

目 录

导 读

- 一、《牡丹亭》作者汤显祖.....(1)
- 二、汤显祖生活的时代.....(4)
- 三、汤显祖“言情”的艺术主张.....(6)
- 四、《牡丹亭》人物群像.....(14)
- 五、《牡丹亭》的文词格律.....(22)
- 六、《牡丹亭》的声腔和改本.....(27)
- 七、《牡丹亭》成书的年代.....(28)
- 八、其他.....(29)

牡丹亭

- 题词.....(33)
- 第 一 出 标 目.....(36)
- 第 二 出 言 怀.....(40)

第 三 出	训女	(46)
第 四 出	腐叹	(54)
第 五 出	延师	(59)
第 六 出	怅眺	(66)
第 七 出	闺塾	(74)
第 八 出	劝农	(84)
第 九 出	肃苑	(93)
第 十 出	惊梦	(99)
第 十 一 出	慈戒	(112)
第 十 二 出	寻梦	(115)
第 十 三 出	诀谒	(126)
第 十 四 出	写真	(131)
第 十 五 出	虏谍	(139)
第 十 六 出	诘病	(144)
第 十 七 出	道觐	(150)
第 十 八 出	诊祟	(160)
第 十 九 出	牝贼	(169)
第 二 十 出	闹殇	(172)
第 二 十 一 出	谒遇	(184)
第 二 十 二 出	旅寄	(193)
第 二 十 三 出	冥判	(198)
第 二 十 四 出	拾画	(218)
第 二 十 五 出	忆女	(223)
第 二 十 六 出	玩真	(228)
第 二 十 七 出	魂游	(233)
第 二 十 八 出	幽媾	(242)

第二十九出	旁疑	(252)
第三十出	欢挠	(258)
第三十一出	缮备	(265)
第三十二出	冥誓	(270)
第三十三出	秘议	(282)
第三十四出	调药	(288)
第三十五出	回生	(291)
第三十六出	婚走	(297)
第三十七出	骇变	(306)
第三十八出	淮警	(311)
第三十九出	如杭	(314)
第四十出	仆侦	(319)
第四十一出	耽试	(325)
第四十二出	移镇	(334)
第四十三出	御淮	(340)
第四十四出	急难	(346)
第四十五出	寇间	(352)
第四十六出	折寇	(357)
第四十七出	围释	(363)
第四十八出	遇母	(374)
第四十九出	淮泊	(382)
第五十出	闹宴	(389)
第五十一出	榜下	(398)
第五十二出	索元	(402)
第五十三出	硬拷	(408)
第五十四出	闻喜	(422)

第五十五出 圆驾(428)

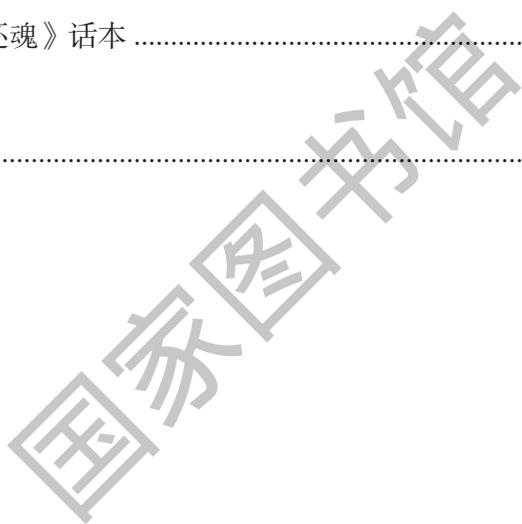
附录一

李仲文、冯孝将、谈生三事(443)

附录二

《杜丽娘慕色还魂》话本(447)

主要参考文献(455)

导 读

在中国戏曲史和文学史上，讲青年男女爱情故事的林林总总的戏剧作品中，《牡丹亭》是唯一可以与《西厢记》媲美的传奇杰作。四百多年来，《牡丹亭》的出版物已成洋洋大观。在戏曲舞台上，《牡丹亭》流传至今，是最受观众欢迎的剧目之一。《牡丹亭》也早已走出国门，在世界各地流播。为便于读者阅读，在本书开端叙说一些有关的话题。

一、《牡丹亭》作者汤显祖

汤显祖（1550—1616），字义仍，号清远道人。明嘉靖二十九年（1550）农历八月十四日出生于江西抚州府临川县城东文昌里。十四岁成秀才，二十一岁乡试中举，但是接下来的科举之路却异常坎坷。

万历五年（1577），汤显祖第三次进北京参加会试，意外地和当时最有权势的内阁首辅张居正发生了关系。当年张居正的第二个儿子张嗣

修也参加会试。张居正想要儿子高中，又不至于产生负面的社会影响，决定选择天下最有名望的两位举子做儿子的考试伙伴，一位是宣城的沈懋学，一位是临川的汤显祖。沈懋学应约而至张府，汤显祖则谢绝弗往。结果，沈懋学中状元，张嗣修中了榜眼，汤显祖则落第而归。

三年后，即万历八年（1580），汤显祖再次进京会试，又与张居正的大儿子张敬修和三儿子张懋修相遇。张居正仍然邀请汤显祖，并许以金榜高中，汤显祖回答“吾不敢从处女子失身也”，仍弗往。结果，张懋修中了状元，张敬修中了进士，汤显祖落第而归。

汤显祖两度谢绝了权臣的延揽，虽然科场失利，但其高洁的人格获得士林的敬佩。《明史》以及多位名家都郑重地把此事载入汤显祖的传记中。

张居正逝世后的第二年，即万历十一年（1583），三十四岁的汤显祖第五次参加会试，终于中了进士。汤显祖自请到南京任职，做了太常寺博士，是管理祭祀和音乐的闲官。四十岁时升南京礼部祠祭司主事。

万历十五年（1587）以来，江南连年受灾，饥馑当道。“经理荒政”的监察官杨文举，一路受贿，回京却因功升官。西北边事失利，将官阵亡。东北后金崛起，觊觎中原。汤显祖早就下决心做一件有震撼力的大事。万历十九年（1591）春三月，天上出现了彗星。天象示警，是言官（六科给事中和十三道监察御史）进谏的好机会。万历皇帝不自修省，反而责怪言官不负责任，不肯进“一喙之忠”，只会“长奸酿乱”，为此给言官罚俸一年。汤显祖虽非言官，却勇敢地上《论辅臣科臣疏》。他举例论证言官之所以不肯进“一喙之忠”，是内阁辅臣钳制的结果。内阁的辅臣一个个都是私欲严重，专门任用私人，打击异己，是真正的“欺蔽”。汤显祖对万历登基以来近二十年的朝政做了全面的批判，指出天下混乱的根子在皇帝，不客气地指出万历皇帝改不了“酒色财气”的毛病，他为万历帝朱翊钧失去了做好皇帝的大好时机而深感可惜。

汤显祖的奏疏震惊朝野。万历皇帝盛怒，本欲严惩，后从宽处理，将汤显祖谪极边杂职，为广东徐闻县典史，这是一个挂名的管理地方治安的未入流的小吏。汤显祖在徐闻却建立了贵生书院，在中国大陆极边的徐闻县教育史上留下了重要的一页。

一年后，汤显祖量移浙江遂昌知县。汤显祖下车伊始即整顿文教，修复相圃书院；铲除盗酋，强化治安；组织民兵，灭除虎患；公平赋税，抑制豪强。甚至做出除夕纵囚回家、元宵纵囚观灯的破格举动。汤显祖在浙西山城遂昌的惠民理政，深受民众爱戴。“醇吏声为两浙冠”，口碑载道，至今不替。但是，晚明的最高统治集团并不喜欢像他这样有个性的官员。汤显祖在遂昌五个年头，既得不到调任，更得不到升迁。此时，明王朝因宁夏、朝鲜、播州的“三大征”，加上皇宫三大殿火灾后的修复，搞得国库空虚，还要提供皇室贵族的奢靡消费。万历二十四年（1596）皇帝降旨实行“矿税”，派出太监到各地开矿收税，发动了全国规模的大搜刮。遂昌是有金矿的，矿监的到来将会把遂昌闹得天翻地覆。汤显祖既无力抵制皇帝的鹰犬，更不肯为虎作伥，于是在万历二十六年（1598）春到北京接受过官员考察后，就向吏部告归。从此告别了官场，回到老家临川。三年后，汤显祖被正式罢职“闲住”。

汤显祖从政生涯前后经历十五个年头。弃官归里后，在临川玉茗堂开始了新的生活。他用了极大的精力从事戏曲创作。回家的当年，他写定了《牡丹亭还魂记》。后来又完成了《南柯记》和《邯郸记》。再加上早年写成的《紫钗记》，因为各剧都有做梦的情节，世人总称为《玉茗堂四梦》或《临川四梦》。

汤显祖的周围有一批以罗章二为首的“宜伶”，他们是宜黄县籍唱海盐腔的戏曲艺人。汤显祖的《牡丹亭》和其他剧作，最初就是由他们演唱的。汤显祖既是杰出的戏曲作家，又能指导演出，而且还写下了重要的戏曲理论著作《宜黄县戏神清源神庙记》。

玉茗堂里的汤显祖“为情作使，劬于伎剧”，直至生命的最后。在自感不久于人世的时候，汤显祖向亲友发出免哭、免牲、免僧度、免冥钱、免奠章、免崖木、免久露等七项明智的祈求。万历四十四年（1616）六月十六日，汤显祖告别了人世。

二、汤显祖生活的时代

汤显祖生活的年代，明王朝已经进入“鱼烂瓦解”的历史阶段，各类社会矛盾日趋尖锐化。

这一时代，明王朝的皇帝一个个奢靡腐化又懒于理政。他们深居内宫，有的佞佛，有的恋道，共同的特点是醉心“酒色财气”，对于国家命运概不负责。嘉靖皇帝朱厚熜在嘉靖三年（1524）后就逐渐疏远大臣，直到嘉靖二十九年（1550）才召见一次，二十多年未上朝。隆庆皇帝朱载堉即位三年还没和大臣见面，而他在位总共不过六年。万历皇帝朱翊钧在位四十八年，但从万历十七年（1589）之后三十年间只召见群臣一次，他连早朝也不上了。汤显祖从政的时代，明王朝从中央到地方一整套的官僚机构陷入了半瘫痪状态，衙门缺少长官，朝廷也不增补。内阁的辅臣以同僚倾轧、排斥异己为能事。贪贿腐败已经成为各级官员的“潜规则”，有谁若不会贪污受贿反而会被“群相讪笑”。官场如此，科场也不例外，丑闻不绝。张居正曾感叹：“自嘉靖以来，当国者政以贿成，吏媵民膏，以媚私门。而继秉国者，又务为一切姑息之政。”^①张四维说：“当嘉靖未载，世风之溷浊甚矣。民不见德，惟贿是闻。”^②

张居正当国时，曾以无上的权力大刀阔斧整顿吏治，改革税制。但张居正死后，遭到了清算。朝里没有了张居正，万历皇帝为所欲为，张居正的新政废除殆尽。汤显祖不满于张居正的私欲和霸道作风，反对张

居正禁讲学毁书院的文化专制，但对张居正推行的整理财政、清丈土地、完纳税负、蠲免积逋等政策是拥护的。汤显祖从政之后，亲眼看到明王朝江河日下，勇敢地上《论辅臣科臣疏》，在批判现任首辅申时行的同时，也把已死的张居正否定了。经过了十余年的宦海风波，汤显祖在比较了几个内阁辅臣之后，还是得出了一个比较公正的结论，他说：“江陵张公（张居正）以刚扶冲圣之哲，而事亦不可谓不治也。”^③

为了实现“治世”的理想，汤显祖主张要像当年王安石治鄞县那样，从一个县一个县的治理做起，逐步推广而达天下的治世。他身体力行，在遂昌做“善国”的实验。他所做的事情，正如《南柯记》的民众所唱的，“平税课，不起科”，公平收缴赋税；“行乡约，制雅歌”，兴办教育，推行乡民自治；“多风化，无暴苛”，多做道德感化，不动大刑。甚至在除夕之夜放囚犯回家拜祖宗与家人团聚，三天后再回狱；元宵节，让囚犯到河桥观灯，体味“绕县笙歌”。这一切都是汤显祖“风化”的措施。

汤显祖从政的最后阶段，晚明政坛上演了最激烈的一幕，即所谓“东林党议”。皇帝、宦官、权臣、贵戚结成黑暗的政治联合体。朝廷中一批贪恋权势、热衷利禄的官僚士大夫聚成了党派，先有浙党，后又有昆党、宣党、齐党、楚党等，即所谓“小人党”。顾宪成被革职后，在无锡东林书院旧址从事讲学，汇集了一批开明的士大夫，呼吁关心国事，改革弊政。“抱正忤时”的士大夫风从响应，听讲者之多使“学舍至不能容”。朝廷中一些清正的官吏也与东林相呼应。东林书院成为社会舆论的中心点，由一个学术团体而成为一个政治派别，反对派称之为“东林党”。汤显祖的学术思想虽然与东林党人有所区别，但是他的政治态度和东林党人十分接近。东林人士提倡“政事归于六部，公论付之言官”，反对“矿税”，提倡惠商恤民，呼吁减赋税、垦荒田、修水利，反对科场舞弊，提醒加强辽东军事力量，这些主张都是汤显祖所拥护和提倡的。东林党

的领袖顾宪成、高攀龙等和汤显祖都有不浅的交情。东林党的干将李三才、邹元标等更是汤显祖终生的挚友。

作为一名清正的官员，汤显祖对明王朝的内政外交多有批评意见。作为一位对史学研究造诣很深的学者，汤显祖对嘉靖以来的政治人物有着浓厚的研究兴趣。作为一位负有社会责任感的剧作家，汤显祖喜欢把他对晚明社会矛盾的种种感触直接或曲折地写进他的剧作中。比如，《牡丹亭》里的皇帝派一个专门为皇家搜罗珠宝的使臣苗舜宾主持科举考试，是对科场弊端的讽刺。派一个老迈的文官杜宝去前线抵御南侵的金兵，最终以金钱贿赂取得息兵，是对明朝边事的批评。在《冥判》一出对地狱的描绘，也包含了对现实政治腐败的批判。

同时代的批评家已经正确地指出汤显祖传奇“语动刺骨”（王骥德《曲律》）。臧懋循说“临川传奇好为伤世之语，亦如今士子作举业往往入时事”^④。潘之恒看《牡丹亭》演出，“既感杜、柳之情深，复服汤公为良史”^⑤。

三、汤显祖“言情”的艺术主张

汤显祖不仅是和晚明政坛有关系的人物，而且在晚明思想界也有卓越的建树。

明中叶以来，中国城市商品经济逐渐活跃，资本主义生产关系的萌芽开始出现，江南、东南沿海和内地的一些商品集散地形成了巨大的商业都市。都市里商贾云集，豪富聚居。商品流通带来的实际利益破坏着人们对封建道德的传统信念。社会生产力的发展，财富积累的增加，商品经济的繁荣，加上统治机构的涣散，封建法制的废弛，带来了社会风貌的改变。政治的腐败也导致了儒教的溃防。纲常名教的权威低落了，僵化的封建堤防出现了一些裂缝，自由思想抬头，古老的中国涌动起通

向近代的启蒙思潮。人的主体意识开始觉醒，美的意识也开始觉醒。士大夫阶层中一种自由思想的空气开始冲破传统礼教的禁锢。作为官方哲学程朱理学的反对派，常常表现为对儒家经典和程朱理学的不尊重。嘉靖以后思想界出现了非圣无法、倒反千古而大胆怀疑的空气。一些先进的思想家要求从传统的社会理性中解放出来，一些思想活跃的艺术家人也要要求摆脱清规戒律而独抒性灵。当时中国士人的这种心理取向，在正统派看来即所谓“异端”。耐人寻味的是，开启“异端”的最重要的思想家恰恰是一代大儒王守仁。

王守仁化禅学于儒学，宣扬人人具有天赋的“良知”。他反对盲目崇拜偶像，鄙视烦琐哲学。他说“天理”不在经典和宋儒的传注里，而在人心里。声称“满街都是圣人”，因为人人心中具足“天理”，只需要发明本心，唤起“良知”，即可成为圣人。他主张用自己的“头脑”“灵明”去审视一切，包括圣贤和经典。在长期为主流意识程朱理学所禁锢的时代，王守仁心学产生了思想解放的启蒙作用，是中国士人保持生命价值的一剂精神良药。王守仁心学鲜活的魅力在中晚明的思想界形成了声势浩大的学术潮流。到了嘉靖后期，王学迅猛扩张，王守仁的“门徒遍天下”，分化成不同派系。

王守仁的后学王畿、王艮等发展了“心学”而创立“泰州学”，进一步把王守仁的“致良知”理论推向宗法伦理规范的对立面。他们强调人的心灵的自由运动，强调“圣人之道无异于百姓日用”。泰州学的大哲罗汝芳反复论证人人天性中都有天生的“理”在，仁义礼智可以“不学而能”“不虑而得”，只要保持未被污染的“赤子之心”，率性而行就可以了。

“异端”之尤李贽更进一步把“人欲”和“天理”打成一片，他断言“穿衣吃饭即是人伦物理”。李贽宣称不信道，不信仙释，说见道人则恶，见僧人则恶，见道学先生则尤恶。

王守仁心学的传人们，都强调独立的人格，大力张扬个性，提倡做真人。

这种思想的解放，带来了士风的转变。明中叶以后，文士中出现了一种恃才傲物、放诞不羁的倾向。一批“狂士”倒反千古是非，对经典和传统大胆怀疑，突破封建礼法的羁绊率性而行，鼓荡起一股追求个性自由的潮流。在这种潮流中，人们要求摆脱传统礼法的桎梏，大胆地表达真情实感，高扬起“情”的旗帜。甚至连出家人如晚明佛教大师、入世的老和尚真可，也热心地参加“情”与“理”的讨论。

汤显祖是罗汝芳的及门弟子。嘉靖四十一年（1562）和万历十四年（1586），汤显祖曾两度受学于罗汝芳。僧人真可则是汤显祖的导师，也是知心朋友。汤显祖没有见过李贽，但对李贽的著作非常佩服。汤显祖在给友人的信中说：

如明德先生（罗汝芳）者，时在吾心目中矣。见以可上人（释真可）之雄，听以李百泉（李贽）之杰，寻其吐属，如获美剑。（《答管东溟》）

王守仁以来的思想家们对汤显祖是有深刻影响的。汤显祖对道学有着深邃的研究，对《书经》的研究尤其深刻。但是，他以倒反千古的精神，对儒学的传统有重大的突破，最主要的是他在诗坛、文坛和剧坛上高高地举起了“言情”的大旗，这是他对人性理论研究的重大贡献。

在中国哲学史上，如何看待“情”，是有关人性理论的一个重要问题。秦汉以来，以《毛诗序》为代表提倡“发乎情，止乎礼义”，并不否定“情”的价值，而是肯定情是人性的表现。到了唐代，有的哲学家开始把“性”与“情”对立起来，甚至做出“性善情恶”的判断。如中唐大儒韩愈的学生、道学的前驱者李翱把情与性对立，他在《复性书》中说：

人之所以为圣人者，性也；人之所以惑其性者，情也。喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲，七者皆情之所为也。情既昏，性斯匿矣。非性之过也，七者循环而交来，故性不能充也。

又说：

性者，天之命也，圣人得之而不惑者也；情者，性之动也，百姓溺之而不能知其本者也。

他把“七情”说成是败坏人性的根源。

从晚唐五代到宋初，在伦理纲常遭到严重破坏之后建立起来的宋朝，需要恢复并发展封建秩序，以“穷理尽性”为核心的“理学”（道学）应运而生。明中叶以前大约三百年间，程朱理学被视为直承孔孟道统的正宗学说，成了官方的思想教条。理学家把“理”说成是宇宙本体，说成是自然界和人类社会的最高原则。理学家又提出把“天理”和“人欲”对立的命题，扼杀人的个性，扼杀人的正常感情和欲望，于是对“情”的宣传和要求均被视为“异端”。

明中叶以后，随着政治的腐败，理学的危机出现了。人们越来越清楚地看到明朝建立以来社会上很多弊端都与理学相关。人们对道学产生怀疑，“异端”大放异彩。先秦哲人所提出的“利”“欲”“情”等，被压抑了千百年重新被推出。一些有民主倾向的哲人，明确地给“人欲”“人情”以合法的地位。李贽的“异端”言论已经让世人称奇，李贽之后，“情”“欲”之说更加活跃。如颜元《存人编》就把“人情”“人欲”提到与“性”等同，与“理”并列的地位上。他说：

岂人为万物之灵，而独无情乎？故男女者，人之大欲也，亦人

之真情至性也。

就是在这种思想解放的潮流中，汤显祖在其为人、为学、为文的实践中，认真地思考着情与理的关系，他也和真可和尚认真地探讨过这个问题。经过痛苦的思索，在泰州学“率性而行”的思想支配下，终于认定了“情”的崇高地位，发表了一系列尊情的高论。

就像王守仁说人生来就有良知一样，汤显祖说“人生而有情”。说“情”是与生俱来的，是自然而合理的存在。他说“情”是文学艺术的原动力，也是文学艺术感染力的源泉。汤显祖论诗，说“世总为情，情生诗歌而行于神。天下之声音笑貌，大小生死，不出乎是。因以愴荡人意，欢乐舞蹈”^⑥。认定诗歌、音乐、舞蹈都是“情”的产物。至于戏曲，更是情的产物。他说，由于“情”的鼓动，人“思欢怒愁，感于幽微，流乎啸歌，形诸动摇。或一往而尽，或积日而不能自休”（《宜黄县戏神清源师庙记》），于是就产生了以载歌载舞为特征的戏曲活动。当与朋友言及“玉茗堂四梦”的成因时，汤显祖简洁地说“因情成梦，因梦成戏”^⑦。

汤显祖说戏曲一道和乐舞一样，也是情的产物。和乐舞不同的是，戏曲的表现能力更广大、更神奇。它可以在小小的舞台上，通过有限的几个角色的活动，“生天生地，生鬼生神。极人物之万途，攒古今之千变”，使人“恍然如见千秋之人，发梦中之事”（《宜黄县戏神清源师庙记》）。就是说，戏无论长短，都有神奇的表现力，能够创造出丰富多彩的艺术世界。既能表现天地宇宙、人生百态，也能创造出虚幻的鬼神精灵。在剧场里，通过角色的合乎法度的精彩表演，人们能看到活生生的古今人物，体验到梦中发生的事情。

汤显祖论戏，“生天生地，生鬼生神”之说，使人联想到王守仁的“良知”说。王守仁说：

良知是造化的精灵。这些精灵，生天生地，成鬼成帝，皆从此出，真是与物无对。人若复得他完完全全，无少亏欠，自不觉手舞足蹈，不知天地间更有何乐可代。^⑧

在汤显祖笔下，“情”就是那个能“生天生地，成鬼成帝”的“造化的精灵”，“情”就等于“良知”。

汤显祖说，“情”才是天地万物的根本，是艺术创作的动力和生命。戏曲是情的产物，所以才有神奇的创造功能和奇妙的感人力量。汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》说戏曲可以“使天下之人无故而喜，无故而悲。或语或嘿，或鼓或疲。或端冕而听，或侧弁而哈。或窥观而笑，或市涌而排。乃至贵倨弛傲，贫啬争施。瞽者欲玩，聋者欲听，哑者欲叹，跛者欲起。无情者可使有情，无声者可使有声。寂可使喧，喧可使寂。饥可使饱，醉可使醒。行可以留，卧可以兴。鄙者欲艳，顽者欲灵”。这就是王守仁所说的“自不觉手舞足蹈，不知天地间更有何乐可代”。人在戏场里的感受和表现，也都是不虑而知，不学而能，一切都是自然自足。

他说人们进入剧场，会不自觉地进入忘乎所以的艺术审美境界，是因为表演者和欣赏者都是有情人，戏剧可以激发情的共鸣。

汤显祖说，正是因为戏曲能打动人的情感，所以它可以发挥积极的教化功能，产生积极的社会效果：

可以合君臣之节，可以浹父子之恩，可以增长幼之睦，可以动夫妇之欢，可以发宾友之仪，可以释怨毒之结，可以已愁愤之疾，可以浑庸鄙之好。（《宜黄县戏神清源师庙记》）

就是说戏曲可以确立君臣之间的正当关系，可以使父子之间恩爱融洽，可以使长幼之间更加和睦，可以激发夫妇之间的情爱，可以建立宾

朋之间的文明友好关系，可以消除彼此之间的仇恨和矛盾，可以医治心理精神的疾病，可以淡化不正当的庸俗嗜好。

戏曲的社会功能被汤显祖渲染到无以复加的程度。在汤显祖看来，人情和名教是可以相融合的，可以“以人情之大窦，为名教之至乐”。惟其如此，汤显祖弃官归里后才用几乎所有的精力从事戏曲的创作。

汤显祖“玉茗堂四梦”中，《牡丹亭》是其言情理论最集中最成功的体现者。

汤显祖认为“性无善无恶，情有之”^⑨。当情之善者达到极致，即所谓“情之至”者，就可以进入超越生死的不朽境界。在汤显祖的心目中，杜丽娘对理想爱情出生入死的不懈追求，当然是情之善者。他说《牡丹亭》的主人公杜丽娘，因情而梦，因梦而病，死后三年，又迎来了复活，就是因为她有一片至情。汤显祖在《牡丹亭》的《题词》里说道：“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。”汤显祖感叹：“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？”汤显祖认为人世间的事是无穷无尽的，若是一根筋地“以理相格”，就不是“通人”。像杜丽娘死后三年还能复活这样的事，若以常理来考察，其结论肯定是“必无”。若以情来推断，则是可以成立的，甚至可以说是“必有”。对怀着至情的杜丽娘来说，坟墓只不过是她生命历程中的一个暂停的旅舍。汤显祖所宣扬的这种情的永恒的逻辑，理学家和佛学家都是不能懂得的，也是不能承认的。

《牡丹亭》是当之无愧的言情的杰作。汤显祖言情的理论和实践，对当时和后世影响巨大。

潘之恒说：

此一窠也，义仍开之，而天下始有以无情死者矣。^⑩

就是说人情之大窠被汤显祖打开，天下就有因无情而死者。或者说无情的人连活着做人的资格都没有了。

汤显祖举起了“情”的旗帜，响应者形成潮流。一时间，思想活跃的文人都以“情痴”而自我标榜。冯梦龙甚至要创立一种宗教，就叫“情教”。

明末的戏曲作家吴炳，是汤显祖言情理论的追随者和模仿者。他在《画中人》传奇的《示幻》一出，说真情可以超乎生死，他借剧中人之口说：

天下人只有一个情字。情若果真，离者可以复合，死者可以再生。

他在《情邮》传奇首出《约言》中说：

生死流迁人似驿，几多驻足时光？黄河日夜水汤汤。愁随刀放下，恼共发除将。只有情丝抽不尽，些儿露出疏狂。

说明生死流迁就像人生路途的驿站，只有“情”是超越时间空间的，不朽的，无尽的。

明代孟称舜宣布自己的《贞文记》就是“言情之书”。

直到清朝康熙年间，洪昇的《长生殿》传奇被人称作是一部“闹热的牡丹亭”。洪昇在论说此剧的主旨时，大唱真情的赞歌，他说：

今古情场，问谁个真心到底？但果有精诚不散，终成连理。万里何愁南共北，两心那论生和死！笑人间儿女怅缘悭，无情

耳。感金石，回天地，昭白日，垂青史。看臣忠子孝，总由情至。先圣不曾删《郑》《卫》，吾侪取义翻宫徵。借太真外传谱新词，情而已。（《长生殿·传概》）

《红楼梦》的作者专门写了第二十三回《西厢记妙词通戏语 牡丹亭艳曲警芳心》，描写林黛玉听唱《牡丹亭》大受感动，表示了对这部传奇的充分而正确的理解。

汤显祖言情理论之影响，确实至为深远。

四、《牡丹亭》人物群像

论及《牡丹亭》的人物故事，汤显祖说：“传杜太守事者，仿佛晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事。”（见附录一）说类似剧中主人公杜丽娘死而复生的故事，在古代文献中也曾出现过。事实上《牡丹亭》题材的直接来源，应该是明嘉靖以来流行的话本小说《杜丽娘慕色还魂》（见附录二）。这篇小说的基本情节甚至若干字句，都被汤显祖接收下来。不过，汤显祖对小说的人物和故事做了许多重大的改造和扩充。汤显祖以五十五出的巨大篇幅，尽情地描绘了众多鲜活的艺术形象，构筑了绚丽多彩的人物画廊。

女主人公杜丽娘是汤显祖着墨最用心的人物。出生于宦宦之家的杜丽娘，自幼受到父母的深切关爱。父母对丽娘的爱，体现在对她的精心教育和管束，使她的视听言动的每一个细节都不违反闺范。杜丽娘在裙子上绣上了成对的花鸟，都引起母亲的警惕，“怪他裙衩上，花鸟绣双双”。杜丽娘十六岁了，还没有出过闺房，连衙门里有个后花园都不知道。

像当时富贵人家的闺阁女子一样，父亲让丽娘读书识字。男、女《四书》都已读过，还要进一步提高她的文化修养，为的是“他日嫁一书生，

不枉了谈吐相称”，“他日到人家，知书知礼，父母光辉”。于是，决定给丽娘开设闺塾。聘请的塾师是一个六十岁的腐儒陈最良。选定的教材是《诗经》。《诗经》的第一首是《关雎》。陈先生只会依注解书，按宋儒的解释说是歌颂“后妃之德”，宣传“思无邪”。可是聪慧的杜丽娘并不按封建道德教条去思考，她感性地悟出这是一首热烈的恋歌。封建的说教无法禁锢少女的天性，一首《关雎》恰恰成了对杜丽娘青春意识的启蒙，唤醒了她埋藏在心底的自然的欲念。结果是在丫鬟春香的怂恿下，杜丽娘人生第一次走进花园，感受到人间真正的春天。

进得花园，乍见满园春色，杜丽娘不由得赞叹：“不到园林，怎知春色如许！”然而她看到姹紫嫣红的烂漫春景，却无人欣赏料理，竟然都付与断井颓垣，以至“画廊金粉半零星”，她立即联想到这正如自己青春正盛，却无人关爱，仍在幽闺自怜，一缕惜春怀春的情思油然而生。她感叹“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，埋怨“恁般景致，我老爷和奶奶再不提起”。花园虽观之不足，但还是要回到闺房。杜丽娘的情思由怀春惜春而转入伤春，她独坐思量：“天啊，春色恼人，信有之乎！常观诗词乐府，古之女子，因春感情，遇秋成恨，诚不谬矣。吾今年已二八，未逢折桂之夫；忽慕春情，怎得蟾宫之客？”长叹：“吾生于宦族，长在名门。年已及笄，不得早成佳配，诚为虚度青春，光阴如过隙耳。”表达出对爱情的强烈渴望，和青春易逝、时不我待的怨怅。春情难遣的杜丽娘，因情成梦。现实中的苦闷，在梦中得到了释放。梦中出现的情人，好像在何处曾经见过的。这位书生赠她一枝柳条，请她题诗，抱她到牡丹亭畔、芍药栏边幽欢。杜丽娘心中的追求，在梦中得到实现，少女伤春的惆怅在梦中得到补偿。不料雨香云片才到梦儿边，却被花神惊醒，再加上母亲的呼唤，杜丽娘被惊出一身冷汗。杜丽娘的美梦被剥夺了。精神病学认为梦的剥夺后果是严重的。杜丽娘对梦中之事不能放怀，从此行坐不宁，自觉如有所失。

