

# 至情至性杜丽娘

## ——走进戏剧《牡丹亭》





# 任务

---

- 讲故事：汤显祖的故事；牡丹亭的故事
- 诵名句：牡丹亭中的名句
- 论人生：杜丽娘其人其事其恋其情
- 大家谈：戏剧之美

## 作者：汤显祖——东方的莎士比亚

- 汤显祖（1550—1616），字义仍，号海若，又号若士，清远道人、茧翁，江西临川人。明代首屈一指的伟大戏剧家。被称为“东方的莎士比亚”。
- 日本学者青木正儿在《中国近世戏曲史》中，将之誉为“东方的莎士比亚”。
- 英国伟大戏剧家莎士比亚比他晚生十四年，与他死于同一年，他们是同时出现在世界东西方的两位戏剧大师。

- 汤显祖，生活在黑暗的明代晚期。
- 三十四岁中进士，仕途不顺，不附权贵，被罢归。
- 亦喜藏书，所藏词曲书籍尤多，至千余种。藏书、著述之所名为“玉茗堂”。
- 以文学、戏曲著名。诗文集有《问棘邮草》、《玉茗堂集》等。



## 思想：

李贽，原籍河南，原姓林，名载贽。后改姓李，名贽，字宏甫，号卓吾，又号温陵居士，是明朝颇有影响力的儒学大师，思想家、史学家和文学家。主张个性解放，思想自由。提倡人类平等。封建礼教

- 政治上，同情东林党人（代表中小地主和工商业利益）；
- 哲学上，受李贽影响较深，主张“灭天理，存人性”，认为男女生活之私，都是属于自然本性的要求；
- 文学上，推崇“**公安派**”，提倡抒写性灵，不拘格套。

明代后期以袁宏道及其兄**袁宗道**、弟**袁中道**三人为代表的文学流派，因三人是**湖北**公安而得名。



## 主要作品

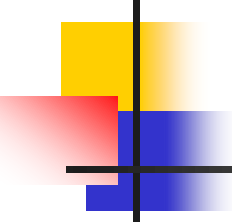
---

- 汤显祖一共写了五部传奇剧本，按创作时间排列是《紫箫记》、《紫钗记》、《还魂记》、《南柯记》和《邯郸记》。《还魂记》就是《牡丹亭》。
- 除《紫箫记》外的四种，剧中都有做梦的情节，所以合称《临川四梦》，又称《玉茗堂四梦》。

# 故事梗概

■ 《牡丹亭》所搬演的的是贵族小姐杜丽娘与书生柳梦梅生死别的爱清悲喜剧。



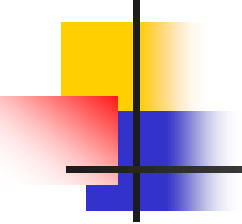
- 
- 南宋时南安太守杜宝的独生女杜丽娘，在丫环春香的诱导下，青春与个性开始觉醒，对自己的生活环境开始不满，在梦中与一少年在牡丹亭畔相会，醒后相思成疾，悒郁而死。岭南书生柳梦梅，赴临安应试，途经南安郡丽娘墓旁，拾得丽娘画像，悦其貌美，终日把玩，赞慕不已，丽娘的幽魂显现了，认出了柳梦梅乃旧日梦中所会的那位书生，于是向他表白了爱慕之情，并让其掘坟而获得再生。丽娘复活以后，两人同往淮安求丽娘父母许婚。杜宝见而大怒，诬指柳梦梅私掘女坟，上书奏明皇帝，柳梦梅此时已被钦定为状元，也上书自辩，丽娘并登朝申诉，得皇帝恩准，夫妻团圆。



# 《牡丹亭·游园》



- 《牡丹亭》全剧共五十五出(场)，“游园”是第十出(惊梦)中的前半部分。

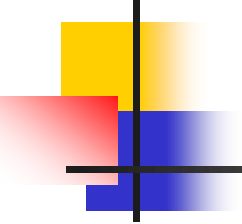
- 
- 
- 《游园》由六支曲子组成。前三支曲子主要写杜丽娘游园前的心理活动，后三支曲子主要写丽娘游园中的所见所感。

