

第五課

曲選

（一）散曲選

◎ 「雙調」大德歌 秋

題解

本曲選自全元散曲。曲是元明清重要的文學體裁，可分成散曲和劇曲兩類。

散曲包括「小令」和「套數」。小令是曲的最小單位，與詞的形式略同，但可以加襯字。套數又叫「散套」或「套曲」，合同一宮調數曲為一套，自成首尾，一韻到底，適宜表達較豐富的內容。

劇曲分「雜劇」與「傳奇」。雜劇又稱「北曲」，盛於元明；傳奇又稱「南曲」，盛於明清。劇曲主要是曲文加上科或介（動作）、白（賓白）。雜劇每本以四折為通例，每折之曲文均由一人獨唱。視劇情之需要，得加楔子。傳奇無一定的韻數，可以長達四、五十韻，不限獨唱，可合唱、對唱。

大德歌是曲牌名，雙調是宮調名，秋是題目。關漢卿有十首大德歌，前四首在曲牌之下分別綴有「春」、「夏」、「秋」、「冬」四字，是分寫四季相思的小令。本曲是第三首，藉各種秋聲烘托出思婦的愁懷，聲情並茂，直率中見真情，極具巧思。

作者

關漢卿

號已齋叟（一本作己齋叟），元大都（今北京市）人。大約生於金朝末年，卒於元成宗大德年間，約西元一二三〇到一二〇七年。

關漢卿博學能文，滑稽多智，畢生致力於雜劇創作，與白樸、馬致遠、鄭光祖齊名，並稱「元曲四大家」。關漢卿所作雜劇現存十餘種，其中以《竇娥冤》、《救風塵》、《單刀會》最著名。其散曲數量不多，收錄於《全元散曲》中，作品風格豪放自然，不假雕飾，堪稱元曲本色。

◀ 關漢卿畫像

不拘戶籍限制的戲曲作家 關漢卿

元代的戶籍依照民族階級、職業分工、管理機構和賦稅項目等四項作為標準，稱為「諸色戶計」。除了一般的民戶（一般百姓），其他都是特殊戶籍，種類繁多！

問

關漢卿博學能文，作品繁多，但在戶籍制度中卻屬於「醫戶」而非「儒戶」，你知道這是為什麼嗎？

解

關漢卿的家族中，有人是太醫院的醫生。元代的戶籍制度非常嚴格，必須世代相承，不可隨意變動。故關漢卿雖然在文學造詣非凡，但在戶籍上還是只能歸在「醫戶」，而非「儒戶」。

課文・注釋

風飄飄，雨瀟瀟^①，便做^②陳搏^③也睡不

著，懊惱傷懷抱^④，撲簌簌^⑤淚點拋。秋蟬

兒噪罷寒蛩^⑥兒叫，淅零零^⑦細雨打芭蕉。

^①瀟瀟：細雨飄落的樣子。
^②便做：就算是。

^③陳搏：字圖南，自號扶搖子，宋亳州真源（今河南省鹿邑縣）人，宋太宗賜號希夷先生。曾於武當山、華山修道。時常一眠數日，人稱睡仙。搏，音去又ㄉ。

^④傷懷抱：傷心。

^⑤撲簌簌：眼淚紛紛落下的樣子。簌，音ㄏㄨˋ。

^⑥寒蛩：指深秋的蟋蟀。蛩，音ㄎㄨㄥˊ，蟋蟀。

^⑦淅零零：狀聲詞，形容雨聲。

□ 「雙調」折桂令 九日

◎ 張可久

題解

本曲選自全元散曲。折桂令是曲牌名，九日是題目，為作者暮年抒發鄉愁之作，先由重陽登高宴集寫起，引發倦客思家之意；再藉過往美人勸酒與自傷衰老，隱約透露懷鄉之情；最後寓情於景，收結全曲。本曲語言清麗，對仗工整，巧妙化用詩詞，具典雅之美。

