

第
五
課

曲選

關漢卿
湯顯祖

學習重點

1. 理解曲的特色及其發展源流。
2. 認識關漢卿、湯顯祖的文學風格與成就。
3. 體會散曲質樸率真的風格與劇曲傳情動人的特色。

大德歌 秋

關漢卿

題解

曲簡介

曲是元代新興的文學體裁，共有散曲和劇曲二類。

散曲依篇幅體製可分為小令和套曲。小令，又可稱「葉兒」，是曲的最小單位，篇幅短小；套曲，又可稱「套數」、「散套」，組合了同一宮調的若干曲子為一套，一韻到底。

劇曲兼有曲文、科白，可進行演出，依盛行時代與體製分為雜劇與傳奇。雜劇又稱「北曲」，盛行於元、明，劇本以四折為通例；傳奇又稱「南曲」，盛行於明、清，劇本以齣為單位，每部作品不限齣數。

元曲與唐詩、宋詞並列，為一時代的代表文學。曲需依曲牌填詞，有固定格律，但形式較詩詞自由，可添加襯字，也因大量使用口語，風格更為俚俗、活潑。

作者

本曲選自全元散曲，大德歌為曲牌名，秋為題目。關漢卿有十首大德歌，前四首依序有「春」、「夏」、「秋」、「冬」之題名，皆是以思婦口吻抒寫相思的作品。

本曲為第三首「秋」，描述女子秋夜懷人、輾轉難眠的愁苦。曲中以情景交融的筆法，藉風聲、雨聲、秋蟲鳴叫與雨打芭蕉聲，烘托出女子的愁緒，呈現婉轉幽怨的情思。

關漢卿

名號

字漢卿，號已齋叟^{ムス}

籍貫

大都（今北京市）

生

約金朝末年

卒

約元成宗大德十一年（一三〇

七），年約八十

關漢卿學識豐富、多才多藝，能吟詩，能演戲，又與劇作家、優伶交往密切，是大都編劇組織玉京書會的領袖人物。

關漢卿畢生致力於雜劇的創作，是元雜劇的奠基者，與白樸、馬致遠、鄭光祖並稱「元曲四大家」。現存雜劇十餘種，風格豪放自然、語言通俗，著名作品有竇娥冤、救風塵、拜月亭等。散曲則為數不多，內容或描寫景物、或抒寫愛情，風格時而閒適、時而豔冶^{ムス}，收入全元散曲中。

風飄飄，雨瀟瀟^①，便做陳搏^②_{聲。}

也睡不著。懊惱傷懷抱，撲簌簌^⑤

淚點拋。秋蟬兒噪罷寒蛩兒叫^⑥，

淅零零^⑦細雨打芭蕉。

① 瀟瀟 雨勢急驟的樣子，亦可用以形容風雨聲。

② 便做 即使是。

③ 陳搏 字圖南，自號扶搖子，生於唐末。曾於武當山、華山修道隱居，宋太宗賜號希夷先生。相傳他一睡常百餘日，世以為睡仙。搏，音去入弓。

④ 懷抱 心意。

⑤ 撲簌簌 淚水不斷落下的樣子。簌，音ム、ム。

⑥ 蛩 音ク、ム，蟋蟀。

⑦ 淅零零 狀聲詞，形容雨聲。

課文

賞析

大德歌秋是一首閨怨之作，作者藉由屋外風雨飄瀟、秋蟲鳴叫，烘托出屋內女子因思念而輾轉反側、難以成眠的心緒。

首二句先透過「飄飄」、「瀟瀟」渲染出秋雨蕭瑟的氛圍，接著以陳搏「睡仙」的形象，誇飾即便是睡仙，也難以在這樣的秋夜中入眠，暗示失眠的原因乃是因為深重的愁思。第四、五句則明寫女子因懊惱傷心，眼淚不停落下的情狀。末二句再轉入寫秋聲，連綿不絕的蟲鳴及雨打芭蕉聲，彷彿在聲聲敲打著女子孤寂的心靈，令人心煩意亂，更加深女子的無眠。