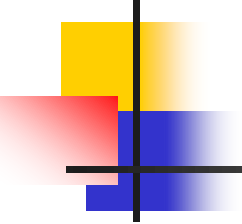


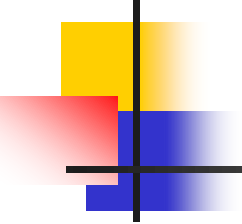
## 《牡丹亭·游园》

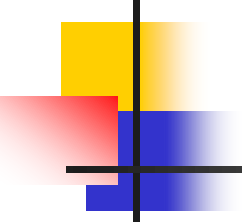
---

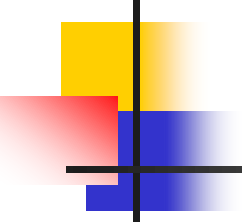
- 【绕池游】〔旦上〕梦回莺啭，乱煞年光遍。人立小庭深院。〔贴〕炷尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年？〔乌夜啼〕“〔旦〕晓来望断梅关，宿妆残。〔贴〕你侧着宜春髻子恰凭阑。〔旦〕剪不断，理还乱，闷无端。〔贴〕已分付催花莺燕借春看。”〔旦〕春香，可曾叫人扫除花径？〔贴〕分付了。〔旦〕取镜台衣服来。〔贴取镜台衣服上〕“云髻罢梳还对镜，罗衣欲换更添香。”镜台衣服在此。

- 
- 
- 【步步娇】〔旦〕袅晴丝吹来闲庭院，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。〔行介〕步香闺怎便把全身现！  
〔贴〕今日穿插的好。

- 
- 【醉扶归】〔旦〕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。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的羞花闭月花愁颤。〔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。”〔旦〕不到园林，怎知春色如许！

- 
- 【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！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！〔贴〕是花都放了，那牡丹还早。

- 
- 
- 【好姐姐】〔旦〕遍青山啼红了杜鹃，荼蘼外烟丝醉软。春香啊，牡丹虽好，他春归怎占的先！〔贴〕成对儿莺燕啊。〔合〕闲凝眄，生生燕语明如翦，啾啾莺歌溜的圆。〔旦〕去罢。〔贴〕这园子委是观之不足也。〔旦〕提他怎的！〔行介〕

- 
- 
- 【隔尾】观之不足由他继，便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣。〔作到介〕〔贴〕“开我西阁门，展我东阁床。瓶插映山紫，炉添沉水香。”小姐，你歇息片时，俺瞧老夫人去也。





# 解读：【绕池游】

- 【绕池游】〔旦上〕梦回莺啭，乱煞年光遍。人立小庭深院。〔贴〕炷尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年？〔乌夜啼〕“〔旦〕晓来望断梅关，宿妆残。〔贴〕你侧着宜春髻子恰凭阑。〔旦〕剪不断，理还乱，闷无端。〔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。”镜台衣服在此。



# 梦回莺转，乱煞年光遍。

- “梦回”，意思是从梦中醒来。“转”，啼的意思。
- 这句说黄莺婉转的歌声把我从梦中唤醒。黄莺欢叫是春天到来的象征。
- “年光”，春光。“乱煞”，撩乱。煞，加重语气的助词。
- 这里写出了杜丽娘对春光的特有感受，心绪烦乱。  
“梦回” “乱煞” 关合物我两端，颇有言外之致。  
“梦回” 不仅指人从睡梦中醒来，而且包含着婉转的莺声唤醒了女主人公的春情这样一层意思。



# 人立小庭深院。

---

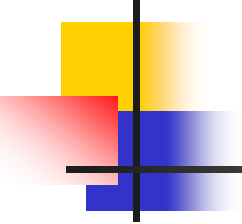
- “乱煞”句也不光形容春色，更写出杜丽娘的心旌摇荡，意绪撩乱。
- “遍”，到处都是。
- “小庭深院”，用欧阳修“庭院深深深几许”的意味，“小”“深”二字说明她生活的天地极其狭窄，这是一种束缚人生活自由、窒息青春的阴冷环境。



## 炷尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年？

---

- “炷尽沉烟”，是说沉香已燃尽熄灭了。“炷”，作动词用。沉香，是一种很明贵的香料。
- 这句说，沉水香已经燃尽了。
- “抛残绣线”，指没做完的针线活被抛在一边。“恁”，怎么，为什么。“似”，比拟之词，胜过、超出的意思。

- 
- 
- 【绕池游】曲意是：黄莺婉转的歌声，把我从梦中唤醒。在深小的庭院中站立，觉得遍地是撩乱人心的春光。那沉水香已经燃尽了，未做完的针线活抛在一边。你为什么对春天的关心、向往比去年更为殷切呢？