賞菊、喝菊花酒

菊花象徵長壽，又為文人們讚美作凌霜不屈的象徵。菊花酒為「吉祥酒」，是重陽必飲，具有祛災祈福的寓意。

重陽糕

重陽糕是重陽節傳統節令食品。「糕」與「高」同音，也有步步登高之意。

作者

張可久

字小山，元慶元（今浙江省寧波市）人。

約生於宋度宗咸淳年間（西元一二七〇年左右），卒於元順帝至正八年（西元一三四八年）以後。

張可久懷才不遇，仕途坎坷，年七十餘，猶任小吏。後隱居杭州，吟詠以終，一生專寫散曲，不作雜劇，是元代散曲作品最多的作家。擅長化用詩、詞入曲，作品清麗典雅，華而不艷，有「曲壇宗匠」之稱，後人編有《小山樂府》。

▲張可久畫像

九九重陽怎麼過？

傳說東漢時，汝南縣裡有一個叫桓景的人，他曾向道人拜師學藝。突然家鄉發生瘟疫，他領著家人鄉親登上高山、佩戴茱萸、喝菊花酒，以避瘟神，最後他還消滅了瘟神。從此重陽節就有了登高的風俗。

重陽節有很多習俗流傳至今，不妨跟著古人的腳步，看看重陽節都會吃些什麼、做些什麼？

簪菊花、佩茱萸

古人將菊花或茱萸置於布囊中佩戴在臂上，或插戴在頭上。認為這樣可以驅蟲去溼、逐風邪，是為了躲避疾病和消解災禍。

放風箏

相傳放風箏是為了「放晦氣」，風箏飛得越高越遠，則晦氣也隨之高飛遠離；另有說是「放吉祥」、「放福氣」，風箏飛得越好，則福氣越濃。

課文・注釋

對青山強整烏紗^①。歸雁橫秋^②，
倦客思家。翠袖殷勤^③，金杯錯落^④，

^①對青山強整烏紗：暗用孟嘉落帽故事，表露厭倦官場的無奈。晉孟嘉於重陽節在龍山（今安徽省當塗縣）參加宴會，風吹帽落，他泰然自若，不以為意。烏紗，即烏紗帽，古代的官帽。

^②歸雁橫秋：南歸的大雁在秋天的空中橫排飛行。

^③翠袖：女子翠綠色的衣袖。此指美女。

^④錯落：交錯紛雜。

玉手琵琶。人老去西風白髮。蝶愁

來明日黃花^⑤。回首天涯。一抹斜

^⑤明日黃花：古人多於重陽節賞菊，節日過後對菊花就毫無興味，後用以比喻過時的事物，在此隱含有不遇之意。明日，指重陽節後。黃花，指菊花。

陽，數點寒鴉。

(二) 劇曲選

牡丹亭·遊園

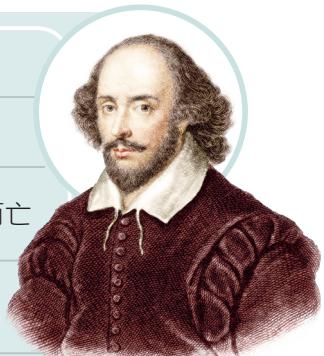
◎湯顯祖

題解

本文選自明傳奇《牡丹亭》第十齣《驚夢》前半。《牡丹亭》寫杜麗娘與書生柳夢梅一段奇幻美麗的愛情故事。《驚夢》一齣演出時，常分為「遊園」、「驚夢」兩段：「遊園」演杜麗娘和侍女春香遊賞後花園，引發對愛情的渴望與嚮往；「驚夢」則演杜麗娘在夢中與柳夢梅奇遇歡聚的情節。

賞析本文所選數曲，作者以清麗如詩的語言描寫明媚的春光美景，並借景抒情，將杜麗娘傷春惜時的惆悵刻劃得細膩入微。本齣是全劇極精彩的片段，也是理解《牡丹亭》故事的關鍵，曲文優美，膾炙人口，傳唱不絕。

《牡丹亭》	代表作	《羅密歐與茱麗葉》
湯顯祖 1550～1616	作者	莎士比亞 1564～1616
杜麗娘為情而死，因愛而生	女主角 情 境	茱麗葉為愛詐死，後殉情而亡
柳夢梅中狀元，與杜麗娘結為夫妻	結 局	羅密歐與茱麗葉二人身亡，雙方家族和解
情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。 生而不可與死，死而不可復生者，皆非情之至也。	名 句	我們所稱的玫瑰，換個名字還是一樣芳香；羅密歐要是換了別的名字，他的可愛完美也絕不會有絲毫改變。

