

教育部《语文课程标准》推荐书目
新课程标准视野下的名著导读 经典戏剧

总主编 刘海涛

梦幻的人生

主编 王林发 陈 媚

南京大学出版社

教育部《语文课程标准》推荐书目
新课标视野下的名著导读 **经典戏剧**

总主编 刘海涛

江苏工业学院图书馆
藏书章

梦幻的人生

主编 王林发 陈 媚

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

梦幻的人生/王林发,陈媚主编. —南京:南京大学出版社,2009.6

(新课程标准视野下的名著导读/刘海涛主编)

ISBN 978-7-305-06181-3

I. 梦… II. ①王…②陈… III. 戏剧文学—文学欣赏—世界—青少年读物 IV. I106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 086015 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健
丛 书 名 新课程标准视野下的名著导读
书 名 梦幻的人生
主 编 王林发 陈 媚
责任编辑 谭艳珍
照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 徐州新华印刷厂
开 本 880×1230 1/32 印张 8.25 字数 230 千
版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-06181-3
定 价 18.00 元
发行热线 025-83594756
电子邮箱 sales@NjupCo.com(销售部)
press@NjupCo.com

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

序 言

我欣赏,我成长,我快乐

《语文课程标准》要求学生初中课外阅读总量达到 400 万字以上,高中课外阅读总量达到 600 万字以上。这么大的阅读量我们究竟怎样完成?我们要用一个什么样的学习方式来完成这个“新课标”规定的阅读任务?我们读完这么多的古今中外的文学名著究竟要达到一个什么样的文化素质和审美人格的养成目标?换言之,通过 400 万字或 600 万字的课外阅读,我们同学究竟要掌握哪些文学知识和文体知识?在中、高考时分别对这 400 万字和 600 万字的古今中外的文学名著究竟会有有一个什么样的命题思路和考核范围,抑或会选用什么样的命题材料?

“新课标”要求我们同学在各科的学习中要采用一种研究性的学习方法。语文课程的课堂内和课堂外的研究性学习怎么开展?对于语文教师来说,他怎样使自己课堂内的语文教学和课堂外的阅读指导转型为一种中学语文课程的研究型教学?对于我们同学来说,应该怎样适应教师在语文选修课的设计开发中把这 400 万字或 600 万字的文学名著的阅读任务改造成为研究型课程的新语文教学方式?

“新课标”要求我们同学和老师语文必修课和语文选修课的教学过程中特别注意语文素养的养成。我们怎样在这 400 万字或 600 万字的文学名著的课外阅读中,掌握文学欣赏的方法?在文学作品的具体鉴赏过程中,我们究竟需要掌握哪些基本的文章写作方法和文学写作方法?

并在这些轻松愉快的语文课外阅读中,懂得人生的一些什么哲理,什么知识,养成什么样的文化素养和审美人格?

古今中外的文学名著是经过历史长河的淘洗而凝练成的金光闪闪的文学精华,它像一棵根植于历史和文化沃土上的常青树,成为我们永远采撷不尽的教学资源、课程资源以及文化资源。早已有专家、学者、教授以及编辑家、出版家对古今中外的文学名著成功地进行了不同层次、不同角度的“史”“论”解读。有没有这样的一种名著解读、阐释的角度:从中学“新课标”的角度,解读者是中学语文新课程的师生,解读、阐释的过程就是研究性的教与学的过程?欣赏、评鉴的结果将成为中学语文“新课标”规定的高中语文选修课(或初中语文探究性课)的教材或教参?如果有,那么这个解读的成果,一方面可以做中学实施语文新课标后换代的、以培育学生的人文素养和母语能力为目的的新语文课外读物,另一方面,它又能成为目前基础教育一线主讲教师开设中学语文选修课的校本教材,供教师和学生投身语文课程改革、建设语文新课程时选用。现在有相当一部分中学生抱怨学习压力大,功课繁重,没有时间阅读课外书,阅读仅限于课本很狭窄的范围。有没有这样一本既有趣味又有品位的书提供给学生,让他们能在较短的时间内完成阅读任务,同时不仅可以让他们进入文学艺术世界畅游,而且还可以让他们在畅游中启迪心智、激发思维?