晓来望断梅关，宿妆残。剪不断，理还乱，  
闷无端。

- 【乌夜啼】以一首词作为人物上场的诗，是念白的一部分，不是唱词。
- “望断”，一直望到尽头，表示望的时间久长。“宿妆残”，是说昨天梳妆的发髻散乱，今天也顾不得梳理，只是发呆地望着。

梅关，又名秦关，始建于秦汉，因其上广种梅花而得名。位于南雄市城北28公里、粤赣两省交界处的梅岭上，将江西·广东两省隔开，古代是军事重地，又是交通要道。是古代沟通中原与岭南的重要交通要道之一。



## 〔贴〕你侧着宜春髻子恰凭阑。

- “宜春髻子”，相传立春那天，妇女剪彩作燕子状，戴在头上，上贴“宜春”二字。
- 这首词的意思是，一早起来就眼巴巴地望着梅关，一直望到尽头。昨天梳妆的发髻都散乱，也顾不得梳理，只是发呆地望着。你凭着栏杆侧着头看得多久了？这无端的苦闷，剪也剪不断，理也理不清。
- 作者通过凭栏呆望这一动作，形象地表达了杜丽娘对洒满春光的自由天地的憧憬和向往。



## 【步步娇】

---

- 【步步娇】〔旦〕袅晴丝吹来闲庭院，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。〔行介〕步香闺怎便把全身现！〔贴〕今日穿插的好。

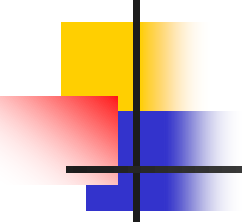


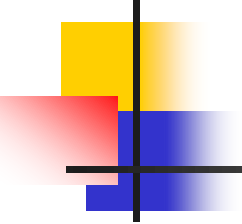


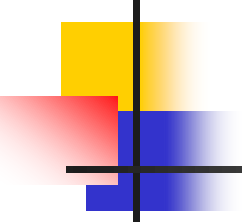
“袅晴丝，吹来闲庭院，摇漾春如线。”

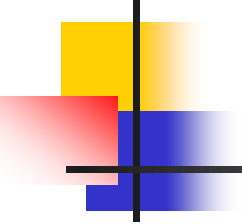
- “袅晴丝，吹来闲庭院，摇漾春如线。”是写大地回春以后，各种冬眠的昆虫都苏醒了，纷纷吐丝，活动；这些虫丝很细，只有风和日丽时才能见到。“袅晴丝”就是指这种摇曳、飘忽的春游丝，也吹进了这冷落的庭院。

【步步娇】是写杜丽娘游园前对镜梳妆时的内心活动。这支曲子是在杜丽娘赞叹“好天气也”的念白之后起唱的，所以从春光，春意落笔。

- 
- 
- 作者不写桃柳蜂蝶，唯独选取了纤细的游丝，此中大有新意妙理。一、这样写完全是从规定情景出发，它不是主观随意性的产物。所以在小庭深院中的女主人公难以直接看到姹紫嫣红的春色，在这里只能从晴丝上体味到一点可怜的春光。

- 
- 
- 二、这样写与人物身份、性格吻合，杜丽娘是一位生活闲适而愁闷的深闺人物，是个对春天十分“关情”的妙龄少女，唯其这样，才会有此细心而专注的观察。游丝是很细的，不是心细专注的人是很难发现的。

- 
- 三、这样写体现出人物微妙心绪的理想物化形态，“晴”与“情”、“丝”与“思”谐音，所以“晴丝”语意双关。它即指晴空里的游丝，又是女主人公心中缠绵飘忽的情丝。无论是“游丝”还是这种“情思”，它都是这般纤细朦胧，那样难以捉摸。

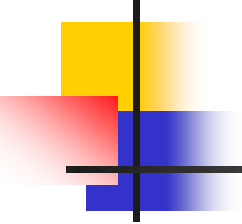
- 
- 
- 春风将轻软的游丝吹进幽深庭院的景象，也可以看作是春光打开了丽娘闭锁的心扉，被萌生的情思逐渐摧开的那种心理写照。作者描绘的既是游丝袅袅的春景，也是情思缠绵的春情。情与景，物与我，虚与实结合的非常巧妙。

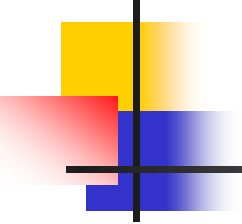


停半晌、整花钿。没揣菱花，偷人半面，迤逗的彩云偏。

- “没揣菱花，偷人半面，迤逗得彩云偏。” 惹得我急忙躲闪，以致弄歪了美丽的发髻。
- “没揣”，是无意的、没料到的。
- “菱花”，借指镜子。
- “迤逗”即引惹，当时的口语。
- “彩云偏”，指头上的发髻偏歪了。

