

XUESHENGDUWU

百部文学名著导读丛书

BAIBUWENXUEMINGZHUDAODUCONGSHU

超越生死的 爱情

——《牡丹亭》导读

谭 坤 编著

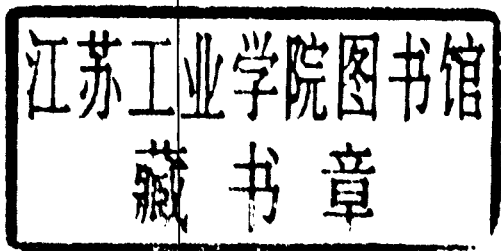
四川教育出版社

《百部文学名著导读丛书》

超越生死的爱

——《牡丹亭》导读

谭 坤 编著

四川教育出版社

1997年·成都

(川)新登字 005 号

超越生死的爱情

——《牡丹亭》导读 谭 坤 编著

责任编辑：何伍鸣

责任校对：王立戎 史敏燕 喻小红 左倚丽

装帧设计：王 凌 封面设计：刘 洪

四川教育出版社出版发行

自贡新华印刷厂印刷 成都科技大学树德电子工程公司照排

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 3.25 字数 70 千

1997 年 7 月第一版 1997 年 7 月第一次印刷

印数：1—15500 册

ISBN7-5408-3096-4/G·2951

全套定价：480.00 元

地址：成都市盐道街三号

邮码：610012

电话：(028) 6672624

编委会

策划

陈志明

主编

陈坚 巢宗祺

副主编

唐郁文 曹樟玉 李咏吟

编委

汪亚明 方斐卿 陆德金

《百部文学名著导读丛书》

编者的话

世纪之交，中国文化呈现出生机勃勃的景象。这对于正在成长的一代青少年而言，实属一大幸事。青少年通过阅读文学作品，可以培养自己的情操，增强自己的文化修养，扩大自己的见识。

但是，古今中外，文学作品数不胜数。应该读些什么作品？尤其是应该如何阅读文学名著呢？

我们这套《百部文学名著导读》丛书，就是为了满足同学们这种阅读需要。

这套丛书从古今中外文学名著中选取了一百部。对每部作品的内容、作者、艺术特色和精彩片断，编著者都作了富有启发性的评介。

这是一个美的世界。文学大师们那奇特的想象、动人的构思、富有生命激情的抒写，足以把读者带入这如醉如痴的美的世界。

这是一条欣赏美的捷径。我们的编著者用生动而又流畅的语言，细致地介绍了各位文学大师的生平，勾勒了这些名著的风貌，并且以自身丰富的文学涵养体察了名著中艺术心灵的律动。我们可以通过这条捷径，遁入到文学大师那复杂而又动人的心灵世界和艺术世界。

这是一次诱发美的想象的契机。我们阅读文学作品，不是为了纯粹的消遣，也不仅仅是为了好奇，更为重要的是，要通过阅读文学作品激发我们的文学创造力。

荷马、屈原、莎士比亚、李白、杜甫、歌德、曹雪芹、泰戈尔、鲁迅等大师的作品，历经岁月

的考验，再一次向新一代青年敞开。这是一种幸福的过程。

许多伟大的心灵，都曾会聚在文学这里，抒情、吟唱、赞美伟大的时代。许多伟大的心灵，都曾运用文学这一武器，为人民鼓与呼，把锋利的笔刺向黑暗的心脏。

在二十一世纪的中国，文学将会取得更加辉煌的成就。这一历史重任理当属于二十一世纪的青少年。

阅读名著，可以体会真正的文学精神。

倾心文学，可以描绘美好的生活。

千万名青年能从这里出发，用自己的心灵创作出无愧于大时代的伟大作品，将是我们最大的心愿。

编者

1997年2月

目录

- 故事梗概〔1〕
作者介绍〔26〕
思想和艺术特色〔43〕
精彩片断〔62〕

故事梗概

1

南宋年间，四川有一个叫杜宝的名儒，是杜甫的后代，夫人甄氏，是魏文帝曹丕甄皇后的后裔。杜宝二十岁考中进士，几次归隐，又几次出仕，三年前出任南安太守。他为官清廉，颇有政声。但年过五旬，膝下无子，只有一个女儿，名叫丽