杜丽娘自感“那梦儿还去不远”，寻思辗转，竟夜无眠。她按捺不住美梦重温的冲动，支开丫头春香，悄向花园寻看，对梦境的追寻就变成了对幸福追求的实际行动。杜丽娘面对园中花草，回想着梦中的美好情景。但梦是不可复制的，她寻来寻去，都不见了。花园杳无人迹，她看到牡丹亭、芍药栏，凄凉冷落，好不伤心！梦境的狂喜和凄冷的现实形成巨大的反差，使杜丽娘的春情在封建礼教的压抑下爆发出一股强大的冲击力。梦中的书生“抓不到魂梦前”，她只能面对一棵梅子磊磊、依依可人的大梅树，倾诉自己的心声：“花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。”她发誓活着不能和这梦中的情人相聚，死后也要埋葬在这梅树下边。“待打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见。”寻梦的结果是，“望眼连天，忽忽地伤心自怜”“情怅然”“泪暗悬”，杜丽娘陷入深度的精神抑郁。

游园之后，杜丽娘寝食悠悠，日渐消瘦。爱情的煎熬将耗尽她的青春，眼看往日的美貌将要逝去，心想“若不趁此时自行描画，流在人间，一旦无常，谁知西蜀杜丽娘有如此之美貌乎”！为了把美好的形象留在人间，她对镜描绘了一幅自画像，并想象梦中的书生，题写了一首诗。遗憾的是她无法将此画此诗寄给情人。杜丽娘的满腹心事无法告白于父母，但她向闺中密友丫鬟春香吐露，有些自豪地说她已经有一个心上人。

杜丽娘怀着爱情的渴望，由春天病到深秋。中秋之夜，风雨潇潇，丽娘病势转沉，自知将不久于人世，沉痛地与母亲诀别。她请求母亲，在她死后把她葬于后园她所心爱的那株梅树下。

和《西厢记》《红楼梦》等作品不同，《牡丹亭》并没有表现封建势力如何破坏一对青年男女的恋爱婚姻。杜丽娘不是死于爱情被破坏，而是死于对理想爱情的徒然渴望。

杜丽娘怀着“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨”的信念撒手人寰。父亲杜宝奉旨往淮扬前线抵御南侵的金兵。

按杜丽娘的遗嘱，把她葬于花园的梅树下，并修造一座梅花庵观，安置丽娘神位，请石道姑和陈最良祭扫看守。

杜丽娘因情而梦，因梦而病，因病而死。她的悲剧是有着深刻的典型意义的。在封建礼教的重压下，青年男女（尤其是青年女子）无法实现理想的婚姻，青春被摧残者大有人在，所以杜丽娘的被毁灭在青年女子中曾引起普遍的情感共鸣。实有其事者如婺江的俞二娘，深受爱情压抑，因阅读《牡丹亭》郁郁而亡。来自梨园传闻者，如杭州女伶商小玲，演唱《牡丹亭·寻梦》，唱到“阴雨梅天，守得个梅根相见”处，气绝于舞台上。这都说明杜丽娘悲剧强大的感染力。

如果《牡丹亭》的故事到此为止，那只能算作一个写实的叙事。《牡丹亭》独特之处，是为至情而死的杜丽娘的生命并未到此结束，而是还要经历一番生死的穿越，走入一段浪漫的历程。

杜丽娘死后，她的鬼魂在地狱监禁了三年，经历了阴曹的审判。胡判官不相信有因梦而亡的事，心生哀怜。经花神说情，看在杜宝的份上从宽处理。又查看婚姻簿，知道杜丽娘与柳梦梅有姻缘之分。于是放杜丽娘出枉死城，并发给一纸“游魂路引”，准她随风飘荡，跟随那梦中人。

广州秀才柳梦梅进京赶考，路过南安，寄宿于梅花观中。在花园太湖石下拾得杜丽娘的画像，觉得画中美女似曾相识。杜丽娘的游魂来到昔日的后花园，听到有男子深情的呼唤，而此人正是当年梦中相会的那位书生。杜丽娘大胆地和柳梦梅结合了，开始了一段自由而美好的人鬼之恋。日子一久，事情被石道姑发觉。杜丽娘不得不说出真情，柳梦梅也不再顾忌人鬼的界限。按照杜丽娘的指点，柳梦梅冒着掘墓开棺的死罪，打开了杜丽娘的坟墓。奇迹出现，死后三年的杜丽娘真的还魂复活了！

杜丽娘回到人间，却要面对现实社会的严峻考验。没有“父母之命，媒妁之言”的婚姻，是得不到社会承认的，是非法的。杜柳连夜逃走。到了临安，柳梦梅参加了会试。因宋金战事吃紧，发榜推迟。杜丽娘让

柳梦梅先到淮扬前线，以画像为凭拜见岳父母。柳梦梅兴致勃勃地来到杜宝大帐，却被当作盗墓贼吊打，因为陈最良早已将杜丽娘坟墓被盗掘的事报告杜宝。人赃俱在，柳梦梅无法为自己辩解。幸好柳梦梅已中了状元，事情闹到金銮殿上。

经过严格的人鬼测试，证明杜丽娘确实是人，不是鬼。但是思想僵化的杜宝绝对不能接受女儿“无媒而嫁”的婚姻。此时，经过生死考验的杜丽娘已经变得很勇敢了。她面对皇帝“自媒自婚”的指责，勇敢地声称“保亲的是母丧门”，“送亲的是女夜叉”！皇帝也只好做个人情：“朕细听杜丽娘所奏，重生无疑。就着黄门官押送午门外，父子夫妻相认，归第成亲。”杜宝虽然老大不高兴，但也莫可奈何。

杜丽娘出生入死的奋斗，一片至情终于争取到理想的婚姻。这种结局，在当时的社会中对青年男女是有很大鼓舞作用的。《牡丹亭》建构的爱情世界，对他们充满了吸引力。杜丽娘的心理剖诉触动他们的心灵。杜丽娘还魂的故事是奇特的。像杜宝那样按常理推论，死后三年的女子复活是绝对不可能的事。但是按汤显祖的“情至”理论来考察，则是完全可能的。杜丽娘是汤显祖所倡导的“情”的化身。

完满爱情的实现是需要男女双方的共同努力。杜丽娘的“另一半”也是一个钟情不二的情痴。广州书生柳梦梅，情思昏昏中做下一梦。梦到一园，梅花树下，立着个美人，不长不短，如送如迎，说道：“柳生，柳生，遇俺方有姻缘之分，发迹之期。”因此便改名梦梅，春卿为字。三年后，为了实现婚姻和功名的梦想，柳梦梅奔赴临安参加会试。暮冬时节，柳生过梅岭感风寒，卧病梅花观中。得陈最良调理病愈，春怀郁闷，到花园散步。在湖山石畔，拾得一个檀香匣，内有杜丽娘的画像。他先以为是观音喜相，捧到书馆顶礼供养。后发现不是观音，可能是嫦娥。再细看也不是嫦娥，而是一幅女子行乐图。令他吃惊的是画中人似曾相识，画上的题诗“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”，更让他倍感奇怪，觉得柳和梅都与自己有些瓜葛。既然如情人相逢，就和诗一首：“丹青妙处却天然，不是天仙即地仙。欲傍蟾宫人近远，恰些春在柳梅边。”自此将画像早晚玩之，拜之，叫之，赞之，一心要将画中人唤下来。

柳梦梅痴情的呼唤果然把意中人唤来。杜丽娘的鬼魂随风飘游至后花园，听见东房之内一个书生高声低叫：“俺的姐姐，俺的美人。”声音哀楚，十分感动。杜丽娘悄然入室，只见高挂自己的小像，画上有和诗，作者名字是“柳梦梅”，正合“梅边柳边”之意。她认定这苦苦呼唤的青年男子，就是自己苦苦思念而为之殒命的梦中人，因而告过胡判官，趁良宵完其前梦。

杜丽娘飘然而至，柳梦梅喜出望外。这是他的至情呼唤的结果，是他三年前那场春梦的应验，所以杜柳二人是自然的结合。不过人鬼之恋终非长久之计，杜柳的幽媾还是被石道姑识破。杜丽娘决定：“前日为柳郎而死，今日为柳郎而生。夫妇分缘，去来明白。”不再人鬼混缠下去，决定将实情相告。她又怕吓坏柳梦梅，待柳梦梅发誓“做夫妻。生同室，死同穴”之后，她才费尽心思一层一层地把来历说破。柳梦梅得知杜丽娘是鬼，当然有些怕，但痴情的他爽快地认定：“你是俺妻，俺也不害怕了。”他依照杜丽娘的丁宁，立即到梅树下掘开杜丽娘的坟墓。他并不考虑由此可能引起的严重后果，支持他行动的正是不计生死的至情。

还魂之后的杜丽娘将息数日，稍觉精神旺相。柳梦梅要求成婚，杜丽娘却强调：“前夕鬼也，今日人也。鬼可虚情，人须实礼。”而且搬出古书之必待“父母之命，媒妁之言”作舆论与法律的根据。表面看来这是回到现实世界的女子，向封建礼教的退却。其实，这并非杜丽娘的真实想法。她早已体验过享受“实情”的愉悦，早已感受过遵循“虚礼”的痛苦。从入梦，到回生，她和柳生的一切接触早已不待“父母之命，媒妁之言”。杜丽娘的话只是回到现实中的女子不能没有的顾虑和担忧。

但柳梦梅已经开坟，一系列严重后果即将到来。不得已，杜柳匆匆举行简单的婚礼。杜柳死里逃生情似海，夤夜雇船往临安而去。

柳梦梅的运气太好。尽管他参加会试已经迟到，但是仍然被告“遗才”，直接参加策论答辩。因“和战守”的高论得到考官的赏识，居然中了状元。不过因为金兵南下，淮扬战事吃紧，考试发榜推迟。杜丽娘要他到淮扬去打听父母的情况，拜见尚未见面的岳父。

柳梦梅冒着一路烽火和川资匮乏赶到淮扬，杜宝已经奉调镇守淮安。柳梦梅再赶到淮安，战事已经结束。柳梦梅信心满满地准备参加杜宝的太平宴，连贺诗都想好了，但是却被当作盗墓贼拘捕。柳梦梅为保护自由婚姻的成果，和岳父展开几番意志与智慧的较量。

开始柳梦梅是处于下风的。杜宝认为人赃俱获，吊打柳梦梅，不容分说，就要判柳梦梅斩刑，柳梦梅坚决不服。危急时刻柳梦梅中状元的登科录传来，和老丈人的关系立即发生了变化。柳梦梅得到与杜宝同时面见皇帝的机会，由被动转入主动。他声称要揭发杜宝不光彩的妥协求和，还要告发杜宝的三大罪——一罪太守纵女游春；二罪女死不奔丧，私建庵观；三罪嫌贫逐婿，吊打钦赐状元。杜宝无言以对，柳梦梅实际已占了上风。到金殿测试认定杜丽娘确是活人，柳梦梅就十分从容了。在解答不待“父母之命，媒妁之言”的质疑时，杜丽娘挺身而出，声称“保亲的是母丧门”，“送亲的是女夜叉”，杜宝已失败了。此时，柳梦梅反而只拜丈母娘而不认老丈人了，他获得完全的胜利。

柳梦梅是痴情、至诚，有才气、有智慧、有血气、有胆量的男子汉，不愧为杜丽娘的理想配偶，因此才会有两地同梦。

剧中的杜宝是一个内涵丰富的形象。他是一位清正的官吏，奉公守法，惠政爱民，深受士农工商的爱戴。他以国事为己任，奉旨到前线御敌，勇于担当，并能用计怀柔敌寇，解决边患。他是真正的道学夫子，严格地以礼法自律。他对独生女儿杜丽娘疼爱有加，不仅严格地要求她

谨遵闺训，而且提高她的文学修养。正是这样一位正人君子，却使女儿的精神遭受了难忍的束缚，陷入了极度的苦闷，以至于抑郁而亡。女儿因至情而复活，他却“恒以理相格”，决不承认这一奇迹。待到多种验试证实女儿确实复活，他仍不肯相信。他更不接受女儿无媒而嫁的事实婚姻，也不接受破格的另类女婿柳梦梅。即使皇上颁旨“父子夫妻相认，归第成亲”，他依然以“门当户对”为条件，命杜丽娘离异了柳梦梅。这位思想僵化的严父形象是很有典型意义的。

陈最良是一个喜剧角色。在话本小说《杜丽娘慕色还魂》里并没有这个人物，他是汤显祖的创造。陈最良参加了十五次乡试，到六十岁都没中举，只能靠教蒙馆为生。这个腐儒只会照本宣科，依注解书。他讲《诗经·关雎》，受尽小丫鬟春香的揶揄，不料却成了杜丽娘青春意识的启蒙。杜丽娘死后，他负责看守杜丽娘的坟墓。他救助患病的柳梦梅，留其寄宿梅花观。发现杜丽娘坟墓被掘，他立即奔告杜宝，无意中被叛贼李全俘虏，他充当了通信的使者。李全归顺，陈最良因功做了黄门官。他接着又担当柳梦梅、杜丽娘、杜夫人、杜宝的联络人。陈最良是《牡丹亭》的重要配角，有这一个人物，剧情得以顺利推进。

胡判官的出现也是汤显祖的创造。《冥判》一出所描绘的阴曹地府，和人间的衙门一般无二。胡判官和人间的官吏一样，也爱女色，也受贿赂，也“开后门”。因为杜宝是淮扬总制，杜丽娘是大官家的千金小姐，相貌漂亮，就格外开恩。他无法想象杜丽娘花园游赏会“一梦而亡”。不过和杜宝相比，胡判官倒是略通人情，他放杜丽娘的鬼魂出枉死城，随风游戏，跟寻柳梦梅，而且发给一纸“游魂路引”，让她通行无阻。值得注意的是，汤显祖强调胡判官是代理阎王施政，权管十地狱印信。这是汤显祖对晚明各级衙门缺少首长的半瘫痪状态的批判。

《牡丹亭》里还有一个人物苗舜宾，也是汤显祖的独创。此人本是钦差识宝使臣，专门给皇家搜求和鉴定珠宝。皇上却命苗舜宾担任科举会试

的主考官，为天下收罗人才。他承认“俺的眼睛，原是猫儿睛，和碧绿琉璃水晶无二。因此一见真宝，眼睛火出。说起文字，俺眼里从来没有”。让这些角色主持考试，是汤显祖对明代科举弊政的讽刺。因为柳梦梅曾经到苗舜宾官衙打秋风，算是旧相识，所以他特许已经迟到误场的柳梦梅以告“遗才”的特例参加考试，给柳梦梅中状元增添了喜剧色彩。

《牡丹亭》描写的鲜活生动的人物群像，构成了一幅绚丽的传奇画卷。

五、《牡丹亭》的文词格律

《牡丹亭》的文词优美典雅一向被人称道，是这部传奇备受欢迎的原因之一。

《牡丹亭》笔法细腻精妙，几乎做到字斟句酌。清人杨恩寿《词余丛话》卷二，说了这样一件事：湖南有个举人程雨苍喜欢“抠字眼儿”。他说《牡丹亭》最著名的《惊梦》一出，疏忽悖理之处很多，他逐句指斥。比如：“沉鱼落雁鸟惊喧，羞花闭月花愁颤”，程雨苍认为“鱼雁”下单提“鸟”字，“花月”下单提“花”字，是“语落边际”。“闲凝眄，生生燕语明如翦，听啖莺歌溜的圆”，以下两句主“听”“说”，与“闲凝眄”三字不连贯。

程雨苍所说的“语落边际”的意思是，汤显祖文句的前面讲到了事物的数个方面，而后边却只涉及其中的一部分，上下文不一致。他读《牡丹亭》也真够细致。

复旦大学赵景深先生读到这段文字，不以为然。他分析说：

我个人却以为程雨苍实是短视者流，汤显祖的词句并没有错。“沉鱼落雁鸟惊喧”，是因为鱼已经沉下去，当然只看见雁，所以下三字便只说鸟而不说鱼了。“羞花闭月花愁颤”，月既为云所遮，当

然也看不见了，所以下三字便只说花而不说月了。这怎么能说“语落边际”呢？

至于“闲凝眄”，固然是写“看”，但是人看的同时，也是可以“听”的，所以写燕语莺歌也无不妥。《牡丹亭》可供挑剔的文词委实不多。^⑪

汤显祖的朋友王骥德是著名的戏曲理论家和戏曲作家，提倡戏曲的文词要追求“本色”，就是要通俗生动，雅俗共赏。他说：

作剧戏，亦须令老妪解得，方入众耳，此即本色之说也。^⑫

在他心目中，能做到这一点的只有汤显祖。他说：

于本色一家，亦惟是奉常（汤显祖）一人，其才情在浅深、浓淡、雅俗之间，为独得三昧。^⑬

例如，《牡丹亭·惊梦》之【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！

读此曲，使人们仿佛听到杜丽娘深深的叹息。她感叹满园春色竟无人珍惜，惋惜眼看青春易逝，却无力自主。汤显祖的锦心绣口绝妙好词，再加上昆曲成功的谱曲传唱，这支【皂罗袍】就成了脍炙人口的曲牌。以至于曹雪芹在《红楼梦》中写下了第二十三回《西厢记妙词通戏语 牡丹

亭艳曲警芳心》，其中有一段美妙的文字：

这里林黛玉见宝玉去了，听见众姊妹也不在房中，自己闷闷的。正欲回房，刚走到梨香院墙角外，只听见墙内笛韵悠扬，歌声婉转。黛玉便知是那十二个女孩子演习戏文。虽未留心去听，偶然两句吹到耳朵内，明明白白，一字不落，道：“原来是姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。”黛玉听了，倒也十分感慨缠绵，便止步侧耳细听，又唱到是：“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院。”听了这两句，不觉点头自叹，心下自思：“原来戏上也有好文章。可惜世人只知看戏，未必能领略其中的趣味。”想毕，又后悔不该胡想，耽误了听曲子。再听时，恰唱到：“只为你如花美眷，似水流年。”黛玉听了这两句，不觉心动神摇。又听道“你在幽闺自怜”等句，越发如醉如痴，站立不住，便一蹲身坐在一块山子石上，细嚼“如花美眷，似水流年”八个字的滋味。忽又想起前日见古人诗中有“水流花谢两无情”之句，再词中又有“流水落花春去也，天上人间”之句，又兼方才所见《西厢记》中“花落水流红，闲愁万种”之句，都一时想起来，凑聚在一处。仔细忖度，不觉心痛神驰，眼中落泪。

足见《牡丹亭》曲词的艺术感染力。

就文词而言，王骥德称赞汤显祖剧作的文词能做到在“深浅、浓淡、雅俗之间”，但是王骥德又说：

《还魂》妙处，种种奇丽动人，然无奈腐木败草，时时缠绕笔端。^⑭

说的是汤显祖写《牡丹亭》也难以摆脱当时文人剧作的通病，仍有

不够本色的地方。

清代的大戏曲家李渔，主张戏曲剧本“贵显浅”“忌填塞”，他说：“传奇不比文章，文章做与读书人看，故不怪其深；戏文做与读书人与不读书人同看，又与不读书之妇人小儿同看，故贵浅不贵深。”（《闲情偶寄》）从这个角度看，他认为汤显祖在曲辞的通俗方面做得还不够。他说：“凡读传奇而有令人费解，或初阅不见其佳，深思而后得其意之所在者，便非绝妙好词。”他举例批评说：

《惊梦》首句云：“袅晴丝，吹来闲庭院，摇漾春如线。”以游丝一缕，逗起情丝，发端一语，即费如许深心，可谓惨淡经营矣。然听歌《牡丹亭》者，百人之中有一二人解出此意否？若谓制曲初心并不在此，不过因所见以起兴，则瞥见游丝，不妨直说，何须曲而又曲，由晴丝而说及春，由春与晴丝而悟其如线也？若云作此原有深心，则恐索解人不易得矣。索解人既不易得，又何必奏之歌筵，俾雅人俗子同闻而共见乎？^⑤

这种批评虽然有些苛刻，但《牡丹亭》曲辞和念白中确实有一些费解之处，或者“初阅不见其佳，深思而后得其意之所在者”。普通的观众或读者，未必能有林黛玉那样的领悟能力和联想能力。诚如林黛玉所感叹的“可惜世人只知看戏，未必能领略其中的趣味”。因此需要注释，否则读者案头阅读和剧场观剧都是困难的。

明代的人文人写剧本，大多喜欢使用典故，堆垛华丽的辞藻，这是不符合戏曲艺术的规律的。汤显祖的剧作比众人高出一筹，因为他懂得戏曲的诀窍与奥妙，所以很注意提炼剧作的曲词与念白，努力地使之通俗生动。汤显祖读书很多，学殖丰厚，才思敏捷，顺手就会扭合一些历史人物和典故。他还能灵便地集合古人的诗句，组合成新的诗章，作成入

物的宾白和下场诗。但是这种学问和戏曲的“本色”之间，还是有些距离的。

戏曲剧本的唱词写作非常重要，规矩也多。明清传奇的唱词是曲牌体的。每一个曲牌都有严格的格律需要遵守，否则会給乐师订谱造成一定的困难。在如何看待曲牌的文词和格律的关系的问题上，汤显祖有自己的主张。他填写曲牌，最重视的是唱词的“意趣神色”。他说：

凡文以意趣神色为主。四者到时，或有丽词俊音可用，尔时能一一顾九宫四声否？如必按字摸声，即有窒滞迸拽之苦，恐不能成句矣。^{①⑥}

就是说提笔填词时，一旦捕捉到“丽词俊音”，就不必绝对地去考虑“九宫四声”了，否则就写不出好句子，当然也唱不出好句子。所以，《牡丹亭》初问世，一些曲律的行家就发现它有不合格律之处。有人说汤显祖不顾格律，“直是横行”。有人动手改窜《牡丹亭》中不合格律的字句。其实，汤显祖并不是置曲牌格律于不顾，他还是尽量遵守格律的。汤显祖的时代，还没有一部必须遵照的权威性的曲牌格律样本书籍。剧作家填写曲牌，都是参照《琵琶记》《幽闺记》等宋元南戏的经典作品，“暗中索路”般地比照模仿。汤显祖模仿得还算比较认真，并非“直是横行”。清初曲律大家钮少雅有《格正牡丹亭》二卷。《牡丹亭》全书有四百余曲牌，经钮氏订正的只有五十余曲，不过八分之一。随着戏曲音乐的精进，到了清乾隆年间，《牡丹亭》的“不合律”已不成问题。昆曲音乐家叶堂《纳书楹曲谱》为《牡丹亭》谱写了全部的曲子。叶堂对汤显祖剧作之“不合常格处”，有很通达的认识，他说：“知音者即以为临川之韵可，以为临川之格也可。”只要会“宛转就之”，便没有不通之处。他认为汤显祖剧作之不谐宫律，恰恰是乐师发挥其创造才能的大好机会^{①⑦}。

此后，对汤显祖剧作“不谐音律”的议论便逐渐失去了实际意义。

六、《牡丹亭》的声腔和改本

汤显祖写成的《牡丹亭》，和其他传奇一样是一个文学剧本。任何一种戏曲声腔演唱它，都必须有一个声腔订谱的工作。

《牡丹亭》成书后，在玉茗堂中最早演唱此剧的应该是海盐腔，因为汤显祖身边有以罗章二为首的一批演唱海盐腔的宜黄戏子——宜伶。《牡丹亭》写成后，应该是首先由宜伶谱成海盐腔而奏之于场上。明代万历年间，昆曲突飞猛进而成为最时尚的戏曲声腔，因而《牡丹亭》也是昆曲艺人争相搬演的热门新戏。正是由于昆曲的搬演，《牡丹亭》大约三分之一的折子才能一直保留在舞台上。

《牡丹亭》问世后不久，为了“便吴歌”“便俗唱”（便于昆曲演唱，适合场上演出），有人就开始改窜《牡丹亭》。有人改动唱词的字句，有人甚至删并它的场次，调整它的结构，于是就出现了沈璟的改本、臧晋叔的改本、冯梦龙的改本、徐日曦的改本等，此外还有艺人使用的多种演出本。清乾隆年间实行全国规模的剧目大审查，《牡丹亭》有描述宋金战争的敏感章节，以及一些“违碍字句”，不得不做抽撤删改，所以又有抽去《虏谍》和删改《围释》的冰丝馆进呈本等。因此，《牡丹亭》流传的版本很多，有三十多种。

《牡丹亭》的规模很大，共五十五出。严格意义上的“一字不遗”的全本演出是很困难的。其中有些场次如《怅眺》《劝农》《慈戒》《虏谍》《诘病》《道觐》《缮备》《词药》《淮警》《如杭》《仆侦》《移镇》《御淮》《急难》《淮泊》《榜下》《闻喜》等十七出，大都是过场戏，无关杜柳爱情的“主脑”。《道觐》等出，更语涉恶谑，不适合做公众场合的演出。所以明清以来无论是供场上使用的戏曲选本，抑或供文人案头阅读的戏曲

选本，大都不收录。当今昆曲的演出，实际上也是根据《牡丹亭》的节选本。白先勇主持的苏州昆剧院青春版《牡丹亭》根据原作删减调整为三卷二十九出，是中国大陆规模最大的演出本。本书对《牡丹亭》全剧五十五出全部解读，不做删减，目的是使读者完整地认识《牡丹亭》的丰富蕴含和汤显祖命笔的多方意趣。

七、《牡丹亭》成书的年代

有关《牡丹亭》的创作年代，学术界的认识并不一致。

黄芝冈先生在其《汤显祖编年评传》中说，万历二十二年（1594），汤显祖在遂昌县令任上“已经着手写作了《南柯记》《还魂记》等”。万历二十五年（1597），“汤之《还魂记》在本年脱稿，于明年秋天付刻”^⑧。

徐朔方先生《汤显祖评传》根据《牡丹亭题词》作者自署“万历戊戌年秋”，和《牡丹亭》首出《标目》的【蝶恋花】曲意等论证，认为“戊戌是万历二十六年（1598），汤显祖在遂昌弃官回家的三五个月内完成这一杰作”^⑨。

《牡丹亭》最后完成于戊戌年秋是没有问题的。一个天才的剧作家用三五个月写成一部传奇，也是有可能的。但是，汤显祖究竟是在何时开始动手撰写《牡丹亭》的呢？实在是无解的。

一部传奇杰作的成功，通常不是一蹴而就。《牡丹亭》的构思和酝酿，恐怕早在汤显祖贬谪岭南之路上已经开始了。

万历十九年（1591）汤显祖因上《论辅臣科臣疏》而被贬为广东徐闻典史。从老家江西临川出发，过大庾岭的梅关而南下。岭北的南安，岭南的南雄，都是必须停留住宿之地。喜欢读“神经怪牒”的汤显祖，落脚在南雄的驿馆里不可能不想到话本《杜丽娘慕色还魂》，这篇流行的通俗小说正是《牡丹亭》的直接题材来源。汤显祖在量移遂昌北归

的路上，仍然要经过南雄和南安，还会再次启动杜丽娘故事的联想。

汤显祖曾绕道游历罗浮山。罗浮山的梅花自宋代以来就很有名。苏轼曾有诗发挥柳宗元《龙城录》所载“赵师雄憩梅花下”的典故，描述赵师雄游罗浮，在梅树下遇见美人的故事。汤显祖初到罗浮山，也曾想做一个梅花美人之梦。《牡丹亭》的柳梦梅自报家门：“小生姓柳，名梦梅，表字春卿……每日情思昏昏，忽然半月之前，做下一梦。梦到一园，梅花树下，立着个美人，不长不短，如送如迎。说道：‘柳生，柳生，遇俺方有姻缘之分，发迹之期。’因此改名梦梅，春卿为字。”恰好印证了汤显祖罗浮山的梦想。《牡丹亭》中多处提及梅花，还特地说到“罗浮梦边”，更证实此剧的写作与汤显祖罗浮之游的关系。

汤显祖到徐闻，路过香山嶼（即澳门），初次见到胡贾（外国商人）、番回、通事（翻译）、番鬼、番僧和外国教堂，留下了深刻的印象，所以《牡丹亭》里专门写了光怪陆离的《谒遇》一出。不仅如此，在《牡丹亭》的《索元》一出里，把柳梦梅也当成了歌在王大姐家的一个“番鬼”。

《牡丹亭》特地把柳梦梅说成是唐朝柳宗元的后裔，把柳梦梅的朋友韩子才说成是唐朝韩愈的后代。韩愈和柳宗元都有贬谪岭南的经历。汤显祖路过广州，游览韩愈的遗迹时，自然触动了自己的谪臣情结，所以才对柳梦梅身世的这种着意改动。

凡此种种，使我们有理由推断《牡丹亭》的酝酿始于汤显祖贬谪岭南的旅途中。

八、其他

《牡丹亭》的版本多而且杂。徐朔方、杨笑梅以明怀德堂本为底本、参校其他多种版本完成的《牡丹亭》校注本，自1963年由人民文学出版社出版以来，已多次重印，是流传最广的一种校注本。

20世纪90年代以来，有多种《牡丹亭》的评注本问世。如黄竹三《牡丹亭》评注本，吴凤雏《牡丹亭》评注本，邹自振、董瑞兰《牡丹亭》评注本，赵山林《牡丹亭》选评本，周锡山《〈牡丹亭〉注释汇评》等，诸家评注各有精彩。周锡山《〈牡丹亭〉注释汇评》为本书的选材提供了极大的方便。

本书以徐朔方、杨笑梅《牡丹亭》校注本为底本，注释部分参考当今诸家的成果，择善而从，有极少量的增补和修正。为阅读方便，给每出戏文加一短评，并选加若干眉批。《牡丹亭》全剧五十五出，篇幅长短不一。本书对各出的点评自然也有详略。对舞台上流行的著名的折子如《惊梦》《寻梦》等，所加的点评用了较多的笔墨。

从明万历到清光绪，《牡丹亭》有十余种刊本载有眉批、总评，如明刊朱墨套印本《牡丹亭》（简称“朱墨本”）、明刊《清晖阁批点玉茗堂还魂记》（简称“清晖阁本”）、明刊《柳浪馆批评玉茗堂还魂记》（简称“柳浪馆本”）、明刊独深居本《还魂记》（简称“独深居本”）、清康熙刊本《吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记》（简称“三妇本”）、清同治刊本《吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记》（简称“同治版三妇本”）等，记录着当时的文化人阅读的心得。《吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记》是清初著名的戏曲评论家吴人（1647年生，卒年不详。原名仪一，字舒凫，号吴山）的未婚妻陈同、妻子谈则和续娶的钱宜相继共同完成的。在明清时代刊行的《牡丹亭》批评本中，该本三位女性评论者的批语最为丰富和精彩，所以本书所选取的明清刊本的批语以“三妇本”为最多。

