，关键是他们知几早图，功成身退，大度达观。这也就是本传奇所要表现的一个重要思想，这在封建时代是有其典型性的。

韩世忠落魄江湖，却遇红颜知己，最后进爵封王，命运如此飞跃，似是偶然；但是，从其自身素质来看，风骨伟岸，膂力千斤，胸怀韬略，勇武过人，知几身退，大度达观，因而，他的全始全终的福分，又有着内在的必然性。外在的偶然现象显然易见，内在的必然本质蕴藏较深，这就给世人一种印象，人的命运，似乎在冥冥之中被天神所主宰。作为这种社会心理的表现，剧本安排了两个道教人物穿插其中。一是隐者陈公，在韩世忠发迹之初，赠送四句偈语，日后一一应验；二是卜者开口灵，只因精通命理，开口便灵，于是得名，两次为

韩世忠算命，都很灵验；特别是第二次，梁红玉问卜，卜者之言坚定了韩世忠与梁红玉功成身退的决心。这种宿命论实是本剧的消极因素，于世无补。

（张玉奇）

彩　毫　记

屠　隆

第二十出　乘　醉　骑　驴

（生骑驴上）头顶星辰碧玉冠，飘然策蹇出长安①。故人家住云台上②，翠扑莲花掌上看③。李白离了长安，往华山访故人元丹丘，来到这里，已是华阴界上。我想长安是青骢宝马，怎如驴背逍遥也。

【意迟迟】一解金鞍辞辇道，驴背斜阳好。野旷碧天高，凉风飒飒吹秋草。华山仙掌忽当前④，遥想那琼宫路插云台杳。

（末扮华阴县令上）簿书作令休云俗，勾漏旌阳俱是仙⑤。最喜华山收部内，莲花日日县门前。下官华阴县令任华是也⑥。幼攻诗赋，渴慕名贤，曾撰两长歌自通于杜子美、李太白。子美有诗见答，只是太白无一字相闻。闻得此君落拓清狂，纵酒遗世，近因牡丹一咏，得罪宫闱。他不知我，我自慕他。几回欲解印绶，访之长安，蹉跎未果，这也不在话下。今日早衙开门，教左右，门外有投牒告状者着令进来。（生骑驴过县门，门卒喝生下驴，生不肯下，喧嚷科）（末）看你像是一个道士，怎敢骑驴不下，径过公门。（生）方外野人，不知礼法，望大人恕罪。（末）你是何等样人，从实供来。（生）我是海上钓鳌客，不必问我家乡姓名。（末）这厮好无礼，敢造次狂言。我且问你，你海上钓鳌以何物为钩线？（生）我以四海为鱼池，三山为钓台，虹霓为丝，明月为钩。（末）以何物为饵？（生）以天下无义气丈夫为饵。（末）谁是无义气的丈夫？这厮唐突公门，欺傲官长，不知有礼，安知有义。既犯吾法，合当受刑。左右将刑具伺候。（生）是野人有罪了，听吾一言奉禀。（末）你有甚么说话，且容你说上来。（生起立介）

【北一枝花】我本是山林物外豪，管领着风月闲中调。出落我丹山飞彩凤，安排着沧海钓神鳌。莫怪唠叨，莫怪唠叨，且喜将日月笼儿跳，等闲把烟霞担子挑。终日价与绿酒为邻，不眨眼报答黄花

绽了。

(末)不须闲说,且讲你平生勾当来。

【梁州序七】(生)我有时向王侯门衔杯潦倒,有时向田父老插杖逍遥。乐乐乐,那月明荡入芦花棹,受用的风生浦口,受用的露满蓬梢,受用的凫雏雁子,受用的兰笋蒿苗。乐乐乐,舵艋儿夜泊溪桥,被襖儿冷挂山樵⑦。乐乐乐,准备着青钱酒馆歌楼,青钱酒馆歌楼,受用的是唤客绣裙花袄,醉的是殢人玉管金箫⑧。任河汉星低,帘栊月晓,两眉端不挂闲烦恼。直待把公侯藐,乾坤傲,永不踏红尘向市朝,真唤做圣世渔樵。

(末)你既是野人,受用渔樵风月是有的,怎么说绣裙花袄、玉管金箫,你好不夸口。(生)大人,俱是有的。(末)胡说!

【牧羊关】(生)怎知道,欢过后,愁还到,福穷时,祸所招。一霎时送将来罗网难逃。陪伴他虎穴龙巢,掇赚我羊肠鸟道⑨,怕的是龟亡还为壳,愁则愁翠死却因毛。走入在是非场,终朝有,进一步风波平地高。

【四块玉】难难难恩情化作仇,大怒藏嘻笑。昨日价酒杯来往逞风骚,把人儿爱惜如珍宝,顷刻里变浮云,顷刻里同蒿草。早觑破这相逢没下梢。

(末)看这人絮絮叨叨,埋怨谁来,莫非害风了?

【哭皇天】(生)好好好急忙里收缰早,猛回头浪花中拿将柁牢。常言道人情初见应须好,苦杀人从前恩义总难消。我只将一付头颅来保。待还寻当时茅屋,旧日渔竿,桃花流水,桂树山坳,虚飘飘一往孤云不可招。好拜上你邑侯呵,莫苦问山人踪迹,怎便说云水根苗。

(末)细听此人言语蹊跷,必是一位埋名隐迹的贵人。且作意问他,必然说出真情。叫左右,此人一味胡言,必是奸细。可与他纸笔,要他从实供招,是何等人,因甚至此唐突官府。若不肯供,先行责治。(与纸笔介)

【乌夜啼】(生)苦苦里要问我的真消耗,我只得一笔儿从实供招。也有名字曾达在圣明朝,蒙宠眷强起应君王召。我如今也不论官僚,不计渔樵。非是我人前卖弄忒装乔⑩,人前卖弄忒装乔,也只是相逢狭路难推调。莫浪言,夸马高,总不及,骑驴好,小可的踏穿烟峤,控上云霄。(写供状介)

【尾声】平生落拓真堪笑,此日疏狂罪怎逃,一笔分明尽供了。策蹇

华山遥，又恐山灵恼，明日的徒步云台，把洞天绕。(生送供状)

(末读介)供状人无名氏，曾用龙巾拭面，御手调羹，力士脱靴，贵妃捧砚。天子殿前，尚容走马；华阴县里，不许骑驴。呀，原来是李翰林大人到此。(末跪扶生起)下官肉眼不识神仙，死罪死罪。下官非是别人，任华是也。先年因景慕仙才，曾作长歌以姓名自通，未蒙见答。今日天遣这里相会，此生大幸。(生)原来就是任君。向年领教长歌，词采流溢，小生气索，未有报章。幸会幸会。(末)近闻先生拜表还山，却至此贵干？(生)仆往华山访故人元丹丘，在此经过。(末)华山在下官封内，丹丘子亦素往来，如今是天台隐士司马子微招往金陵去了⑪。(生)既如此，野人告别。(末)下界凡夫，幸遇仙客，容下官款留数日请教，方当投辖⑫，未便放行。(生)多谢，略在此领教一时，便当奉别。

(生)老子青牛出关，(末)肉眼误作关吏。

(生)岂有五千玄文，(末)惭愧不能望气。

〔注〕 ①策蹇：指骑驴。蹇，跛驴，亦泛指驴。 ②云台：西岳华山东北部的高峰名。 ③莲花：华山的最高峰名莲花峰。 ④仙掌：华山东北，岩壁皆黑色，有石膏流出，凝结成痕，黄白相间，远望如巨人手掌，相传是巨灵擘山留下的痕迹。 ⑤勾漏：山名，在今广西北流县东北，为道家所传三十六小洞天的第二十二洞天。旌阳：古县名，在今湖北枝江县北，晋朝仙人许逊曾在此任县令。 ⑥任华：唐代诗人，与李白、杜甫同时，曾任桂州刺史参佐，所著诗流传者有《寄李白》、《寄杜拾遗》、《怀素上人草书歌》等三首。 ⑦被褐(bó shì)：农夫穿的蓑衣。 ⑧殢(tì)人：迷人。殢，迷恋、沉湎。 ⑨掇赚：哄骗。 ⑩装乔：装模作样。 ⑪司马子微：唐代台州人，隐居内方山，炼丹修道。曾与李白相遇于金陵。 ⑫投辖：指殷勤留客。《汉书·陈遵传》："遵嗜酒，每大饮，宾客满堂，辄关门，取客车辖投井中，虽有急，终不得去。"辖，车轴两端的键。

《彩毫记》写李白娶相国之女许湘娥为妻，在扬州因资助众人荡尽数十万金家产。唐明皇闻李白才名，经贺知章推荐，征召李白为翰林供奉。李白日与名人文士买醉于长安酒家。一日，明皇与杨贵妃在沉香亭赏牡丹，召李白作新乐章。李白大醉入内廷，明皇让高力士为他脱靴，杨贵妃捧砚，即席成《清平调》三章。高力士衔恨脱靴之辱，向明皇进谗说《清平调》暗含讥讽杨妃之意。李白为避祸，挂冠而去。后安禄山发动叛乱，攻向长安，明皇仓促出逃蜀中。永王李璘起兵，欲将李白召入幕中。李白不从，遭囚禁，后被人救出。郭子仪平定安史之乱，永王也败死。李白受永王牵连，贬谪夜郎，经郭子仪营救，得赦复官，与家人团圆。从此，李白无意功名，慕道修行，与湘娥同升蓬莱仙界。

剧中李白的生平事迹，一方面据史传杂记铺叙，另一方面融入了作者自

己的经历和遭遇。在很大程度上，屠隆是借写李白来表现自我。吕天成《曲品》说："《彩毫》，此赤水自况也。"徐复祚《南北词广韵选》说："先生才高名盛，为时所忌，登仕者无几，辄以罣误被斥，踯躅吴越间，声酒自放，憔悴以死，何类青莲之迍邅乎？《彩毫》之作，意在斯欤？"《彩毫记》写李白恃才傲物，纵情诗酒，被谗落职，游山访道，明显寄托了作者的身世之感。剧中的李白夙有仙根，学富五车，"进则欲经邦济世，小建麟阁之勋；退则学道栖真，早证神仙之位。"他任侠轻财，慷慨豪爽，在扬州救困济贫，挥千金如粪土。李白"不修小节，放浪诗酒，内境超然，灵明无恙"。他不但在长安酒家饮酒狎妓，而且在落职后依然挟妓泛舟，"身着宫锦袍，头戴华阳巾，仙风道骨，轩轩霞举，两岸人观者如堵，不下十万"。现实中的屠隆与《彩毫记》中李白的思想行为如出一辙。屠隆束发谈艺，好雕虫之技，同时研讨大道，求长生之术。他年轻时很有抱负，渴望建立功业，"然后退栖岩谷，同修净业"(《白榆集》卷七)。屠隆以李白为榜样，"外示通伟而内存冲夷"。他说自己"长乃好奇节，任侠里中行。放意出六合，万物皆蚊蠛。慷慨起急难，一身寡所营。泰山重然诺，蝉翼千金轻。秉心慕季布，希此梁楚声"(《由拳集》卷四《三司马诗》)。屠隆在青浦知县任内，延接吴越间名士，泛舟置酒，青帘白舫，纵浪泖浦间，以仙令自许。在京任礼部主事期间，饮酒狎妓，放浪形骸，颇招物议，并因此被劾落职。屠隆罢官闲居时，还具袍服头踏，呵殿而往金陵名妓寇文华家，"六院喧传，以为谈柄"(《野获编》卷四)。屠隆以自己的生活经历为基础，塑造了李白这样一个"不复可以仁义羁绁"的豪爽通脱的艺术形象，既具有深刻的历史内涵，又带有鲜明的时代色彩。

《乘醉骑驴》是此剧中最为出色的一出，较成功地刻画了李白豪放任达、倜傥不群的性格。李白因畏罪避祸，辞职离京。他一上场便高唱"一解金鞍辞辇道，驴背斜阳好。野旷碧天高，凉风飒飒吹秋草"，表达了他在挣脱名缰利锁后，身心获得自由的喜悦。他对往昔在京城时"受用的是唤客绣裙花袄，醉的是殢人玉管金箫"的生活不无留恋，但是封建统治者的刻薄寡恩，"恩情化作仇，大怒藏嗔笑。昨日价酒杯来往逞风骚，把人儿爱惜如珍宝，顷刻里变浮云，顷刻里同蒿草"的残酷现实，使他产生了"急忙里收缰早，猛回头浪花中拿将柁牢"的念头，对人生作出了新的抉择。他向往着"还寻当时茅屋，旧日渔竿，桃花流水，桂树山坳，虚飘飘一往孤云不可招"的无拘无束的生活。尽管如此，李白藐公侯、傲乾坤的豪情并未消退。他经过华阴县衙不下驴，因而与门卒发生争执。县令任华盘问李白是何等样人，他回答："我是海上钓鳌客。"任华又问："以何物为钩线？"李白答道："我以四海为鱼池，三山为钓台，虹霓为丝，明月为钩。"任华接着问："以何物为饵？"李白说："以天下无义气丈夫为饵。"这一段富有浪漫色彩的对白，生动地表现出李白独立不阿的傲岸性格和横空出世的豪迈气概。

(马美信)

玉合记　　梅鼎祚

第三十五出　投　合

(小旦女奴上)丝布涩难缝,令侬十指穿。(丑苍头上)黄牛钿犊车,游戏出孟津[1]。女奴,夫人昨夜分付驾车伺候,车已驾了。原来这夫人自有丈夫。昨日出城,却好遇见,怪道他死不肯从哩。俺老爷那知他心里事来。我把这车轮儿比作夫人,做个吴歌儿。〔吴歌〕姐儿好像个铁车轮,推去推来由子个人。外头光滑骨碌碌介转,啰哩知渠里头自有介一条心[2]。(小旦)有些意味,我把这推车的牛比着那个郎君,也唱歌儿。〔吴歌〕情郎好像驾车个牛,东山头奔子去西山头。说喊你千万弗要吃车前草,直落得个眼泪一似小水流。呀,夫人来了,我们一壁立地。(旦女妆上)

【谒金门前】街鼓动,惊破一痕春缝。门外绿波萦晓梦,又吹寒作凇。

罢去四五年,相见论故情。杀荷不动藕,莲心已复生[3]。妾身昨日出游,不意龙首冈上,果然遇着韩郎,眼见得咫尺天涯,真道是神留足往。今早约他来通政里门,再图一会。夜来分付苍头[4],依旧驾车相候,料不误也。(小旦)夫人,今日往何处去?(旦)到通政里门去。(上车行介)我那韩郎呵,

【五供养】栖分只凤,奏绝回鸾,迹印飞鸿。将军将军,纵君难再得,教妾若为容。声繁思冗,怎别做瑟调琴弄。水流何日返?花恋旧春丛。对面无缘,百年残梦。(同下)(生便服上)

【谒金门后】放着心儿空,猛落得口儿频诵。纵有佳期多作哄,又添冤孽重。

昨日龙首冈得遇柳姬,原来落在沙府,又已蓄发了。看那容销色沮,不做弃旧怜新,约我今早到通政里门再会。(行介)只索前去。想起他昨日的行状呵,

【五供养】鬟云乍拢,镜翠慵窥,趾玉羞笼。浮踪虽浪蕊,薄命叹飞蓬。又一件,那石卫尉乔知之,岂非明鉴?还仔细着。中心自懂,怕容易将人断送。我来得太早,门还未开,他还未到么?狐冰须听澈[5],鱼钥待

传封⑥。(旦、小旦、丑驾车上)对面无缘,百年残梦。

(遇介)韩郎来了,真信人也。(生)柳姬真个到此,你好多情也。

【玉交枝】画轮双控,似银河星桥路通。卿卿原是多情种,忍拚教你西我东。我想起我家故事,昔日吴王之女紫玉,欲从韩重,竟不遂而死⑦。你不记南山之诗乎?南山有鸟雌失雄,可如紫玉从韩重?(合)谁破得愁城万重,谁叫得天阍九重⑧?

【前腔】(旦)无枝堪共,算都来飘零趁风。妾还记得君家一事,昔日韩冯之妻,为宋王所夺,赋诗见志,相继而死,有双冢鸳鸯之异⑨。妾得一见,死有何难?但愿韩郎别选高门,再图后事,勿以妾为念也。君不见河水之歌乎?淫淫河水歌私咏,誓当心日出瞳瞳。你青鸾飞入合欢宫,怕今生难作鸳鸯冢。(合前)

(旦)向日题诗鲛绡⑩,今尚在否?(生出鲛绡介)鲛绡无恙。

【川拨棹】诗常讽,记题梅传故陇,这鲛绡墨透香浓,这鲛绡墨透香浓。(投鲛绡与旦介)不如还你,免致相思。带啼痕丝丝染红。(合)暂相看疑梦中,待来生寻旧踪。

(生)我初时与你的玉合在么?(旦出玉合介)玉合无恙。

【前腔】我玉合依然宝色融。(帕包玉合投生介)做赐玦投伊难再逢。(生)便留你处罢了。(旦)肯随他两面玲珑?肯随他两面玲珑?也难将琼瑶报同。(合前)

(小旦)夫人请回,老爷一定有人体访。(丑)这相公揩了眼泪,别处去哭。

(旦悲介)当遂永诀,愿置诚念。

【尾声】(合)清秋古道霜华重,叹马足鸡声相送,多少离魂萧萧满碧空。(旦、小旦、丑并下)

(生吊场)呀,他又去了!看他轻袖摇摇,香车辚辚,目断意迷,失于惊尘。呀,那谯楼上早则钟动也。

【尾犯序】春隔景阳钟⑪,一片惊尘行影娇动。待我看这玉合儿,原来一幅轻素,结着个同心,又着些香膏在内。素结同心,把香膏暗封。这玉合呵,光莹,知不做连城再返,早悔却蓝田双种⑫。当初做良工心苦,空自费磨砻。

(丑、公差上)相看劳旋日,及此御沟花。禀韩爷,小的是淄青帅府差来的。后日列位老爷合乐酒楼,请老爷同赴。(生)只恐有事,不得来了。(丑)众老爷曾说:韩爷一人不至,一席为之不欢,还望俯临。(生)我知道了,先去拜上。(丑应下)(生)哎,所喜将佐凯还,朝廷宴乐,只我有去

帷之叹，怎能免向隅之悲？好不苦也。

公子王孙逐后尘，绿珠垂泪湿罗巾。

侯门一入深如海，从此萧郎是路人⑬。

〔注〕①孟津：黄河古渡口门，在今河南孟津东、孟州西南。　②啰哩：苏州方言，哪里。　③"杀荷"二句：藕，谐音双关偶；莲，谐音双关怜。　④苍头：男仆人。　⑤狐冰：坚硬的冰。狐善听，探冰下无水声，则知冰坚可安然而过，故称。唐许浑《经故丁补阙郊居》诗："死酬知己道终全，波暖狐冰且自坚。"　⑥鱼钥：钥匙。古代门钥常作鱼形，取不闭目而昼夜守护之义。　⑦"昔日"三句：紫玉、韩重事，见晋干宝《搜神记》。　⑧天阁：天门。　⑨"昔日"五句：韩冯与其妻事，见干宝《搜神记》。　⑩鲛绡：传说中生活海里的鲛人所制的丝织品。　⑪景阳钟：《南齐书·皇后传·武穆裴皇后》载齐武帝因深宫难闻端门钟声，设钟于景阳宫楼上，宫人闻钟则可早起妆饰。剧用此典。　⑫蓝田：古代著名的产美玉之地，即今陕西蓝田。　⑬"侯门"二句：这是唐崔郊《赠去婢》诗的后两句。萧郎，泛指情郎。

《玉合记》是根据《唐书·韩翃传》和唐代许尧佐的小说《章台柳传》改编的传奇剧本，生动曲折地演述了诗人韩翃和章台柳氏的爱情故事。柳氏是唐朝宗室李王孙童养的歌伎和未婚的姬妾，芳龄二八，才色绝伦，居住在长安城万岁街的章台之上。韩翃，南阳才子，翩翩少年，进京应试，所作《寒食》诗云："春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入五侯家。"已被皇帝摆在案头欣赏。所与交游者，如高适、王维、孟浩然之流，皆当世名士。一日骑马过章台之下，与柳氏邂逅相逢，一个楼头有意，一个马上留情，在丫鬟轻蛾的撮合之下，将祖传的一只精巧的玉合赠给柳氏。李王孙从柳氏言谈之中察知两情有意，于是顺水推舟，安排相会，将柳氏嫁给韩翃。然而好事多磨，因安禄山造反，韩翃奉旨参军，两情惜别。战乱之中，柳氏易装为尼姑，避难于法灵寺中。叛乱初平，韩翃回到长安，派人访得柳氏，赠金百两，并示新诗一首："章台柳，章台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应攀折他人手。"想念，担心，无限心思都在一纸之中。柳氏取鲛绡一块，回赠一首："杨柳枝，芳菲节，所恨年年赠离别。一叶随风忽报秋，纵使君来岂堪折？"表示虽然对她有意的人多，但守节心诚，应当无碍，只是担心岁月摧残，青春易老。柳氏之寸心可表，而重逢之危机潜在。此时又逢史朝义起兵作乱，韩翃再次参战，因而归期延误数年。其间吐蕃归顺大将沙吒利设计诱骗柳氏入府，企图强占为妾，柳氏坚决不从，沙吒利又上碍于母，下怯于妻，终于强娶未遂，但却长期留养柳氏于府中，人皆以柳氏为将军夫人。韩翃凯旋归来，法灵寺已经颓废，僧尼散尽，柳氏音信渺然。韩翃于惆怅之中，坚持寻访。柳氏也借乘车游玩的机会暗中留心。一日偶然相遇，韩翃急切追呼，遭沙府家奴阻拦，方知柳氏被沙吒利所夺。柳氏于众人监护之中难诉衷肠，约定韩翃翌日相会，细

诉衷曲。

《投合》一出就是演述这次约会的情景，刻画人物细腻、含蓄而逼真，透视到人物心灵的最深处。这次约会的时间、地点、谈话的主题，都是柳氏决定的。她在前一出戏里，道遇韩翃，韩翃被沙府家奴阻拦，不能近前对话，她便叫女奴去对韩翃说："妾今身陷沙府，非不能死，正图郎君一见，还寻出头日子。"她非常明确地说出了自己真实的心情。但是她在沙府虽说被强留，却的的确确养尊处优数年，沙府家奴都将她作为将军夫人看待，她的简单几句话能够使韩翃理解吗？而韩翃又能用什么办法让她脱身，寻个出头日子呢？因此，她必须当面向韩翃细诉衷肠，商量对策。她心情非常急迫，告诉韩翃："今日同行有人，难诉衷曲，明早到通政里门来，切莫爽约，我就此去也！"短短几句话，含意十分丰富，提出了约会的原因："今日同行有人，难诉衷曲。"约会的时间："明早。"约会的地点："通政里门。"约会的内容："诉衷曲。"约会的重要性则深深地包含在"切莫爽约，我就此去也"九字之中：如果韩郎不失约，则"此去"只是暂别，能够再见；如果韩郎失约，不管是有意还是无意，其后果都是难以逆料的，无人助她脱却沙府的陷阱，可能就此永别，此生无缘再会；如果韩郎有意失约，也许是对柳氏误解，也许是移情别恋，这样，柳氏的"非不能死，正图郎君一见"的良苦用心，都将全部付之东流，这能不令她绝望，令她悲凉么！"切莫爽约"是决定柳氏命运，决定柳氏人生道路的关键。韩翃没有失约，柳氏的命运应该出现转机，但是，一切仍然困难重重。

《投合》一出的开场是沙府苍头和女奴的对白与对歌。苍头说："女奴，夫人昨夜分付驾车伺候，车已驾了。原来这夫人自有丈夫。昨日出城，却好遇见，怪道他(她)死不肯从哩，俺老爷那知他(她)心里事来？"并唱一首吴歌来形容柳氏："姐儿好像个铁车轮，推去推来由子他人。外头光滑骨碌碌介转，啰哩知渠里头自有介一条心。"柳氏的处境、性格、心情全被形象地表现出来。柳氏的心系于韩郎，但在沙府家奴看来，韩郎无法得到柳氏。女奴和唱一首吴歌来形容韩郎："情郎好像驾车个牛，东山头奔子去西山头。说喊你千万弗要吃车前草，直落得个眼泪一似小水流。"这是好心地希望他别打沙夫人的主意，别枉自奔波，自讨没趣，自惹伤心。

柳氏心中想念着韩郎，也深怀着忧虑。她想念韩郎好像只凤孤栖，从前所喜爱的回鸾舞曲也不再弹奏了，人生渺茫，幻如烟雾，已往的情缘，"应似飞鸿踏雪泥"，仅仅留下一痕半迹。如果不能团聚，即使韩郎念妾，而妾又怎能有心思梳妆打扮，有勇气生活下去呢？心绪烦乱，更不能想象另行"琴瑟友之"，另外再找归宿。她迫切希望回到韩郎的身边，却又特别担心"水流何日返"，会不会"对面无缘"，终身之许，却成残梦？

韩翃对于柳氏的处境却不能理解，他认为柳氏落在沙府，又已蓄发返俗，这次主动约会，自然并非真心，纵有佳期密约，也不过哄哄自己，徒然使自己

增添思念，陷入深重的冤孽之中；但是，柳氏容销色沮，又似乎表明她并不是弃旧投新之人，而其归从沙府却是事实，于是对柳氏的处境产生怜悯之心，感叹她的身世如浮萍漂泊，首如飞蓬，红颜薄命。就这一点，韩翃忽然联想到，柳氏会不会像石崇的宠姬绿珠那样，坠楼自尽？这是历史的教训，应当仔细，不要断送了柳氏的小命，铸成终身悔恨的大错。然而，柳氏的内心究竟如何？黄河的冰面是否可以通行？应当像狐狸那样善听，察知冰层之下有无流水，有无深渊。于是，韩翃抱着试探的心情会见柳氏。

二人会面，柳氏的第一句话是："韩郎来了，真信人也。"韩郎应该是靠得住的人。韩翃的第一句话是："柳姬真个到此，你好多情也。"柳姬车马赴约，似乎银河星桥路通，但是，他猜疑，柳姬原本多情，却是否专情？若果专情，那为什么忍心归从沙氏，使你我分离，一西一东？为了试探，韩翃对柳氏讲了一个《搜神记》中的故事。吴王夫差的女儿紫玉爱上了韩重，父母不许，气结而死，韩重往吊，紫玉阴魂现形，作《南山》之歌："南山有鸟，北山张罗。鸟自高飞，罗当奈何！"讲完故事，韩翃询问柳氏："南山有鸟雌失雄，可如紫玉从韩重？"柳氏听了之后，知道韩郎怀疑自己不能专情，不能殉节。这种误解，使得她的内心十分悲痛而恼怒，她也回敬了《搜神记》中一个姓韩的故事。韩冯之妻很美，被康王所夺，她暗中作诗给韩冯："其雨淫淫，河大水深，日出当心。"意思是说：淫淫雨夜，愁思重重，河大水深，不得往来，死节之志，有如日出中天。韩冯自杀，韩妻坠楼自尽，两人墓生双梓，树枝连理，常栖鸳鸯。讲完故事，柳氏向韩翃表白自己的衷素：妾能与韩郎一见，死有何难。只是"今生难作鸳鸯冢"，但愿韩郎别选高门，"青鸾飞入合欢宫"，勿以妾为念也。柳氏殉情有志，而韩郎态度如何？柳氏也很想试探明白。柳氏问道："向日题诗鲛绡，今尚在否？"在战乱之中能够保存传情信物，其钟情之心态，不辩自明。韩翃随手取出鲛绡，完好无损，鲛绡墨透香浓，诗中柔情无限。柳氏为何问起鲛绡？韩翃误以为柳氏绝情，讨还信物，于是将鲛绡投还给柳氏："不如还你，免致相思。"这信物"带啼痕丝丝染红"，柳氏见信物抛回，心中凉了半截，知重圆再无希望，感觉到"暂相看疑梦中，待来生寻旧踪"。韩翃也想试探柳氏的心态如何，问道："我初时与你的玉合在么？"柳氏应声回答："玉合无恙。"以帕包玉合投还给韩翃："我玉合依然宝色融，做赐玦投伊难再逢。"韩翃知柳氏情怀依旧，岂能就此诀别？便说："就留你处罢了。"柳氏说：妾岂肯像玉合那样两面玲珑？古人投之以木桃，报之以琼瑶。既然你我不能重圆，你投之以玉合，我将无以回报。

韩、柳二人相会必然遭到沙府家奴的阻挠，女奴说："夫人请回，老爷一定有人体访。"苍头说："这相公揩了眼泪，别处去哭。"韩、柳二人不得不结束这次约会。韩、柳的约会，原本是要细诉衷肠，却反而加深了误会。柳氏悲伤告别，就此永诀，往后只有真诚的思念，梦魂的飘荡，历多少碧海青天，关山夜

月，马嘶鸡鸣，清霜古道，才能梦中相会。

柳氏去后，韩翃解开玉合，其中用轻素打了一个同心结，玉合内暗封着香膏。柳氏的用意是芳香洁白，永结同心。可是，价值连城的璧玉不能再返，柳氏的倩影也不能再见；辜负了蓝田美玉，玉合的打磨之工只是白费，韩郎对柳氏的用心，柳氏对韩郎的专情也都是白费。“侯门一入深如海，从此萧郎是路人。”韩翃悲恸万分：“只我有去帷之叹，怎能免向隅之悲？好不苦也。”

《投合》一出是全剧故事的高潮，是韩、柳爱情冲突的顶峰。他们在多年失散，长期寻找，偶然路遇之时，应该是两情的拥抱，激情的爆发，爱情的高峰。但是，柳氏陷入沙府这一因素在两情之间筑起了一堵高墙。由寻找、渴望转到隔阂、猜疑、试探、表白、投还信物，以致无可奈何，悲痛诀别。因此，全剧的高潮也就由《道遘》一出移到了《投合》一出。就在这一特定的场面中，互相试探，打了一场激烈的心理战，彻底展现了韩、柳二人出自肺腑的、高于生命的爱情。

韩、柳的故事不是悲剧，就在韩翃有夺妻之痛、向隅之悲的时候，异军突起，转败为胜，完成了大团圆的结局。韩翃的同僚御史中丞许俊，单枪匹马，智入沙府，救出柳氏，归还韩翃；而韩翃的主帅检校工部尚书侯希逸将事情的原委表奏朝廷，公正处置，令他们的爱情有了一个圆满的结局。

全剧的主角是柳氏。她原是李王孙的姬妾，嫁给韩翃，在战乱中又陷入沙府，最后被许俊所救，归还韩翃。这是史传中原有的基本骨架。传奇作者为了在剧本中保持柳氏的纯洁贞操，对李王孙和沙吒利两个人物作了较大的加工改造。剧本中的李王孙不仅仅是疏财仗义的豪侠之士，而且更进一层，超脱世俗，出家修道，只因柳氏未有安排，万贯遗产未得其人，而迟迟未能出家。韩翃的出现，柳氏的钟情，得成就李王孙之素愿，韩、柳也因而顺利结合。柳氏既葆其童贞，又有感恩知义之德，而无移情别恋之嫌，韩翃也就没有夺人之美的用意。沙吒利是吐蕃归顺大将，有粗豪暴烈之性，将柳氏诱骗到府，使总体情节出现了一个大的波浪，但是却适可而止。作者赋予他孝母与惧妻的性格，使得柳氏落在暴力之中而能保其节操。

全剧波浪起伏，离合悲欢，引人入胜，构成此种情节的因素是安史之乱、韩翃参军、柳氏陷落沙府。全剧又以大团圆为结局，作者安排的内因是韩、柳两情忠贞不渝，任何境遇都不能改变他们的爱情；作者安排的外因是韩翃两次平叛成功，沙吒利孝母惧妻，许俊智取柳氏归韩，最后，朝廷出面协调，封功行赏，结局团圆，皆大欢喜，显然作者企图表现出君主政权经过动乱之后的和谐稳定。

此剧骈辞俪句，典故层出，其语言之华美为后代曲家所欣赏。然而，正因为它典雅有余，通俗不足，使其生动的内涵蒙上一层语言的障碍，令后人难以在舞台上演出。

（张玉奇）

红　蕖　记　　沈　璟

第十三出

【商调引子绕池游】(生上)客途何幸,得与仙舟并。(整衣巾科)把庞儿几番修整,引得他行,秋波一莹,看消除终朝闷萦。

[生查子]新月曲如眉,未有团圆意。红豆不堪看,满眼相思泪。　终日擘桃穰,人在心儿里。两朵隔墙花,早晚成连理。　自家因前晚泊舟湘潭,邂逅商女,整整看了半夜。昨日与他的船同行,争奈或前或后,又不得一处停泊。夜半坐卧不宁,今日喜得赶上。又喜他同伴那船分路去了,连那前日女伴,也不见在舵楼上。只见此女在水窗中,时窥半面,或露全躯。多应怀掷果之私①,定不学投梭之拒②。今晚恰好并船在洞庭湖畔,我的坐处正对着他们水窗。且待他开窗时节,饱看一回则个。(站开科)(旦上)

【前腔】旧愁新病,弱质焉能竞。问柔情许谁堪领?(做开窗见生科)(生看科)(旦微笑,唱)昨日扁舟,还来乘兴,转教人无端闷增。

〔生查子〕娟娟月入眉,整整云归鬓。日晚弄妆迟,帘外初寒紧。　斜窥秋水长,软语春莺近。无计奈情何,只有相思分。　奴家新抛女伴,乍惹春心。这船儿同止同行,虽云偶值;那人儿一颦一笑,岂是无因。奴非不解其情,他或未知我意。(长吁科)正是:长有梦魂迷别浦,能无春病系他肠。今晚泊舟在此,不免取出钓竿,假意垂钓,强自排遣便了。(钓鱼科)(生)我看了这半晌,只见他琼英腻雪,莲蕊莹波,露濯舞姿,月鲜珠彩,颜貌较前愈整,船窗比昨尤亲。他故意开窗钓鱼,倒有钩引之意。更喜他爹娘在船上买卖未完,落得恣情窥望。且慢慢挑斗他,多少是好。

【商调过曲四时花】想他春态暗关情,这眉间恨心间事,特地难平。卿卿,凌波步懒心自迎③,低鬟敛眉含笑惊。坐来时百媚生,鬓垂罗袖,软玉半倾。看那钓钩和钓丝呵,分明是针将线引不住停,恍惚见赤绳④,促急里凭谁拴定?却又是竿影带影,丝影手影香影。

【前腔】(旦)睡起不胜情,见舟中客把胸中闷,一霎都平。怜卿,凭栏眉语神暗迎,我娇多几番魂似惊。不由人愁又生,有心和你,将肺腑尽倾。只怕风帆雾桨不暂停,今夜仿佛对玉绳,怎得似双星期

定⑤。趁云影汉影，山影水影船影。

【集贤宾】(生)他严妆嫩脸花正明，向薄绮疏棂，潮落波平开晚镜。看垂钩纤手偏轻，似红蕖露冷。秋色共长江相映，我专意等，愿你为交甫解珮投琼⑥。

呀，此时四顾无人，两目相视。但恐他爹娘知觉，未敢通词。教我如何是好？(想科)我已有计了。行囊中有红绡几尺，或者是天遣良媒。待我剪下尺余，题诗一首。(写科)纤手垂钩对水窗，红蕖秋色艳长江。既能解珮遗交甫，更有明珠乞一双。诗已题完，就把这红绡勾引他的钓竿，看他接也不接。(做钩住红绡科)(旦)只见那生凝思移时，挥毫半晌，又把红绡一段，惹我钩钩。莫非这红绡上有甚言语，待我取来看。(捞起看科)呀，原来是一首诗。(同前念科)奴家看这首诗呵，

【前腔】虽是其中词义不甚明，想说着我坐对窗棂，一似奇葩临宝镜。你这偷花手段须轻，今夜江空月冷，怕甚么渔灯相映。我愁坐等，怎做得轻举飞琼。

【簇御林】(生)把渔矶畔，当雀屏⑦，七言诗，愿结百岁盟。红绡料比牵丝胜。论这萍水相逢呵，何用把冰人倩。(旦沉吟科)(生)觑娉婷，魂迷色动，应解惜惺惺。

(旦)奴家思想起来，他既投我以琼瑶，岂无望报之意。我又不工于刀札，怎伸酬和之情？教我如何是好？(想科)有了。前日曾家妹子所题红笺，他原说我们日后姻缘，或在此诗之上。想天然佳谶，应在那生。待我取出红绡，就把钓丝系定，投与他去。(取出系科)

【前腔】虽没有芙蓉褥，云母屏，这红笺，已订玉版盟，含情叠做同心胜。我将这钓竿投去呵，何用把双鱼倩？(生做窥科)(旦)愧娉婷，只有兰襟蕙思，脉脉自惺惺。(投竿科)(生急接解看)(念"物触"云云)

【缓调黄莺儿】他早是目先成，更将人新句赓。只是语含糊未吐风流性。想他做个哑谜儿与我猜，要我触着他船响，他就开窗接我。因此说道触轻舟乍听，讶江流有声。我的诗说"红蕖秋色艳长江"，这是将花比他，他的诗也说"拾得红蕖香满衣"，不知是就比自己，又不知是比着下官？喜只喜红蕖二字刚相应，这俏魂灵，争如倩女，千里逐郎行。

我且揣着羞脸，手捧红笺，对这小娘子唱个肥喏，见得谢他酬和之意。看他怎么说。(揖科)(旦斜背回礼科)(老旦在内叫)楚云孩儿，天晚了，还不收了钓竿，闭上水窗罢。(生急下)(旦朝内应)妈妈，孩儿就收钓了。(转身云)天那，相见不得亲，不如不相见。奴家遇那生几次，自谓有缘，今日正要说句话儿，又被母亲惊散。好似：

【前腔】扑通通井底坠银瓶⑧，侧楞楞断了碧玉箏，并头莲碜可可摧纤柄。厮琅琅偷香处挂铃⑨，疏剌剌雕鞍撒锁鞚。眼睁睁拆散鸳鸯颈。我如今无可奈何了。只是听他语言，想亦长沙之产。观其举止，料非庸众之流。虽在尘埃，自能物色。且将他这红绡，系在臂上。(系科)万一爹妈问及，只得从实说知。那时倩人议姻，倘遂吾愿，不枉了这场奇遇也。为这美前程，(指臂科)把娇红系定，点点似守宫凝。(开窗长叹科)

烟笼寒水月笼沙，绛缕初封玉臂纱。

花正开时遭雨打，月当明处被云遮。

〔注〕 ①掷果之私：南朝宋刘义庆《世说新语·容止》引晋裴启《语林》："安仁(潘岳)至美，每行，老妪以果掷之满车。"又《晋书·潘岳传》："岳美姿仪……少时常挟弹出洛阳道，妇人遇之者……投之以果，遂满车而归。"后用以形容女子爱慕美男子。 ②投梭之拒：《晋书·谢鲲传》："邻家高氏女有美色，鲲尝挑之，女投梭，折其两齿。时人为之语曰：'任达不已，幼舆(谢鲲字)折齿。'"后多用以喻男女情事，表示拒绝。 ③凌波步：语出三国魏曹植《洛神赋》。赋中描写了一位女神的绝世姿容，其中有"凌波微步，罗袜生尘"句，后用以形容美女或女神优雅轻盈的举止。 ④赤绳：典出唐代李复言的《续玄怪录》。少年韦固想娶妻，媒人约他于龙兴寺见面。韦固清晨便去，见一位老人坐在寺阶查看书册。询问之下，得知书册为天下人婚姻册，老人布囊中是"赤绳子，以系夫妻之足"，不论贵贱恩仇，相隔远近，"此绳一系，终不可逭"。后用以比喻姻缘。 ⑤双星：即牵牛、织女二星，相传双星一年才能相见一次，每年七月七日便是牵牛织女聚会之夜。后用以形容分隔两地的夫妇或爱侣。 ⑥交甫解珮：旧题汉刘向《列仙传·江妃二女》："江妃二女者，不知何所人也。出游于江汉之湄，逢郑交甫，见而悦之，不知其神人也，谓其仆曰：'我欲下请其佩。'……遂手解佩与交甫。"后用以比喻男女相爱，赠物传情。 ⑦雀屏：《旧唐书·高祖大穆皇后窦氏传》："(窦后父)为(窦后)求贤夫，乃于门屏画二孔雀，诸公子有求婚者，辄予两箭射之，潜约中目者许之。前后数十辈莫能中，高祖后至，两发各中一目，……遂归于我帝。"后用为选婿之典。 ⑧井底坠银瓶：《乐府诗集》有南朝齐释宝月《估客乐》诗云："莫作瓶落井，一去无消息。"后借指去后音信全无。 ⑨偷香：事出《世说新语·惑溺》。韩寿长得很英俊，贾充的女儿爱慕他，暗中与他私会，并把皇帝赐给贾充的异香偷赠给韩寿。后来贾充发现，便把女儿嫁给他。后用以喻指男女私情。

《红蕖记》全名《十无端巧合红蕖记》，其本事出于唐代薛莹的传奇《郑德璘传》，是沈璟的第一部传奇作品。故事以唐朝郑德璘与韦楚云的爱情为主线，同时穿插秀才崔希周与曾丽玉的姻缘作为副线，两条线索交叉并行，又环环相扣，互为因果。故事叙述郑德璘到江夏探亲，在洞庭湖上窥见邻舟韦氏女楚云，爱慕其美艳，遂以一尺红绡题诗相赠；楚云也以红笺诗投报。其实红笺诗乃是秀才崔希周因拾得一束红芙蕖(荷花)有感而作，被楚云偶然得到，

因而促成郑、韦二人相爱。后经历种种波折及巧合，在洞庭龙王的帮助下，德璘与楚云、希周与丽玉两对有情人终结为眷属。两桩姻缘虽遭遇迥异，但皆因红蕖作合，故名《红蕖记》。

此处所选之第十三出，《群音类选》题作"勾引水窗"，描写的正是郑德璘与韦楚云水窗垂钓、互赠红绡、红笺传情的情节。

古代的大家闺秀，大门不出二门不迈，几乎与绣楼之外的世界隔绝，小姐书生之间的爱情发展，就不得不借助燕子衔书、丫环传信来穿针引线，第三者的力量往往成为左右爱情成功的关键。而在《红蕖记》中，沈璟却大胆地安排男女主角于风景如画的洞庭渔船上隔窗相望，眉目传情进而互赠信物，其行为完全摆脱了封建道德的束缚，这样的情节无疑给人以耳目一新的感觉，也反映了作者对男女爱情的肯定态度。

清代戏曲家李渔曾对传奇做过这样的阐释："古人呼剧本为'传奇'者，因其事甚奇特，未经人见而传之，是以得名。可见非奇不传。新，即奇之别名也。若此等情节，业已见之戏场，则千人共见，万人共见，绝无奇矣，焉用传之？是以填词之家，务解'传奇'二字。"沈璟的戏曲创作，就始终贯彻了求新求奇的原则，十分重视情节的曲折性和关目的巧妙新奇。本出关目即已体现了这一创作特色，安排可谓针线缜密。前面有崔希周题诗投红笺，丽玉拾笺赠楚云作为伏笔。本出中楚云与德璘隔舟相望，德璘欲试探佳人是否有意，以题诗红绡勾引钓竿，而楚云不工笔札，无法酬和，眼看似到山穷水尽处，情节不能发展，然而峰回路转，楚云自然想起将丽玉所留红笺赠予德璘。道具的反复出现不仅与前文照应，将主副线四位主人公串连起来，更增强了结构的严谨紧凑，推动了情节的发展。再如本出结尾，德璘与楚云心意互知，正要倾诉衷肠，却被韦母一声呼唤惊散，爱情的发展戛然而止，与前面互赠信物的柔情蜜意相互映衬，使情节一波三折，扣人心弦。沈璟的学生吕天成评价该剧道："着意铸熔，曲白工美，郑德璘事固奇，无端巧合，结撰更异。"（《曲品》）

古代戏曲注重意境美，沈璟对于环境与剧情的安排也十分讲究。"勾引水窗"这出戏为观众展开了一幅静谧美妙的画卷：新月娟娟，渔火点点，"云影汉影，山影水影船影"映衬着佳人的"竿影带影，丝影手影香影"，使德璘、楚云的爱情世界亦真亦幻，恍若仙境。一切景语皆情语，湖光山色的美景正细腻地刻画出二人"眉语神暗迎"，"有心和你，将肺腑尽倾"的浓情厚意。

美中不足的是剧中"云影汉影"诸影堆叠，煞费经营，又大量运用"擲果"、"偷香"之类的典故，难免有刻意造作之嫌。显然是受绮丽精雅文风的影响，讲究字雕句琢，词藻华美。王骥德在《曲律·杂论下》中评曰："《红蕖》蔚多藻语。"沈璟本人也承认这部传奇"字雕句镂，止供案头耳"。对楚云"琼英腻雪，莲蕊莹波，露濯彝姿，月鲜珠彩"的姿容描写，固然表现了楚云的美貌，也符合郑德璘"明经上第"的书生出身，但措辞老套，实是工而无味。

不过沈璟提倡"场上之曲",其剧作也十分注重场面设计的丰富性和可观性,因此,本剧决非仅供案头阅读之作。古代戏曲不用布景,依靠演员上下场划分场次,用演员的唱念做打表现人物性格心理和情节发展。本出中水窗垂钓、红绡题诗、勾惹钓钩、回赠红笺这一系列科范可视性极强,令观者津津有味,使仅有男女主角二人的场面并不显得单调。

"勾引水窗"这出戏,为观众展开了月光如洗、山水如画的优美场景,德璘与楚云互赠信物,大胆追求美满爱情。尤其是楚云,由羞涩矜持、眉目传情到主动投竿递笺,感情炽烈而质朴,显然是对封建礼教和婚姻制度的挑战与否定。场上虽只有生、旦二人,但科介丰富、曲白优美,情节跌宕离奇,观赏性很强。在作者的创作中,《红蕖记》占有重要的地位。　(董玉洪　朱万曙)

博　笑　记

沈　璟

第五出　乜县丞竟日昏眠(一)①

【双调过曲普贤歌】(小丑扮官上,唱)钦承恩命到崇明,耳又聪来眼又明。问来不做声,摸来不见形,人说县丞常好睡。

(末上)阿呀,老爹,倒了韵了②。(小丑)哇!狗才,老爹昨日才到任,你说这般不利市的话。叫手下,拿去打。且问你叫什么名字?(末)小的是蒋敬。(小丑)快打。呀,一个人也不来,老爹自家行杖。(咬末介)(末走下介)(小丑)蒋敬这等可恶,禀了大爷③,革了他罢。(小生扮秀才上)何故入公门,其接也以礼。(净扮家人持帖上)官人若做官,进县人站起。(小生)送帖儿进去。(净)是了。(介)家主拜访。(小丑看)(白)治侍教生长铁顿首拜。(净)如今都用古折柬,不用长帖④。(小丑)你每家主姓长么?(净)我家主唤做张铁,不唤做长铁。(小丑)是我眼昏,看差了。请,请,请。(净)家主有请。(小生进介)(小丑)老丈请。(小生)父母请上,拜贺。(小丑)免拜。(小生惊看介,背白)有些可怪阿。作揖了。(小丑)多劳。(小生)薄礼。(送帖介)(小丑看)(白)谨具小书一部,帕金三星将敬。呀,你元来就是蒋敬。你跑得去,好阿!(小生)写了贺字,只怕不肯受,故此只写将敬。(小丑怒白)胡说,手下拿他下去。(小生)哇,谁敢拿!(径走出)(白)是个癫的,不要计较他。仰天大笑出门外,吾辈岂

是蓬蒿人⑤。(冷笑下)(净)你多大的官儿,要拿我每家主。见鬼了。(小丑)叫手下拿住他。替我蒋敬的打罢⑥。(末上)嗄!(拿介)(小丑自行杖介)(末)一五,一十,十五,二十。(小丑)拶起来。(末)嗄!(介)(小丑)带在一边。(打盹介)(丑扮官上)(杂扮家人跟上)

【前腔】(丑唱)崇明城内有名声,县佐诸公谁不敬。(杂)闻知新县丞,诸人都去迎。(丑)今日来迟无伴等。

(杂)有人么?(末)那个?(杂)乡宦拜贺。(末)老爹,新任老爹是个癫的,又在里面打人乱嚷,倒不劳进去罢。(丑)既如此,收好了帖儿。(末)晓得。(丑)何须亲口回不在,(杂)只要阁人写到厅。(末)晓得了。(丑)正好,正好。回去打盹。(与杂同下)(末)老爹。(小丑惊醒)(白)怎么说?(末)有一位乡宦来拜。小的说老爹打盹,他就去了。帖儿在此。(小丑)是个知趣的好人,我吃了饭,就去拜他。你也伶俐,我把这花脸的人⑦,赏你领去卖放了罢。(末)老爹,这是学里相公的家人,老爹打差了他,该送去请罪才是。(小丑)既如此,先放了他,待我拜过乡宦,就去请罪。(末)嗄!晓得了。

(小丑)蒋敬拿不着,(末背白)谁知在面前。

(小丑)张兄难见怪,乡宦或相怜。

(末)大官,上覆你每相公,不干我事,休要怪我。(净)与你什么相干,且回去看相公怎么说。(哭下)(末)不曾见这样好笑的事。(下)

第六出 屯县丞竟日昏眠(二)

【越调过曲梨花儿】(丑更衣上)今朝曾经县里去,睡犹不醒眼模糊。回来正遇午饭熟,也么嗏,吃得饱来睡得足。

吃饭不眠,不着两边。吃饭不睡,不着两腿。叫小厮。(净上)来了。(丑)有人来拜,只说不在。(净)是了。收下帖儿,推出门外。(丑)好儿子,改日有赏。(净)就现赐了罢。(丑)哇!(净出介)(丑睡介)(小丑领末上)

【前腔】(小丑)新任连朝太碌碌,(末)连咱皂隶也忙促。(小丑)特来回拜乡宦府,也么嗏,只在戏场三五步。

(末)到了。(小丑)送帖儿。(末)嗄,有人么?(净)那个?(末)新任屯老爹帖儿在此。(净)少待。禀老爹,屯县丞老爹来拜。(丑)前厅请坐,待我进去穿大衣服⑧。(下)(净)嗄,请老爹前厅请坐,家主穿了大衣服出来。(小丑)晓得了,从容些。(坐介)(打盹介)(小丑)我是尹字少半撇,

他是也字少一竖。若逢副末拿磕瓜⑨，两个大家没躲处。请了。(净摇手)(白)乜老爹睡着了。(丑)不要惊他。有兴，我也对了他打盹。(介)(末、净随意问话介)(小丑)这是那里？我怎么倒在此间？呀，对面的是谁？(末)对面的是乡宦老爹，这是他家里。老爹坐着，候他出来，就睡去了。他又不敢惊动，也在此打盹。(小丑)既如此，我怎么好惊动他。再睡。(末、净低唱)

【北双调清江引】古和今不曾闻他这一对。对面沉沉睡，睡着不得醒，醒了还如醉。醉人呵怎如他昏到底。

(丑醒白)呀，昨日那乜老爹来拜，怎么今日还在这里？(净)如今是酉牌时分，还是今日哩。(丑)他既睡着，怎么打动他。我也再睡。(净、末低唱)

【幺篇】醉人呵怎如他昏到底，底事常如醉？醉人有日醒，醒者翻常睡。睡魔神不离他双目里。

(小丑醒白)呀，天晚了。(末)晚了。(小丑)乡宦老爹正睡着，我去罢，改日再来。(净)多慢老爹。(小丑)多拜上。(净)谢拜上。

【幺篇】(小丑)有良言要伊特拜启。(净)有何说话？(小丑)莫道咱相戏，若还少睡时，请我来家内。我是补心丹枣仁和枸杞⑩。(与末同下)(丑醒)(白)呀，乜老爹那里去了？(净)等得不耐烦去了，说改日来拜。(丑)还有什么呢？(净)他说道：

要求少睡时，请到乡村内。

此时二三月，大家看狗起⑪。(介)

(丑)哇！也来打诨。(俱下)(末上)乜县丞事演过，虎叩门事登场。

〔注〕 ①乜(miě)县丞：乜，睡眼蒙眬的意思。作者用作县丞的姓，含有讽刺意味。县丞，古代县令的佐官。 ②倒了韵了：上面这支【普贤歌】，前面的"明"、"声"、"形"押庚青韵，而最后的"睡"却是置韵，所以说"倒韵"。"倒韵"谐"倒运"，因此下面说"不利市"。 ③大爷：这里指县令。 ④折柬：打折的柬帖。长帖：长方形的柬帖。二者形状不同，而不是长短之分。 ⑤"仰天"二句：这两句引自李白《南陵别儿童入京》诗。蓬蒿人，指默默无闻在草野间终其一生的人。 ⑥"替我"句：原意为替我打"蒋敬"，而蒋敬误听为要他打"净"，所以答应"嗄"。 ⑦花脸的人：指扮家人的净，净涂花脸。 ⑧大衣服：礼服。 ⑨磕瓜：宋金院本有末、净等脚色，末可用磕瓜打净。元李伯瑜【小桃红】《磕瓜》小令，及杜善夫《庄家不识勾阑》散套，均有具体描写。 ⑩补心丹：中医宁心益智的丹药。枣仁，即酸枣仁，有清心养神的药效。枸杞，主治肾经虚损，眼目昏花。 ⑪狗起：净误把"枸杞"听成"狗起"了。按：二者谐音。

中国戏曲虽然成熟于宋元时期，它的若干艺术因素却经历了一千多年的

萌芽与酝酿。就喜剧而言，可谓源渊流长。远自公元前五、六世纪，宫廷中就曾豢养一批俳优，以扮演滑稽人物供王公大臣取乐，有时还在滑稽调笑中寓以讽谏之意。秦汉时期，俳优之风更盛。南北朝至唐的参军戏，则让装官的参军在苍鹘的挑逗之下出尽洋相，演出一场场令人发笑的短剧。至宋金杂剧喜剧色彩更为浓厚，甚至有人认为以插科打诨为其职能的"副末、副净"二色为"古剧中最重要的角色"。然而，作家有意识地创作喜剧，并明确宣言以博观众一笑为目的则是晚明以后的事，沈璟就是其中突出的代表。他从王同轨《耳谈》取材，编排了十则不相关联的可笑故事为戏剧，总名之为《博笑记》。《乜县丞竟日昏眠》(原剧无出名，其名为后人所拟)就是其中最好的二出小戏，作者以误会、对比、夸张等基本手法，创造了一连串的喜剧场面，令人捧腹不已。

乜县丞上任，高兴地唱起小曲。趾高气昂的县丞唱"倒了韵"，被县役蒋敬指出后，他误认为蒋敬说他"倒运"，把蒋敬打跑了。秀才张铁来拜访，乜县丞却把柬帖上的"张铁"读为"长铁"，看见礼单上有"将敬"两字，他又认为这个秀才就是"蒋敬"，叫手下人把他抓起来。这里利用谐音、读错字、误解词义等表现手法插科打诨，富有喜剧性。从更深层意义上说，这里的喜剧性来自于对比，来自于不协调。车尔尼雪夫斯基说过："只有当丑力求自炫为美的时候，丑才变为滑稽"，并认为滑稽是"自在的空虚和无意义以假装有内容和现实意义的外表来掩盖自己"。新上任的县丞得意洋洋，故作风雅，然而却唱错了韵，而且不学无术至连"张铁"两字都不识，"将敬"两字都不解。内在的动机和外在效果构成了强烈的反差，多么的不协调。作者以嬉笑怒骂的态度，揭开了人物的伪装，把人物丑恶的姿态，穷形尽相地揭露出来。黑格尔说："任何一个本质与现实的对比，任何一个目的与手段的对比，如果显示出矛盾或不相称，因而导致这种现象的自我否定，或是使对立在实现中落空，这样的情况就可成为可笑的。"正是在这一点上，乜县丞的言行产生了浓烈的喜剧性。

上面的喜剧性只是前奏，高潮还在后面。

乜县丞去拜访乡绅。那个乡绅进去换衣服，他在前厅上等候，一会儿睡着了。那个乡绅也是"睡犹不醒眼模糊"，出来一见县丞睡觉，也跟着睡着了。就这样，他们互相不敢惊动对方，醒了再睡，直至黄昏竟没有交谈一句话。一个是"诸人都去迎"的县丞，一个是"崇明城内有名声，县佐诸公谁不敬"的乡绅，然而与外在的名声相反，内在的心性是一样的昏庸糊涂，作者把这种名实颠倒的现象无情地撕破给人看，加以尽情的嘲弄。从唱倒了韵，到读错了字，再至"对面沉湎睡"，作品层层加码，极度夸张，把人的行为出人意料地描写到极端，突出了乜县丞昏愦的本质，使观者"靡不俯面绝缨，掀髯抚掌"，产生了强烈的喜剧效果。

明吕天成在《曲品》中说《博笑记》"杂取《耳谈》中事谱之，多令人绝倒"，观乜县丞之事的确让人捧腹不已。喜剧不能没有笑，没有笑就不是喜剧。果戈理在谈到他的喜剧《钦差大臣》时说："在我的剧本里，……有一个正直高尚的人，他始终在剧中活动着，这个人物就是笑。"《乜县丞竟日昏眠》这场戏正是通过乜县丞的自我表演，暴露其可笑可鄙的丑恶形象，引起观众的阵阵嘲笑。《乜县丞》几乎全是净、丑出场，戏剧中没有一个正面的角色，正是笑——美的化身体现了作者的倾向态度、观众的审美评价，在笑声中激起了对愚蠢颟顸的县丞的嘲讽。作者寓针砭于幽默笑乐之中，"可叹可悲之意，又未始不悉寓之间"，让观众真切地看到晚明官僚地主阶级庸俗无聊的精神状态。

（耿传友 朱万曙）

义 侠 记

沈 璟

第四出 除 凶

【商调过曲水红花】(净、末扮猎户上)官司悬赏有明文，捕山君①，看看着紧。咱们猎户受灾迍②，枉艰辛，徘徊难进。退则恐违严限，进又恐亡身。算来总是命难存也啰。

(末)我们是阳谷县猎户。只为景阳冈上有一吊睛白额虎为害，本县太爷立限与俺们，务要捉获。但此虎猛恶异常，俺们如何拿得？(净)哥，俺们只得穿着虎皮，伏在岭下。各处多摆些窝弓药箭，待他自来纳命便了。(末)说得有理。正是：路狭难回避。(净)官差不自由。(隐下)(生上)道傍车马日缤纷，行路悠悠何足云。未知肝胆向谁是？令人却忆平原君③。俺武松久住柴皇亲庄上④，欲投宋公明去⑤。恐他到此，又等了几日。如今只得别了皇亲，打听宋兄消息。就往阳谷县，寻俺哥哥走一遭去也呵。

【北双调新水令】老天何苦困英雄，二十年一场春梦。不能够奋云程九万里，则落得沸尘海数千重。浪迹浮踪，任乌龟枉撇弄。

说话中间，早来到景阳冈下。行路饥渴。这里有个酒肆，酒望子上写着⑥：三碗不过冈。这怎么说？且进去少坐一回。酒保那里？(丑应上)酒，酒，酒。有，有，有。赊，赊，赊。走，走，走。客官，里面请坐。(生)且

问你，怎么唤做"三碗不过冈"？(丑)客官，俺这里造得好酒。人若吃了三碗，就醉倒了，上这景阳冈不得。因此唤做"三碗不过冈"。(生笑科)待俺吃上十来碗，看过得冈过不得冈。(丑斟酒科)我这里只有一样牛肉，只怕不中吃，用得些么？

【折桂令】(生)又何须炙凤烹龙⑦，(以下一句一碗)鹦鹉杯浮，琥珀光浓。却不道五斗消醒⑧，三杯合道，自有神功。(丑)你吃过十二三碗了，就在此宿了罢。(生醉唱)何用你虚担怕恐。俺偏要去。(走科)(丑扯云)还了俺酒钱，俺有话对你说。(生背云)前日柴大官人送的盘缠，一路用来，剩不多了。酒保，连这包儿与你罢。好教人羞杀囊空。你还有什么话？(丑)你看前面榜文，为这冈上，有一吊睛白额虎为害，但有单身客人，不许过冈，恐伤性命。(生做醒科，怒云)不说猛虎，俺便不去也罢。若说有虎为害，不觉精神抖擞，毛发倒竖，一定要去拿他。(丑)看你不出，倒是一个吃老虎肉的。俺劝你，性命还是值钱的，不去罢。(生走科)嗳，按不住恶气忡忡⑨。(丑扯科)(生推丑一筋斗科)则是行色匆匆。(丑)他自要去送性命，干俺甚事。各人自扫门前雪，休管他家瓦上霜。(下)(生醉走唱)趁着这落日熏微，醉眼的这矇眬。

已到冈子上，为何不见什么大虫？这厮们都是胡说，连那官府榜文也是混账。酒涌上来，待俺少睡片时。(做半睡科)(内做虎啸)(生醒科)呀，果然有个大虫来了。(虎跳上科)

【雁儿落】(生)觑泼毛团体势凶，(棍打在树上折科)呀，这狼牙棍先摧迸。(内鸣锣)(生略住口)(虎三扑)(生三躲科)俺这里趋前退后忙，这孽畜舞爪张牙横。(内又鸣锣)(生又住口)(虎三扑生三躲科)

【得胜令】呀，闪得他回身处扑着空，转眼处乱着踪。(拿住虎打科)这的是虎有伤人意，因此上冤家对面逢。(内又鸣锣)(生又住口)(虎又扑)(虎挣脱走科)你要显神通，俺做道力有千斤重。(拿住虎打死科)你今日途也么穷，抵多少花无百日红，花无那百日红。

虎已打死了，且乘这酒兴，往前去罢。(净、末穿虎皮跳上)(生)呀，又有两个来了，俺今番死也。

【沽美酒兼太平令】则索逞余威斗晚风，逞余威斗晚风。(净、末行走科)(生)呀，则见双举步两挪踪。(净、末)咄，你是人是鬼？敢在此独行！(生)俺是盖世英豪唤武松。(净、末)你曾遇虎么？(生)试言他凶猛，(净、末)你试说一遍。(生)负隅处恁威风。(净、末)咦！(生)身一扑山来般重，(净、末)咦！(生)尾一剪钢刀般横。(净、末)咦！(生)一声

高千人惊恐，(净、末)咦！(生)数步远众生含痛。(净、末)咦，你怎么不被他害了？(生)俺呵，凭着这胆雄，气雄，空拳儿结果了这大虫。(净、末)咦，如此多谢了壮士。(生)呀，教众口将咱称颂。

(净、末)好教壮士得知，俺们是阳谷县猎户，官府立了限期，要拿这大虫。又近他不得，只得摆下窝弓药箭。在此等候。既然壮士打死了他，如今在那里？(生)你们跟了来。(走回科)(净、末远望怕科)

【鸳鸯煞】(生)早难道岩前虎瘦雄心横，(净、末)这等一个大虫，被你精拳头⑩打死了。就是卞庄、存孝⑪，也不如你。(生)俺笑那卞庄存孝皆无用。(净、末)如今你来得，去不得了。(生)怎么说？(净、末)少不得送你到县里去领赏。(生)俺本是逆旅经商⑫，谁想着奏绩呈功。(净、末)一定要你同去。(生背云)少不得要往阳谷县寻俺哥哥，便同去罢。(转身云)俺去是要去，则怕那六巷三街，前遮后拥，沸沸扬扬，教人道阳谷县没人拿得这虎，被清河县人打死了。(净、末相对)真个羞。(生)把阳谷人讥讽。(净、末)壮士，你是天下豪杰，也教阳谷县人认你一认。(生)罢，罢，罢。(走科)只得相从，怎当得他们恁趋捧⑬。(下)

(净)壮士先去了，待俺打这虎几拳。(末)死的打他怎的？(净)是这等只会打死虎的。(抬虎下)

〔注〕 ①山君：老虎。旧以老虎为山兽之长，故名。 ②灾迍(zhūn)：灾祸患难。迍，迍邅，谓处境困难。 ③平原君：即赵胜。战国时赵武灵王之子，惠文王弟。三任赵相，有食客三千。曾采纳食客毛遂建议，联合楚、魏，破秦救赵。此处以平原君暗指宋江。 ④柴皇亲：指柴进。因其先祖为周世宗柴荣，宋帝赐有丹书铁券，故称。 ⑤宋公明：宋江字。 ⑥酒望子：古时店铺中悬挂的布招。 ⑦炙凤烹龙：比喻烹调珍贵菜肴。 ⑧消醒(chéng)：解醉。醒，酒醒后所感觉的困惫如病状态。 ⑨忡忡：冲冲。⑩精拳头：赤手空拳。 ⑪卞庄：即卞庄子，或称管庄子、卞严子。春秋时为鲁国卞邑大夫，以勇力驰名，传说有刺双虎故事。存孝：本名安敬思，后唐李克用义子。《五代史平话》载李克用雁门打猎遇虎，存孝奋勇打虎，因此为克用所赏识。元陈以仁有《雁门关存孝打虎》杂剧。 ⑫逆旅：客舍。 ⑬恁趋捧：恁，如此，这样。趋捧，亦作趋奉，奉承，奔走讨好。

《义侠记》是明代著名戏曲家沈璟的一部力作。全剧共三十六出，取材于《水浒传》中"武十回"故事，涉及武松景阳冈打虎、杀嫂、结识孙二娘夫妇、醉打蒋门神、血溅鸳鸯楼等情节，最后以梁山泊好汉受招安，武松夫妻完婚这二大喜事作为结尾。此剧内容兼及市井生活和英雄传奇两个方面。

写"市井细民"生活，作者取批判现实态度，"命意皆主风世"(吕天成《义

侠记〉序》)。《义侠记》再现了当时的社会生活,对处于社会下层的卖炊饼的武大郎、卖梨的郓哥等善良的小人物表示了极大的同情,为他们的不幸而不平。同时,对社会政治的腐败和道德的沦丧作了深刻的揭露。作者刻画了西门庆、潘金莲、王婆、张团练、张都监、蒋门神之流的丑恶嘴脸,给他们以尖锐的批判和辛辣的讽刺。

写英雄传奇,本剧一面突出武松洁身自好,不与丑恶为伍的高尚品格,一面凸现他嫉恶如仇,快意于翦除人间罪恶的壮举。尽管较小说《水浒传》来说,沈璟在此剧中有点缀太平之意,有心将武松性格中的叛逆成分淡化,突出其"忠义",但这部戏以其情节的曲折、场面的生动、语言的晓畅,实践了沈璟反对"案头之作",倡导"场上之曲",重视"本色"的戏曲理论。因此甫一问世,便出现了"吴下竞演之"的空前盛况。几百年以来,演出者或直接搬演,或以其为底本进行改编,影响广泛。

《除凶》是《义侠记》的第四出,源于《水浒传》第二十三回"景阳冈武松打虎",可划分为三个层次。

从开始至酒保(丑)的道白"各人自扫门前雪,休管他家瓦上霜",为第一个层次。在这个层次中,猎户们有关景阳冈上吊睛白额大虎为害乡里的议论,引出了戏剧事件。紧接着,主人公上场。武松的独白,显现了一个侠肝义胆的热血壮士形象;【新水令】中"老天何苦困英雄"几句唱词,不仅道出了主人公处于黑暗势力下有志不能伸的愤懑之情,而且抒发了他希冀有朝一日展鲲鹏之志,一举冲天的凌云壮志。如果说独白和唱词展示人物形象还停留在浅表层次上的话,那么接下来主人公与酒保的一场戏,就将一个立体的、活生生的英雄形象完整地展示给人们:在听了酒保"三碗不过冈"的解释后,武松"不觉精神抖擞,毛发倒竖",一定要去打虎,尽管酒保极力劝阻,但武松还是义无反顾地踏上"除凶"之路,一个"扯",一个"推"字,就将武松为民除害的毅然决然的神情和盘托出。

第二个层次从"则是行色匆匆"到"虎已打死了,且乘这酒兴,往前去罢"。这个层次虽然很短,但却是全剧的高潮所在:紧张的打虎场面,伴随着紧密的锣声,更显得惊心动魄。棍棒"打在树上折"这个舞台动作,显示出武松始遇虎的吃惊和紧张状态;二次"虎三扑,生三躲",一方面表现了虎之凶猛异常,另一方面也显现了武松的机智灵活、沉着应战;当两个相关舞台指示"虎又扑,虎挣脱走科"出现时,人们明显感到猛虎此时已经技穷,武松胜利在望;"拿住虎打死"这套动作与后面武松的唱词,再一次将一个决不放虎归山,除恶务尽的斗士形象呈现给人们。

"净、末穿虎皮跳上"后为第三个层次。此层次与第一层次的开始相呼应,以猎户与武松的一系列言谈及相关动作结束了此出戏,借人物对话,进一步渲染突出了武松勇武而不屑于虚名的高大形象。

纵观整出剧情，人们当为作者的精心结构而折服，为其笔墨运筹之妙而叹为观止。

作者是按情节发展顺序来谋篇布局的，在展开情节过程中，时而浓墨重彩，时而惜墨如金，使剧情富于曲折变化，如白云出岫，行于所当行，止于所当止。本剧的核心情节是第二层次的"武松打虎"，但作者并没有花重墨在这个部分，整个打虎过程，除了两支曲子(【雁儿落】、【得胜令】)和几句独白外，只剩下几个简短又重复的舞台动作。相反，作者却将大量的笔墨用在打虎前后所发生的一切的描述上。通过大力渲染打虎前猎户的谈虎色变和酒保对武松上山的极力劝阻，来体现他们的极度恐惧心理，进而达到突出虎之凶猛的目的，为武松打虎设下悬念。在打虎后，通过猎户惊愕无比的言谈举止，凸现他们对英雄的敬畏和因恶虎已除欣喜若狂的心态。这样的结构安排，颇具"烘云托月"的艺术效果，让欣赏者在经历了疑虑——紧张——兴奋——释然的心灵历程后，感受到勇者无畏的人格魅力，并从中体味崇高的审美境界。

其次，本出戏结构的对比意味相当强烈。全出戏可以说是由多重对比构成：猎户因畏虎而"徘徊难进"与武松胸怀大志，"奋云程九万里"形成对比；酒保畏虎至极与武松闻虎而"精神抖擞"形成对比；吊睛白额大虎的凶猛与武松的英勇无敌形成对比；猎户在老虎被打死后的惊诧和"趋捧"与武松的不以为然形成对比……这样的多重对比，一而再、再而三地渲染并凸现了武松的胆魄和壮举。

众所周知，沈璟以反对"案头之作"，提倡"场上之曲"而著称。他善于创作出适合舞台演出的剧本。在《除凶》这出戏中，最为人称道的当数"武松打虎"那个场面的描写。在这个场面中，唱、念、做各种表演手段俱运用得法。武松的唱、念之辞短促有力，与"虎三扑，生三躲"等舞台动作相配合，时断时续，再加以"内又鸣锣"的音响效果来烘托人虎搏斗，气氛更显紧张。然而，这种紧张，不是纷乱无序的，而是层次分明，安排适当：始遇虎，武松手忙脚乱，以致棍棒折断，其唱词也与这种紧张心情相一致："俺这里趋前退后忙，这孽畜舞爪张牙横。"当他奋勇打死老虎后，其唱词就显得欢快、幽默："你今日途也么穷，抵多少花无百日红，花无那百日红。"

本出戏的语言，亦很有特色。在道白和唱词的设计上，作者不仅做到了明白晓畅，而且做到了符合人物的个性特征。例如：酒保的言语风趣幽默，显示了一个看惯江湖世事，表面上玩世不恭，内心却具有济人热忱的善良人的性格。武松的语言文白相间，雅言庄重，俗语诙谐，但合情、合理、合境，从各个不同的角度折射出英雄视险阻如草芥的大无畏气概。

(王　平　朱万曙)

义 侠 记

沈 璟

第八出 叱 邪[1]

【中吕过曲缕缕金】(小旦上)痴男子,假妆乔。我馋涎垂一缕,怎生熬。今日来家后,用心引调。恁从他铁汉也魂消[2],须落我圈套,须落我圈套。

奴家一见武二,就看上了他。常把眼角传情,话头勾引,他却撇清妆假,只做不知。可恼,可恼。今日待他回来,好生打动他则个。(生大帽色衣銮带上)

【中吕引子菊花新】挥汗归来罢晓衙,何日成名得建牙[3]?(小旦迎见科)叔叔,今日回来得早。(生揖唱)嫂嫂,我无事早还家,问兄长可曾歇下?

(小旦)你哥哥还早哩。请叔叔里面坐罢。(生)嫂嫂请。(小旦闭门科)(生随行科)(小旦)叔叔,脱了汗透的衣服,凉快些好。(与生解带科)(生走开)(白)我不热。(小旦)奴家浸得一壶凉酒在此,与叔叔饮三杯。(生)待哥哥同吃罢。(小旦)那里等得他。(斟酒科)叔叔,满饮此杯。(生)生受嫂嫂[4]。(小旦)后生家吃个成双杯。(又斟科)(生)我吃就是,不劳嫂嫂多说。(生另斟科)武二回敬嫂嫂一杯。(小旦)多谢叔叔。今日没人在此,奴家有句话。(笑唱)

【中吕过曲古轮台】要问伊家,闻你东街背地恋烟花。缘何不说知心话,携来家下?(生)我是风虎云龙,怎肯去平康走马[5]?(小旦笑唱)客邸孤单,少年狂放,只怕你心头不似嘴喳喳。(生)嫂嫂,我原非虚话。(小旦)我只是不信。(生)不信时待兄长还家,把咱行事试将他问,可知真假。(小旦)哎,休说那冤家,这风流话,若他知道我怎嫌他。(生背唱)

【前腔换头】嗟呀,教我悬望巴巴。这时节还不见兄归,嫂嫂,且消停杯斝[6]。天气炎蒸,(欲走科)向门外临风潇洒。(小旦扯云)叔叔且住。(背唱)事到如今,机关用尽,怎肯轻轻便撇下?(笑唱)叔叔,且同消夏,却怎生戚不撑达[7]?(生)只为奔驰劳顿,心情意懒,好难禁架。(小旦斟酒先饮半杯)(对生唱)叔叔,此意你知么?伊休诈,把这杯

残酒饮干咱。(生夺酒一泼科)(怒唱)

【扑灯蛾】嗳,怪伊忒丧心,怪伊忒丧心,羞惭总不怕。有眼睁开看,把武松特地详察也。我是含牙戴发,况先人清白传家,怎生教败伦伤化。(怒云)嫂嫂,你快不要想这等勾当。倘有些风吹草动,我眼里认得是嫂嫂,拳头却不认得。我非夸,自从打虎手儿滑。(小旦羞唱)

【前腔】笑伊直恁村,笑伊直恁村⑧,不辨真和假。酒后聊相戏,怎便将人叱咤也。常言嫂如娘大,好知轻识重贤达,只会把至亲欺压。(万福科)(生背科)(小旦)叔叔,总涂抹⑨,从今两意莫争差⑩。

【尾声】(生)这回家丑堪羞杀。(小旦背唱)自恨当初错认他。(生)嗳,我那哥哥,只恐终须作话靶。

(小丑挑担上)清晨出去犹嫌晚,下午归来汗未消。已到自家门首,为何闭上了门?开门,开门。(旦背白)呀,武大回来了。待我开了门,径往厨下收拾罢。(轻开门拴)(急走白)悔将我语和他语,未必他心似我心。(下)(小丑推开门跌倒)(白)你看我这老婆,故意悄悄开了门,闪我一跌。常言道,跌跌长。有何不可。且进去看。(见生不语科)

【南吕过曲五更转】(小丑)呀,二哥。你甚时,来家里?点心儿想是尚未吃。呀,缘何频问都不对?敢是嫂嫂跟前,慢憎着你⑪?若不是呵,难说你,却惹着官司气,若还怪我,我就先陪礼。(杀鸡科)(生)哥哥,不要问罢。若是问起根由,与你妆些幌子。(拱手科)(下)

(小丑)兄弟忿忿而去了,大嫂必知其故。大嫂那里?(小旦哭上)

【前腔】蠢杀才,不争气。累奴家吃负亏。(小丑)我的令正⑫,我的拙荆⑬,谁来欺你?(小旦)情知只有武二居家内。(小丑)他便怎么?(小旦哭唱)我见他冒暑归家,备着酒浆茶水。谁知道,他太不仁,将奴戏。(小丑)我的兄弟不是这样人。他却为何跑了去?(小旦)他无颜在此,必要迁居矣。(小丑)他若撇了去,须被别人笑话。(小旦怒唱)嗳,你若要兄弟同居,还我休书一纸。

(小丑)大嫂,且息怒。从容再作理会罢。

看你花憔粉悴恨难禁,(小旦)无奈强徒苦逼临。

(小丑)须信路遥知马力,(小旦)果然日久见人心。

〔注〕①叱:大声斥责。　②恁:如此,这样。　③建牙:古时出征建立军旗,叫做"建牙"。后亦谓武将出镇为"建牙"。　④生受:道谢语,犹言难为、有劳、对不住。　⑤平康:唐代长安里名,亦称平康坊,为妓女聚居之所。旧时泛称妓家为"平康"。　⑥胖

(jiǎ):古代酒器。圆口,有鋬和三足。用以温酒。 ⑦撑达:意为周到、懂事,开通、大方。 ⑧村:粗鄙。 ⑨涂抹:此指为人掩饰。 ⑩莫争差:不怎差。 ⑪慢憎:轻忽,惹恼。 ⑫令正:旧时对别人嫡妻的敬称。 ⑬拙荆:旧时对人称自己妻子的谦词。

《义侠记》卷首吕天成的序说:"先生(沈璟)诸传奇,命意皆主风世。"第八出《叱邪》就充分体现了其"主风世"的意旨。这一出根据《水浒传》第二十三回结撰而来,主要写了潘金莲挑逗戏弄小叔武松,遭到武松斥责。沈璟和施耐庵一样,把潘金莲置于中国传统伦理道德的对立面来进行刻画,突出了其"淫",以与武松的"正"和"义"形成鲜明对比。

同是叙事性文学,但因小说与戏剧的文体形式不同,在表现同一内容时的手法也就大异其趣。《水浒传》的作者施耐庵充分发挥小说叙事容量大,"因文生事","只是顺着笔性去"把武松与潘金莲之间的矛盾冲突过程完整地表现了出来,刻画人物细腻周详,摇曳多姿。而传奇《义侠记》因受舞台时空的制约,要"立主脑"、"减头绪"、"密针线",删去大量的过程和繁琐的细节描写,把生活中的矛盾提炼集中,并迅速把矛盾冲突推向顶点。美貌多情、风流自赏的潘金莲不甘心自己的一生就白白耗在了"三寸丁"武大身上,因此当武松出现时,她真是"恨不相逢未嫁时",于是极尽挑逗之能事,企图引诱武松上钩。《水浒传》为了突出金莲戏武松这一事件,花了大量笔墨描写潘金莲的"惯会小意儿",武松对此的慢慢由不习惯到习惯,层层逼近,又描绘了事发那日的大雪天气,为矛盾的显化作了环境上的铺垫。总之,矛盾是慢慢发展,高潮是缓缓到来的。而沈璟则删繁就简,紧锣密鼓地围绕主要矛盾展开。《叱邪》中金莲的第一支曲子就道出了她的所思所想,一个淫妇的形象不失时机地引起了观众的注意。为了适应舞台演出的要求,沈璟把《水浒传》中阴云密布的大雪天改为暑天,略去了其间为表现潘金莲借天寒之机勾引武松而设下的层层铺垫。《义侠记》中武松"挥汗归来",金莲一连串的舞台动作进一步揭示她的内心活动,向观众鲜明地展示了潘金莲要把她的所思所想付诸于行动了。她先是"迎见科",接着"请叔叔里面坐","闭门科",然后要替武松脱掉汗透的衣服。如果不发生以后的矛盾冲突,这一系列语言动作似乎都是自然而然的。然而,毕竟叔嫂有别,武松借口天热走开了。矛盾就此打住。

金莲一计不成又生一计,要与武松饮酒。武松却不住她的殷勤吃了两杯。金莲以为武松心动了,以酒为媒,开始用风流话来赚他。【古轮台】一曲,潘金莲与武松一唱一对,表现了各自不同的心理和性格。【前腔换头】生、小旦的对唱,武松的唱词是盼望兄长早归,以摆脱这尴尬的局面,因此借口天热要走。由此可见,沈璟把《水浒传》中的雪天改为暑天,是始终出于情节和关目发展的需要。金莲"机关用尽,怎肯轻轻便撇下",于是矛盾进一步发展了。金莲由语言发展到行动,扯住武松同消夏,并让武松吃掉她那杯残酒。武松

终于忍无可忍，夺过酒杯，将酒泼在地上。于是矛盾迅速激化。《水浒传》小说在此节只是通过人物的语言行动来刻画人物形象，忽视了对人物心理活动的描写。而在传奇中，【扑灯蛾】一段唱词充分体现了戏曲长于抒发情感，长于表现内心活动的特长，武松的磊落胸怀、忠义情愫在这段唱词中淋漓尽致地表现了出来，一腔义愤倾泻而下，句句充满血性，充满正气："有眼睁开看，把武松特地详察也。我是含牙戴发，况先人清白传家，怎生教败伦伤化。""倘有些风吹草动，我眼里认得是嫂嫂，拳头却认不得。"口语化的曲词语言，短促的语调与人物的性格、情节的发展契合无间，共同把矛盾推到了高潮。这使得金莲又羞又恼，只得自找台阶下，推说只是"酒后聊相戏"，心中则暗忖"自恨当初错认他"。武大回来后，先是关心询问武松，然后才问金莲，与武松罢衙归来先问兄长可曾歇下异曲同工，前后呼应，表现出了兄弟的手足深情。而《水浒传》中写武大归来歇了担儿，随金莲到厨下，先问金莲，然后再关照武松，两者表达的侧重点有所不同，显示了沈璟的匠心独运。

将小说改编为适合舞台演出的戏曲，就必须对小说所提供的丰富素材进行精审的取舍整合，围绕戏剧冲突展开情节，以富有表现力的动作语言来刻画人物，推动矛盾发展。《义侠记》的改编是成功的，体现了"场上之曲"的特征。通本曲白生活气息浓厚，语言浅近通俗，本色当行。吕天成《曲品》列此剧于"上上品"。《叱邪》一出至今尚流行于昆剧中，这在古代戏曲作品中是殊为难得的。

（潘华云　朱万曙）

义侠记

沈　璟

第二十五出　取　威

(净笑上)[西江月]一自施恩打倒，一方让我为尊。一片酒店一红裙，一世无愁无闷。　一睡起来晌午，一天瑞雪缤纷。一壶家酿醉醺醺，一步不知远近。　自家蒋门神便是。今日雪天无事，留着小娘子在店中看管。步到前村债户人家，去吃他一醉，有何不可。小娘子，(内小丑应)(净)我去去就来，你不要与人耍笑。(小丑内云)你这等一个利害的，谁敢和我耍笑？(净)说得有理。出得门来，好一天大雪。待我做雪诗一首：渐渐索索往下速，瓦棱儿里渐渐拢。呀，后二句来不得了。(想科)(内作狗吠科)有了：黑狗身上白，白狗身上肿。(笑科)好一个肿字，诗已

做完,往前去罢。正是:酒债还如钱债广,诗才可比将才高。(下)

【中吕引子燕归梁】(生)才见彤云四野排,大雪已盈街。(小生)定应雪耻中心怀,踏雪去,醉归来。

(揖科)(生)兄弟,今日出城去打蒋门神,只还我无三不过望便了。(小生)哥哥,怎么是无三不过望?(生)但过一个酒店,就吃三碗。若无三碗,便不过望子去①。(小生)东门外到快活林,有十二三个酒店。哥哥若吃了三十七八碗酒,只怕醉了,有误大事。(生)你不知道,我有一分酒,增一分力气。若不是酒醉,怎么打得这只大虫。(小生)小弟却不知哥哥是这般的。小厮们,(末、小旦应上)(小生)你们抬着酒看,我和都头慢慢吃将去。(末、小旦)理会得。(众行科)(生)兄弟,

【中吕过曲泣颜回】我和你对酒共开怀,此景寻常难买。(众合)看琼枝玉树,偏将冻蕊争开。(小生)哥哥,这雪好似蒋门神,漫天蔽野,平白的占了人疆和界。(末、小旦)已到一个酒店了。(小生)看酒来。(递与生饮科)(众行唱)有一日腊尽春回,被东君笑杀狂乖②。

(小生)这也是村醪小店,哥哥吃酒么?

【前腔换头】(生)斟来,安问好和歪,但闻是酒须筛。(饮科)(行科)(众合唱)人生不饮,似青山容易头白。(生)兄弟,这雪又比你我一般,岁寒友谊,论心胸洁白无纤芥。(小生)哥哥,远望见那林子,就是快活林。那十字路口酒店,就是这厮强占的了。(生)既如此,待我再吃三碗。你和小厮别处躲罢。(小生)是如此。(生饮科)酒,如此勾了。命家僮不必携壶,(小生别科)哥哥,小心在意,莫教他取笑吾侪③。(小生、末、小旦俱下)

(生)迤逦行来④,已有六七分酒意了。且妆做十分醉的,闯将去。(看科)远远见一个大汉,在妓女门首走来走去,一定是蒋门神了。我且到他店里去。呀,有一个年少妇人在里面,待我叫一声。大娘子,买酒的在这里。(小丑上)醉里乾坤大,壶中日月长。那一个叫?老娘来了。客官要多少酒?(生)先打些来尝看。(小丑)酒保,打些酒来客官尝。(丑上)来了,酒在此。客官你尝。(生饮科)不好,换来。(丑换)(生饮科)也不好。快换来,便饶你打。(小丑)这厮醉了,倒来这里消遣老娘。(丑)眼见得是个外路蛮子,胡乱打发他去罢。(生)哙,你骂谁?(打二丑科)(末、外俱上跪救)(生乱打科)

【太平令】堪笑奴侪,直恁痴愚惹祸灾。教人气忿如何耐,(二丑、末、外俱走下)(生)这一顿畅胸怀。

那厮们必然去报蒋门神去了。待我接将去,雪地上打倒他,教众人笑一场。(行科)(净急上)

【前腔】那个杀才，却向爹行惹祸灾。(见科)(生将两拳在净面上一影)(生急走)(净赶科)如何未打伊先败？(生转身踢一脚科)正要你赶将来。(净蹲科)(生又踢一脚)(净卧倒叫痛)(生打科)

【扑灯蛾】腌臜乞丐流，辄敢恁无赖。(净)好汉饶我性命。(生)若要保残生，须是守嗜三戒也⑤。(净)休说三戒，便是三万三千三百三十戒也依你。(生)一要交还原主，(净)依得。(生)二要与施家陪礼大铺排，(净)依得。(生)三要你离孟州疆界。(净)小人都依就是。(生)若把言词改，就将景阳冈虎做招牌。

(净)原来是打虎的武都头。我的爷爷，你早说，要我小娘子也领了去。

(生)哇，谁要你的。(小生、末上)

【前腔】你热心抱不平，到处除民害。(生放净科)今日且姑容，明日若伊还在也，那时休怪，你去快活林准备葬尸骸。(净)小人交还了店中家伙，连夜就去。自恨我当初不揣，(拜唱)蒙遮盖，这条生命在死中来。(下)

(小生揖科)今日多亏了哥哥，谢不能尽。(生)这般小事，何足挂齿。

【尾声】(众)须知否极还重泰⑥，雪后从前春又来。燕喜频将绮席开。

(生)失路笑驾驺⑦，(小生)兹行更不回。

(众)从前作过事，　　没兴一齐来。

〔注〕①望子：酒店门口悬挂的招幌。　②东君：司春之神，又可指日神。　③吾侪(chái)：我们。　④迤逦(yí lǐ)：连续不断。　⑤嗜(zán)：同咱。　⑥"须知"句：否(pǐ)，《周易》六十四卦之一，其象为天地不交而万物不通；泰，也是《周易》六十四卦之一，其象为天地交而万物通，后人常用"否极泰来"指遭遇坏事之后迎来好事。　⑦驾驺：劣马。

《武松醉打蒋门神》是《水浒传》中的一段痛快酣畅的文字，它和《景阳冈武松打虎》相映成趣。前者是打虎，后者写打恶人；前者是喝酒后打虎，后者也是"醉打"。不过，细细读来，两者的侧重点还是略有不同，前者虽然写了武松上冈之前的喝酒，却只写他"前后共吃了十五碗"；后者则写他"无三不过望"，连村野小店也不遗漏，共吃了三十多碗。换言之，前者重在写武松的"打虎"，后者则重在写武松的"醉打"。——当然，"醉打"描写的背后，隐藏着作者对武松侠义精神的歌颂、勇士品格的赞美，这是不必多加解释的了。

《水浒传》的文字已然出神入化，沈璟将它改成戏曲，化为舞台动作，该如

何着笔呢?

从武松见到蒋门神开始,应该是合情合理的戏剧设计。《水浒传》中是这样描写的:"武松抢过林子背后,见一个金刚来大汉,披着一领白布衫,撒开一把交椅,拿着蝇拂子,坐在绿槐树下乘凉。武松看那人时,生得如何,但见:形容丑恶,相貌粗疏。一身紫肉横铺,几道青筋暴起。黄髯斜卷,唇边几阵风生;怪眼圆睁,眉下一双星闪。真是神荼郁垒象,却非立地顶天人。"而沈璟在这出戏的一开始,是净扮的蒋门神"笑"着上场,念了一首[西江月]:"一自施恩打倒,一方让我为尊。一爿酒店一红裙,一世无愁无闷。 一睡起来晌午,一天瑞雪缤纷。一壶家酿醉醺醺,一步不知远近。"这首词是蒋门神自我生活的写照,一个无赖强人的形象已经初步勾勒出来,但全用"一"字作每句的开头,还是显得文气了一些。后面的描写就更加入骨了,蒋门神出门时,要他新娶的小妾"不要与人耍笑",丑扮的小妾道:"你这等一个利害的,谁敢和我耍笑?"这两句对话,把蒋门神的"强人"面目揭露无遗。蒋门神出得门来,看到一天大雪,竟然也要作诗一首,他作的"诗"是:"淅淅索索往下竦,瓦棱儿里渐渐拢。"作到这里,作者别出心裁地让他断了思路,说:"呀,后二句来不得了。"然后,让他从狗的吠声中获得了"灵感",将后面两句"诗"续完:"黑狗身上白,白狗身上肿。"最后,还让他自我欣赏一下:"好一个肿字!"这段描写,虽然袭用了传为唐人所作的著名咏雪打油诗"江上一笼统,井上黑窟窿。黄狗身上白,白狗身上肿",但用于塑造人物,简直是神来之笔,一个"风雅"得令人捧腹的粗蠢形象栩栩如生。我们很难评价小说和戏曲在对蒋门神形象描写上的优劣,因为它们是不同的体裁,但从艺术效果上,显然沈璟的笔墨更传神,令人对蒋门神这个人物有了更深刻的印象。——而这样一段戏是小说中所没有的,这正是改编者的创造。

后面的情节与小说大致相同。甚至一些人物语言也相同。但是,细加比较,又可以发现,沈璟将故事发生的时间由夏天改成了冬天。这一改变,使剧中人物,特别是武松的抒情有了景物的依据。你看,武松上场时和施恩唱的一支【燕归梁】:"(生)才见彤云四野排,大雪已盈街。(小生)定应雪耻中心怀,踏雪去,醉归来。"再看在路上武松和施恩以及众人唱的一支【泣颜回】:"(生)我和你对酒共开怀,此景寻常难买。(众合唱)看琼枝玉树,偏将冻蕊争开。(小生)哥哥,这雪好似蒋门神,漫天蔽野,平白地占了人疆和界。……"如果说,武松(生)在前一支曲子里唱的是景色,那么在后一支曲子里唱的就是一种英雄情怀。唯有雪景才足以使他抒发出这样的情怀。这种季节的悄然更换,实际上蕴涵着剧作家的一片艺术匠心。同样的例子在关汉卿的《单刀会》中也曾经使用过,关汉卿把关羽赴会的途径由史书记载的陆路改为水路,借滚滚大江的景色抒发关羽豪迈的情怀,使之成为脍炙人口的绝唱。沈璟虽然没有写出双调【驻马听】那样的曲子,但是在创作思路上,显然与关汉

卿是一致的。

将小说转换为戏曲，必须删繁就简，进行必要的剪裁。熟悉戏曲舞台并且力倡"场上之曲"的沈璟是充分注意到这一点的。比较一下该出戏和小说描写，就不难发现其删减的笔墨精练之处。例如，小说中武松"挑起事端"后将蒋门神的小妾丢到酒缸里的一段，在戏剧舞台上就不好展现。沈璟就改为"打二丑科，末、外俱上跪救，生乱打科"的舞台提示。再有，沈璟还注意到舞台动作的戏曲性问题。武松在痛打蒋门神的过程中，并不仅仅是"打"的舞台动作提示，而是将动作和曲词有机地融为一体：当蒋门神知道酒店出事后，急忙赶来，唱道："那个杀才，却向爹行惹祸灾。"这时的舞台提示是"见科，生将两拳在净面上一影，生急走，净赶科"，接着是蒋门神唱："如何未打伊先败？"又是舞台提示"生转身踢一脚科"，武松唱："正要你赶将来。"这样，就避免了光唱不做或仅做不唱的毛病，做是戏曲化的做，唱是舞台性的唱。此外，沈璟在这一出戏中运用了对唱、轮唱、合唱等方法，可以想见，其演出效果是非常好的。

将广有影响的武松故事搬上戏曲舞台，这既是有意义的改编，又具有一定的难度。因为小说本身就很精彩，改得不好，就会弄巧成拙。沈璟作为一个熟悉舞台表演的戏曲家，其改编则是成功的。这出戏，有小说中没有的场面、情节设计，有对原作的删减，有对原作时间的改动。而就其总体成就来看，它成功地将小说的叙述性故事转化成了戏剧的代言体舞台动作。读过这出戏，我们不得不赞叹作者的改编用心，也不得不佩服沈璟——他毕竟是一位大戏曲家。

（朱万曙）

坠钗记

沈　璟

第十一出　拾　钗

（正旦上）含冤幸遇炳灵公[1]，放氏追寻崔嗣宗。新鬼偏怜新婿哭，旧钗还向旧堂中。我何兴娘游魂至此。你看今日合家老幼，都去上我坟茔，止撇下崔郎独自在家。我今晚显些灵验，与崔郎相会。待他门首相迎之际，我把一灵吊在妹子车傍，将原聘金凤钗坠于地下，使崔郎拾取，假作庆娘失下之物，就好将机就计，与他相会便了。此时爹妈将回，不免先惊醒他，慢慢的进去便了。此是他书房门首，不免叩门则个。（作叩门）（生上）来了。摩挲睡眼未惺忪，试作应门一小僮。谁向春江花月夜？犹余

残泪洒西风。(正旦叩门介)(生)是那个?(正旦不应)(又叩门)(生)是谁叩门?(正旦又不应)(下)(生)连叩几次,为何并没个人影儿?我且开门看来。(开门介)并没一人。嗄,敢是行钱先回?报家眷回家,又掌灯儿去迎接了。且往门首,迎候岳父母回来便了。(丑内云)脚,脚,脚,马来。(生)呀,远远望见灯烛辉煌,想是车马来了。(丑掌灯照外马上)(同)

【仙吕入双调过曲窣地锦裆】累累何处是牛眠,血泪都成红杜鹃②。(丑)请老爹下马。(外下马)(生)岳父,小婿在此恭候。(丑)崔官人在此等候。(外)贤婿,劳待了。(生)不敢。今日岳父辛苦了。(外)便是,老夫今日衰倦了,不得奉陪。请了。(丑)便是。今日衰倦了,不得奉陪。请了。(外)咄。(生)请安息罢。(外)归来憔悴不堪言,犊犍安能学少年。(外、丑下)

(生)岳母车子来了,我且闪过一边。(付同老旦、小旦照前车上)(正旦傍小旦车并上)(同)

【前腔】家家少女戏鞦韆,吾自伤心倍惨然。(小生、末)到了,请下车。(老旦)车夫。(小生、末)有。(老旦)今日晚了,明日打发车钱。(小生、末)晓得。(小生、末下)(老旦、小旦、付同)归来自是不成眠,良夜惟闻新鬼喧。(老旦、小旦、付下)(正旦作坠钗地下)(随众下)

(生)呀,方才地下甚么响?待我寻来。(拾钗介)

【前腔】呀,原来是金钗孤凤在堂前。嗄,却是香车遗钿蝉③。待我就送了进去。(老旦内云)闭上了中堂门。(生)呀,看中堂欲闭敢迟延,银锁分开双凤眼。

且住,你看门已闭上。想岳父治家甚严,怎敢又敲门送进去。嗄,只得收下。且回书房,明早送进去罢。

【越调过曲小桃红】看紫金一股凤头钗,不知是那一个人失在也?早是遇亲人,不致破私财。且住,我幼闻爹娘说,曾将金凤钗一只聘下兴娘。咳,可怜,若是兴娘插着,正好与这只钗儿做一对。阿呀,妻嗄!如今人死后誓盟乖,又不知,物尚存,可是属慈哀。或小妹留插戴也,墓地里睹物伤怀。阿呀,我兴娘的妻嗄,愿相逢问明白。(作困介)

(正旦上)可怜垂首明于雪,又恐回身化作云。我方才坠下钗儿,崔郎已拾取。今欲与他相会。——且住,只是不好称呼。怎么处?吓,有了。我只叫他是姐夫,他必疑我是兴娘之妹庆娘也。好计,好计。不免叩门则个。(作叩门介)(生)是谁叩门?(正旦不应)(又叩介)(生)是那个叩门?(正旦不应)(又叩介)(生)呀,奇怪。连敲两三次,问又不答,不问又敲。

【下山虎】我乍惊又骇。(正旦又叩门介)(生)嗄,来了,待我开门看来。

(作开门)(正旦闪进介)(生)是那个,是谁?呀,此时夜已深了,明明有个人叩门,为何开门出来,又没个人影儿?好奇怪。我乍疑又骇。啐,不要采他④,我自闭门进去便了。(作关门)(正旦咳嗽介)(生)呀,他倒进来了。你是何来,独自立门儿外,使人忌猜。(正旦)忙敛衽万福先生,姐夫贵客。(生)请问小娘子是那一个?(正旦)奴家就是兴娘之妹庆娘也。(生)原来就是小姨,失敬了。(正旦)好说。(生)小姨,你为甚轻身出内宅?(正旦)先有只金钗解,愿依君玉镜台⑤。(生)小生呵,蒙岳丈相看待,我岂肯恁般不才。(正旦)奴家既出来了,怎好空返?(生)阿呀,小姨嗄,你速请归房莫慢捱。

【山麻秸⑥】(正旦)我既除却闺门戒,料覆水难收,羞颜难揣。(生)此时,此时才是黄昏届,但一步步离此书斋,彼此皆得,百无方碍⑦。

【五韵美】(正旦)凤钗儿,是君拾在,这鸾俦已定难再改。姐夫!(生)小姨!(正旦)须做一床锦被好相遮盖。(生)此事断断成不得。(正旦)咳,郎心忒歹,全不肯分毫担带⑧。(生)言重,言重。(正旦)我料你也做不得坐怀不乱柳下惠⑨。(生)我学不得终夕里容坐怀。(正旦)我怜你只身在此。(生)阿呀,小姨吓!休念鲁国男儿,只身在客。

【五般宜】(正旦)哇,我父把你通家子待⑩,伊这贱才。(生)小姨,不要破口吓。(正旦)好嗄,却把我闺中女,诱来外斋。(生)小姨,你自家来的,反说我来诱你。(正旦)胡说,你待要官休还是私讲开?(生)官休便怎么?(正旦)官休么,我入诉严亲,讼伊在法台。(生)私休呢?(正旦)私休么,要——(生)要什么?(正旦)要私休,伊须自揣,两句话凭君鉴裁。(生)咳,罢,罢,罢,小生经多难多灾,今夜里呵,恶遭逢时运乖。

小姨,我只得依了你罢。(正旦)依我什么来?(生)方才说的私休。(正旦)啐!(生)小姨,依虽依了,还要问你。(正旦)问什么?

【尾声】(生)这钗儿却与谁行买?(正旦)说也话长,他日从容诉此怀。(生)小姨。(正旦)姐夫。(生、正旦同)和你今夜先交两意谐。(随口并下)

〔注〕 ①炳灵公:传说中泰山神的第三子。炳灵,焕发灵气之意。宋高承《事物纪原》:"《宋朝会要》曰:(炳灵公)庙在兖州泰山下,即泰山神三郎也。后唐诏封威雄将军,(宋)大中祥符七年十月十五日,诏封威雄将军为炳灵公。" ②"血泪"句:红杜鹃,红色的杜鹃花。传说古蜀帝杜宇之魂化为杜鹃鸟,其声悲凄,啼至血出乃止。 ③钿蝉:指首饰。 ④采:同睬。 ⑤玉镜台:南朝宋刘义庆《世说新语·假谲》:"温公(温峤)丧妇。从姑刘氏家值乱离散,唯有一女,甚有姿慧。姑以属公觅婚,公密有自婚意,……因下玉镜台一枚(为聘)。姑大喜。既婚,交礼,女以手披纱扇,抚掌大笑曰:'我固疑是老

奴，果如所卜。'"后世因以"玉镜台"为聘婚的礼物。 ⑥山麻秸：原误作"山麻揩"。⑦方碍：同妨碍。 ⑧担带：同担待。 ⑨柳下惠：春秋时鲁国大夫，姓展，名获，字禽，食邑柳下，谥惠。曾官士师。《荀子·大略》："柳下惠与后门者同衣而不见疑。"言柳下惠夜宿城门，遇一受冻无家女子，使之坐于己怀，以衣裹之，而无放荡之行为。 ⑩通家：世交。

此剧又名《一种情》，清姚燮《今乐考证》谓沈自晋作，焦循《剧说》谓吴炳作，《曲海总目提要》则将之归入李渔名下，皆非，其作者当为沈璟。全剧共三十一出，戏剧故事大概为：上都人崔嗣宗幼年时，曾与扬州前任防御史何厚之女兴娘约为婚姻，以金凤钗作为聘礼。但后来因随父游宦他地，未能互通音信。十五年后，崔嗣宗长大成人，重往扬州联姻。何厚之夫人赵氏因久不闻崔家消息，逼迫兴娘改嫁豪门。兴娘日夜思念嗣宗而忧劳成疾，竟于崔嗣宗登临何府之前谢世。神祇炳灵公感兴娘至诚，放兴娘游魂重返人间一年，以毕其与崔嗣宗的夫妻姻缘。兴娘亡魂遂以其妹庆娘身份趁夜潜入崔嗣宗书房，与崔合欢。一年以后，兴娘游魂重回阴间，神明显灵，使何厚将庆娘嫁与崔嗣宗，继续姻缘。后崔嗣宗、兴娘、庆娘皆成仙团圆。

《拾钗》在整部传奇中是最有戏剧性的出目之一。清明节日，何厚一家至兴娘墓前祭奠，兴娘亡魂依附在妹妹庆娘的车子上回到何家，趁人不备，丢弃下金凤钗，使崔嗣宗拾到。崔嗣宗手捧金凤钗，想起亡故的兴娘，不由得"蓦地里睹物伤怀"。这一情节为后文二人的相会作了铺垫，其中，作为崔嗣宗、兴娘定情之物的金凤钗起着重要的联系作用。因为崔嗣宗、兴娘虽有婚姻之约，但并无婚姻之实，现在阴阳相隔，唯一能够把他们联系在一起的只有这个金凤钗。所以《拾钗》出一开始细致地叙述兴娘如何使崔嗣宗拾到金凤钗的过程，是十分必要的，这也为后文兴娘以金凰钗作为"赃物"，逼迫崔嗣宗"私休"埋了伏笔。

《拾钗》出从总体来看，充满着浓厚的喜剧气氛。兴娘之魂叩门一节，便有几分喜剧效果。兴娘游魂深夜数番叩门，对崔嗣宗的询问有意不作应答，吓得他"乍疑又骇"。兴娘的游魂趁他开门向外观看时，轻轻潜入房中。待崔嗣宗闭门时，竟发现已有人在房。这一节之所以具有喜剧效果，因为观众知道，兴娘深夜叩门，是来幽会的，她对崔嗣宗绝无恶意，但对崔嗣宗而言，却属于"见鬼"，令他又惊又骇。书生见鬼的喜剧性场面描写，在中国戏剧中是较为常见的（如《牡丹亭》中柳梦梅初见杜丽娘的亡魂），并非本剧所特有，但接下来的喜剧性描述却为一般剧作所鲜见。

明清传奇描写男女爱情，常见的是男为主动，女为被动。《拾钗》出却一反常套，变成女为主动，男为被动。这主要是因为女主人公兴娘此时是以亡魂的身份出现的，所以她可以不必接受人间礼法的约束和限制（这正如《牡丹

亭》中的杜丽娘),爱己所爱,恨己所恨,而且她又从姻缘簿上知道自己与崔嗣宗尚有一年的夫妻缘,因此她的主动求爱是可以理解的。相反,作为男主人公的崔嗣宗在《拾钗》一出是以正人君子的身份出现的,他不能不恪守人世间的一切礼法和教条,循规蹈矩,所以他面对兴娘的主动求爱,常常不自觉地陷入窘迫之境。《拾钗》一出的喜剧性效果也因此产生。

《拾钗》一出兴娘的主动求爱非常巧妙,可以说是一"软"一"硬"。起先是"软",即如实地向崔嗣宗表明自己的爱意。对崔嗣宗夜深来此何干的询问,率直地表白说:"愿依君玉镜台。"这是含蓄地表明愿以身相许。但崔嗣宗却不敢为此"苟且"之事,要兴娘尽早离去,"但一步步离此书斋,彼此皆得,百无方碍",他当然不能不顾忌彼此的名声。但兴娘并不因此就告退,因为她抓住了崔嗣宗的把柄——他崔嗣宗已拿到定情之物金凤钗,"凤钗儿,是君拾在,这鸾俦已定难再改",所以今日他们"须做一床锦被好相遮盖"。但崔嗣宗迂腐至诚,仍坚辞不就,"此事断断成不得"。至此,兴娘的好言相劝,终归徒劳,她不得不另谋他策。

其次为"硬",即给崔嗣宗扣上引诱闺中女的罪名,迫其就范。既然崔嗣宗念念不忘的是纲常礼教,小心护持的是他的书生清名,兴娘不妨便硬派给他一项罪名:不是她兴娘行为有差,而是他崔嗣宗不循礼法,"把我闺中女,诱来外斋"。现在崔嗣宗是有理说不清,只能听从兴娘的摆布。兴娘给他指出两条路:一是官休,一是私休。官休是把崔嗣宗引诱闺中女的罪名向兴娘父母禀告,讼之于官府;私休却很简单,趁此良夜成就幽欢。崔嗣宗权衡之后,当然乐于选择"私休"了。戏剧于是结束于观众轻松的嬉笑中。　(蔡永明)

青　衫　记

顾大典

第二十八出　坐湿青衫

(旦抱琵琶上)影似白团扇,调谐朱弦琴。一毫不平意,幽怨古犹今。奴家方才闭上舱门,拒绝那厮。且喜他使性,上岸去了。如今再上船头消遣一回。你看江深夜静,月冷风清,好凄惨人也。前日闻得白相公谪宦江州,此间正是江州地方了。咳,只在一处,不能勾厮见,好苦呵!稍水那里?(丑扮船家上)随风倒舵,顺水推船。裴娘有何分付?(旦)稍水,你把这船头对着月色,就泊在这芦花岸边,待我把琵琶自弹一曲。(丑诨

下)(旦)碧海青天无限恨,等闲拭泪付琵琶。(弹介)

【新水令】鹍弦铁拨紫檀槽①,断送许多年少。空林惊宿鸟,幽壑舞潜蛟。切切嘈嘈,写不尽相思调。

【步步娇】(生、外、末、小丑挑酒罍上)荻花枫叶秋容老,祖饯浔阳道②。山低月已高,挈榼提壶,且须倾倒。(末)此间已是元爷船了。(外、生)快通报。(末)稍子,打扶手。(净稍子上)是那个?(末)刘爷、白爷下马。(净)老爷有请。(小生上)独坐正无聊,主人下马刚来到。

快请上船。(相见送酒介)(换冠服)(生内穿青衫介)

【折桂令】(旦)恨悠悠粉褪香消,怅忆仙郎梦绕魂劳。想他们别恋多娇。(生、外)微之请一杯。那里琵琶声响?(旦)他有樱桃素口,杨柳蛮腰③,抛闪得人牛马同槽。他昏腾腾酗酒铺糟,眼睁睁受尽煎熬。(生)弹得好,微之,再请一杯。(旦)到头来风月场空,那些儿云雨峰高。

【江儿水】(外、小生)逸调来云表,清声彻斗杓。似湘灵鼓瑟江干晓④,似临邛夜弄求凰操⑤。(生听介)好怪好怪,宛然是裴兴奴的指拨。(拭泪悲介)他穿帘入溷俱难料⑥,谁共篷窗孤棹?暂且停桡,试问主人消耗⑦。

左右的,你把船移近那船,问他是什么船。(问介)(丑)我们载的是浮梁茶客。(回话介)(生)你就问那弹琵琶的可是裴兴娘?(众问介)(旦作惊介)他为何晓得我?我正是,问我怎么?(众)果然是。(生)我说是了。快请过船来。(众请介)(旦)我已从了良,不好过来。(生)与他说,我是白乐天。(众传说介)(旦)既是他在船里,我就过来了。(过船相见介)(生拭泪介)我说是他。

【雁儿落带过得胜令】(旦看介)岂忍见休文减带腰⑧,岂忍见宋玉悲秋貌⑨。(生)你可认得这件青衫么?(旦)重提起典青衫酒价高,免不得掩红妆把琵琶抱⑩。(生)你为何就嫁了人?(旦)恨娘行把我一时抛,付茶商把箕帚操⑪,也不管参商和卯酉⑫,逼迫咱鸾枝作鹊巢。(生拭泪介)(外)乐天为何只管堕泪?你的青衫尽湿透了。(小生)连我们也要堕泪起来了。(旦)延烧,死灰然袄神庙⑬。蓝桥,为风波败久要,为风波败久要。

【侥侥令】(生)一番新懊恼,几载旧根苗。(外、小生)邂逅相逢如天造,怎忍似弃言的解佩要,弃言的解佩要。

【收江南】(旦)呀,算将来生死是今宵,(外)可惜已嫁人了。(旦)那筹儿都休道。二位大人,没奈何要与奴家做一个主,须教我断弦再续藉鸾

胶⑭，休疑虑章台杨柳摘长条⑮。望相怜旧交，望相怜旧交，纵春山淡了尚堪描。

【园林好】(外、小生)教坊中声名久标，便于归须从俊髦。出幽谷正宜及早，从今夜好迁乔，从今夜好迁乔。(小丑上)天有不测风云，人有旦夕祸福。娘子在那里？不好了，员外大醉，落在江里了。(内)娘子遇了一个旧相识，在座船上，请过去弹琵琶去了。(小丑过船报介)(外)既然如此，明日着地方与他打捞尸首，棺敛载回便了。(小丑)请娘子回船里去。(外)胡说，裴兴奴系官妓，名在教坊，你们庶人之家，如何娶得他？如今就把他留下的衣饰，当他财礼退还你。兴奴自应在此值应，不得前去。(小丑介)各人自扫门前雪，休管他家瓦上霜。(下)(外)如今兴奴已归乐天，我们就差人送他到衙里去罢。(生对外、小生背云)兴奴已作商人妇，恐怕使不得。(外、小生)乐天，你生平大节不亏，官箴无玷，就有些风流罪过也何妨。(生)既如此，唤从人取乘轿来，送回衙去。(众)此处没有轿，请老爷少待，须要到城里去取来。(小生)既要等轿子，何不取酒来再饮几杯，再弹一曲，如何？

【沽美酒带太平令】(旦)谢阳侯斩鸱鹞，谢阳侯斩鸱鹞，赖恩相续鸾胶。你把今夜琵琶付彩毫，一字字继《离骚》，一声声彻云璈⑯，一句句完璧归赵。朋友们千杯欢笑，夫妻们五花官诰，儿曹红绡紫绡。总只是朝云暮潮，呀，总不如百年谐老。(众)轿子来了。(旦)奴家就此拜别二位大人。(外、小生)且不要谢，明日还要来奉贺。(旦)乍逢浑似梦，相见反成悲。(下)

【尾声】(外、小生)登堂拜贺须明早，(笑介)乐天，他久旱逢甘在此宵，须暂时落后那杨柳樱桃⑰。

姻缘簿上喜和同，恩怨遥传指拨中。
一叶浮萍归大海，人生何处不相逢。

〔注〕 ①鹍弦：用鹍鸡的筋做成的弹拨乐器的弦。 ②祖饯：饯别。祖，本指出行时祭路神。 ③"他有"二句：唐白居易姬人樊素善歌，妓人小蛮善舞，尝为诗曰："樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。"见唐孟棨《本事诗·事感》。 ④湘灵：湘水女神。《楚辞·远游》："使湘灵鼓瑟兮，令海若舞冯夷。" ⑤临邛：古县名，秦置，治今四川邛崃，秦蜀卓氏迁此，以铁冶致富。求凰操：汉辞赋家司马相如曾弹琴唱凤求凰之曲挑卓文君，文君遂与之私奔。 ⑥穿帘入溷(hùn)：指人境遇的好坏。《梁书·儒林传·范缜传》载范缜云："人之生譬如一树花，同发一枝，俱开一蒂，随风而堕，自有拂帘幌坠于茵席之上，自有关篱墙落于粪溷之侧。"剧用此典。溷，厕所。 ⑦消耗：消息，音信。 ⑧休文减带：休文，南朝梁沈约字，他与徐勉交厚，致书徐勉言己老病，致谓"百日数旬，革带常应移孔；以手握臂，率计月小半分"。 ⑨宋玉悲秋：战国楚宋玉《九辩》："悲哉秋之为气也，

萧瑟兮草木摇落而变衰。"唐杜甫《咏怀古迹》之二："摇落深知宋玉悲。" ⑪箕帚：畚箕和扫帚，泛指妇人操持的家务。 ⑫参商：参星和商星，天上二十八宿中的二宿，不会同时出现在天空，故常以之喻人之暌违。卯酉：早晚。卯，卯时；酉，酉时。 ⑬祆(xiān)神庙：祆教(也叫琐罗亚斯德教或拜火教)祭祀火神的庙宇。祆教南北朝时传入中国，唐朝曾一度流行。相传蜀帝公主与乳母之子相爱，约定在祆神庙见面。公主至庙，适陈生酣睡，因解玉环置其怀中而去。陈生醒来，不见公主，怨气化为大火，焚其自身与庙宇。剧用此典。 ⑭鸾胶：《海内十洲记·凤麟洲》载，西海中有凤麟洲，仙家煮凤喙麟角合制为膏，能续断弦，称鸾胶。后世多以之喻续娶。五代刘兼《秋夕书怀呈戎州郎中》诗："鸾胶处处难寻觅，断尽相思寸寸肠。" ⑮章台：汉长安街名，后常指青楼集中倡女聚居之地。 ⑯云璈：即云锣，一种打击乐器。 ⑰杨柳樱桃：即白居易的姬人樊素和妓人小蛮。见注③。

《青衫记》是由白居易《琵琶行》故事所感发而引申虚构的传奇剧本，参照元代马致远《江州司马青衫泪》杂剧，演述唐代大诗人白居易和琵琶女裴兴奴的爱情故事。白居易天赋才情，风流倜傥，娶教坊歌女樊素、舞女小蛮为姬妾，以侍琴书之乐。但他也是个有抱负的士人，不肯辜负平生之志。尝闭门累月，揣摩当世之事，撰成策论七十五篇，以为进取之资。于是与契友元稹赴京应举，策试及第，授谏院左拾遗兼中书舍人。大诗人刘禹锡邀请元白二人往东郊游乐，一展契阔之情，二申庆贺之意。三人同往妓者裴兴奴家饮酒。裴兴奴生长教坊，弹得一手好琵琶，厌倦风尘，久欲从良。经刘禹锡介绍，结识白居易。白居易以青衫典酒，自得其乐，认为"坐有妖娆，轻颦浅笑，何妨日日典青袍"。裴兴奴也"愿相期偕老"。一个是"窈窕倾城貌"，一个是"谈笑气雄豪"；一个说"我爱你风情月调"，一个说"我爱你歌唇舞腰"。于是裴兴奴以身相许，二人欢度良宵，一夜恩情，百年盟誓，相期偕老。

时值兵乱，白居易上疏言弊政而得罪皇帝，被谪贬江州。启程之前，特地寻访裴兴奴，裴兴奴避乱不知去向，白居易好不伤感。情节的发展陡起一大波澜。

裴兴奴匆匆避乱之际，为白居易赎回典酒的青衫，"等待重来，使异日青衫无恙，白首同归，一段姻缘或者在此，也未可知"。也许天缘巧合，裴兴奴母女从京城避乱到了白居易的家乡，自诉苦难，为小蛮、樊素所收留。久之，问将起来，方知就是白家。裴兴奴鼓起勇气向小蛮、樊素送还青衫，告知与白乐天的真情厚意，并说：老鸨母强逼自己接一浮梁茶客，"怪我不从，终日打骂，如今要他千金，把我卖与他，怎生是好"？裴兴奴对白居易的爱情得到了小蛮、樊素的理解和同情，使情节向前发展了一大步。但蛮、素二人被白居易迎往江州之后，裴兴奴也随即被母亲强逼出嫁。她长恨不已，说："娘，我是你亲生的女，全不念骨肉之情，今日千乡万里，把我嫁与这个茶商，闪得我好狠毒也。"蛮、素至江州，说起此事，白居易立即命人携带三百两银子，以青衫为表

记，迎娶裴兴奴，但是为时已晚，裴兴奴早已随茶船南下，不知去向。爱情很真诚，缘分却渺茫，情节的发展又陡起第二大波澜。

有缘千里来相会，天下有情人终成眷属，白裴二人出现了一个意外的重逢。

《坐湿青衫》一出就是演述裴兴奴船至浔阳江头，正值白居易江边送客，两人意外重逢的场景。浮梁茶客强娶裴兴奴之后，船载南下，并无欢乐，裴兴奴的态度是："你若再来缠我，拚取微躯赴九泉。"船至浔阳江头，浮梁茶客使性赌气进城玩乐。裴兴奴则心事重重，独抱琵琶，看那江深夜静，月冷风清，好不凄惨。于是命船夫"把这船头对着月色，就泊在这芦花岸边"，轻拢慢捻，自弹一曲，抒发衷肠："碧海青天无限恨，等闲拭泪付琵琶。""碧海青天"四字出自李商隐《嫦娥》诗："云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。"写闺中离人彻夜思念之情。裴兴奴在浔阳江头，就像李商隐笔下的女主人公一样，对着碧海般的青天，心事应比嫦娥更重。嫦娥仅仅是单纯的思念，裴兴奴则除了煎心的思念之外，还有沦为商人之妇的无穷怨恨。这种思念和怨恨都化作眼泪流出。裴兴奴不是寻常的女子，她精通琵琶，她把泪中所包含的思念和怨恨又都化作琵琶的旋律，飘扬开去。她抱着紫檀木制成的琵琶，指拈铁拨，轻扣鹍弦，弹奏出动人心魂的旋律，似乎诉说士子追求功名，轻易别离；又似乎描述壮士巡守边疆，见宿鸟惊飞，而觉察敌人的偷袭；又似乎抒发壮志未酬之士有如幽壑之潜蛟，待时而出。他们都是重功名事业，轻儿女柔情，不惜辜负青春年少的甜蜜相聚。这些音乐形象深刻地表现出闺中少妇对于离人的深切的思念和思而不见所生发的绞心的幽怨。

白居易和刘禹锡就在这琵琶声中，备着酒肉，来到浔阳江头的客船之上，饯别元稹。琵琶女仍旧在低眉信手续续弹，说尽心中无限事："恨悠悠粉褪香消，怅忆仙郎梦绕魂劳。想他们别恋多娇。"琵琶的旋律引起了白居易、刘禹锡、元稹的注意，仔细倾听琵琶女的继续弹奏："他有樱桃素口，杨柳蛮腰，抛闪得人牛马同槽。他昏腾腾酗酒铺糟，眼睁睁受尽煎熬。到头来风月场空，那些儿云雨峰高。"刘禹锡、元稹对琵琶声称赞不已："逸调来云表，清声彻斗杓。似湘灵鼓瑟江干晓，似临邛夜弄求凰操。"在刘、元看来，琵琶的旋律似乎进入了本朝钱起《省试湘灵鼓瑟》诗的幽怨凄清境界："曲终人不见，江上数峰青。"她弹琵琶的音调，除了思念幽怨之外，更蕴含着向往和追求，有如司马相如客临邛，弹奏《凤求凰》，追慕卓文君一样，其歌曰："凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。"白居易听曲知音，心有感应，说道："好怪好怪，宛然是裴兴奴的指拨。"不禁一洒伤心之泪。心想：裴兴奴的近况如何？是过着幸福的生活，还是遭受悲惨的命运？来到浔阳江头，篷窗孤棹，可与谁结伴？挂念在怀，放心不下，即刻命人打听"那弹琵琶的可是裴兴娘"？询问确实之后，立即请过

船来。同是天涯沦落人,相逢岂料曾相识?往日的情人,久别重逢于逆境之中,无限伤心之事涌上心头,不可名状之泪夺眶而出。裴兴奴眼看白居易消瘦忧愁,深感不安。"岂忍见休文减带腰,岂忍见宋玉悲秋貌。"沈约、宋玉都是前代文学家,才情横溢,风流倜傥,是古时妇女心目中白马王子的形象,此处借来比喻情人白居易。白居易曾派人携带青衫为表记迎娶裴兴奴,不遇而返,今日为了表明自己的心意,便指着身上的青衫说道:"你可认得这件青衫么?"往事重提,裴兴奴记忆犹新:"重提起典青衫酒价高,免不得掩红妆把琵琶抱。"当年白居易初访裴兴奴,以青衫典酒,刘禹锡提出琵琶助兴,裴兴奴娇柔婉转,犹抱琵琶半遮面,用琵琶的旋律表达出柔情蜜意和才情风调,深深地打动了白居易。裴兴奴对往事的回忆那么清晰,说明她几年来时刻不忘白居易。白居易反问她:"你为何就嫁了人?"这一问勾起她满腹委屈,她将被逼出嫁的经过一一倾诉了出来。白居易的怜爱之心、伤感之情被触动,辛酸之泪,有如泉涌,刹那间将青衫湿透。刘禹锡、元稹也被感动,为之一洒同情之泪。裴兴奴认为自己钟情守志,磐石不移,说道:"延烧,死灰然(燃)祆神庙。蓝桥,为风波败久要。"裴兴奴借用两个典故表示:当初与白居易海誓山盟,相期百年偕老,她等了又等,魂断蓝桥,白居易却总不见来,那蓝桥早应被水冲垮;她怨恨满腹,像蜀国乳母陈氏之子一样,怨气成火,可以烧毁祆神庙。很明显,背诺失信的是白居易。白居易感到旧的情根带来新的苦恼,原先派人迎娶裴兴奴,不遇而返,现在知道裴兴奴已经嫁人,如果再娶她,不能不是一件麻烦事。刘禹锡、元稹认为:"邂逅相逢如天造,怎忍似弃言的解佩要?"意思是说:这次白、裴二人是天缘巧遇,怎忍心看着白居易到手的姻缘又落空呢?"解佩"一典出自《列仙传》,江妃二女游江滨,见郑交甫,遂解佩与之,交甫受佩去,数十步怀中无佩,女亦不见。刘、元二人也不愿意白居易像郑交甫那样,满心欢喜一场空。裴兴奴领会了此意,算计起来,是生是死,是苦难是幸福,命运的好坏就决定在今宵。刘禹锡叹惜道:"可惜已嫁人了。"裴兴奴毫不犹豫地说:"那筹儿都休道。""筹儿",即事儿,指嫁给茶商的事儿,那是被强逼的,不用再提了。她恳求:"二位大人,没奈何要与奴家做一个主,须教我断弦再续藉鸾胶。"断弦须用鸾胶粘结,离散的婚姻应靠二位大人做主撮合。她表白自己,以消除二位大人的顾忌:"休疑虑章台杨柳摘长条,……纵春山淡了尚堪描。""章台杨柳",用韩翃"章台柳,章台柳,昔日青青今在否?纵使长条似旧垂,亦应攀折他人手"诗意;"春山",比喻妇女眉样,汉卓文君眉如远山,后世因以山喻女子眉样之姣好。裴兴奴的意思是说:虽在青楼,身子却是清白的,年岁渐长,却还可描眉傅粉,姿色依然,二位大人大可不必担心。刘、元二人原本心向白居易和裴兴奴,认为:"教坊中声名久标,便于归须从俊髦。出幽谷正宜及早,从今夜好迁乔。"意思是说:裴兴奴名播教坊,即便出嫁,也应嫁给才俊之士。出幽谷,迁乔木,正在今宵。刘禹锡是江州刺史,掌管一

州，言出必行，自然可以解除裴兴奴的买卖婚姻，从茶商手中夺回裴兴奴，还给白居易，但是，作者似乎感到，这么做仍有抢夺人妻之嫌，仍有人情不顺之处。于是安排茶商大醉落水而死，此举虽属牵强突兀，而白、裴二人团圆却能够顺理成章。作为书生的白居易却还有一个观念上的障碍："兴奴已作商人妇，恐怕使不得。"意思是不能坏了裴兴奴的名节。刘、元二人却更能超脱于礼教名节之外："乐天，你平生大节不亏，官箴无玷，就有些风流罪过也何妨。"于是白居易命人取轿迎裴归衙。在此等轿之时，元稹提议再饮几杯，再弹一曲。裴兴奴精神抖擞，转轴拨弦，弹奏出感恩戴德、朋友庆贺、夫荣妻贵、百年偕老的欢快的旋律。欢快之余，感到邂逅相逢，意外团圆，好像梦幻一般，想起往日的思念之苦，逼嫁之恨，失意之哀，不免又悲上心头："乍逢浑似梦，相见反成悲。"大悲之后，意外大喜，喜不胜悲，悲实因喜，悲喜交融，这是人世间的大喜征象，是心理上的自然流露。《坐湿青衫》这出戏以此圆场，使全本剧情的发展达到高潮。

白居易迎裴归衙之后，三艳同堂，又接圣旨，蒙召回京，荣升礼部侍郎兼翰林学士。友情、爱情，文运、官运，无不得意，这是命运之神给予读书人的最高奖赏，更是剧本作者给予观众和读者的最大满足。

全剧以青衫为关目，贯串各个情节，典衫沽酒、赎衫避兵、还衫述怀，白居易因青衫忆起旧情，又以青衫为表记派人娶裴，听琵琶坐湿青衫而得团圆，最后御赐锦袍却不忘旧日的青衫，使全剧的情节显得十分紧凑。

本剧的主题是白、裴的姻缘，为使剧情曲折，虚构鸨母贪财、茶商强娶的情节，颇顺情理之自然。为表现裴兴奴之真情实意，虚构其拒客、抗婚、赎衫、还衫，也在情理之中。裴氏避兵落在白居易之家，纯属巧合，文学创作上常常使用。浔阳江头，裴氏独奏琵琶，正值白居易月夜送客，这种天缘巧合通常是作家特意捕捉的对象。姻缘的撮合，少不了朋友的帮助，因而安排元、白同榜，郊游访裴，刘禹锡出任江州刺史，元稹奉诏安抚江南，于是江头饯别有了客人，裴兴奴的人身自由有官方做主，白、裴的姻缘有人促成，喜庆之夜有朋友祝贺，这种设置，其人物有史籍为据，其情节却无史实可查，这也是历史文学常用的手法。唯有茶商酒醉落江一节，人工斧凿之痕似乎太露。当然，作者也自有其良苦用心，他不欲白居易落得诱夺人妻之名，更不欲刘禹锡带有恃权帮友之嫌，也不忍心让茶商活活地遭受失妻之辱之痛，因此，设置落江一节，使全剧完成一个皆大欢喜的圆满结局。

中国古代是一夫多妻制的社会，剧中出现白居易原有的二妾小蛮和樊素，虽然小有醋意，却全力促成自己的丈夫与裴兴奴的婚姻。作者并没有将这一婚姻作为严肃的终身大事来颂扬，只是作为才子佳人的风流韵事来表现。这是过去的时代在本剧中留下的烙印。

（张玉奇）

葛 衣 记

顾大典

第十出 走 雪

【金焦叶】(生)寒催,恨催,泪盈盈空沾两腮。姻缘簿须臾拆开,蒹葭谊无端悔赖①。

(白)倚富凌人太不禁,丝萝空说附乔林。人情若比初相识,到底终无怨恨心。我想父亲存日,与到家结婚,何等相厚。今见我家凌替,一时心变,勒写休书,是何道理!我想父亲相厚,也不止他一人,那个不晓得我每这头亲事?我如今且不要回去,省得母亲知道又要着恼,就往各宅告诉一番,必竟也有公论,然后回家去便了。阿呀,只是风紧衣单,好生寒冷!

【山坡羊】想当初许多亲爱,到如今蓦然更改。恶狠狠如狼似豺,好教我恨悠悠不断如江海。谩自猜,他无端溺死灰。想梧桐吹倒②,自有旁人在。世变星移,人情物态。伤怀,兰茝深交安在哉?堪哀,宿莽荒榛土一堆。

(白)此间已是陆太常门前,不免唤一声:门上有人么?(末、外院子上)侯门深似海,不许外人来。(外)是那个?(末见生)是个广东人吓!(生)不是!(外)怎么说是广东人?(末)不是广东人,这等寒天还穿着葛衣。(外)休得取笑。你是什么人?(生)我是任公子。我家老爷在日,与你老爷最厚。今日特来求见,乞烦禀一声。(末)看看这个模样,与他通报了,总是不相见的,回他去罢。(外)来,他任爷在日,与我家老爷是通家。他家如今贫落了,想有什么事来求见。也罢,方便与他禀一声。(末)既如此,住着。(下)(外)吓,官人,有什么要紧事,这等寒天雪冒而来。(生)吓,管家,不要说起。我特为那到……(生住口)(哭介)(外)吓,敢是到府中有什么事么?(生)见了你家老爷,自有话说。(外)进去禀了。(生)这样说话告诉他也没相干,见了老伯面陈一番。(末上)方才那人呢?(外)可曾与他禀?(末)老爷怒得紧,道他世之不肖,玷辱门墙,着门上打发他去。(外)既如此,你去打发他。(下)(末)那人呢?(生)可曾与我禀?(末)禀过了。老爷不得工夫,你改日来。(生)管家,我今日特特而来,怎么说不得工夫?(末)老爷道你世之不肖,玷辱门墙,着门上打发你去。(生)老爷道你世之不肖!(生拦撞进)(末拦介)这是门上人的干系,还不

走！(推生出门)(关门介)(生)吓！竟闭户不纳，就进去了。好无情的人家吓！呀，呸！我父亲相与的难道只是他一家？我如今再到别家去。阿呀，雪儿，雪儿，你是天上的东西，怎么也有世态，偏向我没有衣服的身上只管打将上来！

【前腔】疏辣辣寒林风摆，扑簌簌雪儿无赖。乱纷纷堆积闷怀，密匝匝似愁锁围难解。(跌介)(白)阿呀，谁想又遭此一跌。(唱)也是我运乖偏遭颠仆灾。(白)我想他们若有念故人之情，也该怜念我的。任西华，任西华，你好痴。阿呀，阿呀！(唱)只怕绨袍恋恋③，古道今难再。谩自踌躇，谁来瞅睬？

(白)此间已是萧左丞门首，不免叫一声门。(住口介)且住，跌上一交，身上愈加狼狈，怎好进去相见？呸！贫乃士之常，何妨，何妨！门上有人么？(抖介)(丑扮皂隶醉上)醉酒方酣睡，(生)门上！(丑)咦，何人来扣门？傖人④？住子抖，我替还羹饭！你是傖人？(生)我是任公子！(丑)你杀歇倭子？(生)不曾！(丑)任同知？(生)是公子！(丑)公子那介？(生)我家老爷在日，与你家是通家。今日特来求见，乞烦通报一声，重重有赏。(丑)吓！你要见，我里管同，住丑，我替你禀。宅上阿有六个大胖子丑？(末内应)怎么？(丑)外头有一个任公子，说是老爷个亲，要见了，去禀一声。(内)住着。(丑)方才个人！(生)可曾与我禀？(丑)我替你传子进去哉。(生)你们老爷可在府中？(丑)来屋里。(生)在家何干？(丑)无傖做，无非吃酒赏雪。我方才来门上，风又介冷，雪又介大。我说勿是介哉，替我走到厨房下去端端菜，到桌上去筛筛酒。一阵马前健，老爷赏我两大碗酒，吃子竟有点意思意思。(内)门上的！(丑)那说？(内)老爷道他世之不肖，玷辱门墙。看门的，打发他去。若不打发，要打卅板哩。(丑)是哉！(内)快些！(丑)是哉！我说，我里老爷有介个寒亲人介。(生)可曾与我禀？(丑)禀吓。(生)禀过了有赏。待我进去。(丑)慢点！(生)吓！门上，你既禀过了，待我进去。(丑)我里老爷说，直头勿认得。(生)怎么说不认得？(丑)勿得知。(生)敢是你传得不明白了。(丑)那我传得勿明白？(生)你方才怎么禀的？(丑)我方才么，我说、我说……外边、外边……有个、有个……你姓傖？(生)我说误事了。你去说：故人之子任西华求见吓！(丑)旧年个！(生)什么旧年的！(丑)陈西瓜，倒是个着皮松，有是到练个！(生喊介)阿约，门上！(丑推介)啐！萧老爷门上大惊小怪！傖公子，直头是花子！(生打丑介)哇！狗才，我任相公是花子？(丑)既勿是花子，住丑，等我不两个雪炮你使使！(拿雪打生介)(生)狗才放肆！(丑)萧老爷丑门上，弄得水汤骨碌碌！(下)(生)狗才，这等可恶！上覆你老爷，打你卅大毛板吓！也是闭户不纳，进去

了。阿呀皇天吓！我想这个两家，都不肯相见，就到别家去，也是枉然了。腹中饥又饥，身上寒又寒，且回去见了母亲，再作道理。（唱）徘徊，十谒朱门九不开。虺颓⑤，似拨尽寒炉一夜灰。（内喝介）（生）呀，前面官来了，且自回避。（外乘车上）（占、正小军，末、小生院子）

【缕缕金】乘驷马，出天街。宫阙迢遥外，俨瑶台。因念无衣客，重裘堪爱。歌残《黄竹》转兴哀⑥。寒威怎担待，寒威怎担待？

（白）住了车。这等寒天，重裘尚且不能御寒，道旁站的，只穿一领葛衣，咳，可怜！（生）好大雪吓！（外）那人有些面善。院子，过来。（小生）有。（外）你去问那人，可是姓任么？（小生）是的。（生）我是回避在此的了。（小生）不要慌，老爷问你，可是姓任么？（生）我是任公子。（小生）他说是任公子。（外）吓，正是任公子！快请过来相见。（小生）是。（生）有些面善。管家，车上的可是刘秘书老爷么？（小生）正是。请你相见。（生）吓，请我相见！阿呀，老伯吓！（外）贤侄，请到檐下来讲。院子，取件衣过来。（小生应）（外）请穿了细细说与我知道。（小生、外替生穿衣介）

【山坡羊⑦】（生）叹不肖一家狼狈，（外白）令先尊许多书籍还在么？（生唱）论遗编五车书犹在。（外）这等足见贤侄能守了。令堂康健否？（生唱）念寡母茕茕在堂，（外）贤侄你一向如何过日？（生）阿呀老伯，小侄说也惶恐！（外）众人退后。（生）小侄如今呵，（唱）奈三餐菽水犹尴尬。（外）咳，可怜。元聘到氏可曾毕姻么？（生）阿，老伯，还要说他怎么！（唱）那事不谐，谁知是祸胎。（外）怎么说是祸胎？（生）小侄正要告诉老伯。小侄前日奉母之命到静贞庵读书，（外）读书好。（生）到翁令爱正来烧香，与他在佛殿上遇着。因幼时曾相见的，况又没处躲避，只得上前与他作了一个揖。（外）这也何妨。（生）阿呀老伯，不想被他的家人把小侄大肆凌辱。（外）吓！那家家人就敢凌辱你？（生）凌辱小侄。（外）你去告诉他主人，惩治这班狗才何难。（生）小侄曾告诉来。（外）他便怎么说？（生）他不去惩治这些家人，见小侄身上衣衫褴褛，一时心变，逼写退婚。（外）吓！逼勒你写退婚。可曾写与他？（生）老伯说那里话来！他家人又多，拦住了小侄，只是乱打乱骂，只得当时写与他了。（外）咳！贤侄，你不该写才是。（生）阿呀老伯吓，（唱）把潘杨旧契都颓败⑧，秦晋深盟却变做张陈冤债⑨。（外）贤侄，你如何不回去，独自在雪中行走？（生）小侄无计可施，只得将此情往诉父执诸公。（外）有理，告诉那几家？（生）萧左丞、陆太常这两家。（外）这两家令先尊都是有恩惠与他的，必定自有公论。（生）老伯，有什么公论！这两家都闭门不纳。（外）吓！都闭门不纳？有这等负心禽兽！哼！世道交情，可耻可恨！今后与他们绝交便了。（生）因此小侄呵，尘埃，似雪压梅花冻不开。幸遇

老伯呵，春台，似动地东风雪后来。

(外)看车！贤侄不消说了，请上车，同到舍下去，再作道理。(生)多承老伯美意，但小侄如此光景，恐玷辱了老伯。(外)咳！贤侄，你说那里话来。

【猫儿坠】想死生贵贱，天自有安排。咳，到兄，到兄！你覆雨翻云真世态，不念任兄呵，他在白杨宿草掩泉台。(合)分开，那些个千金一诺，仗义疏财。(外、生上车)(众合)

【前腔】徘徊顾望，邂逅在天街。念旧怜孤真慷慨，衔恩佩德意无涯。(合)舒怀，果然千金一诺，仗义疏财。

(外)众人回避。(众人下)(外)贤侄，向来闻你落寞，正欲就差人访问。今已相逢，果然如此！也罢。你如今也不消回去，就住在此看书，待等进取之日，看这班负心禽兽怎生见你之面。(生)多谢老伯！自怜踪迹久飘蓬，(外)学富三冬岂是穷。(生)今日得君提拔起，(外)免教人在污泥中。(生)告辞了！(外)那里去？(生)小侄回去禀过老母，然后就来。(外)你怎么这么性急。你身上也寒冷，进去换了棉衣，着些暖酒暖一暖，然后回去也未迟。(小生)多谢老伯！(外)吃了苦了！(下)

〔注〕 ①蒹葭谊：《诗经·秦风》有《蒹葭》篇，咏叹对"伊人"的深切思慕之情。 ②梧桐吹倒：古代俗谚云："门前吹倒梧桐树，自有旁人说短长。"意为凡事总禁不住有人议论。 ③绨袍恋恋：战国时魏人范雎为大夫须贾所恨，陷之几死。范雎逃至秦国，变名张禄，说秦王得用，为相国。须贾入秦，范雎微服往见，须贾叹曰："范叔一寒如此哉！"乃取一绨袍赠之。范雎觉得他"绨袍恋恋，有故人之意"，因此就饶其死罪。 ④傖人：苏州方言，啥人，谁。 ⑤虺颓(huǐ tuí)：同虺隤，疲病之态。 ⑥黄竹：《穆天子传》："日中大寒，北风雨雪，有冻人。天子作诗三章以哀民，曰：'我徂黄竹，……礼乐其民。'"诗为怜念风雪中受冻之人而作。 ⑦山坡羊：原抄本作"又"，即前腔，兹据《缀白裘》改。⑧潘杨旧契：晋潘岳《杨仲武诔》："潘杨之穆，有自来矣，矧乃今日，慎终如始。"潘岳与其夫人杨氏两家世代联姻，后世以"潘杨"作为表示姻亲关系的典故。 ⑨秦晋深盟：春秋时秦晋两国世为婚姻，缔结联盟。张陈怨愤：指好友反目成仇。秦汉之际的张耳和陈余曾为刎颈之交的密友，后在楚汉战争中二人争权夺势，陈余为张耳斩杀。

顾大典的《葛衣记》共二十七出，是一部反映世态炎凉、人情冷暖的讽世之作。取材于《南史》、《梁史》中的《任昉传》。在《南史·任昉传》中提到任昉去世后，"有子东里、西华、南容、北叟，并无术业，坠其家声，兄弟流离，不能自振，生平旧交莫有收恤。西华冬月著葛帔练裙，道逢平原刘孝标，泫然矜之，谓曰：'我当为卿作计。'乃著《广绝交论》以讥其旧交。……到溉见其论，抵之于地，终生恨之。"剧中情节则多有增饰、虚构。其故事梗概是：南朝梁代乐安

博昌人任西华，为新安太守任昉之子。彭城到溉为任西华之父执，当年与任昉约为儿女亲家。任昉死后家道中落，任家一贫如洗。而到溉已升为吏部尚书，听说任西华落魄潦倒，颇有悔婚之意。时值严冬腊月，到溉之女慧贞至静贞庵烧香，与正在庵中课读的任西华相遇，因任西华衣衫褴褛，结果被到府豪仆辱打一顿。任西华气极往到府向到溉哭诉，不料到溉不念旧情，立逼任西华写下休书，赶出门外。任西华身著葛衣，冒雪往父执太常陆倕、左丞萧寀两家投诉，皆拒不接纳。返家途中，遇父执刘峻（孝标）。刘峻对任西华极表同情，见他如此贫困依然不忘苦读，就邀任留居刘府，教读兵书。刘峻作《广绝交论》，讥讽到溉等人忘怀旧情，并向尚书仆射沈约推荐任西华投军效力。军中，沈约荐任西华为记室参军，后因立下军功，授驾部员外兼中护军，归京省亲。到溉悔婚之后，逼慧贞改嫁显贵贾司马公子。慧贞不从，离家出走，欲投江自尽，为静贞庵女尼所救，留在庵中暂避一时。到溉以为女儿已死，伤心不已，思女伤目。夫人曾氏告之女儿尚活在人世，到溉立即派人接回女儿。刘峻讥嘲到溉之所作所为，到溉极为后悔，最后仍将女儿嫁任西华为妻。

《走雪》（全剧原无出名，此据《缀白裘》标出名）为《葛衣记》的第十出，是全剧最精彩的一出戏。剧中落魄书生任西华被势利长辈陆倕、萧寀及其门下豪仆凌辱、戏弄的遭遇，非常值得观众同情，人们也为他终于得到忠厚长者刘孝标的怜悯、善待而感到庆幸。世态炎凉、人情冷暖令人感慨。

开场时，任西华在寒风中怀着满腔愤恨，在街上徘徊。他是刚被欺贫爱富的势利岳丈立逼写下休书后，逐出门外的。对于到溉置与任昉旧日交情于不顾，公然"姻缘簿须臾拆开，蒹葭谊无端悔赖"的做法任西华实在无法接受，决定到父亲生前相厚的旧友处告诉一番，以寻求"公论"。对一个涉世未深、书生气十足的年轻人来说，有这样的想法，是十分合情合理的。他怀念父辈之间曾经有过的"兰茝深交"，又想起长眠地下的父亲"宿葬荒榛土一堆"，感到无限哀伤。

接下来，作者用夸张的笔法充分描写陆、萧两家主仆对任西华的凌辱和戏弄。陆太常家的仆人嘲笑任西华是广东人："不是广东人，这等寒天还穿着葛衣。"这对"贫落"的穷人是何等的冷酷无情。仆人已是这般嘴脸，其主人的态度就可想而知了。果然，仆人给任西华的回话是："老爷道你世之不肖，玷辱门墙，着门上打发你去。"任西华想撞进门去，结果被推出门外，"竟闭门不纳"。任西华于心不甘，再到萧左丞家去投诉。这时纷纷大雪直朝他只穿一件葛衣的身上打来，正是祸不单行，在雪地里还重重跌了一跤，愈加的狼狈了，哆哆嗦嗦走到萧左丞门首，以至萧家喝醉酒的皂隶以为见到鬼了。任西华在萧家门前遭到更为出格的戏弄，一会儿将他的"任公子"错缠为吴语"杀歇倭子"、"任同知"，一会儿又将他的名字"任西华"错缠成吴语"陈西瓜"，甚至骂他是"花子"，最终仍被拒不纳。"腹中饥又饥，身上寒又寒"的任西华悲

惨地唱道:"徘徊,十谒朱门九不开。虺颓,似拨尽寒炉一夜灰。"这是对不合理的世道的强烈控诉!

道遇刘孝标,使任西华的命运发生了转机。刘见到"道旁站的,只穿一领葛衣"的年轻人,十分关切,看"那人有些面善",就主动要院子去打听。作者从一开始就通过细节描写,突出刘孝标对落魄的朋友之子的关切之情,与到、陆、萧三人形成鲜明的对比。刘孝标仔细询问任西华读书、家中生活、婚姻等方面的情况。当任西华向他倾诉了刚才的不幸遭遇后,刘孝标怒火中烧,大骂到、陆、萧等人:"有这等负心禽兽!咍!世道交情,可耻可恨!今后与他们绝交便了。"任西华还算幸运,遇到了一位古道热肠的忠厚长者。但在旧社会,成千上万的穷困士人就未必有那样的运气了。

明吕天成《曲品》评《葛衣记》:"此有为而作,感慨交情,令人呜咽。"清姚燮《今乐考证》说顾大典"《青衫》、《葛衣》诸剧,梨园弟子多歌之"。说明顾大典创作的剧本是深受观众欢迎的。评论家认为:"此种戏剧,足以针砭恶俗,不可没也。"(钱静方《小说丛考》)有的甚至说《葛衣记》"实有益世道之文章,不当徒以戏曲目之"(蒋瑞藻《花朝生笔记》)。对剧作内容上的评价可谓不低,也能切中肯綮。至于在艺术风格上,当时就有人批评作者《葛衣》等记"操吴音以乱押者"(徐复祚《三家村老委谈》);也有说这些剧作"略尚标韵,第伤文弱"(王骥德《曲律》)。意思是音律等方面有所欠缺。从我们所选的《走雪》出来看,曲词好用典故,写得颇有文采;气氛亦渲染得较为成功。任西华、刘孝标的性格刻画得较为得体,描写几个仆人的形象,通过长篇对话寓讽刺于夸张之中,极尽嬉笑怒骂之能事,也颇为热闹有趣。　　(史美圣)

牡　丹　亭　　汤显祖

第七出　闺　塾

(末上)吟余改抹前春句,饭后寻思午晌茶。蚁上案头沿砚水,蜂穿窗眼哑瓶花。我陈最良杜衙设帐,杜小姐家传《毛诗》。极承老夫人管待。今日早膳已过,我且把毛注潜玩一遍。(念介)"关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。"好者,好也;逑者,求也。(看介)这早晚了,还不见女学生进馆。却也娇养的凶。待我敲三声云板。(敲云板介)春香,请小姐解书。

【绕池游】(旦引贴捧书上)素妆才罢,缓步书堂下。对净几明窗潇洒。(贴)《昔氏贤文》,把人禁杀,恁时节则好教鹦哥唤茶。

(见介)(旦)先生万福。(贴)先生少怪。(末)凡为女子,鸡初鸣,咸盥漱栉笄,问安于父母①。日出之后,各供其事。如今女学生以读书为事,须要早起。(旦)以后不敢了。(贴)知道了。今夜不睡,三更时分,请先生上书。(末)昨日上的《毛诗》,可温习?(旦)温习了。则待讲解。(末)你念来。(旦念书介)关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。(末)听讲。"关关雎鸠",雎鸠是个鸟;"关关",鸟声也。(贴)怎样声儿?(末作鸠声)(贴学鸠声诨介)(末)此鸟性喜幽静,在河之洲。(贴)是了,不是昨日是前日,不是今年是去年,俺衙内关着个斑鸠儿,被小姐放去,一去去在何知州家。(末)胡说,这是兴。(贴)兴个甚的那?(末)兴者,起也。起那下头窈窕淑女,是幽闲女子,有那等君子好好的来求他②。(贴)为甚好好的求他?(末)多嘴哩!(旦)师父,依注解书,学生自会。但把《诗经》大意,敷演一番。

【掉角儿】(末)论《六经》《诗经》最葩③,闺门内许多风雅。有指证姜嫄产哇④,不嫉妒后妃贤达⑤。更有那咏鸡鸣,伤燕羽,泣江皋,思汉广,洗净铅华⑥。有风有化,宜室宜家。(旦)这经文偌多?(末)《诗》三百,一言以蔽之,没多些,只无邪两字⑦,付与儿家。

书讲了。春香取文房四宝来模字。(贴下取上)纸、墨、笔、砚在此。(末)这甚么墨?(旦)丫头错拿了,这是螺子黛,画眉的。(末)这甚么笔?(旦作笑介)这便是画眉细笔。(末)俺从不曾见。拿去,拿去!这是甚么纸?(旦)薛涛笺。(末)拿去,拿去。只拿那蔡伦造的来。这是甚么砚?是一个是两个?(旦)鸳鸯砚。(末)许多眼?(旦)泪眼⑧。(末)哭什么子?一发换了来。(贴背介)好个标老儿!待换去。(下换上)这可好?(末看介)着。(旦)学生自会临书,春香还劳把笔。(末)看你临。(旦写字介)(末看惊介)我从不曾见这样好字!这甚么格?(旦)是卫夫人传下美女簪花之格⑨。(贴)待俺写个奴婢学夫人。(旦)还早哩!(贴)先生,学生领出恭牌。(下)(旦)敢问师母尊年?(末)目下平头六十。(旦)学生待绣对鞋儿上寿,请个样儿。(末)生受了。依《孟子》上样儿,做个"不知足而为屦"罢了⑩。(旦)还不见春香来。(末)要唤他么?(末叫三度介)(贴上)害淋的!(旦作恼介)劣丫头那里来?(贴笑介)溺尿去来。原来有座大花园,花明柳绿,好耍子哩!(末)哎也,不攻书,花园去,待俺取荆条来。(贴)荆条做甚么?

【前腔】女郎行,那里应文科判衙?止不过识字儿书涂嫩鸦。(起介)

(末)古人读书,有囊萤的,趁月亮的⑪。(贴)待映月耀蟾蜍眼花,待囊萤把虫蚁儿活支煞。(末)悬梁、刺股呢?(贴)比似你悬了梁,损头发,刺了股,添疤瘌,有甚光华!(内叫卖花介)(贴)小姐,你听一声声卖花,把读书声差。(末)又引逗小姐哩!待俺当真打一下!(末做打介)(贴闪介)你待打打这哇哇,桃李门墙,险把负荆人唬煞⑫。

(贴抢荆条投地介)(旦)死丫头,唐突了师父,快跪下!(贴跪介)(旦)师父看他初犯,容学生责认一遭儿。

【前腔】手不许把秋千索拿,脚不许把花园路踏。(贴)则瞧罢。(旦)还嘴,这招风嘴把香头来绰疤,招花眼把绣针儿签瞎。(贴)瞎了中甚用?(旦)则要你守砚台,跟书案,伴"诗云",陪"子曰",没的争差。(贴)争差些罢。(旦捋贴发介)则问你几丝儿头发,几条背花?敢也怕些些夫人堂上那些家法。

(贴)再不敢了。(旦)可知道?(末)也罢,松这一遭儿。起来。(贴起介)

【尾声】(末)女弟子则争个不求闻达,和男学生一般儿教法。你们工课完了,方可回衙。咱和公相陪话去。(合)怎辜负的这一弄明窗新绛纱。

(末下)(贴作背后指末骂介)村老牛,痴老狗,一些趣也不知。(旦作扯介)死丫头,一日为师,终身为父,他打不的你?俺且问你那花园在那里?(贴做不说)(旦做笑问介)(贴指介)兀那不是!(旦)可有什么景致?(贴)景致么,有亭台六七座,秋千一两架。绕的流觞曲水,面着太湖山石。名花异草,委实华丽。(旦)原来有这等一个所在,且回衙去。

(旦)也曾飞絮谢家庭,(贴)欲化西园蝶未成。

(旦)无限春愁莫相问,(合)绿阴终借暂时行。

〔注〕 ①"凡为女子"四句:见《礼记·内则》。封建时代做女子的生活守则。②求他:原诗"好逑"为好的配偶之意,此用以讥讽陈最良望文生义。 ③"论六经"句:六经,指《易》、《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《春秋》等六部儒家经典。最葩,最有文采。④姜嫄产哇:传说帝喾妃子姜嫄在天帝的大脚趾印上踏了一脚,因而受孕,生下后稷,为周之始祖。见《诗经·大雅·生民》。哇,通娃。 ⑤"不嫉妒"句:诗序谓《诗经》中的《樛木》、《螽斯》等篇是表现后妃不嫉妒的美德。 ⑥"更有那"五句:谓《诗经》中的《鸡鸣》、《燕燕》、《汉广》等篇情感真挚,语言朴素,没有脂粉气。 ⑦"诗三百"四句:《论语·为政》:"《诗》三百,一言以蔽之,曰:'思无邪。'"《诗经》实有三百零五篇,常只举其整数。⑧泪眼:石砚上天然的纹理圆晕如眼,纹理模糊者则称泪眼。 ⑨美女簪花之格:一种娟秀工整的书体。 ⑩不知足而为屦:见《孟子·告子》,此用以表现陈最良的迂腐。⑪趁月亮的:南齐江泌家贫无灯油,晚上借月光读书。见《南齐书》本传。 ⑫负荆人:

自知有错的人。战国时赵国武将廉颇恃功侮辱文臣蔺相如，后自知有错，便负着荆条向蔺相如请罪。见《史记·廉颇蔺相如列传》。

《牡丹亭》是明神宗万历二十六年(1598)戏曲大家汤显祖创作的，内容写杜丽娘追求恋爱自由，婚姻自主，表现了为情而死、为情而生的反封建主题。全剧共五十五出，又名《还魂记》，通行的有明末《六十种曲》本和当代各种校注本。剧情是南安太守杜宝只生一女，取名丽娘，年方二八，塾师陈最良开讲《诗经·关雎》，却惹动了丽娘的情思。伴读的丫头春香十分调皮，搅乱了家塾，还引动丽娘到后花园去游玩。在大好春光的感召下，丽娘忽做一梦，梦见一个书生手拿柳枝，抱她到牡丹亭畔共成云雨之欢，丽娘醒来后，若有所失。次日再去园中寻找梦境，相思成病。有一天照镜自怜，叫春香拿来素绢、丹青，画下了自己的形象，并题诗于上。中秋之夜，丽娘遽逝，死前嘱咐春香把自己的画像藏于园中太湖石底，又请母亲把她葬在牡丹亭边的梅树下。丽娘死后，魂游冥府，经阎王殿中胡判官审理，在花神鼎力护持下，让她归去还魂。而广州府秀才柳春卿，因梦到一家花园，有一女郎立在梅树下，说与他有姻缘之分，醒后即改名为柳梦梅。当时南宋的都城在临安，柳梦梅赴京赶考，路过南安(今江西大庾)，寄宿杜府梅花观中，游园时在太湖石边拾到了丽娘的画卷，便取回书房焚香拜祝。恰逢丽娘魂游归来，乃于梦中与情人欢会，并说出真情，求柳梦梅三天内挖坟开棺，终得回生复活。当时杜宝已升任淮扬安抚使，陈最良以为柳梦梅是盗墓贼，便赶到扬州去告发。而柳梦梅带了杜丽娘到临安应试，考中状元。杜宝因招讨叛贼立了军功，回京升为宰相，不肯认盗墓贼为女婿。后经皇上裁决，释除误会，全家大团圆。

《闺塾》的昆剧舞台演唱本称为《学堂》，系将第九出《肃苑》中春香唱的【一江风】移来作为上场曲，增强了喜剧气氛，所以又俗称《春香闹学》。这是一出很有特色的戏。主要情节是敷演封建家庭的闺训很严，父母用封建礼教拘管着丽娘，特地请来一个年已六旬的腐儒陈最良教她读《诗经》，却不料反而引发了她的青春意识的觉醒。

由于家庭的严格管束，丽娘不仅没有任何与异性青年接触的机会，即使白天打个瞌睡，衣裙上绣了成双的花鸟，都会受到父母的训斥，死水般的寂寞生活，精神上的空虚贫乏，使她强烈不满，并激起她对自由幸福的向往与追求。她的朦胧的爱情觉醒，无从得之于现实生活中异性的吸引，而是从读《诗经》第一首诗《关雎》篇开始的："关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。"文学作品中的意境与情感在她面前展示了一幅新的天地，她对《诗经》中爱情诗篇作了与陈最良为代表的正统道学家们完全不同的体会和解释。《闺塾》一出正是对此作了很好的表现。在《闺塾》中，作者用老塾师的迂腐守旧衬写

春香的活泼和丽娘内心对自由的渴望。

杜丽娘的伴读小丫环春香是一个童心未泯、活泼好动的小丫环，虽然在生理和心理上尚未萌发对青春的眷恋、情爱的追求，也不能领悟爱情诗篇中的思想感情，及对真正爱情描写产生共鸣，但是对于封建家庭令人窒息的沉闷同样感到压抑，所以她一上场便发出"《昔时贤文》，把人禁杀"的控诉。加之年龄幼小，社会地位低下，使得她更容易表露自己的情绪和感受。老塾师陈最良虽然是封建道学正统的化身，是一个否定形象，但是由于他自身的性格迂腐，地位也仅仅是一个寄身于豪门的穷秀才，使得他不具备反面角色的破坏力和狠毒性，只是显得无知和可笑。于是，一个是一腔春情深埋于心底的小姐，一个是天真烂漫的小丫环，一个是迂腐可笑的家庭教师。人物性格矛盾造成的戏剧冲突，使情节充满了喜剧色彩，舞台表演生动有趣。特别是在课堂上，迂腐的老教师和天真浪漫的小丫环展开了一连串的戏剧冲突，使得这出戏格外地热闹：当老塾师教导说"女学生以读书为事，须要早起"，春香立即答道"今夜不睡，三更时分，请先生上书"。老塾师说"古人读书，有囊萤的，趁月亮的"，有"悬梁、刺股"的，春香马上反驳："待映月耀蟾蜍眼花，待囊萤把虫蚁儿活支煞"，"悬了梁，损头发，刺了股，添疤疙，有甚光华"。弄得老塾师理屈辞穷，只得以荆条责打相威胁。其间，丽娘虽然表面上附合着老师对春香的训诫，实际上对春香的话颇有同感，春香课间逃学出游，发现了一处不为人知的后花园，便引出了后来"游园惊梦"的情节。在这出戏中，小丫环春香伶牙俐齿，天真可爱，形象鲜明，使春香成为这出戏实际上的主角。所以，在昆剧折子戏风行的年代，这出戏往往单独演出，并被演员和观众们习惯地叫做《春香闹学》。

（吴新雷　丁　波）

牡　丹　亭

汤显祖

第十出　惊　梦

【绕池游】(旦上)梦回莺啭，乱煞年光遍。人立小庭深院。(贴)灶尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年？

〔乌夜啼〕(旦)晓来望断梅关，宿妆残。(贴)你侧着宜春髻子恰凭阑[1]。

(旦)剪不断，理还乱，闷无端。(贴)已分付催花莺燕借春看。

(旦)春香，可曾叫人扫除花径？(贴)分付了。(旦)取镜台衣服来。(贴

取镜台衣服上)云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香[2]。镜台衣服在此。

【步步娇】(旦)袅晴丝吹来闲庭院[3],摇漾春如线。停半晌整花钿。没揣菱花[4],偷人半面,迤逗的彩云偏[5]。(行介)步香闺怎便把全身现。

(贴)今日穿插的好。

【醉扶归】(旦)你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不堤防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。

(贴)早茶时了,请行。(行介)你看:画廊金粉半零星,池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃[6]。(旦)不到园林,怎知春色如许!

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?恁般景致,我老爷和奶奶再不提起。(合)朝飞暮卷,云霞翠轩。雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱。

(贴)是花都放了,那牡丹还早。

【好姐姐】(旦)遍青山啼红了杜鹃[7],茶蘼外烟丝醉软。春香呵,牡丹虽好,他春归怎占的先!(贴)成对儿莺燕呵,(合)闲凝眄,生生燕语明如剪,呖呖莺歌溜的圆。

(旦)去罢。(贴)这园子委是观之不足也。(旦)提他怎的?(行介)

【隔尾】观之不足由他缱[8],便赏遍了十二亭台是枉然,到不如兴尽回家闲过遣。

(作到介)(贴)开我西阁门,展我东阁床。瓶插映山紫,炉添沉水香[9]。小姐,你歇息片时,俺瞧老夫人去也。(下)(旦叹介)默地游春转,小试宜春面。春呵,得和你两留连,春去如何遣?咳,恁般天气,好困人也。春香那里?(作左右瞧介)(又低首沉吟介)天呵,春色恼人,信有之乎!常观诗词乐府,古之女子,因春感情,遇秋成恨,诚不谬矣!吾今年已二八,未逢折桂之夫;忽慕春情,怎得蟾宫之客?昔日韩夫人得遇于郎,张生偶逢崔氏,曾有《题红记》、《崔徽传》二书[10]。此佳人才子,前以密约偷期,后皆得成秦晋。(长叹介)吾生于宦族,长在名门。年已及笄[11],不得早成佳配,诚为虚度青春,光阴如过隙耳!(泪介)可惜妾身颜色如花,岂料命如一叶乎?

【山坡羊】没乱里春情难遣,蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟,拣名门一例一例里神仙眷。甚良缘,把青春抛的远。俺的睡情谁见?则索因循腼腆。想幽梦谁边,和春光暗流转?迁延,这衷怀那处言?淹煎,泼残生除问天!

雨香雲片綫到
夢兒邊

身子困乏了，且自隐几而眠。(睡介)(梦生介)(生持柳枝上)莺逢日暖歌声滑，人过风情笑口开。一径落花随水入，今朝阮肇到天台⑫。小生顺路儿跟着杜小姐回来，怎生不见？(回看介)呀，小姐，小姐。(旦作惊起介)(相见介)(生)小生那一处不寻访小姐来，却在这里。(旦作斜视不语介)(生)恰好花园内，折取垂柳半枝。姐姐，你既淹通书史，可作诗以赏此柳枝乎？(旦作惊喜欲言又止介)(背云)这生素昧平生，何因到此？(生笑介)小姐，咱爱杀你哩！

【山桃红】则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍。在幽闺自怜。小姐，和你那答儿讲话去。(旦作含笑不行)(生作牵衣介)(旦低问介)那边去？(生)转过这芍药阑前，紧靠着湖山石边。(旦低问)秀才，去怎的？(生低答)和你把领扣松，衣带宽，袖梢儿搵着牙儿苫也，则待你忍耐温存一晌眠。(旦作羞)(生前抱)(旦推介)(合)是那处曾相见，相看俨然，早难道这好处相逢无一言？(生强抱旦下)

(末扮花神束发冠红衣插花上)催花御史惜花天，检点春工又一年。蘸客伤心红雨下，勾人悬梦彩云边。吾乃掌管南安府后花园花神是也。因杜知府小姐丽娘，与柳梦梅秀才，后日有姻缘之分。杜小姐游春感伤，致使柳秀才入梦。咱花神专掌惜玉怜香，竟来保护他，要他云雨十分欢幸也。

【鲍老催】(末)单则是混阳蒸变，看他似虫儿般蠢动把风情扇。一般儿娇凝翠绽魂儿颤。这是景上缘，想内成，因中见。呀，淫邪展污了花台殿。咱待拈片落花儿惊醒他。(向鬼门丢花介)他梦酣春透了怎留连？拈花闪碎的红如片。

秀才才到的半梦儿，梦毕之时，好送杜小姐仍归香阁。吾神去也。(下)

【山桃花】(生、旦携手上)(生)这一霎天留人便，草藉花眠。小姐可好？(旦低头介)(生)则把云鬟点，红松翠偏。小姐休忘了呵，见了你紧相偎，慢厮连，恨不得肉儿般团成片也，逗的个日下胭脂雨上鲜。(旦)秀才，你可去呵？(合)是那处曾相见，相看俨然，早难道这好处相逢无一言？

(生)姐姐，你身子乏了，将息，将息。(送旦依前作睡介)(轻拍旦介)姐姐，俺去了。(作回顾介)姐姐，你可十分将息，我再来瞧你那。行来春色三分雨，睡去巫山一片云。(下)(旦作惊醒低叫介)秀才，秀才，你去了也？(又作痴睡介)(老旦上)夫婿坐黄堂，娇娃立绣窗。怪他裙衩上，花鸟绣双双。孩儿，孩儿，你为甚瞌睡在此？(旦作醒)(叫秀才介)咳也！(老旦)孩儿怎的来？(旦作惊起介)奶奶到此！(老旦)我儿，何不做些针指，或观玩书史，舒展情怀？因何昼寝于此？(旦)孩儿适花园中闲玩，忽

值春暄恼人，故此回房。无可消遣，不觉困倦少息。有失迎接，望母亲恕儿之罪。(老旦)孩儿，这后花园中冷静，少去闲行。(旦)领母亲严命。(老旦)孩儿，学堂看书去。(旦)先生不在，且自消停。(老旦叹介)女孩儿长成，自有许多情态，且自由他。正是：宛转随儿女，辛勤做老娘。(下)(旦长叹介)(看老旦下介)哎也，天那，今日杜丽娘有些侥幸也！偶到后花园中，百花开遍，睹景伤情。没兴而回，昼眠香阁。忽见一生，年可弱冠⑬，丰姿俊妍。于园中折得柳丝一枝，笑对奴家说："姐姐既淹通书史，何不将柳枝题赏一篇？"那时待要应他一声，心中自忖，素昧平生，不知名姓，何得轻与交言。正如此想间，只见那生向前说了几句伤心话儿，将奴搂抱去牡丹亭畔、芍药阑边，共成云雨之欢。两情和合，真个是千般爱惜，万种温存。欢毕之时，又送我睡眠，几声"将息"。正待自送那生出门，忽值母亲来到，唤醒将来。我一身冷汗，乃是南柯一梦。忙身参礼母亲，又被母亲絮了许多闲话。奴家口虽无言答应，心内思想梦中之事，何曾放怀？行坐不宁，自觉如有所失。娘呵，你教我学堂看书去，知他看那一种书消闷也。(作掩泪介)

【绵搭絮】雨香云片，才到梦儿边。无奈高堂，唤醒纱窗睡不便。泼新鲜，冷汗粘煎，闪的俺心悠步躜⑭，意软鬟偏。不争多费尽神情，坐起谁忺⑮？则待去眠。

(贴上)晚妆销粉印，春润费香篝⑯。小姐，薰了被窝睡罢。

【尾声】(旦)困春心游赏倦，也不索香薰绣被眠。天呵，有心情那梦儿还去不远。

春望逍遥出画堂，间梅遮柳不胜芳。
可知刘阮逢人处？回首东风一断肠。

〔注〕①宜春髻子：旧俗立春日，妇女剪彩绸作燕子状，戴在发髻上，上写"宜春"二字。见南朝梁宗懔《荆楚岁时记》。②"云髻"二句：见唐薛逢《宫词》诗。③袅晴丝：昆虫吐出的丝缕在空飘荡。④菱花：镜子。⑤迤(yǐ)逗：逗引。⑥"惜花"句：唐明皇之兄宁王爱花，春天时用红丝绳将金铃系在花枝上，有鸟雀飞来，便牵动金铃惊散鸟雀。见《开元天宝遗事》。⑦啼红了杜鹃：传说杜鹃鸟为古蜀帝杜宇之魂所化，悲啼不止，口中流血，滴在花瓣上，花红似血，是为杜鹃花。⑧缱(qiǎn)：留恋。⑨沉水香：即沉香，一种香木，心材为著名熏香料。此指用沉香制作的香。⑩"曾有"句：《题红记》，传奇名，明王骥德作，写于祐与韩翠苹红叶题诗，终成夫妻之事。《崔徽传》，似为《莺莺传》之误。⑪及笄(jī)：古时女子十五岁以笄束发，标志已成年，可论婚嫁。笄，簪子。⑫阮肇：传说东汉时阮肇与刘晨至天台山采药遇二仙女，结缘半年始归，至家则子孙已历七代。⑬弱冠：古时男子二十岁行冠礼，头上戴冠，标志已成年。⑭躜(duǒ)：歪斜。⑮忺(xiān)：适意。⑯香篝：即熏笼，用以熏香或烘衣。

这是《牡丹亭》中最脍炙人口的一出戏。昆剧演出本将此出分为二折，自【绕池游】至【隔尾】称为《游园》，自【山坡羊】以下称为《惊梦》。在《诗经·关雎》洲渚之兴的启迪下，杜丽娘和春香瞒着父母到后花园游玩，花园内生机勃勃的自然美景和新鲜活泼的感受，同她枯寂的闺房生活形成鲜明的对照，使她的心灵受到强烈的震动，自然春光触发了她的情怀，唤醒了她的青春意识。但她也同时悟到，良辰美景虚设，赏心乐事难逢，春光易逝，红颜易老，心中十分惆怅。回房之后，在怅惘郁闷的心境中，她不禁慨叹"年已及笄，不得早成佳配，诚为虚度青春"。在勃勃春光和古代爱情诗篇的激发下，她终于产生了挣脱封建礼教束缚、争取爱情自由的强烈要求。于是在梦中与青年书生相亲相爱。

《牡丹亭》突出的艺术成就之一是绘景抒情，妙合无间；心理描摹，惟妙惟肖。在《游园惊梦》中，这一艺术特点得到了最完美的体现。前半出游园的情节，主要表现的是杜丽娘在美好的春光里感叹闺阁生活的愁苦，表达对美好生活的向往。作者紧紧扣住大自然美好春光对丽娘心灵的启示和情感的震撼来细致入微地刻画她的形象，特别是【步步娇】、【醉扶归】、【皂罗袍】三支曲子，在写景的同时把丽娘的情怀烘托了出来，在情景的自然融合中表现了人物的性格特征。作者还特别注意寓情于景，并随景致的变换刻画人物的心理变化。如【步步娇】曲子，描写丽娘决心违反家规偷偷去游园，但封建礼教的淫威与长期深处闺房的习惯，又使她心存顾虑："停半晌整花钿"，"步香闺怎便把全身现。"这便含蓄细致地表现了她内心的矛盾。"没揣菱花，偷人半面，迤逗的彩云偏"，也把一个刚萌生出摇漾情愫的深闺少女，顾影自怜而又娇羞难胜的心理和天真烂漫情态刻画无遗。又如"袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线"，借"晴"字与情的谐音双关，以春景喻春情，既是绘景又是抒情；深院难得一见的袅袅晴丝，与丽娘心中产生的一丝丝春情，都在摇漾飘荡，既显出她内心的寂寞，又表达出她心灵深处对自由与爱情的朦胧渴望。而《惊梦》【山坡羊】则以自然含蓄相间的语言，把丽娘难以压抑的热情和梦想，以及深感自己十分孤独的幽怨心情，都以诗的气氛很细致地渲染出来了。【山桃红】以下写出梦中情人欢会，花神用落花惊醒幽梦，作者采用了浪漫主义的象征手法，色彩浓丽，气氛热烈。总之，《惊梦》一出将丽娘这个在封建礼教长期压抑下逐步觉醒的怀春少女的特殊心态及细微的心理变化揭示了出来，使人物形象有血有肉，活灵活现。

《牡丹亭》的语言也自具特色。汤显祖既注意保持元杂剧语言富有"本色"的优良传统，又注意发挥自己在满怀激情创作时的"灵气"，将自然真切的语言与个别字句的精工琢磨融合起来，即所谓"掇拾本色，参错丽语，境来神往，巧凑妙合"（王骥德《曲律》）。语言既自然真切，又婉丽精工，曲词往往形成诗的意境，具有极强的感染力，很适合作者以奔放的热情，去描绘人物细腻复杂的感情。【皂罗袍】中"良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院"，是古今评论

家所公认的名句，“良辰美景”、“赏心乐事”不过是两个成语，“奈何天”、“谁家院”更不是什么艰深险奥的词句，然而，这四组词语一经组合，便将杜丽娘既惊诧于春光的无限美丽，又感叹春光易逝，惋惜春光被辜负的百感交集的复杂心理，准确完满地表现出来。而【山桃红】一曲虽是柳梦梅所唱，但仍是杜丽娘梦中所生，因此，仍是杜丽娘自己的情感和语言，“则为你如花美眷，似水流年”一句，“如花美眷”是用他人的眼光审视赞叹自己的美丽，“似水流年”一变而为对生命之花绚丽而短暂的花期和时光流转的慨叹。确有“不思而至”的灵动，又妙合杜丽娘梦中的情思跳跃、超越常情的思维特点。无怪乎曹雪芹在《红楼梦》第二十三回中写林黛玉听了【皂罗袍】“不觉点头自叹，心下自思：‘原来戏上也有好文章，可惜世人只知看戏，未必能领略其中的趣味。’”当听到【山桃红】“则为你如花美眷，似水流年”时，林妹妹竟“仔细忖度，不觉心痛神驰，眼中落泪”。

另外《惊梦》的舞台表演艺术也堪称典范，经过历代昆曲艺术家的不断加工和提炼，以《惊梦》为代表的说唱、表演、音乐、舞蹈相结合的综合艺术，充分体现了昆曲艺术典雅、端丽的艺术特征，是昆曲乃至中国戏曲表演艺术的最高成就。“这是一种经过高度提炼的美的精华。千锤百炼的唱腔设计，一举手一投足的舞蹈化的程式动作，雕塑性的亮相，象征性、示意性的环境布置，异常简洁明了的情节交代，高度选择的戏剧冲突（经常是能激起巨大心理反响的伦理冲突），使内容和形式交融无间，而特别突出了积淀了内容要求的形式美。这已不是简单的均衡对称、变化统一的外在形式美，而是在其中与内容意义交织在一起。”（李泽厚《美的历程》）正是由于《惊梦》所取得的巨大艺术成就，使其能保持长久的艺术生命力，至今仍是舞台上盛传不衰的常演曲目，历代戏曲表演艺术家都将其作为提高自己表演艺术的必习剧目。京昆艺术大师梅兰芳和俞振飞合作，曾于1960年将《惊梦》摄制为舞台艺术片《游园惊梦》，为后人留下了宝贵的艺术珍品。　　（吴新雷　丁　波）

牡　丹　亭

汤显祖

第十二出　寻　　梦

【夜游宫】（贴上）腻脸朝云罢盥，倒犀簪斜插双鬟。侍香闺起早，睡意阑珊。衣桁前[1]，妆阁畔，画屏间。

伏侍千金小姐，丫鬟一位春香。请过猫儿师父，不许老鼠放光。侥幸《毛诗》感动，小姐吉日时良。拖带春香遣闷，后花园里游芳。谁知小姐瞌睡，恰遇着夫人问当，絮了小姐一会，要与春香一场。春香无言知罪，以后劝止娘行。夫人还是不放，少不得发咒禁当。(内介)春香姐，发个甚咒来？(贴)敢再跟娘胡撞，教春香即世里不见儿郎。虽然一时抵对，乌鸦管的凤凰？一夜小姐恁躁，起来促水朝妆。由他自言自语，日高花影纱窗。(内介)快请小姐早膳。(贴)报道官厨饭熟，且去传递茶汤。(下)

【月儿高】(旦上)几曲屏山展，残眉黛深浅。为甚衾儿里不住的柔肠转？这憔悴非关爱月眠迟倦，可为惜花，朝起庭院？

忽忽花间起梦情，女儿心性未分明。无眠一夜灯明灭，分煞梅香唤不醒②。昨日偶尔春游，何人见梦。绸缪顾盼，如遇平生。独坐思量，情殊怅怳。真个可怜人也！(闷介)(贴捧茶食上)香饭盛来鹦鹉粒，清茶擎出鹧鸪斑③。小姐早膳哩！(旦)咱有甚心情也。

【前腔】梳洗了才匀面，照台儿未收展。睡起无滋味，茶饭怎生咽？(贴)夫人分付，早饭要早。(旦)你猛说夫人，则待把饥人劝。你说为人在世，怎生叫做吃饭？(贴)一日三餐。(旦)咳，甚瓯儿气力与擎拳，生生的了前件④。

你自拿去吃便了。(贴)受用余杯冷炙，胜如剩粉残膏。(下)(旦)春香已去。天呵，昨日所梦，池亭俨然。只图旧梦重来，其奈新愁一段。寻思展转，竟夜无眠。咱待乘此空闲，背却春香，悄向花园寻看。(悲介)哎也，似咱这般，正是：梦无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。(行介)一径行来，喜的园门洞开，守花的都不在。则这残红满地呵，

【懒画眉】最撩人春色是今年。少甚么低就高来粉画垣，元来春心无处不飞悬。(绊介)哎，睡茶蘼抓住裙衩线，恰便是花似人心好处牵。

这一湾流水呵，

【前腔】为甚呵玉真重溯武陵源？也则为水点花飞在眼前。是天公不费买花钱，则咱人心上有啼红怨。咳，辜负了春三二月天。

(贴上)吃饭去，不见了小姐，则得一径寻来。呀，小姐，你在这里。

【不是路】何意婵娟，小立在垂垂花树边。才朝膳，个人无伴怎游园？(旦)画廊前，深深暮见衔泥燕，随步名姬是偶然。(贴)娘回转，幽闺窄地教人见，那些儿闲串？那些儿闲串？

【前腔】(旦作恼介)唾！偶尔来前，道的咱偷闲学少年。(贴)咳，不偷闲，偷淡。(旦)欺奴善，把护春台都猜做谎桃源⑤。(贴)敢胡言，这是

夫人命,道春多刺绣宜添线,润逼炉香好腻笺。(旦)还说甚来?(贴)这荒园堑,怕花妖木客寻常见。去小庭深院,去小庭深院。

(旦)知道了。你好生答应夫人去,俺随后便来。(贴)闲花傍砌如依主,娇鸟嫌笼会骂人。(下)(旦)丫头去了,正好寻梦哩。

【忒忒令】那一答可是湖山石边,这一答似牡丹亭畔。嵌雕阑芍药芽儿浅,一丝丝垂杨线,一丢丢榆荚钱。线儿春甚金钱吊转。

呀,昨日那书生将柳枝要我题咏,强我欢会之时,好不话长!

【嘉庆子】是谁家少俊来近远?敢迤逗这香闺去沁园⑥。话到其间腼腆。他捏这眼奈烦也天,咱嗽这口待酬言⑦。

【尹令】那书生可意呵,咱不是前生爱眷,又素乏平生半面。则道来生出现,乍便今生梦见。生就个书生,恰恰生生抱咱去眠⑧。

那些好不动人春意也!

【品令】他倚太湖石,立着咱玉婵娟。待把俺玉山推倒,便日暖玉生烟。捱过雕阑,转过秋千,捎着裙花展⑨。敢席着地,怕天瞧见。好一会分明,美满幽香不可言。

梦到正好时节,甚花片儿吊下来也。

【豆叶黄】他兴心儿紧咽咽,鸣着咱香肩⑩。俺可也慢掂掂做意儿周旋。等闲间把一个照人儿昏善⑪,那般形现,那般软绵。忒一片撒花心的红影儿吊将来半天,敢是咱梦魂儿厮缠?

咳,寻来寻去,都不见了。牡丹亭,芍药阑,怎生这般凄凉冷落,杳无人迹?好不伤心也!(泪介)

【玉交枝】是这等荒凉地面,没多半亭台靠边,好是咱眯瞑色眼寻难见。明放着白日青天,猛教人抓不到魂梦前。霎时间有如活现,打方旋再得俄延。呀,是这答儿压黄金钏匾。

要再见那书生呵,

【月上海棠】怎赚骗?依稀想像人儿见。那来时茬苒,去也迁延。非远,那雨迹云踪才一转,敢依花傍柳还重现。昨日今朝,眼下心前,阳台一座登时变。

再消停一番。(望介)呀,无人之处,忽然大梅树一株,梅子磊磊可爱。

【二犯幺令】偏则他暗香清远,伞儿般盖的周全。他趁这,他趁这春三月红绽雨肥天⑫,叶儿青,偏迸着苦仁儿里撒圆⑬。爱杀这昼阴便,再得到罗浮梦边⑭。

罢了,这梅树依依可人,我杜丽娘若死后,得葬于此,幸矣。

【江儿水】偶然间心似缱，梅树边。这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。待打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见。(倦坐介)

(贴上)佳人拾翠春亭远，侍女添香午院清。咳，小姐走乏了，梅树下盹。

【川拨棹】你游花院，怎靠着梅树偃？(旦)一时间望眼连天，一时间望眼连天，忽忽地伤心自怜。(泣介)(合)知怎生情怅然？知怎生泪暗悬？

(贴)小姐甚意儿？

【前腔】(旦)春归人面，整相看无一言，我待要折的那柳枝儿问天，我待要折的那柳枝儿问天，我如今悔不与题笺。(贴)这一句猜头儿是怎言[15]？(合前)

(贴)去罢。(旦作行又住介)

【前腔】为我慢归休，缓留连。(内鸟啼介)听，听这不如归春暮天，难道我再到这亭园，难道我再到这亭园，则挣的个长眠和短眠[16]。(合前)

(贴)到了，和小姐瞧奶奶去。(旦)罢了。

【意不尽】软咍咍刚扶到画阑偏，报堂上夫人稳便。咱杜丽娘呵，不少得楼上花枝也则是照独眠。

(旦)武陵何处访仙郎？(贴)只怪游人思易忘。

(旦)从此时时春梦里，(贴)一生遗恨系心肠。

〔注〕①衣桁(héng)：衣架。 ②分：同忿。忿恨。 ③鹧鸪斑：一种香料。 ④"甚瓯儿"二句：意谓哪里有气力举起手来拿碗，干脆就算吃过了。 ⑤护春台：指花园。⑥"敢迤逗"句：香闺，香闺小姐。沁园，东汉明帝女儿沁水公主的园林，此泛指花园。⑦嗽(xīn)：开。 ⑧恰恰生生：羞怯怯地。 ⑨掯(kèn)：勒住。 ⑩"他兴心儿"二句：兴心儿，尽意。紧咽咽，即紧。呜，吻。 ⑪"等闲"句：顿时把一个清醒的人弄得昏昏沉沉。 ⑫红绽雨肥天：梅子成熟季节。 ⑬"偏迸"句：偏在伤心人前长出圆满的果实。梅子圆，核仁苦，"仁"与"人"谐音。 ⑭罗浮梦：隋代赵师雄在罗浮山遇一美女，至酒家共饮，醉后入睡。醒后见自己独睡于大梅树下。见唐柳宗元《龙城录》。 ⑮猜头儿：谜语。 ⑯"难道"二句：难道我只有在梦中和死后才能再到这亭园。

这出戏是杜丽娘对前场梦中与柳梦梅幽会的追忆。丽娘梦醒之后，又执著地追寻梦中情人，孤身一人来到花园，按照景点，寻觅梦痕。

梦而可寻，可以设想，这个寻梦的人，是在什么样一种热情和撩乱的心境中了。在日常生活中，白日做梦已属不伦，白日寻梦更觉荒唐可笑。然而在杜丽娘身上却表现得合情合理。作者为人物的行动找到了真实的思想感情

作依据，不能不使人相信她应该这样，而且一定会这样。在作者笔下，杜丽娘的伤感不是消极颓废的，而是反映热情和理想的镜子，是衡量对不合理生活反抗的标尺。“她越是沉醉于理想之中，便愈伤感于生活的黯淡和命运的坎坷；愈伤感于生活的黯淡和命运的坎坷，她越是沉醉于理想的追求，这种强烈的愿望和意志使人坚信，在那种社会里她不能不死，同时，又使人相信她虽死而不会泯灭，死可以复生。”（张庚、郭汉城《中国戏曲通史》）其中【懒画眉】一曲：“最撩人春色是今年。少甚么低就高来粉画垣，元来春心无处不飞悬。睡茶蘼抓住裙衩线，恰便是花似人心好处牵。”写出了春心如春色，春花似人心，春色即是春心，春心还是春色。正是所谓“有我之境，以我观物，故物皆著我之色彩”，“一切景语，皆情语也”（王国维《人间词话》）。这是对春色的赞美，更是对春情的赞颂。在缠绵情思的激荡之下，杜丽娘唱出了【江儿水】“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨”的强烈心声，热切盼望得到爱情和婚姻的幸福。呼唤如此强烈，情感如此奔放，情节如此离奇，这一切所汇成的思想情感巨浪，浩浩荡荡，无可阻挡，演述了一部大喜大悲的人生传奇，开出了一朵艳光四射、骀荡淫夷的浪漫之花，在冲破了封建礼教对人性束缚的同时，也冲破了千百年来中国古典文化“乐而不淫，哀而不伤”的理性主义传统。

这出戏的整套曲子宛转缠绵，身段动作十分细腻优美，是昆曲闺门旦的重要剧目。　　（吴新雷　丁　波）

牡　丹　亭　　汤显祖

第十四出　写　真

【破齐阵】（旦上）径曲梦回人杳，闺深佩冷魂销。似雾濛花，如云漏月，一点幽情动早。（贴上）怕待寻芳迷翠蝶，倦起临妆听伯劳。春归红袖招。

〔醉桃源〕（旦）不经人事意相关，牡丹亭梦残。（贴）断肠春色在眉弯，倩谁临远山[1]？　（旦）排恨叠，怯衣单，花枝红泪弹。（合）蜀妆晴雨画来难[2]，高唐云影间。　（贴）小姐，你自花园游后，寝食悠悠，敢为春伤，顿成消瘦？春香愚不谏贤，那花园以后再不可行走了。（旦）你怎知就

里？这是：春梦暗随三月景，晓寒瘦减一分花。

【刷子序犯】(旦低唱)春归恁寒峭。都来几日，意懒心乔③，竟妆成熏香独坐无聊。逍遥，怎划尽助愁芳草？甚法儿点活心苗！真情强笑为谁娇？泪花儿打迸著梦魂飘。

【朱奴儿犯】(贴)小姐，你热性儿怎不冰着，冷泪儿几曾干燥？这两度春游忒分晓，是禁不的燕抄莺闹④。你自窖约⑤，敢夫人见焦？再愁烦，十分容貌怕不上九分瞧。

(旦作惊介)咳！听春香言话，俺丽娘瘦到九分九了。俺且镜前一照，委是如何？(照悲介)哎也，俺往日艳冶轻盈，奈何一瘦至此！若不趁此时自行描画，流在人间，一旦无常，谁知西蜀杜丽娘有如此之美貌乎！春香，取素绢、丹青，看我描画。(贴下取绢笔上)三分春色描来易，一段伤心画出难。绢幅、丹青，俱已齐备。(旦泣介)杜丽娘二八春容，怎生便是杜丽娘自手生描也呵！

【普天乐】这些时把少年人如花貌，不多时憔悴了。不因他福分难销，可甚的红颜易老？论人间绝色偏不少，等把风光丢抹早⑥。打灭起离魂舍欲火三焦⑦，摆列著昭容阁文房四宝⑧，待画出西子湖眉月双高⑨。(照镜叹介)

【雁过声】轻绡，把镜儿擘掠⑩，笔花尖淡扫轻描。影儿呵和你细评度⑪，你腮斗儿恁喜谑，则待注樱桃染柳条，渲云鬟烟霭飘萧。眉梢青未了，个中人全在秋波妙，可可的淡春山钿翠小。

【倾杯序】(贴)宜笑，淡东风立细腰，又似被春愁搅。(旦)谢半点江山，三分门户，一种人才，小小行乐，撚青梅闲厮调。倚湖山梦晓，对垂杨风袅。忒苗条，斜添他几叶翠芭蕉。

春香，瞪起来⑫，可厮像也？

【玉芙蓉】(贴)丹青女易描，真色人难学。似空花水月，影儿相照。(旦喜介)画的来可爱人也！咳，情知画到中间好，再有似生成别样娇。(贴)只少个姐夫在身傍。若是姻缘早，把风流婿招，少甚么美夫妻图画在碧云高。

(旦)春香，咱不瞒你，花园游玩之时，咱也有个人儿。(贴惊介)小姐，怎的有这等方便呵？(旦)梦哩。

【山桃犯】有一个曾同笑，待想象生描著，再消详邀入其中妙，则女孩家怕漏泄风情稿⑬。这春容呵，似孤秋片月离云峤，甚蟾宫贵客傍的云霄？

春香，记起来了。那梦里书生，曾折柳一枝赠我。此莫非他日所适之夫姓柳乎？故有此警报耳⑭。偶成一诗，暗藏春色，题于帧首之上何如？(贴)却好。(旦题吟介)近睹分明似俨然，远观自在若飞仙。他年得傍蟾宫客，不在梅边在柳边。(放笔叹介)春香，也有古今美女，早嫁了丈夫相爱，替他描模画样；也有美人自家写照，寄与情人。似我杜丽娘寄谁呵？

【尾犯序】心喜转心焦。喜的明妆俨雅，仙珮飘飘。则怕呵，把俺年深色浅，当了个金屋藏娇。虚劳，寄春容教谁泪落？做真真无人唤叫⑮。(泪介)堪愁夭，精神出现留与后人标。

春香，悄悄唤那花郎分付他。(贴叫介)(丑花郎上)秦宫一生花里活，崔徽不似卷中人⑯。小姐有何分付？(旦)这一幅行乐图，向行家裱去。叫人家收拾好些。

【鲍老催】这本色人儿妙，助美的谁家裱？要练花绡帘儿莹⑰，边阑小，教他有人问著休胡嘌⑱。日炙风吹悬衬的好，怕好物不坚牢。把咱巧丹青休惋了。

(丑)小姐，裱完了，安奉在那里？

【尾声】(旦)尽香闺赏玩无人到，(贴)这形模则合挂巫山庙。(合)又怕为雨为云飞去了。

(贴)眼前珠翠与心违，(旦)却向花前痛哭归。

(贴)好写妖娆与教看，(旦)令人评泊画杨妃⑲。

〔注〕①临远山：指画眉。　②蜀妆：指巫山神女的仪容。　③"都来"二句：都来，算来。心乔，心情不好。　④抄：即眇。　⑤窘约：思忖。　⑥"等把"句：都早将美貌衰残了。　⑦"打灭起"句：消除肉身的欲念。　⑧昭容阁：内宫。　⑨西子湖眉月：美女之眉。以西湖比喻美女。　⑩擘(bò)掠：揩拭。　⑪评度(duó)：评论。　⑫幌：同帧，展开画幅。　⑬"待想象"三句：意谓本想回忆他的样子，再慢慢地将他描在画中，但又怕泄漏了自己的心思。邈，同描。　⑭警报：预兆。　⑮"做真真"句：唐代赵颜得一美人图，画工称画中美人名真真，呼其名百日便会应声，再以百家彩灰酒灌她，就会活了。赵颜照着做了，女子果然活过来，两人结为夫妻。见唐杜荀鹤《松窗杂记》。　⑯"崔徽"句：唐代妓女崔徽与书生裴敬中相爱，别后崔徽托人带给裴敬中一幅自己的肖像，并说："崔徽一旦不及卷中人，徽且为郎死矣。"见唐元稹《崔徽歌并序》。　⑰"要练"句：要用经过漂白的花绡裱画，画幅上方空白处要光洁。　⑱胡嘌(piāo)：胡说。　⑲评泊：评说。

寻梦之后，丽娘便郁闷成病，花容憔悴，为了永远保持自己的美丽形象，便为自己生描肖像。与《惊梦》中寓人物形象描写于对春景的刻画中不同，这出戏通过大段的唱念，正面表现了杜丽娘娇好的容貌。当春香赞叹画稿精

妙，同时又对“少个姐夫在身傍”表示遗憾时，杜丽娘无法按捺内心的激动，兴奋地对春香说：“咱不瞒你，花园游玩之时，咱也有个人儿。”一种抑制不住的春情溢于言表。对自己容貌的赞美，是一种对生命和青春的自觉，正如她在《惊梦》、《寻梦》中对美丽春光的赞美一样，如春天一样美丽的花季少女，如春天一般明媚的春情，这样美好的事物，谁能舍得伤害，谁又能忍心将其毁灭呢？这出戏一方面表达了剧中人对自己美貌和生命的留恋，同时，又从杜丽娘在肖像画上所留的题辞中表明了她对美梦重圆的强烈期待和坚定信心。

这出戏的曲词创作大量采用了象征和比喻的手法，很有特点。如【破齐阵】“似雾濛花，如云漏月”，是象征青春的觉醒虽然被封建礼教笼罩压制着，但像云破月来一样，仍透出了一线希望。又如【雁过声】“轻绡，把镜儿擘掠，笔花尖淡扫轻描（喻指画像时勾轮廓）。影儿呵和你细评度，你腮斗儿恁喜谑（喻指勾脸颊），则待注樱桃（点唇）染柳条（画眉），渲云鬟烟霭飘萧（画髻发）。眉梢青未了，个中人全在秋波妙，可可的淡春山（眉如春山）钿翠小。”再如【倾杯序】“宜笑，淡东风立细腰，又似被春愁搅。谢半点江山，三分门户，一种人才，小小行乐（喻指画像），撚青梅闲斲调。倚湖山梦晓，对垂杨风袅。忒苗条，斜添他几叶翠芭蕉。”曲词平实如话，几近白描，紧扣人物动作和剧情表演，凸现了杜丽娘自画春容的创作过程，也再次体现了剧中人物杜丽娘和剧作者本人“一生儿爱好（爱美）是天然”的美学追求。（吴新雷 丁 波）

牡 丹 亭

汤显祖

第二十出 闹 殇

【金珑璁】（贴上）连宵风雨重，多娇多病愁中。仙少效，药无功。

颦有为颦，笑有为笑①。不颦不笑，哀哉年少。春香侍奉小姐，伤春病到深秋。今夕中秋佳节，风雨萧条，小姐病转沉吟，待我扶他消遣。正是：从来雨打中秋月，更值风摇长命灯。（下）

【鹊桥仙】（贴扶病旦上）拜月堂空，行云径拥。骨冷怕成秋梦。世间何物似情浓？整一片断魂心痛。

（旦）枕函敲破漏声残，似醉如呆死不难。一段暗香迷夜雨，十分清瘦怯

秋寒。春香，病境沉沉，不知今夕何夕？(贴)八月半了。(旦)哎也，是中秋佳节哩！老爷，奶奶，都为我愁烦，不曾玩赏了？(贴)这都不在话下了。(旦)听见陈师父替我推命，要过中秋。看看病势转沉，今宵欠好。你为我开轩一望，月色如何？(贴开窗)(旦望介)

【集贤宾】(旦)海天悠问冰蟾何处涌？玉杵秋空，凭谁窃药把嫦娥奉？甚西风吹梦无踪，人去难逢，须不是神挑鬼弄。在眉峰，心坎里别是一般疼痛。(旦闷介)

【前腔】(贴)甚春归无端厮和哄，雾和烟两不玲珑②。算来人命关天重，会消详直恁匆匆③。为着谁侬，俏样子等闲抛送？待我谎他。姐姐，月上了。月轮空，敢蘸破你一床幽梦。

(旦望叹介)轮时盼节想中秋，人到中秋不自由。奴命不中孤月照，残生今夜雨中休。

【前腔】你便好中秋月儿谁受用？翦西风泪雨梧桐。楞生瘦骨加沉重，趱程期是那天外哀鸿。草际寒蛩，撒剌剌纸条窗缝。(旦惊作昏介)冷松松，软兀剌四梢难动④。

(贴惊介)小姐冷厥了！夫人有请。(老旦上)百岁少忧夫主贵，一生多病女儿娇。我的儿，病体怎生了？(贴)奶奶，欠好，欠好。(老旦)可怎了？

【前腔】不堤防你后花园闲梦铳，不分明再不惺忪，睡临侵打不起头梢重。(泣介)恨不呵早早乘龙，夜夜孤鸿，活害杀俺翠娟娟雏凤。一场空，是这答里把娘儿命送。

【啭林莺】(旦醒介)甚飞丝缱的阳神动，弄悠扬风马叮咚⑤。(泣介)娘，儿拜谢你了。(拜跌介)从小来觑的千金重，不孝女孝顺无终。娘呵，此乃天之数也。当今生花开一红，愿来生把萱椿再奉。(众泣介)(合)恨西风，一霎无端碎绿摧红。

【前腔】(老旦)并无儿荡得个娇香种，绕娘前笑眼欢容。但成人索把俺高堂送。恨天涯老运孤穷。儿呵，暂时间月直年空⑥，好将息你这心烦意冗。(合前)

(旦)娘，你女儿不幸，作何处置？(老旦)奔你回去也，儿！

【玉莺儿】(旦泣介)旅榇梦魂中，盼家山千万重。(老旦)便远也去。(旦)是不是，听女孩儿一言。这后园中一株梅树，儿心所爱。但葬我梅树之下可矣。(老旦)这是怎的来？(旦)做不的病婵娟桂窟里长生，则分的粉骷髅向梅花古洞。(老旦泣介)看他强扶头泪濛，冷淋心汗倾，不如我先他一命无常用。(合)恨苍穹，妒花风雨，偏在月明中。

(老旦)还去与爹讲,广做道场也。儿,银蟾谩捣君臣药,纸马重烧子母钱。(下)(旦)春香,咱可有回生之日否?

【前腔】(叹介)你生小事依从,我情中你意中。春香,你小心奉事老爷奶奶。(贴)这是当的了。(旦)春香,我记起一事来。我那春容,题诗在上,外观不雅。葬我之后,盛着紫檀匣儿,藏在太湖石底。(贴)这是主何意儿?(旦)有心灵翰墨春容,傥直那人知重⑦。(贴)姐姐宽心。你如今不幸,孤坟独影。肯将息起来,禀过老爷,但是姓梅姓柳秀才,招选一个,同生同死,可不美哉!(旦)怕等不得了。哎哟,哎哟!(贴)这病根儿怎攻?心上医怎逢?(旦)春香,我亡后,你常向灵位前叫唤我一声儿。(贴悲介)他一星星说向咱伤情重。(合前)(旦昏介)

(贴)不好了,不好了,老爷奶奶快来!

【忆莺儿】(外、老旦上)鼓三冬,愁万重,冷雨幽窗灯不红。听侍儿传言女病凶。(贴泣介)我的小姐,小姐!(外、老旦同泣介)我的儿呵,你舍的命终,抛的我途穷,当初只望把爹娘送。(合)恨匆匆,萍踪浪影,风剪了玉芙蓉。(旦作醒介)

(外)快甦醒!儿,爹在此。(旦作看外介)哎哟,爹爹扶我中堂去罢。

(外)扶你也,儿。(扶介)

【尾声】(旦)怕树头树底不到的五更风⑧,和俺小坟边立断肠碑一统。爹,今夜是中秋?(外)是中秋也,儿。(旦)禁了这一夜雨,(叹介)怎能勾月落重生灯再红。(并下)

(贴哭上)我的小姐,我的小姐!天有不测之风云,人有无常之祸福。我小姐一病伤春死了也。痛杀了我家老爷、我家奶奶。列位看官们,怎了也!待我哭他一会。

【红衲袄】小姐,再不叫咱把领头香心字烧,再不叫咱把剔花灯红泪缴⑨,再不叫咱拈花侧眼调歌鸟,再不叫咱转镜移肩和你点绛桃⑩。想着你夜深深放剪刀,晓清清临画稿。提起那春容,被老爷看见了,怕奶奶伤情,分付殉了葬罢。俺想小姐临终之言,依旧向湖山石儿靠也,怕等得个拾翠人来把画粉销⑪。

老姑姑,你也来了。(净上)你哭得好,我也来帮你。

【前腔】春香姐,再不教你暖朱唇学弄箫,(贴)为此。(净)再不和你荡湘裙闲斗草。(贴)便是。(净)小姐不在,春香姐也松泛多少。(贴)怎见得?(净)再不要你冷温存热絮叨,再不要你夜眠迟朝起的早。(贴)这也惯了。(净)还有省气的所在。鸡眼睛不用你做嘴儿挑,马子儿不

用你随鼻儿倒。(贴啐介)(净)还一件,小姐青春有了,没时间做出些儿也,那老夫人呵,少不的把你后花园打折腰。

(贴)休胡说!老夫人来也。(老旦上)(哭介)我的亲儿!

