

牡丹亭

〔明〕汤显祖 著

〔清〕陈同 谈则 钱宜 合评

李保民 点校

上海古籍出版社

牡丹亭

【明】汤显祖 著

【清】陈同 谈则 钱宜 合评

李保民 点校

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

牡丹亭 / (明)汤显祖著; (清)陈同, 谈则, 钱宜
合评; 李保民点校. —上海: 上海古籍出版社,
2016.7 (2017.5重印)
(国学典藏)
ISBN 978-7-5325-8069-9

I. ①牡… II. ①汤… ②陈… ③谈… ④钱… ⑤
李… III. ①传奇剧(戏曲)—剧本—中国—明代 IV.
①I237.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 083434 号

国学典藏

牡丹亭

[明]汤显祖 著

[清]陈同 谈则 钱宜 合评

李保民 点校

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

江阴金马印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 6.625 插页 5 字数 154,000

2016 年 7 月第 1 版 2017 年 5 月第 2 次印刷

印数 4,101—7,200

ISBN 978-7-5325-8069-9

I·3052 定价: 24.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

前 言

李保民

汤显祖，字义仍，号海若、若士、清远道人。江西临川人。一生仕途蹉跎，二十一岁考取举人，三十三岁考中进士，先后出任过南京太常寺博士、礼部主事、广东徐闻典史，终官于浙江遂昌知县。他阅尽官场的腐败和社会的黑暗，嫉恶如仇，洁身自好。他以磅礴的才情、深厚的学养，在文学苑囿里辛勤地耕耘，为后人留下了卷帙浩繁、丰富多彩的文学创作，共写下五种戏剧，两千多首诗歌，近二百篇文、赋，外加四百余通尺牍。其中戏剧五种除《紫箫记》未完成外，《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》合称“临川四梦”，广为人知，尤以《牡丹亭》在戏剧舞台上，数百年来盛演不衰，享誉中外。

汤显祖是明代最负盛名的戏剧家，他创作的《牡丹亭》，故事情节离奇曲折，感人至深。剧中描写了女主人公杜丽娘由爱生情，由情生病，由病至死，死而复生，终于与心上人柳梦梅结合在一起的悲喜遭遇。杜丽娘是一个贯穿全剧的中心人物，在她的身上，我们真切地感受到为了挣脱封建枷锁的羁绊而不屈不挠斗争的光辉的女性形象。她所践行的至情，可以超越生生死死，可以惊天地而泣鬼神。诚如作者所云：“如丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往而深。生者可以死，死者可以生。生而不可与死，死而不可复生，非情之至也。”（《牡丹亭题辞》）这是汤显祖对杜丽娘品性最高的赞誉，他把杜丽娘看作是世间有情人到达至情至爱境界的化身。从

剧情来看，杜丽娘是一个喜欢天然、热爱生活、渴望身心自由、追求幸福美满爱情的少女。但是在现实生活中，她饱受封建礼教摧残，长期被禁锢在深闺这一狭窄天地间，纵然过着锦衣玉食、养尊处优的富家小姐生活，却没有恋爱自由，一举一动都丝毫不能逾越封建礼教所制定的繁文缛节，长期备受精神折磨，孤独空虚，抑郁苦闷。然而一旦她接触到美丽的大自然，沐浴在明媚的春光中，青春的觉醒，人性的萌动，迅速地催生了她对自由幸福和美好爱情的热烈的追求与渴望。她感叹：“吾生于宦族，长在名门，年已及笄，不得早成佳配，诚为虚度青春，光阴如过隙耳。可惜妾身颜色如花，岂料命如一叶乎！”（《惊梦》）她呐喊：“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨！”（《寻梦》）诸如此类的话，无不道出了杜丽娘对青春、生命、自由和爱情的向往，对封建礼教的束缚表现出强烈的愤懑。

明代是封建时代程朱理学占据主导地位的时代，贞操节烈、三从四德的封建说教弥漫在社会的各个角落。杜丽娘对理想和爱情的追求，以及鲜明的叛逆精神，在现实生活中显然不为根深蒂固的封建势力所容许。在冷酷的封建礼教深重的压迫下，杜丽娘终因抑郁成疾，一病不起，凄惨地死于对理想的坚持，对爱情的渴望。但是死并不能阻止、泯灭她的理想，她的鬼魂在梅花观与梦中的情人柳梦梅不期而遇，于是真诚热烈地表露爱情，大胆主动地与之结合在一起，赢得两情相悦，从而订下了“生同室，死同穴”的海誓山盟。随着剧情的进一步发展，她冲破重重的障碍，从阴间起死回生，绝不甘心做封建礼教的牺牲品。她在与保守的父亲杜宝面对面的冲突斗争中，坚持不妥协，最终与柳梦梅结为夫妻，共同沐浴在美好幸福的爱河之中。

