

第一课

探索诗意世界的精妙神奇

- 1.1 辨识诗歌的文体特点
- 1.2 解读诗歌意象的经营
- 1.3 熟悉赏析诗歌的步骤
- 1.4 整体感知全方位鉴赏

参考资源

本课参考资源可扫二维码或登录网站查看：
jpchinese.org/ibmypa3

探究驱动

请试着用连线的方式将下面的诗词类别与作品名称配对。

诗词类别	作品名称
唐诗	关汉卿《仙侣·一枝花·铜豌豆》
宋词	冰心《纸船》
散曲	李清照《秋词·声声慢》
格律诗	苏东坡《题西林壁》
现代新诗	毛泽东《七律·长征》
朦胧诗	王冕《墨梅》
题画诗	王维《山居秋暝》
哲理诗	穆木天《苍白的钟声》

讲解

什么是诗歌？诗是以极精准简炼的文字、最巧妙优美的组合、最和谐的旋律节奏，来表达最深切宽广的含意的一种文体形式。“诗歌是用最好的排列方式排列出最好的词语表达出最深厚的情感”。

诗歌的文体特点决定了诗歌的艺术特性。诗歌要表现的内容可以是深刻无限的，但是诗歌的形式必须受到特殊的规范和限制；诗歌要抒发的情感是抽象广泛的，但是抒发情感的手段必须是形象的、具体的。从表面看，诗歌在内容与形式、手段与目的之间存在着相互矛盾。

1. 诗歌是“有限”与“无限”的结合。有限指的是具体的诗句。诗歌的语言文字、篇幅是有限的，但是诗歌要表达的深刻的情感内涵往往是无限的，有限的诗句中蕴涵了无限的情思内涵。其次，诗歌中描写的具体客观的物、景、事总是有限的，而通过它们来表现的抽象主观的情、思是无限的。

2. 诗歌是“有形”与“无形”的结合。诗歌必须以形象鲜明的各种意象营造意境，

把无形、无量的主观情感、深刻的思辨哲理，用恰到好处的意象、出乎人们意料的方式、夸张与写实的艺术手法表达“弦外之音”。无论是叙事、写人还是写景、咏物的诗歌，都要借助人们可感可知的、生动的形象表达出来。

3. 诗歌是“虚”（抽象）与“实”（形象）的结合。诗歌是想象力的展现，好的诗歌总是能借助诗人的想象力做到“化实为虚”“化虚为实”。实，指的是人们可以把握的客观事物、客观的现实，是对客观的形象描绘；虚，指的是通过联想和想象而可能间接获得的主观的、精神情感方面的信息。诗歌中常见的写景抒情，就是“化景物为情思”，产生以实生虚、虚实结合的效果。一些叙事诗则是采用了化虚为实，把抽象感情与哲理赋予具体而生动的故事、鲜明的形象，运用比喻、象征等方式表达出来。言理的诗歌也要采用虚实相生的艺术手法，以含蓄、暗示、象征的方式来表达对生活深刻、明白的理解，阐述人生的哲理。

以上三种矛盾的对立与统一，构成了诗歌艺术最突出的特点。

作家名片

徐志摩 (1897—1931)

现代著名诗人

徐志摩，中国新诗的创立者及代表作家，在新诗的意境营造、节奏追求、语言形式等方面有重要贡献。徐志摩的诗歌体现了对自由的热爱和对美的追求。代表作有诗歌《再别康桥》《翡冷翠的一夜》，散文集《落叶》《巴黎的鳞爪》等。

作品档案

《沙扬娜拉——赠日本女郎》一诗是徐志摩 1924 年 5 月在陪泰戈尔访日期间创作的。原作是一首 18 个小节的长诗，收入 1925 年 8 月版的《志摩的诗》。再版时，诗人删掉了前 17 个小节，仅留此最后一节，题作《沙扬娜拉——赠日本女郎》。这首送别诗是徐志摩抒情诗的代表之作。

