【離魂記】學習單 設計者：丹鳳高中 張丰慈

✪浪漫愛情的奇幻力量——從《離魂記》看女性在禮法的限制

課前學習單

一、唐代傳奇的特色

（一）六朝小說與唐代小說的不同

請閱讀以下素材，回答相關問題：

甲、 **凡變異之談，盛于六朝，然多是傳錄舛訛，未必陳幻設語。至唐人乃作意好奇，假小說以寄筆端。（明・胡應麟《少室山房筆叢》）****乙、****小說亦可詩，至唐代而一變，雖尚不離于搜奇記逸，然敘述宛轉，文辭華豔，與六朝之粗陳梗概者較，演進之跡甚明，而尤顯者乃在是時則始有意為小說。（魯迅《中國小說史略》）**

1. 六朝小說稱之為「筆記小說」，唐代小說稱之為「傳奇」，根據甲、乙二文，兩者有何相同與相異之處，請把相關文句，抄錄在下表：

	相同處	**相異處**
六朝筆記小說	搜奇記逸、變異之談	傳錄舛訛、粗陳梗概
唐傳奇	作意好奇（有意為小說）、敘述宛轉，文辭華豔

2. 請就作者的寫作態度、內容的想像成分和文句的用辭特色，說明唐傳奇的基本特色。

答：（1）唐傳奇作者的寫作態度和六朝有很大的不同，唐傳奇的作者是有自覺、有意識地寫小說，在故事中寄託個人的思想感情。

（2）在內容的想像成分上，不只是記錄奇異的故事，還將虛構、想像的成分注入小說。

（3）在文句的用辭特色，相較六朝小說而言，文辭較為華麗、敘述也較宛轉。

（二）唐代傳奇與明清傳奇的不同

《傳奇》者，裴鉶著小說，多奇異可以傳示，故號「傳奇」；而今之「傳奇」，則曲本矣。**（清・梁紹壬《兩般秋雨盦隨筆》）**

1. 根據上文敘述，唐代「傳奇」的內容有何涵義？

答：唐代「傳奇」的內容指的是小說，多為傳示奇異的言談，即民間流傳的奇聞軼事。

2. 「傳奇」一詞所代表的涵意，在唐代與明清時代有何轉變？

答：「傳奇」一詞原是指唐代裴鉶所著的小說名為《傳奇》，後代稱唐代小說為「傳奇」。而到了明清時期「傳奇」一詞意指「戲曲」。

二、唐傳奇中的離魂題材

（一）離魂故事的濫觴之作

「離魂」情節，是這篇傳奇的「文眼」。但早在〈離魂記〉一文出現前，魏晉時期就有「離魂」情節的筆記小說。下文《幽明錄・龐阿》是目前所見「離魂型」故事的濫觴之作，請閱讀後，回答相關問題：

鉅鹿有龐阿者，美容儀。同郡石氏有女，曾內覩（註1）阿，心悅之。未幾（註2），阿見此女來詣（註3）阿。阿妻極妬，聞之，使婢縛之，送還石家。中路，遂化為煙氣而滅。婢乃直詣石家，說此事，石氏之父大驚曰：「我女都不出門，豈可毀謗如此！」阿婦自是常加意伺察之，居一夜，方值女在齋中，乃自拘執（註4），以詣石氏。石氏父見之，愕貽（註5）曰：「我適從內來，見女與母共作，何得在此？」即令婢僕，於內喚女出，向所縛者，奄然（註6）滅焉。父疑有異，故遣其母詰之，女曰：「昔年龐阿來廳中，曾竊視之。自爾彷彿，即夢詣阿。及入戶，即為妻所縛。」石曰：「天下遂有如此奇事！」夫精情所感，靈神為之冥著（註7），滅者蓋其魂神也（註8）。既而女誓心不嫁。經年，阿妻忽得邪病，醫藥無徵，阿乃授幣（註9）石氏女為妻。（《幽明錄・龐阿》）**（註1）**覩：「睹」的異體字。睹，看見。**（註2）**未幾：不久。**（註3）**詣：拜訪。音ㄧˋ。**（註4）**拘執：用繩綁縛起來。**（註5）**愕貽：驚訝的樣子。貽，ㄧˊ。**（註6）**奄然：忽然。**（註7）**靈神為之冥著：靈魂執著於物而遠離身體。冥，遠離。著，執著。**（註8）**滅者蓋其魂神也：化為煙氣而滅的石氏女大概就是她的靈魂。**（註9）**授幣：贈送財禮。