当今各家的评注本对《牡丹亭》多所发明，本书亦择取其少量的珠玉妙句，置于书眉，以供读者阅读之参考。

①（明）张居正：《张太岳集》卷二六《答应天巡抚宋阳山论均粮足民》，上海古籍出版社1984年版，第316页。

- ② (明)张四维:《条麓堂集》卷二五《特进光禄大夫柱国少师兼太子太师吏部尚书建极殿大学士赠太师谥文贞存斋徐公神道碑》,《续修四库全书》第1351册,上海古籍出版社2002年版,第676页。
- ③ 徐朔方笺校:《汤显祖全集》诗文卷二八《张洪阳相公七十寿序》,北京古籍出版社1999年版,第1056页。
- ④ (明)臧懋循改评《玉茗堂四种传奇》之《还魂记·冥判》批语。
- ⑤ (明)潘之恒:《情痴》,汪效倚辑注:《潘之恒曲话》,中国戏剧出版社1988年版,第72页。
- ⑥ 徐朔方笺校:《汤显祖全集》诗文卷三一《耳伯麻姑游诗序》,北京古籍出版社1999年版,第1110页。
- ⑦ 徐朔方笺校:《汤显祖全集》诗文卷四七《复甘义麓》,北京古籍出版社1999年版,第1464页。
- ⑧ (明)王阳明:《王阳明全集》卷三《传习录下》,上海古籍出版社1992年版,第104页。
- ⑨ 徐朔方笺校:《汤显祖全集》诗文卷四七《复甘义麓》,北京古籍出版社1999年版,第1464页。
- ⑩ (明)潘之恒:《堦情》,汪效倚辑注:《潘之恒曲话》,中国戏剧出版社1988年版,第70页。
- ⑪ 赵景深:《唱曲偶记》,见《赵景深文存》上册,上海古籍出版社2016年版,第544页。
- ⑫ (明)王骥德著,陈多、叶长海注译:《王骥德曲律》,湖南人民出版社1983年版,第200页。
- ⑬ (明)王骥德著,陈多、叶长海注译:《王骥德曲律》,湖南人民出版社1983年版,第243页。
- ⑭ (明)王骥德著,陈多、叶长海注译:《王骥德曲律》,湖南人民出版社1983年版,第225页。
- ⑮ 江巨荣、卢寿荣校注:《闲情偶寄·词采第二》,上海古籍出版社2000年版,第34页。
- ⑯ 徐朔方笺校:《汤显祖全集》诗文卷四四《答吕姜山》,北京古籍出版社1999年版,第1302页。
- ⑰ 叶堂:《纳书楹四梦全谱·反例》,蔡毅编著:《中国古典戏曲序跋汇编》,齐鲁书社1989年版,第158页。
- ⑱ 黄芝冈:《汤显祖编年评传》,文化艺术出版社2014年版,第131、148页。
- ⑲ 徐朔方:《汤显祖评传》,南京大学出版社1993年版,第116页。

国家图书馆

牡丹亭

题 词

天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎^[1]？梦其人即病，病即弥连^[2]，至手画形容^[3]，传于世而后死。死三年矣，复能溟莫中求得其所梦者而生^[4]。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^[5]，待挂冠而为密者^[6]，皆形骸之论也^[7]。

传杜太守事者，仿佛晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事^[8]。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^[9]。

嗟夫！人世之事，非人世所可尽。自非通人^[10]，恒以理相格耳^[11]。第云理之所必无^[12]，安知情之所必有邪！

万历戊戌秋清远道人题^[13]

[注释]

[1] 宁：难道。 [2] 弥连：病重垂死，亦作“弥留”。 [3] 手画形容：亲手描绘自己的形象。形容，容貌，肖像。 [4] 溟莫：幽深黑暗，此指冥间，阴曹地府。 [5] 荐枕：席子枕头，代指男女同床。 [6] 挂冠而为密者：辞官之后才有寂静安定。挂冠，辞官。 [7] 形骸之论：表面的、肤浅的言论。形骸，人的形体躯壳。 [8] 晋武都守李仲文、广州守冯孝将儿女事：晋陶潜《搜神后记》卷四载晋朝武都太守李仲文之女死后，与张子长梦中幽会。女子本来快要复活，尸已生肉。但张子长迫不及待打开棺木，则不能还魂了。广州守冯孝将儿女事亦见《搜神后记》卷四，说东晋时广州太守冯孝将儿子名马子，梦见一女子说：“我是北海太守徐元方的女儿，不幸被鬼枉杀。按生录应该活到八十岁。现在允许我还魂，应该做你的妻子。”马子掘坟开棺，见女子已复活，乃抱回调养，结为夫妻。 [9] 汉睢阳王收拷谈生：汉朝谈生夜半读书，有一女子来和他结为夫妻。女子说：“我和别人不同，不能拿灯火照我。三年后，你才可以照我。”儿子两岁时，谈生熬不住了，偷偷拿灯火照看，发现女子下半身为枯骨。女子真相暴露，与谈生诀别。为了使儿子不受穷，赠谈生一件珠袍。谈生把珠袍拿到市上卖，被睢阳王买去。睢阳王认定是女儿殉葬之物，

拷问谈生。谈生以实相告，王认谈生为婿。事见晋干宝《搜神记》卷十六。 [10] 自非通人：假若不是学识渊博通达之人。自，假若。 [11] 恒以理相格：总是按常理来推究。格，推究。 [12] 第云：只说。第，只。 [13] 万历戊戌：万历二十六年（1598）。清远道人：汤显祖的别号。

[点评]

《牡丹亭》的《题词》是汤显祖发表自己的哲学见解和艺术主张的重要论文。这篇《题词》回答了一个重要问题，就是杜丽娘还魂的奇迹何以能够成立。

汤显祖是尊情论者。他说人生而有情，当人情发挥到极致，成为“情之至者”，则可以超乎生死，具有不朽的意义。他举出《搜神记》和《续搜神记》里的三个著名的人鬼相恋、死而复生的典故，证明杜丽娘梦中之情和死而还魂故事的可信性。杜丽娘是一个“情至”的形象，《牡丹亭》是有着哲理内涵的艺术品。

汤显祖提出了极富于哲理意味的一个命题——“第云理之所必无，安知情之所必有邪”，他说假若只会按常理来推究杜丽娘故事的真实性，那就只能发表不通情理的皮相之见了。

第一出 标 目

吴凤雏：汤翁一生，无不为一“情”字诉求。（《牡丹亭》评注）

李渔：开场数语，谓之“家门”。虽云为字不多，然非结构已完，胸有成竹者，不能措手。（《闲情偶寄·格局第六》）

【蝶恋花】（末上）^[1]忙处抛人闲处住^[2]，百计思量，没个为欢处。白日消磨肠断句，世间只有情难诉^[3]。玉茗堂前朝复暮^[4]，红烛迎人^[5]，俊得江山助^[6]。但是相思莫相负^[7]，牡丹亭上三生路^[8]。
〔汉宫春〕杜宝黄堂^[9]，生丽娘小姐，爱踏春阳^[10]。感梦书生折柳，竟为情伤。写真留记^[11]，葬梅花道院凄凉。三年上，有梦梅柳子，于此赴高唐^[12]。果尔回生定配，赴临安取试，寇起淮扬。正把杜公围困，小姐惊惶。教柳郎行探，反遭疑激恼平章^[13]。风流况^[14]，施行正苦^[15]，报中状元郎。
杜丽娘梦写丹青记^[16]。

陈教授说下梨花枪^[17]。

柳秀才偷载回生女。

杜平章刁打状元郎。

[注释]

[1] 末：戏曲角色行当，多扮演年龄较大的男性角色。明清戏班里，以副末为领班，正戏开始前由副末开场。此处的“末”，即副末。 [2] 忙处抛人闲处住：万历戊戌年（1598）汤显祖从遂昌知县任上弃官归里。忙处，繁剧的官场。闲处，闲散的地方。 [3] 世间只有情难诉：人世间只有“情”是最难诉说的。 [4] 玉茗堂：汤显祖为自己临川的住所取的堂号。玉茗，白色的山茶花。 [5] 红烛迎人：典出唐韩翃《赠李翼》：“楼前红烛夜迎人。”此处说夜以继日地挑灯写作。 [6] 俊得江山助：文章之秀美是由于得到江山相助。刘勰《文心雕龙·物色》：“然屈平所以能洞鉴风骚之情者，抑亦江山之助乎？” [7] 但是：只要。 [8] 牡丹亭上三生路：杜丽娘在牡丹亭因梦成病，因病而死，死而复生，并与柳梦梅结再世姻缘的故事。传说唐代李源和僧人圆观有深交，圆观临死前和李源相约十二年后在杭州天竺寺外再相见。后来，李源如约前往，看见一牧童唱《竹枝词》：“三生石上旧精魂……”这牧童就是圆观的再世后身。事见《太平广记》卷三八七《圆观》。杭州灵隐寺有三生石。 [9] 黄堂：太守府衙的正厅，指称太守。 [10] 踏春阳：春日踏青。 [11] 写真：画像。 [12] 赴高唐：男女幽会。传说楚怀王游高唐，梦见与美女幽会。临别时，美女说她在巫山之南，“旦为朝云，暮为行雨。朝朝暮暮，阳台之下”。事见宋玉《高唐赋·序》。于是高唐、云雨、巫山、阳台、楚台等被用来指男女幽会。 [13] 平章：官名，“平

章军国重事”或“同平章军国事”的简称，宋制相当于丞相之职。剧中的杜宝后来升官为“同平章军国大事”。[14]风流况：风流事。[15]施行：用刑。行，朱墨本作“刑”。[16]丹青：原指画中所用的颜色，一般作“画”和“绘画”解。[17]陈教授说下梨花枪：指剧中陈最良受杜宝指派去招降李全，先说服其妻子。陈教授，明代府学教官称“教授”，此处是对老秀才的尊称。梨花枪，指李全妻，因她善使梨花枪，故称。《宋史·李全传》载，李全妻曾对其部下说：“二十年梨花枪，天下无敌手。”

[点评]

标目——传奇剧本正戏之前的一出开场戏。通常由戏班的领班（副末）出场，唱两支词牌。第一支表达剧作者写作时的情怀、创作缘起、艺术主张等；第二支概述剧情大意，也称“家门大意”。

【蝶恋花】生动而深刻地表现了汤显祖在玉茗堂中撰写《牡丹亭》时的复杂心境。汤显祖一生始终在“忙人”与“闲人”之间徘徊彷徨，心情是烦恼的。弃官归里，是他对朝政深度失望之后的一种无奈的人生选择。回到玉茗堂的汤显祖，亦未能增添几许快乐。他说“百计思量，没个为欢处”。使他烦恼的原因很多：一是几个年幼的小儿女的先后夭折，一是家境的速贫，更重要的是他内心深处“情”与“理”的冲突和折磨。作为虔诚的佛教徒，汤显祖想承认大千世界的一切，包括“情”在内，都是虚幻不实的，这就是“理之所必无”，否则就是“妄见”。但是作为一个艺术家，他始终不能与“情”作完全切割。汤显祖坚信“性无善无恶，情有之”（《复甘

义麓》), 认为情之善者是不可以否定的, 他甚至认为善的“至情”具有超越生死的不朽意义。“理无”与“情有”的矛盾折磨着汤显祖, 使他陷入深深的痛苦之中, 所以发出“世间只有情难诉”的感叹。他夜以继日地撰写杜丽娘穿越“三生”的至情至爱的故事, 这个故事投射出的悲剧意味则化作激动人心的“肠断句”。娄江俞二娘读《牡丹亭》愤愤而死, 杭州商小玲演《寻梦》气绝于舞台上, 都可作证。汤显祖曾感叹读《牡丹亭》“人知其乐, 不知其悲”(《答李乃始》)。这只曲子充分表露了他在玉茗堂中落笔作剧时的万千感慨。

第二出 言 怀

【真珠帘】(生上)^[1] 河东旧族^[2]、柳氏名门最。论
星宿^[3]，连张带鬼。几叶到寒儒^[4]，受雨打风吹。
漫说书中能富贵^[5]，颜如玉，和黄金那里。贫薄
把人灰，且养就这浩然之气^[6]。〔鹧鸪天〕^[7] “刮
尽鲸鳌背上霜^[8]，寒儒偏喜住炎方^[9]。凭依造化三分
福^[10]，绍接诗书一脉香^[11]。能凿壁^[12]，会悬梁^[13]，
偷天妙手绣文章^[14]。必须砍得蟾宫桂^[15]，始信人间
玉斧长。”小生姓柳，名梦梅，表字春卿。原系唐朝柳
州司马柳宗元之后^[16]，留家岭南。父亲朝散之职^[17]，
母亲县君之封^[18]。(叹介)所恨俺自小孤单，生事微
渺^[19]。喜的是今日成人长大，二十过头，志慧聪明，

三场得手^[20]。只恨未遭时势^[21]，不免饥寒。赖有始祖柳州公，带下郭橐驼^[22]，柳州衙舍，栽接花果。橐驼遗下一个驼孙，也跟随俺广州种树，相依过活。虽然如此，不是男儿结果之场。每日情思昏昏，忽然半月之前，做下一梦。梦到一园，梅花树下，立着个美人，不长不短，如送如迎。说道：“柳生，柳生，遇俺方有姻缘之分，发迹之期^[23]。”因此改名梦梅，春卿为字。正是：“梦短梦长俱是梦，年来年去是何年！”

【九回肠】〔解三醒〕虽则俺改名换字，俏魂儿未卜先知^[24]？定佳期盼煞蟾宫桂，柳梦梅不卖查梨^[25]。还则怕嫦娥妒色花颓气^[26]，等的俺梅子酸心柳皱眉^[27]，浑如醉。〔三学士〕无萤凿遍了邻家壁^[28]，甚东墙不许人窥^[29]！有一日春光暗度黄金柳，雪意冲开了白玉梅。〔急三枪〕那时节走马在章台内^[30]，丝儿翠、笼定个百花魁^[31]。虽然这般说，有个朋友韩子才，是韩昌黎之后^[32]，寄居赵佗王台^[33]。他虽是香火秀才^[34]，却有些谈吐，不免随喜一会^[35]。

门前梅柳烂春晖^[36]，张窈窕

梦见君王觉后疑^[37]。王昌龄

淡淡数笔述梦，便足与后文丽娘入梦有详略之妙。（三妇本批语）

邹自振、董瑞兰：《牡丹亭》艺术构思的关键在于抓住了杜丽娘和柳梦梅的“同梦”。（《牡丹亭》评注）

黄竹三：既写出柳梦梅欲取功名的志向，又暗寓日后才子佳人得谐秦晋的机缘。（《牡丹亭》评注）

心似百花开未得^[38]，曹松

托身须上万年枝^[39]。韩偓

[注释]

[1] 生：戏曲角色行当，多饰演男主角。此剧生扮柳梦梅。 [2] 河东旧族：柳姓是河东的名门望族，河东郡辖地在今山西境内。唐朝柳宗元是河东（今山西永济）人士。 [3] “论星宿”二句：张、鬼，天上二十八宿中的两个星。古代天文学家以星宿与地域相对应，河东属张、鬼二宿的分野。 [4] 几叶：几代。 [5] “漫说书中能富贵”以下三句：古语有云：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”漫说，枉说，说什么。 [6] 且养就这浩然之气：《孟子·公孙丑上》：“我善养吾浩然之气。”表现儒者对修养的自豪与自信。浩然之气，刚直博大之气。 [7] 鹧鸪天：这首词是本出生（柳梦梅）的定场诗。定场诗可以用前人的诗或词，也可以由作者自撰。 [8] 刮尽鲸鳌背上霜：科举时代，俗以中状元为占鳌头。此句说虽然刻苦力学，仍未取得功名。此时的柳梦梅虽然乡试中举，但是还没有状元及第，就好像只刮得鲸鳌背上的一些霜屑，而未能独占鳌头。 [9] 炎方：南方。 [10] 造化：上天，造物主。 [11] 绍接：继承。 [12] 凿壁：汉代匡衡家贫苦学，晚上没有灯烛，在墙壁上凿一个洞，让邻居家的灯光从洞中投射过来，偷光以读书。事见《西京杂记》卷二。 [13] 悬梁：汉代孙敬悬梁苦读的故事。孙敬从早到晚读书，怕因疲劳睡着，就用绳子系住头髻，挂在屋梁上，一瞌睡就会被拉醒。事见《楚国先贤传》。 [14] 偷天妙手：极言文才之高。陆游《文章》：“文章本天成，妙手偶得之。” [15] 必须砍得蟾宫桂：一定要取得功名。蟾宫，月宫。传说月宫有蟾蜍，有桂树，“蟾宫折桂”比

喻科举及第。 [16] 唐朝柳州司马柳宗元：柳宗元（773—819），唐朝文学家、政治家。曾被贬永州司马，后迁柳州刺史。此处把永州司马与柳州刺史相混。 [17] 朝散：朝散大夫。 [18] 县君：唐代五品官的妻子或母亲所受的封号。 [19] 生事微渺：生活困难。生事，谋生手段，生活。 [20] 三场得手：科举考试顺利。科举时代，童生经考试合格，进入府、州、县学为生员的，称秀才。生员乡试合格，成举人。举人参加会试、廷试，成进士。乡试、会试全程分三场，一场考三天。此处指乡试顺利考取了举人。 [21] 未遭时势：尚未遇到做官的机会。 [22] 郭橐（tuó）驼：柳宗元《种树郭橐驼传》的主人公。姓郭，驼背。但传中并没说他是柳的仆人。 [23] 发迹：飞黄腾达，做官。 [24] 俏魂儿：梦中的美女。 [25] 卖查梨：说大话。元杂剧《百花亭》中有个小贩叫卖查梨，吹得天花乱坠。 [26] 嫦娥妒色花颓气：嫦娥妒忌花的美色，使她凋零。花，指梦中的美人。颓气，倒运。 [27] 梅子酸心柳皱眉：形容柳梦梅等待与美人再相见时的难受心情。梅、柳，嵌用剧中人的姓名，追求别样趣味。 [28] 无萤凿遍了邻家壁：用晋朝车胤囊萤和汉朝匡衡凿壁的典故。晋朝车胤好学不倦，家贫不常有灯油，夏天用练囊装数十只萤火虫，照明读书。事见《晋书》本传。 [29] 甚东墙不许人窥：还有什么美女不可以追求？东墙，由上句“邻家壁”引起。《孟子·告子下》：“逾东家墙而搂其处子。”宋玉《登徒子好色赋》：“天下之佳人……莫若臣东家之子……此女登墙窥臣三年。”《孤本元明杂剧》有《东墙记》，也写男女恋爱故事。 [30] 章台：秦汉时代的一座宫殿。用来指京城内最繁华的地方。走马章台，就是游街夸官。 [31] 丝儿翠、笼定个百花魁：接受官宦人家的丝鞭，和他家的小姐结亲。接受女家的丝鞭，是古代订婚的一种仪式。 [32] 韩昌黎：唐朝文学家韩愈。自称系出昌黎韩氏，后人因称“昌黎先生”。 [33] 赵

佗王台：即越王台。在广州越秀山上，相传为赵佗所建。赵佗，西汉时在岭南建南越国，称南越王。 [34] 香火秀才：即奉祀生。韩子才是圣贤韩愈之后裔，可以不经考试而赐予秀才功名，管理先祖祠庙的香火祭祀。 [35] 随喜：佛家语。原意是见人做善事而生欢喜心，后衍为游览寺院。 [36] 门前梅柳烂春晖：出自唐张窈窕《春思二首》其一。见《全唐诗》卷八〇二。除第一出《标目》外，各出之四句韵语是下场诗，全采用唐人诗句，词语或与原作稍有出入。 [37] 梦见君王觉后疑：出自唐王昌龄《长信秋词五首》其四。见《全唐诗》卷一四三。 [38] 心似百花开未得：出自唐曹松《南海旅次》。见《全唐诗》卷七一七。 [39] 托身须上万年枝：出自唐韩偓《鹊》。见《全唐诗》卷六八一。

[点评]

《言怀》是《牡丹亭》正戏的开始。按南戏和明清传奇的惯例，正戏首出，通常是生扮男主人公出场，唱引子，念定场诗，介绍身世，叙说满腔心事，引出故事。

《牡丹亭》故事的直接来源是话本小说《杜丽娘慕色还魂》。汤显祖有自己深思熟虑的创造和发展。如《言怀》一出，他对柳梦梅的籍贯、生平和名字的来历，都做了重大的改动。

小说交代柳梦梅是“因母梦见食梅而有孕，故此为名”。在此出柳梦梅自我介绍则是因为梦到一花园，在一株梅树下站着一个美人，告诉柳生将来遇到她，才有姻缘之分，发迹之期，因此改名梦梅，春卿为字。柳生改名换字一事非比寻常，他日后的遭遇处处与此梦相照应。梦中美人使柳生心驰神往，也使他对蟾宫折桂信心满满，

故此下定决心离开广州北上。

小说中的柳梦梅是“四川成都府人”，并未交代其祖先为谁。汤显祖则有意识地改其籍贯为河东，说他是柳宗元的后人。不仅如此，还说柳生在广州有一位朋友韩子才，是韩愈的后裔。汤显祖如此设计，是他谪臣情结的顽强表达。在中国文学史上，唐朝的韩愈和柳宗元齐名，并称“韩柳”，韩柳都是因批评朝政而被贬岭南。汤显祖也是因上《论辅臣科臣疏》而被贬广东徐闻县典史。类似的遭遇，今古同怀，使汤显祖产生如此奇妙的联想，同时也增添趣味性。

第三出 训 女

以名儒自命，
便见一生古执。（三
妇本批语）

【满庭芳】（外扮杜太守上）^[1]西蜀名儒，南安太守^[2]，几番廊庙江湖^[3]。紫袍金带^[4]，功业未全无。华发不堪回首^[5]。意抽簪万里桥西^[6]，还只怕君恩未许^[7]，五马欲踟蹰。“一生名宦守南安，莫作寻常太守看。到来只饮官中水^[8]，归去惟看屋外山。”自家南安太守杜宝，表字子充，乃唐朝杜子美之后^[9]。流落巴蜀，年过五旬。想廿岁登科^[10]，三年出守，清名惠政，播在人间。内有夫人甄氏，乃魏朝甄皇后嫡派^[11]。此家峨眉山，见世出贤德。夫人单生小女，才貌端妍，唤名丽娘，未议婚配。看起自来淑女，无不知书。今日政有余闲，不免请出夫人，商议此事。正是：

“中郎学富单传女^[12]，伯道官贫更少儿^[13]。”

【绕地游】(老旦上)^[14]甄妃洛浦，嫡派来西蜀，封大郡南安杜母^[15]。(见介)(外)“老拜名邦无甚德，(老旦)妾沾封诰有何功^[16]！(外)春来闺阁闲多少？(老旦)也长向花阴课女工^[17]。”(外)女工一事，想女儿精巧过人。看来古今贤淑，多晓诗书。他日嫁一书生，不枉了谈吐相称。你意下如何？(老旦)但凭尊意。

【前腔】^[18](贴持酒台，随旦上)^[19]娇莺欲语，眼见春如许。寸草心^[20]，怎报的春光一二！(见介)爹娘万福^[21]。(外)孩儿，后面捧着酒肴，是何主意？(旦跪介)今日春光明媚，爹娘宽坐后堂，女孩儿敢进三爵之觞^[22]，少效千春之祝。(外笑介)生受你^[23]。

【玉山颓】(旦进酒介)爹娘万福，女孩儿无限欢娱。坐黄堂百岁春光，进美酒一家天禄^[24]。祝萱花椿树^[25]，虽则是子生迟暮，守得见这蟠桃熟^[26]。(合)且提壶，花间竹下长引着凤凰雏^[27]。(外)春香，酌小姐一杯。

【前腔】吾家杜甫，为飘零老愧妻孥^[28]。(泪介)夫人，我比子美公公更可怜也。他还有念老夫诗句男儿^[29]，俺则有学母氏画眉娇女^[30]。(老旦)相公休焦，

陈继儒：老不晓事。(明刻本《玉茗堂丹青记》批语)

夫人答语甚缓，直写出阿母娇惜女儿，又欲其知书，又怜其读书，许多委曲心事。(三妇本批语)

子生迟暮，在丽娘言下，欲慰其父，然却提起一段伤心矣。(三妇本批语)

倘然招得好女婿，与儿子一般。(外笑介)可一般呢!(老旦)“做门楣”古语^[31]，为甚的这叨叨絮絮，才到中年路。(合前)^[32](外)女孩儿，把台盏收去。(旦下介)(外)叫春香。俺问你小姐终日绣房，有何生活^[33]?(贴)绣房中则是绣。(外)绣的许多?(贴)绣了打绵^[34]。(外)甚么绵?(贴)睡眠。(外)好哩，好哩。夫人，你才说“长向花阴课女工”，却纵容女孩儿闲眠，是何家教?叫女孩儿。(旦上)爹爹有何分付?(外)适问春香，你白日眠睡，是何道理?假如刺绣余闲，有架上图书，可以寓目^[35]。他日到人家，知书知礼，父母光辉。这都是你娘亲失教也。

【玉抱肚】宦囊清苦，也不曾诗书误儒。你好些时做客为儿^[36]，有一日把家当户^[37]。是为爹的疏散不儿拘，道的个为娘是女模^[38]。

【前腔】(老旦)眼前儿女，俺为娘心苏体劬^[39]。娇养他掌上明珠，出落的人中美玉^[40]。儿呵，爹三分说话你自心模^[41]，难道八字梳头做目呼^[42]。

【前腔】(旦)黄堂父母，倚娇痴惯习如愚。刚打的秋千画图^[43]，闲榻着鸳鸯绣谱^[44]。从今后茶余饭饱破工夫，玉镜台前插架书。(老旦)虽然如此，

爹娘分说，意在专责夫人。(三妇本批语)

要个女先生讲解才好。(外)不能够。

【前腔】后堂公所^[45]，请先生则是黉门腐儒^[46]。

(老旦)女儿呵，怎念遍的孔子诗书，但略识周公礼数^[47]。(合)不枉了银娘玉姐只做个纺砖儿^[48]，谢女班姬女校书。(外)请先生不难，则要好生管待。

【尾声】说与你夫人爱女休禽犊^[49]，馆明师茶饭须清楚^[50]。你看俺治国齐家、也则是数卷书。

往年何事乞西宾^[51]？柳宗元

主领春风只在君^[52]。王建

伯道暮年无嗣子^[53]，苗发

女中谁是卫夫人^[54]？刘禹锡

[注释]

[1] 外：戏曲角色行当，传奇之外扮演老年男性。此出扮杜宝。 [2] 南安：地名，属江西省，治所在大余。宋代设南安军，明代设府。 [3] 几番廊庙江湖：几次出仕又退隐。廊庙，指在朝中做官。江湖，指在野，不做官。 [4] 紫袍金带：贵官的服装，指身居高位。 [5] 华发：花白头发，指老年。 [6] 意抽簪万里桥西：想回故乡归隐。做官的人以簪子束发戴冠。抽簪，即不再束发戴冠，引申作归隐。万里桥，在四川成都，桥西有杜甫草堂。杜宝说自己是杜甫后人，所以以万里桥西代指故乡。 [7] “还只怕君恩未许”二句：还怕皇帝不批准辞职，所以去留未定。五马，太守的代称，太守出行以五匹马驾车。杜宝是南安太守，所以以

陈继儒：就是腐儒，亦要费心提防，笑笑。(明刻本《玉茗堂丹青记》批语)

书难遍读，礼只略识，夫人终是娇惜女儿。(三妇本批语)

“五马”代指。 [8] 到来只饮官中水：形容为官清廉。典出《晋书·邓攸传》，邓攸做吴郡太守，不受俸禄，自己运米到任，只饮用当地的水而已。 [9] 杜子美：唐朝大诗人杜甫，字子美。安史之乱时，杜甫流浪中曾卜居成都。杜宝自谓杜甫之后，所以下文说“流落巴蜀”。 [10] 登科：考中进士。 [11] 甄皇后：魏文帝曹丕的皇后甄氏。后文说的“甄妃洛浦”，是把曹植《洛神赋》中的洛神宓妃和甄皇后混为一人了。 [12] 中郎学富单传女：中郎，指蔡邕，东汉末著名的学者，学富五车，曾任左中郎将。蔡邕只有一女蔡琰，字文姬，能继承父亲的学问。 [13] 伯道官贫更少儿：邓攸，字伯道，晋朝人。邓攸做河东太守时，遭石勒之乱，为保全侄儿，把自己的儿子丢弃，从此邓攸无儿。剧中杜宝只有独生女儿丽娘，所以发这两句感慨。 [14] 老旦：戏曲角色行当，扮演老年女性。此处为杜母甄氏。 [15] 封大郡南安杜母：杜宝之妻、丽娘之母甄氏被封为南安郡夫人。郡夫人是宋代朝廷命妇的一个等级。 [16] 封诰：五品以上命妇所受的诰命（封号）叫封诰。杜宝为太守，是五品以上大员，所以其妻可受封诰。 [17] 女工：即女红，指女子从事的刺绣、缝纫、纺织等。 [18] 前腔：戏曲术语。南曲某曲牌连用两次以上，从第二支起曲牌名不再重出，省称“前腔”。 [19] 贴：贴旦，戏曲角色行当，一般扮女配角。此剧扮丫鬟春香。旦：戏曲角色行当，扮女主角。此剧扮杜丽娘。 [20] “寸草心”二句：比喻父母的恩情很深，儿女报答不了，就像小草报答不了春光化育之恩。语本唐孟郊《游子吟》：“谁言寸草心，报得三春晖。” [21] 万福：古代妇女的一种礼节。敛衽，向人道万福。 [22] 三爵之觴：进三杯酒。爵、觴都是古代的酒器。 [23] 生受：辛苦，麻烦，难为。 [24] 天禄：天赐的福禄。 [25] 萱花椿树：父母。萱花，指代母亲；椿树，指代父亲。 [26] 蟠桃：神话中的仙桃，三千

年结一次果。此处指迟生的儿子是好儿子。 [27] 凤凰雏：喻男孩、女孩。凤凰雄为凤，雌为凰。此处几句祝词意思是说生子虽晚，终必儿女双全。 [28] 为飘零老愧妻孥：杜甫流落四川时，作《自阆州领妻子却赴蜀山行三首》其二有“飘飘愧老妻”句。妻孥，妻子儿女。 [29] 念老夫诗句男儿：语本杜甫诗《遣兴》：“骥子好男儿，前年学语时。问知人客姓，诵得老夫诗。”杜甫小儿子宗武，小名骥子。 [30] 学母氏画眉娇女：语本杜甫诗《北征》：“瘦妻面复光，痴女头自栉。学母无不为，晓妆随手抹。移时施朱铅，狼藉画眉阔。” [31] “做门楣”古语：杨贵妃得唐明皇宠幸，杨氏一家都得到高官厚禄。当时民谣说：“生男勿喜女勿悲，君今看女作门楣。”事见《资治通鉴·唐玄宗天宝五年》。楣，门上的横梁。门楣，门面。做门楣，女儿嫁得好女婿可以替娘家撑门面。 [32] 合前：重复前一曲的末尾数句。此处是前【玉山颓】的末句“且提壶，花间竹下长引着凤凰雏”。 [33] 生活：工作，劳动。 [34] 打绵：纺棉纱。此处是“打眠”的谐音。 [35] 寓目：阅读，欣赏。 [36] 做客为儿：女孩儿迟早要出嫁，在娘家就好像做客一样。典出明吕坤《闺范》卷二：“世俗女子在室，自处以客，而母亦客之。” [37] 把家当户：当家。 [38] 女模：女儿的榜样楷模。 [39] 心苏体劬(qú)：身体劳累心里却高兴。 [40] 出落的：长成了。 [41] 模：揣摩，体会。 [42] 难道八字梳头做目呼：难道小姐连字也不识？八字梳头，一种发型。以女子头上的发型代指小姐。做目呼，把“目”字读成“四”，说人不识字。如明朱有燬《豹子和尚》杂剧第四折：“你骂我目呼，你笑我是蠢物不识字，目呼做四也。” [43] 刚打的秋千画图：刚刚画了秋千图。打，描画。 [44] 榻：拓。照本描摹。 [45] 后堂公所：衙门里的官员住宅。 [46] 黉(hóng)门：官办学堂。 [47] 周公礼数：礼教，礼节。相传西周初年周公姬旦作《周礼》。 [48] “不