写对镜梳妆，这着意表现女主人公天真娇羞的神态。作者采用了拟人手法。明明是人照镜子却偏说镜子把自己的半边面容偷照了进去。

- 
- 拟人手法和口语的运用，使这两句唱词更加活泼生动，一个“偷”字，颇值回味，似乎镜子已偷窥到了姑娘春情荡漾的内心隐秘，把怀春少女的微妙心理刻画得惟妙惟肖。在封建社会里，像杜丽娘那样的大家闺秀，她是不能轻易出门的。因此“步香闺怎便把全身现”一句，既写杜丽娘的羞涩、腼腆，也反映出封建礼教对闺阁女子的严重束缚。

- 
- 
- 【步步娇】曲意是：这飘飘悠悠的晴丝吹到了安静寂寥的小院里，随着晴丝的飘来，那游丝一般的春天，也悠悠来到杜丽娘的眼前。隔一会儿，才整理头上的装饰，没料到那镜子把我半边脸偷偷照进去了，惹得我急忙躲闪，把美丽的发卷也弄歪了。怎么能走出闺房而显露在外呢？





## 【醉扶归】

---

- 【醉扶归】〔旦〕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。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的羞花闭月花愁颤。〔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。”〔旦〕不到园林，怎知春色如许！

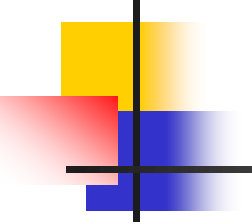


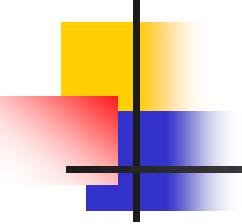
你道翠生生出落的裙衫儿茜，艳晶晶花簪八宝填，

---

- “出落”，显出、衬托出。
- “茜”，绛红色，鲜明。
- “艳晶晶”，指光彩夺目。
- “翠生生”，形容色彩的鲜艳。

【醉扶归】主要写杜丽娘梳妆完毕，春香夸她打扮得好而引出丽娘顾影自怜的那种神态，珍惜青春却又无人赏识的那种孤单情怀。

- 
- “一生儿爱好是天然”是“曲眼”，关键句，意思是说天生的本性就是爱美。“好”，美也。这是杜丽娘自然升腾的青春憧憬的直言告白，也是对“存天理，灭人欲”等封建理学的否定与挑战。“沉鱼落雁”、“羞花闭月”，都是用拟人化手法来形容女子的惊人之美。在这令人窒息的生活环境里，尽管有沉鱼落雁之容，羞花闭月之貌，可又有谁来赏识呢？这里把“三春好处”比喻青春姣好的容貌。

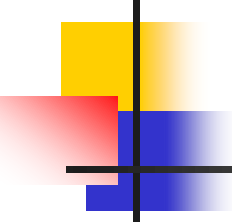
- 
- 
- 【醉扶归】曲意是：你说我穿着绛红色的裙衫多么艳丽光彩，颈上戴的宝石镶嵌的花簪多么光彩夺目，可知爱美是我的天性。恰恰这美好的春天却无人赏识。丽娘我纵然有沉鱼落雁之美，羞花闭月之貌，这青春之美又有谁来赏识呢？

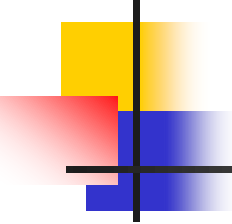


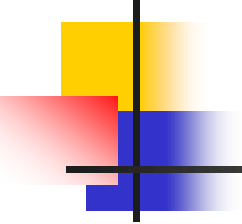
# 【皂罗袍】

---

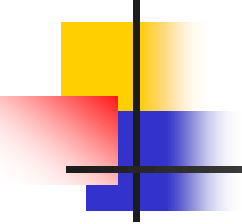
- 【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。〔合〕朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱！  
〔贴〕是花都放了，那牡丹还早。

