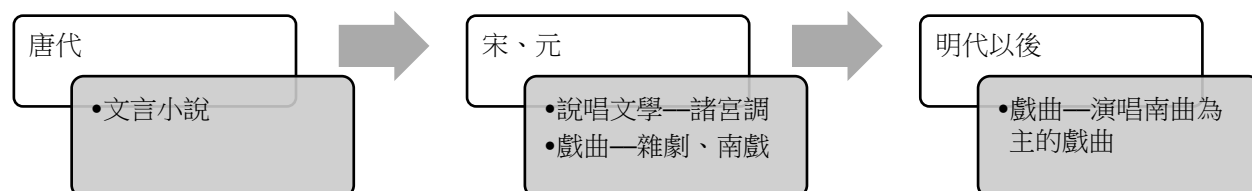

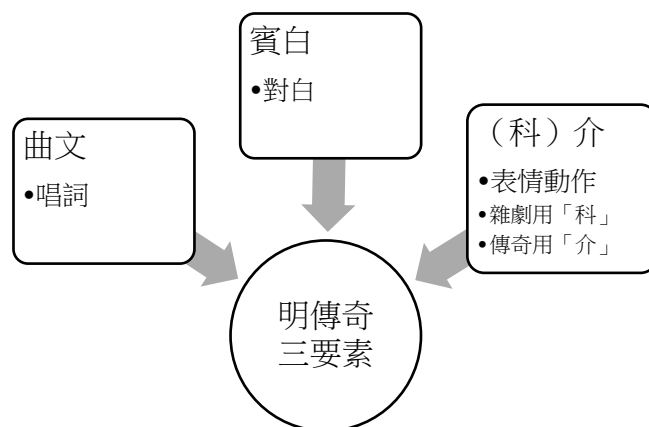
湯顯祖《牡丹亭·遊園》

參考資料

一 「傳奇」涵義

二 「明傳奇」簡介

項目	說明
結構	1 每幕戲稱為「出」(齣)，每出戲都有二字的「題目」 2 一本傳奇的出數和篇幅沒有限制，通常在三十出至五十出之間
押韻	每一出不限通押一韻，可以換韻
家門	1 第一出戲稱為「家門」或「開場」，由「副末」上場 2 副末會先吟誦一闕詞，交代創作緣起，或略述作家戲曲主張；接著再吟誦另一闕詞，介紹劇情大要 3 副末下場時會吟誦二句下場詩，這二句詩就是這本傳奇的題目
角色	以「生」、「旦」為主角，角色分工細緻豐富
演唱	所有登場人物角色皆可以演唱，所以可以獨唱、輪唱、合唱
曲調	1 以南曲為主，每出不限定只使用某宮調的一套曲子，換宮調時韻腳會跟著改變 2 套曲一般分為引子、過曲(正曲)及尾聲三個部分 3 伴奏樂器以鼓板、簫管為主，南曲清柔婉轉，較宜演奏情意纏綿的故事

三 梅蘭芳與《牡丹亭·遊園》

- 梅蘭芳〈講解《遊園驚夢》〉：對「遊園」這出戲的內容及演員身段的說解，深具參考價值。

<http://www.sulanteach.net/%E8%97%9D%E8%A1%93%E8%A1%A8%E6%BC%94/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E4%BA%AD/intro2.htm>

- 梅蘭芳崑曲電影《遊園驚夢》片段：部分唱詞的演唱角色或是臺詞內容，與湯顯祖劇本不太相同，建議課後再觀賞影片。

- 香閨妝容

<https://www.youtube.com/watch?v=0HrmmvgLdHU>

<https://www.youtube.com/watch?v=vBn-fV8O5VQ>

庭院風光

<https://www.youtube.com/watch?v=O24pFVOF220>

<https://www.youtube.com/watch?v=kXm7jO4Kj2k>

香閨妝容

【繞池遊】〔旦上〕夢回鶯囀，亂煞年光遍。人立小庭深院。〔貼〕炷盡沉煙，拋殘繡線，恁今春關情似去年？

【烏夜啼】〔旦〕曉來望斷梅關，宿妝殘。〔貼〕你側著宜春髻子恰憑闌。〔旦〕剪不斷，理還亂，悶無端。

〔貼〕已分付催花鶯燕借春看。

〔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。」鏡臺衣服在此。

【步步嬌】〔旦〕^翠晴絲吹來閒庭院，搖漾春如線。停半晌、整花鈿。沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏。〔行介〕^{步香}怎便把全身現！