▲莎士比亞畫像

作者

湯顯祖
——字義仍，號海若，明江西臨川（今江西省撫州市）人。生於世宗嘉靖二十九年（西元一五五〇年），卒於神宗萬曆四十四年（西元一六一六年），年六十七。

湯顯祖自幼刻苦勵學，博覽群書，萬曆十一年（西元一五八三年）中進士，歷任南京太常博士、南京禮部主事。後因彈劾大學士申時行並抨擊朝政，而被貶為廣東徐聞縣典史，後遷浙江遂昌知縣。湯顯祖為官清廉，體恤民情，深得民心，因不滿朝政腐敗，於萬曆二十六年（西元一五九八年）棄官回鄉，建玉茗堂，致力於劇曲創作，終其一生。

湯顯祖是明代著名的戲曲家，現存劇作有《牡丹亭》（又稱《還魂記》）、《南柯記》、《邯鄲記》、《紫釵記》、《紫簫記》等五部，前四部合稱「臨川四夢」或「玉茗堂四夢」，尤以《牡丹亭》最為著名。其曲文詞典麗，風格別具，被稱為「臨川派」。後人編有《湯顯祖全集》。

東西方戲劇文學巨星

——湯顯祖與莎士比亞

在西方的戲劇界中，不可不提的就是被視為英國戲劇的代表——莎士比亞。你知道其實湯顯祖和莎士比亞有許多共通點嗎？

兩人不僅時代相近，在戲劇界中都占有重要的地位，創作內容都善於取材他人著作，又能打破框架，創造耳目一新的作品，且作品皆情感動人，傳為經典。

◆ 湯顯祖畫像

課文・注釋

※大字為曲，小字為白

【遶池遊】

〔旦^②上〕夢回鶯囀^{止六ノ}，亂煞年

光遍^④。

人立小庭深院。〔貼^⑤〕

炷盡沉煙^{止六ノ}，

拋殘繡線，恁今春關情似去年？

〔烏夜啼〕〔旦〕曉來望斷梅關^⑧，宿妝殘^⑨。

〔貼〕你側著宜春鬢子恰憑闌。〔旦〕剪不斷，理還亂，^⑩

^⑪

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

尾皆是曲牌名。

②旦：古典戲曲中的女性角色，此處指杜麗娘。

③夢回鶯囀：夢中醒來，聽到黃鶯婉轉的叫聲。囀，音止六ノ。

④亂煞年光遍：到處都是撩亂人心的春光。煞，極。

⑤貼：指貼旦，扮演次要角色的旦角，此處指丫鬟春香。

⑥炷盡沉煙：沉香都燒盡了。炷，燃燒。沉，音止六ノ，指沉香。

⑦恁今春關情似去年：怎麼今年的春光像去年一樣，牽動人的情懷呢？恁，音日、𠂇，怎麼。關情，牽動人的情懷。

⑧梅關：在今江西省大余縣。

悶無端^⑫

。〔貼〕已分付催花鶯燕借春看。

⑨宿妝殘：指無心梳洗，殘留著昨夜的妝粉，隱含煩悶的情緒。

⑩宜春鬢子：舊時婦女在立春那天，剪彩綢作燕子形，戴在髮髻上，上貼「宜春」二字。

〔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

⑪剪不斷理還亂：形容愁緒千絲萬縷，無法排遣。語出李煜相見歡。

⑫無端：指無因由，無緣無故。

更添香。^⑬鏡臺衣服在此。

⑬「雲髻罷梳還對鏡」二句：梳完如雲的髮髻，又對著鏡子仔細端詳；想換一件羅衣，再薰染更濃的香氣。此指精心妝扮，衣飾華美。語出唐薛逢宮詞詩。

【步步嬌】〔旦〕裊晴絲吹來閒庭院，⁽¹⁴⁾

搖漾春如線。⁽¹⁵⁾停半晌、整花鉢。⁽¹⁶⁾沒揣菱

ㄉㄞ

ㄉㄥ

⁽¹⁴⁾晴絲：晴空中飄蕩的游絲，是蟲類所吐的絲，飛揚於空中，春夏兩季常見。此與「情思」諧音雙關。