1. 〈龐阿〉故事中，有哪些情節和「離魂」有關係？請摘錄原文句子。

答：（1）（阿妻）使婢縛之，送還石家。中路，遂化為煙氣而滅。

（2）（阿妻）乃自拘執，以詣石氏。石氏父見之，愕貽曰：「我適從內來，見女與母共作，何得在此？」即令婢僕，於內喚女出，向所縛者，奄然滅焉。

2. 〈龐阿〉故事中，石氏女子離魂的原因是什麼？

答：石氏女子因為心中暗戀龐阿，又不得接近龐阿，於是夢見拜訪龐阿，實則魂氣與形體分離，魂氣化為分身去找龐阿。

3. 在《中國古代鬼神文化大觀》一書中，把故事中涉及這類情節者稱為「魂奔故事」，並指出：「**我們看到的只是該人（按：主人公）的軀殼或化身，真身或魂身已去幹現實中所『不能為』的事情去了。**」根據〈龐阿〉一文，試說明石氏女子在愛情生活中有哪些「不能為」的事情？

答：（1）龐阿已娶妻，且其妻頗善妒剽悍，石氏女子想接近龐阿卻「不能為」。

（2）石家的家庭教育由石父之言「我女都不出門」，可見女子閨訓是不可以出門，因此石氏女子想見龐阿是不可能且「不能為」。

課中學習單

三、情節結構

佛斯特《小說面面觀》裡提到，小說是敘說一個故事。「**故事，是按照一連串事件的發生時間，依序排列而成的敘事**」，這是「時間生活」的內容。然而，一部完整的小說，不是單純說明「時間生活」的故事，還包含「價值生活」。所謂的價值生活，佛斯特認為就是人物、情節、幻想、宇宙觀，以及任何有助於小說的要素。

作為具備完整小說結構的唐傳奇，請依序完成以下的提問，探究作者怎樣體現小說的「價值生活」，又如何從這些小說要素中鋪展出創作意圖。

（一）小說裡的情節結構

閱讀〈離魂記〉全文後，回答以下問題：

1. 依照敘述情節的四個結構──「開始、發展、轉折、結果」，完成下表的情節敘述。

2. 小說的情節元素中，必然有「衝突」、「高潮」之處，也請在下表中勾選。

	開始	**發展**	**轉折**	**結果**
情節	王宙與倩娘兩相戀慕，家人莫知其狀。	張鎰欲將倩娘許配他人，王宙飲恨告別，而倩娘夜奔王宙	五年後，倩娘思念父母，王宙陪同返鄉，始知離魂一事	張家對此事祕而不宣，王宙與倩娘得以偕老
衝突	☐	☐	☐	☐
高潮	☐	☐	☐	☐

（二）愛情裡的社會學

王宙是張鎰自小讚賞有加的外甥，張鎰曾許諾長大後將倩娘許配給王宙。但最後卻把倩娘許配給了賓僚之選者。因此，由張鎰在女婿的選擇上，可以看出當時「世家望族」與「科舉士子」在社會地位的微妙變化。請閱讀後文，回答相關問題：