枉了”二句：意思是作为官家小姐若只会做女红就太可惜了，应该像谢道韞和班昭那样做个有学问的女才子。银娘玉姐，富贵人家的小姐。纺砖儿，纺纱的工具。谢女，晋代的才女谢道韞，擅长作诗。班姬，东汉才女班昭，曾补写完成班固的史学巨著《汉书》。校书，官名；女校书，此指才女。 [49] 休禽犊：不要溺爱。对子女不要像禽兽爱小鸟小兽那样。 [50] 明师：有学问的明白老师。 [51] 往年何事乞西宾：出自唐柳宗元《重赠二首》其二。见《全唐诗》卷三五二。西宾，也称西席，古代家庭塾师的代称。古时习俗，塾师的座位坐西朝东，以表示尊敬。 [52] 主领春风只在君：出自唐王建《对酒》。见《全唐诗》卷三〇一。春风，比喻教育。 [53] 伯道暮年无嗣子：出自唐苗发《送孙德谕罢官往黔州》。见《全唐诗》卷二九五。 [54] 女中谁是卫夫人：出自唐刘禹锡《酬柳柳州家鸡之赠》之《答前篇》。见《全唐诗》卷三六五。卫夫人，东晋李矩之妻卫铄，著名的书法家。这里泛指有才学的女子。

[点评]

《训女》是杜丽娘参加的一次家庭聚会。

杜丽娘的家庭成员全都到齐了。杜宝夫妇讨论和决定的唯一问题是如何把独生女儿培养成标准的淑女。除了教她女红，还要延请明师教她诗书，为的是他日嫁一书生，与夫君谈吐相称。知书知礼，父母光辉。杜母只要求女儿“略识周公礼数”，杜老先生则更希望独生女儿能成长为谢道韞、班昭、卫夫人那样杰出的才女。

杜宝夫妇人过中年，没有儿子，视独生女儿如掌上明珠，关心她每天的生活细节，但是对女儿内心世界的

隐秘却一无所知。岂不知乖乖女已有青春的萌动，杜老先生架上图书中的《西厢记》《题红记》等早已被她“寓目”了。（见《惊梦》出杜丽娘自述）

此出对杜宝的描写颇为生动细腻。他见女儿懂事地敬酒，高兴得“笑介”。一想到膝下无儿之可怜，不禁“泪介”。再听若有好女婿也和儿子一样，又自解地“笑介”。

杜宝对女儿的要求是严格的。听说丽娘白日眠睡，马上就神经过敏。不仅正色教训丽娘，而且责怪夫人失教。面对这样一个古执的父亲，杜丽娘的隐秘心事当然就不敢吐露了。

按明清传奇的体例，正戏第二出，例由旦扮女主人公出场，唱引子，念定场诗，叙说身世，剖诉心曲。汤显祖却一改常例，让外扮杜宝先出场，叙说家世。女主人公杜丽娘则是被传唤上场的。她一出场，就接受了老父亲的一通训教。

杜氏家庭貌似周到温馨，实则压抑沉闷，生动而自然地展示了杜丽娘特殊的生存环境。

第四出 腐 叹

【双劝酒】（末扮老儒上）灯窗苦吟，寒酸撒吞^[1]。科场苦禁^[2]，蹉跎直恁^[3]！可怜辜负看书心。吼儿病年来进侵^[4]。“咳嗽病多疏酒盏，村童俸薄减厨烟。争知天上无人住^[5]，吊下春愁鹤发仙^[6]。”自家南安府儒学生员陈最良^[7]，表字伯粹。祖父行医。小子自幼习儒。十二岁进学，超增补廪^[8]。观场一十五次^[9]。不幸前任宗师^[10]，考居劣等停廪。兼且两年失馆^[11]，衣食单薄。这些后生都顺口叫我“陈绝粮”^[12]。因我医、卜、地理^[13]，所事皆知^[14]，又改我表字伯粹做“百杂碎”。明年是第六个旬头，也不想甚的了。有个祖父药店，依然开张在此。“儒变医^[15]，菜

王思任：毒。
（清晖阁本批语）

陈继儒：医学是儒学后门，良然良然。（明刻本《玉茗堂丹青记》批语）

药店为还魂汤伏案。（三妇本批语）

变齏”，这都不在话下。昨日听见本府杜太守，有个小姐，要请先生。好些奔竞的钻去。他可为甚的？乡邦好说话^[16]，一也；通关节^[17]，二也；撞太岁^[18]，三也；穿他门子管家^[19]，改窜文卷，四也；别处吹嘘进身^[20]，五也；下头官儿怕他，六也；家里骗人，七也。为此七事，没了头要去^[21]。他们都不知官衙可是好踏的！况且女学生一发难教^[22]，轻不得，重不得。倘然间体面有些不臻^[23]，啼不得，笑不得。似我老人家罢了^[24]。“正是有书遮老眼，不妨无药散闲愁。”（丑扮府学门子上）^[25]“天下秀才穷到底，学中门子老成精。”（见介）陈斋长报喜^[26]。（末）何喜？（丑）杜太爷要请个先生教小姐，掌教老爷开了十数名去都不中^[27]，说要老成的。我去掌教老爷处禀上了你，太爷有请帖在此。（末）“人之患在好为人师”^[28]。（丑）人之饭，有得你吃哩。（末）这等便行。（行介）

【洞仙歌】（末）咱头巾破了修^[29]，靴头绽了兜^[30]。（丑）你坐老斋头，衫襟没了后头。（合）砚水漱净口，去承官饭馊^[31]，剔牙杖敢黄齏臭^[32]。

【前腔】（丑）咱门儿寻事头^[33]，你斋长干罢休？（末）要我谢酬，知那里留不留？（合）不论端阳

闲闲叙说，却都是热中语，引起下段在有意无意之间。（三妇本批语）

“这等便行”四字，绝倒。何其吃饭之心急也！（三妇本批语）

此曲在衣服上细细摹写。盖陈生不能更衣而出，未免顾影自惭，门子随后，因见其襟衫零落也。（三妇本批语）

茅暎：可作老秀才别传。（朱墨本批语）

九^[34]，但逢出府游，则捻着衫儿袖^[35]。（丑）望见府门了。

（丑）世间荣乐本逡巡^[36]，李商隐

（末）谁睬髭须白似银^[37]？曹唐

（丑）风流太守容闲坐^[38]，朱庆余

（合）便有无边求福人^[39]。韩愈

[注释]

[1] 撒吞：装呆。此处有痴心妄想的意思。 [2] 科场苦禁：一直没有得中（举人）。 [3] 蹉跎直恁（nèn）：这样的光阴虚度。蹉跎，虚度时光无所成就。直恁，竟然这样。 [4] 吼儿病：哮喘病。 [5] 争知：怎知。 [6] 鹤发仙：白发仙人，就是老年人，陈最良自喻。 [7] 儒学生员：科举时代，各州府县所设立的学堂叫儒学。儒生经县、府、院（道）考试合格，才得入儒学读书的资格，叫进学。已进学的儒生称生员，也叫秀才。 [8] 超增补廩：州、府、县学生员有定额，额外增补的叫增广生员。由官府供给膳食的生员叫廩生。增广生员在学岁考优等，可补为廩生，就是超增补廩。廩生如果考试劣等，则停供膳食，叫停廩。 [9] 观场：参加考试。此处指乡试。乡试三年一次，陈最良观场十五次，总共四十五年了。 [10] 宗师：秀才由主持一省举业的学政取中，尊称学政为宗师。 [11] 失馆：无人请做塾师。馆，学馆，书塾。 [12] 陈绝粮：陈最良的绰号。孔子周游列国，曾“在陈绝粮”，事见《论语·卫灵公》。 [13] 地理：堪舆，看风水。 [14] 所事：凡事。 [15] “儒变医”二句：用“菜变齏（j）”来比喻“儒变医”，意思是境况越来越坏。旧时儒生地位高于医生。齏，调味用的蒜、

姜、韭等的碎末。 [16] 乡邦：本乡本地。 [17] 通关节：受人贿赂，帮人在官府里活动。 [18] 撞太岁：依托官府，赚人财物。见《通俗编》卷二三。 [19] 穿他门子管家：串通官府的仆役和管家。穿，串通。门子，官府的仆役。 [20] 吹嘘进身：吹嘘自己攀升的经历。 [21] 没了头：拼命，削尖脑袋。 [22] 一发：更加。 [23] 不臻：不周到。 [24] 似我老人家罢了：像我这样的老年人也就不必去竞争那杜府的先生了。 [25] 丑：戏曲角色行当。扮滑稽人物。 [26] 斋长：明代国子监的班长。一般也作对塾师的尊称。 [27] 掌教老爷：府学的教官，即教授。 [28] 人之患在好（hào）为人师：人的毛病在喜欢做别人的老师。语本《孟子·离娄上》。 [29] 头巾：明清时读书人所戴的制式的帽子。 [30] 绽（zhàn）了兜：破了缝补起来。 [31] 饭馊：饭菜变质发酸叫馊。馊，即“馊”。 [32] 剔牙杖敢黄齏臭：意思是到官府吃饭，饭后剔牙，牙签上还怕沾着先前吃咸菜留下的臭味。剔牙杖，牙签。敢，敢怕，害怕。 [33] “咱门儿”二句：我做门子的给你找到了事做，你难道不谢谢我，就这样算了不成？ [34] 端阳九：端阳节和重阳节。 [35] 则捻着衫儿袖：端阳和重阳两个节日，按习俗是要给塾师请酒、送礼的。门子要陈最良分些东西给他。 [36] 世间荣乐本逡巡：出自唐李商隐《春日寄怀》。见《全唐诗》卷五四一。逡巡，来去不定。 [37] 谁睬髭须白似银：出自唐曹唐《羽林贾中丞》。见《全唐诗》卷六四〇。 [38] 风流太守容闲坐：出自唐朱庆余《湖州韩使君置宴》。见《全唐诗》卷五一四。 [39] 便有无边求福人：出自唐韩愈《题木居士二首》其一。见《全唐诗》卷三四三。

[点评]

腐儒陈最良是汤显祖独创的一个角色。《杜丽娘慕色

还魂》话本里本无此人。他是《牡丹亭》的重要配角，出场的戏有十四出之多。

陈最良是滑稽可笑的配角，却是全剧不可缺少的人物。每逢情节发展的紧要关头他就会现身出场，他的出现对杜丽娘和柳梦梅的命运大有关系。

《腐叹》对科举失意的腐儒的可怜相和为谋一教职而心口不一的微妙情态描写极为生动。陈最良的念白，非常符合人物的身份。

陈最良总结做太守家塾师的七件“好处”，直刺作者所处时代的世情俗态，深刻揭露当时的社会弊病和腐败现象。作者对陈最良多所调侃，极富滑稽尴尬趣味。

第五出 延 师

【浣沙溪】（外引贴扮门子，丑扮皂隶上）^[1]山色好，讼庭稀。朝看飞鸟暮飞回。印床花落帘垂地^[2]。“杜母高风不可攀^[3]，甘棠游憩在南安^[4]。虽然为政多阴德^[5]，尚少阶前玉树兰^[6]。”我杜宝出守此间，只有夫人一女。寻个老儒教训他。昨日府学开送一名廪生陈最良。年可六旬，从来饱学。一来可以教授小女，二来可以陪伴老夫。今日放了衙参^[7]，分付安排礼酒，叫门子伺候。（众应介）

【前腔】（末儒巾蓝衫上）^[8]须抖擞，要拳奇^[9]。衣冠欠整老而衰。养浩然分庭还抗礼^[10]。（丑禀介）陈斋长到门。（外）就请衙内相见。（丑唱门介）^[11]南安府

寒酸老景，聊以“分庭抗礼”解嘲。此“养浩然”，是惭愧自释语，与柳生不同。（三妇本批语）

学生员进。(下)(末跪,起揖,又跪介)生员陈最良禀拜。
 (拜介)(末)“讲学开书院,(外)崇儒引席珍^[12]。(末)
 献酬樽俎列^[13], (外)宾主位班陈^[14]。”叫左右,陈斋
 长在此清叙,着门役散回,家丁伺候。(众应下)(净扮
 家童上)(外)久闻先生饱学。敢问尊年有几,祖上可也
 习儒?(末)容禀。

【锁南枝】将耳顺^[15],望古稀,儒冠误人霜鬓丝。
 (外)近来?(末)君子要知医,悬壶旧家世^[16]。(外)
 原来世医。还有他长?(末)凡杂作,可试为;但诸
 家^[17],略通的。(外)这等一发有用。

【前腔】闻名久,识面初,果然大邦生大儒。(末)
 不敢。(外)有女颇知书,先生长训诂^[18]。(末)当
 得^[19]。则怕做不得小姐之师。(外)那女学士,你做
 的班大姑^[20]。今日选良辰,叫他拜师傅。(外)院子,
 敲云板^[21],请小姐出来。

【前腔】(旦引贴上)添眉翠^[22],摇佩珠,绣屏中生
 成士女图^[23]。莲步鲤庭趋^[24],儒门旧家数^[25]。
 (贴)先生来了怎好?(旦)那少不得去。丫头,那贤
 达女,都是些古镜模^[26]。你便略知书,也做好奴仆。
 (净报介)小姐到。(见介)(外)我儿过来。“玉不琢^[27],

知医,为后来
 诊脉作地。(三妇
 本批语)

不成器；人不学，不知道。”今日吉辰，来拜了先生。

(内鼓吹介)(旦拜)学生自愧蒲柳之姿^[28]，敢烦桃李之教^[29]。(末)愚老恭承捧珠之爱^[30]，谬加琢玉之功^[31]。

(外)春香丫头，向陈师父叩头。着他伴读。(贴叩头介)

(末)敢问小姐所读何书？(外)男、女《四书》^[32]，他都成诵了。则看些经旨罢。《易经》以道阴阳，义理深奥；《书》以道政事^[33]，与妇女没相干；《春秋》《礼记》，又是孤经^[34]；则《诗经》开首便是后妃之德^[35]，四个字儿顺口，且是学生家传^[36]，习《诗》罢。其余书史尽有，则可惜他是个女儿。

【前腔】我年将半^[37]，性喜书，牙签插架三万余^[38]。(叹介)我伯道恐无儿^[39]，中郎有谁付？先生，他要看的书尽看。有不臻的所在，打丫头。(贴)哎哟！(外)冠儿下^[40]，他做个女秘书。小梅香^[41]，要防护。(末)谨领。(外)春香伴小姐进衙，我陪先生酒去。(旦拜介)“酒是先生饌^[42]，女为君子儒^[43]。”(下)
(外)请先生后花园饮酒。

(外)门馆无私白日闲^[44]，薛能

(末)百年粗粝腐儒餐^[45]。杜甫

(外)左家弄玉惟娇女^[46]，柳宗元

暮然感怀，只作淡语叹惜，惟恐伤女情也。(三妇本批语)

反照后文春香引逗游园。(三妇本批语)

好个女为君子儒，巧绝妙绝。(柳浪馆本批语)

(合)花里寻师到杏坛^[47]。钱起

[注释]

[1] 皂隶：衙门里的差役。 [2] 印床花落：形容衙门清闲无事。印床，放置官印的一种文具。花瓣落在印床上，说明官印久未动用了。 [3] 杜母：指东汉时的循吏杜诗。他和另一个循吏召信臣都做过南阳太守，都受人爱戴。谚语说：“前有召父，后有杜母。”见《后汉书》本传。 [4] 甘棠：周代召公出巡，推行文王德政，曾在甘棠树下休息。人民怀念他，作了一首歌颂他的诗，就是《诗经》中的《甘棠》。后来“甘棠”一词就用来代指有德政于民的好官，此处是杜宝自比。 [5] 为政多阴德：汉代东海于公治狱清廉，多积阴德。其子于定国官至丞相，其孙亦官拜御史大夫，时人认为是于公积阴德的果报。见《汉书·于定国传》。阴德，做善事而不为人知。 [6] 玉树兰：玉树、芝兰，比喻优秀子弟。晋谢安问其子侄：“子弟亦何预人事，而正欲使其佳？”谢玄回答：“譬如芝兰玉树，欲使其生于阶庭耳。”见《世说新语·言语》。 [7] 放了衙参：不办公。衙参，召集官员理事。 [8] 蓝衫：明代生员的制服。蓝色，镶以青边。又名“襍衫”“襍衫”。 [9] 拳奇：当作“权奇”，奇谲非常。本来是形容马的神气，见《汉书·礼乐志》王先谦补注。此处是振作精神的意思。 [10] 分庭还抗礼：平等相待。宾客和主人分别站在庭中两边相对行礼，以平等地位相待。比喻彼此不相上下，平起平坐或互相对立。典出《庄子·渔父》。 [11] 唱门：古代迎客的一种礼节。客人进见时高声报出客人的名字。 [12] 席珍：《礼记·儒行》：“儒有席上之珍以待聘。”原比喻儒者珍视自己，等待官府聘用，此处指优秀的儒生。 [13] 献酬樽俎(z)：宾主互相敬酒劝食。樽，酒器。俎，食器。 [14] 位班陈：座位按次

序排列好。 [15]“将耳顺”二句：将到六十岁，离七十岁也不远了。《论语·为政》：“六十而耳顺。”杜甫《曲江》：“人生七十古来稀。” [16]悬壶旧世家：祖上是行医卖药的。悬壶，《后汉书·费长房传》：“市中有老翁卖药，悬一壶于肆头。” [17]诸家：各种学问。《汉书·艺文志》列有儒、道、法、名、墨、阴阳、纵横、杂、农、小说等十家。 [18]训诂：解释古书字义的一种专门学问。此处指教人读书。 [19]当得：理应如此。是谦逊的口语。 [20]班大姑：即班昭。曾任宫廷后妃的教师，被称为大家（⁻）。音同，讹为“姑”。 [21]云板：描绘着云彩的木板或金属片做成的一种乐器。用于传唤信号。 [22]添眉翠：描眉。翠，一种颜料，与黛色相近，画眉用。 [23]士女图：美人图。此作美人讲。 [24]鲤庭趋：以较快的步子走过去。《论语·季氏》说孔子站在庭中，他的儿子孔鲤“趋而过庭”，表示对长者的尊敬。 [25]家数：家教，家风。 [26]镜模：榜样，楷模。 [27]“玉不琢”以下四句：语出《礼记·学记》，说人必须教导和学习才能成材，才能通晓儒家的思想和主张。 [28]蒲柳之姿：自谦之词。说自己像蒲柳一样，成不了大材。 [29]桃李之教：全句是杜丽娘自谦，意思是劳您大驾把我当作合格学生来教导。桃李比喻有成就的学生。 [30]捧珠：俗称女儿为掌上珠，表示爱惜。 [31]谬加琢玉之功：做老师的自谦之词，即“错误地让我来做老师”。琢玉，教育。 [32]男、女《四书》：朱熹撰《四书章句集注》，把《论语》《中庸》《大学》《孟子》四种儒家著作称“四书”。还有为女子施行礼教而编写的《四书》。 [33]道政事：讲的是政治。 [34]孤经：只有一种本子而无可比对的经书。 [35]后妃之德：《诗经》开篇《关雎》，宋儒解释为歌颂后妃之德的诗篇。 [36]学生家传：剧中杜宝自命为杜甫的后人。杜甫的祖父杜审言是诗人，杜甫也是诗人，杜甫在他的儿子宗武

生日时有诗：“诗是吾家事。” [37] 年将半：年纪快到五十。半，半百。 [38] 牙签插架三万余：形容藏书很多。牙签，用以固定书籍函套的骨签。 [39] “我伯道恐无儿”二句：见第三出《训女》注 [12]、[13]。 [40] “冠儿下”二句：意思是说杜丽娘成人后，能阅读和保存父亲的藏书。冠儿，男子“二十而冠”，表示成人。此处指杜丽娘。 [41] 梅香：婢女的通称。 [42] 酒是先生馔（zhuàn）：酒是先生吃的。馔，饭食。 [43] 女为君子儒：女孩儿要做有德行的读书人。 [44] 门馆无私白日闲：出自唐薛能《献仆射相公》。见《全唐诗》卷五五九。门馆，教馆，此处是指家塾。 [45] 百年粗粝腐儒餐：出自唐杜甫《有客》。见《全唐诗》卷二二六。 [46] 左家弄玉惟娇女：出自唐柳宗元《叠前》。见《全唐诗》卷三五二。意思是说，没有儿子，只好把女儿当作男孩来抚养。弄玉，即弄璋，生男孩子。 [47] 花里寻师到杏坛：出自唐钱起《幽居春暮书怀》。见《全唐诗》卷二三九。杏坛，孔子讲学之处。此处指教师所在的地方。

[点评]

《延师》写杜宝认真地为爱女选定了塾师，确定了攻读的方向，并且选定了教材。

陈最良虽是参加十五次乡试而未得功名的一介腐儒，却受到太守杜宝的赏识。经过面试，杜宝对老秀才陈最良的出身、年龄、经历、能力和得体的谈吐，都感到满意。两人气味相投，杜宝甚至称赞陈最良是“大邦生大儒”，认定这位“大儒”是杜丽娘的合格老师。在音乐鼓吹中，为杜丽娘举行了正规而隆重的拜师礼。

杜丽娘已经熟读男、女《四书》，杜宝认为应该进一

步攻读经书了。他自命为大诗人杜甫的后裔，诗为家传，所以选定《诗经》为教本，此事至关重要。

杜宝一再感叹没有儿子，表露了封建时代一般士人尊男衍嗣的思想，真实可信。唯其如此，他对独生女儿就倍加疼惜，对她寄予厚望，但陈老师究竟如何教学，杜丽娘有何心得，一切皆属未知之数。

《牡丹亭》针线细密，许多细节前后有照应。本出的选《诗经》为教本、要春香陪读、强调陈最良知医等，都为后来的情节设下了伏笔。

第六出 怅 眺

【番卜算】（丑扮韩秀才上）家世大唐年，寄籍潮阳县^[1]。越王台上海连天^[2]，可是鹏程便^[3]？“榕树梢头访古台，下看甲子海门开^[4]。越王歌舞今何在^[5]？时有鸕鷀飞去来。”自家韩子才。俺公公唐朝韩退之，为上了《破佛骨表》^[6]，贬落潮州。一出门蓝关雪阻^[7]，马不能前。先祖心里暗暗道，第一程采头罢了^[8]。正苦中间，忽然有个湘子侄儿^[9]，乃下八洞神仙^[10]，蓝缕相见^[11]。俺退之公公一发心里不快。呵融冻笔，题一首诗在蓝关草驿之上。末二句单指着湘子说道：“知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边。”湘子袖了这诗^[12]，长笑一声，腾空而去。果然后来退之

公公潮州瘴死^[13]，举目无亲。那湘子恰在云端看见，想起前诗，按下云头，收其骨殖^[14]。到得衙中，四顾无人，单单则有湘子原妻一个在衙。四目相视，把湘子一点凡心顿起。当时生下一支，留在水潮^[15]，传了宗祀^[16]。小生乃其嫡派苗裔也。因乱流来广城^[17]。官府念是先贤之后，表请敕封小生为昌黎祠香火秀才。寄居赵佗王台子之上。正是：“虽然乞相寒儒^[18]，却是仙风道骨。”呀，早一位朋友上来。谁也？

【前腔】（生上）经史腹便便^[19]，昼梦人还倦。欲寻高耸看云烟^[20]，海色光平面。（相见介）（丑）是柳春卿，甚风儿吹的老兄来？（生）偶尔孤游上此台。（丑）这台上风光尽可矣。（生）则无奈登临不快哉。（丑）小弟此间受用也。（生）小弟想起来，到是不读书的人受用。（丑）谁？（生）赵佗王便是^[21]。

【锁寒窗】祖龙飞、鹿走中原^[22]，尉佗呵^[23]，他倚定着摩崖半壁天^[24]。称孤道寡^[25]，是他英雄本然。白占了江山，猛起些宫殿。似吾侪读尽万卷书^[26]，可有半块土么？那半部上山河不见^[27]。（合）由天，那攀今吊古也徒然，荒台古树寒烟。（丑）小弟看兄气象言谈，似有无聊之叹。先祖昌黎公有云：

香火秀才，故家世叙得明白。若柳生，则“留家岭南”一句可了。（三妇本批语）

省悟子：此段因文生情，涉笔成趣，读之令人解颐。（光绪同文书局本《江都省悟子批点还魂记》批语）

“不患有司之不明^[28]，只患文章之不精；不患有司之不公，只患经书之不通。”老兄，还则怕工夫有不到处。（生）这话休提。比如我公公柳宗元，与你公公韩退之，他都是饱学才子，却也时运不济。你公公错题了《佛骨表》，贬职潮阳。我公公则为在朝阳殿与王叔文丞相下棋子^[29]，惊了圣驾，直贬做柳州司马。都是边海烟瘴地方。那时两公一路走来，旅舍之中，两个挑灯细论。你公公说道：“宗元，宗元，我和你两人文章，三六九比势^[30]；我有《王泥水传》^[31]，你便有《梓人传》；我有《毛中书传》，你便有《郭驼子传》；我有《祭鳄鱼文》，你便有《捕蛇者说》。这也罢了。则我《进平淮西碑》，取奉取奉朝廷^[32]，你却又进个平淮西的雅^[33]。一篇一篇，你都放俺不过。恰如今贬窜烟方^[34]，也合着一处。岂非时乎，运乎，命乎！”韩兄，这长远的事休提了。假如俺和你论如常，难道便应这等寒落。因何俺公公造下一篇《乞巧文》，到俺二十八代元孙，再不曾乞得一些巧来？便是你公公立意做下《送穷文》，到老兄二十几辈了，还不曾送的个穷去？算来都则为时运二字所亏。（丑）是也。春卿兄，

【前腔】你费家资制买书田^[35]，怎知他卖向明时

趣绝趣绝，韩柳二公复生矣。（柳浪馆本批语）

不值钱^[36]。虽然如此，你看赵佗王当时，也是个秀才陆贾^[37]，拜为奉使中大夫到此。赵佗王多少尊重他。他归朝燕，黄金累千。那时汉高皇厌见读书之人，但有个带儒巾的^[38]，都拿来溺尿。这陆贾秀才，端然带了四方巾，深衣大摆^[39]，去见汉高皇。那高皇望见，这又是个掉尿鳖子的来了^[40]。便迎着陆贾骂道：“你老子用马上得天下，何用诗书？”那陆生有趣，不多应他，只回他一句：“陛下马上取天下，能以马上治之乎？”汉高皇听了，哑然一笑，说道：“便依你说。不管什么文字，念了与寡人听之。”陆大夫不慌不忙，袖里出一卷文字，恰是平日灯窗下纂集的《新语》一十三篇，高声奏上。那高皇才听了一篇，龙颜大喜。后来一篇一篇，都喝采称善。立封他做个关内侯。那一日好不气象^[41]！休道汉高皇，便是那两班文武，见者皆呼万岁。一言掷地，万岁喧天。（生叹介）则俺连篇累牍无人见。（合前）（丑）再问春卿，在家何以为生？（生）寄食园公^[42]。（丑）依小弟说，不如干谒些须^[43]，可图前进。（生）你不知，令人少趣哩。（丑）老兄可知？有个钦差识宝中郎苗老先生，到是个知趣人。今秋任满，例于香山嶼多宝寺中赛宝^[44]。那

趣绝趣绝，诙谐至此，坡仙微笑，卓老点头，石公亦从而击节矣。（柳浪馆本批语）

抒写感愤，即从赵佗王、陆贾生情，妙在本地风光。（三妇本批语）

寻常学问，用来都趣，临川的是趣人。（柳浪馆本批语）

才子、英雄失路，千古同慨。柳生一叹，想见其半日听言神往，不觉恍然自失光景。（三妇本批语）

时一往何如？（生）领教。

应念愁中恨索居^[45]，段成式

青云器业俺全疏^[46]。李商隐

越王自指高台笑^[47]，皮日休

刘项原来不读书^[48]。章碣

[注释]

[1] 寄籍：长期离开本乡，以寄居地为籍贯。 [2] 越王台：见第二出《言怀》注[33]。 [3] 鹏程：前程远大。典出《庄子·逍遥游》：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里。” [4] 甲子海门：在广东陆丰县东南石帆港口。巨石壁立，上下各镌有“六十甲子”字。 [5] “越王歌舞今何在”二句：李白《越中览古》：“越王勾践破吴归，义士还家尽锦衣。宫女如花满春殿，只今惟有鹧鸪飞。”南越王赵佗和越王勾践称号相似，有意移用。 [6] 《破佛骨表》：即《论佛骨表》。元和十四年（819），唐宪宗迎接释迦牟尼佛骨一节入宫。韩愈上表反对，被贬为潮州刺史。 [7] “蓝关雪阻”二句：韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》：“一封朝奏九重天，夕贬潮阳路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边。”蓝关，在陕西蓝田县东南。 [8] 采头罢了：兆头不好的意思。采头，兆头。罢了，算了。 [9] 湘子侄儿：韩愈的侄孙韩湘，民间传说中被附会为八仙之一的韩湘子。本剧把侄孙写成侄儿。 [10] 下八洞神仙：道教传说有上八洞神仙和下八洞神仙，即所谓“八仙”，一般说是汉钟离、张果老、韩湘子、李铁拐、曹国舅、吕洞宾、蓝采和、何仙姑。至于