娘，年方十六，长得端庄秀丽，聪慧异常，还没有许配人家。

杜宝夫妇爱其如掌上明珠，要把她培养成贤德淑女。杜宝想，古今淑女大都通晓诗书，应该让丽娘多读些圣贤之书，将来嫁给人家，知书达礼，父母脸上也有光彩。而四书五经之中，《易经》义理深奥，《尚书》谈论的是政事，只有《诗经》开头讲的就是后妃之德。因此，他决定请一个老成持重的先生为女儿讲授《诗经》。他派人四处寻找合适的先生，最后，选中了南安的老秀才陈最良。

陈最良，字伯粹，从小学习四书五经，十二岁就考取了秀才，但参加科举考试十五次，一直到六十岁，也没考中个举人。由于考试居劣等，秀才的供俸也取消了，加上这两年没人请他设馆授徒，因此一些年青人背后叫他“陈绝粮”。他祖上行医，他也粗通医道，又给人看风水，有人把他的表字伯粹叫做“百杂碎”。这次杜府请师，专挑老成持重的，就挑选了他。

这天，陈最良到杜府授课，走进学堂见女学生还没有到，就把要讲的内容先温习一番。看完了要讲的内容，见女学生还没有到，就敲了三声云板，叫道：“春香，请小姐听解书。”

杜丽娘素妆淡抹，带了丫环春香，缓缓走进学堂。两人对先生行过礼，陈最良就说：“女孩子，鸡鸣即起，向父母问安。吃过早饭，该干什么就干什么。如今你们正在读书，应该早起。”丽娘说：“以后不敢了。”春香说：“知道了。今夜不睡，三更时分，请先生上课。”陈最良见春香说话厉害，也就不说了，问道：“昨天讲的《毛诗》，温习了吗？”丽娘回答道：“已经温习了，等先生讲解。”陈最良说：“听讲，‘关关雉鸣’，雉鸣是一种鸟，关关是鸟叫的声音。”春香插话说：

“怎样的叫声？”陈最良就学作鸟叫。接着又说：“这种鸟喜欢幽静，在河之洲。”春香又说：“就是，不是昨天是前天，不是今年是去年，我们家里关着一个斑鸠被小姐放飞，就飞向何知州家。”陈最良说：“胡说，这是兴。”春香说：“兴什么哪？”陈最良说：“兴就是引出下文，引出下面的窈窕淑女，等待君子好好地追求她。”春香听不懂，忍不住又问道：“为什么好好地追求她？”陈最良生气道：“多嘴。”丽娘插话说：“师父，依照注释，学生自己能够理解，您只把《诗经》大意，讲解一番。”陈最良回答道：“《六经》当中，《诗经》最好。《诗经》语言朴素，有教育意义。总之，用一句话来概括，就是‘无邪’两字。”

陈最良讲完《诗经》之后，又叫丽娘写字。春香实在感到不耐烦，就借口上厕所，溜出去玩耍。丽娘问陈最良：“请问师母多大年纪？”陈最良说：“眼下刚好六十。”丽娘说：“学生想给师母做双鞋祝寿，不知鞋样多大。”陈最良说：“麻烦你了，随便做一双就行。”丽娘见春香还没回来，就说：“春香怎么还没回来。”陈最良叫了三声春香，她才回来。杜丽娘骂道：“坏丫头，跑哪儿玩去了？”春香说：“小姐，原来家里后面有个大花园，花红柳绿，非常好玩。”只听陈最良说：“好啊，不读书，跑到花园去玩。”说完，拿起荆条要打春香。丽娘说：“春香，还不向师父认错。”又向陈最良说：“师父，看她初犯，让我责打她一番。”一场风波才平息下来。

杜宝平时对杜丽娘管教很严。丽娘也非常孝敬父母，每天呆在闺房里，做些针线活，从不外出。因此，家里有座后花园她竟然不知道。

放学后，春香指着陈最良的背后骂道：“蠢老牛，痴老狗，

不识一点趣。”丽娘就说：“死丫头，一日为师，终身为父，他没有打你，你干嘛骂他？我问你那花园在哪里？有什么景致？”春香说：“景致么，有亭台六七座，秋千一两架，流觞曲水环绕，水边堆砌着太湖山石，名花异草，委实华丽。”丽娘听了以后，沉吟道：“原来有这样一个所在，暂且回家。”

