

汤

显

祖

戏

曲

全

集

百花洲文艺出版社

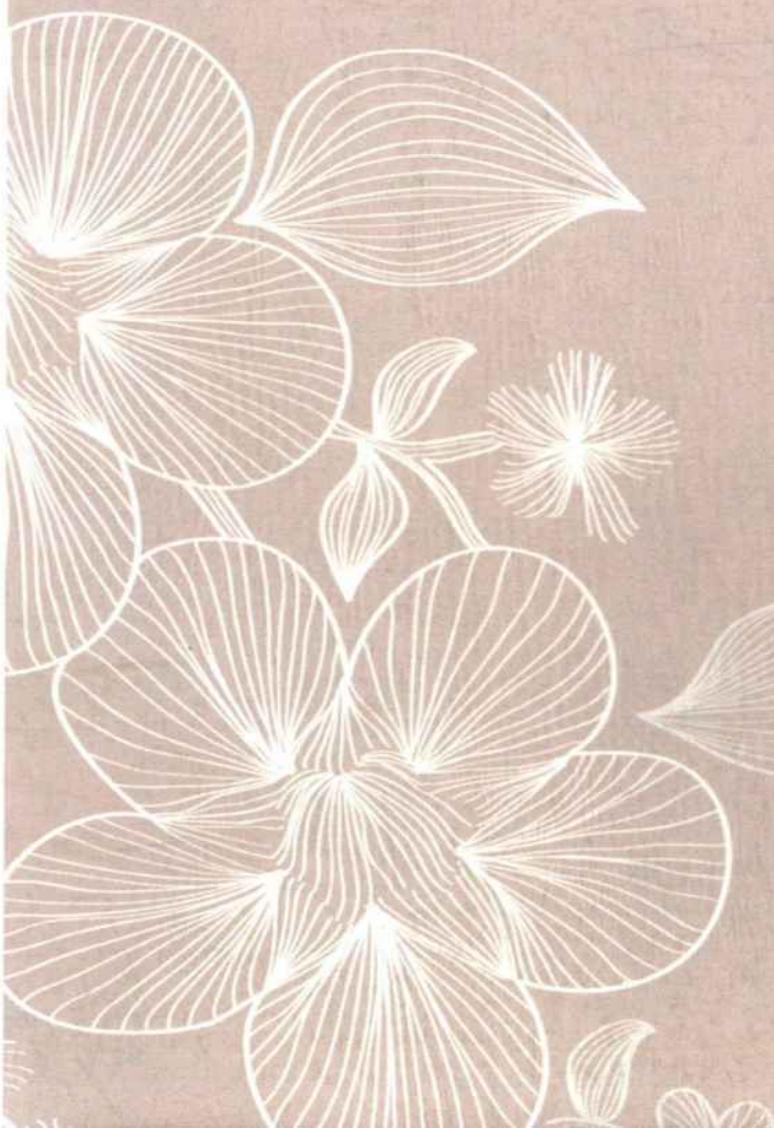
MUDANTING

【明】汤显祖著
邹自振 董瑞兰评注

邹自振 主编

牡丹亭

MUDANTING

【明】汤显祖 著
邹自振
董瑞兰 评注

汤显祖戏曲全集

牡丹亭

百花洲文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

牡丹亭／（明）汤显祖著；邹自振，董瑞兰评注. --南昌：百花洲文艺出版社，2014.1

（汤显祖戏曲全集／邹自振主编）

ISBN 978-7-5500-0850-2

I . ①牡... II . ①汤... ②邹... ③董... III . ①传奇剧（戏曲） -
剧本-中国-明代 IV . ①I237.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第008786号

牡丹亭

（明）汤显祖 著

邹自振 董瑞兰 评注

出版人 姚雪雪

特约编辑 万仁荣

责任编辑 毛军英 殷丽娟

书籍设计 方 方

制 作 周璐敏

扉页题签 吴德恒

封底篆刻 王银茂

出版发行 百花洲文艺出版社

社 址 南昌市红谷滩新区世贸路898号博能中心9楼

邮 编 330038

经 销 全国新华书店

印 刷 江西千叶彩印有限公司

开 本 850mm×1168mm 1/16 印张 27.75

版 次 2015年3月第1版第1次印刷

字 数 450千字

书 号 ISBN 978-7-5500-0850-2

定 价 39.50元

赣版权登字 05-2014-260

版权所有，侵权必究

邮购联系 0791-86895108

网 址 <http://www.bhzwy.com>

图书若有印装错误，影响阅读，可向承印厂联系调换。

主编 邹自振

编委 (以姓氏笔画为序)

王德保 毛军英 邹自振

张德意 周 秦 胡金望

姚雪雪 黄仕忠

总序

邹自振

日本学者青木正儿在《中国近世戏曲史》中写道：“显祖之诞生，先于英国莎士比亚十四年，后莎氏之逝世一年而卒（按：实为同一年）。东西曲坛伟人，同出其时，亦一奇也。”当伦敦的寰球戏院正在上演莎士比亚的《仲夏夜之梦》、《罗密欧与朱丽叶》时，东方庙会的中国舞台则在演出汤显祖的《紫钗记》和《牡丹亭》。汤、莎二人是同时出现在东西方的两颗最耀眼的艺术明星。

汤显祖（1550-1616），字义仍，号若士、海若，又号清远道人，出身于临川（今江西抚州市）城东文昌里的一户书香之家。从小天资聪颖，刻苦攻读，“于古文词而外，能精乐府、歌行、五七言诗；诸史百家而外，通天官、地理、医药、卜筮、河渠、墨、兵、神经、怪牒诸书”（邹迪光《临川汤先生传》）。他不但爱读“非圣”之书，更广交“义气”之士，积极参加社会活动，铸就了正直刚强、不肯趋炎附势的高尚品格。青年时代，汤显祖因不肯接受首辅张居正的拉拢而两次落第，直到万历十一年（1583）34岁时，即张居正死后次年，才中进士。但他仍不肯趋附新任首辅申时行，故仅能在南京任太常博士之类的闲官。在职期间，他与东林党人邹元标、顾宪成等交往甚密。

明王朝进入汤显祖所生活的嘉靖、万历年间，已是千疮百孔、腐朽不堪。万历十六年（1588），南京在连遭饥荒之后，又发生大疫，汤显祖目睹朝廷的救灾大员饱受地方官贿赂反而得到升迁的事实，便在万历十九年（1591）毅然上疏，抨击朝政，弹劾权臣。这篇震惊朝

野的《论辅臣科臣疏》，使汤显祖遭到严重的政治迫害，他被谪贬广东徐闻县典史。一年后移任浙江遂昌知县。在任期间，他清廉俭朴，体恤民情，下乡劝农，兴办书院，抑制豪强，平反冤狱，驱除虎患，除夕放囚徒回家与亲人团聚。这些局部政治改革的成功，使汤显祖相信用“瞑眩之药”便能够医治明王朝的痼疾。然而事与愿违，他在遂昌五年，虽然政绩斐然，百姓拥戴，却受到上级官吏的欺陷和地方势力的反对。黑暗的现实既堵塞了他施展个人抱负的道路，也浇灭了他依赖明君贤相匡正天下的政治热情。万历二十六年（1598），他决计向吏部告归，回到老家临川玉茗堂寓所。就在这一年，他完成了代表作《牡丹亭》，接着又完成了《南柯记》（1600）、《邯郸记》（1601），加上早期的《紫钗记》（1587），汤显祖以“临川四梦”（又称“玉茗堂四梦”）构成一幅明末社会的现实图景。既然仕途不通，政治抱负无法实现，那就把批判与理想诉诸笔端，通过作品去反映时代，表现他全部的爱与恨。

在中国文化史上，汤显祖是最富有哲学气质的文学家之一。他13岁即师事泰州学派的三传弟子罗汝芳，后来又非常敬仰被封建统治者视为“异端”的思想家李贽和名僧紫柏禅师（达观），并提出了著名的“情至说”，与封建的“理”的教义相对立。这种先进的哲学观点，为他的创作活动奠定了深厚的思想基础。

汤显祖一生共创作传奇五种。《紫箫记》为未完成的处女作，在其未仕之前（1577）与友人谢九紫、吴拾芝、曾粤祥等临川才子合写于故乡。主题仍未脱“才子佳人”之俗套，基本上没有反映什么社会矛盾。此时的汤显祖还未涉足官场，怀抱一腔用世壮志，出世思想还未出现。至于作品中出现的“侠”的观念，乃是其后来在创作中反映正义

与邪恶斗争的一个基础。“临川四梦”的基调与特色，均能在《紫箫记》中找到雏形。

十年后，汤显祖在南京任上对《紫箫记》进行彻底改写，易名为《紫钗记》。《紫钗记》较好地继承了唐人蒋防的传奇小说《霍小玉传》的现实主义精神，也体现了汤显祖的“情至观”，鞭挞了封建权贵，歌颂了理想的爱情。剧本除对霍小玉和李益的坚贞爱情进行了极为动人的描绘外，较之《紫箫记》，特别增加了卢太尉这一人物。对卢太尉专横跋扈的揭露，显然反映了汤显祖的个人经历。

在“临川四梦”中，作者自己最为得意，在社会上影响最大，并奠定汤显祖作为中国古代戏曲大家地位的是《牡丹亭》。《牡丹亭》以五十五出的篇幅，敷演了生死梦幻的奇情异彩——“梦中情”、“人鬼情”、“人间情”。全剧通过杜丽娘现实生活中的悲剧和幻想中的喜剧，深刻地揭露了封建礼教的残酷，表现了封建礼教的叛逆者冲决礼教罗网的决心，歌颂了他们为追求理想的婚姻所作的不屈不挠的斗争。可以说，《牡丹亭》这部悲喜剧，在中国古代文学中，透露了要求个性解放的最初信息。

《南柯记》取材于唐人李公佐的传奇小说《南柯太守传》。这部作品反映了汤显祖戏曲创作的一个大转变，同时也是其对现实社会进行深入思考的表现。在剧中，他一方面通过淳于棼居官南柯，严于律己，勤于政事，将南柯一郡治理得物阜民丰、世风淳厚的事迹，把自己在现实生活中不能实现的愿望寄托其中；一方面通过淳于棼的宦海浮沉，真实地反映了明朝中晚期统治集团内部争权夺利的斗争，特别是对于封建君臣之间所存在的尖锐矛盾，揭露至深。

《邯郸记》系由唐人沈既济的传奇小说《枕中记》改编，其创作意图在于批判时政，揭露和讽刺上层统治者的卑鄙无耻。卢生不像《南柯记》中的淳于棼，他毫无匡时济世之志，只是一心追求个人的功名利禄和荣华富贵，地位越高就越加腐败，这正是对当政权臣的写照。剧中写卢生梦醒之后，求仙证道，宁肯在天门清扫落花，也不愿在人间过那种争名夺利的龌龊生活，是大有深意的。这明显表达了作者对官场的极端厌恶。

汤显祖在文学思想上与同时代的徐渭、李贽和袁宏道等人相近，极力反对“前后七子”的复古主张，提倡抒写性灵，强调“世总为情，情生诗歌”（《耳伯麻姑游诗序》）。他一生写了2200多首诗歌，颇多佳作，特别是《感事》、《闻都城渴雨，时苦摊税》等诗作，把矛头直指封建皇帝，其大胆和尖锐，为同时代诗作所罕见。

在戏曲批评和表演、导演理论上，汤显祖也有重要建树。他通过大量书札和对《西厢记》、《焚香记》、《红梅记》等剧作的眉批和总评，发表了对戏曲创作的新见解。他认为作品的内容比形式更重要，不要单纯强调曲牌格律而削足适履，“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，即有窒滞进拽之苦，恐不能成句矣”（《答吕姜山》）。他和以沈璟为首的偏重形式格律的吴江派进行了激烈的论争。他自己也勤于艺术实践，“为情作使，劬于伎剧”（《续栖贤莲社求友文》），“自踏新词教歌舞”（《寄嘉兴马乐二丈兼怀陆五台太宰》），“自招檀痕教小伶”（《七夕醉答君东二首》），同临川一带上千名演唱宜黄腔的戏曲艺人保持着广泛的联系。作于万历三十年（1602）的《宜黄县戏神清源师庙记》，是我国古典戏曲导演学的拓荒之作，汤显祖堪称中国古典戏曲导演学的拓荒者。

汤显祖的戏曲作品和戏剧活动影响深远。师法于他的“玉茗堂派”戏曲家，在明代有吴炳、阮大铖、孟称舜等人，清代则有洪昇、张坚和蒋士铨等。直到今天，“四梦”里的许多精彩片段还保留在京剧、昆剧和地方戏舞台上。

汤显祖戏曲是我国乃至世界戏曲史上的杰作。四百年来，汤显祖研究一直是学术研究的重要内容。自2001年中国昆曲被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”以来，汤显祖戏曲作为昆曲的代表作品，在中国乃至世界文化中发挥着日益重大的作用。汤学研究业已成为一门世界性的学问。

汤显祖的剧作初以抄本行世，传于友朋。《玉茗堂尺牍》卷四汤氏《答张梦泽》信中说：“谨以玉茗编《紫钗记》，操缦以前；余若《牡丹魂》、《南柯梦》，缮写而上。问黄粱其未熟，写卢生于正眠。”此信写于万历二十九年（1601），《邯郸记》尚在写作中。其后渐有刻本，汤氏生前刻本已经梓就，并广为流传。明清两代汤显祖剧作刻本众多，仅以《牡丹亭》而言，就不下30种。

比较而言，晚明毛晋所刻《六十种曲》本是晚明剧坛上的通行本，也是明清刻本中传播最广、影响最大的一种。《六十种曲》不仅全部收录了汤显祖的“临川四梦”，还收录了其未完成的处女作《紫箫记》，以及硕园删改本《还魂记》，充分说明了毛晋对于汤显祖及其剧作的推重，可谓别具慧眼。他的版本，反映了明代后期社会的审美观念，也最接近汤显祖时代的思想风貌。

我们编撰的这套《汤显祖戏曲全集》即以毛晋汲古阁刻本为底本，并与明清其他版本参校，尤其参考了当代钱南扬、徐朔方诸先生悉心整理的笺校本。我们的工作是对汤显祖的全部戏曲进行精当的注

释和评析，力求通过简洁准确的注释为读者扫清阅读障碍，并从文本出发，联系舞台演出，涉及情节发展、人物性格、艺术特色等诸多方面，帮助读者进一步鉴赏和品评汤显祖戏曲，使全书成为一套兼顾学术性和普及性的汤显祖戏曲读本。

凡例

一、本书是一套兼顾学术性和普及性的汤显祖戏曲读本，旨在帮助读者进一步鉴赏和品评汤剧精华。

二、全书按汤显祖戏曲创作的时间先后，依次分为《紫箫记》、《紫钗记》、《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》五册。

三、各册正文均包括戏曲原文、注释、评析（出评）和随文插图等部分。

四、充分尊重原典，对正文只作简单的技术处理，原文少量的通假字、异体字等，均改为现行的规范字，如“沈”改为“沉”、“婿”改为“婿”等，但“甚”、“什”等异体字，则按原文保留原字。

五、删除正文以外的序跋、评点文字，不出校勘记（必要的校勘在注释中说明），但保留一定数量的原始插图。

六、正文的曲牌唱词（包括衬字）、科介、宾白（念白）等已用不同字体字号作了严格区分，一目了然，以便读者阅读。

如《牡丹亭》第十出《惊梦》中【皂罗袍】一曲：

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！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。

“原来”、“都”、“忒”、“这”为曲中衬字；“恁般景致，我老爷和奶奶再不提起”为宾白；其余文字则为唱词。

七、注释的重点在于对生字难词注音、解释，对重要的成语、典故、方言列出出处，做到语言准确简洁、明白晓畅，避免繁琐考证。

八、评析从文本出发，结合舞台演出，涉及情节发展、人物性格、艺术风格等诸方面的分析。评析文字根据每出剧情需要，长短不拘。

九、各册正文前均有全书总序、凡例以及对该戏曲的述评，正文后均有附录、后记。

十、述评由各册戏曲的评注者分别撰写，内容包括剧情叙述、作品评价等，对剧本进行精当的评介和导读。

十一、附录包括汤显祖所取材的原著、戏曲主要版本及主要参考文献。

世间只有情难诉 ——《牡丹亭》述评

汤显祖自谓：“一生四梦，得意处惟在牡丹。”

《牡丹亭》作于万历二十六年（1598），是汤显祖弃官回乡后立即着手写成的。多年来对现实的不满，对社稷倾危的忧心，对自己身世的愤懑，使他的情感犹如火山一样喷发而出，把全剧的梦境燃成一片灿烂的极光。

《牡丹亭》（即《还魂记》）共五十五出。剧情大意如第一出《标目》中的“家门引子”所述：

杜宝黃堂，生丽娘小姐，爱踏春阳。感梦书生折柳，竟为情伤。写真留记，葬梅花道院凄凉。三年上，有梦梅柳子，于此赴高唐。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。风流况，施行正苦，报中状元郎。

其基本情节系根据当时的拟话本《杜丽娘慕色还魂记》。作者为嘉靖间进士晁瑮。话本原写得平淡无奇而乏于文采，汤显祖却从中领悟到生活在封建桎梏下的少女们那种不甘向命运屈服，为人生幸福而斗争的积极含义。因此，他毅然将其改编为传奇剧本。

汤显祖在剧本卷首的“题词”中说：

天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎！梦其人即病，病即弥连，至手画形容，传于世而后死。死三年矣，复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。……

由此可见，他创作《牡丹亭》的意图，是要为“情”唱一首热烈的赞歌。

这里所谓的“情”，正是与“理”相对立的。剧中的女主人公杜丽娘，无论是为情而死还是因情复生，都表现出人性向礼教的顽强抗争。

杜丽娘是江西南安太守杜宝的独生女儿，是一个深受封建礼教熏陶、束缚、压抑的千金小姐。为了日后让她嫁一书生，“知书识礼，父母生辉”，父母完全按照封建的伦理道德来教养她，除了对她的日常生活严格禁锢外，还请了腐儒陈最良当老师，向她灌输“后妃之德”之类的观念，企图把杜丽娘培养成一个标准的贵族淑女（第七出《闺塾》）。结果，杜丽娘长到16岁，从未越出闺房一步，甚至不知住处附近居然还有一个花园！她除了父亲老师之外，从未接触过任何同龄异性。生活虽然富贵无比，但她精神空虚，没有欢乐，没有幸福，没有希望。封建礼教窒息了这位贵族少女的心灵火花。但她既然是人，就会有“自然的要求”，而这种要求是任何力量也扼杀不了的。

自然美景唤醒了杜丽娘沉睡的心，朦胧的希望鼓舞着她去追求美满的婚姻。在杜宝和陈最良看来，《诗经·关雎》中讲的是“后妃”之德，敏感的杜丽娘却从中感受到这是一首青年男女的恋歌：“关了的雎鸠，尚然有洲渚之兴，可以人而不如鸟乎？”（第九出《肃苑》）这是

具有讽刺意味的。人生中的这一课，原是叫她遵守妇道的，可偏偏启迪了她的情怀！在丫鬟春香的怂恿之下，她越出闺房，游了后花园。游园时，她第一次感受到春天的美。大自然的美好气息，吹拂着她的心灵，她情窦初开，发现自己的生命和春天一样美好，于是就有了“惊梦”。在“姹紫嫣红开遍”和“朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船”的迷人景色中，她一方面感叹：“似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！”另一方面又想起了古典诗词传奇中的男女欢情，像于祐与宫女韩氏、张生与莺莺的爱情故事，她感叹自己：“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！”之所以造成这种情况，是因为她这个“小婵娟”需要“名门相配”，她自己也朦胧地感到这是她那个环境所要求的“门户相对”的婚姻制度造成的。因此她喊出了：“甚良缘，把青春抛的远！……淹煎，泼残生，除问天！”（第十出《惊梦》）这反映了杜丽娘的初步觉醒。

朦胧的觉醒，如果有一个较好的客观条件，杜丽娘可能会挣扎着走出一条道路。但她所处的环境确实太恶劣了：父亲是个封建官僚，一个标准的“正人君子”，母亲是个“贤妻良母”，春香人太小，不能理解她。四周的空气竟是那么沉闷。所以，杜丽娘只能把这种正常的爱情追求埋葬在内心深处，不让别人窥测出来。但既然“情动于中”，就一定要有寄托，现实生活找不到，于是她就到暂时摆脱尘世的“梦”里去寻求安慰了。杜丽娘确实在梦中得到了满足，遇到了意中的书生柳梦梅，又和他一起享受了短暂的欢悦。但梦醒了，她依然惆怅，还受到母亲一顿斥责！现实生活是这么冷酷、残忍，杜丽娘没有力量去进行正面的搏斗，只好又再去寻求梦里的慰藉，于是就有了“寻梦”。但梦毕竟是虚幻的，它不可能真正把人带入美丽的境界——一个失望人所企求的归宿。杜丽娘失望之余，整日“情思睡昏昏”，“径曲梦回人

杳，闺深珮冷魂销”（第十四出《写真》），在苦闷、相思中挨过时光，情思致病。在《写真》一出中，她顾不得小姐的娇羞矜持，向丫鬟春香泄露了自己的心思，留下自身的画像，终于在爱情之火煎熬下，耗尽了生命，抱恨离开了人世。

从以上剧情看，汤显祖鲜明地以合乎自然、合乎人性、合乎被压抑人们要求的“情”的思想来反对封建专制，反对封建顽固势力宣扬的性、理之学。他说：“情有者理必无，理有者情必无。”（《寄达观》）汤显祖倾其心血于《牡丹亭》，塑造了一个强烈地热爱自然、热爱生命、热爱自由的艺术形象杜丽娘。汤显祖认为杜丽娘是天下最有情的人，自然，她便是情的化身了。这个举止娴雅而内心炽热的闺阁小姐，一旦青春觉醒，便投向了大自然，在“袅晴丝吹来闲庭院”的歌唱中，享受着生命的春光，在“没乱里春情难遣”的幻梦里，得到了自由的爱情。从此，她便不惜以生命来反抗和追求：“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。待打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见。”（第十二出《寻梦》）坚强的意志终于使她战胜了死亡，最后与心上人柳梦梅结合。还魂——自由，是汤显祖为杜丽娘创造出来的实现爱情自由的最好去处；而这种“幽境”实际上也是他——汤显祖，以及她——杜丽娘那个时代所能提供的最好的解脱之地。人活着，却无法品尝爱情的甘果，人性的真正复归，竟需要在阴间才能实现，这是作者对当时社会所给予的最辛辣的讽刺和最深刻的批判。这种“生者可以死，死可以生”的丰富想象，反映了当时青年男女渴望美好生活的满腔热情，表现了以个性解放为主要内容的反封建思想的力量。这是资本主义已开始萌芽的晚明时代精神之所在，也是汤显祖比同时代作家更深刻地把握和反映现实本质特点之所在。

汤显祖力求把在冷酷的现实世界中不能实现的进步思想，寄托在绚丽幽美的梦境中，通过杜丽娘生前的不屈抗争，真实地反映出明代青年妇女的苦闷；通过她死后的继续追求，表达了她们对生命、自然、爱情、自由的热爱，代表了那个时代千千万万妇女的意志，体现了个性解放的要求和强烈的时代精神。难怪乎《牡丹亭》一出，“家传户诵，几令《西厢》减价”（沈德符《顾曲杂言》），随之出现了俞二娘、商小玲、金凤钿、冯小青这样的多情女子。遭遇不幸的才女冯小青在不合理的婚姻制度下发出呻吟的绝句“冷雨幽窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》。人间亦有痴于我，岂独伤心是小青”，是杜丽娘爱情追求的最好注脚。在曹雪芹的《红楼梦》里，林黛玉偶然在悠扬的笛韵中听到《牡丹亭·惊梦》的名句，作为宝、黛爱情的催化剂，《牡丹亭》鼓舞了他们追求婚姻自由的勇气。

《牡丹亭》是一部充满生死梦幻奇情异彩的浪漫主义剧作，表现理想是其思想的精髓。作者赋予爱以无比巨大的力量，使爱情冲破了在现实生活中实际上不可能冲破的阻力，而最终取得了胜利，这就是理想之所在。为了表现这一现实问题，作者采用了非现实的艺术手法。剧作的艺术构思抓住了杜丽娘和柳梦梅的“同梦”，关键则在杜丽娘的死生之际，写儿女之情可谓别出心裁：先写杜、柳“同梦”——柳生在梦中见杜女，杜女在梦中与柳生幽会；继而写杜女为情而死，在幽冥间寻找柳生，柳生则拾画、叫画，并与画中的杜女幽会；最后由人鬼相恋到复生结合。如此构思和处理，当然是超现实的、浪漫主义的。

汤显祖在《复甘义麓》中曾指出，他的戏曲创作皆是“因情成梦，因梦成戏”。陈继儒在其《牡丹亭题词》中亦认为，“临川老人括男女之思而托之于梦”，这是汤显祖传奇的一大特色。正是由于汤显祖在四

部传奇中精心构思和描写了奇幻的梦境，而通过不同梦境的构思和描写，又成功地、多侧面地宣扬了他所坚持的“情至”观，才使“临川四梦”具有一种朦胧幽眇之美。“临川四梦”不朽的艺术魅力，与这种出色的寓意深远的梦境构思和描写无疑是分不开的。晚于《牡丹亭》近两个世纪的《红楼梦》，在梦境描写和梦幻意识方面，显然受过“临川四梦”的影响，汤显祖曾给予曹雪芹的创作以深刻的启示。

《牡丹亭》对“一生儿爱好是天然”的杜丽娘极尽美化。剧作对女主人公形象的塑造，主要是适应戏剧冲突的特殊性，着重对其丰富内心世界的剖析和刻画。因而杜丽娘思想感情的变化，“无不从筋节窍髓，以探其七情生动之微”（王思任《批点玉茗堂牡丹亭词叙》）。汤显祖不愧为刻画人物心理的艺术大师，杜丽娘的典型性格主要是通过刻画其心理情感流程来完成的，这在明清戏曲史上是罕见的。

《牡丹亭》对杜丽娘性格发展和心理活动的刻画，极有层次。游园之前，生活给予她的感受，只是“剪不断，理还乱，闷无端”（第十出《惊梦》）；通过游园，经受了大自然的洗礼，她这种恍惚迷离的愁绪才渐趋清晰。惊梦时，她彻底明白了自己所向往的原来是异性之爱；梦醒后，一切化为乌有，则使她郁郁成疾。而死后，她则变成了一个封建礼教的叛逆者。总之，杜丽娘这个完全属于虚构的人物的性格及其发展，在作者笔下被描绘得极其合情合理。

和全剧浪漫主义的基调相吻合，《牡丹亭》还善于运用情景交融、意境深邃的曲文，采用抒情诗的手法，倾泻人物内心的感情。我们读《惊梦》、《寻梦》、《写真》、《闹殇》、《冥誓》等出时，更多地像读一首首蕴藉隽永的抒情诗而不像在看剧本。用写诗的手法写戏本来是我国许多戏曲作家写作的共同特征，而汤显祖在这方面表现得尤为突出。如《惊梦》一出：

【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！

明媚烂漫的春日园林景色，使杜丽娘触景生情，无限惆怅，感叹深闺中人不知春天可贵，不懂爱惜春光，因而越发感到深闺生活的寂寞和青春消逝的忧郁。她渐渐觉醒，更加要求摆脱封建礼教的束缚，渴望婚姻自由的幸福。作者描绘杜丽娘游园惊梦，就是从春景引起春情，又由春情引起春梦，一步一步发展，真切自然，使人们洞悉这个少女的内心隐秘。典雅华丽的唱词把读者不知不觉带入诗情画意之中，让人获得极大的美感享受。《牡丹亭》继承了《西厢记》等戏曲的传统技法，创造了极高的艺术境界。

《牡丹亭》上承《西厢记》，下启《红楼梦》，是中国浪漫主义文学传统中一座巍巍高峰，四百年来不绝于舞台。目前，由台湾著名作家白先勇先生主持制作，大陆、香港和台湾艺术家携手打造的“青春版”昆曲《牡丹亭》正在全世界巡演。汤显祖及其《牡丹亭》已从“美丽的古典”走向“青春的现代”。

明清两代《牡丹亭》刻本众多（见本书附录二：《牡丹亭》主要版本）。按全书体例，本书以明刊本“六十种曲”为底本，参校其他版本，择善而从，一一列举各本异同（必要说明见相关注释）。文中插图则取自暖红室刊明王思任批评本。评析（出评）亦参阅了明清及现当代学者的许多论著（见附录三：主要参考文献）。囿于学识浅陋，多有舛错疏漏，敬请方家读者教正。

目 录

[总序](#)

[凡例](#)

[世间只有情难诉——《牡丹亭》述评](#)

[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 怅眺](#)

[第七出 鬻塾](#)

[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 虏踪](#)

[第十六出 诘病](#)

[第十七出 道觋](#)

[第十八出 诊祟](#)

[第十九出 牝贼](#)

第二十出 闹殇
第二十一出 谒遇
第二十二出 旅寄
第二十三出 冥判
第二十四出 拾画
第二十五出 忆女
第二十六出 玩真
第二十七出 魂游
第二十八出 幽媾
第二十九出 旁疑
第三十出 欢挠
第三十一出 缮备
第三十二出 冥誓
第三十三出 秘议
第三十四出 谴药
第三十五出 回生
第三十六出 婚走
第三十七出 骇变
第三十八出 淮警
第三十九出 如杭
第四十出 仆侦
第四十一出 耽试
第四十二出 移镇
第四十三出 御淮
第四十四出 急难
第四十五出 寇间
第四十六出 折寇

[第四十七出 围释](#)

[第四十八出 遇母](#)

[第四十九出 淮泊](#)

[第五十出 闹宴](#)

[第五十一出 榜下](#)

[第五十二出 索元](#)

[第五十三出 硬拷](#)

[第五十四出 闻喜](#)

[第五十五出 圆驾](#)

[附录](#)

[附录一 杜丽娘慕色还魂话本](#)

[附录二 《牡丹亭》主要版本](#)

[附录三 主要参考文献](#)

[后记](#)

题词

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

传杜太守事者，仿佛晋武都守李仲文^[7]、广州守冯孝将儿女事^[8]。予稍为更而演之^[9]。至于杜守收拷柳生，亦如汉睢阳王收拷谈生也^[10]。

嗟夫！人世之事，非人世所可尽。自非通人^[11]，恒以理相格耳^[12]！第云理之所必无^[13]，安知情之所必有邪！

万历戊戌秋清远道人题^[14]

注释：

^[1]弥连：即弥留，指久病不愈。本剧第十八出《诊祟》写杜丽娘：“自春游一梦，卧病如今，不痒不疼，如痴如醉。”

^[2]手画形容：指亲手为自己画像。本剧第十四出《写真》详细描写了杜丽娘自画春容的全过程。

^[3]溟（míng）莫：即溟漠，幽晦广远。指阴曹地府。前蜀杜光庭《马尚书本命醮词》：“洎乎沈潜异质，溟漠殊庭，同沐玄风，咸升道域。”

^[4]荐枕：即荐枕席，进献枕席。先秦楚国宋玉《高唐赋》：“昔者先王尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人，曰：‘妾巫山之女也，为高唐之客，闻君游高唐，愿荐枕席。’”李善注：“荐，进也，欲亲于枕席，求亲昵之意也。”这里指男女欢会。

[5]挂冠：指辞官。密：亲近。《三国志·诸葛亮传》：“情好日密。”

[6]形骸：指形体，意谓肤浅之说。以上三句的意思是，真正的有情人不一定肌肤相亲，而是以情为主，不重形骸。

[7]晋武都守李仲文：《法苑珠林》“张子长”条记载，晋时武都太守李仲文，在郡丧女，年十八。权假葬城北，后张世之代为郡，世之男（字子常）年二十，梦一女，自言前府君女，不幸而夭，今当更生，心相爱慕，故来相就，其魂忽然昼现，遂共枕席。后发棺视之，女尸已生肉，颜姿如故。梦女曰：“我将得生，今为君发，事遂不成。”垂泪而别。

[8]广州守冯孝将儿女事：《搜神后记》卷四载，冯孝将任广州太守时，他的儿子梦见一女子说：“我是前太守北海徐玄方女，不幸早亡，亡来今已四年，为鬼所枉杀。……应为君妻。”后于本命年的生日，掘棺开视，女子体貌如故，遂为夫妇。

[9]更：变动。演：推演，引申，发展。

[10]汉睢阳王收拷谈生：晋干宝《搜神记》载，汉谈生四十无妇，夜半读书，有女子来就生为夫妇，约三年中不能用火照。后生一子，已二岁，生夜伺其寝，以烛照之，腰上已生肉，腰下但有枯骨。妇觉，以一珠袍与生，并裂取生衣裾而去。后生持袍诣市，睢阳王家买之。王识女袍，以生为盗墓贼，乃收拷生。生以实对。王视女冢如故。发视之，得谈生衣裾。又视生儿正如王女，乃认谈生为婿。

[11]自：连词，假如。《左传·成公十六年》：“惟圣人能内外无患，自非圣人，外宁必有内忧。”通人：学通古今、知识渊博的人。

[12]理：理学家所谓的纲常之理。格：推究，衡量。以上四句意思是，人世间的事情无奇不有，不是人世间一般的情况所能全部包括的，如果不是通人，就常常以理去衡量一切事情。

[13]第：副词，只、只是。

[14]万历戊戌：即万历二十六年（1598）。清远道人：汤显祖别署清远道人。此题署首见万历四十五年（1617）石林居士序本，卷首为《牡丹亭还魂记题辞》，由此可确考此系刊印该剧的最早刻本。

评析：

《牡丹亭》不仅是汤显祖的代表作，也是我国戏剧史上的浪漫主义杰作。汤显祖为《牡丹亭》写的题词，既是对作品内容的具体阐述，也是“情至说”的一个宣言。

整个题词强调了一个“情”字。汤显祖认为杜丽娘是天下最有情的女子。她在游园时，梦见了自己理想中的情人柳梦梅，醒后日夜思念，以至生病。病中把自己真容描下，然后死去。三年之后，复生成人，与柳梦梅终成眷属。

汤显祖认为，“情”有巨大的力量，“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生”，它不受任何约束，能冲破各种枷锁。如果是“生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也”，便算不得真挚的情，最高境界的情。总之，情是不可遏制、不可扑灭、不可战胜的，也是不能用常理去衡量的。“第云理之所必无，安知情之所必有邪！”人们只知道这在生活中是不可能有的，哪晓得这是情的发展的必然结果。这就是说，为了表现情，可以出现超现实的情节，不必拘泥于常理，不要为生活真实所局限。

很明显，在汤显祖的心目中，“情”与“理”是对立的。这其实也是他一贯的看法。他在《寄达观》一文中曾说：“情有者理必无，理有者情必无。真是一刀两断语。”两者简直是水火不相容。汤显祖是“唯情论”的积极倡导者。他直截了当地说：“世总为情，情生诗歌”（《耳伯麻姑游诗序》），“因情成梦，因梦成戏”（《复甘义麓》）。总之，要写情，不要写理，这便是他题词的中心思想。

汤显祖所说的“情”到底包含着什么具体内容？我们可以从杜丽娘身上找到答案。既然他认为杜丽娘是天下最有情的人，当然，她便是情的化身了。杜丽娘不甘于虚度青春，向往美好的生活，反对封建礼教的束缚，追求幸福爱情，憧憬个性解放。为了实现这些理想，她不顾安危，抛开生死。这便是汤显祖所说的“情”的内容。汤显祖揭示的“情”与“理”的对立与西方文艺复兴时期思想家所揭示的人性与神性的对立，在实质上也是一致的。汤显祖所以要选择李仲文女、冯孝将

子、谈生等三个志怪故事作为《牡丹亭》的素材，就是因为那种超乎生死的男女之情，能更加充分地表现出“情”的冲决一切的力量。

汤显祖感叹人世间的事，并不是世上所有的人都可以晓畅书写的，也没有谁是通晓一切事理的。人们往往以理性来压制人性，从理性的角度断言没有此事，哪知道从感情的角度看则是必然存在的。杜丽娘为了冲破理性的樊篱，走向神圣的爱情，付出了生命的代价。然而为此付出代价的又岂止杜丽娘一人！

第一出[1] 标目[2]

【蝶恋花】^[3]（末上^[4]）忙处抛人闲处住^[5]，百计思量，没个为欢处。白日消磨肠断句，世间只有情难诉^[6]。玉茗堂前朝复暮^[7]，红烛迎人^[8]，俊得江山助^[9]。但是相思莫相负^[10]，牡丹亭上三生路^[11]。

[汉宫春] 杜宝黄堂^[12]，生丽娘小姐，爱踏春阳。感梦书生折柳，竟为情伤。写真留记^[13]，葬梅花道院凄凉。三年上，有梦梅柳子，于此赴高唐^[14]。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^[15]。风流况^[16]，施行正苦^[17]，报中状元郎。

杜丽娘梦写丹青记，陈教授说下梨花枪。

柳秀才偷载回生女，杜平章刁打状元郎。^[18]

注释：

^[1]出：中国传奇剧本体制，类似元杂剧的“折”，相当于现代戏剧中的“场”。传奇剧本一般分若干出，合演一个完整的故事。

^[2]标目：又称“家门”或“家门引子”，古代戏曲开场白的引子。一般由副末上场，向观众介绍戏曲的创作缘起（如本出【蝶恋花】）和全剧梗概（如本出【汉宫春】）。

^[3]【蝶恋花】：曲牌名。以下各出正文中用方括号（【】或〔〕）圈注者，均为曲牌名或词牌名，不另出注。

^[4]末：中国传统戏剧角色名，扮演年纪较大的男性角色。传奇第一出一般由副末开场，本剧用末代替副末上场。

^[5]忙处抛人闲处住：指离开官场回归故里。汤显祖创作《牡丹亭》（1598）时已弃官回到故乡江西临川。

[6]世间只有情难诉：唐顾况《送李侍御往吴兴》：“世间只有情难说，今夜应无不醉人。若向洞庭山下过，暗知浇沥圣姑神。”

[7]玉茗堂：汤显祖在临川的书斋名叫“玉茗花”。玉茗花，白山茶花的别称。

[8]红烛迎人：唐韩翃《赠李翼》：“门外碧潭春洗马，楼前红烛夜迎人。”

[9]俊得江山助：文章写得漂亮得益于江山相助。南朝刘勰《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！”俊，相当于今天口语的“美”，此指文章的秀美。

[10]但是：只要是，凡是。北魏贾思勰《齐民要术·作酢法》：“诸面饼，但是烧燂者，皆得投之。”

[11]“牡丹亭”句：此指杜丽娘死而复生与柳梦梅团圆的爱情故事。牡丹亭，指约定再世姻缘的地方。三生路，从“三生石”的传说发展而来。三生石，唐袁郊《甘泽谣·圆观》载，唐李源与僧圆观友善，圆观临终时与李源约定，于十二年后到杭州天竺寺外相见。李源如期而至，见一牧童（即圆观后身），作歌《竹枝词》：“三生石上旧精魂，赏月吟风不要论。慚愧情人远相访，此身虽异性长存。”后人附会谓天竺寺外的三生石即李源和圆观相会之处。“三生石”亦成为诗文中常用作前因宿缘的典实。如唐齐己《荆渚感怀寄僧达禅弟》：“自抛南岳三生石，长傍西山数片云。”

[12]黄堂：指古代太守衙中的正堂。南朝宋范晔《后汉书·郭丹传》：“敕以丹事编署黄堂，以为后法。”李贤注：“黄堂，太守之厅事。”也借指太守。这里指杜宝。

[13]写真：中国肖像画的传统名称。绘写人像要求形神肖似，故称“写真”。这里指杜丽娘亲手为自己画像。剧情详见本书第十四出《写真》。

[14]高唐：战国时楚国台观名，后指男女欢会之所。战国楚宋玉《高唐赋》写楚襄王和巫山神女梦中欢会的爱情故事。“昔者先王尝游高唐，怠而昼寝，梦见一妇人，曰：‘妾巫山之女也，为高唐之客，闻君游高唐，愿荐枕席。’因幸之。去而辞曰：‘妾在巫山之阳，高丘之阻，旦为朝云，暮为行雨。朝朝暮暮，阳台之下。’旦朝视之，如言。故为立庙，号曰‘朝云’。”由此，“朝云”、“行雨”代指巫山神女。“高唐”、“云雨”、“巫山”、“楚台”、“阳台”均代指男女欢会或欢会之所。

[15]平章：古代官名。唐代以尚书、中书、门下三省长官为宰相，因官高权重，不常设置，选任其他官员加同中书门下平章事之名，简称“同平章事”，同参国事。唐睿宗时又有平章军国重事之称。宋因之，专由德高望重的大臣担任，位在宰相之上。金元有平章政事，位次于丞相。元代之行中书省置平章政事，则为地方高级长官，简称平章。明初仍沿袭，不久，废。这里指杜宝。

[16]风流况：风流事。况，情况、事情。

[17]施行：执行，这里引申为用刑。

[18]“杜丽娘”四句：这四句诗是下场诗，指剧中人物下场时所念的诗，内容主要为剧情梗概，给人启发与思考。丹青，我国古代绘画常用朱红色、青色，故称绘画为“丹青”。陈教授说下梨花枪，本剧第四十七出《围释》写杜宝派陈最良去招降李全，说服他的妻子的事情。

教授，学官名，这里是对陈最良的尊称。梨花枪，此指李全之妻，她善使一柄梨花枪。柳秀才，指柳梦梅。回生女，指杜丽娘。杜平章，指杜宝。

评析：

“标目”即标明纲目。此第一出由副末登场铺陈剧情，开口唱“梦”。

【蝶恋花】一曲表明作者的创作缘起、思路及情感。从汤显祖67年的人生旅程看，他自22岁中举后，先是经历了科举道路上的12年蹭蹬，才登进士第，接着饱尝了北京、南京的宦海沉浮和徐闻、遂昌的蹉跎岁月，前后共计15年。万历二十六年（1598），49岁的汤显祖弃官回临川，他终于有“闲心”来进行他的戏曲创作了。就在这一年，《牡丹亭还魂记》问世。曲末“但是”二句，则关涉全剧内容及主旨。此段文字，可见作者创作之苦心孤诣。

此曲之地位与功能犹如《红楼梦》卷首诗：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味。”又如该书第一回“自又云：‘今风尘碌碌，一事无成’”一段，实际相当于作者自序。“世间只有情难诉”句，将全剧蕴涵的“至情”思想曲折委婉地表达了出来，“玉茗堂前朝复暮”则表现了他创作的甘苦。

“牡丹亭上三生路”，引的是三生石的典故。牡丹亭就是剧中主人公杜丽娘和柳梦梅的三生石，牡丹亭一梦，他们已经定下了三生的缘分，杜丽娘注定还魂和柳梦梅相见。在剧中，杜丽娘为未曾谋面的梦中之人香消玉殒，继而为爱起死回生，真乃古往今来第一奇女子也。

[汉宫春]一曲叙述《牡丹亭》全剧梗概。下场诗四句则更精练地概括了主要剧情；除杜丽娘、柳梦梅外，杜宝和陈最良也是剧中的

重要人物。

本出所用【蝶恋花】曲牌原属北曲双调，关汉卿《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《金线池》及《单刀会》第四折均用双调，但未见【蝶恋花】，王实甫、马致远诸人剧曲、散曲亦未用。今人认为，此曲【蝶恋花】来自宋词，张先、欧阳修、晏几道等词人常用之，苏轼名句“多情却被无情恼”即系填【蝶恋花】。

第二出 言怀

【真珠帘】 (生上^[1]) 河东旧族，柳氏名门最^[2]。论星宿，连张带鬼^[3]。几叶到寒儒，受雨打风吹^[4]。谩说书中能富贵，颜如玉，和黄金那里^[5]? 贫薄把人灰^[6]，且养就这浩然之气^[7]。

[鵡鵠天] ^[8]“刮尽鲸鳌背上霜^[9]，寒儒偏喜住炎方^[10]。凭依造化三分福^[11]，绍接诗书一脉香^[12]。能凿壁，会悬梁^[13]，偷天妙手绣文章^[14]。必须砍得蟾宫桂，始信人间玉斧长^[15]。”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^[19]）所恨俺自小孤单，生事微渺^[20]。喜的是今日成人长大，二十过头，志慧聪明，三场得手^[21]。只恨未遭时势，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】 ^[24] [解三醒] 虽则俺改名换字，俏魂儿未卜先知？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，张窈窕 梦见君王觉后疑。王昌龄
心似百花开未得，曹松 托身须上万年枝。韩偓^[36]

注释：

[1]生：中国传统戏剧角色名，扮演青壮年男子。明清传奇中的男主角，相当于元代杂剧中的正末。男角除生外，还有末、外、净、丑等。本剧中“生”指柳生，扮演柳梦梅。

[2]“河东旧族”二句：此处是柳梦梅自报家门，柳姓原是河东郡的望族、大姓。河东，秦汉时指河东郡，在今山西运城、临汾一带，唐代以后泛指山西。旧族，昔日有地位的家族。在本剧中，柳梦梅为唐代柳宗元的后代。柳宗元曾说“河东，古吾土也”（《送独孤申叔侍亲往河东序》），人称“柳河东”。

[3]“论星宿（xiù）”二句：这里用星宿说明河东的方位。我国古代天文学家把周天恒星分为二十八星宿，并以天上星宿与人间地域对应，即某一星宿主某一地域。张、鬼，星宿名。“张宿”主三河（河东、河内、河南），“鬼宿”所主的雍州则与河东相邻，故云“连张带鬼”。

[4]“几叶到寒儒”二句：“几叶寒儒”、“雨打风吹”与“柳”语义相关，形容柳姓家道衰落。几叶，几代。寒儒，贫寒的读书人。

[5]“漫（màn）说”三句：宋真宗赵恒《励学篇》：“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”漫说，枉说、瞎说。

[6]灰：志气消沉、心灰意懒。

[7]且养就这浩然之气：《孟子·公孙丑上》中，孟子曰：“我善养吾浩然之气。”何谓浩然之气？答曰：“其为气也，至大至刚，以直养而无害，则塞于天地之间。其为气也，配义与道。”所谓浩然之气，就是刚直博大之气，就是人间大义大德造就一身正气。与上句“贫薄把人灰”形成对比，意指贫薄使人意志消沉，但真正的儒士因此养就浩然正气。

[8]〔鹧鸪天〕：词牌名。这是本出生角的上场诗。它可以借用前人的诗或词，也可以由剧作家自己撰写。此首〔鹧鸪天〕为作者自撰。

[9]刮尽鲸鳌（áo）背上霜：指虽然刻苦学习，但是没有占据鳌头，只刮得鳌背上许多霜。比喻功名失利，贫寒更甚。鳌，传说中海中能负山的大鳌或大龟。唐宋时翰林学士、承旨等官朝见皇帝时立于镌有巨鳌的殿陛石正中，因称入翰林院为“上鳌头”或“占鳌头”。

[10]炎方：泛指南方。剧中柳梦梅为柳宗元之后，流落岭南，故云。

[11]造化：自然界的创造者，亦指自然。唐杜甫《望岳》：“造化钟神秀，阴阳割昏晓。”

[12]绍接：继承，接续。

[13]凿壁、悬梁：指汉代匡衡和孙敬家贫苦读的故事。凿壁，《西京杂记》卷二记：“匡衡，字稚圭，勤学而无烛。邻舍有烛而不逮，衡乃穿壁引其光，以书映光而读之。”悬梁，

《汉书》记：“孙敬，字文宝，好学，晨夕不休，及至眠睡疲寝，以绳系颈，悬之梁上。后为当世大儒。”后即以“凿壁”、“凿壁偷光”、“穿壁引光”、“悬梁”等作为家贫好学、刻苦读书之典故。

[14]偷天妙手：极言文才之高，有高超的写作才能。宋陆游《文章》：“文章本天成，妙手偶得之。”

[15]“砍得”二句：意指科场高中，获取功名。蟾宫，即月宫，相传月中有蟾蜍。砍得蟾宫桂，比喻科举及第。玉斧，神斧，传说是吴刚月中伐桂之斧。宋杨万里《九月十五夜月二绝句》：“吴刚玉斧何曾巧，斫尽南枝放北枝。”此处化用“蟾宫桂”、“玉斧”典故。

[16]司马：掌管军事之职。唐朝时，刺史为州郡主官，司马为州郡属官。

[17]朝散：朝散大夫，隋时设置的散官司名。

[18]县君：唐代五品官的妻子所受的封号。

[19]介：中国传统戏曲术语。宋元南戏、明清传奇剧本里关于动作、表情、效果等的舞台指示。如“坐”、“笑”、“见面”，剧本中写作“坐介”、“笑介”、“见介”。

[20]生事微渺：指生活非常艰难。生事，生计，谋生的路。微渺，渺茫。

[21]三场得手：三场考试顺利通过。科举时代，童生经考试及格者，称“生员”（秀才），进入府、州、县学；生员经乡试中试者称“举人”；举人参加会试、廷试取为“进士”。乡试、会试的全部进程分三场，一场考三天。得手，顺利、称心。这里指通过乡试，得中举人。

[22]郭橐（tuó）驼：唐柳宗元散文《种树郭橐驼传》中有一个精于种植之道的姓郭的人是驼背，故名。这里作者将其改为柳宗元的家仆。

[23]发迹：意指立功扬名。《史记·太史公自序》：“秦失其政，而陈涉发迹。”

[24]【九回肠】：原谓【解三醒】犯【三学士】、【急三枪】，故云。六十种曲本原无此三曲曲牌，现依诸本加。

[25]不卖查梨：不说大话。查梨，一种似梨而味涩的果子。元无名氏《百花亭》第三折有卖查梨条的小贩言过其实地叫卖自己的东西如何好吃。后以“不卖查梨”指不空口说大话。

[26]嫦娥妒色花颓气：嫦娥妒忌花的美色，使它凋谢。元白朴《墙头马上》第二折：“深拜你个嫦娥不妒色。”花，指梦中梅花树下的美人。颓气，丧气、衰败，这里指花色枯萎。

[27]“等的”句：形容柳梦梅等待与美人相见时难熬的情状。下文的“黄金柳”、“白玉梅”都由柳梦梅的名字联想而来。

[28]“无萤”句：这里化用了车胤“囊萤”和匡衡“凿壁”两个典故。车胤囊萤的故事见《晋书·车胤传》：“（胤）恭勤不倦，博学多通。家贫不常得油，夏月则练囊盛数十萤火以照书，以夜继日焉。”匡衡凿壁的故事，详见本出注释[13]。

[29]甚东墙不许人窥：“东墙”由上句“邻家壁”引起，语义双关，暗指男女相爱之事。

[30]章台：汉长安章台下街名，旧为妓院的代称。元马致远《青衫泪》第一折：“我不曾流水出天台，你怎么走马到章台。”

[31]“丝儿翠”二句：官宦人家要我接受他们的丝鞭，和他们的小姐结亲。丝儿翠，翠丝儿，即丝鞭，古时婚俗中女方赠男方的订婚情物。百花魁，美女，指梦中的美人。

[32]韩昌黎：唐代文学家韩愈（768-824），字退之，河阳（今河南焦作孟州）人。自谓祖籍在河北昌黎，世称“韩昌黎”。

[33]赵佗王台：即越王台，相传为西汉赵佗王所筑，在现在广州市北面越秀山上。

[34]香火秀才：即奉祀生。古代凡为“贤圣”后代，均可不经科举考试，赐予秀才功名，以管理先祖祠庙的祭祀，故称。见本书第六出《怅眺》：“官府念是先贤之后，表请敕封小生为昌黎祠香火秀才。”

[35]随喜：佛家语。原指见人做善事，随之而生欢喜心。后指俗人游览寺院。

[36]这四句是下场诗。本剧除了第一出《标目》外，各出的下场诗均为“集唐”（集唐人诗句）。大多数直接引用，少数稍有改动。明人诸家版本，均标“集唐”二字，并无诗家姓名。至清初吴吴山三妇合译本，始标出集句作者。本书为集唐诗句作注释时，改动字词不再一一标出，只标明诗句的作者、篇名、原诗的两句或四句，仅对个别字词进行解释。

门前梅柳烂春晖：张窈窕《春思二首》之一：“门前梅柳烂春晖，闭妾深闺绣舞衣。双燕不知肠欲断，衔泥故故傍人飞。”

梦见君王觉后疑：王昌龄《长信秋词五首》之四：“真成薄命久寻思，梦见君王觉后疑。火照西宫知夜饮，分明复道奉恩时。”

心似百花开未得：曹松《南海旅次》：“城头早角吹霜尽，郭里残潮荡月回。心似百花开未得，年年争发被春催。”

托身须上万年枝：韩偓《鹊》：“化为金印新祥瑞，飞向银河旧路岐。莫怪天涯栖不稳，托身须是万年枝。”

评析：

“言怀”即言说情怀。本出为男主角柳梦梅第一次出场的短戏，此乃南曲戏文、明清传奇之惯例，唱【真珠帘】、【九回肠】各一支，无引子及尾声。

柳梦梅自述出身于河东旧族、柳氏名门，乃柳宗元之后，“二十过头，志慧聪明”，刻苦读书，才华横溢。可是，因“未遭时势，不免饥

寒”，于是前去拜访好友韩愈后人韩子才，以消解心中郁闷。柳生的说白道出了他欲蟾宫折桂和渴望美好姻缘的愿望。

汤显祖笔下的美好爱情具有奇异的感应性。本剧第十出杜丽娘游园惊梦，是作者所精心描写的；在本出中，柳梦梅也在同时做相同的梦，只不过此梦只是一笔带过。第十二出《寻梦》，杜丽娘云：“哎也，似咱这般，正是：梦无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”杜丽娘自言自语的时候肯定没有想到在千里之外，真有一个“柳卿梅卿”也梦见了她。

岭南秀才柳梦梅也唱梦，不过这个梦是他自己做的一个梦：“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。”只因为梦见梅花树下的美人，说有“姻缘之分，发迹之期”，柳生便不能忘怀，而改名“梦梅”。柳生与丽娘在冥冥之中相遇，多少还有点借助杜丽娘改变自身际遇的意味。

《牡丹亭》艺术构思的关键即在于抓住了杜丽娘和柳梦梅的“同梦”：柳生在梦中遇见杜女，杜女在梦中与柳生幽会；杜女为情而死，在冥间寻找柳生；柳生拾画、叫画，并与画中的杜女幽媾，最后由人鬼相恋到回生结合。汤显祖同时代的吴江派戏曲家沈璟将《牡丹亭》改成《同梦记》，也算是“心有灵犀”吧。

第三出 训女

【满庭芳】 (外扮杜太守上^[1]) 西蜀名儒，南安太守，几番廊庙江湖^[2]。紫袍金带^[3]，功业未全无。华发不堪回首^[4]。意抽簪万里桥西^[5]，还只怕君恩未许，五马欲踟蹰^[6]。

“一生名宦守南安，莫作寻常太守看。到来只饮官中水，归去惟看屋外山^[7]。”自家南安太守杜宝，表字子充，乃唐朝杜子美之后^[8]。流落巴蜀，年过五旬。想廿岁登科^[9]，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^[10]。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，伯道官贫更少儿^[11]。”

【绕地游】 (老旦上^[12]) 甄妃洛浦，嫡派来西蜀，封大郡南安杜母^[13]。

(见介) (外) 老拜名邦无甚德，(老旦) 妾沾封诰有何功！
(外) 春来闺阁闲多少？(老旦) 也长向花阴课女工^[14]。(外)
想女工一事，女孩儿精巧过人。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】 ^[15] (贴持酒台，随旦上) 娇莺欲语，眼见春如许。寸草心，怎报的春光一二^[16]？

(见介) 爹娘万福^[17]。 (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，女孩儿敢进三爵之觴
^[18]，少效千春之祝。 (外笑介) 生受你^[19]。

【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^[20]。祝萱花椿树^[21]，虽则是子生迟暮，守得见这

蟠桃熟^[22]。 (合) 且提壶，花间竹下，长引着凤凰雏^[23]。

(外) 春香，酌小姐一杯。

【前腔】吾家杜甫，为飘零老愧妻孥^[24]。 (泪介) 夫人，我比子美公公更可怜也。他还有念老夫诗句男儿，俺则有学母氏画眉娇女^[25]。 (老旦) 相公休焦，倘若招得好女婿，与儿子一般。 (外笑介) 可一般呢！ (老旦) “做门楣”古语^[26]，为甚的这叨叨絮絮，才到中年路。 (合前^[27])

(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？ (贴) 绣房中则是绣。 (外) 绣的许多？ (贴) 绣了打绵^[28]。 (外) 什么绵？ (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。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^[29]，有一日把家当户。是为爹的疏散不儿拘，道的个为娘是女模^[30]。

【前腔】 (老旦) 眼前儿女，俺为娘心苏体劬^[31]。娇养他掌上明珠，出落的人中美玉。儿啊，爹三分说话你自心模，难道八字梳头做目呼^[32]？

【前腔】 (旦) 黄堂父母，倚娇痴惯习如愚。刚打的秋千画图，闲榻着鸳鸯绣谱^[33]。从今后茶余饭饱破工夫，玉镜台前插架书。

(老旦) 虽然如此，要个女先生讲解才好。 (外) 不能勾。

【前腔】 后堂公所^[34]，请先生则是黉门腐儒^[35]。 (老旦) 女儿啊，怎念遍的孔子诗书，但略识周公礼数^[36]。 (合) 不枉了银娘玉姐只做个纺砖儿，谢女班姬女校书^[37]。

(外) 请先生不难，则要好生管待。

【尾声】 说与你夫人爱女休禽犊^[38]，馆明师茶饭须清楚^[39]。你看俺治国齐家、也则是数卷书。

往年何事乞西宾？柳宗元 主领春风只在君。王 建
伯道暮年无嗣子，苗 发 女中谁是卫夫人。刘禹锡^[40]

注释：

^[1]外：中国传统戏剧角色名，扮演老年男性，表演上与生、末大致相同。本剧中的“外”扮南安太守杜宝。

^[2]“西蜀名儒”三句：西蜀，古代把四川等蜀地称之为“西蜀”。名儒，著名的儒者。南安，宋代有南安军，明初设府，属江西省，府治在大庾。太守，秦时设郡守，汉景帝更名为太守，为一郡之最高长官。几番廊庙江湖，几次出仕（廊庙）又退隐（江湖）。

^[3]紫袍金带：指位居高官。唐代五品以上官员穿朱红或紫色的袍服，宋代四品以上官员才可以腰系金带。

^[4]华发：白发，指老人。宋苏轼《念奴娇·赤壁怀古》：“故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。”

^[5]意抽簪（zān）万里桥西：指想弃官归隐故乡。簪，古代发饰，用来绾定发髻或冠的长针。后来用“簪缨缙绅”比喻仕宦之人。“抽簪”指不再用簪子束发戴冠，归隐不做官。万里

桥，在四川成都，桥西有杜甫草堂。剧中杜宝自称是杜甫的后人，所以用“万里桥”代指故乡。

[6]五马欲踟蹰（chíchú）：去留不定。五马，太守出行用五匹马驾车。乐府诗《陌上桑》：“使君从南来，五马立踟蹰。”但此处与《陌上桑》故事情节无关。全句的语义套用宋辛弃疾《沁园春·带湖新居将成》：“怕君恩未许，此意徘徊。”

[7]“到来”二句：借用晋代邓攸的典故来形容杜宝做官廉洁。《晋书·邓攸传》载，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。又，唐方干《献浙东王大夫》二首：“到来惟饮长溪水，归去应将一个钱。”

[8]杜子美：杜甫（712-770），字子美。盛唐时现实主义诗人，被称为“诗圣”。安史之乱后，他颠沛流亡，后定居成都，故紧接着的唱词为“流落巴蜀”。

[9]登科：唐代设科取士，有明经、进士、明法、明算等科。后来考取进士的就叫“登科”，也叫“登第”。

[10]甄皇后：三国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》中的洛水之神宓妃和甄后混为一人了。见《类说》卷三十二引《洛浦神女感甄赋》。

[11]“中郎”二句：中郎，指蔡邕（yōng），东汉末著名学者，做过左中郎将。他只有一个女儿蔡琰（yǎn），字文姬，是有名的才女。见《后汉书·蔡邕传》。伯道，指晋代人邓攸，字伯道。他做太守时，遭遇石勒之乱。为了保全侄儿，他把自己的儿子丢弃。从此，他就没有儿子。当时人说：“天道无知，使邓伯道无儿。”这两句套用唐韩愈诗《游西林寺，题萧二兄郎中旧堂》：“中郎有女能传业，伯道无儿可保家。”

[12]老旦：扮演老妇人的角色。传奇的女主角由旦扮演，相当于元杂剧中的正旦。贴、贴旦都是女角。女角有时也可以由净、丑扮演。本剧“老旦”扮杜母，“贴”扮侍女春香，“旦”扮女主角杜丽娘。

[13]封大郡南安杜母：指杜宝妻被封为南安郡夫人。郡夫人是宋代命妇的一个等级。下文“封诰”指皇帝对五品以上官员及其先代和妻室授予封典的诰命。

[14]女工：即女红，指女子的针线活，如纺织、缝纫、刺绣、剪花、浆染等。亦泛指妇女以手工为主的传统技艺。

[15]【前腔】：戏曲音乐名词，同曲变体连用。在南曲中，一个曲牌被反复运用，一般从第二曲起称为“前腔”，即与前面一曲的腔调相同之意。与北曲中的“幺篇”同。

[16]“寸草心”二句：儿女报答不了父母的养育之恩，犹如小草报答不了春光的沐浴之恩。唐孟郊《游子吟》：“谁言寸草心，报得三春晖。”

[17]万福：古代妇女相见行礼，多口称“万福”。宋罗大经《鹤林玉露》卷五：“每晨兴，家长率众子弟致恭于祖祢祠堂，聚揖于厅，妇女道万福于堂。”

[18]三爵之觞（shāng）：敬三杯酒。爵、觞都是酒杯之类的酒器。

[19]生受：道谢语。犹言难为、有劳、对不住。元无名氏《冻苏秦》第三折：“生受哥哥，替我报复去，道有苏秦在于门首。”

[20]天禄：天赐的福禄。《尚书·大禹谟》：“四海困穷，天禄永终。”

[21]萱花椿树：古时父母的代称。萱花，又名忘忧草。《诗经·卫风·伯兮》：“焉得谖（萱）草，言树之背。”意谓于北堂种萱草（背，指北堂）。北堂，古为母亲所居之处，后就以萱、萱草、萱花、萱堂代称母亲。椿，俗称“香椿”。《庄子·逍遥游》：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。”因其高龄，后用以喻长寿，亦代指父亲。

[22]蟠桃：神话中的仙桃，相传三千年才结一次果。这里比喻晚年得子。

[23]凤凰雏：凤凰，古代传说中的百鸟之王，羽毛美丽，雄的叫“凤”，雌的叫“凰”。雏，幼小的鸟。这里意思是生子虽晚，终必儿女双全，一家团圆。

[24]“为飘零”句：唐杜甫《自阆州领妻子却赴蜀山行三首》：“何日干戈尽，飘飘愧老妻。”妻孥（nú），妻子和儿女。

[25]“他还有”二句：念老夫诗句男儿，唐杜甫《遗兴》：“骥子好男儿，前年学语时。问知人客姓，诵得老夫诗。”骥子，杜甫的儿子宗武的小名。学母氏画眉娇女，唐杜甫《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。”

[26]“做门楣”古语：门楣，门框上端的横木。唐陈鸿《长恨歌传》：“男不封侯女作妃，看女却为门上楣。”后以“门楣”指能光大门第的女儿。《资治通鉴·唐玄宗天宝五年》：“杨贵妃方有宠……民间歌之曰：‘生男勿喜女勿悲，君今看女作门楣。’”胡三省注：“凡人作室，自外至者，见其门楣宏敞，则为壮观。言杨家因生女而宗门崇显也。或曰：门以楣而撑拄，言生女能撑拄门户也。”

[27]合前：重复前一曲的末尾数句，即【玉山颓】中“且提壶，花间竹下，长引着凤凰雏”三句。南曲同一曲牌连用两次以上，结尾相同的数句合唱词，叫“合头”，又称“合”或“合前”。

[28]打绵：纺棉纱。绵，即“棉”，棉絮。这里用作“打眠”的谐音。

[29]做客为儿：女儿在娘家好像做客一样。明吕坤《闺范》卷二：“世俗女子在室，自处以客，而母亦客之。”

[30]女模：女儿的榜样。这句是说母亲要做女儿的榜样。

[31]心苏体劬（qú）：身体劳累却心情愉悦。苏，精神恢复。劬，劳苦。

[32]“难道”句：难道小姐连字也不识！八字梳头，一种头梳，这里以小姐头上的头梳代指小姐。做目呼，把四字认做目字，说人不识字。明朱有燉《豹子和尚自还俗》第四折：“你骂我目呼，你笑我是蠹物不识字，目呼做四也。”

[33]榻：这里指摹画绣谱上的鸳鸯图样。

[34]后堂公所：衙门里的官员住宅。

[35]黉（hóng）门：古代称学校的门叫“黉门”，借指学堂。还有“黉门监生”（明清时国子监的生员），“黉门客”（指秀才、读书人）等名称。

[36]周公礼数：礼数，礼节。相传周公（周武王的弟弟姬旦）作《周礼》。

[37]“不枉了”二句：官家小姐只会做点女工，岂不冤枉，应该像谢女、班姬一样做女才子。银娘玉姐，小姐的代称。纺砖儿，纺纱的用具。谢女，晋代人谢道韫，以“柳絮因风起”咏雪而得名。班姬，指东汉人班昭，曾补写完她哥哥班固写的《汉书》。两人都是古代有名的才女。校书，官名。女校书，这里指才女。

[38]休禽犊：指鸟兽疼爱幼仔，比喻父母溺爱子女。清刘大櫆《卢氏二母传》：“彼以禽犊为爱，使其子怙宠灭义，不克自树立，以至于碌碌无所短长。”

[39]馆明师：邀请贤明有才的老师坐馆。《韩非子·五蠹》：“文学习则为明师，为明师则显荣。”

[40]往年何事乞西宾：柳宗元《重赠二首》之一：“世上悠悠不识真，姜芽尽是捧心人。若道柳家无子弟，往年何事乞西宾。”西宾，也叫“西席”，旧时对家塾教师或幕友的敬称。

主领春风只在君：王建《对酒》：“为病比来浑断绝，缘花不免却知闻。从来事事关身少，主领春风只在君。”

伯道暮年无嗣子：苗发《送孙德谕罢官往黔州》：“亲知握手三秋别，几杖扶身万里行。伯道暮年无嗣子，欲将家事托门生。”

女中谁是卫夫人：刘禹锡《酬柳柳州家鸡之赠》之《答前篇》：“小儿弄笔不能嗔，涴壁书窗且当勤。闻彼梦熊犹未兆，女中谁是卫夫人。”卫夫人，东晋女书法家。姓卫，名铄，字茂漪，晋汝阴太守李矩之妻，世称“卫夫人”。她擅长书法，尤善隶书，师于钟繇，妙传其法。王羲之少时，曾从她学书。这里泛指有才华的女子。

评析：

训女，教训女儿。本出剧情是：南安太守杜宝叙述身世，自称是唐代大诗人杜甫之后。虽然没有“念老夫诗句男儿”，但希望把女儿教育成谢道韫、班昭那样的才女，为杜家“做门楣”。因女儿杜丽娘白日睡眠，被杜宝训斥，乃和夫人商议教育女儿读书，决定延师授课，使女儿“知书知礼，父母光辉”。

进入闺阁教学，自然以女塾师更为合适。杜宝夫人甄氏故云：“虽然如此，要个女先生讲解才好。”这也许更符合官宦家庭的礼仪。只因

为杜家住在南安府官衙内，杜宝于是坚持：“后堂公所，请先生则是黉门腐儒。”这就为第四出《腐叹》、第五出《延师》、第七出《闺塾》陈最良的出场设下伏笔。

在本出中，有两段对话值得注意。一是杜宝询问甄氏：“春来闺阁闲多少？”二是问责杜丽娘的贴身丫鬟春香：“小姐终日绣房，有何生活？”透过“终日绣房”、“长向花阴课女工”（甄氏答话）之语，具体呈现明代官宦女子与外界的纷扰污秽彻底隔绝，深居于属于“内”的闺阁绣房，塑造出贤贞幽静的理想女性形象。又通过杜宝告诫女儿“假如刺绣余闲，有架上图书，可以寓目”一语可知，读书非女子本业，仅能在刺绣之余，观览圣贤书籍，以期在出嫁之后，能够成为“知书知礼”的贤妇。对于此种生活，本剧第十出《惊梦》开篇唱词：“梦回莺啭，乱煞年光遍，人立小庭深院。炷尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年？”对贤妇与才女的形象冲突，有了更为深刻的呈现。

此出是剧中女主人公杜丽娘的第一次出场。第二出《言怀》、第三出《训女》，完成了明清传奇男女主角须先出场亮相的套路。至于杜宝指责甄氏“纵容女孩儿闲眠”，则预示了“惊梦”情节的发端。

《牡丹亭》折子戏的演出始于万历末年，留在文献上最早记录即是常熟官僚钱岱女乐家班演唱的本出《训女》。（江巨荣《剧史考论》）

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，蹉跎直恁^[2]！可怜辜负看书心。吼儿病年来进侵^[3]。

“咳嗽病多疏酒盏，村童俸薄减厨烟^[4]。争知天上无人住，吊下春愁鹤发仙^[5]。”自家南安府儒学生员陈最良^[6]，表字伯粹^[7]。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，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，菜变齑”^{# [14]}，这都不在话下。昨日听见本府杜太守，有个小姐，要请先生。好些奔竟的钻去。他可为甚的？乡邦好说话^[15]，一也；通关节^[16]，二也；撞太岁^[17]，三也；穿他门子管家^[18]，改窜文卷，四也；别处吹嘘进身^[19]，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^[20]。他们都不知官衙，可是好踏的！况且女学生一发难教，轻不得，重不得。倘然间体面有些不尊^[21]，啼不得，笑不得。似我老人家罢了。“正是有书遮老眼，不妨无药散闲愁。”（丑扮府学老门子上^[22]）“天下秀才穷到底，学中门子老成精。”（见介）陈斋长报喜^[23]。（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^[24]，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^[25]。”（丑）是人之饭^[26]，有得你吃哩。（末）这等便行。（行介）

【洞仙歌】（末）咱头巾破了修，靴头绽了兜^[27]。（丑）你坐老斋头，衫襟没了后头。（合）砚水漱净口，去承官饭洩^[28]，剔牙杖敢黄齑臭^[29]。

【前腔】（丑）咱门儿寻事头，你斋长干罢休^[30]？（末）要我谢酬，知那里留不留？（合）不论端阳九，但逢出府游，则捻着衫儿袖^[31]。

（丑）望见府门了。

（丑）世间荣乐本逡巡，李商隐（末）谁睬鬚白似银。曹唐

（丑）风流太守容闲坐，朱庆馀（合）便有无边求福人。韩愈^[32]

注释：

[1]寒酸撒吞：寒酸，指读书人穷苦之窘态。撒吞，宋元俗语，装呆卖傻。

[2]“科场苦禁”二句：指科举考试失败，未能考取举人，难以忍受这般失意，竟然如此虚度光阴。禁，禁受，抑止的意思。蹉跎，虚度光阴。直恁（nèn），竟然如此。

[3]吼儿病年来进侵：哮喘病年来反复发作。吼儿病，指哮喘病。

[4]“咳嗽”二句：指因疾病、俸禄微薄而伙食降减。“酒盏”、“厨烟”代指酒食。

[5]“争知”二句：唐陆龟蒙《自遣》：“争知天上无人住，亦有春愁鹤发翁。”争知，怎知。鹤发仙，白发仙人，此指老人，陈最良自喻。

[6]儒学生员：旧时各府、州、县所设立的学堂叫“儒学”，隶属于本府、州、县学的儒生是生员，通称“秀才”。

[7]表字：又叫“字”。中国古时人们认为需另取一个“字”来供社会交往时使用，即“凡人相敬而呼，必称其表德之字”。如孔丘字仲尼，司马迁字子长，李白字太白。本剧中的陈最良字伯粹。#

[8]超增补廪（lǐn）：生员有定额，名额内由政府供给膳食的叫廪膳生员。名额外增加的叫增广生员。增廪生成绩属优等，补入廪生的名额内，这就是超增补廪。廪生考试成绩属劣等，就停止供给膳食，叫做“停廪”。

[9]观场：参加考试，这里指乡试。乡试三年一次，观场十五次，计四十五年。

[10]宗师：科举时代对主持一省考试的学政或学道的尊称。

[11]失馆：失去坐馆教书的机会。馆，馆地、学馆，从事教书工作的地方。

[12]陈绝粮：后生们用孔子“在陈绝粮”（见《论语·卫灵公》）调侃陈最良。

[13]地理：指风水。《易·系辞》：“仰以观于天文，俯以察于地理。”

[14]“儒变医”二句：儒生成了郎中，蔬菜成了腌菜。比喻生境越来越糟。齑（jī），酸菜、腌菜，借指贫穷。

[15]乡邦好说话：指本乡的好讲话。乡邦，同乡人。以下“七事”指在杜府做先生的好处。

[16]通关节：打通关节，指暗中行贿、勾通官吏之事。唐苏鹗《杜阳杂编》：“瑶英善为巧媚，载惑之，怠于庶务，而瑶英之父曰宗本，兄曰从义，与赵娟递相出入，以构贿赂，号为关节。”

[17]撞太岁：依托官府力量，以赚他人财物。明陆容《菽园杂记》卷十四：“京师有勾结官府，讹诈人财物者，名撞太岁。”

[18]穿他门子管家：穿，串通。门子，州县长官的贴身仆役。管家，为头管事的奴仆。

[19]别处吹嘘进身：在别处吹嘘自己的经历，以求一官半职。进身，指入仕做官。

[20]没了头要去：拼了命也要去争取这个机会。

[21]不尊：尊，尊重，尊奉。此指不尊重老师。本剧第五出《延师》：“有不尊的所在，打丫头。”与此意相同。

[22]丑：中国传统戏曲角色，大多扮演风趣幽默的喜剧人物，也有扮演奸诈丑恶、品性不端的反面人物。府学，古代官办的教育机构。门子，旧时在官衙中侍候官员的差役，这里指府学中的杂役。

[23]斋长：古代学校职事名，学校一般分斋教学，每斋学生约三十人，置斋长一名。

[24]掌教老爷：府学的教官，即教授。

[25]人之患在好为人师：《孟子·离娄上》：“人之忌，在好为人师。”

[26]人之饭：即“人之患”，此处是对陈最良的调侃。

[27]头巾：明清时读书人戴的儒巾叫“头巾”。绽了兜：破了兜再缝补起来。

[28]饭馊：饭发酸变质叫“馊”，“馊”为借用。

[29]剔牙杖敢黄齑（jī）臭：意思是初到官府吃饭，饭后剔牙，牙签上害怕留有先前吃过的咸菜的臭味。剔牙杖，牙签。敢，恐怕。

[30]“咱门”二句：我做门子的替你找到了差使，你难道不酬谢我就算了不成？

[31]端阳九：端午（农历五月初五日）和重阳（农历九月初九）这两个节日。旧时在这两个节日，要给塾师请酒、送礼。门子的意思是到时请陈最良“捻着衫儿袖”，以便带点东西出来答谢他。

[\[32\]](#)世间荣乐本逡巡：李商隐《春日寄怀》：“世间荣落重逡巡，我独丘园坐四春。纵使有花兼有月，可堪无酒又无人。”逡巡，来去不定。

谁睬鬚須白似銀：曹唐《羽林賈中丞》：“鐵馬慣牽邀上客，金魚多解乞佳人。胸中別有安邊計，誰睬鬚須白似銀。”

風流太守容閒坐：朱庆馀《湖州韓使君置宴》：“老大成名仍足病，縱聽絲竹也無歡。高情太守容閒坐，借與青山盡日看。”

便有無邊求福人：韓愈《題木居士二首》之一：“火透波穿不計春，根如頭面干如身。偶然題作木居士，便有無窮求福人。”

評析：

腐叹，感叹失意。本出剧情是：老秀才陈最良感叹自己科场失意，家境贫寒，年迈多病，虽然精通医术、风水、占卜，却仅可糊口，闲居在家，与仕途无缘。忽闻杜太守聘请他做私塾先生，这使他喜出望外，一时间手足无措。

陈最良在剧中是一个迂腐不堪、成事不足却败事有余之人。他“观场一十五次”，却无任何建树，只能以教书度日，弄得衣食单薄，被人戏称为“陈绝粮”。“天下秀才穷到底，学中门子老成精”——这对陈最良可谓是不无刻薄的讽刺。可偏偏杜宝却称陈最良是“饱学”之人，并诚请他来做丽娘的老师。

在《牡丹亭》全剧中，直接描写陈最良的有八出戏：第四出《腐叹》、第五出《延师》、第七出《闺塾》、第十八出《诊祟》、第三十四出《诇药》、第三十七出《骇变》、第四十五出《寇间》、第四十七出《围释》。间接写到陈最良的还有第九出《肃苑》、第二十出《闹殇》、第二十二出《旅寄》、第三十六出《婚走》等关目。陈最良的形象是其他人物无法替代的，他的每次出场都是关系到情节发展的重要阶段，从而使人物之间的矛盾冲突更加激烈，也使情节更富有

典型性和戏剧性。在以后的评析中，我们会逐渐对这一人物形象进行解读。

本出的下场诗对陈最良作了进一步地刻画：“（丑）世间荣乐本逡巡，（末）谁睬髭须白似银？（丑）风流太守容闲坐，（合）便有无边求福人。”陈最良年过半百，困倒科场，生活捉襟见肘，没料会得到杜宝的延聘。这首下场诗刻画出陈最良此时悲喜交加的复杂心态，使人物形象更加丰满。

《牡丹亭》中作为下场诗的集唐诗均是七言，不仅形式整饬，而且格律协调，音韵和谐。徐扶明先生说《牡丹亭》中的集唐诗“集成自甚工切”（《汤显祖与〈牡丹亭〉》），徐朔方先生则云：“诗句却同剧情吻合无间，好像那些唐代诗人特地为他预先撰写一样。”（《汤显祖全集·前言》）

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^[2]。印床花落帘垂地^[3]。

杜母高风不可攀^[4]，甘棠游憩在南安^[5]。虽然为政多阴德^[6]，尚少阶前玉树兰^[7]。我杜宝，出守此间，只有夫人小女，寻个老儒教训他^[8]。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^[9]，分付安排礼酒，叫门子伺候。（众应介）

【前腔】（末儒巾蓝衫上^[10]）须抖擞，要拳奇^[11]。衣冠欠整老而衰，养浩然分庭还抗礼^[12]。

（丑禀介）陈斋长到门。（外）就请衙内相见。（丑唱门介^[13]）南安府学生员进。（下）（末跪，起揖，又跪介）生员陈最良禀拜。（拜介）（末）“广学开书院，（外）崇儒引席珍。（末）献酬樽俎列，（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，望古稀^[15]，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，不成器；人不学，不知道。”^[27]今日吉辰，来拜了先生。（内鼓吹介）（旦拜介）学生自愧蒲柳之姿，敢烦桃李之教^[28]。（末）愚老恭承捧珠之爱^[29]，谬加琢玉之功。（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》^[30]，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，与妇女没相干；《春秋》、《礼记》，又是孤经；则《诗经》开首，便是后妃之德，四个字儿顺口，且是学生家传，习《诗经》罢^[31]。其余书史尽有，则可惜他是个女儿。

【前腔】（外）我年将半，性喜书，牙签插架三万余^[32]。（叹介）我伯道恐无儿，中郎有谁付^[33]？先生，他要看的书尽看。有不尊的所在，打丫头。（贴）哎哟！（外）冠儿下，他做个女秘书^[34]。小梅香^[35]，要防护。

(末) 谨领。 (外) 春香伴小姐进衙，我陪先生酒去。 (旦拜介) “酒是先生馔^[36]，女为君子儒^[37]。” (下) (外) 请先生后花园饮酒。

(外) 门馆无私白日闲，薛能 (末) 百年粗粝腐儒餐。杜甫
(外) 左家弄玉惟娇女，柳宗元 (合) 花里寻师到杏坛。钱起^[38]

注释：

^[1]皂隶：古代贱役，后亦称旧衙门里的差役。《左传·隐公五年》：“若夫山林川泽之实，器用之资，皂隶之事，官司之守，非君所及也。”

^[2]朝看飞鸟暮飞回：唐李颀《寄韩鹏》：“为政心闲物自闲，朝看飞鸟暮飞还。”

^[3]印床花落帘垂地：花落印床，帘帷垂地，形容衙门清闲无事。印床，放置印章的文具，唐朱庆馀《夏日题武功姚主簿》：“僧来茶灶动，吏去印床闲。”

^[4]杜母：指东汉人杜诗。汉代召信臣和他都做过南阳太守，受人爱戴。谚语曰：“前有召父，后有杜母。”“召父杜母”代指为民办好事、受人民爱戴的地方官。母，父母官。

^[5]甘棠：木名，即棠梨。《史记·燕召公世家》记载，周武王时代的召公政事清明，曾在甘棠树下断案。他死后，人们为了纪念召公的政绩，“怀棠树不敢伐，哥咏之，作《甘棠》之诗”。这就是《诗经·召南·甘棠》。朱熹《诗集传》云：“召伯循行南国，以布文王之政，或舍甘棠之下。其后人思其德，故爱其树而不忍伤也。”“甘棠”成为有德政于民的官吏的代称。

^[6]阴德：指暗中做的有德于人的事。《淮南子·人间训》：“有阴德者必有阳报，有阴行者必有昭名。”也就是说，积阴德的人必有好报，子孙必会发达。

^[7]玉树兰：《世说新语》晋谢安问子侄：“子弟亦何预人事，而正欲使其佳？”谢玄答：“譬如芝兰玉树，欲使其生于阶庭耳。”玉树、芝兰，比喻才能出众的子弟。这里指杜宝没有这样有出息的儿子。

^[8]教训：指教导、训诲。《左传·文公十八年》：“颛顼有不才子，不可教训。”

^[9]放了衙参：古代地方官府召集官员办事，谓“衙参”，退衙谓之“放衙”。宋苏轼《入峡》：“放衙鸣晚鼓，留客荐霜柑。”

^[10]蓝衫：又名“褴衫”，明代生员的制服。色蓝，镶以青色的边缘，故称。

^[11]拳奇：当作“权奇”（三妇本）。原来指马的奇谲神气。唐高适《画马篇》：“马行不动势若来，权奇蹴踏无尘埃。”这里指人精神抖擞、意气风发。

[\[12\]](#)养浩然分庭还抗礼：养浩然，养就浩然之气，见本书第二出注释[\[7\]](#)。分庭还抗礼，即成语“分庭抗礼”，指的是古代宾主相见，分处庭中，相对行礼，以示平等相待。比喻平起平坐，彼此对等可以抗衡。庭，庭院。抗礼，行平等的礼。抗，原作“伉”，是对等、相当的意思。

[\[13\]](#)唱门：在门口高声通报来客或进见者的姓名。

[\[14\]](#)“广学”四句：唐明皇李隆基《集贤书院成，送张说上集贤学士，赐宴得珍字》：“广学开书院，崇儒引席珍。集贤招袞职，论道命台臣。礼乐沿今古，文章革旧新。献酬尊俎列，宾主位班陈。节变云初夏，时移气尚春。所希光史册，千载仰兹晨。”席珍，坐席上的珍宝，比喻儒生怀才，待人聘用。献酬，宾主互相劝酒。樽俎（zūn zǔ），盛酒食的器皿。位班陈，宾主的座位按礼数规定排列好。

[\[15\]](#)“将耳”二句：耳顺，六十岁。《论语·为政》：“六十而耳顺。”古稀，七十岁。唐杜甫《曲江》：“人生七十古来稀。”

[\[16\]](#)悬壶：指卖药、行医。医生以医技普济众生，世人有“悬壶济世”之说。

[\[17\]](#)诸家：指各个学派、各种学问。先秦有儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农、小说十家。

[\[18\]](#)训诂（gǔ）：原指解释古书字义的专门学问，这里指教人读书。

[\[19\]](#)当得：理当如此，表示谦逊的口语。

[\[20\]](#)班大姑：即班昭，东汉史学家，史学家班彪之女，班固与班超之妹，博学高才。她常被召入皇宫，教授皇后及诸贵人诵读经史，宫中尊之为师。

[\[21\]](#)云板：亦作“云版”，俗称“点”。一块两端云头状的扁形铁片，悬于木架上，敲击可发声。旧时官署或贵族之家用它作为报事、集众的信号。元关汉卿《望江亭》第四折：“左右击云板，后堂请夫人出来。”《红楼梦》第十三回《秦可卿死封龙禁尉#王熙凤协理宁国府》：“凤姐还欲问时，只听二门上传事云板连叩四下，将凤姐惊醒。”

[\[22\]](#)添眉翠：画眉。眉翠，用黛螺画的眉，黛色与翠色相近，比喻美人的眉毛。

[\[23\]](#)生成士女图：指出落成美人样。士女图，即仕女画，是以中国封建社会中上层妇女生活为题材的图画。这里代指美女。

[\[24\]](#)莲步鲤庭趋：指较快的步子走上庭来。莲步，古时女子缠了小脚，称“金莲”，女子的脚步称“莲步”。鲤庭趋，指接受父训、领受家教。《论语·季氏》载，孔鲤“趋而过庭”，其父孔子教训他要学诗、学礼。后因以“鲤庭”为子受父训的典故。趋，快步走过，表示对父亲的尊敬。

[\[25\]](#)家数：家法传统。

[\[26\]](#)镜模：榜样、借鉴。

[\[27\]](#)“玉不琢”四句：玉不经打磨雕刻，不会成为精美的器物；人若是不经学习，就不懂得礼仪，不能成才。见《礼记·学记》。

[28]“学生”二句：此处为杜丽娘自谦之词。蒲柳，即水杨，枝叶易凋，故有“蒲柳之姿，望秋而落；松柏之质，经霜弥茂”之说，古人常用“蒲柳之姿”自喻体质衰弱。桃李，用来比喻有成就的学生。

[29]捧珠之爱：俗称女儿叫“掌上明珠”，表示爱惜。唐白居易《哭崔儿》：“掌珠一颗儿三岁。”

[30]男、女《四书》：男四书，指《四书》，即《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。女四书，指东汉史学家班昭对其女儿进行“三从四德”等封建道德教育所作的《女诫》、明成祖的徐皇后为教育宫中妇女编著的《内训》、唐朝女学士宋若莘撰著的《女论语》和明末儒者王相之母刘氏所作的《女范捷录》。

[31]“《易经》”十一句：指《易经》用以阐明阴阳变化的奥秘，义理深奥；《尚书》用以记述政事，与女子无关；《春秋》、《礼记》，又是单条经文；而《诗经》开篇便是歌颂后妃之德的《关雎》，四字顺口，并且是家传之宝，就研读《诗经》罢。相关内容见《庄子·天下》：“《诗》以道志，《书》以道事，《礼》以道行，《乐》以道和，《易》以道阴阳，《春秋》以道名分。”孤经，从孤字着眼，无别的义例可以比附的单条经文。学生家传，杜宝自命为杜甫的后代。

[32]牙签插架三万余：形容藏书很多。牙签，据历史记载，唐朝藏书习惯上用红色牙签代表经部，绿色牙签代表史部，青色牙签代表子部，而白色牙签代表集部。后来人们便以“牙签万轴”、“牙签插架”、“牙签满架”、“万签插架”来形容书多，如五代南唐后主李煜《题金楼子后》：“牙签万轴裹红绡，王粲书同付火烧。”

[33]“我伯道”二句：见本书第三出注释[11]。

[34]“冠儿下”二句：意谓杜丽娘成人后能阅读和保存父亲的藏书。男子“二十而冠”，表示成人。见《礼记·内则》。这里指女儿杜丽娘。秘书，古时指掌管图书之官，汉以来有秘书监、秘书郎、秘书丞等。

[35]梅香：旧时对丫头的通称。

[36]酒是先生馔（zhuàn）：酒是先生吃的。《论语·为政》：“有酒食，先生馔。”馔，饮食、吃喝。

[37]女为君子儒：女儿应当学做有德行的读书人。《论语·雍也》：“子谓子夏曰：‘女为君子儒，无为小人儒。’”原文“女”，同“汝”，你。以上两句都是借用《论语》语句，与原意不同。

[38]门馆无私白日闲：薛能《献仆射相公》：“朝廷有道青春好，门馆无私白日闲。致却垂衣更何事，几多诗句咏关关。”门馆，家塾。

百年粗粝腐儒餐：杜甫《有客》：“竟日淹留佳客坐，百年粗粝腐儒餐。不嫌野外无供给，乘兴还来看药栏。”粗粝，糙米，泛指粗劣的食物。

左家弄玉惟娇女：柳宗元《叠前》：“小学新翻墨沼波，羡君琼树散枝柯。左家弄玉惟娇女，空觉庭前鸟迹多。”这句意思是是没有儿子，只得把女儿当做男孩。弄玉，即弄璋，《诗经

·小雅·斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”后因称生男为“弄璋”。

花里寻师到杏坛：钱起《幽居春暮书怀》：“更怜童子宜春服，花里寻师到杏坛。”杏坛，相传孔子讲学之处，在山东曲阜。此指教师所在的地方。

评析：

延师，聘请教师。本出紧接第三出《训女》，叙杜宝以诗书世家为荣，可惜膝下无子，只盼着把女儿当做儿子来教育培养成女学士，于是请来老秀才陈最良做家庭教师。陈最良入杜府拜见杜宝，二人商议后，决定让丽娘先读《诗经》以承“后妃之德”。甫一出场，陈最良向杜宝问道：“敢问小姐所读何书？”杜宝答道：“男、女《四书》，他都成诵了。”从杜宝回复陈最良的话语中，不仅让我们了解到了古代女子启蒙教育所读之书，更透露了因性别而异的明代教育模式与社会期待。

从《牡丹亭》记有女《四书》之名，可知自女《四书》编成，即在当时社会上已经广泛流行，所以汤显祖才会在《牡丹亭》中借杜宝之口描述杜丽娘所接受的蒙训教育，透过《延师》一出留下一抹痕迹。此外，杜宝要陈最良选择《诗经》作为女儿的课读教材，呈现出男性视角下的理想女性形象，即具有《关雎》篇“后妃之德”的贤达妇人。在《训女》一出中，也出现了许多才女的足迹，如蔡琰、谢道韫、班昭、卫茂漪等具有丰富才学的女子。

杜宝夫妇延师课女，要把女儿培养成为一个知书达理有教养的淑女，自然无可指责。在“女子无才便是德”的传统社会里，能让女儿受到良好的教育，更属开明之举。杜宝还考虑到，教女儿读书，待“他日嫁一书生，不枉了谈吐相称”。这是为女儿今后的婚姻幸福着想，不可谓不周到细致。

本出为过场戏，主要是为第七出《闺塾》作铺垫。杜宝明令“有不尊的所在，打丫头”，也为“春香闹学”作了伏笔。

第六出 帐眺

【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。越王歌舞今何在？时有鹧鸪飞去来^[4]。”自家韩子才。俺公公唐朝韩退之^[5]，为上了《破佛骨表》^[6]，贬落潮州。一出门，蓝关雪阻，马不能前^[7]。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，乃下八洞神仙^[9]，蓝缕相见^[10]。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^[11]，长笑一声，腾空而去。果然后来退之公公潮州瘴死^[12]，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^[13]。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，传了宗祀。小生乃其嫡派苗裔也。因乱流来广城^[14]。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^[15]，却是仙风道骨^[16]。”呀，早一位朋友上来。谁也？

【前腔】（生上）经史腹便便^[17]，昼梦人还倦。欲寻高耸看云烟，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，倒是不读书的人受用。（丑）谁？（生）赵佗王便是。

【锁寒窗】祖龙飞、鹿走中原^[18]，尉佗啊^[19]，他倚定着摩崖半壁天^[20]。称孤道寡^[21]，是他英雄本然^[22]。白占了江山，猛起些宫殿。似吾侪读尽万卷书^[23]，可有半块土么？那半部上山河不见^[24]。（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^[25]，似有无聊之叹。先祖昌黎公有云：“不患有司之不明，只患文章之不精；不患有司之不公，只患经书之不通^[26]。”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，惊了圣驾，直贬做柳州司马^[27]。都是边海烟瘴地方。那时两公一路而来，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^[28]：我有《王泥水传》，你便有《梓人传》^[29]；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》，取奉朝廷^[30]，你却又进个平淮西的雅。一篇一篇，你都放俺不过。恰如今贬窜烟方^[31]，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》，到俺二十八代玄孙，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^[32]，怎知他卖向明时不直钱^[33]。虽然如此，你看赵佗王当时，也有个秀才陆贾^[34]，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^[35]，但

有个带儒巾的，都拿来溺尿。这陆贾秀才，端然带了四方巾，深衣大摆，去见汉高皇。那高皇望见，这又是个掉尿鳖子的来了。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，龙颜大悦。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！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^[36]。（丑）依小弟说，不如干谒些须^[37]，可图前进。（生）你不知，今人少趣哩。（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，例于香山岙多宝寺中赛宝^[38]。那时一往何如？（生）领教。

应念愁中恨索居，段成式 青云器业俺全疏。李商隐
越王自指高台笑，皮日休 刘项原来不读书。章 碣^[39]

注释：

[1]“家世”二句：家世，家族的门第或世系。寄籍，指长期离开原籍而居住外地，属于外地的籍贯。潮阳县，东晋隆安元年（397）设置。因地处山之南，海之北，而名“潮阳”。经历史沿革，今为广东汕头市潮阳区、潮南区。

[2]越王台：即赵佗王台。见本书第二出注释^[33]。

[3]鹏程：传说我国古代有一种鹏鸟，它用翅膀在海面上一拍，就能激起三千里的浪花，还可以飞越九万里的高空。后用“鹏程”、“鹏程万里”比喻远大的前程。

[4]“榕树”四句：宋杨万里《三月晦日游越王台二首》：“榕树梢头访古台，下看碧海一琼杯。越王歌舞春风处，今日春风独自来。”甲子海门，广东陆丰县东南有甲子门海口，巨石壁立，形势险要。越王，南越王赵佗（前237-前137），号称“南越武帝”。

[5]韩退之：韩愈，字退之。

[6]《破佛骨表》：即《论佛骨表》。唐元和十四年（819），唐宪宗派遣使者迎接释迦佛骨入宫，韩愈上书《论佛骨表》，痛斥佛之不可信，因而触怒皇帝，被贬为潮州刺史。

[7]“蓝关”二句：韩愈被贬（见上一条注释）行途中作诗《左迁至蓝关示侄孙湘》：“一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千。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，地名，在今陕西蓝田县南。韩愈的侄孙韩湘即后来被附会为八仙之一的韩湘子。本剧把侄孙写成侄儿，见下文的“湘子侄儿”。

[8]采头罢了：兆头不好。采头，兆头。罢了，算了。

[9]下八洞神仙：道家传说有所谓上八洞神仙和下八洞神仙，一般泛称“八仙”。明吴元泰《八仙出处东游记》所说的“八仙”指汉钟离、张果老、韩湘子、李铁拐、曹国舅、吕洞宾、蓝采和、何仙姑。

[10]蓝缕（lǚ）：破衣服。西汉扬雄《方言》：“楚谓凡人家贫衣破丑敝为蓝缕。蓝缕，谓敝衣也。”成语“筚路蓝缕”形容创业艰辛。

[11]袖：动词，放入衣袖内。明宗臣《报刘一丈书》：“袖金以私之。”

[12]退之公公潮州瘴死：这里意思是韩愈瘴死在潮州。此种说法并不符合史实，是作者编造出来的。唐穆宗即位后，韩愈奉旨回京，历任兵部侍郎、京兆尹兼御史大夫等职。

[13]骨殖：尸骨、骨灰。晋葛洪《抱朴子·勤求》：“故无骨殖而取偶俗之徒，遂流漂于不然之说，而不能自返也。”

[14]广城：这里指广州。

[15]乞相：乞儿相、寒酸相。宋胡仔《苕溪渔隐丛话前集·晏元献》：“《青箱杂记》亦载此事，乃元献云此诗乃乞儿相，未尝识富贵者。”

[16]仙风道骨：道教语。指有仙人的风度及得道者的气质神采。形容人神采奕奕，与众不同。唐李白《大鹏赋序》：“余昔于江陵见天台司马子微，谓余有仙风道骨，可与神游八极之表，因著《大鹏遇希有鸟赋》以自广。”

[17]经史腹便便：指满腹经纶。便便，腹部肥大的样子。

[18]祖龙飞、鹿走中原：秦始皇死后，政权混乱，天下动荡。祖龙，指秦始皇。飞，死。鹿走中原，比喻政权动摇。《汉书·蒯通传》：“秦失其鹿，天下共逐之。”

[19]尉佗：即赵佗王，因他曾任南海尉，故称。

[20]倚定着摩崖半壁天：倚定摩崖，凭借天险，割据一方。

[21]称孤道寡：称王称帝。孤、寡，均为古代帝王的自称或谦称。

[22]本然：中国伊斯兰教哲学概念。亦称“体”，意为“无始之原有”，指本来面目。明末清初王岱舆《清真大学》：“所谓本然者，原有无始，久远无终，不属阴阳，本无对待，独一至尊，别无一物。”

[23]吾侪（chái）：我辈。《左传·宣公十一年》：“吾侪小人，所谓取诸其怀而与之也。”

[24]半部：指半部《论语》，有“半部《论语》治天下”之说，强调阅读儒家经典的重要。宋罗大经《鹤林玉露》卷七载，宋初宰相赵普，人言所读仅只《论语》而已。太宗赵光义因此问他。他说：“臣平生所知，诚不出此，昔以其半辅太祖赵匡胤定天下，今欲以其半辅陛下致太平。”

[25]气象：气度。《新唐书·王丘传》：“（王丘）气象清古，行修洁，于词赋尤高。”

[26]“不患有司”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。”本剧改动了几个字，更显书生的迂腐可笑。

[27]“我公公”三句：这些故事都是编造出来的。《唐书》卷一三五记载，唐德宗贞元末年，柳宗元参加了以王丕、王叔文为首的政治集团。事败，被贬为邵州（今湖南宝庆）刺史，还没有到职，改任永州（今湖南零陵）司马。唐宪宗元和十年（815），又调为柳州刺史。王叔文善棋，曾任翰林学士兼尚书户部侍郎，故演绎“下棋子”之事。

[28]三六九比势：势均力敌，旗鼓相当。

[29]“我有《王泥水传》”二句：这里及后面提到的均为韩愈、柳宗元的作品。《王泥水传》即《圬者王承福传》；《毛中书传》即《毛颖传》；后文提到“平淮西的雅”即《平淮夷雅》。

[30]取奉：即谐音“趋奉”，奉承讨好。《朱子语类》卷四三：“小人便爱些便宜，人便从那罅缝去取奉他，故易说（悦）。”

[31]烟方：多雾、多瘴气的南方地区。

[32]制买书田：古人认为，买田可以收租，读书可以升官发财。买书和买田一样都有利可图。

[33]明时：指政治清明的时代。三国魏曹植《求自试表》：“志欲自效于明时，立功于圣世。”

[34]陆贾：西汉政治家、文学家，有口才，善辩论。汉高祖曾派他招安赵佗为南越王，官拜太中大夫。下文“黄金累千”是赵佗给他的赏赐。见《史记》卷九十七本传。

[35]“那时”句：以下内容见《史记·郦生陆贾列传》。本剧糅合陆贾、郦食其两人的事，通归之陆贾一人。深衣，古代长袍之类的制服。尿鳖子，尿壶。

[36]园公：园丁。

[37]干谒（yè）：对人有所求而请见。唐杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》：“以兹误生理，独耻事干谒。”

[38]香山岙（ào）：今澳门，古时对外贸易港口，明代为洋商聚居处。

[39]应念愁中恨索居：段成式《送穆郎中赴阙》：“应念愁中恨索居，鹂歌声里且踟蹰。若逢金马门前客，为说虞卿久著书。”索居，孤独居处。

青云器业俺全疏：李商隐《和刘评事永乐闲居见寄》：“白社幽闲君暂居，青云器业我全疏。看封谏草归鸾掖，尚贲衡门待鹤书。”青云，比喻高官显爵，如“平步青云”。

越王自指高台笑：皮日休《馆娃宫怀古五绝》之二：“郑妲无言下玉墀，夜来飞箭满罘罳。越王定指高台笑，却见当时金缕楣。”

刘项原来不读书：章碣《焚书坑》：“竹帛烟消帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”刘、项，指汉高祖刘邦和楚霸王项羽。

评析：

“怅眺”意谓抚今追昔，眺望前程。本出剧情是：韩愈后人韩子才在昌黎祠做香火秀才，与来访的好友、柳宗元后人柳梦梅一起追述两位先人的辉煌功业、传世名文，以及自己的穷达之变。两人有心一展才能，重树先人伟业，于是相约往香山岙拜谒钦差识宝使臣苗舜宾寻求帮助。

《牡丹亭》中的柳梦梅充满了书生的愤慨之气，他慨叹“似吾侪读尽万卷书”，“卖向明时不直钱”，对“倒是不读书的人受用”的现实感到不满，对韩子才发了一通牢骚后诘问道：“因何俺公公造下一篇《乞巧文》，到俺二十八代玄孙，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？”对自己的不幸遭遇，心情抑郁，愤愤不平。这是一个牢骚满腹的现实生活中的书生。

柳梦梅热衷于功名，却并没有什么济国安邦之志。在其自报家门的第二出《言怀》，他所念念的即是“必须砍得蟾宫桂”，因此欲上京求取功名。但是，科举时代普天下读书人谁不求此？晚明士子中思想