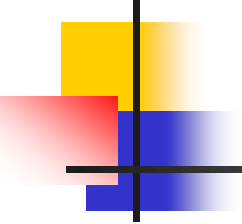
- 
- “姹”，美丽。“嫣”，娇艳；是说美丽娇艳的鲜花开遍的迷人春色。
  - “断井颓垣”是说，井也干涸了，废了的院墙也坍塌了，残缺不全，一片破败景象。
  - 作者用“姹紫嫣红”的迷人春色与“断井颓垣”的荒废景象形成鲜明对照，杜丽娘从“姹紫嫣红”看到了自己青春的生命，而这“断井颓垣”又使她百感交集，这“断井颓垣”也正象征着那阴冷的生活环境，如此明媚的春光竟被辜负，自己美丽的青春也只能在深闺中埋没！  
“原来”，“似这般”“都付与”几个词都带有强烈的感情色彩，带有无限的感叹和惋惜。

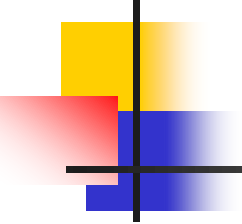
- 
- 
- “奈何天”，使人无可奈何的天气。“谁家”，什么的意思。这两句化用谢灵运《拟魏太子邺中集诗序》的“天下良辰、美景、赏心、乐事，四者难并”句意。“奈何天”“谁家院”六个字里凝聚着杜丽娘对命运的感伤，是痛苦的心声。

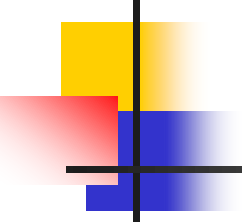
- 
- 
- 再接下来，以合唱的形式，展现了一幅绚丽而略带迷惘色彩的画面。这里有实景，也有虚景：“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船”，这是形容轩阁高旷，也是杜丽娘想象中更开阔的春景：雕梁画栋，飞阁流丹；云蒸霞蔚，碧瓦亭台，和煦春风带着蒙蒙细雨，烟波浩渺的春水中浮动画船。

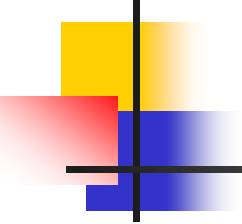


- 
- 
- 杜丽娘从狭小的园内扩展到寥廓的境界，这是由近观到远眺，也正是女主人公心所向往的广阔天地。这画面中，融进了追求，也融进了惆怅。这是由概写、感叹进入到细致描绘。

- 
- 最后一句“锦屏人忒看的这韶光贱！”写出了杜丽娘不满怨恨情绪的矛头所向，“韶光”，春光，也指自己年华。“锦屏人”当指那些封建家长。这句意是，封建家长们把这美好春光看的太卑贱了。曲中有句夹白：“恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。”可看作是“锦屏人”的注脚。杜丽娘把不满、怨恨矛头直指耽误自己青春的父母。

- 
- 【皂罗袍】这支曲子透露了杜丽娘怎样的心声，这样的心声有何社会意义？
  - 杜丽娘初到园林观赏春光，心情是很激动的。先是一“惊”，惊叹“姹紫嫣红”的喜人景色，更惊“似这般的付与断井颓垣”的衰败景象。接着便是“怨”，埋怨爹娘向她瞒着“恁般景致”。最后又是“叹”，感叹这“锦屏人忒看的这韶光贱！”这是春心的萌动，更是追求美好生活和自由人性的觉醒。这样的呼声代表了禁锢在封建闺房中的千万妇女的心愿，在当时具有反封建的进步意义。

- 
- 【皂罗袍】曲意是：这样繁花似锦的迷人春色无人赏识，都付予了破败的断井颓垣。这样美好的春天，宝贵的时光如何度过呢？使人欢心愉快的事究竟什么人家才有呢？雕梁画栋，飞阁流丹，碧瓦亭台，如云霞一般灿烂绚丽，和煦的春风，带着蒙蒙细雨，烟波浩渺的春水中浮动画船，封建家长们把这美好的春光看得也太卑贱了！

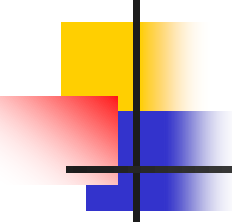
- 
- 
- 这支【皂罗袍】是杜丽娘进园后唱的第一支曲子，既是景语，也是情语。是她心绪突变的转折点。

