

游园

汤显祖

目标揽胜

- 1、了解汤显祖及其《牡丹亭》，及曲词特点。
- 2、分析杜丽娘形象的特质。（难点）
- 3、品味语言，体会曲词体现的情感。（重点）

游園

圍翠

学思并重

作者简介

汤显祖，明代伟大戏剧家。生于明世宗嘉靖二十九年（1550），卒于明神宗万历四十四年（1616）。早年创作以诗文为主，反对后七子（标榜所谓的“复古”，并且提出“文必秦汉，诗必盛唐”的口号。这种复古，实为拟古。）。诗文集有《玉茗堂全集》等。

戏剧方面：最早的作品为万历初年所写的《紫箫记》，未完，后于万历15年改编为《紫钗记》。其余三剧为《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》，均作于辞官以后的晚年。合称“临川四梦”或“玉茗堂四梦”。“一生四梦，得意处唯在《牡丹》”

汤显祖“至情”理论

1、宏观上：世界是有情的世界，人生是有情人生。

世总为情；人生而有情；万物之情，各有其志。

2、程度上：有情人生的最高境界是“至情”。

汤显祖《牡丹亭·题词》：“如丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往情深。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。”

3、途径上：至情的最有效感悟方式是戏剧。

生天生地生鬼生神，极人物之万途，攒古今之千变。

无情者可使有情，无声者可使有声。

人有此声，家有此道。

创作背景

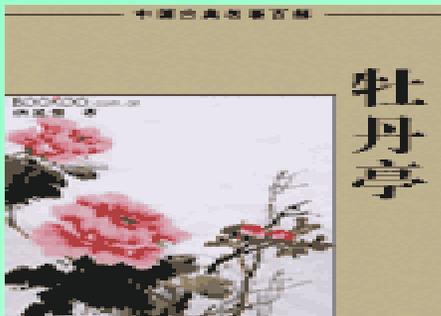
《牡丹亭》是以**晚明**社会为背景：一个兼具保守与进步两种社会思潮的特殊时代。

保守：存天理，灭人欲。

进步：满街都是圣人，人人君子；穿衣吃饭即是人伦物理；人必自私……

明传奇

明传奇是对明代南戏的称呼。在当时，传奇创作方面出现了两大流派：一是以**汤显祖**为领袖的“**临川派**”，**注重文采，忽视韵律**；一是以**沈璟**为代表的“**吴江派**”，**注重音律，忽视文采**。风格各异，成就不同。

【《牡丹亭》剧情影响】

贫寒书生柳梦梅梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人，从此经常想念她。南安太守杜宝之女杜丽娘，从老塾师陈最良读书。她读《诗经·关雎》而伤春、寻春，在梦中与一书生幽会与花园的牡丹亭畔。丽娘醒后，因相思而一病不起。她在弥留之际，要求母亲把她葬在花园的梅树下，嘱咐丫鬟春香将其自画像藏在太湖石下。其父因升任淮阳安抚使，委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。三年后，梦梅赴京应试，借宿梅花观中，在太湖石下拾得杜丽娘画像，发现画中人就是梦中佳人。丽娘魂游后园，再度与梦梅幽会。梦梅根据丽娘的嘱咐掘墓开棺，丽娘起死回生。两人一起到了京城临安，梦梅考中了状元。全剧以大团圆结局。