【前腔】每日绕娘身有百十遭,并不见你向人前轻一笑。他背熟的班姬《四诫》从头学,不要得孟母三迁把气淘。也愁他软苗条忒恁娇,谁料他病淹煎真不好!(哭介)从今后谁把亲娘叫也,一寸肝肠做了百寸焦。(老旦闷倒)

(贴惊叫介)老爷,痛杀了奶奶也!快来,快来!(外哭上)我的儿也,呀,原来夫人闷倒在此。

【前腔】夫人,不是你坐孤辰把子宿罾[12],则是我坐公堂冤业报。较不似老仓公多女好。撞不著赛卢医他一病跻[13]。天,天,似俺头白中年呵,便做了大家缘何处消[14]?见放著小门楣生折倒。夫人,你且自保重。便做你寸肠千断了也,则怕女儿呵,他望帝魂归不可招。

(丑扮院公上)人间旧恨惊鸦去,天上新恩喜鹊来。禀老爷:朝报高升。(外看报介)吏部一本,奉圣旨:金寇南窥,南安知府杜宝,可升安抚使,镇守淮扬。即日起程,不得违误。钦此。(叹介)夫人,朝旨催人北往,女丧不便西归。院子,请陈斋长讲话。(丑)老相公有请。(末上)彭殇真一壑,吊贺每同堂。(见介)(外)陈先生,小女长谢你了。(末哭介)正是。苦伤小姐仙逝,陈最良四顾无门;所喜老公相乔迁,陈最良一发失所。(众哭介)(外)陈先生有事商量。学生奉旨,不得久停。因小女遗言,就葬后园梅树之下,又恐不便后官居住,已分付割取后园,起座梅花庵观,安置小女神位。就着这石道姑焚修看守。那道姑可承应的来?(净跪介)老道婆添香换水。但往来看顾,还得一人。(老旦)就烦陈斋长为便。(末)老夫人有命,情愿效劳。(老旦)老爷,须置些祭田才好。(外)有漏泽院二顷虚田[15],拨资香火。(末)这漏泽院田,就漏在生员身上。(净)咱号道姑,堪收稻谷。你是陈绝粮,漏不到你。(末)秀才口吃十一方,你是姑姑,我是孤老[16],偏不该我收粮?(外)不消争,陈先生收给。陈先生,我在此数年,优待学校。(末)都知道。便是老公相高升,旧规有诸生遗爱记、生祠碑文,到京伴礼送人为妙。(净)陈绝粮,遗爱记是老爷遗下与令爱作表记么?(末)是老公相政迹歌谣,甚么令爱!(净)怎么叫做生祠?(末)大祠宇塑老爷像供养,门上写着"杜公之祠"。(净)这等不如就塑小姐在傍,我普同供养。(外恼介)胡说!但是旧规,我通不用了。

【意不尽】陈先生,老道姑,咱女坟儿三尺暮云高,老夫妻一盲相靠。不敢望时时看守,则清明寒食一碗饭儿浇。

(外)魂归冥漠魄归泉,(老)使汝悠悠十八年。
(末)一叫一回肠一断,(合)如今重说恨绵绵。

〔注〕 ①"鞲有"二句:见《韩非子·内储说》。意谓当忧则忧,当喜则喜。 ②"甚春归"二句:意谓暮春的景色真不好,无故地哄弄人。厮和哄,相调弄。雾、烟,指暮春的景色。 ③"会消详"句:意谓原以为慢慢会好的,谁知突然病得这样重。 ④四梢:四肢。 ⑤风马:即挂在屋檐下的铁马,风吹则叮当作声。 ⑥月值年空:犹月值年灾。迷信谓命中某年某月会有灾祸临身,过了此时,便无灾祸。 ⑦傥直:倘然遇到。 ⑧"怕树头"句:本指满树的花朵不待五更风吹就已落尽,喻指等不到五更便会死去。 ⑨红泪缴:红泪,红烛的蜡液。缴,揩拭。 ⑩点绛桃:点红唇。 ⑪拾翠人:此指拾画人。 ⑫"不是你"句:迷信谓命中注定无子女。 ⑬"撞不著"句:没有遇到良医而死去。卢医,即扁鹊。跻(jué),鞋,借指乘跻(道家一种飞行之术),也可代指成仙,此喻死去。 ⑭家缘:家财。 ⑮漏泽院:宋代官府设置的埋葬地。 ⑯孤老:与"谷稻"音近。

杜丽娘在梦境中获得的幸福在现实世界中却是无法得到的,她终于在对爱情的热切渴望的执著追求中含恨而逝。《闹殇》这出戏在昆剧舞台上称为《离魂》。

《牡丹亭》又一突出的艺术成就是它巧妙迭出的新奇构想。全剧无论是情节的处理,人物形象的刻画,意境的熔铸,理想的寄托,都体现着这一特色,"情不知所起,一往而深,生可以死,死可以生"(汤显祖《牡丹亭·题词》),这是浪漫主义的幻想的虚构,但却是在明代社会现实生活基础上的虚构,因为杜丽娘追求与向往的爱情,是当时广大青年女性所共有的。她的美满幽香的梦自然是虚幻的,但是幻因情生,梦幻凝结着对爱情的渴求所产生的激情,梦幻也正是"情"的投影。丽娘死于对爱情的渴望,在封建礼教统治下,她想找到自己的幸福是不可能的。这种描写表明了作者对社会现实的认识和态度都是清醒的,但是,作者并不满足于揭露封建统治的残酷,他还提出了美好的理想。丽娘因情而生,正强烈地反映了当时被剥夺了爱的权利的广大青年妇女的内心要求和顽强的斗争意志。因此,《牡丹亭》的浪漫主义,并非脱离社会现实的纯粹幻想,而是有着坚实丰厚的生活基础的。所谓"真情"是人们在政治、经济、文化和思想情感领域力图摆脱封建专制主义统治的合理要求。只是作者把当时的时代性渗透到奇异的情节和生动的人物形象中,把他所要揭露与歌颂的东西都托之于梦境,托之于鬼魂,用象征的、夸张的、幻想的形式表达了他揭露现实并企图改变现实的愿望,确立了广大青年对幸福生活与美好理想的憧憬必将战胜灭绝才情的黑暗势力的坚定信念。因此在总的情感基调上昂扬着一种冲破一切黑暗的令人振奋的情绪,给人以鼓舞的力量,因此,即使是在充满悲剧色彩的《闹殇》中,也表现出对"月落重生灯再红"的期待和信念。

与《惊梦》、《寻梦》、《拾画》、《玩真》等出戏的艺术特点相一致，《离魂》与其说是戏曲，不如说是"诗曲"，虽然这出戏是情节转换的一个重点，但是戏剧情节性的成分还是被压缩至最小范围，重点表现的还是人物的心理和情感，当它被作为折子戏演出时，这种特征表现得更为明显："世间何物似情浓，整一片断魂心痛"(【鹊桥仙】)，"甚西风吹梦无踪，人去难逢，须不是神挑鬼弄"(【集贤宾】)。杜丽娘临终时对生命的呼唤"怎能够月落重生灯再红"，一切都一再呈现出对一个新的生命和新的时代的期盼和憧憬。《惊梦》、《寻梦》、《写真》和《闹殇》等出，通过音乐、舞蹈、唱腔、表演，把诗歌的抒情特性、绘画流畅的线条和雕塑富有张力的造型，融汇发展到了一个空前绝后、尽善尽美的艺术境界。你无法分辨哪些是内容，哪些是形式，哪些是抒情，哪些是绘景，她所展现的一切，就是流动、变化、令你叹为观止的美。正因为她是如此的完美，才使得她具有不可抗拒的艺术感染力，以至于若干年后，扬州女子乔小青读罢《牡丹亭》后，竟发出了"若都许死后自寻佳偶，又岂惜留薄命活作羁囚"的感叹(吴炳《疗妒羹·题曲》)！　　(吴新雷　丁　波)

牡　丹　亭

汤显祖

第二十三出　冥　　判

【北点绛唇】(净扮判官、丑扮鬼持笔簿上)十地宣差①，一天封拜。阎浮界②，阳世栽埋，又把俺这里门槛迈。

自家十地阎罗王殿下一个胡判官是也。原有十位殿下，因阳世赵大郎家③，和金达子争占江山④，损折众生，十停去了一停，因此玉皇上帝，照见人民稀少，钦奉裁减事例。九州九个殿下，单减了俺十殿下之位，印无归着。玉帝可怜见下官正直聪明，着权管十地狱印信。今日走马到任，鬼卒夜叉，两傍刀剑，非同容易也。(丑捧笔介)新官到任，都要这笔判刑名押花字。请新官喝采他一番。(净看笔介)鬼使，捧了这笔，好不干系也！

【混江龙】这笔架在那落迦山外⑤，肉莲花高耸案前排⑥。捧的是功曹令史，识字当该。(丑)笔管儿？(净)笔管儿是手想骨脚想骨竹筒般锉的圆滴溜⑦，(丑)笔毫？(净)笔毫呵是牛头须夜叉头铁丝儿揉

定赤支穗[8]。(丑)判爷上的选了[9]。(净)这笔头公是遮须国选的人才[10]。(丑)有甚名号?(净)这管城子在夜郎城受了封拜[11]。(丑)判爷兴哩。(净作笑舞介)啸一声支兀另汉钟馗其冠不正[12],舞一回疏喇沙斗河魁近墨者黑[13]。(丑)喜哩?(净)喜时节涂河桥题笔儿要去[14],(丑)闷呵?(净)闷时节鬼门关投笔归来。(丑)判爷可上榜来?(净)俺也曾考神祇,朔望旦名题天榜。(丑)可会书来?(净)摄星辰井鬼宿[15],俺可也文会书斋。(丑)判爷高才。(净)做弗迭鬼仙才,白玉楼摩空作赋;陪得过风月主,芙蓉城遇晚书怀[16]。便写不尽四大洲转轮日月[17],也差的着五瘟使号令风雷。(丑)判爷见有地分?(净)有地分,则合北斗司阁浮殿立俺边傍;没衙门,却怎生东岳观城隍庙也塑人左侧。(丑)让谁?(净)便百里城高捧手[18],让大菩萨好相庄严乘坐位。(丑)恼谁?(净)怎三尺土低分气,对小鬼卒清奇古怪立基阶。(丑)纱帽古气些。(净)但站脚,一管笔一本簿尘泥轩冕。(丑)笔干了。(净)要润笔,十锭金十贯钞纸陌钱财。(丑)点鬼簿在此。(净)则见没掂三展花分鱼尾册[19],无赏一挂日子虎头牌[20]。真乃是鬼董狐落了款,《春秋传》某年某月某日下崩薨葬卒大注脚[21]。假如他支祈兽上了样,把禹王鼎各山各水各路上魍魉魑魅细分腮[22]。(丑)待俺磨墨。(净)看他子时砚,忙忙察察乌龙蘸眼显精神[23],(丑)鸡唱了。(净)听丁字牌[24],冬冬登登金鸡翦梦追魂魄。(丑)禀爷点卷。(净)但点上格子眼,串出四万八千三界有漏人名[25],乌星炮粲[26];怎按下笔尖头,插入一百四十二重无间地狱,铁树花开[27]。(丑)大押花。(净)哎也,押花字,止不过发落簿锉烧舂磨一灵儿。(丑)少一个请字。(净)登请书,左则是那虚无堂瘫痨蛊膈四正客。(丑)吊起称竿来。(众卒应介)(净)发称竿看业重身轻,衡石程书秦狱吏[28],(内叫饶也、苦也介)(丑)隔壁九殿下拷鬼。(净)肉鼓吹听神啼鬼哭,毛钳刀笔汉乔才。这时节呵,你便是没关节包待制人厌其笑[29],(内哭介)恁风景,谁听的无棺椁颜修文子哭之哀[30]!(丑)判爷害怕哩!(净恼介)哎,《楼炭经》是俺六科五判[31],刀花树是俺九棘三槐[32]。脸娄搜风鬓赳赳[33],眉剔竖电目崖崖。少不得中书鬼考,录事神差。比着阳世那金州判银府判铜司判铁院判白虎临官[34],一样价打贴刑名催伍作[35];实则俺阴府里注湿生牒化生准胎生照卵生青蝇报赦[36],十分的磊齐功德转三阶。威凛凛人间掌命,颤巍巍天上

消灾。

叫掌案的，这簿上开除都也明白[37]。还有几宗人犯，应该发落了？（贴扮吏上）人间勾令史，地下列功曹。禀爷：因缺了殿下，地狱空虚三年。则有枉死城中轻罪男子四名，赵大、钱十五、孙心、李猴儿；女囚一名，杜丽娘，未经发落。（净）先取男犯四名。（生、末、外、老旦四犯丑押上）（丑）男犯带到。（净点名介）赵大有何罪业，脱在枉死城？（生）鬼犯没甚罪，生前喜歌唱。（净）一边去。叫钱十五。（末）鬼犯无罪，则是做了一个小小房儿，沉香泥壁。（净）一边去，叫孙心。（老旦）鬼犯些小年纪，好使些花粉钱。（净）叫李猴儿。（外）鬼犯是有些罪，好男风。（丑）是真。便在地狱里，还勾上这小孙儿。（净恼介）谁叫你插嘴！起去伺候。（做写簿介）叫鬼犯听发落。（四犯同跪介）（净）俺初权印，且不用刑。赦你们卵生去罢。（外）鬼犯们禀问恩爷：这个卵是甚么卵？若是回回卵，又生在边方去了。（净）哇！还想人身？向蛋壳里做去。（四犯泣介）哎！被人宰了。（净）也罢，不教阳间宰吃你。赵大喜歌唱，贬做黄莺儿。（生）好了，做莺莺小姐去。（净）钱十五住香泥房子。也罢，准你去燕窠里受用，做个小小燕儿。（末）恰好做飞燕娘娘哩。（净）孙心使花粉钱，做个蝴蝶儿。（外）鬼犯便和孙心同做蝴蝶去。（净）你是那好男风的李猴，着你做蜜蜂儿去，屁窟里长拖一个针。（外）哎哟，叫俺钉谁去？（净）四位虫儿听分付：

【油葫芦】蝴蝶呵，你粉版花衣胜剪裁。蜂儿呵，你忒利害，甜口儿咋着细腰捱[38]。燕儿呵，斩香泥弄影钩帘内[39]。莺儿呵，溜笙歌警梦纱窗外。恰好个花间四友无拘碍。则阳世里孩子们轻薄，怕弹珠儿打的呆，扇梢儿扑的坏。不枉了你宜题入画高人爱，则教你翅掷儿展将春色闹场来。

（外）俺做蜂儿的不来，再来钉肿你个判官脑。（净）讨打！（外）可怜见小性命。（净）罢了。顺风儿放去，快走快走。（嘆气介[40]）（四人做各色飞下）（净做向鬼门嘘气哄声介[41]）（丑带旦上）天台有路难逢俺，地狱无情欲恨谁？女鬼见。（净抬头背介）这女鬼到有几分颜色。

【天下乐】猛见了荡地惊天女俊才，咱也么咱，来俺里来。（旦叫苦介）（净）血盆中叫苦观自在[42]。（丑耳语介）判爷权收做个后房夫人。（净）哇！有天条，擅用囚妇者斩，则你那小鬼头胡乱筛，俺判官头何处买？（旦叫哎介）（净回身）是不曾见他粉油头忒弄色。

叫那女鬼上来。

【那吒令】瞧了你润凤凤粉腮，到花台酒台？溜些些短钗，过歌台舞

台？笑微微美怀，住秦台楚台？因甚的病患来？是谁家嫡支派？这颜色不像似在泉台。

(旦)女囚不曾过人家，也不曾饮酒，是这般颜色。则为在南安府后花园梅树之下，梦见一秀才，折柳一枝，要奴题咏。留连宛转，甚是多情。梦醒来沉吟，题诗一首：他年若傍蟾宫客，不是梅边是柳边。为此感伤，坏了一命。(净)谎也，岂有一梦而亡之理？

【鹊踏枝】一溜溜女婴孩，梦儿里能宁奈！谁曾挂圆梦招牌，谁和你拆字道白？哈也么哈，那秀才何在？梦魂中曾见谁来？

(旦)不曾见谁，则见花朵儿闪下来，好一惊。(净)唤取南安府后花园花神勘问。(丑叫介)(末扮花神上)红雨数番春落魄，《山香》一曲女消魂[43]。老判大人请了。(举手介)(净)花神，这女鬼说是后花园一梦，为花飞惊闪而亡。可是？(末)是也。他与秀才梦的缠绵，偶尔落花惊醒，这女子慕色而亡。(净)敢便是你花神假充秀才，误人家女子？(末)你说俺着甚迷他来？(净)你说俺阴司里不知道呵，

【后庭花滚】但寻常春自在，恁司花忒弄乖。眨眼儿偷元气艳楼台，克性子费春工淹酒债。恰好九分态，你要做十分颜色。数着你那胡弄的花色儿来。(末)便数来：碧桃花。(净)他惹天台。(末)红梨花。(净)扇妖怪。(末)金钱花。(净)下的财。(末)绣球花。(净)结得彩。(末)芍药花。(净)心事谐。(末)木笔花。(净)写明白。(末)水菱花。(净)宜镜台。(末)玉簪花。(净)堪插戴。(末)蔷薇花。(净)露渲腮。(末)腊梅花。(净)春点额[44]。(末)翦春花。(净)罗袂裁。(末)水仙花。(净)把绫袜踹。(末)灯笼花。(净)红影筛。(末)酴釄花。(净)春醉态。(末)金盏花。(净)做合卺杯。(末)锦带花。(净)做裙褶带。(末)合欢花。(净)头懒抬。(末)杨柳花。(净)腰恁摆。(末)凌霄花。(净)阳壮的哈。(末)辣椒花。(净)把阴热窄。(末)含笑花。(净)情要来。(末)红葵花。(净)日得他爱。(末)女萝花。(净)缠的歪。(末)紫薇花。(净)痒的怪。(末)宜男花。(净)人美怀。(末)丁香花。(净)结半颗。(末)豆蔻花。(净)含着胎。(末)奶子花。(净)摸着奶。(末)栀子花。(净)知趣乖。(末)柰子花。(净)恣情奈。(末)枳壳花。(净)好处揩。(末)海棠花。(净)春困怠。(末)孩儿花。(净)呆笑孩。(末)姊妹花。(净)偏妒色。(末)水红花。(净)了不开。(末)瑞香花。(净)谁要采。(末)旱莲花。(净)怜再来。(末)石榴花。(净)可留得在？几桩儿你自猜。哎，把天公无计策。你道为甚么流动了女裙钗？划地里牡丹亭又把他杜鹃花

魂魄洒。

(末)这花色花样,都是天公定下来的。小神不过遵奉钦差,岂有故意勾人之理?且看多少女色,那有玩花而亡?(净)你说自来女色,没有玩花而亡。数你听着。

【寄生草】花把青春卖,花生锦绣灾。有一个夜舒莲扯不住留仙带[45],一个海棠丝剪不断香囊怪[46],一个瑞香风赶不上非烟在[47]。你道花容那个玩花亡?可不道你这花神罪业随花败。

(末)花神知罪,今后再不开花了。(净)花神,俺这里已发落过花间四友,付你收管。这女因慕色而亡,也贬在燕莺队里去罢。(末)禀老判:此女犯乃梦中之罪,如晓风残月。且他父亲为官清正,单生一女,可以耽饶。(净)父亲是何人?(旦)父亲杜宝知府,今升淮扬总制之职。(净)千金小姐哩。也罢,杜老先生分上,当奏过天庭,再行议处。(旦)就烦恩官替女犯查查,怎生有此伤感之事?(净)这事情注在断肠簿上。(旦)劳再查女犯的丈夫,还是姓柳姓梅?(净)取婚姻簿查来。(作背查介)是有个柳梦梅,乃新科状元也。妻杜丽娘,前系幽欢,后成明配,相会在红梅观中。不可泄漏。(回介)有此人,和你姻缘之分。我今放你出了枉死城,随风游戏,跟寻此人。(末)杜小姐,拜了老判。(旦叩头介)拜谢恩官,重生父母。则俺那爹娘在扬州,可能彀一见?(净)使得。

【么篇】他阳禄还长在,阴司数未该。禁烟花一种春无赖,近柳梅一处情无外。望椿萱一带天无碍。则这水玻璃堆起望乡台,可哨见纸铜钱夜市扬州界?

花神,可引他望乡台随意观玩。(旦随末登台,望扬州哭介)那是扬州,俺爹爹奶奶呵,待飞将去。(末扯住介)还不是你去的时节。(净)下来听分付:功曹给一纸游魂路引去,花神休坏了他的肉身也。(旦)谢恩官。

【赚尾】(净)欲火近干柴,且留的青山在,不可被雨打风吹日晒。则许你傍月依星将天地拜,一任你魂魄来回。脱了狱省的勾牌,接着活免的投胎。那花间四友你差排,叫莺窥燕猜,倩蜂媒蝶采,敢守的那破棺星圆梦那人来。(净下)

(末)小姐,回后花园去来。

(末)醉斜乌帽发如丝,(旦)尽日灵风不满旗。

(净)年年检点人间事,(合)为待萧何作判司。

〔注〕 ①十地:阴司十殿阎罗,此指第十殿转轮王,主管鬼魂投胎转世事。见《玉历至宝钞》。 ②阎浮界:世界。 ③赵大郎:指宋太祖赵匡胤。 ④金达子:对金人的蔑称。 ⑤落迦山:地狱。 ⑥肉莲花:人肉做成的莲花形笔架。 ⑦"笔管儿"句:指手

管骨，脚管骨。 ⑧赤支毸：红色的须发。 ⑨上的选：笔上标明选毫的是谁。旧毛笔管上常印有选毫人或笔庄之名。 ⑩遮须国：传说三国魏曹植死后做了遮须国王。见宋曾慥《类说》。 ⑪管城子：指毛笔。出自唐韩愈《毛颖传》。夜郎：古国名，此指阴间。 ⑫"啷一声"句：支兀另，叫声。钟馗，传说本为唐代落第秀才，死后成为捉鬼之神。其容貌丑陋，衣冠不整。 ⑬"疏喇沙"句：疏喇沙，舞蹈声。河魁，凶神。 ⑭涂河桥：同奈河桥。佛教传说地狱中有奈河，上有桥名奈河桥，桥甚险仄，恶人魂过常坠入河里，为恶虫所食。 ⑮井鬼宿：二星宿名，皆为二十八星宿之一。 ⑯"做弗迭"四句：做弗迭，比不上。鬼仙才，传说唐代诗人李贺临死时，见一绯衣人带信给他，说天帝造了一座白玉楼，请他去写文章。见唐李商隐《李长吉小传》。陪得过，比得上。传说宋代文人石曼卿死后为芙蓉城主。见《六一诗话》。 ⑰四大洲：犹全世界。 ⑱百里城：管辖百里县城的县官，此指判官。 ⑲"则见"句：草率地翻开了点鬼簿。 ⑳"无赏"句：差一个无常（赏）拿着勾魂牌，按点鬼簿开列的名字，时日一一去勾拿。 ㉑"《春秋传》"句：仿《春秋传》的体例，按年月日注明应该死亡的人。古称天子死曰崩，二品以上死曰薨，五品以上称卒。 ㉒"假如"二句：意谓录鬼簿详细记录了各种人的善恶功过，就像禹王鼎上的各种图像。 ㉓乌龙蘸眼：乌龙，指墨。蘸眼，犹耀眼。 ㉔丁字牌：指丁字形的勾魂牌。 ㉕"但点"二句：意谓用笔在名字上点一下，每个人再投胎到世间，就有各不相同的命运。有漏，指有罪过的人。 ㉖乌星炮粲：爆竹绽放，碎屑如星，喻数量之多。 ㉗"怎按"三句：意谓不把鬼打入地狱，这是极少有的。无间地狱，即阿鼻地狱，罪人堕入其中，永远受苦，没有间断。 ㉘"衡石"句：形容办案之多之快。相传秦始皇每日称取一石（一百二十斤）竹简（公文），日夜审阅处理。见《史记·秦始皇本纪》。 ㉙"你便是"句：意谓即使是铁面无私的包公，难得一笑，也令人讨厌。 ㉚"谁听"句：意谓地狱内已不堪听到哭声。颜修文，传说孔子的得意弟子颜回死后做了地下修文郎的官。子哭之哀，指孔子为颜回之死而哀哭。 ㉛"楼炭经"二句：意谓按《楼炭经》所列，将犯鬼判处投胎为不同的飞禽走兽。六科，汉代审理疑案的六条法令。五判，指笞、杖、徒、流、死等五刑。 ㉜"刀花树"句：意谓刀山地狱是我进行审判之处。 ㉝娄搜：满脸胡须。 ㉞白虎临官：凶神白虎当值。 ㉟"一样价"句：打贴刑名，量刑，判刑。伍作，即忤作，验尸、伤的差役。 ㊱青蝇报赦：传说前秦苻坚在起草赦书时，一大苍蝇绕着笔尖飞。赦书还未公布，这只苍蝇化为黑衣人，已将消息传出去了。见《晋书·苻坚传》。 ㊲开除：开列。 ㊳咋：咂。 ㊴斩：沾。 ㊵嘬气：嘘气。 ㊶吷声：噘起嘴吹。 ㊷"血盆"句：血盆，地狱。观自在，即观世音菩萨。 ㊸山香：乐曲名。神话传说西王母宴请群仙，舞者舞《山香》，曲未终，花纷纷落下。见宋苏轼《仇池笔记》。 ㊹春点额：南朝宋武帝女寿阳公主卧于含章殿檐下，梅花落其额上，拂之不去，后人多效之，称梅花妆。见《太平御览》引《宋书》。 ㊺"有一个"句：夜舒莲，东汉灵帝建裸游馆，馆里有流香渠，渠中有荷花晚上开放，白天闭合。见宋曾慥《类说》。留仙带，汉成帝宠后赵飞燕身甚轻，一次起舞时，值风起，飘飘欲飞去，左右扯住她的裙子，才将她留下。裙上扯出了皱纹，人称之为留仙裙。见《汉书·外戚传》。 ㊻"一个海棠丝"句：唐明皇曾将杨贵妃的醉态比作海棠春睡。安史之乱时，杨贵妃缢死马嵬坡。乱平后改葬，墓中只有一个锦香囊。见《杨太真外传》。 ㊼"一个瑞香风"句：唐皇甫枚传奇《非烟传》写武公业之妾步非烟与书生赵象私下相爱，赵象赠诗曰："瑞香风引思深夜，知是蓬宫仙驭来。"后事泄，非烟被武公业

打死。

丽娘真情不泯，死后在情思的激荡下，她的鬼魂不仅在幽冥间继续追寻自己的爱情，而且偏要复活而实现自己的愿望，并一往情深地坚守与柳梦梅的姻缘。她的真情感动了天地，在花神的帮助下，杜丽娘魂出地府，追寻柳梦梅去了，所以这出戏在昆剧演出时称为《花判》。

《牡丹亭》之所以动人心魄，不仅是由于它进步的新奇故事，也是由于它的新鲜奇特的艺术手法，巧妙的艺术构思与强烈的感情深深打动了读者和观众的心灵。在《牡丹亭》问世之前，一般描写忠贞不渝的爱情故事，往往写到主人公殉情而死为止，但《牡丹亭》却不如此，汤显祖赋予丽娘的真情超越了生死的力量。这是《牡丹亭》情节结构的神来之笔，出生入死，碧落黄泉，作品展现给人们一个最广泛的、超越现实的创作空间。作者的艺术胆识和丰富想象，给作品带来了瑰丽奇幻的异彩。

《牡丹亭》的情节安排与人物形象的塑造大量采用了对比衬托的手法。比如，全剧的艺术结构是把梦中的境界、冥间的境界与阳世的境界对比着描写，例如：丽娘在梦中能得到爱情与幸福，醒后却遭到母亲的责骂；她死后鬼魂尚能自由地寻觅自己的情人，而生前却不能随意游园，不能在人前轻易言笑，当然更没有行动的自由。作者在终场《圆驾》中曾描写丽娘初上金銮殿时的感受："似这般狰狞汉，叫喳喳。在阎浮殿见了些青面獠牙，也不似今番怕。"这样的描写，不仅是对皇上的大不敬，简直就是对以封建帝王为代表的封建制度和反动势力的大胆控诉。在人物形象方面，杜丽娘、柳梦梅、春香、花神与杜宝、陈最良、胡判官也形成鲜明的对比。特别是《冥判》中的花神与胡判官，冲突集中，对比鲜明，首先是在情节安排上，更多的是在人物形象上，给人留下了深刻的印象。花神是"情"的化身，他不仅给大地带来春光，而且给人间带来爱情和幸福，是以杜丽娘为代表的爱情理想的保护者、支持者，是一个不受"理"的约束的异端神，是明代现实生活中那些为时代的真理而献身的"异端邪说"者的艺术投影。胡判官则是一个同异端对立的正统形象，这位判官以"正直聪明"自命，而且恪守"天条"。因此，他完全不理解杜丽娘的爱情理想，听了杜丽娘的因情成梦，因梦而逝的申诉，竟然批驳说："谎也！岂有一梦而亡之理？"并污蔑花神"假充秀才，误人家女子"。在以维护封建秩序为最终任务的统治阶层中，胡判官之类以公正廉明自居，而实际上像胡判官一样糊涂断案的官吏又何止是少数。汤显祖用浪漫的精神和手法，以花神和胡判官的对立，体现了观念形态中"情"与"理"的对立。这又与现实世界中杜丽娘、柳梦梅、春香同杜宝、老夫人、陈最良的对立互相呼应，互相生发，共同完成了为真情而讴歌的重大主题。

《冥判》曲词也有特色，但与《惊梦》、《玩真》等出相比，确有"浪使才情，往

往逸出绳墨之外"(吴梅《霜崖曲话》)的现象,例如本出中【混江龙】一曲,长达七百多字,不免有雕琢、文饰、艰涩之处,并且有不合曲谱传统格律的地方。不过,换一个角度来看,这种曲词恰好符合胡判官自以为是,颟顸僵腐的人物个性;至于不合格律,又体现了汤显祖"独抒性灵,不拘格套",敢于进行艺术创新的一贯的创作风格。 (吴新雷 丁 波)

牡 丹 亭 汤显祖

第二十四出 拾 画

【金珑璁】(生上)惊春谁似我?客途中都不问其他。风吹绽蒲桃褐①,雨淋殷杏子罗②。今日晴和,晒衾单兀自有残云涴③。

脉脉梨花春院香,一年愁事费商量。不知柳思能多少④?打叠腰肢斗沈郎⑤。小生卧病梅花观中,喜得陈友知医,调理痊可。则这几日间春怀郁闷,何处忘忧?早是老姑姑到也。

【一落索】(净上)无奈女冠何,识的书生破。知他何处梦儿多?每日价欠伸千个。

秀才安稳!(生)日来病患较些,闷坐不过。偌大梅花观,少甚园亭消遣。(净)此后有花园一座,虽然亭榭荒芜,颇有闲花点缀。则留散闷,不许伤心。(生)怎的得伤心也?(净作叹介)是这般说。你自去游便了。从西廊转画墙而去,百步之外,便是篱门。三里之遥,都为池馆。你尽情玩赏,竟日消停,不索老身陪去也。名园随客到,幽恨少人知。(下)(生)既有后花园,就此迤逦而去。(行介)这是西廊下了。(行介)好个葱翠的篱门,倒了半架。(叹介)(集唐)凭阑仍是玉阑干(王初),四面墙垣不忍看(张隐)。想得当时好风月(韦庄),万条烟罩一时干⑥(李山甫)。(到介)呀,偌大一个园子也!

【好事近】则见风月暗消磨,画墙西正南侧左。(跌介)苍苔滑擦,倚逗着断垣低垛,因何,蝴蝶门儿落合⑦?原来以前游客颇盛,题名在竹林之上。客来过,年月偏多,刻画尽琅玕千个。咳,早则是寒花绕砌,荒草成窠。

怪哉,一个梅花观,女冠之流,怎起的这座大园子?好疑惑也!便是这湾

流水呵，

【锦缠道】门儿锁，放着这武陵源一座，恁好处教颓堕。断烟中见水阁摧残，画船抛躲，冷秋千尚挂下裙拖。又不是曾经兵火，似这般狼藉呵，敢断肠人远，伤心事多？待不关情么，恰湖山石畔留着你打磨陀。

好一座山子哩！(窥介)呀，就里一个小匣儿。待把左侧一峰靠着，看是何物？(作石倒介)呀，是个檀香匣儿。(开匣看画介)呀，一幅观世音喜相。善哉，善哉！待小生捧到书馆，顶礼供养，强如埋在此中。

【千秋岁】(捧匣回介)小嵯峨[8]，压的旃檀合[9]，便做了好相观音俏楼阁。片石峰前，那片石峰前，多则是飞来石三生因果[10]。请将去炉烟上过[11]，头纳地，添灯火，照的他慈悲我。俺这里尽情供养，他于意云何？

(到介)到了观中，且安置阁儿上，择日展礼。(净上)柳相公多早了。

【尾声】(生)姑姑，一生为客恨情多，过冷澹园林日午残[12]。老姑姑，你道不许伤心，你为俺再寻一个定不伤心何处可？

(生)僻居虽爱近林泉，(净)早是伤春梦雨天。

(生)何处貌将归画府？(合)三峰花半碧堂悬。

第二十六出　玩　真

(生上)芭蕉叶上雨难留，芍药梢头风欲收。画意无明偏着眼，春光有路暗抬头。小生客中孤闷，闲游后园。湖山之下，拾得一轴小画，似是观音大士，宝匣庄严。风雨淹旬，未能展视。且喜今日晴和，瞻礼一会。(开匣展画介)

【黄莺儿】秋影挂银河，展天身自在波[13]。诸般好相能停妥[14]。他真身在补陀[15]，咱海南人遇他。(想介)甚威光不上莲花座？再延俄，怎湘裙直下一对小凌波[16]？

是观音，怎一对小脚儿？待俺端详一会。

【二郎神慢】些儿个，画图中影儿则度[17]。着了，敢谁书馆中吊下幅小嫦娥，画的这俜停倭妥[18]。是嫦娥，一发该顶戴了。问嫦娥折桂人有我？可是嫦娥，怎影儿外没半朵祥云托？树皴儿又不似桂丛花琐。不是观音，又不是嫦娥，人间那得有此？成惊愕，似曾相识，向俺心头摸。

待俺瞧，是画工临的，还是美人自手描的？

【莺啼序】问丹青何处娇娥？片月影光生豪末[19]。似恁般一个人儿，早见了百花低躲。总天然意态难模，谁近得把春云淡破？想来画工怎能到此，多敢他自己能描会脱。

且住，细观他帧首之上，小字数行。（看介）呀，原来绝句一首。（念介）"近睹分明似俨然，远观自在若飞仙。他年得傍蟾宫客，不在梅边在柳边。"呀，此乃人间女子行乐图也！何言"不在梅边在柳边"？奇哉怪事哩！

【集贤宾】望关山梅岭天一抹，怎知俺柳梦梅过？得傍蟾宫知怎么？待喜呵端详停和[20]，俺姓名儿直么费嫦娥定夺？打摩诃[21]，敢则是梦魂中真个。

好不回盼小生。

【黄莺儿】空影落纤娥，动春蕉，散绮罗。春心只在眉间锁，春山翠拖，春烟淡和。相看四目谁轻可？恁横波，来回顾影，不住的眼儿睃。

却怎半枝青梅在手，活似提掇小生一般？

【莺啼序】他青梅在手诗细哦，逗春心一点蹉跎。小生待画饼充饥，小姐似望梅止渴。小姐，小姐，未曾开半点幺荷[22]，含笑处朱唇淡抹，晕情多。如愁欲语，只少口气儿呵。

小娘子画似崔徽，诗如苏蕙[23]，行书逼真卫夫人。小子虽则典雅，怎到得这小娘子！蓦地相逢，不免步韵一首。（题介）丹青妙处却天然，不是天仙即地仙。欲傍蟾宫人近远，恰些春在柳梅边。

【簇御林】他能绰斡[24]，会写作，秀入江山人唱和。待小生很很叫他几声：美人，美人！姐姐，姐姐！向真真啼血你知么？叫的你喷嚏似天花唾[25]。动凌波，盈盈欲下，不见影儿那。

咳，俺孤单在此，少不得将小娘子画像早晚玩之、拜之、叫之、赞之。

【尾声】拾的个人儿先庆贺，敢柳和梅有些瓜葛？小姐，小姐，则被你有影无形看杀我。

不须一向恨丹青，堪把长悬在户庭。

惆怅题诗柳中隐，添成春醉转难醒。

〔注〕①蒲桃褐：印有葡萄花样的粗布衣服。 ②殷杏子罗：浅红色的绸衣。③残云涴：雨水淋湿的痕迹。 ④柳思：犹春思。 ⑤"打叠"句：意谓身体瘦弱可与南朝梁沈约相比。沈约与人书，曾叹自己"革带常应移孔"。 ⑥万条：指繁多的柳枝。

⑦"蝴蝶门"句:蝴蝶门,蝴蝶形的双扇门。落合,关闩。　⑧小嵯峨:指险峻的假山。　⑨旃檀合:旃檀木做的盒子。　⑩飞来石:杭州灵隐寺有飞来峰,此指假山。　⑪"请将"句:将画像请进屋内焚香供奉。　⑫矬(cuō):谓日斜。　⑬自在:即观自在,观世音菩萨。　⑭诸般好相:佛家指应身佛肉身上有三十二种妙相,见《大智度论》。　⑮补陀:即普陀,佛家谓观音菩萨的圣地。　⑯小凌波:女子的小脚。　⑰度:猜度。　⑱倭妥:同婑嫷,雍容美好。　⑲豪末:指笔尖。　⑳停和:一会儿。　㉑打摩诃:即打磨陀。思量。　㉒幺荷:本指莲心,此借指嘴唇。　㉓苏蕙:前秦窦滔妻,曾织锦为回文诗寄滔。　㉔绰斡:此指绘画。　㉕"叫的你"句:《诗经·邶风·终风》有"愿言则嚏"之句,谓想人就打喷嚏,此用该典。

这两出戏在昆曲折子戏演出中往往合为一折,名为《拾画叫画》,所以这里连在一起赏析。剧情是:丽娘死后第三年,她的梦中情人柳梦梅上京赴试,路过南安,暂住由杜府后花园改建、供奉丽娘神位的梅花观中。有一天,柳梦梅在花园内散步,拾得丽娘生前亲描的真容,回屋后仔细端详,体味丽娘的题辞含义,最后认定画中人正是自己的恋人,于是便生出一段痴心,想通过自己对画中人天天礼敬、呼唤,使她灵魂感应,能够活现在自己的面前。戏中将柳梦梅因画生情,因情生痴,一往情深的心理和情感变化的轨迹交待得十分清楚。起初,柳梦梅病后游园,对着已经颓败的园林美景,顿生"风月暗消磨","断肠人远,伤心事多"(【锦缠道】)的感慨,这种情感与杜丽娘慨叹"原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣"是完全一致的,柳梦梅之所以能够成为杜丽娘的梦中情人,正是由于他们在思想感情方面是灵犀相通的,这是他们坚实的爱情基础。不仅如此,柳梦梅在感情专一深挚方面也是和杜丽娘一致的。柳梦梅拾得画像时起初并不知晓是杜丽娘的春容,还以为是观音像、嫦娥图,仔细看来却不是。看罢题辞,一边叹赏画者艺术才华,一边心下若有所感,再看画中人似与自己在梦中见过一般,梦中情、画中影相互印证,越发坚定了自己的判断,甚至,画中人手里提着的半枝青梅,在柳梦梅看来也是"活似提掇小生一般"。最后,决定要每天对着画像礼拜、呼叫、赞美,要叫得画中人"喷嚏似天花唾。动凌波,盈盈欲下"。这种源自内心的爱慕,与杜丽娘的表现如出一辙,同样超越了现实和虚幻、生与死的界限。"人间自是有情痴",情到深处自然痴,正是这样的深挚的情感,才能配得上同样痴情的杜丽娘,才能有力量感动天地,死可以生。"情必近于痴而始真",柳梦梅的形象较好地体现了中国古典美学这一命题,他是中国古典文学作品中又一鲜明的"情痴"形象,他上承《西厢记》中的张君瑞,下启《红楼梦》中的贾宝玉。从产生于明代的柳梦梅这一文学形象中,我们依稀可见元杂剧《西厢记》中被爱情"风魔了"的张解元。而《玩真》中柳梦梅见画中人产生出来的仿佛梦中见过的感觉,在后来的清代小说《红楼梦》第五回中,林黛玉、贾宝玉初次见面时又得到重现。

如果说《惊梦》、《寻梦》等出戏的曲词一如女主人公的形象特征，以清丽精工见长，则《玩真》的曲词较好地继续了元杂剧语言自然真切的特点。如【黄莺儿】中"恁横波，来回顾影，不住的眼儿睃"，【啼莺序】中"如愁欲语，只少口气儿呵"，【簇御林】中"动凌波，盈盈欲下，不见影儿那(挪)"。这种真切质朴的曲词完美地体现了人物真挚纯厚的性格和情感。而如"空影落纤娥，动春蕉，散绮罗"，"相看四目谁轻可"，则又偏重于炼字，从"落"、"散"、"可"等字中体现诗的意境。这正如汤显祖自己所说的那样："文章之妙，不在步趋形似之间。自然灵气恍惚而来，不思而至。怪怪奇奇，莫可名状，非物寻常得以合之。"(《合奇序》)

舞台演出时《拾画》与《玩真》多同时连演，演员表演极为细腻，昆曲表演大师俞振飞曾说："(演出时)必须揣摹神情，曲曲传出方为合格。"(《振飞曲谱》)

(吴新雷 丁 波)

邯 郸 记

汤显祖

第三出 度 世

(扮吕仙褡袱葫芦枕上)[集唐]蓬岛何曾见一人，披星带月斩麒麟。无缘邀得乘风去，回向瀛洲看日轮①。自家吕岩，字洞宾，京兆人也②，忝中文科进士③。素性饮酒任侠，曾于咸阳市上，酒中杀人，因而亡命。久之贫落，道遇正阳子钟离权先生，能使飞升黄白之术④，见贫道行旅消乏，将石子半斤，点成黄金一十八两，分付贫道仔细收用。贫道心中有疑，叩了一头，禀问师父：师父，此乃点石为金，后来仍变为石乎？师父说：五百年后，仍化为石。贫道立取黄金抛散，虽然一时济我缓急，可惜误了五百年后遇金人。师父哑然大笑：吕岩，吕岩，一点好心，可登仙界。遂将六一飞升之术⑤，心心密证，口口相传。行之三十余年，忝登了上八洞神仙之位。只因前生道缘深重，此生功行缠绵。性颇混尘，心存度世。近奉东华帝旨⑥，新修一座蓬莱山门，门外蟠桃一株，三百年其花才放，时有皓劫刚风⑦，等闲吹落花片，塞碍天门。先是贫道度了一位何仙姑，来此逐日扫花。近奉东华帝旨，何姑证入仙班，因此张果老仙尊又着贫道驾云腾雾，于赤县神州再觅一人，来供扫花之役。道犹未了，何姑笑舞而来

也。(何仙姑持帚上)好风吹起落花也!

【赏花时】翠凤毛翎札帚叉,闲踏天门扫落花。你看风起玉尘砂,猛可的那一层云下⑧,抵多少门外即天涯⑨。

(见介)洞宾先生何往?(吕)恭喜你领了东华帝旨,证了仙班。果老仙翁诚恐你高班已上,扫花无人,着我再往尘寰,度取一位,敢支分杀人也⑩。(何)洞宾先生大功行了。只此去未知何处度人?蟠桃宴可赶的上也?

【么】你休再剑斩黄龙一线差,再休向东老贫穷卖酒家,你与俺高眼向云霞。洞宾呵,你得了人早些儿回话,迟呵,错教人留恨碧桃花。(下)

(吕)仙姑别去,不免将此磁枕褡袱驾云而去也。枕是头边枕,磁为心上慈。(下)(丑上)我这南湖秋水夜无烟,奈可乘流直上天⑪。且就洞庭赊月色,将船买酒白云边。(内笑介)小二哥发誓不赊,又赊了。(丑)赊的赊一月,买的买一船。小子在这岳阳楼前开张个大酒店⑫,因这洞庭湖水多,酒都扯淡了,这几日赊也没人来。好笑,好笑。(内叫介)小二哥,那不是两个赊的来了。(丑)请进,请进。(扮二客上)一生湖海客,半醉洞庭秋。小二哥,买酒。(丑应介)(客看壶介)酒壶上怎生写着洞庭二字?(丑)盛水哩。(客笑介)也罢,拚我们海量,吞你几个洞庭湖。(丑)二位较量饮。(一客)小子鄱阳湖生意,饮八百杯罢。(一客)小子庐江客,饮三百杯。(丑)这等,消我酒不去。八百鄱阳三百焦⑬,到不得我这把壶一个腰。(客)好大壶嘴哩。(做饮唱随意介)(丑)又一个带牛鼻子的来了⑭。

【中吕粉蝶儿】(吕上)秋色萧疏,下的来几重云树,卷沧桑半叶浅蓬壶。践朝霞,乘暮霭,一步捱一步。刚则背上葫芦,这淡黄生可人衣服⑮。

【醉春风】则为俺无挂碍的热心肠,引下些有商量来的清肺腑。这些时蹬着眼下山头,把世界几点儿来数数。这底是三楚三齐,那底是三秦三晋,更有找不着的三吴三蜀⑯。

说话中间,前面洞庭湖了,好一座岳阳楼也!

【红绣鞋】趁江乡落霞孤鹜,弄潇湘云影苍梧⑰。残暮雨,响菰蒲。晴岚山市语,烟水捕鱼图。把世人心闲看取。

边旁放着一座大酒店,店主有么?(丑应介)请进,请进。(作送酒介)

【迎仙客】(吕)俺曾把黄鹤楼铁笛吹⑱,又到这岳阳楼将村酒沽。好景,好景,前面汉阳江,上面潇湘苍梧,下面湖北江东。请了。(丑)请什么子?

(吕)来稽首,是有礼数的洞庭君主。(丑)鬼话。(内雁叫介)(吕)听平沙落雁呼,远水孤帆出。这其中正洞庭归客伤心处,赶不上斜阳渡。

(吕作醉介)酒是神仙造,神仙吃,你这一班儿也知道吃什么酒?(二客恼介)哎也,哎也,可不道一品官,二品客,到不高如你?我穿的细软罗缎,吃的细料茶食,用的细丝锞锭。似你这般,不看你吃的,看你穿的哩,希泥希烂的。醒眼看醉汉,你醉汉不堪扶。(吕笑介)

【石榴花】俺也不和他评高下说精粗,道俺个醉汉不堪扶,偏你那看醉人的醒眼不模糊。则怕你村沙势比俺更俗[19],横死眼比俺更毒。(二客云)野狐骚道,出口伤人。还不去,还不去扯破他衣服!(吕)为什么扯断丝带,抓破衣服,骂俺作顽涎骚道野狐徒?

(客)好笑,好笑,便那葫芦中,那讨些子药物?都是烧酒气。

【斗鹌鹑】(吕)你笑他盛酒的葫芦,须有些不着紧的信物。硬擎着你七尺之躯,俺老先生看汝。(客)看什么子?无过是酒色财气,人之本等哩。(吕)你说是人之本等,则见使酒的烂了肋肚,(客)气呢?(吕)使气的腆破胸脯,(客)财呢?(吕)急财的守着家兄[20],(客)色呢?(吕)急色的守着院主[21]。

【上小楼】(吕)这四般儿非亲者故,四般儿为人造畜。(客)难道。人有了君臣,才是富贵;有儿女家小,才快活;都是酒色财气上来的,怎生住的手?(吕)你道是对面君臣,一胞儿女,帖肉妻夫。则那一口气不遂了心,来从何处来?去从何处去?俺替你愁,俺替你想,敢四般儿那时才住。

(客)一会子先生一些阴阳昼夜不知。(吕笑介)你可知么?

【么】问你个如何是毕月乌?(客)月黑了就是。(吕)如何是房日兔[22]?(客想介)醉了房儿里叫去。(吕)你道如何是三更之午?十月之余?一刻之初[23]?(客)听他什么?只噇酒[24]。(吕笑介)问着呵,则是一班儿嘴秃速[25]。难道偏则我,出家人有五行攒聚[26]。

(众瞧介)包儿里是个磁瓦枕,打碎他的!(吕)怎碎的他呵?(客)是什么生料,碎不的他?

【白鹤子】(吕)是黄婆土筑了基,放在偃月炉。封固的是七般泥,用坎离为药物[27]。

(客)怎生下火?

【么】(吕)扇风囊随鼓铸,磁汞料写流珠[28]。烧的那粉红丹色样殊[29],全不见枕根头一线儿丝痕路。(客笑介)枕儿两头大窟弄,先生害头风出气的?

【么】(吕)这是按八风开地户，凭二曜透天枢[30]。(客)到空空的亮。(吕)有甚的空笼样枕江山，早则是连环套通心腑。

列位都来盹上一会么？(客)寡汉睡的。(吕笑介)到不寡哩。

【么】半凹儿承姹女[31]，并枕的好妻夫。(客)有甚好处？(吕)好消息在其中，但枕着都有个回心处。

(客)难道有这话？我们再也不信。(吕)此处无缘，列位看官们请了。

【快活三】不是俺袖青蛇胆气粗[32]，则是俺凭长啸海天孤。则俺朗吟飞过洞庭湖，度的是有缘人人何处？(下)

(众笑介)那先生被我们啰唣的去了，我们也去罢。相逢不饮空归去，洞口桃花也笑人。(众下)(吕上)好笑，好笑，一个大岳阳楼，无人可度，只索望西北方迤逦而去[33]。

【鲍老儿[34]】这是你自来的辛苦，一口气许了师父。少不得逢人问渡，遇主寻涂。是不是口邋着道词，一路的做鬼妆狐[35]。

呀一道清气，贯于燕之南、赵之北。不免捩转云头，顺风而去。

【满庭芳】非关俺妄言祸福，怎头直上非烟非雾，脚踏下非楚非吴，眼抹里这非赤也非乌[36]？莫不是青牛气函关直竖？莫不是蜃楼气东海横铺[37]？没罗镜分金指度，打向假随方认取[38]。呀，却原来是近清河[39]，邯郸全赵那边隅。

仔细看来，是邯郸地方，此中怎得有神仙气候也？

【耍孩儿】《史记》上单注着会歌舞邯郸女[40]，俺则道几千年出不的个蔺相如[41]。却怎生祥云气罩定不寻俗，满尘埃他别样通疏？知他芦花明月人何处？流水高山客有无？俺到那有权术，偷鞭影看他驴橛，下探竿识得龙鱼。

【尾声】欠一个蓬莱洞扫花人，走一片邯郸城寻地主。但是有缘人，俺尽把神仙许。则这热心儿，普天下遇着他都姓吕。

日月秘灵洞，云霞辞世人。
为结同心侣，逍遥下碧空。

〔注〕①集唐：集句体诗的一种，即集合唐人诗句组织为一首新诗，一般为绝句体。②京兆：即今西安。③忝(tiǎn)：谦词，惭愧的意思。④黄白之术：即道教炼丹术，药金为黄、药银为白，故称黄白之术。⑤六一：道教用语，炼丹时须用"六一泥"封鼎盖，其泥用东海左顾牡蛎、戎盐、黄丹、滑石、赤石脂、蚓蝼黄土等六物合一，故称。关于"六一"，各家说法不一，大体相同。⑥东华帝：即东华帝君，亦称东王公或东木公，古神话中掌管男仙之神。⑦皓：当作浩。⑧猛可的：犹谓忽然之间。⑨抵多少：犹

谓好比是。 ⑩支分杀:犹谓太折腾。 ⑪奈可:犹谓怎能。 ⑫岳阳楼:即湖南古岳州(今岳阳市)西门城楼,因宋范仲淹《岳阳楼记》而著名。 ⑬焦:安徽中部的巢湖又称焦湖,简称"焦"。 ⑭牛鼻子:形容道士梳的高髻,古戏曲小说多用作道士的戏称。 ⑮生可人:犹谓硬教人满意。 ⑯"这底是"三句:这底是犹言这是,那底是犹言那是。三楚,泛指湖南、湖北;三齐,泛指山东东部;三秦,泛指陕西一带;三晋,泛指山西,河北南、中部,河南中、北部一带;三吴,泛指苏州等长江下游地区;三蜀,泛指成都四川地区一带。 ⑰"趁江乡"二句:落霞孤鹜,语出唐王勃《滕王阁序》"落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色"。潇,指湘江支流潇水;湘,指湘江,流入洞庭湖。 ⑱黄鹤楼:在今湖北武汉蛇山黄鹄矶上,为古代名楼。 ⑲村沙势:犹谓呆头呆脑。 ⑳家兄:指钱。 ㉑院主:指坐院的倡家。 ㉒"问你个"二句:道教用语,毕月乌,指月食;房日兔,指日食。 ㉓"你道"三句:道教修炼内丹术用语,三更为子时,三更之午,犹谓"子午",此时元气阴阳配合;十月之余,犹谓"十月胎圆"之后,炼气化神已过"十月关",可望炼就;一刻之初,犹谓"一刻之机",即炼内丹就在这最后一刻功夫,功到丹成。 ㉔噇(chuáng)酒:即无节制过度饮酒。 ㉕嘴秃速:犹谓撅着嘴不说话。 ㉖五行攒聚:道教内丹术认为,肾属水,心属火,脾属土,肝属木,肺属金,此五行在一身,上聚于脑,谓五气朝元,而成丹道。 ㉗"是黄婆"四句:道教内丹术用语,此处是借用外丹术语来解释内丹术。黄婆土,亦名黄媒,能沟通阴阳,专气存神;偃月炉,又名神室、黄房,异名众多,指以身心为炼内丹的鼎炉;七般泥,即六一泥;坎离,为炼丹药物,内丹术指先天祖气,心之元神为坎,肾之元气为离,坎离交合,神气相补,为内丹原理。 ㉘磁汞料写流珠:汞,水银异名,亦称太阳流珠。指磁枕是由汞料烧炼成的。 ㉙粉红丹色样殊:炼丹需用朱砂、铅、硫黄等药物;朱砂,即丹砂,为红色硫化汞。 ㉚"这是按"二句:道教内丹术用语,八风,即八方来风,炼内丹需以心意应八风,可承可御;地户,指尾闾,即身之下丹田处。二曜,即日、月,日、月之明谓之光;天枢,内丹术天枢、化枢、道枢之一,以天枢求人天合一,可望丹成。 ㉛姹女:即少女。 ㉜袖青蛇:即"袖里青蛇",出自吕岩诗。吕岩为剑仙,青蛇指剑。 ㉝迤逦(yǐ lǐ):指一路曲折而行。 ㉞鲍老儿:曲牌名,此为【十二月】之误。 ㉟"是不是"二句:邋(lā),指不停地念诵。做鬼妆狐,犹谓妆乔。 ㊱"怎头直"三句:非烟非雾,语出《史记·天官书》,虽蒙而不明,犹谓喜气。非楚非吴,即谓非楚、吴南方之地。非赤也非乌,即谓非赤乌也;赤乌,指南方之日光。 ㊲"莫不是"二句:青牛气,指仙气;函关,即函谷关。传说老子骑青牛过函谷关,应守关令尹请,作《道德经》,出关而去,莫知所终。蜃楼气,指海上仙气。 ㊳"没罗镜"二句:罗镜,道教法器;分金指度,犹谓点金引度,如钟离权度吕洞宾事。打向假,犹谓假作真,真作假。 ㊴清河:指河北省清河县或清河一带。 ㊵邯郸女:即吕不韦已怀孕的姬妾。据《史记·吕不韦传》,吕献怀孕的姬妾给子楚,生子政。后子楚为秦庄襄王,吕为相,封文信侯。后政为秦王,尊吕为相国,称仲父。 ㊶蔺相如:即战国时赵国的大臣,因完璧归赵不辱使命,又渑池会上使赵王免受秦王羞辱,功拜上卿。

汤显祖《邯郸梦记题词》,自谓《邯郸记》大致推衍"焦湖祝枕事"为之;又在《虞初志评语》中评《枕中记》时说,"举世方熟,邯郸一梦,予故演付伶人以歌舞之"。《邯郸记》事更近唐沈既济《枕中记》,而《枕中记》又从"焦湖祝枕

事”而来(刘义庆《幽明录》题为《杨林》)。从本事原型考之,二者都对《邯郸记》有影响。《邯郸记》三十出,基于现实生活生发情节,剧情更为丰富。写吕洞宾在邯郸旅舍,以磁枕使卢生入睡。卢生梦与高门女结婚,行贿中式,出将入相,荣华已极。后因官场倾轧,历尽宦海风波,得封国公,一门富贵。又因登高位后,奢侈荒淫,终染病而亡。卢生梦醒,旅舍黄粱未熟,经吕洞宾点醒,顿悟人生如梦,一切皆空,乃从吕洞宾学道成仙。

《邯郸记》的结构有其特殊性,梦前二出半,梦后一出半;梦中写无限波澜,以情节描写寄寓着题旨。而梦前则引发题旨,梦后则直抒题旨。《度世》一出,即借吕洞宾出场紧扣住全记的题旨来展开戏情,一为剧中主角卢生入梦作铺垫,一为引发全记题旨,所以,可以把此出戏看作全记的“戏眼”。写吕洞宾近奉东华帝旨,何仙姑证入仙班,张果老仙翁又着他下凡再度一人,以供天庭扫花之役。吕洞宾来到岳阳楼,乘酒醉与客人调侃,批判了人间的“酒色财气”,又去邯郸道上度脱卢生。此出戏的矛盾是神仙与凡人的矛盾,矛盾的焦点则是对“酒色财气”的看法,十分理性的内容,却被表现得色彩斑斓、诙谐有趣,在昆剧舞台上演为《扫花》、《三醉》,前为歌舞,后为喜剧,深受昆剧观众的喜爱。

这出戏分两部分,第一部分在天庭,写吕洞宾辞别何仙姑。吕洞宾上场后的一段自述身世交代了度世之心及奉旨度人的原委。吕洞宾心存一点好心,被钟离权指石点金度脱,吕洞宾又度来一位何仙姑逐日扫花,因何仙姑证入仙班,他又得奉旨去度一人来供扫花之役。去何处,度何人,虽未可知,然已能照应前出、后出,引出去度邯郸道上的卢生的情节。作者写吕洞宾的度世之心,也隐晦地表现了作者写《邯郸记》的度世之心。此记中的主角卢生第二出已出场,是个“情痴”,第四出始入梦,所谓“痴”,是一心要“建功树名,出将入相,列鼎而食,选声而听,使宗族茂盛而家用肥饶”,此心不死,也度脱不得,所以有此邯郸一梦,断他的痴心俗念,方能度脱。吕洞宾的定场白并非闲话。何仙姑于“风吹落花”中出场即起歌舞,使舞台演出多一层色彩,以蟠桃宴设下伏笔,也与最后一出《合仙》照应。昆曲演出时,将后面【粉蝶儿】、【醉春风】提前,男女各二曲,令舞蹈更增气氛。

第二部分在岳阳楼,写吕洞宾醉戏人间酒客。先由丑扮店小二与二酒客打诨制造喜剧气氛,后是吕洞宾潇洒出场,与二酒客戏耍,引入此出戏的正题。在汤显祖的作品中,曾多次批判“酒色财气”,在此记中以卢生的梦中遭际为典型,批判更为深刻。吕洞宾在岳阳楼与二酒客论辩,虽点到为止,然已起到引发题旨的作用。酒客认为“酒色财气,人之本等”,“怎生住的手”,作者借吕洞宾之口说道:“使酒的烂了肋肚,使气的腆破胸脯,急财的守着家兄,急色的守着院主。”嘲笑了沾染“酒色财气”之人的丑态,进而批判了它的危害,说“四般儿非亲者故,四般儿为人造畜”,“敢四般儿那时才住”。剧中的卢生一心想着功名富贵、宗族茂盛,在作者看来,这也是“酒色财气”在作祟,此念

不去，也是度不得之人。作者藉“焦湖祝枕”之事，联系现实人世的“酒色财气”，写《邯郸》一梦，为的是度人先度心。梦即梦，梦亦非梦，存于人世者，乃作者的一番苦心。虽《邯郸记》中多道家出世思想，然无损于批判现实的积极意义。此出戏中，也用多了道教用语，造成不少语言上的障碍，读者可利用注释了解一些，不用穷研；但作者说的都是炼内丹术的道教一派，炼内丹即炼身心，与作者度人先度心的思想是一致的，仅此而已。吕洞宾为道教神仙，其人其事其诗及《枕中记》均被收入《道藏》，用此本事写传奇，免不了带有浓厚的仙道色彩。过去曾因此贬低《邯郸记》批判现实的积极意义，那是不公正的；就思想和艺术的水平来说，应该是《牡丹亭》第一，《邯郸记》第二，《牡丹亭》是神来之笔，《邯郸记》是痛思之作，都无愧为闪耀着民主思想的优秀作品。

古人说《邯郸记》“针线最密”，主要是指情节结构上处处有照应，所以这出戏也突出了磁枕，这是度人的媒介。这磁枕“两头大窟弄”，“好消息在其中，但枕着都有个回心处”，就与后一出卢生入梦照应，也与全记照应。卢生在梦中出将入相，富贵至极，封妻荫子，到头来梦醒见黄粱未熟，乃有一悟，随吕洞宾学道而去。这就是“有个回心处”。吕洞宾携磁枕度的是有缘人，此处无人可度，便往邯郸道上而去。情节便与下一出邯郸旅舍遇卢生联接起来了。这出戏，虽无卢生出场，实际上却为卢生入梦作了大铺垫，是《邯郸记》真正的开场戏。

这出戏用的是北曲套，曲调清新飘逸，与吕洞宾的神仙身份相合，很有特色，故长久流传曲坛，演唱不衰。其中的【红绣鞋】一曲，还是昆曲大师俞振飞六岁时的启蒙曲。曲词多道教用语，也与吕洞宾回道人相合，其中一些描写景物的曲词写得绝妙，如“猛可的那一层云下，抵多少门外即天涯”，“践朝霞，乘蒜霭，一步捱一步”，“把世界几点儿来数数”，“趁江乡落霞孤鹜，弄潇湘云影苍梧”，“归客伤心处，赶不上斜阳渡”，等等，很有元曲风格。明王骥德《曲律》评《邯郸记》曲词说：“又视元人别一蹊径，技出天纵，匪由人造。”汤显祖学元曲，浸润已深，至晚期写北曲酷似元人，尤擅借景抒情，情语、景语融汇在一起，即使写南曲也显现着北曲风格，能畅而不涩，意境独到。（李 晓）

邯 郸 记

汤显祖

第二十出 死 窜

（堂候官上[1]）铁券山河国，金牌将相家[2]。自家定西侯卢老爷府中堂候

官便是。我家老爷掌管天下兵马数年，同平章军国事，文武百官，皆出其门。圣恩加礼，一日之内，三次接见。看看日势向午，将次朝回，不免伺候。早则夫人到来也。(旦引老旦、贴上)奴家崔氏是也。俺公相领谢天恩，位兼将相。钦赐府第一区，朱门画戟，紫阁雕檐。皆因边功重大，以致朝礼尊隆。休说公相，便是为妻子的，说来惊天动地。奴家是一品夫人；养下孩儿，但是长的，都与了恩荫，真是罕稀也。(内作瓦裂声介)(旦惊介)老嬷嬷，甚么响？(老旦看介)是堂檐之上，一片鸳鸯瓦，碎下来了。(旦惊介)呀，鸳鸯瓦为何而碎？(贴望介)哎哟，一个金弹儿抛打乌鸦，因而碎瓦。(旦叹介)圣人云：乌鸦知风，虫蚁知雨。皮肉跳而横事来，裙带解而喜信至。鸳鸯者，夫妇之情也；乌鸦者，晦黑之声也；落弹者，失圆之象也；碎瓦者，分飞之意也。天呵，眼下莫非有十分惊报乎？

【赏花时】俺这里户倚三星展碧纱③，见了些坐拥三台立正衙④。树色绕檐牙，谁近的鸳鸯翠瓦，金弹打流鸦？(内响道介)

(旦)公相朝回，看酒伺候。(生引队子上)下官卢生，在圣人跟前平章了几桩机务，吃了堂饭，回府去也。

【么】俺这里路转东华倚翠华⑤，佩玉鸣金宰相家。新筑旧堤沙，难同戏耍，春色御沟花。(见介)

(旦)公相朝回，奴家开了皇封御酒，与相公把一杯。(生)生受了。(内奏乐介)俺先与夫人对饮数杯，要连声叫干，不干者多饮一杯。(旦)奉令了。(生饮介)夫荣妻贵酒，干。(旦看介)公相干了，到奴家唤：夫贵妻荣酒，干。(生笑介)夫人欠干。(旦笑饮介)这杯到干了，正是小槽酒滴珍珠红。(生笑介)夫人，你的槽儿也不小了。(内鼓介)报，报，听说人马枪刀，打东华门出，未知何故也？(生)由他，俺与夫人唱干饮酒。(旦饮介)妻贵夫荣酒，干。(生)夫人倒在上面了。这杯干的紧，待我唤：妻贵夫荣酒，干。(旦)公相有点了。(生)夫人，这是酒泻金茎露涓滴。(旦笑介)相公，你的茎长是涓的。(生笑介)(内鼓介)(堂候官上介)报，报，外面人马自东华门出来，填街塞巷，好不喧闹也。(生)且由他，俺与夫人叫第三干。(儿子走上哭介)老爷，老夫人，人马枪刀，济济排排，将近府门来也。(生惊起介)

【北醉花阴】这些时直宿朝房梦喧杂，整日假红围翠匝。铃阁远静无哗⑥，是潭潭相府人家，敢边厢大行踏？(听介)(内呼喝叫拿拿介)(生)不住的，叫拿拿。敢是地方走了贼，反了狱？既不呵，怎的响刀枪人哄马？(众扮官校持枪索上)(叫众军围住介)(贴、老旦惊走)

(生恼介)谁敢无礼！

【南画眉序】(众)圣旨着擒拿，(生)是驾上差来的，请了。(众)奏发中书

到门下。(生慌介)门下为谁?(众)竟收拿公相,此外无他。(生怕介)原来是差拿本爵,所犯何罪?(众)中书丞相奏老爷罪重哩,这犯由不比常科⑦,干系着重情军法。(生)有何负国?而至于斯。(官)下官不知,有驾票在此⑧,跪听宣读。(生旦跪)(官念介)奉圣旨:前节度使卢生,交通番将,图谋不轨。即刻拿赴云阳市⑨,明正典刑,不许违误。钦此!(生、旦叩头起哭天介)波查,祸起天来大,怎泣奏当今鸾驾⑩?

(生)这事情怎的起呵?

【北喜迁莺】走的来风驰雷发,半空中没个根芽。待我面奏诉冤。(众)闭上朝门了。(生)争也么差⑪,着俺当朝拦驾,你省可的慢打商量咱到晚衙⑫。(众)有旨不容退衙。(生哭介)夫人,夫人,吾家本山东,有良田数顷,足以御寒馁,何苦求禄,而今及此?思复衣短裘,乘青驹,行邯郸道中,不可得矣。取佩刀来,颠不喇自裁刮⑬。(生作刎)(旦救介)(众)圣旨不准自裁,要明正典刑哩。(生)是了,是了,大臣生也明白,死也明白。夫人,牵这些业畜,午门前叫冤,俺市曹去也。迟和疾刚刀一下,便违圣旨,除死无加。(下)

(高力士上)吾为高力士,谁救老尚书?今日为斩功臣,闭了正殿,看有甚么官员奏事来。(旦同儿上)相公市曹去了,俺牵儿子午门叫冤去。十步当一步,前面正阳门了。(叫介)万岁爷爷,冤苦哪!(高)万岁爷为斩功臣,掩了正殿,谁敢啰唣!(旦)奴家是卢生之妻,诰封一品夫人崔氏,领这一班儿子,来此叫冤呵。(高背叹介)满朝文武,要他妻儿叫冤,可怜人也。(回介)卢夫人么,有何冤枉?就此铺宣。(旦叩头介)万岁,万岁,臣妾崔氏伸冤。

【南画眉序】宿世旧冤家,当把卢生活坑煞。有甚驾前所犯?吃几个金瓜。把通番罪名暗加,谋叛事关天当要。(合)波查,祸起天来大,怎泣奏当今鸾驾。

(高哭介)可怜,可怜,你在此候旨,俺为你奏去。(旦)在此撮土为香⑭,祷告天地。(拜介)崔氏在此叫冤,天天,拨转圣人龙威,超拔儿夫狗命呵。这许多时,还未见传旨。(高同裴光庭上)圣旨到:既卢生有冤,着裴光庭领赦,往云阳市免其一死。远窜广南崖州鬼门关安置⑮,即刻起程。谢恩!(高哭介)可怜,可怜,啄鹤无情听,啼乌有赦来。(下)(内鼓介)(众绑押生囚服裹头上)

【北出队子】(生)排列着飞天罗刹,(扮刽子尖刀向前叩头介)(生)甚么人?(刽)是伏事老爷的刽子手。(生怕介)吓煞俺也,看了他鞑刀尖势不

佳。(刽)有个一字旗儿,禀老爷插上。(生看介)是个甚么字?(众)是个"斩"字。(生)恭谢天恩了。卢生只道是千刀万剐,却只赐一个"斩"字儿,领戴,领戴。(下锣下鼓插旗介)(生)蓬席之下,酒筵为何而设?(众)光禄寺摆有御赐囚筵⑯,一样插花茶饭。(生)是了,这旗呵,当了引魂幡,帽插官花。锣鼓呵,他当了引路笙歌赴晚衙。这席面呵,当了个施艳口⑰的功臣筵上鲊⑱。

(众)趁早受用些,是时候了。(生)朝家茶饭,罪臣也吃勾了。则黄泉无酒店,沽酒向谁人?罪臣跪领圣恩一杯酒。(跪饮介)怎咽下也!

【么】暂时间酒淋喉下,还望你祭功臣浇奠茶。(众)相公领了寿酒行罢。(生叩头介)罪臣谢酒了。(众)咦,看的人一边些,误了时候。(生绑行介)一任他前遮后拥闹吵喳,挤的俺前合后偃走踢踏,难道他有甚么劫场的人也则看着要。(众叫锣鼓介)

(生问介)前面幡竿何处?(众)西角头了。

【南滴溜子】幡竿下,幡竿下,立标为罚。是云阳市,云阳市,风流洒角⑲。(众)休说老爷一位,少甚么朝宰功臣这答,套头儿不称孤便道寡。用些胶水摩发,滞了俺一手吹毛,到头也没发⑳。(生恼介)(挣断绑索介)

【北刮地风】呀,讨不的怒发冲冠两鬓花。(刽做摩生颈介)老爷颈子嫩,不受苦。(生)咳,把似你试刀痕俺颈玉无瑕,云阳市好一抹凌烟画㉑。(众)老爷也曾杀人来?(生)哎也,俺曾施军令斩首如麻,领头军该到咱。(众)这是落魂桥了。(生)几年间回首京华,到了这落魂桥下。(内吹喇叭介)(刽子摇旗介)时候了,请老爷生天。(生笑介)则你这狠夜叉也闲吊牙㉒,刀过处生天直下。哎也,央及你断头话须详察,一时刻莫得要争差。把俺虎头燕颔高提下,怕血淋浸展污了俺袍花。

(众)老爷跪下。(生跪受绑)(刽磨刀介)(内风起介)(刽)好风也,刮的这黄沙。哎哟,老爷的颈子在那里?(摩介)有了,老爷挺着。(生低头)(刽子轮刀介)(内急叫介)圣旨到,留人!留人!(裴领旨同旦急上)

【南双声子】天恩大,天恩大,鸣冤鼓由人打。皇宣下,皇宣下,云阳市告了假。省刑罚,省刑罚。耽惊吓,耽惊吓。一刻丝儿,故人刀下。

圣旨到:卢生罪当万死,朕体上天好生之德,量免一刀,谪去广南鬼门关安置,不许顷刻停留。谢恩!(放绑介)(生倒地叩头万岁介)生受圣人大

恩了。来者是谁？(裴)是小弟裴光庭。(生)贤弟，贤弟，俺的头可有也？(裴)待我瞧瞧了。(拍介)老兄好一个寿星头。

【北四门子】(生)猛魂灵寄在刀头下，荷，荷，荷，还把俺蛤头颅手自抹[23]。裴年兄，俺闲口相问：奏本秉笔者宇文公，也要萧年兄肯画知。(叹介)要题知"斩"字下连名，他相伴着中书怎押花？(裴)敢萧年兄也不知。(生)难道，难道，则怕老萧何，也放的下这淮阴胯[24]？(风起叹介)看了些法场上的沙，血场上的花，可怜煞将军战马。

(裴)老兄与嫂嫂在此叙别，小弟回圣上话去。小心烟瘴地，回头雨露天[25]。请了。(下)(旦哭介)怎生来话儿都说不出来？奴家有一壶酒，一来和你压惊，二来饯行。(生)卑人见过那些御囚茶饭，早醉饱也。(旦)儿子都在午门叩头去了，等他来瞧一瞧去。(生)由他，由他，他来徒乱人意。夫人，不要他来相见罢了。(旦哭介)俺的天呵，也把一杯酒，略尽妻子之情。

【南鲍老催】唏唏吓吓，(酒杯惊跌介)(旦哎哟介)战兢兢把不住台盘滑。扑生生遍体上寒毛乍[26]，吸厥厥也，哭的声干哑。(内鼓介)(内)卢爷，快行，快行。有旨着五城催促[27]，不可久停。(末小旦扮儿子哭上)我的爹呵！(旦)这都是你儿子，怎下的去也！(生)是你妇人家，不知朝廷说我图谋不轨，如今安置我在鬼门关外。罪配之人，限时限刻。天呵，人非土木，谁忍骨肉生离？则怕累了贤妻，害了这几个业种，到为不便。(儿扯要同去介)(生)去不得也，儿。(同哭介)眼中儿女空钩搭[28]，脚头夫妇难安割[29]，同死去做一榻。(旦闷倒)(生扯介)

【北水仙子】呀，呀，呀，哭坏了他。扯，扯，扯，扯起他且休把望夫山立着化[30]。(众儿哭介)(生)苦，苦，苦，苦的这男女煎喳[31]。痛，痛，痛，痛的俺肝肠激刮。我，我，我，瘴江边死没了渣。你，你，你，做夫人权守着生寡。(旦)你再瞧瞧儿子么。(生)罢，罢，罢，儿女场中替不的咱。好，好，好，这三言半语告了君王假。我去，请了。(旦哭介)相公那里去？(生)去，去，去，去那无雁处海天涯。(虚下)

(旦哭介)儿子回去罢。难道为妻子的，不送上他一程？

【南双斗鸡[32]】君恩免杀，奴心似剐。没个人儿和他，和他把包袱打。大臣身价，说的来长业煞[33]。

(生上见介)夫人，你怎生又赶上来？(旦)为你没个伴当，放心不下。我袖了半截银锞子，你路上顾觅。(生)罪人谁敢相近？我独自觅食而行。你还拿这半截锞子回去，买柴籴米，休的苦了儿女呵。

【北尾】罪人家顾不出个人儿罢？我还怕的有别样施行咱。夫人，夫

人，你则索小心儿守着我万里生还也朝上马。

十大功劳误宰臣，鬼门关外一孤身。

流泪眼观流泪眼，断肠人送断肠人。

〔注〕①堂候官：即公卿家的亲随小吏。　②"铁券"二句：铁券，即丹书铁券；金牌，即势剑金牌。此二物为帝王赐给功臣世代保持优遇及免罪等特权的证件。始于汉高祖。　③三星：指福、禄、寿三星。　④三台：唐中央机关的合称，尚书省为中台，中书省为西台，门下省为东台。　⑤东华：指东京洛阳宫东门。翠华：帝王仪仗中一种用翠羽装饰的旗。　⑥铃阁：将帅及州郡长官办事的所在。　⑦犯由，即罪状；常科，平常事犯。　⑧驾票：即"票拟"，始于明代，亦称"条旨"或"调旨"、"票旨"。内阁接奏章后用小票写所拟批答，再由皇帝朱批，但朱批常由司礼太监代写。　⑨云阳市：云阳，秦时始置的县名（今陕西淳化西北）；市，市口。后世常用以称行刑的地方。　⑩"波查"三句：波查，犹谓苦难、灾祸。此三句应属旦唱，"波查"上应补"（旦）"字。　⑪争也么差：争差，犹谓差错；也么，语助词，为曲牌字格规定。　⑫省可的：犹谓休得要。　⑬颠不喇：犹谓风流。　⑭搦（nuò）：捏。　⑮广南：宋置路名，辖境相当于今广西、广东雷州半岛和海南岛；崖州，州名，唐时治所在金城（今琼山县东南）；鬼门关，古关名，今广西北流、玉林两县之间，后泛指僻远险阻之地。　⑯光禄寺：主宫内事务机构，南北朝后主要掌管宫内膳食。　⑰施艳口："艳"为"焰"之误，焰口，为佛教名词。古印度传说中有一种饿鬼，因身形焦枯，口内燃火，咽细如针而得名。密宗有对"焰口"饿鬼施食的经咒仪轨，称放焰口，即施焰口。后流行为对亡者追荐的佛事。　⑱鲊：经加工过的鱼类食品，如腌鱼、糟鱼之类。　⑲洒角：犹言"洒家"，同咱家。　⑳到头也没发："发"为"法"之误。　㉑凌烟画：即凌烟阁，唐太宗时图画开国功臣二十四人于此，以示不忘旧臣。　㉒夜叉：为梵文音译，传说为吃人的恶鬼。闲吊牙：犹谓闲扯淡。　㉓嶮：同"险"。　㉔"则怕"二句：萧何，汉初大臣，曾荐韩信为大将，后又助汉高祖杀韩信。淮阴胯，用韩信事，韩信未发达时曾受淮阴屠市少年侮辱，逼其钻胯。后世以称忍小辱而成大器者。　㉕"小心"二句：烟瘴，即瘴气，烟瘴地，指西南边远的地方；雨露，喻指皇帝恩泽。此二句隐喻卢生小心保全自己，来日皇帝开恩，终能回京。　㉖扑生生：犹谓一下子。　㉗五城：据《明史·职官志》，指东西南北中五城兵马指挥，其职掌巡捕盗贼，疏理街道沟渠及囚犯、火禁之事，每隔数日巡城治安，故又称巡城御史。　㉘钩搭：指儿女亲情关系。　㉙安劄：犹言安身。　㉚望夫山：妇人伫望远行之夫，盼其归来，久而化为山石。各地传说中数见。　㉛煎喳：犹谓煎聒，喧扰，哭闹。　㉜南双斗鸡：为【南斗双鸡】之误，曲牌名。　㉝长业煞：业，孽也；长业煞，犹言太作孽。

这出戏写卢生在梦中的一次大事变。卢生入试登第后，自恃为天子门生，得罪了权臣宇文融，宇文融怀恨在心，伺机谋害卢生。不想，卢生建了河功、边功，竟位列宰相，皇帝宠幸有加，令宇文融更加嫉恨。宇文融打探得卢生在边关时，曾有开了番将雁足传书后即刻收兵，不行追赶之事，便以通番卖国的罪名诬陷卢生，卢生遂遭杀身之祸。这出戏写的就是卢生被绑赴法场前

后的情节。

此出剧情跌宕起伏，由欢乐写到悲苦，情节紧凑，情绪激荡，为《邯郸记》最精彩的一出戏。昆曲演为《云阳法场》，为老生表演艺术的重头戏，是《邯郸记》流传下来的主要折子戏。

这出戏可分三部分，第一部分写卢生夫妇欢宴到突然宣旨降罪止。按编剧法，这部分是先欢后悲、先扬后抑的写法的开端，由堂候官和崔氏先后宣扬卢老爷的显赫声势。卢生已掌管天下兵马，同平章军国事，文武百官，皆出其门；圣恩加礼，一日面君三次。钦赐宰相府第，朱门画戟，紫阁雕檐。卢生的权势、富贵已达极点，怎会祸从天降？作者用极为简捷的手法，突写堂檐之上一片鸳鸯瓦碎，原来是一个金弹射乌鸦，击碎此瓦。鸳鸯，夫妇之情；乌鸦，晦黑之声；落弹，失圆之象；碎瓦，分飞之意。这里，已预现祸兆。这时，卢生出场，再一次显示出宰相家的声势。然而，尽管卢生夫妇宴饮自乐，这"碎瓦"的悬念始终在产生作用，在场面上形成一种外松内紧的气氛。这里必须指出的是，夫妇行酒令实为冗笔，且太庸俗，昆曲实演时尽删去了。

待得卢生知道有旨拿他时，一应了"碎瓦"之兆，二则场上气氛即转入紧张之中。卢生当然不知原委，摆出平常架子，先是恼怒，后是反问："有何负国？"但听得有"驾票"，圣旨宣读后，心中便明白八分了。这是诬陷。驾票拿人，是明代魏党的发明，在明代叫"票拟"，魏党专权，常不通过皇帝，由司礼太监票拟，即可迫害反对派。作者写卢生事，虽在唐代，但是梦境无所不可，写入明代"驾票"，也有批判意味。"交通番将，图谋不轨"，全是不实之词，卢生知道自己被人陷害了，并且确信是宇文融害他。卢生要上殿面君诉冤，朝门闭了；要退衙与妻子商量，圣旨不容。在这种大难临头、不由分说的情况下，卢生的情绪由激烈转到颓丧，不禁哭道："吾家本山东，有良田数顷，足以御寒馁，何苦求禄，而今及此？"卢生似有悔意，但这仅是情境中语，透露了点消息。这是作者写给读者看的，在本剧中凡能触及题旨本意的地方，作者从不放过，以醒耳目。这时说卢生有悔意，还不到时候。卢生失望之极，便欲自裁，情绪又激动起来。面对圣旨所宣"明正典刑"，卢生方始有点冷静，说道："大臣生也明白，死也明白。"要妻子去午门叫冤，而自己"迟和疾剐刀一下，便违圣旨，除死无加"，拼命赴大难去了。作者写卢生奉旨降罪的这一段情节，以急剧的节奏写出卢生复杂的情感波澜；情境决定了不容拖沓，而把卢生复杂的内心世界的展示放到下一段中去。

第二部分写卢生被绑赴法场到被赦死罪止。这部分是本出的重头，正面描写卢生在生死之际的情感，同时也分另一线写其妻崔氏鸣冤。这两情节始分后合，作者借中间的时空尽情发泄愤恨的心情，批判的锋芒直指皇帝，在《临川四梦》中，是情绪最高涨的地方。人们已经能预测到崔氏鸣冤可望成

功，但作者抓住这小关目，让高力士感叹“满朝文武，要他妻儿叫冤，可怜人也”，原想看看有什么官员前来代鸣不平，结果还是卢生妻小，这就借侧笔点出了宦海的险恶。这一小关目，也与本出开头“文武百官，皆出其门”照应，也与前一出萧尚书画押藏“不”字照应，也与本出赦罪时裴年兄说“敢萧年兄也不知”照应。从剧本看，倒是高力士有点同情心，也许他对皇帝说了什么，圣旨免卢生一死，远窜广南崖州鬼门关安置。以裴光庭传旨按下此情节，笔锋就转到卢生这边来了。

作者写卢生第二次出场，其形势与第一次出场反差极大。卢生身穿囚服，被捆绑着押上，他的心理状态是极为复杂的，在昆曲表演时，由于双手被绑，主要靠耍水发和步法，在锣鼓段中有一套繁复的表演，使舞台气氛突然变得紧张起来。卢生的情绪极度恐惧，眼神可怖。我们在读剧本时，可见作者主要是通过唱曲、说白来刻画其形象与心理的。他看到法场肃杀的气氛，“排列着飞天罗刹”，又见刽子手前来叩头，“捧刀尖势不佳”，心里一阵恐惧，一阵惊慌。但见一个“斩”字小旗要插颈上，光禄寺设囚筵于蓬席之上，不免极感颓丧与无奈，这旗儿当了个“引魂幡”，这席筵当了个“施焰口”，怎生得咽下？待到得西角头云阳市幡竿下，作者又借众说一句话“休说老爷一位，少甚么朝宰功臣这答，套头儿不称孤便道寡”，又把卢生的情绪激怒起来，既愤慨又怨恨，挣断绳索，激动地唱了一曲著名的【北刮地风】，他“怒发冲冠”，骂这“云阳市，好一抹凌烟画”。“凌烟画”，即唐太宗纪念功臣的凌烟阁，如今功臣却被缚在云阳市，这无疑是在骂皇帝杀功臣了。这时候，卢生知道死到临头，反而没什么顾忌，情绪益发激昂起来，“把俺虎头燕颔高提下，怕血淋浸展污了俺袍花”。作者在这一部分，采用了多种方法，把卢生时而恐惧、时而激昂的复杂的心理活动表现得淋漓尽致、层次井然，又变化多端，既有人物性格的表现，又有作者感情的介入，在传奇文学中是不可多得的名段。而演员要表演好这段戏，唱念表演动作都要有深度，也是很不简单的。

当裴光庭传免死远窜的圣旨到时，紧张的戏剧气氛始告消解，情节将过渡到下一部分。作者于此又点示了一下萧年兄画押之事，被裴光庭推诿过去。这里又是伏笔，除照应之外，又留待第二十四出卢生“功白”，再解扣子。

第三部分写卢生夫妻辞别，与“碎瓦”之兆呼应。戏剧紧张的气氛虽被赦罪免死之旨消解，但此处已是本出戏的尾声，不宜拖沓，作者又以“五城催促”形成急迫的节奏，不容卢生迟缓远行。因此，这出戏在节奏的处理上是很有特点的。在戏剧中，张弛之道，所谓“弛”也是有限度和节制的，在舞台演出中切忌戏拖、戏瘟，更不要说戏到了强弩之末快收场的时候了。作者在这里，用一曲【北水仙子】以较快捷的节奏了结夫妻儿女之情，而最主要的是揭示卢生免死罪后并未有“悔意”。他远窜不过是“告了君王假”，要“做夫人权守着生寡”，“则索小心儿守着我万里生还也朝上马”。这只是卢生在宦海风波中一

次大波澜，还得让他在崖州倍受磨难，功白返朝复位，享尽荣华富贵，遂了他的"得意"之后，一病而亡，梦醒之后方可度脱。作者所塑造的梦中卢生形象，是封建社会读书士子由布衣而卿相的发迹史中的典型形象。梦中的故事光怪陆离，却是现实社会生活的真实反映，而梦前、梦后的故事，却是虚幻的神仙道化。因此，读《邯郸记》要"反"着读，梦即幻亦真，非梦即真亦幻，读者要悟得真梦可醒，而非梦如梦而不醒，则是一种悲哀了。这也是汤显祖的良苦之心。

从戏剧情节看，卢生还朝确实是可能的。卢生实冤，没有交通番将之事；宇文融驾票拘人，非天子手诏；宇文融的阴谋，萧尚书的画押藏"不"字，终会有昭白之日。

这出戏用南北合套，生旦双全，然以生为主。北调【赏花时】原是元杂剧楔子常用曲，此用作上场引子，写卢生夫妻欢宴一段戏，若在元剧可视作楔子看。自【北醉花阴】以下，卢生主唱北曲，曲曲逼似元曲；崔氏唱南曲，如【南鲍老催】亦真切动人，因情节关系，南曲亦由他人唱，这在南北合套中也是有突破的。

（李 晓）

南 柯 记

汤显祖

第八出 情 著

（杂扮首座僧持钓竿上）佛祖流传一盏灯，至今无灭亦无增。灯灯朗耀传今古，法法皆如贯所能①。贫僧乃润州甘露寺中契玄禅师首座弟子是也。自幼出家，参承多腊②。常只是朝阳缝破衲，对月了残经。近乃扬州孝感寺请师父说法，贫僧领着众僧，安排下香灯花果，禅床净几，待师父升座。大众动着法器者。（内鼓乐介）（净扮老禅师拄杖拂子上）（升座介）高临法座唱宗风，翠竹黄花事不同。但是众星都拱北，果然无水不朝东。（提拄杖介）赛却须弥老古藤③，寒空一锡振飞腾④。拄开妙挟通宗路，打断交锋回避僧。（执拂子介）竖起清风洒白云，河沙无地可容尘。将军一事无巴鼻⑤，兔角龟毛拂着人。取香来。（拈香介）此香：不从千圣得，岂向万机求？虚空观不尽，大地莫能收。拈香指顶，透十方之法界，薰四大之神州；爇向炉心，祝皇王之万岁，愿太子之千秋。（垂钓介）手把金钩月一痕，乘槎独坐到河源⑥。悠悠泛泛经千载，影落鱼龙不敢

吞。(首座)如何空即是色?(净)东沼初阳疑吐出,南山晓翠若浮来。(首座)如何色即是空?(净)细雨湿衣看不见,闲花落地听无声。(首座)如何非色非空?(净)归去岂知还向月,梦来何处更为云。(首座)多谢我师!今日且归林下,来日问禅。(末下)(净)大众,若有那门居士,禅苑高僧,参学未明,法有疑碍,今日少伸问答。有么?(外扮老僧上)有,有,有。敢问我师,如何是佛?(净)人间玉岭青霄月,天上银河白昼风。(外)如何是法?(净)绿蓑衣下携诗卷,黄篾楼中挂酒笉。(外)如何是僧?(净)数茎白发坐浮世,一盏寒灯和故人。(外)多谢我师!今日且归林下,来日问禅。(下)(净垂钓介)钓丝常在手中拿,影得游鱼动晚霞。海月半天留不住,醒来依旧宿芦花。大众,还有精通居士,俊秀禅郎,未悟宗机,再伸问答。有也是无?

【谒金门前】(生上)闲生活,中酒嗔花如昨。待近炉烟依法座,听千偈澜番个。

小生淳于棼来此参禅,想起来落托无聊,终朝烦恼,有何禅机问对?就把烦恼因果,动问禅师。(见介)小生淳于棼稽首,特来问禅。如何是根本烦恼⑦?(净)秋槐落尽空宫里,凝碧池边奏管弦。(生)如何是随烦恼⑧?(净)双翅一开千万里,止因栖隐恋乔柯。(生)如何破除这烦恼?(净)惟有梦魂南去日,故乡山水路依稀。(生沉吟)(净背介)老僧以慧眼观看此人,外相虽痴,到可立地成佛。

【谒金门后】(小旦道扮同贴上)莲步天台踁踁,还似蚁儿旋磨。上真仙,竹院人儿情似可,再与端详和。

(净笑)淳于生,你带着眷属来哩。(生回介)是好两位女娘。(背叹介)禅师怎知我原无家室。(贴见介)大师稽首。(净)蚁子为何而来?(贴)为五百年因果而来⑨。(净背笑介)是了,是了。叫侍者铺单。(末铺座介)(响唱介)五十三单整齐。(净)举来。(贴响唱介)《妙法莲花经·观世音菩萨普门品》⑩。(净)六万余言七轴装,无边妙义广含藏。白玉齿边流舍利,红莲舌上放毫光。喉中玉露涓涓润,口内醍醐滴滴凉。假饶造罪过山岳,不须妙法两三行。

【梁州序】人天金界,普门开觉,无尽意参承佛座⑪。以何因果,得名观世音那?佛告众生遇苦,但唱其名,即时显现无空过。贪嗔痴应念总销磨⑫,求女求男智福多。(合)如是等,威慈大,是名观世音菩萨。齐顶礼,妙莲花。

(众)观世音菩萨云何游此世界?云何而为众生说法?方便之力,其事云何?

【前腔】(净)有如国土,众生应度,种种法身随化。因缘说法,以观世界婆娑[13]。一切天龙人等[14],急难之中,与他怖畏轻离脱。十方齐现豁,似河沙,游戏神通一刹那。(合前)

(生)后来无尽意菩萨云何?(净)尔时无尽意菩萨启过佛爷,叫世尊,我今当供养观世音菩萨了。当即解下颈上宝珠璎珞,价值紫金百千两,献于观世音菩萨,说道,愿仁者受此法施。那观世音菩萨不肯受。尔时佛告观世音,你可哀愍无尽意和这四众[15],权受下了这宝珠璎珞。那观世音菩萨因佛爷有言,受了璎珞,分作两分,一分奉释伽牟尼佛爷,一分奉多宝佛爷的塔。你众生们听讲这经,要知观世音菩萨有如是自在威神,普同发心供养。(众)弟子们顶礼受持。(生)谨参大师,小生曾居将帅,杀人饮酒,怕不能度脱也?(净)经明说着,"应以天大将军身度者,菩萨即现其身而度之",有甚分别?(贴问介)禀参大师,妇女如何?(净笑介)经明说"应以人、非人等度者,即现其身而度之"。(贴惊对小旦背介)这大师神通广大,不说应以女身得度,到说个人、非人。你再问他。(小旦问介)大师,似我作道姑的,也可度为弟子乎?(净)你那道经中,已云"道在蝼蚁"[16],则看几粒饭,散作小沙弥。怎度不的?(贴、小旦跪介)大师真个天眼通。有个妹子瑶芳,深闺娇小,未克参承。附有金凤钗一双,通犀小盒一枚,愿施讲筵,望大师哀愍。(起唱介)

【前腔】紫衣师天眼摩诃,他颈莺娇几曾有璎珞?待学尽形供养,化身难脱。待把宝珠抽献[17],比龙女如何?自笑身微末,施的些儿个。恨无多,一分能分两分么?(合前)

(生背介)奇哉此女!(回介)大师,金钗、犀盒,愿一借观。(看介)(回盼小旦、贴介)人与物皆非世间所有。

【前腔】巧金钗对凤飞斜,赛暖金一枚犀盒。(背介)看他春生笑语,媚翦层波。把灵犀旧恨,小凤新愁,向无色天边惹[18]。(净冷笑介)(生回唱)价值千百两,未多些,一笑拈花奉释迦。(合前)

(生)大师,此女子从何而来?(净背介)此生痴情妄起,倩观音座前白鹦哥叫醒他。(内作鹦哥叫)蚁子转身,蚁子转身。(净)淳于生可听的么?(生)道是女子转身,女子转身。(净笑介)日中了,法众住参,咱入定去来。大千界里闲窥掌,不二门中暗点头。(下)(生)禅师去了,到好絮那小娘子一会。敢问小娘子尊姓?(小旦、贴不应介)(生)贵里?(又不应介)(生)敢便是前日禅智寺看舞的小娘子么?(小旦、贴笑介)是也。(生)哎哟,

【节节高】双飞影翠娥,妙无过,这人儿则合向莲花座。(贴笑介)我有

个妹子还妙哩。(生笑介)才说那凤钗、犀盒,就是那妹子附寄的么?他言轻可,谁看破?空提作。世间人敢则有那人间货?妹子,妹子,你有凤钗、犀盛,央他送在空门,何不亲身同向佛前啰,和我拈香订做金钿盒?

(小旦)啐!你也叫他妹子哩。(生)呀,我淳于棼好是无聊。小娘子请了。无语落花还自笑,有情流水为谁弹?(下)(贴)上真子,这生好不多情也。(小旦)看来驸马无过此人。

【前腔】相逢笑脸涡,太情多,暮凉天他归去愁无那。牙儿嗑,影儿那⑲,心儿阁,向人天结下这姻缘大。(贴)这生我常见他来。(小旦)你不知和我国里相近,淳于生名棼的便是。(合)大槐边宋玉旧东家⑳,做了罗浮梦断梅花卧㉑。

我们归去来。

【尾声】这一座会经堂高过似彩楼多,是个人儿都不着科㉒。瑶芳,瑶芳,我和你选这个人儿刚则可。

似蚁人中不可寻,观音讲下遇知音。

有意栽花花不发,无心插柳柳成阴。

〔注〕 ①贯所能:佛家用语。所,客观。能,主观。法相宗常有"见相不一,能所合一"的说法。贯所能,即"能所合一"。 ②多腊:多年。佛教称僧侣受戒后的岁数为腊。③"赛却"句:比得上须弥山上的老古藤。赛却,比得了。须弥:西域山名。又译苏弥卢。④"寒空"句:《高僧传》:"隐峰……元和中游五台山,路出淮西,属吴元济阻兵,违拒王命。官军与贼遇,交锋未决胜负。峰曰:'我去解其杀戮。'乃掷锡空中,飞身冉冉随去,介两军阵过。战士各观僧飞腾,不觉抽戈匣刃焉。" ⑤无巴鼻:没来由,没办法。 ⑥"乘槎独"句:晋张华《博物志》:"天河与海通,近世有人居海渚者,年年八月,有浮槎去来不失期。"河源,黄河源头。 ⑦根本烦恼:佛家语,谓贪、嗔、痴、慢、疑、恶见六大烦恼,为一切烦恼生起之本,故名根本烦恼。 ⑧随烦恼:谓忿、覆、悭、嫉、恼、害、恨、谄、诳等二十种烦恼。因其随根本烦恼而生,故云。 ⑨五百年因果:第四出《禅请》中契玄禅师说他五百年前曾无意中将灯油倾入蚁穴,烫死了许多蝎蚁。达摩告诉他:它虫业将尽,五百年后,定有灵变。 ⑩妙法莲花经:又称《法华经》、《妙法华经》,佛家重要经书。是我国天台宗、日本莲宗主要经典。共八卷。有三种译本,通行为后秦鸠摩罗什译本。《观世音菩萨普门品》,是《妙法莲花经》第七卷。 ⑪无尽意:菩萨名,梵文阿差末底。⑫贪嗔痴:佛家称最能毒害人的三种烦恼,为三毒、三不善根。 ⑬世界娑娑:即娑婆世界。娑婆,梵语音译,意为堪忍。又译忍土,指释迦牟尼进行教化的世界。 ⑭天龙人等:佛教天神八部众,又称天龙八部。包括天众、龙众、夜叉、乾闼婆(香神或乐神)、阿修罗、迦楼罗(金翅鸟)、紧那罗(人非人,歌神)、摩睺罗伽(大蟒神)。 ⑮四众:又称四部弟子,指比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。 ⑯道在蝼蚁:语出《庄子·知北游》:"东郭子问于庄子曰:'所谓道,恶乎在?'庄子曰:'无所不在。'东郭子曰:'期而后可。'庄子曰:

'在蝼蚁。'东郭子曰:'何其下耶?'曰:'在稊稗。'" ⑰"待把"二句:娑竭罗龙王女,年始八岁,深入禅定,了达诸法。尔时龙女有一宝珠价值三千大千世界,持以上佛当时众会,皆见龙女变成男子,成等正觉。见《妙法莲花经》《提婆达多品》第十二。 ⑱无色天:佛教名词,又称四空天,指三界中的四种无色天:空无边处,识无边处,无所有处,非想非非想处。此天没有任何物质性东西(色),居于此也无有形体。这里实际指讲经道场。⑲那(nuó):同挪。 ⑳宋玉旧东家:美女。战国楚宋玉《登徒子好色赋》中说"臣里之美者,莫若臣东家之子"。 ㉑"做了"句:用旧题唐柳宗元《龙城录》所记隋开皇中赵师雄于罗浮山遇一满身芬芳之女,与之共饮而醉,醒来乃在大梅树下之典。 ㉒是个:个个。不着科:不中式,不合要求。

《南柯记》是根据唐朝李公佐的传奇小说《南柯太守传》改编而成。故事叙述淮南裨将淳于棼因贪酒误事罢官家居,郁闷寡欢,一日去寺中听禅师讲经。适逢槐安国国母派遣侄女琼英来此为女儿瑶芳公主召选驸马。琼英相中淳于棼,归告国母。淳于棼酒后在庭院中的大槐树下入睡,梦见紫衣使者二人迎其至大槐安国,召为驸马,后又派往南柯郡任太守。经二十年,南柯郡大治。后檀萝国入侵,部将周弁失机,公主又病故。淳于棼被召还朝,为朝中右相所忌。国王听信右相段功的谗言,遣其还乡。梦醒之时,日未没,酒尚温。追忆梦境,掘开槐根,蚁穴历历如梦中之国。檀萝国即不远处一檀树,上附藤萝是也。在契玄禅师点悟下,淳于棼为作水陆道场超度其全部升天,自己则立地成佛。

汤显祖早年写的《紫箫记》(后改定为《紫钗记》)是爱情戏,万历二十六年(1598)辞官回家完成的《牡丹亭》更是一部热情、浪漫的爱情名作。时隔两年,他写出了这部《南柯记》,面目大变。不久之后写的《邯郸记》,与《南柯记》内容风格相近。可以看出,他的笔锋自《南柯记》始,由高扬人生转向对现实的批判。应该说,高扬人生与批判社会两方面本质上是一致的。只有热爱生活的人,才对社会中的黑暗嫉之如仇。汤显祖一生思想虽然有矛盾,主导方面始终是积极面向现实的,包括《南柯记》。但是这部作品遭到的误解不少,这与作者特殊的美学追求——诡奇,和相应的艺术创新有关。

贯穿全剧的情节是淳于棼梦中的经历和所处的社会。昏暗复杂、私欲横流的蚂蚁王国,实际上是明代现实社会的写照。主人公淳于棼依靠裙带关系地位起落变迁,也是当时官场所习见的现象。作品社会批判的锋芒是很明显的,艺术表现也以现实的描摹为基调。

但是汤显祖并不以对现实的写真为满足,他是一个学识富赡、才华横溢、非常富于创造性的作家,《牡丹亭》中的梦境、冥间、花神、起死回生等,已经显示了他丰富的想象力。此后他在艺术上更加求新求奇。《南柯记》中,他充分发掘了小说《南柯太守传》中的一些传奇因素,一是将"蚂蚁缘槐"情节化,成为"寓言剧",以寄托"贵极禄位,权倾国都。达人视此,蚁聚何异"(李肇《南柯

太守传赞》)的观念。二是"梦境"。"人生若梦"是中国文人由来已久的感叹,人而蚁,在情节上只有做梦才有可能。这两种艺术手法都比较习见。但是其三,戏曲情节中串联了大量佛理、佛事、佛经、佛法,这却是李公佐小说中没有提供的。这也是引起对作品评价争议的主要因由。一些人联系汤显祖深受紫柏禅师影响,有"向佛"倾向,从而认定《南柯记》基本上是一部宣扬"色空"观念和佛家出世思想的戏。是不是这样呢?

首先我以为作品的思想倾向主要不应从作品之外去推论,而要从作品中作具体分析。所以这里不妨先读一读第八出《情著》。此前的情节是槐阴国的王后派琼英郡主、灵芝国嫂、上真仙姑到人间为女儿瑶芳公主选驸马。在第七出《偶见》中写到她们在禅智寺听说法时已经初次相见,留下印象。这次在甘露寺再次听契玄禅师说法,琼英等选中淳于棼为驸马,淳于棼则进一步受到女色诱惑,执著痴迷,契玄点化,他仍执迷不悟,因而有了以后的梦境。这是一出在佛寺里进行的禅意很浓的戏,可以由此观察作者是否意在谈禅。

本出开头是寺中首座弟子和契玄禅师在场上说禅机。禅家问禅"偈语"有所谓"机锋",看来不着边际、似是而非,而实际意在言外,是考验答者的悟性的。"偈语"一般没有诗意。但这里契玄回答的大都是一些充满诗情画意的诗句。契玄就手中的拄杖、拂子和拈香、垂钓的行动念的诗,其实就是几首咏物诗。例如垂钓时的"手把金钩月一痕,乘槎独坐到河源。悠悠泛泛经千载,影落鱼龙不敢吞",巧妙地把钓钩和月相比附。接着是二人问答如何是"空即是色"、"色即是空"、"非色非空"云云。契玄所答也是前人诗歌名句,当然也可以说巧妙地关合了禅机。中国古代诗歌在神韵中含蕴哲理,与禅理常不谋而合。如解释"色即是空"的"细雨湿衣看不见,闲花落地听无声"就出自唐人刘长卿。它捕捉了生活和大自然中的一些细节,形象、通俗地描绘了事物由可见到不可见的过程。汤显祖信手拈来,自然成章。但禅学"色即是空"并没有这样简单。汤显祖在这里用诗不仅不是为了说禅,反而是用文学冲淡了禅意。后来契玄答老僧问"三宝"云:"人间玉岭清霄月,天上银河白昼风。""绿蓑衣下携诗卷,黄篾楼中挂酒笉。""数茎白发坐浮世,一盏寒灯和故人。"这哪里是"佛、法、僧"?分明是中国文人隐士的生活情调。这难道就是汤显祖的"佛家思想"?

本出戏的主要情节是写淳于棼听禅,但却受到色的诱惑,也就是对"情"产生了执着——故名"情著"。

以下淳于棼上场与契玄禅师问答"烦恼因果"即【谒金门前】一曲是预言淳于棼遭遇。【谒金门后】是琼英等上场听契玄说法。一个明显的特点是将《妙法莲花经》经文编织成曲文。梁廷枏《曲话》盛赞此《南柯·情著》一折,称其"以《法华·普门》入曲,毫无勉强,毫无遗漏,可称杰构。"他所指主要是【梁州序】"人天金界"和"有如国土"两曲及相连属的宾白。有些是经文中原句,

有些是概括和脱化经文而来。难得的是它们仍有曲味。这里试选录几条《法华经》经文："世尊，观世音菩萨，以何因缘名观世音？""佛告无尽意菩萨：'善男子，若有无量百千万亿众生受诸苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名，观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱。'""若有女人，设欲求男，礼拜观世音菩萨，便生福德智慧之男，设欲求女，便生端正有相之女。""是观世音菩萨，成就如是功德，以种种形，游诸国土，度脱众生。""是故汝等，应当一心供养观世音菩萨摩诃萨，于怖畏急难之中，能施无畏，是故娑婆世界，皆号之为施无畏者。""……受其缨络，分作二份，一份奉释迦牟尼佛，一份奉多宝佛塔。"

为节省篇幅，曲文这里就不引了，请读者自行对照，说明梁廷枏的话是不错的。但这是戏剧关目，并不说明汤显祖在这里宣讲佛经。

以下两【前腔】进一步将说法和中心情节水乳交融在一起，例如将《妙法莲花经·普门品》中无尽意菩萨献宝珠璎珞的事，和琼英等献金凤钗和通犀小盒关联，而这钗盒又与《长恨歌传》中的爱情信物相合，贴切自然。有些曲文写得非常好，如："巧金钗对凤飞斜，赛暖金一枚犀盒。看他春生笑语，媚翦层波。把灵犀旧恨，小凤新愁，向无色天边惹。"不仅关合巧妙，而且很美。《南柯记》的语言风格虽然总体上明显向精炼质朴方向转变，但像这样的曲文实接近文采斐然的《牡丹亭》，而明快过之。更主要的是，表面在敬佛，实际在谈情。是淳于棼在琼英引诱下逐步陷入情网。

从全出来看，作者对"佛法僧"的态度实在难称恭敬，甚至还带有某种戏谑意味。让情色诱惑在寺院进行，使之形成反差。把几个女人招婿的事放在寺院和说法同时，【尾声】让那些女人唱"这一座会经堂高过似彩楼多"，把"经堂"和抛球招婿的"彩楼"相比较。他还将本为招婿用的金钗钿盒当作供佛的物品，和无尽意菩萨的宝珠璎珞相提并论，也就是将供佛和情色连带到了一起。在第七出中，他甚至让几个女人在禅寺里说什么"月信来了"，更是不恭之至。这一切使庄严的佛寺和佛事都显得可笑了。他让契玄说出"祝皇王之万岁，愿太子之千秋"，可说是一种调侃，绝不是汤显祖的本意。契玄引庄子"道在蝼蚁"的话，顺手牵来的引经据典更让人莞尔。讥讽的效果当然加深了对追逐尘世享乐者的批判，佛家的庄严也受到嘲弄。

应该怎样解释这种现象呢？我以为人们过去强调了汤显祖受佛家思想影响的一面。当然汤显祖对佛家某些理念特别是哲理是理解和部分接受的，他和达观和尚个人的友谊也是真诚的。但这并不等于他就全盘接受了佛教教义。为什么他一生没有成为一个真正虔诚的佛门弟子，且始终和佛门保持着一定距离？这一现象不难解释：佛教在解决社会矛盾方面并未表现出什么力量，始终关心社会现实和人生的汤显祖对之不能不有一定程度的保留。特别是当时佛教界还存在许多腐朽现象，汤显祖是深为不满的，这一点在诗文

中没有充分的表达，但在戏剧中——毕竟是"戏"嘛——就比较明显地表露出来了。

那为什么全剧又笼罩着佛教气息，有多出戏就是在佛寺进行呢？特别是本出，有许多说法的内容，甚至佛经经文，可以从中看出汤显祖对佛家思想和佛教教理、教义等知识非常丰富。在本剧中运用它们，可以加深对汲汲于功名利禄者的批判，这是汤显祖在美学上追求"诡异"、"怪奇"采取的一种新的表达方式。只是运用得还不成熟，而到《邯郸记》中就相当自如，取得了很大的成功。

清张玉谷有一首《满江红·题南柯记传奇》："七尺昂藏，问何事，甘侪蝼蚁？也只为、俗肠难浣，梦中迷矣。翠馆宠昭公主尚，黄堂绩报君王喜。听讴歌、四境协民情，荣无比。　　生死别，炎凉异。方出梦，犹余醉。开槐阴午转，可过廊际。尘世惯装东郭态，解人偶著《南柯记》。请看官、掩卷自思量，醒还未？"这首词对《南柯记》的主旨阐述值得注意：它只从蝼蚁、从梦着眼，根本不提、也就是不认为作品中表达了作者对佛家的态度。　　（姚品文）

南　柯　记

汤显祖

第二十九出　围　　释

【金钱花】（贼太子引众行上）俺们太子是檀萝，檀萝。日夜寻思要老婆，老婆。瑶台城子里有一个，咱编桥渡过小银河。要抢也波，抢得么？赤剥剥的笑呵呵。

好了，好了，围了瑶台城。你看城子，高接广寒，明如阆苑①，便待一鼓破了瑶台，何难之有？又怕惊了公主，不成其事。昨日打了战书入城，他那里敢回话？想只等驸马来救。我别遣一支兵马，攻取蝉江城，直逼南柯，看那驸马怎生来得。公主，公主，眼见的到手也。今日故意再把城子紧围，他问时，叫公主亲自上城打话，待小子饱瞧一会。众把都②，紧围，紧围。（内鼓噪介）紧围了。（内使女官忙泣上）哎哟！檀萝兵紧上来了，眼见的无活的也。快请公主升帐。（旦引队子上）天呵，天呵，怎了也？瑶台试一临。贼子逼城阴。胆破青鸾色③，情伤驸马心。女墙边月近，孤枕阵云深。怎得南柯去，高楼横笛音？（内鼓介）（旦、众哭介）如何是好？

【南吕一枝花】冷落凤箫楼，吹彻胡笳塞。是甚男心多，偏算计这女乔才④。避暑迎凉，甚月殿清虚界？倒惹他西施兵火到苏台⑤。遭劳扰两月幽闲，养病患又一天惊骇。

(内鼓介)(旦)天，天，天，怎生来？这瑶台城内，钱粮不多，贼子因何图此？昨日打下战书，思量起来，男女不交手，怎生轻敌而战？专等驸马到来。如今着人问他，或是要些小财物，舍些他去，免得搅扰一番。叫通事问他⑥，此来主何意思？(内问介)(太应介)要问俺起兵主意，请公主自来打话。(通回禀介)他要请公主打话。(旦叹介)我乃一国之贵主，这些毛贼，怎敢对话？(通回太介)公主乃一国之贵主，怎与你们打话？(太)俺非以下将佐，乃是本国四太子，叫你公主，就是姐姐一般，请来打话。(通回旦介)他说是本国四太子，叫公主就是姐姐一般，可以打话。(旦)这等，只得扶病而去，倘然三两句言词，退了他兵，也未可知。(众)贼意难知，公主须得戎装，城楼一望。(旦)然也。(旦换戎装弓箭介)

【梁州第七】怎便把颤嵬嵬兜鍪平戴⑦？且先脱下这软设设的绣袜弓鞋，小靴尖忒逼的金莲窄。把盔缨一拍，臂鞴双抬⑧。宫罗细揣，这绣甲松裁。明晃晃护心镜月偃分排，齐臻臻茜血裙风影吹开。少不得女天魔排阵势⑨，撒连连金锁枪橹。女由基扣雕弓⑩，厮琅琅金泥箭袋。女孙膑施号令，明朗朗的金字旗牌。(众喝采介)(旦)奇哉！你待喝采。小官腰控着狮蛮带⑪，粉将军把旗势摆。你看我一朵红云上将台，他望眼孩咍。(内鼓噪)

(旦惊介)来的好不怔忡也！权请他太子打话。(太笑介)妙也，妙也，真乃是月殿姮娥，云端里观世音。姐姐请了。(旦)太子请了。太子，君处江北，妾处江南，风马牛不相及也⑫，不意太子之涉吾境也，何故？(太)公主，你把我的主意，猜一猜来。

【牧羊关】(旦)看他蚁阵纷然摆，风雹乱下筛，他待碗儿般打破这瑶台。我好看不上他嘴脚儿，赤体精骸。小心肠心肠儿多大，则不过领些须鱼肉块，觅些小米头柴。怎做作过水兴营砦？太子，你敢拚残生来触槐⑬？

(通)四太子，我公主说，你止要些米头鱼骨，犒赏你些去便了。(太笑介)小子非为哺啜而来，好不欺负人也！只擂鼓紧围罢了。(旦)通事，你说与他：

【四块玉】逐些儿打话来，则把你虚脾卖。敢要生口？(太)不要。(旦)要些金银？(太)不要。(旦)为甚么钱粮生口都不在怀？(太)你不知，俺那国里，少些女人，故此而来。(旦)原来女人国不近你那檀萝界。(太)

不是以次女人,近来小子亲自断了弦。(旦)咳,则道少甚么粉丕丕女将材,原来要帽光光你个令四太。(内鼓噪介)(太)快回将话来,俺要媳妇儿紧。(旦)奇哉,这贼忒急色。

(旦)说与他,待我奏知国王,选个女儿送他,着他休了兵去。(太)吾乃太子,要与国王为女婿哩。(旦)他是不知,

【骂玉郎】说知他我国王位下无了尊爱。(太)公主是他尊爱。(旦)禁声,早有了驸马养下了婴孩。(太)公主还嫩嫩的。(旦)便做你看不出也三十外。(太)驸马在那里?(旦)去南柯选将材。来来来,那时节替你担利害。

(太)管驸马来不来,公主会了俺的人,插了俺的花,难道不容我做夫妻一夜儿?

【哭皇天】(旦)呀,呀,呀,这风魔也似九伯⑭,使村沙恶茶白赖。宫娥,问他:那里会他的人?插了他的花?(太)前日宝檀丝、翠翦罗,都是俺送你公主插戴的,你接下了约我来。(旦恼介)哎哟,原来到为此贼所算了。宫娥,快取花来碎了,撒下城去。(旦碎花介)哎,原来土查儿生扭做檀郎卖,女丝萝到被你臭缠歪,小觑我玉叶金枝胡揣。(掷花着太)(恼介)你、俺一般金枝玉叶,作践我的花,气死俺也!一枝冷箭,去吓死花娘。(射介)公主看箭!(箭响介)(旦作袖闪半跌介)哎也,扑琅生射中了八宝攒盔金凤钗,险些儿翎拴了凤髻,钩挂住莲腮。(内鼓响介)(太慌问虚下介)

(内呼)驸马兵到。(卒报旦介)贼兵纷纷解散,鼓声振天,驸马救兵到也。(旦喜介)

【赚尾】纷纷蚁队重围解,冉冉尘飞杀气开。驸马征西大元帅,马践征埃,花攒战铠。我呵,城台上助鼓三挝与他大喝采。(下)

(生领众上)将军不战他人地,杀伐虚悲公主亲。(太子众上介)(生)檀萝小贼,何不蚤降?(太)俺乃檀萝四太子,才与公主打话片时,你便吃醋怎的?(战介)(生问介)他是蚁阵,我三军飞舞作老鹳阵,方可破他。(再战)(太败走介)(旦、众上)谢天谢地!驸马得胜而回,众三军,开城迎接。(见介)(生)好不吓杀我也!(旦)真个吓死人也!

【乌夜啼】奴本是怯生生病容娇态,蚤战兢兢破胆惊骸。怎虞姬独困在楚心垓,为莺莺把定了河桥外。射中金钗,吓破莲腮。咱瞭高台是做望夫台,他连环砦打烟花砦。争些儿一时半刻,五裂三开。

(生)三军城外犒赏。酒来,与公主压惊。(旦)瑶台新破,不可久居,星夜起程,往南柯郡去。

【尾煞】卧番羊拜告了辕门宰,听金鼓喧传拜将台,抵多少笙歌接至

珠帘外。不是你亲身自来，红云阵摆，险些儿把这座小瑶台做乐昌家镜儿摔⑮。

脚揣鸳鸯阵，头顶凤凰盔。

马敲金镫响，人唱凯歌回。

〔注〕 ①"高接"二句：广寒，广寒宫，月宫的别称。阆苑，传说中的仙苑。 ②把都：即把都儿，原为蒙古语勇士的音译，在戏曲作品中士兵常称作"把都"。 ③青鸾色：指脸色。青鸾，青鸾镜。女子常照镜，故用来代指瑶芳公主的脸色，以与下句"驸马"对偶。 ④乔才：本意为恶人，这里是因气愤而自指。 ⑤"西施"句：这里瑶芳用春秋时吴越因西施引起战争，比喻现在因自己引起战争。苏台，姑苏台，当年吴王因迎接西施而建。 ⑥通事：翻译人员。 ⑦兜鍪：金属头盔。 ⑧臂韝(gōu)：又称臂衣、捍衣，类似今之袖套。 ⑨天魔：佛经中释迦佛出世魔王名，即他化自在天之魔王。但此处为神通广大的魔王通称。 ⑩由基：即养由基，古代善射者。见《左传·成公十六年》。 ⑪狮蛮带：有狮子蛮王图样的腰带。 ⑫"君处"三句：《左传·僖公四年》："齐侯以诸侯之师侵蔡，蔡溃，遂伐楚，楚子使与师言曰：'君处北海，寡人处南海，唯是风马牛不相及也。'"风，放逸、走失，或谓兽雌雄相诱。此处戏仿楚成王之语。 ⑬触槐：春秋时晋灵公厌恶赵宣子，使钮麑刺杀他。钮麑晨往，见寝门已辟，赵宣子盛服将朝，因时候尚早，坐而假寐。钮麑叹曰："不忘恭敬，民之主也，贼民之主，不忠，弃君之命，不信，有一于此，不如死也。"遂触槐而死。剧用此典，只是因其与槐有关。 ⑭九伯：亦作九百、九陌，宋元明时期讥人痴癫呆傻的用语。宋陈师道《后山诗话》："世以痴为九百，谓其精神不足也。" ⑮乐昌：南朝陈乐昌公主。驸马徐德言预知陈朝将亡，觉公主有可能为人在乱中掳去，遂将一面镜子分成两半，两人各执一半，以备将来重逢时凭镜相认。

《围释》是《南柯记》里很重要的一出戏。

首先从传奇这种体制说，这是一出以瑶芳公主为主角的旦角戏。在昆剧里，正旦是与正生同等重要的脚色，传奇剧本是要根据这一特点写作的，在戏份的分配上不能过于畸轻畸重，以致不能展现昆剧表演体制的特点，给人以失衡之感。但是不同的创作意图和相应的不同剧情又往往不能不使二者有所侧重。《牡丹亭》是以正旦扮演的杜丽娘为主的，柳梦梅的戏就略轻一些。《南柯记》不是爱情戏，它主要表达作者政治观念和对社会人生的哲理思考，主要人物是淳于棼，情节以他在官场上的作为和遭遇为主，正旦扮演的女主角瑶芳公主的戏不多，瑶芳公主的性格就很难得到深入刻画。本剧前半部基本没有以瑶芳公主为主要角色的戏，到了后半，作者要对此予以弥补。

其次从内容方面说，由于淳于棼官场得意靠的是裙带关系，他失势走下坡路，最后被一脚踢出槐安国，原因在于瑶芳死了，他失去了靠山。要完成批判现实的主题，作者必须加强瑶芳公主的戏，突出瑶芳公主在淳于棼生活道路上的影响。

以上是从作者的创作意图方面说的。从艺术表现看,《图释》与剧中的其他出比较,具有很不相同的特色。《南柯记》重在理念,又采取寓言形式,有些远离生活,作者也不太重视人的普通情感世界的展示和性格刻画,对生活的描摹也很少采用现实主义手法。结果不是每出戏都适宜演出和能够感动观众。但是这一出却很适宜演出,它在昆曲中已成为保留剧目,题名《瑶台》,说明它演出时曾经受到广大观众欢迎。原因何在呢?一是它的情节的传奇性和通俗色彩:一位已经出嫁的美丽公主住在城里,一个王子要来抢她做夫人。这故事很适合普通大众的口味,容易调动起他们的审美兴趣。其次是人物性格非常鲜活,使他们之间的冲突很有趣味性。下面我们主要从这个角度来欣赏这出戏。

在本出之前,淳于棼已到南柯郡多年,地方得到治理,家庭生活也很幸福,可以说他的仕途正处于鼎盛期。

瑶芳公主健康欠佳,此时正住在专为她建筑的"瑶台"城里避暑养病。瑶台附近有一檀萝国的四太子妻子死了,要来抢瑶芳做续弦。此时淳于棼则远在南柯郡,瑶芳只得自己面对这一侵扰。戏剧性和人物性格主要从瑶芳与檀萝四太子的对峙中产生,十分鲜明。

四太子和贼众上场,一开始就气势汹汹紧紧地包围了城子。四太子叫公主"亲自上城打话,待小子饱瞧一会",极俗的【金钱花】一曲,刻画了四太子的恶俗和狂妄。

面对这样的敌人,瑶芳如何应对?这造成一个悬念。从瑶芳一开始的慌乱、勉强周旋到后来被迫应战,作者写得很有层次,非常真实。

在此前的《闺警》一出里曾经写到,城里是有过备战的。不过那一群婆婆姨姨姥姥大姐们只不过在闹着玩儿,事到临头,从瑶芳到宫女一片慌乱。有哭的,有叫的,公主本人也只能喊天:"天呵,天呵,怎了也?"完全没有了主意,只希望有人到南柯去向丈夫报急。这才是真实的瑶芳,因为她不仅是女流,而且完全不懂打仗。如果作者写她机智勇敢,沉着应战,那就虚假了。但作者不是简单地写她慌乱害怕,而是深入到她的内心。【南吕一枝花】先写她的茫然。她完全想不出敌人此来的动机:"冷落"的"凤箫楼",怎么会"吹彻"了塞上的"胡笳"呢?是什么男人出于什么目的,要来算计我这个没用的女人(女乔才)呢?我住在这月宫般清冷虚空的城堡,怎么会像西施一样惹出吴越战争呢?由疑问才到怨恨:我劳碌了多年,好不容易才得了两个月的幽闲,养病中却又受到这样大的惊骇。我的命怎么这样不济呀?但现在不是发感叹的时候,得赶快想对付的办法。所以马上转到能不能打,怎样打。"男女不交手",并且不能"轻敌而战",要用缓兵之计。如果是要财物,可以先满足他的要求,等待驸马到来。但是对方不答应,一定要当面和她对话。她虽然一百个不愿意,但此时不得不委曲求全出面答话,力求一切得到和平解决。

这样的心理过程是很真实的。一个人在遇到意外的灾祸时，一定是先想到是怎么回事，然后才联系自己的感受，最后落实到怎么办。

下面对瑶芳出来之前戎装打扮一段进行铺叙。这不是闲笔。一来是剧情需要，她要武装结束，显得有备而来，不能在敌人面前示弱；二来也是在观众面前的亮相。她头戴兜鍪，脚登战靴，把盔缨一拍，臂鞴双抬，将原来的宫装揣在里面，披上锦绣铠甲，威风凛凛。站在她两边的是一群也穿上了战袍的女兵，上面是一排护心镜在闪闪发光，下面是一溜茜红石榴裙在风中摇摆。她们衬托着主帅的英武："女由基扣雕弓，斯琅琅金泥箭袋。女孙膑施号令，明朗朗的金字旗牌。……小宫腰控着狮蛮带，粉将军把旗势摆。你看我一朵红云上将台。"

这一曲【梁州第七】对一个英姿飒爽，红妆而兼武装的美丽女子进行的出色的描写，在戏曲作品中可称绝唱。

下面瑶芳和四太子的正面对话并没有开门见山，而是曲折迂回，又步步为营的。公主先问是不是要些"米头鱼骨"（作者不时点出这是蚂蚁，略带调侃）、"钱粮牲口"之类，对方否定，从要女人，要续弦，要公主，逼出最后目的：要瑶芳本人。其实瑶芳已经逐渐知道了对方的真实意图，但她是不能主动说出来的——这不合她的身份，也不策略。而四太子也不一言说破，故意卖关子，是在调戏瑶芳。这里便产生戏剧性吸引观众：看他俩怎样斗法。在这一对话过程中展现的人物性格也是丰富的：四太子凭着实力优势而轻松调侃，表现出他的轻薄无赖。瑶芳内心很瞧不起并且嫌恶对方，但又因处于弱势不得不勉强有礼貌地与他周旋。她有算计，也不乏勇敢。她毕竟是三十多岁的成熟女人而不是二八年华毫无生活经验的稚嫩少女。不是她这样拖延了时间，怎么等得到丈夫援兵的到来呢？

【哭皇天】一曲写公主终于被激怒。这种愤怒源于她对丈夫的神圣感情被亵渎，也是突然知道自己受了欺骗做错了事——误买了他的花，因而羞愤难当。这时她被压抑着的怒气终于爆发，把原来买的花扯碎抛下。这也激怒了对方，于是原来表面上还算客气的四太子露出了凶恶面目，轻松的气氛一下变得紧张，使戏剧呈现高潮。四太子射出了第一箭，射中了瑶芳的头发，力量的悬殊使瑶芳的安全危在顷刻，戏剧氛围达到白热化；观众提心在口，恐惧、担忧、悬疑、期望等心理活动急剧交集，美学享受从中得到了极大的满足。

下面便是矛盾解决，否极泰来。表现战斗场面不是本出戏的目的，所以这一段写得比较简单。小小的檀萝国军队自然不是淳于棼的对手，但四太子败北在即，还在要贫嘴："才与公主打话片时，你便吃醋怎的？"显见作者处处不忘以刻画人物为宗旨，并赋予戏剧以喜剧色彩。

【乌夜啼】和【尾煞】二曲写战斗结束，丈夫立即安慰受惊的妻子；公主惊魂初定，自然也要向丈夫诉说刚才的遭遇和自己的心情。回忆当时情况如何

危急:"射中金钗,吓破莲腮。"自己是如何盼望丈夫快来:"咱瞭高台是做望夫台。"听到丈夫到来时的欣喜:"卧番羊拜告了辕门宰,听金鼓喧传拜将台,抵多少笙歌接至珠帘外。"现在危险刚刚过去,还有后怕:"不是你亲身自来,红云阵摆,险些儿把这座小瑶台作乐昌家镜儿摔。"每句话都充满了对丈夫的感激。

通过这场战争,夫妻二人的关系和情感又深了一层,淳于棼对槐安国的贡献和功劳又高了许多。但这些都是为了写随着公主的去世,一切都化为乌有。

本文开头我们说到这一出戏的特点和成就主要是人物性格刻画的鲜活,女主人公性格的底蕴则是对丈夫的恩爱和忠实。后来《召还》一出写瑶芳临终前担心自己不在以后丈夫的命运,她叮嘱道:"淳于郎,你回朝去不比以前了,看人情自懂,俺死后凡百尊重。心疼痛,只愿的凤楼人永。"也表现出她深谙人情世故,对丈夫怀有一片深情。这种人情味,才是本剧感人的根本原因。

(姚品文)

南柯记

汤显祖

第三十九出 象 遣

【菊花新】(右相上)玉阶秋影曙光迟,露冷青槐荫御扉。低首整朝衣,咽不断铜龙漏水[1]。

我右相段功,同心共政,与我王立下这大槐安国土,正好规模。不料俺王招请扬州酒汉淳于棼为驸马,久任南柯,威名颇盛,下官每有树大根摇之虑。且喜公主亡化,钦取回朝,却又尊居左相,位在吾上。国母以爱婿之故,时时召入宫闱,但有请求,无不如意,这也不在话下。兼以南柯丰富,二十年间,但是王亲贵戚,无不赂遗,因此昨日回朝之后,势要勋戚都与交欢,其势如炎,其门如市。勋戚到也罢了,还有那琼英郡主、灵芝夫人,连那上真仙姑,都轮流设宴,男女混淆,昼夜无度。果然感动上天,客星犯于牛女虚危之次[2],待要奏知此事,又恐疏不间亲。打听的昨日国中,有人上书,倘然吾王问及,不免相机而言。老天,非是俺段功妒心,此乃社稷之忧也。吾王驾来,朝班伺候。

【前腔】(扮内臣传呼拥王上)根蟠国土势崔嵬,朝罢千官满路归。一

事俺心疑，甚槐安感动的白榆星气③？

（右相参介）右相武成侯段功叩头，千岁千岁。（王）右相平身。卿可闻的国中有人上书否？（右）不知。（王）书上说的凶，他说：玄象谪见④，国有大恐，都邑迁徙，宗庙崩坏。他说玄象，是何星象也？（右）正要奏知。有太史令奏，客星犯于牛女虚危之次。（王）那书中后面，又说：衅起他族，事在萧墙⑤。好令俺疑惑。（右）是这国中，别无他族了；便是他族，亦不近于萧墙。大王试思之。（王）别无人了，则淳于驸马，非我族类。（右）臣不敢言。（王）将有国家大变，右相岂得无言。（右）启奏俺王：

【琐窗郎】客星占牛女虚危，正值乘槎客子归。虚危主都邑宗庙之事，牛女值公主驸马之星⑥。近来驸马贵盛无比，他雄藩久镇，把中朝馈遗。豪门贵党，日夜游戏。（王）一至于此？（右）还有不可言之处，把皇亲闺门无忌。（合）感天知，萧墙衅起再有谁？（泪介）可怜故国迁移。

（王恼介）淳于棼自罢郡还朝，出入无度，宾从交游，威福日盛，寡人意已疑惮之。今如右相所言，乱法如此，可恶！可恶！

【前腔】他平常僭侈堪疑，不道他宣淫任所为。怪的穿朝度阙，出入无时。中宫宠婿，所言如意，把威福移山转势。罢了！非俺族类，其心必异。（泪介）（合前）

（右跪介）臣谨奏：语云：当断不断，反受其乱⑦。驸马事已至此，千岁作何处分？（王）听旨：

【意不尽】且夺了淳于棼侍卫，禁随朝只许他居私第。（右）依臣愚意，遣他还乡为是。（王）不消再说，少不的唤醒他痴迷还故里。（王下）

（右叹介）可矣，可矣。虽则淳于禁锢，奈国土有危。正是：

上天如圆盖，下地似棋局⑧。

淳于梦中人，安知荣与辱。

〔注〕①铜龙漏水：古代计时器，又名铜壶滴漏。有金龙口吐水，因名。　②"客星"句：晋张华《博物志》载，天河与海通，有人乘槎浮海，至天界，遥望宫中多织妇，见一丈夫牵牛渚次饮之。问此系何处，答云：君还至蜀郡问严君平。客返而问严君平，答云：某月某日，有客星犯牵牛宿。牛女虚危：二十八宿中的四星官名。　③白榆星气：指星象变化。白榆，指星。汉乐府《陇西行》："天上何所有？历历种白榆。"　④玄象谪见：即天象变化。　⑤事在萧墙：事变起于内部、亲近者之中。《论语·季氏》："吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。"注："萧之言肃也。墙之言屏也。君臣相见之礼，至屏而家肃静焉，是以谓之萧墙。"　⑥"虚危"二句：古代星象学认为天上星斗与人事相关。《史记·天官书》："危为盖屋，虚为哭泣之事。"张守节正义："虚主死丧哭泣事，又为邑居庙堂祭祀祷祝之事。""危为宗庙祀事。"牛女值公主驸马之星，当是据民间传说牛郎织女

故事。故事说织女是天帝之女,因为附会。 ⑦"当断"二句:《史记·齐悼惠王世家》:"道家之言'当断不断,反受其乱',乃是也。" ⑧"上天"二句:《晋书·天文志》:"天圆如张盖,地方如棋局。"

《南柯记》通过淳于棼梦中在大槐安国的宦海浮沉,表达人生如梦的观念,但它的底蕴实际是对社会特别是官场黑暗现象的不满,因此剧中包含了批判现实的因素。但又因为受佛家思想的影响,在某些方面有些抵消。从理念出发的艺术构思,使得揭露和批判不够有力,感染力不强,有时还显得混乱。比较起来,《象谴》批判意识是比较明显,笔力是较为集中的。

《南柯记》对社会现实的认识和批判当然包括了他自己的许多经历和人生体验。《象谴》写淳于棼从南柯郡回朝以后升任左相,势焰熏天。大槐安国的右相感到地位受到威胁,于是借天象异常向国王进谗,国王终于决定将他遣送回乡。

汉代儒学中出现董仲舒的天人感应之说,认为帝王的行为都有天象征应,有的示祥瑞,有的示警惩。所以后来的皇帝常有因异常天象出现而下诏求言的,大臣也常有将天象变化作为向皇帝进谏由头的。进谏者有各自的目的,有的出于为国为君,有的则心怀叵测,借天象以达到不可告人的目的,成为政坛内部倾轧的某种策略。汤显祖有过与此有关的一段经历,并成为他一生的重要转折点:万历十九年(1591)三月二十日,彗星出现在西北天际,万历帝朱翊钧接连颁下两道旨意,说"天星垂示,群奸不道",要求群臣尽言"斥奸去逆"。汤显祖以满腔的政治热情写了一道《论辅臣科臣疏》上奏朝廷,结果得罪了首辅申时行,把他贬官到徐闻。

他写的这一出戏当然并不是他个人经历的记录,更不可能是以戏里的右相段功自比。淳于棼尽管生活有些腐化,但并没有威胁朝廷的野心和行动。段功以天象出现"客星犯虚危牛女",向国王进谗,是从一己私利出发,用心是卑劣的,当然也有冠冕堂皇的理由:"淳于棼自罢郡还朝,出入无度,宾从交游,威福日盛。"再加上玄象之异。应该说任何时代,利用天象进谏都只是一种口实,言者、听者都有自己固有的立场和用心。淳于棼被排挤是有必然性的:本来就"非我族类",公主又死了,和王室已经没有了实际的联系。我们看此时的国王对淳于棼的态度和迎接淳于棼来时已经大不相同,毫无情义可言。随着公主的去世,过去的汗马功劳早已失去它的光彩。所以国王和段功一拍即合。这一场戏写朝廷内部斗争可以说是很真实的,且没有其他许多出戏中的调侃意味。作者完全是写的人间世,态度也是严肃认真的。

作者自己在《南柯梦记题词》中说过这样的话:"客曰:'人则情耳,玄象何得为彼示儆?'此殆不然。凡所书浸象,不应人国者,世儒均疑之,不知其亦为诸虫等国也。盖知因天立地,非偶然者。"这是离开了作品所发的议论,倒是

不必太认真的。　　(姚品文)

紫钗记　　汤显祖

第六出　堕钗灯影

【凤凰阁引】(生)绛台春夜①，冉冉素娥欲下②。香街罗绮映韶华，月浸严城如昼。(韦、崔)钿车罗帕相逢处，自有暗尘随马。

(生)笙歌世界酒楼台，鸡踏莲花万树开③，谁家见月能端坐，何处闻灯不看来？二兄，昨夜鲍四娘教咱今夜花灯，觑着那人来也。咱于万烛光中，千花艳里，将笑语遥分，衣香暗认，不枉今年玩灯。道犹未了，远远望见王孙仕女看灯来也。别有千金笑，来映九枝前④。(下)(王孙仕女笑上)

【园林好】谢皇恩灯华月华，谢天恩春华岁华。遍写着国泰民安天下，遨头去唱声哗⑤。(下)

【前腔】(老旦引旦、浣上)好灯也！说灯花南天门最佳，香车隘挑笼绛纱。喝道转身停马⑥，尘影里看谁家。

呀，那里黄衫大汉，一匹白马来也。(下)(豪士黄衫拥胡奴二三人走马上)

【前腔】本山东向长安作傻家⑦，趁灯宵遨游狭邪。听街鼓儿几更初打。(内笑云)前面好汉，是甚姓名？人高马大，遮了俺们看灯路儿也。(豪笑介)问俺名姓，黄衫豪客是也。说遮了路呵，胡雏们去了也，灯影里一鞭斜。(下)

【前腔】(生、韦、崔上)逞风光看人儿那些，并香肩低回着笑歌。天街鸳琉璃光射，等的个蓬阆苑放星槎⑧。(望科介)(虚下)

(老旦、浣同旦上)好耍歇也。

【前腔】绛楼高流云弄影，光滟潋珠帘翠瓦，小立向回廊月下，闲嗅着小梅花。(生、韦、崔上)(旦、众惊下)(落一钗科)

(生)呀，二兄，胜业坊来的可是那人⑨？真奇艳也！兀的不是梅梢上挂钗，断琅的坠地也。

【江儿水】则道是淡黄昏素影斜，原来是燕参差簪挂在梅梢月。眼

看见那人儿这搭游还歇，把纱灯半倚笼还揭，红妆掩映前还怯。(合)手捻玉梅低说，偏咱相逢，是这上元时节⑩。

(浣挑灯笼照旦上)呀，老夫人归去，咱去寻钗来也。(韦)那人来寻钗也，俺二人前门看灯去，兄可与之小立片言，看是那人否。(生)请了。(韦、崔下)(旦寻钗科)不见钗，这不做美的梅梢也！

【前腔】止不过红围拥，翠阵遮，偏这瘦梅梢把咱相拦拽。(作避生介)喜回廊转月阴相借，怕长廊转烛光相射。(生做见科)(旦)怪檀郎转眼偷相撇⑪。(生笑介)吊下钗哩！(旦)可是这生拾在？(合前)

【玉交枝】(生)是何衙舍？美娇娃走得吱噬⑫。(浣)是霍王小姐。(生)奇哉！奇哉！就是小玉姐么？(浣)便是。(生)小生慕之久矣，因何独行到此？(浣)来寻坠钗。(生)你步香街不怕金莲蹉⑬，总为这玉钗飞折。(浣)秀才，可见钗来？(生)钗到有，请与小玉姐相叫一声。(旦低声云)浣纱，这怎生使得！且问秀才何处？(生)陇西李益，表字君虞，排号十郎，应试来此。(旦作打觑低鬟微笑介)鲍四娘处闻李生诗名，咱终日吟想，乃今见面不如闻名，才子岂能无貌。(生作听径前相揖科)呀，今小姐怜才，鄙人重貌，两好相映，何幸今宵。(旦作羞避介)钗喜落此生手也。钗，你插新妆宝镜中燕尾斜，到檀郎香袖口是这梅梢惹。浣纱，叫秀才还咱钗也。(合)怕灯前孤单这些，怕灯前孤单了那些。

(生)请问小玉姐侍者⑭，咱李十郎孤生二十年余，未曾婚聘，自分平生不见此香奁物矣，何幸遇仙月下，拾翠花前。梅者媒也，燕者于飞也⑮，便当宝此飞琼⑯，用为媒采，尊见何如？(浣恼介)书生无礼，见景生情，我待骂你呵！(旦)劣丫头是怎的来？

【前腔】花灯磨折，为书生言长意赊。秀才，咱钗直千金也。(生)此会千金也。(旦背笑介)道千金一笑相逢夜，似遇蓝桥那般欢惬⑰。还俺钗来。(生)选个良媒送上。玉花钗，他丢下声长短嗟，玉梅梢咱赚着影高低说。(合前)

(浣)夫人候久，咱们家去也。

【川拨棹】箫声咽，和催归玉漏彻。(旦)为多才情性骄奢，为多才情性骄奢，没些时月痕儿早斜。浣纱，叫秀才还咱钗来。(作斜拜生科)(合)乍相逢归去也。

【前腔】(生揖科)花灯夜，有天缘逢月姐。(浣)秀才，你把个香闺女觑得眼乜斜，你把个香闺女觑得眼乜斜，留了咱燕钗儿贪他那些？(合前)

【尾声】(生)玉天仙罩住得梅梢月，春消息漏泄在花灯节。(旦作低声回唱)明朝记取休向人边说。(旦、浣下)

(生吊场)奇哉！奇哉！李十郎今夜遇仙也。

【玉楼春】婵娟此会真奇绝，睡眼重惺春思彻。他归时遥映烛花红，咱待放马蹄清夜月。

哎！鸾影催归，燕钗留在，教小生怎生回去也！

【玉楼春后】(崔上)天街一夜笙歌咽，堕珥遗簪幽恨结[18]。(韦上)那两人灯下立多时，细语梅花落香雪。

十郎，可是那人？(生)真异人也。

【六犯清音】他飞琼伴侣[19]，上元班辈[20]，回廊月射幽晖。千金一刻，天教钗挂寒枝。咱拾翠，他含羞，启盈盈笑语微。娇波送，翠眉低，就中怜取，则俺两心知。(韦、崔)少甚么纱笼映月歌浓李，偏似他翠袖迎风惨落梅[21]。(生)恨的是花灯断续，恨的是人影参差。恨不得香街缩紧，恨不得玉漏敲迟。把坠钗与下为盟记。(合)梦初回，笙歌影里，人向月中归。

(崔)既此女子于兄分上非浅，不可负也。

【尾声】玉天仙去也春光碎。这一双情眼呵，怎禁得许多胡觑。(生)咱半生心事全在赏灯时。(生下)

(崔、韦吊场)你看李生一见娇姿，风魔而去，我们学老成些。闻得崇敬寺烧千佛灯，且去随喜一会[22]。

帝里风光醉梦间，拚他年少遇仙还。

只应不尽孤眠意，犹向空门弄影看。

〔注〕①绛台：烛台。　②素娥：嫦娥。　③鸡踏莲花：一种灯彩。　④九枝：灯的支架，作枝形。　⑤邀头：太守的别称。《成都记》："太守出游，士女则于木床观之，谓之邀床，故太守为邀头。"　⑥喝道：旧日官员出行，前面开路者大声呵止行人躲避，称呵道。　⑦傻家：疑即洒家。　⑧蓬阆苑：蓬莱、阆苑，都是传说中仙人的住处。放星槎：用张骞乘槎至天河典故，这里用以形容灯市。　⑨胜业坊：长安街坊名，霍小玉家住处。⑩上元：即元宵节。　⑪檀郎：女子对所爱的男子的昵称。撇：同瞥。　⑫吱嚏：很，厉害。这里指行走费力貌。　⑬金莲蹅(xuè)：脚步歪斜不稳。金莲，古代对女子小脚的称呼。　⑭侍者：身边、左右的人。这里是对丫环浣纱的尊称。　⑮"燕者"句：《诗经·邶风·燕燕》："燕燕于飞，差池其羽。"后常用以称说美好的婚姻。　⑯飞琼：指钗。飞，因钗为燕形，故云；琼，美玉。　⑰蓝桥：据《太平广记》引唐裴铏《传奇》：唐裴航过蓝桥驿，见路旁茅舍一老妪绩麻，航渴求浆，妪呼云英携一瓯来，航饮之，真玉液也。欲娶玉英为妻，妪谓需以玉杵为聘。航访得玉杵归，更为捣药百日，遂与云英结婚而成仙。

⑱堕珥遗簪:典出《史记·滑稽列传》:"前有堕珥,后有遗簪。" ⑲飞琼:古仙女名。见旧题汉班固《汉武内传》。 ⑳上元:上元夫人,亦古仙女名。见同上。 ㉑糁(sǎn):原是把米和在羹汤里。这里是飘洒、散落之意。 ㉒随喜:游谒寺院叫随喜,意谓随缘欢喜。

《紫钗记》是汤显祖《临川四梦》中最早的作品,作于他在南京任太常博士期间。十多年前,他写了《紫箫记》。他在《紫钗记题词》中说:"《记》初名《紫箫》,实未成,……南都多暇,更为删润,讫,名《紫钗》。"可见《紫箫》是未完成而又不成功的作品。《紫钗记》是在《紫箫记》的基础上写的,但它不仅是删润和完成了后者,而且实现了一个成功的飞跃。

《紫钗记》取材于唐蒋防传奇小说《霍小玉传》,但又有新的创造。故事叙述陇西才子李益在京城长安,欲觅佳人。而原霍王宠婢净持亦欲为女小玉求偶。由媒人鲍四娘从中撮合成婚。李益考中进士,当朝丞相卢杞之弟卢太尉恨李益不来参拜,有意报复,将他派到关西节度使刘公济部下为记室,出征河西。三年后,又将他调到孟门自己军中参军事,不许回家,并有意召他为婿。小玉失去李益消息,要出资请人打听,遂托人将自己插戴的紫玉钗卖掉。不意紫玉钗正为卢府所得。卢太尉借此散布小玉已改适他人和李益已再婚卢府的谣言以绝李益与小玉之念。豪士黄衫客闻知此事,颇为不平,遂以计使李益与小玉相见,二人得以团圆。

《堕钗灯影》为原剧第六出,别本又题作《堕钗》。写上元之夜,小玉一家到街市观灯,李益事先得知,也与朋友崔允明、韦夏卿来观灯,实则为观看小玉。小玉头上的紫玉燕钗不慎被梅树枝挂落,为李益拾得,在拾钗、寻钗之际,二人得以初通消息。从情节上说,本出实为全剧开端,因为二人婚姻虽由家长之命、媒妁之言促成,但汤显祖以写情为宗旨,尤其对霍小玉的情,写得非常浓烈。如果没有这一出,全剧就只写得一个太尉弄权的故事,不会那么深刻感人。

本出戏可以分为三个段落,也就是三个场面。第一个场面从开头到第五支【园林好】可名之为"看灯"。第二个场面从生及韦、崔再次上场到旦、浣下,包括【江儿水】到第一个【尾声】七支曲子。是本出戏的主要部分,可称之为"堕钗"。其余是第三个场面,有四支曲子,姑称之为"留连"。

先说第一个场面:看灯。除了所有本出应出场的人物都在这一场面出场以作交待之外,它的一个重要作用是黄衫客的亮相。黄衫客是个戏不多,但却十分重要的人物。前面大半部情节与他无关,而后面没有他,就没有团圆的结局。但是如果让他在结局时再出现,又过于突兀。所以汤显祖让他在戏的开头就出现一次,在第十出《借马》中可算不照面地出场一次。这就是古代文论家所说的前后照应的"草蛇灰线"法。清梁廷枏《曲话》把这一安排看作

《紫钗》最成功之笔。他说:"《紫钗记》最得手处,在观灯时即出黄衫客,下文'剑合'自不觉突。而'借马'折避却不出,便有草蛇灰线之妙。"没有戏却为交待而交待,让一个人物出场,就会给人生拉硬扯的印象,这在戏曲中几乎是通病。但这出戏的黄衫客出场却使人感到相当自然。因为是灯市,就会有许多看客。黄衫客及其随从作为一群看客就比较自然了。但仅仅是看客,和其他龙套一起走一下过场,又不能给观众留下印象,不能达到交待这一重要人物的目的,所以作者在这里还写了一个小小的细节:"(内笑云)前面好汉,是甚姓名?人高马大,遮了俺们看灯路儿也。(豪笑介)问俺名姓,黄衫豪客是也。说遮了路呵,胡雏们,去了也!"这样既描写了灯市的热闹拥挤,又突出了黄衫客,并以"人高马大"一笔勾勒了他外形的威武。仅仅外形还不够,还应该有性格。这个"豪士"在演出时,一般是会以净脚应工的,在外形上和其他戏里的"花花太岁"恐怕不大容易区别。于是作者写了其他看客要他让开,他不仅不恼怒,而且呵呵一笑,立即服从了。这个细节,一下就使这个人物给观众留下善良的印象从而产生好感,为以后他的侠义行为埋下了伏笔。如此精细又如此自然,可见匠心。

灯市的热闹拥挤除了黄衫客一群和后面的人叫喊外,主要人物的频繁上下场也起到了渲染热闹气氛的作用。戏曲用象征手法,使用演员要简洁,如果作者是用一大群无名群众龙套式地过场看灯,那就太笨拙了。写热闹拥挤不仅是为了渲染气氛,从情节上也是必须的。因为小玉的钗,正是因为拥挤(包括因李益等上场而惊避)才被挂落的。

本出戏和元杂剧《西厢记》的《惊艳》在作用上颇为相似,都写一见钟情。在写法上汤显祖明显地受了王实甫的影响。杂剧的体制有"一人主唱"的限制,大部分戏只能由张生边唱边做,莺莺当时只有"秋波一转"和迟疑的脚步可以稍稍表情达意。而传奇则不然。汤显祖正是在学习前人的基础上,又充分发挥了传奇唱做可以多元化的优越性能。他设计了一个贯穿全剧的中心道具紫玉钗,在本出第二个场面通过紫玉钗这个媒介,以"堕钗""拾钗""寻钗""索钗"等几个过程写二人的初次见面,使得三个角色(包括丫头浣纱)都有戏可做,在戏剧性的冲突中,人物内心得到了刻画,情感得到了表达。【江儿水】一曲写李益拾钗时的庆幸心理和惊喜的情感,【前腔】写小玉躲避灯影时的娇羞和内心的喜悦。【玉交枝】加进了浣纱。三人的寻钗、索钗以戏剧动作表演,便趣味横生。这支贯穿全剧的道具紫玉钗,在这里也被做足了文章,为以后的重要情节"卖钗"打下了基础。同时这里还结合追忆鲍四娘说亲时的印象,把媒妁之言的婚姻转换成了爱情,使人物内心活动更加丰富。经过寻钗、索钗这一过程,两个人物心理有了变化,也就是性格有了发展。【川拨棹】后的【尾声】生唱"玉天仙罩住得梅梢月,春消息漏泄在花灯节"说明他已经接受到了小玉那里传来的爱的信息。小玉唱"明朝记取休向人边说"则表

明小玉也已经接受了李益的传情，有了内心的秘密。

第三个场面是小玉下场后，李益对刚才艳遇的回味。与《西厢记·惊艳》相比，也颇为相似。【六犯清音】一曲写李益回味刚才的情景："少甚么纱笼映月歌浓李，偏似他翠袖迎风糁落梅"概括而又富有诗意。"恨的是花灯断续，恨的是人影参差。恨不得香街缩紧，恨不得玉漏敲迟"数句写小玉去后李益的心理活动，也较生动并且符合人物性格。不过比起《西厢记·惊艳》里莺莺下场后张生的种种风魔之状的淋漓尽致的描写，本出似略逊一筹。李益不像张生那样是一个带喜剧色彩的人物，但崔、韦两个陪衬人物，可以来点幽默，使之丰富一些，但作者没有让他们发挥作用，像《西厢记》里的法聪一样，而是写他俩一本正经地对李益说："既此女子于兄分上非浅，不可负也。"这就似乎显得呆板无趣。

《紫钗记》是作者自己和评论家们都认为还没有脱尽《紫箫》华艳绮靡习气的作品。但应该说作者是作了努力并且是有成绩的。吴梅先生甚至认为"工词者，或不能本色，工白描者，或不能作艳词。唯此记浓丽处，实合玉溪诗、梦窗词为一手；疏隽处，又似贯酸斋、乔梦符诸公。"指出了《紫钗记》有疏隽的一面，我以为本出曲辞在风格上正是属于疏隽的一类。试看【江儿水】中李益见堕钗"则道是淡黄昏素影斜，原来是燕参差簪挂在梅梢月"，小玉唱的"止不过红围拥，翠阵遮，偏这瘦梅梢把咱相拦拽"，都写得很清丽流转。又如写小玉在被月光和烛光照射下暴露了身影而产生娇羞的心态时唱："喜回廊转月阴相借，怕长廊转烛光相射，怪檀郎转眼偷相撇。"这些曲文都不仅明白晓畅，而且与心理刻画水乳交融。（姚品文）

紫钗记

汤显祖

第二十五出 折柳阳关①

【金珑璁】(旦、浣上)春纤余几许？绣征衫素付与男儿。河桥外香车驻，看紫骝开道路。拥头踏鸣笳芳树②，都不是秦箫曲③。

〔好事近〕(旦)腕枕怯征魂，断雨停云时节。(浣)忍听御沟残漏，进一声凄咽。　(旦)不堪西望卓香车，相看去难说。(合)何日子规花下④，觑旧痕啼血。　(旦)浣纱，这灞桥是销魂桥也！(众拥生上)

【北点绛唇】逞军容出塞荣华，这其间有喝不倒的灞陵桥接着阳关路⑤。后拥前呼，白忙里陡的个雕鞍住。

旌旗日暖散春寒，洒湿胡沙泪不干。花里端详人一刻，明朝相忆路漫漫。左右，前军停灞陵桥外，待夫人话别也。(见科)(生)出门何意向边州？(旦)夫，你匹马今朝不少留。(生)极目关山何日尽？(旦)断肠丝竹为君愁。李郎，今日虽然壮行，难教妾不悲怨。前面灞陵桥也，妾待折柳尊前，一写《阳关》之思。看酒过来！

【北寄生草】怕奏《阳关曲》⑥，生寒渭水都。是江干桃叶凌波渡⑦，汀洲草碧粘云渍，这河桥柳色迎风诉。(折柳科)柳呵，纤腰倩作绾人丝，可笑他自家飞絮浑难住。

(生)想昨夜欢娱也，

【前腔】倒凤心无阻，交鸳画不如。衾窝宛转春无数，花心历乱魂难驻。阳台半霎云何处？起来鸾袖欲分飞，问芳卿为谁断送春归去？

(旦)有泪珠千点沾君袖也。

【前腔】这泪呵！慢点悬清目，残痕界玉姿。冰壶迸裂蔷薇露，阑干碎滴梨花雨，珠盘溅湿红绡雾。怕层波溜溢粉香渠。这袖呵，轻烟染就湘文筯。

(生)只恁啼得若也。

【前腔】不语花含悴，长颦翠怯舒。你春纤乱点檀霞注，明眸谩蹙回波顾，长裙皱拂行云步。便千金一刻待何如？想今宵相思有梦欢难做。

(旦)夫，玉关向那头去？

【前腔】路转横波处，尘飘泪点初。你去呵，则怕芙蓉帐额寒凝绿，茱萸带眼围宽素⑧，藕荷烛影香销炷。看画屏山障彩云图，到大来蘼芜怕作相逢路⑨。

(旦)李郎，你可有甚嘱付？

【前腔】(生)和闷将闲度，留春伴影居。你通心纽扣蒸蒸束⑩，连心腰彩柔柔护，惊心的衬裤微微絮。分明残梦有些儿，睡醒时好生收拾疼人处。

(旦)听这话，想不是轻薄的，只是眼下呵，

【解三酲】恨锁着满庭花雨，愁笼着蘸水烟芜。也不管鸳鸯隔南浦⑪，花枝外影踟蹰。俺待把钗敲侧唤鹦哥语，被叠慵窥素女图⑫。新人故，一霎时眼中人去，镜里鸾孤。

(生)俺怎生便去也？再看酒！

【前腔】倚片玉生春乍熟，受多娇密宠难疏。正寒食泥香新燕乳，行不得话提壶[13]。把骄骢系软相思树，乡泪回穿九曲珠[14]。销魂处，多则是人归醉后，春老吟余。

(旦)你去，教人怎生消遣？

【前腔】俺怎生有听娇莺情绪，全不着整花朵工夫。从今后怕愁来无着处，听郎马盼音书。想驻春楼畔花无主，落照关西妾有夫。河桥路，见了些无情画舸，有恨香车。

(生)妻，则怕塞上风沙，老却人也。

【前腔】比王粲从军朔土[15]，似小乔初嫁东吴[16]。正才子佳人无限趣，怎弃掷在长途？三春别恨调琴语，一片年光揽镜嘘。心期负，问归来朱颜认否，旅鬓何如？

(旦)李郎，以君才貌名声，人家景慕，愿结婚媾，固亦众矣。离思萦怀，归期未卜，官身转徙，或就佳姻，盟约之言，恐成虚语。然妾有短愿，欲辄指陈，未委君心，复能听否？(生惊怪介)有何罪过，忽发此辞？试说所言，必当敬奉。(旦)妾年始十八，君才二十有二，逮君壮室之秋[17]，犹有八岁，一生欢爱，愿毕此期，然后妙选高门，以求秦晋[18]，亦未为晚。妾便舍弃人事，翦发披缁[19]，夙昔之愿，于此足矣。

【前腔】是水沉香烧得前生断续[20]，灯花喜知他后夜有无。记一对儿守教三十许，盟和誓看成虚。李郎，他丝鞭陌上多奇女，你红粉楼中一念奴[21]。关心事，省可的翠绡封泪，锦字挑思。

(生作涕介)皎日之誓，死生以之，与卿偕老，犹恐未惬素志，岂敢辄有二三[22]！固请不疑，端居相待。

【前腔】咱夫人城倾城怎遇[23]，便到女王国倾国也难模[24]。拜辞你个画眉京兆府，那花没艳酒无娱。总饶他真珠掌上能歌舞[25]，忘不了你小玉窗前自叹吁。伤情处，看了你晕轻眉翠，香冷唇朱。(韦、崔上)

【生查子】才子跨征鞍，思妇愁红玉。芳草送莺啼，落花催马足。

早闻得李君虞起行，到日午还在红亭偃憩也[26]。(见介)(崔)李君虞，军中箫鼓喧填，良时吉日，早行早行！(生)实不相瞒，小玉姐话长，使人难别。(韦)昔人云：仗剑对尊酒，耻为离别颜。李君虞，男儿意气，一何留恋如此？郡主，俺两人还送君虞数程，回来便有平安寄上。军行有程，未可滞他行色。正是：长旗掀落日，短剑割离情。(下)(内作箫鼓介)(生)

妻，你听笳鼓喧鸣，催我行色，匆匆密意，非言所尽，只索拜别也。

【鹧鸪天】掩残啼回送你上七香车，守着梦里夫妻碧玉居。(旦)李郎，不索回送。但愿你封侯游昼锦㉗，不妨我啼鸟落花初。(众拥生下)(旦)他千骑拥，万人扶，富贵英雄美丈夫。浣纱，送语参军，教他关河到处休离剑，驿路逢人数寄书。

一别人如隔彩云，断肠回首泣夫君。

玉关此去三千里，要寄音书那得闻。

〔注〕①阳关：在今甘肃省敦煌县西。是古代通往西域的要隘。　②头踏：古代官员出行时前面的仪仗队伍。鸣笳：指军乐。芳树：指乐曲《芳树》，属汉铙歌十八曲。　③秦箫曲：用春秋萧史与弄玉故事。据《列仙传》：萧史好吹箫，娶秦穆公女弄玉，居于凤台。萧史日吹箫作凤鸣，即有凤凰来集。一日，夫妇皆随凤飞去。　④子规花：即杜鹃花。　⑤喝：指官员出行时喝道。　⑥阳关曲：唐王维《渭城曲》有句"西出阳关无故人"，后成为送行名曲。　⑦桃叶：晋王献之妾，一日王献之送她渡河，作《桃叶歌》赠之。后渡口遂名桃叶渡，在今南京秦淮河与青溪汇合处。　⑧茱萸带：指用茱萸锦作的腰带。茱萸锦，有茱萸花纹的丝织品。　⑨"到大来"句：古乐府有《上山采靡芜》，是一首弃妇诗，有"上山采靡芜，下山逢故夫"句。　⑩蔌蔌：装饰物下垂的样子。　⑪南浦：指送别的地方。浦，水边。《楚辞·九歌·河伯》："子交手兮东行，送美人兮南浦。"　⑫素女图：一种秘戏图。传说黄帝有《素女经》，是传授房中术的。　⑬行不得：古人认为鹧鸪鸟的叫声似"行不得也哥哥"。提壶：鸟名。唐韦庄《袁州作》诗："正是江村春酒熟，更闻春鸟话提壶。"此处又双关别宴上劝酒。　⑭九曲珠：宋苏轼《祥符寺九曲观灯》诗有"宝珠穿蚁闹连朝"句，托名王十朋集注引赵次公曰："小说载有以九曲宝珠欲穿而不得，问之孔子，孔子教以涂脂于线，使蚁通焉。"这里形容泪珠。　⑮"比王粲"句：东汉末诗人王粲，有《从军诗》五首。　⑯"似小乔"句：三国时吴国乔(原作桥)玄有二女，名大、小乔。孙策纳大乔，周瑜纳小乔。宋苏轼《念奴娇·赤壁怀古》词："遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间、强虏灰飞烟灭。"本句及上句以王粲、周瑜比李益。　⑰壮室：三十岁。《礼记·曲礼》："三十曰壮。"　⑱秦晋：春秋时秦国和晋国世代结为婚姻，后因以"秦晋"代指婚姻。　⑲披缁：指出家。缁，缁衣。僧徒穿的衣服。　⑳水沉香：即沉香，一种香木，入水即沉。此指用其树芯制作的香。　㉑念奴：唐天宝中著名歌女。　㉒二三：《诗经·卫风·氓》："士也罔极，二三其德。"谓男子对女子用情不专一。　㉓夫人城：有二。一在河北行唐县北，一在湖北襄阳县西北。这里并非实指。　㉔女王国：古传东夷有女王国。此犹女儿国，非实指。　㉕掌上能歌舞：相传汉成帝后赵飞燕体轻，能作掌上舞。　㉖傍惨(chán zhòu)：愁苦、烦恼。　㉗昼锦：白天穿锦衣而行，指衣锦荣归。《史记·项羽本纪》载，项羽入秦都咸阳不久，即思归江东，谓劝其留关中者曰："富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者？"

清梁廷枏《曲话》说《紫钗记》："稍可讥者，有《门楣絮别》(第二十四出)矣，接下《折柳阳关》，便多重叠，且堕恶趣。"谓其"重叠"不无道理。因为从情

节上说，两折都写话别场面，但作者也有自己的匠心所在。《紫钗记》重在写情，将霍小玉作为"情痴"来写。其社会批判意义，即对卢太尉的谴责，更要通过强化李、霍的爱情来实现。送别场面是二人抒其痴情的最佳关目。从情理上说，李益不能只对小玉告别，而置其岳母郑六娘和其他人于不顾。如果都在《阳关》一折中，则二人的抒情不能酣畅。与《西厢记》的《长亭送别》不同。从内容上说，《西厢》还须在送别的场面中继续对老夫人的批评，写老夫人在临别时还要对莺莺和张生进行约束压制，所以老夫人（及其追随者长老）上场是完全必要的。《紫钗记》则无此种必要。从剧作文本体制上说，《西厢》是杂剧体制，一人主唱。传奇则不同。汤显祖先写了《絮别》，让李益与郑六娘、鲍四娘等话别，且通过话别营造悲剧气氛，间接对卢太尉进行谴责。而在《阳关》一出中，便可以集中笔力，让李、霍二人的抒情更加充分，让霍小玉的情痴形象得以树立。所以《阳关》是《紫钗记》中十分重要的一出。

明清两代《紫钗记》上演情况远不如《牡丹亭》，这不难理解。就是其短折演出，在有关记载中，几乎也只有这一出《阳关折柳》（或又称《折柳》）。评论家普遍认为这主要是由于《紫钗记》文辞不大合律。其实这一出《阳关》并不比其他出更合律好唱，它的演出效果好，恐怕还是与它的内容有密切关系。清中叶西溪山人的《吴门画舫录》有这样的一段记载："沈素琴，居城内丽娃乡。淡妆素服，不事铅华，粗识字，喜诵唐人诗句。对客无寒温语，惟借扇头书约略读之，可以想见其风趣矣。有某生侨寓金阊，与姬交蓁密，席间歌玉茗传奇《折柳》一阕，生以事伤薄幸，止之。姬曰："君诚多情。然小玉赍恨无穷，正使人人鉴此情痴，则死将不朽。且彼自薄命，于十郎何尤？"生默然无以应。"作者最后感叹道："嗟乎！紫玉谁怜，黄衫何处？姬殆古之伤心人与？"这位沈女士从《折柳》中深深感受到了霍小玉的痴情和命运的不幸。

前面提到的梁廷枏《曲话》中对《折柳》一折还有"且堕恶套"的批评，不知何指。是不是因为夫妻话别场面是戏曲关目熟套？比如《西厢记》有《长亭送别》，《琵琶记》有《南浦嘱别》，《荆钗记》有《分别》等。此外，我们并没有看到这一出中有什么可以称之为"恶套"的。指熟套即为"恶套"，未免过甚其辞。离别是人生中某种矛盾的表现形式，也是人的情感最为之激动的事件之一，"黯然销魂者，惟别而已矣"，"多情自古伤离别"嘛！尤其是在古代，诗词中以"离情别绪"为题的作品何止千万？其中佳作联翩，从没有人斥之为"恶套"。戏曲又何尝不可作如是观？总之不在于写了什么，而在于怎样写，有没有创新的表现。折柳赠别，原是唐代现实生活中极其风雅而富有浪漫情调的一种民俗，更是唐代诗人们常常运用的一个意象。将它情节化，用在以唐代诗人生活为内容的戏剧中的离别场面里，正可说是得其所哉，笔者几乎要说它是汤显祖的神来之笔了。

如果谈戏剧性，本出几乎可以说是没有的。它是完全的抒情场次，作者

是要在这一场次中通过抒情塑造霍小玉的情痴形象。李益和霍小玉正沉浸在新婚燕尔的欢乐和幸福中，李益又刚刚中了功名。所谓"洞房花烛夜，金榜题名时"，是人生得意事之最典型者。突然而来的远别带来的不能不说是生活道路上的巨大落差，它给两人感情的冲击是强烈的。尤其是霍小玉，她是一个弱女子，本来视丈夫为唯一的生活和精神的依傍。今天的离别则可能永远失去这种依傍。所以这一出主要就是刻画小玉的千种忧愁、万般痛苦。作者从她的内心挖掘出如下一些具体感受。

她本来就没有离别的思想准备，而眼前景物处处触发了她离别的悲凉："怕奏《阳关曲》，生寒渭水都。是江干桃叶凌波渡。汀洲草碧粘云渍，这河桥柳色迎风诉。"

对昨夜欢乐的回味和眼前离别的惨痛两相交织："倒凤心无阻，交鸳画不如。……起来鸾袖欲分飞，问芳卿为谁断送春归去？"

对别后生活惨苦、思念惆怅情景的想象："恨锁着满庭花雨，愁笼着蘸水烟芜。也不管鸳鸯隔南浦，花枝外影踟蹰。""俺怎生有听娇莺情绪，全不着整花朵工夫。从今后怕愁来无着处，听郎马盼音书。……河桥路，见了些无情画舸，有恨香车。"

小玉的悲伤不止是一般的离情别绪，而是包含着一种现实的危机感，即很可能从此被抛弃。小玉提出愿以八年的夫妻为约："一生欢爱，愿毕此期，然后妙选高门，以求秦晋，亦未为晚。"而自己呢，便"舍弃人事，翦发披缁"，了此一生："是水沉香烧得前生断续，灯花喜知他后夜有无。记一对儿守教三十许，盟和誓看成虚。李郎，他丝鞭陌上多奇女，你红粉楼中一念奴。关心事，省可的翠绡封泪，锦字挑思。"她愿意以人人都有权得到的一生的生命享受为代价，换取八年的幸福。这种巨大牺牲，正反映出她对幸福是何等的渴望，也反映出她的地位是多么可怜。长亭送别时崔莺莺对张生也有同样的担忧，但她的叮咛"若见了异乡花草，休再似此处栖迟"带有命令和强制的语气，与霍小玉比较，莺莺的自信心要强得多。小玉的处境比莺莺要更加脆弱，命运也更加可怜。这就是本出送别戏之不同于另一些送别戏，而具有更大的震撼力的原因所在。情节来自《霍小玉传》，原小说的这一情节以小玉的多情反衬了李益的无情，而汤显祖改变了悲剧结局却没有舍弃这一情节，可见他对此一情节是偏爱的，其创作效果仍然是好的。它充分表现了小玉的痴情，也强化了李益对爱情忠实的品格。

小玉并不是一味的自哀自怜。她也像其他普通送别丈夫的妻子一样，叮嘱丈夫要多多来信，要注意健康和安全。对丈夫的威武出行流露出骄傲和自豪感，她还祝愿他事业和前途取得更大的成功："但愿你封侯游昼锦，不妨我啼鸟落花初。他千骑拥，万人扶，富贵英雄美丈夫。浣纱，送语参军，教他关河到处休离剑，驿路逢人数寄书。"这些语言出于人之常情，甚至是一种套语。

唯其属于常言套语，在欲做普通夫妻过平常生活而不得的霍小玉乃成了僭越和奢侈，故具有不同寻常的震撼力。这些语言也丰富了霍小玉的性格，显示了她的善良和质朴，也使这个人物更加接近生活，更加亲切感人。

李益对小玉也有难舍的依依之情，也有别后珍重的谆谆嘱咐，还有对小玉担忧的排解，对自己忠诚的保证，这些都是和霍小玉的抒情相应的，这里不再一一例举。

就本出戏来探讨《紫钗记》的语言风格是有一定典型意义的。《紫钗记》的前身《紫箫记》是一部语言华艳绮靡之作。《紫钗记》虽然经过作者的改写，但人们认为它这方面的改进仍然是不够的。吕天成认为它"仍紫箫者不多，然犹带绮靡"，祁彪佳将它归入"艳品"，刘世珩说它"刻意雕琢，备极浓丽，奇彩腾跃，谓是少作，当无疑义"，吴梅也说它"浓丽已极"。就全书而言，仅仅这样说是不够全面的。我们在所选的第六出《堕钗》中的赏析中已经谈到过这一点。就是本出之前同样写话别的第二十四出《絮别》，也并非如此，而是属于比较明朗疏隽的一类。如李益和郑六娘、鲍四娘、小玉等唱的一曲【一撮棹】："(生)你慈闱冷，好温存你个凤女孤。(老)李郎，你边关苦，好将息你化龙躯。(生)他娘女伊家早晚间好看觑。(鲍)深领取，还是你早回车。(旦)眼见的抛人去，有诉不尽的长亭语。(合)真去也，早和晚索盼取几行书。"由于语言明畅，各人的身份、心理状态无不表达得明明白白。这样的曲文岂能称之为刻意雕琢的呢？

但《紫钗记》许多曲文偏于浓艳也是无可讳言的，本出堪称代表。全出十六曲，几乎每一曲都如此。这里略说一二。请看【北寄生草】第三曲，这是霍小玉在形容自己的泪水：它慢慢地溢出眼眶，悬挂在清澈的眼睛下面。残留的泪痕界画在如玉的脸蛋上面。泪水就像盛着蔷薇花露(一种香精)的如冰一般透明的水晶壶炸裂，那香露迸洒开来，又像是梨花时节的雨水滴在画楼外的阑干上……这泪水被怎样地描画、美化了！又第五支【寄生草】中小玉说到丈夫去后自己充满苦闷的生活状况，用了芙蓉帐、茱萸带、藕荷烛、画屏、彩云、蘼芜……种种美丽的物事来衬托。不用说，这一出是正如论家所说"备极浓艳"的。

但这是否仅仅是作者少年绮习的表现呢？汤显祖在《紫钗记》中说："帅惟审云：'此(指《紫箫记》)案头之书，非场上之曲也。'"可见他对《紫箫记》语言的毛病(包括过于绮靡)是清楚的。他在"删润"该作改写为《紫钗记》时，为改变这种状况也作了努力，这从许多地方可以对比出来。但试将本出与《紫箫记》第二十四出《送别》比较一下，可以看出其因仍《紫箫》之处是很多的。从其改动之处，我们看不出作者有使之质朴化的努力，甚至可以说，其词藻的浓丽似乎是有过之无不及。这说明什么呢？说明这一出的语言风格是作者刻意追求的。我想还是吴梅先生的评说最为知言。他说"临川《紫钗记》……刻意雕琢，'四梦'中最称浓丽，即一诗一词，亦葱蒨幽艳，仙露明珠，未足方斯

朗润也。"(暖红室刊《紫钗记》跋)在另一种《紫钗记跋》中他还说它"词藻精警,远出《香囊》、《玉玦》之上,'四梦'中以此为艳矣"。他认为它的浓艳"实合玉溪诗、梦窗词为一手"。可见吴先生对这种浓艳不但不否定,而且评价很高。的确,浓艳并不就是缺点,在不该浓艳处浓艳方是缺点。吴先生对祁彪佳批评《紫钗》"传情处太觉刻露"不以为然。说:"或云刻画太露,要非知言。盖小玉事非赵五娘、钱玉莲可比,若如《琵琶》、《荆钗》笔法,亦有何风趣?"其实何止是传情方面须作如是观呢?

作为戏剧语言,性格化也许比风格更重要。这方面在本出中不能说特别成功,但作者的努力是显而易见的。例如尽管都是威武的出行队伍,小玉眼中是:"看紫骝开道路。拥头踏鸣笳芳树,都不是秦箫曲。"李益眼中则是:"逞军容出塞荣华,这其间有喝不倒的灞陵桥接着阳关路。"同是想象别后的无奈,李益是:"销魂处,多则是人归醉后,春老吟余。"小玉则是:"河桥路,见了些无情画舸,有恨香车。"

《元曲选》的编者臧懋循曾经对《紫钗记》的语言大加删改,受到了后人的批评。刘世珩在《玉茗堂紫钗记跋》中说:"臧晋叔刻本改削泰半,往往点金成铁。如《佳期议允》折,'三学士'曲首句玉茗原文云:'是俺不合向天街倚暮花',正得元人浑脱之意。晋叔改为'这是我不合向天街事游耍',强协格调,自谓胜玉茗,而于文字竟全无生动之气。抑知元文之妙,政可解不可解。如此改法,岂非黑漆断纹乎?"说得颇中肯。像这样的佳句,在本出亦多有。如前面提到的:"这其间有喝不倒的灞陵桥接着阳关路。"又如:"柳呵,纤腰倩作绾人丝,可笑他自家飞絮浑难住。"不仅得元人浑脱之意,而且表现出非凡的想象力。当然因雕琢使语义牵强缺少自然之美的语句也不是没有。如【解三醒】第二曲"倚片玉生春乍熟"便有点生硬费解。【北寄生草】第三曲对泪水的描摹有几句是相当美的,但"怕层波溜溢粉香渠"句则有点近乎佻巧了(此句别本一作"怕层波溜折海云枯",也过于雕琢)。　　(姚品文)

紫　钗　记　　汤显祖

第三十四出　边　愁　写　意

【北点绛唇】(众边将上)紫塞飞霜,平沙月上,旌旗晃。剑戟排墙,拥定铜符帐[①]。

一声参佐发兰州，万火屯云映绿油②。边铺恐巡旗尽换，山城欲过馆重修。咱们是朔方刘节镇部下③，因李参军分兵回乐峰受降城④，断截吐蕃西路，今夜巡塞各城堡，守瞭军人严紧伺候。（众应介）（众鼓吹灯笼拥生上）

【金珑璁】万里逐龙荒⑤，拥弓刀千骑成行。刁斗韵悠扬，画角声悲壮。锦盘花袍袖生凉，才起点报星霜⑥。

边霜昨夜堕关榆，吹角当城片月孤。无限塞鸿飞不度，秋风吹入小单于。自家本用文墨起家，翻以弓刀出塞，既有三军之事，岂无一夕之劳。分付将官军士，用心巡守。（众应介）（生）将帐门卷上，一望塞外风烟。

【一江风】碧油幢，卷上牙门帐，步上严城壮。汉旌旗数点灯前，掩映纱笼绛。远望火光，可是胡儿夜猎也？（众）非关猎火光，非关猎火光，是平安报久常。玉门关守定这封侯相。

回乐峰前了。

【前腔】（生）那边厢，淡素铺平敞，堆积的凄寒状。敢是下雪也？（众）是沙也。是氤氲几垛平沙，似雪纷弥望。瑶池在瀚海傍⑦，瑶池在瀚海傍，（众）梁园在古战场⑧。筑沙堤等不得沙河将。

是受降城也。

【前腔】（生）冷清光，气色霏微漾，晕影儿朦胧晃。敢是霜也？（众）是月亮。（生）步寒宫认得分明⑨，不道昏黄相。衣痕上辨晓霜，衣痕上辨晓霜，（众）是嫦娥在女墙⑩。照愁人白发三千丈。

（生）俺坐一会也。

【前腔】据胡床⑪，沙月浮情况。（内吹笛介）猛听的音嘹亮。（众）何处吹笛也？这吹的是《关山月》也⑫，是《思归引》也⑬。（众作回头望乡介）（指云）那不是俺家乡洛阳？那不是俺家乡长安？那不是他家乡陇头？（生亦作望乡掩泣）（众）被关山横笛惊吹，一夜征人望。家山在那方？家山在那方？离情到此伤，断肠声泪谱在罗衫上。

（王哨上）龙吟塞笛空横泪，雁足吴笺好寄书。禀参军爷，小卒是京师卢太尉府中王哨儿便是。因来刘节镇军中探取军情回京，可有平安书寄？（生）正好相烦，情书不尽，暂将屏风数折，对此清光，画出边城夜景，见咱凄凉也。秋鸿，取画笔丹青听用。（鸿上）《王会图》中开粉本⑭，《阳关曲》里寄丹青。纸屏风蛾墨在此⑮。（生做画介）

【三仙桥】阳关落照，尽断烟衰草。河流一线，那更鸿缥缈。边城上着几点汉旌摇，盼胡天恁遥。呀！俺提起润生绡，拂拭些情泪落。

还倚着路数分斜，随着素毫，展风沙蘸的个墨花淡了。屏风呵，一递递短长城，做不出叠巫山清晓[16]。

待画这沙似雪，月如霜。

【前腔】却怎生似雪样偎沙迥杳，一抹儿峰前回乐。则道是拂不去受降城上清霜，看则是永夜征人沙和月长恁照。影飘飘碧濛濛把关河罩，幕寒生夜悄。四下里极目暗魂销，清寒似寂寥。这几笔儿轻勾淡绕，撇绰的暮光浮，隐映的朦胧晓。屏风呵，恁路数儿是分明，可引的梦沙场人到。

待画着征人闻笛望乡也。

【前腔】一笛关山韵高，偏趁着月明风袅。把一夜征人，故乡心暗叫。齐回首乡泪阁，并城堞儿相偎靠，望眼儿直恁乔。想故园杨柳，正西风摇落。便做洗边尘霜天乍晓，也心似嘹云飘，衠入遍《梁州》未了[17]。屏风呵，比似俺吹彻《梅花》[18]，怎递送的倚楼人知道？

画完，题诗一绝：回乐峰前沙似雪[19]，受降城外月如霜。不知何处吹芦管？一夜征人尽望乡。诗已题下，王哨儿寄去也。(哨)自有回报。

【尾声】做不得李将军画汉宫春晓，俺这里卷不去的雪月霜沙映白描。趁着这一天鸿雁秋生早。(哨下)

(走报人上)乌鹊南飞终是喜，马首西来知为谁？自家长安门走报的便是。来报李参军转官，不免径入。(见介)恭喜老爷，新奉圣旨，加秘书省清衔，改参卢太尉孟门军事，即日起程。(生)何因有此？先赏报人去，便写书谢了刘节镇起程。(报)节镇刘爷也钦取还朝，总管殿前诸军事。(生)呵，原来如此！

西塞东归总战尘，画屏风里独沾巾。

闺中只是空相忆，若见沙场愁杀人。

〔注〕①铜符帐：主将的营帐。主将出征时朝廷颁有铜质信符，故称。　②绿油：绿油幢，军幕。下文碧油幢同。　③朔方：唐方镇名。玄宗时十节度使之一。节镇：方镇的最高长官节度使。　④回乐峰：当作回乐烽。在灵州回乐县(治所在今宁夏灵武西南)。受降城：亦在灵州回乐县境内。　⑤龙荒：泛指我国北方荒漠地区。龙，指匈奴祭天处龙城。荒，荒服。　⑥起点：初更时候。点，更点。　⑦瀚海：大沙漠。　⑧梁园：古代著名别墅园林，汉梁孝王所筑，故址在今河南开封西南。　⑨寒宫：即广寒宫。传说中月中宫殿。　⑩女墙：城上的矮墙。　⑪胡床：一种坐具，可以折叠。又称交椅、交床。原为胡地器具。　⑫关山月：汉横吹曲名，为伤离别之曲。　⑬思归引：琴曲名。一曰《离拘操》。　⑭王会图：唐贞观年间有异族酋领入朝，诏令画师阎立本绘为图像，称《王会图》。粉本：画稿。　⑮蛾墨：本指画眉之墨。女子之眉称蛾眉。　⑯巫山：战

国楚宋玉《高唐赋序》记楚先王游高唐，梦一女自称“巫山之女”，自荐枕席，与王交欢。后因以巫山事指代男女欢爱。 ⑰衠(zhūn)：真，尽。入遍：即曲遍，亦即大曲。唐代大曲由若干“遍”组成，故称。梁州：唐大曲名，由西凉传入。 ⑱梅花：指乐曲《梅花落》，汉乐府横吹曲。 ⑲“回乐”句：此为李益《夜上受降城闻笛》七绝的首句，“峰”原作烽。

这是一出李益的戏。向来评论《紫钗记》者都不大注意李益这个人物。汤显祖自己说：“第如李生者，何足道哉！”(《紫钗记》题词)这是就对情的痴迷执着程度与小玉相比而言。与霍小玉相比，李益在维护自己的权益方面的确显得有些怯懦，少有作为。但从整体而言，作者刻画的这个李益要比霍小玉形象更为丰满。他不仅多情、重情，而且是一个在军事上对国家有贡献的人。更主要的是，作者把他写成了一个真正的诗人。

将历史文化名人作为婚恋题材主人公的作品并不鲜见，《琵琶记》中的蔡伯喈，《荆钗记》中的王十朋等都是。但在传奇里，只是用了他们的姓名符号，其故事与历史人物几乎完全无关。小说《霍小玉传》的那个男主人公，就是生于陇西，进士及第，作过郑县尉，有过“多闲忌，防闲妻妾，过为苛酷”，甚至有“妒痴尚书”之称(《唐才子传》)的不良记录的李益，这个李益也就是那个在文学史上享有盛誉的“大历十才子”之一的诗人李益。但对后者小说基本舍弃了。那个李益无论情节或性格都缺少诗人的质素。而《紫钗记》中运用了生活中的李益的一些事迹作为素材。《唐才子传》中有过这样的记载：“(李益)二十三受策秩，从军十年，运筹决胜，尤其所长。往往鞍马间为文，横槊赋诗，故多抑扬激励悲离之作，高适、岑参之流也。”汤显祖据此构思了卢太尉为报复将李益派往边关的重要关目，写了《陇上题诗》、《高宴飞书》、《河西款檄》、《吹台避暑》、《边愁写意》、《节镇还朝》等一系列的戏。其中《边愁写意》正是把李益作为边塞诗人来写的。这就使整个作品的背景更加广阔，生活内容更有现实性，李益的性格也更加丰富多彩。他们的爱情内涵更加美好，小玉的痴情价值因之更高。这是汤显祖的一大成功。

《边愁写意》写了李益画屏题诗和托王哨儿寄屏(结尾处交待了蒙旨还朝，不是本出重点)。这是从李益的著名绝句《夜上受降城闻笛》化出来的一出戏。在此之前的《陇上题诗》一出里已经化用了李益的另一首名作《过五原胡儿饮马泉》，但与本出不同，是将写诗的过程作为情节穿插，并非演绎诗意。本出用了李益两首诗，其一是《听晓角》(边霜昨夜堕关榆)，也是一首边塞诗。止于引用，没有多所发挥，而于《夜上受降城闻笛》则将诗意全部调动出来，作了最充分的展开。李益的边塞诗作不少，汤显祖选中了《夜上受降城闻笛》，一是它的画面特别鲜明，可以作为李益观赏景色和作画情节的依据；二是诗的主题是征人望乡，与本出戏需要表达的情感相合。

全出十支曲，大致可以分为三段。从【北点绛唇】到【一江风】三曲，写了

塞上军营的风光。在紫塞平沙的背景上，视觉中近处出现了旌旗、剑戟、营帐、灯笼，远处出现了一片火光，听觉中出现了刁斗、画角与秋风的凄厉之声，……一派整肃森然的战场气氛。李益的警惕，更增加了军情紧张感。边塞军旅的情景在此得到了清晰的描画。袍袖生凉，夜已深沉，人物自身对天气和温度的切身感受，增强了真实感。虽是以抒情写景为主的场次，作者还是注意了情节的严密合理，比如士兵报告火光是平安信息，后面李益有观赏景色和作画吟诗的闲情才成为可能。

以下三支【一江风】，第一支【前腔】描写"沙似雪"，第二支描写"月如霜"，将诗意转换成人物眼中的景色。这正是表达方式从诗歌到戏剧的转换。它们不再是客观描述和比喻，而是人物的心理活动：李益看到"淡素铺平敞，堆积的凄寒状"和"气色霏微漾，晕影儿朦胧晃"的景物，误以为是雪，是霜。月光下的沙漠，沙漠中的月光是那么逼真，那么美丽，又那么凄凉。雪和霜，不仅使画面有了颜色，也有了温度——给人以凄寒之感。诗歌中简炼的语言描写出来的景色，在可以展开铺叙的曲中得到了丰富。"瑶池在瀚海傍，梁园在古战场"，"衣痕上辨晓霜，是嫦娥在女墙"，是描述，也是幻觉，在真实中更增加了几分神秘感。第三支【前腔】则把"不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡"的诗意描写情节化了，也具体化了。笛声传来，是著名的思乡曲《关山月》、《思归引》。一夜征人尽望乡的"乡"在士卒的心中就是洛阳、长安。李益也作望乡掩泣，并用"被关山横笛惊吹，一夜征人望。家山在那方"对情景作了概括，诗意落到了实处，得到了强化，也有了戏剧性。

以下一直到【尾声】是作画题诗的过程。画的也是这首诗的诗意，但作者注意了避免重复。在【三仙桥】中，景物描写增加了阳关落照，断烟衰草，河流、鸿雁、边城、旌旗……增加了绘画过程的叙述，而挥毫泼墨又与情感融为一体："俺提起润生绡，拂拭些情泪落。还倚着路数分斜，随着素毫，展风沙蘸的个墨花淡了。一递递短长城，做不出叠巫山清晓。"【前腔】(却怎生)一曲是"沙似雪"、"月如霜"的再现，但也不是重复，它是画中的雪沙霜月，是画中的清寒寂寥。【前腔】(一笛关山)写画中的征人在笛声中望乡，所以不在动作，而在形象："齐回首乡泪阁，并城堞儿相偎靠，望眼儿直恁乔。"更重要的是这几曲写李益已不是一般的思念家乡，而是思念家中的小玉了。他遗憾自己能画出长城，却画不出"巫山清晓"；他希望画的塞上美景，能"引的梦沙场人到"，他希望吹奏的乐曲，能"递送的倚楼人知道"。这里的"巫山清晓"用的正是巫山云雨典故，这是回忆他们往日欢情的含蓄表达。"梦沙场人"、"倚楼人"当然都指那个思念着他的小玉。

作者写李益画完之后才题诗，也就是到此时《夜上受降城闻笛》一诗才诞生，表明诗人是在充分感知了客观世界，引起了情感的强烈波动，才写出了这首诗。这几乎可以说是一篇形象化的诗歌创作论。但它不是从概念出发，而

是为了完成李益这个诗人形象的塑造。

应该说,《紫钗记》不仅仅写了诗人李益,更塑造出一个唐代边塞诗人的形象,并通过边塞诗人的生活和性格写出了大唐气象,把唐代的诗歌精神注入了戏剧。汤显祖不仅仅是作为戏剧家,而且是作为诗人、学者在写作《紫钗记》,作者这几方面的涵养在作品中相得益彰。 (姚品文)

紫钗记 汤显祖

第四十七出 怨撇金钱

【行香子】(旦作病上)去也春光,月地花天,相思影瘦的不成模样。为伊踪迹,费尽思量。(浣)归来好,空迷恋,有何长?

[集句](旦)蕙帐金炉冷篆烟,空钗分股合无缘。菱花尘满慵将照,多病多愁损少年。浣纱,紫玉钗头,是咱心爱,几时卖去呵?好闷也!

【玉山莺】玉钗抛样①,上头时紫红腻香。为冤家物在人亡,这几日意迷神恍。每早起呵,窥妆索向②,还疑在枕边床上,又似在妆奁响。猛思量,原来卖了,空自揾啼妆。

【前腔】如今可卖了也,卖钗停当,喜孜孜谁家艳阳?那插人温存的依前还价③,遇着那一等呵,笑穷妇人无分承当,抬高价作他乔样。俺霍小玉一眼看上李十郎,今日卖了钗也,路傍喧讲,道当初坠钗情况。自把前程贬,为谁行?断簪残鬓,留伴镜中霜。

(侯景先上)杜鹃花暖碧桃稀,两处红妆一处悲。个里囊中犹羞涩④,他边头上有光辉⑤。自家侯景先便是。替霍家郡主卖钗,得百万钱,在店中半年多月,没人取去,老子亲送来⑥。内有人么?(浣)老侯到了,待咱通报。(见介)(旦)卖钗得价了?

【桂花锁南枝】(侯)咱登时发付,珠钗两股。旧时价不减些儿,任姥女把金钱细数⑦。(浣数钱介)是百万了。牙钱那家有⑧?(旦)问他卖在那家。(侯)是当朝太尉姓卢,玉俸停上头须此。(旦惊介)浣纱,问他到卢府里,可打听来?(侯)且喜且喜!有个李参军,你这里寻故夫,他那边衙新婿。(旦)当真了?(侯)府门外久踌躇,是他堂候官亲说与。

(旦泣介)天下宁有是事乎！霍小玉钗头，到去卢家插戴也。(闷倒介)

(侯)玉翦江鱼寻老手，钗分海燕泣春心。(下)

【小桃红】(旦)俺提起晓妆楼上玉纤闲，他斜倚妆奁盼。也则道镜台中长则是两相看，闲吟叹把玉钗弹。人去后香肩觯，画眉残。将他来斜拨炉香篆也，又谁知誓冷盟寒。空掷断钗头玉，双飞燕不上俺云鬟。

(浣)这钱爱杀俺也。(旦)要钱何用！

【下山虎】一条红线，几个开元⑨。济不得俺闲贫贱，缀不得俺永团圆。他死图个子母连环⑩，生买断俺夫妻分缘。你没耳的钱神听俺言：正道钱无眼，我为他叠尽同心把泪滴穿，觑不上青苔面。(撒钱介)俺把他乱洒东风，一似榆荚钱⑪。

(浣)怎生撒去？可是撒漫使钱哩⑫！

【五韵美】(旦)那其间成宅眷⑬，俺不是见钱儿热卖图长便，谁承望这一对金钗胡串？青楼信远，知他向红妆啼笺。他虽然能掇绽惯赔钱⑭，你敢也承受俺贯熟的文鸳⑮，又蘸上那现成钗燕。

【五般宜】想着那初相见长安少年，把俺似玉天仙花边笑嫣。满着他含笑拾花钿，终不然那一霎儿灯前几年。到如今那买钗人插妆鬟俨然，俺卖钗人照容颜惨然。知他是别样婵娟，也则是前生分缘。

(崔上)旅舍贫儒闲踏草，高楼思妇怕看花。这几日不曾问霍府李郎消息，取几贯钱使用。里面甚事悲喧？径入则个。(见钱撒地作惊介)浣纱姐，俺书生终日奔波觅钱，如何乱撒满地？(浣)你不知，要找访李郎，赀费乏绝，将玉钗倒与玉工，正卖向卢太尉府中，果然百万钱买去，卢小姐插戴，与李郎成亲了。(崔)真个了？李君虞，你可也有时遇着俺崔允明，数落你一番，怕你不动头也！(旦)果如所言，崔君清客，浣纱将钱奉上薄为酒费，容奴拜恳也。(拜介)

【忆多娇】借美言，续断缘，断续姻缘须问天。(崔)满眼春愁花树边，要得团圆，要得团圆，还似巧相逢那年。

【哭相思】(旦)俺心中人近人心远，说教他心放心边。他钱堆里过好日，俺钗断处惜华年。(崔辞介)(旦)加婉转，促留连；看落花飞絮是俺命丝悬。若得他心香转作回心院⑯，抵多少买赋千金这酒十千⑰。

真成薄命久寻思，梦见虽多觉后疑。买断人间不平事，金钱还自有囫时。

(下)(崔吊场)好花期客客不至，病鸟依人人自怜。看来小玉姐为寻访李郎，破散家赀百万，俺三年间受之惶愧。要径造李郎，他又被卢府拘制，

早朝晚归,不放参谒,怎生是好?(想介)有了!崇敬寺今春牡丹盛开,约韦夏卿酒馆商量,去请李郎玩赏,酒中交劝,或肯乘兴而归。正是:欲见夫妻一片心,须听朋友三分话。(下)

〔注〕 ①抛样:即制作成式样。抛,制作玉器的一种工序。 ②索向:各处寻找。③依前还价:按照原价给钱。 ④个里:这里。江西方言至今如此。 ⑤他边:那边。⑥老子:犹老儿。 ⑦姹女:少女。这里指小玉。 ⑧牙钱:买卖中间人所得的报酬。⑨开元:唐代钱币名,即"开元通宝"。 ⑩子母连环:铜钱一大串套一小串。 ⑪榆荚钱:榆树的果实。榆树未生叶前先生荚,形似钱而小。联缀成串,也称榆钱。 ⑫撒漫:挥霍。 ⑬宅眷:眷属,家眷。 ⑭掇绽:亦作啜赚,哄骗之意。 ⑮文鸳:有花纹的鸳鸯,常与彩凤对举。 ⑯回心院:曲名。辽天佑帝荒于田猎,皇后萧观音讽谏,帝遂疏之。观音作《回心院》十首,望他回心转意。 ⑰买赋千金:汉陈皇后失宠于武帝,退居长门宫。后奉黄金百斤,请辞赋家司马相如为作《长门赋》,帝见而伤之,复得亲幸。酒十千:即斗酒钱十千。唐李白《行路难》诗:"金樽清酒斗十千。"

本出又名《怨撒》。李益从朔方奉诏回朝,又被卢太尉弄权,改作自己部下参孟门军事。卢太尉不许他回家,有意破坏他和小玉的婚姻,招赘他为自己的女婿;李益未肯。小玉久盼李益不归,欲托人打听李益下落又缺少资费,就托玉工侯景先变卖紫玉钗。侯卖钗恰好到了卢府,卢家以百万钱买下玉钗。太尉知钗是小玉所卖,便故意向侯散布李益已就婚卢府的假情况,以绝小玉之念。本出开始,小玉还不知道这一消息。后来侯景先来送钱告知此事,小玉听说李益负心,十分绝望和怨恨,把钱撒了满地。适逢李益故人崔允明到来,愿意为她再去见李益,责备他并劝他回心转意。小玉遂将钱交与崔,重新燃起了希望。本出情节大体分成四个段落。

霍小玉是汤显祖创造的"情痴"典型。她的痴,在全剧戏剧行动中最重要的表现应该说就数卖钗了。这紫玉钗对小玉的意义非同一般:它不仅贵重,而且是小玉最心爱的装饰品,寄托着她对美的理想追求,更重要的是,它是小玉和李益爱情的见证,所以霍小玉对之视若拱璧。按照一般逻辑,作者应该会写小玉无论如何困难,也不会出卖它的。但是汤显祖却对卖钗大书特书。因为为了寻找李益,不惜出卖至为宝贵的紫玉钗,这正是她重人不重物,把李益看得高于一切的"痴"的重要表现。

将霍小玉对紫玉钗的珍爱表现出来,以衬托她对李益的痴情,正是本出第一段落的用意。同时还通过小玉的抒情表现出她复杂而曲折的内心世界。首曲【行香子】先写她现在的景况:身体在美好的春天里因为思念李益而"瘦的不成模样"。然后说出自己费尽心机寻找李益的踪迹的矛盾心理:"归来好,空迷恋,有何长?"对李益归来是否能给自己带来幸福也持有怀疑,说明她痴迷中有着清醒,感情中蕴涵理性,从而增强了感情的力度。以下的道白及

【玉山莺】曲用的是直接强化情感的手法：她竟然忘记了紫玉钗已被她卖掉了，每天早上起床时，还要到处寻找，一会儿在枕边床上摸索，一会儿又产生了它在梳妆台上的幻觉，最后才想起钗已经卖了，于是失望地流下了眼泪。这里写尽了痴情女子种种"意迷神恍"之状。第二曲【玉山莺】(前腔)转而写她想起钗已经卖了之后对买钗人的种种想象：她是个"温存的"懂得钗的价值的人吗？她会嘲笑自己贫穷无福消受，故意作出高价买钗的姿态吗？最后她想：自己正是因为堕钗才和李益结合的，今天却又卖了钗，"自把前程飏，为谁行"，显示出她十分清楚这一行为中的矛盾，也就是十分地无奈。"断簪残鬓，留伴镜中霜"，不仅是写她没有了紫玉钗，而且是对她今后全部生活的描摹。汤显祖实在是写人物心理的高手！

第二个场面含两曲。【桂花锁南枝】及相关宾白写玉工侯景先来报告卖钗的情况和李益婚于卢府的消息。【小桃红】是小玉的初步反应，写她"思前""想后"的内心活动，很有层次，又句句不离紫玉钗。她先是叙述在梳妆台前"闲吟叹，把玉钗弹"。这是初别，还有希望。接着写她："香肩嬋，画眉残。"她不再梳妆打扮了。这是久别之后，思念得更加痛苦所致，但仍没有绝望。用紫玉钗"斜拨炉香篆"的动作描写活脱出一个少妇寂寞空闺的神态。"又谁知暮冷盟寒"一语双关，自然过渡到此时此刻；"空掷断钗头玉，双飞燕不上俺云鬟"说玉钗对她已经没有了意义，就是说和李益已经恩断义绝。

以下两曲是第三个场面：怨撒金钱，戏剧进入高潮。它不仅是本出的高潮，也是全剧的高潮。本出实际上是围绕着"钱"来写"情"。"卖钗"是希望通过钱得到情，是还重视钱的作用，而抛撒金钱则充分揭示了金钱在情面前的无能，从而使情得到了更高价值的肯定。侯外庐先生曾经说到汤显祖在剧作中创造了两个对立的形象，即"花神"和"钱神"，他所谓花神，就是爱情的保护神，钱神就是爱情的克星。【下山虎】一曲就是咒骂"钱神"的。在小玉此时的心目中，金钱不但没有起积极作用，"济不得俺闲贫贱，缀不得俺永团圆"，而且还有破坏作用，"生买断俺夫妻分缘"。所以本出从思想上说，使作品达到了一个新的高度——对金钱、对物欲的批判。从人物形象说，霍小玉的性格在这里大大地丰富和发展了。当她大把地将钱当作粪土抛撒掉时，这个多情的女子，此刻表现出怎样的见识和胸襟，柔顺中又显示出怎样的刚强！她让我们不仅觉得可爱，而且觉得可敬了。

【五韵美】前几句是进一步说明卖钗的原因，但已经与以前仅仅是怨诉不同，语气是非常愤怒了："俺不是见钱儿热卖图长便，谁承望这一对金钗胡串？"中间数句是对负心的李益的强烈谴责：虽然新人又有钱，又会欺骗，但你李益怎能面对那熟悉的首饰，承受那种感情的冲击呢？后几句又从回忆堕钗拾钗说到眼前：从前李益看自己是"玉天仙"，如今买钗人的容颜的美丽和自己容颜的惨淡形成了鲜明对比，结论不言自明。说到这里，她的愤怒又转成了疑

惑和哀怨，她想：这样的结果究竟是因为新人比我更好，还是命里注定呢？

以下直至结尾是第四个段落：崔允明上场并表示了对小玉的同情，要当面谴责李益。小玉燃起新的希望，要“借美言，续断缘”。虽然“断续姻缘须问天”，“要得团圆，还似巧相逢那年”，也就是李益的感情还要回到“堕钗灯影”的情景中。这希望是多么渺茫！但她决不放弃。【哭相思】一曲一方面是叮嘱崔允明向李益转述的话：希望他要将心比心，当他在钱堆里过好日子的时候，不要忘记被他抛弃的人，其情感也是应该得到尊重的。一方面是拜托恳请崔允明的话：要他多多婉言陈情，要他尽量促使他回心转意。她认为自己的请求可以与出千金买司马相如《长门赋》以悟汉武帝的陈皇后相比。其委曲求全的哀苦，真可催人泪下。（姚品文）

紫钗记 汤显祖

第五十二出 剑合钗圆

【怨东风】(浣上)去去春难问，翠屏人不稳。添香侍女费精神，闷闷闷。卜筮无凭，仙方少验，求神未准。

自家浣纱便是。奉侍郡主，恹恹一病经年。又逢春尽，多少游春士女，日永风暄，只俺家守着病多娇，长似凄风短日，料应不久。扶他出来消遣一回。(浣请介)(旦扶病上)

【前腔】鬼病恹恹损，落花风片紧。多应无分意中人①，恨恨恨。梦浅难飞，魂摇欲坠，人扶越困。

浣纱，俺病症多应不好也！扶我起来怎的？(浣)几年春色凋零，今岁名花盛发。郡主，你消遣些儿。(旦)浣纱，你看：孤禽侧畔千莺晓，病树前头万木春。教咱怎生消遣也！

【山坡羊】冷清清遭值这般星运，闹温温搅人的方寸②，虚飘飘耽挨了己身，软咍咍没个他丰韵。浣纱呵，病的昏，问你个春几分？睡也睡也睡不稳，过眼花残，断头香尽。伤神，病在心头一个人。消魂，人似风中一片云。

【前腔】(浣)他瘦厓厓香肌消尽，昧蚩蚩眼波层困，怯设设声息儿一丝，恶丕丕呕不出心头闷。他脱了神，当时画的人，猛然间想起今

难认。一会儿精灵③，一会儿昏晕。花神，多则是残红送了春。东君，你早办名香为返魂④。(旦作昏介)

【玩仙灯】(鲍上)淑女病留连，憔悴煞落花庭院。

俺鲍四娘，数日未知小玉姐病体若何？呀，原来又睡在此。老夫人何在？(老旦上)若无少女凭花老，为有嫦娥怕月沉。四娘，看俺孩儿病体若何？(旦醒介)俺娘，不好了也！四娘几时到来？

【山桃红】彩云轻散，好梦难圆。是前生姻缘欠，又拆了今生命填。魂缥缈风里残颤，你把俺火烧埋向星前暮烟。多管香早寒玉早尘，除却寸灵心还活现也，待他泪滴成灰还和他梦里言。(合)(众哭介)忍泪洒落花片，惺惺可怜，等不的薄幸人儿和你做个长别筵。

(老)还有甚话也？儿。(旦)娘叫俺道个甚来？特为俺把多才拜上。

【前腔】教他看俺萱堂一面⑤，半子前缘⑥。叫浣纱，若秋鸿回来，你夫妻好生看觑奶奶。待拜你呵，(作跌科)你当了嫡亲眷，替俺看他老年。鲍四娘，早晚也来看觑奶奶。当初是你作媒，以后见那薄幸呵，教他好生儿看待新人，休为俺把欢情惨然。倘然，他念旧情过墓边，把碗凉浆洒也⑦。便死了呵，也做个蝴蝶单飞向纸钱。(合前)(众背介)

(老)李郎不到，怎生区处？(鲍)觑他形骸死瘦，眉气生黄，敢待变症也？(浣)则管昏上来哩！(摩介)(老)李郎好薄幸也！(鲍)小玉姐好薄命也！(旦醒介)咳，娘，你孩儿好些了。李十郎到来哩。(老)那讨这话来也？儿。(旦)咱待起来，娘替咱梳洗哩。(老)儿久病之人，心神惑乱，且自安息。(旦)娘不信呵，四娘扶咱。

【尾声】一边梳洗不妨眠，听呵那马啼声则俺心坎儿上打盘旋。浣纱，敢踏着门那人来不远。(并下)(豪与生并马羞不肯行)(豪家奴数人拥扯生马上)

【不是路】(豪)路转桥湾，胜业坊西迤逗间。花如霰，似武陵溪上旧桃丹。暮光阑，你怎生乘兴人空返？陡住你花骢去住难。(生掩面介)羞杀俺也！含羞眼，旧家门户谁曾盼？怕人偷唤，怕人偷唤。

【前腔】(豪)玉碎香惸，为你怒冲冠把剑弹⑧。朱门限，几年山上更安山⑨？秀才，不是请你到俺家去，是请你到你家去。好伤残，你骑着俺将军战马平心看，抵多少野草闲花满目斑。(生)则怕卢太尉害了人也！(豪)怎生这般畏之如虎？(生)足下不知。小生当初玉门关外参军，受了刘节镇之恩，题诗感遇，有"不上望京楼"之句，因此卢太尉常以此语相挟，说要奏过当今，罪以怨望，所畏一也。又他分付，但回顾霍家，先将小玉姐了当，

无益有损,所畏二也。白梃手日夜跟随厮禁[10],反伤朋友,所畏三也。因此沉吟去就。不然,小生岂是十分薄幸之人。今日相见,怎生嘴脸也!(豪)结发夫妻,赔个小心便了。卢太尉俺自有计处,不索惊心。无危难,把雕鞍勒住胡奴唤,乱敲门瓣,乱敲门瓣。(奴扣门介)

【前腔】(老、浣同上)燕子凋残,王谢堂中去不还[11]。谁清盼?听重门闭了响铜环。(奴)旧门阑,多应是昨夜灯花粲,好事临门你可也不等闲。(老、浣)人喧乱,多应客赴金钱宴,启门偷看,启门偷看。

(豪、众作拥生马进门)(豪指生问老云)认得此人否?(老惊哭介)薄情郎,何处来也?(豪)且下了马,请小玉姐来对付他。(老)小女沉绵日久[12],转侧须人,不能自起。(旦作在内介)娘,你孩儿起的来也。(鲍扶旦上)

【哭相思】待飞残一枕香魂,谁向窗前唤转?(见科)

(豪)鲍四娘在此,小玉姐可认得这秀才?(生见哭介)我的妻,病得这等了!(旦斜视掩面长叹介)(豪)真个可怜人也!