为了很好地有创意地回答上述问题,我们“新写作研发中心”开展了“名著导读”的课题研究。“新写作研发中心”拥有广东省重点学科“课程与教学论”学术带头人、主研人员和广东省精品课程“文学写作与鉴赏”负责人、主讲教师的雄厚力量,开发课程资源的经验丰富。在将近一年的研究过程中,“新写作研发中心”根据在快乐阅读中获得艺术陶冶,在深层品味里获得心智启迪,在最短时间内获得最大效益的原

则,按照《语文课程标准》的要求,对文学名著的知识进行有序化、精华化重构,用最精简的篇章组织最丰富的学习资源,用最有效的途径寻找最优质的课程资源,用最有效的方式撰写最切实的学习指导,力求一书在手,囊括名著精华。

是为序。

中国写作学会副会长

刘海涛教授

目 录

愿天下有情人终成眷属——《西厢记》导读	1
一、作者档案	1
二、名著梗概	2
三、个性导读	4
四、名家点评	7
五、精彩篇章	9
六、经典名句	15
七、相关链接	16
八、思维拓展	22
 姹紫嫣红的青春之梦——《牡丹亭》导读	24
一、作者档案	24
二、名著梗概	25
三、个性导读	27
四、名家点评	32
五、精彩篇章	32
六、经典名句	36
七、相关链接	37
八、思维拓展	41
 戏剧中的现实与生活中的梦——《升官图》导读	43
一、作者档案	43
二、名著梗概	45

三、个性导读·····	47
四、名家点评·····	50
五、精彩篇章·····	51
六、经典名句·····	57
七、相关链接·····	58
八、思维拓展·····	62
 人生如戏 戏如人生——《雷雨》导读 ·····	64
一、作者档案·····	64
二、名著梗概·····	65
三、个性导读·····	68
四、名家点评·····	74
五、精彩篇章·····	75
六、经典名句·····	81
七、相关链接·····	82
八、思维拓展·····	84
 更迭时代的流向——《龙须沟》导读 ·····	86
一、作者档案·····	86
二、名著梗概·····	87
三、个性导读·····	89
四、名家点评·····	95
五、精彩篇章·····	96
六、经典名句 ·····	104
七、相关链接 ·····	105
八、思维拓展 ·····	108

一个共同的我们——《哈姆雷特》导读	110
一、作者档案	110
二、名著梗概	111
三、个性导读	114
四、名家点评	118
五、精彩篇章	119
六、经典名句	147
七、相关链接	148
八、思维拓展	150
喜剧艺术的光辉典范——《伪君子》导读	151
一、作者档案	151
二、名著梗概	152
三、个性导读	154
四、名家点评	158
五、精彩篇章	158
六、经典名句	166
七、相关链接	167
八、思维拓展	169
“笑”看官场百态——《钦差大臣》导读	171
一、作者档案	171
二、名著梗概	172
三、个性导读	174
四、名家点评	180
五、精彩篇章	181
六、经典名句	187
七、相关链接	187

八、思维拓展	189
茶花的爱中绽放与凋零——《茶花女》导读	191
一、作者档案	191
二、名著梗概	192
三、个性导读	195
四、名家点评	200
五、精彩篇章	201
六、经典名句	223
七、相关链接	223
八、思维拓展	225
现代妇女解放宣言——《玩偶之家》导读	226
一、作者档案	226
二、名著梗概	228
三、个性导读	231
四、名家点评	236
五、精彩篇章	237
六、经典名句	248
七、相关链接	250
八、思维拓展	252

