

巧妙编织故事 生动塑造人物

——《西游记》三调芭蕉扇的艺术特色

刘毓忱

《西游记》有许多久传不衰的精彩篇章，孙行者三调芭蕉扇就是其中的优秀章段。

三调芭蕉扇用了长达三回的篇幅：《唐三藏路阻火焰山，孙行者一调芭蕉扇》(五十九回)、《牛魔王罢战赴华筵，孙行者二调芭蕉扇》(六十回)、《猪八戒助力败魔王，孙行者三调芭蕉扇》(六十一回)。作者用如此浩瀚的篇幅来写调取芭蕉扇，可见他是呕心沥血，苦心孤诣，用尽心力了。但是，三调芭蕉扇并非吴承恩的独创。早在吴氏百回本之前，就有火焰山、铁扇公主、牛魔王、红孩儿等故事传说了。“过火焰山”的故事，最早见于宋代的《大唐三藏取经诗话》。此书第六章写唐僧、猴行者路过“火类坳”时，有这样一段描写：“一道野火连天，火生烟焰，行去不得。遂将钵盂一照，叫‘大王’一声，当下火灭，七人便过此坳。”这段简短的故事，重点在于强调人与自然险阻的矛盾。这里不仅没有写取经人与妖精的矛盾，而且也没有让猴行者在战胜自然险阻中发挥他的作用，故事情节并没有开展。

到了《西游记杂剧》，故事情节、人物的性格形象才有了较大的发展。作者用了《迷路问仙》、《铁扇凶威》、《水部灭火》整整三出戏的篇幅来描写这个故事。但杂剧中的铁扇公主并没有结婚，根本不是牛魔王的夫人，更谈不上是红孩儿的母亲，而是一个敢于反抗天官权威，桀骜不驯的叛逆女性。铁扇公主原是天宫管风神的祖师，因带酒与王母相争，被贬下天宫。她有一把威力无穷的铁扇子，能“扇翻地狱门前树，卷起天河水上波”。她不肯借扇，是因为孙悟空看她没有丈夫，丑态百出地调戏她，要与她婚配，两人便打起来。铁扇公主挥动宝扇将孙悟空扇走，孙悟空再也不敢回来，只好去求观世音。最后观音调动雷公电母，风伯雨师，用水攻火的办法，将山火熄灭。杂剧将正义赋予女妖铁扇公主，她不肯借扇是为了维护自己女性的尊严，正面人物孙悟空被丑化为行为不端的无赖，孙悟空的形象受到严重损害。

令人抱憾的是《西游记平话》没有流传下来，仅在朝鲜古代汉语教科书《朴通事谚解》的注解中，记有“火焰山”的名字。出现在《西游记平话》之后的《销释真空宝卷》，已有“火焰山”、“罗刹女”、“铁扇主”、“红孩儿”、“牛魔王”等人物的描述，但他们非亲非故，而是各自独立的人物。天才的文学大师吴承恩却巧妙地将这些简单粗糙、互不相关的故事情节，有机地揉合在一起，编织成错综复杂的亲属关系网，把铁扇公主写成牛魔王的结发妻子，红孩儿的母亲。又穿插了牛魔王迷恋千年狐狸精玉面公主，遗弃铁扇公主的一段艳情逸事，为波澜曲折的故事情节埋下了伏线。而且作者在“三调芭蕉扇”之前，已用了长达三回的篇幅，描绘孙悟空大战红孩儿，降伏红孩儿的故事，为调取芭蕉扇作了铺垫。五十三回又写如意真仙是牛魔王之弟，红孩儿的叔父，为报害侄之仇，不肯“落胎泉”之水，与孙悟空进行了一场恶战，暗示“过火焰山”的一场激烈战斗将不可避免。作者将妖精组成一个强大营垒，让他的正面人物在强敌面前经受严重的考验。

为了强调调取芭蕉扇的重要性，作者一开始就写了火焰山的可怕：“八百里火焰，四周寸草不生。”但它又是西天取经的必由之路。“若得火山无烈焰，必须宝扇有清凉”，但宝扇的主人又是宿世冤家，非要报“夺子之仇”不可，这就伏了一场极其尖锐复杂的矛盾了。