【不是路】看他病倚危阑,似欲坠风花几阵寒。斜凝盼,眼皮儿也应不似旧时单。小玉姐,俺将薄幸郎交付与你。病到这般呵,命多难。李郎,我闻东方朔先生云[13]:惟酒可以消忧。咱已送金钱办酒。酒呵,能消郁块忘忧散[14],只一味(指生介)当归勾七还[15]。俺去也。(生)感足下高义,杯酒为谢,何去之速也?(豪)某非为酒而来。(生)愿留姓名,书之不朽。(豪笑云)休也。英雄眼,偶然蘸上你红丝绽,为谁羁绊?为谁羁绊?

(豪举手介)请了!(众)花边马嚼金环去,楼上人回玉筯看。(下)(生)豪士之言有理,将酒来,为小玉姐把一杯。(送酒与旦)(旦作叹介)我为女子,薄命如斯;君是丈夫,负心若此。韶颜稚齿,饮恨而终。慈母在堂,不能供养。绮罗弦管,从此永休。徵痛黄泉,皆君所致。李君李君,今当永诀矣!(作左手握生臂、掷杯于地、长叹数声倒地闷绝介)(老做扶旦倒于生怀哭介)凭十郎唤醒也!

【二郎神】(生)年光去,辜负了如花似玉妻。叹一线功名成甚的,生生的无情似蓟,有命如丝。妻呵,别的来形模都不似你。(生作扶旦不起介)怎抬的起这一座望夫山石。(合)寻思起,你恁般舍得死别生离。

【前腔】(旦作醒介)昏迷,知他何处?醉里梦里,才博的哏郎君一口气[16]。俺娘呵,怕香魂无着,甚东风把柳絮扶飞。(生)是我扶你。(旦)扶我则甚那?生不面死时偏背了你,活现的阴司诉你。(合前)

(旦)唱别《阳关》时节,多少话来,都不提了。

【啭林莺】(生)阳关去后难提起,画屏无限相思。转孟门太尉参军

事，动劳你翦烛裁诗。(旦)诗可到么？(生)到来。那里有断云重系，都则是风闻不实。(旦)是韦夏卿为媒，崔允明报信，还是风闻？(合)等虚脾⑰，只看俺啼红染遍罗衣。

【前腔】(旦)卢家少妇直恁美⑱，教人守到何时？他得到了一日是一日，我过了一岁无了一岁。要你两头回避，不如死一头伶俐⑲。(生)死则同穴。(旦)谁信你！(合前)

(旦)卖钗你可知俺家贫了，看钗子不上？(生)说那里话！

【啄木鹂】钗儿燕不住你头上栖，那钗脚儿在俺心头刺。(旦)新人插钗可好？(生)谁曾送玉镜妆台？从那里照斜插双飞？(旦)钗呵，可知新人恼了，赏那丫头去了！(生)甚么话！那卖钗人还说的你好哩，说伊家忘旧把钗儿弃，咱坚心不信俏地笼将去。(旦)笼去怎么？(合)(生)翠巍巍许多珍重，记取上头时。

你病势定了些，待咱寻个人儿。(作寻介)(旦)寻个甚的？(生)鲍三娘卖钗，说你又有了一个后生。(旦恼介)好不羞，那里有鲍三娘？是玉工侯景先哩。甚么后生，都是你先坐下俺一个罪名儿。

【前腔】你为男子不敬妻，转关儿使见识⑳，到底你看成甚的？(生)怎又讨气㉑！(旦)不如死，他甚的淘闲气。既说我忘旧，取钗还我。(生)要还不难。(旦)是了，还了咱家，讨个明白去。他妆奁厌的余香腻，待抛还别上个新兴髻㉒。你还咱也好。(合前)

(老)也罢，此事问秋鸿。(鸿上)卢府亲事，真个不曾成。

【啼莺儿】那太尉呵，笼莺打翠真是奇㉓，家主爷呵，背东风不愿于飞。(浣)爷不愿，怎生不回？(鸿)俺爷呵，虽有嫌云妒雨心期，他可有立海飞山权势。正怕触了那些，并累咱府。要图美满春光保全，因此上受羁栖，把风波权避。(合)听因依，玉花钗燕，他长在袖中携。

(鲍)参军爷，也不念咱旧媒人了。(鸿)你家做媒又做牙㉔，卖钗人便是你家姐姐。(鲍)俺家有许多姐姐。(鸿)都是太尉倒鬼㉕。

【前腔】(老)他大风要吹倒桐树枝，喜到头依旧连理。(鲍)想起黄衫豪客也，女伴们袖手旁观，英雄拔刀相济。郡主呵，显灵心黄衫梦奇，果应口同谐卧起㉖。(合前)

(旦)也罢，钗可带来？(生做袖中出钗介)(旦)真个在你袖中也！(拈钗喜介)

【玉莺儿】玉钗红腻，尚依然红丝系持。磊心情几粟明珠，点颜色片茸春翠。侧鬟儿似飞，懒妆时似颓，病恹恹怎插向菱花对。(合)事

真奇，相看领取，还似坠钗时。

(老)浣纱，取镜奁脂粉，从新插戴。(生作扶旦笑介)看你赢质娇姿，如不胜致，更觉可人也。(旦作插钗颤介)〔浣溪沙〕(生)正是：浅画香膏拂紫绵，(老)牡丹花瘦翠云偏。(鲍)手扶钗颤并郎肩。 (旦)李郎：俺病起心情终是怯，困来模样不禁怜。(合)今生重似再生缘。

【前腔】(生)燕钗重会，与旧人从新有辉。影差池未渍香泥，翅毸毸尚萦纤蕊[27]。压云梳半犀，嫋风鬟半丝，恨呢喃诉不出从头事。(合前)

(老)俺一家儿感的是豪客。(旦)似那年元夜会他来。

【尾声】李郎，梦还真敢是那黄衫子，病玉腰肢你着意偎。十郎，不要又去也，再替俺烧一炷誓盟香写向乌丝阑凑尾[28]。

薄命回生得俊雄，感恩积恨两无穷。

今宵剩把银缸照，犹恐相逢是梦中。

〔注〕 ①无分：没有缘分。 ②方寸：心。 ③精灵：有精神。 ④返魂：香名。 ⑤萱堂：母亲。 ⑥半子：女婿。 ⑦瀼：倒。 ⑧"为你"句：这里指李益到边关参军事。 ⑨"几年"句：问外出已几年不归。山上更安山，两个"山"字合为"出"字。 ⑩白梃手：手持木棒的打手。 ⑪王谢：晋朝王、谢两大家族。唐刘禹锡《金陵五题·乌衣巷》诗："旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。"后为贵族家门的代称。 ⑫沉绵：久病缠绵。 ⑬东方朔：汉朝人，字曼倩。《东方朔别传》有东方朔识酒虫的故事。 ⑭"能消"句：谓酒是治疗忧郁病的药。散，丸散。 ⑮"只一味"句：当归，中药名。这里语意双关。勾，即够，相当，等于。七还，七还金丹。转还变化，道家炼金石为丹，转还次数愈多愈贵，以九还(转)金丹为最。 ⑯哏(hěn)：犹狠。 ⑰虚脾：虚情假意。 ⑱卢家少妇：唐沈佺期《独不见》诗："卢家少妇玳瑁梁。"后往往以指贵家少妇。 ⑲伶俐：干脆。 ⑳转关儿使见识：变着法子用计策。 ㉑讨气：生气。 ㉒新兴髻：一种发型。汉成帝后赵飞燕之妹合德应召入宫，新沐沉水香为卷发，号新兴髻。 ㉓笼莺打翠：这里指欺压女性。翠，翠鸟。 ㉔牙：买卖中间人。 ㉕倒鬼：即捣鬼。 ㉖显灵心二句：在第四十九出《晓窗圆梦》中，霍小玉梦见一剑侠着黄衣，送她一双鞋。鲍四娘替她圆梦说："鞋者，谐也，李郎必重谐连理。" ㉗毸毸(péi sāi)：鸟羽披散貌。 ㉘乌丝栏：用于书写的绢帛上黑色丝线织成的界栏。

本出出名一作《钗合剑圆》，是全剧倒数第二出。后面还有第五十三出《宣恩》，是传奇例行的皇帝颁诏赐婚，以及惩治恶人卢太尉等收尾的情节，使故事圆满结束，大体属于套路。就主要矛盾来说，是在本出解决的。因为李、霍婚姻被卢太尉破坏，将二人隔离，造成他俩的误会。黄衫豪客"挟持"李益到霍小玉家，二人见面，解除误会，前嫌尽释。卢太尉的目的没有达到，矛盾当然就基本解决了。所以本出应该视作全剧真正的结尾。这个结尾才是紧

扣"情"的主题的。

本出可分作前后两场戏,中间有一个过场。

从开头到第一个【尾声】是反复铺叙霍小玉的病情,是给后面的团圆之喜作反面铺垫的。一上来先由丫头浣纱叙说小姐的病"卜筮无凭,仙方少验,求神未准","长似凄风短日,料应不久",看来小玉的病是没有痊愈的希望了。接着小玉上场,从第二支【怨东风】以下三曲及相关科白,刻画出一个病入膏肓的女子的形象。写其形体特征、心理体验和生理感受,反复渲染,曲折回环,而非重叠堆砌、平铺直叙,称得上一篇优秀的"病赋"。如"梦浅难飞,魂摇欲坠,人扶越困",如"瘦厓厓香肌消尽,昧蚩蚩眼波层困,怯设设声息儿一丝,恶丕丕呕不出心头闷","一会儿精灵,一会儿昏晕",等等,都细腻入微,真切感人。汤显祖的文章受《文选》骈偶之文的影响也于此可证。

【玩仙灯】以下至【尾声】仍是写小玉的病,但和前面不同了,前面是小玉独抒胸臆,这里鲍四娘和小玉母亲净持(老旦)都上场了。虽然三人对话和曲文都围绕小玉的病,但内容和表达是不同的。两位长辈的到来和问候、劝慰,使小玉从纯粹自我的内心世界走进了现实生活。【山桃红】一曲抒情色彩仍然很浓。她对自己的命运作了描述和分析:"彩云轻散,好梦难圆。是前生姻缘欠,又拆了今生命填。"她的解释不能不是宿命的,因而也是绝望的。她描述自己的生命将尽:"魂缥缈风里残霞,你把俺火烧埋向星前暮烟。"也就是如残霞将尽暮烟欲灭。或者说身躯已经消亡,只剩下了一点心魂不死:"多管香早寒玉早尘,除却寸灵心还活现。"这一不死之心就是对李益的牵挂:"待他泪滴成灰还和他梦里言。"她死前遗憾的是等不到和李益告别,和他"做个长别筵"。可谓悲痛已极!痴情已极!

以下戏剧风格上有一个明显转换:抒情色彩减弱,加强了叙事、对话和人物冲突,也就是戏剧性。【山桃红·前腔】是小玉与家人的诀别之词。小玉作临终遗嘱:希望李益,希望鲍四娘、秋鸿、浣纱照顾母亲。这一情节加重了人情味,也使小玉这个形象更加有血有肉,丰满鲜活,她除了爱情郎,还爱母亲,和其他人也有感情联系。她不仅仅是"情",或者竟就是作者"痴情"概念的一个化身,所以更能激发读者和观众对她的爱怜。

小玉忽然似乎听到李益的脚步声,说:"李十郎来了也!"表明她对李益的爱情是真正的生死之恋。这是小说原有的情节。小说在这里有较多的神异色彩,戏剧中已经都去掉了,但这一点却作了保留。但它并不破坏全剧风格的完整。因为小玉当时在弥留之际,是有可能出现幻觉的。

黄衫客和李益上场,戏很少,只相当一个过场。但在内容方面还是很重要的。它的作用在于让李益为自己作些辩解,说明自己并非"十分薄幸"之人,是卢太尉逼迫自己离开小玉。另外作者还通过黄衫客之口,对李益作了些批评。没有这些,李益与霍小玉就不能达到谅解,团圆就很勉强。如都留

待与小玉当面解释时再说，势必分散和冲淡那时的戏，那时是应该集中在情感交流方面的。作者用李益与黄衫客对话来完成这些交代，虽然仍然显得有些笨拙，但比某些只用人物独白来交代大量剧情的作法，还是略胜一筹的。另外，二人团圆了，与卢太尉的矛盾仍没有解决。但再生枝节不符合"减头绪"的原则，这里由黄衫客打个包票，算是有了交代，为第五十三出《宣恩》解决与卢太尉的矛盾作个铺垫。

下面李益和小玉见面的戏是高潮。戏写得起伏跌宕，一波三折，长而不冗。第一个波折是小玉的死而复生。这是一个情感高潮，但比较短暂。其次是解释误会，互诉心曲。误会有李益对小玉的，说她"又有了一个后生"。有小玉对李益的，说他别婚卢府。最后当然都说清楚了："都是卢太尉倒鬼。"这一段写得很有生活气息。霍小玉并非一味温柔敦厚，而是一个有个性，并且时露锋芒的女性。她又是埋怨，又是讽刺，如说："卢家少妇直恁美，教人守到何时？他得到了一日是一日，我过了一岁无了一岁。要你两头回避，不如死一头伶俐。"意思是：与其让你两头为难，还不如让我死了好！李益表示要："死则同穴。"小玉说："谁信你！"小玉故意问："新人插钗可好？"李益答："谁曾送玉镜妆台？从那里照斜插双飞？"（这里用《世说新语》中温峤送玉镜台作聘礼向表妹求婚的典故）表明自己并没有接受卢家的婚事。小玉又说："可知新人恼了，赏那丫头去了！"霍小玉要李益"取钗还我"，李益说："要还不难。"小玉又说："是了，还了咱家，讨个明白去。他妆奁厌的余香腻，待抛还别上个新兴髻。"就是说：对，你把紫玉钗还给我，表示和我的关系彻底完结了。她（卢小姐）还嫌弃这支钗呢，她抛掉它还可以用别的首饰梳个更加时髦的发型呢！总之，不论李益如何解释，小玉还是不依不饶，句句带刺。其实李益的回来，她的喜早就超过了恨，心里已经原谅他了，但嘴里是不会轻饶的。这些话语活现出很有个性的少女爱情受了伤害和委屈后一种特有的心态和声口，使人想到林黛玉和宝玉吵架，怨恨嫉妒之中含着极深的爱意。

本出戏有三个特点值得一提：

其一，悲喜结合中的喜剧色彩。开始时极力渲染悲剧气氛，为后来的团圆作有力的反衬。后来误会解除，二人在妆台前插钗梳妆当然是充满快乐。但我们看从小玉昏迷唤醒后，二人解除误会的过程是充满辛酸的，但用了一种轻喜剧的格调。小玉的讽刺中有调侃，李益也不是一本正经地请求原谅。他在说了一些动情的话（如"钗儿燕不住你头上栖，那钗脚儿在俺心头刺"）之后也适度地反击说："卖钗人……说伊家忘旧把钗儿弃。"他还说："你病势定了些，待咱寻个人儿。"接着居然"作寻介"，满屋子找，好像真的要找出小玉后来的那个"人儿"来。小玉此时自然忍不住要笑出来啦！其实他们一见面，误会就消除了。李益不过是在逗乐，让小玉开心罢了。这正是一个温存、宽厚的男子在自己的爱人发窘时最为适当的表现。汤显祖真是一个善解人意的作家！

其二，紫玉钗的贯穿道具作用。传奇篇幅冗长，情节结构松散，有各种原因，并非作家完全没有结构意识和能力，贯穿全剧的中心道具的运用说明了这一点。但也有用得好与不好之分。如《长生殿》里的金钗钿盒，尤其是《桃花扇》里的桃花扇及这部《紫钗记》中的紫玉钗应该说都是将中心道具的作用发挥到了极致的。从全剧看，从本出看，都是如此。

其三，时间被安排在春天。一开始，春天对小玉的重病起着反衬作用，对她的爱情和生命渴求又起着象征作用。后来当然是和团圆气氛和谐一致，起烘托作用了。从全剧看，又是和他们爱情的开始，即"堕钗"在立春之日，相互呼应的。侯外庐先生说："呼唤春天，歌颂春天是《紫钗记》艺术思维的主题，春天的逝去与再临，是隐伏在全剧中的一根红线。"深有见地。（姚品文）

红　梅　记

周朝俊

第二出　泛　　湖

【海棠春】(生上)明窗净院无人到，月色梅声清悄。岩洞琐烟深，风雨催花早。好趁韶华，放开怀抱，休负青春年少。幽谷发阳晖，彩笔华藻。

〔蝶恋花〕长恨人心非草木，草木无情，也到春时绿。暖触衣襟香馥馥，眼中贪看人如玉。　　年少多才情意笃，不遇佳人，欲向花前哭。强把春心时检束，断魂已共东风逐。　小生姓裴名禹，字舜卿，前代裴行俭之后也①。虽游黉序②，未上公车③；将及弱冠之年④，尚迟毕姻之约。正是：铁砚未穿休妄想⑤，红丝应系自相逢⑥。也不在话下。只今寄食钱塘，借寓西湖昭庆寺，惟有钱塘学朋友郭稚恭与我最契。不时相访，同揽山水之胜。今值新春佳节，想必来也。(外扮郭稚恭、中净扮李子春、众携酒榼上)

【绕地游】(外)湖山清晓，春意回芳草，好寻觅故人谈笑。(李)胸襟洒落，不似当年妙，被者也之乎剉倒。

(郭)自家郭谨，字稚恭。(李)小子李素，字子春。(郭)来此已是昭庆寺裴舜卿书斋，不免径入则个。(相见介)(郭)喜值新春至，(生)欣逢旧友来。(李)年年此日里，(合)相对笑颜开。(生指李问)此兄高姓？(郭)李子春，府学朋友。(生)初会。(李)久仰。(郭)小弟久别舜卿，今日特具小榼，邀

湖上清晓春
意回芳艸

得李君在此，欲与兄湖上少叙片时。(生)多谢！(行介)(生)呀，二兄你看，断桥残雪，犹存孤屿，红梅盛发，又一番新春光景也！俺们就此席地而饮。

【梁州序】梅开孤屿，云封三岛⑦，一带烟堤春晓。(内马鸣介)(众)香尘起处，骑来匹练萧骚⑧。看不足晴光潋滟，雨色空蒙，倾国西施貌。那断桥残雪下，画船摇，柳浪莺声到碧霄。(合)神仙洞，烟霞峤，尽今番赏玩都游到。歌韵远，唤苏小⑨。(内鼓吹介)

(生)那里一派笙歌，顺风而来。(众起望介)(生)远远望见许多画船箫鼓，载着丽人而来，好不繁华也！(郭)此来必是贾平章。(李)既是贾平章，我们快回避了。(郭)说那里话！西湖是大家的，他游得偏我们游不得？站在断桥上去。(郭、裴作登桥，李虚避介)(净扮贾平章、贴扮李慧娘、众扮侍女从人，鼓吹乘舟上)

【前腔】泛兰舟，坐拥妖娆；倒芳尊，醉迎花鸟。听莺歌嘹呖，胜凤管鸾箫。桥上何人，敢不回避？(院)是两个秀才。那一个胡子是个学霸，最要管闲事。老爷不要理他罢。(贾)我待三学不轻⑩，也该相谅。转船回去。(转船介)(贴回顾生云)呀，美哉一少年也！真个是洛阳年少⑪，西蜀词人⑫，卫玠潘安貌⑬。(贾顾贴云)汝愿事之，当为纳聘，不必多言。(贴低首笑介)(贾)文君知有意，属题桥⑭，只怕你薄福红颜命未招！(合前)(贾引众下)

(李)却才舟中一丽人，好生顾盼裴兄。(生笑)乍逢留盼，亦人情所难。(李)咳，贾平章这般受用！(郭)不知贾平章强娶良家女子，恶极罪重，就快乐也不久了！

【节节高】平章心太骄，势倾朝，飞山立海恣凶暴。君心慠⑮，国势摇，民情扰。奸雄败坏何足道，赵家事业今难料。(合)只恐西湖作饮马泉，黄莺歌尽乌鸦叫。

(郭)听得边报，说元兵攻打襄樊哩！

【尾声】铙乾坤一片平分了，叹衣冠半染腥臊，还只怕这半壁江南犹未保。

莫怪追欢买笑频，寻思离乱可伤神。

城中车马应无数，能解闲行有几人？

〔注〕①裴行俭：唐绛州闻喜(今属山西)人，字守约，历官安西都护、礼部尚书、定襄道行军大总管。安西域，平突厥，功勋卓著。　②黉(hóng)序：学校。　③公车：汉代应举者有公家车马递送，科举时代遂以上公车代指举人入京应试。　④弱冠：古代男子二十岁行冠礼，表示已经成人，因为还没有达到壮年，所以叫做弱冠。后来泛指男子二十岁左右的年龄。《礼记·曲礼》："二十曰弱，冠。"　⑤铁砚：铁铸之砚。此用桑维翰事。《新五代史·晋臣传·桑维翰传》："初举进士，主司恶其姓，以为桑、丧同音。人有劝其不必举进士，可以从佗(他)求仕者。维翰慨然，……又铸铁砚以示人曰：'砚弊则改

而佗仕。'卒以进士及第。" ⑥红丝:此用郭元振事。五代王仁裕《开元天宝遗事》:"宰相张嘉贞欲纳(郭元振)为婿。……张曰:'吾女各有姿色,即不知谁是匹偶,以子风骨奇秀,非常人也。吾欲令五女各持一丝,幔前使子取便牵之,得者为婿。'元振欣然从命,遂牵一红丝线,得第三女,大有姿色。" ⑦"梅开"二句:孤屿,即西湖景点之一的孤山。三岛,指西湖中的小瀛洲、湖心亭、阮公墩。 ⑧匹练:比喻奔驰的白马。萧骚:本指风吹树木枝叶的声音,此指马奔跑掠风之声。 ⑨苏小:苏小小,南齐时钱塘名妓,西湖西泠桥侧有其墓。 ⑩三学:宋时太学分内、外、上三舍,称三学。 ⑪洛阳年少:指西汉贾谊,他是洛阳人,少年有才,故称。晋潘岳《西征赋》:"终童山东之英妙,贾生洛阳之才子。" ⑫西蜀词人:指西汉司马相如,他是蜀郡成都人,著名的辞赋家。 ⑬卫玠:晋河东安邑人,官太子洗马。《晋书》本传谓其"年五岁,风神秀异",南渡过江后,"京都人闻其姿容,观者如堵",他"劳疾遂甚",旋卒,年仅二十七岁,"时人谓玠被看杀"。潘安:即晋潘岳,字安仁,荥阳中牟人,官给事黄门侍郎。《晋书》本传谓其"美姿仪","少时常挟弹出洛阳道,妇人遇之者,皆连手萦绕,投之以果,遂满车而归。" ⑭题桥:晋常璩《华阳国志》载汉司马相如初离蜀赴长安,曾题句于成都之升仙桥柱,曰:"不乘赤车驷马,不过汝下也。" ⑮懆(cǎo):忧愁。

周朝俊的《红梅记》大约创作于明代万历年间。剧作家以张居正死后改革终止朝廷日趋腐朽的现实政治为背景,假借描写南宋末年裴禹与卢总兵之女卢昭容的悲欢离合,以及裴禹与奸臣贾似道的侍妾李慧娘的生死爱情,抒发自己的满腔愤懑。故事梗概是:南宋末年,奸臣贾似道权势极盛,因侍妾李慧娘倾慕裴禹而亲手斩下李慧娘的首级,见卢总兵之女卢昭容生得美貌而欲强娶为妾。裴禹为了营救卢昭容急中生智充当卢夫人的女婿。贾似道探知裴禹做假,以延请裴禹为师的名义幽禁裴禹,并且谎称招裴禹为婿,企图迫使卢昭容就范。卢夫人母女俩在贾似道的催逼下被迫潜逃离家出走。李慧娘死后其魂常在夜间入室与裴禹幽会。卢夫人母女俩逃到扬州,投靠姨娘崔氏。贾似道得知卢昭容逃脱,一怒之下决计谋害裴禹。在危急关头,李慧娘之魂帮助裴禹逃脱了贾似道爪牙的毒手。贾似道横征暴敛,假公田济私,在元兵攻取襄阳时又只顾寻欢作乐,见死不救,结果被忠臣弹劾,贬为高州团练副使,途中被仇人刺杀了。裴禹和卢昭容经历了一番磨难之后,终于相会完姻,成就良缘。

《泛湖》是《红梅记》的第二出,写裴禹与友人游览西湖。南宋都城临安(即今杭州)表面上歌舞升平,一片繁华景象,背后却隐藏着奸臣当道、社稷将倾的严重危机,在有识之士的眼中,西湖美丽的景致蕴涵着令人生悲的意味。以乐境写忧患是这一出戏的最大的艺术特色。

裴禹是一位年将弱冠的青年,已经中了秀才,正寄食钱塘,借寓西湖昭庆寺,攻读于书斋,准备参加会试。平日,裴禹与学友郭稚恭交往甚多,关系最密,时而互相拜访,携手同览西湖山水之胜。这一天,正值新春佳节,裴禹又与郭稚恭相约游湖。昭庆寺内,"明窗净院无人到,月色梅声清悄",香客绝

迹，显得格外寂静冷清；昭庆寺外，“岩洞琐烟深，风雨催花早”，雾霭蒙蒙，早放的鲜花报道春天来临。这四句景物描写主要是交代时令，同时也衬托了裴禹的心情。你看，裴禹说：“好趁韶华，放开怀抱，休负青春年少。”在这春日良辰，裴禹心情非常愉快，把游湖览胜看作一畅雅怀的好时机，透露了他珍惜青春年华，有着远大志向的内心世界。郭稚恭与他邀请的府学朋友李子春与裴禹一同且行且看，三人饱览西湖的断桥残雪，孤屿红梅，对一片新春光景赞不绝口。裴禹唱道：“梅开孤屿，云封三岛，一带烟堤春晓。”这是对孤山红梅，湖中三潭映月、湖心亭、阮公墩和苏堤自然风景的描写与歌咏。众人齐唱：“香尘起处，骑来匹练萧骚。看不足晴光潋滟，雨色空蒙，倾国西施貌。那断桥残雪下，画船摇，柳浪莺声到碧霄。”这是对游客泛湖盛况的描写与歌咏。岸上，白马扬尘，主人潇洒，何等气派！晴光潋滟、雨色空蒙之中，美丽的女子往来如织，摩肩接踵，将西湖装点得分外妖娆，令人目不暇接。湖中，画船穿梭；湖边，柳浪闻莺，到处热闹非凡。众人情不自禁地唱道：“神仙洞，烟霞峤，尽今番赏玩都游到。歌韵远，唤苏小。”这一段景物描写有远有近，有岸有湖，有人有物，有声有色，层次分明，周到详尽，情景交融，反映了裴禹、郭稚恭、李子春三人泛湖时的欢乐心情达到了极致。尤其是“晴光潋滟，雨色空蒙”化用了苏轼《饮湖上初晴后雨》的诗句“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”，使得作品对乐境的描写与歌咏充满了诗情画意，能够激发人们对西湖胜景的美好想象和热烈向往。

当裴禹、郭稚恭、李子春游兴正浓时，一阵笙歌顺风飘过，远远望见许多画船载着一群佳丽驶来，气势浩荡。裴禹欣然感叹地说：“好不繁华也！”显然，这种泛湖的排场不是普通市民百姓所能够胜任的。郭稚恭断定：“此来必是贾平章。”一句话暗示贾似道平时生活极其奢华糜烂，已经声名狼藉，引起了人们的深切关注和普遍不满。李子春见此情景说：“既是贾平章，我们快回避了。”话语里透露出对贾似道的些许畏惧心理，这种在权贵面前不无怯意的性格从反面说明了贾似道平时对人民压迫之甚。郭稚恭则不然。他说：“说那里话！西湖是大家的，他游得偏我们游不得？站在断桥上去。”理直气壮而又斩钉截铁，显示了在权贵面前威武不能屈的倔强性格，一方面表现出人民与奸臣的对立，另一方面又与李子春的性格形成鲜明对比。此时，裴禹毫不犹豫地随郭稚恭登上断桥，虽然没有任何言语，但是以实际行动表明了他具有正直的性格，这就为作品后来刻画裴禹敢于挺身而出营救卢昭容埋下了伏笔。

贾似道在丽人们和侍从们的簇拥下一路鼓吹乘舟而来，得意地唱道：“泛兰舟，坐拥妖娆；倒芳尊，醉迎花鸟。听莺歌嘹哢，胜凤管鸾箫。”他对骄奢淫逸的生活没有丝毫掩饰，充分暴露了腐朽邪恶的内心。他看见断桥上有人站在那里，并不打算避让，便怒气冲冲地说：“桥上何人，敢不回避？”活现出一副目中无人、飞扬跋扈的丑恶嘴脸。在侍从们的劝阻下，贾似道调转船头回去

了。随行的侍妾李慧娘站在船上扭头看了裴禹一眼，欣羡地说："呀，美哉一少年也。"流露出了对裴禹的倾慕之情。这一声赞叹为李慧娘死后鬼魂的化身与裴禹幽会埋下了伏笔。然而，李慧娘的一声情不自禁的赞叹却遭到了贾似道的嫉妒，他对李慧娘说："汝愿事之，当为纳聘，不必多言。"又说："只怕你薄福红颜命未招。"贾似道表面上假装关心李慧娘，实际上是话里有话，口蜜腹剑，暗藏着杀机，显露了心胸狭隘、阴险毒辣的性格特征，同时，也为李慧娘回宫不久便遭受斩首之祸埋下了伏笔。

李子春看到了李慧娘的回眸一顾，便将此情告知裴禹。裴禹不以为然地说："乍逢留盼，亦人情所难。"体现了裴禹心地纯洁的性格特征。李子春对贾似道极尽奢华之能事的生活感慨不已。对此，郭稚恭则说："不知贾平章强娶良家女子，恶极罪重，就快乐也不久了。"暗示了剧情后来刻画贾似道民愤极大，罪恶滔天，得逞于一时，绝没有好下场。郭稚恭还唱道："平章心太骄，势倾朝，飞山立海恣凶暴。君心懆，国势摇，民情扰。奸雄败坏何足道，赵家事业今难料。"裴禹、郭稚恭、李子春三人合唱道："只恐西湖作饮马泉，黄鹤歌尽乌鸦叫。"郭稚恭接着说："听得边报，说元兵攻打襄樊哩！"这一结尾显示出裴禹、郭稚恭、李子春三人对奸臣贾似道深恶痛绝，对"君心懆、国势摇、民情扰"的时局充满了忧虑，在感情氛围上与泛湖之初形成强烈反差，构成了一种对比关系，为全剧奠定了美与丑矛盾冲突、善与恶激烈斗争、忠与奸针锋相对的基调。

这一出戏由描写景物为主过渡到以刻画和交代人物为主，由歌咏乐境为主过渡到抒发忧患意识为主，贾似道的出现是这一过渡的重要转折点，预示了戏曲的矛盾冲突将围绕着贾似道而展开。由于出现了贾似道，裴禹、郭稚恭、李子春三人泛湖的情感氛围发生了明显的反跌，预示着全剧情节的发展和人物的命运将不会是轻松愉快的喜剧。在景与情的融合上，对赏心悦目的西湖美景的赞颂交织着系心国运的忧患之思，使得这一出戏的意蕴显得格外深沉凝重，耐人寻味。（骆 兵）

红 梅 记

周朝俊

第五出 折 梅

【薄幸】(旦引朝霞上)曙色窥帘，纱窗弄影。殢衾窝嗜呓[1]，恹恹难醒。(朝)唤人叫唤，口儿懒应。娇情性，自春来浑不是旧时行径。

方池冰影薄，曲槛鸟声娇。鸾镜红绵冷②，蛾眉翠黛消。朝霞，天气初晴，你卷起帘儿，一望西湖春色。(朝作卷帘风起吹落花片介)呀，忽一阵香风，吹落许多花片在妆台之上了。(旦)正是：玉貌楼前堕，冰容梦里消。妆台休浪拂，留伴可怜宵。(叹介)

【二郎神】花枝影，隔窗纱几度照人孤零。花呵，但愿东君长管领③。(内吹笛)(旦)谁向高楼横笛，不留取栏杆同凭。怕听金铃犬吠声④，报道落梅风定。合梦初惊，镇无言兀自把晓妆愁黛⑤。

(朝)姐姐，窗儿外红梅盛开了！(旦)你去折一枝来。(朝作折花与旦)(旦嗅弄介)这花好香也！(旦)

【啭林莺】花枝摘来红袖擎，擎奇得两袖猩猩⑥。人面花枝相照映，照的来各各娉婷。你看梅花，可似笑人？(朝)姐姐，他可笑着甚的来？(旦)他笑我红颜薄命。(旦笑介)(朝)姐姐，你因何也笑起来？(旦)我笑他香魂独趁。嗳，两难凭，漫惜玉怜香，都付与多情。(生上)

【前腔】日来风雨不暂停，今朝喜的新晴。(内鸟鸣介)(生)听两两黄鹂相叫应，早被他唤起春情。呀，早见杏花又开，正是：春色满园关不住，一枝红杏出墙来⑦。墙直上一枝红杏，(拈落花看介)原来不是杏花，是红梅。好动人的春色也！是红梅吹香满径。小生见此红梅可爱，不免折一枝回去斋头玩赏。(上攀介)把脚儿登，向墙外偷花，只怕墙内有人惊。(朝见生高叫)(生惊跌下介)

(朝)姐姐，墙外那个偷花？去看来！(出看作拍手笑介)姐姐，那人被我叫破，一个筋斗掉下来跌得臭死。(旦出窥介)呀，原来是个书生，丫头好不识人！(生急向旦揖)(旦躲介)(朝羞介)好没趣，那个睬你！(生)小生斗胆，动问女郎高姓？(朝)要问我家，前面金字牌匾的大门中便是。(生)原来卢老先生家里。里面这位小娘子是何人？(朝)那就是小姐。我是他侍女朝霞。请问郎君上姓？(生)小生裴禹，字舜卿，钱塘学秀才，读书于昭庆寺。访友回来，见粉墙内红梅盛开，小生原是个爱花之人，待折一枝斋头赏玩。正下手时，被墙内人叫破，一交跌下来，好不生疼。(旦笑云)朝霞，进来问你。(朝)姐姐有甚分付？(旦)你将方才折下那枝红梅送这生罢。(朝)晓得。(取红梅送生介)秀才，我家姐姐有一枝现成的梅花在此，送郎君去。(生执花喜介)好，现成的更妙！省得偷时担惊受怕。(旦)呀，秀才休轻亵此花也，

【啄木鹂】【啄木儿】他肌肤净，魂魄清，淡月黄昏含瘦影。占春先点点飘香，透风前种种生情。孤芳不与凡花并，暗香长傍瑶华境⑧。【黄莺儿】一枝梅，东君怜取，冷浸在紫霞瓶。

(生)此花本是可爱,况是小姐所与,更觉可人。小生焉敢轻亵也。

【前腔】人如此,物更精,便住在西子湖边真厮称。(背云)这女子真个可爱杀人!羡一种笑语生香,画不来意态倾城⑨。逗兰房一室清辉映,闪金屏半面红妆艳。爱芳卿,相逢邂逅,一见已留情。

(内叫朝霞介)(朝)老夫人唤,快进去。(旦)闭门不管窗前月,一任梅花自主张。(下)(生)呀,小姐进去了,花枝在手,清芬逼人。对此如对小姐,咱怎生回去也!(郭上)春到西湖留客醉,梅开东阁费人思。呀,舜卿在此。(生作不知自言自语介)(郭拍生肩介)不痴不呆,着什么倒鬼?(生笑介)稚恭,异哉,小弟今日之遇也!(郭)遇什么来?(生笑不语介)(郭)直恁欢喜,端为何事?(生又笑)

【六犯官词】【梁州序】你道因何欢庆,咱有些侥幸。(郭)什么侥幸,敢拾得件宝来么?(生)果然价直连城。(郭)是什么宝?借我一观。(生扯郭看介)你瞧,你瞧那画楼高处,如花一女娉婷。(郭)啐,扯这们寡淡!(生)是宝呢!【桂枝香】做美玉怀中亵,真珠手内擎。(郭)粉墙内什么人家?(生)卢挥使家里。【排歌】门庭好,(郭)他家已无人了。(生)户院清,(郭)女子叫甚名字?(生)昭容卢姓旧知名。(郭)他人物何如?(生)则见他,【八声甘州】半钩新月修眉淡,爱煞人满面春风笑眼明。(郭)凭他生得好,与兄何干?(生笑)【皂罗袍】俺也曾轻轻叫唤,他那里低低应声。(郭)嚼舌根的,难道一个面生男子,与你讲话?(生)则见他半吞半吐,不由俺无情有情。(郭)手中梅枝何来?(生笑)这一枝梅蒨是他亲折赠,【黄莺儿】分裴生,想蓝桥有路,天遣遇云英⑩。

(生下)(郭挽介)不要作呆,同我书房作文字去。(生)稚恭,稚恭,你教我作文,知作那一篇文来?

【意不尽】咱为多娇藨出些风魔症,俺待去赋《高唐》把雨云作证⑪,你与俺却好处从旁喝几声。(生下)

(郭笑介)后生家没搭煞⑫,一个人在世间那里不见些美色来,是他们这般害痴?欠老成!欠老成!

书中有女玉颜新,底事寻梅太损神。
寄语书生休妄想,世间几个卓文君。

〔注〕 ①殄(tì):恋。唅(án)呓:说梦话。《列子·周穆王》:"眠中唅呓呻呼,彻旦息焉。" ②鸾镜:《太平御览》引南朝宋范泰《鸾鸟诗序》:"昔罽宾王结置峻祁之山,获一鸾鸟,王甚爱之,欲其鸣而不致也。……夫人曰:'闻鸟见其类而后鸣,何不悬镜以映之?'王从言。鸾睹影感契,慨焉悲鸣,哀响中霄,一奋而绝。"后多以"鸾镜"指女子之妆

镜。　③东君：司春之神。　④金铃：五代王仁裕《开元天宝遗事》："至春时，于后园中纫红丝为绳，密缀金铃，系于花梢之上。每有鸟鹊翔集，则令园吏掣铃索以惊之，盖惜花故也。"　⑤艳(jìng)：同靓，美，此用作动词。　⑥猩猩：指猩红色，此言红花。　⑦"春色"二句：此为宋叶绍翁《游园不值》诗的前两句。　⑧瑶华境：仙境。　⑨倾城：形容女性的美貌。典出《汉书·外戚传·孝武李夫人传》："(李)延年侍上起舞，歌曰：'北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国，佳人难再得。'"　⑩"分裴生"三句：用《太平广记》引唐裴铏《传奇》所载唐书生裴航在蓝桥遇仙女云英，结成良缘双双仙去之典。　⑪"待俺"句：战国楚宋玉作《高唐赋》，序云："昔者先王(楚怀王)尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，为高唐之客。闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行云，朝朝暮暮，阳台之下。'"后因以"雨云"作男女交欢的隐语。　⑫没搭煞：不知轻重。

《折梅》是《红梅记》的第五出。

《红梅记》在情节结构上的一大特点是有两条线索。如果说《泛湖》交代了以裴禹和李慧娘的爱情纠葛为一条情节线索的开端的话，那么《折梅》则交代了以裴禹和卢昭容的爱情纠葛为另一条情节线索的开端。刻画纯情真性的裴禹和卢昭容等人物形象，营造轻松愉快的喜剧氛围，是《折梅》这一出戏最突出的艺术特色。

孟春一日，黎明的天色透进了卢昭容的闺房。卢昭容起床不久，神情慵懒，她叫侍女朝霞卷起帘儿，眺望西湖的景致。忽然，一阵风来，吹落许多花瓣在妆台上。卢昭容目睹这一番景象，不由自主地触动了伤春、怀春的思绪，叹道："花枝影，隔窗纱几度照人孤零。花呵，但愿东君长管领。"她正值二八年华，婚姻大事还没有着落，看见梅花渐渐凋敝，由物及人，不免感叹青春易逝，花季难驻。"但愿东君长管领"表达了一种留春的热切愿望，无疑是卢昭容伤春感情的真实表露。此时，朝霞惊喜地告诉卢昭容："姐姐，窗儿外红梅盛开了！"一句话暂时止住了卢昭容伤春的忧郁感情。卢昭容从朝霞手中接过折来的一枝红梅，一边嗅弄一边赞美道："这花好香也！"这时她的审美注意力从吹落的花瓣转移到绽开的红梅上，感受有了变化，低落的情绪陡然上扬。卢昭容唱道："花枝摘来红袖擎，擎奇得两袖猩猩。人面花枝相照映，照的来各各娉婷。"她将自己与红梅相对照，顾梅自怜，自觉容貌像红梅一样艳丽，字里行间透露出些许的自慰。卢昭容又唱道："他笑我红颜薄命，我笑他香魂独趁。嗳，两难凭，漫惜玉怜香，都付与多情。"这是她采用想象、拟人和反讽的手法，自言自语，自我解嘲，进一步抒发怀春的感情。值得注意的是，"多情"二字反映了卢昭容作为少女此时此刻春心萌动，对爱情热烈向往的微妙的心理活动。作品所采用的谐谑的反讽手法不乏喜剧的韵味。

正当卢昭容心旌摇曳的时候，裴禹从卢家经过，看见红梅伸出墙外，不胜

欢喜，踮起脚攀上墙头偷摘红梅。朝霞发觉有人爬墙采花，失声惊叫起来，吓得裴禹从墙头跌落在地。这是一个非常富有喜剧色彩的插曲。它一方面说明裴禹具有爱美之心，另一方面说明裴禹毕竟比较单纯，偷摘红梅时难免心虚慌张。攀墙窃花的举动与一介书生应有的温雅举止矛盾，从墙头上跌落在地的狼狈样子与谦谦君子的斯文身份龃龉，二者之间的不协调、不统一、不吻合同时集于裴禹一身，显得特别滑稽，十分可笑，其中迸发出来的喜剧性火花真正令人忍俊不禁。无怪乎朝霞走出来看见裴禹跌翻在地惊魂未定的样子会一边拍手大笑，一边嘴里还奚落道："姐姐，那人被我叫破，一个筋斗掉下来跌得臭死。"在艺术手法上，这一富有喜剧性的插曲所具有的意义在于：为进一步刻画裴禹和卢昭容纯洁无瑕的爱情作了必要的链接，创造了欢乐的气氛。随后，裴禹看见卢昭容出来制止朝霞的讥嘲，连忙迫不及待地向卢昭容作揖赔罪，毕恭毕敬而又笨拙的动作再一次显示了裴禹憨态可掬的喜剧性格。卢昭容听了裴禹自述"原是个爱花之人"后，吩咐朝霞将此前折下的那一枝红梅送给裴禹。这一细节在人物形象刻画和故事情节的发展当中显得极其重要。它满足了裴禹爱花的要求，刻画了卢昭容善解人意的性格，更主要的是反映出卢昭容大胆地向裴禹表达爱意的主动态度。裴禹摘梅坠墙，极感窘迫，殊不知，卢昭容从裴禹的言行举止中已经了解了他憨直的性格，打心眼里爱上了他，所以才会意味深长地叮嘱他："秀才休轻亵此花也。"故此，与其说卢昭容向裴禹送去了一枝红梅花，不如说卢昭容向裴禹献出了一颗爱恋心。赠送红梅的举动实际上奠定了卢昭容与裴禹爱情关系的基础，作品后来进一步演绎卢昭容与裴禹爱情纠葛的故事情节都是由此生发开来的。众所周知，诗有"诗眼"，文有"文眼"，在一定意义上可以毫不夸张地说，卢昭容借一枝红梅向裴禹传递爱情，是点了传奇《红梅记》的题，可谓传奇《红梅记》的"戏眼"。当然，卢昭容并非一厢情愿。请看裴禹这一方面，他对卢昭容说："此花本是可爱，况是小姐所与，更觉可人。小生焉敢轻亵也！"又唱道："羡一种笑语生香，画不来意态倾城。逗兰房一室清辉映，闪金屏半面红妆艳。爱芳卿，相逢邂逅，一见已留情。"由此可知，裴禹对卢昭容也是一见钟情。二位青年男女可谓"心有灵犀一点通"。

卢昭容和朝霞被卢夫人唤回屋内，只留下裴禹一个人面对手上的花枝如同面对卢昭容的娇颜，陷入了深深的相思之中。郭稚恭来到裴禹的身边，裴禹还站在那儿自言自语，似痴似呆像着了魔一样，没有丝毫察觉。这一副神态展示了裴禹对卢昭容痴情爱慕的形象。郭稚恭拍着裴禹的肩膀，把裴禹从痴迷中唤醒。郭稚恭问裴禹："不痴不呆，着什么倒鬼？"裴禹"笑"言："稚恭，异哉，小弟今日之遇也！"郭稚恭问裴禹："遇什么来？"裴禹"笑不语"。郭稚恭再问裴禹："直恁欢喜，端为何事？"裴禹"又笑"。裴禹的连续"三笑"是以外显内，真实地反映了他初次品尝到爱情的甜蜜的喜悦心情，表明他此时此刻正

沉浸在幸福爱情的畅想当中。接着，裴禹向郭稚恭描述了卢昭容的容貌“半钩新月修眉淡，满面春风笑眼明”，说明裴禹已经把卢昭容的美丽形象铭刻在心中。裴禹又向郭稚恭讲述了与卢昭容见面的情形：“俺也曾轻轻叫唤，她那里低低应声。”说明裴禹与卢昭容的感情交流达到了和谐与默契。最后，裴禹向知心朋友郭稚恭袒露了期待与卢昭容缔结美好姻缘的愿望：“这一枝梅萼是他亲折赠，分裴生，想蓝桥有路，天遣遇云英。”裴禹的话里包含着一个典故。据《太平广记》卷五十记载，传说秀才裴航落第，舟中遇樊夫人，裴航赠诗一首，曰：“同为胡越犹怀想，况遇天仙隔锦屏。倘若玉京朝会去，愿随鸾鹤入青云。”樊夫人答诗曰：“一饮琼浆百感生，玄霜捣尽见云英。蓝桥便是神仙窟，何必崎岖上玉清。”裴航后来途经蓝桥驿，因为口渴向一老妪讨水喝。老妪唤出年轻美丽的云英接待他。裴航表示愿奉献厚礼聘娶云英。老妪回答说要玉杵臼为聘礼。裴航几经周折得到玉杵，帮老妪捣药一百天，才与云英结为夫妻，最后双双升仙而去。这一个典故预示了裴禹在与卢昭容缔结姻缘之前将经历一番曲折，但是最终必定是一个美满的结局。从艺术手法来看，借助典故表达对人生美好理想的追求，使得作品的意蕴更为丰厚，情韵更为深婉，艺术魅力更为隽永。

这一出戏以景物描写衬托了人物的心理，以移步换景的艺术手法刻画了人物思想感情的发展变化，在情景交融之中塑造了人物的真纯性格和美好形象。充满喜剧意味的插曲是剧作家精心策划、巧妙设计的关目，既展示了人物的心灵和个性，又付与戏曲娱乐的情趣和游戏的色彩。在作品里，梅花“冰肤净，魂魄清”，“孤芳不与凡花并”，而卢昭容和裴禹又是一对佳人和才子，皆有着高雅的气质；而卢昭容用红梅向裴禹传递爱情，则纯粹是民间青年男女私授信物的恋爱方式，有着通俗的性质。二者合而为一，使得剧情雅中带俗，俗中含雅，雅俗互相交融，具有能令智愚同欢、可使雅俗共赏的艺术特征。

（骆　兵）

红　梅　记　周朝俊

第十七出　鬼　辩

【挂真儿】(贾拥众上)烂醉归来明月下，看万条银烛笼纱。才罢堂餐，又排家宴，早是三更初打。

我与圣上赏月，出朝不觉大醉。你看月色转明，兴还不浅。叫左右，看酒来！做个通宵之乐，有何不可？（中净上）拆破玉笼飞彩凤，顿开金锁走蛟龙。廖莹中见老太师。归朝何太晚也？（贾）我与圣上平章了几件军国重事，赏月出朝不觉晚了。（廖）老太师在半闲堂与姬妾们斗促织便足了，军国重事何必入朝？（贾）休得取笑。且问你，所云之事可曾行否？（廖）启告老太师得知，裴秀才已被府中人放出去了。（贾）呀，这是何人，敢放他出去？（廖）廖莹中承太师尊命，走到西廊，只见书房门大开，里面悄无人影。小子急忙提着灯儿到处跟寻。原来于后花园内同一妇人站着，此时正待下手，被一阵风打灭了灯，黑地里被他闪过。再点灯来照着，只见花园门大开，人不知走到那里去了。（贾）有这等异事？你既见一妇人同在，认得那妇人是那一个呢？（廖）小可见便见个妇人，急节间也认不出是那一个儿①。（贾怒介）可恼，可恼！这班贱人恁般作怪。老廖请回，俺自有处置。（廖下）（贾叫介）众姬们那有？（旦、小旦、老旦、丑扮众妾上）笙歌归院落，灯火下楼台。众妾们叩头，（贾）唾！你这班臭歪刺骨②！是那一个私自放去了裴秀才？从直招来！（众惊介）此语从何起？贱妾们都不知。望老爷详察。（贾）与我一个个拶起来③，各敲一百！（拶介）（众哎哟介）（魂贴上）半闲堂直恁的闹热也？

【北一枝花】忽听得空堂人语喧，把俺幽冥里魂灵诧④。呀，太师坐当门，俺这里闪过靠边些。（听介）（贾骂介）（贴）只道为甚吵嚷，原来是花园事发。（贾）还不招来么？（众妾叫苦介）（贴）这才是堂堂宰相坐官衙，一声儿怒发如雷，把俺怯生生小胆来吓杀。

李慧娘鬼魂放出裴郎，贼子不知，拷打众妾。俺若不向前厮认⑤，累了姊妹行受苦也！

【梁州第七】怎忍见姊妹行无端拷打？（众哭介）（贴）好一部肉鼓吹唧唧喳喳⑥。呀呀呀，仗威风不下的阎浮刹。是这等五更签押，三鼓排衙。荆条竹板，玉锁金枷。呀呀呀，（窥介）那边厢止少个拨云堆牛头夜叉，这边厢止少个哨风尖鸟喙獠牙。呀呀呀，便阴司呵少不得一桩桩把善恶稽查，少不得把明晃晃业镜来照察⑦。早难道葫芦提一笔儿勾拿。（贾）你们若不招时，少不得都是死！（贴）哎哟，死不当要，针尖事谎的天来大。任粗豪将神鬼诧，则怕呵相报冤冤定不差，迟早儿争些。

（见介）贱妾叩头。老爷，夜深了将息贵体，为甚在此烦恼呵？（贾）你这贱人好大胆，一向躲在那里，才来见我？放出裴生敢就是你？（贴起介）

【牧羊关】一犬声还吠，千牛在那家⑧？是这般重重朱户锁窗纱，怎

出得羊肠路奔走天涯？(贾)后花园放出，还要强口，你休道我剑不利也！(贴惊介)哎哟，动不动刚刀一下，俺也不害些儿怕，迟和疾一死无加。却原来有亏心的也怕杀，你怎不自保身家？(贾)贱人，敢在我跟前指东话西。你浑身是胆哩！(怒介)(贴)小妮子从来心胆大，因此上拚残生来吊牙⑨。

(贾)你放出裴秀才是真了？(贴)怎么不真？(贾笑云)天网恢恢，把众人松了。(众作疼介)哎哟！哎哟！

【四块玉】(贴)脱牢笼，原是咱，怎援陷在他名下⑩？(贾)那个教你放他去了？(贴)直恁把书生冷禁在官衙，听他一句句诉向俺伤情话。(贾)他怎么说？(贴)他说穷秀才分无缘住相府家。(贾)我请他教书。(贴)他拜上了老平章且放了先生假。(贾)我自有发放。(贴)他思家，这其间是俺方便了他。

(贾)这等想起来，你这贱人定与书生有帐了？(贴)也差不多。(贾怒介)罢了，气也！气也！

【骂玉郎】(贴)俺和他欢会在西廊下，行了些云雨，勾了些风华。(贾)你这贱人该万死了！(贴)这些时甘一死也干休罢。(贾)你何不奔他去了，敢来见我哩？(贴)待今宵跟着他，呀呀呀，厮撞着教我难停踏。

(贾)料你也去不通，你不记得李慧娘故事么？(贴悲介)哎哟，

【哭皇天】休休休，这话儿提他怎么？说的来教人痛杀。则他在断魂桥盼上个人清雅，少年郎瞥见了冷嗟呀。并不曾背地里通些情话，也不曾背人儿眼角眉梢去挑弄他。却怎生半声纳采，一剑儿分花？

(贾)你可知一言差了，便还他个死。你今做下这等事来，难道饶得你么？(按剑介)(贴怕介)

【乌夜啼】手提着明光光刚刀一把，这下场头又轮到奴家。俺死后呵，把尸骸仍窆向牡丹花⑪，俺可也做鬼是风流杀。伴艳艳朝霞，冉冉春华。与他把天姿国色向人夸，怕的风僝雨僽将香魂咤⑫。你早些儿发付，有什么争差⑬？

(贾)我自动手到便宜了你，我与你一剑，要你好好自己割下头来。(贴)承命了。(提剑介)

【尾煞】好一会说尽了伤心话，(内鸡鸣介)(贴)听隔户鸡声报晓衙，说的冷风颤齿寒毛乍。老爷呵，你饶恕了这班俊娃，难将罪加。你若真个要寻消问息，只索向半闲堂牡丹花下。(贴灭灯掷剑闪下)

(众怕介)

(贾)快掌灯来!(杂掌灯上)(贾)这是怎的来?这贱人那里去了?(杂)禀老爷:十院歌姬,俱在这里。(贾)这般他是甚人?我醉眼看不明白。(杂)小人不该说,太像李慧娘生前模样。(贾怕介)众姬可曾认得他模样么?(众)委似慧娘庞儿无异。(贾)不信有这等一个出跳的鬼!叫院子拿锄锹来,向牡丹花下看其影形。(杂持锹锄上介)(内鬼火起)(众惊介)呀,兀自肉身尚在,不曾朽烂。(贾看介)呀,奇哉!奇哉!面色如生,衣衫不毁。院子,快买棺木,重新安葬。待老爷生日,你可广济云水僧道,做一会道场,超度他阴魂便了。

从来说鬼不分明,鬼物原来恁有灵。

一点香魂犹未散,三千云水广超生。

〔注〕①急节间:急忙当中。 ②歪剌(là):亦作歪辣,詈词,指卑劣下贱的人。③拶(zǎn):拶指,是古代的一种夹手指的残酷刑法。 ④幽穸(xī):坟墓。 ⑤厮认:相认。 ⑥肉鼓吹:击打人身体发出的声音。鼓吹,鼓吹乐。典出《类说》引《外史梼杌》,后蜀酷吏李匡远,性苛急,喜闻捶楚之声,曰:"此吾一部肉鼓吹。" ⑦业镜:佛家语,指诸天与地狱中照摄众生善恶业的镜子。 ⑧千牛:原指皇帝的护卫,引申为禁卫军,这里指的是相府中的侍卫。 ⑨吊牙:分辩、论理,有自找麻烦、故意纠缠的意思。⑩掇陷:牵连。 ⑪窴(cuì):挖地建坟墓,这里是是埋葬的意思。 ⑫风僝雨僽:(chán zhòu):烦恼、愁闷。 ⑬"有什么"句:无关紧要,反正都一样。

裴禹因为冒充卢夫人的女婿被贾似道识破,诱禁在贾似道府中。李慧娘遭到贾似道残酷杀害,但是她的鬼魂依然钟情于裴禹,夜夜化作少女来到裴禹的房里与裴禹幽会。贾似道得知卢夫人母女俩迫于权势弃家逃走,暴跳如雷,认为"都是裴禹这小畜生误事,幽禁府中倒被他白白吃了半年",因此,"心中愤他不过,思量一计,害了此人,方消吾气"。于是,贾似道阴谋派遣心腹之人廖莹中刺杀裴禹。李慧娘的鬼魂探听到贾似道与廖莹中二人密谋策划的内幕,急忙赶往裴禹的书馆解救裴禹,设法帮助裴禹逃脱虎口。之后,贾似道恼羞成怒,拷问众妾,欲知是谁放走了裴禹。《鬼辩》是《红梅记》的第十七出,演绎的就是李慧娘在贾似道面前为众妾辩护,与贾似道进行斗争的情节。

时间已经到了半夜三更,贾似道刚刚与皇帝一块赏完月,现在回到府中,"才罢堂餐,又排家宴",准备"做个通宵之乐"。剧作家于开篇描叙贾似道奢靡荒淫的腐朽生活,交代拷问众妾的背景,目的显然是为了与贾似道对待众妾的残酷无情互相映衬,为进一步揭露贾似道心狠手辣的丑恶行径作铺垫。贾似道看见廖莹中,询问刺杀裴禹的阴谋是否已经得逞。廖莹中告诉贾似道

说，裴禹已经被府中的一个妇人放走了，只是“急节间也认不出是那一个儿”。贾似道听说后怒不可遏，大叫：“可恼，可恼！这班贱人恁般作怪。”显示出阴谋败露之后的暴躁性格。贾似道把众妾叫到半闲堂，逼迫她们招供是谁放走了裴禹。众妾不知底细，自然不能给予贾似道满意的回答。于是，贾似道不分青红皂白，命令手下人：“与我一个个拶起来，各敲一百！”众妾遭受酷刑疼得“哎哟”“哎哟”直嚷。贾似道一向权势熏天，视生灵如草芥，杀人不眨眼，拷问众妾甚至于采用暴虐的肉刑，活现出奸臣惨无人道的丑恶嘴脸。

这时，李慧娘的鬼魂潜入半闲堂，站在一旁目睹贾似道“声儿怒发如雷”，众妾叫苦连天，知道是为了放走裴禹的事情。李慧娘自言自语道：“李慧娘鬼魂放出裴郎，贼子不知，拷打众妾。俺若不向前厮认，累了姊妹行受苦也。”又唱道：“怎忍见姊妹行无端拷打。”她打算向贾似道说明真相，主动承担责任，替众妾解脱惩罚，这充分体现了李慧娘善良、正直的性格。当李慧娘看见贾似道以“你们若不招时，少不得都是死”威胁众妾时，毅然挺身而出。她首先采用缓兵之计，劝阻贾似道说：“老爷，夜深了将息贵体，为甚在此烦恼啊？”设法转移贾似道的注意力，显示了她的聪明。当贾似道认定是李慧娘放走了裴禹时，李慧娘仍然设法与贾似道周旋，声称“一犬声还吠，千牛在那家？是这般重重朱户锁窗纱，怎出得羊肠路奔走天涯”，矢口否认有放走裴禹之事。这是李慧娘故意采取的模糊是非的战术，对贾似道作出的试探，表现出李慧娘的机灵。贾似道对李慧娘说人是“后花园放出”，并且胁迫她说：“还要强口，你休道我剑不利也！”李慧娘知晓贾似道已经掌握了裴禹逃脱的路线，便转而采取以退为进的策略，唱道：“动不动刚刀一下，俺也不害些儿怕，迟和疾一死无加。却原来有亏心的也怕杀，你怎不自保身家？”这一段话软中有硬，柔中寓刚，绵里藏针，既有对自己的保护，又有对贾似道的讽刺，充分体现了李慧娘不甘轻易屈服的倔强个性。贾似道见李慧娘非一般的懦弱女子可比，竟敢与自己对抗，不禁怒气冲天，破口大骂：“贱人，敢在我跟前指东话西。你浑身是胆哩！”李慧娘没有被贾似道的淫威所吓倒，回应道：“小妮子从来心胆大，因此上拚残生来吊牙。”在这里，李慧娘对贾似道采取了针锋相对的斗争策略，表现出不畏强暴、坚持正义的勇敢精神。最后，在贾似道面前，李慧娘直言不讳地承认是自己放走了裴禹，替众妾解脱了拷问，把矛盾冲突的焦点转移到自己身上。这是李慧娘与贾似道进行面对面斗争的第一个阶段，李慧娘巧妙地采取了步步为营的策略，向贾似道不断反击，多侧面多层次地展示了李慧娘的丰富的性格内涵。

接下来是李慧娘与贾似道进行面对面斗争的第二个阶段。李慧娘义无反顾地在贾似道面前为众人辩护：“脱牢笼，原是咱，怎掇陷在他名下？”李慧娘还诘问并且指责贾似道说：“直恁把书生冷禁在官衙。”表现出李慧娘强烈

的正义感。当贾似道怀疑李慧娘与裴禹有私情时，李慧娘公开承认："俺和他欢会在西廊下。"表达了对裴禹的真挚爱情，同时也是对贾似道的大胆蔑视与公然挑战。贾似道得知李慧娘与裴禹曾经幽会过，气势汹汹地对李慧娘说："你这贱人该万死了！"再一次暴露了残忍的狰狞面目。但是，在贾似道发出的死亡威胁面前，李慧娘毫不畏惧，她说："这些时甘一死也干休罢。"表现了对真纯爱情的坚定与执着。贾似道没有认出在他面前的女人是李慧娘的鬼魂，见这个女人态度如此强硬，于是，用李慧娘被斩首一事进一步威胁她。刹那间，李慧娘联想到自己的不幸遭遇，难免担惊受怕，所唱"手提着明光光刚刀一把，这下场头又轮到奴家"，正是这一种心理的反映。然而，她马上镇定下来，唱道："俺死后呵，把尸骸仍窆向牡丹花，俺可也做鬼是风流杀。伴艳艳朝霞，冉冉春华。与他把天姿国色向人夸，怕的风僝雨僽将香魂吒。你早些儿发付，有什么争差？"这说明李慧娘并没有在贾似道的威胁下动摇自己对爱情忠贞不渝的意志。她视死如归，大义凛然，甘愿为了真纯的爱情再作一次牺牲，表现出了一位弱女子面对恶势力决不屈服的难能可贵的勇敢精神。

就在这个时候，一声鸡叫，报道天将破晓，李慧娘的鬼魂即将离贾府而去。李慧娘在离开贾府之际对贾似道说："你饶恕了这班俊娃，难将罪加。你若真个要寻消问息，只索向半闲堂牡丹花下。"这一番话一方面再一次表现了李慧娘对众妾的关心，体现了她的正直善良；另一方面暗示了李慧娘自己的真实身份，有着蒙冤受屈便以鬼魂救裴禹向贾似道讨公道的深刻意味。随后，贾似道率侍从们来到牡丹花下，掘得李慧娘"肉身尚在，不曾朽烂"，"面色如生，衣衫不毁"，最终明白了是李慧娘的鬼魂营救了裴禹，是李慧娘的冤魂砸碎了自己的如意算盘，是屈死的李慧娘在向自己拼命抗争。惊恐之余，贾似道忙不迭地吩咐侍从"快买棺木，重新安葬"，又准备请僧道"做一会道场，超度他阴魂便了"，以期安顿李慧娘的亡灵。经历了与李慧娘的一番交锋之后，贾似道如此"厚待"李慧娘，反过来充分暴露了他理亏心虚的真实面目。

这一出戏全面塑造了李慧娘正直善良、勇敢坚强的形象。在李慧娘与贾似道的斗争当中，李慧娘有智有勇，爱憎分明，在道义上是一位真正的胜利者。因此，她虽死犹荣。贾似道在拷问李慧娘等人时目空一切，盛气凌人，玩弄无辜的众妾于股掌之中，欲置李慧娘于死地而后快。当然，毫无疑问，他虽然凭藉权势从表面上看来占据了上风，但他色厉内荏，在道义上自始至终是一个彻底的失败者。贾似道要"厚葬"李慧娘，超度李慧娘，只能够暂时求得心理上的安宁，可是绝对挽救不了"机关算尽太聪明，反误了卿卿性命"的可耻下场。戏曲故事情节后来的进一步发展充分证明了这一点。

（骆 兵）

鹦　鹉　洲

陈与郊

第十一出　送　　别

【谒金门】(小生上)才困酒，一枕晓屏醒后。报道青门将折柳①，怕听车马骤。(旦)郢树荆烟马首②，别梦离魂关右。(生)江外啼猿何太陡，客衣催泪透。(相见科)

〔菩萨蛮〕(生)隔帘微雨惊飞燕，砌花零落红深浅。(小生)捻得宝筝调，心随桂棹遥。　(旦)恨君容易处，便话潇湘去。(合)凝思倚屏山，泪流双脸斑。　(小生)喜遇荣行，聊陈薄饯。敢谓一时尊酒，能写绸缪；总之千载河梁，尚为卤莽。(生)正觉山林有味，真令仕宦无心。岂期直指之麻③，惊断曲肱之梦④。青门别酒，饯我离津；白马辎轩，迟君都市。(旦)功名万里，心事一杯。频催宾御之骊歌，暇顾闺人之粉泪。正是：客心君莫问，青草是王程⑤。(小生)仁兄既拜尊官，应携少妇。僻居别院，虽则深藏；留滞长安，不无远念。就使鱼来雁往，何堪凤只鸾孤。(生)下官与季父，一别家山，久疏邸报。若载河洲之窈窕，疑耽粉泽之欢娱。况托邻庄，如归陋室。弟幸无忘乳母，生终不负细君⑥。(小生)谨领。看酒来。

【园林好】(小生)君今去鲲鹏遇秋，君今去鸾凰丧俦。怎不教双飞双宿，同载上帝王州，同载上帝王州？

【前腔】(生)我自为云山浪游，他只道巫山逗留。因此上难携红袖，非不虑两担愁，非不虑两担愁。

【江儿水】(旦)烟锁前溪径，风生古渡头。潮平月落催分手，羞答答难擎骊驹酒，泪盈盈低问鲈鱼候⑦。莲子怎生结藕？回向兰房，懒与梅花争瘦。

【前腔】(小生)魏阙飞征旆⑧，湟池隐钓舟。城南去住烟含柳，客舍并州应回首，停云楚馆难忘旧。仁兄，佩玉鸣銮不久，旅况闺情，两下暂时消受。

【玉交枝】(生)埋光阊右，怎堤防司空斗牛⑨。下官既赴国忧，想贤弟不久亦通朝籍。桃源一去刘郎后，怕阮郎不稳林丘⑩。春帆猛惊悬客舟，朝云冷落留巫岫⑪。(小生)客邸风霜，仁兄宝重。(生)蒙见怜天涯

敝裘，烦好护风前弱柳。

(小生)这不须多嘱。

【前腔】(旦)深闺依旧，没心情帘琼罢钩。冷烟寒树重重凳，蔽人江上归舟。这早晚，俺公子要向长安对公车去也。王孙也图蟾窟游，儿家一任蛛丝覆。唯怕吟东西御沟[12]，岂肯怨短长玉漏。

【前腔】(小生)仁兄去后，箫妹呵，钟残月漏，翠屏空朱辐在眸。凤帷中妇停鸾绣，望君龙额封侯。今朝宝箸珠泪流，明朝鸟道蜚狐篝[13]。悦顿教云中信休，可痛煞眼中人否？(旦隐泣科)

【前腔】(生)夫人，你且支吾偈傯[14]，把溅红绡梨花雨收。春心一别调琴后，岁华揽镜双愁。烟迷陇山鹦鹉洲，云连楚馆胭脂岫。下官此去，如失群之雁、绕树之乌也，自有许多凄苦。哀塞鸿芦汀乍投，赖么凤桐花足覆。(旦携手科)

【尾】(生)鲛绡湿尽还携手，(小生)驻春漏畔为花愁。(旦)落照关西断妾眸。

(外、末扮甲，将领仪从上)夜壁冲高斗，寒空驻彩旃。小的是陇西裨将翟烨，带领甲士迎接爷。(生)前途伺候。(众应下)(小生)惆怅青门送碧车，不堪烟雨湿屠苏。(生)骄骢系软相思树，(旦)香泪回穿九曲珠。(小生从人下)(生、旦吊场)

【尾犯序】(旦)载去半天愁。(生)夫人省烦恼。(旦)奴家心绪，一个"愁"字儿怎生了得。几日欢娱，万种离忧。君向长安，望音书早修。颙候，怕缫断游丝易惹[15]，又枰借归期未偶。从今去寻思泣别，含眼到江头。

【前腔】(生)谁待赴皇州？甘老荆扉，耻佩吴钩。季父追呼，遂匆匆命舟。厮守，权累你愁红惨绿，休虑我添花补柳。应马上频笺心事，敢滞大刀头[16]。

(旦)相公此去几年？(生)与子定盟，无过七载，倘予乘便，尚及五年。(旦)闺阁心情，边关岁月。盟寒道妾怨不怨，身健任郎归不归。望相公宝重便了。

【前腔】(旦)轻雪犯貂裘，慢嫪降王，亟望封侯。但得你虎帐逍遥，任凄凉凤楼。蓬首，挨七载珠帘夜月，有一日銮舆昼绣[17]。相公，若过七年，贱妾终当一死。(痛哭科)愆期久梨云化梦，飞绕曲江头。

(生)听不起你这伤心话儿。夫人，夫人，你竟不亮我那伤心处。

【前腔】呜咽向西流，镜约钗盟，一日三秋。肯恋龙旌，忘鸳帷逗留。

我有玉指环一对，留赠夫人。(旦)唉，欲奴家如玉之贞，密意如环不解耳。(生)还有小诗一首，聊见鄙怀。(旦)愿闻。(生吟云)黄雀衔来已数春，别时留解赠佳人。长江不见鱼书至，为遣相思梦入秦。(旦)相公，但恐无书，不愁无梦。(生)知否，我自念凭栏屈指，你须信临岐执手。(旦)昔汉帝赐戚夫人玉环，照见指骨，今日此环，当照见妾心。(相哭科)(合)销魂处江烟陇雾，都撮四眉头。

【鹧鸪天】(生)五两风轻不自由，(旦)复看津舍隐离舟。一尊酒尽青山暮，(生)千里书来碧树秋。(生半下科)(旦)刚出浦，几回头。(生)正是满天风雨下西楼。(下)(旦)只怕他泪添九曲黄河水，一过龙门别处留。

〔注〕 ①青门折柳：指分别。青门，本名霸城门，汉长安城东南门。汉人送客至霸桥，折柳赠别。 ②郢树荆烟：郢，春秋时楚国都城，故址在今湖北江陵西北；荆，春秋楚国的别称。郢、荆在剧中都是指汉中一带。 ③直指：官名。汉武帝时朝廷直接派往地方巡视、处理问题的官员，也称直指使者。此借汉言唐。 ④曲肱：曲臂以为枕。《论语·述而》："饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐在其中矣。" ⑤王程：奉公命差遣的旅程。⑥细君：古时诸侯之妻称小君，也称细君。后为妻的通称。 ⑦鲈鱼候：典出南朝宋刘义庆《世说新语·识鉴》，言张翰在洛阳为齐王东曹掾，因不愿为官，云："人生贵得适意耳，何能羁宦数千里以要名爵？"乃托词见秋风起，思故乡莼菜、鲈鱼，辞官归里。这里指回归之时。 ⑧魏阙：指朝廷。征旆：古代官吏远行所持的仗旗。 ⑨"埋光"二句：典出《晋书·张华传》，言晋初牛、斗二星之间常见紫气照射，张华请教雷焕，得知是牛、斗的分野有宝剑精气上彻于天，遂任雷焕为丰城县令前去寻找，果然在丰城地下掘得龙泉、太阿二剑。这句是说自己本想埋名民间，不料才华被朝廷所知。 ⑩"桃源"二句：意谓自己做官，友人也会很快登入仕途。典出刘义庆《幽明录》，言东汉刘晨、阮肇入天台山采药迷路，遇到两位仙女，被邀至家中成婚。半年后回家，子孙已过七代，时已至晋。 ⑪"朝云"句：意谓夫妻分别。典出战国楚宋玉《高唐赋序》，云楚怀王梦与巫山神女相会，神女辞别时说："妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨。朝朝暮暮，阳台之下。" ⑫"唯怕"句：谓男女离别长怀相思之苦。典出唐人红叶题诗故事，言宫女寂寞，题诗红叶，放入御沟水中，流到世间。后宫廷放出部分宫女，题诗女子得嫁拾到红叶诗之人。见范摅《云溪友议》，谓为唐宣宗时卢渥事；又见孟棨《本事诗》，谓为唐玄宗时顾况事；又见孙光宪《北梦琐言》，谓为唐僖宗时李茵事。 ⑬鸟道：意谓险绝的山路，仅通飞鸟。鳖弧：弧当作弧，春秋诸侯建旗，鳖弧为郑伯旗名。簉(zào)：排列。⑭支吾：勉强应付。儳懘(chán zhòu)：憔悴，烦恼。 ⑮颙(yóng)候：翘首等候。 ⑯大刀头：典出《汉书·李陵传》，言汉使李陵之故人任立政等到匈奴，想暗地劝陵还汉。有一次，任立政见到李陵，眼睛注视陵，一面说话，一面用手屡次摸自己的刀环。环，与还字谐音，暗示李陵归汉。这里指回归的日期。 ⑰昼绣：白天穿锦绣之衣，比喻取得功名，衣锦还乡。典出《三国志·魏书·张既传》："魏国既建，为尚书，出为雍州刺史。

太祖谓既曰:'还君本州,可谓衣绣昼行矣。'"

陈与郊作《鹦鹉洲》传奇共三十六出。故事梗概是:唐代京兆万年人韦皋,乃诸葛亮之再生,族望巍巍,声名耿耿,有经天纬地之才,气薄云天之志,无奈国家州郡有藩镇作乱,京都则宦官当权,人心浮动,国势阽危,虽被授予参军,然思以自保,懒于就职。偶往楚中探望家存三朝簪笏、父为节使的友人姜荆宝。途中遇见前去拜访名诗人元稹的名妓薛涛,赠以玉指环一对。韦皋宿寺庙时,又听胡僧无姓禅师解说因缘,知前世为诸葛亮。姜荆宝故友重逢,盛宴款待,席间出乳母之女、义妹玉箫相见。韦皋一见生情,暗中以言相挑。荆宝便以玉箫相赠,使成夫妇。会朱泚叛乱,朝廷征召韦皋平叛。韦皋将妻子托付给荆宝,留赠玉指环,定七载之盟。上任途中又遇元稹送薛涛归蜀,相托照顾。韦皋剿敌有功,得封西川节度使。然其时已过七载,玉箫相思成疾,愁怨而死,葬于鹦鹉洲。时荆宝任青城尉事,因罪被囚,得韦皋之力出狱。韦皋闻玉箫去世,愧疚悲痛不已,乃请天师摄其魂魄,约十三年重会。玉箫投胎川东节度使卢八座宅,为养女,及长,延请薛涛为师,色艺双全。十三年后,韦皋因功勋最茂,进中书令封南康郡王,又值六十寿诞,各镇纷纷以金宝为贺。卢八座闻韦皋丧偶,乃以玉箫相赠。成婚日,见玉箫手指间有指环印痕隆起,乃知为两世姻缘。

此剧本事出唐人小说《玉箫传》,亦见唐代范摅《云溪友议》卷中《玉箫化》,宋代曾慥《类说》卷四一《玉箫紫环》等。元代有乔吉《玉箫女两世姻缘》杂剧,明代万历间有无名氏之《玉环记》传奇,亦演韦皋、玉箫两世姻缘事。《鹦鹉洲》卷首削仙《序》云:"《云溪友议》载韦南康(即韦皋)二室,情甚奇。《唐语林》纪薛涛已奇。先生合而传之,尽本事中人,人尽有致,更奇。"剧中韦皋事本《旧唐书》卷一四〇、《新唐书》卷一五八及杂记敷衍、虚构而成。玉箫事悉据杂传,并入薛涛事,亦博采诸书,错综点缀。

《送别》为此剧第十一出,也是剧中相对出色的一出戏。韦皋、玉箫新婚燕尔,恩爱无比,无奈朝廷征召,韦皋不得不暂时割爱,与玉箫分别。这时,荆宝置酒,替韦皋饯行,玉箫也来相送。面对离别,男女主人公都苦不堪言。对韦皋来说,他非常满足于目前的生活状况,用他的话来讲,就是"正觉山林有味,真令仕宦无心",割舍不下对玉箫的恩爱眷念。但是,一者国难当头,朝廷召唤,他韦皋不能袖手旁观;二者更担心季父责怪他沉溺男女之情,无所事事。他甚至因害怕而不敢将娶妻之事告知季父,"若载河洲之窈窕,疑耽粉泽之欢娱"。他别无选择,唯一的办法就是将玉箫托付给荆宝照看,自己只身上任。面对玉箫的泪眼与忧愁,他一再声称"谁待赴皇州?甘老荆扉,耻佩吴钩",而且前途坎坷,"下官此去,如失群之雁、绕树之乌也,自有许多凄苦"。只是"季父追呼,遂匆匆命舟"。他安慰妻子,让她耐心等待,信誓旦旦地说这

次分别，只不过是个时间问题，多则七年，少则五载，他定会回来团聚的。他会经常给她写信，每天都会思念她，根本用不着担心他在外面"添花补柳"。

与韦皋多少有些轻飘无力的劝慰相比，玉箫无疑将这次分别的后果看得更为严重。她是一个乳母的女儿，出身低微，只是义兄荆宝表示对友人深厚情谊的礼物(她在剧末再一次作了卢八座讨好上司韦皋的赠品)，知道自己无法左右自己的命运。因此，她非常在乎自己同韦皋的婚姻，而丈夫的离别，在很大程度上意味着婚姻的破灭(甚至自己生命的终结)。"奴家心绪，一个愁字儿怎生了得"。她对丈夫为取功名，"暇顾闺人之粉泪"的做法当然不满，但她又有什么办法呢？除了嘱咐丈夫在外多加保重，自己坚守如手指上的"玉环之贞"外，她只能企盼丈夫不停地鱼雁传书，祈祷丈夫不要移情别恋，抛弃自己。她甚至预感到了"相公，若过七年，贱妾终当一死"。而事实上，七年间，她的相公既没有回来重聚，也没有将她接至身边，甚至连书信也断绝了。她的担忧变成了现实，韦皋已另娶夫人不再顾念她了。"当初道韦郎是个信人"(第十八出《守死》，下同)，然而这个"信人"却并未守信，令玉箫悲叹："教我吞却尾生钩，任风波意外流。今日里反使奴家抱桥而死，蓝桥翻没云英袖。他那里过了今岁又是明岁，俺这里捱了今日怎捱明日，不如死罢。""这绸缪分明砌就一座坠珠楼"。她对婚姻觉醒之日，也就是她丧命之时。

《送别》一出不是以情节曲折、新奇见长，也没有强烈的戏剧冲突。作者以细腻之笔，描写了男女主人公激烈的内心活动，展现了他们各自的心灵世界。从中我们也可较为清晰地感受到两人的性格特点。玉箫的痴情、执著、善良，作为底层妇女不能支配自己命运的悲哀，是能够深深感动读者的。

陈与郊对自己的戏曲创作相当自负，《鹦鹉洲》第三十二出《团圆》【意不尽】曲云："遗编本事非虚谬，花下填词月下讴，只恐采尽珠玑碧海愁。"他对此剧大量使用华丽辞藻与深奥典故感到很自豪，似乎戏曲创作应该就是用来展示作者语言才华、铺写技巧与文字修养的。明末祁彪佳《远山堂曲品》评价《鹦鹉洲》道："此记逸藻翩飞，香色满楮，衬以红牙檀板，则绕梁之音，正恐化彩云飞去耳。禺阳(即陈与郊)自诩为：'写之无逸景，用之无硬事，铺之无留情。'"说此剧"逸藻翩飞"当然不错，可对此剧演唱效果的评价未免誉之太过。《鹦鹉洲》有两点不足是明显的：一是与陈与郊其他的戏曲作品一样，沿袭旧的题材，几乎没有自己的创新；二是为案头之作，很难在舞台上演出。这限制了陈与郊作品的流传与影响。虽然陈与郊和注重曲律、追求语言通俗易解、讲究舞台演出的沈璟相知最深，但其作品的语言却和沈璟相距甚远，以绮丽典雅见长。还是明人吕天成《曲品》的评价恰如其分："纪韦南康事，词多绮丽。第局段甚杂，演之觉懈。是才人语，非词人手。"这也难怪，多年的仕宦生涯和中年之后归隐林下，赋予陈与郊的是一种深深的忧世意识和批判精神，他的剧作成了发泄愤世嫉俗之气、发抒理想寄托的载体。卷末收场诗云："鹤

盖低昂赴玉墀，柴门烟月醉琼卮。缘无倚翠偎红分，故作拈花弄柳词。”在此心态与宗旨下，《鹦鹉洲》能否演之场上，那倒是其次的了。 （程华平）

狮吼记 汪廷讷

第二出 叙 别

【恋芳春】（生扮陈季常晋巾便服上）阀阅门楣①，诗书世胄，青云事业难酬。谩思五陵豪侠②，肥马轻裘。雅志寻山问水，赏心处《阳春》堪奏③。惭株守，潦倒家园，何如选胜遨游？

一脉书香远借芬，才情磊落更超尘。花前爱挈东山妓④，座上常开北海樽⑤。词赋有声追屈宋，交游到处结雷陈⑥。男儿大肆探奇癖，何用浮名绊此身？小生姓陈，名慥，字季常，别号龙丘居士。原籍眉山，与苏子瞻同里。先父公弼，作宦黄州，因而流寓岐亭。不幸风木含悲⑦，年来独与妻房柳氏，谐其伉俪。卑人雪窗萤火⑧，曾苦志于三冬；云路鹏程，未雄飞于万里。因此陶情诗酒，寄兴烟霞。爱客之心，孔文举尚退三舍⑨；好游之癖，谢康乐还让一筹⑩。怎能彀丘壑中置向此身？恨不得金兰簿尽收名士⑪！只是我娘子虽多咏雪之慧⑫，却少剿荐之风⑬；岂惟不乐交游，亦且专作威福。役使尽皆老婢，那里有金雀丫鬟⑭？仆从总是苍头⑮，何曾容青衣童子？使区区有怀莫展，抱郁难伸。我想先父存日，曾令我拜吕公著为伯父，他目今在京为枢密⑯，屡次以书见招，我借谒吕为名，多载金赀，结客游乐，料娘子决不阻我。事不宜迟，待娘子出来，便与他商议则个。（旦扮柳氏上）

【临江梅】脸似芙蓉腰似柳，眼波湛湛横秋。云鬟斜插玉搔头⑰。羞逞风流，难掩风流。（相见介）

〔浣溪纱〕（生）娘子你：裙拖六幅潇湘水，髻挽巫山一段云⑱。到来不语自生春。 （旦）相公你：徙倚闲庭如有待，踌躇白昼思无因？支吾言语不须论。 （生）娘子，我有一事，正在此度量，却被你看出来了。（旦）有事何不对我说？（生）吕伯父自升枢密，我不曾遣人走贺，他反数次相招。卑人意欲往遏洛中，以修通家之好，娘子意下如何？（旦）洛中道远，

有甚要紧抛离家室，为此浪游？

【梧桐树】(生)非忘道路修，为念交情旧。暂别兰闺，把父执亲临候。娘子，我得见吕公呵，功名倘可图，及早乘机遘。愿借吹嘘，衣锦荣清昼⑲。我岂是天涯海角空驰骤？

【东瓯令】(旦)你把乡关别，室家丢，迢递长安作客游。只怕你风流落在他人后，我寂寞难生受。(生)卑人非但不敢欺娘子，这家事也难久离。见了吕公，探一功名消息便返。(旦)果若为前程干办怎淹留？一任你买棹入皇州。

你既然要去，何日起身？(生)打点行囊，即便登程。(旦)如此，丫头看酒来，与相公饯行。(丑扮丫头持酒上)杯酒殷勤劝，骊歌不忍听⑳。长安远于日㉑，无限别离情。酒在此。(旦奉生酒介)相公，我奉你一杯。

【大圣乐】心间事欲说还休。唱《阳关》斟别酒㉒，啼痕湮透青衫袖。(生)娘子，卑人不日就回，何劳悲痛？(旦)怕意马放难收。休被那朝云暮雨向台前诱㉓，休被那流水桃花在洞口留。更怕是呼卢浮白㉔，被高阳狂客羁绊归舟㉕。

(生)娘子放心，这都不必过虑。

【三学士】暂尔分违鸾凤偶，怎将你恩爱轻丢？(旦)只怕你出了门，不是这等的心肠。(生)我冰心不惹风尘垢，你香阁何劳抱杞忧？从今去，我谢客除花还戒酒，拟明月大刀头㉖。

(旦)似这般说便好。

【余音】只愿你故人逢功名就，我甘心坐待绿窗幽。(生)两地相思望斗牛。

(生)欲去长安谒故人，匆匆话别最伤神。

(旦)劝君更进一杯酒，只恐貂裘染洛尘㉗。

〔注〕 ①阀阅门楣：名门世家。 ②五陵豪侠：五陵，西汉都城长安附近的五座皇帝陵墓，即汉高祖长陵、汉惠帝安陵、汉景帝阳陵、汉武帝茂陵、汉昭帝平陵。《汉书·游侠传》："郡国诸豪及长安五陵诸为气节者，皆慕归之。" ③阳春：高雅的歌曲。战国楚宋玉《对楚王问》："客有歌于郢中者，……其为阳春白雪，国中属而和者，不过数千人。" ④东山妓：东晋谢安早年隐居浙江上虞东山，出仕后金陵东山也是其经常游憩之地。因其出游必携歌妓，故后世遂称文人雅士游赏所携之妓为"东山妓"。 ⑤北海樽：东汉孔融字文举，曾任北海相，后世称之为孔北海。好客喜酒，作诗有"座上客常满，樽中酒不空"之句。 ⑥雷陈：东汉雷义、陈重。二人是好友，被举荐时互相推让，最后雷义让陈重，太守不允，雷义披发佯狂而去。乡里遂有"胶漆自谓坚，不如雷与陈"之谚。见《后汉

书·独行传》。 ⑦风木含悲:指父母亡故的悲哀。典出《韩诗外传》:"皋鱼曰:'……树欲静而风不止,子欲养而亲不待也。'" ⑧雪窗萤火:晋孙康家贫好学,冬夜映雪光读书;车胤也是家贫好学,夏夜将萤火虫捉在练囊中借光读书。见《初学记》引《宋齐语》及《晋书·车胤传》。 ⑨退三舍:春秋时晋与楚城濮之战,晋文公重耳先退三舍(一舍三十里),以报答楚王过去对自己的恩惠。后多以"退三舍"表示主动退让。 ⑩谢康乐:南朝宋谢灵运袭封康乐公,后世因称之为"谢康乐"。他工诗,好游山玩水。 ⑪金兰簿:登记结拜的异姓兄弟姓名的簿子。 ⑫咏雪之慧:东晋谢安的侄女谢道韫有一次在谢氏家庭进行的咏雪联句中以"未若柳絮因风起"超过了兄弟们,受到大家的称赞。后因以"咏雪之慧"喻女子有文采。 ⑬剉荐:东晋陶侃家贫,有一次范逵率仆从来陶家,陶母剪发卖钱,买来粮食,拆屋当柴,将草荐切碎喂客人的马匹。 ⑭金雀:一种钗名。⑮苍头:男仆人。 ⑯枢密:官名,即枢密使。宋制,枢密院的长官与同平章事等合称宰执,共同负责军国要政。 ⑰玉搔头:一种钗名。 ⑱"裙拖"二句:此为唐李群玉《同郑相并歌姬小饮戏赠》诗中的两句,原诗中"潇湘"作"湘江","暂挽"作"鬓耸"。 ⑲"衣锦"句:《三国志·魏书·张既传》:"魏国既建,为尚书,出为雍州刺史。太祖谓既曰:'还君本州,可谓衣绣昼行矣。'" ⑳骊歌:《骊驹》之歌,告别的歌。 ㉑"长安"句:晋明帝幼时,父亲问他日近还是长安近,他说:"日近,举目见日,不见长安。" ㉒阳关:古关名,西汉置,故址在今甘肃敦煌西南,因在玉门关之南,故名。唐王维《送元二使安西》诗有"劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人"之句,古琴曲《阳关三叠》即以王诗为歌辞。 ㉓朝云暮雨:战国楚宋玉《高唐赋序》记楚怀王游云梦泽,梦一妇人,自称"巫山之女",愿荐枕席。去而辞曰:"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"后因以"朝云暮雨"代指男女欢会。 ㉔呼卢:指赌博。古博戏,用木制骰子五枚,每枚黑白两面,掷出五子皆黑为卢,为最胜之采,玩时为求胜,常掷子呼"卢"。浮白:本指罚一大杯酒,后亦指喝酒。白,大白,酒杯名。 ㉕高阳狂客:刘邦起兵反秦后,有一位高阳的儒生郦食其来见他,刘邦不喜儒生,不愿接见,郦食其说自己不是儒生,是"高阳酒徒",刘邦便接见了他。后遂以之指称好酒者。酒客,意同酒徒。 ㉖大刀头:《玉台新咏》载汉杂曲歌辞云:"藁砧今何在?山上复有山。何当大刀头?破镜飞上天。"大刀头,即刀环,环谐音双关"还"。后世因以"大刀头"喻回还。 ㉗"只恐"句:晋陆机《为顾彦先赠妇》诗:"京洛多风尘,素衣染为缁。"此用其意。

《狮吼记》是一部讽刺批判妇女妒忌的戏。

妒忌是一种心理现象,属于情感范畴。英国科学家培根说过:"所有情感中最令人神魂颠倒者莫过于爱情和嫉妒。这两种感情都会激起强烈的欲望,而且均可转化成联想和幻觉,钻进世人的眼睛,尤其容易降到被爱被妒者身上,这些便是导致蛊惑的要点,如果世间真有蛊惑的话。"这是说爱情和嫉妒都是很强烈的感情,并且容易使人失去理智,导致不良的后果。的确,嫉妒是一种非良性情感。它是一种畸形的、不健康的情感,极易与其他的不良品质结合,比如自私、残忍、报复心等,往往形成一种恶德恶行,最后为人所不齿。《红楼梦》里王熙凤害死尤二姐,想必是没有人喜欢王熙凤的。

妒忌本来可能发生在任何存在竞争的领域，也是男女都会有的。但在过去人们的印象里，似乎嫉妒是女人的天性，又多发生在男女关系之间，从而引发出许多故事。这倒也不是没有原因的。封建时代，社会竞争领域是没有女人的，没有女人不是因为没有嫉妒，而是因为没有故事——故事是传出来的，没有女人的事，是没有人乐于传播的。在男女婚恋和家庭生活中，发生的事就会沸沸扬扬，生出引人入胜的故事。前面所引培根的话，是将爱情和嫉妒分开说的，只是说它们之间有某些相似之处。但是事实上爱情和嫉妒既是品质不同——爱情美好，嫉妒丑恶——又是常常连在一起的：爱情常常导致嫉妒（当然嫉妒并不一定由于爱情）。有一句老话就叫做"爱到妒时情始真"嘛！

可是因为爱情的无价，妒忌就没有价值可言，也得不到丝毫同情，至少在中国古代是如此。未婚的女子即使有恋爱的事发生，也是非理、非法不受保护的，她们根本没有妒忌的权利。已婚妇女妒忌才是比较普遍的现象，她们为此受到的谴责千古不绝。在家庭里，丈夫哪里有可嫉妒的对象呢？而妻子则有合情、合理又合法的大批竞争者——姬妾、情人、妓女……所以嫉妒的故事便只属于女人。当女人一生的社会角色只剩下一种——"妻子"（"母亲"从属于"妻子"），其作为人的权利也只剩下对丈夫某种程度的拥有的时候，对这种权利的侵犯，就意味着对她全部生存价值的侵犯，也就必将激发出她全身心的本能来对抗。但她没有合理合法的维权途径和手段，那就意味着她可能将不择手段。现实生活里，文学作品中，这类故事非常多。有些杰出女子，例如能诗能文的才女，还可以通过文学作品表达自己的情感，唤起丈夫的良知。比如汉代的司马相如和卓文君因自由恋爱而结婚了。卓文君是多么杰出的女子！又会作诗，又会弹琴，又懂得爱。为了司马相如，她抛弃了富裕的家庭，和相如一起过起了家徒四壁，当垆卖酒的生活。可司马相如一发迹，居然又要娶茂陵女子为妾，卓文君怎不哀怨欲绝？于是写下了文学名篇《白头吟》。南北朝时期窦滔赴任时只带小妾阳台，妻子苏蕙长期独守空闺，她将对丈夫的爱和恨在织机上织出了著名的璇玑回文诗，使丈夫受到感动，回家来了，此事也传为美谈。然而千古之下，具备这样的才能并用来争取自己权利的女子能有几人？

妒忌成为一种文学题材在女性往往是自己的情感倾诉，在男性作家则是以旁观者的姿态对妒忌进行诠释。不同的诠释表达了人们对这一社会问题见解的不同。明代有两部传奇——吴炳的《疗妒羹》和汪廷讷的《狮吼记》，都是写妒忌的。将二者作一番比较是很有意思的。

《疗妒羹》是以被嫉妒者乔小青为主要对象的戏，其中塑造了一个极端嫉妒的悍妇苗氏，她对小青百般迫害。作者对她的不幸遭遇是同情的。但仔细捉摸：乔小青的不幸其实并不是因为做了妾，而是因为她命运不能自主。她

被人卖来卖去,卖错了人,卖给了家有妒妻的褚大郎。其次,作者谴责的不是买妾的褚大郎,也不是男女不平等的婚姻制度,而仅仅是妒妇苗氏。苗氏的嫉妒与她对丈夫的感情无关,她的权利受到侵犯,却并不仇恨真正侵犯她的权利的丈夫,而是比她更弱小的女子小青。还有,她的恶德并不止于嫉妒。除了小青的年青美貌外,她还仇视书籍,仇视德行,仇视所有的美好。她还残忍到进行谋杀。所以即使没有小青,没有嫉妒,她也是个邪恶的女人。作为她的对立面,剧中歌颂了一位多方为丈夫杨大器买妾的贤德的颜夫人(剧中她由正旦扮演,是主要的正面人物),只可惜小青错过了机会,所以受了许多苦。后来小青终于做了杨大器的妾,成就了一桩美满姻缘,获得了幸福。这一正一反两个人物,完整地表达了作者的观点:他不反对多妻制,他把嫉妒仅仅理解成个别妇女的道德品质恶劣。当然《疗妒羹》不是坏作品,它有一些人道意识,有一般的善恶意识,但它没有女权意识,没有从普遍人性和社会制度上认识和揭露嫉妒的产生和危害,更没有从人的心理活动深层对嫉妒进行解剖。

而《狮吼记》在上述方面超过了《疗妒羹》。

首先,它矛头指向的是女性在夫妻关系中的不平等地位——尽管他并不拥护男女平等,但矛盾的引发从此开始。从艺术处理上,在丈夫和妻子之间展开戏剧冲突。柳氏嫉妒的根源正是丈夫和妻子之间的生活权利和情感相互拥有的不对等——丈夫陈慥总想外出寻欢作乐,有另外的女人相伴,妻子柳氏对丈夫这样的行为则百般抵制。柳氏的主要报复对象不是第三者,而是丈夫。作者这样写,无疑准确把握住了嫉妒者的脉搏。在人物形象上,作者不把柳氏刻画成一个彻底的反面人物。她的基本形象仍然是美好的。特别是她爱丈夫,嫉妒正是从这个基点上开始的。后面的第十七出《变羊》,写柳氏将丈夫陈慥的脚拴住,不让他出门,但陈慥却将绳子拴了一只羊,自己偷跑了。柳氏发现,以为是丈夫变成了羊,十分怜惜和后悔。这爱,便诠释了她的妒。这个基点在全剧开头的《叙别》一出就定下了。后来柳氏的嫉妒愈演愈烈,发生了许多过火和不可理喻的行为,都和丈夫的不断欺骗和背弃有关。作者写出了这种发展和变化是双方造成的,符合生活的真实,也表达了对嫉妒者一定的理解和同情。最后,此剧被处理成轻喜剧,也表明他的基本态度和美学理想。(这一点后面我们还将会谈到)

在全剧第二出《叙别》里,柳氏被塑造成一个相当可爱的女人。她美丽聪慧:"脸似芙蓉腰似柳,眼波湛湛横秋。云鬟斜掸玉搔头。羞遲风流,难掩风流。"(【临江梅】)丈夫陈季常赞她"多咏雪之才",即聪慧而有文才。她还很通情达理。丈夫走得名正言顺,她不强留:"果若为前程干办怎淹留,一任你买棹入皇州。"(【东瓯令】)她内心感情丰富,对丈夫的离去她真诚地依依难舍:"心间事欲说还休,唱《阳关》斟别酒,啼痕湮透青衫袖。"当然她也表示了一些

担忧，免不了谆谆叮嘱："怕意马放难收。休被那朝云暮雨向台前诱，休被那流水桃花在洞口留。更怕是呼卢浮白，被高阳狂客羁绊归舟。"这些都在情理之中，没有任何可以指责的。《西厢记》中"长亭送别"时，崔莺莺不也叮嘱张生："若见了异乡花草，再休似此处栖迟"吗？

可是她真诚信任着的丈夫却的的确确在欺骗她：他明明是想外出结客游乐，明明已经对功名失去兴趣，决心过陶情诗酒寄兴烟霞的生活（【恋芳春】曲后宾白），对妻子却谎称是为了功名去洛中拜见世伯吕公著。"非忘道路修，为念交情旧。暂别兰闺，把父执亲临候……功名倘可图，及早乘机遘。愿借吹嘘，衣锦荣清昼。我岂是天涯海角空驰骤"，说得多么冠冕堂皇！最后还信誓旦旦："我冰心不惹风尘垢，你香阁何劳抱杞忧。从今去，我谢客除花还戒酒，拟明月大刀头。"柳氏完全相信了，她表示"只愿你故人逢功名就，我甘心坐待绿窗幽"（【余音】）。这样一位通情达理、情愿牺牲自己成全丈夫的女子，能是本性乖戾、居心不良以折磨丈夫为乐的恶妇吗？她在此刻完全是受害者。观众在看着她被蒙在鼓里，带着对丈夫的关爱和信任下场的背影时，一定会油然而生出同情来。

当然这位男性作家对陈季常的欺骗从根本上是怀着善意的理解和同情的。这种理解和同情基于对多妻合法合理的制度以及子嗣对社会的重要性的肯定，同时对男人在社会生活中的特权是维护的，对他们的行动自由受制于闺阃也是不以为然的。所以对陈慥并不认真严肃地进行批评，只是有些轻微的嘲弄而已。对柳氏的受骗同情也有限，点到为止。　　（姚品文）

狮　吼　记

汪廷讷

第九出　奇　　妒

【一剪梅】（生上）谈空说有遇名僧，勘破浮生，了悟无生。一炉香篆数函经，欲断尘情，尚恋凡情。

冠天履地学为儒，无奈青云事业虚。近向西来探秘密，黄花翠竹尽真如[1]。小生自在东坡雪堂，得与佛印禅师谬结同心之契[2]，常聆出世之谈。欲仗大士因缘，消我前生业债。茫茫苦海，堕落堪虞；泛泛慈航，皈依颇切。争奈我妻房柳氏，生性儿有些跷蹊，遽难化诲。我甘心儿陪些

从顺，何怕折魔[3]？今已辰牌时分[4]，待我入兰房中，看娘子起未？（入介）呀，娘子起来了。

【女临江】（旦上）朦胧春梦莺啼醒，绿窗外日移花影。掀帘谁荡玉钩声？春山郎欲画[5]，螺髻未妆成。

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。（生）夜来风雨声，花落知多少？（旦）相公，你今日为何出门太早？（生）我欲寻苏东坡谈禅，谁知他已不在家了。（生抱旦介）娘子，我看你云鬟虽乱，意态更妍，恍如宿醒太真[6]，绝胜捧心西子。（旦推生介）我也不喜你虚头奉承，只要实心帖服。（生）娘子，我和你，

【懒画眉】似关关匹鸟两和鸣[7]，夫唱妻随协气生。须知那伯鸾德耀振贤声[8]，白头相爱还相敬。我怎忍反目徒伤结发情？

（旦）陈郎，我岂不知，

【前腔】幽闲贞静博芳名，只怕你做丈夫的，宜室宜家道未行[9]。（生）若论刑于之化[10]，卑人其实不让文王，但恐娘子未如淑女。（旦怒介）你那些儿见我不如淑女？出言何故太欺凌？多应未谙区区性。（生慌介）娘子，我与你耍子，如何便认真？（旦）也是你作要成真自取憎。

如今这时候了，快拿过妆台来我梳洗。（生）敢不效劳？（递妆镜介）鸾镜、犀梳、象牙眉掠俱在此。（旦对镜照介）

【前腔】轻尘拂去鉴光明，（生）照得你丰采翩翩百媚生。你这影儿，好似对门张员外家媳妇。（旦怒介）你看上甚么张媳妇，却将我来比他？（摔镜介）我将菱花撅碎恨难平[11]。（生袖中出扇，扇旦介）奶奶休发怒，我与你扇扇。（旦回头见扇，佯笑夺扇看介）这丹青便面是何人赠[12]？莫不是掷果潘安远寄情[13]？

（旦）我看这扇儿精致，多应是风流年少人物。（生）有一朋友，年方弱冠，因我爱他，特遣人送来的。（旦将扇打生，扯碎掷地介）

【前腔】男儿不自重时名，甘比狂童背圣经。（生）娘子，你捻酸吃醋全不怕人听？（旦）我家常说话，怕甚么人？（生）《诗》中长舌宜三省[14]。（旦）三省、三省，磨得你投河、落井。（向内大叫云）小厮每你听着：但有年幼的朋友来拜，竟自回他，休得通报。（内应）知道了。（旦）免得东君喜送迎[15]。

（末扮苏院子上）为有看花约，因传折柬来。陈相公在家么？（生）外边有人声，我看是谁？（生欲出介）（旦扯生介）你且住。我去张一张，若是年幼的朋友，不许你出去。（张介）原来是一个仆人，你出去罢。（生出见介）（末）苏爷方才失迎相公。今日天色晴明，南郊花事可玩，欲拉琴操陪

相公游赏片时，特差小人奉请。(旦大叫云)不许去！不许去！(生慌背末云)"琴操"二字，不知可曾听得？若听见怎了？(回身向末云)院公，你可少待，我进去便来。(入见旦云)苏学士请我游春，并无他客。(旦怒视介)我素知东坡是风流人豪，寄兴花酒。况他欲拉琴操同游，你如何哄我？(生)那里是琴操？叫我是陈慥。(旦笑云)谁曾见主人请客，反呼客名？(生)原来娘子不知。我在洛中拜子瞻为兄，兄呼弟名，正是古礼。(旦)我这个信不过。若是妓女，断不与你干休。(生跪云)若是妓女，甘心受责。(旦)你既自招，奈家无刑具。你去隔壁借李大嫂昨晚打李大伯的竹篦来。(生迟疑介)(旦大叫)还不快去？(生慢行自语介)叫我此去，如何开口？(旦扯生介)你说甚的？莫不骂我么？(生)我怎敢骂你？我说李大嫂竹篦，自家要用。我书房中有青藜拄杖一条，何等方便？免得求人。(旦)你说的是。那藜杖颇坚，尽勾你消受。快去取来。(生入)(取杖出介)杖儿，杖儿，我想刘向当年赖你呵，

【解三酲】炊藜火把瑶编曾映[16]，今做了挞良人夏楚之刑[17]。古来只有伯俞受杖遵慈命[18]，几曾见甘痛决被妻荆？(旦大叫)藜杖现放在那壁，怎么不快拿来？(生)来了，来了！(低唱)我非无斩钉截铁刚方气，都只为惹草沾花放荡情。权支应，(旦)这个却权不得，要打便打。(生递杖与旦介)倘违约束，任尔施行。

(旦叫末介)苏院公！(末应)夫人有何分付？(生)你好没分晓，叫他说甚么？(旦)你对老爷说，我相公久已受戒，不见妇人，休得引乱他心，有伤雅道。(末)我老爷一生也是怕见妇人的，夫人放心。(生)娘子，你方才疑我哄你，难道此人也诳言？(旦)那苏学士呵，

【前腔】为风流招愆惹眚[19]，这来人言语难凭。你杨花心性浑无定，(举杖示生介)若犯着我呵，把藜杖重才丁[20]。(生背末对旦云)休被那人听见，不像体面。(旦)你欲全体面休干犯，莫怪我心肠易变更。(末)相公请行，老爷候久了。(旦)且趋他命，纵然你欺吾不见，难掩风声。

(旦)柳色莺声及早春，(生)出门俱是看花人。

(末)杖藜扶你桥东过，　　一路上行人也断魂。

〔注〕 ①真如：佛家指永恒常在的实体、实性。 ②佛印禅师：宋僧了元，号佛印，居金山寺，是苏轼的朋友。 ③折魔：即折磨。 ④辰牌时分：一日十二时之辰时，相当上午七时至九时。 ⑤春山：对女人眉毛的美称。唐李商隐《代董秀才却扇》诗："莫将画扇出帷来，遮掩春山滞上才。" ⑥宿醒太真：隔宿醉酒未醒的杨贵妃。杨玉环原为唐玄宗李隆基的儿媳。后来李隆基要收她为妃，先让她到道观里当道士，道号太真。 ⑦关关匹鸟：《诗经·周南·关雎》："关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。"这首诗

是写夫妇和谐的，关关，鸟鸣声。匹鸟，指雎鸠。 ⑧伯鸾德耀：即东汉梁鸿、孟光夫妇。二人是夫妻相敬如宾的典范。 ⑨宜室宜家：《诗经·周南·桃夭》："之子于归，宜其室家。"朱熹《诗集传》云："宜者，和顺之意。室谓夫妇所居，家谓一门之内。"这里柳氏用描写出嫁女子的"宜室宜家"来说丈夫。 ⑩"刑于"二句：说自己在家里做妻子的模范。《诗经·大雅·文王》有"刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦"之语，所以生说自己"其实不让文王"。刑，同型，型范之意。 ⑪菱花：菱花镜，背面刻有菱花的铜镜，也泛指镜子。⑫便面：扇子的别名。 ⑬掷果潘安：晋潘岳字安仁，美姿容，少常挟弹出洛阳道，见到他的妇女们喜欢他的俊美，都向他的马车上扔果子，遂满载而归。 ⑭诗中长舌：《诗经·大雅·瞻仰》："妇有长舌，维厉之阶。"长舌指多言，爱搬弄是非。 ⑮东君：司春之神。 ⑯"炊藜"句：据《拾遗记》载，汉代著名学者刘向于成帝末校书天禄阁，专精覃思，夜有老人着黄衣，持青藜杖，登阁而进。见刘向在暗中独坐诵书，乃吹杖端烟燃为照明，与刘向谈远古时事，传授五行洪范之文。瑶编：对书的美称。 ⑰夏(jiǎ)楚：夏，木名。楚，荆条。古时学校用以做惩罚学生的鞭子。后引申为刑具。 ⑱伯俞受杖：刘向《说苑》载，汉韩伯俞性至孝。一次母亲打他，他大哭。母亲问他往日挨打，都是很高兴的，现在为什么哭呢？他说：往日挨打觉得很痛，知道母亲身体康健。今天挨打不痛，知道母亲身体衰弱了，所以很难过。 ⑲眚(shěng)：指灾祸。 ⑳才丁：即打，用拆字法。

陈慥以求功名为名，到洛中游乐，柳氏得知受了欺骗，写信将他招回。回来之后他又与苏东坡、佛印等一同游赏玩乐，座中还有妓女琴操相陪。但是柳氏有了教训，比过去警惕多了，戒备也严密多了。所以陈慥觉得很不自由。本出写苏轼遣人来请陈慥去游春，柳氏意欲阻止，终于又被陈慥说服，放他出门去了。

这部戏写妻子柳氏嫉妒特甚，丈夫陈慥在妻子面前，总是做小伏低，逆来顺受。那么陈慥是否被刻画成一个"孱头"、"脓包"、"窝囊废"，真正的无能之辈呢？完全不是如此。

首先从本出戏里，我们仍然可以看到作者刻画他们夫妇间和美的一面。作者让二人上场合念"春眠不觉晓"，正是表明这一点。丈夫去看妻子起床没有，柳氏问丈夫"今日为何出门太早"，都是出于相互关心，丈夫被妻子的美丽温柔激动，便动手动脚了，妻子虽然拒绝，却还是理解丈夫的好意。这时闺房气氛还是很温馨的。接下来二人相互交心：丈夫希望夫妇俩"白头相爱还相敬"，不愿"反目徒伤结发情"；妻子表示自己愿意"幽闲贞静博芳名"，只是担心丈夫"宜室宜家道未行"；丈夫辩解说"刑于之化，卑人其实不让文王"，而批评妻子"未如淑女"。这是在试探是否能给妻子提点意见，柳氏方有些不高兴了，丈夫赶紧解释说是开玩笑，妻子也没有过于认真，转过话题，让丈夫帮助自己梳妆。……这不是生活气息极浓的一幅闺中行乐图吗？后来的昆曲将这出戏作为保留剧目，取名《梳妆》(见《缀白裘》)，可见观众也是非常欣赏这一情景的。

从陈慥的玩笑开始有点摩擦。陈慥将妻子与对门张员外媳妇比较，所以柳氏生气了。这气生得实在不算无理。这说明陈慥的确是观察和注意过张员外媳妇的美貌并且很赞赏的。在一个女人面前赞美另一个女人的美丽，现代文明女性不是也难以接受，在西方还视为一种禁忌吗？何况夸妻子"丰采翩翩百媚生"，像对门张员外家媳妇，就是以张家媳妇之"丰采"为标准的，似褒实贬，当然会使柳氏的自尊心受挫。后面她开始拈酸，多所发挥，怕就算不上是无理取闹了。

下面第二场戏仍然在夫妻二人之间进行。不过不再是一般性谈论，而是因苏轼派人来邀请陈慥去南郊看花转而展开新的矛盾。柳氏不愿并限制季常出游，季常则极力周旋，争取出游。柳氏提出要约法三章，座中不得有妓女，如有妓女，定要责罚。挨打的棍子还要季常自己去借，当着仆人的面威胁季常，毫不顾及他大男人的体面。她还大模大样给苏轼捎话："休得引乱他心，有伤雅道。"一副盛气凌人的样子。看起来，柳氏的确蛮横霸道，处处占着上风。陈季常则忍气吞声，甘居下风，乖乖接受妻子的条件，说："若是妓女，甘心受责。"还把自己的青藜杖献出来作为责罚自己的工具，一副可怜相。

大多数观众会觉得陈季常软弱得很可笑。但如果真的觉得这个男人可怜，甚至怒其不争，那就上了他的当了。他的唯唯诺诺虽然有性格基础，但实在是一种以退为进的策略。他自己唱得明白："非无斩钉截铁刚方气，都只为惹草沾花放荡情，权支应。"(【解三酲】)对柳氏的咄咄逼人，他左遮右挡敷衍着，还拉着苏院公作配合。明明知道有妓女琴操在，却信誓旦旦，保证没有妓女。院公也说："我老爷一生最怕见妇人的，夫人放心。"柳氏能做的都做了，只得相信季常的保证。结果再一次上当受骗。季常不但去自由玩乐，最后还在外面讨了小妾。所以谁是胜利者呢？丈夫才是真正的胜利者。主观愿望和实际效果背谬错位，造成了强烈的喜剧效果。

当然这出戏里的双方无论胜利或失败，谁都没有受到很大的伤害，表现了轻喜剧的特点。我认为作者是很懂喜剧原理的。亚里斯多德说："喜剧模仿的对象是比一般人较差的人物。所谓较差，并非一般意义的'坏'，而是指具有丑的一种形式，即可笑性(或滑稽)。可笑的东西是一种对旁人无伤，不至引起痛感的丑陋或乖讹。"汪廷讷在《狮吼记》里塑造的这两个人物都是有缺点的正面人物，他们的冲突产生的是喜剧美，并不给人恐惧感和痛苦感。

但全剧揭示的现象，却并不因为它的喜剧性而失去社会意义的深刻。陈慥是受虐的一方，似乎很不幸，但陈慥本人却保持着一种非常平和的心态，似乎是甘于受虐。其实这种平和并非懦弱，而是一种真正的心理优势。他后面是一个支持他的广大社会，在戏里就是苏轼、佛印等。这是一个属于男人的世界，包括仆人在内，都同情帮助他，帮他实施欺骗。相反，柳氏的乖戾是由于孤立无援，而又充满危机感，是真正的弱者。她的力量只及于闺内，用绳子

拴脚都只能拴在门里，一出大门男人就有援手。比如有巫师(虽然她也是女人，但也不认为应该帮女人)帮他变羊，佛印帮他施法术，苏轼给他送小妾等等。所以真正强大的仍然是男人。这种真正的强大维持丈夫陈慥的优势心态，平衡了他受到约束和压制所产生的不快。他既有恃而无恐，犯不着对柳氏以牙还牙。所以他并不像表面看到的那么可怜，没有不堪忍受的恐惧和痛苦。作者是否意识到了这一点难说，但他忠实于生活的真实。

由于作者对女人妒忌的认识毕竟受到封建正统思想的限制，特别是求嗣至高无上的观念，使得作者把过错都归于柳氏，矛盾的解决是必须设法消除柳氏的妒忌，所以后半部作者的美学追求改变了，没有把喜剧风格贯彻到底，而让柳氏受到惨痛的惩罚。 (姚品文)

狮吼记 汪廷讷

第十一出 谏 柳

【生查子】(旦持拄杖上)儿夫喜浪游，不把盟言守。嘀嘀奈予何①，伊作伊还受。

〔如梦令〕自是男儿情薄，莫怪妇人口聒。为爱出墙花，玩法甘违初约。知觉，知觉，抵死与他一着。 昨日丈夫欲偕东坡嬉游，自招若有美人，甘受藜杖。我令苍头潜去窥视，那老奴也把言语支吾。我怒发先要杖他二十，他方才吐露真情，说果有妇人在坐。天，天，有这样不守法度的男子汉。他归来推醉，我也不曾理他，待今日和他算账。丈夫那里？(生应上)有，有。

【前腔】看花昨夜归，尚未醒残酒。闻唤急趋跄，琴瑟娱清昼。

(见介)娘子有何见教？(旦怒云)见教，见教，可知你灾星拱照。若还违拗些儿，我不刎便吊。你昨日出门时，对着拄杖儿，招些甚么来？(生)奶奶，我但见你红下脸来，我有话都说不出了。你请息怒，容分剖。(旦佯笑云)你昨有妓无妓？(生)娘子，其实无妓。(旦怒将杖打生云)昨坐在东坡右手，穿藕丝裳者是谁？(生)娘子，昨日游人千丛万簇，想是苍头看得眼花了。我们实不曾携甚美人。(旦)你还硬嘴？叫老奴来对！(大叫)苍头那里？(内应)买下饭去了②。(生慌云)不必叫苍头③，我认了，

我认了！(旦)禽兽，人说你肠子有吊桶粗，我说你胆子有天样大。我与你做夫妻多年，你岂不知我平日的性子，辄敢欺心玩法？跪过来，定打三十拄杖。(生)奶奶，不才初犯，且饶这遭！(旦)断要打，休惹起我的性子来。(生)奶奶，打我是小事。你方才养成指甲，恐被抓伤，吾罪越重。不如权且恕过，下次莫饶。(旦)也罢，我饶你拄杖，罚跪在池边。(生)奶奶，这个容易。只求把大门闭了，恐有人来，不当稳便。(旦)若要闭大门，打了去跪！(生)我跪，我跪。(旦虚下)(生跪介)

【宜春令】(生)心中恨，(旦内叫云)你恨我么？(生)脸上羞，(旦内云)你是该羞也！(生)对着碧粼粼方塘水流。(旦内云)你倒不如投在水里罢！(生)当场出丑，这般恩爱难消受。(旦内云)你既没情，我也无义，怎怪得我？我且睡一觉来放你。(内做乱蛙鸣)(生)呀，这孽畜，往常不叫，偏今日咭咭聒聒，如鼓吹一般。蛙哥，蛙哥，你可怜陈慥，闭嘴一时，只怕他疑我与人说长道短。你休在清池阁阁争喧，免疑我对傍人哓哓撇口④。苦，我这膝盖儿跪得疼了，望娘行大发慈悲，暂时宽宥。

(小生上)既已为男子，应当制妇人。牝鸡曾有戒，未可令司晨⑤。昨日陈生归家，必受柳氏之气，我去探望他一回。来到门首，门儿半开在此，不免径入。(见生跪，背语科)呀，兀的不是季常？缘何跪在池边？奇绝！奇绝！待我闪在这壁，听他说些甚么。

【前腔】(生)衔冤气，溯祸由，我也不怨娘子，只怨苏学士，挈红妆春郊戏游。(小生背云)我挈红妆，你不来也自由你，如何怨我？(生)到今日呵，落他机彀⑥，幸得无人来见，倘人窥嘲讪般般有。我的娘，誓从今改过收心，敢如前胡行乱走？(向空顿首介)望神明转日回天，急来搭救。

(小生忙扯起生介)救你的神明是我！(生怒介)东坡，你好没礼！缘何不先通报，径直入人家来？(小生)若待通报，怕你膝盖儿越疼了。季常，陶元亮不为斗米折腰⑦，至今犹有生气，况你为丈夫，乃甘曲膝于妻孥，岂不汗颜？(生慌掩小生口云)嘿声，嘿声！跪的是我，不干足下事。(小生喝云)衣冠不整，尚属朋友之过，世间那有这样缩头的男子？(旦持拄杖叫上)禽兽，缘何不待我发放，擅自起来？却与谁人在此闹嚷？(见小生拜介)原来是苏大人。(小生)尊嫂，轼闻妇道以顺为正，从一而终，是以牝鸡司晨，长舌阶厉⑧。尊嫂何不恪遵四德之训⑨，甘犯七出之条⑩？季常有何得罪，而令其长跪池头？窃恐夫既不夫，妇亦不妇，伤风败俗，逆理乱常。不可，不可！(旦)苏大人，奴家虽系裙钗贱质，颇闻经史懿言。自古修身齐家之士，先刑寡妻⑪，乃治四海。古之贤妇，鸡鸣有警，脱簪有规，交相成也。齐眉之敬，岂独妇顺能彰；反目之嫌，只缘夫纲不

正。今我丈夫呵，

【梁州序】襟怀偏放，面皮徒厚，不把我机关参透。(小生)你待要他如何？(旦)要他绳趋尺步⑫，休轻惹罪招尤。苏大人，羡你望隆山斗，却怎心恋烟花，轻把我儿夫诱？(小生)琴操是我的相识，季常不过陪行，于理何碍？(旦怒视小生云)你引花了他的心儿，又来管我！(以杖指小生介)恨不青藜打杀你，老牵头！(小生慌躲介)(生跪云)奶奶，宁可打我罢。(旦用拄杖拨生跌倒介)教你狗党狐朋莫再游，免使我恁争斗。

(小生背与生云)看这般光景，休道你怕他，我也有些儿胆怯了。待我勉强说他几句。(生)他手中物，不是当耍的。(小生)尊嫂，从来悍戾之妇呵，

【前腔】当年为害，千秋遗臭。他把那四德三从一旦丢开脑后，淫心悍气，全无半点温柔。(旦)从来那些悍戾的，你说我听！(生)东坡，少说几个罢，休连累我吃打。(小生)有那武姬斫树⑬，刘氏垂帏⑭，王导也为他挥麈亲驰骤⑮。明光因诵赋⑯，溺清流，五虎威严鬼也愁。(小生作恨介)(旦)大人为何发恨？(小生)恨不剥这禽兽！

(旦大喝指小生云)你言言嘲讪，句句扛帮，我虽奈何不得你，(举杖打生云)都是这畜生串了来的！(生跪唱)

【前腔】告娘行细察因由，苏学士突然来候。这颠言狂语，尽皆纰缪。我自随伊饶舌，惮尔青藜，朝夕欢相守。(旦)我往常闻你向学士谈禅，十分敬服，谁知谈的都是老婆禅⑰。苏大人，各人有家，此后免劳下顾。(小生鞠躬)领命，领命。(生)是非今说破，莫追求。(旦对生云)你若再揽他上门，我和你做一世冤家。(生)难道不是冤家不聚头？(揖小生介)请暂退免僝僽⑱。

(小生扯生背云)闲话休提。季常，你年将强仕⑲，兰梦无征⑳，何不与令正商议娶一妾？(生)还敢要他娶妾？我向在洛中，闻知吾所为，遣苍头以书见招，说家中已纳四妾。我急急归来看时，却娶了四个魑魅魍魉，教人怎下得手？(小生笑云)就容貌丑些，但得生子，亦是好事。(生)未及月余，他并丑的也都赶回去了。(小生)待我与他说。(向旦云)尊嫂，季常此后决不敢恋酒贪花，但下官有一言奉告。(旦)请说。(小生揖旦介)

【前腔】念螟生略献愚谋㉑，论不孝须防无后。(旦)呀，我陈门无后，与苏君何干？(小生)下官与季常呵，忝金兰交谊，忍绝箕裘㉒？(旦)老苏，你未谙麻衣相法，怎晓得我再不生儿子了？(小生)尊嫂，倘容他娶一妾呵，你是螽斯不妒麟趾㉓，钟祥百福从天祐。(旦)《螽斯》、《麟趾》是周公作的

诗，若周婆肯说这话？怪不得有官奏你诽谤朝廷，原来你好管人家闲事。(向生云)陈郎，娶妾是好事，但我每日要打一百拄杖，直打到七十岁止。你若经得起，任你施为。(生慌介)肯因添一妾，与你结为仇？难道无儿没葬丘？(小生指生云)你反这般样说！(旦推小生出门介)快走快走，推出去莫容留。(旦手拖拄杖拉生下)

(小生笑云)苏子瞻遨游四海，阅人颇多，何曾见这般恶妇？我将侍儿赠他，一者令陈生有后，二者令柳氏分权。柳氏，柳氏，

【尾声】你虽是乾坤戾气天生就，怎出得东坡妙手？一计教他命即休。

愿天常生好人，愿人常打好事。

若还妇制其夫，便是背生芒刺。

〔注〕 ①嗃(hè)嗃：严酷的样子。 ②买下饭：买菜。吴方言称菜为下饭。 ③苍头：男仆。 ④哓(yáo)哓：争辩声。 ⑤"牝鸡"二句：母鸡报晓，指女人当家或当政。《颜氏家训·治家》："如有聪明才智，识达古今，正当辅佐君子，助其不足，必无牝鸡晨鸣以致祸也。" ⑥机彀(gòu)：圈套，机关。 ⑦"陶元亮"句：晋诗人陶渊明，一名潜，字元亮。《晋书·陶潜传》载他为彭泽令时，"素简贵，不私事上官，郡遣督邮至县，吏白应束带见之，潜叹曰：'吾不能为五斗米折腰，拳拳事乡里小人邪！'" ⑧长舌阶厉：妇人多嘴多舌搬弄是非，是灾祸的根源。典出《诗经·大雅·瞻卬》："长舌之妇，维厉之阶。" ⑨四德：古时对女子行为的要求，即妇德、妇言、妇容、妇功。 ⑩七出：封建时代已婚妇女有七种过失可以被丈夫休弃。 ⑪"先刑"句：男人应该先做妻子的模范，以后才能治理国家。典出《诗经·大雅·文王》："刑于寡妻，至于兄弟，以御于家邦。"刑，同型，型范之意。 ⑫绳趋尺步：行动合乎法度，循规蹈矩。绳、尺，古代木工用的量具。 ⑬武姬斫树：据《潜确类书》载，武阳女嫁阮宣，性妒忌，家有桃树一株，开花艳丽，阮宣赞叹不已，武氏大怒，让家人砍去桃树。 ⑭刘氏垂帏：据《世说新语·贤媛》，谢安的夫人刘氏用帏帐把歌舞的婢女围起来，只让谢安看一眼就又把帏帐放下。谢安请求再打开来看一会，刘氏就说："恐伤盛德。" ⑮"王导"句：王导，晋人，南渡后任宰相。其妻曹氏不许年轻女子伺候他，他就在外密养小妾。曹氏闻知，带人打上门去，王导急忙带上小妾亲自拿着麈尾赶车逃走。见《艺文类聚》引《妒记》。 ⑯"明光"句：晋太始年间的刘伯玉，妻段氏，字明光，性妒忌。伯玉曾在妻子面前诵《洛神赋》，并且说："取妇如此，吾无憾焉。"其妻恨曰："君何得以水神美而轻我？我死，何愁不为水神！"于是溺水自尽。以后凡美丽的女子过河，都会遇见大风浪。此渡口遂名妒妇津。见《酉阳杂俎》。 ⑰老婆禅：佛教语，指禅师苦口婆心，多方设教，有如老婆婆絮语不断。此含讥讽之意，刺苏轼教唆陈慥对付妻子。 ⑱儳懘(chán zhòu)：折磨。 ⑲强仕：男子四十岁。《礼记·曲礼》："四十而强，曰仕。" ⑳兰梦：生子的吉兆。典出《左传·宣公三年》："初，郑文公有贱妾曰燕姞，梦天使与己兰，曰：'余为伯鯈，余，而祖也；以是为而子。'……生穆公，名之曰兰。" ㉑鄹(zōu)生：对自己的谦称。 ㉒箕裘：指祖业。典出《礼记·学记》："良冶

之子，必学为裘；良弓之子，必学为箕。” ㉓螽(zhōng)斯：螽，一种昆虫，即飞蝗。斯，之。《螽斯》为《诗经·周南》篇名，《毛诗序》云：“《螽斯》，后妃子孙众多也。不妒忌，则子孙众多也。”麟趾：仁兽麟的蹄趾。《麟之趾》亦为《诗经·周南》篇名。朱熹《诗集传》：“文王后妃德修于身，而子孙宗族皆化于善，故诗人以‘麟之趾’兴公之子。”

《狮吼记》的故事采自宋人笔记。其中的人物大多是实有其人。苏轼有一篇著名的散文《方山子传》，其中的方山子就是这部传奇的主人公陈慥(陈季常)，他是东坡的朋友。关于陈季常惧内也见诸记载。洪迈《容斋三笔》说：“方山子好宾客，喜蓄声妓。然其妻柳氏绝凶妒，故东坡有诗云‘龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。’河东狮子，指柳氏也。坡又尝醉中与季常书云‘一绝乞秀英君’，想是其妾小字。”秀英在这部传奇中是苏轼赠给季常的小妾的名字。洪迈所引苏轼诗名《寄吴德仁兼简陈季常》，旧题王十朋注说赵次公曾听达观言：“季常之妻最悍妒，每季常有客招声伎，柳氏则以杖击照壁大呼，客至为散去。”《苕溪渔隐丛话》引《西清诗话》也有类似记载。因为河东是柳姓郡望，杜甫诗还有“河东女儿身姓柳”之句，所以苏轼用河东狮子吼开陈季常的玩笑。后来“河东狮吼”成了典故，专指悍妇，已是尽人皆知了。但对苏轼诗也有不同解说。比如认为诗中的“狮子”谓佛经中长者女庵提遮狮子吼了义经。还有人说拄杖实陈季常的朋友柳溥所持，季常《遗铁拄杖》诗有“柳公手中黑蛇滑”句，与其妻无干等等。对这些不同的说法，在阅读或观看传奇《狮吼记》的时候，不必去多所考证。可以认为，《狮吼记》作者充分利用了笔记中的素材，巧妙地构思成一部传奇的情节；另外陈季常与苏轼关系密切也是事实，作者让苏轼也在戏剧冲突中发挥了重要作用。这些都表现了作者纯熟的艺术技巧。比如苏东坡是家喻户晓的大名人、大文豪，让他与一个蛮不讲理的妇女对话并且处于尴尬状态，是会使老少妇孺观众兴趣大增，从而增强喜剧效果的。这是作家善于运用素材之一例。

本出之前情节，是苏轼邀请陈季常游春，出门之前季常向妻子保证没有妓女同游，如有则甘受拄杖责打。柳氏派苍头跟踪，发现游赏时果有妓女琴操在座，决定当面审问和惩罚。全出大致可分三个段落。

开始是柳氏先上场，向观众交代她已经知道了游春的种种实情，正大怒着准备与陈季常算账。而陈季常却还蒙在鼓里，自以为得计。他残醉未消，听夫人传唤急忙赶来，还准备和她一齐享受闺房之乐呢。已知就里的观众至此一定觉得他可笑得紧，既为他捏一把汗，也准备好好看一场笑话。谁知季常已久经这种阵仗，尽管撒谎很拙劣立即被识破，但他也不慌不忙，从容应对。推诿搪塞不过，便坦然接受惩罚了。面对妻子的盛怒，他只一味退让。他的讨价还价很有趣：不说打得自己受不了，而说“你方才养成的指甲，恐被抓伤，吾罪越重”。这类语言，常听旁观者劝解别人时使用，比如《红楼梦》里

贾政打宝玉，王夫人劝解时就是说"宝玉虽然该打，老爷也该保重"，这是很郑重的。但这里挨打的是自己，他又充当旁观的劝解者，双重角色集于一身，就很滑稽。这正是刻画陈慥忍让策略的十分富有喜剧性的语言。

经过讨价还价，免去杖责，跪在了池边，这独脚戏怎么演呢？作者设计了蛙鸣。别小看这一小小的后台效果声，它的作用可不小。首先这是刻画陈慥内心活动的手法。陈慥受这样的屈辱——下跪——后在想什么？他居然怕蛙鸣使妻子误会他在与人说长道短，故而与草虫儿对话起来，请求蛙哥不要叫，天真得可笑。这样处理不仅比常用的自说自话的独白向观众（而不是向剧中人）交代内心活动新颖有趣得多，而且在情节上给苏轼上场偷听以及和季常的对话提供了合理性。这里陈慥埋怨苏轼又被苏轼听到，苏轼听陈慥居然不埋怨老婆而埋怨到自己头上，真是又好气，又好笑。这些是很有戏剧性也很能表现人物性格的，若用独白，这些效果就出不来了。所以蛙鸣这一细节可谓一石三鸟，可见作家匠心。

以下苏、柳、陈三人的纠葛是本出的重心。虽然全剧矛盾是后来佛印的所谓"法力"来解决的，但作者借苏轼之口说出的一套儒家伦理道德才是剧本真正的思想基础，作者需要将它正面说出来。由陈季常说出是不可能的，其他人又不具备这样的身份。只有苏轼，他不仅是陈季常的挚友，而且又是"望隆山斗"的"贵人"，向柳氏进这番"谏言"，才最为合适，最有力度。同时让这种枯燥说教在戏剧冲突中由人物用性格语言自然表达出来，也就生动了。可以说苏轼在这场戏里，起了作者立场代言人的作用。

但作者并没有使苏轼这个人物概念化，成为一个教主。相反，他也是一个活生生的人，并且应该有相当的分量。苏轼在剧中是陈季常风流行为的支持者。但如果他只是在背后活动，不和柳氏正面冲突，他的戏剧行动力度就会显得不足，人物就站立不起来。在和柳氏交锋中，他一开始颇有气势，后来居然也有些胆怯了，这一方面进一步刻画了柳氏的"悍"，也刻画了苏轼也是一个有弱点的活生生的普通人，也很有趣，不是道貌岸然的老夫子，和全剧的喜剧风格取得一致。柳氏之悍，如果只有和丈夫的正面冲突，也未免单薄和单调。让柳氏面对苏轼，就变换了一个角度。这场戏是很生动的。她开始见到苏轼时，彬彬有礼，拜见之时，称呼"苏大人"。后来受了他的教训，就由称"苏君"进而至于"老苏"了。在对话中她振振有词："齐眉之敬，岂独妇顺能彰；反目之嫌，只缘夫纲不正。"也就是说，是因为丈夫不能以身作则，她才对丈夫不敬。这不能不说她有她的道理。她指责苏轼多管闲事："各人有家，此后免劳下顾"，"我陈门无后，与苏君何干？"不也言之成理吗？苏轼堂而皇之的大道理，并没有使她折服。柳氏虽然也骂苏轼是"老牵头"，但并没有更失礼之处。柳氏之泼、之悍始终把矛头指向丈夫，这是作者掌握的一个度。她不是市井泼妇，与《疗妒羹》中的苗氏有区别。必须掌握这一个"度"才能与全

剧的风格获得统一。 （姚品文）

鸾 镜 记

叶宪祖

第十七出 镜 订

【缑山月】(小旦上)静锁白云堂，睡起竹方床，展黄庭一卷自焚香。奈朔风初壮，诗情未快，闷思偏长。

春花秋月入诗篇，白日清宵是散仙。空卷珠帘不曾下，长移一榻对山眠。小道鱼玄机，寄居咸宜观中，不觉又是三年了。只为我才貌出群，声名播远。京中多少王孙公子，骚人墨客，户外之履常满，筒中之句频投。他虽多炫饰之心，我终绝应酬之意。仔细想将起来，苦空之守，尚未卜于久长；伉俪之缘，颇留心于选择。只是要一个可意的人儿，真也难遇。目今初冬天气，好不凄楚人也。

【四块玉】翠屏空，金风荡①。鸳瓦上，霜初降。空对着景物凄凉，偏惹得情怀悒怏。云窗月宇，料得难终傍，待觅个人儿相随唱。整衣衫卖弄容光，学吟哦矜夸伎俩，那些可心情便许成双。

【雁过声】(贴上)娘行②，有人悬想。题诗句代他转将。(见介)(小旦)绿翘，方才你母亲到来，有何话说？(贴)有个西邻宋玉饶清况③，把新诗写柔肠，倩青鸾殷勤递送云房④。(小旦)近来送诗的颇多，可意的甚少，我也不耐烦看他。(贴)这诗不比他人，温郎，人共奖。诗词俊逸多名望，比似你俏心儿还自赏。

(小旦)你说温郎，莫不是温飞卿么？(贴)正是。(小旦)既是他的，拿来我看。(贴递与)(小旦念介)玄府仙人碧玉房，紫云衣覆白鸳裳。谢家咏雪难为句⑤，虢国朝天不是妆⑥。曾记山中逢阮肇⑦，更闻湘渚嫁兰香⑧。有缘欲乞真消息，肯向巫山梦渺茫⑨。好诗，好诗。艳若含葩，清如剪水，不枉了温飞卿也！

【倾杯序】诗章，语句新，意味长，才貌都休讲。只盼着天台⑩，比着湘渚，践着巫山，多少思量。信豪如太白，艳过韩偓⑪，赋同元亮⑫。好似弄琴心坐间翻出凤求凰⑬。

(贴)他的诗炼师既已赏鉴,不消说了。依我母亲说起来,他少年美貌,种种的可人。

【玉芙蓉】潘安貌比芳⑭,卫玠神偏朗⑮。论丰姿特秀,照眼琳琅。年华未满三旬上,欲缔佳姻恰正当。奴家曾记得炼师有诗说,易求无价宝,难得有情郎。珍奇赏,纵千金易偿,算难求风流独占有情郎。

(小旦)既如此说,待我也答他诗一首就是,你替我送去。(贴)炼师,若单单答一诗,怎见得与他订婚姻之约?(小旦)正是。赠他一件东西便好。(贴)奴家见炼师有碧玉鸾镜一枝,十分精巧,何不就赠了他?(小旦)这是我结义姐姐送的,不好赠人。(贴)这也何妨?少不得成了婚姻,依旧还炼师的。(小旦)这也说得是。且待我做起诗来。(做诗介)

【山桃犯】打叠下新诗样,结抹在瑶钗上。输情已逐青鸾往,传言谩学红娘莽。种桃许折向玄都傍⑯,审端的不如嫁作鸳鸯。

【尾声】难摆脱情魔障,肯向人间魅阮郎⑰。怕学那少室仙姝枉自忙⑱。

孤鸾飞去得成双,一段姻盟赖主张。
有眼自能窥宋玉,无情何必恨王昌⑲。

〔注〕 ①金风:秋风。 ②娘行(háng):女性通称。多见于戏曲小说。 ③西邻宋玉:典出战国楚宋玉《登徒子好色赋》:"玉曰:'天下之佳人莫若楚国,楚国之丽者莫若臣里,臣里之美者莫若臣东家之子,……然此女登墙窥臣三年,至今未许也。'" ④青鸾:即青鸟,神话中为西王母传递信息的鸟。 ⑤谢家咏雪:指东晋女子谢道韫咏雪之事。南朝宋刘义庆《世说新语·言语》:"谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义,俄而雪骤,公欣然曰:'白雪纷纷何所似?'兄子胡儿曰:'撒盐空中差可拟。'兄女曰:'未若柳絮因风起。'" ⑥虢国:指唐虢国夫人,为杨贵妃姊,行三,嫁裴氏。宋乐史《杨太真外传》:"(唐玄宗)封大姨为韩国夫人,三姨为虢国夫人,八姨为秦国夫人。同日拜命,皆月给钱十万,为脂粉之资。然虢国不施妆粉,自炫美艳,常素面朝天。" ⑦阮肇:东汉人,与刘晨在永平年间共入天台山采药,迷路不得返,遇二仙女邀还家,同居十日而归,则子孙已历七世。见南朝宋刘义庆《幽明录》。 ⑧兰香:杜兰香,仙女名。《太平广记》引前蜀杜光庭《墉城集仙录》:"杜兰香者,有渔父于湘江洞庭之岸,闻儿啼声,四顾无人,惟三岁女子在岸侧。渔父怜而举之,十余岁,天姿奇伟,灵颜姝莹,迫天人也。……临升天,谓其父曰:'我仙女杜兰香也,有过谪于人间,玄期有限,今去矣。'……其后于洞庭包山降张硕家。" ⑨巫山梦:战国楚宋玉《高唐赋序》:"昔者先王(楚怀王)尝游高唐,……梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,……愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻。旦为朝云,暮为行雨。朝朝暮暮,阳台之下。'" ⑩天台:见注⑦。 ⑪韩偓:晚唐诗人,字致尧,号玉樵山人。其诗多写艳情,号香奁体。 ⑫元亮:东晋诗人陶渊明字,他写过《闲情赋》,中有"愿在衣而为领,承华首之余芳"等比较香艳的句子。 ⑬凤求凰:喻男子向女子求爱。相传汉司马相如见卓文君,心悦之,作琴歌相挑,歌曰:"凤兮凤

兮归故乡，遨游四海求其凰。" ⑭潘安：晋潘岳，字安仁，后世常称之为"潘安"，为古代著名的美男子。南朝宋刘义庆《世说新语·容止》："潘岳妙有姿容，好神情。少时挟弹出洛阳道，妇人遇者，莫不连手共萦之。" ⑮卫玠：晋人，字叔宝，为古代著名的美男子。南朝宋刘义庆《世说新语·容止》："卫玠从豫章至下都，人久闻其名，观者如堵墙。玠先有羸疾，体不堪劳，遂成病而死。时人谓看杀卫玠。" ⑯玄都：玄都观，为隋唐时著名的道观，在都城长安（今陕西西安）。唐元和中，观中桃树茂盛，春日桃花烂熳如朱霞，至大和初，则荡然不复旧观，望之唯见兔葵燕麦。唐刘禹锡有《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子》、《再游玄都观》二诗纪其事。 ⑰阮郎：即阮肇，见注⑦。 ⑱少室：即少室山，中岳嵩山的一部分，另一部分为太室山。在今河南登封。《太平广记》引唐李玫《纂异记》之《嵩岳嫁女》篇，载田璆与友邓韶唐元和八年（813）中秋出游，遇二乘马书生引至一地，告知"今夕中天群仙，会于兹岳"，"即有玉女数十，引仙郎入帐，召璆、韶行礼"，后又被二童子引还人间，"别讫，行四五步，杳失所在，唯有嵩山嵯峨倚天"。 ⑲王昌：人名。唐李商隐《代应》诗："本来银汉是红墙，隔得卢家白玉堂。谁与王昌报消息？尽知三十六鸳鸯。"

《鸾镜记》是明代叶宪祖的传奇作品，据近人考证，明刻本《鸾镜记》大约作于万历二十二年至三十八年（1594—1610）之间。此剧部分素材采自《唐诗纪事》和《南部新书》，但剧中人物皆实有，事则多出虚构。全本共二十七出。写唐末诗人杜羔、贾岛和温庭筠乃至交好友，杜羔曾以一对碧玉鸾镜为聘物，与赵文姝订下婚约。赵文姝把碧玉鸾镜中的一支转赠邻居——她的结义妹妹、女诗人鱼玄机。然后鱼玄机又以此为聘，与温庭筠结为婚姻。而今存缀玉轩藏抄本《鸾镜记》，共三十四折，与明刊本有所不同。本文所用为明刻本。

《镜订》是《鸾镜记》的第十七出，在传奇关目上占有重要地位。

这一出写"才堪咏絮，貌复羞花"的鱼玄机寄居咸宜观，"京中多少王孙公子，骚人墨客"爱慕她的超群才貌，故咸宜观"户外之履常满，筒中之句频投"，门庭若市。但鱼玄机不慕虚荣，认为"易求无价宝，难得有情郎"，对自己的生活状态颇不满意，很不愿意应酬众多的客人。她感慨"只是要一个可意的人儿，真也难遇"，于是在萧瑟凄清的季节，发出一声长叹："好不凄楚人也！"——作者安排她唱一支【四块玉】："翠屏空，金风荡。鸳瓦上，霜初降。空对着景物凄凉，偏惹得情怀悒怏。云窗月宇，料得难终傍，待觅个人儿相随唱。整衣衫卖弄容光，学吟哦矜夸伎俩，那些可心情便许成双。"曲子首先描写这一出的女主人公的居住环境："翠屏"写闺房的私密，且带着富贵气象；同时因为到了"金风荡"、"霜初降"的萧瑟季节，所以女诗人眼里的"鸳瓦"也特别的染上了"霜"的冰凉凄清——其实鱼玄机寄居在咸宜观，"翠屏"和"鸳瓦"显然都并非实写，而是着上了非常鲜明的主人公彼时彼地心情的主观色彩。她喜欢吟风弄月，可独自吟咏无情无绪，渴望觅得一个志同道合的如意郎君，成双作对地做诗论文，否则便不称心。

这边厢鱼玄机正郁闷惆怅呢，婢女绿翘替她送来了最新的仰慕者所送的诗稿。鱼玄机没什么兴趣，她说："近来送诗的颇多，可意的甚少，我也不耐烦看他。"但绿翘很了解主人的心思，急忙解释说这次送诗的非比寻常俗子："温郎，人共赏。诗词俊逸多名望，比似你俏心儿还自赏。"(【雁过声】)——原来，这个追求者是才名远播的温飞卿！鱼玄机对温才子慕名已久，赶紧拿过诗稿亲自诵读："玄府仙人碧玉房，紫云衣覆白霓裳。谢家咏雪难为句，虢国朝天不是妆。曾记山中逢阮肇，更闻湘渚嫁兰香。有缘欲乞真消息，肯向巫山梦渺茫。"

原来，这是一封求爱信。温庭筠先是盛赞鱼玄机的才貌，说她才华堪比咏絮的谢道韫，而容颜则可与敢于素面朝天子的虢国夫人相媲美。然后委婉地表示自己的爱慕，试探她的回答。

鱼玄机是懂诗的，以一曲【倾杯序】评价温庭筠的这首七律："诗章，语句新，意味长"；当然，鱼玄机更是懂感情的，她又道："信豪如太白，艳过韩偓，赋同元亮。好似弄琴心坐间翻出凤求凰。"——她认为温飞卿的文才的的确确可与李白、韩偓和陶渊明相提并论，不禁芳心摇荡。

那绿翘在一旁看得明白料得准确，微笑着推波助澜，她说这人不仅诗好，还年少貌美，正好与鱼玄机相匹配："潘安貌比芳，卫玠神偏朗。论丰姿特秀，照眼琳琅。年华未满三旬上，欲缔佳姻恰正当。"(【玉芙蓉】)

鱼玄机曾在一首题为《赠邻女》的诗里感慨"易求无价宝，难得有情郎"，绿翘小丫头甚是聪明，这时候抓住机会赶紧道："奴家曾记得炼师有诗说，易求无价宝，难得有情郎。"所以她认为主人应该答应温庭筠的求婚："珍奇赏，纵千金易偿，算难求风流独占有情郎。"(【玉芙蓉】)

那鱼玄机其实心里也是这样想的，只是不好意思明确表示罢了。听小丫头这样怂恿自己，便顺水推舟，道："既如此说，待我也答他诗一首就是，你替我送去。"

绿翘又继续替主人出主意，说仅仅一首诗算不得缔结婚约，还应该送一样订情的信物。她建议道："奴家见炼师有碧玉鸾镜一枝，十分精巧，何不就赠了他？"鱼玄机说不行啊，那碧玉鸾镜是我的结义姐姐赵文姝所赠，怎么可以转赠他人?! 绿翘则不以为然，说等你们成了婚，碧玉鸾镜不依旧是你的吗，有什么关系？于是鱼玄机听从绿翘的建议，写诗回复温庭筠，并且附赠鸾镜，以为婚姻之约。同时她不再自叹孤凄，而是庆幸自己终于夙愿得偿，终身有托："孤鸾飞去得成双，一段姻盟赖主张。有眼自能窥宋玉，无情何必恨王昌。"

《鸾镜记》作为一个情爱主题的双线结构传奇剧本，两对青年男女的爱情故事是交错并行的。《镜订》一出是温庭筠和鱼玄机这条线索的一个主要关窍，上承第十六出《觅鸾》，下接第十七出《喜谐》——这条线索的故事从温庭筠爱慕鱼玄机的超群才貌，悉心写下求婚诗并托绿翘母女帮忙开始，到鱼玄机读诗解诗，接受温郎求婚，然后二人顺理成章地结为连理，情节完整，亦不

乏曲折之致，细节描写、心理描写和景物描写等都很细腻精彩。作品节奏张弛有度，舞台感颇强，语言也雅俗共赏，并非只适合阅读不适合演出的案头剧，而是完全符合文体要求的场上之剧。如清褚人获《坚瓠续集》就曾记载了甲申年演出《鸾镜记》的情况。

《镜订》出里，女主人公回赠男主人公的诗是很重要的情节，但诗的具体内容如何呢？叶宪祖很巧妙地卖个关子，将它放到后面一出才揭开谜底——绿翘奉鱼玄机之命拿着诗稿和碧玉鸾镜去回复温庭筠，温庭筠当着绿翘的面朗读鱼玄机的答诗："苦思搜诗灯下吟，不眠长夜薄寒衾。满庭木叶愁风起，透幌纱窗怕月沉。疏散未闲终遂愿，盛衰空见本来心。幽栖莫定梧桐处，暮雀啾啾空绕林。"然后温庭筠也和鱼玄机读他诗的时候一样，马上予以高度赞扬。情节和上一出非常相似，衔接紧密而有变化，安排比较合理。

《镜订》一出只有两个人物，鱼玄机作为主角，是典型的"青衣"，幽闲贞静，心理活动多，外部动作少，很好地表现出怀春少女的羞涩。她思慕才郎，温庭筠渴望匹配才女，机缘巧合，郎情妾意，终于成双。在这个过程中，绿翘这小丫头非常重要，她不仅是温、鱼姻缘的见证人，更是他们缔结鸳盟的穿针引线者，没有绿翘，就没有以碧玉鸾镜为信物的温、鱼婚约。所以，绿翘是十足的"花旦"，活泼娇俏，善解人意，一如《西厢记》里助人为乐的小红娘。而作者叶宪祖也是以"红娘"来定位绿翘的："打叠下新诗样，结抹在瑶钗上。输情已逐青鸾往，传言谩学红娘莽。"（【山桃犯】）

古时方家对《鸾镜记》的评价颇高，如吕天成《曲品》云"插合鱼玄机事，亦具风情一斑"，直接称颂剧本对温、鱼情缘的描写和对温、鱼人物形象的塑造。而郑仲夔的《冷赏》则云："《鸾镜》，其传事巧，遣词俊。"从故事结构到语言技巧，全方位地对作品予以肯定。（郭 梅）

翠屏山

沈自晋

第八出 戏叔

【引】(小生上)伏剑遥辞江树，向燕城秋月云孤[①]。

荆卿西去不复返[②]，易水东流无尽期[③]。落日萧条蓟城北[④]，黄沙白草任风吹。我石秀自与杨大哥结义，在此生理。这几日在外乡收买牲口，今日回来。嗳，怎么静悄悄，店也不开，刀砧家伙多收拾过了，却是为何？

吓，是了。自古人无千日好，花无百日红。我哥哥一身在官，不管家事，必然嫂嫂见我做了几件新衣，他心上不快。这几日我又不在家中，必有人搬斗是非，所以不做买卖了。休等他发言，先辞他好去。只是一件，那帐目要明白，才是石秀无欺。(看帐白)多已清楚，不免请潘老丈出来，交付与他。潘老丈请出来，讲句话儿。(正旦内)不在家哩。(小生)这是嫂嫂的声音，就交付他总是一般。就请嫂嫂出来。(正旦上)来了。

【引】独坐闲庭无绪，(小生白)嫂嫂。(正旦叹)听三郎传话归宇。

叔叔回来了？(小生)是，回来了。这帐目请嫂嫂收过，石秀若有半点私心，天诛地灭。(正旦)何出此言？并不曾有甚他故。(小生)石秀离乡已久，意欲回家去走走，特地交还帐目。今晚辞别哥哥，明日早行。(正旦)吓，奴家知道了。叔叔几日不回，今日见收过了家伙，只道不开店，因此要回去么？可是？阿哟，这是那里说起。叔叔请宁耐性儿，待奴家说个详细。请坐了。叔叔，你是晓得的呀，奴家为先夫王押司呵，

【桂枝香】情匪朝暮，宁同陌路。没来由两个周年，欲把经文超度。(小生叹)原来为此，原来为此，(正旦)别无他故。叔叔，还要劳伊相助。(小生)这个自然。(正旦)劝你莫多虑。(小生)我岂不晓得？受恩深处家随在，为人在世，须要财上分明大丈夫。

(正旦)好，好个财上分明大丈夫。这些帐目不必提起，叔叔请收了。(小生)放下。(正旦)吓，叔叔来路远了，随便用些素饭罢。(小生)多谢嫂嫂。(正旦)迎儿，石叔叔回来了，取酒饭出来。(小生)为着此事，所以不开店。我且耐着性儿再住几时。(贴上)酒饭在此。(正旦)放下。见了石叔叔。(贴)石叔叔回来了？(小生)正是。(贴)请用酒饭。(正旦)你自回避。(贴)晓得。(下)(正旦)叔叔请坐。(小生)有坐。(正旦)没有什么，请杯热酒。(小生)承嫂嫂美情，待石秀领一杯。(正旦)叔叔，这酒可好？(小生)这酒倒也好。(正旦)好的，再请一杯。(小生)有酒放下，待我自斟自饮。不敢劳嫂嫂费心。(正旦)何妨？叔叔。(小生)嫂嫂。(正旦)叔叔，吓，叔叔两日在外，可知一件新闻的事儿？(小生)这个，石秀倒不晓得甚么新文旧文。(正旦)吓，说道阳谷县有个打虎的武松，起初那嫂嫂也是这等喜欢他，那厮倒不肯从顺。后来那嫂嫂有些甚么事儿，倒被那厮行凶杀坏了许多人。江湖上遍传，难道叔叔不晓得？(小生)吓，就是那武都头干的事么？(正旦)正是。(小生)好，他干得正气！(正旦)啐，甚么正气，据奴家看来，那武松是个呆子。

【前腔】倾城一顾，《高唐》应赋[5]。(小生)大丈夫戴发含牙，敢使陈平污[6]？(正旦)又何必恁般，何必恁般，咳，只是可惜。(小生)倒要请教，可惜甚么来？(正旦)可惜做嫂嫂的是一片好心，把此情辜负。(小生)他

出言无据。(正旦)吓,他意如何?(正旦)叔叔,虽云男女无亲受⑦,却不道嫂溺须将亲手扶⑧。

(小生)咳!嫂嫂,我石秀是不读诗书的男子,不耐烦听你这许多唠唠叨叨咭咭刮刮的言语。(看正旦即下)(正旦呆看介)咳,罢!正是:酒逢知己千杯少,方才是话不投机半句多。呀哞!原来是个俗子!(下)

〔注〕 ①燕城:燕地之城。燕,周诸侯国,地当今之河北省北部、辽宁西端。 ②荆卿:即荆轲,战国末刺客,卫国人,游于燕国,燕人称其荆卿。燕太子丹尊礼之,使之往刺秦王政。至秦庭,刺秦王政不中,被格杀。 ③易水:在今河北省北部,源出易县。战国末荆轲受燕太子丹之聘行刺秦王政,出发前太子丹曾在易水边为其饯行,荆轲歌曰:"风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。" ④蓟城:当指蓟县城,秦置县,治今北京城西南隅。 ⑤"倾城"二句:倾城一顾,典出《汉书·外戚传·孝武李夫人》:"延年侍上起舞,歌曰:'北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾城与倾国,佳人难再得。'"高唐赋,战国楚宋玉所作辞赋,其序述楚怀王梦幸巫山神女事,记神女辞去时有"旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下"之语,后世因以"云雨"、"阳台"为男女交欢的隐语。 ⑥陈平污:陈平,汉初阳武人,为刘邦建立汉朝的重要谋臣,封曲逆侯,官至丞相。他曾受到周勃、灌婴等的谗毁,谓"闻平居家时,盗其嫂","受诸将金,金多者得善处",见《史记·陈丞相世家》。 ⑦"虽云"句:《孟子·离娄上》有"男女授受不亲,礼与"之语。按旧时礼法,男女之间传递东西时应当避免手或身体的直接接触。 ⑧"却不道"句:《孟子·离娄上》又有"嫂溺,援之以手"之语,意谓假如嫂嫂掉在水中,可以用手去拉她。

沈自晋《翠屏山》传奇共二十七出,本《水浒传》杨雄、石秀事。剧情梗概为:蓟州节级杨雄娶寡妇潘巧云为妻,杨雄因忙于公务,致使潘氏深感冷落寂寞。金陵人石秀告别家人来蓟州谋求前程,见蓟州当地流氓张何等以无赖手段欺负杨雄,遂上前相助,杨雄、石秀因结义为兄弟,杨雄留石秀在家中帮助开肉店。潘巧云不堪寂寞,引诱石秀,遭石秀拒绝。潘氏后与报恩寺海和尚勾搭成奸,被石秀觑破。后石秀趁潘氏与海和尚幽会之际,将海和尚杀死,使杨雄明白真相。杨雄、石秀召潘氏及侍女上翠屏山对质,杀死潘氏及侍女。两人一起投奔梁山,后与众英雄接受朝廷招安。

《戏叔》在全剧中为第八出,是《翠屏山》一剧中极富戏剧性的一出,包括三个前后相继的叙事片段。第一个叙事片段主要是一段误会的消除。石秀(小生扮)上场所唱的【引子】曲"伏剑遥辞江树,向燕城秋月云孤"及上场诗"荆卿西去不复返,易水东流无尽期。落日萧条蓟城北,黄沙白草任风吹",真实地传达了石秀英雄落魄、流落他乡的苍凉心境。作为豪杰之士功业未就,自有许多慷慨不平;久别故里,见秋月孤云,自有不少思乡的伤感。【引子】曲和上场诗,一方面刻画这位失意英雄的形象,另一方面则为后文石秀因误会

而辞别回乡作了铺垫。致使石秀产生误会的主要原因是他从外乡回来，见店铺悄寂冷清。石秀虽然相信杨雄对自己的诚意，但却不免怀疑潘巧云对自己有成见，因此决定辞别回乡。但辞别前，决定先理清店铺的账目，"那帐目要明白，才是石秀无欺"。由这样的独白，我们可以看到石秀作为义士的光明磊落。石秀本来可以向潘巧云的父亲潘老丈交付账目的，却适逢潘老丈不在家，偏偏引出一位潘巧云来。

潘巧云出场时所唱的【引子】曲"独坐闲庭无绪，听三郎传话归宇"，也是人物内心情感的传达。从《翠屏山》前面的叙述中，我们已经得知，杨雄整日忙于公事，对潘巧云并不是十分关心，所以独坐闲庭的潘巧云不免感到寂寞无聊，所以才会有后面"戏叔"一场戏的发生。从潘巧云"叔叔请宁耐性儿，待奴家说个详细"等诸般言辞中，我们可以看到，这是一位伶牙俐齿、极善察颜观色的妇人。原来那日正是潘巧云前夫去世两周年的祭日（潘氏在前夫祭日与小叔调情，也是对潘氏性格的一种刻画），潘氏请和尚念经文超度，所以店铺一片冷清。潘巧云既然解释明白，石秀的误会消除，决定继续在杨家帮忙。戏剧至此为一段落。潘巧云对石秀的调戏、引诱，实际上是从劝酒暗暗开始的。潘巧云为石秀接风洗尘，招待石秀饮酒用饭，是别有用心的：俗子多为酒色所惑，而酒使人性乱。所以潘巧云让侍女端上酒菜，见过石秀之后，便令侍女迎儿退下："你自回避。"只有侍女不在场，她才可以方便行事。在接下来的潘巧云劝酒、石秀饮酒中，我们也不难体会出人物内心的活动。潘巧云是有意劝酒，显得过于热情——以此暗示自己对石秀的喜欢；石秀的饮酒却显得彬彬有礼，丝毫不为所动——这正显示出石秀作为义士的胸怀坦荡。戏剧至此又为一节，潘巧云试图对石秀暗行引诱，却劳而无功，不得不另谋他策。

潘巧云对石秀谈武松杀潘金莲事是《戏叔》这出戏真正出彩的地方。潘巧云是以"叔叔，吓"的感叹引起这个话题的。对潘巧云而言，这似乎是她偶然记起的一件事，但实际上她可能早在劝酒时即已在盘算：抛出武松杀嫂这个"桃色事件"看看石秀如何反应，然后再决定下一步的行动。潘巧云在叙说武松杀嫂这一"桃色事件"时，叙述本身即已有所暗示——"起初那嫂嫂也是这等喜欢他"（表明今日她潘巧云正如潘金莲喜欢武松一样喜欢石秀）。潘巧云对潘金莲很明显是同情、偏向的，是惺惺惜惺惺，潘金莲同西门庆勾搭成奸、谋害武大郎的种种罪恶被她轻描淡写地陈述为"后来那嫂嫂有些甚么事儿"。相反，潘巧云对武松杀嫂这一行为表示不解，甚至愤恨，在她看来，武二郎是一个不解风情的"呆子"。而同样面对武松杀嫂这一事件，石秀的看法显然是与潘巧云对立的——"好，他干得正气"，对武松的行为极为赞赏。潘巧云此后的唱词则是进一步为潘金莲作辩护，这实际上也是对石秀的进一步试探、引诱。她把潘金莲的以美色引诱比拟为"倾城一顾，《高唐》应赋"，为武松不理解潘金莲的一片痴情表示惋惜（表明她潘巧云今日的心思正同潘金莲相

似),甚至断章取义地用"嫂溺须将亲手扶"暗示石秀,劝石秀不必固守礼节。但石秀却以"不读诗书"为由,予以坚绝的回绝。小生"看正旦下"的科介,表示了石秀因潘巧云行为不轨而生的气愤、鄙薄。潘巧云对石秀的不辞而别,起初的反应是"呆看",是不理解。待她回过神,想到自己刚才引诱石秀的种种丑态,不由地又羞又恼,恨恨说道:"原来是个俗子!"戏剧最后在潘巧云无地自容的羞恨中收场。

《戏叔》一出因极富戏剧性,明清以来舞台上甚为风行,成于乾隆年间的流行折子戏选集《缀白裘》便收有此出,唯与沈自晋原作稍有出入,且改题为《戏叔叔》。今昆剧尚能演此出及《送礼》、《反诳》(即《巧潜》)、《杀山》(即《除淫》)诸出,京、川、汉、徽、桂、滇等剧种及秦腔也都有这一剧目(或折子戏)。

(解玉峰)

琴 心 记

孙 柚

第八出 私 通 侍 者

【霜天晓角】(旦上)珊瑚钩荡,误触冰弦响。暮地偷开锦帐,琴心绕遍檀郎①。

银潢耿耿霜棱棱,可怜线断风檐筝②。斋中有人睡未起,罗裙窣地潜踪行③。奴因贵客丰仪,春心飘动。闻知借榻西斋,欲到那厢潜听,又被孤红惊唤。一时春思难降,恰才脱得身来。如何悄无声响?莫是那生睡着了也,细听则个。

【下山虎】(生)河横玉树,月转回廊。猛见花荫去,心中自忙。小姐,或者你正来时,我又睡着。还愁你云度空阴,又恐那天回晓光,展眼惊心不可当。(旦)呀,可怪!苍苔路湿,湿透弓鞋。腰肢瘦损,不禁延伫。且倚着花梢,再听则个。(生)且住!你看宿鸟微惊,庭枝低亚,莫是多娇在那里了。乐意相亲傍,花生暗香,咫尺天台隔短墙④。如今待取琴来,对西园下试弹一曲如何?墙高不掩相思路,纸帐灯昏曲意来。(下)(旦)呀,你听隔墙人声,想是那生了。不免踮着鞋尖,耸听则个。

(生携琴上)一树花中连理梦,七弦丝内五陵人⑤。琴啊,数年相随,全在今夜一更,玉成好事。不免横膝而弹。(整介)呀,为何第五弦松了?再

整一整才好。(旦)呀,已有整琴之声,听他所弹何曲。

【前腔】低头独立,不语情伤。漫卷香罗袖,闲拈翠琅。先生,未听你指上高山⑥,难示我心中远况,两下风流正未降。天呵,只怕孤红睡醒,来寻著我。怕我春心荡,邀归洞房。那时节番与梅花做主张⑦。

(生)古怪,为何第三弦又断了,再整则个。(整介)(贴上)娟娟明月鉴空帷,花下寻人步款移。行到画栏幽绝处,冷香吹入缕金衣。我家小姐向人前一味冰霜,及至没人去处,便生下许多风月。早上道我偷看堂中贵客,十分埋冤,如何口是心非,藏奸卖巧。背了孤红,窃窥文士,这个也罢了,如今蝶恋花红,莺寻柳绿,金闺空掩,锦帐寂然,想是潜出西园去了。我且悄地藏身,追寻踪迹,看他怎生模样。呀,你听那壁厢弄琴在栖凤斋中;呀,你看这壁厢潜身在太湖石畔,多应弄出好事来也,细听则个。小姐,你被孤红偷著眼,可容野雉谩藏头⑧。(听介)(丑)好事多磨障,还资一路人。相公背我弹琴,必有所为。怕他弄出事来,不免潜去追踪则个。呀,你看你看,要寻老底板⑨,便脱丑青囊⑩。不免仔细听着。(听介)(生)琴已整完,试向西园弹一曲《凤求凰》以自寓如何。(弹介)

【恋牌令】凤兮倦家乡往,(旦)凤兮凤兮归故乡,他自比了。(生)欲寻伴远求凰。(旦)遨游四海求其凰,是乏配的了。(生)奈无所相将为聘,岂今夕造斯堂⑪。(旦)时未遇兮无所将,何期今夕兮升斯堂。说我家召他。(生)喜丝萝偷萦筵上⑫,有婵娟明艳闺房。(旦)有艳女兮在闺房,说着奴家了。(生)室空迩人遐异方,渺难从毒我衷肠。(旦)室迩人遐毒我肠,说我难得相近。(生)鸳鸯呵,也有接双颈交文吭⑬,成好事共翱翔。偏我不能似他。(旦)何缘交颈为鸳鸯,相颉颃兮共翱翔。他言及至此,不觉我有相从之志。(生)天呵,怎能勾颠鸾倒凤,一地里两情忘。(旦)得托字尾永为妃⑭,交情通体心和谐。若成伉俪,定有恩私。(生)叹知音从来绝响,有谁能中夜相亡⑮。(旦)中夜相从更有谁?我也愿随你,只是闺门紧急,孤红无赖,如何是好?(生)奋双翼共起高翔,勿相孤使余悲伤。

(旦)双翼俱起番高飞,无感我思使余悲,良可叹也。(作长叹介)翩翻情意三回指,委曲叮咛一再行。按下身心浑不得,喃喃兀自念书生。(生)事有古怪,你听墙外低吟,其声清婉,莫是小姐果在那厢?待我手扳庭树,跳过高墙。正是:尽情传绿绮⑯,拚死为红颜。(跳介)(丑)呀,相公,不要性急,倘是别人,怎生是好?(生)咄!不要管我。(丑)既是这等,待小人过去打探一回,才好做事。(生)这厢每事有见,只得用你过去。(丑)相公抬我一抬。(生)我就抬你。你要仔细著。(抬介)(丑跌介)(末上)开门开门!王老爹醉了,逃下碧华台,差我来请司马相公同回。(生)

呀,不好了,怎生区处?(丑)相公,不妨得,你自出去,小人有理会在此。(生)也罢也罢。若见小姐之时,多将美言打动,不可露出自家穷困的话儿。(丑)这个不劳分付。(末又敲门介)(生)来了来了!

【尾】将成好事多魔障,天上人间只隔墙。冤家,你便略慢些儿做甚谎。(下)(旦)那厢琴声已罢,无路相从,芳魂飞动,如之奈何?

(贴偷上云)你看小姐呵,瞥地见时犹可可⑰,却来闲处暗思量。不免叫破他,与之宽慰一番。(旦)不免捱进房去,再寻计策。正是:好事若成真好事,相思无路苦相思。(行介)(贴)小姐不劳挂心,奴家有计在此。(旦惊,背云)呀,不好了!(丑跳介)梅香姐,妙计在此。(旦、贴背云)呀,又不好了。(贴)小姐,想是那生了。你且住在这壁厢,待我去问他。咄!你为何黑夜入人家?(丑)却不道非奸即盗。(贴)啐!我道什么人,到是一个油嘴囚根。不好了,贼在此!(丑扯贴介)梅香姐,不要忙,我不是贼,我是司马相公的使者,差我跳墙过来,与你小姐讨一个慈悲善心。(贴)啐!亏你相公这样穷酸嘴脸,求什么慈悲善心。(丑)梅香姐,没奈何。若小姐肯结幽盟,潜谋脱计,月下蓝桥不远⑱,就中富贵难量。(贴)又不打你,谁要招这许多闲话。(丑)打不打,是个和奸。(贴)啐!快走出去。明夜这时分,我自与小姐偷从都亭一带游耍,你不要又来胡缠。(丑)一定在那边伺候。(贴)且住,你家主是那里人?(丑)是成都人。(贴)还未回家么?(丑)一待小姐相会,后日就回。(内叫介)青囊!(丑)呀,不好了,只得过去。(扯贴浑嘴介,跳介)未尝锅内肉,先落嘴边肥。(下)(贴)小姐,你往常时动辄瞒我,如今说不得了。也罢,你不要藏羞,且去睡著。左右孤红与你成此好事。(旦背云)我有甚么瞒你不得。

【桃李争放】有何他事情慌,赖伊今夜包藏。

(贴)小姐,你还嘴硬,待我从头说来。你起初时呵,

【亭前柳】带笑灭银缸,那步出兰房。我悄悄随着,见你喜寻新学士,偷避小梅香。(旦)我自家游玩,有甚么寻学士?(贴)是谁听琴,口里说著许多话?一声琴韵切,细端详?许多话儿我也不言了,谁要与去凤翱翔?

(旦背云)天呵,秋老愁多如昨日,夜长人去是今宵。

【前腔】羞脸好难藏,远况倩谁降?(转拜贴介)孤红姐,没奈何,可怜我萧条频惜玉,冷淡独怜香。(贴笑介)小姐,当初是你管我,如今是我管你了。也罢,且进去。隔墙人去远,事休忙,终是我与你成双。

只为七弦琴,弄出相思调。

落魄梦魂中,犹怕丫环叫。

〔注〕 ①檀郎：女子对丈夫或恋人的美称。唐李贺《牡丹种曲》诗："檀郎谢女眠何处？楼台月照燕夜语。" ②风檐筝：即古建筑屋角常挂的风铃，亦称铁马。 ③窣地：指罗裙在走路时拖在地上摩擦有声。 ④天台：指刘晨、阮肇遇上仙女的天台仙境。古小说戏剧常用以指男女欢会之地。 ⑤五陵人：即在五陵地区居住的人。西汉元帝前，咸阳附近有五位皇帝的陵墓，合称五陵。周围聚居多是富豪之家，后以"五陵"指豪侠少年所居之地。唐白居易《琵琶行》诗："五陵少年争缠头。"此以五陵人自比为豪侠少年。⑥指上高山：手指拨弦弹出的琴曲。春秋时俞伯牙曾以琴弹奏高山流水意境，后遂以"高山"或"流水"代指琴曲。 ⑦"番与"句：指误了佳期，只能向梅花诉说心事。番，同翻。 ⑧野雉谩藏头：俗传野鸡(雉)遇到危险就胡乱地把头藏起来。此用以比喻自欺欺人。 ⑨老底板：本指印刷文字的木版，双关"身板"，此指事情的底细。 ⑩青囊：本指青色布袋，此借自己的名字以打诨，双关下身所穿衣服。 ⑪造斯堂：来到这里的厅堂。 ⑫丝萝偷萦：《古诗十九首》有"兔丝附女萝"的话，指攀附为婚姻。此是司马相如说自己有幸攀附，登上宴席。 ⑬双颈交文吭：交颈接喙。喻鸟之相依相傍，此指男女亲昵。吭，喉。 ⑭字尾：交尾，动物交配，此指相配为婚。 ⑮中夜相亡：半夜一起逃走私奔。 ⑯绿绮：琴名。傅玄《琴赋》序云：蔡邕有琴曰绿绮。 ⑰可可，本指恰好、正好，此处指端庄整肃。 ⑱蓝桥：相传为唐裴航遇仙女云英处，后世遂用以为男女约会之处。明龙膺有《蓝桥记》传奇。 ⑲银缸：即银钭，银灯。

《琴心记》全名《司马相如琴心记》，写历代广为流传的司马相如琴挑卓文君夜奔及二人其他悲欢离合的故事。剧情本事见于《史记》、《汉书》中的《司马相如列传》、常璩《华阳国志》卷三《蜀志》，又见于《西京杂记》及《类说》卷二八引《异闻集·相如琴挑》等。全剧四十四出，情节大体线索是：汉蜀都文士司马相如漫游至临邛，随好友王吉同赴富商卓王孙的东阁宴会，并以琴技倾动四座。卓王孙的新寡女儿卓文君与司马相如彼此心仪，遂在司马相如应邀到卓府弹琴时，潜出偷听，司马相如则佯醉留宿卓府。在文君丫环孤红和相如仆从青囊的帮助下，二人连夜出逃。到成都后，因司马相如家徒四壁，只好当垆卖酒。后来司马相如被同乡杨得意举荐于汉武帝而得重用，却又被奸臣唐蒙设陷而下狱。卓文君虽被谣言欺诳，又为卓王孙所逼，但坚守节操而入尼寺暂避。不久司马相如的朋友王吉升任廷尉，为司马相如雪冤，相如出狱后为陈皇后作《长门赋》，并收到卓文君因听到谣传而捎来的《白头吟》。二人在尽释猜疑前嫌后终于团聚。

第八出题目为《私通侍者》，语似不雅，但表现的却是充满风流韵味、为历代文人津津乐道的相如琴调文君的情节，是本剧中最受注目的"戏眼"，因而处理是否得当，直接影响全剧成功与否。这出戏在戏剧冲突、舞台效果、心理刻画、语言艺术上都甚有可观，从而用戏剧形式出色地表现了这一极富艺术意蕴的文坛佳话。

为表现好这段重头戏，剧本在前面安排了"王孙作醮"、"孤红窥宴"、"挑

动琴心"三出与本出直接相关的戏做为铺垫,从而为本出要敷演的情节蓄足了文势,让观众产生了很大的期待心理来观赏这一精彩片段。为突出"重点中的重点",作者又颇有章法地将本出剧情发展安排为开端、发展、高潮、余波、结束几个部分。开场的相如、文君对唱为情节开端。文君得知相如留宿在府内,乃夜出潜听。相如也欲在月下弹琴,希望能让文君听到。此时二人可谓心心相印,只是音信未通,都是自行猜测。同时二人又各有后顾之忧:相如担心仆从青囊发觉,文君害怕丫环孤红知晓。因此二人在期盼、猜疑的同时,又增添了对身边人的防范心理,从而使二人的行动躲躲藏藏、惊惊咋咋,这一切又都一览无余地呈现在观众面前。正所谓当局者迷、旁观者清,看到二人小心翼翼的神态动作,观众既为他们幽会能否成功而担心,又不免为他们的疑神疑鬼而发出会心的微笑。

俗话说:"隔墙有耳。"正当相如、文君神秘兮兮地避开身边耳目时,殊不知孤红、青囊早对各自主人的心思行踪了如指掌,并已随出窥听监视。这样四人的表演既"各自为战",又统一地推进了剧情;既使观众感受到的舞台内容更为丰富,也为下文妙趣横生的喜剧冲突埋下了伏笔。

丫环、仆人的跟踪,两位主人是不知道的。正因为此,他们才能够自以为得计地敞开心扉,尽诉衷情:司马相如弹唱出极富文采与感染力的琴歌《凤求凰》,卓文君则心有灵犀地领悟到琴歌的深切内涵,并予以低声婉转的唱和。高山流水真正遇到了知音,二人酝酿已久的感情很快沸腾般上升到高峰。这段唱和词藻俊逸、意境深远、格调高雅,内涵极为丰富,给人以强烈的感情冲击和极高的美学享受。听完琴曲,文君情意翩翩,不由得长声叹息。司马相如听到叹息,更是情不能抑,竟要扳树跳墙,从而使琴曲唱和形成的"旖旎风光",顿时向轻松的世俗趣味转化,剧情由此也进入高潮之后的余波:由一直躲在暗处的孤红、青囊出面,演出其角色当行的插科打诨情节,并在充满戏谑调笑的表演中,继续推进着情节主线的发展。孤红以训斥、警告口气告诉青囊:"明夜这时分,我自与小姐偷从都亭一带游耍,你不要又来胡缠。"青囊则心领神会地回答:"一定在那边侍候。"这样心照不宣的言不由衷,自足令观众开心解颐不已。这出戏的结尾,是孤红与卓文君继续演出的既认真又可笑的滑稽剧。孤红因文君不体会她善意相帮的一片苦心,反而对她处处设防而心生不满,遂直言揭其老底,使得文君终于坦诚相告,并虚心下意地相求。孤红此时则和《西厢记》中的红娘一样,颇为豪侠仗义地表示要倾心相助:"终是我与你成双。"剧情至此,相如、文君结合的关目情节均已落实,以下的《临流守约》、《夜之成都》诸出自然就是水到渠成的事了。

《琴心记》中的这出戏,调动了各种手法,使舞台气氛充满生活情趣。同时又以科诨点缀,舞台上四个主要人物的不同身份、心态、动作、语言,形成一系列真真假假的猜测、误会,从而以雅俗共赏的表演形式,创造出极为活跃的

舞台气氛，使本来充满士大夫情趣的相如、文君故事，成为普通平民乐于欣赏的精神佳肴。

这出戏的语言成就早被公认。尤其是相如、文君隔墙所唱的一曲《凤求凰》，更是脍炙人口，屡被后来诗文引用及谱曲演唱，比起《乐府诗集·琴曲歌辞》所收的司马相如琴歌，更觉风流蕴藉。前人的"俊逸可喜"、"极有佳句"的评语（见《三家村老委谈》），这出戏真正是当之无愧。

以琴曲表达感情并终成连理的情节，在元杂剧《西厢记》、明传奇《玉簪记》等作中，均有使用。《琴心记》因后半部头绪较乱、角色太多以至不便登场而影响了全剧在古代戏曲史上的地位，但仅就这一出而言，较之《玉簪》、《浣纱》诸作，则是毫无逊色，甚至有以过之的。　　（鄢化志）

玉　簪　记　　高　濂

第十六出　寄　　弄

【懒画眉】（生上）月明云淡露华浓，欹枕愁听四壁蛩，伤秋宋玉赋西风①。落叶惊残梦，闲步芳尘数落红。

小生看此溶溶夜月，悄悄闲庭，背井离乡，孤衾独枕，好生烦闷，只得在此闲玩片时。不免到白云楼下，散步一番，多少是好。（下）

【前腔】（旦上）粉墙花影自重重，帘卷残荷水殿风，抱琴弹向月明中。香袅金猊动②，人在蓬莱第几宫。

妙常连日冗冗俗事，未曾整此冰弦。今夜月明风静，水殿凉生。不免弹《潇湘水云》一曲，少寄幽情，有何不可。（作弹科）（生上听琴科）

【前腔】步虚声度许飞琼③，乍听还疑别院风，凄凄楚楚那声中。谁家夜月琴三弄？细数离情曲未终。

此是陈姑弹琴，不免到他堂中细听一番。

【前腔】（旦）朱弦声杳恨溶溶，长叹空随几阵风。（生）仙姑弹得好琴。（旦惊科）仙郎何处入帘栊，早是人惊恐。（生）小生得罪了。（旦）莫不是为听云水声寒一曲中？

（生）小生孤枕无眠，步月闲吟。忽听花下琴声嘹呖，清响绝伦，不觉步入到此。（旦）小道亦见月明如洗，夜色新凉，故尔操弄丝桐，少寄岑寂。

欲乘此兴，请教一曲如何？（生）小生略知一二。弄斧班门，休笑休笑。（生作弹吟曰）雉朝雊兮清霜，惨孤飞兮无双。念寡阴兮少阳，怨鳏居兮彷徨。（旦）此曲乃《雉朝飞》也。君方盛年，何故弹此无妻之曲？（生）小生实未曾有妻。（旦）也不干我事。（生）敢请仙姑，面教一曲如何？（旦）既听佳音，已清俗耳。何必初学，又乱芳声。（生）休得太谦。（旦）污耳，污耳。（作弹吟曰）烟淡淡兮轻云，香霭霭兮桂阴。喜长宵兮孤冷，抱玉兔兮自温。（生）此《广寒游》也，正是仙姑所弹。争奈终朝孤冷，难消遣些儿。（旦）相公，你听我道：

【朝元歌】长清短清，那管人离恨。云心水心，有甚闲愁闷。一度春来，一番花褪，怎生上我眉痕。云掩柴门，钟儿磬儿枕上听。柏子坐中焚，梅花帐绝尘。果然是冰清玉润。长长短短，有谁评论？怕谁评论。

【前腔】（生）更深漏深，独坐谁相问？琴声怨声，两下无凭准。翡翠衾闲，芙蓉月印，三星照人如有心。露冷霜凝，衾儿枕儿谁共温？

（旦怒科）先生出言太狂，屡屡讥讪，莫非春心飘荡，尘念顿起？我就对你姑娘说来，看你如何分解！（作背立科）（生）小生信口相嘲，言出颠倒，伏乞海涵。（作跪）（旦扶起科）（生）巫峡恨云深④，桃源羞自寻⑤。你是个慈悲方寸，望恕却少年心性，少年心性。小生就此告辞。肯把心肠铁石坚，（旦作背语科）岂无春意恋尘凡。（生）今朝两下轻离别，一夜相思枕上看。（生作下科）（旦）潘相公，花阴深处，仔细行走。（生回科）借一灯行如何？（旦急关门科）（生）陈姑十分有情，不免躲在此间，听他里面说些甚么，便知分晓。（旦）潘郎，潘郎！

【前腔】你是个天生后生，曾占风流性。无情有情，只看你笑脸儿来相问。我也心里聪明，脸儿假狠，口儿里装做硬。待要应承，这羞惭怎应他那一声。我见了他假惺惺，别了他常挂心。我看这些花阴月影，凄凄冷冷。照他孤另，照奴孤另。

夜深人静，不免抱琴进去安宿则个。此情空满怀，未许人知道。明月照孤帏，泪落知多少。（下）（生）小生在此听了半晌，虽是不甚明白，

【前腔】我想他一声两声，句句含愁恨。我看他人情道情，多是尘凡性。妙常，你一曲琴声，凄清风韵，怎教你断送青春？那更玉软香温，情儿意儿那些儿不动人。他独自理瑶琴，我独立苍苔冷。分明是西厢行径。（作揖科）老天老天！早成就少年秦晋，少年秦晋⑥。

闲庭看明月，有话和谁说？

榴花解相思，瓣瓣飞红血。

〔注〕 ①宋玉赋西风：指战国楚辞赋家宋玉作《九辨》，抒发悲秋的情怀。 ②金貌：塑有狮子形象的铜香炉。 ③步虚：道士唱经礼赞。唐李白《题随州紫阳先生壁》诗："步虚吟真声。"许飞琼：传说中的仙女。 ④巫峡：用宋玉《高唐赋序》所言楚王梦巫山神女与之欢合的典故。 ⑤桃源：按惯例化用陶渊明《桃花源记》，将原文中的世外避秦之地附会为仙境。 ⑥秦晋：指美好婚姻。春秋时秦国与晋国世代结为婚姻，称秦晋之好，故云。

《玉簪记》是明代浙江钱塘（今杭州）人高濂所作的一部传奇，全名《三会贞文庵玉簪记》，成于隆庆四年(1570)，共三十四出。

十六世纪末叶，正是南戏系统昆山腔、弋阳腔诸声腔蓬勃发展时期。《玉簪记》写出后，成为四百年演出不断、流传广远的优秀爱情喜剧，今昆剧尚能演《茶叙》、《琴挑》、《问病》、《偷诗》、《秋江》诸出。

其故事梗概如下：南宋初年，金兀术入侵江南。少女陈娇莲和母亲在战乱中失散。娇莲逃到金陵女贞观无奈做了道姑，改名妙常。几年后青年书生潘必正科考时生病落第，因女贞观观主潘法成是他姑母，故到观中借住攻读。陈妙常年轻貌美，热情大方而持身端正，严守清规。但潘必正的出现使她受到冲击，二人意气相投，倾心相爱。观主有所察觉，担心影响道观清誉，于是强迫必正立即去临安赶考。必正在姑母监视下乘船离去。妙常不顾观规，私自赶到江上挥泪送别。最后潘必正科举得中，二人终于团圆。

《玉簪记》最突出的成就，是塑造了一个在封建道德和宗教清规双重桎梏约束下敢于冲决网罗、追求爱情幸福的青年女性陈妙常形象；也刻画了一个忠于爱情，做了官也不"贵易妻"的青年书生潘必正形象。作者擅长运用喜剧手法推进剧情，文学语言清新流畅，描摹人物心理活动细致入微。在思想性和艺术性上都有新意。但明代传奇剧本情节大都平铺直叙，拖沓冗长，难以全本演出，只能选剧中最精彩的若干出作为折子戏上演。《玉簪记》中被搬演最多的有《寄弄》(后来传演时称为《琴挑》)、《叱谢》、《词姤》(合称为《偷诗》)、《促试》(称为《逼侄赴科》)、《追别》(称为《秋江》)等出，都是描述陈、潘爱情的重点关目。

《寄弄》(《琴挑》)是《玉簪记》第十六出。这以前各出大致介绍了陈妙常和潘必正进入女贞观的历程，插入了过路知府张于湖借宿女贞观，同陈妙常弈棋手谈，并以词挑逗被拒，以及附近富家纨绔子弟王公子托人说媒等情节。表现了妙常渺视富贵、追求真情的性格。妙常入观多年，已有接待客人的身份。潘必正由姑母介绍同陈妙常相见，妙常对他印象很好，"看你眸含星电，气吞霜剑"，相信他虽然落第，但必定"有日云泓雾卷，龙蟠虎变"(第十二出《下第》)。而必正对妙常同样"偶见仙姑修容，光彩艳丽夺人，此心羁绊，不忍轻去"。相识之后，妙常就煮茗焚香，请必正"清话片时"。她的主动行为表示了她对必正的好感。当然这是初次谈心，二人都还比较含蓄(第十四出《幽情心》)。

到了第十六出，是夏末秋初的一个月明云淡的夜晚。妙常的身影在必正心中萦回难消，他烦闷得孤枕无眠，散步到妙常所居的白云楼下，恰好妙常在堂中弹弄琴曲，以寄幽情。二人相见，都很高兴。必正称赞妙常"弹得好琴"，"琴声嘹呖，清响绝伦"；妙常当然得意，知道必正是行家，就势"欲乘此兴，请教一曲"。——中国古代士人认为弹琴听琴最能显示人的情操素养，妙常显然是想由此更多地理解必正的心胸。必正觉得这是表现才华的机会，立即弹吟了一曲《雉朝飞》，其中有"念寡阴兮少阳，怨鳏居兮彷徨"的句子，妙常年轻好奇，脱口就问："君方盛年，何故弹此无妻之曲？"必正赶忙表白"小生实未曾有妻。"妙常发现自己冒失了，立即躲闪："也不干我事。"这多少有些欲盖弥彰，是一个生动有趣又很重要的细节。

这几句对话激起必正心中波澜，要求妙常再弹一曲。妙常弹吟了一首《广寒游》。必正一面内行地夸奖说这正应是道姑所弹之曲，一面又忍不住试探说，你曲中吟唱"终朝孤冷"，岂不是难以消遣吗？妙常听出他话中味道，觉得应该收敛一下，于是唱了一支【朝元歌】："长清短清，那管人离恨。云心水心，有甚闲愁闷。一度春来，一番花褪，怎生上我眉痕。云掩柴门，钟儿磬儿枕上听。柏子坐中焚，梅花帐绝尘。果然是冰清玉润。长长短短，有谁评论？怕谁评论。"她唱得一派正襟危坐的样子，必正注意她的诉说，却觉得她说得越多越显得是在故作矜持，自己越发同情她、爱慕她，就也唱了一支【朝元歌】来点破她："更深漏深，独坐谁相问？琴声怨声，两下无凭准。翡翠衾闲，芙蓉月印，三星照人如有心。露冷霜凝，衾儿枕儿谁共温……"话说得如此直露，妙常脸上搁不住了，佯怒打断必正的唱，说"先生出言太狂，屡屡讥讪，莫非春心飘荡，尘念顿起"，她说我要向你姑母去举发你。必正并非轻薄小生，也觉得自己有些过分，赶忙接着道歉唱："巫峡恨云深，桃源羞自寻。你是个慧悲方寸，望恕却少年心性，少年心性。"他摸不准妙常的内心真情，怕她真受到伤害，自己也落个无趣，只得怏怏地道："小生就此告辞。"自言自语地奇怪妙常怎么如此地"肯把心肠铁石坚"；不料想妙常也在自言自语地怪自己"岂无春意恋尘凡"。她见必正满脸困惑，尴尬告辞，懊恼自己言不由衷，为了缓和气氛，又关心又客气地转圜说："潘相公，花阴深处，仔细行走。"必正何等聪明，立刻明白妙常的情意，心里松弛了，马上转回身来，笑着说，那么借我一盏灯行不行？妙常没想到必正竟如此调皮，感到他看出了自己的心情，赶紧把门关上，又觉得必正调皮得可爱，暗自好笑。她想想必正，想想自己，转而又觉伤感，轻轻喊了声"潘郎，潘郎"，一个人敞开心扉，独唱了第三支【朝元歌】以抒胸怀："你是个天生后生，曾占风流性。无情有情，只看你笑脸儿来相问。我也心里聪明，脸儿假狠，口儿里装做硬。待要应承，这羞惭怎应他那一声。我见了他假惺惺，别了他常挂心。我看这些花阴月影，凄凄冷冷。照他孤另，照奴孤另。"她抱琴进去安宿，心中矛盾，悲苦地自吟："此情空满怀，未许人知

道。明月照孤帏，泪落知多少。”

妙常独唱时，必正没有走远，躲在花阴偷听，又听不清楚。心里却明白了妙常的真情实感，不由得又激动地独唱了第四支【朝元歌】：“我想她一声两声，句句含愁恨。我看她人情道情，多是尘凡性。你一曲琴声，凄清风韵，怎教你断送青春？那更玉软香温，情儿意儿那些儿不动人。他独自理瑶琴，我独立苍苔冷。分明是西厢行径。”他激动得连连向月亮作揖叫“老天老天！早成就少年秦晋，少年秦晋。”——两个热情青年已经心心相印，却还不敢公然说破。这一出《寄弄》就在“不知命运如何”的悬念中结束。

《寄弄》(《琴挑》)是《玉簪记》中至关重要又极富情趣的一出，更是中国戏曲文学中写青年男女爱情格调清雅俊美的一场好戏。作者把陈妙常和潘必正从初识时的良好印象，经过茶叙、弹琴而成知音，成为知音却又不能坦露真情，相互试探又彼此绕圈子，写得反复跌宕，层次分明，充满缠绵的情意，更写出两人各自在规定情境中的性格特征。还可看到，陈、潘之间不是没有爱情基础的浮浅的一见倾心，而是两个都有较高文化素养的青年自自然然的相互吸引。这就引导了读者观众更真诚地愿为他们祝福，期望他们大胆突破樊篱，有情人终成眷属。

《玉簪记》的故事出自《古今女史》，民间流传较广。元代关汉卿已佚作品中有《萱草堂玉簪记》之名，是否即写陈、潘故事已无考。明代有旦本杂剧《张于湖误宿女贞观》(作者佚名)，写在高濂《玉簪记》之前，剧中人物、情节与高作接近，但较粗糙。高濂用前人有关作品为素材，发掘了这个故事中有价值的内核，重新构思，推陈出新写出了新的《玉簪记》。尽管其中仍有若干陈旧思想，结构也较松散，还是成为传世杰作。比他稍后的评论家吕天成、祁彪佳出于封建观念，对此剧评价都不很高，但也不能不承认他“词多清俊”，“唾玉生香”。当代王季思主编的《中国十大古典喜剧集》收入此剧，认为它“蕴涵着争取个性解放的新义”。当代学者徐朔方也肯定它“有栩栩如生的人物形象和美妙的戏剧冲突”，可称为“名作”。　　(刘厚生)

玉　簪　记

高　濂

第十八出　叱　　谢

【卜算子】(旦上)朝来闻鸟啼，啼处惊人睡。展转不成眠，反侧啼

红泪。

春来秋去几经过,不似今秋愁奈何。心事暗流银烛泪,恨随飘泊叶声多。妙常苦守清规,已经多载。无奈尘心未尽,俗念顿生。对景添愁,强制不定,可恨人也!