这时，正是春天二、三月天气，杜宝下乡察看民情，督促春耕。

接连几天，丽娘和春香都没有上学。一次，陈最良到杜府碰见春香问道：“小姐这几天为什么不上学？”春香说：“就因为你说《诗经》讲得太精彩，牵动了小姐的情肠。”陈最良吃了一惊，说：“我只讲了‘关关雎鸠’。”春香回答道：“就是因为这，小姐说那关了的雎鸠，还想着比翼齐飞，为什么人还不如鸟呢！因此，小姐后天要去游后花园。”陈最良弄不明白：“为什么去游后花园？”春香说：“她因伤春，要去后花园排遣春愁。”陈最良生气道：“越发不该了。春香，你师父我今年也活到六十来岁了，从来不知道什么是伤春，也从没有游过后花园。”春香也不理解：“为什么？”陈最良说：“你年幼无知，孟子说得好，圣人千言万语，只要人‘收回放纵的心’。如果像平常一样，干什么伤春？要什么春游？你们放纵自己游玩，把心儿放在什么地方？小姐既然不上学，我暂且回家几天。”

原来，杜丽娘读到《关雎》中的诗句：“窈窕淑女，君子好逑。”牵动缕缕情思，扔掉书本长叹一声，说：“圣人的感情，从诗中可以看出，真是千古同怀。”春香见此情景就劝道：“小姐读书困倦烦闷，不如想法消遣？”丽娘问道：“怎么消遣呢？”春香说：“也没有什么好法，去后花园走走。”丽娘听罢

说：“死丫头，老爷知道了怎么办？”春香说：“老爷下乡有好几天了。”因此，两人选了一个良辰吉日准备游后花园。

早晨，阵阵莺声燕语把杜丽娘从睡梦中唤醒，明媚的春光令人眼花缭乱。春香给小姐送来镜台衣服，丽娘梳妆打扮起来。镜子里映出一个娇美的脸庞，丽娘一阵害羞，把自己的发髻也弄歪了。袅袅游丝在庭院里荡漾，春光烂漫，杜丽娘带着春香向后花园走去。

眼前景物一下子吸引住杜丽娘的视线。杜丽娘不由得感慨万千：“不到园林，怎知春光如此优美！”只见万紫千红的花儿竞相开放，到处是莺歌燕舞。亭台楼阁在云霞衬托下显得格外华丽，画船在烟波中荡漾。第一次领略到如此美好的春光，杜丽娘不禁心旌摇动，如痴如醉。她想：“我以前独守闺房，怎么忽略了这样美的春天呢！可我的天性就是爱美的啊！”这时，她又看到废弃的水井还有断垣残壁，不由得伤感起来：“这么美丽的景致，却交付给如此破败的院落，这不正像自己的美好青春被埋没了么？古人云：‘良辰美景，赏心乐事，四者难并。’看来真是不假。眼前虽有良辰美景，到哪去寻赏心乐事呢？”杜丽娘想到这里，觉得就是欣赏完天下的美景也不能排遣自己的郁闷，就带着春香回房去了。

回到绣房，杜丽娘心情仍不能平静下来。她想起自己常看的诗词戏曲，古代女子，因春生情，遇秋成恨，这话一点也不错。《题红记》中韩夫人得遇于郎，《西厢记》中张生偶逢莺莺。这些才子佳人，大都先密约幽会，后结成夫妻。我生于名门宦族，正值青春年华，不能早成佳配，实在是虚度青春。光阴如白驹过隙，一闪即逝。可惜我杜丽娘花容月貌，命如薄叶啊。杜丽娘就这样胡思乱想，心绪烦乱，衷情难诉，

