

牡丹亭

[牡丹亭 下载链接1](#)

著者:俞为民

出版者:知识出版社

出版时间:2001-6-1

装帧:精装(无盘)

isbn:9787806306284

《牡丹亭》共55出，写杜丽娘和柳梦梅的爱情故事，其中不少情节取自话本《杜丽娘慕色还魂》(见《燕居笔记》)。和话本相比，《牡丹亭》不仅在情节和描写上作了较大改动，而且主题思想有极大的提高。剧情梗概是：贫寒书生柳梦梅梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人，说同他有姻缘之分，从此经常思念她。南安太守杜宝之女名丽娘，才貌端妍，从师陈最良读书。她由《诗经·关雎》章而伤春寻春，从花园回来后在昏昏睡梦中见一书生持半枝垂柳前来求爱，两人在牡丹亭畔幽会。杜丽娘从此愁闷消瘦，一病不起。她在弥留之际要求母亲把她葬在花园的梅树下，嘱咐丫环春香将其自画像藏在太湖石底。其父升任淮阳安抚使，委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。3年后，柳梦梅赴京应试，借宿梅花观中，在太湖石下拾得杜丽娘画像，发现就是梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后园，和柳梦梅再度幽会。柳梦梅掘墓开棺，杜丽娘起死回生，两人结为夫妻。汤显祖在本剧《题词》中写道：“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。”汤显祖所说的“情”，指人们的真正感情，在《牡丹亭》里表现为青年男女对自由的爱情生活的追求。“理”，是指以程朱理学为基础的封建道德观念，在《牡丹亭》里表现为封建礼教和封建家长对青年一代婚姻自由的束缚。这种明确的创作指导思想，与当时反对程朱理学的进步思潮一脉相通。正是这种指导思想使《牡丹亭》比同时代的爱情剧高出一筹。剧中关于杜丽娘、柳梦梅在梦中第二次见面就相好幽会，杜丽娘鬼魂和情人同居，还魂后才正式“拜

告天地"成婚的描写；关于杜丽娘不是死于爱情的被破坏，而是由于梦中获得的爱情在现实中难以寻觅，一时感伤而死，也即所谓"慕色而亡"的描写，都使它别具一格，显示了要求个性解放的思想倾向和浪漫夸张的艺术手法。

《牡丹亭》还别开生面地刻画了花神和判官的对立性格。花神专掌"惜玉怜香"，实际是青春和爱情之神，作者大胆地描写这位神口"保护"杜、柳在梦中幽会。判官是阴世的统治者，却具有阳世封建统治者的特点，不仅枉法，还维护封建礼教。他谴责花神有"罪业"，指摘"花把青春卖，花生锦绣灾"。花神一面佯作"认罪"，一面却又为杜丽娘说情，使判官遣发杜丽娘还魂。这些都符合他"惜玉怜香"的职责，而判官决定放出杜丽娘，却又是因见到"婚姻簿"注明柳、杜是夫妻，也就是从"命定"观念出发，这种观念同他的身份也很契合。

《牡丹亭》也写了封建家长杜宝对女儿的自由婚姻的阻挠。杜宝恪守封建礼教，认为女儿和柳梦梅的爱情婚姻都是"胡为"。他在"口赐团圆"的圣旨下达前，一直坚持要女儿和柳梦梅离异。但作者也写他为官清正，避免了人物性格的概念化。陈最良也是《牡丹亭》中刻画得较有特色的人物。作为一个思想僵化的老秀才、老学究，他是杜丽娘的对立面。但他又非完全不通世情的腐儒，而有圆滑世故的一面。柳梦梅中状元后，他几乎忘记了曾在杜宝面前诬告柳为"劫坟之贼"，而在两人之间调解分劝，对当年被他责打的丫环春香，此刻也以"贤弟"相称，他的性格也不是单一的。

《牡丹亭》中描写得最成功的人物当数杜丽娘。明人王思任在《牡丹亭序》中说："杜丽娘隽过言鸟，触似羚羊，月可沉，天可瘦，泉台可瞑，獠牙判发可狎而处，而'梅'柳二字，一灵咬住，必不肯使劫灰烧失。"追求爱情的缠绵而执著，是杜丽娘的一种性格特点，但杜丽娘还有她的思想特点。在《牡丹亭》以前，戏曲、小说中描写女子执著、坚定地追求爱情，不乏其例，但象杜丽娘这样表现了要求个性自由发展思想的却很罕见。杜丽娘说她"一生儿爱好是天然"（《惊梦》），又说"这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨"（《寻梦》）。联系起来看，所谓"由人恋"，意为对美好的事物想爱就爱；"随人愿"，意为为了追求美好的事物要生死相随；"无人怨"，意为即使死了也无怨言。《牡丹亭》写杜丽娘的思想与行动同步，正是这个作品的成功之处，也是杜丽娘形象塑造中最有光彩之处。