汤显祖以奇特的构思，精心描绘了一个在现实世界中根本无法

实现的爱情故事。在杜丽娘的身上，寄托了作者对饱受封建礼教摧残的青年妇女极大的同情和人文关怀，热切地期盼她们能摆脱封建桎梏下不幸的生活和命运，尖锐地揭露了封建礼教的罪恶。杜丽娘的死而复生，对于唤醒千千万万的妇女起来勇敢地反对封建传统，争取自由幸福的生活，无疑具有巨大的鼓舞人心的力量。

《牡丹亭》全剧五十五出，内容离奇复杂，结构紧凑严密，人物众多，各具面目。场面灵活变换，波澜起伏，前呼后应，不断地将戏剧情节推向高潮。剧中的表演或悲或喜，或文场或武戏，紧紧围绕着杜丽娘的心理变化、生死遭遇而展开，突出地表现了反对封建伦理道德的主题。此外，作者还借助《牡丹亭》的剧情发展，从侧面抨击没落腐朽的封建政治。在《耽试》一出里，主考官苗舜宾仅仅因为能辨别外国宝物，就被钦定来京典试。他自己说：“一见真宝，眼睛火出，说起文字，俺眼里从来没有。”如此胸无翰墨的玩客，竟然担当选拔国家人才的重任，可见封建科举制度腐败到何等严重的程度。在《围释》一出里，面对乱兵围攻，安抚使杜宝无计御敌，只有使出贿通叛将李全之妻“讨金娘娘”来招降折寇，暴露出封建官吏昏聩无能，朝廷用人严重失察。

《牡丹亭》一经问世后，即不胫而走，轰动四方，影响之大，以至于“家传户诵，几令《西厢》减价”（沈德符《顾曲杂言》）。剧中杜丽娘的形象，引得后世无数青年妇女为之感动，泪洒襟前，留下了许多令人伤感的逸闻轶事。扬州女子金凤钿酷爱《牡丹亭》，诵读成癖，写信给作者，有“愿为才子妇”之句。临死遗言：“我死，须以《牡丹亭》曲殉。”（邹弢《三借庐笔谈》）娄江女子俞二娘“酷嗜其词，肠断而死”（朱彝尊《静志居诗话》）。杭州女伶商小玲，因演出《牡丹亭》伤心而亡。（焦循《剧说》）而西湖女子冯小青题诗云：“冷雨幽窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》。人间亦有痴于我，岂独伤心是小青！”它不仅由杜

丽娘的遭遇引发自身相类似的身世相怜之感，更道出了《牡丹亭》广泛的社会影响和青年妇女所遭受的精神摧残。

在《牡丹亭》流行的明清两代，一直不断有人对它进行改编或修订，同时也不断有女性评点。如广为人知的俞娘，聪颖婉慧，读罢《牡丹亭》，情不能已，“饱研丹砂，密圈旁注，往往自写所见，出人意表”（张大复《梅花草堂集》）。清代著名学者吴人的未婚妻陈同、妻子谈则、续娶妻钱宜，皆酷爱《牡丹亭》，留下了一段可歌可泣的评点佳话。陈同将婚而歿，篋中残存评点《牡丹亭》上卷，密行细字，纸上若有斑斑泪痕。吴人后娶妻子谈则见陈同所评，视如珍宝，暇日仿其意补评下卷，秘不示人。不料未尽其役，因病而死，直到吴人最后一位妻子钱宜，继续参评，方才完成，并不惜变卖金钏筹资雕版行世。

三妇站在女性的角度赏玩评点《牡丹亭》，细致入微，或论疏文义，品鉴佳构，或解说名理，抒发情怀。不仅可以帮助读者深入理解《牡丹亭》的思想内容和艺术特色，而且鲜明地反映出当时闺阁妇女的生活态度。三妇将批评的笔触直接指向现实社会中的种种弊病，尤为不易。

今年适逢汤显祖逝世四百周年，为纪念这位东方“剧坛伟人”（日本青木正儿《中国近世戏曲史》），重新整理出版《牡丹亭》这部不朽的爱情剧作，自有缅怀其人之意。而三妇合评本《牡丹亭》出自女性之手，在诸评本中尤能反映妇女切身的感受，是一个较有特色的本子。因此，我们以康熙刻本三妇合评《牡丹亭》为底本，并以同治清芬阁刻本参校，在保持原貌的基础上，对讹误错漏之处作了必要的订正，以期给读者提供一部较为完善的全新的读本。

