

戏 剧 | 小 说 | 的 教 学 | 欣 赏

内部教学 参考资料

《中学语文》编辑部编

目 录

一、教学法研究

- (一) 关于中学语文课的戏剧教学 (1)
(二) 中学语文课中小说教学体会 (12)

二、教材分析(八〇年春季用)

- (一) ——沟填平幸福来
——《龙须沟》第三幕第二场浅析 (21)
- (二) 拉开悲剧的帷幕 撕破伪善的面纱
——《雷雨》第二幕浅析 (27)
- (三) 黑暗王朝中的一幕社会悲剧
——读《窦娥冤》第三折 (36)
- (四) 手的颂歌
——《套不住的手》分析 (44)
- (五) 革命斗争的真实写照
——《反割头税的斗争》浅析 (51)
- (六) 新中国的儿童
——读《夜走灵官峡》 (61)
- (七) 黎明前的黑暗
——《夜》的分析 (70)

(八) 旧中国农民悲惨命运的写照 ——《多收了三五斗》浅析	(80)
(九) 胜利果实暖人心 ——浅谈《分马》	(89)
(十) 《葫芦僧判葫芦案》分析	(96)
三，名著欣赏	
(一) 杰出悲剧《窦娥冤》	(105)
(二) 生动的艺术形象 ——《雷雨》人物分析	(114)
(三) 植根在民族生活的土壤之中 ——《红旗谱》赏析	(124)
(四) 读《暴风骤雨》	(134)
(五) 《龙须沟》欣赏	(141)
四戏剧的基本知识(七十五条) (149)	

戏剧 戏曲 悲剧 喜剧 正剧 闹剧
 诗剧 秧歌剧 历史剧 新歌剧 广播剧
 戏剧性 悲剧性 喜剧性 悬念 戏剧结构
 戏剧冲突 三一律 台词 对白 独白 旁白
 高潮 大团圆 结局 伏笔 幕 场
 序幕 剧场 道具 布景 舞台美术
 传统剧目 剧种 唱腔 脚色 行当

生 旦 末 外 丑 净 脸谱
行头 杂剧 元杂剧 元曲 南戏 传奇
宋杂剧 南杂剧 诸宫调 参军戏 教坊
梨园 瓦舍 砌末 楔子 折 弄 介
出 引 家门 题目正名 插科打诨 地方戏
腔调 唱做念打 科班 背云 也么哥 也波

五、小说的基本知识（四十八条）……………（166）

小说 长篇小说 中篇小说
短篇小说 小小说 章回小说 历史小说
武侠小说 惊险小说 科学幻想小说 传奇
讲史 平话 演义 词话 话本 入话
拟话本 故事 素材 题材 主题 背景
风格 原型 形象 典型 类型 典型环境
叙述 倒叙 插叙 伏笔 描写 肖象描写
语言描写 环境描写 心理描写 行动描写
白描 渲染 象征 传神 烘托 线索
细节 情节

关于中学语文课的戏剧教学

由于人为的原因，能够作为语文教材选用的戏剧作品，十多年来已经消声匿迹。现在让这一文学奇葩来填补中学生的文学知识的“空白”，正是时候。但我们与戏剧教学阔别多年，困难是存在的。怎么办呢？一是要了解戏剧的特点；二是要认识戏剧的作用；三是要多读戏多看戏。做到了这三点，才有可能从中摸索戏剧的规律，有的放矢地进行戏剧教学。

戏剧，是演员在舞台上扮演给观众看的那个已做过专门安排的故事。它是集语言、绘画、音乐、舞蹈之大成的一门综合艺术。通过现代声学、光学、电学、美学的巧妙配合，能产生难以估量的艺术效果。有人说，一出戏的成功可与一次大战役的胜利相媲美。的确，从三十年代的街头剧《放下你的鞭子》到新歌剧《白毛女》，从郭老的《屈原》到今天的《于无声处》，谁能怀疑它的彪炳功绩呢？

不过，那是通过优秀演员的演出所达到的舞台效果，这和剧本有什么关系呢？有人说：“剧本，剧本，一剧之本。”离开了剧本，演技绝伦的演员无用武之地，别具匠心的导演无法构思，可见剧本之重要。

