

王學奇簡介

王學奇，北京密雲人，漢族，生於 1920 年，1946 年畢業於國立西北師院（北師大後身）國文系，受業於黎錦熙先生。畢業後在蘭州、蘇州、北京教過幾年中學。1950 年起，開始到大學任教，先後曾在東北工學院、東北師範大學、中央音樂學院、河北北京師院、河北師範大學任講師、副教授、教授、研究生導師。在河北師範大學階段，還曾任元曲研究所所長、河北省元曲研究會會長、關漢卿研究會會長。主講過文學概論、中國古典文學、世界文學、元明清戲曲。以教學優異，獲得國務院特殊津貼。還被母校北師大評為榮譽校友。

早年好詩，從上世紀五十年代中葉，轉攻戲曲語言研究，著有《元曲釋詞》《宋金元明清曲辭通釋》《關漢卿全集校注》《元曲選校注》《笠翁傳奇十種校注》《王學奇論曲》《湯顯祖〈臨川四夢〉校注》，即將出版的有《曲辭通釋》（《宋金元明清曲辭通釋》增訂本）、《中華古今少數民族語》等。已出版各書，皆獲大獎，備受國內外學術界好評。

李連祥簡介

李連祥，1958 年 10 月生於天津，1982 年 2 月畢業於天津師範大學中文系。長期從事教學及研究工作。

主要著作：《唐詩常用語詞》（辭書類，125 萬字，百花文藝出版社 2009 年版）；《奈何天校注》（收錄於王學奇先生主編《笠翁傳奇十種校注》，天津古籍出版社 2009 年版）；《詩蘊珠璣》（唐詩研究論集，52 萬字，與李皓合著，天津社會科學院出版社 2016 年版）；《湯顯祖〈臨川四夢〉校注》（與王學奇先生合著）。《唐詩常用語詞》一書，在美國 2015 年芝加哥圖書展及亞馬遜網站上均有介紹。

《牡丹亭》故事梗概

《牡丹亭》，亦稱《還魂記》，合稱《牡丹亭還魂記》，全劇共五十五齣。劇寫杜麗娘熱烈追求愛情的故事。取材於《杜麗娘慕色還魂》話本，又參考了《太平廣記》有關李仲文、馮孝將兒女事以及收拷談生事。作者在舊有故事框架上，又充實了很多現實生活和非現實生活。劇本一開始，寫福建南安郡杜寶太守的女兒杜麗娘，受父母管教甚嚴，久處深閨。因受塾師陳最良教授《詩經·關雎》篇的啟發，又受婢女春香慫恿，外出遊園，看到大自然的美景，不由感歎。遊園回來困倦，不覺入夢，夢中與一少年在牡丹亭畔幽會，飽嘗快感，情竇初開，欲罷不能。從此以後，為相思所苦，寫真留記，傷情而死。三年後，柳夢梅去臨安赴試，路過杜麗娘埋葬的地方，杜麗娘幽魂未散，又與柳夢梅歡會，並起死回生，二人遂結為夫婦。經過千辛萬苦，見到麗娘之父杜寶，杜寶不但不承認這樁親事，反而將柳夢梅吊起拷打。最後柳中了狀元，由皇帝做主、麗娘一再堅持，才確定下兩人的婚姻關係。杜麗娘這種為愛而死，又為愛而生的求愛精神，曾感動千千萬萬青年男女，是動搖封建婚姻的巨大力量，它代表了歷史前進的最強音。

序言：湯顯祖與《臨川四夢》

王學奇

解題

湯顯祖，字義仍，號海若，又號海若居士，一名若士，晚年號繭翁，自署清遠道人。江西臨川人，平生共寫過五種劇本，最初寫的是《紫簫記》，因遭非議，中途輟筆，後經改造和補充，更名《紫釵記》。離職後又寫有《牡丹亭》、《南柯記》、《邯鄲記》三種。故歷來校注湯劇，只列《紫釵記》、《牡丹亭》、《南柯記》、《邯鄲記》四種，不把《紫簫記》計入。這四種劇本的故事情節，均因與夢幻有關，又因作者是臨川人，故後世通稱「臨川四夢」。這次校注，各劇之前，增補了「作者題詞」。《紫簫記》原文，只校不注，列在書後，作為附錄，以供參考。