课文

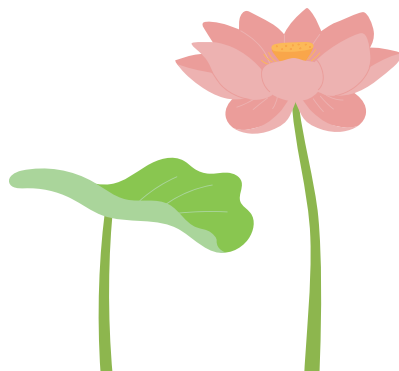
沙扬娜拉^①

——赠日本女郎

徐志摩

最是那一低头的温柔，
像一朵水莲花不胜凉风的娇羞，

① 沙扬娜拉：日语“再见”的音译。

② 蜜甜：同甜蜜，形容亲热而令人愉快。

道一声珍重，道一声珍重，
那一声珍重里有蜜甜^②的忧愁——
沙扬娜拉！

课文分析

这首诗只用了寥寥数语，就十分微妙而逼真地勾勒出一个送别的场面，仅借对女郎动作形态的刻画，就把人物内心复杂的活动和情感的起伏波澜展现出来。读者从字里行间能看见女郎的神态举止，能听到依依不舍的道别话语，能联想到人物的优雅美丽，更能想象出人物内心缠绵的情意。短短五句，48个字，全面体现了新诗的音美、形美、情美，突出了新诗文体的艺术特色。

分析解读这首小诗，要细细领悟，从多方面入手，找出或发现诗人如何将无形、无量的情感，用恰到好处的意象、出人意料的结构方式、写实与虚构结合的艺术手法表达“弦外之音”。本诗创作实现了三种矛盾的对立统一，成为一首具有独特审美特色的诗歌精品。

1. “有限”的内容与“无限”的意蕴相结合。《沙扬娜拉》这首诗篇幅短小，诗歌中描写的具体的人、物、景、事是有限的，只是一个片段，一个场景，但诗歌要表达的情感内涵是无限的，在有限的诗句中蕴涵了无限的情思。诗人以极其简练的笔法，给读者留下较大的想象空间，实现了有限与无限的艺术结合。

2. “有形”的形象与“无形”的情感相结合。“一低头”，一个欲言又止的举止动作，勾画出一个可见可感的生动形象；一个比喻“像一朵水莲花不胜凉风的娇羞”，呈现出水莲花在凉风吹拂下的颤动的形象，表达出无形的“温柔”和“娇羞”；“道一声珍重，道一声珍重”一句重复着的、殷殷叮咛的道别话语的声音，渲染了一种可听可感的韵味；用味觉“蜜甜”来形容“忧愁”，突出了内心情感的复杂，把无形的感觉变得具象。娇羞变成了凉风中水莲花的形象，忧愁变成了甜蜜的味道。

3. “虚”与“实”，真实情景与想象情景相结合。实，指的是我们从字里行间可以看到、听到的真实情景；虚，指的是我们通过联想和想象获得想象中的情景。从这首诗中我们看到了这位女郎的体态举止，进而联想和想象到了女郎的柔媚风致、娴静纯美；我们听到了这位女郎深情的嘱咐，进而联想和想象到了女郎不舍得离别的痛楚，以及内心的孤单凄凉。这首诗用客观的描写唤起读者主观联想与想象，忽而实写，忽而想象，虚实相间，让读者感受到了那种别离的不舍与忧伤，美不胜收。

“不胜凉风”饱含了一种怜惜疼爱的情感，最后一句“沙扬娜拉”，是深情的呼唤，也是美好的祝愿，不仅是点题，而且通过这情谊复杂的语调给读者留下了巨大的想象空间，言辞简单却韵味无穷。

这首小诗的文字选用、句子的排列组合、语调、语气以及旋律节奏，都突出了“诗歌是用最好的方式表达出最深厚的情感”的特点，从而唤起了读者的情绪。这种情绪令读者沉浸其中，更为深切地领悟诗歌的情感。