激进的也不能将此置之度外，汤显祖笔下的柳梦梅又何以能独超脱？

从戏剧排场着眼，第五出《延师》是严肃场子，第七出《闺塾》是闹热场子，在一庄一谐之间，揳入这闲适的第六出《怅眺》，作为间隔。若从全剧来看，此时柳梦梅与杜丽娘尚未相识，且柳梦梅的活动与杜丽娘伤情而亡的闺阁生活，并无直接联系，故有关柳梦梅的情节，自成一条副线。这条副线包括本出及第十三出《诀谒》等。值得一提的是，这时写柳梦梅这条副线显得相当复杂：从戏剧形式来看，它属于副线；而从内容来看，它又与描写杜丽娘的情节同属于爱情主线。随着杜、柳二人的相遇相恋，主副两线并为一线，共同完成杜丽娘为情而死、为情而生这一戏剧的“主脑”。

第七出 闺塾

(末上)“吟余改抹前春句，饭后寻思午晌茶。蚁上案头沿砚水，蜂穿窗眼咂瓶花。”我陈最良，杜衙设帐^[1]，杜小姐家传《毛诗》^[2]，极承老夫人管待。今日早膳已过，我且把毛注潜玩一遍^[3]。

(念介)“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑^[4]。”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^[5]。(敲云板介)春香，请小姐上书。

【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》，把人禁杀^[6]，恁时节则好教鹦哥唤茶。

(见介) (旦)先生万福^[7]。(贴)先生少怪！(末)凡为女子，鸡初鸣，咸盥、漱、栉、笄，问安于父母^[8]。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？(末作鸠声)(贴学鸠声，诨介^[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。(末)胡说，这是兴^[10]。(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，敷演一番^[11]。

【掉角儿】（末）论《六经》，《诗经》最葩^[12]，闺门内许多风雅：有指证，姜嫄产哇^[13]；不嫉妒，后妃贤达^[14]。更有那咏鸡鸣、伤燕羽、泣江皋、思汉广^[15]，洗净铅华^[16]。有风有化^[17]，宜室宜家^[18]。

（旦）这经文偌多^[19]？（末）诗三百，一言以蔽之^[20]，没多些，只“无邪”两字，付与儿家。

书讲了。春香取文房四宝来模字^[21]。（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^[22]，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^[23]。（末）拿去，拿去。只拿那蔡伦造的来^[24]。这是甚么砚？是一个？是两个？（旦）鸳鸯砚。（末）许多眼^[25]？（旦）泪眼。

（末）哭甚么子？一发换了来。（贴背介）好个标老儿^[26]！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^[27]。（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^[28]？（旦）是卫夫人传下美女簪花之格^[29]。（贴）待俺写个奴婢学夫人^[30]。（旦）还早哩。（贴）先生，学生领出恭牌^[31]。（下）（旦）敢问师母尊年？（末）目下平头六十。（旦）待学生绣对鞋儿上寿，请个样儿。（末）生受了^[32]。依《孟子》上样儿，做个“不知足而为履”罢了^[33]。

（旦）还不见春香来。（末）要唤他么？（末叫三度介）（贴上）害淋的^[34]。（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）荆条做什么？

【前腔】女郎行^[35]，那里应文科判衙^[36]？止不过识字儿书涂嫩鸦^[37]。（起介）（末）古人读书，有囊萤的^[38]，趁月亮的^[39]。（贴）待映月，耀蟾蜍眼花^[40]；待囊萤，把虫蚁儿活支煞^[41]。（末）悬梁、刺股呢^[42]？（贴）比似你悬了梁，损头发；刺了股，添疤痕^[43]。有甚光华！（内叫卖花介）（贴）小姐，你听一声声卖花，把读书声差^[44]。（末）又引逗小姐哩。待俺当真打一下。（末做打介）（贴闪介）你待打，打这哇哇，桃李门墙峻把^[45]，负荆人唬煞^[46]。

（贴抢荆条投地介）（旦）死丫头，唐突了师父^[47]，快跪下。（贴跪介）

（旦）师父看他初犯，容学生责认一遭儿。

【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^[48]，把香头来绰疤^[49]；招花眼^[50]，把绣针儿签瞎^[51]。（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^[52]。（贴）争差些罢。（旦持贴发介^[53]）则问你几丝儿头发，几条背花^[54]？敢也怕些些夫人堂上那些家法。

（贴）再不敢了。（旦）可知道？（末）也罢，松这一遭儿。起来。（贴起介）

【尾声】（末）女弟子则争个不求闻达^[55]，和男学生一般儿教法。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^[56]。（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）（贴指引介）兀那不是^[57]！（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^[58]，面着太湖山石。名花异草，委实华丽。（旦）原来有这等一个所在，且回衙去。

（旦）也曾飞絮谢家庭，李山甫 （贴）欲化西园蝶未成。张 泌
（旦）无限春愁莫相问，赵 睦 （合）绿阴终借暂时行。张 祜^[59]

注释：

[1]设帐：指教书。东汉马融讲学时设绛纱帐，后来常称坐馆教书为“设帐”。

[2]《毛诗》：即《诗经》。相传为西汉时鲁国毛亨和赵国毛苌所传。据称其学出于孔子弟子子夏。东汉时著名学者郑众、贾逵、马融、郑玄等皆治《毛诗》。郑玄作《毛诗传笺》。魏晋以后，今文齐、鲁、韩三家《诗》渐散亡或无传者，惟《毛诗》独盛。

[3]潜玩：潜心玩味。

[4]“关关雎鸠”四句：这是《诗经》首篇《关雎》开头四句。

[5]云板：详见本书第五出注释[21]。

[6]昔氏贤文：中国古代儿童启蒙书目。由有韵的谚语和文献佳句选编而成，内容广泛，从礼仪道德、典章制度到天文地理、人生哲学，语句通顺易懂。禁杀：拘束死了。

[7]万福：见本书第三出注释[17]。

[8]“鸡初鸣”三句：旧时妇女的生活守则。《礼记·内则》：“子事父母，鸡初鸣，咸盥、漱、栉、縕、笄……以事父母舅姑之所。”盥（guàn），泛指洗手洗脸。栉（zhì），指梳头。笄（jī），戴好发簪。

[9]诨（hùn）：指戏剧中滑稽性的语言、动作，源于宋金杂剧院本中的“打诨”，也称“插科打诨”，常穿插于剧情之中，引导观众发笑，是戏剧艺术中的重要表演手段。

[10]兴：《诗经》中常用的一种表现手法。朱熹《诗集传》：“兴者，先言他物以引起所咏之辞也。”也就是借助其他事物为所咏之内容作铺垫，用于诗歌开头。

[11]敷（fū）演：陈述而加以发挥。《三国志·魏志·高堂隆传》：“于是敷演旧章，奏而改焉。”

[12]“论《六经》”二句：《六经》中《诗经》最有文采。《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》都是儒家的经典著作，合称“六经”。葩，花，此处指华丽，有文采。韩愈《进学解》：“《诗》正而葩。”后来用《葩经》代称《诗经》。

[13]姜嫄产哇：古代传说，姜嫄是黄帝的曾孙帝喾的妃子。她在天帝的大脚趾印上踏了一脚，因而有孕，遂生后稷。故事见《诗经·大雅·生民》。哇，同“娃”，小孩。元无名氏《抱妆盒》第二折：“你道是别人家的哇哇，他是西宫李美人生的太子。”

[14]“不嫉妒”二句：《诗经·周南》中的《樛木》、《螽斯》等篇，旧注认为它们是写后妃不妒忌的品德，其实这些都是古代恋歌。

[15]“咏鸡鸣”四句：咏鸡鸣，指《诗经·齐风·鸡鸣》。伤燕羽，指《诗经·邶风·燕燕》：“燕燕于飞，差池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。”这是一首送别诗。泣江皋，指《诗经·召南·江有汜》，是一首失意后表示愤怒情绪的诗。思汉广，指《诗经·周南·汉广》，是一首思念爱人的诗。旧说这四首诗都是写女子美德。

[16]洗净铅华：洗去华丽之气归之于朴素。铅华，脂粉，搽脸用。

[17]有风有化：有关风化，指有教育意义。

[18]宜室宜家：女儿在夫家一切和顺。语出《诗经·周南·桃夭》：“之子于归，宜其室家。”室，特指夫家。

[19]偌（ruò）多：这么多。

[20]“诗三百”二句：《诗经》有诗三百零五篇，三百是约数。语出《论语·为政》：“《诗》三百，一言以蔽之，曰：思无邪。”指《诗经》思想纯正。

[21]文房四宝：即下文所说的纸、墨、笔、砚。模字，临帖。

[22]螺子黛：亦作“螺黛”，古代妇女用来画眉的一种青黑色矿物颜料。亦可参见本书第五出注释[22]。宋欧阳修《归田录》：“浅螺黛，淡燕脂，闲妆取次宜。”

[23]薛涛笺：唐代名妓薛涛命匠人造制的一种彩色信纸。

[24]蔡伦：东汉造纸术的发明者，其所造之纸世称“蔡伦纸”。见《后汉书·蔡伦传》。

[25]眼：即砚眼，砚石经磨制后出现的天然石纹，圆晕如眼，有白、赤、黄等不同颜色。广东省高要县端溪出产的端砚眼较多。端砚上的砚眼有活眼、泪眼和死眼之分。清澈明亮的叫“活眼”，不很清润明朗的叫“泪眼”，没有光彩的叫“死眼”。

[26]标老儿：古板、执拗的人，犹言倔老儿。

[27]把笔：初学写字，不会使毛笔，指导者握住执笔者的手帮着写，也叫“把字”。

[28]格：范本、式样。

[29]卫夫人：晋代李矩之妻。详见本书第三出注释[40]。美女簪花：形容书法娟秀工整。

[30]奴婢学夫人：意思是学不像。《说郛》卷二十三引《宾退录》：“羊欣书似婢作夫人，不堪位置。而举止羞涩，终不似真。”

[31]出恭牌：指请假上厕所。明代科举考试时，考生不能擅自离开座位，如要上厕所，必须凭牌出入。后来“出恭”成为上厕所的代称。

[32]生受：见本书第三出注释[19]。

[33]不知足而为履：不知道脚的大小就来做鞋子。履，鞋子。这里写陈最良书呆子气。

[34]害淋的：骂人的话。淋病，一种性传播疾病。这里是春香的戏谑之语。

[35]女郎行（háng）：女儿家。

[36]应文科：指应科举考试。判衙：指官员坐堂办事。

[37]书涂嫩鸦：字写不端正，歪得像稚嫩的乌鸦，叫“涂鸦”，比喻书法拙劣或胡乱写作。此处指随便写几个字。

[38]囊萤：指《晋书·车胤传》记载车胤家贫读书的故事。详见本书第二出注释[27]。

[39]趁月亮：《南齐书·江泌传》载，南齐江泌家贫点不起灯，就在月下借月光读书。

[40]蟾蜍：传说月中有蟾蜍，诗人常以“蟾蜍”代指月亮。

[41]虫蚁儿：泛指昆虫，此处指萤火虫。活支煞：活活地杀死。

[42]悬梁、刺股：这两个都是刻苦学习的典故，故事分别源于东汉的孙敬和战国的苏秦。悬梁，出处见本书第二出注释[13]。刺股，《战国策·秦策一》记载苏秦用功读书的故事：“（苏秦）读书欲睡，引锥自刺其股，血流至足。”股，大腿。

[43]疤痕（niè）：伤疤，疮痕。《玉篇》：“疤痕，疮病也。”

[44]差：同“岔”，打扰。

[45]门墙：指师门。《论语·子张》：“夫子之墙数仞，不得其门而入。”

[46]负荆人：身背荆条的人。负荆，背着荆条。《史记·廉颇蔺相如列传》：“廉颇闻之，肉袒负荆，因宾客至蔺相如门谢罪。”这里指犯了错误的人。唬煞：吓死。

[47]唐突：指冒犯、言语冲撞。

[48]招风嘴：招惹是非的嘴巴。

[49]焯（chuò）：同“戳”，这里是烫、灼的意思。

[50]招花眼：招惹是非的眼睛。这里有爱看热闹的意思。

[51]签瞎：刺瞎。

[52]没的争差：这里指不要出差错的意思。争差，差错、意外。

[53]挦（xián）：用手撕扯。《红楼梦》第二十八回贾珍对张道士说：“咱们自己，你又说起这话来。再多说，我把你这胡子还挦了呢！还不跟我进来。”

[54]背花：背上被鞭打后留下的伤痕。

[55]“女弟子”句：指女学生不要做官。闻达，扬名显达，《论语·颜渊》：“在邦必闻，在家必闻。”“在邦必达，在家必达。”

[56]“怎辜负的”句：怎能辜负这一派大好春光？

[57]兀那：那，语气更强一些。

[58]流觞（shāng）曲水：农历三月三日上巳节是一种民间习俗，据说东晋永和九年（353）上巳节那天，王羲之和孙统、孙绰等四十二位名士相邀聚于兰亭（在绍兴西南兰渚山）聚会宴饮。大家列坐于曲水两侧，将漆制的酒杯置于弯曲的清流之上，酒杯漂到谁面前，谁就要即兴赋诗，否则罚酒三杯。晋王羲之《兰亭集序》就在这次聚会时作成，其中写道：“又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水。”流，使动用法。觞，古代酒器。曲水，弯曲的水道。后来“流觞曲水”亦泛指在水边集宴。

[59]也曾飞絮谢家庭：李山甫《柳十首》之七：“也曾飞絮谢家庭，从此风流别有名。不是向人无用处，一枝愁杀别离情。”

欲化西园蝶未成：张泌《春夕言怀》：“愁逐野云销不尽，情随春浪去难平。幽窗漫结相思梦，欲化西园蝶未成。”蝶未成，指庄子梦化为蝴蝶的故事。《庄子·齐物论》：“昔者庄周梦为胡蝶，栩栩然胡蝶也。自喻适志与！不知周也。俄然觉，则蘧蘧然周也。不知周之梦为胡蝶与？胡蝶之梦为周与？”这里的“蝶未成”指梦想未实现。

无限春愁莫相问：赵嘏《寄远》：“禁钟声尽见栖禽，关塞迢迢故国心。无限春愁莫相问，落花流水洞房深。”

绿阴终借暂时行：张祜《扬州法云寺双桧》：“高临月殿秋云影，静入风檐夜雨声。纵使百年为上寿，绿阴终借暂时行。”

评析：

闺塾，指陈最良在杜宝府中教杜丽娘读书的书房。这一出写陈最良按儒家观点给杜丽娘讲解《诗经》，引起杜丽娘和春香的反感。杜丽娘出于礼节上的尊重，不像春香那样公然嘲弄作为封建道德观念化

身的陈最良，但同样向往着闺塾之外的自由天地，表现了她对封建教育的抵制和对个性解放的追求。

在本出中，最突出的关目是陈最良认真讲解《诗经·关雎》篇，春香在旁捣乱嬉闹，受到惩罚。陈最良的迂腐守旧反衬出春香的活泼直率，而春香的机智、勇敢与杜丽娘相比，更富有反抗性。在近代演出本中，这一出被易名为《学堂》，又称《春香闹学》，作品的主旨、人物的性格、演员的表演技巧都由“闹”这一关目来体现，舞台效果有相当的喜剧性。

《闺塾》一出所展示出来的不仅是春香闹学所带出的热闹气氛及戏剧效果，更是透过此出戏，借由不断强调后妃之德、闺门风雅的陈最良，与春香错拿文房四宝而产生的喜剧效果，投射自身渴望成为才女的杜丽娘，将弥漫在中晚明氛围中的才德之辩，在此出戏中形成明显的拉锯。春香插科打诨与陈最良认真讲读《毛诗》，两者之间巨大的反差，自然引出辛辣的讽刺和嘲笑。

显然，此出的作用在于“明写春香，暗写丽娘”。剧中渲染春香大胆、泼辣、爽朗的性格，借以衬托杜丽娘的思想和行动受着封建礼教的严重束缚。杜丽娘为了要保持官宦小姐的身份，要表现尊师重教的礼节，对于陈最良陈腐的教学，只好婉转地说“依注解书，学生自会”，既彬彬有礼又含蓄地透出一丝不满。

下课后，春香向杜丽娘描述后花园的景致：“原来有座大花园，花明柳绿”，引出第十出“游园惊梦”。

第八出 劝农

【夜游朝】（外引净扮皂隶，贴扮门子同上）何处行春开五马^[1]？采
邠风物候秾华^[2]。竹宇闻鸠，朱幡引鹿^[3]。且留憩甘棠之下。

[古调笑] “时节时节，过了春三二月。乍晴膏雨烟浓^[4]，太守春深劝农。农重农重，缓理征徭词讼^[5]。”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^[6]，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，带办有农民^[7]。”稟爷爷，劝农花酒，俱已齐备。（外）分付起行。近乡之处，不许多人啰唣^[8]。（众应，喝道起行介^[9]）（外）正是：“为乘阳气行春令，不是闲游玩物华。”^[10]（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^[11]，义仓社学^[12]，无不举行，极是地方有福。现今亲自各乡劝农，不免官亭伺候^[13]。那祇候们扛抬花酒到来也^[14]。

【普贤歌】（丑、老旦扮公人，扛酒提花上）俺天生的快手贼无过^[15]，衙舍里消消没的睃^[16]。扛酒去前坡，（做跌介）几乎破了哥^[17]，摔破了花花你赖不的我^[18]。

(生、末)列位祇候哥到来。(老旦、丑)便是这酒埕子漏了
[19]，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[20]。(老旦、丑下)(生、末)地方[21]，端正
坐椅，太爷到来。(虚下[22])

【排歌】 (外引众上) 红杏深花, 菖蒲浅芽^[23], 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

[24]，布谷喳。行看几日免排衙[25]。休头踏[26]，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？(生、末) 南安县第一都清乐乡。(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】 平原麦酒，翠波摇剪剪，绿畴如画。如酥嫩雨，绕塍春色蘋芷[28]。趁江南土疏田脉佳。怕人户们抛荒力不加。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。愚父老香盆[29]，儿童竹马[30]。阳春有脚[31]，经过百姓人家。月明无犬吠黄花，雨过有人耕绿野[32]。真个，村村雨露桑麻。

(内歌《泥滑喇》介) (外) 前村田歌可听。

【孝顺歌】 (净扮田夫上) 泥滑喇，脚支沙，短耙长犁滑律的拿[33]。夜雨撒菰麻，天晴出粪渣[34]，香风腌鲊[35]。(外) 歌的好。“夜雨撒

菰麻，天晴出粪渣，香风腌鲊”，是说那粪臭。父老啊，他却不知这粪是香的。有诗为证：“焚香列鼎奉君王^[36]，馔玉炊金饱即妨^[37]。直到饥时闻饭过，龙涎不及粪渣香^[38]。”与他插花赏酒。（净插花赏酒，笑介）好老爷，好酒。（合）官里醉流霞^[39]，风前笑插花，把农夫们俊煞^[40]。（下）

（门子稟介）一个小廝唱的来也^[41]。

【前腔】（丑扮牧童拿笛上）春鞭打，笛儿吵^[42]，倒牛背斜阳闪暮鸦。（笛指门子介）他一样小腰，一般双髻鬟查，能骑大马。（外）歌的好。怎生指着门子唱“一样小腰，一般双髻鬟查，能骑大马？”父老，他怎知骑牛的到稳。有诗为证：“常羡人间万户侯^[43]，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）（门子稟介）一对妇人歌的来也。

【前腔】（旦、老旦采桑上）那桑阴下，柳箒儿搓，顺手腰身剪一丫^[44]。呀，什么官员在此？俺罗敷自有家，便秋胡怎认他，提金下马^[45]？（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）

（门子稟介）又一对妇人唱的来也。

【前腔】（老旦、丑持筐采茶上）乘谷雨^[46]，采新茶，一旗半枪金缕芽^[47]。呀，什么官员在此？学士雪炊他^[48]，书生困想他，竹烟新瓦。

（外）歌的好。说与他：不是邮亭学士，不是阳羡书生^[49]，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^[50]。闲煞女郎贪斗草^[51]，风光不似斗茶清^[52]。”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）稟老爷，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。叫祇候们起马。（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。

【清江引】（前各众插花上）黃堂春游韵潇洒，身骑五花马^[53]。村务里有光华，花酒藏风雅。男女们请了，你德政碑随路打。（下）

闾阎缭绕接山巅，杜甫 春草青青万顷田。张继
日暮不辞停五马，羊士谔 桃花红近竹林边。薛能^[54]

注释：

^[1]行春：即劝农，官吏春日出巡。《后汉书·郑弘传》李贤注：“太守常以春行所主县，劝人农桑，振救乏绝。”

^[2]采邠（bīn）风物候秾（nóng）华：指在百花盛开的时节下乡巡行，了解民情。秾华，盛开的花朵。唐韦庄《叹落华》：“飘红堕白堪惆怅，少别秾华又来年。”

^[3]朱幡（fān）引鹿：《后汉书·郑弘传》注引文，东汉时淮阳太守郑弘出外劝农，有一只白鹿跟随他的车子走，有人告诉他，这是做宰相的预兆。朱幡，红色的旗幡，尊显者所用。

[4]膏雨：指甘霖，滋润作物的雨水。《左传·襄公十九年》：“小国之仰大国也，如百谷之仰膏雨焉。”

[5]缓理征徭词讼：暂停征收赋税和官司诉讼。

[6]抛荒：田地未耕种而任其荒芜。

[7]“承行”二句：县吏说自己直接秉承太守意旨办事，不用令史转达，且有农民为他帮办。令史，府、县管理文书的吏员。

[8]啰唣（luózào）：宋元俗语，寻事、吵闹的意思。

[9]喝道：古时官员外出，衙役在前面吆喝清道。

[10]“为乘阳气”二句：古代以阴阳解释季节的嬗变，春天，阴气终，阳气生。见《礼记·月讼》。行春令，即“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，不是宸游元玩华。”物华，自然景物。

[11]乡约保甲：乡约，旧时乡村里制定的农民要遵守的规约。保甲，古代的地方基层组织。

[12]义仓社学：义仓，古代各地方救灾用的公有粮仓。社学，地方官奉朝廷诏令在乡村设立的启蒙学校，始设于元代。

[13]官亭：即接官亭，古代供过往官吏食宿的处所。《后汉书·章帝纪》：“流人欲归本者，郡县其实廩，令足还到，听过止官亭，无雇舍宿。”

[14]祇（zhī）候：宋代职官名，元明亦指官府衙役，豪家仆从头目。

[15]快手：捕快，旧时衙署中专管缉捕的差役。宋司马光《涑水记闻》卷六：“及期，里正白不能督，顺之乃使快手继之，又曰不能入。”

[16]消消：消失得无影无踪。睃（suō）：看。

[17]哥：语气词，和“啊”、“呵”差不多。

[18]花花：这里指酒坛摔得破开了花。

[19]酒埕（chéng）子：酒罐子。

[20]村务：指乡村酒店。务，酒务的简称，代指酒店。元武汉臣《生金阁》第一折：“寒凛凛望长天一色粉妆铺，远迢迢遇不着个穷亲故，急煎煎觅不见个荒村务。”嗑：喝。

[21]地方：旧时的地保、甲长。明冯梦龙《醒世恒言·两县令竞义婚孤女》：“地方呈明：石知县家财人口，变卖都尽。”

[22]虚下：戏曲表演术语。演员走向舞台下场门，好像下场的样子，旋即回来。这种假下场叫做“虚下”。

[23]菖蒲（chāngpú）：多年水生草本植物，全株芳香，可做香料或驱蚊虫，茎、叶可入药。

[\[24\]](#)提壶：鸟名，即鶲。唐刘禹锡《和苏郎中寻丰安里旧居寄主客张郎中》：“池看科斗成文字，鸟听提壶忆献酬。”

[\[25\]](#)排衙：古代长官排列仪仗，接受属员的参谒，坐堂办事。

[\[26\]](#)头踏：古代官员出行时排在前面的仪仗队。省喧哗：免得吵闹。

[\[27\]](#)人在山阴道上行：南朝宋刘义庆《世说新语·言语》：“从山阴道上行，山川自相映发，使人应接不暇。”后来，人们用“山阴道上”指风景秀丽，美不胜收。

[\[28\]](#)塍（chéng）：田间的土埂土堤。藉苴（lǎjū）：新翻的土地。《玉篇》：“藉苴，泥不熟貌。”

[\[29\]](#)香盆：古代百姓奉迎官员的仪式，焚香插在盆里，头顶盆子，跪地迎送，表示崇敬和爱戴。

[\[30\]](#)儿童竹马：称颂太守之词。《后汉书·郭伋传》载，郭伋曾任并州牧，问民疾苦，推举贤良，所过县邑，老幼相携迎送。始至行部，到西河美稷，“有童儿数百，各骑竹马，于道次迎拜”。

[\[31\]](#)阳春有脚：这也是称颂太守之词。五代王仁裕《开元天宝遗事·有脚阳春》：“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。”

[\[32\]](#)“月明无犬”二句：这是元明戏曲惯用语。元石君宝《曲江池》第一折：“雨后有人耕绿野，月明无犬吠黄昏。”

[\[33\]](#)泥滑喇，脚支沙：泥路滑溜溜的，脚踏不稳。滑律：滑溜。

[\[34\]](#)菰（gū）：一种禾本科植物，花芽叫“茭白”，结实叫“菰米”，均可食用。全句的意思是，雨天下种，晴天施肥。

[\[35\]](#)腌鲊（zhǎ）：一种用盐和红曲腌制的咸鱼。形容粪臭随风吹来，有如臭咸鱼的气味。

[\[36\]](#)列鼎：形容贵族的菜肴很多，生活奢侈，常说“列鼎而食”。汉刘向《说苑·建本》：“累茵而坐，列鼎而食。”鼎，古代烹饪兼盛菜的用具。

[\[37\]](#)馔玉炊金：食品贵如玉，燃料贵似金，形容生活奢华。唐骆宾王《帝京篇》：“平台戚里带崇墉，炊金馔玉待鸣钟。”馔，饮食，吃。炊，烧火做饭。

[\[38\]](#)龙涎：即龙涎香，一种名贵的香料，有其独特的甘甜土质香味，主要用来当做香水的定香剂。

[\[39\]](#)流霞：这里是酒的代称。原是神话中仙酒名，据说喝了一杯就不会饥渴。

[\[40\]](#)俊煞：美煞，美极了。

[\[41\]](#)小厮：男孩子，这里指牧童。

[\[42\]](#)笛儿眇（shā）：吹笛子。眇，吹、吹奏。元杨立斋《般涉调·哨遍》：“棚上下，对文星乐宿，唱唱眇眇。”

[43]万户侯：食邑万户以上，号称“万户侯”，后泛指高官贵爵。《战国策·齐策四》：“有能得齐王头者，封万户侯。”

[44]丫：丫杈，这里指桑枝。

[45]“俺罗敷”三句：乐府诗《陌上桑》的主人公罗敷是一个美丽的少妇。一天，她在采桑，有个官员来调戏她，要用车子接她去。她严词拒绝：“使君（太守）自有妇，罗敷自有夫。”元石君宝《秋胡戏妻》：秋胡在离家十年后做了鲁国中大夫回到故乡。在路上，他调戏一个采桑妇。他用金子作诱惑，还是被拒绝。后来才知道，此妇就是他自己的妻子。这里把两个故事混在一起，而且从下文“秦家使君”可以看出，调戏罗敷的使君就是她自己的丈夫。南朝梁王筠《陌上桑》：“秋胡始停马，罗敷未满筐。”已把两事牵合在一起。见余冠英《乐府诗选·陌上桑》注。

[46]谷雨：二十四节气之一，在农历四月二十日或二十一日。谷雨前采的茶叶叫谷雨前茶，又名“雨前”。

[47]一旗半枪金缕芽：旗枪，茶片顶上的小芽，没有展开的叫“枪”，已经展开的叫“旗”。金缕芽，上品茶。元马致远《青衫泪》第四折：“他有数百块名高月峽，两三船玉屑金芽。”

[48]学士雪炊他：宋代学士陶谷，“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。’”见《事文类聚》。下文邮亭学士即陶谷。陶谷出使到南唐，在邮亭爱上了妓女秦若兰。见《宋人轶事编》卷四引《玉壶清话》。元戴善夫杂剧《风光好》写的就是这个故事。

[49]阳羡书生：指轻薄的书生。南朝吴均《续齐谐记》载，阳羡人许彦在路上遇见一个书生，书生说自己的脚痛不能走路，请求被寄放在许彦的鹅笼里并带着他走。走了一会儿，书生从口里吐出一个美女，和他一起喝酒。阳羡，今江苏宜兴，古代以产茶著称。

[50]百草精：即“茶”。唐齐己《咏茶十二韵》：“百草让为灵，功先百草成。”

[51]斗草：又称“斗百草”，源于周代，到了南北朝时期，南方渐渐把斗百草作为端午节的文化娱乐风俗。南朝宗懔《荆楚岁时记》：“五月五日，四民并踏百草，又有斗百草之戏。”

[52]斗茶：比赛茶的优劣。宋江休复《江邻几杂志》：“苏才翁尝与蔡君谟斗茶，蔡茶精，用惠山泉，苏茶劣，改用竹沥水煎，遂能取胜。”亦指供比赛用的优质茶。宋范成大《题张氏新亭》：“烦将炼火炊香饭，更引长泉煮斗茶。”

[53]五花马：即毛色呈现五色花纹的马，原指唐玄宗内苑名马之一，后来演化为一般良骥的泛称。唐李白《将进酒》：“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁！”

[54]闾阎缭绕接山巅：杜甫《夔州歌十绝句》之四：“赤甲白盐俱刺天，闾阎缭绕接山巅。枫林橘树丹青合，复道重楼锦绣悬。”

春草青青万顷田：张继《阊门即事》：“耕夫召募逐楼船，春草青青万顷田。试上吴门窥郡郭，清明几处有新烟。”

日暮不辞停五马：羊士谔《野望二首》之一：“萋萋麦陇杏花风，好是行春野望中。日暮不辞停五马，鸳鸯飞去绿江空。”

桃花红近竹林边：薛能《宋氏林亭》：“地湿莎青雨后天，桃花红近竹林边。行人本是农桑客，记得春深欲种田。”

评析：

本出写南安太守杜宝下乡鼓励春耕，得到农民的热烈欢迎和歌颂。杜宝意气风发，心中甚喜。劝农途中风景秀美，万物色彩明快，流露出他轻松愉快的心情。

蒋星煜先生云：“所谓劝农，顾名思义，就是动员农民积极投入耕作的一种由来已久的成规，一般就由各级地方行政官员每年举行一两次活动。”（《〈牡丹亭〉茶文化含蕴之探索》，《中国戏曲史钩沉》）《劝农》中的南安府，经过杜宝“三年出守，清名惠政”，已是“山也清，水也清，人在山阴道上行，春云处处生”。“官也清，吏也清，村民无事到公庭，农歌三两声。”前者是作者向往的田园风味和生活环境，后者则是他的政治理想之所在。

这幅蓝图并不是汤显祖凭空虚构的，而是他在遂昌任职期间的真实写照。他任遂昌知县的五年期间，曾多次下乡劝农：“今日班春也不迟，瑞牛山色雨晴时。迎门竞带春鞭去，更与春花插两枝。”（《班春二首》）“仙县春来士女前，插花堂上领春鞭。青郊一出同人笑，黄气三书大有年。”（《丙申平昌迎春，晓云如金，有喜》）对农民给春鞭、插春花，就是希望农业“大有年”。

本出描写农家妇女采桑采茶，出现了一派其乐融融的官民相处场面，如诗如画，令人向往。《牡丹亭》问世后，《劝农》即成了观众

爱看爱听的折子戏。在清代除《纳书楹曲谱》收全剧外，这一单出也被《缀白裘》、《审音鉴古录》、《集成曲谱》等书收录。

吴吴山三妇合评本评曰：“杜宝公出，止为小姐放心游园之地。”自然，此出与前之《闺塾》，后之《肃苑》、《惊梦》、《慈戒》等出都是一脉相承的关系。

“家家官里给春鞭，要尔鞭牛学种田。盛与花枝各留赏，迎头喜胜在新年。”2011年4月9日，笔者参加了在遂昌县石练镇淤溪村举行的“2011中国遂昌汤显祖文化节”之“班春劝农”典礼，四百多年前汤显祖任遂昌县令时的祭春、赏酒、打春鞭等场景已重现。

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^[2]，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。

“花面丫头十三四，春来绰约省人事。终须等着个助情花，处处相随步步觑^[3]。”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，逡巡而起。便问道：“春香，你教我怎生消遣那^[5]？”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，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^[6]。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^[7]，说与痴翁总不知。”

【前腔】 (末上) 老书堂，暂借扶风帐^[8]。日暖钩帘荡。呀，那回廊，小立双鬟^[9]，似语无言，近看如何相^[10]? 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^[11]，所事关情况。（末）有甚么情况^[12]？（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。俺小姐啊，为诗章，讲动情肠^[13]。（末）则讲了个“关关雎鸠”。（贴）故此俺小姐说：“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^[14]。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，步起须屏障^[16]。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，则要人“收其放心”^[17]。但如常，着甚春伤^[18]？要甚春游？你放春归，怎把心儿放？小姐既不上书，我且告归几日来。春香啊，你寻常到讲堂^[19]，时常向琐窗^[20]，怕燕泥香点涴在琴书上^[21]。

我去了。“绣户女郎闲斗草，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。令史们将我揸^[25]，祗候们将我搭，狠烧刀^[26]、险把我嫩盘肠生灌杀。

（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。（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，撋当个曲儿俺听。撋当的好，饶打。
(丑) 使得。

【梨花儿】小花郎看尽了花成浪，则春姐花沁的水洸浪^[27]。和你这日高头偷娘娘^[28]，噤，好花枝干鳖了作么朗^[29]！

(贴) 待俺还你也哥。

【前腔】小花郎做尽花儿浪，小郎当夹细的大郎当^[30]？（丑）哎哟，
(贴) 哢待到老爷回时说一浪^[31]，（揪丑发介）噤，敢几个小榔头把你分的朗^[32]。

(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。

(贴) 东郊风物正熏馨，崔日用 (丑) 应喜家山接女星。陈陶
(贴) 莫遣儿童触红粉，韦应物 (丑) 便教莺语太丁宁。杜甫^[33]

注释：

[1]一种在人奴上：同样是个奴婢。宋李清照《一剪梅》：“花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。”一种，同样。人奴，指奴婢、仆人。

[2]娘行 (háng)：娘儿们。行，有排行、行辈的意思。

[3]“花面丫头”四句：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。”花面，古代妇女用花片贴脸来装扮。绰约，女子姿态柔美的样子。助情花，这里指情人。觑，看。

[4]怎生消遣则个：如何消遣、打发时光。则个，用在句子结尾，加强语气。

[5]那：同“哪”，语尾词。

[6]小游神吉期：古人信奉出行要避免凶煞，选择吉日。所谓小游神是指传说中的吉利神祇。宋叶梦得《石林燕语》卷三：“太平兴国中，司天言太一式有五福、大游、小游、四神、天一、地一、真符、君纂、臣纂、民纂凡十神，皆天之贵神。”

[7]年光到处皆堪赏：年光，春光。明周履靖《锦笺记·游杭》：“年光到处皆堪赏，能解闲行有几人。”

[8]“老书堂”二句：指老儒生暂且设馆教书。扶风帐，指教书。见本书第七出注释[1]。

[9]双鬟（huán）：古时少女的两个环形发髻，后借指少女。唐白居易《续古诗》之五：“窈窕双鬟女，容德俱如玉。”这里指春香。

[10]近看如何相：走近些看看是谁。相，容貌、样子。

[11]忒煞通明相：太聪明的模样儿。忒，宋元方言俗语，非常的意思。煞，表示更强的语言。

[12]所事：亦作“所是”，凡事，事事。在元曲中很常见，元马致远《汉宫秋》第二折：“他诸馀可爱，所事儿相投。”有甚么情况：原本作“有甚么情得”，今据朱墨本改。

[13]讲动情肠：这是说杜丽娘读了《关雎》动了感情。情肠，感情、心肠。

[14]平白地为春伤：白白地悲伤。

[15]春愁漾：排遣春愁。漾，抛掷、漾开。

[16]“出入人观望”二句：古时女子出外要把脸庞遮住，为了不使人看见。《礼记·内则》：“女子出门，必拥蔽其面。”

[17]“圣人”二句：圣人，指孟子，被尊为儒家的“亚圣”。《孟子·告子》：“学问之道无他，求其放心而已矣。”做学问就是把丧失了的本心重新找回来。

[18]着甚：为何，宋元方言俗语。宋扬无咎《眼儿媚》词：“是人总道新来瘦，也着甚来由。”

[19]寻常：本义是“平常”，这里作“常常”解。

[20]琐窗：指雕刻或绘有花纹之窗，此指书房。

[21]“怕燕泥”句：害怕燕泥香点弄脏了琴书。唐杜甫《漫兴》九首之一：“江上燕子故来频，衔泥点涴琴书内。”燕泥，燕巢上的泥。涴（wǎn），污，弄脏。

[22]下帷老子不窥园：汉代学者董仲舒在帷帐内专心做学问，三年都未曾去看一下园圃。见《汉书·董仲舒传》。下帷，放下悬挂的帷幕，引申为闭门苦读。

[23]吊场：戏剧术语。在一出戏的结尾，其他演员都已下场，只留下二人念下场诗；或一出戏中某个场面结束，由某一演员说几句念白，转到另一个场面。这里陈最良念下场诗下，接着春香的几句念白表示下一场次开始。

[24]随衙：随班，就是跟随、侍候。

[25]揸：方言，用手抓、捞。下文的“搭”，与它同义。

[26]烧刀：亦称“烧刀子”，指烧酒。

[27]“春姐”句：意思是春香姐像花香酒一样弄得人神魂颠倒。洸（guāng）浪，水波荡漾。

[28]偷娘娘（liàng）：这里是含蓄地表达偷情。娘，象声词。

[29]“好花枝”句：明写花枝败了有什么好看的，暗指女人芳龄逝去又有什么用。朗，在此无实际意义，因协韵而用。

[30]小郎当夹细的大郎当：这两句和上曲曲文都是粗俗俚语，语义双关的猥亵语。

[31]说一浪：说一番、说一回。

[32]“敢几个”句：怕只要几下棒槌就把你打成两段。榔头，棒槌。

[33]东郊风物正熏馨：崔日用《奉和圣制春日幸望春宫应制》：“东郊风物正熏馨，素浐鳆戏绿汀。凤阁斜通平乐观，龙旗直逼望春亭。”

应喜家山接女星：陈陶《投赠福建路罗中丞》：“未闻建水窥龙剑，应喜家山接女星。三捷楷模光典策，一生封爵笑丹青。”

莫遣儿童触红粉：韦应物《将往滁城恋新竹，简崔都水示端》：“停车欲去绕丛竹，偏爱新筠十数竿。莫遣儿童触琼粉，留待幽人回日看。”

便教莺语太丁宁：杜甫《绝句漫兴九首》之一：“眼见客愁愁不醒，无赖春色到江亭。即遣花开深造次，便教莺语太丁宁。”

评析：

肃苑，打扫园林。杜丽娘在严厉的家教束缚和迂腐的老师训诫下，深感压抑和窒息。她无心刺绣读书，决定去后花园游览消遣。于是趁父亲下乡、老师告假之际，令春香吩咐花郎打扫路径。

本出紧承第七出《闺塾》。在杜宝和陈最良看来，《诗经·关雎》讲的是“后妃之德”，但敏感的杜丽娘从中直接感受到这是一首青年男女的恋歌：“关了的雎鸠，尚然有洲渚之兴，可以人而不如鸟乎？”这是具有讽刺意味的。人生中的这一课，原是教她遵守妇道的，可偏偏启迪了她的情怀！作为大家闺秀的杜丽娘，端庄、温顺、静娴，“嫩脸

娇羞，老成尊重”，但长到十六岁，从未越出闺房一步，甚至不知住处附近居然还有一所花园！除了父亲、老师之外，从未接触过任何年轻异性。生活虽然富贵无比，但精神空虚，没有欢乐，没有幸福，没有希望。封建礼教室息了这位贵族少女的心灵火花。她既然是人，就会有“自然的要求”，而这种要求是任何力量也扼杀不了的。

《肃苑》是一出过场短戏，女主人公杜丽娘并没有出场，其深闺的寂寞和青春的忧郁全由贴身丫鬟春香的道白诉出。上场的春香、陈最良二人性格对比鲜明，人物形象跃然纸上。吴吴山三妇合评本云：“《肃苑》只此数语，却写误遇，陈老絮烦半日，一腐一憨，增出多少波折。”

但《肃苑》是《惊梦》的前奏，是不可或缺的重要关目。它的意义在于借春香之口，旁叙出杜丽娘对此番非同寻常的游春之旅的慎重与犹豫，这也正是发现后花园后并未紧接游园的重要心理刻画。汤显祖顺着他的戏剧结构程序对杜丽娘内心的转折深挖细掘，不仅让《闺塾》与《惊梦》二出紧密相接，也使此出剧情成为情节推衍、心理描摹以至于人物刻画的必要过渡。

第十出 惊梦

【绕地游】 (旦上) 梦回莺啭，乱煞年光遍，人立小庭深院^[1]。

(贴) 烛尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年^[2]？

[乌夜啼] (旦) “晓来望断梅关^[3]，宿妆残^[4]。 (贴) 你侧着宜春髻子^[5]，恰凭阑。 (旦) 剪不断，理还乱，闷无端^[6]。 (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，罗衣欲换更添香^[7]。”镜台衣服在此。 (旦)

【步步娇】 袅晴丝吹来闲庭院^[8]，摇漾春如线。停半晌，整花钿，没揣菱花，偷人半面，迤逗的彩云偏^[9]。 (行介) 步香闺怎便把全身现？

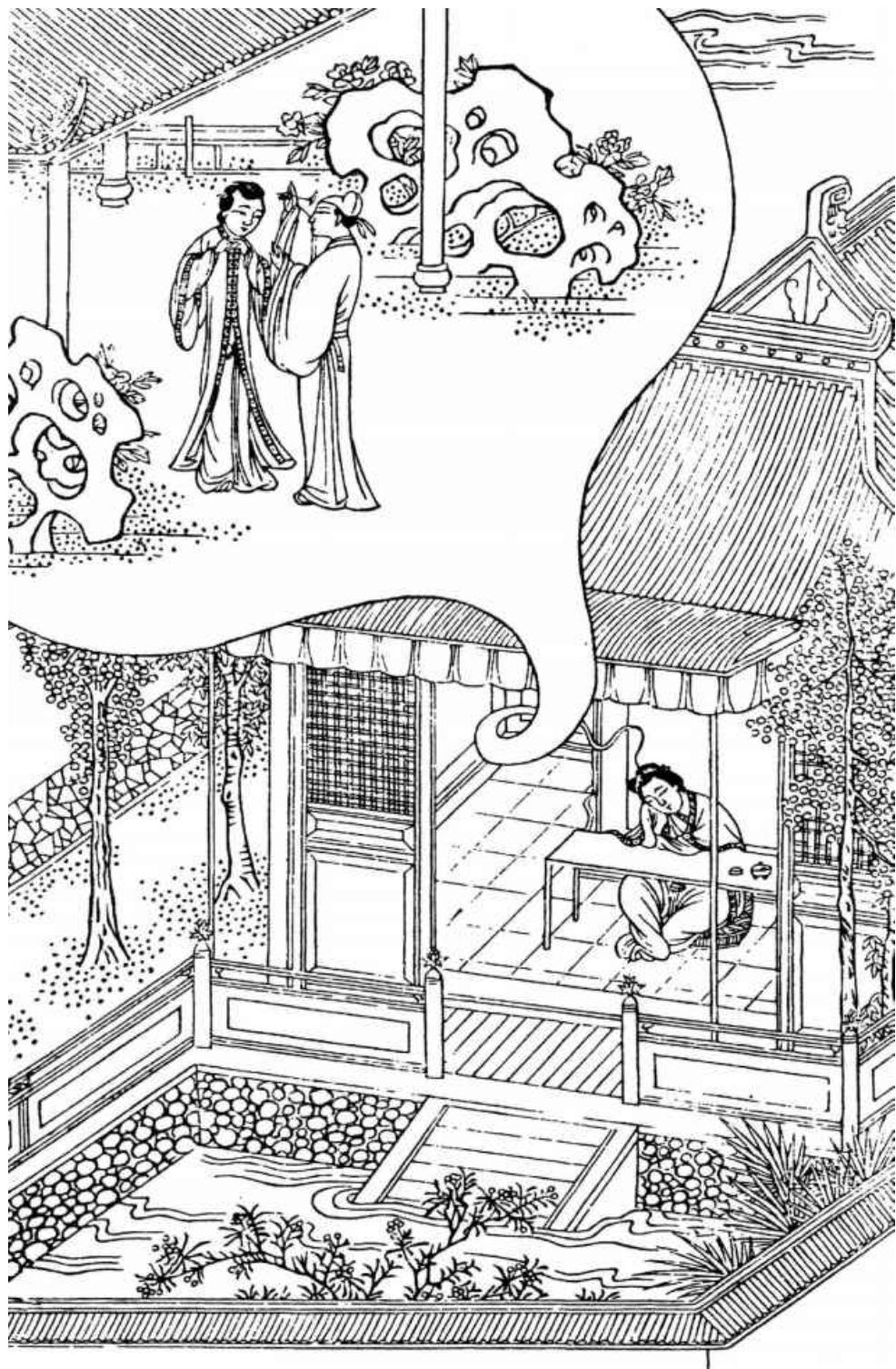
(贴) 今日穿插的好。 (旦)

【醉扶归】 你道翠生生出落的裙衫儿茜，艳晶晶花簪八宝填，可知我常一生儿爱好是天然^[10]。恰三春好处无人见^[11]，不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的羞花闭月花愁颤^[12]。

(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，惜花疼煞小金铃^[13]。” (旦) 不到园林，怎知春色如许？

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍^[14]，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院^[15]！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^[16]——锦屏人忒看的这韶光贱^[17]！

(贴) 是花都放了，那牡丹还早。 (旦)

【好姐姐】 遍青山啼红了杜鹃^[18]，荼蘼外烟丝醉软^[19]。春香呵，牡丹虽好，他春归怎占的先^[20]? (贴) 成对儿莺燕呵。 (合) 闲凝眄，生生燕语明如剪，呖呖莺歌溜的圆。

(旦) 去罢。 (贴) 这园子委是观之不足也。 (旦) 提他怎的?

(行介)

【隔尾】 观之不足由他缱，便赏遍了十二亭台是枉然^[21]，到不如兴尽回家闲过遣。

(作到介) (贴) “开我西阁门，展我东阁床^[22]。瓶插映山紫^[23]，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! 恰般天气，好困人也。春香那里?

(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，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^[24]，张生偶逢崔氏^[25]，曾有《题红记》、《崔徽传》二书。此佳人才子，前以密约偷期，后皆得成秦晋^[26]。 (长叹介) 吾生于宦族，长在名门，年已及笄^[27]，不得早成佳配，诚为虚度青春。光阴如过隙耳。 (泪介) 可惜妾身颜色如花，岂料命如一叶乎^[28]!

【山坡羊】 没乱里春情难遣^[29]，蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟，拣名门一例、一例里神仙眷。甚良缘，把青春抛的远! 俺的睡情谁见? 则

索因循腼腆。想幽梦谁边，和春光暗流转？迁延，这衷怀那处言？淹煎，泼残生^[30]，除问天！

身子困乏了，且自隐几而眠^[31]。（睡介）（梦生介）（生持柳枝上）“莺逢日暖歌声滑，人遇风情笑口开。一径落花随水入，今朝阮肇到天台^[32]。”小生顺路儿跟着杜小姐回来，怎生不见？（回头看介）呀！小姐，小姐。（旦作惊起相见介）（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^[33]，可作诗以赏此柳枝乎？（旦作惊喜，欲言又止介）（背云）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，在幽闺自怜^[34]。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，袖稍儿搵着牙儿苦也^[35]，则待你忍耐温存一晌眠^[36]。（旦作羞）（生前抱）（旦推介）（合）是那处曾相见，相看俨然，早难道这好处相逢无一言？

（生强抱旦下）（末扮花神束发冠，红衣插花上）“催花御史惜花天^[37]，检点春工又一年。蘸客伤心红雨下^[38]，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】 单则是混阳蒸变，看他似虫儿般蠢动把风情掀，一般儿娇凝翠绽魂儿颤^[39]。这是景上缘，想内成，因中见^[40]。呀！淫邪展污了花台殿^[41]。咱待拈片落花儿惊醒他。（向鬼门丢花介^[42]）他梦酣春透了怎留连？拈花闪碎的红如片。

秀才，才到得半梦儿，梦毕之时，好送杜小姐仍归香阁。吾神去也。（下）

（生、旦携手上）（生）

【山桃红】 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，我再来瞧你那。“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）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。（老旦叹介）女孩儿家长

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^[43]，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，说了几句伤心语儿，将奴搂抱去牡丹亭畔，芍药栏边，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^[44]。欠身参礼母亲，又被母亲絮了许多闲话。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，你叫我学堂看书，知他看那一种书消闷也？（作掩泪介）

【绵搭絮】雨香云片^[45]，才到梦儿边。无奈高堂，唤醒纱窗睡不便。泼新鲜，冷汗黏煎。闪的俺心悠步亸^[46]，意软鬟偏。不争多费尽神情，坐起谁忺^[47]？则待去眠。

（贴上）“晚妆销粉印，春润费香篝^[48]。”小姐，熏了被窝睡罢。

【尾声】（旦）困春心游赏倦，也不索香熏绣被眠。天呵，有心情那梦儿还去不远。

春望逍遙出画堂，张 说 间梅遮柳不胜芳。罗 隐
可知刘阮逢人处，许 浑 回首东风一断肠。韦 庄^[49]

注释：

^[1]“梦回莺啭”三句：意谓春天到来，莺声惊醒迷梦，在小庭深院小站，觉得遍地是撩乱人心的光景。乱煞，此处指春光缭乱。年光，春光。

^[2]“炷尽沉烟”三句：意指百无聊赖，时光在沉香中流逝，无心针线，今年的春天扰人，甚似去年。炷，点香。沉烟，即沉水香，一种名贵的香料。

^[3]梅关：在大庾岭，又称“梅岭”，位于剧情发生地南安府（今江西大余县）的南面，为粤赣间的重要通道。因遍植梅树，故名。

^[4]宿妆：隔夜的残妆。唐岑参《醉戏窦子美人》：“朱唇一点桃花殷，宿妆娇羞偏髻鬟。”

^[5]宜春髻子：古时女子所梳的髻。相传立春那天，妇女剪彩色丝绸成燕子形，将“宜春”字样贴在彩绸上，戴在髻上，故名。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》：“立春之日，悉剪彩为燕，戴之，帖‘宜春’二字。”

^[6]“剪不断”三句：形象地写出杜丽娘那无端的愁闷，欲放放不下，欲理反更乱。南唐后主李煜《乌夜啼》：“剪不断，理还乱。”

^[7]“云髻罢梳”二句：唐薛逢《宫词》：“云髻罢梳还对镜，罗衣欲换更添香。”云髻，高耸的发髻，亦可借指美女。罗衣，轻软丝织品制成的衣服，常说“罗衣飘飘”。

^[8]晴丝：晴朗的春天空中飘荡的游丝，亦指后文所说的“烟丝”、“飞丝”。实指虫类所吐的丝缕在空中飘荡，虚指情思在心中摇漾。“丝”谐音“思”。

^[9]“停半晌”五句：此处细写杜丽娘对镜梳妆的心境，整理花钿，半遮半掩，羞答答地不料把发卷都弄偏了。花钿，鬓发两旁的嵌有金花珠宝的饰物。没揣，料想不到。菱花，镜子，古代以铜为镜，映日则发光影如菱花，故名“菱花镜”。迤(yǐ)逗，牵引，招惹。彩云，指美丽的发式。

^[10]“你道翠生生”三句：意谓她打扮得非常漂亮，这因为她的天性就是爱美的。翠生生，形容衣裙颜色鲜艳。出落，显现。茜，暗红色，此处指鲜艳的裙衫。艳晶晶，形容头饰光彩夺目。

^[11]恰三春好处无人见：意指自己正值妙龄青春美貌，却无人欣赏、爱惜。三春，泛指春天，孟春、仲春、季春之谓。

^[12]沉鱼落雁：形容女子貌美，鱼见之沉入水底，雁见之降落沙洲。典出《庄子·齐物论》：“毛嫱、丽姬，人之所美也；鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之决骤，四者孰知天下

之正色哉？”羞花闭月，也用来形容女子貌美，使花亦羞愧，月亦隐藏。中国人习惯把“沉鱼落雁”和“闭月羞花”并用，分别指代历史上的四大美女，“沉鱼”指春秋的西施，“落雁”是西汉的王昭君，“闭月”是东汉末的貂蝉，“羞花”是唐代的杨贵妃。

[13]“画廊金粉”四句：描写画廊花园的景色。零星，零散、脱落。泥，沾污，这里作动词用。惜花疼煞小金铃，《开元天宝遗事》载：“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。”疼煞，极痛。

[14]姹紫嫣红：形容各色的鲜花娇艳、绚丽，十分好看。

[15]“良辰美景奈何天”二句：这里意思是良辰美景犹在，但赏心乐事却不知落在谁家谁院。杜丽娘赞叹春色美好，却还是难以排遣满腔的愁思。南朝谢灵运《拟魏太子〈邺中集〉诗》序：“天下良辰、美景、赏心、乐事，四者难并。”良辰美景，美好的时刻，美丽的景色。赏心乐事，欢畅的心情，快乐的事情。奈何天，世事无常。

[16]“朝飞暮卷”四句：这里描写春光灿烂的亭台美景。朝飞暮卷，唐王勃《滕王阁序》：“画栋朝飞南浦云，朱帘暮卷西山雨。”轩，长廊有窗的叫“轩”。翠轩，青色的轩。雨丝风片，春天的细雨微风。

[17]锦屏人：富贵中人，此指深闺中的女子。忒，太。韶光，春光。

[18]啼红了杜鹃：杜鹃开出鲜红的花朵，仿佛是由杜鹃鸟啼出的血染成的。

[19]荼蘼（mí）：落叶小灌木，晚春开花，黄白色，有香味。宋王琪《春暮游小园》：“一从梅粉褪残妆，涂抹新红上海棠。开到荼蘼花事了，丝丝天棘出莓墙。”

[20]“牡丹虽好”二句：这里的意思是牡丹虽是花中之王，但“芳香散尽再无春”，在凋谢的时候它又怎能占得百花之先呢。语句中蕴含着杜丽娘对大好青春却无人欣赏的愁闷和伤感。

[21]“观之不足由他缱（qiǎn）”二句：任由这些好看的花儿怎样勾人留恋，我们就是把园中十二亭台周围所有的花都赏玩遍了，要解春愁也是枉然的。缱，留恋不舍。

[22]“开我西阁门”二句：南北朝《木兰诗》：“开我东阁门，坐我西阁床。”

[23]映山紫：映山红（杜鹃花）的一种。

[24]韩夫人得遇于郎：宋刘斧《青琐高议》载，唐僖宗时，宫女韩夫人以红叶题诗，从御沟中流出宫外，为儒生于佑拾获。于佑又以红叶题诗，从御沟上流入宫中，巧为韩夫人拾得。后僖宗放宫女出宫，韩夫人与于佑结为夫妇。

[25]张生偶逢崔氏：《西厢记》敷演的张生与崔莺莺的爱情故事。下文《崔徽传》写崔徽与裴敬中的恋爱故事，与崔张故事无涉，故《崔徽传》恐为作者误记。

[26]得成秦晋：春秋时秦晋两国世为婚姻，后因称两姓联姻为“秦晋之好”。

[27]及笄（jī）：《礼记·内则》：“（女子）十有五年而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁者。女子许嫁，笄而字之，其未许嫁，二十则笄。”笄，发簪。后因称女子年满十五为“及笄”。

[28]岂料命如一叶乎：指命薄如叶。金元好问《鵡鵠天·薄命妾》：“颜色如花画不成，命如叶薄可怜生。”

[29]没乱里：宋元方言俗语，形容心绪很乱。

[30]淹煎，泼残生：元明方言俗语。淹煎，受熬煎、遭折磨。泼残生，苦命儿。

[31]隐几：靠着几案。

[32]阮肇（zhào）到天台：南朝宋刘义庆《幽明录》载，汉明帝永平五年（62），会稽郡剡县刘晨、阮肇共入天台山采药，遇两丽质仙女，被邀至家中，并招为婿。阮肇称为“阮郎”。后亦喻指情郎。

[33]淹通书史：通晓书史，博学多才。

[34]“是答儿”二句：到处都找遍了，原来你在深闺中自怨自怜。答儿，到处，表示方位，宋元方言俗语。下文“那答儿”，指那边。

[35]袖稍儿搵（wèn）着牙儿苦（shān）：牙儿咬着衣袖角，害羞、忍痛的样子。搵，贴着。苦，颤动。

[36]一晌：方言，一会儿、一些时间。

[37]催花御史：相传唐宫有惜花御史，料理盛开的鲜花。《说郛》卷二十七《云仙散录》引《玉尘集》：“（唐）穆宗，每宫中花开，则以重顶帐蒙蔽栏槛，置惜花御史掌之。”这里借用为催花御史。

[38]蘸客伤心红雨下：意谓落花如雨，使客中人伤心。蘸，沾着。红雨，落花。

[39]“单则是”三句：花神眼中的杜柳幽会的情境。

[40]“这是景上缘”三句：按佛家的观点，杜柳两人的爱情只不过是幻影上的姻缘，它在意念里形成，在特定的机遇中呈现，是虚幻的、短暂的、易逝的。景上缘，虚影似的姻缘。想内成，梦想成的姻缘。因中见，因缘的体现。景，同“影”。见，同“现”。

[41]展污：沾污、弄脏。

[42]鬼门：古代戏曲舞台上的上下场门。

[43]弱冠：古代男子二十岁行冠礼，从此头上戴冠，但体犹未壮，还比较年少，故称“弱冠”。后泛指男子二十左右的年纪。《礼记·曲礼》：“人生十年曰幼学；二十曰弱冠。”

[44]南柯一梦：唐李公佐作《南柯太守传》，叙述淳于棼梦至槐安国，娶公主，封南柯太守，荣华富贵，显赫一时。后率师出征战败，公主亦死，遭国王疑忌，被遣归。醒后，在庭前槐树下掘得蚁穴，即梦中之槐安国。南柯郡为槐树南枝下另一蚁穴。后因以指梦境。亦比喻空幻。

[45]雨香云片：指男女幽会。前文“行来春色三分雨，睡去巫山一片云”中的“云雨”、“巫山”与此处意同。出处见本书第一出注释[14]。

[46]心悠步亸（duǒ）：心里发虚，脚步偏斜，是内心惊惶的表现。亸，偏斜。

[47]坐起谁忺（xiān）：意指不论坐也好，起也好，都不适意。忺，安适，惬意。

[48]香篝：即熏笼，用来熏香或烘干衣物。

[49]春望逍遥出画堂：张说《奉和圣制春日出苑应制》：“禁林艳裔发青阳，春望逍遥出画堂。雨洗亭皋千亩绿，风吹梅李一园香。”

间梅遮柳不胜芳：罗隐《桃花》：“暖触衣襟漠漠香，间梅遮柳不胜芳。数枝艳拂文君酒，半里红欹宋玉墙。”

可知刘阮逢人处：许浑《早发天台中岩寺度关岭次天姥岭》：“丹壑树多风浩浩，碧溪苔浅水潺潺。可知刘阮逢人处，行尽深山又是山。”刘阮，指东汉刘晨、阮肇。见本出注释[32]。

回首东风一断肠：韦庄《思归》：“暖丝无力自悠扬，牵引东风断客肠。外地见花终寂寞，异乡闻乐更凄凉。”

评析：

《惊梦》由【绕地游】和【山坡羊】两套曲牌组成。【绕地游】一套为杜丽娘偕春香游园时所唱，【山坡羊】一套为杜丽娘与柳梦梅在梦中幽会时所唱。在后来的舞台演出本中，前者称“游园”，后者称“惊梦”，二者合称“游园惊梦”，是昆曲艺术经典之作。

【绕地游】一套六支曲子最为著名。早春三月，融和天气，杜丽娘在春香的鼓舞下，违背父母、塾师的训诫，迈出深闺，偷游花园。在她面前，展现出一个美丽的新天地，莺歌燕舞，骀荡春光，引起多情少女的自我觉醒。于是，对礼教束缚的不满、对自然与青春的热爱、对春光的惊叹、对命运的感伤等，种种情怀，骤然涌来。【绕地游】、【步步娇】、【醉扶归】前三曲，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；【皂罗袍】、【好姐姐】、【隔尾】后三曲，是杜丽娘游园时的唱段，动人的春景与人物既惊又喜且恼的复杂情绪相替交融。该唱段曲辞优美，在表现杜丽娘青春觉醒的同时，也为后文的惊

梦、寻梦（第十二出）等剧情作了铺垫。【皂罗袍】一曲中的“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”二句，可谓是全曲神髓，曲中绝唱。

丽娘游园，本为消遣解闷（“游园”之前，突出的是“闷”），不料满园春色却触发了她深潜于心的爱情欲望：“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。”展示了丽娘幽怨难遣的精神世界（“游园”之后，突出的是“怨”）。触景生情，伏几而眠，不由得撩起她的伤春情怀，于是便有了在梦中与柳梦梅幽会情节的发生。“游园”展示了她青春的觉醒，“惊梦”则以梦中行为反映出其大胆的情欲追求（杜柳的初恋爱情灵肉一致），二者相关相连，不可分割。

【山坡羊】一套六支曲子中的前两曲，极力渲染杜丽娘春情难遣及其对“如花美眷，似水流年”的无限感伤，情感抒发十分细腻，曾引起《红楼梦》女主人公林黛玉的无限感叹和强烈共鸣。

“梦境”之中，突出的是“欢”，极力铺写情意绵绵、男欢女爱。在梦里，也即在意念里，杜丽娘领略了与柳梦梅理想爱情的甜蜜。“惊梦”之后，突出的是“恨”，怅然若失，黯然神伤，极写杜丽娘对梦境的依恋和追求，预伏“寻梦”的发端。“惊梦”是全剧最靓丽的一颗明珠，其他情节都围绕它而展开。

第十一出 慈戒

(老旦上) “昨日胜今日，今年老去年^[1]。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，拈花剪朵^[5]。问绣窗针指如何？逗工夫一线多^[6]。更昼长闲不过，琴书外自有好腾那^[7]。去花园怎么？

(贴)花园好景。(老旦)丫头，不说你不知：

【前腔】后花园窄静无边阔^[8]，亭台半倒落。便我中年人要去时节，尚兀自里打个磨陀^[9]。女儿家甚做作？星辰高犹自可^[10]。(贴)不高怎的？(老旦唱)厮撞着，有甚不着科^[11]，教娘怎么？

小姐不曾晚餐，早饭要早。你说与他知道。

(老)风雨林中有鬼神，苏广文 (贴)寂寥未是采花人。郑 谷

(老)素娥毕竟难防备，段成式 (贴)似有微词动绛唇。唐彦谦^[12]

注释：

[1]“昨日胜今日”二句：岁月流逝，精力一年不如一年。出自唐范摅《云溪友议》卷九《艳阳词》所引刘采春唱词。

[2]可怜小儿女：唐杜甫《月夜》：“遥怜小儿女，未解忆长安。”

[3]淹淹春睡：昏昏沉沉地睡去。

[4]疏虞：疏忽、失误。宋范仲淹《再奏辩滕宗谅张亢》：“至于处置边事，亦无疏虞。”

[5]“女孩儿”二句：指女孩家只要在香闺中做些女红就可以了。拈（niān）花剪朵，指绣花、裁剪之类的女红。

[6]逗工夫一线多：春天日长，可以比平日多做一些针线活。一线，刺绣时用一根线的工夫。五代和凝《宫词百首》：“才经冬至阳生后，今日工夫一线多。”

[7]腾那：意思是消遣。

[8]窣（sū）静：幽静、安静。

[9]尚兀自里：独自。磨陀：徘徊、盘旋，此处意思是犹豫。

[10]星辰高犹自可：意思是命大福大就可以了。旧时人认为，出生时辰影响人的命运，只要星辰高就有好运气。犹自可，即可。

[11]“厮撞着”二句：碰到了什么不对头的事。厮撞，相撞、碰上。有甚不着科，有什么意外的事。

[12]风雨林中有鬼神：苏广文《自商山宿隐居》：“闻道桃源堪避秦，寻幽数日不逢人。烟霞洞里无鸡犬，风雨林中有鬼神。”

寂寥未是采花人：郑谷《蜀中春雨》：“和暖又逢挑菜日，寂寥未是探花人。不嫌蚁酒冲愁肺，却忆渔蓑覆病身。”

素娥毕竟难防备：段成式《嘲元中丞》：“莺里花前选孟光，东山逋客酒初狂。素娥毕竟难防备，烧得河车莫遣尝。”素娥，嫦娥，这里指杜丽娘。

似有微词动绛唇：唐彦谦《绯桃》：“敢同俗态期青眼，似有微词动绛唇。尽日更无乡井念，此时何必见秦人。”微词，委婉的批评。

评析：

慈戒，即慈母的训诫。本出写杜丽娘自后花园游春之后，精神昏昏沉沉，无心读书。杜母见到女儿恍惚的样子，告诫春香不可再带小姐游园赏春。

写“情”是《牡丹亭》的主旨，但汤显祖所颂扬之“情”，绝不仅限于男女之情，而是包含了君臣、夫妇、父子（女）、长幼、友朋等人伦之情。《牡丹亭》不仅演绎了杜丽娘、柳梦梅之间的爱情，还有亲情与友情。

杜母甄氏虽也将女儿视为“掌上珍，心头肉”，却在思想上与丽娘格格不入。甄氏是一位处处依封建道德行事的贵妇人，“怪她裙钗上，花鸟绣双双”（第十出《惊梦》）。在她心目中，“女孩儿只合香闺坐，拈花剪朵。问绣窗针指如何？逗工夫一线多。更昼长闲不过，琴书外自有好腾那。去花园怎么？”作者在剧中对杜母言行的刻画，分明是在展示杜丽娘的未来：只要放弃对爱情自由的追求，听凭“父母之命，媒妁之言”，她也会像母亲一样，做一个循规蹈矩、谨遵“三从四德”的贤妻良母。这自然是杜丽娘所不愿为之的。她宁死也要坚守自己对幸福的向往，实现与梦中书生“从一而终”的爱情理想，不让封建礼教扼杀她身上的一切健康、正常的天性。

除男女主人公外，《牡丹亭》还塑造了不少生动的有个性的人物形象，老夫人也是其中之一。王思任《批点玉茗堂〈牡丹亭〉叙》指出：“杜丽娘之妖也，柳梦梅之痴也，老夫人之软也，杜安扶之古执也，陈最良之雾也，春香之贼牢也：无不从筋节窍髓，以探其七情生动之微也。”杜母对杜丽娘的反复叮嘱，即是其“软”的表现，体现了母亲对女儿的慈爱。为此吴吴山三妇合评本曰：“不责小姐而责丫头，总是娇惜女儿。”与第三出《训女》杜宝训斥她纵容女儿白日闲眠相照应。

《慈戒》一出是短的过场，介于《惊梦》、《寻梦》两出大戏之间。其作用在于衔接场子、调剂剧情、间隔时间，并让重要角色得以喘息。这出戏也是后文杜丽娘患病的先兆。

第十二出 寻梦

【夜游宫】（贴上）腻脸朝云罢盥，倒犀簪斜插双鬟^[1]。侍香闺起早，睡意阑珊：衣桁前，妆阁畔，画屏间^[2]。

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，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^[3]。絮了小姐一会，要与春香一场。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^[4]。（内介）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^[5]。虽然一时抵对，乌鸦管的凤凰^[6]？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^[7]，女儿心性未分明。无眠一夜灯明灭，分煞梅香唤不醒^[8]。”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^[9]，清茶擎出鹧鸪斑^[10]。”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。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，甚瓯儿气力与擎拳！生生的了前件[\[11\]](#)。

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，心有灵犀一点通^[12]。”（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！

【懒画眉】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^[13]。（绊介）哎，睡荼蘼抓住裙衩线，恰便是花似人心好处牵。这一湾流水呵！

【前腔】为甚呵，玉真重溯武陵源^[14]？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。咳，辜负了春三二月天。

（贴上）吃饭去，不见了小姐，则得一径寻来。呀，小姐，你在这里！

【不是路】何意婵娟^[15]，小立在垂垂花树边^[16]。才朝膳，个人无伴怎游园？（旦）画廊前，深深蓦见衔泥燕^[17]，随步名园是偶然。（贴）娘回转，幽闺窣地教人见，“那些儿闲串^[18]？那些儿闲串？”

【前腔】（旦作恼介）哇，偶尔来前，道的咱偷闲学少年^[19]。（贴）咳，不偷闲，偷淡。（旦）欺奴善，把护春台都猜做谎桃源。（贴）敢胡言，这是夫人命，道春多刺绣宜添线，润逼炉香好腻笺^[20]。（旦）还说甚来？（贴）这荒园堑，怕花妖木客寻常见^[21]。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^[22]。”(下)(旦) 丫头去了，正好寻梦。

【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^[23]。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！

【嘉庆子】是谁家少俊来近远，敢迤逗这香闺去沁园^[24]？话到其间腼腆。他捏这眼，奈烦也天；咱嗽这口，待酬言^[25]。

【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。生就个书生，恰恰生生抱咱去眠^[26]。

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，便日暖玉生烟^[27]。挨过雕阑，转过秋千，揜着裙花展^[28]。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，呜着咱香肩^[29]。俺可也慢掂掂做意儿周旋。等闲间把一个照人儿昏善，那般形现，那般软绵^[30]。忑一片撒花心的红影

儿吊将来半天。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，好是咱眯稀蹊色眼寻难见。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^[31]，呀，是这答儿压黄金钏匾。

要再见那书生呵！

【月上海棠】怎赚骗，依稀想象人儿见。那来时荏苒，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。

再消停一番。（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^[32]，叶儿青。偏进着苦仁儿里撒圆^[33]。爱杀这昼阴便，再得到罗浮梦边^[34]。

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，梅树边。这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。待打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相

见。

(倦坐介) (贴上) “佳人拾翠春亭远^[35]，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，忽然地伤心自怜。 (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^[36]？
(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
^[37]，难道我再，难道我再到这亭园，则挣的个长眠和短眠^[38]！ (合
前)

(贴) 到了，和小姐瞧奶奶去。 (旦) 罢了。

【意不尽】 软咍咍刚扶到画阑偏，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^[39]。

(旦) 武陵何处访仙郎? 释皎然 (贴) 只怪游人思易忘。韦庄
(旦) 从此时时春梦里, 白居易 (贴) 一生遗恨系心肠。张祜^[40]

注释:

[1]“腻脸”二句：描写春香的梳妆打扮。腻脸，指细嫩的脸庞。朝云，指女子的头发。盥（guàn），洗。犀簪，犀角做的簪子。双鬟，古时女子的发式。见本书第九出注释[9]。

[2]“侍香闺”五句：春香说自己为侍候小姐，早早起床，睡意未消，便在衣架、妆阁、画屏各处忙个不停。衣桁（héng），衣架。

[3]问当：问。当，语气助词。宋方岳《雪后梅边》：“开口便遭花问当，老夫愧面了无辞。”

[4]禁当：抵对、对付的意思。

[5]即世里不见儿郎：一辈子嫁不到丈夫。即世，现世、这辈子。

[6]乌鸦管的凤凰：春香的意思是自己管不了小姐。

[7]忽忽：倏忽，急速貌。《楚辞·离骚》：“欲少留此灵琐兮，日忽忽其将暮。”

[8]分煞：忿煞，生气。分，通“忿”，愤怒、怨恨。《易经·损卦》：“山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。”

[9]鹦鹉粒：米饭。唐杜甫《秋兴八首》：“香稻啄余鹦鹉粒。”

[10]鹧鸪斑：带有鹧鸪斑纹的茶碗。宋黄庭坚《满庭芳·咏茶》：“冰磁莹玉，金缕鹧鸪斑。”

[11]“甚瓯儿”二句：哪能有捧碗吃饭的气力！勉强算吃过了。擎拳，举手，谓一举手之力。生生的，硬是。前件，前事，这里指吃饭。

[12]“梦无彩凤”二句：比喻恋爱着的男女双方心心相印，彼此的心思都能心领神会。唐李商隐《无题》：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”此处对原诗略有改动。犀，犀牛，被看作灵异之物，故称“灵犀”。

[13]“少甚么”二句：重重的粉墙关不住满园春色。少甚么，多的是。春心，春情。这里是借花喻人。

[14]玉真重溯武陵源：指自己到花园里来寻梦。玉真，仙人。唐张籍《灵都观李道士》：“泥灶煮灵液，扫坛朝玉真。”武陵源，晋陶潜《桃花源记》所提到的通向桃花源的溪水名。

[15]婵娟：美女、美人，这里指杜丽娘。清孔尚任《桃花扇》第二出：“一带妆楼临水盖，家家分影照婵娟。”

[16]垂垂花树：指梅花。唐杜甫《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，形容花朵下垂。

[17]泥燕：衔泥的燕子。清方文《钱九章招同麻孟璇沉景山园集》：“窗临桂树巢泥燕，塘满杨花长絮鱼。”

[18]闲串：闲游、闲逛。

[19]偷闲学少年：宋程颢《春日偶成》：“时人不识余心乐，将谓偷闲学少年。”下文春香道白“不偷闲，偷淡”，是以“闲”、“咸”谐音调侃。

[20]“春多刺绣”二句：春香传达杜母管教丽娘的话，要丽娘在大好春光里多做针线，多读书写字。腻，处理纸张使它更加滑润。唐羊士谔《都城从事萧员外寄海梨花诗绮丽至惠然远及》：“浣花春水腻鱼笺。”

[21]木客：传说中的深山精怪。《异物志》：“木客鸟，大如鹊，数千百头为群，飞集有度，不与众鸟相厕，人俗云‘木客’。”

[22]娇鸟嫌笼会骂人：唐李山甫《公子家》其二：“鹦鹉嫌笼解骂人。”

[23]一丢丢：一串串。下文“榆荚”指榆树的果实，圆形如钱，又叫“榆钱”。

[24]迤逗这香闺去沁园：逗引我到花园里去。香闺，闺中小姐。唐司空图《冯燕歌》：“传道张婴偏嗜酒，从此香闺为我有。”沁园，原为东汉明帝沁水公主的园林，为耕读、休闲、居住场所，借作花园的代称。

[25]“他捏这眼”四句：他捏这眼，这是回忆梦中幽会时书生对她的抚爱。奈烦也天，极言书生对她温柔体贴，百般爱抚。嚻（xīn），开。酬言，回答。

[26]生就：勉强就着，半推半就。恰恰生生：即怯生生、羞答答。

[27]玉山：比喻俊美的仪容。唐贾岛《上杜驸马》：“玉山突兀压乾坤，出得朱门入戟门。”日暖玉生烟：比喻男女好事成就。唐李商隐《锦瑟》：“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。”

[28]揩（kèn）：把持、勒住。

[29]兴心儿：尽意、着意。元马致远《荐福碑》第二折：“你是必兴心儿再认下这搭沙和草，哥也，你可休不挂意揩抹了这把带血刀。”紧咽咽：即紧。呜：亲吻。南朝宋刘义庆《世说新语·惑溺》：“乳母抱儿在中庭，儿见充喜踊，充就乳母手中呜之。”余嘉锡笺疏附周祖谟曰：“‘呜之’者，亲之也。”

[30]“等闲间”三句：轻易地就把一个明白的人弄得这般昏迷，到了那般活现、软绵的地步。照人儿，本指镜中人，此处有明朗、明白的意思。杜丽娘用以自指。

[31]打方旋再得俄延：形容梦中的情景在眼前旋转、重现。打方旋，盘旋、徘徊。

[32]红绽雨肥天：梅子成熟的时候。唐杜甫《陪郑广文游何将军山林十首》之五：“绿垂风折笋，红绽雨肥梅。”

[33]“偏进着”句：上句“偏则他暗香清远，伞儿般盖的周全”，也用来反衬丽娘的孤单。两句都以“偏”开始，表达了杜丽娘的幽怨。

[34]再得到罗浮梦边：意指能和柳梦梅再在梦中相会。罗浮梦边，《柳河东集·龙城录》卷上《赵师雄醉恬梅花下》载：隋代赵师雄被贬罗浮山，一日在酒肆旁遇见了美人，一起饮酒，他喝醉就睡着了。天亮醒来，才发现自己是在一棵大梅花树下。

[35]拾翠：拾取翠鸟的羽毛，这里指游园。魏曹植《洛神赋》：“或采明珠，或拾翠羽。”唐杜甫《秋兴八首》：“佳人拾翠春相问。”

[36]猜头儿：谜语。

[37]不如归：“不如归去”，拟杜鹃鸟的啼声。

[38]“难道”二句：意思是，难道我只有在梦中和死后才能再到这亭园！

[39]“楼上花枝”句：唐刘长卿《赋得》：“楼上花枝笑独眠。”

[40]武陵何处访仙郎：释皎然《晚春寻桃源观》：“武陵何处访仙乡，古观云根路已荒。细草拥坛人迹绝，落花沈涧水流香。”

只怪游人思易忘：韦庄《和人春暮书事寄崔秀才》：“半掩朱门白日长，晚风轻堕落梅妆。不知芳草情何限，只怪游人思易伤。”

从此时时春梦里：白居易《题令狐家木兰花》：“腻如玉指涂朱粉，光似金刀剪紫霞。从此时时春梦里，应添一树女郎花。”

一生遗恨系心肠：张祜《太真香囊子》：“戚金妃子小花囊，销耗胸前结旧香。谁为君王重解得，一生遗恨系心肠。”

评析：

“寻梦”是继“惊梦”之后的波峰再起。整出剧情围绕一个“寻”字逐次展开，通过对与梦里书生幽会情景的追寻，进一步表现了杜丽娘对梦中情人的一往情深。

本出紧接《惊梦》一出，杜丽娘一梦醒来，梦中美景，无影无踪，不禁愁绪万端。现实中的一切还是那么乏味，后花园依然是断井颓垣，依然是母亲的教训，依然是妆楼和绣房。杜丽娘落入极度悲伤和忧郁的心境中，也许只有梦境才会给她带来欢乐和生机。于是，她

违背了母亲的“慈戒”，支开了形影不离的春香，又一次来到梦境中的大梅树下，去寻找她失落的美梦。

湖山石边，牡丹亭畔，芍药栏前，杨柳丢线，榆钱成堆，春景依旧。只是多情的才郎却再也见不着了。丽娘回味着两人梦里的无限欢娱，不由得百感交集，悲从中来：“怎生这般凄凉冷落，杳无人迹？好不伤心也！”接着又有一曲【江儿水】，堪称全剧中的著名唱段。曲中“这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨”三句，写尽了丽娘缱绻情深，缠绵不尽：不管如何艰难，甚至以生命为代价，也决意不改初衷。真可谓“生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也”（《牡丹亭·题词》）。

无疑，“寻梦”是“惊梦”的发展，是杜丽娘思想感情益趋深化的表现。有了惊梦，就必须有寻梦，才能显示出丽娘感情之专和追求之切。自然，杜丽娘的爱情理想也包含着对两性之情的追求。“在《牡丹亭》中，‘不知所起，一往而深’的‘情’，固然是杜丽娘理想爱情的主要内涵，但却不是唯一的内涵。……除了两性之情，也包含着合乎伦理道德的夫妇之情。”（谢雍君《〈牡丹亭〉与明清女性情感教育》）可以说，杜丽娘追求的是一种“发乎情，止乎礼义”的理想情爱。如果说，《惊梦》一出主要采用杜、柳下场，花神上场的方式来曲折地呈现杜、柳之间的性爱，《寻梦》一出则是鸳梦重温，再现了两人的云雨欢会。但在涉及具体的情欲描写时，汤显祖对二者都采取了间接叙述的方式，给人一种朦胧美的艺术效果。

据清人焦循《剧说》引《娥术堂闲笔》载，杭州女伶商小玲因婚姻不能自主，郁郁成疾，某日演《牡丹亭》，唱到《寻梦》中“待打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见”时，“盈盈界面，随声倚地”而

死。（《中国古典戏曲论著集成》第四集）足见杜丽娘形象具有感人至深的力量！

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]。

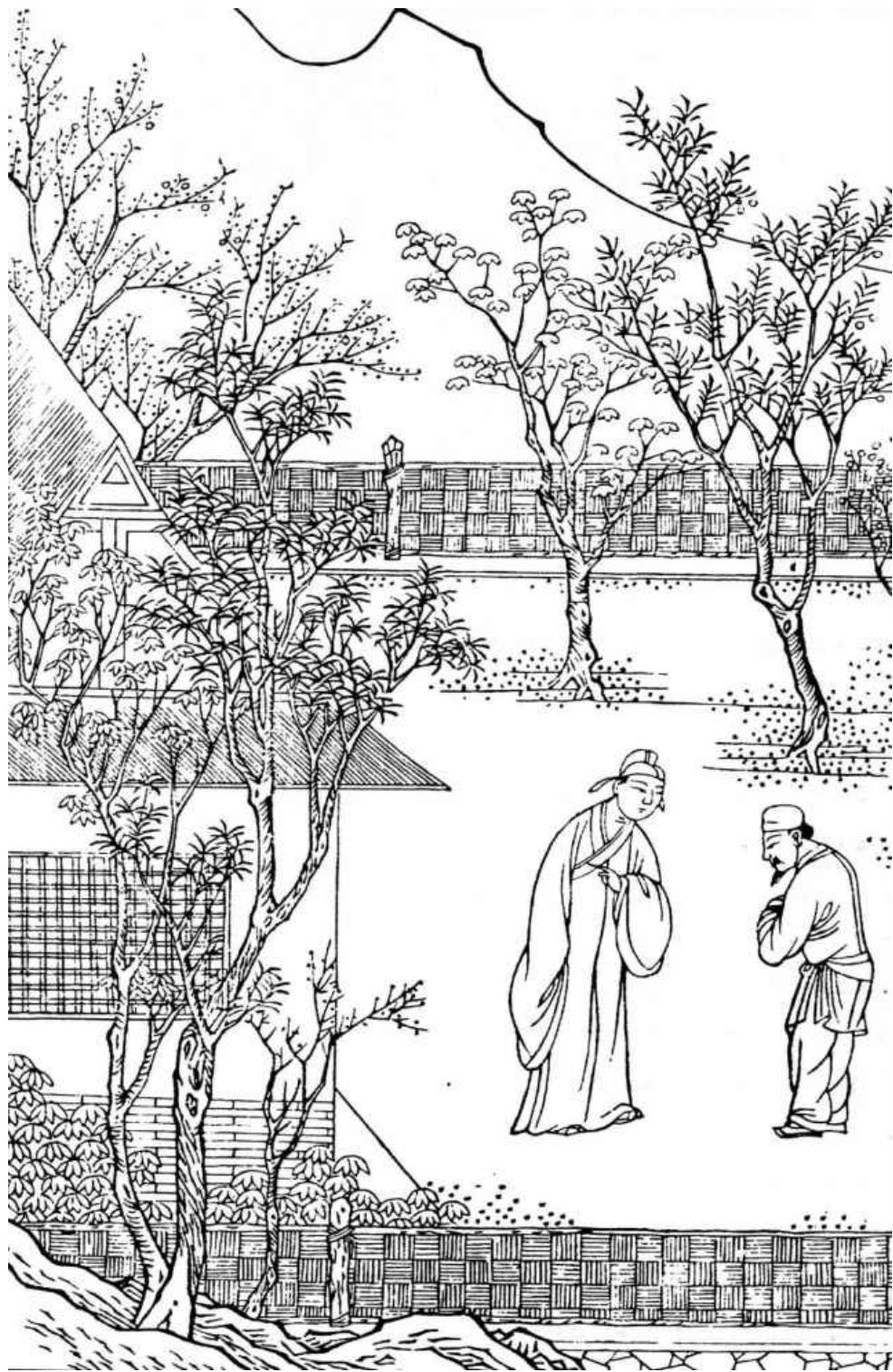
“蛟龙失水砚池枯，狡兔腾天笔势孤^[4]。百事不成真画虎，一枝难稳又惊乌^[5]。”我柳梦梅在广州学里，也是个数一数二的秀才，挨了些数伏数九的日子^[6]。于今藏身荒圃，寄口髯奴^[7]。思之，思之，惶愧，惶愧。想起韩友之谈，不如外县傍州，寻觅活计。正是：“家徒四壁求杨意^[8]，树少千头愧木奴^[9]。”老园公那里？

【字字双】 (净扮郭驼上) 前山低坬后山堆^[10]，驼背；牵弓射弩做人人儿，把势^[11]；一连十个偌来回，漏地^[12]；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^[13]。听我道来：

【桂花锁南枝】 倦有身如寄，无人似你。倦吃尽了黄淡酸甜，费你老人家浇培接植。你道俺像甚的来？镇日里似醉汉扶头^[14]。甚日的和老驼伸背？自株守^[15]，教怨谁？让荒园，你存济^[16]。

【前腔】 (净) 倏橐驼风味，种园家世。 (揖介) 不能够展脚伸腰，
也和你鞠躬尽力^[17]。秀才，你贴了俺果园，那里去？ (坐) 坐食三
餐，不如走空一棍。 (净) 怎生叫做一棍？ (生) 混名打秋风哩^[18]！
(净) 咳，你费工夫去撞府穿州^[19]，不如依本分登科及第。 (生) 你说
打秋风不好？“茂陵刘郎秋风客^[20]”，到大来做了皇帝^[21]。 (净) 秀
才，不要攀今吊古的。你待秋风谁？你道滕王阁，风顺随^[22]，则怕鲁颜
碑，响雷碎^[23]。 (生) 倏干谒之兴甚浓，休的阻挡。 (净) 也整理些
衣服去。

【尾声】 把破衫衿彻骨搥挑洗。 (生) 學干謁黉門一布衣。 (淨) 秀才，則要你衣錦還鄉俺還見的你。

(生) 此身飘泊苦西东，杜 甫 (净) 笑指生涯树树红。陆龟蒙
(生) 欲尽出游那可得？武元衡 (净) 秋风还不及春风。王 建^[24]

注释：

^[1]峥嵘：形容山的高峻突兀或建筑物的高大耸立。明袁可立《甲子仲夏登署中楼观海市》：“浮屠相对峙，峥嵘信鬼工。”这里指一肚子的闷气。

^[2]梦魂中紫阁丹墀（chí）：梦中都想在朝做官。紫阁，金碧辉煌的殿阁，多指帝居。汉崔琦《七蠲》：“紫阁青台，绮错相连。”丹墀，指宫殿的赤色台阶或赤色地面。汉张衡《东京赋》：“右平左城，青琐丹墀。”

^[3]破屋半间而已：唐韩愈《寄卢仝》：“玉川先生洛城里，破屋数间而已矣。”这里用韩愈诗写柳梦梅生活极其贫寒。

^[4]狡兔腾天笔势孤：狡兔，指兔毫，制毛笔的原料。狡兔腾天，没有毫毛，所以“笔势孤。”

^[5]一枝难稳又惊乌：此句是柳梦梅以鸟自比，说自己找不到栖身之所。

^[6]数伏数九：酷暑严寒。数伏，也称三伏，是一年中最热的日子。我国农历夏至后第三个庚日为初伏，第四个庚日为中伏，立秋后第一个庚日为末伏。数九，冬至后第九天算一个九，一直到九个九八十一日止，是一年中最冷的日子。

^[7]寄口髯（rán）奴：依靠奴仆为生。汉王褒《僮约》中写到的一个奴仆叫髯奴。

^[8]家徒四壁求杨意：家中贫困，寻求人荐引。家徒四壁，形容家境贫寒，一无所有。杨意，指汉杨得意。由于他的介绍，辞赋作家司马相如才为汉武帝所赏识。见《史记》卷二百一十七《司马相如列传》。

^[9]树少千头愧木奴：指果树太少，不能维持生活。《襄阳耆旧传》载，三国吴丹阳太守李衡，种了一千株橘树，留给他的儿子。他说这是“千头木奴”，以后生活不用愁了。

^[10]前山低坬（guà）后山堆：腹部凹下、背部隆起的样子，指驼背。

^[11]把势：老手，行家。《西游记》第三十二回：“那魔是几年之魔，怪是几年之怪？还是个把势，还是个雏儿？”这里指装模作样。

^[12]漏地：似为“漏蹄”，牲畜的蹄胎腐烂叫“漏蹄”。

^[13]判：判决，这里是给予的意思。

^[14]扶头：形容醉态，亦谓醉倒。宋贺铸《南歌子》：“易醉扶头酒，难逢敌手棋。”

^[15]自株守：指“守株待兔”典故。株，露出地面的树根。《韩非子·五蠹》载，战国时宋国有一个农民，看见一只兔子撞在树根上死了，便放下锄头在树根旁等待，希望再得到撞死

的兔子，结果自然再无所获。比喻希图不经过努力而得到成功的侥幸心理，也比喻死守狭隘经验，不知变通。

[16]存济：存活、过生活。

[17]“不能够”二句：展脚伸腰，下拜行礼，元乔吉《两世姻缘》第四折：“有甚消不的你展脚伸腰两拜。”又，称人死为展脚伸腰。鞠躬尽力，见诸葛亮《后出师表》：“臣鞠躬尽瘁，死而后已。”剧中借鞠躬指作揖，尽力为对方效劳。

[18]打秋风：意谓“因人丰富而抽索之”，故而也叫“打抽丰”，即指一种假借名义、利用各种关系向人索取财物或赠予的社会现象。《儒林外史》第四回《荐亡斋和尚吃官司 打秋风 乡绅遭横事》里的范进和张静斋去高要的行为，便是典型的打秋风。

[19]撞府穿州：在外地东奔西跑。

[20]茂陵刘郎秋风客：唐李贺《金铜仙人辞汉歌》的第一句。茂陵，汉武帝的陵墓。刘郎，指汉武帝刘彻。秋风客，秋风中的过客。这里有意把“秋风”别解为“打秋风”。

[21]到大来：到头来。

[22]“滕王阁”二句：指运气好。滕王阁，位于江西省南昌市西北部沿江路、赣江东岸，它与湖北黄鹤楼、湖南岳阳楼并称为“江南三大名楼”。唐代诗人王勃乘船在马当（今江西彭泽县东北）遇到神风相助，历经六七百里路程连夜抵达南昌，赶上洪州（今南昌）州牧阎伯屿在新建成的滕王阁中举行的盛大宴会，即席作成著名的《滕王阁序》。

[23]“鲁颜碑”二句：指运气坏。鲁颜碑，唐代书法家颜真卿所写的碑文。因颜真卿曾被封为“鲁郡开国公”，所以世称“颜鲁公”。宋代穷书生张镐流落在饶州一寺院，寺僧想拓印颜鲁公碑帖一千份，送他做路费，没想到当天晚上碑被雷击毁。见元马致远杂剧《荐福碑》。

[24]此身飘泊苦西东：杜甫《清明二首》之二：“此身飘泊苦西东，右臂偏枯半耳聋。寂寂系舟双下泪，悠悠伏枕左书空。”

笑指生涯树树红：陆龟蒙《闌干城北有卖花翁讨春之士往往造焉因招袭美》：“闲添药品年年别，笑指生涯树树红。若要见春归处所，不过携手问东风。”

欲尽出游那可得：武元衡《春题龙门香山寺》：“山河杳映春云外，城阙参差茂树中。欲尽出寻那可得，三千世界本无穷。”

秋风还不及春风：王建《未央风》：“五更先起玉阶东，渐入千门万户中。总向高楼吹舞袖，秋风还不及春风。”这里借王建诗句表达“打秋风不如考试及第”的意思。春风，进士试在春季举行，指进士及第。

评析：

诀，话别；谒，干谒。本出剧情是：困居岭南的柳梦梅认为自己是名门之后，又饱读诗书，却藏身荒圃，因此心情抑郁，愤愤不平。他接受朋友的劝告，向有地位的人求助，“混名打秋风”，打算离开家乡，到外面去闯荡一番。于是，他跟抚养他的老园工郭驼絮絮道别，郭驼也凑足银两送柳生上路。

本出写柳梦梅乞求资助，实是为了写其寒酸相，干谒权贵在当时已成为社会风气。作者让这样一个“寒儒”担任剧中主角，怀才不遇，大发牢骚，显然是对封建政治黑暗而埋没人才的愤慨。柳梦梅兀自株守，了无发迹之期，似有作者本人仕途坎坷的影子。

从汤显祖的仕途经历看，他21岁即中举，文名显赫。当朝首辅张居正为壮大子侄气势，特地邀请汤显祖与其子交游，先后两次请他为儿子陪考。汤断然拒绝，结果屡试屡败，直到张居正卒后第二年，34岁时才中进士。

值得注意的是本出的下场诗：“（生）此身漂泊苦西东，（净）笑指生涯树树红。（生）欲尽出游那可得？（净）秋风还不及春风。”末两句暗示柳梦梅最后并不是通过干谒获取功名富贵，而是通过科场考试折了“蟾宫桂”。作者显然于此设置悬念，预示下面情节。

本出是生角柳梦梅的第二次出场。剧作将其安排在以旦角杜丽娘表演为主的《惊梦》、《寻梦》与《写真》之间，完全符合舞台表演需要。

《牡丹亭》刻画了不少生理上有残疾的人物，如本出一心为主的老仆郭驼。只是剧作中用了大段的说白和唱词来突出他的身体缺陷，固然有引出谐趣、调剂剧情的需要，但过分渲染，似不足取。

第十四出 写真

【破齐阵】（旦上）径曲梦回人杳，闺深佩冷魂销。似雾蒙花，如云漏月，一点幽情动早^[1]。（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^[7]，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^[8]？这是：“春梦暗随三月景，晓寒瘦减一分花。”

【刷子序犯】（旦低唱）春归恁寒峭，都来几日，意懒心乔^[9]，竟妆成熏香独坐无聊。逍遥，怎划尽助愁芳草，甚法儿点活心苗^[10]！真情强笑为谁娇？泪花儿打进着梦魂飘。

【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。你自睿约^[12]，敢夫人见焦^[13]。再愁烦，十分容貌怕不上九分瞧。

（旦作惊介）咳，听春香言语，俺丽娘瘦到九分九了。俺且镜前一照，委是如何？（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^[14]，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
[15]。”绢幅、丹青，俱已齐备。（旦泣介）杜丽娘二八春容，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？论人间绝色偏不少，等把风光丢抹早。打灭起离魂舍

欲火三焦^[16]，摆列着昭容阁文房四宝^[17]，待画出西子湖眉月双高^[18]。

【雁过声】 ^[19]（照镜叹介）轻绡，把镜儿擘掠。笔花尖淡扫轻描。影儿呵，和你细评度：你腮斗儿恁喜谑，则待注樱桃，染柳条，渲云鬟烟靄飘萧；眉梢青未了，个中人全在秋波妙，可可的淡春山钿翠小。

【倾怀序】 （贴）宜笑，淡东风立细腰，又似被春愁搅。（旦）谢半点江山，三分门户，一种人才，小小行乐，捻青梅闲廝调^[20]。倚湖山梦晓，对垂杨风袅。忒苗条，斜添他几叶翠芭蕉。

春香，起来，可厮像也？

【玉芙蓉】 （贴）丹青女易描，真色人难学。似空花水月^[21]，影儿相照。（旦喜介）画的来可爱人也。咳，情知画到中间好，再有似生成别样娇。（贴）只少个姐夫在身傍。若是姻缘早，把风流媚招，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，待想象生描着，再消详邈入其中妙，则女孩家怕漏泄风情稿^[22]。这春容呵，似孤秋片月离云峤，甚蟾宫贵客，傍的云霄^[23]？

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^[24]。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^[25]，仙佩飘飖。则怕呵，把俺年深色浅，当了个金屋藏娇^[26]。虚劳，寄春容教谁泪落？做真真无人唤叫^[27]。（泪介）堪愁天，精神出现留与后人标^[28]。

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^[29]，崔徽不似卷中人^[30]。”小姐有何分付？（旦）这一幅行乐图^[31]，向行家裱去。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，教他有人问着休胡嘌^[32]。日炙风吹悬衬的好，怕好物不坚牢^[33]。把咱巧丹青休涴了^[34]。

（丑）小姐，裱完了，安奉在那里？

【尾声】（旦）尽香闺赏玩无人到，（贴）这形模则合挂巫山庙^[35]。（合）又怕为雨为云飞去了。

（贴）眼前珠翠与心违，崔道融（旦）却向花前痛哭归。韦庄

（贴）好写妖娆与教看，罗虬（旦）令人评泊画杨妃。韩偓^[36]

注释：

[1]“径曲”五句：指杜丽娘从牡丹亭梦中醒来，情人远去，深闺孤寂，朦胧迷离，心生无限情思。径曲，指梦中柳梦梅自园中送杜丽娘回房时所走的曲折路径。杳（yǎo），远。

[2]伯劳：又称“鳲”，鸣禽类，最早见于《诗经·豳风》“七月鸣鳲”。成语“劳燕分飞”中“劳”亦指“伯劳”。

[3]断肠春色在眉弯：这里指伤春的悲情皆在眉宇之间。宋周邦彦《诉衷情》：“一段伤春，都在眉间。”

[4]倩谁临远山：请谁来为她画眉毛呢？倩，请。临远山，画眉毛。远山，眉毛的一种式样。《西京杂记》载：“（卓）文君姣好，眉色如望远山。”卓文君秀丽妩媚，眉如远山，一时成为时尚，称为“远山眉”。

[5]红泪：指花枝上的露水。这里是杜丽娘以花自喻，以露水写自己伤心的泪水。红泪，又指美女的眼泪。晋王嘉《拾遗记》载，魏文帝（曹丕）所爱的美人薛灵芸离别父母登车上路之时，用玉唾壶承泪，壶呈红色。及至京师，壶中泪凝如血。后世称女子的眼泪为“红泪”。

[6]蜀妆：指巫山神女。故事见本书第一出注释[14]。巫山在四川，古为蜀国。杜丽娘是四川人，故其妆称“蜀妆”。

[7]寝食悠悠：吃睡时都无比忧愁。悠悠，忧愁状。又如“悠悠我思”、“悠悠尔心”。

[8]就里：内情、底细。元无名氏《渔樵记》第四折：“若不是哥哥说开就里，你兄弟怎么知道。”

[9]“春归”三句：指暮春天气犹寒，近日来心懒无聊。都来，算来。心乔，心情不好。

[10]“逍遙”三句：意思是怎能铲除心中的愁思而得到一份逍遙自在呢。刬（chǎn），铲除。芳草，比喻愁思之盛。

[11]忒分晓：太清楚了。

[12]窖（yìn）约：宋元方言俗语，暗自思忖、琢磨的意思。

[13]敢夫人见焦：恐怕夫人焦心。焦，焦急、焦躁不安。

[14]无常：死的讳称。本剧第二十出《闹殇》“先他一命无常用”也是这个意思。

[15]一段伤心画出难：伤心的情态难以描画。金元好问《俳体雪香亭杂咏》十五首之十四：“赋家正有芜城笔，一片伤心画不成。”

[16]“打灭起”句：消除肉身的欲念。离魂舍，佛家语，躯壳。欲火三焦，中医认为三焦是人的消化系统和运气系统，这里指佛家所说的三欲，即饮食欲、睡眠欲、淫欲。

[17]昭容阁文房四宝：指宫中嫔妃用过的文房四宝，意在说明极其珍贵。昭容，妃嫔之类的女官。文房四宝，文书工具，即笔、墨、纸、砚。

[18]“待画出”句：指画出杜丽娘自己的美貌。西子湖，指美人。宋苏轼《饮湖上初晴后雨》：“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”眉月，指眉毛，这里代指美貌。

[19]【雁过声】：整支曲子叙写杜丽娘对镜描画自己的容貌。擘（bò）掠，揩拭。评度，评论。腮斗儿，颊。恁，如此、这样。注樱桃，画朱唇。染柳条，画眉毛。烟靄飘萧，形容头发蓬松飘逸。个中人，此中人，这里指画中人。秋波，秋水清澈明亮，泛起一波又一波水光，用它形容美女之眼。可可的，恰好。钿翠，用金翠珠宝制成的首饰。

[20]“谢半点江山”五句：意思说自己不如小户人家的女儿行动自由，可以和异性少年游玩行乐。谢，不如。半点江山，三分门户，均指小户人家。小小行乐，捻青梅闲廝调，指男女之间的自由交往。捻青梅，唐李白《长干行》：“郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长千里，两小无嫌猜。”

[21]空花水月：镜花水月，真色难以捉摸。比喻虚无缥缈的东西。

[22]“再消详”二句：再慢慢地把他的神情描入画中，但是描入画中又怕泄露风情。邈，描。

[23]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，即本剧第二出所写的折桂人，指新考中的进士。

[24]警报：预兆、先兆。

[25]俨雅：整洁端庄，恭敬庄重。唐裴铏《传奇·陶尹二君》：“忽松下见一丈夫，古服俨雅。”

[26]“则怕呵”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，典故源于志怪小说《汉武故事》，指汉武帝幼时说如果能娶到表姐陈阿娇做妻子，会造一个金屋子给她住。后以“金屋”代指华丽的闺房，以“金屋藏娇”指夫妻恩爱的生活。

[27]做真真无人唤叫：意思是她的画像以后无人顾怜。真真，唐传奇故事中的画中女仙名。唐进士赵颜曾连续一百日呼唤其名，真真即自画中走下来，与赵颜结为夫妇，见《太平广记》卷二八六引《闻奇录》。