〔貼〕今日穿插的好。

【醉扶歸】〔旦〕^{你道}翠生生出落的裙衫兒茜，^{可知我常}一生活兒愛好是天然。^恰三春好處無人見。^{不提防}沉魚落雁鳥驚喧，^{則怕的}羞花閉月花愁顫。

1 說下列曲文、詩句的涵義。

(1) 【繞池遊】〔旦上〕夢回鶯囀，亂煞年光遍。人立小庭深院。〔貼〕炷盡沉煙，拋殘繡線，恁今春關情似去年？

杜麗娘：夢中被春鶯啼喚醒，人間早已春光爛漫，我卻只能寂寞的在閨房及周圍的小庭院活動。

春香：時間不早了，不如放下手上的針線活，舒活筋骨，管他春天的感受是否年年相同。

※說明：「小庭深院」指杜麗娘閨房附近的庭院和後花園對比。

(2) 【烏夜啼】〔旦〕曉來望斷梅關，宿妝殘。〔貼〕你側著宜春髻子恰憑闌。〔旦〕剪不斷，理還亂，悶無端。

〔貼〕已分付催花鶯燕借春看。

杜：清晨無精打采，連妝也不想打理，站在庭院，望著遠處的梅關發呆。

春：您頭戴著宜春髻，倚著欄杆的樣子真是好看。

杜：咳，我的心情可是煩悶的緊。

春：那，我趕緊吩咐鶯燕們催促花開，讓小姐開心。

※說明：1【烏夜啼】為上場詞，介紹人物出場，並暗示他們的心情。押一韻，由二人輪流吟唸。

2「梅關」暗指大庾嶺的梅關。男主角柳夢梅家住嶺南，他從廣東到江西來，必經過大庾嶺，「望斷梅關」，暗指杜麗娘日後朝思暮想的意中人就是從梅關過來。

3「已分付催花鶯燕借春看」，引出下文的「遊園」。

(3) 〔貼取鏡臺衣服上〕「雲髻罷梳還對鏡，羅衣欲換更添香。」鏡臺衣服在此。

小姐！我已準備好梳妝打扮的鏡子，也把薰過香的美服準備好了。

※說明：春香進屋拿鏡臺和衣服後，重新上場，所以吟念上場詩。

(4)【步步嬌】〔旦〕^曩晴絲吹來閒庭院，搖漾春如線。停半晌，整花鈿，沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏。〔行介〕^{步香闈}怎便把全身現！

A ^曩晴絲吹來閒庭院，搖漾春如線：見庭院一縷晴絲，裊裊擺蕩，一縷情思暗暗在心中蕩漾。

※說明：「晴絲」指陽光下的蜘蛛絲，與「情思」諧音。

B 停半晌，整花鈿，沒揣菱花，偷人半面，迤逗的彩雲偏：將思緒拉回現實，看春香幫自己整理頭飾。從菱花鏡，看見自己美麗的側面，嬌羞的低下頭，而這一動，害春香把頭飾都弄歪了。

C ^{步香闈}怎便把全身現：打扮後，在香闈顧影自憐，暗想留在閨房中，如何展示美麗的自己。

(5)【醉扶歸】〔旦〕^{你道}翠生生出落的裙衫兒茜，豔晶晶花簪八寶填，^{可知我常}一^兒愛好是天然。^恰三春好處無人見。^{不提防}沉魚落雁鳥驚喧，^{則怕的}羞花閉月花愁顫。

A ^{你道}翠生生出落的裙衫兒茜，豔晶晶花簪八寶填，^{可知我常}一^兒愛好是天然：你說（看看）新裙衫式樣好，頭簪兒花樣新、色澤亮，咳！我就是天生喜歡將自己打扮的美美的。