八仙属于上八洞神仙，还是下八洞神仙，说法不同。 [11] 蓝缕：衣衫破烂。 [12] 袖：动词，放入衣袖内。 [13] 退之公公潮州瘴死：韩愈之死是剧作家编造出来的，与史实不符。韩愈并非死于潮州。 [14] 骨殖：骸骨。 [15] 水潮：当是潮州附近的地名。 [16] 传了宗祀：传下后代。 [17] 广城：广州。 [18] 乞相：寒乞相，穷样子。 [19] 经史腹便便：满肚子都是学问。便便，形容肚子大。 [20] 高耸：高处，指越王台。 [21] 赵佗王：南越王赵佗。 [22] 祖龙飞、鹿走中原：意思是秦始皇死了，天下大乱，群雄并起。《史记·淮阴侯列传》：“秦失其鹿，天下共逐之。”祖龙，指秦始皇。飞，死。 [23] 尉佗：赵佗在秦末曾为南海尉，因称“尉佗”。 [24] 倚定着摩崖半壁天：倚定着摩崖，凭着天险。半壁天，半个天下，割据一方。 [25] 称孤道寡：自立为王。 [26] 吾侪 (chái)：我们。 [27] 半部：半部《论语》。宋朝开国元勋赵普曾对宋太宗 (赵光义) 说，我用半部《论语》帮太祖 (赵匡胤) 打天下，用半部《论语》帮你治理国家。 [28] “不患有司之不明”以下四句：韩愈《进学解》：“诸生业患不能精，无患有司之不明；行患不能成，无患有司之不公。”此剧为了写出书生的迂腐可笑，词语略有改动。 [29] “我公公”以下三句：这是作者虚构出来的事。唐贞元末年，柳宗元参加了王叔文为首的政治集团。王叔文失败后，柳宗元被贬为邵州刺史，未到任又改任永州司马。元和十年 (815)，又调任柳州刺史。柳宗元并未被贬柳州司马。王叔文擅长下棋，见《唐书》本传，但未见与柳宗元下棋的记载。 [30] 三六九比势：旗鼓相当，势均力敌。 [31] “我有《王泥水传》”以下六句：所举各篇文章都可见于韩愈、柳宗元的文集。《王泥水传》即《圯者王承福传》。《毛中书传》即《毛颖传》。 [32] 取奉：趋奉，奉承，讨好。 [33] 平淮西的雅：柳宗元《平淮夷雅》。 [34] 烟方：多雾

的瘴气流行的地区。 [35] 制买书田：买书读和买田一样，都有利可图。 [36] 明时：政治清明的时代。 [37] 陆贾（-㉔）：西汉初年著名的辩士。曾两次出使南越国，劝说赵佗归汉。“黄金累千”是赵佗给他的赏赐。见《史记·酈生陆贾列传》。 [38] 儒巾：古代读书人戴的帽子。刘邦以儒巾溺尿事，见《史记·酈生陆贾列传》。 [39] 深衣：古代长袍之类的服装。 [40] 尿盎子：尿壶。 [41] 气象：神气。 [42] 园公：老园丁。 [43] 干谒些须：向有地位的人请求一些帮助，俗称“打秋风”。 [44] 香山嶼：在广东中山县。明代为洋商聚居之地。一说即澳门。 [45] 应念愁中恨索居：出自唐段成式《送穆郎中赴阙》。见《全唐诗》卷五八四。索居，独居。 [46] 青云器业俺全疏：出自唐李商隐《和刘评事永乐闲居见寄》。见《全唐诗》卷五四一。青云器业，做官的才能。青云，做大官，爬得很高。 [47] 越王自指高台笑：出自唐皮日休《馆娃宫怀古五绝》其二。见《全唐诗》卷六一五。 [48] 刘项原来不读书：出自唐章碣《焚书坑》。见《全唐诗》卷六六九。刘项，汉高祖刘邦和楚霸王项羽。

[点评]

《怅眺》接《言怀》而来，写柳梦梅和韩子才登越王台远眺，抒发才学满腹而时运不济的郁闷不平之气。

历史上就文学成就而言，往往是“韩柳”并称，所以再给韩愈的后代写上一笔。

这段戏剧究竟有无必要，从汤显祖的时代就有不同的认识。臧懋循认为把柳梦梅说成是柳宗元的后人，已经很奇巧了。再把韩子才说成是韩愈后代，更是穿凿太甚。所以他在改窜《牡丹亭》的时候，干脆把这一出删去。

茅暎则说“此折极闲极趣，非临川不能为”。

从剧本结构考虑，韩子才劝告柳梦梅干谒苗舜宾，对柳梦梅科举成功是有关系的。韩柳对白，畅谈老祖宗的文章比势，也确实是才情飞动，极雅极趣，使人捧腹。

硬说韩子才和柳梦梅是韩愈和柳宗元的后代，为此大做文章，是汤显祖谪臣情结的曲折表达，也是汤显祖剧作独特的意趣。

国家图书馆

第七出 闺 塾

闲人事情，亦是塾师案头真景。
(三妇本批语)

(末上)“吟余改抹前春句，饭后寻思午晌茶。蚁上案头沿砚水，蜂穿窗眼啞瓶花。”我陈最良杜衙设帐^[1]，杜小姐家传《毛诗》^[2]。极承老夫人管待^[3]。今日早膳已过，我且把毛注潜玩一遍^[4]。(念介)“关关雎鸠^[5]，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”好者好也，逑者求也。(看介)这早晚了，还不见女学生进馆。却也娇养的凶。待我敲三声云板。(敲云板介)春香，请小姐解书。
【绕地游】(旦引贴捧书上)素妆才罢，缓步书堂下。对净几明窗潇洒。(贴)《昔氏贤文》^[6]，把人禁杀，恁时节则好教鹦哥唤茶^[7]。(见介)(旦)先生万福。(贴)先生少怪。(末)凡为女子，鸡初鸣^[8]，咸盥、

漱、栉、笄，问安于父母。日出之后，各供其事。如今女学生以读书为事，须要早起。（旦）以后不敢了。（贴）知道了。今夜不睡，三更时分，请先生上书。（末）昨日上的《毛诗》，可温习？（旦）温习了。则待讲解。（末）你念来。（旦念书介）“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”（末）听讲。“关关雎鸠”，雎鸠是个鸟，关关鸟声也。（贴）怎样声儿？（末作鸟声）（贴学鸟声译介）^[9]（末）此鸟性喜幽静，在河之洲。（贴）是了。不是昨日是前日，不是今年是去年，俺衙内关着个斑鸠儿，被小姐放去，一去去在何知州家^[10]。（末）胡说，这是兴^[11]。（贴）兴个甚的那？（末）兴者起也。起那下头窈窕淑女，是幽闲女子，有那等君子好好的来求他。（贴）为甚好好的求他？（末）多嘴哩。（旦）师父，依注解书，学生自会。但把《诗经》大意，敷衍一番^[12]。

【掉角儿】（末）论《六经》^[13]，《诗经》最葩，闺门内许多风雅^[14]；有指证，姜嫄产哇^[15]；不嫉妒^[16]，后妃贤达。更有那咏鸡鸣^[17]，伤燕羽，泣江皋，思汉广，洗净铅华^[18]。有风有化^[19]，宜室宜家^[20]。（旦）这经文偌多^[21]？（末）《诗》三百^[22]，一言以蔽之，没多些，只“无邪”两字，

陈继儒：“好好的来求他”就是梦见。（明刻本《玉茗堂丹青记》批语）

写陈老迂腐绝伦，凡事少见多怪，大率类此。（三妇本批语）

此段大有关目，非科诨也。盖春香不瞧园，丽娘何由游春？不游春，那得感梦？一部情缘，隐隐从微处逗起。（三妇本批语）

付与儿家。书讲了。春香取文房四宝来模字^[23]。（贴下取上）纸、墨、笔、砚在此。（末）这甚么墨？（旦）丫头错拿了，这是螺子黛^[24]，画眉的。（末）这甚么笔？（旦作笑介）这便是画眉细笔。（末）俺从不曾见。拿去，拿去！这是甚么纸？（旦）薛涛笺^[25]。（末）拿去，拿去。只拿那蔡伦造的来^[26]。这是甚么砚？是一个是两个？（旦）鸳鸯砚。（末）许多眼^[27]？（旦）泪眼^[28]。（末）哭什么子？一发换了来。（贴背介）好个标老儿^[29]！待换去。（下换上）这可好？（末看介）着。（旦）学生自会临书。春香还劳把笔^[30]。（末）看你临。（旦写字介）（末看惊介）我从不曾见这样好字。这甚么格^[31]？（旦）是卫夫人传下美女簪花之格^[32]。（贴）待俺写个奴婢学夫人^[33]。（旦）还早哩。（贴）先生，学生领出恭牌^[34]。（下）（旦）敢问师母尊年？（末）目下平头六十^[35]。（旦）学生待绣对鞋儿上寿，请个样儿。（末）生受了。依《孟子》上样儿，做个“不知足而为屨”罢了^[36]。（旦）还不见春香来。（末）要唤他么？（末叫三度介）（贴上）害淋的。（旦作恼介）劣丫头那里来？（贴笑介）溺尿去来。原来有座大花园。花明柳绿，好耍子哩。（末）哎也，不攻书，花园去。待俺取荆条来。（贴）荆条做甚么？

【前腔】女郎行、那里应文科判衙^[37]？止不过识字儿书涂嫩鸦^[38]。（起介）（末）古人读书，有囊萤的^[39]，趁月亮的^[40]。（贴）待映月，耀蟾蜍眼花^[41]；待囊萤，把虫蚁儿活支煞^[42]。（末）悬梁、刺股呢^[43]？（贴）比似你悬了梁^[44]，损头发；刺了股，添疤痕^[45]。有甚光华！（内叫卖花介）（贴）小姐，你听一声声卖花，把读书声差^[46]。（末）又引逗小姐哩。待俺当真打一下。（末做打介）（贴闪介）^[47]你待打、打这哇哇，桃李门墙^[48]，嶮把负荆人唬煞^[49]。（贴抢荆条投地介）（旦）死丫头，唐突了师父^[50]，快跪下。（贴跪介）（旦）师父看他初犯，容学生责认一遭儿^[51]。

【前腔】手不许把秋千索拿，脚不许把花园路踏。（贴）则瞧罢。（旦）还嘴，这招风嘴^[52]，把香头来绰疤^[53]；招花眼，把绣针儿签瞎^[54]。（贴）瞎了中甚用？（旦）则要你守砚台，跟书案，伴“诗云”，陪“子曰”，没的争差^[55]。（贴）争差些罢。（旦捋贴发介）^[56]则问你几丝儿头发，几条背花^[57]？敢也怕些些夫人堂上那些家法^[58]。（贴）再不敢了。（旦）可知道？（末）也罢，松这一遭儿^[59]。起来。（贴起介）

【尾声】（末）女弟子则争个不求闻达^[60]，和男学生

王思任：正是文章凌空起峭处，妙绝！妙绝！（明刻本《还魂记传奇》批语）

这一位姐姐是打得的。（明刻本《批点牡丹亭记》批语）

一般儿教法。你们工课完了，方可回衙。咱和公相陪话去。(合)怎辜负的这一弄明窗新绛纱^[61]。(末下)(贴作背后指末骂介)村老牛，痴老狗，一些趣也不知。(旦作扯介)死丫头，“一日为师，终身为父”，他打不的你？俺且问你那花园在那里？(贴做不说)(旦做笑问介)(贴指介)兀那不是^[62]！(旦)可有什么景致？(贴)景致么，有亭台六七座，秋千一两架。绕的流觞曲水^[63]，面着太湖山石^[64]。名花异草，委实华丽^[65]。(旦)原来有这等一个所在，且回衙去。

(旦)也曾飞絮谢家庭^[66]，李山甫

(贴)欲化西园蝶未成^[67]。张泌

(旦)无限春愁莫相问^[68]，赵嘏

(合)绿阴终借暂时行^[69]。张祐

臧懋循：旦问花园，是戏眼。(朱墨本批语)

[注释]

[1] 设帐：教书。东汉经学家马融讲学时坐在绛纱帐内。见《后汉书》本传。后人把坐馆教书称“设帐”。[2]《毛诗》：《诗经》。战国时毛亨著《毛诗故训传》，是解释《诗经》的一部书。此外，当时传《诗》的还有鲁人申培、齐人辕固、燕人韩婴，但这三家诗先后亡佚，只有毛传独存，《毛诗》也就成为《诗经》的代称。[3]管待：款待，招待。[4]潜玩：用心细细玩味。[5]“关关雎鸠”以下四句：《诗经》第一首《关雎》开头四句。《关雎》

是一首写婚恋的诗。 [6]《昔氏贤文》：用古代圣贤格言编成的一本初学读物。 [7]恁（nèn）时节：这时候。指听了陈最良教训之后。鹦哥：鹦鹉。 [8]“鸡初鸣”以下三句：旧时女子生活守则之一。载于《礼记·内则》。盥（-hra），洗手。栉（zhì），梳头。笄（j），插簪。 [9]诨：插科打诨。说富于幽默滑稽趣味的话。往往是角色临场即兴发挥。 [10]何知州：与“河之洲”谐音。丫鬟春香有意调笑。知州，地方行政长官。 [11]兴：托物起兴。诗歌的一种手法，常用在诗的开头。 [12]敷演：讲解、解释。 [13]“论《六经》”二句：《六经》中《诗经》最有文采。《六经》，指《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》。葩，花，此作有文采讲。韩愈《进学解》：“《诗》正而葩。” [14]闺门内许多风雅：《诗经》中许多篇章讲的是闺阁之事。 [15]姜嫄产哇：古代传说，姜嫄是黄帝曾孙帝喾（kù）的妃子，外出野游时，在天帝的大脚趾印上踩了一脚，回来就有孕，生下了后稷。见《诗经·大雅·生民》。哇，通“娃”。 [16]“不嫉妒”二句：《诗经·周南》中的《樛木》《螽斯》两篇，在《诗序》和朱熹的注解中都牵强附会地说是写后妃贤达不嫉妒之品德，其实它们都是古代的恋歌。 [17]“更有那咏鸡鸣”以下四句：咏鸡鸣，指《诗经·齐风·鸡鸣》，是讽刺恋床不起的懒汉。伤燕羽，指《诗经·邶风·燕燕》，是送别的诗。泣江皋，指《诗经·召南·江有汜》，是失意人士表示愤懑的诗。思汉广，指《诗经·周南·汉广》，是思念情人的诗。旧说都是写女子美德的诗篇。 [18]洗净铅华：去掉文采，归之于朴素。铅华，铅粉，古人搽脸用。 [19]有风有化：都有关风化，有教育意义。 [20]宜室宜家：女儿在夫家使全家和顺。语本《诗经·周南·桃夭》：“之子于归，宜其室家。”室，夫妻的住房。家，整个家庭。 [21]偌（ruò）：这么，那么。 [22]“《诗》三百”以下四句：《诗经》共收诗 305 篇，三百是约数。语本《论语·为

政》：“《诗》三百，一言以蔽之，曰：思无邪。” [23] 文房四宝：笔、墨、纸、砚。 [24] 螺子黛：即螺黛，古代女子画眉用的颜料。 [25] 薛涛笺：唐朝成都名妓薛涛所制的彩色笺纸。 [26] 蔡伦：东汉人，改进造纸术。见《后汉书》本传。 [27] 眼：砚眼。砚石经磨制后出现的天然斑纹，圆晕如眼。广东肇庆出产的端砚的砚眼较多。 [28] 泪眼：端砚上的砚眼，有活眼、死眼、泪眼之分。不很清润明朗的称泪眼。 [29] 标老儿：傻老头儿。 [30] 把笔：孩子初学写字时，老师握住孩子的手，辅助其运笔。 [31] 格：法式，格式。 [32] 卫夫人：见第三出《训女》注 [54]。美女簪花：形容书法娟秀。 [33] 奴婢学夫人：学不像，学不真。语本《说郛》卷二三引《宾退录》：“羊欣书似婢作夫人，不堪位置。而举止羞涩，终不似真。” [34] 出恭牌：请假上厕所。明清考场中，不许考生擅离座位。若上厕所，必须领“出恭入敬”牌，凭牌出入。 [35] 平头六十：刚刚六十岁。 [36] 不知足而为屨（jù）：不知道脚大小就做鞋子。屨，古代用麻葛等做的鞋子。语出《孟子·告子上》。这里写陈最良的书呆气。 [37] 女郎行（[sa-]）：女孩儿家。行，辈、家。应文科判衙：应科举考试，当官理事。 [38] 书涂嫩鸦：随便写字。涂鸦，字写得不好。 [39] 囊萤的：晋代车胤家贫，无钱买灯油，夏天的晚上把萤火虫装进练囊中，借其光亮读书。 [40] 趁月亮的：南齐江泌家贫，点不起灯，常借月亮的光读书。 [41] 蟾蜍：指月光。古代传说月亮里有蟾蜍，故以蟾蜍指代月亮。 [42] 虫蚁儿：指萤火虫。活支煞：活活弄死。 [43] 悬梁、刺股：战国楚人孙敬读书刻苦，怕打瞌睡，就用绳子束起头发系到房梁上。苏秦怕读书时会因疲劳睡去，就用锥子刺大腿。 [44] 比似：假若。 [45] 疤痕（niè）：伤疤。疤，疤。 [46] 差：同“岔”，打扰。 [47] 闪：躲避。 [48] 桃李：所教的学生。门墙：师门。语本《论语·子张》：“夫子之墙数仞，

不得其门而入。” [49] 嶮把负荆人唬煞：险些把犯错的人吓死。嶮，同“险”。负荆人，犯过错而知错的人。唬，恫吓。 [50] 唐突：冒犯。 [51] 责认：责备，教训。 [52] 招风：招惹是非。 [53] 绰疤：烧个疤。绰，戳。 [54] 签瞎：刺瞎。 [55] 没的争差：不再出差错。 [56] 掎(xían)：用手扯、拔。 [57] 背花：背上被打的伤痕。 [58] 家法：封建家庭责打家人的刑具，如鞭、棍等。 [59] 松这一遭儿：饶过这一次。 [60] 不求闻达：不求做官扬名。 [61] 一弄：一派，一带。 [62] 兀那：那。 [63] 流觞曲水：适合于游宴的弯曲水流。流觞，古人三月三日上巳修禊聚会，把装着酒的杯子漂在水上，杯子在谁面前停下，谁就拿来喝。 [64] 太湖山石：太湖石叠成的假山。太湖石产于太湖，玲珑多孔。 [65] 委实：确实，实在。 [66] 也曾飞絮谢家庭：出自唐李山甫《柳十首》其七。见《全唐诗》卷六四三。说自己也像谢道韞一样有诗才。见第三出《训女》注 [48]。 [67] 欲化西园蝶未成：出自唐张泌《春夕言怀》。见《全唐诗》卷七四二。是说想变成蝴蝶自由自在地游园，但未成功。化蝶，用庄子梦为蝴蝶的典故。 [68] 无限春愁莫相问：出自唐赵嘏《寄远》。见《全唐诗》卷五五〇。 [69] 绿阴终借暂时行：出自唐张祜《扬州法云寺双桧》。见《全唐诗》卷五一—。终借，终须。

[点评]

《闺塾》是昆曲舞台上贴旦行当出彩的折子戏，俗名《春香闹学》。

《闺塾》是杜丽娘生命历程中的一个重要节点。

陈最良得到杜府塾师的职务，心满意足。他虽无高深的学识，只会重复教条，但是教学严肃认真。让他始

料未及的是，伴读的丫鬟春香出奇的聪明而调皮，她对听课毫无兴趣，一味地捣蛋，弄得老腐儒无比尴尬。女学生杜丽娘更是聪慧异常，她不仅已具备阅读和书法的基础，更具备独立思考的精神和能力。陈老师讲《关雎》，只会宣传“思无邪”的“后妃之德”。杜丽娘却不以为然，她不按封建教条来思考，很正确地领会了这是一曲男女婚恋的颂歌。

这一曲恋歌，开启了少女青春的窗户。“关关雎鸠”唤醒了她埋藏在心灵深处的自然欲念（参见第九出春香的念白）。表面上循规蹈矩的杜丽娘，内心已泛起春情的涟漪。她要在这“关关”声中冲出香闺，到大自然里去拥抱春天。所以听到春香说有花园，她已心向往之。

“春香闹学受杜丽娘责骂，正是天大冤枉。杜丽娘并不比春香循规蹈矩，不过她内心深沉，她的社会地位不允许她像春香一样无拘无束。同样不满意陈最良教书，春香以嘲笑出之，杜丽娘却只说得一句：‘依注解书学生自会。’她不是要春香跪下责认一遭吗？她要春香‘手不许把秋千索拿，脚不许把花园路踏’。然而，接着陪她游园的却正是春香。可见她的责备是违心之论，是为了照顾老师陈最良的面子和礼貌而不得不过来这么一套的。”（徐朔方校注《牡丹亭·前言》）

“戏从‘闹’中出。闹的主角是春香，她一闹于《诗经》开篇，二闹于文房四宝，三闹于‘出恭’之后，连弄三波，层层起浪。……在这场‘闹’剧中，春香的顽皮憨劣，先生的迂腐绝伦，丽娘的沉稳不发，都历历如见。”（吴凤雏《牡丹亭》评注）

“小姐与丫鬟初蒙家教，塾师为一冬烘腐儒，按情节原是极其八股、冷静无聊之事，然而汤氏在此极闲极淡之处，巧妙运用科诨技巧，终而敷衍出一场谐谑闹热、至今犹爨演不衰的精彩好戏。”（蔡孟珍《重读经典牡丹亭》）

国家图书馆

第八出 劝 农^[1]

【夜游朝】（外引净扮皂隶，贴扮门子同上）何处行春开五马^[2]？采邠风物候秣华^[3]。竹宇闻鸠，朱幡引鹿^[4]。且留憩甘棠之下。〔古调笑〕“时节时节，过了春三二月^[5]。乍晴膏雨烟浓^[6]，太守春深劝农。农重农重，缓理征徭词讼。”俺南安府在江广之间，春事颇早。想俺为太守的，深居府堂，那远乡僻坞，有抛荒游懒的，何由得知？昨已分付该县置买花酒，待本府亲自劝农。想已齐备。（丑扮县吏上）“承行无令史^[7]，带办有农民。”禀爷爷，劝农花酒，俱已齐备。（外）分付起行。近乡之处，不许多人啰唵。（众应，喝道起行介）^[8]（外）正是：“为乘阳气行春令^[9]，不是闲游玩物华。”（下）

【前腔】(生、末扮父老上)白发年来公事寡。听儿童笑语喧哗。太守巡游，春风满马。敢借着这务农宣化？俺等乃是南安府清乐乡中父老。恭喜本府杜太爷，管治三年，慈祥端正，弊绝风清。凡各村乡约保甲^[10]，义仓社学^[11]，无不举行，极是地方有福。现今亲自各乡劝农，不免官亭伺候^[12]。那祇候们扛抬花酒到来也^[13]。

【普贤歌】(丑、老旦扮公人，扛酒提花上)俺天生的快手贼无过^[14]。衙舍里消消没的睏^[15]，扛酒去前坡。(做跌介)几乎破了哥^[16]，摔破了花花你赖不的我^[17]。(生、末)列位祇候哥到来。(老旦、丑)便是这酒埕子漏了^[18]，则怕酒少，烦老官儿遮盖些。(生、末)不妨。且抬过一边，村务里嗑酒去^[19]。(老旦、丑下)
(生、末)地方端正坐椅^[20]，太爷到来。(虚下)^[21]

【排歌】(外引众上)红杏深花，菖蒲浅芽。春畴渐暖年华。竹篱茅舍酒旗儿叉。雨过炊烟一缕斜。
(生、末接介)(合)提壶叫^[22]，布谷喳^[23]。行看几日免排衙^[24]。休头踏^[25]，省喧哗，怕惊他林外野人家。(皂禀介)禀爷，到官亭。(生、末见介)(外)众父老，此为何乡何都^[26]？(生、末)南安县第一都

如画。(朱墨本批语)

那得有这一日！（柳浪馆本批语）

陈继儒：描景佳。（明刻本《玉茗堂丹青记》批语）

臧懋循：“粪渣香”等语，正得元曲体，今人罕知此者。（朱墨本批语）

清乐乡。（外）待我一观。（望介）（外）美哉此乡，真个清而可乐也。〔长相思〕你看山也清，水也清，人在山阴道上行^[27]。春云处处生。（生、末）正是。官也清，吏也清，村民无事到公庭。农歌三两声。（外）父老，知我春游之意乎？

【八声甘州】平原麦洒，翠波摇翦翦，绿畴如画。如酥嫩雨，绕塍春色麤苴^[28]。趁江南土疏田脉佳。怕人户们抛荒力不加^[29]。还怕，有那无头官事，误了你好生涯。（生、末）以前昼有公差，夜有盗警。老爷到后呵，

【前腔】千村转岁华^[30]。愚父老香盆^[31]，儿童竹马^[32]。阳春有脚^[33]，经过百姓人家。月明无犬吠黄花^[34]，雨过有人耕绿野。真个，村村雨露桑麻。（内歌《泥滑喇》介）（外）前村田歌可听。

【孝白歌】（净扮田夫上）泥滑喇^[35]，脚支沙，短耙长犁滑律的拿^[36]。夜雨撒菰麻^[37]，天晴出粪渣，香风醃鲊^[38]。（外）歌的好。“夜雨撒菰麻，天晴出粪渣，香风醃鲊”，是说那粪臭。父老呵，他却不知这粪是香的。有诗为证：“焚香列鼎奉君王^[39]，饌玉炊金饱即妨^[40]。直到饥时闻饭过，龙涎不及粪渣香^[41]。”

与他插花赏酒。(净插花赏酒，笑介)好老爷，好酒。(合)官里醉流霞^[42]，风前笑插花，把农夫们俊煞^[43]。

(下)(门子禀介)一个小厮唱的来也^[44]。

【前腔】(丑扮牧童拿笛上)春鞭打，笛儿啾^[45]，倒牛背斜阳闪暮鸦。(笛指门子介)他一样小腰撮^[46]，一般双髻髻^[47]，能骑大马。(外)歌的好。怎生指着门子唱“一样小腰撮，一般双髻髻，能骑大马？”父老，他怎知骑牛的到稳。有诗为证：“常羨人间万户侯^[48]，只知骑马胜骑牛。今朝马上看山色，争似骑牛得自由。”赏他酒，插花去。(丑插花饮酒介)(合)官里醉流霞，风前笑插花，村童们俊煞。(下)(门子禀介)一对妇人歌的来也。

【前腔】(旦、老旦采桑上)那桑阴下，柳篓儿搓^[49]，顺手腰身翦一丫^[50]。呀，什么官员在此？俺罗敷自有家^[51]，便秋胡怎认他，提金下马？(外)歌的好。说与他，不是鲁国秋胡，不是秦家使君，是本府太爷劝农。见此勤劬采桑，可敬也。有诗为证：“一般桃李听笙歌，此地桑阴十亩多。不比世间闲草木，丝丝叶叶是绫罗。”领酒，插花去。(二旦背插花，饮酒介)(合)官里醉流霞，风前笑插花，采桑人俊煞。(下)

(门子禀介) 又一对妇人唱的来也。

【前腔】(老旦、丑持筐采茶上) 乘谷雨^[52]，采新茶，一旗半枪金缕芽^[53]。呀，什么官员在此？学士雪炊他^[54]，书生困想他，竹烟新瓦^[55]。(外) 歌的好。说与他，不是邮亭学士^[56]，不是阳羨书生^[57]，是本府太爷劝农。看你妇女们采桑采茶，胜如采花。有诗为证：“只因天上少茶星，地下先开百草精^[58]。闲煞女郎贪斗草^[59]，风光不似斗茶清^[60]。”领了酒，插花去。(老旦、丑插花，饮酒介)(合) 官里醉流霞，风前笑插花，采茶人俊煞。(下)(生、末跪介) 禀老爷，众父老茶饭伺候。(外) 不消。余花余酒，父老们领去，给散小乡村，也见官府劝农之意。叫祗候们起马。(生、末做攀留不许介)(起叫介) 村中男妇领了花赏了酒的，都来送太爷。

杜公劝农一节，自是好官，然误打女婿，亦是话柄。(三妇本批语)

【清江引】(前各众插花上) 黄堂春游韵潇洒，身骑五花马^[61]。村务里有光华，花酒藏风雅。男女们请了，你德政碑随路打^[62]。(下)

间阎缭绕接山巅^[63]，杜甫

春草青青万顷田^[64]。张继

日暮不辞停五马^[65]，羊士谔

桃花红近竹林边^[66]。薛能

[注释]

[1]劝农：地方官在春天下乡，鼓励农民从事生产。[2]行春：劝农。《后汉书·郑弘传》：“太守常以春行所主县，劝人农桑，振救乏绝。”五马：代指太守，剧中杜宝为南安太守。[3]采邠(b n)风物候秣华：在百花盛开的时节出去劝农。采邠风，邠风即豳风，《诗经·豳风》多写农事活动，采邠风就是采录有关农事的民歌，此处是劝农的意思。[4]朱幡(f n)引鹿：东汉时，淮阳太守郑弘出外劝农，有白鹿跟着他的车子走。有人说这是要做宰相的预兆。幡，车子的部件，装两侧以挡泥蔽尘。朱幡，红色的车幡，此处指太守所乘的车子。《后汉书·舆服志》：“中二千石、二千石皆皂盖，朱两幡。”[5]春三二月：春天二三月。[6]膏雨：甘霖，及时的好雨。[7]“承行无令史”二句：这是县吏自夸直接秉承上级意旨办事，而且有农民为他出力。承行，执行上级命令办事。令史，府县管理文书的吏员。带办，兼办，帮办。[8]喝道：官员出行，有人在前边吆喝，让人回避。[9]“为乘阳气行春令”二句：古人以阴阳解释季节的嬗变，春天阴气终，阳气生。行春令，适时地行春劝农。唐王维《奉和圣制从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中春望之作应制》：“为乘阳气行时令，不是宸游玩物华。”字句略有改动。[10]乡约：乡村里要农民遵守的规约。保甲：古代地方基层组织。[11]义仓：为救灾用的地方设置的粮仓。社学：明代以后乡村设立的学校。[12]官亭：接送官员的亭子。[13]祗候：宋代的武官名，后用来指衙役、仆人。[14]快手：捕快，地方政府所用的保安人员。《明神宗实录·登极诏》：“各处额编民壮快手，本为缉捕盗贼而设。”[15]睃：看。[16]哥：语气词，与“啊”“呵”略同。[17]花花：花。[18]酒埕子：

酒坛子。 [19]村务：乡村的酒店。嗑(kè)：喝。 [20]地方：地保。相当于旧时的保甲长之类。 [21]虚下：戏曲表演术语。演员走向下场门，表示下场了，旋即又可走回来。因为不是真的下场，人还在台上。 [22]提壶：鸛鹑，水鸟。 [23]布谷：布谷鸟。 [24]排衙：长官排列仪仗，接受属员参谒，坐堂办公。 [25]头踏：官员出行时走在前边的仪仗队。 [26]都：古代行政单位，相当于后世的乡。《广雅·释地》：“五里为邑，十邑为都。” [27]人在山阴道上行：山阴道上，形容山水秀丽，美不胜收。《世说新语·言语》：“从山阴道上行，山川自相映发，使人应接不暇。”山阴，浙江绍兴。 [28]暮苴(lu zh)：形容暮春景色。 [29]抛荒力不加：不肯出力，把田地荒芜。 [30]转岁华：日子过得不一样了，过上好日子了。 [31]香盆：封建社会迎送官员的仪式。把香烛插在盆里，盆子顶在头上，跪地迎送，表示崇敬和爱戴。 [32]儿童竹马：歌颂太守的成语。典出《后汉书·郭伋(jī)传》，东汉并州牧郭伋出巡西河，有几百个儿童骑竹马来欢迎他。 [33]阳春有脚：歌颂太守的成语。典出《开元天宝遗事·有脚阳春》。说唐朝“宋璟爱民恤物，朝野归美，时人咸谓璟为‘有脚阳春’，言所至之处，如阳春煦物也”。 [34]“月明无犬吠黄花”二句：元明戏曲人物上场惯用的诗句。如元石君宝《曲江池》杂剧第一折郑府尹上场诗：“雨后有人耕绿野，月明无犬吠黄昏。”王实甫《丽春堂》杂剧第三折，济南府尹上场也用这两句。 [35]“泥滑喇”二句：泥路滑溜溜，脚踏不稳。 [36]滑律：滑溜。 [37]菰：禾本植物。花芽叫茭白，结实叫菰米。 [38]香风腌鲊(zh)：风吹来阵阵鱼臭味。粪臭偏说“香风”，是农民对粪肥的特殊感情。鲊，腌鱼。 [39]列鼎：菜肴很多。鼎，古代烹饪和盛菜的器具。 [40]饌玉炊金：形容珍贵的食品。 [41]龙涎：龙涎香。一种名贵的香料。 [42]流霞：