2016年5月于海上

牡丹亭还魂记题辞

天下女子有情，有如杜丽娘者乎？梦其人即病，病即弥连，至手画形容，传于世而后死；死三年矣，复能冥漠中求得其所梦者而生。如丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往而深。生者可以死，死者可以生。生而不可与死，死而不可复生，非情之至也。梦中之情，何必非真？天下岂少梦中之人邪！必因荐枕而成亲，待挂冠而为密者，皆形骸之论也。传杜太守事者，仿佛晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事，予稍为更而演之。至于杜守收拷柳生，亦如汉睢阳王收拷谭生也。嗟夫！人世之事，非人世所可尽。自非通人，恒以理相格耳！第云理之所必无，安知情之所必有邪？万历戊子秋，临川清远道人汤显祖题。

牡丹亭还魂记色目 以各色所扮登场先后为次

- 末** 扮开场 陈最良 父老 花神 通事 钱十五 报子 军
文官 公差 军校
- 生** 扮柳梦梅 父老 赵大 军 报子 中军官
- 外** 扮杜宝 皂卒 李猴儿 舟子 老枢密 贼兵 马夫
- 老旦** 扮甄氏 公人 采桑人 嶼僧 孙心 文官 商人 贼兵
番兵 报子 中军官 将军 军校 堂候官
- 旦** 扮杜丽娘 采桑人
- 贴** 扮春香 门子 皂卒 吏 小道姑 商人 军 办官 通事
王大姐 军校 堂候官
- 丑** 扮门子 皂隶 韩子才 县吏 公人 牧童 采茶人 花郎
府差 杨妈妈 院公 番鬼 左右 鬼 徒弟 疔童 驿丞
报子 军 武官 店主 将军 军校 狱卒
- 净** 扮家童 皂隶 田夫 采茶人 郭驼 番王 石道姑 李全
苗舜宾 判官 报子 武官 狱官 将军

目 录

前言 / 1

牡丹亭还魂记题辞 / 1

牡丹亭还魂记色目 / 1

上 卷

标目 / 1

言怀 / 2

训女 / 3

腐叹 / 6

延师 / 8

怅眺 / 10

闺塾 / 13

劝农 / 16

肃苑 / 20

惊梦 / 23

慈戒 / 29

寻梦 / 30

诀谒 / 36

写真 / 38

虏谍 / 42

诘病 / 43

道觐 / 46

诊崇 / 49

牝贼 / 52

悼殇 / 54

谒遇 / 60

旅寄 / 63

冥判 / 65

拾画 / 72

忆女 / 74

玩真 / 76

魂游 / 79

幽媾 / 84

旁疑 / 90

欢挠 / 92

缮备 / 96

下 卷

冥誓 / 99	急难 / 136
秘议 / 106	寇间 / 139
诤药 / 109	折寇 / 141
回生 / 110	围释 / 144
婚走 / 113	遇母 / 149
骇变 / 118	淮泊 / 154
淮警 / 120	闹宴 / 157
如杭 / 122	榜下 / 161
仆侦 / 124	索元 / 163
耽试 / 127	硬拷 / 166
移镇 / 130	闻喜 / 172
御淮 / 133	圆驾 / 176

附 录

康熙原刊牡丹亭还魂记序跋 / 185

重刊吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记序 / 198

上 卷

标 目

【蝶恋花】(末上)忙处抛人闲处住。百计思量，没个为欢处。白日消磨肠断句，世间只有情难诉。玉茗堂前朝复暮，红烛迎人，俊得江山助。但是相思莫相负，牡丹亭上三生路。闲中日月，惟以思量作消遣耳。

情不独儿女也，惟儿女之情最难告人，故千古忘情人必于此处看破。然看破而至于相负，则又不及情矣。

钱曰：儿女英雄同一情也。项羽帐中之饮，两唤奈何，正是难诉处。

吴曰：“有女怀春，吉士诱之。”

【汉宫春】杜宝黄堂，生丽娘小姐，爱踏春阳。世境本空，凡事多从爱起。如丽娘因游春而感梦，因梦而写真、而死、而复生。许多公案，皆爱踏春阳之一念误之也。感梦书生折柳，竟为情伤。写真留记，葬梅花道院凄凉。三年上，有梦梅柳子，于此赋高唐。果尔回生定配，赴临安取试，寇起淮扬。正把杜公围困，小姐惊惶。教柳郎行探，反遭疑激恼平章。风流况，施刑正苦，报中状元郎。