【桂枝香】奴似风掀黄叶,云遮残月。猛可的如醉如痴,独自个谁温谁热。把床儿打叠,把床儿打叠。方才梦枕儿上蝶,又惊回窗儿外铁。好难说,愁如雁字天边阵,泪似鹃花枝上血。

【前腔】云堂松舍,清灯长夜。听钟儿敲断黄昏,拥被儿卧看明月。心中自思,心中自思,猛可的身如火热,直恁的睡不宁贴。好难说,咽不下心头火,转添些长叹嗟。

笔墨在此,不免将心事描写一词,聊寄幽情,消遣则个。(词曰)松舍清灯闪闪,云堂钟鼓沉沉。黄昏独自展孤衾,欲睡先愁不稳。 一念静中思动,遍身欲火难禁。强将津唾咽凡心,争奈凡心转盛。(净王尼姑上)

【不是路】(净)径绕长蛇,要见的人儿何处也。把帘遮,落花满地空台榭,未许红尘略近些。开门,开门!(旦)是谁的吠犬迎来花外客,(作藏词科)我把冷眼儿窗外偷看者。(净)休躲撒,为因闲暇来松舍。(旦)向前迎接,向前迎接。

今日远辱到此,有何话说?(净)久失相亲,特来听讲。(旦)你平日不好经典,如何要听讲?(净)我近日比前不同。前日月下,我亲见观音菩萨说道:你平日念佛,功德将满,只少得一百多声,祥云就来接你上天去。(旦)你何不做一会儿功夫,念完了,上天去。(净)人头上有些私债,未曾讨得;养下些猪羊鸡犬,未曾卖得;有几个相识和尚,舍他不得。因此故意不念完了。(旦)你休得取笑,有何话说?(净)溧阳县中,有个王公子。人物标致,泼天富贵。他慕你仪容,欲求婚配。未知你意下如何?(旦)阿弥陀佛!我与你是出家人,怎么说这等落地狱的话?(净)夫妻之情,谁人不爱。受享荣华富贵,强似在此清贫苦奈。(旦)休得多言,听我道:

【长拍】(旦)门外游蜂,门外游蜂,花间浪蝶,隔芳尘帘箔长遮。云寒月冷,这是自甘孤洁。(净)你好硬心肠。(旦)心硬如铁,又何劳嚷嚷,强来饶舌。清闲分同松柏老,岂肯做凡花墙外折。(净)他家十分豪富。(旦)从教富贵更豪奢,怎如我清贫守道,自有决烈。

【短拍】(净)鬓鬟轻云,鬓鬟轻云,眉弯新月,更可人海棠双颊。休把性儿撒,看鸳鸯帐暖,那春生凤凰衾热。他指望连枝比翼,那知**急煎煎镜破簪折。**

【尾声】(旦)从今断绝休来说，你上覆那王公子呵，不须用这般锹掘，月殿花枝你休想去折。

(下)(净)他送也不送我，就进去了。敢是怪我也。

云雾锁天台①，媒红空自来。

心难常皎洁，　有日惹尘埃。

第十九出　词　　姤

【清平乐】(旦上)西风别院，黄菊都开遍。鹦鹉不知人意懒，对对飞来池畔。

云淡水痕收，人傍凄凉立暮秋。虫吟无断头，心事泪中流。懒把黄花插满头，见人还自羞。自与潘郎见后，不觉心神恍惚，情思飘荡。对此困人天气，好生伤感也。

【绣带儿】难提起，把十二个时辰付惨凄。沉沉病染相思。恨无眠残月窗西，更难听孤雁嘹呖。堆积，几番长叹空自悲。怕春去，留不住少年颜色。

奴家身体困倦，不免稳睡半晌则个。(睡介)

【宜春令】(生上)云房静，竹径斜，小生病起无聊，好生烦闷。不免往白云楼下，闲步一回，多少是好。欲求仙恨着天台路迷。问津何处，傍青松掩着花千树。悄地行来，乃是陈姑卧房。正值他独睡在此。(作翻书介)这是他看诵的经典，里面为何有字一幅，却是陈姑诗稿。词云：松舍清灯闪闪，云堂钟鼓沉沉。黄昏独自展孤衾，欲睡先愁不稳。　一念静中思动，遍身欲火难禁。强将津唾咽凡心，争奈凡心转盛。　细观此词，陈姑芳心尽露。敢是天就我的姻缘，把此词作个公案。伴残经香渺金猊，题红句情含绿绮。心知，此词入手呵，天付姻缘，送来佳会。

待我揭起帐戏他，看他如何回我。陈姑，陈姑。(旦作惊起介)

【降黄龙】惊疑，闪得我魄散魂飞。倦体轻盈，倩谁扶起？(生)小生在此相扶。(作抱旦)(旦怒介)你是书生班辈，好个书生班辈，错认仙姑，比作神女。(生)差不多儿。文君幸见相如，两下情同鱼水。(旦)休题，文君佳趣②。这其间相如料难是你。

(生)多分是小生无疑。(旦)潘郎好生无礼，我对你姑娘说来。(生)说我何事？(旦)秀才们偷香窃玉，意乱心迷。

【醉太平】(生)非痴，我青灯愁绪，听黄昏钟磬，夜半寒鸡。孤衾独

抱，未曾睡先愁不寐。相思，静中一念有谁知？欲火炎遍身难制。把凡心自咽，只少个萧郎同并③，彩凤同骑。

【浣溪沙】(旦)你脸儿涎，情儿媚。话跷蹊，心自猜疑。(生)不必猜疑。(旦寻词介)(生)小生拾得在此。(旦)好好还我词来。若不还我，把你做贼论。(生)偷书不为贼。(旦)这场冤债诉凭谁，当初出口应难悔。罢罢，一点灵犀托付伊。(背介)几番羞解罗襦。(生拜介)

【滴溜子】合拜跪，此情有谁堪比。谩追思，此德何年报取，谁承望今宵牛女。银河咫尺间，巧一似穿针会，两下里青春浓桃艳李。

【鲍老催】(旦)输情输意，鸳鸯已入牢笼计，恩情怕逐杨花起。一首词，两下缘，三生谜。相看又恐相抛弃，等闲忘却情容易，也不管人憔悴。

(生)妙常，你道小生忘了此情，(跪介)老天在上，必正若忘了妙常今日之情，天诛地灭！

【猫儿坠】皇天在上，照证两心知，誓海盟山永不移。(旦)从今孽债染缁衣，欢娱，看双双一似凤求鸾配。

【尾声】天长地久君须记，此日里恩情不暂离。从此后情词莫再题。今夜灯前见，还疑梦里来。(下)

(丑上)我东人在此吟风弄月，夜去明来，终久吃他刮上了。

【清江引】堪爱堪爱真堪爱，鸾凤情深如海。携手上阳台④，了却相思债。他怎知有个人在窗儿外？

不免躲在此间，看他两个说些甚么。

【皂角儿】(生、旦同上)两情浓同下蓝桥，战兢兢欢娱较少。成就了凤友鸾交，休忘却天长地老。我则为你病恹恹只自耽，瘦怯怯难自保。为着今朝，相偎相抱，力怯体娇。你休把私情漏泄，两下里供状难招。

【前腔】(旦)奴本是柔枝嫩条，休比做墙花路草。顾不得莺雏燕娇，你恣意儿鸾颠凤倒。须记得或是忙或是闲，或是迟或是早。夜夜朝朝，何曾知道，这些关窍。春风一度，教我魄散魂消。

【尾声】从今淡把蛾眉扫，妆一个内家腔调⑤，把往日相思一担儿抛。

(丑上)不好了，不好了。观主知道，去叫地方拿你们两个送官，怎么是好？(旦)如何是好？(丑)不妨，我哄你个儿，适才我替你遮瞒过了。我只要捉个头儿。(生)我在此，你休得这等胡说！(丑)既然相公在此，你

只叫我一声。(旦)教我叫你甚么?(丑)随你。(旦)进安哥!(丑)不好。除下哥字,添上相公二字。(旦)难道是进安相公?(丑)正是,正是。(旦作难介)(丑)我就叫将起来。(旦)也罢,我便叫他一声,进安相公!(丑笑介)出庵奶奶!(生)怎么叫做出庵奶奶?(丑)没有我进安相公,奶奶安能出庵!(生叱下)

〔注〕 ①天台路迷:南朝宋刘义庆《幽明录》载东汉永平间刘晨、阮肇入天台山采药,遇二仙女,留居半年,归来后子孙已历七世。 ②文君:即汉卓文君,为蜀中富商卓王孙之女。新寡家居,遇司马相如,相如以琴挑之,两人遂私奔,在临邛卖酒。见《史记·司马相如列传》。 ③萧郎:指情郎。传说春秋时秦穆公之女弄玉喜音乐,与善吹箫的萧史相恋,两人后来骑凤成仙。 ④阳台:战国楚宋玉《高唐赋序》言楚王梦中与巫山神女欢会,神女告别时说:"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。" ⑤内家:指宫廷、皇家。

《玉簪记》第十八出《叱谢》和第十九出《词姤》在原著中是两出,写的主要是一件事:陈妙常爱上潘必正,不敢表白,只好自己写词抒怀,被潘必正发现,两人终于坦露了内心爱情,盟誓结合。因此后来昆剧和许多地方戏曲演《玉簪记》的折子时,都将此两出并为一折,称之为《偷诗》。本文也将两出合并赏析。如果说《寄弄》(《琴挑》)是《玉簪记》第一次高潮,那么这两出可说是更进一层的第二次高潮。这是这本传奇关键性的情节:两人明确了爱情关系,自然流露出形迹,才被观主发现,引起以后一连串波折。

在《寄弄》一出中,陈妙常同潘必正通过弹琴,相互都体会到对方的感情;接下来第十七出《旅邸相思》,必正因相思得病,妙常随观主去探视,不便多言,更增烦恼。到了第十八出《叱谢》,妙常在自己房中思前想后,"展转不成眠,反侧啼红泪",心中更是烦躁。她苦恼地独白说:"(我)妙常苦守清规,已经多载。无奈尘心未尽,俗念顿生。对景添愁,强制不定,可恨人也!"

戏剧情节进展到此,情势已是两个青年人都已知道并且接受了相互的爱心,当中只隔一层窗户纸,不知如何捅破。他们之间没有《西厢记》中的红娘,也不能像《牡丹亭》中杜丽娘那样死而复生。作者在这里设计了一个绝妙的情节:写诗。他让妙常一人独唱了两支【桂枝香】抒发内心的苦闷。在第二支中唱道:"云堂松舍,清灯长夜。听钟儿敲断黄昏,拥被儿卧看明月。心中自思,心中自思,猛可的身如火热,直恁的睡不宁贴。好难说,咽不下心头火,转添些长叹嗟。"之后,控制不住自己,顺手拿起案头笔墨,立即"将心事描写一词,聊寄幽情"。词是一首〔西江月〕:"松舍清灯闪闪,云堂钟鼓沉沉。黄昏独自展孤衾,欲睡先愁不稳。 一念静中思动,遍身欲火难禁。强将津唾咽凡心,争奈凡心转盛。"词很直露,毫不含蓄,但也正是妙常此时内心的真实写照。她是写给自己看的,用不着如何曲折隐晦。

没想到忽然有人敲门，妙常连忙把刚写的词随便夹到桌上的经卷中去。进来的是王尼姑，她说溧阳县有个王公子，“人物标致，泼天富贵。他慕你仪容，欲求婚配。未知你意下如何”？原来是做媒的。妙常如何看得起这等纨绔子弟，感到受了侮辱。她连唱【长拍】、【短拍】和【尾声】三支曲子，斥责王尼姑：“从教富贵更豪奢，怎如我清贫守道”，“从今断绝休来说，不须用这般锹掘。月殿花枝你休想去折。”说完拂袖而去，给了王尼姑一个硬钉子碰。

作者插进这一细节显然是用以富贵压人的王公子同潘必正做对比，揭示出妙常清高的爱情观和对必正的深情。只是另一方面却使由妙常写诗而展开的戏中断了。因之不少剧种在演出时都删去王尼姑这一段或移至别处，而把妙常写词直接引到被必正发现，成一整体。从原著说，则是进入第十九出《词姤》。

妙常写了〔西江月〕，原想把心情吐露出来，稍解愁闷，谁知“强将津唾咽凡心，争奈凡心转盛”。再加上王尼姑说亲的刺激，她更加思念必正。无人在旁，她自言自语：“自与潘郎见后，不觉心神恍惚，情思飘荡。对此困人天气，好生伤感人也。”激动许久，不觉沉沉睡去，却忘了关上房门。

潘必正病体痊愈，有心往妙常所住白云楼下闲步。门没有关，他信步进去了，发现妙常睡着，无法说话，便到她的书案旁去翻书，却不知“里面为何有字一幅，却是陈姑诗稿”，惺惺相惜，诗稿当然要看。捧读之下，大喜过望，窗户纸终于捅破了。知道这是妙常“芳心尽露，敢是天就我的姻缘”。必正胆子大了起来，立刻把妙常叫醒，并且伸手要去抱她起来。妙常没想到必正敢动手动脚，嘴里还得意地说我们俩就是卓文君与司马相如！她生气地说“潘郎好生无礼，我对你姑娘说来”，说你“秀才们偷香窃玉，意乱心迷”。但是这次必正不怕了。他从从容容洋洋得意地唱了一支【醉太平】：“非痴，我青灯愁绪，听黄昏钟磬，夜半寒鸡。孤衾独抱，未曾睡先愁不寐。相思，静中一念有谁知？欲火炎遍身难制。把凡心自咽，只少个萧郎同并，彩凤同骑。”

作者的这段曲词写得相当俏皮。词是必正唱的，内容语气却都是妙常的。他一方面把妙常写的《西江月》的感情甚至词句融进去，让妙常听得出来必正已经看了她的词，使她完全被动；另一方面又借此代妙常把内心的爱情苦闷再抒发一遍，可以引起她的共鸣。妙常这时很难再矜持了，嘴里还说“好好还我词来。若不还我，把你做贼论”，实际上她说得有气无力，已全线崩溃了。她只得唱：“这场冤债诉凭谁，当初出口应难悔。一点灵犀托付伊。”她软了下来，同必正一同跪倒在地盟誓了。

必正在拿到《西江月》后心中有底，一直主动地调笑妙常，知道她必会同意。但如果照此继续下去，必正就可能成为轻薄子弟，不可爱了。剧作者高明之处是，从必正善良性格出发，在一阵得意忘形之后，他见妙常已然低头表

态了，也就严肃认真起来。他并不是只要求一时欢会，而是企求长久的爱情。他诚挚地唱了一支【滴溜子】："合拜跪，此情有谁堪比。漫追思，此德何年报取，谁承望今宵牛女……"而妙常，虽已大胆冲破樊篱，因获得爱情深感幸福，终究还有些不安，她又喜又怕地唱了一支【鲍老催】："输情输意，鸳鸯已入牢笼计，恩情怕逐杨花起。一首词，两下缘，三生谜。相看又恐相抛弃，等闲忘却情容易，也不管人憔悴。"妙常的顾虑是真实的，而在此时提出，又使已经明确的爱情关系又小小地跌宕一下，必正赶忙再次跪地，真心实意地发誓说："妙常（我们发现，作者非常细致，他让妙常对必正的称呼由相公、先生到潘郎，又让必正先叫她仙姑、陈姑，到此改叫妙常了），你道小生忘了此情呵，老天在上，必正若忘了妙常今日之情，天诛地灭！"

鸾凤双飞，灵犀相通。戏写到这里，引得读者和观众都为这两个有情人庆幸，愿向他们祝贺。然而妙常和必正知道，读者和观众也知道：他们的爱情还是秘密的，合情而不合法的，要捅破的远不是一层窗户纸，而是礼教和宗教的网罗。这里引起了更大的悬念。

《叱谢》和《词娇》用写诗和偷诗的生动情节揭示出青年道姑的人性需求和爱情渴望，又刻画了两个人对爱情的自主意识和敢于突破清规戒律的勇气，情境隽永清新，人物性格鲜明，在中国戏曲文学中是不多见的佳构。

（刘厚生）

玉 簪 记

高 濂

第二十三出 追 别

【水红花】（老旦、生、丑上）天空云淡蓼风寒，透衣单。江声凄惨，晚潮时带夕阳还。泪珠弹，离愁千万。（生背）欲待将言遮掩，怎禁他恶狠狠话儿剗，只得赴江关也啰。（老旦）落木静秋色，残晖浮暮云。（生）不知人别后，多少事关心。

（丑）已到关口，梢水看船。（净梢水上）船在此。（丑）我相公上京赴试，叫你船到临安。赏你一两银子作船钱。（净）就去，就去。（老旦）就此开船，休得转来。我在阅江楼施主人家看你，明日才回。（生）谨依姑娘严命。叶落眼中泪，风催江上船。（老旦）明年春得意，早报锦云笺。（生、丑下）（老旦立高处望）（旦上）

【前腔】霎时间云雨暗巫山[1]，闷无言。不茶不饭，满目儿何处诉愁烦？隔江关，怕他心淡。顾不得脚儿勤赶。(作惊介)前面楼上，好似我观主模样。又早是我先看见他，若还撞见好羞惭，且躲在人家竹院也啰。(下)

(老旦)侄儿已去远，不免回观去罢。从今割断藕丝长，免系鲲鹏飞不去[2]。(下)(旦上哭介)潘郎，潘郎！君去也，我来迟。两下相思只自知，心呆意似痴。行不动，瘦腰肢。且将心事托舟师，见他强似寄封书。梢水那里？(净上)听得谁人叫，梢水就来到。到那里去的？(旦)我要买你一只小船，赶着前面会试的相公，寄封家书到临安去。船钱重谢。(小净)风大去不得。(旦)不要推辞，趁早行船赶上，宁可多送你些船钱。(小净)这等，下船下船！(吴歌)风打船头雨欲来，漫天雪浪那行叫我把船开。白云阵阵催黄叶，惟有江上芙蓉独自开。

【红衲袄】(旦)奴好似江上芙蓉独自开，只落得冷凄凄飘泊轻盈态。恨当初与他曾结鸳鸯带，到如今怎生分开鸾凤钗。别时节羞答答，怕人瞧头怎抬。到如今闷昏昏独自个耽着害。爱杀我一对对鸳鸯波上也，羞杀我哭啼啼今宵独自捱。(同下)

(生、净、丑上)(净吴歌)满天风舞叶声干，远浦林疏日影寒。个些江声是南来北往流不尽的相思泪，只为那别时容易见时难。

【前腔】(生)我只为别时容易见时难，你看那碧澄澄断送行人江上晚。昨宵呵醉醺醺欢会知多少，今日里情脉脉离愁有万千。莫不是锦堂欢缘分浅，莫不是蓝桥满时运悭[3]。伤心怕向篷窗见也，堆积相思两岸山。

【侥侥令】(旦、小净上)忙追赶去人船，见风里正开帆。(小净)会试的潘相公，会试的潘相公！(生)忽听得人呼声声近，住兰桡[4]，定眼看。是何人？且上前。

(旦)是奴家。(对哭介)

【哭相思】(生、旦)半日里将伊不见，泪珠儿湿染红衫。(旦)事无端，恨无端，平白地风波折锦鸳，羞将泪眼对人前。(生)那其间，到其间，我那姑娘呵，恶话儿将人紧紧阑，狠心直送我到江关。

(旦)早晨叫我们送你上京。听得一声，好不惊死人也。不知何人走漏消息？敢是你的口儿不谨，以致如此？(生)小生肯对着何人说来！平地风波，痛肠难尽。(旦)别时节，众人面前，有话难提，有情难尽。因此上赶来送你。只是我心中千言万语，一时难尽。(生)多谢厚情，感铭肺腑。早晨众姑姑在前，不得一言相别，方抱痛伤。今得见你，如获珍宝。我与

你同行一程如何？(旦)甚好。

【小桃红】看秋江一望泪潸潸，怕向那孤篷看也，这别离中生出一种苦难言。自拆散在霎时间，心儿上，眼儿边，血儿流，把我的香肌臧也。恨杀那野水平川，生隔断银河水，断送我春老啼鹃。

【下山虎】(生)黄昏月下，意惹情牵。才照得双鸾镜，又早买别离船。哭得我两岸枫林都做了相思泪斑，打叠凄凉今夜眠。喜见我的多情面，花谢重开月再圆。又怕你难留恋，好一似梦里相逢，教我愁怎言。

【醉归迟】(旦)意儿中无别见，忙来不为贪欢恋。只怕你新旧相看心变，追欢别院，怕不想旧有姻缘。那其间拚个死口含冤，到癸灵庙诉出灯前⑤，和你双双罚愿。(生)想着你初相见，心甜意甜。想着你乍别时，山前水前。我怎敢转眼负盟言，我怎敢忘却些儿灯边枕边。只愁你形单影单，只愁你衾寒枕寒。哭得我哽咽喉干，一似秋风断猿。

(旦)奴别君家，自当离却空门，洗心待君，君家休得忘了。奴有碧玉鸾簪一枝，原是奴家簪冠之物，送君为加冠之兆，伏乞笑纳，聊表别情。(生)多谢多谢。我有白玉鸳鸯扇坠一枚，原是我家君所赐。今日将来赠君，期为双鸳之兆。

【忆多娇】两意坚，月正圆，执手叮咛苦挂牵。我与你同上临安如何？(旦)我岂不欲，恐人嚷开是非，反害后边大事。欲共你同行难上难。早寄鸾笺⑥，早寄鸾笺，免得我心肠挂牵。

也罢，就此拜别。

【哭相思】(同)夕阳古道催行晚，听江声泪染心寒。要知郎眼赤，只在望中看。(生拜别介，下)(旦)重伫望，更盘桓，千愁万恨别离间。只教我青灯夜冷香消鸭⑥，暮雨西风泣断猿。(下)

〔注〕 ①"霎时间"二句：谓男女之间的爱情遇到了困难。云雨，借指男欢女爱，典出战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王(楚怀王)尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，……愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'" ②鲲鹏：《庄子·逍遥游》："北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。" ③蓝桥：唐裴铏《传奇》载唐书生裴航过蓝桥驿，得与仙女云英成婚，亦超为上仙。后世因以"蓝桥"代指男女结缘之地。 ④兰桡(ráo)：小舟的美称。兰，木兰，一种香木，可造舟船。桡，桨。癸灵庙：即鬼神庙。癸，借为鬼。 ⑥鸾笺：一

种印有鸾纹的彩色笺纸。宋苏易简《文房四谱》:"蜀人造十色笺,……逐幅于方版上研之,则隐起花木麟鸾,千状万态。"

《玉簪记》是一本抒情喜剧,无须多少离奇的情节。在《词姤》陈妙常同潘必正秘密定情结合后,最大的悬念是他们如何突破礼教和宗教的桎梏而使得情爱合法化。在当时的历史环境和剧作者思想的局限下,这个问题只能通过还俗和科举做官解决。剧作者在这里也落入这个俗套。但他的高明之处却在于在俗套之中特意加进《追别》一出,着意渲染陈、潘的美好爱情,具体展示他们所受的环境压力,深化他们内心的痛苦和期望。这是一出极富抒情意味、优美脱俗的动人诗剧。

《词姤》之后,妙常与必正如胶似漆,不断相会,神不守舍,终于受到观主的怀疑:"两下青春佳丽,意气相投。每每月下星前,事事东遮西掩。看他鼠窃,使我狐疑。"她担心"事露人知,败坏山门"。于是把侄儿叫来,逼他立刻去临安赴考。必正大吃一惊,要求再拖几天,老姑母不允,他想去向众道姑告别,借此告诉妙常,还是不行。而且老姑母要亲自送他上船,令他同妙常一句话也说不上。这是第二十二出《促试》的情节。这是一个重大转折,有了这一出的逼试,才引出了下一出的《追别》。

观主押着必正和他的小书童进安来到江边,雇了船,要他"就此开船,休得转来"。必正"欲待将言遮掩,怎禁他恶狠狠话儿剿,只得赴江关",一点办法也没有,只好离岸而去。

但妙常是勇敢的。她决不愿意已到手的幸福再被人打破。她什么也不顾,一个人追到江边,躲开了观主,哭喊着"潘郎,潘郎!君去也,我来迟。两下相思只自知,心呆意似痴。"她也雇了一条船,说是要"赶着前面会试的相公,寄封家书到临安去。船钱重谢"。

这里的剧情进展更显示了中国戏曲时空自由的特点:观主和必正一段,场景是江岸,船是虚拟的;等妙常上了另一只虚拟的船开出后,场景就是流动的江上了。

妙常心急如焚,催着艄公加快,艄公不慌不忙,唱了一曲吴歌——在曲牌联套体的传奇中唱吴歌,相当于现在的戏曲中插入一支江南民歌——"风打船头雨欲来,漫天雪浪那行(吴语'怎么')叫我把船开。白云阵阵催黄叶,惟有江上芙蓉独自开。"优美的吴歌触动了妙常凄清烦苦的心境,她觉得自己真像是寂寞的江上芙蓉,于是接着吴歌的末句独唱了一支【红衲袄】:"奴好似江上芙蓉独自开,只落得冷凄凄飘泊轻盈态。恨当初与他曾结鸳鸯带,到如今怎生分开鸾凤钗。别时节羞答答,怕人瞧头怎抬。到如今闷昏昏独自个耽着害。"这时一群鸳鸯飞浮到江上,妙常激动得又哭了起来。"爱杀我--对对鸳鸯波上也,羞杀我哭啼啼今宵独自捱。"小船装载着一颗急切的

心追了下去。

妙常下去,必正的船又上来。场景还是在江上,却是转到妙常小船的前面了。那艄公也唱了一曲江上流行的吴歌:"满天风舞叶声干,远浦林疏日影寒。个些江声是南来北往流不尽的相思泪,只为那别时容易见时难。"必正觉得艄公好像懂得他此时心境,也像续麻似地跟着唱了一支【红衲袄】:"我只为别时容易见时难,你看那碧澄澄断送行人江上晚。昨宵呵醉醺醺欢会知多少,今日里情脉脉离愁有万千。莫不是锦堂欢缘分浅,莫不是蓝桥满时运悭。伤心怕向篷窗见也,堆积相思两岸山。"

必正刚刚唱完,后面的船追上来了。妙常跳到必正船上,两人相对痛哭。必正解释了是老姑母"恶话儿将人紧紧阑,狠心直送我到江关"。妙常也诉说了自己在"众人面前,有话难提,有情难尽。因此上赶来送你。只是我心中千言万语,一时难尽"。两人互诉衷情。既喜重见,更悲别离。在一支两人共唱的【醉归迟】中,妙常终于又吐露了自己内心深处对未来的担心——历史上始乱终弃的故事太多了:"意儿中无别见,忙来不为贪欢恋。只怕你新旧相看心变,追欢别院,怕不想旧有姻缘。那其间拚个死口含冤,到癸灵庙诉出灯前,和你双双罚愿。"必正完全体会妙常的忧心,但他是真诚的,他对自己有信心。他紧接着唱:"想着你初相见,心甜意甜。想着你乍别时,山前水前。我怎敢转眼负盟言,我怎敢忘却些儿灯边枕边。只愁你形单影单,只愁你衾寒枕寒。哭得我哽咽喉干,一似秋风断猿。"妙常放心了。她取下一支玉簪送给必正,必正也回赠一枚鸳鸯扇坠,互为聘物。彼此都相信他们是"两意坚,月正圆"。必正忽发奇想,说:"我与你同上临安如何?"妙常这时比较冷静,说:"恐人嚷开是非,反害后边大事。"他们只得执手相看泪眼,竟无语凝噎,洒泪而别。

从《寄弄》(《琴挑》)到《叱谢》、《词姤》(《偷诗》)再到《追别》(《秋江》),写陈、潘爱情一浪高一浪,一层深一层。这三折戏,在传统戏曲中都极富新意,极有光彩,不落俗套。《追别》可能让读者想起《西厢记》中莺莺与张生的长亭送别,然而莺莺并非道姑,她与张生的爱情那时已是半合法全公开,而妙常还是被压在社会的底层。两个人的身份、性格也有很大不同。《追别》选取江南秋日水上船中作为场景,两岸远山疏林,风吹叶落,整个环境随着陈、潘两人会短离长、前途未卜、互诉衷肠的心情流动前行,充满诗情画意,极为优美。虽然曲词语言一般说不如《西厢记》中"碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪"那样精警动人,也还是相当优美而且情景交融,准确地表现出两人的性格和情感。特别像前面所引的两个艄公唱两首吴歌带出陈、潘两人唱两支【红衲袄】,既是艺术上有力的重复,又是两人心境的鲜明对比,极少用典,晓畅易懂,是十分动人的创造。

《玉簪记》是一本上乘喜剧,而《追别》主要情调却很伤感。这从编剧理论

上说是允许的，有时更是必要的。因为喜剧并不能从头笑到底。喜剧要求圆满，但结局的圆满会有曲折的过程，而伤感场景往往能反衬出得来不易的圆满。《追别》是很好的例证。

古代传奇作者大都很注意文辞，而忽视戏剧结构，以致散漫冗长，后世只能选择重要关目作为折子演出。而他们又大都不善于对舞台动作和细节加以丰富和描绘，难以使案头之曲成为场上之曲。这给许多能够兼做导演的演员以发挥想象、充实润饰原剧的余地。《玉簪记》第二十二出《促试》在原著中是一出很简单的过场戏，而在后来川剧的演出中丰富扩展成为《逼侄赴科》，比原著精彩得多。《追别》在昆剧演出中保留全部曲牌唱词，却在两个艄公身上加了不少有趣的讨价还价细节，使得配角也有戏可演，也加强了伤感场景中的喜剧因素。二十世纪五十年代川剧折子戏《秋江》更是只摘取妙常追舟一段，并把艄公改为老艄翁，妙常越急老艄翁越同她逗笑，铺衍成为歌舞性很强的一出小喜剧，流行全国。从这里可以看出中国古典戏曲演变发展的很多痕迹。　　（刘厚生）

春　芜　记

王　钺

第十二出　邂　　逅

【珍珠帘】(旦上)朱楼日上人初起，凭栏处，不分漫人愁绪。(小旦)红袖共限依，问谁娇媚？〔诉衷情〕宝鸭香消帘半卷，梦初醒。天气好，花事又凋零。(小旦)何处小莺声？轻轻绣幕暗生尘。负春情。　(旦)秋英，我今日身子困倦，睡起得迟了些，不知甚么时候了？(小旦)小姐，是日午光景了。(旦)我睡起无聊，且和你到后花园楼上耍子一回去①。(小旦)小姐，正是有这等一桩好笑的事。早上我到园里摘花儿，西邻的登徒大夫②，在门外窥望。我问他你是何人，他说要见小姐一面，又有许多胡言乱语。被我抢白一场去了。(旦)这等我们不要去罢。(小旦)小姐，他如今一去定不来了。(旦)也说得是。脉脉心情只自怜，(小旦)妆成束素更嫣然。(旦)年年来到梨花下，(小旦)瘦不胜衣怯杜鹃。(作登楼介)(旦)秋英你看，记得春初时节，如今又是暮春了。

【梧桐树】看残英缀旧枝，弱柳抟轻絮。人面桃花③，几度空相对。

盈盈闺思迷，寂寂重门闭。暮草斜阳，渐觉春无主。把闲愁尽付东流去。秋英，我且问你，你可晓得墙外这条小路，是那里去的？（小旦）你不认得这条路？若打从东南上去，通着那前街官道；若从西北上去，正是那招提寺的路。（旦）秋英，你说起招提寺，我想起前日那春芜的缘故④，如今又成画饼了。（小旦）小姐，岂不闻一饮一酌，莫非前定。况这婚姻事，是百年缘分，怎么就看得这等容易。

【前腔】你难将月下期，偿却花间意。绣枕文衾，各自耽憔悴。看你香消翠凤衣，带缓黄金缕⑤。想淡月残灯，密雨纱窗寂。都凭好梦寻鸳侣。（二旦作望）（生上）（小旦）呀，小姐，你看来的到像宋秀才模样。待他走来，我们仔细看真，是也不是。

【浣溪沙】（生）日易西春难住，趁东风且自徘徊。（作望介）呀，你看那花园中楼上的，好像小姐和秋英一般。待我走向前去。（又作望介）嗄，果然是。且喜园门又开在此。只见支颐漫想情千缕，怎能彀握手追欢话片时？（旦）秋英，想他见你我在此，故意走来走去。（生作听介）还堪取，只听得雕栏畔一声娇语，顿教人不禁魂迷。（小旦）小姐，我且和你走下去，看他怎的。（二旦作下楼介）

【前腔】笑书生空留意，漫寻春步入花溆。（生作望介）两个下楼来了，待我闯将入去。（旦）我仓忙欲避浑无计，（小旦）小姐，你邂逅相逢似有期。小姐，你看他竟不走动。待我去，看他怎么说。（作近前遇生介）呀，宋相公，请问到此贵干？（生）小生因心事无聊，偶尔闲步到此，不期幸遇小姐在前，小生欲求一见。（小旦作笑介）一个小姐，就是这等容易见得的？你空浪语，他是松筠操似蕙兰质，休猜做败叶残枝。（生）小生只要谢谢小姐，难道敢有甚么别意？（小旦笑介）既是这等，我对小姐说，不知小姐肯也不肯。你且未要过来。（生）晓得。（小旦与旦介）小姐，那宋秀才要见你谢一谢，你肯见他么？（旦作低笑）秋英，我与他从来非亲非故，怎么就好相见？（小旦）小姐，常言道：远亲不如近邻。他是我们邻舍，就见也何妨。待我接他过来。（笑对生介）你今日不知甚么造化，小姐容你相见。快请过去。（生作喜容）（整衣见介）小姐拜揖。（旦）秀才万福。（小旦）小姐，我去那边看看，恐有人来不便。（旦）去去就来。（小旦应下）（旦）秀才，奴家前日一时不检，失下春芜。那时若非秀才高谊，谁肯相还？曾着秋英寄谢，至今感激无地。（生）小生自那日瞥见芳容，自谓此生万幸。不意又因春芜一事，又蒙小姐锺爱。曾对秋英姐有言，愿把春芜权为红丝系足⑥。不知小姐尊意若何？（旦作微笑不语介）（生）小姐，怎么不回报小生？敢是说小姐是相府佳人，小生是蓬枢贱质⑦，仰扳不起么？（旦）秀才美意。我岂不时时在念？只是此事不是女孩儿

家好启口的。秀才，你不信时，就把前日春芜赠你，当为日后表证。(出春芜介)(生揖受介)多谢小姐。

【秋夜月】一霎时，谢得你输情意。相逢不是曾相识，倾心便许谐姻契。料佳人意美，怕书生数奇。

【前腔】(旦)你休见疑，料天缘曾相契。恩情定不成虚费，看盟言共守应难易。暂参商别离⑧，算双星有期⑨。

【尾声】(小旦上)听花前絮语情无已，你两人好大胆，竟忘却隔墙有耳。要觅爱追欢还须待后期。相公，你快出去，里面有人来了。(生)这等小生去了。(旦)秀才正是。还有句话，早间秋英摘花儿，遇着那登徒大夫在此胡言乱语，被他抢白一场去了，他定记恨在心。日后倘秀才来时，须要谨慎些。(生)晓得了。(二旦)正是：情到不堪回首处，一齐分付与东风。(小旦作关门进介)(生吊场)咳，小姐小姐，我宋玉正为你心事无聊，不意今日幸得见你。但你不许我这话也罢，如今教我怎生消遣。

【犯尾序】情思正茫茫，邂逅红妆，花下偷傍。片语怜情，这芳盟怎忘。追想，他定不做言儿虚诳，翻惹得我心儿悒怏。想起来，小姐虽是真心，我如今是甚么光景。还思忆，我是孤禽铩羽，怎敢望鸾凰。

〔注〕 ①耍子：玩。 ②登徒：战国楚宋玉撰有《登徒子好色赋》，后世因以"登徒"指称好色之徒。 ③人面桃花：唐崔护《题都城南庄》诗："去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。" ④春芜：香草名，旧题汉郭宪《洞冥记》谓"其皮如丝可为布"。此指用香芜草丝织成的帕儿。 ⑤黄金缕：妇女的首饰。宋辛弃疾《青玉案·元夕》词："蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。" ⑥红丝系足：五代王仁裕《开元天宝遗事》："宰相张嘉贞欲纳(郭元振)为婿，……曰：'吾女各有姿色，即不知谁是匹偶，以子风骨奇秀，非常人也。吾欲令五女各持一丝，幔前使子取便牵之，得者为婿。'元振欣然从命。遂牵一红丝线，得第三女，大有姿色。" ⑦蓬枢：犹蓬门，用蓬草编成的门，指贫寒人家。枢，门轴。 ⑧参商：参星与商星，二十八宿中的两个星宿。因其不会同时出现于天空，故常用于比喻人之分离。 ⑨双星：指牵牛(牛郎)、织女二星。

《春芜记》由宋玉的《登徒子好色赋》生发而成，作者系明代王锜。其故事梗概为：秀才宋玉因仕途困顿，攻读于招提寺中。一天，他巧遇已亡相国之女季清吴小姐，陡生爱慕之意。清吴慌乱中遗失春芜丝帕，被宋玉拾得。侍女秋英来寻手帕，宋玉将一腔爱慕之情告之，清吴心有所动。暮春时节，两人于季府后花园中邂逅，并互表心迹，清吴以春芜手帕赠宋玉，以订终身。季府邻居登徒履大夫也对清吴有爱慕之心，追求未成，乃生忌恨之意。他遣人于季府周围巡查，以阻两人相见。一夜季、宋约会，果然遭到登徒履破坏。清吴暗

自嗟怨，宋玉徒生悲伤，爱情发展陷入低谷。此时，宋玉好友荆次飞来访，得知此事，颇为不平，惩罚了登徒履。宋玉也因善于作赋而受到楚怀王的赞赏，被封为上大夫。最后，楚王赐婚，宋玉与季清吴得成眷属。

《春芜记》的戏剧冲突有两条，一是宋玉、季清吴对爱情的追求与邪恶小人登徒履的矛盾。一是宋玉对功名的追求与困顿的现实之间的矛盾。其中前者为主线，后者为辅线，两线结合既歌颂了美好的爱情，也表达了读书人对仕途功名的强烈追求。此剧显然深受《西厢记》的影响，生旦的身份、遇合，都非常相似。不同之处在于《西厢记》将两人的爱情纳入封建礼教的禁锢之中，因而剧情有着浓厚的追求婚姻自主的反封建礼教的色彩。此剧将两人的爱情放入外力即小人的破坏之中，虽反映了两人对爱情的忠贞，但作品所包含的社会意义稍显不足。然而，此剧情节波澜起伏，富有诗意，大体上具有以下特点：其一，作者对生旦两人的感情世界描绘得细致入微，有好几处都是将两人对照来写，有很强的舞台效果和艺术感染力。其二，登徒履这一人物的出现使剧情一波三折，险象环生，使全剧充满喜剧效果，引人发笑。

这里选的是第十二出《邂逅》。季清吴自见到宋玉之后，对宋玉也生爱慕之情，苦于没有相见的机会。接着，便有了《邂逅》这出戏。

季清吴首先上场。【珍珠帘】一曲表现了她慵懒的心情：太阳已高照绣楼，她才刚刚起床，站在楼台之上，愁绪满怀。为什么呢？秋英的一句"红袖共隈依，问谁娇媚"点出了她的心迹，原来她在自怜。室内宝鸭炉中点的香已慢慢燃尽，帘幕半卷半垂。在这寂寞的环境中，刚从睡梦中醒来的女主人公抬眼望去，虽见一派春景，但已是暮春时节，鲜花开始凋谢，不知从什么地方传来黄莺的叫声。再看眼前，绣幕生满灰尘，显示出女主人公很久未曾掀帘而出，真辜负了一派美好春光。春景是女主人公青春的象征，她独自生活在深闺之中，青春在孤寂中度过，又怎能不"负春情"呢？

从清吴与秋英的对话中也可看出清吴心情不好，她"身子困倦"、"睡起无聊"，其原因当是青春的苦闷。与宋玉的偶遇激起了她对爱情的渴求。面对美好春光，又怎能不惹起情思呢？她满怀愁情，于是与秋英去花园中散心。这时，秋英将登徒履大夫纠缠一事告诉了她，这又惹起了她的自怜：她一身素妆，风致嫣然，可身子已瘦削得连衣服也不合身了，听得杜鹃的啼鸣更是心生惶恐之意。原因何在呢？"恐鹈鴂（即杜鹃）之先鸣兮，使夫百草为之不芳"（《楚辞·离骚》），它的鸣叫预示着春天的消逝。"记得春初时节，如今又是暮春了。"一声幽幽的叹息，表露了她的深沉感慨。她在初春遇上了宋玉，如今春天即将过去，她渴望的爱情又在哪里呢？原来她的愁闷、无聊、自怜，都是因宋玉而起。

接着，她们登上了小楼。【梧桐树】一曲就是季清吴的所见所想：将要凋零的花乃缀满枝头，柳絮轻轻地飘扬着。满园春色年年依旧，而她所想念的

人又在哪里呢？少女的闺思飘荡在迷离的春光中，重重房门寂寥地关闭着，宛如少女被禁锢的青春。夕阳照耀着残春的草木，春天一步步离去了。少女的满腔情思却如一江春水悠悠不尽。清吴又看见了一条小路，由此又想起了招提寺相遇一事。在【前腔】一曲中，清吴明确道出了她的心事：她什么时候才能与宋玉厮守在一起呢？如今她那绣有翠凤的衣服上的香气已消退，黄金首饰也懒得佩戴。她与宋玉，一个在寂寞的纱窗边，一个在黯淡的灯光下，各自相思憔悴，看来只有在梦中相会了。

正当清吴绝望之时，秋英突然发现了宋玉，于是剧情一转。此时的宋玉为情所困，正在夕阳下漫步。这时，他也看到了清吴和秋英。他高兴地迎上前来表白心迹。清吴本没有回避之意，但她却"仓忙欲避浑无计"，假装成回避的样子，这完全符合贵族小姐的身份。秋英故意反对宋玉来见清吴，这表现了秋英机灵、风趣，善于应对的性格。清吴表面上说"非亲非故，怎么就好相见？"，其实心中渴望已久，只不过羞涩而已。因此，秋英一句"远亲不如近邻"即保全了小姐的自尊心，又给了小姐一个冠冕堂皇的理由。于是，季、宋两人有了互表心迹的机会。私订终身之后，两人的心理活动都有了变化。【秋夜月】和【前腔】二支曲子即表现了他们各自的心情：宋玉欢喜之余担心自身不配，清吴羞涩之后则更为坚定，反而安慰宋玉。在秋英的催促下，两人依依不舍地分别。临去，清吴告诉了宋玉登徒履纠缠一事，为相会被阻埋下伏笔。

【犯尾序】是宋玉的心理独白：我在思念她的时候，没想到见到了她。我们私下里订了终身，这段盟约我怎能忘记呢？她一定不会骗我的，只是我心中却忧虑起来。她是一片真心，而我却是这种境况。我像是一只伤了翅膀的孤鸟，怎么配得上她那只金凤凰呢？这支曲子充分表现了宋玉获得爱情后，面对困顿的处境，内心自怨自艾、且喜且忧的复杂心境。

这出戏是整部戏的情节枢纽。在此之前，是爱情的萌芽，此后则是怎样实现爱情。因此，其在全剧中地位非常重要。剧中人物性格鲜明，主要人物宋玉、季清吴、秋英都登场表演。宋玉是一位落魄的秀才，他大胆地追求季清吴，一旦赢得爱情，又对前景充满了忧虑。这些都很符合人物的身份。季清吴有青春的苦闷，对美满爱情十分向往，但她又有贵族少女的羞涩，是一位典型的封建贵族少女形象。秋英，这位类似红娘的丫环的角色也被描绘得栩栩如生。她伶俐，敏慧大胆，直爽，在宋玉和清吴的爱情中发挥了重要作用。另外，景物描写也很有特色。唱词描绘了一派暮春的景色。春景依然，然而百花已开始凋零，传达的是一种伤春、叹春、怨春的氛围，折射出一种青春的苦闷。景物描写起到了很好的烘托气氛的作用。女主人公季清吴对爱情的渴盼，因相思而惹发的无聊孤寂都通过周围的景色得以表现，可谓情景交融、耐人寻味。

（段启明　彭利芝）

寻 亲 记

王 锭

第十三出 发 配

【水底鱼儿】(外上)五马临州[1]，自夸贤太守。郡人都道龚黄难抗手[2]。词清讼简，陶情诗与酒。帘垂清昼，唐民得自由。

【前腔】(旦)抱屈衔冤，投词来马前。望停鞭镫，听取奴诉言。(外)衙门里来。(旦)怕衙门上下都来相隐瞒。吏人作弊，不能勾到案前。

(外)叫地方带那妇人同来。(丑扮总甲上介)(众)开门。(外)叫总甲。(丑见介)我已曾分付你洁净街道，不许闲杂人喧嚷。怎么容留妇人叫喊告状？(丑)爷爷，小的赶得肃静，不知那里走出来的。(外)这等可恶，与我着实打。(打丑科)(外)带那妇人过来。(旦见介)(外)那妇人，我自有放告日期。怎么拦街叫喊？(旦)爷爷，冤枉事的，望老爷超生。(外)取状子上来。(众介)(外)妇人，你是那县人氏？有甚冤枉？照状上从实说来。

【锁南枝】(旦)封丘县百姓家。(外)你丈夫叫甚么名字？(旦)周羽媳妇投词下。(外)你丈夫与黄德有甚冤仇？(旦)平日与黄德有甚事争差。(外)这尸首在那里来的？(旦)不知谁把尸骸撇下。(外)撇下后来怎么？(旦)诬告官司不容夫回话。(外)既将尸首陷你丈夫，那官府怎么问？(旦)官不审都向他，把杀人罪案定下。(外)人命重情，你丈夫怎么就认了？(旦)一时被拷打，屈招是虚假。(外)既招定了，你又来诉什么？(旦)正为刚刀虽快，不斩无罪之人，冤屈事难甘罢。(外)这事情已经县家问明，难道他问枉了你？(旦)下苦情，难上达，便做日月明照不到覆盆下。

(外)日月虽明，怎照得覆盆之下？其时你丈夫在家不在家？

【玉交枝】(旦)正遇天寒雪下，我儿夫远出到家。(外)他回来什么时候了？(旦)归来路黑无灯火。(外)既无灯火，怎么晓得有人在门首？(旦)其时被绊了一跌，觉一物倒卧当途。起初呵，只道是谪仙醉眠芳草坡，其时丈夫叫小妇人将灯来照，却原来是霸王自刎乌江渡。(外)既是个尸首，后来怎么了？(旦)急扶抬登时散也，(外)这就移尸了。(旦)怎知他指鹿作马。

(外)指鹿作马,赵高的故事。终不然官府错拿了你?

【沉醉东风】(旦)谁想被官司妄拿,全不审事情真假。(外)可有知见么?(旦)若论杀人知见并没一个。我丈夫呵,况兼冻馁,终日受波查③。(外)又无知见,又无凶具,怎么就问得死罪?(旦)被逼勒只得把虚词招写。(外)一个死罪不是当要,怎么就招了?(旦)威灵势加,受不过他万千拷打,怎不低头在他檐下。

(外)这诉状敢都是虚情?

【玉胞肚】(旦)词非虚诈,(外)若虚诈怎么说?(旦)若虚时怎敢到府衙?(外)这妇人倒也会说话。(旦)这的是痛苦真情,使不得俐齿伶牙。岂不闻贱人寇薪,飞霜激于燕地;庶女告天,振风袭于齐唐④。东海出孝妇,旱三年天无雨堕⑤;怎做得蒲丞相错断了贼波查。(外)这诉状我这里不准。(旦)若不准妇人诉状呵,怎教我夫做曹伯明,屈死在天涯。

(外)也罢,我准了你这状词。且在外边伺候。(旦出介)(外)叫皂隶去封丘县提周羽一起,就吊原卷来听审。(众应下)(净扮主簿上)叫民快把周羽带上来。(众押生上)

【玩仙灯】听唤周羽名,想是天怜悯。

(净)周羽,太爷到任,单问起你这一件事情。你去见太爷,不可多说。(生)是,只望老爷方便一声。(净)也罢,我与你方便。(报门介)封丘县官进来。(净见介)封丘县主簿参拜老爷。(外)不须拜罢。我且问你,周羽一起曾解来么?(净)已解在外面听审。(外)周羽事情你也曾问来么?(净)知县朝觐,主簿署印,也曾问来。(外)怎么问?(净)主簿这等这等问他,他那等那等答应。(外)他杀人可有凶器?(净)他没有兄弟。(外)不是,可有刀么?(净)也不刁。(外)你是那里人?(净)福建,福州虎门前,一个大老府。(外)这主簿好糊涂。且出去,带那周羽一起进来。(净对生介)周羽过来,我再三替你禀了。你去见太爷不要多说,认个晦气罢了。(生)别的事认得晦气,这人命事。小的怎么认得晦气?(净)你、你、你这狗奴,还说活敲死你。(下报门)犯人进来。(见介)(外)周羽。(生)有。(外)郭氏。(旦)有。(外)黄文。(众)有病。(外)其余什么人?(众)护送民快。(外)俱外面伺候。(众下)(外)周羽,你杀人情真罪当,已招认了,怎么又教你妻子来诉状?(生)爷爷冤枉。(外)你且从实供来。

【五供养】(生)家贫儒素,为绝粮奔走道途。(外)其时你回来什么时候了?(生)黑朦朦归来天已暮,那时被绊了一跌,觉一物当途倒卧。将为是何人撇下物,却原来是个尸横路。只此情实实恳诉,望推详盘

覆冤祸。

(外)既不杀人,其时在县家如何就认了?

【月上海棠】(生)遭冤苦,不由人不认杀人罪。况无钱计嘱,有口难诉。老爷,我是个瘦怯怯怕犯法的儒生,怎做得惨刻刻杀人周处⑥?

(外)那时可有知见么?(生)有谁知见?(外)有凶器么?(生)怎生样持刀把人杀死?(外)且住。周羽口词,与妇人状词相同,况且又没有证见,又没有凶器。怎么县家就问了他死罪?好糊涂。他既要杀人,怎么不杀在别处。到杀在自己门首?自古罪拟惟轻,功拟惟重。与其杀不辜,宁失不矜。又云:五刑之疑有赦,五罚之疑有赦。古人有矜恕之心,下官岂无出罪之条。叫左右劈了枷。(生、旦)爷爷使不得。(外)饶你死罪了。(生、旦)谢爷爷!(外)我如今把你从轻发落,问你在广南雕州为民。(生、旦)望老爷附近些。(外)死罪饶了,还说路远?叫解人张文上来。(末见介)(外)你是长解短解⑦?(末)小的短解。(外)我这里金你做个长解。(末)小的是短解。县家自有长解。(外)我知道你是短解。我到县取长解,担搁了日子,就金你去罢。(末)老爷,小的是短解,去不得。(外)这等可恶,拿下去打!(末)小的愿去。只路途遥远,没有盘缠。(外)也罢,县家取十两银子与做盘缠。(末)谢老爷。(外)那妇人虽有移尸之罪,罪坐夫男。这也罢了,叫保正。(丑见介)(外)你就带妇人出去,追他十两烧埋银子,给与苦主黄文,补领状来。(生、旦)小的家贫,寸草俱无,望老爷可怜。(外)赶出去。

(外)饶伊一命配他乡,(生旦)谢得恩官作主张。

(众)若非郭氏伸冤枉,　　怎得周生脱祸殃?

(外下)(生、旦、末、丑吊场)(末)我该死也,有这晦气。原是个短解,换做长解,直要解到广南雕州。若干路怎么能勾就到?(生)大哥可怜见,夫妻分别只在一时,略容我说几句话,也是大哥恩德。(末)好嘴脸,就起程了,还要说话,好自在生性。(丑)大哥,可怜他夫妻分散,也待他分付一声。(生)没奈何,把小人杻来松一松。(末)还要松杻?(丑)便罢么?(末松杻介)(丑)等他们说话,我和你去那店里酌壶白酒去。(丑扯末下)(生)我的妻,今日与你活分离。(旦)丈夫,你去只终须去,留却怎生留。我有七个月身孕,不知是男是女,生下来终为无父之儿了。(生)妻,我是个该死之徒,顾不得你身后之事了。

【小桃红】(旦)和你同甘同苦,受尽饥寒。谁想道遭磨难也,此去程途有谁见怜?何况涉山川。披枷锁,捱风霜,这苦我也无由见也,我这里孤单伊怎管?(合)一旦恩情断,再合甚年?只指望结来生未了缘。

【前腔】(生)厄羸身已跋涉山川⑧，料想我终须死也，谁收吾骨瘴江边？我便得生还，何况路途遥，没盘缠？我也难回转也，妻，我料今生再不能彀与你相会了，除死后魂魄与你来相见。(合前)

(末上)快走，快走。

【望歌儿】(旦)艰难，我欲待要随伊去，又被官府牵。我欲待拚死相随，奈己身又将分娩。纵有孩儿，永不识父亲之面。(合)生不能彀相看和你同饱暖，死不能魂魄和你相留恋。

【前腔】(生)难言，妻呵，你若要重婚嫁，我也难将你管。(旦)丈夫，你说那里话。(生)你如今有七个月身孕，若生下女儿，将往事休题，若生下男儿，取名瑞隆。我那妻，(拜介)与我教道他成人，说与他终身怨。(背介)我周羽好痴，此行生死尚然不知，何况遗腹孩儿。我只怕他叫别人做爹爹，那时节忘了维翰。(倒介)(旦)丈夫苏醒。(醒介)(合前)

【黑麻令】(旦)君疑我将身变迁，丈夫，不因这个遗腹子，目今就死在你眼前。丈夫，你虑我有再嫁之心，只怕我捱不过饥寒。不久亡身，不能彀教子报冤。(合)夫妻泪涟，心事万千。(丑、末逼介)最苦是催促登程，我也说不尽言。

【前腔】(生)不须烦恼痛埋冤，只这一个遗腹子须索保全。妻，无倚靠，只望你心坚。若得子孝共妻贤，我周羽呵，就死也瞑目九泉。(合前)

【尾声】生离死别何足叹，两下里愁怀万千。再得相逢知他是甚年。

【哭相思】但愿夫妻情不断，再图后世重相见。(末扯生下)(旦、丑吊场)

郭氏，大爷着我追你十两烧埋银子，快处置与我，好回覆官府。(旦)保正，

【玉胞肚】奴是荆钗裙布，受饥寒朝不保暮。况儿夫远配边陲，尚没有半分资助。要征烧埋银怎支吾？奴家与丈夫就死了，谁与烧埋夫共妇？

【前腔】(丑)不须推故，命缘乖相逢此途。非干是我们相逼，只怕你捱推不过。免教刀下丧儿夫，纳几锭烧埋银值甚么。

(丑)劝伊不必泪涟涟，官司必定要银钱。

(旦)保正略容三两日，待奴处置办还官。

〔注〕 ①五马：汉时太守乘坐的车用五匹马驾辕，因借指太守的车驾。 ②龚黄：汉代龚遂、黄霸，是古时著名的循吏。《宋书·良吏传论》："汉世户口殷盛，刑务简阔，郡县治民，无所横扰，……龚黄之化，易以有成。" ③波查：折磨。 ④"贱人"四句：南朝

梁江淹《诣建平王上书》:"昔者,贱臣叩心,飞霜击于燕地;庶女告天,振风袭于齐台。"《文选》李善注曰:"《淮南子》曰:邹衍尽忠于燕惠王,惠王信谗而系之。邹子仰天而哭,正夏而天为之降霜。"又注曰:"《淮南子》曰:庶女告天,雷电下击,景公台陨,海水大出。许慎曰:庶女,齐之少寡,无子,养姑。姑无男有女,女利母财而杀母,以诬告寡妇,妇不能自解,故冤告天。"按,"寇薪"当为"叩心"之讹,"齐唐",当为"齐台"之讹。 ⑤"东海"二句:《汉书·王定国传》:"东海有孝妇,少寡,亡子,养姑甚谨,……其后姑自经死,姑女告吏:'妇杀我母。'吏捕孝妇,孝妇辞不杀姑,……太守竟论杀孝妇。郡中枯旱三年。" ⑥周处:晋阳羡人。南朝宋刘义庆《世说新语·自新》:"周处年少时,凶彊侠气,为乡里所患。又义兴水中有蛟,山中有邅迹虎,并皆暴犯百姓,义兴人谓为'三横',而处尤剧。" ⑦长解短解:解,解差,押送犯人的差役。长解跑长途,短解跑短途。 ⑧尪(wāng)羸:瘦弱。

传奇《寻亲记》系作者据旧本(元代南戏中就有《教子寻亲》)改编而成,明富春堂刊本题《周羽教子寻亲记》。王本《寻亲记》共三十四出,故事梗概为:周羽与妻郭氏夫妻恩爱,但家境贫寒。因无钱告免河役,郭氏往富豪张敏家借债。张敏贪恋郭氏美貌,遂将空契填成二十两银子的实债,以谋夺郭氏。周羽与郭氏不从。于是,张敏命人杀了保正,并移尸于周羽门首,以诬陷之。周羽被屈打成招。郭氏上告,最终死罪告免,远配南方。此时,郭氏已有身孕。张敏又买通解差于途中谋害周羽。神庙中,神灵点醒解差,托梦周羽,使之得以逃生。至鄂州界,周羽被李员外收留。张敏认定周羽已死,遂再次逼婚郭氏。郭氏佯装答应,后用钢刀剖面,以守节操。从此,郭氏与遗腹子周瑞隆相依为命。郭氏教子有方,瑞隆得中进士,一举成名。此时,郭氏也获悉丈夫未死的消息,于是令儿子辞官寻父。最终全家团圆,奸人张敏也受到了应有的惩罚。

《发配》是剧中第十三出,可分上、下半场。上半场写郭氏诉冤。周羽被陷入狱,牢解劝郭氏往太守处告冤。于是,郭氏拦街喊冤。

太守上场,在【水底鱼儿】曲中,他心情舒畅地夸耀自己为"贤太守"。衙门诉讼简便,人民安居乐业,他也只有以诗酒来消磨时光了。就在这时,郭氏抱屈衔冤来到他面前。为了丈夫,她不得不冒险一试;然而她心中也充满疑惑,"怕衙门上下都来相隐瞒。吏人作弊,不能勾到案前"。这里,她的心情得到了细致的表现。

自我陶醉的太守大为恼火,他喝令衙役狠狠地打。但在大庭广众之下,他为表现自己的公正廉明,又不得不过问案情。一曲【锁南枝】,郭氏且唱且叙,控诉了"下苦情,难上达,便做日月明照不到覆盆下"的黑暗现实。而太守则公然以"日月虽明,怎照得覆盆之下"的说辞为官府枉判冤狱、草菅人命开脱。紧接着,在【玉交枝】曲中,郭氏借"谪仙醉眠"(唐李白事,此处指喝醉酒的人)、"霸王自刎"(秦汉之际项羽事,此处指死尸)、"指鹿作马"(秦赵高事,此处指官府诬陷好人)等古人古事向太守陈诉了实情。如此案情,明眼人一

看即知，太守也不例外。可周羽为什么招认了呢？“威灵势加，受不过他万千拷打，怎不低头在他檐下”正是对周羽屈打成招的遭遇的总结。在【玉胞肚】(当作【玉抱肚】)曲中，郭氏一连用了三个典故，即“贱人寇薪，飞霜激于燕地”、“庶女告天，振风袭于齐唐”及“东海出孝妇，旱三年天无雨堕”来表明告状决心之大，以及对善恶有报的坚强信念。“贤太守”只好重新审讯。结果，认定周羽没有杀人，但有移尸之罪。于是发配边远之地，并罚银十两。至于人为谁杀？为何移尸周生门首？也就不了了之。“贤太守”就这样以他的“英明”，“超生”了周羽。

在公案戏中，主人公的冤屈需要一位公正廉明的官员为其昭雪，例如包公戏中的包公，他们往往是正面人物。然而，这出戏中的“贤太守”并不算严格意义上的正面人物，他没有义愤填膺，没有刚烈正直的品行，只是一位悠闲散漫、自我感觉甚好的官员。从他的身上，我们可以看出官场之混乱、官员之懈惰。因此周羽在【月上海棠】曲中的申诉充满酸楚：“遭冤苦，不由人不认杀人罪。况无钱计嘱，有口难诉。”这充分揭露了官场的黑暗。“瘦怯怯”如周羽之人，也被奸人与官府串通迫害，指为“惨刻刻”的杀人者，吏治的黑暗可想而知。

下半场写夫妻别离。

“我的妻啊，今日与你活分离”的说白，明写活分离，但在主人公看来，则无异于死别。“你去只终须去，留却怎生留”几句话充分显现出郭氏心中的酸楚，表达了对前景的担忧。接着，夫妻分别唱出了自己的心声。【小桃红】曲中，郭氏回想与丈夫同甘共苦的日子，想到丈夫此去路途遥远、跋山涉水的凄苦。又想到自身的孤苦伶仃，真是由此及彼，由彼及此，读来荡气回肠，催人泪下。在【前腔】曲中，周羽想象自身发配他乡的情景，料想此去必将客死异乡、尸骨无收。即使侥幸不死，又怎能有钱财回家乡呢？他说：“妻，我料今生再不能够与你相会了，除死后魂魄与你来相见。”郭氏也在一支【望歌儿】中道出了心中的痛苦，她想随丈夫而去，又被官府所制止；想拼死相从，又身怀六甲。即使生下孩儿，这孩儿恐怕也难见父亲一面了。此曲的合唱部分更深切地抒发了夫妻生不能相厮守，死也无法相见的凄楚。下面，周羽的一曲【前腔】同样催人泪下，他叮嘱妻子，如果改嫁，他也毫无怨言。如果生下男孩，取名瑞隆，教导他成人，告之父亲的冤屈。然而，在当时的处境下，他觉得自己这些想法是不现实的。于是他嘲笑自己“好痴”，生死尚且不知，又怎能寄希望与腹中孩儿呢？只怕他以后也会认别人作父亲了。这种担忧是完全符合人物的处境和身份的，正因如此，才更显出将来重逢的可贵。

听了丈夫的一番话，郭氏又以一曲【黑麻令】表明心迹：要不是因为这腹中孩儿，如今就死在你面前。你疑我有再嫁之心，只怕我会熬不过饥寒而死，不能教子成人了。周羽在下一曲【前腔】中再一次叮嘱妻子：“不须烦恼痛埋冤，只这一个遗腹子须索保全。”“若得子孝共妻贤”，“就死也瞑目九泉。”这充

分表现了周羽对遗腹子的殷切期盼，同时也为父子他年相逢埋下了伏线。【尾声】最后描述了夫妻生离死别的悲惨情景。这一分离，要相逢也不知是何年了。但愿夫妻情义不断，来生相见。终于，在解差的催促声中，夫妻分别。

下半场以生旦对唱为主要形式，充分表达了各自的心声，渲染了生离死别的凄恻场面。"最苦是催促登程，我也说不尽言"两句写出了一边是不忍离别，一边是不停地催逼，更见离别之痛。比之前人诗词，"留恋处兰舟催发"（柳永《雨霖铃》）虽然伤悲，但终有再会之日，而此处离别无异于死别，没有一丝希望的气息。双方没有华丽的唱词，但语言朴素真挚，以情动人，收到了很好的艺术效果。

本出戏是全剧的重要环节，此后剧情由夫妻遭冤屈过渡到妻子教子成才，最终全家团圆。周羽得免死罪应该是一件好事，然而夫妻离别使它丝毫也无欢乐可言，反而贯穿着一种催人泪下的悲剧气氛。但是，在那位"贤太守"以及衙役、解差身上，作者又运用了喜剧手法，惹人发笑。这些人物与张敏及其爪牙们构成了一个黑暗、腐朽的社会。正是在这种社会中，才会有周羽受诬陷，夫妻别离的悲惨遭遇。剧中作者嘲弄、批判了丑恶的社会现实，表达了对受害者的深切同情。（段启明 彭利芝）

寻 亲 记

王 鈫

第三十二出 相 逢

【缕缕金】（生上）家乡远，路途贫。多行十数里，不觉又黄昏。鼓角声悲咽断柴门。此间投一宿，奔前程。途中寂寞暗消魂，寂寞暗消魂。

江静潮初落，林昏障未开。暗香浮动处，应是陇头梅。天色已晚，此间借宿一宵，明日早行。店主人有么？（丑）门庭洒扫绝埃尘，月色风光照四邻。门外大书天下馆，家中安歇四方人。那个？（生）我是投宿的。（丑）来晚了，没有房子。（生）年老行不上，以此晚了。（丑）还有什么人？（生）单身又无行李，但得一席之地，便可安身。（丑）里边有一间书房，你且进来睡了罢。（下生）多谢。正是：一觉放开心地稳，梦魂从此到阳台[1]。（睡介）（小生上）

【前腔】心悒怏，好艰辛。孤村闻犬吠，风雪夜归人。此间一宿店，投奔好安身。思亲回首望孤云，回首望孤云。

叠叠遥山望白云，疏疏微雨弄黄昏。松声更带溪声急，不是离人也断魂。

自家来到鄂州界②，得遇李员外，说我父亲回去了。赶上来多行几步路，不觉天晚，不免此间借宿一宵。店主人有么？(丑上)谁人？(小生)是借宿的。(丑)来迟了。没有所在。(小生)单身又无行李，但得一席之地，便可安身。(丑)里面书房里，有一个老客长，你与他同睡何如？(小生)多谢。店主人有火借些。(丑)有。正是：一叶浮萍归大海，人生何处不相逢。(下)(小生)三冬客旅叹悲辛，抱膝灯前影伴身。暗想家中人夜坐，沉吟忆着远行人。蒙李员外与我一本《台卿集》，乃是我爹爹所作。天呵，周瑞隆收得父亲诗一本，带得母亲书一封。只见二亲笔迹，不见二亲之面，好伤感人也。

【驻马听】梗迹蓬飘，跋涉山川岂惮劳。只为寻亲到此，母亲悬望，目断魂消。惝惶两字在怀抱，不眠愁对孤灯照。谁与我伴寂寥？惟有随身瘦影，与我不相抛。

我心上有事，睡不着，他心上无事，这等好睡。

【前腔】意逸心骄，熟睡鼾齁无事老。他那里安然寝睡，高枕无忧，其乐滔滔。事不关心一任自清高，关心者乱添烦恼。一般为客在今宵，如何两般烦恼，教我痛不了。

(生)这人不达时务。行路辛苦，图觉好睡，只管絮絮叨叨。岂不闻食不语，寝不言。(小生)是，小生不是了。(生)不是你不是，倒是我不是。(小生)好没来由。他自睡，我自睡，被他抢白了这一场。也不要怪他，这是我命该如此。李员外与我《台卿集》，连日在路不曾看得，今晚灯前展开看一看。(念介)几载藏名鬻饼家，半生逃死客天涯。当时不遇孙宾石，应对东风怨落花。这是东汉赵岐的故事，被他人陷害，逃于北海，幸得孙宾石收录。我父亲得李员外收录，感此意，作此诗。

【前腔】写怨挥毫，不是逢人作《解嘲》③。似孔明吟《梁甫》④，赵岐危迍⑤，屈子作《离骚》。二十年离恨可知道？笔端写不尽凄凉调。好笑我母亲，周瑞隆十二十三，不省人事，十五十六，也知人事。那时不教我寻父亲，今日叫我寻，却不迟了。情况最难熬，早一日寻亲见了，免得受煎熬。

更深夜静，神思困倦，不免睡了罢。正是：蝴蝶梦中家万里，杜鹃枝上月三更⑥。(睡介)(生)正是：愁人莫与愁人说，说与愁人展转愁。我正睡之间，听得小客语言，好似河南人声音。又说什么《台卿集》。这是我做来送与李员外的，如何到在他手里？他如今睡了，待我起来看一看。(看惊介)

【忒忒令】这诗集是我亲手做来，不审他缘何收在。且住，若是李员外家中之人，一个个都是我认得的。且待我将灯照看，是那一个。呀，觑着他庞儿俊，似我妻厮类。试将他语言猜。他丰范似开封府，这因由怎解？

【前腔】(小生醒介)你为人真个好呆，不肯睡只管惊怪。有何事将人恁怼⑦？你起初可不道来，却不道食不言，寝不语，将人好梦惊回。

(生)小客长休怪。方才我听得你言语，好似我河南开封府声音，以此冒犯。(小生)小生正是开封府人。(生)老夫也是开封府人。正是：乡人遇乡人，(小生)不觉也动情。老客长，请坐过来讲一讲。(生)我如今要回去。不知小客长何往？(小生)也要回家。(生)既然如此，做一个伴儿同行。(小生)长者高姓？

【园林好】(生)念我是周羽秀才，(小生)家中有什么人？(生)妻郭氏临别怀胎，(小生)贵表？(生)表字维翰相代。(小生)离家几时了？(生)离家有二十载，离家有二十载。

【前腔】(小生)听原因令人可哀，呀，你是我的爹爹了！(生)我没有孩儿，你不要认差了。(小生)我是背生儿，逆天罪大。(生)你既是我背生儿，叫什么名字？(小生)叫周瑞隆。(生)原来果然是我孩儿。我那儿！(抱哭介)(小生)二十年教爹爹飘败，不厮见，泪盈腮。相见后，喜盈腮。

【江儿水】(生)忆昔当年别，方才在母怀，如今已有二十载。儿今成人身长大，但你爹娘两下愁无奈。我幸遇恩人相待，想你娘亲，必受十分狼狈。

【前腔】(小生)爹陷他乡外，娘亲受苦哉，只因张敏厮禁害。(生)张敏无状，你母亲立志何如？(小生)要保全孩儿甘宁耐。(生)怎么绝得那冤家之念？(小生)把花容割破，方得他心改。(生)割破了面皮，好苦恼！曾教你读书么？(小生)教子读书登第，(生)你登第了？谢天地！(小生)弃职寻亲，万里特来南海。

【五供养】(生)儿今大魁，懊恨你爹身流落天涯。只愁你娘做了别人妇，爹做死尸骸。谁想道守节妇教子成大才，背生儿寻父临边界。(合)提起当年事愁满怀，骨肉相逢，喜中变哀。

【前腔】(小生)我无钱欠财，刺血写经，走遍天涯。天怜儿受苦，寻见父亲来。爹须见儿心眼开，娘凝望儿愁无奈。(合前)

【川拨棹】(生)弹珠泪，我孩儿真孝哉。若非你刺血写经，若非你刺血写经，父子们何由再会？苦娘亲，怎布摆？苦娘亲，怎布摆？

【前腔】(小生)娘也应知爹貌改,(生)把什么为凭揣在怀?(小生)乍见爹欢喜颜开,乍见爹欢喜颜开,顿忘了娘书在怀。旧啼痕,方展开。新泪痕,滴下来。

【临江仙】二十年前多少事,离愁别恨休论。将书寻父我儿身。痛怜亲骨肉,重返旧家门。

(丑上)自不整衣毛,何须夜夜号。你二人絮絮叨叨一晚,搅得各房都睡不着,是何道理?(生)店主人,实不相瞒,这是我背生儿。二十年不曾相见,今日偶在宝店相逢,不觉伤感,为此惊动了列位。(丑)天下欢娱,不及父子相会。今在我店中相逢,岂非异事?恭喜,恭喜。(生)些须房金请收下。(丑)多谢,多谢。(生)店主人,我且动问,你鄂州界上李员外,你可认得么?(丑)我这里店房都是他的,怎么不晓得?(生)原来如此。学生有一本书,烦店主人寄去,说道周维翰父子在店相会。千万与我多多致意李员外。(丑)当得,当得。

百梦不如书一封,百书怎比一相逢。

今朝剩把银缸照,犹恐相逢似梦中。

〔注〕 ①阳台:战国楚宋玉《高唐赋序》:"昔者先王梦游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,……愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。'" ②鄂州:隋时置,取鄂渚为名,治所在江夏县(今湖北武汉市武昌区)。 ③解嘲:东汉扬雄的一篇名作。《汉书·扬雄传》:"时雄方草《太玄》,有以自守,泊如也。或嘲雄以玄尚白,而雄解之,号曰《解嘲》。" ④梁甫:古乐府《梁甫吟》,亦作《梁父吟》。《三国志·蜀书·诸葛亮传》:"亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。" ⑤赵岐:东汉人,字邠卿,桓帝时曾为避祸逃难四方,卖饼北海市中。灵帝时又遭党锢十余年。为著名经学家,撰有《孟子章句》。 ⑥"蝴蝶"二句:为唐崔涂《春夕》诗中的颔联,原诗"杜鹃"一作"子规"。蝴蝶梦,用庄子梦蝶之典。杜鹃枝,用蜀帝杜宇魂化杜鹃之典。 ⑦惊怼:惊扰。

《相逢》是《寻亲记》全剧将结束之前的一出戏。写周羽遇大赦之年,辞别李员外,奔回家乡。黄昏时分,他来到了一旅店中。此时的他实可谓悲喜交加:悲,滞留异乡,夫妻分离,音信断绝;喜,终于可以生还故里。回首二十年来的遭际,面对黄昏的景色,他用【缕缕金】曲唱出了"家乡远,路途贫"的感慨。黄昏的鼓角之声不免令人悲伤,归途之寂寞也令人感慨。这些,都给整出戏染上了悲凉的气氛。接着周羽之子周瑞隆上,他听从母命,辞官寻父,途中断指写血书,历经艰辛,终于来到了鄂州界,并从李员外口中知道父亲回乡的消息,于是,他心急火燎地返回家乡。夜黑时分,他也来到了这个旅店。在【前腔】曲中,周瑞隆表达了内心的感受:在孤村犬吠,风雪交加的背景下,他

想起父亲,"心悒怏",感受到路途的风霜,真是"好艰辛"。碰巧,店主人将他安顿到书房中,与一老者(未谋面的父亲)同宿。【驻马听】唱出了他此时的感受:在异乡客馆之中,他想着在家中焦急等待的老母亲和从未谋面的父亲,眼中却只见母亲的书信和父亲的诗集,心中伤悲,无法入眠。又看到同宿的老者睡得安稳,不禁心中不平起来。【前腔】曲中"意逸心骄,熟睡鼾齁无事老。他那里安然寝睡,高枕无忧,其乐滔滔。事不关心一任自清高"数句,是周瑞隆对老者的猜测,更衬托出他自己心事重重,恓惶寂寥的情绪。而周羽更不知眼前就是自己的儿子,他一心想好好休息一晚,明朝精力充沛赶路,早些与妻儿团聚。因此,他责备此人"不达时务","只管絮絮叨叨"令人心烦。这样,两人轻微的争执在所难免。被老者抢白后,周瑞隆安静下来,闲着无事,拿出了《台卿集》(李员外送给他的父亲周羽的诗稿)来读,他深深体会到了父亲二十年来的艰辛。在【前腔】曲中,他以诸葛亮、赵岐、屈原来比拟父亲。感慨之余,不禁睡去。至此,观众可能会认为彼此都将入睡,父子失去了相认的机会。没想到一部《台卿集》引起了周羽的注意,自己送给李员外的诗集怎么会到这位后生手中呢?于是他起身查看,发现此人长得像自己的妻子,这就更为奇怪了。正在这时,周瑞隆醒来,他自然"以牙还牙",指责老者打搅了他的好梦。结果,两人攀谈起来,周瑞隆得知眼前就是自己的父亲,于是父子相见,"泪盈腮","喜盈腮"。本出戏就在皆大欢喜中结束。

剧作者深得戏剧创作之要旨,以观众"全知"而角色"不知"的手法,安排了这出戏的冲突。试想在同一舞台上,父子相见不相识,一个渴望安睡早起,想着赶回家与妻儿相见,一个因思念双亲而难以入眠,絮絮叨叨。这自然形成了冲突,又由于他们是父子,则又充满了喜剧效果,富有传奇色彩。威廉·阿契尔的《剧作法》说:"传奇情节主要是创造悬念'能'的产生,维持、悬置、加强和解除紧张。"在这出戏中,观众的心被紧紧抓住了,明知他们是父子,但能否相认呢?这是一个悬念。儿子的絮叨因父亲的指责而停止,失去了相认的机会,观众有些失望。接着,儿子读起了父亲的诗集,引起了父亲的怀疑,观众又看到了希望。最后父子相认,观众获得了满足。然而,剧作者最后又加上一点花絮,即店主人的指责,使剧情又多了一点波澜。剧作者就这样紧紧抓住观众的心,情节紧张——松弛——紧张,不断变化,引人入胜,很有舞台效果。在这里,作者运用了误会、对比手法,使剧情妙趣横生,摇曳生姿。

从美学风格看,周羽父子入店时凄清的景色,人物匆遽恓惶的心情为整出戏蒙上了一层悲凉气氛。而两人同居一室,又埋下了喜剧性的引子。两人的争执,令人可笑,可谓喜剧手法,而父子相见不相识这本身又充满悲剧意味。最终,父子相认,欢天喜地。而回首往事,又悲从中来。整场戏充满了悲喜调和的审美风格,符合人们的欣赏习惯。

本场戏的曲辞和宾白文采斐然,情景交融,富有诗味。景物描写也起到

了很好的烘托气氛的作用。人物虽少，剧情却跌宕起伏，引人入胜。这些都为全剧增色不少。　　（段启明　彭利芝）

红　梨　记　　徐复祚

第二十一出　咏　　梨

（生上）铜龙漏滴已残更①，素魄还留映水明②。何事嫦娥音信杳？重门深掩不胜情。小生昨宵得遇小姐，真个温柔旖旎，绝世无双。赵伯畴虚生二十二年，未曾见此香奁中物③。向来空忆谢素秋，每以不得见面为恨。如今看了这小姐，难道还胜似他？小姐到有可怜之意，恨杀那不做美的老夫人睡觉，瞥然去了。约小生今晚到书房相会。昨晚怎巴得天明，今番又怎巴得到夜。且喜已是黄昏时候，月又上了。好把门儿掩上，坐待则个。（闭门介）

【黄莺儿】无语靠书窗，乍临风思欲狂。且将盼行云双眼来打当④。愁乡醉乡，更长恨长。小姐，小姐，是你俏声儿约定在书斋访，小姐，为甚信茫茫？番难道脱空说谎，不与做周方⑤？

待久不来，昨晚不曾睡得，不觉睡魔番到，且睡些咱。（作睡介）（杂扮差人上）瑞麟香暖玉芙蓉⑥，画蜡凝晖彻夜红。信道使君情意重⑦，卷帘迟客月明中⑧。小人雍丘县差人，钱爷差请赵相公看月。此间已是寓所，书房门番闭，不免低低唤声。赵相公，赵相公！（生惊醒）呀，小姐来了！（急出开门抱杂）小姐，小姐，想得赵汝州苦也！（杂）赵相公，小人是本县差人，不是什么小姐。（生看笑）偶然睡去，魂梦颠倒。你是谁差来的，这番晚来敲我门？（杂）小人奉钱爷钧旨，说日间政事多冗，乘此清夜，请相公看月。（生）我身子不快，不耐烦看月，烦你拜上钱爷罢。（杂）相公好好儿在这里，怎么说了看月就不快起来？小人恐钱爷见责，不敢去回覆。（生）没奈何，央及你回了罢。说赵相公身子不快，已睡觉了。你快行动些儿罢么！（杂）既如此，小人只得去了。顿令北海尊虚设⑨，（下）（生吊）还望西厢月倍明。天下最不知趣的是钱孟博，许多时不来请我吃酒，偏拣今日。我那有心情看什么月！方才差人不肯出门，则怕小姐正来，却没躲闪。如今去了，才觉自在。已近二鼓，月已中天，不见一些动静，

敢是又成虚话了？不免捱进昨夜亭子边去，打听个真消息。(行)此间有太湖石，且在此等候则个。(旦持红梨花上)

【前腔】步月下回廊，露溶溶湿绣裳。想荆王已先到阳台上[10]。你看这花枝呵，经几多风狂雨狂，惹得个蜂忙蝶忙。怎能勾东君爱护金铃障[11]？呀，前边太湖石畔，遮遮掩掩，似有人行动，我且低低唤一声。前边不是赵解元么？(生惊介，低应)赵汝州在此。小姐你来了，果是有心人也。我望东墙，魂飞魄荡，只听得小语唤檀郎[12]。

小姐那借一步，前边就是小生的卧房。(旦)奴家正欲相访。(生)小姐，路上苔滑难走，小生扶一扶何如？(挽同行介)

【水红花】苍苔立遍意彷徨，月昏黄，角门声响。金铃小犬吠声长，石阑旁怕有行人来往。俏俏潜踪蹑迹，嫌杀月儿光。且喜到书房也啰。

(生)此间已是小生书房，就请小姐进去。(入介)(生跪)小姐今日下临，就如上元之降封涉[13]，麻姑之过方平[14]，兰香之嫁张硕[15]，彩鸾之遇文萧[16]。只是赵汝州有何德能，消受得起？(旦)解元天下奇才，妾在闺中，闻名已久。今宵之遇，岂偶然也。(生)小姐手中所持是何花？(旦)是一枝红梨花，元是异种。奴家生平最喜欢他，开时时刻不教放手。今日携来，欲博解元题咏耳。(生)借来一看。果是异种！但闻梨花白雪香，红的委实未见。小生胡诌一绝，小姐休笑：换却冰肌玉骨胎，丹心吐出异香来。武陵溪畔人休说，只恐天桃不敢开[17]。(旦)好高才也！奴家也要请教：本分天然白雪香，谁知今日换浓妆。秋千院落溶溶月，差睹红脂睡海棠[18]。(生拍手)海棠怎比得他。奇才奇才！椒花柳叶，俱在下风。小姐在上，名花在侧，赵汝州何人，有此福量！知是梦里睡里？你看这花枝呵，

【莺花早】一似睡起未欣妆，浴温泉丰度狂。名花倾国何相让[19]，谁承望，幽斋寂寞春偏酿。态郎当[20]，(旦)意难忘。刚笑何郎曾傅粉[21]，绝怜荀令爱熏香[22]。(生)偏称沉香亭畔，昭阳殿旁[23]。须把绛绡朝护，锦障夜藏，流莺那许轻相向。

(生)小姐，夜深了。(旦)且再坐坐。你把瓶儿装着这花，就灯下再看一回。(生介)(旦)解元，权把他做个花烛何如？

【猫儿坠】你看花簪瓶底，银烛吐辉光。花烛争辉夜未央，但愿得烛明花艳永无妨。(生)又愿得花烛双双照画堂。烛照花芳，地久天长。(同)

【尾】今宵始觉情欢畅，生恐怕亡赖鸡声报晓忙[24]，把我无限恩情叫

断肠。

(旦)解元,你把这花儿供养着,添些新水。奴家时常要看的。(生)敢不小心。夜深矣,睡去罢。

花潭竹树傍幽蹊,歌舞留人月易低。
惊起芙蓉新睡足,倚风情态被春迷。

〔注〕 ①铜龙:铜制漏壶,其滴水口铸成龙头形,故称。此处指漏壶。 ②素魄:指月亮。 ③香奁中物:指闺阁中人。香奁,盛香料等闺房用品的匣子。 ④"且将盼"句:战国楚宋玉《高唐赋序》记楚怀王梦与巫山神女交欢,女辞去时云:"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"后因以"行云"指男女欢会。打当,准备好。 ⑤周方:周全、方便。 ⑥"瑞麟"句:瑞麟,状如麒麟的香炉。古人以麒麟为吉祥象征,故称瑞麟。玉芙蓉,芙蓉帐,华丽的帐子。 ⑦使君:汉代称刺史为使君,即州郡的长官,此指钱济之。 ⑧迟客:等待客人。 ⑨北海尊:东汉末孔融曾任北海相,人称孔北海。《汉书·孔融传》说他退职后宾客盈门,常叹曰:"坐上客恒满,尊中酒不空。" ⑩荆王:楚王。阳台:见注④。 ⑪"怎能"句:怎能勾,即怎能够。东君,司春之神。金铃障,用金铃惊鸟以护花。五代王仁裕《开元天宝遗事》载宁王春天在后园以红丝为绳,密缀金铃,系于花梢,有鸟来集,则令园吏掣铃索以惊之,以惜花护花。⑫檀郎:晋潘岳小字檀奴,貌美,深受女子爱慕,后以檀郎喻指被女子爱慕的美男子。⑬上元:指上元夫人,古代神话中的仙女。《太平广记》引《汉武内传》:"帝因问王母:'不审上元何真也?'王母曰:'是三天上元之官,统领十万玉女名录者也。'俄而夫人至,年可二十余,天资精耀,灵眸艳绝。"封涉,漳水流经之地,此指雍丘。封,疆域;涉,漳水的别名。 ⑭"麻姑"句:麻姑,传说中的仙女。方平,王方平,传说中的神仙。晋葛洪《神仙传》:"麻姑自说:'接待以来,已见东海三为桑田,岂将复还为陵陆乎?'方平笑曰:'圣人皆言海中行复扬尘也。'" ⑮"兰香"句:兰香,即杜兰香,传说中的仙女,相传她嫁与汉张硕为妻。晋干宝《搜神记》:"硕呼女前视,可十六七,说事趣然久远,有婢子二人,大者萱支,小者松友。" ⑯"彩鸾"句:彩鸾,即吴彩鸾,传说中的仙女。文箫,即文箫。唐裴铏《传奇》中描写彩鸾于许真君处与文箫跨虎仙去。 ⑰"换却"四句:为元张寿卿杂剧《红梨花》第二折中原诗。武陵溪,晋陶渊明《桃花源记》中溪名,文中云此溪"夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。"天桃,冶艳美丽的桃花。《诗经·周南·桃夭》:"桃之夭夭,灼灼其华。" ⑱"本分"四句:亦为元张寿卿杂剧《红梨花》第二折原诗。"秋千"句,语本宋晏殊《寓意》诗"梨花院落溶溶月"。睡海棠,形容美人娇睡之状。典出宋僧惠《冷斋夜话》引《太真外传》:"上皇登沉香亭,召太真妃子,妃子宿酒未醒,命力士从侍儿扶掖而至。妃子醉颜残妆,鬓乱钗横,明皇笑曰:'岂是妃子醉,直海棠睡未足耳。'" ⑲"名花"句:语本唐李白《清平调》之三:"名花倾国两相欢,长得君王带笑看。" ⑳态郎当:指美女到来喜极而不知所措的神态。 ㉑何郎:南朝宋刘义庆《世说新语·容止》:"何平叔(晏)美姿仪,面至白,魏明帝疑其傅粉。"此处借指赵汝州面白貌美。 ㉒荀令:指东汉末荀彧,字文若,官至尚书令,因称"荀令"。《艺文类聚》引晋习凿齿《襄阳记》中刘季和语:"荀令君至人家,坐处三日香。" ㉓"偏称"二句:沉香亭,唐代宫苑亭名。李

白《清平调》之三有"沉香亭北倚阑干"句。昭阳殿,汉代宫殿名。汉成帝时皇后赵飞燕居此。此用杨妃、赵后典均代指王小姐(实为谢素秋)。 ㉔亡(wú)赖:同无赖。

《红梨记》是明代万历时戏曲家徐复祚所作,此剧根据冯梦龙《情史》所收小说《赵汝州》和元代张寿卿杂剧《谢金莲诗酒红梨花》改写而成,共三十出。故事梗概为:北宋末年,山东才子赵汝州与友人雍丘县令钱济之在京相会,因闻"男中赵伯畴(汝州字),女中谢素秋"之谚而往访名妓谢素秋。素秋被太傅王黼招去陪酒,王黼欲以之为妾,素秋坚拒,竟遭拘禁。二人未能会面。适值金兵南侵,宋廷不敢议和,王黼用内库金帛贿赂金兵,并献乐妓一百二十名,而以素秋为首。素秋得花婆相助,逃出王府,到雍丘县避难,被钱济之留住衙中西园。赵汝州以为谢素秋已被送往金邦,亦投奔钱济之。钱济之让谢素秋冒名王太守之女,持红梨花到西园书房中与赵汝州相见,题诗吟咏,两情缱绻。后康王在金陵即位,开科选才,济之劝汝州赴试,汝州因眷恋美色不愿动身。花婆假扮卖花妇到汝州房中,诡云红梨花是鬼花,为王太守死去之女灵魂所化,常夜间作祟书生。汝州惊惧,匆匆离去,赴金陵应试,高中状元,得授开封府佥判。赴任途中路过雍丘,济之设宴款待,招谢素秋侍酒,汝州大惧,后由花婆及素秋仆人释疑,赵、谢二人终成夫妇。

《咏梨》是此剧精彩的一出,写赵汝州与谢素秋西园相会。此前《初会》一出,二人已经在亭中见面,约定次日夜里书房幽会。这天晚上,赵汝州早早把房门虚掩,傅粉熏香,燃烛等待。久候不至,不觉一阵瞌睡上来。正朦胧间,忽然听见门外呼唤之声,以为是小姐驾到,急忙开门向前搂抱,不想来人不是小姐,而是个满脸胡须的老头!原来这老头是雍丘县中一名差人,奉钱爷之命来请汝州赴宴看月。这场戏一开始,便出现令人捧腹的喜剧场面。作者在这里使用了巧合、误会的手法,造成奇巧的情节安排。赵汝州把来人当成是王小姐,是有他的根据的,因为在前一天晚上,他与小姐亭中相会,二人各有眷恋之心,不想被"老夫人睡觉"的呼唤声冲散,懊恼之情可知。如今好容易挨到相约之时,久盼之中,又是睡眼迷离,向前错抱便不足为怪。而差人的到来,却是钱爷所派,友人久别,相约看月,也是情理中事。这一巧合,加上赵汝州的情急误会,就必然造成喜剧性事件。这个关目的喜剧意味,还表现在赵汝州盼想之人和真实来人的巨大差异上。赵汝州盼望的是"一见消魂魄,光芒射眼睛。羊脂玉碾蝤蛴颈,但风流占尽无余剩"(《初会》)的美女,而来人却是由"杂"角扮演的老差人。一少一老,一妍一丑,形成强烈的对比、反差,它本身就蕴含笑料,作者偏偏又让这少年英俊的书生设想怀拥"温柔旖旎"的美人却抱了个胡须拉碴的老头,这极端不协调的举动自然产生强烈的喜剧效果。

巧合误会之后,作者又进一步强化戏剧的谐谑气氛。赵汝州因为要等情

人到来，借口身体不快，婉辞钱济之的相邀；而差人却说："相公好好儿在这里，怎么说了看月就不快起来？"他害怕钱爷见责，不肯回覆。赵汝州见差人不走，怕情人到来"没处躲闪"，更是焦急；越是焦急，差人越是不走。这又是一层对比，是人物性格的对比，是特定情势造成人物不同心态的对比，对比越强烈，效果便越突出，在这里，我们看到了趣味盎然的喜剧表演，发出会心的微笑。在实际演出中，以上两段喜剧场面逐渐丰富，扩展成一出完整的折子戏，名曰《醉皂》，深受观众欢迎，数百年间一直盛演不衰。

在谐谑的关目之后，这出戏又引出另一个抒情场面，这就是赵、谢二人的相会。好不容易巴到差人离去，其时"已近二鼓，月已中天"，但还不见小姐芳影，赵汝州寂寞难耐，生怕幽会又成虚话，只好挨到昨夜相遇的亭子边去。此时谢素秋假扮王小姐上场，赵汝州一见，连忙上前迎接，并相邀到书房中。一路上他殷勤扶掖，生怕"路上苔滑难走"，到得房中，扑通跪倒在地，口中念念有词："小姐今日下临，就如上元之降封涉，麻姑之过方平，兰香之嫁张硕，彩鸾之遇文萧。只是赵汝州有何德能，消受得起？"这一段话，引经据典，显示了秀才的本色，而行为动作的失态，更活现其猴急情态。这段插曲，是前段喜剧性描写的继续，是诙谐场面向下段抒情场面的过渡，连接十分自然，没有间隔痕迹。

赵、谢二人相会，少不了两情缱绻，但此剧却省去一般戏剧这类场合下的卿卿我我，海誓山盟，而是借谢素秋手持的红梨花引出题咏，借物言情。赵汝州赞美红梨花："换却冰肌玉骨胎，丹心吐出异香来。武陵溪畔人休说，只恐天桃不敢开。"谢素秋和之曰："本分天然白雪香，谁知今日换浓妆。秋千院落溶溶月，羞睹红脂睡海棠。"通过相互题咏，以花喻人，不仅赞美了花的艳色异香，而且颂扬了人的高尚品性，同时又借此倾诉了爱慕之情，从而营造出浓烈的抒情气氛。不仅如此，作品妙还妙在写赵汝州面对如花美女，竟不知她就是自己苦思深恋的情人，而谢素秋心里明白，却不能道破，故而要以花为烛，愿"烛照花芳，地久天长"。同是题咏，同是抒情，一个被蒙在鼓里，一个心照不宣；一个欣喜欲狂，一个故作庄重，两相彰映，也有谐趣。

值得注意的是，两人定情的红梨花这一道具在剧情发展上具有重要作用。谢素秋一出场，手中持的就是这支红梨花；书房相会，二人又借花引出题咏，题咏之后，谢素秋又两次提到将花供在瓶中，要时时观看，意思是要赵汝州（同时还有观众）注意这支红梨花。果然在后面的情节发展中它就起着惊吓赵汝州和最后藉花相认的关合作用，在艺术结构上是十分妥当的。

《咏梨》这出戏，上场人物不多，只有三个，却形成了两个精彩的戏剧场面。一个诙谐幽默，风趣横生；一个抒情性强，诗意隽永，两两照应，摇曳多姿，令人回味无穷。正因如此，它在数百年中一直盛行于昆曲舞台上，久演不衰。

（黄竹三）

红 梨 记

徐复祚

第二十三出 再 错

(生上)茜裙紫袖映猩红,飞絮轻飏花信风[①]。好景更兼逢窈窕,千金一刻语非空。小生自遇王小姐之后,不觉神魂飘荡,废寝忘餐。天下怎么有这等样美人?便觉功名富贵尽皆轻了。好笑钱孟博,只管来催我去会试,虽则是他好意,他那知我心上事?就把一个状元撇在街上,小生谁耐烦别了那人,远远去拾回来!昨日被我发作了几句,想必今后不差人来了。就再来,我也只是不去,且慢慢再住几时。只一件,小姐虽则绸缪缱绻,但是夜来明去,怎得寻个计较,日间相聚便好。待他今晚来时,把这话对他商议。昨日有客来访,今日要去答拜,不免趁蚤去了就回。(关门)掩却白云关,言寻青眼客[②]。(下)(老旦提篮上)老婢花婆是也,领钱爷命,去说赵解元赴京会试[③]。提着这篮儿,西园采花去走一遭也。

【北点绛唇】只为着年老甘贫,满街厮趁[④],提着个匾篮儿为营运。且度朝昏,将花朵儿作资本。

【北混江龙】入的园来,好花卉也!你看那洛阳丰韵[⑤],三春红紫斗精神。白的白碧桃初绽,红的红仙杏芳芬。娇滴滴海棠开喷,香馥馥含笑氤氲[⑥]。呀!什么人扯住我?(笑)元来是牡丹枝挂住了团花袄,蔷薇刺抓扎起石榴裙。(拂袖)为甚的蝶翻了两翅粉,蜂惹的满头纷?非关是金谷园中千朵艳[⑦],端只为卖花人头上一枝春,把蜂蝶来勾引。

呀,远远的赵解元来了也。咱只顾采花,看他问咱不问咱。(生上)可怜妖艳正当时,刚被狂风一夜吹。今日流莺来旧处,百般言语怨空枝。小生方才拜友而归,已到寓所。呀,什么人在那里采花?我且上前去问一声。兀那老婆子,为甚采俺家的花朵?(老旦作惊)

【北油葫芦】蓦听得唤一声婆子把咱嗔,引三魂。吓的我兢兢战战可也没逃奔。那哥哥咬定牙将人狠,我这里忙伸手将花篮揾。我又不是园主家掌花人,又没有斗大花门印[⑧],为甚么平白地将他花枝来损?只得上前去告个不是咱。(见介)哥,老婢子万福。(生回揖)(老旦)折了花枝,是老婢子不是了,望乞恕咱。别的休说,则可看我贫老又

单身。

(生笑)这也罢了。

【北天下乐】(老旦)则见他叉手忙将礼数论，回也波嗔，喜津津。(生)婆子，我看你年纪老了，采这许多花何用？难道自己戴？(老旦)老婢插戴？没福插戴他。止因为老年人没计度饔餐[9]，采将来卖几文，卖得来换米薪。常言道人怕老来贫。

(生)元来你卖花为活，这也罢了。你只倾出来，我逐一看看，或且有用得的，就问你买几枝儿。(老旦做倾取一枝递生)(生)这是竹叶儿，插又插不的，戴又戴不的，要他则甚？(老旦)要他打底。哥，不争你提起竹叶来[10]，

【北那吒令】想当初李白的开尊，虚疑是故人。王猷的造门[11]，不须问主人。我爱他绝尘，报平安好信[12]。哥，这竹有许多好处：摇风月梢拂云，傲冰霜无淄磷[13]。你不见么？湘江上二女泪斑痕[14]。

(生)再取一种来看。(老旦介)(生)这是桃花，没甚希罕，要他何用？

【北鹊踏枝】(老旦)这桃花从蓬岛分[15]，休则向玄都问。谁知道前度刘郎[16]，再来时面貌堪嗔。不争的把渔郎勾引，惹得人急穰穰争去问迷津[17]。

(生)再取一种来看。(老旦介)(生)这是海棠花，也没有甚希罕。

【北胜葫芦】(老旦)杜鹃啼血感离人，妆点上阳春[18]，娇似红脂嫩腻粉。这花夜间看最好：倚东风睡足，高烧银烛[19]，烂熳月黄昏。

(生)再取一种来看。(老旦)止有柳枝儿了。(生)这一发没用。(老旦)偏有杨柳最可恨，

【幺】他在渭城客舍斗清新[20]，惯会送行人，蚤已是章台今日长条尽[21]。则看他迎风袅袅，笼烟袅袅，肠断灞桥滨[22]。

(生)你篮儿里还有别种么？(老旦)你不见这篮都空空的？再没有了。(生)元来则这几种，并没奇异，值得几文钱。(老旦)这园中也则有这几种。(生)难道则有这几种？我到有一种异花在那里，可怜你又老又贫，送与你去多卖几文钱何如？(老旦)哥，生受你，借来看看。(生)我好好供在书房内，待我取出来。(取花介)这不是，你可认得这种花叫甚名儿？(老旦取看作惊介)呀，有鬼也！有鬼也！(生)婆子，青天白日，说有什么鬼！你见这花，却怎生惊骇起来？(老旦)苦！哥却不知，这不是人间的花，这是鬼花。(生)胡说！鬼那里有花？要你说个明。(老旦)误了老婢子卖花也。明日来和你说。(生)婆子休去，你且说一个明。(老旦)我说来，你休害怕。(生)我不怕。(老旦)哥，这花园是谁家？(生)是王太守

家的花园。(老旦)可知道。你晓得盖造花园的缘故么?(生)不知。(老旦)王太守有个女儿,性爱看花,故此盖这所花园。到得春间万花开绽,那小姐日日坐在亭子上看花。不意墙外有一秀才,闯入园中,与小姐四目相觑,两情眷恋,只没处下手。那小姐终朝思想,害相思病死了。王太守与夫人舍不得他远离,就埋在亭子后边。那一灵不散,他冢墩上就长出一棵树来,开的是红梨花。那小姐每遇花开时,风清月朗之夜,常常现形坐在亭子里,只要缠扰年纪小的秀才。(生怕介)(老旦哭叫可怜)(生)婆子,却为何哭起来?(老旦)老婢有个孩儿,也是秀才。为那城中热闹,借此花园看书。看书困倦,只见月明如昼,捱到亭子边去散步。不意亭子里起阵怪风,现出一个如花似玉的小娘子,与我孩儿四目相窥,两情眷恋,当夜就要到孩儿书房中。只见亭子后边大叫,说老夫人睡醒了,那小姐仓忙而去,说明晚又来。到得明晚,果然又到孩儿书房中来,手中携一枝红梨花。那时孩儿年纪小,春心荡漾,与他那话儿了。从此以后,夜来明去,勾不上一月,把我孩儿送死了。咳,可怜!可怜!如今止存得一个老身,好苦也!(又哭介)(生作怕介)婆子,你可曾见怎么一个模样?(老旦)老身那里得见!止听得孩儿临死时说:

【寄生草】他梳妆巧,打扮新,藕丝裳爱把纤红衬。眉弯新月微微晕,樱桃小口时时哂。青螺小髻挽乌云,千般淹润都装尽[23]。

(生)这一会儿不由的害怕。(老旦)呸呸!有鬼也!有鬼也!哥,你看怪风来了也!

【幺】足律律旋风刮,黄登登几缕尘。咳,王小姐!王小姐!你把我孩儿缠死真堪悯,你送得我老年孤独无投奔,你今朝又待将咱近。(做折桃枝介)(生)这是桃枝,要他何用?(老旦)哥,我那里去寻法师仗剑颂天蓬[24],先打恁娘五十生桃棍!

(生)婆子,你不说,我那里知道!兀的不唬杀我也!(老旦)这里不是久站之所,我去也!(生扯住)没奈何,你再伴我一会儿。(老旦)哥,你莫不也着他手了?说与我听。(生)我死也,我死也!说不出,说不出!(老旦)咳,小姐,小姐。

【赚煞尾】我与你生前本无仇,今日个赚得无人问,你何不把阴灵忖忖?但只顾将平人来害损。你便是追人命脑凶神[25],女吊客母丧门[26],天魔崇扑子弟,野狐涎打郎君[27]。则恐罪业深地狱近,下阿鼻绝人身[28]。

(哭介)我那儿呵,可怜你三载幽魂,何处沉沦。咳,且喜波得这位哥,可蚤有替代你生天路儿稳[29]。(下)

〔注〕 ①花信风：宋陈元靓《岁时广记》："《东皋杂录》：江南自初春至初夏，五日一番风候，谓之花信风。梅花风最先，楝花风最后，凡二十四番。" ②"掩却"二句：白云关，指隐居之处。南朝梁陶弘景《诏问山中何所有赋诗以答》："山中何所有？岭上多白云。只可自怡悦，不堪持寄君。"青眼客，指相知之友。魏晋间阮籍能以青、白眼看不同的人，凡庸俗之士，以白眼对之；凡知心者，对以青眼。 ③解元：科举时代，乡试第一名称解元，因乡试本称解试。此指赵汝州。 ④斯趁：相追随。此指以卖花为生。 ⑤洛阳丰韵：指牡丹。唐宋时牡丹为天下花之冠。宋欧阳修《洛阳牡丹记》谓牡丹"出洛阳者，今(北宋时)为天下第一"。 ⑥含笑：花名，产于广东。 ⑦金谷园：晋石崇的著名园苑，故址在河南洛阳市西北。 ⑧花门印：指进花园大门的凭证。 ⑨饔餐：当作饔飧(sūn)。指早饭和晚饭。 ⑩不争：只只为。竹叶：也是酒名，即竹叶青。 ⑪王猷：即晋王羲之之子王徽之，字子猷。性爱竹，南朝宋刘义庆《世说新语·简傲》载他"尝行过吴中，见一士大夫家极有好竹"，便"径造竹下"，而不问主人。造门，登门，到门。 ⑫报平安：唐段成式《酉阳杂俎》："卫公(李德裕)言北都惟童子寺有竹一窠，才长数尺，相传其寺纲维每日报竹平安。" ⑬无淄磷：没有不好的品质。淄，黑色。磷，薄。《论语·阳货》："不曰坚乎？磨而不磷；不曰白乎？涅而不缁(同淄)。" ⑭"湘江"句：晋张华《博物志》："尧之二女，舜之二妃，曰湘夫人。舜崩，二妃啼，以涕挥竹，竹尽斑。" ⑮蓬岛：蓬莱岛，神话传说中海上三仙山之一。 ⑯"休则"二句：玄都，隋唐时道观名，在长安县崇宁坊。唐刘禹锡《元和十年自朗州至京，戏赠看花诸君子》诗："玄都观里桃千树，尽是刘郎去后栽。"嗫，通颦，皱眉。 ⑰"不争"二句：用晋陶潜《桃花源记》典。此记云晋时武陵渔人入桃花源，归来后诣告太守，"太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路"。急穰穰，心忙意乱。 ⑱上阳：唐宫名，唐高宗时建于洛阳禁苑中。 ⑲高烧银烛：宋苏轼《海棠》诗："只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。" ⑳"他在"句：唐王维《送元二使安西》："渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。"渭城，在今陕西省咸阳市东。 ㉑章台柳：唐许尧佐《柳氏传》写韩翃与柳氏相爱，别后韩寄柳诗曰："章台柳，章台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧时，亦应攀折他人手。"章台，汉代长安章台下街名。 ㉒灞桥：亦称霸桥，在长安东，汉唐时人们相别，送客至此，折柳相赠。 ㉓淹润：谓妩媚。 ㉔天蓬：天神名。 ㉕脑凶神：打破人头颅的凶恶之神。 ㉖吊客：旧时迷信谓岁之凶神，主疾病哀泣之事。丧门：丧门星，凶煞之一，旧时迷信谓岁之凶神，主死丧哭泣之事。 ㉗"天魔"二句：天魔，佛教语，魔鬼。祟，作祟，鬼神予人以灾祸。野狐涎，迷惑人的甜言蜜语。子弟、郎君，这里均指风流少年。 ㉘阿鼻：阿鼻地狱的省称。阿鼻地狱是佛教传说八大地狱中最深重、最受苦楚之处。 ㉙生天：超升天界。佛教认为，人死之后，灵魂或升天界或堕地狱。堕入地狱的鬼魂，如有人替代，也可以超升天界。

《再错》是《红梨记》继《咏梨》之后又一出妙趣横生的戏。此前《咏梨》出中，赵汝州与假扮王小姐的谢素秋书房相会，绸缪缱绻，连日来两情欢洽，"如胶似漆，一步儿也不肯分离"。恰好康王在金陵即位，开科选才，钱济之想让赵汝州赴试，多次派人催促，赵汝州却再三推托，钱济之只好与花婆定计，哄骗汝州前往应试。

戏一开始,就交代了此戏的主要情节:赵汝州沉湎于美色,花婆设法促其进京赴试。赵汝州上场,先来一段自白:"小生自遇王小姐之后,不觉神魂飘荡,废寝忘餐。天下怎么有这等样美人?便觉功名富贵尽皆轻了。好笑钱孟博,只管来催我去会试,虽则是他好意,他那知我心事?就把一个状元撇在街上,小生谁耐烦别了那人,远远去拾回来!"这段话点明他得到爱情后甘愿舍弃一切的特殊心态。中国封建时代,文人最大的心愿是攫取功名,同时又希望得到美满姻缘,如果二者不可相兼,有的"情种"便会舍弃功名而选择爱情。文学作品中常常描写这种选择。《西厢记》中,张生本意是去应举,要"云路鹏程九万里"(第一本第一折),但在普救寺中一见莺莺,便把应举之事抛到脑后,"但得一个并头莲,煞强如状元及第"(第四本第三折)。这里的赵汝州,同样在功名与爱情的矛盾中选择后者而舍弃前者。而钱济之作为一个县官,自然重视功名,他既与赵汝州是好友,又可惜赵汝州"才高七步,赋埒两都,锦心绣腹,隐豹凤雏"(《逼试》),自然要设法让他赴试,这一任务就落在花婆身上。花婆与赵汝州的矛盾,实质上是钱济之与赵汝州的矛盾。

随后花婆假扮卖花妇上场。在上一出《逼试》中,花婆向钱济之夸口说:"老爷只备下鞍马盘缠,老婢逞着这嘴头子,管教他即日上路。"她有什么锦囊妙计呢?却没有说出,这就造成了悬念。如今花婆上场,观众自然想知道她如何说通赵汝州上京赴试。然而她还是不说,只"提着个篮儿,西园采花走一遭也"。越是按下不表,越是引发观众的关切心情,在这里,"悬念"充分发挥了它在戏剧演出中的悬疑作用。

花婆来到西园,先是看花、采花,赞美百花的娇艳:"白的白碧桃初绽,红的红仙杏芳芬,娇滴滴海棠开喷,香馥馥含笑氤氲","牡丹枝挂住了团花袄,蔷薇刺扎起石榴裙",这不是一般的对花赞颂,而是为后面情节预作铺垫。花婆与赵汝州见面了,赵汝州看到有人采花,便上前问道:"兀那婆子,为什么采俺家的花朵?"花婆假装惊吓,一面按着花篮,一面作揖哀告:"折了花枝,是老婢子不是了,望乞恕咱。别的休说,则可看我贫老又单身。"赵汝州因为本来花园不是他的,听她哀告,也便罢了,但又问道:"我看你年纪老了,采这许多花何用?难道自己戴?"花婆回答说,她那有福气戴花?只是"采将来卖几文,卖得来换米薪"。赵汝州听了,不觉产生怜悯之情,便让花婆把篮儿内的花倾出,"或且有用得的,就问你买几枝儿"。这里,显示了赵汝州怜贫敬老的善良品格。剧作者对赵汝州这一人物,虽然有所调侃,但基本上是持肯定态度的,正因为此,才让他经过许多曲折,最终得到美满幸福的结果。因此这笔小小的点染非常重要,既推动了情节发展,又刻画了人物性格。

花婆把篮中的花朵倾出,逐一把竹叶、桃花、海棠、柳枝呈送,并对它们予以赞美。赞花、夸花,又是一层铺垫,目的是引出红梨花来。需要说明的是,

花婆的赞花、夸花，引用了许多古代的典故和诗篇，不完全切合她的贫民身份，应该说是一处败笔。明传奇中，这种情况相当普遍，讲究文采的剧作常常不管人物身份地位，唱词典雅，道白骈俪。此剧也是为了增加曲词之美而引经据典，不足为训，但其具体描写倒也能体现众花的丰姿神韵。回过头来我们再说赵汝州看了花婆的花枝，认为没有什么稀奇，于是拿出谢素秋赠予的红梨花，从而引出了这场戏最为重要、最为精彩的矛盾波折。

花婆一见红梨花，便假装惊慌失措，大叫"有鬼"，指着红梨花说是"鬼花"，赵汝州不明所以，自然要问个明白，但花婆故意不说，虚晃一枪之后，才编出一个令人恐怖的故事。经过绘声绘色的描述，"鬼话"竟成了事实，吓得赵汝州毛骨悚然。这番"鬼话"之所以使赵汝州深信不疑，是因为在此之前，赵汝州心中已有怀疑的种子。这场戏一开始，赵汝州的自白中就说到："小姐虽则绸缪缱绻，但是夜来明去，怎得寻个计较，日间相聚便好。"夜来明去，与常人不同，自然会萌生疑窦，加之花婆"鬼话"中说她孩儿被鬼作祟的经过，竟与汝州所历一模一样，甚至连鬼小姐的梳妆打扮也与汝州所见丝毫不差，便不由赵汝州不大叫"兀的不唬杀我也！"花婆趁机装成大受惊吓的样子，声称"这里不是久站之所"，匆匆忙忙便要离去。赵汝州惊魂未定，连忙央告花婆留下伴他一会儿，花婆故意问道："哥，你莫不也着他手了？"这一问，正中赵汝州要害，不说又不成，说又说不出，只有一条路，那就是赶紧离开这可怖之地，上京应试。花婆十分巧妙地布下圈套，赵汝州乖乖地就范，至此，花婆的大功告成，这场戏也就结束了。花婆的计策天衣无缝，正是作者的神功妙造，而前面安排下的悬念，到这里终于有了结果。

这出戏的标目为"再错"，是相对前面的《咏梨》而言。《咏梨》出赵汝州把谢素秋错认为王小姐，引出了许多笑料；这出赵汝州又把王小姐错认为鬼魂，一错再错，又引出若干谐趣。误会越闹越大，喜剧性也越来越强。法国美学家柏格森在《笑——论滑稽的意义》一书中认为，在喜剧艺术中有一种"滚雪球"式的效果，"这个效果越来越扩大，以至起因虽微，却由于不可避免的发展而导致前所未料的严重效果"。这里的错认正是由于《咏梨》的初错导致，一错引出再错，一环引出一环，环环相扣，导引出这一趣味盎然的喜剧场面。

这场戏是由元杂剧《红梨花》第三折改编而成，情节关目相类，又袭用其中曲词，但经过作者的艺术创造，表现出新的境界，因此得到历代剧作家的好评。明代凌濛初《谭曲杂札》评论它说："大是当家手，佳思佳句，直逼元人处，非近来数家所能。"关目富于喜剧性，场面又曲折多变，使它数百年来在舞台上盛演，明清戏曲选本《缀白裘》将它选入其中，名曰《花婆》，足见它在剧坛上的影响。

（黄竹三）

红 梨 记

徐复祚

第二十九出 三 错

【一江风】(生上)(丑随上)趁东风,裘裘飞花送,袅袅丝鞭鞚[1]。望河中,九曲风涛,天际秋云拥。赢马厌西东[2],赢马厌西东。(丑)老爷此去,便得见俺姐姐了。(生)我那素秋呵,你飘流类转蓬,又还愁传语成虚哄。

(丑)禀爷,此处已是雍丘县界了,可要行一牌去[3]?(生)此是钱爷治所,不消遣牌。(丑)不遣牌,没有头踏应付[4]。(生)要甚头踏?

【前腔】骤花骢,不强似朱轮拥?亦何必头踏重。望仁兄,渴欲相从,谩把离情控。相思千里浓,相思千里浓。今宵鸡黍同,蚤难道不入空题凤。

(丑)禀爷,已到雍丘县前了。待小人先去通报,县官好出来迎接。(生)不要大惊小怪。你押着行李,寻个僻静下处,待我拜过钱爷,慢慢遣牌到府上任。(丑)晓得。只因朋谊重,翻觉宰官轻。(下)(生叫)门上有人么?报进说赵状元相访。(外急上)

【步蟾宫】思君只夜劳魂梦,喜风雨今宵堪共。银灯花蕊夜来红,帘外鹊声高送。

(生)孟博兄那里?(外)伯畴兄,你今番是钱济之上司了。为何牌也不遣?有失迎接。(生笑)孟博说那里话!我与你髫龀相知[5],岂以一官而改故吾。说起"上司"两字,使小弟不胜惶恐。(拜介)(生)微名幸得慰知心,千里重来喜盍簪[6]。(外)伫听玄言霏玉屑,呼童煮茗话情深。伯畴兄,恭喜鳌头首占,于汤有光[7]。(生)若非孟博兄相成,几误前程大事。前日公差回时,小弟曾附八行[8],相烦访问谢素秋。果然在贵治么?(外)与兄契阔多时[9],欲言者不止一事。有一杯水酒,先洗尘了,慢慢相告。小厮看酒来。(杂扮小厮上)一杯今夜酒,千里故人心。酒在此。(外)要与伯畴讲些心话,只是衙斋喧杂,西园到也寂静。小厮,移酒到西园去罢。(生)西园小弟不去。若到西园,小弟酒都吃不自在了。(外)既如此,小弟有个内书房,就在卧房侧首,只嫌窄些,就请进去。(行介)(外)小厮回避。(杂应下)(外送酒介)

【梁州序】羡你才高贾董⑩，抟风力猛，深幸灯窗叨共。(生看桌上红梨花作骇介)(背)呀！这分明是枝红梨花。看他丰姿如昨，教我意惶心恐。孟博，这是什么花？(外)是枝红梨花。天下皆无，我西园独有。一月前开得烂熳，今已凋零。小弟喜欢看他，为此翦彩妆就，供在这里。这是我西园奇种，名唤红梨，不与众卉相伯仲。(生笑)孟博好混帐！这是鬼花，什么奇种，把来供在此？我只为这鬼卉妖花几送入人鲊瓮⑪，那里是异种奇葩直得费翦工？孟博，我与你扭碎了。(扭花介)休得要太懵懂⑫。

(外笑)可惜了。伯畴，你方才不肯到西园去，见了这花却又惊恐，必有缘故。细细说与小弟。

【前腔】(生)但说着西园孽种，使我发毛都悚。说着也是害怕的，元来那花园亭子后边，却有个红颜荒冢。他阴灵还聚，平白地把人调弄。(外)有这等事！伯畴不曾遇他么？(生)想那日风清月朗，他手执梨花，曾结鸳鸯梦。(外)伯畴，你是读书人，女子私奔，也是常事，为何认他做鬼？那里有载鬼张弧乘夜凶⑫，还则是有女怀春浥露从⑬。何须用太疑恐。

(生)孟博又来混帐。如今不说罢，说起连酒都吃不下了。孟博，谢素秋可在贵治么？何不使小弟一见。(外)果在此，已被小弟取入衙里，因是不好同住，与寒荆在西衙另住⑭。门儿尚锁着，待小弟亲去开他过来。暂释杯中酒，来寻花底春。(下)(生笑整衣巾)元来谢素秋果在这里，可喜可喜。赵汝州你何来的福量，人间三事，都全了也。(旦、老旦同上)(旦)秋风红叶不成媒，分付春庭燕子知。(老旦)好去将心托明月，管教明月上花枝。(旦)花婆，赵解元在此，则怕他疑我是鬼，怎好过去相见？(老旦)不妨，老婢同你进去。(进介)(生见作骇急叫)有鬼！有鬼！呸，有鬼！钱孟博快来！

【太师引犯】猛相逢，闪得我心儿动。甚冤仇把我时时紧从。(旦)伯畴，则我便是谢素秋，为甚惊骇？(生觑介)分明是那人行动，怎说我素秋芳踪。(旦)状元，我真个是谢素秋，休认错了。(生)你是鬼王小姐，今番不被你哄了。(指旦怒)几被你无端葬送，怎又来千般摩弄？(老旦)状元，认得老婢子也不认得？(生)好好，你也是个对证。你曾与我在花间诉衷，恁说道孩儿亦为彼丧其躬⑮。

(老旦)状元听老婢子说，这正是谢素秋，不要认错。

【前腔】与你西园已赴巫山梦，觑多娇云裳月容。(生)那里是人？分

明是鬼！(老旦)但只看衣衫有缝。行动处形影相同。(生)既如此，当原为甚说是王小姐。(老旦)为是你迷留爱宠，则恐怕阻隔蟾宫⑯。因此上老婢子与钱老爷定计，激劝状元。惭无计阿奴火攻⑰，只指望状元及蚤猎飞熊⑱。

(生)你既是我素秋，当原赠你的诗，如今在那里？(旦出诗卷介)

【醉太师】诗简，把琼瑶瑶珍重。(生看)这是我赠他的，还有他赠我的。(旦)就在后边。羡相衔首尾，已配雌雄。(生)我闻鬼崇善能摄人东西，莫不是摄来的？还则是鬼。(老旦)状元，可怜素娘把你这诗呵，终朝作诵，看泪痕点点斑红。呀，钱老爷来了。(外上)堂中，因何嘈杂声闹哄？(生)正是孟博，快来决决。他是西园鬼王小姐，怎么苦死说是谢素秋？(外)这是小弟不是，先作个请罪揖才说。(揖介)其实是素秋，当初若还说明，你定恋着娇鸾雏凤，怎能勾拷鹞奋鹏⑲。因此上做成机彀，把鸿鹄绦笼⑳。

(生背)这般说，果是我素秋了？只是我在南薰门车子内撞见的却是什么人？心上只是疑惑。(思)嗄，是了。平头是他家人，如今唤他进来，真假立刻就见。(对外介)家里人赵平在外，可与小弟唤了进来。(外叫)小厮分付前堂皂隶：赵状元家大叔赵平唤进来。(内应)(丑上)忽闻呼唤急，忙来听使令。(进介)(见旦介)(旦)兀的不是我家平头？(丑拜哭)兀的不是我家姐姐？为何却在这里？(生笑)如今才是我素秋了。我道天下美人，那里就有两个？孟博，则被你瞒杀赵汝州，骇杀赵汝州也。素秋，又被你想杀赵汝州也。(老旦)状元，如今才信老婢子么？素娘，难得状元坚心待你，亲递状元一杯酒。(旦递酒介)

【绣太平】玉钟，笼翠袖殷勤手捧。(老旦)状元也回奉素娘一杯。(生递酒)宁辞满斝回奉㉑。(老旦)状元，你好快活也，昨日个御酒黄封，今宵烛影摇红。(外)小弟也奉一杯。匆匆，杯盘草草愧非恭。(生)却不道主人情重。天色已晚，告辞了。(外)今宵权在西衙一宿，明日吉日，小弟同拙荆送素娘到彼成亲。整备乘龙跨凤㉒，西园不弱武陵溪洞㉓。

(生)赵平，你把行李发到西园，且待成亲之后，发牌到府上任。(丑)晓得。

两两红妆笑相向，紫绡暖揭芙蓉帐。
淡云轻雨拂高唐，睡觉不知新月上。

〔注〕 ①鞚(kòng)：马勒。这里指驭马。 ②羸马：瘦弱的马。 ③行一牌：发一牌子。牌，古代官员的身份凭证。发牌遣使，以便下级迎接。 ④头踏：仪仗。 ⑤翰

凤：南朝宋刘义庆《世说新语·简傲》："嵇康与吕安善，每一相思，千里命驾。安后来，值康不在。喜(康兄)出户延之，不入，题门上作'凤'字而去。"　⑤髫龀(tiáo chèn)相知：从小就是好朋友。髫，小孩下垂的头发。龀，孩童换牙。　⑥盍簪：指与友人相聚。盍，聚合。簪，插于发髻或连冠于发的长针。　⑦于汤有光：《尚书·周书·泰誓》："我伐用张，于汤有光。"汤本指商汤，这里借谓宋王朝又有中兴的前景。　⑧八行：指书信。旧时信笺每页八行，因称。　⑨契阔：久别。　⑩贾董：指西汉时的贾谊和董仲舒。贾谊，洛阳人，文帝时被召为博士、太中大夫，后贬为长沙王太傅。著有《新书》，以论时政称。董仲舒，广川人，景帝时为博士，武帝时拜江都相。著有《春秋繁露》等书，以罢黜百家、独尊儒术称。　⑪人鲊瓮：长江瞿塘峡下游险滩，宋人诗中常与另一险滩鬼门关对用。⑫懵懂：即懵腾，糊涂。　⑫"载鬼"句：古代故事，说有离家孤子夜行，见一猪伏路中，又见众鬼驾车而行，孤子开弓欲射之，后释弓详察，原来车上载的是人而非鬼，是参加婚礼而不是寇贼。见《周易·睽卦》。　⑬有女怀春：《诗经·召南·野有死麕》："野有死麕，白茅包之。有女怀春，吉士诱之。"　⑭寒荆：即拙荆，对自己妻子的谦称。　⑮丧其躬：丧生。躬，身体。　⑯阻隔蟾宫：不去参加科举考试。蟾宫，指蟾宫折桂，即科举及第。⑰阿奴火攻：意思是说无奈之下出此下策。《晋书·周顗传》："顗性宽裕而友爱过人，弟嵩尝因酒瞋目谓顗曰：'君才不及弟，何乃横得重名？'以所燃蜡烛投之。顗神色无忤，徐曰：'阿奴火攻，固出下策耳。'"阿奴，兄长对弟的称谓。　⑱猎飞熊：相传周文王夜梦飞熊而遇太公望，成就霸业。见《史记·齐太公世家》。这里借指被朝廷选中。　⑲抟鹏奋鹏：《庄子·逍遥游》："北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也，化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也，怒而飞，其翼若垂天之云。"此言像鲲化成的大鹏鸟那样凌云奋飞。鹏，应作鲲。　⑳"因此"二句：机彀(gòu)，机关，圈套。鸿鹄，比喻志向远大的人。绦笼，丝带和笼子，用以束缚人。　㉑斝(jiǎ)：古代一种酒器。　㉒乘龙跨凤：指喜结良缘。乘龙，《艺文类聚》引《楚国先贤传》："孙俊字文英，与李元礼俱娶太尉桓焉女，时人称桓叔元二女俱乘龙，言得婿如龙也。"跨凤，旧题汉刘向《列仙传》："箫史者，秦穆公时人也。善吹箫，能致孔雀白鹤于庭。穆公有女字弄玉，好之，公遂以女妻焉。……数年，一旦皆随凤凰飞去。"　㉓武陵溪洞：即桃花源，典出晋陶潜《桃花源记》，指仙境或清幽之地。

《三错》是《红梨记》临近结束的一出，这场戏全剧人物总的会合，矛盾形成强烈冲突而迅速得到化解，场面热烈而多变，并富喜剧意味，演出时妙趣迭出，很具观赏性。

在前《再错》一出，赵汝州被花婆和钱济之计骗，误以为谢素秋假扮的王小姐是鬼魂所化，吓得魂飞魄散，急忙离开雍丘，到金陵赴试。后来果然得中状元，授官开封府佥判，赴任途中，路过雍丘，于是有了这出情节变幻、趣味盎然的戏剧表演。

这场戏是在赵汝州将到雍丘县时开始的。剧作者先写了两件事。一是赵汝州途中思念谢素秋。在此之前，赵汝州刚刚得中状元，便驰书往报钱济之，信中嘱托钱济之帮助寻找谢素秋，如今将到雍丘，自然忆念将要见面的情人：

"你飘流类转蓬,又还愁传语成虚哄。"这种思念是符合情理的,因为民间的传言,赵汝州一直仰慕那才貌双全的女子,后来误以为她被送往金邦,才移情别恋;待到发现所恋是鬼魂所化,恋情自然回复到谢素秋身上。途中的思念很有必要,它为其后到雍丘县与素秋见面先作铺垫。另一件事是没有发牌雍丘县要头踏仪仗迎接,相反却屈尊造府往访钱济之,这就写出赵汝州看重友情、不以尊卑论人的美好品格,与其前《再错》中敬老怜贫相映衬,给观众以良好印象。

赵汝州一到雍丘,就急于打听谢素秋的下落,钱济之却要"先洗尘了,慢慢相告",故作延宕。一个情急难耐,一个有意缓延;一个不明就里,一个有计在心。两相对比,相映成趣,观众看在眼里,乐在心中。钱济之要到西园设宴款待赵汝州,是有深意的,但赵汝州一听,大吃一惊,连忙说道:"西园小弟不去,若到西园,小弟酒都吃不自在了。"为什么不肯到西园?钱济之心里明白(观众心里也明白),暗暗发笑。既然不肯去西园,那就到衙中书房吧。钱济之对此,早已有所安排。果然,二人一到书房,桌上赫然供着红梨花!汝州见了,又吃一惊,夺过红梨花,猛地把它揉碎。钱济之故意追问,赵汝州不得已,只好将在西园中与鬼小姐幽会的事说出。赵汝州西园奇遇的追述,既照应了前面的剧情,又为后面谢素秋出场作了铺垫。

就在赵汝州惊魂未定的时候,谢素秋出现了,赵汝州又吃一惊,大叫"有鬼"。谢素秋款步上前,说明自己就是对方久已心仪的情人,而赵汝州步步倒退,一口咬定她是鬼王小姐。一个说真,一个说假;一个说是人,一个说是鬼。这时,气氛变得紧张,情势也很严峻,形成了强烈的戏剧冲突。

矛盾冲突是戏剧的核心,是剧中人物思想、行为的碰撞。它发展到高潮,是由众多事件、冲突逐渐积聚而成的,高潮之后,矛盾需要化解。戏剧矛盾的解决,可以让矛盾的一方战胜另一方来达到目的,也可以通过消除构成矛盾的内在因素来完成。《红梨记》的戏剧矛盾,是由赵汝州与谢素秋彼此仰慕而未得相遇所构成,是建立在误会基础上的。赵汝州深思苦恋谢素秋,却未见其人,未睹其面;待到真的相见,却又误以为是王小姐,甚至误以为是鬼魂。因此要解决这个矛盾,就必须解决谢素秋是人是鬼、是真是假的问题。这场戏发展至此,矛盾冲突要从高潮向化解转化,必须弄清人鬼、真假的疑问。作者巧妙地让剧中其他人物加入,予以说明、辨识,层层揭示真相,从而使误会得以消除。首先,是让谢素秋自己现身说法,说明她"真个是谢素秋,休认错了"。但赵汝州一口咬定:"你是鬼王小姐,今番不被你哄了。"还指责她:"几被你无端葬送,怎又来千般摩弄?"其次是让花婆上场,证明"这正是谢素秋,不要认错"。而赵汝州根本不信:"那里是人?分明是鬼!"花婆无奈,只好以"衣衫有缝,行动处形影相同"来说明谢素秋真个是人。汝州还是不信,提出:"你既是我素秋,当原赠你的诗,如今在那里?",谢素秋拿出诗笺,赵汝州仍然不信:"我闻鬼祟善能摄人东西,莫不是摄来的?还则是鬼。"其后,钱济之上

前请罪，说明是他定下计策，才导致这场误会。好友之言，使他寻思："这般说，果是我素秋了？只是我在南薰门车子内撞见的却是什么人？心上只是疑惑。"最后，谢素秋的平头仆人上场，他一见到谢素秋就拜哭道："兀的不是我家姐姐？为何却在这里？"此时，真相才告大白，赵汝州真正相信了。在这场戏里，误会渐次消除，矛盾逐一化解，既合情，又合理，而且充满了戏剧性。

剧情发展至此，人物欢聚一堂，矛盾得到化解，戏剧该结束了，但剧作者却故意留下一个尾巴，让赵汝州"权在西衙一宿"，明日吉日，再送素娘到西园与之成亲，目的是安排大大的筵席，花灯合卺，以示隆重，同时也符合传奇喜庆团圆的收煞惯例。最后一出《永庆》，是这场戏发展的必然结果，又是对前面剧情的照应补充。西园欢庆，照应了《咏梨》出的书房幽会："状元多才，素娘艳质，今日相逢，实为天作之合"，暗合前面"男中赵伯畴，女中谢素秋"的传言。前后呼应，首尾一贯，显示出全剧结构的完整，针线的绵密。明代凌濛初《谭曲杂札》说它"排置停匀调妥，汤(显祖)亦不及"，是有道理的；近代吴梅在《中国戏曲概论》中称它为"明曲中上乘之作"，亦非溢美之词。(黄竹三)

宵　光　剑

徐复祚

第二十六折　功　　宴

(末上)上将成功瀚海隅①，征夫尽赐锦衣回。庆成今日开华宴，无限恩光泛酒杯。某姓韩，名安国，官拜御史大夫。今早入朝，奉旨道卫大将军得胜班师，已到关上，设宴在彼，名曰庆成宴。朝臣自诸王、驸马、丞相，俱要到彼迎入覆命。下官主宴，朝臣有不到者，或坐中喧闹失仪者，俱着下官参奏。早已摆齐，且待众朝臣到来，去请大将军升帐。言之未已，众朝臣早到。(外上)日落辕门鼓角鸣，千群面缚出番城。洗兵瀚海云迎阵，秣马龙堆月照营②。某复姓公孙，名弘，官拜大丞相。蒙圣旨差往陪宴大将军，须索走遭。(见介)请了。(小生上)运奇设伏决雄雌③，大将横行十万师。台上霜威凌草木，军中杀气傍旌旗。某魏其侯窦婴是也。奉旨陪宴大将军，须索走遭也。(见介)(净上)圣主怀宾愤雪消，小臣冲雪敢辞劳。匈奴自此知名姓，倚傍阴山再射雕。某铁勒奴先锋是也。昨蒙圣恩优叙斩谷蠡之功④，超拜为副将军，位次大将军。今日复蒙赐宴，

须索走一遭也。(揖介)请了。(末)众朝臣俱到,只有堂邑侯未到。天色尚早,我每且待坐一回。金大人,且把大将军出塞功劳试说一番,下官辈恭听。(净)列位若不嫌絮烦,待下官试说一番,各位静听。

【点绛唇】我想那汉室初开,匈奴势大,侵疆界。御驾亲排,困守在平城外⑤。

【混江龙】若不是陈平奇策⑥,险些儿把六龙万乘丧尘埃。笑杀那书生失计,要与那戎寇和谐。重沉沉金帛输毳帐⑦,娇滴滴帝女嫁狼豺。才博得飞书辱骂,有谁识表饵奇划。纵然有拥髀圣主⑧,那曾见颇牧奇才。若不是大将军雄威盖世,怎能个到瀚海驾轮台⑨。这的是除凶上报前王恨,雪耻平消后代灾。扫尽阴霾。

(付中军上)中军叩头。(末)各位爷俱齐了么?(付)还有堂邑侯未到。(末)日已晌午,不敢久停了。分付擂鼓,请大将军升帐。(付)吓!(内吹打介)(旦、贴、小生引生上)(生)庆成御宴赐元勋,缭绕炉烟捧庆云。满座貂裘金紫贵,纷纷上庆展殷勤。某卫青,班师回京,蒙圣恩先赐御宴,饮毕然后献俘。(付中军上)中军叩头。各位老爷俱齐,还有堂邑侯陈爷未到。(生)分付开门。(作接众揖介)(众)元帅在上,我等有一拜。(生)下官也有一拜。(众拜介)久慕虎威,未得瞻企。今来何幸,叨奉末尘。(生)裹革微劳,无足齿录。仰赖洪庇,叨冒殊恩。惶恐惶恐。(末)下官钦奉圣旨,为主宴官。今日坐次,须先讲明。圣上因大将军功高,待以殊礼,故设此宴。大将军宜居首席。(生)韩大人差了。老丞相职司鼎鼐,位列台阶,卫青何人,敢居其上?(净)咳,哥哥说什么,

【油葫芦】职司鼎鼐位台阶,做皇家梁栋材。兀的不是太平时受用的毛锥客⑩,他又不曾挽戈擐甲临边塞,那知有风云呼吸真利害?今日个万国来,今日个八方泰,大将军则这些巍巍勋业可也如天大。哥哥吓,这坐位有谁人敢与你浪推排。

(外)金将军言之有理。(生)如此,占坐了。(末执杯递生酒上位)(管花作乐介)(末)第二位该副元帅金将军了。

【天下乐】(净)呀,猛听得副坐轻将金勒挨,敢也是乖。位未该,多谢你个招贤的宰相把人抬。这不是花柳街,又不是风月寨,叨占列位,得罪了,这的是论功酒叙勋牌。(末递酒)(各坐介)

(生)叫中军,一应大小官员,后至者不许擅入。(付)吓。(众饮酒介)(丑上)春风翠幕锦模糊,歌舞场中日日过。我贵我荣君莫羡,命中招得好家婆。下官堂邑侯驸马陈午是也。昨蒙圣旨,赐往关外吃庆成宴。夜来酒醉,起得迟了。我想卫青向年,几乎死在我手。那知他今日成此大功,今

日怎么相见？咳，凡事让他些便了。那个把门在此？(付)是谁敢大胆叫门？(丑)我是饮宴的官。(付)来迟了。大将军有令，辕门闭后，一应大小官员，不许擅入。违令者军法从事。(丑)吓，好笑。我是朝臣班首，少了我就没有席尊了。(作进介)呀，韩大人，公孙丞相，你每吃酒，不待我来，是何道理？(外、末)待之已久了。(生)你是何人，擅敢闯入辕门？中军，与我绑下。(丑)哇哇哇！我是圣上嫡嫡亲亲姑夫，况圣上又是我的女婿，谁敢绑我？(末)堂邑侯来迟，不为无罪。只是此宴原有坐位的，望大将军饶恕。(生)韩大人说了，免绑。(丑)我道也无人敢来惹着我。(净)呀，

【鹊踏枝】为甚的众朝臣皆失色？多只为腌臜货驾下胎。(丑)我该坐在那里？(末)圣上只为二将军功高劳苦，故设此宴。该坐副元帅之下，丞相之上。(丑)我是皇帝的姑夫，又是国丈，何人敢占我的坐位么？(净)觑着他昂昂气概，口儿里便一划胡柴[11]。(丑)皇帝是我女婿，这样事行得的？(净)你道是椒房宠爱[12]，圣人行女婿只是娇客。

(丑)住了。大将军功高，该坐在上位，也罢了。你是什么副元帅，占我的坐位？走开，让我坐。(扯净下)(坐介)列位请了，斟酒过来。(吃介)(净)吓。阿呀，这酒呵，

【北寄生草】不为叙亲撰，也不为叙爵排。端只为栉风沐雨多利害，枕戈炊剑开边塞，因此上开筵设席来酬待。试看那山河带砺国家盟，那曾有豪儿华乳臭名儿在。

(丑)阿呀，阿呀！你这等怠慢我么？住了，住了。大将军功高盖世，理应簪花。你这个人，也簪什么花？取下来！(拔花介)(净)阿呀，罢了。

【么篇】激得我双眸竖，恼得我气转噎。你看那貂裘贵戚都列在侧，谁数你沙三牛表的皇家派[13]，谁数你金枝玉叶的皇家客。(扯丑打介)(外众劝介)金大人，他有权势，让他些罢。(净)你道是有权有势帝皇亲，我道你不魍不魉的村木伯[14]。

(丑)凭你骂，凭你骂，我都不管，只是吃酒便了。(净)列位，

【煞尾】非是我心儿狭量儿窄，他故意妆聋做呆，不瞅不睬[15]。有谁人与我分剖明白？谢公卿元宰，恕鄙生罪责[16]。我铁勒奴拚得碎首在金阶。(下)

(末)金大人竟自去了。(丑)哈哈哈，正中我怀。半日被他在此搅扰，不曾吃得酒。如今他去了，眼睛前觉得清净。斟酒与大将军。(生)堂邑侯，你起初擅自闯我辕门，今又来争坐搅沸御筵。此二事该当何罪？(末)当枭首示众。(生)他既是椒房之戚，即去奏闻天子便了。(下)(末)

卫将军已去，我等相别了罢。（丑）列位，请坐坐，再吃几杯。（众）请了。忠心贯日奇男子，瞒心昧己是奸臣。（同下）（丑）卫青说奏闻天子，由你奏，由你奏。皇帝是我女婿，奏了怎么样奈何了我？不要睬他，我只是吃酒。（坐介）（二旦校尉、老中军上）圣旨下：从来不信萧何法⑰，今日方知律令严。今有副元帅金勒，奏堂邑侯搅乱庆成御宴，奉旨拿问。（进介）有圣旨。（丑跪介）陈午违旨灭法，搅乱庆成御宴，着皇城校尉任安等，送大将军从重拟罪。（索介）

为报人臣须奉法，莫待临时生悔迟。

〔注〕 ①瀚海：沙漠。 ②龙堆：沙漠名，即白龙堆，在新疆天山南麓。 ③运奇设伏：指军事韬略。奇，古时用兵，以对阵交锋为正，设计邀截袭击为奇。伏，埋伏。 ④谷(lù)蠡：即谷蠡王，匈奴官名，冒顿单于所设，位次屠耆王，分左右二员，理军政之事，由单于子弟任之。 ⑤平城：古县名，在今山西大同东北。 ⑥陈平：秦汉之际汉阳（今湖北汉阳）人，初从项羽，后归刘邦，佐之定天下，尝六出奇计，封曲逆侯，后官至丞相。《史记·陈丞相世家》载汉高祖率军"至平城，为匈奴所围，七日不得食，高帝用陈平计，使单于阏氏，围以得解"。《史记·太史公自序》："六奇既用，诸侯宾从于汉。" ⑦毳(cuì)帐：毡帐，多为游牧民族所用。 ⑧拊髀(bì)圣主：指汉武帝。《汉书·冯唐传》："上既闻廉颇、李牧为人，良说（悦），乃拊髀曰：'嗟乎，吾独不得廉颇、李牧为将，岂忧匈奴哉！'"拊髀，用手拍大腿，表示内心激动。 ⑨轮台：古地名，在今新疆轮台东南。本仑头国，汉武帝时为贰师将军李广利所灭，置使者校尉屯田，后并入龟兹。 ⑩毛锥客：指文人。毛锥，毛笔。 ⑪一划胡柴：一派胡言。 ⑫椒房：汉代皇后所居的宫殿，以椒和泥涂壁，取温香多子之义。 ⑬沙三牛表：宋元明戏曲小说中对农村闲汉的泛称。⑭不魆不魃：同不尴不尬。村木伯：蠢货。村，蠢；木，呆。 ⑮保：同睬。 ⑯鲰(zōu)生：浅薄无知的人。 ⑰萧何法：指法律。萧何，秦汉之际沛（今江苏沛县）人，辅佐刘邦建立汉朝，任丞相。汉朝开国，律令制度皆由其制定，故后世称"萧何法"。

《宵光剑》又名《霄光剑》、《宵光记》，是明代传奇作家徐复祚所撰，作于万历四十一年(1613)以前，演卫青事，取材于《史记》、《汉书》，共三十出。剧情梗概为：汉朝名将卫青，出身贫贱。父死后，家财被异母弟郑跖侵夺，与姊卫子夫沦为平阳公主家奴。武帝建甘泉宫，卫青奉公主命，带领家丁五千人前往服役。郑跖派番水牛到甘泉刺杀卫青，误杀另一役头魏明，遗下嵌有卫青姓名的宵光剑于尸旁，欲陷害卫青。咸阳太守宁成中计，逮捕卫青，判处死刑。卫青之友铁勒奴、公孙弘闻讯大惊，共谋救助。其时卫子夫已选入宫中为卫夫人，得武帝厚宠。铁勒奴假扮家仆，到平阳公主府近殿扫雪，托侍女倾城向卫夫人告急。卫夫人借与武帝同游昆明池之机，奏明己已有妊，乞大赦天下。武帝允奏，卫青由是得以出狱。郑跖又贿赂驸马堂邑侯陈午，派家丁诱卫青入府，图谋加害，又为铁勒奴侦知，诈称有朝廷密旨，救出卫青。后匈

奴入侵，代郡都尉李广防守失利，公孙弘举荐卫青出任车骑将军，与铁勒奴大战匈奴，奏凯而回。武帝命群臣宴会庆贺，拜卫青为大将军，铁勒奴为关内侯。席上堂邑侯与铁勒奴争位，得罪遭责。此时宁成已审明魏明被杀真相，判处番水牛死刑，而赦免郑跖。番水牛不服，殴杀郑跖。卫青得御赐宅邸，辞婚平阳公主，与倾城结为夫妇。

《功宴》一折，写卫青大败匈奴，得胜回朝后，汉武帝令群臣在关上设宴庆贺。这场戏一开始，先由御史大夫韩安国、丞相公孙弘、魏其侯窦婴、副将军关内侯铁勒奴上场，说明宴会的来由。其中御史大夫韩安国的上场白，强调"朝臣自诸王、驸马、丞相，俱要到彼迎入"，点明这次宴会乃奉旨而设，非同一般；同时又说"朝臣有不到者，或坐中喧闹失仪者，俱着下官参奏"，为其后堂邑侯迟到争席遭到贬责埋下伏线。戏剧开场，人物逐一亮相，所述貌似平泛，实际上隐含严重危机，这一伏笔，又是蓄势，预示着后面情节中矛盾冲突的到来。在群臣毕集之际，剧作者让铁勒奴把卫青出塞功劳铺叙一番，不仅是因为这场戏用北曲体制，由净角（扮演铁勒奴）主唱，而且也为了侧面描写人物。铁勒奴所唱【点绛唇】、【混江龙】二曲，从汉室初开，匈奴势大，高祖与之交战，被困平城说起，指出汉朝开国对匈奴积弱被动，强调这次与匈奴征战得胜，是"除凶上报前王恨，雪耻平消后代灾"，有着非常重要的意义，这是对卫青功劳的赞颂，也点明这次庆成宴非同小可。

接着卫青升帐，与庆贺群臣见面。宴会上，群臣尊请卫青首席，卫青谦辞，铁勒奴又一次仗义执言，声言卫青"挽戈擐甲"，"风云呼吸"，战胜匈奴，才取得"今日个万国来，今日个八方泰"的大好局面，"大将军则这些巍巍勋业可也如天大"，应该位居首席，这番话显示了这个人物的耿直性格。其后，群臣又请铁勒奴居次席，铁勒奴毫不谦让，径直就位，声言"这不是花柳街，又不是风月寨，这的是论功酒叙勋臈"，他屡建奇功，活捉谷蠡，位居次席，理所当然。让座的关目安排很好，写出卫青与铁勒奴二人的不同性格：一个稳重、谦逊，具有大将风度；一个耿介、粗豪，大有急先锋本色。但凡戏剧创作，除须"立主脑"、"脱窠臼"、"密针线"、"减头绪"（清李渔《闲情偶寄》）等外，还须写人，刻画人物个性。性格就是人物，性格差异构成矛盾冲突，人物性格的变化构成戏剧情节的发展。这场戏成功之处，就在于通过平凡关目的设置，写出不同人物的性格特色。

如果说这出戏表演至此，还比较平淡的话，那么下面剧情便进入紧张阶段了。这时驸马堂邑侯陈午上场，他是在筵席已经开始，"一应大小官员，后至者不许擅入"的时候到来的。在此之前，剧作曾通过御史大夫和中军之口，三次提到"还有堂邑侯未到"，意在点明这个人物的特殊地位，在某种意义上说，也是为后面情节作一铺垫。果然，堂邑侯姗姗来迟，他一上场，就表明其特殊经历和性格。"春风翠幕锦模糊，歌舞场中日日过。我贵我荣君莫羡，命

中招得好家婆。"这四句不伦不类的上场诗,勾画出他的丑角嘴脸:此公是凭借皇家的裙带关系才取得显赫地位的,不学无术,每日混迹歌场。这位驸马爷日前曾因武帝厚宠卫子夫而生忿,与郑跖同谋暗杀卫青不遂,如今卫青成就了大功业,他本该有所收敛,但因一向仗势横行惯了,此次庆成宴,他又酒醉来迟,竟然不顾禁令,撞入辕门。

堂邑侯到来,掀起了宴席上的矛盾波澜。他一进门,便大叫大嚷:"呀,韩大人,公孙丞相,你每吃酒,不待我来,是何道理?"自己迟到,还怪责别人,而且目下无人,不仅位尊爵显的魏其侯窦婴、劳苦功高的关内侯铁勒奴他没看见,连宴会主请的大将军卫青也不放在眼内。卫青见状,自然大怒:"你是何人,擅敢闯入辕门?中军,与我绑下。"堂邑侯露出倚势霸道的本相:"哇哇哇!我是圣上嫡嫡亲亲姑夫,况圣上又是我的女婿,谁敢绑我?"席上出现了第一次矛盾冲突。这次冲突,很快化解,韩安国从旁调和:"堂邑侯来迟,不为无罪。只是此宴原有坐位的,望大将军饶恕。"卫青看在主宴的御史大夫面上,姑且免其罪责。谁知此公不识好歹,还振振有词嚷道:"我道也无人敢来惹着我。"这必然引起铁勒奴的愤怒,心里暗骂他"腌臜货驾下胎",但还是强忍怒气,没有发作。堂邑侯得寸进尺,以为真个无人敢惹,竟与铁勒奴争座,甚至夺下铁勒奴帽饰上表示荣耀的簪花。这下铁勒奴勃然大怒:"激得我双眸竖,恼得我气转噎。你看那貂裘贵戚都列在侧,谁数你沙三牛表的皇家派","你道是有权有势帝皇亲,我道你不觳不觫的村木伯。"他怒火中烧,扯着堂邑侯就是一顿好打。这一骂一打,充分显示了这个出身下层的武将不惧权势、敢作敢为的豪杰品性,同时也把矛盾冲突推向高潮。

迟到、争席的情节关目写得有声有色,在这场冲突中,不同人物由于所处地位不同,表现出不同的个性。堂邑侯横行霸道,胡作非为,是他皇亲国戚地位所决定,是他一贯恃权乱法行为的发展。御史大夫韩安国老成持重,作为庆成宴的主持者,不想宴席被搅乱,采取息事宁人的态度,有意居中调停。卫青乃统帅三军的大将,处事谨慎,审时度势,虽然对堂邑侯所为不满,却能暂时忍耐,待到堂邑侯闹到不可开交、又从韩安国处掌握擅自闯入辕门,"争坐搅沸御筵","当枭首示众"的底牌后,便毅然决然将此事奏闻天子,以法处置。而铁勒奴一介武夫,平时路见不平拔刀相助,如今堂邑侯欺压到自己头上,焉能不激烈抗争?大打出手,就是他斗争性格必然的外在表现。

铁勒奴、卫青离席而去,剧情发展似可告一段落,但剧作者又增添一段堂邑侯的丑恶表演。他哈哈大笑,硬拉着赴宴群臣喝酒,还恬不知耻地说:"卫青说奏闻天子,由你奏,由你奏。皇帝是我女婿,奏了怎么样奈何了我?"气焰极为嚣张。不想在他得意忘形之时,圣旨下达,着皇城校尉任安等将他捉拿,送大将军卫青处从重拟罪。这个不可一世的权豪势要终于得到应有的下场,而全剧于此也宣告结束。结尾对堂邑侯的处罚,照应了戏剧开端的伏笔,结

构上也显得十分完整。

《宵光剑》全剧人物过多，关目稍为杂乱，但也有一些场次写得较好，《功宴》就是其中之一，它以刻画人物性格见长，历代在剧坛上常以昆曲演出，受到观众的欢迎。　　（黄竹三）

惊　鸿　记

吴世美

第十五出　学士醉挥

（生扮唐明皇，末、外扮二黄门上①）

【胡捣练】（生唱）欣逢九塞烟消②，闲来试向宫闱闹。花去年年人易老，对金樽肯负花朝。

（生）寡人于东兴庆池、东沉香亭前植牡丹百余种。一向在宜春院与诸王妃主、梨园子弟为欢，并不曾行幸。今已春季，此花必繁。寡人今欲饱玩此花，高歌畅饮，欢乐一回。左右的，快宣杨妃子来。（末下）娘娘有宣。（贴扮杨贵妃、小旦扮念奴上）（同唱）

【烧夜香】君王景福郁岩峣③。大内优游，共乐清朝。闻召双蛾自淡扫。（小丑扮高力士、丑扮贺怀智、小净扮李龟年、小末扮马仙期、小外扮张野狐同上）（唱）眉淡扫，偏映如花貌。更祷，广乐钧天④，万年皇造。

（贴、小旦、小丑等同俯伏科）（贴）贱妾叩见，愿陛下万岁。（生）妃子少礼。寡人今日万几稍暇，见此名花，不可不与国色共赏，特宣妃子出来。（贴）陛下乃天之子，牡丹乃花之王，贱妾寒质陋姿，恐不堪敌。（生）好说好说，诸侍们快整酒来。（贴持杯跪云）昨日西凉州贡蒲萄美酒，愿陛下畅饮。（小旦接杯科）

【梁州序】（贴）清宫日永，奇葩星耀，好似方壶蓬岛。妾观此牡丹呵，夜香凝露，朝来色褪红袄。心自想，舞惭飞燕，歌谢韩娥，暗里花还笑。朱丝依宝瑟，雨云饶，金屋相看岂阿娇⑤。（合）倾城态，雍门调⑥，况伶伦众技尤奇妙⑦。真乐事，会今宵。

【前腔】（生）灵荄香腴⑧，神芝琼表，（生对贴细看）怎比得天姿漂渺。

远山秋水，霎时一盼魂摇。更感你殷勤花下，罄折樽前[9]，曲意伸谭笑。玉山犹未倒，肯停消，拚取厌厌暮与朝。(合同前)

(小丑俯伏云)奴婢禀上爷爷：爷爷羯鼓、娘娘琵琶、马仙期方响、李龟年觱角、张野狐箜篌、贺怀智手拍[10]，乃是千古绝技，何不试演一番？(生)高力士，你不知道寡人赏名花，对绝色，旧乐府厌听，欲创为《清平乐》三首，被之鼓吹。你快与朕宣那翰林学士李白进来。(小丑)得旨。(下云)李学士有宣。(小生扮李白作醉状上)昨夜阿谁扶上马，今朝不省下楼时。高力士，圣上召我何干？(小丑作怒云)唉，这个人狂妄。你不晓得我高常侍虎威，太子呼我为兄，诸王呼我翁，驸马呼我是爷爷。你便叫我名字，这等可恶！(小生)高力士，我问你的事你说，我不问你的，你不要扯宽皮。(小丑)原来是醉汉，也不足计较。你这个官儿，不要对皇帝老官撒酒疯。我每面前好撒的，这个老官面前撒不得的。你吃饭的家火留了好。(小生)不要胡说。(小丑)不知你胡我胡！(小生进俯伏云)臣李白叩见陛下。愿陛下万岁，母后殿下千岁！(生)卿从何处轶宕？沉醉乃尔。(小生)昨夜风清月明，臣向酒市中连饮五百觞，至今犹苦宿醒[11]。死罪死罪！(生)这是文人学士一时遣兴，但醉何妨。卿家起来，朕召卿别无事，牡丹是名花，妃子是绝色，卿是奇才。二美既具，似不可少卿家。今欲汝为《清平词》三首，恐醉后未能卒就。(小生)臣生平但得斗酒，便挥百篇。今凭余醒，正辏薄技。(生)高力士，你可取金花笺与李白。(小丑)领旨。(取笺与小生科)(小生援笔立吟)第一首：云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见[12]，会向瑶台月下逢[13]。第二首：一枝浓艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。第三首：名花倾国两相欢，长得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。(小生跪云)臣《清平词》已完。(丑、小丑指小生打诨)不要说道做诗，你就是放屁也不该这等快。(生与贴同吟科)(生)奇才奇才！(贴对生云)妾闻汉司马相如作《子虚》、《上林》，游神荡思百日有余，学士挥笔俄顷，由此观之，相如不足数也。(生)李龟年，你们就把李学士词按歌佐酒。(小丑等俯科)领旨。(各持乐器奏毕)(生对贴云)学士词调固高，李龟年等声歌亦妙。朕与妃子将何以劳学士？高力士，你取玻璃杯过来。(小生俯伏了)(生持杯，小旦接与小生)

【前腔】(生、贴唱)羡君家逸气清标，今日里辉煌廊庙。那汉庭司马，怎及英豪？果是才高七步，书富五车，三峡词源倒。如朕与卿这等君臣呵，千年难一遇，地天交，肯使长沙叹寂寥[14]。(合同前)

(小生)微臣蒙圣上恩宠，无由图报，愿假御酝，权效嵩呼。(持杯进生酒科)(唱)

【前腔】愿吾皇寿比天高，(又持杯进贴科)祈母后龄同地老。更河清海晏，荒服来朝。但使宫中，欢庆与万方同，到处歌《鱼藻》⑮。微臣依大造，近云霄，敢道樗材入誉髦⑯。(合同前)

(小丑、小净、小末、小外、丑、小旦跪云)愿爷爷、娘娘再进酒。

【节节高】(众)红云捧帝郊，列琼瑶。龙颜顾盼祥光照。秦箏巧，赵舞飘，燕歌绕。天成学士《清平调》，声华一代原非少。惟愿良宵定年年，名花倾国常欢笑。(生对小生云)卿自称斗酒百篇，无乃太誉。(小生跪云)臣生平有诗云：酒渴思吞海，诗狂欲上天。海也要吞，何况斗酒？(生)快取御前金斗来。(小净、小丑抬斗斟酒科)(小生跪饮三斗，眠倒在地大叫)臣乃酒中之仙也！玉帝差臣下界为陛下修文。(生、贴大笑云)有这等狂学士！天色将昏，乐戏已阕，朕与妃子还宫。高力士，可扶着那学士；念奴持宝烛送还翰院。(生、贴、小外、小末、丑、小净同唱)惟愿良宵定年年，名花倾国常欢笑。(同下)(小丑扶小生起)(小旦持烛行)(小生作大醉状)(小丑、小旦同唱)

【前腔】纶音下九霄⑰，赏才豪，词场结得君王好。金樽倒，玉烛消，琼宴耀。矜才竟把黄门傲，君臣鱼水何缘到？(同前)(小生自扯乌纱帽投地科)(小旦作拾起科)

(小生又对小丑伸起脚云)高力士，你可与我脱了靴！(小丑作怒不肯脱靴科)(小生高叫云)若不脱靴，我就一拳打死你这厮。(小丑作荒忙脱科)(小生又跌倒)(小旦、小丑同扶起)(唱)

【尾声】沉沉酩酊迷归道，(小生独唱)忽忆前生事不遥，臣乃酒中仙也，玉帝差臣为陛下修文。我虽是谪仙人端不为偷桃。

(小旦)方朔金门狎，(小丑)班姬玉辇欢。

(小旦)宫花一万树，　　今世几人看？(同下)

〔注〕①黄门：指宦官。　②九塞：指边境。　③景福：魏宫殿名，借喻宫殿。岧峣(tiáo yáo)：山高峻的样子。　④广乐钧天：即钧天广乐，指非人间所有的美妙音乐。钧天，天的中央。　⑤"雨云"二句：用汉武帝"金屋藏娇"故事，这里含有自谦意。　⑥雍门调：战国时韩娥善歌，曾在齐国雍门卖唱。　⑦伶伦：黄帝时的东官，传为乐律的创造者。　⑧灵荄(gāi)：仙草。荄，草根。　⑨磬折：弯腰曲身，表示谦恭。磬，同罄。⑩手拍：原误作"你手拍"。即拍板。　⑪宿醒(chéng)：隔宿醉酒未醒。　⑫群玉山：神话中西王母的居处。指仙界。　⑬瑶台：传说中神仙的居处。　⑭长沙：汉代贾谊曾任长沙王太傅，这里借指贾谊。　⑮鱼藻：《诗经·小雅》篇名，诗中有"王在在镐，岂(恺)乐饮酒"之句，故以之喻唐明皇高居深宫饮酒作乐。　⑯樗(chū)材：无用之材。樗，臭椿。誉髦：称扬才俊之士。　⑰纶音：指皇帝的口谕。

吴世美字叔华，别号多口洞天人，乌程（今浙江湖州）人。他是明代万历前期的剧作家，所作《惊鸿记》是一部描写唐明皇和梅、杨二妃爱情纠葛的戏曲。比较特殊的是，它以梅妃为主，由旦扮演；作为才女的梅妃善吹笛，精歌舞，她的惊鸿舞尤为有名。但在与杨妃的争宠中，她很快失败了。无名氏传奇小说《梅妃传》说，当安禄山攻陷长安时，梅妃死于乱兵之手。《惊鸿记》写她乱中投玄都观为尼，乱平后，明皇将她从玄都观接回，演成生旦大团圆的格局。据说，梅妃为尼、明皇复召入宫等情节早在明初旧本《沉香亭》（已佚）中已经这样处理了，《惊鸿记》所写或多受旧本影响，也未可知。

《惊鸿记》中最著名的一出却与梅妃无关，那就是第十五出描绘诗仙李太白的《学士醉挥》。这出戏虽说是李白的专场，但从原作看，李白应该仍属客位，《九宫大成南北词宫谱》收录本出【梁州序】第二支"羡君家逸气清标"一曲作为范例，这是唐皇、杨妃合唱的主曲，可以为证。但是，作者巧妙地使用了"反客为主法"，把变换的过程写得很自然，是一大特色。

兴庆池东，沉香亭前，牡丹盛开。与其说唐明皇一心想畅情地赏花，不如说他要让新近专宠的杨贵妃借此获得独一无二的认可，宫闱艳羡的殊荣。就他本人而言，"闲来试向宫闱闹"，这个"闹"字是眼，怎么个"闹"法？性喜创新的明皇早有成竹在胸。他要营造一种氛围，将贵妃置于这个热烈、高雅、富丽的氛围中心。现在杨妃应召上场了。她踌躇满志，意气飞扬，因为前不久与梅妃的较量中，对手完全落败，并受到贬斥。念奴本是梅妃的宫女，如今已在杨妃身边，戏中暗暗点了一笔。杨妃对沉香亭赏花以及唐皇的用意自然一清二楚，只见她采取了一种非常得体的低姿态，面对皇上"名花天姿"的对举表示惶恐，自称舞不及汉宫赵飞燕，歌不及那位能余音绕梁的古代名手韩娥；说起容貌，更是惭愧，那牡丹乃是来自方壶、蓬莱的仙花，拿我去比，岂非"暗里花还笑"？唐明皇一概把这种自谦看做是"美德"，根本不予理会，只是一味地唱赞歌。他说，贵妃的美，既在眉眼（远山秋水），有一种独特的魅力；更在情神体态，令人感动难忘。眼下，歌舞升平，献酒频频，但唐皇意犹未足。以上是第一层。

高力士自以为最了解主子心意，他讨好地建议皇上带头组织一台超级音乐会。马、李、张、贺是唐宫梨园四大名工，羯鼓乃当时新兴打击乐器，皇上最称拿手；而贵妃的琵琶水平极高，宫里许多王爷公主都拜她为师。举办这样的超级音乐会必定轰动当世。不料明皇意不在表面的"闹"，他只想将自己最看重的翰林学士李白宣上来。妃子的天姿国色压倒花中之王的牡丹，已经公开表态过了，如果贵妃的美貌由于李白的绝唱而使天下闻名，该有多妙！李白带醉上场，戏剧由此带出悬念，场面随之一变。高力士是唐皇的心腹，关系特殊，一向颐指气使惯了，哪里容得李白直呼其名。李白清醒得很，一开始就

采取高屋建瓴的势态，不容高力士自高身份，而高深知李白在皇上心目中的地位，也不愿把事态闹大，马上目之为醉汉而不去计较了。带醉面君是大不敬，而明皇之所以没有怪罪，反而说："这是文人学士一时遣兴，但醉何妨。"因为当前大事是要他歌颂爱妃，还有一层，也要试试"斗酒百篇"的传闻是否属实。李白果是奇才，顷刻之间带醉挥就，他的《清平乐》(按：应为《清平调》)三章运用多种手法刻画杨妃的美，既新颖得体，满足了唐皇的要求，又诗情盎然，具有独立的欣赏价值，堪称名篇。唐皇、杨妃都惊叹不已，认为较之汉代大名人司马相如作赋，"游神荡思百日有余"，岂非高明多多？唐皇竟然有点得意忘形，自诩为识才爱才的明主，他说要是汉代的贾谊生活在当世，就不会怀才不遇，受到委屈。立即吩咐梨园子弟谱写新曲，由歌唱大师李龟年带头唱将起来。赏花气氛至此达到高潮。以上是第二层。

李白带着宿醒竟能写出如此漂亮的诗篇，此人自称斗酒百篇，莫非是真的？唐皇兴奋之余，忽想正好趁此验证一下李白的酒量。皇帝的提问，用的是反激法：你自己说斗酒诗百篇，恐怕太过分了吧？李白没有正面回答，而是撇开这点，反而变本加厉地说大话："酒渴思吞海，诗狂欲上天。"看看我的气势，什么斗酒百篇，统统不在话下。反驳的口吻也实在太"嚣张"了！封建时代的君臣应对，岂容你针锋相对的么？皇帝并不着恼，既然这样，正中下怀，立即命拿金斗来，当场试酒。李白果然来得，酣畅淋漓地喝了三大斗。不觉大醉，但仍处于半醉迷，半清醒的状态，御前方丈，何妨当作诗人自由翱翔的天地，索性卧倒在地，还要"大叫"。本来是"闲来试向宫闱闹"，在特定环境中，可以不论规矩，唐皇、杨妃虽然无奈，也只说了声："有这等狂学士！"既然是自己请他来的，仍要好好送他还翰林院。在唐皇看来，借赏花以表杨贵妃之美的目的已经达到，正好收场，那么就把李白的狂作为自己精心策划的"闹"的余波吧。此消彼长，不料李白一方诗狂方酣，"闹"字在这里暗暗地作了转移。以上是第三层。

皇帝吩咐高力士扶着学士，念奴持宝烛送回翰林院的话，李白听得清清楚楚，正好借此将狂的意思做足。高力士准备奉旨送人，可李白不答应，先是掼纱帽，又伸出脚来命高脱靴，高力士早已忍无可忍，自然不肯照办，但听李白要"一拳打死"，竟然忍气吞声脱靴了事。难道他怕李白的拳头？实际他怕高声叫喊惊动皇上对自己不利。高力士受辱吃亏，就此罢了不成？当然不，后来在杨妃面前进谗言，方始出了一口恶气。戏的结尾也很有意思，【尾声】和下场诗实际是作者的旁白，发表他对李白的评价。东方朔系汉武帝时人，性滑稽，有急智，传说是岁星下凡，曾三次到王母蟠桃会上偷桃，武帝暮年好仙术，东方朔常在左右，频繁出入金马门。班姬即班昭，汉代史学家班固之妹，是汉和帝皇后的老师，时称曹大家，经常乘着华贵的车子进宫。此言东方朔、班姬都风光一时，但他们都没法跟李白那分顾盼自豪、御前醉写的派头相

比。以上是第四层。

从以上层次，可知它结构上套叠的特点。即第一至三层唐皇调动种种手段夸耀贵妃的美貌，给人留下很深的印象。第二至四层，李白奉命作诗，带醉挥写，他的醉意狂态闹乱了神圣不可侵犯的宫闱秩序，给人留下更深的印象。曲文以特有的华丽词藻描写宫闱生活，陈词较多，缺乏新意。正由于作者用了"反客为主法"，凸现了诗仙李白的性格形象，竟把曲文上的缺点掩盖过去，并且遗留下可供后人继续发挥，进一步丰富人物性格的余地。

这一出戏在昆剧舞台上流传好几百年了。大概在清初，出目已经改为《吟诗·脱靴》。刊于乾隆年间的著名戏曲选本《缀白裘》收入此剧，不过误将传奇之名题作《彩毫记》，这是因为明代屠隆所作以李白为主人公的《彩毫记》远较传本罕见的《惊鸿记》有名。作为折子戏的《吟诗·脱靴》有自身的特点。在原本中，唐明皇由生饰，李白由小生（这是明代的脚色名称，与后世昆班主要脚色行当的小生不同）饰，主次显然；《吟诗·脱靴》的李白归冠生扮，挂髯口唱小生腔，唐明皇归老生扮，成为配角。原作写李白对高力士的蔑视之情只是点到为止，《吟诗·脱靴》加强了二人口角交锋的力度。一是增入李白要高力士磨墨拂纸的细节，二是屡屡大声呼叫"高力士"，使这位大太监总是矮了半截。此外还渲染了诗人的醉、狂之态。当高力士奉命取来金斗，帝妃同唱【节节高】"红云捧帝都"时，穿插李白大醉而呕的场面。著名表演艺术家俞振飞在二十世纪五十年代演此，改题《太白醉写》，充分展现了"诗仙"的神采，成为他的名作之一。

（陆萼庭）

八 义 记

佚 名

第三十一出 孤 儿 出 宫

【三登乐】（旦上）自与儿夫分两下，音书无个，教我心常挂。（占）被奸臣行巧诈，把我一家拆破。奸雄性恶，尚不放下。

（旦）诈病欲求医，料想宫中总不知。未卜程婴知也未？难期。来时交付与孤儿。（占）出榜已多时，料想程婴不敢违。只恐来得出不得，思之。愿得奸雄醒觉迟。（旦）春来，自从八月十五夜生下此儿，我看他形容和驸马没两样儿[1]。你公公父亲不知在那里？（占）如今屠贼将前朝后宰门，都交人把守，只愁程婴来得去不得。

【忒忒令】(旦)未知果程婴挂心？未知他死生难准②？未知他目下来的音信？只恐被奸人，窃窥榜下，入宫内谋事不成。

(末扮医人上)(丑)草泽医人，皇宫内苑，非比寻常，可要志诚。

【前腔】(末)念吾生行医志诚，(丑)不可调舌。(末)须不会调舌弄唇。对天修合方真药圣③。揭榜入宫庭，医公主切脉，便知惊风病症。

(内云)通报，草泽医人进宫。(旦)令入宫来。(占)娘娘令医人入宫。(旦)那内使回避。(内下)(旦)那人是谁？

【宫娥泣】(末)拜禀公主试听，念小人姓张名鼎。(旦)家住那里？(末)家居远村，惯医诸病症。(旦)敢是程婴？(末)名不唤程婴。(旦)是甚么人？(末)是个草泽医人。(旦)抬起头来。你们不须隐名，吾宫内并没来人。伊休战惊，宽怀放下心。今日见你来，谢得神明。(末)听得公主问因，非干是不言名姓。恐隔墙有耳人闻，使人欲言不语，泪珠交倾。

【前腔】(占)早则是家业瓜分，老相公不知安顿，驸马在何处安身？(末)小人不知。(旦)你且从头说个元因。(末)那日离门庭，不知老相公生死吉凶，逃身他郡。驸马共程婴，方才离府门，被军卒赶紧。两两奔前程，竟不知个音信。

【前腔】(旦)我只道和你们同行，和你们同行。吾驸马不识行径，那曾受途路上艰辛？泪盈盈，泪零零，恁得宽心④。(占)公主公主后且说个如今，今日见你来，见你来使人愁闷增。忒叵耐铁心肠的奸佞。程婴你们老诚，你们志诚，好把孤儿，把孤儿交付与恁。

【红绣鞋】(末)公主请自宽心，请自宽心。看仪容似驸马脱真，驸马脱真。只恐怕那奸臣，施巧计，去无门。(合)脱得去，谢神明，谢神明。

【前腔】(旦)孤儿付与伊们，付与伊们。但愿我儿聪俊，我儿聪俊。孤儿，身长大与父亲报冤恨，屠贼灭，我儿兴。(合)脱得去，谢神明，谢神明。

(末)娘娘趁早打发小人去，恐屠贼知道，不当稳便。(旦)程婴，取药箱过来。(末)娘娘，小恩主几时生的？(旦)此子八月十五日子时建生⑤，你可牢记。春来，取十两银子过来与程婴。(末)小人不敢领。(旦)倘被人拿住，为脱身之计。(末)如此，程婴收下。(旦)程婴，你和孤儿回家，多多上覆你的媳妇，看他公公之面，好生看养。待他长成，说与冤枉之事。(末)小人记得了。(旦)我的儿，你在娘怀五个月，别了父亲；今离娘怀一个月，又别母亲！知他此去有相见日无相见日，兀的不痛杀我也！

【香罗带】(末)公主免泪零，宽怀放心，出得禁门伊再生。只愁屠贼

有奸人也，若是搜将去，却不苦程婴。娘娘，凡事靠天。(旦)天天可怜遮护恁。(合)异日和他说冤恨，报取奸佞臣。程婴，若得成人也，赵府一门如再生。

【前腔】(旦)程婴你试听，我把孤儿付恁，想相公驸马不见影。孤儿，三百口尽被他杀了，冤家都在你一身也。程婴，你不要看我分上，看他公公面，再思驸马恩，看成乳哺胜嫡亲。(合前)(负箱走介)

【前腔】(末)辞却离官庭，不由人心怀战兢。(儿哭介)(末)不好了，小人踏步向前，却才得几步，你看小恩主在药箱中啼哭起来，前朝后宰门，可不被人听见了。娘娘再分付几声。(旦)孩儿，你怎么这等不成器？你家三百口被屠贼杀了，望你一人报冤，你到啼哭起来。孩儿，赵家当灭，你到前朝后宰门啼哭起来；赵家当兴，你不要啼哭⑥。(末)再三嘱付小郎君也，休啼哭，莫高声，高声我死伊命倾。(合前)

【哭相思】(合)亲生骨肉分离去，不知何日再相逢。此行生死事难量，只恐别时容易见时难。(并下)

〔注〕 ①形容：身形、面容。此处主要指面容。 ②难准：难以确定，难有准信。③修合方：开药方。修，指从事某种活动。合方，调制药物的方剂。 ④恁(nín)：您。⑤子时建生：子时，旧时计时法，一天分十二时辰，每时辰为两小时；子时为每天的第一个时辰，相当于夜里十一时到一时。建生，诞生。 ⑥"孩儿"五句：事本《史记·赵世家》："夫人置儿绔中，祝曰：'赵宗灭乎，若(你)号；即不灭，若无声。'及索，儿竟无声。"

今存《六十种曲》本《八义记》，作者不可考。虽然《六十种曲》题为"徐元"作，但今之论者多认为不确。据祁彪佳《远山堂曲品》记载，徐作《八义记》剧情"以程婴为赵朔友，以嚎犬在宣孟侍宴之际，以韩厥生武而不死于武，以成灵寿之功。皆本于史传，与时本稍异。"可知徐元所作《八义记》与《六十种曲》本《八义记》故事内容有较大出入，徐本非《六十种曲》本《八义记》，徐本已佚。

《六十种曲》本《八义记》取材于史籍和前人的艺术创作，进行改编加工而成，是以赵氏孤儿故事为题材的戏剧创作中较为符合明清观众价值观念、审美意识的一部剧作。剧作为标榜助忠抗奸的八位义士：鉏麑、周坚、提弥明、灵辄、韩厥、公孙杵臼、程婴及程婴之子(一说非程婴之子，应为张维)，而定名为《八义记》，使作品宣扬忠义和义烈精神的主题更为显豁。全剧共四十一出。第一出《家门大略》，叙述剧情大意。第二出到第二十三出，叙写晋国上大夫赵盾与下大夫屠岸贾之间的正邪忠奸之争，奸诈凶残的屠岸贾竟以自己所养神犬能识反臣的阴谋取胜，赵氏一家三百余口被杀，赵盾被灵辄救走(后仍含愤死于首阳山中)。这中间敷演了鉏麑触槐、提弥明救盾毙犬、灵辄负盾

奔逃、周坚顶替驸马赵朔赴死等一系列惊心动魄的情节。第二十四出到第三十六出，着重表现救孤与杀孤的生死较量。屠岸贾得知公主产下赵氏孤儿，围追堵截，定要绝却赵氏根苗。与此同时，韩厥在宫门外毅然放走救孤出宫的程婴，并自刎以明志；程婴以亲生儿子惊哥假充赵氏孤儿交与公孙杵臼，然后向屠岸贾告密，结果惊哥蒙难，公孙慷慨就义，众多人的牺牲终于换来了赵氏孤儿的平安。第三十七出到第四十一出，写岁月飞逝，被屠岸贾认作义子的赵氏孤儿已长大成人，程婴作画向孤儿说明真相，赵氏孤儿终于报仇雪恨，并与亲生父母团聚。《八义记》剧中正必胜邪、得道多助的坚定信念，以及程婴、公孙杵臼、韩厥等人的侠肝义胆和自我牺牲精神，足以令观者泣下动容，感慨激奋。"义"，是中国传统社会至为推崇的道德规范。孔子说："君子义以为上。"(《论语·阳货》)孟子则进一步指出："生亦我所欲也，义亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义者也。"(《孟子·告子上》)虽然儒家始祖对"义"的倡导偏重于人伦教条，但在漫长的历史进程中"义"的内涵得到了泛化，其中也灌注着民众渴望在充满艰险和不平的世间有人能见义勇为、除暴安良、扶持和实现正义的情感寄托。从这个意义上说，《八义记》是中国传统伦理型文化孕育的作品，因其过分强化封建伦理情感而不免带有陈腐之气，但其中更闪射出崇高的人性美的永恒光辉。

《孤儿出宫》是《八义记》的第三十一出。这一出描写的是程婴冒险进宫面见公主，准备藏孤出宫的情景。在这部义薄云天、处处极写"义"的戏中，这一出《孤儿出宫》浓笔重彩抒写的却是人间之情。公主是这出戏中的抒情主人公。此时的公主，已不再是往昔那个尊贵的公主、娇媚的妻子，而是一个情深冤重的母亲。苦难使她的内心世界显得分外动人。她日夜牵挂着夫君和公公的安危："自从八月十五夜生下此儿，我看他形容和驸马没两样儿。你公公父亲不知在那里。""泪盈盈，泪零零，恁得宽心。"悬念之情，欲罢不能。她托孤给程婴，肝肠寸断："我的儿，你在娘怀五个月，别了父亲；今离娘怀一个月，又别母亲！知他此去有相见日无相见日，兀的不痛杀我也！"她哀哀祷告苍天："天天可怜遮护恁。"她嘱咐藏在药箱里忽然啼哭的孤儿："孩儿，你怎么这等不成器？你家三百口被屠贼杀了，望你一人报冤，你到啼哭起来。孩儿，赵家当灭，你到前朝后宰门啼哭起来；赵家当兴，你不要啼哭。"巨大的危险促使她表现出非同寻常的坚强，虽然才生下一个月的孩子还根本不懂事，但谁能说母子情深，就不会在冥冥之中相通？那是母亲对孩子的一份在冤仇中更揪心的疼爱之情，一份在痛苦中更深沉的挚爱之情。观看此出戏，可说是情弥舞台，情满胸间。

《孤儿出宫》这出戏的另一鲜明特点是剧本构思精细，人物配戏巧妙，因而丰富了戏剧情境和人物形象的内涵。

剧情的开始是公主和婢女春来在冷宫等待着程婴的到来。公主道："未

卜程婴知也未？难期。来时交付与孤儿。”春来道：“只恐来得出不得，思之。愿得奸雄醒觉迟。”两人的一段接唱和对白，自然渲染出情势的险恶和公主对程婴的深切悬望。

程婴假扮草泽医生自称张鼎来到公主面前，公主与他一问一答的对唱，生动地展现出在特定境况下两人的小心翼翼和相认后的激动。接着，公主殷殷托孤，程婴再三宽慰公主，却不时流露担忧：“只恐怕那奸臣，施巧计，去无门。”“只愁屠贼有奸人也，若是搜将去，却不苦程婴。”但这种忧虑并非表现了程婴的胆小怯懦，恰恰为他藏孤出宫的行动作了有力的铺垫，反衬出他明知千难万险却愿担负起救孤重任的崇高品格。同时，也使程婴的形象既高大又真实，观众在理解他的基础上赞赏他，并为他和赵氏孤儿捏了一把汗，心中产生强烈的悬念，激起热切的祝告。

此时的赵氏孤儿虽在襁褓，但他无疑是台上人物情感投射的焦点，他的出场产生的戏剧效果是难以言喻的。他母亲与他别离时的一声声哭诉，不能不使程婴的心中产生对这苦命孩子的深深的悲悯和爱怜，也在无意之中使程婴的信念越趋坚定。当赵氏孤儿在药箱里啼哭时，他的哭声震撼了所有人的心。惊慌的程婴只得“再三嘱付小郎君也，休啼哭，莫高声，高声我死伊命倾”。这真是生死之缘。事实上，自从赵氏孤儿降生后，程婴是除公主及其心腹婢女春来之外最早见到孤儿的人。而从他与这个幼小的生命见面的这一刻起，就注定了程婴作为父辈的义不容辞的责任，注定了他们的命运相连，注定了他们之间的生死与共的患难之情。由此可知，程婴为救孤、育孤而不惜牺牲亲子，背负恶名，忍辱负重十八年，并不是抽象的道德化身，他既是为了“义”，为了诺，也是为了情。那是一份说不清、割不断的不是亲情的人间至情。

上述特点，使《孤儿出宫》这出戏在全剧中具有独特的情味和魅力。

（虞卓娅）

八 义 记

佚 名

第三十六出 公孙赴义

【海棠春】(外上)每思世上英雄，少不得身归荒陇。

结交须胜己，似我不如无。兄弟程婴，一时许了他，他抱孩儿与我受死①。今日屠贼必引兵来拿我，拚死一命，万古留名。妈妈②，抱孩儿出

来,我看一看。孩儿,你父到屠贼处出首去了,命在须臾了。

【驻云飞】今日明朝,杵臼惊哥命怎逃,我今年六十三岁,我儿,我死何足道,乍离娘怀抱,嗓,都是五行招③。为忠为孝,儿,你向前行我也随后到。死只一般,生死一般只争一个老共少。

妈妈,抱了进去,休惊了他。

【前腔】休掩柴扉,只恐屠贼心下疑。只管叨叨絮,只恁闲呕气。呸,与我合着鸟嘴,又不是我来寻你。妈妈,我死埋我在伯夷首阳山根底,万古留传作话儿。(丑领兵上)

【前腔】(外)休恁猖狂,密密层层是刀共枪。四下无拦挡,唬得小鹿儿心头撞。嗓,撇番了土泥墙④,休得斗争索强。好似长江后浪催前浪,都是一般狐群狗党。

(丑)老禽兽。(外)小禽兽。我有甚罪犯,引兵来怎么?(丑)还说没有罪,窝藏叛臣在家。(外)唗,你看庄门上甚么字?(丑)你也曾做官来。

【前腔】(外)休得欺咱,俺不比寻常百姓家,曾伏侍君王驾。只为朝内多奸诈,嗓,不与你休干罢。又不曾贩牛杀马。(丑)比贩牛杀马,罪还重些。(外)若见屠贼指定名儿骂,我死到阴司,一殿、二殿、三殿、四殿、五殿,告阎王不放他。

(丑)屠爷有请。阎王注定三更死,定不留人到五更。(同下)

【梁州序】(净带外上)皇朝撒扎兀谁不怕⑤!(净)你怎么不跪?(外)我怎生跪你?(净)请圣旨过来。(外跪介)跪只跪当今官驾。把他一家杀尽,饶他有何不可?(净)他成人长大,那时报仇如何?(外)既怕他成人长大,直恁冤仇何如休结下。(打介)(外)任他麻锤撒子也琐上更添加⑥。只恐将伊连累杀,不抵捱怕瞧破。

【前腔】(净)虎狼公吏,搠扒拷打,自觉气力不加。替吾行权⑦,莫不是就里拴科⑧?官府事如同作耍,恨不得一锤打死无回话。(末)相公端的也是如何?好似一种黄连分两下,却教我怎结果?