酒的代称。传说有一种酒，喝上一杯就不会饥渴了。见《抱朴子·祛惑》。[43]俊煞：美死了。[44]小厮：男孩子。[45]吵：吹。[46]腰褊：腰身。[47]髻髻：髻鬟。[48]万户侯：泛指最高的官爵。汉制，列侯大的食邑万户。[49]柳篾儿搓：即柳条筐子斜背着。搓，此处为歪斜的意思。[50]丫：丫杈。此处指桑枝条。[51]“俺罗敷自有家”二句：汉乐府《陌上桑》写美貌少妇罗敷采桑，有个官员来调戏她，罗敷拒绝他说：“使君（太守）自有妇，罗敷自有夫。”传说秋胡离家十年，做了鲁国中大夫后回故乡。快到家时，在路上调戏一个采桑妇。他用金子做诱惑，还是遭到拒绝。后来才知道，这就是自己的妻子。[52]谷雨：二十四节气之一。谷雨前采的新茶，称雨前茶。[53]旗枪：绿茶的一种，由带顶尖的嫩叶制成。芽尖似枪，横展开的新叶似旗，故名。金缕芽：名贵的上品茶。[54]学士雪炊他：学士，宋代的陶谷，入宋之前曾做后周的翰林学士。他，指茶。《事文类聚》载：“陶谷得党太尉家姬，取雪水烹茶。曰：‘党家有此乐否？’曰：‘彼安能识此！但能于销金帐下饮羊羔美酒尔。’”[55]竹烟：燃竹烹茶时冒出的烟气。瓦：陶器，陶壶。[56]邮亭学士：即陶谷。陶谷出使南唐，在邮亭爱上了妓女秦若兰。事见《宋人轶事汇编》卷四引《玉壶清话》。元杂剧《风光好》写这个风流故事。[57]阳羨书生：《续齐谐志》记“阳羨鹅笼”的故事，说阳羨人许彦在路上遇见一书生，说是脚痛走不动了，请求钻到许彦的鹅笼里带他走。走了一会儿，书生从嘴里吐出一个美女，和他一起喝酒。这里是轻薄书生的意思。阳羨，宜兴，古代以产茶出名。[58]百草精：茶。唐齐己《咏茶十二韵》：“百草让为灵，功先百草成。”[59]斗草：古代的一种民间游戏。参加者大都是少女，在端午节最流行。[60]斗茶：一种比赛茶的优劣的游戏。[61]五花马：毛色斑驳的马。[62]德政碑随路打：意思

是太守所到之处，都有人歌颂他。德政碑，民众为歌颂地方官的德政所立的碑石。 [63] 闾阎缭绕接山巅：出自唐杜甫《夔州歌十绝句》其四。见《全唐诗》卷二二九。闾阎，古代平民居住的地区，也指平民。 [64] 春草青青万顷田：出自唐张继《闾门即事》。见《全唐诗》卷二四二。 [65] 日暮不辞停五马：出自唐羊士谔《野望二首》其一。见《全唐诗》卷三三二。 [66] 桃花红近竹林边：出自唐薛能《宋氏林亭》。见《全唐诗》卷五六一。

[点评]

杜宝下乡劝农似乎不属于杜丽娘故事的主脑，但是，没有杜宝的外出，陈最良就很难告假回家，杜丽娘游园的愿望就难以实现。

杜宝是以正统的爱民清正官员的形象出现在《劝农》中。正因为杜宝为官清正，所以在后来的《冥判》中，胡判官看在“杜老先生份上”，才没有为难杜丽娘，而且给她特别宽大的待遇，放她出了枉死城，允许她随风游戏跟寻柳梦梅。

《劝农》描绘的南安府清乐乡一派太平景象。“山也青，水也清”，“官也清，吏也清，村民无事到公庭”，是汤显祖所追求的儒家仁政理想的体现。

汤氏剧作曲辞典雅婉丽，而此出却通俗本色，明白如话，别具一格。民间歌舞联翩而出，活泼热闹，所以常在民俗喜庆堂会和宫廷节令演出，曾为昆班保留的折子。

第九出 肃 苑

【一江风】(贴上)小春香，一种在人奴上^[1]，画阁里从娇养。侍娘行，弄粉调朱，贴翠拈花，惯向妆台傍。陪他理绣床，陪他烧夜香。小苗条吃的是夫人杖^[2]。“花面丫头十三四^[3]，春来绰约省人事。终须等着个助情花，处处相随步步觑。”俺春香日夜跟随小姐。看他名为国色，实守家声。嫩脸娇羞，老成尊重。只因老爷延师教授，读到《毛诗》第一章：“窈窕淑女，君子好逑。”悄然废书而叹曰：“圣人之情，尽见于此矣。今古同怀，岂不然乎？”春香因而进言：“小姐读书困闷，怎生消遣则个^[4]？”小姐一会沉吟^[5]，逡巡而起。便问道：“春香，你教我怎生消遣

春香顽皮，老陈腐状，一一如画。(柳浪馆本批语)

至言。只讲得个“关关雎鸠”，如何便至此。忒奇！忒奇！（明刻本《批点牡丹亭记》批语）

那^[6]？”俺便应道：“小姐，也没个甚法儿，后花园走走罢。”小姐说：“死丫头，老爷闻知怎好？”春香应说：“老爷下乡，有几日了。”小姐低回不语者久之^[7]，方才取过历书选看。说明日不佳，后日欠好，除大后日，是个小游神吉期^[8]。预唤花郎，扫清花径。我一时应了，则怕老夫人知道。却也由他。且自叫那小花郎分付去。呀，回廊那厢，陈师父来了。正是：“年光到处皆堪赏^[9]，说与痴翁总不知。”

画出小姐情态。
(柳浪馆本批语)

沈际飞：宛然。
(独深居本批语)

谓夫人何在，不教女儿出来上书也。(三妇本批语)

春香一心要分付花郎，不意遇着陈老耽搁。看他灵心香口，句句将冷语推托，非又写一通小姐读诗感触也。(三妇本批语)

春香二次说诗，实是妙悟。(三妇本批语)

【前腔】(末上)老书堂^[10]，暂借扶风帐。日暖钩帘荡。呀，那回廊，小立双鬟^[11]，似语无言，近看如何相^[12]？是春香，问你恩官在那厢？夫人在那厢？女书生怎不把书来上？(贴)原来是陈师父。俺小姐这几日没工夫上书。(末)为甚？(贴)听呵，

【前腔】甚年光！忒煞通明相^[13]，所事关情况。(末)有甚么情况？(贴)老师父还不知，老爷怪你哩。(末)何事？(贴)说你讲《毛诗》，毛的忒精了^[14]。小姐呵，为诗章，讲动情肠。(末)则讲了个“关关雎鸠”。(贴)故此了。小姐说，关了的雎鸠，尚然有洲渚之兴，可以人而不如鸟乎！书要埋头，那景致则抬头望。如今分付，明后日游后花园。(末)为甚去游？

(贴)他平白地为春伤。因春去的忙，后花园要把春愁漾^[15]。(末)一发不该了。

【前腔】论娘行，出入人观望^[16]，步起须屏障。

春香，你师父靠天也六十来岁，从不晓得伤个春，从不曾游个花园。(贴)为甚？(末)你不知。孟夫子说的好，圣人千言万语^[17]，则要人“收其放心”。但如常，着甚春伤？要甚春游？你放春归，怎把心儿放？

小姐既不上书，我且告归几日。春香呵，你寻常到讲堂^[18]，时常向琐窗^[19]，怕燕泥香点洒在琴书上^[20]。我去了。“绣户女郎闲斗草^[21]，下帷老子不窥园^[22]。”

(下)(贴吊场)^[23]且喜陈师父去了。叫花郎在么？(叫介)花郎！

【普贤歌】(丑扮小花郎醉上)一生花里小随衙^[24]，偷去街头学卖花。令史们将我搯^[25]，祇候们将我搭，狠烧刀、险把我嫩盘肠生灌杀^[26]。(见介)春姐在此。(贴)好打。私出衙前骗酒，这几日菜也不送。(丑)有菜夫。(贴)水也不视^[27]。(丑)有水夫。(贴)花也不送。(丑)每早送花，夫人一分，小姐一分。(贴)还有一分哩？(丑)这该打。(贴)你叫什么名字？(丑)花郎。(贴)你把花郎的意思，捣个曲儿俺听。捣的好，

画出腐态。(朱墨本批语)

喜其去，便见一会等得心焦。(三妇本批语)

饶打。(丑)使得。

【梨花儿】小花郎看尽了花成浪，则春姐花沁的水洗浪^[28]。和你这日高头偷眼眼^[29]，嗻，好花枝干鳖了作么朗^[30]！（贴）待俺还你也哥。

【前腔】小花郎做尽花儿浪，小郎当夹细的大当郎^[31]？（丑）哎哟，（贴）俺待到老爷回时说一浪^[32]，（采丑发介）嗻，敢几个小榔头把你分的朗^[33]。（丑倒介）罢了，姐姐为甚事光降小园？（贴）小姐大后日来瞧花园，好些扫除花径。（丑）知道了。

东郊风物正薰馨^[34]，崔日用

应喜家山接女星^[35]。陈陶

莫遣儿童触红粉^[36]，韦应物

便教莺语太丁宁^[37]。杜甫

[注释]

[1]一种：一样、同样。 [2]小苗条：小小的苗条的身躯。 [3]“花面丫头十三四”以下四句：见唐刘禹锡《寄赠小樊》：“花面丫头十三四，春来绰约向人时。终须买取名春草，处处将行步步随。”略有改动。花面，古代女子以花贴面为装饰。绰约，姿态柔美。助情花，据说是安禄山献给唐明皇的一种春药，见《开元天宝遗事》。此处指情人、爱人。 [4]则个：语气词，本身无具体意义，用在句尾以加强语气。 [5]沉吟：考虑，思忖。 [6]那：同

“哪”。 [7] 低回：徘徊。 [8] 小游神吉期：古代迷信，人凡出门要选择吉日。小游神当值的那天，被认为是吉日之一。 [9] 年光：春光。 [10] “老书堂”二句：老儒生暂时设帐教书。扶风帐，指教书。汉代学者马融曾在扶风设帐教书。扶风，地名，在今陕西。 [11] 双鬟：古代少女梳头的一种发式，此处指春香。 [12] 近看如何相：走近些看看是谁。 [13] 忒煞通明相：太聪明的模样。 [14] 精：深透。此处是讽刺，说陈最良讲得太奇怪。 [15] 春愁漾：排遣春愁。漾，抛散。 [16] “出入人观望”二句：女孩子外出，为了不使人看见，必须把脸遮蔽。《礼记·内则》：“女子出门，必拥蔽其面。” [17] “圣人千言万语”二句：《孟子·告子上》：“学问之道无他，求其放心而已矣。”意思是学习的要义只有一条，就是要把放荡的心思收回来。圣人，指孟子。 [18] 寻常：平常，常常。 [19] 琐窗：雕饰精美的门窗。此指装饰华美的书房。 [20] 怕燕泥香点洒在琴书上：语本杜甫《绝句漫兴九首》其三：“江上燕子故来频，衔泥点污琴书内。” [21] 绣户：华丽的居室，闺房。 [22] 下帷老子不窥园：汉代学者董仲舒在帷帐内专心治学，三年没去看一下园圃。见《汉书·董仲舒传》。 [23] 吊场：戏曲术语。一出戏结束或一个重要表演场面结束，其他角色都已下场，只留一二角色在场上诵念下场诗，叫吊场。 [24] 随衙：跟班，侍候。 [25] 揼：抓。下文“搭”，也是抓的意思。 [26] 烧刀：烧酒。 [27] 枳(ji n)：引水的长管。此处是以竹通水的意思。 [28] 春姐花沁的水洗浪：说春香像花一样把人弄得心旌荡漾。 [29] 偷眼：调情的意思。 [30] 好花枝干整了作么朗：调情的话，说花一样的你要及时行乐，莫等干瘪了就没意思了。 [31] 小郎当夹细的大当郎：调情的秽亵语。 [32] 说一浪：说一番，说一回。 [33] 敢几个小榔头把你分的朗：只怕几榔头就把你打成两截。榔头，棒

槌。 [34] 东郊风物正薰馨：出自唐崔日用《奉和圣制春日幸望春宫应制》。见《全唐诗》卷四六。 [35] 应喜家山接女星：出自唐陈陶《投赠福建路罗中丞》。见《全唐诗》卷七四六。女星，二十八宿之一，所主地域是扬州。 [36] 莫遣儿童触红粉：出唐韦应物《将往滁城恋新竹简崔都水示端》。见《全唐诗》卷一八七。意思是不要让小儿女接触男女之事。 [37] 便教莺语太丁宁：出唐杜甫《绝句漫兴九首》其一。见《全唐诗》卷二二七。意思是一旦小儿女懂得男女之事，他们的言语就会太多情了。

[点评]

肃苑，就是为杜丽娘的游园而整肃清扫花园。

《肃苑》是一个过场，任务本来很简单，就是春香为杜丽娘的游园做准备，可是作者又用了许多心思。

让陈最良再次出场，一是对这个腐儒再做几笔描绘，更重要的是让春香对他一番数落。春香两次说到《关雎》，让读者和观众理解杜小姐是“为诗章，讲动情肠”，她的游园不是通常的游玩观赏，而是要排遣春愁。

游园是杜丽娘平生第一次出闺房的重大行动，因此准备得郑重其事。要选择吉日，要清扫花园，翌日她还要艳妆打扮。

小花郎贪杯，常常出衙卖花骗酒，所以花园才欠收拾，留下冷落的断井颓垣。

第十出 惊 梦

【绕地游】(旦上)梦回莺啭^[1]，乱煞年光遍^[2]。人立小庭深院。(贴)炷尽沉烟^[3]，抛残绣线，恁今春关情似去年？〔乌夜啼〕“(旦)晓来望断梅关^[4]，宿妆残^[5]。(贴)你侧着宜春髻子恰凭阑^[6]。(旦)翦不断^[7]，理还乱，闷无端。(贴)已分付催花莺燕借春看。”(旦)春香，可曾叫人扫除花径？(贴)分付了。(旦)取镜台衣服来。(贴取镜台衣服上)“云髻罢梳还对镜^[8]，罗衣欲换更添香。”镜台衣服在此。

【步步娇】(旦)袅晴丝吹来闲庭院^[9]，摇漾春如线。停半晌，整花钿。没揣菱花^[10]，偷人半面^[11]。迤逗的彩云偏^[12]。(行介)步香闺怎便把全身现！(贴)今日穿插的好。

邹自振、董瑞兰：【绕地游】【步步娇】【醉扶归】描写杜丽娘游园前的心情，细致地刻画出其向往自然、热爱青春但又因初出闺阁而感到娇羞犹疑的微妙心理。(《牡丹亭》评注)

赵山林：袅袅晴丝，摇漾如线，闺中人正是从这若有若无的游丝中窥见了春的踪迹。这心细如发的观察，正体现出杜丽娘对春的敏感和热爱。(《牡丹亭选评》)

徐朔方：“爱美是我的天性，不是让人看的。”她以潜台词对春香做了回答。（《汤显祖评传》）

蔡孟珍：春景正盛却乏人欣赏，象征着杜丽娘青春正炽却乏人怜爱。

无人关爱的青春，怎不令她对天徒唤奈何。（《重读经典牡丹亭》）

蔡孟珍：她想自己才貌出众，生命中应该出现的爱情，迄今犹未降临，我是美丽的，可是属于我的真爱却最晚出现。（《重读经典牡丹亭》）

【醉扶归】（旦）你道翠生生出落的裙衫儿茜^[13]，艳晶晶花簪八宝填^[14]，可知我常一生儿爱好是天然^[15]。恰三春好处无人见^[16]。不提防沉鱼落雁鸟惊喧^[17]，则怕的羞花闭月花愁颤^[18]。（贴）早茶时了。请行。（行介）你看：“画廊金粉半零星，池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜^[19]，惜花疼煞小金铃^[20]。”（旦）不到园林，怎知春色如许！

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍^[21]，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天^[22]，赏心乐事谁家院！恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。（合）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^[23]！（贴）是花都放了^[24]，那牡丹还早。

【好姐姐】（旦）遍青山啼红了杜鹃^[25]，荼蘼外烟丝醉软^[26]。春香呵，牡丹虽好^[27]，他春归怎占的先！（贴）成对儿莺燕呵。（合）闲凝眄，生生燕语明如翦^[28]，啁啾莺歌溜的圆。（旦）去罢。（贴）这园子委是观之不足也^[29]。（旦）提他怎的！（行介）

【隔尾】观之不足由他缱^[30]，便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣^[31]。（作到介）（贴）

“开我西阁门^[32]，展我东阁床。瓶插映山紫^[33]，炉添沉水香。”小姐，你歇息片时，俺瞧老夫人去也。(下)(旦叹介)“默地游春转，小试宜春面。”春呵，得和你两留连，春去如何遣？咳，恁般天气，好困人也。春香那里？(作左右瞧介)(又低首沉吟介)天呵，春色恼人，信有之乎！常观诗词乐府，古之女子，因春感情，遇秋成恨，诚不谬矣。吾今年已二八^[34]，未逢折桂之夫；忽慕春情，怎得蟾宫之客？昔日韩夫人得遇于郎^[35]，张生偶逢崔氏^[36]，曾有《题红记》《崔徽传》二书^[37]。此佳人才子，前以密约偷期^[38]，后皆得成秦晋^[39]。(长叹介)吾生于宦族，长在名门。年已及笄^[40]，不得早成佳配，诚为虚度青春，光阴如过隙耳^[41]。(泪介)可惜妾身颜色如花，岂料命如一叶乎^[42]！

【山坡羊】没乱里春情难遣^[43]，蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟^[44]，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^[45]。想幽梦谁边，和春光暗流转？迁延，这衷怀那处言！淹煎^[46]，泼残生，除问天！身子困乏了，且自隐几而眠^[47]。(睡介)(梦生介)(生持柳枝上)“莺逢日暖歌声滑，人遇风情笑口开。一径落花随

徐朔方：春香是兴冲冲地“观之不足”，完全是个孩子；杜丽娘则“便赏遍了十二亭台是枉然”，满腔心事，无处可诉。(校注《牡丹亭·前言》)

黄竹三：丽娘游园，本为消遣，不意绚丽春色却触发了她深潜于心的爱情欲望。(《牡丹亭》评注)

柳生顺路跟来，故“幽闺自怜”之语，历历闻之。几句伤心话儿，能使丽娘倾倒也。（三妇本批语）

水入，今朝阮肇到天台^[48]。”小生顺路儿跟着杜小姐回来，怎生不见？（回看介）呀，小姐，小姐！（旦作惊起介）（相见介）（生）小生那一处不寻访小姐来，却在这里！（旦作斜视不语介）（生）恰好花园内，折取垂柳半枝。姐姐，你既淹通书史，可作诗以赏此柳枝乎？（旦作惊喜，欲言又止介）（背想）这生素昧平生，何因到此？（生笑介）小姐，咱爱杀你哩！

【山桃红】则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍^[49]。在幽闺自怜。小姐，和你那答儿讲话去。（旦作含笑不行）（生作牵衣介）（旦低问）那边去？（生）转过这芍药栏前，紧靠着湖山石边。（旦低问）秀才，去怎的？（生低答）和你把领扣松，衣带宽，袖梢儿揜着牙儿苦也，则待你忍耐温存一晌眠^[50]。（旦作羞）（生前抱）（旦推介）（合）是那处曾相见^[51]，相看俨然，早难道这好处相逢无一言^[52]？（生强抱旦下）（未扮花神束发冠，红衣插花上）“催花御史惜花天^[53]，检点春工又一年。蘸客伤心红雨下^[54]，勾人悬梦彩云边。”吾乃掌管南安府后花园花神是也。因杜知府小姐丽娘，与柳梦梅秀才，后日有姻缘之分，杜小姐游春感伤，致使柳秀才入梦。咱花神专掌惜玉怜香，竟来保护他，

要他云雨十分欢幸也。

【鲍老催】(末)单则是混阳烝变^[55]，看他似虫儿般蠢动把风情掬^[56]。一般儿娇凝翠绽魂儿颤。这是景上缘^[57]，想内成，因中见。呀，淫邪展污了花台殿^[58]。咱待拈片落花儿惊醒他。(向鬼门丢花介)^[59]他梦酣春透了怎留连？拈花闪碎的红如片。秀才才到的半梦儿；梦毕之时，好送杜小姐仍归春阁。吾神去也。(下)

【山桃红】(生、旦携手上)(生)这一霎天留人便，草藉花眠。小姐可好？(旦低头介)(生)则把云鬟点，红松翠偏。小姐休忘了呵，见了你紧相偎，慢厮连，恨不得肉儿般团成片也，逗的个日下胭脂雨上鲜。(旦)秀才，你可去呵？(合)是那处曾相见，相看俨然，早难道这好处相逢无一言？(生)姐姐，你身子乏了，将息，将息。(送旦依前作睡介)(轻拍旦介)姐姐，俺去了。(作回顾介)姐姐，你可十分将息，我再来看你那。“行来春色三分雨，睡去巫山一片云。”(下)(旦作惊醒，低叫介)秀才，秀才，你去了也？(又作痴睡介)(老旦上)“夫婿坐黄堂，娇娃立绣窗。怪他裙衩上，花鸟绣双双。”孩儿，孩儿，你为甚瞌睡在此？(旦作

花神的歌舞把杜丽娘的春梦神圣化、诗化、艺术化。明末以来逐渐扩增，演变成规模宏大的爱情颂歌《堆花》。

醒，叫秀才介）咳也。（老旦）孩儿怎的来？（旦作惊起介）奶奶到此！（老旦）我儿，何不做些针指，或观玩书史，舒展情怀？因何昼寝于此？（旦）孩儿适花园中闲玩，忽值春暄恼人，故此回房。无可消遣，不觉困倦少息。有失迎接，望母亲恕儿之罪。（老旦）孩儿，这后花园中冷静，少去闲行。（旦）领母亲严命。（老旦）孩儿，学堂看书去。（旦）先生不在，且自消停^[60]。（老旦叹介）女孩儿长成，自有许多情态，且自由他。正是：“宛转随儿女，辛勤做老娘。”（下）（旦长叹介）（看老旦下介）哎也，天那，今日杜丽娘有些侥幸也。偶到后花园中，百花开遍，睹景伤情。没兴而回，昼眠香阁。忽见一生，年可弱冠^[61]，丰姿俊妍。于园中折得柳丝一枝，笑对奴家说：“姐姐既淹通书史，何不将柳枝题赏一篇？”那时待要应他一声，心中自忖，素昧平生，不知名姓，何得轻与交言。正如此想间，只见那生向前说了几句伤心话儿，将奴搂抱去牡丹亭畔，芍药阑边，共成云雨之欢。两情和合，真个是千般爱惜，万种温存。欢毕之时，又送我睡眠，几声“将息”。正待自送那生出门，忽值母亲来到，唤醒将来。我一身冷汗，乃是南柯一梦^[62]。忙身参礼母亲，又被母亲絮了

许多闲话^[63]。奴家口虽无言答应，心内思想梦中之事，何曾放怀。行坐不宁，自觉如有所失。娘呵，你教我学堂看书去，知他看那一种书消闷也。（作掩泪介）

【绵搭絮】雨香云片^[64]，才到梦儿边。无奈高堂，唤醒纱窗睡不便。泼新鲜冷汗粘煎，闪的俺心悠步蹇^[65]，意软鬟偏。不争多费尽神情^[66]，坐起谁忺^[67]？则待去眠。（贴上）“晓妆销粉印，春润费香篝^[68]。”小姐，薰了被窝睡罢。

【尾声】（旦）困春心游赏倦，也不索香薰绣被眠。天呵，有心情那梦儿还去不远。

春望逍遥出画堂^[69]，张说
 间梅遮柳不胜芳^[70]。罗隐
 可知刘阮逢人处^[71]？许浑
 回首东风一断肠^[72]。韦庄

赵山林：因春心而有春梦，梦来有因；只要春心不减，则梦去不远，犹可追寻。为下面的《寻梦》留下了伏笔。（《牡丹亭选评》）

[注释]

[1] 梦回莺啭：即“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”之意。 [2] 乱煞年光遍：到处是缭乱的春光。 [3] 炷：燃香。沉烟：沉水烟，可燃熏的香料。 [4] 梅关：在大庾岭上，为江西与广东分界的关口。宋代设关，附近及驿道多梅树，又称梅关。在《牡丹亭》故事发生地南安之南不远处。 [5] 宿妆：隔夜的残妆。 [6] 宜春髻子：古代女子的一种发式。立春日，女子把彩色丝绸剪成燕子

形，戴在髻上，上贴“宜春”二字。见《荆楚岁时记》。 [7] “翦不断”二句：南唐后主李煜《相见欢》句。此处写闺中少女的无端苦闷。 [8] “云髻罢梳还对镜”二句：唐薛逢《宫词》诗句，见《全唐诗》卷五四八。 [9] 裊：形容游丝在空中飘荡不定。晴丝：春日晴空中飘荡的游丝、飞丝，即后文所说的烟丝，虫类所吐的丝缕。 [10] 没揣：不意，没想到。菱花：镜子。古代用铜镜，背面常铸菱花图案以为装饰，因此菱花常作镜子的代称。 [11] 偷人半面：拟人化说法，没想到被镜子偷看了一下。偷，偷窥。 [12] 迤（tu）逗的彩云偏：意思是说想不到镜子偷偷地照见了她，害得她羞答答地把发卷也弄歪了。这几句写出一个少女含情脉脉的微妙心理，她是连看见镜子里的自己也有些不好意思。迤逗，挑逗。彩云，形容女子美丽如云的秀发。 [13] 翠生生：颜色鲜丽。出落的：显出，衬托出。茜：茜红色。 [14] 艳晶晶花簪八宝填：光彩夺目的簪子上镶嵌了多种宝石。 [15] 可知我常一生儿爱好是天然：你可知道我天生就是爱美的。爱好，爱美。 [16] 恰三春好处无人见：正当青春的花季却还没人发现和欣赏。恰，正当。三春好处，青春美貌。 [17] 沉鱼落雁：形容女子的美貌。鱼儿见其美色，自愧不如而下沉水底。大雁为贪看她的美色而停飞降落。 [18] 羞花闭月：花儿见其美而感到羞涩，月亮见其美而隐藏起来。形容女子之美。 [19] 泥：沾污。 [20] 惜花疼煞小金铃：为爱惜花朵而常常扯铃，小金铃都被扯得疼煞了。典出《开元天宝遗事》：“天宝初，宁王……于后园中纫红丝为绳，密缀金铃，系于花梢之上。每有鸟鹊翔集，则令园吏掣铃索以惊之。盖惜花之故也。” [21] 姹（chà）紫嫣红：各种花朵绚烂艳丽。姹紫，嫩紫。嫣红，娇红。 [22] “良辰美景奈何天”二句：由满园的姹紫嫣红却交给断井颓垣，而感叹此园的主人不懂得享受良辰美景、赏心乐事，只能对天徒唤奈

何。 [23] 锦屏人忒看的这韶光贱：杜丽娘感叹自己十六岁才第一次游赏花园，岂非辜负了这大好春光！锦屏人，闺阁中人。韶光，春光。忒，太，特。贱，不看重。 [24] 是：凡是，所有的。 [25] 啼红了杜鹃：用杜鹃鸟泣血的传说，写满山开遍了杜鹃花。 [26] 荼蘼（tú mí）：花名。白色重瓣，有香味，晚春开放。 [27] “牡丹虽好”二句：牡丹虽然富贵美好，但开花晚，暮春才开放，怎能占得百花之先呢！用牡丹自比，隐含着杜丽娘对青春被耽搁的伤感。 [28] “生生燕语明如翦”二句：形容燕语像剪子声那样清脆明快，莺歌啾啾如此流利婉转。此句由春香“成对儿莺燕呵”引起，进一步激起杜丽娘的春情。 [29] 观之不足：看不厌，看不够。 [30] 缱：留恋，缠绵。 [31] 闲过遣：闲过遣，慢慢地排遣。遣，排遣。【隔尾】的意思是故事至此暂告一段落。以上部分习称为《游园》。其后情节称《惊梦》。 [32] “开我西阁门”二句：语本《木兰诗》：“开我东阁门，坐我西阁床。” [33] 映山紫：映山红（杜鹃花）的一种，色紫红。 [34] “年已二八”以下四句：杜丽娘想自己已经青春成熟，怎么才能遇到有才学而且金榜高中的男子。蟾宫折桂比喻科举会试及第。 [35] 韩夫人得遇于郎：唐人传奇红叶题诗的故事。唐僖宗时，宫女韩氏以红叶题诗，从御沟中流出宫外，被于祐拾到。于祐也以红叶题诗，投入沟水的上游，寄给韩氏，恰巧又被韩氏拾得。后来唐僖宗放韩氏出宫，两人结为夫妇。事见宋刘斧《青琐高议》前集卷五《流红记》。汤显祖友人王骥德曾以此为题材写成传奇《题红记》。 [36] 张生偶逢崔氏：即张生和崔莺莺的爱情故事。见唐元稹小说《会真记》（《莺莺传》）和元王实甫杂剧《西厢记》。 [37] 《题红记》《崔徽传》：王骥德《题红记》写红叶题诗故事。唐人传奇《崔徽传》写妓女崔徽和裴敬中的恋爱故事，与张生崔莺莺故事无关，疑是《莺莺传》的笔误。 [38] 密