[28]标：品题、鉴赏的意思。

[29]秦宫一生花里活：唐李贺《秦宫》：“皇天厄运犹曾裂，秦宫一生花里活。”秦宫，东汉大将军梁冀的监奴，得于内舍，官至太仓令，极一时之骄焰。这里借用作花郎自指。

[30]崔徽：唐歌妓名，曾与裴敬中相爱，既别，托画家写其肖像寄敬中曰：“崔徽一旦不及画中人，徽且为郎死矣。”后抱恨而死。事见唐元稹《崔徽歌并序》。后多以崔徽指美丽多情或善画的少女。

[31]行乐图：指自己画或别人为自己画的像。清袁枚《随园诗话》卷七：“古无小照，起于汉武梁祠画古贤烈女之像。而今则庸夫俗子，皆有一行乐图矣。”

[32]“要练花绡”二句：意思是装裱时要用漂白的生绡，裱好后画幅上方要留空白，边栏要留小些。绡，原本作“销”，今据文林、朱墨本改。练，把织物煮熟漂白叫“练”，这里作形容

词用。帘儿，裱好的画幅上方的空白处。胡瞟（piāo），胡说。

[33]好物不坚牢：唐白居易《简简吟》：“大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。”

[34]涴：玷污、弄脏。

[35]巫山庙：借用巫山神女典故，与下文“为雨为云”均出于此。出处见本书第一出注释[14]。

[36]眼前珠翠与心违：崔道融《马嵬》：“万乘凄凉蜀道归，眼前珠翠与心违。重华不是风流主，湘水犹传泣二妃。”

却向花前痛哭归：韦庄《残花》：“江头沉醉泥斜晖，却向花前恸哭归。惆怅一年春又去，碧云芳草两依依。”

好写妖娆与教看：罗虬《比红儿诗》之八十三：“三吴时俗重风光，未见红儿一面妆。好写妖娆与教看，便应休更话真娘。”

令人评泊画杨妃：韩偓《遥见》：“悲歌泪湿澹胭脂，闲立风吹金缕衣。白玉堂东遥见后，令人评泊画杨妃。”评泊，指评低。泊，同“薄”，此处是轻的意思。作者借用此诗说杜丽娘比杨贵妃更美，人们看了她的画像后，就会对画中的杨贵妃给予较低的评价了。

评析：

写真即画像。本出剧情是：杜丽娘自游园惊梦之后，寻梦不得，从春愁到秋，“春梦暗随三月景，晓寒瘦减一分花”，顿成消瘦，笑颜难展。为留住青春，杜丽娘为自己精心地画了一幅肖像，形神兼备，妙若天仙，并在画上题诗赞咏，又吩咐花郎裱画收藏。

从情节而言，《写真》一出上承第十出《惊梦》、第十二出《寻梦》，并为后来的《拾画》（第二十四出）、《玩真》（第二十六出）预作铺垫。对于杜丽娘相思成病而不起，作者用了较多的篇幅。从《写真》起，紧接下来的《诘病》、《道觋》、《诊祟》、《闹殇》等四出都有充满人情味、风俗画的细致描写。按作者《牡丹亭题词》所云：“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。”这五出戏就是交代“生者可以死”的全过程。

《写真》也是意境深邃、词曲皆美的一出戏。看着自己花容月貌，丽娘不由感慨：“【尾犯序】心喜转心焦。喜的明妆俨雅，仙佩飘飖。则怕呵，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。堪愁天，精神出现留与后人标。”病到这种地步，丽娘仍在思念梦中的情人，担心的是自己的春容不能被情人发现，不能像传奇中的画中美女真真，昼夜被心上人唤叫。

行将离去的杜丽娘对人间充满留恋，只不过她留恋的不仅仅是生命，而是“如花美眷，似水流年”。在爱的火焰即将燃尽生命时，她没有忘记把自己鲜妍的春容留在世上，又在画帧上题诗一首，以寄寓自己的一片深情。【雁过声】、【倾杯序】两支曲子倾吐了她心底的呼唤；这一描一画，倾尽了杜丽娘最后的生命与感情，而“他年得傍蟾宫客，不在梅边在柳边”的绝笔更寄托了她对人世的最后一丝幻想、一点企盼。吴吴山三妇合评本曰：“丽娘千古情痴，惟在留真一节，若无此，后无可衍矣。”

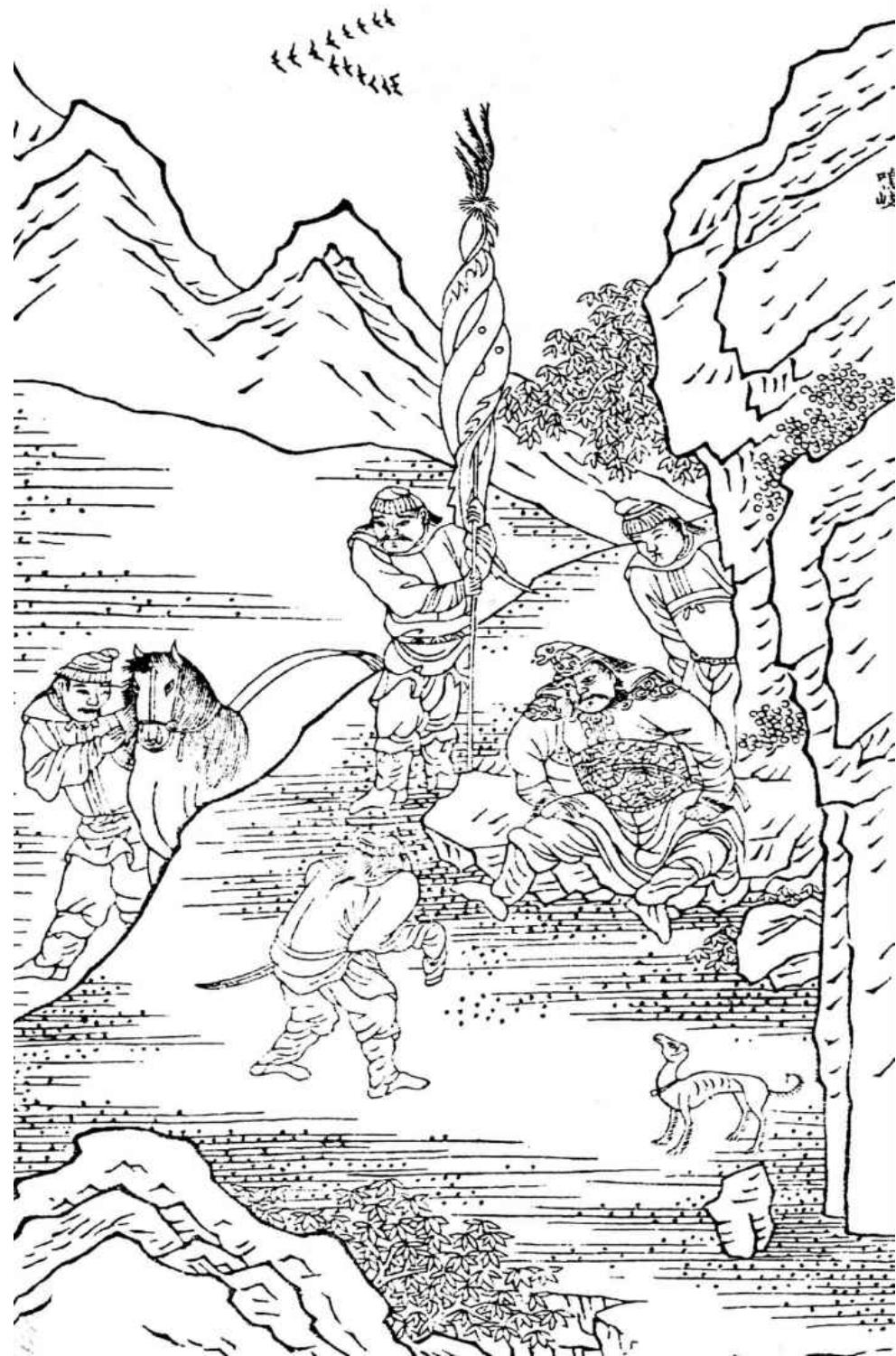
第十五出 虏踪

【一枝花】（净扮番王引众上）天心起灭了辽，世界平分了赵^[1]。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^[3]，则个鼻凹儿跃，脸皮儿龅，毛梢儿魋^[4]。

“万里江山万里尘。一朝天子一朝臣。俺北地怎禁沙日月^[5]，南人偏占锦乾坤。”自家大金皇帝完颜亮是也^[6]。身为夷虏，性爱风骚。俺祖公阿骨都^[7]，抢了南朝天下^[8]，赵康王走去杭州^[9]，今又二十余年矣。听得他妆点杭州，胜似汴梁风景^[10]。一座西湖，朝欢暮乐。有个曲儿^[11]，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。喜他淮安贼汉李全^[12]，有万夫不当之勇。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^[13]，虽则是平分天道，高头偏俺照^[14]。俺司天台^[15]，标着那南朝，标着他那答儿好^[16]。（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^[17]？（净）周围三百里^[18]。波上花摇，云外香飘^[19]。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^[20]，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》^[21]。

(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^[22]，且迤递的看花向洛阳道^[23]。我呵，少不的把赵康王剩水残山都占了。

线大长江扇大天， 谭 峭 旌旗遥拂雁行偏。 司空曙
可胜饮尽江南酒， 张 祜 交割山川直到燕。 王 建^[24]

注释：

[1]“天心”二句：天意使金灭了辽，南宋偏安江南。天心，天意。

[2]“静鞭儿”句：指金国建立，采用汉人的朝仪，以鸣鞭代替胡笳哨声。静鞭儿，一称“鸣鞭”，仪仗的一种。上朝时，鸣鞭振响，叫人肃静。

[3]骨碌碌：形象模拟南人的笑声。指金国初学汉人朝仪，形貌诡异，令人发笑。

[4]鼻凹儿跷（qiāo），脸皮儿皃（bāo），毛梢儿翹（jiāo）：这些都是描写南人笑时的形貌，鼻子上翘、脸皮长斑、头发盘成椎状。

[5]“俺北地”句：我们北地人如何能忍受常年的风沙岁月。禁，禁受、受得住。

[6]完颜亮：金废帝（1122-1161），女真名迪古乃，字符功，金国第四位皇帝。金太祖完颜阿骨打的长孙。完颜亮称帝后，迁都中都（北京），使金国逐步汉化。正隆六年（1161）完颜亮大举攻宋，在南宋境内的瓜洲渡江作战时死于内乱，时年四十岁。金世宗大定二年（1162），降封为海陵郡王，谥号为炀，所以又称“海陵炀王”。

[7]阿骨都：原译作“阿骨打”（1068-1123），女真族酋长，金开国皇帝金太祖，姓完颜名阿骨打。见《金史·金太祖本纪》。

[8]南朝：指北宋。因北宋在金之南，故称南朝。

[9]赵康王：即南宋高宗赵构（1107-1187），字德基。南宋开国皇帝。宋徽宗第九子，宋钦宗之弟，曾被封为康王，故称“赵康王”。靖康二年（1127）金兵俘徽、钦二帝北去后，于应天府即位，改元建炎。拒绝主战派抗金主张，南逃至临安（今杭州）定都，建立南宋政权。见《宋史·高宗本纪》。

[10]汴梁：简称“汴”，北宋的国都，今河南开封。

[11]有个曲儿：曲儿，宋人称词为曲子。这里是指宋柳永描写杭州风景的一首词《望海潮》中有“有三秋桂子，十里荷花”等句。相传金主完颜亮看了这首词，便生了南侵的野心。见南宋罗大经《鹤林玉露》卷一。

[12]李全（1190-1231）：金朝潍州北海（今山东潍坊）人，汉族，金末地方武装集团的首领。反抗金兵有功，归顺南宋。后来叛通元蒙，骚扰江淮。曾围攻淮安、扬州，被宋将赵

善汀、赵葵、赵范打败，被杀。见《宋史》卷四七六、四七七。本剧所写的李全的形象很少和历史人物相符合，如被金人封为溜金王、兵败下海（第四十七出）等大事，都出于虚构。

[13]平分天道：宋金对峙，平分天下。

[14]高头偏俺照：上天偏偏保佑我。照，保佑。

[15]司天台：唐代主管天文、地理、历数方面的官署，明代以后称“钦天监”。见《后唐书·职官志》。

[16]标：在地图上做记录。那答儿：方言俗语，那里，那边。

[17]南海子、北海子：湖名，即现在北京的南海、北海二湖泊。北方习惯上称湖为海。

[18]周围三百里：这是夸张的说法，西湖周围实长约三十里。

[19]云外香飘：唐宋之问《灵隐寺》：“桂子月中落，天香云外飘。”

[20]吴山：杭州城隍山。据说金主完颜亮即位后，潜遣画工混入出使宋朝的外交人员中，叫他偷偷地把临安的湖山画下。回国之后，重画在软壁（屏风）上，添上金主完颜亮立马吴山的镜头。完颜亮在画上还题了一首诗：“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。”南宋岳珂《桯史》卷八“逆亮辞怪”条有记载。

[21]占场儿：宋元方言俗语，在花酒场中占首席。这里是净角调侃之语。砌：串演。《锦西湖上马娇》：一个杜撰的上演节目。

[22]哨：原指军队等为警戒、侦察等任务而设的岗位，这里指放哨、巡视。

[23]迤递的：犹迤逦。慢慢地、迂回曲折地。

[24]线大长江扇大天：谭峭《大言诗》：“线作长江扇作天，靸鞋抛向海东边。蓬莱信道无多路，只在谭生拄杖前。”

旌旗遥拂雁行偏：司空曙《秋日趋府上张大夫》：“重城洞启肃秋烟，共说羊公在镇年。鼙鼓暗惊林叶落，旌旗遥拂雁行偏。石过桥下书曾受，星降人间梦已传。谪吏何能沐风化，空将歌颂拜车前。”三妇本称此句为司空图所作，而《全唐诗》卷二九二载作者是司空曙。

可胜饮尽江南酒：张祜《偶作》：“遍识青霄路上人，相逢只是语逡巡。可胜饮尽江南酒，岁月犹残李白身。”

交割山川直到燕：王建《寄贺田侍中东平功成》：“开通州县斜连海，交割山河直到燕。战马散驱还逐草，肉牛齐散却耕田。”

评析：

虏踪，指金兵南犯的踪迹。本出的剧情是：金主完颜亮已经占据北方半壁江山，仍虎视眈眈，听说杭州城里有“三秋桂子，十里荷

花”，乃人间天堂，于是召集满朝文武商议，誓夺南宋锦绣江山。

《牡丹亭》除了贯穿全剧的杜丽娘、柳梦梅之间的爱情这条主线之外，还穿插着杜宝抗金这条副线。它用了本出《虏踪》和《牝贼》（第十九出）、《繕备》（第三十一出）、《淮警》（第三十八出）、《移镇》（第四十二出）、《御淮》（第四十三出）、《寇间》（第四十五出）、《折寇》（第四十六出）、《围释》（第四十七出）等九出戏来表现南宋与金之间的战争。汤显祖把戏剧故事置于南宋初年这样的历史背景下来展开，可以说是明代社会现实的曲折反映。

明朝自建国以来边患一直很严重，北有蒙古贵族犯边，东南有倭寇在沿海滋事。在张居正当政时，犹有谭纶、戚继光等大将镇边。而万历十年（1582）首辅张居正死后，边事逐日荒废，番将扰边的事是经常发生的，而荡平番乱也是明代政治生活的重要组成部分。汤显祖作为一个有远大政治抱负的封建士大夫，在怀才不遇、报国无门的情况下，很自然地把这些政事写入作品中。所以“临川四梦”每一“梦”都有边事，而在《牡丹亭》这本爱情戏剧中也派生出了政治的内容。

抗金副线的设置，也为杜、柳爱情的发展提供了合理依据：有完颜亮南侵之意，才有李全作乱；由于杜宝奉命驻守淮扬，才使柳生与杜女鬼魂在后花园相遇。冯梦龙改本《风流梦》删去《虏踪》一出，似乎除去情节枝蔓，但却使原著格局不全了。

第十六出 诘病

【三登乐】（老旦上）今生怎生^[1]？偏则是红颜薄命，眼见的孤苦伶仃^[2]。（泣介）掌上珍，心头肉，泪珠儿暗倾。天呵，偏人家七子团圆^[3]，一个女孩儿廝病^[4]。

[清平乐] “如花娇怯，合得天饶借^[5]。风雨于花生分劣^[6]，作意十分凌藉^[7]。止堪深阁重帘，谁教月榭风檐^[8]。我发短回肠寸断，眼昏眵泪双淹^[9]。”老身年将半百，单生一女丽娘。因何一病，起倒半年^[10]？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^[11]，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，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^[12]、叫懒应。看他娇啼隐忍，笑谵迷廝^[13]，睡眼懵憕^[14]。（老旦）早早稟请太医了。（贴）则除是八法针针断软绵情^[15]。怕九还丹丹不的腌臜证^[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。（老旦）因何瘦坏了玉娉婷^[20]，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^[21]，嘴骨棱的胡遮映^[22]。

(贴) 夫人休闪了手。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。原来女儿到后花园游了。梦见一人手执柳枝，闪了他去^[25]。

（作叹介）怕腰身触污了柳精灵，虚器侧犯了花神圣^[26]。老爷呵，急与禳星^[27]，怕流星赶月相刑进^[28]。

（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^[29]，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，女子二十而嫁^[30]。女儿点点年纪，知道个什么呢？

【前腔】忒恁憨生^[31]，一个娃儿甚七情^[32]？则不过往来潮热，大小伤寒，急慢风惊^[33]。则是你为母的呵，真珠不放在掌中擎，因此娇花不奈这心头痛。（泣介）（合）两口丁零，告天天，半边儿是咱全家命^[34]。

（丑扮院公上）“人来大庾岭，船去郁孤台^[35]。”禀老爷，有使客到。

【尾声】 (外) 僮为官公事有期程。夫人，好看惜女儿身命，少不的人向秋风病骨轻^[36]。 (外、丑下)

(老旦、贴吊场介) (老旦) “无官一身轻，有子万事足。”我看老相公则为往来使客，把女儿病都不瞧。好伤怀也。 (泣介) 想起来一边叫石道婆禳解，一边教陈教授下药。知他效验如何？正是：“世间只有娘怜女，天下能无卜与医！” (下)

柳起东风惹病身，李绅举家相对却沾巾。刘长卿
遍依仙法多求药，张籍会见蓬山不死人。项斯^[37]

注释：

[1]怎生：意思是怎样，如何。唐吕岩《绝句》：“不问黄芽肘后方，妙道通微怎生说？”

[2]孤苦伶俜（dīngpīng）：即孤苦伶仃、无依无靠。

[3]七子团圆：古代小说戏剧里有“五男二女七子团圆”之说，指大富大贵、多子多福之人。元石君宝《秋胡戏妻》第一折：“人家七子保团圆。”

[4]廝病：害病。

[5]合得天饶借：应得到上天的怜惜。饶借，饶免、怜惜。

[6]生分劣：作恶。生分，即生忿，与人过不去。

[7]凌藉：侵凌、欺压。

[8]月榭风檐：月下风前的水榭亭台。

[9]“发短回肠”二句：这两句极写悲伤之情。头发断了，肠也断了，老眼昏花，眼屎眼泪直流。眵（chī），俗称“眼屎”。

[10]起倒：好一阵坏一阵，轻一阵重一阵，病情一直拖下去。

[11]乖小使：乖巧的童仆。乖，伶俐乖巧。小使，书童之类当差的仆役。

[12]所事儿：亦作“所是”，凡事、事事。

[13]笑谵（zhān）迷廝：形容精神恍惚。谵，说胡话，特指病中说胡话。明李时珍《本草纲目·序例上》：“谵妄烦乱，啼笑骂詈。”

[14]睡眼懵憕 (měngchéng) : 形容睡眼朦胧。懵憕，神志模糊。懵，迷迷糊糊。

[15]“八法针”句：指最好的针刺医术治好相思病。八法针，根据阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八纲，采用不同经穴，利用各种不同手法，达到汗、吐、下、和、温、清、补、消八种目的的针刺方法。“针断”中的“针”动词，针刺。软绵情，相思病。

[16]“怕九还丹”句：怕最好的药也医不了相思病。九还丹，即九转丹，道家炼的所谓金丹的一种，据说是吃了三天就可以成仙。将丹砂烧成水银，水银又烧成丹砂，叫“还丹”。见《抱朴子·内篇》卷四。后一个“丹”作动词，医治。腌臜证，相思病。

[17]一搦 (nuò) : 一握、一把，形容女子腰身纤细。元王实甫《西厢记》第四本第一折：“绣鞋儿刚半拆，柳腰儿够一搦。”

[18]瘦的庞儿没了四星：瘦得不成样子。庞儿，脸庞。四星，秤尾端所钉的四星，较细易磨灭，因以“没了四星”形容消瘦。元乔吉《两世姻缘》第二折：“我比卓文君有上梢，没了四星。”

[19]大古是：大概是、多半是，宋元方言俗语。

[20]玉娉婷：形容女子姿态美好。

[21]牢承：亦作“牢诚”或“牢成”，这里指滑头、善于献媚的人。元无名氏《云窗梦》第三折：“可搂抱在怀儿里覩定，着这短命牢成。”

[22]嘴骨棱：多嘴多舌。

[23]“肘 (zhǒu) 后印”句：形容年老倦于居官。肘后挂黄金印，表示做了大官，这里嫌金印重则表示倦于居官。

[24]“掌中珠”句：怕女儿养不大。

[25]闪：这里是招引的意思。上文“夫人休闪了手”中的“闪”指扭伤。

[26]“虚器”句：虚弱的身子触犯了花神。虚器，虚弱。

[27]禳 (ráng) 星：道教消灾解厄的一种祈福法事。禳，用符咒去邪除病。星，祭星，禳解用的一种法术。

[28]流星赶月相刑进：怕碰到了不吉利的时辰和地方。星命家对人的生辰八字有刑、冲、克、害的说法。刑、进，主凶事。

[29]信巫不信医：《史记·扁鹊列传》：“故病有六不治：……信巫不信医，六不治也。”

[30]“古者”二句：见《礼记·内则》。

[31]忒恁憨生：那样娇憨的样子，形容女孩儿年少不懂事。

[32]一个哇儿甚七情：一个小孩子哪里知道什么男女之情？哇，同“娃”，小孩。七情，喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲，这里指男女之情。

[33]“往来潮热”三句：潮热、伤寒、急慢惊风都是中医病症的名称。潮热，发热之症；伤寒，风寒侵袭体表而成的疾病；急惊风，小儿急症；慢惊风，脑膜炎之类的病。

[34]半边儿：女婿称“半子”，这里指女儿。

[35]郁孤台：在今江西赣州市区西南贺兰山上。宋辛弃疾《菩萨蛮·书江西造口壁》：“郁孤台下清江水，中间多少行人泪？西北望长安，可怜无数山。”

[36]人向秋风病骨轻：意思说入秋后人变得体弱，容易得病。

[37]柳起东风惹病身：李绅《寿阳罢》：“云遮北雁愁行客，柳起东风慰病身。渐喜雪霜消解尽，得随风水到天津。”

举家相对却沾巾：刘长卿《戏题赠二小男》：“未知门户谁堪主，且免琴书别与人。何幸暮年方有后，举家相对却沾巾。”

遍依仙法多求药：张籍《寄白二十二舍人》：“偏依仙法多求药，长共僧游不读书。三省比来名望重，肯容君去乐樵渔。”

会见蓬山不死人：项斯《梦仙》：“昨宵魂梦到仙津，得见蓬山不死人。云叶许裁成野服，玉浆教吃润愁身。”

以上四句，怀德堂等明刻本俱无，清冰丝馆刊本、三妇本评本原插于〔尾声〕“少不的人向秋风病骨轻”后，今据补，并依全书体例移至篇末。

评析：

诘病，盘问病因。本出剧情是：杜丽娘病体日益沉重，杜母心里倍感凄苦。追问春香后始知女儿因游园惊梦，虚弱的身子触犯了“柳精花妖”，于是欲请石道姑前来禳解驱邪，杜宝则主张请陈最良为女儿诊祟下药。

蒋星煜先生对此出的解说最合乎逻辑：《诘病》是老夫人的戏，实际上女儿的病因她多少也有些数，可是仍是一本正经地装作毫不知情，反而要责怪春香。这正和《西厢记》中的老夫人一样，崔老夫人知道莺莺十之八九已和张生“做下来了”，却把红娘唤来，要动家法。

《诘病》的情节另有复杂的一面，春香被迫讲出了“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”。此时此刻，老妇人该停止追问了，但她仍问：“去怎的？”其实，春香如何回答都不重要，回

答“春香怎得知？”也十分妥帖。为了丽娘的病，老夫人不得不请出杜宝商量，却又不敢把那些情况讲出来。应该说，戏只能展开到这个程度。（《〈慕色〉婉约秀美，〈还魂〉相形见绌——关于〈牡丹亭〉的反思》，《中国戏曲史钩沉》）

杜丽娘与其父亲杜宝之间，本是礼教叛逆者与维护者之间的关系，但作者在处理两者的关系时，是从具体的、特定的环境出发，很少表现两人言语之间的直接冲突；相反，杜宝却是那样地怜爱他的女儿。杜宝为女儿之病不禁“泣介”，但“为官公事有期程”，只得“人来大庾岭，船去郁孤台”，忙碌于南安府庶务了。为之奈何！

此出与紧接而后的《道觋》、《诊祟》两出，均是写丽娘病况，排场甚为拖沓。冯梦龙改本《风流梦》则将《诘病》、《道觋》合并为《慈母祈福》一出。

第十七出 道觋

【风入松】（净扮老道姑上）人间嫁娶苦奔忙，只为有阴阳。问天天从来不具人身相^[1]，只得来道扮男妆^[2]。屈指有四旬之上，当人生，梦一场。

[集唐] “紫府空歌碧落寒 李群玉，竹石如山不敢安 杜甫。长恨人心不如石 刘禹锡，每逢佳处便开看 韩愈^[3]。”贫道紫阳宫石道姑是也。俗家原不姓石，则因生为石女，为人所弃，故号“石姑”。思想起来：要还俗，《百家姓》上有俺一家^[4]；论出身，《千字文》中有俺数句^[5]。天呵，非是俺“求古寻论”^[6]，恰正是“史鱼秉直”^[7]。俺因何住在这“楼观飞惊”^[8]，打扮的“劳谦谨敕”^[9]？看修行似“福缘善庆”^[10]，论因果是“祸因恶积”。有什么“荣业所基”？几辈儿“林皋幸即”^[11]。生下俺“形端表正”，那些“性静情逸”。大便孔似“园莽抽条”，小净处也“渠荷滴沥”^[12]。只那些儿正好叉着口，“巨野洞庭”^[13]；偏和你灭了缝，“昆池碣石”^[14]。虽则石路上可以“路侠槐卿”^[15]，石田中怎生“我艺黍稷”^[16]？难道嫁人家“空谷传声”？则好守娘家“孝当竭力”^[17]。可奈不由人“诸姑伯叔”，聒噪俺“入奉母仪”^[18]。母亲说：你内才儿虽然“守真志满”，外象儿“毛施淑姿”^[19]，是人家有个“上和下睦”，偏你石二姐没个“夫唱妇随？”便请了个有口齿的媒人，“信使可覆”。许了个大鼻子的女婿^[20]，“器欲难量”。则见不多时，那人家下定了。说道选择了一年上“日月盈昃”^[21]，配定了八字儿“辰宿列张”^[22]。他过的礼，“金生丽水”^[23]。俺上了轿，“玉出昆冈”^[24]。遮脸的“纨扇圆洁”，引路的“银烛辉煌”。那新郎好不打扮的头直上“高冠陪辇”^[25]。咱新人一般排比了腰儿下“束带矜庄”。请了些“亲戚故旧”，

半路上“接杯举觞”。请新人“升阶纳陛”^[26]，叫女伴们“侍巾帷房”。合卺的“弦歌酒燕”^[27]，撒帐的“诗赞羔羊”^[28]。把俺做新人嘴脸儿一寸寸“鉴貌辨色”，将俺那宝妆奁一件件都“寓目囊箱”。早是二更时分，新郎紧上来了。替俺说，俺两口儿活象“鸣凤在竹”^[29]，一时间就要“白驹食场”^[30]。则见被窝儿“盖此身发”，灯影里褪尽了这几件“乃服衣裳”。天呵，瞧了他那“驴骡犊特”；教俺好一会“悚惧恐惶”。那新郎见我害怕，说道：新人，你年纪不少了，“闰馀成岁”^[31]。俺可也不使狠，和你慢慢的“律吕调阳”^[32]。俺听了口不应，心儿里笑着：新新，新郎，任你“矫手顿足”，你可也“靡恃已长”^[33]。三更四更了，他则待阳台上“云腾致雨”，怎生巫峡内“露结为霜”？他一时摸不出路数儿，道是怎的？快取亮来。侧着脑要“右通广内”^[34]，踏着眼在“篮筭象床”^[35]。那时节俺口不说，心下好不冷笑，新郎，新郎，俺这件东西，则许你“徘徊瞻眺”，怎许你“适口充肠”。如此者几度了，恼的他气不分的嘴劳刀“俊义密勿”^[36]，累的他凿不窍皮混沌的“天地玄黄”^[37]。和他整夜价则是“寸阴是竞”^[38]。待讲起，丑煞那“属耳垣墙”^[39]。几番待悬梁，待投河，“免其指斥”^[40]。若还用刀钻，用线药，“岂敢毁伤”^[41]？便拼做趟了交“索居闲处”，甚法儿取他意“悦豫且康”^[42]？有了，有了。他没奈何央及煞后庭花“背邙面洛”^[43]，俺也则得且随顺干荷叶^[44]，和他“秋收冬藏”。哎哟，对面儿做的个“女慕贞洁”，转腰儿到做了“男效才良”。虽则暂时间“释纷利俗”，毕竟情意儿“四大五常”^[45]。要留俺怕误了他“嫡后嗣续”^[46]，要嫁了俺怕人笑“饥厌糟糠”^[47]。这时节俺也索劝他了：官人，官人，少不得请一房“妾御绩纺”^[48]，省你气那“鸟官人皇”^[49]。俺情愿“推位让国”，则要你“得能莫忘”。后来当真讨一个了。没多时做小的“宠增抗极”^[50]，反捻去俺为正的“率宾归王”^[51]。不怨他，只“省躬讥诫”^[52]。出了家罢，俺则“垂拱平章”^[53]。

若论这道院里，昔年也不甚“宫殿盘郁”；到老身，才开辟了“宇宙洪荒”。画真武“剑号巨阙”^[54]，步北斗“珠称夜光”^[55]。奉香供“果珍李柰”^[56]，把斋素也是“菜重芥姜”。世间味识得破“海咸河淡”，人中网逃得出“鳞潜羽翔”。俺这出了家呵，把那几年前做新郎的臭粘涎“骸垢想浴”，将俺即世里做老婆的干柴火“执热愿凉”。则可惜做观主“游鵠独运”^[57]，也要知观的“顾答审详”^[58]。赴会的都要“具膳餐饭”，行脚的也要“老少异粮”^[59]。怎生观中再没个人儿？也都则是“沉默寂寥”，全不会“笺牒简要”^[60]。俺老将来“年矢每催”^[61]，梦儿里“晦魄环照”。便配不上仕女图“驰誉丹青”，也要接得着仙真传“坚持雅操”。懒云游“东西二京”^[62]，端一味“坐朝问道”^[63]。女冠子有几个“同气连枝”^[64]，骚道士不与他“工顰妍笑”^[65]。怕了他暗地虎“布射辽丸”^[66]，则守着寒水鱼“钩巧任钓”^[67]。使唤的只一个“犹子比儿”^[68]，叫做癞头龟“愚蒙等诮”^[69]。（内）姑娘骂俺哩。俺是个妙人儿。（净）好不羞。“殆辱近耻”^[70]，到夸奖你“并皆佳妙”。（内）杜太爷皂隶拿姑娘哩。（净）为甚么？（内）说你是个贼道。（净）咳，便道那府牌来“杜藁钟隶”^[71]，把俺做女妖看“诛斩贼盗”。俺可也“散虑逍遙”，不用你这般“虚辉朗耀”^[72]。（丑扮府差上）“承差府堂上，提名仙观中。”（见介）（净）府牌哥为何而来？

【大迓鼓】 (丑) 府主坐黃堂，夫人传示，衙内敲梆^[73]。知他小姐年多长，染一疾，半年光。(净) 倏不是女科^[74]。(丑) 请你修斋，一会祈禳。

【前腔】 (净) 倏仙家有禁方。小小灵符，带在身傍。教他刻下人无恙。(丑) 有这等灵符！快行动些。(行介) (净) 叫童儿。(内应介) (净) 好看守，卧云房。殿上无人，仔细灯香。(内) 知道了。

(净) 紫微宫女夜焚香，王建 (丑) 古观云根路已荒。释皎然
(净) 犹有真妃长命缕，司空图 (丑) 九天无事莫推忙。曹唐^[75]

注释：

[1]从来不具人身相：下文有“则因生为石女”，指老道姑是石女，即先天性阴道缺失或者阴道闭锁的女子。

[2]道扮男妆：指穿僧道的服装，男女无别。

[3]紫府空歌碧落寒：李群玉《紫极宫斋后》：“紫府空歌碧落寒，晓星寥亮月光残。一群白鹤高飞上，惟有松风吹石坛。”紫府，仙人居的宫殿。碧落，天空。

竹石如山不敢安：杜甫《绝句四首》之二：“欲作鱼梁云复湍，因惊四月雨声寒。青溪先有蛟龙窟，竹石如山不敢安。”

长恨人心不如石：刘禹锡《竹枝词九首》之七：“瞿塘嘈嘈十二滩，人言道路古来难。长恨人心不如水，等闲平地起波澜。”

每逢佳处便开看：韩愈《将至韶州先寄张端公使君借图经》：“曲江山水闻来久，恐不知名访倍难。愿借图经将入界，每逢佳处便开看。”

[4]《百家姓》：旧时孩童的启蒙读物，以中文姓氏编成四言韵文。成书于北宋初年，“赵钱孙李”为前四姓。

[5]《千字文》：也是旧时孩童的启蒙读物，拓取晋代王羲之遗书中一千个字，编成四言韵文，南朝周兴嗣撰。这一段说白中引用了它的原文一百一十六处，加引号为记。这是文人的笔墨游戏。

[6]求古寻论：追根溯源，寻求古籍之意。

[7]史鱼秉直：形容人秉性刚直不阿。史鱼，春秋时卫国大夫，字子鱼，负责祭祀社稷神，以直谏闻名。孔丘称赞他：“直哉史鱼，邦有道如矢，邦无道如矢。”秉，秉性。直，正直。

[8]飞惊：形容建筑物高耸入云。

[9]劳谦谨敕（chì）：劳谦，对人很殷勤。《易经·谦卦》：“劳谦，君子有终，吉。”疏：“上承下接，劳倦于谦也。”谨敕，规矩整齐。

[10]福缘善庆：福分由善行而生，有“山大的福缘，海深的善庆”之说。缘，动词，缘于。庆，福泽。

[11]林皋（gāo）幸即：退隐山林。这里是修行的意思。皋，泛指岸边，水旁陆地。

[12]渠荷滴沥：形容荷花颜色鲜艳。渠荷，荷花。

[13]巨野洞庭：湖泊名。巨野湖位于今山东巨野县北五里，现已干涸。洞庭湖位于湖南省北部，长江荆江河段以南。以下数句，语含猥亵，除难解词句外，不另解释。

[14]昆池碣（jié）石：昆池，即昆明池，在陕西长安，为汉武帝所开凿，已经干涸，所以说“灭了缝”。碣石，海边的山名。

[15]路侠槐卿：侠，同“夹”。槐卿，指三公九卿，据说周代朝廷种植槐、棘，作为臣僚朝见帝王时位次的标志。三槐是三公的位置，两边各有九棘，是卿大夫与公、侯、伯、子、男的位置。见《周礼·秋官司寇·朝士》。

[16]艺：种植。《说文解字》：“艺，种也。”

[17]“则好守娘家”句：只好守着娘家不嫁人，在家奉养父母。

[18]“聒（guō）噪”句：聒噪，吵闹。母仪，儒家礼教中的为母之道。入奉母仪，指嫁人为妻为母。

[19]毛施淑姿：长得像毛嫱、西施那样美貌。毛嫱是春秋时期越国绝色美女，相传为越王勾践的爱姬。西施天生丽质，禀赋绝伦，相传为吴王夫差最宠爱的妃子，中国古代四大美女之首。

[20]大鼻子：据柳宗元《河间传》说大鼻子男子善淫。

[21]“选择了”句：指选择吉日良辰。盈昃（zè），盈亏。昃，日斜。

[22]“配定了”句：指推算男女双方的八字是否可以婚配。八字，星命家以人出生的年、月、日、时所值的天干地支，每项两个字，合称八字，以此推算人的命运。还认为人的祸福命运与天星的运行有关。列张，指星宿散布排列。

[23]金生丽水：丽水，指云南丽江，一向以产金著名。这里指婚嫁时的聘金。

[24]玉出昆冈：昆冈，指昆仑山，相传是玉石的产地。这里指出嫁。

[25]高冠陪辇（niǎn）：戴高冠，居车左，表示受尊重。陪辇，陪乘，指有人在车右陪乘。

[26]升阶纳陛：登堂入室。

[27]合卺（jǐn）：古代婚礼仪式。即新婚夫妇在新房内共饮合欢酒，用匏（葫芦）一剖为二，两器（瓢）之柄相连，以之盛酒，夫妇共饮，表示从此成为一体，名为“合卺”。后世改用杯盏，乃称“交杯酒”。后亦以“合卺”指成婚。

[28]“撒帐的”句：旧时婚俗，男女对拜毕，坐到床上。这时，有读礼的人口诵赞美、祝福的诗句，并以金钱彩果给来看热闹的孩子们，这叫坐床撒帐。羔羊，《诗经·国风·召南》的篇名，这里套用《千字文》语句，与原义无关。

[29]鸣凤在竹：即凤食竹实，古代传说这是太平盛世的象征。

[30]白驹食场：《诗经·小雅·白驹》：“皎皎白驹，食我场苗。”指白驹食草。

[31]闰馀成岁：《千字文》原意，以闰月定四时成岁，这里说年纪大。阴历三十一年中的闰月加起来才满一年。

[32]律吕调阳：律吕，有一定音高标准和相应名称的中国音律体系。音分阴、阳两种，阳为律，阴为吕。这里借用调和音律指夫妻相爱。

[33]靡（mǐ）恃己长：不要因自己的长处而骄傲。恃，依靠。

[34]广内：汉代宫殿内藏书之所。

[35]籐笋象床：籐笋，指竹床、竹轿。象床，象牙装饰的床。《战国策·齐策三》：“孟尝君出行国，至楚，献象床。”鲍彪注：“象齿为床。”

[36]“气不分”句：气不分，气愤。劳刀，唠叨。俊乂（yì），才德出众的人。密勿，勤劳谨慎。

[37]“凿不窍”句：凿不窍，凿不出洞孔。混沌，无孔窍也。天地玄黄，相传上古时期天地交融一片混沌。玄、黄，分别指天、地的颜色。《易·坤卦·文言》：“夫玄黄者，天地之杂也，天玄而地黄。”

[38]寸阴是竞：本意是应争取每一寸光阴，形容时间宝贵。寸阴，指短暂的时间。是，文言助词，用在动词与宾语之间，提前宾语。竞，争取。

[39]属耳垣（yuán）墙：这里指新婚之夜墙外有人窃听。垣，矮墙。《尚书·梓材》：“若作室家，既勤垣墉，惟其涂塾茨。”

[40]免其指斥：《千字文》原句为“勉其只植”。

[41]岂敢毁伤：语出《孝经》：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”

[42]悦豫且康：愉悦。汉班固《两都赋》序：“是以众庶悦豫，福应尤盛。”

[43]背邙面洛：背靠邙山，面临洛水，这是故都洛阳的地势。这里语含猥亵。

[44]干荷叶：曲牌名。这里取字面意思，荷叶已干。比喻没得到实惠。

[45]四大五常：四大，佛家以地、水、火、风作为人身的代称。五常，即五伦，古人所谓君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友五种人伦关系。这里只指夫妻关系。

[46]嫡后嗣（sì）续：传宗接代。正妻生的长子称嫡子，省称“嫡”。嗣，继承。

[47]饥厌糟糠：厌，通“餍”，吃饱。糟糠，原指粗粮，这里指糟糠之妻，曾经患难与共的妻子。东汉光武帝欲以姐姐湖阳公主嫁宋弘，宋弘说：“贫贱之知不可忘，糟糠之妻不下堂。”见《后汉书》卷五十六《宋弘传》。

[48]绩纺：指织麻纺纱。晋干宝《搜神记》：“南海有鲛人，水居如鱼，不废绩纺，时从水中出，寄人家卖绡。”

[49]鸟官人皇：鸟官，传说远古少昊氏以鸟名做官名，谓鸟官、鸟师。人皇，三皇之一，旧有三皇五帝之称，三皇曰天皇、地皇、人皇。

[50]“做小的”句：指妾得宠争权。做小，妾。抗极，与皇帝相抗衡，形容权势很大。极，特指帝王之位。

[51]“反捻去”句：指做妾的反而掌握了家中大权，妻反而遭受排挤。捻，撵，赶走。为正的，正妻。率土，所有的地方。《诗经·小雅·北山》：“率土之滨，莫非王臣。”

[52]省躬讥诫：反躬自省，批评检讨。

[53]垂拱平章：天子垂衣拱手，无为而治。这里说出家后很清净闲适。

[54]“画真武”句：真武，道教有名的玉京尊神。巨阙，古代的宝剑名。

[55]步北斗：道士在祷神仪礼中常用的一种步法动作。道教崇拜日月星辰，尤重北斗七星，认为依北斗七星排列的位置而行步，可遣神召灵，获七星之神气，驱邪迎真。

[56]果珍李柰（nài）：果品中以李子、柰果为珍贵。珍，动词，以……为珍贵。柰，苹果的一种，通称“柰子”，亦称“花红”、“沙果”。

[57]游鵠（kūn）独运：鵠，古书上说的一种形似天鹅的大鸟，它一飞八百里。见《庄子·逍遥游》。独运，独自飞翔。这句意思是自己一个人主持道观，没有别人帮助。

[58]知观的“顾答审详”：知观，道观中女道士的职名。顾答审详，意思是说话应答详细周到。

[59]行脚的：原指行脚僧，这里指游方的道姑。

[60]笺牒简要：这里指以道姑的身份向人募化。笺牒，原指书信，这里指向人募化。

[61]年矢每催：年光如箭。

[62]东西二京：汉、隋、唐建都长安，叫西京。东汉改都洛阳，叫东京。这里泛指遥远的地方。全句意思是，不愿到远方去云游。

[63]“端一味”句：只是坐守道观修道罢了。端，只是。坐朝问道，原指君主临朝听政，问询治国之道。这里指坐观修道。

[64]同气连枝：指兄弟关系，或者指志趣相同的人互相响应。《易经·乾卦·文言》：“同声相应，同气相求。”这里指志同道合者。

[65]工颦（pín）妍笑：以一颦一笑取悦于人。颦，皱眉。妍，美好。

[66]“暗地虎”句：暗地虎，暗地里。布射，指东汉吕布，善射。辽，当作“僚”。辽丸，指春秋时代楚国熊宜僚，此人善弄丸。这句意思是暗地里设诡计伤害人。

[67]“守着寒水鱼”句：寒水鱼，宋惠洪《冷斋夜话》华亭胡子和尚偈语：“夜静水寒鱼不食，满缸空载月明归。”钩，指三国马钧，著名的工艺家，曾制造指南车、翻车、发明石车。见《三国志·魏志》卷二十九。任，指古代寓言中的任公子，曾在东海钓得一大鱼，使浙江以东、广西以北的人们得以饱餐。见《庄子·外物》。全句是说自己坚守斋戒，不受世俗名利的诱惑。

[68]犹子：侄子。《礼记·檀弓上》：“丧服，兄弟之子，犹子也，盖引而进之也。”后因称兄弟之子为犹子。

[69]愚蒙等诮（qiào）：和愚昧无知的人一样受人讥诮。诮，责备、责问。

[70]殆辱近耻：即辱殆耻近，耻辱将要临近。殆，将、将要。

[71]“便道”：杜藁（gǎo）钟隶，指东汉书法家杜操的草书，三国魏书法家钟繇的隶书。这里只取“隶”字，取“逮”义，指差役来拘拿。

[72]虚辉朗耀：虚张声势。

[73]梆：竹或木制的响器。

[74]妇科：妇科医师。

[75]紫微宫女夜焚香：王建《宫词一百首》之十三：“秘殿清斋刻漏长，紫微宫女夜焚香。拜陵日近公卿发，卤簿分头入太常。”紫微，紫微宫，天庭。

古观云根路已荒：释皎然《晚春寻桃源观》：“武陵何处访仙乡，古观云根路已荒。细草拥坛人迹绝，落花沈涧水流香。”云根，深山云起之处。

犹有真妃长命缕：司空图《南至四首》之三：“年华乱后偏堪惜，世路抛来已自生。犹有玉真长命缕，樽前时唱缓羁情。”真妃，即九华真妃，道家所崇奉的女仙名。见南朝梁陶宏景《真灵位业图》。长命缕，端午节用五色丝带缠在臂上，据说可以祈福免灾。见南朝梁宗懔《荆楚岁时记》。这里指除病用的灵符。

九天无事莫推忙：曹唐《小游仙诗九十八首》之五十五：“且欲留君饮桂浆，九天无事莫推忙。青龙举步行千里，休道蓬莱归路长。”这里意思是请道姑不要借口供神事而拒绝不去。

评析：

觋（xí），原指男巫，这里指女道姑。道觋，净角石道姑的自述。本出剧情是：紫阳宫石道姑应邀前来杜府为杜小姐消灾除病。石道姑本不姓石，性情爽直风趣，曾嫁一男人，因是石女才出家做了道姑，学会了一套降妖伏魔的“法术”。

《牡丹亭》最摄人心魄之处是写杜丽娘“生者可以死，死可以生”的关目。值得注意的是，在这生死往复的情境中，一直都有石道姑的身影。从最初以为重病的杜丽娘禳解的身份出场，到杜丽娘死而复生后石道姑促成杜、柳姻缘，可见汤显祖设置石道姑这个人物是颇具匠心的。

徐日曦、臧懋循等人的《牡丹亭》改本删去《道觋》一出（还有《诊祟》、《诇药》等出），理由是此出与杜、柳之爱并不相干。《道觋》一出的宾白是全剧篇幅最长的。石道姑自述其身世，她是因为先天的缺陷才不得不出家的。石道姑在道白中打诨谐趣，讲了不少色情之事，但大多是很隐晦的，而且多化用诗句和经史中的典故，因此使得我们今天看来虽然觉得色情而不下流。古代文人崇尚典雅，自然在表达上就尽量含蓄而避免直言。

石道姑虽然出了家，但心中的一腔俗世男女之情并未泯灭，仍想着“将俺即世里做老婆的干柴火‘执热愿凉’”，有一颗强烈渴求世俗幸福的心。

青春版昆曲《牡丹亭》保留《道觋》一出，应该说是深切地体会到了汤显祖原著所蕴含的文化意义，只不过原本净扮的石道姑按现代人的审美习惯改为俊扮了。

第十八出 诊祟

【一江风】 (贴扶病旦上) (旦) 病迷廝^[1]，为甚轻憔悴？打不破愁魂谜。梦初回，燕尾翻风，乱飒起湘帘翠。春去偌多时^[2]，花容只顾衰，并梧声刮的我心儿碎^[3]。

[行香子] 春香啊，我“楚楚精神，叶叶腰身^[4]，能禁多病逡巡^[5]！ (贴) 你星星措与^[6]，种种生成，有许多娇，许多韵，许多情。 (旦) 咳，咱弄梅心事^[7]，那折柳情人^[8]，梦淹渐暗老残春^[9]。 (贴) 正好簾炉香午^[10]，枕扇风清。知为谁颦，为谁瘦，为谁疼？” (旦) 春香，我自春游一梦，卧病如今，不痒不疼，如痴如醉。知他怎生？ (贴) 小姐，梦儿里事，想他则甚！ (旦) 你教我怎生不想呵！

【金落索】 贪他半晌痴，赚了多情泥^[11]。待不思量，怎不思量得？就里暗销肌，怕人知。嗽腔腔嫩喘微^[12]。哎哟，我这惯淹煎的样子谁怜惜^[13]？自噤窄的春心怎的支^[14]？心儿悔，悔当初一觉留春睡。 (贴) 老夫人替小姐冲喜^[15]。 (旦) 信他冲的个甚喜？到的年时，敢犯杀花园内？

【前腔】 (贴) 看他春归何处归，春睡何曾睡？气丝儿怎度的长天日？把心儿捧凑眉，病西施^[16]。小姐，梦去知他实实谁？病来只送的个虚虚的你。做行云先渴倒在巫阳会^[17]。全无谓，把单相思害得忒明昧^[18]。又不是困人天气，中酒心期^[19]，魆魆地常如醉^[20]。

(末上)“日下晒书嫌鸟迹，月中捣药要蟾酥^[21]。”我陈最良承公相命，来诊视小姐脉息。到此后堂，不免打叫一声。春香贤弟有么？(贴见介)是陈师父。小姐睡哩。(末)免惊动他。我自进去。(见介)小姐。(旦作惊介)谁？(贴)陈师父哩。(旦扶起介)(旦)师父，我学生患病。久失敬了。(末)学生，学生，古书有云：“学精于勤，荒于嬉^[22]。”你因为后花园汤风冒日^[23]，感下这疾，荒废书工。我为师的在外，寝食不安。幸喜老公相请来看病。也不料你清减至此。似这般样，几时能勾起来读书？早则端阳节哩。(贴)师父，端节有你的。(末)我说端阳，难道要你粽子？小姐，望闻问切^[24]，我且问你病症因何？

(贴)师父问什么！只因你讲《毛诗》，这病便是“君子好求”上来的。(末)是那一位君子？(贴)知他是那一位君子。(末)这般说，《毛诗》病用《毛诗》去医。那头一卷就有女科圣惠方在哩^[25]。(贴)师父，可记的《毛诗》上方儿？(末)便依他处方。小姐害了“君子”的病，用的史君子^[26]。《毛诗》：“既见君子，云胡不瘳^[27]？”这病有了君子抽一抽，就抽好了。(旦羞介)哎也！(贴)还有甚药？(末)酸梅十个。《诗》云：“摽有梅，其实七兮。”^[28]又说：“其实三兮。”三个打七个，是十个。此方单医男女过时思酸之病。(旦叹介)(贴)还有呢？(末)天南星三个^[29]。(贴)可少？(末)再添些。《诗》云：“三星在天^[30]。”专医男女及时之病。(贴)还有呢？(末)俺看小姐一肚子火，你可抹净一个大马桶，待我用栀子仁、当归^[31]，泻下他火来。这也是依方：“之子于归，言秣其马。”(贴)师父，这马不同那“其马”。(末)一样髀鞅窟洞下^[32]。(旦)好个伤风切药陈先生。(贴)做的按月通经陈妈妈。(旦)师父不可执方^[33]，还是诊脉为隐。(末看脉，错按旦手背介)(贴)师父，讨

个转手。（末）女人反此背看之，正是王叔和《脉诀》^[34]。也罢，顺手看是。（诊脉介）呀，小姐脉息，到这个分际了。

【金索挂梧桐】（末）他人才忒整齐，脉息恁微细。小小香闺，为甚伤憔悴？（起介）春香啊，似他这伤春怯夏肌，好扶持。病烦人容易伤秋意。小姐，我去咀药来^[35]。（旦叹介）师父，少不得情栽了窍髓针难入^[36]，病躲在烟花你药怎知^[37]？（泣介）承尊觑，何时何日来看这女颜回^[38]？（合）病中身怕的是惊疑。且将息，休烦絮。

（旦）师父，且自在。送不得你了。可曾把俺八字推算么？

（末）算来要过中秋好。“当生止有八个字，起死曾无三世医^[39]。”（下）（贴）一个道姑走来了。（净上）“不闻弄玉吹箫去^[40]，又见嫦娥窃药来^[41]。”自家紫阳宫石道姑便是。承杜老夫人呼唤，替小姐禳解。（见贴介）（贴）姑姑为何而来？（净）吾乃紫阳宫石道姑。承夫人命，替小姐禳解。不知害的甚病？

（贴）尴尬病^[42]。（净）为谁来？（贴）后花园耍来。（净举三指，贴摇头介）（净举五指，贴又摇头介）（净）咳，你说是三是五，与他做主。（贴）你自问他去。（净见旦介）小姐，小姐，道姑稽首那。（旦作惊介）那里道姑？（净）紫阳宫石道姑。夫人有召，替小姐保禳。闻说小姐在后花园着魅^[43]，我不信。

【前腔】（净）你星星的怎着迷^[44]？设设的浑如魅^[45]。（旦作魇语介^[46]）我的人那。（净、贴背介）你听他念念呢呢，作的风风势^[47]。是了，身边带有个小符儿。（取旦钗挂小符，作咒介）“赫赫扬扬，日出东方^[48]。此符屏却恶梦，辟除不祥。急急如律令敕。”（插钗介）这钗头小篆符^[49]，眠坐莫教离。把闲神野梦都回避。（旦醒介）咳，这符敢不中？我那人呵，须不是依花附木廉纤鬼^[50]。咱做的弄影团风抹媚痴

[51]。（净）再痴时，请个五雷打他[52]。（旦）些儿意，正待携云握雨，你却用掌心雷。（合前）

（净）还分明说与，起个三丈高咒幡儿[53]。（旦）待说个什么子好？

【尾声】依稀则记的个柳和梅。姑姑，你也不索打符椿挂竹枝，则待我冷思量，一星星咒向梦儿里。（贴扶旦下）

（净）绿惨双蛾不自持，步非烟 （净）道家妆束厌禳时。薛能
（净）如今不在花红处，僧怀济 （净）为报东风且莫吹。李涉[54]

注释：

[1]病迷廝：病得迷迷糊糊。迷廝，元明方言俗语，亦作“迷希”、“迷奚”，眼睛半闭，迷离朦胧。宋沈端节《西江月》：“幸自心肠稳审，怎禁眼脑迷奚。”

[2]偌：这么、那么。

[3]刮：同“聒”，聒噪、吵闹，令人烦躁不安。

[4]“楚楚精神”二句：指人精神很好、姿态轻盈。

[5]多病逡巡：指久病缠身。逡巡，徘徊不去。

[6]星星措与：每一举动。星星，点点，件件。措与，举措、行事。

[7]弄梅心事：这里指杜丽娘的怀春之情。她为自己画的肖像中手上捻着青梅一株。具体情节见本书第十四出《写真》。

[8]折柳情人：指柳梦梅。在杜丽娘的梦中，他曾折柳请她题诗。见本书第十出《惊梦》。

[9]梦淹渐暗老残春：梦淹，梦回。残春，晚春。

[10]簟（diàn）：竹席，也指用芦苇编制的席。《礼记》：“君以簟席，大夫以蒲席。”

[11]赚了多情泥：赚，骗取，这里是害得、弄得的意思。泥，为感情所牵缠。

[12]嗽腔腔嫩喘微：指咳嗽连声，娇喘微微。腔腔，咳嗽的声音。

[13]淹煎：谓疾病缠绵，遭受折磨。元末明初贾仲明《萧淑兰》第三折：“病淹煎苦被东风禁，泪连绵惟把春衫渗。”另见本书第十出注释[30]

[14]噤（jìn）窄：闷在心里不说。噤，噤口、噤声，闭口不做声。

[15]冲喜：旧时迷信风俗，家中有人病重时，用办理喜事（如迎娶未婚妻过门）等举动来驱除所谓作祟的邪气，希望病人转危为安。如《红楼梦》第九十六回《瞒消息凤姐设奇谋泄机关颦儿迷本性》，写贾宝玉病危，凤姐献计让他娶亲。

[16]“把心儿捧”二句：西施，春秋时代越国的美女，据说她心疼时捧心颦眉，样子令人怜爱。见《庄子·天运》。凑眉，皱眉。

[17]“做行云”句：指想追求情爱却先天折了。巫阳，巫山之阳（南）。出处见本书第一出注释[14]。

[18]明昧：不明不白。昧，昏，糊涂、不明白。

[19]中酒心期：喝多了酒，心情烦躁。中酒，醉酒。晋张华《博物志》卷九：“人中酒不解，治之以汤，自渍即愈。”心期，心绪。

[20]魆（xū）魆地：暗暗地、悄悄地。金董解元《西厢记诸宫调》卷四：“背画烛魆魆地哭，泪滴了知多少。”这里指精神恍惚地。

[21]月中捣药要蟾酥：神话传说，月亮里有白兔捣药。蟾酥，蟾蜍皮疣内毒腺的分泌液，供药用。

[22]“学精于勤”二句：唐韩愈《进学解》：“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。”

[23]汤风冒日：冒着风，受了风吹。汤，接触、碰到。

[24]望闻问切：中医诊病的四种方法，即看病人气色，听声音，问病情，用手指切脉。

[25]圣惠方：宋太宗太平兴国三年（978），官修药方百卷，名曰《太平圣惠方》。后借以指灵验有效的药方。

[26]史君子：应作“使君子”，中药名。相传潘洲医生郭使君治疗小儿诸疾独用此药，且疗效较好，后人为了纪念他，称此药为“使君子”。

[27]“既见君子”二句：见《诗经·郑风·风雨》。君子，唱这首情歌的少女的爱人。云，语助词，无意义。胡，为什么。瘳（chōu），病愈。

[28]“摽（biào）有梅”二句：语出《诗经·召南·摽有梅》。摽，动词，落下。摽梅，指梅子成熟而落下，比喻女子到了该结婚的年龄。下文“其实三兮”，见同诗。

[29]天南星：中药名，有祛风定惊、消肿散结的功效。

[30]三星在天：语出《诗经·唐风·绸缪》：“绸缪束薪，三星在天。”三星，星宿，傍晚出现在东方。

[31]栀（zhī）子仁、当归：中药名，但不是泻药。与下文“之子于归”谐音。《诗经·周南·汉广》：“之子于归，言秣其马。”原意说：如果那个姑娘肯嫁给我，我就喂饱马，驾着车去

接她来。这里是借用“言秣其马”句中的“秣”、“马”与“抹净一个大马桶”句中的“抹”、“马”谐音。

[32]一样髀（bì） 鞍窟洞下：指马和马桶一样是股腿坐的东西。髀，股部、大腿。

[33]执方：固执。

[34]王叔和《脉诀》：王叔和，晋代名医，曾任太医令官，著有《脉经》、《脉诀》、《脉赋》等书。

[35]咀药：中药中有一些药材在煎煮前要用嘴嚼细，名为“咀咬”。这里作煎药解。

[36]“情栽了”句：相思的病根生在骨髓里面，针刺不进去。窍、髓，人体内部器官。针，针刺，中医针灸疗法。

[37]烟花：犹言风月，指情爱。唐韦庄《多情》：“一生风月供惆怅，到处烟花恨别离。”

[38]女颜回：指有才学而短命的女学生。颜回，字子渊，春秋时期鲁国人，富有才华，英年早逝。在孔门诸弟子中，孔子对他称赞最多，赞其“好学”、“仁人”。

[39]三世医：祖传三代的医生。《礼记》：“医不三世，不服其药。”

[40]弄玉吹箫：弄玉，传说中春秋时秦穆公的女儿，她和丈夫萧史都善于吹箫。后来夫妇都随凤鸟飞升。见汉刘向《列仙传》之《萧史》。

[41]嫦娥窃药：神话传说，上古时代后羿从西王母那里求来一种长生不死的仙药，后来他的妻子嫦娥偷吃了药，飞到月宫里面。见《淮南子·览冥训》。

[42]尴尬病：指相思病。

[43]着魅：被鬼物迷惑。魅，传说中的鬼怪。南朝鲍照《芜城赋》：“木魅山鬼，野鼠城狐，风嗥雨啸，昏见晨趋。”

[44]星星的：即“惺惺的”，聪明机灵的样子。怀德堂本作“惺惺的”。

[45]设设的：痴迷状。

[46]魇（yǎn）语：梦语，呓语。

[47]风风势：宋元方言俗语，形容癫狂的情态和动作。《金瓶梅词话》第五十二回《应伯爵山洞戏春娇 潘金莲花园看蘑菇》：“俺三婶老人家，风风势势的，干出甚么事！”

[48]“赫赫扬扬”二句：旧时道士治病的咒语通常都是以这两句开头。赫赫扬扬，形容光芒四射。

[49]篆符：道教所传秘密文书，字形屈曲如篆，相传可驱鬼神，避病邪。

[50]廉纤鬼：小鬼。

[51]弄影团风抹媚痴：弄影团风，即捕风捉影，疑神疑鬼、心魂不定。抹媚，被鬼物迷惑的痴迷状态。

[52]五雷：即掌心雷，道家的一种法术。

[\[53\]](#)咒幡儿：长条形的旗子，上面写有咒语，旧时道士祈禳时用。

[\[54\]](#)绿惨双蛾不自持：步非烟《寄诗答赵象》：“绿惨双蛾不自持，只缘幽恨在新诗。郎心应似琴心怨，脉脉春情更泥谁？”双蛾，双眉。

道家妆束厌禳时：薛能《黄蜀葵》：“娇黄新嫩欲题诗，尽日含毫有所思。记得玉人初病起，道家妆束厌禳时。”

如今不在花红处：僧怀济《上归州刺史代通状二首》之一：“家在闽山西复西，其中岁岁有莺啼。如今不在莺啼处，莺在旧时啼处啼。”

为报东风且莫吹：李涉《春晚游鹤林寺寄使府诸公》：“野寺寻花春已迟，背岩惟有两三枝。明朝携酒犹堪赏，为报春风且莫吹。”

评析：

《道觋》、《诊祟》是杜丽娘病重将死的两出戏，一派凄楚景象。《诊祟》一出，先是陈最良开方，后是石道姑祈禳，可是药无功，仙少效，杜丽娘已病入膏肓。

杜丽娘对她所向往的爱情梦境有一种欲罢不能的执著。执著是积极入世的心态，专注于人世间的所爱，不能超脱，所以执著往往给人带来伤害和痛苦。为了一场看似虚妄的梦，丽娘剪不断愁思，直至花容憔悴腰身细。她将她的“弄梅心事”、“折柳情人”，从春天念叨到秋天，明明知道是梦，却甘愿为之病、为之亡，同时还痴痴地问：“知他怎生？”不知道梦中那个书生可像自己一样执著痴情？丽娘的执著尽在那一句“你教我怎生不想呵？”这是欲不想而不能的痛苦，是不由自主的执著。

吴梅在《还魂记·跋》中改洪昇之语说：“此剧肯綮在生死之际。记中《惊梦》、《寻梦》、《诊祟》、《写真》、《悼殇》五折，自生而之死；《魂游》、《幽媾》、《欢挠》、《冥誓》、《回生》五折，自死而之生。其中搜抉灵根，掀翻情窟，为从来填词家屐齿所未及，遂能雄踞词坛，历千古不朽也。”

自然，《诊祟》一出也有不少发人深省的地方。陈最良为杜丽娘看病，竟然依《诗经》开方，诊脉时按错手背，还振振有词地说：“女人反此背看之，正是王叔和《脉诀》。”可见陈最良真是个言行皆遵书、把书读死了的老秀才。陈最良问丽娘病从何起，春香道：“这病便是‘君子好求’上来的。”可见丽娘得病之因并非秘密，但就算众人清楚内情还是无法满足杜丽娘对美好情感的渴望。纵然陈最良把脉抓药，石道姑解禳驱邪，也命如一叶，无济于事。

第十九出 牝贼

【北点绛唇】（净扮李全引众上）世扰膻风，家传杂种^[1]。刀兵动，这贼英雄，比不的穿墙洞^[2]。

“野马千蹄合一群，眼看江海尽风尘。汉儿学得胡儿语，又替胡儿骂汉人^[3]。”自家李全是也。本贯楚州人氏^[4]。身有万夫不当之勇。南朝不用，去而为盗。以五百人出没江淮之间，正无归着。所幸大金皇帝，遥封俺为溜金王。央我骚扰淮扬，看机进取。奈我多勇少谋，所喜妻子杨氏娘娘，能使一条梨花枪，万人无敌。夫妻上阵，大有威风。则是娘娘有些吃酸，但是掳的妇人，都要送他帐下。便是军士们，都只畏惧他。正是：“山妻独霸蛇吞象^[5]，海贼封王鱼变龙。”

【番卜算】（丑扮杨婆持枪上）百战惹雌雄，血映燕支重^[6]。（舞介）一枝枪洒落花风，点点梨花弄。

（见举手介）大王千岁。奴家介胄在身，不拜了^[7]。（净）娘娘，你可知大金皇帝，封俺做溜金王？（丑）怎么叫做溜金王？（净）溜者，顺也。（丑）封你何事？（净）央俺骚扰淮扬三年。待俺兵粮齐集，一举渡江，灭了赵宋。那时还封俺为帝哩！（丑）有这等事！恭喜了。借此号令，买马招军。

【六么令】和雷喧哄，紧辕门画鼓冬冬^[8]。哨尖儿飞过海云东^[9]。（合）好男女，坐当中，淮扬草木都惊动。

【前腔】聚粮收众。选高蹄战马青骢^[10]。闪盔缨斜簇玉钗红^[11]。（合前）

(净) 群雄竞起向前朝，杜 甫 (丑) 折戟沉沙铁未销。杜 牧
平原好牧无人放，曹 唐 白草连天野火烧。王 维^[12]

注释：

[1]“世扰膻风”二句：这里指北方少数民族世代养成吃羊肉的习俗。膻，羊肉的味道，也指像羊肉的气味，亦泛指臊气。《列子·周穆王》：“化人以为王之嫔御，膻恶而不可亲。”杨伯峻集释引俞樾曰：“膻，言臭恶不可亲也。”杂种，古时对少数民族的侮辱性称呼。

[2]穿墙洞：穿越墙洞的小贼。

[3]“汉儿”二句：唐司空图《河湟有感》：“汉儿尽作胡儿语，却向城头骂汉人。”此处略有改动。

[4]楚州：州名，今江苏淮安。

[5]蛇吞象：《山海经·海内南经》：“巴蛇食象，三岁而出其骨。”后用来比喻贪得无厌。元无名氏《冤家债主》楔子：“人心不足蛇吞象，世事到头螳捕蝉。”

[6]燕支：胭脂，一种用于化妆和国画的红色颜料，亦泛指鲜艳的红色。

[7]“介胄（zhòu）在身”二句：汉文帝刘恒到细柳营劳军，将军周亚夫手持武器，作揖为礼。他说：“介胄之士，不拜，请以军礼见。”见《史记·绛侯周勃世家》。介胄，古代战士戴的铠甲和头盔。

[8]辕门：古时军营的门或官署的外门。

[9]哨尖儿：探子。

[10]青骢（cōng）：青白杂色的马。

[11]盔缨：头盔上的丝织饰物。

[12]群雄竞起向前朝：杜甫《夔州歌十绝句》之三：“群雄竞起向前朝，王者无外见今朝。比讶渔阳结怨恨，元听舜日旧萧韶。”

折戟沉沙铁未销：杜牧《赤壁》：“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。”

平原好牧无人放：曹唐《病马五首呈郑校书章三吴十五先辈》之一：“平原好牧无人放，嘶向秋风苜蓿花。陇上沙葱叶正齐，腾黄犹自局羸啼。”

白草连天野火烧：王维《出塞》：“居延城外猎天骄，白草连天野火烧。暮云空碛时驱马，秋日平原好躲雕。”

评析：

牝（pìn）贼，女贼。本出剧情是：投降金国的宋将李全奉命率军攻打淮安城，其妻杨娘娘的梨花枪所向无敌。贼兵所到之处，大肆抢掠民女及财物，百姓苦不堪言。

此出为一出短小的净、丑过场戏，作为全剧离合之线索，一为后来杜宝移镇淮扬设下伏笔，二为角色分配合理设计，于生、旦外填一净（李全）、丑（杨婆）戏。李全自白，述说畏惧杨氏，亦伏下后文李全遵听妇命归顺大宋的情节。

郭梅认为：在“旦”的悲悲切切哀哀怨怨中，观众的心一直在为主角杜丽娘的痴情和不幸而酸楚，可蓦然蹦出两个“净”（按：实为一净一丑）在台上金戈铁马地嘈嘈杂杂一番，在很大程度上破坏了原先悲凄的气氛，极大地影响了观众和读者观赏情绪的一贯性，也在一定程度上毁损了作品的“主脑”。难怪明人冯梦龙至此忍不住摇头叹曰：“李全原非正戏，借作线索，又添金主，不更赘乎？去之良是。”（《〈牡丹亭〉结构艺术初探》，周育德、邹元江主编《汤显祖新论》）

笔者在本剧第十五出《虏踪》的“评析”中已经指出，《牡丹亭》花了不少篇幅来描写宋金战争。在汤显祖的时代，俺答、火落赤部落屡次入侵明王朝，人民蒙受深重的灾难，而朝政当局却只图苟安，一味求和，对主战派予以打击。汤显祖支持主战派，写了《朔塞歌》、《河州》、《西宁帅》等诗，明确地表示了对妥协政策的不满。另外，作品对“大金皇帝遥封”的溜金王李全处处加以讽刺和嘲笑：“汉儿学得胡儿语，又替胡儿骂汉人。自家李全是也，本贯楚州人氏。身有万夫不当之勇，南朝不用，去而为盗……”显然在一定程度上体现了作者抨击盗寇降贼、弘扬民族正义的爱国热情。因而，汤显祖在《牡丹亭》中，借用历史故事，结合剧情，针砭时事，自然是合情合理的。

第二十出 闹殇

【金珑璁】 (贴上) 连宵风雨重，多娇多病愁中。仙少效，药无功。

“颦有为颦，笑有为笑^[1]。不颦不笑，哀哉年少。”春香侍奉小姐，伤春病到深秋。今夕中秋佳节，风雨萧条。小姐病转沉吟，待我扶他消遣。正是：“从来雨打中秋月，更值风摇长命灯^[2]。”
(下)

【鹊桥仙】 (贴扶病旦上) 拜月堂空，行云径拥^[3]，骨冷怕成秋梦。
世间何物似情浓？整一片断魂心痛。

(旦) “枕函敲破漏声残^[4]，似醉如呆死不难。一段暗香迷夜雨，十分清瘦怯秋寒。”春香，病境沉沉，不知今夕何夕？(贴) 八月半了。(旦) 哎也，是中秋佳节哩。老爷，奶奶，都为我愁烦，不曾玩赏了？(贴) 这都不在话下了。(旦) 听见陈师父替我推命，要过中秋。看看病势转沉，今宵欠好。你为我开轩一望，月色如何？(贴开窗，旦望介)

【集贤宾】 (旦) 海天悠、问冰蟾何处涌^[5]？玉杵秋空^[6]，凭谁窃药把
嫦娥奉？甚西风吹梦无踪^[7]！人去难逢，须不是神挑鬼弄。在眉峰，
心坎里别是一般疼痛^[8]。(旦闷介)

【前腔】 (贴) 甚春归无端厮和哄^[9]，雾和烟两不玲珑^[10]。算来人命
关天重^[11]，会消详、直恁匆匆^[12]！为着谁依^[13]，俏样子等闲抛送？

待我谎他。姐姐，月上了。月轮空，敢蘸破你一床幽梦^[14]。

(旦望叹介)“轮时盼节想中秋，人到中秋不自由。奴命不中孤月照，残生今夜雨中休。”

【前腔】 (旦) 你便好中秋月儿谁受用？剪西风泪雨梧桐^[15]。楞生瘦骨加沉重^[16]，趨程期是那天外哀鸿^[17]。草际寒蛩，撒刺刺纸条窗缝^[18]。

(旦惊作昏介) 冷松松，软兀刺四梢难动^[19]。

(贴惊介) 小姐冷厥了^[20]。夫人有请。(老旦上) “百岁少忧夫主贵，一生多病女儿娇。”我的儿，病体怎生了？(贴) 奶奶，欠好，欠好。(老旦) 可怎了！

【前腔】 不提防你后花园闲梦铳^[21]，不分明再不惺忪^[22]，睡临侵打不起头梢重^[23]。(泣介) 恨不呵早早乘龙^[24]。夜夜孤鸿，活害杀俺翠娟娟雏凤。一场空，是这答里把娘儿命送。

【啭林莺】 (旦醒介) 甚飞丝缠的阳神动^[25]，弄悠扬风马叮咚^[26]。(泣介) 娘，儿拜谢你了。(拜跌介) 从小来觑的千金重，不孝女孝顺无终。娘呵，此乃天之数也。当今生花开一红，愿来生把萱椿再奉^[27]。(众泣介) (合) 恨西风，一霎无端碎绿摧红。

【前腔】 (老旦) 并无儿、荡得个娇香种^[28]，绕娘前笑眼欢容。但成人索把俺高堂送^[29]。恨天涯好运孤穷。儿啊，暂时间月直年空^[30]，返将息你这心烦意冗。(合前)

(旦) 娘，你女儿不幸，作何处置？(老旦) 奔你回去也^[31]。
儿！

【玉莺儿】 (旦泣介) 旅榇梦魂中^[32]，盼家山千万重。(老旦) 便远也去。(旦) 是不是听女孩儿一言：这后园中一株梅树，儿心所爱，但葬我梅树之下可矣。(老旦) 这是怎的来？(旦) 做不的病婵娟桂窟

里长生，则分的粉骷髅向梅花古洞^[33]。（老旦泣介）看他强扶头泪蒙，冷淋心汗倾，不如我先他一命无常用。（合）恨苍穹，妒花风雨，偏在月明中。

（老旦）还去与爹讲，广做道场也。儿，“银蟾漫捣君臣药，纸马重烧子母钱^[34]。”（下）（旦）春香，咱可有回生之日否？

【前腔】（叹介）你生小事依从，我情中，你意中。春香，你小心奉事老爷奶奶。（贴）这是当的了。（旦）春香，我记起一事来。我那春容，题诗在上，外观不雅。葬我之后，盛着紫檀匣儿，藏在太湖石底。（贴）这是主何意儿？（旦）有心灵翰墨春容，倘直那人知重^[35]。（贴）姐姐宽心。你如今不幸，坟孤独影。肯将息起来，禀过老爷，但是姓梅姓柳秀才，招选一个，同生同死，可不美哉！（旦）怕等不得了。哎哟，哎哟！（贴）这病根儿怎攻^[36]，心上医怎逢？（旦）春香，我死后，你常向灵位前叫唤我一声儿。（贴悲介）他一星星说向咱伤情重。（合前）

（旦昏介）不好了，不好了，老爷奶奶快来！

【忆莺儿】（外、老旦上）鼓三咚，愁万重。冷雨幽窗灯不红。听侍儿传言女病凶。（贴泣介）我的小姐，小姐！（外、老旦同泣介）我的儿啊，你舍的命终，抛的我途穷，当初只望把爹娘送。（合）恨匆匆，萍踪浪影，风剪了玉芙蓉。

（旦作醒介）（外）快苏醒！儿，爹在此。（旦作看外介）哎哟，爹爹扶我中堂去罢。（外）扶你也，儿。（扶介）

【尾声】（旦）怕树头树底不到的五更风^[37]，和俺小坟边立断肠碑一统。
爹，今夜是中秋。（外）是中秋也，儿。（旦）禁了这一夜雨。（叹
介）怎能够月落重生灯再红！（并下）

（贴哭上）我的小姐，我的小姐！“天有不测之风云，人有无常之
祸福。”我小姐一病伤春死了也，痛杀了我家老爷、我家奶奶。列
位看官们，怎了也！^[38]待我哭他一会。

【红衲袄】 小姐，再不叫咱把领头香心字烧^[39]，再不叫咱把剔花灯红泪缴
^[40]，再不叫咱拈花侧眼调歌鸟，再不叫咱转镜移肩和你点绛桃^[41]。想着你夜
深深放剪刀，晓清清临画稿。提起那春容，被老爷看见了，怕奶奶伤
情，分付殉了葬罢。俺想小姐临终之言，依旧向湖山石儿靠也，怕等得个
拾翠人来把画粉销^[42]。

老姑姑，你也来了。（净上）你哭得好，我也来帮你。

【前腔】 春香姐，再不教你暖朱唇学弄箫。（贴）为此。（净）再不和
你荡湘裙闲斗草。（贴）便是。（净）小姐不在，春香姐也松泛多少。
(贴) 怎见得？（净）再不要你冷温存热絮叨，再不要你夜眠迟、朝
起的早。（贴）这也惯了。（净）还有省气的所在。鸡眼睛不用你做嘴儿挑^[43]，马
子儿不用你随鼻儿倒。（贴啐介）（净）还一件，小姐青春有了，没时间
做出些儿也^[44]，那老夫人呵，少不的把你后花园打折腰。

（贴）休胡说！老夫人来也。（老旦哭介）我的亲儿！

【前腔】 每日绕娘身有百十遭，并不见你向人前轻一笑。他背熟的班姬《四诫》从头学^[45]，不要得孟母三迁把气淘^[46]。也愁他软苗条忒恁娇，谁料他病淹煎真不好。（哭介）从今后谁把亲娘叫也，一寸肝肠做了百寸焦。

（老旦闷倒，贴惊叫介）老爷，痛杀了奶奶也。快来，快来！
（外哭上）我的儿也，呀，原来夫人闷倒在此。

【前腔】 夫人，不是你坐孤辰把子宿囂^[47]，则是我坐公堂冤业报。较不似老仓公多女好^[48]。撞不着赛卢医他一病^[49]。天，天，似俺头白中年啊，便做了大家缘何处消^[50]？见放着小门楣生折倒！夫人，你且自保重。便做你寸肠千断了也，则怕女儿呵，他望帝魂归不可招^[51]。

（丑扮院公上）“人间旧恨惊鸦去，天上新恩喜鹊来。”禀老爷，朝报高升。（外看报介）吏部一本，奉圣旨：“金寇南窥，南安知府杜宝，可升安抚使^[52]，镇守淮扬。即日起程，不得违误。钦此^[53]。”（叹介）夫人，朝旨催人北往，女丧不便西归。院子，请陈斋长讲话。（丑）老相公有请。（末上）“彭殇真一壑^[54]，吊贺每同堂。”（见介）（外）陈先生，小女长谢你了。（末哭介）正是苦伤小姐仙逝，陈最良四顾无门。所喜老公相乔迁^[55]，陈最良一发失所。（众哭介）（外）陈先生有事商量。学生奉旨，不得久停。因小女遗言，就葬后园梅树之下，又恐不便后官居住，已分付割取后园，起座梅花庵观，安置小女神位。就着这石道姑焚修看守。那道姑可承应的来？（净跪介）老道婆添香换水。但往来看顾，还得一人。（老旦）就烦陈斋长为便。（末）老夫人有命，情愿效劳。（老旦）老爷，须置些祭田才好。（外）有漏泽院二顷虚田^[56]，拨资香火。（末）这漏泽院田，就漏在生员身

上。（净）咱号道姑，堪收稻谷^[57]。你是陈绝粮，漏不到你。

（末）秀才口吃十一方^[58]，你是姑姑，我还是孤老，偏不该我收粮？（外）不消争，陈先生收给。陈先生，我在此数年，优待学校。（末）都知道。便是老公相高升，旧规有诸生遗爱记、生祠碑文，到京伴礼送人为妙。（净）陈绝粮，遗爱记是老爷遗下与令爱作表记么？（末）是老公相政迹歌谣。什么“令爱”！（净）怎么叫做生祠？（末）大祠宇塑老爷像供养，门上写着：“杜公之祠。”（净）这等不如就塑小姐在傍，我普同供养。（外恼介）胡说！但是旧规，我通不用了。

【意不尽】陈先生，老道姑，咱女坟儿三尺暮云高，老夫妻一言相靠。
不敢望时时看守，则清明寒食一碗饭儿浇。

（外）魂归冥漠魄归泉，朱褒（老）使汝悠悠十八年。曹唐

（末）一叫一回肠一断，李白（合）如今重说恨绵绵。张籍^[59]

注释：

[1]“颦有为颦”二句：意思是该忧愁时忧愁，该欢笑时欢笑。语出《韩非子·内储上》：“吾闻明主之爱一颦一笑，颦有为颦，而笑有为笑。”明冯梦龙《醒世恒言》卷三十三：“所以古人云：颦有为颦，笑有为笑。颦笑之间，最宜谨慎。”颦，皱眉，悲哀状。

[2]风摇长命灯：比喻生命将尽。长命灯，指昼夜点燃来祈求福寿的灯。

[3]“拜月堂空”二句：拜月，古时王瑞兰与其丈夫被迫分别，她曾拜月以求夫妇团圆，南戏《幽闺记》即演此事，而实脱胎于关汉卿杂剧《闺怨佳人拜月亭》。堂空，指无人。拜月堂空，指欲拜月以求团圆，但并无实在的心上人。行云，巫山神女与楚王欢会时自称“朝为行云”。故事见本书第一出注释^[14]。行云径拥，指爱情道路已经堵塞。拥，通“壅”。

[4]枕函敲破漏声残：指在枕头上一夜无眠，听更声到破晓天明。枕函，中间可以藏物的枕头。唐司空图《杨柳枝寿杯词》之六：“偶然楼上卷珠帘，往往长条拂枕函。”漏声，指计时器的滴水声。

[5]冰蟾：月亮的代称，神话称月中有蟾蜍。宋周密《六么令》：“冰蟾光皎，梅心香动，闲看春风上琼岛。”

[6]玉杵（chǔ）：传说月中有白兔持杵捣药，因以玉杵指月亮。

[7]甚西风吹梦无踪：宋李清照《浪淘沙》：“帘外五更风，吹梦无踪。”宋毛滂《七娘子》：“云外长安，斜晖脉脉，西风吹梦来无迹。”

[8]“在眉峰”二句：宋李清照《一剪梅》：“此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”

[9]厮和哄：厮，相互。和哄，欺骗、欺弄。

[10]雾和烟两不玲珑：意思说多雾的春天和如烟的往事都不是什么好事情。玲珑，本义指物体精巧细致或人灵活敏捷。

[11]人命关天重：古代民间俗语曰：“人命事关天关地。”指有关人命的事情关系重大。

[12]“会消详”句：（原来以为）病情会慢慢好转，（谁知）一下子就病重成这个模样。消详，拖延。直恁，怎么。

[13]谁侬（nóng）：何人。侬，人。苏浙一带的方言。

[14]蘸（zhàn）破：点破、照破。

[15]剪西风泪雨梧桐：指秋风秋雨吹落梧桐树叶。剪，形容风吹落梧桐叶。

[16]楞生瘦骨加沉重：瘦骨嶙峋，病情更加严重了。

[17]趨（zǎn）程期：赶路，赶时辰。趨，催促、迫使。

[18]“草际寒蛩（qióng）”二句：宋李清照《行香子》：“草际鸣蛩，惊落梧桐，正人间、天上愁浓。”撒刺刺，形容风吹窗上纸片声。

[19]软兀剌四梢难动：软绵绵四肢难动。软兀剌，软绵绵地。兀剌，原为蒙古语，用作词尾，无意义。四梢，四肢。

[20]冷厥：又叫“寒厥”、“阴厥”。宋朱肱撰伤寒著作《类证活人书》：“冷厥者，初得病日便四肢厥冷，脉微而不数。”

[21]梦铳（chòng）：睡梦。指杜丽娘游园惊梦之事。

[22]不惺忪：神志不清，昏迷不醒。

[23]“睡临侵”句：指睡意沉沉，头重抬不起来。睡临侵，昏昏地睡。临侵，词尾，本身无意义，有时写作“淋浸”，如“死淋浸”、“冷淋浸”，意思就是死死地、冷冷地。头梢，指头发。元王晔杂剧《桃花女》：“坐着门程，披着头梢。”

[24]乘龙：嫁个好女婿，有“乘龙快婿”之说。

[25]丝：“思”的谐音，古诗中以“丝”代“思”的例子不少。飞丝：指心头倏忽来去的思恋。见本书第十出注释[8]。阳神：即生魂。

[26]弄悠扬风马叮咚：原来是风吹铁马，叮咚作响，把她的阳神从昏迷状态中惊醒过来。马，指悬在笼间的铁马。

[27]萱椿：即萱花椿树，代指父母亲。详见本书第三出注释[21]。

[28]荡得个娇香种：好不容易养了一个好女儿。荡，飘荡不定。娇香种，指娇贵的女儿。

[29]高堂送：指给父母送终。高堂，指父母。唐李白《送张秀才从军》：“抱剑辞高堂，将投霍冠军。”

[30]月直年空：月值年灾，戏曲中的熟语，意即某年或某月命定的灾难。这里指杜丽娘病危。

[31]奔：这里指把遗体送走。

[32]旅榇（chèn）：客死者的灵柩。唐刘禹锡《为鄂州李大夫祭柳员外文》：“闻君旅榇，既及岳阳。寝门一恸，贯裂衷肠。”

[33]“做不的”二句：做不成嫦娥在月宫里长生不死，但求将尸骨埋在梅花古洞之中。婵娟，指嫦娥。桂窟，桂花窟，指月宫。神话传说月中有桂树，故称月宫为“桂窟”。

[34]“银蟾”二句：月中玉兔徒然捣药，救不得丽娘的生命。银蟾，月亮。这里指月中玉兔，传说月宫中有玉兔捣药。漫，徒然。君臣药，药。君臣，中医配药的方法，主治药品叫“君”，辅助药品叫“臣”。纸马，纸上以彩色画神像，祭奠用，用毕即焚化。子母钱，大小钱，重者为母钱，轻者为子钱，这里指各种纸钱。

[35]傥（tǎng）直那人知重：也许能得到心上人爱惜珍重。傥，即“倘”，也许。直，值，碰到。知重，爱惜。

[36]攻：医治。《周礼·天官·疡医》：“凡疗疡，以五毒攻之。”

[37]“怕树头”句：怕满树的花朵，不待五更风的吹折，就已经落尽了。这里指杜丽娘青春夭折。唐王建《宫词一百首》之一：“树头树底觅残红，一片西飞一片东。自是桃花贪结子，错教人恨五更风。”

[38]“列位看官”二句：这是春香对场下观众的说白，是中国传统戏曲常用的手法。怎了也，怎么办呢。

[39]领头香心字烧：头香，第一炷香。心字，香名，成“心”字形的香篆。

[40]红泪缴：红泪，红蜡烛点燃时流下来的蜡液。缴，揩拭。

[41]点绛桃：点，点染。绛桃，红红的嘴唇。

[42]拾翠人：拾取翠鸟羽毛的人，这里借指拾画的人。

[43]“鸡眼睛”句：鸡眼睛，病名，皮屑上的小硬点，常生于足趾侧，状如鸡眼。做嘴儿挑，因有臭气，挑鸡眼时作努嘴状。

[44]“没时间”句：不知什么时候做出些儿女事来。些儿，指儿女私情。

[\[45\]](#)班姬《四诫》：班姬，东汉史学家班昭。见本书第五出注释[\[20\]](#)。她博学高才，作《女诫》七篇：卑弱、夫妇、敬慎、妇行、专心、曲从和叔妹。是用来教导班家女儿的私家教科书，成为培养封建道德的妇女读物。

[\[46\]](#)孟母三迁：孟母，孟子的母亲。她选择良好的环境教育孩子，多次迁居。《三字经》里说：“昔孟母，择邻处。”

[\[47\]](#)坐孤辰把子宿囂：命不好，没有儿子。孤辰，如甲子旬中无戊亥，戊亥即是孤辰，指无子嗣。子宿，子星，这里指子嗣。囂，虚无。

[\[48\]](#)“较不似”句：较不似，比不上、不如。老仓公，即名医淳于意，汉代临淄人，他做过太仓长的官，称“仓公”。他没有儿子，只有五个女儿。得罪下狱，最小的女儿缇萦为他上书赦免。见《史记·仓公列传》。

[\[49\]](#)“撞不着”句：遇不到良医致使她死去了。赛，赛过，比得上。卢医，指战国时代良医扁鹊。他原来姓秦名越人，住在卢地（今山东长清），世称“卢医”。病蹠（qiāo），又作“病蹠”，指病死。

[\[50\]](#)家缘：家业、家产。唐吕岩《沁园春》：“限到头来，不论贫富，着甚千忙日夜忧，劝年少，把家缘弃了，海上来游。”

[\[51\]](#)望帝魂归不可招：魂招不回来，死而不能复生。传说战国时蜀王杜宇，号望帝，因水灾让位退隐山中，死后化作杜鹃，日夜悲鸣，泪尽继而流血。后用“望帝”、“望帝啼鹃”作杜鹃的别称。

[\[52\]](#)安抚使：宋代官制，主管一个地区的军政大事，一般由知州兼任。

[\[53\]](#)钦此：宋代以后圣旨的结语。钦，与皇帝有关的事物名，前加“钦”字以示敬意，如钦命、钦差。

[\[54\]](#)彭殇（shāng）真一壑：长寿和短命都逃不出一死。彭，指彭祖，传说中寿命最长的人，活到八百岁。殇，殇子，未成年即夭折的人。壑，坑谷，指埋葬的地方。

[\[55\]](#)乔迁：迁居，这里指升官。《诗经·小雅·伐木》：“出自幽谷，迁于乔木。”

[\[56\]](#)漏泽院：宋代官设的埋葬地。

[\[57\]](#)稻谷：与“道姑”谐音。

[\[58\]](#)口吃十一方：古时和尚到处化缘，称其“口吃十方”。这里的陈最良住在庙里，连和尚化缘来的也要吃，所以说“口吃十一方”。孤老，与“谷老”音近。

[\[59\]](#)魂归冥漠魄归泉：朱褒《悼杨氏妓琴弦》：“魂归寥廓魄归泉，只住人间十五年。昨日施僧裙带上，断肠犹系琵琶弦。”冥漠，虚无，指死亡。

使汝悠悠十八年：曹唐《题子侄书院双松》：“枝压细风过枕上，影笼残月到窗前。莫教取次成闲梦，使汝悠悠十八年。”

一叫一回肠一断：李白《宣城见杜鹃花》：“蜀国曾闻子规鸟，宣城还见杜鹃花。一叫一回肠一断，三春三月忆三巴。”

如今重说恨绵绵：张籍《送元结》：“昔日同游漳水边，如今重说恨绵绵。天涯相见还离别，客路秋风又几年。”

评析：

殇，指男女未成年即夭折。本出剧情是：风雨潇潇的中秋之夜，丽娘于沉沉病境之中青春早逝。按女儿遗嘱，杜母将其葬于后花园大梅树下，并修梅花观令石道姑和陈最良看守。

杜丽娘死于中秋之夜，正值人间祈愿美满团圆之时，凄风苦雨成了葬花之吟。她在临终前云：“怎能够月落重生灯再红！”她要为自己“立断肠碑一统”。徐朔方先生指出：“《惊梦》是一个浪漫世界，但从《寻梦》、《写真》至《闹殇》，杜丽娘一直是严格的现实世界中的形象。……《牡丹亭》以杜丽娘之死写出她要在现实中找到爱人是不可能的，更不要说结合了。她不是死于爱情的被破坏，而是死于对爱情的徒然渴望。”（徐朔方、孙秋克《明代文学史》）

《闹殇》这出在昆剧舞台上称为“离魂”。此出哀伤至极，乃《牡丹亭》全部悲凉之所在。人们多为《惊梦》、《寻梦》等出典雅华丽的唱词所陶醉，其实《闹殇》亦乃作者着力用笔之处。如【集贤宾】：“海天悠、问冰蟾何处涌？玉杵秋空，凭谁窃药把嫦娥奉？甚西风吹梦无踪！人去难逢”；“你便好中秋月儿谁受用？剪西风泪雨梧桐。楞生瘦骨加沉重，趨程期是那天外哀鸣。”前者景色如画，衬托人物心境；后者情景交融，极力渲染杜丽娘临终时的景物萧疏、凄凉惨恻。【啭林莺】、【玉莺儿】二曲，丽娘对母亲尽诉离情，奄然而逝，催人泪下。

本出结尾写朝廷命杜宝镇守淮扬，立即赴任，这便为即将出场的男主人公柳梦梅和杜丽娘（鬼魂）在杜府后花园中继续演出凄艳深邃的爱情故事，提供了某种“合理性”。

第二十一出 謁遇

【光光乍】 (老旦扮僧上) 一领破袈裟^[1]，香山岙里巴。多生多宝多菩萨，多多照证光光乍^[2]。

小僧广州府香岙多宝寺一个住持。这寺原是番鬼们建造^[3]，以便迎接收宝官员。兹有钦差苗爷任满^[4]，祭宝于多宝菩萨位前，不免迎接。

【挂真儿】 (净扮苗舜宾，末扮通事^[5]，外、贴扮皂卒，丑扮番鬼上) 半壁天南开海汊^[6]，向真珠窟里徘徊^[7]。 (僧接介) (合) 广利神王^[8]，善财天女^[9]，听梵放海潮音下^[10]。

(净) “铜柱珠崖道路难，伏波横海旧登坛。越人自贡珊瑚树，汉使何劳獬豸冠^[11]？”自家钦差识宝使臣苗舜宾便是。三年任满，例当祭赛多宝菩萨。通事那里？ (未见介) (丑见介) 伽喇喇。

(老旦见介) (净) 叫通事，分付番回献宝^[12]。 (末) 俱已陈设。 (净起看宝介) 奇哉宝也。真乃磊落山川^[13]，精荧日月。多宝寺不虚名矣！看香。 (内鸣钟，净礼拜介)

【亭前柳】 (净) 三宝唱三多^[14]，七宝妙无过^[15]。庄严成世界，光彩遍娑婆^[16]。甚多，功德无边阔。 (合) 领拜南无^[17]，多得宝，宝多罗多罗。

(净) 和尚，替番回海商，祝赞一番。

【前腔】 (老旦) 大海宝藏多，船舶遇风波。商人持重宝，险路怕经过。刹那，念彼观音脱^[18]。 (合前)

【挂真儿】 (生上) 望长安西日下，偏吾生海角天涯。爱宝的喇嘛
[19]，抽珠的佛法[20]，滑琉璃两下难拿[21]。

自笑柳梦梅，一贫无赖，弃家而游。幸遇钦差寺中祭宝，托词进见。倘言语中间，可以打动，得其赈援，亦未可知。（见外介）

(生) 烦大哥通报一声。广州府学生员柳梦梅，来求看宝。（报介） (净) 朝廷禁物[22]，那许人观。既系斯文[23]，权请相见。

(见介) (生) “南海开珠殿[24]。(净) 西方掩玉门[25]。(生) 剖怀俟知己。(净) 照乘接贤人[26]。”敢问秀才以何至此？

(生) 小生贫苦无聊。闻得老大人在乎此赛宝，愿求一观，以开怀抱。(净笑介) 即逢南士之珍，何惜西昆之秘[27]。请试一观。

(净引生看宝介) (生) 明珠美玉，小生见而知之。其间数种，未委何名？烦老人一一指教。

【驻云飞】 (净) 这是星汉神砂[28]，这是煮海金丹和铁树花[29]。少什么猫眼精光射[30]，母碌通明差[31]。咚，这是靺鞨柳金芽[32]，这是温凉玉斝[33]，这是吸月的蟾蜍[34]，和阳燧冰盘化[35]。(生) 我广南有明月珠，珊瑚树[36]。(净) 径寸明珠等让他[37]，便是几尺珊瑚碎了他[38]。

(生) 小生不游大方之门[39]，何因睹此！

【前腔】 天地精华，偏出在番回到帝子家。禀问老人，这宝来路多远？(净) 有远三万里的，至少也有一万多程。(生) 这般远，可是飞来、走来？(净笑介) 那有飞走而至之理。都因朝廷重价购求，自来贡献。(生叹介) 老大人，这宝物蠢尔无知，三万里之外，尚然无足而至；生员柳梦梅，满胸奇异，到长安三千里之近，倒无一人购

取，有脚不能飞！他重价高悬下，那市舶能奸诈^[40]，噤，浪把宝船推。 （净）疑惑这实物欠真么？（生）老人，便是真，饥不可食，寒不可衣^[41]，看他似虚舟飘瓦^[42]。（净）依秀才说，何为真宝？（生）不欺，小生到是个真正献世宝^[43]。我若载宝而朝，世上应无价。（净笑介）则怕朝廷之上，这样献世宝也多着。（生）但献宝龙宫笑杀他，便斗宝临潼也赛得他^[44]。

（净）这等便好献与圣天子了。（生）寒儒薄相，要伺候官府，尚不能够。怎见的圣天子？（净）你不知到是圣天子好见。（生）则三千里路资难处。（净）一发不难。古人黄金赠壮士，我将衙门常例银两^[45]，助君远行。（生）果尔，小生无父母妻子之累，就此拜辞。（净）左右，取书仪^[46]，看酒。（丑上）“广南爱吃荔枝酒，直北偏飞榆荚钱。”酒到，书仪在此。（净）路费先生收下。（生）谢了。（净送酒介）

【三学士】 你带微醺走出这香山罅^[47]，向长安有路荣华。（生）无过献宝当今驾^[48]，撤去收来再似他。（合）骤金鞭及早把荷衣挂^[49]，望归来，锦上花。

【前腔】 （生）则怕呵，重瞳有眼苍天瞎^[50]，似波斯赏鉴无差^[51]。（净）由来宝色无真假，只在淘金的会拣沙。（合前）（生）告行了。

【尾声】 你赠壮士黄金气色佳。（净）一杯酒酸寒奋发，则愿你呵，宝气冲天海上槎^[52]。

(生) 乌纱巾上是青天， 司空图 (净) 俊骨英才气俨然。刘长卿
(生) 闻道金门堪济美， 张南史 (净) 临行赠汝绕朝鞭。李白 [53]

注释：

[1]袈裟 (jiāshā)：梵文的音译。原意为“不正色”，佛教僧尼的法衣。佛制，僧人必须避免用青、黄、赤、白、黑五种正色，而用似黑之色，故称。

[2]“多生”二句：佛教语。多生，众生轮回于六道之中不能出离，所以有众多的生死。多宝，菩萨名，东方宝净世界之佛。照证，照耀。光乍乍，指光头的和尚。

[3]番鬼：洋鬼子。明代人们对外国人的蔑称。

[4]钦差：指由皇帝派遣并代表皇帝外出办理重大事件的官员。清阮葵生《茶余客话·钦差官使》：“三品以上用钦差大臣关防，四品以下用钦差官员关防。”

[5]通事：古代各国交往时担任传话翻译的官员。宋周密《癸辛杂识后集·译者》：“译，陈也；陈说内外之言皆立此传语之人以通其志，今北方谓之通事。”

[6]海汊 (chà)：指伸入大块陆地的窄而长的海湾。

[7]真珠窟：我国南海产真珠（即珍珠），这里指香山岙。

[8]广利神王：唐天宝十载封南海海神为广利王。见《唐会要》卷四十七。又据《仇池笔记》卷下《广利王召》的记载，海神广利王富产奇珍异宝。

[9]善财天女：善财，佛弟子名，民间又称“善财童子”。《华严经·入法界品》载，善财出生时，家中涌现许多珍奇财宝，因而取名为“善财”。天女，佛教中欲界天的女性。见《维摩诘经·观众生品》。

[10]听梵放海潮音下：梵，梵音、梵呗，指说佛法、诵经。海潮音，形容梵音，声如海潮宏大，又及时而至。见《法华经·观世音菩萨普门品》。

[11]“铜柱”四句：见唐张谓《杜侍御送贡物戏赠》。《后汉书·马援传》载，东汉马援曾被封为伏波将军，渡海南征交趾。他在今广西壮族自治区上思县分茅岭建铜柱，作为分疆标志。珠崖，汉代郡名，今海南岛东部，古代以产珍珠出名。前两句意思说，路途险要，古时只有马援曾经到过。獬豸 (xièzhì) 冠，指御史，这里指使臣。后两句意思说，珊瑚树是越人自贡，不用朝廷派使臣去索取。

[12]番回：这里泛指航海到中国来的外国商人。

[13]磊落：雄伟壮大的样子。晋郭璞《江赋》：“衡霍磊落以连镇，巫庐嵬嵒而比峤。”

[14]三宝唱三多：三宝，佛家以佛、法、僧为三宝，此指僧人。三多，佛家语，《长阿含经》：“三多成就：一近善友，二闻法音，三恶露观。”

[15]七宝：佛家所说的七种宝物，但说法不一，如《法华经》以金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰为七宝。

[16]娑婆（suōpó）：佛教称大千世界为“娑婆世界”。

[17]南无：梵语nāmō，佛教语。归命、敬礼、度我之意。佛教徒称合掌稽首为“南无”，并常用来加在佛名、菩萨名或经典名之前，表示对佛法的尊敬。

[18]“刹那”二句，念彼观音脱：刹那，梵语，极短的时间。观音，观世音菩萨。念彼观音脱，《观世音菩萨普门品》中的一句偈语。佛家说，苦难的人一念观音的佛名，菩萨就看见人的音声，使他得到解脱，所以叫“观音”。

[19]喇嘛：藏语，这里泛指和尚。

[20]抽珠：佛教徒念一声佛或一遍经，在数珠上抽一粒珠子以记数。这里语意双关，可作夺取珠宝解。

[21]滑琉璃两下难拿：指“爱宝的喇嘛、抽珠的佛法”，两者都靠不住，像琉璃一样圆滑。

[22]朝廷禁物：朝廷专用而不许私人动用的东西。

[23]斯文：儒士，读书人。唐杜甫《壮游》：“斯文崔魏徒，以我似班扬。”

