

《中学生阅读行动指南·文学类》推荐书目

中学生文学阅读必备书系

高中部分

牡丹亭

MU DAN TING

汤显祖 著 徐朔方 杨笑梅 校注

人民文学出版社

中学生文学阅读必备书系
高中部分

牡丹亭

MU DAN TING

汤显祖 著 徐朔方 杨笑梅 校注

图书在版编目(CIP)数据

牡丹亭/(明)汤显祖著;徐朔方,杨笑梅校注.—北京:人民文学出版社,2013

(中学生文学阅读必备书系)

ISBN 978-7-02-009947-4

I. ①牡… II. ①汤…②徐…③杨… 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(2013)第131289号

责任编辑 葛云波

责任印制 张文芳

出版发行 人民文学出版社
社 址 北京市朝内大街166号
邮政编码 100705
网 址 <http://www.rw-cn.com>

印 刷 北京新魏印刷厂
经 销 全国新华书店等

字 数 224千字
开 本 880毫米×1230毫米 1/32
印 张 10.5 插页1
印 数 1—5000
版 次 1963年4月北京第1版
印 次 2013年11月第1次印刷

书 号 978-7-02-009947-4
定 价 22.00元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

出版说明

本着“体现核心价值,培育现代公民;关注当下生活,培养阅读习惯;立足开放多元,践行立体阅读”的理念,2013年4月,中国教育学会中学语文教学专业委员会、北京大学语文教育研究所、北京语言大学、《中国教育报》、商务印书馆联合发布了《中学生阅读行动指南》,意在提供一个开放式、兴趣性阅读的平台,拓展青少年的阅读视野,增强其课外阅读能力,让阅读真正成为一种“行动”。书目分初中、高中两部分,涉及文学、历史、哲学、科学、社科、艺术、博物七个领域,所选入者均为相当有分量和代表性的作品。该书目的“文学”部分,重在“促使学生对社会与人生进行全面的观察、细腻的体味、深入的思考,并在丰富的审美体验中润泽文字、涵养心灵”,以及“引导学生发现更广阔、多元的世界,在丰富的情感体验中,培养朴素、务实的文风,提升思维能力”。文学关乎人的心灵和精神世界的成长,可以为青少年价值观的培育、人格的塑造、审美素养及语文能力的提升,提供有益促进和参照,其重要意义不言而喻。为此,我们编选了这套“中学生文学阅读必备书系”,其书目均为“指南”所推荐。为了帮助学生阅读,我们在每部名作的前面都附上一篇导读文章,深入浅出地介绍了该书的有关情况。相信这套书一定能够成为中学生朋友们的良师益友和家庭的必备藏书,并成为同学们“新阅读实践”的重要平台。

人民文学出版社编辑部

二〇一三年五月

导 读

元代王实甫的杂剧《西厢记》与明代汤显祖的传奇《牡丹亭》，可并称为我国戏曲作品中的双璧，数百年来，受欢迎的程度丝毫未减。对于不谙古典戏曲的读者而言，《牡丹亭》的故事仍是耳熟能详到不需赘言：闺阁妙龄少女杜丽娘、名门翩翩公子柳梦梅，二人因梦生情，花园叙情，人鬼通情，朝堂定情。这个对“情定胜天”进行极致阐释的故事，在明、清两代曾以情节奇幻瑰丽、文词典雅蕴藉广受称道。“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。”汤显祖在《牡丹亭》卷首所写下的这句题词，是中国古代文学作品中最炽热大胆的“情”的宣言。

汤显祖以这部不朽作品奠定了自己的文学地位，并得以与世界顶尖的戏剧大师比肩，被后世誉为“东方的莎士比亚”。

汤显祖(1550—1616)，字义仍，号海若，自署清远道人，是明代杰出的戏曲家、文学家。临川(今江西省抚州市临川区)人。出身书香门第，祖上四代均享有文名。汤显祖天生聪颖，卓尔不群，“体玉立，眉目朗秀”，见者都啧啧称赞为“汤氏宁馨儿”。年方弱冠，就已经饱读五经、诸史、诗书；精通歌行、乐府、五七言诗；此外亦旁涉天官、地理、医药、卜筮，可谓通才。虽然汤显祖少年成名，令人惋惜的是，他两次参加会试，均告落榜。汤显祖的名落孙山，实际上是不向当朝首辅张居正屈从的结果。张居