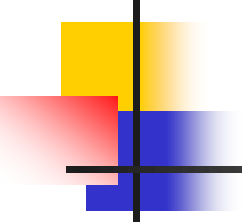


## 【好姐姐】

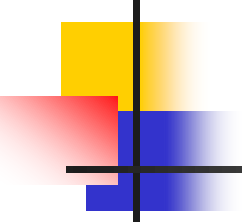
---

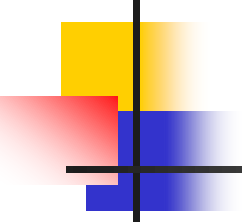
- 【好姐姐】〔旦〕遍青山啼红了杜鹃，荼蘼外烟丝醉软。春香啊，牡丹虽好，他春归怎占的先！〔贴〕成对儿莺燕啊。〔合〕闲凝眄，生生燕语明如翦，啾啾莺歌溜的圆。〔旦〕去罢。〔贴〕这园子委是观之不足也。〔旦〕提他怎的！〔行介〕

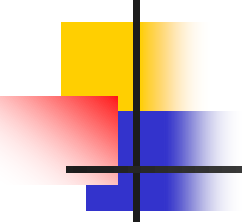
- 
- 【好姐姐】大力渲染了春天的美丽，通过杜丽娘对具体景物的感受，进一步抒发了哀怨之情。
  - 首句是说青山开遍了红色的杜鹃花，这里借用“杜鹃啼血”的典故，渲染浓郁的感伤气氛。宋代寇准有“杜鹃啼处血成花”的句子。“荼蘼外烟丝醉软”，“荼蘼”，是一种晚春开花的落叶小灌木，写它是为了突出尚未开花的牡丹，一个“醉”字写出人沉醉春光里心酥身软的感受。

- 
- 正如春香说的“是花都放了，那牡丹还早。”牡丹花具有国色天香，被誉为花中王。唐代皮日休《咏牡丹》诗“独占人间第一春。”但牡丹开花晚，到春尽才放花，等它开花春天就要过去了，所以这里有“牡丹虽好，他春归怎占的先”的反问。这是哀叹百花之王的牡丹，不能在春光烂漫的大好时节开放，杜丽娘以牡丹自比，寓含对美丽青春被耽误了的幽怨和伤感。



- 
- 
- “烟丝醉软”是指柳丝飘荡，也衬托出杜丽娘幽怨、缠绵又不能自恃的情状。先写花柳，再写莺燕，“生生燕语明如剪，啾啾莺歌溜的圆”。“生生”，清脆。“啾啾”，清晰。前一句说燕子叫声很清脆，明快的如剪刀剪东西发出的声音。后一句是说黄莺的叫声圆润好听。

- 
- “燕语”与“莺歌”是对偶句，并且拟人化了。“明如剪”是明喻，将听觉形象“燕语明”比喻成为视觉形象“剪”，是通感比喻。从花柳到莺燕，成双对的燕子、黄莺在那里欢快地歌唱，孤独寂寞的杜丽娘是何滋味虽没有明写，但从“闲凝眄”的神态动作来看，不难把握人物隐微的心理脉搏。

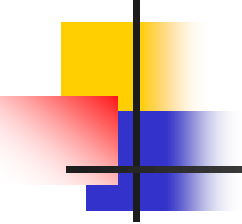
- 
- 【好姐姐】曲意是：青山开遍了红色的杜鹃花，晚春的游丝如烟似云。牡丹虽有天姿国色，可春将归去，它还没开放。悠闲的注视着，那成双成对的莺燕歌声婉转，话语缠绵，是何等快活。既然春香看不够，就由她留恋吧！可就是观赏遍了所有的亭台楼阁也是白搭，倒不如兴尽回家去消磨时光、打发日子。



## 【隔尾】

---

- 【隔尾】观之不足由他繿，便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣。〔作到介〕〔贴〕  
“开我西阁门，展我东阁床。瓶插映山紫，炉添沉水香。”小姐，你歇息片时，俺瞧老夫人去也。

- 
- 【隔尾】杜丽娘游园，原只为消愁解闷，但游园所见无不增其烦闷，哀怨之情更无法排遣。“便赏遍了十二亭台是枉然。倒不如兴尽回家闲过遣。”“便”，即便。“十二”，虚指，犹言所有。看也看不够的春天美景只能被断壁颓垣环绕，即便自己把所有的景致都看遍了也难以改变“三春无人见”的命运，只能徒然增加自己的烦恼。虽伤春，但更伤“我”。于是唱出了最后一支曲子【隔尾】结束了游园。



# 魅力何在？

---

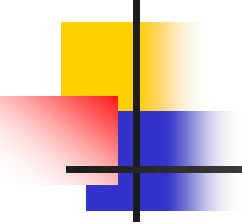
- 语言：对仗工整、华丽秀美；
- 情景交融，景中有情，情中见景；
- 构思奇特，人鬼相恋的神幻色彩；
- 跌宕起伏的情节；
- 光彩照人的人物形象；
- 对自由、爱情的咏叹；