作者围绕调取芭蕉扇的斗争，明确地将取经人与妖精分成两大对立营垒，部署了两大阵营的主要力量。作者倾注全力，通过斗智、斗力、斗变相结合，将我双方的主要人物性格清晰地反映出来。

取经阵营中的主将是孙悟空。作者在展开故事之前，写了他的闯龙宫、搅地府、闹天宫等，谱叙了他的英雄历史，保唐僧取经以来又降妖伏怪，屡建奇功。他的英雄性格在读者心目中已经树立起来。这次战斗，孙悟空的主要对手是铁扇公主和牛魔王。铁扇公主的作战本领倒也平常，但她那柄巨大威力的扇子却使孙悟空难以抵挡。牛魔王力大无穷，变化多端，本领不在孙悟空之下。他们的实力与取经阵营力量旗鼓相当。通过三调芭蕉扇的激烈战斗，孙悟空机智勇敢、百折不回、积极进取的性格得到充分体现。

在一调芭蕉扇时，孙行者并没有忘记牛魔王是他在花果山为王时结拜为七兄弟之一的盟友。“朋友妻，不可欺”，他没有把铁扇公主当作一般妖精对待，见面时彬彬有礼，口称“嫂嫂”，曾多次提及“牛大哥”，一再说明来意，执礼甚恭。但铁扇公主思想狭隘，不顾孙悟空再三解释红孩儿的事，一定要报“害子之仇”，坚决不肯借扇。孙悟空对她的辱骂、无礼、甚至连砍几剑都一忍再忍，在万不得已的情况下，才与铁扇公主展开了一场殊死的斗争。按实战本领，铁扇公主远不是孙悟空的对手，但她那把威力无穷的芭蕉扇一扇，将孙悟空扇得“飘飘荡荡，左沉不得着地，右坠不得存身”，“滚了一夜，直至天明，方才落在一座山上”，这一扇能扇八万四千里，幸亏孙悟空有留云之力，才飘出五万余里。第一次战斗的失利，孙悟空并没有恐惧灰心，灵吉菩萨给了他一粒定风丹，马上精神抖擞，重新回去战斗。在《西游记杂剧》中，孙悟空被铁扇公主扇得“滴滴溜”，飘出后再也不敢回来。吴承恩改变了这个情节，让孙悟空得定风丹后继续回来战斗，并且发挥他机智勇敢、灵巧多变的战术：变作蠪螬虫，钻进铁扇公主肚子里进行挖心战术，使妖精束手待毙，躺在地下求饶，被迫交出扇子。

利用挖心战术来制服强大的敌人。孙悟空得到宝扇，矛盾似乎解决了，读者为孙悟空的胜利而高兴。但是铁扇公主交出的扇子却不是真扇，而是一柄形象相似的假扇子。孙悟空，不仅没有扇灭火焰山之火，相反，将自己“两股毫毛烧净”。

《二调芭蕉扇》组织了新的故事情节，作者描写孙悟空利用敌人内部矛盾，丢开铁扇公主，去找当年结拜过的盟友牛魔王。但这时的牛魔王已不是当年结拜七兄弟时的牛魔王了，他已经蜕化变质。虽然如此，孙悟空为了借取芭蕉扇，对牛魔王的弃旧友，报私怨，一忍再忍。当魔王挥棍打他时，他还说：“哥哥要说打，弟也不惧。但求宝贝，是我真心。万乞借我使使”。正一场苦战胜败难分的时候，作者突然把笔锋一转，激烈的战斗嘎然而止，给读者描绘了新的场面：牛魔王罢战赴华筵，他停下战斗，骑上避水金睛兽到龙宫赴筵。这时孙悟空却急中生智，变作螃蟹闯进龙宫。在牛魔王与龙王等贵友杯酒交欢，谈笑兴浓之际，乘机变作牛魔王的模样，盗走了避水金睛兽，去找铁扇公主。他利用铁扇公主被遗弃，生活冷落，盼夫心切，很容易将芭蕉扇骗到手。可是孙悟空得到真扇后，粗心大意，“只讨了个长的方法，不曾讨得个小的口诀，左右只是那个长短。没奈何只得攀在肩上，找旧路而回”。而狡猾的牛魔王，却变作猪八戒的模样，又很轻易的将扇子骗走了。

