谈昆曲

白先勇先生一生中最重要的两条线，一是写作，二便是这昆曲。在座可能有许多同学和我一样，之前并没有详细了解过昆曲，我就给大家简要介绍一下。昆曲，原名“昆山腔”，现又被称为“昆剧”。昆曲发源于600多年前，明万历年间，昆曲出现爆发式发展。昆曲中的许多剧本，如《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等，都是古代戏曲文学中的不朽之作。

牡丹亭

现在我们来说说《牡丹亭》，给大家简要介绍一下《牡丹亭》的情节。官宦人家的小姐杜丽娘知书达理，偶然读到诗句“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”不禁心神荡漾，愁肠满怀，步入后院感叹这良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院，纵然是如花美眷，也赋予这似水流年。不觉于一棵梅树下梦见一位俊秀书生手执柳枝，二人钟情相许。回去后她相思成疾，最后香消玉殒，临终前要求将自己的画像埋在梅树下……

游园惊梦

梦中很美好，现实却是如此冰凉。梦醒之后理想与现实的差距如此之大，以至于让丽娘愿意付出生命的代价。正所谓“这般花花草草因人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。”

杜丽娘不想崔莺莺那样，不满包办婚姻；不想林黛玉那样，要求男女双方思想、道德、感情一致的婚姻。

《牡丹亭》所写的爱情，远远超出了爱情的范围，洋溢着追求个人幸福，呼唤个性解放，反对封建制度的浪漫主义理想。

昆曲义工

这个社会总有一些有正义感和责任感的人尽心竭力地为社会做出自己的贡献，白先勇就是这样一个人，他对中国的传统文化有着浓厚的兴趣，尤其是喜欢中国的昆曲。他有感于近年来昆曲的衰弱，遂立下让昆曲焕发青春的志愿。他创作了青春版《牡丹亭》，把55折的原本浓缩成29折，启用了年轻演员，这在当时引起一波昆曲热，吸引了大量的年轻观众。

一个人的文艺复兴

这是白先勇先生的一部散文集。

白先勇曾经说过，我所有的准备，都是为了我们的“文艺复兴”。如果从“文艺复兴”这个维度去看白先勇的文学、艺术人生，就会发现，从青年时代直至现在，他所有的文学、艺术活动，都贯穿着一条力图为中国传统文化“复兴”的线索，体现了白先勇个人色彩的“文艺复兴”的历史轨迹和基本面貌。

白先勇为何一生痴迷红楼梦与牡丹亭

“《牡丹亭》与《红楼梦》，一个是戏曲，一个文学小说；一个以最美的形式来表现最深的情感，一个以优美文字表现中国哲学人生，它们是标志性的。”2018年4月，当代著名作家白先勇在北京接受中新网记者专访时说道。他表示，自己热爱中国传统文化，晚年有两大心愿，就是推广昆曲和《红楼梦》。

或许是因为经历时代不远，或许是都对人物描写得很精巧，白先勇的小说常被认为与张爱玲的作品有相似之处。他说，那可能因为自己和张爱玲有一个师父——曹雪芹，“她看《红楼梦》看得非常深，我们都从《红楼梦》那儿过来的。当然也有很多不同的人生观”。

　　白先勇喜欢《红楼梦》，是很多人都知道的事情。一说起《红楼梦》，他会立刻来了精神，流露出孩子一般天真的神情，“哎呀，写得那么美，那么好，架构和视野也是极好……所以我叫它‘天下第一书’”。

　　在大学执教期间，白先勇就在讲《红楼梦》，也是一堂非常热门的课。退休后，他拿出很多时间来推广这部巨著，主要是版本问题。在白先勇看来，之前作为通行本《红楼梦》底本的庚辰本，作为研究本很珍贵，但作为普及本却存在一些问题，“程乙本是个非常好的版本，有着文字精确、人物性格统一等优点。然而，现在却有些被‘边缘化’。我想要做的，就是尽量推广程乙本”。

　　如前所述，除《红楼梦》外，昆曲则是他另外一个心头好。白先勇与昆曲结缘很早，1945年年底，他在上海看到了梅兰芳与俞振飞联袂出演的《牡丹亭》，觉得曲调美不可言，“假如那天唱的不是《游园惊梦》，可能错过了也不一定。人生奇怪得很”。

无论是谈昆曲，还是讲《红楼梦》，在白先勇心里，最终目的是推广中国传统文化。时光流逝，母亲、父亲早已离他远去。他说，晚年有两大心愿：推广昆曲《牡丹亭》和《红楼梦》。此外，还想为父亲写传记，“第三本正在写。写完了，我的心愿也就了了”。