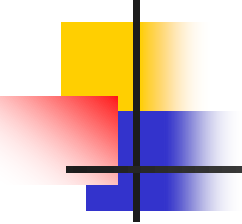
# 价值与意义

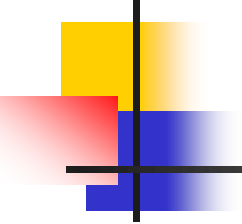
---

- 具有伟大的现实意义，批判意义。
- 对自由、爱情的赞歌。
- 汤显祖强调超越生死的真挚感情，贬斥了封建的道德规范。

- 
- 这部作品中女主人公杜丽娘不甘心做循规蹈矩的闺阁典范，而大胆披露自己的内心欲望，“一生儿爱好是天然”，要求过“花花草草由人恋，生生死死随人愿，酸酸楚楚无人怨”的自由生活。
  - 满园春色，更催醒了爱情。现实中被压抑的情感，终于在睡梦中突破了牢笼，到广阔的天地去寻找本该属于自己的那一份情感和生活。
  - 这种勇敢而自主地追求人性自由的女性，是此前戏剧乃至文学的妇女形象中从未出现过的。



- 
- 
- 汤显祖的《牡丹亭》写的虽然是一位贵族少女由情而梦，由梦而死，死而复生，终成眷属的情节奇幻的爱情故事。
  - 但它却表达了广大被压迫妇女的强烈愿望，反映了时代的要求。

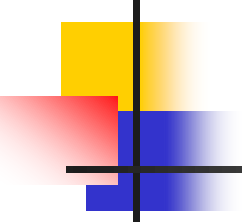
- 
- 
- 它所反映的社会生活和人物的精神而言，极其真实可信。杜丽娘的形象所蕴含的巨大的艺术力量，强烈地叩动着古代青年男女的心灵。
  - 以人的感情为出发，提出情理冲突的命题——汤显祖用《牡丹亭》呼唤着一个人性解放的新时代。

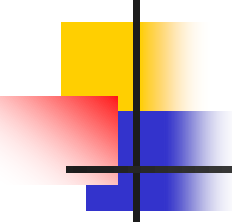


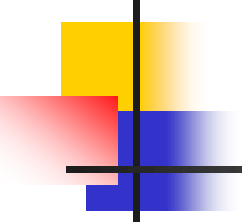
## 拓展

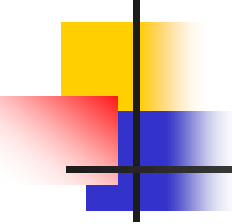
---

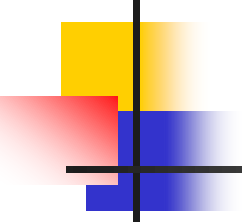
- 杜丽娘是我国古典文学里继崔莺莺之后出现的最动人的妇女形象之一，成为中国古代幽怨女子的典型。浪漫主义名剧《牡丹亭》问世后，家传户诵，那凄凄戚戚的剧情和幽婉哀怨、缠绵深情的声腔，曾打动了无数观众的心，引起了众多人的共鸣，妇女的反应尤为强烈。据说当时有许多青年女子读了《牡丹亭》，先后为之伤情而亡。

- 
- ①与汤显祖同时代的娄江（今江苏苏州太仓）女子俞二娘，读了《牡丹亭》后，深为剧中杜丽娘的遭遇所打动，联想到自己在爱情上的挫折，不禁感慨万分。她把自己的哀怨用朱砂一句句记录在《牡丹亭》剧本上。在《惊梦》折上，她注道：我睡觉也常常做梦，只有梦中才能见到平时见不到的东西，就像丽娘见到的那样。全剧评注完毕，她另抄了一份，打算托人捎给汤显祖。但不久因感伤太过，忧愤而亡。

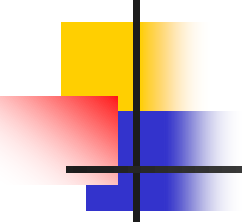
- 
- 汤显祖知道后，特别感动，于是写了一首诗来追悼她：  
“画烛摇金阁，真珠泣绣窗；如何伤此曲，偏只在娄江”，诗前还写了小序：“娄江女子俞二娘秀慧能文词，未有所适，酷嗜《牡丹亭》传奇，蝇头细字批注其侧，幽思苦韵，有痛于本词者，十七惋愤而终”。