由于《二调芭蕉扇》的失败，作者紧接着写三调芭蕉扇，让孙悟空与牛魔王展开了一场艰苦卓绝的苦战。这场斗智、斗力、斗变相结合的战斗，写得惊心动魄、神变莫测。这种棋逢对手的战斗，是孙悟空西天取经以来从来没有遇到过的，真可与大闹天宫时，孙悟空与二郎神大战时斗法、斗智、斗力相媲美。

在第三次调取芭蕉扇的战斗中，耐人寻味的是，孙悟空在猪八戒的帮助下，经过苦战，牛魔王及铁扇公主力尽技穷，孙悟空、猪八戒将要取得最后的胜利的时候，忽然如来、玉帝派兵前来助战。从孙悟空的金箍棒下，将牛魔王救上天去，把大力王变成为他们效犬马之劳的御用工具。这是对神佛的一种巧妙的嘲讽和批判！

通过“一调”、“二调”、“三调”的叙述和描写，作者对孙悟空的性格作了深入细致的刻划，人物性格丰满。

天蓬元帅出身的猪八戒，是这个营垒中的第二员战将。这个人物虽然一身毛病，缺点很多，但总的来说，是一个憨而可爱的形象。在调取芭蕉扇的战斗中，他到“三调”才参加战斗。牛魔王变作他的模样将扇子从孙悟空手中骗走，他特别气愤，骂道：“你怎敢变你祖宗的模样，骗我师兄。”所以，他在攻打牛魔王及其妻妾的战斗中特别卖力气，表现得特别勇敢。当孙悟空追赶牛魔王时，让他带领火焰山土地和阴兵，去攻打玉面公主的洞穴，任务完成的特别出色，不愧为孙悟空的好助手。称得上取经队伍中的第二位英雄！

一向不被人们注意的沙和尚，对取经事业矢志不二，忠心耿耿。虽然他在战斗中本领不突出，但沙和尚为人正派，论事公正。他既不象唐僧那样，胆小怕事，软弱无能；又不象猪八戒那样缺点满身；贪吃爱睡，

自私自利，对取经事业信心不足，经常闹“散伙”。孙悟空虽然勇敢坚强，积极乐观，富有进取，但他“秉性骄傲”，沙和尚则不然，他忠于职守，对自己分担的任务严肃认真。在调取芭蕉扇的战斗中，虽然没有直接参加战斗，仅仅是担任守护师父，看管行李和马匹，但这种看守老营的任务，在任何战斗中都是不可缺少的。有的研究者认为这个人物可有可无，缺乏鲜明个性，写得“很不成功”。这种看法是不正确的。一部长篇巨著要写很多人物，塑造各种不同类型的典型。沙和尚正是吴承恩塑造的“这一个”典型。因此，沙和尚也是《西游记》中描写的很成功的典型。

唐僧师徒四众西天取经遇到众多的妖精中，唯一比较善良，值得怜悯和同情的妖精要算铁扇公主：这个形象生动、逼真，个性特征鲜明，真正写出了“这一个”妖精的典型。

首先，她不是神佛下界来行凶作恶，也不是什么山兽树怪成精后作恶害人，而是“自幼修持”得道的“女仙”。铁扇公主主观上并没有想阻碍取经，也没有给取经人故意设置障碍。铁扇公主不肯借扇，主要是因为孙悟空降伏了她的唯一爱子牛圣婴，为报“夺子之仇”，才与取经人作对。其实，红孩儿作恶多端，又企图阻碍取经，将唐僧捉进洞去，要蒸要煮，应该受到孙悟空的惩治。但她死抱着狭隘的母子之情，坚决不肯借扇，造成了西天取经的困难。孙悟空调取芭蕉扇的一切活动都是有理的、正义的行动。这与《西游记杂剧》的处理完全不同。

