

【明】
汤显祖
著

吴凤雏
评注

牡丹亭

郭肇城
题

【明】
汤显祖
著

吴凤雏
评注

牡丹亭

郭沫若
题

图书在版编目(CIP)数据

牡丹亭:评注本 / (明) 汤显祖著; 吴凤雏评注. —2版.
—北京: 中国戏剧出版社, 2013. 4

(临川四梦)

ISBN 978-7-104-03934-1

I. ①牡… II. ①汤… ②吴… 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046049号

牡丹亭(评注本)

评注者: 吴凤雏

责任编辑: 刘建芳

美术编辑: 常春

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
(100097)

印刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 64

字数: 890 千

版次: 2010年8月 北京第1版第1次印刷

2013年3月 北京第2版第2次印刷

书号: ISBN 978-7-104-03934-1

定价: 320元(全四册)

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

评注者简介：

吴凤雏（1948-），中国戏剧家协会会员，研究员。曾任江西抚州市人大常委会副主任，抚州社科院名誉院长。已出版《汤显祖传》（合著）《宋代笔记概论》等，发表《汤显祖与晚明曲坛》等论文及作品百余万言。曾获省部级优秀社科成果奖多项。

德清俞平伯題

若士先生小像

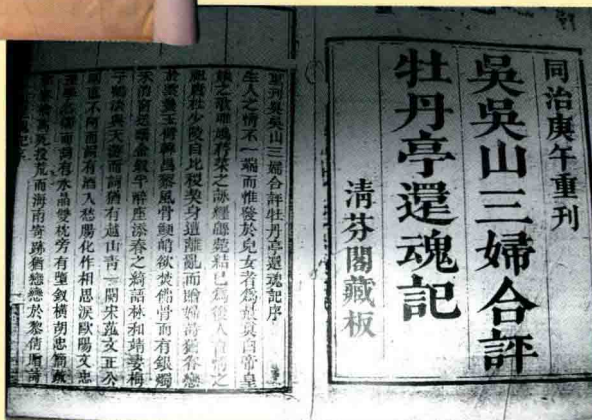
道先成初道江都陳作霖撰

汤显祖像

临川文昌汤氏宗谱（原件
藏抚州汤显祖纪念馆）

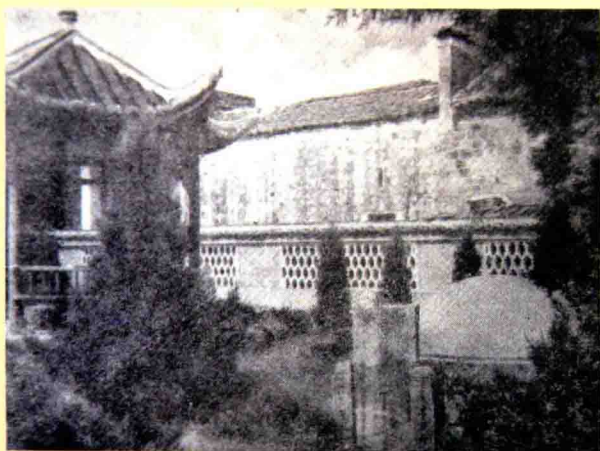
吴吴山三妇合评版牡丹亭还魂记
（清芬阁藏版）

汤显祖家传木刻版“南柯梦”残片
（原件藏抚州汤显祖纪念馆）

汤显祖家传木刻版“玉茗堂全集”
残片（原件藏抚州汤显祖纪念馆）

江西抚州汤显祖墓（原墓照，1966年“文革”中被毁）

江西抚州汤显祖墓（1982年重修）

汤显祖纪念馆
（江西抚州）

汤显祖大剧院
（江西抚州）

《临川四梦》评注编辑工作委员会

名誉主任：甘良森 张 勇

主 任：黄晓波

副 主 任：吴凤雏 廖建辉

成 员 （以下按姓氏笔划排列）：

万斌生 李建林 邹自振 陈伟铭

武伦明 周建文 姚瑞宗 胡德勇

徐建平 徐辉祥 黄小蓉 黄宜华

黄建荣 谭玉英

《临川四梦》评注课题组

负 责 人：吴凤雏

成 员：万斌生 邹自振 黄建荣 陈伟铭

序