不知不觉伏在案上睡着了。恍惚之间，她又去了后花园。这时，只见一个英俊潇洒的书生拿了一枝柳条向她走来，对她说：“小姐，我到处找你，原来你在这里。”杜丽娘瞥了一眼书生，没有说话。书生又说：“我刚才在花园里折了一枝柳条，姐姐，你既然精通诗书，何不以柳枝为题，写一首诗？”丽娘又惊又喜，欲言又止。心想：“我同他素不相识，他为什么来这。”正在沉思之际，书生又笑着说：“小姐，我真的非常爱你。小姐长得如花似玉，光阴如流水一般一去不复返，应当珍惜青春，我们到那边讲话去。”丽娘含笑不走，书生牵着丽娘衣服往前走，丽娘羞羞答答不肯去。书生抱起丽娘走到牡丹亭畔。欢会之后，书生无限深情地对丽娘说：“姐姐，你身子困乏，好好休息。我走了，下次再来看你。”丽娘见书生走了，想留住他，忙叫道：“秀才，秀才！”这时，母亲在她身边喊道：“孩儿，孩儿，你为什么在这睡觉？”杜丽娘从梦中惊醒，看见母亲呆在自己身边，不觉满面羞红。甄氏问道：“我儿为什么白天睡觉？”丽娘回答道：“刚才孩儿去花园游玩，回来后身子困乏，就少歇了一会。”甄氏严肃地说：“女孩子就应呆在闺房里，多做些针线活，即使累了，也读些书消遣，最不应该去那些空冷无人的地方游玩。”丽娘回答道：“听母亲吩咐。”甄氏又把春香叫去骂道：“你这蠢才，引逗小姐后花园去。如果出了什么意外，怎么得了！”春香回答说：“以后再也不敢了。”

甄氏走后，丽娘才长叹了一口气说道：“今天我真是有些侥幸。偶尔到后花园中，百花盛开，睹景伤情。没兴而回，昼眠香阁。忽然看见一个书生，二十来岁，英俊潇洒。在园中折了一枝柳条，笑着对我说：‘姐姐既然精通诗书，何不以柳

枝为题，写一首诗？’我正要回答他，又想素不相识，也不知道他姓啥名谁，怎能随便与他说话。正在踌躇之间，那书生向我说了几句令人伤感的话，牵动我的情肠，接着把我搂抱到牡丹亭畔，芍药栏边，真个是千般爱惜，万种温存。欢会之后，又送我去睡眠。我正准备送那书生出门，忽然碰到母亲来，将我唤醒，惊了我一身冷汗，原来是南柯一梦。”

丽娘自从游园以后，经常回忆起梦中情景，行坐不宁，茶饭不思，自觉如有所失，终于，她瞒着母亲，支开春香，又一个人来到后花园，想重温旧梦。她走到湖山石边，牡丹亭畔，只见景物依旧，哪里还有书生的影子？倍觉凄凉冷落，不禁泪流满面。丽娘还不死心，总希望那个依花傍柳的书生重新出现在眼前，在后花园里走来走去，寻寻觅觅。忽然，她看见一株大梅树，梅树如伞盖一般，梅子磊磊可爱。她想到梅子长得滚圆滚圆的，有情人却不能团圆，真是柔肠寸断。她想到了死，如果死后能够葬在梅树下面，就是幸运。如果一个人想爱什么就爱什么，生死由自己决定，便没什么怨恨，那该多好啊！她又后悔自己没给那书生题诗留念。杜丽娘就这样在花园里自怨自艾，徘徊留连。这时，春香找到了她，她怕母亲知道她又游了花园，只好恋恋不舍地回去了。

杜丽娘自从寻梦不成，更加感到深闺寂寞。整日情思悠悠，寝食不安，花容月貌也变得憔悴许多。春香看在眼里，痛在心上，就劝她说：“小姐以后再也不要到花园去了，你自从游了花园以后，忧愁烦闷，茶饭不思，已经瘦得不成人样了。”杜丽娘大吃一惊，拿起镜子照了一下，果然如此，心中悲戚，说道：“我杜丽娘往日艳冶轻盈，怎么现在瘦到如此地步！如果不趁时自己描一幅画像流传人间，一旦死去，谁还知道杜

丽娘有如此美貌啊！”她叫春香拿来素绢、丹青，照着镜子，一笔一画地描摹起来。画上的美人樱桃小口，柳叶细眉，发似乌云，眼如秋波，倚靠在湖山石边，面对垂杨，手里拿着一枝青梅，眉宇间笼着一层淡淡的忧愁。春香看了之后说：“只少一个姐夫在旁边。”丽娘说：“春香，我不瞞你，游后花园时，我身边也有一个人。”春香吃了一惊说：“怎么有这么方便。”丽娘说：“我梦见的。”接着，又告诉春香：“梦里的书生曾折一枝柳条赠给我，莫非我将来嫁给的人姓柳吗？所以有这个预兆。”说完，拿笔在画像上首题写一首诗：

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。

丽娘题完诗长叹一声，对春香说：“古今有些美女，嫁了丈夫，夫妻恩爱，丈夫为她描摹画像。也有的美女自画肖像，寄给情人。我杜丽娘的画像又能寄给谁呢？”心中不免又是一阵伤感，只好让人拿给行家去裱。