愿天下有情人终成眷属

——《西厢记》导读

谭健蓉

一、作者档案

王实甫，字槽名，名德信。大都（今北京市）人，元代杂剧作家，生卒年与生平事迹俱不详细。《录鬼簿》把他列入“前辈已死名公才人”而位于关汉卿之后，可以推知他生活与关汉卿同时而略晚，在元成宗元贞、大德年间（1295—1307）尚在世。

王实甫出身宦宦名门之家，在家族的影响下，他自己也步入官场。王实甫先以县官入仕，因治县有声，后提升为陕西行台监察御史，但总因“与台臣议不合，40岁即弃官不复仕”。回到大都后，他一头扎进关汉卿的“玉京书会”，出入于歌台舞榭之中，厮混于勾栏瓦舍之间，开始了他的戏剧创作生涯。晚年过着吟风弄月，纵游园林的生活。由“百年期六分甘到手”，可以推断他至少活到60岁。

王实甫一生共创作了14部杂剧，除《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》、《四丞相歌舞丽春堂》留有全本外，还有《苏小卿月夜贩茶船》、《韩彩云丝竹芙蓉亭》各一折。他还有少量散曲流传：有小令1首，套曲3种（其中有一残套），散见于《中原音韵》、《雍熙乐府》、《北宫词纪》和《九宫大成》等书中。

王实甫的代表作是《西厢记》。《西厢记》所表达的“愿普天下有情人都成眷属”的思想，在中国文学史上还是第一次。《西厢记》突破了元杂剧一本四折的格式，长达五本21折，不因篇幅限制而造成剧情简单化和模式化的缺点，这一形式上的大胆革新，对后来的戏剧创作起到了

引领作用。

二、名著梗概

唐贞元中，书生张珙（又称张生）因家道中落上京赴考。由于张生打算顺道“探望一下小时的同学、现在统领十万大军镇守蒲关的白马将军杜确”，所以在河中府停留了下来。听客店人介绍当地名刹普救寺别有一番风味，十分值得前去游览一番，张生便前往参观。这一偶然的停留，引发了一个轰轰烈烈的爱情故事。

张生满怀憧憬地来到普救寺，正惊叹其雄伟，忽然十分意外地遇到一位貌似天仙的美女。经一打听方知是崔相国的千金崔莺莺。那时正好崔家护送崔相国灵柩回博陵安葬，路途中遇到乱兵便在普救寺停留了下来，同时，崔老夫人写信请侄儿郑恒前来迎接。张生完全被崔莺莺的美貌、优雅举止吸引住了，加之崔小姐在转身离开前偷偷地转头回望了张生一眼，张生便“确信”崔小姐也如自己喜欢上她一般喜欢自己了，便搬进普救寺东厢住了下来以期与崔小姐加深交往。

张生在普救寺住下，“当他听说崔家要为老相国做斋超渡时，便也要求老和尚带一份斋追荐自己的父母。红娘接洽好做斋之事从方丈室走出，迎面撞见早已守候在门外的张生”。一见红娘，张生一古脑将自己的姓氏、籍贯、生辰八字以及婚姻情况告诉红娘。红娘听了，莫名其妙，回去告诉莺莺，莺莺暗暗把此事记在心上。当晚崔莺莺在后院焚香祈福时，坦率地抒发自己内心的郁闷。刚好被住在隔墙的张生听到了，张生便高声吟唱了一首绝句以表达对莺莺的思念以及爱慕之情，莺莺深受感动，不禁回应一首。就这样，两人第一次有了情感的交流。

在做斋的日子里，不少人见到崔莺莺的美貌都惊呆了，瞬间，崔小姐貌赛天仙的说法便流传了出去，传到了贼将军孙飞虎的耳中。孙飞虎带人围住普救寺，要求交出崔莺莺做压寨夫人，否则就冲进普救寺，杀掉寺中所有人。崔老夫人没有办法，便向寺中的所有人宣称，无论老少，不管僧俗，只要有能够击退匪兵的人，就把莺莺嫁给他做妻子。这