明代伟大的戏剧家、文学家汤显祖，为后人留下卷帙浩繁的诗、文创作和代表中国戏曲创作高峰的“临川四梦”（《牡丹亭》、《紫钗记》、《邯郸记》、《南柯记》）。这些宝贵的文化财富，特别是以《牡丹亭》为代表的戏曲作品，在今天仍然活在戏曲舞台上，以强烈的思想和艺术的感染力折服观众，成为历久不衰的戏曲艺术经典。汤显祖曾在他的《七夕醉答君东》的一首诗中写道“玉茗堂开春翠屏，新词传唱《牡丹亭》。伤心拍遍无人会，自掐檀痕教小伶。”（《汤显祖全集》791页）汤显祖若看到今天其剧作仍然被搬演且为年轻观众喜爱的情形，他那“曲高和寡”的慨叹，应当不会再有。

汤显祖的“临川四梦”，其题材出唐人小说，虽写梦境，却是以梦境写人生，以虚幻写社会。他在《合齐序》中说：“予谓文章之妙，不在步趋形似之间。自然灵气恍惚而来，不思而至。怪怪奇奇，莫可名状。非物寻常得以合之。”（《汤显祖全集》1138页）汤显祖主张戏曲创作“以意趣神色为主”，神情合至，不为音律束缚。正是他的“绝异古今画格，乃愈奇妙”的文字，抒发了他对当时政治和礼教的具有强烈震撼力的批判。他的创作对当时和后世的戏曲创作都产生了重大的影响。清代戏曲作家洪升就称他的《长生殿》是一部“闹热《牡丹亭》”。几百年来，昆曲和各地方剧种，对汤显祖的剧作都有移植搬演。而且，早在17世纪，《牡丹亭》就已传播到海外，自20世纪以来，多种外文译本的《牡丹亭》相继出版，研究汤显祖及其剧作的外国学者也日益增多，且研究成果多有真知灼见。我国著名戏曲理论家郭汉城先生1983年就曾指出：“外国有莎士比亚学，中国已经有《红楼梦》学，也不妨有研究汤显祖的‘汤学’”（《汤显祖研究文集》序）中国进入改革开放新时期以来，逐步以开阔的胸襟和开放的眼光审视民族的历史文化遗产，并以科学的态度对待优秀的历史文化遗产。《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等等享誉世界的民族戏曲经典重又得到珍视。这些珍贵的历史文化遗产不仅不再被摒弃，更重要的是，人们不再以“阶级分析”的立场，不再以服务于政治的态度，也不再以单一的社会学的方法去看待和理解这些人类文化的珍宝。因此，研究者、剧作改编整理者都以审慎的态度注意从整体上去把握这些剧作，从艺术本体着眼去揭示剧作的思想蕴涵，从这些剧作内容的丰富性和戏曲艺术的形式之美，来完整地传达这些伟大的剧作家们曾经试图带给人们的心灵震撼。近几年

来，由旅美华裔著名作家白先勇先生整理的《牡丹亭》演出本，就是整体再现汤显祖原作的典范。“青春版”昆曲《牡丹亭》由苏州昆曲剧院的青年演员沈丰英、俞玖林主演，在大陆和台湾地区及欧美巡演，引起轰动。之后，白先勇和他的团队又已将《玉簪记》搬上昆曲舞台。这标志着以《牡丹亭》为代表的中国经典戏曲正从“美丽的古典”走向“青春的现代”。它说明，中国的古典戏曲仍然可以与今天处于现代化进程中的人们特别是年轻人产生思想、情感和审美的共鸣。