甲、**天授三年（註1），清河張鎰，因官，家於衡州。性簡靜，寡知友。無子，有女二人。其長早亡；幼女倩娘，端妍絕倫。鎰外甥太原王宙，幼聰悟，美容範。鎰常器重，每曰：「他時當以倩娘妻之。」後各長成。宙與倩娘常私感想於寤寐，家人莫知其狀。****後有賓僚之選者（註2）求之，鎰許焉。女聞而鬱抑；宙亦深恚恨。託以當調，請赴京，止之不可，遂厚遣之。宙陰恨悲慟，決別上船。日暮，至山郭數里。夜方半，宙不寐，忽聞岸上有一人，行聲甚速，須臾至船。問之，乃倩娘徒行跣足而至。宙驚喜發狂，執手問其從來。泣曰：「君厚意如此，寢夢相感。今將奪我此志，又知君深情不易，思將殺身奉報，是以亡命來奔。」宙非意所望，欣躍特甚。遂匿倩娘於船，連夜遁去。倍道兼行，數月至蜀。（〈離魂記〉第一、二段）****乙、****《隋唐嘉話》：「薛中書元超謂所親曰：『吾不才，富貴過分，然平生有三恨：始不以進士擢第、娶五姓女（註3），不得修國史。』」薛元超是高宗時宰相，甚得高宗倚重，但他提出的平生三恨，竟將不娶五姓女與不以進士擢第和不得修國史並列，可見他內心裡門第觀念的深重。同時也代表著當時一般人內心蘊藏的觀念。（李樹桐〈唐代女性的婚姻觀〉）****丙、****武則天乃是從太宗後宮的才人出身，爰及高宗則進而封后，這樣的經歷，在後宮史上，已經非同凡響。但是，精明幹練的武后，卻並不自滿於此，而有親身參政，甚至統治四方之志。就在其參政之後，為了鞏固政權，削弱皇戚、勳室，以及世家大族的勢力，於是廣開科舉仕途大門，令大批身居社會中下層的文人士子有機會進入仕途，參與時政，藉以收買人心。這樣的政策，不但收到廣納人才的效果，同時增添了社會結構階層的流動性。（王國櫻《中國文學史新講》）****（註1）**西元六九二年。天授，唐 武則天年號。**（註2）**賓僚之選者：幕僚中將赴吏部應選的人。之選，赴選，唐代科舉及第者，必須經過吏部的選拔，方能授以官職。一說，係「一時之選」的「之選」，即賓僚中的出色者。**（註3）**五姓女即唐代知名的世家大族，即隴西李氏、趙郡李氏、博陵崔氏（今河北安平縣、深縣、饒陽、安國等地）、清河崔氏（今河北清河縣）、范陽盧氏（今保定市和北京市一帶）、滎陽鄭氏（今河南省）、太原王氏。

1. 張鎰、王宙的家世背景可看出社會地位的差別，請閱讀甲、乙文後完成下表。

	張鎰	**王宙**	**說明**
關係	倩娘之父親	張鎰的外甥	由籍貫來看，王宙是五大姓之一，可見王宙的家族地位在社會上【 高 】於張鎰。
籍貫	清河	太原

2. 比較王宙和賓僚之選的條件

	王宙	**賓僚之選**
家世身份	太原王氏之後，世家望族之後	不明
外貌才能	幼聰悟，美容範	不明
工作職業	已任某官職	科舉及第準備經過吏部選拔
婚姻的行動	消極等待	主動求之
擇婿結果	失敗	勝出

3.王宙為世家望族之後，前景看好；而賓僚之選應非世家大族，但已經通過科舉拔擢，等待吏部選拔，在仕途上有無限的發展空間。王宙和賓僚之選都是張鎰未來女婿的優秀人選，卻只能有一位勝出。試問：

（1）閱讀甲文後，請問張鎰挑選女婿時，所考量的是什麼？

答：

（2）閱讀乙、丙兩文後，試說明在武則天掌權之後，世家大族的王宙和非世家大族的賓僚之選，兩人的前途發展可能有什麼變化？

答：武則天掌權後，透過科舉考試，削弱世家大族、舊有權貴的勢力，大量提拔中下階層的人才，以鞏固政權。因此，王宙雖是世家大族的子孫，身份高貴，但前途可能不如從前的望族，可以擁有較