正病逝之后，汤显祖虽如愿得中，却因再次拒绝继任为相的张四维、申时行的拉拢，只担任了区区七品的南京太常寺博士。在随后的荆棘仕途中，他因直言上谏，被贬为广东徐闻县典史，后虽调任浙江遂昌知县，以“循吏”闻名远近，却因无法施展个人抱负而选择弃官隐居，最后更是被当朝忌恨者在官籍中除名。

明代末年，国势日趋衰微，理学占据思想界的绝对统治地位。如果说汤显祖的为官之道，显露出他扫尽官场腐败，澄清天下之志；那么，他的为文之道，同样意在冲破明末程朱学说的刻板教条，在“理”、“性”、“道”的钳制中别出新声，独树一帜。他的一生，致力于成为有生气的奇士，即“独有灵性者”。在汤显祖的时代，李梦阳、何景明、王世贞等前后七子倡导的复古派正大行其道。汤显祖却认为，汉宋文章，各异其趣，文章之妙在于“自然灵气”，所以今人的创作不必一味摹写前朝。他的创作，“词以立意为宗”、“文以意趣神色为主”，“脱尽今日文人蹊径”。他的另一独辟蹊径之处，在于他的曲词绮丽清新、字字珠玑，当得起“当行本色”四字。一出《惊梦》，从“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣”，到“则为你如花美眷，似水流年”，“你在幽闺自怜”，让林黛玉也情不自禁“感慨缠绵”，“心动神摇”，继而“心痛神痴，眼中落泪”。

如此的文学思想与创作实践，构成汤显祖最为重要的文学观念以及作品的最大特色，以一字概括之，乃是“情”。他说，“人生而有情”；“世总为情”，“能情者，然后能写其情”。汤氏提倡的“情”究竟为何物？普遍的观点认为，情是对自由、青春、爱情与幸福的不懈追求。参照汤显祖个人的人生经历，知道他以为“情”是一种“至情”，能够超生死、超形骸、超时空，具有冲击、击溃现实束缚的威力。在这样的背景下，或许能对他所倾注心血

塑造的女主人公杜丽娘有更深理解。杜丽娘生长于深闺，自幼接受“周公礼数”的教导，人为的禁锢却未曾丝毫减损她感知美好事物的本心。“一生儿爱好是天然”，一声长叹，让她的形象异常鲜妍夺目。无怪乎汤显祖自己评价说：“天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎！”

《牡丹亭》刊刻出版之际，汤显祖已近知天命之年。此剧一出，家传户诵，几令《西厢》减价。林黛玉某日在潇湘馆中幽幽叹道“每日价情思睡昏昏”，偏被贾宝玉无意中听了去，便羞得不敢抬头见人。这一名句，便源自杜丽娘的思春唱词。《牡丹亭》成书的明代后期，是理学发展到巅峰的时代，完备的道德体系对女性的束缚也随之达到了顶峰。恰因如此，她对青春、对爱情强烈的憧憬与向往，以“情”为人生最自然最美好之事，并付诸于行动，为有情人不惜上穷碧落下黄泉，与铁桶般束缚之现实产生了如此巨大的反差，才能引起同时代人强烈的反响。前人的记载中有两个典型的事例。其一，娄江女子俞二娘，秀美能文，尚未婚配。她的生平嗜好便是阅读《牡丹亭》传奇，并用蝇头小字在剧本中批注了满满一册阅读心得。年长日久，哀感身世，深恨自己不能如杜丽娘一般获得美好姻缘，年仅十七岁便断肠而亡。汤显祖得知后，挥笔写下《哭娄江女子二首》以示悼念。其二，杭州女伶商小玲，以色艺著称，最擅长饰演杜丽娘。她心有所属，却因故不能得偿所愿，因此郁郁成疾。演出杜丽娘离魂等情节时，仿佛与角色合二为一，凄惨缠绵，泪流不止。一日，演到杜丽娘花园寻梦，忽然倒地气绝而亡。

