

第一課

探索詩意世界的精妙神奇

- 1.1 辨識詩歌的文體特點
- 1.2 解讀詩歌意象的經營
- 1.3 熟悉賞析詩歌的步驟
- 1.4 整體感知全方位鑒賞

參考資源

本課參考資源可掃二維
碼或登錄網站查看：
jpchinese.org/ibmypa3

探究驅動

請試著用連線的方式將下面的詩詞類別與作品名稱配對。

詩詞類別	作品名稱
唐詩	關漢卿《仙侶·一枝花·銅豌豆》
宋詞	冰心《紙船》
散曲	李清照《秋詞·聲聲慢》
格律詩	蘇東坡《題西林壁》
現代新詩	毛澤東《七律·長征》
朦朧詩	王冕《墨梅》
題畫詩	王維《山居秋暝》
哲理詩	穆木天《蒼白的鐘聲》

講解

什麼是詩歌？詩是以極精準簡煉的文字、最巧妙優美的組合、最和諧的旋律節奏，來表達最深切寬廣的含意的一種文體形式。“詩歌是用最好的排列方式排列出最好的詞語表達出最深厚的情感。”

詩歌的文體特點決定了詩歌的藝術特性。詩歌要表現的內容可以是深刻無限的，但是詩歌的形式必須受到特殊的規範和限制；詩歌要抒發的情感是抽象廣泛的，但是抒發情感的手段必須是形象的、具體的。從表面看，詩歌在內容與形式、手段與目的之間存在著相互矛盾。

1. 詩歌是“有限”與“無限”的結合。有限指的是具體的詩句。詩歌的語言文字、篇幅是有限的，但是詩歌要表達的深刻的情感內涵往往是無限的，有限的詩句中蘊涵了無限的情思內涵。其次，詩歌中描寫的具體客觀的物、景、事總是有限的，而通過它們來表現的抽象主觀的情、思是無限的。

2. 詩歌是“有形”與“無形”的結合。詩歌必須以形象鮮明的各種意象營造意境，

把無形、無量的主觀情感、深刻的思辨哲理，用恰到好處的意象、出乎人們意料的方式、誇張與寫實的藝術手法表達“弦外之音”。無論是敘事、寫人還是寫景、詠物的詩歌，都要藉助人們可感可知的、生動的形象表達出來。

3. 詩歌是“虛”（抽象）與“實”（形象）的結合。詩歌是想象力的展現，好的詩歌總是能藉助詩人的想象力做到“化實為虛”“化虛為實”。實，指的是人們可以把握的客觀事物、客觀的現實，是對客觀的形象描繪；虛，指的是通過聯想和想象而可能間接獲得的主觀的、精神情感方面的信息。詩歌中常見的寫景抒情，就是“化景物為情思”，產生以實生虛、虛實結合的效果。一些敘事詩則是採用了化虛為實，把抽象感情與哲理賦予具體而生動的故事、鮮明的形象，運用比喻、象徵等方式表達出來。言理的詩歌也要採用虛實相生的藝術手法，以含蓄、暗示、象徵的方式來表達對生活深刻、明白的理解，闡述人生的哲理。

以上三種矛盾的對立與統一，構成了詩歌藝術最突出的特點。

作家名片

徐志摩（1897—1931）

現代著名詩人

徐志摩，中國新詩的創立者及代表作家，在新詩的意境營造、節奏追求、語言形式等方面有重要貢獻。徐志摩的詩歌體現了對自由的熱愛和對美的追求。代表作有詩歌《再別康橋》《翡冷翠的一夜》，散文集《落葉》《巴黎的鱗爪》等。

作品檔案

《沙揚娜拉——贈日本女郎》一詩是徐志摩 1924 年 5 月在陪泰戈爾訪日期間創作的。原作是一首 18 個小節的長詩，收入 1925 年 8 月版的《志摩的詩》。再版時，詩人刪掉了前 17 個小節，僅留此最後一節，題作《沙揚娜拉——贈日本女郎》。這首送別詩是徐志摩抒情詩的代表之作。