时张生站了出来，写了一封信请一位英勇的僧人送到白马将军杜确手中请求解围，并设计拖住时间。杜确接到信后马上带着手下赶到普救寺，打败了孙飞虎，解救了崔家全家以及普救寺全寺僧人。

贼兵被赶走后，崔莺莺和张生都期待着崔老夫人宣布他俩的“好事”。张生是又兴奋又慌张又害怕，崔莺莺也同样心怀兴奋与害羞。这一天老夫人终于安排酒席请他们见面，两人来到桌前，可崔老夫人却叫莺莺“近前拜了哥哥”。一听老夫人不信守承诺，将夫妻称谓改为兄妹相称，两人都心碎了。张生也愤然离去。崔莺莺的丫鬟红娘着急了，便建议张生：等到晚上小姐焚香祈福时，他可以弹琴来试探莺莺的心思。张生应许。那晚崔小姐依旧到后院焚香，红娘假装咳嗽通告张生。张生动情地弹了一曲“凤求凰”，表达自己对莺莺绵绵不断的情思。听了张生如此深情的弹奏，崔莺莺潸然泪下。从此以后，两人都在自己的内心定下了这份感情。

相思入骨却不得相见的落差，满怀希望却突然希望落空的反复，使张生病倒在床。崔莺莺听到这个消息十分心痛，便让红娘前去探望“兄长”和“恩人”。张生借此机会请红娘带回一封情书给崔莺莺，崔莺莺见信立马羞红了脸，但碍于小姐的面子，又想在丫鬟面前逞强，便斥责红娘不该带这封信回来。红娘是莺莺的贴身丫鬟，甚至是莺莺肚子里的蛔虫，知道她害羞，便故意说要到老夫人那里去自首。莺莺连忙不顾小姐架子拦住了她，还说要礼尚往来，即使只是兄妹之情也要送封书信回礼给张生，叫红娘送过去。张生拆信一看，顿时喜出望外，原来莺莺写诗约他夜间跳墙相会。红娘知道这般故事，暗中成全他们。

晚上，张生在崔莺莺焚香的时候跳过围墙抱住崔莺莺。由于当时有红娘这个丫鬟在场，莺莺不由地又端起了小姐架子，跟张生翻脸，狠狠地责骂了张生一番，还扬言如果张生再如此鲁莽便要告诉崔老夫人，让她从严发落。张生对崔莺莺突然改变的态度百思不得其解，他深受挫折和打击，以为出了什么意外小姐变心了，加上晚上受了风寒，病情更加重了。

崔莺莺听到张生病情加重的消息,知道是自己一时之过,心里十分后悔,于是她又写了一封书信,假说是药方让红娘送过去。张生看了信里说的“寄语高唐休咏赋,今宵端的雨云来”就知道莺莺并没有改变心意,并且知道她要效法巫山神女会襄王的故事,今天晚上来和他幽会。顿时,张生的相思病好了一大半。

但是,纸包不住火,几天过后,崔老夫人发现莺莺情绪、行为很不妥,便叫来红娘,用家法拷问事情原委。红娘一狠心说出了真相。崔老夫人听了气愤极了,要严惩红娘,说都是红娘带坏了小姐,让她做出如此违反规矩的事情。红娘顶嘴说这不是任何人的错,都是崔老夫人的错,如果不是崔老夫人出尔反尔,这对小情侣也不必如此。红娘还大胆指出,如果老夫人不成全张生和莺莺的婚事,“一来辱没相国家谱”;二来张生他日若考中状元,就会落得家教不严的声名。老夫人思前想后,只得答应这门婚事,不过又以崔家三代不招“白衣之婿”为借口,一定要张生上朝考试,若中状元做了官后再来娶莺莺,否则不要再来相见。张生因此暂时和莺莺分离,上京考试。

“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”十里长亭,崔莺莺和张生“执手相看泪眼”,但无奈终要分别。崔莺莺告诉张生得不得功名并不重要,无论是否高中都要回来。