全曲以景起筆，以景作結，雖寫情卻通篇不著「情」字，而是利用自然界的聲響引發心靈感受，加深女子的愁懷，聲情合一，縝密精巧，達到情景交融之效。

問題 討論

- 一、關漢卿在大德歌秋中描寫了哪些自然界的聲響，你認為在曲中產生了什麼樣的效果？
- 二、在大德歌秋中，為什麼關漢卿要提到「陳搏」，你認為在曲中有何意義？
- 三、外界的聲音往往能引發人的情緒，比如聽到消防車隊的聲音時，會讓人有緊張、焦慮的感受。請你舉出其他生活中的聲音，並說明這些聲音帶給你何種感覺。

牡丹亭 遊園

湯顯祖

題解

本文選自明傳奇牡丹亭第十齣驚夢。牡丹亭，又名還魂記，改編自明代

話本，敘述官家小姐杜麗娘與青年書生柳夢梅夢中相戀，為追求愛情死而復生

的奇幻歷程。本齣驚夢在演出時，常分作兩部分：前半齣稱為遊園，描寫杜麗娘與

丫鬟春香外出遊園散心，卻生青春消逝的感嘆；後半齣則為驚夢，敘述杜麗娘落寞

回房後，在夢中遇見理想情人柳夢梅的情景。

本文選錄遊園的部分，藉杜麗娘清麗的唱詞，生動刻劃一名閨閣少女青春正盛，

卻受傳統禮教束縛的窒悶。遊園是杜麗娘青春自覺之始，也是推動後續她因情

入夢、因夢而死的重要關鍵，反映出當時年輕女性對自由與愛情的憧憬。

情不知所起，一往而深。
生者可以死，死可以生。

——牡丹亭題辭

作者

湯顯祖

名號

字義仍，號若士

籍貫

江西臨川（今江西省撫州市）

生

明世宗嘉靖二十九年（一五五〇）

卒

明神宗萬曆四十四年（一六一六），

年六十七

湯顯祖自幼飽讀群書，成名甚早，卻因拒絕權貴延攬，數次落第，後於萬曆十一年（一五八三）中進士，歷任南京太常博士、禮部主事等。為官清廉正直，萬曆十九年因上疏非議朝政，貶為廣東徐聞縣典史，後調任浙江遂昌知縣。萬曆二十六年棄官返鄉，修建玉茗堂，潛心於戲曲創作。

湯顯祖為明代著名劇曲家，最具代表性的劇作有紫釵記、牡丹亭、南柯記、邯鄲記，此四部合稱玉茗堂四夢，又稱臨川四夢，其中又以牡丹亭最為著名，有「幾令西廂減價」的美譽。其曲文講究辭藻、風格典麗，開啟劇作家的仿效風氣，而形成「臨川派」。除了劇曲，湯顯祖也著有詩文集雍藻、問棘郵草等，後人將他的作品彙集為湯顯祖集全編。