⁽¹⁵⁾搖漾春如線：謂春光飄忽無定，如搖晃盪漾的晴絲。

⁽¹⁶⁾花鉢：用金翠珠寶製成的花形額飾。鉢，音ㄉㄞ。

〔17〕「沒揣菱花」三句：沒想到鏡子裡

忽然照出半個臉兒來，害得我羞答答地把髮髻弄歪了。沒揣，不料。

揣，音ㄉㄞ。菱花，指鏡子，古時銅鏡背面常鑄有菱花花紋，故以菱花代指鏡子。迤逗，挑逗，在此有引、惹、使得之意。迤，音一。

彩雲，此指婦女美麗的頭髮。

⁽¹⁸⁾介：古典戲曲中的動作，傳奇稱

「介」，雜劇稱「科」。

⁽¹⁹⁾穿插：穿戴打扮。

⁽²⁰⁾翠生生出落的裙衫兒茜：指所穿的紅色裙衫，顯得鮮豔美麗。翠生，言色彩鮮豔。出落的，顯得。茜，音ㄑㄧㄢˋ，草名，可製紅色染料，此處指紅色。

【醉扶歸】〔旦〕你道翠生生出落的裙

〔貼〕今日穿插的好。⁽¹⁹⁾

花，偷人半面，迤逗的彩雲偏。⁽¹⁷⁾〔行介〕⁽¹⁸⁾步香闌怎便把全身現！

3

6

衫兒茜^{〔一〕}^{〔20〕}，豔晶晶花簪八寶填^{〔21〕}，可知我常一生

^{〔21〕}豔晶晶花簪八寶填：指頭上戴著光彩奪目的花簪。豔晶晶，光彩奪目的樣子。八寶，各種珠寶。填，此處指鑲嵌。

兒愛好是天然^{〔22〕}。恰三春好處無人見。不提防

^{〔22〕}愛好是天然：愛美是天性使然。好，音ㄏㄢˇ。

^{〔23〕}三春好處：原指春天的美景，此指自己的青春美貌。三春，孟春、仲春、季春。

沉魚落雁鳥驚喧，則怕的羞花閉月花愁顫^{〔24〕}。

^{〔24〕}「不提防沉魚落雁鳥驚喧」二句：

一不小心就讓這魚沉雁落、鳥兒驚叫喧鬧，也怕讓花兒慚愧顫抖、月兒低頭。極言女子之貌美。

^{〔25〕}畫廊金粉半零星：畫廊上塗抹的金粉，剝落得零零星星。

^{〔26〕}泥：沾汙，此處作動詞用。

^{〔27〕}惜花疼煞小金鈴：強調惜花之情。

唐天寶時，寧王李憲因為愛花，在花梢上繫上綴有小金鈴的細繩，鳥雀來則拉細繩，使小金鈴發聲以驅之，典出開元大寶遺事。疼煞小金鈴，指不斷地扯動細繩，連上面的小金鈴都疼痛極了。

小金鈴。^{〔27〕}〔旦〕不到園林，怎知春色如許！

【皂羅袍】〔旦〕原來〔²⁸〕 妊紫嫣紅〔²⁹〕開遍，

〔²⁸〕 妊紫嫣紅：指各種色彩豔麗的花。
〔²⁹〕 妊、嫣，豔麗。妊，音ㄉㄚˋ。

似這般都付與斷井頽垣〔²⁹〕。良辰美景奈何天，

〔²⁹〕 斷井頽垣：斷折的井欄與倒塌的牆。指衰敗冷落的庭院。

賞心樂事誰家院！〔旦〕恁般景致，我老爺和奶奶〔³⁰〕

〔³⁰〕 「良辰美景奈何天」二句：面對良辰美景，心中有無可奈何的惆悵，究竟誰家可以擁有如此的賞心樂事呢！此寫杜麗娘難以排遣的惆悵，感傷美好的青春無人賞愛。

再不起。〔合〕朝飛暮捲〔³²〕，雲霞翠軒〔³³〕。雨絲

〔³²〕 朝飛暮捲：描寫早晚時雲飛雨捲的景象。

風片，煙波畫船。錦屏人忒看的這韶光賤！〔³⁴〕

〔³³〕 雲霞翠軒：雲霞籠罩著美麗的樓閣。

〔³⁴〕 錦屏人忒看的這韶光賤：謂深閨中女子卻把這美好春光虛度了，意指深處閨中，無緣享有春光。錦屏人，指閨中的女子。忒，音ㄉㄚˋ，太、過於。賤，輕視，在此有虛度之意。