剧本有别于其他文学形式。不管它是独幕还是多幕，不管它是悲剧、喜剧还是正剧，创作时都要受时间和空间的严格限制。在文学作品中，这是它有别于诗歌、小说、散文的主要特征。为了解决时间的限制，剧本就必须采用精炼的对话，与富有表现力的动作安排结合的方式，在集中传达故事情节的过程

里塑造人物。为了采取这种方式，同时也是为了解除空间的限制，剧作家就采取分场分幕、换地换景的办法，这也是有别于诗歌、小说、散文的特殊创作格式。

我们在进行语文课的戏剧教学时，务必注意戏剧创作的特点，照顾到这种特殊格式，采取有效的教学方法。

一、根据剧本在情节安排上要受到时间和空间的限制的特点，教学时要讲清剧本的情节结构。

剧本的情节就是剧本的故事。情节在剧本中占有很重要的地位。通过情节表现戏剧人物，戏剧的主题也寓于情节之中。一般地说，剧情越生动、越丰富，“戏”就越多，对观众的吸引力也就越大，人物形象也就越鲜明，主题也就越深刻。如歌剧《白毛女》就是通过喜儿被旧社会逼成“鬼”，新社会把她从“鬼”变成人的故事，塑造了喜儿、大春、杨白劳、穆仁智、黄世仁等典型形象，深刻揭露了封建地主阶级残酷压迫人民的罪恶，指出只有共产党才能救中国，救人民于水火。从而揭示了一个重大主题。然而，这样有深刻思想内容的、委婉曲折的故事却不是随意编织、随意铺叙的。而是通过剧中人在一定环境里说出来、做出来的。因此，情节再好也不可能自然成为好剧本。只有通过剧作者的合理安排，使情节引人入胜以完美的艺术形式表现主题，才能成功为好的剧本。著名剧作家胡可在《习剧笔记》中指出：“在编写剧本的全部工程当中，我觉得最困难的阶段，最为吃力的部分，莫过于结构了。”他还说：“如果说一切文学样式都存在着结构问题，那么戏剧这种样式，对结构的要求就尤其严格些。”因此，我们不能追求讲清情节，否则会把语文课讲成故事课。

古人总结文学创作结构为四个字，即“起、承、转、合。”

这在戏剧结构中尤其明显。

“起”即戏的开场。它是剧本的开始部分。它起着介绍剧本的时代背景、地点、人物、交代剧开始前已经发生过的，与剧情有因果关系的情节。并且引出矛盾冲突，产生“戏”。

曹禺同志的名著《雷雨》的开场就非常成功。它通过鲁贵向四凤要钱，又是威胁、又是讨好，而且不达目的决不罢休的人物活动，点出了全剧人物极其复杂的关系，而且把鲁贵的无赖，四凤的善良软弱的性格也生动地刻划了出来。

“承”是指戏的发展。戏剧的情节开始到形成高潮，从矛盾冲突的展开到矛盾的解决之前这一部分即戏剧的发展部分。

《雷雨》的第二幕，在第一幕的基础上，通过鲁侍萍的出场，使周、鲁两家各个人物之间错综复杂的矛盾全面铺开，逐渐明朗，这时剧情得到发展，渐成高潮，正如剧中人周朴园在幕终所说的那样：“大概是暴风雨就要来了。”

“转”即戏的高潮。它是剧中对立的两种力量的最后决战，矛盾冲突发展到顶点，接近于解决的最后一个回合。它是全剧最紧张、最激动人心的时刻。因为通过这一冲突要最后决定主人公的命运或正面力量的成败、胜负。所以，高潮是主题思想最突出鲜明的地方，也是人物性格揭示最深刻的地方。有的戏高潮和结尾没有明显的界线。剧情发展到这一阶段，往往使读者和观者心弦紧扣，情绪高度集中，因为这时剧情所揭示的矛盾已经到了白热化的程度。如《雷雨》第三幕剧情发展到鲁贵、四凤被辞回家、大海被打回家。侍萍重见周朴园又得知孩子的不幸遭遇回家时，戏剧冲突、人物矛盾已是剑拔弩张，真有“山雨欲来风满楼”之势。

“合”就是到了收场的时候了，是剧情发展的结局。是全

剧问题的总答案，是主题思想的具体总结。

《雷雨》是悲剧性的结局。它以四凤、周冲的触电、周萍的自杀、繁漪的疯癫、侍萍的悲苦、周朴园自食苦果的悲惨结局，不但深刻地揭露了以周朴园为代表的封建社会的深重罪恶，同时也是作者为在苦难的深渊中渴求解脱的人们的一声呼喊！