1 【遶池遊】^①（旦上）^②夢回鶯轉，亂煞

年光遍。^③人立小庭深院。（貼）^④炷盡沉煙，^⑤

拋殘繡線，恁今春關情似去年？^⑥

【烏夜啼】（旦）^⑦曉來望斷梅關，宿妝殘。

（貼）^⑧你側著宜春髻子，恰憑闌。（旦）^⑨剪不斷，理

還亂，^⑩悶無端。^⑪（貼）已分付催花鶯燕借春看。

① 遶池遊 曲牌名。以下烏夜啼、步步嬌、醉扶歸、皂羅袍、好姐姐、隔尾皆是。

② 旦 戲曲裡的女主角，此指杜麗娘。

③ 亂煞年光遍 撩亂喧鬧的春天已無處不在。煞，極、甚。年光，一年中最好的時光，此指春天。

④ 貼 指貼旦，即女配角，此指丫鬟春香。

⑤ 炷盡沉煙 沉香都燒盡了，指時間過了許久。炷，燃燒。沉，指沉水香。

⑥ 恁今春關情似去年 怎麼今年春天像去年一樣，牽動人的情思。恁，音ㄇㄣˋ，怎麼。關情，牽動情思。

⑦ 梅關 為連接江西與廣東的要塞，宋朝所設置，位於今江西省大余縣一帶。本劇發生地為南安府，梅關在其南面。

⑧ 宜春髻子 古時婦女在立春時，按習俗

(旦) 春香，可曾叫人掃除花徑？(貼) 分

付了。(旦) 取鏡臺衣服來。(貼取鏡臺衣服上) 雲

髻罷梳還對鏡，羅衣欲換更添香。¹² 鏡臺衣服在此。

2

【步步嬌】

(旦) 裊晴絲吹來閒庭

院，搖漾春如線。¹⁴ 停半晌、整花鈿。¹⁵

沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏。¹⁶

(行介)¹⁷ 步香閨怎便把全身現！

(貼)¹⁸ 今日穿插的好。

會剪綵緞為燕子形別在髮髻上，上貼「宜春」二字。

⑨ 剪不斷，理還亂 愁緒紛雜，無法排遣。語出李煜《浪淘令》。

⑩ 無端 沒有原因。

⑪ 分付 即吩咐。

⑫ 「雲髻罷梳還對鏡」二句 梳完如雲的髮髻還反覆照看鏡子，換上薰有香氣的衣服，指精心打扮。語出薛逢宮詞。

⑬ 晴絲 晴空中飄搖的游絲，與「情思」諧音雙關。

⑭ 搖漾春如線 春光蕩漾如同飄搖的游絲細線。

⑮ 花鈿 金花髮飾。鈿，音ㄉㄧㄢˋ。

⑯ 「沒揣菱花」三句 不料菱花鏡中突然照出半張臉，惹得我害羞地把髮髻盤歪了。沒揣，沒想到。揣，音ㄔㄨㄞˋ。菱花，指鏡子，古時銅鏡背面多鑄有菱花花紋。迤逗，引誘，此指「使得」。迤，音ㄧˋ。彩雲，指如雲的美髮。

⑰ 介 戲曲裡用以指示動作或表情的提示詞，傳奇稱「介」，雜劇稱「科」。

⑱ 穿插 穿戴打扮。

3

【醉扶歸】

(旦) 你道翠生生出落的裙

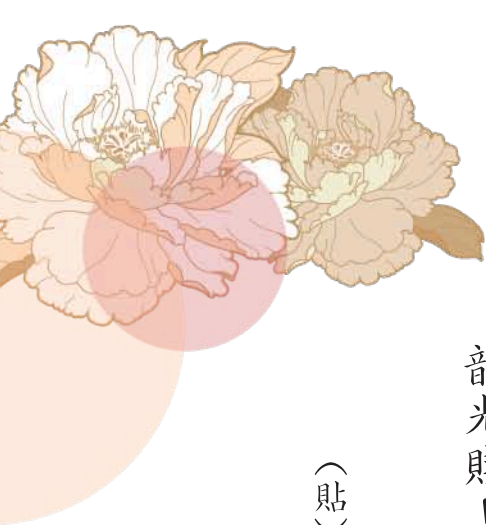
衫兒茜，¹⁹ 豔晶晶花簪八寶填，²⁰ 可知我常一生兒愛好是天然。²¹ 恰三春好處無人見。²²

