

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
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

四大名剧

牡丹亭

四大名剧

MUDANTING 牡丹亭

汤显祖\著 黄仕忠\校点

岳麓书社

图书在版编目(CIP)数据

牡丹亭/(明)汤显祖著;黄任忠点校. —长沙:
岳麓书社,2002
(四大名剧)

ISBN 7-80665-208-6

I.牡... II.①汤...②黄... III.传奇剧(戏曲)
—剧本—中国—明代 IV.I237.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 065772 号

责任编辑 刘 果
封面设计 黄 朝
特约编辑 梅季坤

牡丹亭

[明]汤显祖 著

岳麓书社出版发行(长沙市新民路10号)
湖南省新华书店经销 长沙鸿发印务实业有限公司印刷

2002年10月第1版 2003年6月第2次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:7.375

字数:112千字 印数:5,001-10,000

ISBN7-80665-208-6
I·565 定价:14.00元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址:长沙县高桥镇 邮编:410145

本社邮购电话:0731-8885616 邮编:410006

前言

如果有人问,我国古代最优秀的剧作是哪几部?我们可以毫不迟疑地回答:应是《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》和《桃花扇》。

《牡丹亭》是在《西厢记》出现后约三百年,剧坛又诞生的一部杰作。它一问世,“家传户诵,几令《西厢》减价”。

《牡丹亭》的作者汤显祖,身历明代嘉靖、隆庆、万历三朝十在这个时期,城市手工业有了长足的发展,农民大起义也正在酝酿。由于生产力不断发展和阶级斗争日益尖锐,一部分知识分子对专制制度和封建主义的伦理道德产生了怀疑,涌现出李贽、徐渭等一批具有异端思想的人物。汤显祖对明王朝曾经有过幻想,他向皇帝上了《论辅臣科臣疏》,大月旦抨击现实的政治状况。此举震惊朝野,但他却被贬官,并早早结束了政治生涯。

汤显祖是江西临川人,他写过《紫钗记》、《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》等四部传奇,人称为“临川

牡丹亭

四梦”。《牡丹亭》是四梦中最优秀之作。

和《西厢记》一样，《牡丹亭》写的也是男女爱情问题。汤显祖在“题词”中说：“情不知所起。一往而深，生者可以死，死可以生。生而不可与死、死而不可复生者。皆非情之至也。”他认为，真诚的爱情是可以超越生死的，因此，他在话本《杜丽娘慕色还魂》的基础上，创造了一部揭露封建制度种种黑暗，歌颂爱情、歌颂人生的浪漫主义的戏剧。

在明代，妇女的命运，比《西厢记》反映的元代更为悲惨。封建卫道者为了挽救封建社会大厦将倾“礼崩乐坏”的局面，大大加强对人民思想的箝制。表彰妇女“节烈”，便是与鼓吹忠孝桴鼓相应的舆论。据《明史》载，明代建国后，节烈妇女的事迹，“其著于实录及郡邑县志者，不下万余人”。《明史烈女传》所记烈女之多，超过《元史》等史书的四倍。在封建礼教把人压抑得透不过气的氛周中，汤显祖突出地表现青年对爱情的热切追求，有着很特殊的意义。

在《西厢记》里，作为封建势力代表人物老夫人，既自私，又歹毒，她不惜出尔反尔，想方设法压抑青年对爱情的追求。在《牡丹亭》里，像老夫人那样的角色是没有的，杜宝是清官好官，杜母是贤妻良母，他们对女儿很注意管束，但对女儿的爱也溢于言表。正是出于对女儿的爱，他们精心地把她像鸟儿一样，供

养在金丝笼里。

当杜丽娘萌发爱情的追求时，她并不像莺莺那样和封建家长展开正面冲突。《牡丹亭》艺术构思独特之处，在于强调杜丽娘与她所处的环境发生尖锐的冲突，强调她的内心在自我交战。