进入 21 世纪，保护文化遗产，维护世界人类文化的多样性，已成为国际性的共识。我国的昆曲艺术已被联合国教科文组织公布为首批世界非物质文化遗产代表作，《牡丹亭》作为昆曲上演最多的剧目，它集中地体现了昆曲艺术的精粹性和它作为非物质文化遗产的突出价值。《牡丹亭》是如此，包括汤显祖其它剧作在内的中国民族经典戏曲，就文化记忆传承而言，实际上都具有同样的文化意义。最近，江西抚州市委宣传部的同志告诉我，他们将把“临川四梦”合集新评注出版。“临川四梦”（或谓《玉茗堂四梦》）校注、评注版本早已有出版，但是，在汤显祖诞辰 460 周年之际，由汤翁家乡的宣传文化部门来组织新的评注本出版，却有特别的意义。汤翁地下有知，应感欣慰。汤显祖有诗云：“远色入江湖，烟波古临川。”古临川辖境相当于今抚州市以南的盱江及宜黄水流域，西至乐安县境。时事变迁，辖境或有屈延，古临川大体即今抚州一地。在这片神奇的土地上，曾产生过许多中国文化史上的杰出人物，仅在宋明两代，就有彪炳史册的大家晏殊父子、曾巩、王安石、陆九渊、谭纶、汤显祖等。当代著名学者钱仲联在《临川才子论集序》中说：“临川市，江西一名城也。昔王羲之、谢灵运先后为之守，拟岘之台，清风之阁，五峰之堂，胜迹流传。祝穆称‘其俗风流雅儒，乐读书而好文词’。”如此人杰地灵之所，孕育了伟大的戏剧家汤显祖。与汤显祖相联系的还有这里丰厚的民间戏剧资源。南丰傩舞、宜黄古腔、广昌孟戏都是被称作戏剧“活化石”的遗存。在当今保护民间戏曲的田野调查中，专家们在广昌县“盱河戏”中还发现了与浙江海盐的民间音乐“骚子歌”相似的音调，并初步研定“盱河戏”中保留了海盐腔的音乐曲牌。抚州的专家学者和有关的部门机构，把对汤显祖的研究与对临川乡土文化的研究，作为一个整体看待，“临川文化”现象的研究，已成为专家学者关注的对象，并已有不少专论问世。我想，我们今天正处在一个文化创新的时期，创新的前提是继承。只有重视传承蕴含着中华民族特有精神价值、思维方式和文化意识，体现中华民族生命力和创造力的民族优秀历史文化遗产传承下来，我们的文化创新才会有雄厚的基础。抚州的同志们组织新评注“临川四梦”出版，会把新时期汤显祖研究的学术成果融汇其中，并与“临川文化”现象研究的新发现结合起来，以汤显祖故里对汤翁的独特理解，把新评注本“临川四梦”奉献给广大读者。

据悉，联合国教科文组织有关机构将于 2016 年隆重纪念世界三大文化巨人——西班牙的塞万提斯、英国的莎士比亚和中国的汤显祖逝世 400 周年。可以预见，汤显祖及其“临川四梦”会在 21 世纪的世界戏剧舞台上得到“还魂”与“回生”。

“烟波楼阁春如海，明日临川更绝伦”。祝愿汤显祖故里焕发出更加蓬勃的文化生机与活力。

是为序。

王文章

2010 年 9 月 26 日

前言

黄晓波

简体横排、重新评注的汤显祖“临川四梦”就要付梓了。这是一件很有意义的事情，是抚州人民和临川学人献给汤显祖诞辰460周年的一份厚礼。

汤显祖是我国明代的伟大戏剧家、文学家、诗人，同时又是一位具有反封建意识的思想家，还是一位受到当时当地百姓爱戴的“醇吏”。他的“临川四梦”是戏剧史上的不朽杰作，至今在中外舞台上盛演不衰。