【前腔】(外)赵孤儿是伊家踢过⑨,把恶头踹来与我⑩。叫一声冤屈,有谁怜我?他是隐孤儿的窝主来到。(末慌介)(外)把舌尖上话儿都吞下。(末)潦倒公孙也险些露根芽。(外)小胆程婴慌怎么,放了,有孤儿。孤儿有,在吾家。(杀儿介)

【前腔】(外)一剑下命掩黄沙,有一日还他千剐。鬼门关等待,报冤惊哥。若还是了,不枉了小唳唳⑪。令人唾骂,异日相逢后,休想轻轻饶过他。

【尾声】杵臼惊哥担消洒⑫，大家做一场话靶。老夫死也勾了，拽起枷稍向屠贼面上打。

不随刀下死，情愿触枷亡。(下)(净)这老贼好狠。首告人请起⑬。(末)不敢。(净)你要官要赏？(末)小人只是要救一国小儿性命，不愿官赏。(净)极是好人。你年几十岁了？(末)小人四十岁。(净)我大你三岁，你可拜我为兄么？(末)小人岂敢？也没这福。(净)你干此大功，使我绝却冤家之患，你是我恩人。我与你做结拜兄弟如何？(末)相公不弃嫌，小人情愿做个兄弟。(净)兄弟有子么？(末)近日生得一个小儿。(净)叫名甚么？(末)叫名惊哥。(净)为何叫作惊哥？(末)为受许多虚惊。(净)兄弟，我没孩儿，你肯过房与我么？(末)兄弟虽肯，恐夫人意下不悦。(净)我夫人甚是贤德，不妨事。

(净)杀却孤儿绝祸胎，(末)这场冤事少人猜。

(合)休言今日同结义，　五百年前已定来。

〔注〕 ①"他抱"句：指程婴献出亲子替换孤儿，让亲子与公孙杵臼一起受死。 ②妈妈：这是对老妻的客气称呼。 ③五行招：命运不好招来的祸害。五行，金、木、水、火、土。古代认为构成各种物质的五种元素，常以此说明宇宙万物的起源、变化。算命先生以五行相生相克推算命运。本处指命运。 ④撒番：推倒，推翻。撒，击打。番，同翻。 ⑤撒扎：蒙古语音译，法令、礼法的意思。 ⑥麻锤：即麻槌，一种刑具。用麻绞扎成的粗而短的鞭槌。撒子：即楞子。琐：通锁，锁链。加：通枷，加在犯人颈上的木制械具。 ⑦替吾行权：替我行使权力。据全曲文意，此当是屠岸贾要程婴替他行使权力，拷打公孙杵臼。 ⑧"莫不是"句：莫不是(与公孙杵臼)串通一气。这是屠岸嫌程婴拷打不力的话。就里，个中，其中。拴，牵系、联结；这里指串通。科，表动作。 ⑨掯过：藏匿起来。掯，藏匿。 ⑩恶头：罪名。亦作恶头儿。 ⑪哇(wō)哇：娃娃，小孩。⑫消洒：即潇洒。 ⑬首告：即告首，告发。

《公孙赴义》是《八义记》的第三十六出。写的是程婴以亲生儿子惊哥替换赵氏孤儿藏匿于公孙杵臼家，和公孙杵臼联手施行"以假乱真"计策的经过。在此之前，屠岸贾得知宫中已逃脱了赵氏孤儿，竟下令要把晋国与孤儿同年同月出生的婴儿全部杀掉。程婴不得已，决定把自己的儿子送到屠贼处出首，请老友公孙杵臼抚养孤儿。而公孙杵臼说自己年事已高，应由程婴抚孤成人，自己情愿赔上一命帮助程婴救下孤儿和一国小儿。这是全剧剧情的最高潮。在扣人心弦的情节场面中，突出塑造了公孙杵臼刚烈坚毅、大义凛然的光辉形象，同时也使程婴、屠岸贾的个性侧面得以凸现。

这一出剧情是从公孙杵臼面临死亡发出深重感叹开始的。公孙一叹英雄暮年之悲："每思世上英雄，少不得身归荒陇。"二叹自己与惊哥即将身赴黄

泉之哀:"孩儿,你父到屠贼处出首去了,命在须臾了。"三叹惊哥年幼夭亡之痛:"我儿,我死何足道,乍离娘怀抱,嗟,都是五行招。……生死一般只争一个老共少。"【海棠春】、【驻云飞】两支曲子及说白,还有对惊哥一声声"我儿"、"儿"的呼唤,淋漓尽致地抒写出了这个六十三岁的退职老臣为义赴死了无遗憾、但对惊哥这小生命满怀慈爱和痛惜的心境。

公孙杵臼与屠岸贾面对面的抗争这一部分,剧情展开步步紧张且环环相扣。面对强暴,公孙慨然责问:"把他一家杀尽,饶他有何不可?"又愤怒指斥:"既怕他成人长大,直恁冤仇何如休结下。"恼羞成怒的屠岸贾对公孙动了刑,并责令程婴用力拷打。这对多疑的屠岸贾来说是自然会走的一步棋,但对始料不及的程婴和公孙来说又增加了一重考验,这一情节波澜的出现也更强化了悲剧气氛。公孙先是咬牙熬过一阵打,然后才假装招认:"孤儿有,在我家。"眼看惊哥已命丧剑下,悲愤难抑的公孙"拽起枷稍向屠贼面上打",又撞枷自尽。他用生命的代价,验证了程婴告发的真实性,严密地实施了"保孤死难"的计策。至此,观众的心灵必然受到猛烈的扣击,震颤不已。

难得的是,这一出情节紧凑的《公孙赴义》不仅以酣畅粗犷的手法铺写了公孙慷慨捐躯的场面,还以细腻的笔触展现了公孙的内心世界。剧情开始时公孙的感叹,就是其内心深感悲哀又义无反顾的情绪的流露。惊哥被杀后,他在心底呼喊:"鬼门关等待,报冤惊哥。"又心中自言:"杵臼惊哥担消洒,大家做一场话靶。"分明又有自己的生命为正义为友情而牺牲所感到的慰藉和骄傲。最让人回味的是,公孙杵臼受程婴拷打时,"只恐将伊连累杀,不抵捱怕瞧破",他刚刚清醒地想着不怕严刑拷打,只怕被识破真情,一会儿却禁不住气从中来:"叫一声冤屈,有谁怜我?他是隐孤儿的窝主来到。"看到程婴的惊慌,公孙心里又好笑:"把舌尖上话儿都吞下。……小胆程婴慌怎么。"他在与自己尊敬的肝胆相照的好友生离死别时,竟然开了这样一个玩笑!这种对人物微妙的心理变化和情感起伏的描写,使公孙杵臼的形象十分丰满。

而在悲剧情境中调和进一些科诨,涂染上几抹喜剧色彩,寓哭于笑,或者说让悲剧人物丑角化,这也体现了中国传统戏曲特有的审美意趣。这出戏中程婴的舞台形象是耐人寻味的。为了救赵氏孤儿和一国婴儿,程婴牺牲的是自己的儿子、老友以及自己的"人格",他内心巨大的伤痛决非常人所能忍受。但因他在屠贼面前扮演的是告密者的角色,所以他对眼前发生的一切表现得心平气和。他十分得体地回答着屠岸贾的问话。屠问:"为何叫作惊哥?"程婴说:"为受许多虚惊。"屠说:"兄弟,我没孩儿,你肯过房与我么?"程婴说:"兄弟虽肯,恐夫人意下不悦。"一个双手沾满了他儿子鲜血的人竟亲切地呼他为"兄弟",赵氏孤儿诚然是受了虚惊,而真正的惊哥又岂止是"受许多虚惊",早已是惊魂饮剑;可怜的程婴竟还能心思绵密、礼貌周全地提出应尊重屠岸贾夫人的意愿!这里,崇高与卑贱,悲怆与滑稽,形成人物内心与外表的

极其强烈的反差。同时，也反衬出程婴坚忍的意志、坚强的性格和对未来的坚不可摧的信念。

这里的屠岸贾形象也不是单色调的。野心勃勃，残忍狡诈，无疑是他性格的核心成分。但他是真心感激程婴帮他绝了后患，欲以结拜兄弟来报答；他膝下无儿，因此希望有个"义子"；他对程婴的辞却官职脱口而赞"极是好人"；他对一再劝阻他做坏事的老妻的评价是"我夫人甚是贤德"，这说明屠岸贾也有着像常人那样对友情、亲情的要求，只是贪欲和野心的洪水淹没了他的良知。一个千方百计要杀掉别人家孤儿的人，却要认一个义子来寄托他的父子人伦之情；这个机关算尽的人竟会将仇敌之子认作义子，把斗争对手当作兄弟。屠岸贾自以为大获全胜之时，恰恰就是情势逆转之机，这些都构成了意义丰富的反讽。

此外，值得一提的是，这出戏在剧情的每一层次分别呈现出不同的悲剧氛围和格调，令人玩味。剧情的第一层为公孙杵臼的独自抒怀，气氛凄楚而凝重，面对着舞台上高潮到来之前的片刻的安静，观众心里充满了焦灼不安的期待。第二层表现的是惊哥蒙难、公孙赴义的直观场面，气氛格调无疑是悲壮、刚烈、激越的，观众为之血脉贲张，回肠荡气。第三层是程婴与屠岸贾的对话，这是血风腥雨过后的另一种平静，但给人的感觉却是悲喜莫名，低徊不已。

（虞卓娅）

玉镜台记

朱 鼎

第十六出 绝裾辞母

【谒金门】(旦上)空留恋，指日河桥人远[1]。漫把鸳鸯轻折散，从今添个思君怨。(生上)堪叹青钱入选[2]，名利牵人一线。(合)母子夫妻情分浅，两意难排遣。

(旦)相公，君命召，固当不俟驾而行；亲年高，岂可便违颜而去[3]？(生)夫人，亲恩固当尽，君义亦不可违。老母在堂，专望贤妻小心侍奉。卑人若有寸进，便当整旆西还[4]，不敢久恋上国[5]。(旦)朝廷既有诏聘，奴家不敢阻当，不知起程在于何日？(生)边事紧急，就去堂上辞别母亲、岳母，即便起行。(老旦上)

【腊梅花】我孩儿应聘赴神京，顷刻天涯形影。(贴上)看骅骝方聘，

鹍鹏奋迅，扶摇万里上云程。

(生)母亲，子道未能全，王事苦间关⑥。(老旦)孩儿，穷经须济用，忧国义当先。(贴)贤婿，丈夫四方志，乡井莫留连。(旦)相公，但愿成功后，锦衣及早还。(老旦)孩儿，朝命既促，登程须早。(生)母亲，孩儿本欲困守穷闾，供为子职。只为羽书逼遣⑦，无可奈何，今日只得促装前去。母亲，岳母，善保尊体，切勿挂怀。

【园林好】离膝下，游子违亲事远征。离膝下，脂车启行⑧。只虑着桑榆暮景⑨。(合)衷曲里结愁城。(旦)君今去，冷落了金钗绣屏。君今去，心悬旆旌。只怨我红颜薄命。(合前)

【江儿水】(老旦)你仗剑丹心壮，我衰颜两鬓星。临行怎禁得离愁耿。儿，你驾着星车长途骋⑩，我倚门空觅孤鸿影。孩儿此去呵，你好把长缨奏请⑪。(合)早愿功成，衣锦归来重欢庆。(贴)贤婿，你立身期远大，报国任纵横，济时早把国钧秉。贤婿，我孩儿现统兵在河北，见时千万教他戮力王室，切勿以老身为念。论事亲虽合全孝行，许国尤当摅忠悃。(生悲介)贤婿，人丈夫当立功异域，何必顾恋乡闾。岂可藏居乡井。(合前)

【五供养】(旦)叨陪妾媵，中馈饔飧，自合应承⑫。夫，我只愁关山和峻岭，陟险冒炎蒸。未卜狼烟甚日平，叹别离在俄顷，执手殷勤问，何日是归程？(合)别泪盈盈，忧心炳炳。(生)贤妻启听，我须不是浪里浮萍。肯飘飘流异境，忘却庾郎情⑬。母亲，岳母，非我违颜干利名，只因难拒皇朝的三聘。妻，白发堂前母，望你代温凊⑭。(合前)(末、丑扮军士执旗上)

【不是路】按剑登程，军士纷纷郊外迎。兵车整，羽书催趱不留停。授专征，朝廷钦限休违误，告请将军早启行。小人奉祖元帅严命，请司马老爷赴任。交传命，道中原豺虎纷岐径，仗君绥定。(生、老旦)闻罢伤情，唱彻《骊歌》不忍听⑮。(旦)心悲哽，牵衣把臂泪如倾。形和影，从今两地伤孤另，愁浥轻尘向渭城。(生)还思省，慈帏远隔斑衣冷⑯，旅愁千顷。

军士，你可去河边等候。待我告别老夫人就来了。(末、丑)领钧旨。正是：战士离家心独苦，将军赴镇势偏雄。(下)(生)母亲有何指教？(老旦)孩儿近前来，我分付你：

【玉交枝】运筹决胜，料吾儿韬略素精。临戎敌忾宜奋勇，恩威赏罚须明。功名及早辞宠荣，高堂风烛浑不定。(合)莫教人门闾独凭。

(生)萱庭严命⑰，孩儿自当服膺。此行须展平生志，决不敢旷职徒行。此去呵，中原板荡如已宁⑱，陈情辞禄还归省。(合前)

【川拨棹】(旦)夫，你囊锥如脱颖⑲，把归鞭须早整。休要恋着钟鼎蝉缨，钟鼎蝉缨，忘却我裙钗布荆。君当牢记玉镜之盟，毋使妾有白头之叹。须记取结发盟，莫教羞白头愁破镜。(生)妻，与你糟糠盟订，念这宋弘敢负情？(出镜介)卑人若忘前情，有如此镜。便把这菱花为证，菱花为证，偕老深盟誓不更。我生平非薄倖，劝娘行莫挂萦⑳。

母亲，岳母，此间就是河边了，就此告别。(老旦)孩儿，为官虽是好事，只是母子之情，一时间舍不得你就去。

【前腔】你六月栖栖冒暑行，我的心中浑似冰。只怕你留滞边城，留滞边城，朝夕使我望眼睁。况我穷年值暮龄，远游人当自儆。(生泣拜介)儿非为忠名遗《孝经》，非不念慈亲在疚惸㉑。但只愿显亲扬名，显亲扬名，我故奉檄违颜敢受征。孩儿登舟去罢。(老旦)孩儿且慢，你去端的几时回来？(生)母亲在堂，岂敢久游。料不久还具庆，别吾慈策步登。(生下绝裾介)

(老旦泣介)呀，衣裾断了。逆子！你这等去得忙！(旦泣介)夫，你径不回头就去了呵！(贴)亲母，他也只为王事要紧，不要怪他，且自耐烦囫去罢。

【余文】愁戚戚，泪盈盈，可怜骨肉两漂零。江山咫尺分吴越，肠断关河信杳冥。

(老旦)堪怜绝裾便登舟，(贴)王事多艰不自由。

(旦)心折此时无一寸，(合)满腔离恨逐西州㉒。

〔注〕 ①河桥：传《李少卿与苏武诗》之三："携手上河梁，游子暮何之？"后人因以"河梁"或"河桥"为送别之词。 ②青钱入选：比喻文辞出众。《新唐书·张荐传》称张鷟"文辞犹青钱，万选万中。" ③违颜：离开慈颜，指离别母亲。 ④整旆：整肃军队。旆，即旆旌，军旗，此指军队。 ⑤上国：汉魏六朝时，诸侯称帝室为上国。见曹植《与杨祖德书》。 ⑥间关：本指鸟叫声，此指掺杂、交错。 ⑦羽书：即羽檄，古时征调军队的文书。 ⑧脂车：以油膏涂润车轴。《诗经·小雅·何人斯》："遄臻尔车。" ⑨桑榆晚景：本指落日余光照在树梢上，后多喻人的晚年。 ⑩星车：皇帝使者乘坐之车。古代也称为星轺。 ⑪长缨奏请：指立下建功立业的雄心壮志。《汉书·终军传》载终军曾向皇帝自请"愿受长缨，必羁南越王而致之阙下"。长缨，长绳。 ⑫中馈霎雏：家中酒食诸事。古时多以"中馈"指妻室的家务劳作。 ⑬庾廖情：指患难夫妻之情。语本春秋时百里奚之妻"焚廖烹雌"之事，见《颜氏家训·书证》。庾廖(yǎn yí)，门闩。 ⑭温清(jìng)：冬温夏清。《礼记·曲礼》规定子女对父母要冬使之温，夏使之清。 ⑮骊歌：告别所唱之歌，为《大戴礼记》所引佚诗。 ⑯斑衣：古孝子老莱子着彩斑衣戏要以娱双亲，

后因以"斑衣"指子女对父母的孝敬。　⑰萱庭:母亲居所,此指母亲。　⑱板荡:《诗经·大雅》有《板》、《荡》篇,皆言国运艰难。后以"板荡"比喻国家局势动乱。　⑲脱颖:布囊中的锥子尖端从囊中穿出,指人的才能很快显现出来。用战国时毛遂自荐的典故。　⑳娘行:女性的通称。　㉑疚惸:忧虑、孤独。惸,一作茕,孤单。　㉒西州:南朝乐府《西洲曲》:"海水梦悠悠,君愁我亦愁。南风知我意,吹梦到西洲。"句用此意。州,当作洲。

《玉镜台记》的关目情节,源于《世说新语·假谲》中晋人温峤以玉镜台为聘礼,计赚从姑母刘氏之女为妻的说法。据徐震堮等先生考证,此说与本传抵牾甚多,大体属子虚乌有之事。但《晋书》本传载有温峤计赚王敦之事,因而玉镜台赚婚之事,倒也不违其谲智本性。

明人朱鼎的《玉镜台记》传奇,系根据元人关汉卿的杂剧《温太真玉镜台》改编而成。由杂剧的一本四折扩展为传奇的四十出,篇幅既增加,故事内容、人物形象也随之有很大程度的丰富与提高。故事的情节梗概是:温峤奉母亲之命探望姑母,受姑母之托为表妹刘润玉觅婚。温与润玉彼此钟情,乃假托代人求婚,实以玉镜台为自己行聘,因而得成眷属。不久石勒率军南犯东晋,温峤受诏勤王,遂割裾辞母别妻,与妻兄刘琨共随祖逖北伐靖边。石勒败退后,晋臣王敦又谋篡逆。温峤乃设计出走,与刘琨共谋讨伐王敦,而母亲、妻子也因此遭王敦囚禁。幸得王敦所派说客王彬仗义,假劝降之名为温峤母、妻捎去书信及玉镜台信物以通消息。不久王敦兵败被擒,温峤、刘琨分别从南北凯旋,温峤与母亲、妻子、岳母、妻兄终于全部完聚。

按剧情交代,第十六出内容中的温峤,在与刘润玉完婚五个月后,已和母亲、岳母两代共四人同住。此时母老妻贤,正当安居持家。然而时值晋朝宗室相残、永嘉南渡之际,温峤既志存恢复,又顾念母老妻单,正处于"喜惧交战于心,出处未致其决"的矛盾之中。忽接朝廷征召,只得辞母别妻,即刻启程,从而出现"绝裾辞母"这一堪称全剧最为动人的一出。剧中以温峤为中心。分别写出他既与母亲、妻子和岳母感情深厚,又能以国事为重,大义凛然,慷慨赴难,毅然壮别的情景,集中而真切地体现出不同人物的感情个性,可谓是江淹《别赋》所描写的不同类型离别的形象注脚。

温峤和其母崔氏的离别,是本出戏着力渲染处。崔氏身处世宦,自然懂得"忧国义当先"的道理。因而虽然感叹"孩儿应聘赴神京,顷刻天涯形影","我衰颜两鬓星,临行怎禁得离愁耿",仍然强抑别情,对温峤说:"朝命既促,登程须早",并勉励他此去"好把长缨奏请","衣锦归来重欢庆",显示出深明大义的贤母风范。但是如果仅到此为止,则温母的形象虽令人钦敬,却仍不免概念化;虽可以"敦人伦、美教化",却难以震撼人心。因而这出剧的突出成功之处,就在于本出结束之际出现的"绝裾辞母"的情节:崔氏虽然从理智上懂得儿子应该应诏出征,但一旦真的离别,母子之情又顷刻强化,刹那间超过

了理智，以致说道："为官虽是好事，只是母子之情，一时间舍不得你就去。"甚至说出"孩儿且慢，你去端的几时回来"这句明知温峤无法准确回答，却仍然要问的话来。至此，母子之情已体现得深挚真切，足令观剧者"戚戚于心"，而作者意犹未尽，又峰回路转地设计出"绝裾辞母"这一更高潮的煽情场面：温峤洒泪拜别之后，母亲爱子心切，扯住衣服不放。温峤深怕陷于母子深情而误了大计，不得不扯断袍襟，径直离去，以致母亲情急之下，发出"逆子！你这等去得忙"的怨责。这一句骂声，表面上似乎不合情理，但更深刻地体现出的，则是母亲对儿子难以割舍的骨肉深情的升华，同时也是对温峤坚毅性格的进一步揭示。这出戏所表现的离别场面，由叮嘱到劝勉，到留恋，再到强留，直到强留不得而生怨怼，层次清晰，意出理外，而又在更真切的情理之中，从而形成全剧中浓墨重彩、震撼人心的一幕。无论古今、无论父母，对子女的舐犊之情都是一贯的。这也正是本出"绝裾辞母"特别感人的根本原因。

本出戏对温峤与妻子刘润玉的离别，同样表现得曲折感人。比如她既懂得"君命召，固当不俟驾而行"的道理，同时又以"亲年高，岂可便违颜而去"的话，试探丈夫是否决意应召。当她确知丈夫要走时，就马上表现出古代戏曲诗词中常见的征人之妇的共同心态：一方面表示"中馈罍飧合应承"，一面又悲叹"红颜薄命"，"冷落了金钗绣屏"。同时也流露出"翻恐封侯弃旧人"的担忧，以至"心悲哽，牵衣把臂泪如倾"。当然，这出戏重点表现的，仍是母子离别。因为按封建伦理，夫妻离别之情在母亲面前不宜表现得过于浓烈，因而刘润玉的别情在本出戏中只居从属地位。至于温峤岳母刘氏，更属陪衬，因而在剧中插话既少，且多概念化套语。但此角色也有其独特意义：她既以深明大义而和温母崔氏相得益彰，又以其通达的劝慰而和温母互相映衬。总之，这出戏由身份、性格各异的四个角色同台演出，情节发展层次清晰、丝丝入扣，从而取得使观众既适观于目、又深感于心的效果。 （鄢化志）

玉镜台记 朱 鼎

第二十二出 闺 思

【破齐阵】(旦上)帐冷芙蓉红减，被寒翡翠青残。膏沐慵添[1]，鬟云撩乱，镜中羞对孤鸾。夫婿天涯音信断，母氏高堂凋素颜。苦忧愁有万千。

惨惨绿鬟妇[2]，凄凄守深闺。昼永愁成绪，夜阑心欲灰。忆昔我夫子，下以玉镜台。鱼水遂欢合，琴瑟相和谐。一旦东征去，玉匣蒙尘埃。颦眉未剪柳[3]，瘦脸慵妆梅。绣户网蛛丝，洞房生莓苔。兵革苦扰攘，衡阳无雁来[4]。思君不可见，一日肠九回。妾欲登崔嵬，我马咸虺隤[5]。妾欲拨丝桐，离鸾声悲哀。临风长太息，览镜重徘徊。萱草可忘忧[6]，奈此迟暮催。努力尽妇道，展我藘萑怀[7]。愿言太阶平，怀抱同君开。奴家嫁与太真，才方五月，指望与他同事萱亲，承欢膝下，奈朝廷恩命，辟为总兵司马，差往边方。别时以玉镜台贻我，云：愿如此镜，就得团圆。到今数月，并无音信回来，又兼婆婆朝夕挂念，奴家只得自宽自慰，吞声劝免。正是：天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期[8]。（诗）亲操井臼事温郎[9]，菽水甘心奉北堂。一旦中原烽火急，秉旄拥众去勤王。

【四朝元】勤王应诏，匆匆离故园。见骊驹在道[10]，骨肉分散，执手空留恋。叹征车莫挽，征车莫挽。那更赤帜高悬，白刃纷然。锦缆云帆，彩鹢如飞箭[11]。那时节呵，教奴怎不肝肠断！嗟，岁月易推迁，倏尔经年。又是秋之半，蟾宫几缺圆[12]。良人去不返[13]，天涯海角，思思念念，空瞻淮汉。

（诗）晓妆羞涩怕临鸾，多病多愁损旧颜。十二碧峰何处所[14]，伤情无语自凭栏。

【前腔】凭栏慨叹，无心理鬓鬟。看金钿花褪，玉镜尘满，重门长自掩。盼薄情人远，薄情人远。闪得奴枕冷衾寒，影只形单。消瘦腰肢，清减芙蓉面，寥寂难消遣。嗟，云雨两情悭，只落得减翠销红，泪湿青衫遍。君身名利牵，妾心钟幽怨。苦，夫南妇北，朝朝暮暮，空寻鱼雁。

（诗）别时容易见时难，烟火相逢万里间。一度相思一惆怅，愁看红日薄西山。

【前腔】西山日晚[15]，慈帏当暮年。奴只得执炊中馈，采藻南涧。劳瘁何曾惮，愿苍天保佑，苍天保佑，保佑我姑嫜鹤算童颜[16]，松柏南山。榆景身康健，庶免奴耽忧患。嗟，我这里意惓惓。夫，只怕你委质于人，怎遂得返哺慈乌愿[17]。征夫未解鞍，羁旅身淹宦。雕栏闷倚，凄凄戚戚，羞看归燕。

（诗）梧桐叶落雁来初，迢递无从寄远衣。遥望戍楼天欲暮，满城鼙鼓白云飞。

【前腔】云飞楚陕，思君望眼穿。只愁着世危时乱，黎民涂炭。夫，

你致力为藩翰⑱，愿三军奋勇，三军奋勇，竭节输忠，敢果争先。扫净妖氛，四塞旌旗偃，献捷黄金殿。嗟，躬捧紫泥颁，剖玉分茅⑲，子贵亲荣显。夫，你忠孝两周全，恩宠光里闬⑳。夫妻子母，勤勤恳恳，共同欢宴。

【余文】乾坤触处兵革满，蓟砧此去几时还㉑？襟袖啼痕千万点。

河桥日夜望归舟，肠断秋江欲尽头。

万里交河音信断，悔教夫婿觅封侯。

〔注〕 ①膏沐慵添：懒得梳妆打扮。《诗经·卫风·伯兮》："岂无膏沐，谁适为容？" ②惸惸(qióng)：即茕茕，孤独貌。 ③剪柳：画眉。古代妇女梳妆时画眉如柳叶，故称。 ④衡阳雁：指书信。湖南衡阳有回雁峰，据云大雁至此即返回。《汉书·苏武传》有鸿雁捎书的话，故后以"衡阳雁"代指书信。 ⑤虺隤(huǐ tuí)：疲病。《诗经·周南·卷耳》："陟彼崔嵬，我马虺隤。"写女子思念远戍丈夫，欲骑马登山远望的情景，此用其意。 ⑥萱草：又名忘忧草。据云食之可以忘忧。《诗经·卫风·伯兮》："焉得萱草，言树之背。" ⑦藜藿：野菜。"藜藿怀"指贫贱夫妻的感情。 ⑧"此恨"二句：用白居易《长恨歌》句。按温峤、刘润玉乃唐以前晋代人，但古代戏剧在引用典故入人物语言时，不考虑人物与典故的时代先后问题。 ⑨井臼：汲水舂米。指家务劳动。 ⑩驱驹在道：《大戴礼记》所引古佚诗《驱歌》为离别之词，此用以言丈夫即将离去。 ⑪彩鹢：指画船。 ⑫蟾宫：指明月。传说月宫有蟾蜍居之，故云。 ⑬良人：丈夫。唐李白《子夜吴歌》："何日平胡虏？良人罢远征。" ⑭十二碧峰：指巫山十二峰。以隐喻夫妇欢聚之所。 ⑮西山日晚：用晋李密《陈情表》"日暮西山"等句意，言温峤之母年迈体衰。 ⑯姑嫜：公婆。此偏义指婆婆。鹤筭(suàn)：鹤寿，长寿。筭，同算。 ⑰返哺慈乌：古时传说雏乌长大后能吐食喂养失去捕食能力的母乌，故称孝养父母为反哺，也作返哺。 ⑱藩翰：藩，屏障。翰，骨干。《诗经·小雅·桑扈》："之屏之翰，百辟为宪。" ⑲剖玉分茅：古代帝王封爵，有以白茅、玉珪及泥土颁发给受封人的仪式，故此处以颁发紫泥、剖玉分茅表达刘润玉对温峤加官晋爵的愿望。 ⑳里闬(hàn)：即乡里门庭。闬，巷门。 ㉑蓟(gǎo)砧：古乐府云："蓟砧今何在？山上复有山。何当大刀头？破镜飞上天。"宋人王观国以为此为字谜诗，第一句射"夫"字，第二句射"出"字。第三句射"还"字，第四句射"半月"二字，言"丈夫外出，半月返还"。此借以表达刘润玉盼望丈夫早日还家。

《闺思》在《玉镜台记》中颇为特殊：全剧四十出，仅这一出是刘润玉一人出场，因而既无对话，也无明显的情节推进。全出戏只通过旦角一人所唱的一支《破齐阵》和四首《四朝元》，加上由韵、散文夹成的宾白，表达出温峤应诏赴边之后，妻子刘润玉在千辛万苦之下，对丈夫愁肠萦损的思念之情。这样的台词在演出时，只能凭演员身段、表情动作和唱腔变化以产生舞台效果，因而很难"出戏"。但是对全剧来说，这出戏又是匠心独运，塑造刘润玉形象必不可少的一环。因为温峤和刘润玉的婚姻家庭、夫妇感情，是剧本内容的基本线

索。而在夫妻的离别、思念中，妻子自然是最为关情的角色，应予以充分表现。但剧中虽在第十六出《绝裾辞母》和第十八出《母妻思忆》中安排了刘润玉对温峤难分难舍、忧念萦怀的情节，但均有温峤母亲同时出场，身为媳妇的刘润玉因为在婆婆身边，对丈夫的留恋思念就只能含蓄表达，而无法尽情抒发。这一出《闺思》让刘润玉一人出场，正弥补了全剧关节的这一不足。全出唱词以心理独白方式，将刘润玉在丈夫离去后的凄凉孤寂、牵念担忧、惆怅怨嗟、期待祈盼等心情表达得淋漓尽致，极大地丰富了这个贵族少妇形象的内涵。

开场的《破齐阵》重点表现刘润玉孤独愁苦的心境：温峤离去后，她深闺独处，形只影单，因无心为容以致首如飞蓬，羞照菱花镜，而婆母愁颜憔悴还须她去强颜侍慰。此时的刘润玉真可谓茹苦负重，忧愁万千。这一段唱词化用《诗经·卫风·伯兮》和唐诗宋词有关征妇怨嗟描写的意旨，集中表现了刘润玉在良人远征之后的心理感受。接下来的一段宾白，由五言古诗、散句及一首七绝组成。此前的唱曲旨在抒情，这一大段宾白则相当于对唱曲所抒感情的生活内容的交代。宾白回忆了温峤出行后刘润玉的生活状况，结尾又引用白居易的"此恨绵绵无绝期"二句作结，从而将抒情的唱词和叙事的宾白融合起来，也是对二者蕴含感情的升华。

接下来的四首《四朝元》唱词，则是对刘润玉忧思感情的进一步拓展延伸。第一首表现刘润玉对丈夫在离去后百战沙场、"赤帜高悬，白刃纷然"情景的想象，思念与担忧交织其中。第二首则是一篇"征人怨"：思夫不得，转生怨尤。明知丈夫出征是出于无奈，但思盼至极，忍不住要责难几句"薄情人"，这和现代生活中的"狠心贼、没良心"之类责骂一样，同是爱极生怨之词。第三首侧重表现刘润玉对自己处境的祝祷：一方面表白自己不怕"执炊中馈，采藻南涧"的劳瘁，一面祝祷婆母能松鹤延年、寿比南山，免得自己思夫之外，再添担忧。第四首则表现刘润玉对未来生活的期待祈盼：盼丈夫早日扫清妖氛、凯歌班师、金殿献捷，实现子贵亲荣、夫妻母子共同欢宴的初衷。这些期盼虽不脱"显亲扬名、夫贵妻荣"的俗套，但曲中也唱道"只愁着世危时乱，黎民涂炭。夫，你致力为藩翰"，因而对自家美好未来的祈盼，还是建立在护国救民的前提之下的，因而仍有其可取之处。

描写思妇念远，这在中国古代文学中并不鲜见。从《诗经》中的《君子于役》、《伯兮》诸篇到汉魏六朝的《古诗十九首》、《燕歌行》、《别赋》、《荡妇思秋赋》之类，可谓代有新声。发展到唐宋时代的闺怨诗词，更是蔚为大观。但佳作虽多，都是单一的文学表达形式。像《闺思》这样散、骈、韵文合用，念、唱、表演并行，集文学、音乐、舞台艺术于一体以表达思妇心境，则是戏曲体裁所独有的。因而其表现功能和感染力量也自非任何单一的文学形式可以相比。

不少文学论著认为：我国古代叙事文学中的心理描写很不发达，直到清代小说《红楼梦》才有突破。然而古代戏曲中《闺思》一类的唱词或独白，无疑

都是心理活动的外现，而本文则尤为委婉纡徐、丰富细腻。就其内容的曲折丰富而言，并不比西方同时代的小说逊色；从形式上看，以大段独白表明心理活动和感情历程，则和莎士比亚的《李尔王》有异曲同工之妙。而且《闺思》之念、唱、演并用，又体现了中国戏曲在表现上的独特风貌。至于语言之精美、意境之蕴藉，集古典诗词歌赋中诗情画意之大成的美学价值，则更是中国古典戏曲唱词宾白所独有的。（鄢化志）

水浒记 许自昌

第三出 邂逅

【似娘儿】(老旦、小旦同上)(老旦)弱息蕙兰姿，缘分薄，归妹愆期①。(小旦)柳含烟，翠拖金缕。韶光媚眼，莺花入梦，抚景迷离。

【浣溪沙】(老旦)水满池塘花满溪，乱香深里语黄鹂。东风轻软弄帘帏。

(小旦)日正长时春梦短，燕交飞处柳烟低。玉窗红子斗棋时。

(老旦)老身阎婆。女儿阎婆息，色夺楚娃，美娇宋艳。淡妆浓抹，无不相宜；敛笑含颦，举皆得体。翠翰眉，蝉翼鬓，足令下蔡迷魂②；束素腰，横波目，可使高唐赋梦③。只是摽梅有待④，夭桃未谐⑤，如何是好？我的儿，我们这样的人家，虽无附乔之萝莵⑥；像你这样的容貌，定有倚玉之蒹葭⑦。你若肯行奸卖俏，何必献笑倚门；你不惜目挑心招，无俟招摇过市。(小旦)母亲的说话，奴家岂不知道。只是有意偷香，无因投瓠。若非分浅，定是缘悭。只索自家宁耐。

【醉花云】【醉扶归】妆楼翠幌留春住，珠帘绣箔任风敲，年年桃李自成蹊。莺花渺渺浑无主，那堪眉黛镜台施，莫教长袖阑干倚。【四时花】栖迟。【渡江春】芳草王孙叹路歧，朝日残莺伴妾啼。

(老旦)我的儿，我年纪高大，这事也不消说起了。

【前腔】艳阳眼底谁知己，难道老梅花吐旧相思？只是可惜你这等青年误佳期。朝朝暮暮迷芳树，孤负了摽梅眠柳及笄时⑧，怎得个迷花醉月风流婿？还思。若有日浴暖鸳鸯对对飞，那时节自在娇莺恰恰啼。

我有一句话儿,不知你肯听我么?我思量:如今桂薪无计,玉粒堪嗟,到不如寻着一个年少儿郎:潘安比貌、邓通比财的⑨,只说生计萧条,要把你来戥几十两银子使用,那时便下他个迷魂阵,起发他些银子。你若得意着他,便与他多往来几时;若是不得意时节,一年半载之间,寻他几个衅头,大家撒开。你的意下何如?(小旦)孩儿的身子是母亲养的,但凭母亲便是。(老旦)这等,我到茶坊里去寻那王妈妈,与他计较,有何不可。正是:手栽桃李非无主,落尽春红始见花。(下)(小旦)你看母亲去寻王妈妈,奴家只在门前等他归来便是。

【一封罗】【一封书】临风半掩扉,悄含情,暂倚闾。只见那结伴寻芳花外屐,选胜携樽陌上车。【皂罗袍】教我惜春无计,春光暗移。惜花良苦,花期渐逾。镇无言,独立长吁气。(净巾服上)

【前腔】花闲鸟自啼,杜陵东⑩,步屧移。小生姓张行三,与宋公明同为椽吏。今日公门无事,宋公明又归去了,独立无聊,不免到街坊上散步一回。(见小旦)(小旦欲避不避介)(净)呀,那女子生得十分标致。你看他遮遮掩掩,那风韵一发动人哩!隐约朱帘遮翠鬓,掩映芳容倚绣扉,教我凝眸偷觑,神魂欲飞。看他含羞敛袂,天香暗霏。(小旦见净避身)(低呀气介)(净)似莺声呖呖偷吁气。

(净四顾介)且喜四顾偶然无人,待我上前去,看他怎么。(小旦见净半躲偷觑介)(净背介)你看他见了我,故意卖俏,待我只做借茶,走将过去。(净见小旦揖介)小生寻芳归来,一时火动,渴吻不能宁耐,敢借香茶一杯,胜似琼浆玉液。(小旦含笑侧身介)你要茶吃?立在这里等一等儿。正是:茗饮蔗浆携所有,瓷罂无藉玉为缸。(小旦回顾虚下)(净望介)你看那小姐进去了。他叫我只在这里等一等,我怎敢那移一步儿!(暗笑介)

【醉罗歌】【醉扶归】徙倚徙倚缘阶砌,延伫延伫望仙姿。依稀绰约洛川妃⑪,炯含媚眼如秋水。【皂罗袍】翻风宋祎,翩翩遇奇。阳城下蔡,悠悠思迷⑫。只怕蜘蛛影阻高唐雨⑬。【排歌】(小旦持茶上)携茗碗,整绣襦,(净见小旦伸手接茶)(小旦放桌上介)(小旦)为怜鸿渐思依依⑭。(净谢介)

【前腔】茗借茗借怜崔护⑮,消渴消渴甚相如⑯。琼浆一饮自踌躇,怎邀玉杵酬高谊⑰?(小旦)相公,你说的话,都是偷情的故事。我好意借杯茶你吃,你到有这许多闲言闲语。我那里睬你!我对你说:蓬莱海外,去时路歧。姮娥月里⑱,望来眼枯。(偷看净)(背介)春山懵懂频偷睨⑲。(净背介)我想他心私许,目乱迷,何期相见便相依。

(小旦)我母亲回来快了,你自去罢。(净)小生怎么忍得就去了。

数尺游丝堕碧空，年年长是惹春风。
身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。

〔注〕 ①归妹：《周易》六十四卦之一。孔颖达疏："归妹，犹言嫁妹也。" ②下蔡迷魂：战国楚宋玉《登徒子好色赋》："嫣然一笑，惑阳城，迷下蔡。"下蔡，楚邑名，今安徽寿县、凤台一带。 ③高唐赋梦：战国楚宋玉作有《高唐赋》，其序记楚怀王梦中幸巫山神女，女辞去时，说："妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。" ④摽(biào)梅：摽，坠落。《诗经·召南》有《摽有梅》篇，其句云："求我庶士，迨其吉兮。"此指求婚。 ⑤天桃：《诗经·周南·桃夭》："桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。"此指结婚。 ⑥萝鸟(niǎo)：蔓生攀援植物，常缠绕在树木上。 ⑦"定有"句：南朝宋刘义庆《世说新语·容止》："魏明帝使后弟毛曾与夏侯玄共坐，时人谓'蒹葭倚玉树'。"典中之蒹葭即芦苇，指毛；玉树，指夏侯。此处之玉树，指阎婆息。 ⑧及笄(jī)：古时称女子年满十五岁为"及笄"。 ⑨"潘安"句：潘安，晋潘岳，字安仁，戏曲小说中常称之为"潘安"。南朝宋刘义庆《世说新语·容止》："潘岳妙有姿容，好神情。少时挟弹出洛阳道，妇人遇者，莫不连手共萦之。"邓通，汉人，得汉文帝宠信，官至上大夫，受赐蜀郡严道铜山，许自铸钱，邓氏钱遂行天下。 ⑩杜陵：地名，在今陕西西安东南，古为杜伯国，秦置杜县，汉时宣帝陵筑于此，故名。汉唐时常为京郊游赏射猎之地。此为借用。 ⑪洛川妃：即宓妃，传为伏羲之女，溺死洛水，遂为洛水之神。三国魏曹植《洛神赋》："余朝京师，还济洛川，古人有言，斯水之神，名曰宓妃。"其赋中写洛神，有"翩若惊鸿，婉若游龙"，"柔情绰态，媚于语言"，"陵波微步，罗袜生尘"等句。 ⑫"阳城"二句：见注②。 ⑬"只怕"句：见注③。 ⑭鸿渐：《周易·渐卦》："初六，鸿渐于干"，"六二，鸿渐于磐"，"九三，鸿渐于陆"，"六四，鸿渐于水"，"九五，鸿渐于陵。"后世因以鸿渐代指仕宦之人。 ⑮崔护：唐诗人，唐孟棨《本事诗》记其"举进士下第，清明日独游都城南"，遇一庄户人家，扣门求饮，有一女子"以杯水至，开门，设床命坐，独倚小桃斜柯伫立，而意属殊厚，妖姿媚态，绰有余妍"。次年清明日再往，"门墙如故，而已锁扃之，因题诗于左扉"，叹"人面不知何处去，桃花依旧笑春风"。 ⑯消渴：即糖尿病，患该病者常感口渴。汉司马相如患有此病。 ⑰玉杵：唐裴铏《传奇》记书生裴航于蓝桥驿见仙女云英，欲娶之，其祖母云："我今老病，只有此女孙，昨有神仙遗灵丹一刀圭，但须玉杵臼捣之百日，方可就吞，当得后天而老。君约取此女者，得玉杵臼，吾当与之也。"裴航求得玉杵臼，捣药百日，终得娶云英。 ⑱姮娥：即嫦娥。 ⑲春山：喻女子姣好的眉毛，此指美目。

《水浒记》是晚明作家许自昌据《水浒传》小说的第十三、十四、十五、十七、十八、十九、二十、二十一、三十八、三十九诸回而作，全剧共三十二出，剧情为：宋江家有发妻孟氏，又娶妾阎婆息(原作是"婆惜")，阎氏却与张三郎勾搭成奸。晁盖、吴用等七位英雄智取生辰纲，宋江闻知官府正要抓捕他们，冒险通风报信，晁盖等杀败官兵后急上梁山，又火并王伦，占山举义。为感谢宋江，晁盖派喽罗(原作是刘唐)送信并赠金致谢，宋江不慎将晁盖之信落入阎

婆息(惜)手中,阎氏要向官府告发,宋江杀息后被发配江州。晁盖等梁山义军先后将宋江的夫人孟氏和宋江救上梁山团圆。阎婆息(惜)死后怀念情郎张三,将他活捉到阴间再续旧缘。

《水浒记》对小说原作的宋江题材作了四个重大的改造:其一,为适应当时观众的欣赏习惯和趣味,传奇作品一般都以生旦为主角,所以本剧特增设宋江的原配夫人孟氏一角,让孟氏在戏中贯穿始终,最后孟氏也被梁山义军派人接到山寨,与自江州救回的宋江在梁山相聚,构成生旦团圆的结局。其二,众多的传奇作品以生旦为主角是因为爱情这个永恒的主题对一般观众有经久不衰、历久常新的吸引力。但此剧中宋江和孟氏都是古板拘谨的人物,两人之间的感情缺乏戏剧性,剧本无法描写和渲染,于是作者大力发展张三郎与阎婆息(惜)一线,从他们身上捕捉情趣和提取笑料,以吸引观众。其三,将原作的晁盖、宋江造反这条情节线,和新设置的宋江与孟氏、张三与婆息(惜)情感纠葛的情节线,平行交叉地推进和发展,使剧情丰富、复杂、曲折,从而取得颇为强烈的艺术效果。其四,进一步肯定了英雄造反的正义性。如晁盖向宋江强调:"小弟们此举,也不专为些须财宝哩。为豺狼当涂扰民,英雄发愤,甘共丛神一逞。"宋江和孟氏平时也感愤世道黑暗、贪官当道,欲因此有所作为。这便将原作中阮氏三雄等仅仅向往经济上的翻身,以"大块吃肉,大块分金"为理想的草莽英雄式的动机和晁盖、吴用劫取不义之财的初衷,都全部归并到"替天行道"、为民请命,反对封建王朝残酷压迫剥削的高度,具有强烈的批判精神和鲜明的时代气息。也正是具有如此强烈的针对性和时代性,许自昌此戏的原刻本流传不广。

清代盛演于场上者,除《刘唐》(原第五出《发难》)外,都是描写宋江、阎婆息(惜)与张三矛盾纠葛的选出。如《借茶》(原第三出《邂逅》)、《拾巾》(原第十二出《目成》)、《前绣》(原第十八出《渔色》)、《后绣》(原第二十一出《野合》)、《杀惜》(原第二十三出《感愤》)、《放江》(原第二十四出《鼠牙》)和《活捉》(原第三十一出《冥感》)等。而以《借茶》、《活捉》两出连演较多。

《水浒记》第三出《邂逅》描写阎婆与婆息(惜)母女为婚嫁一事商议和张三初遇婆息的情景。

小说原作叙阎氏一家三口从东京来郓城县投奔一个官人不着,流落此地。她们本是卖唱人家,而这里的人不喜风流宴乐,因此不能过活。阎公因害时疫亡故,这阎婆无钱发送,只能央王婆做媒,嫁女葬夫。王婆找到宋江,宋江慷慨赠银。阎婆事后感谢宋江时,见他尚未娶亲,她为报恩而将女儿嫁他为妾。剧本则改为阎婆因母女生计无着,女儿又无好的去处,所以要女儿找有钱者先嫁过去再说,如不满意,以后再找借口、找机会离异。这样的改编,一则因戏中宋江已有妻室,二则更突出阎氏母女的水性杨花性格,与原作的构思,各有千秋,异曲同工。

纵观古今中外,有的平民女子因稍有姿色,嫌恶平凡、艰苦的劳动,婚姻

上又嫌贫爱富，于是下焉者便做娼妓，诚如司马迁《史记·货殖列传》所说的："刺绣文，不如倚市门。"即辛苦刺绣做女红，还不如倚门卖笑当妓女，赚钱轻快。上焉者便做小妾、外室，阎婆息（惜）即此脂粉队伍中之一员。

小说内张三有尊姓大名：张文远。他是宋江的同房押司，唤做"小张三"。戏中省去名姓，径称张三，又将小说中"眉清目秀，齿白唇红"的"风流俊俏"青年改为鼻上涂着白粉的小丑，成为净角，此也为适应舞台之需要而改。张三遇婆息（惜），本是宋江带他回家喝酒而引两人相识，戏中则婆息（惜）在未嫁时，张三路过阎家见她风流貌美而借讨茶的名义，进门勾搭。封建社会的婚姻除考虑门第外，亦常以资产为标准，张三无宋江的财力，未免心有余而力不足，所以阎家不会将女儿嫁他，尽管他们年貌相当，情投意合。

这场戏的上半场阎氏母女商量生计和婚嫁，然后阎婆去找媒人王妈妈。阎婆刚前脚出门，张三后脚便已上门。剧情推进迅速而明快，显出许自昌写戏之深厚工力。

张三在街坊散步，撞见婆息（惜）时，作者一面用唱词表达张三对阎婆息（惜）的渴慕，垂涎欲滴，一面用动作提示婆息（惜）的心理状态和表情、行为。戏中的动作提示先是"见小旦，小旦欲避不避介"，接着"小旦见净避身，低呀气介"，"小旦见净半躲偷觑介"。张三提出"借香茶一杯"时，是"小旦含笑侧身介"。下面相继是"小旦回顾虚下，净望介"；"小旦持茶上"，"净见小旦伸手接茶，小旦放桌上介"；"净谢介"。一路上基本是张三唱下来，婆息（惜）则主要用一系列动作，作细腻的表演。最后，婆息（惜）点穿："相公，你说的话，都是偷情的故事。我好意借杯茶你吃，你到有这许多闲言闲语，我那里睬你。"边说却边"偷看净"。她的言语和动作，也表明她深懂偷情之道。故而张三作"背介"，暗思："我想他心私许，目乱离，何期相见便相依。"最后婆息（惜）说："我母亲回来快了，你自去罢。"张三才被迫离去。这段戏，动作细腻，层次分明，戏剧效果很强。由于这出戏写得精彩，所以成为昆曲舞台久演不衰的著名折子戏，演出时将本出的题目改为《借茶》，如此则更为通俗和切题。（周锡山）

水浒记 许自昌

第十五出 联姻

（净上）姻缘姻缘，事非偶然；谋事在人，成事在天。我张三郎，半世风流，

一生落莫。前日遇着那女郎，十分丰致，十分有情，满望偷香窃玉，与他凤倒鸾颠，不意就是宋公明所定偏房，今日做亲。叫我做了一场春梦，好生败兴！只得在此纳闷闲坐。(丑上)媒婆媒婆，两脚奔波。成事时少，说谎时多。今日宋押司与阎婆息成亲。阎妈妈因前日张押司撺掇成了这个婚事，叫我请他陪宋押司过门。此间已是他的公廨了①。(见介)(丑)押司为何闷坐在此？(净)今日宋押司纳宠，喜气冲冲。你又不肯与我作伐，叫我不在此闷坐则甚。(丑)老身不晓得押司也要纳宠，得罪。如今慢慢的与押司寻有丰致似他的便了。(净)这个阎婆息我曾见来，那里还有丰致如他的，可惜到吃宋公明先下手了！

【荷叶铺水面】(净)思娇艳，煞自怜，谁教祖生鞭着先②？只是宋公明不是个知趣着人的人哩，一朵奇葩，到把游蜂采，野蝶穿。我想他每今夜两个好不受用。雀屏花烛焰，象床鸾凤颠。(丑)正是。他们今日成亲，阎妈妈叫老身请押司陪宋押司过门。(净)我不去。(丑)押司怎么不去？(净)我去时节，对面无缘，有梦难成，睁睁只悬双饿眼。

(丑)押司，你还去一去儿。(净)这等，待了宋公明同去。(生上)

【玉井莲】馆舍萧然，良夜交欢嬿婉。(见介)

(丑)押司，老身在此候久了。阎妈妈请张押司奉陪过门。(生)既如此，即便同行。(行介)(丑)转湾抹角，此间便是。(丑)阎妈妈，有请。(老旦、小旦同上)

【前腔】虚左堂前，此日红鸾光灿③。(相见介)(净觑小旦叹)(小旦偷视净介)

(老旦)今日蒙押司不弃葑菲④，使小女终身有托。即备鲁酒⑤，以为合卺之杯⑥。女孩儿送酒。(小旦送酒)(净、小旦偷视介)

【海棠醉东风】【月上海棠】(合)酒合欢，杯浮琥珀光偏艳。(老旦指生介)看五陵侠少⑦，裘马翩然。幸蔓萝附木缠绵，更兔丝从风婉转⑧。【沉醉东风】念奴暮年，(指小旦介)念伊少年，影形吊处，相依有伯鸾⑨。

【姐姐插海棠】【好姐姐】(小旦)枉然，小星光灿⑩，妒娥眉入宫难免。【月上海棠】怕形孤友凤，影只交鸾。(净)尊嫂请自放心，宋公明不是这等的人。喜今朝二姓交欢，管异日百年相眷。(丑)还须念我月下冰边⑪，拈成缱绻。

(净)我们知趣些，别了罢。天上碧桃和露种，日边红杏倚云栽。(净、丑、老旦下)(生、小旦吊场)(生坐)(小旦移近生坐，笑介)相公，奴家种玉不虚，破瓜无负⑫，今夜得侍君子，真是三生有幸，百岁多缘。(生笑不

语介)

【拨棹入江水】【川拨棹】(小旦)三生愿,喜灯前,绣帐悬。(又移近生,笑介)拥鸳衾梦绕巫山⑬,拥鸳衾梦绕巫山。(贴生脸笑介)但豆蔻含胎可怜⑭。【江儿水】须要款款轻轻,呵护香温玉软。(生作倦伸腰)(又坐介)

【玉枝带六么】【玉交枝】(生)酒阑人倦,我眼矇眬神思黯然。【六么令】娘子,你灯前絮语煞堪怜。奈谯楼鼓已催残,那黑甜乡里周公伴⑮。

(小旦)正是。(搂生颈介)我们去睡罢。(生作睡在椅上介)(小旦)啐!遇着这等一个俗子,岂不孤负了奴家的终身也!(掩泪背介)

【园林带侥侥】叹今生缘悭分悭,到今宵情怜意怜。看他月思风情曾不谙,教我寂寞若为妍?珠泪涟。(生醒)(向小旦介)我们去睡罢。

(生)楼前钟鼓递相催,(小旦)温峤终虚玉镜台⑯。

(小旦)此夜断肠人不见,(生)起行残月影徘徊。

〔注〕 ①公廨:官衙,官署。 ②"谁教"句:南朝宋刘义庆《世说新语·贤誉》刘孝标注引《晋阳秋》:"刘琨与亲旧书曰:'吾枕戈待旦,志枭逆虏,常恐祖生先吾著鞭耳。'"祖生,指祖逖。"鞭着先",犹言"先鞭",指做事在人前头。 ③红鸾:星命家所言的吉星,主婚姻等喜庆之事。 ④葑菲:两种普通蔬菜,即大头菜与萝卜。《诗经·邶风·谷风》:"采葑采菲,无以下体。"以,用;下体,根。后世因以"葑菲"为人或有可取之处的谦辞。 ⑤鲁酒:指淡酒。《庄子·胠箧》:"鲁酒薄而邯郸围。" ⑥合卺(jǐn):成婚的仪式,新郎新娘各拿一个匏瓜剖成的瓢合饮礼酒。 ⑦五陵:西汉高祖长陵、惠帝安陵、景帝阳陵、武帝茂陵、昭帝平陵在渭水北岸,合称五陵。以地近长安,且建陵后各置一县,数迁富豪之家,故豪奢成风。 ⑧"幸莴萝"二句:莴萝、兔丝都是性喜缠绕其他长草乔木的植物,古人常用以比喻依附他人。 ⑨伯鸾:东汉梁鸿的字。他与妻子孟光相敬如宾。孟光举案齐眉的故事流传尤广。 ⑩小星:指小妾。 ⑪月下冰边:月下,指月老;冰边,指冰人,都是古时对媒人的代称。唐李复言《续玄怪录·定婚店》记韦固遇一月下老人"倚布囊坐于阶上",遂问其"囊中何物",老人言:"赤绳子耳,以系夫妻之足。及其生,则潜用相系,虽仇敌之家,贵贱悬隔,天涯从宦,吴楚异乡,此绳一系,终不可绾。"《晋书·索紞传》记令狐策"梦立冰上,与冰下人语",索紞解曰:"冰上为阳,冰下为阴,……为阳语阴,媒介事也。君当为人作媒。" ⑫破瓜:指女子十六岁,拆"瓜"字为二八而言。 ⑬"拥鸳衾"句:战国楚宋玉《高唐赋序》:"昔者先王(楚怀王)尝游高唐,怠而昼寝,梦见一妇人曰:'妾巫山之女也,……愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。'" ⑭"但豆蔻"句:豆蔻,一种产于南方的姜科植物,形似芭蕉,花为穗状花序,含苞待放时人称"含胎花"。唐杜牧《赠别二首》之一:"娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。" ⑮黑甜乡:梦乡。周公:喻梦。典出《论语·述而》:"子曰:'甚矣吾衰也,久矣吾不复梦见周公。'" ⑯"温峤"句:南朝宋刘

义庆《世说新语·假谲》:"温公丧妇。从姑刘氏家值丧乱,唯有一女,甚有姿慧。姑以属公觅婚,公密有自婚意。……因下玉镜台一枚(为聘)。……既婚,交礼,女以手披纱扇,抚掌大笑曰:'我固疑是老奴,果如所卜。"

许自昌此戏之人物说白写得风趣、精彩。此出开场,张三"姻缘姻缘,事非偶然"的一段感慨,十分切题别致,引人发噱。王妈妈自白:"媒婆媒婆,两脚奔波。成事时少,说谎时多。"语句圆顺流转,后两句尤为切实明白,引起观众的哄堂大笑也势在必然。接着的张王对白,也是应对自然,妙趣横生。

张生与宋江作为同事,相处多年,深知其为人,所以指明:"只是宋公明不是个知趣着人的人哩。"又竟感慨:"一朵奇葩,到把游蜂采,野蝶穿。"婆息(惜)此人虽有姿色,但捧其为"奇葩",固然是夸张过度,所谓"情人眼里出西施";而视宋江为"游蜂"、"野蝶",更为颠倒黑白,混淆是非,这是张三此类无赖的混蛋逻辑。

也果然被张三言中,新婚之夜,宋江一本正经,不理新娘,而婆息(惜)倒主动贴上去。众人走后,只剩他们两人,"生坐,小旦移近生坐,笑介"。不仅陪笑脸,还主动讲温存话:"今夜得侍君子,真是三生有幸,百岁多缘。"而宋江仍然不理:"生笑不语介"。婆息(惜)又边说亲亲热热的甜言蜜语,边"又移近生,笑介","贴生脸,笑介"。甚至作"搂生颈介",且道:"我们去睡罢。"宋江依旧淡然不理,睡在椅上,难怪婆息(惜)生气、落泪,叹今生缘悭命薄。戏中的宋江的确不近人情。剧本将婆息(惜)的一系列动作表现得生动活泼,有很好的剧场效果。

这出戏因宋江的冷漠无情和婆息(惜)的热情碰壁而有很好的剧场效果。仔细推敲宋江的表现,也有不合情理之处。宋江起先不允婚事是因为大丈夫不乘人之危,又不能因借人金钱而接受对方以人抵债,陷于不义。经阎婆、王妈妈一再恳求,又经张三劝说,他既已同意纳妾,但又在新婚之夜坐怀不乱,坚拒婆息(惜),从婆息(惜)的角度看无疑会有耻辱之感。令己无端独守空房一世,怎能不产生怨毒和仇恨?可以说是宋江自己埋下了仇恨的种子。此戏在这一点上不及《水浒传》描写之自然。(《水浒传》写宋江起先与婆息(惜)生活在一起,颇为和谐,后来才渐渐冷了下来;后又闻知张三与她有了勾搭,这才有意疏远婆惜(惜)并不再上门)但《水浒传》和《水浒记》中同样描写宋江在知晓张三和婆息(惜)有了奸情之后,装作不知,只是自己不再到婆息处相聚,这样的忍耐精神既表现出一种敦厚宽容的品格,显得难能可贵;又揭示出宋江深知"小不忍则乱大谋"的人生哲理,体现了一个成熟男性的应有器度。这也为他在杀婆息(惜)之前一再作出忍让、满足婆息(惜)的全部要求暗作有力的铺垫,并为他忍无可忍只好杀死婆息(惜)灭口建立了坚实的道德基础,从而获得古今读者和观众的由衷同情和深刻理解。这样的描写自然生动,照应严密,有力地为塑造人物的性格服务,非大手笔不能为。

我们分析和体会阎婆惜(惜)这个人物的心理,可以设想:婆惜(惜)既嫁了宋江,固然如她母亲所图谋,是权宜之计,以后有了好的再离异,但这样的结果毕竟没有必然性。是否有机会遇到好的?能否果然离异?所以现实地看,婆惜(惜)嫁了宋江也多少会有希望两人能够恩爱度日,并生儿育女,确保一生平安的想法。现在宋江新婚之夜就给她颜色看,伤她自尊,害她希望落空,她所受的心理打击是沉重的,对宋江怀恨在心也是必然的。

但世界上人们的心理、性格和事物的发展无比复杂,我们对这出戏是否也可以做这样的理解:由于阎婆一再苦苦哀求,宋江出于同情阎氏母女生活没有着落而勉强允婚,但允婚后他又感到此事大大的不妥;可是,如提出并坚持退婚,就会既损害了对方的自尊与名誉,又使他们母女的生计没有着落,如因此而逼使婆惜(惜)沦落风尘,岂非逼良为娼;如仓促遣之再嫁,遇人不淑,这也非宋江所愿。于是他依然与婆惜(惜)结婚,但又不肯与阎婆惜(惜)亲近,坐怀不乱,这是因为他不想沾染婆惜(惜),以便时机适当之日让她另配佳偶。这不仅是为对方着想,也是考虑自己不要因陷入温柔乡中而消磨了壮志,妨碍了大事。像宋江这样挥金如土、慷慨大度的大英雄,思维与众不同,又依作者许自昌这样胸襟开阔、眼光高远的仁人志士,是完全可能有这种热肠的。但这种想法和做法对当时的一般人来说无疑是匪夷所思的,故而许自昌只写宋江的冷落新娘和坐怀不乱,而不做解释,留下空间,让演员去发挥自己的表演才华,也让读者观众自己去理解和体会宋江这个特殊新郎的心理和思维。按照《水浒传》和《水浒记》的描写,后来婆惜(惜)和张三有了奸情,宋江闻知后不发火、不问罪、不点穿,竟然忍气吞声或者说毫不介意地让他们继续往来,自己则让过一边,这样的潇洒坦然的态度,实为古今中外所罕见。以他的这种胸怀,许自昌也完全可以写宋江在新婚之夜就准备将这个色艺颇佳的少女拱手让于真正适合她的人,从而将宋江塑造成为一位无比慷慨的大丈夫。大作家的文心有时高深莫测,有时则因为"形象大于思想"的美学原理的作用,作者虽未必然,而读者则何必不然。 (周锡山)

水 浒 记

许自昌

第二十三出 感 愤

【驻马听】(杂便服上)远到郓城,敢置邮筒浮与沉[1]。自家梁山泊小偻

俨,奉晁寨主的命,送书与礼到宋公明处,说谢他前日恩德的。报书神鹊,酬印灵龟,一饭千金[2]。寨主叫我在县前茶坊内寻宋公明。你看,远远望见那茶坊了。遥瞻青帘漾风轻,行行步屧茶坊近。双鱼寄公明,寻踪访迹到衡门。

【前腔】(生上)缓步西邻,白眼看他世上人。(杂见介)相公不是宋公明么?(生)小生便是。(杂附生耳介)晁盖有书拜上相公。(生)我正在此念他,望风怀想,引领临岐,(杂递书,生看书介)(生)喜接鸿鳞[3]。保正好么?(杂)梁山协力迸王伦,揭竿高处星河近。因此差小偻俨送这金子来,琼瑶报聊伸[4],迢迢一介到衡门[5]。

(生)这里不是说话的所在,我与你到那边酒肆里去。衡阳归雁几封书[6],(杂)欲报琼瑶愧不如。(下)

【思园春】(老旦上)张敞无端滞此身[7],画眉契阔已经旬[8]。宋公明一向不到我家里来,多分是王妈妈讲了些是非。我如今特地寻他归去。各处寻不见他,只得在此等他一等。(生上)天外故人飞信,意气死生亲。(见介)(老旦)呀,宋相公,你为甚么一向不到家里来?我那里寻你不到,不想你在这里闲走。今日相看眼倍青,应怜绣榻满埃尘。

我的女孩儿好不思量你哩。(生冷笑介)(老旦)我如今一定要与你同到家去。(生)那里有这等闲工夫。今日县中呵,

【粉孩儿】匆匆的案如山,旁午甚[9],怎偷闲顷刻,晏然安寝。(老旦)相公说那里话。齐眉举案岑寂深,倚纱窗望眼含颦。(生背介)且哄这婆子去,再处。(转介)这等,妈妈你请先行,我到公廨去,完了些事就来。(老旦)押司,老身若不与你同行,你一定又不来了,(扯生介)一定要你去。促芳尘,早趁青车怜,闪得鸳瓦霜冷。(行到介)(生作坐介)

(老旦)我的儿,你心上的三郎在此,快些出来。(小旦内应介)母亲,你问他:为何这一向不来?与我先打他几个耳光,待我再细细的问他。

【福马郎】(小旦上)你闪得霜阑倩谁顾问[10]?负芙蓉香傍鸳鸯暝,真薄倖。(见生转身介)啐!我只道是张三郎,原来是这个厌物。你看他言无味面堪憎。我藕已断丝萦,他缠绵似葛牵藤。(小旦不肯出)(生不肯进介)

(老旦)宋三郎不来,你又时刻念他;他来时,你又怕羞怎么?(又附小旦耳介)我的儿,一家的身衣口食,都要在他身上。我特去寻他来的,你也留些情儿与他才是。(小旦)我好不耐烦。(老旦向生)相公,只是男子下气与女娘才是。他见你一向不来了,他怎肯下气与你。(扯生介)还是你进去。(生进坐)(小旦向西泣)(生向东介)

【红芍药】(老旦)我的儿,你收拾了此际檀痕[11],还须念旧日鸳盟。(背向小旦介)你把嘴弄虚脾卖些甜净,眼乜斜递些风影。(转介)你们两个怎么一个向东,一个向西?悠悠浑似陌路人。相公,这也怪我女孩儿不得,你看他没来由腰同瘦沈也[12],只因梦断梨云[13]。你们两个进去睡罢。(扯小旦、生进房坐介)好两两鸳鸯睡稳。

(老旦附小旦耳介)你还是依我说,枕席上留些情儿与他。我自到房里去哩。莫怪追欢笑语频,情深应不厌家贫。(下)(小旦、生分坐不语)(生伸腰介)

【耍孩儿】(生)倦体欠伸浑欲瞑,自觉无聊甚。听帘外秋漏沉沉,寒灯一任你背地空挑尽。我梦蝴蝶栩栩庄周寝[14],那顾得闲愁闷。(生作挂钊文袋睡介)(小旦起)(背觑生介)

【会河阳】(小旦)对面无缘,抚心自矜,阴虫切切不堪闻。短檠,照我寒衾,与黯然泪痕,偏不照情郎影。似含桃,颗颗我心头滚。似吞刀,寸寸我心头刃。(内作鸡鸣)

(生醒介)(生)你听鸡鸣了,不免起身到县中去罢。气衰甘少寐,心弱恨多愁。(忘取钊文袋下)(小旦)你看那厌物去了,不免收拾睡罢。(把灯照见钊文袋介)这是那厌物的。(丢介)哎,你听里面甚么响?(取看介)阿呀,到有许多金子在里面。这是文卷。这是人与他的书了,待我看。(看介)阿呀,这是梁山泊上贼头的书。好了!好了!他若嘴狠,待我拿将出来,不怕他不软哩。我与他开交的机会,都在这书上了!

【缕缕金】(笑介)甘唾井[15],恨无因。拾遗非只幸,得兼金。他党结梁山泊,反形足证,想天教笼鸟翻凌云,把银瓶落梧井。(作睡介)

【越恁好】(生急上)楚弓遗影[16],楚弓遗影,虑祸甚关心。我起身得急了,把钊文袋遗失在房内。那金子到也不打紧,晁保正与我那封书怎么泄漏得的!只得转来拿了去。(进房寻不见,摇小旦)(小旦做不醒)(又摇,小旦醒介)(生)我有一个钊文袋,你见在那里?还了我罢。(小旦)你那一只手交与我?到来问我讨还!(生)难道璧沉沉江汉无凭准,好返镐池君[17]。(小旦)在到在我身边。你做人狠得紧,我要留在此做橛柄的,没得还你。(生)甚么橛柄,不过五十两金子在里面。你要,就送了你。黄金闪烁堪献芹[18],赠遗何吝。(小旦)难道只有金子在里面?我今日要与你讨个了当,省得明日做出谋反大逆的事来,连累着我母子。你好好写一纸休书与我。(生)这个何难,我就写。(生写介)(小旦)中间要写说"任凭改嫁张三"。(生)哦,这等,王妈妈说是真的了。我就写这一句。(写完付小旦介)(生)你如今好还我了。(小旦)我决没得还你的。(生夺得袋中刀介)你看我有刀,不怕你不还我。

(小旦)我不还,难道杀了不成?(生)手儿内光闪闪锋难近,心儿内气愤愤情难忍。

(小旦)四邻八舍,宋江通了梁山泊,思量谋反,到要杀妻子哩!(生)这等可恶!(刺小旦倒在卓上介)(生)你看他已死了,待我把钊文袋挂在身边,把被儿来复了这尸骸,与阎妈妈说一声儿去罢。

【红绣鞋】一朝血溅红裙,红裙。一时粉碎青萍⑲,青萍。把骸骨,复罗衾。把鱼雁,袋钊文。阎妈妈,你的女儿被我杀了,我如今自出门去哩。把蜡履⑳,出柴门。

(老旦上)自不整衣毛,何须夜夜号。公明为何要去得这般紧?(入见小旦死,哭扯住生介)我的女孩儿原不好,你该杀他的。只是你要养我的老便好。(生)这个何难。(老旦)只是他与公明做了一场夫妻,买口好些的棺木盛了他,也见你平日的情。(生)这个使得。(老旦)这等老身与公明同去。

【尾双声】(老旦)今朝相吊怜形影,谁伴桑榆悲晚景?(拖小旦下)(老旦同生行介)(老旦)陌上愁看泪满巾,(生)管教你春草秋风老此身。

星河无梦夜悠悠,恼乱司空犯斗牛。
人世几回伤往事,他生未卜此生休。

〔注〕 ①邮筒浮沉:南朝宋刘义庆《世说新语·任诞》:"殷洪乔作豫章郡,临去,都下人因附百许函书。既至石头,悉掷水中,因祝曰:'沉者自沉,浮者自浮,殷洪乔不能作致书邮。'" ②一饭千金:汉韩信早年落魄,得一漂母济以饭食,后他佐刘邦消灭项羽建立汉朝,封楚王,遂找到漂母赠以千金。 ③鸿鳞:即鱼雁,指书信。 ④琼瑶报:指美好的报答。《诗经·卫风·木瓜》:"投我以木桃,报之以琼瑶。"琼瑶,美玉。 ⑤衡门:横木为门。《诗经·陈风·衡门》:"衡门之下,可以栖迟。" ⑥"衡阳"句:衡阳有回雁峰,传说大雁南飞至此止。此句出唐高适《送李少府贬峡中王少府贬长沙》诗。 ⑦张敞:汉人,曾官京兆尹,爱为妻子画眉,京师盛传"张京兆眉妩"。 ⑧契阔:《诗经·邶风·击鼓》:"死生契阔,与子成说。"契,合;阔,离。此处偏义在"阔",谓分离。 ⑨旁午:交错、纷杂。《汉书·霍光传》:"受玺以来二十七日,使者旁午,持节诣诸官署征发,凡千一百二十七事。" ⑩霜闱:霜,同孀,寡居女子。闱,内室。 ⑪檀痕:晋潘岳小字檀奴,美姿容。后人以檀郎称代美男子。"檀痕"即檀郎之踪迹。 ⑫瘦沈:南朝梁诗人沈约与徐勉书云:"百日数旬,革带常应移孔。以手握臂,率计月小半分。"后因以"沈腰"喻身体瘦削。 ⑬梨云:宋张邦基《墨庄漫录》引唐王建《梦看梨花云歌》:"薄薄落落雾不分,梦中唤作梨花云。……无人为我解此梦,梨花一曲心珍重。" ⑭梦蝴蝶:《庄子·齐物论》:"昔者庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也,……俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?"后因以"蝴蝶梦"喻迷离悄怳的梦。 ⑮唾井:《玉台新咏》载刘勋妻王宋《杂诗》之二:"千里不唾井,况乃昔所奉。"喻念旧不忘。此处"甘唾

井”,反用其义。 ⑯楚弓遗影:即杯弓蛇影。 ⑰镐池君:指秦始皇。镐池在陕西长安古城西。秦始皇二十八年时,渡江沉玉璧。后使者夜过华阴,有人持璧遮使者,曰:“为吾遗镐池君。”见《史记·秦始皇本纪》。 ⑱献芹:《列子·杨朱》:“昔人有美戎菽、甘枭茎、芹萍子者,对乡豪称之。乡豪取而尝之,蜇于口,惨于腹。”后以“献芹”作礼物微薄之谦称。 ⑲青萍:宝剑名。 ⑳蜡履:以蜡涂履。此指鞋。南朝宋刘义庆《世说新语·雅量》:“或有谐阮(孚),见自吹火蜡屐。”

《水浒记》重要关目、关键场景的描写,丰满、细腻,精彩、独到,有时还暗寓深意。其中尤值得称道的是《感愤》和《冥感》两出。这两出戏是阎婆息(惜)与两个异性感情纠葛的最后结局。《感愤》(即《杀惜》)成功改编原作,用戏曲这种艺术形式重新演绎小说的经典性描写,取得异曲同工、各呈奇彩的杰出成就。《冥感》(即《活捉》)是作者的全新创造,达到与《感愤》交相辉映的艺术成就。

梁山喽啰奉晁盖之命带书信和黄金来酬谢宋江。《水浒传》中这差使是刘唐承担的,这里改为喽啰,酬金原为一百两,也改为五十两。这样的修改,似没有必要。

宋江被阎婆拉回家中,婆息(惜)听说“三郎来了”,以为张三郎来了,心想又可重温鸳梦。不知此“三郎”不是那“三郎”,来的是孝义黑三郎宋江,她的满腔热情,便马上从沸点一下子降到冰点,但在下楼梯时讲的风话却收不回去了,不免有点儿尴尬。两人“坐楼”时互相冷落和互相嫌恶,是尴尬的冷场,非常难以描写,这里却叙述得历历如绘,栩栩如生。《水浒传》原本有这一情节,《水浒记》改编得也颇为传神。

这出戏,在昆剧舞台上称为《杀惜》,后来京剧也常演,称为《坐楼杀惜》。二十世纪八十年代,上海人民艺术剧院又据此改编成话剧上演,也颇获成功。

今人评论这出戏说:“杀惜一场,戏曲细致准确地避免对宋江直接有所指斥,它对他不得已而出此毒手作了令人信服的刻画。”“作为起义的未来领袖,宋江杀息(惜)是不得已而出此下策。作为阎婆息(惜)的丈夫,他没有处死她的权力。起义的正义性和封建夫权思想在他身上交错。阎婆息(惜)即使如卫道者斥责的那样出于水性杨花,而不是由于丈夫不爱她,那也罪不至死。”(徐朔方《许自昌年谱·引言》)宋江杀她,并非夫权思想作祟,本出中特地点明,王妈妈已向他密告婆息(惜)与张三的奸情,宋江并不计较此事。小说中婆息(惜)向宋江逼讨一百两黄金,而宋江只拿了刘唐一两金子,他答应日后补给婆息(惜),婆息(惜)坚逼不放;戏中婆息(惜)也已拿到休书和许嫁张三的书面允诺,又拿到五十两金子,还不肯归还晁盖之信,于是将事情彻底搞僵,已使宋江没了退路。她在争吵抢夺中又高呼“杀人”,更将宋江逼入绝境,宋江只能立即杀人灭口,以免惊动众人,当场被抓。这自然是阎氏利令智昏,

咎由自取。

宋江在与婆息(惜)的憋气和争执中也是有教训可以吸收的。他一再忍让,是大智量人的退一步法,这是正确的。但在小说原著中,他没有做到冷静对待阎氏的无理取闹,而是心中非常生气,人一生气便容易丧失理智,表现在宋江身上就是粗心地遗落了招文袋,将把柄送到了对方的手中。他连婆息(惜)与同事通奸也能冷静对待,能够容忍,那么,是可忍孰不可忍?为自己心目中无足轻重的女子的言语和态度而怄气,没有必要。而剧中的宋江完全是因粗心而忘拿此袋,更不应该。宋江不是普通的人,他是有政治头脑,胸怀大志的人。做事如此欠仔细,岂能不坏事。宋江本是极有心机之人,但有时失算,所谓"智者千虑,必有一失",《水浒传》和《水浒记》写出这个生活真实,非常高明。

此出戏中对阎婆的性格刻画也非常成功,她一面假意应酬宋江,一面暗劝女儿,显得左右逢源,应付裕如。当她发现宋江杀了女儿时,并不惊怒起急,而是用非常得体的语言稳住宋江,伺机发难,最终使宋江被捕入狱,借助官府为自己的女儿报了仇。此人因其地位和教养的限制,固是一个卑俗人物,但她的急智和镇定则罕有其匹。《水浒传》和《水浒记》描绘这个市井老妇举重若轻,寥寥几笔即栩栩如生,都是大家手笔。

这出戏描写英雄被美人所逼,英雄被迫手刃美人,戏剧性极强。照理宝剑归壮士,美人配英雄,此乃天作之合。《水浒传》和《水浒记》则反其道而行之,美人嫁英雄,英雄却不爱美人,还杀美人,这是多么强烈的反差,它打破流行公式,确是卓越的艺术创造。因此这出戏堪称中国和世界戏剧史上的经典名篇之一,为杰出的表演艺术家提供了很好的英雄用武之地。著名艺术家周信芳主演的京剧《坐楼杀惜》就有彩色电影传世,读者有机会观看时切勿错过。　　(周锡山)

水　浒　记

许自昌

第三十一出　冥　　感

【满江红】(小旦扮鬼魂上)绛树摧残同木槿,余芬未泯。向偷香深处,当垆旧径。月下空归环珮冷,星前暗泣铅华褪,蜡烛成灰泪尚零。千秋恨。

〔忆王孙〕手披荒草看孤坟，怀旧长沙哭楚云①，不见当时劝酒人。泪沾巾，两地各伤无限人。 奴家阎婆息，自遭狂且毒手，已从鬼箓潜身。只是柳性未寒，云情尚在。哎，张三郎！张三郎！你此后只就画图识春风之面，我今日且携环珮归月下之魂。不免乘黄昏人静，到他那里走一遭则个。

【梁州序】马嵬埋玉②，珠楼堕粉③，玉镜鸾空月影④。莫愁敛恨⑤，枉称南国佳人。便医经獭髓⑥，弦觅鸾胶⑦，怎济得鄂被炉烟冷⑧？可怜那人去章台也⑨，一片尘凝，铜雀凄凉起暮云⑩，看碧落箫声隐。色丝谁续恢恢命？花不醉下泉人。

早已到张三郎门首了。你看门儿紧闭在此，不免唤醒了他，慢慢的进去则个。（唤介）张三郎！张三郎！（净应上）遥怜北窗月，罗绮自相亲。半夜三更，是那一个叫我？（小旦）三郎，是奴家。（净）古怪！是个女人家的声音，怎么此时来到这里，把我相唤？（小旦）三郎，你怎么不开门？（净）你是那一个？

【渔灯儿】莫不是向坐怀柳下潜身⑪？莫不是过男子户外停轮？莫不是携红拂越府私奔⑫？莫不是仙从少室，访孝廉封陟飞尘⑬？

（小旦）三郎，奴家的声音，难道就听不出了？（净作疑介）小生实是听不出。

【锦渔灯】（小旦）我是那怀抱臂薛昭临赠⑭，我是那去辽阳丁令还灵⑮。（净惊介）你这等说，是个鬼魅，敢是还魂转来的？（小旦）我未能勾鹦鹉重逢环玉瑱⑯，暂临风携将金碗出风尘⑰。

（净惊介）哦，我记得出了，你敢是阎婆息？（小旦）奴家便是。（进）（净见小旦惊避介）（净）呵呀，小娘子，自古说得好：冤有头，债有主。你该寻宋江，怎么到来寻我哩？你，你，你只该，

【锦上花】向严武索命频⑱，怎么到恨王魁负桂英？好似妖蛟夜舞欲欺人。（小旦）奴家今夜不为讨命而来。（净）这等，这等，我不曾招屈子楚些吟⑲，不曾学崔护视殓殿。因甚么画图魂返牡丹亭，隐现毕方形⑳？（小旦笑逼净）（净远介）（小旦）三郎，不消骇怕得。

【锦中拍】你只道那重泉路阴，把幽魄沉沦。那里晓得鸳鸯性打熬未瞑，花柳情摧颓犹剩，恰好的向夜台潜转一灵。似云华魂还长寝㉑，似倩女魂离鬼门㉒。须信道紫玉多情㉓，英台含恨㉔，因此背鱼灯涉巫岭㉕。（净近小旦介）

（小旦）三郎，你看我的容颜比往常何如？（净看笑介）一些儿不改。

【锦后拍】觑着伊俏庞儿宛如生，娇吐依然旧莺声，打动了我往时逸

兴，我往时逸兴。银蜡下鸾交凤滚，向纱窗中重拥麝兰衾。仿佛听，鼓瑟湘灵隐隐㉖，真个春蚕丝到死浑未尽。

(净)娘子，还记得生前的行径么？(小旦)奴家怎么不记得？我想当时呵，

【骂玉郎带上小楼】小立春风倚画屏，好似萍无蒂，柏有心㉗。珊瑚鞭指填衙门，乞香茗。我因此卖眼传情，慕虹霓盟心，慕虹霓盟心㉘。蹉跎杏雨梨云，致蜂愁蝶昏，致蜂愁蝶昏。痛杀那牵丝脱纰，只落得捣床捶枕。我方才陬李寻桃，才陬李寻桃，便香销粉褪，玉碎珠沉。叹浣纱溪鹦鹉州共夜壑阴阴，今日里羡梁山鸳鸯冢并。

(净)正是，我如今思量起来呵，你——

【前腔】李代桃僵翻误身，恨他翻为雨，复作云。可怜红粉付青萍㉙，泪沾巾。好似一膏火生心，苦时时自焚，苦时时自焚。正捱剩枕残衾，值飞琼降灵㉚，值飞琼降灵。骤道是山魈现影，又道是鹍弦泄恨㉛。把一个震耳惊眸，把一个震耳惊眸，博得个荡情怡性，动魂飞魂。看赴高唐，向阳台雨渥云深㉜，又何异那些时鹣鹣影并㉝。

(小旦)三郎，奴家看起来，我既舍不得你，你又活不得我，不如我与你结一个鸳鸯冢，完了两人的夙愿罢。(净惊介)这个怎么使得！(小旦)我顾不得，只是扯了你同去便是。(小旦扯净)(净挣不脱介)

【尾声】(小旦)何须鹏鸟来相窘㉞，效于飞双双入冥，我才得九地含眸鸳冢安然寝㉟。

〔注〕 ①"怀旧"句：汉贾谊受任为长沙王太傅。因长沙地卑湿，忧寿不得长，意不自得。渡湘水时，作赋吊屈原。见《史记·屈原贾生列传》。 ②马嵬：地名，在今陕西兴平西。安史之乱中，唐玄宗奔蜀，行经马嵬，护卫兵士在禁军将领陈玄礼支持下哗变，迫玄宗令杨贵妃自缢，死葬于此。 ③堕粉：晋石崇有爱姬绿珠，孙秀求之，石崇不与。后孙秀官中书令，遂借机捕杀石崇，绿珠亦跳楼而死。 ④"玉镜"句：《太平御览》引南朝宋范泰《鸾鸟诗》序："昔罽宾王结置峻卯之山，获一鸾鸟……三年不鸣。其夫人曰：'尝闻鸟见其类而后鸣，何不悬镜以映之？'王从其意，鸾睹形悲鸣，哀响冲霄，一奋而绝。"此用"鸾空"，含生死别离之意。 ⑤莫愁：古乐府中所言女子，一为石城(今湖北钟祥)人，一为洛阳人。 ⑥獭髓：三国时吴孙皓宠妃邓夫人伤颊，太医言得白獭髓，杂玉及琥珀屑，敷治后可灭疤痕。 ⑦鸾胶：传说海上有凤麟洲，多仙人，以凤喙麟角合煎为胶，可续弓弦。见《十洲记》。 ⑧鄂被：春秋时鄂君子皙泛舟于波中，有越人拥楫而歌，表示爱慕之情。鄂君于是"撮修袂行而拥之，举绣被而覆之"。见刘向《说苑》。 ⑨人去章台：唐韩翃寄妾柳氏诗："章台柳，章台柳，昔日青青今在否？纵使长条似旧垂，也应

攀折他人手。"见唐孟棨《本事诗》。 ⑩铜雀：东汉末曹操所建台名，故址在今河北临漳，曹操遗命葬己于邺之西岗，妾妓在铜雀台上早晚供食，每月初一、十五奏乐唱歌，诸子瞻望陵墓。 ⑪柳下：指春秋时的柳下惠，姓展，名获，字禽，食邑柳下，私谥惠。此用其坐怀不乱之典。 ⑫红拂：唐传奇《红拂传》中人物，姓张，她本在越国公杨素府中，识李靖为英雄，遂私投李靖。 ⑬封陟：人名。《太平广记·封陟》记封陟居少室读书，有仙女夜降，求为配偶。 ⑭扼臂：臂钏。唐罗虬《比红儿诗》："金粟妆成扼臂环。"薛昭：唐人，据《太平广记》卷六九《张云容》条记载，元和末为平陆尉，一日为田山叟引至一地，见三女子，内一女名张云容，自称为杨贵妃侍儿，与之对诗，谐燕婉之欢，并以金扼臂为赠。盖三女实为仙人。后昭与云容同归金陵幽栖。 ⑮丁令：传说辽阳人丁令威入山学道成仙，化鹤归来，停华表上。有少年引弓欲射，鹤乃飞鸣作人语曰："有鸟有鸟丁令威，去家千年今始归。城郭如故人民非，何不学仙冢累累。"见《搜神后记》。 ⑯鹦鹉重逢：唐天宝中，岭南献白鹦鹉，能言，明皇及杨妃均爱之，呼为雪衣女。后被鹰扑杀。见郑处诲《明皇杂录》。 ⑰携将金碗：唐人传奇《卢充》记卢生入崔少府幕中，与其女成婚。数年后，卢生于水边见一犊车，崔氏女坐其中，抱三岁儿与之，并赠金碗。 ⑱严武索命：严武，唐西川节度使。年八岁时，因父宠妾玄英而薄待其母，遂以铁锤击杀玄英。见《唐语林》。 ⑲楚些：楚辞《招魂》（旧说谓招屈原之魂）篇每句末有"些"字，故云。 ⑳毕方：神名，《广雅》："木神谓之毕方。"又《山海经图赞》谓毕方是火神，鸟形赤文。 ㉑云华：贾氏女，与魏鹏相恋，婚事不遂，郁郁死。后借尸还魂，复与魏团圆。见冯梦龙《情史》。 ㉒倩女：《太平广记·王宙》载唐张镒有女倩娘，端妍绝伦，有甥王宙聪悟英俊，镒曾表示要以倩娘许配给王宙，后张镒忽将女别字，王宙只得托辞他去，半夜倩娘来会。五年后回家，游外之倩娘与在家卧病之倩娘翕然相合为一体，因知外出之倩娘实为游魂。 ㉓"鱼灯"句：吴王小女紫玉因爱恋韩重不遂，郁郁死，后魂魄现形见韩重。见《搜神记》。 ㉔英台：祝英台，与梁山伯相爱，殉情化蝶。 ㉕明高启《吴女坟》诗："鱼灯照艳魄，夜冷珠衣薄。" ㉖鼓瑟湘灵：湘灵，湘水女神。传说常于湘水鼓瑟。《楚辞·远游》："使湘灵鼓瑟兮，令海若舞冯夷。" ㉗柏有心：黄柏一名黄檗，皮外白里深黄色，味苦。《乐府诗集·清商曲辞·子夜歌》："自从别欢后，叹音不绝响。黄檗向春生，苦心随日长。" ㉘虹霓：传说虹蜺有雌雄之别，色鲜盛者为雄，色暗淡者为雌。《春秋元命苞》又谓乃阴阳之精。虹霓，即虹蜺。 ㉙青萍：宝剑名。 ㉚飞琼：传说中的仙女，为西王母侍女。 ㉛鹍弦：用鹍鸡筋制的弦，非常坚韧。 ㉜"看赴"三句：用战国楚宋玉《高唐赋序》楚王与神女巫山云雨之典。 ㉝鹣鹣：比翼鸟。 ㉞"我才"句：九地，九泉。眍(lú)，瞳人。

《冥感》描写阎婆息（惜）死后，她的鬼魂不忘旧情，仍在思念张三郎，便赶到张三郎家里，将他捉进阴间，以求团圆，偿了夙愿。活捉张三郎，想象奇特，情节诡异，演来引人入胜。这个情节，既完满地完成了婆息（惜）的戏剧动作，又满足了观众的期待心理——观众痛恨张三，希望他恶有恶报，张三一死，观众抱恨之心便释然了。这场戏既是全剧的压台戏，也是昆剧舞台上至今常演的著名折子戏，出名则索性改为《活捉》。京剧也有改编本《活捉》。

徐朔方先生评论此出，有颇精到全面的观点，他认为："阎婆惜(息)和张文远的私情在原作中只是作为杀惜的张本，并未有意加以渲染，可说是未经发掘的局部性题材。《水浒记》偏偏在这里乘虚而入，大事渲染，得到意想不到的成功，主要在于《活捉》(原名《冥感》一出)。"又指出阎婆息(惜)"作为宋江的小妾，即使她得不到任何抚爱，也要对他忠实，这是不合理的要求。现实生活丰富多彩，不受任何教条的约束。我们不能要求文学作品中的男女角色不是十全十美的正面人物，就是不可救药的反面人物。许自昌苦心孤诣地深入到卑贱者阎婆惜(息)的灵魂深处，在罪恶和无邪的犬牙交错的界线上作出有益的探索，以它的别具一格得到不可替代的成就。晚明社会思想和文学艺术的时代特征：它不是伴随资本主义原始积累而降临的文艺复兴，然而又有类似文艺复兴的若干征象。说它们是新生事物，却包含着太多的封建因素；说它们陈旧，却又不是传统所能概括。《水浒记》的《活捉》恰恰是这一特征的具体而微的体现。"(《许自昌年谱·引言》)以上评论，完全适用于阎、张的感情纠葛这一情节线，当然我们也要看到，阎氏因硬扣钊文袋和晁盖来信，争执抢夺中又在万籁俱静的深夜高呼宋江通寇和杀人，将双方都逼进了死路，宋江只能杀人灭口。许自昌对阎氏的同情，也因为他自己的母亲也是小妾，且嫁了一个比她大约三十岁的丈夫。作家个人的出身、经历、家庭情况和社会地位，对其创作倾向往往有重大影响。

徐扶明先生则批评"阎婆惜(息)所识非人，轻易被诱"，而且"发展到为了他们的暧昧关系，不惜从政治上去伤害宋江，就完全失去了人们的同情"。他又认为，《水浒传》"原著对张三的结局无交代"，此出可以弥补原著的缺憾。张三被活捉时感到奇怪："冤有头，债有主，你该寻宋江，怎么来寻我哩？"在他想来，宋江杀了她，她就该寻宋江报仇索命。婆息(惜)却回答："奴家今夜不为讨命而来"，"效于飞双双入冥，我才得含胪鸳冢安然寝。"因为张三曾向阎氏发誓："若得神女绕巫山，香梦圆，便做韩重赴黄泉，鸳冢安。"作者强调发誓必须兑现。徐扶明先生认为："他终于落个做'风流鬼'下场，咎由自取。所以活捉三郎不同于活捉王魁，前者是情勾，是嘲笑；后者是索命，是怒骂，但皆成文章，皆有戏。"(《〈水浒记〉与〈宋十回〉》)

作者在对阎婆息(惜)的同情的基础上，在戏中增强了婆息(惜)珍重她与张三恋情的意识，即使做了鬼还不能忘怀，要将张三拖到阴间去同甘共苦。这样的描写既丰富了情趣和笑料，以便吸引观众，又淡化色情因素，批判这个花心无行、逢场作戏的丑恶色鬼形象，同情婆息(惜)未能得到丈夫应有之爱和所遇非人的不幸遭际，把握的分寸颇为确当。

昆剧《活捉》之演技最见功力。阎婆息(惜)的大段唱功和鬼步圆场，张三郎的繁重做功和矮步、提气、痰塞等高难技巧，均需两位角色互相高度配合，从而严丝合缝，相得益彰。

《感愤》和《冥感》这两出戏，在曲坛长演不衰，为杰出艺术家提供了发挥才华的广阔艺术空间。这两出戏和整个《水浒记》在文学史上固然堪称杰作，而其在戏曲艺术史上的地位则更高于文学史，具有多方面的意义。《水浒记》在改编文学巨著《水浒传》时不仅忠于原著，保留和发扬原著的精华，更能做出自己新的出色创造。在改编过程中，对同一题材的表现和创新能充分发挥新体裁的审美表现力，这既体现在戏剧动作及人物语言的直观性、喜剧性都较原著强烈和有力等方面，也体现在充分考虑读者和观众的不同接受效应（如现场的炽热感和舞台的煽情效应，对大团圆的执着追求）等方面，此出即是出色的典型。《冥感》用出人意表的人物心理和结局来勾画一个特殊的团圆。婆息（惜）被杀后竟在阴间不甘寂寞，思念起阳间的昔日情人，这种人物心理颇出观众的意料之外，但又符合人物的性格和不幸的遭遇，显得十分合情合理。这种心理不仅获得观众的理解，更且能博得观众的同情。于是观众在欣赏此出戏时，获得意外的双重满足：阎、张的"团圆"令观众解颐，这个负情色鬼死于非命又使观众解恨。活捉的戏剧动作让观众获得双重的审美享受：活捉的阴森凄惨，让观众感到恐怖，恶有恶报的结局有令人警慑的教育效果和惊险的审美快感；张三先以为艳福降临，感到意外之喜，接着发现对方是鬼，非常害怕，继而感到宋江才是女方的仇人，对婆息（惜）不去报复宋江却来拖己赴阴大惑不解，随即又恍然大悟，一系列的跌宕表现和滑稽动作又有很强的戏剧性，使观众获得一种开怀一笑后又有隽永回味的审美体验。此出戏能将恐怖和戏谑两种反差极大的审美因素天衣无缝、互相交融地完美结合，不愧为大手笔。

（周锡山）

焚 香 记

王玉峰

第二十四出 构 祸

【玉楼春】（旦上）人寂寂，昼沉沉，眼前无事不伤心。落花啼鸟浑如昨，镜里朱颜病里身。都不觉，又经春，思君还怨君。

屈指归期空自数，暗卜无凭，岩岩瘦影伴青灯。鸟啼知是晓，强起不胜情。奴家只为儿夫久无音信，展转思量，心情恍惚，神魂飘荡。又被金垒这厮将财物买转那婶娘意儿，逼奴改嫁，见奴死不顺从，又逼我兜笼阵马，卖俏倚门。这般所为，狗彘不若。天那！妇节不可毁，夫义不可忘。

妈妈，任你设计施谋，决不随波逐浪！

【越调斗鹌鹑】雨歇云收，天长地久。月缺花残，风僝雨愁[1]。想我那丈夫，自前春去后，至今杳无音信。他敢恋着路柳墙花，饮闲茶浪酒。莫不是酸子心，蜜钵口，多虚少实，将没作有。

【紫花儿】怪牙队千般讪嗽[2]，恨柳青百种搓揉，喜孛老几番搭救[3]。妈妈，你要逼我做娼家事干呵，磨折了轻盈燕体，哽咽的宛转莺喉。休休，则把那弄月吟风一笔勾。拜辞了夜阑珊酒淹衫袖[4]，尪羸体惊惊怯怯[5]，别离情荡荡悠悠。

（末扮张昌上）未解嫦娥意，难通月老情[6]。强将三寸舌，欲结百年姻。自家金大员外掌家的张昌便是。俺员外向日欲娶谢家桂英姐为妻，那桂英姐已自嫁了王魁了。我员外又强逼他，他却抵死不从。如今员外在京又写书回来，教我到他家里去说亲，不知他是何等见识，不免与他走一遭。正是：说不说由我，肯不肯由他。此间已是谢家门首，不免叫声，有人么？（旦）呀，外面谁叫？是个男子汉声音，不免叫妈妈出来。妈妈，外面有人。（丑上）门户冷凄凄，谁人独扣扉。是谁？（见末介）呀，张昌哥，到此贵干？（末）我员外京中有书回来说，多多拜上妈妈，桂英姐亲事，务要主张主张。即日回来，自当重谢。（丑）我孩儿在里面，你进来自与他说。（介）我儿，这是金大员外家张昌哥，那员外又教他来说你亲事，决然嫁了他罢。（旦）妈妈，他怎么又来胡缠？（丑介）张昌哥，你看我孩儿这般丰姿，莫说做你员外的院君，便是夫人也做得过。

【北小桃红】（末）举头儿见了女娇姿，一捻儿腰肢瘦，柳叶眉儿更清秀。姐姐，何不及早回头？酸心苦志徒生受。你娘儿却把聘财收，将心自穷究，则不如别效了鸾俦[7]。

（旦）张昌哥，我本宦家之女，出于无奈，误落在此。你员外这般为富不仁，潜地里与我妈妈财物，待要娶我为妻，教他梦喃喃，休想，休想！（末）姐姐，我员外是个读书君子，就嫁了他，有何不好？（旦）你员外是个读书君子，早些，早些。

【秃厮儿】金员外他暗里施谋，（末）你家妈妈把聘财都收下了。（旦）我娘呵潜地把聘财收，敷桂英休想将明珠暗投。富家郎，富家郎，枉下了攀花手。俺这里，俺这里，海棠枝绿绡红皱。请垂钓的哥哥别处下了钩，休恋这一搭儿野水滩头。

（丑）贱人！那王魁做了飞禽走兽，你也跟了他去。（旦）妈妈，常言道：嫁鸡逐鸡。

【麻郎儿】那些个逐鸡飞，同栖共宿。（丑）那王魁死了，你也死了罢。

(旦)俺情愿孤守,便死在黄泉路相逐。(丑)这如今也由你做主不得。(旦)俺身虽似无檣没缆舟,早难道随波浪飘流。

(丑)你如今待要怎么?

【圣药王】(旦)我如今行也守,坐也守,盼归期,一度儿价一登楼。朝也愁,暮也愁,俺记得送他时,一步儿价一回头。娘,你再休想重匹配燕莺俦。

(末)妈妈,你姐姐坚志不从,我且回家复我员外,再作区处。(丑)你待员外回来,多多上复他,有老身在此,断不由他。教他:准备羁縻鸾凤青丝网,(末)早办牢络鸳鸯碧玉笼。(下)(丑)桂英,我说与你知道,那金员外有无数金银,为何不肯嫁他?情愿守着王魁,怎能彀出头的日子。趁你青春年少,正好做人,只怕后来叶瘦花残,悔之晚矣!

【络丝娘】(旦)谢妈妈慈悲我花残叶瘦,俺则是清耿耿梅侣松俦。一马一鞍古来有,那里有一抛一就。

(丑)我略施些计儿,不怕你不嫁他。

【东原乐】(旦)妈妈休呈丑,谩掩羞。急攘攘迎奸的机彀,空一处双眉皱。(丑)你若不嫁那金员外,王魁回来也不许他完聚。(旦)这也难道,我与他呵,是明白夫妻愁也不愁。空厮耨,他归时怎生价遮逗?

(丑)不信你那贱人苦死为那王魁,如何书也不寄一封与你?(旦)妈妈不要慌,早晚想必有书回来也。(小生上)辛勤来路远,已喜到莱阳。此间已是鸣珂巷⑧,不知那一家是谢家?这黑门里问声则个。里面有人么?借问一声。(丑)是那个?(小生)妈妈,借问那一家是谢公家里?(丑)我家便是,为甚么?(小生)原来府上就是,贺喜,贺喜!(丑)贺甚么喜?(小生)王状元老爷寄家书在此。(丑)那个王状元?(小生)新状元王魁。(丑)呀,王俊民中了状元⑨,且喜,且喜!小哥少待。孩儿,贺喜,贺喜!你丈夫中了状元,差人寄书在此。(旦)有这等事,谢天地,谢天地!待奴家请公公出来。公公有请,我丈夫中了状元,差人寄书在此。(外)可喜,可喜!正是:十年窗下无人问,一举成名天下知。寄书人在那里?(见介)小哥多劳你,那书是王状元与你寄来的?(小生)是他亲手与小子的。(外)请里面小饭。(小生)小子去程要紧,不必赐饭。(外)既如此,白金一封,聊作相酬。(小生)多谢,多谢!就此告去了。迹似天边鸟,身如水上萍。(下)(丑)孩儿,你如今就是夫人了。我早是不曾打你骂你哩,我有甚么小节不到之处,不要记心。(外)妈妈,不要闲说,我说他必定是个贵人,你只管欺落他,今日如何?(丑)这是我有眼不识,你把书读与我听。

【玉交枝】(外)王魁具柬,附投入桂姐妆前。到京身体粗康健,不劳再赐紫牵。幸然一举作状元,韩丞相招赘为姻眷。(旦)怎么说个招赘?(外)后边一发跷蹊了。我既有新姻,难全旧缘。若要改嫁人,任从伊便。

(旦)他元来又娶了妻子。(丑诨介)(旦)王魁你负得我好苦!(倒介)(丑)好,好!这贱人今日也等王魁,明日也等王魁,今日如何负了你?(外叫介)(丑)老儿不要睬他[10],我与你自进房去,说与二姨知道。(拖外介)正是:亏心折尽平生福,行短天教一世贫。(下)(旦醒介)

【鬼三台】俺如今空儳馋,无奔投,险些儿向鬼关走。这其间夙冤牵下,到头怎罢手?王魁,你恋新婚,待休便写休。想着那旧恩情,待勾怎的勾?却教我似鬼如魔,忘前失后。

【煞尾】三年恩爱徒生受,迷天恨九霄云上头。这般硜硜的怨癖怎成灰[11],争得这冤家在眼前,与他结扭。

我如今这般怨恨呵,怎生与他干休!想前日他与我海神庙焚香设誓,不免明日到海神面前诉这情由,好生与我勾拿这负心贼!

【尾声】他欺人也索神不祐。王魁,你恶狠狠蛇心佛口,我便到黄泉也须把你这歹魂儿勾。定与我倒断了前番咒。

王魁那负心贼!(下)

〔注〕 ①风儳(chán)雨馋(zhòu):风雨折磨、摧残。 ②牙队:此指鸨婆谢妈。古时称娼妓为牙娘,见《称谓录·娼》。 ③孛(bèi)老:戏曲中老年男子的俗称,外、末、净等角色都可以扮演。元杂剧已有之,如《窦娥冤》里称张驴儿之父即是。 ④阑珊:衰落、将尽的意思。这里指夜色将尽。 ⑤尪(wāng)羸体:瘦弱的身体。宋苏轼《上神宗皇帝书》:"世有尪羸而寿考,亦有壮盛而暴亡。" ⑥月老:月下老人,传说中专给未来夫妻系红线联系的人物。典出唐李复言《续玄怪录》。 ⑦鸳鸯:比喻夫妻或情侣。鸳,凤凰一类的神鸟。 ⑧鸣珂巷:此指妓院聚集的街巷。唐代长安有一条街叫做鸣珂里,巷中有妓院。唐白行简《李娃传》:"自平康东门入,将访友于西南,至鸣珂里。" ⑨王俊民:即王魁,俊民是其字。⑩睬:同睬。⑪硜(kēng)硜:小人固执的样子。《论语·子路》:"硜硜然小人哉!"疏曰:"硜硜,坚实难移之貌也。"

《焚香记》是根据宋代流传的民间故事,及同一母题的戏曲作品改编的,敷演书生王魁和妓女敫桂英的婚姻波折,歌颂"王魁守义,贵不易妻;桂英坚志,死不改节",给传说中的负心人王魁翻案。戏的内容是:济宁王魁落第,羞归故里,困居于莱阳,与敫桂英两情相悦而结合。下科试期临近,桂英担心丈夫及第后变心,便拉他到海神庙里焚香盟誓。王魁高中状元,除授徐州佥判,

韩丞相派官媒前来招赘，他乃以早有妻室辞拒，并修书要桂英同往任所。莱阳富豪金垒早就垂涎桂英美貌，曾设谋娶之为妾未遂。这时他也在京城，竟以巧言欺骗捎信人，乘机套改王魁的家书为休书。桂英见后，痛恨丈夫薄幸，遂至海神庙里哭述，自缢身死。其鬼魂再次告到海神殿下，神命鬼卒和桂英一起捉拿王魁归案，两相对质，真相大白。桂英还魂后，又经历了一场战乱，夫妻方得完聚。最后金垒套改家书事发，下狱病死，王魁则以战功升授翰林学士，全剧在皆大欢喜中结束。

《构祸》是其中一出观赏性较强的戏。它围绕桂英悲剧命运降临的前后，安排了两种冲突，一是桂英和逼嫁一方的冲突，一是她见了休书以后思想上与王魁的冲突。后者是全剧的主要矛盾，下文将充分展开。本出先写她的相思之情，继写金垒管家说亲，再写喜接王魁的家书，然后写她见是休书后痛不欲生的怨与恨。严酷的现实和恶劣的生存环境，促使她一变原本温柔贤淑的秉性，发展为坚贞刚烈的性格。与人为的灾祸抗争，反抗邪恶势力的摆布，维护个人的尊严和权利，成了她今后一切行为的主导。

桂英相思承前第十二出《饯别》而来，在那依依惜别的时刻，她曾深情地剪下一缕秀发，赠予王生，再三叮咛说："我兰房寂寞甘心守，只是你风雨萧条客邸难。"王魁一去无音信，这才使她感到"人寂寂，昼沉沉，眼前无事不伤心"了。出于封建时代已婚女子特有的忧虑，饯别剪发时她就痴想过："怎能勾剪却君心，试看果如君面？"尽管二人已在海神面前发过重誓，她还是不放心："他敢恋着路柳墙花，饮闲茶浪酒。莫不是酸子心，蜜钵口，多虚少实，将没作有？"真挚、专一的爱情，是她的一种内在美质，也是她生活的动力。"镜里朱颜病里身。都不觉，又经春，思君还怨君"，内心的幽怨也出自她对丈夫的一片深情。纯洁善良，温柔贤淑和善于体贴人的性格，加上细腻缠绵、诗一样的情感表现，使桂英的形象更使人怜爱。谁能想到，奸邪小人播弄其间，一场性命攸关的不幸，正在等着她呢？

金垒强娶桂英为妾，蓄谋已久。前面《设谋》、《逼嫁》、《离间》、《谗书》等出，就是为此而设的。这个号称莱阳首富，自以为富得在历史上排行第四的家伙，见桂英"琴棋书画，女工针指，无所不通，更兼姿色绝伦"，早就想尝一尝"风流滋味"了。在他看来，没有钱所买不到的东西，妓女只是个玩物，只要见到大笔的钱财，她们便没有不顺从的。这次他在京城偷改书信得手，旋即指挥管家再次上门逼亲，没想到管家摇唇鼓舌，利诱了半天，又有鸨儿帮腔，桂英还是不从。

桂英贞洁刚烈的性格是环境逼出来的。她原本出自名家，只因家道中落，更兼父母双亡，一时衣棺无措，这才卖身于娼门。早年的良好教养，使她善良文静，待人温和；长大后，悲凉的身世和不幸的遭遇，才使她遇事总很警觉，处置果断。对金垒和鸨儿的肮脏交易，她早就有所戒备，始终采取痛斥的

态度:"你员外这般为富不仁,潜地里与我妈妈财物,待要娶我为妻,教他梦喃喃,休想、休想!"她蔑视他们,所以辛辣地唱道:"富家郎,富家郎,枉下了攀花手。俺这里,俺这里,海棠枝绿绡红皱。请垂钓的哥哥别处下了钩,休恋这一搭儿野水滩头。"好不容易跳出火坑觅得的幸福,决不容许奸人毁灭,因而她有足够的勇气挺身而出,与邪恶抗争。同时,坚贞的爱情也赋予她力量和决心:"俺情愿孤守,便死在黄泉路相逐。"她坚信王生一定会回来:"我如今行也守,坐也守,盼归期,一度儿价一登楼。"见了如此正义凛然的态度,那管家只好灰溜溜走了。

王魁中状元的喜讯从天而降,不料同时寄来的却是一纸休书。这当口最痛心的是桂英,最卑劣的是谢妈。谢妈贪财慕势,丑态百出,前倨后恭,一会儿一副嘴脸。刚才她还气急败坏地嚷道:"你若不嫁那金员外,王魁回来,也不许他完聚。"转眼间又说:"孩儿,你如今就是夫人了,我早是不曾打你骂你哩,我有甚么小节不到之处,不要记心。"这一切皆取决于桂英地位的升沉。作家用淋漓酣畅的笔墨,写此庸俗不堪的市井形象,从而衬托桂英的贞烈,也给剧场平添一点喜剧气氛。桂英则从喜不自胜突然跌入悲痛的深渊,她最担心的事情发生了:"三年恩爱徒生受,迷天恨九霄云上头。"她从昏厥中醒来,又从惶惑里走出,决定到海神面前申诉这冤情。"王魁,你恶狠狠蛇心佛口,我便到黄泉也须把你这歹魂儿勾",这官司她打定了!

这场戏的特点可用一个"真"字概括。情真、事真,心理描写也真实可信。无论桂英之守节,还是鸨儿之爱财,管家之逼婚,无一不真,人物形象多彩多姿。明清之际戏曲家袁于令为此剧写的序中就说:"兹传之总评,惟一'真'字足以尽之耳。"此外,作者用笔也能疏密有致,从相思、逼婚、喜报到构祸,一波三折,"曲尽人间炎凉喧寂景状",收到了事半功倍的效果。由于在这出戏里已经初步展露了桂英的斗争锋芒,所以才能引出以下《陈情》、《明冤》、《折证》、《辨非》等一连串精彩的戏来,而使剧情奔向高潮。　　(冯俊杰)

焚　香　记

王玉峰

第二十六出　陈　　情

(外扮大王上)人间私语,天闻若雷;暗空亏心,神目如电。小圣海神的便是。判官何在[1]?(鬼判上介)(外)今日北方有一妇人,到庙伸诉冤枉,

不许阻当。(介)(判)领法旨。

【正宫端正好】(旦上)恨漫漫天无际,王魁这贼,闪赚人无靠无依。我向那海神灵诉出从前誓,勾取那辜恩贼。

奴家被王魁背恩再娶,妈妈逼令改嫁,几乎殴死了也。此恨无由申泄,只得到海神庙,把昔日焚香设誓的情由,一一诉告海神爷,求他做个明证。(介)呀,这是海神爷,就把衷情申诉一番。爷爷,奴家姓敫名桂英,与济宁王魁结为夫妇。前年上京取应,与他在爷爷面前焚香设誓:誓同生死,若负初心,永堕地狱。如今他得中状元,别娶了韩丞相女为妻,一旦把奴休了,害得奴家上天无路,入地无门。奴家把前后因由细诉一番,望爷爷早赐报应那厮。

【滚绣球】他困功名阻归,寄莱阳淹滞,与奴家呵,水萍逢遂谐匹配。从结发几年间似水如鱼,我将心儿没尽藏的倾,意儿也满载的痴。谁想他暗藏着拖刀之计,一谜价口是心非。铁铮铮道生同欢笑死同悲,到如今富且易交贵可易妻[2]。海神爷,你道他薄幸何如[3]!

望大王爷摄取那厮的魂灵来,与奴家折证么。大王爷呀!怎的不探着奴家?(介)判官爷,与奴家在大王面前禀复一声。(介)小鬼哥,你也知道的,判官不肯与奴家禀复,你与我禀告一声如何?天那!(介)

【叨叨令】这根由天知和地知,他赴科场时,与奴家临别呵,一同价在神前焚香誓。负盟的恰也在刀剑成粉齑,他惨模糊将心瞒昧。一旦的幸登选魁,就气昂昂忘了貂裘敝[4]。别恋着红妆翠眉,笑吟吟满将糟糠弃[5]。大王爷,他心儿兀的不狠杀人也么哥!大王爷,你赤紧的勾拿那厮,只索与咱两个明明白白的对。

大王爷,你须索知道么?(介)呀,怎的不言不语?不与奴家做个主张。大王爷!

【脱布衫】他是好生的忘筌得鱼[6],明犯着再娶停妻。那日在大王前言犹在耳,大王爷,今日呵,却怎生假装聋佯没理会?

【小梁州】那厮他欺罔神灵恣己为,全不怕冥法幽司。大王爷与奴家做个主么。呀,一任咱一拜一悲啼,肝肠碎,怎不解这情辞?判官爷,你与我在大王面前方便一声,判官爷,那日从头至尾盟心事,一一的你恰也都知。判官爷,与奴家方便一声,判官爷,啐!小鬼哥,判官不肯禀,你也是知道的,你可替奴家禀一声,小鬼哥,啐!也都佯不做,无答对。你看一堂神圣,从早拜告到如今,都不探着奴家,烦絮得神魂颠倒,心恍恍睡魔催。

苦!海神爷,奴家告了一日,并不探着奴家。如今天色将晚,待欲回家,争奈神思困倦,寸步难行,不免在此神爷面前,暂睡片时,起来再告。正

是:一觉放开心未稳,梦魂先已到阳台⑦。(困介)(外)鬼判,把那妇人的灵魂摄将过来。(判)领法旨。(介)(外)妇人,若知前世因,今生受者是;欲知后世因,今生作者是。敫桂英,你与王魁前世有善恶相关,争奈有阴阳间隔,难以处分。直待你阳寿终时,到我殿下,才与你明白折证。小鬼,把那妇人扶出殿门,收拾威严。(扶介)正是:闭门不管窗前月,分付梅花自主张。(下)(旦醒介)奇怪,奇怪!方才略睡一会,分明大王与咱一梦,道阴阳间隔,难以处分,待奴阳寿终时,与奴明白。天那!怎能勾阳寿终时得见大王?呀,我的身子怎么到在殿门外东廊下?想必是阴空扶出我来。好苦,你看殿门已闭,天已昏黑,教奴归又难行,住又难宿,如何是好!苦,怎生过得这一宵,如今不知几更时分了?

【满庭芳】你听雁声天际,嘹嘹呖呖,耿耿咳凄凄。他那里惨离群任孤飞,只是一生一配。又谁知道有人心的,也不念一夜夫妻。他那里绣罗帏成双作对,我这里在泥神庙倚砖枕石。寻思起就里,心窝中疼也不疼,满胸臆气也咳不气。

奴家梦见大王嘱付之言,毕竟是个死,方泄此冤。我想起来,在这个所在,将甚么东西寻个死路?呀,有个香罗帕在此,把他做个了身之计罢!

【朝天子】苦!我把那红颜玉姿,掩黄沙白骨霎时间辞人世。这的下场头夫妻恩义⑧,那香罗帕做头敌,花蜕香枯脂抛粉坠。王魁呵,我向前行,你也难回避。哭咱一会,骂他一会,这的是永诀死了咽喉气。

好苦,好苦!(介)罗帕,罗帕,可惜你千丝万缕,织成一段离愁。不知前世甚冤仇,今日将咱了手。袖里凄惶知否?眼中血泪难收。从今与你两情休,犹在咽喉左右。(绞介)王魁,你害得我好苦!(死介)

【步步娇】(外上)只为一纸谗书至,未审真和伪,教人心下疑。致使吾儿不存不济,举步诣灵祠,探取儿详细。

不如意事常八九,可与人言无二三。天道世情多反覆,冤仇恩爱两相担。老汉谢德惠。只因王魁中了状元,寄家书回来,把桂英休了,我家妈妈抵死逼勒他改嫁那金员外。桂英无计奈何,日夜啼哭,声声要去寻死。今早五更出门,到晚不归,寻觅了一夜,绝无踪迹。想必他去海神庙中祷告,迷失在那里,也未可知。你看曙色苍苍,鸡声杳杳,这里已是海神庙了。呀,殿门谨闭,人声寂然,不见在此。且待廊下看来,莫非睡倒在这里。(介)这是个妇人睡着,想是他了。(介)呀,果然是他。桂英,桂英,我那儿,起来回去罢。(介)如何能睡得熟?(介)原来把罗帕缠死在此,我那儿好苦,待我解下那罗帕来看。(介)呀,浑身都冷了。我那儿死得好苦,为甚么来由?

【山坡羊】白茫茫风波平地,杳沉沉灵魂何处?你恨漫漫含冤在九

泉，都是你那铁心肠的娘，生擦擦逼你将身弃。我那儿，你好心性痴，这休书又不知是真的是假的，也须问个是与非。如何不奈些儿气，如今呵，一入冥途无路归。我的儿虽不是我亲生的呵，须知，满望终身靠着伊。谁知，今日番教断送伊！

我那儿，你死在这里，家中又不知道，如何是好？（介）（丑上）自不整衣毛，何须夜夜号。我那桂英不肯依我改嫁那金员外，昨日潜自出门，至今不见归家。今日五更，我那老儿到海神庙去寻他，也不见回来了。不免我自去寻他回来，再摆布他一场。我那儿，不要说要你改嫁，要你死一定死还我来。（介）这里已是海神庙，谁人在里头啼啼哭哭？（见外出）呀，老儿，你为何啼哭？（外）你看，这不是桂英？被你威逼不过，把罗帕缠死在这里了。（丑）呀，果然死了。我那儿，你好没分晓，那王魁是甚么好人？你把性命也为他断送了。

【前腔】你眼巴巴指望夫荣妻贵，谁想他呵，恶狠狠一旦忘恩失义。你气冲冲不肯改嫁那富室，急煎煎情愿做无夫鬼。你也休怨谁，明明是他害你。（外）是你逼他嫁人，就是你害了他，倒说他害你。（丑）怎么是我害他？都是他焚香剪发贤夫婿，我那儿，你若告到阴司非干娘事也。须知，满望终身靠着伊。谁知，今日番教断送伊。

（外）妈妈，如今他死了，衣棺将何措办？（丑）他衣服还有几件，那身上穿的好在这里。我见王魁去后，他里边衣上都打着同心结，金扭扣也有十来付在上。（外）不信有许多。（丑）你不信，我取几付与你看。（摸介）呀，公公，这个丫头是诈死。（外）怎么有这等事？（丑）你不信，心窝上还是热的。（外）有这等事，待我看来。呀，果然还是热的。（丑）我得知了，三五个月前，与他算命，说他有两昼夜黄泉之厄，后来还有起死回生之兆。（外）原来如此，宁可信其有，不可信其无。我与你且把他扶在殿后空房中，看守一两日，祷告神道，寻个医人救他一救，倘有再生之日，也未可知。（丑）这个也使得，扶他进去了。待我回去报与二姨知道。

不是冤家不聚头，生离死别两悠悠。
三寸气在千般用，一旦无常万事休。

〔注〕 ①判官：官名，此指海神王的佐官，是从封建时代官府里搬来的。唐代始于节度使、观察使等僚属中置判官。至辽金元，各府、州的佐官也均置之。明代惟置州判官。 ②"到如今"二句：语出《后汉书·宋弘传》："谚言：'贵易交，富易妻。'人情乎？" ③薄幸：薄情。唐杜牧《遣怀》诗："十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。" ④貂裘敝：比喻书生失志落魄的样子。典出《战国策·秦策一》，原指苏秦"黑貂之裘弊，黄金百斤

尽……形容枯槁，面目犁黑，状有归(愧)色"而回乡之事。　⑤糟糠：比喻患难与共的妻子。典出《后汉书·宋弘传》，湖阳公主欲嫁宋弘，帝诵谚语委婉问之，弘曰："臣闻贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。"　⑥忘筌得鱼：比喻达到目的后即忘其本的行为。语出《庄子·外物》："筌者所以在鱼，得鱼而忘筌。"筌，一种捕鱼的工具。　⑦阳台：这里指成就美梦的地方。原指男女欢会之处，典出战国楚宋玉《高唐赋序》，楚怀王梦巫山神女自荐枕席，女去而辞曰："妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为行云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。"　⑧下场头：结果、结局、下场等。头，语尾，无意义。元杂剧《陈州粜米》二折【耍孩儿】曲："看你那于国为家下场头，出言语不识娘羞。"

《陈情》又名《阳告》，是《焚香记》里的重头戏。它承前《构祸》而来，主要写桂英控诉王魁"富且易交贵可易妻"，"停妻再娶"的负心行为，表现她执着的反抗精神和不达目的决不罢休的刚烈性格。

古庙森森，神像威严，桂英一上场便打破了这里的沉寂。她悲愤难抑地申泄自己的冤屈，声情凄怆，涕泣涟涟。连日来，这个弱女子不得不作两面抗争，对于金垒和鸨母的逼嫁，她可以不予理睬，毒打和辱骂只疼在肌肤；而王魁的辜恩再娶则让她痛彻内心，此恨非折证明白不可！为与王魁在阴间对质，她决定用年轻的生命一搏，自尽于神像面前。悲剧的氛围充斥于字里行间，剧情进入了它的高潮部分。

让桂英痛心的是，王魁全不念往日的情分，竟然践踏自己的誓言。想当初，正当他名落孙山，淹滞异乡的时候，自己不嫌其贫穷而嫁给了他，"我将心儿没尽藏的倾，意儿也满载的痴"，把全部的爱都倾注在丈夫身上。为了幸福地厮守到白头，他们曾一起到海神面前发过重誓。谁想"他暗藏着拖刀之计，一谜价口是心非"，到头来竟是骗局："一旦的幸登选魁，就气昂昂忘了貂裘敝。别恋着红妆翠眉，笑吟吟满将糟糠弃。"一纸休书让她万念俱灰，神情恍惚："恨漫漫天无际，王魁这贼，闪赚人无靠无依。"而今她只好强自振作，到海神庙里寻求公道。须知，风尘女子的性格往往也是坚强的，敢爱也敢恨，敢于维护自己的尊严："大王爷，他心儿兀的不狠杀人也么哥？大王爷，你赤紧的勾拿那厮，只索与咱两个明明白白的对。"愤怒的呼声划过长空，她再三再四地要求："勾取那辜恩贼。"

封建时代重婚罪的罪名叫做"停妻再娶"。从法律上讲，那时可以一妻多妾，而不可以一夫多妻；休妻也不是随意的，妻子必须犯有"七出"之条才行。桂英无辜被休，实则遭到遗弃，故有足够的理由上告伸冤。但她不找官府而找海神，为什么？原因恐怕并非单纯的因为曾在这里发过誓，出于迷信来寻求报应。其实，戏里的海神庙一应官吏衙役俱全，可以看作人间官府的变相，海神则可视为民众理想清官的化身。剧中的安排，实际上反映了广大民众对现实官府的失望，对他们能否秉公判案的怀疑，往远点说这当然含有对吏治清明的企盼了。

应当说，面对桂英的哭诉，土木偶人也该动容："他是好生的忘筌得鱼，明犯着再娶停妻。那日在大王前言犹在耳，大王爷，今日呵，却怎生假装聋佯没理会？""那厮他欺罔神灵恣己为，全不怕冥法幽司。大王爷与奴家做个主么。呀！一任咱一拜一悲啼，肝肠碎，怎不解这情辞？"然而海神爷就是不理不睬。原来神灵也有封建时代某些清官的复杂心态，他先是叮嘱判官不许阻挡前来申冤的妇人，却在听取诉讼之后觉得难办，这才装聋作哑，随后托梦桂英："直待你阳寿终时，到我殿下，才与你明白折证。"其实这是托词，他心里想的是多一事不如少一事："闭门不管窗前月，分付梅花自主张。"态度与后来《铡美案》里的包公初审秦香莲时一样，还真有点人间性格呢。

既然阳寿终时才能申冤，桂英遂决定自杀。她原本是那样地热爱生命，留恋曾经有过的幸福生活，但若重陷深渊，不能惩处负心贼，终日被逼嫁人或倚门卖笑，活着还有什么意思？仰望晴空，"你听雁声天际，嘹嘹唳唳，耿耿咳凄凄"；想那王魁，"他那里绣罗帏成双作对，我这里在泥神庙倚砖枕石。寻思起就里，心窝中疼也不疼，满胸臆气也咳不气。"这个世上再没什么可使她留恋的了。她自杀前的唱词，可以令铁石心肠者生哀："我把那红颜玉姿，掩黄沙白骨霎时间辞人世。这的下场头夫妻恩义，那香罗帕做头敌，花蜕香枯脂抛粉坠。王魁呵，我向前行，你也难回避。"看来从今后王魁休想安享富贵了，她要穷追到底。那么，以生命为代价的敫桂英，能让神灵捉拿王魁归案么？剧作家给观众留了一个悬念，吸引人接着看下去。

写到这里作家意犹未尽，他还想再深刻一点，于是用补叙的手法告诉人们，桂英实际上是被逼死的。她的养父谢德惠上场就交代，由于王魁休妻和谢妈逼嫁，"桂英无计奈何，日夜啼哭，声声要去寻死。今早五更出门，到晚不归，寻觅了一夜，绝无踪迹"。表明连日来桂英自以为走投无路，轻生的念头早已产生，并非在庙里因一时激动而自尽。谢德惠是个善良而又不能当家做主的人，他的唱词既是对桂英的悼念，也能代表一般人对此事的看法："白茫茫风波平地，杳沉沉灵魂何处？你恨漫漫含冤在九泉，都是你那铁心肠的娘，生擦擦逼你将身弃。"但他又怀疑："这休书又不知是真的是假的，也须问个是与非。如何不奈些儿气，如今呵，一入冥途无路归。"这是作者为给王魁翻案，照应前面金垒套改家书的情节，特地加进来的。不过实事求是地说，他对剧情的改造比高明要圆满一些，没有像后者作《琵琶记》那样到处留下斧凿的痕迹。

这出戏的曲辞宛转激烈，极其动人。作者继承元杂剧第三折结构高潮的写法，用正宫【端正好】和【滚绣球】等曲，抒发女主人公的生死冤情，字字苦，声声泪。而且各曲在情绪的表现上还互有区别：一提王魁就怒气填膺，指责神灵则刺激淋漓，了此一生时便显得恓惶和幽怨。桂英情绪的剧烈起伏，正反映了她悲痛欲绝的心理状态，而这又是人为的灾祸造成的，从而强化了作品的思想意义。作者很善于使用叠字，如"嘹嘹唳唳，耿耿凄凄"，以大雁的鸣叫声强化

悲剧氛围;还善于通过人物道白勾画时空环境,如"曙色苍苍,鸡声杳杳",同样能使人感受到气氛的凄凉,收到了很好的艺术效果。　　(冯俊杰)

焚香记　　王玉峰

第二十七出　明　冤

(鬼判先上)(外扮大王上)湛湛青天不可欺,未曾起意早先知。善恶到头终有报,只争来早与来迟。(叫判官、小鬼介)今日北方有一阴魂到此诉冤,不许阻当他。(判)领法旨。(旦上)妾身只为王魁这厮辜恩负义,把罗帕缠死。我想在生时节,脂脂粉粉,今日黄泉之下,杳杳冥冥,好凄惨杀人也!

【北四边静】(旦)虚飘飘神魂茫昧,愁云碍礎[1],惨雾凄迷,举步难移。暗洒黄泉泪,乱撺的沙堆石砌。这里是海神爷庙里,我在生时曾与王魁到此设誓来。早来到旧游之地。

你看殿门大开在此,不免到殿下拜伏,申诉一番。(外)妇人有何冤枉,到吾殿下?

【要孩儿】(旦)只为死生冤业相遭际,只为死生冤业相遭际,忍将心疼从头提起,桂英敷氏告王魁。(外)你是敷桂英,告王魁甚么来?(旦)他如今幸尔登高第,一醉琼林忘糟糠[2],别选豪门配。这的是停妻再娶,乱法胡为。

(外)原来为婚姻事,这事不是我衙门听理的,不得在此缠扰。阶下阴魂,你可到阎王殿下诉因依。吾神呵,但司海内风涛险,不管人间闲是非。叫小鬼与我扶那妇人出去。(扶出介)(旦)天那,奴家将为死归地府,要告大王与我明白此事。如今大王又不准理,却不枉了这一场。

【五煞】为甚么把花容埋尘土?只为与恶冤家做对垒。如今待悔如何悔?昨宵误听三更梦,今日里空衔九地悲。那神灵也将人戏,赚咱上高处,掇了梯儿。

【四煞】到如今前怎避后怎归?船到江心补漏迟,茫茫苦海深无底。王魁那厮,我好恨!只愿你前程九万里,恐怕三尺神明不可欺,恢恢

天网难容恕。我这里阴阴长夜,孤魂渺渺,王魁你在阳世,与那新人好逍遥也。又不比更长寂寞,夜短欢娱。

奴家在此空自埋怨一场,这冤苦几时申泄?是爷爷托梦,因此把罗帕缠死。如今他不肯准理,更有谁知此情?到此罢不得了,不免再撞进去,把生前死后之事,细诉一番,他敢是记上来也。(进介)(外)妇人怎么又进来?(旦)大王爷听奴细禀:奴家在生时,曾与王魁在大王爷面前焚香设誓来。

【三煞】念生前两誓辞,一桩桩是公案儿。这些恩山怨海关心处,大王爷,则你呵,聪明正直应难昧,我痛苦悲伤诉与谁?奴家在阳世恳告大王,又是大王托梦与奴家,蒙嘱付梦中语,道是阴司间隔,待俺阳寿终时。

因此奴家把罗帕缠死,来告大王,若大王爷不肯准理,却不枉了奴家这条性命?(外)呀,这妇人因我托梦,自家缠死,特来恳告我。可怜你有这等贞烈之性,我这里与你剖断个明白。判官,与俺查检簿籍,要见何年月日何人在此焚香设誓。(判介)告大王,查得元丰二年三月十五日③,有济宁王魁和莱阳敫桂英到殿设誓:如有负心者,甘堕刀山,永沉苦海。(外)原来有这一宗公案。那妇人你把王魁负你的情,从头诉说一番。(旦)谢大王爷爷,听奴家说来。

【二煞】则我将从头怨恨提,那王魁呵,是济宁人在洛阳下第归。飘零寄迹莱阳地,他呵青春未遂乘龙志④。那时亲央媒氏,到奴家螟蛉父母谢德惠夫妻面前⑤,求纳为婿。又不是红叶空流御水诗⑥,仗冰人谐匹配⑦。眼见的百年结发,不离侧三载相偎。

他与奴家做了三年夫妇,只为上京应试,临别之时,奴家正怕有今日,故此到大王爷殿下焚香设誓。谁想他到京中了状元呵,

【一煞】凤池得借栖⑧,燕巢忘旧主,身荣又向豪门赘。(外)他赘在那家了?(旦)他赘在韩丞相家了。奴家被妈妈逼令改嫁金垒,只为那冤家,抵死不从。我宁甘九死无他志,他忍负三年竟再妻,害得我生巴巴自堕冤业地。(外)他入赘在韩丞相家,你那里晓得?(旦)大王爷,他近日有书回来,俺只道喜孜孜万金家信,到是一纸休书。

他书上明写道,到京幸中状元,因韩丞相欲招为婿,一时勉从,教奴自改嫁人去。好苦!(外)原来如此。我听汝从头说事因,簿书点检甚分明。王魁负了神前咒,兀的不断送莱阳敫桂英。判官与我速差鬼兵二十名,带领阴妇,一同到王魁跟前,摄取他魂灵到来,与他折证。(判)领法旨。

【收尾】(旦)谢大王,展开生死门,倒断恩仇会。王魁,量这番有翅也难飞去,少不得与那新人霎时拆了对。

(旦下)(外)判官,你可速差鬼兵,随着妇人去。

正是:从空伸出拿云手⑨,提起天罗地网人。

〔注〕 ①磈礧(ài dài):形容云盛天暗。 ②"一醉"句:谓刚登第就忘记了过去的贫寒生活。琼林,宋代皇帝恩赐新科进士宴会的地方。明代因之,赐予新进士的宴会也叫琼林宴。《宋史·选举志一》:"进士始分三甲。自是锡宴就琼林苑。"庾廖(yǎn yí),门闩。北齐颜之推《颜氏家训·书证》:"古乐府《百里奚》歌词云:'百里奚,五羊皮,忆别时,烹伏雌,吹庾辰,今日富贵忘我为?'吹,当作炊煮之炊。……然则当时贫困,并以门牡木作薪炊尔。" ③元丰:宋神宗年号,共八年(1078—1085)。 ④乘龙志:指结婚。《艺文类聚》引《楚国先贤传》曰:"孙俊字文英,与李元礼俱娶太尉桓焉女。时人谓桓叔元两女俱乘龙,言得婿如龙也。"唐杜甫《李监宅》诗:"门阑多喜色,女婿近乘龙。" ⑤螟蛉:古时对养子之称。语出《诗经·小雅·小宛》:"螟蛉有子,蜾蠃负之。"毛传:"螟蛉,桑虫也。"螟蛉父母,即养父母。 ⑥"红叶"句:反用红叶题诗的典故,比喻婚事落空。唐范摅《云溪友议》载:卢渥应举之岁,偶临御沟,见一红叶顺流漂下,叶上题诗云:"水流何太急,深宫尽日闲。殷勤谢红叶,好去到人间。"当时即和诗一首。后来竟与题诗宫人结为夫妇。此事又见《本事诗》、《北梦琐言》、《青琐高议》等,惟男主人公姓名不同。 ⑦冰人:媒人。《诗经·邶风·匏有苦叶》:"士如归妻,迨冰未泮。"迨,及。泮,散。归妻,使妻来归于己,指婚事。后遂称媒人为冰人。 ⑧拿云手:比喻本领高强。也比喻志气远大。语出唐李贺《致酒行》诗:"少年心事当拿云。"南戏《张协状元》:"从空伸出拿云手,提起天罗地网人。"

《明冤》又名《阴告》。有的剧种如蒲剧名为《打神告庙》,经常以折子戏的形式演出。它演敫桂英鬼魂在冥间告状,终于唤起海神的同情,差遣鬼兵前去捉拿王魁归案,表现女主人公"心不成灰怨未消,生死恩仇苦这遭"的执着的个性,无畏的斗争精神。

黄泉之下,阴风习习,杳杳冥冥。桂英只觉得"虚飘飘神魂茫昧,愁云磈礧,惨雾凄迷,举步难移",令她仓皇颠踬。但是为了与王魁当面对质,便顾不得这些了,她只能置恐惧于度外,状告王魁:"他如今幸尔登高第,一醉琼林忘庾廖。别选豪门配,这的是停妻再娶,乱法胡为。"在桂英看来,阴曹地府既然一向以执法公正、刑罚严酷而著称,那么惩处负心贼,报仇雪恨的时候终于到了。不过,她绝对没有想到,这位可敬的海神爷也是贵人多忘事,竟然记不得当初许下的诺言,听了桂英的陈诉后,说:"原来为婚姻事,这事不是我衙门听理的,不得在此缠扰。"他声称本衙门"但司海内风涛险,不管人间闲是非",遂命小鬼把桂英扶出去了。

海神竟然也骗人!桂英不啻遭到当头一棒。说什么"湛湛青天不可欺",这岂不是冤哉枉死了么?想自己刚刚"把花容埋尘土,只为与恶冤家做对垒",谁成想"昨宵误听三更梦,今日里空衔九地悲。那神灵也将人戏,赚咱上

高处掇了梯儿”。眼下真个是“船到江心补漏迟，茫茫苦海深无底”了！她无法理解海神态度的这一突然变化，没有丝毫的精神准备，然而坚执的个性决定了她不可能接受眼前的现实，“到如今前怎避后怎归”？自己已经没有退路了，她只好勇敢地再次闯了进去。

看来能让海神立案不止需要勇气，还需要一点“艺术”，所以桂英这次拿定主意，婉转进言，先唤起他的同情：“念生前两誓词，一桩桩是公案儿。这些恩山怨海关心处，大王爷，则你呵，聪明正直应难昧，我痛苦悲伤诉与谁？”然后帮助他回忆：“蒙嘱付梦中语，道是阴司间隔，待俺阳寿终时。”最后再刺激一下：“若大王爷不肯准理，却不枉了奴家这条性命？”海神到底还是被感动了，假装想起来说：“呀，这妇人因我托梦，自家缠死，特来恳告我。可怜你有这等贞烈之性，我这里与你剖断个明白。”桂英终于赢得了初步的胜利。

戏曲中关键性的情节，常需要重复几次，为的是加强观众的印象，也使后进场的观众明白就里。只要每次重复都是必要的，情境又有所不同，就不至于让人生厌。本出因写海神决定受理此案，要求桂英把王魁负心的经过从头说起，作者遂用【二煞】、【三煞】二曲，让桂英简洁而有条理地边唱边说自己的全部遭遇，抒发她的满腔怨恨。唱词表面上是针对王魁的，实则勾画了科举制下某些书生“一阔脸就变”的丑恶共性，想当年“他呵青春未遂乘龙志”，亲央媒人到谢家求纳为婿，“眼见的百年结发，不离侧三载相偎”；一旦到京中了状元，便“燕巢忘旧主，身荣又向豪门赘”。两相对照：“我宁甘九死无他志，他忍负三年竟再妻，害得我生巴巴自堕冤业地。”

科举制度曾是人间无数悲剧的渊薮。仅在宋代，登科弃妻的案件便时有发生，王魁就是传说中的一个。明沈璟《南九宫曲谱》所收的【刷子序】曲，一连串数落了四个饱读诗书却忘恩负义之徒，其中就有王魁：“书生负心：叔文玩月，谋害兰英。张叶(协)身荣，将贫女顿忘初恩。无情李勉，把淑英鞭死，王魁负倡女亡身。”此外还有个马踏赵贞女的蔡伯喈。他们最后都可耻地遭到了“果报”。本剧的作者也是读书人，难免惺惺相惜地学高明作《琵琶记》的榜样，为此辈“雪冤”、翻案，塑造登科而不负心的男主人公形象。但是由于本剧的情节骨架根源于民间传说，“告庙”、“倡女亡身”等，又是同一母题的宋元戏文、杂剧作品中最精彩的情节，早已为广大观众所认同了，所以他无论怎样改编也必须把这些关目保留下来。正因如此，这一翻案作品才有了精神命脉，才有了同样震撼人心的感人力量。

托名汤显祖的《焚香记总评》有云：“作者精神命脉，全在桂英冥诉几折，摹写得九死一生光景，宛转激烈。其填词皆尚真色，所以入人最深，遂令后世之听者泪，读者颦，无情者心动，有情者肠裂。何物情种，具此传神手？独金垒换书，及登程，及招婿，及传报王魁凶信，颇类常套，而星相占祷之事亦多。然此等波澜，又酷毹上不可少者。此独妙于串插结构，便不觉文法沓拖，真寻常院

本不可多得。”此说十分中肯，歆慕之情也溢于言表。日本近代学者青木正儿则批评本剧说：“打消背约事实，使之重圆，是虽出于传奇常套，反减杀悲剧之兴味焉。”(《中国近世戏曲史》见仁见智之说，读者可自为取舍。（冯俊杰）

蝴蝶梦　　谢　国

第二十出　扇　　墓

【懒画眉】(贴持扇上)东君初试一枝红，冰泮横塘翠浪重。舞鸾孤影蕙帷空，没个人儿共，梦里行云散晓风①。

奴家杨氏妙香是也。雅负工容②，颇饶风韵，不幸丈夫亡故，独守孤帏。临终遗命，待坟土干了，教奴嫁人，因此忙劫劫的把他安葬，已经两月，频来看视，土尚未干。连日苦遭风雪，不得出来，今日晴暖，不免看一遭去。呀，春暖雪消，坟土一发湿了，如何是好？雪呵，你就是我杨妙香的对头了。(想介)我想雪犹自可，如今春天的雨，是长要下的，空眼巴巴的望这块土怎生得干？不免将手中扇子，满拚扇他几日，扇干了嫁了人去，后边下雨下雪管他怎的！(坐地扇介)

【前腔】新阡马鬣未干封，暖入酥花雪正融，不辞摇罢唤春风③。待便觅丝罗共④，奈临诀丁宁语未终。

【前腔】(生上)双丸如箭转头空⑤，残腊初归春又逢。呀，佳人何事引酸风⑥？冷骨应先痛，想积雪侵坟怕土脉融。

这位小娘子，怎么拿扇子在坟上扇？想是坟上残雪，没人打扫，自己在此扇他。这样妇人也就难得，不免上前问他一声。(见介)(生)小娘子，这是一所坟，你扇他怎的？(贴)不瞒客官说，这是我丈夫的坟。因临终遗命，教我坟土干了嫁人，等了两个多月不见干，故不辞劳倦，只得在此扇他。(生)目下春气发生，雨露时降，靠你一人扇他，也不得干，等到南薰风起，长夏烈日之中，不过三两日自然干了。(贴)客官有所不知，奴家等不得了。

【前腔】春来春去一场空，这没主花枝几日红？怎待他烈日与炎风，窄地把韶光送，却不道无价春宵一刻中⑦。

(生)元来如此。借过扇来，俺替你扇，眼下就干了。(贴)怎好动劳客

官？(生代扇介)

【玉胞肚】素纨轻拥，鼓元阳春泥渐融。那些个近泪难干，况兼他烈火相攻。还将气篇借天公⑧，人愿由来天所从。

恭喜，坟已干了。(贴)呀，果然客官一扇便干了。

【玉交枝】情倾意耸，有心人无心便逢。这一抔乍掩潮痕重⑨，忽然间坼破云踪。从今重整旧房栊⑩，不须仍恋闲丘垅⑪。(拜介)谢伊家神工鬼工，感深恩情中意中。

多谢客官助力，仓卒中无可奉酬，就把这扇子奉送罢。(生)多谢了。

【赏宫花】佳人知重，出冰纨翠袖中。吹倒鸳鸯冢⑫，聊凭一剪风。从今以后呵，不索空寻巫峡梦⑬，任为云飞入楚王宫。

【皂罗袍】(贴)只为遗言曾奉，怕土疏蚁入，雨渍苔封。忍骨头未冷各西东，奈情根逗起无栏纵。涂朱拖黛，依然玉容。铺金叠绮，依然绣栊。肯守着一堆黄土把青年送？

坟土既干，奴家心愿已遂，就此告别回去也。正是：懒向孤灯熬夜雨，且描双黛领春风。(下)(生笑介)世间有这样妇人，夫死两月，就变了这副肚肠。坟土等不得干，嫁去也凭你，却在此扇。又可笑，又可恨。咳！

【前腔】毕竟情肠易动，恨云根未燥，雨态先浓。世间恩爱总如侬，幻缘配合都成梦。百年缔好，衾同穴同。一朝诀别，恩空爱空。怎能彀向多情窟里觅个无情种。

这扇子丢弃了才好，但也是一桩奇异公案，且带了回去。

[集唐⑭]一片年光揽镜惰，罗裙蝉鬓倚迎风。

蓝丝重勒金条脱，万古魂消向此中。

〔注〕 ①行云：喻指男女欢会。典出战国楚宋玉《高唐赋序》，楚怀王梦巫山神女自荐枕席，女去而辞曰："妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为行云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。" ②雅负工容：向来以女工与容貌自负。言外之意，惟不具备妇德与妇言。封建礼教要求妇女应具备四种德行，即妇德、妇言、妇容、妇工，是谓"四德"。 ③翣(shà)：古代仪仗中用的大羽毛扇。 ④丝萝：兔丝与女萝，都有蔓而且生长茂密，纠结一起，很难分开，古人多用来比喻婚姻。《古诗十九首》之八："与君为新婚，兔丝附女萝。" ⑤双丸：比喻太阳和月亮。 ⑥酸风：侵人肌肤之风。唐李贺《金铜仙人辞汉歌》："魏官牵车指千里，东关酸风射眸子。" ⑦"春宵无价"句：极言良宵的可贵和难再。宋苏轼《春夜》诗："春宵一刻直千金。" ⑧气篇(yuè)：通风管。 ⑨一抔(póu)："一抔土"之省文，代指坟墓。典出《史记·张释之冯唐列传》："假令愚民取长陵一抔土，陛下何以加其法乎？"长陵即汉高祖刘邦墓。 ⑩房栊：本指窗棂，引申指房间。《汉书·班婕妤传》："广室阴兮帷幄暗，房栊虚兮风泠泠。"师古注曰："栊，疏槛也。"《文选·张协〈杂诗〉》："房栊

无形迹，庭草萋以绿。"注引翰曰："栊亦房之通称。"　⑪丘垅：坟墓。一作丘陇。《汉书·刘向传》："黄帝葬于桥山，尧葬济阴，丘垅皆小。"　⑫鸳鸯冢：夫妻或情侣相恋慕，死后合葬之墓。剧中用此，是说杨妙香既决定改嫁，将来肯定不会与前夫合葬，故云"吹倒鸳鸯冢"。　⑬"巫峡梦"二句：借宋玉《高唐赋序》楚怀王梦里与巫山神女欢会之事，表明扇坟女子从今后可以寻找新的夫婿或情人，再不用孤守空房了。　⑭集唐：明传奇下场诗的一种，一般选取四首不同的唐诗各一句而成。

《蝴蝶梦》是根据《庄子》及明代拟话本《庄子休鼓盆修大道》改创的，因采前者《齐物论》中"昔者庄周梦为蝴蝶"之语而名，搬演虚构的庄周成仙之事。子休，剧中庄周之号。戏写战国时蒙人庄周，淡泊功名富贵，携妻韩氏隐居抱犊山中。一次白日做梦化为蝴蝶，启发了他的道心。在和友人惠施、监河侯往濠梁观鱼时，因羡鱼儿之乐，更使他忘机齐物，向往自由。又因薪米俱尽，向监河侯借贷遭到拒绝，而使他顿悟友情之不可靠，道心遂固。是时赵王喜剑客，王子谏阻不听，遂厚币礼聘庄周前来劝止。庄周游说赵王并使之警醒，然后拒绝封赏，仍还其山。仙人长桑公子奉西王母命下凡引导庄周修道，先以骷髅点化，后又赠予丹药，令其回家修炼，并度脱韩氏。庄周假死，韩氏因尘念未了，见了庄周幻化的周生便把持不定，险些坏了贞节。庄周现身，韩氏羞愧得无地自容，深为忏悔。其后夫妇一起修成大道，拔宅飞升而去。

《扇墓》在剧中是第二十出，写庄周告别长桑公子于归家途中遇到的一桩怪事：一个身穿孝服的年少妇人正在用力扇其丈夫的坟墓。原来其夫临终遗命，直待坟土干了她才可以嫁人。因此上她急煎煎把他安葬了，两个月来频频看视，没想到春暖雪消，坟土一发湿了，无奈何，只得拿把扇子不辞辛劳拼命地扇。

这个女子叫杨妙香，妙就妙在她一点也不隐讳自己"舞鸾孤影惹帷空，没个人儿共，梦里行云散晓风"的苦闷，见人就表白她想嫁人的愿望。"春来春去一场空，这没主花枝几日红？怎待他烈日与炎风，窄地把韶光送，却不道无价春宵一刻中。"这种人生如梦，青春易逝，良宵苦短，应当及时行乐的人生观，从她的口里说出来是那么自然，丝毫也不给人矫揉造作之感。"只为遗言曾奉，怕土疏蚁入，雨渍苔封"，她才来此扇坟，要不然早就改嫁去了。在她看来，只有傻瓜才"肯守着一堆黄土把青年送"。

面对这样一个不怕人笑敢于坦露胸怀的奇特女子，今天的有些读者怕是很赞赏呢。但在理学很盛行的明季，着实让士大夫们感到"心悸骨寒"（柱笏斋刻本评语）。剧中庄周就嘲笑说："世间有这样的妇人，夫死两月，就变了这副肚肠。坟土等不得干，嫁去也凭你，却在此扇，又可笑，又可恨。"其实作者真正的用意，是不叫你笑也不叫你恨的，他是在作道教宣传。

这位貌似有个性的扇坟女子，实际上是个寓言式的人物，现实生活里是没有的。作者写她只执着于满足现世的欲望，礼教、贞节、爱情及其誓言等

等，在她眼里统统一文不值。甚至当庄周对她说，那坟“等到南熏风起，长夏烈日之中，不过三两日自然干了”时，她也不假思索地如实相告：“客官有所不知，奴家等不得了。”作者是想借以表明，无论多么恩爱的夫妻也是靠不住的，就像后来《红楼梦》中《好了歌》说的那样，“君生日日说恩情，君死又随人去了”，到头来只是一场空。作者认为，“世间恩爱总如侬，幻缘配合都成梦。百年缔好，衾同穴同。一朝诀别，恩空爱空”，因此主张“向多情窟里觅个无情种”。他把写这桩“奇异公案”的目的，说得已很清楚了。

本出在结构上，只为下面韩氏“萦不尽情丝”的近十出戏铺垫，是一种未雨绸缪的写法。后来韩氏听了这件怪事，先是激烈地抨击扇坟女子，继而在庄周假死之后，痛不欲生地一心要殉节，殉节不成便终日守墓。可是当庄周幻化成自己的弟子前来祭奠时，她一下子便乱了方寸，恰似鬼使神差一般，时时处处地呈现其艳态柔情，春情勃发而不能自已，因为那是个风流倜傥的美少年。最后她终于脱弃孝服，撤除灵堂，只想立刻出嫁，而把守节和修道之事扔到云外。全剧的主题——“仙果难成，玄功难进，还要去静中寻静，空里求空”（第三十二出），由此得到了淋漓尽致的表现。

这一神仙道化剧的主题实在是逃避现实的。幸亏“形象大于思想”，作品客观告诉人们，禁欲主义的观念是多么不合理，多么虚弱，经不起一点点“人欲”的考验。相形之下，韩氏反而不如这位扇坟女子敢于张扬其“欲”，视“天理”如粪土来得干脆呢！

作品寓言式的夸张手法，把扇坟女子写得不近人情，是在图解道教观念。但是通篇以笔代舌，语语本色，不腐不酸，加上极富喜剧色彩的人物对话及情节，大大提高了这出戏的观赏价值。谢国是万历武科状元出身，曾经镇守粤东，多所建树，原非戏曲作家。大概是明末风云变幻的悲剧时代，才使他产生了在世出世的念头，遂“以词翰之余度为梨园法曲，亲教习而试之”（陆梦龙《蝴蝶梦序》），可知将军横槊入于文章之府，无非是抒发他那不满现实的感愤罢了。

（冯俊杰）

东郭记

孙钟龄

第二十二出 卒之东郭墦间之祭者

（田仆上）早到傀坟边也。（王仆上）早到傀坟边也。（王见田介）老恩师

拜揖。(田)贤契①,敢亦来祭祖么?(王)然也。闻老师令弟亦已归府,怎不同来?(田)他娇子太过,不屑同来。(王)原来如此。俺每就此祭祖,既灌之后②,共享祭余。家僮,可把礼物摆下。(众动乐器祭祖介)(生上)早出了东郭,到此墦间也③。我想遍国之人俱势利小人耳,焉能物色我于尘埃之内乎。呀,那两个贵官却已祭祖也。(众祭毕介)(王)老师,我每可就此共享馂余④,猜拳行令。(王、田饮酒介)(生近前介)呀,那胡子好似王子敖,他怎么就得到此。况既是子敖,怎生不认得我?可是状貌偶同,不足介意。一路远来饥饿,不免向前求些祭余者。(向王、田介)老大人,可把俺些酒肉充饥者。(仆骂介)呢花子,我每还未受用,你便来讨吃哩。(生)呀,这些家僮大是欺人也呵。

【北新水令】风尘寥落自兴嗟,叹齐人伤哉贫也。骨缘金气老,恨向楚天赊。对景凄绝,倍教人壮心烈。

【步步娇】(旦上)看秋容一片荒郊写,尽处霜红叶。愁来不可遮,满眼苍山,妆点出儿郎劣。羞他廉耻没些些,对野花黄蝶增悲咽。

你看他立于祭者之旁,多是乞其余矣,俺且远远的瞧着他。(生)老大人,我肚儿饥得紧了,快赐与酒肉者。

【北折桂令】您可也是三齐两位英杰,须念俺不速而来,兴致豪侠。虽然你受用华奢,有的是流苏锦帐,油壁香车。须索把孤寒提挈,方显得富贵超轶。不是俺饶舌,不是俺言邪,只足下可早些儿成业,与不佞也不甚差迭。

(田)这花子却是个风的,不要多说,俺赏你酒肉去。(仆与介)两三块鹅肉赏了你去。(生接食介)酒也赐两钟么?(田)再把酒与他些。(仆与生饮介)(旦)亏他一口儿吃得下也。

【江儿水】龌龊龊亏他咽,腌臜臜怎下舌。这般口嘴真不洁,这般态度真无藉,也教人儿替你为妻妾。想着俺伊前风月,好是羞惭,只为个乞人周折。

(生)再求这一位大人赐些。(王)你也勾了⑤。(生)当得甚的,你这大人模样,我有些认得你。(王)你认得我,我却不认得汝。俺富贵的人,便亲知故旧,那一个看他在眼睛哩。(生笑介)俺又有甚么人在眼中乎?肚儿尽是未饱,索与俺酒肉者。(王)家僮,省得他缠俺,也与他些去。(仆与介)造化你,又是半碗鸡骨头,一瓶老酒。(生接饮食介)

【北雁儿落带得胜令】领了那老大人鹅半截,又待领这老先生鸡一碟。不是俺做男儿图口舌,可道你做尊官有交接。想着俺好宾朋素侠邪⑥,指望你贤主人休抛撇。为甚么把诸兄酒肉赊,可道俺享

子孙的春秋节。权把俺做了您祖与爹，权把伊做了俺枝和叶。瓜瓞，您为俺享祀儿能丰洁。非别，这是咱血食儿不应绝。

(众仆推介)花子醉了，胡说乱道怎的。(旦顿足介)你看他凭人推拽，好是没气魄也。

【侥侥犯】看他个扯去推来身半斜，要人怜无多说。陪着脸妆聋作呆，那心情太劣。只贪这口酸脓血，凭他扯得皮肤裂。好教我恨着他还为担疼热。

(生)那盘中还有许多剩下，一发把了俺罢。(田、王)真真可厌，推他开去。(仆推介)(生怒介)

【北收江南】呀，眼前尚未辨龙蛇，休把我便摧折。一会价人儿做两截，前番恭敬总虚竭。恁悠悠可嗟，恁悠悠可嗟，您可也为德不卒未豪奢。(仆推生倒介)

(旦)苦！直推倒也，这贱骨头呵，

【园林好】在家中将他爱也，又何曾轻汤半些？似这样的一交横跌，敢捏得手儿瘸，敢撞得脚儿折。(生持棒舞介)

(仆)还不去？(生)这青山绿水都是你家的么？

【北沽美酒带太平令】这的是古今来相共者，这的是古今来相共者，须不是您两家的私产业。觑了这古冢累累白日斜，那些个久骄奢，可是没方法把春赊。看萧萧白杨丹叶，狡狐兔穿透了荒穴，莽牛羊踹蹋了残碣。你呵，夸甚的豪杰大侠，到斯时存耶否耶？呀，笑杀了齐景公牛山呜咽⑦。(舞棒下)

(田、王)这分明是个风子⑧，倒被他搅这一场。家僮每，快些收拾回去。(众应介)(王、田上车行介)

【清江引】暮光又早生新月，野旷西风冽。狂夫直恁邪，心丧应难说。俺且归卧红妆谈笑也。(共下)

(旦)人之无良，我以为夫。他已是烂醉去了，这两个官儿也去了，俺索从旧路早赴家中，说与妹妹知道。

【尾声】他在家可是心儿热，指望他做嘉宾欢悦，又谁知底样儿郎难诉说。

〔注〕①贤契：长辈对子侄辈或老师对弟子的爱称。 ②灌：祭祀开始时举行的一种仪式，把酒浇地以求神降。 ③墦(fán)：坟墓。 ④馂(jùn)余：吃剩下的或剩余的食物。 ⑤勾：够。 ⑥侠邪：通作狭邪，小街曲巷，古时代指娼妓居处。此言好狭邪之游。 ⑦牛山呜咽：指悲叹人生短暂。典出《晏子春秋·谏上》："(齐)景公游于牛山，北临其国城而流涕曰：'若何滂滂去此而死乎？'"牛山，在今山东淄博。 ⑧风子：疯子。

《东郭记》传奇为明人孙钟龄所撰，除《东郭记》外，他还撰有传奇《醉乡记》，合刊为《白雪楼二种曲》。

《东郭记》共四十四出，其故事出于《孟子·离娄下》："齐人有一妻一妾而处室者，其良人出，则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者，则尽富贵也。其妻告其妾曰：'良人出，则必餍酒肉而后反；问其与饮食者，尽富贵也，而未尝有显者来，吾将瞯良人之所之也。'蚤起，施从良人之所之，遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间，之祭者，乞其余；不足，又顾而之他。此其为餍足之道也。其妻归，告其妾，曰：'良人者，所仰望而终身也，今若此。'与其妾讪其良人，而相泣于中庭。而良人未之知也，施施从外来，骄其妻妾。"

《东郭记》的内容并未局限于此，作者仅将此事作为剧情的一条线索，又加了另外两条线索，一是王骥、淳于髡的故事，二是陈仲子的故事。其间又加进了田戴、公行子、尹氏、绵驹、陈贾、景丑、章子等人物，人物故事多出自《孟子》，亦有取自《高士传》、《战国策》、《史记》的，镕铸整合，形成一个结构完整、线索分明、故事曲折的传奇剧。齐人的故事并未止于妻妾相泣于中庭，而是继续写他受此刺激之后，离家求仕，干谒豪门，在淳于髡的推荐下，官拜大夫之职。后与王骥争夺"垄断"，为王骥嫉恨，向齐王进言派他率军伐燕，不料他竟立大功，由此升为亚卿，后又封为上大夫，赐号东郭君。最后追慕"陈仲高风"，携妻妾归隐于陵。王骥本是无赖之人，日攘其邻之鸡，用行窃所得之金，贿赂当道，谋得高官。一日祭祖，遇见未发达时的齐人，百般殴辱。待齐人腾达之后，则竭尽谄媚之事，提出做儿女亲家。淳于髡虽不像王骥那样负义作奸，然亦为无德无才之人，靠滑稽善辩、投人所好而被齐王看中，陡升为亚卿。至于下大夫陈贾、中大夫景丑等，皆为下流无耻之辈，为了巴结讨好王骥，不惜拔掉胡子、换上女装，行妾妇之道。陈仲子则是一个品行高洁的人物，与世无争，甘于清贫，但是别兄抛母，未尽人子兄弟之道，与儒家的要求也有一定的距离。

该剧最成功之处是刻画了一个世风浑浊的社会中的真实的人物——齐人，他绝不是个道德高尚的君子，所作所为，多半是"花脸勾当"：扮乞儿，游街市，所结交者，都是偷鸡摸狗不学无术之流；浪游曲径，凭着副俊雅面孔，骗得美人成婚；抱着娇妻，却又勾引小姨，还厚颜求妻子作伐；颠踬于东郭墦间，乞人祭祀余食，每日醉归后，还骄其妻妾，称自己交游豪富，妻妾戳穿其谎言后，却大言不惭地说："我玩世之心，卿须未识。你红粉之流，知些甚的。"用妻妾的首饰，作求仕的贿赂；一旦得志，便欲挟私报复，争占"垄断"；显贵之后，便盖宫室、制新衣，追求享乐。但是，他也没有坏到道德上一无是处的地步。他重情义，富贵后没有忘记贫贱时的朋友，提携小齐人；发达后仍让糟糠之妻妾登堂入室；对王骥的报复也能适可而止，释怨忘仇，允许对方重修旧好。

作者对齐人的态度颇值得玩味，尽管描写了他的种种"劣行"，但作者没有进行尖锐的批评，甚至连委婉的指责都没有，相反，在他人生旅程的设计

上,让他苦尽甘来,最后以高官厚禄而归隐,使他进入了一个理想的人生境界。难道作者没有道德的是非标准,肯定齐人甚至王骧之流的所作所为?不,他是一个现实社会的清醒者,也是一个把握着道德尺度的人,但是,他认识到了社会的复杂性与人性的复杂性:"妾妇名流,兼金世界,说甚清廉道义?笑饿士西山无气色,大道东陵有面皮"(第二出)。在这个社会,理想的道德行不通,高尚君子将处处碰壁,攘鸡东邻之人,乞食墦间之辈,与衮衮公卿大夫没有多少差别,只要他们会取巧,脸皮厚,摇身一变,即成权豪势要、国家栋梁,齐人的人生道路即是作者这一看法的形象演绎。作者客观而不动声色地描摹齐人形象,未加褒贬,表明了作者对这个社会的无奈。在他看来,齐人代表了社会生活中的绝大多数人,投机取巧,缺乏人格,好权爱色,贪图享乐,但对他人有一定的爱心,也重情义,所有的行为都在法律与社会习俗许可的范围内,要将这样的人性改变成圣贤的品德,几无可能。许多评论者都说该剧是"刺时骂世"之作,我以为此是皮相之论。作者以极其严肃的态度描绘了社会生活的图像,并告诉我们:人性就是这样的卑下,社会就是这样的浑浊。一个人若不想成为与蛆虫争食的陈仲子,就只能做同流合污的齐人。从这个角度来看,作者通过齐人发迹变泰的过程描写,表现了人性的悲剧与社会的悲剧。只要这人性改造不了,这社会的风气便改变不了,一代一代的人只能像齐人那样,为了谋取富贵,或卑颜屈膝,摇尾乞怜,或投靴行骗,吹嘘卖弄。读了此剧后,会使人心中泛起深深的寒意,并没有体验到任何谐谑的趣味,只是更清楚地看到了人性的丑陋,为人性难以改造而悲哀。

本篇所选取的第二十二出《卒之东郭墦间之祭者》,是全剧情节的枢纽,从此出之后,齐人的人生开始向富贵腾达转变。该剧写齐人之妻怀疑丈夫所交并非冠盖,他"常道豪华席上来,又不把名儿卖,胡乱将言诒。唉,他觑俺似婴孩,大言相骇。果是他显者相投,应出形骸外,怎不高车辱顾柴?"(第十九出)于是尾随丈夫外出,见丈夫在半路上脱掉了长衫罗衣,换取了褴褛衣衫,手持荆条木碗,往东郭墦间,乞食于祭者。这一出即是写她亲眼看到的丈夫如何乞食、如何被人打骂的景象。场上虽然还有齐人、王骧、田戴以及数个仆人,但演得最好的、观众的眼光落得最多的当是齐人之妻。

此时的她,内心之痛楚难以名状,原先她眼中心中的齐人是相貌俊伟、志向高远、所结交的朋友皆是国中之贤达的优秀男子,虽然在近时对他也有所怀疑,但她决没有想到自己希望终身有托、共享富贵的丈夫竟是厚颜无耻的乞食者。作者为了表现她心中的那一份痛苦与失落,以景写情,以外衬内,让观众充分感受到其椎心刻骨的悲哀。如唱词【步步娇】云:"看秋容一片荒郊写,尽处霜红叶。愁来不可遮,满眼苍山,妆点出儿郎劣。羞他廉耻没些些,对野花黄蝶增悲咽。"霜打翠叶,风吹野花,山峦荒凉,秋郊萧瑟,置身于此种景色,会让人感到生命的衰萎与生活的苍白,况又让该女子面对这样无赖无

能的丈夫，她的心中岂能没有绝望的感受，设身处地，愁何以堪？

当然，作者并没有只表现齐人之妻的痛苦与愤恨，还表现了她对丈夫的怜惜。当丈夫被豪家仆人推打时，她既恨又怜："看他个扯去推来身半斜，要人怜无多说。陪着脸装聋作呆，那心情太劣。只贪这口酸脓血，凭他扯得皮肤裂。好教我恨着他还为担疼热。"(【侥侥犯】)俗话说，一夜夫妻百日恩，齐人自从认识她之后，总是疼爱亲热，呵护奉承，他们之间有了很深的感情，尽管丈夫为显示自己的本事而欺骗她，让她痛心疾首，但丈夫毕竟是自己的亲人，与己休戚相关，怎能忍受丈夫受人凌辱？由此可见，作者这样表现女子的内心世界，是完全反映了真实的人性的。

此出的舞台表演亦很有特色，舞台上的场景被分成两个部分。因为齐人之妻是在隐蔽处观察丈夫的行为，故而齐人乞食与被权贵仆人推打是一个部分，齐人之妻在一旁观看与抒写心中的愤恨、怜惜之情是另一部分，一边是动，一边是静，形成一种画面上的对比。这种构图还能产生这样的效果：一边是年轻貌美的妻子，一边是厚颜乞食而遭奴仆推打的无赖丈夫，观众会替齐人之妻分担难堪尴尬之情，会对齐人之妻充满同情，为她惋惜，为她悲哀，心中会激荡起久久不能平息的波澜。　　(朱恒夫)

东　郭　记

孙钟龄

第二十六出　妾妇之道

【小蓬莱】(王骓引众上)自笑权奸得主，一时威震齐都。城狐有势①，骊龙可攀②，群羊竞趋。

金多职显任横行，自羡男儿名利成。欲断扫门那可得，世人煞是会逢迎。下官齐国右师王骓是也。俺自田师荐引之后，君王特简拜为今职，举前之人无出吾上。(笑介)真不负王子敖也。近者这些势利老兄时时拜谒，却也懒于交接，但难为他每来意，索与倾倒一番。左右，如有人来，即便通报。(扮陈贾、景丑共田戴上)

【紫苏丸】同朝臭味偏无妒，结就了一番党与。而今显者是谁与？索与高攀去。

(贾)下官下大夫陈贾是也。(景)下官中大夫景丑是也。(田)下官盖大

夫田戴是也。(贾)田老先生,今王右师大人当朝第一,却在老先生门下,俺与景老先生因此借重吹嘘,约同进谒。(田)少停见子敖,便与导达二位盛意便了。(景)些须礼物,都是俺二人薄敬,烦老先生一言,须得右师全纳。(田入)(众禀介)禀爷,田爷和两个官儿来到。(王)便请进。(田逊见介)(王迎介)老师请转。(田)今日右师尊贵,朝廷序爵,区区师生名分不必提了。(王)岂敢。这二位一向未会。(贾)晚生陈贾。(景)晚生景丑。(田)二君久仰子敖高谊,特以礼币为赞,央不佞导达,幸为俯存。(王)老师见教,便当权领,二君多谢了。(贾景)些须孝敬,愧不成礼。(王)二君初会,杯酒一谈,不知可屈留否?(贾景)不敢,右师老大人留酌,晚生辈为荣多矣。(王)如此,教左右看酒过来。(王把酒)(众逊谢介)(王)不佞菲才,何当厚雅。

【排歌】市井凡才,穿窬鄙夫③,何当长者之车。更多仪斐叠灿金珠,礼意周旋敬有余。羞当路,惭要枢,高贤不识是余辜。须脱略,休过拘,高歌畅饮属吾徒。

陈郎少年,美如冠玉,若作妇人,不知得人多少爱也。(贾)既明公过爱,便当改作红妆,以侑明公之酒。(贾去冠带作妇扮介)(王)妙人!妙人!怎就晓得俺子敖酷爱南风④,备此物色。(贾奉酒介)右师爷请酒。(王笑饮介)

【前腔】(贾)喜值青年,全然未鬚,何妨巾帼罗襦。搽脂抹粉媚如狐,不数龙阳和子都⑤。深深拜,款款趋,衾裯愿抱夜深余。无阳气,不丈夫,朝中仕宦尽如奴。

(田)王子敖,就将陈卿作如夫人何如?(王笑介)

【前腔】(田)何物陈娘,偏教美都⑥,浑身腻滑如酥。丰肌弱骨是名姝,皓齿明眸女不如。须垂盼,还借嘘,使君有妇愿为夫。怜新妾,存小奴,齐卿唾手笑姑姑。

(景)俺原与陈兄同来拜谒,倒冷淡我没趣了。难道他会作妇人,我不会作妇人么?不免也扮作妇人着。(田)你却多几根胡鬚了。(景)这何难拔而去之。(拔鬚扮妇介)右师爷请酒。

【前腔】腐鼠堪惊⑦,黔驴技孤⑧,也应狼跋其胡⑨。便教摇尾竹篱呼,何似簪笏枕席娱。名节扫,廉耻无,一班儿妾妇笑谁乎。看颜色,躬起居,门前常有妇人舆。

(贾景)晚生暂此告退,惟愿大人青目⑩。(王)中心藏之,何日忘之⑪。(田)一日不见,如三月兮⑫。(王、田先下)(景)小陈,你委实标致,可惜多了那话儿。(贾)老婆子莫胡说,看你这般行状,一发丑了。(景)我每如此模样,怎生家去?路上傍观不雅。(贾)怕他甚的,遮了扇儿,只作女

子走去便了。

两个大老先生，忽然妾妇其行。

莫笑陈娘景姥，而今都是卿卿。

〔注〕 ①城狐：城墙下挖洞而居的狐狸，要抓它就可能毁坏城墙，故以之比喻有所倚仗而为非作歹的人。宋洪迈《容斋四笔·城狐社鼠》："城狐不灌，社鼠不燻。谓其所栖穴者得所凭依，此古语也。故议论者率指人君左右近习为城狐社鼠。" ②骊龙：黑龙，传说其颔下有宝珠，故此处以"骊龙可豢"代指聚敛财富。《庄子·列御寇》："夫千金之珠，必在九重之渊，而骊龙颔下。" ③穿窬(yú)：钻洞爬墙，指做贼偷东西。窬，借为逾。 ④南风：指男同性恋。 ⑤龙阳：指战国时魏王的男宠龙阳君，据《战国策·魏策四》记载，他以"得为王拂枕席"为幸，并担心"四海之内，美人亦甚多矣，闻臣之得幸于王也，必褰裳而趋王"，魏王于是下令：国中有敢言美人者，族。子都：古时美男子。《孟子·告子上》："至于子都，天下莫不知其姣也。" ⑥美都：美丽闲雅。《诗经·郑风·有女同车》："彼美孟姜，洵美且都。" ⑦腐鼠：《庄子·秋水》："夫鹓雏发于南海而飞于北海，非梧桐不止，非练实不食，非醴泉不饮。于是鸱得腐鼠，鹓雏过之，仰而视之曰：'吓！'"此处以嗜腐鼠喻剧中人物人品之卑污。 ⑧黔驴：唐柳宗元《三戒·黔之驴》记黔地无驴，有人载一驴入山，虎见之，惧其庞大，避之，后觉其无异能，稍近之，驴奋蹄击虎，虎因知其技止此，遂扑杀驴，食其肉而去。 ⑨狼跋其胡：语出《诗经·豳风·狼跋》："狼跋其胡，载疐其尾。"跋，踩；胡，颈下的垂肉。此则指处境狼狈。 ⑩青目：垂青，对人重视。史载三国魏末阮籍能为青白眼，对庸俗之徒施以白眼，对心气与己相合者施以青眼。 ⑪"中心"二句：见《诗经·小雅·隰桑》。 ⑫"一日"二句：见《诗经·王风·采葛》。

此出《妾妇之道》，用漫画的手法摹写了官场的龌龊与官员的无耻，撕掉了平日里装模作样的所谓君子的遮羞布，将他们的丑陋面目暴露在众目睽睽的舞台之上，替饱受压迫的民众出一口恶气。

历朝历代，没有一个官员不口口声声说自己一心为了民众的利益，没有一个官员不到处宣扬自己的公正无私，可事实上，有多少官员真心实意地为百姓谋福利？又有多少官员能站在公正的立场上替小民作主？但是，他们仁义道德的宣传往往能掩盖其男盗女娼的行径，让无数不了解官场的普通百姓信以为真，把改变现实苦难的希望寄托在他们身上。该剧的作者则想通过该出戏告诉那些无知的民众：千万不要将希望寄托在这些人身上，他们不是你们的救星，不是人类的精英，不是道德的榜样；相反，是你们的压迫与剥削者，是人类的渣滓，是道德上的败类。

王骾得势之后，骄傲之情，溢于言表。他也知道自己是"权奸"，是"城狐"，但他更知道自己得到国主宠爱之后，能"威震齐都"，作威作福，肆无忌惮。他结交势利小人，以扩展自己的势力；他收取礼币，贪取钱财；他好南风，

使俊美少年作自己的男宠。他官拜右师,“当朝第一”,可以想见,他任用的一定是狐群狗党,所行之策则必然会祸国殃民。

下大夫陈贾、中大夫景丑、大夫田戴就是王骥的狐群狗党,前二人因位居下僚,为了巴结王骥,其言行更是无耻。当王骥夸赞陈贾美如冠玉,并用语言挑逗他时,他身为一个有官职的男子,竟不为对方伤害他人格而气恼,反而自认为这是攀附的绝好机会,立即表态:“既明公过爱,便当改作红妆,以侑明公之酒。”扮作妇人后,竟毫无羞态,洋洋自得:“搽脂抹粉媚如狐,不数龙阳和子都。深深拜,款款趋,衾裯愿抱夜深余”。(【排歌】第二)陈贾得宠,急坏了景丑,自思:“难道他会作妇人,我不会作妇人么?”便也扮作妇人侑酒,田戴嫌他有胡子,他立即拔而去之。人心之丑,莫此为甚。

官场的原态生活中,自然不会有此类事发生,但它所揭露的官场的腐恶却是普遍而真实的。权贵们作威作福,公然受贿;僚属们趋炎附势,不择手段。它让观众看到了官场的真相与官员的嘴脸,从中领悟到社会风气污浊的根本原因。

这出戏上场的有四个人物,全是丑角,且扮演的都是卑鄙下流之徒,他们的言语行为彰显出其人品的污浊,与他们作为官员的尊严身份形成巨大的反差,从而带来滑稽的效果。不同修养的观众可以从浅、深两个层次上欣赏这样的表演,浅层次的欣赏属感性的层面,可以令人为之一粲,因为“当朝第一”的权贵喜欢搞同性恋,而这种同性恋又是男扮女装版的,两个男人居然还为此争风吃醋。深层次的欣赏则属理性的层面,它启人深思,予人警示,让我们想到不能让剧中那样的败类在新的时代占据着要津,阻碍我们民族前进的步伐。

(朱恒夫)

醉乡记

孙钟龄

第十五出 徒将鼓瑟意

【绕红楼】(扮卓王孙、司马长卿、仆从上)(卓)堆积黄金广货财,临邛令常到门来。(司)想凤操低弹,驷车高载,旧事尚堪怀。

(卓)富比陶朱百万资,英才复喜作门楣。(司)非关绿绮能成合①,自是红颜有鉴知。(卓)长卿贤婿,我卓王孙做了一世财主,招你一人,增却多少光彩!只如今小的女儿尚未许人,我的眼睛原是瞎的,不敢胡乱择婿,

但也凭他自拣罢了。(司)只怕姨娘主意,与阿姊却是两样的。(卓)昨日临邛县公来拜,说有一白秀才名一丁者,是个才子;又有一个乌有生,也薄有时名。我今俱着人请他筵席,不知可到来否也?(司)想必就来。

【不是路】(生、白、丑携琴同上)拂拭尘埃,为到王孙绮席来。(生)想临邛县公呵,他人情大,却教铜臭重贤才。(白)开口就叫俺朋友名字!(生)那个是你朋友?(白)昨日同见县尊的不是?(生笑介)这等,得罪了。莫嫌猜,同袍一脉由来在②。(白)我拖带你风光须记怀。(仆禀介)白相公、乌相公都到了。(卓、司出接介)忙迎待,今朝荆识双英迈。敢言倾盖③,敢言倾盖。

(揖进介)(卓)那位是白先生?(白)小子便是。(卓)久仰,久仰!这是乌先生了,幸会,幸会!(生)此位就是长卿老丈么?(司)不敢。乌有兄,小弟一向久闻大名。(生)不敢。(奴)白相公胡须多长,怎还未冠?(白)也要你来多嘴?你的胡须又不长!(奴)白相公忘记了?在下是杜李白。(白羞介)阿哥,莫提起罢!(卓拂席介)二位先生,学生粗鄙,不足敬君。小婿薄有时名,或不为辱客耳。(生)好说。有是翁,方有是婿。(白)老丈过谦矣。我看老丈之面孔,还胜似令婿之面孔焉。(卓)白先生过誉了。小厮,看酒过来。

【前腔】(卓递酒介)玳瑁筵开,愧我村愚小婿才。(司)休相外,就中一段好缘栽。(低对生介)妻父还有一妻妹,尚未许人。(生笑介)全仗,全仗。(白问介)相如老兄,说甚的?(司)不曾说甚的。相如是小弟贱名。(白)我常听得人说,司马相如,司马相如,只道是你尊号。这等,司马迁是你尊号了?(生背笑介)笑驾驼,长卿姓氏还不解,又把太史龙门胡乱猜④。(卓举杯介)二公请干几杯,小菜请进一二,承相爱,好教杯底犹余在。进些蔬菜,进些蔬菜。

(生)久闻长卿长于绿绮,敢请一教。(司)小弟不足道。想老兄定是妙的,敢洗耳以听。(生)这等是班门弄斧了。奴星,取琴过来。(卓)又来弹琴了。我是不知音的,且进去睡睡。(下)(司)老兄请操一曲。(生弹介)(白独坐饮酒,冷说介)好没趣!酒也不吃,只管弹琴做甚?(生)长卿兄呵,

【红衲袄】俺不能够效凌云把诗赋裁⑤,却待要学求凰把弦索揣。知道咱妹夫抵得兄夫在,只怕他小姐无如大姐乖。俺这里弄班门谅不该,莫做了鼓齐门全不睬⑥。天那,那多娇可又知音也,好向珠帘敲玉钗。

【前腔】(司)乌有兄呵,俺待与做联襟一队排,成就你狎红裙一世的

采。若教他文君小妹无佳客，羞杀了司马姨夫说俊才。想着俺那女钟期音律谐⑦，管取他小琴娘情事蔼。便阿姨犹自含羞也，令姊还应做说客来。

(白)厌，厌，厌！我自先回去了。带了你这俗人，一席好酒，一些趣儿都没有了。司马兄，多谢了，多致意妻父。(司)你也妻父？(白)这等，令妻父。(司笑介)白兄，且莫忙。俺妻家有数通宵之饮，如今且与二兄花园嬉嬉去。一曲《求凰操》，千秋跨凤缘。(共暂下)(旦扮文君、小旦扮文君妹共上)家君邀贵客，姊妹觑佳宾。(卓尾上介)(小)姐姐，才方筝筝弹琴的，又是姐夫了？(文)不是。我听得小厮每说，是请来的乌有秀才。(小)他弹的是甚么曲？(文)也是《求凰操》。(小)甚的《求凰操》？我一些也不省得。姐姐，我看司马姐夫，朝日谈文作赋，略没些儿趣味。我若嫁个妹夫，决不要这样的。(文)倒不要这样的，敢要那样的？(小)只要像我爹爹有穿有吃的，就是好儿郎了。(文)若要这样的，一发多了。

【解三酲】不是我文君夸赛，再选不出个司马人才。他题桥意气真豪迈，喜杀人驷马归来⑧。(小)姐姐不记得他穷时了。(文)怎不记得？便家徒四壁何妨害？就涤器临邛越俊哉⑨。真堪爱，到头来茂陵割宠⑩，又与我白首同谐。

【前腔】(小)全不记犊鼻裈那时风概⑪，全不记消渴疾那样情怀⑫。你云翘错把云英爱⑬，不羡这投杼仙才⑭。只要他珍珠有的船儿载，便拚个白璧归伊袖里揣。(文)闻乌有生乃远来之客，可惜孤负他一片琴心。(小)休错怪，全不省弹琴之意，漫提他千里而来。

(文)这等，我且和你张他张看。(小)若是弹琴的客，也不消得去张了。(文笑介)这样俗气。(卓出介)姐妹每不去绣房针指，在此闲谈甚的？怕有客人窥见，快些进去。(文)同为卓氏女，(小)偏不解琴心。(共下)(卓)向年司马长卿，请他吃酒，只为弹琴缘故，我文君女儿私奔了去，出不尽丑。只亏后来做官，遮盖得些。今日这客又来弹琴，只怕小女儿又被他引去，且喜这女儿倒有见识，只说要像我有穿有吃的，便是好儿郎了。我看席中白秀才，满身罗绮，是个富家子弟，县公又说他文才好，不免将女儿招赘了他罢。叫小厮，可另换席面过来，请司马姑爹和白相公、乌有相公出来重饮。(仆请生、白、司上介)(生、白)老丈，多谢了！(卓)好说。白先生，老夫不揣，却有一言。老夫还有一小女，尚未许人，欲为彼觅一佳婿。见先生体貌衣服，委是佳郎，意欲招赘俺家，不知可否？(白)承妻父厚意，小婿怎么敢辞之也？(卓)这等，就劳乌先生与司马郎作媒便了。(生)小生微有薄事，就此告辞。(白)你不肯就罢，也不稀罕你。(司)岳翁主见这事，只怕姨娘未妥。(卓)小的女儿，一发情愿的。

(司)他可听见弹琴否?(卓)他一发不中意,不比得文君女儿。(司)这等,不消说了。(生别介)(卓)有慢了。(送生出介)(扯白介)贤婿就可与小女成亲去。(卓)招将小女婿,(司)羞杀大姨夫。(共白下)(奴掼琴介)相公,这遭再莫弹他,这活活是破亲的物件。(生)他倒是好的,只如今女儿不知趣也。

【朝天子】空自挑琴学弄乖,他别有琴心在⑮。事不谐,女儿俗气似爹来。莫怜才,枉羞人底样佳怀。漫思量凤钗,漫思量凤钗。

卓老何曾识长卿?文君千古调难赓。

聪明自误复何说?悔不生来作白丁⑯。

〔注〕 ①绿绮:古琴名。晋傅玄《琴赋序》:"中世司马相如有绿绮,蔡邕有焦尾,皆名琴也。" ②同袍:本指共穿一件战袍,语出《诗经·秦风·无衣》:"岂曰无衣,与子同袍。"此泛指朋友。 ③倾盖:本指车上的伞盖靠在一起,语出《史记·鲁仲连邹阳列传》引谚谚:"白头如新,倾盖如故。"此形容初交相得,一见如故。 ④太史龙门:指代司马迁,因其曾任太史令一职,出生于龙门(即今之山西河津县西北和陕西韩城市东北)。⑤凌云:唐杜甫《戏为六绝句》之一:"庾信文章老更成,凌云健笔意纵横。"此以"凌云"喻指为诗作文的高超才华。 ⑥齐门:又作齐女门,故址在今江苏苏州市东北。汉赵晔《吴越春秋》:"齐子使女为质于吴,吴王因为太子波聘齐女。女少思齐,日夜号泣,因乃为病。"这里以之暗指卓文君之妹不能理解乌有生的真情,反而另有所想。 ⑦女钟期:钟期,指钟子期,春秋楚人,精通音乐。因卓文君通过琴声而知司马相如才华超群,故此以"女钟期"指代卓文君。 ⑧"他题桥"二句:此为卓文君追述司马相如立志高远且终于得志的往事。晋常璩《华阳国志》载:司马相如初离蜀赴长安,曾于成都城北升仙桥题句于桥柱,自述致身通显之志,曰:"不乘驷马高车,不过此桥。" ⑨涤器临邛:《史记·司马相如列传》载,卓文君与司马相如私奔到成都,家徒四壁。为争取应得的嫁妆,文君与相如回到临邛当垆卖酒,"相如身自著犊鼻裈,与保庸杂作,涤器于市中"。这里小妹提到这事,意在讥讽相如的贫穷。 ⑩茂陵割宠:旧题汉刘向《西京杂记》:"司马相如将聘茂陵人女为妾,卓文君作《白头吟》以自绝,相如乃止。"这里用这一典故夸赞相如用情专一,有过能改。 ⑪犊鼻裈:围裙,形如犊鼻。《汉书·司马相如传》:"相如身自著犊鼻裈。"王先谦补注:"但以蔽前,反系于后,而无袴裆,即吾楚所称围裙是也。" ⑫消渴疾:中医学病名。口渴、善饥、尿多、消瘦,即糖尿病。《史记·司马相如列传》:"相如口吃而善著书,常有消渴疾。" ⑬云翘、云英:为唐代神话故事中的一对仙女姐妹的名字。事见唐裴铏《传奇》。 ⑭投杵仙才:指唐裴航。唐裴铏《传奇》载裴航过蓝桥驿,以玉杵臼为聘礼,娶云英为妻。后夫妇俱入玉峰成仙。此处以投杵仙才喻以琴曲求亲的乌有生。 ⑮琴心:寄托心意的琴声。《史记·司马相如列传》:"是时卓王孙有女文君新寡,好音,故相如缪与令相重,而以琴心挑之。" ⑯白丁:没有功名的人。

《醉乡记》全剧二卷四十四出,为明末讽刺喜剧作家孙钟龄《白雪楼二种曲》之一,与其另一部传奇《东郭记》堪称姐妹篇。《东郭记》着意于抨击官场

丑态,《醉乡记》则重在抨击科举积弊和世态炎凉。本剧故事梗概:风流才子乌有生与毛颖、罗文、陈玄、楮先生几位好友告别子墨客卿,从酒海乘舟前往醉乡,途中应邀拜访酒海龙王,却因鳖丞相妒才诽谤,不欢而散。乌有生等离开酒海到醉乡后接受李白建议,又入睡乡游玩。与此同时,白一丁、铜士臭因忌恨乌有生等的才华,也追随前去要与他们较量。在睡乡中,受到情魔和穷鬼的捉弄,乌有生尽管有司马相如帮忙,有包公监考及韩愈、欧阳修阅卷,却因不善钻营,无钱铺路,在情场和文场上屡遭冷落,而不学无术、浑身铜臭的白一丁和铜士臭却得享洞房花烛、金榜题名。乌有生等无奈回到现实,先后设祭,祈祷文昌君和织女,于是吴刚逐去情魔,魁星、朱衣战败穷鬼,乌有生与毛颖四友终于得中进士,并与其东邻无是公之女焉娘喜结连理。

《徒将鼓瑟意》为这部传奇的第十五出。乌有生到睡乡后,欲寻佳偶,决定去求娶卓文君之妹。白一丁与铜士臭先行贿赂临邛令,临邛令便把白一丁引荐给卓王孙,顺便介绍一下乌有生。于是乌有生只好与白一丁同去卓王孙家求亲,由此展开了这出求亲戏。

这出戏一共出现了七个人物:乌有生、白一丁、司马相如、卓王孙、卓文君、文君之妹、乌有生的童仆奴星。剧中就通过这几个人物的表演把情节一一铺展开。

这出戏的第一节,通过卓王孙与司马相如出场的【绕红楼】一段唱腔和宾白,引出乌有生和白一丁将同到卓府求亲一事。这一节虽属整出戏的引子,却隐约透露了求亲的最后结果。一方面是卓王孙以"堆积黄金广货财,临邛令常到门来"为荣,一方面是司马相如为"只怕姨娘主意,与阿姊却是两样的"的情况而担忧,虽然卓王孙故作开明,表示允许小女儿自由择婿,但知女莫如父,而相如与卓文君结合多年,也多少对小姨有所了解,这诸多因素加在一起,则此次择婿的真正标准似乎已隐然可见。

第二节,由乌有生、白一丁同往卓家与卓王孙、司马相如会面展开。开场一曲【不是路】,利用乌有生对临邛令"却教铜臭重贤才"的抨击而遭到白一丁"开口就叫俺朋友名字"的抗议,营造了一个误会和巧合,颇为机智风趣。当明白无意中得罪白一丁后,乌有生礼貌地表示歉意,认为两人来此都为同一目的,既是朋友,不必互生嫌隙。白一丁则赶紧提醒乌有生:"我拖带你风光须记怀。"这一对话,又巧妙把两人性格做了一个对比:乌有生大度有礼,白一丁则斤斤计较。两相比较,二人人品之高下已判。

宾主相见,表现各有不同。卓王孙一见面就先问白一丁,再问乌有生,在白一丁出洋相时又为之解围,足见临邛令的极力推荐使卓王孙对白一丁留下了深刻印象。结合末一节卓王孙的夫子自道"我看席中白先生,满身罗绮,是个富家子弟",足以见出卓王孙重钱轻贤的择婿观。相比之下,司马相如则对乌有生一见如故,并谦称"小弟一向久闻大名",后又深为其琴声折服,表示

"俺待与做连襟一对排",体现出一代文豪对人品才学的重视。而白一丁则是洋相出尽。先是乌有生的仆人奴星打趣地问他"胡须多长,怎还未冠",他尴尬之余强词夺理:"你的胡须又不长!"这时,奴星提醒他自己是"杜李白",他又羞得无地自容。原来此前他曾被奴星以"杜李白"的假名戏弄了一番。然后是在和司马相如交谈时,白一丁连相如字"长卿"这一常识都不知道,还不懂装懂地问:"司马迁是你尊号了?"这些插曲,笔致谐谑,语含嘲讽,透露出白一丁这位所谓的"才子",实际上胸无点墨、浅薄无知。相比之下,乌有生则是彬彬有礼,以一曲《凤求凰》赢得了最初以此曲追求文君的司马相如的由衷赞叹,白一丁虽不知音,也觉求亲无望,差点儿打道回府。这一节通过对比的方法,把卓王孙与司马相如、乌有生和白一丁等四人不同的性格特点形象地表现出来了。

在这一节的较量中,似乎是乌有生稍占了上风。但既然卓王孙表示要由小女自己择婿,那么外围的较量并不能说明问题,关键还须看文君小妹的态度。而乌有生在弹琴时心里也没有必胜的把握,"只怕他小姐无如大姐乖"、"莫做了鼓齐门全不睬",这些话无疑说出了乌有生内心的忐忑不安,而此后事态的不如意偏偏被他自己不幸言中。

紧接着的第三节通过文君和小妹的宾白和唱词,表明了二人的择婿观点。小妹听到琴声,先是不知弹奏者为谁,所弹何曲,然后是对弹琴者一片琴心毫不理会,宣称要嫁一个"像我爹爹有穿有吃的,就是好儿郎了"。面对卓文君苦口婆心的劝导,她反讥讽司马相如的贫穷和消渴疾病,坚决表示"只要他珍珠有的船儿载,便拚个白璧归伊袖里揣"。面对这样的妹妹,文君唯有苦笑:"这样俗气。"同胞姐妹,在择偶观念上差别如此悬殊。小妹择偶只重金钱,对才比相如的乌有生不屑一顾;乌有生满腹才学和满腔真情,只换得个"对牛弹琴",这虽是戏曲中虚构的情节,却是对明代中后期物欲横流、世风日下的社会现实的曲折深刻的反映。

第四节,亦为本出戏的结局,以乌有生求亲失败,白一丁得享洞房花烛夜而告终。结尾,以一曲【朝天子】唱出了乌有生才气横溢却不为人所重的痛心:"空自挑琴学弄乖,他别有琴心在。事不谐,女儿俗气似爹来。"下场诗四句,则以"聪明自误复何说,悔不生来作白丁"结束,进一步抨击了"文籍虽满腹,不如一囊钱"(赵壹《刺世疾邪赋》)的丑恶现实。

这出戏实际上是通过乌有生睡乡求亲失败的故事,表达了孙钟龄对现实社会的批判态度,属于借剧中事浇心中之块垒之作,正如王克家《刻醉乡记序》所指出的"苏子瞻遇不畅志,托《睡醉乡记》以寄牢骚。吾友孙仁孺(孙钟龄字),才未逢知,更谱《醉乡记》以写情事"。在作品风格方面,此剧虽寄牢骚、写情事,但通过人物幽默诙谐、富于机趣的对话,使戏曲颇具讽刺意味,充满喜剧色彩。在人物性格刻画方面,乌有生的谦恭有礼、博学多识,司马相如、卓文君的重才惜贤,白一丁的浅陋无知,卓王孙、文君小妹的惟利是图,都

栩栩如生，极具个性。在创作方法方面，剧中为读者构建了一个充满虚幻色彩的世界：剧情的发生是在睡乡中，剧中的人物乌有生是出自于司马相如《子虚赋》中的虚拟人物，文君小妹则为作者的杜撰。故事情节的虚构性和主要人物形象的虚拟性使得这部传奇如梦似幻，充满浪漫气氛，但剧中才士贫而失意、小人富而得势的情况，却是明末社会现实的真实再现，由此可见，这部传奇实为浪漫主义和现实主义相结合的优秀作品。 （龙文玲）

酒家佣

冯梦龙

第十六折 李固自裁

（小净扮老狱官上）上命所差，盖不由己。俺虽是小小狱官，不指望前程远大，也要积些阴德，巴个子孙昌盛。前日廷尉老爷审问李太尉时节，那李太尉再三辨论，句句真情，咦，是个忠臣，是个忠臣。争奈大将军根如火炎，廷尉老爷心如铁打，硬做成个谋反招词，连夜申报大将军。大将军连夜奏闻皇帝，今蚤旨意下来，赐他自尽。唉，可怜，可怜。俺狱官人微言轻，怎生动得一本救他，只索由他罢了。正是：忠臣不怕死，怕死不忠臣。李太尉老爷走动。（外带刑具上）

【南吕罗鼓令】【刮鼓令】俺忠良志未衰，便是死临头终不改。恨只恨奸臣操柄，把忠谟成祸胎①。（小净）李太尉，圣旨赐你自裁，大将军有钧牌催促，怎么好？（外）俺李固已分有今日了。残喘岂思捱，三朝厚禄将一命买②。皇天皇天，俺李固一死何惜，只可惜朝中缺少济时材，暗云迷日几时开。（合）【皂罗袍】名登柱石③，身膏草莱。忠魂不散，冤情怎埋？化为厉鬼诛奸宰。梁贼，俺李固先你而死！【包子令】料伊不久也须来。

（小净）李太尉请快些，廷尉老爷立等回复。（外）唗，俺李固岂是怕死之人，何劳催促。俺还要拜辞圣上。（哭介）我那圣上呵，（拜介）【其二】微臣固叩阶，受皇朝恩似海。空自有丹心一片，奈迂疏不苟谐，命薄与时乖。俺李固此心，惟有高祖、世祖皇帝④，及列圣在天之灵可表，先皇在天灵未解，好将忠佞两推排，忍使炎炎汉室顿然衰。（合前）罢罢，人生自古谁无死，留取丹心照汗青⑤。（下）

(小净虚下急上)阎王注定三更死,定不容人到四更。方才活活的一个李太尉,须臾之间,已呜呼了。唉,可怜,可怜。大将军分付:太尉死后,陈尸市上,不许收葬。只得依他。如今的世界呵:时势最为先,且莫言天理。请看忠臣样,如此而已矣。

〔注〕 ①忠谟:忠谋。《晋书·王导传论》:"潜运忠谟,竟翦吞沙之寇。" ②三朝厚禄:李固汉顺帝时任荆州刺史、泰山太守、将作大匠、大司农,冲帝时任太尉,质帝时仍官太尉,桓帝元年(147)被诬下狱死。 ③柱石:比喻担当重任的大臣。 ④高祖、世祖:汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀。《汉书·高帝纪上》:"高祖,沛丰邑中阳里人也。"颜师古注引张晏曰:"《礼》谥法无'高',以为功最高而为汉帝之太祖,故特起名焉。"《后汉书·光武帝纪上》:"世祖光武帝讳秀,字文叔。"李贤注:"《礼》:'祖有功而宗有德'。"光武中兴,故庙称世祖。 ⑤"人生"二句:此为宋亡后文天祥被执过零丁洋所作《零丁洋》诗的尾联。明清传奇故事中常引用时代在后的诗文。

《酒家佣》是明末小说家、戏曲家冯梦龙根据陆天池、钦虹江的作品改编的一部传奇,是《墨憨斋定本传奇》之一,旨在表现"公论定归忠义,天心不佑权奸"(《家门大意》)。本剧的主要情节是:汉末名士李固因反对权臣梁冀立蠡吾侯为帝而被杀,稍后两个儿子李兹、李基亦被害致死,只有小儿子李燮在姐姐李文姬的巧妙安排下,和门人王成亡命徐州。十年以后,汉桓帝不堪梁冀作威作福,暴戾恣睢,将其诛戮,并平反了所有与梁冀有关的冤案。李燮也被起用为议郎,衣锦还乡,姐弟团圆,并与收容他的滕公的女儿幼鸾小姐喜结良缘。

《李固自裁》是本剧至关重要的一折。在这一折里,忠臣惨遭杀害,奸臣获得暂时的胜利,李固被钦赐自尽,死于狱中,奸邪的梁冀在肉体上消灭李固的同时,也钳住了众臣之口,皇帝成为傀儡,东汉王朝滑向灾难的深渊。

在本折里,先由小净扮演的老狱官为李固抱不平,再让李固出场,一方面表现了"公论定归忠义"的主题,另一方面也为本折抹上了几许悲凉的色彩。狱官的"可怜可怜"的叹息,成了忠臣义士的哀词。李固出场后,虽然身在狱中,但依然"忠良志未衰",没有悔,只有恨,"恨奸臣操柄"。即使知道圣旨下来赐其自裁,也是"一死何惜,只可惜朝中缺少济时材",多么豪壮而又无助!当李固唱到"名登柱石,身膏草莱。忠魂不散,冤魂怎埋?化为厉鬼诛奸宰"的时候,一腔热血,毕生壮志,寄希望于冥冥之中,就像窦娥的三桩誓愿一样。不过,关汉卿敢于抗争,让笔下的窦娥指天骂地,反抗到底,并终于胜利;而冯梦龙笔下的李固只能谢恩自裁。李固失败了,但仍不失为英雄。观众欣赏到此,心理遭到压抑,"好人得好报"的善良愿望彻底破灭。随着李固的死,故事情节飞转直下,好人遭难,恶人享乐,生活的悲欢场景交错呈现,正直之士的痛苦似乎没有尽头,直到"郭亮讼奸"折之后,剧情才有了转折,所以说本折在全剧中是一道分水岭。同时,"料伊不久也须来"的唱词也为下文情节的发展埋下了伏笔。

李固在自尽之前，有一段唱词："微臣固叩阶，受皇朝恩似海。空自有丹心一片，奈迂疏不苟谐，命薄与时乖。"对于含冤受戮，明显地不同于窦娥的呼天抢地，只有"先皇在天灵未解，好将忠佞两推排"的些微的不满。虽然如此，依然要叩谢皇恩浩荡，表现出一个忠臣应有的风度。李固为正义而死，死得悲壮，但哀而不伤，所以冯梦龙特别加注："李固之死宜愤多而悲少，比与王蠋死节一例演者，不可苟且。"

《李固自裁》这折戏，舞台上虽然只有两个角色，但戏剧关目的安排颇具匠心，剧作家巧妙地运用侧面烘托的手法，在短小的一折戏中展现了阔大的社会图景。"争奈大将军权如火炎，廷尉老爷心如铁打，硬做成个谋反招词，连夜申报大将军，大将军连夜奏闻皇帝"，大将军梁冀的熏天气焰、廷尉的阿谀逢迎的嘴脸无不借狱卒的独白表现出来。其中两个"连夜"的潜台词是不同的，一是谄媚，一是心切。这两个人物虽没有出场，但他们的表情以及他们的内心世界无不暴露在观众面前。对于这两个人物的虚写，一方面快速地推动了剧情的发展，但另一方面也使得戏剧冲突不够激烈，对观众来说，单单李固的几句痛斥是远远不够的。观众的心理是永远担心好人遭难，如果该折换成以奸臣们为主角，而把李固放在幕后，这样的效果也许会更好一点。

冯梦龙在编写这出戏时，为李固想得过于周到，李固在安排好小儿李燮之后，可以无牵无挂地就义。正因为如此，又使得本剧缺少了《赵氏孤儿》的那种荡气回肠。

（吴敢 王军明）

酒家佣

冯梦龙

第三十四折 恩诏录孤

（小生扮王成上）

【越调亭前送别】【亭前柳】作善降百祥，作恶降百殃。殃祥若没准，日月也无光。【江头送别】赦书此日从天降，慰羁人便可还乡。

自古道无平不陂，无往不复。俺王成何出此言？只为梁冀这厮，把忠臣百般毒害，今上即位，不知厌足，竟遭赤族之诛①。即今诏书到郡，大赦天下，凡梁贼所害忠臣之家，并与昭雪，录用其后。李公子也得蒙恩了。不免到酒肆中报喜。公子有么？（生上）

【大石引碧玉令】鸟啼花落春归紧，总繁华梦中一瞬。（见介）（小生）

喜信天来，特地走相闻。

(生)有何喜信？(小生)那梁氏一门呵，诛戮尽。(生)此信可真么？(小生)诏书来把宿冤矜悯。(生)有天理。当初梁贼害吾宗，今日天诛不放空。天网果然疏不漏，焚香撮土拜苍穹。

【大石催拍】恨权奸恣行害人，到今朝身遭灭门。言之可嘆，言之可嘆。长恸先灵，白首含辛。北望家山，蔓草埋春。(合)从今去重整家门，辞店主觐枫宸[2]。

【其二】(小生)我师亡犹留汝身，笑权门孑遗罔存。信殃祥有因，殃祥有因。恶党销亡，正气常伸。录旧平冤，雨露恩新。(合前)

【其三】(外扮滕公上)也须知窗前有人，料难瞒隔墙耳闻。(见介)你二人缘何喜欣？缘何喜欣？(小生)告老丈得知：此子不是别人，乃李太尉公子，避难在此。今日天恩昭雪，欲告辞老丈回去。(外)他的避祸情繇，我已知因。李公子你要去时，老汉也难留你。这是龙奋升天，叶落归根。(合)从今后重整家门，分别去觐枫宸。

(净扮地方急上)官府到地，乡村悔气。又要肃静，又要回避。快收酒帘，刺史老爷下乡来了。(混下)(末冠带捧诏及章服引众上)

【其四】(末)记当初寻孤远奔，喜今朝荣称守臣。(望介)依稀是那村，依稀是那村。酒旆高悬，垂柳成邻。(到介)(外跪接介)(末扶介)你是李公子的恩主，请起。快请李公子、王先生同来开读。(小生、生出迎介)(外)原来这位是王先生，也不是什么南燮。(末)休得闲说，快把香案安排，听启温纶[3]。(合)从今后重整家门，须返驾觐枫宸。

(末)圣旨已到，跪听宣读。诏曰：国有命讨，用代□工。良莠不分，何以彰劝？贼臣梁冀，擅权妨政，已正国典，所诬害前太尉李固、鸿胪卿杜乔等，并复原官，仍遣使吊祭。固子李燮逃死江滨，朕心悯恻，今特拜议郎。义士王成，原任议郎，今拜大理评事。俱赴关供职。原籍没李氏财产，尽行查给。义姊文姬存孤可嘉，封南郑郡君，赐钱二百万。布衣郭亮前有葬师之义，今有发奸之功，直言无隐，所奏皆实，特授徐州刺史。因便赍诏，求李燮所在。其他冤臣子孙，并令郡国条疏以闻。谢恩。(生、小生呼万岁介)(末)二兄贺喜，请换过了公服。(生换冠带介)(小生)小弟名心已死，隐癖方坚，新命断不敢受了。且问圣上何以知李公子在此，又何以知俺王成姓名？(末)下官奏诛冀贼之后，就将李兄始末备细疏闻，所以有此恩旨。(生)多谢仁兄了。(末)二兄荣行，不可迟滞。下官舆从在此，不好骚扰乡村，在前路驿亭。候送了二兄，方才赴任。正是：村店已颁新诏去，驿亭专候故人来。(外跪送介)(末引众下)

(外)公子贺喜了。(生)老丈请上,待小生拜谢。(外)老汉也要拜贺。(拜介)(生)一日君王宠,十年故主情。(外)凤毛原有种④,麟阁好留名⑤。李公子你荣行在迩,老汉还有一言。当初老汉愿将女儿幼鸾奉侍箕帚⑥,已蒙公子允诺。原说过还乡有日,然后成亲。今口倘不弃前盟,老汉愿将女儿亲送到府,待公子面君回来,完其亲事,就烦王先生作伐⑦。不知尊意若何?(小生)贤弟若有此议,不可背盟。(生)小生受老丈大德,方图衔结⑧,况承佳配,岂敢固辞?只是路途跋涉,有累老丈,如之奈何?(外)这个当得,趁王先生在此,老汉唤女儿出来见过了公子,然后作别。幼鸾孩儿那里?(旦内应介)来了。

【越调山麻秸】【换头】听爹呼心自忖。(外)女孩儿快出来见了李公子。(旦沉吟介)是那个李公子?奇怪,奇怪,又缘何唤出堂前厮见他人?(向外介)爹爹见那个李公子?(外)则这郑小官便是李太尉的公子。我已将你许他为配了。就是王先生作伐,你可过来相见。(旦)羞答答怎去见他?(外)唉,既为婚姻,便是一家,羞什么!(旦)我含颦尚兀自步履难安顿。(外引介)拜了王先生。(旦见小生介)(外)小女相见,何劳还礼。(小生)好一位稳重的小娘子,足见老丈家教。(外)此位是李公子。(旦、生相见介)(旦)女萝弱质,仰攀乔木⑨,犹恐非伦。

【其二】(生揖外介)谢岳丈情无尽,庇我微躯,又赐我佳姻。(外)说那里话。(小生向外介)知君侠骨非庸品。(外)岂敢。(合)喜今朝好成秦晋⑩,契谐梁孟⑪,欢比朱陈⑫。

(外)你夫妻两个略叙别情,待老汉收拾行装送你。(生)多谢岳丈。(小生)卑人也暂时告别。(生)王先生那里去?

【尾声】(小生)暂回卜肆把行囊振,(外)车马路资吾承认,(小生、生)报不尽十载绸缪贤主恩。(外、小生先下)

(生又揖介)小娘子山阃仙姿,小生穷途末品,虽荷尊公之爱,实怀非偶之惭。(旦)妾是寒门贱质,君乃华阀名流,既沐优容何劳过逊?(生)甫遂姻私,又成远别,人非草木,能不关情!

【中吕颜子乐】【泣颜回】从始住伊家,永夜钻研《易》卦。被尊公窥见,(旦)他见了怎么说?(生)等闲辨出真假。那时被你爹盘问,小生遮瞒不过,只得将真情告诉了。多承尊公美意,就将小娘子许配小生。【刷子序】如花此夜,赤绳缠定⑬,(旦)为何我爹一向再不提起?(生)相遮隐怕露根芽。【普天乐】已耐著多年鳏寡,怪须臾会面,却便别绪如麻。

【其二】【换头】(旦)君家当日寄盘蜗⑭,瞥见心中惊讶。(生)惊讶为何?

