名剧鉴赏——《牡丹亭》

都说昆曲是百花园的一朵“兰花”，而《牡丹亭》正是兰花中的“一枝独秀”。它之所以可以和《西厢记》、《窦娥冤》、《长生殿》合称为中国四大古典戏剧，《牡丹亭》传奇以其深刻的思想意蕴和卓越的艺术成就，成为中国戏曲史上不可多得的杰作。

汤显祖曾自谓：“一生‘四梦’，得意处唯在《牡丹》。”那是因为，《牡丹亭》传奇正是他一生性灵的形象写照[1]。是因为它清新脱俗且脍炙人口，作者以超越现实的浪漫主义的手法来抒发了一个唯美的、超越生死的爱情理想。

其作者汤显祖是明朝著名的剧作家。该剧标志着明代传奇发展的最高峰。作者以细腻的笔触讲述了令人感动的爱情故事。《牡丹亭还魂记》的高度思想性和艺术性，使其成为中国戏剧文学发展史上的一个重要的里程碑。

汤显祖的《牡丹亭》，就剧本的风格而言，给人以凄艳婉雅的印象。作者以清辞丽句描写杜丽娘细腻的内心世界，以奇特的想象表现对理想的追求，让人感到，这部属于俗文学范畴中的戏曲，完全应归入高雅文学的园圃中。确实，《牡丹亭》人物语言如诗，意境氛围如诗，雅得不能再雅[2]。

在我看来这不仅仅是一个唯美的爱情故事，这更是作者对封建统治下，对那种封闭下落后的爱情观的批判，作品中杜丽娘是一个懵懂的对爱情充满向往的少女，而在那个时代对于杜丽娘的爱情观是摧残的、压迫的。但作者在作品中对于杜丽娘的大胆追求爱情的行为是支持的。作者为杜丽娘的爱情，匹配了一个优秀的青年——柳梦梅。

文中并不仅仅只有杜丽娘和柳梦梅，还有杜丽娘的父亲杜宝和杜丽娘的家庭教师陈最良。杜丽娘的父亲杜宝是诗圣杜甫的后代。作为封建大家长，他对杜丽娘是爱护的，但碍于封建礼制，并不表现出来。杜宝给杜丽娘请了一位家庭教师——陈最良。陈最良作为从小学习儒家思想的传统教师，致力于将杜丽娘培养成一个大家闺秀。

主人公杜丽娘与柳梦梅的爱情故事十分离奇。在她的老师陈最良给她讲述了诗经中最负盛名的《关雎》之后，这个从未见过除了老师和父亲以外其他外男的大家闺秀不禁展开了遐想——少女心事，情窦初开。春季游园于后庭院之后，少女的心思悄然而至——她是通过做梦的方式，和柳梦梅幽会于后庭院的亭子。但可惜的是，在后来的梦中，她并没有再次与柳梦梅相遇，她本人也因此无法了却心结，忧思成疾，丧了性命。

这就不得不说到另一个主人公柳梦梅。作为在封建礼制森严的封建社会环境下成长的封建男性，柳梦梅的行为可以说是离经叛道。在杜丽娘忧思过重去世之后，他竟又与杜丽娘的一缕幽魂相遇，让读者不得不感叹这巧妙的缘分。得知杜丽娘能够起死回生之后，他毫不犹豫、冒天下之大不韪、力排众议地重开了杜丽娘的沉睡之地，杜丽娘也因此可以重见天日，由死复生。之后，他愿意对杜丽娘的父亲杜宝实话实说，而不是携了人家的女儿私奔，也是十分有担当的体现。

从总体来说，《牡丹亭》所描写的爱情故事感天动地，感人至深。在礼教森严敬畏鬼神的封建社会，汤显祖这一作品无异于开天辟地，人鬼情未了的爱情故事不禁描述了爱情，更赞颂了杜丽娘不畏惧封建礼教追求自己所想的个性解放。

汤显祖在《与宜伶罗章二书》中就曾谈到此事：“虽是增减一、二字以便俗唱，却与我原做的意趣大不同了。”可见，尽管《牡丹亭》问世后大受欢迎，但真正的知音却并不多，“人知其乐，不知其悲”（玉茗堂尺牍之五·答李乃始）[3]。我所言不过浅析《牡丹亭》之一二，但无论是从作者的描写还是故事的情节来看，这都是一部相当出色的作品。

[1]《中国断代专题文学史丛刊》

[2]《冷暖室论曲》

[3]《汤显祖曲文鉴赏词典》