2

当时，在北方有一个大金国，与南宋对峙。大金皇帝完颜亮多次派兵进行骚扰，一心想吞并南宋。这时，江淮地区出现了一个强盗叫李全。李全本是楚州人氏，有万夫不当之勇。由于不受南宋重用，就带着五百人出没江淮之间，烧杀抢劫，无恶不作。大金皇帝见此人可以利用，就封他为溜金王，让他在三年内招兵买马，骚扰淮扬地方。李全只是一介武夫，有勇无谋。他的妻子杨氏却是一个智勇双全的人物，能

使一条梨花枪，万人无敌。杨氏帮丈夫出谋划策，李全对妻子是言听计从。这夫妻俩和大金国勾结在一起兴风作浪，淮扬地方顿时陷入一片腥风血雨之中。

3

杜丽娘自从游园以后，抑郁成病，经常精神恍惚，昏昏欲睡。母亲甄氏心急如焚，就把春香叫来询问缘由。春香推说不知，甄氏一气之下要打春香。春香说：“夫人休闪了手，容我说来，还是因为那次游后花园，小姐说有个秀才手里拿着柳枝，要她题诗。小姐说素不相识，也没给他题。”甄氏说：“不题也就罢了，后来呢？”春香说：“后来那、那、那秀才就把小姐抱到牡丹亭上去了。”“去牡丹亭又怎样？”“春香怎么知道？小姐做梦哩。”甄氏吃了一惊，又问道：“是梦吗？”春香说：“是梦。”甄氏长长出了一口气：“这样说来，被鬼魅迷惑住了，快请老爷商议。”杜宝夫妇为女儿的病相互埋怨，杜宝指责夫人放纵孩子闲玩。甄氏说如果丽娘早有了人家，也不会有这病。两人正在争吵，忽报使客来，杜宝出去见客。甄氏一边派人去紫阳宫请石道姑禳解，一边叫陈最良看病下药。

这一天，陈最良到杜府给小姐看病，恰巧石道姑也来为小姐禳解。石道姑取下杜丽娘的头钗，在钗上悬挂一个小篆符，口中念念有词：“赫赫扬扬，日出东方。此符屏却恶梦，辟除不祥。急急如律令敕。”祈祷完毕，又把钗插在杜丽娘头上，告诉她们说：“这钗头上的小篆符，睡觉行坐都不要离身，那些孤魂野鬼都会回避。”这时，杜丽娘又清醒了一会，对石道姑说：“姑姑，你也不必在我头上挂篆符驱神除鬼，你还不

如把我咒向梦儿里。”

秋雨绵绵，杜丽娘的病也越发沉重，求医问卜，总不见效。中秋佳节，风止雨霁，云散月出，一轮明月挂在高空。春香把小姐从病榻上扶起，推窗望月，丽娘长叹一声，随口吟了一首诗：

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。

月色皎洁，秋虫唧唧。一切景物都披上一层白纱，显得凄迷朦胧。杜丽娘面对一轮皓月，想到月圆人不圆，幽梦无边，深情难酬，不禁心中伤感，便昏倒在地。春香惊慌失措，忙跑过去请甄氏。甄氏看着奄奄一息的女儿，痛哭失声。丽娘从昏迷中清醒过来，拜过母亲：“不孝女不能孝顺母亲，这是天数也，只有来生再侍奉母亲了。这后花园中有一株梅树，我非常喜爱，我死后就葬在梅树下面。”丽娘又把春香叫来吩咐道：“春香，我们从小在一起长大，亲如姐妹，情投意合。我死后你要小心侍奉老爷奶奶。”春香含泪答应了。停了一会，丽娘又对春香说：“我那春容，题诗在上，外观不雅，把它放在紫檀匣里，藏在太湖石底。”说完，含恨而终。

杜宝、甄氏、春香悲痛欲绝，按照丽娘的临终遗言，把她埋在梅树下面。春香把她的春容藏在太湖石底。杜宝在后花园上盖起了一座庵堂，叫“梅花观”，安置小姐神位，请陈最良和石道姑看守。

正在这时，圣旨传来。因金兵南侵，朝廷提升杜宝为安抚使，命他立即去镇守淮扬。

杜宝带了夫人和春香，到淮扬赴任去了。