戏剧要在很短的时间和有限的空间里，刻划众多的人物形象，揭示纷纭复杂的矛盾，表现深刻的主题，因此，戏剧结构必须紧凑严密。除了剧作者的合理布局还要掌握必要的结构技巧和手法。我们在分析戏剧结构特点时，要注意到通常采用的如制造悬念、吃惊、重复、铺垫、渲染和对比手法。

《雷雨》第一幕，作者除了把人物的种种复杂矛盾作为全剧总的悬念外，还为剧情的发展安排小的悬念，如通过鲁贵与四凤的对话，知道四凤到周家帮工是瞒着侍萍的，现在侍萍要到周公馆来了，她可能要在周家碰到她意料不到的事，见到意想不到的人，结果会怎么样呢？这就是所谓悬念，它往往能起到扣人心弦、引人入胜的作用。

有时剧情眼看要朝某一方面发展才是必然的结果，但剧作家为了展示人物的内心世界，深化主题、使剧情峰峦起伏、跌宕多姿，却从另一个意想不到的地方写下去，使人格外吃惊。

《雷雨》的结局就是这样。四凤和周萍的命运系于侍萍一人，只有她才全面了解他们两人的关系。读者和观众是十分关心这一点的。当侍萍出于母亲的本性，决定让苦果留给自己一人独吞，让罪过留给自己担戴，放任四凤和周萍远走高飞时，可能读者提到嗓子眼的一颗心似乎可以放下来了，当侍萍挥手叫他们快走时，不仅放了心，恐怕要衷心祝愿他们幸福吧！可是却

出乎读者意料，这一切由于周繁漪和周朴园的行动，剧情逆转直下，他们不是远走高飞而是奔向了坟墓。由于读者意想不到，这时真是目瞪口呆几乎窒息，从而达到悲剧最佳的艺术效果。这里是否作者故弄悬虚呢？我们只要认真分析，仔细玩味、反复咀嚼，对于由封建社会制度所造成的合乎逻辑的悲剧结局是完全接受得了的。

剧中的重复、渲染、铺垫、对比是经常可以见到的。如《雷雨》中多次提到“热”、“照片”、对暴风雨来临之前的气氛渲染，我们分析戏剧时都要注意到，可侧重举例说明。

在剧作中，对比是一种表现人物、展示剧情、深化主题的重要手法。剧作者经常运用，如性格对比、行动对比、气氛对比等等。例如《雷雨》中侍萍的胸怀坦荡与周朴园的专横虚伪；周萍的软弱自私与周冲的天真纯直；鲁贵的猥琐卑劣与大海的粗犷坚毅；四凤的善良可爱与繁漪的个性解放，都形成了强烈的对比，因而他们的性格是那样鲜明，形象是那样生动，真是栩栩如生，呼之欲出呵！

二、剧中人物的性格和故事情节主要是通过登场人物的语言表现出来的、进行剧本教学时要注意这一特点。

戏剧语言分两大类。一类是叙述，描写和说明，它很少而且简单，用来说明故事发生的时间、地点、布景及登场人物的年龄、身分、性格、外貌、动作、心理活动等等。它们还对演出节奏和表演幅度，环境气氛的渲染提出希望和要求。戏剧术语称之为“舞台指示”。这类语言一般出现在幕前或人物台词的前后。既然是“舞台指示”，分析时要着重分析它们的作用。如《雷雨》第一幕对舞台场面布置的要求是：“有触目的相片很不调合地和精致的东西放在一起。墙上挂着一幅油画，

有两个小沙发。帷幔的颜色古色古香，家具非常洁净，有金属的地方都放着光彩。”这种布置不仅适合周朴园这个典型人物的性格、身份而且符合剧情发展的需要。还是这一幕，作者对鲁贵有一段叙述：“约莫四十多岁，神气萎缩肿眼皮，咀角松弛地垂下来。他身体较胖。”“他很懂事，尤其懂礼节。他有点驼背，似乎永远欠着向主人答应着‘是’。”这一段话是塑造形象的依据，虽然简明扼要，但作用颇大。

