

教育部统编《语文》
推荐阅读丛书

牡丹亭

汤显祖 / 著 徐朔方 杨笑梅 / 校注

经典名著
口碑版本

人民文学出版社

教育部统编《语文》推荐阅读丛书

牡丹亭

汤显祖 / 著 徐朔方 杨笑梅 / 校注

人民文学出版社

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, 2018

(教育部统编《语文》推荐阅读丛书)

ISBN 978-7-02-014260-6

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 (2018) 第 087025 号

责任编辑 葛云波
装帧设计 李思安 崔欣晔
责任印制 王重艺

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 三河市龙林印务有限公司
经 销 全国新华书店等

字 数 240 千字
开 本 650 毫米×920 毫米 1/16
印 张 21.25 插页 1
印 数 1—20000
版 次 1963 年 4 月北京第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 978-7-02-014260-6
定 价 29.00 元

如有印装质量问题, 请与本社图书销售中心调换。电话: 010-65233595

出版说明

从2017年9月开始,在国家统一部署下,全国中小学陆续启用了教育部统编语文教材。统编教材加强了中国优秀传统文化教育、革命传统教育以及社会主义先进文化教育的内容,更加注重立德树人,鼓励学生通过大量阅读提升语文素养、涵养人文精神。人民文学出版社是新中国成立最早的大型文学专业出版机构,长期坚持以传播优秀文化为己任,立足经典,注重创新,在中外文学出版方面积累了丰厚的资源。为配合国家部署,充分发挥自身优势,为广大学生课外阅读提供服务,我社在总结“语文新课标必读丛书”出版经验的基础上,邀请专家名师,经过认真讨论、深入调研,推出了这套“教育部统编《语文》推荐阅读丛书”。丛书收入图书百余种,均为中小学语文课程标准和教育部统编《语文》推荐阅读书目,基本涵盖了古今中外主要的文学经典,完全能满足学生成长过程中的阅读需要,对增强孩子的语文能力,提升写作水平,都有帮助。本丛书依据的都是我社多年积累的优秀版本,品种齐全,编校精良。每书的卷首配导读文字,介绍作者生平、写作背景、作品成就与特点;卷末附知识链接,提示知识要点。

在丛书编辑出版过程中,教育部统编语文教科书总主编温

儒敏教授,给予了“去课程化”和帮助学生建立“阅读契约”的指导性意见,即尊重孩子的个性化阅读感受,引导他们把阅读变成一种兴趣。所以本丛书严格保证作品内容的完整性和结构的连续性,既不随意删改作品内容,也不破坏作品结构,随文安插干扰阅读的多余元素。相信这套丛书会成为广大中小学生的良师益友和家庭必备藏书。

人民文学出版社编辑部

2018年3月

导 读

《牡丹亭》为明清文人传奇的代表作之一。其作者汤显祖(1550—1616),字义仍,号海若、若士,别署清远道人,晚年自号茧翁,书斋名玉茗堂。江西临川人。年少时即文名远扬,万历十一年(1583)进士。后任南京太常寺博士、南京礼部祠祭司主事。万历十九年(1591),因上书《论辅臣科臣疏》,批评时政,被贬为广东徐闻县典史。万历二十一年遇赦,内迁浙江遂昌知县。万历二十六年,向吏部递交辞呈,不待批复即去职还乡。有《玉茗堂文集》,包括诗十八卷、赋六卷、尺牍六卷。传奇除《牡丹亭》(1598)外,尚有分别据唐传奇小说《霍小玉传》、《南柯太守传》、《枕中记》改编而成的《紫钗记》、《南柯记》、《邯郸记》,合称“临川四梦”或“玉茗堂四梦”。

《牡丹亭》完成于万历二十六年(1598)前后,共55出,乃是据话本小说《杜丽娘慕色还魂记》所述故事编成,传奇讲述的是南安太守杜宝之女杜丽娘,春日游园,触景生情,梦中与一书生柳梦梅幽会。醒后旧情难忘,感伤而亡。杜宝升官离任时,在其墓地造一梅花观。柳生进京赴试,借宿观中,拾得杜丽娘殉葬的自画像,心生爱慕。杜丽娘魂灵遂与其幽会。柳生依其指示,掘墓开棺,杜丽娘起死回生。柳生临安应试,试后去代丽娘向杜宝传报还魂事,反

被杜宝误为盗墓贼。朝廷开榜，柳梦梅高中状元。误会消释后，合家团圆。

汤显祖曾自道：“一生‘四梦’，得意处唯在《牡丹》。”（王思任《牡丹亭叙》）“临川四梦”，汤显祖为何偏爱《牡丹亭》？《牡丹亭》所述杜丽娘这位痴情女子因情而死、又因情而生的离奇故事，可能非常符合汤显祖理想中的“有情人”。汤显祖《牡丹亭题记》中：“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。”《牡丹亭》能塑造这样一位女子，汤显祖对此或颇为自得。