杜丽娘“一生儿爱好是天然”，爱好天然的美，天然的情与性，渴望人生不受束缚，自然而然，自由自在。然而，她所处的环境，她所受的教育，以及社会现实的各种制度，却不容许爱好天然的愿望有实现的可能。她不像莺莺或张生，有一个具体追求的意中人，也不存在父母直接干领她密约幽期的问题，但是，笼罩着她的却是一个无形的、无处不在的网，她连恋爱的机会也没有，只能靠幻想来宣泄自己的感情，在梦境中获得爱情的幸福。一旦梦醒，回到现实，理想随即破灭。

杜丽娘因情成梦，因梦而死。在阴间，她得到阎王的帮助，找到了梦里的意中人，后来竟得回生。这浪漫主义的写法，本身包涵着对现实的否定。因此，一杜丽娘在“三春好处无人见”的花园里流连踟蹰，寻找破碎的梦；其魂灵与意中人追逐幽媾，其间交织着爱与恨、兴奋与低回、满足与失落的情绪。与此相配合，汤显祖把戏剧环境写得时而明朗，时而沉郁，于是，整部戏，呈现出悲喜交集、希望与绝望纠结的

牡丹亭

独特格调。十九世纪末，崇尚东方艺术的美国著名画家詹姆斯·惠斯勒，画了一幅题为《玫瑰色与灰色的合谐——缪克斯女士像》的画，以冷暖交集的色彩，描绘了一个忧伤而又瑰丽的上层妇女形象，在世界画坛上享有盛誉。杜丽娘的形象，以及《牡丹亭》的风格，不也是玫瑰色与灰色的合谐吗？我们认为，了解这一点，就可以把握住《牡丹亭》的特色。

《牡丹亭》的戏剧冲突，和《西厢记》一样，环绕着爱情问题而展开。但是，杜丽娘和莺莺不同的是，她除了希望得到意中人以外，还想到更深、更远，所谓爱好“天然”，包含着希望个性不受束缚的愿望。在“寻梦”一出，春香说“夫人分付早饭要早”。杜丽娘忽然提出：“你说人生在世，怎生叫做吃饭？”乍一看，这提问毫无道理，其实，它是有深刻意义的潜台词。明代，理学家要求“存天理，去人欲”，李卓吾针对这种论调，在《焚书》中提出“穿衣吃饭，既是人伦道理”，认为饥则食，寒则衣，顺从生理自然而然去做，就是人生。杜丽娘的发问，正是明代具有异端思想的人认真思考的问题。她又唱道：“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿。便酸酸楚楚无人怨。”可见，她追求的是包括爱情在内的更为广阔的空间，是一个可以任随个人支配的天地。就这一点而言，《牡丹亭》要比《西厢记》更有思想深度。悠悠三百年，社会在发展，

汤显祖的目光,自然要比前辈深邃一些。

此次岳麓书社出版四大名剧中的《牡丹亭》,由黄仕忠校点,此剧以怀德堂《还魂记》为底本,并以吴吴山三妇评本、毛晋六十种曲本、暖红室复刻本、古本戏曲丛刊集影印朱墨刊本等参校。校点时,参用了徐朔方、杨笑梅先生校注《牡丹亭》(古典文学出版社1958年4月版)的研究成果。

黄天骥

1992年2月于中山大学

目录

牡丹亭

前言	/ .1.
作者题词	/ .1.
第一出 标目	/ .2.
第二出 言怀	/ .3.
第三出 训女	/ .5.
第四出 腐叹	/ .8.
第五出 延师	/ .10.
第六出 怅眺	/ .13.
第七出 闺塾	/ .17.
第八出 劝农	/ .21.
第九出 肃苑	/ .25.
第十出 惊梦	/ .28.

牡丹亭

- 第十一出 慈戒 / .35.
第十二出 寻梦 / .36.
第十三出 诀谒 / .42.
第十四出 写真 / .44.
第十五出 虏谍 / .49.
第十六出 诘病 / .51.
第十七出 道觐 / .54.
第十八出 诊崇 / .58.
第十九出 牝贼 / .63.
第二十出 闹殇 / .65.
第二十一出 谒遇 / .72.
第二十二出 旅寄 / .77.
第二十三出 冥判 / .79.
第二十四出 拾画 / .88.
第二十五出 忆女 / .92.
第二十六出 玩真 / .95.
第二十七出 魂游 / .99.
第二十八出 幽媾 / .105.
第二十九出 旁疑 / .111.
第三十出 欢挠 / .114.
第三十一出 缮备 / .118.
第三十二出 冥誓 / .120.
第三十三出 秘议 / .128.
第三十四出 诨药 / .131.
第三十五出 回生 / .133.