(旦)为你丰姿奇俊,那更动止嗟呀。(生)小生痛遭家难,情景实是不堪。(旦)非夸,此际行藏参透,俺也识得你不是个庸流了。(生)可曾向你爹说么?(旦)裙钗辈怎好开牙?已拚做一场话靶,又谁知那日翁婿早浃洽。

【摊破地锦花】(生)你俊眸儿似明镜双悬挂,小生呵,何异泛槎蟾宫内遇著仙娃[15]。(旦)公子过奖了。(生)不枉了十载做佣奴小心檐下,受波踏[16],恰便似昔树发今花。

【麻婆子】(旦)贱质贱质寒门女,蒙君不弃遐。但恐但恐名门眷,他时别选佳。(生)小娘子说那里话!俺一言为定永无差,别伊不久便迎迓。(旦)不烦迎迓,俺爹爹情愿不远千里送妾成亲。公子须记取今日之言,休得负盟。(生)记取今日语,不教伊埋怨咱。

(旦)妾辞过公子,不能奉送了。路上请自保重。

(旦)送君上马出山庄,一半欢心一半伤。

(生)秋水独行人渐远,故园归客夜空长。

〔注〕 ①赤族:即灭族,将罪犯连同其整个家族一起杀死的酷刑。 ②枫宸:帝王的殿庭。汉宫禁中多植枫,故称。 ③温纶:对皇帝诏令谕旨的敬称。 ④凤毛:比喻子孙辈才具似其父祖者。南朝宋刘义庆《世说新语·容止》:"王敬伦风姿似父,作侍中,加授桓公公服,从大门入。桓公望之,曰:'大奴固自有凤毛。'" ⑤麟阁:即麒麟阁,汉代阁名,在未央宫中,汉宣帝曾图霍光等十一功臣像于此,以彰显其功勋。 ⑥侍箕帚:指女子嫁为人妇。古代一家洒扫之事由女性承担,故称。 ⑦作伐:作媒。典出《诗经·豳风·伐柯》:"伐柯如何?匪斧不克。取妻如何?匪媒不得。" ⑧衔结:衔环结草,表示报恩。衔环,典出《后汉书·杨震传》李贤注引南朝梁吴均《续齐谐记》,谓东汉杨宝九岁时救一黄雀,食以黄花,养之百日,毛羽成乃飞去。其夜杨宝梦黄衣童子以白环三枚与己,曰:"令君子孙洁白,位登三事(三公),当如此环矣。"结草,典出《左传·宣公十五年》,谓魏武子生病时,嘱其子魏颗死后将其爱妾嫁出。但病重时又说要让她殉葬。魏武子死,魏颗仍将此妾嫁出,称:"疾病则乱,吾从其治也。"后辅氏之役中,有老人结草相助,绊倒敌将,魏颗遂得胜。夜里梦见老人道:"余,而所嫁妇人之父也,尔用先人之治命,余是以报。" ⑨"女萝"二句:女萝是一种善于攀缘的蔓生植物;女萝攀乔木,比喻女子得嫁良人。《诗经·小雅·颍弁》:"蔦与女萝,施于松柏。" ⑩秦晋:春秋时秦晋两国世代通婚,后遂称两家联姻为结秦晋之好。 ⑪梁孟:东汉梁鸿与孟光,他们是古代相敬如宾的夫妻典范。 ⑫朱陈:古村名,据唐白居易《朱陈村》诗云:"徐州古丰县,有村曰朱陈。……一村唯两姓,世世为婚姻。"后遂以朱陈之好,代指两姓联姻。 ⑬赤绳缠定:指定下婚事。典出唐李复言《续玄怪录》,谓唐元和间韦固旅次遇一老人倚布囊月下看书,问囊中何物,老人答曰:"赤绳子耳,以系夫妻之足。及其生,则潜用相系,虽仇敌之家,贵贱悬隔,天涯从宦,吴楚异乡,此绳一系,终不可逭。" ⑭盘蜗:指盘屈的古文字。 ⑮泛槎:传说天河与海通,有人居海

渚，年年八月见有浮槎来去，遂乘槎浮海至天河，遇织女、牵牛。蟾宫：月宫。 ⑲波踏：同波查(zhā)，艰辛，困苦。踏，原音 chǎ，此当读 zhā。

《恩诏录孤》是冯梦龙改本《酒家佣》中又一重要关目。在作者是水到渠成，在观众是期待已久。

李固被杀，而尚留一孤，经十年煎熬，终于盼来恩诏，李燮被录用为议郎，姐弟团圆，剧作完成了由悲剧向喜剧的转变。美好的结局满足了观众的愿望，也满足了作者自己。王国维在《宋元戏曲考》中说："明以后，传奇无非喜剧。"一出戏要不要团圆结局，似乎不能笼统地赞成或反对，关键在于是否有"团圆之趣"。李渔在《闲情偶寄·格局第六》中说，在处理最后结局时，不仅要"自然而然，水到渠成"，而且应在"山穷水尽之处，偏宜突起波澜，或先惊后喜，或始疑而终信，或喜极而反致惊疑，务使一折之中，七情俱备，始为到底不懈之笔。"那么，本剧这个结局是否做到了这一点呢？首先，在亡命之初，文姬嘱托王成教导李燮，第二十七折"卜肆授经"回应此托，使博学的李燮授官成为可能；郭亮在京城求学七年，寻找机会"讼奸"，使得冤案得伸成为现实。有了王成、郭亮的努力，故事结局自然而然地走向团圆。团圆结局是情节发展的必然，颇有瓜熟蒂落之妙。其次，李燮在被告知喜讯之后，也是先怀疑惑："此信可真么？"一切变化得太快，心理上一时还难以接受。当消息被再次证实以后，他先是兴奋地"焚香撮土拜苍穹"，庆天理昭昭，恶人终得恶报；继而"长恸先灵，白首含辛。北望家山，蔓草埋春"，乍喜还悲。在团圆的结局中，又凭空翻出几多波澜。从这两点来看，这个团圆的结局还是写得相当成功的。

故事继续向前推进，自然是众人贺喜，与滕公、幼鸾话别。此处作者特加批注："生旦吊场，更有余味。"冯梦龙到底要赞叹什么呢？从剧本中可以看到，幼鸾小姐一而再、再而三地谦称："女萝弱质，仰攀乔木，犹恐非伦。"那么，出身寒门的幼鸾小姐又是如何匹配李燮的呢？首先，幼鸾小姐的美貌使得李燮惊讶得"何异泛槎蟾宫内遇著仙娃"；其次，也是最重要的一点，那就是幼鸾小姐的谨遵闺教。在得知自己已是李燮的夫人之后，出来话别，依然是"含羞尚兀自步履难安顿"，使得曾官至议郎的王成大为赞叹。幼鸾在话别时，还透露了一个重要信息："君家当日寄盘蜗，瞥见心中惊讶。"为何惊讶？"为你丰姿奇俊，那更动止嗟呀"。爱情由此萌发。但是幼鸾没有任何非分之举，连其父亲都不得而知，"裙钗辈怎好开牙"。虽然没有太多的监护，但是既没有莺莺式的待月私合的大胆举动，连杜丽娘式的梦中艳遇都没有，完全靠着一种自觉。正是靠着这种自觉和美貌，才使得幼鸾成为李燮的佳配。美妙的爱情故事被处理得平庸无奇，类似的情节也见于冯梦龙改编的《新灌园》，在其作者自序中自豪地宣称："自余加改窜，而忠孝志节种种具备，庶几有关风化，而奇可传矣。"一个个好的题材不幸落入封建卫道的窠臼。

托孤保孤故事，纪君祥《赵氏孤儿》杂剧是写得最好的一部。纪剧与本剧有着许多相似之处。但平心而论，本剧在结构上表现得比较平淡拖沓。纪剧中那种"山雨欲来风满楼"的剑拔弩张的气氛，忠烈之士的明知斗争会给自己带来痛苦和牺牲，依然用身躯和心血来对抗邪恶的义无反顾的精神，都是本剧所缺乏的。并且本剧中的主人公李燮从出逃到隐居都很从容，使得剧情缺少纪剧的那种张力。在隐居的时候，李燮被滕公识破了行藏，不得已口头答应了婚事，冯梦龙很敏感地注意到"父母之命"的必要，李燮虽没有了父母，但也必须要有一个父辈人物——恩师王成的认可，这样的婚姻才合乎伦理纲常，也只有如此，方有"作一具青铜(镜)"的资格，使观众"朝夕照自家面孔"(本剧《叙》)。这样的情节处理似乎很巧妙，但是却忘记了最基本的一点，即礼法中的"不孝有三，无后为大"。对于这时的李家来讲，传宗接代才是第一位的问题。冯梦龙在此剧的处理上难免有顾及一点而罔及其余的缺憾。冯梦龙在序本剧时说："存孤奇事，胡可无传？然本存孤者文姬，而天池谬以已死……未免用客掩主；虹江以杜乔之女为李燮妻……复入泛常圈套。余致短长而铸焉。"可谓自视甚高。只是他的才力多反映在小说而不是戏曲上。　　(吴敢　任淑红)

双雄记　　冯梦龙

第二十七折　村店奇逢

(小净扮酒保上)我胡船生来粗俗，自小风餐水宿。也曾帮闲认得小娘，也曾问姓妆做大叔。只因有些贱恙，怕那撑船劳碌。春间寻了几两本钱，开个酒店在木渎。日里扯人来吃饭，夜间揽人来歇宿。住房又小又低，嗄饭半生半熟。不是我不爱整齐，那些乡民也受不得十分清福。我胡船自开酒店在此，且喜生意颇有。未到黄昏，店房早已下满。远远望见一位老官儿来了，莫非也是安歇的？不免少待则个。(末上)

【黄钟出队子】侄儿英俊。昔做羁囚，今做军愁，他家里未知因。因此不惮驱驰到水村。老倦行迟，烟雾满村。

人有善念，天必从之。两个侄儿无辜陷狱，终被老夫救了出来。我想魏二娘子，一日不知啼哭几场。唉，可怜！须是报他个信息，省得他女人家苦坏了。因此老夫略到家中看了一看，就走到这里。你看：云净暮山

紫，风清秋月明。又早天色傍晚。此间有个新酒店，灯上写著：歇宿客商。且暂住一宵，来日过湖便了。酒保那有？（小净）呀，老官儿何来？（末）从城中来，暂借一宿。（小净）造化，只剩得一间房在此，略来迟一刻就没空了。请进去。（走介）可要吃晚饭么？（末）老人家不用晚饭。（小净）既如此，就请进房安置。（俱下）（贴上）

【其二】程途难问，脚小伶俜忍著嗔[①]。江村日落半吞云，若是男儿怎怕人！（旦接上）满目人家，无处可奔。

呀，那生又在这里了，只得相见。长兄请了。（贴）长兄为何又来？（旦）学生为前途荒野[②]，只得又转来。不想长兄还在此。（贴）学生为途路未熟，受这等累。如今天晚，我和你不如就前面酒店中暂歇，明早分路。（旦）学生从不曾住在外面，如何是好？（贴）出外说不得了，我和你将就和衣坐过一夜罢。（旦背介）想那生到也诚实。长兄，如此却好。（贴）酒保有么？（小净上）谁人唤酒保？却是买卖好。方才接著一个老，如今撞着两个小。呀，好两位标致相公。何往？（贴）特来借宿。（小净）何不早来！客房都满，别处去罢。（旦）苦呵，教我那里去好？（贴）长兄，不要愁烦。酒保过来，不拘什么房子，出一间与我们，房钱加倍便了。（小净）那一位相公好些面熟，一时想不起。二位相公像是从不曾出路的，也罢，只有我老夫妻一间卧房，让与你罢。我自和老婆灶下蹲一蹲。要钱时，老婆也说不得了。（贴）如此多谢。（小净引进介）相公，天色热，可要洗澡？待我烧汤。（贴）不消。（小净）两位脱了衣服，乘一乘凉。（贴）路上伤风，也不消得。（小净）待我替你脱臭裹脚来，风里吹吹。（贴）胡说！你自进去。（小净走又转介）房便让与你，房内还有些小家火，相公们各要尊重。（贴）不妨，你自放心去睡。（小净下）（旦）长兄，途路辛苦，不要讲话了，各人闭眼坐一坐，天明好走。（贴）说得有理。（作睡介）（旦）天那，这个所在岂是我的睡处！教我怎生睡得著也？

【中吕楚江情】【香罗带】一从交暮春，伤夫断魂，纱衾常卷尘满茵。啼啼哭哭过黄昏也，今夜清秋茅店，何妨夜分。比似我儿夫早晚与缧绁亲[③]。【一江风】到不得吃尽艰辛，纵然我吃尽艰辛，也是夫难妻当殉。想奴家死而复生，这一场也非通小可。分明是再世身，分明是再世的身。丈夫，你分明是隔世的人，若依了龙神之言，奴家与你再得完聚呵，好一似玉箫重补前生恨[④]。

唉，我只管自言自语，倘或惊醒那生不便，只得强睡一番。（睡介）（贴起介）呀，奴家有事在心，故此不能稳睡。那秀才也唧唧哝哝，徘徊半晌，必有缘故，欲待问他一声。唉，我身是女子，又去揽什么事，只得假意睡著。我想他男子汉有甚愁烦，须不比奴家也呵。

【其二】灯前约秦晋，重伸旧恩，薄情错把假当真。只是我要将心事对袄神也⑤，因此不贪罗帐，宁披棘榛。比似我昨宵那搭强做亲，也免得凤入鸡群，倘然个凤入鸡群，把六载相思阑。想奴家这一逃出，非通小可，分明是偷得身，分明是偷得的身，刘郎你分明是拾得的人。奴家此去若见刘郎，得谐所愿呵，好一似文君夜走相如韵⑥。(旦作醒介)

(贴)你看那秀才又醒来也，待我妆睡，听他说什么来。(睡介)(旦惊起介)呀，奴家朦胧睡去，依还梦见前日那两个强贼，把奴拦住盘诘。猛然觉来，只见明月一庭，秋风满面，好生伤感人也。

【绣带儿】【换头】乡村没情绪，魂惊梦乱，还似有路难奔。奴家这般打扮呵，便重遇了一伙朱眉，料他怎识破红裙。说话之间，那月儿顷刻被云遮暗了，待奴家暗祷一回。(贴潜起听介)(旦)天那，奴家夫妇若有重圆之日，依旧云开月朗。呀，谢天！果然云气渐消，月光如故。昭昏，那月儿也如人事无定准。叹云尽闷怀无尽，乡村没有支更，不知什么时候了？如年夜已不到晨。况且男女混处，终是不安。怪的是狭路相逢无计逃遁。

天色未明，不免再睡片时则个。(贴起唱)

【其二】把心扪，我想往事中，如木兰代戍十载，崇嘏攫掾逾年，祝英台全节书帏，王善聪混形香肆，这都是女作男妆，古今异事。男中女从来几个？不应恁地纷纭。他缘何也唤做奴家？这话儿岂是斯文。仔细看他面庞清俊，举止轻盈，原有可疑。自古道：天下未尝无对。待我近前试他一试。姐姐，姐姐！(旦作惊介)那个唤奴家？(作羞介)(贴)看他逡巡总然欲讳，奈何情计窘，觑羞态越加清俊。(脱衣帽介)怜同病更衣去巾，我与你一般样愁肠一般评论。

(旦)果然也是个女流，不免脱衣相见。(见介)(贴)姐姐尊姓？青春多少？(旦)奴家家住东山，姓魏，行二，虚度二十一岁。(贴)奴家姓黄，小字素娘，少姐姐二岁。我与姐姐今夜相会，不但奇事，亦是前缘，愿与姐姐结为姊妹，不知尊意若何？(旦)如此甚好。(贴)姐姐在上，奴家有一拜。(同拜唱)

【女冠子】相防一夜今方稳，笑两下路途遮隐。也应夙世缘和分，通姓字叙寒温。欲把衷情共摅，一言难尽。(各悲介)夫妻未卜天边信，姊妹先呼月下邻。可悯未语泪如珠陨。

(贴)敢问姐姐何家宅眷，为何到此？(旦)儿夫丹重之，被人诬陷，欲待亲往问取消息。(贴)是这等说。莫非前日刘郎消息，果是真的？(旦)可是刘叔叔子寿么？他也同时被陷了。(贴)天那，好苦呵！(旦)且住，刘叔叔断弦已久，妹子是他何人？(贴)不瞒姐姐说，奴家身是贱流，与

刘郎有终身之约。因他音问久疏，奴家誓不失节，改衣逃出。欲待亲往山上问取，谁知果有此信，教我进退两难。如何是好？（旦）妹子此非啼哭之处，他弟兄两人，全亏刘方正扶持。你明早不须到山上了，我与你同到刘家，便知端的。（贴）多谢姐姐。（同唱）

【其二】衷肠道破情真恳，我两个不但姊妹，又是婶嫂，论亲上更加亲近。并头莲拆散难通讯，十姊妹共殷勤。他一双弟兄，我和你学他和顺。今宵野店姻亲旧，来日苏城侣伴新。将泪揾免得界残红粉。

（小净上）自不整衣毛，何须夜夜号。昨夜可怜两个标致相公，让房与他睡到不睡，一夜只闻啼哭。天色将明，待我觑他一觑。（喊介）阿呀，不好了！众客人都来打妖怪。（末上）哇！青天白日，什么妖怪？（小净）昨夜分明两个男子，只听得啾啾唧唧叫了一夜，今早变做两个女人了。（末）有这等事？在那里？（小净作推门介）兀的不是。（末认介）原来是丹家侄妇。你为何到此？（小净诨介）（旦）公公在上，听奴告禀：

【黄钟啄木儿】从别后苦万千，落井金瓶空望眼。猛可地梦断敲门，早有个小艇相延。那人也姓刘，他道新官到任，快去诉理。奴家只道是好意，谁知人心顿作风波变。水晶宫亏杀龙神援，教我暂学男装出水天。

（末）老夫方欲到宅，不道你又吃这场大苦。多谢龙神救护了。此位娘子是谁？（旦）是黄素娘。为寻刘叔叔到此。（小净）我昨夜就说有些面熟，原来果是。前日丹官人、刘官人到宅，是我同来的。（贴）我也有些断认，你莫非是胡船？（小净）正是。当初做船家，如今做酒保，也是老保儿了。（末）休要闲说。黄小娘子，为何与舍侄相识？（贴）公公在上，奴家与刘郎呵，

【其二】蒙垂盼已六年，相见虽稀情自腆。感旧巢燕子重来，料新枝未必莺迁。前日有两位，也是东山人，一姓丹一姓刘，苦苦要奴家相接。（末）曾接他不曾？（贴）说那里话，我暂抛舞衣停歌扇，肯学那倚门授色春风面。因此暗出巫山十二天⑦。

（末）难得，难得。两位娘子，你道姓丹的是谁？就是丹三木。那姓留的不是我这一刘，是那一个留字，叫做留帮兴，他专一助纣为虐。

【三段子】我听说惨然，这奸贼非冤造冤。二位娘子且不要忙，我报你个喜信。他弟兄两个都释罪征倭去了。幸得保全，要相逢只在三年四年。否极泰来天心见⑧，丰城狱里双龙现⑨。管取勒石燕然功成名显⑩。（旦贴拜天介）

【归朝欢】苍天的苍天的且喜见怜，还保佑征人回转。（拜末介）恩人的恩人的谢伊解悬，但焚香愿你千龄寿远。（末）肯分地遇著亲和眷，今朝暂把愁眉展。（旦、贴）何日得衣锦还乡欢笑喧？

(末)二位娘子听老汉一言。那丹三木知道二侄消息,定与老汉作对。闻得山阴地方有个村落,甚是幽僻,二位娘子俱是至亲,况舍下有老妻奉陪,不若同到那边,暂住一年半载,待侄儿回来,再作区处。(旦、贴)多谢公公。(小净)黄小娘子,不如住在此间,到有生意,就作成我开个花酒店罢。(末)不要胡说。你且听我分付,两位娘子脱下衣帽,你与我好好藏著。这白金一两送你做房价。(小净)何用许多。(末)你收了,我有话讲。老夫姓刘,叫做刘方正,若后来遇著我侄儿,你便指点下落与他;若见了别人,方才二位娘子许多说话,一句也不可泄漏。(小净)既分付了小人,就是梦里也不敢泄漏。(哭介)(末)你为何啼哭?(小净)老官儿,你领了黄小娘子去,下次刘官人只在自屋里嘣[11],不作成我做篾片了[12]。(末)哎!胡说。一家骨肉半相逢,(旦、贴)只是万里征人信未通。(末)明日山阴好栖迹,(小净)两位娘子,你不须回首泣秋风。

〔注〕 ①伶俜(pīng):孤独的样子。 ②学生:明清时读书人自称的谦词。 ③缧绁(léixiè):捆绑犯人的绳索。 ④"好一似"句:晋干宝《搜神记》载:吴王夫差有小女紫玉,爱慕韩重,为父所阻,幽忧而死。韩重游学归来,至其墓吊祭,紫玉忽现形,以明珠相赠。吴王夫人闻之,出而抱其身,竟如烟而灭。句用此典。按,古人多截紫竹为箫笛,故常以紫玉为箫笛之代称,句中之"玉箫",即指紫玉。 ⑤祆(xiān)神:祆教(俗称拜火教,亦即琐罗亚斯德教)所尊奉祭祀的神。《玉篇·示部》:"祆,……胡神也。" ⑥文君、相如:用汉司马相如在临邛弹琴作歌挑蜀之富商卓王孙之女卓文君,使之与己私奔的典故。 ⑦巫山十二天:用战国楚宋玉《高唐赋序》所载楚怀王梦巫山神女自荐枕席,女去而辞曰"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下"的典故。十二天,指巫山十二峰。 ⑧否极泰来:坏的事到了底,好的事就来了。否、泰是《周易》六十四卦中的两个卦名,否表示坏事或厄运,泰表示好事或佳运。 ⑨"丰城"句:《晋书·张华传》:"斗牛之间常有紫气,……华闻豫章人雷焕妙达纬象,乃要焕宿,……华曰:'是何祥也?'焕曰:'宝剑之精,上彻于天耳。'……因问曰:'在何郡?'焕曰:'在豫章丰城。'……即补焕为丰城令。焕到县,掘狱屋基,……得一石函,光气非常,中有双剑,并刻题,一曰龙泉,一曰太阿。……遣使送一剑并土与张华,留一自佩。……华诛,失剑所在。焕卒,子华为州从事,持剑行经延平津,剑忽于腰间跃出堕水,……但见两龙各长数丈,……须臾光彩照水,波浪惊沸,于是失剑。" ⑩勒石燕然:《后汉书·和帝纪》载窦宪大破北匈奴,登燕然山,刻石纪功而还。勒,刻。燕然,山名,即杭爱山,在今蒙古国境内。 ⑪嘣(piáo):玩妓女。 ⑫篾片:帮闲的门客。

《双雄记》,一名《善恶图》,《墨憨斋定本传奇》之一,也是目前可以确定为冯梦龙创作的两部传奇之一。剧情梗概如下:吴地东山有书生丹信,父母早亡,与结义兄弟刘双日习文武。会边疆多事,意欲挟策东游,求取功名。不料"无端骨肉生仇":丹信祖遗家业俱由叔父丹三木总理,三木却欲侵占独吞家

私，其妻数番劝谏分与侄子，皆遭斥责，抑郁而死。丹三木唆使讼棍，买通贪官，乘机以此构陷丹信，并诬刘双为同谋，致使二人入狱。幸亏刘双的叔父刘方正借倭夷叛乱、守官允许囚犯立功赎罪之机，极力辨枉，使二人得以从军抗倭。而丹三木为斩草除根，又设计陷害丹信之妻魏二娘，欲将她溺死江中。幸得龙神拯救，送出湖岸寻夫。后丹信、刘双奋勇杀敌，立下奇功，功成名就，衣锦还乡。而刘方正得道成仙，丹三木则被天火烧光家产，沦为乞丐，无颜面侄，触阶身亡。丹信与妻魏二娘，刘双与名妓黄素娘喜获团圆。

《村店奇逢》是本剧最为精彩的一出。闺中少妇魏二娘，只因丈夫丹信被诬入狱，携带丈夫衣装乘船前去申诉。不料人心更比江心险，竟被叔父丹三木买通艄公溺于江中，幸得龙神拯救，将她送上岸来，让她穿着丈夫衣装去寻夫。一路备尝艰辛，走至木渎村，夕阳西下，天色近昏。见"满目人家，无处可奔"，只觉悲凄无限。恰与日间一起问路的小生相遇，无奈之下，二人共宿湖边客店。正所谓"明知不是伴，情急且相随"。却不知这书生正是刘双的旧相好歌妓黄素娘，只因被老贼丹三木看中，从其口中得知刘双与丹信被陷之事，为守其灯前之誓、终身之约，也"不贪罗帐，宁披棘榛"，装扮男子，逃离虎口寻郎。二人分明都是女身扮假，却都以为对方是真，这就形成了本出戏喜剧情境的关键因素。因为双方作为剧中人物，与观众或读者处于一种隔离状态，这种状态使她们的惊慌、窘迫，还是隐秘、猜疑，全都置于观众的审美观照之下，从而给观众带来一种全知的、优越的审美心理。正如阿契尔在其《剧作法》所描述的那样："我们清楚地看到某一事态的全部背景、关系和错综复杂的纠葛，而在这一事态中，至少有两个切身有关的人物却在盲目无知地走向他们所不曾梦想到的结局。……我们在剧场中的座位就好像是享乐主义者理想中的奥林匹斯神仙一样，从那里，我们可以看到一切人类命运错综复杂的反应，而自己却无需参与其事，也不必对此负责。"那么，就让我们带着这种轻松的优越感来关注情节的发展。首先，这两个女子都唯恐被识破，要共同应付别人。店主热情地将两位"公子"领入卧房招呼道："相公，天色热，可要洗澡？待我烧汤。"黄素娘急忙推辞道："不消。"店主又道："两位脱了衣服，乘一乘凉。"黄素娘又支吾道："路上伤风，也消不得"。店主再道："待我替你脱臭裹脚来，风里吹吹"。黄素娘这时有些急了，忙道："胡说！你自进去。"看来店主越是殷勤，二位越是心慌。幸亏黄素娘本为妓家，胡乱支付过去。这里可以看出作者的匠心，因为他没有"在第一个可能的机会就把一切秘密揭开"，"真正的艺术在于懂得要在多长的时间内保持沉默，又要在什么恰当的时候开始说话"(《剧作法》)。接下来的二人戏，更给观众带来了一种强烈的悬想期待心理，对事情的奇妙发展和结局抱有更强烈的好奇心。

店主走后，魏二娘首先发话："长兄，途路辛苦，不要讲话了，各人闭眼坐一坐，天明好走。"看来是想先稳住对方。黄素娘当然乐得顺水推舟："说的有

理。"若果真如此,倒也没戏了。但二人各怀心事,又怎能入睡?只见魏二娘在那里思前想后,暗自祈祷。黄素娘辗转反侧之时,听得魏二娘自言自语,便思忖道:"奴家有事在心,故此不能稳睡。那秀才也唧唧哝哝,徘徊半晌,必有缘故。"欲待问他一声,转念又一想:"唉,我身是女子,又去揽什么事,只得假意睡着。我想他男子汉有甚愁烦?须不比奴家也呵。"可见她信的真切!但这里越是信彼为男子真切,后来知彼为女子也就越是惊诧,喜剧效果也就越强烈。过了一会儿,忽见魏二娘起床对月祈祷,黄素娘到底是个"小鬼头",便潜起偷听,隐约间听唤一句"奴家",顿生疑窦:"我想往事中,如木兰代成十载,崇娥撮掾逾年,祝英台全节书帏,王善聪混形香肆,这都是女作男妆,古今异事。……他缘何也唤做奴家?这话儿岂是斯文。仔细看他面庞清俊,举止轻盈,原有可疑。"于是灵机一动,唤两声"姐姐"试他一试。这一试便使得一个羞窘,一个逡巡,"笑两下路途遮隐","怜同病更衣去巾",方才共识"庐山真面目"。此时观众的期待心理终于得到了释怀,爆发出一种喜剧性的大笑。接着两人拜为姐妹,才知道"两个不但姊妹,又是婶嫂",于是"亲上更加亲近"。一波未平,一波又起,却说店主夜间听得啼哭,天明来看,却发现"昨夜分明两个男子,只听得啾啾唧唧叫了一夜,今早变做两个女人了",惊呼众人来打妖怪。又与恰巧路宿此处的叔父刘方正相认,"一家骨肉半相逢",为后来的大团圆作了铺垫。

这出戏构思巧妙,独具匠心,不仅使剧情有了很大发展,而且成为全剧的一个重要转折,使剧中的悲凉气氛转入到喜剧情境中,观众感受到喜悦的同时,还会意犹未尽地等待着下一步的发展。通过对两位女主人公的细腻的心理刻画,也突出了各自的传神性格和鲜明形象。

冯梦龙的两部传奇《双雄记》、《万事足》,在明末清初名作如林的剧坛,均算不上佳作。但《双雄记》据说是写实之作,自然格外会得到地方的关心。而《村店奇逢》一出也真可谓点睛之笔、当行之作。冯梦龙有此一出,庶几不辱其通俗文学名家的声誉,在晚明曲苑也可占一席之地。(吴敢　石艳梅)

精　忠　旗

李梅实

第十五折　金牌伪召

(生戎妆,二卒随上)

【双调引新水令】(生)寒烟一缕随线长,对陵京转添惆怅。虽然暂喜

边尘荡，只是二帝呵，未还京，望燕云尚有千重障。

(岳词)〔满江红〕怒发冲冠，凭阑处、萧萧雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。壮吻饥餐金人肉，笑谈渴饮金人血。莫等闲，白了少年头，空悲切。　靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时竭？直待驾长车踏破，贺阑山缺。三十功名尘与土，八千里外云和月。待从头、收拾旧山河，朝金阙。

自家领兵到此，幸得屡战屡胜，那兀术所恃铁浮图、拐子马①，都被我破尽，眼见这厮往北逃遁，且住扎朱仙镇②。只是二帝未回，寸心如割，正是古人云：草中狐兔尽何益，天子不在咸阳宫③。言之不觉泪下。且待孩儿众将到来，一同商议。(小生岳云、末张宪上)

【五供养引】(小生)家猷远壮，指幽燕威凛秋霜。(末)浮图连抃骑，最为强。一朝尽倒，他伎俩顿然消丧。(合)还须整，旧冠裳，这番衣锦尽还乡。(见介)

(生)连日屡破金兵，皆将士同心之力。闻得诸陵残毁，不觉痛心。可一面差人修理，一面谨守营垒，用心哨探，以便进兵。勿得怠玩。(众)元帅用兵如神，兀术那厮伎俩已穷，想不日便可成擒也。(生)那两河豪杰，俱要好生看待，重以金币犒赏。其他老弱妇女，各要加意安抚他，不可有疏。(众)是。(卒报)远远望见朝使飞马而来了。(生)安排香案接旨。(外扮使臣捧一号金牌上)

【仙吕入双调园林好】紧风雷金牌手将，到朱仙镇欢声闹嚷。圣旨已到，跪听宣读。诏曰：尔河北制置、武昌郡公、少保岳飞，久在行间，屡建奇绩，今特加尔太尉、同知枢密院事，即日班师回京，以副朕眷。钦此。(生叩头起接旨)(与外揖介)请问天使大人，贼势方张，下官连战俱胜，飞报朝廷去了。汴京计日可复，便当奉迎二帝还朝，如何忽有班师之说？(外)这是朝廷旨意，小官不过捧之而来。太尉呵，你克日里班师行赏，还领取姓名扬。(生)羞讲起姓名扬。

先生且请馆驿暂住，容下官从容商议。(外)正是：朝中天子三宣，阃外将军一令。(下)(生叹介)(小生、末叫介)这是怎么说！(生)十年之功，废于一旦。皇上，皇上，不是我岳飞没用，是奸臣误了你也！

【嘉庆子】我一生事主空骫骳④，只后土皇天鉴满腔。愁绝纶音忽降，凭义胆报君王，将热血洒疆场。(丑扮使臣捧二号金牌上)尹令后来，更催前仗。(生将接介)(又报)又有一位使臣来了。(净、外扮使臣捧三号、四号金牌上)置邮道途相望，金牌亲传不爽。(生接介)

(丑)奉圣旨：敌势稍缓，安静为福。今发二号金牌，即催岳飞班师。钦此。(净、外)奉圣旨：连发三号、四号金牌，速催岳飞回京，勿得逗遛生

事。钦此。(生叩头接介)(生向丑、净、外揖)(贴扮探子飞报上)报！报！报！兀术领残兵复来交战。(生对丑、净、外)列位先生少停，非是下官有违圣旨，只是贼势逼近。你看征尘满天，事系兵机要忖量。(丑、净、外)这使不得，朝廷只教太尉班师，不教出战。(众怒介)敌已到前，岂可束手待毙！(生上马)(丑、净、外阻介)(众挣介)(生迟疑介)(众)朝廷发金牌之时，不知兵情若此。今事势已急，定须十战。三位使臣，且请馆驿安下。一战之后，班师未迟。(外、净、丑俱下)

【品令】(众)安危瞬息，他鼾睡倚虚□。元帅，古人有云：安国家、利社稷者，专之可也。权宜制阃⑤，一战有何妨。摩拳擦掌，谁敢来拦挡？(众作愤恨介)各各争勇，那肯逗遛观望。只待二圣还朝，方显我将军境外强。

(内报)兀术到了。(小净领兵上)(众拥生交战介)(小净败)(小生末追下)(生)且喜兀术大败，孩儿同将士追去，想便可乘势擒他了。(外、净扮父老上)[集句]城中钟鼓四天闻，路上行人欲断魂。衢路纵横填白骨，千家今有百家存。自家河北父老便是。我每久陷北朝，才得岳太尉兵到，收复燕云，复见天日。近闻朝廷唤取班师，不知是何缘故？特来挽留。(见生伏地哭介)我每情愿跟着爷爷去杀兀术。大家求见二帝一面，切不可轻回。(生)我亦不愿回朝，要在此杀贼。无奈朝廷金牌下来。(外、净)爷爷也管不得甚么金牌。朝廷也是主上，二帝也是主上，爷爷纵不肯救我每百姓，也看二帝面上，再住一住。(生哭介)你每说起二帝，吾心折矣。(外、净)正宜趁此机会，杀往前去，庶可即见二帝。(内报)使臣又到了。(小生、末扮二使捧五号、六号金牌急上)曾闻君命召，不俟驾而行。(宣旨介)奉圣旨：五号六号金牌，召取岳飞班师，如违，取罪未便。钦此。(生叩头介)(小生、末)太尉呵，

【豆叶黄】你权收去驾，速整归缰。(众哭介)忍平白地坏，忍平白地坏却长城⑥，(向小生、末叩头介)只得向前稽颡⑦。(小生、末)可恶，可恶！我捧的如纶如绋⑧，你说的胡言老伧。快赶去。(外、净哭介)还望天使转奏吾皇，我每呵，恰好似燕归原宅，恰好似燕归原宅，忍夺取依栖画栋雕梁。(外、净虚下)

(生)使臣请到馆驿，下官即便与众将商议班师。(小生、末)太尉不必计议，只是班师便了。虽然阃外将军令，须信从来天子尊。(下)(又报)枢密院差官又捧七号金牌到了。(又报)中书省又差官捧八号金牌到了。(小净、外扮二使上)塞垣万里无飞鸟，马首东来知是谁？自家奉旨到此，速与通报。(生迎介)(小净、外宣旨)奉圣旨：说与中书省、枢密院都将发去七号、八号金牌，速召岳飞还朝，不许停缓时刻。钦此。(生叩

头介)

【三月海棠】(小净、外)【月上海棠】奉诏往,驾言络绎如翻浪,太尉呵,有内廷秘旨指与行藏。(附耳介)此是秦丞相主意,明明说与太尉罢。【画锦堂】非诳,不是耳畔亲遵丞相指,谁人敢来轻撇将军帐?你每这些人,到不是爱太尉了。【五供养】好好依钦降,快束装。若不归去呵,怕伊立地有灾殃。

丞相分付我每,守著班师,暂往馆驿,专等太尉收拾回京。请了。正是:无限塞鸿飞不得,又驱羸马向天衢。(下)(贴、丑扮二内臣上)拖玉腰金报王身,数通和好正烟尘。北极转愁龙虎气,早开高阁画麒麟。自家奉九号、十号金牌而来,已到辕门,通报迎旨。(宣旨)奉圣旨:韩世忠、刘锜等俱已班师,岳飞孤军决难独进,特差印绶监太监一员、司礼监太监一员同往军前,催取回京,不得少延取罪。钦此。(生叩头介)(贴、丑)老先儿莫怪学生说。

【二犯幺令】韩刘老将,半札书传,便改南鞅⑨。(生哭介)罢了,罢了!如今孤掌难鸣了。(外、净仍扮父老哭上)老爷怎么了?(生)我的此身何足恤,任穹苍,只你每呵,怎下得赤子肉填虎狼。(众低禀介)老爷只怕是假金牌,还要仔细。(生叹介)不用细推详,自古道天威难犯,这才是莽精忠的散场。

(贴、丑)你每这些黄黄子,少打。平不达儿的有这些饶道,上边法度一些也不知,只管胡缠。回去奏知官里,看你每禁得起不。(生哭介)我那二帝呵!(贴、丑)老先儿开口就说二帝,二帝是大家的,难道是老先儿一个人的?俺每先去了。繇你来也罢,不来也罢,只怕圣怒不测,悔之晚矣。你每众人也要撺掇你家爷回才是。请了,请了。(生)二位先行,下官随后回兵就是。(贴、丑)这才是。正是:令如风火急,莫作等闲看。(下)(小生、末上)晓风长路起尘埃,夜半妖星照渭滨。黄蘗馆中心自苦⑩,行藏繇兴不繇身。(见介)(小生)孩儿与张宪追赶兀术,他逃遁远去,孩儿因圣旨班师事,放心不下,是以不敢前进,只得回来。(生叹介)事势如此,眼见得金运未衰,就追他也没干了。(内报)司农少卿李老爷随传牌到了。(小净扮李若虚上)时征俊乂入,莫虑虎狼侵。愿戒兵犹火,恩加四海深。自家司农少卿李若虚是也。蒙朝命奉十一号金牌而来,已到军前,速与通报。(生接介)(小净)奉圣旨:敌方议和,留兵不便,今差司农少卿李若虚亲到军前,守催岳飞回京,不得稍迟,有误大计。钦此。(生叩头介)(外、净跪禀小净)老爷乃国家大臣,今敌势屡败,二帝可回,如何频取岳爷回军,有误国家大事?老爷还与我每百姓做主,回奏朝廷。

【玉交枝】(小净)休来喧嚷，秦丞相呵，主通和为谋最良。况兵家胜负难揣量，幸两国俱免刀枪。(向生介)老先生，事已至此，不必迟疑。(生向北痛哭介)英雄泪垂三两行，(众俱哭介)旄头光掩三千丈[11]。(父老哭介)任幽燕沉沦北方，(小净感动哭介)岳老先，学生此行，也出无奈。叹铜驼空埋故乡[12]。

(生)也罢，老先生请行。学生在此再住五日，等父老妇女束装随去，庶免陷于贼手。(小净)学生知道，就此先行。和边称上策，心折大刀头[13]。(下)(贴、丑扮两河豪杰上)(集句)咸阳一火便成原，鼓角阴风白草翻。试看十村几家在？身留一剑答君恩。自家两河豪杰韦铨、李通便是。(禀介)我每两河豪杰数十万人，俱依靠著老爷，一齐破贼。如今一旦班师，我每不如伏剑先死。(生哭介)你每且随往南朝，另图再举罢。(贴、净)我每后生的还跟得上，那些老幼如何去得？金人复来，都拿去哈喇了[14]。求爷爷多住几日，我每扶老携幼，情愿随行。(生)还怕金人闻俺班师，便来追袭。(众)他每但闻个岳字也吓散了魂，还敢来追赶？爷爷，救我每残生罢。(大哭介)(生顿足大哭介)这壁厢呵，

【江儿棹】【江儿水】痛哭人民泪，那壁厢呵，飞来诏旨忙。我不好说得，这中间别有冤魔障。可将香案来辞二帝。(生哭拜倒地介)(小生、末、众将俱哭倒介)(生大叫介)二帝，二帝！臣飞一去，不知乘舆何日还京也。狩北龙车空凝望[15]，(又拜陵寝介)(哭倒同前)陵宫王气成林莽(起对父老哭介)又把苍黎撇漾。(父老哭倒介)爷爷救我每性命，怎舍得爷爷回了。(生)【川拨棹】马虽南，泪满眶，霎欢声成恨怏。

(哭叫介)我那二帝呵，

【川拨棹】你悬悬望，又谁知成妄想。大丈夫一片忠肠，大丈夫一片忠肠，奈中朝秦头掩光。按吴钩尚吐芒[16]，忆遥天一雁翔。

你每父老即刻先行，我随后起马。(外、净哭介)

【其二】(换头)我的家园已尽荒，(贴、丑)我的衷肠没处商。(生)费你每箪食壶浆，费你每箪食壶浆。(众哭介)爷爷是我每的一个再生父母了。(生掩泣介)羞杀我也，休说是重生父娘，可怜他男和女天一方，妇和夫拆道傍。

(外、净、贴、丑)俺每不要啼哭了，少不得收拾包裹，跟随元帅去。正是：宁为太平犬，莫作乱离人。(下)(生)分付众将官：大小三军，即刻班师回去。(众将皆愤叹介)老爷，真正回去了？

【尾声】(生)我万分不忍前功丧。(杂报)朝使又到了。(净上)奉朝命频

加责让。(宣介)奉圣旨:发下十二号金牌,勒取岳飞还朝,如再迟延,即以抗违论罪。钦此。(生叩头介)分付大小三军,即刻班师。(众应介)(生)待回朝面疏君王。

[集句]眼前人事只堪哀,驿使从前走马来。
独想征车过巩洛,寝园无主野棠开。

〔注〕 ①铁浮图:也称铁塔兵,金兀术的亲兵,为重铠全装的精锐之师。拐子马:金军的铁骑,三人为联,贯以皮带。 ②朱仙镇:在今河南开封西南,地当水陆交通要冲。③"草中"二句:此为唐杜甫《冬狩行》诗中的句子。 ④骯髒(kǎng zhǎng):高亢刚直。⑤制阃(kǔn):指统领一方军事。 ⑥坏却长城:《宋书·檀道济传》载南朝宋大将檀道济功勋卓著,"威名甚重,左右腹心,并经百战",宋文帝忌之,遂将其杀害。檀道济被捕时,脱帻投地,恨曰:"乃坏汝万里长城!" ⑦稽颡(qǐ sǎng):以额触地的一种跪拜,古时居丧时对亲友这样做表示极度悲痛,另也用于请罪。此指叩拜。 ⑧如纶如绋(fú):《礼记·缁衣》:"王言如丝,其出如纶;王言如纶,其出如绋。"郑玄注:"言言出弥大也。"纶,粗丝线;绋,同绂,牵引棺木的大绳索。后常以纶绋喻帝王的诏令。 ⑨南鞅:指车马改向南行。 ⑩黄檗(bò):也称黄柏,一种乔木。古人多以之为苦味的代称,古乐府清商曲《子夜歌》之十:"黄檗郁成林,当奈苦心多。" ⑪旄头:即二十八宿中的昴宿。《晋书·天文志》:"昴七星,……又为旄头,胡星也。……大而数尽动若跳跃者,胡兵大起。" ⑫铜驼:《晋书·索靖传》:"靖有先识远量,知天下将乱,指洛阳宫门铜驼,叹曰:'会见汝在荆棘中耳!'" ⑬大刀头:大刀环,以环谐音还。古绝句:"何当大刀头?破镜飞上天。" ⑭哈喇:金人语,杀。 ⑮狩北:天子被俘北去的婉辞。 ⑯吴钩:春秋时吴国所造的一种有刃兵器,似剑而弯,如钩之曲,故名。

墨憨斋本《精忠旗》二卷三十七折(《六十种曲》本三十五出),李梅实撰,冯梦龙改订。剧写岳飞抗金的故事,人物事件大都有历史依据。剧情梗概是:金兵逼近京师,徽钦二帝到金营议和,被拘北去。岳飞闻变,在背上刻"精忠报国"四字,立志抗金。秦桧夫妇私通金人,被金酋兀术放回,谎称杀监得脱。秦桧官至宰相,力主议和,暗助金国。当岳飞率领岳家军在前线大败兀术的铁浮图、拐子马时,秦桧按兀术密信的要求,诱宋高宗一日连下十二道金牌召回岳飞,罢兵讲和,使十年抗金成果,毁于一旦。秦桧夫妇又伙同张俊、万俟卨制造冤狱,以"莫须有"的罪名杀害岳飞、岳云父子及部将张宪。岳飞全家或自杀或被害,只有孙子岳珂由苍头保护逃脱。后来秦桧游玩西湖,遇到岳飞鬼魂仗剑嗔骂,惊惧病死。太学生程宏图、岳珂为岳飞上朝辩冤,皇帝下诏为岳飞平反冤狱,追封鄂王,并将秦桧一伙罪恶布告天下。

第十五折《金牌伪召》,是全剧中最动人的一场戏。这场戏设置了两条矛盾冲突的情节线索:一条是秦桧借皇帝的名义连发十二道金牌逼迫岳飞

班师，断送了来之不易的大好抗金形势；一条是河洛人民与两河豪杰，痛哭挽留岳家军。前一条线索是紧张的戏剧冲突主线，它所展示的是尖锐激烈、不可调和的忠奸矛盾斗争；后一条线索是副线，是对主线的有力衬托。

岳飞出师以来，屡战屡胜，连破兀术铁浮图、拐子马，兀术只得退至汴京。岳飞进驻汴京以南四十五里的朱仙镇，一面差人修葺宋帝诸陵，安抚河洛父老，犒赏两河豪杰；一面哨探敌情，安排进兵。就在岳飞准备对金军发起最后决战的关键时刻，秦桧收到兀术的密信，遂与其妻王氏定计，连发十二道金牌令岳飞班师。岳飞若再进兵，便以抗旨论罪。一号金牌随着朝使飞马送来圣旨，先对岳飞加官褒奖，随后便令即日班师回京。岳飞要求朝使讲清为何要在战争形势极为有利的情况下班师，朝使以"这是朝廷旨意，小官不过捧之而来"为说词不予回答。岳飞心中明白是奸臣误了皇上，他不甘心让"十年之功，废于一旦"，便也以"容下官从容商议"为借口拖延班师。此时二号金牌又传来"即催岳飞班师"的圣旨，紧接着三号、四号金牌同时送来，措词已变成"速催岳飞回京，勿得逗遛生事"。这时，兀术领兵复来交战，朝使不让岳飞迎敌，激起众将愤怒。岳飞率众将士刚击退兀术，又有二位朝使捧来五号、六号金牌"召取岳飞班师"，且威胁道："如违，取罪未便。"岳飞此时只好说："即便与众将商议班师。"说话之间，枢密院差官传来七号金牌，中书省差官传来八号金牌，"速召岳飞还朝，不许停缓时刻"，且声称："丞相分付我每，守著班师，暂往馆驿，专等太尉收拾回京。"话犹不及，九号、十号金牌又同时传来，韩世忠、刘锜等都已从前线撤兵，岳飞孤军难以独进，"催取回京，不得少延取罪"。岳飞无奈，同意"随后回兵就是"。接着十一道金牌令"守催岳飞回京，不得稍迟，有误大计"。岳飞意识到问题的严重，着手安排善后，请求再住五日，等待河洛父老妇孺束装随去。十二道金牌又到，声色俱厉地"勒取岳飞还朝，如再迟延，即以抗旨论罪"。随着金牌一道比一道紧急，催促班师的措词一次比一次严厉，舞台的气氛也一刻比一刻紧张严峻。岳飞再也无力与朝廷发出的命令抗争，只得"分付大小三军，即刻班师"。至此，岳飞与秦桧之间的忠奸斗争，以金牌连召的戏剧情节所展开的矛盾冲突表现为秦桧的奸谋得逞，岳飞抗金十年的成果付之东流。

与秦桧一日连发十二道金牌催逼岳飞班师的矛盾主线相映衬，两河父老、豪杰则念念不忘故国旧君，积极支持岳家军抗击金兵，恢复河山。所以，他们听到班师的消息，便一齐赶来痛哭，挽留岳家军。他们请求岳飞别管"甚么金牌"，"朝廷也是主上，二帝也是主上"，为迎归二帝切莫轻回。他们质问并要求朝廷使者："今敌势屡败，二帝可回，如何频取岳爷回京，有误国家大事？老爷还与我每百姓做主，回奏朝廷。"但大势所迫，岳飞虽不愿收兵又难违君命，朝使虽深受感动也难以做主，岳飞想率领岳家军留下与两河父老、豪

杰一同抗金又不能留下，不愿班师又不得不班师。正是从这一层意义上说，父老的挽留与岳飞的不能停留也构成了一种矛盾冲突。但在与朝廷奸臣金牌催逼的矛盾冲突中，父老与岳飞又是完全目标一致的。父老的哭声引发了岳飞和将士们的哭声，一边是"痛哭人民泪"，一边是"飞来诏旨忙"。一片大哭声中，朝廷的金牌一道道飞传而来，严令威逼，戏剧冲突至此达到高潮，这一感人泣下的悲剧场面，形象地显示了岳家军抗击金兵、收复失地、迎回二帝的行动，是符合北方沦陷区人民利益和愿望的正义之举。在岳飞与秦桧的忠奸矛盾斗争中，广大人民是站在岳飞一边，反对秦桧一伙的卖国投降政策的。两河父老豪杰挽留岳家军的殷切情意和动地哭声，正是对宋高宗、秦桧为代表的南宋小朝廷只顾一己私利，弃北方广大国土与人民于水深火热之中而不顾的投降罪行的有力控诉。

在两条情节线索构成的不同性质的矛盾冲突的深层，揭示的是人物心理的矛盾冲突。正是对人物心理层面的矛盾冲突的揭示，使这一出戏成为真正意义上的悲剧。人生都有自己的终极关怀，抗击金兵，收复失地，迎回二帝，就是岳飞的终极关怀。为此，他付出了十年非比寻常的心力，操练军马，招结豪杰，血战沙场，才赢得了胜利进军朱仙镇的大好局势，两河父老豪杰"焚香迎候"，金国兵将纷纷投降，"自燕以南，金号令不行"(《宋史·岳飞传》)。深知胜利来之不易的岳飞，难抑心头的喜悦，曾豪情万丈地对众将士说："直抵黄龙府，与诸君痛饮耳！"众将士也畅想着灭金之后"衣锦尽还乡"，整个"朱仙镇欢声闹嚷"，一派欢欣鼓舞景象。然而，"谁知造物心肠别"，在这民族的命运即将转变，历史的走向即将转折的关头，深体高宗"二圣既返，此身何属"之意而又暗通金人的权奸秦桧，连下十二道金牌，丧心病狂地勒逼岳飞班师回朝，"霎欢声成恨怏"，让岳飞十年奋斗眼看就要实现的"终极关怀"，顷刻化为泡影，使立志"将热血洒疆场"的忠臣，落得个"报国欲死无战场"的下场。在这紧张激烈、反差巨大的戏剧情节中，刻画出岳飞立志报国又不能违命、愧对两河父老、深憾功亏一篑的复杂矛盾、幻灭绝望的痛苦心理。这千古遗恨，是岳飞个人的悲剧，也是南宋朝廷的悲剧，更是南宋一代所有抗金志士和整个民族的悲剧。剧作家对岳飞心理的深入刻画，有着深刻丰富的悲剧性内涵，产生了震撼千古的巨大艺术感染力。

这出戏对场面、情节的处理，也颇具匠心。在十二道金牌或单上、或双上、或双双连上的间隙，插入诸将激愤、金兵来犯、两河父老豪杰苦留等场景，使得剧情波澜迭起，造成强烈的戏剧效果，演来决不单调平板。凡此足见"作者是深谙舞台艺术三昧的"(王起主编《中国戏曲选》)。 (杨景龙)

精　忠　旗

李梅实

第二十四折　东　窗　画　柑

(净便服上)

【南吕引生查子】心与大金和，谁不同声和？堪恨那狂狙[1]，怎纳心头火。

叫小厮把小阁门儿开了。(杂应开门介)(净)掩上了门，你自去。我要静上一回，一应大小事情不许通报。(杂应下)(净)恨小非君子，无毒不丈夫。毒多无用处，却也费踌躇。自家秦桧。前在金家，首倡和议，致蒙挞懒郎君纵归，诡称杀监得脱。既幸抽身免难，何知践信酬恩。但愁和议不成，便属诸将用事，那里用得我老秦著？然使天下明知和议是我，必定又来与我争论，不若将金人利害，恐唬官家，使胆寒于从战之难，自意协于和议之易。及至上意自决，倘或要战，这便是和官家做对头。既有圣旨可推，即使无功，也不是老秦担担子。(笑介)这条计，不但使宋朝倚重，尤能使金主衔恩，上可望石敬塘[2]，次可效张邦昌[3]，最下亦可常保相位。岂不美哉、乐哉。那二帝是赵家的二帝，河北是赵家的河北，管甚么闲事？有等不识时务的，在皇上面前七嘴八舌，讲甚么父仇当报，国耻当雪。把皇上说得疑疑惑惑起来。我说此乃行险徼幸之计，万一不能取胜，反得罪于金人。那时仇上加仇，耻上加耻了。又有讲岳飞这一员大将，金人所惧，不宜加罪，几乎又把皇上说转。我说他曾说自己与太祖俱三十岁除节度使，他肚里便想黄袍加身了，那时陛下求为匹夫且不可得，怎能勾像今日罢战休兵[4]，安闲自在？皇上当时嘿然不言[5]，颇颇相信。我不趁此时下手，更待何时？只可恨狱词还不停当，怎生是好？不免在此东窗之下计较一回。(想介)(丑扮丫鬟捧柑上)骨刺红罗被，香粘翠羽簪。擎来玉盘里，全胜在幽林。(见净介)禀老爷，这是闽中新献来的柑子，夫人命送与老爷尝新。(净取柑介)你自回避。(丑)晓得。(下)(净徐步)(画柑思想介)柑子，柑子，干休了罢。咦，使不得，使不得。

【南吕一江风】待容他，他定是来寻我。怎放得仇人过？待不容他，不奈爰书[6]，全不分明，谁不会拿人错。我匆忙要议和，便冤他也没奈何。怎计较方停妥？

(贴上)事不关心,关心者乱。相公自出都堂,竟入小阁,独坐竟日,不知为着甚么好生放心不下,不免自去问个端的。(做背叫)(净出神不应)(贴抚净背介)呀,相公为甚事在这东窗下独自沉吟?(净)夫人,我想岳飞一宗卷案,不得了结,那措置还军,说他父子有书,又没有书,不救淮西,往来月日甚明,不过是元龟年杂定傅会的⑦。前日大理寺薛仁辅等都说他无辜,宗正士儴又来力争,韩世忠为此乞休去了。我如今把甚么计较塞众人之口,方去杀他才好?(贴笑介)原来为此。相公岂不知:捉虎易,放虎难。

【东欧令⑧】真堪笑,恁搓挪⑨,便算冤他值什么。你这等怕人谈论,那个又饶你来?不如就把岳飞来杀了,谁人不怕死的?教他每越在刀尖坐,你越把稳船儿舵。纵说冤说枉话儿多,有口奈伊何。

(净)讲得有理。不免写下片纸,分付狱吏,教他刻下报死,有何不可。(贴)正该如此。(虚下)(净)听事吏何在?(小净扮老吏上)

【其二】年华迈,鬓毛皤,日日奔驰走似梭。老爷今日自出都堂,径入小阁,整整的坐这一日,不知为甚?蒙他呼唤,不免径入。(见介)(净仍画柑介)老爷为甚恹恹?坐手画得柑皮破。(净)要差你干一桩事,不要泄漏,我的定有重赏。(小净)这打甚么紧,谅他些小甚倭俜,应不费干戈。

(净写介)你可晓得?(小净)小人长这一把年纪,这些小事难道也不晓得?(净喜介)好,好,有用。(将小纸付小净介)快送去!(小净应介)

【刘泼帽】(小净)疾忙将去如星火,(急下复上)阿呀,好糊涂。他把那柑子皮画来画去,想著我说要差你干办这桩事,你可晓得?我一时间要讨好,随口答应道晓得。只道要把柑子来做些甚么,却又换了一封帖子,只教我快送去。我也不及详细,应声便走,如今不知送谁?须索转去问个明白。(进介)(净)停当了没有?(小净退缩介)还有些不停当。(净惊介)为甚么不停当?(小净)老爷分付小人快送去,小人应了就走。(净慌问介)却怎么?(小净)老爷又不曾分付得明白,并不知付与谁个。(净恼介)这蠢才,先却故作晓事的,这样不中用!送往大理寺狱中去。(小净)晓得。(急起走)(忽停想介)呀,且住。只说送往大理寺狱中,送去做甚么,少不得还转去问个明白。(进介)(净)怎么又转来?(小净)不知送往大理寺狱中,做些甚么?必须说个明白,小人好与老爷用心干办。还须一一明说破。(净喝介)唗!送去便了,有这些话说。(小净惊起介)这是怎么说?不知甚么事,也不说个明白。好鹘突哥哥⑩,动不动一声喝。(下)

(贴上)相公,那岳云、张宪怎么?(净)待岳飞报死,然后说他自知理屈,死了,方去下手那两个罢。(贴)相公,你又来了。一不做,二不休,不如

就假写一道圣旨，把那两个押赴市曹处决，却不爽快。

【其二】从来斩草连根割，古人言决不差讹。(净)说得是，算来只做一遭错。常言善恶报应，都是妄谈，似我今日这做作呵，便是活活阎罗，那怕你因和果。

(贴)只消我一句两句，(净)便费我千思万思。

(贴)我也算片言折狱，(净)我也算家有贤妻。

〔注〕 ①狂狙(jū)：犹狙狂，狡黠狂妄。唐柳宗元《辨鬼谷子》："其言益奇，而道益狭，使人狙狂失守，而易于陷坠。"又，狙者，猴也，狂狙亦可解为疯猴。 ②石敬塘：塘当作瑭，即五代后晋高祖，沙陀部人，一说西夷人，本为后唐臣子，举兵反，乞援于契丹，契丹助之灭后唐，立为帝，乃割幽蓟十六州与契丹，岁献帛三十万匹，自称"儿皇帝"，称契丹主为"父皇帝"。 ③张邦昌：宋永静军东光(今属河北)人，字子能，登进士第，钦宗时为太宰兼门下侍郎。靖康之难起，金人陷汴京，立其为帝，僭号"大楚"。宋高宗即位，责授昭化军节度副使，发潭州安置，后赐死。按：石敬瑭、张邦昌都是历史上著名的卖国贼。 ④勾：够。 ⑤嘿(mò)：同默。 ⑥爰书：记录犯人供辞的文书。 ⑦元龟：大龟，古代用于占卜。《尚书·金縢》："今我即命于元龟。"孔传："就受三王之命于大龟，卜知吉凶。" ⑧东欧令：当作【东瓯令】。 ⑨搓挪：揉搓，此处可解为摆布。 ⑩鹘(hú)突：糊涂。

《精忠旗》传奇在集中笔墨主要描写精忠报国、蒙冤被杀的岳飞等忠臣义士形象的同时，也以相当大的戏剧篇幅，细致入微地刻画了以秦桧为代表的卖国求荣、陷害忠良的群丑形象。在全剧的三十七出戏里，作者用十三出戏，再加上其他各出戏里的部分内容，来揭发秦桧一伙的奸邪歹毒行径和阴残丑恶心理，这占了全剧三分之一强的比例，也是剧中的重头戏。奸臣秦桧一伙作为忠奸矛盾斗争的一方，这些表现他们丑行的内容，不仅有力地对比衬托了忠臣的忠勇义烈，而且能够让广大观众和读者从中具体直观地看到，秦桧一伙是如何丧心病狂地通敌媚敌，破坏抗金，制造冤狱，残害忠良，出卖国家民族利益的，从而加深对人性、社会和历史的认识。第二十四折《东窗画柑》，在全剧所展示的忠奸矛盾冲突中占有重要地位，它具体描写了秦桧伙同其妻王氏，在相府小阁东窗之下密谋杀害岳飞的情形。"东窗"从此成为阴谋场所的代名词。岳飞父子遇害，忠烈一门遭难，抗金大业被毁，都是"东窗"毒计实施的直接后果。因此可以说，这出戏在刻画反面人物的形象上将奸臣之奸写到了极致，具有非比寻常的表现价值和认识意义。

岳飞被十二道金牌催逼班师回京之后，秦桧、张俊合计，先诱逼岳飞部将王俊、王贵二人控告张宪谋据襄阳，借此剥夺岳飞兵权。接着逮捕了岳飞及其子岳云和部将张宪。秦桧命大理寺丞李若朴审问岳飞，李不愿枉杀忠良，

挂冠而去。秦桧又命御史中丞何铸问案，何推病不出。万俟卨为了讨好秦桧，对岳飞父子和张宪施以重刑，三人宁死不屈。万俟卨代写捏造的招状，又代为画押，从而锻炼成了冤狱。枢密使韩世忠到丞相府诘问秦桧：岳飞一案有何证据？秦桧以岳云与张宪有私书密谋兵权相答。韩又诘问书信上是怎么写的？秦桧说："书虽不明，其事体莫须有。"大理寺薛仁辅等官员都认为岳飞无辜，宗正士儗据理力争，韩世忠愤而乞休。在主持正义之士形成的压力下，秦桧开始考虑了结"莫须有"的岳飞谋反案。

这天，秦桧出了都堂，径入小阁，吩咐左右退下，一应大小事情，不许通报，他要独处静思。岳飞的事叫他颇费踌躇，一支【一江风】曲唱出了这老奸贼犹豫不决的心理。他当然不在乎岳飞的冤枉，他要的是既能除掉岳飞，又不被人拿住把柄的万全之策。秦桧和岳飞的斗争，是抗金还是投降（议和的实质是投降）的国策之争，是关乎国家利益和民族命运的大是大非之争，决不是意气用事的同列争宠。对此，岳飞和秦桧都有清醒的认识。在金牌连召时，岳飞即明白是秦桧假传圣旨，贻误皇上。此刻，秦桧更清楚若不杀岳飞，不仅议和主张不能最终得逞，岳飞也不会善罢甘休。所以，他决意杀掉岳飞，只是"狱词还不停当"，让他计较再三。下人捧来闽中新献的柑子，他手拿柑子画来画去，手指把柑皮都画破了。这个细节正是秦桧为狱词犯难的心态的传神写照。

秦桧每逢疑难，总是王氏为秦桧出谋献策。此时此刻王氏来到小阁东窗下，只几句话就让秦桧茅塞顿开。她先以"捉虎易，放虎难"提醒秦桧，岳飞放不得；然后又针对秦桧的顾虑说道："你这等怕人谈论，那个又饶你来？不如就把岳飞来杀了，谁人不怕死的？"并唱道："教他每越在刀尖坐，你越把稳船儿舵。纵说冤说枉话儿多，有口奈伊何。"使秦桧最终消除了顾虑，下了要即刻处死岳飞的手谕。当秦桧准备分两步走，杀岳飞后再杀岳云、张宪时，王氏又主张一步到位："一不做，二不休，不如就假写一道圣旨，把那两个押赴市曹处决，却不爽快。"比起秦桧来，王氏更为狠毒：秦桧是又要杀岳飞，又想叫众人无话可说；王氏则认为杀岳飞要紧，众人说什么随众人说去；秦桧对舆论尚存一丝理性的顾忌，所以要找借口；王氏则觉得无顾虑舆论之必要。秦桧想把岳云、张宪留待以后再杀，王氏则主张一起杀掉斩草除根，更加干脆不留余地。岳飞冤狱，秦桧是主谋，王氏是促成者。秦桧"千思万思"的事，只须王氏"一句两句"就帮助拿定了主意。王氏自我感觉良好地说："我也算片言折狱。"秦桧恬不知耻地应和道："我也算家有贤妻。"其狼狈为奸之情状，真不愧是两个狗男女，一双大奸佞。

然则王氏为什么在杀岳飞一事上表现得比秦桧还要积极呢？"最毒莫过妇人心"的老话，恐怕没有多少说服力，那么看看，剧作者为我们提供了什么样的答案。原来，王氏随秦桧在金国时，曾与兀术私通，最初不过为苟且偷

生，没想到蛮壮的兀术带给她极大的性的满足："贱妾见中原男子，都是脆弱。及侍太子，始知人间有男子耳。"于是她倾心喜欢兀术，并打算"百年侍奉"。当兀术为和议遣归秦桧夫妇时，王氏竟不愿走。临别之时，兀术赠王氏明珠并嘱咐道："和议若成，相见有日。"(第四折《逆桧南归》)王氏回到南宋，因"风情欠缺"而心念兀术，"思想便心焦"，抱怨自己"错嫁南朝"，并进而嗟叹"生不嫁左贤，空自偕婚媾"(第十三折《蜡丸密询》)。正是这种被精神分析学家称之为"性之臣服"的心理，使王氏尽心竭力、死心塌地地为兀术效劳，以期和议早成，得与兀术重叙旧欢。所以，当秦桧因和议遭众文武反对而气恼时，王氏阴狠地说："相公少年多读了两行书，留着道理在胸中。如今把那些道理一齐撇下，放出毒手来，这班人(指岳飞等)的性命是铁铸的不成？"(第六折《奸臣商和》)首先提示用"杀人"来解决问题。当岳飞大败兀术的捷报传来，"深怕金家有失"的秦桧心情"极不快活"，寻思着"去心头病魔，有方儿么"时，王氏应声道："除非杀却无知歪货。"(第十折《奸臣忿捷》)明白指出"非杀人不可"。正是王氏几次三番的挑诱教唆，激起了秦桧的杀机："精忠二字偏生恼，杀却他每方恨消。"并最终导致了岳飞父子被害的结局。

秦桧无疑是中国历史上屈指可数的大奸大恶之一。《东窗画柑》一折开场的一长段道白，生动细致地展示了这个大奸大恶之人得以售其奸肆其恶的"大过人"之处。秦桧的力主和议，在金国时是为保全身家性命，回南宋后则完全是为个人的权势，他知道若主战的"诸将用事，那里用得我老秦"，所以想"用事"，就得"主和"，至于"二帝是赵家的二帝，河北是赵家的河北"，根本不关他秦桧什么事。这和将个人荣辱生死置之度外，念念不忘迎回"二帝"，时刻铭记"幽燕沉沦"的岳飞，恰成鲜明的对比。秦桧首先摸透了宋高宗惧怕金人，只图偏安的心理，斥主战为"行险徼幸"，拿"金人利害"，恐吓高宗，使之胆寒，同意与金人议和。这样，秦桧就把个人的意志转化为皇上的意志，谁再反对议和，便是和皇上"做对"，这就使秦桧在与岳飞等主战派的斗争中占据了极为有利的地位。因为在封建君主专制体制下，忠奸斗争的胜败并不取决于正义邪恶之分，而取决于皇帝的态度。高宗既惧于"从战之难"，支持和议，秦桧等主和派就自然占了上风，可以"挟天子以令诸侯"了。高宗要倚重"和议"，维持偏安局面；金人也要靠"和议"继续占据淮河以北的土地；秦桧则借助双方对他的"和议"的倚恃，保位集权，排挤异己。为了彻底扫除"议和"道路上的最大障碍，秦桧又使出了最毒辣也最奏效的一招，编造谎言，向高宗诬告岳飞想效法宋太祖陈桥兵变，黄袍加身。高宗听后"嘿然不言，颇颇相信"。秦桧以此达到了挑拨高宗与岳飞关系，动摇高宗对岳飞的信任的目的。正是高宗对岳飞的疑忌，给秦桧提供了除掉岳飞的可能。秦桧对岳飞使出的"杀手锏"，也是历朝历代忠奸斗争中，奸臣们惯用的伎俩，只不过时势不同，挑拨的具体内容有别，但假手最高统治者除掉政敌的思路和做法都是一样的。比

如靳尚对付屈原，李林甫对付张九龄等许许多多类似的事。在中国历史上的忠奸斗争中，正义常常败给邪恶。尽管事后由于真相大白或出于形势需要，有对忠臣的昭雪追赠，有对奸臣的夺官追贬，甚至有好事者造出忠臣在阴间惩罚奸臣的大快人心的故事，但这一切都无法改变忠奸斗争的历史真实。这也使描写忠奸斗争的文艺作品往往充满一种悲剧美。 （杨景龙）

二 胥 记

孟称舜

第二十三出 哭 庭

（老旦扮老黄门上）黼帐天临御路开①，葱葱紫气满瑶台。旌旗云暗千官拜，鼓角雷殷万兽来。自家秦国黄门官是也。俺秦国开于非子②，大自缪公③，星分井翼之交④，地据殽函之胜⑤。铁骊骐骝⑥，甲骑素雄于列辟⑦；秦川郁郁，祥光上接乎三台⑧。龙楼凤阙，俨然共主之居；贝殿珠宫，仿佛天王之宅。真乃是：一时霸国浑无二，四海强都定少双。今日俺王尚未升殿，怕有列国使臣朝见，则索在此伺候。（生敝衣裹足上）风雨萧萧行路艰，几番乞食叩秦关。衣衫敝垢形枯槁，不是轩车使者颜。旧主列国使臣，出聘外邦，在会同馆安下⑨，鸿胪寺报名引见⑩，国王临朝，待以九宾之礼。今俺因为国家丧败，间道求救。昼驰夜趋，足肿瞧劈，来到秦国，待不得报名引见，则索闯入朝门，叩头哀籲者⑪。（入朝叩首呼千岁介）（老）金阶之下，衣衫蓝缕，形容憔悴，不文不武，非官非吏，此是何人？辄敢擅闯朝堂，唐突天听！（生）臣乃楚国使臣下大夫申包胥是也，国有急难，星夜趋驰，来叩上国。

【正宫端正好】俺本是楚孤臣，为社稷遭磨障。霎时间兵破君亡，因此上临危历险受尽了穷途况，九顿首在秦庭上。

（老）汝既是楚国使臣，国有甚难，起贴金阶，仔细奏闻。待我为你转达上听，临轩引见。（生叩首介）千岁不厌烦絮，容臣细奏。（起唱）

【滚绣球】想着那楚与吴，木相连唇齿邦，接长江云天一望。恨无端小女子祸起争桑，恶生了吴将相，恼动了俺楚君王。两下里争强兢爽，闹嚷嚷不住的煽动刀枪。恶滚滚血流万斛胭脂水，愁叠叠尸积

千年古战场。满眼悲伤。

(老)争桑小事,怎么两国就生战伐?胜败无常,毕竟楚国何以即破?

(生叹介)吴虽强国,楚非小邦。

【么】方城百尺高,湘川万里长,这半壁的锦江山真乃是金瓯无恙。谁知被几个小蝼蚁钻破堤防,吴兵五战五胜,直抵郢都,将相奔亡,士民逃散,恰便似猛风呵吹败叶,残雪的遇春阳。捱不彻霎时片晌,忽忽里把楚乾坤断送他行。提起好伤心也!(哭介)想着一抔黄土今何在⑫?和那六尺遗孤走那厢?委实凄惶。

(老亦哭介)可怜,可怜!据你说来,老楚王陵墓都坏了,小楚王銮驾也走了。楚与吴国,既非敌手,怎么强要争疆,致于此败?这也是你楚国君臣自家的不是也。(生)楚与勾吴素称敌国⑬,吴人无道,凌虐邻邦,楚偶不戒,以致此败。

【倘秀才】虽然是吴泰伯世称让皇⑭,怎比俺楚鬻子夹辅文王⑮?他待要蚕食诸邦自逞强。淫威凌上国,流毒遍炎荒,却不道天道何常。

(老)我闻楚王无道,杀害忠良,其子报仇,致有此败。今日之祸,都是楚王自家造下的。

【叨叨令】(生)非干是坏神器老君王无道把邦家丧,都只为进谗言奸邪的无忌误做了头厅相⑯,黩宝货贪婪的囊瓦误拜了登坛将⑰。因此上使那伍员、伯嚭呵,两个小么魔乘机报怨把边疆荡⑱。兀的不恨杀人也么哥,兀的不痛杀人也么哥,则望你扶危难大秦王早些儿与俺把妖尘荡。

(老)既如此,待俺与你转奏我主,且看我主从否,如何?(下)(生)黄门官转奏秦王,未知从否。我今万里奔驰,未得面谒秦王,只得把哭声彻入宫中,感动他罢了。(放声大哭介)

【滚绣球】新鬼呵啼宿邙⑲,旧鬼呵号夜霜。遍郊墟血流成浪,扫欃枪白昼生光⑳。想着俺楚先王桃弧开社稷㉑,荜露启封疆。到今日把旧辛劳登时抛漾,则俺小嗣君呵,百忙里离妃嫔奔走仓皇。乱攘攘三千犀甲填丘莽,齐臻臻八百烟花委道旁。痛恨难当。

(老上)呀,朝门之下,岂汝痛哭之所!俺主道来,楚平王无道,吴人报怨兴兵,实所当然。吾国何故助楚,与吴为怨。(生号哭介)呀,秦王不允吾请,楚国江山自此休矣。但我今日请兵,虽以为楚,实亦为秦。

【么】荆山王气收,姑苏虐焰狂。他则待吞列国把河山一掌,真个似齿巉岏封豕天狼㉒。他本待陈兵窥上国,先则是饮马吸长江。把楚国权为榜样,即渐里蚕食秦疆。似这狐亡兔死情堪怅,则那虎斗

龙争势怎当？须索要仔细思量。

(老)秦与吴国，素无仇怨，他虽灭楚，安敢代秦？(生)吴如蛇豕，吞噬邻邦，利则为之，岂必有仇怨乎！

【倘秀才】自古道存天道得人者昌，违天道失人者亡。则他那辱国鞭尸烈焰长。视虎狼心更毒，比蛇豕恶犹张，这凶势难当。

(老)楚用囊瓦、无忌以亡其国，俺秦朝相非无忌、将非囊瓦，便与吴为邻，怕他怎么？(生)如今为相的，何止一无忌；为将的，何止一囊瓦。秦虽多贤，则怕似此两人的也未必少。

【叨叨令】如今文官呵，都倚着三寸舌尖头使尽了赚国的乖模样，武官呵，都为着一领鹅鹅裘费尽了卖国的乔形状㉓。古云：文官不爱钱，武将不惜死，天下太平矣。今文官爱钱又惜死，武将惜死又爱钱，都为贪财怕死用尽了败国的真材量，因此上一个个把一座锦江山双手儿轻轻的掇送在须臾晌。兀的不痛杀人也么哥，兀的不恨杀人也么哥，空教俺草莽下小孤臣呵，怒轰轰猛冲天怨气有三千丈。

(老)似你说来，这些断送江山的狗弟子孩儿，又可恼、又可伤，待俺再奏我主，替你兴师复国。你且暂停哭声，在朝门外候旨。(下)(生)黄门官又转奏秦王去了。我也别无他法，则索哭祷上苍，求其拨转秦王之意，速兴救楚之师。(哭拜介)

【脱布衫带小梁州】俺则是撮土为香，哭哀哀祷告穹苍。天色又早晚了，遥望着星稀月朗，盼乡关则有断魂相向。乌鹊南飞绕建章㉔，拣寒枝只影凄凉。冷西风长夜凛清霜，说不尽孤穷况。水浆呵俺可也连日不曾尝，血淋浸泪渍满在襟衫上。天色又将明了也，猛觑了浸天街月色黄，忽听得冻哼喔鸡声唱。则望那纶音来降，早些儿长驱万骑出咸阳。

(老上)你痛哭秦庭七有昼夜，未尝绝声，听者无不哀怜。俺主道来，楚虽无道，有臣如此，可无存乎？大夫可暂就馆舍，寡人将与诸臣图之。(生谢伏不起介)(老)俺主已许出师，何不就馆候命。(生)寡君出亡在外，老知所伏，小臣何敢即安。

【耍孩儿】想着俺寡君王流播在荒郊莽，怕寻不出睡眠屏帐。楚国覆亡，更有何人得以安处。纵横白骨满城乡，大半是贵派天潢。蒙恩特赐闲庭馆，俺有甚心情呵，捱彻秋风五夜霜。(老)你如今日间不食，夜又无眠，怕不疲困死了。(生)只要秦王为我出师，我便忍死以待，如今也倦把雕墙傍。果得片词儿允诺，胜赐我万斛的甜浆。

(老)你不过楚国休弃的下大夫，受恩有限，何消如此？(生)这却不是这

般讲了。

【六煞】臣虽居草莽间，念君恩不敢忘，事君事父如天样。一官半职休言小，也曾请却王家数斗粮。要撇漾情难漾，今日个倚墙鹤立，禁不住血泪汪汪。

秦王许我出师，已经一日，怎么还未见令旨下来？（老）敢不又变卦了？（生大哭介）如此却怎生是好？秦王素明大计，难道于此尚无决断？我今不哭楚国江山覆败，只怕秦家社稷也不可保了。

【五煞】楚为南服雄，秦作西陲长，两家儿世把婚姻讲。唇亡齿冷须当计，救难扶倾自古扬。倘君王坐视我江山丧，则怕丑吴奴明攻梦泽㉔，还待要暗渡陈仓㉕。

（老）吴为姬姓之长，楚国既破，你便顺了吴王也不妨，何消这等啼哭。（生）黄门大人，一发说左了！

【四煞】吴虽为姬姓长㉖，却逃居蛮貊邦㉗，文身断发龙蛇样。身为奕代簪缨胄㉘，怎忍低头拜虎狼。愿君王蚤把同仇讲，好借伊千群铁骑，重还我万里金汤。

（老）说是如此说，只怕俺主不肯出师，你却也无计可处。（生大笑介）罢了，罢了，秦既甘为吴虏，我说也枉然了！我今作歌上告秦王，烦大人转达：吴为无道兮封豕长蛇，荐食上国兮欲有天下。政从吴起兮渐及他家，寡君使来告急兮秦王不察。甘为吴虏兮痛也堪嗟。

【三煞】把歌辞当哭声，一声声痛断肠，半啼半笑愁难状。笑则笑秦庭有鹿谁能逐，啼则啼楚国亡猿祸自当。果若大秦家不把妖尘荡，那些个扶危救急继绝兴亡。

（老）俺当为你转达我主，或我主见听，也未可知。正是：数行血泪看成碧，化作虹光贯紫宸。（下）（生）可怜俺痛哭秦庭，七有昼夜，如今泪已竭了、声已喑了，倘秦王意尚犹豫，如之奈何！

【二煞】泪珠儿兀自枯，哭声儿渐已亡，一灵儿直赴云霄上。倘君王不恤同仇谊，好把衷肠达彼苍，越说着添悲怆。昏惨惨明星敛彩，黑漫漫红日无光。

（外扮秦王引内侍上）世守秦关百二雄，志吞列国霸西戎。咸阳王气联星斗，直压吴山第一峰。寡人秦王是也。久雄西上，素擅中华，会盟通乎上国，朝贡遍于戎蛮。今与我争强者，中则有晋，东则有齐，南则有楚。近闻吴王阖庐，新起竞伯，威齐灭楚，渐迫西秦。楚臣申包胥奔来告急，倚墙鹤立，哭不绝声者七有昼夜。楚虽无道，有臣若此，安得不发兵救之。内侍召楚国使臣申包胥进见。（宣生见）（叩头介）楚国使臣申

包胥顿首顿首大王殿下。(外)大夫远来乞师,足肿蹠劈,泪尽血枯,足知大夫之忠矣。我今发兵,非以为楚,亦非为秦,盖专为大夫也。寡人赋诗一章,以答子歌。(咏诗介)岂曰无衣?与子同袍。王于出师,与子同仇[29]。(生、内侍同呼千岁介)(外)内侍传旨,速宣大将子满来见。(内侍向内传介)大将子满有召。(末戎扮上)将出凶门勇,兵因死地强。蒙輸皆突骑,按剑尽鹰扬。俺乃秦国大将子满。俺主有召,则索朝见。(见介)(外)吴人无道,灭楚逼秦,将军可帅兵车五百乘,与楚国使臣申包胥分道救之。(末)领旨。(生易戎服谢介)大王恩同天地,使楚国亡而复存、危而复安,则当世世敛衽以事大王矣。

【一煞】念同袍恩怎当,恤同仇谊怎忘?感君王大德凌霄壤。扶危济难全三楚,翼霸尊王定一匡。非是咱虚夸奖,他虽有伍员孙武,怎当这铁驷龙骧!

【尾声】熊罴万队驱,旌旗向日扬。听一声声鼓角声悲壮,便扫尽了千队吴儿敢则如反掌。

(生)神号鬼哭黄埃暮,(末)地惨天愁白日昏。

(合)伯主威灵慑异域,(外)忠臣烈气凛乾坤。

〔注〕 ①黼(fǔ)帐:华丽的帐子。 ②非子:秦的先祖,为周孝王养马于汧渭间,被封于秦,为周之附庸。 ③缪公:即春秋时秦穆公。 ④"星分"句:谓秦国地当天上井宿、翼宿的分野。 ⑤殽(xiáo)函:殽山与函谷关的并称,地当今陕西潼关以东至河南新安一带。汉贾谊《过秦论》:"秦孝公据殽函之固,拥雍州之地。" ⑥铁骠:骠,四马拉的战车,铁骠,形容车马精良,适于作战。骣骣,同辚辚,车驰声。 ⑦列辟:各诸侯。 ⑧三台:天上的星名。 ⑨会同馆:春秋战国时出使他国的使节所住的宾馆。 ⑩鸿胪寺:汉武帝置大鸿胪掌诸侯王及少数族首领的迎送、接待、朝会、封赠及郊庙祭祀的赞导等礼仪,北齐时始置鸿胪寺官署。秦时有典客而无大鸿胪、鸿胪寺,此处将后世官署移前,在戏曲中常见。 ⑪哀籲(yù):哀呼。籲,同吁。 ⑫一杯黄土:当作"一抔(póu)黄土"。一抔,犹言一把。 ⑬敝国:疑当作"敌国"。 ⑭泰伯:吴国的始祖,泰亦作太。他是古公亶父的长子,古公亶父欲传其位于幼子季历,以便季历之子昌(周文王)能继位兴周,他与二弟仲雍便避走江南,断发文身以居。 ⑮鬻子:即鬻熊,楚国的始祖,曾为周文王之师,周成王追封功臣之裔,封其曾孙熊绎于楚蛮,建立楚国。 ⑯无忌:即费无忌,忌一作极。春秋楚人,楚平王时为太子少师,为太子所不喜,遂诬太子与伍奢(伍子胥之父)谋反,平王遂杀伍奢、伍尚父子。后又诬郤宛欲害令尹囊瓦,挑唆囊瓦杀郤宛。国人伤郤宛屈死,因怨囊瓦,囊瓦乃杀无忌。剧中则描写他为伍子胥所杀。 ⑰囊瓦:春秋楚人,字子常,官令尹。吴军伐楚,他率军御之,司马沈尹戌约其分兵夹击,他恐沈尹戌立功,自率兵渡汉水击吴,数战皆败,弃军逃至郑国,吴军遂乘势攻下郢都。 ⑱伍员:即伍子胥。伯嚭(pǐ):春秋时人,字子余,原为楚人,系楚大夫伯州犁之孙,州犁被杀,遂出奔吴国。吴王阖闾使其率师伐楚,与伍子胥攻陷郢都。夫差继位,他得到宠信,

受越人之贿而劝夫差接受越王勾践的求和。后又谮杀伍子胥。吴国灭亡后，降越，一说为越王所杀。　⑲宿邱：疑当作"宿莽"，墓前的野草。　⑳欃(chán)枪：彗星的别名。古人认为见则大凶。《汉书·天文志》："枪、欃、棓、彗异状，其殃一也。"　㉑桃弧：桃木做的弓，古时用于辟邪。《左传·昭公四年》："桃弧棘矢，以除其灾。"　㉒封豕：大猪，喻贪暴者。《左传·昭公二十八年》："贪惏无餍，忿颣无期，谓之封豕。"天狼：天上星名，极亮。古人以为天狼星主侵掠。《楚辞·九歌·东君》："举长矢兮射天狼。"王逸注："天狼，星名，以喻贪残。"　㉓鹔鹴裘：用鹔鹴鸟(雁的一种)的皮制成的裘衣，非常名贵。相传汉司马相如曾身着此裘。此代指大官的华美衣服。　㉔梦泽：云梦泽，古时的大泽薮，据今人考证，其地大致包括今江汉平原及附近的部分丘陵。此代指楚国。　㉕暗渡陈仓：西楚霸王项羽封刘邦为汉王，刘邦拜韩信为将，韩信明修栈道，暗度陈仓，出汉中击项羽所封雍王章邯，拉开了楚汉战争的序幕。陈仓，古县名，在今陕西宝鸡东。　㉖姬姓长：见注⑭。　㉗蛮貊(mò)：蛮，南方的少数民族；貊，北方的民族。古代常代指四方文化落后的部族。　㉘簪缨：簪，插在头上固定发髻、冠帽的长针；缨，系在颔下戴紧冠帽的带子。因其为古代官吏冠服所用，故常以之比喻显贵。　㉙"岂曰"四句：此为《诗经·秦风·无衣》中的句子，该诗首章云："岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇。"按：《左传·定公四年》记申包胥乞师于秦，"立依于庭墙而哭，日夜不绝声，勺饮不入口。七日，秦哀公为之赋《无衣》，九顿首而坐，秦师乃出。"

《二胥记》传奇，明孟称舜作，有明崇祯刻本，凡二卷三十出。

《二胥记》所述申包胥、伍子胥事本《左传》、《史记》有关记载。故事大概为：楚平王无道，听信费无忌谗言，将伍子胥一家满门抄斩。申包胥上书谏阻，被贬谪归乡。伍子胥只身逃亡到吴国，受吴王重用，率兵伐楚，攻入楚都郢，楚平王之子楚昭王逃难。伍子胥掘平王坟墓，鞭其尸，又斩奸臣费无忌以祭父兄。申包胥闻楚国国破君亡，使人劝伍子胥收兵还吴，伍子胥不听。申包胥只身入秦求救，在秦庭恸哭七昼夜，秦王感其赤诚，发兵救楚。伍子胥、申包胥路途相遇，两国讲和。申包胥迎楚昭王归郢。

《哭庭》为全剧第二十三出，主要叙述的是申包胥在秦国宫廷前恸哭，感动秦王，使秦王发兵救楚这一段故事。《二胥记》传奇中的主角一为申包胥，一为伍子胥，前者主要表现其忠，后者主要表现其孝，而实际上申包胥的地位显得更为重要(所以申包胥用生扮演，而伍子胥用外扮演)。《二胥记》中表现申包胥忠义性格特征的情节固然有很多，但《哭庭》一出可以说是最重要的一段情节，所以作者此节的描写可以说是浓墨重彩，颇费匠心的。

明清传奇的用曲虽有时南北曲兼用，但一般以南曲为主，故曲词风格以清丽婉转为多。而《二胥记》则较多采用北曲，以北曲的慷慨激昂表现忠臣烈士。以《哭庭》出而言，本出使用了一套完整的北曲正宫【端正好】，由申包胥演唱始终，淋漓尽致地表现出申包胥对楚国的一片赤胆忠心。同时，此时的申包胥身遭国破家亡之痛，长歌当哭，此处用北曲也非常切合人物当时的情

感色彩。但从场上表演来看，如果台上只有申包胥一人演唱，很容易有单调之感，所以作者必须考虑如何使场上气氛不致过分冷清。我们可以看到，作者精心结构，巧妙安排，圆满地解决了这一问题。本出主要当场人物实际上是申包胥(生扮)和秦宫的一个老黄门官(老旦扮)，秦王、秦将子满都是本出接近末了时才出场的。为了使申包胥的演唱不显得单调，作者有意使用了黄门官这个人物，使申包胥的"唱"与黄门官的"问"相交替，一问一答，形成呼应，活跃了场上的气氛。具体来看，又包含这样三个层次，所以耐看、耐听。

第一个层次是申包胥历经艰辛刚刚来到秦国宫廷前，他形容憔悴，衣衫褴褛。在黄门官看来，他"不文不武，非官非吏"，根本不像一个大国的使者，因此拒绝为其向秦王通报。申包胥是以描述楚国国破人亡的惨状，自己作为故国之臣的悲痛之情，感动黄门官："(俺)想着一抔黄土今何在？和那六尺遗孤走那厢？委实凄惶"，"新鬼呵啼宿邙，旧鬼呵号夜霜。遍郊墟血流成浪。"黄门官因此被打动了("老亦哭介")，决定代他转奏秦王。

但秦王并不因为申包胥的恸哭，就发兵救楚，因为在秦王看来，楚之国破乃其君昏庸无道，"吴人报怨兴兵，实所当然"。至此，申包胥陷入困境，他不得不改变策略。他知道不能单纯地动之以情，还必须晓之以理，"今日请兵，虽以为楚，实亦为秦"。因为吴灭楚后必危及于秦，吴国用心险恶，"他本待陈兵窥上国，先则是饮马吸长江。把楚国权为榜样，即渐里蚕食秦疆"。吴国灭楚，对秦国是很不利的。更何况"存天道得人者昌，违天道失人者亡"，现在秦国见死不救，有违道义，最终将会像楚国一样断送锦绣河山。于是，老黄门官再次被劝转，上报秦王。

【脱布衫带小梁州】曲主要描写申包胥连续七昼夜哭于秦庭的情状："俺则是撮土为香，哭哀哀向穹苍，……冷西风长夜凛清霜，说不尽孤穷况。"他对故国的一片赤诚渐渐感动了秦王，秦王终于答应出师相助。但发兵的旨令却迟迟未下，显然秦王又犹豫了。见此情景，申包胥以笑代哭("生大笑介")，他唱道："笑则笑秦庭有鹿谁能逐，啼则啼楚国亡猿祸自当。果若大秦家不把妖尘荡，那些个扶危救急继绝兴亡。"至此，申包胥再次说动黄门官上奏秦王，劝其当机立断。

申包胥对秦王一再动之以情，晓之以理，秦王最后决定发兵救楚了。这时申包胥易戎服登场，一出戏就以壮阔的行军场面结束。

孟称舜友人宋之绳《二胥记叙》评论说："《二胥记》则有气乎中，禀乎忠孝相感，所谓长言之不足而咏歌之，又从而痛苦之者。"巽龙友则评点说："曩见其《鸳鸯冢》词，酸楚幽艳，风流蕴藉，为传情家第一手。此又何苍凉雄壮也！"这样的评述主要是针对《二胥记》全剧而言的，若用之于《哭庭》出，则更为确当。

(蔡永明)

娇 红 记

孟称舜

第三出　会　　娇

【凤凰阁】(末、外旦引贴、净同上)(末)空庭春广，丽色垂垂欲上。昼闲无事坐黄堂[①]，看儿女帘前来往。(外旦)衷肠难放，门楣少[②]，几时得画眉相向[③]？

(末)宦处眉州二载余，官清民善颇安居。(外旦)膝前一对娇儿女，(末)且与焚香课读书。老夫王文瑞，奶奶赵氏，这侍女名唤飞红。自家世籍成都，今官眉州通判之职。所生一子，名曰善父，年方六岁。女曰娇娘，小字莹卿。生时老妻梦天上仙娥折与仙葩一朵，娇艳异常，因此取名娇字。今年已二八，才貌端妍，为我宦居在此，尚未许聘于人。俺肩上止有一姊，适与同郡申庆为妻，生下二子，俱有文才。俺因孩儿幼小，意欲唤二甥到任所同理诸事，为他方读书进场，迁延未果。今闻次甥自来候我，只目下可到。院子，你在外厢伺候，看申家官人到来，即便通报。(净诺，同下)(生上)

【新水令】行行步步看花放，遍郊墟暖风轻荡。看对对衔泥燕，傍人飞，为春来说与多愁况。

小生为访舅氏，行来到此，看眉州好风景也。〔摸鱼儿〕锦城西、一区华屋，天开多少佳趣。当门绿水朝千里，何况碧山无数。堪爱处，有潇洒新篁，松桧森前路。深深院，见帘幕低垂，丝簧迭奏，镇日价歌舞。

金闺彦[④]，联翩占住。小生平昔依慕。今朝走马行来近，试倚绣鞅凝觑。见处处、繁花开遍，幽意谁为主？诗朋酒侣。向此地嬉游，寻花问柳，须自有奇遇。　说话间到了门首，有老院子在此候门。老院子，你报老爷、奶奶知道，说申官人来也。(净)呀，申官人到了。老爷正苦我等候，待我去通报咱。(报介)(末、外旦、贴同上)(生入见介)(末)久违音问，今日见了贤甥，使我不胜之喜。(生)久别尊颜，容小甥一拜。

【步步娇】千里驱驰来相访，忙拜倒台阶上。(末)贤甥免礼，且问你爹妈俱好么？(生)别来已二霜，幸我双亲，一般无恙。舅妗想俱万福？(末、外旦)侥幸也好。(生)恰两下尽安康，今日个相逢欣喜应难量。

(末)三哥路途劳顿，院子将酒来洗尘。(净下持酒上)(生、众同坐饮介)(生)舍弟、百一姐俱好么？

【前腔】(末、外旦)我稚女痴男皆娇养。(生)含弟尚小,百一姐今庚十几了?(末、外旦)我女孩儿是你年居长。(生)闻的聪慧异常。(末)知书性颇良。(生)可曾许聘了么?(末、外旦)未遇姻缘,使人惆怅。(生)不知要许甚样人家?(末、外旦)要配好鸳鸯,则除他人材呵得似你才郎样。

(生)小甥礼合请见。(外旦)飞红,请小姐来见三哥。(贴下,上,耳暗介)小姐未曾妆束哩。(外旦)三哥家人也,便不妆束,出见何妨?(贴下,同旦上)(旦)槛外新花又一年,蜂须偏惹绣窗前。金针绣帖无心弄,且拔鸾簪理篆烟。(贴)姐姐,你今日朱粉未施,双鬟绾绿,愈觉可人也。

【懒画眉】乱云鬟低绾出汉宫妆,(掩鬟介)这金钗敢溜下也。鬟儿边,斜斡著一枝金凤凰⑤。这衣服恁精楚呵,身儿上,穿著套花茸茸织锦藕丝裳。奶奶堂上等著,姐姐,你脚步儿那了半日呵,刚转过翠生生绣软梅罗帐,这正是娇怯怯云雨巫山窈窕娘⑥。

【前腔】(旦)我刚在绣房中绣罢了锦鸳鸯,待收拾起金针看海棠。则见小梅香轻轻的弹响小纱窗。(贴)申家哥哥在此,奶奶催着哩。(旦)道是老夫人宴客华堂上,待我且偷觑咱,呀,却是个玉面鹏裘楚楚郎⑦。(出见介)

(外旦)哥哥远来,孩儿可把酒劝哥哥一杯。(旦把酒)(生接介)呀,这妹子长的恁般好也,

【玉交枝】蓦见天仙来降,美花容云霞满裳,天然国色非凡相。看他瘦凌波步至中堂,翠脸生春玉有香,则那美人图画出都非谎。猛教人魂飞魄扬,猛教人心迷意狂。

(旦)申家哥哥好一表人材也,

【前腔】神清玉朗,转明眸流辉满堂。他虽是当筵醉饮葡萄酿,全不露半米儿疏狂⑧。淹润温和性格良,尽风流都在他身上。不争他显峥嵘珠宫画廊,也不枉巧温存锦帏绣床。

(生)我见了那妹子,可忘了与舅妗扳话。请问舅妗,平日也饮些酒么?(末)我与你舅母居常饮酒,不过数爵。(生)贤妹也饮些么?(外旦)他天性不饮。(旦低头介)

【前腔】(生)可人模样,天生就春风艳妆。他妹妹,我哥哥,则是侧身偷眼低低望。想他是年少娇娘,蓦然间翠靥红生两颊傍。怕道不关情怎便把春情飏,猛教我神飞醉乡,猛教我魂飞翠乡。

(末)贤甥量好,可开怀饮数杯。(外旦)飞红满斟三哥酒。(生)长者赐,不敢辞⑨。但小甥失志功名,一向负病,不能多饮。(旦低语贴介)看三哥似

不任酒力了。(贴低笑介)小姐初见,怎便恁般相知哩。(旦)我看他,

【前腔】停杯相向,言笑处风生画堂。他那壁,我这壁,偷睛两下频来往,爱他个年少才郎。虽然阻隔筵前花数行,则乍相逢早已私相傍。敢一样神飞醉乡,敢一样魂飞翠乡。

(末、外旦)三哥虽则有恙,一路上劳顿,倒多饮数杯也好。

【江儿水】玉碗斟香糯,盛来琥珀光。你客中畅饮精神壮。(生)小甥饮不得了。(侧觑介)见他佯整搔头⑩,我偷睛望。(翻酒介)将这杯酒儿都淹在青衫上,险露出轻狂模样。似这般醉眼荒唐,将座中的人呵,错认做巫阳⑪仙仗。

(贴)我觑申家哥哥和小姐呵,

【玉抱肚】两下低鬟相向,我心中猛然暗想。多管他佳人才子,都一般儿风流情况。一个待眉传雁字过潇湘,一个待眼送鱼书到洛阳。

(末、外旦)三哥既然推辞,且暂歇息,明日再饮罢。

【玉山供】暮见你形劳意攘,待来朝花前举觞。(生)小甥委是醉也。(侧唱)我见他抵春纤推整云翘⑫,(旦侧唱)我见他湿青衫暗倒霞浆。(外旦)飞红,可送小姐先归绣房去。(贴)酒阑客散,各自的归回庭帐。俺小姐呵,道去也回头望。(旦)自情伤,今后呵,甚心儿向窗前重绣好鸳鸯。(同贴下)

(生)小甥领二亲尊命,候过舅妗,即便告回。(末、外旦)三哥远来劳苦,况我家事务,正欲籍你料理,归去之话,且则休提。

【好姐姐】那厢,收拾下半间草堂,安顿了琴书剑囊。且自安心,莫为思家归去忙。在此有我舅妗呵,相亲傍,也当的一家骨肉团圆相,好认并州作故乡⑬。(下)

(生)小生不图今日有此奇遇也,恰才蒙舅妗留俺,俺便住在此一世也罢。

【川拨棹】心思想,我可也不空来了这一场。暮遇著这金屋娇娘⑭,暮遇著这金屋娇娘,猛回头何方故乡?则索破工夫,闲打当。耐心情,守夜长。

【前腔】想著他庞儿浅淡妆,玳筵前情意长。我被逗得个意乱心狂,我被逗得个意乱心狂,他娇模样还不离我眼眶。待相忘,知怎忘。要相从,转渺茫。

【侥侥令】空庭人已往,莺韵罢调簧。酒醒神回,益觉无情况。这没下梢的恶相思,知怎当。

【尾声】三春杨柳堪人赏,只怕捱不彻这相思两字长。今日呵,怎把

我归去的心期来便讲。

长为看花涕泪盈，今朝忽尔遇云英⑮。
蓝田洵是神仙宅，何用崎岖上玉京⑯。

〔注〕 ①黄堂：州府长官衙门中的正堂。宋黄朝英《靖康缃素杂记》："天子曰黄阁，三公曰黄阁，给事舍人曰黄扉，太守曰黄堂。" ②门楣：喻门第。《资治通鉴·唐玄宗天宝五载》："杨贵妃方有宠，……民间歌之曰：'生男勿喜女勿悲，君今看女作门楣。'"胡三省注："凡人作室，自外至者，见其门楣宏敞，则为壮观。" ③画眉：《汉书·张敞传》："又为妇画眉，长安中传张京兆（张敞时任京兆尹）眉怃（妩）。有司以奏敞，上问之，对曰：'臣闻闺房之内，夫妇之私有过于画眉者。'" ④金闺：即金马门，汉代宫门。《史记·滑稽列传》："金马门者，宦署门也。门傍有铜马，故谓之金马门。"后常以"金闺"代指朝廷。彦：俊杰。 ⑤金凤凰：指金凤钗。 ⑥云雨巫山：战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王（楚怀王）尝游高唐，……梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，为高唐之客。闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'" ⑦鹍裘：鹍鹍裘，用鹍鹍鸟的皮制成，一说谓用一种名为鹍鹍的飞鼠皮制成。旧题汉刘歆《西京杂记》："司马相如初与卓文君还成都，居贫愁懑，以所著鹍鹍裘就市人阳昌贳酒与文君为欢。" ⑧半米儿：犹言半点儿。 ⑨"长者"二句：此为引经之语。《礼记·曲礼》："长者赐，幼者、贱者不敢辞。" ⑩搔头：一种女子首饰名，多用玉制。 ⑪巫阳：巫山之阳。此用战国楚宋玉《高唐赋序》典。参注⑥。 ⑫云翘：一种女子首饰名。 ⑬"好认"句：用唐贾岛《渡桑乾》诗。原诗云："客舍并州已十霜，归心日夜忆咸阳。无端更渡桑乾水，却望并州是故乡。" ⑭金屋娇娘：旧题汉班固《汉武故事》："（武帝）年四岁，立为胶东王。数岁，长公主嫖抱置膝上，问曰：'儿欲得妇不？'胶东王曰：'欲得妇。'长主指左右长御百余人，皆云不用。末指其女问曰：'阿娇好不？'于是乃笑对曰：'好！若得阿娇作妇，当作金屋贮之也。'" ⑮云英：唐裴铏《传奇》记书生裴航于蓝桥驿遇仙女云英，其祖母谓己有灵丹须玉杵臼捣之百日方可就吞，若能求得杵臼，即将云英下嫁。裴航果求得杵臼，遂与云英成亲，后两人皆超为上仙。 ⑯"蓝田"二句：此亦出自裴铏《传奇》所述裴航故事。裴航先遇樊夫人，樊夫人赠诗云："一饮琼浆百感生，玄霜捣尽见云英。蓝桥便是神仙窟，何必崎岖上玉京？"上玉京，谓赴京应试求取功名。

《娇红记》传奇为晚明著名戏曲家孟称舜的代表作，所述申纯、王娇娘的爱情故事出自北宋宣和年间的实事。元代有宋远所著小说《娇红传》，明初有刘兑所著杂剧《金童玉女娇红记》，孟称舜乃据此前的小说、戏剧敷衍而成。《娇红记》全剧五十出，故事大概为：四川成都府尹申庆之子申纯秋试落榜，以探亲为名至眉州通判、母舅王文瑞家消愁释闷，与王文瑞之女王娇娘相见，彼此倾心。其后申纯、王娇娘作诗酬和，暗表心意，乃至拥炉而坐，共定盟约。后因帅府公子求婚，王娇娘执意不从，抱恨抑郁而逝。申纯闻讯，为娇娘绝食而亡。两家为之合葬，申、王成仙团圆。

《会娇》在全记中为第三出，主要描述的是申纯、王娇娘初次相见的情景。申纯身到眉州，见眉州风景宜人，心中春情无限："见处处、繁花开遍，幽意谁为主？"申纯出场所唱【新水令】曲及所念〔摸鱼儿〕词正是这种心绪的传达。申、王美丽动人的爱情故事就在这样一个美丽的春天开始的，这与故事结束时申、王双逝时的枯寂寒秋恰成鲜明对照。王娇娘的非凡美貌是从申纯的角度加以描绘的："蓦见天仙来降，美花容云霞满裳，天然国色非凡相。看他瘦凌波步至中堂，翠脸生春玉有香，则那美人图画出都非谎。猛教人魂飞魄扬，猛教人心迷意狂。"申纯的这种见到美人便"心迷意狂"的心态，与《西厢记》中的张生可谓渊源有自。与此相似的是，申纯的儒雅风流则借王娇娘之眼加以描绘："神清玉朗，转明眸流辉满堂。他虽是当筵醉饮葡萄酿，全不露半米儿疏狂。淹润温和性格良，尽风流都在他身上。"选择这样的描绘角度，一方面可以借一方的眼睛描摹对方的玉容花貌，另一方面也可以见出描摹者的评判、欣赏。

申、王相见一出的描述之所以具有戏剧性，首先归因于特殊的见面场景的选择。申、王相见是一见钟情，彼此都希望能有更多的情感交流。但申、王的相见是在王府堂上发生的，在场的既有王娇娘的父亲王文瑞(末)、母亲赵氏(外旦)，也有王娇娘的侍女飞红(贴)、王府家人(净)，可以说是人多眼杂，不容许不合于礼的事情发生。申、王初次相见的特殊环境，在某种意义上说也是《娇红记》整个社会环境的体现：申纯、王娇娘的纯真爱情为当时封建礼法所难容。申、王对爱情自由主动的、勇敢的追求，也只能在这样特殊的背景之下加以理解。

但《会娇》一出的叙述并不仅限于描绘申、王的暗自观望、揣想，孟称舜在剧中也写出了他们的大胆而近乎出格的言行。如酒席之上，申纯由询问舅父、舅母日常的饮酒，突然趁便转移话题说："贤妹也饮些么？"由此可见，其询问舅父、舅母日常饮酒与否是话头，对王娇娘特别留心才是真情。王娇娘呢？剧中也有关于她的具体科、白的描写，如"旦低语贴介"："看三哥似不任酒力了。"可见这位王娇娘自始至终一直在偷偷关注着申纯，且大有爱慕之意。这种有些露"骨"的言行，终于招致侍女飞红的取笑："小姐初见，怎便恁般相知哩。"《娇红记》中的侍女飞红聪明机灵，极善察颜观色，她的打趣绝非无的放矢。剧中还借飞红的曲唱形象地描绘了申纯、王娇娘在酒席上的眉目传情："两下低鬟相向，我心中猛然暗想。多管他佳人才子，都一般儿风流情况。一个待眉传雁字过潇湘，一个待眼送鱼书到洛阳。"【玉山供】曲在剧中属生、旦、贴三人分唱的曲子，其中有生"侧"唱"我见他抵春纤推整云翘"，旦"侧"唱"我见他湿青衫暗倒霞浆"。此处申纯的"侧"唱应当是侧面向王娇娘(自然是不宜正面相对的)，王娇娘的"侧"唱自然应当是侧面向申纯(自然更是不宜正面相对的)，但一个"侧"字将申、王临别时的情态极为传神地描摹出来了。

【好姐姐】曲是筵席结束后申纯独留场上的唱曲，曲中"莫为思家归去

忙"、"好认并州作故乡"的唱词,稍带幽默色彩地写出了申纯的一片痴情——为遇佳人缓回乡!【川拨棹】以下数曲则主要描述申纯独在房中对王娇娘的一片痴情怀想。此出最后结束于他对王娇娘的无尽相思中:"三春杨柳堪人赏,只怕捱不彻这相思两字长。"申、王的爱情传奇究竟后来应当如何展开呢?申纯此后将采取何种行动以补偿今日的相思债?王娇娘呢?戏剧至此,为观众留下了放不下的悬念。 (解玉峰)

娇 红 记

孟称舜

第十出 拥 炉

【绕地游】(生上)桃花落后,是我归时候。到今朝为谁拖逗?旧愁正陡,新愁还又,甚时节博得个佳人意投?

误却春光底事忙,相思一夜九回肠。沉吟认取佳人意,为雨为云未可量①。小生辞家月余,为慕小姐,致妨归约。昨蒙他分烬相与,似有顾盼之情。及至话到中间,又复变色拒我。似此半吞半吐,甚时得了?今后遇他,定须与他讨一决绝。正是:欲识琴中意,全凭指上弹。(下旦同老旦小慧上)

【前腔】(旦)晚春时候,绣阁轻寒透。瘦花枝伴人清昼。伤春病陡,人更比花枝消瘦,冷眉峰分不出今春去秋。

〔菩萨蛮〕小庭花落无人扫,疏香满地东风老。(老)燕语自双双,锦屏春昼长。 (旦)愁匀红粉泪,眉染春山翠②。独坐对花枝,忆郎郎不知。 小慧,今日春寒比昨宵更甚,深闺独坐,好难消遣人也。(老)姐姐,春风寒峭,不如到暖阁中拥火去。(同行介)(旦坐叹介)(老)姐姐,你日常寝食悠悠,有颦无笑,不知为著何事?(旦)小慧,你知道么?

【金络索】深闺不解愁,因甚愁偏陡。不为伤春,却似伤春瘦。朝朝夜夜期,思悠悠,化做春波不断流。便做道春波有断情难断,一刻还添万斛愁。(叹介)相逢处,欲将诉与又夷犹。硬心情,打叠忧愁。愁未去,来还又。

(老)小慧伏侍小姐,一日三餐,不知愁是怎的。如何小姐整日说个愁字?(旦)小丫头你晓甚么?你且去瞧瞧奶奶,若寻我,来说我知道。

(老)小慧晓得。自来不识愁何物,闲向街头看卖花。(下)(旦)像小慧这等年小妮子,无虑无忧,到也快活。我怎学得他?我想世间女子,似我这样愁的呵,可也尽多。

【前腔】婚姻儿怎自由?好事常差谬。多少佳人,错配了鸳鸯偶。夫妻命里排,强难求。有几个美满恩情永到头,有几个鸾凰搭上鸾凰配,有几个紫燕黄鹂误唤俦?相邂遇,人生福慧总双修。问天公,一霎风流,怕无分也难消受。

婚姻事本由天,女子一身,岂容自失!我当初听人说起姻亲,全然不放在怀。自从瞥见申生之后,不知何故,心上要丢再也丢他不下。

【前腔】往常时见人兀自羞,见了他呵,暮地心拖逗。白日黄昏,梦魂儿不离了人前后。知他意怎生,两情投。想则是老天公注定了今生鸾凤俦。还则怕春风未老桃花面,等不的双镜台前人白头。伤情处,拥炉无语自悠悠。(叹介)我看申生,料不是寡情薄倖的人,果得和他半晌绸缪,我也拚着三生守③。

(生手执花枝上)美人独坐颦蛾眉,未识心中却为谁。小生折得梨花一枝,欲将到胆瓶去。那壁拥炉而坐的,正是小姐。待我撞将过去,看他怎么。(见旦)(旦坐不起)(生掷花)(旦惊视)(徐起拾花介)(云)兄为甚弃掷此花?(生)花泪盈晕,知其意何在?故弃之。

【喜梧桐】将好花,折在手。未识花心可也得似人心否?撇下花枝,和你两休休。你果若无情呵,免为你添僝僽④。从今后,再不再不向花间走。

(旦)东皇故自有主⑤,夜屏一枝,以供玩好足矣,兄何索之深也。

【前腔】花泪盈,花枝瘦。知他也为关情,害得这伶仃瘦。人面花容,一样两悠悠。还怕道人心不似花容久,风吹的,零落零落在黄昏后。

(生)幸蒙见诺,无得翻悔。(旦笑云)诺甚么?(生)姐姐自想。(旦)春风甚劲,兄可坐此共火。(生坐介)(旦)兄衣厚否?恐寒威相迸呵,

【金梧桐】春寒翡翠衣,独坐销清昼。怕你客中人,容易伤春瘦。(生)我客衣常苦单,您相念情何厚。则我这寸断柔肠,你可还也相怜否?

(旦笑介)何事断肠?妾当为兄谋之。你断肠为甚,索与从头剖。(生)姐姐无戏言。我自遇姐姐后,魂飞魄扬,不能著体。夜更苦长,终夕不寐,求一诉衷情而不可得。我每细察姐姐,言语态度,亦似非无情者。及言深情味,则变色以拒我。岂真不谙世事而故为此?谅孱谬之质,不足当雅意,深藏自秘,将有售也。今日一言之后,小生只索西骑了⑥。(泪介)

【簇袍莺】我为你担愁病，宽翠裘。盼佳期，掩泪眸。冰弦赋尽求凰奏⑦，你狠文君还知否？妆台千里，琴心怎投。玉容咫尺，诗谜怎酬。料凡夫做不得那神仙偶。诉情由，今生薄福，早自办归舟。

（旦长叹介）君固疑妾，妾敢无言？妾知兄心已久，但恐不能终始，其如后患何！妾亦比月来，诸事不复措意，寝梦不安，饮食俱废，君那知道呵！（生）姐姐既有此情，何复固尔拒我？（旦）岂不知男女婚姻，当图久长。兄既有情，当归告尊亲，遣媒说合，安得聊为目前苟且之计？（生）相思病染，朝不谋夕，往返求婚，动须累月，此时当索我枯鱼之肆了⑧。况或议亲不允，则当赧然远遁，后更何以为计？（旦）只要两下心坚，事终有济。若事不济，妾当以死相谢。（生）小姐此言，小生当谨铭之肺腑。（旦）妾心所虑，还则有一件。（生）姐姐所虑何事？

【前腔】（旦）我和你，两意投。欲言时，还自羞。痴心女子从来有，您俏相如敢知否？怕则怕茂陵秋草，抛人白头⑨。汉宫红叶，飘残御沟⑩。等闲容易将人逗。甚情由，落花飞絮，干自问东流。

（生起揖天介）姐姐不必过虑。小生若有负心，皇天共鉴。

【猫儿坠桐花】（生、旦合唱）拥炉相对，诉尽两心愁。一个懒整新妆上翠楼，一个青衫湿尽楚江头。一个门掩梨花倦对酒，一个寒添锦袖慵挑绣。

【前腔】两人心事，一样害春愁。夜夜朝朝无尽头，生生死死几时休。今日呵，妾意郎心两泄漏，愿天公有意，有意把姻缘就。

（老上）奶奶寻小姐哩。（旦）奶奶寻我，我见奶奶去。（同下）（生）今日与小姐细诉衷肠，蒙小姐许我婚姻之约，这段相思，可不枉然了。我还待同小姐密订佳期，被小慧蓦地来唤去。正是世间万事，怎便得如意也。

【尾声】一天好事准拟今宵就，又则被不做美东君断送愁⑪。今夜呵，空教我魂断西风燕子楼⑫。

炉头细语订心期，胜似云英一唤时⑬。

此后相思应有准，定知足底系红丝⑭。

〔注〕①为雨为云：战国楚宋玉《高唐赋序》："昔者先王（楚怀王）游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人曰：'妾巫山之女也，为高唐之客。闻君游高唐，愿荐枕席。'王因幸之。去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'" ②春山：形容女子眉之姣好。 ③三生：前生、今生、来生。 ④儳懘（chán zhòu）：此作憔悴、烦恼解。 ⑤东皇：司春之神。 ⑥西骑：此指回家。 ⑦冰弦：冰蚕丝做的琴弦，

此代指琴。求凰奏：汉司马相如在卓王孙家以《凤求凰》琴曲挑动其女卓文君，文君遂与相如私奔。　⑧枯鱼之肆：《庄子·外物》载庄子行路，闻车辙中鲋鱼呼己，曰："君岂有升斗之水而活我哉？"庄子谓己将"激西江之水而迎"，鲋鱼于是怒道："吾得升斗之水然活耳，君乃言此，曾不如早索我于枯鱼之肆。"　⑨"怕则怕"二句：旧题汉刘歆《西京杂记》："相如将聘茂陵人女为妾，卓文君作《白头吟》以自绝，相如乃止。"　⑩"汉宫"二句：用红叶题诗典。唐宫女题诗红叶，自御沟流出，为士子所拾得，后宫中放宫女，题诗宫女得归拾得题诗红叶之士子。事见《云溪友议》、《北梦琐言》、《本事诗》、《青琐高议》等，各书所记时代及士子姓名不一。　⑪东君：日神。　⑫燕子楼：故址在今江苏徐州。据唐白居易《燕子楼诗序》云："徐州故张尚书（张愔，张建封之子，或谓乃张建封，非是）有爱妓曰盼盼，善歌舞，雅多风态。……尚书既殁，归葬东洛，而彭城（徐州）有张氏旧第，第中有小楼名燕子。盼盼念旧爱而不嫁，居是楼十余年。"　⑬云英：唐裴铏《传奇》中所载书生裴航于蓝桥驿所遇仙女，二人后结良缘，超为上仙。　⑭足底系红丝：唐李复言《续玄怪录》载韦固旅次宋城南店，见一老人倚布囊坐阶上，向月检书，因问："囊中何物？"老人答曰："此赤绳子耳，以系夫妻之足。及其生，则潜用相系，虽仇敌之家，贵贱悬隔，天涯从宦，吴楚异乡，此绳一系，终不可逭。"

《拥炉》在《娇红记》传奇中为第十出，是《娇红记》中最著名的出目之一。看了此前的诸出，观众（或读者）已得知申纯、王娇娘彼此有情，但因为申纯行事鲁莽（在此前第九出《分烬》中，他勇敢的求爱遭娇娘严厉拒绝），所以申、王的爱情到第十出时尚未有任何实质性的进展。从客观因素来看，王娇娘对申纯还缺少足够的理解，所以对自己是否可将终身托付申纯这一点上，还存有疑虑。从另一方面看，她的爱情梦想毕竟是没有得到父母许可的，所以面对封建礼法的种种教条，她内心中仍然犹豫不决，这正与《西厢记》中的崔莺莺是同样的情形。申、王的爱情仅限于彼此的暗自相思，这对这一对痴情男女而言，当然是极为痛苦的。所以在王家暖阁中的意外遭逢，为他们爱情的确定提供了机会。《拥炉》之所以在整本《娇红记》中显得非常重要，就是因为此出是申纯、王娇娘爱情故事的一个重要转折点，申、王从此走上信守盟约、追求自由爱情的艰难道路。

中国戏曲中有一类戏，其所以具有戏剧性，最根本的原因是作者或编者先向观众说破戏剧秘密（而不是保持秘密），但剧中人并不一定知道对方心中的秘密，所以他们之间会形成不必要的误会或猜忌，由此产生戏剧效果。如梁祝故事中著名的《十八相送》，观众事先已经知道祝英台是女扮男装，她真心喜欢梁山伯（这是戏剧秘密），而作为当事人的梁山伯却全然不知。所以相送过程中，祝英台做出的种种暗示和表白，梁山伯都像"呆头鹅"一样浑然不解，如此形成《十八相送》特有的戏剧性。从这样的角度看，《拥炉》一出也是围绕中国戏曲这种特定的戏剧性进行安排布置的，形成特有的喜剧色彩。

《拥炉》出一开始，通过人物上场的唱曲及念白，我们已经知道他们心中

的秘密。申纯爱恋娇娘，备尝相思之苦，下决心道："今后遇他（指王娇娘），定须与他讨一决绝。"王娇娘也暗恋申纯，感叹红颜易逝，春愁无限，"则怕春风未老桃花面，等不的双镜台前人白头。伤情处，拥炉无语自悠悠"。现在，两人因春寒料峭，同往暖阁取暖，意外相逢了，会发生什么故事呢？戏剧性由此展开。首先，我们看到的申纯果决的爱情行动："那壁拥炉而坐的，正是小姐。待我撞将过去，看他怎么。"既入阁中，又将手中折得的梨花投掷于娇娘面前。娇娘问其故，乃道："未识花心可也得似人心否？撇下花枝，和你两休休。你果若无情呵，免为你添僝僽。"对申纯而言，这自然以言相激，探试对方的虚实。不料王娇娘竟故作不解风情状，顾左右而言他曰："兄衣厚否？恐寒威相迸呵，……容易伤春瘦。"申纯在这种情况下，并未因此就收转话头，而是更进一步发起进攻，表白自己的心迹："我为你担愁病，宽翠裘。盼佳期，掩泪眸。冰弦赋尽求凰奏，你狠文君还知否？"至此，王娇娘已别无退路了，只好交代实情："妾亦比月来，诸事不复措意，寝梦不安，饮食俱废……"此处"旦长叹一声"的科介，细致真实地传达了王娇娘内心既喜且忧的复杂感受。"喜"的是申纯对自己果然一片赤诚，"忧"的是这样的爱情恐不能长久。至此，申、王的爱情暂以欢喜终结。彼此的误会、猜疑消除后，申、王二人才第一次真正体会到两情相得的快乐，过去的相思至此才得到初步的补偿。生、旦同唱的【猫儿坠梧桐】曲正是描绘他们两情相悦的悲喜交集之情："拥炉相对，诉尽两心愁。一个懒整新妆上翠楼，一个青衫湿尽楚江头。一个门掩梨花倦对酒，一个寒添锦袖慵挑绣。"而生、旦同唱的第二支【猫儿坠梧桐】曲中的"夜夜朝朝无尽头，生生死死几时休"，则分明是他们的铮铮誓言。从此之后，他们便信守盟约，开始他们对自由爱情的执着追求了。

《拥炉》一出最后结束于王家丫头出场。王家丫头的突然出现，冲散了这一对正喁喁细谈的情侣，以至于他们连他日再会的佳期也没有来得及商定。如此的结尾，令人对两人爱情的发展是否顺利完满生疑，为后面情节的进一步展开作了有效的铺垫。（解玉峰）

娇 红 记

孟称舜

第四十八出 双 逝

【破齐阵】（生愁容上）数叶芭蕉萧瘦，房空帐冷魂孤。哀雁天边，寒

蛩草际，几阵暗风吹雨。黯黯残灯浑无焰，垂死萧萧鬓影疏。梦中人到无？

三十三天离恨高①，我今更上一层霄。悠悠魂去无寻处，怕见残灯助寂寥。我自与小姐相别回来，枕边滴滴，尽是啼痕；袖上行行，无非泪血。他今亲期已迫，未知生死如何。思想起来，便把青天作纸，峨眉山为墨，瞿塘三峡当砚水，湘川上竹竿为笔，怎写的尽俺满腔中愁恨也。

【刷子带芙蓉】暮地想当初，花前月前，同结欢娱。道是尽世今生，休教凤散鸾孤。嗟吁，更几遍离愁间阻，终博不得连枝双树。暮云断处望苍梧，雁声凄咽楚天孤。

若小姐果然为我而死，我少不得也相从了。

【普天乐】我和他舣孤舟江头哭，哭的来肠寸断。伤情处，天昏惨，烟水模糊，江涛咽，惊走游鱼。算世间那似我衷肠苦！您独拚的红颜向冥涂，我怎还忍别画眉怃②。记的拥炉共语，誓双双并结生死鸾书。

(小生上)不是愁魔即病魔，知他愁病两如何。虽然病为愁偏重，也道愁因病愈多。我兄弟素性风流，赋情俊爽。数年之内，往来舅家，去则笑逐颜开，归则欢随兴减。日来势更加剧，兀坐一室，以手书空，咄咄若与人言③，不知为着何来？我今去看他病景，可怎么了！(见生痴坐不理介)(小生)兄弟，你怎生痴坐在此？(生惊起介)兄弟病中恍惚，望乞休罪。

【尾犯序】(小生)你独坐自嗟吁，为甚伤情，无意无绪？我猜着你了，敢则是苏小当年，撇不下那油壁香车④？休误，你兰阁上早则名高绣虎⑤，怕鸳帏里少甚身偎锦玉。休只为迷花沾草，断送了美身躯。(生叹介)

【前腔】欲语又踌躇。(小生)不索踌躇，直说我知道，我或当为你谋之。(生)有个人儿，相倾相慕。(小生)是那个？(生)是那个金屋娇姿⑥，曾许与我同结鸾书。叹吁，是则是今生没福，是则是前生合注。无端的分开连理，两下里泪痕枯。

(净院子上)世上可怜长别酒，人间最苦永休书。(见生云)我家小姐，不幸已亡，老爷有书在此。(生惊介)小姐亡了？天呵，兀的不痛杀人也！(拆书看介)呀，内有飞红寄来小姐诀别诗二首，读之胸怀千裂，肝肠寸断。天，天呵！我、我申纯早则死也。(闷倒介)(小生扶介)兄弟甦醒。(生徐醒介)天呵！小姐，你何薄命，一至于斯！

【香柳娘】想当初偶然，想当初偶然，花间相遇，拥炉细把衷肠诉。你今朝死也，你今朝死也，魂向楚天隅。我梦中怎能睹？痛从此间阻，痛从此间阻，行云径迷，断红难续。

(小生)兄弟且免悲伤。

【前腔】(生)怅秦楼悄然,怅秦楼悄然,听箫人去⑦,月明谁伴孤鸾舞?看诗词惨凄,看诗词惨凄,蘸绿古堂前,教我放声向天哭。待重逢路阻,待重逢路阻,甘归九泉,和伊一处。(小生)呀,兄弟何出此不祥之语?却不道断者不能复续,死者不能复生。况那娇娘,义为中表,两次言婚,不遂百年之约,岂得过尔伤心,有乖大义?吾弟读书知礼,万宜自节,以保身躯。我去说与爹娘知道,打发院子回去,兼遣往吊罢了。(同净下)(生)咳,哥哥,你怎知我与娇娘情深义重,百劫难休。他既为我而死,我亦何容独生。我今留诗与爹娘、哥哥为别,只索自缢,随小姐于地下罢了。(含泪题诗介)窦翁德劭如椿古⑧,蔡母年高与鹤齐⑨。生育恩深俱未报,此身先死奈虞兮⑩。(再题介)当年风雅蔼双鸾,拟共翱翔万里天。今日雁行分散去,谁怜只影叫苍烟?(掷笔悲介)爹娘、哥哥,非是我不念深恩,忍得半路相抛。想古来义大烈士,不惜杀身,以践一诺。我昔与小姐有誓,生不同辰,死当同夕。今他既待我九泉之下,我便欲悔背前盟,谅老天也断不相容了。小姐向时赠我一幅锦罗香帕,指望金莲对爇,银烛高烧,双牵绣幕之红丝,共结锦裙之翠带。不意今日将来自缢,做了追魂的牒子,索命的幡儿。天、天,好是可怜煞人也。(缢介)(外、老旦、小生同上)(见,惊救介)

【江儿水】吓吓得心惊怖,身笃速。则见他把香罗紧系喉咙住,我手脚忙忙都无措。(解下罗帕叫介)孩儿,孩儿!(小生)兄弟,兄弟!(合)叫他不醒却教如何处?(生气转哎哟介)(众)蓦听他喉咙儿底,气断也声还续,细喘吁吁,讨得个丝丝生路。

孩儿,快醒,快醒。(生低介)

【哭相思】正待要急往相随,谁把我唤回泉路?(外、老旦)孩儿也,爹娘在此,你怎么这等短见?

(生叹介)爹娘在上,听儿一言。承继宗祧,大吾家门,有哥哥在此也勾了。孩儿不肖,不能终侍膝下,惟大人割不忍之爱,休为孩儿致有痛伤,则孩儿死亦瞑目了。(悲介)

【二郎神】听儿语,望爹娘免把孩儿顾虑。哥哥呵,他早已致足云程万里路,鸾封多诰⑪,定然光耀门闾。似我不肖孩儿,生的生的来都是虚,半路间把双亲别去。(外、老旦)儿,休如此说。则愿你好自将息,保全性命,慰我白头爹妈之望。(生)要孩儿身好,谅不能勾。哥哥,你觑双亲年老,兄弟殁亡,尽心侍养,专靠你一人了。好将觑,两白头爹娘晚景桑榆⑫。

(小生)兄弟,怎如此痴见?大丈夫志在四方,岂甘死儿女子手中乎?弟

年少科高，青云足下，何在区区眷恋一女子。况世间美妇人尽多，你今为彼一人，上负二亲之望，下殒六尺之躯，窃为吾弟有所不取。

【前腔】悲吁，你名高翰苑，兰堂早住。少甚么红粉楼头卿相女，容华似玉，双双同咏《关雎》[13]。又何须故把青春轻送与。您觑着两爹娘呵，年衰为汝泪双枯，倘你真个不保，痛怨煞这两白头爹娘，究竟何如。

(外)哥哥说的话，句句是正理，你快休痴也，儿。(老旦)儿，你做了官，怕没有好媳妇儿？却只为亲事不就，断送残生，可不真个短见也，儿。(生)二亲之言，孩儿亦岂不晓？但事已到此，儿即欲自主，也不能勾。只望爹娘休的为死伤生，罔极之恩[14]，待孩儿再世来相报罢了。

【二莺儿】难语，我身躯在此，我魂灵早去。想当日呵，有的是死死生生月下书，神明鉴取应难负。(哭介)爹娘、哥哥，我都顾不得你了。我一行行泪枯，我一丝丝气无，不如早些儿死去，也同归一所。(外、老旦)再休这般说也，儿。(生张目介)强捱取一晌的时光，也反添着嗟嘘。(闭目昏介)

(外、老旦哭介)儿，儿，兀的不痛杀我也！

【二贤宾】听他语，搵不住我几千行泪雨。我两人年老，定道是你来送我，也知道父子白头难久居，却谁知你青春早送，反教凤泣鸾雏。(老旦哭骂介)这都是阿舅的不是。他两番价违背亲盟，自自断送了香闺幼女[15]，又把别人家的孩儿辜负。(合)真痛楚，问天天怎挖却我心头肉。

(小生扶生介)兄弟挣挫着，不争你死了呵，老爹娘在此，你怎放的去也。

【前腔】忙搵取，他额角上冷淋倾汗儿流似雨。软软摊摊，扶不起他憔悴躯。看双眉紧蹙，丝丝气也全无。都只为金闺幼姝，干断送了玉堂人物[16]。(合)真痛楚，问天天怎挖却我心头肉。(同放声哭呼介)(生挣醒)(众扶介)

(生)爹娘、哥哥，啼哭也枉然，我今再不能重生了。

【尾声】今生无分重完聚，我一灵儿早飞向瑶台高处居。(叹介)枉活了这二十四年也，则当做人世三生一梦余。

人世生离最惨人，况今死别更伤神。
寒塘泪滴生青草，千古斑斑血未湮。

〔注〕①三十三天：佛教语，即忉利天，为欲界第六天，在须弥山顶上，中央为释天帝所居，四周各有一峰，每峰各有八天，合中央为三十三天。　②画眉怃：《汉书·张敞传》载汉京兆尹张敞与妻子感情很好，"为妇画眉，长安中传张京兆眉怃"。怃，同妩。③"以手"二句：南朝宋刘义庆《世说新语·黜免》："殷中军(殷浩)被废，在信安，终日恒

书空作字。扬州吏民寻义逐之,窃视,唯作'咄咄怪事'四字而已。" ④苏小:苏小小,南朝齐歌妓,居钱塘(今杭州)。南朝陈徐陵所编《玉台新咏》有《钱塘苏小歌》,宋郭茂倩所编《乐府诗集》收入《杂曲歌辞》。其辞云:"妾乘油壁车,郎骑青骢马。何处结同心?西陵松柏下。" ⑤兰阁:即兰台,汉宫中藏书处,唐时曾改秘书省为兰台。绣虎:喻文藻瑰丽,气骨劲健。宋曾慥《类说》引《玉箱杂记》:"曹植七步成诗,号绣虎。" ⑥金屋娇姿:旧题汉班固《汉武故事》载汉武帝幼时封胶东王,其姑母长公主嫖曾将他抱在膝上,问:"儿欲得妇不?"他答道:"欲得妇。"长公主乃指其女阿娇问曰:"阿娇好不?"他笑道:"好!若得阿娇作妇,当作金屋贮之也。" ⑦"怅秦楼"三句:唐李白《忆秦娥》词:"箫声咽,秦娥梦断秦楼月。"传秦穆公有女弄玉,喜音乐,嫁善吹箫作凤鸣的萧史,秦穆公为作凤楼居之,夫妇吹箫引凤,乘凤仙去。见旧题汉刘向《列仙传》。 ⑧窦翁:窦禹钧,五代后周渔阳人,他教子有方,五子皆成进士,号"窦氏五龙"。 ⑨蔡母:指东汉蔡邕之母,蔡邕(字伯喈),戏曲小说中蔡伯喈的人物原型,高明南戏《琵琶记》中谓蔡母年满八旬。 ⑩奈虞兮:楚汉战争中项羽最终被围垓下,夜闻汉军四面楚歌,起而"饮帐中。有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:'力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!'"见《史记·项羽本纪》。 ⑪鸾封豸诰:指朝廷所赐予的封赠诰命。 ⑫晚景桑榆:指人的垂暮之年。因日暮时余晖在树顶,故称。 ⑬关雎(jū):《诗经》的第一篇,有"窈窕淑女,君子好逑"之句,戏曲小说中常被当作情诗。 ⑭罔极之恩:指父母养育之恩无穷无尽。《诗经·小雅·蓼莪》:"父兮生我,母兮鞠我,……欲报之德,昊天罔极。" ⑮自自:疑误,似当作"自家"。 ⑯玉堂人物:宋以后翰林院称玉堂,因以"玉堂人物"称在翰林院做官的人(通常指翰林学士)。

《双逝》在《娇红记》传奇中为第四十八出,亦即故事的结局。男女主人公为争取自由爱情而不得,双双殉情而死,以这样的悲剧结束表现了"历史的必然要求和这个要求的实际上不可能实现之间的悲剧性的冲突"(恩格斯语),所以《双逝》一出深刻集中地表现了《娇红记》传奇的主题,是全剧主脑之所在。

本出一开始,作为男主人公的申纯尚不知娇娘已死的消息,所以虽然愁恨满腔,但仍然怀抱着几分重新相会的梦想。【破齐阵】曲云:"数叶芭蕉萧瘦,房空帐冷魂孤。哀雁天边,寒蛩草际,几阵暗风吹雨。黯黯残灯浑无焰,垂死萧萧鬓影疏。梦中人到无?"以萧瑟枯寂的寒秋残景喻写申纯的满腹愁肠、孤苦无望,真切感人。【刷子带芙蓉】、【普天乐】二曲则是回想往日花前月下的欢娱时光已长逝不往,孤舟江头的断肠之泣犹在耳际。以上数曲,情真辞切,非同于一般剧作的堆砌词藻、无病呻吟,这在明清传奇中也是难得的。

申纯的愁思郁结、神情恍惚,为其兄申纶察觉。出于对兄弟的关爱,申纶百般劝慰申纯,莫因伤情"断送了美身躯"。正在此时,王家的家院持书信来到王府送信,告知王娇娘已不幸身亡了!申纯拆书看到王娇娘所写的二首诀别诗,"胸怀千裂,肝肠寸断",登时昏倒过去。剧本中"(生)闷倒介"、"小生扶介"、"生徐醒介"等科介说明,正是为了表现申纯的悲痛欲绝之状。接下来的两支【香柳娘】曲,为申纯苏醒后所唱,回想当日的"花前相遇,拥炉细把衷肠

诉”，而今日生死相隔，独向旧人书，不由人不“放声向天哭”。申纶见兄弟痛不欲生之状，自然竭力劝慰，劝申纯节哀自制，以保身躯。如果申纯果然听从兄长的劝告，就不会有这样一出惊天地、泣鬼神的爱情悲剧了！申纯在申纶退场后，含泪写完题诗，却决意以死回报王娇娘对自己的深情：“想古来义夫烈士，不惜杀身，以践一诺。我昔与小姐有誓，生不同辰，死当同夕。今他既待我九泉之下……”此处，申纯将爱情男女的信守盟约比之于义夫烈士的杀身成仁。可见在申纯看来，男女爱情即使没有父母之命，媒妁之言，但只要是真正的两情相悦，则信守盟约为“义”，否则即为“不义”！申纯的这种纯真的爱情信念，在以往的爱情故事中是绝无仅有的，这也正是孟称舜《娇红记》传奇所传达的具有新的时代意义的爱情理想！

申纯主意已定，遂以王娇娘遗留给自己的罗锦手帕为结自缢，因为家人及时发现，第一次自杀殉情未成。申纯苏醒后哭唱的【二郎神】曲，也是《娇红记》传奇情真意切的好曲子。中国传统戏曲最长于表现人物情感，而其之所以具有浓厚的抒情色彩，则是因为善于运用曲唱的表现方式。【二郎神】曲恻恻感人，正是因为其真实传达了人物的内心情感。这里表现的是真正的生离死别，申纯既然决定以身殉情，就必然将生生抛掷下有二十年养育之恩的亲生父母！以身殉情，“半路间把双亲别去”，为“不孝”。申纯在这里实际上又面临一次人生抉择：或者听从申纶的劝告，珍惜锦绣前程，侍养年迈双亲；或者信守与王娇娘的爱情盟约，自杀殉情，断送残生，落得不孝之名。而我们最终看到申纯的选择却是以绝食殉情而死！他为爱情可以抛弃人人艳羡的“年少科高，青云足下”，他为爱情可以抛弃难以割舍的双亲养育之恩。理想爱情可以高于一切，这也正是《娇红记》传奇的主题之所在。从情感表现看，《双逝》一出可以说是《娇红记》传奇中情绪最为强烈的，也是全剧高潮之所在。这个爱情故事的最终结局可以说是一个大悲剧，这在明清传奇中也是极为少见的，但作者正是借用这样一个动人魂魄的悲剧故事，赞颂了申、王至诚至纯的爱情理想！

（解玉峰）

花　筵　赚　　范文若

第六出　　闺　　逗

【双调引子真珠马】(旦上)晓花微皱轻呵展，裊裊风丝红一线。春梦

与谁转？怕瘦了东风一半。(小旦上)檀画浅，看柳絮夭斜醉软。

〔罗敷媚〕蝤蛴领上诃梨子①，绣带双垂。椒户闲时②，竞掷金钱赌荔枝。

(小旦)从头鞋子红偏细，裙窄金丝。无事颦眉，春思翻教阿母疑。

(旦)奴家刘碧玉，住在深院重门。前者何人行乞，听他叫唱，颇动心魂，兼且丰姿，定非乞丐。他三回四转而去，使咱心情摇漾，如醉如痴。正是：憔悴不知缘底事，行行坐坐黛眉攒。芳姿，如今什么时候了？(小旦)小姐，如今绿肥红瘦，已是清明时节了。(旦)趁此理绣闲时，和你登碧杨楼上望春去。

【南吕过曲懒画眉】为甚么丝丝人柳日三眠③，也只是摇漾东君着意怜。锁人春色在愁烟，则咱长颦先已愁如线，枉了你露叶如啼欲问天。(内做鸟啼介)

【前腔】听不如归红雨暗啼鹃，早子是芍药梢头半吐烟。子看他飞丝风送落花前，将愁不去将春远，可不道有个花枝笑独眠。

(小生上)遗策谁家荡子，唾花何处新妆？世间最呆的是温太真④，那有偷妇人，约了朋友。虽是他好处，只是我谢鲲说了色⑤，把朋友之情就丢上三十三天去了。连日想得如醉如痴，今日不免到他馆中话话去。呀，闭门在此，敢是那里去了。我且立等一回。(看介)这条路径，便是前日进去的路儿。且信步闯进，万一得遇小姐，也不可知。(作步介)

【双调过曲忒忒令】蓦步入幽溪小源，早一架舞红都变。掩红楼碧树，翠眉深远，看银蒜逗风前⑥，看银蒜逗风前。(作见介)那楼上远远观去，正是小姐。幸是我见的早，若被他先瞧见，可不闪过了。两两的摘朱樱，揎翠袖，漫安黄笑撚。

趁他未曾瞧破之时，且潜躲花阴之下，看他做甚。(小旦)小姐为何长闷？每常不似这等病恹恹的。

【尹令】自不管莺酣蝶怨，这几日慵拈怕剪。(旦)可有甚被伊瞧见？(小生动介)(旦)呀，说话之间，不觉花阴午移，那花阴摇动，敢有人哩。你检点流波莫泛船。(先下)

(小生)那耳朵儿畔，好不娇细的声音也！

【品令】(小旦)花梢为何，逗落冷红绵？(作下楼寻介)惊喧翠点，似有客破青钱。待我看躲在那里。(作见小生介)却在那里。乱红堆畔，卧只桃源犬。郎君何来？可是温家哥否？(小生背介)好不侥幸杀俺也，他叫俺是哥哩。这领头落得，应咫尺琴心缱绻。(作揖介)小生正是。望乞贤姻

指引,与小姐相叫一声。(小旦)这怎生使得。(小生)小娘子休要作难。好处相逢,便阿母前头怕甚言。

【豆叶黄】(小旦)约花关纳合,撞入个顽涎。(小生)偶逢伊并立琼轩,我醉也欲眠葱蒨。锦衾罗荐,湖山那边,怕什么嘴骨都的莺燕,怕什么嘴骨都的莺燕。好拜覆娇姿,莫向幽闺自怜。

(小旦)不要弄嘴,夫人来不当稳便。且归绣户烧螺甲,莫凭红阑捋虎须。(推小生介)(下)(小生做跌介)呀,跌得好不生疼,且出去罢。(徐出介)(生上)

【玉交枝】沉沉庭院,有鹣鹣春风待年。(撞见小生介)我只道阿谁先踏朝云殿,却原来这个庞涓⑦。(怒介)幼舆,你好没理。这是家姑内室,就是小弟平日也不曾擅入,你怎么好进去?(小生笑介)就走一走何碍。(生假笑介)不是,小弟怕没有人认得兄,一时受辱。(小生)到不。我一进去,正撞见小姐。那小姐眼好不快,一见就认得,说前次多慢了,就一碗琼浆就手捧出来。(生)说起我么?(小生)说来。说前日还有一个骚胡子,一定是叫化头了。寻荷藕然因得莲,无梅杏且逢拖练。(生怒唱)蜜蜂儿花钻柳钻,(小生)好不淡,吃这样寡醋。醋葫芦柳缠花缠。

(生冷笑介)好不笑死我也!好不气死我也!

【二犯六幺令】谁似你红评绿选,信痴憨颠也么颠。(小生)你到笑我颠,你与我也差不上一些儿。你把巫娥女伴⑧,扭做生员⑨。小弟与兄是赛关张,兄有好处挈带着弟,弟有好处挈带着兄。我情愿剪灯花鸡窗共毡。(生叹介)悔引这癞子,到歪斯缠起来。恰梦见槐花,要领绿襕儿系穿。(作拖小生下)

【三月上海棠】(旦上)【三月海棠】春树边,闲情有恨朱阑遍。见潇湘翠雨,对影娟娟。低喘,那立草蜻蜓飞玉软,不觉瘦香蝴蝶和花串。【月上海棠】愁似茧,何故书生,柳外风前?

(小旦急笑上)姐姐,你道那郎君是谁?则就是温家哥哥。(旦)便是温家哥,到此何干?

【江儿水】(小旦)他搅到桃源,□□钱,说女书生怎不从笔砚。要学画长眉山色□,舍温哥便处寻灵便。他还有许多软兜藤的话儿。(旦)不提罢了。话到其间腼腆,怕宝鸭炉残,与我添些香篆。(小旦下)

(旦长叹介)芳姿已去了。温家温郎,知俺和你缘分如何?长恨桃源痴女伴,等闲花里放郎归。(下)(生上)天下最歹的是谢鲲,好意把心事儿与他说知,就妄想起来。莫非真有些好处?决要绝交了。只是小姐粉墙天样,静掩朱扉,俺这一副俊脸儿,可怎敢还进去么。这相思害杀也!

【川拨棹】垂杨线，笑风牵隔岸船。怅皇娥远隔湘川⑩，怅皇娥远隔湘川，瑟冷冷明妆俨然。作鸳鸯肯羡仙，把茶颠骂酒颠。

【尾声】书生旧读相如传，怕没消息的文君不见怜。骂一句带脚批风贼姓阮。

粉霞红绶藕丝裙，白日寻思夜梦频。

早是不逢巫峡雨，可堪闲忆似花人。

〔注〕 ①蝤蛴(qiú qí)领：喻女子白皙的颈项。语出《诗经·卫风·硕人》："手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀。" ②椒户：本指后妃所居的宫室，此指富贵人家的闺房。因汉皇后所居未央宫中之椒房殿以花椒子和泥涂壁而有此称。 ③人柳：即柽柳，形如人。《三辅旧事》："汉武帝苑中有柳状如人，号曰人柳，一日三眠三起。" ④温太真：东晋温峤，字太真，官丹阳尹、江州刺史，平王敦、苏峻之乱，拜骠骑将军，封始安郡公。 ⑤谢鲲：东晋人，字幼舆，性放达，好《老子》、《周易》，能歌善操琴。为大将军王敦长史，知敦有反心，乃优游不问世事，出为豫章内史，卒于官。 ⑥银蒜：银制蒜条形帘钩。 ⑦庞涓：战国时魏将，与孙膑同学兵法，忌孙膑之才出己上，诱其至魏处以膑刑。孙膑得救脱走，为齐所用，在马陵道设伏，大破魏军，射杀庞涓。 ⑧巫娥：巫山神女，亦可泛指美女。唐杜牧《柳》诗："巫娥庙里低含雨，宋玉宅前斜带风。" ⑨生员：科举时代考入府县学读书的士子，即通常所说的秀才。 ⑩皇娥：即帝舜的两位妃子娥皇、女英，传说舜死后，她们投湘水以殉。

《世说新语》载温峤佯允为表妹刘小姐作媒，以玉镜台为聘礼，声称男方"婿身宦名，尽不减峤"，到成婚时以自己充任了新郎。温峤是东晋名士，他这一"骗娶"的伎俩被后人视作风流佳话，宋戏文《温太真》、元关汉卿杂剧《温太真玉镜台》均据此敷演，明代朱鼎、孙氏、致远堂等也著有《玉镜台记》传奇(后两种已佚)。范文若二十八出的传奇《花筵赚》最为晚出，而作者富于才情，别出蹊径，添出了书生谢鲲、婢女芳姿两名男女配角，让温峤以谢鲲的名义下聘，又安排芳姿充作小姐刘碧玉的替身，充分运用了传奇的误会法，造成纠葛不断、奇趣横生的喜剧效果，从而成为范氏最得意的代表作。

此处所选第六出《闺逗》，是一系列误会的开始。在前五出中，述温峤战乱时投靠姑母刘氏，刘氏安排别馆，让他教读侄儿进学。温峤久闻表妹碧玉姿容娇妍，只因自己长须黑肤，有才无貌，不敢造次拜访，转而求请好友谢鲲设法。谢鲲是风流掌故"投梭折齿"的著名角色，亦想寻花问柳，于是两人扮作乞儿行歌，得以窥见碧玉、芳姿主婢，而碧玉也对谢鲲暗生了爱慕之意。《闺逗》即在此背景下展开：先由碧玉(旦)、芳姿(小旦)出场观览春色，碧玉触景生情，长吁短叹，芳姿从小姐的反常中味出了她的怀春之意。接着谢鲲(小

生)上场,躲在花阴下偷窥,被留在舞台上的芳姿发现,却将他误认作温峤,谢鲲乐得将错就错。芳姿拒绝了对方求见小姐的非分之想翩然离去,而谢鲲则对前来寻觅机会的温峤(生)哄骗奚落,两人的对话,已显示出"温之痴,谢之癫"(祁彪佳《远山堂曲品》语)的剧本定位。芳姿兴冲冲地向小姐报告了自己的发现,惹起了碧玉对"温峤"(其实是谢鲲)的思慕,而温峤则在单相思的煎熬中徬徨无计,"怕没消息的文君不见怜"。日后碧玉题扇寄怀,芳姿为玉成小姐私自将诗扇抛入温峤书馆,温峤藏起后不久又为谢鲲窃走……本出的关目定下了生、旦各不知情,由小生、小旦掀波助澜的基调,为剧本随后一连串的误会、巧合留出了充分的空间。

本出不仅仅在情节的构思上颇具特色,更主要的是它体现了剧作者绮巧婉约的语言风格。尤其是旦角演唱的两支【懒画眉】,风致摇曳,情感缠绵,珠词玉句,美不胜收。前一支是碧玉观览杨柳的抒情,"锁人春色在愁烟"。春柳则"露叶如啼",愁人则"长颦""如线",你中有我,我中有你,同向春风各自愁。后一支是因杜鹃啼鸣而生感,在鸟啼花落的组合中,神迷心乱,唤起了芳春不永、独居无郎的幽怨。这两支曲子很容易使读者联想起汤显祖《牡丹亭》"惊梦"、"寻梦"的曲文,与其中的【懒画眉】("最撩人春色是今年")、【好姐姐】("遍青山啼红了杜鹃")两曲尤为神似。事实上,本出中【豆叶黄】"莫向幽闺自怜"之句,就出自"惊梦"出的"在幽闺自怜",可知范文若是有意将汤显祖的剧作视作范本而意欲争胜的。作者在熔裁字句上颇用心力,前人成句如和凝"蝤蛴领上诃梨子"、皇甫冉"楼上花枝笑独眠"、周邦彦"一架舞红都变"、王琪"检点流波莫泛船"、朱庆馀"美人相并立琼轩"、李群玉"两女明妆共俨然"、卢照邻"愿作鸳鸯不羡仙"等,在曲词中都得到了自如的移用或化用。至于作者自铸的新语,如"乱红堆畔,卧只桃源犬"、"那立草蜻蜓飞玉软,不觉瘦香蝴蝶和花串"等,亦轻倩奇丽,不失曲家本色。前人评《花筵赚》"真是语不惊人死不休"(祁彪佳《远山堂曲品》),"炼句炼字,直合梦商词、玉溪诗为之"(吕天成《曲品》),从本出的制曲中不难体味一二。

范文若是"吴江派"剧作家的干将。吴江派虽有"宁协律而不工"的宣言,但在具体的创作实践中,其崇才情、重文采,实与汤显祖的"临川派"并无多大不同。尤其是范文若、袁于令等人,更是将汤显祖的《玉茗堂四梦》作为圭臬,在语言的藻缋和风格上有意向之靠近。文采与格律的结合,并不待日后"玉茗堂派"问世方有眉目,在吴江派的内部早已开始。沈自晋《重定南词全谱凡例续纪》有云:"乃如范(文若)、如王(骥德),以巧笔出新裁,纵横百变,而无逾先词隐(沈璟)之三尺,固当多取芳模,为词坛鼓吹。"可见当时人已注意到这一现象。

(史良昭)

鸳 鸯 棒

范文若

第二出 慕 凤

【越调引子霜天晓角】(外扮钱盖上)残羹破羹①,挣出钱和钞。大抵丰衣足饱,嗟鬓发甚萧骚。

【换头】(老旦扮妈妈上)一家天所靠,芝泉当户绕。看女门楣显耀,蓬荜长凤凰巢。

(相见介)(外)乞得逍遥自在身,人间荣乐本逡巡。杖藜扶我桥边过,谁采髭须白似银?自家钱盖是也。始祖钱婆留②。只因沧桑世变,把俺子孙编入丐户,不在军民匠灶籍内。幸得勤苦,积有家私,近来也与文士往来,颇有乡绅车盖。水沟头钱县丞认我为侄,涌金门钱举人呼我为兄。门联有"进宝""招财",扁额取"为善最乐"。但只是动人口嘴,未改皮毛。和妈妈两口儿,一子一女。一子叫名小好,攻书在学;一女叫名惜惜,小字媚珠,无论花容月貌,兼通音律诗书,目今年已二十。只因爷娘所误,没人求婚,高来不成,低来不就,妈妈如何是好?(老旦)员外,你我跟脚虽则低微,据孩儿工容,自应佳配,不须烦恼。呀,孩儿早来了。

【霜蕉叶】(旦扮媚珠上)轻妆淡扫,似雪月笼仙缟。不住兰堂画阁,长蓬门天然媚娇。(相见介)

(旦)贫女铜钗惜于玉,那有安黄并蛾绿。小家碧玉镜慵施,赵娣停灯臂支粟。(外、老旦)娇狞乳燕不出帘③,解念郎诗风动竹。一双两好鸳鸯纹,老我百年从所欲。孩儿,春月秋花,看看二十,几时是于归的日子?这都是为爹的误了你也。

【越调过曲祝英台】论家缘虽广有,堪叹世情薄。《诗》云:"岂其娶妻,必齐之姜。"④只是如今人情呵,都要郎食鲤鱼,妾食猩唇,谁屑我陋巷颜瓢⑤?心焦。枉你月媚花娇,只落得云担雨阁。问天天何日花星相照?

【前腔换头】(旦)听告:不是我爱甜桃丢苦李,心结凤凰条。古人云:嫁女须胜我者。我所深慕,读书子耳。总贫似范丹⑥,困比颜回,只要恨种愁苗。(老旦)差错。傥然做李勉王魁⑦,可不琴抛瑟掉。这些处婚姻决难潦草。

【前腔换头】(外)难道,我有铜斗家私⑧,怕没个吕穷窑⑨?妈妈,那施恩在贫窘之时,少什么白衣秀才,未发迹的,倒赔了妆奁,把女儿送与他。就剩炙冷膏,破帽残衫,定不把俺相嘲。(旦)猜料。怕蹉跎花费秦箫⑩,到做了琴孤马卓⑪。总姻缘大底不由人较。

【前腔】(老旦)穷暴,只为你竿木随身⑫,谁结凤鸾交?依俺的见识,管什么读书不读书,只要人儿老实些罢了。一对癞蟆,两个山鸡,到也省的叨唠。(外)不肖。怎生见识低微,不想庄门荣耀?做夫人课算都标绝好。

自今日起,称我为老相公,妈妈为老安人,女儿为姑娘,须记着者。

蓬门未识绮罗香,拟托良媒亦自伤。

世上易求无价宝,人间难得有情郎。

〔注〕①破羔(gǎo):指破草席。　②钱婆留:五代吴越王钱镠,小字婆留。　③娇狞:宛转细弱。唐李贺《秦王饮酒》诗:"花楼玉凤声娇狞,海绡红文香浅清。"　④"岂其"二句:这是《诗经·陈风·衡门》中的句子。东周齐国为姜姓,齐姜指齐君的宗女。后常借指大家闺秀。　⑤陋巷颜飘:典出《论语·雍也》:"一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,(颜)回也不改其乐。"颜,颜回,孔子最得意的弟子。　⑥范丹:东汉人,字史云,著名经学家马融弟子,精经术。汉桓帝时授莱芜长,未就。生活贫困,常绝粮,时有"甑中生尘范史云,釜中生鱼范莱芜"之谚。　⑦李勉、王魁:都是薄幸负心的男子。　⑧铜斗家私:形容家产富足而牢固。　⑨吕穷窑:指北宋吕蒙正。戏曲中有吕蒙正穷居破窑,后发迹变泰,终结良缘的故事,但与史传不合。　⑩秦箫:传春秋时秦穆公女儿弄玉嫁与善吹箫的萧史学吹箫作凤鸣,后骑凤上天成仙。剧用此典。　⑪马卓:西汉司马相如与卓文君。当时文君新寡,司马相如以琴挑之,文君遂私奔相如。　⑫竿木随身:典出《景德传灯录·道一禅师》:"邓隐峰辞师,师云:'什么处去?'对云:'石头去。'师云:'石头路滑。'对云:'竿木随身,逢场作戏。'"本为禅语,此系借用。竿木,艺人表演杂技的长竿。

《鸳鸯棒》传奇共三十一出,述宋代临安书生薛季衡落魄潦倒,为丐户财主钱盖收容,并娶其女儿钱媚珠为妻。后来他考中进士,嫌钱家出身卑微,意欲另攀高第,竟在赴官途中残忍地将媚珠推入三峡江中。成都太守张咏救起媚珠,收为义女,故意招赘薛季衡。成婚时张咏命婢仆棒打新郎,又取出鸳鸯棒令其盟誓。真相大白,薛季衡羞愧认罪,夫妇遂重得团圆。范文若于自序中称:"取金玉奴棒打薄情郎事,稍更而为之。"但此剧与冯梦龙拟话本《金玉奴棒打薄情郎》梓行问世几乎同时,尽管本事实皆出于明人王同轨的《耳谈》,而加工各出机杼,故两者在人物的姓名形象及关目情节上存在较大不同。作者序中不提《耳谈》而单单拈出冯氏的《金玉奴棒打薄情郎》,可能是出于对这位友人兼前辈的尊重。

此处所选为第二出《慕凤》。在传奇剧本中，第一、二出分别称为“生出”与“旦出”，亦即男女主角在舞台上的首次亮相。大抵不过是对两位主角身份来历、社会背景的“自报家门”，还谈不上剧情的开展，所以剧作家通常仅视作发端的惯常形式而草草带过，读者也不易留下深刻的印象。而《鸳鸯棒》的起笔，尽管不可能成为全剧的重头戏，但作者一丝不苟，精心结撰，在角色交代中不仅注重人物形象的塑造，而且暗示了他们命运的走向，从而为全剧情节的发展作了充分的铺垫。

剧中的旦角钱媚珠，长在深闺，属于小家碧玉的类型。但她的出身却具有特殊性：虽然家境富裕，却是丐门之后，这种先天的烙印不可避免地在她的人生道路上留下了阴影，尤其是对她的婚姻。女大当嫁，作者正是从这一点入手，敏锐地捕捉住塑造人物形象的契机。

《鸳鸯棒》旦出的登台人物，除旦角媚珠外，还有她的父亲钱盖（外）和母亲（老旦）。父母先行出场，介绍家庭情况，安排合理，避免了旦角不合时宜的大篇交代。“残羹破蕹，挣出钱和钞”，钱盖起首两句唱词，就活脱脱概括出了以乞讨起家的丐户财主的特征。在接下来的自报家门中，他还不忘提上一句“始祖钱婆留”，这是大名鼎鼎的吴越王钱镠，风流豪宕不可一世，可子孙最终还是被迫降附于赵宋王朝，家族的式微和遭受暗算便是意料中事。钱盖的扯上祖先，既反映了“沧桑世变”、人情炎凉的现实，又表现出一种“先前阔”的阿Q式心态。这种阿Q心态继续贯穿在他喋喋不休的自我夸耀中：“水沟头钱县丞认我为侄，涌金门钱举人呼我为兄。”他俨然以“颇有乡绅车盖”为荣。但女儿无人求婚的事实却使他清醒，“只是动人口嘴，未改皮毛”，认识到“爷娘所误”的严重后果。这成了他无可奈何的最大心病。

钱母与丈夫不同，她十分满意于现在的家境，在“门楣”上认为已足够“显耀”。她对未来的女婿并无特别的要求，加上女儿“花容月貌”，不愁嫁不出去。所以在媚珠的婚姻问题上，她并无太大的危机感。

这时女主角媚珠翩然而出。【霜蕉叶】的四句唱词，描画出一位素淡娴淑、“天然媚娇”的少女形象，虽是自赞，却毫不过分，令人顿生好感。在听到了父亲的烦恼后，尽管她对“世情薄”的生活现实亦有同感，但还是勇敢地吐露出蕴积在心底的愿望：“古人云：嫁女须胜我者。我所深慕，读书子耳。”在她看来，读书子是“恨种愁苗”，最为细腻多情。而只要懂得爱情的真谛，即使对方如范丹、颜回一般贫困，她也在所不计。媚珠并不知道，读书人除了才情外，还特别计较地位。在门阀制度森严的社会里，她这种合情合理的追求，竟然几近于异想天开的奢望。

媚珠吐露的心声大出钱母的意外。她原先对女儿婚事的设想不过是门当户对，“一对癞蟆，两个山鸡，到也省的叨唠”。如今女儿提出要“须胜我者”，委身士人，使她立即意识到遭遇李勉、王魁一类负心郎的危险，当下表示

反对。不料这一来反倒激起了钱盖虚荣心的大爆发，凭仗着“铜斗家私”，一心支持女儿“做夫人”的目标。此时媚珠生出了几分“琴孤马卓”的后怕，但却毫未死心；而钱母则服从了丈夫的妄自尊大，默认了他“自今日起，称我为老相公，妈妈为老安人，女儿为姑娘”的自欺欺人的要求。

这一出篇幅虽然短小，但媚珠的理想主义，钱盖的追慕虚荣，钱母的软弱怕事，都得到了充分的体现。全出的下场诗：“蓬门未识绮罗香，拟托良媒亦自伤。世上易求无价宝，人间难得有情郎。”则是对全出人物性格的富有深意的概括。以后的剧情是媚珠如愿嫁给了“读书子”薛季衡，却是个典型的无行文人，落魄时追求媚珠便不择手段，成婚后居留妓院数月不归，得了官不仅设计另娶，残害媚珠，还将前去寻亲的钱盖打入冤狱，致使他破产致盲。鸳鸯棒下夫妇重圆的结局，不过是封建制度的社会中才能结出的怪胎。然而读罢全剧，再来重观《慕凤》，却能发现剧中一切情节和人物命运的发展，竟尽从此出发端。草蛇灰线，遥应全局，正是剧作者在本出构思上的过人之处。

（史良昭）

鸳　鸯　棒

范文若

第二十六出　剑　械

（小旦扮霄练上）莫笑丫鬟心胆微，粉胸绣臆女要离①。朝来拂拭芙蓉剑，化作红虬百道飞。则俺张相公青衣霄练者是也。俺相公千金购得宝剑，名曰“龙含”，向来不曾轻试，教俺捧了，侍立边厢。听说薛季衡负了妻子，推落江中，此乃人间第一不平事也。欲待手诛了他，争奈霄练是个女子，没有刺客手段。欲待冷眼，又可奈我小小雄心，按纳不住。连宵剑在匣中，不住鸣吼，想亦有为而鸣。已曾缚草为人，妆作负心郎模样，乘此月明人静，往后园中骂一回、砍一回，稍泄胸中不平之气。正是：纵使金椎走秦帝，也当匕首斩空衣②。

【正宫过曲锦缠道】气雄侠，小雌龙潜掺莫铘③。五寸学荆聂，尽头颅凭咱立斩酸侏④。做不得吼铜盘目前见血，也当个斩空袪打草惊蛇。槐影乱重叠，却笑我钮麈身趄，渔阳痛数说⑤。妆草偶把亏心贼决，却不道香丸女子恁奇绝。

(看介)这便是薛季衡。季衡,季衡,你空着衣冠,没有仁义,与那棺着草土、囊着瓦溺的何异。曾记古人有一饭不忘的⑥,有糟糠不下堂的⑦,亏你怎生把妻子推落江心!俺不寸斩了你,何以谢钱氏?

【倾杯带玉芙蓉】【倾杯序换头】哔嘶,毒心肠恁惹邪,馋眼脑天生劣。抵多少画角昏钟,锦烛烟斜,枝上朦胧,枕际蝴蝶。(拔剑做砍介)【玉芙蓉】提将贼首明标写,勾除债魂教放跌。(割头放地介)季衡,你也有今日也,痴兰麝,从今再惹,教你月三更翠烟杨柳怨啼鸠。(内做剑啸介)

(小旦)什么响?耳边厢不是虎啸,又不是龙吟,怪风起舞,夜雨齐作,好怕人哩。(内又作剑花介)(小旦)这一会儿虹流雪激,如千雷万霆飞绕,一发奇怪。我晓得了:汝莫非宝剑之精乎?(净金抹额作剑精上)然也。我见汝声声说到负心郎,咬牙切齿。既有此不平,随我来,随我来。

【普天乐犯】啸成红,光如雪,怜侠女,肝肠烈。弹银灺弹银灺挥霍金蛇,按刀环踹碎莲靴。干将兕截⑧,神灵未许容饕餮。久埋藏贮以龙皮,因此向风雨飞裂。(内鸣锣械)(生上)

(小旦惊介)呀,这是何人?为何引俺到这里来?(净)此即负心郎也。上帝恶彼不义,命汝处决。请上了台者。(小旦)可是梦么?(净)不是梦,不是非梦。正为世人不少薛季衡,故留与人间耳。(小旦)元来辜恩负德,神天不赦,怎么世人不知?崔君瑞之后,又有王魁。就与我将负心郎绑起来!(杂应绑生介)(小旦立台上介)

【山桃红】细思你真毒蝎,却冷地张锹撅。神前可可山盟设,心肠寸寸连云叠,馄饨绣裹蛇龚别。委实的容不得粉祟烟邪。(做杀生介)(内拍手鸣锣俱下)(小旦舞剑介)

(末急上)好奇怪,好奇怪。老夫正在灯下观书,听得一片金铁之声渐渐近来,却于窗中窥见一群刀手,簇拥一人前去。随后尾之而至。(见小旦介)呀,却是霄练这小妮子,持刀弄杖。岂不闻剑乃神物,能助壮士筵前舞,快斩山魈百魅惊。汝又没有隐娘、红线手段,怎好亵此龙渊⑨?(小旦收剑介)老爷,大奇,大奇!

【大石调过曲摧拍】见狰狞形同古铁,冷淋浸锋寒古月。猛凝睛觑者,却是龙精飞出若耶⑩。教俺撇却金针,寸斩妖蛇,同官舍事体干涉。浑乱闪,阿香车。

(末弹剑介)元来人间不平之事,剑亦为之不平。宝剑,宝剑,你我相随数十年,今才知你白冷冷一片肝肠也。

【一撮棹】呼杯酒,愁来快浇彻,呼龙鞘,和咱两心说。星文朗,不平

渐磨灭。他闻者，怕不悸魂怯。还待妆阴鬼与他对冤结。掇赚也，重把喜筵设。

(小旦)薛郎虽未死，想魂胆决然堕地矣。(末)也还要弄他半死不活，哑口无言，把他的旧阃做他的新人，才识俺乖崖手段哩。

璧梭高挂有精灵，风雨时时龙一鸣。
细检恩仇分不尽，子规枝上报三更⑪。

〔注〕 ①要离：春秋末吴国刺客，为吴王阖闾行刺逃亡在卫国的吴王子庆忌。 ②"纵使"两句：张良曾募力士乘秦始皇外出巡游时以大铁椎击之，误中副车。豫让为先秦晋卿智瑶家臣，为报赵襄子灭智氏之仇，漆身吞炭行刺赵襄子，不遂，乃请以剑击斩其衣，然后自尽。剧用此二典。 ③掺(shǎn)：持。莫铘：春秋时的著名宝剑，干将、莫邪夫妇所铸。 ④"五寸"二句：荆聂，荆轲和聂政，都是战国时著名的刺客。荆轲为燕太子丹刺秦王政，不遂身死。聂政为韩卿严遂刺韩相侠累，兼伤韩侯，乃自杀。酸俫，对人的蔑称。酸，形容腐儒；俫，供使唤的小厮。 ⑤"却笑"二句：钮麈，春秋时晋国力士，受国君之命行刺因屡谏而遭国君忌恨的赵宣子，晨至其家，见赵宣子盛服将朝，因时间尚早，坐而假寐，叹道："不忘恭敬，民之主也。贼民之主，不忠。弃君之命，不信。"遂触槐而死。渔阳，指《渔阳参挝》，鼓曲名。东汉末祢衡被曹操谪为鼓吏，正月半试鼓，举鼓槌作《渔阳参挝》，其乐有金石之声，令四座为之动容。 ⑥一饭不忘：韩信少饥贫，有漂母怜之，赠其饭食。后来他帮助刘邦战胜项羽建立汉朝，被封为楚王，乃召见漂母，赐之千金。 ⑦糟糠：东汉宋弘以清行致称，光武帝姊阳湖公主新寡，欲再嫁与他，他对皇帝说："臣闻贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。" ⑧干将：春秋时的著名宝剑，吴干将、莫邪夫妇所铸。兕：野牛，或谓犀牛。 ⑨龙渊：即龙泉，春秋时的著名宝剑。 ⑩若耶：溪名，出浙江绍兴若耶山，产精铁，可用于铸造宝剑。 ⑪子规：杜鹃鸟。

成都太守张咏(乖崖)在赴任途中救起了被丈夫推落江心的钱媚珠，从她口中得悉了薛季衡的劣迹，但他却认为："薛生系是同官，即不能断首剖肠，为夫人诛此无义汉。"他所想到的唯一惩罚方式，是"圆珠合镜"，让薛季衡在与发妻的重新结合中自生羞愧。为此，他收认媚珠为义女，又在到任后宴请薛季衡，并许以缔姻。媚珠虽极不情愿，却亦只能采取默认的态度。其间唯有一位张咏的婢女宵练，对薛季衡的蛇蝎心肠义愤填膺，忍无可忍。她缚了一个草人，"妆作负心郎模样"，"往后园中骂一回、砍一回，稍泄胸中不平之气"。第二十六出《剑械》，就是宵练怒责薛季衡的表演。

宵练这一人物，在此前的二十五出中都未出现，在剧本原型的《耳谈·绍兴士人》和冯梦龙拟话本《金玉奴棒打薄情郎》中，亦均无类似的情节。这就使人首先想探究一番作者添写此出的意图。在《绍兴士人》故事中，得官的男主角追慕荣利而谋害糟糠之妻，这种残忍的罪行没有受到严厉的谴责，相反凶手却与受害人在外力因素撮合下重新结合，且被视作佳话。这正是封建时

代男尊女卑、门阀制度与官僚特权三重观念的反映。范文若无疑也是这些观念的信奉者，所以他会将这一故事着手改编搬上舞台。但是，他又对那一类衣冠禽兽、丧辱斯文的士人十分鄙薄，对见利忘义、道德沦丧的世风心感忧虑，因而他笔下的薛季衡，较之《耳谈》中的绍兴士人、《金玉奴棒打薄情郎》中的莫稽，要忮狠和无行得多。既然"鸳鸯棒"之击只能浅及皮肉而不能深入心灵，剧作者借宵练之手来大张挞伐，便是顺理成章的了。

本出中【锦缠道】一曲，借历史上多名刺客侠士的典故，表现了宵练的义烈。她嫉恶如仇，仿效战国豫让剑击仇人空衣的举动，痛砍代表薛季衡的草偶。当她砍下草人头颅，"提将贼首明标写"后，作者又安排剑精出场，请她去参与阴间对薛季衡的处决，说明人神共愤，"辜恩负德，神天不赦"。剧中不仅痛骂了"空着衣冠，没有仁义"，与"楦着草土、囊着瓦溺"无异的薄情郎，还揭明"世人不少薛季衡"，发出了"神灵未许容饕餮"的警告。作者在《鸳鸯棒序》中自云："前二十四出，每出令人卒啼卒骂卒詈，起掷砂砾，后十出又莫不令人道快。"其实全剧真能"道快"的，只有这短短一出。

传奇常于情节主干之外，安排配角主唱一折，在梨园或称为"闰出"，功能除了让生旦获得休息外，更主要的是添设或调节全剧的气氛。闰出成功的关键，在于唱词的精彩。本出于此即甚见功力。全出采用"车遮"的窄韵，在多处入声字中信步游行；尤其是在语言风韵上摹仿元曲，追求曲折的传意和尖新的效果，如"做不得吼铜盘目前见血，也当个斩空袪打草惊蛇"、"毒心肠恁若邪，馋眼脑天生劣"、"神前可可山盟设，心肠寸寸连云叠，馄饨绣裹蛇羹别"等句，置于元人集中几可乱真。然而也有斧凿太过的地方，如"却笑我钮麈身趄，渔阳痛数说"，本意不过是说杀人不遂，只得痛骂。两句虽是承"槐影乱重叠"而来，但钮麈是一名前去谋杀正人的刺客，本人又触槐而亡，作为典故用在此出中，便觉不伦不类。冯梦龙尝言："人言香令(范文若)词佳，我不耐看。传奇曲，只明白条畅，说却事情出便够，何必雕镂如是？"(沈自晋《重定南词全谱凡例续纪》引)批评的当就是这样的情形。 (史良昭)

鸳鸯绦

路 迪

第十三出 巧 遘

【南吕懒画眉】(生)闪得我心悾魂消步难移，寸步移时百泪垂。夜

深难辨路东西。呀,什么时候了?茫茫月黑三更矣,只听得小犬啤啤吠隔溪①。

【仙吕不是路】忒杀痴迷,一谜啤啤吠隔溪。真无礼,也不顾来生拔舌堕黎泥②。老天,老天,谩思维,既然是薄命书生辈,为甚的蟾宫费品题③?长吁气,今番准望成名矣,半途而废,半途而废。

(喜的此间有门半开且自捱身进去。)

【金珑璁】(老旦)听人声乱沸,谁来叩响荆扉?多应剥啄是儿归④,想是醺醺醉矣。

(原来一位相公。为何夤夜到此?(生)小生在难中,特来投奔,伏乞老母哀留。(老旦)你是读书人,住的高堂大屋,吃的美酒粱肉,穿带的锦绣珠玉,跟随的琴童伴读,有什么难?喘息定了,慢慢与老身说知。)

【掉角望乡】【皂角儿⑤】(生)告娘行细听因伊,未言先不禁珠泪。(老旦)为何恁般苦楚?(生)被奸僧毒计潜施。(老旦)出家人敢冲撞相公,不当人子。(生)还有个俗人在内,弄得我一身不戏。(老旦)想有许多行李。(生)尽书笈,和琴剑,布囊中,驴背上算来无几。(老旦)相公有同伴么?(生)有几个同伴。【望吾乡】知怎的,如死灰,料已做沟渠鬼。

(老旦)老身有个女孩儿,叫他陪了相公。我去沽一壶酒来,为相公泼闷。(生)这倒不消。(老旦)我儿快来(旦上)(见生避介)(老旦)不妨,过来见了相公。

【隔尾】料得君家今已馁,暂买前村酒一杯。相公少住今宵,明日往帝畿。(附旦耳喑下)(旦背坐低唱介)

【仙吕入双调步步娇】看他喘喘吁吁仓遑景,尽诉在飞蓬鬓⑥。黧然色渐青,一似九伯风魔⑦,鹘伶双镜⑧。何事瘦癯生⑨?送入迷魂径。

(生)这位小娘子,颇有顾盼小生之意。

【醉罗袍】【醉扶归】看他态盈盈腻玉圆搓颈⑨,为甚的泪盈盈似我不胜情?(旦)敢问官人青春几何?(生)年方一十九岁。(旦)有妻室否?(生)迁延犹未订姻盟,指望图归聘。(旦)官人上姓?(生)【皂罗袍】小生杨姓,直方是名,字称益友,因来帝京,生生死死今朝命。

(旦)官人一表非俗,决非凡品。咳,只是可惜。(生)小生幸登秋榜⑩,还指望首占春闱⑪。小娘子怎见得可惜?

【仙吕皂罗袍】(旦)可惜泛萍飘梗,劝君家乘此,及早登程。我怜才不觉泪偷倾,纷纷落袖红绵冷。(生)小娘子何为出此言也?莫非以小生

在穷途中，特故来奚落我？（旦）官人，你且道我母亲往那里去？（生）恰才不说来，去沽酒哩。（旦）原来读书人全不察理。这般昏黑，何处沽酒？你知道么，奴家姓张。（生）正不曾动问得小娘子上姓。（旦）我母亲无子，领着族弟小二为子。舍弟素不习上，与这干和尚走动，傍晚又向寺中去了。（生）令弟是这矮矮身裁、黑黑面孔的么？（旦）正是。这房子原是寺中的，我母亲怕累及小二，如今往寺中去也。你才离虎口，死中得生，谁知此地，危途又仍。九里山不在乌江顷⑫。（生走介）（旦介）

（生）小娘子既有见怜之心，放小生去罢。（旦）且莫慌张。那和尚是有算计的人，见你走了，如何不四下追寻？我母亲此去，断不能就回。投至得等他同来，已自追不及了。只是贱妾有言，不敢启齿。（生）快说不妨。（旦）你既未婚，妾亦未字。愿官人不忘今日之厄，贱妾便结百年之盟。（生）小娘子之恩，小生一言难尽，所谓生死而骨肉也。（旦）莫云贱妾要盟也。（交拜介）

【仙吕入双调好姐姐】（旦）如今草草相盟，怕他年私盟易冷，教奴空盼美前程。（生）小生若负此盟，多生多世没有妻室。非薄倖，况兼恩比丘山等，敢惜微躯报小卿。

就此告别。（急下介）（旦）转来，转来！（生）又怎么？（旦）你草草去了，只道我漏泄机关。且站住片时，自有道理。（虚下）（取砌末上）些须白镪，权以赠君。还有鸳鸯白玉绦一枚，为后日鸳鸯之兆。（出索介）（生）这却怎的？（旦）你将此索缚我在柱上，我就好推托了。（生缚旦）（急下）（众上）

【南吕香柳娘】笑书生数奇，笑书生数奇，井蛙私庆，谁知只在深深井。（副净）若不是我母亲，休道一个，十个也走了。（旦喊救人介）（老旦）怎生这样在此？（旦泣介）这书生计奇，这书生奇计，陡起恶心情，几乎损奴命。（副净）他那里去了？（旦）他缚我在此，开了箱笼，那知去向。（老旦）嗳哟，老本钱都偷去了。那书生无行，那书生无行，囊底尽倾，也不管我老年贫病。

（众）我说这个人，眼睛光碌碌，像个凶夫，果是精把势细丝强盗。这样没天理，怪不得早早中了举人。有这副恶心肠，今科还要中进士。我们须放他不得，急急赶去。（下）（生上）

【前腔】往前途乱行，往前途乱行，路途生疗，呀，是什么人？啐，却原来花梢抵死相牵挣。怕朔风四合，怕朔风四合，吹送步趋声，认出咱行径。喘吁吁力罄，喘吁吁力罄，待把脚儿暂停，又被心儿催迸。（急下）（众上）

【前腔】那书生何处？那书生何处？捕风捉影，神鱼漏网无巴柄。这书生可憎，这书生可憎，他怎便晓得？哦，是了，张妈妈，你悄语漏风声，滑耳应须听。是书生獟獟[13]，是书生獟獟，人极智生，恁般会圣。(下)(生上)

【前腔】往前途又行，往前途又行，火光遥映。(内介)嘈嘈僧俗交相应。呀，吊下了鸳鸯绦也，虽死也少不得寻去。鸳鸯绦一缕，鸳鸯绦一缕，纵死也关情，怎忍相抛剩。(摸介)幸喜火光相映，寻着了，不然日后何以相见。(内喊介)在这里了。(生惊跌急走介)(末扮邦老上)一生无恬计，剪径是良谋。自家缩项鳝鱼李三便是[14]。昨日赌输了钱，只得在此做些本分生理。黑窣窣的，一个汉子来也。兀那汉子，留下买路钱咱！(生)小生被难而来，那里有钱？(末)没有钱，留下衣服在此。若道半个不字，俺就杀了你。(生)都将去，都将去。(末)这是什么？(生)是绦。(末)你赤着身儿，束了这绦，成什么规矩？也罢，那里不是积福处？俺把身上这道袍送你罢。(生)多谢君子。(急走介)叹书生命薄，叹书生命薄，灰劫在多生，今朝受领。(下)

(众上)适才有个人在前面，怎生又不见了？赶，赶，赶。(末上)(众)在这里了。(末)寻俺李爷则甚？(斗介)(众杀末介)(副净)奇怪，出门时是个光面，一霎时长出一部落腮胡了。(净)想是吓出来的。(丑)原来衣服虽是他的，身子却是缩项鳝鱼李三。我们在这里浑了半夜，他不知走多少路了。怎么处？(净)什么时候了？(副净)五更将尽了。(净)今朝该俺撞钟，只得去罢。

【尾】天将曙钟欲鸣，(丑)只索向寺中来出定，(副净)罢，陪了夫人又折兵。

明日是腊八，你们不得工夫，后日寺中相会罢。

谁教缩项鳝鱼，冒着儒家衣服。

替他修理仪容，减去上边装束。

〔注〕 ①哔(láo)哔：狗叫声。 ②黎泥：当作“泥黎”，因叶韵倒乙。即泥犁，佛教语，地狱之意。此界中一切皆无，为十界中最恶之境。佛教谓犯恶口、大妄语等业者将入犁泥狱，被割去舌头。 ③蟾宫：月宫。古传月宫有仙桂，中进士则被称作蟾宫折桂。④剥啄：拟声词，敲门的声音。 ⑤皂角儿：依曲律当作【掉角儿序】。 ⑥飞蓬鬓：形容头发零乱。典出《诗经·卫风·伯兮》：“自伯之东，首如飞蓬。” ⑦九伯风魔：疯狂痴癫。亦可作“九陌风魔”。 ⑧鹘伶：形容目光明快、灵活。本作“鹘鸼”，为一种目光锐利的鸷鸟，戏曲小说中常写作“鹘伶”。 ⑨瘸：此字字书不载，疑误。 ⑩登秋榜：指乡试中举人。 ⑪占春闱：指会试、殿试中进士。 ⑫“九里山”句：九里山在今江苏徐州北，传说楚汉战争中，汉将韩信在九里山设十面埋伏，击败项羽。《水浒传》第四回：“九

里山前作战场，牧童拾得旧刀枪。顺风吹动乌江水，好似虞姬别霸王。" ⑬獯獍(xiāo jìng)：獯，当作獍，亦即枭，古人认为是食母的恶鸟。獍，亦称破镜，古人认为是食父的恶兽。此处"獯獍"犹言狰狞，是詈语。 ⑭鳊(biān)鱼：即鳊鱼，头短身阔，古人常称为缩项鳊。

路迪所作《鸳鸯绦》传奇凡二卷三十八出，写杨直方与张淑儿的故事，本事见《醒世恒言·张淑儿智巧脱杨生》。全剧情节如下：扬州人杨直方与友人焦如鹿、费元空送奚友贤往山东赴任，遇到从边地辞官南归的胡平。后杨与焦、费二人取道山东入京会试。山东女子张淑儿，父亡无兄弟，其母张妈领族人张小二在家为养子。小二不事生产，与宝华寺恶僧广智、广谋为非作歹。此时建州女真犯边，难民流离失所，杨等三人无处投宿，便来到宝华寺。不料焦、费二人竟被张小二伙同恶僧杀死。直方逾墙走脱，逃入民宅，谁知那却是张小二家。幸亏张淑儿深明大义，爱上直方，两人私订终身。直方在淑儿资助下上京赶考。广智、广谋因分赃不均与张小二起争执，小二被逼入水中淹死。二僧又哄骗张妈母女外出逃难。此时军情紧急，奚友贤奏请起用胡平，胡率军北上，路遇危难中的淑儿母女，乃收淑儿为义女。广智、广谋投靠建州军，为虎作伥，充当向导。胡平打退敌兵，将他们俘虏。班师南归，奚友贤设宴相迎。杨直方此时已中了探花，回乡省亲，三人相会于山东。广智、广谋由奚友贤问罪论死。胡平托媒，直方与淑儿欢喜成婚。此剧虽为才子佳人戏，但描写晚明建州女真(后称满洲)入侵、社会混乱的内容较多，故清初列为禁书。日人青木正儿在《中国近代戏曲史》中曾指出：作者撰此剧时，正值建州女真入侵，"而明之边将未能征讨之，作者忧国之愤，遂发为此剧也。"所论甚是。

《巧遘》为该剧上卷第十三出，是结构全剧的关键，也是点醒题目的剧眼。"遘"，遇也。人们好说遇合，有遇才能有合。直方与淑儿这一双生逢乱世、素昧平生的才子佳人，经过无数曲折，最终结为婚姻，全在有此"巧遇"。以后的剧情，全是由巧遇发展而来；最后的结局，正是这一出巧遇的结果。无巧不成书，无巧更不成戏，误会与巧合，乃是构成情节的基础。验之此剧，信然。

从情节的角度看，本出名曰《巧遘》，突出的正是一个"巧"字，全在"巧"字上做文章。上京赶考的杨直方在宝华寺遭劫，藏在荆棘丛中，攀树跳出寺院围墙。无处躲避之际，幸喜路边有一人家门儿半掩，杨生闪身进去，遇一老妇，听杨生诉说遭遇后，便说要去给杨生买酒解闷，遂叫自己的女儿出来相陪。这位少女就是此剧的女主角张淑儿。淑儿怜杨生之才，说出母亲借口打酒的真相，主动向杨生求婚。淑儿赠杨生鸳鸯白玉绦表达心意，作为来日鸳鸯成双的信物。此剧的题目也在此点出。赠绦定情之后，淑儿又设计放走杨生。设若杨生没有寺中一番凶险，不在半夜逃命撞入淑儿家，一切便都不会发生了。这一出以前的所有情节，都是为这一出里杨生与淑儿的相遇作的铺

垫。二人的相遇是偶然也是必然，是巧合也是缘分。

然而，福祸倚伏，原来仓皇逃命之际的杨生撞入的人家，正是与恶僧一起行凶的张小二家；淑儿不是别人，正是张小二的姐姐；老妇也不是去给杨生沽酒解闷，而是先让女儿稳住杨生，自己借口沽酒，好去寺中通风报信。祸不单行的杨生，才出狼窝，又入虎口。然幸遇淑儿慧心怜才，深明大义，并未与弟弟和母亲沆瀣一气，杨生才得以脱险。

从张家逃出的杨生，被花梢绊住受场虚惊，惶急中又掉了鸳鸯绦，冒死寻来，又撞上了剪径强盗缩项鳊鱼李三，这真是无巧不成书，紧张人偏遇紧张事，崇祯刻本眉批所谓"忙时凑忙"。还好李三只要买路钱，不要人命，杨生无钱，便被剥了衣服。李三穿起杨生的衣服，将自己的旧道袍给杨生穿了。广智、广谋与张小二追上来，误把李三当作杨生，斗杀之后，才发现弄错了。杨生因此得以死里逃生。日人青木正儿评此剧说："结构绵密，凑合复杂，事件甚巧，可见其手段不凡"(《中国近代戏曲史》)。如上分析，《巧遘》就是全剧中情节结构最巧的一出。

《巧遘》强化了戏剧情节的紧张、曲折、复杂性。围绕祸不单行的杨生，险象频生，但又均能逢凶化吉，使剧情在紧紧抓住人心的效果中得以发展下去，看看山重水复，却又柳暗花明。还有后半出的唱词，与杨生逃命、众人追赶的快速场次转换相适应，也多是短句复沓，给人以促迫、急骤之感，从唱腔与语言形式的角度，有效地烘托出紧张惊惶的氛围。

在中国古代戏曲作品塑造的众多光彩照人的女性形象系列中，张淑儿无疑是独具个性魅力的一个。虽然在第十三出前后，淑儿均有不俗的表现，但淑儿独特的个性魅力，即在爱情婚姻问题上显示出的面对命运的主动性和改变生活的勇气，则是最集中地体现在第十三出《巧遘》里。由于女性的性别弱势，更由于封建礼教的沉重压抑，传统社会的女性在爱情婚姻中总是处在被动受制的地位。即便在明清大量涌现的才子佳人小说戏曲中，香艳故事的女主角也没有完全摆脱被动的处境，而不免成为才子们追逐获取的对象。随着故事的进展，她们逐渐越礼逾矩终至以身相许的叛逆行为，也多是被神魂颠倒的男主角那如痴如醉苦求不已的一念精诚感动的结果，而不是出于自我的主动选择。因此，戏中的淑儿于仓促中初遇杨生，就大胆主动地提出定婚的要求，就具有独特的艺术魅力。

在一般的才子佳人戏里，男女主角的相遇，或在寺庙，或在林苑，或在陌上，或在水边，顾盼生情之后，都少不了一种"后花园"式的可人环境，为才子佳人弹琴吟诗、幽期密约提供足够的周旋空间。而此剧却将杨生与淑儿的相遇，安排在杨生仓皇逃命的途中，淑儿又是谋害杨生的凶手张小二的姐姐。揆以常理，淑儿对杨生有两种可能采取的做法：一是听凭母亲的安排，稳住杨生，成为帮凶；一是出于幼习诗书的明理和天性善良的同情，私自放走杨生。

此时的杨生虽在难中，却仍是一派书生不谙事理、轻浮酸腐的可笑模样。杨生的否泰吉凶，全操于淑儿之手。淑儿出人意料地由同情生出爱慕，与杨生交拜立盟，再助杨生脱困。这里绝无习见的才子佳人式的缠绵悱恻，人命之危迫在眉睫，机会稍纵即逝。大胆果断的淑儿一旦认准了就付诸行动，掌握主动。相比之下，须眉男儿杨生只顾逃命，稚拙可笑，其惊慌失措与身为弱质女子的淑儿那胸有成竹从容不迫形成了强烈的反差。在私放杨生时，淑儿先送银两盘费，再赠鸳鸯玉绦，然后又拿出绳索，让杨生把自己捆缚在柱子上，伪造出杨生以力脱走的现场。这样做，不仅达到了放走杨生的目的，又免除了母亲弟弟和寺僧对自己的怀疑，从而有效地保护了自己。足见淑儿不仅多情、勇敢，而且富于智慧，虑事周全。在这一出戏中，淑儿处处主动，杨生处处被动，男性和女性在爱情婚姻关系中形成的角色定势被彻底颠覆。在人生命运的转折关头，淑儿勇敢地作出了自我选择，而杨生不过是一个随波逐流的受支配者。所以，崇祯刻本第十三出评语称赞淑儿"识人于仓皇中，便许以姻娅。而慧识别胆，远虑深谋，高出常人万万"。

淑儿的主动求婚，看似突然，实则契合人物的深层性格心理。第三出《劝弟》里首次出场的淑儿，在上场诗中自云："幼读班姬训，乘闲偷习诗。岂云夸翰墨，聊以副芳姿。天公殊薄劣，不遣做男儿。"又在说白中自道："志慕幽贞，情怡书史。"可知淑儿是一个通诗书、明事理的淑女。所以，淑儿在仓猝中对杨生产生爱慕，就不仅是悦其貌，怜其才，也有惺惺相惜的内涵。幼习诗书的淑儿，家道中落，父亡母老，弟性顽劣，为非作歹，不听劝告。心怀殷忧的淑儿，生活在一个十分恶劣的家庭环境中，内心孤寂，知音难遇，情怀难诉，身世无主。年青书生杨直方的偶然出现，无疑于在她枯燥郁闷的生活中照进一束亮光，吹来一缕清风，她不愿失去这仿佛天外飞来、稍纵即逝的偶然机遇，大胆果断地采取了行动，表现出古代女性罕见的争取改变生活的主动性和勇气。因此淑儿的形象在古典戏曲中显得非常特出，值得好好研究。

（杨景龙）

春灯谜 阮大铖

第二十一出 泄 箋

【长相思】(旦上)人奈何，秋又过，不似春宵风雨多。青天蘸碧波。

在心窝，诗句和，一年无夕渡银河，天孙阁锦梭①。

[集唐]巫峡迢迢旧楚宫，至今云雨暗丹枫②。不知何处啸秋月，闲却松门一夜风。奴家自从踏灯迷失，相依在此，不觉又是深秋时候了。幸喜这厢爹妈，看待犹如亲生女儿一般，也是难中缘法。只是生匪空桑③，迹同路草，至亲骨肉，相见何年？（微悲介）见此孤月一天，虫声四壁，好不伤感人也。

【二郎神】秋气泼，偏是离人愁思多。这小月风吹寒满阁，叮冬檐马④，撩人偏奈他何。更窗缝零星纸相磕，没紧慢征鸿频过。谁孤似我？待上碧海青天，悔无灵药。

我想那晚遇的秀才，风标举止，甚是不俗。问他说姓宇文，这厢承应拿回来的衣巾，分明是那晚穿戴的，那秀才不是哥哥是谁？那晓得我又收养在此。

【前腔】猛可往事潜评，旧游打合。那佳月溶溶春似昨。灯花隐谜，一天情在眉窝。蝶使蜂媒未猜觉。我想看灯时，月色好好的，怎么一阵风雨起来，大家失散了。想是黄陵庙神道⑤，怪奴家不合女扮男装，去儿戏他，故此显灵显圣。敢则是侮弄却灵祠香火，因此上风势恶。把奴家呵，与牧羊龙女，一般差拨。

那日联和诗句，藏在身边，不曾去展玩他，不免取出灯下细看一看。（作看细思介）怎么灯谜儿上，却好他打着司马相如，奴家打着孟光。他这诗中道："庑下一餐聊举案，白头胜似远山眉⑥。"也是无心的话，却象暗藏春意一般。（作悲介）真是迹虽萍梗，遇是天缘，未免有情，谁能遣此。

【啭林莺】诗笺灯下详玩索，墨花金粉轻浣，点笔含情多细作。记得我答他的诗，偶然也有两句："茂陵才子太情痴，何不求凰未嫁时。"哥哥，如今那未嫁文君真已是瓜葛，倒是相如作么，拾江华先濡文园渴⑦。情思无聊，懒去解衣就枕，不免灯下假寐片时则个。还怕梦难那，魂飘月露，风雨又急来过。（作倚桌睡，袖压笺半露介）（老旦缓步上）

【前腔】宵长秋冷睡不着，好寻儿女笑语闲科。衙舍萧条，夜长难寐，不免去女孩儿房中，说话片时，消遣消遣。呀，怎么门也不关，他独自睡在这里。你看半户风灯吹小瞌。女儿家贪睡，灯花落在衣袖上，也不晓得弹掉了，煤花如黛轻点袖衫罗。（作拂去灯花见笺介）（取看介）原来有幅诗笺在此，想是因秋思感怀，作此消遣。花笺一抹，敢为秋思无聊而作。（细看介）呀，好古怪，这笔迹分明是我小孩儿的，怎么在他身边？（悲介）细观摩，丝丝点点，一印板并无他。

不免叫醒了他，问个明白。女孩儿起来，老娘在此。（旦作惊起介）母亲，孩儿知罪了，因一时困倦，瞌睡在此，不知母亲到来。（老旦）儿，我问你，你那日在船上，问你可曾见第二的哥哥，你也说得不详细，只说打灯谜时，见这样一个人来。我心上痛酸，不曾细细问那灯谜，是怎么说？如今我见你桌上这幅诗笺，却是你哥哥笔迹，怎么落在你手里？儿，莫要瞒我。（悲介）细说与你老娘一番，解我疑惑。（旦）实不瞒母亲，孩儿那日看灯，因人众不便，改扮男装，好去走动。

【啄木公子】（旦）更钗燕，敛黛蛾，扮却男儿好行作。见人丛中有个书生，（老旦）那书生可是面上白晰、身材小小的，身上穿红，头上戴了九华巾⑧，坠着玉圈在上？（旦）果是这般出落。（老旦）这的的是你哥哥了。会着后面怎么？（旦）遇有一班打灯谜的来，灯上贴的，用几句俗语打古人名字。恰恰哥哥打着司马相如四个字，孩儿打着孟光两个字。众人赞赏起来，那庙祝留住吃酒，抵死不放。又叫孩儿与哥哥将各人打的古人名字作诗一首，彼此收藏，以为后会之验。孩儿题的诗，哥哥笼在袖中去了。哥哥题的诗，孩儿存在这里。后来又同去街上看灯，忽然一阵风雨来，各不相顾，遂分散了。今日睹物伤情，故此不胜凄楚，续麻折字曾打和⑨，霎儿风雨相摧挫。今宵秋影荡春波，因此上咽寒莎。

（老旦哭介）原来如此，你两个是天缘凑合，无心中，一个打着司马相如，一个打着孟光，分明是成双作对的兆意了，怎么后来是这一场结果？还是我没福，不能登受你这一个好媳妇了。（旦亦悲介）

【前腔】（老旦）听言语，细忖度，诗谜天然非做作。你是个艳玉包胎，我孩儿他也是锦香箱裹。既后来七张与八角⑩，索信春灯无会合。今生何处结丝萝？这一幅诗呵，空撇下弄愁梭。

孩儿此情，不忍瞒你爹爹，况偶然相会，无心做诗，原非苟合，说了何妨？只是他此时安寐了，我拿这诗去，明早与他说罢。

【哭相思】从今后越加疼热着，姑妇娘儿莫分却。

［集唐］虫声已尽菊花干，想象精灵欲见难。

越女含情已无限，莫教长袖倚栏干。

〔注〕 ①天孙：指织女星，传说中织女为天帝的孙女。 ②“巫峡”二句：用战国楚宋玉《高唐赋序》之“巫山云雨”典。 ③匪：非。空桑：空心桑树。《吕氏春秋·本味》：“有侁氏女子采桑得婴儿于空桑之中，献之其君，其君令俘人养之。”后指不知生身父母，来历不明者。明宋濂《金华张氏先祀记》：“人非空桑而生，孰不本之于祖者。” ④檐马：檐下的铁马，风吹之叮咚作声。 ⑤黄陵庙：舜二妃娥皇、女英之庙，也称二妃庙，在湖南湘阴北。 ⑥“庞下”二句：举案，用汉梁鸿妻孟光举案齐眉，夫妇相敬如宾典。白头，

传司马相如欲聘茂陵女子为妾，卓文君因作《白头吟》以自绝，相如乃止。远山眉，传卓文君貌美，眉色望如远山，脸际常如芙蓉。　⑦文园渴：司马相如曾任孝文园令，他有消渴病，故称。　⑧九华巾：一种头巾。　⑨续麻：即顶真续麻，诗词曲或酒令中的一种修辞格，前一句的末字为后一句的首字，衔接而下。　⑩七张与八角：张为天上二十八宿中东方苍龙七宿的首星，张为南方朱鸟七宿中的第四星。七张八角，犹东散西落。

《春灯谜》又名《十错认》，是阮大铖仕途落魄寓居南京时所作。作品通过一大串的错认和误会，扣人心弦地表现了主人公大悲大喜的人生经历，体现了一代戏剧大手笔的艺术成就。阮大铖人品卑下，其奸恶史有定论，但有道是"孔雀虽有毒，不能掩文章"，他戏曲创作的成就，确乎是不能抹杀的。

此剧以唐代为背景，叙西蜀学士宇文行简仕途惨淡，二十余年仅得一博学之职，乃留长子宇文羲在川中应试，携次子宇文彦往湘乡赴任。途中经黄陵驿码头，逢西川节度使韦初平升官进京，同泊船在此。韦有二女，长女名影娘，次女名惜惜，皆美而有才。是夜正逢元宵，宇文彦便上岸观灯。那边船上，影娘不耐寂寞，在侍女春樱的陪同下，女扮男装，也上岸观灯。黄陵庙前猜灯谜，宇文彦和韦影娘分别猜中"司马相如"和"孟光"的谜底，博得庙祝和众人的喝彩。影娘未敢暴露身份，只自称尹相公，两个才子彼此十分钦佩，题诗互赠。不久风雨大作，人群散乱，为避风雨，两家船各移了泊位。忙乱中，宇文彦上了韦家的船，韦影娘上了宇文家的船。宇文彦次日醒来，已知误上官船，急欲脱身而不能，被韦家发现，并搜出影娘诗笺。宇文彦怕累及家声，自称于俊，韦初平认定是奸情，在其背上写"獭皮军真贼一名于俊"，然后捆绑抛入水中。獭皮军是在当地起事的一支农民军，正被朝廷清剿。而另一边春樱则因走失了小姐而投水自尽。此时宇文家的船早已起航，影娘发现误船后遂冒姓宇文，被宇文行简夫妇收为义女。黄陵驿捕快从江水中捞出宇文彦，将其作为反贼打入死囚牢。宇文行简派人寻找宇文彦，又误以溺水的春樱为宇文彦，家人遂以为宇文彦已亡故。宇文羲会试、殿试高中探花，赐姓李文义，官至御史，与韦初平女惜惜完婚，前往湖湘招安獭皮军。李文义审明了宇文彦的冤案，予以开释，两人均易了姓名，竟未能相认。宇文彦历经磨难，又改名卢更生赴京应试，得中状元。主考官韦初平推荐给宇文行简为女婿。新婚之际，一切误会全消，宇文彦与韦影娘终成良缘。

《泄笺》是该剧中第二十一出，写影娘被宇文夫妇收养后，拿出与宇文彦互赠的诗笺，睹物思情，深深地表达了凄楚伤感之情。老夫人在影娘小睡之时见到诗笺，认得是孩儿宇文彦的笔迹，影娘遂将黄陵庙题诗之情相告，老夫人见有此情缘而无此命数，亦伤心万分。

本出戏是剧情由开展向高潮衍化的一个重要关目，男女主人的情感深度，在这出戏中得到了决定性的加强。本来是才子佳人的偶然巧遇，经过生

离死别的苦难磨炼和刻骨铭心的感怀相思，爱情的内涵得到了升华。

前半段着重从影娘的心理表现上进行渲染，真实地写出了她的心理发展轨迹。上场道白中便吐出了“至亲骨肉，相见何年”的悲叹，从思念双亲开始抒发离人愁思。【二郎神】一曲，极为细腻地表现了这种心态：本是秋高气清之际，在影娘眼中却是“秋气泼”，没有半丝好心情。金风送爽，在影娘看来则“这小月风吹寒满阁，叮冬檐马，撩人偏奈他何。更窗缝零星纸相磕”，又满是哀怨。风吹檐马，窗纸作响，都成了女主人公凄凉心境的催化剂。接下来“没紧慢征鸿频过。谁孤似我”，同样是写孤独，却渐渐地由思亲的主题向念郎的主题过渡。对一个青春少女来说，燃烧起来的爱情之火，其烈度此时此刻超过了父母亲情。对一个礼教中熏陶成长的官家小姐来说，先从温润的亲情出发，再向深挚的爱情过渡，这样的感情轨迹，非常符合影娘的身份。

接下来的表白，全都集中到了对宇文彦的思念之上。记忆中首先凸现的，便是宇文彦“风标举止，甚是不俗”的外在形象，又想到了“那佳月溶溶春似昨。灯花隐谜，一天情在眉窝。蝶使蜂媒未猜觉”，不仅是相会的情景历历在目，又隐隐中感到了上苍的情缘安排。对自己女扮男装触犯神灵导致风雨大作的深深自责，从反面加深了对这一情缘的怀念。剧情通过影娘的内心独白在一步一步地发展，题诗吟和，才子佳人的偶然相会，正演绎为生离死别的爱情。

这个主题到了影娘展诗笺低吟细品时得到了充分的展现。宇文彦字谜打着的司马相如，是男子有才的典范，韦影娘字谜打着的孟光，则是女子有德的典范。字谜中品出了情思，而生死离别又加重了这一情思，何况，失去了的东西往往倍感珍贵。影娘从与宇文彦的相交以及一系列波折的品味中，通过忆旧、悼亡、自责、哀怨等思绪，组合成一个完整的心理历程，爱情的主题被完全确立了。

《泄笺》的后半段，写宇文夫人上场后，见到宇文彦的诗笺手迹，惊问来历，影娘遂将元宵灯谜之事如实相告。老夫人亦认为此乃“天缘凑合”，“分明是成双作对的兆意了”，转而悲上心来，自认无福消受这么一个好媳妇，痛子之心又化为爱女之情。这个情节的发展，实际上是在宇文行简的家中，形成了对这一爱情关系的确认。

从情节发展上说，《泄笺》虽然没有大起大落的剧情演变，但《春灯谜》作为一部爱情戏剧来铺衍，《泄笺》一出已成为男女主人公爱情定格的一个契合点，它以细腻的心理描写，从影娘思故的角度出发，渐渐地将二人的巧遇导向了爱情的既定轨道，而这一切都是在男主人公被告身亡的背景下展现的。并且这一心理发展历程表现得并不牵强，从中可见作者确有很强的表现情节和刻画人物的才华。所以，当剧情发展到第三十七出《矢笺》，影娘得知又有婚聘时，决绝地表示“誓当淡扫蛾眉，不愿重交鸳颈”，女主人公的心态，正是顺着《泄笺》铺就的轨迹而发展到了极致。《泄笺》就是这样不显山不露水地完

成了这一重要的情节导向，从中也可见作者在情节编排上的细针密线和心理刻画上的圆融妥贴。　　（耿百鸣　张　澈）

春灯谜　　阮大铖

第二十六出　吁　　触

【金蕉叶】(生囚服上)哑口黄连，挨不过度日如年。传闻宪府理沉冤，生生死死今番。

小生幸蒙豆卢提控照顾，又遇新任县尹准我辨状，吊出详审一番，颇有怜我之意。只是一桩苦情：再不敢供出误入官船一事，只得含糊分解，故此止疏了枷杻，幽系经年，坐成疑狱。昨日豆卢先生来说，朝庭新差一员御史李文义，来按治重大狱情，只在目下审录。我想此一番，是我的出生入死的关头，事非小可，不免到狱神祠中，祷告一回，多少是好。(入祠介)你看阴风满户，败纸敲窗，炉中堆几寸半黄半黑的纸钱灰，梁上挂一盏不明不暗的琉璃火。点点滴滴，那些翦牲血埋了古础方楹；闪闪尸尸，这挂买命幡断了垂头宝盖。梆铃声，镣锁响，便是三天法鼓振潮音；永决酒，断肠汤，赛过六甲仙人调鼎膳。怪鸦依树宿，黄昏叫到五更头；黠鼠学人啼，白昼行来香案上。枉费着金乌有足①，不来到照济乌盆②。可恨那青女无灵③，怎敢去煎熬赤口④。(哭介)狱神爷，你就泥塑木雕，也奈不得这般凄凉香火。我鲰生蚁命⑤，更有何罪，受此惨毒牢笼。可怜！可怜！小生名姓，尚且不真，供招尽皆说梦。近日闻得审录御史将到，狱神爷，我是鬼是人，只在这一遭了。我今日从实告诉一遍，望你详细听着，阴中替我作主，如今人是全然靠不得了。(作叩头跪介)

【小桃红】我宇文名彦，家住巫山。我父亲呵，授教湘乡县，船泊在黄陵庙前⑥。那日正是元宵节，偶尔闲游，遇着一个书生，在庙中同打灯谜，被那道士留饮联诗，不觉沉醉，归途风雨，因此错上了枢密的官船。信步闲游玩，遇年少和诗篇。因风雨归途昏黑，乘醉入官船。此时触怒那个枢密，把我扭作贼论，捆缚丢在江中。遇着这些缉捕官军捞了，硬拿来做贼报功，把我假报的于俊名字，招成一个斩罪。受刑拷羁囚，冤诬怎言？狱神爷，我待要将我真名字，与那误入官船一事，实实供出，恐解在那枢密处，讨个

明白，定然不活的了。若不辩明，官府怎知道这些苦情？到底作件疑狱，老死在此中，何日是个出头的日子！百口难分辩，何日见天。伏望神灵，阴中保全。

祷告已毕，身子困倦起来，不免在神龛前歇息一会。（作就地睡介）（旦女装同一戴假面红衣少年上）

【下山虎】上元时候，灯月交圆。我与你酬香愿，到神灵案前。（作踹生绊脚）（双跌介）谁知道就地铺茅，有囚徒醉眠。（生看哭介）原来是我元神现。（旦哭介）就是我亲夫面，倒地伶仃实可怜。（旦与假面又各持笺抱哭介）欲合鸳鸯柬，今生甚年？（内作鸣鼓介）你听，又是春江风雨恶。

（内鸣锣鼓）（一人戴鬼面金盔，一手持剑一手提人头，将假面生、旦赶下）（又将人头向生打三下）（下场）（生大喊作醒介）（醒后直立睁眼一歇又跌倒介）（再作醒介）呀，不好了，不好了，刚才打盹片时，梦见一个白面秀才，同了一个女子，跌在我身上来，口里唧唧哝哝的，不记得说些甚么，只见对我啼哭了半晌。又见一个青脸獠牙的鬼，头戴金盔，一手拿刀一手提个人头，将那两个人打下去了，回身又将人头打我，才惊醒了。恰好在神前祷告，得此一场凶梦。我想那白面的，像我哥哥一般，那女人比我母亲年纪小些，到像前元宵夜庙中会的那朋友，怎么说，却变个女身，这都难明。只是明明那个鬼，拿把刀，将人头望我身上打来，此断断是大凶的兆头。今番审录御史来，我性命多应难保，是狱神指我一条尽头路，免在刀下亡了。（大哭介）天那天那，我宇文彦这个狗命，怎生这样苦！罢罢，不免望空拜别爹妈，寻个自尽吧。（拜介）

【蛮牌令】望爹娘肠寸欠，痛孩儿死含冤。明年逢此日，算是一周年。黄泉路那厢客店，瘦形骸简慢乌鸢。不周山，霎儿眼前⑦。把一腔怨气，撞倒青天。（作撞地死介）

（丑卢吏上介）欲将六耳难传事，报与千秋负屈人。来此是狱神祠，呀，为何个秀才跌倒在这里。（作连叫介）（生缓醒伤面流血介）（丑）这是怎么说？撞倒在地下。（生）不瞒先生说，小生闻得审录御史将到，在狱神案前祷告祷告，偶然倦了，略在地下歇息，才合了眼，就梦见一个男人，一个女人，抱我痛哭，都像是我平生相熟的人。这也罢了，又见个鬼，一手提把明晃晃的刀，一手提个血淋淋的人头，将那两个人打将下去，把人头打在我身上。我惊醒了，那打的处犹痛，此是个大凶之兆。想审录后，定要行刑了，不如在此寻个自尽。（丑）这是你因审录察院到，放心不下疑出来的梦，未必准。我来寻你，正有好事与你说知。如今太爷，前日见你的辩状，审过你口词，心上十分怜悯你，已将招情，细细辨驳，又密申到察院里，替你开豁。闻得那察院是个极廉明的，一路来，不知出了多少冤狱。

你见天的日子就在眼前了，断无别样不好的事情。就是你也是个读书人，与那些囚犯不同，我听得读书人梦见人头，是个头名好兆。我又梦见你押上生一枝梅花，你辩出去有些好处，也未见得。怎么这样短见，寻这条道路。呀，把这头上与脸皮都撞破了，可怜！可怜！禁子，快取一个好膏药来。(禁子取膏药上介)提控老爹要膏药何用？(豆)你快些与于秀才贴在面上，破处仔细，不要含了风。(禁作将包头捆头、膏药贴生面介)先生，你虽是如此说，我到底放心不下。

【前腔】(豆)你九死历屯遭，苦极定甘旋。况琴堂明剖豁⑧，柏府定垂怜⑨，这春梦从来倒颠。况读书人喜夺头元，好简点公庭分辩。且自宽心，莫浪忧煎。

(集唐)自有春愁正断魂，鸦栖吏散掩重门。
回身掩泪挑灯泣，长向夷门感旧恩⑩。

〔注〕 ①金乌：指太阳。古人以为日中有三足金乌。 ②乌盆：指覆盆。 ③青女：司霜雪的女神。 ④赤口：谗毁者之口。 ⑤鲰(zōu)生：自称的谦词。鲰，小鱼，引申为渺小、低下。 ⑥黄陵庙：舜二妃娥皇、女英之庙，也称二妃庙，在湖南湘阴北。⑦不周山：神话传说中的山名。《淮南子·天文》："昔者共工与颛顼争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝。"同书《原道》高诱注谓不周山在昆仑西北，《楚辞·离骚》王逸注亦同。 ⑧琴堂：州、府的官署，也可指州、府的长官。典出《吕氏春秋·察贤》："宓子贱治单父，弹鸣琴，身不下堂而单父治。" ⑨柏府：御史府的别称，也可指御史。汉御史府中列植柏树，故后世称御史台为柏台，柏府之名同此。 ⑩"长向"句：夷门，战国魏都城的东门，故址在今河南开封东北，因在夷山上，故名。战国魏侯嬴年七十，为夷门监者，被信陵君奉为上宾。秦攻赵，赵求救于魏而魏将晋鄙屯兵不进，侯嬴乃献计使魏王宠姬窃兵符，又用力士朱亥击杀晋鄙，信陵君遂代领魏军退秦救赵。感旧恩，本指侯嬴报信陵君之恩，此指感豆卢吏之恩。

阮大铖在《春灯谜》自序中说："夫能悲，能令观者悲所悲；悲极而喜，喜若或拭焉浣焉矣。"这个悲极的段落，差不多就是《吁触》这出戏了。

从类型上说《春灯谜》是一部才子佳人的爱情剧，但剧中情节所及，则往往是揭示那些贤愚不辨、黑白倒置的社会现状，以及那腐败不堪的吏治。故事写的是唐代，影射的差不多都是晚明的社会现状。虽然阮大铖作此剧，"其意欲东林持议者怜而恕之，言己是误上人船，非有大罪"(《曲海总目提要》)，但剧中人物的冤屈实在具有很强的社会性，正是该剧最有意义的部分。

剧中最初出现的宇文彦，是一个饱读诗书、才学横溢的学子，同时又是一个涉世尚浅、思想单纯的青年。父母因他年少，不放心他独处故带在身旁，而他却耐不得船中的枯燥乏味，离船观灯，去凑元宵节的热闹，又十分投入地去

猜谜赋诗,这充分体现了他率真而又单纯的性格特点。在这个环境中生活下去,他会一路不停地在科举和仕途上去走完他的既定人生。可命运却偏偏在这个时候开了他的玩笑,把他从书生秀才一夜之间打入了社会的最底层——死囚牢。在他被冤屈为贼的过程中,封建官吏们的自私、腐败、残暴、奸诈都一幕幕地暴露无遗:韦初平的黑白不分、残害无辜,黄陵捕头的贪功邀赏、诬良为匪,县官的受贿枉法、草菅人命,导致了宇文彦屡屡失去辩白洗刷的机会,最后被问个死罪丢入牢中。贪官昏官酷吏狡吏比比皆是,就是没有一个忠于职守的好官,剧中所反映出的社会现实实在是触目惊心的。

在这个境地中的宇文彦,求生不能,求死不得,愤怨与绝望交替。《吁触》一出戏,逼真地写出了他的这种心理状态。本出一开始对狱神祠的环境描写,便把这种气氛推向了极致:"你看这阴雨满户,败纸敲窗,炉中堆几寸半黄半黑的纸钱灰,梁上挂一盏不明不暗的琉璃火。点点滴滴,那些鹅牲血埋了古础方楹;闪闪尸尸,这挂买命旛断了垂头宝盖。梆铃声,镣锁响,便见三天法鼓振潮音,永诀酒,断肠汤,赛过六甲仙人调鼎膳。怪鸦依树宿,黄昏叫到五更头;黠鼠学人啼,白昼行来香案上。"这段绝妙无比的牢狱描状,先写窗户之阴湿,纸灰之残灭,梁灯之晦暗,方楹之血痕,旛盖之尸迹,把狱中特有的物象和氛围入木三分地刻画出来,然后通过梆声镣声和供酒写到了自己的心态。在宇文彦的心中,声响是超度的法鼓,酒浆是永诀的饮膳,不但这一切都成了死亡的象征,连户外的乌鸦和案上的老鼠似乎也都显得极为反常,似是为死囚鸣哀而来。

通过这一番写照,主人公的哀伤悲痛已被表现得淋漓尽致。但作者笔意未尽,又以恶梦来反衬主人公心中难以名状的恐惧感。梦中那有点像哥哥的白面书生和有点像赋诗少年的女子,似是为他送行而来,而狰狞小鬼提着血淋淋的人头劈面打来,这更是大凶之兆。越是恐惧死亡,心里便越是摆脱不掉这份阴影,迷糊中做了个恶梦,梦见亲人又梦见鬼。这非常吻合宇文彦此刻的心理状态。情境描写是正面着笔,恶梦袭人是侧面落墨,这一正一侧反复渲染,的确把《春灯谜》这一喜剧中的悲点写得悲惨极了。

恶劣的情景和不祥的梦兆,把宇文彦尚存的一丝求生希望冲得已是无影无踪,终于出现了悲极的一幕——宇文彦撞墙自尽。虽然豆卢吏及时赶到,救下了自尽的宇文彦,但这凄苦至极的氛围和主人公冤屈悲惨的命运,却足以令观者垂泪。