湯顯祖生活的時代

湯顯祖生於明世宗嘉靖二十九年（公元 1550 年），卒於明神宗萬曆四十四年（公元 1616 年），享年六十七歲。這個時間段，適逢十六世紀，是個不尋常的時代。在西方，掀起了文藝復興大變革運動，在東方，中國的封建統治搖搖欲墜，新興資本主義欲代之而起。在文化上，西方出了個大戲劇家莎士比亞，在中國也出了個堪與莎翁媲美的湯顯祖。他們同是從統治階級內部分裂出來的進步思想家、文化先驅者。湯顯祖出身於中小地主家庭。高祖和祖父都是藏書家。祖父湯懋昭篤信道教，父親湯尚賢崇尚儒教，是個「為文高古，舉行端方」的儒者。正由於這個條件，湯顯祖從小就受到良好的教育。他自己也說：「家君恒督我以儒檢，大父輒要我以仙遊。」（語見《和大父遊

城西魏夫人壇故址詩·序》)但他生非其時，他的一生，是社會矛盾叢生的動亂時代，既處於貧雇農與地主階級矛盾日深，又處於新興市民階層與腐朽的封建統治勢不兩立的時代。當時政治腐敗，聚斂成風，上層統治階級乃至一般地主豪紳，驕奢淫逸，生活至為糜爛。一部《金瓶梅》便是整個統治階層生活的縮影。而廣大農村，貧雇農冒著酷暑嚴寒、雨淋雪打，終年勞動在野外，卻得不到最低限度的溫飽，生活無著，流離失所，不得已鋌而走險，起初還是小規模地分散地各自為戰，到明毅宗崇貞元年（公元 1628 年）便彙聚成以高迎祥為首的大規模的農民起義。這時距湯逝世，不過短短十二年；距崇貞十七年（公元 1644 年）李自成打進北京，逼崇貞帝上吊自殺，不過二十八年。在城市，明神宗二十七年（公元 1599 年），蕪州爆發了數千商民驅逐稅監陳奉的鬥爭。兩年後，武昌市民為反抗陳奉的壓榨也舉行了暴動。蘇州紡織手工業者為反抗織造官員孫隆也是此伏彼起，鬥爭不斷。可以說，在中國廣袤的大地上，這種鬥爭，無時或休，無地或休，因而就不能不反映到哲學鬥爭上來。最著名的便是泰州學派代表人物李贄等人對程朱理學的批判。程朱理學胡說什麼「存天理，滅人欲」（語見《朱子語類》卷十二）；還胡說什麼「餓死事小，失節事大」（語見《二程遺書》）。這類滅絕人性，反對寡婦再嫁的封建說教，遭到體無完膚駁斥。在泰州學派看來「日用飲食男女生活之私即是自然之理」。在文藝領域，則有前後七子復古反復古的鬥爭。同時還有「情」與「理」的交鋒。湯顯祖的一生，就是在上述形形色色矛盾鬥爭交織的漩渦中乘風破浪成為巨人的。他十三歲時，即師從泰州學派創始人王良的再傳弟子羅汝芳學習。以後又與當地名流結社唱和，互相切磋。到十四歲便進了學，二十一歲中舉，以一孝廉而名揚天下。但以剛正不阿，拒絕了權相張居正施以「啖以巍甲」（見《明史》卷二三〇《湯顯祖傳》）的結納，以致幾次春試都被刷掉。直至三十四歲（公元 1583 年），張居正死後第二年，才考中進士。接著又拒絕了執政申時行、張四維的招致。這時他謀求到南京去做大常寺博士，寧願失去考取庶吉士（明、清官名）的機會；以後又歷任南京詹事府主簿、南京禮部祠祭司主事。不過這都是閒差，沒有什麼實權，也不幹什麼實事。《紫釵記》就是趁這個閒暇期間把八年前的半成品《紫簫記》改寫成功。這時湯顯祖正三十八歲（公元 1582 年）。當時，南京雖為留都，但這裏沒有一套完整的中央官僚機構，其中一部分官員是受到排擠，才安插到這裏來的。因此南京便逐漸形成反政府的輿論的地方，並