[24]珠殿：指饰以珠玉的宫殿。《旧五代史·僭伪列传》载，五代刘陟在广州自立为王，“厚自奉养，广务华靡，末年起玉堂珠殿，饰以金碧翠羽”。

[25]西方掩玉门：意思说，不要再向玉门关外去求宝玉了。玉门关，在甘肃省，是古代中国通往西域的交通要道。玉门关外的昆仑山、于阗（今新疆维吾尔自治区和阗）等地，都是玉石的著名产地。

[26]照乘：特大的珍珠，即照乘珠，据说它的光亮能照见许多车辆。《史记·田敬仲完世家》：“若寡人国小也，尚有径寸之珠照车前后各十二乘者十枚。”

[27]西昆之秘：这里指西方昆仑山的秘藏，即宝玉。西昆，原是帝王藏宝书之处。唐上官仪《为朝臣贺凉州瑞石表》：“详观帝策，披册府于西昆。”

[28]星汉神砂：神话中天河（星汉）里的神奇沙石。

[29]煮海金丹：元李好古杂剧《张生煮海》提到的毛女所赠的银锅、金钱、铁杓。铁树花，铁树开花，指不可能的事情，这里用来指一种稀罕的宝物。

[30]猫眼：即猫眼石，又叫“猫睛石头”、“东方猫眼”，像猫的眼睛，能够随着光线的强弱而变化，故名。它是珠宝中稀有而名贵的品种。

[31]母碌：即祖母绿，阿拉伯文翡翠的音译，一种绿色的宝玉。

[32]靺鞨（mòhé）：中国古代民族名，自古生息繁衍在东北地区，是满族的先祖。这里是指该地所产的红色宝石，大如巨栗，赤如樱桃。

[33]温凉玉斝（jiǎ）：原名四季温凉玉盏，秦国宝物，里面盛的酒水或温或凉，尽如人意。

[34]吸月的蟾蜍：指名为玉蟾蜍的宝物，把它放在点燃的香炉旁边，它会把烟吸入腹内，过了许久，又将烟从口中徐徐吐出。见《稗史类编》。

[35]阳燧冰盘化：阳燧，古代照日取火用的曲率很大的凹面铜镜。《本草纲目》：“阳燧，火镜也。以铜铸成，其面凹，摩热向日，以艾承之，则得火。”又《太平广记》卷三十四《崔炜》载，它是大食国（阿拉伯）的国宝。冰盘化，汉代董偃以玉晶盘贮冰，冰盘被人拂倒，冰也化了。见《三辅黄图》卷三。

[36]明月珠：即夜光珠，因珠光晶莹似月光，故名。唐韩愈《别赵子》：“婆娑海水南，簸弄明月珠。”珊瑚树：产于热带海底，由珊瑚虫分泌的石灰质骨骼聚结而成，形如树枝，以红色者为佳，可制成装饰品。

[37]径寸明珠：直径一寸的大珠。《韩诗外传》卷十：“若寡人之小国也，尚有径寸之珠，照车前后十二乘者十枚，奈何以万乘之国无宝乎？”

[38]几尺珊瑚碎了他：《晋书·石崇传》载，晋王恺与石崇争富，王恺拿出皇帝赐他的三尺高的珊瑚树。石崇看见了，用铁如意把它敲碎，以六七株高三四尺的珊瑚树拿出来作赔偿。

[39]大方之门：大方之家，原指有道的人。这里指祭宝的大场面。

[40]市舶（bó）：古代中国对中外互市商船的通称，亦指海外贸易，也指市舶使或市舶司的省称。明代在广州设有市舶司，《宋史·食货志下八》：“九年，集贤殿修撰程师孟请罢杭，明州市舶，诸舶皆隶属广州一司。”

[41]“饥不可食”二句：《汉书·食货志第四》，晁错云：“夫珠玉金银，饥不可食，寒不可衣，然而众贵之者，以上用之故也。”

[42]虚舟飘瓦：虚舟，空船。飘瓦，飘落下来的瓦片，比喻无用的东西。

[43]献世宝：即“现世宝”，罕有的宝物。后文苗舜宾说的献世宝指人，有丢人现眼的意思。

[44]斗宝临潼：传说秦穆公为吞并天下十七国诸侯，要每个国家拿出一件宝物，在临潼比赛。见《孤本元明杂剧·临潼斗宝》。比喻夸耀豪富、争强赌胜的行为。

[45]常例银两：旧时代官员在俸禄外所享有的一种额外收入，如下属的馈赠、多收的赋税等。因是不成文的规定，所以叫“常例”。

[46]书仪：旧时馈赠钱物所写的礼帖和封签，这里泛指馈赠的钱物。

[47]罅（xià）：裂缝，这里指峡谷、山口。

[48]当今驾：指当时在位的皇帝。

[49]把荷衣挂：指做官。荷衣，荷叶般的衣裳，指平民衣服。

[50]重瞳：中国历史上有许多“重瞳”的记载，重瞳即“一目两眸”。古代相术认为重瞳是一种异相、吉相，象征着吉利和富贵，往往是帝王的象征。

[51]波斯：今伊朗，相传波斯人善识宝物。

[52]海上槎（chá）：晋张华《博物志》卷三载，每年八月海上有浮槎来往，有人乘槎一直到了天河上。槎，浮在水上的木筏，这里比喻爬上去做官。

[53]乌纱巾上是青天：司空图《修史亭三首》之三：“乌纱巾上是青天，检束酬知四十年。谁料平生臂鹰手，挑灯自送佛前钱。”

俊骨英才气俨然：刘禹锡《哭庞京兆》：“俊骨英才气袖然，策名飞步冠群贤。逢时已自致高位，得疾还因倚少年。”三妇本作“刘长卿”诗，为“刘禹锡”之误。

闻道金门堪济美：张南史《江北春望赠皇甫补阙》：“时看雨歇人归岫，每觉潮来树起风。闻道金门堪避世，何须身与海鸥同。”金门，汉宫有金马门，简称“金门”，指朝廷。

临行赠汝绕朝鞭：李白《送羽林陶将军》：“万里横戈探虎穴，三杯拔剑舞龙泉。莫道词人无胆气，临行将赠绕朝鞭。”

评析：

谒遇，拜会知遇。本出剧情是：钦差识宝使臣苗舜宾在香山岙多宝寺祭宝，命番回献宝，柳梦梅赶至求见，获得资助，准备上京赴考。

万历十九年（1591），汤显祖贬谪广东徐闻，途经广州，顺路到澳门一游。此时，澳门已租借给葡萄牙殖民者近四十年。汤显祖通过本出华丽的唱词，描绘了香山岙和多宝寺的多姿多彩。

澳门位于广东省香山县（今中山市）南60公里，明代属广州府香山县管辖，故剧中称“香山岙”。“巴”即寺庙，“香山岙里巴”指的是澳门耶稣会圣保罗教堂（San paolo），中译三巴寺，本剧中指多宝寺。

汤显祖特意安排柳梦梅参观澳门赛宝会，通过【驻云飞】一曲，描写了五光十色、神奇怪异的西方珠宝。如果没有汤显祖在澳门的奇遇和经历，他是不可能在剧本中具体描写这些内容的。从汤显祖的诗歌（如《听香山译者》二首、《香岙逢贾胡》）、剧作来看，他在澳

门接触了不少外国商人（剧中所写献宝的“番回”不是中国人，而是海外来的商人），也看见过形形色色的外国货物，这使他成为中国最早与西方社会有过接触的文人之一。

汤显祖安排《谒遇》一出的目的，还在于引起朝廷对重利轻才的重视。试看下面一段对话：“（净）依秀才说，何为真宝？（生）不欺，小生到是个真正献世宝。我若载宝而朝，世上应无价。”柳梦梅借观异域宝物之际，慨叹无灵性之宝，而自夸为无价之宝、济世之才，却无人赏识，无疑昭示了在科举中能被朝廷赏识的无限渴望。从某种意义上说，本出是后来柳梦梅历尽“奇险”赴京赶考高中状元的一个重要关节。

第二十二出 旅寄

【捣练子】（生伞、袱，病容上）人出路，鸟离巢。（内风声介）搅天风雪梦牢骚^[1]。这几日精神寒冻倒。

“香山岙里打包来，三水船儿到岸开^[2]。要寄乡心值寒岁，岭南南上半枝梅^[3]。”我柳梦梅。秋风拜别中郎^[4]，因循亲友辞饯。离船过岭，早是暮冬。不提防岭北风严，感了寒疾，又无扫兴而回之理。一天风雪，望见南安。好苦也！

【山坡羊】树槎牙饿鸢惊叫^[5]，岭迢遥病魂孤吊^[6]。破头巾雹打风筛，透衣单伞做张儿哨^[7]。路斜抄，急没个店儿捎^[8]。雪儿呵，偏则把白面书生奚落。怎生冰凌断桥，步高低蹬着。好了，有一株柳，酬将过去^[9]。方便处柳跎腰^[10]。（扶柳过介）虚器^[11]，尽枯杨命一条。蹊跷，滑喇沙跌一交^[12]。（跌介）

【步步娇】（末上）俺是个卧雪先生没烦恼^[13]。背上驴儿笑，心知第五桥^[14]。那里开年有斋村学^[15]！（生作哎呀介）（末）怎生来人怨语声高？（看介）呀，甚城南破瓦窑^[16]，闪下个精寒料^[17]。

（生）救人，救人！（末）我陈最良，为求馆冲寒到此。彩头儿恰遇着吊水之人，且由他去。（生又叫介）救人！（末）听说救人，那里不是积福处。俺试问他。（问介）你是何等之人，失脚在此？（生）俺是读书之人。（末）委是读书之人，待俺扶起你来。（末扶生，相跌，诨介）（末）请问何方至此？

【风入松】 (生) 五羊城一叶过南韶^[18]，柳梦梅来献宝。 (末) 有何宝货？ (生) 我孤身取试长安道，犯严寒少衾单病了。没揣的逗着断桥溪道，险跌折柳郎腰。

(末) 你自揣高中的，方可去受这等辛苦。 (生) 不瞒说，小生是个擎天柱、架海梁^[19]。 (末笑介) 却怎生冻折了擎天柱，扑倒了架海梁？这也罢了，老夫颇谙医理。边近有梅花观，权将息度岁而行。

【前腔】 (末) 尾生般抱柱正题桥^[20]，做倒地文星佳兆^[21]。论草包似俺堪调药^[22]，暂将息梅花观好。 (生) 此去多远？ (末指介) 看一树雪垂垂如笑^[23]，墙直上绣幡飘。

(生) 这等望先生引进。

(生) 三十无家作路人，薛 据 (末) 与君相见即相亲。王 维
(生) 华阳洞里仙坛上，白居易 (合) 似近东风别有因。罗 隐^[24]

注释：

[1]搅天风雪梦牢骚：漫天风雪扰得人夜不能寐。牢骚，烦闷不满的情绪。

[2]三水：地名，在广东珠江三角洲西北部，因西江、北江、绥江合流处，故名。

[3]“要寄乡心”二句：《太平御览》卷九七〇引南朝宋盛弘之《荆州记》载，陆凯在江南把一枝梅花寄给他的友人范晔，附了一首诗：“折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。”此处化用其意。

[4]中郎：即省中之郎，为帝王近侍官。这里指使臣苗舜宾。

[5]槎牙：也写作“查牙”、“楂芽”、“杈芽”，形容老树枯枝纵横。

[6]岭：又名“大庾岭”，指广东与江西交界的梅岭。

[7]“透衣单”句：风吹过破纸伞，呜呜作响，好像在吹哨子。

[8]捎：有寄托意，或作寄宿解。

[9]酬：扶。似为方言。

[10]柳跎（tuó）腰：柳树斜横水上，好像驼腰一样。跎，作驼字解，音同。

[11]虚器：虚浮，不可靠。

[12]蹊跷：可疑、难解。这里可作“不知怎的”解。滑喇沙，形容脚步打滑。

[13]卧雪先生：说自己安贫乐道。《后汉书·袁安传》卷七十五附注载，东汉袁安大雪天一个人僵卧在家里，不愿出去求人。后以此作为孤贫守节的典故。

[14]“背上”二句：意思是坐在驴背上，驴儿脚步轻快，心知目的地第五桥快到了。第五桥，在长安韦曲之西，泛指目的地。杜甫《陪郑广文游何将军山林》：“不识南塘路，今知第五桥。”

[15]斋村学：村塾。

[16]破瓦窑：指宋吕蒙正青年时穷居破窑受苦的故事。见元王实甫杂剧《吕蒙正风雪破窑记》。

[17]精寒料：穷光蛋。

[18]“五羊城”句：五羊城，广州的别名。一叶，指一只小船。南韶，即韶州，今广东韶关。

[19]擎天柱、架海梁：元明戏曲中常以擎天白玉柱、架海紫金梁比喻朝廷将相、有出息的读书人。

[20]“尾生”句：这里有两个典故，都同桥和书生有关。尾生般抱柱，传说尾生约定他的爱人在桥下相会，尾生先到，遇到河上涨水，他不肯离开，竟被淹死。见《庄子·盗跖》。题桥，传说汉代辞赋作家司马相如初入长安，经过成都升仙桥，他在桥柱上题了一行字：“不乘赤车驷马，不过汝下。”见《西京杂记》。

[21]文星：即文昌星，又名文曲星。相传文曲星主文才，后亦指有文才的人。唐元稹《献荥阳公》：“词海跳波涌，文星拂坐悬。”

[22]草包：俗语，贬义词，指没有学问、没有能力的人。这里是陈最良用以自嘲。

[23]“看一树雪”句：看那树上雪一样下垂的梅花好像在微笑。

[24]三十无家作路人：薛据《早发上东门》：“十五能文西入秦，三十无家作路人。时命不将明主合，布衣空惹洛阳尘。”

与君相见即相亲：王维《寄河上段十六》：“与君相见即相亲，闻道君家在孟津。为见行舟试借问，客中时有洛阳人。”

华阳洞里仙坛上：白居易《华阳观中八月十五日夜招友玩月》：“人道中秋明月好，欲邀同赏意如何？华阳洞里仙坛上，今夜清光此处多。”

似近东风别有因：罗隐《牡丹花》：“似共东风别有因，绛罗高卷不胜春。若教解语应倾国，任是无情也动人。”

评析：

旅寄，旅途寄宿。本出剧情是：柳梦梅只身北上应试，途经南安，不小心落入溪中，恰巧陈最良外出踏雪观景，并搭救了柳梦梅。

陈最良作为柳梦梅的救助者，留下柳梦梅住进梅花观，这给柳梦梅提供了拾画、玩真的机会，使柳梦梅的故事情节进一步得到发展，并为杜、柳的人鬼相恋创造了必要的条件。前已论及，柳梦梅和杜丽娘都曾经做过一个梦，表面上这似乎是勾连两个人物的线索，其实这只是一条虚幻的线索。把杜、柳的爱情联系起来，并使之发展的关键人物是陈最良，没有他的勾连，杜、柳的生死之恋就无法向前推进。

赵山林先生指出：这一出戏篇幅不长，但人物描写仍然很见个性。如陈最良看见有人落水，起初不想多管闲事，后来想到积福救人；听说是读书人，更加动了恻隐之心，这一心理变化就很合情合理。再如陈最良对柳梦梅的善意劝告：“你自揣高中的，方可去受这等辛苦。”这里面包含着他本人科举考试屡遭挫折的辛酸经历和痛苦经验，确是发自肺腑之言，也足见陈最良为人的厚道。（《〈牡丹亭〉选评》）

汤显祖南贬岭海途中，一去一返，两度经过南安（大庾，今大余），这些经历都在他的剧作中有所反映。如本出中柳梦梅所云“三水船儿到岸开”、“岭南南上半枝梅”、“不提防岭北风严”、“一天风雪，望见南安”等语句。谢传梅先生《〈牡丹亭〉之谜》一书认为，大庾是《牡丹亭》故事策源之地，虽说这一观点仍需进一步考证确认，但《牡丹亭》与大庾的关系，即大庾曾孕育诞生《牡丹亭》的事实，则是毋庸置疑的。

第二十三出 冥判

【北点绛唇】 (净扮判官^[1]，丑扮鬼持笔、簿上) 十地宣差^[2]，一天封拜。阎浮界^[3]，阳世裁埋，又把俺这里门程迈^[4]。

自家十地阎罗王殿下一个胡判官是也。原有十位殿下，因阳世赵大郎家，和金达子争占江山^[5]，损折众生，十停去了一停，因此玉皇上帝^[6]，照见人民稀少，钦奉裁减事例。九州岛九个殿下^[7]，单减了俺十殿下之位，印无归着。玉帝可怜见下官正直聪明，着权管十地狱印信。今日走马到任，鬼卒夜叉^[8]，两傍刀剑，非同容易也。(丑捧笔介) 新官到任，都要这笔判刑名，押花字^[9]。请新官喝采他一番。(净看笔介) 鬼使，捧了这笔，好不干系也。

【混江龙】 这笔架在那落迦山外^[10]，肉莲花高耸案前排^[11]。捧的是功曹令史^[12]，识字当该。(丑) 笔管儿？(净) 笔管儿是手想骨、脚想骨，竹筒般剗的圆滴溜^[13]。(丑) 笔毫？(净) 笔毫呵，是牛头须^[14]、夜叉发，铁丝儿揉定赤支毬^[15]。(丑) 判爷上的选哩^[16]？(净) 这笔头公，是遮须国选的人才^[17]。(丑) 有甚名号？(净) 这管城子^[18]，在夜郎城受了封拜^[19]。(丑) 判爷兴哩？(净作笑舞介) 哟一声，支兀另汉钟馗其冠不正^[20]。舞一回，疏喇沙斗河魁近墨者黑^[21]。(丑) 喜哩？(净) 喜时节，奈河桥题笔儿要去^[22]。(丑) 闷呵？(净) 闷时节，鬼关门投笔归来。(丑) 判爷可上榜来？^[23](净) 倏也曾考神祇，朔望旦名题天榜^[24]。(丑) 可会书来？(净) 摄星辰，井鬼宿^[25]，俺可也文会书斋。(丑) 判爷高才。(净) 做弗迭鬼仙才，白玉楼摩空作赋^[26]；陪得过

风月主，芙蓉城遇晚书怀^[27]。便写不尽四大洲转轮日月^[28]，也差的着五瘟使号令风雷^[29]。（丑）判爷见有地分？（净）有地分，则合北斗司、阎浮殿，立俺边傍^[30]；没衙门，却怎生东岳观、城隍庙，也塑人左侧^[31]。

（丑）让谁？（净）便百里城高捧手，让大菩萨好相庄严乘坐位^[32]。

（丑）恼谁？（净）怎三尺土低分气^[33]，对小鬼卒，清奇古怪立基阶。（丑）纱帽古气些。（净）但站脚，一管笔、一本簿，尘泥轩冕^[34]。（丑）笔干了。（净）要润笔^[35]，十锭金、十贯钞，纸陌钱财。

（丑）点鬼簿在此。（净）则见没掂三展花分鱼尾册，无赏一挂日子虎头牌^[36]。真乃是鬼董狐落了款，《春秋传》某年某月某日下，崩薨葬卒大注脚^[37]。假如他支祈兽上了样，把禹王鼎各山各水各路上，魍魎魑魅细分腮^[38]。（丑）待俺磨墨。（净）看他子时砚乞察察，乌龙蘸眼显精神^[39]。（丑）鸡唱了。（净）听丁字牌冬冬登登，金鸡剪梦追魂魄^[40]。

（丑）稟爷点卷。（净）但点上格子眼，串出四万八千三界有漏人名，乌星炮粲^[41]。怎按下笔尖头，插入一百四十二重无间地狱，铁树花开^[42]。

（丑）大押花。（净）哎也，押花字，止不过发落簿剗、烧、春、磨一灵儿^[43]。（丑）少一个请字。（净）登请书，左则是那虚无堂，瘫、痨、蛊、膈四正客^[44]。（丑）吊起称竿来。（众卒应介）（净）发称竿，看业重身轻^[45]，衡石程书秦狱吏^[46]。（内作“哎哟”，叫“饶也，若也”介）（丑）隔壁九殿下拷鬼。（净）肉鼓吹，听神啼鬼哭，毛钳刀笔汉乔才^[47]。这时节呵，你便是没关节包待制、“人厌其笑”^[48]。（内哭介）恁风景，谁听的无棺椁颜修文、“子哭之哀”^[49]！（丑）判爷害怕哩。（净恼介）哎，《楼炭经》，是俺六科五判^[50]。刀花树，是俺九棘三槐^[51]。脸娄搜风鬟赳赳^[52]。眉剔竖电目崖崖。少不得中书鬼考，录事神差^[53]。比着阳世那金州判、银府判、铜司判、铁院判，白虎临官，一样价打贴刑名催伍作^[54]；实则俺阴府里注湿生、牒化生、准胎

生、照卵生，青蝇报赦，十分的磊齐功德转三阶^[55]。威凛凛人间掌命，颤巍巍天上消灾。

叫掌案的^[56]，这簿上开除都也明白^[57]。还有几宗人犯，应该发落了？（贴扮吏上）“人间勾令史，地下列功曹^[58]。”稟爷，因缺了殿下，地狱空虚三年。则有枉死城中轻罪男子四名^[59]：赵大、钱十五、孙心、李猴儿；女囚一名，杜丽娘，未经发落。（净）先取男犯四名。（生、末、外、老旦扮四犯，丑押上）（丑）男犯带到。（净点名介）赵大有何罪业，脱在枉死城中？（生）鬼犯没甚罪。生前喜歌唱。（净）一边去。叫钱十五。（末）鬼犯无罪。则是做了一个小小房儿，沉香泥壁^[60]。（净）一边去。叫孙心。（老旦）鬼犯些小年纪，好使些花粉钱^[61]。（净）叫李猴儿。（外）鬼犯是有些罪，好男风^[62]。（丑）是真。便在地狱里，还勾上这小孙儿。（净恼介）谁叫你插嘴！起去伺候。（做写簿介）叫鬼犯听发落。（四犯同跪介）（净）俺初权印，且不用刑。赦你们卵生去罢。（外）鬼犯们稟问恩爷，这个卵是什么卵？若是回回卵^[63]，又生在边方去了。（净）咄，还想人身？向蛋壳里走去。（四犯泣介）哎。被人宰了！（净）也罢，不教阳间宰吃你。赵大喜歌唱，贬做黄莺儿。（生）好了。做莺莺小姐去^[64]。（净）钱十五住香泥房子。也罢，准你去燕窠里受用，做个小燕儿。（末）恰好做飞燕娘娘哩^[65]。（净）孙心使花粉钱，做个蝴蝶儿。（外）鬼犯便和孙心同做蝴蝶去。（净）你是那好男风的李猴，着你做蜜蜂儿去，屁窟里长拖一个针。（外）哎哟，叫俺钉谁去？（净）四位虫儿听分付：

【油葫芦】蝴蝶呵，你粉版花衣胜翦裁^[66]；蜂儿呵，你忒利害，甜口儿咋着细腰挨；燕儿呵，斩香泥弄影钩帘内；莺儿呵，溜笙歌警梦纱窗外：恰好个花间四友无拘碍^[67]。则阳世里孩子们轻薄，怕弹珠儿打的呆，扇

梢儿扑的坏，不枉了你宜题入画高人爱，则教你翅膀儿展将春色闹场来
[68]。

（外）俺做蜂儿的不来，再来钉肿你个判官脑。（净）讨打。

（外）可怜见小性命。（净）罢了。顺风儿放去，快走快走。

（净噀气介）（四人做各色飞下）（净做向鬼门嘘气哄声介）[69]

（丑带旦上）“天台有路难逢俺，地狱无情欲恨谁？”女鬼见。

（净抬头背介）这女鬼到有几分颜色！

【天下乐】猛见了荡地惊天女俊才，哈也么哈[70]，来俺里来。（旦叫苦介）（净）血盆中叫苦观自在[71]。（丑耳语介）判爷权收做个后房夫人。（净）哇，有天条，擅用囚妇者斩。则你那小鬼头胡乱筛[72]，俺判官头何处买？（旦叫哎介）（净回身）是不曾见他粉油头忒弄色[73]。

叫那女鬼上来。

【那叱令】瞧了你润风风粉腮[74]，到花台、酒台？溜些些短钗[75]，过歌台、舞台？笑微微美怀，住秦台、楚台？因甚的病患来？是谁家嫡支派？这颜色不像似在泉台[76]。

（旦）女囚不曾过人家[77]，也不曾饮酒，是这般颜色。则为在南安府后花园梅树之下，梦见一秀才，折柳一枝，要奴题咏。留连婉转，甚是多情。梦醒来沉吟，题诗一首：“他年若傍蟾宫客，不是梅边是柳边。”为此感伤，坏了一命。（净）谎也。岂有一梦而亡之理？

【鹊踏枝】一溜溜女婴孩，梦儿里能宁耐^[78]！谁曾挂圆梦招牌，谁和你拆字道白^[79]？哈也么哈，那秀才何在？梦魂中曾见谁来？

（旦）不曾见谁。则见朵花儿闪下来，好一惊。（净）唤取南安府后花园花神勘问。（丑叫介）（末扮花神上）“红雨数番春落魄，山香一曲女消魂^[80]。”老判大人请了。（举手介）（净）花神，这女鬼说是后花园一梦，为花飞惊闪而亡。可是？（末）是也。他与秀才梦的绵缠，偶尔落花惊醒。这女子慕色而亡。

（净）敢便是你花神假充秀才，迷误人家女子？（末）你说俺着甚迷他来？（净）你说俺阴司里不知道呵！

【后庭花滚】但寻常春自在，恁司花忒弄乖。眨眼儿偷元气、艳楼台^[81]。克性子费春工淹酒债。恰好九分态，你要做十分颜色。数着你那胡弄的花色儿来。（末）便数来：碧桃花。（净）他惹天台^[82]。（末）红梨花。（净）扇妖怪^[83]。（末）金钱花。（净）下的财。（末）绣球花。（净）结得采。（末）芍药花^[84]。（净）心事谐。（末）木笔花。（净）写明白。（末）水菱花。（净）宜镜台。（末）玉簪花。（净）堪插戴。（末）蔷薇花。（净）露渲腮^[85]。（末）腊梅花。（净）春点额^[86]。（末）剪春花。（净）罗袂裁。（末）水仙花。（净）把綾袜踹^[87]。（末）灯笼花。（净）红影筛。（末）酴醿花。（净）春醉态。（末）金盏花。（净）做合卺杯。（末）锦带花。（净）做裙褶带。（末）合欢花^[88]。（净）头懒抬。（末）杨柳花。（净）腰恁摆^[89]。（末）凌霄花。（净）阳壮的哈。（末）辣椒花。（净）把阴热窄。（末）含笑花。（净）情要来。（末）红葵花。（净）日得他爱。（末）女萝花。（净）缠的歪。（末）紫薇花。（净）痒的怪^[90]。（末）宜男花。（净）人美怀。（末）丁香花。

(净) 结半臙^[91]。 (末) 豆蔻花。 (净) 含着胎^[92]。 (末) 奶子花。
(净) 摸着奶。 (末) 栀子花。 (净) 知趣乖。 (末) 奈子花。
(净) 恣情奈。 (末) 枳壳花。 (净) 好处揩。 (末) 海棠花。
(净) 春困怠^[93]。 (末) 孩儿花。 (净) 呆笑孩。 (末) 姊妹花。
(净) 偏妒色。 (末) 水红花。 (净) 了不开^[94]。 (末) 瑞香花。
(净) 谁要采? (末) 旱莲花。 (净) 怜再来^[95]。 (末) 石榴花。
(净) 可留得在? 几桩儿你自猜。 哎, 把天公无计策。 你道为什么流动了女裙钗^[96], 划地里牡丹亭又把他杜鹃花魂魄洒^[97]?

(末) 这花色花样, 都是天公定下来的。 小神不过遵奉钦依, 岂有故意勾人之理? 且看多少女色, 那有玩花而亡。 (净) 你说自来女色, 没有玩花而亡。 数你听着:

【寄生草】 花把青春卖, 花生锦绣灾。 有一个夜舒莲, 扯不住留仙带^[98];
一个海棠丝, 剪不断香囊怪^[99]; 一个瑞香风, 赶不上非烟在^[100]。 你道花容
那个玩花亡? 可不道你这花神罪业随花败。

(末) 花神知罪, 今后再不开花了。 (净) 花神, 倏这里已发落
过花间四友, 付你收管。 这女囚慕色而亡, 也贬在燕莺队里去
罢。 (末) 禀老判, 此女犯乃梦中之罪, 如晓风残月^[101]。 且他
父亲为官清正, 单生一女, 可以耽饶。 (净) 父亲是何人?

(旦) 父亲杜宝知府, 今升淮扬总制之职。 (净) 千金小姐哩。
也罢, 杜老先生分上, 当奏过天庭, 再行议处。 (旦) 就烦恩官
替女犯查查, 怎生有此伤感之事? (净) 这事情注在断肠簿上。

(旦) 劳再查女犯的丈夫, 还是姓柳姓梅? (净) 取婚姻簿查
来。 (作背查介) 是有个柳梦梅, 乃新科状元也。 妻杜丽娘, 前
系幽欢, 后成明配, 相会在红梅观中。 不可泄漏。 (回介) 有此

人和你姻缘之分。我今放你出了枉死城，随风游戏，跟寻此人。

(末) 杜小姐，拜了老判。(旦叩头介) 拜谢恩官，重生父母。则俺那爹娘在扬州，可能够一见？(净) 使得。

【幺篇】他阳禄还长在^[102]，阴司数未该。禁烟花一种春无赖^[103]，近柳梅一处情无外。望椿萱一带天无碍。则这水玻璃，堆起望乡台^[104]，可哨见纸铜钱，夜市扬州界^[105]？

花神，可引他望乡台随意观玩。(旦随末登台，望扬州哭介) 那是扬州，俺爹爹奶奶呵，待飞将去。(末扯住介) 还不是你去的时节。(净) 下来听分付。功曹，给一纸游魂路引去^[106]，花神，休坏了他的肉身也。(旦) 谢恩官。

【赚尾】(净) 欲火近干柴，且留的青山在^[107]，不可被雨打风吹日晒。则许你傍月依星将天地拜，一任你魂魄来回。脱了狱省的勾牌^[108]，接着活免的投胎。那花间四友你差排，叫莺窥燕猜，倩蜂媒蝶采，敢守的那破棺星圆梦那人来^[109]。(净下)

(末) 小姐回后花园去来。

(末) 醉斜乌帽发如丝，许浑 (旦) 尽日灵风不满旗。李商隐

(净) 年年检点人间事，罗邺 (合) 为待萧何作判司。元稹^[110]

注释：

^[1]判官：传说冥司中阎王属下掌管生死簿的官。《水浒传》第四十二回《假李逵剪径劫单人 黑旋风沂岭杀四虎》：“门前小鬼，折臂膊不显狰狞；殿上判官，无幞头不成礼数。”

[2]十地：佛家语，本指菩萨修行的十种境界。这里指所谓阴司十殿的第十殿转轮王，主管鬼魂转世事。在元明戏曲中，提到阴司十殿都作“十地”。宣差，当差。

[3]阎浮界：即阎浮提，泛指人世间。明凌濛初《初刻拍案惊奇》卷二十八：“须索向阎浮界中去走一遭！受享些荣华富贵，就中做些好事，切不可迷了本性。”

[4]门桯（tīng）迈：跨过门槛。

[5]赵大郎：指宋代的开国皇帝赵匡胤。明罗贯中《宋太祖龙虎风云会》第三折：“敲门的是万岁山前赵大郎。”金达子，指女真族，曾在北中国建立金朝统治，和南宋处于长期敌对的局面。达子，当时汉族对女真族的蔑称。

[6]玉皇上帝：即玉皇大帝，在道教信仰中它是天上的最高统治者。

[7]九州岛：古代中国人将全国划分为九个区域，即“九州岛”。《尚书·禹贡》记载，九州分别是：冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、梁州、雍州和豫州。后成为中国的别称。

[8]夜叉：梵语的音译，又译为“捷疾鬼”，一种形象凶恶的鬼。

[9]刑名：刑罚的名称，如死刑，徒刑。押花字：签名画押。

[10]落迦山：梵语“地狱”的音译，见《法苑珠林》卷十一。这里单取“山”字，指笔架。它与地狱审判有关系，所以上句说“好不干系”，即关系重大。

[11]肉莲花：“莲花”通常用来形容山形，这里指笔架。这里说阴司里的笔架是人肉做成的，形容地狱的情景甚是凄惨。

[12]功曹：为郡守、县令的主要副官，相当于现代的秘书或助理。令史，也是官名，县令属吏的总称。东汉卫宏《汉官旧仪》：“更令吏曰令史，丞吏曰丞史，尉吏曰尉史。”这里指阎罗殿中的吏员。

[13]“笔管儿”二句：这里是手管骨、脚管骨，说阴间笔管是用手骨、脚骨做成的，被剗得圆溜溜的，如同竹管一般。圆滴溜，即滴溜圆，形容很圆。

[14]牛头：阎罗殿上的鬼差，其形为牛头人身，手持钢叉，力能排山。“牛头”、“牛头马面”均是冥府著名的勾魂使者。

[15]赤支毬（sāi）：指红色的胡须。

[16]上的选：制毛笔重在选毫，故毛笔上印有某人或某商号“精选”字样。判爷上的选，意思是笔上所印的选者为谁呢。下文“笔头公”，指笔。

[17]遮须国：传说中的国名，国王为三国时的曹植。《类说》卷三十五引《洛浦神女感甄赋》：“旷曰：‘或闻洛神即甄后，后谢世，陈思王遇其魄洛滨，为《感甄赋》，改为《洛神赋》，托于宓妃，有之乎？’女曰：‘有之。妾即甄后也……’旷曰：‘思王今在何处？’女曰：‘见为遮须国王。’”

[18]管城子：指笔。韩愈《毛颖传》中给笔取的外号。

[19]夜郎：汉时我国西南地区国名。在今贵州省西北部及云南、四川二省部分地区。汉司马相如《难蜀父老》：“今罢三郡之土，通夜郎之涂，三年于兹，而功不竟，士卒劳倦，万民不赡。”见《史记·平津侯主父列传》、《汉书·西南夷传》、《后汉书·西南夷传》。后来称妄自夸大的人为“夜郎自大”。这里借“夜”字指阴间。

[20]“啸一声”二句：啸，撮口作声，打口哨。支兀另，形容啸声。钟馗（kuí），中国民间传说中能打鬼驱除邪祟的神。旧时民间常挂钟馗的像。

[21]“疏喇沙”句：疏喇沙，形容舞蹈时的声音和姿态。河魁，凶神名。近墨者黑，晋傅玄《箴》：“近朱者赤，近墨者黑。”钟馗、魁、河魁都是用来形容判官面貌丑陋。

[22]奈河桥：佛教说地狱中有奈河，河上有桥名奈河桥。此桥险窄，恶人魂过时堕入河中，便为虫类所食。《西游记》第十一回《游地府太宗还魂 进瓜果刘全续配》，描写奈河桥“铜蛇铁狗任争餐，永堕奈河无出路”，并有诗曰：“时闻鬼哭与神号，血水浑波万丈高。无数牛头并马面，狰狞把守奈河桥。”

[23]可上榜来：可曾列名在榜上？指是否考取功名。

[24]朔望：朔日和望日。农历每月初一和十五。

[25]井鬼宿：井、鬼均为星宿名。这里由鬼星联想到主文运的魁星，意思是自己也能文。所以下文说“俺可也文会书斋”。

[26]“做弗迭”二句：指比不上鬼仙李贺。做弗迭，做不到。鬼仙才，唐代诗人李白被称为仙才，李贺为鬼才。这里指李贺。据说他临死时看见有绯衣人带信给他，说天帝造了一座白玉楼，请他去写文章。见李商隐《李长吉小传》。摩空作赋，形容读赋的声音很高，直上天空。

[27]“陪得过”二句：风月主，这里指宋代诗人石曼卿。芙蓉城，传说石曼卿死后为芙蓉城主，这里指仙人所居之地。宋苏轼《芙蓉城》：“芙蓉城中花冥冥，谁其主者石与丁。珠帘玉案翡翠屏，霞舒云卷千娉婷。”“石”指石曼卿，“丁”指丁度。

[28]四大洲：古印度传说，谓须弥山四方咸海中有四大洲，为人类居住的地区。其说为佛教所采用，传到中国后，因佛经译本不一，洲名也各不相同。通称为：东胜神洲、南瞻部洲、西牛贺洲、北俱卢洲。见《大唐西域记》卷二。清洪昇《长生殿》第四十六出：“中分统四大洲，亿万百千阎浮界，岳渎山川。”四大洲犹如现在所说的世界。

[29]五瘟使：亦称“五瘟神”，灾神，迷信传说中主管人间疫病之神。元王实甫《西厢记》第三本第一折：“我是个散相思的五瘟使。”

[30]“有地分”三句：指判官的塑像立在北斗司的北斗星君和阎浮殿的阎罗旁边。有地分，有地位。北斗星君，传说主管人死。阎浮，这里指阎罗。

[31]“东岳观”二句：指东岳观、城隍庙里也都有判官的塑像，也立在东岳大帝、城隍的左侧。东岳观，即东岳庙，奉祀东岳大帝，传说主管人的生死以及善恶报应。城隍，地方的神名，中国古代各府、县都有城隍。

[\[32\]](#)“便百里城”二句：百里城，百里侯，原指县官，这里指权管十地狱印信的判官。高捧手，判官的塑像照例都是站着，手捧笔和文卷。好相，佛教语，指佛陀所具有的三十二种“相”（不同凡俗的显著特征）和八十种“好”（不同凡俗的细微特征）。乘坐位，有座位坐着。

[\[33\]](#)怎三尺土低分气：这里指塑像不过三尺高，不神气。低分气，不成体面。

[\[34\]](#)尘泥轩冕：座车衣冠上全是尘泥。轩，指古代一种有围棚或帷幕的车。冕，用带子系于下巴的古代礼帽。《说文解字》：“古者黄帝初作冕。”

[\[35\]](#)润笔：原指毛笔泡水的动作，后泛指为请人家写文章、写字、作画的报酬。唐殷文圭《贻李南平》：“润笔已曾经奏谢，更飞章句问张华。”这里是贿赂的意思，由上文“笔干了”引起。

[\[36\]](#)“则见”二句：指胡乱翻开点鬼簿，按照点鬼簿开列的名单、日期，一一去传拿。没掂三，不考虑，糊里糊涂。花分鱼尾册，指点鬼簿。鱼尾册，簿册，古代书页中缝印有丙字形的记号，叫“鱼尾”。无赏一，一无奖赏，引申为处分，这里是指判处死刑。虎头牌，疑指摄魂牌。

[\[37\]](#)“真乃是”三句：董狐，春秋时代晋国的史官，以公正不阿而著名。晋干宝撰《搜神记》，刘真长说他是鬼董狐，这里指判官自己。落了款，署了名。《春秋传》，《春秋》，我国最早的编年体史书。崩、薨、葬、卒，是死的不同称谓。《礼记·曲礼》：“天子死曰崩，诸侯曰薨。”唐代制度规定，二品以上官死叫“薨”，五品以上称“卒”。注脚，注解、说明。

[\[38\]](#)“假如”三句：形容点鬼簿上各色各种人物俱全，无一遗漏，有如禹王鼎上不仅铸上了支祈兽的形象，各地山林水泽的神怪都在鼎上现着原形。支祈兽，即无支祈，淮河水神。上了样，铸在鼎上。禹王鼎，相传夏禹铸九鼎，鼎上有百物的图像，包括魍魎、魑魅、魍魎、魅在内（见《左传·宣公三年》）。魍魎、魑魅、魍魎、魅，山林水泽的神怪。细分腮，细细地区分它们的形貌。

[\[39\]](#)“看他”二句：子时砚，半夜子时用的砚。乞乞察察，形容磨墨时发出的声音。乌龙，指墨。《盛世新声·端正好套曲·倘秀才》：“磨着定（锭）乌龙墨。”蘸眼，耀眼，形容墨汁闪闪发光。

[\[40\]](#)“听丁字牌”二句：丁字牌，丁字形的摄魂牌。冬冬登登，形容牌子碰撞时发出的声音。金鸡剪梦，指金鸡鸣叫，把人从梦中惊醒。

[\[41\]](#)“但点上”三句：只要判官的笔尖在格子内的名字上一点，每个人在来生就有各种不同的命运。三界，指佛教众生轮回的欲界、色界和无色界。见《俱舍论·世分别品》。晋慧远《沙门不敬王者论·求宗不顺化》：“三界流动，以罪苦为场。化尽则因缘永息，流动则受苦无穷。”四万八千，形容人死后将遭遇到的各种不同的命运。有漏，佛教语，指世间一切有烦恼的事物。漏，或译为烦恼。唐玄奘《大唐西域记·蓝摩国》：“今兹远遁，非苟违离，欲断无常，绝诸有漏。”乌星抱粲，形容人多。

[42]“怎按下”三句：意思是按下笔尖头、不把犯鬼打入无间地狱，是件罕见的事。无间地狱，即阿鼻地狱，佛家语，罪人堕入无间地狱，永远受苦，没有间断。见《法苑珠林》卷十一引《观佛三昧海经》。铁树花开，比喻不可能或极少可能的事。

[43]剗、烧、春、磨：地狱刑罚的名称。一灵儿：指游魂。

[44]“虚无堂”二句：瘫，瘫痪、风瘫。痨，结核病。蛊，蛊毒。膈，噎膈反胃，吃不下东西。这些都是疾病名。正客，凶神。虚无堂，疑为四正客的住所。

[45]业重：佛教语，谓罪孽深重。金董解元《西厢记诸宫调》卷一：“业重身心，把往事思量遍。”

[46]衡石程书秦狱吏：秦始皇每日秤取一石（一百二十斤）公文批阅，没有批完绝不休息。见《史记·秦始皇本纪》。衡，称量。石程，一石的数量。秦代没有纸，用简册，文书很重。全句形容办案迅速。

[47]“肉鼓吹”三句：五代后蜀县官李匡远性情残忍，天天用刑或杀人，他把鞭打犯人的声音叫做“肉鼓吹”。见宋人《类说》卷二十七引《外史·梼杌》。鼓吹，音乐。毛鉗，毛笔。刀笔，古代用笔在竹片上写字，有写错的用刀划掉，这里是指刀笔吏，主管文书的吏人，引申为酷吏。汉乔才，也指酷吏，指汉萧何，他曾做过刀笔吏。

[48]“你便是”句：意思是你是像包拯一样难得一笑，这笑声在这里也是可厌的。极言地狱之惨。宋代包拯做过天章阁待制、龙图阁直学士、开封知府等官，称为包待制、包龙图。当时有谚语“关节不到，有阎罗、包老”。据说他铁面无私，不收贿赂。他能得一笑，比之为黄河清。见《宋史》卷三一六《包拯传》。“人厌其笑”，见《论语·宪问》“人不厌其笑”句。

[49]“无棺椁”句：地狱很惨，不忍再听到哭声。颜修文，指颜回（渊），孔子弟子，短命而死。王隐《晋书》称颜回死后做了阴间修文郎的官。子，指孔丘，孔子听到颜回死后哭得很伤心。颜渊死后，他的父亲请示孔丘把车子卖了，给颜渊买椁，孔丘不答应。因为按照他的身份，必须坐车，不能徒步，所以说“无棺椁”。椁，外棺。见《论语·先进》。

[50]“《楼炭经》”二句：意思是《楼炭经》是判刑的依据。《楼炭经》，古书名。唐段公路《北户录》卷一：“《楼炭经》云：鸟有四千五百种，兽有二千四百种。”六科，即六条，汉代派遣刺史到各地巡察，根据六条法令办事。五判，指笞、杖、流、徒、死等五刑。见《隋唐·刑法志》。

[51]“刀花树”二句：刀花树，指刀山地狱。九棘三槐，指审判厅。

[52]脸婆搜：形容满脸胡子。

[53]“少不得”二句：意思说协助判官审理鬼魂的吏员很多。中书，官名，原掌禁中书记。这里指阴司中掌管文书的鬼吏。考，考选。录事，抄录文书的官吏。

[54]“比着”三句：金州判、银府判、铜司判、铁院判，即州判、府判、司判、院判的判官，官署名。金、银、铜、铁，表示判官贪赃致富的等差，愈在下级衙门越有钱，因其直接

处理民刑词讼，易于放手敲诈。白虎，凶神名，碰到他当值时就有灾祸。打贴，打点、处治，打贴刑堂，判刑的意思。伍作，即仵作，旧法庭中检验尸、伤的人员。

[55]“实则”三句：注、牒、准、照，均为动词，判明、批准。注湿生、牒化生，准胎生，照卵生，指佛经说世界众生有四种方式出生，称为“四生”，即胎生，如人畜；卵生，如禽鸟鱼鳖；湿生，如某些昆虫；化生，无所依托，唯借业力而忽然出现者，如诸天与地狱及劫初众生。见《法苑珠林》卷八十九。青蝇报赦，前秦国主苻坚正在起草赦书，有一大苍蝇飞绕他的笔尖，赦书还没有发出，长安人都已经知道了。原来是这个苍蝇化为黑衣人，把消息传出去。见《晋书》卷一百一十三。磊齐功德，形容功高德厚。转三阶，指官升了三级。

[56]掌案的：掌管案卷，掌办文书。《儒林外史》第七回《范学道视学报师恩 王员外立朝敦友谊》：“次日清早，请了吏部掌案的金东崖来商议。”

[57]开除：开列、列出。

[58]“人间”二句：指人间死了一个令史，来到阴间便做了地狱的功曹。

[59]枉死城：阴司里拘禁枉死鬼的地方。

[60]沉香泥壁：把沉水香涂在墙壁上，极言奢侈。

[61]花粉钱：指嫖妓的费用。

[62]男风：犹男色。《红楼梦》第四回：“（冯渊）年纪十八九岁，酷爱男风，不好女色。”

[63]回回卵：这是对少数民族回族的侮辱的话。

[64]莺莺小姐：唐元稹传奇《会真记》和元王实甫杂剧《西厢记》中的女主角。这里由“黄莺儿”联想到崔莺莺。

[65]飞燕娘娘：汉成帝的皇后赵飞燕，古代著名的美人。这里由“小燕儿”联想到赵飞燕。

[66]粉版花衣：形容蝴蝶的翅膀如图画和花衣。

[67]花间四友：中国传统文化中称蝶、莺、燕、蜂四种动物为“花间四友”，常为文人所歌咏。

[68]“怕弹珠儿”四句：这几句分别写莺、蝶、燕、蜂的遭遇。

[69]咷（xuè）声：小声。

[70]哈（hài）也么哈：戏曲演唱时表示感叹的助声词，这里是表示判官见到杜丽娘的美貌时惊喜的神情。

[71]血盆中叫苦观自在：血盆，地狱名。观自在，观世音菩萨，这里是以菩萨的形象来指杜丽娘。

[72]胡乱筛：胡言乱语。

[73]粉油头忒弄色：粉油头，指少女。弄色，撒娇、卖弄风情。

[74]润风风粉腮：形容杜丽娘脸色娇嫩红润，所以下句问她吃酒没有。

[75]溜些些短钗：杜丽娘短钗微斜，所以下句问她唱歌跳舞没有。

[76]泉台：黄泉、阴间。

[77]过人家：指出嫁。

[78]能宁耐：能有这样的本事。

[79]“谁曾”二句：挂圆梦招牌，就是指解梦的职业者。古人认为梦有关人的吉凶祸福，因此有专门替人解梦为职业的人。拆字道白，即拆字，测字，把字拆开来占卜运气的好坏。

[80]“红雨”二句：红雨，落在红花上的雨，指春雨。落魄，落拓，潦倒、失意，此指春残、暮春。山香，曲名。古代神话说，西王母宴众仙，有舞者舞“山香”，曲未终，花纷纷落下。见《仇池笔记》。

[81]“眨眼儿”句：意思是片刻之间，你就偷取了天地间的元气，化成了千花百草，使亭台楼阁变得更加美丽。

[82]“碧桃花”二句：中国戏曲中常以碧桃花下指男女幽会的地方，所以下句说“惹天台”。

[83]“红梨花”二句：指红梨花会引出妖怪，所以下句说“扇妖怪”。《元曲选》有张寿卿《谢金莲诗酒红梨花》杂剧。剧写北宋赵汝州爱慕妓女谢金莲，托洛阳太守刘辅介绍。刘恐赵恋谢误了科考，乃设计密使谢冒名王同知之女，与赵夜会。次日却又令人告知此女是女鬼，赵大惊，逃去赴考。后赵中状元，刘辅又设宴使赵、谢相见，并说明原委，促两人成婚。

[84]芍药花：《诗经·郑风·溱洧》：“维士与女，伊其相谑，赠之以勺药。”后来芍药就常常和爱情联系起来。

[85]“蔷薇花”二句：露，蔷薇露，香水名。唐冯贽《云仙杂记·大雅之文》：“柳宗元得韩愈所寄诗，先以蔷薇露灌手，熏玉蕤香后发读，曰：‘大雅之文，正当如是。’”

[86]“腊梅花”二句：春点额，南朝宋武帝的女儿寿阳公主，有一次躺在含章殿檐下，梅花落在她的额上，后人就称之为“梅花妆”。见《太平御览》卷九七〇引《宋书》。

[87]“水仙花”二句：由水仙花联想到水仙洛神，曹植的《洛神赋》有“凌波微步，罗袜生尘”，所以下句说“把綾罗揣”。

[88]合欢花：落叶乔木，它的叶子到晚上就合拢，因此又名“夜合”、“合昏”。人们常用它象征恋爱结婚、夫妻好合。这支曲子借用花名写女子从受聘、结婚、生子，直到老死为止。

[89]“杨柳花”二句：古人常以杨柳的摇摆比喻美人灵活的腰身。元张可久《梧叶儿·席上有赠》：“芙蓉面，杨柳腰，无物比妖娆。”

[90]“紫薇花”二句：紫薇花，观赏性落叶乔木，树皮滑润，用手抚摸，枝叶就会摇动，所以又称“怕痒花”。

[91]“丁香花”二句：丁香的花蕾如结称“丁香结”。唐李商隐《代赠》：“楼上黄昏欲望休，玉梯横绝月如钩。芭蕉不展丁香结，同向春风各自愁。”

[92]“豆蔻花”二句：豆蔻，多年生草本植物。高丈许，秋季结实。种子可入药，产岭南。南方人称其尚未大开的为含胎花，以其形如怀孕之身。诗文中常用以比喻少女。唐杜牧《赠别》：“娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初。”

[93]“海棠花”二句：诗词中常以海棠花形容美人春困。宋释惠洪《冷斋夜话》记载，唐明皇登香亭召太真妃，于时卯醉未醒，命高力士使侍儿扶掖而至。妃子醉颜残妆，鬓乱钗横，不能再拜。明皇笑曰：“岂妃子醉，直海棠睡未足耳！”典故“海棠春睡”由此而来。

[94]“水红花”二句：水红花，即蓼花。“蓼”、“了”谐音。

[95]“旱莲花”二句：旱莲花，即小连翘。“莲”、“怜”谐音，指爱人。

[96]流动了女裙钗：流动，感动。女裙钗，妇女着裙插钗，因此为妇女的代称。《红楼梦》第一回《甄士隐梦幻识通灵 贾雨村风尘怀闺秀》：“何我堂堂须眉，诚不若彼裙钗哉？”这里指杜丽娘。

[97]杜鹃花魂魄洒：化用典故“望帝啼鹃”，杜鹃相传是蜀帝杜宇的亡魂化身，这里喻杜丽娘之死。

[98]“有一个”二句：东汉灵帝荒淫无度，建立裸游馆。馆里面有流香渠，渠中荷花开放，白天卷合，叫“夜舒荷”。灵帝常常和宫女在这里寻欢作乐。见《类说》引《拾遗记·夜舒荷》。又，汉成帝宠幸赵飞燕。一次，赵飞燕起舞，值风起，她说：“仙乎，仙乎，去故而就新。”左右扯住了她的裙子，才把她留下。后来流行的一种有褶皱的裙子就叫“留仙裙”。见《赵后外传》。赵飞燕在成帝死后，畏罪自杀。见《汉书》卷九十七《外戚列传》。全句似把两个故事合在一起，说赵飞燕玩花而亡。

[99]“一个海棠丝”二句：海棠丝，香囊怪，疑是杨贵妃的故事。《事类统编》卷七十八引《太真外传》：“明皇登沉香亭，召太真（杨贵妃）。宿酒未醒，钗横鬟乱。不能再拜。上笑曰：‘岂海棠春睡未足耶！’”安史之乱平定之后，唐明皇回到长安，叫人把贵妃的骸骨重新安葬。墓开，只见锦香囊一个。见《顾氏文房小说·杨太真外传》。

[100]“一个瑞香风”二句：唐传奇中步非烟的故事。武公业妾步非烟和书生赵象相爱，赵象赠步非烟诗说：“瑞香风引思深夜，知是蕊宫仙驭来。”后来事情败露，非烟被武公业毒打而死。见《太平广记》卷四九一《非烟传》。

[101]晓风残月：比喻不着痕迹、不可把握的事物，意思说不能据以判罪。宋柳永《雨霖铃》：“今宵酒醒何处，杨柳岸，晓风残月。”

[102]阳禄：阳寿。

[103]“禁烟花”句：春天的景色容易引起情思，应该禁绝。禁，禁闭。烟花，春色。

[104]“则这”二句：在望乡台上只见白茫茫一片水色。本剧第三十一出《缮备》所谓“边海一边江”即指扬州。阴间有望乡台，鬼魂在上面看见自己的家乡。水玻璃，形容水色。

[\[105\]](#)“可哨见”二句：可瞧见扬州夜市里有人在烧纸钱？

[\[106\]](#)路引：通行证。

[\[107\]](#)且留的青山在：谚语：“留得青山在，不怕没柴烧。”这里喻杜丽娘肉身没有毁坏，将来还可以还魂。

[\[108\]](#)勾牌：迷信传说中地府勾捉生人的拘票。《儒林外史》第二十二回《认祖孙玉圃联宗 爱交游雪斋留客》：“话说卜老爹睡在床上，亲自看见地府勾牌，知道要去世了。”

[\[109\]](#)破棺星：星名，这里指起坟开棺救活杜丽娘的人。

[\[110\]](#)醉斜乌帽发如丝：许浑《送萧处士归缑岭别业》：“醉斜乌帽发如丝，曾看仙人一局棋。宾馆有鱼为客久，乡书无雁到家迟。”

尽日灵风不满旗：李商隐《重过圣女祠》：“一春梦雨常飘瓦，尽日灵风不满旗。红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归。”

年年检点人间事：罗邺《赏春》：“芳草和烟暖更青，闲门要路一时生。年年检点人间事，惟有春风不世情。”

为待萧何作判司：元稹《酬孝甫见赠十首》之一：“宋玉秋来续楚词，阴铿官漫足闲诗。亲情书札相安慰，多道萧何作判司。”

评析：

冥判，冥间审判。本出剧情是：丽娘死后，魂魄飘至阴曹地府，胡判官依罪量刑，欲把丽娘贬到莺燕队中；花神为之求情，察看姻缘簿，得知原来和柳梦梅的姻缘之分已然在册。判官为丽娘的真情所感动，竟宣布将其鬼魂放出枉死城，随风游去，去寻找曾在梦中幽会的情人，所以这出戏在昆剧演出本称为《花判》。

可见，真正的有情人，精神是不死的，杜丽娘和柳梦梅的姻缘是前定，不是强求。缘是因，分是果，能抓住转瞬即逝的情缘，把情缘修成相守的情分，杜丽娘和柳梦梅的痴情功不可没。这也就是汤显祖所说的：“生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”（《牡丹亭·题词》）

《冥判》一出，就文学层面而言，是《牡丹亭》故事情节的转捩点。汤显祖没有把杜丽娘之死作为她性格发展的终结，而是将其作为理想中的喜剧的开端。王思任评述杜丽娘在“地狱”里仍念念不忘打听丈夫的姓名这一行动时写道：“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。”（《批点玉茗堂〈牡丹亭〉叙》）

本出的胡判官是《牡丹亭》中比较独特的人物，与他同时出现的阴曹地府也和人间的“金州判、银府判、铜司判、铁院判”一样贪赃枉法。胡判官号称“正直聪明”，竟也和阳世官僚一样，照例“要润笔”。他虽然外貌狰狞，却并不可畏；有些迂腐，但不乏风趣。他一见丽娘鬼魂，不禁称赞是“荡地惊天女俊才”，但亦不敢触犯天条，擅放囚犯。他听说丽娘是淮扬总制杜宝之女，也开“后门”，“奏过天庭，再行议处”。以至丽娘感激地说：“喜遇老判，哀怜放假”，“重生父母”。作者塑造这个人物，既驰骋想象，又赋以人的性格，并寄托了对人间世情的嘲讽与鞭挞。

元人刘铉的《观傩》一诗中写道：“判官端坐高堂，鬼使左右列立。鬼犯百般捶楚，判官一一发落。”可见民间傩的演出，与《冥判》一出极为相似。据章军华《临川傩文化》一书，汤显祖的故乡临川傩风盛行，直至现在，南丰一带还保留着丰富多彩的驱傩活动。

汤显祖在描写爱情情节的同时，还注意到戏剧场面的冷热交替、动静互补。《缀白裘》《审音鉴古录》《遏云阁曲谱》等明清舞台演出本所辑刊的《牡丹亭》，虽删去许多枝蔓，但《冥判》一出还是保留了下来。

第二十四出 拾画

【金珑璁】 (生上) 惊春谁似我? 客途中都不问其他。风吹绽蒲桃褐
[1], 雨淋殷杏子罗[2]。今日晴和, 晒衾单兀自有残云涴[3]。

“脉脉梨花春院香, 一年愁事费商量。不知柳思能多少[4]? 打叠腰
肢斗沈郎[5]。”小生卧病梅花观中, 喜得陈友知医, 调理痊可[6]。
则这几日间, 春怀郁闷, 何处忘忧? 早是老姑姑到也[7]。

【一落索】 (净上) 无奈女冠何, 识的书生破。知他何处梦儿多? 每
日价欠伸千个。

秀才安稳! (生) 日来病患较些[8], 闷坐不过。偌大梅花观, 少
甚园亭消遣。 (净) 此后有花园一座, 虽然亭榭荒芜, 颇有寒花
点缀。则留散闷, 不许伤心。 (生) 怎的得伤心也! (净作叹
介) 是这般说。你自去游便了。从西廊转画墙而去, 百步之外,
便是篱门。三里之遥, 都为池馆。你尽情玩赏, 竟日消停, 不索
老身陪去也。“名园随客到, 幽恨少人知。” (下) (生) 即有后
花园, 就此迤逦而去。 (行介) 这是西廊下了。 (行介) 好个葱
翠的篱门, 倒了半架。 (叹介) [集唐] “凭栏仍是玉栏干 王
初, 四面墙垣不忍看 张隐。想得当时好风月 韦庄, 万条烟罩一
时干 李山甫[9]。” (到介) 呀, 傲大一个园子也。

【好事近】 则见风月暗消磨, 画墙西正南侧左。 (跌介) 苍苔滑擦, 倚
逗着断垣低垛, 因何蝴蝶门儿落合[10]? 原来以前游客颇盛, 题名在竹

林之上。客来过，年月偏多，刻画尽琅玕千个^[11]。咳，早则是寒花绕砌，荒草成窠。

怪哉，一个梅花观，女冠之流，怎起的这座大园子？好疑惑也。
便是这湾流水呵！

【锦缠道】 门儿锁，放着这武陵源一座。恁好处教颓墮！断烟中，见水阁摧残，画船抛躲，冷秋千尚挂下裙拖。又不是曾经兵火，似这般狼藉呵，敢断肠人远、伤心事多？待不关情么，恰湖山石畔留着你打磨陀。

好一座山子哩。（窥介）呀，就里一个小匣儿。待把左侧一峰靠着，看是何物？（作石倒介）呀，是个檀香匣儿。（开匣看画介）呀，一幅观世音喜相。善哉，善哉！待小生捧到书馆，顶礼供养，强如埋在此中。

【千秋岁】 （捧匣回介） 小嵯峨^[12]，压的旃檀合^[13]，便做了好相观音俏楼阁。片石峰前，那片石峰前，多则是飞来石，三生因果^[14]。请将去炉烟上过^[15]，头纳地，添灯火，照的他慈悲我^[16]。俺这里尽情供养，他于意云何^[17]？

（到介）到了观中，且安置阁儿上，择日展礼。（净上）柳相公多早了！

【尾声】 （生）姑姑，一生为客恨情多，过冷澹园林日午^[18]。老姑姑，你道不许伤心，你为俺再寻一个定不伤心何处可。

（生）僻居虽爱近林泉，伍 乔 （净）早是伤春梦雨天。韦 庄
（生）何处邈将归画府？谭用之 （合）三峰花半碧堂悬。钱 起^[19]

注释：

[1]蒲桃褐：印染有葡萄花样的粗布衣服。蒲桃，即葡萄。

[2]雨淋殷杏子罗：雨水把印有杏花图案的罗衫淋湿了，弄得浓淡不均。殷，红色，这里指红色浓淡不均。

[3]残云涴：衣衾被淋湿，尚有湿渍，如不完整的旋涡状云彩。

[4]柳思：春心、情思。

[5]打叠腰肢斗沈郎：沈郎，指南朝梁沈约。他晚年多病，百余日中，腰带数移孔，后以沈郎腰喻瘦腰。南唐李煜《破阵子》“一旦归为臣虏，沈腰潘鬓消磨”和明夏完淳《杨柳怨和钱大揖石》“酒杯千古思陶令，腰带三围恨沈郎”中的细腰男子指的就是沈约。梦梅姓柳，以柳腰自喻，说自己和沈约一样瘦。

[6]调理痊可：调理痊愈。

[7]早是：幸好是。

[8]病患较些：病情好一些。

[9]凭栏仍是玉栏干：王初《望雪》：“银花珠树晓来看，宿醉初醒一倍寒。已似王恭披鹤氅，凭栏仍是玉栏干。”

四面墙垣不忍看：张隐《万寿寺歌词》：“位乖燮理致伤残，四面墙匡不忍看。正是花时堪下泪，相公何必更追欢。”

想得当时好风月：韦庄《令狐亭》：“若非天上神仙宅，须是人间将相家。想得当时好烟月，管弦吹杀后庭花。”

万条烟罩一时干：李山甫《柳十首》之十：“无赖秋风斗觉寒，万条烟草一时干。游人若要春消息，直向江头腊后看。”万条烟罩，形容柳条繁多，如烟雾笼罩。

[10]蝴蝶门：一种双扇门的样式。落合，门闩着。

[11]琅玕（lánggān）：美玉名，又用作竹的代称。唐杜甫《郑驸马宅宴洞中》：“主家阴洞细烟雾，留客夏簟青琅玕。”

[12]嵯（cuó）峨：形容山势险峻，这里指假山。

[13]旃（zhān）檀合：旃檀，香木名，檀香的原料。合，盒子。

[14]“多则是飞来石”二句：杭州西湖灵隐寺有飞来峰。晋僧慧理说，这是中天竺国（在印度）灵鹫山的小岭，不知哪年飞来的？山因此而得名。这里是柳梦梅看见假山时的联想。三生因果，源于唐袁郊《甘泽谣·圆观》所载唐李源与僧圆观友善的故事。详见本书第一出注释[11]。这里是柳梦梅由飞来石联想到三生石，故有“三生因果”之语。

[15]请将去炉烟上过：指迎请画像，并熏以香料，然后叩头礼拜。

[16]“头纳地”三句：指叩头点灯，照亮了菩萨画像，以自己虔敬的心使得菩萨保佑我。

[17]于意云何：佛经里常见的句子，意思是以为如何。

[18]过冷澹园林日午（cuó）：指游玩冷清的园林，从日午到日斜。冷澹，冷淡。日午指太阳落山。

[19]僻居虽爱近林泉：伍乔《僻居酬友人》：“僻居虽爱近林泉，幽径闲居碧藓连。向竹掩扉随鹤息，就溪安石学僧禅。”

早是伤春梦雨天：韦庄《长安清明》：“早是伤春梦雨天，可堪芳草更芊芊。内官初赐清明火，上相闲分白打钱。”

何处邀将归画府：谭用之《贻钓鱼李处士》：“绿摇江澹萍离岸，红点云疏橘满川。何处邀将归画府，数茎红蓼一渔船。”

三峰花半碧堂悬：钱起《题嵩阳焦道士石壁》：“三峰花畔碧堂悬，锦里真人此得仙。玉体才飞西蜀雨，霓裳欲向大罗天。”

评析：

本出剧情是：柳梦梅久病初愈，误了春闱试期，只好等来年再考。他烦闷时偶游梅花观后的大花园，不禁喜出望外，又在假山旁拾到装有杜丽娘自画春容的檀香小木匣。这就成了他与杜丽娘鬼魂相会、相恋的契机。

《牡丹亭》里，杜丽娘和柳梦梅的爱情信物是丽娘亲手描画的那一幅春容，她临死前特意嘱咐春香，把春容盛在紫檀匣内，藏在太湖石下。同时，在那一抔黄土之下，在那梅树下的芳坟中，汤显祖也让杜丽娘静静守候了三年。她的魂魄辗转于阴司和阳世，受尽波折；她的肉身寂寂无声，守住那满腔痴情和哀怨，等待着梦魂中的情人柳梦梅拾起春容。

《拾画》和《玩真》（第二十六出），均为小生柳梦梅主演的喜剧场子，活脱脱勾勒出两幅痴情书生的图像，可谓呼应杜丽娘《惊梦》、《寻梦》之钟情。本出柳梦梅所唱【好事近】、【锦缠道】诸

曲，如“苍苔滑擦，倚逗着断垣低垛”，“寒花绕砌，荒草成窠”，“断烟中，见水阁摧残，画船抛躲，冷秋千尚挂下裙拖”等唱词，充溢着典雅华丽、摇曳多姿的语言美和痴痴迷迷、恍恍惚惚的情态美，都和杜丽娘所唱有所照应。就《牡丹亭》全剧而论，作为生角的柳梦梅，也只有这两出是他可以施展演唱的戏，汤显祖通过这些唱腔将柳梦梅的情感世界予以充分展现。清乾嘉时期流行折子戏之舞台选本《缀白裘》收录该段演出内容，均已固定剧名为《拾画叫画》或《拾叫画》（《叫画》即《玩真》）。至今昆曲舞台上仍常常上演，昆曲大师俞振飞先生生前所演柳梦梅脍炙人口。

青春版昆曲《牡丹亭》也很重视这两出戏。白先勇先生说：“一般《牡丹亭》的演出本偏重杜丽娘，以旦角表演为主。我们的剧本，还原汤显祖原著精神，加强柳梦梅角色，生旦并重。因此，《拾画》、《叫画》这两出经常演出的巾生代表作，我们捏成一折，做了适当的改编，更加凸现其重要性。三十分钟的独角戏，将巾生表演艺术发挥得淋漓尽致，与第一本杜丽娘的经典折子《惊梦》、《寻梦》旗鼓相当。”（《牡丹亭上三生路——制作“青春版”的来龙去脉》，《姹紫嫣红〈牡丹亭〉：四百年青春之梦》）

第二十五出 忆女

【玩仙灯】（贴上）睹物怀人，人去物华销尽。道的个“仙果难成，名花易陨”。（叹介）恨兰昌殉葬无因^[1]，收拾起烛灰香烬。

自家杜府春香是也。跟随公相夫人到扬州。小姐去世，将次三年。俺看老夫人那一日不作念，那一日不悲啼。纵然老公相暂时宽解，怎散真愁？莫说老夫人，便是俺春香想起小姐平常恩养，病里言词，好不伤心也。今乃小姐生忌之辰^[2]，老夫人分付香灯，遥望南安浇奠。早已安排。夫人，有请。

【前腔】（老旦上）地老天昏，没处把老娘安顿。思量起举目无亲，招魂有尽。（哭介）我的丽娘儿也！在天涯老命难存，割断的肝肠寸寸。

[苏幕遮] “岭云沉，关树杳。（贴）春思无凭，断送人年少。
（老旦）子母千回肠断绕。绣夹书囊，尚带余香袅。（贴）瑞烟清，银烛皎。（老旦）绣佛灵辰，血泪风前祷。（哭介）（合）万里招魂魂可到？则愿的人天净处超生早。”（老旦）春香，自从小姐亡后，俺皮骨空存，肝肠痛尽。但见他读残书本，绣罢花枝，断粉零香，余簪弃履，触处无非泪眼，见之总是伤心。算来一去三年，又是生辰之日。心香奉佛^[3]，泪烛浇天。分付安排，想已齐备。（贴）夫人，就此望空顶礼。（老旦拜介）[集唐]
“微香冉冉泪涓涓 李商隐，酒滴灰香似去年 陆龟蒙。四尺孤坟何处是 许浑？南方归去再生天 沈佺期^[4]。”杜安抚养之妻甄氏，敬为

亡女生辰，顶礼佛爷。愿得杜丽娘皈依佛力，早早生天。（起介）春香，祷告了佛爷，不免将此茶饭，浇奠小姐。

【香罗带】 (老旦) 丽娘何处坟？问天难问。梦中相见得眼儿昏，则听的叫娘的声和韵也，惊跳起，猛回身，则见阴风几阵残灯晕。（哭介）俺的丽娘人儿也，你怎抛下的万里无儿白发亲！

【前腔】 (贴拜介) 名香叩玉真^[5]，受恩无尽，赏春香还是你旧罗裙。
(起介) 小姐临去之时，分付春香，长叫唤一声。今日叫他，“小姐，小姐呵”，叫的一声声小姐可曾闻也？(老旦、贴哭介) (合) 想他那情切，那伤神，恨天天生割断俺娘儿直恁忍！(贴回介) 俺的小姐人儿也，你可还向旧宅里重生何处身？

(贴跪介) 禀老夫人，人到中年，不堪哀毁。小姐难以生易死，夫人无以死伤生。且自调养尊年，与老相公同享富贵。(老旦哭介) 春香，你可知老相公年来因少男儿，常有娶小之意？止因小姐承欢膝下，百事因循。如今小姐丧亡，家门无托。俺与老相公闷怀相对，何以为情？天呵！(贴) 老夫人，春香愚不谏贤，依夫人所言，既然老相公有娶小之意，不如顺他，收下一房，生子为便。(老旦) 春香，你见人家庶出之子^[6]，可如亲生？(贴) 春香但蒙夫人收养，尚且非亲是亲，夫人肯将庶出看成，岂不无子有子？(老旦) 好话，好话。

(老) 曾伴残蛾到女儿，徐凝 (贴) 白杨今日几人悲。杜甫
(老) 须知此恨消难得，温庭筠 (贴) 泪滴寒塘蕙草时。廉氏^[7]

注释：

[1]恨兰昌殉葬无因：《太平广记》卷六十九《传奇·张云容》载，张云容原是杨贵妃的侍儿，因服了申天师给她的绛雪丹而死去。天师曾说，她在死后一百年，一遇活人精气，便为

地仙。萧凤台、刘兰翘也是当时的宫女，被人毒杀，葬在张云容墓侧。百年后薛昭在兰昌宫遇见这三位美女，并与张云容同居。不久，薛昭发掘她的坟墓，张云容便得以复生。这句意思是指春香自叹自己未死，不能葬在杜丽娘墓侧。

[2]生忌：死者的生日。旧俗于此日设祭，并忌娱乐。清顾炎武《为丁贡士亡考衢州君生日作》诗序：“世俗乃又以父母之生日设祭，而谓之生忌。”

[3]心香奉佛：表示虔诚，就和焚香供奉佛祖一样。

[4]微香冉冉泪涓涓：李商隐《野菊》：“苦竹园南椒坞边，微香冉冉泪涓涓。已悲节物同寒雁，忍委芳心与暮蝉。”

酒滴灰香似去年：陆龟蒙《和袭美初冬偶作》：“桐下空阶叠绿钱，貂裘初绽拥高眠。小炉低幌还遮掩，酒滴灰香似去年。”

四尺孤坟何处是：许浑《经故丁补阙郊居》：“风吹药蔓迷樵径，雨暗芦花失钓船。四尺孤坟何处是，阖闾城外草连天。”

南方归去再生天：沈佺期《再入道场纪事应制》：“南方归去再生天，内殿今年异昔年。见辟乾坤新定位，看题日月更高悬。”

[5]玉真：仙人，这里指杜丽娘。唐张籍《灵都观李道士》：“泥灶煮灵液，扫坛朝玉真。”

[6]庶出之子：妾所生的子女。

[7]曾伴残蛾到女儿：徐凝《语儿见新月》：“几处天边见新月，经过草市忆西施。娟娟水宿初三夜，曾伴愁蛾到语儿。”

白杨今日几人悲：杜甫《存殁口号二首》之一：“席谦不见近弹棋，毕曜仍传旧小诗。玉局他年无限笑，白杨今日几人悲。”

须知此恨消难得：温庭筠《李羽处士故里》：“花若有情还怅望，水应无事莫潺湲。终知此恨销难尽，辜负南华第一篇。”

泪滴寒塘蕙草时：廉氏《寄征人》：“凄凄北风吹鸳被，娟娟西月生蛾眉。谁知独夜相思处，泪滴寒塘蕙草时。”

评析：

本出剧情是：随夫移居扬州的杜母日夜思念去世已近三年的女儿杜丽娘。春香奉杜母之命在丽娘的生辰之日安排香烛灯火，遥望南安浇奠，主仆同祭死者亡魂。杜母忆念女儿不胜哀伤，见了爱女的遗

物，断粉零香，余簪弃履，总是伤情。今日焚香，愿丽娘魂皈佛门，早日升天，使亡灵有所寄寓。

《牡丹亭》是汤显祖呕心沥血创作的戏剧，以致在写作中到了忘我的地步。据清人焦循《剧说》卷五：“临川作《还魂记》，运思独苦。一日，家人求之不可得，遍索，乃卧庭中薪上，掩袂痛哭。惊问之，曰填词至‘赏春香还是旧罗裙’句也。”此句表现的是春香对杜丽娘的思念之情，茅暎评曰“入髓”，的确是很能打动人的。也许，汤显祖在写作此句时，想到被世俗礼教摧残、多情而不幸死去的杜丽娘，便再也抑制不住内心的感情，于是身不由己地卧薪痛哭了。这则传说的真实性无法考证，但汤显祖充满激情的戏剧创作状态是可以想象的。

本出语言质朴自然，十分符合老夫人杜母和小丫头春香的口吻。李渔《闲情偶寄》卷一：“《忆女》曲云：‘地老天昏，没处把老娘安顿……’此等曲则纯乎元人，置之《百种》前后，几不能辨，以其意深词浅，全无一毫书本气也。”（《中国古典戏曲论著集成》第七集）

《牡丹亭》的语言有雅有俗，有深有浅，有浓有淡，是一种经过精心锤炼的艺术语言。

从戏剧表演看，《忆女》一出插在男主人公柳梦梅主演的《拾画》与《玩真》之间，以示不忘杜宝夫妇这条线索，亦可分配剧中角色戏份的轻重，舞台调度可谓考虑周到。臧懋循改本把本出移置改本《魂游》（原著第二十七出）之后，在中间插入一出老旦戏，不仅可以调节主角杜丽娘“上场太数之劳”，而且可以调剂情节。

第二十六出 玩真

(生上)“芭蕉叶上雨难留，芍药梢头风欲收。画意无明偏着眼，春光有路暗抬头。”小生客中孤闷，闲游后园。湖山之下，拾得一轴小画，似是观音大士，宝匣庄严。风雨淹旬^[1]，未能展视。且喜今日晴和，瞻礼一会^[2]。（开匣，展画介）

【黄莺儿】秋影挂银河，展天身，自在波^[3]。诸般好相能停妥^[4]。他真身在补陀^[5]，咱海南人遇他。（想介）甚威光不上莲花座^[6]？再延俄，怎湘裙直下，一对小凌波^[7]？

是观音，怎一对小脚儿？待俺端详一会。

【二郎神慢】些几个，画图中影儿则度^[8]。着了，敢谁图书馆中吊下幅小嫦娥，画的这僊停倭妥^[9]。是嫦娥，一发该顶戴了。问嫦娥折桂人有我？可是嫦娥，怎影儿外没半朵祥云托？树皴儿又不似桂丛花琐^[10]？不是观音，又不是嫦娥，人间那得有此？成惊愕，似曾相识，向俺心头摸。

待俺瞧，是画工临的，还是美人自手描的？

【莺啼序】问丹青何处娇娥，片月影光生毫末^[11]？似恁般一个人儿，早见了百花低躲^[12]。总天然意态难模，谁近得把春云淡破？想来画工怎能到此！多敢他自己能描会脱^[13]。

且住，细观他帧首之上，小字数行。（看介）呀，原来绝句一首。（念介）“近睹分明似俨然^[14]，远观自在若飞仙。他年得傍蟾宫客，不在梅边在柳边。”呀，此乃人间女子行乐图也。何言“不在梅边在柳边”？奇哉怪事哩！

【集贤宾】望关山梅岭天一抹，怎知俺柳梦梅过？得傍蟾宫知怎么？待喜呵，端详停和^[15]，俺姓名儿直么费嫦娥定夺？打磨呵^[16]，敢则是梦

魂中真个。

好不回盼小生！

【黄莺儿】空影落纤娥，动春蕉，散绮罗。春心只在眉间锁，春山翠拖^[17]，春烟淡和。相看四目谁轻可？恁横波，来回顾影，不住的眼儿睃^[18]。

却怎半枝青梅在手，活似提掇小生一般？

【莺啼序】他青梅在手诗细哦，逗春心一点蹉跎。小生待画饼充饥^[19]，小姐似望梅止渴^[20]。小姐，小姐，未曾开半点么荷^[21]，含笑处朱唇淡抹，韵情多。如愁欲语，只少口气儿呵^[22]。

小娘子画似崔徽，诗如苏蕙^[23]，行书逼真卫夫人^[24]。小子虽则典雅，怎到得这小娘子！蓦地相逢，不免步韵一首^[25]。（题介）“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。”

【簇御林】他能绰斡^[26]，会写作。秀入江山人唱和。待小生狠狠叫他几声：“美人，美人！姐姐，姐姐！”向真真啼血你知么^[27]？叫的你喷嚏似天花唾^[28]。动凌波，盈盈欲下——不见影儿那。

咳，俺孤单在此，少不得将小娘子画像，早晚玩之、拜之，叫之、赞之。

【尾声】拾的个人儿先庆贺，敢柳和梅有些瓜葛^[29]？小姐小姐，则被你有影无形看杀我。

不须一向恨丹青，白居易 堪把长悬在户庭。伍 乔
惆怅题诗柳中隐，司空图 添成春醉转难醒。章 碣^[30]

注释：

[1]风雨淹旬：风雨持续了十天之久。淹旬，满旬，十天。三国魏明帝《善哉行》：“行行日远，西背京许。游弗淹旬，遂届扬土。”

[2]瞻礼：瞻仰礼拜。唐玄奘《大唐西域记·羯若鞠阇国》：“然而瞻礼之徒，实繁其侣；金钱之税，悦以心竞。”这里指柳梦梅打开画仔细端详。

[3]“展天身”二句：展示了观世音菩萨的真身啊！自在，佛教以心离烦恼之束缚，通达无障碍为自在。《百喻经·伎儿着戏罗刹服共相惊怖喻》：“以我见故，流驰生死，烦恼所逐，不得自在。”这里指观音菩萨，即观自在菩萨。波，语气词，同“呵”、“啊”。

[4]诸般好相能停妥：诸般好相，佛教语，指佛陀所具有的三十二种“相”和八十种“好”，见本书第二十三出注释^[32]。停妥，停当妥帖。

[5]补陀：即普陀，又名“补陀落迦”，在浙江舟山群岛，相传为佛教圣地。佛家说这里是《华严经》善财童子第二十八参听观世音菩萨说法的圣地。

[6]甚威光不上莲花座：这么庄严的神像为什么不画在莲花座上？莲花座，据传观音菩萨颇爱莲花，寺院里的佛像都是以莲花为宝座，称之为“莲花座”。这里是柳梦梅观画时产生的疑问。

[7]“怎湘裙”二句：小凌波，指女人小脚。三国魏曹植《洛神赋》：“凌波微步，罗袜生尘。”世传观音菩萨为大脚。这是柳梦梅看到画中仙子的小脚产生的疑问。

[8]“些几个”二句：些几个，形容时间之短或数量之少，相当于“少许”。度（duó），猜度。

[9]倭妥：即委佗，美好，这里指美女。清王闿运《瞿学士妻吴氏墓志铭》：“夫人委佗观志，思媚君姑。”

[10]“树皴（cūn）儿”句：指画中的树皮开裂，不像月中的桂花那样枝繁叶茂。树皴儿，表皮开裂。花琐，细碎的花朵。

[11]片月：这里是对画中人物的形容。影，画像。光生毫末，极细微处也生出光辉。

[12]早见了百花低躲：百花见了她的美貌而早觉羞惭。

[13]脱：脱色、脱稿，这里是描画的意思。

[14]近睹分明似俨然：近看很清楚，分明是真的人一样。近睹，近看。俨然，宛然，好似真的。

[15]端详停和：仔细观看了一会。停和，消停，一会儿。

[16]打磨诃：即打磨陀，这里是徘徊、思量的意思。

[17]“动春蕉”四句：春蕉，春日的芭蕉。杜丽娘为自己画像时，身旁画有芭蕉，《写真》一出有“斜添他几叶翠芭蕉”语。散，乱，这里指东风吹动其衣裳的样子。春山，指眉。古诗中一般将美女的眉喻为淡淡的远山、春山。宋晏几道《菩萨蛮》：“哀筝一弄湘江曲，声声写尽湘波绿。纤指十三弦，细将幽恨传。当筵秋水慢，玉柱斜飞雁。弹到断肠时，春山眉黛低。”

[18]“相看”四句：轻可，轻易、等闲。可，与少可、猛可的“可”一样，没有实在意义。横波，形容女子的眼睛清澈明亮。顾影，看自己的影子。《晋书·何晏传》：“行步自顾影。”睃（suō），斜着眼睛看。

[19]画饼充饥：本指画个饼来消除饥饿，比喻用空想来安慰自己。晋陈寿《三国志·魏志·卢毓传》：“选举莫取有名，名如画地作饼，不可啖也。”这里说柳梦梅聊以观赏画像自慰的意思。

[20]望梅止渴：原意是梅子酸，人想吃梅子就会流涎，因而止渴。后比喻愿望无法实现，用空想安慰自己。典出《世说新语·假谲》，曹操率领部队去讨伐张绣，天气热得出奇，骄阳似火，为激励士气曹操说：“前有大梅林，饶子，甘酸可以解渴。”士兵听后，皆出口水。这里指杜丽娘题诗“不在梅边在柳边”所表示的对爱情的徒然渴望。

[21]幺荷：荷花蕾，这里比喻美人的嘴唇。幺，小。

[22]呵：呵气，动词。

[23]苏蕙：前秦窦滔之妻。《晋书·列女传》卷九十六载，窦滔做秦州刺史，因事被流放。苏蕙织锦为回文，凡八百四十字，纵横反复，皆成章句，名《璇玑图》，寄给丈夫。

[24]行书逼真卫夫人：字体很像卫夫人所作。卫夫人，晋代著名书法家。详见本书第三出注释[40]。

[25]步韵：和诗，依照别人作的诗所用的韵（这里是然、仙、边）作诗。

[26]绰斡（wò）：这里指作画。绰、斡都是动词，有雕镂之意。

[27]真真：唐杜荀鹤《松窗杂记》：“唐进士赵颜于画工处得一软障，图一妇人甚丽，颜谓画工曰：‘世无其人也，如可令生，余愿纳为妻。’画工曰：‘余神画也，此亦有名，曰真真，呼其名百日，昼夜不歇，即必应之，应则以百家彩灰酒灌之，必活。’颜如其言，遂呼之百日……果活，步下言笑如常。”后因以“真真”泛指美人。这里指杜丽娘的画像。

[\[28\]](#)喷嚏：《诗经·国风·终风》：“寤言不寐，愿言则嚏。”汉郑玄笺注：“我其忧惄而不能寐，女（汝）思我心如是，我则嚏也。”也就是说，一个人被别人思念时会打喷嚏。这里指柳梦梅叫唤、思念着“美人，姐姐”，杜丽娘自会不断打喷嚏。

[\[29\]](#)瓜葛：瓜、葛都有藤蔓，用来比喻辗转牵连的亲戚关系或社会关系。宋黄庭坚《赠张仲谋》：“向来情义比瓜葛，万事略不显町畦。”

[\[30\]](#)不须一向恨丹青：白居易《琴曲歌辞·昭君怨》：“见疏从道迷图画，知屈那教配虏庭。自是君恩薄如纸，不须一向恨丹青。”

堪把长悬在户庭：伍乔《观华夷图》：“关路欲伸通楚势，蜀山俄耸入秦青。笔端尽现寰区事，堪把长悬在户庭。”

惆怅题诗柳中隐：司空图《汴柳半枯因悲柳中隐》：“行人莫叹前朝树，已占河堤几百春。惆怅题诗柳中隐，柳衰犹在自无身。”

添成春醉转难醒：章碣《雨》：“锁却暮愁终不散，添成春醉转难醒。霁来还有风流事，重染南山一遍青。”

评析：

玩真，即赏画。本出与《拾画》遥相呼应，相映成趣。柳梦梅展开画卷，才发现画中人并不是观音菩萨，也不是月中嫦娥，而是一位手执青梅、身倚垂柳的二八佳丽，似曾梦中相识，遂在图上步韵题诗，每日早晚念拜，真诚相伴，期盼有一天美人能从画上走下来。

《玩真》一出与第十四出《写真》在排场上形成前后照应，一写杜丽娘自描春容，一写柳梦梅痴情瞻礼。杜女描画题诗过程，次第如见；柳生与美人的相伴心愿，令人神往。

柳梦梅饱读诗书，丰姿俊妍，感情丰富，虽为功名羁绊，却不掩其浪漫情怀。他内心涌动着对异性的渴望和激情，而现实中又找不到实际的爱恋对象，于是对着画像如醉如痴，浮想联翩，画像成为柳梦梅寄托情思、倾注爱情的象征之物。

可以说，柳梦梅“玩真”时对于美人图的再三玩味与身份考察，都流动着诗画的通感、文化的底蕴。请读【黄莺儿】一曲：“春心只在眉间锁，春山翠拖，春烟淡和。相看四目谁轻可？恁横波，来回顾影，不住的眼儿睃。”一幅静止的肖像，在柳生眼中透露出无限柔情，跳跃着勃勃生机。又如【莺啼序】：“未曾开半点么荷，含笑处朱唇淡抹。韵情多。如愁欲语，只少口气儿呵。”谢柏梁先生云：“对画中人儿审美得如此精到细致，这般呼之欲出而且情意葱茏，放在文学史上都是不可多得的妙笔。相对静态的端详与揣摩，饶有风趣的声声叫画，都极为迅捷地推进了剧情的动态发展，缩短了情天恨海间的杜柳距离，体现出剧作家柔情万种的浪漫主义情怀。”（《汤显祖及其“四梦”》，《2006中国抚州汤显祖国际学术研讨会论文集》）无疑，《玩真》把柳梦梅对杜丽娘画像的迷恋状态写到了极致，是《牡丹亭》最精彩的关目之一。在柳梦梅“美人，美人！姐姐，姐姐！向真真啼血你知么”的呼叫声中，汤显祖赋予爱情以无所不至的伟大力量。

第二十七出 魂游

【挂真儿】（净扮石道姑上）台殿重重春色上，碧雕栏映带银塘。扑地香腾^[1]，归天磬响。细展度人经藏^[2]。

[集唐]“几年红粉委黄泥 雍裕之，十二峰头月欲低 李涉。折得玫瑰花一朵 李建勋，东风吹上窈娘堤 罗虬^[3]。”俺老道姑看守杜小姐坟庵，三年之上。择取吉日，替他开设道场^[4]，超生玉界^[5]。早已门外竖立招幡，看有何人来到。

【太平令】（贴扮小道姑，丑扮徒弟上）岭路江乡，一片彩云扶月上。羽衣青鸟闲来往^[6]。（丑）天晚，梅花观歇了罢。（贴）南枝外有鹊炉香^[7]。

小道姑乃韶阳郡碧云庵主是也，游方到此。见他庄严幡引，榜示道场，恰好登坛，共成好事。（见介）[集唐]（贴）“大罗天上柳烟含 鱼玄机，（净）你毛节朱幡倚石龛 王维。（贴）见向溪山求住处 韩愈，（净）好哩，你半垂檀袖学通参 女光^[8]。”小姑娘从何而至？（贴）从韶阳郡来，暂此借宿。（净）西头房儿，有个岭南柳相公养病，则下厢房可矣。（贴）多谢了。敢问今夕道场，为何而设？（净叹介）则为“杜衙小姐去三年，待与招魂上九天”。（贴）这等呵！“清醮坛场今夜好^[9]，敢将香火助真仙。”（净）这等却好。（内鸣钟鼓介）（众）请老师兄拈香。（净）南斗注生真妃^[10]，东岳受生夫人殿下^[11]（拈香拜介）：

【孝南歌】 钻新火，点妙香。虔诚为因杜丽娘。（众拜介）香霭绣幡
幢，细乐风微扬。仙真呵，威光无量，把一点香魂，早度人天上。怕
未尽凡心，他再作人身想。做儿郎，做女郎，愿他永成双。再休似少年
亡。

(净) 想起小姐生前爱花而亡，今日折得残梅，安在净瓶供养。

(拜神主介)

【前腔】 瓶儿净，春冻阳。残梅半枝红蜡装。小姐呵！你香梦与谁行？精神忒孤往！ (众) 老师兄，你说净瓶像什么，残梅像什么？ (净) 这瓶儿空像，世界包藏，身似残梅样，有水无根，尚作余香想。 (众) 小姐，你受此供呵，教你肌骨凉，魂魄香。肯回阳，再往这梅花帐？

(内风响介) (净) 奇哉怪哉，冷窣窣一阵风打旋也。 (内鸣钟介) (众) 这晚斋时分，且吃了斋，收拾道场。正是：“晓镜抛残无定色，晚钟敲断步虚声^[12]。” (众下)

【水红花】 (魂旦作鬼声，掩袖上) 则下得望乡台如梦俏魂灵，夜荧荧、墓门人静。 (内犬吠，旦惊介) 原来是赚花阴小犬吠春星^[13]。冷冥冥，梨花春影。呀，转过牡丹亭、芍药栏，都荒废尽。爹娘去了三年也。 (泣介) 伤感煞断垣荒径。望中何处也？鬼灯青。 (听介) 兀的有人声也啰^[14]。

[添字昭君怒] “昔日千金小姐，今日水流花谢。这淹淹惜惜杜陵花，太亏他。生性独行无那^[15]，此夜星前一个。生生死死为情多。奈情何！”奴家杜丽娘女魂是也。只为痴情慕色，一梦而亡。凑的十地阎君奉旨裁革，无人发遣，女监三年。喜遇老判，哀怜放假。趁此月明风细，随喜一番。呀，这是书斋后园，怎做了梅花庵观？好伤感人也。

【小桃红】 咱一似断肠人和梦醉初醒。谁偿咱残生命也。虽则鬼丛中姊妹不同行，窣地的把罗衣整^[16]。这影随形，风沉露，云暗斗，月勾星，都是我魂游境也。到的这花影初更，（内作丁冬声，旦惊介）一霎价心儿瘳^[17]，原来是弄风铃台殿冬丁。

好一阵香也。

【下山虎】 我则见香烟隐隐，灯火荧荧。呀，铺了些云霞幙，不由人打个呓挣^[18]。是那位神灵？原来是东岳夫人，南斗真妃。（作稽首介）仙真，仙真，杜丽娘鬼魂稽首。魃魃地投明证明，好替俺朗朗的超生注生。再看这青词上^[19]，原来就是石道姑在此住持。一坛斋意，度俺生天。道姑，道姑，我可也生受你呵。再瞧这净瓶中，咳，便是俺那冢上残梅哩。梅花呵！似俺杜丽娘半开而谢，好伤情也。则为这断鼓零钟金字经^[20]，叩动俺黄粱境。俺向这地坼里梅根进几程，透出些儿影。（泣介）姑姑们这般至诚，若不留些踪迹，怎显的俺鉴知他，就将梅花散在经台之上。（散花介）抵什么一点香销万点情。

想起爹娘何处，春香何处也？呀，那边厢有沉吟叫唤之声，听怎来？（内叫介）俺的姐姐呵！俺的美人呵！（旦惊介）谁叫谁也？再听。（内又叫介）（旦叹介）

【醉归迟】 生和死，孤寒命。有情人叫不出情人应。为什么不唱出你可人名姓^[21]？似俺孤魂独趁，待谁来叫唤俺一声。不分明，无倒断，再消停。（内又叫介）（旦）咳，敢边厢什么书生，睡梦里语言胡哩？

【黑麻令】不由俺无情有情，凑着叫的人三声两声，冷惺忪红泪飘零。
呀，怕不是梦人儿梅卿柳卿？俺记着这花亭水亭，趁的这风清月清。则这
鬼宿前程，盼得上三星四星^[22]？

呀，待即行寻趁，奈斗转参横^[23]，不敢久停啊！

【尾声】（旦）为什么闪摇摇春殿灯？（内叫介）殿上响动。（丑虚上
望介）（又作风起介）（旦）一弄儿绣幡飘迥，则这几点落花风是俺杜丽
娘身后影。

（旦作鬼声下）（丑打照面^[24]，惊叫介）师父们，快来，快来！
(净、贴惊上)怎生大惊小怪？（丑）则这灯影荧煌，躲着瞧时，见一位女神仙，袖拂花幡，一闪而去。怕也，怕也！（净）怎生模样？（丑打手势介）这多高，这多大，俊脸儿，翠翘金凤^[25]，红裙绿袄，环佩玎珰，敢是真仙下降？（净）咳，这便是杜小姐生时样子。敢是他有灵活现。（贴）呀，你看经台之上，乱糁梅花^[26]，奇也，异也！大家再祝他一番。

【忆多娇】（众）风灭了香，月到廊。闪闪尸尸魂影儿凉^[27]。花落在
春宵情易伤。愿你早度天堂，早度天堂，免留滞他乡故乡。

（贴）敢问杜小姐为何病亡？以何缘故而来出现？

【尾声】（净）休惊恍，免问当。收拾起乐器经堂。你听波，兀的冷窣窣
佩环风还在回廊那边响。

(净) 心知不敢辄形相, 曹 唐 (贴) 欲话因缘恐断肠。天竺牧童
(旦) 若使春风会人意, 罗 邺 (合) 也应知有杜兰香。罗 虬^[28]

注释:

[1] 扑地香腾: 遍地香烟升腾。扑地, 遍地。唐王勃《滕王阁序》: “闾阎扑地, 钟鸣鼎食之家; 舸舰迷津, 青雀黄龙之舳。”

[2] 细展度人经藏: 仔细诵读超度的经卷。度人, 指度人经, 全称《太上洞玄灵宝无量度人上品妙经》, 道教灵宝派经典, 其思想是“仙道贵生, 无量度人”。经藏, 佛教经典的一大类, 与律藏、论藏合称“三藏”。《华严经·净行品》: “自归于法, 当愿众生, 深入经藏, 智慧如海。”

[3] 几年红粉委黄泥: 雍裕之《宫人斜》: “几多红粉委黄泥, 野鸟如歌又似啼。应有春魂化为燕, 来年飞入未央楼。”红粉, 古代女性化妆用的胭脂, 这里代指杜丽娘。

十二峰头月欲低: 李涉《竹枝词》之四: “十二峰头月欲低, 空聆滩上子规啼。孤舟一夜东归客, 泣向东风忆建溪。”十二峰, 指川、鄂边境巫山的十二座峰。峰名分别为: 望霞、翠屏、朝云、松峦、集仙、聚鹤、净坛、上升、起云、飞凤、登龙、圣泉。巫山的十二峰名亦有异说。见元刘熏《隐居通议·十二峰名》。

折得玫瑰花一朵: 李建勋《春词》: “日高闲步下堂阶, 细草春莎没绣鞋。折得玫瑰花一朵, 凭君簪向凤凰钗。”

东风吹上窈娘堤: 罗虬《比红儿》: “花落尘中玉堕泥, 香魂应上窈娘堤。欲知此恨无穷处, 长倩城乌夜夜啼。”窈娘堤, 相传武则天执政时期, 补阙(官名)乔知之的婢女窈娘, 能歌善舞, 色艺冠时, 被武承嗣(武则天侄儿)强行夺走。乔知之痛恨成疾, 在细绢上写一首《绿珠怨》, 用重金买通武的守门人, 送给窈娘。诗写道: “石家金谷重新声, 明珠十斛买娉婷。昔日可怜偏自许, 此时歌舞得人情。君家闺阁不曾观, 好将歌舞借人看。”窈娘读后, 悲伤至极, 跳井而亡。后来, 天津桥北岸(今河南洛阳桥东边)重修了河堤, 称作“窈娘堤”。

[4] 道场: 佛教、道教超度亡灵而设坛祭祀神灵的宗教仪式。

[5] 玉界: 仙界、天宫。

[6] 羽衣青鸟: 羽衣, 指道士或神仙所穿的衣服。《西游记》第二十四回《万寿山大仙留故友 五庄观行者窃人参》: “道服自然襟绕雾, 羽衣偏是袖飘风。”亦是道士的代称。青鸟, 神话传说中为西王母取食传信的神鸟。《山海经·西山经》: “又西二百二十里, 曰三危之山, 三青鸟居之。”郭璞注: “三青鸟主为西王母取食者, 别自栖息于此山也。”这里指小道姑和她的徒弟。

[7] 鹊炉: 即鹊尾炉。宋舒亶《菩萨蛮》: “小亭露压风枝动, 鹊炉火冷金瓶冻。”

[\[8\]](#)大罗天上柳烟含：鱼玄机《光、威、哀姊妹三人少孤而始妍，乃有是作精粹难俦，虽谢家联雪何以加之，有客自京师来者示予，因次其韵》：“小有洞中松露滴，大罗天上柳烟含。但能为雨心长在，不怕吹箫事未谙。”道教三十六天最高一层，称“大罗天”。

毛节朱幡倚石龛：王维《送方尊师归嵩山》：“仙官欲住九龙潭，毛节朱幡倚石龛。山压天中半天上，洞穿江底出江南。”毛节，指道士用来施展法力的符节。

见向溪山求住处：韩愈《游西林寺题萧二兄郎中旧堂》：“中郎有女能传业，伯道无儿可保家。偶到匡山曾住处，几行衰泪落烟霞。”

半垂檀袖学通参：《全唐诗》卷八〇一佚名《联句（光、威、哀，姊妹三人，失其姓）》：“独结香绡偷饷送，暗垂檀袖学通参。”通参，通玄之道。

[\[9\]](#)清醮坛场：设坛祈祷的一种道教仪式。

[\[10\]](#)南斗注生真妃：古代说法，南斗星君主管人的出生。真妃，女仙的称号。

[\[11\]](#)东岳受生夫人：东岳大帝是泰山神，相传他掌管人间生死。其妻东岳夫人主管人死后注生。

[\[12\]](#)步虚声：传说中神仙于空中的诵经声，后指道士诵经礼赞的腔调。南朝宋刘敬叔《异苑》：“陈思王（注：曹植）游山，忽闻空里颂经声。清远道亮，解音者则而写之，为神仙声。道士效之，作步虚声也。”

[\[13\]](#)“原来是”句：花影摇动，误以为人来。赚，骗。

[\[14\]](#)兀的有人声也啰：这不是有人声吗？也啰，感叹词。

[\[15\]](#)无那：无可奈何。唐王维《酬郭给事》：“强欲从君无那老，将因卧病解朝衣。”

[\[16\]](#)窣（sū）地：拖地，形容罗衣很长。

[\[17\]](#)心儿奓（shèn）：心里恐慌。

[\[18\]](#)呓挣：寒噤、发怔。

[\[19\]](#)青词：道家的祈祷词，本用青藤纸写，故称。

[\[20\]](#)金字经：经卷。金字，以泥金书写经卷。《元史》：“至元二十七年六月，‘缮写金字藏经凡糜金三千二百四十四两’。

[\[21\]](#)可人：可爱的人，称心如意的人。

[\[22\]](#)“则这鬼宿前程”句：意思是，我做了鬼，我的姻缘前途还能有几分拿得准呢？前程，指姻缘。“不由俺无情有情”八句，原本属〔醉归迟〕曲，今据纽少雅格正本改入〔黑麻令〕曲。

[\[23\]](#)斗转参横：北斗转向，参星横斜，天色将明。斗、参，星宿名，“斗”指北斗，“参”指参星。

[\[24\]](#)打照面：碰面。这里指丑与旦作面对面碰到的动作。

[\[25\]](#)翠翘：翠鸟尾上的长羽。《楚辞·招魂》：“砥室翠翘，糸圭曲琼些。”王逸注：“翠，鸟名也；翹，羽也。”亦指古代妇人首饰的一种，状似翠鸟尾上的长羽，故名。

[\[26\]](#)乱糁梅花：梅花铺洒了一地。糁，细屑，这里作动词解，铺洒的意思。

[\[27\]](#)闪闪尸尸：乍一出现又不见了，飘忽不定的样子。

[\[28\]](#)心知不敢辄形相：曹唐《小游仙诗九十八首》之二：“上元元日豁明堂，五帝望空拜玉皇。万树琪花千圃药，心知不敢辄形相。”

欲话因缘恐断肠：袁郊《甘泽谣·圆观》载，牧童在杭州天竺寺唱《竹枝词》二首之一：“身前身后事茫茫，欲话因缘恐断肠。吴越江山寻已遍，欲回烟棹上瞿塘。”另外一首见本书第一出注释[\[11\]](#)关于“三生石”的传说。

若使春风会人意：罗邺《叹平泉》：“生前几到此亭台，寻叹投荒去不回。若遣春风会人意，花枝尽合向南开。”

也应知有杜兰香：罗虬《比红儿》诗之十九：“五云高捧紫金堂，花下投壶侍玉皇。从到世人都不识，也应知有杜兰香。”杜兰香，神话传说中的仙女。晋干宝《搜神记》卷一载，“汉时有杜兰香者，数至张硕家”。另，《太平广记》卷六十二引前蜀杜光庭《墉城集仙录》亦记仙女杜兰香事。

评析：

魂游，亡魂重游故园。本出剧情是：石道姑择取吉日，为杜丽娘拈香祈祷，感动得丽娘亡魂飘然而至。她重游“惊梦”、“寻梦”之后的花园，不禁触景生情，又闻听观中厢房传来“美人，姐姐”的呼唤声，更觉黯然神伤，便随手撒下些梅花瓣，悄然离去。

三年光阴如白驹过隙。杜丽娘魂游旧园，父母和春香均已离去，后花园已变为梅花观，物是人非，心生悲痛。梨花春影，牡丹亭、芍药栏，那些记录着当年春梦的景物都荒废了，自己则已成鬼魂，焉得不伤悲？她又看到香案净瓶中石道姑插的梅花，正是当年她梦中而今坟上的那株，半开而谢，就像自己的生命一样。不禁勾起前尘往事，愈发悲从中来。

成为鬼魂的杜丽娘虽免不了幽冷、凄凉，但她颜色如故，自由自在，和生人相比似乎更纯真、可爱和热烈。道观夜静，当她听到柳梦梅情真意切的呼唤时，惊道：“谁叫谁也？”在丽娘看来，前一个“谁”定是一位痴心的有情人，而后一个“谁”则是被有情人深爱着的幸福人儿。杜女因情而死，她心中向往被有情人爱，故此听到柳生的深情呼唤，她既被此人的真情打动，又羡慕那个被爱着的女子，再联想到自身，愈发感慨自怜了。仅仅两个“谁”字，便向我们展示了杜丽娘幽微的内心世界，正所谓“宛转关生，在一二字间”（吴吴山《〈还魂记〉或问十七条》，见吴吴山三妇合评本）。顷刻间，成了幽魂的杜丽娘心潮如泉涌——莫不是那日日夜夜、生生死死寻找的情人在叫我？

【黑麻令】一曲即表达了她此时的急切心情。杜丽娘不敢相信已成鬼魂的自己能在“三星”时刻与情人聚会，获得生前得不到的美满姻缘！

显然，《魂游》一出又与第十二出《寻梦》前后照应，《寻梦》为生寻，《魂游》为死寻，同样表现了对理想爱情一以贯之的苦苦追求。此出杜丽娘虽由“魂旦”扮演，但仍觉俊美可爱。剧中安排石道姑出场，惊见丽娘魂影，则为第二十九出《旁疑》埋下伏笔。

第二十八出 幽媾

【夜行船】（生上）瞥下天仙何处也？影空濛似月笼沙。有恨徘徊，无言寄约。早是夕阳西下。

“一片红云下太清^[1]，如花巧笑玉娉婷。凭谁画出生香面？对俺偏含不语情。”小生自遇春容，日夜想念。这更阑时节，破些工夫，吟其珠玉^[2]，玩其精神。倘然梦里相亲，也当春风一度。（展画玩介）呀，你看美人呵，神含欲语，眼注微波。真乃“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”^[3]。

【香偏满】晚风吹下，武陵溪边一缕霞，出落个人儿风韵杀。净无瑕，明窗新绛纱。丹青小画，又把一幅肝肠挂。

小姐，小姐，则被你想杀俺也。

【懒画眉】轻轻怯怯一个女娇娃，楚楚臻臻像个宰相衙。想他春心无那对菱花^[4]，含情自把春容画，可想到有个拾翠人儿也逗着他？

【二犯梧桐树】他飞来似月华，俺拾的愁天大。常时夜夜对月而眠，这几夜啊，幽佳，婵娟隐映的光辉杀。教俺迷留没乱的心嘈杂^[5]，无夜无明快着他^[6]。若不为擎奇怕涴的丹青亚，待抱着你影儿横榻^[7]。

想来小生定是有缘也。再将他诗句朗诵一番。（念诗介）

【浣溪沙】 拈诗话，对会家^[8]。柳和梅有分儿些^[9]。他春心迸出湖山
罅，飞上烟绡萼绿华^[10]。则是礼拜他便了。（拈香拜介） 僕幸杀^[11]，
对他脸晕眉痕心上掐，有情人不在天涯。

小生客居，怎勾姐姐风月中片时相会也。

【刘泼帽】恨单条不惹的双魂化^[12]，做个画屏中倚玉蒹葭^[13]。小姐啊，你耳朵儿云鬓月侵芽，可知他一些些都听的俺伤情话？

【秋夜月】堪笑咱，说的来如戏耍。他海天秋月云端挂，烟空翠影遥山抹。只许他伴人清暇，怎教人佻达^[14]。

【东瓯令】俺如念咒，似说法。石也要点头，天雨花^[15]。怎虔诚不降的仙娥下？是不肯轻行踏。（内作风起，生按住画介）待留仙怕杀风儿刮，粘嵌着锦边牙^[16]。

怕刮损他，再寻个高手临他一幅儿。

【金莲子】闲啧牙^[17]，怎能勾他威光水月生临榻^[18]？怕有处相逢他自家，则问他许多情，与春风画意再无差。

再把灯剔起细看他一会。（照介）。

【隔尾】敢人世上似这天真多则假。（内作风吹灯介）（生）好一阵冷风袭人也。险些儿误丹青风影落灯花。罢了，则索睡掩纱窗去梦他。

（生睡介）（魂旦上）“泉下长眠梦不成。一生余得许多情。魂随月下丹青引，人在风前叹息声。”妾身杜丽娘鬼魂是也。为花园一梦，想念而终。当时自画春容，埋于太湖石下。题有“他年得傍蟾宫客，不在梅边在柳边”。谁想魂游观中几晚，听见东房之内，一个书生高声低叫：“俺的姐姐，俺的美人。”那声音哀楚，动俺心

魂。悄然蓦入他房中，则见高挂起一轴小画。细玩之，便是奴家遗下春容。后面和诗一首，观其名字，则岭南柳梦梅也。梅边柳边，岂非前定乎！因而告过了冥府判君，趁此良宵，完其前梦。想起来好苦也。

【朝天懒】 怕的是粉冷香销泣绛纱，又到的高唐馆玩月华^[19]。猛回头羞飒髻儿鬟，自擎拿。呀，前面是他房头了。怕桃源路径行来诧，再得俄旋试认他。

（生睡中念诗介）“他年若傍蟾宫客，不在梅边在柳边。”我的姐姐啊。（旦）（听打悲介）

【前腔】 是他叫唤的伤情咱泪雨麻，把我残诗句没争差。难道还未睡啊？（瞧介）（生又叫介）（旦）他原来睡屏中作念猛嗟牙^[20]。省喧哗，我待敲弹翠竹窗栊下。（生作惊醒，叫“姐姐”介）（旦悲介）待展香魂去近也。

（生）呀，户外敲竹之声，是风是人？（旦）有人。（生）这咱时节有人，敢是老姑姑送茶来？免劳了。（旦）不是。（生）敢是游方的小姑姑么？（旦）不是。（生）好怪，好怪，又不是小姑娘。再有谁？待我启门而看。（生开门看介）

【玩仙灯】 呀，何处一娇娃，艳非常使人惊诧。

（旦作笑闪入）（生急掩门）（旦敛衽整容见介^[21]）秀才万福。

（生）小娘子到来，敢问尊前何处，因何夤夜至此^[22]？（旦）秀才，你猜来。

【红衲袄】 (生) 莫不是莽张骞犯了你星汉槎^[23]，莫不是小梁清夜走天曹罚
^[24]? (旦) 这都是天上仙人，怎得到此? (生) 是人家彩凤暗随鸦
^[25]? (旦摇头介) (生) 敢甚处里绿杨曾系马^[26]? (旦) 不曾一面。
(生) 若不是认陶潜眼挫的花^[27]，敢则是走临邛道数儿差^[28]? (旦) 非
差。 (生) 想是求灯的? 可是你夜行无烛也^[29]，因此上待要红袖分灯向
碧纱?