〔貼〕是花都放了，那牡丹還早。

【好姐姐】「旦」遍青山啼紅了杜鵑，⁽³⁵⁾

⁽³⁵⁾啼紅了杜鵑：指開遍了紅色的杜鵑花，由杜鵑鳥啼血聯想而來。啼，此指開放。

茶靡外煙絲醉軟。⁽³⁶⁾春香呵！牡丹雖好，他春

⁽³⁶⁾茶靡：音ㄊㄨㄞ，花名，晚春時開白花。

歸怎占的先！「貼」成對兒鶯燕呵。⁽³⁸⁾「合」閒凝

⁽³⁷⁾煙絲醉軟：指柳絲裊娜飄蕩的景致，令人陶醉。煙絲，指細長的楊柳枝條。

盼，生生燕語明如翦。⁽⁴⁰⁾嚦嚦鶯歌溜的圓。⁽⁴¹⁾

⁽³⁸⁾「牡丹雖好」二句：牡丹被稱為花中之王，卻遲至春盡才開花，已趕不上大好春光了。在此抒發青春被耽誤的感傷。

〔旦〕去罷。

⁽³⁹⁾凝盼：凝神而視。盼，音ㄉㄧㄢˋ，斜視，泛指看、視。

⁽⁴⁰⁾生生燕語明如翦：指輕盈的燕子啼叫聲清脆柔美。生生，形容輕快的樣子。明如翦，燕子飛行的形狀，也形容聲音柔美。

⁽⁴¹⁾嚦嚦鶯歌溜的圓：指黃鶯的叫聲圓潤動聽。嚦嚦，形容鳥類清脆的叫聲。

〔貼〕這園子委是觀之不足也。⁽⁴²⁾

⁽⁴³⁾觀之不足：的確是。⁽⁴⁴⁾委是：指百看不厭。

「旦」提他怎的！「行介」

【隔尾】「旦」觀之不足由他纏，便賞
遍了十二亭臺是枉然。到不如興盡回家閒過

遣。^{④5}。「作到介」

〔貼〕開我西閣門，展我東閣床。瓶插映山紫，爐

^{④4}由他纏：任他留戀不捨。纏，音ㄔㄢˊ，即「纏綿」，纏綿依戀的樣子。

^{④5}閒過遣：排遣時間。

^{④6}到：到達，指回到房間。

^{④7}映山紫：杜鵑花的一種。

添沉水香。^{④8}小姐，你歇息片時，俺瞧老夫人去也。〔下〕

^{④8}沉水香：即「沉香」。植物名，其木質堅色黑，為著名香料。因置於水中會下沉，所以稱為「沉水香」。

問題討論

一、大德歌·秋中，關漢卿細緻呈現女子的愁思，請依照提示，完成下表。

主題	寫作手法	文意效果
愁思	善用①	以睡仙陳搏為例，透過即使是陳搏也無法入眠，凸顯女子因愁思而的情景
直陳其事	以曲文③	以自然界的秋聲，如：④等烘托女子的愁思，透過聲響引發女子內心感受
藉聲寫情		

- 一、張可久在折桂令九日末尾以「回首天涯。一抹斜陽，數點寒鴉」抒發何種情感？
- 三、牡丹亭遊園中杜麗娘因遊園而觸景傷情，細究文本後，請說明杜麗娘遊園前、後的心情變化。
- 四、牡丹亭遊園中杜麗娘身受傳統禮教束縛，言行舉止須遵守規範。在成長過程中有哪些傳統觀念、刻板印象曾讓你覺得束縛或產生不悅的感受？請分享你的經驗，並述說如何化解。

賞析

(一) 〈大德歌 秋〉

本曲為十首大德歌中的第三首，被稱為「曲中之秋聲賦」。以「懊惱傷懷抱」為情感主軸，採取音樂性靈活的雙調形式書寫，藉由秋景、秋聲呈現女子心中的悲悽愁緒。其內容與寫作特色如下：

一、以秋景首尾呼應對照：曲文從秋景起筆，寫風、寫雨，呈現秋夜的淒涼蕭瑟。再由景入情，描摹女子難以成眠、愁苦流淚的情狀。最後以雨打芭蕉的秋景作結，情景交融，增添藝術感染力。