戏剧语言的另一类就是台词。台词是戏剧语言的主要部分。它包括画外音，旁白、对白、独白，还有一种是演员自己创造角色、指导动作，自己设想的不说出来的“潜台词”。台词的特点是性格化、口语化和动作化。剧中人各有性格，说话各有特点，不能雷同，这就要求台词性格化。台词是剧中人说给观众听的，要求观众听得懂，这就要求口语化。剧中人不可能僵硬地站在舞台上，而是活动在舞台上，语言和行动要求配合默契，要求台词动作化，否则就不叫台词而叫“演说”了。根据台词的特点，语文教师在分析台词这一类戏剧语言时，可从这几方面去挖掘、开拓，使学生能较好地掌握戏剧语言的特点。

然而，台词是服务于人物形象的塑造和说明情节的。因此，分析台词要很好地与剧情、人物联系起来，不能孤立分析，一定要讲清两个问题，即：

1、台词与情节的关系。

剧作家主要通过台词说“故事”，台词能揭示人物关系，矛盾冲突，推动剧情的发展。总之，故事情节发展的始末都是通过台词表现出来的。以《雷雨》为例。

鲁贵（得意）还有啦，钱（贪婪地笑着）你手下也有不少

钱啦！

四凤钱！

鲁贵这两年的工钱、赏钱，（意有所指地）还有那零零碎碎的，他们……

四凤（不愿意听他要说的话）那你不是一块两块都要走了么？喝了、赌了。

鲁贵你看，你看，你又急了，急什么？我不跟你要钱，喂，我说，我说是一一（低声）他一一不是也不断地塞给你钱花么？

四凤（惊讶）他？谁呀？

鲁贵（索性说出来）大少爷。

四凤（红了脸）谁说大少爷给我钱？爸爸，您别又穷疯了，胡说乱道的。

这作里剧者通过台词点出了四凤与周萍的关系，随着剧情的发展，他们的关系愈加明确。

四凤 萍，我父亲只会跟人要钱，我哥哥瞧不起我，我母亲如果知道了这件事，她一定不要我。没有你就没有我。他们也许有一天会不理我，你不能够，你不能够的。

.....

四凤 我的妈最疼我，我的妈不愿意我到公馆做事，我怕她万一看出你同我的事……你又不真心……那我——那我就伤了我妈的心了（哭）还有……

这两段台词揭示了剧情发展和戏剧矛盾，内容是丰富的。它把四凤与鲁贵因金钱引起的矛盾，大海因仇恨周家而瞧不起四凤的矛盾，鲁妈因自己的遭遇不准女儿走自己的老路而必然

产生的矛盾，四凤所虑及的种种矛盾和她当时的痛苦心情都生动形象地揭示出来，推动了剧情的发展。

2、台词与人物形象的关系。

戏剧台词本身就要求性格化，台词是演员塑造人物形象的基础，离开台词戏剧人物是如何也树立不起来的。因此，分析戏剧人物形象一定要从台词入手。因为台词能为读者详细介绍主人公的年龄、身材、容貌、职业、地位，以及种种性格特征。尽管我们没有看到演出，但能从剧本中领略主人公的风貌神采，咀嚼人物言行的滋味，产生强烈的爱憎。

周朴园是《雷雨》中的主人公，他是戏剧情节发展的主轴，各种线索、各种矛盾最后汇集于他身上。他是一个封建地主兼官僚买办阶级的典型人物。他还未出场我们就知道他不是一个好东西。鲁大海说：“周家的人不是好东西。”主要就是指的他。他奸诈狡猾，贪婪成性。过去他在“哈尔滨包修江桥，故意叫江堤出险。”“故意淹死了两千二百个小工，每一个小工的性命扣了三百块钱！”的确，周朴园发的是“绝子绝孙的昧心财！”这里对周朴园揭露得多深刻呵！他外表道貌岸然而内心却虚伪丑恶。他教育周萍不要忘记生母，假惺惺地把家中的摆设和习惯保持着三十年前的风格，把侍萍当年的相片放在一定的地方以示纪念。他认为：“我的家庭是我认为最圆满、最有秩序的家庭，我的儿子我也认为都还是健全的子弟，我教育出来的孩子，我绝对不愿叫任何人说他们一点闲话的。”事实呢？全都颠倒过来，一旦他认出站在他面前的正是周萍的生母时，马上就声色俱厉地质问鲁侍萍：“你来干什么？”“是谁指使你来的？还冷冷地说：“三十年的功夫你还是找到这儿来了。”前后对比判若两人。因此，最后落得儿死妻疯的