【前腔】 (旦) 倏不为度仙香空散花，也不为读书灯闲濡蜡。俺不似赵飞
卿旧有瑕^[30]，也不似卓文君新守寡。秀才啊，你也曾随蝶梦迷花下^[31]。
(生想介) 是当初曾梦来。 (旦) 倏因此上弄莺簧赴柳衙^[32]。若问俺妆
台何处也? 不远哩，刚刚在宋玉东邻第几家^[33]。

(生作想介) 是了。曾后花园转西，夕阳时节，见小娘子走动
哩。 (旦) 便是了。 (生) 家下有谁?

【宜春令】 (旦) 斜阳外，芳草涯，再无人有伶仃的爹妈。奴年二八，
没包弹风藏叶里花^[34]。为春归惹动嗟呀，瞥见你风神俊雅。无他，待和
你剪烛临风，西窗闲话^[35]。

(生背介) 奇哉，奇哉，人间有此艳色! 夜半无故而遇明月之
珠，怎生发付!

【前腔】 他惊人艳，绝世佳。闪一笑风流银蜡。月明如乍，问今夕何年
星汉槎? 金钗客寒夜来家^[36]，玉天仙人间下榻。 (背介) 知他，知他是
甚宅眷的孩儿，这迎门调法?

待小生再问他。（回介）小娘子夤夜下顾小生，敢是梦也？（旦笑介）不是梦，当真哩。还怕秀才未肯容纳。（生）则怕未真。果然美人见爱，小生喜出望外。何敢却乎？（旦）这等真个盼着你了。

【耍鲍老】幽谷寒涯，你为俺催花连夜发^[37]。俺全然未嫁，你个中知察，拘惜的好人家。牡丹亭，娇恰恰；湖山畔，羞答答；读书窗，淅喇喇^[38]。良夜省陪茶，清风明月知无价^[39]。

【滴滴金】（生）俺惊魂化，睡醒时凉月些些。陡地荣华，敢则是梦中巫峡^[40]？亏杀你走花阴不害些儿怕，点苔不溜些儿滑，背萱亲不受些儿吓，认书生不着些儿差。你看斗儿斜，花儿亚，如此夜深花睡罢。笑咖咖，吟哈哈，风月无加。把他艳软香娇做意儿耍，下的亏他？便亏他则半霎。

（旦）妾有一言相恳，望郎恕罪。（生笑介）贤卿有话，但说无妨。（旦）妾千金之躯，一旦付与郎矣，勿负奴心。每夜得共枕席，平生之愿足矣。（生笑介）贤卿有心恋于小生，小生岂敢忘于贤卿乎？（旦）还有一言。未至鸡鸣，放奴回去。秀才休送，以避晓风。（生）这都领命。只问姐姐贵姓芳名？

【意不尽】（旦叹介）少不得花有根元玉有芽^[41]，待说时惹的风声大。（生）以后准望贤卿逐夜而来。（旦）秀才，且和俺点勘春风这第一花。

(生) 浩态狂香昔未逢, 韩 愈 (旦) 月斜楼上五更钟。李商隐
(旦) 朝云夜入无行处, 李 白 (生) 神女知来第几峰? 张子容^[42]

注释:

[1]红云: 指杜丽娘的画像。红, 隐喻女性。云, 形容飘逸、轻灵。太清, 指天空。《楚辞·远游》: “譬若王侨之乘云兮, 载赤霄而凌太清。”下太清, 从天空降下。

[2]吟其珠玉: 吟诵她的诗文。珠玉, 比喻诗文佳作。此指杜丽娘的题诗。

[3]“落霞与孤鹜”二句: 唐王勃《滕王阁序》中的句子。这里引用, 着重在后一句“秋水”与“秋波”一词的语义关联。

[4]“楚楚臻臻”二句: 娇柔纤弱得像宰相的千金小姐。楚楚, 娇柔纤弱的样子。上句“轻轻怯怯”也是形容女子娇弱的样子。无那, 无奈。菱花, 镜子。见本书第十出注释[9]。

[5]迷留没乱: 宋元方言俗语, 指迷离烦乱、心绪芜杂。元王实甫《西厢记》第一本第四折: “着小生迷留没乱, 心痒难挠。”

[6]无夜无明快 (yàng) 着他: 指日日夜夜地强捧着它 (指画) 。快, 勉强、强求。元关汉卿《拜月亭》: “快他一路上汤风打浪。”

[7]“若不为”二句: 如果不把画擎举着, 很害怕抱着它横躺下来, 会把画弄脏压坏。擎奇, 擎举。涴, 弄脏。亚, 通“压”。

[8]拈诗话, 对会家: 意思是杜丽娘的诗是为他这个知心的人写的。会家, 行家。宋无名氏戏文《张协状元》第五十三出: “正是打鼓弄琵琶, 合着两会家。”

[9]有分儿些: 有些儿缘分。

[10]飞上烟绡萼绿华: 好像仙女飞上了绢幅, 化成画像。萼绿华, 传说中道教女仙名。见南朝梁陶弘景《真诰·运象》。

[11]傒幸杀: 宋元方言俗语, 烦恼, 折磨。杀, 煞, 很。

[12]单条: 狹长的独幅字画。

[13]“做个”句: 恨不得自己也化成画中人物, 和她在一起。蒹葭, 芦荻和芦苇, 常见的水草, 比喻微贱。蒹葭倚玉, 表示地位低的人依附地位高的人。明凌濛初《二刻拍案惊奇》卷十七: “小女娇痴慕学, 得承高贤不弃, 今幸结此良缘, 蒹葭倚玉, 惶恐, 惶恐。”

[14]佻达: 挑逗、戏谑。《明史·张昭传》: “生徒亦往往玩愒岁月, 脪达城阙, 待次循资, 滥升太学。”

[15]“石也要”二句: 石也点头, 《事类统编》卷六十三载, 梁高僧竺道生在苏州虎丘讲法, 立石为徒, 石皆点头。天雨花, 南宋王象之《舆地纪胜》载, 梁高僧云光法师在南京雨

花台讲经，感天而下起雨花。

[16]锦边牙：在裱好的画幅的上端系上丝带，供张挂用。

[17]闲啧牙：说空话、说闲话。

[18]威光水月生临榻：威光水月，指水月观音，这里是画中美人。生临榻，活灵活现地来到床上。

[19]高唐馆：传说中巫山神女与楚怀王梦中欢会之处。出处见本书第一出注释[14]。杜丽娘此次来梅花观是与柳梦梅欢会的，故称梅花观为“高唐馆”。

[20]“睡屏中”句：睡梦中想念着嗟叹着。作念，思念。嗟牙，嗟讶、嗟叹。

[21]敛衽：整饬衣襟，表示恭敬。元以后亦指女子的拜礼。明高濂《玉簪记·假宿》：“我把秋波偷转屏后边，何处客临轩，敛衽且相见。”

[22]夤（yín）夜：深夜。元王实甫《西厢记》第三本第三折：“谁着你夤夜入人家，非奸做贼拿。”

[23]“张骞”句：张骞，字子文，汉代名臣，曾出使西域。晋张华《博物志》载，张骞乘水上浮木（槎）曾到了“西天”的黄河源头，会见牛郎和织女，带回了天马。槎，浮槎，木筏。

[24]小梁清：神话中女仙名，或织女的侍女梁玉清。相传她和太白星相爱逃往下界，生一子，后被天帝惩罚。见《太平广记》卷五十九引《独异志·梁玉清》。

[25]彩凤暗随鸦：指女子嫁给了才貌不如自己的人。《事文类聚》卷十六《武人置妾》载，杜大中当兵出身，他的爱妾才色俱美，抱怨嫁不到好丈夫。她作《临江仙》一首，说自己是“彩凤随鸦”。

[26]绿杨曾系马：曾下马去看过她。宋姜夔《月下笛》：“曾游处，但系马垂杨，认郎鹦鹉。”元乔吉《两世姻缘》第三折：“何处绿杨曾系马。”

[27]认陶潜眼挫的花：找情郎看错了人。陶潜，晋代诗人，《桃花源记》的作者。桃花源和刘晨、阮肇的故事附会在一起以后，陶潜有时也和刘、阮一样，被用作情郎的代称。眼挫的花，眼花看错了。

[28]走临邛（qióng）道数儿差：私奔走错了路。走临邛，指私奔。卓文君，四川临邛卓王孙的女儿，寡居在家。一天，听司马相如奏琴，爱上了他。后来她偷偷地离家，和相如同居。见《史记·司马相如列传》。

[29]夜行无烛：《礼记·内则》：“女子出门……夜行以烛，无烛则止。”

[30]赵飞卿旧有瑕：赵飞卿，指汉成帝的皇后赵飞燕。《赵飞燕外传》载，她贫贱时，曾和射鸟者私通。旧有瑕，当指此事。

[31]蝶梦：指梦。《庄子·齐物论》：“昔者庄周梦为胡蝶，栩栩然胡蝶也。”

[32]弄莺簧赴柳衙：莺簧，乐器名，一般常用簧声来形容莺啼。柳衙，柳成行。衙，排衙，原指长官排列仪仗，接受属官的参谒。清周亮工《书影》卷十引《中朝故事》：“曲江池

畔多柳，亦号柳衙。”这里指柳梦梅住房。

[33]宋玉东邻：宋玉，战国时楚国人，辞赋家。他的《登徒子好色赋》载：宋玉东邻有一女子，姣好为楚国之冠，她登墙窥视宋玉三年，而宋玉不与之交往。所以，后人以“宋玉东邻”或“宋墙”喻指貌美而多情的女子。

[34]“没包弹”句：指无可指摘的闺中少女。没包弹，无可批评，没有缺陷。

[35]“待和你”二句：唐李商隐《夜雨寄北》：“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”

[36]金钗客：头戴金钗的女子。唐李贺《残丝曲》：“绿鬓年少金钗客，缥粉壶中沉琥珀。”王琦汇解：“金钗客，指女子。”

[37]催花连夜发：唐武则天《腊日宣诏幸上苑》：“花须连夜发，莫待晓风吹。”

[38]淅喇喇：形容风吹窗纸声。

[39]清风明月知无价：李白《襄阳歌》：“清风明月不用一钱买。”这里用意相反，“无价”，极言珍贵。

[40]“陡地荣华”二句：荣华，草木茂盛、开花。《荀子·王制》：“草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林。”巫峡，此指巫山，喻男女欢会。元乔吉《两世姻缘》第三折：“莫不是梦儿中云雨巫峡。”

[41]花有根元玉有芽：有根有芽，有来历、出处的意思。

[42]浩态狂香昔未逢：韩愈《芍药》：“浩态狂香昔未逢，红灯烁烁绿盘笼。觉来独对惊恐，身在仙宫第几重？”

月斜楼上五更钟：李商隐《无题四首》之一：“来是空言去绝踪，月斜楼上五更钟。梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓。”

朝云夜入无行处：李白《巫山枕障》：“巫山枕障画高丘，白帝城边树色秋。朝云夜入无行处，巴水横天更不流。”

神女知来第几峰：张子容《巫山》：“巫岭岩峣天际重，佳期宿昔愿相从。朝云暮雨连天暗，神女知来第几峰？”

评析：

幽媾（gòu），深夜幽会欢爱。本出剧情是：柳梦梅的满腔痴情感动了杜丽娘的游魂，其魂夤夜而至，使柳生喜出望外。丽娘自荐枕席，托身于如意郎君，平生之愿足矣，柳生又岂敢忘情？于是，丽娘与柳生相爱的梦境顿时转变为人鬼之间的奇异婚姻。

《牡丹亭》是一部充满生死梦幻奇情异彩的浪漫主义剧作，作者对于杜丽娘和柳梦梅爱情生活的描绘具有巨大的创作空间。丽娘的魂魄和柳生相会时，两人相互试探、吸引：丽娘没有告诉他自己的真实身份，只说是西邻女子；柳生夜半开门见一绝色妙龄女郎，正是自己梦寐以求的配偶，虽然有些疑惑，但没有多问，即使不知名姓，不知来历，也愿以身相许，真正是痴绝之人。

从全剧而言，《惊梦》写的是杜丽娘与柳梦梅之梦会，《幽媾》写的是杜丽娘鬼魂与柳梦梅之冥会，关目上又是照应。如果说在《惊梦》里，杜丽娘遇到了丰姿俊美的柳梦梅之后，在半推半就的情境下与柳梦梅发生性爱，那么在《幽媾》里，杜丽娘毅然决定“趁此良宵，完其前梦”。变成鬼魂的杜丽娘再次见到柳梦梅之时，依然深切地回味着牡丹亭畔的温存：“牡丹亭，娇恰恰；湖山畔，羞答答；读书窗，淅喇喇。良夜省陪茶，清风明月知无价。”《幽媾》（以及第三十出《欢挠》）“实际上是杜丽娘花园性梦的现实延续，是对花园性梦的重温、回顾和再现。”（谢雍君《〈牡丹亭〉与明清女性情感教育》）

通观《牡丹亭》全剧，将杜丽娘向往自由及追求与柳梦梅的幸福爱情，表现得最淋漓尽致的就在梦幻与冥境之中。究其原因在于，只有在这种非人间的环境下，杜丽娘才得以摆脱封建枷锁，无拘无束、全身心地投入与柳生炽热的爱。这种貌似虚幻、荒诞的情节，其实表现出很强的合理性：这种自由奔放、情投意合的爱情原本就是合乎人伦、合乎天性、合乎自然的，它在现实中被无端地禁锢和限制，只有在梦里、冥间才能够存在。梦境、幽冥自然是假的，但唯有其假，才有其真。正如作者所言：“梦中之情，何必非真？天下岂少梦中之人耶！”（《牡丹亭·题词》）

第二十九出 旁疑

【步步娇】（净扮老道姑上）女冠儿生来出家相^[1]。无对向、没生长^[2]。守着三清像^[3]，换水添香，钟鸣鼓响。赤紧的是那走方娘^[4]，弄虚花扯闲帐？

“世事难拼一个信，人情常带三分疑。”杜老爷为小姐创下这座梅花观，着俺看守三年。水清石见^[5]，无半点瑕疵。止因陈教授老狗，引下个岭南柳秀才，东房养病。前几日到后花园回来，悠悠漾漾的，着鬼着魅一般，俺已疑惑了。凑着个韶阳小道姑，年方念八，颇有风情，到此云游，几日不去。夜来柳秀才房里，唧唧哝哝，听的似女儿声息。敢是小道姑瞒着我去瞧那秀才，秀才逆来顺受了。俺且待他来，打觑他一番^[6]。

【前腔】（贴扮小道姑上）俺女冠儿俏的仙真样。论举止都停当^[7]，则一点情抛漾。步斗风前^[8]，吹笙月上^[9]。（叹介）古来仙女定成双，恁生来寒乞相？

（见介）（贴）“常无欲以观其妙，（净）常有欲以观其窍^[10]。”小姑娘你昨夜游方，游到柳秀才房儿里去。是窍，是妙？（贴）老姑娘这话怎的起？谁曾见来？（净）俺见来。

【剔银灯】你出家人芙蓉淡妆，剪一片湘云鹤氅^[11]。玉冠儿斜插笑生香，出落的十分情况^[12]。斟量，敢则向书生夜窗，迤逗的幽辉半床^[13]？

(贴) 向那个书生？老姑娘这话敢不中哩。

【前腔】俺虽然年青试妆，洗凡心冰壶月朗^[14]。你怎生剥落的人轻相
^[15]？比似你半老的佳人停当！（净）倒栽起俺来。（贴）你端详，这女
贞观傍^[16]，可放着个书生活长？

(净) 哎也，难道俺与书生有账？这梅花观，你是云游道婆，他是云游秀才，你住的，偏他住不的？则是往常秀才夜静高眠，则

你到观中，那秀才夜半开门，唧唧哝哝的。不共你说话，共谁来？扯你道录司告去^[17]。（扯介）（贴）便去。你将前官香火院，停宿外方游棍。难道偏放过你？（扯介）

【一封书】（末上）闲步白云除^[18]，问柳先生何处居？扣梅花院主。（见扯介）呀，怎两个姑姑争施主？玄牝同门道可道^[19]，怎不韫椟而藏姑待姑^[20]？俺知道你是大姑他是小姑，嫁的个彭郎港口无^[21]？

（净）先生不知。听的柳秀才半夜开门，不住的唧哝。俺好意儿问这小姑：“敢是你共柳秀才讲话哩？”这小姑则答应着“谁共秀才讲话来”，便罢；倒嘴骨弄的说俺养着个秀才^[22]。陈先生，凭你说，谁引这秀才来？扯他道录司明白去^[23]。俺是石的。（贴）难道俺是水的^[24]？（末）禁声，坏了柳秀才体面。俺劝你：

【前腔】教你姑徐徐，撒月招风实也虚？早则是者也之乎，那柳下先生君子儒^[25]，到道录司牒你去俗还俗^[26]，敢儒流们笑你姑不姑^[27]。（贴）正是不雅相。（末）好把冠子儿扶水云梳，裂了这仙衣四五铢^[28]。

（净）便依说，开手罢。陈先生吃个斋去。（末）待柳秀才在时又来。

【尾声】清绝处，再踟躇。（泪介）咳，糁东风穷泪扑疏疏^[29]。道姑，杜小姐坟儿可上去？（净）雨哩。（末叹介）则恨的锁春寒这几点杜鹃花下雨。（下）

(净、贴吊场) (净) 陈老儿去了。小姑娘好嘛^[30]。 (贴) 和你再打听谁和秀才说话来。

(净) 烟水何曾息世机? 温庭筠 (贴) 高情雅淡世间稀。刘禹锡

(净) 陇山鹦鹉能言语, 岑参 (贴) 乱向金笼说是非。僧子兰^[31]

注释:

[1]女冠: 亦称“女黄冠”、“女道士”。唐代出家的女道士戴黄冠, 故称。唐王建《唐昌观玉蕊花》: “女冠夜觅香来处, 惟见阶前碎玉明。”

[2]无对向、没生长: 没有配偶没有生育。

[3]三清: 道教对玉清境洞真教主元始天尊、上清境洞玄教主灵宝天尊、太清境洞神教主道德天尊的合称。明凌濛初《初刻拍案惊奇》卷十七: “知观与同两个道童火攻道人, 张挂三清, 众家铺设齐备, 动起法器。”

[4]走方娘: 指游方的小道姑。

[5]水清石见 (xiàn) : 比喻事情清清白白。汉乐府《艳歌行》: “语卿且勿眄, 水清石自见。”清, 清澈。见, 同“现”, 显露。

[6]打觑 (qù) : 探看。

[7]停当: 妥当、合乎规矩。

[8]步斗: 常说“踏罡步斗”或“步斗踏罡”, 道士礼拜星宿、召遣神灵的一种动作。其步行转折, 宛如踏在罡星斗宿之上, 故称。罡, 北斗七星之柄。斗, 北斗星。明无名氏《李云卿》第四折: “书符咒水, 全无作用, 步斗踏罡, 专一胡。”

[9]吹笙: 神话传说, 西王母的侍女董双成, 本在杭州西湖妙庭观修炼, 后来吹笙骑鹤飞上天去。见《浙江通志》卷一九八。唐李白《桂殿秋》: “仙女下, 董双成, 汉殿夜凉吹玉笙。曲终却从仙宫去, 万户千门惟月明。”

[10]“常无欲”二句: 见《老子》。窍, 原作“征”, “妙”的意思。这里有意改动, 作调谑用。

[11]湘云鹤氅 (chǎng) : 素雅的道袍。湘云, 形容衣服淡雅。鹤氅, 羽衣, 道家服装。

[12]出落的十分情况: 显得十分漂亮。

[13]幽辉半床: 唐元稹《会真记》中本用来形容崔莺莺到张生那里幽会时的月景。这里暗示道姑到柳梦梅那边去幽会。

[14]冰壶：比喻心地清浹，恬淡。唐王昌龄《芙蓉楼送辛渐》：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”

[15]剥落：本义是脱落，这里是奚落、诋毁之意。

[16]女贞观：道观名。明高濂传奇《玉簪记》中书生潘必正与道姑陈妙常在女贞观幽会。

[17]道录司：明代管理道教事务的官署。

[18]白云除：白云深处，指道观。除，台阶。

[19]玄牝（pìn）同门道可道：“玄牝同门”、“道可道”都是道教所崇奉的经典著作《老子》中的句子。这里作调谑用，与原来意义无关。牝，雌性的禽兽。

[20]韫椟（yùndú）而藏姑待姑：《论语·子罕》：“子贡曰：‘有美玉于斯，韫椟而藏诸？求善贾而沽诸？’子曰：‘沽之哉，沽之哉！余待贾者也。’”韫椟，藏在匣子里。这里引用原文而有意改动，调谑用。

[21]“你是”二句：这是语意双关的话。江西彭泽县有大姑山、小姑山，旁有彭郎矶。后人把彭郎矶附会作小姑山的丈夫。这里指石道姑和小道姑。

[22]嘴骨弄：即“嘴骨都”，宋元方言俗语，多言多语。元乔吉《金钱记》第二折：“锁春愁杨柳烟，对着的都是些嘴骨都乳莺娇燕。”

[23]明白去：评理去。

[24]水的：水性，轻浮、不端正。与“石的”相对应。

[25]柳下先生君子儒：柳下先生，指柳下惠。春秋鲁国的儒者展禽，家居柳下，死后私谥为“惠”。传说他夜宿郭门时遇到一个没有住处的女子，怕她受冻，抱住她，用衣裹住，坐了一夜，没有发生非礼行为。见《荀子·大略》。这里指柳梦梅。君子儒，见《论语·雍也》。这里指规规矩矩、有君子风范的读书人。

[26]牒（dié）：古代诉讼的一种。这里作动词用，告状。

[27]姑不姑：《论语·雍也》：“觚不觚。”这里为谐音，意思是道姑不像道姑。

[28]裂了这仙衣四五株：意思是把道袍扯破了。仙衣，指道袍。四五株，古代的重量名，一件道袍仅重五六株。见《类说》卷二十四引《博异志》。

[29]扑簌簌：即扑簌簌，泪流的样子。

[30]噫（zhè）：旧时仆役对主人或宾客的应诺声。

[31]烟水何曾息世机：温庭筠《渭上题三首》之三：“烟水何曾息世机？暂时相向亦依依。所嗟白首磻溪叟，一下渔舟更不归。”烟水，散淡的人，这里指道姑。

高情雅淡世间稀：刘禹锡《赠东岳张炼师》：“东岳真人张炼师，高情雅淡世间稀。堪为列女书青简，久事元君住翠微。”

陇山鸚鵡能言语：岑参《赴北庭度陇思家》：“西向轮台万里余，也知乡信日应疏。陇山鸚鵡能言语，为报家人数寄书。”

乱向金笼说是非：僧子兰《鸚鵡》：“翠毛丹嘴乍教时，终日无寥似忆归。近来偷解人言语，乱向金笼说是非。”

评析：

旁疑，旁人猜疑。本出剧情是：石道姑发现柳梦梅自后花园回来后，“悠悠漾漾”，又听到夜里柳秀才房里“唧唧哝哝”，有女子说话声，便疑心小道姑私会柳生，遂与之廝闹，被陈最良劝阻。

汤显祖不仅写了一个令人怜爱的杜丽娘，而且创造了一个与杜丽娘神灵相通的石道姑。石道姑在剧中是作为一个丑角出现的。徐朔方先生将其和陈最良一样喻为“鬼蜮一般的人物”，其实这并不符合这一人物所具有的美学特征。在戏曲中，丑角常被观众戏谑，含有某种滑稽成分，石道姑便是这样一个人。虽然她言语粗浅，确有村野俗气，但善解人意、心地善良。本出写她在梅花观看守三年，“水清石见，无半点瑕疵”。

《牡丹亭》塑造石道姑这一人物还有汤显祖在情节上的考虑，石道姑是剧中将杜、柳两条线索合二为一的关键人物。本出及《欢挠》、《秘议》、《诇药》、《回生》、《婚走》等几出戏，都活跃着石道姑的身影。这出戏看似“节外生枝”，实际是为以后的剧情发展作铺垫。只是后来的情节发生了戏剧性的变化：“原来怀疑柳梦梅的石道姑，成了柳梦梅掘坟、开棺的同谋；原来对柳梦梅深信不疑的陈最良，倒认定柳梦梅是掘坟贼，成了他的告发者。”（赵山林《〈牡丹亭〉选评》）剧中所设置的相关情节可谓波澜迭起，妙趣横生。

本出是过场戏，为下出《欢挠》结扣。从语言上看，石道姑与小道姑相谑，用的是道家经语；陈最良相劝，用的是儒家典故，都符合人物身份。正如吴吴山三妇合评本所云：“游戏‘四书’，正合腐塾文理。”

第三十出 欢挠

【捣练子】（生上）听漏下半更多，月影向中那。恁时节夜香烧罢么？

“一点猩红一点金，十个春纤十个针^[1]。只因世上美人面，改尽人间君子心。”俺柳梦梅是个读书君子，一味忠诚。止因北上南安，凑着东邻西子^[2]。嫣然一笑，遂成暮雨之来；未是五更，便逐晓风而去。今宵有约，未知迟早。正是：“金莲若肯移三寸^[3]，银烛先教刻五分^[4]。”则一件，姐姐若到，要精神对付他。偷盹一会，有何不可。（睡介）

【称人心】（魂旦上）冥途挣挫^[5]，要死却心儿无那。也则为俺那人儿忒可，教他闷房头守着闲灯火。（入门介）呀，他端然睡瞌，恁春寒也不把绣衾来摸。多应他祗候着我^[6]。

待叫醒他。秀才，秀才！（生醒介）姐姐，失敬也。（起揖介）

【雨中归】^[7]（生）待整衣罗，远远相迎个。这二更天风露多，还则怕夜深花睡么^[8]？（旦）秀才，俺那里长夜好难过，缱着你无眠清坐。

（生）姐姐，你来的脚踪儿恁轻，是怎的？[集唐]“（旦）自然无迹又无尘 朱庆馀，（生）白日寻思夜梦频 令狐楚。（旦）行到窗前知未寝 无名氏，（生）一心惟待月夫人 皮日休^[9]。”姐姐，今夜来的迟些。

【绣带儿】 (旦) 镇消停，不是俺闲情忒慢俄。那些儿忘却俺欢哥^[10]。
夜香残，回避了尊亲。绣床偎收拾起生活^[11]，停脱^[12]。顺风儿斜将金
佩拖，紧摘离百忙的淡妆明抹^[13]。

(生) 费你高情，则良夜无酒奈何？(旦) 都忘了。俺携酒一
壶，花果二色，在楯栏之上，取来消遣。(旦取酒、果、花上)

(生) 生受了。是甚果? (旦) 青梅数粒。(生) 这花? (旦) 美人蕉。(生) 梅子酸似俺秀才, 蕉花红似俺姐姐。串饮一杯。
(共杯饮介)

【白练序】 (旦) 金荷、斟香糯^[14]。(生) 你酝酿春心玉液波。拼微酡, 东风外翠香红酸^[15]。(旦) 也摘不下奇花果, 这一点蕉花和梅豆呵, 君知么? 爱的人全风韵, 花有根科^[16]。

【醉太平】 (生) 细哦, 这子儿花朵, 似美人憔悴, 酸子情多。喜蕉心暗展, 一夜梅犀点污^[17]。如何? 酒潮微晕笑生涡。待嗽着脸恣情的鸣嘬^[18], 些几个, 翠偃了情波, 润红蕉点, 香生梅唾。

【白练序】 (旦) 活泼、死腾那, 这是第一所人间风月窝。昨宵个微芒暗影轻罗, 把势儿忒显豁^[19]。为什么人到幽期话转多? (生) 好睡也。
(旦) 好月也。消停坐, 不妒色嫦娥, 和俺人三个。

【醉太平】 (生) 无多, 花影阿那。劝奴奴睡也, 睡也奴哥^[20]。春宵美满, 一霎暮钟敲破。娇娥、似前宵雨云羞怯颤声讹^[21], 敢今夜翠颦轻可? 睡则那, 把腻乳微搓, 酥胸汗帖, 细腰春锁。

(净、贴悄上) (贴) “道可道, 可知道? 名可名, 可闻名^[22]? ”
(生、旦笑介) (贴) 老姑姑, 你听秀才房里有人。这不是俺小姑姑了。
(净作听介) 是女人声, 快敲门去。
(敲门介) (生) 谁? (净) 老道姑送茶。
(生) 夜深了。
(净) 相公房里有客哩。
(生) 没有。
(净) 女客哩。
(生、旦慌介) 怎好?
(净急

敲门介) 相公, 快开门。地方巡警, 免的声扬哩。(生慌介) 怎了, 怎了! (旦笑介) 不妨, 俺是邻家女子, 道姑不肯干休时, 便与他一个勾引的罪名儿。

【隔尾】 便开呵须撒和^[23], 隔纱窗怎守的到参儿趨^[24]! 柳郎, 则管松了门儿。俺影着这一幅美人图那边躲。

(生开门, 旦作躲, 生将身遮旦, 净、贴闯进笑介) 喜也。

(生) 什么喜? (净前看, 生身拦介)

【滚遍】 (净、贴) 这更天一点锣^[25], 仙院重门阖。何处娇娥? 怕惹的干柴火^[26]。 (生) 你便打睃^[27], 有甚着科^[28]? 是床儿里窝? 箱儿里那? 袖儿里阁^[29]?

(净、贴向前, 生拦不住, 内作风起, 旦闪下介) (生) 昏了灯也。 (净) 分明一个影儿, 只这轴美女图在此。古画成精了么?

【前腔】 画屏人踏歌^[30], 曾许你书生和。不是妖魔, 甚影儿望风躲? 相公, 这是什么画? (生) 妙婆婆, 秀才家随行的香火。俺寂静里暗祈求, 你莽吆喝。

(净) 是了。不说不知, 俺前晚听见相公房内啾啾唧唧, 疑惑是这小姑娘。俺如今明白了。相公, 权留小姑娘伴话。 (生) 请了。

【尾声】 (贴) 动不动道录司官了私和^[31]。 (生) 则欺负俺不分外的书生欺别个^[32]！姑姑，这多半觉美軒軒，则被你奚落杀了我。

(净、贴下) (生笑介) 一天好事，两个瓦剌姑^[33]。扫兴，扫兴。那美人呵，好吃惊也！

应陪秉烛夜深游，曹松 恼乱春风卒未休。罗隐
大姑山远小姑出，顾况 更凭飞梦到瀛洲。胡宿^[34]

注释：

^[1]春纤：形容女子的手指。宋张孝祥《满江红·思归寄柳州》：“倩春纤，缕鯫捣香囊，新箛熟。”

^[2]西子：指西施。这里泛指美女。西施与王昭君、貂蝉、杨玉环并称为中国古代“四大美女”。

^[3]金莲：常说“三寸金莲”，指女子的纤足。《醒世恒言·卖油郎独占花魁》：“将美娘绣鞋脱下，去其裹脚，露出一对金莲，如两条玉笋相似。”

^[4]银烛先教刻五分：《南史·王僧孺传》载，南朝梁竟陵王萧子良与友人夜间集会作诗，刻烛为标记，做完四韵的刻一寸。唐皮日休《奉和再招》：“红蜡先教刻五分。”

^[5]挣挫：挣扎，这里有受苦的意思。

^[6]祇候：恭候。

^[7]【雨中归】：本出原无【雨中归】曲牌名，将此曲混入【称人心】一曲，今据纽少雅格正本《牡丹亭》、叶堂纳书楹《玉茗堂四梦》曲谱析出。

^[8]还则怕夜深花睡么：宋苏轼《海棠》：“只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”

^[9]自然无迹又无尘：朱庆馀《逢山人》：“星月相逢现此身，自然无迹又无尘。秋来若向金天会，便是青莲叶上人。”

白日寻思夜梦频：令狐楚《坐中闻思帝乡有感》：“年年不见帝乡春，白日寻思夜梦频。上酒忽闻吹此曲，坐中惆怅更何人。”

行到窗前知未寝：无名氏《杂诗》：“两心不语暗知情，灯下裁缝月下行。行到阶前知未睡，夜深闻放剪刀声。”

一心惟待月夫人：皮日休《寒夜文宴润卿有期不至》：“草堂虚洒待高真，不意清斋避世尘。料得焚香无别事，存心应降月夫人。”

[10]欢哥：情哥，女子对所爱男子的昵称。

[11]收拾起生活：收拾好针线活。

[12]停脱：停妥、停当。

[13]摘离：离开、脱身。

[14]金荷：酒杯的代称，古代有荷叶杯。香糯：糯米做的酒。

[15]红酸（pō）：以酒做原料再加蒸制的烈性酒。这里形容花很红，再以花的红喻人的酒醉。

[16]根科：根株，根芽。上文“人”，谐（果）“仁”，与下文“花”并列。

[17]梅犀点污：隐喻男女欢会。梅犀，梅子。金董解元《西厢记诸宫调》：“辄把梅犀玷污。”

[18]“待嗽着”句：狂吻。金董解元《西厢记诸宫调》：“贪欢处嗚损脸窝，办得个嗽着、摸着、偎着、抱着……忍不得恣情嗚嘬。”嗚，亲吻。

[19]把势儿：指男女欢会时的姿态。

[20]睡也奴哥：奴哥，对女人的昵称。金董解元《西厢记诸宫调》：“奴哥，托付你方便子个。”全句见宋黄庭坚《千秋岁》：“奴奴睡，奴奴睡也奴奴睡。”

[21]雨云羞怯颤声讹（é）：金董解元《西厢记诸宫调》：“欲言羞懒颤声讹。”

[22]“道可道”四句：元明戏曲中习用的道姑的上场诗。《老子》：“道可道，非常道；名可名，非常名。”

[23]便开呵须撒和：意思说就是要人开门，也要好好说话。撒和，骏马饥饿困倦时，解下鞍子，给它喂点草料，让它溜达、休息，这里指说好话。

[24]参儿趨（suō）：参星低斜，指夜深。参，星名。趌，低斜。

[25]这更天一点锣：晚上起更打锣之时。

[26]干柴火：干柴烈火。《红楼梦》第六十九回：“今日天缘凑巧，竟赏了他，真是一对烈火干柴，如胶如漆，燕尔新婚，连日那里拆的开。”

[27]打睃：巡视。明贾仲明《玉梳记》第二折：“你与我打睃，有甚不瞧科。”

[28]着科：着了道儿、中计、抓着把柄、看出破绽。

[29]“床儿里窝”三句：窝，窝藏。那，同“挪”。阁，同“搁”。这几个词都有藏放的意思。

[30]画屏人踏歌：唐段成式《酉阳杂俎·诺皋记》写一书生醉卧醒来，看见画屏上的妇人来到他的床前歌舞，他一声惊叫，妇人就回到画屏上去了。踏歌，拉手而歌，以脚踏地为节拍。

[31]官了私和：去告状，让官府来了结这事呢，还是私下和解？这是小道姑斥责老道姑过去不该动辄对她说这种威胁、讹诈的话。老道姑说小道姑的话，见本书第二十九出。

[32]不分外的：守本分的。

[33]瓦刺姑：即歪刺骨，骂女人不正派。

[34]应陪秉烛夜深游：曹松《陪湖南李中丞宴隐溪》：“酒边旧侣真何逊，云里新声是莫愁。若值主人嫌昼短，应陪秉烛夜深游。”

恼乱春风卒未休：罗隐《柳》：“一簇青烟锁玉楼，半垂栏畔半垂沟。明年更有新条在，恼乱春风卒未休。”

大姑山远小姑出：顾况《小孤山》：“古庙枫林江水边，寒鸦接饭雁横天。大孤山远小孤出，月照洞庭归客船。”

更凭飞梦到瀛洲：胡宿《津亭》：“层城渺渺人伤别，芳草萋萋客倦游。平乐旧欢收不得，更凭飞梦到瀛洲。”瀛洲，传说中仙人所居的山名。

评析：

欢挠，指阻挠（冲散）柳生与丽娘的欢会。本出剧情是：柳生与丽娘鬼魂幽会正欢，石道姑与小道姑怀着神秘的心情，前来探视。门被打开后，丽娘隐身画后，又飘然闪身出门；柳生则泰然自若，未露破绽。

自古以来，琴瑟和谐之处在于男女双方的情趣相投，杜丽娘和柳梦梅自然也不例外。本出的前半部分，作者通过【绣带儿】、【白练序】、【醉太平】诸曲，以“美人憔悴，酸子情多”、“润红蕉点，香生梅唾”为喻，把两人的幽会写得含蓄而有色有味，令人神往。

杜丽娘的情趣非同一般，我们从前三十出的剧情已看出端倪，难得的是柳梦梅也知情识趣，重于情义，不像一般的书生那样迂腐、捏酸。其实，两人的志向和生活目标也很一致，共同的情趣和理想让一对恋人得以心心相印。剧中写两人在月下赏花饮酒，已经微醺，但仍情话绵绵。杜丽娘赞他们约会的地方是“第一所人间风月窝”，可见今

宵相会十分欢畅。当柳生说该是“好睡也”的时候了，丽娘意犹未尽：“为什么人到幽期话转多？……好月也。消停坐，不妒色嫦娥，和俺人三个。”王思任批评本以“青莲之上”盛赞此句。

杜丽娘最妩媚的时刻不是“翠生生出落的裙衫儿茜，亮晶晶花簪八宝填”（第十出《惊梦》）的闺中时代，而是在本出《欢挠》中她和柳梦梅月下对饮，直到自己“酒潮微晕笑生涡”的时候。此时，杜丽娘的魂魄已经和柳梦梅数度幽期，杜丽娘已经从三年前的处女变为了少妇，眼波流转，笑靥生花，至美至媚。

本出后半部分写大、小道姑上场，引出搅欢关目，是为上出《旁疑》解扣，同时也增强了戏剧性，使情节更加跌宕起伏，引人入胜。

第三十一出 缮备

【番卜算】（贴扮文官，净扮武官上）边海一边江，隔不断胡尘涨
[1]。维扬新筑两城墙[2]，酾酒临江上[3]。

请了。俺们扬州府文武官僚是也。安抚杜老人，为因李全骚扰地方，加筑外罗城一座[4]。今日落成开宴，杜老人早到也。

【前腔】（众拥外上）三千客两行[5]，百二关重壮[6]。（文武迎介）
(外) 维扬风景世无双，直上层楼望。

（见介）（众）“北门卧护要耆英[7]。（外）恨少胸中十万兵[8]。

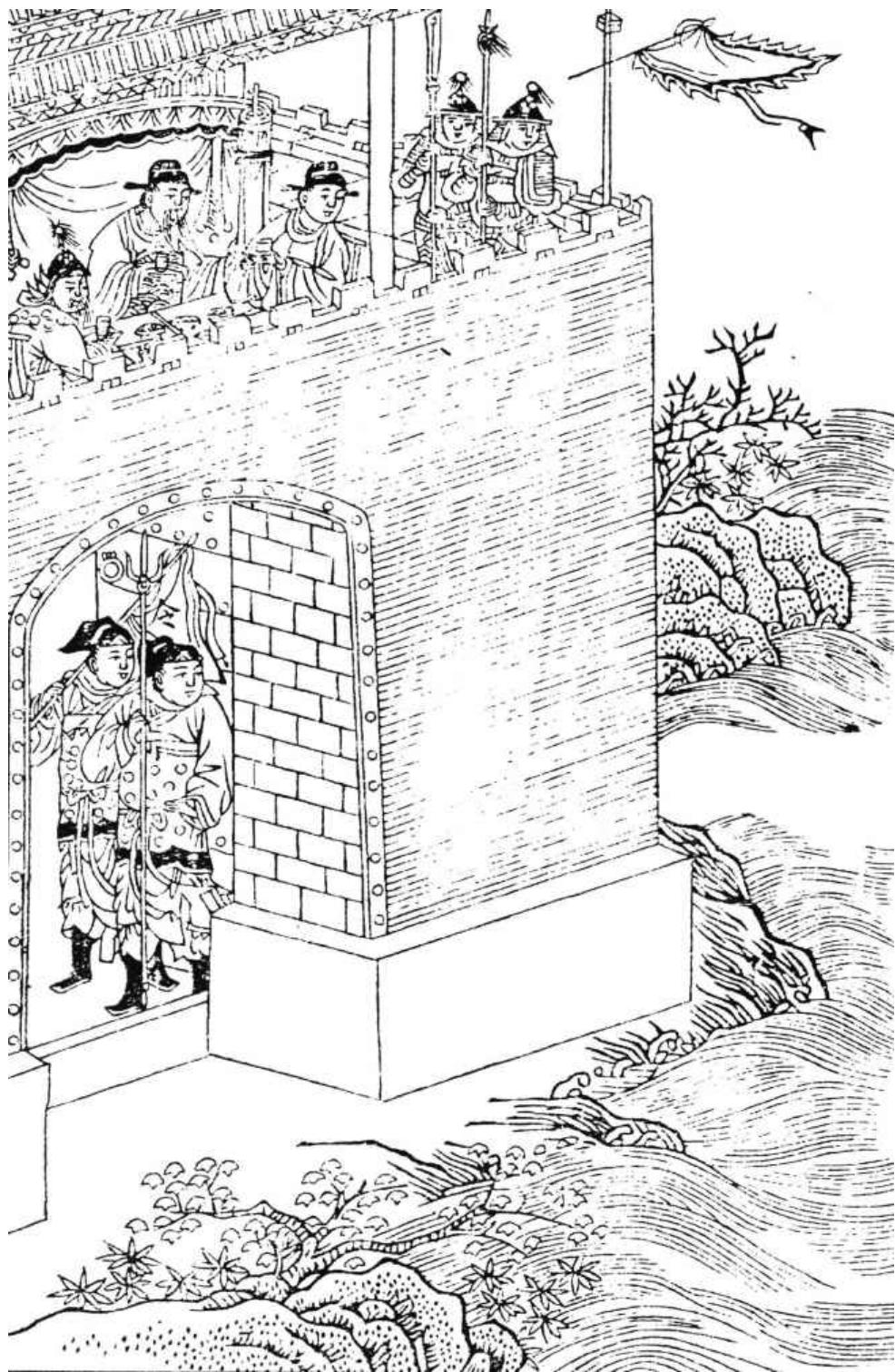
（众）天借金山为底柱[9]。（外）身当铁瓮作长城[10]。”扬州表里重城，不日成就。皆文武诸公士民之力。（众）此皆老安抚远略奇谋。属官窃在下风[11]，敢献一杯，效古人城隅之宴[12]。

（外）正好。且向新楼一望。（望介）壮哉，城也！真乃：“江北无双堑，淮南第一楼。”（众）请进酒。

【山花子】（众）贺层城顿插云霄敞，雉飞腾映压寒江[13]。据表里山河一方，控长淮万里金汤[14]。（合）敌楼高窥临女墙[15]，临风酾酒旌旆扬。乍想起琼花当年吹暗香[16]，几点新亭[17]，无限沧桑。

（外）前面高起如霜似雪四五十堆，是何山也？（众）都是各场所积之盐，众商人中纳[18]。（外）商人何在？（末、老旦扮商人

上)“占种海田高白玉，掀翻盐井横黄金。”商人见。(外)商人么，则怕早晚要动支兵粮，攒紧上纳。

【前腔】这盐呵，是银山雪障连天晃，海煎成夏草秋粮。平看取盐花灶场，尽支排中纳边商。（合前）

（外）酒罢了。喜的广有兵粮，则要众文武关防如法^[19]。

【舞霓裳】（众）文武官僚立边疆，立边疆。休坏了这农桑，士工商。（合）敢大金家早晚来无状^[20]，打贴起炮箭旗枪^[21]。听边声风沙迭荡，猛惊起，见蟠花战袍旧边将。

【红绣鞋】（众）吉日祭赛城隍，城隍。归神谢土安康，安康。祭旗纛，犒军装。阵头儿，谁抵当？箭眼里，好遮藏。

【尾声】（外）按三韬把六出旗门放^[22]，文和武肃静端详。则等待海西头动边烽那一声炮儿响^[23]。

夹城云暖下霓旌，杜牧千里崤函一梦劳。谭用之
不意新城连嶂起，钱起夜来冲斗气何高。谭用之^[24]

注释：

[1]胡尘：胡人兵马扬起的沙尘，形容胡兵的凶狠气焰。明屠隆传奇《彩毫记·访道仙翁》：“万户伤心泣野磷，衣冠无处避胡尘。”

[2]维扬：扬州。

[3]酾（shī）酒临江上：酾酒，斟酒。宋苏轼《前赤壁赋》：“酾酒临江，横槊赋诗。”

[4]外罗城：城外墙加筑的大城。

[5]三千客两行：《史记·孟尝君列传》载，战国时代齐国孟尝君田文有食客三千人。这里是杜宝表达自己爱贤好客。

[\[6\]](#)百二关重壮：《史记·高祖本纪》：“秦形胜之国，带河山之险，县隔千里，持戟百万，秦得百二焉。”这里指淮阳一带形势险要，利于扼守，一百万人可以胜过一倍的敌人。

[\[7\]](#)北门卧护耆（qí）英：防守北方门户要靠年老而有威望的人。《新唐书·裴度传》：唐文宗以中书令裴度兼河东节度使，差官向他宣谕说：“为朕卧护北门可也。”耆英，老人的贤者，这里指杜宝。

[\[8\]](#)胸中十万兵：《宋人轶事汇编》卷八载，北宋范仲淹曾任陕西经略安抚使，防守西夏。袁桷对着他的画像题诗说：“甲兵十万在胸中，赫赫英名震犬戎。”“胸中十万兵”的意思是胸中有韬略。

[\[9\]](#)天借金山为底柱：金山，在江苏镇江西北，本是长江中心的小岛。底柱，一作“砥柱子”，即三门山，在河南三门峡市东北，屹立在黄河中流，形势险要。这里借三门山比喻金山，指金山是长江的中流砥柱。

[\[10\]](#)身当铁瓮作长城：凭借镇江等地来防御金兵。铁瓮，三国吴孙权在镇江筑的子城很坚固，号称“铁瓮城”。

[\[11\]](#)下风：本义是风向的下方，也可以作谦辞，这里是下属的意思。

[\[12\]](#)城隅（yú）：城上的角楼。三国魏曹植《赠丁翼》：“吾与二三子，曲宴此城隅。”

[\[13\]](#)雉：古代度量单位名，城长以长三丈高一丈为一雉。见《说郛》卷五十《识遗》。这里是雉堞，即女墙，筑在城上的小墙，上面有射箭的孔眼。

[\[14\]](#)金汤：金城汤池的简称，常说“固若金汤”，比喻不可攻破的城池。

[\[15\]](#)敌楼：城楼，站在上面可以看到敌军的情况，故称。女墙，见本出注释[\[13\]](#)。

[\[16\]](#)琼花：一种珍贵的花，叶柔而莹泽，花色微黄而有香。明齐东野人《隋炀帝艳史》载，隋炀帝开凿大运河，坐船南巡到扬州看琼花，沉迷酒色，无意北归，后来为禁军将领宇文化及等所杀，隋亡。

[\[17\]](#)几点新亭：指新亭之泪。南朝宋刘义庆《世说新语·言语》：“过江诸人，每至假日，辄相邀新亭，藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰：‘风景不殊，正自有山河之异！’皆相视流泪。惟王丞相愀然变色曰：‘当共勠力王室，克复神州，何至作楚囚相对！’”后多用“新亭泪”、“新亭泣”、“新亭对泣”表达怀念故国或忧国伤时的悲愤心情。新亭，故址在今江苏江宁县南。

[\[18\]](#)中纳：宋朝政府允许商人直接运送粮秣到边境地区，以供军需，然后在京师发给商人以领盐的执照，这种官商之间的实物交易称为“入中”，即这里所说的“中纳”。下文“海煎成夏草秋粮”、“中纳边商”，都是这个意思。“掀翻盐井横黄金”则写出了商人因此而发财致富。参看《宋史·食货志》。

[\[19\]](#)关防如法：按照规定法度防守得很好的意思。

[\[20\]](#)无状：这里是无礼，指前来侵犯。

[\[21\]](#)打贴起：原作“打叠起”，宋元方言俗语，收拾起、准备好。元王实甫《西厢记》第三本第三折：“打叠起嗟呀，毕罢了牵挂；收拾了忧愁，准备着撑达。”

[\[22\]](#)“按三韬”句：三韬，疑为六韬、三略。《六韬》、《三略》都是古代的兵书。这里的“三韬”指阵图。六出旗门，指这个阵势有六个出入口。放，安排。

[\[23\]](#)海西头：泛指边塞。海西，瀚海之西。

[\[24\]](#)夹城云暖下霓旄：杜牧《长安杂题长句六首》之三：“雨晴九陌铺江练，岚嫩千峰叠海涛。南苑草芳眠锦雉，夹城云暖下霓旄。”夹城，在长安（今陕西西安），唐开元时筑。从西苑到南内、曲江的通路，夹在两道城墙之间，故名。霓旄，彩色羽毛编织成的旗子，皇帝的仪仗队。

千里崤函一梦劳：谭用之《途次宿友人别墅》：“千里崤函一梦劳，岂知云馆共萧骚？半帘绿透偎寒竹，一榻红侵坠晚桃。”崤函，崤山和函谷，自古为险要的关隘。函谷东起崤山，故以并称。

不意新城连嶂起：钱起《同王员外陇城绝句》：“三军版筑脱金刀，黎庶翻慚将士劳。不忆新城连嶂起，惟惊画角入云高。”

夜来冲斗气何高：谭用之《古剑》：“雄应该下收蛇阵，滞想溪头伴豹韬。惜是真龙懒抛掷，夜来冲斗气何高。”

评析：

缮备，修缮武备。本出剧情是：杜宝奉命镇守淮扬已历三载。淮扬枕障江南，钩连塞北，乃兵家必争之地。杜宝缮修武备，筑墙储粮，抵御了降金贼将李全的骚扰。新筑城墙建成后，杜宝与将士们把酒临江，抒发感慨。

对于杜宝，历来的看法都认为他是严格恪守封建礼教的古板家长和封建官僚，他和女儿杜丽娘之间是封建礼教维护者与叛逆者的对立关系，此话不假。殊不知杜宝还是一个正统、正直的朝廷命官，甚至还算得上是一个“先天下之忧而忧”的忠君爱国之士。

从剧中看，杜丽娘新死，正值此“寸肠千断”之际，朝廷有令，要求杜宝即日起程镇守淮扬，以防金寇。杜宝二话不说，将女儿下葬守灵之事托于陈最良、石道姑后便立赴新任。后杜丽娘入冥府，判官也是看在杜宝“为官清正”的分上，才放杜丽娘投生。在后来的《移镇》

(第四十二出)、《折寇》(第四十六出)等出中，也都有杜宝克己奉公、为国尽忠的多方面描写。“此折写安抚淮扬功业，为后来入相之本。”(吴吴山三妇合评本批语)

“三千客两行，百二关重壮。维扬风景世无双，直上层楼望。”杜宝所唱曲词气象恢弘，符合边帅身份，颇具粗犷浑厚的北曲风格，与描写爱情的缠绵婉丽曲词大异其趣。

第三十二出 冥誓

【月云高】 (生上) 暮云金阙^[1]，风幡淡摇拽。但听的钟声绝，早则是心儿热。纸帐书生，有分氲兰麝。咱时还早。荡花阴，单则把月痕遮。

(整灯介) 溜风光，稳护着灯儿烨。(笑介) “好书读易尽，佳人期未来。”前夕美人到此，并不堤防，姑姑搅攘。今宵趁他未来之时，先到云堂之上攀话一回^[2]，免生疑惑。(作掩门行介) 此处留人户半斜，天呵，俺那有心期在那些。(下)

【前腔】 (魂旦上) 孤神害怯，佩环风定夜。(惊介) 则道是人行影，原来是云偷月。(到介) 这是柳郎书舍了。呀，柳郎何处也？闪闪幽斋，弄影灯明灭。魂再艳，灯油接；情一点，灯头结。(叹介) 奴家和柳郎幽期，除是人不知，鬼都知道。(泣介) 竹影寺风声怎的遮^[3]，黄泉路夫妻怎当贍^[4]？

“待说何曾说，如颦不奈颦。把持花下意，犹恐梦中身。”奴家虽登鬼录，未损人身。阳禄将回，阴数已尽。前日为柳郎而死，今日为柳郎而生。夫妇分缘，去来明白。今宵不说，只管人鬼混缠到甚时节？只怕说时柳郎那一惊呵，也避不得了。正是：“夜传人鬼三分话，早定夫妻百岁恩。”

【懒画眉】 (生上) 画栏风摆竹横斜。(内作鸟声惊介) 惊鸦闪落在残红榭。呀，门儿开也。玉天仙光降了紫云车^[5]。(旦出迎介) 柳郎来

也。（生揖介）姐姐来也。（旦）剔灯花这咱望郎爷。（生）直恁的志诚亲姐姐。

（旦）秀才，等你不来，俺集下了唐诗一首。（生）洗耳^[6]。

（旦念介）“拟托良媒亦自伤 秦韬玉，月寒山色两苍苍 薛涛。不知谁唱春归曲 曹唐？又向人间魅阮郎 刘言史^[7]。”（生）姐姐高才。（旦）柳郎，这更深何处来也？（生）昨夜被姑姑败兴，俺乘你未来之时，去姑姑房头看了他动静，好来迎接你。不想姐姐今夜来恁早哩。（旦）盼不到月儿上也。

【太师引】 (生) 叹书生何幸遇仙提揭^[8], 比人间更志诚亲切。乍温存笑眼生花, 正渐入欢肠啖蔗^[9]。前夜那姑姑呵, 恨无端风雨把春抄截。姐

姐呵，误了你半宵周折，累了你好回惊怯^[10]。不嗔嫌，一径的把断红重接。

【锁寒窗】 （旦）是不堤防他来的吓唬^[11]，吓的个魂儿收不迭。仗云摇月躲，画影人遮。则没揣的涩道边儿^[12]，闪人一跌。自生成不惯这磨灭。险些些，风声扬播到俺家爷，先吃了俺狠尊慈痛决^[13]。

（生）姐姐费心。因何错爱小生至此？（旦）爱的你一品人才。

（生）姐姐敢定了人家？

【太师引】 （旦）并不曾受人家红定回鸾帖^[14]。（生）喜个甚样人家？（旦）但得个秀才郎情倾意惬。（生）小生到是个有情的。（旦）是看上你年少多情，迤逗俺睡魂难贴。（生）姐姐，嫁了小生罢。（旦）怕你岭南归客路途赊，是做小伏低难说^[15]。（生）小生未曾有妻。（旦笑介）少什么旧家根叶，着俺异乡花草填接？

敢问秀才，堂上有人么？（生）先君官为朝散，先母曾封县君。

（旦）这等是衙内了^[16]。怎恁婚迟？

【锁寒窗】 （生）恨孤单飘零岁月，但寻常稔色谁沾藉^[17]？那有个相如在客，肯驾香车？萧史无家，便同瑶阙^[18]？似你千金笑等闲抛泄，凭说，便和伊青春才貌恰争些，怎做的露水相看仳别^[19]！

（旦）秀才有此心，何不请媒相聘？也省的奴家为你担惊受怕。

（生）明早敬造尊庭，拜见令尊令堂，方好问亲于姐姐。（旦）

到俺家来，只好见奴家。要见俺爹娘还早。（生）这般说，姐姐当真是那样门庭？（旦笑介）（生）是怎来？

【红衫儿】看他温香艳玉神清绝，人间迥别。（旦）不是人间，难道天上？（生）怎独自夜深行，边厢少侍妾？且说个贵表尊名。（旦叹介）（生背介）他把姓字香沉，敢怕似飞琼漏泄^[20]？姐姐不肯泄漏姓名，定是天仙了。薄福书生，不敢再陪欢宴。尽仙姬留意书生，怕逃不过天曹罚折。

【前腔】（旦）道奴家天上神仙列，前生寿折。（生）不是天上，难道人间？（旦）便作是私奔，悄悄何妨说。（生）不是人间，则是花月之妖？（旦）正要你掘草寻根，怕不待勾辰岁月^[21]。（生）是怎么说？（旦欲说又止介）不明白辜负了幽期，话到尖头又咽。

[相思令]（生）姐姐，你“千不说，万不说。直恁的书生不酬决^[22]，更向谁边说？（旦）待要说，如何说？秀才，俺则怕聘则为妻奔则妾^[23]，受了盟香说”。（生）你要小生发愿，定为正妻，便与姐姐拈香去。

【滴溜子】（生、旦同拜）神天的，神天的，盟香满爇。柳梦梅，柳梦梅，南安郡舍，遇了这佳人提挈，作夫妻。生同室，死同穴^[24]。口不心齐，寿随香灭。

（旦泣介）（生）怎生吊下泪来？（旦）感君情重，不觉泪垂。

【闹樊楼】 你秀才郎为客偏情绝，料不是虚脾把盟誓撇^[25]。哎，话吊在喉咙剪了舌。嘱东君在意者^[26]，精神打贴。暂时间奴儿回避趋^[27]，些儿待说，你敢扑恍忪害跌^[28]。

(生) 怎的来？ (旦) 秀才，这春容得从何处？ (生) 太湖石缝里。 (旦) 比奴家容貌争多？ (生看惊介) 可怎生一个粉扑儿？

(旦) 可知道，奴家便是画中人也。 (生合掌谢画介) 小生烧的香到哩。姐姐，你好歹表白一些儿。

【啄木犯】 (旦) 柳衙内听根节：杜南安原是俺亲爹。 (生) 呀，前任杜老先生升任扬州，怎么丢下小姐？ (旦) 你剪了灯。 (生剪灯介) (旦) 剪了灯、余话堪明灭。 (生) 且请问芳名，青春多少？

(旦) 杜丽娘小字有庚帖，年华二八，正是婚时节。 (生) 是丽娘小姐，俺的人那！ (旦) 衙内，奴家还未见人。 (生) 不是人，是鬼？

(旦) 是鬼也。 (生惊介) 怕也，怕也。 (旦) 靠边些，听俺消详说。话在前教伊休害怯，俺虽则是小鬼头人半截。

(生) 姐姐，因何得回阳世而会小生？

【前腔】 (旦) 虽则是阴府别，看一面千金小姐，是杜南安那些枝叶。注生妃央及煞回生帖，化生娘点活了残生劫^[29]。你后生儿蘸定俺前生业^[30]。秀才，你许了俺为妻真切，少不得冷骨头着疼热。

(生) 你是俺妻，俺也不害怕了。难道便请起你来？怕似水中捞月，空里拈花。

【三段子】 (旦) 倦三光不灭^[31]。鬼胡由，还动迭^[32]，一灵未歇。泼残生，堪转折。秀才可谱经典？是人非人心不别，是幻非幻如何说？虽则似空里拈花，却不是水中捞月。

(生) 既然虽死犹生，敢问仙坟何处？(旦) 记取太湖石梅树一株。

【前腔】 爱的是花园后节，梦孤清，梅花影斜。熟梅时节，为仁儿，心酸那些。(生) 怕小姐别有走跳处？(旦叹介) 便到九泉无屈折，衡幽香一阵昏黄月。(生) 好不冷。(旦) 冻的俺七魄三魂^[33]，僵做了三贞七烈^[34]。

(生) 则怕惊了小姐的魂怎好？

【斗双鸡】 (旦) 花根木节，有一个透人间路穴。俺冷香肌早偎的半热。你怕惊了呵，悄魂飞越，则俺见了你回心心不灭。(生) 话长哩。(旦) 畅好是一夜夫妻^[35]，有的是三生话说。

(生) 不烦姐姐再三，只俺独力难成。(旦) 可与姑姑计议而行。(生) 未知深浅，怕一时间攒不彻。

【登小楼】 (旦) 咨嗟、你为人为彻^[36]。俺砌笼棺勾有三尺叠，你点刚锹和俺一谜掘。就里阴风泻泻，则隔的阳世些些。(内鸡鸣介)

【鲍老催】 咳，长眠人一向眠长夜，则道鸡鸣枕空设。今夜呵，梦回远塞荒鸡咽^[37]，觉人间风味别。晓风明灭，子规声容易吹残月。三分话才做一分说。

【耍鲍老】 倏丁丁列列，吐出在丁香舌^[38]。你拆了俺丁香结，须粉碎俺丁香节。休残慢，须急节，俺的幽情难尽说。（内风起介）则这一剪风动灵衣去了也。

（旦急下）（生惊痴介）奇哉，奇哉！柳梦梅做了杜太守的女婿，敢是梦也？待俺来回想一番：他名字杜丽娘，年华二八，死葬后园梅树之下。啐，分明是人道交感，有精有血。怎生杜小姐颠倒自己说是鬼？（旦又上介）衙内还在此？（生）小姐怎又回来？（旦）奴家还有叮咛：你既以俺为妻，可急视之，不宜自误。如或不然，妾事已露，不敢再来相陪。愿郎留心。勿使可惜。妾若不得复生，必痛恨君于九泉之下矣。

【尾声】（旦跪介）柳衙内你便是俺再生爷。（生跪扶起介）（旦）一点点心怜念妾，不着俺黄泉恨你，你只骂的俺一句鬼随邪。

（旦作鬼声下，回顾介）（生吊场，低语介）柳梦梅着鬼了。他说的恁般分明，恁般凄切，是无是有，只得依言而行。和姑姑商量去。

梦来何处更为云？李商隐 惆怅金泥簇蝶裙。京兆韦氏子
欲访孤坟谁引至？刘言史 有人传示紫阳君。熊孺登^[39]

注释：

[1]金阙：道家谓天上有黄金阙，为仙人或天帝所居。《神异经·西北荒经》：“西北荒中有两金阙，高百丈。”这里指道观。

[2]云堂：僧堂，指僧众设斋吃饭和议事的地方。宋陆游《寺居睡觉》：“披衣起坐清羸甚，想象云堂煖粥香。”

[3]竹影寺：即竹林寺，元代谚语：“竹林寺有影无形。”元曲习用此语，如马致远《汉宫秋》第四折：“想娘娘似竹林寺，不见半分形；则留下这个影、影。”这里是反用，是说自己的灵魂既有影，人们便会捕风捉影，背后说闲话。

[4]黄泉路夫妻怎当赊（shē）：黄泉，地下、阴间。赊，遥远。

[5]玉天仙：比喻美如天仙的女子，这里指杜丽娘。元武汉臣《玉壶春》第一折：“一个个玉天仙，一双双美婵娟。”紫云车：仙车，神话传说中西王母娘娘的座车。

[6]洗耳：洗耳恭听，恭敬地专心倾听。元郑廷玉《楚昭公》第四折：“请大王试说一遍，容小官洗耳恭听。”

[7]拟托良媒亦自伤：秦韬玉《贫女》：“蓬门未识绮罗香，拟托良媒益自伤。谁爱风流高格调，共怜时势俭梳妆。”

月寒山色两苍苍：薛涛《送友人》：“水国蒹葭夜有霜，月寒山色共苍茫。谁言千里自今夕，离梦杳如关塞长。”

不知谁唱春归曲：曹唐《小游仙诗九十八首》之六十三：“方士飞轩驻碧霞，酒寒风冷月初斜。不知谁唱归春曲，落尽溪头白葛花。”

又向人间魅阮郎：刘言史《赠成炼师四首》之三：“等闲何处得灵方，丹脸云鬟日月长。大罗过却三千岁，更向人间魅阮郎。”阮郎，指东汉阮肇，见本书第十出注释[32]。

[8]提揭：当作“提挈”，扶持、提携。这里指得到杜丽娘的爱恋。

[9]啖（dàn）蔗：甘蔗从梢儿吃起，越吃越甜。这里是正甜蜜的意思。《世说新语·排调》：“顾长康啖甘蔗，先食尾，人问所以，云‘渐至佳境’。”啖，吃。

[10]好回惊怯：好一阵担惊受怕。

[11]咤咤（chēzhē）：元明方言俗语，厉害、很。

[12]没揣的：无端地，没料到地。涩道，刻有纹道的阶石。

[13]尊慈痛决：尊慈，对母亲的敬称。痛决，严厉的责罚。

[14]受人家红定回鸾帖：指订婚。红定，订婚时男家送女家的聘礼。鸾帖，写有女方订婚人生辰八字的帖子。女方接受红定，回以鸾帖，即表示应允缔结婚约。

[15]做小伏低：低声下气，指做妾。

[16]衙内：官家子弟。五代及宋初，藩镇的亲卫官有衙内都指挥使，多以官家子弟充任。后因称官府的子弟为“衙内”。宋孔平仲《珩璜新论》卷四：“或以衙为廨舍，早晚声鼓，谓之衙鼓，报牌谓之衙牌，儿子谓之衙内。”

[17]寻常稔色谁沾惹：稔色，美色，这里指女子。寻常稔色，指一般的女子。沾惹，沾惹。

[18]“那有个”四句：意思说谁肯像卓文君驾车和司马相如私奔一样来爱一个异乡人？萧史不碰上秦弄玉，哪能上天？这两句都是说自己还没有婚配。相如，指司马相如。萧史，见本书第十八出注释[40]。

[19]“便和伊”二句：意思说纵然比你的青春才貌差一些，我既然爱上了你，怎能轻易分手？露水，指露水夫妻，比喻爱情短暂，容易消失。

[20]飞琼：神话中女仙名，姓许。唐孟棨《本事诗》卷二载，唐许浑梦登昆仑山，看见有人饮酒。他写了一首诗，诗中提到许飞琼的名字。后来又梦到昆仑山，许飞琼对他说：“你为什么把我的名字传出去？”许浑就把原句“座中惟有许飞琼”改为“天风吹下步虚声”。

[21]勾辰岁月：指盼望难遇的佳期。勾辰，辰勾，即水星，喻难遇之事。元王实甫《西厢记》第三本第二折：“似这等辰勾空把佳期盼。”

[22]酬决：应对决断，说得清楚。明方孝孺《先府君行状》：“要官势吏，征索粮刍，争欲先得，相索授，喧错于前，先君从容酬决，无不如意。”

[23]聘则为妻奔则妾：明媒正娶的为妻，私奔结合的为妾。唐白居易《井底引银瓶》：“聘则为妻奔是妾。”

[24]“生同室”二句：《诗经·王风·大车》：“谷则异室，死则同穴。”谷，生。

[25]虚脾：虚情假意。金董解元《西厢记诸宫调》卷七：“说尽虚脾，使尽局段，把人赢得勾厮欺谩，天须开眼！”

[26]东君：神话中的春神。这里杜丽娘以花自喻，以东君喻柳梦梅。

[27]趄（jū）：犹豫不前。

[28]“些儿待说”二句：我要说些话，恐怕你会因为害怕而跌倒。

[29]“虽则是”五句：虽然阴司和人间官府不同，但看在我是官家小姐的分上，（判官）就央请注生妃让我还魂，央请化生娘娘让我复活。注生妃、化生娘，传说中执掌轮回投生的神。央及煞，央求、请求。

[30]“后生儿”句：后生，年轻的小伙子，此指柳梦梅。蘸，沾惹。业，缘业、缘分。

[31]三光不灭：三光，指日、月、星。人死后原是看不见三光的，本剧杜丽娘死后还魂复活，所以说“三光不灭”。

[32]鬼胡由：鬼胡延，原作鬼花样解。这里是鬼的意思。动迭：走动。

[33]七魄三魂：道家认为人有三魂七魄。这里指魂魄、灵魂。

[34]三贞七烈：极其贞烈。通常作“三贞九烈”，这里是为了和“七魄三魂”一致而改动的。

[35]一夜夫妻：谚语有“一夜夫妻百夜恩”，形容一旦结为夫妇即有深厚情谊。元关汉卿《救风尘》第三折：“可不道一夜夫妻百夜恩，你可便息怒停嗔。”

[36]人为为彻：谚语说：“为人须为彻。”好人要好到底。《西游记》第二回《悟彻菩提真妙理 断魔归本合元神》：“师父，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”

[37]梦回远塞荒鸡咽：南唐李璟《摊破浣溪沙》：“细雨梦回鸡塞远。”这里指杜丽娘灵魂复活，犹如睡了一觉。

[38]“俺丁丁列列”二句：形容说话吞吞吐吐。丁香舌，形容女子的舌跟丁香花的叶子形状相似，女子的舌跟丁香花一样的香，也叫“香舌”。

[39]梦来何处更为云：李商隐《促漏》：“归去定知还向月，梦来何处更为云。南塘渐暖蒲堪结，两两鸳鸯护水纹。”

惆怅金泥簇蝶裙：京兆韦氏子《悼妓诗》：“惆怅金泥簇蝶裙，春来犹见伴行云。不教布施刚留得，浑似初逢李少君。”

欲访孤坟谁引至：刘言史《拗柳论》：“孀妻栖户仍无嗣，欲访孤坟谁引至。裴回无处展哀情，惟有衣襟知下泪。”

有人传示紫阳君：熊孺登《赠侯山人》：“一见清容惬意闻，有人传是紫阳君。来时玉女裁春服，剪破湘山几片云。”

评析：

冥誓，指的是杜丽娘的幽魂与柳梦梅拈香立誓，同拜天地，永为夫妇。本出剧情是：丽娘感到与柳生的人鬼幽期终难持久，亦知自己虽已死去，但人身未损，阳寿犹存；在生死相隔的情境面前，丽娘终于向柳生说明真相，共商还阳回生。

“前日为柳郎而死，今日为柳郎而生”，道出汤翁“天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎”的创作主旨。“拟托良媒亦自伤，月寒山色两苍苍。不知谁唱春归曲，又向人间魅阮郎。”杜丽娘对着柳梦梅念的这首诗，既是两人爱慕之意情不自禁的流露，也是丽娘此时甜蜜与疑虑并

存的复杂心绪的呈现。吴吴山三妇合评本云：“无限幽情，从何说起。借集唐诗，略为逗漏。”

按古人说法，相知有三种类型：恩德相知者为知己，腹心相照者为知心，声气相求者为知音。柳生与丽娘的唱词【太师引】：“叹书生何幸遇仙提揭，比人间更志诚亲切。乍温存笑眼生花，正渐入欢肠啖蔗。”这是一种倾慕欣悦，是一种不可抑制的爱情欢乐！

本出写丽娘与柳生双双言誓，使丽娘追求“从一而终”的爱情理想成为可能。【滴溜子】一曲，柳梦梅唱道：“作夫妻，生同室，死同穴。”柳生为了表达对丽娘的诚心，不惜用自己的性命来发毒誓，兀自的惊心动魄。而丽娘坚持让柳生对天盟誓，既是为“幽媒”找到合乎伦理的依据，也是促使柳生与她一起实现互为“唯一”的理想爱情。直至两人燃了盟香定为正式夫妻，丽娘始告柳生她是鬼身。这样的情境对柳生来说是始料未及的，但在叫过两声“怕也，怕也”之后，马上就镇定下来，说：“你是俺妻，俺也不害怕了。”此时，柳生与丽娘已经跨越了世界上最大的距离——明了彼此的心意，知道彼此深深相爱，生人和鬼魂的区分又算得了什么呢？无疑，“情之至”于此已接受了巨大的生死考验。

从全剧结构而言，如果说《冥判》（第二十三出）是丽娘复活的发端，此出则是她复活的转机。下场诗的末二句：“欲访孤坟谁引至？有人传示紫阳君”，暗示以下几出柳梦梅将按杜丽娘鬼魂的嘱咐，与石道姑商议挖掘丽娘孤坟，起到了预示情节的作用。

第三十三出 秘议

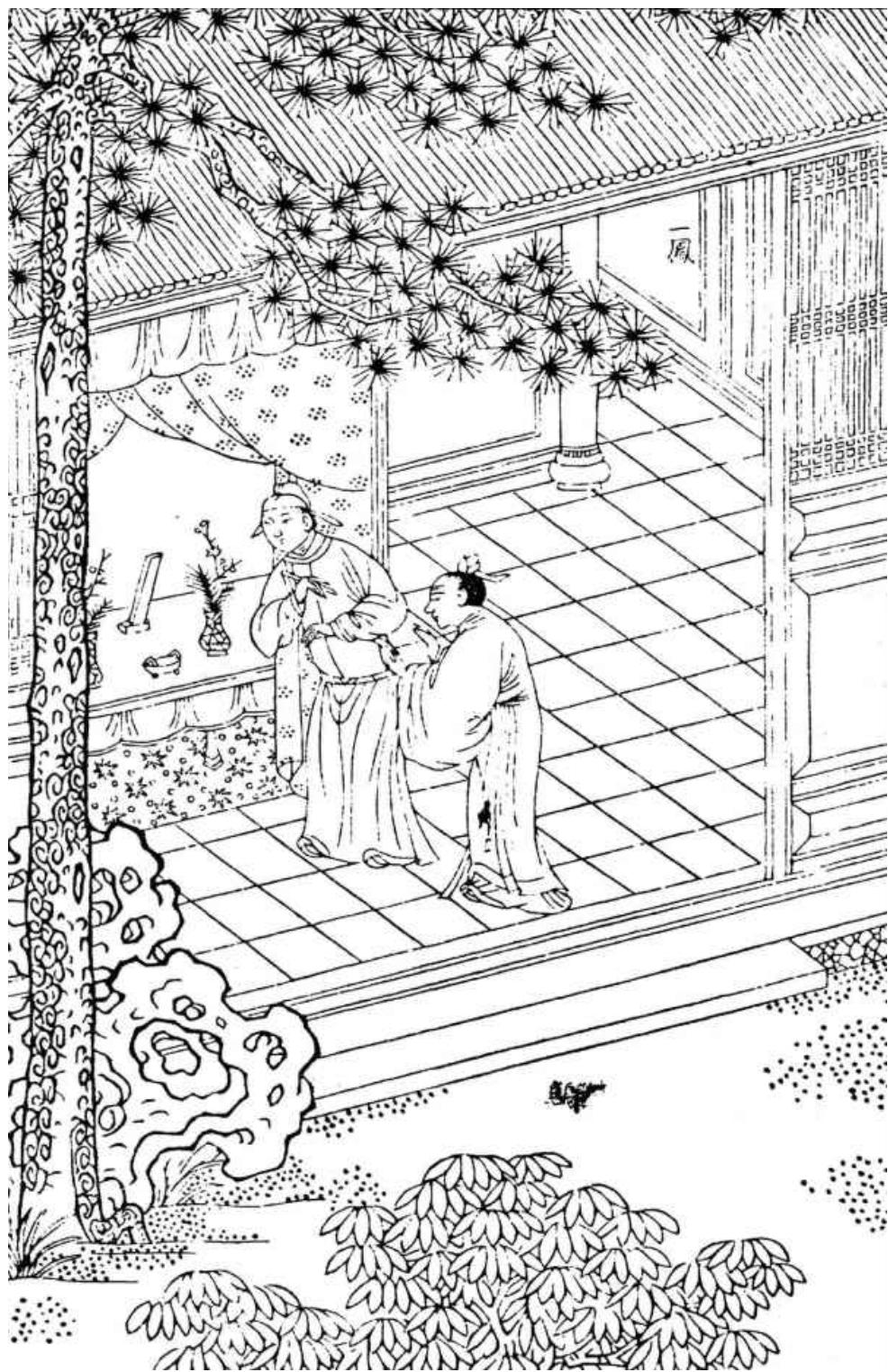
【绕池游】 (净上) 芙蓉冠帔，短发难簪系。一炉香鸣钟叩齿^[1]。

[诉衷情] “风微台殿响笙簧。空翠冷霓裳^[2]。池畔藕花深处，清切夜闻香。人易老，事多妨，梦难长。一点深情，三分浅土，半壁斜阳。”俺这梅花观，为着杜小姐而建。当初杜老爷分付陈教授看管。三年之内，则见他收取祭租，并不常川行走^[3]。便是杜老爷去后，谎了一府州县士民人等许多分子^[4]，起了个生祠。昨日老身打从祠前过，猪屎也有，人屎也有。陈最良，陈最良，你可也叫人扫刮一遭儿。到是杜小姐神位前，日逐添香换水，何等庄严清净。正是：“天下少信掉书子^[5]，世外有情持素人。”

【前腔】 (生上) 幽期密意，不是人间世。待声扬徘徊了半日。

(见介) (生) “落花香覆紫金堂。 (净) 你年少看花敢自伤？ (生) 弄玉不来人换世。 (净) 麻姑一去海生桑^[6]。” (生) 老姑姑，小生自到仙居，不曾瞻礼宝殿。今日愿求一观。 (净) 是礼。相引前行。 (行到介) (净) 高处玉天金阙，下面东岳夫人、南斗真妃^[7]。 (内钟鸣，生拜介) “中天积翠玉台遥，上帝高居绛节朝。遂有冯夷来击鼓，始知秦女善吹箫^[8]。”好一座宝殿哩。怎生左边这牌位上写着“杜小姐神王”，是那位女王？ (净) 是没人题主哩^[9]。杜小姐。 (生) 杜小姐为谁？

【五更转】 （净）你说这红梅院，因何置？是杜参知前所为^[10]。丽娘原是他香闺女，十八而亡，就此攒墓^[11]。他爷呵，升任急，失题主，空牌位。（生）谁祭扫他？（净）好墓田，留下有碑记。偏他没头主儿，年年寒食^[12]。

(生哭介) 这等说起来，杜小姐是俺娇妻呵。 (净惊介) 秀才当真么？

(生) 千真万真。 (净) 这等，知他那日生，那日死了？

【前腔】 (生) 倏未知他生，焉知死^[13]？死多年、生此时。 (净) 几时得他死信？ (生) 这是俺朝闻夕死了可人矣^[14]。 (净) 是夫妻，应你奉事香火。 (生) 则怕俺未能事人，焉能事鬼^[15]？ (净) 既是秀才娘子，可曾会他来？ (生) 便是这红梅院，做楚阳台，偏倍了你^[16]。

(净) 是那一夜？ (生) 是前宵你们不做美。 (净惊介) 秀才着鬼了。难道，难道。 (生) 你不信时，显个神通你看。取笔来，点的他主儿会动。 (净) 有这事？笔在此。 (生点介) 看俺点石为人，靠夫作主。

你瞧，你瞧。 (净惊介) 奇哉，奇哉。主儿真个会动也。小姐呵！

【前腔】 则道墓门梅，立着个没字碑，原来柳客神缠住在香炉里^[17]。秀才，既是你妻，鼓盆歌、庐墓三年礼^[18]。 (生) 还要请他起来。 (净) 你直恁神通，敢阎罗是你？ (生) 少些人夫用。 (净) 你当夫，他为人，堪使鬼。 (生) 你也帮一锹儿。 (净) 大明律^[19]：开棺见尸，不分首从皆斩哩^[20]。你宋书生是看不着皇明例，不比寻常，穿篱挖壁。

(生) 这个不妨，是小姐自家主见。

【前腔】 是泉下人，央及你。个中人、谁似伊。 (净) 既是小姐分付，也待俺检个日子。 (看介) 恰好明日乙酉^[21]，可以开坟。 (生) 喜金鸡玉犬非牛日^[22]，则待寻个人儿，开山力士^[23]。 (净) 倏有个侄儿癞

头鼋可用。只怕事发之时怎处？（生）但回生，免声息，停商议。可有偷香窃玉劫坟贼？还一事，小姐倘然回生，要些定魂汤药。（净）陈教授开张药铺。只说前日小姑娘，兑了凶煞^[24]，求药安魂。（生）烦你快去也。这七级浮屠^[25]，岂同儿戏。

（生下）（净吊场介）奇哉！奇哉！怕没这等事。既是小姐吩咐，便唤侄儿备了锄锹，俺问陈先生讨药去来。宁可信其有，不可信其无。（下）

（净）湿云如梦雨如尘，崔鲁（生）初访城西李少君。陈羽
（净）行到窈娘身没处，雍陶（生）手披荒草看孤坟。刘长卿^[26]

注释：

[1]叩齿：在祈祷前，上下牙齿互相叩击，以表示虔诚的动作。

[2]霓裳：道士的衣服。《隋书·隐逸传·徐则》：“霓裳羽盖，既且腾云，空椁余衣，讵藉坟垄！”上文“冠帔”也指道士的衣服。

[3]并不常川行走：并不经常来道观。常川，经常。汤显祖《邯郸记》第十七出：“守定着天山这条，休卖了卢龙一道。少则少千里之遥，须则要号头明，烽瞭远，常川看好。”

[4]谎：哄骗，用假话或手段骗人。分子，众人筹款办事，各人出的一份钱叫“分子”。

[5]掉书子：即掉书袋，引经据典自炫博学的人。这里指读书人。

[6]麻姑一去海生桑：麻姑，神话中仙女名。晋葛洪《神仙传》载，她于东汉桓帝时曾应仙人王远（字方平）召，降于蔡经家，为一美丽女子，年可十八九岁，手纤长似鸟爪。蔡经见之，心中念曰：“背大痒时，得此爪以爬背，当佳。”方平知经心中所念，使人鞭之，且曰：“麻姑，神人也，汝何思谓爪可以爬背耶？”麻姑自云：“接待以来，已见东海三为桑田。”

[7]南斗真妃：道教供奉的女仙。南斗，星名，即斗宿，有星六颗，在北斗星以南，形似斗，故称。《史记·天官书》：“南斗为庙，其北建星，建星者，旗也。”

[8]冯夷：传说中的黄河之神，即河伯。泛指水神。《庄子·大宗师》：“冯夷得之，以游大川。”这里四句诗是唐杜甫七律《玉台观》的前半部分。“秦”原作“瀛”。

[9]题主：旧时礼制。人死后，立一木牌，上写死者名字，用墨笔先写作“×××之神王”。出葬前请有名望的人用朱笔在“王”字上加一点成为“主”字。这一仪式，叫做“题主”，也叫“点主”。

[10]参知：即参知政事，宋代官名，副相。明代各布政使下设左右参政，从三品官。

[11]攒瘞（yì）：暂时浅埋，以待迁葬。

[12]寒食：即寒食节，亦称“禁烟节”、“冷节”，在清明节的前一天。在这天，禁烟火，只吃冷食。在后世发展中逐渐增加了祭扫、踏青等风俗。

[13]“未知”二句：《论语·先进》：“未知生，焉知死？”

[14]朝闻夕死：《论语·里仁》：“朝闻道，夕死可矣！”

[15]“未能”二句：见《论语·先进》。

[16]偏倍：占先享用。《警世通言·万秀娘仇报山亭儿》：“钱物平分，我只有这一件偏倍得你们些子，你却恁地吃不得，要来害他。”

[17]柳客神：巫蛊术的一种用具，刻柳木作人形。这里指柳梦梅。

[18]“鼓盆歌”句：鼓盆歌，悼亡之歌。庄子的妻子死了，他没有哭泣，敲着盆子在唱歌。见《庄子·至乐》。庐墓，服丧期间住在墓旁小屋。

[19]大明律：明代的法典，成于洪武七年（1374），以后续有修订。本剧写宋代故事，却说到明代事，是有意作调笑用，所以下句明说“宋书生看不着皇明例”。

[20]首从：首犯和从犯。明沈德符《野获编·刑部·宫婢肆逆》：“你们既打问明白，不分首从，便都拏去，依律凌迟处死。”

[21]乙酉：古代以天干地支记日，乙属天干，酉属地支。

[22]“喜金鸡”句：金鸡属酉日，玉犬属戌日，均宜开坟。牛日属丑日，忌开坟。这是阴阳家的说法。

[23]开山力士：这里指开坟挖墓的人。

[24]党了凶煞：冲撞了凶神，就会害病。党，冲撞。凶煞，凶神。

[25]七级浮屠：浮屠，佛教语，梵语Buddha的音译。指佛塔。北魏郦道元《水经注·河水一》：“阿育王起浮屠于佛泥洹处，双树及塔今无复有也。”宋苏轼《荐城禅院五百罗汉记》：“且造铁浮屠十有三级，高百二十尺。”造浮屠，就是行功德、做善事。谚语曰：“救人一命，胜造七级浮屠。”

[26]湿云如梦雨如尘：崔鲁《华清宫三首》之三：“门横金锁悄无人，落日秋声渭水滨。红叶下山寒寂寂，湿云如梦雨如尘。”

初访城西李少君：陈羽《游洞灵观》：“初访西城礼少君，独行深入洞天云。风吹青桂寒花落，香绕仙坛处处闻。”

行到窈娘身没处：雍陶《洛中感事》：“洛城今古足繁华，最恨乔家似石家。行到窈娘身没处，水边愁见亚枝花。”

手披荒草看孤坟：刘长卿《送李将军》：“身逐塞鸿来万里，手披荒草看孤坟。擒生绝漠经胡雪，怀旧长沙哭楚云。”

评析：

秘议，指柳梦梅与石道姑秘议掘发杜丽娘之墓。此出是生、净过场戏，戏剧情节逐步展开，人物性格渐次显现。

对爱情忠贞，就是愿意付出一切来成全爱情。柳梦梅对爱情的忠贞主要表现在他为杜丽娘做的两件事上：一是开棺使丽娘回生，二是为丽娘寻找父母。按大明律例，凡开棺见尸者，不分首从皆斩。柳生顶着杀头之罪为丽娘开棺，是他们忠贞不渝爱情的最好展现。

柳梦梅到梅花观，经与石道姑交涉，使石道姑相信他与杜丽娘的关系，他为丽娘“鼓盆歌、庐墓三年”，表示对妻子的情意，做好为使丽娘起死回生而掘坟的准备。石道姑以大明律例提醒他，但他怎能弃与杜丽娘的盟约于不顾？他早已将生死置之度外。忠贞爱情超越生死，杜丽娘如此，柳梦梅亦是如此！

本出对石道姑人物形象的刻画也很鲜明。石道姑虽为石女，但对人的美好感情是尊重与肯定的。她在杜丽娘死后为丽娘做道场时，对着灵堂感叹：“你香梦与谁行？神情忒孤往。”并衷心祝愿：“做儿郎，做女郎，愿他永成双。再休似少年亡。”当她折来残梅以祭丽娘时，再次深深喟叹：“这瓶儿空像，世界包藏，身似残梅样，有水无根，尚作余香想。”（第二十七出《魂游》）故当石道姑在听说开棺是“小姐自家主见”时，竟也毫不推脱，一口应承下来。

剧中石道姑道白“大明律：开棺见尸……你宋书生是看不着皇明例……”句，显然是插科打诨，元杂剧中也常用这样的方法来活跃剧场气氛。

第三十四出 调药

(末上) “积年儒学理粗通，书篋成精变药笼^[1]。家童唤俺老员外，街坊唤俺老郎中。”俺陈最良失馆，依然重开药铺。看今日有甚人来？

【女冠子】 (净上) 人间天上，道理都难讲。梦中虚诳^[2]，更有人儿思量泉壤。

陈先生利市哩^[3]。 (末) 老姑姑到来。 (净) 好铺面！这“儒医”二字，杜太爷赠的。好“道地药材”^[4]！这两块土中甚用？ (末) 是寡妇床头土。男子汉有鬼怪之疾，清水调服良。 (净) 这布片儿何用？ (末) 是壮男子的裤裆。妇人有鬼怪之病，烧灰吃了效。 (净) 这等，俺贫道床头三尺土，敢换先生五寸裆？ (末) 怕你不十分寡。 (净) 啪，你敢也不十分壮。 (末) 罢了，来意何为？ (净) 不瞒你说，前日小道姑呵！

【黄莺儿】 年少不堤防，赛江神^[5]，归夜忙。 (末) 着手了？ (净) 知他着甚闲空旷？被凶神煞党。年灾月殃，暝然一去无回向。 (末) 欠老成哩！ (净) 细端详，你医王手段^[6]，敢对的住活阎王。

(末) 是活的，死的？ (净) 死几日了。 (末) 死人有口吃药？也罢，便是这烧裆散，用热酒调服下。

【前腔】 海上有仙方，这伟男儿深裤裆。 (净) 则这种药，俺那里自有。 (末) 则怕姑记不起谁阳壮。剪裁寸方，烧灰酒娘^[7]，敲开齿缝把些儿放。不寻常，安魂定魄，赛过了反精香^[8]。

(净) 多谢了。

(末) 还随女伴赛江神，于 鵠 (净) 争那多情足病身。韩 僊

(末) 岩洞幽深门尽锁，韩 愈 (净) 隔花催唤女医人。王 建^[9]

注释：

[1]书箧 (qiè)：书箱。汉应劭《风俗通·怪神·世间多有亡人魄持其家语声气》：“又买李幼一头牛，本券在书箧中。”

[2]虚诳 (kuáng)：欺蒙，欺骗。《敦煌变文集·降魔变文》：“有德不假年高，无智徒劳百岁。构之虚诳，不如验之取实。”

[3]利市：本义是买卖所得的正当利润，含有运气好、吉利之意，常说“开门大吉，讨个利市”。

[4]道地药材：道地，即地道。指品质佳、疗效好的药材。《黄帝内经》中阐明了地道药材的含义：“岁物者，天地之专精也，非司岁物则气散，质同而异等也。”

[5]赛江神：祭祀酬神。江神，掌管江河的水神。

[6]医王：指医术精深的人。多用以指诸佛或高僧等。

[7]酒娘：即酒酿，带糟的甜米酒，亦作“酒娘子”。《儒林外史》第九回：“在洪武爷手里过日子，各样都好；二斗米做酒，足有二十斤酒娘子。”

[8]反精香：即返魂香。汉东方朔《海内十洲记》载：“大如燕卵，黑如桑葚，据说燃此香，病者闻之即起，死未三日者，薰之即活。”

[9]还随女伴赛江神：于鹄《江南曲》：“偶向江边采白苹，还随女伴赛江神。众中不敢分明语，暗掷金钱卜远人。”

争那多情足病身：韩偓《江楼二首》之二：“鳀鱼苦笋香味新，杨柳酒旗三月春。风光百计牵人老，争奈多情是病身。”争那，同“争奈”。

岩洞幽深门尽锁：韩愈《奉和李相公题萧家林亭》：“山公自是林园主，叹惜前贤造作时。岩洞幽深门尽锁，不因丞相几人知。”

隔花催唤女医人：王建《宫词一百首》之四十四：“御厨不食索时新，每见花开即苦春。白日卧多娇似病，隔帘教唤女医人。”

评析：

诇（xiòng）药，求药。诇，打探、询问。本出剧情是：石道姑到陈最良开的药铺要了一服叫“烧裆散”的安魂药，以作杜丽娘还魂回生之用。

这是一出连接剧情的过场戏：欲使杜丽娘还魂，得借石道姑赛江神得药讨药；找医生寻药，又恰好陈最良是“儒医”，可见针线紧密，安排妥当。

本出全为净（石道姑）末（陈最良）两角对白。陈最良所说的男子安魂药是寡妇床头土，女子的则是壮男子的裤裆灰，表面上语涉污猥，但通观全剧，不难发现，杜丽娘与柳梦梅的爱情本身就含有性爱的成分。剧中的调谑之语、色情之言，也是在一定程度上昭示了阴阳相配本是正理的哲学层面上的观念。

陈最良性格复杂，形象具有多重性，在文本中是作者潜心刻画的一个人物。陈最良原来是杜丽娘的塾师，杜丽娘死后为了生计做了郎中。在本出中，作者集中笔墨写了他与石道姑的调笑。若从正统眼光看，似乎是陈最良的无聊和堕落；若从现实眼光看，则写出了他身上存在的市民气息。陈最良的变化，是由现实世界引起的必然变化。处于一个变化的时代，人是免不了产生某种蜕变的。同时，这一场面所表现的陈最良的随分从时，世故圆融，对他后面的一系列行为（先是周旋于杜宝和李全之间；后来任黄门奏事官，又周旋于杜宝和杜丽娘、柳梦梅之间），也是必要的填补和过渡。

第三十五出 回生

【字字双】 (丑扮疙童^[1]，持锹上) 猪尿泡疙疸偌卢胡，没裤^[2]。铧锹
儿入的土花疏，没骨^[3]。活小娘不要去做鬼婆夫，没路。偷坟贼拿到做个
地官符^[4]，没趣。

(笑介) 自家梅花观主家癞头鼋便是。观主受了柳秀才之托，和
杜小姐启坟。好笑，好笑，说杜小姐要和他这里重做夫妻。管他
人话鬼话，带了些黄钱，挂在这太湖石上，点起香来。

【出队子】 (净携酒同生上) 玉人何处，玉人何处？近墓西风老绿
芜。《竹枝歌》唱的女郎苏^[5]，杜鹃声啼过锦江无^[6]？一窖愁残，三生
梦余。

(生) 老姑姑，已到后园。只见半亭瓦砾，满地荆榛。绣带重
寻，袅袅藤花夜合；罗裙欲认，青青蔓草春长^[7]。则记的太湖石
边，是俺拾画之处。依稀似梦，恍惚如亡。怎生是好？(净) 秀
才不要忙，梅树下堆儿是了。(生) 小姐，好伤感人也。(哭
介) (丑) 哭甚的。趁时节了。(烧纸介) (生拜介) 巡山使者
^[8]，当山土地，显圣显灵。

【啄木鹂】 开山纸草面上铺^[9]。烟罩山前红地炉^[10]。(丑) 敢太岁头上动土^[11]？向小姐脚跟挖窟。(生) 土地公公，今日开山，专为请起
杜丽娘。不要你死的，要个活的。你为神正直应无妒，俺阳神触煞俱无

慮。要他风神笑语都无二，便做着你土地公公女嫁吾[\[12\]](#)。呀，春在小梅株。

好破土哩。

【前腔】（丑、净锹土介）这三和土一谜锄^[13]。小姐呵，半尺孤坟你
在这的无？（生）你们十分小心。（看介）到棺了。（丑作惊丢锹介）

到官没活的了。（生摇手介）禁声。（内旦作哎哟介）（众惊介）活鬼做声了。（生）休惊了小姐。（众蹲向鬼门，开棺介）（净）原来钉头锈断，子口登开^[14]，小姐敢别处送云雨去了。（内哎哟介）（生见旦扶介）（生）咳，小姐端然在此。异香袭人，幽姿如故。天也，你看正面上那些儿尘渍，斜空处没半米蚍蜉^[15]。则他暖幽香四片斑斓木，润芳姿半榻黄泉路，养花身五色燕支土。（扶旦软婵介）（生）俺为你款款偎将睡脸扶，休损了口中珠^[16]。

（旦作呕出水银介）（丑）一块花银，二十分多重，赏了癞头罢。（生）此乃小姐龙含凤吐之精，小生当奉为世宝。你们别有酬犒。（旦开眼叹介）（净）小姐开眼哩。（生）天开眼了。小姐呵！

【金蕉叶】（旦）是真是虚？劣梦魂猛然惊遽^[17]。（作掩眼介）避三光业眼难舒^[18]，怕一弄儿巧风吹去。

（生）怕风怎好？（净扶旦介）且在这牡丹亭内进还魂丹，秀才剪裆。（生剪介）（丑）待俺凑些加味还魂散。（生）不消了。快快热酒来。

【莺啼序】（调酒灌介）玉喉咙半点灵酥。（旦吐介）（生）哎也，怎生呵落在胸脯。姐姐再进些，才吃下三个多半口还无。（觑介）好了，好了！喜春生颜面肌肤。（旦觑介）这些都是谁？敢是些无端道途^[19]，弄的俺不着坟墓？（生）我便是柳梦梅。（旦）昭矯覩^[20]，怕不是梅边柳边人数。

(生) 有这道姑为证。 (净) 小姐可认得道姑么？ (旦看不语介)

【前腔】 (净) 你乍回头记不起俺这姑姑？ (生) 可记得这后花园？
(旦不语介) (净) 是了，你梦境模糊。 (旦) 只那个是柳郎？ (生应，旦作认介) 咳，柳郎真信人也。亏杀你拨草寻蛇，亏杀你守株待兔。棺中宝玩收存，余俱抛散池塘里去。 (众) 呹！ (丢去棺物介) 向人间别画个葫芦^[21]。水边头洗除凶物^[22]。 (众) 亏小姐整整睡这三年。 (旦) 流年度，怕春色三分，一分尘土^[23]。

(生) 小姐，此处风露，不可久停。好处将息去。

【尾声】 死工夫救了你活地狱，七香汤莹了美食相扶^[24]。 (旦) 扶往那里去？ (净) 梅花观。 (旦) 可知道洗棺尘，都是这高唐观中雨。

(生) 天赐燕支一抹腮，罗 隐 (旦) 随君此去出泉台。司马扎
(净) 倏来穿穴非无意，张 祜 (生) 愿结灵姻愧短才。潘 雍^[25]

注释：

[1]疙童：头上长有癫痫疙瘩的儿童。

[2]“猪尿泡疙疸（dǎn）”二句：这里是对癫痫头的恶谑。

[3]“铧（huá）锹儿”二句，没骨：这句是说开坟不难。土花疏，苔藓稀疏。没骨，没有石头。

[4]地官符：指活埋。《三国志·魏志·张鲁传》注，道家为人祛病，书写天、地、水三官文符，其中把地官符埋入土内。

[5]《竹枝歌》：即《竹枝词》、“竹枝”。乐府《近代曲》之一。本为巴渝（今四川东部）一带民歌，唐诗人刘禹锡据以改作新词，歌咏三峡风光和男女恋情，盛行于世。后人所

作也多咏当地风土或儿女柔情。其形式为七言绝句，语言通俗，音调轻快。刘禹锡《洞庭秋月》：“荡桨巴童歌《竹枝》，连樯估客吹羌笛。”朱自清《中国歌谣》三：“《词律》云：‘《竹枝》之音，起于巴蜀唐人所作，皆言蜀中风景。后人因效其体，于各地为之。’这时《竹枝》已成了一种叙述风土的诗体了。”

[6]“杜鹃声”句：杜鹃，鸟名，啼声如“不如归去”。锦江，岷江分支之一，在今四川成都平原。传说蜀人织锦濯其中则锦色鲜艳，濯于他水则锦色暗淡，故称。四川是杜丽娘的故乡，故而引用。

[7]“罗裙欲认”二句：五代牛希济《生查子》：“记得绿罗裙，处处怜芳草。”

[8]巡山使者：神话中山神名。

[9]开山纸：民间丧葬风俗，破土前焚化的黄纸叫“开山纸”。

[10]烟罩山前红地炉：纸钱烧起来，烟火上腾，就跟通红的火炉一样。唐皮日休《金钱花》：“阴阳为炭地为炉，铸出金钱不用模。”

[11]太岁头上动土：古人以木星为太岁，是凶煞。在木星的方向破土动工，就有灾祸。

[12]便做着：宋元方言俗语，即使、就算做是的意思。

[13]三和土：即三合土，石灰、粘土、沙三者混合而成的建筑材料。用作砖墙基础及地面垫层的，则用石灰、沙、碎砖合成。《清史稿·兵志十一》：“厂基深掘五尺，烟筒基深掘八尺，均密钉排桩，上筑三合土，盖以大石板。”一谜：一味。

[14]子口登开：子口，指瓶、罐、箱、匣等器物上跟盖相密合的部分。这里指棺体和棺盖相密合之处。登开，裂开。

[15]半米蚍蜉（pífú）：半米，半粒，一点点。蚍蜉，蚂蚁的一种。

[16]口中珠：旧时死人入殓，在口中放珍珠、谷米等物，叫“衔口”。《庄子·外物》：“徐别其颊，无伤口中珠。”说的也是发冢的事。有钱人家为了尸体防腐，或在死人口中灌入水银，故下文说：“旦作呕出水银介。”

[17]惊遽：骤然、突然。宋苏洵《几策·审势》：“如风雨雷电，遽然而至，截然而下。”

[18]业眼：造孽的眼。多于自怨自詈时使用。金董解元《西厢记诸宫调》卷六：“愿薄幸的冤家梦中见，争奈按不下九曲回肠，合不定一双业眼。”

[19]无端道途：这里指无赖之辈、歹徒。

[20]矇眬（míngméng）：朦胧，看不清楚。

[21]向人间别画个葫芦：意思是重新做人。

[22]凶物：丧葬用品。

[23]“怕春色”二句：宋苏轼《水龙吟》：“春色三分：二分尘土，一分流水。”

[24]“七香汤”句：七香汤，加多种香料供沐浴用的热水。汉伶玄《赵飞燕外传》：“后浴五蕴七香汤，踞通香沉水坐，燎降神百蕴香。”莹，动词，磨玉使发光，这里指洗。美食相扶，用好的食品补养。

[25]天赐燕支一抹腮：罗隐《梅》：“天赐胭脂一抹腮，盘中磊落笛中哀。虽然未得和羹便，曾与将军止渴来。”

随君此去出泉台：司马扎《送孔恂入洛》：“洛阳古城秋色多，送君此去心如何。青山欲暮惜别酒，碧草未尽伤离歌。”

俺来穿穴非无意：张祜《题朱兵曹山居》：“朱氏西斋万卷书，水门山阔自高疏。我来穿穴非无意，愿向君家作壁鱼。”

愿结灵姻愧短才：潘雍《赠葛氏小娘子》：“曾闻仙子住天台，欲结灵姻愧短才。若许随君洞中住，不同刘阮却归来。”

评析：

回生，还魂再生。本出剧情是：柳梦梅在石道姑及其侄儿癞头鼋的帮助下，到后花园大梅树下，挖开坟墓，打开棺材，终于使死去三年的杜丽娘起死回生，与柳梦梅相见。

《牡丹亭》以五十五出的篇幅，通过杜丽娘现实生活中的悲剧和幻想中的喜剧，敷演了她与柳梦梅之间的梦中情、人鬼情、人间情。本出即是全剧的第二个高潮“人鬼情”的收煞。丽娘与柳生的人鬼之情，只是在幻想的世界获得的“虚情”，它还必须经历“人间情”的洗礼与考验，“钟情一点，幽契重生”。汤显祖《牡丹亭·题词》云：“生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”《回生》一出，便具体歌颂了“情之至”的感人力。

本出写道，掘开孤坟，棺内的杜丽娘仍然“异香袭人，幽姿如故”。柳生即云：“我便是柳梦梅。”丽娘随即唱道：“昭矟覩，怕不是梅边柳边人数。”吴吴山三妇合评本云：“‘梅边柳边’，此处一疑，后文一问，绝有神理。盖丽娘止于梦里魂里曾见柳生，生前元未相识，

不可无此疑问耳。”又云：“两番不语，忽问柳郎，正见一灵不放处。”可见她情思一点，直系梦中之人。待丽娘渐渐醒了过来，认过柳生后说：“柳郎真信人也。”无疑，使丽娘起死回生的还有柳生对丽娘的一片痴情与真心。否则，谁能帮助天下最有情的杜丽娘跨越这阴阳分隔的生死之界呢？

清代戏曲家洪昇云《牡丹亭》“肯綮在生死之际”，剧中人物“自生而之死”，又“自死而之生”，“撰精魂而变通之”（洪之则《〈还魂记〉跋》，《汤显祖研究资料汇编》）。的确，爱情的伟大力量超越了现实的种种障碍，以极其浪漫而又执著的方式体现了男女青年的理想与追求，才使《牡丹亭》塑造了杜丽娘这样追求爱情的不朽典型。

第三十六出 婚走

【意难忘】 (净扶旦上) (旦) 如笑如呆, 叹情丝不断, 梦境重开。
(净) 你惊香辞地府, 舆榇出天台^[1]。 (旦) 姑姑, 倏强挣作^[2], 软哈
哈, 重娇养起这嫩孩孩。 (合) 尚疑猜, 怕如烟入抱, 似影投怀^[3]。

[画堂春] (旦) “蛾眉秋恨满三霜^[4], 梦余荒冢斜阳。土花零落
旧罗裳, 睡损红妆^[5]。 (净) 风定彩云犹怯, 火传金炮重香。如
神如鬼费端详, 除是高唐^[6]。” (旦) 姑姑, 奴家死去三年。为钟
情一点, 幽契重生^[7]。皆亏柳郎和姑姑信心提救。又以美酒香
酥, 时时将养。数日之间, 稍觉精神旺相。 (净) 好了, 秀才三
回五次, 央俺成亲哩。 (旦) 姑姑, 这事还早。扬州问过了老相
公、老夫人, 请个媒人方好。 (净) 好消息停的话儿。这也由你。
则问小姐前生事可记得些么?