《牡丹亭》写杜丽娘的性格发展和心理活动，层次鲜明，细致熨贴。游园以前，她感到"剪不断，理还乱，闷无端"；游园时，她的心情由"闷"而"寻"，因为感受到大好春光而要追求爱；惊梦时，由"寻"而"欢"，终于找到情人；梦后，由"欢"而"空"，因为所爱的人无处寻觅而感到空虚寂寞。从《寻梦》出到《回生》出，杜丽娘的心理也写得相当细致，且有跌宕起伏。不过，在还魂以后，她的性格特点几乎消失，她的婚姻遭到父亲反对，面对封建礼教观念的阻力，她不敢反抗，性格显得苍白无力。

美中不足的是，柳梦梅写得较为逊色，缺乏光彩。但也有评论家认为，柳梦梅的痴情和耿介写来还是可贵可爱的，堪与杜丽娘的性格交相辉映。

丫环春香也写得个性鲜明。她直率地揭露陈最良的道学面貌，与杜丽娘的反抗性格相映衬。《闺塾》（即《春香闹学》）出中，分明杜丽娘对陈最良"依注解书"不满，但只能委婉地说"这经文偌多"，春香却直接向传统的经解挑战，故意问君子为什么要求淑女。在《写真》出中，杜丽娘把梦中幽会事告诉春香，春香先是吃惊，接着表示感叹："怎的有这等方便呵！"活脱刻画出她的纯洁天真。

《牡丹亭》文词以典丽著称。《惊梦》的几支曲子一向为人称道，如〔皂罗袍〕曲："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！"写杜丽娘对春光的欣赏和叹惜，透露了她爱情上的苦闷。又如《寻梦》中的〔懒画眉〕曲："最撩人春色是今年。少甚么低就高来粉画垣，原来春心无处不飞悬。睡荼口抓住裙衩线，恰便是花似人心好处牵。"写杜丽娘渴望重寻旧梦、获得爱情的欢乐，却用她见到的景物来烘托。这种典雅的曲文用来刻画杜丽娘这样出身官宦人家的小姐的情态是很适合的。不过

《牡丹亭》曲文也表现出它的弱点，使用冷僻的典故过多，甚至有晦涩生硬之病。《牡丹亭》的曲文并不纯是典雅，在描写下层人物如农夫、牧童和桑妇时，比较通俗。在宾白的运用上，语言比较精练，也较通俗，在描写陈最良等人物时，尤为出色。还有不少属插科打诨的宾白则常流于庸俗，这也是元代以来戏曲中的一种通病。另外，《牡丹亭》中也有某些在男女情事上堕入恶趣的笔墨。

《牡丹亭》问世后，盛行一时，使许多人为之倾倒。汤显祖的《滕王阁看王有信演〈牡丹亭〉》诗中写道：“愁来一座更衣起，江树沉沉天汉斜。”汤显祖还从朋友处得知有一位娄江的女读者俞二娘断肠而死，他写了《哭娄江女子》诗，其中写道：“如何伤此曲，偏只在娄江！”相传《牡丹亭》还使女伶人商小伶伤心而亡，这些都说明《牡丹亭》有着极为感人的艺术力量。

作者介绍：

汤显祖(1550~1616)

明代戏曲作家。字义仍，号海若，又号若士，别署清远道人。临川（今属江西）人。在中国和世界文学史上有着重要的地位。

俞为民：男，1951年2月12日生，浙江余杭人。1978年本科毕业于南京大学中文系，1981年研究生毕业于南京大学古典戏曲专业，获硕士学位。毕业留校，一直从事中国古代戏曲、小说的教学与研究工作，现任南京大学中文系教授、博士生导师。研究方向为中国古代戏曲、中国古代小说。目前主要从事宋元南戏研究。

目录: 导读

题词

第一出 标目
第二出 言怀
第三出 训女
第四出 腐叹
第五出 延师
第六出 惆眺
第七出 闺塾
第八出 劝农
第九出 肃苑
第十出 惊梦
第十一出 慈戒
第十二出 寻梦
第十三出 诀谒
第十四出 写真
第十五出 虏谍
.....

附录 《牡丹亭》序、评精选
.....
[\(收起\)](#)

[牡丹亭 下载链接1](#)

标签

中国文学

中国

评论

封面过丑减一星

丧心病狂。T_T

[牡丹亭](#) [下载链接1](#)

书评

[牡丹亭](#) [下载链接1](#)