其次，火焰山之火，并非是她给人民制造的灾难，亦非她恶意遗害人民。她多年艰苦修炼而成的那柄威力无穷的芭蕉扇，虽然不肯轻易将火焰山之火熄灭，使人民免受炎热焦渴之苦，但每当播种收割季节，只要当地人民送些礼物，她就出山灭火。虽然一定要收礼品，但收的却不很多。卖羔老人介绍：“这里人家十年拜求九度。四猪四羊，花红表里，异香时果，鸡鹅美酒”。她不象通天河里的灵感大王鳄鱼精那样，每年都吃童男童女；也不象红孩儿那样，将山神土地剥削得食不充口，衣不遮体。

铁扇公主之所以不同于其他妖精的第三个原因，是她同封建社会以夫权为主体的许多妇女一样，被丈夫所遗弃，过着凄凉冷落、孤独无依的活寡生活。在“三调”时，她与孙悟空变化的假牛魔王见面时的情景，可见她的苦衷。她说：“大王宠幸新婚，抛撇奴家，今日是那股风吹来？”“大王燕尔新婚，千万莫忘结发，且吃一杯乡中之水。”这里面有对牛魔王隐晦曲婉的谴责，另一方面也看出她的软弱多情。牛魔王贪恋千年狐狸精玉面公主的美貌和百万家私，喜新厌旧，将她抛弃，不回芭蕉洞。孙悟空假托铁扇公主派他请牛魔王回芭蕉洞时，玉面公主大怒，泼口大骂：“这贱卑，着实无知。”“还不知羞，又来请他怎的！”这种以小妇欺大妇，以新妇压旧妇的行为，也可知铁扇公主的处境和不幸遭遇！

第四，铁扇公主有和其他妖精一样的共性：狡猾狠毒。一调芭蕉扇时，孙悟空是那样执礼恳求，她坚决不肯借扇。孙悟空在不得已的情况下，使用巧妙的挖心战术，她被迫答应借扇，但等孙悟空从她肚子里出来后，她却用假扇子欺骗孙悟空。但她与其他妖魔又不同，不顽抗到底。她看到牛魔王斗孙悟空不过，劝牛魔王交扇。当牛魔王被擒，性命垂危时，她“急卸了钗环，脱了色服，挽青丝如道姑，穿缟素似比丘，双手捧着那柄丈二长短的芭蕉扇子，……跪在地下，磕头礼拜道：‘望菩萨饶恕我夫妻之命，愿将此扇奉承孙叔叔成功去也！’”最后还献出根除火焰山的秘诀。表示：“再不敢妄作”，“从新自立”。孙悟空看她心诚，还其宝扇，不忍伤害，让她重新修行去了。她确实“隐姓修身，后来也得正果，经藏万古留名”。

吴承恩对铁扇公主形象的塑造，既继承了前人的成果，没有把她写得太坏，但又没有象《西游记杂剧》那样，把她写成一个叛逆女性，没有损于孙悟空形象的完整。吴承恩是一个推陈出新的神工妙手，爱恨掌握得很分寸，既写出她具有妖精的共性，又写出她不同于其他妖精而值得同情的个性。

作者对牛魔王的处理，则采用了另一种态度。牛魔王虽然不同于其他恶意阻挡取经的妖精，五百年前曾与孙悟空结拜过七兄弟，但作者把他写成一个背信弃义的典型。在“二调”时，“行者在傍，见他那模样，与五百年前又大不相同。”从他的服装穿戴，抛弃结发之妻，另宠玉面公主；从他纵子作恶，还要报害子之仇；从他背弃当年的盟友，不讲旧情，等等，他的确成为“背信弃义”被谴责、批判的典型。他那执拗好斗的性格，不肯借扇的顽固性，确实也具有牛性的特征。现在的牛魔王，已不再是孙悟空旧时的盟友，已变成孙悟空的敌人。在吴承恩百回本以前的作品里，就仅能见到的材料中，有关牛魔王的描写并不多，仅能见其姓名。三调芭蕉扇中牛魔王生动的性格、鲜明的形象，主要是吴承恩重新创造的成功。