汤显祖（1550—1616），字义仍，号若士、海若，晚号清远道人，明代江西临川人。他从小天资聪颖，博览群书，志存高远，秉性良直。十四岁成为秀才，二十一岁中了举人。期间游学四方，广交师友，文声雀起，“名播天壤”。然而却科场屡挫，接连落第。权相张居正曾派人拉拢汤显祖，欲延至门下为己所用，而汤显祖毫不动心。至万历十一年始登第，入仕后，又拒新相延纳，遂先任南京太常寺博士，后改南京詹事府主簿，再迁南京礼部主事，俱是闲职；但他却以天下为己任，关心国事，于万历十九年（1591）上《论辅臣科臣疏》，揭露时弊，痛斥权奸。疏上不久，被降职为广东徐闻县典史，赴任后创建贵生书院，启民智而移陋俗，抑海隅轻生好斗之风。两年后量移浙江遂昌知县，在任五年间，建书院以教诸生，除黑恶以安细民，灭虎纵囚，劝耕勉读，政简风清，“一时醇吏声为两浙冠”。终因朝政腐败、官场黑暗，汤显祖于万历二十六年（1598）弃官归里。在故乡临川的沙井建“玉茗堂”新居，潜心于戏剧和文学创作，以艺术为伴而终老。

汤显祖的艺术才华和创作成就是多方面的。早年，即有《红泉逸草》、《问棘邮草》等诗集问世，至今存世的诗赋共有2200多首，加上文论、尺牍等，约100余万言；晚年自选编定、由友人在南京刊行的《玉茗堂文集》多达十五卷，尚不包括剧作。他还曾校勘《册府元龟》藏本，并有过重修《宋史》的计划。当然，他的代表作和最高成就就是“临川四梦”。

“临川四梦”系指汤显祖创作的《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》和《邯郸记》四部剧作。因为这四部传奇中均有梦境的描写，而作者是临川人，居住在玉茗堂，故史称“临川四梦”，亦称“玉茗堂四梦”。

“临川四梦”虽然写作时间不同，剧情各异，但却是一个有机的艺术整体，其间贯

穿着汤显祖的哲学思想“情至观”和创作理念“以情格理”，还贯穿着作者的浪漫主义创作手法“因情成梦，因梦成戏”。“前二梦”《紫钗记》和《牡丹亭》是对真情的歌颂，“后二梦”《南柯记》和《邯郸记》则是对“恶情”的批判。“四梦”的开篇之作《紫钗记》，通过霍小玉、李益夫妇为维护爱情婚姻与权贵卢太尉进行斗争的过程，表现了“以情格理”的主题；“四梦”的巅峰之作《牡丹亭》，通过杜丽娘、柳梦梅为了爱情“生者可以死，死可以生”的曲折动人故事，淋漓尽致地展现了“情胜理败”，使“以情格理”得到极大的深化；“四梦”的收官之作《南柯记》和《邯郸记》，则对封建政治的黑暗腐败进行了全面的揭露，再现了“善情”被“恶情”逐步吞噬的悲惨世界，表现出清醒的批判精神。

“临川四梦”中，《牡丹亭》的思想性和艺术性均为最高，是汤显祖的主要代表作。一经问世，立即轰动文坛曲苑，赢得交口赞誉。人们说它“上薄《风》、《骚》，下夺屈、宋”，“家传户诵，几令《西厢》减价。”剧中女主人公杜丽娘的遭遇，赢得了深受封建礼教压迫和摧残的广大妇女尤其是青年妇女的共鸣，止不住为杜丽娘一掬同情之泪，留下了许多富有诗意的遗闻轶事。作为台上之曲，有女伶扮演杜丽娘因入戏过深而情殇舞台；作为案上之曲，有少女读《牡丹亭》因感伤身世而泪尽幽闺。明季以来，《牡丹亭》有多种评本注本和不同剧种的演出本；“临川四梦”还对明代以后的文学创作和戏剧创作产生了深远的影响，小说从《金瓶梅》到《红楼梦》，戏剧从《长生殿》到《桃花扇》，都受到“临川四梦”的启迪，从中汲取了丰富的养分。在国外，德、英、日等国都有《牡丹亭》的译本，欧美主要国家都上演过不同版本的《牡丹亭》，汤显祖和他的“临川四梦”早已载入世界戏剧史，和与其同时代的莎士比亚一起，共同辉映着东西方剧坛，成为世界文化的伟人。