【《牡丹亭》 思想文化价值】

以情反理

情：杜丽娘对柳梦梅的爱情。

“情”的一方：杜丽娘、柳梦梅、春香（以情反理）

理：以程朱理学为代表的封建伦理道德。

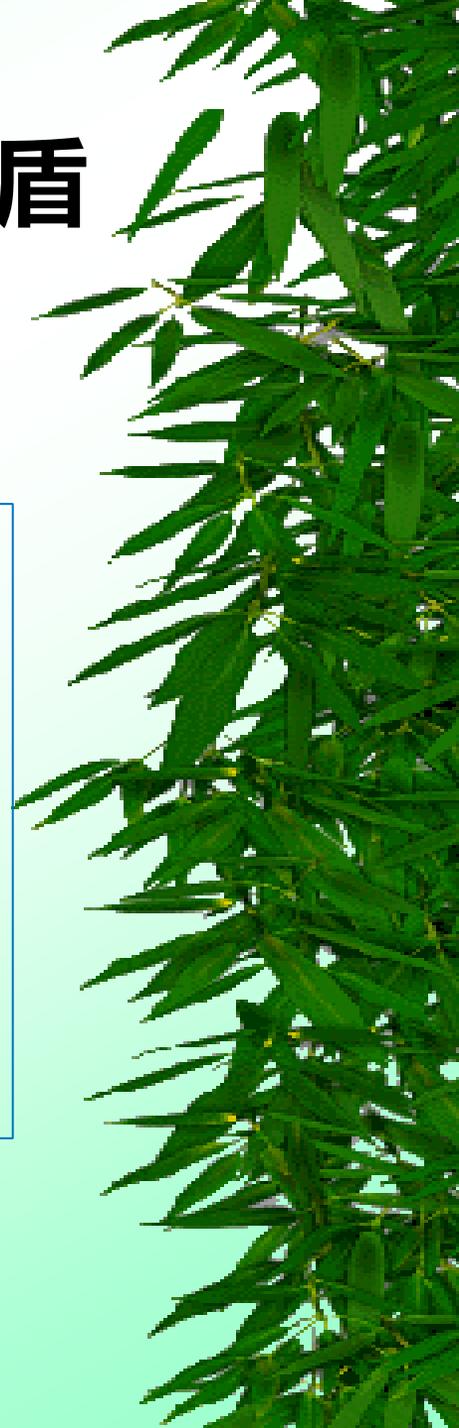
“理”的一方：杜宝、甄夫人、陈最良（以理格情）

扬情抑理、尊情反理、情高于理、情胜于理

情与理的冲突也是晚明社会思潮中的基本矛盾和晚明文学的基本主题之一。

通过杜丽娘**为情而死、因情复生**的故事，对摧残情性的封建礼教作了尖锐的批判，**反对程朱理学，宣扬以情抗理**，肯定和提倡人的自由权利和情感价值，透露出**崇尚个性解放、突破禁欲主义**的时代精神，对于正在兴起的个性解放思潮起了推波助澜的作用。

【《牡丹亭》影响】

沈德符：《牡丹亭梦》一出，家传户诵，几令《西厢》减价。

当世影响：

扬州女子金凤佃以《牡丹亭》殉葬。

广陵冯小青绝命诗：

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。

激情探究

【皂罗袍】 原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。

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。

1、描绘了什么样的景致？

自然景色美丽：艳丽眩目的满园鲜花，予人以强烈的视觉冲击。

环境残破：井干涸，废了的院墙也坍塌了，一片破败的景象。

2、表达了人物什么样的情感？

对比、情景交融、以乐写哀。杜丽娘从“姹紫嫣红”看到了自己**青春的生命**，而这“断井颓垣”正象征着那**阴冷**的生活环境，使她百感交集，感叹，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**！

3、哪些词表达出杜丽娘强烈的情感？

“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**。

良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院！

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？

如何赏析本句？

- 1、由触景生情转为**直抒胸臆**。杜丽娘联想到自己的身世、遭遇以后，从胸中涌出这无限哀怨。
- 2、**化用诗句**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。
- 3、“**奈何天**”，使人无可奈何的天气；“**谁家院**”，追问这是谁家的院子。六个字凝聚着杜丽娘对命运的感伤，是痛苦的心声。杜丽娘面对良辰美景，而无赏心乐事，只有**寂寞苦闷、无限哀怨**。

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！

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，我这深闺女子太辜负这美好春光。

1、本句写景运用了什么表现手法？

- (1) 以**合唱**的形式，展现了一幅绚丽而略带迷惘色彩的画面。
- (2) **虚景**：“朝飞暮卷，云霞翠轩”这是形容轩阁高旷，也是杜丽娘想象中更开阔的春景，“雨丝风片，烟波画船”描绘和煦的春风带着蒙蒙细雨，烟波浩渺的春水中浮动画船。
- (3) 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**，这正是女主人公心所向往的广阔天地。
- (4) **化用诗句**王勃《滕王阁》“画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨”。

2、“锦屏人忒看的这韶光贱”传递出主人公怎样的情怀？

“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。

杜丽娘把不满、怨恨矛头直指耽误自己青春的父母。写出了杜丽娘**内心的无奈和深深的伤感**。

精彩亮剑

1、“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！”表现了丽娘怎样的心理活动？

(1) 由惊春到叹春、伤春。

(2) 由春及己，由己及人。

游園

圍翠

2、“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！”与该曲前段描写有何不同？对刻画人物有何作用？

(1) 前段是丽娘**眼中景、近景、实景**，此段是**想象之景、远景、虚景**，境界扩大。

(2) 由一个花园推想天下美景，既写**礼教之网之黑之大**，又写**丽娘追求之深之远**。

游
园

園
景

3、基于以上理解归纳主旨。

通过杜丽娘游园时对周围景物的感受所发出的各种感慨，体现出了**情、景、戏、思一体化**的特点，使读者看出**封建礼教对青年女子毒害之深、束缚之严**。

游
園

園
景

魅力点评

1、总结杜丽娘形象。

杜丽娘个性发展在剧中有两个契机：

第七出《闺塾》 - - 爱情的觉醒。

第十出《惊梦》 - - 青春的觉醒。

《惊梦》一出由两部分组成，前半出称“游园”，后半出称“惊梦”。此选前半出。

天生丽质，聪慧过人
热爱自由，热爱自然
追求爱情，追求幸福

形象内核：叛逆

2、本文《游园》在全剧中有什么作用？

《游园》是《牡丹亭》中的一出重戏。从情节看，“游园”是杜丽娘冲破礼教牢笼的第一个实际行动，是杜丽娘由生到死的关键。如果没有“游园”，杜丽娘就不会受到美好春光的强烈刺激，也就不会做那样离奇的梦，不会有“寻梦”、“写真”、“诘病”、“闹病”等一系列的戏剧情节。

课堂总结

既刻画了杜丽娘**美丽娴雅的人物形象**，又描写了她**晶莹纯碧的内心世界**，更细致地表现了一个**少女心灵上的徬徨苦闷**。“至情论”也因此而深深的切入到社会深层的心理，拨动人的心弦而触及灵魂。

游園

圖