※說明：曲中的「你」、「我」都是杜麗娘，加入「你」、「我」讓曲產生對話的趣味。

B ^恰三春好處無人見。^{不提防}沉魚落雁鳥驚喧，^{則怕的}羞花閉月花愁顫：可惜自己這樣美麗的青春，卻無人憐愛欣賞。（杜麗娘絲縷般的傷春情懷，逐漸擴大）

※說明：「不提防」，「則怕」二處襯字，將「沉魚落雁鳥驚喧，羞花閉月花愁顫」的俗套典故，變得生動活潑。

2 根據曲文與念白，比較杜麗娘與春香的心情有什麼不同？

杜麗娘：傳達少女懷春的幽微心思與青春蹉跎的苦悶。

春香：傳達小女孩的單純活潑。

庭院風光

〔貼〕早茶時了，請行。〔行介〕你看：畫廊金粉半零星，池館蒼苔一片青。踏草怕泥新繡襪，惜花疼煞小金鈴。

〔旦〕不到園林，怎知春色如許！

【皂羅袍】〔旦〕^{原來} 姮紫嫣紅開遍，^{似這般都} 付與斷井頽垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院！

〔旦〕恁般景致，我老爺和奶奶再不提起。〔合〕朝飛暮捲，雲霞翠軒，雨絲風片，煙波畫船。^錦屏人忒看的這韶光賤！

〔貼〕是花都放了，那牡丹還早。

【好姐姐】〔旦〕^遍青山啼紅^了杜鵑，茶蘼外煙絲醉軟。春香呵！牡丹雖好，^他春歸怎占^的先！

〔貼〕成對兒鶯燕呵。〔合〕閒凝眄，生生燕語明如翦，啞啞鶯歌溜的圓。

〔旦〕去罷。

〔貼〕這園子委是觀之不足也。

〔旦〕提他怎的！〔行介〕

【隔尾】〔旦〕觀之不足由他繾，^{便賞過了} 十二亭臺是枉然。^{到不如} 興盡回家閒過遣。〔作到介〕

〔貼〕開我西閣門，展我東閣床。瓶插映山紫，爐添沉水香。小姐，你歇息片時，俺瞧老夫人去也。〔下〕

1 下文做出「行介」動作的人物有哪些？

〔貼〕早茶時了，請行。〔行介〕你看：畫廊金粉半零星，池館蒼苔一片青。踏草怕泥新繡襪，惜花疼煞小金鈴。〔旦〕不到園林，怎知春色如許！

杜麗娘與春香一起從閨房走向後花園，所以「行介」指兩人動作。

吟誦「畫廊金粉……」四句，可能是杜麗娘吟前二句，春香吟後二句。此詩句有上場詩的作用。

2 說下列曲文、詩句的涵義。

(1) 畫廊金粉半零星，池館蒼苔一片青。踏草怕泥新繡襪，惜花疼煞小金鈴。

A 畫廊金粉半零星，池館蒼苔一片青：後花園美麗廊柱的金粉雖已剝落，但水池邊的蒼苔卻一片青綠。暗指後花園長久無人遊賞，所以凋敝衰殘。

B 踏草怕泥新繡襪，惜花疼煞小金鈴：小心走在草地上，生怕弄髒美麗的新襪，憐惜小花怕驅鳥的小金鈴弄疼了它們。暗指兩人不常到後花園，也不常接觸大自然，所以行動顯得生澀謹慎。

※說明：「小金鈴」的作用，一說是驅鳥，另一說是防止生人任意進入。

(2) 【皂羅袍】〔旦〕^{原來} 姮紫嫣紅開遍，^{似這般都} 付與斷井頽垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院！〔旦〕恁般景致，我老爺和奶奶再不提起。〔合〕朝飛暮捲，雲霞翠軒，雨絲風片，煙波畫船。^錦屏人忒看的這韶光賤！

A ^{原來} 姮紫嫣紅開遍，^{似這般都} 付與斷井頽垣。良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院：繁花盛開，卻只讓頽壞的建築欣賞，這樣的良辰美景，有哪戶人家懂得欣賞？