課文

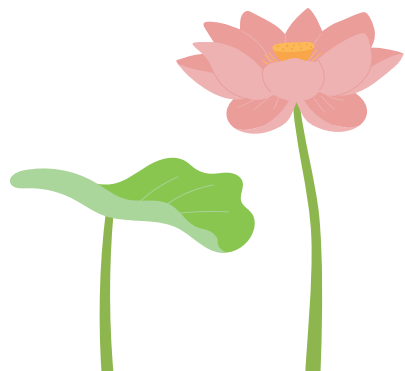
沙揚娜拉^①

——贈日本女郎

徐志摩

最是那一低頭的溫柔，
像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞，

① 沙揚娜拉：日語“再見”的音譯。

② 蜜甜：同甜蜜，形容親熱而令人愉快。

道一聲珍重，道一聲珍重，
那一聲珍重裏有蜜甜^②的憂愁——
沙揚娜拉！

課文分析

這首詩只用了寥寥數語，就十分微妙而逼真地勾勒出一個送別的場面，僅藉對女郎動作形態的刻畫，就把人物內心複雜的活動和情感的起伏波瀾展現出來。讀者從字裏行間能看見女郎的神態舉止，能聽到依依不捨的道別話語，能聯想到人物的優雅美麗，更能想象出人物內心纏綿的情意。短短五句，48 個字，全面體現了新詩的音美、形美、情美，突出了新詩文體的藝術特色。

分析解讀這首小詩，要細細領悟，從多方面入手，找出或發現詩人如何將無形、無量的情感，用恰到好處的意象、出人意料的結構方式、寫實與虛構結合的藝術手法表達“弦外之音”。本詩創作實現了三種矛盾的對立統一，成為一首具有獨特審美特色的詩歌精品。

1. “有限”的內容與“無限”的意蘊相結合。《沙揚娜拉》這首詩篇幅短小，詩歌中描寫的具體的人、物、景、事是有限的，只是一個片段，一個場景，但詩歌要表達的情感內涵是無限的，在有限的詩句中蘊涵了無限的情思。詩人以極其簡練的筆法，給讀者留下較大的想象空間，實現了有限與無限的藝術結合。

2. “有形”的形象與“無形”的情感相結合。“一低頭”，一個欲言又止的舉止動作，勾畫出一個可見可感的生動形象；一個比喻“像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞”，呈現出水蓮花在涼風吹拂下的顫動的形象，表達出無形的“溫柔”和“嬌羞”；“道一聲珍重，道一聲珍重”一句重複著的、殷殷叮嚀的道別話語的聲音，渲染了一種可聽可感的韻味；用味覺“蜜甜”來形容“憂愁”，突出了內心情感的複雜，把無形的感覺變得具象。嬌羞變成了涼風中水蓮花的形象，憂愁變成了甜蜜的味道。

3. “虛”與“實”，真實情景與想象情景相結合。實，指的是我們從字裏行間可以看到、聽到的真實情景；虛，指的是我們通過聯想和想象獲得想象中的情景。從這首詩中我們看到了這位女郎的體態舉止，進而聯想和想象到了女郎的柔媚風致、嫵靜純美；我們聽到了這位女郎深情的囑咐，進而聯想和想象到了女郎不捨得離別的痛楚，以及內心的孤單淒涼。這首詩用客觀的描寫喚起讀者主觀的聯想與想象，忽而實寫，忽而想象，虛實相間，讓讀者感受到了那種別離的不捨與憂傷，美不勝收。

“不勝涼風”飽含了一種憐惜疼愛的情感，最後一句“沙揚娜拉”，是深情的呼喚，也是美好的祝願，不僅是點題，而且通過這情誼複雜的語調給讀者留下了巨大的想象空間，言辭簡單卻韻味無窮。

這首小詩的文字選用、句子的排列組合、語調、語氣以及旋律節奏，都突出了“詩歌是用最好的方式表達出最深厚的情感”的特點，從而喚起了讀者的情緒。這種情緒令讀者沉浸其中，更為深切地領悟詩歌的情感。

小提示

詩歌的語調可以是生氣的、開心的、愉悅的等等，不同的語調可以將詩人或主人公的觀點、情感傳達給讀者。詩歌的語調與語氣營造出詩歌的氣氛和情緒，可以是悲哀的，也可以是明亮、歡快或者溫馨的。一般來說，語調與情緒氣氛是一致的。這首詩歌的語調親切婉轉又略帶傷感，真的是蜜甜而又憂愁。