四、人物刻劃

小說裡對於人物刻畫，往往藉由行動來描寫人物的性格。比起人物的外貌，把性格寫得活靈活現，能讓讀者更加體會人物的思想內涵，及行動的原因。請閱讀下文，回答相關問題：

凡五年，生兩子，與鎰絕信。其妻常思父母，涕泣言曰：「吾曩日不能相負，棄大義而來奔君。向今五年，恩慈間阻。覆載之下，胡顏獨存也？」宙哀之，曰：「將歸，無苦。」遂俱歸衡州。既至，宙獨身先至鎰家，首謝其事。鎰曰：「倩娘病在閨中數年，何其詭說也！」宙曰：「見在舟中！」鎰大驚，促使人驗之。果見倩娘在船中，顏色怡暢，訊使者曰：「大人安否？」家人異之，疾走報鎰。室中女聞喜而起，飾妝更衣，笑而不語，出與相迎，翕然而二形合為一體，其衣裳皆重。鎰曰：「自宙行，女不言，常如醉狀，信知神魂去耳！」女曰：「實不知身在家，初見宙抱恨而去，某以睡中倉皇走及宙船，亦不知去者為身耶？住者為身耶？」（〈離魂記〉第三段）

（一）倩娘與王宙在愛情的態度與個性

1. 小說人物往往在故事中經歷一場冒險，這個冒險的發展順序為：「**設定夢想（目標）🡪發生衝突🡪展開行動🡪行動的結果🡪發生意外🡪轉折發展🡪故事結局**」。在這一連串的冒險行動中，人物的性格就展現在人物的行為表現。請閱讀〈離魂記〉第三段後，完成下列表格。

項目	**說明**（寫出原文）	**倩娘性格**	**王宙性格**
衝突	**女聞而鬱抑；宙亦深恚恨（**兩情相悅，卻無結果）		
行動	王宙【託以當調，請赴京。 】	主動出擊勇敢執著	順勢而為
倩娘【徒行跣足而至，夜半私奔。】
王宙匿倩娘於船，連夜遁去，倍道兼行，數月至蜀
結果	凡五年，生兩子，與鎰絕信
意外	妻常思父母，涕泣思歸，王宙夫婦【俱歸衡州 】	孝順溫順	體恤妻子
轉折	倩娘還魂
結局	在家鄉白頭偕老		

2. 本文篇幅短小，在刻畫人物或情節時，多描寫不甚細膩，但在「還魂」的情節上卻描繪得細緻逼真、煞有其事——「**室中女聞喜而起，飾妝更衣，笑而不語，出與相迎，翕然而二形合為一體，其衣裳皆重。**」兩位倩娘（身與魂）在此分別有不同的情緒表現。請於第三段中，找出兩位倩娘情緒表現的文句，以原文列舉於下，試說明為何有這樣的差別：

兩個倩娘	**身**（寫出原文）	**魂**（寫出原文）	**表情不同的原因**
表情	不言，常如醉狀	顏色怡暢	離魂的倩娘受到愛情的滋潤，與心愛的人長相廝守，這是何等幸福美滿。

3. 王宙在故事中有明顯的情緒變化。請找出王宙情緒表現的文句，以原文列舉於下，並說明此筆法特色，及王宙的愛情態度為何？

事件	**倩娘許配他人**	**倩娘夜半私奔**	**倩娘婚後思鄉**	**王宙情緒的筆法**	**王宙的愛情態度**
王宙情緒**反應**	亦深恚恨陰恨悲慟	驚喜發狂欣躍特甚	宙哀之	情緒變化相當極端，對比強烈	對愛人及其珍惜。

（二）張鎰與家風傳統

1. 張鎰在本篇中亦屬於重要的角色，他是導致倩娘「離魂」的關鍵人物，也影響倩娘和其子孫的發展。請從〈離魂記〉關於張鎰的敘述，推知張鎰的工作態度和家庭教育態度為何？

項目	**說明**	**工作態度**	**家庭教育態度**
個性	性簡靜	由張鎰的個性和交際狀況來看，是個生活單純、認真工作的人，也應是對下屬相當照顧的長官。	張鎰無子，僅有獨生女，長得端莊美麗，無人能比，對倩娘的教育和疼愛必然慎重而深厚。
交際	寡知友
家庭狀況	無子，有女二人。其長早亡，幼女倩娘**，【** 端妍絕倫 **】**
對倩娘婚事的選擇	選擇幕僚中將赴吏部應選的人。

