

看图读《牡丹亭》

金盾出版社

前 言

《牡丹亭》是我国明代戏曲大师汤显祖的传奇名著。全剧贯穿着“情”与“理”的冲突，热情赞扬了杜丽娘和柳梦梅为追求自由幸福的爱情生活所作的不屈不挠的斗争；揭露了封建礼教与青年男女爱情生活的矛盾，暴露了封建家庭关系的冷酷与虚伪，对宋明时期盛行的程朱理学具有挑战意义。剧作采用浪漫主义手法，化凡庸为神奇，充满幻想色彩；将刻画人物心理与抒情、写景巧妙结合，曲词优美，脍炙人口。其深邃的思想内容和独特的艺术构思，具有进步意义和很大影响。

为弘扬祖国民族文化，帮助读者了解这部戏曲名著，特依据《汤显祖集·牡丹亭》（钱南扬校点）编绘成《看图读〈牡丹亭〉》。此绘图本文字简明，忠实于原著精神；绘画形象逼真，鲜明生动，反映了原著的进步思想和艺术特色。

此书既适合中小学生学习，也适合成年人阅读。希望读者能由阅读此书而激发起对《牡丹亭》及其他戏曲名著的阅读欣赏兴趣。

1 故事发生在南宋时。南安太守杜宝是唐代大诗人杜甫的后代，年过五旬，膝下只有一女，唤作丽娘。

2 杜丽娘年方十六，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。她生性爱美，通晓书史，做得一手好针线。只是父母管束太严，终日在深闺闷坐。

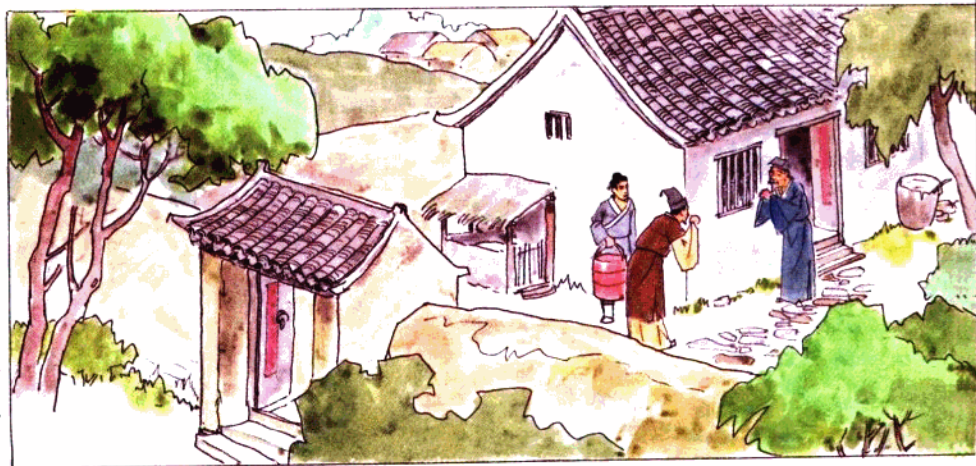
3 一天，杜宝从丫鬟春香口中得知，小姐在闺房除了绣花，就是闷睡，深怪夫人甄氏对女儿管教不严。