練習

1. 課堂活動

- (1) 閱讀詩歌，確定你應該使用哪種語調和語氣來朗讀作品。
- (2) 小組表演，輪流朗讀這首詩歌，並錄音。
- (3) 討論哪種語氣和語調最適合，說說為什麼。
- (4) 說說詩歌使用了什麼方法創造出這樣一種特殊的語氣和語調。

2. 用一幅畫或者一段語言描述一下你從詩中看到的場面與景象。

3. 你如何理解詩歌是一種“有限”與“無限”的矛盾對立統一的藝術？請舉例說明。

小提示

欣賞詩歌的語調和氣氛是通過什麼創造出來的，可以從下面幾個方面體察：

- 聲音的強與弱
- 節奏的快與慢
- 詩人選用的字詞
- 句子的長短
- 停頓與斷句
- 標點符號

4. 請填寫下面的內容，作為讀者你從《沙揚娜拉》這首詩中：

看到了什麼？	
聽到了什麼？	
聯想和想象到了什麼？	
感受領悟到了什麼？	

5. 寫出兩個詩歌中的意象，並用你自己的語言詮釋每個意象的意思。

意象 1：

你的詮釋：

意象 2：

你的詮釋：

6. 探究與思考

- (1) “最是那” 這幾個字的意思是什麼？作者為什麼在這裏使用這幾個字？

- (2) 第 2 行 “不勝涼風” 一詞，作者寫出了一種什麼樣的情景？請用你自己的語言解釋這是什麼意思，並談談你是如何理解的。

- (3) “那一聲珍重裏有蜜甜的憂愁” 一句中作者運用了什麼手法？你可以從中感受到什麼？

7. 根據這首詩歌，說說你認為詩歌有哪些突出的文體特點。（可以與你所熟悉的散文和小說文體相比較）請用一段話加以概括。

探究驅動

觀看老舍的《茶館》，說說這個話劇講述了一個什麼故事。

講解

劇本是供演員在舞台上演出的文學腳本。劇本主要由劇中人物的對話、獨白、旁白和舞台指示組成。劇本的基本特點是要突出舞台的表演性。

1. 時間、場景和人物要高度集中。時間、人物、情節、場景要高度集中在舞台範圍內。劇本中通常用“幕”和“場”來表示段落和情節。“幕”指情節發展的一個大段落。“一幕”可分為幾場，“一場”指一幕中發生空間變換或時間隔開的情節。劇本一般要求篇幅不能太長，人物不能太多，場景也不能過多地轉換。

2. 戲劇中的矛盾衝突要尖銳突出。沒有矛盾衝突就沒有戲劇。因為劇本受篇幅和演出時間的限制，所以要在有限的空間和時間裏反映尖銳突出的矛盾衝突。劇本中的矛盾衝突大體分為發生、發展、高潮和結尾四部分。矛盾衝突發展到最激烈的時候稱為高潮。

3. 劇本的語言要表現人物性格。劇本的語言包括台詞和舞台說明兩個方面。台詞，就是劇中人物所說的話，包括對話、獨白、旁白。獨白是劇中人物獨自抒發個人情感和願望時說的話；旁白是劇中某個角色背著台上其他劇中人從旁側對觀眾說的話。劇本主要是通過台詞推動情節發展，表現人物性格。因此，台詞語言要求能充分地表現人物的性格、身份和思想感情，要通俗自然、簡練明確，要口語化，要適合舞台表演。

4. 舞台說明，又叫舞台提示，是劇本語言不可缺少的一部分。舞台提示是以劇作者的口氣來寫的敘述性的文字說明，包括劇情發生的時間、地點、服裝、道具、佈景、燈光、音響效果，以及人物的表情、動作、上下場、形象特徵、形體動作及內心活動等。這些說明對刻畫人物性格和推動展開戲劇情節發展有一定的作用。這部分語言要求寫得簡練、扼要、明確。