B 朝飛暮捲，雲霞翠軒，雨絲風片，煙波畫船。^錦屏人忒看的這韶光賤：天上的流雲，樓閣的薄霧，細雨微風中迷濛的畫舫，困居香閨的女孩，卻白白糟蹋了美麗的春光。

(3)【好姐姐】〔旦〕遍青山啼紅了杜鵑，荼蘼外煙絲醉軟。春香呵！牡丹雖好，他春歸怎占的先！〔貼〕成對兒鶯燕呵。〔合〕閒凝眄，生生燕語明如翦，嚶嚶鶯歌溜的圓。

A 遍青山啼紅了杜鵑，荼蘼外煙絲醉軟。春香呵！牡丹雖好，他春歸怎占的先！：青山開遍杜鵑，荼蘼花外煙籠楊柳。牡丹雖美，卻趕不上這場春天的盛宴。杜麗娘以牡丹暗指自己錯過美好的青春。

B 成對兒鶯燕呵：春香指著成雙成對的鶯燕。

C 閒凝眄，生生燕語明如翦，嚶嚶鶯歌溜的圓：兩人欣賞著，燕兒彼此輕快的對唱，鶯兒彼此婉轉的附和。鶯燕成雙成對地鳴叫，更加深杜麗娘的愁悶，傷嘆自己被耽誤的愛情、婚姻。

(4)【隔尾】〔旦〕觀之不足由他繾，便賞遍了十二亭臺是枉然。到不如興盡回家閒過遣。美景再多也不能真實擁有，不如留存記憶，回家靜靜玩賞。

杜麗娘暗指美景良辰如果無「意中人」相伴共遊，也是枉然，不如早早回到閨房，以免觸景生悲。

(5)〔貼〕開我西閣門，展我東閣床。瓶插映山紫，爐添沉水香。

春香回到小姐閨房，先幫忙她收拾床鋪，又幫她在瓶子上換新花，在香爐上添沉香。

2 根據曲文與說白，杜麗娘與春香的心情有何不同？

杜麗娘：見春景燦爛、鶯燕雙飛，觸動春思，更覺心中悵然。

春香：見春景燦爛、鶯燕雙飛，深受吸引，流連忘返。

全文統整

1 利用下表，統整本出曲子的相關訊息。

曲牌名稱	繞池遊	步步嬌	醉扶歸	皂羅袍	好姐姐	隔尾
性質	引子	過曲	過曲	過曲	過曲	尾聲
演唱者	杜、春二人 輪唱	杜獨唱	杜獨唱	杜獨唱 + 杜、春合唱	杜獨唱 + 杜、春合唱	杜獨唱
曲文作用	介紹杜、春 上場	描寫杜的 活動與心 思	描寫杜的 活動與心 思	描寫杜的 心思與兩 人的讚嘆	描寫杜的 心思與兩 人的讚嘆	描寫杜的 心思
曲文內容	杜心事重 重 春天真無 憂	杜化妝與 嬌羞	杜裝扮後 的美麗與 鬱悶	杜嘆青春 無人欣賞 兩人讚嘆 後花園春 景	杜嘆息青 春蹉跎 兩人讚嘆 鶯燕比翼 雙飛	杜嘆落單 的寂寞
押韻	一韻到底	一韻到底	一韻到底	一韻到底	一韻到底	一韻到底

2 利用下表，統整本出詩詞的相關訊息。

詞牌／內容	烏夜啼	雲鬢罷梳	畫廊金粉	開我西閣門
性質	上場詞	上場詩	上場詩	下場詩
念誦者	杜、春輪唸	春獨唸	可能杜、春兩人 輪唸	春獨唸
詩詞作用	介紹杜、春上場	春再度進入舞臺	杜、春兩人同行 後花園	春離開舞臺
詩詞內容	杜、春心思	春拿入鏡臺、衣服 準備為杜打扮	杜、春來到後花 園的情景、行為	春整理杜閨房後 離開
押韻	押一韻	押一韻	押一韻	押一韻