2. 張鎰在倩娘的身與魂合體之後，感覺非常驚訝。而倩娘從失魂的病態中恢復後，王鎰又得到女婿王宙和兩孫子，這本應是大喜事，但為何張鎰以「其家以事不正」，不能將喜事公諸於世？請閱讀第四段，試著解釋「不正」的意涵，並設想張鎰若把此事宣揚出去，可能會產生什麼結果？

其家以事不正，祕之。惟親戚間有潛知之者。後四十年間，夫妻皆喪。二男並孝廉擢第，至丞尉。（〈離魂記〉第四段）

答：（1）「不正」有兩個層面的意思：其一，「離魂」在現實生活裡是神秘、離奇的事件。其二，就婚事而言，女子非經媒妁之言，私下與男子私奔，是不合社會禮法的行為。

（2）以張鎰純正質樸的家風而言，這件事宣揚出去後可能導致名聲受損，社會輿論亦可能認為張鎰捏造「離魂」故事，作為掩飾女兒私奔行為的說詞。

五、主題意識

（一）作者的創作動機

玄祐少常聞此說，而多異同（註1），或謂其虛。大曆末，遇萊蕪縣令張仲先見（註2），因(註3）備述其本末。鎰則仲先見堂叔，而說極備悉，故記之。（〈離魂記〉第五段）**（註1）**異同**：**不同。偏義複詞，偏重於「異」之意。**（註2）**先見**：**音ㄍㄨㄟ，同「規」。**(註3）**因：於是。

1. 離奇的離魂故事真真假假，在〈離魂記〉第五段裡，作者如何證實離魂故事的真實性？

答：陳玄祐說明此故事來自張仲先見的說詞，故事詳細完整。因張仲先見的堂叔就是張鎰，這樣的關係，使故事增加真實性。

2. 在〈離魂記〉第五段裡，請說明作者寫作的動機為何？

答：陳玄祐經常聽聞類似的離奇故事，真假難辨。如今遇到張鎰的侄子張仲先見，故事詳實完整，因此紀錄下來寫成〈離魂記〉。（寫作動機為搜奇記逸）

（二）小說的主題意識

1. 由〈離魂記〉的故事線來看，本篇小說作者欲彰顯的主題意識是什麼？

答：在離魂的故事中，作者顛覆了傳統思想，表現出倩娘對愛情的執著，不顧家人的反對與王宙「私奔」，反映勇於追求自由的愛情。

2. 在〈離魂記〉裡，作者以離奇的「離魂」情節作為女性追求愛情的方式，而不是設計在現實生活中，以主動表達意見的方式，來達到自己的願望？請試就文學與文化的觀點分別說明。

答：（1）以文學的觀點來看，唐傳奇承繼六朝小說搜羅神怪的特色，傳述奇特的故事，而「離魂」的情節不僅奇特，還充滿浪漫的幻想，使〈離魂記〉成為此類作品的代表。

（2）以文化的觀點來看，由於社會上仍有追求門第與父母媒妁的傳統婚姻觀限制，使得女子無法在婚姻上自主。因此女子在現實生活中無法實現的理想，只能透過「離魂」的文學手法與想像加以實現之。

課後學習單

六、〈離魂記〉的影響

〈離魂記〉對後代戲曲、小說產生了深遠的影響，元鄭光祖《倩女離魂》雜劇即由此演化而來；明代湯顯祖的《牡丹亭》傳奇也借用了此一手法；清代蒲松齡《聊齋志異》中〈阿寶〉等篇的「離魂型」愛情故事，亦是受本文影響的名篇。下表為〈離魂記〉、《倩女離魂》和《牡丹亭》的故事大要，請試著完成表格。