汤显祖得意《牡丹亭》处，也应包括其文字。早期戏文主要在民间庙会演出，其对象主要是市井小民，其作者多为底层文人，故其文字多本色通俗，在文人阶层看来自然是“鄙俚浅近”（王骥德《曲律》）。故文人参与传奇写作开始，就是要提升其文学品位，但如果一味卖弄才学、追求典雅，不充分顾及戏剧人物身份、性情，就会流于案头化——这也是骈俪派传奇家最遭诟病处。故如何妙用浓淡、雅俗，实在是传奇家们不得不费心斟酌的。同时，明中叶后的文人传奇多兼用南、北曲，其北曲写作多以元人曲为师，而南曲则无所适从（“荆、刘、拜、杀”等早期戏文多鄙俗）故其曲辞多工稳有馀、灵动不足，缺乏机趣，连《琵琶记》这样被推为“南曲之祖”的作品也未能例外。汤显祖富才情，对元曲用功甚深，“妙于音律，酷嗜元人院本……比问其各本佳处，一一能口诵之”（姚士粦《见只编》）。故其曲辞写作不但北曲深得元人神韵，其南曲亦活泼灵动，生趣盎然。如《牡丹亭》第十出《惊梦》的曲辞有：

【皂罗袍】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！

【好姐姐】遍青山啼红了杜鹃，荼蘼外烟丝醉软。牡丹虽好，他春归怎占的先！闲凝眄，生生燕语明如翦，啾啾莺歌溜的圆。

……

【山坡羊】没乱里春情难遣，蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟，拣名门一例一例里神仙眷。甚良缘，把青春抛的远！俺的睡情谁见？则索因循腼腆。想幽梦谁边，和春光暗流转？迁延，这衷怀那处言！淹煎，泼残生，除问天！

这几支曲子写杜丽娘游园时的所见所感，有声有色，婉丽多姿。曹雪芹《红楼梦》“牡丹亭艳曲警芳心”写林黛玉隔墙听曲，听得“心动神摇”，如醉如痴，暗自感叹“原来戏上也有好文章”。这里曹雪芹乃是借小说人物之口，赞美汤显祖的文学才华。

明清人对《牡丹亭》的推崇，也多在其文字。沈德符《万历野获编》说：“汤义仍《牡丹亭梦》一出，家传户诵，几令《西厢》减价。”王骥德《曲律》说汤辞“婉丽妖冶，清劲刺骨，独字句平仄多逸三尺；然其妙处，往往非词人功力所及。……其才情在浅深、浓淡、雅俗之间，为独得三昧”。自明中叶后，魏良辅改革“昆山腔”，昆腔乃成为流行歌唱的一种歌唱（即今所谓“昆曲”），汤显祖的《牡丹亭》也因为其故事新奇、文辞华美，一直流行案头和歌场。明张大复《梅花草堂笔谈》记载说，昆山娄江有位叫俞二娘的女子，秀慧能文，“酷嗜《牡丹亭》传奇，蝇头细字，批注其侧”。俞二娘感叹杜丽娘终究美梦成真，而自己却不成美梦，最终竟“断肠而死”。汤显祖因此还写了《哭娄江女子》诗：“如何伤此曲，偏只在娄江！”鲍倚云《退余丛话》则记载说，杭州有位叫商小玲的女伶，色艺著称一时，尤其擅演《牡丹亭》，“每演至《寻梦》、《闹殇》诸出，真若身其事者，缠绵凄婉”。一日演《寻梦》，唱至“打并香魂一片，阴雨

梅天,守得梅根相见”,一时气绝,香消玉殒。直到近现代的昆曲舞台上,不少是来自《牡丹亭》的折子戏,如《学堂》、《游园》、《惊梦》、《寻梦》、《拾画·叫画》、《硬拷》、《写真》、《离魂》、《吊打》、《问路》、《劝农》、《冥判》等。在当代戏曲舞台,除一些经典折子戏形式的演出外,也常见《牡丹亭》全剧改编本的演出,如台湾著名作家白先勇主持的“青春版”《牡丹亭》,近十多年来,深受青年学子喜爱,影响甚大。

从明代万历年间直到清代末年,《牡丹亭》行世的版本及评点本、改编本有三十多种,其中明怀德堂本一般认为是最接近原本的一个版本,故本书以此为底本校注。

解玉峰

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辣的一面,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。在广阔的画面上进行讽刺和批判,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。十四岁进学，二十一岁中举。少年时受学于泰州学派创立者王艮的三传弟子罗汝芳。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,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

1993年8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 次

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 怅眺	25
第七 齣 闺塾	31
第八 齣 劝农	38
第九 齣 肃苑	46
第十 齣 惊梦	51
第十一 齣 慈戒	60
第十二 齣 寻梦	62
第十三 齣 诀谒	69
第十四 齣 写真	73
第十五 齣 虏谍	79

第十六齣	诘病	83
第十七齣	道观	88
第十八齣	诊祟	96
第十九齣	牝贼	103
第二十齣	闹殇	105
第二十一齣	谒遇	114
第二十二齣	旅寄	122
第二十三齣	冥判	126
第二十四齣	拾画	144
第二十五齣	忆女	147
第二十六齣	玩真	150
第二十七齣	魂游	154
第二十八齣	幽媾	160
第二十九齣	旁疑	168
第三十齣	欢挠	173
第三十一齣	缮备	178
第三十二齣	冥誓	182
第三十三齣	秘议	190
第三十四齣	诮药	194
第三十五齣	回生	196
第三十六齣	婚走	200
第三十七齣	骇变	207
第三十八齣	淮警	210
第三十九齣	如杭	212
第四十齣	仆侦	216
第四十一齣	耽试	220
第四十二齣	移镇	226
第四十三齣	御淮	230