【胜如花】 (旦) 前生事, 曾记怀。为伤春病害, 困春游梦境难挨。
写春容那人儿拾在。那劳承^[8]、那般顶戴, 似盼天仙盼的眼哈, 似叫观
音叫的口歪。 (净) 倏也听见些。则小姐泉下怎生得知? (旦) 虽则
尘埋, 把耳轮儿热坏^[9]。感一片志诚无奈, 死淋侵走上阳台^[10], 活森
沙走出这泉台^[11]。

(净) 秀才来哩。

【生查子】 (生上) 艳质久尘埋, 又挣出这烟花界^[12]。你看他含笑插金
钗, 摆动那长裙带。

(见介) 丽娘妻。 (旦羞介) (生) 姐姐，俺地窟里扶卿做玉真。 (旦) 重生胜过父娘亲。 (生) 便好今宵成配偶。 (旦) 憔
腾还自少精神^[13]。 (净) 起前说精神旺相，则瞒着秀才。 (旦) 秀才可记的古书云：“必待父母之命，媒妁之言^[14]。” (生) 日前虽不是钻穴相窥，早则钻坟而入了。小姐今日又会起书来。

(旦) 秀才，比前不同。前夕鬼也，今日人也。鬼可虚情，人须实礼。听奴道来：

【胜如花】青台闭，白日开^[15]。（拜介）秀才呵，受的俺三生礼拜，待成亲少个官媒。（泣介）结盏的要高堂人在^[16]。（生）成了亲，访令

尊令堂，有惊天之喜。要媒人，道姑便是。（旦）秀才忙待怎的？也曾落几个黄昏陪待。（生）今夕何夕^[17]？（旦）直恁的急色秀才。（生）小姐捣鬼。（旦笑介）秀才捣鬼。不是俺鬼奴台妆妖作乖^[18]。（生）为甚？（旦羞介）半死来回，怕的雨云惊骇。有的是这人儿活在，但将息俺半载身材^[19]。（背介）但消停俺半刻情怀。

【不是路】（末上）深院闲阶，花影萧萧转翠苔。（扣门介）人谁在？是陈生探望柳君来。（众惊介）（生）陈先生来了，怎好？（旦）姑姑，俺回避去。（下）（末）忒奇哉，怎女儿声息纱窗外，硬抵门儿应不开？（又扣门介）（生）是谁？（末）陈最良。（开门见介）（生）承车盖^[20]，俺衣冠未整因迟待。（末）有些惊怪。（生）有何惊怪？

【前腔】（末）不是天台，怎风度娇音隔院猜？（净上）原来陈斋长到来。（生）陈先生说里面妇娘声息，则是老姑姑。（净）是了，长生会^[21]，莲花观里一个小姑来。（末）便是前日的小姑么？（净）另是一众。（末）好哩，这梅花观一发兴哩。也是杜小姐冥福所致。因此径来相约，明午整个小盒儿^[22]，同柳兄往坟上随喜去。暂告辞了。无闲会，今朝有约明朝在，酒滴青娥墓上回^[23]。（生）承拖带，这姑姑点不出个茶儿待^[24]。即来回拜。（末）慢来回拜。（下）

（生）喜的陈先生去了，请小姐有话。（旦上介）（净）怎了，怎了？陈先生明日要上小姐坟去。事露之时，一来小姐有妖冶之名，二来公相无闺阁之教^[25]，三来秀才坐迷惑之讥，四来老身招发掘之罪。如何是了？（旦）老姑姑，待怎生好？（净）小姐，这柳秀才待往临安取应^[26]。不如曲成亲事，叫童儿寻只赣船，夤

夜开去，以灭其踪。意下何如？（旦）这也罢了。（净）有酒在此。你二人拜告天地。（拜，把酒介）

【榴花泣】（生）三生一会，人世两和谐。承合卺，送金杯。比墓田春酒这新醅，才酸转人面桃腮。（旦悲介）伤春便埋，似中山醉梦三年在^[27]。只一件来，看伊家龙凤姿容，怎配俺这土木形骸^[28]！

（生）那有此话！

【前腔】相逢无路，良夜肯疑猜？眠一柳，当了三槐^[29]。杜兰香真个在读书斋，则柳耆卿不是仙才^[30]。（旦叹介）幽姿暗怀，被元阳鼓的这阴无赖^[31]。柳郎，奴家依然还是女身。（生）已经数度幽期，玉体岂能无损？（旦）那是魂，这才是正身陪奉。伴情哥则是游魂，女儿身依旧含胎。

（外扮舟子歌上）“春娘爱上酒家子楼，不怕归迟总弗子愁。推道那家娘子睡，且留教住要梳子头。”（又歌）“不论秋菊和那春子个花，个个能噇空肚子茶。无事莫教频入子库，一名闲物他也要些子些^[32]。”（丑扮疙童上介）船，船，船，临安去。（外）来，来，来。（拢船介）（丑）门外船便，相公纂下小姐班。

（净辞介）相公、小姐，小心去了。（生）小姐无人伏侍，烦老姑姑一行，得了官时相报。（净）俺不曾收拾。（背介）事发相连，走为上计。（回介）也罢，相公赏侄儿什么，着他和俺收拾房头，俺伴小姐同去。（丑）使得。（生）便赏他这件衣服。

（解衣介）（丑）谢了，事发谁当？（生）则推不知便了。

(丑) 这等请了。“秃厮儿堪充道伴，女冠子真当梅香^[33]。”
(下)

【急板令】 (众上船介) 别南安孤帆夜开，走临安把双飞路排。 (旦悲介) (生) 因何掉下泪来？ (旦) 叹从此天涯，从此天涯。叹三年此居，三年此埋。死不能归，活了才回。 (合) 问今夕何夕？此来，魂脉脉，意咍咍^[34]。

【前腔】 (生) 似倩女返魂到来^[35]，采芙蓉回生并载。 (旦叹介)
(生) 为何又掉下泪来？ (旦) 想独自谁挨，独自谁挨？翠黯香囊，泥渍金钗。怕天上人间，心事难谐。 (合前)

(净) 夜深了，叫停船。你两人睡罢。 (生) 风月舟中，新婚佳趣，其乐何如！

【一撮掉】 蓝桥驿^[36]，把奈河桥风月筛。 (旦) 柳郎，今日方知有人间之乐也。七星版三星照，两星排^[37]。今夜呵，把身子儿带，情儿迈，意儿挨。 (净) 你过河衣带紧，请宽怀。 (生) 眉横黛，小船儿禁重载？这欢眠自在，抵多少吓魂台^[38]。

【尾声】 情根一点是无生债^[39]。 (旦) 叹孤坟何处是俺望夫台^[40]？柳郎呵，俺和你死里淘生情似海^[41]。

(生) 偷去须从月下移，吴融 (净) 好风偏似送佳期。陆龟蒙
(旦) 傍人不识扁舟意，张槟 (净) 惟有新人子细知。戴叔伦^[42]

注释：

[1]“惊香”二句：这两句写杜丽娘死后重生。惊香，形容杜丽娘的美貌，这里代指杜丽娘。舆榇，以舆（车）载梓（棺材），引申为死者，这里也指杜丽娘。地府和天台均为阴间的代称。

[2]挣作：宋元方言俗语，挣扎、振作。

[3]“如烟”二句：相传春秋吴王夫差的女儿小玉，同韩重相爱。因婚姻遭到阻挠，小玉气结而死。后来小玉在墓前现出原形，还把明珠送给韩重。当她的母亲上去抱她的时候，她像一缕轻烟消散了。见晋干宝《搜神记》卷十六。

[4]三霜：晚秋之霜。喻白色。唐牟融《送陈衡》：“千里一官嗟独往，十年双鬓付三霜。”

[5]“土花零落”二句：宋黄庭坚《画堂春》：“杏花零落燕泥香，睡损红妆。”

[6]金燧（xiè）：原指蜡烛的余烬，此指香烬。“如神如鬼费端详”二句：除了男女之情是确定无疑的以外，在杜丽娘“风定彩云犹怯，火传金燧重香”这一遭际中，其他事情则均如神如鬼，甚可猜疑。费端详：即费思量，应好好想想，意谓其中颇有可疑之处。

[7]幽契：指杜丽娘在阴间与柳梦梅欢会。幽，指阴间。

[8]劳承：即劳成，殷勤、体贴。这里是名词，对情人柳梦梅的昵称，犹言滑头。

[9]把耳轮儿热坏：听有人念叨得耳轮发热。

[10]死淋侵：死呆呆、毫无生气的样子。阳台：指男女欢会之处，出处见本书第一出注释[14]。

[11]活森沙：活活地、活泼地。森沙，词尾助词，加强语气。泉台：墓穴，阴间。唐骆宾王《乐大夫挽辞》之五：“忽见泉台路，犹疑水镜悬。”

[12]挣出这烟花界：挣脱（泉台）出现在这繁华的世界。挣，从……中挣脱出来。烟花界，繁华的人世间。

[13]懵（měng）腾：糊里糊涂、神志不清。

[14]“必待父母之命”二句：《孟子·滕文公》：“丈夫生而愿为之有室，女子生而愿为之有家。父母之心，人皆有之。不待父母之命，媒妁之言，钻穴隙相窥，逾墙相从，则父母国人皆贱之。”

[15]“青台闭”二句：古称坟墓为台，因其长满青草，故称青台。这里意思也是走出青台（泉台）回到人间（白日）。白日，阳间，唐孟郊《悼幼子》：“一闭黄蒿门，不闻白日事。”

[16]结盏：即合卺，指结婚。详见本书第十七出注释[27]。

[17]今夕何夕：《诗经·唐风·绸缪》：“今夕何夕，见此良人。子兮子兮，如此良人何？”这是一首写新婚之乐的诗。

[18]鬼奴胎：鬼奴胎，犹言小鬼头。

[19]将息俺半载身材：让我把身体调养半年。将息，调养、休息。

[20]车盖：车上的遮蔽物，这里指车。承车盖，承蒙您车驾光临。这里指陈最良来访。

[21]长生会：泛指道观中的法事。

[22]整个小盒儿：准备一份酒食的意思。这里指祭奠用的酒食。

[23]青娥：美丽的少女，这里指杜丽娘。唐王建《白纻歌二首》之二：“城头乌栖休击鼓，青娥弹瑟白纻舞。”

[24]拖带：携带。这里指陈最良携柳梦梅去杜丽娘的坟上。点茶：古代烹茶的一种方法。见宋蔡襄《茶录》。这里指泡茶。

[25]闺阃（kǔn）之教：指旧时对妇女进行的道德教育，如男女授受不亲等。闺阃，原指内室，妇女居所。

[26]取应：朝廷开科取士，士子应考。

[27]中山醉梦：晋张华《博物志·杂说下》载，刘玄石在中山酒家喝了千日酒，一醉不醒。家里人以为他死了，把他葬了。千日之后，酒家来人看他，打开棺材，刘玄石刚刚醒来。

[28]土木形骸（hái）：指人的形体像土木一样，比喻人的本来面目，不加修饰。这里指杜丽娘从墓（土）棺（木）中还魂。此语是杜丽娘自谦语，说自己久已尘埋，形骸狼藉，不堪与柳梦梅相匹配。

[29]“眠一柳”二句：眠一柳，《三辅旧事》：“汉苑中有柳，状如人，号曰人柳。一日三眠三起。”三槐，相传周代宫廷外种有三棵槐树，三公朝天子时，面向三槐而立。后因以三槐比喻高级官位、春试及第。全句意思说：一夜欢爱，就如考取功名一样。

[30]杜兰香：神话传说中的仙女。见晋干宝《搜神记·杜兰香》。柳耆卿，宋代著名的词作家柳永，字耆卿。许多小说、戏曲都写到他的风流故事。上句杜兰香暗指杜丽娘，此句柳耆卿即指柳梦梅。

[31]元阳：中医谓元阳为人体阳气的根本。宋范成大《问天医赋》：“元阳之气，可斤可两。”俗亦谓男子的精气。这里指男人。

[32]“春娘”八句：语出唐李昌符《婢仆诗》五十首中的二首：“春娘爱上酒家楼，不怕归迟总不留。推道那家娘子卧，且留教住待梳头。”“不论秋菊和春花，个个能噇空肚茶。无事莫教频入库，一名闲物要些些。”子、个，语气助词，无实际意义，只起调节曲调的作用。一名，一样。

[33]秃厮儿：秃头孩子。女冠子，女道姑。又，《女冠子》、《秃厮儿》，都是曲牌名，嵌在曲文里是一种文字游戏。

[34]意咍咍：心情愉快。咍咍，快乐的样子。

[35]倩女返魂：元郑光祖有《倩女离魂》杂剧，写倩娘（倩女）和爱人王宙离别后，相思成病。她的灵魂却像活人一样，离家追上王宙，和他同居。后来两人回到倩娘家里，她的灵魂和真人又合而为一。

[36]蓝桥驿：唐人传奇故事，裴航路过蓝桥驿，遇见仙女云英，历经曲折，终于成婚，后来双双成仙。见《太平广记》卷五十引《传奇·裴航》。此指杜丽娘和柳梦梅在世间重逢。

[37]七星版三星照：七星版，即七星板，棺材里的夹底板，有七个星一样的小孔。三星，星宿，《诗经·唐风·绸缪》：“三星在天。”两星，指牵牛、织女两星。民间传说，每年七夕时双星过银河相会。这里指柳梦梅和杜丽娘两情结合。

[38]抵多少吓魂台：胜过阴间许多。吓魂台，“东岳吓魂台”，元曲中常用指阴间，折磨鬼魂的地方。抵多少，胜过。

[39]无生：佛家修行所达到的一种没有生灭、不生不灭的境界。唐王维《登辨觉寺》：“空居法云外，观世得无生。”

[40]望夫台：即望夫石，在湖北武昌。相传古时有妇人在此送她的丈夫出征，于山头眺望，化而为石。

[41]死里逃生：即“死里逃生”。

[42]偷去须从月下移：吴融《高侍御谈及皮博士池中白莲因成一章寄博士兼奉呈》：“白玉花开绿锦池，风流御史报人知。看来应是云中堕，偷去须从月下移。”

好风偏似送佳期：陆龟蒙《中秋待月》：“转缺霜轮上转迟，好风偏似送佳期。帘斜树隔情无限，烛暗香残坐不辞。”

傍人不识扁舟意：张《经范蠡旧居》：“一变姓名离百越，越城犹在范家无。他人不识扁舟意，却笑轻生泛五湖。”

惟有新人子细知：戴叔伦《抚州被推昭雪答陆太祝三首》之一：“求理由来许便宜，汉朝龚遂不为疵。如今谤起翻成累，惟有新人子细知。”

评析：

婚走，完婚出走。本出剧情是：为避免掘坟开棺招致的不测，柳梦梅和起死回生的杜丽娘在石道姑的主持下，匆遽成婚，拜了天地。随即三人同行，远走临安。

随着杜丽娘的还魂重生，我们进入《牡丹亭》的最后一个世界——杜丽娘的再生世界。此时的杜丽娘继续坚守着“从一而终”的爱情理想，努力使之成为现实的人生。当柳梦梅提出“便好今宵成配偶”时，杜丽娘认为“鬼可虚情，人须实礼”，“待成亲少个官媒，结盏的要高堂人在”。从表面看，回生后的丽娘似乎回到传统礼教的阵营，与“梦中情”、“人鬼情”时的爱情追求判若两人；但实际上，丽娘渴求她的婚姻“必待父母之命，媒妁之言”的传统婚俗要求，更多的是渴望为她所追求的“从一而终”的“人间情”，找到现实的见证、社会的公认。

《婚走》一出可说是全剧中最喜悦的情节。一对情人终于鸾凤和鸣，结成了“三生一梦”的姻缘。从【意难忘】、【急板令】等唱腔看，杜丽娘的情绪十分复杂，在喜悦中掺杂着生死轮回的悲伤。三年前的春梦成真，悲喜交集流下的泪，连自己也说不清究竟是什么滋味。今宵与柳生情融意洽，从此两人天涯海角相厮守，这是喜极而泣。柳梦梅的心情则是纯粹喜悦，无法言表。在【榴花泣】一曲中，他尽情欢唱“三生一会，人世两和谐”，欢唱今夜金杯盛满合卺酒，一饮而尽。想起坟墓里用新醅酒使丽娘苏醒过来的情景，感到十分欣慰。毕竟，美梦已变成现实。对比而言，杜丽娘“怕天上人间，心事难谐”的认识很是清醒，但同时她对“死里淘生情似海”的追求更是坚定不移的。

从本出剧情看，陈最良的突然来访使事情的发展急转直下。杜、柳二人只得离开故地夤夜赶往临安，为下出《骇变》张本。石道姑与杜、柳同行，亦为后来丽娘留住临安有伴作了合理安排。

第三十七出 骇变

[集唐] (末上) “风吹不动顶垂丝 雍陶，吟背春城出草迟 朱庆馀。毕竟百年浑是梦 元稹，夜来风雨葬西施 韩偓^[1]。”俺陈最良，只因感激杜太守，为他看顾小姐坟茔。昨日约了柳秀才坟上望去，不免走一遭。(行介)“岩扉不掩云长在，院径无媒草自深。”待俺叫门。(叫介)呀，往常门儿重重掩上，今日都开在此。待俺参了圣^[2]。(看菩萨介)咳，冷清清没香没灯的。呀，怎不见了杜小姐牌位？待俺问一声老姑姑。(叫三声介)谁家去了？待俺叫柳兄问他。(叫介)柳朋友！(又叫介)柳先生！一发不应了。(看介)嘎，柳秀才去了。医好了他，来不参，去不辞。没行止^[3]，没行止！待俺西房瞧瞧。哎哟，道姑也搬去了。磬儿，锅儿，床席，一些都不见了。怪哉！(想介)是了。日前小道姑有话，昨日又听的小道姑声息，于中必有柳梦梅勾搭事情。一夜去了。没行止，没行止！由他，由他。且后园看小姐坟去。(行介)

【懒画眉】园深径侧老苍苔，那几所月榭风亭久不开。当时曾此葬金钗^[4]。(望介)呀，旧坟高高儿的，如今平下来了也。缘何不见坟儿在？敢是狐兔穿空倒塌来？

这太湖石，只左边靠动了些，梅树依然。(惊介)咳呀，小姐坟被劫了也。

【朝天子】 (放声哭介) 小姐, 天呵! 是什么发冢无情短幸材^[5]? 他有多少金珠葬在打眼来^[6]。小姐, 你若早有人家, 也搬回去了。则为玉镜台无分照泉台^[7]。好孤哉! 怕蛇钻骨, 树穿骸, 不提防这灾。

知道了，柳梦梅岭南人，惯了劫坟。将棺材放在近所，截了一角为记，要人取赎。这贼意思，止不过说杜老先生闻知，定来取赎。想那棺材，只在左近埋下了。待俺寻。（见介）咳呀，这草窝里不是朱漆板头？这不是大锈钉开了去？天呵，小姐骨殖丢在那里？（望介）那池塘里浮着一片棺材。是了，小姐尸骨抛在池里去了。狠心贼也！

【普天乐】 问天天你怎把他昆池碎劫无余在^[8]？又不欠观音锁骨连环债^[9]，怎丢他水月魂骸？乱红衣暗泣莲腮，似黑月重抛业海。待车干池水，捞起他骨殖来。怕浪淘沙碎玉难分派。到不如当初水葬无猜。贼眼脑生来毒害，那些个怜香惜玉，致命图财！

先师云：“虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，典守者不得辞其责^[10]。”俺如今先去禀了南安府缉拿。星夜往淮扬。报知杜老先生去。

【尾声】 石虔婆，他古弄里金珠曾见来^[11]。柳梦梅，他做做个破周书汲冢才^[12]。小姐呵，你道他为什么向金盖银墙做打家贼？

丘坟发掘当官路，韩 愈 春草茫茫墓亦无。白居易
致汝无辜由俺罪，韩 愈 狂眠恣饮是凶徒。僧子兰^[13]

注释：

^[1]风吹不动顶垂丝：雍陶《咏双白鹭》：“双鹭应怜水满池，风飘不动顶丝垂。立当青草人先见，行傍白莲鱼未知。”

吟背春城出草迟：朱庆馀《寻僧》：“吟背春城出草迟，天晴紫阁赴僧期。山边树下行人少，一派新泉日午时。”

毕竟百年浑是梦：元稹《酬乐天秋兴见赠》，本句云：莫怪独吟秋兴苦比君校近二毛年：“劝君休作悲秋赋，白发如星也任垂。毕竟百年同是梦，长年何异少何为。”

夜来风雨葬西施：韩偓《哭花》：“曾愁香结破颜迟，今见妖红委地时。若是有情争不哭，夜来风雨葬西施。”

[2]参了圣：参拜菩萨。

[3]行止：德行、品行。元王实甫《西厢记》第五本第四折：“夫人，今日却知老僧说的是，张生决不是那一等没行止的秀才。”

[4]葬金钗：指葬杜丽娘。唐王炎《葬西施挽歌》：“连江起珠帐，择水葬金钗。”金钗，女性插于发髻的金制首饰，亦代指女性，这里指杜丽娘。

[5]短幸材：短命的、没良心的家伙。

[6]打眼：显眼，引人注意，这里指惹眼，以致使使人起觊觎之心。

[7]“玉镜台”句：意思是生前没有接受聘礼就死去了。玉镜台，《世说新语·假谲》载，晋温峤以玉镜台作聘礼，和他的表妹结婚。元关汉卿有《玉镜台》杂剧。

[8]昆池碎劫无余在：意思是没有一点儿尸骨留下来。昆池，指汉代长安的昆明池。《三辅皇图》卷四载，汉武帝在长安开凿昆明池，掘到黑土，有方士说这就是劫灰。

[9]观音锁骨：即锁骨观音，指遍体骨节相连的菩萨，这里只指骨头。《太平广记》卷一百零一“延州妇人”条，说一妇女死后，有西域胡僧拜墓敬礼，说是“锁骨菩萨”，“众人即开墓，视遍身之骨，钩结皆如锁状，果如僧言”。

[10]“虎兕（sì）出于柙”三句：《论语·季氏》：“孔子曰：‘虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁之过与？’”朱熹注：“典守者不得辞其过。”虎兕，虎与犀牛，比喻凶恶残暴的人。龟玉，指龟甲和宝玉，古人认为它们是国家的重器。《礼记·玉藻》：“执龟玉，举前曳踵，蹜蹜如也。”典守者，看管人。

[11]虔婆：不正派的女人，一般指鸨婆。这里指贼婆石道姑。古弄里：窟窿里，坟里。这里意思是石道姑曾为杜丽娘装殓，知道棺内有金珠。

[12]破周书汲冢（jízhǒng）才：《晋书·武帝本纪》载，晋咸宁五年（279），汲郡（今河南汲县）人不准（人名）发掘起魏襄王墓，发现大量的周、秦古书。这里指柳梦梅掘墓。

[13]丘坟发掘当官路：韩愈《题广昌馆》：“白水龙飞已几春，偶逢遗迹问耕人。丘坟发掘当官路，何处南阳有近亲。”

春草茫茫墓亦无：白居易《罗敷水》：“野店东头花落处，一条流水号罗敷。芳魂艳骨知何处，春草茫茫墓亦无。”

致汝无辜由俺罪：韩愈《去岁自刑部侍郎以罪贬潮州刺史，乘驿赴任，其后家亦谴逐，小女道死，殡之层峰驿旁山下，蒙恩还朝过其墓，留题驿梁》：“绕坟不暇号三匝，设祭唯闻饭一盘。致汝无辜由我罪，百年渐痛泪阑干。”

狂眠恣饮是凶徒：僧子兰《长安伤春》：“霜陨中春花半无，狂游恣饮尽凶徒。年年赏玩公卿辈，今委沟塍骨渐枯。”

评析：

骇变，惊骇生变。本出剧情是：由于杜丽娘坟茔被掘，遭此巨变，陈最良大为惊骇，先禀南安府缉拿劫坟贼，又星夜赶往淮扬报知杜宝。《骇变》是全剧情节发展的一大转折。随着剧中人物悉数离开南安，故事的地点移至杭城、淮扬，杜柳婚姻与宋金战争两条线索已逐渐交汇，合而为一。

本出紧承第三十五出《回生》，柳梦梅、石道姑等人救活了杜丽娘，一时忙乱不堪，忘却收拾棺物，反而是刚苏醒的丽娘提醒，抛棺木于池塘，这就为陈最良发现坟墓被盗而报案提供了依据。

遵杜宝嘱托帮忙看管杜丽娘坟墓的陈最良是按他与柳梦梅的约定，来为杜丽娘上坟的，却不料柳梦梅人去房空，杜丽娘墓棺被掘、尸首未见，联想岭南风俗，认定是柳梦梅劫坟。全部描写疑问百出，但合情合理，紧凑精彩，饶有趣味。

本出是陈最良的独角戏，虽系过场，但不乏戏核。他见丽娘坟破，义愤填膺，放声大哭，可见他感情真诚、天性善良。但面对被掘的坟墓，他居然还在咬文嚼字：“虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，典守者不得辞其责。”又表现了他十足的迂腐及书呆子气。徐朔方先生指出：“作者对他的描写是定型化的，但作为青春被科举制度吞噬、思想被传统教条弄僵了的老学究的典型，他使人联想到后来《儒林外史》中的某些人物形象。”（徐朔方、孙秋克《明代文学史》）

第三十八出 淮警

【霜天晓角】 (净引众上) 英雄出众，鼓噪红旗动。三年绣甲锦蒙茸
[1]，弹剑把雕鞍斜跨[2]。

“贼子豪雄是李全，忠心赤胆向胡天。靴尖踢倒长天堑[3]，却笑江南土不坚。”俺溜金王奉大金之命，骚扰江淮三年。打听大金家兵粮凑集，将次南征，教俺淮扬开路，不免请出贱房计议。中军快请[4]。（众叫介）大王叫箭坊[5]。（老旦扮军人持箭上）箭坊俱已造完。（净笑恼介）狗才怎么说？（老旦）大王说，请出箭坊计议。（净）胡说！俺自请杨娘娘，是你箭坊？（老旦）杨娘娘是大王箭坊，小的也是箭坊。（净喝介）

【前腔】 (丑上) 帐莲深拥[6]，压寨的阴谋重[7]。（见介）大王兴也！
你夜来鏖战好粗雄。困的俺垓心没缝。

大王夫，俺睡倦了。请俺甚事商量？（净）闻得金主南侵，教俺攻打淮扬，以便征进。思想扬州有杜安抚镇守，急切难攻。如何是好？（丑）依奴家所见，先围了淮安，杜安抚定然赴救。俺分兵扬州，断其声援，于中取事。（净）高，高！娘娘这计，李全要怕了你。（丑）你那一宗儿不怕了奴家！（净）罢了。未封王号时，俺是个怕老婆的强盗；封王之后，也要做怕老婆的王。（丑）着了。快起兵去攻打淮城。

【锦上花】 (净) 拨转磨旗峰^[8]，促紧先锋。千兵摆列，万马奔冲。
鼓通通，鼓通通，噪的那淮扬动。

【前腔】 (众) 军中母大虫^[9]，绰有威风。连环阵势，烟粉牢笼^[10]。
哈哄哄，哈哄哄，哄的淮扬动。

(丑) 溜金王听俺分付：军到处，不许你抢占半名妇女。如违，定以军法从事。（净）不敢。

(丑) 日暮风沙古战场, 王昌龄 (净) 军营人学内家妆。司空图
(众) 如今领帅旗下, 张建封 (众) 擘破云鬟金凤凰。曹唐^[11]

注释:

[1]蒙茸: 即蒙戎, 形容衣服蓬松杂乱的样子。这里描写军中生活忙乱。《诗经·邶风·旄丘》: “孤裘蒙戎, 匪车不东。”

[2]弹剑把雕鞍斜鞬 (kòng): 弹剑, 弹铗。把雕鞍斜鞬, 把战马勒住。雕鞍, 这里指马。鞬, 马笼头, “纵鞍则行, 揽鞬则止”。

[3]靴尖踢倒长天堑: 《说郛》卷七引《钱塘遗事》载, 南宋末投降蒙古的叛将吕文焕答宋太皇太后书: “孤城其如弹丸, 谓靴尖之踢倒; 长江虽曰堑固, 欲提鞭而断流。”长天堑, 指长江天堑。

[4]中军: 中军官, 即传令官。

[5]箭坊: 造箭作坊, 这里指造箭工匠。和“贱房”谐音, 此为打诨语。

[6]帐篷: 即莲帐, 这里指将帅的营帐。

[7]压寨的: 压寨夫人, 山寨头领的妻子。元王实甫《西厢记》第二本第一折: “半万贼兵围住寺门, 手横着霜刃, 高叫道要莺莺做压寨夫人。”

[8]拨转磨旗峰: 调转挥动的旗尖, 改变进军方向。磨旗, 这里是开道旗。磨, 原作挥动解。旗峰, 指旗帜的顶尖。

[9]母大虫: 母老虎, 通常用作泼悍妇女的绰号。这里指李全之妻。

[10]烟粉牢笼: 烟粉, 旧时女性的化妆品, 亦代指女人, 这里指李全妻。牢笼, 关牲畜的笼槛, 引申为约束、控制。这里是李全妻用以自喻。

[11]日暮风沙古战场: 王昌龄《从军行七首》之三: “关城榆叶早疏黄, 日暮云沙古战场。表请回军掩尘骨, 莫教兵士哭龙荒。”

军营人学内家妆: 司空图《歌》: “处处亭台只坏墙, 军营人学内人妆。太平故事因君唱, 马上曾听隔教坊。”

如今领帅旗下: 张建封《酬韩校书愈打球歌》: “仆本修文持笔者, 今来帅领旗下。不能无事习蛇矛, 闲就平场学使马。”

擘破云鬟金凤凰: 曹唐《玉女杜兰香下嫁于张硕》: “怨入清尘愁锦瑟, 酒倾玄露醉瑶觞。遗情更说何珍重, 擘破云鬟金凤凰。”

评析:

淮警，淮安闻警。本出剧情是：就在剧中主人公杜丽娘与柳梦梅北上临安的同时，宋金战争的形势悄然起了变化。降金贼将李全准备配合金兵的大规模南侵，率先攻打淮安、扬州，为金兵开路，故曰“淮警”。

剧中对李全的鲁莽无谋、李全妻的诡计多端以及她掌握实际大权的“叛臣”形象进行了尖锐讽刺。李全对妻子言听计从，采取了她所制定的先围淮安、再发兵围城增援之计，为全剧的情节发展提供了背景。

本出和紧接下来的《如杭》（第三十九出）、《仆侦》（第四十出）、《耽试》（第四十一出）、《移镇》（第四十二出）、《御淮》（第四十三出）、《急难》（第四十四出）、《寇问》（第四十五出）、《折寇》（第四十六出）等九出，描写宋金交战形势和丽娘、柳生在临安生活情况，都是短小的过场戏，目的在于交代戏剧情节。由于比较细碎，所以明清改本多有删并，如冯梦龙改本《风流梦》，便将《淮警》、《如杭》、《仆侦》、《急难》诸出删并，使剧情较为集中，场次也更通畅。

第三十九出 如杭

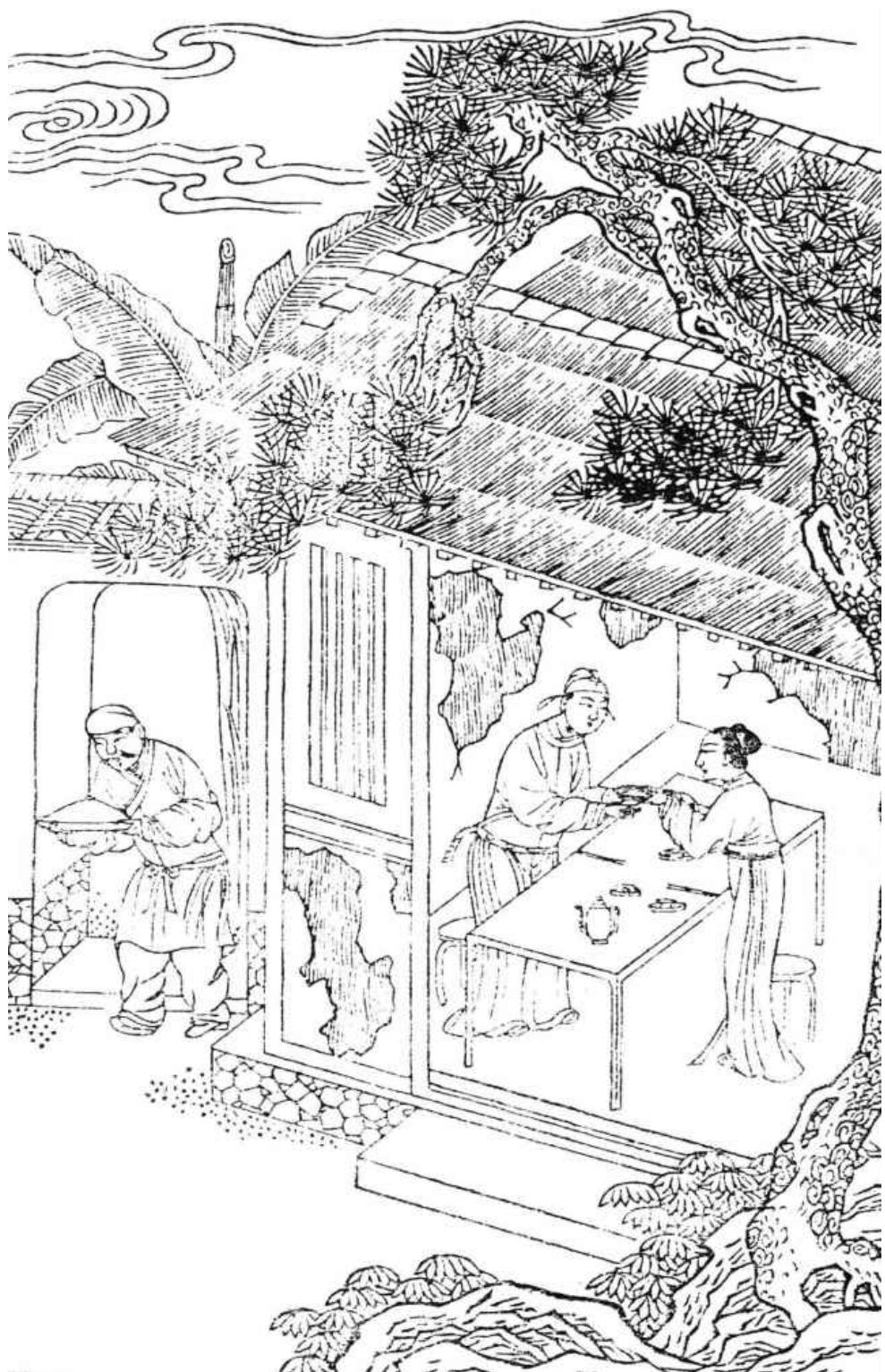
【唐多令】 (生上) 海月未尘埋^[1]， (旦上) 新妆倚镜台。 (生) 卷钱塘风色破书斋。 (旦) 夫，昨夜天香云外吹，桂子月中开^[2]。

(生) “夫妻客旅闷难开， (旦) 待唤提壶酒一杯。 (生) 江上怒潮千丈雪， (旦) 好似禹门平地一声雷^[3]。” (生) 倏和你夫妻相随，到了临安京都地面。赁下一所空房，可以理会书史^[4]。争奈试期尚远^[5]，客思转深。如何是好？ (旦) 早上分付姑姑，买酒一壶，少解夫君之闷，尚未见回。 (生) 生受了，娘子。一向不曾说及：当初只说你是西邻女子，谁知感动幽冥，匆匆成其夫妇。一路而来，到今不曾请教。小姐可是见小生于道院西头？因何诗句上“不是梅边是柳边”，就指定了小生姓名？这灵通委是怎的？ (旦笑介) 柳郎，俺说见你于道院西头是假。俺前生呵！

【江儿水】 偶和你后花园曾梦来，擎一朵柳丝儿要俺把诗篇赛。奴正题咏间，便和你牡丹亭上去了。 (生笑介) 可好哩？ (旦笑介) 咳，正好中间，落花惊醒。此后神情不定，一病奄奄。这是聪明反被聪明带^[6]，真诚不得真诚在，冤亲做下这冤亲债。一点色情难坏，再世为人，话做了两头分拍^[7]。

【前腔】 (生) 是话儿听的都呆答孩^[8]。则俺为情痴信及你人儿在。还则怕邪淫惹动阴曹怪，忌亡坟触犯阴阳戒。分书生领受阴人爱^[9]，勾的你色身无坏。出土成人，又看见这帝城风采。

(净提酒上) “路从丹凤城边过。酒向金鱼馆内沽^[10]。”呀，相公、小姐不知：俺在江头沽酒，看见各处秀才，都赴选场去了。相公错过天大好事。(生、旦作忙介)(旦) 相公只索快行。(净) 这酒便是状元红了^[11]。

【小楷大】 (旦把酒介) 喜的一宵恩爱，被功名二字惊开。好开怀这御酒三杯，放着四婵娟人月在^[12]。立朝马五更门外，听六街里喧传人气概^[13]。七步才^[14]，蹬上了寒宫八宝台^[15]。沉醉了九重春色^[16]，便看花十里归来^[17]。

【前腔】 (生) 十年窗下^[18]，遇梅花冻九才开^[19]。夫贵妻荣八字安排。敢你七香车稳情载^[20]，六宫宣有你朝拜^[21]，五花诰封你非分外^[22]。论四德、似你那三从结愿谐^[23]。二指大泥金报喜^[24]。打一轮皂盖飞来^[25]。

(旦) 夫，我记的春容诗句来。

【尾声】 盼今朝得傍你蟾宫客，你和俺倍精神金阶对策^[26]。高中了，同去访你丈人、丈母呵，则道俺从地窟里登仙那大喝采。

(旦) 良人的的有奇才，赵 氏

(净) 恐失佳期后命催。杜 甫

(生) 红粉楼中应计日，杜审言

(合) 遥闻笑语自天来。李 端^[27]

注释：

^[1]海月：海生动物名，亦称窗贝。贝壳圆形，薄而透明，多用来嵌装门窗或房顶，以透光线；肉可食。李善注《临海水土物志》：“海月，大如镜，白色，正圆，常死海边，其柱如搔头大，中食。”这里用来指镜子。

^[2]“天香云外吹”二句：唐宋之问《灵隐寺》：“桂子月中落，天香云外飘。”

^[3]禹门：即黄河龙门，山西河津县西北龙门的别称。相传为夏禹所开凿，故称。“登龙门”、“平地一声雷”，均比喻科举高中。

^[4]理会：这里指温习。

[5]争奈：怎奈、无奈。

[6]带：拖累、耽误。

[7]分拍：分说。

[8]呆答孩：发呆。答孩，词尾，无意义。

[9]分：应，该当。

[10]“路从”二句：唐殷尧藩《春游》：“路从丹凤楼前过，酒向金鱼馆里赊。”丹凤城，京都长安。

[11]状元红：酒名。这里以酒名取吉祥之意，祝柳梦梅高中状元。

[12]四婵娟人月在：意思是人月团圆。四婵娟，指花、竹、人、月。唐孟郊《婵娟篇》：“花婵娟泛春泉，竹婵娟笼晓烟，妓婵娟不长妍，月婵娟真可怜。”

[13]六街：唐宋时代的京都有六街，也泛指京都的街市。

[14]七步才：形容人才思敏捷。《世说新语·文学》载，曹植被他的哥哥曹丕所迫，在七步内写成一首诗：“煮豆持作羹，漉豉以为汁。萁在釜下燃，豉在釜中泣。本是同根生，相煎何太急！”

[15]寒宫：广寒宫，即月宫。登上寒宫，意思是月中折桂，高中状元。

[16]沉醉了九重春色：意思是高中状元，得以入宫饮酒。唐杜甫《奉和贾至舍人早朝大明宫》：“九重春色醉仙桃。”九重，天子居处。《楚辞·九辩》：“君之门以九重。”春，酒。

[17]看花：唐孟郊《登科后》：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”

[18]十年窗下：十年寒窗，指长年刻苦读书。元刘祁《归潜志》卷七：“古人谓‘十年窗下无人问，一举成名天下知’。”

[19]冻九：数九日子，一年中最冷的时候。

[20]七香车稳情载：一定能坐上七香车，意思是柳梦梅定能高中状元。七香车，贵妇人的座车。稳情，一定。

[21]六宫宣：皇后的宣召，入宫朝拜。六宫，本义是皇后住处，后代指皇后，唐以后泛指后妃。唐白居易《长恨歌》：“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。”

[22]五花诰：册封夫人的封诰，以五色缕做成，故称。

[23]“论四德”句：四德，妇德、妇言、妇容、妇工。三从，女人“未嫁从兄、既嫁从夫，夫死从子”。

[24]泥金报喜：泥金，用泥金涂饰的笺帖。唐以后用于报新进士登科之喜。五代王仁裕《开元天宝遗事·泥金帖子》：“新进士才及第，以泥金书帖子附家书中，用报登科之喜，至文宗朝，遂寝削此仪也。”

[25]皂盖：亦作“阜盖”，古代官员所用的黑色蓬伞。代指官车。《后汉书·舆服志上》：“中二千石、二千石皆皂盖，朱两幡。”

[26]金阶对策：举人参加礼部会试中试后再参加的殿试。殿试由皇帝主持，以经义政事出成题目，叫应试人回答，叫“对策”。

[27]良人的的有奇才：赵氏《夫下第》：“良人的的有奇才，何事年年被放回？如今妾面羞君面，君到来时近夜来。”的，确实。

恐失佳期后命催：杜甫《送李八秘书赴杜相公幕》：“贪趋相府今晨发，恐失佳期后命催。南极一星朝北斗，五云多处是三台。”

红粉楼中应计日：杜审言《赠苏绾书记》：“知君书记本翩翩，为许从戎赴朔边。红粉楼中应计日，燕支山下莫经年。”

遥闻笑语自天来：李端《长门怨》：“金壶漏尽禁门开，飞燕昭阳侍寝回。随分独眠秋殿里，遥闻语笑自天来。”

评析：

如杭，抵达杭州。本出剧情是：杜丽娘、柳梦梅一行来到京城杭州，赁房而居，夫妇俩如胶似漆，沉浸在新婚蜜月中，过的是实实在在的常人小夫妻生活。忽听说考期已到，柳生急忙赶赴考场。

剧中前部分写道，丽娘和柳生在杭州城过着“山寺月中寻桂子”的佳趣生活，又忆起幽冥重生的旧话。柳生问及当日为何画上题了“不是梅边是柳边”，正暗含自己的姓名，丽娘遂把自己托为西邻女子是假，把前生因情感梦、因梦而亡的旧事说起，把柳生听呆了。柳生庆幸当日不惧怕邪淫惹动阴曹怪，不忌讳挖亡坟触动阴阳戒，才得领受今日夫妻恩爱。此时他们浓烈的感情如火一般的热，茶一般的酽，酒一般的烈。杜丽娘讲梦一段，既是补述前文之不足，又是再一次点《牡丹亭》之题。正如臧懋循评本所云：“丽娘回生之后，柳郎奔走无暇，今已入临安，石姑他出，诘问题诗所以，此一段断不可少。”

及至石道姑沽酒归来，告诉柳生“看见各路秀才，都赴选场去了。相公错过天大好事”。为其后补试伏案。原本买酒是为柳梦梅解闷，此处又变为借酒为柳梦梅饯行。吴吴山三妇合评本云：“解闷之酒，移作饯行，简捷。”于是石道姑提前祝贺道：“这酒便是状元红了。”关目转折可谓十分自然。

在戏文后部分丽娘、柳生对唱中“立朝马五更门外，听六街里喧传人气概”、“夫贵妻荣八字安排。敢你七香车稳情载，六宫宣有你朝拜，五花诰封你非分外……”等句，一方面肯定了柳生的才华与品行，一方面也说明了在当时的社会环境中，两人的美满婚姻是寄托在柳生登科及第上的。剧作家不可能超越或脱离当时的现实环境和思想意识，汤显祖对此是清醒的。

【小指大】二曲杜、柳连唱，从一至十，又由十返一，系“嵌字体”一种，既显作者及男女主人公才情，又充满诙谐意趣。

【尾声】曲白暗含访亲之意，为第四十四出《急难》柳生奔赴淮扬，先埋伏笔。

第四十出 仆侦

【孤飞雁】（净扮郭驼挑担上）世路平消长，十年事老头儿心上。柳郎君翰墨人家长^[1]。无营运^[2]，单承望，天生天养，果树成行。年深树老，把园围抛漾。你索在何方？好没主量^[3]。凄惶，逞上他身衣口粮。

“家人做事兴，全靠主人命。主人不在家，园树不开花。”俺老驼一生依着柳相公种果为生。你说好不古怪：柳相公在家，一株树上摘百十来个果儿；自柳相公去后，一株树上生百十来个虫。便胡乱长几个儿，小廝们偷个尽。老驼无主，被人欺负。因此发个老狠，体探俺相公过岭北来了，在梅花观养病，直寻到此，早则南安府大封条封了观门。听的边厢人说，道婆为事走了，有个侄儿癞头鼋小西门住。找寻他去。（行介）“抹过大东路，投至小西门。”（下）

【金钱花】（丑扮疙童披衣笑上）自小疙辣郎当^[4]，郎当。官司拿俺为姑娘，姑娘。尽了法，脑皮撞。得了命，卖了房。充小廝^[5]，串街坊。

“若要人不知，除非己不为。”自家癞头鼋便是。这无人所在，表白一会。你说姑娘和柳秀才那事干得好，又走得好！只被陈教授那狗才，稟过南安府，拿了俺去。拷问：“姑娘那里去了？劫了杜小姐坟哩！”你道俺更不聪明，却也颇颇的^[6]，则掉着头不做声。那鸟官喝道：“马不吊不肥，人不拶不直，把这廝上起脑箍来。”哎也，哎也，好不生疼！原来用刑人先捞了俺一架金钟玉磬，替

俺方便，稟说：“这小廝夹出脑髓来了。”那鸟官喝道：“捻上来瞧。”瞧了，大鼻子一颯^[7]，说道：“这小廝真个夹出脑浆来了。”他不知是俺癞头上脓。叫松了刑，着保在外。俺如今有了命，把柳相公送俺这件黑海青摆将起来^[8]。（唱介）摆摇摇，摆摆摇。没人所在，被俺摆过子桥。（净向前叫揖介）小官唱喏^[9]。（丑作不回揖，大笑唱介）俺小官子腰闪价，唱不的子喏。比似你个驼子唱喏，则当伸子个腰。（净）这贼种，开口伤人。难道做小官的背偏不驼？（丑）刮这驼子嘴，偷了你什么？贼？（净作认丑衣介）别的罢了。则这件衣服，岭南柳相公的，怎在你身上？

（丑）咳呀，难道俺做小官的，就没件干净衣服，便是岭南柳家的？隔这般一道梅花岭，谁见俺偷来？（净）这衣带上有字。你还不认，叫地方。（扯丑作怕倒介）罢了，衣服还你去啰。

（净）耍哩！俺正要问一个人。（丑）谁？（净）柳秀才那里去了？（丑）不知。（净三问）（丑三不知介）（净）你说，叫地方去^[10]。（丑）罢了，大路头难好讲话。演武厅去。（行介）

（净）好个僻静所在。（丑）咦，柳秀才到有一个。可是你问的不是？你说得像，俺说；你说不像，休想叫地方，便到官司，俺也只是不说。（净）这小廝到是个贼。听俺道来：

【尾犯序】提起柳家郎，他俊白庞儿，典雅行藏^[11]。（丑）是了。多少年纪？（净）论仪表看他，三十不上。（丑）是了。你是他什么人？（净）他祖上、传留下俺栽花种粮。自小儿、俺看成他快长。（丑）原来你是柳大官^[12]。你几时别他，知他做出甚事来？（净）春头别，跟寻至此，闻说的不端详。

(丑) 这老儿说的一句句着。老儿，若论他做的事，咦！（丑作扯净耳语）（净听不见介）（丑）呸，左侧无人^[13]，要他去。老儿你听着：

【前腔】他到此病郎当。逢着个杜太爷衙教小姐的陈秀才，勾引他养病庵堂，去后园游赏。（净）后来？（丑）一游游到小姐坟儿上。拾得一轴春容，朝思暮想，做出事来。（净）怎的来？（丑）秀才家为真当假，劫坟偷圹。（净惊介）这却怎了？（丑）你还不知。被那陈教授禀了官，围住观门。拖番柳秀才，和俺姑娘行了杖。棚琶拶压^[14]，不怕不招。点了供纸^[15]，解上江西提刑廉访司^[16]。问那六案都孔目^[17]，这男女应得何罪？六案请了律令，禀复道：但偷坟见尸者，依律一秋。（净）怎么秋？（丑作按净头介）这等秋。（净惊哭介）俺的柳秀才呵，老驼没处投奔了。（丑笑介）休慌。后来遇赦了。便是那杜小姐活转来哩。（净）有这等事？（丑）活鬼头还做了秀才正房，俺那死姑娘到做了梅香伴当。（净）何往？（丑）临安去，送他上路，赏这领旧衣裳。

（净）吓俺一跳。却早喜也！

【尾声】去临安定是图金榜。（丑）着了。（净）俺勒挣着躯腰走帝乡^[18]。（丑）老哥，你路上精细些。现如今一路里画影图形捕凶党。

（净）寻得仙源访隐沦，朱湾 （丑）郡城南下是通津。柳宗元

（净）众中不敢分明说，于鹄 （丑）遥想风流第一人。王维^[19]

注释：

[1]翰墨人：读书人。家长：家主、主人。

[2]无营运：没有别的营生。营运，犹营生、生计。明郑若庸《玉玦记·改名》：“不如归家，寻些营运，有暇再来，免得误你。”

[3]好没主量：没有主意、不经商量。

[4]疙辣郎当：疙辣，方言为“疥癞”，此指癞头。郎当，潦倒、颓唐的样子。汤显祖《邯郸记》第二十九出：“出入中外，回旋台阁，五十余年。……贵盛赫然，举朝无比。圣恩未报，一病郎当。”

[5]小厮：僮儿、仆人。

[6]颇颇的：还行、差不多。

[7]扢（diū）：甩，抛掷。

[8]黑海青：黑色的宽袖长袍。

[9]唱喏：古时人见面给人作揖，并扬声致敬，说“喏，喏”。

[10]地方：指地保，旧时在地方上为官府办差事的人。

[11]行藏：出处。这里指举止、风度。

[12]柳大官：对柳家管家、仆役的尊称。

[13]左则：反正，横竖。

[14]棚琶拶（zǎn）压：刑名。棚琶，当作“绷扒”，古代一种刑罚，剥去衣服，用绳子绷捆起来。拶压，也是酷刑，几根小木棍串在一起，套在犯人的手指上，绞紧木棍，使之疼痛难忍。

[15]点了供纸：在供状上画了花押，表示认罪。

[16]提刑廉访司：主管一省（或一路）监察、司法的长官。

[17]六案都孔目：主管公文案卷的官员。古代中央机关设有六曹，即后来的吏、户、礼、兵、刑、工六部，称“六案”。《宋史·徽宗纪二》：“（崇宁四年）令州县仿尚书六曹分六案。”孔目，原是衙门里的书吏。

[18]勤挣：振作、挣扎。

[19]寻得仙源访隐沦：朱湾《寻隐者韦九山人于东溪草堂》：“寻得仙源访隐沦，渐来深处渐无尘。初行竹里惟通马，直到花间始见人。”

郡城南下是通津：柳宗元《柳州峒氓》：“郡城南下接通津，异服殊音不可亲。青箬裹盐归峒客，绿荷包饭趁虚人。”

众中不敢分明说：于鹄《江南曲》：“偶向江边采白苹，还随女伴赛江神。众中不敢分明语，暗掷金钱卜远人。”

遥想风流第一人：王维《同崔傅答贤弟》：“衣冠若话外台臣，先数夫君席上珍。更闻台阁求三语，遥想风流第一人。”

评析：

仆侦，仆人打探主人。本出剧情是：老仆郭驼到梅花观寻找主人柳梦梅，遇到癞头鼋，打探到了柳生的行踪。

《仆侦》本是个过场小戏，借癞头鼋交代柳梦梅的来去行踪。昆曲演出本易名《问路》，改成一出颇有趣味的小喜剧。出场的两个人物郭驼与癞头鼋，一为白面（副净），一为小面（丑）；在形象上，一个是驼背老头，一个是癫痫头疙童；在语言上，一用“老苏白”，一用苏白（苏州方言）；在表演上，一个静，一个动。郭驼举动迟缓，行履蹒跚，说起话来慢吞吞的，一字一句，着着实实。癞头鼋则完全相反，言语行动快捷利索，一刻不停地在动，由他追叙往事，往往要扮几个人物，或倏立，或倏跪，或倏起，动得不亦乐乎。一静一动，相映成趣。正是由于汤显祖原著提供了丰富的喜剧材料，舞台演出才能更加淋漓尽致地发挥，遂使《问路》一折成为昆曲净、丑戏的代表作之一。对于原本《仆侦》，吴吴山三妇合评本云：“宾白皆有科段，斗笋亦佳。若老驮、小癞作庄语相见，岂非笨伯。”可谓道出其宾白科范的妙处。

郭驼作为依附柳生的家仆，主人离去后无以为寄，出来寻访柳生，自然合乎情理；但郭驼远在岭南，一向无柳生音讯，柳生也未派人告知消息，郭驼怎能得知柳生远在南安，而且住在梅花观养病呢？这显然是剧情安排上的漏洞。郭驼早在第二出《言怀》已被提及，第

十三出《诀谒》正式出场，至于本出终场转赴临安，则为第五十二出《索元》埋下伏笔。

第四十一出 耽试

【凤凰阁】（净扮苗舜宾引众上）九边烽火咤^[1]。秋水鱼龙怎化^[2]? 广寒丹桂吐层花，谁向云端折下？（合）殿闱深锁^[3]，取试卷看详回话。

[集唐]“铸时天匠待英豪 谭用之，引手何妨一钓鳌 李咸用? 报答春光知有处 杜甫，文章分得凤凰毛 元稹^[4]。”下官苗舜宾便是。圣上因俺香山能辨番回宝色，钦取来京典试。因金兵摇动，临轩策士^[5]，问和战守三者孰便？各房俱已取中头卷^[6]，圣旨着下官详定。想起来看宝易，看文字难。为什么来？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。如今却也奉旨无奈，左右，开箱取各房卷子上来。（众取卷上，净作看介）这试卷好少也。且取天字号三卷，看是何如。第一卷，“诏问：‘和战守三者孰便？’”“臣谨对：‘臣闻国家之和贼，如里老之和事^[7]。’”呀，里老和事，和不得，罢；国家事，和不来，怎了？本房拟他状元，好没分晓。且看第二卷，这意思主守。（看介）“臣闻天子之守国，如女子之守身。”也比的小了。再看第三卷，倒是主战。（看介）“臣闻南朝之战北，如老阳之战阴^[8]。”此语忒奇。但是《周易》有“阴阳交战”之说。以前主和，被秦太师误了^[9]。今日权取主战者第一，主守者第二，主和者第三。其余诸卷，以次而定。

【一封书】（净）文章五色讹^[10]。怕冬烘头脑多^[11]。总费他墨磨，笔尖花无一个^[12]。恁这里龙门日月开无那，都待要尺水翻成一丈波^[13]。

却也无奈了，也是暖浪桃花当一科^[14]，池里无鱼可奈何！（封卷介）

【神仗儿】 (生上) 风尘战斗，风尘战斗，奇材辐辏^[15]。 (丑) 秀才来的停当，试期过了。 (生) 呀，试期过了。文字可进呈么？ (丑) 不进呈，难道等你？道英雄入彀^[16]，恰锁院进呈时候。 (生) 怕没有状元在里也哥。 (丑) 不多，有三个了。 (生) 万马争先，偏骅骝落后^[17]。你快禀，有个遗才状元求见^[18]。 (丑) 这是朝房里面。府州县道，告遗才哩。 (生) 大哥，你真个不禀？ (哭介) 天呵，苗老先贲发俺来献宝^[19]。止不住卞和羞^[20]，对重瞳双泪流。

(净听介) 掌门的，这什么所在！拿过来。 (丑扯生进介)
(生) 告遗才的，望老人收考。 (净) 哎也，圣旨临轩，翰林院封进。谁敢再收？ (生哭介) 生员从岭南万里带家口而来。无路可投，愿触金阶而死。 (生起触阶，丑止介) (净背介) 这秀才像是柳生，真乃南海遗珠也。 (回介) 秀才上来。可有卷子？
(生) 卷子备有。 (净) 这等，姑准收考，一视同仁。 (生跪介) 千载奇遇。 (净念题介) “圣旨：‘问汝多士，近闻金兵犯境，惟有和战守三策。其便何如？’” (生叩头介) 领圣旨。 (起介) (丑) 东席舍去。 (生写策介) (净再将前卷细看介) 头卷主战，二卷主守，三卷主和。主和的怕不中圣意。 (生交卷，净看介) 呀，风檐寸晷^[21]，立扫千言。可敬，可敬。俺急忙难看。只说和战守三件，你主那一件儿？ (生) 生员也无偏主。天下大势，能战而后能守；能守而后能战；可战，可守，而后能和。如医用药，战为表，守为里，和在表里之间。 (净) 高见，高见。则当今事势何如？

【马蹄花】 (生) 当今呵，宝驾迟留，则道西湖昼锦游^[22]。为三秋桂子^[23]，十里荷香，一段边愁。则愿的“吴山立马”那人体。俺燕云唾手何

时就^[24]? 若止是和呵, 小朝廷羞杀江南。便战守呵, 请銮舆略近神州^[25]。

(净) 秀才言之有理。

【前腔】 圣主垂旒^[26], 想泣玉遗珠一网收。对策者千余人, 那些不知时务, 未晓天心, 怎做儒流? 似你呵, 三分话点破帝王忧, 万言策检尽乾坤漏。 (生) 小生岭南之士。 (净低介) 知道了。你钓竿儿拂绰了珊瑚^[27], 敢今番着了鳌头。

秀才, 午门外候旨^[28]。 (生应出, 背介) 这试官却是苗老人。嫌疑之际, 不敢相认。“且当清镜明开眼, 惟愿朱衣暗点头^[29]。”

(生下) (净) 试卷俱已详定。左右跟随进呈去。 (行介) “丝纶阁下文章静, 钟鼓楼中刻漏长^[30]。”呀, 那里鼓响? (内急擂鼓介) (丑) 是枢密府楼前边报鼓^[31]。 (内马嘶介) (净) 边报警急。怎了, 怎了? (外扮老枢密上) “花萼夹城通御气, 芙蓉小苑入边愁^[32]。” (见介) (净) 老先生奏边事而来? (外) 便是。先生为进卷而来? (净) 正是。 (外) 今日之事, 以缓急为先后, 僮了。 (外叩头奏事介) 掌管天下兵马知枢密院事臣谨奏俺主。 (内宣介) 所奏何事?

【滴溜子】 (外) 金人的、金人的风闻入寇。 (内) 谁是先锋? (外) 李全的、李全的前来战斗。 (内) 到什么地方了? (外) 报到了淮扬左右。 (内) 何人可以调度? (外) 有杜宝现为淮扬安抚。怕边关早晚休, 要星忙厮救。

(净叩头奏事介) 臣看卷官苗舜宾谨奏俺主。

【前腔】临轩的、临轩的文章看就，呈御览、呈御览定其卷首。黄道日传胪祇候^[33]。众多官在殿头，把琼林宴备久^[34]。

(内) 奏事官午门外伺候。(外、净同起介) (净) 老先生，听的金兵为何而动？(外) 适才不敢奏知。金主此行，单为来抢占西湖美景。(净) 痴鞑子，西湖是俺大家受用的。若抢了西湖去，这杭州通没用了。(内宣介) 听旨：朕惟治天下，有缓有急，乃武乃文。今淮扬危急，便着安抚杜宝前去迎敌。不可有迟。其传胪一事，待干戈宁辑，偃武修文。可谕知多士。叩头。

(外、净叩头呼“万岁”起介)

(外) 泽国江山入战图，曹松 (净) 曳裾终日盛文儒。杜甫
(外) 多才自有云霄望，钱起 (净) 其奈边防重武夫。杜牧^[35]

注释：

^[1]九边烽火咤 (zhà)：意思是边境起了战火。九边，明代北方的边境设有辽东、蓟州、宣府、大同、山西、延绥、宁夏、固原、甘肃等九区，称为“九边”，后泛指边境。咤，愤怒、吆喝。

^[2]秋水鱼龙怎化：鱼龙，古代传说黄河鲤鱼跳过龙门（今称禹门口），就会变化成龙。后以“鲤鱼跳龙门”比喻中举、升官等飞黄腾达之事。见本书第三十九出注释^[3]。这句意思是，边境战火燃起，科举考试无法进行，士子们怎能跳过龙门呢？

^[3]殿闱深锁：殿试前三日，试官到学士院锁院，然后陪同考生赴殿对策。

^[4]铸时天匠待英豪：谭用之《古剑》：“铸时天匠待英豪，紫焰寒星匣倍牢。三尺何年拂尘土，四溟今日绝波涛。”铸时天匠，铸造万物的老天爷，这里指主考官。

引手何妨一钓鳌：李咸用《陈正字山居》：“绕枕泉声秋雨细，对门山色古屏高。此中即是神仙地，引手何妨一钓鳌。”钓鳌，比喻抱负远大或举止豪迈。

报答春光知有处：杜甫《江畔独步寻花七绝句》：“江深竹静两三家，多事红花映白花。报答春光知有处，应须美酒送生涯。”

文章分得凤凰毛：元稹《寄赠薛涛》：“锦江滑腻峨嵋秀，幻出文君与薛涛。言语巧似鹦鹉舌，文章分得凤凰毛。”凤凰毛，珍稀物，这里指出色的文章。

[5]临轩策士：即金殿对策，御试。天子不坐正座而坐在平台上叫“临轩”。

[6]各房：科举考场中设有主考官、分考官。分考官分看某一部分考卷。这里指所有的分考官。下文“本房”，指某一分批阅卷的考官。

[7]里老：指里长，又称“里尹”、“里宰”等，地方上的老年人，常调解民事。元无名氏《陈州粜米》第三折：“那官人里老安排的东西，他看也不看。”

[8]老阳之战阴：《易经·坤卦·文言》曰：“阴疑于阳必战。”孔颖达疏：“阴盛为阳所疑，阳乃发动，欲除去此阴，阴既强盛，不肯退避，故必战也。”指男女阴阳之调和。

[9]“以前主和”二句：秦太师，指南宋宰相秦桧。他投降卖国，陷害抗金名将岳飞。

[10]讹（é）：错误。

[11]冬烘头脑：即头脑冬烘，指头脑糊涂、没有学问。冬烘，迂腐、浅陋。五代王定保《唐摭言·误放》载：唐郑薰主持考试，误认颜标为鲁公（颜真卿）的后代，将他取为状元。当时有无名氏作诗嘲讽云：“主司头脑太冬烘，错认颜标作鲁公。”

[12]笔尖花：妙笔生花，指有才学的人。五代王仁裕《开元天宝遗事·梦笔头生花》载，诗人“李太白少时，梦所用之笔头上生花，后天才赡逸，名闻天下”。

[13]尺水翻成一丈波：尺水，浅水。汉桓谭《新论》：“龙无尺水，无以升天；圣人无尺土，无以王天下。”这里指才识短浅的人也想考取功名。

[14]“却也”二句：虽然没有好文章，也总算考了一科。黄河春汛叫“桃花汛”，这时鱼可以乘浪登龙门，比喻进士登第。一科，一次、一届科举考试。

[15]辐辏（còu）：车轮的辐条内端聚集于毂上，引申为人或物集中、聚集。

[16]英雄入彀（gòu）：英雄受到笼络。彀，射箭的命中范围，比喻圈套、牢笼。五代王定保《唐摭言》卷一载，唐太宗看见新进士从宫门内鱼贯而出，高兴地说：“天下英雄入吾彀中矣。”

[17]万马争先：明高明《琵琶记》：“骅骝方独步，万马敢争先？”骅骝，赤色的骏马，周穆王八骏马之一。泛指骏马。《荀子·性恶》：“骅骝驥驥纤离绿耳，此皆古之良马也。”杨倞注：“皆周穆王八骏名。”亦比喻人才。

[18]遗才：有应考资格却因故没有参加考试的叫“遗才”。遗才可以补考，叫“录遗”。下文“告遗才”是要求参加补考。

[19]赍（jī）发：赠给人钱财，打发其上路，如“赍发路费”。

[20]卞和：春秋时楚人。相传他在荆山得一璞玉，两次献给楚王，都被认为是石头，以欺君之罪被砍去双脚。楚文王即位后，他怀抱璞玉坐在荆山下痛哭。文王令工匠剖雕璞玉，果

是宝玉，遂称此玉为“和氏之璧”。此璧后传入赵，再转于秦，因献玉而闻名古今。《史记》卷八十一所说的“完璧归赵”故事中的“璧”，即是卞和所献之宝玉。

[21]寸晷（guǐ）：片刻。晷，日影移动一寸，时间非常短暂。《宋史·朱台符传》：“太宗廷试贡士，多擢敏速者。台符与同辈课试，以尺晷成一赋。”

[22]“当今呵”三句：皇帝在杭州逗留，错把这个地方当做自己的故乡了。有如南宋人的诗句所说“直把杭州作汴州”。当今、宝驾，都指皇帝。昼锦，衣锦还乡。《史记·项羽本纪》载，项羽说：“富贵不归故乡，如衣锦夜行。”

[23]三秋桂子：宋柳永《望海潮》：“三秋桂子，十里荷花。”桂子即桂花。

[24]燕云唾手：像唾手那么容易地收复失地。燕、云，五代晋石敬瑭割燕、云十六州给契丹，在现在河北、山西北部一带。

[25]请銮（luán）舆略近神州：请皇帝由临安迁都到比较接近中原的地区。銮舆，皇帝的座车，也代称皇帝。神州，中国，这里指中原地区。

[26]垂旒（liú）：治理天下。旒，古代帝王礼帽前后悬垂的玉串，“冕而前旒”。

[27]钓竿儿拂绰了珊瑚：取得珊瑚比喻科举考中。唐杜甫《送孔巢父谢病归游江东，兼呈李白》：“钓竿欲拂珊瑚树。”

[28]午门：紫禁城正门，是颁发皇帝诏书、百官候旨待朝的地方。

[29]朱衣暗点头：指科举中选。明陈耀文《天中记》卷三十八引宋赵令畤《侯鲭录》：“欧阳修知贡举日，每遇考试卷，坐后尝觉一朱衣人时复点头，然后其文入格……始疑侍吏，及回顾之，一无所见。因语其事于同列，为之三叹。尝有句云：‘唯愿朱衣一点点头。’”后因称科举中选为“朱衣点头”。

[30]丝纶阁：翰林院，主管诏敕。《礼记·缁衣》：“王言如丝，其出如纶。”因此称帝王的诏书为“丝纶”。这两句诗引自唐白居易《紫薇花》：“丝纶阁下文书静，钟鼓楼中刻漏长。”

[31]枢密府：即枢密院，主要管理军事机密及边防等事，与中书省并称“二府”，同为最高国务机关。

[32]“花萼”二句：杜甫《秋兴八首》之六：“花萼夹城通御气，芙蓉小苑入边愁。”花萼，即花萼楼，唐玄宗时长安宫殿名。芙蓉苑，在长安曲江池。唐代由从天宫到曲江有夹城相通。

[33]黄道日传胪祗候：在吉日宣布殿试名单。黄道吉日，旧时以星象推算吉凶，谓青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六个星宿是吉神，六辰值日之时，诸事皆宜，不避凶忌，称为“黄道吉日”。泛指宜于办事的好日子。元无名氏《连环计》第四折：“今日是皇道吉日，满朝众公卿都在银台门，敦请太师入朝授禅。”传胪，殿试揭晓时皇帝宣布登第进士名次的典礼。祗候，恭候、等候。

[\[34\]](#)琼林宴：皇帝赐予新科进士的宴会。宋徽宗政和二年（1112）之前，皇帝在琼林苑（今开封城西）宴请新及第的进士，故该宴有“琼林宴”之称，后又改称“闻喜宴”、“恩荣宴”。宋朝状元文天祥《御赐琼林宴恭和诗》描写琼林宴盛况：“奉诏新弹入仕冠，重来轩陛望天颜。云呈五色符旗盖，露立千官杂佩环。燕席巧临牛女节，鸾章光映壁奎间。献诗陈雅愚臣事，况见赓歌气象还。”

[\[35\]](#)泽国江山入战图：曹松《己亥岁二首》之一：“泽国江山入战图，生民何计乐樵苏。凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。”

曳裾终日盛文儒：杜甫《又作此奉卫王》：“推轂几年惟镇静，曳裾终日盛文儒。白头授简焉能赋，愧似相如为大夫。”

多才自有云霄望：钱起《送裴迪侍御使蜀》：“锦水繁花添丽藻，峨眉明月引飞觴。多才自有云霄望，计日应追鸳鸯行。”

其奈边防重武夫：杜牧《重送》：“爬头峰北正好去，系取可汗鉗作奴。六宫虽念相如赋，其那防边重武夫。”

评析：

耽试，耽误考试。本出剧情是：柳梦梅赶赴考场，无奈试期已过。柳生再三恳求，甚至以死明志，终于获得补考机会。此时正逢金兵入寇，朝廷传旨延期发榜。

在《牡丹亭》中，汤显祖对腐败的科举制度也时有抨击。考生柳梦梅本误了试期，但凭着主考官是从前在香山岙就赏识他的苗舜宾，不仅允许补试，而且状元及第。这种侥幸取巧的科考简直近于荒唐的儿戏。

科举乃是为国家选拔人才的头等大事。苗舜宾却自称：“俺的眼睛，原是猫儿睛……因此一见真宝，眼睛火出；说起文字，俺眼里从来没有。”原来皇帝钦取来京典试是因为他在“香山能辨番回宝色”。人物代作者立言，亲口说出缘由，更显得这种考试何等荒诞。当时朝廷边关形势紧急，考题正是根据国情而设“和战守三者孰便”。这么重大的论题，考官所取三人均把国事当做滑稽可笑之事，并揣测圣意以定

名次，根本不看考生有无真知灼见。待柳梦梅来时，答曰：“生员也无偏主……可战，可守，而后能和。”柳生对情固然执著坚守，令人可钦可敬，但对国事的见解却不过如此，仅仅符合中庸之道。实际他的回答跟什么也没说一样，而最后他居然得了个头名状元！主试官如此昏聩无知，而又徇私舞弊，科举制度腐败的严重性也就可想而知了。

徐朔方先生指出，本剧对考场策论题目的描写，原为影射时政，剧中考官苗舜宾出的策论和柳梦梅的回答，实以万历二十四年（1596）明朝对朝鲜战争政策的争论作背景（《〈牡丹亭〉和当时的政局》，《汤显祖评传》）。

本出结尾处叙李全南侵，军情告急，杜宝奉旨前往迎敌，又给柳梦梅、杜丽娘故事的发展制造了新的矛盾和挫折。从关目看，悬念还在继续，高潮尚在后头。

第四十二出 移镇

【夜游朝】 (外扮杜安抚引众上) 西风扬子津头树^[1]，望长淮渺渺愁予^[2]。枕障江南，钩连塞北。如此江山几处？

[诉衷情] “砧声又报一年秋。江水去悠悠。塞草中原何处？一雁过淮楼。天下事，鬓边愁，付东流。不分吾家小杜，清时醉梦扬州^[3]。”自家淮扬安抚使杜宝。自到扬州三载，虽则李全骚扰，喜得大势平安。昨日打听金兵要来，下官十分忧虑。可奈夫人不解事，偏将亡女絮伤心。

【似娘儿】 (老旦引贴上) 夫主掣兵符，也相从燕幕栖迟^[4]， (叹介) 画屏风外秦淮树。看两点金焦^[5]，十分眉恨，片影江湖。

(老旦) 相公万福。 (外) 夫人免礼。 [玉楼春] (老旦) 相公：“几年别下南安路，春去秋来朝复暮。 (外) 空怀锦水故乡情，不见扬州行乐处。 (老旦) 你摩挲老剑评今古，那个英雄闲处住？ (泪介) (合) 忘忧恨自少宣男^[6]，泪洒岭云江外树。”

(老旦) 相公，俺提起亡女，你便无言。岂知俺心中愁恨！一来为苦伤女儿，二来为全无子息。待趁在扬州寻下一房，与相公传后。尊意何如？ (外) 使不得，部民之女哩。 (老旦) 这等，过江金陵女儿可好？ (外) 当今王事匆匆，何心及此。 (老旦) 苦杀俺丽娘儿也！ (哭介) (净扮报子上^[7]) “诏从日月威光远，兵洗江淮杀气高^[8]。”禀老爷，有朝报。 (外起看报价) 枢密院一本，为边兵寇淮事。奉圣旨：便着淮扬安抚使杜宝，刻日渡淮。不许迟误。钦此。呀，兵机紧急，圣旨森严。夫人，俺同你移镇

淮安，就此起程了。（丑扮驿丞上）“羽檄从参赞^[9]，牙签报驿程
^[10]。”禀老爷，船只齐备。（内鼓吹介）（上船介）（内禀“合属
官吏候送”，外分付“起去”介）（外）夫人，又是一江秋色也。

【长拍】天意秋初，天意秋初，金风微度^[11]，城阙外画桥烟树。看初收泼火^[12]，嫩凉生，微雨沾裾。移画舸浸蓬壶^[13]。报潮生风气肃。浪

花飞吐，点点白鸥飞近渡。风定也，落日摇帆映绿蒲，白云秋窄的鸣箫鼓。何处菱歌，唤起江湖^[14]？

(外) 呀，岸上跑马的什么人？

【不是路】 (末扮报子，跑马上) 马上传呼，慢橹停船看羽书。
(外) 怎的来？(末) 那淮安府，李全将次逞狂图。(外) 可发兵守御么？(末) 怎支吾^[15]？星飞调度恁安抚。则怕这水路里耽延，你还走旱途。(外) 休惊惧。夫人，吾当走马红亭路^[16]；你转船归去、转船归去。

(老旦) 咳，后面报马又到哩。

【前腔】 (丑扮报子上) 万骑胡奴，他要堑断长淮塞五湖^[17]。老爷快行，休迟误。小的先去也。怕围城缓急要降胡。(下) (老旦哭介) 待何如？你星霜满鬓当戎虏，似这烽火连天各路衢。(外) 真愁促，怕扬州隔断无归路。再和你相逢何处、相逢何处？

夫人，就此告辞了。扬州定然有警，可径走临安。

【短拍】 老影分飞，老影分飞，似参军杜甫，把山妻泣向天隅^[18]。
(老旦哭介) 无女一身孤，乱军中别了夫主。(合) 有什么命夫命妇^[19]，都是些鳏寡孤独^[20]！生和死，图的个梦和书。

【尾声】 (老旦) 老残生两下里自支吾。 (外) 僮做的是这地头军府
[21]。 (老旦) 老爷也， 珍重你这满眼兵戈一腐儒。 (外下)

(老旦叹介) 天呵， 看扬州兵火满道。 春香， 和你径走临安去也。

隋堤风物已凄凉， 吴 融 楚汉宁教作战场。 韩 僊
闺阁不知戎马事， 薛 涛 双双相趁下残阳。 罗 邺[22]

注释：

[1]扬子津：古地名，扬子津渡口，在今江苏扬州。

[2]望长淮渺渺愁予：望见渺茫的淮水，心中产生无限愁思。《楚辞·湘君》：“帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。”

[3]“不分”二句：不分，不忿、不服气。小杜，指晚唐诗人杜牧。清时，政治清明的时代。醉梦扬州，杜牧曾以绝句《遣怀》描写他在扬州的生活：“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。”

[4]燕幕栖迟：在危险之地居留。燕幕，即燕巢幕上，比喻危险的境地。《左传·襄公二十九年》：“夫子之在此也，犹燕之巢于幕上。”栖迟，游息。

[5]金焦：两座山名。金山，在江苏镇江市区西北，是屹立于长江中游的一个岛屿，“万川东注，一岛中立”。古人把扬子江比作香水海，把这座山比作《华严经》里的七金山，所以叫作“金山”。焦山，在江苏镇江市区东北，长江中的小岛，与金山对峙。这两座山都离扬州不远。

[6]忘忧恨自少宜男：忘忧，草名，即萱草，宜男草。相传妇人怀孕，佩戴萱草花，就会生男孩子，所以叫“宜男草”。妇人多生儿子的，也叫“宜男”。

[7]报子：报告消息的人，探子，多见于古代戏曲、小说中。

[8]兵洗：即洗兵，洗刷兵器，激励士气。相传周武王出兵伐纣，感动天地，天下大雨为武王刷洗兵器，而得此名。

[9]羽檄：即羽书，古代军事公文，插以羽毛表示紧急，必须速递。晋左思《咏史》之一：“边城苦鸣镝，羽檄飞京都。”

[10]牙签报驿程：牙签，即邮签，古代驿馆驿船等夜间报时的更筹。唐杜甫《宿青草湖》：“宿桨依农事，邮签报水程。”

[11]金风：即秋风。晋张协《杂诗》：“金风扇素节，丹霞启阴期。”李善注：“西方为秋而主金，故秋风曰金风也。”

[12]泼火：指暑气。

[13]蓬壶：即蓬莱，神话中的人间仙境。浸蓬壶，指江上景色和仙境一样异常美丽。

[14]江湖：这里指退隐之思。唐贾岛《过唐校书书斋》：“江湖心自切，未可挂头巾。”

[15]支吾：抵挡、应付。

[16]红亭：指陆路，诗词中常用来泛指路亭。唐岑参《水亭送刘颢使还归节度》：“红亭莫惜醉，白日眼看低。”

[17]五湖：这里指太湖，是古代滨海湖的遗迹，位于江苏和浙江两省的交界处，长江三角洲的南部。

[18]“老影分飞”三句：老影分飞，指老年夫妻分离。据《草堂诗笺》载，杜甫于唐肃宗乾元元年（758）与家人离散，由左拾遗出任华州司功参军，管理地方的祭祀、选举等事。山妻，对人自称其妻的谦辞。

[19]命夫命妇：命夫，本指卿、大夫、士（《周礼》），这里指奉有王命、居于官守的人。命妇，受过皇帝封赠的妇人。

[20]鳏（guān）寡孤独：语本《孟子·梁惠王下》：“老而无妻曰鳏，老而无夫曰寡，老而无子曰独，幼而无父曰孤；此四者，天下之穷民而无告者。”泛指没有劳动力而独居无依靠的人。《史记·孝文本纪》：“赐天下鳏寡孤独穷困及年八十已上、孤儿九岁以下布帛米肉各有数。”

[21]地头军府：当地的军事长官。地头，当地、本地。明凌濛初《二刻拍案惊奇》卷二十七：“家丁原是地头人，多曾认得柯陈家里的，一径将帖儿进去报了。”

[22]隋堤风物已淒涼：吴融《彭门用兵后经汴路三首》之二：“隋堤风物已淒涼，堤下仍多旧战场。金镞有苔人拾得，芦花无主鸟銜將。”隋堤，隋炀帝杨广所开运河的河堤，沿堤种植杨柳，后人称为“隋堤”。这里指在淮扬一带。

楚汉宁教作战场：韩偓《秋郊闲望有感》：“心为感恩长惨戚，鬓缘经乱早苍浪。可怜广武山前语，楚汉宁教作战场。”

闺阁不知戎马事：薛涛《赠远二首》之一：“芙蓉新落蜀山秋，锦字开缄到是愁。闺阁不知戎马事，月高还上望夫楼。”

双双相趁下残阳：罗邺《仆射陂晚望》：“田园牢落东归晚，道路辛勤北去长。却羡无愁是沙鸟，双双相趁下斜阳。”

评析：

移镇，转移军队。本出剧情是：杜宝坐镇扬州，接枢密院报，奉命移镇淮安，乘船途中又接圣旨，要他弃舟跃马，星夜赶赴驻地。杜宝只好让甄氏与春香转船归去，径走临安，暂避战乱。

本出是全剧情节的一大转折。因为甄氏南往杭州，才有第四十八出丽娘遇母的情节；由于杜宝夫妇从此话分两头，所以直到最后一出《圆驾》才重新见面。在以后的十几出戏中，情节仍在不断变化，可谓关目多变，跌宕起伏。

本出对杜宝夫妇也有一定的刻画。杜宝与夫人闲叙，甄氏云：“几年别下南安路，春去秋来朝复暮。”杜宝曰：“空怀锦水故乡情，不见扬州行乐处。”前者思女，只忆南安，后者则怀蜀地，各有妙理，均从人物性格出发。杜宝镇守扬州业已三年，甄氏怕杜家断后，劝他纳妾，他以“部民之女”“使不得”和“当今王事匆匆，何心及此”相婉拒。当大敌入侵、兵临城下，为国民江山计，杜宝不顾夫人性命安全，也不顾自己“星霜满鬓”，毅然怆然离别，随即投身战场。我们从中可以看到杜宝性格中以国事为重、端正自持、怜惜黎庶的一面。

从艺术上看，本出亦有文辞典丽、曲风雅致的唱段，如【长拍】一曲，写江上秋景：“天意初秋，金风微度”，“浪花飞吐，点点白鸥飞近渡……何处菱歌，唤起江湖？”可谓开阔雄浑，清新自然，奇巧畅快。茅瑛评曰：“庄而秀，似盛唐人诗。”【短拍】一曲，杜宝与甄氏分别时唱道：“老影分飞，老影分飞，似参军杜甫，把山妻泣向天隅。”这支曲子是由唐肃宗乾元元年（758）杜甫调职到华州司功参军时，一家离散的痛苦引起的联想。作者将杜诗之意用在此处，乃真情实感，相得益彰。

第四十三出 御淮

【六么令】（外引生、末、众扮军人上）西风扬噪，漫腾腾杀气兵妖。望黄淮秋卷浪云高。排雁阵，展《龙韬》^[1]，断重围杀过河阳道^[2]。

（外）走乏了！众军士，前面何处？（众）淮城近了。（外望介）天呵！ [昭君怨] “剩得江山一半，又被胡笳吹断。（众）秋草旧长营，血风腥。（外）听得猿啼鹤怨^[3]，泪湿征袍如汗。

（众）老爷呵！无泪向天倾，且前征。”（外）众三军，俺的儿，你看咫尺淮城，兵势危急。俺们一边舍死先冲入城，一面奏请朝廷添兵救助。三军听吾号令，鼓勇而行。（众哭应介）谨如军令。

【四边静】（行介）坐鞍心把定中军号，四面旌旗绕。旗开日影摇，尘迷日光小。（合）胡兵气骄，南兵路遥。血晕几重围，孤城怎生料！

（外）前面寇兵截路，冲杀前去。（合下）

【前腔】（净引丑、贴扮众军喊上）李将军射雁穿心落^[4]，豹子翻身嚼^[5]。单尖宝镫挑，把追风腻旗儿裹^[6]。（合前）

（净笑介）你看俺溜金王手下，雄兵万余，把淮阴城围了七周遭。好不紧也！（内擂鼓喊介）（净）呀，前路兵风，想是杜安

抚来到。分兵一千，迎杀前去。（虚下）（外、众唱“合前”上，净、众上打话，单战介）（净叫众摆长阵拦路介）（外叫“众军，冲围杀进城去”介）（净）呀，杜家兵冲入围城去了。且由他。吃尽粮草，自然投降也。（合前）（下）

【番卜算】（老旦、末扮文官上）镇日阵云飘，闪却乌纱帽。（净、丑扮武官上）（净）长枪大剑把河桥。（丑）鼓角如龙叫。

(见介) 请了。 [更漏子] (老旦) “枕淮楼，临海际。(末) 杀气腾天震地。(丑) 闻炮鼓，使人惊。插天飞不成。(净) 匣中剑，腰间箭，领取背城一战^[7]。(合) 愁地道，怕天冲^[8]。几时来杜公？”(老旦) 俺们是淮安府行军司马，和这参谋，都是文官。遭此贼兵围紧，久已迎接安抚杜老人，还不见到。敢问二位留守将军，有何计策？(丑) 依在下所见，降了他罢。(末) 怎说这话？(丑) 不降，走为上计。(老旦) 走的一丁，走不的十个。(丑) 这般说，俺小奶奶那一口放那里？(净) 锁放大柜子里。(丑) 钥匙哩？(净) 放俺处。李全不来，替你托妻寄子。(丑) 李全来哩？(净) 替你出妻献子。(丑) 好朋友，好朋友！(内擂鼓喊介) (生扮报子上) 报，报，报。正南一枝兵马，破围而来。杜老爷到也。(众) 快开城门迎接去。“天地日流血，朝廷谁请缨^[9]。”(众并下)

【金钱花】 (外引众上) 连天杀气萧条，萧条。连城围了周遭，周遭，风喇喇，阵旗飘。叫开城，下吊桥^[10]。(老旦等上) (合) 文和武，索迎着。

(老旦等跪介) 文武官属，迎接老人。(外) 起来，敌楼相见。(老旦等应，起下)

【前腔】 (外) 胡尘染惹征袍，征袍。血花风腥宝刀，宝刀。(内擂鼓介) 淮安鼓，扬州箫。摆鸾旗，登丽谯^[11]。(合) 排衙了，列功曹。

(到介) (贴扮办事官上) 禀老爷升堂。

【粉蝶儿引】 (外) 万里寄龙韬，那得戍楼清啸^[12]？

(贴报门介) 文武官属进。 (老旦等参见介) 孤城累卵^[13]，方当万死之危；开府弄丸，来赴两家之难^[14]。凡俺官僚，礼当拜谢。

(外) 兵锋四起，劳苦诸公，皆老夫迟慢之罪，只长揖便了。

(众应起揖介) (外) 看来此贼颇有兵机。放俺入城，其中有计。(众) 不过穿地道，起云梯，下官粗知备御。(外) 怕的是锁城之法耳。(丑) 敢问何谓锁城？是里面锁，外面锁？外面锁，锁住了溜金王；若里面锁，连下官都锁住了。(外) 不提起罢了。城中兵几何？(净) 一万三千。(外) 粮草几何？(末) 可支半年。(外) 文武同心，救援可待。(内擂鼓喊介) (生扮报子上) 报，报，李全兵紧围了。(外长叹介) 这贼好无理也！

【划锹儿】 兵多食广禁围绕^[15]，则要你文班武职两和调。(众) 巡城彻昏晓，这军民苦劳。(内喊介) (泣介) (合) 那兵风正号，俺军声静悄。(外拜天，众扶同拜介) 泪洒孤城，把苍天暗祷。

【前腔】 (众) 危楼百尺堪长啸，筹边两字寄英豪^[16]。(外) 江淮未应小，君侯佩刀^[17]。(合前)

(外) 从今日起，文官守城，武官出城，随机策应。(丑) 则怕大金家兵来了。(外) 金兵呵！

【尾声】 他看头势而来不定交^[18]，休先倒折了赵家旗号。便来呵，也少不得死里求生那一着敲^[19]。

(净) 日日风吹虏骑尘，陈 标 (丑) 三千犀甲拥朱轮。陈 陶
(外) 胸中别有安边计，曹 唐 (众) 莫遣功名属别人。张 稷^[20]

注释：

[1]“排雁阵”二句：雁阵，成列而飞的雁群，这里指兵阵。《龙韬》，太公望兵法《六韬》之一，泛指兵法、战略。南朝梁江淹《为萧让太傅扬州牧表》：“既罕《龙韬》、《金匮》之効，又乏楹间帷中之绩。”

[2]河阳：今河南孟县西，南宋时为金人占领。断重围杀过河阳道，指收复失地。

[3]猿啼鹤怨：猿和鹤凄厉地啼叫。这里指官兵的怨声。

[4]李将军：指汉代名将李广，善射，号称“飞将军”。见《史记·李将军列传》。这里是李全自比。

[5]豹子：即豹子马，古代的一种马戏。宋孟元老《东京梦华录·驾登宝津楼诸军呈百戏》：“或放令马先走，以身追及，握手尾而上，谓之豹子马。”

[6]追风腻旗儿裹：追风，形容旗子迎风飘展。腻旗，小旗。明张禄辑《词林摘艳》无名氏《斗鹌鹑·骠骑·秃厮儿》：“追风腻旗手内揉。”

[7]背城一战：谓作最后决战，引申指最后的斗争或努力。明陈继儒《读书镜》卷四：“古今文字之祸，其端有三：或君子以此攻击小人，而为背城一战之举。”

[8]天冲：古代装有云梯的兵车，用来冲撞城墙。

[9]请缨：《汉书·终军传》载：“南越与汉和亲，乃遣军使南越，说其王，欲令入朝，比内诸侯。军自请：‘愿受长缨，必羁南越王而致之阙下。’”后以“请缨”指自告奋勇请求杀敌。

[10]吊桥：指全部或一部分桥面可以吊起、放下的桥，多用在护城河及军事据点上。宋陈规《守城录·靖康朝野佥言后序》：“壕上作桥，桥中作吊桥，暂时隔敌则可，若出兵则不能无碍。”

[11]丽谯（qiáo）：华丽的高楼，此指城楼。

[12]戍（shù）楼清啸：《晋书·刘琨传》载，晋刘琨（越石）在围城中，月夜登楼清啸，又叫人吹胡笳，使敌人感到凄凉，军心涣散，得以解围。清吴伟业《送纪伯紫往太原》：“相依刘越石，清啸戍楼中。”戍楼，边防驻军的瞭望楼。

[13]累卵：堆迭的蛋，容易破碎，比喻极其危险，常说“危如累卵”。《战国策·秦策五》：“太子用事，君危于累卵而不寿于朝生。”

[14]“开府弄丸”二句：《庄子·徐无鬼》：“市南宜僚，弄丸而两家之难解。”开府，开设幕府，主管一方军政大权，此指杜宝。弄丸，一种抛弄弹子的杂技。全句意思是杜宝取胜很容易。

[15]禁：禁受得起、经得起。

[16]筹边：筹划边防军务。

[17]“江淮未应小”二句：江淮之地非常重要，自己要亲临兵戎。

[18]“看头势”句：敌人伺机而动，进退无定。头势，势头，指军事形势。不定交，不确定。

[19]“死里求生”句：这里指进行一次生死决斗。

[20]日日风吹虏骑尘：陈标《饮马长城窟》：“日日风吹虏骑尘，年年饮马汉营人。千堆战骨那知主，万里枯沙不辨春。”

三千犀甲拥朱轮：陈陶《赠容南韦中丞》：“普宁都护军威重，九驿梯航压要津。十二铜鱼尊画戟，三千犀甲拥朱轮。”朱轮，古代王侯显贵所乘的车子，因用朱红漆轮，故称。

胸中别有安边计：曹唐《羽林贾中丞》：“铁马惯牵邀上客，金鱼多解乞佳人。胸中别有安边计，谁睬髭须白似银。”

莫遣功名属别人：张籍《寄宋景》：“诏发官兵取乱臣，将军弓箭不离身。今君独在征东府，莫遣功名属别人。”