二、以秋聲烘托人物愁思：作者欲鋪寫女子相思，卻不從情字下筆，反而著力渲染自然界的秋聲。夜幕低垂，屋外一片漆黑，女子心煩意亂輾轉難眠，窗外傳來的風聲、雨聲、秋蟲鳴叫聲和雨打芭蕉聲清晰入耳，藉由這些聲響觸動情思，強化了內心的愁悶。

三、以疊字美化全曲聲情：全曲僅四十二字，運用四次疊字，起首「飄飄」、「瀟瀟」兩組疊字營造出秋夜裡風雨淒迷氛圍，也暗示風聲、雨聲擾人心緒。接著透過「撲簌簌」，使人彷彿眼見女子傷心哭泣。最後是細雨打在芭蕉葉上的「淅零零」聲，聽似單調而沉悶，實則加重女子閨中獨臥的傷情。疊字因為同聲同調，常能展現音韻和諧的旋律之美，使聲情與文情相輔相成，真切感人。

曲文中的女子能察覺自我內在愁緒的波動，誠實地接納懊惱與傷悲，面對紊亂愁悶的思緒，擁有一處休憩流淚的時空場域。近幾年受到疫情影響，面對生活空間被限縮與生命消逝的遺憾，我們更需要為情緒找到出口，學習釋然放下的應對智慧。

（二）〈折桂令·九日〉

本曲寫重陽宴集所見所思，以「歸」、「思」為主軸，抒發年華老去，倦客思鄉之愁。其內容與寫作特色如下：

一、融情於景，前後呼應：前三句觸景生情，作者登高遠眺，面對歸雁引發思歸之情。末三句情景交融，作者在蒼茫暮色之下回首天涯，回顧多年仕途不順遂的生活，「斜陽」隱含自己如餘暉的人生，「寒鴉」更顯天涯遊子之飄零淒涼。景中含情，耐人細細品味。

二、意象疊加，情思深厚：作者將青山、歸雁、翠袖、金杯、玉手、西風、白髮、蝴蝶、斜陽、寒鴉等等意象疊加，傳達困倦遊子思念家鄉，欲辭官歸隱的寂然心情。以過往為官登山的熱鬧場景，對照當下的惆悵，反映厭倦遊宦的情懷。

三、化用詩詞，典雅蘊藉：曲中除了引用孟嘉「龍山落帽」之典外，還多處化用詩詞，顯示其文人學養。如：反用杜甫「羞將短髮還吹帽，笑倩旁人為正冠」二句表現對官場的厭倦。化用晏幾道「彩袖殷勤捧玉鍾，當年拚卻醉顏紅」，寫出官場的繁華熱鬧；又化用蘇軾「明日黃花」，發出今非昔比的深沉感慨；最後化用秦觀「斜陽外，寒鴉萬點，流水繞孤村」，以眼前實景寄寓內心孤獨淒清之情。用詞清麗，可稱元散曲中的經典。

張可久因對宦遊生活倦怠，思鄉欲歸。細究其背景，因元代漢人身分位階低下，且科舉取士制度受到破壞，縱使才華出眾卻只能長期屈居下僚，志不得伸，在出仕與歸隱間擺盪，成為當代士人的宿命。本曲以小見大，反映出當代士人們的集體疲憊感，藉由文字抒發慨嘆，不僅是慰藉，也成了短暫安頓身心的最佳方式。

(三) 《牡丹亭·遊園》

《牡丹亭》表達女子對真摯情感的強烈渴望，具有濃厚浪漫色彩。本文選錄的《遊園》由七支曲子組成，其內容與寫作特色如下：

一、凸顯女子心情變化，內容層次豐富：前四支曲子主要通過人物的動作神態以及景語的點染，刻劃杜麗娘遊園前的心情。「遊園前」以現實生活的「悶」為主軸，先寫春光撩人，孤鎖深院之憂悶；再寫對鏡梳妝，顧影自憐中流露搖漾的情思，與想突破傳統限制卻無可奈何的苦悶。後三支曲子寫杜麗娘「遊園中」的感懷，以「尋」為主軸，作者透過園中奩紫嫣紅、杜鵑、荼蘼等盛放的繁花，寫花亦寫人，凸顯杜麗娘的青春年華。繼以百花之美與斷井頽垣，反襯身處閨閣的不甘與不樂，外在景物宛如一面鏡子般，照映出杜麗娘自我探尋與內心覺醒的轉變，意涵深切。