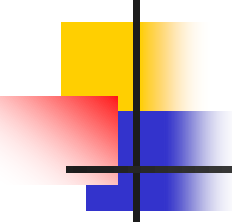
- 
- ②当时扬州有个叫金凤钿的女子，读完《牡丹亭》，给汤显祖写了封信。信上结合自己不幸的婚姻，抒发了内心的痛楚，还表示愿意委身于汤显祖。信发出后，她就朝思暮想，盼着汤显祖能给她复信，终于相思成疾。待汤接着信赶来扬州时，金凤钿已经去世。汤显祖深感惋惜，便出资为她营建了庐墓。

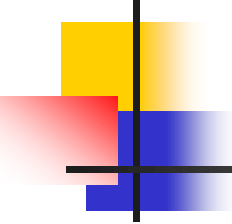
- 
- ③杭州女伶商小玲色艺双佳，但爱情遭到很大的挫折，在对感情的体验上，她对杜丽娘的感伤和无奈有着深深的共鸣，因而扮演杜丽娘分外传神。每当演到《寻梦》《闹殇》几出戏，真若身临其境，缠绵悱恻，忍不住珠泪盈眶。一次在唱到《寻梦》【江儿水】“待打并香魂一片，阴雨梅天，守得个梅根相见”时，因悲伤过度，竟倒在舞台上气绝身亡。

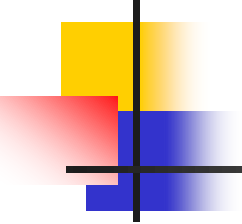
- 
- ④明末戏曲作家吴炳在传奇《疗妒羹》中通过女主人公乔小青，概括了这些殉情女子的忧伤与哀愁。小青自己被卖给一个叫褚大郎的商人作妾，为大妇所不容，被幽禁在后园。夜深入静时，她便独自挑灯夜读《牡丹亭》，读到悲切之处，不觉和泪研墨，赋诗吟道：“冷雨幽窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》；人间亦有痴于我，岂独伤心是小青！”后仿杜丽娘写真，留像而逝。



- 
- ⑤更有三女评《牡丹亭》的佳话。《长生殿》作者洪昇有个好友叫吴吴山，初聘黄山女子陈同，尚未完婚，陈便去世。陈同生前酷爱《牡丹亭》，一边看，一边加以评点。得病后依旧倚枕而读，爱不释手。她母亲多次劝阻不成，不得已把书偷偷拿去烧了。幸好上卷放在枕头底下，才免于一炬。陈同死后，吴吴山看到了这卷幸存的《牡丹亭》，见上面密行细字，评语极精辟动人，有几页还斑斑点点沾满了泪痕，让他惊叹不已!

- 
- 不久，吴吴山娶了清溪女子谈则。谈则在看到陈同评点的《牡丹亭》后竟也爱不释手。她叹息下卷不存，便从书市购来了下卷，仿照陈同的意思补评下去。吴吴山读了谈则的评语，简直与陈同如出一手，更是惊讶。不料，谈则评完《牡丹亭》竟也一病不起，离开了人间。

- 
- 几年后，吴吴山继娶古荡女子钱宜。钱宜看了几页陈、谈评注的《牡丹亭》就入了迷。她一边看，一边也在书页上注下了自己的感想。全书注完，她对吴吴山道：“以前曾听说有个叫小青的女子评过《牡丹亭》，但后人不得见。眼下陈、谈两位姐姐，评点得如此精湛，何不把它刻印出来让其流传呢？”吴吴山听了点头称是，答应了她的请求，钱宜变卖了自己的首饰作为刻板资金，到清康熙年间，三妇合评的《牡丹亭》终于刊刻行世了。

- 
- ⑥曹雪芹《红楼梦》中也有林黛玉听了《牡丹亭》曲文心动神摇如醉如痴的描写，《红楼梦》二十三回“牡丹亭艳曲警芳心”，写林黛玉刚走到梨香院墙角上，听到十二个女孩子演习戏文时唱“皂罗袍”一曲，竟十分感慨缠绵，如醉如痴，止步细听，不觉点头自叹，足见《牡丹亭》影响之巨，感人之深。



# 评价：

---

- 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。

—— 《牡丹亭题词》



# 作业与要求

---

- 了解《牡丹亭》及相关知识；
- 理解《牡丹亭》的价值意义；
- 体会情境交融的写作手法；
- 吟诵名句；