進而形成以顧憲成爲首的反對派東林黨的中心。湯顯祖嫉惡如仇的不妥協精神，反封建、求解放的思想日益堅定，並和東林黨的重要人物，如顧憲成、高攀龍、鄒元標、可上人等，都先後成了好友。湯顯祖四十二歲時（公元 1591 年）上《輔臣科臣疏》，這道奏摺不但彈劾了申時行及其爪牙對全國大災荒的失職，對皇帝的昏庸也做了非議。這還了得，於是被貶到廣東雷州半島徐聞縣掛個典史的虛職。這倒使湯顯祖有機會漫遊很多地方，接觸到民間生活，開拓了胸襟，覺得思想更爲充實了。三年後（公元 1593 年），湯顯祖又升爲浙江遂昌知縣。在遂昌任上，爲反對礦稅，作《感事》詩云：「中涓罄空山河盡，聖主求金日夜勞。賴是年來稀駿骨，黃金應與築臺高。」諷喻矛頭直指聖主，真是豁出去了；這時湯已四十四歲。在遂昌五年，備受百姓愛戴。到四十九歲，棄職歸臨川，作《牡丹亭》。五十一歲作《南柯記》。五十二歲作《邯鄲記》，於是年以「浮躁」被正式免職，自此，過著鄉村的退隱生活，直至公元 1616 年 7 月 29 日逝世。

四夢的成就

《紫釵記》係《紫簫記》的改本，共五十三齣，成書於萬曆十五年（公元 1587 年），湯時年三十八歲，在南京工作時所作。取材於唐·蔣防《霍小玉傳》小玉與李益的愛情故事。劇寫詩人李益流落長安，元宵節拾得霍小玉所失玉釵，託媒鮑四娘而成親。後李益考取狀元，當朝權要盧太尉欲招李爲婿，益不從。盧盛怒之下，借機派益到玉門關作參軍，離間李益與小玉的夫妻關係。這時小玉家貧生活困難，不得不出售紫玉釵，適爲盧太尉所得，乃向李益僞稱小玉已死。黃衫客聞此不平之事，仗義相助，促成李益和小玉相會，各道出思念之情，真相大白，和好如初，使盧太尉的陰謀未得逞，並受到懲處。此劇基本保留了傳奇小說的主要人物和基本情節，但內容有所豐富並有新的發展。劇本把霍小玉對愛的癡情寫得淋漓盡致，沁人心脾。特別是當霍小玉聽到訛傳李益招贅到盧府時，病體支離的小玉，仍然不惜家財，千方百計去追尋李益消息，甚至把當初的定情物紫玉釵換來的百萬金錢拋撒滿地（見第四十七齣）。以表明她的「情乃無價，錢有何用」的俠義心腸。湯之劇作與蔣之傳奇小說最大的不同，是把悲劇改寫成團圓劇。其所以稱作夢者，請聽聽第四十九齣【黃鶯兒】曲云：「（旦：）……四姨，咱夢來，見一人似劍俠非常遇，著黃衣。分明遞與，一輛小鞋兒。（鮑：）鞋者，諧也，李郎必