二、刻劃主角人物形象，表現手法多樣：作者透過杜麗娘內心的自我對白，欲藏又露的神態動作等寫作手法，將讀者引向她的內心。如「沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏」透過攬鏡神態，聚焦少女情竇初開的嬌羞。以「裊晴絲吹來閒庭院」中的「晴絲」雙關「情思」，抒發了在朦朧中覺醒的淡淡孤寂。「便賞遍了十二亭臺是枉然」的「枉然」，點出遊園徒增煩悶，難以排遣之情。另以成對的鶯燕快活歡唱，反襯杜麗娘的孤獨寂寞，多面向形塑青春女子春情難解的形象。此外，作者也善於化用成語及前人詩詞，鎔鑄手法多元，流麗自然，了無斧鑿之跡。

「遊園」雖是小片段，但曲文中不僅寫出杜麗娘對自由與愛情的嚮往，主角自我意識的萌芽，更讓古代傳統女性產生共鳴。放諸今日，「青春」常與衝撞體制、和大環境有所抗格畫上等號，然而無法否認的：企圖說出真實想法和建構獨特自我的勇氣與初心，極富生命力。

跨領域觀想

（一）散曲選

袁宏道選擇辭官遊賞西湖，張可久選擇隱居吟詠以終。文人或仕或隱，勇於改變環境與轉換心境，都是安頓情緒後作出的抉擇。

選擇正視內心糾結，體察現實處境的困窘，從心理學角度剖析，即是情緒商數（即情商、EQ）的展現。心理學家威格納（Nick Wignall）指出低情商的人難與他人建立關係。人常因成長環境、性別意識、社會框架等因素限制，採取「壓抑」自我情緒的策略。例如以性別而言，男性常因社會價值期待他們須有「擔當」，因此更易壓抑自我，產生憂鬱、沮喪等負面情緒，應跳脫框架，任何性別都要給予尊重。

大德歌秋中的女子以眼淚調節愁緒、張可久以書寫記錄生活無奈，均可排憂解悶。身處二十一世紀的我們，亦可藉由運動、向人傾訴、大啖美食、尋求諮商協助等途徑，掌握自己的快樂方程式。如此一來，即使踏入全新的人際關係、繁複的社會場域，也能培養「雖有情緒，卻不被情緒掌控」的能力。

概念圖建構說明：

人生充滿「選擇」，選擇必牽動未來的發展，因此選擇前必須了解問題的背景及自己的處境，審視擁有的優劣勢及需付出的代價後，再確立目標。進而透過一次次「選擇」的過程與結果，建立起專屬自我的價值與獨特意義。

(十一) 劇曲選

青春，在張曼娟筆下是往復遷徙的成長過程，在林懷民文中是出走與回家的壯遊資本，在湯顯祖劇中是杜麗娘情竇初開對愛情嚮往的大把時光。春春樣貌多姿，思索在成長軌跡裡如何「變成更好的大人」是重要的課題。

行為心理學者卡羅爾·德韋克（Carol S. Dweck）將人的思維分為兩種模式：「固定型思維」認為智力是先天的，無法透過後天學習改變；「成長型思維」則聚焦於持續學習、視挫折為成長的機會。不同的思維模式影響著個人或團體成長的幅度。美國教育學者威廉·戴蒙（William Damon）強調「為了完成對自己及他人有意義的事情，而持續穩定地前進的意圖」，建構長期而有意義的目標，不只聚焦於自身，更能關注他人、社會與全球的困境，會為生命帶來更正向的結果。

回歸現實，若陪伴者能同理那份渴望被理解與肯定的內在需求，給予嘗試錯誤與挑戰體制的適當空間，善待青春期的自我覺醒意識，成長必有更美好的樣貌。

延伸閱讀

我們約會好嗎？
莫伊拉·韋格爾著，陳錦慧譯，時報文化出版

我的青春，施工中
王浩威著，心靈工坊出版

戲曲故事：看古人扮戲
張曉風著，時報文化出版

概念圖建構說明：

成長往往源於新的刺激與挑戰，細究促進成長的幾個面向：首先要動機、改變的目標，詳細的歷程及具體的策略。心態上更要有「付出努力」的決心，再加上行動力。而後檢視結果，並反思是否在成長上有所收穫和體悟。