第三十六出	婚走	/.137.
第三十七出	骇变	/.143.
第三十八出	淮警	/.145.
第三十九出	如杭	/.147.
第四十出	仆侦	/.149.
第四十一出	耽试	/.153.
第四十二出	移镇	/.158.
第四十三出	御淮	/.161.
第四十四出	急难	/.165.
第四十五出	寇间	/.168.
第四十六出	折寇	/.171.
第四十七出	围释	/.175.
第四十八出	遇母	/.181.
第四十九出	淮泊	/.186.
第五十出	闹宴	/.190.
第五十一出	榜下	/.196.
第五十二出	索元	/.199.
第五十三出	硬拷	/.202.
第五十四出	闻喜	/.210.
第五十五出	圆驾	/.214.

题词

天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎？梦其人即病，病即弥连，至手画形容，传于世而后死。死三年矣，复能溟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，死而不可复生者，皆非情之至也。梦中之情，何必非真？天下岂少梦中之人耶？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，亦如汉睢阳王收拷谈生也。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？

万历戊戌秋，清远道人题

牡丹亭

第一出 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。

【汉宫春】杜宝黄堂，生丽娘小姐，爱踏春阳。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，于此赴高唐。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，施行正苦，报中状元郎。

杜丽娘梦写丹青记，
陈教授说下梨花枪。
柳秀才偷载回生女，
杜平章刁打状元郎。

第二出 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。漫说书中能富贵，颜如玉，和黄金那里。贫薄把人灰，且养就这浩然之气。

【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。必须砍得蟾宫桂，始信人间玉斧长。小生姓柳，名梦梅，表字春卿。原系唐朝柳州司马柳宗元之后，留家岭南。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，志慧聪明，三场得手。只恨未遭时势，不免饥寒。赖有始祖柳州公，带下郭橐驼，柳州衙舍，栽接花果。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。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！

【九回肠】〔解三醒〕虽则俺改名换字，俏魂儿未卜先知？定佳期盼煞蟾宫桂，柳梦梅不卖查梨。还则怕嫦娥

牡丹亭

妒色花颓气，等的俺梅子酸心柳皱眉，浑如醉。

[三学士]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。

[急三枪]那时节走马在章台内，丝儿翠、笼定个百花魁。虽然这般说，有个朋友韩子才，是韩昌黎之后，寄居赵佗王台。他虽是香火秀才，却有些谈吐，不免随喜一会。

门前梅柳烂春晖，张窈窕
梦见君王觉后疑。王昌龄
心似百花开未得，曹松
托身须上万年枝。韩偓

第三出 训女

【满庭芳】(外扮杜太守上)西蜀名儒，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，乃魏朝甄皇后嫡派。此家娥眉山，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。今日政有馀闲，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。

【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！(见介)爹娘万福。

(外)孩儿,后面捧着酒肴,是何主意?(旦跪介)今日春光明媚,爹娘宽坐后堂,女孩儿敢进三爵之觞,少效千春之祝。(外笑介)生受你。

【玉山颓】(旦进酒介)爹娘万福,女孩儿无限欢娱。坐黄堂百岁春光,进美酒一家天禄。祝萱花椿树,虽则是子生迟暮,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,为飘零老愧妻孥。(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,倘然招得好女婿,与儿子一般。(外笑介)可一般呢!(老旦)“做门楣”古语,为甚的这叨叨絮絮,才到中年路。(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,好哩。夫人,你才说“长向花阴课女工”,却纵容女孩儿闲眠,是何家教?叫女孩儿。(旦上)爹爹有何分付?(外)适问春香,你白日眠睡,是何道理?假如刺绣馀闲,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。

【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。