杜小姐梦写丹青记，陈教授说下梨花枪。

柳秀才偷载回生女，杜平章刁打状元郎。

言 怀

【真珠帘】（生上）河东旧族，柳氏名门最。论星宿，连张带鬼。几叶到寒儒，受雨打风吹。漫说书生能富贵，颜如玉和黄金那里。贫薄把人灰，且养就这浩然之气。一部痴缘，开手却写得浩浩落落，方是状元身分，不同轻薄儿也。

此曲点缀柳姓，与下曲刻画柳梅，皆非漫设。以因缘从姓名上得来，正须一为写发。

〔鹧鸪天〕刮尽鲸鳌背上霜，寒儒偏喜住炎方。凭依造化三分福，绍接诗书一脉香。能凿壁，会悬梁，偷天妙手绣文章。必须斫得蟾宫桂，始信人间玉斧长。小生姓柳，名梦梅，原名春卿，系唐朝柳州司马柳子厚之后，留家岭南。凡用氏谱方名，皆驾虚为曲白点染处。父亲朝散之职，母亲县君之封。（叹介）所恨俺自小孤单，生事微渺。喜的是今日成人长大，二十过头，智慧聪明，三场得手。只是未遭时势，不免饥寒。赖有始祖带下郭橐驼，柳州衙舍栽接花果。此书前后以花树作连缀，故先以橐驼种树引起。橐驼遗下一个驼孙，也跟随俺广州种树，相依过活。虽然如此，不是男儿结果之场。每日情思昏昏，忽然半月之前，做下一梦。淡淡数笔述梦，便足与后文丽娘入梦，有详略之妙。梦到一园梅花树下，立着个美人，不长不短，如送如迎。说道：“柳生，柳生，遇俺方有姻缘之分，发迹之期。”因此改名梦梅，春卿为字。正是：“梦短梦长俱是梦，年来年去是何年！”柳生此梦，丽娘不知也；后丽娘之梦，柳生不知也。各自有情，各自做梦，各不自以为梦，各遂得真。

【九回肠】虽则俺改名换字，偶尔一梦，改名换字，生出无数痴

情。柳生已先于梦中着意矣！悄魂儿未卜先知。定佳期盼煞蟾宫桂，柳梦梅不卖查梨。还则怕嫦娥妒色花颓气，等的俺梅子酸心柳皱眉，浑如醉。无萤凿遍了邻家壁，甚东墙不许人窥！有一日春光暗度黄金柳，雪意冲开了白玉梅。那时节走马在章台内，丝儿翠，笼定个百花魁。钱曰：柳因梦改名，杜因梦感病，皆以梦为真也。才以为真，便果是真，如郑人以蕉覆鹿，本梦也，顺涂歌之，国人以为真，果于蕉间得鹿矣。

虽然这般说，有个朋友韩子才，是韩昌黎之后，寄居赵佗王台。只寄居赵佗王台，煞甚凄凉。他虽是香火秀才，却有些谈吐，不免随喜一会。钱曰：随喜字非漫下，必赵佗王台已废为僧寺也。

门前梅柳烂春晖，张窈窕钱曰：或作姜窈窕。 梦见君王觉后疑。王昌龄

心似百花开未得，曹 松 托身须上万年棱。韩 偓

训 女

【满庭芳】（外上）西蜀名儒，以名儒自命，便见一生古执。南安太守，几番廊庙江湖。紫袍金带，功业未全无。华发不堪回首。意抽簪万里桥西，还只怕君恩未许，五马欲踟蹰。

“一生名宦守南安，莫作寻常太守看。到来只饮官中水，归去惟看屋外山。”自家南安太守杜宝，表字子充，乃唐朝工部杜子美之后。流落巴蜀，年过五旬。想廿岁登科，三年出守，清名惠政，播在人间。内有夫人甄氏，是魏朝甄皇后嫡派。此家峨嵋山，见世出贤德。夫人单生小女，才貌端妍，唤名丽娘，未议婚配。看起自来淑女，无不

知书。今日政有余闲，不免请出夫人商议此事。正是：“中郎学富单传女，伯道官贫更少儿。”

【绕地游】（老旦上）甄妃洛浦，嫡派来西蜀，封大郡南安杜母。

（见介）（外）“老拜名邦无甚德，（老旦）妾沾封诰有何功？（外）春来闺阁闲多少？（老旦）也长向花阴课女工。”（外）女工一事，想女儿精巧过人，看来古今贤淑，多晓诗书。他日嫁一书生，不枉了谈吐相称。你意下如何？（老旦）但凭尊意。夫人答语甚缓，直写出阿母娇惜女儿，又欲其知书，又怜其读书，许多委曲心事。