张生走后,郑恒赶到普救寺,却听说莺莺已经许给了张生,心里十分不满,便说张生已有异心,崔老夫人信以为真,便主张莺莺改嫁给郑恒。这时刚好张生高中状元回来,在白马将军杜确的证实下,大家识破了郑恒的谎言,张生和崔莺莺两人终于喜结连理。有情人终成眷属,留下千古传诵的爱情佳话。

三、个性导读

《西厢记》是中国文学史上一部著名的杂剧,赵景深先生曾在《名刊本西厢记研究·序》中把它和曹雪芹的《红楼梦》并称为“中国古典文艺中的双璧”。瓦西里耶夫在《中国文学史纲要》中认为,《西厢记》“单就

剧情的发展来和我们最优秀的歌剧比较,即使在全欧洲恐怕也找不到多少像这样完美的剧本”。无疑,《西厢记》是中国文学的一块瑰宝。

“生命诚可贵,爱情价更高”,每一个读者看完《西厢记》必然会发出这样的感叹。自古以来,《西厢记》最受人推崇的便是它“愿普天下有情人终成眷属”的愿望。因为这不仅是张生与崔莺莺的愿望,更是有情人的愿望,也是爱情的理想。

(一) 源于心灵、基于爱情的结合

张生本是“书剑飘零,功名未遂,游于四方”的一个落魄书生,而崔莺莺则是前朝相国之女,“针指女工,诗词书算,无不能者”。在封建专制的时代,这个最讲究门当户对的年代,纵使他们相爱,也难以走到一起。然而,在张生佛堂惊艳,毅然决定为莺莺而“滞留浦东”后,两人经过隔墙和诗、月下听琴,增进了彼此心灵上的了解与契合。于是,有了这份真挚爱情的支撑,他们终于冲破封建等级观念的束缚,最后走到了一起,成为爱情的佳话。无怪乎说——“这是一次完全忠于心灵、忠于爱情的结合。《西厢记》中占主导的正是一种真挚的心灵上相契合的感情”。

众所周知,在元代,婚姻基本上都是顺奉父母之命,媒妁之言,而为了维护自家权益,或为了使家族得到更进一步的发展,王室官员的儿女都是不可能与平民百姓交往的,更别说是结合了。联姻的男女之间也多是素未谋面,只在新婚之夜,揭起喜帕之时二人才初次会面,这样的婚姻并无任何感情作为基础,只是为迎合家族,实属“盲婚哑嫁”。虽张生与崔莺莺也身处于那个年代,但他们并不受这种“吃人礼教”的约束,敢于追求属于自己的那一份真爱。他们一见倾心,经过和诗、听琴、寄诗互相有了一定的了解后,增进了彼此间的感情,也因为有了这种清冽的爱情作后盾,二人决意私定终身,幸福地生活在一起。张、崔这种基于爱情才结合的婚姻,正为我们现代人所提倡和赞美。

(二) 爱情高于功名利禄

家庭背景,功名成就一向都是人们择偶的条件。现代人是这样,以

往的人更是如此,从作品中崔老夫人那“俺三辈儿不招白衣女婿”的话以及老夫人得知张生和崔莺莺的事后仍坚持要张生上京考取功名的行为便可力证。然而张生与崔莺莺二人却与世俗人不一样,他们都把爱情看得高于功名利禄。张生对莺莺的爱是痴情的,从他毅然决定留在浦东,说出“‘十年不识君王面,恰信婵娟解识人。’小生便不往京师去应举也罢”的话语便可看出:张生对莺莺的爱是执著的,从他对莺莺相思成疾,差点儿丢了性命,但仍然不放弃,不懈地追求爱情可以看出。在逆境时张生轻视功名,在顺境时他更视名利为粪土,在状元及第后他归心似箭,只因想念崔莺莺,心早已系不住了——“小生身虽遥而心常迩矣,恨不得鹣鹣比翼,邛邛并躯”。从中就可见得,张生把爱情看得比什么都重要。而莺莺也是性情中人,在十里长亭送别时,她不像别的妇人只望夫君早得荣誉,而是望张生勿“停妻再娶妻”,叮嘱张生“此一行得官不得官,疾便归来”,“若见了那异乡花草,再休似此处栖迟”,因在她心中,她始终相信“你与俺崔相国做女婿,妻荣夫贵,但得一个并头莲,煞强如状元及第”。所以她即使知道了张生高中,仍不以状元名号为喜,转而思愁“他如今功名成就,则怕他撇人在脑背后”。张生与崔莺莺视爱情重于功名,真是一种纯粹的情感,一种难得的追求。