“玉茗堂开春翠屏，新词传唱《牡丹亭》。伤心拍遍无人会，自掐檀痕教小伶。”汤显祖归隐之后，除了写作，还在玉茗堂指导宜伶排演“临川四梦”，成为我国古典戏曲导演的拓荒者；他还应宜伶之邀，写下了《宜黄县戏神清源师庙记》，阐述了自己的艺术观点，留下了极为珍贵的戏剧史料，丰富了我国古典戏曲表导演理论。

“临川四梦”是中华民族文化遗产中的艺术瑰宝，汤显祖是中华民族的骄傲，更是抚州人民的自豪。作为汤显祖的故乡，我们理应把研究汤显祖和宣传普及艺术经典“临川四梦”的工作做得更多更好些，以更好地传承民族优秀传统文化遗产，为建设社会主义精神文明服务。改革开放以来，在这方面，抚州的历届班子领导和文化人做了大量的工作，办了许多实事。1982年，中共抚州地委、抚州行署和国家文化部、中国剧协、江西省文化厅、剧协江西分会一道，在抚州—南昌，共同举办了纪念汤显祖逝世366周年系列活动。为了筹办好这次盛会，抚州在“玉茗堂”遗址建设了玉茗堂影剧院，

内设“汤显祖生平事迹展览”；将动乱中已毁坏的汤显祖墓，迁到风景秀丽的人民公园重建，并修了墓园；编印了本地作者撰写的《汤显祖研究论文选》；组织改编了“临川四梦”，分别由地区京剧团、抚州采茶剧团、崇仁采茶剧团和宜黄戏剧团搬上舞台；还由中国戏剧出版社和江西人民出版社分别出版了抚州作者撰著的两种《汤显祖传》。1992年，开工兴建占地180多亩的汤显祖纪念馆，于1995年建成开放，后又陆续扩建了清远楼和四梦园。1996年，抚州地委宣传部、抚州地区社科联、抚州师专中文系等单位 and 江西省社科院、江西师大文学院、江西省艺术研究所等一道，在省社科院联合召开了“纪念汤显祖逝世380周年学术座谈会”。2000年，中共抚州市委、市政府和国家文化部艺术司、中国剧协、江西省委宣传部、省文化厅一道，在抚州举办了纪念汤显祖诞辰450周年活动。2006年，抚州市委、市政府在抚州举办了“纪念汤显祖逝世390周年国际学术研讨会”。特别是近几年来，市委、市政府更加重视文化建设。2007年，我们按照《抚州市‘十一·五’文化发展规划》要求，投入近3亿元，在城南新区建设占地201亩的抚州“文化广场”，内含建筑面积1.7万多平方米、配置有旋转舞台、现代化灯光音响、可容纳1300多观众的“汤显祖大剧院”和新博物馆、新图书馆。剧院如期竣工后，多次接纳国内外大型艺术表演团体演出，包括由白先勇先生主持改编、苏州昆剧院演出的青春版《牡丹亭》和南京军区前线文工团演出的舞剧《牡丹亭》等。2009年，市委、市政府又联合江西出版集团、北京中视精彩影视文化有限公司等单位拍摄了长篇电视连续剧《牡丹亭》。

2010年是汤显祖诞辰460周年。从2008年开始，抚州市委、市政府即着手筹备编辑出版以《临川四梦》为书名的汤显祖戏曲作品集。即将《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》和《邯郸记》四部汤翁传奇巨著，以简体横排形式、重新评注、合集出版。长期以来，所见存世和流传的汤翁传奇作品（单本或合集）版本林林总总，但多是繁体竖排的形式（且均未以“临川四梦”冠其名）。随着中华民族传统文化在全世界的传播越来越广泛，影响越来越深远，国内外读者对汤显祖及其剧作增加了解的期盼越来越急迫，相信编辑出版这套简体横排的《临川四梦》新评注本，对更好适应和方便广大读者尤其是当代青年读者阅读和理解，十分必要，且恰当其时。