小提示

诗歌的语调可以是生气的、开心的、愉悦的等等，不同的语调可以将诗人或主人公的观点、情感传达给读者。诗歌的语调与语气营造出诗歌的气氛和情绪，可以是悲哀的，也可以是明亮、欢快或者温馨的。一般来说，语调与情绪气氛是一致的。这首诗歌的语调亲切婉转又略带伤感，真的是蜜甜而又忧愁。

练习

1. 课堂活动

- (1) 阅读诗歌，确定你应该使用哪种语调和语气来朗读作品。
- (2) 小组表演，轮流朗读这首诗歌，并录音。
- (3) 讨论哪种语气和语调最适合，说说为什么。
- (4) 说说诗歌使用了什么方法创造出这样一种特殊的语气和语调。

2. 用一幅画或者一段语言描述一下你从诗中看到的场面与景象。

3. 你如何理解诗歌是一种“有限”与“无限”的矛盾对立统一的艺术？请举例说明。

小提示

欣赏诗歌的语调和气氛是通过什么创造出来的，可以从下面几个方面体察：

- 声音的强与弱
- 节奏的快与慢
- 诗人选用的字词
- 句子的长短
- 停顿与断句
- 标点符号

4. 请填写下面的内容，作为读者你从《沙扬娜拉》这首诗中：

看到了什么？	
听到了什么？	
联想和想象到了什么？	
感受领悟到了什么？	

5. 写出两个诗歌中的意象，并用你自己的语言诠释每个意象的意思。

意象 1：

你的诠释：

意象 2：

你的诠释：

6. 探究与思考

(1) “最是那”这几个字的意思是什么？作者为什么在这里使用这几个字？

(2) 第 2 行“不胜凉风”一词，作者写出了一种什么样的情景？请用你自己的语言解释这是什么意思，并谈谈你是如何理解的。

(3) “那一声珍重里有蜜甜的忧愁”一句中作者运用了什么手法？你可以从中感受到什么？

7. 根据这首诗歌，说说你认为诗歌有哪些突出的文体特点。（可以与你所熟悉的散文和小说文体相比较）请用一段话加以概括。

探究驱动

观看老舍的《茶馆》，说说这个话剧讲述了一个什么故事。

讲解

剧本是供演员在舞台上演出的文学脚本。剧本主要由剧中人物的对话、独白、旁白和舞台指示组成。剧本的基本特点是要突出舞台的表演性。

1. 时间、场景和人物要高度集中。时间、人物、情节、场景要高度集中在舞台范围内。剧本中通常用“幕”和“场”来表示段落和情节。“幕”指情节发展的一个大段落。“一幕”可分为几场，“一场”指一幕中发生空间变换或时间隔开的情节。剧本一般要求篇幅不能太长，人物不能太多，场景也不能过多地转换。

2. 戏剧中的矛盾冲突要尖锐突出。没有矛盾冲突就没有戏剧。因为剧本受篇幅和演出时间的限制，所以要在有限的空间和时间里反映尖锐突出的矛盾冲突。剧本中的矛盾冲突大体分为发生、发展、高潮和结尾四部分。矛盾冲突发展到最激烈的时候称为高潮。

3. 剧本的语言要表现人物性格。剧本的语言包括台词和舞台说明两个方面。台词，就是剧中人物所说的话，包括对话、独白、旁白。独白是剧中人物独自抒发个人情感和愿望时说的话；旁白是剧中某个角色背着台上其他剧中人从旁侧对观众说的话。剧本主要是通过台词推动情节发展，表现人物性格。因此，台词语言要求能充分地表现人物的性格、身份和思想感情，要通俗自然、简练明确，要口语化，要适合舞台表演。

4. 舞台说明，又叫舞台提示，是剧本语言不可缺少的一部分。舞台提示是以剧作者的口气来写的叙述性的文字说明，包括剧情发生的时间、地点、服装、道具、布景、灯光、音响效果，以及人物的表情、动作、上下场、形象特征、形体动作及内心活动等。这些说明对刻画人物性格和推动展开戏剧情节发展有一定的作用。这部分语言要求写得简练、扼要、明确。