尽管宇文彦日后得脱厄运,并金榜题名,与意中人结合,但这一段死而复生的惨痛经历却使他的人生境界出现了一个升华。在年少无聊中糊里糊涂地惹上了大灾难,在地狱煎熬中跌跌撞撞地渡过了生死关,这一切并不是因为对理想的追求,也无关乎对爱情的追求。小人物被命运狠狠地作弄了一下,除了偶然因素外,导致这一切的无疑是吏治的昏暗和官僚的凶残。不管

作者的原意如何，在才子佳人剧中，如此渲染这一点，的确是有相当深度的。

本出唱词、对白中精彩的环境描写和心理刻画，对于人物形象的完善和作品思想的深化，起到了恰如其分的衬托作用。排比对仗，是以景写情；回首往事，是以事传情；梦中怪遇，是以幻达情。彼此之间，推波助澜，一波一波地把戏剧冲突推向高潮，为全剧情节的丰富化和曲折化，起了很重要的作用。

（耿百鸣　张　澈）

春　灯　谜

阮大铖

第三十二出　呼　　卢

（生上介）正是：运去金成铁，时衰鬼弄人。这庙祝怎把小生认作鬼？是了，想听得官船上抛我下水，不晓得未曾淹死，也难怪他。正待与他作揖，那晓得那些徒弟，不容开口乱棍打将来，故此慌了，只得跑出来，这都是晦气还不曾脱得干净。如今天色昏暗，风雪又大，教我去在那里安歇？不免敲开庙门，再细细与他说明，他便不疑心，留我住下了。（作敲门介）开门，开门！（内不应）（又敲介）（内应）宇文相公，死得不明白，自有冤对，与我庙中无干，莫在此吵，明日烧纸与你罢。（生）看他们的的认我作鬼，枉费打门，越打越不开了。且在此檐下存站一夜，明早与他说，难道白日里也疑心不成。只是风雪大，寒冷得狠，苦恼！苦恼！（作冻介）（杂扮二乞丐上）

【缕缕金】风雪大满江天，有飘无处饮，受饥寒。今夜女郎庙，人还香愿。哥，如今不叫女郎祠，因那宇文秀才显圣后，改作宇文祠了。（众）今夜宇郎庙，人还香愿。将爹爹奶奶叫喧阗，炒他那餐饭。（下介）

（生作听介）你看这些贫子们，拖泥带水的，往甚么庙里去。想那里好投宿，只是腌腌脏脏的，不便问他，那厢又有许多人来了。（杂扮村众，内邹念八同父捧幡纸，许登四同妻孩儿上）

【前腔】神灵事岂偶然，求签与问筊[1]，果平安。相期十五夜，来还前愿。相期十五夜，来还前愿。就这般冻地与寒天，怎敢有些欠。

大哥，我们都是往宇郎祠里还愿的，起更天好去了。（生扯众问介）（生）列位，这样大雪，天又晚了，都往那里去的？（众）你还不知，我这所在，

有个宇郎祠，极灵感的，但凡人家求签、扶鸾、问筊②，就是活现的一般。今是十五夜，我们都是受过神道保覆的，去酬还香愿。（生）元来有这样一个显应的祠，我也随列位去，求他扶一扶鸾，问问前程事何如。（众）这个却好，只是大哥要虔心些。转弯抹角，此间就是了。女道姑有请。（作设乩、筊、签筒）（二道姑上介）（诗）九点秋烟黛色空，绿华归思颇无穷③。每悲鹤驭身难住，长恨临霞语未终。众位善男信女都来了，这是那一位？（众）是一位过往客官，见我们来，他也随来要请乩，问前程的。（道姑、生见揖介）（邹）老道姑，我那一日到家去，果然我爹爹释放回来了，官府一些也不曾难为他，只纳了一刀纸钱。如今造下一挂绣幡在此，特来张挂，还有白银一两，送与老道姑。（道）生受了。（许）前日回去，照依大仙筊上说，叫我房下，将后园池中水，半夜取来，与孩儿吃，果然就好了。今日同房下抱孩儿在此寄名。有白织粗布二匹，与道姑裁鞋面罢。（道）我出家人，脚虽不缠，那消得许多布。多谢！多谢！列位，我撞起钟鼓来，你们可拜谢。（众作拜介）

【锁南枝】占灵筊，掣圣签，蒙开彰休咎真显然④。惊怖果安痊，官司没凶险。（邹同父）小人呵，五彩制，一挂幡。（叩首介）（许同妻）小人夫妻呵，把这小孩童，改名换。（众俱叩首起介）

（道）信官，也是你一片虔心，这挂幡委实齐整。徒弟，就挂起来。（许同妻）老道姑，这孩儿烦取一个法名。（道姑作摩娃顶介）好个娃娃，取名叫紫夫保罢。我这神道是紫姑娘娘的丈夫⑤，故此取名叫紫夫保。（对神赞介）宇郎大仙，保佑紫夫保，易长易大，活一百岁。（许同妻谢介）（生背说）原来这神道，这样灵的。不免将豆卢哥哥送我的盘缠，取出几钱来，不去抽签问筊，单求他扶一鸾，问我前程事怎么样。（取银转身介）老道姑，小生一身流落，四海为家，今幸到仙祠，也是前生缘分。有薄薄香钱在此，求老道姑与我扶一扶紫姑鸾，倘日后应验，再来相谢。（道）这个生受了，只是我这个鸾奇怪得狠，比别处的不同，别人扶的是紫姑鸾，我扶的是紫姑丈夫的鸾。头一张纸是悬笔写，倘复问时，这大仙原是个书生家，性格有些懒，就要我们扶了写。预先告过，说得太直，莫要怪。（生）大仙，那敢怪他。（道）如此，相公你默默拜祝了。我与你烧符念咒，早请大仙降临。（生跪拜默祝介）（道姑将纸摊开在箕下介）（内作细吹）（道姑念咒步诀烧符介）往常间，一请便来，怎么今日不动，想这位女娘身上带了厌来了。（许妻）今日还愿，洗浴过的，若带厌怎么敢来。（道姑又烧符如前介）（作烧断线乩动写字）（众惊异跪介）（动完取看介）

【前腔】（生读介）你是个黉门士⑥，（生点头介）起句就是了。教学先，（小生）却不曾教学，只是我父亲倒是个学官。（道）父子一体，也就是了。（生复

读介)历尽穷愁苦万千。(生哭介)果然果然,一些不差。从此脱屯遭,功名渐荣显。(生)那得有这个日子。那秀士,记我言。久以后,有灵验。(生作叩头谢介)

真个批得明白,谢大仙指示了。只是大仙高姓尊名,请写一写,小生果有发迹的时,好做疏文来此挂幡酬愿。(道)相公,先说过的,复问就请下乩来,我与徒弟扶,大仙是这样不耐烦的。(生)但凭,但凭。(道与徒弟扶书介)(乞儿叫讨饭上叫介)(道扶书生看介)

【前腔】蓬壶客⑦,洞庭仙,(生)自然是仙长。蟠桃会上偶醉眠。西母怒冲天⑧,东王公苦相劝。因此罚人间世,打一旋。(生)这也奇,元来托生在人世打一旋,想是在世上又升仙了。请问姓名。(鸾复动)(生读介)赞紫姑,宇文彦。(生作惊介)

(背说介)有这样怪事,难道恰好与我同名同姓?事有可疑,待我再问他。(转身问介)请问你,托生人世在那处地方?是甚出身?后来怎么样又亡化了?烦细说一番。(道)从来只复问一纸,再不过三了。(生)我有话说在里面,请再扶一扶。(道)若聒絮了大仙时,就发性乱草起来。(做扶乱写介)我说何如。(生取看作快读)(大惊介)

【前腔】巫山县,弟子员,随任湘乡泊此间。踏灯月晚归船,错踹他家纡。因失足,堕浅水边。因此上伴水仙,示灵显。

啐,啐,元来着鬼了。我就是巫山县活活的一个宇文彦,半日倒对着一个破筲箕叩头,啐,啐!(作扯碎纸、踢倒箕介)

【扑灯蛾】这女巫太弄瞎,一团鬼胡旋,设法骗财钱。我就是宇文名彦,也这般活现。怎便说甚赞紫姑,筲箕儿将来缚缠。

(道姑声冤介)列位,有这样无籍光棍,平白来破坏我的香火。那宇文神仙尸解在我祠里时,是我亲与他管家承应收殓的。前月不久,那五经博士李爷又在此埋葬了。神仙亡也亡过了一年多,那里讨活的来。不信时,把灯笼提了,我们就扭他同到祠边坟上去看一看。(作扭住生介)(众)这元来是个光棍,我们错引他来了,倒反得罪。(作一起扭到坟前介)(道)徒弟把碑上雪打扫开了,列位请看。(众看介)唐巫山县文学宇文彦之墓。又有一行小字,五经博士李行简立。(众)光棍,这也没得赖了。(众作打介)(生哭天介)天那,天那,这是怎么说起,天上地下有这一桩冤枉的事。我活活在此,是那个的尸首,把做我埋在这里?又不知是那个李行简,树起碑来?这骚道姑兴妖作怪,藉此骗这一班人,到把我真正活活宇文彦,大家来打。老天,有这等异事!(众)这厮莫不是个疯子?这坟墓碑文明明白白的,还要胡赖。

【前腔】(众)坟堆甚俨然,坟堆甚俨然,镌字碑一扇。何处瞎懵精,

自认作字文名彦，也神仙敢来冒滥。(二乞白)列位犹自可，我特来赴愿，被你耽阁了一餐剩饭，待扭去到官司吃篾片。

(众骂散，乞扭生下介)(豆卢带从人骑马上介)

【孝南枝】【孝顺歌】关山冻，马不前，趁霁色鸡声早着鞭。小生宿此黄陵驿店家，一夜大雪，今早幸晴了，只得起行前去。(内作打)(生叫字文彦介)何处听呼喧，声声字文彦。呀，远远望见两个乞丐儿，扯住一个人来，像是字文兄弟，怎么说？(二乞扭生上介)老爹，他昨夜胡诞，假托神仙，担我餐饭。(生)你们倒把我假作神仙，怎么说我去假神仙。(豆上前喝乞介)这是我兄弟，你这些花子，怎么乱扯住他？(作打乞下介)(豆见生介)兄弟，这是甚么缘故？(生)哥哥，再莫要提起，我只是一死便了。(投水介)(豆慌抱住介)但将一命黄泉，再没些儿欠。(抱住问介)(生哭诉介)自从别了哥哥，路上大雪。昨日是兄弟生日，指望到黄陵庙，寻着原日相会的庙祝，住几日，待晴明了，买舟去湘乡见我父母。谁想走到庙中，这些道士把我认作鬼，一顿打出来。想是听见枢密船上抛我下水，只说我死了，故此生疑，这也难怪他。谁想后来走到这一所祠里，有许多男女酬还香愿，又替人扶鸾、打筊、抽签。是我把哥哥见惠的盘缠拿了些，央那女道士扶鸾，果然悬了笔，写下一张纸来，许我功名有份。(豆)如此也奇，我好也去央他扶一扶，看此去前程何如。(生)哥哥，后来可笑得狠，我求他说个姓名，验时，好挂幡作疏文酬谢。你说他写些甚人名姓？(豆)写着谁？(生)就写着兄弟名姓。(豆)或者同名同姓，也未见得。(生)后来越发可笑，又细问他，说得居住父母与兄弟一些不差。故此气将起来，将那破筲箕踢翻了。这女道姑与那一班人，倒说我是光棍，破坏他长住香火。我受气不过，与他争辩，却也是一桩大古怪的事。(豆)这也古怪不去了，还有甚么古怪？(生)那道姑见我争辩，点起火来，同众人引我到祠边。一所大坟，坟上一道碑，扫开雪看时，果然是"唐巫山文学字文彦之墓"，傍边又有一行小字，是"五经博士李行简立"。我见如此，气得哑口无言，讨他们作践一场。不知是什么人的尸，捏作我的尸，又不知怎样哄了那五经博士将来埋葬，立起碑来。哥哥，从古至今，有这一场奇怪的事没有？这些赛愿乞儿，因兄弟打了那破筲箕，没得散神的酒饭讨，遂扭住我半夜，今早还把我做光棍，扯住见官。不是撞了哥哥，我又要吃亏。我也不埋怨他们，总是兄弟狗命不好，带了许多磨难。如今也羞见爹妈，索性投水死了，省得在人世上受罪。【锁南枝】我好似辽海鹤⑨，独自还。城郭存，人民换。

(豆)这事我心里难明，本待同你赴官告理，审密根由，正这些人妖妄之罪。只是岁里无日，我要进京去了。兄弟，你既是羞去湘乡，明年是大开选场年份，何不同我进京求取功名后，再来见你爹妈未迟，

【前腔】【孝顺歌】明年是，大比年，绕朝三策堪着鞭。(生)就是承哥哥

挈带去了，到那里没角地土，起送文书，又无人保结。兄弟是薄命之人，定要遭一番查驳，功名求不成，或者还问个冒籍罪，也未见得。况且于俊是个贼名，宇文彦又弄成个鬼名了，都不吉利，千休万休不如死休。（豆想介）有了，兄弟，我和你既结拜兄弟，你就改姓卢罢。我有枝江县现起送到京听拨当该的文书，替你还得保结起，再没些儿查驳。你即便同行，不可失此机会。（生思介）这也说得有理，同哥哥进京去，就不中，也只当陪伴走一遭罢。兄弟性命，赖哥哥重生，就叫卢更生罢，卢姓请从权，更生把名擅。（豆祝天介）老天，老天，保佑卢更生苦尽甘来，此去就夺金榜头名。愿去长安，弃旧从新，魁名高占。（生）深感谢前世恩兄，屡救残生喘。（豆）小厮，把那驼行李的马，卸下行李你挑着，那马收拾了，与卢相公骑。（作卸行李）（生骑介）【锁南枝】（生）猛然想起灯谜，今日无心应了。也奇，也奇，他道驴配马，没半边。却好哥哥，改我卢姓，此行定赋《子虚》⑩，把《上林》献⑪。

［集唐］未及酬恩隔死生，逢人犹问向前程。
寒天暮雨空山里，更与殷勤唱《渭城》⑫。

〔注〕①问筊(jiào)：问卜。筊，占卜吉凶的用具，本作珓。　②扶鸾：即扶乩（或作扶箕），在箕上吊一竖杆，两人扶箕，让杆子在箕中所盛沙子上划动，写出的字句就作为神的指示。下文中的箕筊即扶鸾所用的器具。　③绿华：萼绿华，传说中的仙女，得道于九嶷山。唐李商隐《重过圣女祠》诗："萼绿华来无定所，杜兰香去未移时。"　④休咎：吉凶。　⑤紫姑：传说中的厕神。南朝宋刘敬叔《异苑》："世有紫姑神，古来相传，云是人家妾，为大妇所嫉，每以秽事相次役，正月十五感激而死。故世人以其日作其形，夜于厕间或猪栏边迎之。"一说姓何名媚，原为唐人李景妾，为大妇所嫉，正月十五夜被杀于厕中，上帝怜悯，以之为厕神。见宋苏轼《紫姑神记》。旧俗每于元宵在厕中祀之，并迎以扶乩。　⑥黉(hóng)门：古之学校。　⑦蓬壶：传说中海上的仙山蓬莱、方壶。⑧西母：西王母，神话传说中的西方女神。　⑨辽海鹤：典出晋陶潜《搜神后记》："丁令威，本辽东人，学道于灵虚山。后化鹤归辽，集城门华表柱。时有少年举弓欲射之。鹤乃飞，徘徊空中而言曰：'有鸟有鸟丁令威，去家千年今始归。城郭如故人民非，何不学仙冢累累？'遂高上冲天。"　⑩子虚：《子虚赋》，汉司马相如所作的著名大赋。　⑪上林：《上林赋》，也是汉司马相如所作的著名大赋。　⑫渭城：指《渭城曲》，即唐王维《送元二使安西》诗入乐而成的歌辞。

如果说《吁触》一出是悲剧性的冲突高潮，直接揭示了主人公命运的大起大伏，那么三十一出《闹祠》和三十二出《呼卢》则又表现了一连串的喜剧性情节冲突，在结构上完成了由大悲向大喜的过渡，在人物刻画上也进一步强化了命运的多舛不测和主人公身世遭遇的倒霉及无奈，极大地丰富了戏剧的机趣和观赏性。

此前的《闹祠》,写宇文彦出狱后途经黄陵庙,庙祝正遵守宇文彦之父的嘱托逢生辰忌日为之招魂,宇文彦睹衣衫诗笺等故物而动情,庙中道士则以为是宇文彦冤魂显现,乱棒将其打出,宇文彦莫名其妙而不解其中原委。

《呼卢》这出戏,续前出写宇文彦离开了黄陵庙又前往宇郎庙。这宇郎庙原名女郎庙,供神仙紫姑,宇文彦溺水一事发生后,庙中道姑借机宣扬宇郎是紫姑的丈夫,在此尸解升天,改庙名为宇郎庙,求签问卜,居然十分灵验,故此香火甚盛。宇文彦到得庙中,果见求签还愿之人络绎不绝,听之皆灵验非常。宇文彦不禁心动,想到自身命里多灾,也想扶鸾求签,问个前程。不想问及神灵姓名来历,竟与自己一般无二,便当即斥责道姑谎言骗人。道姑申辩是亲自为宇文彦下葬,怎会有错,又带宇文彦到坟上看,果然写着宇文彦的名字,立碑人是李行简(宇文羲中榜时皇帝赐姓李,故宇文行简亦改为李姓)。宇文彦丈二和尚摸不着头脑,这个入葬人分明是指自己,但自己并不曾死,死者为谁?立碑人又是谁?自己怎么又变成了神仙紫姑的丈夫而被这妖道姑来愚弄人?就在这谜团重重冲突不断的时候,几个乞丐因混不到散神的酒饭,气得骂宇文彦光棍耍赖而要扭去见官。途中幸遇豆卢,备说缘由,说着说着,宇文彦又倍感伤痛,起了寻死的念头。豆卢亦觉难解,宽慰几句后,提议宇文彦暂将此事搁下,随他上京赴考。宇文彦思之再三,改名卢更生,随豆卢赴京,从此走上了一路顺风大团圆的结局。

《春灯谜》又名《十错认》,是一部全由误会和巧合构成矛盾冲突的戏剧,但这些误会,针线细密,显得非常合理。男女性别的错置,姓名谐音的错置,真假姓名的错置,活人死人的错置,导致了全剧大悲大喜的跌宕开合,引发了一连串扣人心弦的戏剧冲突。它的引人入胜,更在于误会上加误会,错合中复错合。元宵猜谜,误上官船,虚报家名,在一连串误会中惹上官司,几经反复,方得脱难,宇文彦此时犹如惊弓之鸟,这是一条线索。另一头,春樱自溺,因穿上宇文彦衣服,被误作宇文彦已死,李行简又立碑行葬,这又是一条线索。生死宇文彦,两条线索在此碰撞,又撞出了一串新的戏剧冲突:到了黄陵庙被当作鬼魂逐出,到了宇郎祠又被当作光棍送官,他真被弄得一头雾水:"天那,天那,这是怎么说起,天上地下有这一桩冤枉的事。我活活在此,是那个的尸首,把做我埋在这里?又不知是那个李行简,树起碑来?这骚道姑兴妖作怪,藉此骗这一班人,到把我真正活活宇文彦,大家来打。老天,有这等异事!"结果,"于俊是个贼名,宇文彦又弄成个鬼名了"。这一切迫使宇文彦不得不改名赴京应考,又酝酿出新的戏剧冲突。

这部《春灯谜》,既没有男女主人公刻骨铭心的相思爱恋,也没有主题鲜明的现实针砭,所以它既不是一部纯正的才子佳人爱情剧,也不是一部借古道今的社会政治剧。剧中没有一个完美无缺的好人,也没有一个十恶不赦的坏人。作者强调的是命运与人生的关系,渲染的是错认误会所带来的矛盾冲

突和戏剧趣味，而这两者的结合点恰恰是命运的不可知性，是一个连一个的悬念，是人在命运面前的无力和无奈。每个人的人生际遇，都如大洋中的一叶小舟，被命运的浪潮颠上抛下而不能自主。男女主人公的命运是如此，其他人也概不能幸免，即便是贵如韦初平，面对父女离失也是同样的无奈。

《呼卢》这出戏，所表现和所强化的，正是这样一种旨趣。因为从全剧的情节主线索来说，这出戏的情节犹如插科打诨，与主线无太大关系，但从人与命运的关系上来看，这出戏恰恰是最能反映作者创作思想的段落。它不仅趣味性、观赏性强，且因其对人的命运不可预料的揭示十分生动，很容易引发人们的共鸣。其实，如前所说，阮大铖作此剧是有其个人的动机的，即为自己投入阉党辩解。“通本事事皆错，凡有十件，以见当时错认之事甚多，而己罪实误入也”(《曲海总目提要》)。剧终的【清江引】曲中也道：“功名傀儡场，影弄婴儿像。饶他算将来，到底是个糊涂账。”表现的正是陷入是是非非中的感慨。当然，这只是他的自我表白，但在本剧中，那种对错认误会的无奈，仍深深地打动了观众、读者。

综观该出戏，除了展现出民俗性很强的民间神祇崇拜的场景外，主要就是强化主人公被命运播弄倍感无奈的主题，表现得相当生动有趣。

(耿百鸣　张　溦)

牟　尼　合

阮大铖

第六出　分　　珠

【绕池游】(旦上)江风收絮，春色冥冥去，伴黄昏丝儿梅雨。京兆眉蛾①，临邛褥楼②，兴不到芦帘秸户。

[集词][菩萨蛮]斜日昼桥芳草路，东风欲共春归去。暝色入高楼，吴山点点愁③。　　著意隋堤柳，闲却传杯手。无人整翠鬟，黄昏独倚栏。

我相公去赴龙塘寺大会，往年本日便回，今年整整去了三日，尚无自不见回来。多是相知朋友，拉在那厢游玩去了，想也没有别样缘故。你看暮雨潇潇，柴门深掩，趁佛珠儿睡着，不免取过筐篮来，在灯下绩麻一歇，多少是好。(绩麻介)

【黄莺儿】暝色动蘼芜④，待垂帘，问燕到无。宵灯纺绩是我寒家

数。鱼膏佐夫，山鸡抱雏，旧门楣消不尽清贫福。听栖乌，风翻巢柳，往往夜相呼。

(生上介)

【前腔】信宿寓精庐⑤，洗天龙⑥，现衲珠。光音天亲洒杨枝露⑦。为官衙假狐⑧，平民剥肤⑨，粘泥心逗起无明怒⑩。且趱昏途，满怀零碎，归说与妻孥。

娘子开门。(旦开门介)，(生)娘子，你在灯下做甚么事？(旦)在此绩麻。(生)佛珠儿那里？(旦)刚才喂了奶，睡了。(生叹气介)(旦)你往时赴会，一去便回，今年为何一连去了三日？却又不住的长吁短叹，像有许多事在心上一般，这是怎么说？(生)娘子，常年会上，拈过香后，我们便与二三契友，吃了素斋，看那些摆弄耍拳卖解的散心，一日尽兴而回。今年遇着招讨，叫做封其蔀，极是个歪人。(旦)歪便怎么？(生)他平白地看上了卖解的两匹好马，要去骗他，骗之不遂，硬将那人锁了，扭作贼论。我与同行朋友都于亳，苦苦央求解免，只是不依。因此上，与他大抢白一场，把那卖解的夫妇，径放去了。寺中住持僧恐怕迁怒到他，留我与都兄多住几日，商量解和。这几日，见招讨动静悄然，想也没有甚么话说了，方得回来。(旦)呀，原来如此。相公，凡事须要忍耐些方好，况且别人家闲是闲非，管他怎的？

【簇御林】你天潢派⑪，黉序儒⑫，那招讨的是个不撑达，侥幸徒。凤凰原不共乌鸦树，怕明枪暗剑须防取。(生)我为无辜之人不平动气，是一点好心，理直气壮，那里犯着怕他。(旦)请思之，庭生瑞草，好事不如无。

【前腔】(生)公论在，天理扶，女人家，何见愚？口头言辩何干系？那封其蔀是招讨，与儒学朋友没一毫相干，他就要害我，怕癞蛤蟆怎下得天鹅筋。总是命为之，流年赤口，八字上有差池⑬。(外骑马上)

【赚】冒雨拖泥，策蹇潜过旧友居⑭。你看他门儿闭，药栏花径夜参差。(作下马系马)(敲门)(生开门见介)(外)萧兄，你有一桩事，大不恰好，特来与你说。你前日曾在龙塘寺骂了封招讨，此事有没有？(生)果有此事，如今他待怎么样？(外)你还不知，如今那麻总管，体访民间不法事情，他将你密密的揭报去了。(生)我一个贫王孙，又是读书的秀才，有什么不法的事情可以揭报？可笑！可笑！(外)他诬赖你倚梁朝后裔，倡建濯龙大会，希图谋反，应奏请拿问。(生做慌)(旦潜听忙介)(外唱)因此上暗知道，中山满箧含沙字，道你帝胄包藏不轨思。(生)圣熙兄，这信可真不真？(外)这是麻总管取用副中军，封其蔀将我呈送去，唤我再三嘱付，叫在麻总管跟前，把

开报你的事情一一照应，不可异同。我与你至戚厚交，他一毫不知道，故此对我说，我才晓得，特报与你。此是确然无疑的了。(生)如此，却怎么处？(外)我本待不去，倒因你有此事，权且应他，到总管衙门中，或者可以乘机照管你一二。只是此事关系甚大，与他硬做头敌不得的，你再作个道理方可。我因限期甚紧，明日五鼓就要起程，连令郎也不得抱出来看看。(与生各相抱哭介)我已登程去，为防六耳亲传语。你好自为之计。(上马下介)

【前腔】(旦向生哭介)相公呵，窃听魂离，天样灾殃一霎时。奴家刚才说得了，封其蔀既是一个不义之徒，你不该与他作对。那晓得下手如此狠毒！(生怒介)谋反是何等大事，好平空陷人的么？我就出头与他抵辩一番，讨个明白，死也不惧。(唱)伊休虑，猛拼七尺付刑司。便就簿舆[15]，青天湛湛难装砌。做厉鬼咆哮尚可为。(旦哭介)说那里话，你有些差池，奴家与佛珠儿，靠那一个？(唱)奴何恃？血胞儿一点如风中絮。算不如先死。(旦倒地)(生扶起介)

(生沉吟介)我有道理了。趁申文未下，如今不免改变了姓名衣服，潜避他乡外郡。待来拿时，只说我游学外厢，不知去向。你一个妇人家，孩儿又在怀抱，难道刑拷不成？看日后事体定了，我再回来探你罢。(旦)也只有这个计较了。(生)只是我恩爱夫妻，孩儿又小，教我如何割舍？(旦)孩儿我自会看取他，不必挂心。只是你孤孤单单，一身远出，后来完聚知在何年，我心真是如割。(生)娘子，你可取传代的牟尼珠来[16]，我两人各收一颗，以为后来会合之验。趁此天色未明，无人知觉，不免换了衣帽，将就收拾些随身行李，我就好出门去了。(旦哭下介)晓得了。

【忆多娇】(生)我何所之，仰面吁，似纸破凤鸾线断丝。且击筑埋名学高渐离[17]。(旦上)牟尼珠取在此，行李也收拾了。(生、旦各收一颗介)(合)颗颗珠圆，颗颗珠圆，眼见得天涯海隅。(生换衣帽，背包袱执伞介)

【前腔】(旦)他虎负隅，你鬼载车，补漏收缰尚未迟。怎能够相从歌《五噫》[18]！(合前)

(生)娘子，我在外改姓梁，把表字做名字，叫做梁德祖。你可记着。快抱佛珠来，我看一看。(旦下抱上介)(生看哭介)

【斗黑麻】(生抱旦头哭介)娘子，我和你绿鬓夫妻，连枝切骨。佛珠儿那黄口孤儿，伶仃块肉。枉有蒯通舌[19]，不救卞和足[20]。死别生离，前程怎卜？风灯破屋，猿啼声断续。(旦大哭)(生掩旦口介)怕有人知，怕有人知，且自吞酸忍哭。

【前腔】(旦)欲止伊行，恐怕牢笼黑狱。欲共伊行，又无驰驱健足。(指佛珠介)我不瞑目，也为此块肉。便祸及妻孥，甘承薄辱。此去

长亭矮屋，孤灯防夜宿。(同拜哭介)一瓣名香，一瓣名香，兀自呼天叫佛。(内鸡叫介)(生、旦挽手唱介)

【尾声】天渐旭鸡咿喔，阁泪潸潸上途路。娘子，你可依旧掩上了门，进去罢。(唱)偏这不做美的细雨斜风来伴我。

(生分手下)(旦掩门唱《哭相思》下介)

[集唐] 风飘碧瓦雨摧垣，江上阴云锁梦魂。
惆怅路歧从此处，有谁倾盖待王孙？

〔注〕 ①京兆眉蛾：《汉书·张敞传》："又为妇画眉，长安中传张京兆眉怃(妩)。有司以奏敞。上问之，对曰：'臣闻闺房之内，夫妇之私，有过于画眉者。'"京兆，京兆尹，官名。眉蛾，娥眉。 ②临邛褌犊：《史记·司马相如列传》："及饮卓氏，弄琴，文君窃从户窥之，心悦而好之，……夜亡奔相如，……相如与俱之临邛，尽卖其车骑，买一酒舍酤酒，而令文君当垆(炉)。相如身自著犊鼻褌，与保庸杂作，涤器于市中。"褌犊，犊鼻褌，围裙，或说为短裤。 ③吴山：山名，在杭州西湖边。按："吴山点点愁"为唐白居易《长相思》词中的句子。 ④蘼芜：草名，叶有香气。 ⑤信宿：连宿两天。精庐：佛寺，僧舍。 ⑥天龙：佛教语，天龙八部中之诸天与龙神二部。 ⑦光音天：佛教语，色界诸天之一，二禅天之第三天，以光为语言而绝声音，故名。 ⑧假狐：狐假虎威的缩语。 ⑨剥肤：指灾祸临身。典出《周易·剥卦》："剥床以肤，切近灾也。" ⑩无明怒：愤怒。无明，佛教语，谓痴愚无智慧。佛家认为愤怒是无明的表现，故称。 ⑪天潢：帝王后裔。 ⑫黉(hóng)序：学校。 ⑬八字：术数家算命要根据人出生的年、月、日、时辰的干支共八个字来推算其一生的吉凶。 ⑭策蹇：骑驴。 ⑮箯(biān)舆：竹轿。 ⑯牟尼珠：念珠，佛教徒念佛、持咒、诵经时用于计数的珠串。 ⑰高渐离：战国末燕人，以屠狗为业，善击筑(一种古击弦乐器)，与荆轲为友，荆轲受燕太子丹之聘往刺秦王政，他击筑为之送行。秦王朝建立后，他隐藏的身份被认出，秦始皇熏瞎他的双眼，令其为己击筑。他置铅于筑中，得隙击秦始皇，未中被杀。 ⑱五噫：东汉梁鸿所作歌，其辞云："陟彼北芒兮，噫！顾览帝京兮，噫！宫室崔嵬兮，噫！人之劬劳兮，噫！辽辽未央兮，噫！" ⑲蒯(kuǎi)通：即蒯彻，秦汉之际范阳人，尝说秦范阳令归降陈胜部将武臣，又说韩信取齐地，并劝韩信背汉自立，为当时著名的有口才的人物。 ⑳卞和：春秋楚人，曾得到稀世的玉璞，两次进献楚王，都被认为是假的，先后刖二足。楚文王即位后，他抱璞哭荆山下，文王乃命人治其璞，遂得美玉，因称和氏之璧，奉为国宝。

《牟尼合》为阮大铖所撰传奇之一，亦名《牟尼珠》。叙隋末金陵萧思远，字德祖，为南朝梁武帝后裔，娶妻荀氏，生下一子名佛珠，与王倜家订了亲。家藏牟尼珠一对，是当年达摩祖师赠予武帝的。龙塘寺有张僧繇所画壁龙，每年四月八日例建灌龙会，萧思远为会首。是日有芮小二夫妇在寺前卖解(表演马戏)，建康招讨使封其蔀欲强占其马，为芮小二夫妇所拒，乃诬之为贼，将二人锁拿，被萧思远阻止。适河道大总管麻叔谋奉旨开河，暗访奸宄

事。封乘机诬告萧思远建濯龙会，意在谋反。萧因此遭到缉捕。得王倘夤夜报信，萧遂变姓名为梁德祖，孤身投奔海州庙湾芮小二。

麻叔谋用陶榔儿蒸食婴儿，死婴无数。封其蔀索佛珠以献。荀氏用诗笺包牟尼珠系儿衣内。诗云："裙布萧然妇，深冤向孰呼。有人收此子，相报佛头珠。"王倘在麻叔谋手下任副中军，辞职离去时窃走一儿。因追急，弃之白衣庵。盐商令狐颉正设斋求子，喜得此儿，取名佛赐。萧作书托芮取其妻儿。妻未至而萧被海盗劫持，逼为盗魁。萧不从，遭害。得达摩以返魂香救活，留住海外香草丛林。数年后，达摩折芦渡海，送萧归。萧偶识令狐，受聘教其子佛赐。芮往迎萧妻荀氏至海州，又避海盗之乱，转赴扬州。因女道士之荐得入王倘宅，教其女。佛赐登第，娶王倘女。萧、荀夫妇，王倘与令狐颉，皆会于婚宴。始知佛赐即佛珠，先为王救出，后为令狐收养。王女即佛珠之娃娃亲。时已在唐武德初。唐宫内使裴寂寿诞，芮借猴戏告发麻、封二贼血腥罪行，为萧鸣冤。二贼伏诛。萧终得昭雪，诏封兰陵郡公。

本剧借萧思远一家悲欢离合的故事，反映明末宦吏扰民害民的现实，赞美下层民众患难与共、见义勇为的善举。可以说《牟尼合》是阮剧中思想比较积极的一种。在艺术上，它保持了阮剧曲文优美、关目奇巧、布局妥帖、针线绵密、描写细致、适于舞台演出等特点。故文震亨题词谓《牟尼合》剧初成，"南中一时歌茵舞席，卜夜达曙，非是不欢"。《牟尼合》虽然是一本生、旦戏，然而生、旦离多合少，情节是分两条线索铺展的。唯其中《分珠》一出则是生、旦同场，叙萧思远遭封其蔀陷害，幸得王倘报信，遂匆匆泣别妻儿，潜逃外乡。写来情势紧迫，情感真切，令人动容。

开场一段，写荀氏在家思夫。作者用了两支独唱曲写景抒情。第一支【绕地游】交代时间和地点。首句"江风收絮"就抓住了江城金陵晚春风物的特征，随后以"春色冥冥去"正面点明春归，"冥冥"既指春暮，又指日暮。暮色更著风雨，柴门深掩，少妇独守空房。古时张敞画眉、文君当垆那样的雅兴，未曾降临这一所茅舍。"芦帘秸户"一语，清新秀逸。

第二支【黄莺儿】描写荀氏在灯下绩麻。"宵灯纺绩"，切合家境。"鱼膏佐夫，山鸡抱雏"，荀氏自有"清贫福"，她感觉很是满足。此时只闻柳巢栖乌，在猛烈的夜风中惊呼。此起彼伏的鸟鸣反衬了夜晚的幽静，又象征着女主人几分忐忑心理。【绕地游】从户外写到室内，【黄莺儿】又从室内写到户外，引出萧思远的归来。

接着又一曲【黄莺儿】发泄着萧从龙塘寺带回的余怒。一声叹息，引起妻子的关注。萧述说他在濯龙大会上义释卖解夫妇、抢白封其蔀的经过，交待三日未归的原因是寺僧受惊留住，以观封其蔀的动静。看来，也许风波已经平息了。然而荀氏听罢未能宽怀。她劝说相公凡事忍耐，休管闲是闲非，"怕明枪暗剑须防取"。萧大不以为然，认为抱不平理直气壮，何惧之有。荀氏唱

的【簇御林】曲中插入萧的说白，显出他年轻气盛，急于辩驳的情状。萧夹白意犹未尽，也唱起【簇御林】，慷慨陈词，责备妻子"女人家，何见愚"。以上两曲，描写生、旦处世态度的深刻分歧。

夫妻争执未休，王倘骑马赶来，向"至戚厚交"通报封其蔀诬陷他的消息。萧总以为自己有理，封奈何他不得，故疑消息不真，不料确切无误。这一段情节组织在一支【赚】曲内，由王倘主唱，夹入主、客对白。曲、白的紧凑加快了戏的节奏。

封贼的狠毒超出了荀氏的忧虑，萧家陷入极大的危机。萧怒欲出头，与封"抵辩一番，讨个明白，死也不惧"。荀怕丈夫倘有差池，母子何靠？一时气昏倒地。这时情节和情绪的紧张达到高潮。一个文弱书生，外有恶人加罪，内有妻子抱怨，他的内心在苦苦地挣扎。此时舞台上当有一个较大的停顿，剧本在此指示："生沉吟介。"这一段情节也组织在一曲【赚】内，也有对白穿插其间。所不同的是，前曲由外（王倘）一角主唱，叙述外的报信；后曲由生、旦对唱，生、旦都有激情亟待抒发。

萧情急智生，拟即刻隐姓潜逃，暂避一时。临行，取出一对牟尼珠，夫妻各收一颗，以为后来会合之验。分珠已毕，却难以举步。亲人从此天各一方，互不相顾，不知完聚何年？生离无异死别。于是有一个夫妻诀别的抒情唱场面。曲文形象贴切，明白如家常语，如表现生的怜妻惜子："绿鬓夫妻，连枝切骨……黄口孤儿，伶仃块肉。"如反映旦的两难心理："欲止伊行，恐怕牢笼黑狱。欲共伊行，又无驰驱健足。"曲文有感情的直接抒发，也有环境的侧面烘托："风灯破屋，猿啼声断续。"曲文与舞台动作结合："旦大哭，生掩旦口介。"并唱："且自吞酸忍哭。"在此场面，生、旦各唱整曲，并有合唱。鸡叫后，生唱【尾声】，出得门来，扑面一阵风雨，"偏这不做美的细雨斜风来伴我"，与开场"伴黄昏丝儿梅雨"遥相呼应。真是一个凄风苦雨之夜啊！

《分珠》出在抒情叙事之中，成功刻画了三个人物的性格特征：萧思远嫉恶如仇，力不从心；荀氏安贫乐贱，与世无争；王倘见义勇为，沉着稳健。

（宋光祖）

双 金 榜

阮大铖

第四十四出 廷 讦

【点绛唇】（杂扮黄门官上①）昼漏舒迟，官莺嗫呖。晨光曙，户内昭

仪[2]，合殿春云丽。

下官黄门官是也。今日早朝，恐有百官奏事，只得在此祗候。

【前腔】(净)槐棘遥迤[3]，丝纶重地。(外)春卿署[4]，邦礼攸司，(合)晓入铜龙曙。

(净)下官平章蓝廷璋是也。(外)下官礼部尚书汲嗣源是也。今日早朝，在此祗候。

【前腔】(生)圣寿天齐，皇都日丽。(末)膺花诰，率舞彤墀，拣着官砖跪。

(生)下官敕封翰林院修撰皇甫敦是也[5]。(末)下官翰林院修撰皇甫孝绪是也。为谢恩在此祗候。

【前腔】(小生)藜阁研朱[6]，葵心捧赤。听金钥，问夜何其，待指佞陈封事。

下官听调翰林院编修詹孝标是也[7]，有劾奏表章在此祗候。(黄)各官有事奏事，无事退班。(末、生跪介)(末)翰林院修撰臣皇甫孝绪奉父皇甫元礼，为封诰事叩头谢恩，万岁，万岁，万万岁！(小生跪介)原任翰林院编修今听调臣詹孝标，为纠发奸弊，小跪面奏。(黄)圣旨道来，詹孝标纠举何事？奸弊何人？着指名奏来。

【北新水令】(小生)双悬日月照铜池，效屈轶尧阶指。臣启陛下，同官皇甫孝绪之父，原有本名，为通番案候未结，今改作皇甫元礼，朦胧请封。他南塘通海舶，北阙冒天题。诬上欺君，罪非小可。(黄)圣旨道来，皇甫元礼通番冒封，有何指证？再着详奏。(小生)皇甫孝绪有亲笔回海南佥判书一纸，便是指证，一并奏上，伏乞圣明，严加处分。现有钻托私书，怕不得他父子兵，与那丈人势。

(黄)圣旨道来，皇甫元礼也着回奏上来。(生)臣皇甫元礼，果是原名皇甫敦。

【步步娇】(生)自天中流窝乌蛮地，烟续花田里。风尘遇旧知，邀赴楼船，观潮游戏。十八年用夏变诸夷，到如今秋霜点鬓还乡里。

臣实非通番，为相知莫饮飞，延请海外，教授诸夷。今诸番不日来朝，便见有功无罪，伏望陛下参详。(末)臣皇甫孝绪谨奏：编修詹孝标，原非詹氏之子，生父姓黄，名辅登，为着盗库，永戍海南。(生惊介)(末)将孝标藏匿邻家，图免佥解。(生)孩儿少说些。(末)爹爹，话不说不明。孝标冒籍登第，养父临终说与缘故，他遂冒行隊乞，复姓邀恩，亲来挽臣向平章蓝廷璋钻求票拟[8]。臣不允从，不料禁封触忌，中旨处分。因此疑恨横生，泼口诬害，伏乞陛下参详处分。

【北折桂令】(末)他生身父,是案结穿窬[9]。远戍龙编,籍冒牛医[10]。求周庇长跪哀祈,逆天颜贬秩何辞。因此上杯影怀疑,锯口相訾。怎又牵扯门楣,纵不去证父攘羊[11],怎生的拨草胚寻个蛇儿。(净、外同跪唱介)

【醉扶归】(净、外)小门楣两向金兰契[12],猛可的生嫌隙。那些个引车廉颇蔺相如,也不是维州安置争牛李[13]。望圣恩如海宥狂且[14],容官僚详议回台旨。

臣平章蓝廷璋、礼部尚书汲嗣源奏闻陛下:念皇甫孝绪、詹孝标俱新进小臣,不达国体,天威咫尺,各以私情争竞,均属不敬。伏乞天恩容恕,令臣等看详回奏。(黄)圣旨到来:交戟近地,岂容聚讼。皇甫孝绪、詹孝标本当拿究,念阁部两臣,合词申解,即着黄门官同阁部诸臣从公议明,回奏定夺。(众)万岁,万岁,万万岁!(俱出外分立介)(小生)下官为纠举奸弊,不是挟私,怎么说个争竞?(生)詹孝标,你少说些,恐说多了,后面自己要悔。(小生)胡说!你怎生擅叱下官名字。(生)叱得的。(小生)呸!有甚么悔。我既弃身击奸,便砍头陷脑,亦不顾惜。(生)你的头脑是父母遗体,你不顾惜,自有人替你惜。(生指末介)你也要少说些话,多说了,难收拾。(末)爹爹,不是孩儿寻他,是他先下手孩儿。大家齐撮出楦头来,凭皇上处分便了。(生)只怕他的楦头就是你的楦头。(背介)好笑,好笑。亲父子兄弟差错在一团,怎么处?待他意气稍平,与他细说方可。(黄)老平章,老宗伯,两位贤坦,各持一说。二位大人,不便折服他,待下官平心问个明白,免得葛藤不了。探花,凡事有个根源,这本是你先上的,你请把身上事情,见教一遍,然后等状元分剖。不然,一盆糊浆搅动了,那有清楚的时候?(小生)可怪那皇甫孝绪,病狂丧心。说我冒籍牛医。实不瞒说,下官生父叫黄辅登,为问官诬陷,罗织遣戍。下官年方襁褓,托附邻人詹公抚养,怎么说是冒籍!

【雁儿落带得胜令】(小生取血书、玉蝶出见介)为含冤远别离,付螟蛉亲手书[15]。血淋淋一纸,还有蝶珊珊留记,怎生说攘羊待证鹊巢居[16]?(末上前对嚷)(生扯介)莫要动气。有缘故在里面,从容与你说。(末)爹爹,莫要太怯。孩儿顾不得了。他上本参着爹爹,孩儿怎骂不得他父亲?(末)你如山卷不移,如簧口太欺。詹孝标,你好不识羞。伊伊,不记得奴颜屈膝泪交垂。(小生)皇甫孝绪,这寄毕金判手书,是谁写的?这书书,想是野狐脚迹鬼标题。(生大悲介)

【园林好】(生)听详细吾心痛悲,亲骨肉两相凌逼,看蝶玉双双一对。詹孝标,我问你,你生父决不是皇甫敦,若是皇甫敦,你不该这样糊涂,朝

老夫讪辱不止。(小生取书介)老黄门,这是我养父临终托邻人写书的在此,有生父名姓在上。(众接看)(生接看介)元来也难怪他,是那代写的错写着三个字了。(扯末悄说介)小孩儿,这黄辅登就是我这三字,那探花是你的哥哥了。(末)不是,不是。他黄白的"黄"字,双名辅登。爹爹是复姓单名,绝不相干。(生)你不曾听他说么,是邻人代写的,断断是写错了。(生与众说介)这黄辅登就是老夫名字,是那代书人错写,故此孝标孩儿不认得老夫了。(小生大怒介)三字音同字别,原何径冒认做我爹爹,越发可恨了!(生向末取玉蝶介)你不要发躁。这玉蝶原有一对,一个在此,一个付与你的。那血迹是我亲手书,不信时吾念取。

你血书在何处?(小生)血书也在此。(生)此是老夫在十里长亭亲写付詹大公的。你可付与列位大人收执,老夫从头至尾念得一字不差,便见分晓。(黄门取书介)(生)尔父读至尽。(众皆惊介)(黄)果然一字不差。探花,这却是真正令尊无疑了。(小生扑地打滚介)罢了,罢了。(生抱哭介)

【收江南】(小生)呀,衣冠人类活枭鸱,生生把亲爹噬,却怎生姓名三字恁差池。孩儿万死有余了。不认亲爹也罢,反来攻讦辱骂,那有这般道理!(生哭介)我那亲儿,怎生怪得你?我离你时,你还是个血胞儿,怎么晓得其中缘故,你且起来。(末)呀,你原来就是我亲哥哥了。我攻讦的也是爹爹。(末哭跪介)是爹行往事,恕孩儿不知,却怎生弟兄鹡鸰两相持。

(小生、末叉拜哭介)(生笑介)总是人生幻梦犹如此蝶,嫡亲骨肉,对面却不相认,真是可笑。(净)看来老夫当日得罪多了。

【鬼罗袍】(净)深愧刑书造次,偶一时投杼[17],罗织名儒。(揖谢介)(外)下官当年虽然争执,如今不合帮着大令郎,令他多这些言语。(揖介)当年鸡肋挂冠归,如今蚕触相攻击[18]。(小生、末俱跪介)泰山犹可,孩儿怎的。吠声吠影,是颠是痴,打爷骂父该何罪。

(生笑介)总是不知者不罪。(生)当日事情怪不得老平章。

【沽美酒带太平令】(生)醉饮官衙达曙归,醉乡中受罗织。是鬼弄人谋两未知,俺心中尚然自疑,难怪你刑推招拟。(净)纵亲家相谅得过,老夫到底惶愧。(对外揖介)全仗你挂冠而去,今日里相逢总奇,闲言语休提一句。(指小生、末介)好痴,莫悲,请看取双双蝶翅。梦儿中冤亲如是。

(生)是则是一家骨肉认明,俱和气一团了。只是两个孩儿各人见教的本章无一字松泛,却如何缴奏?(净、外)这都在下官两人身上。

【尾声】(合)此情缴奏吾担取,来日双双赔罪,待负过荆条方才行割

襟礼。

君家兄弟不可当， 见此踌躇空断肠。

琼箫暂下钧天乐⑲，侍女新添五夜香。

〔注〕 ①黄门官：太监，宦官。东汉黄门令、中黄门诸官，皆宦官充任，后因以"黄门官"称宦官。 ②昭仪：宫中女官名，汉元帝始置，初为妃嫔的第一级，后世地位逐渐下降。 ③槐棘：周代朝廷种三槐、九棘，公卿大夫分坐其下，以定三公九卿之位，此泛指宫禁中的树木。 ④春卿：礼部长官。因周代春官为六卿之一，掌邦礼，故称。 ⑤修撰：官名，明清两代通常授予一甲第一名进士（状元），从六品。 ⑥藜阁：指天禄阁，此代指翰林院。典出晋王嘉《拾遗记》载汉刘向夜校书天禄阁，有老父吹所执藜杖之端，烛燃火明事。 ⑦编修：官名，位次于修撰，通常授予一甲第二、三名进士（榜眼、探花）及二甲进士出身的庶吉士留馆者。 ⑧票拟：即拟票，亦称票旨、条旨。明代内阁阁臣对诸臣章奏所拟的批答，因用小票墨书贴于奏疏面上，呈皇帝定夺，易朱书批出，故名。明中叶后，票拟之权由首辅独专，但因宦官干政，票拟的结果多取决于内监的批红。⑨穿窬：钻洞和爬墙，指作贼的人。 ⑩牛医：指微贱之家。《后汉书·黄宪传》："世贫贱，为牛医。" ⑪攘羊：偷羊。《论语·子路》："吾党有直躬者，其父攘羊而子证之。"后因以"攘羊"为显扬亲人过错之典。 ⑫金兰契：指融洽深挚的友情。 ⑬"那些个"二句：廉颇、蔺相如，战国赵的名将与名卿，廉颇初轻视蔺相如，数辱之，后为其人格所折服，遂负荆请罪，后世传为将相和的佳话。牛李，唐代的牛僧孺、李德裕，分别是牛党、李党的首领，党争十分激烈。 ⑭狂且(jū)：行动轻狂的人。语出《诗经·郑风·山有扶苏》："不见子都，乃见狂且。" ⑮蜾蠃：稻蜾蠃的幼虫，蜾蠃常捕之置己巢中，并产卵于其体内，卵孵化后即以之为食。古人误以为蜾蠃收养蜾蠃，故以之为义子之代称。⑯鹊巢居：谓鹊巢鸠占。 ⑰投杼：扔下织布的梭子。《战国策·秦策二》："昔者曾子处费，费人有曾参者，与曾子同名族，杀人。人告曾子之母曰：'曾参杀人。'曾子之母曰：'吾子不杀人也。'织自若。有顷，人又曰：'曾参杀人。'其母尚织自若。顷之，一人又告之曰：'曾参杀人。'其母惧，投杼逾墙而走。"此以"投杼"比喻误蒸罪名。 ⑱蛮触：《庄子·则阳》："有国于蜗之左角者，曰触氏；有国于蜗之右角者，曰蛮氏，时相与争地而战。" ⑲钧天乐：天上的音乐。指美妙的音乐。

《双金榜》是明末阮大铖撰写的一部传奇，叙洛阳秀才皇甫敦才貌俱佳，然而家境清贫，不幸丧妻，把幼子孝标寄养于邻翁詹彦道，自投白马寺僧住。因安抚使司衙门长盈库藏御赐白马寺佛头宝珠失窃案而被误捕，由安抚使蓝廷璋发戍岭南崖门。弘农郡太守汲嗣源为他分辩无效，愤而挂冠归隐。皇甫敦起解时，将孝标改姓詹，过继于詹彦道，写下血书一封，留下传家碧玉蝴蝶一枚，以为日后重逢时的凭证。皇甫敦解至海南，邂逅海上舶主莫伏飞故友，被安顿在多宝番寺。一日，偶见大殿上供着一枝新鲜牡丹，不免惊喜，取出另一枚玉蝶系于这枝家乡名花之上。原来此花乃花田卢府小姐弱玉梦见天女所撒，供于佛前。卢老夫人认出玉蝶正是老员外当年敬赠皇甫先祖的，以为

花、蝶相合乃是吉兆，就此招赘了皇甫敦。婚后一年，得子孝绪。莫伉飞盛情邀请皇甫敦前往海岛，以华夏礼仪教授外邦王子。不料皇甫因此被诬通番，累及妻孥，只得逃亡他乡。光阴荏苒。皇甫孝绪和詹孝标俱已长成，各赴长安会试，双登金榜，一中状元，一中探花，分别入赘于平章蓝廷璋(时已升迁)和礼部尚书汲嗣源(时已起用)之府。其时詹彦道病危，临终欣闻喜报，口授遗书，连同留存的血书和玉蝶，一并交来人捎回。孝标得信，欲为生父昭雪。孝绪则迎母卢氏进京，又亟待寻找飘泊海外的父亲。经一番周折，皇甫敦冤案终得平反，与妻儿团圆。

此剧情节曲折跌宕。皇甫敦一生接连遭遇两件冤案，致使夫妻父子离散十八年。待到两子登科、赐婚、接亲；按照传奇套路，便可请得圣旨一道，召取皇甫敦入京，直接实现昭雪、封诰、团聚。然而此剧别出机杼，再掀波澜，竟使弟兄互相攻讦，方才急转直下，完成大收煞。其中《廷讦》便是冲突集中爆发的一出。

为了引发《廷讦》中的冲突，作者熟练地运用误会、巧合等技巧，周密巧妙地编织情节。

首先，作者系了一个扣子，使詹孝标对皇甫孝绪产生误会，肆意报复。叙的是詹孝标从养父遗书和生父血书得知生父黄辅登含冤远戍，自己自幼过继詹姓，故拟上本请求昭雪冤枉，复姓归宗。为保奏本必准，特地向皇甫孝绪告知原委，示以两书，托他转求岳丈蓝廷璋一力主持。皇甫孝绪慨然允诺。谁知冤家路窄。正是蓝当年错判了窃宝案，如今求到他的座前，他岂肯推翻旧案？但他又很圆滑，见女婿再三恳请，便假意允许，暗中阻挠。致使詹的陈情奏本被驳回，还给以降职调用的处分。詹误认皇甫孝绪出尔反尔，串通岳翁，排挤同僚。

因为皇甫孝绪误托了蓝廷璋而使詹孝标产生误会，是一个巧合。而剧中又有托对人的巧合，即为了找到漂泊海外的父亲，皇甫孝绪托新授广南佥判、提辖市舶提举司的同年毕尔珩察访皇甫敦的踪迹，这果然如愿。于此颇可见作者的精心安排。

作者还为《廷讦》中的冲突安排了其他一些线索，笔下该瞒则瞒，该露则露。一件，詹彦道遗书是口嘱蔡蒲包医生记录的，蔡听错了，把"皇甫敦"写成谐音的"黄辅登"。这就对皇甫弟兄掩盖了真相，防止他们提早相认而消解冲突于《廷讦》之前。另一件，毕尔珩找到皇甫敦后，商议如何请封诰，因皇甫通番案未销，不便署本名，只得以"元礼"之字顶"敦"之名。这就瞒过了朝廷，也瞒过了蓝廷璋。但此事又不可瞒着詹孝标，相反，倒是要泄密于他，用作攻讦的把柄。故借毕尔珩的差役向詹口禀，又让詹盗取了孝绪寄毕的回书。

皇甫元礼赚得封诰，赴京与妻卢氏、子孝绪团聚。叙话涉及亲家蓝廷璋

原是仇家，不加细述；涉及詹孝标乃是亲子，不曾明言，这些都要留待会面时揭晓。这也是为了防止消解冲突于《廷讦》前。

扣子系好，诸事俱备，《廷讦》出便水到渠成。吴梅曾赞道："头绪纷繁，一丝不乱，是大手笔。"《廷讦》是皇甫父子三个头绪的汇合之处。这一出的情节可分三段。

第一段，攻讦。皇甫孝绪奉父元礼为封诰事入朝谢恩，詹孝标迫不及待纠举皇甫孝绪之父改名赚封事，并呈孝绪复毕尔珩回书以为凭证。皇甫敦承认改名，奏明苦衷，辩别冤情。孝绪随即反击孝标，言其生父黄辅登盗库远戍，是冒了邻家詹姓才登第的。弟兄俩互相揭发，火冒三丈，一场争吵在所难免，但在御前拘于礼仪，不便展开，作者让蓝、汲两阁部大臣向皇上揽下这件调解的差事，地点移至殿外。情节进入第二段——认亲。

詹孝标反驳皇甫孝绪的参奏，解说自己并非冒姓，因生父黄辅登被诬陷遣戍，把自己托付詹公抚养的。倒是该追问皇甫孝绪寄毕佥判手书事。皇甫敦于是"大悲"。他责怪孝标糊涂，既知皇甫敦是生父，为何"朝老夫讪辱不止"。"皇甫敦"与"黄辅登"又一次被混淆，孝标只知生父黄辅登，面前的皇甫敦为何骂不得？经孝标出示养父遗书，皇甫敦顿悟孝标糊涂是代笔者错写姓名所致。但是两弟兄不信服，弟不认兄，兄不认父。直至对了玉蝶，皇甫敦背诵了血书，证据确凿，父子弟兄才得以相认。皇甫敦一生历尽劫难，终于盼到了父子重逢的一天，却还要经受"亲骨肉两相凌逼"的煎熬，以及儿子诟骂、拒认老子的耻辱。剧本用了大段宾白进行描写。且看以下几句（生扮皇甫敦，小生扮詹孝标，末扮皇甫孝绪）："（生）詹孝标，你少说些，恐说多了，后面自己要悔。（小生）胡说！你怎生擅叱下官名字。（生）叱得的。（小生）呸！有甚么悔。我既弃身击奸，便砍头陷脑，亦不顾惜。（生）你的头脑是父母遗体，你不顾惜，自有人替你惜。（生指末介）你也要少说些话，多说了，难收拾。（末）爹爹，不是孩儿寻他，是他先下手孩儿。大家齐搬出棺头来，凭皇上处分便了。（生）只怕他的棺头就是你的棺头。（背介）好笑，好笑。亲父子兄弟差错在一团，怎么处？"生动传神，令人啼笑皆非。

第三段，言和。蓝廷璋为当年错判致歉，皇甫敦予以谅解。由此回顾上文，蓝廷璋承担调解，恐怕是有深意的。那就是蓝料想双方争执下去会牵扯出他错判窃宝案的往事，还是及早避开皇上为好。尽管剧中没有点明蓝的这个动机，但完全可以根据情理推断。此剧针线之密，由此可见一斑。

纵观《廷讦》，其意不在昭雪皇甫敦之冤。昭雪是在下一出《侠吁》，新拜归义都尉莫佽飞率领四夷国世子入朝进贡，由他向皇上为皇甫敦在海岛教化外邦二十年的劳绩请功（因此通番罪不攻自破），并为弘农窃宝案负责（盗珠一事原是他所为）。《廷讦》着意渲染的是"嫡亲骨肉，对面却不相认"，溯其根源，则在官府腐败，制造冤案。

《双金榜》人物和事件，时人多以为有所影射。吴梅跋云："圆海诸作，果各有所影射欤？今读诸剧，唯《双金榜》略见寄托，顾亦非诋毁东林也。"此为公允之论。即使创作初衷确有影射，也仅为作者的一种寄托。艺术作品中的人物和事件不等同于生活原型，作者寄托又不等同于作品思想。由于此剧通过艺术形象表现了封建社会某些生活真实，至今仍不失其审美与认识价值。

（宋光祖）

燕子笺

阮大铖

第十一出　写　笺

（双蝴蝶飞上舞介）

【步步娇】（旦徐步上）甚风儿吹得花零乱，你看双蝶依稀见。呀，这一对蝴蝶儿怎么飞得如此好，只管在奴家衣上扑来。为何的扑面掠云鬟？又上花树上探花去了，红紫梢头，恁般留恋！（作花下仰看又回身介）

呀，怎么又在裙儿上旋绕？欲去又飞还，将粉须儿钉住裙汉线。（蝶飞在桌上）（旦桌上扑打不着遂睡蝶下介）（梅上介）悄步香闺内，巫山梦未醒[1]。呀，小姐，才梳洗了，缘何睡在妆台上？待我轻轻唤醒他做针指。（轻咳唤介）（旦徐起）（唱介）

【风马儿】（旦）琐窗午梦线慵拈，心头事，忒廉纤[2]。（起坐介）梅香，檐前是甚么响？（梅香）晴檐铁马无风转，被啄花小鸟，弄得响珊珊。

〔减字木兰花〕（旦）春光渐老，流莺不管人烦恼。细雨窗纱，深巷清晨卖杏花。　（梅）眉峰双蹙，画中有个人如玉。小立檐前，待燕归来始下帘。　（旦）梅香，我这两日身子有些不快，刚才梦中，恍恍惚惚，像是在花树下扑打那粉蝶儿，被荼蘼刺挂住绣裙，闪了一闪，始惊醒了。（梅）是了，是了，前日错了那幅春容，有这许多光景在上面，小姐眼中见了，心中想着，故有此梦。不知此梦中可与那红衫人儿在一答么[3]？（旦）莫胡说！你且取画过来，待我再细看一看。（梅）理会得。（取画介）小姐，画在此。（旦取画细看介）

【黄莺儿】（旦）心事忒无端，惹春愁为这笔尖。哑丹青问不出真和赝，将为偶然，如何像得这般？梅香，取镜来。（小旦取镜介）（旦看镜，又

看画笑介)这画中女娘,真个像我不过,只这腮边多了个红印儿。多只多粉腮边一点桃红绽,若为怜。倘把气儿呵着,他便飞下并香肩。

(梅)看那莺儿与一双粉蝶儿,怎生画得这样活现!

【莺啼序】(梅)似莺啼恰恰到耳边,那粉蝶酣香双翅软。入花丛若个儿郎,一般样粉扑儿衣香人面。小姐,这画上两个人,还是夫妻一对,还是秦楼楚馆买笑追欢的?若是好人家,不该如此乔模乔样妆束;若是乍会的,又不该如此熟落。若不是燕燕于归④,怎便没分毫腼腆?难道是,横塘野合双鸳?

小姐,这画上郎君呵,

【集贤宾】你看他乌纱小帽红杏衫,与那人笑立花前,掷果香车应不忝⑤。(旦)只是女儿们忒家常熟惯,恁般活现,平白地阳台拦占⑥。那落款的叫做霍都梁,笔迹尚新,眼前必有这个人儿的。我心自转,分明有霍郎姓字描写云鬟。

我看这幅画,半假半真,有意无意,心中着实难解,且喜桌儿上有文房四宝在此,不免写下一首词,聊写幽闷则个。(磨砚取笺笔写介)

【啼莺儿】(旦)乌丝一幅金粉笺⑦,春心委的淹煎。并不是织锦回文,那些个题红宫怨⑧。写心情一纸尖憨。荡眼睛片时美满。闷恹恹,(上看介)又听梁间春燕,不住的语呢喃。

(写完自念介)〔醉桃源〕风吹雨过百花残,香闺春梦寒。起来无力倚栏杆,丹青误认看。　绿云鬟,茜红衫,莺娇蝶也憨。几时相会在巫山?庞儿画一般。　韦曲飞云题。我这一首词,也抵得这画过了。(放桌介)(梅香做从上至下看介)好古怪!怎梁上燕子儿,只是这样望镜台前飞来飞去,与往时不同?(作往扑介)把这残泥将妆盒都点污了。呀,怎么把小姐题的这笺儿衔去了?(叫介)燕子,转来!转来!还我小姐的笺。(旦笑介)痴丫头,这个燕子怎么晓得人的言语?只得随他罢了。

【猫儿坠】(旦)飞飞燕子,双尾贴妆钿。衔去多情一片笺,香泥零落向谁边?(梅)天天!莫不是玄鸟高媒⑨,辐凑姻缘?

【尾声】(梅)小庭且把梨花掩,(指巢介)燕子,燕子,你免不得还来巢畔,我好拴上了红丝问你索彩笺。

小姐,我收拾笔砚先进去,你可就到房中歇歇。红豆且调鹦鹉粒,雪花待酌兔儿班。(下介)(旦斜视进介)咳!适间这妮子在此,我心事不好说出。(笑介)果是那画上红衫郎君,委实可人。

【四季花】画里遇神仙,见眉棱上,腮窝畔,风韵翩翩。天然,春罗衫

子红杏单。香肩，那人偎半边。两回眸，情万千。蝶飞锦翅，莺啼翠烟。游丝小挂双凤钿，光景在眼前。那些要阳台云现，纵山远水远人远，画便非远。

【浣溪纱】麟髓调，霜毫展，方才点笔题笺。这巢间小燕忒刁钻，暮忽地衔去飞半天。天天！未必行方便，便落在泥边水边。那些御沟红叶荡春烟，只落得飞絮浮萍一样牵。

【柰子花】三三春月日长天，往常时兀自恹煎。那禁闲事，恁般牵挽。画中人几时相见？待见，才能说与般般。

绣屏斜立正销魂，侍女移灯掩阁门。

燕子不归花着雨，春风应自怨黄昏。

〔注〕①巫山梦：战国楚宋玉《高唐赋序》载楚怀王游高唐，梦一女自称"巫山之女"，"愿荐枕席"，楚王遂幸之。女辞去时曰："妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。"②廉纤：细微。③一答：一处。④燕燕于归：《诗经·邶风·燕燕》："燕燕于飞，差池其羽。之子于归，远送于野。"后因以"于归"代指女子出嫁。⑤掷果香车：《晋书·潘岳传》："岳美姿仪，……少时常挟弹出洛阳道，妇人遇之者，皆连手萦绕，投之以果，遂满载而归。"⑥阳台：见注①。⑦乌丝：乌丝栏，即有黑线栏的笺纸。⑧"并不是"二句：织锦回文，前秦窦滔为秦州刺史，获罪流放，其妻苏蕙相思不已，遂织锦为回文璇玑图以寄之。见《晋书·窦滔妻苏氏传》。题红宫怨，唐僖宗时宫人韩氏题诗红叶，投入御沟水漂至宫外，适为于祐拾得，因亦题诗红叶置御沟上流，其诗复为韩氏所见。后韩氏被放出宫，二人遂得成夫妇。事见《青琐高议》。另《云溪友议》、《本事诗》等所记之事人物、时代各异。⑨玄鸟：燕子。《诗经·商颂·玄鸟》："天命玄鸟，降而生商。"高媒：即高禖，古代帝王为求子所祀的禖神。《礼记·月令》郑玄注："变媒言禖者，神之也。"此指婚姻之媒。

《燕子笺》是明末戏曲家阮大铖的代表作。演绎了唐代扶风才子霍都梁与曲江名妓华行云、官宦小姐酈飞云之间一段曲折离奇的爱情故事。

霍都梁长安应试，寄寓名妓华行云家，两情相悦，霍将行云与己像画成听莺扑蝶图，付裱时与礼部尚书酈安道之女酈飞云的观音像错换。飞云见听莺扑蝶图，惊画中行云之像与己酷似，又慕画中男子之俊雅，萌生爱恋之情，遂题词笺上，忽有梁上燕子飞来，将诗笺衔去。又恰被曲江漫步的霍都梁拾得，因此奇缘而惹动情思。临试期，霍之乡友鲜于佶科场舞弊，偷换霍之试卷。因怕败露而以燕子笺事相恐吓，将霍诓出京城。是年，安禄山作乱，霍改名卞无忌在西川节度使贾南仲幕任参军。避乱中，酈飞云与家人失散，被贾收为义女。贾以霍立有奇功，将飞云许配之，婚后两人方知对方即是自己念中之人，而由燕子衔笺作合。华行云在离乱中被飞云之母收为义女，又助酈安道

识破鲜于佶假状元面目，终于与霍都梁再度团圆。霍都梁新中状元，又晋升河陇节度使，夫荣妻贵，飞云、行云，诰命双封。真是燕子为媒，促成千古佳缘。

《写笺》一出，是刻画剧中女主人公酈飞云形象，展现其内心世界的重要一幕，吴道子的水墨观音变成了一对俊男倩女的听莺扑蝶图，更奇怪的是画上的女子容貌竟与自己一般无二，连题款中"云娘"的名字也与自己暗合，这一切好似春雷，震醒了酈飞云，使这位出身名门，长年深闺独处，"再没有一丝儿胡思乱想"、幽静贤淑的贵族小姐感受到了心灵的悸动："莫不是赚阳台，行雨云？莫不是谎天台，刘阮情？莫不是暂离了倩女魂，莫不是颦效了东家逞？怎生生的打合上卓女琴，教我暗煎煎，难将这哑谜儿忖。"（第九出《骇像》）飞云由于"好奇"，瞒着父母，留下了画像，在一个明媚的春日里，拿出来展看玩味。

在这出戏里，飞云一出场便给人以情思萦绕、心事重重的印象："琐窗午梦线慵拈，心头事，忒廉纤。"恍恍惚惚，缠缠绵绵。小梅香（丫头）最懂得小姐心事："前日错了那幅春容，有这许多光景在上面，小姐眼中见了，心中想着，故有此梦。不知此梦中可与那红衫人儿在一答么？"一席话更说出了飞云的无限心思："心事忒无端，惹春愁为这笔尖。哑丹青问不出真和赝，将为偶然，如何像得这般？"于是面对画中人，取笺题词："绿云鬓，茜红衫，莺娇蝶也憨。几时相会在巫山？庞儿画一般。"将内心的憧憬向往表露无遗。

如果说飞云的心事至此还是比较朦胧的话，接下来梁上飞燕衔笺而去的奇事则似催化剂，使飞云情思萌动，平生出几许希冀："天天！莫不是玄鸟高媒，辐凑姻缘？"继而又觉得希望渺茫："天天！未必行方便，便落在泥边水边。"更深地陷入相思之中："往常时兀自恹煎，那禁闲事，恁般牵挽。画中人几时相见？"作者用非常细密委婉的笔调，抓住深闺小姐酈飞云复杂的心理活动这条线索，尽情地展露飞云的内心世界，将飞云由错画骇像到观画写笺，由朦胧向往到情深意切的心理变化轨迹演绎得细腻真实，逐层深化。

飞云之爱确实不同一般，因为它完全是幻想的产物，故而后来连见多识广的女医孟妈初闻时也无法相信："从来那里有个不见面害相思的。"（第十三出《入闱》）然而飞云却宁愿信其为实："纵山远水远人远，画便非远。"正因为飞云的向往是虚幻的，才更见其对爱情的渴望与希求的真挚顽强，怀远堂批点本对这出戏评道："此出尽情，乃尽出无情中之情。"在酈飞云身上，我们依稀可见《牡丹亭》中杜丽娘的影子。

阮大铖历来被称为是"临川派"的重要作家，在许多方面都有意模仿汤显祖，尤其是曲辞的文采韵致，近人吴梅以为其"固深得玉茗之神也"（《中国戏曲概论》）。《写笺》一出充分体现了《燕子笺》一剧语言华美清丽、隽永含蓄的特色，作者将曲辞作为传递人物细微曲折情感的重要途径，又注重场上气氛的营造渲染，将眼中景、心中情融成一体，既细腻地描绘出深闺少女酈飞云幽

妙惆怅的心理，又使景象情状历历如绘。飞云的端庄娴婉与小梅香的伶俐机敏，宛如红花绿叶，飞云不便直白的心思，由梅香口中径直道出，饶有谐趣。飞云曲词的清丽流转又十分切合她的身世。读来余香满口，《词余丛话》赞曰："圆海(阮大铖号)词笔，灵妙无匹。"真非虚言。 (耿百鸣 张 澈)

燕子笺

阮大铖

第十六出 驼 泄

【小蓬莱】(生上)浪暖桃花风起，得意后渴倒相如①。(小旦)打叠腰围，放开情绪，去着官衣。

(生)云娘，小生场中文字甚是得意，可不负你一番指望。只是身子中着实有些欠爽利！(袖中取文介)今日又不该在窗下亲把文章誊写，这一会头目更加眩晕，心儿上又烦燥得紧，恐怕书生没福，不能承当功名两字了！(小旦)说那里话！尊体清癯，又着劳碌，故此有些不耐烦。奴家记得昔年有病，曾请过一个女医姓孟的，用药甚效，已曾着人请去，待他来看看，服一两剂药便好了，你且放心。

【桂枝香】(生)曲江寻翠，便听春雷轰地，连朝鏖战风云，自笑随行逐队，那管轻寒透衣，轻寒透衣。(小旦)想是雄文得意，定要脱胎换体。好与你问良医，漱止相如渴，腰扶沈约围②。

(副净上介)欲图虎榜登名姓，先向鸡窗问号头③。此间是华行云门首了。(作进见)(小旦揖拜介)(生强起拱手介)(副净)霍兄，怎么是这样一个光景？(生)偶尔小恙，不能相迎，得罪得罪！(副净)想必是场中忒用心了。(小旦)正是如此说。(副净作搬椅就生温存介)好事将近，须要上心调理，莫作儿戏。场中得意，不消说了。(生)风檐之下，草草完篇，胡说也写在此。(小旦送副净看介)(副净哼读介)这样七篇簇锦，定然高中无疑，怎么倒说草草，天下有这样草草的！只是这病也害得你好。天杀的，你肚子里怎生有这许多好东西？胀也该胀病了！(生)老兄也一定得意，文字倘写出，也要请教请教。(副净笑介)小弟是瞒不过老兄的，只好浑场中一两顿酒饭吃，到家时节去哄吓那些乡里的人，说鲜于相公又观场一次了。里边文字，不过胡乱写几句出来，那里记得？

取笑取笑！

【前腔】(副净)你鹏飞比势，龙媒争驭④。看棘闱星火森沉⑤，笔扫千人都废。你胸中可抒，胸中可抒，定是朱衣不弃，孙山前置⑥。只还有一件，今科场中规矩，与常年不同，要各人认定自己卷面上的字号，到发榜时，只写了号数，不写名字，直至进呈过，磨对明白，方才写名姓传胪⑦。(生)这个记得。(副净)小弟编的是"昃"字号。(生)小弟的是"日"字号。(副净)记得真么？(生)自己号数，怎么记得不真！(副净笑介)云娘，莫怪我说，你已后但遇了"日"字号，(作抱介)便叫这是我的霍相公！我的霍相公！(小旦)鲜于相公，也莫怪奴家说，你也真是个"贼"字号相公了。(生)休得取笑，免得病支离，与你同踏天街马⑧，分穿御赐衣。(生伏桌睡介)

(丑扮驼女医，保儿同上介)背包自有驼峰耸，搀手何愁鸡眼疼。(保)妈妈，此便是我家门首了。(同进见介)(副净)那里走了这样一个婆子来？(小旦)是一位女先生，奴家请来看霍郎病的。(丑与副净、小旦拜介)(转身介)我说前日鄙府里那轴画，像个人儿，彼时急忙想不起，元来就像昔年请我看病的这位华云娘。(小旦唤生抬头见介)霍相公，请得女先生来了，好诊诊脉。(丑细看生面转身介)好古怪，这位相公面孔，也有些熟会，急忙想不起，元来也像鄙府里看过那画上穿红衫的秀才。我晓得了，晓得了！(扯小旦问介)适间听见这位相公姓霍，他可叫做霍都梁么？(小旦)果是叫做霍都梁。(丑)他可晓得画几笔画儿么？(小旦)画得极好的。妈妈，他的名字，与他会丹青，你却怎生知道？(丑)你莫管，有些说话在里面。(转身介)那里撞得这样巧，恰好就是他！且莫就说，待我看脉时，把些言语惊他一惊，看他如何？(看脉)(眼中不住看生介)

【泣颜回】(丑)真说病因谁？为惜花心憔悴些儿。你有青楼红粉，那隔墙花怎去轻窥？(小旦)妈妈，只请你看病，怎么说起这些闲话来？(丑)不是闲话，病根都是从这里起的。牙签锦题，笔尖儿乱点得潇湘翠。这病药都没效的，除非是铜雀春深⑨，始医得你彩凤情痴。

(副净)这婆子！霍相公请你来看病，病症不说，一划胡柴鬼话。好可恶，好可恶！(作怒介)(丑)倒不是鬼话，倒是一轴春容画！(副净)还是这般胡言！(丑)不是胡言，倒是一片诗笺。(副净)这是那里说起？(丑)说起说起，反劳动了那燕子。(生惊与小旦悄说介)这妈妈讲的话，像是知道那丹青的下落。你可问他一问。(小旦)妈妈，你才说的话，有些来历，你可明白讲罢。(丑)你也说有些来历么，我直说与你听罢！

【前腔】(丑)说起话跷蹊，谁识其中情事？朱门有女，为儿郎皱破双眉。实不瞒你说，老身前日鄙府里请去看小姐的病，那小姐症候，像是伤春的。细细问他梅香，说道日前因为裱轴观音像供养，错讨了一轴春容画来了，

那画上女娘像得他凶。(生、小旦惊介)原来有这等事!(丑)那画上,又有一个穿红衫的郎君,生得标致,小姐看见,着实想了,故此害出这病来。老身彼时不信,那梅香悄悄地取画与我细细看来。(生)元来妈妈细看过画的,画上面是甚么样?(丑)上面么,那像小姐的女娘,就是云娘活现;那着红衫的,就像相公。(生笑介)天下像貌同的尽多,那里就是小生。(丑笑介)相公你还要瞒我,那上面还落的款,我记得,念与你听。(生)你请念来。(丑)莫怪我犯讳了。是"茂陵霍都梁写赠云娘妆次"十一个字儿,说得不差么?是鬼话胡言么?(副净)霍兄,这些详细,你请说说。只知道你替云娘曾画的有春容,是我叫送与那缪酒鬼裱。后来这些话,却不晓得。(生)鲜于兄,正为着这轴春容,因你说送与那老缪装裱,那晓得是个酒徒,想是酒醉了,错发了别处去,倒取了一轴观音像来,正不知那轴春容的下落。今日孟妈妈这样说,分明错到鄙府中去了。(副净问丑介)鄙府中可就是礼部鄙老爷,今年知贡举的么[10]?(丑)便是。(生)此小像,小弟元为云娘而写,那里知道那鄙小姐,生得与云娘一样。如今错认做自己的,在那厢疑惑。怪道小弟在曲江闲步,见个燕子衔幅笺来,笺上字迹语气,正与云娘说像个女郎。今日后这位妈妈说明,方晓得是鄙府小姐题的。(丑)正是,那梅香也说来,说小姐曾把乌丝咏题,猛可儿燕子衔将去。如今待文场高占鳌头,我与你向官衙穗做蜂媒。

(小旦)媒不敢劳做,只是劳动妈妈,婉转说与小姐,取还奴家那轴春容来,就多感你了!(丑)要去取回,只是没个凭据,他怎肯相信?(小旦想介)有了,如今先将燕子衔来的笺儿,你拿去与小姐验过,他便信了。待他发过春容来,然后把这幅观音像央你送还,如何如何?(问生取笺出介)(副净取笺念介)这就是鄙小姐亲笔?(丑)便是,便是。(副净)我前日在曲江边踱一踱,猛然间也遇一个巧。(丑)相公遇着甚么巧,想是也撞了个燕子?(副净)倒没见有个燕子飞,只是被那鹤鸟撒得满头上白刺聒的,褪下头巾来,洗也洗得不干净。(小旦付丑笺介)这是金凤小钗一股,权送妈妈的。你换得画来时,再加重谢。(丑喜谢介)(拜介)多谢多谢!只是如今还不能骰进去,鄙老爷好不严紧,临入场时,亲口分付过我的,叫我莫要进衙里走动。待出场来,我去看小姐时,与你婉转说明,或者他肯发来也未见得。(副净)妈妈,我有一桩事,也央你一央。我有一幅行乐图,拿去与鄙小姐看看,如何?(丑)不用了。(副净)怎知道就不用?(丑)如今不是时节了。(副净)怎么不是时节?(丑)如今端阳将近,过了年,小姐家那里还要贴钟馗像。(众笑介)(丑指生介)你看你看,霍相公听了这些话,身子都爽利起来,不消用药了。只是云娘再将就他些儿便好。我去了。且将扁鹊巧心手,去作双鸾系足人[11]。(下介)(副净)原来有这一段奇事在里面。霍兄,你好生将养,且告辞了。

(小旦)请小坐坐何如?(副净)多谢了,小弟要在下处收拾收拾行李,待放了榜,不济事的时节,就要学这驼婆娘,弯起腰来背了包,一溜跑了!(生、小旦笑介)

【尾声】(副净)画中活现阳台女,那知又一副巫山添注。来日里金榜当头看把日字儿题。(别介)(生、小旦下介)

闺里收缃轴,江边拾彩笺;

两厢情意密,都倩老驼传。

〔注〕 ①渴倒相如:汉代著名辞赋家司马相如有消渴疾,故称。 ②沈约围:指瘦腰。南朝梁沈约与徐勉交契,尝致书徐,叹己老病,云:"百日数旬,革带常应移孔;以手握臂,率计月小半分。"见《梁书·沈约传》。 ③"欲图"二句:虎榜,龙虎榜的简称,也即进士榜。元萨都剌《丁卯年及第谢恩崇天门》:"虎榜姓名书勅纸,羽林冠带竖旌旃。"鸡窗,指书斋,典出南朝宋刘义庆《幽明录》:"晋兖州刺史沛国宋处宗尝买得一长鸣鸡,爱养甚至,恒笼著窗间。鸡遂作人语,与处宗谈论,极有言智,终日不辍。" ④龙媒:骏马。典出《汉书·礼乐志》:"天马徠,龙之媒。" ⑤棘闱:科举考试的考场。唐五代试士,以棘圈围试院防止作弊,故称。 ⑥孙山:宋范公偁《过庭录》记孙山赴举他郡,受同乡之托照顾其子,发榜后孙见己与乡人之子皆未中式,遂先归。乡人问其子得失,孙答道:"解名尽处是孙山,贤郎更在孙山外。" ⑦传胪:科举考试中,在殿试后由皇帝宣布中进士者名单的仪式。 ⑧"与你"句:唐时新中进士者有骑马游京城大街以示荣耀的习俗,此指同登进士。 ⑨铜雀春深:语出唐杜牧《赤壁》诗:"东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。"此处歇后"锁二乔",谓情有归依。铜雀,铜雀台,汉魏之际曹操所建。 ⑩知贡举:宋礼部试时,朝廷在近臣、两省和台谏长官中,选差权知贡举一人和同知贡举二或三人主持考试。 ⑪双鸾系足人:指媒人。唐李复言《续玄怪录》记韦固旅次宋城南店,见一老人月下倚囊检书,问其囊中何物,老人答曰:"赤绳子耳,以系夫妻之足。及其生,则潜用相系,虽仇敌之家,贵贱悬隔,天涯从宦,吴楚异乡,此绳一系,终不可逭。"

传奇之要旨在新在奇,"戏场关目,全在出奇变相,令人不能悬拟"(李渔《闲情偶寄》)。而情节关目之生新奇巧,又需与构思布局之精心细密相结合,所谓"密针线","一节偶疏,全篇之破绽出矣"(同上)。《燕子笺》一剧最为人所称道之处,正在于结构关目之精巧曲折,针线绵密,故前人尝有"《燕子笺》一曲鸾交两美,燕合双姝,设景生情,具征巧思"(清梁廷枏《曲话》)之评。

《燕子笺》一剧有两条线索:一是由错画衔笺而引起的酈飞云、霍都梁、华行云之间的爱情故事,这是全剧的主线。另一条线索则是鲜于佶科场割卷舞弊一案。两条线索在剧中生发展衍、交错并行,其衔接交会之处便在第十六出《驼泄》,这是剧情发展的重要关节点,也最能体现此剧精巧绵密的特色。

题画、错画、写笺、拾笺,阴差阳错的巧合,使酈飞云、霍都梁这一对素昧平生的青年男女不知不觉地堕入苦苦相思之中,驼医孟妈的出现,使得原本

云遮雾罩的传奇故事一点点显出庐山真面。飞云在燕子衔笺而去之后，因时常思念画中人而恹恹成疾，其母请来驼医孟妈诊治，孟妈从小梅香处得知小姐心事，经过孟妈的巧言宽解，加之略用汤药，飞云之病渐愈。正巧，都梁应试之后，偶感风寒，华行云心上不安，便也请了孟妈前来诊治，孟妈一见行云便恍然大悟："我说前日鄙府里那轴画，像个人儿，彼时急忙想不起，元来就像昔年请我看病的这位华云娘。"同时又认出面前的都梁"元来也像鄙府里看过那画上穿红衫的秀才"，于是精明老练的孟妈便在把脉之时用言语点拨试探，几番语去言来，果然弄明了错画拾笺的真相。孟妈告诉了都梁、飞云由画成病的情由，行云则赠钗托孟妈送还诗笺，互换原画。孟妈有意成全这段奇缘，欣然允诺。由燕子传笺而引发的这段传奇爱情似乎好事在即，团圆有望。

正当这边厢离奇动人的爱情故事渐趋明朗，欢快融和之时，一场危机却已拉开帷幕。场上的另一个重要人物鲜于佶正暗怀鬼胎，酝酿阴谋。鲜于前来探望病中的霍都梁，阿谀奉承之余，不怀好意地反复细细探问都梁试卷的字号，孟妈说明错画衔笺故事的隐情，又让一旁的鲜于心念一转，他特地确认飞云之父鄙安道正是此次会试的主考，一场陷害假冒的阴谋由此产生。

在这出戏中，错画拾笺故事由孟妈之串连而渐趋明朗，都梁、飞云之奇缘正欲成就，这是明线；鲜于佶舞弊之举尚在酝酿，是属暗线，作者充分运用情节穿插的技巧，使一明一暗两条线索相互穿插生发。燕子笺隐情的泄露，一方面为生旦的团圆会合张本，另一方面也使鲜于陷害都梁找到口实依据，并以此逼走都梁，达到割卷舞弊，假冒状元之目的。整场戏波澜起伏，一波未平，一波又起。明场的轻松欢洽与暗里的危机四伏相映相衬，在曲折跌宕中将剧情推向高潮。

剧情的起伏波澜，离不开铺垫。越是生新奇巧的关目，越需铺实垫稳。在这一场戏中，鲜于佶舞弊图谋初露端倪，作者处处采用暗中铺垫手法，由鲜于不怀好意地探问都梁字号，到鲜于打听飞云之父鄙安道"知贡举"的身份，场中句句问话，皆有因由，俱含深意。观者彼时不解其意，待到后来鲜于买通缉捕，刑拷孟妈，又以买通女医、与主考之女私情往来暗通关节之名欲拘都梁，使都梁不得不逃离长安，最后鲜于假冒状元，欲娶飞云，方知一切关目均由此而起，真相大白。这既出乎意料之外，又合乎情理逻辑，使人不得不佩服作者构思安排之巧妙。

在《驼泄》一出中，驼医孟妈虽是配角，却在剧情发展中起着关键作用，由她两处诊病串连，方使"燕子笺"故事显山露水，为生旦会合之一大功臣。作者虽用笔寥寥，但通过其举手投足、言谈笑间活画出一位饱经世故、精明干练的老妇形象。无怪吴梅先生曾道："此剧之妙，在鲜于佶，此尽人皆知也。……(鲜于佶与)孟妈妈皆是出色人物，演者不可草草。"(《〈燕子笺〉跋》)确是中的之语。

(耿百鸣 张 澈)

燕子笺　　阮大铖

第三十八出　奸　遁

【生查子】(外上)入彀濯鱼珠[①]，惭主南宫试。潦草点朱衣，笑破刘蕡齿[②]。

老夫为场中误取了鲜于佶这厮，既负圣恩，兼生物议，连日心下十分懊恼。只这节事，终无含糊之理，定须再加复试，自己检举方可。已曾着人唤那狗头去了。门官那里？(门官应介)小人在此。(外)你听我分付：鲜于佶若到了，便请到书房坐下，说我出衙门后，身子不快，到晚间，出来相陪。有封口的帖一通，叫他亲自拆看，是要紧的几篇文字，烦他代作代作。他若要回去时，你说我分付的，恐他寓中事多，就在此做了罢。门要上锁，他倘若不容你锁门，你也说是我分付过的，恐闲人来搅扰，定要锁了。凡事小心在意！(门接帖介)理会得。(外)欲防曼倩偷桃手[③]，先试陈思《煮豆吟》[④]。(下介)

【前腔】(副净)酣饮玉堂回，浓抱龙阳睡[⑤]。相府疾忙催，想订红鸾喜[⑥]。

今日同年中相邀，饮了几杯，与一两个惫懒莲子衙衙的拐子头，睡兴方浓，这些长班连报说鄙老爷请讲话，催了数次。我想老师请我，没别的话讲，多分是前日央他亲事一节，接我对面商量。老师也是个老聪明、老在行，自然晓得我的意思了。鄙飞云，鄙飞云，你前日那首词儿，被那燕子衔去的，倒是替我老鲜作了媒了，我好快活快活！(长班)禀爷，到了鄙老爷门首了。(门)老爷分付，状元爷到，径请进书房中坐。(副净笑介)这个意思就好，比往常不同，分明是入幕的娇客相待了。(进书房介)(门)老爷拜上，这一会身子被缠倦了，说晚间出来相陪。有一个封口帖子在此，请状元爷亲行开拆。

【一盆花】(门)老爷呵，连日衙门有事，刚转回私署，少息勤劬。待晚来翦烛话心期，这封书特烦亲启，便知就里端的。(副净接书笑介)自然相体，果然作美。一见了这亲开二字，不胜之喜！

怎么说亲手开拆，想必是他令爱庚帖了。我最喜的是这个亲字儿。待开来。(开看)(做认不得字惊介)这却不像庚帖，是些甚么唠唠叨叨，许多话说，我一字不懂得！(问门官介)你念与我听听。(门)你中了高魁，

倒认不得字，反来问小人？（副净）不是这等说，我因连日多用了几杯了，这眼睛懵懵忪忪的，认得字不清楚，烦你念与我听了，就晓得帖中是甚么话头。（门念介）恭慰大驾《西狩表》一道，《渔阳平鼓吹词》一章，笺释先世《水经注叙》一首。老爷分付的，这三样文章，是要紧的，烦状元爷大笔，代作代作！（副净慌背语）罢了罢了，我只说今日接来讲亲事，不料撞着这一件飞天祸事来了，这却怎么处？有了，门官，你多多禀上老爷，说我衙里有些事情回去，晚间如飞做就了，明早送来何如？（门）老爷分付过的，恐怕状元爷衙内事多，请在此处做了回去罢。文房四宝现成安排在此。（移桌拂椅介）请，请！（副净叫疼介）不好不好，我这几时腹中不妥贴，不曾打点得，要去走动走动来方好！（门）不妨事，就是净桶也办得有，现成在里面。（做锁门介）（副净嚷介）门是锁不得的！（门）也是老爷分付过，叫锁上门，不许闲人来此扰乱状元的文思。（副净）怎么只管说老爷分付分付的，你们松动些儿也好！（门）可知道，前日该与我们旧规，你也何不松动些儿么！那样大模大样好不怕杀人，今日也要求咱老子！（作锁介）（门下介）合了黄金锁，单磨《白雪》词。（副净跌足介）这却怎么处？我从来那里晓得干这桩事的么？苦，苦！

【桂坡羊】【桂枝香】（副净）从来现世，文章不济，今朝打破砂锅，好待直穷到底。我心中自思，我心中自思，只得逾垣而避，上天无梯。不免爬过墙去罢。（作爬墙跌下介）爬又爬不过去，怎生好？我想这桩事也忒杀欺心，天也有些不容我了！【山坡羊】知之，青天不可欺。那恩师，变卦儿为怎的？

（门捧茶酒上介）未见成文字，先请吃茶汤。（敲门介）状元爷，你来，你来！（副净喜介）谢天地，造化，造化！想是开门放我出去了。（做听介）（门）你来门边来，老爷里面送出茶壶手盒在此。恐怕你费心，拿来润笔。差小人送在此，你可在转盘里接进去。（副净）你说我心中饱闷，吃不下，多谢，不用了！（门官）吃了肚子里面有料！（笑介）这样好酒好茶不吃，待我拿去偏陪了，如何如何？（笑介）他的放不出来，我的收将进去。（下介）

【前腔】【桂枝香】（副净）茶汤频至，并无只字，分明识破机关，故作磨砻之计。真无法可施，真无法可施，被龙门误事。我想墙是爬不过去的了，只得往狗洞剥相一剥相⑦，何如？（斜视介）肮脏的凶，这里不是我状元走得路道。没奈何，要脱此大难，也顾不得了！把犬门偷觑。【山坡羊】且钻之，王婆烟一溜儿。（内犬吠介）（跌足介）偏是这东西，又哔哔吠怎的！（做钻过）（狗咬跌倒）（起来又飞跑下介）

（门）怎么狗这样叫得凶？甚么缘故？呀，这洞门口的砖块，缘何踢下许

多来了？(作开门寻不见介)状元爷那里去了？想是作不出文章，在这所在溜过去的。老爷有请！(外)不是一番寒彻骨，怎得春魁捉笔慌？状元文字完了不曾？(门跪禀介)〔锦堂月〕小人传宣台旨，请状元代作文章。见他意思有些慌，说自不曾受这般刑杖。　(外笑)做文章怎么是刑杖？可笑，可笑！(门)他脚踏梅花树上，攀枝要跳东墙。吊下来又往犬门张，(指犬门介)溜走了不知去向。　(外)原来竟日不成一字，场中明白是割卷无疑，定要上疏检举了。快叫写本的伺候！(杂上)不寝听金钥，因风想玉珂[8]。小的写本的叩头。(外)我为文场中误取榜首，要上检举疏。可取文房四宝来，起稿则个。(写介)

【黄莺带一封】(外)造次主春闱[9]，被奸徒赚大魁，自行检举难回避。那霍都梁呵，是扶风大儒[10]，将三场割取，明珠鱼目须更易。售奸欺，负恩私，请罢斥昏庸归故里。这本稿已写完，你们可分定扣数，连夜写了，明早就拿个帖子，送与管金马门内相，说我有病，叫他上了号簿，作速传进便了。(杂)理会得。

珊瑚铁网网应稀[11]，鱼目空疑明月辉。
不是功成疏宠位，　将因卧病解朝衣。

〔注〕 ①入彀(gòu)：五代王定保《唐摭言》："(太宗)私幸端门，见新进士缀行而出，喜曰：'天下英雄入吾彀中矣！'"此指中进士。彀，弓箭的射程。　②刘蕡(fén)：唐幽州昌平(今属北京)人。宝历进士。太和二年(828)对贤良方正，斥宦官干政之非，考官畏祸不取，而士林重之。后遭宦官诬害，贬柳州司户参军，卒。　③曼倩：汉东方朔，字曼倩。据旧题汉班固《汉武故事》载，王母种仙桃三千年结一次果，东方朔三次偷食，因被谪下至人间。　④陈思：三国魏曹植。为魏文帝曹丕之弟，封陈王，谥思。据南朝宋刘义庆《世说新语·文学》载，魏文帝曾以七步为限逼其作诗，否则行大法，曹植遂吟出"煮豆持作羹"六句，以萁豆相煎喻兄弟不能相容，文帝因有惭色。　⑤龙阳：即战国时魏王之男宠龙阳君，此指娈童。　⑥红鸾：旧时星命家所言之吉星，主婚配喜事。⑦剥相：即李相，今吴语作白相，游玩之意。　⑧玉珂：马络头上的玉制饰物，多为高官显贵所用，因常指高官显贵。唐李商隐《泪》诗："朝来渭水桥边问，未抵青袍送玉珂。"⑨春闱：即会试。　⑩扶风：郡名，三国魏以右扶风改置。旧为三辅之地，素多豪迈之士。　⑪珊瑚铁网：《新唐书·拂菻国传》载有人驾海船以铁网捞取珊瑚珍品，后因以珊瑚铁网喻罗致人才。

鲜于佶原是个胸无点墨，只知眠花宿柳的无赖之徒，却痴心妄想窃取状元名头，他以重金贿赂考场中掌案的都吏，暗将霍都梁试卷上的字号与自己的对换，为怕弊情败露，又用计恐吓霍都梁，将他诓出京城。到了发榜之时，鲜于佶凭着霍都梁的试卷中了状元。他自以为瞒天过海，天衣无缝，便得意

忘形，竟在主考官鄙安道面前无耻自荐，愿招赘为婿，实则是垂涎其女飞云的美色，却不料被知其底细的华行云识破。《奸遁》一出，正是写鲜于佶假状元原形毕露的一幕。

华行云认出鲜于佶试卷的笔迹是霍都梁的亲笔，便将自己收藏的都梁试后回忆自录的手稿交与鄙安道对勘。鄙安道据此了解到了事情的真相，但为了慎重起见，还是决定招鲜于佶来府面试真伪。鲜于佶不知就里，还以为今天吉星高照，"红鸾喜"好事临头，便兴冲冲赶来，心里还想："鄙飞云，鄙飞云，你前日那首词儿，被那燕子衔去的，倒是替我老鲜作了媒了，我好快活快活！"如此一想，越发得意，连门人请他进书房中坐，也被他理解为："分明是入幕的娇客相待了。"简直乐昏了头。门人告诉他"有一个封口帖子在此，请状元爷亲行开拆"，他就胡思乱想："一见了这亲开二字，不胜之喜！""想必是他令爱庚帖了。我最喜的是这个亲字儿。"寥寥几句，活画出这个小人得意忘形、利令智昏的丑态。可笑的是，这位"状元爷"根本目不识丁，"许多说话"，"一字不懂得"，及等到明白鄙老爷这次是让他当场作三篇文章，这才要了他的命："我只说今日接来讲亲事，不料撞着这一件飞天祸事来。"他想找个借口溜掉，岂料门子遵老爷之嘱，不仅定要让他作文，还将他反锁屋内，不得出入。这下鲜于佶可真尝到了苦头，纵然跌足长叹，也是无计可施，犹若受刑一般，窘态百出，最后只能不管肮脏，一头钻入狗洞，狼狈逃走。其可笑可鄙，使人捧腹。

错断是喜剧中常用的手法，错断者往往自以为阴谋得逞而有恣意妄为之举，或自我感觉良好而作稳操胜券之态，而观众却旁观者清，已经明白无误地知道他们已经失算，正在自欺欺人，制造自己的喜剧厄运。在《奸遁》这出戏里，作者抓住鲜于佶这个无耻之徒得意忘形的心理状态，借助于鲜于佶的"错断"，使其行动本身构成了喜剧情节，鲜于佶入府便成了一个喜剧陷阱，让他掉入其中肆意表演。作者牢牢地控制了场上的节奏，恣意发挥，反复抖露，使喜剧效果层出不穷，最终"钻狗洞"的结局，使全场的喜剧气氛达到高潮，在观众的哄笑嘲弄声中，为鲜于佶这个种种恶行集于一身的无耻之徒，添上了精彩的一笔。

鲜于佶虽是作者刻画嘲弄的反面人物，但并非脸谱化的反角，人前人后，亦人亦鬼，作者写其行为与思想活动，可谓入木三分，给人留下深刻的印象。吴梅先生在《〈燕子笺〉跋》中曾道："今日传唱，止有《奸遁》一折。即以此折论，吴中伶人工者绝少。……盖此折之难，在眉轮眼角，衣痕袖折之间，一举一动，各有神采处，非得老伶指点，辄不能工。"由此可见，《奸遁》一出，虽喜剧气氛浓烈，却绝非平庸闹剧，作者在情节安排、人物刻画和错断夸张等技巧的运用方面匠心独运，堪称出色。《奸遁》一出是全剧的一个亮点，也是昆剧舞台至今常演不衰的传统折子，在戏单上、说明书上有时也径称为《狗洞》。

（耿百鸣　张　澈）

西　园　记

吴　炳

第六出　双　　靓

【南吕过曲香遍满】(生缓步上)红楼高敞，看朝飞浦云开画粱[1]。觅路花间红踏浪[2]，回旋低粉墙，扉环双钉黄。记得园公说春风隔内廂，使不得那展齿从前放。

果然好座红楼！你看墙下门儿反闭，想不好再进去了。走来困倦，不免就花茵之上，少息一回。(坐介)(作倦眠睡去介)(小旦内云)翠云姐，请你小姐先上楼去。(丑应随旦行上)

【懒画眉】(旦)郊原春色太憨狂，(作上楼介)我欲上层楼恐断肠。(丑)小姐，百花烂漫，照得楼子通红了。(旦)我都不爱，只爱这枝梅花。喜故人不减旧时香，(丑)小姐，正是杏园犹见一枝梅哩。(旦)好似千群锦队披仙氅[3]。(丑)待翠云折来与小姐插戴。(旦)这花近在墙角，等我自家折罢。(作揎袖折花)(已断失手)(落花打生额惊醒介)(丑笑介)小姐，怎么掉下去了？笑你怯胆偷花欠老郎[4]。

(生)啐，怎么就睡着了？

【前腔】偶随蝴蝶宿花房，若个朦胧叩北窗？(拭眼拾花嗅介)可知道鼻尖还带梦中香，这连枝梅花为何落下？像是有人折的。(作起立见旦介)分明是散花天女琼楼上。(掩身偷觑介)我待巧学莺身叶底藏。

(旦)翠云，可下楼去寻这梅花上来。(丑应)(作下楼开门寻花介)

【前腔】紫泥淹浥上鞋帮，(回顾介)你看偷印尖尖样几双。(旦)翠云，是这里落下去的。(丑)猛听得枝头何处弄莺簧？(望旦介)小姐，再寻不见哩。(旦作见生急下帘介)(丑)为甚么低回笑脸把朱帘漾？(生袖花揖丑介)小娘子拜揖。(丑惊介)呀，你是何人？辄敢至此。却教我褪步苔阶应礼忙。

(生)请问小娘子，寻甚么东西？(丑)是枝梅花。(生)那梅花有何好处？

(丑)俺家小姐说，百般花蕊都不如他。(生点头介)正是。

【前腔】孤香端的领群芳，(丑)掉了下来，再寻不见。(生)梦入罗浮路渺茫[5]。(背介)这相逢又不是参横斗转月昏黄，(出花示丑介)绿珠飞

堕浑无恙⑥。(丑)郎君拾得,何不见还?(生)小生游春至此,偶尔倦眠,那花不偏不正,刚刚打在额上。既是你家小姐的,借手奉上,还要借小娘子的口,传说小生是楚国张继华便是。(递花与丑揖介)小娘子好生拿着,只愿你翠袖殷勤做玉搀将。(丑作闭门上楼介)

(旦)为何许久?(丑)说起来好笑得紧。原来粉墙之下,有个书生睡眠。这花落下,不偏不正,刚刚打他额上,好不疼哩。他说借手奉还小姐。(旦)劣丫头,谁着你接他的?

【懒针线】【懒画眉】东风误点寿阳妆⑦,好耽搁他一枕花阴午梦长。(丑)替小姐簪花。(旦)不要,春光不上冷钗梁。(丑)带回家去供养可好?【针线箱】(旦)伴凄清一纸梅花帐⑧,怕锁不住梦魂飘荡。(丑)这等丢去了罢。(旦)拈来只觉得我心头痛,掷去又还怜他骨底香。依我说不如仍旧还了那生,知音赏,直教他因梅添渴想杀琼浆。(丑笑持花下楼开门介)

(生)小娘子,怎不送还小姐?(丑)唱了喏与你说。(生揖介)(丑)起初的花,是你送还小姐的;如今的花,是小姐送还你的。(生接花介)多谢小姐美意。小生偶占一绝,望小娘子再与小生传达。(吟介)羞桃辟杏踏春开,亲自佳人手折来。草短花深眠正稳,暗香飞送梦惊回。(丑)我那里记得。(生又念介)(旦)恐怕赵小姐上来,不好意思。(作连呼翠云)(一面下楼介)(丑应)(急闭门介)正是:闭门不管窗前月,(旦)分付梅花自主张。(同下)(生)怎么就闭了门?(望介)连楼上也寂无人声了。

【醉宜春】【醉太平】端详,空余怅望。怪楼中燕子,来去匆忙。迟留不耐,想他带泪归房。(小旦行上)怯风时憩竹,拭泪强看花。(转身向内介)香筠,请王小姐到夫人那边去。我上楼一看就来了。(生听介)叮当,分明是长裙曳珮转回廊,【宜春令】多应他胡梯重上。(小旦作上楼)(欲卷帘遽止介)原来有人在墙外。(生望喜介)真个小姐放我不下,又上楼来了。则见他衣光翠影隔帘摇漾。

(擎花大呼介)小姐,梅花在此,小生在此。(小旦)那人敢是风了⑨。

【琐窗绣】【琐窗寒】他扭身躯做尽风狂,话含糊难审详。(生)梅花梅花。(小旦)好笑他夸花卖朵,举示谁行?(生)我的小姐。(小旦)是那里说起,平生素昧,何因相向?(生又叫小姐介)(小旦)幸得无人在此。频呼唤岂成模样?说他真个是风的呵,【绣衣郎】觑仪容又翩翩俊爽,觑仪容又翩翩俊爽。(生数花介)

【大节高】【大圣乐】将花数恰恰成双,赋标梅空浥怏⑩,则怕芳心泄

尽酸心长。小生将花呵,【节节高】那拚得瓶中养,只将来帐底藏,还要把在心头放。(小旦微开帘介)(生急窥介)匆匆傥欲问行藏,(小旦急掩帘介)(生)因何又把帘儿障?他娇羞终是女孩家,何不将春愁靓面从头讲?

方才口占诗句,梅香未必肯传,待我朗诵一遍,看他如何发付。(高吟前诗介)(小旦)好诗!

【浣泼帽】【浣溪纱】字韵香,丰神朗,不由人暗引情肠。他因风送句声偏响,我带病听歌意易伤。只是诗句与奴家全合不上。【刘泼帽】无端扯合诚冤罔,敢是首旧诗,难道信口腔,不管的逢人唱?

不要理他,且下楼去。"情到不堪回首处,一齐分付与东风"。(下)(生望介)小姐小姐,你又进去了。

【东瓯莲】【东瓯令】我把新词念,你可闻将?怎冷落骚坛没和章?则怕女中郎[11],还听不上焦桐响[12]。(末扮园公上)邀日朝开户,推云夜掩门。相公,怎还在此?天色晚了,请出去。(生)去去将何往?楚魂今已滞高唐[13]。(末)老汉说相公不要折花哩。(生笑介)我何曾折花?【金莲子】刚拾得,没来由惹愁烦,这前世未烧香。

(净扮马夫上)乍看云生岫,又见鸟回巢。相公,你说就出来,等得一个不耐烦。马要吃料,快些行罢。(扶生上马介)(生)马夫,这还是仙源,还是人家园子?(净)相公游了一日,还不晓得是赵老爷西园?(生)老丈,我明早再来。

【尾声】准诘朝重相访,分明有个园开似辟疆[14],便做道是仙源呵,老丈须认着我到过天台的旧阮郎[15]。

(末)花如霞绮柳如烟,有兴何妨日往还。

(生)倚徙不知天向暝,马头犹恨促归鞭。

〔注〕①"看朝飞"句:语出王勃《滕王阁诗》"画栋朝飞南浦云,朱帘暮卷西山雨"。②红踏浪:应为"踏红浪",为合律而改。红浪,花浪。　③锦队:指花群。仙氅:隐者所穿以鹤毛编织的白色外衣。此句形容梅花一片雪白。　④老郎:老成,老练。　⑤梦入罗浮:隋代赵师雄在罗浮山遇见美人,一起饮酒,喝醉睡着了,天亮醒来,才发现自己是在一棵大梅花树下。事见旧题柳宗元《龙城录》。　⑥绿珠飞堕:绿珠,晋代石崇的美妾。权臣孙秀使人求之,石崇不许。孙秀怀恨在心,劝赵王伦诛崇,绿珠遂跳楼而死。⑦寿阳妆:南朝宋武帝女寿阳公主卧于含章殿檐下,梅花飘落沾其额头,拂之不去,时人见而谓美,遂仿之为梅花妆。　⑧一纸梅花帐:画有梅花的纸帐。《遵生八笺》:"纸帐,用藤皮纸缠于木上,以索缠紧,勒作皱纹,不用糊,以线折缝之;顶不用纸,以稀布为顶,取其透气,或画以梅花,或画以蝴蝶,自是分外清致。"　⑨风:同疯。　⑩标梅:同摽梅,

即《摽有梅》,《诗经·召南》篇名。摽,落也。此诗以打落梅子比喻女子唯恐不及时而嫁。后因以"赋摽梅"借指女子思嫁。 ⑪女中郎:蔡邕字中郎,无子,有女文姬以才学著称,能继承父业。后世称女子中之有男子才者为女中郎。 ⑫焦桐:《后汉书·蔡邕传》载:有一吴人以桐木烧饭,蔡邕知道是良木,要来做成琴,果然音色美妙,琴尾还带焦痕,因名"焦尾"。 ⑬"楚魂"句:战国楚宋玉《高唐赋序》记楚怀王梦与巫山神女欢会,神女辞别时说:"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。" ⑭辟疆:贾谊《新书》:"启疆辟疆,天子之号,诸侯勿得用。"辟疆,指新开辟的地域,此指新发现的地方。 ⑮阮郎:相传东汉时刘晨、阮肇到天台山采药,遇见仙女,留住半年。两人回家后,发现时已至晋,子孙已历七世。事见《列仙传》。

明末戏曲作家吴炳著有传奇《西园记》、《绿牡丹》、《疗妒羹》、《情邮记》和《画中人》五种,总称《粲花斋五种曲》,《西园记》是其中的代表作。吴炳深受汤显祖的影响,他的作品主要描写爱情和婚姻题材,企图写出男女之真情,歌颂爱情的巨大力量,在当时具有反抗封建礼教的积极意义。

《西园记》写书生张继华在西园红楼遇见王玉真,一见钟情,但错认作赵玉英。不久,赵玉英病故,张继华闻讯,悲痛欲绝。后来在西园又遇见王玉真,误认为赵玉英的鬼魂。张继华应试及第,回到杭州。此时王玉真已过继给赵玉英之父。张继华思念赵玉英情切,深夜呼唤其名,使赵玉英阴魂受到感动,就冒名王玉真与张继华幽会。赵父欲将王玉真嫁给张继华,遭张拒绝,后经赵玉英劝说,张方应允。最后误会消释,张继华和王玉真成婚。全剧构思巧妙,用真假误会、人鬼错认的手法推动情节跌宕起伏地向前发展,极具喜剧效果。

《双觐》是全剧矛盾的开端。张继华游春来到西园,憩息在红楼之下。住在邻近的王玉真到西园探访赵玉英,登红楼折梅,失手坠落,恰恰打在张继华头上。张继华瞥见王玉真,顿生情愫。当丫环翠云向他讨回梅花时,他迫不及待地说:"既是你家小姐的,借手奉上,还要借小娘子的口,传说小生是楚国张继华便是。"坦率地表达了自己的爱慕。张继华的举动,与《西厢记》中张生初见红娘时的行为如出一辙,表现出年轻人对爱情的渴望。但他不是一个贪图美色的轻薄浪子,而是对爱情十分专一的志诚君子。当王玉真离开红楼后,张继华犹不肯离去。赵玉英上楼,他以为王玉真去而复返,便忘情地向她倾诉自己的爱意,结果闹出许多笑话。正因为张继华一开始就将王玉真和赵玉英误认为一个人,以致生发出后来真假不辨、人鬼颠倒的一系列戏剧冲突。张继华对爱情的执著专注,豁达疏狂的性格,也在这一出定下了基调。

张继华在西园先后向王玉真和赵玉英表白了自己的爱意,由于两人的处境和性格的不同,她们的反应也有所区别。王玉真父母相继病故,独自寄居在西园邻近,因而她对自己的婚姻尤其关切。然而满腹心事却无处诉说,只

能郁结在胸中。她在红楼上初见张继华，就有好感，但她并未流露出自己的感情，而是急忙放下帘子，以避嫌疑。她让翠云拾取丢落的梅花，翠云告诉她："粉墙之下，有个书生睡眠。这花落下，不偏不正，刚刚打他额上，好不疼哩。他说借手奉还小姐。"王玉真立即斥责道："劣丫头，谁着你接他的？"她让翠云把梅花送给张继华，欲借花传意，"直教他因梅添渴想杀琼浆"。这些描写，揭示出她矜持外表下炽热的感情。赵玉英与王玉真一样，渴望着自由的爱情和幸福的婚姻。然而她自幼由父母作主，许配给不学无术、行为乖张的王伯宁，不如意的婚约使她十分痛苦。她看到张继华，毫不掩饰自己的爱慕之意，称赞他仪容翩翩俊爽，"字韵香，丰神朗，不由人不暗引情肠"。她要比王玉真更敢于表达自己的感情，可是她受到婚约的束缚，不能对张继华有非分之想，但她对张继华的爱慕，更激起她对自己婚姻的不满和反抗，以致后来发出了"誓不俗生，情甘怨死"的沉痛呼喊。王玉真对爱情的执著追求和赵玉英对不合理婚姻制度的强烈反抗，构成全剧交织发展的两条主线。

《双觐》运用误会、巧合和夸张等手法组织矛盾冲突，具有强烈的喜剧效果。王玉真掉落梅花，恰巧打在张继华头上。由此引发出翠云寻花、张继华还花、王玉真赠花一连串戏剧动作，很适合于舞台演出。王玉真刚离开红楼，赵玉英接踵而至，因而使张继华将两人误会为同一个人，在红楼下不断地吟诗呼喊。这些反复的夸张动作，不仅营造了喜剧气氛，而且生动刻画出张继华痴情的性格。因为剧中的误会、巧合、夸张符合人物的性格，与情节的自然发展相一致，所以既出意料之外，又在情理之中。此出的曲词华丽典雅，尤其是张继华和王玉真的唱词，运用了不少典故，略显雕琢痕迹。但这些典故在当时都是一般文人耳熟能详的事情，因此对曲词原有的明快风格，并未构成太大的妨害。赵玉英的唱词相对显得质实爽利些，体现出他们身份、性格的不同。

（马美信）

西园记

吴　炳

第三十出　冥　拒

（净魂上）屋漏更遭连夜雨，船迟又撞打头风。人生枉作千年调，身死无常一旦空。自家王伯宁鬼魂是也。只为科场被骗，亲事不谐，气成一病。

不期太尉老官人又死了，买关节一事又发作了，平日酒色过度，身子原是虚的，几件齐来一挡，弄得呜呼哀哉。唉！我王伯宁也是一个好汉，何等威势，何等受用，谁想有今日也呵。

【北点绛唇】只指望种福成根，抽华似笋①。无穷尽未到时辰，说杀也无人信。

【混江龙】威权使尽，单靠着一个铁浇铜铸老家尊。镇日价敲残博局，吸破金樽。妖姬贾媚②，狎客趋恩③。那晓得丝从蚕吐，也不识粒自田耘。撇下了冤家子曰，告别过仇性诗云④。相我犀黄玉白⑤，要做尽一朝官，算我柏翠松青，也行不了千年运。谁想滕王风逆⑥，荐福雷迎⑦。未等到尸虫出户⑧，已早见罗雀张门。使惯了我荣我贵，看不得人笑人颦。好排场后恭前倨，没下落头富梢贫。到如今止剩得一双空手，三尺孤坟。臭皮囊再不到花花世界，假绽缎只好骗渺渺幽魂。还愁的蚁虫驻体，一凭他狐兔侵窀⑨。葬不完今今古古北邙山，解不出醒醒梦梦南柯郡。为甚的奔波老碌，角逐价纷纭？

我想赵玉英小姐也在此间，只是撞他不着，若撞着了，与他结为夫妇，了我生前一点愿心，岂不是好？前面飘飘拂拂，似有一位女魂到来，不免饱觑则个。（小旦魂上）为人多窈窕，做鬼也风流。天色向晚，到张郎书馆中去来。（净作觑介）（小旦避介）

【油葫芦】（净）则见他把九地下惊回暗谷春，裊潇湘六幅裙，一般的翠丝金朵簇乌云。恁般体态，比似人间更加标致。他向纤尘稳步无尘印⑩，借轻烟笼影和烟褪。（近小旦介）（小旦）靠边些。（净）小娘子，这比不得人清白，认的真，则好鬼也邪胡厮混。我形骸销化只有魂儿趁，今日里免不得再消魂。

请问小娘子谁家宅眷？（小旦）奴家是赵观察女儿，问我则甚？（净）原来是玉英小姐。久闻得你天姿国色，但恨生前不曾相见，则小子便是王伯宁。（揖介）

【天下乐】我叉手忙将礼数迎，殷勤好认亲。（小旦怒介）王白丁，我与你有甚亲来？（净）呀，的亲丈夫怎生不认？娘子，可识我东床坦腹的王右军⑪？（小旦）那里说起。（净）热亲亲已下茶⑫，单则为病恹恹未过门。（小旦）啐！（净）早难道唤萧郎作路人⑬。

娘子，你受过我家聘礼，生是我家人，死也是我家鬼了。就在地府之下，与你成了亲罢。（搂小旦介）（小旦怒推净介）王白丁，好不识羞。（净）你

口口声声，叫我白丁，敢是嫌我不识字么？娘子，你可知道？

【寄生草】阳世虽夸字，阴司不考文。(小旦)这酒囊饭袋，真是草包哩。(净)则我那酒囊还胜却诗囊润，饭肠更赛过文场敏，便草包也不比得书包冈。娘子，你看天下人能有几个识字的？止不过套成剿窃野狐禅，那里有家藏真正《兰亭》本⑭。

我且问你，你如今往那里去？(小旦)到西园外宅，访一个人。(净)这是张绣林寓所，你去做甚？难道看上了他，与他有帐么？(小旦)有帐无帐，总也不干你事。(净气介)罢了罢了，一发干出这等丑事，我亲丈夫不管谁管？

【前腔】我只道你死守共姜节⑮，你缘何偷开楚岫云？好笑你有了私夫不把亲夫认，你是个死人怎把生人趁？(搂小旦介)(小旦喊推介)谁敢强奸？(净)难道我捉奸反作强奸论？当初呵，不提防你羞云怯雨便向鬼门逃，如今不怕你规风躲月再向人间奔。

(小旦)我自寻张郎去，不要理他。正是：酒逢知己千杯少，话不投机半句多。(下)(净作赶不及介)

【赚煞】你看他莲步蹑香云，蝉鬓生花晕。怎么去得恁快？恰便似驾文虬烟翻雾滚。便道年命生时无福分，难道做鬼魂依旧寡宿孤辰？我想他这般风致，如何看得我上。自知村，只好付与娘行供笑哂。叹书来笔钝，恨磨将墨窘。从今后待望玉楼遥拜李修文⑯。

书中有女颜如玉，此语分明劝读书。

不识一丁人鬼厌，演成榜样看如何。

〔注〕 ①抽华似笋：华即花，抽华本作开花解。抽华似笋，则当指竹子生笋，延绵不断。 ②贾(gǔ)媚：献媚。 ③狎客：旧时专门以陪伴权贵游乐为业的人。 ④"撇下了"两句："子曰"、"诗云"泛称诗书，此两句说把诗书当作冤家仇人。 ⑤犀黄玉白：指古代官服的腰带，用犀角或白玉制成。 ⑥滕王风逆：指运道不好。传说唐代诗人王勃停泊在马当，距南昌六、七百里。有神助以顺风，一夜就到南昌，赶上了洪州牧阎伯屿在滕王阁举行的宴会，写了一篇著名的《滕王阁序》。事见《类说》。 ⑦荐福雷迎：指运气不好。宋人笔记载，穷书生张镐流落在饶州荐福寺，寺僧想拓印颜真卿荐福碑帖一千份送他做路费。当天晚上，碑石被雷击毁。 ⑧尸虫出户：尸虫，人死后从尸体中生出的虫子。户，指身体。旧说身体是灵魂寄居之所，故称户。又说人死后时间久了，尸虫就会从尸体里爬出来。 ⑨窀(zhūn)：即窀穸，墓穴。 ⑩纤尘稳步无尘印：形容体态轻盈。晋王嘉《拾遗记》："石崇筛沉水之香如尘末，布致象床上，使所爱者践之，无迹即赐珍珠百粒，若有迹者，则节其饮食，令体轻弱。" ⑪东床坦腹：《世说新语·雅量》："郗太傅(超)在京口，遣门生与王丞相书，求女婿。丞相语郗信：君往东厢，任意选之。门生归

白郡曰:王家诸郎亦皆可嘉。闻来觅婿,咸自矜持,唯有一郎在东床上坦腹卧,如不闻。郗公云:正此好。访之,乃是逸少(王羲之字),因嫁女与焉。"王右军:王羲之曾任右军将军,故称。 ⑫下茶:下聘,古代以茶为聘礼。 ⑬萧郎作路人:唐崔郊的姑母有一个非常美丽的婢女,卖给连帅为妾。崔郊十分想念她,为她写了一首诗,末两句是:"侯门一入深如海,从此萧郎是路人。"萧郎是唐代一般美男子的通称。见《本事诗》。 ⑭兰亭本:指王羲之所书《兰亭序》,是书法珍品,早已亡佚,只剩下众多摹本。 ⑮共姜:春秋时卫太子共伯之妻,太子早死,守节不再嫁。 ⑯玉楼遥拜:李商隐《李长吉小传》载:李贺临死时,见一绯衣人带信给他,说上帝新盖白玉楼,请他去为楼撰文。李修文:指李贺。修文,即修文郎。王隐《晋书》:"苏韶死而苏,云:'颜渊、卜商为地下修文郎。'"

《冥拒》写王伯宁死后,在阴间遇见赵玉英,逼迫她与自己在地府成亲,遭到赵玉英的严词拒绝。赵玉英生前是封建礼教的牺牲品。她由父母作主,许配给不学无术的纨绔子弟王伯宁,使她感到非常不满。她在西园红楼见到张继华,被他的丰神秀姿和才学所吸引,更觉得自己婚姻的不幸和痛苦。她抱怨父母错订她的婚姻,表示"所许非偶","不能附彩凤以双飞","倒不如桂影参差,且自抱银蟾而独处",并发出"誓不俗生,情敢怨死"的呼喊,最终"抱恨身亡",表现出她对封建礼教的反抗情绪。然而,赵玉英在生前不得不把这种不满埋藏在心底,只能暗自哀叹自己不幸的遭遇。待她到了阴曹地府后,摆脱了世俗的束缚,挣脱了封建礼教的羁绊,才能把对爱情的渴望和追求付诸实践。当她听到张继华不断地呼唤她的名字,为张继华痴情所打动,主动现身与张继华幽会。赵玉英追求爱情的诚意甚至感动了冥帝,特许她自由自在地去找意中人。可是王伯宁仍然要用旧婚约去限制她的行动,赵玉英对此嗤之以鼻,不屑一顾。王伯宁说:"你受过我家聘礼,生是我家人,死也是我家鬼了。就在地府之下,与你成了亲罢。"赵玉英怒斥他"好不识羞"。王伯宁问她去哪里,她坦率地承认"到西园外宅,访一个人",王伯宁指责她与张继华"有帐",她理直气壮地回答:"有帐无帐,总也不干你事。"赵玉英敢于反抗封建礼教,不懈地追求爱情自由和幸福婚姻的性格,在《冥拒》中得到了最充分的表现。

如果说剧本通过赵玉英形象的塑造,赞扬了青年男女要求个性解放、婚姻自主的思想,那么,在王伯宁身上则寄寓着作者对现实的讽刺和鞭挞。吴梅《西园记跋》说:"《冥拒》一折,尤为千古奇文,自有净丑以来,无此妙人妙语。【混江龙】一支,痛詈纨绔子弟。【寄生草】曲又调侃文人。此等词宜击唾壶歌之,岂料出诸净角口吻。余故谓五种内净丑角,以此记为最也。且明人传奇,凡净丑诸色,皆不从生后着笔。此作直是创格,当与《绿牡丹·帘试》出,同为破天荒之作。"王伯宁出身于官宦之家,倚仗着父亲的权势在"杭州城内惯使势撒泼",过着花天酒地、纸醉金迷的荒淫生活,以致被酒色淘空了身体,一病呜呼。这是在封建社会相当普遍的现象。【混江龙】一曲概括了纨绔

子弟从鼎盛到衰败的经历，指出这些威风一时的小人不会有好下场，在当时颇具典型意义。王伯宁不学无术，几于白丁，却企图侥幸一第。此剧《幸想》一出，写王伯宁准备应试，想出了贿赂试官，买通关节，夹带答卷，雇枪手代考等舞弊手段。明代科场弊端丛生，至明末越演越烈，科场舞弊案层出不穷。科举制度的腐败，不仅导致政治的黑暗，而且毒害了许多文人，王伯宁实际上也是个受害者。明末世风日下，有些文人打着名士的旗号追名逐利，招摇撞骗。吴炳对这样的现实深为不满，他借王伯宁之口，发泄了自己愤世疾俗的情绪。“你看天下人能有几个识字的？止不过套成剽窃野狐禅”，正是骂尽了天下无耻的文人。

这是一出全由净角演唱的戏，在明传奇中并不多见。中国的戏曲历来有净丑插科打诨、逗笑取乐的传统。在大多数戏曲中，净丑的表演只是起到调节演出节奏，活跃剧场气氛的作用，往往与剧情的发展、人物的塑造相游离。《冥拒》虽由净角主唱，但不是一般的过场戏，而是在全剧中占有举足轻重的地位。在这一出戏中，赵玉英的性格得到升华，王伯宁的形象塑造最终完成，作者批判现实，赞扬个性自由的民主思想也得到了充分的体现。王伯宁的表演带有几分插科打诨的喜剧色彩，但剧本通过这个形象所揭示的思想意义是很严肃的。此出的语言，主要是宾白，基本上做到李渔所说的“俗而不俗”，既通俗诙谐，又不流于恶趣。如王伯宁与赵玉英的一段对白：“(净)我且问你，你如今往那里去？(小旦)到西园外宅，访一个人。(净)这是张绣林寓所，你去做甚？难道看上了他，与他有帐么？(小旦)有帐无帐，总也不干你事。(净气介)罢了罢了，一发干出这等丑事，我亲丈夫不管谁管？”王伯宁到了阴间，还要以赵玉英的亲丈夫自居，摆出一副大男人的架势去干涉赵玉英的行动，结果碰了一鼻子灰。活脱脱地表现出王伯宁蛮横无理、不知好歹的纨绔习气，极具喜剧效果。不过王伯宁的唱词，运用典故太多，与他不学无术的“白丁”形象不相符合，这是剧本的一个缺点。　　(马美信)

情　邮　记

吴　炳

第十三出　补　　和

(老旦、净上)不向掌中伸细指，反从鼻上捏尖头。夫星不照奴星照，一段乡心万里愁。(老旦)奴家张阿连。(净)奴家李翠娟。(老旦)枢府选取

小夫人，你我两人都不中选也罢了，不想反卖做跟随小夫人的。(净)正是。张家姐姐，你偌大年纪，因何还不嫁人？(老旦)不要说起。奴家当初也略有些颜色，也有人讲过聘财，争奈爹娘妆乔，论千数百，阻四推三，弄到如今，年纪长了，鬼也没得上门。见是过时货物，只得贱价发行，把我卖在人家充个使女。这还是折本，还是赚钱哩？若早些出脱奴家，怕不早生男育女，也省得口中熬出清涎，便嫁个单夫独妻，何至向人前看他冷面。咳，这也是命该如此了。总则是前生孽障，枉埋怨今世爹娘。(净)奴家容貌原看得过，倒是面上多了几点花粉。前日拣选的时节，已自选上了，怎奈捏手摸脚，那差官忒煞玲珑，好教我露尾藏头。就略略有些斑驳，若是选上了时，我好不会妆小老婆的嘴脸，一般儿颤语娇声，使家主婆的威风，整日价敲奴打婢。谁知双陆无梁①，反输一帖，把一个好端端的奶奶夫人，与我起个号儿，叫做甚么春梅、秋菊。我想天下有甚好女子，芦席放在地上，与我高低也只几分，那个又不是大夫人。田鸡跳在盘中，比我重轻不过几两。(老旦)李家姐姐，我是要学舌的，叫夫人打你下下截来。(净)劣丫头不要慌，我本是再出世的无盐②，谪下凡的魔女。虽然貌丑，倒是命高。枢密爷见我古怪形容，反道有些福分，他老人家昏花眼力，或者也说我真个妖娆，便坐了第二第三把的交椅，怕不打的你没规没矩的花娘。(老旦)只管白话③，夫人将次起来梳洗，快去伺候。(净)姐姐，那拈花贴翠、画眉点唇，奴家一些不知道。大家分开，奴家只值这个马子便了。(老旦笑介)也罢也罢。(同下)(小旦上)

【风入松慢】银河泻水锁孤城，如带回萦。我愁肠九曲便是河身影，还则笑河流急泻无情。古驿何年水啮，行人一夜心惊。

乡梦难成怕晓钟，枕函敲破恨重重。垂头戢翼凭羁绁，不信人情肯放笼。我紫箫自离家之后，即便解维，不能骎消停几日，再通个信儿。后因河决，改从陆路。咳，舟中虽则愁闷，也还是南方光景，如今家乡愈远，风物迥殊，连日趱路，甚是疲倦。此间是黄河驿，波涛之声彻夜不绝于耳。你看驿亭寂静，好凄楚人也。

【忒忒令】乱蛛丝床头暗萦，破纸条隙间虚钉。通没修整，冷落非人境。(行介)我这里暗猜疑，猛回头，忙那步，那壁厢怕不是鬼影。

前面是甚么人？

【嘉庆子】原来是瞳眬日上阴掩映，把树叶玲珑散一庭。转过栏边曲径分，紫蔓绊青藤，踏短砌上孤亭。

亭子壁上谁人题的诗？待我看来。(念生诗介)

【尹令】看他一般般恨他薄命，一星星诉他孤冷，可是一声声教奴侧听？君去几时？刚留这一首诗词作证明。

他自题姑苏刘乾初。他是：

【品令】天生少年，初学风魔病。挥毫搦管，特地卖聪明。闲庭悄迥，想出他徊旋影。怯怯低叫，怕有个人儿应。下边早有和韵，敢是我孤魂，逐响寻声先和成？

(念旦诗介)原来和诗的也是个女子。

【豆叶黄】这锦心绣口，也出娉婷。我则道世上只我多情，看他的诗呵，应笑我心儿还硬。他道闺中娇质，病里远行，只三四句不堪人听，只三四句不堪人听。怎不全和？想搁笔沉思，百感俱生。

【玉交枝】不全题咏，看诗余又不署名。你看女人家簪花媚格温柔性④，终不似那书生扫千军笔阵纵横。(看惊介)呀，这诗是小姐写的。蓦然瞠眼心暗惊，好似旧时闺阁多娇倩。(泪介)早教人珠泪顿倾，早教人珠泪顿倾。

呀，差了。小姐正随老爷夫人在任，怎么到这驿中来？(想介)敢则怕老爷升了？我在家时并不曾有这信息，就是我行后升迁，那有行程反在我前面的。

【月上海棠】枉系情，羞花长伴桑榆景。算金炉画省⑤，那到邮亭。小姐，你只恨载离愁画舫偏轻，又谁知道趱道路把飞旗重整？小姐，你便想我念我梦我呵，只好心相领。水陆歧途，怕梦魂难定。

(又看介)这诗不是小姐所作，为何口端墨迹相像得紧？只怕还是他做的。

【六么梧桐】新诗隽冷，谁人得似，一往情深？便则这刘郎壁上有同声，可须我续貂成？我想那刘郎和韵的女子和奴家呵，一样飘零，合结天涯社盟。

待我补和了后四句。(题介)真娘墓上空题句⑥，燕子楼中几度春⑦？十斛珍珠等闲看，不如荆布本来贫。(掷笔泪介)

【江儿水】乱洒无梢泪，挂壁丁⑧。但似这随人适意闲联咏，便平生隔面称同病。你则听临风朗读能相应，空自车尘逐骋。翠绕珠围，不与风流消称。

(倒介)(老旦、净上)呀嗄，夫人怎么倒在地上，快扶起来。(扶介)

【川拨棹】这闲荒径，独行来忒冷静。(小旦)我一时间倦眼难撑，我一时间倦眼难撑，软咍咍头低足轻。(合)且扶将栏上凭，怕吹来风不应。

(老旦)敢有甚疼痛？

【前腔】我的心肠只自疼,(净)身子有甚不好么?(小旦)我的身躯原可憎。(老旦、净)敢着鬼了。(小旦)那壁上现显出精灵,那壁上现显出精灵。(老旦、净哜介)(小旦)几时得昏迷再醒。(合前)

(内掌号介)(老旦、净)外面夫马已齐,夫人这等体弱,怕行不得。(小旦)只管扶我上轿,休要众人守等。

【尾声】你与我轻轻衬得到前厅⑨,自离家便做出这般娇病,还则怕今后游魂滞驿亭。

[集唐]一来赢写一联诗,发遣将军欲去时。

寂寞江天云雾里,断肠烟柳一丝丝。

〔注〕 ①双陆无梁:双陆,古代一种博戏。明谢肇淛《五杂组》:"其法以先归宫为胜,亦有任人打子,布满他宫,使之无所归者,谓之'无梁',不成则反负矣。"此句意谓欲胜反输,想当夫人,反而成了丫头。 ②无盐:指战国时齐宣王后钟离春,无盐人,有德而貌丑,故后世常以无盐代指丑女。 ③白话:闲聊。 ④簪花媚格:南朝袁昂称卫恒书如"插花美女,舞笑镜台",后称书法娟秀工整者为簪花格。 ⑤画省:原指尚书省,此处指官衙。 ⑥真娘墓:在苏州虎丘。真娘为唐代吴中名妓,死后其墓成为文人凭吊的胜地。 ⑦燕子楼:故址在今徐州市。曾为唐贞元时尚书张愔的爱妾关盼盼所居,张死后,盼盼独居此楼而不下十余年。 ⑧壁丁:墙上挂东西的短钉。丁,钉之古字。 ⑨衬:同蹭,慢吞吞地走。

《情邮记》是一部构思新奇、情节曲折的戏剧作品。剧写书生刘乾元应同窗萧一阳之邀,前往青州,路过黄河东驿,在壁上题了一首七言律诗。枢密阿乃颜差人到扬州买妾,没有合适的,扬州通判王仁无奈将婢女紫箫认为己女嫁给他。王仁因此擢升长芦转运使,携带妻子和女儿慧娘北上赴任,途中留宿于黄河东岸驿。慧娘见到壁间题诗,称赏不置,援笔作和,仅成半首,匆匆离去。紫箫被迎娶进京,从水路改走陆路,在慧娘之后到达驿站,见和诗不全,遂补足题壁而去。刘乾元访友不遇,返回驿站,见壁上和诗,打听到是枢密新娶小妾所作,就追赶进京。紫箫进相府,阿乃颜妻性妒,欲将她转卖他人。萧一阳以千金赎出紫箫,使与刘生成婚。刘生偕紫箫谒王仁,王拒不相认。后来刘生中状元,授淮南路参知官。刘生得知驿站壁间和诗的前半首是另一女子所作,千方百计寻找这位女子。阿乃颜事败削职,王仁受到牵连,被押送扬州候审,主审官即为刘乾元。紫箫顾念旧情,嘱咐刘生庇护王仁。驿丞赵德知道刘生要找的女子就是慧娘,诈以慧娘为亲戚女,许与刘生,谋救王仁。最后真相大白,刘乾元立慧娘为妻,紫箫为妾。无疾子《情邮记小引》云:"此记,香阁中有两能诗女子,一奇也;先后居停,一诗两和,二奇也;邮亭何地,婚姻何事,咏于斯,梦于斯,证果于斯,三奇也;情深联和,一而二,三而四,

竞秀争妍，各极其至，四奇也；甚而枢府之金屋，不克藏娃，运使之铁肠，不堪留意，婉转作合，双缔良姻，五奇也。"吴梅跋《情邮记》，评论说："吕药庵读此记，比诸武夷九曲，盖就剧中结构言之。余谓此剧用意，实似剥蕉抽茧，愈转愈隽，不独九曲而已。"吴梅称此剧"为石渠(吴炳号)之冠，亦为明代各传奇之冠"，虽有些过誉，但就戏剧结构而言，此剧确有独到之处。

《情邮记》旨在揭示"情"在社会生活中的重要作用，指出"情"是维系人际关系的基础，人们的一切活动"无一不本于情"。作者所说的情，不仅指男女之间的爱情，还包括了父母子女的亲情、朋友之间的友情、主仆之间的恩情。剧本通过曲折离奇的情节、优雅清丽的曲词、形象生动的宾白，把笔触深入到各色人物的内心世界，刻画出他们丰富复杂的感情生活，歌颂了剧中人物美好的情操。这一切在《补和》中得到了充分的体现。

紫箫离开熟悉的生活环境，孤身远嫁，不如意的婚姻使她感到沉重，旅途的艰辛使她身心疲惫不堪，荒凉的驿亭、凄凉的景色更使她愁肠百结。"我愁肠九曲便是河身影，还则笑河流急泻无情"，这句唱词，乃从古诗"泪添九曲黄河溢"化出，却比原句想象更加奇特夸张。紫箫满腔愁绪无处倾诉，当她看到刘乾元的题诗后，立刻被诗中流露的哀怨情调所打动，产生了强烈的共鸣。她由诗及人，对素昧平生的刘乾元暗生情愫："天生少年，初学风魔病。挥毫搦管，特地卖聪明。闲庭悄迥，想出他徊旋影。怯怯低叫，怕有个人儿应。"紫箫是个痴情的女子，她顾及主仆情谊，愿冒充王仁之女嫁与阿乃颜为妾，但她内心对爱情的渴求并未止息。紫箫作为一个侍婢，丧失了婚姻自主的权利，她只能把感情寄托在想象中的人物身上，就此而言，她与《牡丹亭》里的杜丽娘有相似的处境和遭遇。紫箫希望感情有所寄托，可是她不能坦率地表白自己的感情，只能"怯怯低叫"，既怕旁人听见，又怕题诗之人会真的答应她。"怕有个人儿应"，一个"怕"字，把紫箫期盼、胆怯的心理刻画得入木三分。紫箫接着看到慧娘的半首和诗，顿生同病相怜之感。她从字迹辨认，觉得是小姐写的，可转念一想，又认为不可能。小姐正在扬州官衙，怎么会来到黄河东驿？即使老爷升迁，行程也不会赶到自己的前面。想到这里，对小姐的思念之情涌上心头，"早教人珠泪顿倾"。作者把笔墨从男女相恋之情转向闺阁女友手足之情，写得更加婉转动人。紫箫再三玩味和诗，又觉得口气笔墨与小姐十分相似，只怕还是她作的。剧本通过紫箫反复寻思的过程，把人物的内心活动描绘得淋漓尽致，同时增加了舞台的戏剧性。吴梅说此剧"文心之细，丝丝入扣"，确非虚论。

此剧的语言也具有相当高的艺术成就，字字镂肝刿肾，能达难达之意，善言难言之情，使读者莫知其用笔所在。即以《补和》一出而言，有些曲词抒情写景浑然一体，达到了情景交融的境地。如【忒忒令】："乱蛛丝床头暗萦，破纸条隙间虚钉。通没修整，冷落非人境。我这里暗猜疑，猛回头，忙那步，那

壁厢怕不是鬼影。”曲词写尽驿亭破败荒凉的景象，衬托出紫箫孤苦胆怯的心情，在舞台上营造出幽峭凄清的艺术氛围。有些曲词构想极其精妙，非寻常人所能想象得到。紫箫在看到慧娘和诗后，觉得这首诗完全表达了自己的感情，产生一种同声相应、同气相求的感觉，于是唱道：“敢是我孤魂，逐响寻声先和成？”把慧娘的诗说成是自己梦魂所和。剧中曲词皆是作者惨淡经营所得，却无斧凿痕迹，如【豆叶黄】：“这锦心绣口，也出娉婷。我则道世上只我多情，应笑我心儿还硬。他道闺中娇质，病里远行，只三四句不堪人听，只三四句不堪人听。想搁笔沉思，百感俱生。”此曲明白晓畅，通俗如话，却将紫箫此时的心态神情刻画得惟妙惟肖，达到了本色当行的上乘境界。（马美信）

画 中 人

吴 炳

第九出 画 现

（画先挂在场）

【正宫引子燕归梁】（生上）从天盼下青鸾信①，没把鼻笑痴人②。不论法术假和真，侬自愿效殷勤。

随梦度愁城③，东风太少情。可怜春尽夜，犹听子规声。小生将这幅画儿晚叫到明，明叫到晚，一连十三四日，真是心无二念，目无转睛，口无停响。师父说三七应验，如今已是二七，也该略略有些光景了。怎还是这等漠然的？（叫介）我叫得好，你就该欢喜。

【过曲渔灯儿】总不望鉴微忱满脸生春。就是叫得不好，你也该恼，或者也嫌聒絮作意生嗔。又不欢喜又不恼，难道你手掩着明珰做不闻④？俗说背后呼名要打喷嚏，也该有连声香喷。硬帮闲，敢还是我不会温存？

待我净一净手儿拈香再叫。（虚下）

【前腔】（旦魂走上）猛可里不回头走出家门。恍则似软踏轻骑一片云。（内犬吠）（旦惊介）是何处小犬啐啐声不稳⑤？闪得我百忙中褪了鞋根。似这般，雾沉沉想是黄昏。（下）

（生叫上）叫又叫不来，怎处？我想绝世佳人，定爱才子。且把我做的文字请教。（出文对画介）

【锦渔灯】这是我覆酒瓮，三都旧文。琼枝暂借你，蘸霜毫公道评论。又不答应，想是才疏学浅，看不上眼哩。小生也无物孝敬，烹得一壶好茶在此。(捧茶对画介)请茶手捧着雪色兰风一盏春，略用些么，怎生的半滴也不沾唇？

(作泼茶惊介)险些湿了他的衣服，好不小心！(作抹桌介)(旦不上场只在内唱)(生惊作各处听介)

【锦上花】(旦内唱)听得来语逼真，只在此左近邻。想不须杏花沽酒过前村。(暗上介)真有个薄幸人，瞥见了没处存。呀，这画上庞儿怎与奴一样得好？想就是我魂灵了。(掩入画后介)我把真身合上画中身，莫脱了精魂。

(生)这声音只在画里，像是有些意思了。(看惊喜介)那、那、那眼睛方才好像一转。

【锦中拍】刚则见秋波溜人，咦，咦，眉也动起来了。怪双黛微颦，咦，口也开了，想要与小生讲话。迎风蕊开心不吝。(叫介)怎还不应？辞铺鸟试翎终嫩，妙，妙，和身都动，像要旋转的一般。恍轻摇一天潇湘水痕。琼枝，你快些下来罢！捻得住风牌月印，捉得就情踪意跟。好一阵花粉香。假粉生香，连环珮也响起来。死环流韵。(内鸣锣)(生惊介)果然的活翻身浑不信。(旦忽从画边走出)(见生作羞态欲下)

(生扯介)怎、怎、怎又要上画去？则被你叫得小生好苦！决不放你去了。(作见介)请问小娘子可是天仙？

【锦后拍】(旦)漫说道莽张骞渡天津⑥，纂改七夕到春旬⑦。(生)敢是神女？(旦)笑高唐错认⑧，笑高唐错认。(生)这等是谁家宅眷？(旦)奴家郑太守女儿，父亲在京，同母亲寄居此地。(生)总在城中，想也不远。(旦)可知靠东墙宋家原近⑨，只漏春风小字几时闻。(生)尊字琼枝，小生一口认定，再不差的。(旦笑介)甚着紧，似声声忒狠。(泪介)侧耳到伤心，不禁泪沾巾。

(生)小生庾长明，粗有文声，尚无家室。今夜暂谐幽好，来朝议遣良媒。(旦)且待父亲到家，再作道理。(生)小姐，这画与你可是一般般的？(旦看介)果然一般，是谁手笔？

【北骂玉郎带上小楼】(生)这便是我管底花香逗彩痕。(旦)敢在那里见我来？(生)何从窥鸾影，拜辇尘。(旦)可曾做梦？(生)依稀魂梦只三分，总非真。怎似这合体分身？不欺小姐说，都是小生意中想象这个俊庞，一笔描就的。(旦)谢君家意亲，谢君家意亲，竟写出色笑情颦。

(生)小生叫得好苦！看猩猩血唇，看猩猩血唇，恼乱他啼鸦晓阵，陪侍他哀猿夜韵。(旦)可怪道热透双轮，可怪道热透双轮，松完宝钏，瘦断湘裙。(生拜介)(旦扯介)庾郎何劳下拜？(生)平日对画上芳容，兀自焚香顶礼，如今小姐亲自到来，怎敢不拜？(旦)庾郎生受你了。(生)望卿云遥领，受万菲千芹。这本等的肃衣冠，见大宾何须谦逊。

今宵剩把银缸照，犹恐相逢是梦中。(同下)

〔注〕 ①青鸾：指青鸟，神话中专为西王母取食传信的鸟，后世多用作信使的代称。宋赵令畤《蝶恋花》词："废寝忘餐思量遍，赖有青鸾，不必凭鱼雁。" ②没把鼻：即没巴鼻，意为没来由，无端。 ③愁城：指愁苦的心境，典出北周庾信《愁赋》："攻许愁城终不破，荡许愁门终不开。" ④明珰：珠玉串成的耳饰。 ⑤哮(láo)哮：狗叫声。 ⑥"漫说道"句：宋胡仔《苕溪渔隐丛话前集》引南朝宋宗懔《荆楚岁时记》："张华《博物志》：汉武帝令张骞穷河源，乘槎经月而去。至一处，见城郭如官府，室内有一女织。又见一丈夫牵牛饮河，骞问云：'此是何处？'答曰：'可问严君平。'织女取槎机石与骞而还。"天津，天河的渡口。 ⑦七夕：中国传统节日名，农历七月七日夜，相传此夕织女、牛郎两星会于天河。民间有七夕结彩穿针，陈列瓜果，向织女乞巧的习俗。 ⑧高唐：战国楚馆台名，在云梦泽中，宋玉《高唐赋序》记楚怀王游高唐，梦一女自称"巫山之女"，"因幸之"，女"去而辞曰：'妾在巫山之阳、高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。'" ⑨东墙宋家：战国楚宋玉《登徒子好色赋》："(宋)玉曰：'天下之佳人莫若楚国，楚国之丽者莫若臣里，臣里之美者莫若臣东家之子，……嫣然一笑，惑阳城，迷下蔡。然此女登墙窥臣三年，至今未许也。'"

《画中人》传奇是吴炳《粲花斋五种》之一。其故事情节甚为离奇：扬州才子庾启，按照自己心目中的理想形象画了一幅美人图，挂在书房。一日，庾启与表兄一同拜访华阳真人，得其真传，知道了令画中美人走出画面成为真人之法。他记住了真人"天下人只有一个情字，情若果真，离者可以复合，死者可以复生"的话，回到家里，对着画跪、拜、玩、叫，叫了二七十四天，果有应验，画中人竟然眉目动转，继而步下画来，见到庾启一时羞怯想返回画上去，被书生拉住遂成连理。这女子，竟也确有其人，是官宦郑家之女名琼枝，她受到庾生的声声呼唤魂离躯体，来到庾生身边。这一对男女"人魂结合"后，又经过种种磨难，有情人这才成了眷属。这里所选的第九出《画现》，正是男女主人公"案头、画上"声气相求，第一次相见的情形，是全剧最为精彩的片段。

一开场，生上唱了首【燕归梁】，表明自己近期"叫画"叫得好辛苦，对依然无动于衷的画上美人禁不住有点埋怨情绪。正在这时，美人来了！"猛可里不回头走出家门。恍则似软踏轻骑一片云。"腾云驾雾的，正是"魂旦"的身段舞姿。忽然不知何处有一两声犬吠传来，吓了她一跳："闪得我百忙中褪了鞋

根。"这哪里像是魂魄的行动？分明是离家私奔小女子的举止心态！这段戏演起来一定很好看，飘飘欲仙地行进中，忽然一个顿挫，令她手忙脚乱起来，拖着鞋或者边走边提鞋，这才走完全程。在这首【渔灯儿】曲里，最后她唱道："似这般，雾沉沉想是黄昏。"魂儿还保留着许多"人"智，能辨清晨昏，知道"月上柳梢头，人约黄昏后"，懂得入夜才是私奔的好时机，有趣！

庾启洗手拈香，又来叫拜。魂旦上场后，见到自己的画中形象，唱道："我把真身合上画中身，莫脱了精魂。"她的魂便飞入了画里。听到画卷之上忽有歌声飘出，庾启不禁又惊又喜，一段【锦中拍】唱中夹白，把画中人渐活渐动的过程，有层次地形容出来："(白)那、那、那眼睛方才好像一转。(唱)刚则见秋波溜人，(白)咦，咦，眉也动起来了。(唱)怪双黛微颦，(白)咦，口也开了，想要与小生讲话。(唱)迎风蕊开心不吝。"这里三句，"秋波溜人"、"双黛微颦"、"迎风蕊开"写目、眉、口，均是中国传统韵文的惯用手法，但这里因有念白的穿插，使雅丽曲辞变得十分通俗明白。这当然有助于演给各式人等看，妇人童子一样可以看懂。接着两句"辞俦鸟试翎终嫩"、"恍轻摇一天潇湘水痕"，中间也有说白："妙，妙，和身都动，像要旋转的一般。"说这画中人像只刚刚学飞的雏鸟，辞别母鸟，展开嫩翅，轻轻地回旋翱翔，像是潇湘水遇风，漾起连天的碧痕。这是写身姿，暗用了"潇湘女神"之典。生跟着唤道："琼枝，你快些下来罢！"又唱："捻得住风牌月印，捉得就情踪意跟。"那是在表明自己与美人情投意合。最后，闻见了粉香，听见了环佩响，画中人走了下来，这是庾生多少天来所盼望所争取的，一旦得以实现，反倒"浑不信"起来。

如果说第二支【渔灯儿】是特为旦角设的主曲，那么，这首【锦中拍】则是生角的重点唱段。巧妙的是，这曲子虽由生角唱出，却像一面镜子一般为我们映出女主人公的情态，让我们看到：一个被爱人呼唤、为情所动、情窦初开的女儿家，是多么的勇敢、多么的可爱！

下一曲【锦后拍】，是生旦对话，生白旦唱，一问一答。互相作了自我介绍。《画中人》是南曲系统的传奇剧，却杂用北曲，是为"南北合套"，后一曲【骂玉郎带上小楼】就是北曲。这段又说又唱的曲白，表现男女主人公对两人的奇特的相识经过，自己也觉得不可思议："何从窥鸾影，拜辇尘"，"依稀魂梦只三分，总非真。"庾生承认："都是小生意中想象这个俊庞，一笔描就的。"故而这"画中人"，原是他的"意中人"！

这是一出"以意会情，以情现相"的戏，是表现全剧主题——标举真情、表现爱情异乎寻常力量——的重头戏。作者妙笔生花中亦有所继承：一是汤显祖的《牡丹亭》，一是大量流传的"画中人"民间故事。五代《闻奇录》记唐进士赵颜得一美人图，名曰"真真"，昼夜呼之，遂成婚配。同类故事在大江南北、黄河上下都有，天津一带的与"杨柳青"年画结合，山西一带则与"九天玄女"传说结合。这些，都能看作《画中人》一类剧作的民俗文化底蕴。这，大概正

是《画中人》等故事、戏剧在民间流传经久不衰的根本原因。 （翁敏华）

绿 牡 丹

吴 炳

第八出 闺 赏

【双调过宫步步娇】(旦上)想昨日倚马征书吟不稳①，点窜无加润，匆忙便示人。到如今棘后回思②，恐断泥金信③。得失寸心扪，倒不如我哥哥，做旁人倚徙看棋阵。

好笑我车静芳，受人雇倩，代作会文，好不担着干系！只恐怕考得低了，不像体面。闻得哥哥去听发落，怎还不见回来？(丑袖卷上)济人须济急，为人须为彻。(连揖介)妹子多谢！(旦)考在那里？(丑)侥幸第二。(旦)也不见得高，有何可谢？(丑)妹子说那里话！若照你哥哥本领，莫说第二，就是六等也还没得考哩。方才发落的时节，何等光彩！

【江儿水】虹吐胸中气，花生面上春。(笑介)妹子，你诗里做出甚么"一朵绿云"，那沈翰林古怪，就说倒像女人口气，几乎露出马脚来。那主司贼眼连忙问，(旦惊介)哥哥怎么回答？(丑)我只一口咬定自家做的。我门生老脸朦胧认，总亏你佳人假手殷勤衬。妹子，我们考在前面的也只如常，那考末的光景一发看不得。羞涩有言难尽，不敢同群，一径望家先奔。

(内云)大官人，柳相公差苍头相请。(丑)就来了。原是旧知交，更添新气色。呀，会卷在袖里，你看完了，等我传与各家。(作付卷与旦)(先下)(旦看介)第一名柳五柳。

【尹令】怪他占咱第品，第二名车尚公。笑他借咱资本，第三名顾文玉。谢他衬咱身分。沈翰林，你收了一个女门生了。书生绣裾，可也好点缀春风桃李门。

看第三卷倒也不弱，自是名流手笔。后面的尚然如此，那第一卷不知怎么样妙哩。(咏生诗介)天下竟有此才子乎！

【品令】苔花影接，正无处觅檀痕④。文心缕索，不怕鬼神嗔。奴家平昔吟咏之暇，想古人风流才俊，不可复得。千秋格韵，今日顿消尽。闺

房不揣，也妄学弄朱拈粉。君是何人？振雅嘘风只得拜后尘⑤。

我想车静芳，虚负姿容，枉夸文藻，年已及笄⑥，未知所适。哥哥既不以为念，奴家又不好自言，只恐骏马驼痴，被人耻笑。唉，若得才具如此生者，以托终身，奴愿毕矣。(泪介)

【五供养】潸然自忖，不分今生便付沉沦。若奴家是个男子呵，结成连袂好，朝夕细论文。才名伯仲，也不道十分衰褪。他看我的诗，只说果然是哥哥做的了。冷落金钗友，不相闻，空余肠断到黄昏。

(老旦上)夜雨空阶急，春灯小盏明。小姐，闻得大官人考在第二，难道外人才学，再有强似你的？(旦)保母说那里话！

【玉交枝】他是千人英俊，漫思量寻常等伦。聪明只许骄闺阃，难道占雄风反压倒头巾？(老旦)小姐，你三人呵，似曹刘割据方鼎分，锦标怎不让我烟花阵？(合)料时名词场噪闻，料时名词场噪闻。

(老旦)小姐，你且说他姓名与老身知道。(旦)柳五柳。(老旦)耳朵里常常听得有个柳五柳，是了，他与大官人不时往来。

【前腔】家居邻近，论交情称为狎宾。(旦)怎样一个人儿？(老旦)老身不曾关心看他，只晓得旧时王谢好家门⑦。(旦)原来是旧家。他家的事体，你可也知道些？(老旦)但诸凡未及相询。(笑介)小姐，要知道他也不难，待老身去访一访就是。(旦)保母不要造次。怕东家未必真宋邻⑧，溪桥枉探梅花信。(老旦)老身居址，就在他城外庄房左边，过去看看，也不妨事。(合)想其人当如此文，想其人当如此文。

(旦)这等，保母明日去访问一遭儿。卷已阅完，送还大官人便了。好书快眼愁将尽，媚句钩肠懒再吟。(下)(老旦)小姐，小姐，你倒看上那人了？你父母俱无，婚姻未遂，我做乳母的日夜在心。只愿早招个俊俏姐夫，和你一般文学。不免早往柳家打听便了。

【尾声】佳人才子真风韵，也要得因缘帮衬，可知我引线牵针原是个里人。

〔注〕①倚马：南朝宋刘义庆《世说新语·文学》记桓温北征，袁虎随从，因事免职，一天正好要出布告，桓温"唤袁倚马前令作"，袁虎"手不辍笔，俄得七纸，绝可观"。后因以"倚马"为才思敏捷之典。　②棘后：科举考试之后。唐五代试士，以棘圈围试院，故称考场为棘围，后亦作棘闱。　③泥金信：在涂金粉的笺纸上写的信。　④檀痕：带香粉的泪痕。　⑤"振雅"句：振雅嘘风，犹言扬抗风雅。拜后尘，《晋书·潘岳传》："岳性轻躁，趋势利，与石崇等谄事贾谧，每候其出，与崇辄望尘而拜。"此处意谓甘拜下风。　⑥及笄(jī)：女子年满十五岁。笄，簪子。　⑦王谢：东晋时琅玡王氏、陈郡谢氏为最显赫的世家大族。此言"旧时王谢"，表明其人家业已衰。　⑧"东家"句：战国楚宋玉《登

徒子好色赋》:"天下之佳人莫若楚国,楚国之丽者莫若臣里,臣里之美者莫若臣东家之子,……然此女登墙窥臣三年,至今未许也。"

《绿牡丹》这部喜剧作品是明末传奇作家吴炳的代表作。剧本生动地描绘了两对男女青年的爱情婚姻故事,一对是谢英与车静芳,他们分别为东家柳五柳和哥哥车尚公代笔,参加咏绿牡丹文会,由此而相识、相爱;另一对是顾粲与沈婉娥,也通过绿牡丹诗咏相互爱慕。最后,在婉娥之父沈重的帮助下,这两对青年以自己的聪明才智,排除了假名士柳五柳和车尚公的障碍,有情人终成眷属。

第八出《闺赏》是一出注重感情描写的唱工戏,表现闺中女子车静芳因"绿牡丹"诗篇而引发的一连串心理活动,可谓是一出女主人公的内心独白戏,刻画曲折细腻,塑造了一个才高要强而又善感多愁的才女形象。

本出戏一开始就将静芳置于忧虑中。替兄长所作的咏绿牡丹诗拿出去"示人"之后,她一直在焦急地等待外界评议的结果。这位初露锋芒的女才子,盼望得到人们的肯定,因此对自己的"草率成篇"后悔不已,担心由此"断泥金信"。当然她对自己的才学是有信心的,她只是后悔昨日作诗过于匆忙,未经细细思考,这种担心与盼望的交织毕竟令她坐立不安,不禁羡慕起当事人哥哥来,他竟能"做旁人倚徙看棋阵",十分悠闲地旁观结局。虽然此诗署以哥哥车尚公之名,但对静芳来说毕竟是对自己才学的一次检验,素来的自信好强、高度的"文责自负",都让她不能不担心"考得低了,不像体面"。当得知考了第二名时,静芳松了一口气,但随即又让她不满足起来:"也不见得高。"这样淡然的口吻,与车尚公"虹吐胸中气,花生面上春"的得意忘形恰成鲜明对照。听说主考官对诗中的女子口气产生怀疑时,她一直紧张着的心情更形紧张。在当时,闺阁诗文是不能随便示人的。车静芳作为一名封建礼教束缚下的大家闺秀,不能不顾忌到这一点。她急于知道哥哥是怎么回答的,这与其说是怕哥哥说漏了嘴,不如说是怕自己得个浮浪之名。好在车尚公说当时一口咬定是自己做的,才让静芳放下心来。

车静芳在为自己一个闺阁弱质能与书生平起平坐,"点缀春风桃李门"而得意之后,随即又为未能夺得第一名而遗憾。但当她读到了夺得魁首的诗后,却深深为之折服,叹道:"天下竟有此才子乎!"在与自己的诗细加比较、深加品第之后,她认为此诗足可上追古人,她为自己的浅见陋识羞愧,"振雅嘘风只得拜后尘",此时的车静芳对对手已是心悦诚服。

如此巧夺天工的诗才,如此锦心绣口的文士,怎不让多情少女神往,引发身世之叹?才貌出众,却不幸父母双亡,只有一个对她漠不关心的哥哥,让她不能不对自己的终身大事担忧起来,暗自祈求能遂己所愿嫁一个"才具如此生者"。但愿望只能是愿望,女儿家的婚事怎能自主?想到此,不禁潸然泪下。

难道就这样服从命运的安排，“今生便付沉沦”？她不甘心。她多么希望自己是一个男子，能够与知音“朝夕细论文”。可见她追求的并不只是个归宿，而是一种人生的高境界。但很快，理智告诉她这只能是一种幻想，现实是两人天各一方，也许永远没有见面的机会，想也白想，“空余肠断到黄昏”而已。

车静芳此刻对夺魁者已由不服气到心仪不已。她对乳母说：“他是千人英俊，漫思量寻常等伦。”在他面前她自觉：“聪明只许骄闺阁，难道占雄风反压倒头巾？”起初“怪他占咱第品”的嗔言已无踪影，真心的佩服中更有暗生的情愫。她急于知道对方是“怎样一个人”，但乳母自告奋勇说要去探访，她又板起面孔来急呼“造次”，活现出少女的羞涩与矜持。“怕东家未必真宋邻，溪桥枉探梅花信”，原来她并不是要坚持“男女授受不亲”，只是怕探访不着枉走一遭。这内心真情，又怎能逃过世事练达的乳母之目？乳母坚持要去。“这等，保母明日去访问一遭儿”，车静芳淡淡地应允，语中却包含迫切的期待。

心理刻画是最便捷有效的人物塑造手法。此出戏将车静芳置于起伏的思潮中，表现她一会儿紧张，一会儿放松，一会儿不服，一会儿钦佩，一会儿失望消沉，一会儿又滋生出无限的希望来，如此种种的心理波澜。一首小小的绿牡丹诗，竟让闺中女子幽微的心灵上生出如许波动变化。这《闺赏》可说是全剧刻画心理最细腻传神的一出，吴炳之擅长捕捉人物心理于此可见一斑。

（包郑虹　翁敏华）

绿　牡　丹

吴　炳

第十八出　帘　试

（场上先摆试桌）（净上）不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？我柳五柳为小姐亲事，只得早来听考。出的题目原是《绿牡丹》，已付苍头叫小谢做去了。只恐小姐利害，一双娇滴滴的秋波，端端只射着帘外，不比前次会长老人家，凭我朦胧。若再叫苍头传送，可不自露破绽？不免就叫车大做这件事，小姐定不疑心。好计，好计！（叫介）车大！（丑应上）若要娶妻皆面考，今生情愿再无妻。你做文字罢了，叫唤怎的？（净）有事奉央。少停苍头拿一绺纸来，烦你悄悄送来与我。（丑笑介）这是传递了。（净）不要则声，恐令妹听见。（丑）还不曾出来。（净）没奈何，只得央及，成就

此事，沈家的亲准准让与你了。(丑笑介)也罢，将就帮衬你一遭儿。(净望介)帘内影动，想是令妹来了。(丑闪下)

【双调北新水令】(旦同老旦上)今日个绛帷高揭新创的女开科①，颤金钗至公堂坐。主司推姐姐，少不得巡绰就是你老婆婆②。这帘影低那，可便似贡举院花阴锁③。

【南步步娇】(净)只见他珠翠香风都在我身旁裹，坐起真无那④。(窥介)偷凭扇底睃。(起介)待我走个俏步儿，扭捏身躯，也做得风魔过。(老旦出帘高叫介)兀那生员！不归号房，出外闲走，不怕瞭高的拿犯规么？(净急坐介)生员在，规矩敢言苛？告宗师，初犯从轻可。(老旦)相公用心做。(净)晓得。(老旦入介)(净大声吟哦介)

【北折桂令】(旦)学蚊声聚夜成讹。(笑介)保母，你看他日里影儿，笑映日虬髯，弄影婆娑。(老旦笑介)真是好笑，倒好像羊子吃草。(净揉眼捶腰磨腹作倦态介)(旦)为甚的把深眼频摩，围腰虚簸，伟腹轻那？(老旦)这等光景，像是要睡了。(旦)再休想东床稳卧⑤，一凭你梦到南柯⑥。(净睡作鼾声介)(旦)你听鼻息如何？试问江郎彩笔⑦，可送到他呵？

(老旦出帘拍案介)(净惊介)苍头，谢相公文字可完了？(老旦高叫介)柳相公，不要睡，起来作文！(净)学生原不曾睡，正在此静想题神。

【南江儿水】隐几穷非想⑧，那里是弯肱惹睡魔⑨？妈妈，不是我文心一霎能灰堕，则我这春心一点难安妥，怎能够把琴心一谜都猜破⑩？(老旦)快做完了罢！(净)少不得还你今朝功课，掌号筛锣，免费催场烦琐。

(末上)文章已就催誊录，关节难通怕内帘。谢相公的诗，催完在此，不免传将进去。(老旦)分付门上，闲人不许放入。(作入帘介)(末)怎么处？(丑上)(手招末介)这里来！相公与我说过了，传递的东西，待我转送。(末)如此甚好。做文章的说，叫俺相公凭他盘问，只要认定自家做的。(作付文与丑介)眼望旌捷旗，耳听好消息。(下)(丑进净桌边介)柳兄，可得意么？(净)也想在肚里了，尚未写出。(各丢眼色做照会介)

【北雁儿落带得胜令】(旦)为甚的眉梢故打睃？(净、丑耳语介)(旦)为甚的耳畔频相撮？(丑近净作私付文介)(旦)为甚的殷勤直靠他？(净一面收文一面望帘内介)(旦)为甚的忙遽来瞧我？(丑仍立开作看草稿介)这草稿头一个字就妙起了。(净假谦介)(旦)保母，他两个唧唧哝哝像是传递了。(老旦作褰帘大叫介)小姐说有人传递！(丑急下介)(净)那个传递？方才就是你家大官人在此看文。(老旦)小姐，难道大官人倒替他传递？(旦)

不堤备自家哥，怕反打入他家火[11]。保母，你出去搜他一搜，莫怪我简点用心多，看不的机关当面做。摩娑，休指望针眼里轻偷过。(老旦)怎好去搜他？(旦)保母，你也好啰呵，则怕你懒巡拦自犯科，懒巡拦自犯科。

(老旦出帘介)柳相公，方才真个像有弊病。(净)若疑有弊，请搜。(作伸袖解衣与老旦看介)(老旦)不见有些甚么。(高报介)搜简无弊。(入介)(旦)明明是有弊的，既搜不出，且看他诗，就是果佳，还要再考。(净私抄低唱介)

【南侥侥令】任你清官能挣扎，怎当得猾吏巧腾那？无赃只恐难悬坐[12]。你看我扫千军快写波，扫千军快写波。

(作写完大叫介)生员交卷！(丑上)尊作完了？(看赞介)(净作得意介)小弟自家也觉得这次文字不十分出丑，只怕难入令妹尊目。(丑)待小弟袖进去看。(净)小弟拱听发落。(丑入送旦看介)(旦大笑介)

【北收江南】呀，看来是这般精妙呵，可知道破工夫值得费延俄。(丑)是用心做的了。(旦)也亏他善抄誊一字不差讹。(丑)果然誊得清。(旦)比前番佳制好还多。(丑)前番已考案首，这次该超等了。(旦)好便好，只怕不是他自己做的。(丑)妹子，你亲自监场，见谁与他传递来？(旦)你且把真情问他，把真情问他，是何人代做这首打油歌？

(丑出介)舍妹见了尊作，只管哈哈的笑。(净)想是欢喜了。可说道好？(丑)一头笑，一头说，比前番的更好。(净)这等着实中意了？(丑)只是疑心你央人做的。(净)小弟这样才学，人不来央也够了，反去央人？(旦笑介)他只道真正称赏，抵死承认。保母，你出去问来。(老旦出介)柳相公，若不是亲做的，也要直说。(净)你们三个人、六只眼看的，搜又搜过了，难道文章会平空里飞进来？(丑)你若没有弊病，赌一咒何如？(净)我就赌咒。(作罚誓介)我晓得了。

【南园林好】假言词无端诮诃，可是要赖婚姻生端撒科[13]？妈妈，我实对你说，亲事是赖不成的。(老旦)柳相公，不要这等焦躁。(净)不是我要来考，是你家小姐约我来的。文章不好也罢了，既拙作蒙加许可，为甚的重勒掯起风波[14]？重勒掯起风波？

(丑)待我进去，替你恳求。(丑、老旦入帘介)(老旦)你可听见他发作么？(旦笑介)

【北沽美酒带太平令】他只道真个值千金七字吪，便恁般弄觜两轻颠簸。只怕不辨璋獐笔底讹，惹胡卢满坐[15]。详诗意果如何？(丑)这等说起来，不当好了。妹子，你实说怎么样的？(旦笑介)他被代笔的人骗

了，跳猴狲随人牵磨，演傀儡借机挑拨。受骗的，忒糊涂没些裁夺，那骗人的，太聪明也难辞罪过。(老旦)小姐只说好笑，怕他不服。明把好笑的缘故，说与大官人知道，也好回复他去。(旦笑念介)牡丹花色甚奇特，(丑)也明白。(旦)非红非紫非黄白。(丑)不是红紫又不是黄白，准准是绿的了。切题，切题。(旦)后面二句好笑得紧，说：绿毛乌龟爬上花，恐怕娘行看不出。分明自骂是乌龟了。(丑、老旦俱笑介)(旦)呵呵，真么，假么，但由他认么。细思量，还认作倩人犹可。(同老旦下)(丑出介)

(净)令妹想没得说了。(丑笑介)我且问你，这首诗怎么样解？(净)总是极妙的了，何消解得？(丑)舍妹说你被人哄了，诗中把乌龟骂你。(净)那有此话？(丑)方才听舍妹念了一遍，还略有些影响，大家念一念看。(作共念介)(丑笑介)已后只叫你柳乌龟便了。这卷子是你自家供状，待我收好在那里。(净作夺破介)(丑)这头亲事，替你费多少心机，在中说合，今日又相帮传递，大段是成的了。谁着你抄这样诗，自打破鬼！不要说你没面，连我也没面了。请了。正是：任教挽尽西江水，难洗今朝满面羞。(下)(净)小谢这个畜生，吃了我的饭，得了我的束修⑯，倒来捉弄我！立时就赶他出门了！早晨来赴考时，何等兴头，如今冷冷淡淡，教我怎生回去？不免唱只曲儿消遣则个。

【北清江引】俏娘行强占了文昌座⑰，举子才一个。夸扬识鉴精，做作威风大。只怕不中得我这俊门生也是错。

〔注〕 ①开科：举行科举考试。 ②巡绰：巡绰官，明清科举考试试场中负责巡查管理号房的官员。 ③贡举院：科举考试的试场。 ④无那：无奈。 ⑤东床：南朝宋刘义庆《世说新语·雅量》记郗鉴遣门生往王家选婿，“门生归白郗曰：‘王家诸郎亦皆可嘉，闻来觅婿，咸自矜持，唯有一郎在东床上坦腹卧，如不闻。’”郗鉴欣赏这样的风度，访知此人便是王羲之，便把女儿嫁给了他。 ⑥南柯：唐李公佐作传奇小说《南柯太守传》，言淳于棼梦至大槐安国，尚公主，享尽荣华富贵。公主死后，他渐失势，醒来后知向之所遇，皆为梦幻，所谓大槐安国及其在国中所领之南柯郡实乃蚁穴，因悟世事，遂栖心道门。后世因以“南柯”喻梦境。 ⑦江郎彩笔：传说南朝梁江淹少时梦人授己五色笔，遂文采斐然，后罢宣城太守，宿冶亭，梦一美丈夫，自称郭璞，言“有笔在卿处多年，可以见还”，江淹探怀中，得五色笔还之。后为诗，才思顿减，人谓江郎才尽。 ⑧“隐几”句：隐几，靠着几案。此用《庄子·齐物论》“南郭子綦隐机(几)而坐，仰天而嘘，荅焉似丧其耦”之典。成玄英疏：“子綦凭几坐忘，凝神遐想。” ⑨弯肱(gōng)：犹曲肱，指弯着手臂作枕头。 ⑩琴心：以琴音传达的情意。《史记·司马相如列传》：“是时卓王孙有女文君新寡，好音，故相如缪与令相重，而以琴心挑之。” ⑪家火：同家伙。 ⑫悬坐：判罪。 ⑬生端撒科：指惹是生非。 ⑭勒掯(kèn)：即“掯勒”，“勒”亦可作“搦”。勒索，刁难。 ⑮胡卢：喉中的笑声。此指嘻笑。 ⑯束修：十条干肉，古时学生入学时要向老师送束修作为礼物。 ⑰文昌座：即文曲星。古人认为是主宰功名、禄位的神，读书

人多祀之,以求功名。

在《闺赏》一出戏中,车静芳对咏"绿牡丹"诗的魁首大有好感,让保母前往探访。保母在柳五柳家遇到的其实是俊雅的谢英,而车静芳后来亲见的却是丑陋的柳五柳,两人见到的不是一个人。车静芳不胜疑惑。正在这时,柳五柳又前来求婚。聪明谨慎的车静芳于是安排了一场面试。此第十八出《帘试》,敷演的就是这样的一场面试。

面对这场面试,柳五柳故伎重演,他让谢英在家里代为捉笔,让车尚公从中传递,而他自己,却提前在帘前竭尽表演之能事,一会儿扭捏作态,一会儿高声吟哦,一会儿又走起了风魔秀士的俏步儿来,好一副饱学之士的派头,目的只有一个:希望能够博得帘中女子的青睐。"他将自己的本质,掩藏在异己的本质的假象下。"(马克思《黑格尔法哲学批判》导言)这种反差,正是可以产生强烈喜剧效果的地方,使他成为剧中其他人物和观众嘲笑的对象。

可是等了一会儿,柳五柳就不耐烦起来了,他揉眼、捶腰、摩挲肚皮,倦意大作,不久就鼾声大发起来。这一连串的丑态,车静芳在帘中看得一清二楚,对此人的老底已摸到八九分。"再休想东床稳卧,一凭你梦到南柯",她的主意已经暗中打定。她让保母去叫醒柳,问他:"江郎彩笔,可送到他呵?"这明摆着揭了他的老底,柳五柳却还不知羞耻地竭力掩饰,说自己是"隐几穷非想",不是"弯肱惹睡魔"。这种欲盖弥彰的自作聪明,低劣得可笑。此处,在柳五柳自身素质与自我感觉的反差之外,又增添了与车静芳的聪慧的对比反差,喜剧色彩更为浓郁,表现了吴炳善于抓住人物事件的不协调性,构筑喜剧情节的高明手段。

终于,车尚公将谢英写好的诗传了进来。这一对宝货,又联手演了一场好戏,明明柳五柳面前的试卷还未着只字,为了骗过帘中人,他们一个装模作样地问:"可得意么?"一个装腔作势地回答:"也想在肚里了,尚未写出。"一个对着白卷赞叹:"头一个字就妙起了。"一个还假戏真做地谦虚了一番。车尚公正是柳五柳的好搭档,两人一唱一和,表演得倒也煞有介事,惟妙惟肖,生出许多笑料。

这两个现世宝的表演,自然瞒不过车静芳敏锐的眼睛,她肯定其中有弊,但却苦于搜不出证据来,只好暗中决定且看他诗,"就是果佳,还要再考"。

事关终身大事,车静芳不得不慎之又慎,这几乎是这位孤军作战的闺阁弱质唯一能做的了。这些沉重的思虑,给一路的笑谑带来必要的缓冲和调剂。婚姻的严肃性,最后反过来加重了笑的分量。

因为未被搜出作弊证据,柳五柳得以抄完谢英为他代笔的诗,心中正是十二分的得意:"任你清官能挣扎,怎当得猾吏巧腾那?"自以为"道高一尺,魔高一丈",对付车静芳十拿九稳了,嘴里却又对车尚公假惺惺地谦虚道:"这次

文字不十分出丑，只怕难入令妹尊目。”

观众们已在上一出中获知，谢英在这首诗中写了些什么，故而在车静芳读诗大笑之时，也一定会会心一笑，从中获得喜剧给他们带来的审美愉悦。车静芳笑管笑，却沉得住气不动声色，连连称妙。在她的叫好声中，柳五柳这自以为是的大草包更得意了。静芳请君入瓮，先表示了对诗歌作者的怀疑，他便一口咬定诗歌出自己手。他的语气越肯定，越让人觉得自打嘴巴的可笑。他还倒打一耙，指责静芳妄图赖婚。至此，静芳停止了揶揄，朗声诵诗，让五柳自去寻味。诗意已经是再清楚不过了，而在边上旁观的车尚公却还赞他写得“明白”、“切题”，这与其说是为柳五柳喝彩，不如说是使他出丑更合适。观众们在嘲笑柳五柳的弄巧成拙的同时，一并笑话了车尚公的无知。

谢英在诗中将柳五柳比作“乌龟”，同时也有告诫车静芳不要上当的意思包含在内，这自然也让静芳隐隐地感到一种爱意。而这样的一种示爱，竟是由他们之间的“情敌”柳五柳来传递的，这里的讽刺意味不言而喻。在哄笑声中，柳五柳假名士的面纱早已剥落殆尽，他的不学无术与卑鄙奸诈已是人们有目共睹的了。这个一门心思骗人的家伙，最终却被人骗了，这不是天大的笑话么？

此剧主要的嘲讽对象是柳五柳，剧作者将他置于与聪颖自信的车静芳的对比中，又让与他半斤八两的车尚公做他的映衬。正是在这样的对比和映衬中，柳的假名士嘴脸一层层地剥落，直至体无完肤。最后，作者仍不忘让他来上一句：“只怕不中得我这俊门生也是错。”他也只有这样自欺欺人、自我安慰了。

作为一个杰出的戏曲家，作者没有一味地将感官笑料塞给观众，“使滑稽只限于外在行为和表面丑态，成为闹剧”（车尔尼雪夫斯基《论崇高与滑稽》），而是让滑稽人物带有某种恶劣用心，让善良人们不时处在厄运的威胁中，令戏剧情节在轻捷松弛中伴有紧张沉重，在滑稽搞笑中完成对考场作弊和假名士的批判，使此剧成为“以人类德性上的缺点和可笑方面为主题的愉快的喜剧”（狄德罗《论戏剧艺术》）。 （包郑虹 翁敏华）

绿牡丹 吴 炳

第二十九出 假 报

（外上）琼林宴上赋新诗①，尚忆当年意气时。寄语郎君休乞相，阿婆涂抹也曾施。今年大比②，谢生、顾生入京赴举，此去临安甚近，仍旧归家

听榜。三场试卷，老夫都已看过，决他必然登第，就在榜下毕姻便了。(生、小生上)龙门今日为谁开？遴选应知有俊才。(净、丑上)买得报人施计巧，因缘成就不须媒。(齐见外介)(生、小生)闱中试牍，又承老师过奖。(外)这样卷子，定占魁元，老夫披读再三，喜而不寐。(净、丑)门生拙卷，偶然忘了，不曾送阅。(外)一定也是好的。(净、丑)闻知令爱小姐择配，已有人么？

【中吕过曲驻马听】(外)新选东床③，(净)那个？(外)就是顾兄。(丑)何人为媒？(外)我亲付红丝自主张。(净)顾门生有何好处，老师就许与他？(外)我爱他文章磊落，学问深闳。(净)文学那个没有？(外)格韵飘扬。(丑)人物也只如此。(净)车兄，你的令妹，闻得已许人了？(丑)没有这话。妹子许人，难道我做亲兄的倒不晓得？(外怒介)他父母不在，做亲兄的该用心体访，寻个好人家！(净)也不曾见许差了。(外)仓皇漫赋《凤求凰》④，较量才貌须停当。(净)才貌停当，是那一个？(外)就是谢兄。(丑)我不曾许，难道妹子自家许的？(外)老夫与令先尊同辈，忝在父执之列，这婚姻好事，便代主何妨？自古道成人之美，我也无谦让。

(净指生)(丑指小生介)明明夺我亲事，怎肯与你干休！

【前腔】(小生)阀阅门墙⑤，冒昧承亲果也欠审详。只求老师广询才誉，别结姻盟，免受雌黄。(外)老夫已许定了。(生)虽钦尊命尚彷徨，怕亲兄未允终嫌强。不是韩香⑥，谨辞齐耦⑦，岂敢邀非望？

(外)谢兄也不必固辞，有老夫作主，怕待怎的？(净)老师许与他两人，不过说他好才学。(外)正是。(净)好才学，不过要中。(外)可知道。(净)焉知我们不会中？(丑)当初老师原说：中榜之后，方才议亲。(外)曾有此话。(丑)老师不可爽信，若是门生侥幸中了，便称门婿，也不辱没老师。(净)若门生也得侥幸，只求车兄令妹，也要预先讲过。(外)怎见得二兄会中，那谢兄、顾兄便不会中？(净、丑)若他中了，有甚么说？天下事不可知，多少巧的倒被拙的笑。倘或谢兄、顾兄偶然屈了，小弟们时运凑着，也照前日会考取在前列；那时莫怪小弟啰唣，亲事免不得要让了。(外笑介)中与不中，发榜便见，何必预计？(生、小生)想已只在二三日内了。(净)闻得今年揭榜最早。(丑)接录人打听说，不出今日。(杂扮报人喊上)报，报，报！柳相公、车相公中了！(作拥净、丑要写报银介)(生、小生问介)(杂作不理介)(生、小生作急下介)

【前腔】(杂)杏苑传芳⑧，千里驱驰未夕阳。(净)来得快。(杂)可欣同邑，既作同年⑨，又是同房。(丑)一发是同房，妙，妙！(外)这报可是真的？(杂出录条介)请看条子，是京里分出来的。姓名早向榜头扬，录条

现刻非虚谎。(净、丑)只怕还是假的。(杂)这等真报,还说假的,快将录银出来!喜出非常,花红衣帽,还要求先赏。

【前腔】(净、丑)信有文章,策对天人果擅场。(杂催赏介)分付家下,忙排香案,再叫梨园,快宰猪羊。老师,这亲事是门生的了。新郎头上帽光光,门楣今日应教像。老师,你好便促新妆,趁泥金报喜初开榜[10]。(报人拥净、丑下)

(外沉吟介)我吴兴往昔还中得多,难道好的不中,单中这两个白丁?别家怎不见报?我也还有些疑心。(杂上)禀上老爷,车家、柳家又差人在外,说今夜就来迎亲。(外)这两个滥列齐竽[11],有识笑其颠倒;那两生暂悲荆璞[12],逢年必不沉埋。我沈省庵眼力,不道大差。今日黄道大吉,竟招赘谢生、顾生,省得他们絮聒。我如今且不要说破。院子,分付掌礼人伺候。(杂应下)(外)小凤,请二位小姐梳妆。(内应介)(外)正是:任他风浪起,只是不开船。(下)(小丑上)传将堂上命,报与阁中知。小姐有请。(旦、小旦上)骤闻人语沸,想有好音传。小凤,外边为何喧嚷?(小丑)是报录的。(旦、小旦)中了那个?(小丑)说道车相公、柳相公中了。(旦、小旦)还有呢?(小丑)小凤不曾听见。老爷分付两位小姐梳妆,今晚便要行礼了。(旦、小旦各叹介)

【泣颜回】(旦)伧父掌书堂,可叹刘蕡遭放。春风无赖,桃花浪影空香。小凤,这报可是真的?(小丑)报那有个不真?(旦)人情共诧,蒸珠宫错写今科榜。(小丑)小姐快些妆裹。(旦)妹子你自梳妆。(掷镜介)我却不梳了。(小旦)奴家也不梳。(合)背菱花悄地无言,止不住泪痕偷漾。

【前腔换头】(小旦)爹行,倚婿得为郎,也不必果然心赏。(小丑)小姐不消着恼,带了纱帽自然好看。(小旦)乌纱虽好,堪羞暂饰猴妆。(小丑)既然中得来,一定也是真才了。(小旦)只怕喧腾士论,《郁轮袍》未免从来谤[13]。(小丑)恭喜小姐就是夫人了。(小旦)姐姐,你自去做夫人,怕妹子没有此福。(旦)我也是个没福的。(合)拟今生自许荆钗,更不作七香奢想[14]。

(老旦急上)灯花开并蒂,鹊语报双声。小姐,恭喜,恭喜!(旦、小旦不应介)(老旦问小丑介)小姐为何不喜?(小丑)像不情愿嫁柳、车二家。(老旦笑介)原来为此。老身也心下着忙,出去打听,闻得老爷已请谢相公、顾相公去了。花烛已备,怎还不梳妆?(旦、小旦喜介)(老旦帮梳介)

【越恁好】玉梳难把,玉梳难把,滑撒撒鬓影光。(绞面介)对羞眉暗剪,对羞眉暗剪,欣画笔,有张敞[15]。(小丑)小姐戴了冠儿,一发标致

了。颤巍巍宝妆，颤巍巍宝妆。(旦、小旦换裙介)(小丑)更一声声珰丁冬，风响珮玲。(老旦)小姐，莫怪他酸溜溜秀才，看他年羽翮丰，天上奋翔。谁轻许，好绣球，一谜由人抢？劝还添喜愜，莫待惆怅。【意不尽】(合)催妆定有新诗唱，这捏雨拈云不等常。少不得花烛双双拜你个老社长。

〔注〕 ①琼林宴：皇帝招待新科进士的宴会。 ②大比：隋唐后指科举考试，明清一般特指乡试。 ③东床：指女婿。南朝宋刘义庆《世说新语·雅量》："郗太傅(鉴)在京口，遣门生与王丞相(导)书，求女婿。丞相语郗信：'君往东厢，任意选之。'门生归白郗曰：'王家诸郎亦皆可嘉，闻来觅婿，咸自矜持，唯有一郎在东床上坦腹卧，如不闻。'郗公曰：'正此好！'访之，乃是逸少(王羲之)，因嫁女与焉。" ④凤求凰：相传汉辞赋家司马相如琴挑卓文君，歌《凤求凰》曲，有"凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰"之句。 ⑤阀阅：有功勋的世家。 ⑥韩香：晋韩寿美姿容，司空贾充辟为掾属。贾充小女爱恋之，与其私通，并自父所窃得帝赐奇香相赠，事遂为贾充所知，乃秘其事，嫁女与寿。 ⑦齐耦：《左传·桓公六年》："齐侯欲以文姜妻郑大(太)子忽，大子忽辞。人问其故，大子曰：'人各有耦，齐大，非吾耦也。'"耦，同偶。此处表示不敢高攀。 ⑧杏苑：同杏园，杏园为唐新科进士赐宴处，故址在今陕西西安大雁塔南，后遂用以指代新科进士游宴之处。⑨同年：同榜中举人、进士者互相称同年。 ⑩泥金：泥金笺。 ⑪齐竽：谓滥竽充数。⑫荆璞：指楚和氏之璧，古代著名的美玉，原出于荆山。 ⑬郁轮袍：唐薛用弱《集异记》记王维欲应举，求岐王举荐。岐王引其至公主府第，使为伶人。王维奏《郁轮袍》新曲，为公主所赏，乃为之延誉，王维遂得及第。 ⑭七香：七香车，华美的香木制的车。 ⑮张敞：汉人，官京兆尹，善为妇画眉，时长安盛传"张京兆眉怃(妩)"。见《汉书·张敞传》。

在沈重与车静芳分别主持的三次考试("社集"、"帘试"、"严试")中，假名士柳五柳和车尚公，已经暴露了胸无点墨的"庐山真面目"。眼看与佳人的婚姻无望，他们又心生一计，买通报录人，假报"大比得中"，想来个先下手为强，骗取婚姻，待对方发现真相，木已成舟。于是，本剧的第二十九出《假报》就开演了。

李渔曾经说过，在戏的大收煞时"其先东西南北各自分开"的"要紧脚色"，"至此必须会合"，《假报》作为结局的前一出，已将主要人物分头会合，将原先隐蔽散处的矛盾冲突集中起来展示，并最终解决。而在展示各种矛盾的同时，为塑造人物形象又添了不可缺少的一笔。

戏一开始，沈重与他的门生顾、谢、柳、车登场，矛盾冲突也首先在他们之间展开。沈对谢、顾二生向来赏识，估计他们此次大比，"必然登第"，决定就在"榜下毕姻"。而柳、车二人对佳人觊觎已久，决不肯善罢干休。他们听到沈师赞扬谢、顾的文才，就自以为是地说："文学那个没有？"听到老师赞扬谢、顾人品，又大放贬辞道："人物也只如此。"对谢、顾二人，他们更是咄咄逼人：

"夺我亲事,怎肯与你干休!"而谢、顾二人,对此却是十分低调,他们谦逊地要沈重"广询才誉,别结姻盟"。如果说他们的"谨辞齐耦,岂敢邀非望"是本能的客套话,那么"免受雌黄"、"怕亲兄未允终嫌强"云云,就是话中有话,所指十分明显的了。这种高姿态,其实反而是很有效的以退为进,反衬出柳、车二人的浮躁与浅陋。

在这场婚姻中举足轻重的人物沈重,他的态度立场十分鲜明,对柳、车二人的无理取闹寸步不让。当车尚公摆出兄长架势,对妹妹的婚事要说三道四时,他即以前辈"父执"的身份加以压制,因为他深信自己执掌的是一件"婚姻好事",一桩好姻缘。正在这时,"报录人"的假报到了。柳、车二人要沈重守信,当夜就让他们结亲。沈重疑有诈,他对此二人"滥列齐竽"的底细怎不清楚?他决心"较才择婿",而不"看榜招婚",准备早一步让谢、顾二生与车、沈二女成亲,也来一个"先下手为强"。于是,他让丫环们快给小姐们去梳妆。

这引起了两位小姐的误会。她们以为将与自己不喜欢的柳、车结姻,将父执沈重好一顿抱怨。这样,就在上述的戏剧冲突之上,又添加了新的矛盾。这是两个很有抗争意识的女子。她们在"止不住泪痕偷漾"的同时,以罢梳妆来表示抗婚。先是,两人互相试探了一番对方的心思,一个说:"妹子你自梳妆。我却不梳了。"一个答:"奴家也不梳。"一个说:"姐姐,你自去做夫人,怕妹子没有此福。"一个答道:"我也是个没福的。"于是,她们知道两人同心同德,姐妹俩结成了统一战线,一致对"敌"。直到保母带来了好消息,说今晚要嫁的是她们的如意郎君,两姐妹这才欢天喜地地急忙梳妆打扮,与刚才真个是判若两人。至此,一切误会都消除了,尘埃落定,烟消云散,内部矛盾已然解决,车、沈等五人明确地站在一方,共同对付柳五柳、车尚公两个无赖。

《绿牡丹》一剧的戏剧冲突,主要由二生(谢英、顾粲)二旦(车静芳、沈婉娥)二丑(柳五柳、车尚公)组成。这出戏,二生、二旦与二丑都上场了,场面十分热闹,在已经表现过了的戏剧高潮之后,再一次掀起大波浪。作者采用这样的"神龙掉尾"之法,为最后的大团圆《捷姻》作好了铺垫。《假报》这出戏在戏剧演进中最终完成对人物形象的塑造,车静芳更形聪慧而好强,沈婉娥则表现得外柔内刚;而两个假名士,柳五柳更显其刁钻狡猾,车尚公则依然一派愚钝粗俗。这出戏是全剧矛盾冲突的集中表现、最后归结,收束得十分洗练,省去了不必要的枝蔓,人物关系只剩下一大主要矛盾,即:真与假的矛盾,求真与作假的矛盾。这对矛盾,有待于最后一出揭露"假报"完成"捷姻"时最终解决。《假报》可以说是《绿牡丹》剧的一出成功的大收煞前的铺垫戏。

作者虽然没在本剧中对封建科举制度作正面的批判,但暴露了明代后期科场上作弊行假、真伪颠倒的种种事实,客观上起到了一定的抨击作用。吴炳的传奇作品在艺术上历来为人称道,如日本学者青木正儿就说过"可列之明曲第一流中"的话(《中国近世戏曲史》)。如果用以衡量他的最为成功的作

品《绿牡丹》的话，也不算为过。　　（包郑虹　翁敏华）

疗妒羹

吴　炳

第三出　错　　嫁

【双调过曲字字双】(净上)考第人间怕婆名，高等。勤修炼就怕婆精，绝顶。天生带有怕婆星，坐命。若是后辈要私传怕婆经，来请。

学生杭州城内有名褚怕婆褚大郎的便是。只恨我爹娘少些主意，娶了姓苗的老婆。你想：老鼠见猫岂有不怕之理？莫说夫纲欠整，甚愁家法难支。一骂就是三日三夜，一跪直到四更五更。挣开铜铃似的秋波，早不觉胆寒心战；放出铁爬般的春笋，不由人不屁滚尿流。满身爪破，更不留着脸皮；遍体刑伤，除非空了卵袋。打门拴、打面杖，尚觉界方可挨；顶马桶、顶水盆，方见灯台不重。似我奉公守法，还要索垢求疵。偶然跌断腰间带子，几番倩暗地调情①；醉中失了头上簪儿，苦逼招送人作表②。汤沸竹炉，只道与妇人闲话；鼠呼粪渖③，也冤和使女私偷。酒席上若有个小官妓者，百口也说不饶。合家中都是他缉捕巡拦，半步也差不得。年已五旬上下，尚然无女无儿，守此百岁夫妻，那管绝男绝嗣？多亏他的母舅颜二老官，连年苦劝，百计强争，说该容我娶个偏房，接其后代。一向只是咬牙嚼舌，并无半点口风，不知怎地转意回心，降下一道圣旨，分付陈妪带了钱钞，前往扬州地面，替我访求。近有信来，说已聘下，唤做甚么小青。我想，这个小名先妙起了。看定日子，今日进门。不免穿戴齐整了，打点做亲。正是：得他心肯日，是我运通时。(下)

【窣地锦裆】(丑扮妒妇上)贼牢背地倩人情，耳畔劳叨不耐听。寻思索性倒应承，只看你眼饱中饥可吃得成？

奴家苗氏，是褚大郎的浑家。虽无养儿子的福气，粗有降丈夫的威风。我只道熟铁已经炼锤，更无走作。谁知野鹰不安绦索，还想飞扬。央我那娘舅颜老头儿，竟讲大分上，要讨小老婆。这是我自家不是：一向打骂无多，手里略放松了，因此规矩没有，头上就要抓来。那颜老头倚恃尊行，兼有性气，袖着一本《大明律》④，说凡人四十无子，许娶一妾。初时好语低声，还是软劝；后来红头赤颈，竟作硬帮。非但发作难当，亦且絮

聒不过。我想，门面事好做，何妨名色应承，算盘子不移。只要禁他实在受用。沉鱼落雁，尽教屏列西施；断雨遮云，谁敢梦窥巫女？他们口头恬蜜⑤，容易称甜，谁知我绵里藏针，终须着痛！还有一说，我一人关防有限，怕百般偷摸无休，须广布腹心，暗藏耳目。要晓得风吹草动，莫做了屁出掩臀。（叫介）苟才家婆那里？（小丑扮丑妇上）来了。貌丑不中家长意，嘴尖常得主婆欢。大娘呼唤，有何分付？（丑）我有一件心事，你可知道？（小丑）想为扬州讨小。大娘当初原欠主张些。（丑）无奈颜二老官日逐催逼，勉强讨了。只不许他近身就是。（小丑顿头介）若一近身，生了孽种便妆大起来。不要说大娘没有体面，便是我们伏侍大娘的，倒反在他手里讨火帐不成？（丑）正如此说。夜眠早起，我那里照顾得许多，你可细心体访。（小丑）不消大娘叮嘱的。

【锁南枝】（外上）居尊长忝老成，谆谆教人出至诚。已到甥女家中了。（见介）（丑）娘舅万福。（外）娶妾几时进门？（丑）就在今日。（外）恭喜了。闾邑诵贤声，家门衍新庆。（丑背介）有甚么庆？（外）甥女，你今依老夫说话，娶了人来，须看顾他些。民家女，礼数生。好相看，免争竞。

（丑）女儿不曾打死人在青草里，娘舅切莫忧心。（外）只要和顺便好。我去了，明日来贺。正是：忠言得效心偏喜，好事频传耳亦开。（下）（丑随后浇水介）大吉利市，远送他方。（小丑）免到人家，赔酒赔浆。（净新巾服上）帽儿光光，定做新郎；衣裳窄窄，定做娇客。（见介）娘子拜揖。（丑）作怪！你敢要出去拜客？（净）没有客拜。（丑）往那里赴席？（净）也不。（丑）这等为何穿戴齐整？（净笑揖介）多谢娘子。（丑）有甚么谢？（小丑）大娘忘了，今日扬州人到，大官人特地打扮起来的。

【前腔】（丑）你道花星照，喜气盈，衣冠向前妆后生。（净）不敢。（丑）只怕涎犬嗅空腥，那许你尝鼏问周鼎⑥。苟才家婆，取我拄杖出来。（小丑应，取出介）（净惊介）这个家法从不曾见。（小丑）大娘近日新置的。（净）可有名色？（丑）叫做风流杖。（净）有何风流？（小丑）大官人，杖不风流，却单管着风流的。（净）哓！（丑）听我说，这风流杖与你甚有情。（净）这样情分不敢劳。（丑打净跪介）好好自己招认。扬州人来，若有半些欺心，情愿打多少？快招承，休得引动老娘性。

（净）一次领责三下。（丑）胡说！我已定下律例了，凡窃盗已行而成奸者，不论强和，定以谋反大逆论，登时杀死。行而未成奸者，至死减一等，阉割火者。谋而未行者，杖一百。擅入禁门、私越墙垣者，杖九十。其未过门限，及越而未过者，杖八十。有所求为、与通言语者，杖七十。拆动原封者，杖六十。（净）都依，都依。（丑）且放起去，反锁书房门，坐在里面。丫鬟来时不许窥探。（净）晓得。（虚下）（老旦扶小旦上）

【前腔】(小旦)知何许一掷轻，身非自由真可怜。(老旦)青娘少待，我先见了大娘，出来请你。(进见介)老身奉大娘之命，扬州娶妾，已在堂前了。(丑作怒介)既到，进来叩头。难道要我接轿不成？(老旦出介)青娘请进。(小旦)陈妈妈，方才的聒耳是何声？(老旦)不要问他，青娘，你低头且将敬。(扶小旦入拜介)年十六，字小青。侍夫人，有深幸。

(丑踞受介⑦)这样打扮，是引丈夫的妖精。苟才家婆，把他首饰衣服，尽数毁碎了。(小丑应介)

【前腔】(丑)敲钗玉，剪锦绫。(老旦)大娘，何须发怒？等他自脱便了。(小旦含泪脱衣介)(内叫搬行李介)(老旦)待老身来搬。(取梳匣上介)(丑简出脂粉撒地介)任琼膏撒空沟水馨。(老旦取书史笔砚上介)(丑)甚么书？(小旦)《前汉》、《后汉》。(丑)一发了不得。前边有汉子，后边有汉子。陈妪，你讨了假货了。(小旦)是《前后汉记》⑧。(丑)正是记着汉子姓名的。(小丑)取几本夹鞋样。(小旦哭夺介)(老旦)这些没用的东西，大娘还留与他罢。(丑)好做作。难道烧火丫头也会念书写字？快点火来。秦国有书坑，笔砚一并烧了。中山绝毛颖⑨。(小旦哭介)(丑)陈妪，是你讨来的，仍旧交你身上。拘禁在后面空园里。我也定下律例在此：奸妇虽强，亦以和论。总无死罪以下的条款，也不必说了。陈妪听着，凡司狱典卒，将在监罪犯，如法枷纽，牢固关防，若遇盗贼生发，即时奏闻。不得引奴婢为家长容隐例，私和奸事。凡门应闭而误不下锁，杖六十。非时擅开闭者，杖七十。堤备不设，为贼所掩袭者，杖八十。知情者连坐，杖九十。若将他人隐蔽在户不报，杖一百。刁奸纵奸，因而受财者，以枉法从重论。伊监守，责不轻。倘疏虞，罪加等。

(老旦)老身若早晓得大娘主意，也不做这头脑了。(丑)还不押去。(老旦)正是：在他矮檐下，谁敢不低头？(扶小旦下)(净上遮看介)(老旦推净竟下介)(小丑尾见报丑介)(丑潜捋净耳介)老乌龟，老忘八，好大胆！(执杖打作气倒介)(小丑扶介)(净跪求介)任打几百，省得气坏了贵体。(丑扪胸叫心疼介)不要慌，且待少刻与你算帐。(小丑)快请医生来。(丑)不消。只要：倒牙旧制黄梅酱，软齿新烹赤醋汤。(小丑扶下介)(净)好利害，好利害！我与颜二老官都被他哄了。你看小青何等标致，惹起虚火怎么处？一个是画儿中爱宠，一个是影儿里情郎。(摆介)不敢欺。我也做得过会温存的佳婿。(内云)大官人不要说嘴。(净)只怕这能拘管的亲娘。

〔注〕 ①倩：疑为"猜"字之讹。 ②表：表记，即信物、纪念品。 ③渖(shěn)：汁。④大明律：明官修律书，明洪武七年(1374)颁行，计十二篇，六百零六条。然明人断狱，

不甚遵行，书亦罕传。 ⑤舔(tiǎn)蜜：舔蜜。尝鼃：《左传·宣公四年》："楚人献鼃于郑灵公。公子宋(子公)与子家将见。子公之食指动，以示子家，曰：'他日我如此，必尝异味。'及入，宰夫将解鼃，相视而笑。公问之，子家以告。及食大夫鼃，召子公而弗与也。子公怒，染指于鼎，尝之而出。" ⑥问周鼎：《左传·宣公三年》："楚子伐陆浑之戎，遂至于洛，观兵于周疆。定王使王孙满劳楚子，楚子问鼎之大小轻重焉。"此指觊觎。⑦踞：当作倨。 ⑧前后汉记：即《汉纪》、《后汉纪》，为示区别，《汉纪》有时也称《前汉纪》。《汉纪》，东汉荀悦撰，三十卷，为编年体西汉史。《后汉纪》，东晋袁宏撰，三十卷，为编年体东汉史。 ⑨"中山"句：唐韩愈作《毛颖传》，谓"毛颖者，中山人也"，毛颖，即毛笔尖。中山，中山国，春秋时白狄别族所建立，在今河北正定东北。

《粲花斋五种曲》犹如爱情的五重奏，以其艺术语言，多角度、多侧面地展现吴炳对爱情的理解。要想全面了解吴炳戏曲的艺术风格和爱情见解，我们总不能绕开他的《疗妒羹》。

《疗妒羹》讲述的是这样一个故事：扬州才女乔小青被卖于褚大郎为妾。褚妻苗氏善妒而狠毒，不让丈夫接近小青，还把小青折磨得憔悴欲死。吏部员外郎杨不器膝下无子，杨妻颜氏欲为夫谋妾，却没有合适的人选。一日颜氏在褚家见到小青，她非常同情小青的遭遇，就常与小青来往。杨不器读了小青的诗后，十分欣赏其才情，也喜欢上了她，在颜氏的帮助下与之相见。杨不器升迁异地，颜氏怕小青进一步遭受摧残，佯装为苗氏着想，让苗氏把小青安置在杭州孤山。小青在孤山郁悒成疾，欲作画像以留念。仆人陈媪于是请杨不器的好友、侠医韩泰斗来为小青写真。苗氏想趁机毒死小青，幸亏被陈媪识破。然而小青身心皆受巨创，已经濒于香消玉殒的绝境。韩泰斗用灵丹妙药挽救了她，藏之家中调养，对外宣称小青已死。小青病愈后，终于和颜氏相见。颜氏想不让丈夫知晓此事，给他一个惊喜。杨不器闻说小青已死，把玩小青画像，痛惜不已。在颜氏的安排下，小青和杨不器相会于书房。不明真相的杨不器还以为画中人下凡。颜氏说明实情，杨不器遂娶小青为妾，美好姻缘得以成就。后来颜氏与小青各生一子，褚大郎夫妇与韩泰斗诸人来贺。小青出见，颜氏详陈实情，韩泰斗以剑威胁苗氏，让其发誓不再为妒。

以今人的眼光观之，作者宣扬妻子为夫觅妾之贤，鞭挞妻不容夫纳妾之妒，无疑是陈腐的。然而作品超拔的艺术技巧和透露出的时代信息，仍能带给我们审美愉悦，引发我们的理性思考。

《疗妒羹》第三出《错嫁》，首先向我们展示了褚大郎的怯与苗氏的悍，使人在忍俊不禁中了解了"疗妒"的缘由。一开场褚大郎便以自供状的方式介绍了自己——"考第人间怕婆名，高等。勤修炼就怕婆精，绝顶。天生带有怕婆星，坐命。若是后辈要私传怕婆经，来请。"接着讲自己在家庭中所处的挨骂遭打的处境。膝下萧条，苗氏的母舅劝解苗氏容夫娶妾，也没有效果。说着说着，话锋一转，道苗氏忽而回心转意，"降下一道圣旨"，让陈媪从扬州访

来一个名唤小青的姑娘，于是他收拾整齐准备成亲。这时候苗氏出场了，她首先透露扬州访妾不过是因“耳畔唠叨不耐听”罢了，哪里容他和别人亲近？她的意图是既博得贤名，又让丈夫“眼饱中饥”吃不成。接着又貌似谦虚实为炫耀地说自己“虽无养儿子的福气，粗有降丈夫的威风”。为了避免子从庶出而失去昔日的地位，她和亲信女仆商量了对策。见到丈夫衣帽簇新，她故作不知，东猜西猜，等女仆说出为迎娶新娘时，她便大发雌威，让女仆抬出拄杖，而丈夫的反应是“这个家法从不曾见”。更为可笑的是妻子为丈夫制定了皇皇大者的律例：“凡窃盗已行而成奸者，不论强和，定以谋反大逆论，登时杀死。行而未成奸者，至死减一等，阉割火者。谋而未行者，杖一百。……”身份与言行的反差，有令人捧腹大笑的效果。小青进门后，苗氏即欲在其面前建立威严，她焚书摔砚，乱撒小青的脂粉，逼小青脱掉华衣。褚大郎意欲和小青亲近，也被苗氏搅散。褚大郎又怨又气，却无可奈何。他刚说出“我也做得过会温存的佳婿”，屋内却传来“大官人不要说嘴”的责词，便立即低叹“只怕这能拘管的亲娘”。此出便在一片笑声中结束。

我们说，在此剧中作者为夫权张目的宗旨是十分明确的。而从思想伦理演进的轨迹上看，作品所透露出的男权意志的削弱亦是不能被忽略与漠视的。在儒家思想成为封建社会精神支柱以后，无论它在某个历史时段表现得多么孱弱与低迷，其夫为妻纲的内核总是不能剥落的。因而，男权意志的某种衰落，正是封建制度走向衰亡的先声。其实，这种声音在明清之际，早已并非孤响。像《金瓶梅》中怕老婆的大有人在：张大户怕余氏，武大郎怕潘金莲，来旺怕宋惠莲，花子虚、蒋竹山怕李瓶儿等等。他如《红楼梦》中贾琏怕王熙凤，《风筝误》中詹列侯被两侍妾弄得一筹莫展，都体现了这一点。

剧作中有着大量引人发笑的情节。这种笑有的来自剧中人对丑的自我展示，如褚大郎的上场白；有的来自剧中人貌似谦虚实为炫耀的话语，如苗氏的“虽无养儿子的福气，粗有降丈夫的威风”；有的来自剧中人身份和言行的反差，如苗氏给褚大郎制定律例一段；有的来自相悖的词语修饰，如褚大郎说苗氏“挣开铜铃似的秋波”，“放出铁爬般的春笋”；有的来自理解上的错讹，如苗氏将《前汉》、《后汉》曲解成“前边有汉子，后边有汉子”。这些都令人忍俊不禁。清代戏曲理论家李渔认为，科诨虽属小道，“然欲雅俗同欢，智愚共赏，当全在此处留神”。如果我们不把目光局限在这一出，而放眼全剧时，我们会发现：文词佳，情节妙，科诨又非常精彩，这正是吴炳戏剧成功的关键。

本出中，曲辞说白不仅使人开怀大笑，而且也成为人物塑造的手段，使我们在笑声中把握人物的性格特征，如苗氏的凶悍，褚大郎的卑怯。其他人物的出场虽只言片语，也很能体现人物的性格，如小青的文弱，陈姆的善良。听其声便能知其人。

要之，第三出在整个剧作中有突出的地位，它不仅情节安排张弛有致、科诨设置妙趣横生，具有独特的艺术价值，而且几个主要人物的性格定位也是在此出完成的，是剧情开展不可缺少的环节。 （回达强 翁敏华）

疗妒羹 吴 炳

第四出 梨 梦

【引子霜天晓角】(小旦泪上)天乎太忍，一代风流尽。界面千行泪粉，重匀也，不堪匀。

(本诗)乡心不畏两峰高，昨夜慈亲入梦遥。说是浙江潮有信，浙潮争似广陵潮①。奴家乔氏，名玄玄，小字小青，扬州人也。父本儒流，颇守青毡绪业②。奴生慧性，不随红粉妆梳。画里争妍，岂但文君敛黛③；庭前斗句，直教谢女停毫④。不幸双亲早亡，孤身无倚，邻家郭母，抚养成人。桃叶教歌⑤，《柘枝》学舞⑥，以至康琴秋奕⑦，赵瑟秦箏，涉猎无不擅场，点缀俱堪绝世。但风流自命，不能择佳配于天桃⑧；耳目供人，只是卖高声于瘦马。若个豪称金谷⑨，无端价买绿珠⑩。空言我见犹怜⑪，早已逢彼之怒⑫。(泪介)母亲，母亲！你赚得我好苦也！

【越调过曲小桃红】便宝珠百斛锦横陈，也买不尽咱娇和韵也。这几两聘财，值得甚的？把一个绝越西施，货售途人，羞杀苎萝村⑬。生生把断头香押人焚，没头鹅坑人网也。恰似出塞和亲，惨琵琶弹动了马头尘⑭。

衣服首饰，公然夺去！

【下山虎】我只道绿林逼窘，夜雨江滨。原来妒起蛾眉阵，入官见嗔。这样妆奁，不过将就打发出门的，那里有百两严装？空自把赔钱错认。拚服布簪荆守素贫，也情愿抛脂粉。薄行囊，尽简存。别的都不打紧。只这几本旧书，是奴性命。但愿放废蕉窗下，茗香细温，一任莺老花残过暮春。

怎么都把来焚毁，连忙去抢，竟不知散失多少了。(作简书介)你看甲乙参差，首尾错乱。眼见没有全书也！(哭介)

【五般宜】空着我费丹铅[15]，把鲁鱼较分[16]。空着我爇香芸，把蠹鱼辟熏。空着我帙套绣花纹。痛杀那金简玉牒，劫遭灰烬。你看红楼秘本，都钤着青娘小印。早知道挟书律方严[17]，待学壁经藏方较稳[18]。

那文房四宝，有甚触犯你处？若不是陈妈妈包荒，一件也不留了。

【五韵美】显些儿把蔡伦囚[19]，蒙恬困[20]。微躯辱挫应仰遭，竟殃连艺圃情何忍？这也不要怪他，痴钗坌粉，那解识翰林风韵。(捧破砚哭介)看着这残书迹，断砚纹。禁不住扑簌簌交流，将画拦拍损。

呀，天色已晚，独坐空房，连陈妈妈也不见来。好怕人也。

【罗帐里坐】庭花静锁，苍黄夕曛。无聊倚徙，暮鸦飞尽。这便是我做新人的消受？此夜良辰，盼不到月华照影一轮新。只索倦把牙腮手衬。(作睡去介)

(老旦持烛上)不思席上迎人笑，惟解风前学泪流。老身陈妪是也。青娘进门，就受这场烦恼。那里说起？连老身也看意不过。后园冷僻，少不得老身去赔伴他[21]。(叫介)原来困睡在此。看他髻卸残妆，眼含余泪，真个可怜人也。大娘，大娘，当初叫我往扬州，必是自家情愿，如何又变了卦？

【忆多娇】只道你意果真，情不嗔，骗得我蝶使蜂媒到处询，替你买断巫山一段云[22]。又谁知恨咬牙根，恨咬牙根。直把冤家认亲。

(小旦惊叫介)可惜，可惜。(老旦)青娘，老身在此。(小旦醒介)

【前腔】原来灯照人，月浸门，峭薄春寒到绛裙。妈妈，多谢你。耐数更筹伴夜分[23]。(老旦)青娘，睡中为何惊叹？(小旦)适才梦见手执一枝梨花，香冷可爱，忽被狂风吹落，片片着地。可惜花魂，可惜花魂。满地平铺泪痕。

(老旦)原来如此。(小旦)我想，梨者，离也。况兼摧折，此梦大是不祥。(老旦)青娘，心上不欢，故有此梦。大娘一时性发，久后自然罢了。待我慢慢调停，包管大官人相处，请自放心。(小旦)妈妈，再不要说起这话。我看你家大官人，也与大娘差不多儿。

【尾声】凭从月下端详问，怕簿上未必星星作准。大娘，大娘，倒亏你把烈凤贞鸾看护得紧。

(老旦)夜深了，请睡罢。

离家不必又思家，懊恨空教泪似麻。

(小旦)恶梦匆匆真似我，飘零无语对梨花。

〔注〕 ①广陵潮:广陵即今扬州,广陵曲江潮在汉代势甚浩大,有如今之钱塘江(即浙江)潮,后其势渐衰,唐大历年后遂不见记载。汉枚乘《七发》"将以八月之望,与诸侯远方交游兄弟,并往观涛乎广陵之曲江",即言此。 ②青毡绪业:祖传之业。《晋书·王献之传》:"献之字子敬,少有盛名,而高迈不羁,……夜卧斋中,而有偷人入其室,盗物都尽。献之徐曰:'偷儿,青毡我家旧物,可特置之。'群盗惊走。" ③"画里"二句:旧题汉刘歆《西京杂记》:"(卓)文君姣好,眉色如望远山,脸际常若芙蓉。" ④"庭前"二句:南朝宋刘义庆《世说新语·言语》:"谢太傅(安)寒雪日内集,与儿女讲论文义,俄而雪骤,公欣然曰:'白雪纷纷何所似?'兄子胡儿(谢朗)曰:'撒盐空中差可拟。'兄女(谢道韫)曰:'未若柳絮因风起。'公大笑乐。" ⑤桃叶:晋王献之爱妾名,王献之在金陵秦淮河送其过河,曾为作《桃叶歌》,后人遂将渡口取名为桃叶渡。唐以来亦常将歌妓称作"桃叶妓",如白居易《马坠强出赠同座》诗:"坐依桃叶妓,行呷地黄杯。" ⑥柘(zhè)枝:舞名,自西域石国传入,盛行于唐代。初为女子独舞,后有双人舞,宋时发展为队舞。 ⑦康琴:三国魏嵇康善弹琴,故称。秋奕:《孟子·告子上》:"弈秋,通国之善弈者也。" ⑧夭桃:《诗经·周南·桃夭》:"桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。"后人常将"夭桃"与女子的婚嫁联系起来。 ⑨金谷:金谷园,晋石崇所建,以豪华富丽著称,为中古之名园。 ⑩绿珠:晋石崇宠爱的家妓,美而艳,善吹笛,孙秀使人求之,石崇不与,后孙秀矫诏杀石崇,绿珠遂跳楼而死。 ⑪我见犹怜:南朝宋刘义庆《世说新语·贤媛》刘孝标注引《妒记》:"(桓)溫平蜀,以李势女为妾,郡主(桓妻)凶妒,……乃拔刃往李所,因欲斫之。见李在窗梳头,……神色闲正,辞甚凄惋。主于是掷刀前抱之,曰:'阿子!我见犹怜,何况老奴。'" ⑫逢彼之怒:《诗经·邶风·柏舟》:"薄言往愬,逢彼之怒。" ⑬芒萝村:传说西施为诸暨苎罗山卖柴樵夫之女。见汉赵晔《吴越春秋》。 ⑭"恰似"二句:用汉王昭君事典。唐杜甫《咏怀古迹》之三:"琵琶省识春风面,环珮空归月夜魂。" ⑮丹铅:点勘书籍所用之朱砂(红色)、铅粉(白色)。 ⑯鲁鱼:指形近而讹的字。 ⑰挟书律:禁止私藏书籍的律令。秦始皇接受丞相李斯的提议,颁布民间私藏《诗》、《书》、百家典籍者族诛的法令。汉惠帝时废。 ⑱"待学"句:谓将经书藏于墙壁中较安全。汉代曾于孔子旧宅的壁中发现一批藏书,用与当时文字(今文)不同的古文书写。 ⑲蔡伦:汉桂阳人,字敬仲,官中常侍、尚方令,封龙亭侯,为造纸术的发明者。此代指纸。 ⑳蒙恬:秦朝名将,尝率三十万大军北击匈奴,收河南地。修筑长城,以兔毛制为毛笔。秦始皇死,被矫诏赐死。此代指笔。 ㉑赔:当作陪。 ㉒巫山一段云:战国楚宋玉《高唐赋序》记楚怀王游高唐,梦有神女自荐枕席,去而辞曰:"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"后遂以"巫山云"喻男女情爱。又,《巫山一段云》也是词调名。 ㉓更筹:古时夜里报更用的计时竹签。

我们在第三出了解了悍妇之妒后,接下的《梨梦》一出使我们知晓了小青之苦。

本出是小青亮相后内心状态的第一次展示。小青的含泪上场为此出定下了低沉哀婉的基调。她唱道:"天乎太忍,一代风流尽。界面千行泪粉,重匀也,不堪匀。"语意中透露出怀才不遇的身世之悲。这是文人经常遭逢的命运,更是才女无法逃避的劫数。接着小青自报家门:她本是扬州人氏,生于书

香门第。自幼聪明，不幸父母双亡，孤身无倚，在邻家抚养成人后，被卖与褚大郎为妾。一进门便受到苗氏的虐待。小青能够忍受剥衣夺饰的非难，也能够忍受服布簪荆的贫困，却无法接受书卷残毁的现实，因而面对满地残书伤心不已。小青边拣书边哭泣，哭诉书被焚被毁，恨苗氏"痴钗垒粉，那解识翰林风韵"。仓庚子评语曰："读曲至此，有不下秦坑之泪者乎？"确实道出不少读者的感受。在孤寂无聊中小青托腮入睡。蓦地，她在惊呼中醒来，原来她做了一个不祥之梦，在梦中手执一枝梨花，冷香可爱，忽被狂风吹落，片片着地。在古代的民俗观念中，因为"梨"和"离"同音，所以常常将"梨"看作离别的征兆，更兼花遭摧折，使小青感到恐惧。梦大体是现实的反映，有道是"日有所思，夜有所梦"，现实生活中郁郁寡欢，梦里又一片凄凉，正显示了小青悲苦的深重。仆人陈姬劝解小青不要难过，说日后定能和褚大郎相处。其实小青又怎把褚大郎放在心上？夜深了，小青除了再睡去还能如何？正如下场诗中所吟的那样："离家不必又思家，懊恨空教泪似麻。恶梦匆匆真似我，飘零无语对梨花。"

我们前面已经讲过，《疗妒羹》有为夫权张目的倾向。但剧作也暴露出一夫多妻制的突出弊端：它不仅带来家庭的不稳定，而且，一个女性在捍卫自身权益时，另一个女性却被侮辱与损害着。作者在描写小青的痛苦遭际上无疑是写实的，古代婚姻常常以门当户对为前提，女子依靠娘家获得地位，而妾却往往并非如此。因而在妻妾相争中，受伤害的常是后者。《错嫁》一出顺带表现了小青遭受的外在摧残，此出则着力描绘小青所遭受的心灵的创痛。小青的痛苦犹如一个典型个案，揭示出无数为妾者的共同命运。

作者对小青寄予的同情是显而易见的，这大约与作者自身境遇的尴尬不无关系。《粲花斋五种曲》皆作于吴炳三十六岁以前，其时他虽早已中了进士，但官运并不亨通，内心深处自有一种惆怅之意，故从小青的形象刻画中可以见出作者顾影自怜的心态。剧情本事出自支戎居士作于万历十四年(1612)的《冯小青传》，后张潮收入《虞初新志》。但剧作中的小青不仅有不同于本事的情节和结局，而且在创作心理上也是不同的。我们知道，中国古代文学中以男女比君臣的传统从楚辞开始以后，不少文人在传达为君王所疏的感受时，常常以弃妇形象出之，在发泄不被君王所识的情绪时，常常借知音难遇来表达。在此剧，聪颖灵慧而又遭际不幸的小青身上正有着作者自身的影子。

历来的评家常垂青于《题曲》出，以为有《牡丹亭》之妙，其实这第四出在艺术上也很有特色。此出对话和动作很少，也不以矛盾冲突见长，主要以独白的形式展示小青的心理状态，读来如同一首女子伤春嗟命的闺词。其剧曲亦如词一般优美。青木正儿将吴炳看作与汤显祖相伯仲的剧作家，虽嫌过誉，但其曲词之美并不逊汤氏，而在曲词协律上更是有过之而无不及，此出便是很好的例证。吴梅在《中国戏曲概论》中言其"以临川之笔协吴江之律"，可

谓一语中的。

如果我们再将第四出和第三出比较来看，会发现：第三出语言通俗幽默，第四出词曲典雅华美；第三出以高度的智慧，使人笑逐颜开，第四出以凄婉情绪，让人在悲慨中得到精神净化；第三出重视舞台效果追求娱乐功能，第四出刻意于文采，全面展示文人的才思。这些特征相互映衬、相辅相成，正体现了吴炳戏剧的总体风貌。（回达强 翁敏华）

金 雀 记 无心子

第二十八出 临 任

【穿花蝶】(生上)承恩命，除书新授河阳令。种花满县①，曷胜荣幸。赋罢气凌霄汉，文成口唾珠玑。夜常老叟执青藜②，杖上红光焰起。下官自从到河阳作令，且喜黎庶从约，士子修文，坐致物阜民安，益见太平有象。又得山公③，近与嵇、阮诸君子④，同会此方。因此多觅奇花异卉，时复相邀，共谈诗酒。瑶琴去久，尚未回来。待他来时，必有几种奇花异卉也。(净上)正欲清谈逢客至，偶因小饮报花来。小人回来了。(生)所觅奇花，今有几种？(净)花样甚多，花名不一。小人记不得许多，编成一首花歌儿，念与老爷听。(生)你也会作歌儿？(净)近朱者赤，近墨者黑。老爷既能作赋，小人岂不能作歌。(生)你念来。(净)歌百花，数百花，细细从头说不差。丽春月季并含笑，牡丹芍药与山茶。鹅黄鸭绿鸡冠紫，鹭白鸦青鹤顶芽。迎春百合兼银杏，艳李秾桃及木瓜。佛见笑，小金沙，百日红开映紫霞。芙蓉莺粟蔷薇色，海棠散水木樨槎。千叶石榴葵灿锦，含香栀子茉莉花。紫荆拗，杜鹃葩，瑞香玫瑰水红花。萱草芝兰清且秀，腊梅檐匐馥而华。凌霄玉蕊宜男佩，凤尾辛夷木笔花。红菡萏，玉屏芽，酴酥锦带粉团插。琼瓣绣球同一色，月中丹桂岂凡杂。更有一般真奇异，菊名金雀实堪夸。(生)这一篇花歌，非一时所能。(净)是小人妙作。(生)休得胡说。且将金雀花取来我看。(净)在此。(生)这种金雀花名奇怪。(净)奇怪，还有一个古怪。(生)还有甚么古怪？(净)古怪古怪真古怪，说来一场好惊骇。老爷见了这封书，管教泪湿香罗带。(生)又有封书信，谁寄来的？待我拆开一看。

呀,原来七言绝句一首:遭兵守志入空林,幸见瑶琴达远音。不识河中金雀女,可能再会月车人?