4 杜宝与夫人甄氏商议，准备请位先生来教女儿读书，只为女儿将来出嫁能知书达礼，不给父母丢脸。

5 南安府有个年近六十的老秀才叫陈最良，考了十几回也未能中举。近年连塾师的位子也丢了，弄得穷困潦倒，人送外号“陈绝粮”。

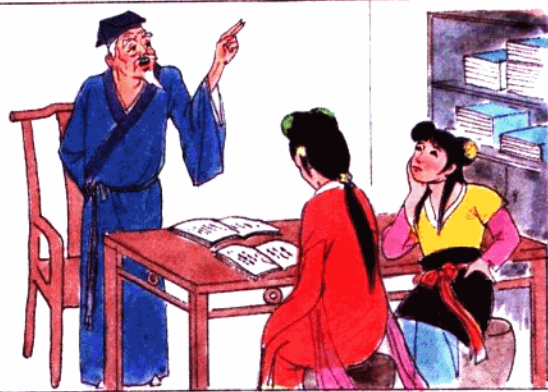

6 陈最良学问不济，却通晓医卜地理等杂学。杜宝赏识他“老成”、“饱学”，便聘他给女儿当先生。

7 杜宝宴请陈最良，让丽娘出来拜师。说：“玉不琢，不成器；人不学，不知道。快来拜见先生！”又命丫鬟春香一道拜师，为小姐伴读。

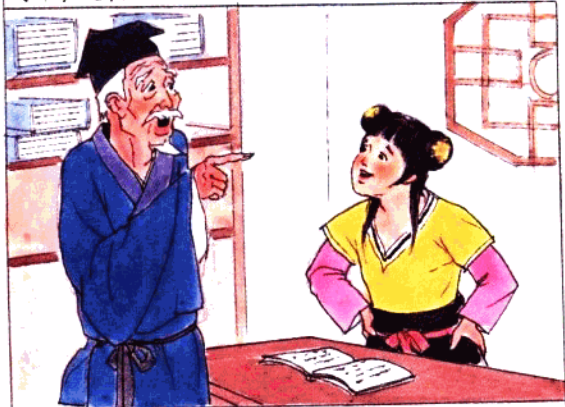

8 杜宝为丽娘选课本，认为《易经》、《尚书》等书太深太偏。最终选定《诗经》，因此书多讲“后妃之德”，且四字一句，琅琅上口，最适合女孩子读。

9 陈最良迂腐平庸，又很严厉。这天，两个女学生来晚了点儿，陈最良训斥道：“凡为女子，鸡一叫就要起床梳洗，向父母问安……”

10 春香对老师很反感,反唇相讥道:“好了,好了,今天夜里不睡觉,三更天就请先生来讲书!”

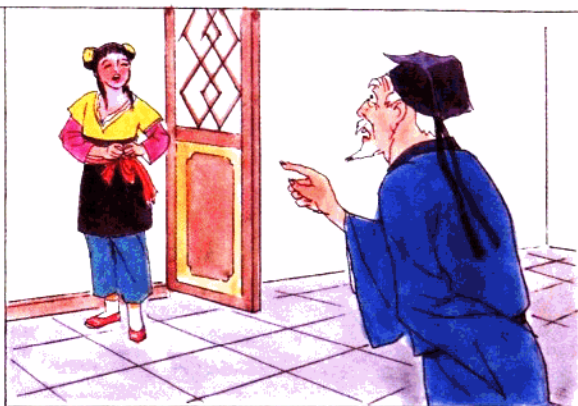

12 春香故意提些怪问题,跟先生捣乱:“先生,雉鸪怎么叫?”陈最良学着叫道:“咕咕,咕咕!”

11 陈最良今天讲的是《诗经·关雎》,这是一首描写男女相互爱恋的优美诗篇。

13 《关雎》讲毕，丽娘又临摹书法。陈最良对丽娘的字赞叹不绝，春香却借机溜出去玩耍。

14 陈最良发现春香久出不归，喊她回来。春香很不情愿地回到书房。陈最良问她：“你干什么去了？”春香回答：“溺尿去了。”

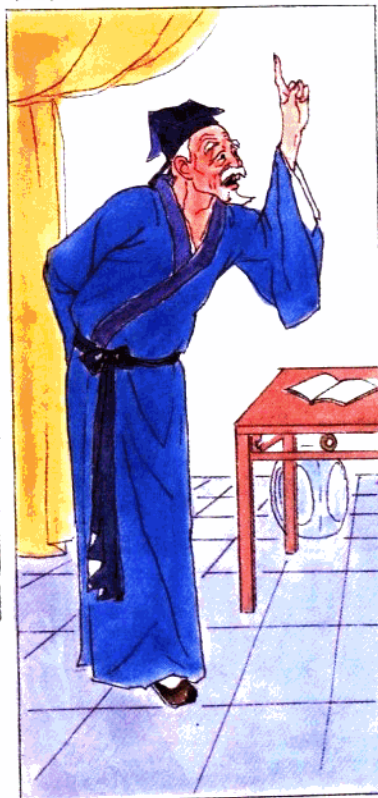

15 春香悄悄告诉小姐：后花园花明柳绿，好玩极了。

16 陈最良听见了,说:“好啊,你不读书,跑到花园去玩!”拿起荆条要打春香。

17 春香不服,与陈最良辩论。陈最良训诫说:“你没见古人读书有囊萤、映雪、悬梁、刺股的吗?”

18 春香针锋相对地驳斥道:“囊萤的残害昆虫,映雪的弄坏眼睛,悬梁的损伤头发,刺股的落了疤痕!”

19 这时，墙外传来卖花声。春香对丽娘说：“小姐快听，墙外有卖花的！”陈最良气极了，拿起荆条怒喝：“又在引逗小姐，当真要挨打了！”

20 丽娘见先生真的动怒，忙说：“死丫头，还不跪下！”又替春香赔礼说：“师父恕她初犯，饶她这一遭吧。”

21 丽娘又当着先生的面给春香立下规矩：“今后不准进花园、玩秋千……不然，小心夫人的家法！”春香只好对先生说：“下回再不敢了！”

22 同样向往明媚春光的丽娘放学后忙问春香：“那花园在哪里？有什么景致？”春香兴奋地述说：“有亭台楼榭、小桥流水、奇花异草，还有秋千架……”