评析：

御淮，淮安御敌。本出剧情是：杜宝率兵赶到淮安，杀出血路，冲入被贼将李全重重包围的淮安城中，鼓舞城中文武官员同心守城，等待援兵。于是，杜宝与李全在淮安城内外僵持对峙。

本出为武场戏，与其前之文场戏相配合，使排场更显变化、热烈、丰富。就《牡丹亭》而言，在“爱情”的主线之外又添加“边战”的副线，使其在杜、柳的款款柔情中，又杂有金戈铁马的壮美，别有一番风味。

杜宝临危受命，率军解万死之围，所唱【六么令】等曲，颇见其英武之气。本出十支曲词，风格似盛唐，豪壮开阔，宜用铜琵琶、铁绰板歌之，可见汤翁曲词风格远不止绮丽一种。徐渭《南词叙录》

云：“听北曲使人神气飞扬，毛发洒淅，足以作人勇往之志，信胡人之善于鼓怒也。”（《中国古典戏曲论著集成》第三集）

第四十四出 急难

【菊花新】（旦上）晓妆台圆梦鹊声高^[1]，闲把金钗带笑敲。博山秋影摇^[2]，盼泥金俺明香暗焦^[3]。

“鬼魂求出世，贫落望登科。夫荣妻贵显，凝盼事如何？”俺杜丽娘跟随柳郎科试，偶逢天子招贤，只这些时还迟喜报。正是：“长安咫尺如千里^[4]，夫婿迢遥第一人。”

【出队子】（生上）词场凑巧^[5]，无奈兵戈起祸苗。盼泥金赚杀玉多娇，他待地窟里随人上九霄。一脉离魂，江云暮潮。

（见介）（旦）柳郎，你回来了。望你高车昼锦^[6]，为何徒步而回？（生）听俺道来：

【瓦盆儿】去迟科试，收场锁院散群豪。（旦）咳，原来去迟了。（生）喜逢着旧知交。（旦）可曾补上？（生）亏他满船明月又把去珠淘。（旦喜介）好了。发榜未？（生）恰正在奏龙楼开凤榜，蹊跷。（旦）怎生蹊跷？（生）你不知，大金家兵起，杀过淮扬来了。忙喇煞细柳营^[7]，权将杏苑抛^[8]，则刚迟误了你夫人花诰。（旦）迟也不争几时。则问你，淮扬地方，便是俺爹爹管辖之处了？（生）便是。（旦哭介）天也，俺的爹娘怎了？（泣介）（生）直恁的活擦擦^[9]、痛生生，肠断了。比如你在泉路里可心焦？

(旦) 罢了。奴有一言，未忍启齿。(生) 但说不妨。(旦) 柳郎，发榜之期尚远，欲烦你淮扬打听爹娘消耗^[10]，未审许否？(生) 谨依尊命，奈放小姐不下。(旦) 不妨，奴家自会支吾。(生) 这等就此起程了。

【榴花泣】 (旦) 白云亲舍^[11]，俺孤影旧梅梢。道香魂，恁寂寥，怎知魂向你柳枝销^[12]? 维扬千里，长是一灵飘。回生事少，爹娘呵，听的俺活在人间惊一跳。平白地凤婿过门^[13]，好似半青天鹊影成桥^[14]。

【前腔】 (生) 哪且行且止，两处系心苗。要留旅店伴多娇。 (旦) 有姑姑为伴。 (生) 阴人难伴你这冷长宵。把心儿不定，还怕你旧魂飘。 (旦) 再不飘了。 (生) 哪文高中高，怕一时榜下归难到。 (旦泣介) 哪爹娘呵! (生) 你念双亲舍的离情，俺为半子怎惜攀高^[15]。

小姐，卑人拜见岳翁岳母，起头便问及回生之事了。

【渔家灯】 (旦叹介) 说的来似怪如妖，怕爹爹执古妆乔^[16]。 (想介) 有了，将奴春容带在身傍。但见了一幅春容，少不的问俺两下根苗。 (生) 问时，怎生打话? (旦) 则说是天曹，偶然注定的姻缘到，蓦踏着墓坟开了。 (生) 说你先到俺书斋才好。 (旦羞介) 休乔^[17]，这话教人笑，略说与梅香贼牢^[18]。

【前腔】 (生) 哪满意儿待驷马过门^[19]，和你离魂女同归气高。谁承望探高亲去傍干戈，怕寒儒欠整衣毛。 (旦) 女婿老成些不妨。则途路孤凄，使奴挂念。 (生) 秋霄，云横雁字斜阳道，向秦淮夜泊魂销。 (旦) 夫，你去时冷落些，回来报中状元呵。 (生) 名标，大拜门喧笑，抵多少驸马还朝^[20]。

(净上) “雨伞晴兼雨，春容秋复春。”包袱雨伞在此。

【尾声】 (拜别介) (旦) 秀才郎探的个门楣着。 (生) 报重生这欢声不小。 (旦) 柳郎，那里平安了便回，休只顾的月明桥上听吹箫^[21]。

(生) 不为经时谒丈人，刘商 (旦) 囊无一物献尊亲。杜甫
(生) 马蹄渐入扬州路，章孝标 (旦) 两地各伤无限神。元稹^[22]

注释：

[1]“晓妆台”句：早上起来梳妆，听见喜鹊叫声，好像在给我圆梦，这是好兆头。晓妆台，早上起来梳妆打扮。圆梦，解梦。鹊声，鹊的鸣叫声，俗谓吉兆。五代王仁裕《开元天宝遗事·灵鹊报喜》：“时人之家，闻鹊声，皆以为喜兆，故谓灵鹊报喜。”

[2]博山：博山炉，香炉名，后来用来泛指香炉。宋吕大临《考古图》：“香炉像海中博山，下盘贮汤使润气蒸香，以像海之四环。”

[3]明香暗焦：以香的燃烧来写内心的焦急。

[4]咫尺如千里：距离虽近但很难相见。《南史·萧贲传》：“能书善画，于扇上图山水，咫尺之内，便觉万里为遥。”

[5]词场：科场。唐白居易《喜敏中及第偶示所怀》：“自知群从为儒少，岂料词场中第频。”

[6]高车昼锦：这两个词都是形容旧时有权势的人出行时的阔绰场面。宋欧阳修《相州昼锦堂记》：“一旦高车驷马，旗旄导前，而骑卒拥后。夹道之人，相与骈肩累迹。”

[7]忙喇煞细柳营：忙喇煞，忙煞。细柳营，军营的代称。汉名将周亚夫在细柳（今陕西咸阳西南）屯军，以纪律严明而著称。见《史记·绛侯周勃世家》。这句意思是军事形势很紧张。

[8]杏苑：即杏园，在长安，唐代新进士都在这里游宴。

[9]活擦擦：活生生。

[10]消耗：音信、消息。宋司马光《涑水记闻》卷十一：“自杨守素回后，又经月余，寂无消耗。”

[11]白云亲舍：表示对父母的思念。亲，指父母亲。舍，居住。《旧唐书·狄仁杰传》：“其亲在河阳别业，仁杰赴并州，登太行山，南望见白云孤飞，谓左右曰：‘吾亲所居，在此云下。’瞻望伫立久之，云移乃行。”后因以“白云亲舍”为思念亲人的典故。

[12]魂向你柳枝销：被你柳枝（柳梦梅）弄得神魂颠倒。

[13]凤婿：女婿的代称。用萧史和弄玉骑凤上天的恋爱神话。见本书第十八出注释[40]。

[14]鹊影成桥：民间传说天上的织女七夕渡银河与牛郎相会，喜鹊来搭成桥，称“鹊桥”。常用以比喻男女结合的途径。唐韩鄂《岁华纪丽·七夕》：“七夕鹊桥已成，织女将渡。”原注引《风俗通》：“织女七夕当渡河，使鹊为桥。”这里指有喜事降临。

[15]攀高：攀附高贵。这里指去寻访做大官的岳父。

[16]执古妆乔：固执地，装模作样。

[17]休乔：不要乱说。乔，詈词。宋元以后，曲中用“乔”者甚多，含有窝囊、狡猾、怯懦等贬义。

[18]贼牢：刁钻、狡黠。这里作名词用，犹言鬼精灵、机灵鬼。

[19]“满意儿”句：满意儿，一心一意。驷马，四匹马拉的车子。过门，结婚后几天，新婚夫妇到女家去行拜门礼，俗名“过门”。

[20]抵多少驸马还朝：好比是驸马还朝。魏晋以后，例封皇帝的女婿做驸马都尉，简称“驸马”。“驸马还朝”和上文“大拜门”都是曲牌名。

[21]月明桥上听吹箫：唐杜牧《寄扬州韩绰判官》：“青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫？”

[22]不为经时谒丈人：刘商《上崔十五老丈》：“天汉乘槎可问津，寂寥深景到无因。看花独往寻诗客，不为经时谒丈人。”

囊无一物献尊亲：杜甫《重赠郑諴柬绝句》：“郑子将行罢使臣，囊无一物献尊亲。江山路远羁离日，裘马谁为感激人。”

马蹄渐入扬州路：章孝标《及第后寄李绅》：“及第全胜十改官，金鞍镀了出长安。马头渐入扬州郭，为报时人洗眼看。”

两地各伤无限神：元稹《寄乐天二首》之一：“山入白楼沙苑暮，潮生沧海野塘春。老逢佳景惟惆怅，两地各伤何限神。”

评析：

急难，急难寻探。本出剧情是：杜丽娘听说淮扬一带的战况，担心双亲的安危，待柳梦梅赴考归来，即叫他前往打探消息。于是柳生带了丽娘的自画像作为她回生的证据，动身前往扬州。由是引出后来的《闹宴》、《硬拷》、《圆驾》等几出戏的情节波澜。

杜丽娘天真地把他们与杜宝喜相逢的场面估计得太乐观了：“爹娘呵，听的俺活在人间惊一跳。平白地凤婿过门，好似半青天鹊影成桥。”“秀才郎探的个门楣着，报重生这欢声不小。”他们甚至预演杜宝问起回生结合情由时，当如何回答：

生：问时，怎生打话？

旦：则说是天曹，偶然注定的姻缘到，蓦踏着墓坟开了。

生：说你先到俺书斋才好。

旦（羞介）：休乔，这话教人笑，略说与梅香贼牢。

真是“从筋节窍髓以探其七情生动之微”。王思佳《批点玉茗堂〈牡丹亭〉叙》“休乔，这话教人笑”，是杜丽娘羞涩地不好意思在父亲面前承认自己先到书斋去找柳生；而“略说与梅香贼牢”，则是难以按捺的要绕着弯子把自己做出这一得意行动的消息透露出去，让大家同喜。他们想象报喜后家中兴高采烈的景象如此精彩，而丽娘喜忧参半的微妙心理，更是刻画得活灵活现。此时的他们怎能知道，柳生后来遭岳父吊打，几乎被打杀——丽娘“还魂”后的经历比她在地狱中遇到“冥判”时还艰难，他们的婚姻要得到父母及社会的承认，甚至比登天还难！不是吗？杜柳之爱，最后竟然在天子——皇上的调解下，才得以圆满解决。

本出先写丽娘在旅舍期盼柳生赴试高中，后写夫妻分离时的叮咛嘱咐，前者情中出景，景中含情；后者情牵意惹，万般离愁。这些都是世俗间普普通通的夫妻间的真挚情怀。下场诗云：“马蹄渐入扬州路，两地各伤无限神。”无疑，人生路漫漫，他们的爱情理想还必须接受现实时空的巨大考验。

第四十五出 寇间

【包子令】（老旦、外扮贼兵巡哨上）大王原是小喽罗^[1]，喽罗。娘娘原是小旗婆^[2]，旗婆。立下个草朝忒快活^[3]，亏心又去抢山河。
(合) 转巡逻^[4]，山前山后一声锣。

兄弟，大王爷攻打淮城，要个人见杜安抚打话^[5]。大路头影儿没一个，小路头寻去。（唱前合下）

【驻马听】（末雨伞、包袱上）家舍南安，有道为生新失馆。要腰缠十万，教学千年，方才满贯^[6]。俺陈最良，为报杜小姐之事，扬州见杜安抚大人。谁知他淮安被围，教俺没前没后。大路上不敢行走，抄从小路而去。学先师传食走胡旋^[7]，怯书生避寇遭涂炭^[8]。你看树影凋残，猿啼虎啸教人叹。

（老、外上）“明知山有虎，故向虎边行。”鸟汉那里去？（拿介）（末）饶命，大王。（外）还有个大王哩。（末）天，天怎了！正是：“乌鸦喜鹊同行，吉凶全然未保。”（并下）

【普贤歌】（净、丑、众上）莽乾坤生俺贼儿顽，谁道贼人胆里单！南朝俺不蛮，北朝俺不番^[9]。甚天公有处安排俺^[10]？

（净）娘娘，俺和你围了淮安许久，只是不下。要得个人去淮安打话，兼看杜安抚动定如何。则眼下无人可使哩。（丑）必得杜老儿亲信之人，将计就计，方且可行。

【粉蝶儿】 (外绑末上) 没路走羊肠[\[11\]](#)，天、天呵，撞入这屠门怎放！

(见介) (外) 禀大王，拿的个南朝汉子在此。 (净) 是个老
儿。何方人氏？作何生理^[12]？ (末) 听禀：

【大锣鼓】生员陈最良，南安人氏，访旧淮扬^[13]。（净）访谁？（末）便是杜安抚。他后堂曾设扶风帐。（丑）你原来他衙中教学。几个学生？（末）则他甄氏夫人，单生下一女。女书生年少亡。（丑）还有何人？（末）义女春香，夫人伴房。

（丑笑背介）一向不知杜老家中事体，今日得知，吾有计矣。（回介）这腐儒，且带在辕门外去。（众应，押末下介）（丑）大王，奴家有了一计。昨日杀了几个妇人，可于中取出首级二颗。则说杜家老小，回至扬州，被俺手下杀了。献首在此。故意苏放那腐儒^[14]，传示杜老。杜老心寒，必无守城之意矣。（净）高见，高见。（净起低声分付介）叫中军。（生扮上）（净）俺请那腐儒讲话中间，你可将昨日杀的妇人首级二颗来献，则说是杜安抚夫人甄氏和他使女春香。牢记着。（生应下）（净）左右，再拿秀才来见。（众押末上介）（末）饶命，大王。（净）你是个细作^[15]，不可轻饶。（丑）劝大王松了他，听他讲些兵法到好。（净）也罢。依娘娘说，松了他。（众放末绑介）（末叩头介）叩谢大王、娘娘不杀之恩。（净）起来，讲些兵法俺听。（末）卫灵公问陈于孔子^[16]，孔子不对。说道：“吾未见好德如好色者也。”（净）这是怎么说？（末）则因彼时卫灵公有个夫人南子同座，先师所以怕得讲话。（净）他夫人是南子，俺这娘娘是妇人。（内擂鼓，生扮报子上介）报，报，报！扬州路上兵马，杀了杜安抚家小，径来献首级讨赏。（净看介）则怕是假的。（生）千真万真。夫人甄氏，这使女叫做春香。（末做看认，惊哭介）天呵，真个是老夫人和春香也。（净）咄，腐儒啼哭什么！还要打破淮城，杀杜老儿去。（末）饶了罢，大王。（净）要饶他，除非献了这座淮安城罢。（末）这等，容生员去

传示大王虎威，立取回报。（丑）大王恕你一刀，腐儒快走。
(内擂鼓发喊，开门介) (末作怕介)

【尾声】显威风、记的这溜金王。（净、丑）你说与杜安扶呵，着什么耀武扬威早纳降。俺实实的要占江山、非是谎。（下）

(末打躬送介) (吊场) 活强盗，活强盗。杀了杜老夫人、春香。不免城中报去。

海神东过恶风回，李白 日暮沙场飞作灰。常建
今日山翁旧宾主，刘禹锡 与人头上拂尘埃。李山甫^[17]

注释：

[1]婆罗 (lóuluo)，本作“偻罗”，亦作“婆罗”，原指精明强干、机灵伶俐的人。《敦煌变文集·维摩诘经讲经文》：“我长于诸处，夸汝婆罗。”后多用以称盗贼部下。

[2]旗婆：军婆、女兵。

[3]草朝：山寨草寇建立的野朝廷。

[4]巡逻：即巡逻，巡查警戒。宋司马光《涑水记闻》卷十二：“仍令缘边部族首领，严兵巡逻。”

[5]打话：对话、交谈。宋陈规《守城录》卷三：“二十日方遣人至齐安门下，高声呼城上人，且不要放箭防御，教来打话。”

[6]“腰缠十万”三句：私塾教师收入微薄，要想有十万贯钱，得教一千年的书。腰缠十万，古时常用“腰缠十万贯，骑鹤上扬州”形容过分的个人贪欲。见南朝梁殷芸《小说》。贯，穿钱的绳子。

[7]先师传食走胡旋：先师，先贤，这里指孔子。传食，孔子曾周游列国，受到各地诸侯的供食。胡旋，原是唐代西北少数民族舞蹈，以各种旋转动作为主。《唐书·乐志》：“康居国乐舞，急转如风，俗谓之胡旋。”这里“走胡旋”指到处奔走。

[8]涂炭：本义是泥沼与炭灰，比喻极其艰难困苦。《尚书·仲虺之诰》：“有夏昏德，民坠涂炭。”

[9]“南朝”二句：意思是自己本是汉人而投降金朝，既非南人又非北人。蛮，古时北人对南人的蔑称。番，古时南人对北人的蔑称。

[10]“甚天公”句：元白无咎《鹧鸪曲》：“算从前错怨天公，甚也有安排我处！”

[11]走羊肠：走小路。羊肠，喻指狭窄曲折的小路。唐杜甫《喜闻官军已临贼境》：“路失羊肠险，云横雉尾高。”

[12]生理：生计，用以维持生活的职业。

[13]访旧淮扬：到扬州寻访旧友。旧，故旧、老朋友。

[14]苏放：宽待、释放。

[15]细作：暗探、间谍。《左传·宣公八年》：“晋人获秦谋。”唐陆德明释文：“谋，徒协反，间也，今谓之细作。”

[16]卫灵公问陈于孔子：见《论语·卫灵公》：“卫灵公问陈于孔子。孔子对曰：‘……军旅之事，未之学也。’”陈，军阵。下文“吾未见好德如好色者也”，见同书《子罕》篇。南子是卫灵公的夫人，孔丘曾受她接见，见同书《雍也》篇。

[17]海神东过恶风回：李白《横江词》：“海神东过恶风回，浪打天门石壁开。浙江八月何如此，涛如连山喷雪来。”

日暮沙场飞作灰：常建《塞下曲四首》之二：“北海阴风动地来，明君祠上望龙堆。髑髅皆是长城卒，日暮沙场飞作灰。”

今日山翁旧宾主：刘禹锡《送李庚先辈赴选》：“离筵雒水侵杯色，征路函关向晚尘。今日山公旧宾主，知君不负帝城春。”山翁，指晋代山简，曾任镇南将军，镇守襄阳。此指杜宝。

与人头上拂尘埃：李山甫《下第出春明门》：“曾和秋雨驱愁入，却向春风领恨回。深谢灞陵堤畔柳，与人头上拂尘埃。”

评析：

本出剧情是：李全久攻淮安不下，恰逢陈最良赴淮安向杜宝报告丽娘坟茔被掘事，不幸被李全捉住。为动摇杜宝军心，李全夫妻谎称已杀死杜妻甄氏与春香，并故意放走陈最良，让他把此假消息带给杜宝。

《牡丹亭》全剧的主要人物，除丽娘与柳生外，就是杜宝和陈最良。第一出《标目》下场诗云：“杜丽娘梦写丹青记，陈教授说下梨花

枪。柳秀才偷载回生女，杜平章刁打状元郎。”本出写陈最良被敌寇抓获审讯，他老实讲出自己的姓名、身份、来淮安的目的、杜宝家中的事体等。李全妻笑云：“一向不知杜老家中事体，今日得知，吾有计矣。”她立即利用陈最良，骗他看死人头，说是甄氏、春香被杀，再令他给杜宝带去这个信息来威胁杜宝。吴吴山三妇合评本云：“并不诳语，方是腐儒。然安知诳语不反杀其躯耶？后文‘志诚打的贼儿通’，即是此意。”杜宝将计就计，即所谓“陈教授说下梨花枪”。这是后话。

本出及紧接而后的《折寇》、《围释》等三出，集中描写宋金战争，而在其中关键性的串联人物就是陈最良。从全剧的政治主题来看，本与政治毫无关联的陈最良，他原来只是一介落第的老秀才，作者却安排他充当战争中的一个因子，使他与政治具有了某种联系。

本出戏对陈最良的刻画可算到位。李全妻杨氏让他讲些兵法，他竟答以“卫灵公问陈于孔子”；他见到两颗被砍下的首级，竟老眼昏花，不辨真假，误认作是夫人与春香，中了敌人的圈套，活现了老学究迂腐、胆怯的本色。这一描写使两军对垒的紧张气氛中多了一些幽默与风趣。

第四十六出 折寇

【破阵子】（外戎装佩剑，引众上）接济风云阵势^[1]，侵寻岁月边陲^[2]。（内擂鼓喊介）（外叹介）你看虎咆般炮石连雷碎，雁翅似刀轮密雪施。李全，李全，你待要霸江山、吾在此。

[集唐]“谁能谈笑解重围 皇甫冉？万里胡天鸟不飞 高骈。今日海门南畔事 高骈，满头霜雪为兵机 韦庄^[3]。”我杜宝自到淮扬，即遭兵乱。孤城一片，因此重围。只索调度兵粮，飞扬金鼓。生还无日，死守由天。潜坐敌楼之中，追想靖康而后^[4]。中原一望，万事伤心。

【玉桂枝】问天何意：黯三光不辨华夷，把腥膻吹换人间，这望中原做了黄沙片地？（恼介）猛冲冠怒起，猛冲冠怒起，是谁弄的，江山如是？（叹介）中原已矣，关河困，心事违。也则愿保扬州，济淮水。俺看李全贼数万之众，破此何难？进退迟疑，其间有故。俺有一计可救围，恨无人与游说。

（内擂鼓介）（净扮报子上）“羽檄场中无雁到，鬼门关上有人来。”好笑，城围的铁桶似紧，有个秀才来打秋风，则索报去。稟老爷：有个故人相访。（外）敢是奸细？（净）说是江右南安府陈秀才^[5]。（外）这迂儒怎生飞的进来？快请，快请。（末上）

【浣溪沙】摆旌旗，添景致，又不是闹元宵鼓炮齐飞。杜老爷在那里？（外出笑迎介）忽闻的千里故人谁？（叹介）原来是先生到此。

教俺惊垂泪。（末）老公相头通白了。（合）白首相看俺与伊，三年一见愁眉。（拜介）（末）

[集唐] “头白乘驴悬布囊 卢纶，（外）故人相见忆山阳 谭用之。（末）横塘一别千余里 许浑，（外）却认并州作故乡 贾岛。[\[6\]](#)”（末）恭谂公相，又苦伤老夫人回扬州，被贼兵所算了[\[7\]](#)。（外惊介）怎知道？（末）生员在贼营中，眼同验过老夫人首级，和春香都杀了。（外哭介）天呵，痛杀俺也！

【玉桂枝】相夫登第，表贤名甄氏吾妻。称皇宣一品夫人，又待伴俺立双忠烈女。想贤妻在日，想贤妻在日，凄然垂泪，俨然冠帔。（外

哭倒，众扶介）（末）我的老夫人，老夫人怎了！你将官们也大家哭一声儿么！（众哭介）老夫人呵！（外作恼拭泪介）呀，好没来由！夫人是朝廷命妇，骂贼而死，理所当然。我怎为他乱了方寸，灰了军心？身为将，怎顾的私？任恓惶，百无悔。陈先生，溜金王还有话么？（末）不好说得，他还要杀老先生。（外）咳，他杀俺甚意儿？俺杀他全为国。

（末）依了生员，两下都不要杀。（做扯外耳语介）那溜金王要这座淮安城。（外）噤声！那贼营中是一个座位，是两个座位？

（末）他和妻子连席而坐。（外笑介）这等，吾解此围必矣。先生竟为何来？（末）老先生不问，几乎忘了。为小姐坟儿被盗，径来相报。（外惊介）天呵！冢中枯骨，与贼何仇？都则为那些宝玩害了也。贼是谁？（末）老公相去后，石道姑招了个岭南游棍柳梦梅为伴，见物起心，一夜劫坟逃去，尸骨投之池水中，因此不远千里而告。（外叹介）女坟被发，夫人遭难。正是：“未归三尺土，难保百年身。既归三尺土，难保百年坟。”也索罢了，则可惜先生一片好心。（末）生员拜别老公相后，一发贫薄了。

（外叹介）军中仓卒，无以为情。我把一大功劳，先生干去。

（末）愿效劳。（外）我久写下咫尺之书^[8]，要李全解散三军之众。余无可使，烦公一行。左右，取过书仪来^[9]。倘说得李全降顺，便可归奏朝廷，自有个出身之处。（生取书仪上介）“儒生三寸舌，将军一纸书。”书仪在此。（末）途费谨领。送书一事，其实怕人。（外）不妨。

【榴花泣】兵如铁桶，一使在其中。将折简、去和戎^[10]。陈先生，你忠诚打的贼儿通。虽然寇盗奸雄，他也相机而动。（末）恐游说非书

生之事。（外）看他开围放你而来，其意可知。你这书生正好做传书用。（末）仗恩台一字长城^[11]，借寒儒八面威风。（内鼓吹介）

【尾声】（外）戍楼羌笛话匆匆^[12]。事成呵，你归去朝廷沾寸宠，这纸书敢则是保障江淮第一封。

（外）隔河征战几归人？刘长卿 （末）五马临流待幕宾。卢 纶

（外）劳动先生远相访，王 建 （末）恩波自会惜枯鳞。刘长卿^[13]

注释：

^[1]风云阵势：唐李筌所著兵书《神机制敌太白阴经·阵图》以天、地、风、云、飞龙、翔鸟、虎翼、蛇蝎为八种阵势。阵势，军队作战的阵容场面。

^[2]侵寻岁月边陲：渐渐度过守卫边疆的日子。侵寻，渐渐度过。边陲，边疆。

^[3]谁能谈笑解重围：皇甫冉《同温丹徒登万岁楼》：“丹阳古渡寒烟积，瓜步空洲远树稀。闻道王师犹转战，谁能谈笑解重围。”

万里胡天鸟不飞：高骈《塞上寄家兄》：“棣萼分张信使稀，几多乡泪湿征衣。笳声未断肠先断，万里胡天鸟不飞。”

今日海门南畔事：高骈《赴安南却寄台司》：“曾驱万马上天山，风去云回顷刻间。今日海门南面事，莫教还似凤林关。”

满头霜雪为兵机：韦庄《赠边将》：“手招都护新降虏，身着文皇旧赐衣。只待烟尘报天子，满头霜雪为兵机。”

^[4]靖康而后：靖康，宋钦宗年号。靖康而后，指靖康二年（1127）金军南下，攻破宋朝京都汴梁（今河南开封），掳去徽宗、钦宗二帝以后。

^[5]江右：这里指江西。指长江下游以西的地区。《晋书·文苑传序》：“至于吉甫、太冲，江右之才杰；曹毗、庾阐，中兴之时秀。”

^[6]头白乘驴悬布囊：卢纶《赠别李纷》：“头白乘驴悬布囊，一回言别泪千行。儿孙满眼无归处，惟到尊前似故乡。”

故人相见忆山阳：谭用之《寄孟进士》：“依旧池边草色芳，故人何处忆山阳。书回科斗江帆暮，曲罢驺虞海树苍。”山阳，地名，今河南修武。《晋书·向秀传》载，晋向秀在山阳

旧居，听邻人吹笛，笛声幽怨，使他想起了已故的友人，作《思旧赋》。后以“山阳”、“山阳笛”用作旧友、旧游地的代称。

横塘一别千余里：许浑《夜泊永乐有怀》：“莲渚愁红荡碧波，吴娃齐唱采莲歌。横塘一别已千里，芦苇萧萧风雨多。”横塘，六朝以来乐府等诗词中常见的地名，在今江苏南京秦淮河南岸。

却认并州作故乡：贾岛《渡桑干》：“客舍并州已十霜，归心日夜忆咸阳。无端更渡桑干水，却望并州是故乡。”并州，今山西太原。这里指杜宝在淮安想起了南安，仿佛想起自己的家乡。

[7]所算：暗算，谋害。元武汉臣《老生儿》第一折：“张郎，比及你有心呵，我也有心多时了，我先将小梅所算了，何如？”

[8]咫尺之书：简短的书信。古代书函使用竹简，长约一尺，不到一尺曰“咫”。

[9]书仪：旧时馈赠钱物所写的礼帖和封签。泛指馈赠的钱物。

[10]“将折简”句：折简，亦作“折柬”，古人以竹简作书，折半之简，是说书信写得简短随意。和戎，与外敌（指李全）停战修好。

[11]仗恩台一字长城：恩台，恩官。一字长城，意思是一言奏效，一封书信即可像长城一样退敌。

[12]羌笛：古代的管乐器，长二尺四寸，三孔或四孔。因出于羌中，故名。唐王之涣《凉州词》之一：“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”这里泛指笛声。

[13]隔河征战几归人：刘长卿《送耿拾遗归上都》：“若为天畔独归秦，对水看山欲暮春。穷海别离无限路，隔河征战几归人。”

五马临流待幕宾：卢纶《送崔琦赴宣州幕》：“五马临流待幕宾，羨君谈笑出风尘。身闲就养宁辞远，世难移家莫厌贫。”

劳动先生远相访：王建《从军后寄山中友人》：“村童近去嫌腥食，野鹤高飞避俗人。劳动先生远相示，别来弓箭不离身。”

恩波自会惜枯鳞：刘长卿《狱中闻收东京有赦》：“风霜何事偏伤物，天地无情亦爱人。持法不须张密网，恩波自解惜枯鳞。”枯鳞，失水的鱼，比喻处于困境或失意者。这里指陈最良。

评析：

本出剧情是：陈最良进淮安城禀告杜宝，夫人被杀、丽娘坟被盗；杜宝垂泪悲痛之余，心志更坚，反使陈最良传书，要李全归顺朝廷。

上出已经言及，陈最良因胆小、怕受惩罚，在敌人面前不敢讲假话；由于同样的原因，他见到杜宝却说假话。明明是他救了柳梦梅住进梅花观，却将柳生的来历赖到石道姑身上：“老公相去后，石道姑招了个岭南游棍柳梦梅为伴，见物起心，一夜劫坟逃去，尸骨投之池水中，因此不远千里而告。”可谓是说慌不怕脸红。

此时的杜宝身陷重围，正在一筹莫展之际，急需有人往敌营“探取动定，说他降顺”。陈最良的到来正中杜宝下怀，遂将“一大功劳”送给陈最良。陈最良当场承认：“途费谨领。送书一事，其实怕人。”但他还是硬着头皮去送信，“志诚打的贼儿通”。不言而喻，不知天下事的陈最良偶然间充当了杜宝与李全之间和谈的说客，虽然是以金多收买李全，但亦可“折寇”。他因此立功受赏，当上黄门奏书之职，有机会替皇帝排忧解难，为他促成杜柳婚姻提供了一个前提条件。

至于本出中的杜宝，作者显然是把他作为一个正面人物来表现的。面对“孤城一片”，“生还无日，死守由天”的困境，他想的是“拼学睢阳死报国”。剧中的【破阵子】、【玉桂枝】等唱词和独白，与其说是杜宝的思想，不如说是剧作者汤显祖的情怀。由于剧作家的爱国情怀主要是通过杜宝的形象来体现的，这就使得剧作家对杜宝的评价产生矛盾：一方面作者颇为深刻地描绘了恪守礼教、扼杀个性发展的封建家长杜宝；另一方面又歌颂了勤政爱民、忠勇为国的爱国官僚杜宝。

第四十七出 围释

【出队子】（贴扮通事上）一天之下，南北分开两世家。中间放着个蓼儿洼^[1]，明助着番家打汉家。通事中间，拨嘴撩牙^[2]。

事有足诧，理有必然。自家溜金王麾下一名通事便是。好笑，好笑，俺大王助金围宋，攻打淮城。谁知北朝暗地差人去到南朝讲话！正是：“暂通禽兽语，终是犬羊心^[3]。”（下）

【双劝酒】（净引众上）横江虎牙^[4]，插天鹰架^[5]。擂鼓扬旗，冲车甲马。把座锦城墙、围的阵云花。杜安抚、你有翅难加。

自家溜金王，攻打淮城，日久未下。外势虽然虎踞^[6]，中心未免狐疑。一来怕南朝大兵兼程策应，二来怕北朝见责委任无功：真个进退两难。待娘娘到来计议。（丑上）“驱兵捉将蚩尤女^[7]，捏鬼妆神豹子妻^[8]。”大王，你可听见大金家有人南朝打话，回到俺营门之外了？（净）有这事？（老旦扮番将带刀骑马上）

【北夜行船】大北里宣差传站马^[9]，虎头牌滴溜的分花^[10]。（外扮马夫赶上介）滑了，滑了。（老旦）那古里谁家^[11]？跑番了拽喇^[12]。怎生呵，大营盘没个人儿答煞。（外大叫介）溜金爷，北朝天使到来。（下）（净、丑作慌介）快叫通事请进。（贴上，接跪介）溜金王患病了。请那颜进^[13]。（老旦）可才、可才道句儿克卜喇。

(下马，上坐介) 都儿，都儿。(净问贴介) 怎么说？(贴) 恼了。(净、丑举手，老旦做恼不回介)(指净介) 铁力温都答喇[14]。(净问贴介) 怎说？(贴) 不敢说，要杀了。(净) 却怎了？(老旦做看丑笑介) 忽伶，忽伶。(丑问贴介)(贴) 叹娘娘生的妙。(老旦) 克老，克老。(贴) 说走渴了。(老旦手足做忙介) 兀该打刺。(贴) 叫马乳酒[15]。(老旦) 约儿兀只。(贴) 要烧羊肉。(净叫介) 快取羊肉、乳酒来。(外持酒肉上)(老旦洒酒，取刀割羊肉吃，笑，将羊油手擦胸介) 一六兀刺的。(贴) 不恼了，说有礼体。(老旦作醉介) 锁陀八，锁陀八。(贴) 说醉了。(老旦作看丑介) 倒喇，倒喇。(丑笑介) 怎说？(贴) 要娘娘唱个曲儿。(丑) 使得。

【北清江引】呀，哑观音觑着个番答辣，葫芦提笑哈。兀那是都麻
[16]，请将来岸答。撞门儿一句咬儿只不毛古喇[17]。

通事，我斟一杯酒，你送与他。（贴作送酒介）阿阿儿该力。

（丑）通事，说什么？（贴）小的禀娘娘送酒。（丑）着了。

（老旦作醉，看丑介）享知，享知。（贴）又央娘娘舞一回。

（丑）使得，取我梨花枪过来。

【前腔】（持枪舞介）冷梨花点点风儿刮，裹得腰身乍^[18]。胡旋儿打一车，花门折一花。把一个俊啜老那颜风势煞^[19]。

（老旦反背，拍袖笑倒介）忽伶，忽伶。（贴扶起老旦介）（老旦摆手倒地介）阿来不来。（贴）这便是唱喏，叫唱一直。（老旦笑点头招丑介）哈噃哈噃。（贴）要问娘娘。（丑笑介）问什么？（老旦扯丑轻说介）哈噃兀该，毛克喇，毛克喇。（丑笑问贴介）怎说？（贴作摇头介）问娘娘讨件东西。（丑笑介）讨什么？（贴）通事不敢说。（老旦笑倒介）古鲁，古鲁。（净背叫贴问介）他要娘娘什么东西？古鲁古鲁不住的。（贴）这件东西，是要不得的。便要时，则怕娘娘不舍的。便是娘娘舍的，大王也不舍的。便大王舍的，小的也不舍的。（净）甚东西，直恁舍不的？（贴）他这话到明，哈噃兀该，毛克喇，要娘娘有毛的所在。（净作恼介）气也，气也！这臊子好大胆^[20]，快取枪来。

（净作持花枪赶杀介）（贴扶醉老旦走，老旦提酒壶叫“古鲁古鲁”架住枪介）

【北尾】（净）你那醋葫芦指望把梨花架，臊奴，铁围墙敢靠定你大金家。（搊倒老旦介）则踹着你那几茎儿苦嘴的赤支沙^[21]，把那咽腥臊的嗓子儿生搊杀^[22]。

(丑扯住净，放老旦介) (老旦) 曜喇曜喇哈里。(指净介) 力
倭吉丁母刺失，力倭吉丁母刺失。(作闪袖走下介) (净) 气杀
我也。那曳喇哈的什么？(贴) 叫引马的去。(净) 怎指着我力
倭吉丁母刺失？(贴) 这要奏过他主儿，叫人来相杀。(净作恼
介) (丑) 老大王，你可也当着不着的^[23]。(净) 哒，着了你那
毛克喇哩。(丑) 便许他在那里，你却也忒捻酸^[24]。(净不语
介) 正是我一时风火性。大金家得知，这溜金王到有些欠稳。

(丑) 便是番使南朝而回，未必其中无话。(净) 娘娘高见何
如？(丑) 容奴家措思^[25]。(内擂鼓介) (贴扮报子上) 报，
报，报！前日放去的老秀才，从淮城中单马飞来。道有紧急，投
见大王。(丑) 恰好，着他进来。

【缕缕金】 (末上) 无之奈，可如何！书生承将令，强喽罗^[26]。(内
喊，末惊跌介) 一声金炮响，将人跌蹉。可怜、可怜！密札札干戈，其
间放着我。

(贴唱门介) 生员进。(未见介) 万死一生生员陈最良百拜大王
殿下，娘娘殿下。(净) 杜安抚献了城池？(末) 城池不为希
罕，敬来献一座王位与大王。(净) 寡人久已为王了。(末) 正是
官上加官，职上添职。杜安抚有书呈上。(净看书介) “通家生
杜宝顿首李王麾下。”^[27] (问末介) 秀才，我与杜安抚有何通
家？(末) 汉朝有个李、杜至交^[28]，唐朝也有个李、杜契友，因
此杜安抚斗胆称个通家。(净) 这老儿好意思。书有何言？

【一封书】 (读介) “闻君事外朝，虎狼心，难定交。肯回心圣朝，保
富贵，全忠孝。平梁取采须收好^[29]，背暗投明带早超^[30]。凭陆贾，说

庄蹕^[31]。颙望麾慈即鑒昭^[32]。”

(笑介) 这书劝我降宋，其实难从。“外密启一通，奉呈尊阃夫人^[33]。” (笑介) 杜安抚也敬畏娘娘哩。 (丑) 你念我听。 (净看书介) “通家生杜宝敛衽杨老娘娘帐前^[34]。”咳也，杜安抚与娘娘，又通家起来。 (末) 大王通得去，娘娘也通得去。 (净) 也通得去。只汉子不该说敛衽。 (末) 娘娘肯敛衽而朝，安抚敢不敛衽而拜！ (丑) 说的好。细念我听。 (净念书介) “通家生杜宝敛衽杨老娘娘帐前：远闻金朝封贵夫为溜金王，并无封号及于夫人。此何礼也？杜宝久已保奏大宋，敕封夫人为讨金娘娘之职。伏惟妆次鉴纳^[35]。不宣^[36]。”好也，到先替娘娘讨了恩典哩。

(丑) 陈秀才，封我讨金娘娘，难道要我征讨大金家不成？

(末) 受了封诰后，但是娘娘要金子，都来宋朝取用。因此叫做讨金娘娘。 (丑) 这等是你宋朝美意。 (末) 不说娘娘，便是卫灵公夫人，也说宋朝之美^[37]。 (丑) 依你说。我冠儿上金子，成色要高。我是带盔儿的娘子^[38]。近时人家首饰浑脱，就一个盔儿^[39]，要你南朝照样打造一付送我。 (末) 都在陈最良身上。

(净) 你只顾讨金讨金，把我这溜金王，溜在那里？ (丑) 连你也做了讨金王罢。 (净) 谢承了。 (末叩头介) 则怕大王、娘娘退悔。 (丑) 俺主意定了。便写下降表，赍发秀才回奏南朝去。

【前腔】 (净) 归依大宋朝，怕金家成祸苗。 (丑) 秀才，你担承这遭，要黄金须任讨。 (末) 大王，你鄱阳湖磬响收心早^[40]；娘娘，你黑海岸回头星宿高^[41]。 (合) 便休兵，随听招。免的名标在叛贼条。

(净) 秀才，公馆留饭。星夜草表送行。 (举手送末，拜别介)

【尾声】 (净) 咱比李山儿何足道^[42]，这杨令婆委实高^[43]。 (末) 带了你这一纸降书，管取那赵官家欢笑倒^[44]。 (末下)

(净、丑吊场) (净) 娘娘，则为失了一边金，得了两条王。人要一个王不能够，俺领下两个王号。岂不乐哉！ (丑) 不要慌，还有第三个王号。 (净) 什么王号？ (丑) 叫做齐肩一字王^[45]。

(净) 怎么？ (丑) 杀哩。 (净) 随顺他，又杀什么？ (丑) 你俺两人作这大贼，全仗金鞑子威势。如今反了面，南朝拿你何难。 (净作恼介) 哎哟，俺有万夫不当之勇，何惧南朝！ (丑) 你真是个楚霸王，不到乌江不止^[46]。 (净) 胡说！便作俺做楚霸王，要你做虞美人，定不把赵康王占了你去。 (丑) 罢，你也做楚霸王不成，奴家的虞美人也做不成。换了题目做。 (净) 什么题目？ (丑) 范蠡载西施^[47]。 (净) 五湖在那里？去做海贼便了。 (丑作分付介) 众三军，俺已降顺了南朝。暂解淮围，海上伺候去。 (众应介) 解围了。 (内鼓介) 船只齐备了，禀大王起行。 (众行介)

【江头送别】 淮扬外，淮扬外，海波摇动。东风劲，东风劲，锦帆吹送。夺取蓬莱为巢洞，鳌背上立着旗峰。

【前腔】 (丑) 顺天道，顺天道，放些儿闲空。招安后，招安后，再交兵言重。险做了为金家伤炎宋^[48]。权袖手，做个混海痴龙。

(众) 禀大王娘娘，出海了。 (净) 且下了营，天明进发。

(净) 干戈未定各为君，许浑 (丑) 龙斗雌雄势已分。常建
(净) 独把一麾江海去，杜牧 (众) 莫将弓箭射官军。窦巩^[49]

注释：

[1]蓼 (liǎo) 儿洼：即梁山泊，今山东东平湖，它西近京杭大运河，东连大汶河，北通黄河。据说是《水浒传》中梁山英雄出没之地，因作山寨的代称。这里指李全。

[2]通事：古代各国交往时担任传话翻译的官员。拨嘴撩牙：挑拨是非。

[3]犬羊心：唐李宣远《近无西耗》：“自怜牛马走，未识犬羊心。”

[4]虎牙：古代将军的名号，喻其猛锐。《汉书·匈奴传上》：“云中太守田顺为虎牙将军，三万余骑出五原。”

[5]鹰架：供猎鹰栖息用的木架。唐贾岛《老将》：“燕雀来鹰架，尘埃满箭鞬。”

[6]虎踞：如虎之蹲踞，喻指地形的雄壮险要。《太平御览》卷一五六引晋张勃《吴录》：“刘备曾使诸葛亮至京，因观秣陵山阜，乃叹曰：‘钟山龙蟠，石头虎踞，帝王之宅也。’”

[7]蚩尤 (Chī Yóu)：传说中上古时代九黎族的部族首领。他被黄帝所杀，帝斩其首葬之，首级化为血枫林。后黄帝尊蚩尤为“兵主”，即战争之神，颂扬他的英勇精神。

[8]豹子妻：明朱有燉《黑旋风仗义疏财》第三折：“本是个梁山泊生成的豹子妻。”“豹子妻”原指剧中男扮女装的黑旋风李逵，这里指李全妻。豹子，形容凶猛。

[9]“大北里”句：大北里，指金朝。宣差，差官，使者，这里指番将自称。站马，驿站的马，为国家传递公文、军事情报、物资等的马。

[10]“虎头牌”句：虎头牌，宋范成大《揽辔录》载，女真出使者必带牌，有金、银、木之别，上有女真书“准敕急达”字样及阿骨打花押，以证明自己的身份。这里指金人军队用来证明长官身份的证件。滴溜，明滴溜的省词，明晃晃的意思。分花，耀眼。

[11]那古里谁家：那边是什么人。那古里，那答儿，那边。谁家，什么人。

[12]拽喇：契丹语，兵卒。

[13]那颜：即诺颜，蒙古语音译，这里指长官。

[14]铁力温都答喇：杀了。汤显祖《紫钗记》第二十八出：“撞的个行家，铁力温都答喇。”

[15]马乳酒：即马奶酒，因用马乳葡萄酿制，故名。

[16]都麻：女真官名。

[17]咬儿只不毛古喇：疑指请过来。

[18]裹得腰身乍：裹，扭。乍，同“乍”，俊俏。

[19]“把一个”句：睃（suō）啜老，蒙古语，骂人的话。风势煞，疯样子。

[20]臊子：当时对北方少数民族的蔑称。与下文“臊奴”同。臊，兽肉的腥臭味。

[21]苫（shān）嘴：遮住嘴巴。《说文解字》：“苫，盖也。”

[22]嗓子儿生搭（ké）杀：活生生掐死那嗓子。搭杀，扼住掐死。

[23]当着不着：该做的事不做，不该做的事却做了。这里指李全不该把那颜撵走。

[24]捻酸：嫉妒、吃醋。

[25]措思：思考、考虑。

[26]强喽罗：强作聪明。喽罗，见第四十五出注释[1]。这里是陈最良怪自己多事。

[27]通家：世交。唐卢照邻《哭明堂裴主簿》：“缔欢三十载，通家数百年。”

[28]“汉朝”句：指东汉忠直大臣李固和杜乔两人在朝做官，通心合力，并称“大李杜”。或指东汉杜密（杜乔之子）与李膺共参政事，两人同因党锢之祸被害，时称“小李杜”。下文唐朝李、杜，指诗人李白和杜甫。

[29]平梁：皇帝冕服，俗称“平天冠”。《后汉书·舆服志下》：“冕皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，以其绶采色为组缨。三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠。皆有前无后，各以其绶采色为组缨，旁垂鞬纩。郊天地，宗祀，明堂，则冠之。”刘昭注引汉蔡邕曰：“鄙人不识，谓之平天冠。”

[30]早超：早日高升。

[31]凭陆贾，说庄蹻：凭着自己具有和陆贾说服赵佗一样的辩才，去说服那个倔强的庄蹻。陆贾，西汉政治家，有口才，善辩论。庄蹻，战国楚将，率兵为楚国平定西南，后因归路被秦国切断，自立为滇王。见《史记·西南夷列传》。这里喻李全。

[32]颙（yóng）望靡慈即鉴昭：热切希望你们能明白。颙望，祈望。靡慈，指李全及李全妻。鉴昭，明鉴。

[33]尊阃（kǔn）夫人：对人妻的敬称。阃，内室，借指妇女。

[34]敛衽（rèn）：古代的一种礼节，整理衣襟，表示恭敬。后来专用于妇女的拜见礼。

[35]妆次：古代书信中对妇女的客气称呼，有如对男子称“阁下”。

[36]不宣：不尽，旧时书信结尾的套语。

[37]宋朝之美：春秋时宋公子朝，美男子。这里借人名赞美南宋朝廷。

[38]带盔儿的娘子：女将军。盔儿，头盔。

[39]“人家首饰”二句：意思说我什么首饰都不戴，只戴一个盔儿。人家，指自己。浑脱，也可指羊毛做的毡帽。

[40]鄱阳湖磬 (qìng) 响：鄱阳湖，在江西，湖中有著名的石钟山。所以这句由钟联想到磬。磬响，击磬向佛，这里是说投诚归顺。

[41]“黑海岸”句：意思是只要及早回头，重归祖国，你一定会交好运。古代谚语：“苦海无边，回头是岸。”

[42]李山儿：李逵，外号“黑旋风”，《水浒传》中的人物。

[43]杨令婆：小说、戏剧中杨家将人物，宋代名将杨令公（杨业）的夫人余太君。此借指李全妻。

[44]“管取”句：管取，包管、定教。赵官家，赵家皇帝。

[45]齐肩一字王：即平肩王。这里指平肩一刀，即斩首。

[46]“你真是”二句：楚霸王项羽兵败，和他的宠姬虞美人诀别，在乌江自刎。见《史记·项羽本纪》。

[47]范蠡 (lǐ) 载西施：春秋时代，越王勾践为吴国所败，退守会稽。越王曾令范蠡献美女西施于吴王。吴王大悦，从此沉湎酒色，朝政尽废。吴亡后，西施复归范蠡，同泛五湖（太湖）而去。见《越绝书》。

[48]炎宋：古代以阴阳五行解释国家兴衰的道理，赵宋以火德王，称“火宋”，又称“炎宋”。

[49]干戈未定各为君：许浑《鸿沟》：“相持未定各为君，秦政山河此地分。力尽乌江千载后，古沟芳草起寒云。”

龙斗雌雄势已分：常建《塞下曲四首》之三：“龙斗雌雄势已分，山崩鬼哭恨将军。黄河直北千余里，冤气苍茫成黑云。”

独把一麾江海去：杜牧《将赴吴兴登乐游原一绝》：“清时有味是无能，闲爱孤云静爱僧。欲把一麾江海去，乐游原上望昭陵。”麾，旌旗，主将的旗帜。

莫将弓箭射官军：窦巩《唐州东途作》：“绿林兵起结愁云，白羽飞书未解纷。天子欲开三面网，莫将弓箭射官军。”

评析：

本出剧情是：金主派的使者到李全帐中，调戏其妻，惹怒李全；陈最良送来杜宝的劝降信，李全夫妇同意归宋，解除了对淮安的围困。

李全夫妇色厉内荏，久攻淮城不下，无法向金人交差。李全妻杨娘娘又得到宋、金秘密对话的消息，更使得他们惊惶不安。这正是杜宝的劝降之计得以实现的重要原因。李全的所谓“归宋”，实则是朝廷的极端软弱和御敌无策所致，是通过杜宝与南宋做的一笔交易，即保奏溜金王李全之妻为“讨金娘娘”，“娘娘要金子，都来宋朝取用”，暂时“哄得杨妈妈退兵”，改作海贼而去。在决定“归降”的行动中，起关键作用的是善用梨花枪的杨娘娘，陈最良则穿梭其中。故第一出《标目》云“陈教授说下梨花枪”。

据考，汤显祖所处的万历朝，蒙古俺答杜立克、火落赤部落时时入侵，人民涂炭，首辅申时行等苟安求和，边帅更以金珠招抚杜立克妻三娘子。本出所写，与之相类。

《牡丹亭》本事所依的《杜丽娘慕色还魂》话本，背景是南宋光宗朝，故事中并无皇帝。汤显祖大加改动，把《牡丹亭》背景移到民族危机深重的南宋初年。宋高宗偏安江南，守着残山剩水而不图进取，“妆点杭州，胜似汴梁风景。一座西湖，朝欢暮乐”（第十五出《虏谋》）。《牡丹亭》用了大量篇幅铺写宋金战争，正是汤显祖在对外关系问题上所持观点的曲折反映。

第四十八出 遇母

【十二时】（旦上）不住的相思鬼，把前身退悔。土臭全消，肉香新长。嫁寒儒客店里孤栖^[1]。（净上）又着他攀高谒贵。

[浣溪沙] “（旦）寂寞秋窗冷簟纹，（净）明珰玉枕旧香尘，
（旦）断潮归去梦郎频。（净）桃树巧逢前度客^[2]，（旦）翠烟
真是再来人^[3]，（合）月高风定影随身。”（旦）姑姑，奴家喜得
重生，嫁了柳郎。只道一举成名，回去拜访爹娘。谁知朝廷为着
淮南兵乱，开榜稽迟。我爹娘正在围城之内，只得赍发柳郎往寻
消耗，撇下奴家钱塘客店。你看那江声月色，凄怆人也。（净）
小姐，比你黄泉之下，景致争多。（旦）这不在话下。

【针线箱】虽则是荒村店江声月色，但说着坟窝里前生今世，则这破门帘
乱撒星光内，煞强似洞天黑地。姑姑呵，三不归父母如何的^[4]？七件事
儿夫家靠谁^[5]？心悠曳，不死不活，睡梦里为个人儿^[6]。

（净）似小姐的罕有。

【前腔】伴着你半间灵位，又守见你一房夫婿。（旦）姑姑，那夜搜
寻秀才，知我闪在那里？（净）则道画帧儿怎放的个人回避，做的事瞒
神唬鬼。（旦）昏黑了，你看月儿黑黑的星儿晦，萤火青青似鬼火吹。
（旦）好上灯了。（净）没油，黑坐地^[7]，三花两焰，留的你照解罗
衣。

(旦) 夜长难睡，还向主家借些油去。 (净) 你院子里坐坐，咱去借来。“合着油瓶盖，踏碎玉莲蓬^[8]。” (下) (旦玩月叹介)

【月儿高】 (老旦、贴行路上) 江北生兵乱，江南走多半。不载香车稳，跋的鞋鞋断^[9]。夫主兵权，望天涯生死如何判。前呼后拥，一个春香伴。凤髻消除，打不上扬州纂^[10]。上岸了到临安。趁黄昏黑影林峦，生乞察的难投馆^[11]。

(贴) 且喜到临安了。 (老旦) 咳，万死一逃生，得到临安府。俺女娘无处投，长路多孤苦。 (贴) 前面象是个半开门儿，蓦了进去^[12]。 (老旦进介) 呀，门房空静，内可有人？ (旦) 谁？ (贴) 是个女人声息。待打叫一声：开门。

【不是路】 (旦惊介) 斜倚雕栏，何处娇音唤启关？ (老旦) 行程晚，女娘们借住霎儿间。 (旦) 听他言，声音不似男儿汉，待自起开门月下看。 (见介) (旦) 是一位女娘，请里坐。 (老旦) 相提盼，人间天上行方便。 (旦) 趋迎迟慢，趋迎迟慢。

(打照面介) (老旦作惊介)

【前腔】 破屋颓椽，姐姐呵，你怎独坐无人灯不燃？ (旦) 这闲庭院，玩清光长送过这月儿圆。 (老旦背叫贴) 春香，这像谁来？ (贴惊介) 不敢说，好像小姐。 (老旦) 你快瞧房儿里面，还有甚人？若没有人，敢是鬼也？ (贴下) (旦背) 这位女娘，好像我母亲，那丫头好像春香。 (作回问介) 敢问老夫人，何方而来？ (老旦叹介) 自淮安，我相公是淮扬安抚、遭兵难，我避虏逃生到此间。 (旦背介) 是我母亲了，我可认他？ (贴慌上，背语老旦介) 一所空房子，通没个人影儿。是鬼，是鬼！ (老旦作怕介) (旦) 听他说起，是我的娘也。 (旦向前哭娘介) (老旦作避介) 敢是我女孩儿？怠慢了你，你活现

了。春香，有随身纸钱，快丢，快丢。（贴丢纸钱介）（旦）儿不是鬼。（老旦）不是鬼，我叫你三声，要你应我一声高如一声。（做三叫三应，声渐低介）（老旦）是鬼也。（旦）娘，你女儿有话讲。（老旦）则略靠远，冷淋侵一阵风儿旋^[13]，这般活现。（旦）那些活现？

（旦扯老旦作怕介）儿，手恁般冷。（贴叩头介）小姐，休要捻了春香^[14]。（老旦）儿，不曾广超度你，是你父亲古执。（旦哭介）娘，你这等怕，女孩儿死不放娘去了。

【前腔】（净持灯上）门户牢拴，为甚空堂人语喧？（灯照地介）这青苔院，怎生吹落纸黄钱？（贴）夫人，来的不是道姑？（老旦）可是。（净惊介）呀，老夫人和春香那里来？这般大惊小怪。看他打盘旋，那夫人呵，怕漆灯无焰将身远^[15]。小姐，恨不得幽室生辉得近前。（旦）姑姑快来，奶奶害怕。（贴）这姑姑敢也是个鬼？（净扯老旦，照旦介）休疑惮，移灯就月端详遍，可是当年人面？（合）是当年人面。

（老旦抱旦泣介）儿呵！便是鬼，娘也舍不的去了。

【前腔】肠断三年，怎坠海明珠去复旋^[16]？（旦）爹娘面，阴司里怜念把魂还。（贴）小姐，你怎生出的坟来？（旦）好难言。（老旦）是怎生来？（旦）则感的是东岳大恩眷，托梦一个书生把墓踹穿。（老旦）书生何方人氏？（旦）是岭南柳梦梅。（贴）怪哉，当真有个柳和梅。（老旦）怎到得这来？（旦）他来科选。（老旦）这等是个好

秀才，快请相见。（旦）我央他看淮扬动定去把爹娘探，因此上独眠深院，独眠深院。

（老旦背与贴语介）有这等事？（贴）便是，难道有这样出跳的鬼^[17]？（老旦回泣介）我的儿呵！

【番山虎】则道你烈性上青天，端坐在西方九品莲，不道三年鬼窟里重相见^[18]。哭得我手麻肠寸断，心枯泪点穿。梦魂沉乱，我神情倒颠。看时儿立地，叫时娘各天。怕你茶饭无浇奠，牛羊侵墓田。（合）今夕何年？今夕何年？咦，还怕这相逢梦边。

【前腔】（旦泣介）你抛儿浅土，骨冷难眠。吃不尽爷娘饭，江南寒食天。可也不想有今日，也道不起从前。似这般糊突谜^[19]，甚时明白也天！鬼不要，人不嫌，不是前生断，今生怎得连！（合前）

（老旦）老姑姑，也亏你守着我儿。

【前腔】（净）近的话不堪提咽，旱森森地心疏体寒。空和他做七做中元^[20]，怎知他成双成爱眷？（低与老旦介）我捉鬼拿奸，知他影戏儿做的恁活现？（合）这样奇缘，这样奇缘，打当了轮回一遍^[21]。

【前腔】（贴）论魂离倩女是有，知他三年外灵骸怎全？则恨他同棺椁、少个郎官^[22]，谁想他为院君这宅院^[23]。小姐呵，你做的相思鬼穿，你从夫意专。那一日春香不铺其孝筵，那节儿夫人不哀哉酬荐？早知道你撇离了阴司，跟了人上船！（合前）

【尾声】 (老旦) 感得化生女显活在灯前面^[24]。则你的亲爹，他在贼子窝中没信传。(旦) 娘放心，有我那信行的人儿^[25]，他穴地通天，打听的远。

想象精灵欲见难，欧阳詹 碧桃何处便骖鸾？薛逢
莫道非人身不暖，白居易 菱花初晓镜光寒。许浑^[26]

注释：

[1]孤恓 (xī)：寂寞、悲伤。元关汉卿《望江亭》第一折：“到晚来独自一个，好生孤恓。”

[2]桃树巧逢前度客：唐诗人刘禹锡曾游玄都观看桃花题诗一首。十四年后，他故地重游，桃花已经无影无踪，他又题了一首诗《再游玄都观》，有两句是：“种桃道士归何处？前度刘郎今又来。”这里“刘”与“柳”谐音，指柳梦梅。

[3]翠烟：青烟，指吴王小女紫玉的亡魂。这里是杜丽娘自喻。

[4]三不归：无着落、没办法。元关汉卿《拜月亭》第二折：“干戈动地来，横祸事从天降。爷娘三不归，家国一时亡。”

[5]七件事：生活中的七件必备品。元武汉臣《玉壶春》第一折：“早晨起来七件事，柴米油盐酱醋茶。”

[6]心悠曳：十分忧愁、心神不定。个人儿：那人，多指所爱的人。

[7]黑坐地：在黑暗中坐着。地，助词。

[8]玉莲蓬：喻指小脚。古代妇女缠足，称纤足为“三寸金莲”。

[9]跋 (tā) 的鞋靽 (tīng) 断：意思是行路艰难，鞋带都走断了。跋，行走。靽，皮带，此指鞋带。

[10]“凤髻消除”二句：凤髻，流行于唐代的一种发型，即将头发挽结梳成凤形，或在髻上饰以金凤。唐宇文氏《妆台记》：“周文王于髻上加珠翠翘花，傅之铅粉，其髻高名曰凤髻。”纂 (zuǎn)，扎头发的赤色丝带。《汉书·景帝纪》：“锦绣纂组，害女红者也。”

[11]生怄 (qi) 察：原义是生生的、活活的。这里指人生地不熟。怄察，语气助词。

[12]蓦 (mò) 了进去：探摸进去。

[13]冷淋侵：形容冷森森的，寒气逼人。

[14]捻：这里是作弄、伤害的意思。

[15]漆灯无焰：漆灯，墓穴中的灯盏。《佩文韵府》引《江南野史》：“沈彬居有一大树。尝曰：‘吾死可葬于是。’及葬，穴之，乃古冢。其间一古灯台，上有漆灯一盏。墙头铜牌篆文曰：‘佳城今已开，虽开不葬埋。漆灯犹未灭，留待沈彬来。’”无焰，灯不亮。

[16]坠海明珠去复旋：指杜丽娘死而复活。旋，还、回来。《后汉书·孟尝传》载，广东合浦本产珠，由于官吏贪残，珠不生在这里。东汉孟尝任合浦太守不满一年，政治清明，珠才重新回来。

[17]出跳：女孩子长相漂亮出众叫“出跳”。金董解元《西厢记诸宫调》：“是则是这冤家没弹剥，陡恁地精神偏出跳，转添娇，浑不似旧时了。”

[18]不道：不料。

[19]糊突：糊涂。

[20]做七做中元：古时风俗，人死后每七天做一次佛事，从头七到七七（第四十九天）止。农历七月十五日为中元节，是祭奠亡灵的日子。

[21]打当：本义是收拾、准备，这里指“当作”。

[22]郎官：即郎君。

[23]院君：宅院的女主人。

[24]化生女：指女子的幽灵。

[25]信行：诚实守信。《聊斋志异·爱奴》：“叟曰：‘信行君子也。然去新岁尚远，敬以黄金一两为贽，暂留教之，明岁另议何如？’”

[26]想象精灵欲见难：欧阳詹《题延平剑潭》：“想象精灵欲见难，通津一去水漫漫。空余昔日凌霜色，长与澄潭生昼寒。”

碧桃何处便骖鸾：薛逢《汉武宫词》：“绛节几时还入梦，碧桃何处更骖鸾？茂陵烟雨埋冠剑，石马无声蔓草寒。”骖鸾，谓仙人驾驭鸾鸟云游。

莫道非人身不暖：白居易《戏答皇甫监》：“寒宵劝酒君须饮，君是孤眠七十身。莫道非人身不暖，十分一盏暖于人。”

菱花初晓镜光寒：许浑《重游飞泉观题故梁道士宿龙池》：“西岩泉落水容宽，灵物蜿蜒黑处蟠。松叶正秋琴韵响，菱花初晓镜光寒。”

评析：

本出剧情是：杜丽娘与石道姑住在临安一个荒村小店，巧遇到此借宿的杜母与春香。母女相认，悲喜交加。

《牡丹亭》全剧多于各出开篇处渲染环境气氛。本出写江村小店，夜月灯黑，于特定环境中写母女相认，疑神疑鬼，情与境合，艺术上达到相当高的逼真度。【针线箱】第二曲写道：“月儿黑黑的星儿晦，萤火青青似鬼火吹”，先作吓人之景，然后安排石道姑下场借油，让丽娘昏黑独处，令杜母与春香乍见，惊疑不定。杜母在女儿死后，极为思念，却还是非常害怕女儿的鬼魂。【不是路】第二曲描写杜母看到爱女的亡魂怕极，以为她是活现了，急叫春香：“有随身纸钱，快丢，快丢。”春香乱抛纸钱，而丽娘应声渐低，更增添恐怖气氛；待到石道姑上场，明灯一照，诸人才稍觉胆壮。经石道姑言明真相，杜母遂抱女对泣：“儿呵！便是鬼，娘也舍不得去了。”

以下的四支【番山虎】曲，由杜母、丽娘、石道姑、春香分唱，表达了生离死别后重逢的凄苦与欣喜。杜母的“手麻肠寸断，心枯泪点穿。梦魂沉乱，我神情倒颠”，把慈母悼惜爱女的无限伤感，摹写得淋漓尽致，真可谓“心中有泪，故笔下无一字不呜咽”（清陈廷焯《白雨斋词话》）。母女、主仆重逢，苦乐相形相伴，加大了这种情感表现的力度。吴吴山三妇合评本云：“苦境从乐境中形出，愈觉凄凉。”但无论怎样，杜丽娘的死而复生和美满姻缘都让众人深感欣慰。从本出开始，剧情回到了主线，并为最终的全家大团圆做了先期准备。

第四十九出 淮泊

【三登乐】（生包袱、雨伞上）有路难投，禁得这乱离时候！走孤寒落叶知秋^[1]。为娇妻思岳丈，探听扬州。又谁料他困守淮扬，索奔前答救^[2]。

[集唐] “那能得计访情亲 李白？浊水污泥清路尘 韩愈。自恨为儒逢世难 卢纶，却怜无事是家贫 韦庄^[3]。”俺柳梦梅阳世寒儒，蒙杜小姐阴司热宠，得为夫妇，相随赴科。且喜殿试撞过卷子^[4]，又被边报耽误榜期。因此小姐呵，闻说他尊翁淮扬兵急，叫俺沿路上体访安危。亲赍一幅春容，敬报再生之喜。虽则如此，客路贫难，诸凡路费之资，尽出圹中之物。其间零碎宝玩，急切典卖不来。有些成器金银，土气销熔有限。兼且小生看书之眼，并不认的等子星儿^[5]。一路上赚骗无多，逐日里支分有尽。得到扬州地面，恰好岳丈大人移镇淮城。贼兵阻路，不敢前进。且喜因循解散^[6]，不免迤逦数程。

【锦缠道】早则要、醉扬州寻杜牧，梦三生花月楼，怎知他长淮去休！那里有缠十万顺天风、跨鹤闲游！则索傍渔樵寻食宿、败荷衰柳，添一抹五湖秋。那秋意儿有许多迤逗^[7]！咱功名事未酬，冷落我断肠闺秀。堪回首？算江南江北有十分愁。

一路行来，且喜看见了插天高的淮城，城下一带清长淮水。那城楼之上，还挂有丈六阔的军门旗号。大吹大擂，想是日晚掩门了。且寻小店歇宿。（丑上）“多搀白水江湖酒，少赚黄边风月

钱。”秀才投宿么？（生进店介）（丑）要果酒，案酒^[8]？（生）天性不饮。（丑）柴米是要的？（生）吃倒算^[9]。（丑）算倒吃。（生）花银五分在此。（丑）高银散碎些，待我称一称。（称介，作惊叫介）银子走了。（寻介）（生）怎的大惊小怪？（丑）秀才，银子地缝里走了。你看碎珠儿。（生）这等，还有几块在这里。（丑接银又走，三度介）呀，秀才原来会使水银？（生）因何是水银？（背介）是了，是小姐殡敛之时，水银在口。龙含土成珠而上天，鬼含汞成丹而出世，理之然也。此乃见风而化。原初小姐死，水银也死；如今小姐活，水银也活了。则可惜这神奇之物，世人不知。（回介）也罢了。店主人，你将我花银都消散去了，如今一厘也无。这本书是我平日看的，准酒一壶。（丑）书破了。（生）贴你一枝笔。（丑）笔开花了。（生）此中使客往来，你可也听见“读书破万卷”？（丑）不听见。（生）可听见“梦笔吐千花”？（丑）不听见。（生作笑介）

【皂罗袍】可笑一场闲话，破诗书万卷^[10]，笔蕊千花。是我差了，这原不是换酒的东西。（丑笑介）“神仙留玉佩，卿相解金貂^[11]。”

(生) 你说金貂玉佩，那里来的？有朝货与帝王家，金貂玉佩书无价。你还不知哩，便是千金小姐，依然嫁他。一朝臣宰，端然拜他。

(丑) 要他则甚？(生) 读书人把笔安天下。

(生) 不要书，不要笔，这把雨伞可好？(丑) 天下雨哩。

(生) 明日不走了。(丑) 饿死在这里？(生笑介) 你认的淮扬杜安抚么？(丑) 谁不认的！明日吃太平宴哩。(生) 则我便是他女婿，来探望他。(丑惊介) 喜是相公说的早，杜老爷多早发下请书了。(生) 请书那里？(丑) 和相公瞧去。(丑请生行介) 待小人背褡袱、雨伞。(行介)(生) 请书那里？(丑) 兀的不是！(生) 这是告示居民的。(丑) 便是。你瞧！

【前腔】“禁为闲游奸诈。”杜老爷是巴上生的：“自三巴到此^[12]，万里为家。不教子侄到官衙，从无女婿亲闲杂。”这句单指你相公：“若有假充行骗，地方禀拿。”下面说小的了：“扶同歇宿，罪连主家。为此须至关防者^[13]。

右示通知。建炎三十二年五月日示^[14]。你看后面安抚司杜大花押。上面盖着一颗“钦差安抚淮扬等处地方提督军务安抚司使之印”，鲜明紫粉。相公，相公，你在此消停，小人告回了。“各人自扫门前雪，休管他家屋上霜。”(下)(生泪介) 我的妻，你怎知丈夫到此凄惶天地也。(作望介) 呀，前面房子门上有大金字，咱投宿去。(看介) 四个字：“漂母之祠^[15]。”怎生叫做漂母之祠？(看介) 原来壁上有题：“昔贤怀一饭^[16]，此事已千秋。”是了，乃前朝淮阴侯韩信之恩人也。我想起来，那韩信是个假齐王^[17]，尚然有人一饭，俺柳梦梅是个真秀才，要杯冷酒不能够！像这个漂母，俺拜他一千拜。(拜介)

【莺皂袍】垂钓楚天涯，瘦王孙^[18]，遇漂纱。楚重瞳较比这秋波瞎^[19]。太史公表他^[20]，淮安府祭他，甫能够一饭千金价。看古来妇女多有俏眼儿：文公乞食，僖妻礼他^[21]；昭关乞食，相逢浣纱^[22]。凤尖头叩首三千下^[23]。

起更了，廊下一宿。早去伺候开门。没水梳洗。（看介）好了，下雨哩。

旧事无人可共论，韩愈 只应漂母识王孙。王遵
辕门拜手儒衣弊，刘长卿 莫使沾濡有泪痕。韦洵美^[24]

注释：

[1]落叶知秋：见到落地的黄叶，知道已经是秋天了。指通过迹象便可预测形势的发展变化。宋释普济《五灯会元》卷二十：“叶落知秋，举一明三。”

[2]答救：即搭救，帮助人脱离困境、危险或灾难。

[3]那能得计访情亲：李白《赠段七娘》：“罗袜凌波生网尘，那能得计访情亲。千杯绿酒何辞醉，一面红妆恼杀人。”

浊水污泥清路尘：韩愈《酒中留上襄阳李相公》：“浊水污泥清路尘，还曾同制掌丝纶。眼穿长讶双鱼断，耳热何辞数爵频。”

自恨为儒逢世难：卢纶《长安春望》：“川原缭绕浮云外，宫阙参差落照间。谁念为儒逢世难，独将衰鬓客秦关。”

却怜无事是家贫：韦庄《新正日商南道中作寄李明府》：“嵩山不改千年色，洛邑长生一路尘。今日与君同避世，却怜无事是家贫。”

[4]撺（cuān）：扔、掷。

[5]等子星儿：等子，也叫“等秤”，称金、银用的比较精密的小秤。星儿，秤杆上表明重量的记号。

[6]因循解散：这里指李全撤淮城之围。

[7]迤（yǐ）逗：这里引申为感慨。

[8]果酒：较考究的酒菜。案酒：一般的下酒小菜。

[9]吃倒算：吃了之后再算。算，算账、付钱。下文店小二说“算倒吃”，是要他先付钱再吃。

[10]破诗书万卷：唐杜甫《奉赠韦左丞丈》：“读书破万卷，下笔如有神。”

[11]金貂：皇帝左右侍臣的冠饰。汉始，侍中、中常侍之冠，于武冠上加黄金珰，附蝉为文，貂尾为饰，谓之赵惠文冠。《汉书·谷永传》：“戴金貂之饰，执常伯之职者皆使学先王之道。”

[12]三巴：古地名，东汉末益州牧刘璋置巴郡、巴东、巴西，时称“三巴”。见《华阳国志》。后以“三巴”代指四川。

[13]须至关防者：旧时公文结尾处习惯用语，意思是发至各地检查人员注意。

[14]建炎：南宋高宗赵构年号，公元1127至1130年。

[15]漂母：漂洗衣物的妇人。《史记·淮阴侯列传》载，汉代名将韩信曾在淮阴城边钓鱼。有一漂母见他饥饿，送给他饭食。后来韩信做了楚王，找到漂母，送她千金作报答。

[16]昔贤怀一饭：昔贤，这里指韩信。怀，记着人家的好处。唐刘长卿《经漂母墓》：“昔贤怀一饭，兹事已千秋。”

[17]假齐王：《史记·淮阴侯列传》载，秦末，韩信攻下山东一带地方，请刘邦封他做假齐王，刘邦只得正式封他为齐王。

[18]瘦王孙：指韩信。《史记》记载漂母称他为王孙（公子），其实他不是贵族出身。

[19]“楚重瞳”句：重瞳的项羽的眼光反而不及漂母。楚重瞳，指楚霸王项羽，据说他每只眼睛有两个瞳孔（重瞳）。韩信原来在项羽部下，由于不受重用，便投奔刘邦。重瞳，详见本书第二十一出注释[50]。

[20]太史公表他：太史公，指《史记》作者司马迁，他曾任太史令。表，赞美。他，指漂母。

[21]“文公乞食”二句：文公，即晋公子重耳，他亡命出晋，曾向一个农夫乞食。到了曹国，曹共公又欺侮他。曹国大臣僖负羁的妻子认定重耳必能归国兴晋，叫丈夫暗中资助他。后来重耳回到晋国执政，就是晋文公。见《左传·僖公二十三年》。

[22]“昭关乞食”二句：春秋时楚国伍子胥的父兄被平王害死。他逃走后，在路上向一浣纱女乞食。浣纱女为了使他去得安心，决不泄漏他的行踪，竟抱石投江而死。见《吴越春秋》。昭关，在安徽含山县西北，春秋时代楚国和吴国的交通要道。伍子胥逃往吴国必经此处。

[23]“凤尖头”句：应该对漂母、僖妻、浣纱女这样有眼光的女子顶礼膜拜。凤尖头，即凤头，指古代女子的绣花小鞋，代指女子。

[24]旧事无人可共论：韩愈《过始兴江口感怀》：“忆作儿童随伯氏，南来只今一身存。日前百口还相逐，旧事无人可共论。”

只应漂母识王孙：王遵《淮阴》：“秦季贤愚混不分，只应漂母识王孙。归荣便累千金赠，为报当时一饭恩。”

辕门拜手儒衣弊：刘长卿《送秦侍御外甥张篆之福州谒鲍大夫秦侍御与大夫有旧》：“万里闽中去渺然，孤舟水上入寒烟。辕门拜首儒衣弊，貌似牢之岂不怜。”

莫使沾濡有泪痕：韦洵美《答素娥》：“别恨离群自古闻，此心难舍意难论。承恩必若颁时服，莫使沾濡有泪痕。”

评析：

淮泊，淮安歇宿。泊，停船，引申为止息。本出剧情是：柳梦梅为寻岳父辗转来到淮安，本想在小客店歇宿，却因身无分文受到店主奚落被赶出店门，只好在“漂母祠”廊下住一宿。

此出写柳生先到扬州，但杜宝已经移镇淮安（第四十二出《移镇》）；他赶到淮安，贼军的围困也已解除（第四十七出《围释》），杜宝次日准备在淮城开太平宴。从本出开始直到第五十五出《圆驾》结束，是全剧的最后段落，集中描写柳梦梅、杜丽娘与杜宝之间的正面冲突：矛盾越来越尖锐，剧情越来越深入，乃至最后推向高潮。

此出只是一个过场戏，出场人物除柳生外，仅有丑角店小二一人。柳生投亲，情节清冷，本无戏可做，作者却于无戏处做出许多戏来。柳生落魄淮安，一路上川资耗尽，只好将丽娘俭含的银子拿出使用，哪知银子“落地而走”。柳生认为“原初小姐死，水银也死；如今小姐活，水银也活了”。足见柳生一心系于丽娘，于诙谐婉转中写出柳生的淳朴性格。徐日曦硕园删定本删去了柳生与店小二插科打诨一段，使剧情更紧凑。其实本出的作用主要是向观众交代柳生的行踪，表示他到了淮安，于是才有了《闹宴》等以下几出戏。

剧中写杜宝告示：“自三巴到此，万里为家。不教子侄到官衙，从无女婿亲闲杂。”既写其清正品格，也伏《闹宴》一出柳生被囚根由。

柳生被店家驱赶，一腔愤懑，无处可诉，于是从淮安古迹生情，与古人“攀话”，可谓肖摹柳生呆气，也衬托出他的穷途末路，令人同情。

第五十出 闹宴

【梁州令】 (外引丑、众上) 长淮千骑雁行秋，浪卷云浮^[1]。思乡泪国倚层楼。 (合) 看机邁^[2]，逢奏凯，且迟留。

[昭君怨] “万里封侯歧路，几两英雄草履^[3]。秋城鼓角催，老将来。烽火平安昨夜^[4]，梦醒家山泪下。兵戈未许归，意徘徊。”我杜宝，身为安抚，时值兵冲^[5]。围绝救援，贻书解散。李寇既去，金兵不来。中间善后事宜，且自看详停当。分付中军，门外伺候。 (众下) (丑把门介) (外叹介) 虽有存城之欢，实切亡妻之痛。 (泪介) 我的夫人呵，昨已单本题请他的身后恩典，兼求赐假西归。未知旨意如何？正是：“功名富贵草头露^[6]，骨肉团圆锦上花。” (看文书介)

【金蕉叶】 (生破衣巾携春容上) 穷愁客愁，正摇落雁飞时候。 (整容介) 帽儿光整顿从头^[7]，还则怕未分明的门楣认否^[8]？

(丑喝介) 什么人行走？ (生) 是杜老爷女婿拜见。 (丑) 当真？ (生) 秀才无假。 (丑进禀介) (外) 关防明白了。 (问丑介) 那人材怎的？ (丑) 也不怎的。袖着一幅画儿。 (外笑介) 是个画师。则说老爷军务不闲便了。 (丑见生介) 老爷军务不闲。请自在。 (生) 叫我自在，自在不成人了^[9]。 (丑) 等你去，成人不自在。 (生) 老爷可拜客去么？ (丑) 今日文武官僚吃太平宴，牌簿都缴了^[10]。 (生) 大哥，怎么叫做太平宴？ (丑) 这是各边方年例。则今年退了贼，筵宴盛些。席上有金花树、银台盘、长尺头^[11]，大元宝，无数的。你是老爷女婿，背几

个去。（生）原来如此。则怕进见之时，考一首《太平宴诗》，或是《军中凯歌》，或是《淮清颂》，急切怎好？且在这班房里等着^[12]，打想一篇，正是“有备无患”。（丑）秀才还不走，文武官员来也。（生下）

【梁州令】 (末扮武官上) 长淮望断塞垣秋，喜兵甲潜收。贺升平、歌
颂许吾流。 (净扮武官上) 兼文武，陪将相，宴公侯。

请了。（末）今日我文武官属太平宴，水陆务须华盛^[13]，歌舞都要整齐。（末、净见介）圣天子万灵拥辅，老君侯八面威风^[14]。寇兵销咫尺之书，军礼设太平之宴。谨已完备，望乞俯容。

（外）军功虽卑末难当，年例有诸公怎废？难言奏凯，聊用舒怀。（内鼓吹介）（丑持酒上）“黄石兵书三寸舌^[15]，清河雪酒五加皮^[16]。”酒到。

【梁州序】（外浇酒介）天开江左，地冲淮右。气色夜连刁斗^[17]。（末、净进酒介）长城一线，何来得御君侯！喜平销战气，不动征旗，一纸书回寇。那堪羌笛里望神州！这是万里筹边第一楼^[18]。（合）乘塞草，秋风候，太平筵上如淮酒^[19]，尽慷慨，为君寿。

【前腔】（外）吾皇福厚。群才策凑，半壁围城坚守。（末、净）分明军令，杯前借箸题筹^[20]。（外）我题书与李全夫妇呵，也是燕支却虏^[21]，夜月吹簫^[22]，一字连环透。不然无效也怎生休！不是天心不聚头。（合前）

（内擂鼓介）（老旦扮报子上）“金貂并入三公府^[23]。锦帐谁当万里城？”报老爷：奏本已下，奉有圣旨，不准致仕。钦取老爷还朝，同平章军国大事。老夫人追赠一品贞烈夫人。（末、净）平章乃宰相之职，君侯出将入相，官属不胜欣仰。

【前腔】（末、净送酒介）揽貂蝉岁月淹留，庆龙虎风云辐辏。君侯此一去呵，看洗兵河汉^[24]，接天高手。偏好桂花时节，天香随马，箫鼓鸣清昼。到长安宫阙里报高秋，可也河上砧声忆旧游？（合前）

(外) 诸公皆高才壮岁，自致封侯。如杜宝者，白首还朝，何足道哉！

【前腔】 每日价看镜登楼，泪沾衣浑不如旧。似江山如此，光阴难又。猛把吴钩看了，栏干拍遍^[25]，落日重回首。此去呵，恨南归草草也寄东流^[26]，（举手介）你可也明月同谁啸庾楼^[27]？（合前）

(生上)“腹稿已吟就，名单还未通。”（见丑介）大哥替我再一禀。（丑）老爷正吃太平宴。（生）我《太平宴诗》也想完一首了，太平宴还未完。（丑）谁叫你想来？（生）大哥，俺是嫡亲女婿，没奈何禀一禀。（丑进禀介）禀老爷，那个嫡亲女婿没奈何禀见。（外）好打！（丑走起恼，推出介）（生）“老丈人高宴未终，咱半子礼当恭候^[28]。”（下）（旦、贴扮女乐上）“壮士军前半死生，美人帐下能歌舞^[29]。”营妓们叩头^[30]。

【节节高】 辕门箫鼓啾，阵云收。君恩可借淮扬寇^[31]？貂插首，玉垂腰，金佩肘。马敲金镫也秋风骤，展沙堤笑拂朝天袖^[32]。（合）但卷取江山献君王，看玉京迎驾把笙歌奏^[33]。

(生上)“欲穷千里目，更上一层楼。”想歌阑宴罢，小生饥困了。不免冲席而进。（丑拦介）饿鬼不羞？（生恼介）你是老爷跟马贱人，敢辱我乘龙贵婿？打不的你。（生打丑介）（外问介）军门外谁敢喧嚷？（丑）是早上嫡亲女婿叫做“没奈何”的，破衣、破帽、破褡裢、破雨伞，手里拿一幅破画儿，说他饿的谎了，要来冲席。但劝的都打，连打了九个半，则剩下小的这半个脸儿。（外恼介）可恶。本院自有禁约，何处寒酸，敢来胡赖？

(末、净) 此生委系乘龙，属官礼当攀凤^[34]。 (外) 一发中他计了。叫中军官暂时拿下那光棍。逢州换驿，递解到临安监候者。

(老旦扮中军官应介) (出缚生介) (生) 兔哉，我的妻呵！“因贪弄玉为秦赘，且戴儒冠学楚囚^[35]。” (下) (外) 诸公不知：老夫因国难分张^[36]，心痛如割，又放着这等一个无名子来聒噪人^[37]，愈生伤感。 (末、净) 老夫人受有国恩，名标烈史。兰玉自有，不必虑怀。叫乐人进酒。

【前腔】 (末、净) 江南好宦游。急难休，樽前且进平安酒。看福寿有，子女悠，夫人又。 (外) 径醉矣。 (旦、贴作扶介) (外泪介) 闪英雄泪渍盈盈袖^[38]，伤心不为悲秋瘦^[39]。 (合前)

(外) 诸公请了，老夫归朝念切，即便起程。 (内鼓乐介)

【尾声】 明日离亭一杯酒。 (末、净) 则无奈丹青圣主求。 (外笑介) 怕画的上麒麟人白首^[40]。

(外) 万里沙西寇已平，张 乔 (末) 东归衔命见双旌。韩 翊
(净) 塞鸿过尽残阳里，耿 泠 (众) 淮水长怜似镜清。李 绅^[41]

注释：

^[1]“长淮”二句：化用宋辛弃疾《声声慢·滁州旅次登奠枕楼作》：“指点檐牙高处，浪涌云浮。今年太平万里，罢长淮、千骑临秋。”

^[2]机遘 (gòu)：机关，指默契的心意。明陈所闻《好事近·代怀嫣然》：“华馆烛初燃，正欢声四座喧阗。他暗投机遘，向人丛着意周旋。”

[3]“万里”二句：意思是万里封侯、建功立业不容易。歧路，岔道，形容封侯不容易。草履，草鞋，形容建立功业的艰难。

[4]烽火平安：古代由边境到内地一路筑有许多烽火台。每日初夜举烽火报无事，叫“平安火”。唐元稹《遣行》：“迎候人应少，平安火莫惊。”

[5]兵冲：军事要冲。南朝宋范晔《后汉书·荀彧传》：“颍川，四战之地也。天下有变，常为兵冲。”

[6]功名富贵草头露：指功名富贵难以持久。唐杜甫《送孔巢父谢病归游江东，兼呈李白》：“惜君只欲苦死留，富贵何如草头露。”

[7]帽儿光：元代谚语曰：“帽儿光光，好做新郎；袖儿窄窄，好做娇客。”元明戏曲中常用来描述女婿新婚之情状。

[8]未分明的门楣：指女婿的身份尚不分明。唐杜甫《新婚别》：“妾身未分明，何以拜姑嫜。”门楣，出处见本书第三出注释[26]。这里指女婿。元无名氏《举案齐眉》第三折：“我穷则穷是秀才的妻室，你穷则穷是府尹的门楣。”

[9]自在不成人：元代谚语：“成人不自在，自在不成人。”

[10]牌簿都缴了：牌簿，指官署里用的会客登记簿。缴牌簿意思是不再会客了。

[11]尺头：绸缎衣料。元施惠《幽闺记·天凑姻缘》：“果有这等异事。老夫告回，即办尺头羊酒来作贺。”

[12]班房：旧时衙门里衙役当班的地方，这里指门房。

[13]水陆：水、陆所产的食品。

[14]君侯：古代对达官贵人的敬称。

[15]黄石兵书：黄石，指黄石公，秦末人，曾以《太公兵法》赠给张良。见《史记·留侯世家》。

[16]清河雪酒五加皮：清河，地名，今江苏淮阴县。五加皮，中药名，用它浸制的药酒具有祛风湿、补肝肾、强筋骨等功效。

[17]刁斗：古代军队器具，又名“焦斗”，铜质，有柄，能容一斗。军中白天可烧饭，夜间敲击以巡更。唐杜甫《夏夜叹》：“竟夕击刁斗，喧声连万方。”

[18]万里筹边第一楼：元赵孟頫《题扬州迎月楼》：“春风阆苑三千客，明月扬州第一楼。”万里筹边，唐李德裕曾在西川建筹边楼，南宋时扬州曾为边境地区，故用此典。

[19]如淮酒：形容酒多。《左传·昭公十二年》：“有酒如淮。”

[20]借箸（zhù）题筹：出谋划策。《史记·留侯世家》载，张良去看汉王刘邦，刘邦正在吃饭，张良就借他的箸在桌上指画天下大事。箸，筷子。筹，谋划。

[21]燕支却虏：《史记·陈丞相世家》载，汉高祖被匈奴围困在平城（今山西大同东），陈平去游说匈奴的单于阏氏，说汉高祖献美女求和。阏氏怕美女来了，自己失宠，就劝单于

退兵。阏氏，匈奴酋长妻子的称号。燕支，即胭脂，指美女。这里指李全妻。

[22]夜月吹簫（chí）：簫，古代一种竹管乐器。这里指胡笳。

[23]三公：辅佐国君掌管军政大权的最高级别官员。《尚书·周官》“立太师、太傅、太保。兹惟三公，论道竟邦，燮理阴阳，官不必备，惟其人。”

[24]洗兵河汉：用银河（河汉）里的水把兵器洗净，藏起来不用。意思说天下太平。唐杜甫《洗兵马》：“安得壮士挽天河，洗净甲兵长不用。”

[25]“猛把”二句：宋辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》：“落日楼头，断鸿声里，江南游子，把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。”吴钩，兵器，形似剑而曲。春秋吴人善铸钩，故称。后泛指利剑。

[26]寄东流：付诸东流，扔在东流的水里冲走。比喻希望落空，前功尽弃。唐高适《封丘作》：“生事应须南亩田，世事尽付东流水。”

[27]明月同谁嘯庾樓：《晋书·庾亮传》载，晋征西将军庾亮出镇武昌，与僚属一起夜登南楼咏谈。南楼后称“庾楼”。

[28]半子：女婿的别称。《旧唐书·回纥传》：“昔为兄弟，今为子婿，半子也。”

[29]“壮士军前”二句：语出唐高适《燕歌行》。

[30]营妓：指军中乐人。黄现璠《唐代社会概略》：“营妓之设，说者谓盖以慰籍军士者，始于春秋时代越国。”

[31]借淮扬寇：《后汉书·寇恂传》载，东汉寇恂由颍川太守调到京都做官，后他跟随皇帝又到颍川，地方上人向皇帝借寇恂在这里做一年事。这里借指挽留杜宝，再在淮阳坐镇。

[32]沙堤：唐朝规定，从新任宰相的府第到长安子城东的路上铺一层沙，叫“沙堤”。见《国史补》。

[33]玉京：京城。

[34]攀凤：结交比自己地位高的人。这里指和杜宝的女婿结识。

[35]楚囚：泛指囚犯。《左传·成公九年》载，春秋时楚人钟仪被郑国俘虏，郑国把他送到晋国。他戴着南方的冠子，奏着南方的音乐，以示不忘故国。后“楚囚”用作囚犯的通称。

[36]分张：分离。

[37]无名子：指匿名造谤的人。唐李肇《唐国史补》卷下：“匿名造谤，谓之无名子。”

[38]“闪英雄”句：宋辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》：“倩何人换取红巾翠袖，揾英雄泪？”

[39]伤心不为悲秋瘦：宋李清照《凤凰台上忆吹箫》：“新来瘦，非干病酒，不是悲秋。”

[40]麒麟：麒麟阁，汉朝阁名，供奉功臣。指卓越的功勋或最高的荣誉。唐杜甫《投赠哥舒开府翰》：“今代麒麟阁，何人第一功。”

[\[41\]](#)万里沙西寇已平：张乔《再书边事》：“万里沙西寇已平，犬羊群外筑空城。分营夜火烧云远，校猎秋雕掠草轻。”

东归衔命见双旌：韩翃《送康洗马归滑州》：“腰佩雕弓汉射声，东归衔命见双旌。青丝玉勒康侯马，孟水金堤滑伯城。”双旌，唐代节度使辞朝赴任，皇帝赐双旌双节。见《新唐书·百官志》。这里指杜宝回朝。

塞鸿过尽残阳里：耿湋《塞上曲》：“懒说疆场曾大获，且悲年鬓老长征。塞鸿过尽残阳里，楼上凄凄暮角声。”

淮水长怜似镜清：李绅《初出肥口入淮》：“人心莫厌如弦直，淮水长怜似镜清。回首夕岚山翠远，楚郊烟树隐襄城。”

评析：

本出剧情是：杜宝正与文武百官吃“太平宴”，柳梦梅擅自闯入，自称杜宝女婿，被中军拿下，递解临安候审。

对柳梦梅而言，他最大的苦难即将发生在本出以后。他与杜丽娘的婚姻在得到父母及社会承认的过程中，遭到巨大的阻挠。《闹宴》、《榜下》、《索元》、《硬拷》数出写尽杜宝对柳梦梅的百般刁难。柳梦梅对现实的反抗，在同杜宝的冲突中得到更精彩的表现。

本出剧情紧接“边战”一线。杜宝仅凭一纸书信，居然克敌制胜，退了李全贼兵，解了淮安之围，得到朝廷嘉奖，接受百官祝贺。柳生破衣垢面，前来寻认岳父，被当做穷酸无赖，拒之门外。柳生代丽娘探父，虽然内心着实忐忑不安，但通报姓名时仍然勇敢地宣称“是杜老爷女婿拜见”，后来“冲席而进”，根本无视杜宝的权威。这一出名为《闹宴》，一个“闹”字点出柳梦梅反抗精神之强烈。

其实，柳生做事还是有理有节的。他在门外听说岳父正在吃太平宴，便道：“则怕进见之时，考一首《太平宴诗》，或是《军中凯歌》，或是《淮清颂》，急切怎好？且在这班房里等着，打想一篇，

正是有备无患。”这真是一个迂酸可爱又可笑的书生。可当他与丽娘在一起时，则又是个十足的痴情种了。

杜宝对于柳生以女婿之名府门求见，先以为是个穷画师来打秋风，便以“军务不闲”免见；其后柳生闯进，杜宝碍于群僚在席，不便发作，只下令驱赶；最后柳生因饥肠辘辘而“冲席”，杜宝终于按捺不住，气恼地将他拿下，递解临安监候。柳生丝毫没有想到会是这种结果。他苦心准备了《太平宴诗》，想为宴会添庆，不料反遭关押，何其天真单纯！

此出为全剧中关键的一折，也是柳生与杜宝的第一次正面交锋。剧情层层推进，曲折变化，合情合理，而对翁婿二人不同的身份、心态的描写，尤为出色。

第五十一出 榜下

(老旦、丑扮将军持瓜、锤上^[1]) “凤舞龙飞作帝京，巍峨宫殿羽林兵^[2]。天门欲放传胪喜^[3]，江路新传奏凯声。”请了。圣驾升殿。

【北点绛唇】 (外扮老枢密上^[4]) 整点朝纲，运筹边饷，山河壮。
(净扮苗舜宾上) 翰苑文章，显豁的升平象。

请了，恭喜李全纳款^[5]，皆老枢密调度之功也。 (外) 正此引奏。前日先生看定状元试卷，蒙圣旨武偃文修，今其时矣。

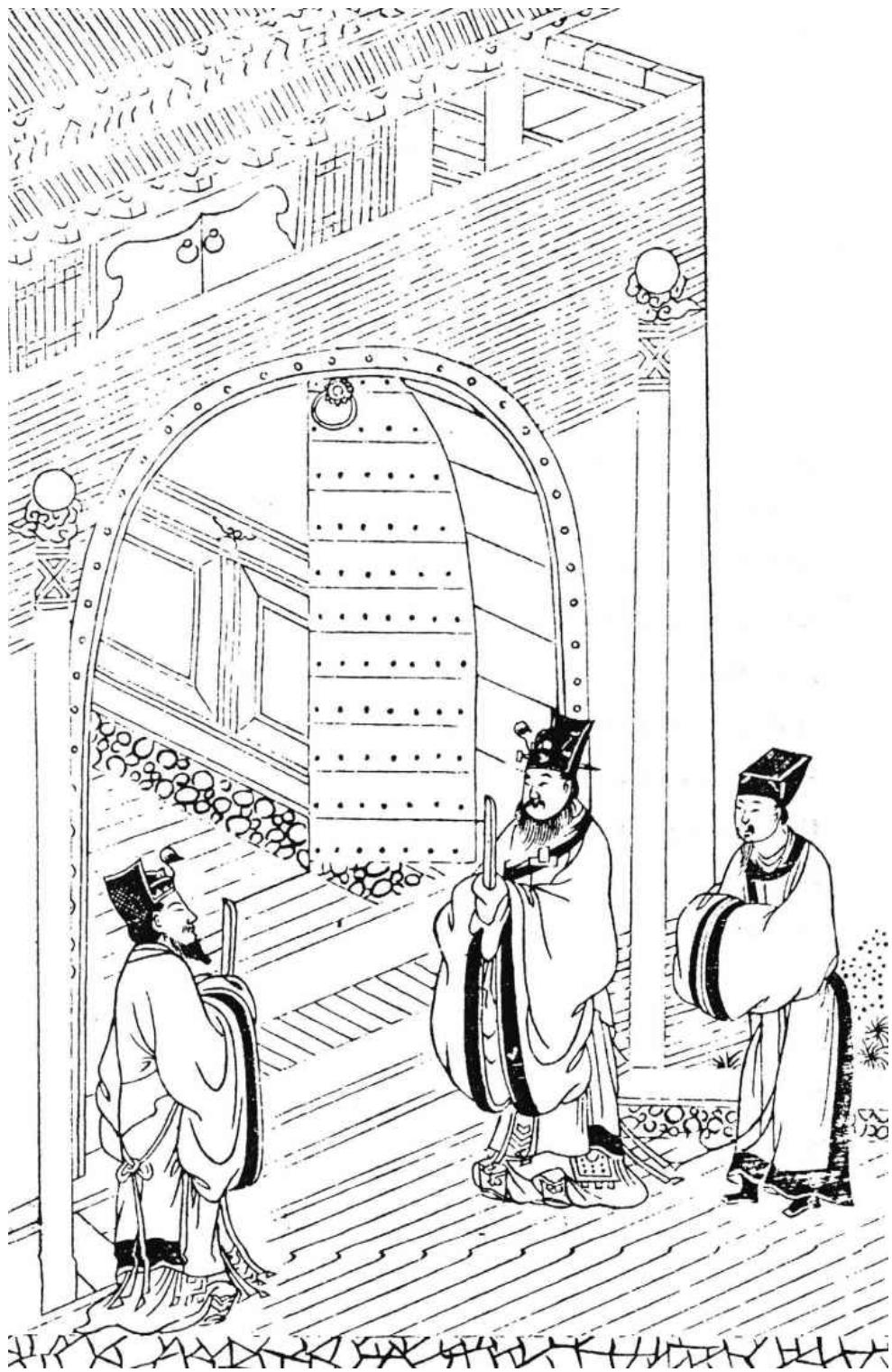
(净) 正此题请。呀，一个老秀才走将来。好怪，好怪！ (末破衣巾捧表上) “先师孔夫子，未得见周王。本朝圣天子，得睹我陈最良。”非小可也。 (见外、净介) 生员陈最良告揖。 (净惊介) 又是遗才告考么？ (末) 不敢，生员是这枢密老大入门下引奏的。 (外) 则这生员，是杜安抚叫他招安了李全，便中带有降表。故此引见。 (内响鼓，唱介) 奏事官上御道。 (外前跪，引末后跪、叩头介) (外) 掌管天下兵马知枢密院事臣谨奏：恭贺吾主，圣德天威。淮寇来降，金兵不动。有淮扬安抚臣杜宝，敬遣南安府学生员臣陈最良奏事，带有李全降表进呈。微臣不胜欢忭^[6]！ (内介) 杜宝招安李全一事，就着生员陈最良详奏。

(外) 万岁！ (起介) (末) 带表生员臣陈最良谨奏：

【驻云飞】 淮海维扬，万里江山气脉长。那安抚机谋壮，矫诏从宽荡^[7]。唆，李贼快迎降，他表文封上。金主闻知，不敢兵南向。他则好看

花到洛阳^[8]，咱取次擒胡到汴梁^[9]。

(内介) 奏事的午门候旨。 (末) 万岁！ (起介) (净跪介) 前廷试看详文字官臣苗舜宾谨奏：

【前腔】 殿策贤良^[10]，榜下诸生候久长。乱定人欢畅，文运天开放。
咚，文字已看详，胪传须唱。莫遣夔龙^[11]，久滞风云望。早是蟾宫桂

有香，御酒封题菊半黄^[12]。

(内介) 午门外候旨。 (净) 万岁！ (起行介) 今当榜期，这些寒儒，却也候久。 (外笑介) 则这陈秀才夹带一篇海贼文字^[13]，到中得快。 (内介) 圣旨已到，跪听宣读：“朕闻李全贼平，金兵回避。甚喜，甚喜。此乃杜宝大功也。杜宝已前有旨，钦取回京。陈最良有奔走口舌之才，可充黄门奏事官，赐其冠带。其殿试进士，于中柳梦梅可以状元。金瓜仪从，杏苑赴宴。谢恩。”

(众呼“万岁”起介) (众扮杂取冠带上) “黄门旧是黉门客^[14]，蓝袍新作紫袍仙^[15]。” (末作换冠服介) 二位老先生，告揖。

(外、净贺介) 恭喜，恭嘉。明日便借重新黄门唱榜了。 (末) 适间宣旨，状元柳梦梅何处人？ (净) 岭南人，此生遭际的奇异。 (外) 有甚奇异？ (净) 其日试卷看详已定，将次进呈。恰好此生午门外放声大哭，告收遗才。原来为搬家小到京迟误。学生权收他在附卷进呈，不想点中状元。 (外) 原来有此！ (末背想介) 听来敢便是那个、那个柳梦梅？他那有家小？是了，和老道姑做一家儿。 (回介) 不瞒老先生，这柳梦梅也和晚生有旧。

(外、净) 一发可喜可贺了。

(净) 榜题金字射朝晖， 郑 畅 (外) 独奏边机出殿迟。王 建

(末) 莫道官忙身老大， 韩 愈 (合) 曾经倬立在丹墀。元 穢^[16]

注释：

[1]瓜、锤：顶端作瓜形、球形的兵器，这里用作皇帝的仪仗。

[2]羽林兵：即御林军，是护卫皇帝、皇家、皇城的禁卫军。

[3]传胪（lú）：科举时代殿试以后由皇帝宣布登第进士名次的隆重典礼。

[4]枢密：官名，枢密使的简称。任此职者一般为文官，且往往即由同平章事兼任。凡军事之措置，均由枢密使秉皇帝意旨决定执行。

[5]纳款：归顺，降服。《文选·王融〈永明十一年策秀才文〉》：“加以纳款通和，布德修礼。”李善注：“纳其款关之诚，而通其和好之礼。”