重諧連理。」此劇崑曲常演《折柳陽關》，京劇《霍小玉》（亦名《黃衫客》），閩劇《紫玉釵》均有悲劇結局。川劇有《紫燕釵》。

《牡丹亭》亦名《還魂記》，共五十五齣，成書於萬曆二十六年（公元1598年），湯顯祖棄官歸臨川後所作，湯時年四十九歲。劇寫杜麗娘追求愛情的故事。取材於《杜麗娘慕色還魂》話本。它給《牡丹亭》提供了基本的故事情節。在《驚夢》、《尋夢》和《鬧殤》各齣賓白中還保留了話本的若干原句。另外還參考了《太平廣記》中有關於李仲文、馮孝將兒女事以及收拷談生事。通觀全局，作者在舊有故事的輪廓上，又充實了很多現實生活和非現實生活。劇本一開始，寫福建南安郡杜寶太守的女兒杜麗娘久處深閨，被父母拘管甚嚴。因從塾師陳最良教授《詩經》首篇《關雎》得到啓發，婢女春香私自帶她去遊園，看到大自然風景：「朝飛暮旋，雨絲風片，煙波畫船」，不禁衝口而出：「一生愛好是天然。」「不到園林，怎知春色如許」；回來困倦，不覺入夢。夢中與一少年柳夢梅在牡丹亭畔幽會。從此以後，為相思所苦，寫真留記，傷情而死。三年後，柳夢梅去臨安赴試，路過梅花觀埋葬杜麗娘的地方，這時眷戀柳夢梅的杜麗娘的幽魂，一靈不散，又與柳夢梅歡會，並得再生，二人遂結為夫婦。但麗娘之父非但不承認他們的結合，還對柳夢梅進行吊打。經杜麗娘一再堅持，再加以柳夢梅被朝廷點中狀元，由皇帝主婚，杜寶方接受了女兒和女婿。全劇五十五齣，最關鍵的一齣就是《驚夢》，杜麗娘因遊園而倦夢，因倦夢而與柳生相遇，由此便演繹出為柳生而死，為柳生而生的一系列故事。它與《尋夢》同是本劇的精華所在。清·李漁《閒情偶寄·詞曲部》說：「湯若士《還魂》一劇，世以配享元人，宜也。問其精華所在，則以《驚夢》、《尋夢》二折對。」在這兩折中，作者以無法抑制的激情，描寫她「一生愛好是天然」的信念。描寫她走出「錦屏」，發出「不到園林，怎知春色如許」的感歎；從而對封建統治者把婦女禁錮在「錦屏」之中，提出了強烈的抗議，並且喊出了「這般花花草草由人戀，生生死死隨人願，便酸酸楚楚無人怨」。如此這般追求自由解放的心聲，如霹靂一般，簡直要把整個封建堡壘震得粉碎。

明清時《牡丹亭》一再印行，廣泛流佈，家喻戶曉。今崑劇尚能演十多齣。常演者，有《春香鬧學》、《遊園驚夢》、《尋夢》、《拾畫叫畫》等，其中《遊園驚夢》屢至海外演出，京劇亦演《春香鬧學》、《遊園驚夢》。後又拍成電影，影響更大了。

《南柯記》共四十四齣，成書於萬曆二十八年（公元 1600 年），比《牡丹亭》成書晚兩年，湯時年五十一歲，劇寫淳于棼夢入槐安國的故事。取材於唐·李公佐《南柯太守傳》。劇情略謂：淳于棼於夢境中到了大槐安國，被招為駙馬，任南柯太守二十餘年，甚有政績。後檀蘿國入侵，金枝公主受驚而亡。回朝後，拜為左丞相，拉攏王親貴戚，威勢日盛，甚至驕縱弄權，右丞相向國王奏明此情況，淳于棼被遣回鄉。至此夢醒，餘酒尚溫。及尋視所謂大槐安國不過是庭前大槐樹洞裏的一群螞蟻。湯顯祖通過對淳于棼墮落的描寫，寄寓了明代黑暗現實的批評。他在《寄鄒梅宇》的信中說：「二夢記殊覺恍惚，令人悵然。」他在《南柯夢記·題詞》中也說：「一往之情，則為所攝。」就是指淳于棼的一片「真情」，在宦海浮沉之中，為「貴極祿位，權傾國都」的「矯情」所攝，終於導致了淳于棼的徹底墮落。湯顯祖在《南柯記》中鞭撻這種「矯情」，矛頭也正指向權相張居正「剛而有欲」和執政申時行「柔而有欲」（語見《論輔臣科臣疏》）的表現。《南柯記》這個劇本，在祈彪佳《日記》和褚人獲《堅瓠四集》均有記載。今崑劇尚能演出《花報》、《瑤臺》等折子戲。最近由著名演員施夏明（飾淳于棼）和單雯（飾瑤芳公主）在天津演出了全本崑曲《南柯夢》，受到觀眾的好評。