【前腔】（贴持酒台随旦上）娇莺欲语，眼见春如许。寸草心，怎报的春光一二！写丽娘似有情似无情，全与后文感触相照。

（见介）爹娘万福。（外）孩儿，后面捧着酒肴，是何主意？（旦）今日春光明媚，爹娘宽坐后堂，女孩儿敢进春觞以祝眉寿。（外笑介）生受你。

【玉山颓】（旦送酒介）爹娘万福，女孩儿无限欢娱。坐高堂百岁春光，进美酒一家天禄。祝萱花椿树，虽则是子生迟暮，子生迟暮，在丽娘言下，欲慰其父。然却提起一段伤心矣。守得见这蟠桃熟。（合）且提壶，花间竹下，长引着凤凰雏。

（外）春香，酌小姐一杯。

【前腔】吾家杜甫，为漂零老愧妻孥。（泪介）夫人，我比子美公公更可怜也。他还有念老夫诗句男儿，俺则有学母氏画

眉娇女。(老旦)相公休焦,恍然招得好女婿,与儿子一般。(外笑介)可一般呢!夫人大似妒妇语,几不知承祧为何事矣。杜老之笑说,喜招婿也,笑夫人也。说一般则不合理,说不一般则又伤情,故但作疑词。(老旦)做门楣古语,为甚的这叨叨絮絮,才到的中年路。(合前)

(外)女孩儿,把台盏收去。(旦下介)(外)叫春香。俺问你小姐终日绣房,有何生活?(贴)绣房中则是绣。(外)绣的许多?(贴)绣了打绵。(外)什么绵?(贴)睡眠。(外)好哩!夫人,你才说“长向花阴课女工”,却纵容女孩儿闲眠,反映后文闲眠感梦。是何家教?叫女孩儿。(旦上)爹爹有何分付?(外)适问春香,你白日睡眠,是何道理?假如刺绣余闲,有架上图书,可以寓目。他日到人家,知书知礼,父母光辉。这都是你娘亲失教也。钱曰:归罪夫人,极是。世上慈母纵女不教,甚至逾闲者正复不少。故《易》于父母,皆称严君也。

【玉胞肚】宦囊清苦,也不曾诗书误儒。你好些时做客为儿,有一日把家当户。是为爹的疏散不儿拘,道的个为娘是女模。爹娘分说,意在专责夫人。

【前腔】(老旦)眼前儿女,俺为娘心劳体劬。娇养他掌上明珠,出落的人中美玉。儿呵,爹三分说话你自心模,难道八字梳头做目呼。

【前腔】(旦)黄堂父母,倚骄痴惯习如愚。刚打的秋千画图,闲榻着鸳鸯绣谱。从今后茶余饭饱破工夫,玉镜台前插架书。

(老旦)虽然如此,要个女先生讲解才好。请先生是正意,却从阿母娇

惜深心写出。又将女先生一跌，文情委曲入妙。(外)不能勾。

【前腔】后堂公所，请先生则是黉门腐儒。(老旦)女儿呵，怎读遍的孔子诗书，但略识周公礼数。书难遍读，礼数略识，夫人终是娇惜女儿。(合)不枉了银娘玉姐，只做纺砖儿，谢女班姬女校书。

(外)请先生不难，则要好生馆待。

【尾声】说与你夫人爱女休禽犊，馆明师茶饭须清楚。你看俺治国齐家，也则是数卷书。结与诗书不误句，遥应齐家二句，又与训女相关。

往年何事乞西宾？柳宗元 主领春风只在君。王 建
伯道暮年无嗣子，苗 发 女中谁是卫夫人？刘禹锡

腐 叹

【双劝酒】(末扮老儒上)灯窗苦吟，寒酸撒括。科场苦禁，蹉跎直恁！可怜辜负看书心，杜老云：“也不曾诗书误儒。”陈生云：“可怜辜负看书心。”炎人自炎，凉人自凉，最可叹息。吼儿病年来进侵。

“咳嗽病多疏酒盏，村童俸薄减厨烟。钱曰：酒盏可疏，厨烟不可减也。讽此令人黯然，为贫士妇者，大是不易。争知天上无人住，吊下春愁鹤发仙。”自家南安府儒学生员陈最良，表字伯粹。祖父行医。小子自幼习儒，十二岁进学，超增补廪。观场一十五次，不幸前任宗师，考居劣等停廪。观场一十五次，共四十五年。加十二进学，两年停廪，正是五