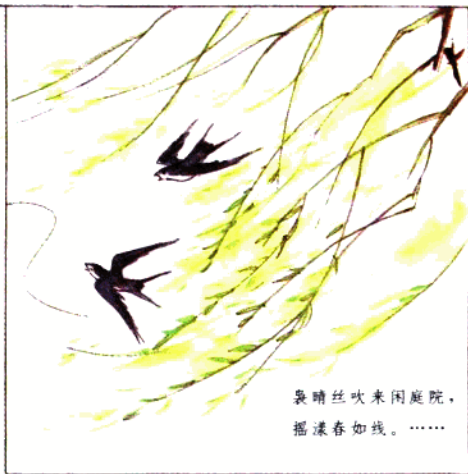

23 《诗经》中的爱情诗篇，触动了丽娘的情思。她感叹说：“雉鸠不过是只鸟，还知道为春天而欢唱，人却连鸟都不如啊！”

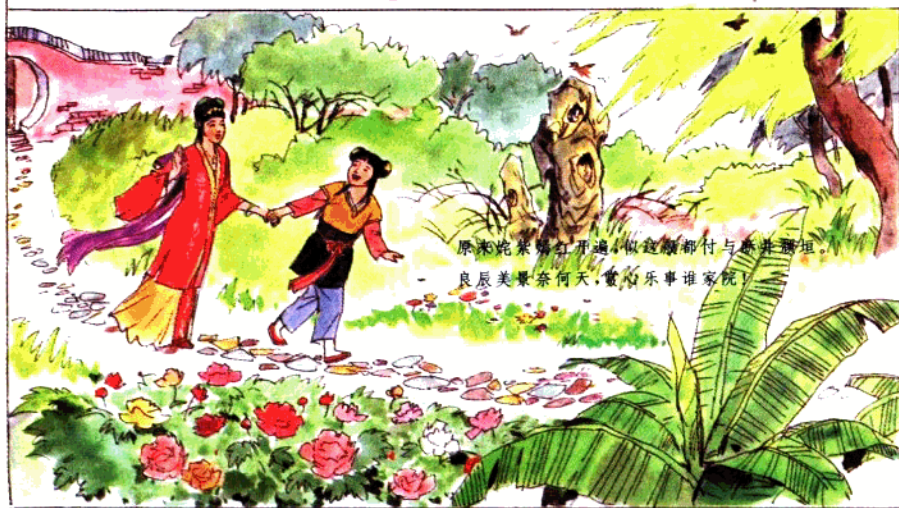

24 春香建议小姐到后花园游赏踏春。她代小姐向陈最良请假。陈最良勉强答应，又说：“春光有什么好看？我活了六十岁，从不曾游春。”

25 这天，杜丽娘早早起来梳洗打扮。她从菱花镜中窥见自己美丽的面庞，连自己也被陶醉了。自语道：“知道吗？爱美可是姑娘的天性啊！”

袅晴丝吹来闲庭院，
摇漾春如线。……

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！

26 春日的气息像游丝般在空中飘荡，丽娘的情思也像那游丝一样荡漾。

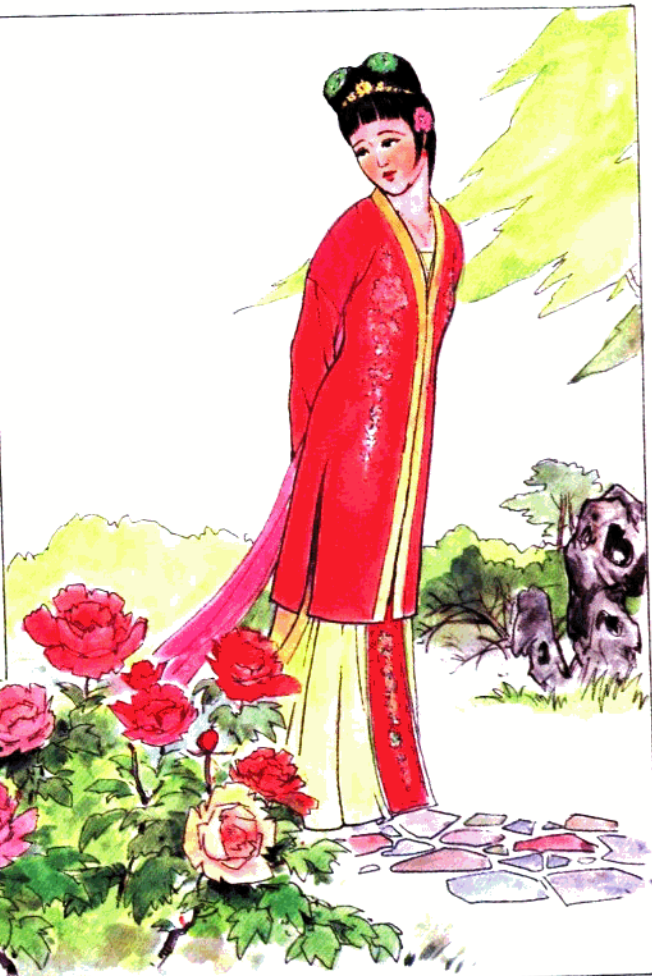
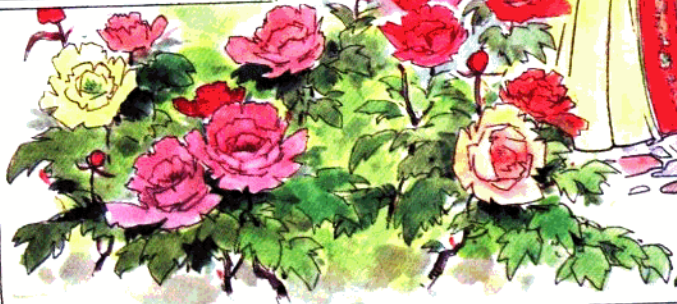
27 丽娘与春香踏进花园，但见牡丹满园，杜鹃遍地，姹紫嫣红，莺燕鸣啭。