钟情《牡丹亭》的忠诚读者，见于记载的，多是容颜秀美、腹有诗书的妙龄少女。这些女性读者，往往情路坎坷，以红颜薄命为人生结局。甚至连虚构的小说人物林黛玉，最终也不免焚稿

吐血，魂归离恨天。汤显祖的一支生花妙笔之下，杜丽娘藉由一枕美梦，为圆梦出生入死，死而复生。花神、阎罗、小鬼一路伴随保护，终究达成中国传统的大团圆：情郎柳梦梅高中状元，皇上许婚，夫妻幸福美满。但所谓一梦堪惊。《牡丹亭》造就了无数丽娘之梦，杜丽娘式的结局却是十分难得。《牡丹亭》高举“情”之大旗，后世奉其为中国妇女大胆反对封建束缚，高调追求自由解放的振聋发聩之作。现实中，以一部作品的表现力和感染力而言，《牡丹亭》不可谓不成功；但前朝女子们前仆后继的阅读反应提醒我们，与其说《牡丹亭》是古代女性追求自由爱情与婚姻的一曲高歌，毋宁说它是被编造、被想象的一则古代童话。不过，正是因为作品和现实之间的巨大鸿沟，方更能显示出汤显祖超越时代局限的伟大之处。

李 芳

前 言

《牡丹亭》是明代大曲家汤显祖的代表作，这时作家的思想和艺术都已经成熟。明代话本小说《杜丽娘慕色还魂》为《牡丹亭》提供了基本情节。《牡丹亭》在《惊梦》《寻梦》《闹殇》各齣的宾白中还保留了话本的若干原句。在小说中，杜丽娘还魂后，门当户对的婚姻顺利缔成；而在戏曲中，汤显祖进行了脱胎换骨的创造性劳动，把小说中的传说故事同明代社会的现实生活结合起来，使它具有强烈的反礼教、反封建色彩，焕发出追求个性自由的光辉理想。

女主角杜丽娘是古典戏曲中最可爱的少女形象之一。出身和社会地位规定她应该成为具有三从四德的贤妻良母。她的人生第一课是《诗经》的首篇《关雎》。传统说法认为它是“后妃之德”的歌颂，是最好的闺范读本。她却直觉地认出这是一支恋歌。在婢女春香的怂恿下，她偷偷地走出闺房。“不到园林，怎知春色如许”，春天的大自然唤醒了她的青春活力。她生活在笼罩着封建礼教气氛，几乎与世隔绝的环境中，眼睁睁地看着青春即将逝去，她却无能为力，不由自主，只好把炽热的感情压制在心中。汤显祖没有因袭前人小说戏曲中一见倾心，互通殷勤，后花园私订终身的手法，而安排杜丽娘在游园之后和情人在梦中幽会；幽会以后，接着描写她第二次到园中《寻梦》。《惊梦》和《寻梦》是杜丽娘郁积在心中的热情的爆发，也是她反抗现实世

界的实际行动。

《牡丹亭》的感人力量，在于它具有强烈地追求个性自由，反对封建礼教的浪漫主义理想。这个理想作为封建体系的对立面而出现。善良与美好的东西都属于杜丽娘。汤显祖描写杜丽娘的美貌很成功，而描写杜丽娘的感情和理想的那些片段更具魅力。《牡丹亭》写出，她不是死于爱情被破坏，而是死于对爱情的徒然渴望。通过杜丽娘的形象，《牡丹亭》表达了当时广大男女青年要求个性解放，要求爱情自由、婚姻自主的呼声，并且暴露了封建礼教对人们幸福生活和美好理想的摧残。