不提防沉魚落雁鳥驚諠，則怕的羞花閉月

花愁顫。²³

(貼) 早茶時了，請行。(行介) 你看：畫廊

金粉半零星，²⁴ 池館蒼苔一片青。踏草怕泥新繡襪，²⁵惜花疼煞小金鈴。²⁶ (旦) 不到園林，怎知春色如許！¹⁹ 翠生生出落的裙衫兒茜 指所穿的紅色衫裙顯得光鮮美麗。翠生生，色彩光鮮。出落的，顯得。茜，音く一、，茜草，可製紅色染料，此指紅色。²⁰ 豔晶晶花簪八寶填 指頭上的髮簪光彩奪目。豔晶晶，燦爛閃耀的樣子。八寶，多種珍寶。填，鑲嵌。²¹ 愛好是天然 愛美為天性使然。好，音厂么，美。天然，天性。²² 恰三春好處無人見 青春美貌如春天美景，可惜無人欣賞。三春，指孟春、仲春、季春。²³ 「不提防沉魚落雁鳥驚諠」二句 不小心就使魚沉雁落、鳥兒驚叫，也擔心花兒羞怯顫抖不敢盛放、月兒遮掩躲避。此形容女子極為貌美。²⁴ 畫廊金粉半零星 彩繪在長廊的金粉脫落得斑駁零星。²⁵ 泥 作動詞用，弄髒。²⁶ 惜花疼煞小金鈴 強調惜花之情。典出開元天寶遺事。唐玄宗天寶時，寧王李憲因為惜花，不願鳥鵲來集，故於花梢繫上金鈴，使人搖鈴驅趕之。

4

【皂羅袍】

(旦) 原來姣紫嫣紅開遍，

似這般都付與斷井頽垣。⁽²⁸⁾ 良辰美景奈何

天，賞心樂事誰家院！⁽²⁹⁾ 恁般景致，我老爺和

奶奶再也不提起。(合) 朝飛暮捲，⁽³⁰⁾ 雲霞翠軒；⁽³¹⁾

雨絲風片，煙波畫船——錦屏人忒看的這

韶光賤！⁽³²⁾

(貼) 是花都放了，那牡丹還早。

②7 姣紫嫣紅 各種色彩鮮豔的花。姣、嫣，豔麗。姣，音イ、。

②8 斷井頽垣 斷落的井欄與倒塌的矮牆，指荒蕪的庭園。垣，音イ、，矮牆。

②9 「良辰美景奈何天」二句 縱有美好的

時光與景色，卻沒有心思欣賞；縱有令人開心的事，卻不知是發生在誰家庭院。

③0 朝飛暮捲 描寫早晚雲雨飛捲的景象。

③1 雲霞翠軒 雲霞圍繞著華美的樓臺。

③2 錦屏人忒看的這韶光賤 深處閨中的

女子白白虛度了這美好春光。錦屏人，指閨中女子。忒，音イ、，太、過分。韶光，指春光。賤，輕視，此處有虛度之意。

5 【好姐姐】(旦)遍青山啼紅了杜鵑，³³

荼蘼外煙絲醉軟。³⁴春香呵，牡丹雖好，

他春歸怎占的先！³⁵(貼)成對兒鶯燕呵。

(合)閒凝眄，³⁶生生燕語明如剪，³⁷嚶嚶鶯歌

溜的圓。³⁸

(旦)去罷。

(貼)這園子委是觀之不足也。³⁹⁴⁰

(旦)提他怎的！(行介)

③③ 啼紅了杜鵑 指開遍了紅色的杜鵑花。由杜鵑鳥啼血的傳說聯想而來。

③④ 荼蘼外煙絲醉軟 荼蘼花架旁的游絲裊娜飄蕩，令人陶醉。荼蘼，音ㄊㄨˊㄇㄨˊ，花名，晚春時開白花。

③⑤ 「牡丹雖好」二句 牡丹雖是花中之王，卻在晚春才盛開，怎占得了春天的先機。

③⑥ 凝眄 凝神注視。眄，音ㄇㄧㄢˋ，注視、看。

③⑦ 生生燕語明如剪 啁啾不絕的燕啼聲輕快分明。生生，指燕啼聲啁啾不絕。剪，截斷。

③⑧ 嚶嚶鶯歌溜的圓 清脆悅耳的黃鶯歌聲圓潤流暢。嚶嚶，音ㄨㄟ、ㄨㄟ，指鳥鳴聲清脆悅耳。溜，音ㄌㄧㄡˊ，通順。

③⑨ 委是 真是。

④⑩ 觀之不足 看不夠，即百看不厭。

夢中相會

杜麗娘在夢中與書生柳夢梅相戀。

相思成疾

杜麗娘因思念柳夢梅而生病死去。

芳魂來會

柳夢梅拾獲杜麗娘畫像，夜間杜麗娘魂魄翩然而至。

死而復生

杜麗娘指示柳夢梅取靈藥、掘其墳，最後得以還陽，兩人結為連理。

瞧老夫人去也。(下)