參考資源

本課參考資源可掃二維碼或登錄網站查看：
jpchinese.org/ibmypa3

作家名片

老舍（1899—1966）現代著名作家

老舍，原名舒慶春，字舍予，中國現代小說家、戲劇家，新中國第一位獲得“人民藝術家”稱號的作家。代表作有《駝祥子》《四世同堂》，劇本《茶館》《龍鬚溝》等。

作品檔案

《茶館》是老舍於 1956 年至 1957 年間創作完成的三幕話劇，1957 年 7 月在《收穫》雜誌創刊號上發表。《茶館》是老舍的代表作，被譽為中國民族化的話劇。著名的戲劇家、導演焦菊隱為話劇的表演創設了深具民族特色的美學風範，使話劇《茶館》成為了一種話劇民族化的藝術範式。1980 年《茶館》走出國門在歐洲巡演，被西方人譽為“東方舞台上的奇跡”。

課文

茶館

老舍

參考閱讀：《茶館》，南海出版公司，2010 年

課文分析

如何欣賞一個好的劇本

本課的學習目標就是運用我們學過的戲劇知識，深入理解賞析老舍的《茶館》這部優秀的話劇。

1. 一好的劇本首先應該講述一個有價值的好故事。《茶館》講述了一個具有社會歷史意義的好故事，這是這部戲劇成功的堅實基礎。老舍這個天才劇作家，將五十年的社會變遷濃縮在《茶館》的劇本中。作者以北京裕泰大茶館為背景，描寫了出沒其中

的社會各個階層各種類型的人物，通過在戊戌變法、軍閥混戰和新中國成立前夕三個時代歷史時期五十來年的茶館中各色人物的人生經歷與變遷，展示出舊中國的動盪、黑暗與罪惡，揭示了半封建、半殖民地中國的歷史命運，對世人宣告了舊中國必將走向滅亡的歷史發展的必然趨勢。

2. 一個成功的劇本要有戲劇性。話劇獨特的表現形式要求它更具有戲劇性。戲劇性，就是強烈的戲劇動作和尖銳的矛盾衝突。《茶館》是由戲劇衝突而推動情節的發展。全劇只有三幕，表面上看起來沒有核心人物之間直接的、具體的衝突，但是劇中人物與人物的每一個衝突都暗示著人民與時代的衝突。這個衝突分散穿插在三幕劇中，雖然沒有完整的情節，但是貫穿在了全劇從清末戊戌維新失敗到北洋軍閥割據時期再到國民黨政權覆滅前夕的半個世紀，通過茶館裏各階級人物的性格特徵和命運變化，揭示人民與舊時代的衝突。這就是這部劇最獨特、最深刻的地方。

3. 一個好的劇本要設置巧妙的舞台場景。和小說、詩歌、散文等文體的創作不同，戲劇特為舞台演出而作，劇本的寫作受制於舞台、演員、觀眾的條件限制，因此如何將豐富繁雜的生活借用舞台的表演表現出來，是一個劇本成敗的關鍵。如何在時間和空間限制下營造出一個既有聽覺享受又有視覺美感的舞台空間是至關重要的。作者把這個舞台設在了茶館。他說：“茶館是三教九流會面之處，可以容納各式人物。一個大茶館，就是一個小社會。”這個“茶館”舞台，就是最巧妙地展示三個時代長達五十年的風雲變幻的最佳典型環境。

4. 一個好的劇本要設計極具特色的人物語言。看話劇欣賞台詞是一個重點。劇本的台詞有特殊的要求。作者不能敘述和議論，更不能引導讀者去理解人物，只能通過人物的交談把人物引上場，帶入環境和故事中。劇本寫作限制了各種修辭手法的運用，也包括各種豐富的描述。話劇是依靠演員說話來敘述故事的，任何有關觀眾需要知道的信息，都必須由人物的語言來傳遞。話劇中的“話”就是台詞，包括人物的語言、對話、獨白、旁白，是話劇的表現手段，擔負著向觀眾講述故事、介紹情節、交代人物關係和矛盾衝突的任務。