参考资源

本课参考资源可扫二维码或登录网站查看：
jpchinese.org/ibmypa3

作家名片

老舍 (1899—1966) 现代著名作家

老舍，原名舒庆春，字舍予，中国现代小说家、戏剧家，新中国第一位获得“人民艺术家”称号的作家。代表作有《骆驼祥子》《四世同堂》，剧本《茶馆》《龙须沟》等。

作品档案

《茶馆》是老舍于 1956 年至 1957 年间创作完成的三幕话剧，1957 年 7 月在《收获》杂志创刊号上发表。《茶馆》是老舍的代表作，被誉为中国民族化的话剧。著名的戏剧家、导演焦菊隐为话剧的表演创设了深具民族特色的美学风范，使话剧《茶馆》成为了一种话剧民族化的艺术范式。1980 年《茶馆》走出国门在欧洲巡演，被西方人誉为“东方舞台上的奇迹”。

课文

茶馆

老舍

参考阅读：《茶馆》，南海出版公司，2010 年

课文分析

如何欣赏一个好的剧本

本课的学习目标就是运用我们学过的戏剧知识，深入理解赏析老舍的《茶馆》这部优秀的话剧。

1. 一好的剧本首先应该讲述一个有价值的好故事。《茶馆》讲述了一个具有社会历史意义的好故事是这部戏剧成功的坚实基础。老舍这个天才剧作家，将五十年的社会变迁浓缩在《茶馆》的剧本中。作者以北京裕泰大茶馆为背景，描写了出没其中的社

会各个阶层各种类型的人物，通过在戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代历史时期五十来年的茶馆中各色人物的人生经历与变迁，展示出旧中国的动荡、黑暗与罪恶，揭示了半封建、半殖民地中国的历史命运，对世人宣告了旧中国必将走向灭亡的历史发展的必然趋势。

2. 一个成功的剧本要有戏剧性。话剧独特的表现形式要求它更具有戏剧性。戏剧性，就是强烈的戏剧动作和尖锐的矛盾冲突。《茶馆》是由戏剧冲突而推动情节的发展。全剧只有三幕，表面上看起来没有核心人物之间直接的、具体的冲突，但是剧中人物与人物的每一个冲突都暗示着人民与时代的冲突。这个冲突分散穿插在三幕剧中，虽然没有完整的故事情节，但是贯穿在了全剧从清末戊戌维新失败到北洋军阀割据时期再到国民党政权覆灭前夕的半个世纪，通过茶馆里各阶级人物的性格特征和命运变化，揭示人民与旧时代的冲突。这就是这部剧最独特、最深刻的地方。

3. 一个好的剧本要设置巧妙的舞台场景。和小说、诗歌、散文等文体的创作不同，戏剧特为舞台演出而作，剧本的写作受制于舞台、演员、观众的条件限制，因此如何将丰富繁杂的生活借用舞台的表演表现出来，是一个剧本成败的关键。如何在时间和空间限制下营造出一个既有听觉享受又有视觉美感的舞台空间是至关重要的。作者把这个舞台设在了茶馆。他说：“茶馆是三教九流会面之处，可以容纳各式人物。一个大茶馆，就是一个小社会。”这个“茶馆”舞台，就是最巧妙地展示三个时代长达五十年的风云变幻的最佳典型环境。

4. 一个好的剧本要设计极具特色的人物语言。看话剧欣赏台词是一个重点。剧本的台词有特殊的要求。作者不能叙述和议论，更不能引导读者去理解人物，只能通过人物的交谈把人物引上场，带入环境和故事中。剧本写作限制了各种修辞手法的运用，也包括各种丰富的描述。话剧是依靠演员说话来叙述故事的，任何有关观众需要知道的信息，都必须由人物的语言来传递。话剧中的“话”就是台词，包括人物的语言、对话、独白、旁白，是话剧的表现手段，担负着向观众讲述故事、介绍情节、交代人物关系和矛盾冲突的任务。