《邯鄲記》共三十齣，成書於萬曆二十九年（公元 1601 年），是在歸鄉三年後被正式解職後所作。湯時年五十二歲。劇寫盧生入夢後的故事，取材於唐·李泌《枕中記》。故事略謂：呂洞賓在邯鄲旅店，以磁枕使盧生入睡。盧生夢與高門崔氏女結婚，借行賄考取狀元。以河功與邊功為朝廷建立了功業，受到提拔，出將入相，榮華已極，卻因官場傾軋，歷盡宦海風險；讒臣宇文融被誅後，得封國公，備受皇帝恩寵。一門皆富貴，奢侈荒淫，無所不極，終染病而亡，死後醒來，黃粱尚未蒸熟，才知是一場夢幻。實際，這種頓悟人生如夢的消極思想，並非湯顯祖晚年思想的寫照。在他「頭白未銷吳楚氣」（語見《七夕醉答東君二首》），「恩仇未盡心難死」（語見《送劉大甫謁趙玄仲膠西》詩）等詩句，即可看出他「烈士暮年，壯心不已」的反腐敗政治的豪氣。所以取材《枕中記》不過是借用這個軀殼，所表現的生活內容卻有很大不同。這個借開元盛世為背景的故事，不啻是反映晚明官場的一部《官場現形記》。湯顯祖通過盧生這個人物的生活經歷，對明代封建社會的誠信榮譽、富貴尊榮的虛偽和荒謬，做了無情的揭露。黃榜招賢，盧生高中狀元，看似「天上文星」，實際乃是由崔氏在暗箱調度的結果。盧生進京，四處晉謁

權貴，再利用金錢「相幫引進」。盧生榮歸，崔氏受封誥。原來誥命夫人的榮譽，也是盧生趁掌制誥之便「偷寫下夫人誥命一通」，朦朧進呈，借騙術得來的，以及其它種種描述，湯顯祖都採用了「正言若反」的譏諷筆法，摘掉了「開元盛世」的虛假光環。筆鋒所至，真是入木三分；當時評家認為《邯鄲》、《南柯》二夢，「布格既新，遣詞復俊。其掇拾本色，參錯麗語，境往神來，巧妙湊合，又視元人別一蹊徑。」（見明·王驥德《曲律》）《漁磯漫步》、《草堂詩集》皆記有《邯鄲》演出。今崑劇尚能演《掃花三醉》、《番兒》、《雲陽法場》、《仙圓》等單折。

總觀以上四劇，其情節及其所反映的思想內容，雖各有差異，卻在不同方面表現了對現實生活的看法和理解，對封建統治亦表現了不同形式的抗爭。藝術成就，雖各有千秋，也都受到讀者不同程度的歡迎。清·昭槤《嘯亭雜錄》謂：「湯若士『四夢』，其詞雋秀，膾炙人口久矣。」總合多數人評議，都認為《牡丹亭》的思想、藝術，最為突出。明·馮夢龍改本《風流夢》小引云：「若士先生千古逸才，所著『四夢』，《牡丹亭》最勝。」清·梁廷枏《曲話》云：「玉茗四夢，《牡丹亭》最佳，《邯鄲》次之，《南柯》又次之，《紫釵》則強弩之末耳。」《牡丹亭》之所以最勝，是在於它具有激動人心的藝術力量，是在於作者通過他所創造的杜麗娘這個光輝形象，忠實地反映了那個時代青年婦女的苦悶。並為了獲得情愛，杜麗娘孤身奮戰，勇往直前，從生到死，又以死到生，用火一般的激情破除種種阻力，最後終於取得勝利。湯顯祖在「題詞」中寫道：「如麗娘者，乃可謂之有情人耳。情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。生而不可以死，死而不可復生者，皆非情之至也」。若杜麗娘者，為愛，生死不渝，達到了「情」的極致。這在古今中外藝術作品中，是絕無僅有的。故《牡丹亭》一問世，立刻轟動，引起廣泛的熱烈反應，特別是廣大女青年的反應。

明·沈德符《顧曲雜言·填詞名手》：「《牡丹亭》夢一齣，家傳戶誦，幾令《西廂》減價。」

婁江女子俞二娘，讀了《牡丹亭》，有感於杜麗娘的遭遇，斷腸而死（引自蔣瑞藻《小說考證》卷四）。

杭州女伶商小伶，因婚姻不能自主，「鬱鬱成疾」，某日演《牡丹亭》，唱到《尋夢》中「待打並香魂一片，陰雨梅天，守得箇梅根相見」時，熱淚盈眶，隨聲撲地而死。（見焦循《劇說》轉引的《娥術堂閒筆》）