(三) 坚持自我,不懈追求

在封建社会的背景下,等级森严,家教严厉,张生与崔莺莺二人要追求心中的彼此的确是一件十分困难的事。崔家有“内无应门五尺之童,年至十二三者,非呼召,不敢辄入中堂”的家规,当崔老夫人窥见崔莺莺潜出闺房就立刻指责“汝为女子,不告而出闺门,倘遇游客小僧私视,岂不自耻”。然而,张生与崔莺莺为了幸福,一直都在坚持不懈地追求着。张生最初不顾唐突向红娘自报家门“小生姓张,名珙,字君瑞,本贯西洛人也,年方二十三岁,正月十七日子时建生,并不曾娶妻……”并想方设法住入普救寺,乘着孙飞虎起乱,崔老夫人立约“两廊僧俗,但有退兵之策的,倒陪房奁,断送莺莺与他为妻”,修书请白马将军杜确退兵立功,后虽遭崔老夫人“小姐近前,拜了哥哥者”的赖婚,但仍用琴音向

莺莺倾诉衷情。在遇到莺莺反常举动——先修书“隔墙花影动，疑是玉人来”相约，后却以“既为兄妹，何生此心”的话语相距——时仍坚持等候，终于两人相会，“成就了今宵欢爱”。张生被崔老夫人迫使上京应试，可为了娇妻，他一鼓作气，一举夺魁，最后虽遭郑恒诬陷“张生赘在卫尚书家，做了女婿”，但仍据理力争，最终与莺莺成就了美满婚姻。从整个剧情来看，张、崔爱情一路坎坷，假如没有双方自始至终的坚持，恐怕这段良缘也难以结成。

从另一方面来看，在张生与崔莺莺坚持的背后，我们不能忽视红娘这条红线的牵引作用。一开始是红娘告诉莺莺有个“傻角”自报家门，后来在遭到崔老夫人赖婚后也是红娘鼓励张生“俺小姐深慕于琴”、“先生动操”以琴传情，接着在莺莺“羞答答”时是红娘壮着胆子帮他们传书、相会，后来事情败露时也是红娘先扛着继而说服崔老夫人接受这桩婚姻。红娘在此段姻缘中坚持不懈地帮忙撮合，实是功不可没。“帮人帮到底，送佛送到西”的助人精神在红娘身上得到了充分的体现；并且，红娘是在冒着生命危险坚持帮助张生和莺莺的。可想而知，假如没有了红娘的帮忙，这段佳话恐怕难以成就。

《西厢记》的思想内涵深邃，具有深刻的启迪意义。它歌颂美好的爱情，首次明确、彻底地提出“愿天下有情人终成眷属”的愿望，不愧是“天下夺魁”的杰作。

四、名家点评

1. 汤显祖(明代戏曲作家)：

文章自正体、四六之外，有诗、赋、歌行、律、绝诸体，曲特一剩技耳！然人不数作，作不数工。其描写神情不露笔墨痕，莫如《西厢记》。以君瑞之俊俏，割不下崔氏女；以莺莺之娇媚，意独钟一张生。第琴可挑，简可传，围可解，隔墙之花未动也，迎风之户徒开也，叙其所以遇合，甚有奇致焉！若不会描写，则莺莺一宣淫妇人耳！君瑞一放荡俗子耳！其于崔、张佳趣，不若望河汉哉！尝取而读之，其文反反复复重重叠叠，见