剧本对人物形象的刻画，只能通过人物的语言体现出来，因此语言是揭示剧中人物复杂内心、塑造人物形象的重要手段。老舍根据主要人物的身份、地位、性格等因素给他们设定了具有他们性格特征的语言风格，例如掌柜王利发，他的语言是周到、谦恭的，和社会各界人打交道都能对答如流，既显示出他的身份，也更反映出他处事圆滑的特点；茶馆的常客常四爷的语言是豪爽耿直的，符合他正直、豪爽的性格特点。这些具有人物特色的语言风格使剧中人物性格更加鲜明，也增加了语言的艺术特色。

相关知识

剧本写作的一般格式

剧名（题目）

作者名

- 舞台提示
- 时间
- 地点
- 事件
- 道具
- 背景
- 人物

主要人物——主角基本描述（年龄、职业、个性、爱好等）

次要人物——与主角关系及其基本描述

人物关系——与前面人物关系及其基本描述

幕名

时间：某年某月某日

地点：某地

- 第一场

正文

起因、发展、高潮、结局过程清楚

人物对话（人物的语言要极具个性，又富有动作性，才能有戏剧性）

- 第二场

.....

【剧终】

课堂活动

1. 阅读《茶馆》剧本的舞台说明（舞台提示），回答下面的问题。

(1) 这一部分文字提供给读者哪些重要的信息？

(2) 在你看来，这些说明对展开戏剧情节发展有怎样的作用？

2. 阅读下面的文章，回答问题。

谈《茶馆》

老舍

《茶馆》这出三幕话剧，叙述了三个时代的茶馆生活。头一幕说的是戊戌政变那一年的事。今年又是戊戌年了，距戏中的戊戌整整六十年。那是什么年月呢？一看《茶馆》的第一幕就也许能明白一点：那时候的政治黑暗，国弱民贫，洋人侵略势力越来越大，洋货源源而来（包括大量鸦片烟），弄得农村破产，卖儿卖女。有些知识分子见此情形，就想变变法，改改良，劝皇帝维新。也有的想办实业，富国裕民。可是，统治阶级中的顽固派不肯改良，反把维新派的头脑杀了几个，把改良的办法一概打倒。戏中的第一幕，正说的是顽固派得势以后，连太监都想娶老婆了，而乡下人依然卖儿卖女，特务们也更加厉害，随便抓人问罪。

第二幕还是那个茶馆，时代可是变了，到了民国军阀混战的时期。洋人为卖军火和扩张侵略，操纵军阀，叫他们今天我打你，明天你打他，打上没完。打仗需要枪炮，洋人就发了财。这么一来，可就苦了老百姓。这一幕里的事情虽不少，可是总起来说，那些事情之所以发生，都因为军阀乱战，民不聊生。

第三幕最惨，北京被日本军阀霸占了八年，老百姓非常痛苦，好容易盼到胜利，

又来了国民党，日子照样不好过，甚至连最善于应付的茶馆老掌柜也被逼得上了吊。什么都完了，只盼着八路军来解放。

这样，这三幕共占了五十年的时间。这五十年中出了多少大变动，可是剧中只通过一个茶馆和茶馆的一些小人物来反映，并没正面详述那些大事。这就是说，用这些小人物怎么活着和怎么死的，来说明那些年代的啼笑皆非的形形色色。看了《茶馆》就可以明白为什么我们今天的生活是幸福的，应当鼓起革命干劲，在一切的事业上工作上争取跃进，大跃进！

(1) 老舍如何将丰富繁杂的生活在有限的剧本中表现出来？

(2) 《茶馆》在哪些方面突破了“三一律”的法规？

3. 选读一幕《茶馆》，分析人物的对话，说说剧本语言有什么特点。

4. 选读剧本的一部分，从下面的人物中选择一个你最感兴趣的进行分析评论，并用PPT的形式在班级分享。（可以以小组为单位进行分享）

王利发、常四爷、松二爷、刘麻子

- 说说这个人物的主要特点。
- 作者用了哪些手法来塑造人物？
- 这个人物的语言有什么特点？
- 这个人物在全剧中的意义作用是什么？

5. 选择身边的一个小故事，试写一个校园话剧的小剧本。

6. 交换剧本进行评议，选出优秀的作品进行排练演出。