约偷期：暗中相约幽会。 [39] 得成秦晋：得成夫妇。春秋时代，秦晋两国世代联姻，后世因称联姻为结“秦晋之好”。 [40] 及笄(j)：古代女子年十五开始束发插簪(笄)，叫及笄。表示已经成年，可以结婚了。见《礼记·内则》。 [41] 光阴如过隙：形容时光易逝。典出《庄子·逍遥游》：“人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已。” [42] 岂料命如一叶：元好问词《鹧鸪天·妾薄命》：“颜色如花画不成，命如叶薄可怜生。” [43] 没乱里：形容心绪缭乱。 [44] “则为俺生小婵娟”以下四句：埋怨父母一个一个地在名门中选择神仙眷侣，结果把大好青春给轻抛了。婵娟，美女。神仙眷，理想的眷侣。 [45] 腼腆：害羞。 [46] “淹煎”二句：淹煎，受煎熬。泼残生，苦命儿。元杂剧《灰阑记》第二折【浪里来煞】：“则我这泼残生，怎熬出这个死囚牢。” [47] 隐几：靠着几案。 [48] 阮肇到天台：见到爱人。南朝宋刘义庆《幽明录》载，剡县人刘晨、阮肇进天台山采药，在桃源洞遇到二仙女，邀刘、阮到家，结为夫妇。留居半年，后还乡，则子孙已历七世。见《太平御览》卷四一。 [49] 是答儿：到处。 [50] 一晌：一会儿。 [51] “是那处曾相见”二句：在哪里曾经相见过，相看觉得面熟。《牡丹亭》第二出《言怀》写柳梦梅也曾做下一梦，梦到一园，梅花树下遇到一个美人，说和他有姻缘之分。 [52] 早难道：岂不闻。 [53] 催花御史：唐朝宫中设惜花御史之职，管理花卉。此处花神借用御史之名。 [54] 蘸：粘附。 [55] 混阳烝变：道家术语，指天地万般变化。烝，众多。 [56] “看他似”二句：描述男女幽会情景。 [57] “景上缘”以下三句：引用佛家因缘观念，说这段姻缘只是不真实的梦幻，一切事物都是因缘和合而成。景，同“影”。见，同“现”。 [58] 展污：沾污，弄脏了。 [59] 鬼门：传统戏台上角色的上下场门，也叫“鬼门道”。 [60] 消停：休息。 [61] 弱冠：二十岁。古时男子到二十

岁行冠礼，表示已成人。《礼记·曲礼上》：“人生十年曰幼，学；二十曰弱，冠；三十曰壮，有室。” [62]南柯一梦：南柯，梦的代称。典出唐李公佐传奇小说《南柯太守传》，写淳于棼醉梦中入大槐安国，被招为驸马，做南柯郡太守。二十年历尽荣华富贵，宦海沉浮。醒来，发现大槐安国不过是大槐树下的一个蚁穴，南柯郡则是南面树枝下的另一个蚁穴。见《太平广记》卷四七五。 [63]絮：絮叨。 [64]雨香云片：云雨，梦中的男女幽会。 [65]心悠步蹇（du）：心里悠悠忽忽，脚步挪不动。蹇，偏斜，下垂。 [66]不争多：差不多，几乎。 [67]坐起谁忤（xi n）：意思是无论坐着站着都不舒坦。忤，惬意。 [68]香篝：薰笼，薰香用。 [69]春望逍遥出画堂：出自唐张说《奉和圣制春日出苑应制》。见《全唐诗》卷八七。 [70]间梅遮柳不胜芳：出自唐罗隐《桃花》。见《全唐诗》卷六五七。 [71]可知刘阮逢人处：出自唐许浑《早发天台中岩寺度关岭次天姥岑》。见《全唐诗》卷五三三。 [72]回首东风一断肠：出自唐罗隐《桃花》：“旧山山下还如此，回首东风一断肠。”见《全唐诗》卷六五七。非韦庄诗。

[点评]

汤显祖说“因情成梦，因梦成戏”（《复甘义麓》）。《牡丹亭》的戏剧故事由《惊梦》一出而正式启动。昆曲演出惯常把全出分为两段，【隔尾】之前称《游园》，其后称《惊梦》，合称《游园惊梦》，是经常演出的经典折子戏。

此出写少女杜丽娘游园由惊叹满园春色而怀春，惜春，进而伤春，由春情难遣而入梦。从春梦的欢愉，到

梦的被剥夺。步步递进，层次分明。

杜丽娘来到人间十五年（虚龄十六岁），才第一次走出闺阁，自然要认真打扮一番。梳妆的结果使她感到真的是太美了，美得连自己都有些不好意思。

游园是趁父亲下乡劝农，陈老师请假回家的机会，不向母亲禀告而独自决定的大胆的行动。她在丫鬟春香的陪同下，终于怀着几分羞涩迈出了香闺。

乍进园门，满园春色使她大为惊喜，不由得感叹：“不到园林，怎知春色如许！”她看到“画廊金粉半零星”，满园的“姹紫嫣红”却交代给“断井颓垣”，春景正盛却乏人欣赏，不由得产生自己青春正炽却乏人怜爱的联想，怀春惜春的情感使她对天徒唤奈何。春景如此美好，她这个“锦屏人”来到人世十六岁了才第一次游赏，岂不是辜负了大好春光！这支【皂罗袍】经汤显祖的妙笔点染，再加上昆曲的优美演唱，便成了流传千古的名曲。

牡丹虽美，其开放却不能领群芳之先。杜丽娘由此联想，自己虽有沉鱼落雁之貌，却迟迟未曾遇到爱情，由怀春惜春而生伤春之情。花园的游赏反而心生烦闷，无奈地仍要回到她幽居的闺房。坐下来静思，更加春情难遣。她感到春色恼人。心想“年已二八，未逢折桂之夫；忽慕春情，怎得蟾宫之客”，产生了对理想婚姻的渴望和无处倾诉的幽怨。杜丽娘“因情成梦”，梦境中柳梦梅出现了，现实的渴望在梦中得到充分的实现。

汤显祖极为热情地安排了一段花神的歌舞，把杜丽娘和柳梦梅的梦中幽会诗化、艺术化、神圣化。这无疑

是告诉读者和观众，杜丽娘和柳梦梅的自然情爱既然能得到天神的保护，那么就更应当受到人间社会的尊重与呵护。明末以来的演出中，花神的歌舞不断地增华。由一位花神扩增为生旦净丑扮演的十二月花神，甚至还加上四个云童。曲牌也由一支扩增为五支——【出队子】【画眉序】【滴溜子】【鲍老催】【双声子】。形成了《堆花》一折，可单独表演。冯起凤《吟香堂曲谱》和叶堂《纳书楹曲谱》都有《堆花》一折的曲谱。有的学者称之为《结婚进行曲》（蔡孟珍《重读经典牡丹亭》）。

杜柳的云雨美梦做到一半儿，就被花神用花瓣催醒。杜丽娘正恋恋不舍地轻唤“秀才”，又听到母亲的一声呼唤，吓出一身冷汗。美梦被彻底剥夺了。心理学实验证明，“梦剥夺”的后果很严重，能使人心情烦躁焦虑，精神倦怠，情绪低落抑郁。杜丽娘的春梦被花神和母亲反复惊醒，已形成梦剥夺。从此，杜丽娘思想梦中之事，不能放怀，坐立不宁，如有所失，实际上已经陷入精神抑郁。她再也不想去学堂，只想重温旧梦。

此后，杜丽娘寻梦而不可得，造成因梦而病，因病而亡。

第十一出 慈 戒

(老旦上)“昨日胜今日^[1]，今年老去年。可怜小儿女^[2]，长自绣窗前。”几日不到女孩儿房中，午晌去瞧他，只见情思无聊，独眠香阁。问知他在后花园回，身子困倦。他年幼不知：凡少年女子，最不宜艳妆戏游空冷无人之处。这都是春香贱材逗引他。春香那里？(贴上)“闺中图一睡，堂上有千呼。”奶奶，怎夜分时节，还未安寝？(老旦)小姐在那里？(贴)陪过夫人到香阁中，自言自语，淹淹春睡去了^[3]。敢在做梦也。(老旦)你这贱材，引逗小姐后花园去。倘有疏虞^[4]，怎生是了！(贴)以后再不敢了。(老旦)听俺分付：

【征胡兵】女孩儿只合香闺坐，拈花翦朵。问绣

窗针指如何？逗工夫一线多^[5]。更昼长闲不过，
琴书外自有好腾那^[6]。去花园怎么？（贴）花园好景。

（老旦）丫头，不说你不知：

【前腔】后花园窈静无边阔^[7]，亭台半倒落。便我
中年人要去时节，尚兀自里打个磨陀^[8]。女儿家甚
做作？星辰高犹自可^[9]。（贴）不高怎的？（老旦唱）
厮撞着^[10]，有甚不着科，教娘怎么？小姐不曾晚
餐，早饭要早。你说与他。

（老）风雨林中有鬼神^[11]，苏广文

（贴）寂寥未是采花人^[12]。郑谷

（老）素娥毕竟难防备^[13]，段成式

（贴）似有微词动绛唇^[14]。唐彦谦

老夫人你虽絮絮叨叨，已是贼出关门、屁出掩臀了。

（柳浪馆本批语）

如其口出。（明刻本《批点牡丹亭记》批语）

[注释]

[1] “昨日胜今日”二句：语本《云溪友议》卷九《艳阳词》所引刘采春唱词。 [2] 可怜小儿女：杜甫《月夜》：“遥念小儿女，未解忆长安。” [3] 淹淹：昏昏沉沉。 [4] 疏虞：差错。 [5] 逗工夫一线多：春日昼长，可以比平常多做一些针线活。一线，刺绣时用完一根线的工夫。 [6] 腾那：腾挪。本指闪展翻腾的动作，此处引申为消遣。 [7] 窈（s）静：很静。 [8] 尚兀自：犹自。磨陀：徘徊，犹豫，不太敢。 [9] 星辰高犹自可：命大运气好那还不要紧。 [10] “厮撞着”二句：撞着什么不对头的东西，遇到什么意外。 [11] 风雨林中有鬼神：出自唐苏广文《自商山宿

隐居》。见《全唐诗》卷七八三。 [12] 寂寥未是采花人：出自唐郑谷《蜀中春日》。见《全唐诗》卷六七六。 [13] 素娥毕竟难防备：出自唐段成式《嘲元中丞》。见《全唐诗》卷五八四。素娥，嫦娥。此处指杜丽娘。 [14] 似有微词动绛唇：出自唐唐彦谦《绯桃》。见《全唐诗》卷六七二。微词，婉转的规劝、责备。

[点评]

《慈戒》是一出过场戏。杜丽娘到空冷无人的花园游玩，情思无聊，独眠香阁。杜母为此非常担心，夜不能寐，责备春香。春香当然会把杜母的训诫转告杜丽娘，但杜丽娘情窦已开，岂能抑遏得住！花园已游过，春梦已做成，杜母的训诫为时已晚了。

第十二出 寻 梦

【夜游宫】(贴上) 腻脸朝云罢盥^[1]，倒犀簪斜插双鬟。侍香闺起早^[2]，睡意阑珊：衣桁前，妆阁畔，画屏间。伏侍千金小姐，丫鬟一位春香。请过猫儿师父，不许老鼠放光。侥幸《毛诗》感动^[3]，小姐吉日时良。拖带春香遣闷，后花园里游芳。谁知小姐瞌睡，恰遇着夫人问当^[4]，絮了小姐一会，要与春香一场^[5]。春香无言知罪，以后劝止娘行。夫人还是不放，少不得发咒禁当^[6]。(内介)^[7]春香姐，发个甚咒来？(贴)敢再跟娘胡撞，教春香即世里不见儿郎^[8]。虽然一时抵对，乌鸦管的凤凰？一夜小姐焦躁，起来促水朝妆。由他自言自语，日高花影纱窗。(内介)快请小

姐早膳。(贴)“报道官厨饭熟，且去传递茶汤。”(下)

【月儿高】(旦上)几曲屏山展，残眉黛深浅。为甚衾儿里不住的柔肠转？这憔悴非关爱月眠迟倦，可为惜花，朝起庭院？“忽忽花间起梦情，女儿心性未分明。无眠一夜灯明灭，分煞梅香唤不醒^[9]。”昨日偶尔春游，何人见梦。绸缪顾盼，如遇平生。独坐思量，情殊怅恍。真个可怜人也。(闷介)(贴捧茶食上)“香饭盛来鹦鹉粒^[10]，清茶擎出鹧鸪斑^[11]。”小姐早膳哩。(旦)咱有甚心情也！

【前腔】梳洗了才匀面，照台儿未收展^[12]。睡起无滋味，茶饭怎生咽？(贴)夫人分付，早饭要早。(旦)你猛说夫人，则待把饥人劝。你说为人在世，怎生叫做吃饭？(贴)一日三餐。(旦)咳，甚瓠儿气力与擎拳^[13]！生生的了前件。你自拿去吃便了。(贴)“受用余杯冷炙，胜如剩粉残膏。”(下)(旦)春香已去。天呵，昨日所梦，池亭俨然。只图旧梦重来，其奈新愁一段。寻思展转，竟夜无眠。咱待乘此空闲，背却春香，悄向花园寻看。(悲介)哎也，似咱这般，正是：“梦无彩凤双飞翼^[14]，心有灵犀一点通。”(行介)一径行来，喜的园门洞开，守花的都不在。则这残红满地呵！

赵山林：杜丽娘自从游园之后，经常回忆起梦中情景，行坐不宁，自觉如有所失。(《牡丹亭选评》)

前次游园，浓妆艳饰。今番寻梦，草草梳头，极有神理。懂得梦中滋味，便觉一般睡起，两样情怀。(三妇本批语)

“寻”字是笃于情者之所为，后《冥判》随风跟寻，止了此寻梦之案。(三妇本批语)

【懒画眉】最撩人春色是今年。少甚么低就高来粉画垣^[15]，元来春心无处不飞悬。（绊介）哎，睡荼蘼抓住裙衩线^[16]，恰便是花似人心好处牵。这一湾流水呵！

杨葆光：非今年春色独会撩人，在小姐入梦之后则最撩人矣。（同治版三妇本批语）

【前腔】为甚呵，玉真重溯武陵源^[17]？也则为水点花飞在眼前。是天公不费买花钱，则咱人心上有啼红怨^[18]。咳，辜负了春三二月天。（贴上）吃饭去，不见了小姐，则得一迳寻来。呀，小姐，你在这里！

【不是路】何意婵娟，小立在垂垂花树边^[19]。才朝膳，个人无伴怎游园？（旦）画廊前，深深蓦见衔泥燕，随步名园是偶然。（贴）娘回转，幽闺宰地教人见^[20]，“那些儿闲串^[21]？那些儿闲串？”

【前腔】（旦作恼介）哇，偶尔来前，道的咱偷闲学少年^[22]。（贴）咳，不偷闲，偷淡。（旦）欺奴善，把护春台都猜做谎桃源^[23]。（贴）敢胡言，这是夫人命，道春多刺绣宜添线^[24]，润逼炉香好腻笺。（旦）还说甚来？（贴）这荒园堑^[25]，怕花妖木客寻常见。去小庭深院，去小庭深院！（旦）知道了。你好生

答应夫人去，俺随后便来。（贴）“闲花傍砌如依主，娇鸟嫌笼会骂人^[26]。”（下）（旦）丫头去了，正好寻梦。

曰“可是”，曰“似”，意自有在，故见景而犹若疑之。（三妇本批语）

【忒忒令】那一答可是湖山石边，这一答似牡丹亭畔。嵌雕阑芍药芽儿浅，一丝丝垂杨线，一丢丢榆荚钱^[27]，线儿春甚金钱吊转！呀，昨日那书生将柳枝要我题咏，强我欢会之时，好不话长！

光景宛然如梦。梦中佳境，那得不一一想出，极力形容？四段已种丽娘病根。（三妇本批语）

【嘉庆子】是谁家少俊来近远，敢迤逗这香闺去沁园^[28]？话到其间腼腆，他捏这眼^[29]，奈烦也天；咱嗽这口^[30]，待酬言。

【尹令】那书生可意呵，咱不是前生爱眷，又素乏平生半面。则道来生出现，乍便今生梦见。生就是个书生，恰恰生生抱咱去眠^[31]。那些好不动人春意也。

【品令】他倚太湖石，立着咱玉婵娟。待把俺玉山推倒^[32]，便日暖玉生烟^[33]。捱过雕阑，转过秋千，揜着裙花展^[34]。敢席着地，怕天瞧见。好一会分明，美满幽香不可言。梦到正好时节，甚花片儿吊下来也！

【豆叶黄】他兴心儿紧咽咽^[35]，鸣着咱香肩^[36]。俺可也慢掂掂做意儿周旋^[37]。等闲间把一个照人

儿昏善^[38]，那般形现，那般软绵。恁一片撒花心的红影儿吊将来半天^[39]。敢是咱梦魂儿厮缠？咳，寻来寻去，都不见了。牡丹亭，芍药阑，怎生这般凄凉冷落，杳无人迹？好不伤心也！

【玉交枝】（泪介）是这等荒凉地面，没多半亭台靠边，好是咱眯暝色眼寻难见^[40]。明放着白日青天，猛教人抓不到魂梦前。霎时间有如活现，打方旋再得俄延^[41]，呀，是这答儿压黄金钏匾^[42]。要再见那书生呵！

【月上海棠】怎赚骗，依稀想像人儿见。那来时荏苒^[43]，去也迁延。非远，那雨迹云踪才一转，敢依花傍柳还重现。昨日今朝，眼下心前，阳台一座登时变^[44]。再消停一番^[45]。（望介）呀，无人之处，忽然大梅树一株，梅子磊磊可爱。

【二犯么令】偏则他暗香清远，伞儿般盖的周全。他趁这，他趁这春三月红绽雨肥天^[46]，叶儿青，偏迸着苦仁儿里撒圆^[47]。爱杀这昼阴便，再得到罗浮梦边^[48]。罢了，这梅树依依可人，我杜丽娘若死后，得葬于此，幸矣。

【江儿水】偶然间心似缱^[49]，梅树边。这般花花

杨葆光：荒凉地面，当美满幽香时并不觉其荒凉，及人去亭空，顿觉画槛朱栏皆成苦境。（同治版三妇本批语。）

赵山林：一个“抓”字用得好，把杜丽娘寻梦的迫切、执着和寻不到梦的惋惜、失望表现得淋漓尽致。（《牡丹亭选评》）

赵山林：杜丽娘对梅树的依恋，实际上是对爱的依恋，美的依恋，青春的依恋。（《牡丹亭选评》）

杨葆光：生生死死，固属不免，然“随人愿”三字，亦复谈何容易。（同治版三妇本批语）

无处寻柳，决意守梅，丽娘是时已定以身殉梦之意矣。（三妇本批语）

赵山林：把杜丽娘寻梦不见而因黯然神伤及春香关心丽娘而又难揣其意的神态刻画得淋漓尽致。（《牡丹亭选评》）

妙在不再到亭园，若再图生寻，便不能死守矣。（三妇本批语）

草草由人恋^[50]，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。待打并香魂一片^[51]，阴雨梅天，守的个梅根相见。（倦坐介）（贴上）“佳人拾翠春亭远^[52]，侍女添香午院清。”咳，小姐走乏了，梅树下盹。

【川拨棹】你游花院，怎靠着梅树偃？（旦）一时间望，一时间望眼连天，忽忽地伤心自怜。（泣介）（合）知怎生情怅然，知怎生泪暗悬？（贴）小姐甚意儿？

【前腔】（旦）春归人面，整相看无一言，我待要折，我待要折的那柳枝儿问天，我如今悔，我如今悔不与题笺。（贴）这一句猜头儿是怎言^[53]？（合前）（贴）去罢。（旦作行又住介）

【前腔】为我慢归休，缓留连。（内鸟啼介）听，听这不如归春暮天^[54]，难道我再，难道我再到这亭园^[55]，则挣的个长眠和短眠！（合前）（贴）到了，和小姐瞧奶奶去。（旦）罢了。

【意不尽】软哈哈刚扶到画阑偏^[56]，报堂上夫人稳便。咱杜丽娘呵，少不得楼上花枝也则是照独眠^[57]。

（旦）武陵何处访仙郎^[58]？释皎然

(贴) 只怪游人思易忘^[59]。韦庄

(旦) 从此时时春梦里^[60]，白居易

(贴) 一生遗恨系心肠^[61]。张祜

[注释]

[1] “膩脸朝云罢盥”二句：此处写春香的梳妆。膩脸，娇嫩的脸庞。盥，盥洗。犀簪，犀角做的簪子。 [2] “侍香闺起早”以下五句：丫鬟春香的牢骚话。香闺，小姐。阑珊，未消。衣桁(héng)，衣架。 [3] 侥幸：多亏。 [4] 问当：问。 [5] 要与春香一场：难为春香一场。 [6] 发咒禁当：发誓应付。禁当，抵对，应付。 [7] 内介：后台人员对台上角色发问对答。 [8] 即世里不见儿郎：一辈子找不到丈夫。 [9] 分煞：怪煞。分，怪。 [10] 鸚鵡粒：米饭。杜甫《秋兴八首》其八：“香稻啄余鸚鵡粒，碧梧栖老凤凰枝。” [11] 鸚鵡斑：一种有褐色斑纹的瓷茶碗。黄庭坚《满庭芳·咏茶》：“冰瓷莹玉，金缕鸚鵡斑。” [12] 照台：镜台。 [13] “甚瓿儿气力与擎拳”二句：哪有气力捧碗吃饭！我的好心思硬是被你打断了。瓿儿，饭碗。擎拳，举手，抬手。生生的，硬是。前件，前边的事，即杜丽娘正在回忆与柳梦梅欢会的梦中情景。 [14] “梦无彩凤双飞翼”二句：李商隐《无题》：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”字句略有改动。灵犀，古人视犀牛角为神物，谓其可以通灵。杜丽娘引此二句，说梦中人虽不能相见，但心却可以相通的。 [15] “少甚么低就高来粉画垣”二句：园子里粉墙高高低低的却挡不住撩人春色。少甚么，多的是。 [16] 睡茶蘼抓住群衩线：茶蘼有刺，此处用拟人法说裙衩被茶蘼抓住，仿佛分外有情。 [17] 玉真重溯武陵源：玉真，天台的仙女。南朝宋刘义庆《幽明录》载，刘晨、阮肇

在天台山桃源遇仙女，结为夫妇，后来重访天台山寻找仙女。武陵源，晋陶渊明《桃花源记》述武陵渔人发现桃花源事。汤显祖把两个典故合二为一，写杜丽娘见到一湾流水，就想到了刘阮遇仙的传说，觉得自己就像那天台山的仙女重访故地。 [18]啼红怨：指红叶题诗故事。唐范摅《云溪友议·题红怨》载，卢渥在御沟拾得一红叶，上题诗句：“水流何太急，深宫尽日闲。殷勤谢红叶，好去到人间。”抒发宫女的哀怨。后来卢渥和该宫女结为夫妇。此处的“啼红怨”是杜丽娘幽闭深闺的闷怀。 [19]垂垂花树：指梅树。杜甫《和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄》：“江边一树垂垂发。”垂垂，形容梅树花朵下垂。 [20]窅(s)地：突然。 [21]那些儿闲串：春香模仿杜母责备杜丽娘的语气。闲串，闲逛，乱跑。 [22]偷闲学少年：语本宋程颢《春日偶成》：“时人不识余心乐，将谓偷闲学少年。”下文春香念白“不偷闲，偷淡”，是以“闲”“鹹(xián)”谐音相调侃。 [23]护春台：此处指花园。 [24]“道春多刺绣宜添线”二句：春香传达杜母的话，要求杜丽娘趁大好春光多做针线刺绣，好好读书写字。腻笺，润滑纸笺。 [25]“这荒园堦”二句：这荒寂的园子坑坑洼洼，怕会有花妖树怪出现。木客，山魃，此处应是树木的精怪。寻常见，很容易出现。 [26]娇鸟嫌笼会骂人：唐李山甫《公子家》诗：“鸚鵡嫌笼解骂人。” [27]一丢丢：一串串。 [28]迤逗这香闺去沁园：逗引我到花园里去。香闺，少女的闺房，此指闺中小姐，杜丽娘自称。沁园，原为东汉明帝沁水公主的园林，此借作花园的代称。 [29]“他捏这眼”二句：杜丽娘回忆梦中幽会时少年对她抚爱的情景。捏这眼，含情脉脉的眼神。奈烦也天，感叹少年的百般温存。 [30]嗽这口：张开嘴巴。 [31]恰恰生生：形容怯怯生生、半推半就、羞羞答答的情态。 [32]玉山：身体的美称。《世说新语·容止》形容嵇康酒醉“若玉山之将崩”。 [33]日暖

玉生烟：唐李商隐《锦瑟》：“蓝田日暖玉生烟。”此处形容男女好事成就的热烈而温柔的感受。 [34] 措：按，压，勒住。 [35] 兴心儿：着意。 [36] 鸣：吻。 [37] 慢掂掂：慢吞吞。做意儿：故意地。 [38] “等闲间把一个照人儿昏善”以下三句：轻易地就把人弄得昏昏迷迷，软软绵绵，袒露无遗。照人儿，镜中人，此处是杜丽娘自指。 [39] “恁一片撒花心”句：意思是一场美梦被花神撒下的花片儿惊醒了。恁（tè），受惊。红影儿，花瓣。 [40] 好是：正是。 [41] 打方旋再得俄延：形容梦中情景一直在眼前徘徊。打方旋，盘旋，徘徊。俄延，拖延。 [42] “是这答儿”句：这里就是当时欢会的所在。匾，同“扁”。 [43] 荏苒：时间慢慢地过去。与下文“迁延”同义。 [44] 阳台：宋玉《高唐赋》写楚怀王与巫山神女在阳台相会。后“阳台”一词即指男女欢会的地方。 [45] 消停：停留，稍住。 [46] 红绽雨肥天：梅子成熟时的天气。语本杜甫《陪郑广文游何将军山林十首》其五：“绿垂风折笋，红绽雨肥梅。” [47] 偏迸着苦仁儿里撒圆：语意双关。梅子是圆的，其果仁儿是苦的。苦仁，与“苦人”谐音。全句是说梅子偏偏在苦命人面前结得圆圆的，反衬杜丽娘的孤单。与上句“偏则他暗香清远，伞儿般盖的周全”意思相近，都是表达杜丽娘的幽怨。 [48] 再得到罗浮梦边：意思是想和情人再次在梦中相聚。罗浮梦边，典出柳宗元《龙城录》：隋代赵师雄在罗浮山遇到一个白衣美人，一起饮酒。酒醉睡熟，天亮醒来，发现自己是睡在一株大梅树下，原来那美人是梅树精。 [49] 心似繖：情思难以排遣。 [50] “这般花草草”以下三句：如果想爱什么就爱什么，生死都由自己决定，那么就没有人酸楚哀怨了。 [51] 打并：拼着。 [52] 拾翠：拾取翠鸟羽毛，此处指游园。语本杜甫《秋兴八首》其八：“佳人拾翠春相问。” [53] 猜头儿：谜。春香一头雾水听不明白。 [54] 不

如归：“不如归去”，古人常拟杜鹃鸣声。“不如归”亦杜鹃鸟别名。 [55]“难道我再到这亭园”二句：难道除了死后或梦中，我就不能再到这亭园里来吗！则挣的，只差个，只有。长眠，指死后；短眠，指梦中。 [56]软哈（h i）哈：软绵绵。 [57]楼上花枝也则是照独眠：语本唐刘长卿《赋得》：“楼上花枝笑独眠。” [58]武陵何处访仙郎：出自唐释皎然《晚春寻桃源观》。见《全唐诗》卷八一七。 [59]只怪游人思易忘：出自唐韦庄《和任木述事寄崔秀才》。见《全唐诗》卷七〇〇。 [60]从此时时春梦里：出自唐白居易《题令狐家木兰花》。见《全唐诗》卷四五四。 [61]一生遗恨系心肠：出自唐张祜《太真香囊子》。见《全唐诗》卷五一—。

[点评]

《寻梦》是《惊梦》的延续和发展。和《惊梦》一样，是作者着意撰写的一出重头戏。

杜丽娘游园和昼寝受到母亲的训诫，但是情的冲动难以抑制，她希望旧梦重温，于是翌日清早独自一人再到后花园寻求美好的梦境。

“在日常生活中，白日做梦已属不伦，白日寻梦更觉荒唐可笑。然而在杜丽娘身上却表现得合情合理。作者为人物的行动找到了真实的思想感情做依据，不能不使人相信她应该这样，而且一定会这样。”（吴新雷、丁波《明清传奇鉴赏辞典》）寻梦是“情之至者”杜丽娘对美的追求，对爱的追求。

在《惊梦》中，杜丽娘的春梦是源于性的潜意识行为，寻梦则是有意识的追寻。杜丽娘一片痴情追忆梦中

“美满幽香不可言”的情景，追寻梦中的情人，但梦是不能复制的，眼前看到的是一片凄清冷落的园景。池亭依旧，却无法寻到那位梦中少年，不禁悲从中来。无意间她发现一株大梅树，梅子磊磊可爱。怅惘悲伤中的杜丽娘甚至想到死亡。她想生时若不能和那书生结合，死了也要和他相聚，相聚之处就在这梅树下吧。不料此时的即景生情，日后竟成为现实。

杜丽娘对美的依恋，就是对爱的依恋。“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。”一支【江儿水】是杜丽娘情的宣言，爱的誓言。回到香闺，无奈“楼上花枝也则是照独眠”。杜丽娘陷入精神的深度抑郁中。

这是一场很凄楚的戏。清人焦循《剧说》卷六引《蛾术堂闲笔》云：“杭有女伶商小玲者，以色艺称，于《还魂记》尤擅场。尝有所属意，而势不得通，遂郁郁成疾。每作杜丽娘《寻梦》《闹殇》诸剧，真若身其事者，缠绵凄婉，泪痕盈目。一日演《寻梦》，唱至‘待打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见’，盈盈界面，随声倚地。春香上视之，已气绝矣。”足见这出戏在青年女性中引起的共鸣何等强烈。

清代以来，《寻梦》一出逐渐地演变成由杜丽娘一人表演的独角戏。实际上在明代臧懋循、冯梦龙等人的《牡丹亭》改本中，已经把此出春香几次出场的戏删去，因为寻梦是很隐秘的事，只宜杜丽娘一人悄悄到后花园，默想春梦踪迹。春香出场催促早膳，传达老夫人的教训等有些多余。

第十三出 诀 谒

【杏花天】（生上）虽然是饱学名儒，腹中饥，峥嵘胀气^[1]。梦魂中紫阁丹墀^[2]，猛抬头、破屋半间而已^[3]。“蛟龙失水砚池枯，狡兔腾天笔势孤^[4]。百事不成真画虎^[5]，一枝难稳又惊乌。”我柳梦梅在广州学里，也是个数一数二的秀才，捱了些数伏数九的日子^[6]。于今藏身荒圃，寄口髯奴^[7]。思之，思之，惶愧，惶愧。想起韩友之谈，不如外县傍州，寻觅活计。正是：“家徒四壁求杨意^[8]，树少千头愧木奴^[9]。”老园公那里？

【字字双】（净扮郭驼上）前山低坳后山堆^[10]，驼背；牵弓射弩做人儿，把势^[11]；一连十个偌来回^[12]，

漏地^[13]；有时跌做绣球儿，滚气。自家种园的郭驼子是也。祖公公郭橐驼，从唐朝柳员外来柳州。我因兵乱，跟随他二十八代玄孙柳梦梅秀才的父亲，流转到广，又是若干年矣。卖果子回来，看秀才去。（见介）秀才，读书辛苦。（生）园公，正待商量一事。我读书过了廿岁，并无发迹之期。思想起来，前路多长，岂能郁郁居此。搬柴运水，多有劳累。园中果树，都判与伊^[14]。听我道来：

【桂花锁南枝】俺有身如寄，无人似你。俺吃尽了黄淡酸甜^[15]，费你老人家浇培接植。你道俺像甚的来？镇日里似醉汉扶头^[16]。甚日的和老驼伸背？自株守^[17]，教怨谁？让荒园，你存济^[18]。