馮小青看了《牡丹亭》作《絕句》云：「冷雨幽窗不可聽，挑燈閒看《牡丹亭》。人間亦有癡於我，豈獨傷心是小青。」（轉引自徐朔方校注本《牡丹亭》）

《紅樓夢》中的林黛玉「走到梨香院牆角上，只聽牆內笛韻悠揚，歌聲婉轉。林黛玉便知是十二個女孩演習戲文呢……偶然兩句，吹到耳內：

「原來姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頽垣。」林黛玉聽了，倒也十分感慨纏綿，便止住步側耳細聽，又聽唱道是：

「良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院。」聽了這兩句，不禁點頭自歎，心下自思道：「原來戲上也有好文章，可惜世人只知看戲，未必能領略其中的趣味。想畢，又後悔不該胡想，耽誤了聽曲子。又側耳，只聽唱到：

「則爲你如花眷美，似水流年……」林黛玉聽了這兩句，不覺心動神搖。又聽道：

「你在幽閨自憐」等句，亦發如醉如癡，站立不住，便一蹲身坐在一塊山子石上，細嚼「如花美眷，似水流年」八個字的滋味，忽又想起前日見古人詩中有「水流花謝兩無情」之句，再又有詞中有「流水落花春去也，天上人間」之句，又兼方才所見《西廂記》上「花落水流紅，閒愁萬種」之句，都一時想起來，湊聚在一起。仔細忖度，不覺心痛神癡，眼中落淚。」（以上見《紅樓夢》第二十三回）

《紅樓夢》中這段文字，有力地評價了《牡丹亭》及其主人翁在反封建禮教鬥爭中所起的十分積極的作用。在封建末期成功地塑造出杜麗娘的典型，這是對中國文學史極大的貢獻。

總 目 次

- 序言：湯顯祖與《臨川四夢》 王學奇
校注說明 王學奇
《牡丹亭還魂記》 王學奇校注
《紫釵記》 王學奇校注
《邯鄲記》 李連祥校注
《南柯記》 李連祥校注
附錄：《紫簫記》 王學奇校

《牡丹亭還魂記》
目次

上 冊

《牡丹亭還魂記》作者題詞	1
第一齣 標目	5
第二齣 言懷	7
第三齣 訓女	12
第四齣 腐歎	18
第五齣 延師	22
第六齣 悵眺	28
第七齣 閨塾	34
第八齣 勸農	40
第九齣 肅苑	49
第十齣 驚夢	54
第十一齣 慈戒	65
第十二齣 尋夢	67
第十三齣 訣謁	77
第十四齣 寫真	81
第十五齣 虜諒	90
第十六齣 詰病	93
第十七齣 道覲	98
第十八齣 診崇	111
第十九齣 牝賊	119
第二十齣 鬧殤	121
第二十一齣 謁遇	133
第二十二齣 旅寄	142
第二十三齣 冥判	146
第二十四齣 拾畫	170
第二十五齣 憶女	175

第二十六齣	玩真	177
第二十七齣	魂遊	183
第二十八齣	幽媾	192
第二十九齣	旁疑	202
下 冊		
第三十齣	懽撓	209
第三十一齣	繕備	216
第三十二齣	冥誓	220
第三十三齣	秘議	232
第三十四齣	訶藥	238
第三十五齣	回生	240
第三十六齣	婚走	246
第三十七齣	駭變	256
第三十八齣	淮警	259
第三十九齣	如杭	261
第四十齣	僕偵	266
第四十一齣	耽試	272
第四十二齣	移鎮	281
第四十三齣	禦淮	287
第四十四齣	急難	293
第四十五齣	寇間	298
第四十六齣	折寇	302
第四十七齣	圍釋	307
第四十八齣	遇母	320
第四十九齣	淮泊	327
第五十齣	鬧宴	334
第五十一齣	榜下	343
第五十二齣	索元	347
第五十三齣	硬拷	352
第五十四齣	聞喜	365
第五十五齣	圓駕	372