	〈離魂記〉	**《倩女離魂》**	**《牡丹亭》**
時代	唐	【　元　】	【　明　】
作者	陳玄祐	鄭光祖	【　　湯顯祖　　】
體裁	傳奇	【　　雜劇　　】	【　　傳奇　　】（南戲）
故事大要	（略）	張倩女與書生王文舉自小便指腹為婚，但王文舉的雙親與倩女的父親皆早逝，兩人的婚事因此懸宕。一日，王文舉在上京趕考前來到張家，欲與張母確認親事，想不到張母卻因王生為白衣秀才而欲悔婚，強迫倩女與文舉二人以兄妹相稱，可是倩女與文舉心中早有情愫。王文舉心灰意冷下欲搭船離開，倩女追到河邊想與文舉私奔，王文舉以「聘則為妻，奔則為妾」、「私自趕來，有玷風化」等道德教條責怪她，而倩女以甘共苦為誓，兩人才一同上京。三年後，已為官吏的文舉帶著倩女返家，才知道張家還有一位臥病在床的張倩女，兩位倩女在眾人的注視下合而為一。	南安太守杜寶之女杜麗娘，在夢中邂逅了嶺南書生柳夢梅，醒後因相思不可得抑鬱而終。杜麗娘臨終前將自己的畫像封存並埋入花園牡丹亭旁。杜寶因軍事危急，匆匆將女兒葬於花園，並造梅花庵後離家平亂。三年後柳夢梅赴京趕考，因緣際會下發現杜麗娘的畫像，寄宿梅花庵時，杜麗娘的鬼魂現身，要柳夢梅掘墳開棺，魂體合一，杜與柳相戀。隨後柳夢梅高中狀元。兩人戀情欲開花結果，其中最大的阻礙是杜寶的反對。杜寶堅決相信眼前的女子乃妖邪。皇上用鏡測試裁定杜麗娘確為活人，認可杜麗娘與柳夢梅的婚事。二人克服萬難，終成眷屬，歡喜收場。

（一）〈離魂記〉和《倩女離魂》

1. 請比較〈離魂記〉和《倩女離魂》的情節，有何不同之處？

	〈離魂記〉	**《倩女離魂》**
名字的改變	男主角名字為王宙女主角名字為張倩娘	男主角名字為【 王文舉 】女主角名字為【 張倩女 】
主角的感情	󠄀青梅竹馬 󠄀󠄀指腹為婚󠄀日久生情 󠄀󠄀一見鍾情	󠄀青梅竹馬 󠄀󠄀指腹為婚󠄀日久生情 󠄀󠄀一見鍾情
情節的衝突	倩娘的父親先把倩娘許配給他人，不知兩人早已發展情愫	【 張母 】以王文舉尚未【 考取功名】為由，拒絕兩人的婚事
愛情的結局	兩人避居蜀地五年後，因倩娘想家而返	兩人赴京考試，三年後中榜返家，正式成親