下场是必然的。这一切都是台词告诉我们的，所以说进行人物分析不可离开台词。

三、戏剧教学的具体步骤。

戏剧教学是目前中学语文教学的新课题，无经验可循，无教案可借鉴，一切都在摸索之中。就一篇课文来说，剧作者、时代背景、剧情的介绍都是不可少的。至于剧本结构、人物形象、艺术特点、主题思想的分析归纳，那就要根据剧本节选情况，侧重分析讲解。作为教材的一幕戏甚至一场戏不可能要求学生掌握那么多，样样都讲到。下面就戏剧教学一般应该注意的几个步骤举例说明一下：

1、时代背景的分析讲解：

戏剧是生活的一面镜子。它的产生总是和时代的脉搏一起跳动的。如郭老的《屈原》写于一九四二年初，我国处于民族危亡的非常时期，一方面蒋介石采取消极抗日、积极反共的反革命政策，大搞所谓“曲线救国”引狼入室。另一方面以毛泽东同志为代表的中国共产党坚决领导全国人民进行抗日战争，周总理在国统区积极贯彻毛主席提出的“坚持抗战、反对投降、坚持团结、反对分裂、坚持进步、反对倒退”的正确路线。在这种形势的感召下，在周总理亲切的关怀下，郭老拿起如椽巨笔作武器，以借古喻今的手法，写出气势磅礴的五幕历史剧《屈原》，来参加伟大的抗日运动。郭老说：“我是借了屈原的时代来象征我们当前的时代。”董老四二年在重庆观看该剧首次公演后赋诗：“诗人独自有千秋，嫉恶平生恍若仇。邪正分明具形象，如山观者判薰莸。”给郭老及其《屈原》以高度的评价。教师对戏剧创作的时代背景进行介绍和简要分析，对掌握剧情，分析人物，认识主题都是有很大帮助的。

2、讲清剧情：

戏剧教材一般都是节选。如语文课本中的《雷雨》、《龙须沟》。曹禺同志的《雷雨》只选了第二幕，要让学生学好这一幕，必须对全剧剧情作一次简要的介绍，使学生掌握戏剧始末。戏中的线索、人物、矛盾都应介绍清楚，在这个基础上分析教材。教《雷雨》第二幕，为了讲清情节的发展变化，可紧扣周萍约会四凤、繁漪与周萍正面交锋、侍萍邂逅重逢周朴园、鲁大海直冲周公馆等四个场面进行分析。教师扣紧这四个场面引导学生掌握剧情，了解错综复杂的人物关系，矛盾冲突的发展、变化、使之逐步达到教学目的、完成教学任务。

3、紧扣教材分析主要内容：

要紧紧扣剧情分析人物形象、主题思想、艺术特点。分析时一是要注意到戏剧创作本身的特点，突出它的文学性，培养学生阅读、欣赏戏剧的能力；还要注意教材本身的特点，做到重点突出、精确简炼。以《雷雨》第二幕为例，它是全剧发展部分，主要人物全部登场，形象逐渐明朗，矛盾全面铺开。《雷雨》是以繁漪与周萍的爱情纠葛为主线，这一幕鲁侍萍第一次出场，对剧情的发展起着推波助澜的作用，而周朴园是所有矛盾的总根，因而分析这一幕的人物形象应着重分析这四个人物，其它可略讲。

戏剧对人物的塑造主要得力于语言，读剧往往能读其言如闻其声，如见其人，教学时可结合人物分析适当归纳其特点。

《雷雨》的故事情节集中在一天完成，没有精巧的构思，臻于完美的艺术手法是不能写好的，但教这一幕戏绝不可能将《雷雨》的艺术特点一一讲到。这一幕八个人物都出场，各种矛盾盘根错节，纷繁纠杂，“剪不断，理还乱。”但通过作者