为了做好这项工作，抚州市委、市政府于2009年成立了《临川四梦》评注编辑工作委员会，由市委、市政府主要领导同志任编委会名誉主任，市委宣传部主要负责同志任编委会主任，市人大和市政协相关负责同志任副主任，有关单位负责人和相关专家为编委会成员。同时，编委会组建了《临川四梦》评注课题组，聘请吴凤维、万斌生、邹自振、黄建荣具体负责“临川四梦”的评注和相关编辑工作。吴凤维等四位先生都是多年从事汤显祖及其剧作研究的资深学者、作家或戏剧家，均发表和出版过多

种研究汤显祖及其剧作的论著。他们克服诸多困难，集中精力，分工协作，在近一年的时间内，甄讹补缺，探幽抉微，千淘万漉，披沙取金，反复琢磨修改，终于较好地完成了这项艰巨的工程。综观四位先生的评注，既汲取和借鉴了历代前贤的研究成果，又有较多新的发现和个人创见，比较全面、准确、通俗地传达了“临川四梦”的思想精髓和艺术特点，更有一些临川本土的独特风味。“临川四梦”的各种版本俱在，读者自能鉴别。

衷心感谢文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章同志在百忙之中抽出时间为“临川四梦”新评注本撰写序言，感谢九十三岁高龄的著名戏剧理论家郭汉城先生挥笔为“临川四梦”及《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》和《邯郸记》题写书名，感谢中国戏剧出版社为出版印刷发行“临川四梦”所付出的辛勤劳动、巨大支持和提供种种方便。感谢为“临川四梦”顺利出版面世而忙碌过的所有同志们。

谨以此纪念伟大戏剧家汤显祖诞辰 460 周年！

2010 年 8 月，于抚州

凡 例

一、全书按汤显祖创作“临川四梦”的时间先后，依次分为《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》四册。

二、各册正文部分均包括原文、注释、出评和随文插图。

(一) 原文以徐朔方先生笺校的《汤显祖全集》为底本，并参对钱南扬校点的《汤显祖戏曲集》，不再作版本的校勘。但原文改为横排简体字，其中常见的少数通假字、异体字等，均改为现行的规范字，如“蚤”改为“早”、“沈”改为“沉”、“婿”改为“婿”等。

(二) 注释主要采用尾注的形式。注释涵盖标题、曲文和道白。大致包括：每一出标题的解释（《牡丹亭》每出标题解释及剧情简介另作脚注）；生僻字和多音字的注音；相关字词的解釋和难句句意的疏通；典故和一些诗文的出处，等。

(三) 出评文字置于每出注释之后。一般是在简介本出剧情的基础上进行，或点明关目，或理清线索，或勾画情节，或分析人物，或指出特色。评文的字数根据需要，长短不拘。

(四) 随文插图选自钱南扬校点《汤显祖戏曲集》和徐朔方、杨笑梅校注《牡丹亭》（插图版）的插图。

三、每册正文前、后印有《临川四梦》总序、前言、凡例、插页、各梦评介及附录、后记等内容。

(一) 评介由评注者分别撰写，内容包括剧情介绍、作品评介和版本选用等。

(二) 附录主要包括三方面。

1. 作者题词，分置于每册正文前。如《牡丹亭题词》、《南柯梦记题词》等。

2. 汤显祖所取材的原著，附于每册之后。如《紫钗记》取材的《霍小玉传》、《牡丹亭》取材的《杜丽娘慕色还魂》、南柯记取材的《南柯太守传》、《邯郸记》取材的《枕中记》等。

3. 相关说明或提示。

(三) 插页中的彩色图照，除注明原出处之外，均由吴凤雏提供。