【太师引】(生)顿心惊暮地如悬罄⑤,止不住盈盈泪零。自当日长亭分袂,问归期细嘱叮宁。却原何身离坑阱,幸得保全躯命。劈鸳鸯是猖狂寇兵。最堪怜蓬踪浪迹似浮萍。

瑶琴,你既遇巫娘,仔细与我说个明白。

【前腔】(净)为寻花步入招提境⑥,紫云岩有观音殿庭。金雀花在阶前相映。闲拈弄偶遇尼僧,因说起相公名姓。扑簌簌泪珠交迸,却原来是遭劫掠铮铮守贞。拚投崖遇救仗彼神灵。

【赚】(旦、丑同上)远涉兼程,已到河阳锦绣城。(丑)官衙近,忙行通报便相迎。禀老爷,夫人已到。(生)出公庭,(旦)喜今官爵威仪盛,不弃糟糠感志诚。(生)真侥幸,偶因代赋承新命。有惭为令,有惭为令。

(丑)禀老爷:外面上司公文紧急,请老爷上堂挂号。(生)夫人少坐片时,下官发遣即来。(生下遗书介)(旦念书介)原来巫妹所寄之诗,可见相公时刻将他在念。待我藏于袖中,慢慢以言试之。

【前腔】(旦)巫妹,你翦雪裁冰,官人,你袖失遗书似薄情。杨花性,沾泥飞絮类书生。(生上)见卿卿,今朝喜得交鸳颈。(旦)不负当年金雀盟。(生)与你所分金雀,夫人想必带来也。(旦)妾朝夕佩在身伴。君之金雀何在?(生)藏在书箱内。(旦)当年赠别,金雀轻分。此夕重逢,依然成对。可去取来,待我仍以绣线同心系于一处。(生)多承夫人美意,下官即当取来。呀,夫人初到,未可轻言巫氏之事。他又提起金雀,将甚么与他对合?罢,罢,便将巫氏寄来的书信,与他一看。或者见他为我守节投崖,接来完聚,也不见得。呀,书已不在袖中,怎么处?(旦)相公,金雀怎么不取来?(生)寻不见书箱锁匙,待明日取来看罢。(旦)真薄幸,原何陇蜀相兼并?这般渴病,这般渴病。

(生)夫人忒多心了。金雀果在下官书箱内,明早取来与夫人看便了。(旦)金雀乃至灵之物,先飞到我袖中来了。(生)在那里?(旦)可不在这里!

【江头金桂】(旦)休得要巧妆行径,我跟前不奈听。金雀当初婚订,得谐双姓,绾红丝牵定盟⑦。我和你鸳鸯交颈,连枝同并。只合气求相应,共享安宁。如何觑傍枝觅小星?大亏心短俾。(生)下官并无短行。(旦)你还说甚么!背行蹊径,空自语惺惺。(出书介)这题诗绝句伊谁寄?(出双雀介)雀解双飞却怎生。

【前腔】(生)非是我亏心薄行,你从来贤会称。(旦)便不贤会这一遭儿。(生)这也是儿女故态。一自与卿分手,良朋胥庆,喜巫姬守志盟。(旦)说甚么巫姬,我不晓得。(生)巫姬者,乃是巫彩凤,青楼守志女子也⑧。(旦)青楼之女,有甚么志?(生)我与山公名山酌酒,见渠执爵彷徨,举止羞涩。细鞠伊情,顿生怜悯。我实无意于他,当不过山公撺掇。非干我事,因此上偶遇私成,未闻尊命。(旦)却又来。你既不惑志于他,何不差人报我知道?乃率意竟行,这等大胆。可恶!可恶!(生)那时也要差人修书报知夫人,然后成事。怎奈一时情牵,欲罢不能。没奈何只得不告而娶。若是夫人见他青楼守志,也要生怜。(旦怒介)掷果之生,忘其耻也。(生)那巫姬实无一端可取。(旦)既无一端可取,缘何两意相投?(生)闻说寇兵入境,他投崖殒身,感神救之为比僧。(旦)他今做了比丘尼⑨,他也是六根清净⑩,傍观不雅,使不得了。(生)望海涵仁育,毕吾狂兴。(旦)你的兴儿觉得太狂了些。(生跪介)免得意萦深。(旦)区区县令,作此态度,可不羞耻。且起来,我实对你说。(生)愿闻。(旦)这桩事断然成不得。(生)便不成也罢了。异哉,这金雀怎么在你手里来了?正是鹿迷郑相应难辨⑪,蝶梦庄周不易明⑫。

(旦)夜深了,我要进房安息,有话明日再说。(生)夫人莫辞劳倦,卑人少伸接风之敬。(旦)待你心上人来接风。(生)你到不是我心上人?(旦啐介)(推倒生下)(生吊场)(丑)老爷怎么跌倒在地上?(生)适来下阶错步。(丑)不是下阶错步,还是夫人吃醋。(生)瑶琴,如之奈何?怎么处?(丑)这不难。夫人远来,如今进房去曲意奉承,慢慢自然成事。(生)他闭了门,不容我进去。(丑)这等说,到书房里去,我和你两个叙一叙旧情。

榴花解相思,瓣瓣飞红血。
妇人无妒心,天下称奇绝。

〔注〕 ①种花:晋潘岳为河阳令,在该县遍种桃李,传为美谈。《白氏六帖·县令》:"潘岳为河阳令,树桃李花,人号曰:'河阳一县花。'" ②青藜:青藜老茎所制之杖。《三辅黄图·阁》:"刘向于(汉)成帝之末,校书天禄阁,专精覃思。夜有老人,著黄衣,植青藜杖,叩阁而进。见刘暗中独坐诵书,老父乃吹杖端,烟然(燃),因以见向,……至曙而去,请问姓名,云:'我是大乙之精,天帝闻卯金之子有博学者,下而观焉。'" ③山公:指山涛,魏晋间名士,"竹林七贤"之一。 ④嵇阮:嵇康、阮籍,三国魏末著名的文人,为"竹林七贤"中人。 ⑤悬磬:此处指心中受到极大震动,有如悬挂的磬被击打。磬,通磬,一种玉或石制的打击乐器。 ⑥招提:寺院。 ⑦红丝:犹红绳。唐李复言《续玄怪录》载韦固曾遇一月下老人,倚布囊检书。韦固问囊中何物,老人称囊中有红绳,潜系男

女之足，以定婚姻。人一出生，即为红绳所系，丝毫不受贵贱悬殊、相距遥远等的影响。⑧青楼：指妓院。　⑨比丘尼：佛教出家五众之一，即年满二十岁且受过具足戒的女性僧人，俗称尼姑。　⑩六根清净：佛教认为修行佛法者达到眼、耳、鼻、舌、身、意六根于声、色、香、味、触、法六境不染着时，即为"六根清净"。后常指去除欲念而消灭烦恼。⑪鹿迷郑相：《列子·周穆王》："郑人有薪于野者，遇骇鹿，御而击之，毙之。恐人见之也，遽而藏诸隍中，覆之以蕉，不胜其喜。俄而遗其所藏之处，遂以为梦焉。"按：此处用该典而曰"郑相"，当出于叶律之需。　⑫蝶梦庄周：《庄子·齐物论》："昔者庄周梦为胡蝶，栩栩然胡蝶也，自喻适志与，不知周也。俄然觉，则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与，胡蝶之梦为周与？"

程朱理学在明朝已成为官方哲学，是为维护封建伦理道德服务的，当然也包括维护当时的家庭伦理道德。明代无心子所撰传奇《金雀记》，便鲜明体现了这一理念。

《金雀记》两卷三十出，是根据晋代潘岳掷果故事生发出的一本喜剧，今存明崇祯间白鹤山樵校订本和汲古阁刻本等。本处赏析的是第二十八出《临任》，前此的剧情大致是俊秀的潘岳元宵节观灯，妇女以果投之，井王孙之女文鸾投以一对金雀。后井王孙为女以诗择婿，潘岳得选，以金雀为聘成就良缘。婚后友人山涛来信，要潘岳去河东谋取职事，临行，夫妇分雀为记。赴河东后，在接风酒宴上，经山涛撮合，潘岳以金雀为聘再娶青楼守贞女子巫彩凤。之后，潘岳因得尚书张华的赏识，得官河阳县令。而留居河东的彩凤被掳，不屈跳崖，被观音菩萨显灵救出。文鸾赴河阳途中遇见彩凤，得知详情，十分同情，但为弄清潘岳对彩凤的真实态度，先行去河阳。在弄明白了潘岳的心迹后，彩凤也来到河阳，最终潘岳与文鸾、彩凤团圆。《临任》一出，即写文鸾乔装吃醋，试探潘岳，因而后世又名之为《乔醋》。其情节集中在潘岳发遣公文回来之后，文鸾决意要弄明潘岳对已出家为尼的彩凤的情意是否依然如旧，而潘岳在读罢彩凤书信后，满怀思念怜爱，却又不敢明白告诉文鸾。因而，生旦相互察颜观色，兼以言语试探。此段描写细腻曲折，鲜明刻画出两个人物丰富的内心情感变化。同时，随着剧情不断推进而冲突渐趋激烈，从而使《临任》一出具有较强的戏剧性。

首先，文鸾让潘岳取出金雀，要"以绣线同心系于一处"。可潘岳的金雀早已赠予彩凤，哪里拿得出？不免心中犹豫："夫人初到，未可轻言巫氏之事。"因而转念一想："罢，罢，便将巫氏寄来的书信，与他一看，或者见他为我守节投崖，接来完聚，也不见得。"可书信却已不在袖中，情急之下，只得搪塞"寻不见书箱锁匙"。对这一切，文鸾却是了然于胸的，因而乔装吃醋，责备潘岳"真薄幸，原何陇蜀相兼并"。潘岳不知文鸾已知情，依旧抵赖，反说文鸾多心，即使在面对文鸾明确指责为何"觅小星"时，他仍是冠冕堂皇地否认，"下官并无短行"。至此，为文鸾初试潘岳，矛盾冲突初见端倪。随即，文鸾拿出

确凿的物证——彩凤书信及那对早已完聚的金雀，潘岳知道此时无法再隐瞒，只得承认确有娶妾一事，并期望通过给文鸾戴上"贤会"(贤惠)的高帽子来顺利解决冲突，而文鸾却偏偏不吃这一套，说："便不贤会这一遭儿。"潘岳转而又夸赞巫氏坚贞，文鸾随即反驳"青楼之女，有甚么志"。潘岳清楚冲突不易解决，又把娶凤一事的责任推诿到山涛身上，声称自己"无意于他"。文鸾针锋相对，谴责其"率意竟行，这等大胆"。潘岳依然狡辩"一时情牵，欲罢不能"。文鸾佯装大怒，呵斥潘岳"掷果之生，忘其耻也"，此时矛盾冲突到达高潮。潘岳惊觉事态的严重，既而又称"巫姬实无一端可取"，意图缓和气氛。接着又欲以情动人，告知妻子彩凤守身投崖，"感神救之为比僧"一事，期望文鸾能够受到感动。而此时的文鸾却是打定主意不达目的不干休，称："他今做了比丘尼，他也是六根清净，傍观不雅，使不得了。"潘岳无计可施，在他的内心深处既爱着妻子文鸾，又无法割舍对彩凤的感情，便下跪请求文鸾"海涵仁育"，接受彩凤。至此，文鸾的目的已达到，明白了潘岳对彩凤仍是一往情深，爱怜有加。可是，为了给潘岳一个惊喜，她又故弄玄虚，告诉潘岳"这桩事断然成不得"。如此，也为最后一出中"二美共一夫"的完满结局铺垫蓄势。读此，真有穿花拂柳之感。且那"当局者迷"(潘岳)，"旁观者清"(文鸾、观众)的情节设计所带来的喜剧美，绝非一般由丑角"插科打诨"的调笑效果所能及。因而，整出戏里里外外洋溢着轻松而不低俗的氛围，正如青木正儿《中国近世戏曲史》所赞，乃"典雅之喜剧中成功作品"。

剧本虽写晋代故事，但其中自有明代社会的投影。并文鸾作为贤德理念的代表，是剧本着力赞扬的。她不仅容许丈夫娶妾，甚至在此出中，为了"妾"而去苦心试探自己的丈夫，如此"贤妻"正是封建文人所期许和封建伦理所推崇的。但若换个角度来审视此举动，我们也不难体味其深藏的内在情愫。爱情是自私的，哪个女人愿意与别人分享自己的丈夫？可长期受封建礼教熏陶束缚的她，在妇女只是从属品的封建社会中只能做出如此举动，才能博得"贤惠"之誉。不然，又能如何？强烈反对？之后等待她的又会是什么呢？被世俗谴责为河东狮、悍泼妇，如宋代陈季常之妻？或换来丈夫的冷淡甚至一纸休书？可见，"乔醋"之举，既是无奈又是必然的选择！再看看此出中虽未正面出现却是矛盾冲突的焦点人物——剧中的另一女主角巫彩凤。戏曲史上颇多个性突出、血肉丰满的妓女形象，如关汉卿笔下的赵盼儿。而在此剧中，妓女出身的巫彩凤仅成了"贞节"的纯粹化身，缺乏人物自身应有的特点，这无疑是戏曲史上青楼女子形象塑造的一种倒退。

此出开始瑶琴所作"花歌"颇值得一提，内容涉及花木五十余种，姹紫嫣红，绚丽多姿，暗合历史上潘岳曾在河阳遍植桃树一事，为其风流名士的形象着墨添彩。就戏曲表演而言，全歌共一百七十八字，所及花木种类繁多，净角要流畅快速地将它表述出来，这对演员的"念功"确是一种考验。从中，我们

亦可窥见我国古代戏曲表演的技艺美。　　(吴春彦)

钗钏记　　月榭主人

第十一出　落　园

(旦、占同上)

【梁州序】碧天霞落，长空云敛，一片冰轮舒展。蓝桥亭畔[①]，乘槎拟约同欢[②]。只见银涵华屋，凉透香肌，露湿栏杆浅。夜深苔径滑，步轻款，月到天心分外圆。(合)情怀畅，心慵懒，向朱扉绣户闲凭遍。(付上)清意趣，少人见。

(白)小生韩时忠，假扮皇甫吟，特来赴约，此间已是。你看粉墙又高，角门尚闭，不免叩门则个。(旦)云香，这时候还不见来？(占)正是，也该来了。小姐，待我到园门首听一听看。(付)开门。(占)呀，有人敲门响，想是秀才官人来了。(付)开门。(占)是那个敲门？(付)小生韩……(住口介)(小旦)是那个吓？(付)小生寒儒皇甫吟，特来赴约的。(占)皇甫官人，你来了么？(付)正是，来了。(占)近住着，待我对小姐说了，来开门放你进来。(付)晓得。妙吓，一问就问着了。(占)小姐，秀才官人来了。(旦)云香，夜晚间不当稳便，你去问明端的，开他进来。(占)晓得。(付)怎么还不见来？(占嗽介)秀才官人，那个约你来的？(付)小生是云香姐相期，特来赴约的。(小旦)是了，看看可有人，待我开你进来。(付)一个人也没有。(小旦)如此我开门。(开门介)(付)小姐，拜上。(占)我不是小姐。(付)吓，敢是云香姐？(小旦)正是，你为何晓得我是云香？(付)前日云香姐到家下去，小生不在家里。以后小生回来，家母对我说的。多多有慢云香姐，好茶也不曾奉得一钟。(占)好说。(付)小姐在那里？(占)小姐在亭子上，随我来。(付)吓！(随走介)不知可有狗的？(小旦)没有，请少住。(付应)(占)小姐，秀才官人进来了。(旦)请上前相见。(占)请官人上前相见，小姐在此。(付)小姐，作揖。(旦)云香，你去对他说，当初六礼既行[③]，为何不来迎娶？(小旦)秀才官人，当初既云……(付)小姐在上，非是小生不来迎娶，只为先父弃世之后，家业凋零，再爬也爬不起。又闻得岳父母有怪小生之

意,更有改嫁之情。(哭介)(占)秀才官人,不要哭。(付)说到伤心之处,真正泪出痛肠。(旦)我爹娘虽有改嫁之心,但奴不从,故着云香前来约你。只宜早早上前,休得落后。(付)小姐果有此心,乃小生前世有缘,非今生之幸也。(占)秀才官人,我家小姐是富室之儿,繁华生世,不图贵戚,甘守荆钗,奇花一种君应晓,莫认杨花作雪看。

【又】告官人听取奴言:因何事故迟姻眷?我娘行思念,娘已衰年。(付)多谢卿卿怜念,若得周全,此事恩非浅。(旦)秀才,(唱)奴是一鞍还一马,怎肯再移天④。(占白)秀才官人,(唱)及早催亲莫滞延,及早催亲莫滞延。

(旦白)云香,你去房中,箱笼内、手帕包的,快去拿来。(占)晓得。秀才官人,小姐着我进去拿东西与你。对了,那边放斯文些,不要动吓。(付)动也勿敢动。(占)我去去就来。(小旦下)(付看介)就来的,就来的,不来也罢了。妙吓!

【又】小亭中暮见婵娟,顿教人情牵心乱。小姐,对月明作证,和你凤倒鸾颠。(付拖旦介)(旦躲介)(白)秀才,我和你佳期有日,苟合决难从命。(付)今夜中秋佳节,相逢乐地,何必固辞?(唱)只见玉箫三弄,乌鹊双飞,良夜情无限。(白)物类尚如此,何况人乎!(又抱旦介)(旦)阿呀!秀才,你既读孔圣之书,必达周公之礼,岂可一毫有玷于行。况百年夫妇,情意久长,岂可以一宵苟合,而遗臭万年?决不可如此!(付)何妨呀,(唱)他操持贞与节,使我好羞惭,我此来差了,却作南柯一梦圆⑤。(旦白)云香快来。(占上)(唱)却作南柯一梦圆。

(旦)为何只管去了?(占)一时寻不见。小姐,这些东西在此了。(旦)云香,你一一交付与他。(占)晓得。秀才官人,方才朝这边的,怎么转了那边?(付)方才风大,吹转来的。(占)小姐赠你金钗一对,金钏二股。(付)多谢小姐。(占)不要谢,还有。(付)吓,吓。(占)小姐,银子是多少重?(旦)五十两。云香,这些东西,我爹娘多是认得出的,拿去变易变易,作速来娶,幸勿迟滞,有误大事。(付)待小生回去,与家母商议,不日就来娶亲。(占)这便才是。(旦)云香,同你送秀才官人出去。(占)晓得,秀才官人,小姐还要送你出去,你可晓得么?(付应介)(占、旦唱)

【节节高】这是嫦娥爱少年,玉轮碾,乘风飞下离琼苑。神仙眷,鸾凤翩,雨云乱。殷勤自觅情留恋,蓬莱阆苑真堪羡⑥。(合)只恐相逢似梦中,别时不久重相见。(旦下)

(付)别时不久重相见。(占白)那里去?那里去?(付)小姐呢?(占)小姐进去了。(付)我也要进去。(占)阿呀,进去不得。(付)怎么进去不

得？(占)这是员外、安人的卧房了。(付)我还有许多说话，要对他说的吓。(占)怎么方才不说？(付)一时忘了，不曾说得。这是要当面说得吓。(占)可对我说了，传与小姐，是一样的。(付)是的⑦，云香姐说了，总是一般，这个……(占作开门介)快些说。(付)这个，小姐明日嫁到我家，你可来的？(占)跟随小姐，自然嫁来的。(付)必定来的？若是来的，我再勿忘你的嘘。(占推付关门介)(下)(付)呸！阿呀一只脚，开门！看一只脚，呀，哗！(唱)

【尾】今宵误入天台院⑧，好姻缘反作恶姻缘，(白)韩时忠吓韩时忠，(唱)使尽心机也枉然。

(白)来差哉，来差哉。(下)

〔注〕 ①蓝桥：唐裴铏《传奇》记书生裴航在蓝桥驿求浆，见到仙女云英，乃向其祖母求婚。其祖母令裴航设法获取玉杵臼，裴航如其愿得玉杵臼，为其捣药百日，终得娶云英，后二人修成大道，超为上仙。 ②乘槎：宋胡仔《苕溪渔隐丛话》引南朝宋宗懔《荆楚岁时记》："张华《博物志》：汉武帝令张骞穷河源，乘槎经月而去，至一处，见城郭如官府，室内有一女织，又见一丈夫牵牛饮河，骞问云：'此是何处？'答曰：'可问严君平。'织女取梭机石与骞而还。" ③六礼：古代结婚要施行的六种礼仪，即纳采、问名、纳吉、纳徵、请期、亲迎。 ④移天：指另配丈夫。 ⑤南柯一梦：唐李公佐《南柯太守传》记淳于棼梦中为大槐安国驸马，享尽荣华富贵，后公主死，他渐失势，被送出王城。醒来方知是梦，检视宅南大槐树蚁穴，知此即梦中之大槐安国。乃悟人生虚幻，遂栖心道门。后因以"南柯一梦"指称梦幻。 ⑥蓬莱：传说中的海上仙山。阆苑：传说中神仙所居之处。⑦是的：下原有"付"字，似衍，兹删去。 ⑧天台院：指天台山。南朝宋刘义庆《幽明录》载东汉永平间刘晨、阮肇入天台山采药迷路，遇二仙女，留居半载，及归里，则时已入晋，子孙已历七世。

"碧天霞落，长空云敛"，夜深了，天空中皎洁的明月轻洒它的温柔，月到中秋分外圆啊！微凉的风拂过，露水打湿栏杆，深夜的花园如此宁静。而此时疾步走在长满青苔的小径上的深闺少女史碧桃，她的心却又是如此的紧张而慌乱：父亲嫌贫爱富，要毁弃她与书生皇甫吟那儿时就订好的婚约，将其另嫁。碧桃不愿屈从父亲的安排，几天前已让侍女云香暗约未婚夫皇甫吟相见于后花园，准备赠予财物，催其速娶。今晚，便是相见之期，可等待这位冰清玉洁少女的又是什么呢？明月无言……

多么的不协调啊！如此美丽的月色下，如此纯洁的期盼中，花园门外却潜来了一个獐头鼠目的冒名之人——韩时忠。身为皇甫吟的好友，虽也是饱读经书的秀才，他却寡廉鲜耻，居心不良，欺骗阻止皇甫吟赴约，而自己却衣帽光鲜地取而代之。那善良美丽的碧桃之可怜，与这阴险丑陋的韩时忠之可恨，形成了强烈的形象对比！看着韩时忠敲门，观众的心被揪紧了。虽然碧

桃很是小心谨慎,叮嘱云香"问明端的",虽然云香也细细地盘问了,可这两个纯洁少女怎敌得过这狡诈的韩时忠呢?他早已从皇甫吟口中骗知一切详情。门,打开了。

以上一段描写的,便是明代月榭主人所撰传奇《钗钏记》第十一出《落园》的开场情景。《钗钏记》两卷三十一出,写皇甫吟、史碧桃的曲折婚事,剧情如下:书生皇甫吟定亲史氏,因其家贫,岳父史直欲退婚,而其女碧桃坚决反对。她派丫环约皇甫至自家花园一会,拟送财物作娶亲之资。皇甫之友韩时忠得知此事,心生邪念,冒名前往,骗取钗钏等物。碧桃坚拒另嫁,投水自尽,为人所救。史直告皇甫奸杀,审官竟定案判为死罪。后经清官李若水重审,真相大白。皇甫出狱考中状元,与碧桃喜结婚姻。这里选的《落园》一出,搬演的是韩时忠假冒皇甫吟赴碧桃之约,图谋不轨。韩时忠的阴谋能得逞吗?他会被揭穿吗?善良少女史碧桃的命运会如何呢?在生动描绘、细致刻画人物的同时,作者给观众设置了一连串的悬念。随着花园门的开启,一出精彩好戏即将展现于观众眼前。

且看,场上的韩时忠(付)多会借伪装以掩饰其贪欲邪念。他装成知书识礼的"谦谦君子",见到云香,他会表达"歉疚",道"多多有慢云香姐,好茶也不曾奉得一钟",以博得云香的好感;面对碧桃"为何不来迎娶"的询问,他会痛陈家境的艰难,兼以惺惺作态,作"哭介",以取得碧桃的同情。可当云香去房中取东西,他单独和碧桃在一起时,伪装顿时卸去,其奸邪本性显露无疑。他急不可耐地直接对碧桃提出非分要求,"小姐,对月明作证,和你凤倒鸾颠",竟欲强行搂抱;遭拒后,依然贼心不死,妄图通过卖弄才情、制造气氛,来引诱、说服碧桃:"今夜中秋佳节,相逢乐地,何必固辞?""乌鹊双飞,良夜情无限。物类尚如此,何况人乎!"又欲再行非礼之事,但得到的仍是碧桃的严辞拒绝。待云香返回,面对这机警的侍女"方才朝这边的,怎么转了那边"的调侃,他竟推托是风吹转的,真是活活一副无赖嘴脸。在得了碧桃相赠的钗钏银两后,其无耻欲望仍未得到满足,看着离去的碧桃,竟转而以言语调戏云香。即使撇去旧时戏曲中略微带有的一点点戏噱成分,如此行为、如此作派出自韩时忠这样的丑类,也实是令人反感至极。要知道,他可不是那《西厢记》中的"志诚"君子张君瑞!

再看看我们那枝美丽的碧桃。她从小养在深闺,兰心蕙质,秀外慧中,正如云香所说的,是"富室之儿,繁华生世,不图贵戚,甘守荆钗"。为了坚守那从小的婚约,她不惜与令其改嫁权贵之门的顽固父亲对抗,撇下少女的矜持和羞涩,主动约见未婚夫并赠以财物。这样的女子怎会不令人同情、喜爱并赞叹?面对"未婚夫"的搂抱求欢,碧桃断然相拒:"我和你佳期有日,苟合决难从命。"对方再度诱惑紧逼,碧桃依然坚贞不从,并义正辞严地予以谴责:"秀才,你既读孔圣之书,必达周公之礼,岂可一毫有玷于行。况百年夫妇,情意久长,

岂可以一宵苟合，而遗臭万年？决不可如此！"少女的知书达礼、深明大义、坚贞自持，使她免受玷污，躲过了一场极可能发生的灾难。可观众在释怀的同时又会被困扰：皇甫吟既然未能赴约，自然未得钗钏银两之赠，因而仍无力迎娶碧桃，碧桃会改嫁他人吗？小人韩时忠就这样逍遥法外了？……如此，在悬念的此起彼伏中，结束《落园》，进入之后的《相骂》、《投江》、《恤刑》等出。

本出戏宾白生动贴切，极符合人物身份个性。所用曲词虽少，却也自然流畅，典雅脱俗。开篇【梁州序】一曲，通过对中秋夜晚明月、长空、亭台等景物的描写，绘制出一幅纯净的"少女夜行图"，并融情入景，表现了少女轻快又略带慌乱惆怅的心理。细节的刻画也颇有"窥一斑而见全豹"的效果，就有关韩时忠的描写而言，有言语上的"小生韩……(住口介)小生寒儒皇甫吟"；有行动上的"哭介"，如此刻画，韩时忠的市井无赖形象更是一目了然！

《钗钏记》在后世戏曲舞台上颇有影响，晚明的曲论家吕天成评此剧云："观此可为密事告友之戒。"(《曲品》)是啊，正因皇甫吟的交友不慎，才导致恋人碧桃受骗投江，自己也不幸牵连入狱受刑。虽然，如许多同类题材的古代作品一样，《钗钏记》故事最终仍然有个圆满的结局，可这种种磨难原本就是可以避免的，难道不是吗？即使是生活在现代的我们，也不是不可以从中吸取教训，而注意"择友之道"的。　　(吴春彦)

钗　钏　记　　月榭主人

第二十出　恤　　刑

(外首领官，末吏典随上)

【贺圣朝】职授真州首领，民无菜色和平。宴安黎庶得安生，雨顺风调乐太平。

雨后有人耕绿野，月明无犬吠黄昏。下官真州首领官是也。今有恤刑李大人按临本州①，不免整点各犯文卷俟候。吏典。(末)有。(外)各犯文卷都齐备了么？(末)都齐备了。(外)送文卷要紧。(末)晓得。(虚下)(众皂快随生上)

【探春令】凤凰池上脱鹓班②，叹国事多艰。王臣蹇蹇匪躬股③，奉君命敢辞烦。

(白)官居清要职非轻,暂脱金门奉使行④。今日始知君意重,惭无厚禄子臣心。下官李若水,官拜宋朝观文殿学士,钦命恤刑真州等处。我想当今之世,赭衣满道⑤,墨吏充途⑥,捶楚之下,何求不得!下官不胜心伤眉皱。必须洞鞫其情,上不负天子洪恩,下不虐小民之冤苦。正是:与其锻炼无辜者,孰若宽刑免不经。今日按临,不免开词审录。吩咐开门。(众应介)开门。(外进介)首领官进。(众)进来。(外)真州首领官参见老大人。(小旦)请。(外)禀参。(小旦)免。(外)恭闻老大人望隆朝野,名重鸾坡⑦,何幸降临小邑,万民感仰。(生)圣天子恤典洪恩,何须贵州褒奖。若此共有几宗?(外)共有二十四起。(生)着该吏俟候,请回衙理事。(外)是。(小旦)请免。(外)吏典送文卷须要小心。(末)是。吏典告进。(众)进来。(末)吏典叩头。呈送文卷。(生)吩咐各犯依牌挨次而进,不许混乱。(末传介)宪纲册呈上。这是各犯文卷,请老爷验封。(生)拆了。(看介)第一起江洋大盗劫杀事。审得陈余等聚集劫掠,横行海洋,泊轻舟于江岸,聚亡命于舟中,拦截东西,觊觎南北,每逢客艗,蜂拥登舟,将商人之血本,供大盗之齿牙。粉身莫赎,罪恶滔天,理宜问斩,罪亦何辞。若论谋财害命,这是十恶之内的了,一斩不枉。第一起不必带进,发与理刑。(末传介)第一起云云。(生)第二起忤逆不孝事。审得窦正狼兽为心,不思报本,酗酒逞凶,殴逆严亲,其中虽有亲母旧复状之善,忤逆显然,理宜问绞,罪无可辩。若论肆酒逞凶,殴逆严亲,情真罪当。只是我看他原招内,有他亲母旧复状之善,这罪名可以减免得。带忤逆不孝一起进来。(末传介)(众带丑上)(众白)犯人进。(众)进来。(末)听点。绞犯窦正。(丑)有。(生)窦正,你生身父母怎不孝顺,反行忤逆呢?(丑)青天老爷,小人是极孝顺的,正月里领他看灯,二月里踏青,三月里清明上坟,四月十四领他神仙庙里看柳梅精,五月端午看龙船打翻身,只有六月六,不曾奉里河里洗澡了⑧,告我个忤逆。(生)我看你原招内有你亲母旧复状之善,故免你的罪名。自今以后,须要学做好人,以释你不孝之名。(丑)多谢青天老爷。(生)打开刑具。(众应介)

【玉交枝】(生)劬劳是父母,苦推干就湿颇多。属毛离里心思慕,惟恐有疾病相扶,养儿待老侍鬓皤。博奕好饮翻逆忤。(打介)(丑)谢恩官指点迷途,回去奉双亲效丁兰刻木⑨。

(生白)赶出去。(众应介)(丑)我里阿妈是好的,老子是不好的,待我回去打死这老业障。(下)(生)第三起盗贩私盐,拒伤官兵事。审得赵龙等聚集亡命,背却公家之法,盗贩私盐,拒伤官兵,人赃被获,罪犯三尺,也难减免。这起不必带进,发与税巡。(生传介)(生)第四起打犯人命事。

审得钱甲恃力逞雄，好勇斗狠，与同里方大素有私仇，七月初三道逢险处，拳跌伤腹，致方大十月中身故。亲手打死，理宜问绞，罪亦何辞。呵，七月初三斗殴，十月中身故，死者在百日之外，系保辜限外的了，怎么成了招？这罪可以免得。带打死人命一起进来。(末传介)(众带净上)(众白)犯人进。(众)进来。(末)听点。绞犯钱甲。(净)有。(生)钱甲，你怎么好勇斗狠，打死了人，今日还有何辩？(净)青天老爷，勿是小人打杀渠个，渠撞在小人拳头上来，撞杀个。(生)我看你原招内，死者在百日之外，系保辜限外的了，我免你的罪名，今后须要改恶从善，不枉本院恤你这一番。(净)多谢个青天老爷。(生)打开刑具。(打介)(生)钱甲。

【又】你方刚血气，好斗勇为人戒之。逞凶必定拘牢狱，那曾见守分的遭危。(白)你逞一时之勇，把人打死，问成死罪在狱中。(唱)你一家骨肉依靠谁？百年嗣绝谁承继？(净)谢恩官恤刑罪释，回去念弥陀随缘度日。

(生白)赶出去。(众)出去。打钱来。(净)什么打钱？(众)衙门规矩。(净)什么规矩？我打死了人出来了，你打了我要打钱，就是这一记。打你贼狗腿的。(净下)(生)第五起因奸致死人命事。审得皇甫吟之父皇甫伦，素与史直相善，两吐衷情，将女碧桃遂联姻契。岂伦身故家贫，吟无以迎娶，史直嫌贫，改许魏氏，而碧桃思千载良缘，念一生结发，期吟会于月下，岂吟既索其金，复又强其就奸，碧桃坚贞不苟，吟反不娶，以致碧桃抱恨沉江而死。吟因奸致死，应坐死律，罪无可辩。呵，我想既是个女夫，就不为奸骗了，怎么成了招？呸，带因奸致死一起进来。(末传介)(小生、外、小旦上)(众白)犯人进。(众)进来。(末)听点。原告史直。(外应)(末)被告皇甫吟。(小生)有。(末)干证云香。(小旦)有。(生)史直、云香带下去。(众)下去。(生)皇甫吟上来。(众应介)(小生)阿呀爷爷，冤枉吓！(生)你看没有一个犯人不说冤枉的。皇甫吟，你妻子不肯改嫁，故着云香来期约你，赠你的东西，以为毕姻之需，你如何顿起淫心，你妻子不从，是最难得的了，你反不娶，以致此女抱恨沉江而死，你今日还有何辩？(小生)小人有诉词一纸，求爷爷龙目一观。(生)你既有诉词，成招时不诉，今日迟了。(小生)爷爷吓，小人受刑不起，虚打成招的呢。(生)取上来。(众应介)(生)"诉状：犯人皇甫吟，诉为赖婚诬陷事。痛吟自幼业儒，素守清规，父未捐馆⑩，凭媒聘下史直女碧桃为妻。苦吟父丧，四壁一空，窘如悬罄，蹉跎未娶。史直嫌贫，改许魏氏。而碧桃不从父命，投水身亡，史直情虚，恐吟涉讼，扭捏云香作证，假付钗钏银两，指赃诬陷，诳告枉罪，无法无天，极冤大变，恳乞明台电鞫飞霜⑪，激切上诉。皇甫吟。"那史直告你因奸致死，怎么你诉词上

推得毫无干涉？你既无干涉，怎么成了招呢？(小生)一时难辩，屈打成招的。(生)也罢。你把原招内情由细细讲上来。(小生)爷爷听禀。

【玉抱肚】春容听启，(生白)这头亲事，是你自己定的么？(小唱⑫)是父在日曾聘此女。(生白)我看你也不小了，为何不娶？(小唱)奈家私日渐凋零，乏聘财未敢行娶。(生白)你平日做何生活？(小生唱)家贫守分，勤苦读诗书。(生白)读书可得进步么？(小生)爷爷，小人不肖，(唱)忝在黉门一腐儒⑬。

(生白)呵，你既是个生员，一发不该如此妄为了。

【前腔】(小生)再听吟语，(生白)你还有何辩？(小生)我岳父有嫌贫爱富之心，(唱)要将女儿别嫁改移。(生白)要改嫁与何等样人？(小生)要改嫁魏枢密。(生)那个魏枢密？(末)是魏公廉。(生)本郡缙绅么？(末)是。(生)以后便怎么？(小生唱)魆地里暗设谋机，(生白)设什么计？(小生唱)令侍妾忽到家里。(生白)侍妾可就是招内的干证云香么？(小生)正是，爷爷。(生)他到你家来何干？(小生唱)约中秋十五私自会佳期。(生白)他来期约你，你那晚就去了？(小生)爷爷，小人不曾去。

(生)他既约了你，怎么不去？(小生)爷爷，小人呵，(唱)恐中机谋不妄为。(生白)如此说，你八月十五夜没有去？(小生)是。(生)下去。(众应介)(生)带云香上来。(众)带云香上来。(生)云香，你家主告你是干证，你把原招内事之有无、情之虚实，一一讲上来，一字支吾，拶指来。(众应介)(小旦)爷爷嗄，(唱)

【前腔】听妾诉启，(生白)起初期约皇甫吟，是史直差你去的么？(占唱⑭)是小姐使奴去的。(生白)差你去何干？(占唱)可怜他家道贫穷，(生白)怜他家窘。(占唱)欲赠他聘礼之资。(生白)住了，你虽期约他，皇甫吟那晚却不曾来？(小旦)阿呀爷爷吓，怎么说不曾来？(唱)他至期果到赠金珠，奸骗分明事不伪。

(生白)奸骗分明，骗什么东西？(占)钗钏银两，(生)钗钏是什么样？重多少？(占)吓，葵花样，重八两。(生)钏呢？(占)龙头珠钏，重十二两。(生)又银子是多少？(占)银子五十两。(生)呵，我看你小小年纪，为何晓得如此备细？吓，敢是你家主教导你的么？(占)阿呀，爷爷，那些东西是小妇人亲手交付与皇甫吟的。(生)是你亲手交皇甫吟的？(占)是。(生)这再没得讲了。下去。(众应介)(生)带皇甫吟出来。(末传介)(生)唗，我把你这瞒心昧己的狗弟子，好好一个读书人，自己的妻子，夜半三更前去奸骗他，什么葵花宝钗、龙头珠钏，又银子五十两，你取了那些东西，就该娶了，而又不娶，以致此女抱恨沉江而死，前官问你

绞罪，也不为枉。今日你不把原招内情由对我讲，反写什么诉词来搪塞我，连我多被你混了。扯下去！(小生)阿呀，爷爷吓！

【又】他铺谋设计，望明公将衷情细推。(白)小人岳父爱富嫌贫，要将女儿改嫁魏枢密，(唱)闻此女誓不相从，守节操坚违父意，投江身死重伦彝。(白)小人岳丈，受了魏家财礼，无可推托。(唱)故使利口云香虚捏词。(生白)那史直受了魏家财礼，女儿又投江死了，无可推托，见你又是个生员，恐兴词涉讼，就告了你因奸致死。这是杜绝两家之患，取上来。皇甫吟，你妻子不肯改嫁，故着云香期约赠你的东西，这是你妻子的好情；况你又是个穷儒，正所谓贫人遇宝，你岂有不去之理。八月十五夜，去是你去的，你从实讲，诉词我准。(小生)阿呀，爷爷，既是我妻子的好情，何不日里就着云香送了来，又要小人半夜三更，到他家后花园中去取，这明明是史直的奸计，要谋害小人嘘。(生)这句也是，呵，奸计显然，何消说得，这厮天理何在？准了。下去。(众应介)(生)带史直上来。(末传介)(生)史直，碧桃是你亲生的么？(外)是亲女，爷爷。(生)当初这门亲事，还是两相情愿的呢，中间有人唆哄你成就的？(外)爷爷，是两相情愿的。(生)是两相情愿的？打！(众应介)(生)老狗才，既是两相情愿，一个女儿许了皇甫吟，如何又要改嫁魏枢密？岂不闻一丝为定，千金不易，又道一家女儿吃不得两家茶。你反不如女儿有志气、有节操，不肯改嫁，投江而死。咳，此亦世之鲜矣。我想此事，都是你起的祸端，你若不逼女儿改嫁，怎得投江而死？自己害了女儿性命，如今又要入人一个死罪，思之可恨。打！(外)阿呀，爷爷，小人年老，受刑不起。(生)无知老狗才，本该一顿板子，先打你个治家不正之罪。只是你年老受刑不起，况我又是个恤刑的衙门，罢了。(外)多谢爷爷。(生)史直，奸骗的情由，还是你女儿在日知道的呢，是死后知道的？(外)是死后知道的。(生)好一句混话！一个人死了，那里还晓得许多事情！(外)江边打捞尸首，是云香说出来的。(生)尸首可曾打捞检验？(外)没有。(生)既无尸首检验，怎么就晓得投江而死？(外)爷爷，有汗衫诗句为证。(生)有什么汗衫诗句么？取上来。(末应介)(生念前诗)纲常在我不担当，溺水将谁驾苇杭[15]？阿妇重伦多烈性，男儿薄幸少纲常。一片真心难朽没，千年枯骨尚犹香。人生自古谁无死？留取芳名幹墨扬[16]。史直，这诗果然是你女儿做的么？(外)是女儿亲笔。(生)倒也亏他，可惜是个有才的女子。下去。(众应介)(生)若论此诗，皇甫吟的罪名逃到那里去！带皇甫吟上来。(众应介)(生)皇甫吟，你八月十五夜是去的，怎么推固不曾去？(小生)爷爷，小人实是不曾去。(生)你既不曾去，为何你妻子题诗在汗衫上？(小生)爷爷，若论汗衫诗句，小人

一发有辩了。(生)这厮还要强辩!(小生)那史碧桃是不出闺门之女,谁人认得他笔迹是怎么样的?这明明是史直捏造出来的,这叫做死无凭据。(生)是吓,好个死无凭据,那汗衫诗句,一发胡说了。皇甫吟,那汗衫诗句,虽难为证,你接受他的钗钏银两,这就是你的原赃了。(小生)爷爷,小人去也不曾去,什么钗钏银两?(生)带下去!(众应介)(生)吩咐库上取钗钏来。(末)老爷,钗钏没有追。(生)钗钏是原赃?(末)是原赃,还没有追。(生)原赃还没有追?一发可笑了。写牌提那承行吏。(众传介)(末)就是小吏承行的。(生)就是你承行的?打!(末)阿呀,老爷,是前官这等问的。(生)狗才,你既参一吏,必知衙门事体,成招时就该实说此招无赃,难以定罪。明日申上司,申得过还好,倘申不过驳下来,你本官体面何在?钗钏是原赃,不返;尸首又不曾检验,怎么就把人问成死罪?打!(末)小的是旧吏新参的。(生)狗才,自古官打现在,我那管你什么新参、旧参,本该一顿板子,远远问起你去便才是,只是那原官有供错在内了。(末)前官是据汗衫诗句问的。(生)呣,你晓得史碧桃笔迹是怎么来的?你倒去认,正是官也糊涂,吏也糊涂。(末叩头介)(生)且住,我想起初期约,是云香在的;那钗钏银两,又是云香交与皇甫吟;以后奸骗情由,又是云香说出来。呣,这妮子乃情之首,祸之魁也。带云香上来。(众应介)(生)揣起来。(众应)(生)看这妮子,就是入人一个死罪的。云香,此事我明白久矣,那史碧桃不肯改嫁,着你期约皇甫吟,赠他的东西,以为娶亲之资,这是个真情?(占)爷爷,是个真情。(生)那皇甫吟是读书人,恐怕你家主设什么计害他,他不敢来,也是个真情?(小旦)爷爷,实是皇甫吟来的。(生)你还讲皇甫吟来的!你因见那皇甫吟不来,就将机就计,串通一人,假扮做皇甫吟的模样,到花园中,那史碧桃是不出闺门之女,那里认得什么亲丈夫,把那些东西交付与那人,你与那人就均分。以后史碧桃见不来娶亲,又当不过父母威逼,情极了,投江而死。咳,可怜,只是苦了那女子。你以后见史碧桃死了,死情看看要败露了,恐家主摧挫你,你一口咬定皇甫吟。云香,你只顾脱自己的干系,那管人人死罪。云香,跪上些,你如今只要招出那个人来,我只问那人的罪状,你做个不知情,就勾了你了。(占)爷爷,主人家法甚严,并不敢胡为,实是皇甫吟来的。(生)你招了好,我老爷刑法利害,问他那个来的?(占)实是皇甫吟来的。(生)还讲皇甫吟,掳!(众)吓,犯妇上掳。(生)问他是那个来的。(占)是皇甫吟来的。(生)敲。(众)吓,一十,二十,三十,四十,五十……(生)住了,再问他。(众)是那个来的?(占)是皇甫吟来的。(生)再敲。(众)吓,六十、七十、八十、九十、一百……(生)问他那个来的。(众)那个来的?(占)实是皇甫吟来的。(生)揣下去。(众应介)(生)好个炼刑的妮子,如此拷

打，一口咬定。带史直上来。(众应介)(生)史直，云香还是从初到你家来的，长大了来的？(外)从初到小人家里来的。(生)他可有什么父母亲戚来往？(外)并没有什么父母亲戚，是个只身。(生)把云香放了拶。(众应介)(生)吏典过来。(末)有。(生)天晚了。今日只审因奸致死一起，吩咐余犯带去收监。(末传介)(生)云香被我如此拷打，咬定皇甫吟；那皇甫吟又说不曾去。若据汗衫诗句，必有一人去了，他才题这"薄幸"两字。带云香出来。(众应介)(占怕介)(生)云香，你起初期约皇甫吟，怎么对他讲，他怎么回你的？(占)小妇人去期约皇甫吟，不在家。(生)他那里去了？(占)出外讲书去了。(生)皇甫吟既不在家，你对那个讲的？(占)对他母亲说的。(生)下去。带皇甫吟上来。(众应介)(生)皇甫吟，起初云香来期约你，他怎对你讲？你怎么回他的？(小生)其时小人不在家中。(生)那里去了？(小生)出外讲书去了。(生)你既不在家，云香对那个讲的？(小生)对小人母亲讲的。那日小人讲书回来，母亲对小人说的。云香是不曾会面。(生)你母亲多少年纪了？(小生)六十三岁了。(小生)老了，亲生你的么？(小生)是亲生的。(生)你弟兄几人？(小生)止生得小人。(生)皇甫吟，不是我苦苦推问你，你在我案下不能脱狱，别位抚案到来，你罪名就难出了。(小生)小人落在水火之中，望爷爷施恩拯救，笔下超生。(生)那日不去，还是你母亲阻你，还是你自己不肯去？(小生)不是母亲阻小人，那日小人心上也要去的，亏了一个好朋友指明，不曾去得，不然今日怎得见青天爷爷之面。(生)你跪上来，那好朋友叫什么名字？(小生)叫韩时忠。(生)是何等样人？(小生)也是个生员。爷爷，与他没相干，他是小人极好的朋友。(生)你怎么与他商量，他怎么指明了你？(小生)那日小人在他家讲书，他见小人郁郁不乐，就问小人为何事。小人就将妻家之事与他商议可去不可去，他说这是你岳丈的奸计，岂不闻夤夜无故入人家，非奸即盗，登时打死不论。小人听他说的利害，不敢去。(生)你那好朋友也见得极是。史直、云香召保。(众应介)(生)皇甫吟带去收监。(众应)(生)吏典过来，与我行角公文，到真州学里去，说我忝在翰林，要借观人才，送众生员赴考，一名不到，教官参究。(末应)(下)(生)掩门。(众应)(下)(生)正所谓机不密则祸生矣。好笑那原问官，不审审明白，据了汗衫、诗句，就把人问成死罪。我明日借观人才，看韩时忠怎么样一个人，我就知明白了。正是：莫信莫信，直须防人防人。要辨真和假，来日见分明。

〔注〕 ①恤刑：明代及清初由朝廷派到地方审录囚犯、清理冤滞的官员。始设于明洪武时，清康熙中裁去。 ②凤凰池：指朝中。本指禁苑中池沼，六朝时中书省官衙、唐时宰相职位亦以凤凰池代称。鹓班：以排列如鹓鹭的班序喻指朝臣的行列。 ③王臣

蹇蹇:语出《周易·蹇卦》:"王臣蹇蹇,匪躬之故。"蹇蹇,忠直貌。 ④金门:即金马门,汉代宫门名,此代指朝廷。 ⑤赭衣:古代囚犯身穿赤褐色的衣服,故亦作犯人的代称。 ⑥墨吏:贪污的官吏。 ⑦鸾坡:翰林院的别称。 ⑧奉里:奉他。 ⑨丁兰刻木:汉人丁兰少丧父母,成年后,刻父母木像,事之如生时。 ⑩捐馆:死亡的婉辞。 ⑪飞霜:指冤狱。南朝梁江淹《诣建平王上书》:"昔者,贱臣叩心,飞霜激于燕地。"李善注:"《淮南子》曰:邹衍尽忠于燕惠王,惠王信谗而系之,邹子仰天而哭,正夏而天为之降霜。" ⑫小唱:应作"小生唱",原本此处漏一字。 ⑬黉(hóng)门:学校。 ⑭占:即小旦。按:此出或作小旦,或作占,实皆云香一人。 ⑮驾苇杭:典出《诗经·卫风·河广》:"谁谓河广?一苇杭之。"杭,通"航"。 ⑯幹墨:当作翰墨,原本抄错一字。

戏曲史上带公案成分的剧本中,有关的情节冲突往往最终通过某一个清官来解决,《钗钏记》也不例外。《落园》之后,云香去皇甫吟家催婚未果,碧桃含愤投江,其父史直状告皇甫吟骗奸致死人命,皇甫吟入狱被定罪。眼看着是非被颠倒,无辜者蒙冤,拨云见日的清官——李若水终于出场了。至此,标志着剧情产生重大转折的第二十一出《恤刑》拉开了帷幕。

怀着忧国忧民之心,李若水一上场便给了观众一粒定心丸——"必须洞鞫其情。上不负天子洪恩,下不虐小民之冤苦"。这无疑给原本看似挽救无望的皇甫吟冤案带来了一抹亮色。果不其然,在随后一连五宗案件的审理过程中,其正直、明断、宽宏、智慧的形象愈益鲜明。对待劫财害命的江洋大盗、盗贩私盐拒伤官兵的亡命强贼,他绝不姑息,维持原判;对尚有良知的忤逆之子、打死人命的莽撞之徒,他晓之以理,动之以情,予以宽释;对案情模糊、缺乏证据的皇甫吟一案,他更是详审细查,不武断,不轻信,努力寻找突破口,以求真相。他与戏曲史上的许多"清官"形象有着共同点,便是公正、廉明。更值得一提的便是剧作者在塑造这一形象时褪去了许多剧本中此类人物常有的神化外衣,而赋予其更多的平实感,让他更贴近生活。在忤逆案中,他会唱出"劬劳是父母,苦推干就湿颇多。属毛离里心思慕,惟恐有疾病相扶,养儿待老侍鬓皤"的句子,可谓字字真切,触人肺腑;在打死人命案中,他对犯人是循循善诱:"你逞一时之勇,把人打死,问成死罪在狱中。你一家骨肉依靠谁?百年嗣绝谁承继?"真是句句合情合理,犹似长者教导之言。如此,一改"青天老爷"的肃穆严厉,增添了人物的亲和力,使其形象更加深入人心,无论戏里戏外,都受百姓的欣赏爱戴。而使其智慧明断的平实形象发展到极致的,则是在皇甫吟一案审理过程中的睿智表现,《恤刑》一出对此叙述尤为详细。整个程序如下:初审皇甫吟——初审云香——二审皇甫吟——初审史直——三审皇甫吟——斥承行吏——二审云香——二审史直——三审云香——四审皇甫吟——定计。乍看,整个描写似乎稍为累赘,但细细分析,却非如此。初审皇甫吟,方有"史直嫌贫爱富,设计害吟"之思,初审云香并无破绽后,二审皇甫吟又添此虑。提审史直,知碧桃汗衫留诗之事。三审皇甫吟发觉缺乏物

证钗钏时，转而疑云香与人设定圈套，诳骗谋财，二审云香用刑无果，加之二审史直发觉云香无作案条件，便打消此念。三审云香知期约那日，皇甫吟去朋友家讲书，因而告知其母。四审皇甫吟排除其母牵涉案件的可能性后，发现线索，仍有另一知情者韩时忠，并且正是此人阻止皇甫吟赴约！顿时，水落石出之时不远，罪犯即将显现于众人面前。李若水决意以智取胜，定下一计，以借观人才为名，将韩时忠骗至衙中，而后在其毫无防备的情况下，通过"赚钗"取得物证，让其原形毕露。从而一改以往公案剧清官多借"神断"的俗套，李青天在对案情的步步深入分析中最终寻得突破口，发现真凶。看似颇费周折，读来却显得更真实可信。

可是在那个"国事多艰"的时代，即使有少数清官察觉到"赭衣满道，墨吏充途，捶楚之下，何求不得"的现状，来为民众主持正义，也实为无济于事的"杯水车薪"。正如剧情所展示的：当地案发频仍，世风日下，有劫财夺命的大盗，有贩卖私盐的强人，有忤逆之子，有斗殴之汉，就连衙门中的小吏也肆意勒索钱财，而首领官却在大唱"宴安黎庶得安生，雨顺风调乐太平"之词。就是公正的化身李若水也未能根本解决这些问题。江洋大盗劫财杀命，亡命之徒拒杀官兵，这些铤而走险的极端行为背后必定有其深刻的社会原因。对此，这位清官未做任何追根究源的努力，只是维持了原判，表面上是消除了罪恶，却并未消除罪恶的根源。而在忤逆案中，似乎已被他感化的不孝之子获释后，未露转变之意，还扬言要"回去打死这老业障"；在斗殴案中，他认真教导过的莽汉仍会说出"就是这一记，打你贼狗腿"的话。就连在他作为"救星"出现的皇甫吟一案的审理过程中，无辜可爱的小云香也曾被他滥施刑罚。对此，剧本均作了毫不掩饰的刻画，这也是《恤刑》在创作上值得称道的地方。

需要指出的是，本出在结构的处理上稍有臃肿之感。前四宗案件的安排对塑造人物、反映社会状况虽不乏益处，但此后皇甫吟一案的审理过程又是篇幅较长的叙述，因而令人颇觉繁琐累赘。　　（吴春彦）

高文举珍珠记

佚　名

第十八出　藏　珠

【驻云飞】(旦)满目花开，睹景伤情泪两腮。薄幸人何在？这苦愁无奈。嗟，只恨命儿乖，受尽迍灾。想是前生少欠冤家债，仔细思

量泪满腮。

【过洞引】(夫)步急如飞,口舌深藏莫露机。若将此事传消息,惹得佳人悲怨。

(相见科)(夫云)恭喜!贺喜!(旦云)老娘,有何喜可贺?(夫云)高相公回了。(旦云)我那冤家回了?而今在哪里?(夫云)在书馆之中。(旦云)既如此,待我去见他。(行介)(夫拦住云介)夫人差矣!你怎么这等去见得他?前厅后堂,俱有人在那里。倘温小姐知道①,却自送一条性命。(旦悲云)不能勾见得他□么好②?(夫云)你且从缓。适才相公问我,府里有人会做米糍没有?我只胡乱应他有人会做。我也不晓得什么叫做米糍。(旦云)那米糍我到晓得。他当初在家攻书之时,是我常做这米糍与他点心。(夫云)既如此却好得紧③!快做些来,我送去书馆与他吃。待他问是哪个做的,我便说是夫人做的,就得相会了。(旦云)如此却好。(夫云)不知要些甚么物件?(旦云)要用糯米粉调和,做成小团儿;再用胡椒煮汤,加些葱韭就是。(夫云)这些物件都是有的,待我去取来。(虚下取介)(旦云)我想当初与他分别之际,将珍珠捣破,彼我各收一半。今日将来,裹在此米糍里面。他若看见,就使老奴不说④,他也明白,知是我来了。(夫上云)夫人,物件都齐备了,望你教道我做。(旦云)还要些蜜糖煎热水。(夫云)冷水也好么?(旦云)煎过水冷了,便不粘牙。(夫云)待我去看来。(旦同做科)(旦云)老奴,今朝是甚么日子?(夫云)今日乃中秋佳节。(旦悲云)我想去在家⑤,与爹娘、高郎月台玩赏,享不尽的荣华。谁知今年在此,受这等苦楚。

【四朝元】(旦)中秋月半,哪堪百种愁。听鹧鸪枝上⑥,莺啼清昼,孤房奴自守。夫,指望你名成利就,(重)指望你万里封侯。金带垂腰,提携奴一家都荣耀。我若见夫时,把你贫贱从头数,嗏,遥想帝王都,只怕景色繁华,满目花如绣⑦。胭花上翠楼,花染郎衫袖。君还记否?(重)烈轰轰盟言可守?

【前腔】(夫)夫人听启:自古道愚不谏贤,下不言上。你是主母,我是奴仆,听取一言宽解。把双眉暂展舒,休得要伤悲痛忆。夫人,就是天道有盛衰⑧,日月有盈亏,江河有消长,山川有崩卸。你今虽遭此陷阱,岂无泰来时节⑨?比你做天边一轮明月,暂时掩在云端里。且自开怀莫孔悲⑩。我听夫人说将起来,高相公昔日那等贫贱,火烧甲库,欠折官银。亏了王员外赔纳,又将女儿招赘在家。你来赴试,琴剑书箱、衣服盘费,无所不至。得中头名状元,为何眼底无珠,不识好歹,差张千那奴才去下书?到而今坑陷夫人受此磨灭呵。高相公,你枉读圣贤书。得中魁名,贪恋荣华,

怎的不思量归家里？王夫人呵，我看他终朝苦嗟吁，闷倚阑杆，眼垂双泪，指望夫相会⑪。寻思这就里，感伤奴泪垂。伤情痛意，(重)悲悲切切，夫人呵，终有个团圆之日。

【前腔】(旦)只为忘恩夫婿，因他们来帝都。谁知到此受僝傶⑫，这苦凭谁诉？奴把画阑倚盼，(重)夫，谁知你来到京城，榜登高第，假写家书。接我来到京城，不仁小姐听信谗言，将我送入波澜，进退浑无计。老奴，那日温小姐说道：今日把个活的交付与你，异日讨个死的回话。我今多蒙你看顾，快快请上受我一礼。嗏，我把残躯付与伊，异日里若得夫妻相会，子母团圆，便做犬马区区当报你⑬。(夫)夫人呵，曾闻苏武牧羊时⑭，也有还家里。不须忧虑，不须忧虑。(旦)老奴呵，异日里不报冤仇，除非是咽喉绝气。

老奴，你拿去煮熟，送与他吃。千万说是我在这里，再不可隐藏了。老奴呵，

【尾声】(旦)你须看天面，广行方便，一桩桩一件件与他说个真详细。

(夫云)夫人，老奴今番一定对他说，何劳你再三嘱付。

自投罗网受禁持，烦伊传报薄情知。

黄河尚有澄清日，岂可人无得运时。

〔注〕①知道：原本"道"为"到"。现改。　②他□：此处原本即缺一字。疑为"怎"字。　③好得紧：好得很。　④就使：即使。　⑤去：后似脱一"年"字。　⑥鹡鸰(jí líng)：鸣禽类鸟。中国常见者为头黑额白、背黑腹白，鸣声尖锐。　⑦花如绣：此处以花喻美女。　⑧天道：指支配人的命运的自然力量。　⑨泰来：即否极泰来。指坏情况到了尽头，好情况就要到来。泰：顺利。　⑩孔悲：很悲、太悲。孔，很、甚。　⑪夫：后似脱一"妻"字。　⑫僝傶(chán zhòu)：折磨。　⑬区区：自称的谦词。　⑭苏武：西汉时人。公元前100年出使匈奴，被拘十九年，坚守气节，过着艰苦的牧羊生活，后匈奴和汉朝议和才被释放返回汉朝。

明代徐渭在叙述传奇之祖南戏的历史时，曾说过："南戏始于宋光宗朝，永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之。"(《南词叙录》)天池道人这第一位研究南戏的古代学者，不仅率先记载了南戏最早的两个剧目，同时似乎是在不经意中指出了这样一个戏剧史实：作为戏剧形式之一种的南戏，是与其关注婚变题材的表现内容联袂降生的；并且在出世伊始，虽是孪生，便各具特色，形成了两大类型——或是权贵欲觅佳婿而逼婚勒赘，或是士子飞黄腾达后见异思迁。明代弋阳腔早期剧目《高文举珍珠记》，脉承南戏《琵

琶记》、《荆钗记》的优秀传统，是前一类型的婚变戏在民间戏剧中的继承者。

此戏现存明代文林阁刻本，一名《珠珍米糍记》，简名《珍珠记》，上下两卷共二十三出。本处赏析的是其中第十八出《藏珠》，前此的剧情大致敷演的是：落魄士子高文举因欠官银三百两，而求助于乐善好施的王员外。王仅有一女名金真，遂将之招赘。后文举为求功名赴京应试，一举夺魁。不料被奸相温阁看中，"勒赘"为婚。其女温氏悍泼狠毒，文举派人下书迎接金真，被她暗中改为休书。金真见书，含愤进京，寻至相府。恰巧文举入宫侍讲，温女便将金真贬为贱役，百般折磨，真是叫天不应，叫地不灵。幸赖府中一老仆妇曲为回护，使之得以不死。正是在这山重水复疑无路的戏剧情势下，拉开了第十八出的大幕。

"满目花开……只恨命儿乖"，一曲【驻云飞】唱出女主角无限冤屈、满腹幽怨。盛节（中秋）在即，繁花似锦，本是父母掌上珍珠的金真（旦扮），如花娇嫩，似水温柔，如今却被豪门蛮女横加摧残，寻夫不得，回乡不得，何等凄楚悲戚。就在这时，为之打探丈夫消息的老仆妇（夫扮）疾步登场，一连声的"恭喜！贺喜"，替沉抑悲伤的场景带来一抹欢色：原来高相公回府了！这位相府家奴，是个古道热肠、洞达世态的善良老妇，身居社会的下层，使之对王金真的遭遇十分同情；而身为相府下人多年，又使之对侯门的险恶倍存戒心。故当金真急切要去书房面见丈夫时，她以一句"夫人差矣"相劝阻。这既是剧情跌宕所必须，也显示出老妇的机警，突出了温氏的凶残；更重要的是，顺理成章地导出了该出乃至全剧的戏眼：做米糍藏珍珠暗示身份。明乎此，便不难理解为什么剧本借助人物道白，如此细致清晰地交代这一食品的原料、做法和烹制诀窍，以及暗藏半粒珍珠的用意。

如果说情节发展至此，其主要艺术功能只是在释题，即"珍珠米糍记"的取名由来，颇富农家想象的风格和民间传说的色彩；那么接下来的金真与仆妇"同做（米糍）科"，则使这出《藏珠》跳出了一般过场戏缺乏充分描状、只是草草交代的窠臼，而具有舞台表演和人物塑造两方面的独特价值。读者请注意：自两人"同做科"始，经过三大段【四朝元】唱腔（其间并杂有多段道白），直至【尾声】之前，金真始对老妇说："你拿去煮熟，送与他吃。"这其间，在中秋佳节的背景下，进一步强化了王金真对命运的哀怨、对丈夫的失望、对温氏的愤恨及对前景的期冀，亦使相府仆妇这一剧中配角形象的是非鲜明、善解人意，给人以更加深刻的印象。而这一切，不是人物站在舞台上干巴巴地唱念，而是伴随着"同做"米糍的细腻表演，无疑是会增强艺术的表现力和形象的感染力的。

老仆妇端着煮熟的米糍行将送至书房，《藏珠》一出随即落幕。观众和女主角一样，心怀着其夫妻就要顺利聚首的美好希望。剧作者为加深此念，通

过金真和老仆之口，一再重复此番定要告诉高文举其妻已至。这种重复和误导在艺术上的作用，要在随后而来的《询奴》、《逢夫》两出中方能显现，此处就不说了；只是这种力求带"戏"过渡剧情的做法，在早期民间戏剧中还是难能可贵的。

可能有的读者要问该剧的结局如何，概括言之，便是在包公的主持下，罢职温阁、责打温女，然后一夫两妻、衣锦还乡。这似乎是落入传统婚变戏的俗套了，可是在当时的现实土壤和艺术土壤上，试想一位(或几位)民间戏剧家又能为其所珍爱的人物，做出怎样的命运安排呢？站在今天的立场上观赏此剧，似不必计较这类"通病"，而去努力品味其稚嫩而又质朴的民间艺术风范，这才是在文明发达社会难以寻觅的"珍珠"。　　(陆　林)

罗　衫　记　　佚　名

第十八折

(生上)一身虽得借鹊枝[①]，母信妻音空系思，何处征吾愁恨叠？请君看取鬓边丝。我苏云被刘权羁留在此，不知母亲兄弟在家安否如何。妻子怀孕，被盗掳去，不知生死，教我晓夜萦牵，愁肠割肚，总付之长叹而已。今刘权虽百般厚待我，到底不设一谋，几次要逃回故乡，争奈他分付各处把守，不能得脱。今早见刘权将欲出猎，我只得假妆有病，所以他不来相请。我如今乘其无备，不免收拾行李，悄地逃归，有何不可。嗄，皇天皇天，我这回脱得去，死里又重生。(下)(三旦、付小军，小生、外家丁，净上)【粉蝶儿引】哨聚山林，虎寨雄威纠纠，看金光灿烂兜鍪[②]。(丑上)跨雕鞍，驰骏马，锦袍铺绣。(外、小生)摆围场猎着林禽岩兽。

(丑)大王，张胜叩见。(净)军师少礼。(小生、外)总领官叩头。(净)起来。(众)众头目叩头。(净)起来，站过一旁。秋入郊原景物饶，锦旂绣帐猎西郊。(丑)君臣远播遐方久，谁敢将咱侧眼瞧。(净)孤家自得苏云到此，指望他参赞军机，托以重任，我每每请教，他只推不谙戎务。今早请他同往打围，他又说有病，如之奈何？(丑)大王，他既有病，何必强他，臣今保驾，愿王无虑。(净)妙嗄，军师保驾，寡人何足虑哉。军士们！(众)有。(净)与我传令，你们下山去，须要张锣呐喊，擂鼓摇旂，放鹰的放鹰，逐犬的逐犬，捉获禽兽多者重赏，就此打围前去。(众)得令。

【泣颜回】万里拥貔貅③，远望旌旗拖绣。张罗列网，三军呐喊声吼。英豪跨马耀金鞭，都向深岩藪。挽鹊桦箭射飞鸿④，早不觉双雕贯首。(下)

【前腔】(生上)无端拘禁似羁囚，我有家难奔，有国难投。想萱堂年迈⑤，思之泪沾罗袖。我苏云昔为朝廷命官，今作寇中逃虏，呀呸，可不羞杀人也。嗄嗄，言之可羞，到如今枉有经纶手。(呐喊介)呀，见一簇驾犬豪雄，向草丛中藏身急走。(下)

【千秋岁】(众上)战袍抠，捻着团花绣。一个个容貌雄纠。枫树林中，林中，只见那佯挽丝缰齐骤。马电掣，鹰即溜。箭将发，弓开彀。彀转秋轮纽，把豺狼束鞅⑥，雉兔排矛。

(众)虎来了。(净)与我摆开围场者。

【前腔】(众)任雄彪，和那南山兽，谁怕你千样狂吼。猿臂初张，初张，管教你顷刻之间膜透。看跃沙飞，迷山岫。啸风停，先声透，透处穿彪首。羡大王勇猛，一箭功收。

(净)些只之兽，何足道哉。军师，天色已晚，且回山寨，捉获禽兽多者领赏。(众)得令。(净)众头目就此回军。(众应)

【越恁好】(众)猎完归去，猎完归去，闹喧喧笑语稠。度深林涉蹬，看日影渐西流。气昂昂，勇逌逌⑦。见白生生小兔儿拿回笼囚，血淋淋雉鸡，花斑斑大虫儿挑在后头。一年内较猎时好算秋重九，趁原上草枯，林间叶瘦。

(众)启大王，草丛中有一汉子。(净)抓过来。(众应)元来苏大人。(净)先生，你说有病，为何在此？嗄，想是要背我而去么？(生)大王差矣，人各有志，岂可相强。况家有老母倚闾，你何苦拘禁我在此，使我为不忠不孝之人。(净)咳，苏先生，你要回去，想差了念头，孤家要汝军中运筹，岂可轻去。头目，带马来，与苏爷骑了，同上寨去。(生)阿呀亲娘嗄，若如此说，我永无还乡之日了。(净)传令回军，(众)得令。

【红绣鞋】忙将锦辔都挽，都挽。马前簇拥龙虬，龙虬。归去也路尤修。忙驰骤，转山头。军语沸，鼓声稠。

【尾】男儿到此空垂首，何事苍天不佑，且收拾愁怀唱凯讴。

〔注〕 ①借鹊枝：谓暂得寄居之处。鹊，鹊鹞。此用《庄子·逍遥游》"鹪鹩巢于深林，不过一枝"之典。 ②兜鍪(móu)：头盔。 ③貔貅(pí xiū)：熊，古时多代指勇士。④挽鹊：张开鹊画弓。鹊，代指鹊画弓。 ⑤萱堂：母亲。 ⑥靷(yǐn)：引车前行的皮带。《左传·哀公二年》："邮良曰：'我两靷将绝，吾能止之。'"孔颖达疏："古之驾四马

者，服马夹辕，其颈负轭，两骖在旁，挽鞚助之。”　⑦逌(yóu)逌：意同悠悠。

《罗衫记》，一名《白罗衫》，无名氏所作传奇，《曲海总目提要》以为系明人所作，但《重订曲海目》记清代无名氏《白罗衫》一本，故有人以之为清代作品，清初刘方有《罗衫合》传奇，题材相同，故又有人以为《白罗衫》传奇系刘作。今收入《古本戏曲丛刊三集》。剧情梗概如第一折副末开场所交待的：“涿鹿苏云，兰溪之任，别母携妻。岂江心遭盗，云身几殒，山寨羁縻。妻仗义人释放，逃难荒郊忽产儿，急忙里把罗衫裹，带血弃荒堤。天公有网不疏，暗遣强徒抱子归，长成时得第。尚书招宴，母子相疑。更喜刘权天败，云得脱离，遇子在南畿。当此际罗衫再合，三代沐光辉。”简言之，《罗衫记》讲述的是涿州苏氏一门悲欢离合的故事。故事流传甚广，冯梦龙编《警世通言》中亦有《苏知县罗衫再合》一篇，两者故事情节大体相同，细节上稍有差异。

《罗衫记》第十八折演苏云假称有病，欲趁刘权出猎时逃离山寨，但终被抓回，仍不得返乡母子团聚。这一折里，苏云是作者着力刻画的人物，形象鲜明突出。这时的苏云，早已不是当年赴任兰溪时的翩翩少年，经历了离家时难舍高堂，遭劫时死别娇妻，被救后受困山寨等一系列悲伤、惊恐、焦虑、愁苦的情感折磨，虽然年龄不大，然而却华发早生，心理上已是苍苍老态了。身在山寨的苏云，心中纠缠两条情感主线：一为孝，一为忠。他心中牵念的，是母亲兄弟在家安否，妻子怀孕被掳后吉凶如何。其实，家中早已是物是人非。其弟奉母命寻兄嫂不遇，已在兰溪城隍庙中悲痛而亡；其妻逃离虎口后于荒郊产子，匆忙无奈间母子分离，如今一个流落王国辅家，一个为仇人徐能抱养；其母老年丧子，无依无靠，在家乡苦苦支撑。一家人死的死，散的散，三地孤苦，实在不是他能够预料和想象的。为人子、为人夫的责任感，时刻催促苏云脱身返乡。同时，如他所说：“我有家难奔，有国难投。”除了谨遵孝道之外，作为一个正统文人，他已得功名，并受命为官，必然有效忠君主、一心报国的志气。所谓正邪不两立，官匪不相容，刘权自立为王，他的政权是不被承认的，苏云当然耻于为其效力。苏云虽然被刘权强行羁留，失去人身自由，但不与山贼同流合污，始终保持心理上的尊严和自由。《罗衫记》的作者有强烈的正统思想，这一思想不仅附着在他笔下的苏云身上，也表现在他对刘权这一人物的处理上，这个“名不正”的山大王平日交往皆为贼徒，最终死于天谴。

在将笔触探伸至人物内心世界的同时，作者也十分张扬地描写了一次欢乐而有气势的秋日出猎，焦点是山寨众兵将。【粉蝶儿引】这支曲子写的是排阵出行的场景：骏马、锦袍、虎将、雄兵，整齐而威武。【泣颜回】、【千秋岁】等曲子写捕猎情景，只见旌旗招展，人声鼎沸，鹰犬追逐，鸟兽惊走，使人不禁想到“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍。锦帽貂裘，千骑卷平岗”（苏轼《江城子·密州出猎》）的句子，有一种豪气从心中升起。最精彩的是首领刘权射虎

的描写，从他不怕猛兽的勇气，到挽弓射箭的雄姿，再到老虎应声而倒的畅快淋漓，充溢着阳刚之美。接下来的【越恁好】、【红绣鞋】两支曲子，写的是打猎完毕后的情形，欢声笑语，满载而归。撇开山寨将士的性质不说，单说这一次的打猎活动，实际上经过作者的描写，看起来是颇有威武气象的，它与关于苏云的心理活动的描写两下对比映照，一外一内，刚柔相济，具有较强的艺术冲击力。

《罗衫记》的整体基调是悲苦的，因为苏家母子、兄弟、夫妇的彼此分离，生死茫茫在该传奇中占了绝大篇幅。而第十八折虽然也描写了苏云出逃前后的内心激荡，有愁苦、惶恐、无奈，笔法比较细腻，但是打猎的喊杀阵阵，马蹄声声，完全在气势上暂时冲淡了苦难，即或是作者，也在不自觉中，由着豪迈之气的引导而尽情描写。（郑传寅 张 静）

罗 衫 记

佚 名

第二十一折

（小生内）奶公走嗄。（末）相公请。（小生上）别却严亲就远途，萧萧行李一身孤，遥瞻客路三千里，愿逐长风达九衢[①]。小生徐继祖，年方弱冠，志在青云，今科忝中乡魁[②]，上京应试。奶公，这是什么地方了？（末）前面是涿州地方了[③]。（小生）如此，趱行前去。

【新水令】辞亲挟策赴皇州，逐风尘无宵昼。遥瞻云黯黯，慢策马悠悠。不是遨游，都只为利和名争驰骤。

（末）哟，马来。（下）（老旦上）苦嗄！

【步步娇】破壁颓垣风吹透，这苦难禁受。老身张氏，自从两个孩儿亡后，家道消乏。虽蒙高大人十分周济，不意连年荒歉，生计萧条，家中操作，都是老身亲做。今日厨下乏水，不免到前村井边去，汲些水回来应用。咳，我想亲操井臼，虽是妇人常事嗄，但我年纪高大，还不免辛勤。天嗄，我抱瓮泪先流，频往街头，出乖露丑。谁人知道我穷愁？影萧萧只觉如疚。

我那儿嗄！（下）（小生接板上）

【折桂令】路迢迢景值深秋，两岸疏林，一派寒流。见云迷古道荒丘，似咱萧条行李，笑语无由。想昨宵宿旅馆凄凉似疚，怎能勾到

皇都卸却征裘。真个万缕千愁，总上心头。怎禁那滚滚尘沙，只教人殢却双眸④。

(末)马来。(下)(老上)

【江儿水】取次来村右，难遮满面羞。伶仃孤苦谁搭救？衰年遭难多僝僽⑤。天还知道和天瘦，赢得泪掩衫袖。这段情由，对着谁人分剖？(汲水介)(小生上)

【雁儿落带得胜令】俺则待步云霄气正遒，却做了冒风霜眉先皱。望长安去路修，渴咽喉无由嗽。奶公！(末)相公怎么说？(小生)我口中甚渴，那边有个婆子在井边汲水，你且带住了马。(末应)等我与他借些水来解渴。妈妈借些水来解渴。(老)官人要水吃么？(小生)正是。(老放地)请用。(小生吃)(老看)多谢妈妈。(老)呀，那官人的面庞，好似我大孩儿模样，阿呀天那！(生)嗄，好奇怪，那妈妈见了我，为何哭将起来？(末)正是，这也奇得紧。(小生)呀，好教人暮地费追求。(老)为何他的面庞，与我大孩儿是一样的？(生)嗄，我晓得，莫不是有冤仇，俺不免将他叩。妈妈，泪珠儿且暂收，恁有甚来由，须要一一从头剖。(老)咳，说也没用。(小生)恁莫愁，说明白可分忧。

(老)官人若不弃嫌，寒家就住在那边，请到舍下少坐片时，待老身细诉。

(生)既如此，妈妈先请，你带着马来。(末)嗄！(老)从命了。

【侥侥令】这情踪真未有，冤债几时休。舍下了，请。(小生)妈妈请。(末)待我系住了马。(老)官人万福。(小生)妈妈拜揖。(老)请坐。(小生)请问妈妈上姓，可有儿子么？(老)嗄，官人，老身有两个孩儿，大孩儿叫苏云，二孩儿叫苏雨。(小生)作何生理？(老)大孩儿初登进士，赴任兰溪⑥。(小生)元来是前辈老先生的太夫人，失敬了。(老)岂敢。(小生)请问老夫人，令郎老先生，如今在那里？(老)官人，言之可怜。(生)为何呢？(老)他赴任三年，杳无音信，老身只得又着小孩儿苏雨，到兰溪访问消息。不道连他也不回来，及至信来，说苏雨不见兄嫂，悲痛而亡。(小生)死了，可怜。请问大令郎可有信息？此事有几年了？(老)至今一十八年。再问消息，都说在江中被盗，不知下落。(小生)如今老夫人倚靠何人？(老)因此老身守着数椽茅屋，每日里呵，但与亡灵相厮守。(小生)元来这个缘故。咳，可怜！(老)阿呀儿嗄，撇得我影孤孤作楚囚。

【收江南】(小生)呀，元来是这般样落难呵，我刚肠霎时柔。(老)我那儿嗄。(生)老夫人不须烦恼，小生此去，若得侥幸，我便接你到我家养你终身；若不得意，也索与你寻觅令郎消息，着人报你便了。(老)多谢官人盛情，只是荣华富贵，那时那里还念及孤穷。(小生)咳，说那里话来，看你这般苦

楚,假饶是铁石人见了也心忧,你且宽心忍耐免泪流,俺须把你周⑦。免泪流,俺须把你周,今日里一重翻做两重愁。

(老⑧)多感官人厚情。老身当初有云罗二匹,孩儿起身的时节,做男女衫各一件。女衫媳妇穿去,男衫衣领,被灯煤烧坏,怕有不吉,留在家中。如今老身欲将此衫,交付与官人,倘有人认得此衫者,就好问我孩儿媳妇的消息了。(小生)这个使得,你快拿出来。(老)是。(拿衫)(生)奶公,你看这妈妈好生命苦。(末)便是,可怜。(老)官人,罗衫在此,请收了。(小生)奶公收好了。(末)嗄,待我包好了。(老)官人请上,待老身拜谢。(小生)岂敢。

【园林好】(老)感君家情投意投,蓦忽地伊愁我愁。为甚的衣衫湿透?岂司马在江州,岂司马在江州。

【沽美酒】(小生)偶相逢意甚优,不觉的话兜兜。俺只为恤老怜贫肠欲抽,这筹儿须到头。俺若是赴春闱⑨,赴春闱把信音,管教您逍遥眉寿。(老)不知几时有信息来?(小生)大约在明春时候。(末)天晚了,相公去罢。(小生)我呵,一霎时承款留,早忘却路头。呀,忙别去程途疾走。

(老)官人此去,旅店尚远,若不弃嫌,就在舍下草榻一宵,明日早行如何?(小生)如此甚好,只是打搅不当。(老)说那里话来。

【尾】蓬茅幸勿嫌卑陋,(小生)老夫人,下榻深情希遵,(老)官人,只是鸡黍全无礼不周。

(小生)好说。(老)偶尔相逢途路中,(小生)一番清话岂成空。今宵胜把银缸照⑩,□□□□□□□□⑪。(老)官人,请到里边去。(下)(小生)老夫人请,奶公把马喂料。(末)晓得。(小生下)(末)嗄,元来这里就是苏,(小生)奶公。(末)来了。咳,此冤怎能得雪。

〔注〕 ①九衢:纵横交叉、四通八达的大道,常指京师等地的繁华街市。 ②中乡魁:在乡试中考得第一名举人(俗称解元)。 ③涿州:即今河北涿州。 ④殢(tì)却双眸:谓尘沙迷了人的眼睛。殢,困扰,纠缠。 ⑤儳懰(chán zhòu):憔悴,烦恼。 ⑥兰溪:即今浙江兰溪。 ⑦周:周济。 ⑧老:原缺,据文意补。 ⑨春闱:即会试,或称礼闱,在京师礼部举行的由举人参加的考试,合格者再参加由皇帝亲自主持的殿试,中式者成进士。 ⑩银缸(gāng):亦作银钉,银灯。此句为宋晏几道《鹧鸪天》词成句,"胜"当作賸(剩)。 ⑪按:此处七空格似应为"犹恐相逢是梦中"七字,以接上句。

《罗衫记》传奇,情节曲折,结构严密,剧中人物众多,剧情的发展以苏云的活动为主线。涿州苏氏一家人因为苏云夫妇离家赴任时意外遭劫而被打

破幸福和睦的平静生活，十八年星散零落，历尽磨难，最后由长大为官的苏云之子雪洗冤情，方得一家团圆。“罗衫”是贯穿这一家人聚散离合的重要物证，在剧中多次出现。

《罗衫记》第二十一折主要描述了张氏与徐继祖二人祖孙相见不相识的情景。《罗衫记》传奇的时空跨度较大，当年苏云赴任兰溪时，苏夫人尚身怀六甲，而时光推移，故事发展到此刻，已是十八年后，苏云那被徐能收养的儿子徐继祖不仅长大成人，还正欲前往京城赶考。这一折里的出场人物不多，人物刻画的笔墨较为集中。徐继祖少年得志，本应春风满面，但是出门在外，一来远离亲友，二来前路迢迢，难免辛苦孤单，再加上正值深秋时节，所谓“自古逢秋悲寂寥”，惆怅伤感之情自然荡漾于心怀。他这里是少年愁绪，而张氏那里却是真正的晚景凄凉。如她所述，两个孩儿苏云、苏雨双双亡逝（实际上苏云尚在人间，只是被困于刘权的山寨，互相不知音讯），只剩她孤苦一个，虽有高谊仗义相济，不料“屋漏偏逢连夜雨”，赶上荒歉之年，故而生计萧条，连打水这样的力气活亦需亲为。不过这也正好为她与徐继祖的见面作了铺垫。徐继祖旅途劳顿，不免口渴，于是嘱咐奶公就近向张氏讨水，在讨水、给水一来一往的搭讪中，两个人便有了进一步接触的可能性。张氏看见徐继祖，想起儿子，不免伤心落泪，徐继祖不明所以，他心地善良，加上血亲自有感应，再者又颇觉好奇，便探问究竟。只此一句“恁莫愁，说明白可分忧”的殷勤，就敲开了老妇人的重重心门，对他娓娓道来。《罗衫记》中，关于苏家之难，曾出现由不同人向不同对象的反复述说，比如苏夫人向生产后遇见的老婆婆、王国辅父女、徐继祖诉说，苏云向刘权、高谊、徐继祖诉说，每个人的语气、情感都不相同，苏夫人偏于哀怨，苏云偏于悲愤，而第二十一折中老张氏对徐继祖的诉说，则充满苦痛凄凉。徐继祖听了张氏的遭遇，万分同情，只觉得“刚肠霎时柔”。他与别人空泛的怜悯不同，他甚至有了赡养老人、帮助老人探听儿子消息的打算，由此可见他的心地善良。张氏对这个酷似自己儿子的陌生人心存感激，但又不太放心：“多谢官人盛情，只是荣华富贵，那时那里还念及孤穷”，然而徐继祖斩钉截铁的保证，最终打消了老人的疑虑。徐、张二人的相逢具有偶然性，但其中似乎又有些必然因素，张氏感于徐继祖助人之意的真挚和诚恳，于是以罗衫相托，从后面的情节来看，可以说这是把重要的凭证交到了可靠的人手上，为苏氏沉冤昭雪奠定了基础，而且从中也能感到全剧情节从悲到喜的趋势和转折。奶公在这一折里是个穿针引线的龙套人物，作者对他着墨不多，但从他出场后的寥寥数语来看，他也算得上是个善人，尤其是熟知徐能、徐继祖底细来历的他，在弄清老张氏的身份后叹惜的那一句“咳，此冤怎能得雪”，就真实地暴露出他内心的同情。他的仁厚本性，使他得以成为洗刷苏家冤情的关键人物，如果后来不是他细诉从前，恐怕这一场冤案难以大白于天下。

《罗衫记》第二十一折是一出典型的"苦情"戏，主要人物是对面不相识的一老一少，作者在塑造徐继祖时，重点表现这个年轻人的抱负和良心，而在刻画张氏时，则着重表现她在风烛残年却孤苦无依的惨状，如【步步娇】所唱："破壁颓垣风吹透，这苦难禁受。"【侥侥令】所唱："但与亡灵相厮守……撇得我影茕茕作楚囚。"这一折终了时祖孙二人也没能相认，让人觉得多少有些遗憾，但是他们至少见了面，有了推心置腹、感人肺腑的交谈，所以也能让人在一洒同情之泪的同时，觉得他们必定会有重聚团圆的一天。作者着力表现这种"有希望的苦难"，实在是别具匠心的。（郑传寅 张静）

衣 珠 记

佚 名

第十出 追 释

（末上）

【引】一鞭东指去如星，为才郎援计追寻。

（白）自家赵旺便是，奉主之命，着我追赶。赵官人元是我小主，见了时放的好还是拿的好？吓，有了，他如今必竟往京中去，到前面三叉路口，与众人分赶，我竟往京师大路，必然追着，那时做个人情，放了他去，却不是好。有理，正是：得放手时须放手，得饶人处且饶人。（下）（生上）一任斜阳伴客愁，功名成就便归林。逢人莫话封侯事，铁石心肠也泪流。小生因访姑娘，尝尽炎凉滋味。多蒙小姐相爱，托以终身，又复厚赠。今别他到此，你看一路来好凄凉人也。

【新水令】客身东去日西来，猛回头恩光犹在。心急长安远，情通巫峡开。所事萦怀，这都是别离山相思海。（下）（众上）

【步步娇】逶迤山径烟云霭，峭壁鸣清籁，步步好难挨。夜奔文君，应与相如在。前去若追回，拚家私偿了当炉债。（下）（生上）

【折桂令】望长安乍起阴霾，这石塔嵯峨踹绽芒鞋。负行囊力怯肩歪，拍拍离愁又窄我襟怀。听着那鸟语喈喈，打动我心地哀哀。迴栈云埋，说什么鞭送行人，到做了泣杨朱歧路支呆①。（下）（众上）

【江儿水】风急鸟啼断，天高猿啸哀。死央着甚双飞快，草枯鹰眼知何在？料然屏息云霞外。他是明经之辈。（众）三叉路了。（末）列位，三

叉路口，我们分路追赶，你两个往东南，你两个往东北，我往正东上去便了。分路追寻，各显个成功休怠。(下)

(付扮马夫上)养家无活计，赶马作生涯。自家荆州道上马夫便是，今年大比，科举相公最多，不免在此伺候。

【得胜令】(生)空羡着策蹇驴倒影偎，说甚么拥蒲轮身康泰②。(付叫介)(生)迢迢的望长安披草莱，茕茕的肩行李新征盖。(白)马夫，你可是进京的马么？(应介)是进京的。(生)我要进京科举，要多少一站？(付)相公，这马生得好，又走得快，要三钱一站。(生)我与你二钱罢。(付)相公是走科的，就让些罢，请上马。(生)包裹与我跎一跎。(付接包看生)(偷介)(生)羞杀我跨雕鞍踏玉街，抵多少笛儿吹横牛背？俺只待行歌归去来，怕辜负那恩和爱。舒怀，不记得古人题柱客。难挨，今日个蹑云梯飞点埃。(下)

【侥侥令】(末)多人难罢手，惟我好追求，劈破玉龙飞彩凤，呀，这不是俊多才早遇来。(生马上)

【收江南】呀，只见他气冲冲拍马来，闪得我好难猜。(末)赵官人，为何带了小姐来？(生)胡说，俺不是昆仑飞剑客，那里有红绡带偷来③？(末)那晚赠你盘缠，就同你来了。(生)那晚小姐呵，甫能个些须薄赠，因此别裙钗。

(末哭介)若如此，我那小姐果然死在池内了，嗳！(生惊介)

【园林好】眼见得佳人命乖，都只道冯夷降灾④。(生)小姐若死在池内，可知些踪迹么？(末)踪迹那知去在。(生)可曾打捞尸首？(末)又何处觅尸骸，因此上竟追来。

【沽美酒⑤】(生)听说罢不胜哀，魂魄散渐苏回。拭泪遥瞻酬拜，礼慕音容何在？望桃源芳菲摧败，愿玉箫再生恩爱。偿不尽这些恩债，想不尽那些姣态。我呵，伤哉痛哉，泪珠儿满腮，呀，恨妒雨狂风情歹。

(末)官人，适才多人来赶，我只道小姐一同在此，难以释放，故此于路使开了，谁想竟是没头的事。官人，我有余银三四两，送与官人以为轿马之费，小人回去，只说不见官人便了。正是：相逢不下马，(生)各自奔前程。(下又上)官……(生)怎么？(末)我如今回去，竟说不见了。(生)自然说不见了。(末)官人，你及早上京，求取功名要紧。(生)晓得。(末)倘得一官半职回来，不枉小姐为你而死，可是么？(生)是。(末)官人，我如今回去了，你路上保重。(生)是。(末)正是：得放手时须放手，呸，得饶人处且饶人。(下)(生)你去罢，嗳，难得，难得。(付)相公。(生)怎么？

(付)人家的小姐,亏你带了来。(生)哇,胡说!(付)方才那老头子是这等说。天色晚了,趱路,趱路。上马来。(生上马介)(付)住了。(生)要趱路。(付)方才老儿与你的银子来,我与你拿着。(生)自会拿,不要你拿。(付)不是吓,你是个出路的人,不在行,你放身边,在马上未免脱掉了,到是小的之故,我与相公拿着。(付)是了,来,上马走罢。(生)马怎么不肯行?(付)怎么不打?(生打介)不要打坏了我的马,教我如何趁身么。(付)你不会骑,下来。(生下)(付)我与你溜溜熟才好行。(生)既如此,快些。(付)这个马性子最不好的,越打越不肯行了。我教道你。上了马,把那缰口儿略略放松些儿,轻轻的打这一下,咦,他就走了。(跑介)(生)阿呀,马夫转来。(生赶付介)跑上来。(生)转来吓。(付)你来吓,你会拐人家的妇人来,入你拐子的娘,咱老子倒不转来。(下)(生)呀,天哪,一应盘费行李都被这厮拐骗去了,苦吓。

【尾】行囊又被奸徒拐,何日时来还泰,止不住双双泪满腮。

咳,不免趱到前面村中借宿了,再作区处。正是:时来风送滕王阁⑥,运去雷轰荐福牌⑦。(下)

〔注〕 ①泣杨朱:《淮南子·说林》:"杨子见逵路而哭之,为其可以南可以北。"杨朱,即杨子,战国魏人,其学说与墨子并称显学。此处用典以形容主人公内心的彷徨。②蒲轮:古时征聘贤士时,用蒲草裹住车轮使其不震动,以此表示礼敬,这里用以表示受赏识、重用。 ③红绡:唐传奇《昆仑奴》载昆仑奴负主人崔生入勋臣宅,使其与相爱慕的歌舞妓红绡相会,后又负二人潜出,促成二人结合,这里借指赵旭带走湘云小姐。④冯夷:为河神名。 ⑤沽美酒:此曲牌拟题为【沽美酒带太平令】,"望桃源"句至末句实为【太平令】。此【沽美酒】句格、字数与曲谱皆有不合处。 ⑥"时来"句:传唐王勃乘舟遇马当山(在今江西彭泽东北,北临长江)神风相助,一夜抵达南昌,正好赶上都督阎公的滕王阁之宴,遂写成著名的《滕王阁序》,名传天下。 ⑦"运去"句:宋惠洪《冷斋夜话》记范仲淹镇鄱旧时,有书生献诗甚工,且自陈贫寒已极,时唐欧阳询书体流行,所书《荐福碑》拓本值千钱,范拟拓一千本赠之,使售于京师,纸墨已备,而一夜奔雷击碎其碑。

《衣珠记》是明人所撰传奇,作者佚名。今收入《古本戏曲丛刊三集》,原本残缺不全,但情节大体完整。剧演宋朝书生赵旭投奔亲戚,受势利姑母冷落,得人资助而被奸恶马夫拐骗,进京赶考逢该年停科等挫折打击,最终在龙神的庇佑、圣主的眷顾以及佳人、善士的尽心帮助下,成就功名、缔结婚姻的故事。剧本基本上围绕赵旭这一中心人物展开,其间也曾从主线上荡开去,穿插了对赵旭各怀情思的湘云、荷珠主婢二人与赵旭别后的遭遇,如堕水入龙宫、城陷为苗人所掳等情节,从而使故事更加复杂,充满悲欢离合之趣。

《追释》是《衣珠记》的第十出,此前的情节是:湘云小姐不满母亲对赵旭

的冷淡，意欲对其有所资赠，不料夜里赴约时误坠入后园池中。荷珠假冒小姐与赵旭相会偷合，并赠以钱物，助其赴京赶考，二人匆匆别过。刘廷辅夫妇不见了女儿，四处寻找，并拷问荷珠，荷珠只推不知。虽然怀疑女儿已落水而死，但发觉赵旭不知去向后，刘氏夫妇便认定赵旭拐走女儿，遂派赵旺带人追赶。《追释》讲述的即是奉命追赶的赵旺赶上赵旭，却并不将其带回，而是资助其继续赶路赴考的一段情节。

这出戏可分成"追"、"释"、"释后"三个部分。首先看"追"的部分。赵旺率众追赶赵旭和认定被赵旭拐走的小姐湘云，因此一开场整个气氛就有些紧张。然而与这边紧锣密鼓、气势汹汹不同的是，那边赵旭正独自走在赶考路上，他并不知道正被人追赶，心中充满愁苦。于是呈现出一紧一慢的鲜明对比。在"追"的部分，本出戏的人物都已陆续出场，当然赵旺和赵旭是处于中心位置的。从上文看来，赵旺基本上被定位为一个善良的老家仆形象，他和许多其他剧本中的同类人物一样，总是站在同情主人公的立场上，总是在关键时刻发挥举足轻重的作用，主人公通常都能从他们那里获得无私、全力的帮助。不论是前文的给小姐送信，还是本出的"追释"，无一不显示了这个特点。赵旺一出场便打定主意要放走赵旭，而且他还支开众人，为实现他的计划作好充分准备："他如今必竟往京中去，到前面三叉路口，与众人分赶，我竟往京师大路，必然追着，那时做个人情，放了他去，却不是好。"作者注意描写赵旭的心理状态。他与假小姐荷珠缠绵未久，却怅然分离，如今又独自赴考，途路漫长崎岖，心中自然无比凄凉哀苦。这里作者还采用以景写情的手法，通过人物的耳目所及，借阴霾、石塔、鸟语等，衬托强化人物内心的复杂情绪。值得注意的是，马夫这一角色也在这一部分被安排出场，这样处理，既避免了出场人物的单调，又为后面剧情发展转移至赵旭与马夫的纠葛作了比较自然的铺垫。紧接着是"释"的部分。这一部分的叙述主要是通过赵旭与赵旺二人的对话来完成的。虽然，已经决定要放走赵旭，但出于爱护小主人的心理，赵旺一见到赵旭便质问："赵官人，为何带了小姐来？"赵旭自然不明所以，不过二人三言两语一番对质之后，便认定小姐已死在池内，于是顿时一个老泪纵横，一个昏死过去，醒来后不免"伤哉痛哉，泪珠儿满腮"，充满悼亡伤逝之情。之后还是赵旺知道急重，连忙劝赵旭"求取功名要紧"，"倘得一官半职回来，不枉小姐为你而死"，并拿出余银相赠。"释后"这一部分，风格与前面不同，因为有个喜剧人物——马夫——转入前台，他插科打诨，场上气氛为之一变，可见作者善于调剂冷热。马夫心术不正，先是骗赵旭让其代管钱物，之后又谎称赵旭不会骑马而代其遛马，最终卷了赵旭的盘费行李拍马而去。对于赵旭而言，这无疑是雪上加霜，刚刚经历了"丧侣"之痛，如今又失去钱物，文弱书生，只有"止不住双双泪满腮"，向苍天发出"何日时来还泰"的悲呼。赵旭此时似乎已经心力交瘁、走投无路了。场上气氛又由喜转悲，剧情对观众

的吸引力也就随之增强。

《追释》可以说是全剧的一个小高潮。主人公赵旭在此经历了一个又一个的打击，而联系下面的情节发展，却应验了物极必反的道理。赵旭很快又得到了资助，从此柳暗花明，作者先抑后扬的手法也就发挥到了极致。从语言上看，马夫与赵旭的对白是十分生活化的，通过两人的对话，马夫这一角色被刻画得活灵活现，栩栩如生。（郑传寅 张 静）

青冢记

佚 名

折子 送 昭

（外上）丹凤来仪宇宙春①，（生上）中天雨露四时新。（净上）世间惟有为忠孝，（末上）臣报君恩子奉亲。（众见介）请了。今有昭君娘娘往北和番，奉旨到十里长亭饯别，我等须索走遭。正是：文官把笔安天下，武将提刀定太平。（下）（四小军引付扮王龙上）

【引】绣衣五爪，金带垂腰，果然是一品当朝。湛湛青天到大风，张飞喝断灞陵桥。人生何处不相骂，一夜夫妻百夜恩。（众）老爹倒了运了。（付）自家非别，倒运的王龙便是。今有昭君娘娘往北和番，圣上命俺护送到彼。小校打道，到十里长亭去。（众）吓。（付）

【杂板令】朝廷待漏午朝门②，（众）午朝门。（付）铁甲将军去跳井，（众）去跳井。（付）跳了一个又一个，不登不登不登登。

（外、生、净、末上见介）（付）列位大人请了。（众）请了。（付）敢是送驾的么？（众）正是。（付）娘娘有请。（旦在内先唱一句）

【梧桐雨】别离泪涟。（杂扮太监、宫女引旦上）怎忍舍汉宫帝辇？无端反贼弄朝权，汉刘王忒煞懦软。（众）文官送娘娘。（旦）看那些文官济济全无用，（众）武将送娘娘。就是那武将森森也是枉然，却叫我红粉去和番。臣僚呵，于心怎安，于心怎安？

（众）众臣参见娘娘。愿娘娘千岁千岁千千岁。（旦）平身。（付）御弟王龙参见娘娘，愿娘娘千岁千岁。（旦）平身。（付）千千岁。（旦）众臣免送。（众）领旨。（付）列位大人请了。（众）请了。（下）（旦）御弟，车辇可曾完备？（付）完备多时了。（贴）如此，分付备辇。（付）是。请娘娘

上辇。

【山坡羊】(旦)王昭君好一似海枯石烂，手挽着金镶玉嵌的琵琶一面。俺这里便思刘想汉，眼睁睁盼不到南来的雁，眼睁睁盼不到南来雁。阿呀，雁儿呵，你与我把书传，你与我多多拜上刘王天子前。道昭君今生要见无由见，恨只恨毛延寿误写丹青，教奴家红粉亲自去和番。(付)小校趱路。(旦)伤残，放声哭出了雁门关③。轻弹，心在南朝身在北番。

【竹枝词】昭君怨，去和番，怀抱琵琶在马上弹。刘王送，珠泪潸，踢绽了凤头鞋半边。咬牙切齿恨毛延寿，肩背仪容往外番。望长安，盼长安，要见刘王难上难，要见刘王叫我难上难。

(付)启上娘娘。来此已是沙漠之地，鸾辇难行，要换一匹马乘。(旦)如此，备马。(下)(付)马夫那里？(丑上)来了。奔腾千里荡尘埃，渡水登山紫雾开。扯断丝缰援玉佩，火龙飞下九天来。马夫克膝。(付)马夫，可有良马？(丑)没有良马，只得一匹劣马。(付)可降得？(丑)降得。(付)如此降来。(丑)吓。(装介)老爷，马拉里。(付)个是一匹秃马吓。(丑)原说是秃马。(付)可有鞍辔？(丑)个个弗是鞍辔？(付)介没带好了。待我老爷自家来上了鞍辔。(上介)吓。再说不差个。真正人要衣装，马要鞍辔。有了鞍辔，好看子许多。(丑)正是哉。(付)马夫，带好了，待我老爷溜他一溜看。马夫，你与我轻轻打介一鞭。(丑)吓。(打马介)(付)不好了，不好了！(跌介)(付打丑介)介个杀养个，入死你的亲娘！把我老爷盖一跌。(丑)自家弗会骑，倒要打人。你看肚带还弗曾收紧来。(付)介拉为偬了弗早说？(收介)那是摇兀弗动个哉。娘娘有请。(旦上)(付)请娘娘上马。(旦)昭君跨玉鞍，上马啼红血。今日汉宫人，明朝胡地妾。(付)马夫，带好了？(丑)是。(旦)这里是那里了？(丑)汉岭了。

【楚江吟换头】(旦)汉岭云横雾迷，塞下朔风吹透征衣。为何马不行？(付)这里是分关地界，南马不过北。(旦)分付加鞭过关。(付、丑)吓。(旦)早来到分关地，人到分关珠泪垂。漫说道人有思乡之意，马岂无恋国之心？莫说人乎，就是那马到关前，马到关前他步懒移。人影稀，人影稀，北雁南飞。冷清清，朔风似箭，又只见旷野云低，细雨霏霏。在王宫，多锦绮。受洪福，与天齐。自幼在门阀之中，那曾受风霜劳役？

御弟可望得见家乡了么？(付)带转马头，隐隐还望得见。(旦)马夫将马头带转来。(丑)吓。

【牧羊关】(旦)呵呀,爹娘吓,孩儿今日别了你,不知何年何月何日何时再得相见。一步远一步,离家多少路。今日汉宫人,明朝胡地妇。呵呀,我那爹娘吓,我只得转眼望家乡,家乡望不见。只见缥缈云飞,又只见汉水连天,汉水连天,野花满地。我自在雁门关上望长安,纵有那巫山十二④,也难寻觅。怀抱琵琶别汉君,西风飒飒走砂尘。朝中甲士千千万,始信功劳一妇人。愁脉脉,雾沉沉,咬牙切齿恨奸臣。今朝别了刘王去,若要相逢,若要相逢,似海样深。思我君来想吾主,实指望凤栖鸾衾同欢会。又谁知凤只鸾孤,多做了一样一样的肝肠碎。(内喊介)

【黑麻序】(旦)俺只听得金鼓连天震地,人赛虎马似龙驹。旌旗闪闪蔽日,一似云飞天汉。见番兵一队,好似凶神类。只见他发似枯松,面似墨漆,鼻似鹰钩,须卷山驴。嗄!御弟。(付)有。(旦)叫他每一个个下阵到关前去,一个个下阵到关前去。(旦下)(两杂扮二伙长上)

(付)呔!野蛮子,蠢蛮子。(二杂)呔!(打介)(付)娘娘道你们恶臭气。(二杂)呔!(又打介)(付)娘娘怕见你们这等鬼样的,叫你们一个个下阵到关前去。(二杂说番话介)呔!乌里哇,乌里哇,乌里奔吱叉,衣呀吱吱呀呀背儿叉,背儿胡叉呀。(打付)(同下)

〔注〕 ①丹凤来仪:典出《尚书·益稷》:"《箾韶》九成,凤皇来仪。"言凤凰来舞而有容仪,古人以之为吉兆。 ②待漏:群臣早晨入宫等候朝见皇帝。漏,古代的计时器。午朝门:即午门,皇宫的正门,为百官等待朝见皇帝或候旨之处。 ③雁门关:关名,故址在今山西雁门关西雁门山上,为长城要隘之一。按:战国时赵武灵王置雁门郡,雁门关则为唐时所置,汉时尚无雁门关之名。 ④巫山十二:巫山十二峰,此亦暗用战国楚宋玉《高唐赋序》所载巫山神女与楚王梦中欢会,"去而辞曰:'妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下"之典。

"昭君和番"的故事广为流传。从元代至清代见之于戏曲的有:马致远《破幽梦孤雁汉宫秋》、关汉卿《汉元帝哭昭君》、吴昌龄《月夜走昭君》、张时起《昭君出塞》、佚名《和戎记》、尤侗《吊琵琶》等。《青冢记》是众多"昭君戏"中的一种。其作者不可考,亦无全本传世。今存二折,见于清代玩花主人所辑的《缀白裘》。

《青冢记》虽仅存二折,但与其他"昭君戏"的基本情节应无多大出入:汉元帝时,画工毛延寿因没有得到美女王嫱的贿赂,故意将她画得丑陋,使皇帝看不上,并一怒之下将其贬入冷宫。后来,元帝闲行后宫,闻听王嫱弹琴,于是召见之。因见其光辉动人,便册封为明妃,称为昭君,并欲诛杀毛延寿。毛延寿得到消息,带着昭君的真容画像逃往匈奴。匈奴国主看中画里的王嫱,

便拥兵南下，索要美人。汉元帝不得已，许以昭君和番。昭君出塞后，设计让匈奴国主献降书，并将毛延寿斩首，随即投江而死。北方秋冬气候严寒，草多为白色，只有昭君坟上碧草青青，故人们称其墓为青冢。

《送昭》是剧中十分真切感人的一出。本出主要写了昭君离别汉土出塞时的留恋、幽怨、愤懑和悲痛之情。

王昭君的悲剧命运是在汉弱番强、汉王朝和匈奴民族冲突不断的背景上展现的，故带有沉重的历史感。当王昭君立于民族冲突的风口浪尖，被迫去和番时，她便开始了对自身命运的追问。追问中表现出了幽怨、愤懑、无奈等种种复杂的感情。是谁导致了她的悲剧？不是毛延寿，不是匈奴单于，而是软弱的汉王朝。确切地说，就是皇帝和他的文臣武将。所以，在这出戏中，王昭君一出场便唱道："无端反贼弄朝权，汉刘王忒煞懦软。"在她看来，那些自命"把笔安天下"、"提刀定太平"的文官武将，不过是"文官济济全无用"，"武将森森也是枉然"，"却叫我红粉去和番"。其无奈中既有对文官武将贪生怕死、尸位素餐的讽刺，也毫不留情地把怨恨的矛头直指软弱无能的汉元帝。正是君主的昏庸无能、臣下的文恬武嬉导致了国势的积弱不振，也造成了她和番的悲剧命运。一般来说，当个人的悲欢离合、荣辱沉浮与国家的盛衰兴亡，尤其是与某一历史事件联系在一起时，人生的命运遭际往往凝聚着厚重的历史内涵。所以，王昭君刚出场时的几句唱词虽然简短，却准确而深刻地揭示出了其个人悲剧命运的根源，引发出读者无限的同情和强烈的愤慨。

王国维在《宋元戏曲史》中极为推崇元杂剧。他说："元剧最佳之处，不在其思想结构，而在其文章。其文章之妙，亦一言以蔽之，曰：有意境而已矣。何以谓之有意境？曰：写情则沁人心脾，写景则在人耳目，述事则如其口出是也。唯意境则为元人所独擅。"然而，就《送昭》这出戏来说，其意境不比元剧逊色。作品中的意境是在写景、抒情、叙事的完美统一中构造形成的。面对岭云苍茫，朔风凛冽，细雨霏微，征雁嘹唳的凄清、冷落、荒凉之景，王昭君触目伤怀，不禁悲从中来，唱出了内心的留恋、无奈、茫然、辛酸等种种凄苦悲凉，声情之悲，令人动容。这其间的感情大致包括以下三个方面：一是对汉元帝的感激与哀怨之情。"俺这里便思刘想汉，眼睁睁盼不到南来的雁。""雁儿呵，你与我把书传，你与我多多拜上刘王天子前。""望长安，盼长安，要见刘王难上难。"情致缠绵悱恻，流露出了对汉元帝的思念与留恋。联系出场时的唱词可以看出，王昭君对汉元帝的感情是矛盾的，复杂的。一方面，她认为元帝的软弱无能导致了出塞和番的个人悲剧；另一方面，她对汉元帝发现其真容后的宠爱又心怀感激，而且这一感情要超出幽怨之情。所以她把对元帝的怨恨转移到了毛延寿身上："咬牙切齿恨毛延寿，肩背仪容往外番"，"恨只恨毛延寿误写丹青，教奴家红粉亲自去和番。"由此也可以看出作者对昭君心理的描写是真实、细腻而深刻的。二是与生身父母生离死别的剜骨铭心之痛。

"呵呀,爹娘吓,孩儿今日别了你,不知何年何月何日何时再得相见。""呵呀,我那爹娘吓,我只得转眼望家乡,家乡望不见。"这里,作者连用两个叹词"呵呀",足以表现出昭君与家人骨肉分离的委屈、无奈和悲痛。三是因背井离乡、身入异族而倍加留恋故土的肝肠痛彻之情。此去胡地,几乎是一去不返,永久消失于"天苍苍,野茫茫"的他乡远方。更为令人心碎的是飘零异域,举目无亲,纵有千种孤寂,万般哀怨,也是"无处话凄凉"。故而昭君唱道:"我自在雁门关上望长安,纵有那巫山十二,也难寻觅。"以上诸种情感深挚自然,哀感顽艳,读来令人荡气回肠,唏嘘不已。

"戏曲者,谓曲尽人情也。"(陈继儒《〈秋水庵花影集〉序》)《送昭》这出戏之所以历久不衰,散发着永恒的艺术魅力,与作者善于从多个角度表现昭君丰富、细腻、复杂、深刻的内心世界有很大的关系。而且作者善于把凄惋、悲凉之情置于萧瑟、荒凉、空旷的边塞之境,营造浓厚的悲剧氛围。情由景生,景随情至,情与景水乳交融般地合为一体,从而取得了情味丰赡、意境深远的艺术效果。 (刘召明)

金 貂 记

佚 名

第三十四折

【一剪梅】(占扶外上)暮景桑榆无甚用①,身甚龙钟,病又龙钟。(占)严父俄遭风疾重,忧思冲冲、愁思冲冲。

(外)病入膏肓安可痊,紫河车与我无缘②。(占)安期若得长生枣,白首同欢到百年。(外)孩儿你看门外有人没人?(占)待孩儿去看来。(看介)爹爹,没有人。(外)既没有人,你可把门闭上了。(占)晓得。(外)你道我的病是真的假的?(占)爹爹风疾十分沉重③,为何有假?(外轻笑科)孩儿,我的病是假妆的。(占)爹爹,你假妆风疾,必有缘故。(外)我前日往东村赶社儿会,见一伴哥来迟,我道伴哥为何来迟,那人道,老爷,咱从城中回来。我问伴哥到城中,近日可有什么新闻,那人道,辽寇犯界,平辽公被囚锁阳城。程咬金赴京求援,不想李道宗专权,止发疲兵五千④。圣旨着拗公不日到职田庄,启请老爷破贼。我一闻此言,就倒在地,我这风疾就发。人都说真的病。(占)圣旨启请爹爹,十分之喜,为何

倒假妆风疾？(外)孩儿，你那里知道。

【锁南枝】(外唱)我守耕锄已做田翁，再不想闹里钻头在利禄中。这黄粮升斗胜享千钟。当年往事总成虚，嘆叹人生做场春梦。(合)吾侬除官谪贬放归农，这般清淡谁同？

【前腔】(占唱)我严亲豪气如虹，罢职闲居志不穷。怕西山日短老景朦胧，晨昏定省须勤供奉，愿长庚绵绵欢共。(合)吾侬除官谪贬放归农，这般清淡谁同？

【前腔】(丑扮程拗公上)奔星驰手捧泥封⑤，特造茅庐起卧龙⑥。看蒙头三叟，双建奇功，老当益壮，扫除羌种，方显得少年英雄。(合唱)吾侬从今复起宦离农，这般荣耀谁同？

(众)禀老爷，此间已是职田庄了。(丑)你们都去远上伺候便了。(众)得令。(下)(丑)来到此间，庄门闭上，不免敲门则个。有人么？(外)门外有人敲响，孩儿你去看来，随手把门儿闭上回话。(占)晓得。(开门介)开得这门来，何人来此？(见介)老将军上姓？(丑)老夫程知节。(占)元来是程叔叔，失瞻了。(丑)不敢。令尊在么？(占)家父有病，不能相接待。奴家通报然后请进。(丑)元来令尊有病，烦请通报。(占)少待。不免把门儿闭上了。爹爹，元来程叔叔在外。(外)拗公此来正为此事了，我少不得要见。倘或讲话之间提起我旧日相持厮杀的事情，话浓之间忘了这病，却不露出马脚来？今分付你一个暗号儿，我若说到要紧所在，你在傍边便道：爹爹你看拐儿，我就省将起来了。(占)晓得了。(外)快请进来。(占)开得这门来，程叔叔，家父有请。爹爹，程叔叔来了。(丑相见科)仁兄，我是程咬金来看你。(外风笑介)我那老弟。

【集贤宾】我时遭阳九⑦，羞见你未语两泪先垂。(丑)小弟相别已久，请受小弟一拜。(外跌介)下礼不恭休见罪。(丑)不敢。仁兄为何染了这样的病症？(外)天有不测风云，人有旦夕祸福，我老病沉疴难济。(丑)何不请医人来调治？(外)医人怎治？老弟，我的病儿危笃不济事了。五丈原秋风欲起⑧，今日里未审甚风吹至？

【前腔】(丑唱)垓心秦何时失利⑨，兵家胜负难期。小弟呵，为请援兵驰紫陛，来到京时，谁想又被那奸雄作对。(外)如今专掌朝纲者何人也？(丑)朝中大臣老的老病的病故的故，一应权柄尽归李朝宗操掌，因此不容面君，止发老幼残疾不堪上阵的疲兵五千与小弟带领，仍又故请仁兄一同破贼。特承诏旨，请吾兄率师持旅，今日里为此事登门相会。

【莺啼序】(外唱)安居守分无是非，何必再图荣贵。(丑)仁兄，你若不去之时，平辽公何人可救得？(外)那相持闲话休题，可怜衰柄倾弃。老

弟,我只好去眠床卧枕,怎生去披坚执锐?(丑)待小弟开读圣旨。(外)咳,开甚么读来?(丑)若不开读,仁兄又不去,是违背圣旨了。(外推丑跌介)今日里只得把圣旨违背。(丑回身背唱科)

【前腔】他虽然病老力未颓,仪容几曾凋敝?其间有蓄诈藏机,使吾心下疑忌。仁兄,你莫不是贪安避危?(外)那有这样的说话。(丑)既然不是,你为何的违宣绝义?仁兄既不去,小弟说也无用了。今日里只索是告辞而去。(外)老弟,我不得相待,多罪了。孩儿,送了程叔叔出去。

【猫儿坠】(占)程叔叔,重蒙尊降,蓬荜尽生辉,乏款相留颜赧愧。我家父呵,是难雕朽木望遮庇。(丑)多多打搅了。(下)(占转身介)他去,须索把柴门即忙关闭。

(外)孩儿,程叔叔去了么?(占)去了。(外)哄得他好,我想得他再不来了。(丑回身上介)我想尉迟老将军既然有病,被我急了几句言语,把我一推。他那臂膊子犹如铁柱一般,况且容颜不像是有病的,那小姐站立在傍边只说道:爹爹,你看拐儿,你看拐儿。其中必有假意。待我试他一试,着些军士打入进去,看他怎么。军士那里?(众上)只听将军令,不闻天子诏。禀老爷,有何分付?(丑)军士每,你众人都到前面房子里去,说道我每御笔点差征辽西的小军,今日晚了,借你家房子养马,男子汉剉马草煮马料,妇人家做鞋衲袢袄,到晚来烧汤洗澡,又要与俺擦擦背,捶捶腰,肯便肯,不肯就打将起来。(众)小的每倘打出事来却怎么?(丑)有我在此,不妨。(众)晓得。一朝权在手,便把令来行。此间已是,有人么?开门,开门。(外)又是什么人敲得门响?再去看来。(占)待孩儿出去。(开门看介)呀,你每这些什么人?(众)我每御笔点差云云。(照前白科)(占)不要啰唣[10],待我去与爹爹说知。(回身介)爹爹,不好了,外面有一伙人说我每御笔……(照前白科)(外)他是这等说?待我出去教他认我一认。(占)不要出去。(外)没事,开了门。呀,你每是甚么人?(众照前白)

【前腔】(外)咄!你这些畜生,猖狂乱语,把我太相欺。可怪狐狸张虎威,挥拳教你命些微。无知,怎消得老汉胸中这般恶气。(打介)

(丑上扯介)仁兄贵恙沉重,不可如此。(外)我晓得了,你使计赚了我。罢罢,不消说起,请入里面去。(丑)小弟多罪,如今仁兄推病不得了。(外)只是空费老夫这场心机也,罢罢罢,只索去走一遭。孩儿,请薛夫人、公子出来。(丑)那个薛夫人、公子?(外)就是平辽公令正令郎。(丑)元来夫人、公子被李朝宗逼逐于此,快请相见。(旦、小生上)隔墙须有耳,窗外岂无人。是何人呀?元来程老将军在此,老将军万福。(丑)

夫人万福。(小生)程老叔拜揖。(丑)贤侄少礼。(旦)老将军与妾夫在边上,何故降临到此?(丑)老夫与平辽公击贼,不料困于锁阳城中,老夫冒死突围,来此求援。(旦)天那,我的儿,元来你爹爹被失陷了,如何是好?(小生)程叔叔可曾到京取得援兵否?(丑)老夫到京,遭逢李道宗专权,不容面君,止发疲兵五千与老夫总领,奉圣旨启请尉迟老将军一同破贼,所以至此。(小生)既如此,二位恩公与母亲在家,家父被陷,为子者岂宜坐视其危,我待替二位一臂之力,一则与国家排难,二则救父困于边城,三则显平生所学。若不扫尽胡贼,誓不为男子矣。(外)公子若得如此奋志,老夫愿将小女结为秦晋之好,建功回日方始毕姻,则小女终身有望,老夫放心得下。(旦)但恐野雉不入凤凰之群,岂敢妄扳贵宅[11]。(丑)此乃一桩美事,老夫当为月老,有何聘物,就此定下。(旦)多蒙见爱,身在窘迫之际,无可为聘,止有妾夫留下金貂权为聘礼,万乞笑留。(外)老弟,古人尚有以荆钗为聘者,况金貂乎。孩儿你且受下。我去之后,就把亲母夫人即以姑礼待之,勿得有慢,乖违孝名。(占)谨依爹爹严命。(丑)救兵急如风火,公子,就此拜辞令堂前去。

【绣带儿】(小生)儿只为君亲患难,甘旨恨不周全。卸班衣拜别萱堂,着戎衣远涉边关。萦牵,此行未审何日返?这一点望云心怎生割断!(外唱)休留恋,须当要努力向前。那巾馈蘋蘩,我儿看管。

【前腔】(旦唱)孤单,儿今去娘心痛酸,我见你征伐事尚未经练。知己知彼,百战百胜,将在谋而不在勇,你临敌之时随机应变,休使血气之勇,务要显功扬名,继父之志,祖宗亦生光彩矣。但得你破虏成功,免叫娘意马心猿。萦牵,云横万里边塞远。王孙母冷清清倚门悬望,(丑唱)别离叹,何必要这般泪涟,那美玉珍藏趁时投献。

【太师引】(占唱)亲当老年,只恐身衰倦,怎禁路途辛与艰?那菽水何人承奉倩?谁人数问寒暄?程叔叔,薛公子,叮咛可怜,休忘旧相扶持,扫尽风烟。(外唱)排国难,贪不得苟安,只得把幼儿顿然抛闪。

【前腔】(小生)吾意坚,不得奇功显,有何颜再返家园?念孩儿为忠为孝,请宽怀慎勿忧煎。(旦唱)此心要把情怀遣,除非是信传鸿雁。(丑唱)为兵援,如风火怎延,须及早登程望勿迟缓。

(诗曰)(小生)今朝膝下离娘亲,(外、丑)跋涉边关净胡尘。

(旦)流泪眼观流泪眼,　(占)断肠人送断肠人。

〔注〕①暮景桑榆:比喻人到老年。　②紫河车:中药名,经干燥加工的人胎盘,有

补元气、益精血的功效。 ③风疾:今言中风。 ④李道宗:当作李朝宗。 ⑤泥封:指皇帝的诏书。 ⑥起卧龙:借古时刘备顾茅庐请出诸葛亮喻往请尉迟恭出山。 ⑦阳九:古代术数家认为的灾厄之时。亦泛指厄运。三国魏曹植《王仲宣诔》:"会遭阳九,炎光中翳。" ⑧五丈原:三国蜀汉诸葛亮伐魏病死之地,在今陕西岐山南斜谷口西侧。 ⑨垓心:疑当作垓下,楚汉战争中项羽最终被围败于刘邦之地,在今安徽灵璧东南沱河北岸。 ⑩啰唣(zào):吵闹生事。 ⑪扳:戏曲刊本、抄本中常将"攀"字写作扳。

此传奇剧本全名为《薛平辽金貂记》,是明清佚名作者在元代杨梓杂剧《功臣宴敬德不伏老》的基础上杂收民间流传的隋唐故事而作。剧情发生在唐代太宗时期,薛仁贵因为平辽患时救主有功,被封为平辽公,深得太宗宠信,但这却阻碍了太宗本家李朝宗专权的野心。于是李朝宗诬陷薛仁贵在征辽期间题过反诗,薛仁贵因此入狱。为这事,一向敬贤嫉恶的尉迟恭对李朝宗恨之入骨,在众多朝臣的面前将李朝宗的门牙打掉两颗。太宗因将尉迟恭罢职归田。乘朝廷武臣或老迈、或入狱、或落职之机,辽国苏锦童犯边。在朝中无人出征的局面下,经徐茂公、程咬金等人力荐,朝廷重新起用薛仁贵为征西大元帅,程咬金与其同行。未料出师不利,唐军被辽兵困在锁阳城。而在内地,李朝宗并未因仁贵远征边关而放弃对薛家的迫害,继续派手下人赵义行刺薛夫人和仁贵子丁山。可赵义素仰仁贵的功德和仁义,就将李朝宗的险恶用心告诉了薛夫人和薛丁山,并劝他们远走他乡,自己随即也逃离险地。薛夫人与丁山逃难途中财物被盗贼抢劫一空,无奈之下变卖皇上所赐金貂,巧遇尉迟恭。被困于锁阳城中的程咬金冒险突围回朝廷搬救兵,可专权的李朝宗使用一箭三雕计策,只发五千疲兵并让归老田庄的尉迟恭到边关协同作战。而回归田园的尉迟恭常参加乡邻的牛羊社会,唱令行酒,日子过得很逍遥。一天听从城里回来的乡邻说朝廷派程咬金到自己的职田庄请他到边关效力,他灵机一动立即装中风。没多久程咬金来到职田庄,尉迟恭便以病推诿。可尉迟恭的心计最终被程咬金识破,他乃将落难的薛夫人和薛丁山引出与程咬金相见,经程咬金为媒,尉迟将女儿许配给丁山,聘礼就是皇上所赐金貂。薛丁山和程咬金、尉迟恭急驰边关,在孝真仙女(被李朝宗逼迫致死的民妇翠屏上天后受玉帝所赐封号)的帮助下战胜辽兵,薛家加官进爵,合家团圆。作恶多端的李朝宗早已被孝真仙女阴诛。

此剧在元代杂剧的基础上进行再创造,显现出结构宏大、人物鲜明、剧情紧张的特点。我国古代著名戏剧理论家李渔在其《闲情偶寄·词曲部》中谈到,剧本须以"一人一事"作为"主脑",并且中间不能换线或断线,应该做到"一线到底",使俗子易晓、童子易知。全剧将"金貂"作为贯穿全文的主线,人物的命运、剧情的起伏均随着这一线索逐渐展开。"金貂"是整个剧情发展的起点。"金貂"是皇上所赐,它象征着宠信和尊贵。正因此,拥有"金貂"者就

遭到奸臣的谗毁而入狱,尉迟罢归、薛家流落、巧遇尉迟、边情紧急、丁山订婚等等无不是与"金貂"有关。随着"金貂"在几个不同的关键时刻的出现,剧中人物和剧情经历悲、欢、离、合的过程终于达到大团圆的结局,满足了观众正义最终战胜邪恶、奸人终遭报应的欣赏期待心理。"金貂"不仅在纵向线上组织情节,而且在横向面上连接人物关系。因此整部戏显得结构紧凑、剧情紧张。

这里所选的第三十四折是全剧最富有戏剧性的一出,是整个剧情矛盾最终解决的"前夜"。罢归职田庄的尉迟恭(外扮)参加乡邻的牛羊社会,喝酒行令,大颂渔樵农家之乐。他说:"我守耕锄已做田翁,再不想闹里钻头在利禄中。这黄粮升斗胜享千钟。当年往事总成虚,嗔叹人生做场春梦。"经历了一场大的变故勘破人生,尉迟恭无意再去关心身外之事。程咬金(丑扮)的到来与尉迟恭现在的心理状态实际上构成一对矛盾冲突。矛盾一边是尉迟恭装作中风一味推诿,一边是程咬金始则用边情紧急、与薛仁贵的私交、皇上的圣旨说服尉迟,继而说"仁兄,你莫不是贪安避危"来讽刺尉迟,当两种方法都无济于事的时候,无可奈何的程咬金采取了用军士要挟的办法,逼迫尉迟恭现出了"原形",矛盾最终得到了解决。在矛盾对立和解决的过程中,人物的性格得到了充分的展示。明代王世贞在评论高明的《琵琶记》时说:"其体贴人情,委曲必尽;描写物态,仿佛如生;问答之际,了不见扭捏,所以佳耳。"这几句话移置到这里也是相当贴切的。在矛盾对立的过程中,剧中人物双方处在一个"复原"的历史场景中,作者深刻理解人情事理,深入生活的细节,从语言、动作上极力表现尉迟恭的装疯和程咬金不屈不挠的三次"逼宫","因事以造形,随物而赋象"(孟称舜),使虚构的人物事件如在实际情形中,形象极为鲜明突出,令本剧非常富于现场感、生活感。最有意思的是父女俩约定的暗语"爹爹你看拐儿"和程咬金的独白"我想尉迟老将军既然有病,被我急了几句言语,把我一推。他那臂膊子犹如铁柱一般,况且容颜不像是有病的,那小姐站立在傍边只说道:爹爹,你看拐儿,你看拐儿。其中必有假意,待我试他一试",为剧情平添了几许情趣。

明朝剧论家吕天成《曲品》中曾经引用孙月峰论"南剧十要"之第十指出戏曲"要合世情、关风化"。这出戏中也极力渲染了封建时代的伦理价值。当程咬金与尉迟恭的矛盾解决之后,薛丁山(小生扮)主动请缨:"家父被陷,为子者岂宜坐视其危,我待替二位一臂之力,一则与国家排难,二则救父困于边城,三则显平生所学。若不扫尽胡贼,誓不为男子矣。"这几句话中折射出三层意识:为臣尽忠、为子尽孝和男性功名意识。由于传统文化的影响,薛丁山一席话中显露出的社会伦理道德和价值观念是合乎"世情"的,体现了当时人们的人生选择和追求,具有一定的认识意义。　　(余　意)

烂 柯 山

佚 名

折子 痴 梦

(旦上)

【引】行路错,做人差,我被旁人作话靶。

我崔氏避迹到此,喜得无徒寻我不见。今日王妈妈往亲戚人家去了,怎么这时候还不见回来?不免到门首去望他一望。(生、末上)惯报升迁事,能传机密情。我们奉朱老爷之命,再寻不见他家里,不知住在何处。(生)哥吓,这边有个大娘子在那里,不免问他一声。(末)有理。大娘子借问一声:这里朱老爷家住在那里?(旦)那个什么朱老爷?(生)他名字叫朱买臣老爷。(旦)他便怎么样?(末)他如今做了官了。(旦)做了什么官?(生)就是这里会稽太守。黄罗伞下,金带垂腰,白马红缨,前遮后拥,好不热闹!特差我们前来报喜,再也没处问。望大娘子指引指引。(旦)吓!就是朱买臣么?(生)正是。(旦)吓,他么,住在前面烂柯山下①。(生、末)吓,住在烂柯山下。如此,多谢了。(下)(旦)那,那那烂柯山下。(呆介)吓!元来朱买臣做了官了。咳!崔氏,崔氏,你当初若没有这节事,方才那报喜的到来,何等欢喜,何等快活!今日的夫人怕不是我做么?崔氏,崔氏,你如今悔之晚矣!他如今做了官,何等受用,我如今要去认他也不难吓。

【锁南枝】只是我形龌龊,身邋遢。衣衫蓝缕,把人吓杀。且住,我想他也不是负心的,又道是:一夜夫妻百夜恩。他毕竟还想枕边情,也不说当时话。咳!奴好似出园菜,到做了落地花。细寻思,叫我如何迓?

(内打更介)呀!又早一更时分了。我且关门进去罢。咳!崔氏,崔氏,你好命苦,你好命薄也!

【前腔】奴命薄,天折罚。啐!一双眼睛只当瞎。且住,我记得出嫁之时,我爹娘双手递我一杯酒,说道:儿吓,儿吓,你嫁到那朱家去,千万要做一个好媳妇,与你做爹娘的争一口气。我记得叫一鞍将来配一马,今日呵,好似一个蒂结了两个瓜。咳!崔氏,崔氏吓,我被万人嘆,又被万人骂。

(旦困介)(杂扮皂役,末院子,老旦管家婆上)走吓,走吓。奉着恩官命,

来寻旧夫人。开门,开门。

【渔灯儿】(旦)为甚的乱敲门,忒恁哔嘶②?(众)开门。(旦)为甚么还敲的心急情切?(众)开门。(旦)为甚么特兀的妆痴做呆?为甚么偏将茅舍扑登登敲打不绝?

(众)列位,男有男行,女有女伴,待管家婆上前去叫门。(老旦)说得有理,待我来。开门,开门。

【锦渔灯】(旦)他敲的这声音儿好像姐姐。(老旦)夫人开门。(旦)呀,他不住的叫夫人,寻不出爷爷。(老旦)开门。(旦)他敲的只管教人费口舌,他敲的又何等忒决裂。

【锦上花】(众)他那里说了说,我这里歇不歇,娘行何必恁周折?你那里忒古撇③,我这里特远接。毕竟开门相见便欢悦。(旦)吓,待我开门来看,又道那宁贴。(旦开门)

(见众作呆介)阿呀!你们这些人来做什么?(众)列位逐班相见。(老旦)衙婆叩头。(旦)阿呀呀,请起,请起。(众)从人们叩头。(旦)起来,起来。(众)皂隶叩头。(旦作惊介)阿呀!你们多是甚么人?(众)奉朱老爷之命,特来迎接夫人上任的。(旦)吓!你们是奉朱老爷之命差来迎接我上任的么?(众应介)(旦)阿呀!我好喜也!

【锦中帕】这的是令人喜悦,做甚么铺设?(众)奉着恩官命,特来远接。(旦)伯伯叔叔,有劳你们。妈妈,有劳你们。(众)小人们不劳言谢。请夫人上了凤冠。(旦)妙吓!这凤冠似白雪,那些辨别?(老旦)请夫人穿了霞帔。(旦)一片片金铺翠贴。(众)一桩桩交还尽也。打轿上来。(旦)且慢。(众)绣幕香车在门外迎接。(旦)阿呀!朱买臣吓!越教人着疼热。

(付上)杀!杀!杀个背夫逃走个臭花娘!

【锦后帕】(旦)只看他手持着斧,怕些些。(付)杀个花娘起来!(旦)怎不教人袖遮遮?(付)劈呸个花娘两段没好④!(旦)呀!唬唬的砍人半截,唬砍人半截!(付)身浪个星红堂堂花汤汤个⑤,才替我脱下来⑥!(旦)呀,待我脱嘘。我只得急忙脱卸。(付)呸说个星人也要杀⑦!(旦)无徒,无徒,家有甚好豪杰?苦切,苦切,急将身拦遮。(付)杀个星娘诈个⑧!(旦)阿呀!住了,这些人是杀不得的吓。(付)为啥,为啥杀弗得介?(旦)你若杀了他们,是那,那那——自有官府来捉你这癞头鳖。

(付)杀!杀!(众下)(付)呸个臭花娘背夫逃走么?等我劈呸一个阳笤介!(浑下)(旦)从人们,从人们那里?这无徒去了,快取凤冠,快取霞帔

过来，待我穿，待我穿。呀，那里去了？呀哞！原来是一场大梦！

【尾】津津冷汗流不竭，塌伏着枕边出血。（内打三更介）呀，原来已是三鼓了。崔氏，崔氏，你好苦也！只有破壁残灯零碎月。呀，你看，从人们又来了。哧！哈，哈，哈！（回头哭下）

〔注〕 ①烂柯山：又名石室山，在今浙江衢县南，传为樵夫遇仙处。 ②咋嘘（chē zhē）：厉害。 ③古撇：古怪，偏执。 ④呒（ň）：苏州方言，你。没：么。 ⑤身浪：苏州方言，身上。星红：同猩红，红色。 ⑥才：苏州方言，都、全。 ⑦个星：这些。 ⑧迮（zè）：毛初生，此为与性有关的詈语。

《烂柯山》传奇，无名氏作。叙书生朱买臣生活贫寒，打柴度日。其妻崔氏不耐艰苦，逼写休书，改嫁张木匠。不料张木匠乃粗俗无赖之徒，于娶亲日跌损一足，崔氏不与为婚，避居邻媪家。及至朱买臣得官荣归，崔氏夜梦府衙众役接她做夫人。不料买臣于马前泼水，以覆水难收为喻拒纳前妻。崔氏羞愧自尽。

本事见于《汉书·朱买臣传》。传记写朱买臣任会稽太守后“载故妻及其后夫，置园中，给食之，居一月，妻自经死”。此与《烂柯山》剧情不同。显然，剧作者视崔氏是个嫌贫爱富、不守妇道的坏女人，不配有个新家，也不配回到前夫身边，故虚构寄居邻媪、马前泼水等情事。

《缀白裘》收《烂柯山》折子有《北樵》、《逼休》、《寄信》、《相骂》、《悔嫁》、《痴梦》、《泼水》诸出。此中有误。前四出实乃元杂剧《渔樵记》的零出，剧中朱买臣妻叫玉天仙；后三出才属《烂柯山》。现时《烂柯山》多演《痴梦》出，亦名《夜梦冠带》。

《痴梦》作者描写崔氏惊悉故夫朱买臣得官以后的复杂心理活动，是站在“从一而终”、“烈女不嫁二夫”的礼教立场上，竭力嘲弄和谴责这个不甘贫贱而改嫁的妇人的。作者让崔氏自责道：“我记得叫一鞍将来配一马。今日呵，好似一个蒂结了两个瓜。我被万人嗔，又被万人骂。”但是在今人看来，出于正当动机的离异与改嫁是妇女应有的权利。那么崔氏不甘贫贱的动机是否正当？朱买臣为求仕自甘贫寒，固然是男儿志气，然而那是朱买臣自己的事，将来做官是他做官，不是崔氏做官。崔氏应有崔氏的选择。既然在古代封建制度下妇女被剥夺独立的地位和人格，依附于男子而生存，那么当丈夫无力使妻子得到温饱时，妻子为何不可以另求庇护以图生存呢？尽管舞台上有苦守寒窑的王宝钏那样的理想人物，但是不宜苛求于崔氏这样一个市井妇女。

我们与《痴梦》作者的观念相左，还能读解此剧吗？由于《痴梦》对崔氏的坎坷经历和痛苦心理作了真实的描写，今人仍然可以读解此剧，只是对人物的解释不同而已。

崔氏改嫁，所适非人，果断逃婚，如今孑然一身。故在出场时自怨自艾："行路错，做人差，我被旁人作话靶。"正当崔氏身陷困境、已生悔意时，命运再一次捉弄了她——被她瞧不起的前夫朱买臣做了官了！衙役来找朱家报喜，崔氏为他们指路，心想当初要是没有改嫁，今天自己就是太守夫人了，于是她更觉追悔莫及。崔氏的不幸遭遇是值得同情的，她的后悔也是可以理解的。然而崔氏在后悔之余，萌发与前夫复合之意，尽管自惭形秽，仍以"一夜夫妻百夜恩"自慰。隐秘的愿望挥之不去，一点痴心幻化为梦境。

在梦中，果然太守派皂隶、院子和管家婆来请旧夫人。崔氏正中下怀，便以夫人自居，在管家婆敲门时打趣说："他不住的叫夫人，寻不出爷爷。"她长久没有如此喜悦了。她甚至故作夫人姿态，迟迟不开门，却道："他敲的只管教人费口舌。"夫荣妻贵的感觉是美妙的。然而崔氏毕竟缺乏自信。当她开门忽见皂隶时，不禁惊慌起来。幸而皂隶向她叩头，她被确认为夫人。于是戴上凤冠，穿上霞帔，她强烈地感觉到"朱买臣吓！越教人着疼热"，自己当初实在不该与他决绝。崔氏正要上轿，后夫张木匠手持板斧闯将进来，独击案头，搅散了一台好戏。崔氏被惊醒。时值三更，举目四顾，唯见"破壁残灯零碎月"。

前述崔氏的后悔是可怜的，崔氏的夫人梦是可笑的，因为那是痴心妄想，愚蠢无知。使崔氏的美梦成空的人不是持斧的无赖，而是红袍加身的朱买臣——一个封建礼教的化身。《烂柯山》作者鞭挞崔氏，意在警示妇女，礼教不可违逆。我们则从《烂柯山》看到礼教是怎样束缚妇女的。

《痴梦》是一出心理剧。它深入地剖析了崔氏矛盾的心理。崔氏有痴心，也有忧心。前夫迎纳是她痴心的形象化，后夫搅梦是她忧心的形象化。中国戏曲多梦。梦境便于表现人物深藏的内心活动，便于把无形的心理借助于唱念做打诸种艺术手段外化为直观的舞台形象。《痴梦》是一个舞台演出本，它的曲白经过千锤百炼，字少意多，身段丰富，故能久演不衰。　（宋光祖）

孽海记

佚　名

折子　思凡

【佛曲】(贴上)昔日有个目连僧[1]，救母亲临地狱门。借问灵山多少路[2]？十万八千有余零。南无佛，阿弥陀佛。

削发为尼实可怜，禅灯一盏伴奴眠。光阴易过催人老，辜负青春美少年。

小尼赵氏，法名色空，幼入空门，早年披剃。咳，朝参暮拜，念佛看经，何时得了？正是：禅房寂静无人伴，鸟啼花落有谁知？好不伤感人也。

【山坡羊】小尼姑年方二八，正青春被师父削去了头发。每日里在佛殿上烧香换水，见几个子弟游戏在山门下。他把眼儿瞧着咱，咱把眼儿觑着他。他与咱，咱共他，两下里多牵挂。冤家，怎能个成就了姻缘？就死在阎王殿前，由他把那碓来舂锯来解磨来挨，放在油锅里去炸，由他！只见那活人受罪，那曾见死鬼带枷？由他！火烧眉毛且顾眼下，火烧眉毛且顾眼下。

想我在此出家，元非本心。

【前腔】只因俺父好看经，俺娘亲爱念佛。暮礼朝参，每日里在佛殿上烧香供佛。生下我来疾病多，因此上把奴家舍入在空门为尼过活。与人家追荐亡灵，不住口的念着弥陀。只听得钟声法鼓，不住手的击磬摇铃，击磬摇铃，擂鼓吹螺，平白地与地府阴司做功课。《多心经》多念过③，《孔雀经》参不破④，惟有那《莲经》七卷是最难学⑤，俺师父在眠里梦里多教过。念几声南无佛，哆啰哆萨嚩呵的般若波罗⑥。念几声弥陀，咻，恨一声媒婆。念几声娑婆呵⑦，叫叫一声没奈何。念几声哆啰哆，怎知我感叹还多！

吓，不免到回廊下，闲步一回，少遣闷怀则个。（下）（场上锣鼓、烟火）（杂扮罗汉觔斗上，觔斗下）（内奏细乐）（老旦扮观音、小生善才、旦龙女、生韦驮上）

【新水令】（老旦）孤云出岫下瑶天，笑拈花飞来千片⑧。金镜开觉路⑨，宝筏渡迷川。法力无边，法力无边，慈悲愿，普渡迷津汉。

救苦慈悲法力强，竹林鹦鹉弄笙簧。慧眼微开遍宇宙，眉间放出白毫光。我乃南海落伽山观音大士是也⑩，今日登座说法。你看众罗汉鼓舞而来也。（老旦坐台上）（小生、旦立两旁）（生立正中）（众罗汉跳上，各参见，装严坐介）（贴上）

【接前】绕回廊散闷则个，绕回廊散闷则个。呀，你看两旁罗汉，塑得来好不庄严也！又则见两旁罗汉，塑得来有些傻角。一个儿抱膝舒怀口儿里念着我，一个儿手托香腮心儿里想着我，一个儿倦眼眉开朦胧的觑着我。惟有那布袋罗汉笑呵呵⑪，他笑我时光错，光阴过，有谁人有谁人肯娶我这年老婆婆？降龙的恼着我，伏虎的恨着我，那长眉大仙愁着我⑫，他愁我老来时有甚么结果。佛前灯做不得洞房花烛，香积厨做不得玳筵东阁⑬，钟鼓楼做不得望夫台，草蒲

团做不得芙蓉软褥。我本是女娇娥，又不是男儿汉，为何腰系黄绦身穿直裰⑭？见人家夫妻们洒乐，一对对着锦穿罗。阿吓，天吓！不由人心热如火，不由人心热如火！吓，也罢！今日趁师父、师兄多不在家，不免逃下山去，倘有些机缘，亦未可知。有理吓，有理。奴把袈裟扯破，埋了《藏经》⑮，弃了木鱼，丢了铙钹。学不得罗刹女去降魔⑯，学不得南海水月观音座⑰。夜深沉独自卧，起来时独自坐。有谁人孤栖似我？是这等削发缘何？恨只恨说谎的僧和俗，那里有天下园林树木佛？那里有枝枝叶叶光明佛？那里有江河两岸流沙佛？那里有八万四千弥陀佛？从今后把钟楼佛殿远离却，下山去寻一个年少哥哥。凭他打我骂我说我笑我，一心不愿成佛，不念弥陀般若波罗。

好了！且喜被我逃下山来了。

【尾声】但愿生下一个小孩儿，却不道是快活杀了我。(笑下)

(老旦)善哉，善哉！赵尼凡心顿起，逃下山去。这孽报何日得了也。众罗汉，收拾装严者。(下)(众跳下)

〔注〕 ①目连僧：释迦牟尼十大弟子之一。因母不贤，死后堕饿鬼道中，目连以十方威神之力，亲入地狱解救母亲。 ②灵山：佛家圣地灵鹫山。传佛祖释迦牟尼在此"拈花示众"。 ③多心经：指《心经》，佛经《般若波罗蜜多心经》的简称。般若(梵语音译)指空之智慧，波罗蜜多(梵语音译)指完满，即指最高的空之智慧的完满。此经的思想是《大般若经》的核心，故称《心经》，仅二百余字，极为流行。 ④孔雀经：佛教流派密教佛经《佛母孔雀大明王经》的简称，以孔雀明王为本尊，修此经可以除灾、祈雨。 ⑤莲经：即《法华经》，全称《妙法莲华经》。以莲华喻佛所说教法的清静微妙，故名。主旨为众生都能得到和佛一样的智慧。 ⑥哆啰哆萨嘛呵的般若波罗：《心经》的经文的梵语译音。哆啰哆萨嘛呵的，摹婴儿呓语，喻超越一切的原初境界；般若波罗，即般若波罗蜜多。 ⑦娑婆：梵语音译，意为堪忍，此指代佛教的教义。 ⑧拈花：指释迦牟尼在灵鹫山拈花示众，众默然，独有摩诃迦叶破颜微笑，释迦即表示要把正法传授给他。 ⑨金镜(bī)：古代医师用以治疗眼疾的器械，故有金镜开目的说法。 ⑩落伽山：通作洛伽山，即普陀洛伽山，传说为观音菩萨显圣之地。 ⑪布袋罗汉：五代时有游方僧人，常以杖背一布袋，开口而笑，四处化缘，人称布袋和尚。传为弥勒佛之应化身。 ⑫"降龙"三句：降龙、伏虎、长眉大仙都在十八罗汉之列。罗汉为"阿罗汉"的略称，佛教修行的一种果位，即断绝嗜欲、解脱烦恼、不入生死轮回。 ⑬香积厨：寺庙的厨房。 ⑭直裰(duō)：出家人所穿的长袍。 ⑮藏经：《大藏经》的简称，为汉文佛教经典的总集，凡五千余卷。此处泛称各种佛教经书。 ⑯罗刹女：罗刹本是恶鬼，其后成为佛教的守护神。罗刹女，即为女性罗刹，梵语称罗刹斯，能化为美丽妇人降魔、食人。 ⑰水月观音：据《法华经》，观世音菩萨可化身三十三种形象，其中包括人、非人以及男女老少等，

但在唐代以前，观世音化身多为男相。宋代以后，观世音化身大多为女性形象，水月观音为观音女相之一。

在昆曲时剧的演出中，常将《思凡》与《下山》连在一起演，是受观众喜爱的折子戏。《思凡》与《下山》在民间流传已久，至清乾隆年间分别被《缀白裘》和《纳书楹曲谱》收录。《缀白裘》始题名为《孽海记》，归入梆子腔；《纳书楹曲谱》归入昆曲时剧，以昆腔打谱，曲牌名和曲、白词文与《缀白裘》所收有些不同，但情节内容与《缀白裘》大体相同，流传于清乾隆末直至近代的昆曲演出本，系出于《纳书楹曲谱》。所谓《孽海记》，实际上并无这本传奇，这个题名也流露出了编订者的封建意识。因为《思凡》与《下山》历来受人民欢迎与欣赏，所以也就编录在此，姑且沿用《孽海记》旧名。

《思凡》与《下山》在明代的民间演出及戏曲选本中早有流传和经改订过的本子。较早的有万历元年(1573)《八能奏锦》中的《升仙记》，乃是一出《尼姑下山》，曲文全佚；然同是万历元年的《词林一枝》卷四中栏却有《尼姑下山》曲文，今本也可能是由此传承而来。万历七年(1579)郑之珍编《目连救母劝善戏文》，有《尼姑下山》、《和尚下山》两出，其中《和尚下山》与今本相近。万历二十一年至二十四年(1593—1596)编成的《群音类选》诸腔戏中有《尼姑下山》。万历二十八年(1600)《乐府菁华》中有《尼姑思凡》。万历三十八年(1610)《玉谷新簧》中有题名《思婚记》的戏，实是《尼姑下山》，曲文与今本相近。明末《醉怡情》除昆腔戏外，也收有一出弋阳腔《僧尼会》。至清康熙六十一年(1722)《太古传宗》已收有增罗汉的《思凡》和《僧尼会》。清乾隆初年(约1742)张照《劝善金科》也有《思凡》、《下山》，不过已按其封建观念改题作《动凡心空门水月》、《堕戒行禅榻风流》、《僧尼山下戏调情》。此外在明清地方声腔的《目连戏》中，也大都有《思凡》、《下山》二出。以上是《缀白裘》成书前《思凡》、《下山》流传及改订的大致情况。比较起来，《思婚记》与郑本《下山》与近代以来流传舞台的《思凡》、《下山》关系较为密切。

《思凡》写小尼姑色空自幼入空门为尼，年岁渐长，厌恶念经生活，感叹不已。闲来在回廊下散步，数着罗汉发泄心中的烦闷，不由心热如火触发凡心，逃下山去。

此剧短小精致，以心理刻画为主，细腻地描写了小尼姑的内心苦闷、对人间生活的追求及其摆脱空门拘禁的觉醒，深刻地表现了对压抑人性的禁欲主义的反抗意识。此剧笔法精炼，想象丰富，表演洋溢着情趣，意味隽永，深受观众喜爱。此剧由贴旦饰尼姑表演，以跳罗汉出场将全剧分为两段，俗称"大思凡"；现在演出已不跳罗汉，全凭演员虚拟表演，成为一出唱、做吃重的独角戏。

"禅房寂静无人伴，鸟啼花落有谁知"，小尼姑怀着无限伤感出场。又是

年方二八，正当青春妙龄，却腰系黄绦，身穿直裰，言语之间，无可奈何。映入观众眼帘的是一个既美丽又可怜的小女尼形象，令人油然而起同情之心。下面很快入戏，接触主题，写她见山门下几个子弟游戏，"他把眼儿瞧着咱，咱把眼儿觑着他"，"两下里多牵挂"。小尼姑动了凡心，而且又是那样地坚决："怎能个成就了姻缘？就死在阎王殿前，由他把那碓来舂锯来解磨来挨，放在油锅里去炸，由他！只见那活人受罪，那曾见死鬼带枷？由他！"如此情绪激荡、热情高涨的语言，带有浓烈的民间文学的色彩，直率地表达了小尼姑郁积已久的情愫，同时也表现了人物性格，点示了主题，预示了必然的结局。然而戏剧并不由此直奔结局，而是按照戏曲表现规律，张弛有序，收放有节，转入小尼姑的回忆，进一步表现她对空门生活的厌恶。这时，小尼姑的情绪由高涨陷入无奈之中，回想当年入空门，只因父好看经，母爱念佛，自己生下来时又多疾病。自从进入空门做尼姑以来，不是为人家追荐亡灵，就是不住口地念经，不住手地击磬摇铃。这种无休止的枯寂生活，冷酷地禁锢了一颗青春少女的心。但她并不甘心于这种生活，从内心深处发出"念几声弥陀，咻，恨一声媒婆。念几声娑婆呵，叫叫一声没奈何"的呼号。戏剧以细腻、曲折的手法，真切地表达了尼姑的内心世界，既照应了前文小尼姑动凡心的原因，又为后文逃下山去作了铺垫，同时以饱含情感的笔触表现出对人性受压抑的青春少女的深切同情。小尼姑从出场到此，虽然有情绪的高涨点，如对世俗生活的强烈向往和对空门生活的诅咒、厌恶，但是，戏剧的感情基调仍然是深沉的伤感。小尼姑下场，即带着这种情绪。

这时，"大思凡"跳罗汉出场，场上锣鼓、烟火、觔斗十分热闹，又在细乐伴奏下出来观音等人物，接着又是罗汉歌舞，装严(演员装扮庄严的罗汉众相)。此一场面调节了戏剧的情感氛围，既能使观众兴奋起来，又能使小尼姑再度出场时，进入另一种情绪状态。

戏剧巧妙地利用了"装严"罗汉，成为尼姑表演的依托，发泄情绪的对象，增强了戏剧表演的戏剧性，极其自然地完成了情绪过渡。现在的《思凡》演出不跳罗汉，全凭音乐与表演来完成情绪过渡，场上简约了，更具戏曲特征，然而表演的难度也增加了。

小尼姑再次出场，便是表演中有名的"数罗汉"。两旁的罗汉庄严，小尼姑看来却"有些傻角"，就这一句词儿使舞台气氛顿时活跃起来。小尼姑以调侃的语气尽情数落着罗汉，看着眼前像，诉着心中恨，但越说心中的烦恼越多，令她下定返俗的决心。于是，她扯破袈裟，埋了《藏经》，弃了木鱼，丢了铙钹，抛却那钟楼佛殿，决心"下山去寻一个年少哥哥。凭他打我骂我说我笑我，一心不愿成佛，不念弥陀般若波罗"。这里，一长段唱词，句句情景相生，语语说佛而颇有意趣，既有特定情景中的人物性格，又有热情如火的戏剧幽默，喜剧性地表现了小尼姑下山的情感过程。

这部戏表现的是小尼姑想过正常人生活的意愿，但在封建卫道者看来，她的私自下山不啻是淫奔，是违背道德的可耻之事，他们扼杀不了此戏的流传，便在改本中有意让动凡心的小尼姑受到惩罚。这倒从反面证明了《思凡》的进步的思想意义。

《思凡》改唱昆曲后，对曲牌进行了新的整理，在唱、做表演上又提高了一大步。后来删去跳罗汉，成了贴旦的看家戏，传演不衰。（李 晓）

孽 海 记

佚 名

折子 下 山

【皂罗袍】(付上)和尚出家，受尽波渣①，被师父打骂，我只得逃往回家。一年二年养起头发，三年四年做起人家，五年六年讨一个浑家，七年八年养一个娃娃，九年十年只落得和尚叫我一声爹爹，和尚叫我一声爹爹。

林下晒衣嫌日淡，池边濯足恨鱼腥。灵山会上千尊佛②，天竺求来一卷经③。贫僧本无的便是。自幼入空门，谨遵五戒④，断酒除荤，烧香扫地，念佛看经。今日师父、师兄下山抄化去了，不免到山门外闲步闲步，有何不可。(内作鸟鸣介)呀，你听：处处黄鹂弄巧，双双紫燕衔泥。穿花蝴蝶去寻归，那壁厢蜂把花心酿蜜。阵阵花落流水，声声杜宇催归⑤。不知春去几时回？咳，怎奈我欲心犹未！

【江头金桂】自恨我生来命薄，襁褓里恹恹疾病多。咳，我这个和尚，在娘肚子里就是苦的了。因此上爹娘忧虑，我那时只得八岁，我那爹娘请个算命先生，把我的八字与他推算推算。咿，那先生就是我的对头了，他道我命犯孤鸾⑥，三六九岁难得过。那时，我的爹娘也是没奈何吓！就将我舍入空门，奉佛修斋学念经，我那时一进进了山门，见子师父，朝上深深作个揖。他把我从头至尾这么一看，说道：小官官，你还出不得家。我说：师父，怎么出不得家？他说道：你若要在此出家，须要谨遵五戒。断酒除荤烧香扫地念佛看经，那香醪美酒全无分，那个红粉佳人不许瞧。雪夜孤眠寒悄悄，霜天削发冷萧萧，似这等朝朝暮暮受尽了许多折

挫。我前日同师父下山抄化，见人家有个标致女子，生得好吓！见一个年少姣娥，生得来十分标致。看他脸似桃花，鬓若堆鸦，十指尖尖，金莲三寸，莫说是个凡间女子，就是那月里嫦娥，月里嫦娥赛不过了他。因此上心中牵挂，暮暮朝朝撇他不下。咳，我是个和尚，怎么想起人家妇女来？这就是没正经的和尚了。不可，不可！我只是念弥陀。(敲木鱼介)咳，木鱼敲得声声响，意马奔驰怎奈何？意马奔驰怎奈何？说便这等说，只是放心不下。不免偷下山去，饱看一回，有何不可？我只得拜辞了菩萨下山去，寻一个鸾凤交。且住，我便下山去了，倘有那不成才的走进房中，把这些钟磬铙钹都盗了去，怎么好？还是转去。我只得脱了袈裟把僧房封锁，从此丢开三昧火⑦。师父，师父，非是我背义私逃，做僧人没妻没子终无结果。这里是陷人之处。我把陷人墙围从今打破，跳出牢笼须及早。叹人生易老，想及时行乐。效当年刘郎采药桃源去⑧，未审仙姬得会么？未审仙姬得会么？

【尾】阇黎本是高人做⑨，有几个清心不恋花，争奈花迷出了家。

(贴内嗽介)阿弥陀佛！(付笑介)你看那边有个优尼来了。我且躲在一边，听他说些什么？(贴上)

【玉天仙】离了庵门来山下，一路里难藏躲。瞻前顾后没人家，只听喜鹊喳喳，乌鸦呀呀。未知此去事如何？使我心惊怕，使我心惊怕。

(付)女菩萨稽首⑩。(贴)尚人稽首。(付)女菩萨何来？(贴)仙桃庵来。(付)何往？(贴)探望母亲。(付)出家人不顾俗，怎么说探望母亲？(贴)母亲有病，故此望之。(付)吓，元来如此。(贴)尚人何来？(付)碧桃庵来。(贴)何往？(付)下山抄化。(贴)难道没有庵主，要你出来抄化？(付)我师父有病在山，因此下山效子路负米之故事耳⑪。吓！(贴)元来如此。大家分头去罢。(付)呔，分头去罢。

【菩提】(贴)师父抄化为师尊，(付)尼姑下山探母亲。(合)正是将军不下马，果然各自奔前程。南无佛，阿弥陀佛。(贴)我去了。因何你来瞧我？(付)那个来瞧你？那边有个小和尚来，恐他不识路径，故此望之。(贴)吓，如今分头去罢。(付)噢，分头去罢。(贴)正是相逢不下马，(付)大家各自奔前程。(合)南无佛，阿弥陀佛。(走介)

(付)咻，我去得好好的，你为何也来瞧我？(贴)不是。那边有个小尼姑来，怕他迷失路途，故此望之。(付)吓，原来如此。如今又该分头去了吓。(贴)正是，分头去罢。

【前腔】各人心事各人知，(付)你往东来我往西，(合)正是相逢不下马，从今各自奔前程。南无佛，阿弥陀佛。(付下)

(贴)一见风流和尚，聪明俊雅温和。手中常把素珠摩，口念经文无错。百样身躯扭捻，一双俊眼偷睃。牛郎织女会银河，不把真情说破。这里一所古庙，待我进去假意拈香，看他可来寻我。(下)(付上)一见优尼华丽，倾城倾国堪夸。料然遍体尽酥麻，令人心痒难揸。好似王嫱出现⑫，分明仙子无差。可惜他去也，若是在此，将他留住在山洼，管取一场戏耍。不知他那里去了？这里一所古庙，想必躲在里头。喂，优尼，优尼。(贴)我去得好好的，怎么又来叫我？(付)那边有个小尼姑，忙忙的在那里走，想是寻你，因此叫你。(贴)没有吓。(付)你方才说有个小尼姑吓。(贴)这是耍你和尚的尼姑。(付)倒来耍我。(贴)过来，你方才说有个小和尚呢？(付)没有吓。(贴)你方才说的。(付)小和尚，小和尚，(笑介)这是耍弄你尼姑的和尚。(贴)咳，和尚，和尚，可晓得我逃下山来的尼姑？(付)咳，尼姑，尼姑，你可晓得我逃下山来的和尚？(贴)仙桃也是逃，碧桃也是逃⑬。和尚与尼姑，都是"桃之夭夭"⑭。(付)你既晓得"桃之夭夭"，当知"其叶蓁蓁"；我做个"之子于归"，你做个"宜其家人"。(抱贴介)(贴)咳，

【一江风】恁轻狂，敢把春心荡，真个是色胆如天样。你是个人面兽心肠，不怕三光，不畏四知⑮，不怕三光，不畏四知，歹和尚五戒何曾讲。笑伊家不忖量，笑伊家不忖量，料此事焉敢强？(付)阿弥陀佛。(搂贴介)(贴)那边有人来了。(付)南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。没有人吓。(贴)可可不羞杀你那骚和尚，骚和尚！

【前腔】(付)见姣娘，顿使我的魂飘荡，论神女自古多情况。那襄王⑯，(贴)那襄王便怎么？(付)与神女在巫山暮暮朝朝，为云为雨在阳台上，到如今名显扬，到如今名显扬，你何须苦自忙？(贴)你干了这样事，菩萨也不肯饶你。(付)来，来，就是大菩萨小菩萨，大菩萨小菩萨，他俩个他俩个都是那爹娘养。我的姣姣和你做夫妻，管教伊同偕欢畅，同偕欢畅！

(贴)被人看见像什么？(付)有人看见，只说是夫妻。(贴)那有光头夫妻？(付)只说从小大起来的。(贴)不好。我有个道理在此，你在庙前过水，我在庙后过山，约定夕阳西下相会。(付)现钟不打去炼铜。(贴)我不哄你便了。(付)不哄我？(贴)不哄你。(付)如此，快些去罢。

【菩提】男有心来女有心，那怕山高水又深。约定夕阳西下会，有心人对有心人。(合)南无佛，阿弥陀佛。(贴下)

(付)咳,果然有搭水在此,怎生过去?说不得,只得要脱是了。

【前腔】男有心来女有心,那怕山高水又深。约定夕阳西下会,有心人对有心人。(贴上)和尚。(付)优尼,你在庙后过山。(贴)那边有人来了,快驼我过去。(付)你在那边来。(贴)不然,我去了。(付)住在那里?住在那里?(合前)约定夕阳西下会,有心人对有心人。(贴)驼我过去。(付)我的靴放在那里?(贴)衔在口里。(合)男有心来女有心,那怕山高水又深。(贴)有人来了。(付)在那里的?约定夕阳西下会,有心人对有心人。南无佛,阿弥陀佛。(贴)和尚,快些过来。(付)就来了。(贴)快些,有人来了。(付)不要忙,待我来吓。累锄觔⑰,累锄觔,两只脚儿冻得冷冰冰。今夜尼姑一头睡,来年生个小猢狲。南无佛,阿弥陀佛。

【清江引】(合)才好才好方才好,除下了僧伽帽。养起头发来,戴顶新郎帽。我和你做夫妻同到老。

(亲嘴诨下)

〔注〕①波渣:即波查,磨折。　②灵山:佛家圣地灵鹫山。　③天竺:印度古称。④五戒:佛教徒的戒律,即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。　⑤杜宇:杜鹃鸟。相传杜鹃鸟为古蜀国君主杜宇死后之魂所化,故称。　⑥命犯孤鸾:指命中注定一辈子找不到配偶。　⑦三昧火:即佛教修行的三昧,或称"三摩地",为梵语音译,意译为定(止息杂虑,心专注于一境)、正受(正受所观之法)、等持(平等保持不昏沉、不散乱的状态)。　⑧"刘郎"句:传说东汉永平年间,剡县人刘晨、阮肇同入天台山采药,遇二仙女,留居半年,及回乡,子孙已历七世。刘郎指刘晨,又附会东晋陶潜《桃花源记》的故事。⑨阇(shé)黎:梵语译为阿阇梨,即修行五年以上德行高深的僧人,可为教团的师尊。⑩稽(qǐ)首:出家人举一手向人行礼。　⑪子路负米:孔子学生子路家境贫困时,自己吃粗粮,而去百里外把米背回奉养父母。见汉刘向《说苑》。　⑫王嫱:即汉王昭君。⑬"仙桃"两句:仙桃谐音"先逃";碧桃谐音"逼逃"。　⑭桃之夭夭:句出《诗经·周南·桃夭》,原文为:"桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。"意为桃花开得正艳,桃叶也很茂盛,正是女子出嫁的时候,会使一家人和和顺顺。和尚借《诗经》的诗句挑明与尼姑结合的意思。　⑮"不怕"二句:三光,《白虎通·封公侯》:"天有三光,日、月、星。"四知,天知,神知,我知,子知。语出《后汉书·杨震传》。王融《沈冥地狱篇颂》:"阴墙虽两密,幽夜有四知。"　⑯襄王:楚怀王尝游高唐,梦巫山神女自荐枕席,女辞去时云:"妾在巫山之阳、高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。"后楚襄王时,复游高唐,果梦与神女遇。事出宋玉《高唐赋序》。后以为云为雨喻男女幽会。　⑰觔:通筋。

《下山》与《思凡》有着不同的流传经历(见《思凡》出赏析),不知从什么时候起,《下山》就常接着《思凡》演出了,也很难说就是从郑之珍的戏文开始的,

应该说较郑本为早，因为它们都是民间艺术的产物，后来也必然都经过文人的改动，有些地方改动的痕迹还是很清楚的。此本与《思凡》都是从《缀白裘》选出的，可以说是清乾隆年间民间演出的脚本。

《下山》写小和尚本无，自幼被父母舍入空门。他不惯这种寂寞凄凉的佛门生活，对修行会有什么结果产生了怀疑，一心向往世俗的自由幸福，终于打破三规五戒逃下山去。半路上巧遇也是逃下山来的小尼姑，两人有心结为夫妻，遂约定夕阳西下时相会。

这出戏由昆曲演出后，小和尚由付扮改为丑扮，成为昆丑的累功戏，也是昆丑"五毒"之一，小和尚的身段有蛤蟆形的动作特征。曲牌、曲文基本相同，说白改变许多。中华人民共和国成立后，剧界对此戏进行了较大的改造，小和尚改成了俊扮，去掉了一些庸俗的唱词和说白，表现了小和尚的健康性格和渴望做正常人的心理，很受观众欢迎。《思凡》在"思"字上做戏，重心理刻画；《下山》在"下"字上做戏，除心理描写外，身段动作的表演更为丰富，又有逃下山来的尼姑出场，这和尚、尼姑的情感交流，又有特殊的方式与情趣，所以又俗称《双下山》。

本书中收录的本子保持了乾隆年间演出的面貌，有一些流于庸俗的东西，读者自会分辨，但在思想倾向上仍是一出强烈的反封建、反禁欲主义的好戏。在清代，它与《思凡》一样曾遭到禁演。

此戏的情节进展有三个段落，即和尚下山、下山遇尼姑、和尚尼姑约会。

和尚出场的描写非常精练，交代了他在寺院"受尽波渣"，被师父打骂，早就想逃回去。接着他酣畅想象起逃回家后的情景，用数字句连唱表达他心中十分得意：和尚回家后就可以做爹爹了。然而他的情绪马上就跌落下来，因为他是个和尚，即转入定场白"林下晒衣嫌日淡，池边濯足恨鱼腥"。这出场后的心理变化是十分复杂的，但预示了他逃下山去是必然的结果。当他去山门外闲步的时候，作者又巧妙地以自然界鸟语花香的美景，引逗起小和尚热爱生活的天性，戏剧气氛马上又活跃起来。但一想到自身，只能叹一声"咳，怎奈我欲心犹未"，又回到苦闷的心境中来。小和尚已有两次情绪低落，前一次是幻想，这一次是现实，他颓丧的心情更加沉重。接着就唱【江头金桂】诉说起自己不幸的身世，此曲细致、深刻地描述了小和尚下决心逃下山去的心理过程，有怨恨，有苦恼，有情绪反复，有内心矛盾，最后才下了决心。其中插进一段往日见人家有个标致女子的回忆，这对小和尚极具诱惑力，他不由激情冲动，心中牵挂，朝朝暮暮撇不下。这里情绪的高涨比前两次更猛烈，然而想到自己是个和尚，不得"没正经"，便只好口"念弥陀"，把木鱼敲得声声响。这敲木鱼就是内心苦恼的强烈发泄，一方面表示了小和尚对世俗生活热切追求的愿望，一方面也发泄着对佛门生活深切的怨恨。但越是自我压抑，越是"意马奔驰"，明知"做僧人没妻没子终无结果"，"跳出牢笼须及早"，遂决心把

"陷人墙围从今打破"。小和尚终于在心理斗争中取胜,逃下山去了。这小和尚还是个质朴、天真的少年,看他的三次反复及临逃时还不忘锁上僧房,令人忍俊不禁,倍增同情。小和尚的性格基调是可爱的,后文与尼姑的感情纠葛也就容易被人们接受了。

当小和尚下山后看见有小尼姑走来时,他是满怀热情的。而小尼姑也是逃下山来的,却是心惊胆战,忐忑不安。和尚热情试探;尼姑心虚设防,这两人相遇的戏就充满着戏剧性。作者很善于写戏,写他们的心理碰撞是真,写他们的言语应答是假。内心里渐生爱慕,但仍有思想障碍,言语上自欺欺人,连哄骗也流露出天真、朴实的性格。其中写了三次"分头",两次偷瞧,言语之间虽然变化不大,但是每次都透露出恋恋不舍之意,而且逐步在加深,在舞台上表演出来是非常有趣的。"各人心事各人知",预示着只要一挑穿"心事",和尚、尼姑还俗成家的事就成了。

这"心事"隐藏着两层意思,一是两人都是未经允许逃下山来的,二是两人各自动情暗下有心结合做夫妻。这都是违犯佛门清规和传统礼教的事,小和尚、小尼姑敢冒大不韪,需要多大的胆量和勇气。人民群众创造出这样的戏,实际上表现出他们对戕害少男少女的精神枷锁的愤恨。而既是用戏曲的形式来表现,就要写得曲折多姿,具有观赏性,令人报之以喜悦的同情,所以这一段(古庙及庙前涉水)戏格外光彩而吸引观众。这时的小尼姑已是有心人了,躲进古庙,假意拈香,为的是试探小和尚可有心寻来。而小和尚仍是主动追求小尼姑,所以戏的进展就快而顺,虽然表现上仍要冲破戒规和消除顾忌,但障碍已经是很脆弱了。此文本中描写小和尚的情态有过分之处,不过小和尚偷偷下山,原就是抱着"寻一个鸾凤交"的想法,他不是坐怀不乱的柳下惠,遇见与自己投缘的年少女子,"魂飘荡"而有些轻狂之态,也并不是什么令人难以接受的事。而小尼姑的形象还是含蓄的,有所顾忌,怕人撞见,然第一层的"心事"倒是她挑穿的。这里写得很有趣,一个是耍你小和尚的小尼姑,一个是耍你小尼姑的小和尚,含意双关,"仙(先)桃也是逃,碧(逼)桃也是逃。和尚与尼姑,都是桃(逃)之夭夭"。作者又借用《诗经》的诗句由和尚说出"你既晓得'桃之夭夭',当知'其叶蓁蓁';我做个'之子于归',你做个'宜其家人'",嘴上说得雅,动作做得俗了。所以小尼姑急得忙说:"你干了这样事,菩萨也不肯饶你。"这只是在含蓄的前提下表现小尼姑的羞涩,因为他俩都是叛逆者,这菩萨已不起作用了。而小和尚却天真地说:"大菩萨小菩萨,他俩个他俩个都是那爹娘养。"这在戏谑之中又幽默地批判了禁欲主义的虚伪。当他俩"约定夕阳西下相会"时,已是"男有心来女有心","有心人对有心人","心事"尽破,无所顾忌地要做夫妻了。戏剧在这里巧妙地设计了驮女过河的戏剧动作,反复唱"男有心来女有心",两人的情感达到了水乳交融的境地,在充满情感交流和富于表演技巧的演出中,观众必情绪热烈,兴味盎然,报以会

心的微笑。

这出戏较《思凡》复杂，心理状态变化多，动作表演多，宜风趣、认真、大方，忌油滑、低俗、猥琐，情节和动作（包括心理的和外部的）的进展和表现，都应该是为了塑造健康、可爱的人物形象。在明清小戏的流传中，《思凡》、《下山》流传既广且久，主要的原因也在这里。（李 晓）

[General Information]
SS号=
书名=明清传奇鉴赏辞典　上册
页数=848
下载位置=http://image1.5read.com/image/ss2jpg.dll?did=b23&pid=7BB1935EBC67D0B199ABA3E56B9B23F573DE667DF55AE3BF40FE3879D3D9886846CCC22E6F717F19824606D52F6FF6D42CF555157693167A3CD4FC2A26613DFDDFC2390A24DA6A1F3B5A0B302FAB7946 9BB43390D0DE6A7697E5004B&jid=/000000.jpg
作者=
出版社=
出版日期=
摘要=
报文=0%

封面
书名
前言
目录
正文
张协状元（第四十一出　　张协杀贫女未遂）
琵琶记（第四出　　太公逼伯喈赴试）
琵琶记（第十五出　　伯喈辞官辞婚不准）
琵琶记（第二十出　　五娘吃糠）
琵琶记（第二十四出　　五娘剪发卖发）
琵琶记（第二十六出　　五娘葬公婆）
琵琶记（第二十七出　　伯喈牛小姐赏月）
琵琶记（第二十八出　　五娘寻夫上路）
琵琶记（第三十出　　牛小姐谏父）
荆钗记（第六出　　议亲）
荆钗记（第二十四出　　大逼）
荆钗记（第三十一出　　见母）
荆钗记（第三十五出　　时祀）
白兔记（第十六出　　强逼）
白兔记（第十九出　　挨磨第二十出分娩）
白兔记（第三十出　　诉猎）
白兔记（第三十二出　　私会）
拜月亭（第十七出　　旷野奇逢）
拜月亭（第二十二出　　招商谐偶）
拜月亭（第二十五出　　抱恙离鸾）
拜月亭（第三十二出　　幽闺拜月）
拜月亭（第三十六出　　推就红丝）
杀狗记（第三十一出　　夫妇叩窑）
五伦全备忠孝记（第二十三出　　割肝救姑）
金印记（第十二出　　金钗典卖）
金印记（第十六出　　一家耻笑）
金丸记（第二十八出　　拷寇）

双忠记（第二十九出　　杀妾）
精忠记（第二十出　　赴难）
精忠记（第二十八出　　诛心）
连环记（第二十五出　　梳妆）
连环记（第二十六出　　掷戟）
千金记（第二十二出　　北追）
千金记（第三十七出　　别姬）
千金记（第四十八出　　释怨）
三元记（第十出　　遣妾）
宝剑记（第十五出）
宝剑记（第二十出）
宝剑记（第三十七出）
断发记（第三十四出　　淑英走雪）
跃鲤记（第二十六折　　芦林相会）
古城记（第二十九出　　团圆）
破窑记（第十五出　　逻斋空回）
浣纱记（第二十三出　　迎施）
浣纱记（第二十六出　　寄子）
浣纱记（第三十出　　采莲）
浣纱记（第四十五出　　泛湖）
鸣凤记（第六出　　二相争朝）
鸣凤记（第十六出　　夫妇死节）
鸣凤记（第二十一出　　文华祭海）
明珠记（第二十五出　　煎茶）
明珠记（第三十七出　　授计）
南西厢记（第二十七出
南西厢记（第三十出　　草桥惊梦）
绣襦记（第三十一出　　襦护郎寒）
绣襦记（第三十三出　　剔目劝学）
祝发记（第十七折）
灌园记（第二十六出　　迎立世子）
窃符记（第二出　　信陵家宴慕侯生）

双烈记（第三十八出　　辩冤）
张四维
彩毫记（第二十出　　乘醉骑驴）
玉合记（第三十五出　　投合）
红蕖记（第十三出）
博笑记（第五出·第六出　　乜县丞竟日昏眠）
义侠记（第四出　　除凶）
义侠记（第二十五出　　取威）
坠钗记（第十一出　　拾钗）
青衫记（第二十八出　　坐湿青衫）
牡丹亭（第七出　　闺塾）
牡丹亭（第十二出　　寻梦）
牡丹亭（第十四出　　写真）
牡丹亭（第二十出　　闹殇）
牡丹亭（第二十三出　　冥判）
牡丹亭（第二十四出　　拾画·第二十六出　　玩真）
邯郸记（第三出　　度世）
邯郸记（第二十出　　死窜）
南柯记（第二十九出　　围释）
南柯记（第三十九出　　象谴）
紫钗记（第六出　　堕钗
紫钗记（第二十五出　　折柳阳关）
紫钗记（第三十四出　　边愁写意）
紫钗记（第四十七出　　怨撒金钱）
紫钗记（第五十二出　　剑合钗圆）
红梅记（第二出　　泛湖）
红梅记（第五出　　折梅）
红梅记（第十七出　　鬼辩）
鹦鹉洲（第十一出　　送别）
狮吼记（第二出　　叙别）
狮吼记（第十一出　　谏柳）
鸾鎞记（第十七出　　鎞订）

玉簪记（第十六出　寄弄）
玉簪记（第二十三出　追别）
春芜记（第十二出　邂逅）
寻亲记（第十三出　发配）
寻亲记（第三十二出　相逢）
红梨记（第二十一出　咏梨）
红梨记（第二十三出　再错）
红梨记（第二十九出　三错）
宵光剑（第二十六折　功宴）
惊鸿记（第十五出　学士醉挥）
八义记（第三十一出　孤儿出宫）
八义记（第三十六出　公孙赴义）
玉镜台记（第十六出　绝裾辞母）
水浒记（第三出　邂逅）
水浒记（第十五出　联姻）
水浒记（第二十三出　感愤）
水浒记（第三十一出　冥感）
焚香记（第二十四出　构祸）
焚香记（第二十六出　陈情）
焚香记（第二十七出　明冤）
东郭记（第二十六出　妾妇之道）
醉乡记（第十五出　徒将鼓瑟意）
酒家佣（第十六折　李固自裁）
酒家佣（第三十四折　恩诏录孤）
双雄记（第二十七折　村店奇逢）
精忠旗（第十五折　金牌伪召）
精忠旗（第二十四折　东窗画柑）
二胥记（第二十三出　哭庭）
娇红记（第三出　会娇）
娇红记（第四十八出　双逝）
花筵赚（第六出　闺逗）
鸳鸯棒（第二十六出　剑械）

鸳鸯绦（第十三出　　巧遘）
春灯谜（第二十一出　　泄笺）
春灯谜（第二十六出　　吁触）
春灯谜（第三十二出　　呼卢）
牟尼合（第六出　　分珠）
双金榜（第四十四出　　延讦）
燕子笺（第十一出　　写笺）
燕子笺（第十六出　　驼泄）
燕子笺（第三十八出　　奸遁）
西园记（第六出　　双靓）
西园记（第三十出　　冥拒）
情邮记（第十三出　　补和）
疗妒羹（第三出　　错嫁）
疗妒羹（第四出　　梨梦）
钗钏记（第十一出　　落园）
罗衫记（第二十一折）
金貂记（第三十四折）