人们看到杜丽娘和春香，自然会想起她们两个世纪前的先驱者崔莺莺和红娘。红娘使《西厢记》全剧为之生色。没有她的鼓励，崔张的爱情不见得会有所发展；没有她的见义勇为，崔张不会有成功的希望。有这样一位红娘的存在，却说明了崔莺莺的软弱。在《牡丹亭》里，杜丽娘和春香的情形却恰恰与此相反。如果说游园前春香还有比杜丽娘大胆泼刺的一面，而杜丽娘的整个思想却远远超出春香之上。她是自己的思想和行动的主宰。因此，在“闹学”、“游园”之后，春香在戏曲中是愈来愈不受重视了，几乎只是偶然带上一笔而已。杜丽娘的反抗性超过崔莺莺，正如后出的林黛玉又超出她一样。

“春香闹学”的反封建精神和杜丽娘的整个反封建精神完全一致。所不同的是身份和地位只允许杜丽娘在内心和梦中、死后所实现的反抗，春香在平时就实行了。虽然杜丽娘想得更为深刻，在梦中、死后表现得更为彻底，然而在平时春香又究竟比她泼刺。汤显祖通过春香把反封建思想表达更加畅透明朗，但是这里并没有杜丽娘所真正缺少的东西，因为她早已成人长大了。

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……第云理之所必无，安知情之所必有耶。”把反封建的情和封建的理作为对立物而并提，这是对封建礼教的有力批判。

杜宝是封建统治者的所谓正派人物。在他看来封建礼教是天经地义的，他不相信人可以有自己的思想感情。汤显祖没有把他写成“存天理，去人欲”的封建教条的单纯传声筒，在对他批判揭发的同时，也写出他疼爱儿女、清廉正直的性格。

陈最良是非常可怜的小人物。三年一考，考了十五次还是一个秀才。几十年的“诗云”“子曰”使他对现实生活一窍不通。他是青春被科举制度所葬送，思想被封建教条所僵化的老学究的典型。他使人联想到后来《儒林外史》中的某些人物形象。他不是戏曲中的重要人物，作品没有详尽地描写这个人物随着情节发展而发展。

胡判官是最独特的人物，和他同时出现的是阴森凄惨的地府。他和阳世的金州判、银府判、铜司判、铁院判一样贪赃枉法。胡判官对真正爱情的敌意也和阳世的封建统治者一样。他和惜玉怜香的花神正好是两个对立的形象。花神一口气举了三十九种鲜花，一一遭到判官的指摘。判官的迂腐和固执，也只有杜宝和陈最良可以和他相比。这座鬼哭神嚎的地府是现实的阳世衙门和封建社会的缩影。杜丽娘走上朝廷，发现它比阎王殿更为可怕。这些描写别开生面地表达了作者对封建纲常的反感和愤懑。从杜宝、陈最良、石道姑到胡判官，从阳世到阴间，这就是杜丽娘生活于其中的整个世界。在广阔的画面中对封建社会进行讽刺和批判，同反抗封建婚姻制度的思想相结合，显示了《牡丹亭》的进步倾向性。

《牡丹亭》还对当时政治提出直接的批评。安抚使杜宝对李全作乱无法对付,只有贿通李全妻才招降他。这使人联想到当时首相张居正竭力支持边将王崇古、吴兑、方逢时、郑洛等利用三娘子招降俺答的事件。

《牡丹亭》里那些艳丽典雅的片段往往用来描写官场和官宦人家的生活。脍炙人口的《惊梦》《寻梦》,描写春日园林,使人如亲历其境,不自觉地以杜丽娘的心绪感受着周围的一切。依靠景色的烘托,汤显祖揭示出杜丽娘内心深处的秘密,而又无损于她的身份。同是对杜丽娘美貌的赞叹,出自柳梦梅之口的是诗一样的语言,而胡判官说的却是喜剧性的诗句。这都是出色地为创造典型而服务的。《牡丹亭》每一齣的结句都为后面的剧情提供暗示。下场诗全部采用唐诗的现成句子而无不切合,有如出于作者自己笔下。对待细微末节,也如狮子搏兔,全力以赴。这可以看出作者对《牡丹亭》的重视超出他的其他作品之上。