[6]欢忭（biàn）：欢喜。忭，高兴、喜悦。

[7]矫诏从宽荡：假传圣旨，招安李全。宽荡，宽恕。

[8]“他则”句：金兵只能占领洛阳，不敢南下。看花，这里指占领。洛阳，花卉之都，有“惟有牡丹真国色，花开时节动京城”之说。

[9]取次擒胡到汴梁：战胜金兵，接着就可以进军汴梁了。取次，次第、逐渐。

[10]贤良：即贤良方正，汉代举士的科目之一。这里指进士科。

[11]夔（kuí）龙：指贤臣。相传舜的二臣名，夔为乐官，龙为谏官。《尚书·舜典》：“伯拜稽首，让于夔龙。”孔传：“夔龙，二臣名。”

[12]御酒封题菊半黄：在御酒（菊花酒）封口处题签。这句是说早已准备好了在琼林宴上赏赐的菊花御酒。

[13]夹带一篇海贼文字：夹带，原指考试作弊的一种方式。这里是取笑陈最良的话。海贼文字，指李全降表。

[14]黄门旧是黉门客：黄门，官署名，这里泛指高官。黉门客，指生员。

[15]蓝袍新作紫袍仙：蓝袍，蓝衫，古代儒生的服装。紫袍，官服。

[16]榜题金字射朝晖：郑畋《下直早出》：“诸司人尽马蹄稀，紫帕云竿九钉归。偏觉石台清贵处，榜悬金字射晴晖。”

独奏边机出殿迟：王建《赠王枢密》：“长承密旨归家少，独奏边机出殿迟。自是姓同亲向说，九重争得外人知。”

莫道官忙身老大：韩愈《早春呈水部张十八员外》：“莫道官忙身老大，即无年少逐春心。凭君先到江头看，柳色如今深未知。”

曾经倬立在丹墀：元稹《酬孝甫见赠十首》之四：“曾经倬立侍丹墀，绽蕊宫花拂面枝。雉尾扇开朝日出，柘黄衫对碧霄垂。”倬立，即卓立，昂然而立。

评析：

榜下，金榜发下。本出剧情是：陈最良奉杜宝之命来京师详奏招安李全、淮安解围之事，因其“有奔走口舌之才”，被钦命为“黄门奏事

官”。主考官苗舜宾见外患解除，边境暂安，乃奏请皇帝发布金榜。圣上钦点柳梦梅状元及第，并命陈最良唱榜，邀请新科状元杏苑赴宴。

在本出中，外扮老枢密、净扮苗舜宾上殿禀奏，照应第四十一出《耽试》“其传胪一事，待干戈宁辑，偃武修文”情节，并引出后面《索元》、《闻喜》、《圆驾》诸出，为全剧的大团圆结局准备了条件。

本出关目情趣横生。苗翰林初见陈最良，惊云“又是遗才告考”；老枢密云陈秀才“夹带一篇海贼文字，到中的快”，虽为调侃言语，但因陈最良是“抬举得官”，故议论间带有讥讽。至于陈最良“破衣巾捧表上”云：“先师孔夫子，未得见周王。本朝圣天子，得睹我陈最良。非小可也。”极写其得意之状，腐态可掬。

又陈最良向苗翰林问柳梦梅籍贯，本为劫坟事而发，却由传胪唱榜引出，顿觉突然。当听苗舜宾说柳生还有家小，便疑心他“和老道姑做一家儿”，也合乎情理。末了则告诉苗大人：“不瞒老先生，这柳梦梅也和晚生有旧。”话中有话，留下悬念。

第五十二出 索元

【吴小四】（净扮郭驼伞、包上）天九万，路三千。月余程，抵半年
[1]。破虱装衣担压肩，压的头脐匾又圆，挖喇察龟儿爬上天[2]。

谢天，老驼到了临安。京城地面，好不繁华。则不知柳秀才去向，俺且往天街上瞧去[3]。呀，一伙臭军踢秃走来[4]，且自回避。正是：“不因渔父引，怎得见波涛！”（下）

【六么令】（老旦、丑扮军校旗、锣上）朝门榜遍，怎生状元柳梦梅不见？又不是黄巢下第题诗讪[5]。排门的问[6]，刻期宣[7]，再因循敢淹答了杏园公宴[8]。

（老旦笑介）好笑，好笑，大宋国一场怪事。你道差不差[9]？中了状元干鳖煞[10]。你道奇不奇？中了状元啰唣唏[11]。你道兴不兴？中了状元胡厮跔[12]。你道山不山[13]？中了状元一道烟。天下人古怪，不像岭南人。你瞧这驾照上：“钦点状元岭南柳梦梅，年二十七岁，身中材，面白色。”这等明明道着，却普天下找不出这人？敢家去哩，亡化哩，睡觉哩？则淹了琼林宴席面儿。（丑）哥，人山人海，那里淘气去？俺们把一位带了儒巾吃宴去。正身出来[14]，算还他席面钱。（老旦）使不得，羽林卫宴老军替得，琼林宴进士替不得。他要杏苑题诗。（丑）哥，看见几个状元题诗哩？依你说叫去。（行叫介）状元柳梦梅那里？（叫三次介）（老旦）长安东西十二门，大街都无人应，小胡同叫去。（丑）这苏木胡同有个海南会馆。叫地方问他。（叫介）（内应介）老长官贵干？（老旦、丑）天大事，你在睡梦哩！听分付：

【香柳娘】问新科状元，问新科状元。（内）何处人？（众）广南乡贯。（内）是何名姓？（众）柳梦梅面白无巴缱^[15]。（内）谁寻他？（众）是当今驾传，是当今驾传。要得柳如烟^[16]，才开杏花宴。（内）俺这一带铺子都没有，则瓦市王大姐家歇着个番鬼^[17]。（众）这等，去，去，去。（合）柳梦梅也天，柳梦梅也天。好几个盘旋，影儿不见。（下）（贴扮妓上）

[集句] “残莺何事不知秋 李煜？ 日日悲看水独流 王昌龄。便从巴峡穿巫峡 杜甫， 错把杭州作汴州 林昇^[18]。”奴家王大姐是也，开个门户在此。天，一个孤老不见，几个长官撞的来。（老旦、丑上）王大姐喜哩。柳状元在你家。（贴）什么柳状元？（众）番鬼哩。（贴）不知道。（众）地方报哩。

【前腔】笑花牵柳眠，笑花牵柳眠。（贴）昨日有个鸡，不着裤去了。（众）原来十分形现。敢柳遮花映做葫芦缠^[19]。有状元么？（贴）则有个状匾。（丑）房儿里状匾去。（进房搜介）（众诨，贴走下介）（众）找烟花状元，找烟花状元。热赶在谁边^[20]，毛躁打教遍^[21]。（合前）（下）

【前腔】（净拐杖上）到长安日边，到长安日边^[22]。果然风宪^[23]，九街三市排场遍。柳相公呵，他行踪杳然，他行踪杳然。有了俏家缘^[24]，风声儿落谁店？少不的大道上行走。那柳梦梅也天！（老旦、丑上）柳梦梅也天！好几个盘旋，影儿不见。

（丑作撞跌净，净叫介）跌死人，跌死人！（丑作拿净介）俺们叫柳梦梅，你也叫柳梦梅。则拿你官里去。（净叩头介）是了，

梅花观的事发了。小的不知情。（众笑介）定说你知情！是他什么人？（净）听禀：老儿呵！

【前腔】替他家种园，替他家种园，远来探看。（众作忙）可寻着他哩？（净）猛红尘透不出东君面。（众）你定然知他去向。（净）长官可怜，则听是他到南安，其余不知。（众）好笑，好笑！他到这临安应试，中了状元了。（净惊喜介）他中了状元，他中了状元！踏的菜园穿^[25]，攀花上林苑^[26]。

长官，他中了状元，怕没处寻他！（众）便是哩。（合前）
(众)也罢，饶你这老儿，协同寻他去。

(老)一第由来是出身，郑谷 (丑)五更风水失龙鳞。张曙
(净)红尘望断长安陌，韦庄 (合)只在他乡何处人？杜甫^[27]

注释：

^[1]“天九万”四句：《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，去以六月息者也。”这里借用，形容路远。

^[2]扠 (gē) 喇察：象声词，爬行声。这里形容乌龟爬行的声音。

^[3]天街：指京城的街道。

^[4]踢秃秃：走路声。

^[5]黄巢下第题诗讪 (shàn)：《新编五代史平话》载，唐末农民起义军的领袖黄巢，曾几次应试进士科，皆名落孙山，于是他满怀激情地写了一首《不第后赋菊》诗：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。”讪，可笑，讥笑。

^[6]排门：挨家挨户。

^[7]刻期宣：意思是皇帝限定日期召见他。刻期，限定日期。《三国志·魏志·公孙瓒传》：“遣人与子书，刻期兵至，举火为应。”宣，指帝王的诏书、命令或旨意。

[8]“再因循”句：意思是再这样找不到人就延误了皇帝的杏园之宴。因循，照旧，这里指找不到柳梦梅。淹答，延误。杏园，皇帝为新科进士赐宴之地。

[9]差不差：糟糕不糟糕。意思是十分糟糕。

[10]干鳖煞：干瘪，引申为没兴味、没意思。

[11]啰唣唏：惹出麻烦。唏，语气助词，无意义。

[12]胡厮胫（jìng）：胡行乱走。胫，同“胫”，指小腿，这里意思是走。

[13]山不山：意思是奇怪。

[14]正身：本人。与“替身”相对，指确是本人而非冒名顶替者，如“验明正身”。

[15]巴缱（qiǎn）：疤痕。

[16]柳如烟：殿试发榜正是阳春三月柳如烟之时。柳，兼指柳梦梅。

[17]瓦市：又叫“瓦舍”、“瓦子”。宋、元、明都市中娱乐和买卖杂货的集中场所。宋孟元老《东京梦华录·酒楼》：“大抵诸酒肆瓦市，不以风雨寒暑，白昼通夜，骈阗如此。”

[18] [集句] 中四句诗并非全是唐诗，故以下的注释标明朝代。

残萼何事不知秋：五代南唐后主李煜《秋莺》：“残萼何事不知秋，横过幽林尚独游。老舌百般倾耳听，深黄一点入烟流。”

日日悲看水独流：唐王昌龄《万岁楼》：“江上巍巍万岁楼，不知经历几千秋。年年喜见山长在，日日悲看水独流。”

便从巴峡穿巫峡：唐杜甫《闻官军收河南河北》：“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。”

错把杭州作汴州：宋林昇《题临安邸》：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。”

[19]葫芦缠：胡缠。上句“鸡”，“妓”的谐音字。下句“状匾”，状元的“元”与“圆”谐音，由此借题发挥。匾，通“扁”。

[20]热赶：即热赶郎，对嫖客的戏称。这里指柳梦梅。

[21]毛臊打：进士考不取而吃酒解闷，叫“打毛臊”。

[22]长安日边：天子身边，指京都。

[23]风宪：风纪、法度，这里指市容整饬。

[24]俏家缘：家缘，指家产。这里指漂亮的妻子。

[25]踏的菜园穿：这里有苦日子熬出头的意思。三国魏邯郸淳《笑林》，一穷人常吃蔬菜，忽然吃了一次羊肉，梦见五藏神说：“羊把菜园踏破了。”

[26]攀花上林苑：高中状元。攀花，折桂花，中状元。上林苑，御花园。

[\[27\]](#)一第由来是出身：郑谷《卷末偶题三首》之三：“一第由来是出身，垂名俱为国风陈。此生若不知骚雅，孤宦如何作近臣？”

五更风水失龙鳞：张曙《下第戏状元崔昭纬》：“千里江山陪骥尾，五更风水失龙鳞。昨夜浣花溪上雨，绿杨芳草为何人？”龙鳞，这里指状元。

红尘望断长安陌：韦庄《春日》：“旅梦乱随蝴蝶散，离魂渐逐杜鹃飞。红尘遮断长安陌，芳草王孙暮不归。”

只在他乡何处人：杜甫《戏作寄上汉中王二首》之一：“云里不闻双雁过，掌中贪见一珠新。秋风袅袅吹江汉，只在他乡何处人。”

评析：

索元，寻索状元。本出剧情是：柳梦梅的老仆郭驼一路寻主，从岭南来到京城临安；两名军校奉新任黄门奏事陈最良之命也在寻觅新科状元，三人巧遇于街市，于是一同继续寻找。设置此出意图是将剧中人物聚合一处，为随后《硬拷》一出郭驼救主伏笔。

本出颇具喜剧色彩。军校索元找到海南会馆和瓦市之处，引出诨语，以调剂剧情，固然也写出封建时代社会丑态，但王大姐一节，赘笔可删；至于老旦、丑扮军校的一段念白，原是讥讽状元失踪这“大宋国一场怪事”的，徐日曦硕园删定本即删去了这段文字。剧中，众军校旗鼓与内场的对答，使场面更加热烈，扩大了剧场演出的规模，加强了舞台的闹剧气氛，也让观众从中感受到作者尖锐的讽刺锋芒。

本出是喜剧过场戏，科诨谐趣，充满欢乐。【香柳娘】及其后二曲，每每从“柳”字生情，可谓新奇巧妙。

第五十三出 硬拷

【风入松慢】（生上）无端雀角土牢中^[1]。是什么孔雀屏风^[2]？一杯水饭东床用^[3]，草床头绣褥芙蓉^[4]。天呵，系颈的是定昏店、赤绳羁凤^[5]；领解的是蓝桥驿，配递乘龙^[6]。

[集唐] “梦到江南身旅羁 方干，包羞忍耻是男儿 杜牧。自家妻父犹如此 孙元晏，若问傍人那得知 崔颢^[7]！”俺柳梦梅因领杜小姐言命，去淮扬谒见杜安抚。他在众官面前，怕俺寒儒薄相，故意不行识认，递解临安。想他将次下马，提审之时，见了春容，不容不认。只是眼下凄惶也。（净扮狱官，丑扮狱卒持棍上）“试唤皋陶鬼^[8]，方知狱吏尊^[9]。”咄！淮安府解来囚徒那里？（生见举手介）（净）见面钱？（生）少有。（丑）入监油^[10]？（生）也无。（净恼介）哎呀，一件也没有，大胆来举手。（打介）（生）不要打，尽行装检去便了。（丑检介）这个酸鬼，一条破被单，裹一轴小画儿。（看画介）（丑）是轴观音，送奶奶供养去。（生）都与你去，则留下轴画儿。（丑作抢画，生扯介）（末扮公差上）“僵杀乘龙婿，冤遭下马威。”狱官那里？（丑揖介）原来平章府祗候哥。（末票示介）平章府提取递解犯人一名，及随身行李赴审。（丑）人犯在此，行李一些也无。（生）都是这狱官搬去了。（末）搬了几件？拿狗官平章府去。（丑、净慌叩头介）则这轴画、被单儿。（末）这狗官！还了秀才，快起解去。（净、丑应介）（押生行介）老相公，你便行动些儿。“略知孔子三分礼，不犯萧何六尺条^[11]。”（下）

【唐多令】 (外引众上) 玉带蟒袍红，新参近九重。耿秋光长剑倚崆
峒^[12]。归到把平章印总，浑不是黑头公^[13]。

[集唐] “秋来力尽破重围 罗邺，入掌银台护紫微 李白。回头却叹浮生事 李中，长向东风有是非 罗隐^[14]。”自家杜平章。因淮扬平寇，叨蒙圣恩，超迁相位。前日有个棍徒，假充门婿。已着递解临安府监候。今日不免取来细审一番。（净、丑押生上）

（杂扮门官唱门介）临安府解犯人进。（见介）（生）岳丈大人拜揖。（外坐笑介）（生）人将礼乐为先。（众大呼喝介）（生叹介）

【新水令】则这怯书生剑气吐长虹，原来丞相府十分尊重，声息儿忒汹涌^[15]。咱礼数缺通融，曲曲躬躬；他那里半抬身全不动。

（外）寒酸，你是那色人数^[16]？犯了法，在相府阶前不跪！

（生）生员岭南柳梦梅，乃老人女婿。（外）呀，我女已亡故三年。不说到纳采下茶^[17]，便是指腹裁襟^[18]，一些没有。何曾得有个女婿来？可笑，可恨！祗候们与我拿下。（生）谁敢拿！

【步步娇】（外）我有女无郎，早把他青年送^[19]。划口儿轻调哄^[20]。便做是我远房门婿呵，你岭南，吾蜀中，牛马风遥^[21]，甚处里丝萝共^[22]？敢一棍儿走秋风！指说关亲、骗的军民动^[23]。

（生）我这样女婿，眠书雪案，立榜云霄，自家行止用不尽，要秋风老人？（外）还强嘴！搜他裹袱里，定有假雕书印，并赃拿贼。（丑开袱介）破布单一条，画观音一幅。（外看画惊介）呀，见赃了。这是我女孩儿春容。你可到南安，认的石道姑么？

（生）认的。（外）认的个陈教授么？（生）认的。（外）天眼恢恢^[24]，原来劫坟贼便是你。左右，采下打。（生）谁敢打？

(外) 这贼快招来。 (生) 谁是贼？老人拿贼见赃，不曾捉奸见床。

【折桂令】 你道证明师一轴春容^[25]。 (外) 春容分明是殉葬的。
(生) 可知道是苍苔石缝，进坼了云踪^[26]? (外) 快招来。 (生) 我一谜的承供，供的是开棺见喜，挡煞逢凶。 (外) 坷中还有玉鱼、金碗^[27]。 (生) 有金碗呵，两口儿同匙受用；玉鱼呵，和我九泉下比目和同^[28]。 (外) 还有哩。 (生) 玉碾的玲珑，金锁的玎。 (外) 都是那道姑。 (生) 则那石姑姑他识趣拿奸纵，却不似你杜爷爷逞拿贼威风。

(外) 呀，他明明招了。叫令史取过一张坚厚官绵纸，写下亲供：“犯人一名柳梦梅，开棺劫财者斩。”写完，发与那死囚，于斩字下押个花字。会成一宗文卷，放在那里。 (贴扮吏取供纸上) 禀爷定个斩字。 (外写介) (贴叫生押花字) (生不伏介)
(外) 你看这吃敲才^[29]！

【江儿水】 眼脑儿天生贼，心机使的凶。还不画纸？ (生) 谁惯来。
(外) 你纸笔砚墨则好招详用^[30]。 (生) 生员又不犯奸盗。 (外) 你奸盗诈伪机谋中。 (生) 因令爱之故。 (外) 你精奇古怪虚头弄^[31]。
(生) 令爱现在。 (外) 现在么，把他玉骨抛残心痛。 (生) 抛在那里？ (外) 后苑池中，月冷断魂波动。

(生) 谁见来？ (外) 陈教授来报知。 (生) 生员为小姐费心，除了天知地知，陈最良那得知！

【雁儿落】 我为他礼春容、叫的凶，我为他展幽期、耽怕恐，我为他点神香、开墓封，我为他唾灵丹、活心孔，我为他偎熨的体酥融，我为他洗发的神清莹，我为他度情肠、款款通，我为他启玉肱、轻轻送，我为他软温香、把阳气攻，我为他抢性命、把阴程进。神通，医的他女孩儿能活动。通也么通，到如今风月两无功^[32]。

(外) 这贼都说的是什么话？着鬼了。左右，取桃条打他，长流水喷他。(丑取桃条上) “要的门无鬼，先教园有桃^[33]。”桃条在此。(外) 高吊起打。(众吊起生，作打介)(生叫痛，转动，众诨、打鬼介，喷水介)(净扮郭驼拐杖同老旦、贴扮军校持金瓜上) “天上人间忙不忙？开科失却状元郎。”一向找寻柳梦梅，今日再寻不见，打老驼。(净) 难道要老驼赔？买酒你吃，叫去罢。(叫介) 状元柳梦梅那里？(外听介)(众叫下)(外问丑介)(丑) 不见了新科状元，圣旨着沿街寻叫。(生) 大哥，开榜哩。状元谁？(外恼介) 这贼闲管，掌嘴，掌嘴。(丑掌生嘴介)(生叫冤屈介)(老旦、贴、净依前上) “但闻丞相府，不见状元郎。”咦，平章府打喧闹哩。(听介)(净) 里面声息，像有俺家相公哩！(众进介)(净向前见哭介) 吊起的是我家相公也！(生) 列位救俺。(净) 谁打相公来？(生) 是这平章。(净将拐杖打外介) 拼老命打这平章。(外恼介) 谁敢无礼？(老旦、贴) 驾上的^[34]，来寻状元柳梦梅。(生) 大哥，柳梦梅便是小生。(净向前解生，外扯净跌介)(生) 你是老驼，因何至此？(净) 俺一径来寻相公，喜的中了状元。(生) 真个的！快向钱塘门外报与杜小姐知道。(老旦、贴) 找着了状元，俺们也报知黄门官奏去。“未去朝天子，先来激相公。”(下)(外) 一路的光棍去了。正好拷问这厮，左右再与俺吊将起来。(生) 待俺分诉些，难道状元是假得的？(外) 凡为状元者，有登科录

为证^[35]。你有何据？则是吊了打便了。（生叫苦介）（净扮苗舜宾引老旦，贴扮堂候官，捧冠袍带上）“踏破草鞋无觅处，得来全不费工夫。”老公相住手，有登科录在此。

【侥侥犯】（净）则他是御笔亲标第一红，柳梦梅为梁栋。（外）敢不是他？（净）是晚生本房取中的。（生）是苗老师哩，救门生一救！（净笑介）你高吊起文章巨公^[36]，打桃枝受用。告过老相公，军校，快请状元下吊。（贴放，生叫“疼煞”介）（净）可怜，可怜！是斯文倒吃尽斯文痛，无情棒打多情种。（生）他是我丈人。（净）原来是倚泰山压卵欺鸾凤^[37]。

（老旦）状元悬梁、刺股。（净）罢了，一领宫袍遮盖去。（外）什么宫袍，扯了他！

【收江南】（外扯住冠服介）（生）呀，你敢抗皇宣骂敕封，早裂绽我御袍红。似人家女婿呵，拜门也似乘龙。偏我帽光光走空，你桃夭夭煞风^[38]。（老旦替生冠服插花介）（生）老平章，好看我插宫花帽压君恩重。

（外）柳梦梅怕不是他。果是他，便童生应试，也要候案^[39]。怎生殿试了，不候榜开，淮扬胡撞？（生）老平章是不知。为因李全兵乱，发榜稽迟。令爱闻得老平章有兵寇之事，着我一来上门，二来报他再生之喜，三来扶助你为官。好意成恶意，今日可是你女婿了？（外）谁认你女婿？

【园林好】 (净、众) 噴怪你会平章的老相公，不刮目破窑中吕蒙^[40]。
忒做作、前辈们性重。 (笑介) 敢折倒你丈人峰?

(外) 悔不将劫坟贼监候奏请为是。

【沽美酒带太平令】 (生笑介) 你这孔夫子把公冶长陷缧绁中^[41]。我柳盗
跖打地洞向鸳鸯冢^[42]。有日呵，把燮理阴阳问相公^[43]，要无语对春风。
则待列笙歌画堂中，抢丝鞭御街拦纵^[44]。把穷柳毅赔笑在龙宫
^[45]，你老夫差失敬了韩重。我呵，人雄气雄，老平章深躬浅躬，请状元升
东转东^[46]。呀，那时节才提破了牡丹亭杜鹃残梦。

老平章请了，你女婿赴宴去也。

【北尾】 你险把司天台失陷了文星空^[47]，把一个有对付的玉洁冰清烈火烘
^[48]。咱想有今日呵，越显的俺玩花柳的女郎能，则要你那打桃条的相公
懂。 (下)

(外吊场) 异哉，异哉！还是贼，还是鬼？堂候官，去请那新黄
门陈老爷到来商议。 (丑) 知道了。“谒者有如鬼^[49]，状元还似
人。” (下) (末扮陈黄门上) “官运精神老不眠，早朝三下听鸣
鞭。多沾圣主随朝米，不受村童学俸钱。”自家陈最良。因奏捷，
圣恩可怜，钦授黄门。此皆杜老相公抬举之恩，敬此趣谢^[50]。

(丑上见介) 正来相请，少待通报。 (进报见介) (外笑介) 可
喜，可喜！“昔为陈白屋^[51]，今作老黄门。” (末) “新恩无报
效，旧恨有还魂。”适间老先生三喜临门：一喜官居宰辅，二喜小
姐活在人间，三喜女婿中了状元。 (外) 陈先生教的好女学生，

成精作怪哩！（末）老相公葫芦提认了罢^[52]。（外）先生差矣！此乃妖孽之事。为大臣的，必须奏闻灭除为是。（末）果有此意，容晚生登时奏上取旨何如？（外）正合吾意。

（外）夜读沧州怪亦听，陆龟蒙（末）可关妖气暗文星。司空图
（外）谁人断得人间事？白居易（末）神镜高悬照百灵。殷文圭^[53]

注释：

^[1]雀角：原指强逼女子成婚而引起的争讼。《诗经·召南·行露》：“谁谓雀无角？何以穿我屋。谁谓女无家？何以速我狱。”后泛指诉讼，争吵。这里指被人诬告。

^[2]孔雀屏风：许婚。《新唐书·窦后传》载，隋朝窦毅为女儿择婿时，在屏风上画两只孔雀，让求婚者射箭，射中雀目者许之。李渊射了两次，都中雀目。窦毅就把女儿许配给他。

^[3]东床：女婿的代称。相传晋朝时，太傅郗鉴到丞相王导家挑女婿，挑中了一个在“东床上坦腹卧”的少年，他就是王羲之。当年这个袒腹东床的王羲之，后来以书法闻名于天下。由此，“令袒”或“东床”就成了对女婿的尊称。见《世说新语·雅量》或《晋书·王羲之传》。

^[4]草床头绣褥芙蓉：意思是一床稻草代替了新女婿床上的芙蓉绣褥。

^[5]“定昏店”句：唐李复言《续玄怪录·定婚店》载，韦固在旅店（定昏店）遇见一老人，老人倚囊而坐，向月检书。韦固问所检何书，老人回答是天下的婚书。韦固又问囊中赤绳何用，老人说用以系夫妻之足，将来必不分离。凤，这里是柳梦梅自喻。

^[6]配递乘龙：发配递解的是乘龙快婿。官府将犯人押令出境，途中递相传解，轮流押送。上句中的领解，指押解。

^[7]梦到江南身旅羁：方干《旅次扬州寓居郝氏林亭》：“凉月照窗敲枕倦，澄泉绕石泛觞迟。青云未得平行去，梦到江南身旅羁。”

包羞忍耻是男儿：杜牧《题乌江亭》：“胜败兵家事不期，包羞忍耻是男儿。江东子弟多才俊，卷土重来未可知。”

自家妻父犹如此：孙元晏《王郎》：“太尉门庭亦甚高，王郎名重礼相饶。自家妻父犹如此，谁更逢君得折腰。”

若问傍人那得知：崔颢《孟门行》：“北园新栽桃李枝，根株未固何转移。成阴结实君自取，若问傍人那得知。”

^[8]皋陶（Gāo Yáo）：相传是虞舜的司法官，后常为狱官或狱神的代称。

[9]方知狱吏尊：《史记·绛侯周勃世家》：“吾当将百万军，然安知狱吏之贵乎！”狱吏，旧时掌管讼案、刑狱的官吏。

[10]入监油：和上文“见面钱”一样，都是狱吏勒索囚犯钱财。

[11]“略知”二句：意思是只要略知一点礼法，就不至于犯罪入狱。孔子讲礼，礼是他教育弟子的重要内容。萧何，汉高祖时大臣，根据奏法制定九章律，是汉代最早的法律，这些条例用六尺竹写成。萧何六尺条，泛指法律。

[12]耿秋光长剑倚崆峒（kōngtóng）：倚着崆峒山，拔出寒光闪闪的长剑。唐杜甫《投哥舒翰开府二十韵》：“防身一长剑，将欲倚崆峒。”耿秋光，宝剑寒光闪闪的样子。崆峒，山名，在甘肃境内。倚崆峒，指剑斜靠在崆峒山，写剑之长。

[13]黑头公：年少有为，官至三公。《晋书·王珣传》载，晋代桓温称赞王珣和谢玄，尝谓之曰：“谢掾年四十，必拥旄杖节，王掾当作黑头公，皆未易才也。”

[14]秋来力尽破重围：罗邺《征人》：“青楼一别戍金微，力尽秋来破虏围。锦字莫辞连夜织，塞鸿长是到春归。”银台，指唐代的翰林、学士院。

入掌银台护紫微：李白《赠郭将军》：“将军少年出武威，入掌银台护紫微。平明拂剑朝天去，薄暮垂鞭醉酒归。”

回头却叹浮生事：李中《经古观有感》：“丹井泉枯苔锁合，醮坛松折鹤来稀。回头因叹浮生事，梦里光阴疾若飞。”

长向东风有是非：罗隐《广陵开元寺阁上作》：“江蹙海门帆散去，地吞淮口树相依。红楼翠幕知多少，长向东风有是非。”

[15]声息：声势。

[16]那色人数：何类人等。色，种类。

[17]纳采下茶：旧俗订婚，男家送聘礼给女家叫“纳采”。女方接受男方聘礼叫“下茶”。采、茶，都是聘礼。

[18]指腹裁襟：指腹，胎婚，旧时包办婚姻的一种形式。还有一种背带亲，即婴儿时期由父母作主定婚，怕长大之后彼此不相认，把衣襟裁为两幅，各执一方作凭证，叫“裁襟”。

[19]送：葬送，指死去。

[20]划（chǎn）口儿轻调哄：划口，信口胡说。轻，随便。调哄，调弄、戏弄。

[21]牛马风遥：风马牛，互不相干。

[22]丝萝：指兔丝、女萝，均为蔓生植物，与草木缠绕，不易分开，故诗文中常用以比喻结为婚姻。《古诗十九首·冉冉孤生竹》：“与君为新婚，兔丝附女萝。”

[23]敢一棍儿走秋风：意思是一个光棍儿敢来此打秋风。打秋风，勒索财物。见本书第十三出注释[18]。关系，有亲戚关系。

[24]天眼恢恢：《老子》：“天网恢恢，疏而不失。”恢恢，广大的样子。后多用来形容作恶者终究难逃国法的制裁。

[25]证明师：证人，这里指证据。

[26]迸坼（chè）了云踪：迸坼，指假山倒坍，露出画像。云踪，雨云踪，这里指画像。

[27]“我一谜的承供”四句：一谜，一概。挡煞逢凶，挡住恶煞，又碰到凶神。此指救活了杜丽娘，自己反被杜宝当做贼。玉鱼、金碗，殉葬物。唐杜甫《诸将》：“昨日玉鱼蒙葬地，早时金碗出人间。”

[28]比目：比目鱼，据说比目鱼行必成双，比喻夫妇和谐恩爱。

[29]吃敲才：也叫“吃敲贼”，该死的贼骨头。

[30]招详：招认口供。

[31]虚头弄：弄虚头、耍花样。

[32]风月两无功：指到头来爱情一场空。明朱有燉《兰红叶从良烟花梦》第二折：“到做了一场风月两无功。”

[33]“要的门无鬼”二句：门无鬼，《庄子·天地》篇中人名。园有桃，俗称桃枝可以驱鬼，有桃树的地方就没有鬼。

[34]驾上的：奉旨差遣的人。

[35]登科录：即登科记，科举新进士名册。

[36]文章巨公：大文豪、大作家。唐李贺《高轩过》：“云是东京才子，文章巨公。”

[37]泰山压卵欺鸾凤：意思是岳父欺负新女婿。泰山，岳父的代称。泰山压卵，泰山压在鸡蛋上，比喻力量悬殊，强大的一方必然压倒弱小的一方。鸾凤，鸾和凤的合称，代指夫妻，这里仅指柳梦梅。

[38]桃夭夭煞风：意思是扼杀爱情。桃夭夭，见《诗经·周南·桃夭》：“桃之夭夭，灼灼其华。”这是一首爱情诗的开头两句。夭夭，形容枝叶柔嫩，喻指爱情。煞风，煞风景。

[39]候案：等候发榜。

[40]“不刮目”句：刮目，即刮目相看，另眼看人。《三国志·吴志·吕蒙传》注引《江表传》：“士别三日，即更刮目相待。”破窑中吕蒙，指吕蒙正之事。这里作者有意将吕蒙、吕蒙正两个人的故事混在一起。

[41]公冶长陷缧绁（léixiè）中：《论语·公冶长》：“子（孔丘）谓公冶长：‘可妻也。虽在缧绁之中，非其罪也。’以其子妻之（把女儿嫁他）。”公冶长，孔丘弟子。缧绁，捆绑犯人的绳索。缧绁中，指关在监狱之中。

[42]柳盗跖（zhí）：跖，春秋战国时期农民起义的领袖，因家在柳下屯（今山东），又被诬为大盗，故称“柳盗跖”。这里指柳梦梅。

[43]燮（xiè）理阴阳问相公：燮理，调和。燮理阴阳，古时认为这是宰相的职责，指治理国家。相公，宰相，这里指杜宝。

[44]抢丝鞭：丝鞭，丝制的马鞭，新状元执丝鞭游街，亦用作缔结婚姻的信物。

[45]“穷柳毅”句：唐李朝威《柳毅传》传奇故事，书生柳毅替受难的龙女带了一封家信，他在洞庭龙君的宫殿里受到款待。后来几经波折，还和龙女成亲。下句“韩重”，见本书第三十六出注释[3]。

[46]升东转东：古时待客，主位在东，宾位在西。这里是谦请上坐的意思。

[47]“你险把”句：意思是险些害死新状元，使得司天台看不见文星。传说新状元是天上文星下凡。

[48]“把一个”句：意思是让一个有才能的女婿受到虐待。有对付的，有才能的。玉洁冰清，亦指“冰清玉润”。《晋书·卫玠传》称卫玠及其岳父乐广是“妇公冰清，女婿玉润”。后遂以“冰清玉润”为翁婿的美称，这里仅指女婿。烈火烘，指前文所写的那些吊打逼供的虐待。

[49]谒者有如鬼：谒者，古代官名，相当于黄门官。《战国策·楚策》：“谒者难得见如鬼。”

[50]趣谢：上前道谢。趣，趋。

[51]白屋：指不施彩色、露出本材的房屋。一说，指以白茅覆盖的房屋。均为平民所居。《汉书·王莽传上》：“开门延士，下及白屋。”颜师古注：“白屋，谓庶人以白茅覆屋者也。”

[52]葫芦提：也作“葫芦蹄”、“葫芦题”，指糊里糊涂。宋元时口语，元曲中常用。关汉卿《窦娥冤》第三折：“念窦娥葫芦提当罪愆，念窦娥身首不完全。”又，《红楼梦》第四回中“葫芦僧判断葫芦案”的“葫芦案”即取此意。

[53]夜读沧州怪亦听：陆龟蒙《和袭美为新罗弘惠上人撰灵鹫山周禅师碑送归诗》：“春过异国人应写，夜读沧州怪亦听。遥想勒成新塔下，尽望空碧礼文星。”

可关妖气暗文星：司空图《戊午三月晦二首》之一：“随风逐浪剧蓬萍，圆首何曾解最灵。笔砚近来多自乐，不关妖气暗文星。”

谁人断得人间事：白居易《答元八郎中、杨十二博士》：“尽日观鱼临涧坐，有时随鹿上山行。谁能抛得人间事，来共腾腾过此生。”

神镜高悬照百灵：殷文圭《省试夜投献座主》：“辟开公道选时英，神镜高悬鉴百灵。混沌分来融间气，櫺枪灭处炫文星。”

评析：

硬拷，硬审拷打。本出剧情是：杜宝淮扬平寇有功，升任丞相，审问解差送来的柳梦梅。柳生向“岳丈大人拜揖”，杜宝见到柳生包袱

里的女儿画像，更咬定他是“开棺劫财”之人，便要处斩。柳生告知丽娘已复活，杜宝全然不信，将他“高吊起打”。苗舜宾等人寻找状元来到丞相府，柳生得救往赴琼林宴。杜宝仍不信柳生登科、丽娘还魂事。陈最良说明丽娘仍在人间，柳生中状元是真，杜宝坚持“此乃妖孽之事”，派陈最良“奏上取旨”，“奏闻灭除”。剧情至此，又掀波澜。翁婿之间的这对矛盾不但是本出戏，也是整本戏的主要矛盾。

此出是柳生与杜宝的第二次正面冲突。《闹宴》一出，杜宝囚禁柳生，是以为他“假充门婿”来打秋风；本出拷打，乃判定他是盗墓之贼。而对柳生而言，以为当初被囚，是丈人“在众官面前，怕俺寒儒薄相，故意不行识认”，准备提审之时，拿出画轴，让他“见了春容，不容不认”。哪知杜宝提审柳生，一见春容，怒不可遏，严命吊打。一时把矛盾推向高潮，极富戏剧性。杜宝蛮横固执、柳生善良厚道的性格特征，于此可见一斑。

对于次要人物的刻画，本出也极显特色。杜宝硬拷状元，被军校们发现，皆因郭驼认出，这是上出《索元》三人相遇、会合共找柳生的结果。郭驼发现柳生被打，怒击平章，与前面护卫主人千里寻主情节相照应。

柳生得知自己中了状元，不顾正被吊打，马上让郭驼“快向钱塘门外报与杜小姐知道”，可见他一心系于丽娘，钟情至极。

对于丽娘的父亲杜宝，柳生是先礼后兵，尊重在前，反抗在后。面对杜宝的淫威高压，他敢于当场辩论，唇枪舌剑，拒不认其强加于己的“奸盗”之罪。他唱的【雁儿落】一曲，无疑是对封建清规戒律和杜宝这类卫道士的无情嘲弄和大胆挑战。而支持柳梦梅历尽磨难、决不屈服的精神力量，便是他对杜丽娘的一片痴情。吴吴山三妇合评本

云：“此记奇不在丽娘，反在柳生。天下情痴女子，如丽娘之梦而死者不乏，但不复活耳。若柳生者，卧丽娘于纸上，而玩之、叫之、拜之；既与情鬼魂交，以为有精血而不疑；又谋诸石姑，开棺负尸而不骇；及走淮扬道上，苦认妇翁，吃尽痛棒而不悔：斯洵奇也。”可谓真知灼见。

第五十四出 闻喜

【绕池游】 (贴上) 露寒清怯，金井吹梧叶^[1]，转不断辘轳情劫^[2]。

咳，俺小姐为梦见书生，感病而亡，已经三年。老爷与老夫人，时时痛他孤魂无靠。谁知小姐到活活的跟着个穷秀才，寄居钱塘江上。母子重逢。真乃天上人间，怪怪奇奇，何事不有！今日小姐分付安排绣床，温习针指。小姐早来到也。

【绕红楼】 (旦上) 秋过了平分日易斜^[3]，恨辞梁燕语周遮^[4]。人去空江，身依客舍，无计七香车^[5]。

“秋风吹冷破窗纱，夫婿扬州不到家。玉指泪弹江北草，金针闲刺岭南花。”春香，我同柳郎至此，即赴试闱。虎榜未开^[6]，扬州兵乱。俺星夜赍发柳郎，打听爹娘消息。且喜老萱堂不意而逢，则老相公未知下落。想柳郎刻下可到，料今番榜上高题。须先剪下罗衣，衬其光彩。（贴）绣床停当，请自尊裁。（旦裁衣介）裁下了，便待缝将起来。（缝介）（贴）小姐，俺淡口儿闲嗑，你和柳郎梦里、阴司里，两下光景何如？

【罗江怨】 (旦) 春园梦一些，到阴司里有转折。梦中逗的影儿别，阴司较追的情儿切。（贴）还魂时像怎的？（旦）似梦重醒，猛回头放教跌。（贴）阴司可也有耍子处？（旦）一般儿轮回路，驾香车，爱河边题红叶。便则到鬼门关逐夜的望秋月。

【前腔】 (贴) 你风姿恁惹邪^[7], 情肠害劣^[8]。小姐, 你香魂逗出了梦儿蝶, 把亲娘肠断了影中蛇^[9]。不道燕冢荒斜^[10], 再立起鸳鸯舍。则问你会书斋灯怎遮? 送情怀酒怎赊? 取喜时, 也要那破头梢一泡血。

(旦) 蠢丫头, 幽欢之时, 彼此如梦, 问他则甚! 呀, 奶奶来的恁忙也!

【玩仙灯】 (老旦慌上) 人语闹吱喳, 听风声, 似是女孩儿关节。

儿, 听见外厢喧嚷, 新科状元是岭南柳梦梅。 (旦) 有这等事?

【前腔】 (净忙走上) 旗影儿走龙蛇, 甚宣差, 教来近者!

(见介) 奶奶、小姐, 驾上人来。俺看门去也! (下)

【入赚】 (外、丑扮军校持黄旗上) 深巷门斜, 抓不出状元门第也。这是了。 (敲门介) (老旦) 声息儿恁怔忡! 把门儿偷瞥。 (启门, 校冲开介) (老旦) 那衙门来的? (校) 星飞不迭。你看这旗, 看这旗影儿头势别。是黄门官把圣旨教传泄。 (老旦叫介) 儿, 原来是传圣旨的。 (旦上) 斗胆相询, 金榜何时揭? 可有柳梦梅名字高头列? (校) 他中了状元。 (旦) 真个中了状元? (校) 则他中状元, 急节里遭磨灭。 (旦惊介) 是怎生? (校) 往淮扬触犯了杜参爷, 扭回京把他做劫坟茔的贼决。 (老旦) 我儿, 谢天谢地, 老爷平安回京了。他那知世间有此重生之事。 (旦) 这却怎了? (校) 正高吊起猛桃条细抽掣, 被官里人抢去游街歇^[11]。 (旦) 恰好哩。 (校) 平章他势大, 动本了。说劫坟之贼, 不可以作状元。 (旦) 状元可也辨一本儿? (校) 状元也

有本。那平章奏他恶茶白赖把阴人窃^[12]。那状元呵，他说头带魁罡不受邪^[13]。便是万岁爷听了成痴呆。（旦）后来？（校）侥幸有个陈黄门，是平章爷的故人。奏准，要平章、状元和小姐三人，驾前勘对，方取圣裁。（老旦）呀，陈黄门是谁？（校）是陈最良，他说南安教授曾官舍。因此杜平章抬举他掌朝班、通御谒。（老旦）一发诧异哩。（校）便是他着俺们来宣旨。分付你家一更梳洗，二鼓吃饭，三鼓穿衣，四更走动。到得五更三点彻，响玎当翠佩，那是朝时节。（旦）独自个怕人。（校）怕则么！平章宰相你亲爷，状元妻妾。俺去了。（旦）再说些去。（校）明朝金阙，讨你幅撞门红去了也^[14]。（下）（旦）娘，爹爹高升，柳郎高中。小旗儿报捷，又是平安贴。把神天叩谢，神天叩谢。（拜介）

【滴溜子】当日的、当日的梅根柳叶，无明路、无明路曾把游魂再叠。
果应梦、花园后折^[15]。甫能够进到头，抢了捷。鬼趣里因缘，人间判贴^[16]。

【前腔】（老旦）虽则是、虽则是希奇事业，可甚的、可甚的惊劳驾帖^[17]？他道你、是花妖害怯，看承的柳抱怀^[18]，做花下劫。你那爹爹呵，没得个符儿，再把花神召摄。

【尾声】女儿，紧簪束扬尘舞蹈摇花颊^[19]。（旦）叫我奏个什么来？
(老旦)有了你活人硬证无虚胁。（旦）少不的万岁君王听臣妾。

（净扮郭驼上）“要问鼋鼍窟，还过乌鹊桥^[20]。”两日再寻个钱塘门不着。正好撞着老军，说知夫人下处。抖擞了进去。（见介）

(老旦) 你是谁? (净) 状元家里的老驼, 特来恭喜。 (旦) 辛苦, 你可见状元么? (净) 俺往平章府抢下了状元, 要夫人去见朝也。

(老旦) 往事闲征梦欲分, 韩 漱 (旦) 今晨忽见下天门。张 翡
(净) 分明为报精灵辈, 僧贯休 (旦) 淡扫蛾眉朝至尊。张 祜^[21]

注释:

[1]金井: 井栏上有雕饰的井。一般用以指宫庭园林里的井。南朝梁费昶《行路难》之一: “惟闻哑哑城上乌, 玉栏金井牵辘轳。”

[2]辘轳 (lùlú) : 利用轮轴原理用手动绞车牵引水桶自井中汲水的装置。这里指连续不断。

[3]秋过了平分: 过了秋分。秋分, 节气名, 在每年阳历9月23日前后。这时太阳直射赤道, 昼、夜一样长短。秋分以后, 我国白昼渐短, 夜渐长。

[4]周遮: 燕子喧叫声, 这里有嫌燕语唠叨之意。唐白居易《戒老》: “囬铄夸身健, 周遮说话长。”

[5]七香车: 用多种香料涂饰或用多种香木制作的车。亦泛指华美的车。

[6]虎榜: 即龙虎榜。《新唐书·文艺传下·欧阳詹》载, 唐贞元八年(792), 欧阳詹与韩愈、李绛等二十三人于陆贽榜联第, 詹等皆俊杰, 时称“龙虎榜”。后因谓会试中选为“登龙虎榜”。

[7]惹邪: 魅人, 形容极其美丽。

[8]害劣: 害得很苦。劣, 苦。

[9]影中蛇: 即杯弓蛇影。汉应劭《风俗通·怪神·世间多有见怪惊怖以自伤者》载, 杜宣夏至日赴饮, 见酒杯中似有蛇, 然不敢不饮。酒后胸腹痛切, 多方医治不愈。后得知壁上赤弩照于杯中, 影如蛇, 病即愈。《晋书·乐广传》等亦有类似记述。后因以“杯弓蛇影”比喻疑神疑鬼, 自相惊扰。

[10]燕冢 (zhǒng) : 南朝宋末, 媚女姚玉京从良, 丈夫死了, 不再嫁人。有两只燕子在她家里的梁上做窝, 后来雄燕被莺鸟害了。玉京用红线系在雌燕足上, 秋去春来, 年年都一样。玉京死后, 燕子哀鸣不停。家人告诉它玉京的坟墓所在。燕子飞到玉京坟上, 就死了。见《事文类聚》后集卷四十五《燕女坟》条。唐李公佐有《燕女坟记》。这里指杜丽娘之墓。

[11]游街：从唐代开始，新进士在众人簇拥下，于大街上跨马游行，以示荣耀。明冯梦龙《醒世恒言·独孤生归途闹梦》：“那遐叔有名已久，榜下之日，那一个不以为得人旧例游街三日，曲江赐宴，雁塔题名。钦除翰林修撰，专知制诰。”

[12]恶茶白赖：宋元方言俗语，无赖。

[13]头带魁罡（gāng）：古时说法，状元受到魁星的护佑。魁罡，指斗魁与天罡二星。魁，古星名，北斗七星的第一至第四星，一说为北斗第一星。罡，古星名，系北斗七星的斗柄。

[14]撞门红：又叫“挂门红”，入门时赏给守门当差者的喜钱。见宋吴自牧《梦粱录》卷二十。

[15]后折：后面。

[16]判贴：裁定一个圆满结局。即上文“驾前勘对，方取圣裁”意。判，判断。贴，妥帖，引申为团圆。

[17]驾帖：圣旨。

[18]柳抱怀：传说春秋时鲁国柳下惠坐怀不乱。详见本书第二十九出注释[25]。这里指柳梦梅行事正派。

[19]扬尘舞蹈：朝见皇帝的礼节。

[20]“要问”二句：唐杜甫《玉台观》：“江光隐现鼋鼍窟，石势参差乌鹊桥。”鼋鼍（yuántuó）窟，原指江海的深处，这里指钱塘江边。鹊桥，原指七夕乌鹊架桥，让牛郎织女渡银河而相会。这里指柳梦梅和杜丽娘相会之处。

[21]往事闲征梦欲分：韩溉《松》：“倚空高槛冷无尘，往事闲征梦欲分。翠色本宜霜后见，寒声偏向月中间。”

今晨忽见下天门：张籍《朝日敕赐百官樱桃》：“仙果人间都未有，今朝忽见下天门。捧盘小吏初宣敕，当殿群臣共拜恩。”

分明为报精灵辈：贯休《归东阳临岐上杜使君七首》之六：“枯骨纵横遍水湄，尽收为冢碧参差。分明为报精灵辈，好送旌旗到凤池。”

淡扫蛾眉朝至尊：张祜《集灵台二首》之二：“虢国夫人承主恩，平明骑马入宫门。却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊。”

评析：

闻喜，闻听喜讯。丽娘母女及春香等待柳生探讯回杭，报喜的军校与郭驼先后来到，告知杜宝升任宰相、柳生高中状元以及丈人不认

女婿的消息，令丽娘且喜且忧，准备奉旨前去朝见皇上。

赵山林先生指出：“上一出《硬拷》，是柳梦梅与杜宝的正面交锋；下一出《圆驾》，杜丽娘、柳梦梅又要与杜宝到皇帝面前去辩明是非。两场风暴之间，插入一出比较轻松的《闻喜》，可以协调节奏，变换气氛，从全局的安排来说，是完全必要的。”（《〈牡丹亭〉选评》）

从全剧而言，杜宝与柳梦梅之间的冲突实际上是杜宝与杜丽娘之间的冲突。在本出中，军校向杜丽娘报告说：“平章他势大，动本了。说劫坟之贼，不可以作状元。”杜丽娘心神不定，赶紧追问：“状元可也辨一本儿？”可见杜丽娘是直接参与进来的。父女虽未见面，冲突却是激烈的。及至《圆驾》一出，正式展开了杜丽娘、柳梦梅与杜宝之间面对面的斗争。【滴溜子】第二曲，通过杜母之语，道破了丽娘对父亲的责怪之意：“你那爹爹呵，没得个符儿，再把花神召摄。”作者有意将《冥判》与《圆驾》联结，阴阳对处，暗示最后杜宝上殿将再起风波。

作为结尾场次，本出与《牡丹亭》全剧言情之旨，一径贯通。丽娘上场诗：“秋风吹冷破窗纱，夫婿扬州不到家。玉指泪弹江北草，金针闲刺岭南花。”是绝好闺词，有中唐风味。【罗江怨】一曲，情致缠绵，灵犀一点，直通幽明。【入赚】一曲，言军校报事，喜忧参半，牵动人心。杜母云：“谢天谢地。”丽娘云：“这却怎了？”一事而情殊，刻写不同心境，洞见深微。又如春香询问丽娘：“阴司可也有耍子处？”再现丫头憨态，与《闺塾》一出描写相照应。

第五十五出 圆驾

(净、丑扮将军持金瓜上) “日月光天德，山河壮帝居^[1]。”万岁爷升朝，在此直殿。

【北点绛唇】 (末上) 宝殿云开，御炉烟霭，乾坤泰。 (回身拜介)
日影金阶，早唱道黄门拜。

[集唐] “鸾凤旌旗拂晓陈 韦元旦，传闻阙下降丝纶 刘长卿。兴王会净妖氛气 杜甫，不问苍生问鬼神 李商隐^[2]。”自家大宋朝新除授一个老黄门陈最良是也^[3]。下官原是南安府饱学秀才。因柳梦梅发了杜平章小姐之墓，径往扬州报知。平章念旧，着俺说平李寇，告捷效劳，圣恩钦赐黄门奏事之职。不想平章回朝，恰遇柳生投见。当时拿下，递解临安府监候。却说柳生先曾撺过卷子，中了状元。找寻之间，恰好状元吊在杜府拷问。当被驾前官校人等冲破府门，抢了状元，上马而去，到也罢了。又听的说俺那女学生杜小姐也返魂在京。平章听说女儿成了个色精，一发恼激。央俺题奏一本，为诛除妖贼事。中间劾奏柳梦梅系劫坟之贼，其妖魂托名亡女，不可不诛。杜老先生此奏，却是名正言顺。随后柳生也奏一本，为辨明心迹事。都奉有圣旨：“朕览所奏，幽隐奇特。必须返魂之女，面驾敷陈，取旨定夺。”老夫又恐怕真是杜小姐返魂，私着官校传旨与他。五更朝见。正是：“三生石上看来去，万岁台前辨假真。”道犹未了，平章、状元早到。 (外、生幞头、袍、笏同上介^[4])

【前腔】 (外) 有恨妆排，无明耽带^[5]，真奇怪。 (生) 哑谜难猜，今上亲裁划。

岳丈大人拜揖。（外）谁是你岳丈？（生）平章老先生拜揖。

（外）谁和你平章？（生笑介）古诗云：“梅雪争春未肯降，骚人阁笔费平章^[6]。”今日梦梅争辩之时，少不的要老平章阁笔。

（外）你罪人咬文哩。（生）小生何罪？老平章是罪人。（外）俺有平李全大功，当得何罪？（生）朝廷不知，你那里平的个李全，则平的个“李半”。（外）怎生止平的个“李半”？（生笑介）你则哄的个杨妈妈退兵，怎哄的全！（外恼作扯生介）谁说？和你官里讲去^[7]。（末作慌出见介）午门之外，谁敢喧哗！（见介）原来是杜老先生。这是新状元。放手，放手。（外放生介）

（末）状元何事激恼了老平章？（外）他骂俺罪人，俺得何罪？

（生）你说无罪，便是处分令爱一事^[8]，也有三大罪。（外）那三罪？（生）太守纵女游春，一罪。（外）是了。（生）女死不奔丧，私建庵观，二罪。（外）罢了。（生）嫌贫逐婿，刁打钦赐状元，可不三大罪？（末笑介）状元以前也罪过些。看下官面分，和了罢。（生）黄门大人，与学生有何面分？（末笑介）状元不知，尊夫人请俺上学来。（生）敢是鬼请先生？（末）状元忘旧了。（生认介）老黄门可是南安陈斋长？（末）惶恐，惶恐。（生）呀，先生，俺于你分上不薄，如何妄报俺为贼？做门馆报事不真；则怕做了黄门，也奏事不以实。（末笑）今日奏事实了。远望尊夫人将到，二公先行叩头礼。（内唱礼介）奏事官齐班。（外、生同进叩头介）（外）臣杜宝见。（生）臣柳梦梅见。（末）平身^[9]。（外、生立左右介）（旦上）“丽娘本是泉下女，重瞻天日向丹墀。”

【北黄钟醉花阴】 平铺着金殿琉璃翠鸳瓦，响鸣梢半天儿刮刺^[10]。

（净、丑喝介）甚的妇人冲上御阶？拿下！（旦惊介）似这般狰狞汉，

叫喳喳。在阁浮殿见了些青面獠牙，也不似今番怕。（末）前面来的是女学生杜小姐么？（旦）来的黄门官像陈教授，叫他一声：“陈师父，陈师父！”（末应介）是也。（旦）陈师父喜哩！（末）学生，你做鬼，怕不惊驾？（旦）噤声。再休提探花鬼乔作衙^[11]，则说状元妻来面驾。

（净、丑下）（内）奏事人扬尘舞蹈。（旦作舞蹈、呼“万岁，万岁”介）（内）平身。（旦起）（内）听旨：杜丽娘是真是假，就着伊父杜宝，状元柳梦梅，出班识认。（生觑旦作悲介）俺的丽娘妻也。（外觑旦，作恼介）鬼也些真个一模二样，大胆，大胆！（作回身跪奏介）臣杜宝谨奏：臣女亡已三年，此女酷似，此必花妖狐媚，假托而成。俺王听启：

【南画眉序】臣女没年多^[12]，道理阴阳岂重活？愿俺王向金阶一打，立见妖魔。（生作泣）好狠心的父亲！（跪奏介）他做五雷般严父的规模，则待要一下里把声名煞抹^[13]。（起介）（合）便阎罗包老难弹破，除取旨前来撒和^[14]。

（内）听旨：朕闻人行有影，鬼形怕镜。定时台上有秦朝照胆镜^[15]。黄门官，可同杜丽娘照镜。看花阴之下，有无踪影，回奏。（末应，同旦对镜介）女学生是人是鬼？

【北喜迁莺】（旦）人和鬼教怎生酬答？形和影现托着面菱花。（末）镜无改面，委系人身。再向花街取影而奏。（行看影介）（旦）波查^[16]。花阴这答，一般儿莲步回莺印浅沙。（末奏）杜丽娘有踪有影，的系人身。（内）听旨：丽娘既系人身，可将前亡后化事情奏上。（旦）万岁！臣妾二八年华，自画春容一幅。曾于柳外梅边，梦见这

生。妾因感病而亡。葬于后园梅树之下。后来果有这生，姓柳名梦梅，拾取春容，朝夕挂念。臣妾因此出现成亲。（悲介）哎哟，凄惶煞！这底是前亡后化，抵多少阴错阳差。

（内）听旨：柳状元质证，丽娘所言真假？因何预名梦梅？（生打躬呼“万岁”介）

【南画眉序】臣南海泛丝萝，梦向娇姿折梅萼。果登程取试，养病南柯^[17]。因借居南安府红梅院中，游其后苑，拾得丽娘春容。因而感此真魂，成其人道。（外跪介）此人欺诳陛下，兼且点污臣之女也。论臣女呵，便死葬向水口廉贞，肯和生人做山头撮合^[18]！（合）便阎罗包老难弹破，除取旨前来撒和。

（内）听旨：朕闻有云：“不待父母之命，媒妁之言，则国人父母皆贱之。”杜丽娘自媒自婚，有何主见？（旦泣介）万岁！臣妾受了柳梦梅再活之恩。

【北出队子】真乃是无媒而嫁。（外）谁保亲？（旦）保亲的是母丧门^[19]。（外）送亲的？（旦）送亲的是女夜叉。（外）这等胡为！（生）这是阴阳配合正理。（外）正理，正理！花你那蛮儿一点红嘴哩^[20]！（生）老平章，你骂俺岭南人吃槟榔^[21]，其实柳梦梅唇红齿白。（旦）噤声。眼前活立着个女孩儿，亲爷不认。到做鬼三年，有个柳梦梅认亲。则你这辣生生回阳附子较争些，为什么翠呆呆下气的槟榔俊煞了他？爹爹，你不认呵，有娘在。（指鬼门）现放着实丕丕贝母开谈亲阿妈^[22]。

(老旦上) 多早晚女儿还在面驾^[23]。老身踹入正阳门叫冤去也^[24]。(进见跪伏介) 万岁爷，杜平章妻一品夫人甄氏见驾。

(外、末惊介) (外) 那里来的？真个是俺夫人哩。(外跪介) 臣杜宝启，臣妻已死扬州乱贼之手，臣已奏请恩旨褒封。此必妖鬼捏作母子一路，白日欺天。(起介) (生) 这个婆婆，是不曾认的他。(内) 听旨：甄氏既死于贼手，何得临安母子同居？

(老旦) 万岁！(起介)

【南滴溜子】 (老旦) 扬州路、扬州路遭兵劫夺，只得向、只得向长安住托。没想到钱塘夜过，黑撞着丽娘儿魂似脱。少不的子母肝肠，死同生活。

(内) 听旨：听甄氏所奏，其女重生无疑。则他阴司三载，多有因果之事。假如前辈做君王臣宰不臻的，可有的发付他？从直奏来。(旦) 这话不题罢了，提起都有。(末) 女学生，“子不语怪”^[25]。比如阳世府部州县，尚然磨刷卷宗^[26]，他那里有甚会案处！

【北刮地风】 (旦) 呀，那阴司一桩桩文簿查，使不着你猾律拿喳^[27]。是君王有半副迎魂驾，臣和宰玉锁金枷。(末) 女学生，没对证。似这般说，秦桧老太师在阴司里可受用？(旦) 也知道些。说他的受用呵，那秦太师他一进门，忒楞楞的黑心捶敢捣了千下，浙另另的紫筋肝剁作三花。

(众惊介) 为甚剁作三花？(旦) 道他一花儿为大宋，一花为金朝，一花儿为长舌妻^[28]。(末) 这等长舌夫人有何受用？(旦) 若说秦夫人的受用，一到了阴司，挦去了凤冠霞帔，赤体精光。跳出个牛头夜叉，只一对七八寸长指抠^[29]，轻轻的把那撇道儿搭，长舌揸^[30]。

(末) 为甚? (旦) 听的是东窗事发^[31]。 (外) 鬼话也。且问你，鬼乜邪，人间私奔，自有条法。阴司可有? (旦) 有的是。柳梦梅七十条，爹爹发落过了，女儿阴司收赎。桃条打，罪名加，做尊官勾管了帘下^[32]。则道是没真场风流罪过些。有什么饶不过这娇滴滴的女孩家。

(内) 听旨：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。 (众呼“万岁”行介) (老旦) 恭喜相公高转了。 (外) 怎想夫人无恙! (旦哭介) 我的爹呵!

(外不理介) 青天白日，小鬼头远些，远些! 陈先生，如今连柳梦梅俺也疑将起来，则怕也是个鬼。 (末笑介) 是踢斗鬼。 (老旦喜介) 今日见了状元女婿，女儿再生，千十分喜也。状元，先认了你丈母罢。 (生揖介) 丈母光临，做女婿的有失迎待，罪之重也。 (旦) 官人恭喜，贺喜。 (生) 谁报你来? (旦) 到得陈师父传旨来。 (生) 受你老子的气也。 (末) 状元，认了丈人翁罢。 (生) 则认的十地阎君为岳丈。 (末) 状元，听俺分劝一言：

【南滴滴金】 你夫妻赶着了轮回磨^[33]，便君王使的个随风柁^[34]，那平章怕不做赔钱货^[35]。到不如娘共女，翁和婿，明交割^[36]。 (生) 老黄门，俺是个贼犯。 (末笑介) 你得便宜人，偏会撒科^[37]。则道你偷天把桂影那，不争多先偷了地窟里花枝朵^[38]。

(旦欢介) 陈师父，你不教俺后花园游去，怎看上这攀桂客来?
(外) 鬼乜邪，怕没门当户对，看上柳梦梅什么来!

【北四门子】（旦笑介）是看上他戴乌纱象简朝衣挂，笑、笑、笑，笑的来眼媚花。爹娘，人家白日里高结彩楼，招不出个官婿。你女儿睡梦里、鬼窟里选着个状元郎，还说门当户对！则你个杜杜陵惯把女孩儿吓，那柳柳州他可也门户风华^[39]。爹爹，认了女孩儿罢。（外）离异了柳梦梅，回去认你。（旦）叫俺回杜家，趟了柳衙。便作你杜鹃花，也叫不转子规红泪洒。（哭介）哎哟，见了俺前生的爹，即世嬷，颠不刺俏魂灵立化^[40]。

（旦作闷倒介）（外惊介）俺的丽娘儿！（末作望介）怎那老道姑来也？连春香也活在？好笑，好笑！我在贼营里瞧甚来？

【南鲍老催】（净扮石姑同贴上）官前定夺，官前定夺。（打望介）原来一众官员在此。怎的起状元、小姐嘴骨都站一边^[41]？（净）眼见他乔公案断的错，听了那乔教学的嘴儿嗑^[42]。（末）春香贤弟也来了。这姑姑是贼。（净）啐，陈教化，谁是贼？你报老夫人死哩，春香死哩！做的个纸棺材，舌锹拨。（向生介）柳相公喜也。（生）姑姑喜也。这丫头那里见俺来？（贴）你和小姐牡丹亭做梦时有俺在。（生）好活人活证。（净、贴）鬼团圆不想到真和合，鬼揶揄不想做人生。老相公，你便是鬼三台^[43]，费评跋。（净、贴并下）

（末）朝门之下，人钦鬼伏之所，谁敢不从！少不得小姐劝状元认了平章，成其大事。（且作笑劝生介）柳郎，拜了丈人罢！（生不伏介）

【北水仙子】（旦）呀、呀、呀，你好差。（扯生手、按生肩介）好、好、好，点着你玉带腰身把玉手叉。（生）几百个桃条！（旦）

拜、拜、拜，拜荆条曾下马^[44]。（扯外介）（旦）扯、扯、扯，做泰山倒了架。（指生介）他、他、他，点黄钱聘了咱。俺、俺、俺，逗寒食吃了他茶^[45]。（指末介）你、你、你，待求官、报信则把口皮喳。（指生介）是、是、是，是他开棺见椁湔除罢^[46]。（指外介）爹、爹、爹，你可也骂够了咱这鬼乜邪。

（丑扮韩子才冠带捧诏上）圣旨已到，跪听宣读。“据奏奇异，敕赐团圆。平章杜宝，进阶一品。妻甄氏，封淮阴郡夫人。状元柳梦梅，除授翰林院学士。妻杜丽娘，封阳和县君。就着鸿胪官韩子才送归宅院^[47]。”叩头谢恩。（丑见介）状元恭喜了。（生）呀，是韩子才兄。何以得此？（丑）自别了尊兄，蒙本府起送先儒之后，到京考中鸿胪之职，故此得会。（生）一发奇异地。（末）原来韩老先也是旧朋友。（行介）

【南双声子】（众）姻缘诧，姻缘诧，阴人梦黄泉下。福分大，福分大，周堂内是这朝门下^[48]。齐见驾，齐见驾，真喜洽，真喜洽。领阳间诰敕，去阴司销假。

【北尾】（生）从今后把牡丹亭梦影双描画。（旦）亏杀你南枝挨暖俺北枝花。则普天下做鬼的有情谁似咱！

杜陵寒食草青青，韦应物 踏鼓声高众乐停。李商隐
更恨香魂不相遇，郑琼罗 春肠遥断牡丹亭。白居易

千愁万恨过花时，僧无则 人去人来酒一卮。元 稹
唱尽新词欢不见，刘禹锡 数声啼鸟上花枝。韦 庄^[49]

注释：

^[1]“日月”二句：南朝陈后主《入隋侍宴应诏》：“日月光天德，山河壮帝居。太平无以报，愿上东封书。”

^[2]鸾凤旌旗拂晓陈：韦元旦《奉和人日宴大明宫恩赐彩缕人胜应制》：“鸾凤旌旗拂晓陈，鱼龙角觴大明辰。青韶既肇人为日，绮胜初成日作人。”

传闻阙下降丝纶：刘长卿《狱中闻收东京有赦》：“传闻阙下降丝纶，为报关东灭虏尘。壮志已怜成白首，余生犹待发青春。”

兴王会净妖氛气：杜甫《承闻河北诸道节度入朝欢喜口号绝句十二首》之五：“鸣玉锵金尽正臣，修文偃武不无人。兴王会静妖氛气，圣寿宜过一万春。”

不问苍生问鬼神：李商隐《贾生》：“宣室求贤访逐臣，贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。”

^[3]新除授：刚刚授职。除授，拜官授职。唐白居易《论孙璿张奉国状》：“况今圣政日明，朝纲日举，每命一官一职，人皆侧耳听之。则除授之间，深宜重慎。”

^[4]幞（fú）头：一种包头的软巾。因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”，后俗称为“乌纱帽”。

^[5]“有恨妆排”二句：妆排，拨弄。无明，佛家说法，无缘无故。

^[6]“梅雪”二句：宋卢梅坡《雪梅》：“梅雪争春未肯降，骚人阁笔费平章。梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。”平章，评论，兼指官名平章，如下句所说“少不的要老平章阁笔”。

^[7]官里：官家，指皇帝。

^[8]处分：处理、安排。汉乐府《孔雀东南飞》：“处分适兄意，那得吾自专！”

^[9]平身：行跪拜礼后起立站正，谓之“平身”。《前汉书平话》卷中：“引通见汉王。拜舞毕，高皇赐通平身。”

^[10]“响鸣梢”句：鸣梢，即鸣鞭，古代皇帝仪仗中的一种，鞭形，挥动发出响声，使人肃静，故又称“静鞭”。刮刺，形容声响。

^[11]探花鬼：因赏花而亡的鬼魂，杜丽娘自指。乔作衙，即乔坐衙，冒充官员坐堂审案。这里指冒充活人。

^[12]没（mò）年多：死去多年。没，通“歿”，死亡。年多，多年，为押韵而改动。

^[13]把声名煞抹：把坏名声去掉。声名，名声。煞抹，抹煞，为押韵而改动。

[14]阎罗包老：即包拯。宋包拯因断狱英明、刚正无私而著称于世。故宋元俗语说：“关节不到，有阎罗、包老。”弹破：说破。撒和：调停。

[15]照胆镜：传说秦始皇有一面宝鉴，能见人肝胆，名为“照胆镜”。东晋葛洪《西京杂记》卷三载：“有方镜，广四尺，高五尺九寸，表里洞明。人宜来照之，影则倒见，以手扪心而来，即见肠胃五脏，历然无碍。人有疾病在内，掩心而照之，则知病之所在。女子有邪心，则胆张心动。秦始皇常以照宫人，胆张心动者则杀之。”

[16]波查：宋元口语，波折、磨难。

[17]南柯：即“南柯一梦”，泛指一场梦。详见本书第十出注释[44]。

[18]山头撮合：小说戏曲常称媒人为“撮合山”，这里指结合、婚配。

[19]丧门：星辰名，主死丧的凶神。

[20]花：虚情假意，花言巧语。

[21]槟榔：棕榈科常绿乔木，羽状复叶，盛产于我国福建、广东、海南、台湾等地。其果实可供药用，有消食、驱虫等功效。但是槟榔吃多了会牙齿变黑、嘴巴变红。所以上文的“蛮儿一点红嘴”就是指常吃槟榔，唇齿变色。下文附子、贝母都是药名，这里只是“子”、“母”的意思。

[22]实丕（pī）丕：实实在在。丕丕，强调实在的程度。

[23]多早晚：这时候。这里指时间很晚了。

[24]踹入正阳门：踹入，强行闯入。正阳门，今北京前门，这里指宫门。

[25]子不语怪：孔子从不说神怪之事。《论语·述而》：“子不语怪、力、乱、神。”

[26]磨刷卷宗：元代由各道肃政廉访使检查各衙门讼案的处理情况，以防案件拖延枉曲，叫“刷卷”，也即下文所说的“会案”。

[27]猾律拿喳：宋元方言俗语，惹是生非。

[28]长舌妻：指南宋奸相秦桧之妻王氏。长舌，指她好说闲话、搬弄是非，设计陷害岳飞。《诗经·大雅·瞻昂》：“妇有长舌，维厉之阶。”郑玄笺：“长舌，喻多言语。”

[29]抠呕（kōu）儿：指尖儿。

[30]“撇道儿”二句：撇道，俗语“足”，明王骥德《曲律·论讹字》认为汤显祖误解“撇道”为嗓子。搭，扼住。揸，抓。

[31]东窗事发：据明田汝成《西湖游览志余·佞幸盘荒》载，宋元间传说，秦桧欲杀岳飞时，曾与妻子王氏在东窗下密谋。后桧游西湖，舟中得疾，见一人披发厉声曰：“汝误国害民，吾已诉天，得请矣。”桧死后，在地狱备受诸苦。王氏给他做道场，并派道士去探望他，他对道士说：“可烦传语夫人，东窗事发矣。”后因以“东窗事发”或“东窗事犯”概指此事。亦比喻阴谋败露，自食恶果。

[32]勾管了帘下：指遭受公差的凌辱。帘下，左右、手下的人。

[33]轮回磨：这里指杜丽娘死后还魂。佛教“六道轮回”，认为世间众生永远在六道（天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱）中生死相续，无有止息。

[34]随风舵：随风转舵，随风倒舵，犹言看风使舵。宋陆游《醉歌》：“相风使帆第一筹，随风倒舵更何忧。”

[35]赔钱货：旧时重男轻女，认为女儿长大了嫁人，是白白地养了她，还要赔嫁妆，所以叫“赔钱货”。

[36]交割：做买卖，银货两讫叫“交割”。这里指把事情弄清楚。

[37]撒科：撒赖。

[38]不争多：差不多，这里有想不到的意思。

[39]杜杜陵：唐杜甫居长安杜陵，自称杜陵布衣，这里指杜宝。柳柳州：柳宗元曾任柳州刺史，这里指柳梦梅。

[40]即世：今世。嬷（mó）：这里是“妈”的意思。颠不刺：宋元方言俗语，癫狂。不刺，语尾词，无意义。

[41]嘴骨都：这里指噘着嘴。

[42]乔公案、乔教学：乔，骂人的话，坏蛋。乔教学，这里指陈最良。

[43]鬼三台：犹言阎罗王。三台，三公、大官。

[44]拜荆条：《吕氏春秋·贵直》载，荆文王无道，大臣褒申以荆条一束跪着打文王的背，作为处分。“文王下马拜荆条”，后来成为戏曲中的熟语。这里指挨桃条抽打。

[45]黄钱：纸钱。吃了他茶，即吃茶。在婚俗中，“吃茶”意味着许婚，即旧时女子受聘于男家。宋陆游《老学庵笔记》：“辰沉靖州蛮（按：指令今湘西怀化地区少数民族）男女未婚娶者，聚而踏歌。歌曰：‘小娘子，叶底花，无事出来吃盏茶。’”其中即带有试探是否同意许婚的意思。媒人奔波于男女双方之间的说合，俗称“食茶”；而女家应允婚事后，立即给媒人泡茶、煮蛋，既是热情款待，同时也是借“茶”许婚。

[46]椁（guǒ）：古代套于棺外的大棺。《周礼·地官·阍师》：“不树者无椁，不蚕者不帛。”郑玄注：“椁，周棺也。”湔（jiān）：洗雪，清除。宋苏轼《西山诗和者三十余人再用前韵为谢》：“愿求南宗一勺水，往与屈贾湔余哀。”

[47]鸿胪官：官职名，周代叫“大行人”，秦代和汉初叫“典客”，汉武帝太初年间改其名为“鸿胪”。“传声赞导，故曰鸿胪”，也即“鸿胪”之官，是专管朝廷庆贺吊丧赞导之礼的官员。

[48]周堂：阴阳家术语，指宜于办理婚丧事的吉日。后以“周堂”代指嫁娶的吉日。元陆泳《吴下田家志》：“嫁娶忌阴将阳将并周堂不通。”

[49]本出下场诗共八句，在本剧及汤显祖全部剧作中是一个特例。其实这八句诗分属两首，前后四句各为一首。从诗意与剧情的联系对应看，前一首系本出的下场诗，后一首则是

全剧的总下场诗。硕园删定本《牡丹亭》未出（第四十三出《圆驾》）保留了前四句，删去了后四句。

杜陵寒食草青青：韦应物《寒食寄京师诸弟》：“雨中禁火空斋冷，江上流莺独坐听。把酒看花想诸弟，杜陵寒食草青青。”

羯鼓声高众乐停：李商隐《龙池》：“龙池赐酒敞云屏，羯鼓声高众乐停。夜半宴归宫漏永，薛王沉醉寿王醒。”羯鼓，古代打击乐器的一种，起源于印度，从西域传入，盛行于唐开元、天宝年间。《通典·乐四》：“羯鼓，正如漆桶，两头俱击。以出羯中，故号羯鼓，亦谓之两杖鼓。”

更恨香魂不相遇：郑琼罗《叙幽冤》：“痛填心兮不能语，寸断肠兮诉何处？春生万物妾不生，更恨香魂不相遇。”

春肠遥断牡丹亭：白居易《见元九悼亡诗因以此寄》：“夜泪暗销明月幌，春肠遥断牡丹庭。人间此病治无药，惟有楞伽四卷经。”

千愁万恨过花时：僧无则《百舌鸟二首》之一：“千愁万恨过花时，似向春风怨别离。若使众禽俱解语，一生怀抱有谁知？”

人去人来酒一卮：元稹《病醉》：“醉伴见依因病酒，道依无酒不相窥。那知下药还沽底，人去人来酒一卮。”

唱尽新词欢不见：刘禹锡《踏歌行四首》之一：“春江月出大堤平，堤上女郎连袂行。唱尽新词欢不见，红霞映树鵲鵠鸣。”

数声啼鸟上花枝：韦庄《晏起》：“尔来中酒起常迟，卧看南山改旧诗。开户日高春寂寂，数声啼鸟上花枝。”

评析：

圆驾，在皇帝的调解下，全家团圆。本出剧情是：杜宝、柳梦梅、杜丽娘在御前对质，各自剖辩；陈最良、甄氏等剧中人物也悉数到场。最后由君主定夺，判定丽娘确系还魂，敕赐团圆。杜宝、柳生皆封妻进阶。

《圆驾》是全剧的收束，也是全剧的高潮。人物性格鲜明，矛盾冲突激烈。大团圆的结尾只是一种表面形式，观其实质，矛盾并未全部化解。吴吴山三妇合评本云：“夫妻父女，各不识认，另起无限端倪。”

杜宝在此出中，仍和在《硬拷》中一样，主观武断、顽冥不化。活生生的女儿站在面前，他就是不认，甚至当结发老妻出现时，他竟然说：“此必是妖鬼捏作母子一路，白日欺天。”他认为柳生说的是“鬼话”，叫女儿“小鬼头”，可见杜宝固执得近乎愚蠢。杜宝并不是个无情无义之人，但他的所作所为无疑禁锢了他的真情性。直到最后，也未改变其本性。

柳梦梅的反抗性格在与杜宝之间的第三次正面冲突中有了进一步的升华。从《闹宴》开始，他和杜宝一路较量，直闹到“驾前勘对”，批评他“做五雷般严父的规模，则待要一下里把声名煞抹”；柳梦梅还列举杜宝有“三大罪”，表示自己“则认的十地阎君为岳丈”。

杜丽娘形象的光彩在《圆驾》一出表现得特别耀眼。她不但要在皇权面前争得回生后作为人的现实存在的权利，而且还要争得自己在婚姻问题上的自主权。面见皇上的丽娘表现得何其勇敢：“似这般狰狞汉，叫喳喳。在阎浮殿见了些青面獠牙，也不似今番怕。”她对于自己因情而死、死而复生并不遮掩，具体陈情，坦然接受人鬼分辨；至于自媒自婚，毅然表示乃是“受了柳梦梅再活之恩”。柳梦梅的反抗精神无疑给了杜丽娘勇气，使她勇敢地拒绝了父亲要她离开柳生的要求：“叫俺回杜家，赴了柳衙。便作你杜鹃花，也叫不转子规红泪洒。”由于杜丽娘旗帜鲜明并坚定不移地维护两人的爱情，致使杜宝不得不承认他们的婚姻。当然，杜丽娘最终获得团圆的喜剧结局，又是最高统治者——皇帝公断的结果。杜柳的这一结局，一方面反映了备受礼教压抑之苦的青年女子的愿望，另一方面又表明剧中人以及剧作家都不能不受到时代和阶级的局限。

从全部剧情看，本出以杜宝与柳生的矛盾冲突为中心，将剧中主要人物全部聚拢，终以“圣旨”结扎全剧。皇帝并不登场，省却角色妆

扮等许多麻烦。其整体布局，圆正周密，显示了作者对鸿篇巨制的把握力度。

结句“则普天下做鬼的有情谁似咱”，与《西厢记》“愿普天下有情的都成了眷属”结局一样，点明戏剧主旨，闪耀着民主思想的光辉。

附录一 杜丽娘慕色还魂话本

闲向书斋览古今，罕闻杜女再还魂。

聊将昔日风流事，编作新文励后人。

话说南宋光宗朝间，有个官升授广东南雄府尹。姓杜，名宝，字光辉，进士出身。祖贯山西太原府，年五十岁。夫人甄氏，年四十二岁。生一男一女，其女年一十六岁，小字丽娘；男年一十二岁，名唤兴文，姊弟二人俱生得美貌清秀。杜府尹到任半载，请个教读，于府中书院内教姊弟二人，读书学礼。不过半年，这小姐聪明伶俐，无书不览，无史不通。琴棋书画，嘲风咏月，女工针指，靡不精晓。府中人皆称为女秀才。

忽一日，正值季春三月中，景色融和，乍晴乍雨天气，不寒不冷时光。这小姐带一侍婢名唤春香，年十岁，同往本府后花园中游赏。信步行至花园内，但见：

假山真水，翠竹奇花，普环碧沼，傍栽杨柳绿依依；森聳青峰，侧畔桃花红灼灼。双双粉蝶穿花，对对蜻蜓点水。梁间紫燕呢喃，柳上黄莺覩覩。纵目台亭池馆，几多瑞草奇葩。端的有四时不谢之花，果然是八节长春之草。

这小姐观之不足，触景伤情，心中不乐，急回香阁中。独坐无聊，感春暮景，俯首沉吟而叹曰：“春色恼人，信有之乎？常见诗词乐府，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；感慕景情，怎得蟾宫之客？昔日郭华偶逢月英，张生得遇崔氏，曾有《钟情丽集》《娇红记》书，此佳人才子，前以密约偷

期，似皆一成秦晋。嗟呼，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。”叹息久之，曰：“可惜妾身颜色如花，岂料命如一叶耶？”遂凭几昼眠。

才方合眼，忽见一书生，年方弱冠，丰姿俊秀，于园内折杨柳一枝，笑谓小姐曰：“姐姐既能通书史，可作诗以赏之乎？”小姐欲答，又惊又喜，不敢轻言。心中自忖：“素昧平生，不知姓名，何敢辄入于此？”正如此思间，只见那书生向前将小姐搂抱去牡丹亭畔，芍药栏边，共成云雨之欢娱，两情和合。忽值母亲至房中唤醒，一身冷汗，乃是南柯一梦。

忙起身参母，礼毕，夫人问曰：“我儿何不做些针指，或观玩书史，消遣亦可，因何昼寝于此？”小姐答曰：“儿适在花园中闲玩，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。”夫人曰：“孩儿，这后花园中冷静，少去闲行。”小姐曰：“领母亲严命。”道罢，夫人与小姐同回至中堂。饭罢，这小姐口中虽如此答应，心内思想梦中之事，未尝放怀，行坐不宁，自觉如有所失。饮食少思，泪眼汪汪，至晚不食而睡。

次早饭罢，独坐后花园中，闲看梦中所遇书生之处，冷静寂寥，杳无人迹。忽见一株大梅树，梅子磊磊可爱，其树矮如伞盖。小姐走至树下，甚喜而言曰：“我若死后得葬于此，幸矣。”道罢回房，与小婢春香曰：“我死，当葬于梅树下，记之记之。”

次早，小姐临镜梳妆，自觉容颜清减，命春香取文房四宝至镜台边，自画一小影，红裙绿袄，环佩玎当，翠翘金凤，宛然如活。以镜对容，相像无一，心甚喜之，命弟将出衙去表背店中，表成一幅小小

行乐图，将来挂在香房内，日夕观之。一日，偶成诗一绝，自题于图上：

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。

诗罢，思慕梦中相遇书生，曾折柳一枝，莫非所适之夫姓柳乎？故有此警报耳。自此丽娘暮色之甚，静坐香房，转添凄惨，心头发热，不疼不痛，春情难遏，朝暮思之，执迷一性，恹恹成病。时年二十一岁矣。

父母见女患病，求医罔效，问佛无灵，自春至秋，所嫌者金风送暑，玉露生凉，秋风潇潇，生寒彻骨，转加沉重。小姐自料不久，令春香请母亲至床前，含泪痛泣曰：“不孝逆女，不能奉父母养育之恩，今忽夭亡，为天之数也。如我死后，望母亲埋葬于后园梅树之下，平生愿足矣。”嘱罢，哽咽而卒。时八月十五也。

母大痛，命具棺椁衣衾收殓毕，乃与杜府尹曰：“女孩儿命终时，吩咐要葬于后园梅树之下，不可逆其所愿。”这杜府尹依夫人言，遂令葬之。其母哀痛，朝夕思之。光阴迅速，不觉三年任满，使官新府尹已到，杜府尹收拾行装，与夫人并衙内杜兴文一同下船回京，听其别选，不在话下。

且说新府尹，姓柳，名恩，乃四川成都府人，年四十，夫人何氏，年三十六岁。夫妻恩爱，止生一子，年一十八岁，唤作柳梦梅。因母梦见食梅而有孕，故此为名。其子学问渊源，琴棋书画，下笔成文，随父亲南雄府上任之后，词清讼简。

这柳衙内因收拾书房，于草茅杂沓之中，获得一幅小画。展开看时，却是一幅美人图，画得十分容貌，宛如姮娥。柳衙内大喜，将去挂在书院之中，早晚看之不已。忽一日，偶读上面四句诗，详其备细。此是人家女子行乐图也。“何言不在梅边在柳边？”此乃奇哉怪事也。拈起笔来，亦题一绝，以和其韵。诗曰：

貌若嫦娥出自然，不是天仙是地仙。
若得降临同一宿，海誓山盟在枕边。

诗罢，叹赏久之。却好天晚，这柳衙内因想画上女子，心中不乐。正是不见此情情不动，自思何时得此女会合。恰似望梅止渴，画饼充饥。懒观经史，明烛和衣而卧，番来覆去，永睡不着。细听谯楼已打三更，自觉房中寒风习习，香气袭人。衙内披衣而起，忽闻门外有人扣门，衙内问之而不答。少顷又扣，如此者三次。衙内开了书院门，灯下看时，见一女子，生得云鬓轻梳蝉翼，柳眉颦蹙春山。其女趋入书院，衙内急掩其门。这女子敛衽向前，深深道个万福。衙内惊喜相半，答礼曰：“妆前谁氏？原来夤夜至此。”那女子启一点朱唇，露两行碎玉，答曰：“妾乃府西邻家女也。因慕衙内之丰采，故奔至此，愿与衙内成秦晋之欢，未知肯容纳否？”这衙内笑而言曰：“美人见爱，小生喜出望外，何敢却耶？”遂与女子解衣灭烛，归于帐内，效夫妇之礼，尽鱼水之欢。

少顷，云收雨散，女子笑谓柳生曰：“妾有一言相慰，望郎勿责。”柳生笑而答曰：“贤卿有话，但说无妨。”女子含笑曰：“妾千金之躯，一旦付于郎矣，勿负奴心，每夜得共枕席，平生之愿足矣。”柳生笑而答曰：“贤卿有心恋于小生，小生岂敢忘于贤卿乎？但不知姐姐姓甚何名？”女答曰：“妾乃府西邻家女也。”言未绝，鸡鸣五更，曙色

将分。女子整衣趋出院门，柳生急起送之，不知所往。至次夜，又至，柳生再三询问姓名，女子以前意答应。如此十余夜。

一夜，柳生与女子共枕而问曰：“贤卿不以实告我，我不与汝和諧，白于父母，取责汝家。汝可实言姓氏，待小生稟于父母，使媒妁聘汝为妻，以成百年夫妇，此不美哉？”女子笑而不言，被柳生再三促迫不过，只得含泪而言曰：“衙内勿惊，妾乃前任杜知府之女杜丽娘也。年十八岁，未曾适人，因慕情色，怀恨而逝。妾在日常所爱者后园梅树，临终遗嘱于母，令葬妾于树下。今已一年，一灵不散，尸首不坏。因与郎君有宿世姻缘未绝，郎得妾之小影，故不避嫌疑，以遂枕席之欢。蒙君见怜，君若不弃幻体，可将妾之衷情，告稟二位椿萱，来日可到后园梅树下，发棺视之，妾必还魂，与郎共为百年夫妇矣。”这衙内听罢，毛发悚然，失惊而问曰：“果是如此，来日发棺视之。”道罢，已是五更，女子整衣而起，再三叮咛：“可急视之，请勿自误。如若不然，妾事已露，不复再至矣。望郎留心，勿使可惜矣。妾不得复生，必痛恨于九泉之下也。”言讫，化清风而不见。

柳生至次日饭后，入中堂稟于母。母不信有此事，乃请柳府尹说知。府尹曰：“要知明白，但问府中旧吏门子人等，必知详细。”当时柳府尹交唤旧吏人等问之，果有杜知府之女杜丽娘葬于后园梅树之下，今已一年矣。柳知府听罢惊异，急唤人夫同去后园梅树下掘开，果见棺木，揭开盖棺板，众人视之，面颜俨然如活一般。柳知府教人烧汤，移尸于密室之中，即令养娘侍婢脱去衣服，用香汤沐浴洗之。霎时之间，身体微动，凤眼微开，渐渐苏醒。这柳夫人交取新衣服穿了。

这女子三魂再至，七魄重生，立身起来。柳相公与夫人并衙内看时，但见身材柔软，有如芍药倚栏干，翠黛双垂，宛如桃花含宿雨，

好似浴罢的西施，宛如沉醉的杨妃。这衙内看罢，不胜之喜，叫养娘扶女子坐下，良久，取安魂汤、定魂散吃下。少顷，便能言语。起身对柳衙内曰：“请爹妈二位出来拜见。”柳相公、夫人皆曰：“小姐保养，未可劳动。”即唤侍女扶小姐去卧房中睡。少时，夫人吩咐安排酒席于后堂庆喜。当晚筵席已完，教侍女请出小姐赴宴，当日杜小姐喜得再生人世，重整衣妆，出拜于堂下。柳相公与杜小姐曰：“不想我愚男与小姐有宿世缘分，今得还魂，真乃是天赐也。明日可差人往山西太原去，寻问杜府尹家，投下报喜。”夫人对相公曰：“今小姐天赐还魂，可择日与孩儿成亲。”相公允之。至次日，差人持书报喜，不在话下。

过了旬日，择得十月十五吉旦，正是：“屏开金孔雀，褥隐绣芙蓉。”大排筵宴，杜小姐与柳衙内同归罗帐，并枕同衾，受尽人间之乐。

话分两头。且说杜府尹回至临安府，寻公馆安下。至次日，早朝见光宗皇帝，喜动天颜，御笔除授江西省参知政事。带夫人并衙内上任，已经两载。忽一日，有一人持书至杜相公案下。相公问：“何处来的？”答曰：“小人是广东南雄府柳府尹差来。”怀中取书呈上。杜相公展开书看，书上说小姐还魂与柳衙内成亲一事，今特驰书报喜。这杜相公看罢大喜，赏了来人酒饭，曰：“待我修书回覆柳亲家。”这杜相公将书入后堂，与夫人说南雄府柳府尹送书来，说丽娘小姐还魂与柳知府男成亲事。夫人听之大喜，曰：“且喜昨夜灯花结蕊，今宵灵鹊声频。”相公曰：“我今修书回覆，交伊朝觐，在临安府相会。”写了回书，付与来人，赏银五两，来人叩谢去了。不在话下。

却说柳衙内闻知春榜动，选场开，遂拜别父母妻子，将带仆人盘缠，前往临安府会试应举。在路不则一日，已到临安府，投店安下。

径入试院，三场已毕，喜中第一甲进士，除授临安府推官。柳生驰书遣仆，报知父母、妻子。这杜小姐已知丈夫得中，任临安府推官，心中大喜。至年终，这柳府尹任满，带夫人并杜小姐回临安府推官衙内投下。这柳推官拜见父母、妻子，心中大喜，排筵庆贺，以待杜参政回朝相会。住不两月，却好杜参政带夫人并子回至临安府馆驿安下，这柳推官迎接杜参政并夫人至府中，与妻子杜丽娘相见，喜不尽言，不在话下。这柳梦梅转升临安府尹。这杜丽娘生两子，俱为显官。夫荣妻贵，享天年而终。

（原载明何大抡《重刻增补燕居笔记》卷九）

附录二 《牡丹亭》主要版本

1. 明金陵文林阁《新刻牡丹亭还魂记》
2. 明万历间石林居士《牡丹亭》
3. 明万历四十五年《牡丹亭还魂记》（二卷四册，现藏台湾）
4. 明泰昌元年《牡丹亭》朱墨刻本（《古本戏曲丛刊》影印本）
5. 明天启会稽张氏著坛校刻《清晖阁批点玉茗堂还魂记》
6. 明朱元镇校刻《重镌绣像牡丹亭还魂记》（即怀德堂本，据石林居士本重刊）
7. 明臧懋循《牡丹亭》改本（日本御文库藏）
8. 明崇祯间独深居点定《玉茗堂四种曲》本（即沈际飞本）
9. 明冯梦龙《墨憨斋重定三会亲风流梦传奇》改本
10. 明柳浪馆《批评玉茗堂还魂记》
11. 明硕园居士《牡丹亭》改本
12. 明毛晋汲古阁《六十种曲》所收《绣刻还魂记定本》
13. 清初竹林堂刻《玉茗堂四种曲》所收《汤义仍先生还魂记》
14. 清康熙钮少雅《格正还魂记词调》本

15. 清乾隆冰丝馆据清晖阁《玉茗堂还魂记》覆刻本（即进呈本）
16. 清叶堂全谱本《牡丹亭》
17. 清暖红室覆刻冰丝馆重刻《还魂记》（据清晖阁本覆刻）
18. 暖红室刊明王思任评校本
19. 清康熙吴吴山三妇合评《还魂记》本
20. 清雍正笠阁渔翁《才子牡丹亭》本（美国伯克莱大学藏本）
21. 清光绪十二年同文书局印本

附录三 主要参考文献

1. 徐朔方，杨笑梅校注. 牡丹亭. 北京：人民文学出版社，1963
2. 钱南扬校点. 汤显祖戏曲集（上、下）. 上海：上海古籍出版社，1978
3. 徐朔方. 汤显祖年谱（修订本）. 上海：上海古籍出版社，1980
4. 石凌鹤改译. 汤显祖剧作改译. 上海：上海文艺出版社，1982
5. 抚州地区纪念汤显祖逝世366周年领导小组办公室编. 汤显祖研究论文选. 1982
6. 中国戏曲研究院编. 中国古典戏曲论著集成（共10册）. 北京：中国戏剧出版社，1982
7. 徐朔方. 论汤显祖及其他. 上海：上海古籍出版社，1983
8. 汤显祖纪念集. 南昌：江西省文学艺术研究所编，1983
9. 江西省文学艺术研究所编. 汤显祖研究论文集. 北京：中国戏剧出版社，1984
10. 朱学辉，季晓燕. 东方戏剧艺术巨匠汤显祖. 南昌：江西人民出版社，1986

11. 龚重谟，罗传奇，周悦文. 汤显祖传. 南昌：江西人民出版社，1986
12. 黄文锡，吴凤雏. 汤显祖传. 北京：中国戏剧出版社，1986
13. 毛效同编. 汤显祖研究资料汇编（上、下）. 上海：上海古籍出版社，1986
14. 徐扶明编著. 牡丹亭研究资料考释. 上海：上海古籍出版社，1987
15. 周育德. 汤显祖论稿. 北京：文化艺术出版社，1991
16. 黄芝冈著，吴启文校订. 汤显祖编年评传. 北京：中国戏剧出版社，1992
17. 杨振良. 牡丹亭研究. 台北：台湾学生书局，1992
18. 徐朔方. 汤显祖评传. 南京：南京大学出版社，1993
19. 徐扶明. 汤显祖与牡丹亭. 上海：上海古籍出版社，1993
20. 郑培凯. 汤显祖与晚明文化. 台北：台湾允晨文化公司，1995
21. 王永健. 汤显祖与明清传奇研究. 台北：台湾志一出版社，1995
22. 邹自振. 临川才子论集. 南昌：百花洲文艺出版社，1996
23. 季国平选注. 汤若士小品. 北京：文化艺术出版社，1996

24. 石衣编注. 玉茗堂尺牍. 上海: 上海远东出版社, 1996
25. 陈美雪编. 汤显祖研究文献目录. 台北: 台湾学生书局, 1996
26. 邹元江. 汤显祖的情与梦. 南京: 南京出版社, 1998
27. 吟溪校注. 牡丹亭. 杭州: 浙江古籍出版社, 1998
28. 徐朔方笺校. 汤显祖全集 (一、二、三、四). 北京: 北京古籍出版社, 1999
29. 汪榕培译. 牡丹亭 (英文版). 上海: 上海外语教育出版社, 2000
30. 李娜等注释. 牡丹亭. 北京: 华夏出版社, 2000
31. 邹自振. 汤显祖综论. 成都: 巴蜀书社, 2001
32. 章军华. 临川傩文化. 南昌: 江西高校出版社, 2001
33. 徐朔方、周育德等. 汤显祖研究在遂昌 (中国汤显祖研究会首届年会论文集). 北京: 中国文学艺术出版社, 2002
34. 赵山林. 牡丹亭选评. 上海: 上海古籍出版社, 2002
35. 邹自振. 汤显祖. 南昌: 百花洲文艺出版社, 2004
36. 白先勇策划. 姥紫嫣红牡丹亭: 四百年青春之梦. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004

37. 周育德、邹元江主编. 汤显祖新论. 北京: 中国戏剧出版社, 2004
38. (清) 吴震生、程琼批评, 华玮、江巨荣点校. 才子牡丹亭. 台北: 台湾学生书局, 2004
39. 黄竹山评注. 牡丹亭. 太原: 山西古籍出版社, 2005
40. 程芸. 汤显祖与晚明戏曲的嬗变. 北京: 中华书局, 2006
41. 程林辉. 汤显祖思想研究. 北京: 中国戏剧出版社, 2006
42. 杨安邦. 汤显祖交游与戏曲创作. 南昌: 江西高校出版社, 2006
43. 周信昌, 黄振林主编. 2006中国抚州汤显祖国际学术研讨会论文集. 抚州: 《抚州社会科学》2006年第3期 (专辑)
44. 高福民, 周秦主编. 中国昆曲论坛 (2003、2004、2005). 苏州: 苏州大学出版社, 2003、2005、2006
45. 邹自振. 汤显祖与玉茗四梦. 南昌: 江西高校出版社, 2007
46. 章颖编著. 汤显祖说情. 济南: 山东画报出版社, 2007
47. 赵天为. 牡丹亭改本研究. 长春: 吉林人民出版社, 2007
48. 谢传梅. 牡丹亭之谜. 北京: 中国文联出版社, 2007
49. 江巨荣. 剧史考论. 上海: 复旦大学出版社, 2008

50. 谢雍君. 牡丹亭与明清女性情感教育. 中华书局, 2008
51. 中国戏曲学会汤显祖研究分会, 浙江遂昌汤显祖纪念馆编. 2006中国遂昌汤显祖国际学术研讨会论文集. 杭州: 西泠印社出版社, 2008
52. (清) 陈同, 谈则, 钱宜合评. 吴吴山三妇合评牡丹亭. 上海: 上海古籍出版社, 2008
53. 刘德清, 刘宗彬编著. 汤显祖小品. 上海: 上海三联书店, 2008
54. 高福民, 周秦主编. 中国昆曲论坛 (2006、2007). 苏州: 古吴轩出版社, 2007、2008
55. 龚重谋. 汤显祖研究与辑佚. 海口: 海南出版社, 2009
56. 吴凤雏评注. 牡丹亭. 北京: 中国戏剧出版社, 2010
57. 蒋星煜. 中国戏曲史钩沉. 上海: 上海人民出版社, 2010
58. 卓连营译注. 牡丹亭选译. 南京: 凤凰出版社, 2011
59. 李萍校点. 王思任批评本牡丹亭. 南京: 凤凰出版社, 2011
60. 中国戏曲学会汤显祖研究分会, 浙江省遂昌县社会科学界联合会编. 汤显祖——莎士比亚文化高峰论坛暨汤显祖和晚明文化学术研讨会论文集. 杭州: 浙江大学出版社, 2012
61. 汤钰林, 周秦主编. 中国昆曲论坛 (2008、2009、2010). 苏州: 古吴轩出版社, 2009、2010、2012

后记

为纪念明代伟大戏剧家汤显祖诞辰460周年，南昌大学于2010年12月举办了以“江西的汤显祖，世界的汤显祖”为主旨的学术研讨会。南昌大学人文学院院长王德保教授邀我参与会议的组织与筹划。会议就汤显祖文学思想研究、汤显祖诗文研究、汤显祖与赣鄱文化的关系等展开了深度探讨。会议期间，以“梅花奖”得主陈俐领衔的南昌大学赣剧文化艺术中心还演出了赣剧“临川四梦”，包括《紫钗记·怨撒金钱》、《牡丹亭·游园惊梦》、《南柯记·南柯梦寻》、《邯郸记·魂断黄粱》四个折子戏。

会议最后一天，百花洲文艺出版社副总编辑毛军英女士邀我小叙，说作为汤显祖家乡的出版社，为了弘扬和传承中华文化，推进汤显祖戏曲研究和普及，决定编撰出版《汤显祖戏曲全集》，请我牵头促成，并说此事得到江西著名学者胡迎建先生的极力推荐。对于迎建兄的推举和百花洲文艺出版社的信任，我深表感激。我的第一本专著《临川才子论集》（1996）就是百花洲文艺出版社出版的，后来又在该社出版了《汤显祖》（2004）。我自知才疏学浅，难当此任，但还是愉快地接受了这项艰巨而光荣的任务。

2011年3月初，我们在南昌召开了第一次编撰工作会议，确定了全书的编写方案和时间安排。5月底，应中国昆曲研究中心常务副主任、苏州大学周秦教授邀请，我们在昆山又一次对全书的内容要求和编写体例作了探讨。12月中旬，第三次编撰工作会议在漳州师范学院召开，主要讨论各位作者所完成的初稿。今年9月，我们又一次集中审定了全部书稿。

在《汤显祖戏曲全集》的编撰过程中，我们有幸得到了南京大学吴新雷教授、苏州大学王永健教授、复旦大学江巨荣教授、华东师范大学赵山林教授的热情关怀与大力支持，他们对本书的编撰工作给予了悉心的指导和帮助。百花洲文艺出版社社长姚雪雪女士、副总编辑毛军英女士，以及张越、张国功先生为本书的编辑出版，做了许多艰苦细致的工作。临川籍著名书法家吴德恒、王银茂的书法篆刻亦为本书增色不少。谨此，诚致衷心的感谢！

在此，我还要特别感谢黄仕忠教授、周秦教授、胡金望教授、王德保教授对我的不离不弃、热情加盟，以及几位青年博士的不懈努力。正是大家的团结一致、辛勤劳动，才使本书如期完成。至于本书的缺憾和不足，则是本人要勇于承担的。

邹自振

2012年10月于福州