【前腔】（净）俺橐驼风味，种园家世。（揖介）不能够展脚伸腰^[19]，也和你鞠躬尽力。秀才，你贴了俺果园那里去？（生）坐食三餐，不如走空一棍。（净）怎生叫做一棍？（生）混名打秋风哩^[20]！（净）咳，你费工夫去撞府穿州^[21]，不如依本分登科及第。（生）你说打秋风不好？“茂陵刘郎秋风客”^[22]，到大来做了皇帝^[23]。（净）秀才，不要攀今吊古的。你待秋风谁？你道滕王阁^[24]，风顺随，则怕鲁颜碑^[25]，响雷碎。

老人识破世情，才有此语。（三妇本批语）

(生)俺干谒之兴甚浓^[26]，休的阻挡^[27]。(净)也整理些衣服去。

吴凤雏：暗示了后面柳梦梅的高中和郭橐驼的《仆侦》。(《牡丹亭》评注)

【尾声】把破衫衿彻骨捶挑洗。(生)学干谒黄门一布衣。(净)秀才，则要你衣锦还乡俺还见的你。

(生)此身飘泊苦西东^[28]，杜甫

(净)笑指生涯树树红^[29]。陆龟蒙

(生)欲尽出游那可得^[30]？武元衡

(净)秋风还不及春风^[31]。王建

[注释]

[1] 峥嵘：本来形容山势高峻，此处是形容一肚子闷气撑得难受。 [2] 紫阁丹墀(chí)：宫殿，指在朝廷做官。 [3] 破屋半间而已：形容贫寒。韩愈《寄卢仝》：“玉川先生洛城里，破屋数间而已矣。” [4] 狡兔腾天笔势孤：兔毫是用来制笔的，狡兔腾天，不得毫毛，所以笔势孤。形容境况不得意。 [5] “百事不成真画虎”二句：此处是柳梦梅说自己照样走科举之路但一事无成，自己连栖身之所都找不到。画虎，画虎不成反类犬。乌，乌鸦，柳梦梅自比。 [6] 数伏数九：酷暑严冬。 [7] 寄口髻奴：依靠奴仆老园公为生。 [8] 求杨意：求人引荐。杨意，汉代的杨得意。由于他的介绍，司马相如才为汉武帝所赏识。见《史记·司马相如列传》。 [9] 树少千头愧木奴：树太少，不能维持生计。三国吴丹阳太守李横，种了一千棵橘树，留给他的儿子，说这是“千头木奴”，有了它们今后生活不愁。见《襄阳耆旧传》。 [10] 前山低孤(-hr)后山堆：形容驼背，腹部凹下，脊

背突起。 [11]把势：装样子。 [12]偌：这样。 [13]漏地：一作“漏蹄”，走不稳。 [14]判：判决，给予。 [15]黄：黄齏，碎咸菜。 [16]扶头：形容醉态。 [17]自株守：自己不出去想办法，坐等。用“守株待兔”的典故。 [18]存济：存活，过日子。 [19]“不能够展脚伸腰”二句：意思是我不能下拜，且作个揖，只要我不死，就为你尽力。也暗指驼背。展脚伸腰，下拜行礼。也和你，也为你。鞠躬尽力，鞠躬尽瘁，死而后已。用诸葛亮《后出师表》典故。 [20]打秋风：也叫“打抽丰”，利用各种关系向富贵之家要钱要东西。如科举时代，新进学的秀才、新中式的举人，以拜客为名，要人送贺礼或赶考路费。拜客的人就叫“秋风客”。 [21]撞府穿州：四处东奔西跑。 [22]茂陵刘郎秋风客：指汉武帝刘彻。意思是像汉武帝那样的不可一世的人物，生命也一样的短促，如秋风中的过客。此处双关“打秋风”。此句出唐李贺《金铜仙人辞汉歌》。茂陵，汉武帝陵。刘郎，刘彻。 [23]到大来：反倒，反而。 [24]“你道滕王阁”二句：运气好。传说唐朝诗人王勃停船在马当，距南昌六七百里，有神风相助，一夜就到，赶上了参加滕王阁宴会，作了著名的《滕王阁序》。 [25]“则怕鲁颜碑”二句：运气太坏。宋代，穷书生张镐流落在饶州荐福寺，寺僧准备拓印颜鲁公（真卿）的碑帖一千份，资助他做路费。不料当天晚上碑石就被雷击毁了。“时来风送滕王阁，运去雷轰荐福碑”，成为戏曲小说中常用的写书生倒运的话。 [26]干谒：有所求而请见贵人，就是打秋风。 [27]休的：休得。 [28]此身飘泊苦西东：出自唐杜甫《清明二首》其二。见《全唐诗》卷二二三。 [29]笑指生涯树树红：出自唐陆龟蒙《阖闾城北有卖花翁讨春之士往往造焉因招袭美》。见《全唐诗》卷六二四。 [30]欲尽出游那可得：出自唐武元衡《春题龙门香山寺》。见《全唐诗》卷三一七。 [31]秋风还不及春风：出自唐

王建《未央风》。见《全唐诗》卷三〇一。意思是打秋风不及考试及第好。会试在春季举行，春风比喻进士及第。

[点评]

此出写柳梦梅读书过了二十岁，感到前途茫茫，无发迹之期。他耐不住寂寞，决心外出游荡，寻找打秋风的机会，向有地位的人求助，于是和老仆话别。

在《寻梦》与《写真》两出巨角的重头戏之间，插入这出《诀谒》，演员可作稍息和换妆。

作者对柳梦梅的干谒和破格中状元，始终给以温和的讽刺。此出对饱学秀才的怀才不遇虽表同情，同时又通过老仆之口，批评宁肯“打秋风”而不走科举正路的读书人。

汤显祖仕途奔波多年，坚守不阿权贵的信条。这种人生观自然地流露于对戏剧人物的评价上。借柳生的打秋风讽刺当时之投机钻营者，毕竟有损于柳生的形象。因此有论者说柳梦梅“这位来自现实世界的热衷功名的书生和富有理想的杜丽娘是不相同的。正如柳梦梅自己所说，若把杜丽娘比作一枝玉树，相形之下他自己不过是一管芦苇。他远没有《西厢记》中穷书生张生那么令人可爱”（徐朔方校注《牡丹亭·前言》）。

剧中抓住老仆的驼背做文章，以善良人的生理缺陷多做噱头，似不可取。

第十四出 写真

【破齐阵】（旦上）径曲梦回人杳^[1]，闺深佩冷魂销。似雾濛花，如云漏月，一点幽情动早。（贴上）怕待寻芳迷翠蝶，倦起临妆听伯劳^[2]。春归红袖招。〔醉桃源〕“（旦）不经人事意相关，牡丹亭梦残。（贴）断肠春色在眉弯^[3]，倩谁临远山^[4]？（旦）排恨叠，怯衣单，花枝红泪弹^[5]。（合）蜀妆晴雨画来难^[6]，高唐云影间。”（贴）小姐，你自花园游后，寝食悠悠，敢为春伤，顿成消瘦？春香愚不谏贤，那花园以后再不可行走了。（旦）你怎知就里^[7]？这是：“春梦暗随三月景，晓寒瘦减一分花。”

【刷子序犯】（旦低唱）春归恁寒悄，都来几日意懒

自惊梦后，丽娘三见。此云“梦回人杳”，《诊祟》折云“梦初回”，《悼殇》折云“怕成秋梦”，开口总不放过“梦”字。（三妇本批语）

心乔^[8]，竟妆成熏香独坐无聊。逍遥^[9]，怎划尽助愁芳草，甚法儿点活心苗！真情强笑为谁娇？泪花儿打迸着梦魂飘^[10]。

【朱奴儿犯】（贴）小姐，你热性儿怎不冰着，冷泪儿几曾干燥？这两度春游忒分晓^[11]，是禁不的燕抄莺闹^[12]。你自窈约^[13]，敢夫人见焦^[14]。再愁烦，十分容貌怕不上九分瞧。（旦作惊介）咳，听春香言话，俺丽娘瘦到九分九了。俺且镜前一照，委是如何^[15]？（照介）（悲介）哎也，俺往日艳冶轻盈，奈何一瘦至此！若不趁此时自行描画，流在人间，一旦无常^[16]，谁知西蜀杜丽娘有如此之美貌乎！春香，取素绢、丹青，看我描画。（贴下取绢、笔上）“三分春色描来易，一段伤心画出难^[17]。”绢幅、丹青，俱已齐备。（旦泣介）杜丽娘二八春容^[18]，怎生便是杜丽娘自手生描也呵！

【普天乐】这些时把少年人如花貌，不多时憔悴了。不因他福分难销，可甚的红颜易老^[19]？论人间绝色偏不少，等把风光丢抹早^[20]。打灭起离魂舍欲火三焦^[21]，摆列着昭容阁文房四宝^[22]，待画出西子湖眉月双高^[23]。

丽娘千古情痴，惟在留真一节。若无此，后无可行矣。游园时好处，恨无人见；写真时美貌，恐有谁知。一种深情。（三妇本批语）

因伤憔悴，自写春容。对此丹青，那不堕泪？故不遽尔捉笔，先自叹惜一番。（三妇本批语）

【雁过声】（照镜叹介）轻绡，把镜儿擘掠^[24]。笔花尖淡扫轻描。影儿呵，和你细评度^[25]：你腮斗儿恁喜谑^[26]，则待注樱桃^[27]，染柳条^[28]，渲云鬟烟霭飘萧^[29]；眉梢青未了，个中人全在秋波妙^[30]，可儿的淡春山钿翠小^[31]。

【倾杯序】（贴）宜笑，淡东风立细腰，又似被春愁着。（旦）谢半点江山^[32]，三分门户，一种人才，小小行乐，捻青梅闲厮调。倚湖山梦晓^[33]，对垂杨风袅。忒苗条，斜添他几叶翠芭蕉。春香，愠起来^[34]，可厮像也？

【玉芙蓉】（贴）丹青女易描，真色人难学^[35]。似空花水月^[36]，影儿相照。（旦喜介）画的来可爱人也。咳，情知画到中间好^[37]，再有似生成别样娇。（贴）只少个姐夫在身傍。若是姻缘早，把风流婿招，少什么美夫妻图画在碧云高！（旦）春香，咱不瞒你，花园游玩之时，咱也有个人儿。（贴惊介）小姐，怎的有这等方便呵？（旦）梦哩！

【山桃犯】有一个曾同笑，待想像生描着，再消详邈入其中妙^[38]，则女孩家怕漏泄风情稿。这

先展绡，次对镜，次执笔。淡扫乎？轻描乎？措思不定，复与镜影评度。然后先画鼻，惟画鼻，故见腮斗也。次樱唇，次柳眼，次云鬟，次眉黛，最后点睛，秋波欲动，又加眉间翠钿妆饰，徘徊宛转，次第如见。（三妇本批语）

忽而喜者，为其足流传人间也。（三妇本批语）

“蟾宫贵客傍的云霄”，丽娘亦自命状元妻矣。（三妇本批语）

自手生描，又自题诗句，所以放笔便想到替画寄题，有此长叹。（三妇本批语）

裱画，为拾画时便于展玩，非止文澜滟潏也。（三妇本批语）

春容呵，似孤秋片月离云峤，甚蟾宫贵客傍的云霄^[39]？春香，记起来了。那梦里书生，曾折柳一枝赠我。此莫非他日所适之夫姓柳乎？故有此警报耳^[40]。

偶成一诗，暗藏春色，题于帧首之上何如？（贴）却好。

（旦题吟介）“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。”（放笔叹介）春香，也有古今美女，早嫁了丈夫相爱，替他描模画样；也有美人自家写照，寄与情人。似我杜丽娘寄谁呵！

【尾犯序】心喜转心焦。喜的明妆俨雅^[41]，仙珮飘飘。则怕呵^[42]，把俺年深色浅，当了个金屋藏娇。虚劳，寄春容教谁泪落，做真真无人唤叫^[43]。（泪介）堪愁天，精神出现留与后人标^[44]。春香，悄悄唤那花郎分付他。（贴叫介）（丑扮花郎上）“秦宫一生花里活^[45]，崔徽不似卷中人^[46]。”小姐有何分付？（旦）这一幅行乐图^[47]，向行家裱去^[48]。叫人家收拾好些。

【鲍老催】这本色人儿妙，助美的谁家裱？要练花绡帘儿莹、边阑小^[49]，教他有人问着休胡瞞^[50]。日炙风吹悬衬的好，怕好物不坚牢^[51]。把咱巧丹青休涴了^[52]。（丑）小姐，裱完了，安奉在那里？

【尾声】（旦）尽香闺赏玩无人到^[53]，（贴）这形模

则合挂巫山庙。(合)又怕为雨为云飞去了。

(贴)眼前珠翠与心违^[54]，崔道融

(旦)却向花前痛哭归^[55]。韦庄

(贴)好写妖娆与教看^[56]，罗虬

(旦)令人评泊画杨妃^[57]。韩偓

[注释]

[1] “径曲梦回”以下五句：梦中醒来，情人已去，深闺寂寞，蒙蒙眈眈，情思无限。 [2] 伯劳：一种鸣禽。 [3] 断肠春色在眉弯：语本宋周邦彦词《诉衷情》：“一段伤春，都在眉间。” [4] 临远山：画眉毛。远山，女子的一种眉毛样式。 [5] 红泪：花上的露水。此处杜丽娘以花自比。 [6] 蜀妆：巫山神女之妆。巫山在四川，杜丽娘祖籍四川，四川古为蜀国，所以用巫山神女的典故。 [7] 就里：内情。 [8] 都来：算来。心乔：心绪不佳。 [9] “逍遥”以下三句：有什么法儿能铲除引起愁闷的芳草，点活心苗，让人逍遥自在？划，同“铲”。心苗，心。 [10] 打迸：打发，收拾。 [11] 忒分晓：太清楚明白了。 [12] 抄：同“吵”。 [13] 窨(yìn)约：思忖，考虑。 [14] 敢夫人见焦：恐怕夫人担心。 [15] 委是：委实，果然是，真的是。 [16] 无常：死去。 [17] 一段伤心画出难：金元好问《俳体雪香亭杂咏十五首》其十四：“赋家正有芜城笔，一段伤心画不成。” [18] 二八春容：十六岁青春年少的容颜。 [19] 可甚的：说什么。 [20] 等把风光去抹早：都早就容颜衰歇了。 [21] 打灭起离魂舍欲火三焦：扑灭心中的欲念。离魂舍，躯体。佛家语。欲火三焦，凡人的三种欲火。三焦，佛家说的三欲：形貌欲、姿态欲、细触

欲。三焦也是道教术语，中医学也有三焦之说，都与此处含义不同。 [22] 摆列着昭容阁文房四宝：意思是摆列着珍贵的文具。昭容阁，内宫。 [23] 待画出西子湖眉月双高：要画出自己美好的容貌。西子湖，比喻美女。苏轼《饮湖上初晴后雨二首》其二：“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”眉月，眉毛，代指容貌。 [24] 擘（bò）掠：揩拭。 [25] 评度：评论。 [26] 腮斗儿：脸颊，脸蛋儿。 [27] 注樱桃：画朱唇。 [28] 染柳条：画眉毛。 [29] 烟霏飘萧：形容头发蓬松飘逸。 [30] 个中人：此中人，画中人。 [31] 可的：恰恰的。 [32] “谢半点江山”以下五句：杜丽娘边画边欣赏着自画像。半点江山，三分门户，指画中衬托的景物，远处的江山，近处的庭院。一种人才，指画中的的人，即杜丽娘自己。小小行乐，小小的行乐图（自画像）。捻青梅厮调，画中人手捻青梅，表达对梦中人深深的怀念。厮调，随意调弄。手捻青梅使人想起白居易《井底引银瓶》诗：“妾弄青梅凭短墙，君骑白马傍垂杨。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。” [33] “倚湖山梦晓”以下四句：说画中杜丽娘的姿态。特别要画上伫立太湖石畔、垂柳枝前，是要和梦境呼应。梦中的情人正是在湖山石畔和她幽会，手持柳枝请她题咏。湖山，太湖石。 [34] 幪（zhèng）：张开画幅。 [35] 真色：佛家语。此处有本色的意思。 [36] 空花水月：形容真色难以捉摸。 [37] 情知：明知。 [38] 再消详邈入其中妙：再细细地把他微妙的神情描入画中。邈，描。 [39] 甚蟾宫贵客傍的云霄：谁能和画中的美人挨在一起呢？蟾宫贵客，新考中的进士。 [40] 警报：预兆，先兆。 [41] 俨雅：整洁端庄。 [42] “则怕呵”以下三句：只怕这张画老是藏着，年深月久，连色彩也褪了。金屋藏娇，汉武帝刘彻少年时，姑母问他：把表妹阿娇给他做老婆好不好？刘彻说：好。若得阿娇作妇，当作金屋贮之也。见《西京杂记·金屋贮阿

娇》。 [43] 做真真无人唤叫：唐于逖《闻奇录·画工》说，进士赵颜在画工处得一美人图，依画工所言，呼美人名“真真”百日，昼夜不歇，美人真的活了，与赵结合。 [44] 标：品题，鉴赏。 [45] 秦宫一生花里活：秦宫，东汉时大将军梁冀所宠幸的监奴的名字，见李贺《秦宫》。这里花郎以秦宫自比。 [46] 崔徽不似卷中人：崔徽，唐代歌妓，与裴敬中相恋，后二人分别，崔徽托画家丘夏为自己写真，送给裴敬中，说：“崔徽一旦不及卷中人，徽且为卿死矣。”后来真的忧恨而死。 [47] 行乐图：自画小像，或别人为自己画的肖像。 [48] 行家：专业匠人。此指裱画匠。 [49] 练花绡：把生绡煮熟漂白。帘儿：裱好的画幅上方的空白处。 [50] 胡瞞 (pi o)：胡说。 [51] 好物不坚牢：白居易《简简吟》：“大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。” [52] 漉：弄脏，沾污。 [53] “尽香闺赏玩无人到”二句：这画幅放在闺房里是没人看到的，像这模样儿只有挂在巫山庙才最合适。暗用“巫山云雨”的典故。 [54] 眼前珠翠与心违：出自唐崔道融《马嵬》。见《全唐诗》卷七一四。 [55] 却向花前痛哭归：出自唐韦庄《残花》。见《全唐诗》卷七〇〇。 [56] 好写妖娆与教看：出自唐罗虬《比红儿诗一百首》其八十三。见《全唐诗》卷六六六。 [57] 令人评泊画杨妃：出自唐韩偓《遥见》。见《全唐诗》卷六八三。全句意思是画中人很美，可以与杨贵妃有一比了。

[点评]

杜丽娘有诗人的情怀，又有画家的天分。她的倾情写真，和游园前的精心梳妆一样，都是带有仪式感的行动。充分地表现了她对美的感悟，对生命的留恋。

自从梦见柳梦梅之后，杜丽娘就害上了相思病。寝

食悠悠，日渐消瘦。“在爱情的骤雨中她像一棵小树一样，成长得多么迅速呵！她再也不能抑制了，而且丝毫不觉得羞耻，她骄傲地把自己的心事告诉了春香，她已经有了一个心上人了。爱情带来的火一样的煎熬耗尽了她的生命，而目的并没有达到。”（徐朔方校注《牡丹亭·前言》）

她敏感地自知将不久于人世，陷入对美的格外留恋。她感到自己的容貌是美的，青春是美的，爱情是美的，她不甘心这美被埋没，因此要自画真容。她要证明“我来过这个世界”，要拼最后的力气让世人记得她的美貌，证明自己曾经的存在。她的一首题画诗，大胆地宣示了对理想爱情的追求。

杜丽娘的自画像饱含着满腔的热情，美到极致时又流露着一种凄凉。她担心这幅美丽的画可能永远无人见到，无人唤“真真”，但是这种担心是多余的，三年后梦中的情人会拾到它，而且启动一场人鬼之恋，所以《写真》是《拾画》的必需的铺垫。

【雁过声】【倾杯序】等几支曲牌对绘画过程的细腻而准确的描写，是作者绘画修养的艺术表达，真正达到了情景交融。

第十五出 虜 谍

【一枝花】（净扮番王引众上）天心起灭了辽^[1]，世界平分了赵。静鞭儿替了胡笳哨^[2]。擂鼓鸣钟，看文武班齐到。骨碌碌南人笑，则个鼻凹儿蹇^[3]，脸皮儿黧^[4]，毛梢儿魑^[5]。“万里江山万里尘。一朝天子一朝臣。俺北地怎禁沙日月^[6]，南人偏占锦乾坤。”自家大金皇帝完颜亮是也^[7]。身为夷虜^[8]，性爱风骚。俺祖公阿骨都^[9]，抢了南朝天下，赵康王走去杭州^[10]，今又三十余年矣。听得他妆点杭州，胜似汴梁风景^[11]。一座西湖，朝欢暮乐。有个曲儿^[12]，说他“三秋桂子，十里荷花”。便待起兵百万，吞取何难？兵法虚虚实实，俺待用个南人，为我乡导。喜他淮扬贼汉李全^[13]，有

周锡山：宋金战争的副线由本出开始，后有《牝贼》《缮备》《淮警》《移镇》《御寇》《寇间》《折寇》《围释》，共九出，与主线的场次交错出现。副线为主线服务，相互联系和照应，共同推进全剧情节的发展，并形成曲折和波澜。（《〈牡丹亭〉注释汇评》）

万夫不当之勇。他心顺溜于俺，俺先封他为溜金王之职。限他三年内招兵买马，骚扰淮扬地方。相机而行，以开征进之路。哎哟，俺巴不到西湖上散闷儿也！

【北二犯江儿水】平分天道，虽则是平分天道，高头偏俺照^[14]。俺司天台标着那南朝^[15]，标着他那答儿好。（众）那答里好？（净笑介）你说西子怎娇娆，向西湖上笑倚着兰桡。（众）西湖有俺这南海子、北海子大么^[16]？（净）周围三百里^[17]。波上花摇，云外香飘^[18]。无明夜、锦笙歌围醉绕。（众）万岁爷，借他来耍耍。（净）已潜遣画工，偷将他全景来了。那湖上有吴山第一峰^[19]，画俺立马其上。俺好不狠也！吴山最高，俺立马在吴山最高。江南低小，也看见了江南低小。（舞介）俺怕不占场儿砌一个《锦西湖上马娇》^[20]。（众）奏万岁爷，怕急不能够到西湖，何方驻驾？

【北尾】（净）呀，急切要画图中匹马把西湖哨^[21]，且迤递的看花向洛阳道^[22]。我呵，少不的把赵康王剩水残山都占了。

线大长江扇大天^[23]，谭峭

旌旗遥拂雁行偏^[24]。司空图

可胜饮尽江南酒^[25]？张祐

交割山川直到燕^[26]。王建

[注释]

[1]“天心起灭了辽”二句：金灭了辽，与赵宋平分天下。 [2]静鞭：一称鸣鞭，朝仪的一种。帝王上朝时，鸣鞭振响，叫人肃静。 [3]鼻凹儿蹇：高鼻梁。 [4]黥：脸上瘢痕。 [5]髻：锥状发髻。 [6]禁：耐，受。 [7]完颜亮：金废帝海陵王，著名的暴君，曾率兵南侵。 [8]夷虜：旧时对北方少数民族的蔑称。风骚：此指女色。 [9]阿骨都：金朝开国皇帝太祖完颜阿骨都。阿骨都，亦译作阿骨打。 [10]赵康王：南宋高宗赵构，曾封康王。 [11]汴梁：今河南开封。 [12]曲儿：即曲子，宋人称词为曲子。此处是指柳永写杭州风物的《望海潮》词，词中有句：“有三秋桂子，十里荷花。”据说完颜亮看了这首词，就生了南侵的野心。 [13]李全：南宋北海（今山东潍坊）人，曾领导农民起义。因抗击金兵有功，归顺南宋。后来又叛通蒙元，受命骚扰江淮，围攻淮安、扬州，被宋将赵善湘等击杀。本剧所写李全被金帝封溜金王等事，皆为虚构，与史实不符。 [14]高头：上天。照：保佑。 [15]司天台：唐代官署，掌管天文、地理、历数等。即明以后的钦天监。 [16]南海子、北海子：指金中都（今北京）的南海、北海。 [17]周围三百里：对杭州西湖的夸张说法。其实西湖周长约三十里。 [18]云外香飘：语本唐宋之问《灵隐寺》：“桂子月中落，天香云外飘。” [19]吴山：即杭州城隍山。金主完颜亮即位后，曾派画工混入使者队伍偷偷把临安的湖山城郭画下。回国后在画上又添加完颜亮立马吴山的形象。完颜亮还在画上题诗：“万里车书盍混同，江南岂有别疆封？提兵百万西湖

上，立马吴山第一峰。” [20]俺怕不占场儿砌一个《锦西湖上马娇》：意思是我要演一出占领临安的好戏了。占场儿，在花酒场中出风头。场，原指勾栏。砌，串演的意思。 [21]哨：探听，探望。 [22]迤递的：慢慢地，从容地。 [23]线大长江扇大天：出自唐谭峭《大言诗》。见《全唐诗》卷八六一。 [24]旌旗遥拂雁行偏：出自唐司空曙《秋日趋府上张大夫》。见《全唐诗》卷二九二。 [25]可胜饮尽江南酒：出自唐张祜《偶作》。见《全唐诗》卷五一。 [26]交割山川直到燕：出自唐王建《寄贺田侍中东平功成》。见《全唐诗》卷三〇〇。

[点评]

在以生旦为主的故事中穿插几出净丑的戏，以调剂冷热，是传奇常用的作法。

《牡丹亭》故事的原型《杜丽娘慕色还魂》中并没有宋金交战的情节。有此一出，杜丽娘与柳梦梅的爱情故事就被嵌入了宋金争战的南宋初年的重大历史背景中。

汤显祖用爱情与战争的双线结构来讲述故事，与晚明时期南倭北“虏”入侵、战争不断的社会环境有关，也与汤显祖心系天下安危的政治情怀有关。

本剧写宋金战争，还有推进剧情的作用。因为有李全之乱，杜宝才奉命匆忙离开南安。杜宝离开南安，柳梦梅才有寄宿梅花观、花园拾画的机会。

《虏谍》中对金主完颜亮的狂妄、骄横的描写颇为生动，因此触犯了清王朝的忌讳。

在完成《四库全书》编纂之后，乾隆四十五年（1780）弘历帝又降旨对全国戏曲剧目的“违碍之处”彻

底伤查。清朝入关前曾称“后金”，所以《牡丹亭》对南宋与金朝关系的描写，就当然地成了“违碍之处”，因此而遭到删改，删改之后还要“进呈御览”。因此，冰丝馆本《牡丹亭》的《凡例》说明是“谨遵乾隆四十六年进呈订本”，并于《虏谍》出粘签说明“遵进呈本不录”。与此同时刊印的叶堂《纳书楹四梦全谱》中，也就没有了《虏谍》的曲谱，同样注明“此出遵进呈本不录”。此后《牡丹亭》的清代刊本就不再出现这一出戏。这是清朝文化专制的例证。

第十六出 诘 病

【三登乐】(老旦上)今生怎生^[1]？偏则是红颜薄命，眼见的孤苦仵俦。(泣介)掌上珍，心头肉，泪珠儿暗倾。天呵，偏人家七子团圆^[2]，一个女孩儿厮病^[3]。〔清平乐〕“如花娇怯，合得天饶借^[4]。风雨于花生分劣^[5]，作意十分凌藉^[6]。止堪深阁重帘，谁教月榭风檐^[7]。我发短回肠寸断，眼昏眵泪双淹^[8]。”老身年将半百，单生一女丽娘。因何一病，起倒半年^[9]？看他举止容谈，不似风寒暑湿。中间缘故，春香必知，则问他便了。春香贱才那里？(贴上)有哩。我“眼里不逢乖小使^[10]，掌中擎着个病多娇。得知堂上夫人召，剩酒残脂要咱消”。春香叩头。(老旦)小姐闲常好好的，

才着你贱才伏侍他，不上半年，偏是病害。可恼，可恼！且问近日茶饭多少？

【驻马听】（贴）他茶饭何曾，所事儿休提、叫懒应^[11]。看他娇啼隐忍，笑谗迷厮^[12]，睡眼懵懵^[13]。（老旦）早早稟请太医了^[14]。（贴）则除是八法针针断软绵情^[15]。怕九还丹丹不的腌臢证^[16]。（老旦）是什么病？（贴）春香不知，道他一枕秋清，却怎生还害的是春前病。（老旦哭介）怎生了。

【前腔】他一搦身形^[17]，瘦的庞儿没了四星^[18]。都是小奴才逗他。大古是烟花惹事^[19]，莺燕成招，云月知情。贱才还不跪！取家法来。（贴跪介）春香实不知道。（老旦）因何瘦坏了玉娉婷，你怎生触损了他娇情性？（贴）小姐好好的拈花弄柳，不知因甚病了。（老旦恼，打贴介）打你这牢承^[20]，嘴骨稜的胡遮映^[21]。（贴）夫人休闪了手^[22]。容春香诉来。便是那一日游花园回来，夫人撞到时节，说个秀才手里折的柳枝儿，要小姐题诗。小姐说这秀才素昧平生，也不和他题了。（老旦）不题罢了。后来？（贴）后来那、那、那秀才就一拍手把小姐端端正正抱在牡丹亭上去了。（老旦）去怎的？（贴）春香怎得知？小姐做梦哩。（老

陈继儒：对症药有否？（明刻本《玉茗堂丹青记》批语）

何不去寻柳生？（柳浪馆本批语）

妙在春香说得凿凿有据，老夫人认真听了半晌，才知是梦。（三妇本批语）

旦惊介)是梦么?(贴)是梦。(老旦)这等着鬼了。快请老爷商议。(贴请介)老爷有请。(外上)“肘后印嫌金带重^[23],掌中珠怕玉盘轻^[24]。”夫人,女儿病体因何?(老旦泣介)老爷听讲:

【前腔】说起心疼,这病知他是怎生!看他长眠短起,似笑如啼,有影无形^[25]。原来女儿到后花园游了。梦见一人手执柳枝,闪了他去^[26]。(作叹介)怕腰身触污了柳精灵,虚器侧犯了花神圣^[27]。老爷呵,急与禳星^[28],怕流星赶月相刑迸^[29]。(外)却还来。我请陈斋长教书,要他拘束身心。你为母亲的,倒纵他闲游。(笑介)则是些日炙风吹,伤寒流转。便要禳解,不用师巫,则叫紫阳宫石道婆诵些经卷可矣。古语云:“信巫不信医^[30],一不治也。”我已请过陈斋长看他脉息去了。(老旦)看甚脉息。若早有了人家,敢没这病。(外)咳,古者男子三十而娶^[31],女子二十而嫁。女儿点点年纪,知道个什么呢?

【前腔】忒恁熬生^[32],一个哇儿甚七情^[33]?则不过往来潮热^[34],大小伤寒,急慢风惊。则是你为母的呵,真珠不放在掌中擎,因此娇花不奈这心头病。(泣介)(合)两口丁零^[35],告天天,半边儿是

与前“女孩家长成,自有许多情态”意同,想夫人曾谮此也。后文“早早乘龙”数语亦然。(三妇本批语)