汤显祖(1550—1616),江西临川人。十四岁入学,二十一岁中举。少年时受学于泰州学派创立者王良的三传弟子罗汝芳。泰州学派和当时占统治地位的程朱理学异趣。万历三年(1575),汤显祖刊印了第一部诗集《红泉逸草》。次年,他在南京国子监游学,刊印了第二部诗集《雍藻》(佚)。作于万历五年至八年(1577—1580)的诗一百四十三首(题)和赋三篇、赞若干首编为《问棘邮草》,曾受到诗人、曲家徐渭的热情称赞。从隆庆五年(1571)起,汤显祖接连四次往北京参加三年一度的进士试。后两次考试时,他已经颇有文名,受人瞩目,却因谢绝首相张居正的延揽而落选。万历五年(1577)考试失利,他试作传奇《紫箫记》三十四齣,全剧未完。

万历十一年,张居正逝世的次年,汤显祖才考中进士。次年秋,任南京太常寺博士。两年后改任詹事府主簿。后升南京礼部祠祭司主事。汤显祖一到南京,就卷入新旧两派朝臣的斗争,以致他的未完成旧作《紫箫记》也被怀疑为讥刺朝政,遭到查禁。万历十五年,他把未完成的《紫箫记》改写成《紫钗记》。

万历十九年(1591),他上了一道《论辅臣科臣疏》,对朝政作了猛烈的抨击,被贬为广东徐闻县典史。万历二十一年(1593),汤显祖被任命为浙江遂昌知县。万历二十六年弃官回到临川。传奇《牡丹亭还魂记》在此时完成。万历二十八年完成《南柯记》,次年创作《邯郸记》。这时出世思想对他影响日深。《邯郸记》反映了封建大官僚从起家发迹直到死亡的历史,作者所否定的并不是人生一般。

万历三十四年,当汤显祖五十七岁时,他的《玉茗堂文集》在南京刊行。他在万历四十四年(1616)逝世。五年后,《玉茗堂集》问世,编刻草率,缺点不少。

徐朔方

一九九三年八月

作者题词

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，复能溟莫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

目 录

导 读	1
前 言	1
作 者 题 词	1
第 一 齣 标 目	1
第 二 齣 言 怀	4
第 三 齣 训 女	9
第 四 齣 腐 叹	16
第 五 齣 延 师	20
第 六 齣 悵 眺	26
第 七 齣 闺 塾	32
第 八 齣 劝 农	39
第 九 齣 肃 苑	47
第 十 齣 惊 梦	52
第 十 一 齣 慈 戒	61
第 十 二 齣 寻 梦	63
第 十 三 齣 诀 谒	71
第 十 四 齣 写 真	75
第 十 五 齣 虏 谍	81

第十六齣	诘病	85
第十七齣	道观	90
第十八齣	诊祟	99
第十九齣	牝贼	106
第二十齣	闹殇	108
第二十一齣	谒遇	118
第二十二齣	旅寄	126
第二十三齣	冥判	130
第二十四齣	拾画	148
第二十五齣	忆女	151
第二十六齣	玩真	154
第二十七齣	魂游	158
第二十八齣	幽媾	164
第二十九齣	旁疑	172
第三十齣	欢挠	177
第三十一齣	缮备	182
第三十二齣	冥誓	186
第三十三齣	秘议	194
第三十四齣	诃药	198
第三十五齣	回生	200
第三十六齣	婚走	204
第三十七齣	骇变	211
第三十八齣	淮警	214
第三十九齣	如杭	216
第四十齣	仆侦	220
第四十一齣	耽试	224

目 录

第四十二齣	移镇	230
第四十三齣	御淮	234
第四十四齣	急难	238
第四十五齣	寇间	242
第四十六齣	折寇	246
第四十七齣	围释	250
第四十八齣	遇母	259
第四十九齣	淮泊	265
第五十齣	闹宴	270
第五十一齣	榜下	277
第五十二齣	索元	280
第五十三齣	硬拷	284
第五十四齣	闻喜	294
第五十五齣	圆驾	299
附录一	关于版本的说明	309
附录二	杜丽娘慕色还魂话本	312