瓶插映山紫，爐添沉水香。⁴⁴小姐，你歇息片時，俺

過遣。⁴²(作到介)⁴³(貼)開我西閣門，展我東閣牀。

賞遍了十二亭臺是枉然。到不如興盡回家閒

6 【隔尾】 (旦) 觀之不足由他繾，⁴¹便

⁴¹ 由他繾 任憑他留連不捨。繾，音ㄎㄨㄣˇ，留連難分。

⁴² 閒過遣 消磨時光。

⁴³ 作到介 作出到家的動作。

⁴⁴ 映山紫 花名，指杜鵑花。

課文賞析

牡丹亭劇情寫杜麗娘為追求愛情而死，後又復生的故事，並藉由她超越生死的真摯情感，批判傳統禮教對女性情感的束縛。杜麗娘自幼受嚴格的禮教規範，平時深居簡出，當她與丫鬟春香同遊後花園，見滿園春景，開始自傷韶華虛度，並產生對愛情的渴望。本文的寫作特色說明如下：

一、刻劃人物細膩生動：在本齣戲中，作者擅長以動作、神態、景語的細緻描寫，來呈現杜麗娘的內心情感。遊池遊中先點出撩人的春天引起杜麗娘的春愁，再藉由遠眺梅關，透露她心中對自由的嚮往。接著在步步嬌、醉扶歸中，透過杜麗娘遊園前的梳妝打扮，更以「愛好是天然」，集中描述她對青春美麗的追求與自覺。儘管杜麗娘自認擁有「沉魚落雁」、「羞花閉月」的美貌，仍無人欣賞，這使她產生了「三春好處無人見」的惆悵。

二、藉景抒情跌宕生姿：從皂羅袍到好姐姐，作者著墨在杜麗娘遊園時心理活動的變化。杜麗娘進入後花園後，雖有「姣紫嫣紅」映入眼簾，卻是盛開在「斷井頽垣」中，這使她觸景生情，感慨青春年華無人賞愛。接著描寫遊園之所見，表面上看似讚嘆春光明媚，實則蘊藏韶華虛度的複雜心情。杜麗娘就如牡丹花，雖是花中之王卻只在晚春綻放，早已錯過了青春最美好的時節！此時杜麗娘愁緒達到最高點，再也無心遊園。作者透過情景交融的手法，將杜麗娘的自憐之情藉由外在景物具體呈現。

問題 討論

三、巧妙化用詩詞典故：在遊園中，作者也善於化用唐詩宋詞，或者歷史典故，創造佳句使曲文增色。如烏夜啼中利用唐薛逢宮詞，細膩地傳達杜麗娘精心打扮的樣貌。皂羅袍中則化用謝靈運作品，另新添「奈何天」、「誰家院」創造出「良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院」的名句，將傷春的心情展露無遺，劇末則引用木蘭詩作為春香的念詞。這些典故融於曲文或對白中，或豔或樸，文采斐然，亦能貼合人物的身分與處境，可見作者著力之深。

一、在遊園中，作者如何透過動作或神態的描寫，來呈現杜麗娘的心理活動與處境？請說說你的看法。

二、在遊園中，作者如何安排園中景色意象，進而促使杜麗娘興發「青春虛度」的體悟？

三、牡丹亭中的杜麗娘是距今約四百年前的十六歲少女，從課文可以感受到她被束縛的不自由與不快樂，你認為是什麼樣的事物讓她產生這種束縛感？現今與杜麗娘年紀相仿的你，是否也有類似的經歷？請分享你的看法。

延伸閱讀

- 南呂四塊玉閒適 關漢卿，新譯元曲三百首，三民，二〇一七
- 青春版牡丹亭舞臺劇 4 DVD 白先勇、樊曼儂等製作，太古國際，二〇〇四
- 千年女優 今敏執導，銘成科技，二〇一四