28 丽娘沉醉在这大好春光中,但心中又渐渐升起一缕幽怨;这样美丽的景致,父母却从未提起,这也太辜负大自然了。

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!

29 赏玩着盛开的牡丹,丽娘又不禁悲从中来:牡丹再好,春天一去也要凋谢。自己的青春年华,跟易谢的花朵又有什么两样?

30 杜丽娘黯然神伤，玩味着“春色恼人”的含义。她回到闺房，打发春香去伺候老夫人，自己陷入沉思。

32 丽娘羡慕之余，想到自己人已成年，尚未婚配，实在是虚度青春，不如古人，不禁长叹：“我真应了那句‘颜色如花，命如一叶’啊！”

31 丽娘联想到爱情传奇《莺莺传》中的崔莺莺和张生，《题红记》中的韩夫人和于郎。他们相互爱慕，密约幽会，都终成眷属。

33 一阵困倦袭来,丽娘伏几而眠,仿佛又回到花园中。忽见一位年轻俊秀的书生,手持一段柳枝,连连招呼:“小姐,小姐!”

34 书生对丽娘说:“姐姐,我在花园折了半枝垂柳,听说姐姐深通书史,能不能为我题诗一首?”

35 杜丽娘羞红了脸，不知如何作答。书生说道：“小姐，咱爱煞你哩！”他拥着丽娘来到后花园，芍药栏前，太湖石边，牡丹亭畔。

36 头戴束发金冠、身披红袍的花神出现了。她特地来呵护这一对儿有情人。一时间天花纷落，香风阵阵，书生和丽娘坠入爱河。

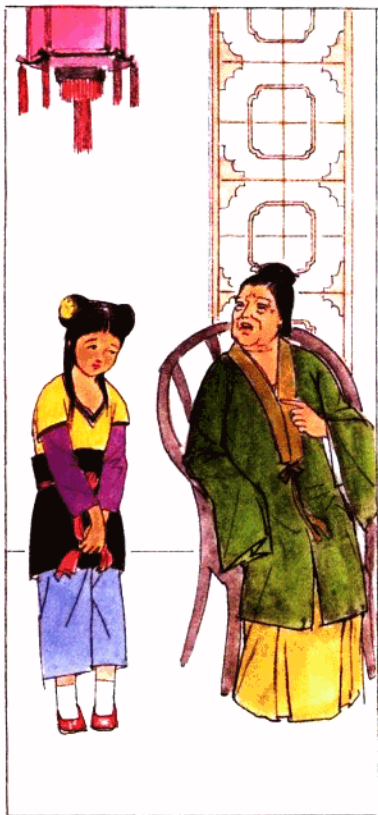
37 幽会已毕，书生含情脉脉道别：“姐姐，你好生将息，我再看你。”杜丽娘也恋恋不舍。

38 杜丽娘见书生离去，口中喊道：“秀才，秀才！”不觉惊醒，发现自己身在闺房，自己的母亲站在背后。

39 杜夫人见女儿白昼睡觉，就絮絮叨叨地数说道：“大白天应当做些针线，看看书史，怎么能睡觉？”丽娘不愿争辩，只好点头称是。

40 杜夫人听说小姐曾到花园游玩，又把春香数落一顿：“花园久已荒废，就是我这上年纪的人，也不敢轻易去的！”

41 丽娘仍沉浸在梦境的幸福之中，一夜无眠。第二天起床，还是懒懒的。

42 丽娘无心梳妆，连饭也懒得吃。她背着春香，独自一人来到花园中寻梦。但见园中残红满地，人迹杳然，不觉心中酸楚。