对结构的周密安排而显得主次分明，环环紧扣，因而就可着重分析它的结构特点。

分析主题思想是其他语文教材篇篇都要的。但象《雷雨》第二幕就可省掉不讲，只是在剧情介绍或作者介绍时把主题一并介绍就行了，因为这一幕不可能充分表现主题思想。不仅是《雷雨》第二幕这样的教材，凡是节选的戏剧其主题思想一般都是先作介绍，只是分析时讲清这一幕与全剧主题的关系而已。如果戏剧教材不是节选如独幕剧，当然需要在分析的基础上归纳主题思想了。

4、加强戏剧教材的讲读训练：

戏剧的朗读胜过教师单纯的分析讲解。只有把握好角色，朗读才能有声有色，学生能进入角色，就能说明他掌握课文的程度深浅如何。因此戏剧教学中，教师往往在这方面下功夫。

①范读

范读虽然谈不上要求象演员那样进入角色，但必须认真准备，体味角色特点，争取达到适合戏剧角色要求的语言声调，通过朗读帮助学生领会感情，掌握人物形象特征。有条件的学校，可采取电化教学（录音）通过演员的示范加强戏剧教学效果。

②学生分角色朗读。

经过一定的准备，例如要求学生端正态度，严肃认真，教师在教学的基础上进一步帮助学生分析角色特点，提出要求，把角色分给学生扮演。学生朗读后，组织其他同学评论，通过评论不仅要指出朗读的水平，更重要的评论是否把握住了人物性格，符合剧情，使学生通过评论提高学习积极性，保证学习质量。

③对大段落的台词，如《屈原》中的“雷电颂”进行朗诵比赛活动，以期提高大多数学生的朗读能力。²¹

5、配合戏剧教学，有条件的学校可以开展一些课外活动：

文化革命前有的中学是有这种好的传统的，通过戏剧教学工作应该恢复起来。还可以组织学生观看戏剧，在老师的指导下开展一些戏剧评论活动，这不仅能丰富学生的业余生活、占领业余阵地，而且巩固和提高了学生的文化知识水平。

（吴思）

中学语文课中小说教学的体会

这些年来由于“四害”横行，形而上学泛滥成灾，中学语文教学也深受影响，管你什么诗歌、小说，一律要教成政治课，二基教学基本上被取消了。把二基教学与思想教育对立起来，把文与道、形式与内容割裂开来，否认语文课的工具性，否认文体的特点，这是直接违反马列主义认识论的。

语文课是一门很重要的工具课。语文是学好各门知识和从事各种工作的基本工具之一。诚然，通过分析思想内容对学生进行政治思想教育，是语文课的一项重要任务，但是，如果不是表面地而是深入地分析思想内容，那就离不开语文知识的教学。因为，内容与形式是对立的统一；内容既不能代替形式，也不能离开形式而孤零零地存在，它总是存在于一定的形式之中。在语文教学中，不深入地研究语言和整个艺术形式，就无法全面、正确、深刻地认识隐蔽在艺术形式中的思想观点。因

此，削弱或取消语文知识的教学的直接结果就是削弱或取消语文课的思想性。

当然，如果忽视分析思想内容，不仅从政治上讲是错误的，从认识论上讲也是错误的。因为，认识的真正任务在于经过感觉而到达于思维，“即到达于理论的认识。”（《实践论》）因此，在语文教学中，必须从内容着眼，从形式入手，通过语文知识的教学，引导学生比较深透地理解思想内容；在理解思想内容的基础上，进一步理解文章的语言和篇章结构，做到文与道，形式与内容的高度统一。

文体不同，反映现实生活的手段也就不同。说理文是运用概念、组织论据，进行推理、判断，来阐述观点，反映现实生活的。小说则是通过叙事写景，塑造典型环境中的典型人物，来表达主题思想，反映现实生活的。小说的故事情节的安排，典型环境的描绘，都从属于人物形象的塑造，而这一切又都要借助于准确、鲜明、生动、形象的文学语言。所以小说教学要紧紧扣住语言、情节和人物。整个字词教学、朗读教学和教材分析的方法、重点，都要服从于分析典型环境中的典型人物和主题思想。这正是小说教学不同于其他体裁的课文教学的地方。

—

字词教学是语文教学的一项重要任务，是讲读教学的前提。小说是语言的艺术，更不能忽视字词教学。不能把字词教学一般地理解为扫除一下文字障碍，而是要贯穿到小说教学的各个环节当中去。至于在哪个环节教哪些字词，怎么教，要有区别。