劇本對人物形象的刻畫，只能通過人物的語言體現出來，因此語言是揭示劇中人物複雜內心、塑造人物形象的重要手段。老舍根據主要人物的身份、地位、性格等因素給他們設定了具有他們性格特徵的語言風格，例如掌櫃王利發，他的語言是周到、謙恭的，和社會各界人打交道都能對答如流，既顯示出他的身份，也更反映出他處事圓滑的特點；茶館的常客常四爺的語言是豪爽耿直的，符合他正直、豪爽的性格特點。這些具有人物特色的語言風格使劇中人物性格更加鮮明，也增加了語言的藝術特色。

劇本寫作的一般格式

劇名（題目）

作者名

- 舞台提示
- 時間
- 地點
- 事件
- 道具
- 背景
- 人物

主要人物——主角基本描述（年齡、職業、個性、愛好等）

次要人物——與主角關係及其基本描述

人物關係——與前面人物關係及其基本描述

幕名

時間：某年某月某日

地點：某地

- 第一場

正文

起因、發展、高潮、結局過程清楚

人物對話（人物的語言要極具個性，又富有動作性，才能有戲劇性）

- 第二場

.....

【劇終】

課堂活動

1. 閱讀《茶館》劇本的舞台說明（舞台提示），回答下面的問題。

(1) 這一部分文字提供給讀者哪些重要的信息？

(2) 在你看來，這些說明對展開戲劇情節發展有怎樣的作用？

2. 閱讀下面的文章，回答問題。

談《茶館》

老舍

《茶館》這出三幕話劇，敘述了三個時代的茶館生活。頭一幕說的是戊戌政變那一年的事。今年又是戊戌年了，距戲中的戊戌整整六十年。那是什麼年月呢？一看《茶館》的第一幕就也許能明白一點：那時候的政治黑暗，國弱民貧，洋人侵略勢力越來越大，洋貨源源而來（包括大量鴉片煙），弄得農村破產，賣兒賣女。有些知識分子見此情形，就想變變法，改改良，勸皇帝維新。也有的想辦實業，富國裕民。可是，統治階級中的頑固派不肯改良，反把維新派的頭腦殺了幾個，把改良的辦法一概打倒。戲中的第一幕，正說的是頑固派得勢以後，連太監都想娶老婆了，而鄉下人依然賣兒賣女，特務們也更加厲害，隨便抓人問罪。

第二幕還是那個茶館，時代可是變了，到了民國軍閥混戰的時期。洋人為賣軍火和擴張侵略，操縱軍閥，叫他們今天我打你，明天你打他，打上沒完。打仗需要槍炮，洋人就發了財。這麼一來，可就苦了老百姓。這一幕裏的事情雖不少，可是總起來說，那些事情之所以發生，都因為軍閥亂戰，民不聊生。

第三幕最慘，北京被日本軍閥霸佔了八年，老百姓非常痛苦，好容易盼到勝

利，又來了國民黨，日子照樣不好過，甚至連最善於應付的茶館老掌櫃也被逼得上了吊。什麼都完了，只盼著八路軍來解放。

這樣，這三幕共佔了五十年的時間。這五十年中出了多少大變動，可是劇中只通過一個茶館和茶館的一些小人物來反映，並沒正面詳述那些大事。這就是說，用這些小人物怎麼活著和怎麼死的，來說明那些年代的啼笑皆非的形形色色。看了《茶館》就可以明白為什麼我們今天的生活是幸福的，應當鼓起革命幹勁，在一切的事業上工作上爭取躍進，大躍進！

(1) 老舍如何將豐富繁雜的生活在有限的劇本中表現出來？

(2) 《茶館》在哪些方面突破了“三一律”的法規？

3. 選讀一幕《茶館》，分析人物的對話，說說劇本語言有什麼特點。

4. 選讀劇本的一部分，從下面的人物中選擇一個你最感興趣的進行分析評論，並用 PPT 的形式在班級分享。（可以以小組為單位進行分享）

王利發、常四爺、松二爺、劉麻子

- 說說這個人物的主要特點。
- 作者用了哪些手法來塑造人物？
- 這個人物的語言有什麼特點？
- 這個人物在全劇中的意義作用是什麼？

5. 選擇身邊的一個小故事，試寫一個校園話劇的小劇本。

6. 交換劇本進行評議，選出優秀的作品進行排練演出。