2. 〈離魂記〉和《倩女離魂》的男女主角在河岸私奔的橋段，兩篇小說的男女互動不太相同，造成相異的主題意識。請閱讀以下改寫自《倩女離魂》的文字段落，並回答問題：。

（夫人1慌上，云）歡喜未盡，煩惱又來。自從倩女孩兒在折柳亭與王秀才送路，辭別回家，得其疾病，一臥不起。請的醫人看治，不得痊可，十分沉重，如之奈何？則怕孩兒思想湯水吃，老身親自去繡房中探望一遭去來。（下）1夫人：指張母。（正末上，云）小生王文舉，自與小姐在折柳亭相別，使小生切切於懷，放心不下。今艤舟江岸，小生橫琴於膝，操一曲以適悶咱。（做撫琴科2）2科：指動作。做撫琴科，指做撫琴的動作（正旦3別扮離魂上，云）妾身倩女，自與王生相別，思想的無奈，不如跟他同去，背著母親，一徑的趕來。王生也，你只管去了，爭知我如何過遣也呵！（唱）3正旦：指女主角，倩女。（正末4云）這等夜深，隻聽得岸上女人聲音，好似我倩女小姐，我試問一聲波。（做問科，云）那壁不是倩女小姐麽？這早晚來此怎的？4正末：指男主角，王文舉。（魂旦相見科，云）王生也，我背著母親，一徑的趕將你來，咱同上京去罷。（正末云）若老夫人知道，怎了也？（魂旦唱）他若是趕上咱，待怎麽？常言道：做著不怕。（正末做怒科，云）古人云：聘則為妻，奔則為妾。老夫人許了親事，待小生得官回來，諧兩姓之好，卻不名正言順！你今私自趕來，有玷風化，是何道理？小姐，你快回去罷！（魂旦云）王秀才，趕你不為別，我只防你一件。（正末云）小姐防我那一件來？（魂旦唱）【東原樂】你若是赴禦宴瓊林罷，媒人每攔住馬，高挑起染渲佳人丹青畫，賣弄他生長在王侯宰相家。你戀著那奢華，你敢新婚燕爾在他門下。（正末云）小生此行，一舉及第，怎敢忘了小姐。（魂旦云）你若行登第呵，（魂旦唱）【綿搭絮】你做了貴門嬌客，一樣矜誇；那相府榮華，錦繡堆壓，你還想飛入尋常百姓家？那時節似魚躍龍門播海涯，飲禦酒，插宮花。那其間占鼇頭，占鼇頭登上甲。（正末云）小生倘不中呵，卻是怎生？（魂旦云）你若不中呵，妾身荊釵裙布，願同甘苦。（正末云）小姐既如此真誠志意，就與小聲同上京去，如何？（魂旦云）秀才肯帶妾身去呵。（正末云）小姐，則今日同我上京應舉去來。我若得了官，你便是夫人縣君也。（改寫自《倩女離魂》第二折）

（1）王文舉在倩女前來私奔的時候，他說了什麼話？可見王文舉的態度為何？

答：王文舉教訓倩女，說：「古人：聘則為妻，奔則為妾。老夫人許了親事，待小生得官回來，諧兩姓之好，卻不名正言順！你今私自趕來，有玷風化，是何道理？小姐，你快回去罷！」。可見王文舉重視社會觀感、社會禮法更勝於愛情。

（2）張倩女對愛情的態度是什麼？

答：倩女勇於追求愛情，不顧母親反對、社會觀感，甚至不能確定王文舉的感情態度，就欲與王文舉私奔。

（3）〈離魂記〉和《倩女離魂》的男女主角在愛情的態度有何不同？

答：〈離魂記〉的男女主角都為了愛情而共同努力，一起奔蜀共築愛巢；《倩女離魂》裡只見女主角願意為愛情犧牲一切，男主角仍重視他的功名，科舉功名的觀念深重，愛情和婚姻只是次要的選項。

（4）〈離魂記〉和《倩女離魂》在主題意識上有何不同？

答：〈離魂記〉在主題意識上是女性追求愛情的執著與勇氣，而《倩女離魂》不止如此，更強調門第觀念和傳統倫理的限制下，女性追求愛情或男女之間的自由愛情更加困難。

（二）《牡丹亭》延伸閱讀

《牡丹亭》是湯顯祖的代表作，也一直被視為那個時代最偉大的作品。湯顯祖完成《牡丹亭》時年四十九，這一年他棄官返鄉，結束十五年宦海浮沉。棄官後這段日子，是湯顯祖的創作力最充沛，一切藝術成就登峰造極之時。這時湯顯祖思想大致上定了，對於社會的觀察與反思較年輕時必深刻許多，作品內容在細節上更能貼近明代的社會，反應最現實、迫切的時代問題。……（中略）湯顯祖在《牡丹亭》的題詞中這樣寫道：「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。」「情」的概念確實是《牡丹亭》的核心，湯顯祖用生與死來寫情，並言「生而不可與死，死而不可復生者，皆非情之至也」，這樣的宣稱似乎有點誇大武斷，我們固然可將杜麗娘的死與復活，視為增加張力的戲劇手法，畢竟世上沒人真的能夠生而死，死而生然而，也許還可以進一步思考，當湯顯祖將情與生命連結，讓人為情而死生，這又意味著什麼？人的「情」是與生俱來的，因此「不知所起」卻「一往而深」，我們很難找到理由去解釋情情愛愛是怎麼產生的，又是怎麼由一點悸動漸漸變為刻骨銘心。但正因為情沒有來由、無法解釋，更代表了這是人們生命中不可分割的一部分。如此一來，《牡丹亭》所欲探討的問題也就呼之欲出了。當人原初的生命特質，與現實的禮法規範相牴觸時，社會價值與封建體制壓抑了人的情感，又會造成什麼樣的後果呢？《牡丹亭》中談到的是自由與名教的衝突，背後隱含著長久以來女性追求自由獲得的支持遠遠不如男性的問題。明代雖然是一個思想解放的時代，許多思想家不斷對傳統規矩提出質疑，也從各方面肯定了人的欲望、情感。然而，過往談論這個時代，往往著重於那些思想家們進步的思想，而忽略了並不是整個時代的人們，都能享受到那些進步的空氣。我要說的是，在中國歷史上，女性的地位永遠比不過男性，得到的自由永遠比男性要少、要來得遲。女人的價值依靠男人彰顯，相夫教子、貞操節烈，這是我們的歷史給予我們的、值得歌頌的女子形象。追求自由的男性，往往是被讚揚的對象，是體制的挑戰者、改革者，這些人為了自己的理念付出性命，名聲也是自己的。而女人的主體性卻在社會結構下被犧牲，她只能順著大家期待的標準去實踐那些價值，或者更精確點說，是「男人定義」的價值。「名節」的觀念不正是男人所創造出來的嗎？男人再娶有多少風流浪漫，女人再嫁又有多少輕賤辛酸？我們的社會只允許男人多情，卻看不起女子水性，自古皆然，這一點無須辯駁。男人發明了禮教來壓抑自身的情欲，換取道德之名，而被壓抑的情欲轉到檯面下繼續流動，一切罪名，卻由女性承擔。發生性行為損失的一定是女性，獲得的一定是男性，如果女方心甘情願，就是淫婦、蕩婦，如果還賣錢了，那就是妓女、婊子。事實是這樣的，唯有有背景、有權勢的人，才有資格定義所謂的值不值得。而這些巨大的價值觀背後，父權的陰影依然揮之不去。「是女人就該如何如何」，都是男人說了算。明朝看似是一個思想解放的朝代、逐漸重視起情欲與人性，然而，那畢竟是男人的事，是男人的遊戲規則。關於女人，從來就不配擁有那些。男人越是找到理由放縱，女人就越是要被束縛。我們讀歷史，往往只在意那些男人所想的，卻忽略那些女人所遭遇的、面對的。可女人從來就不該屬於男人，或者說，沒有人該從屬於任何人不是嗎？（陳茻〈囚禁的自由與名教：《牡丹亭》的女性地位與情欲解放〉，<https://sobooks.tw/chinese-textbook/>，節選自逗點文創結社《地表最強國文課本 第一冊：翻牆出走自學期》）

1. （ D ）《牡丹亭》隱含的主題意識，是明朝女性在社會上受到的壓抑和限制遠比男性來得多，作者提出的理由是：

（A）明朝是個思想解放的時代，男性思想較開放而女性相較保守

（B）明朝思想重視情感與人性，因此鼓勵較理性的男性解放情感

（C）明朝女性挑戰體制代價高，使多數女性選擇壓抑保守的態度

（D）明朝是個父權為主的社會，女性須聽從男性制定的社會規範。

2. 《牡丹亭》指出愛情與什麼有著衝突和矛盾？又隱含女性在社會上受到什麼樣的壓抑？

答：（1）《牡丹亭》指出愛情與禮教、社會規範有著衝突和矛盾。

（2）《牡丹亭》隱含著女性在情感、婚姻等社會體制受到很大的壓抑，比起男性更難追求自己的願望。

3. 《牡丹亭》揭示明朝的女性在社會受到的限制和束縛，試問：

（1）明朝的男性是否也有受到社會禮教的規範呢？若有的話，請說明男性可能受到什麼規範？

（2）進一步思考，現今社會中，女性在社會上得到的自由度仍然低於男性，請舉一例說明女性在社會上受到的限制。

答：