

· 高中新课程教师培训丛书 ·

余妙霞 黎志新 主编

高中新课程 教学策略与备课指南

语 文

文学作品阅读与鉴赏

 科学出版社
www.sciencep.com

 龍門書局
www.Longmenbooks.com

高中新课程教师培训丛书

高中新课程 教学策略与备课指南

语文 文学作品阅读与鉴赏

主编 余妙霞 黎志新

编者 刘晓曦 邓美兰 蒋少锋 曲 慧
李剑林 宋伟丽 胡泽龙

科学出版社
龍門書局

北京

内 容 提 要

随着高中新课程改革的深入和扩大,高中教师迫切需要从新课标理念的灌输向具体的教学指导转变。本套书正是根据这一转变,遵循“教师在教学中需要什么,我们就提供什么”的原则,设有课标解读、教学导航、背景扫描、精彩片段、探索研究、好题推荐、课例展示7个栏目,突破了传统意义上的教学参考书,成为一种教学资源的汇编和教育方式方法的指引。

本套书按照《课程标准》设定的“内容模块”编写,既打破了新课标各个版本教材的限制,又综合了各个版本教材的内容,做到通用且好用。本书的编写建构在实施新课程的经验和教研基础之上,注重实用性和可操作性,由来自广东、江苏、福建等早期进入高中新课程实验省份的各个相关学科的优秀教师完成。

本套书共有语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、思想政治9种,可供高中各科教师实用,是高中教师必备的教学参考用书,也可作为高中新课程教师培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

高中新课程教学策略与备课指南. 语文. 文学作品阅读与鉴赏/余妙霞,黎志新主编. —北京:龙门书局,2007

ISBN 978-7-5088-1110-9

I. 高… II. ①余…②黎… III. 语文课—教案(教育)—高中 IV. G633

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第042940号

责任编辑:曲衍立 / 责任校对:包志虹

责任印制:白羽 / 封面设计:东方上林

科学出版社
龙门书局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.longmenbooks.com>

北京市通县华龙印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2007年4月第一版 开本:787×1092 1/16

2007年4月第一次印刷 印张:20 1/2

印数:1—5 000 字数:475 000

定价:33.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换())

前 言

2007年秋季,高中新课程实验将扩大到15个省、市、自治区,按照教育部课程改革的整体规划,2010年前高中新课程将全面推开。也许您刚刚开始接触高中新课程,对高中新课程还在迷茫与困惑之中,对于模块、探究、新高考等,并不十分了解。

本丛书的作者之一,南京金陵中学的李慧娟老师,也曾有过类似的困惑,当她仔细研读了新课程理论、课程标准之后,她说:“新课程没有什么全新的东西,教育教学早该如此。”事实上,她以及其他优秀教师一直朝着这个方向努力。

我们可以从“回归”的角度理解新课程。新课程从书本向人回归、从知识向能力回归、从存储向创新回归、从考向学回归、从贵族向平民回归、从精英向大众回归、从利己向利国利民回归。

百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。教师是教育事业的支柱,是提高教育质量和水平的关键所在。新课程改革的成败,除了外在因素,主要取决于教材和教师两个方面。随着改革的深入进行,对教师的要求越来越高,教师的作用也越来越突出。当前的新课程教师培训已从刚开始时的理论和理念培训向各科具体的教学培训转变。

为了适应日益扩大的普通高中课程改革实验区和日益扩大的新课程高中教师队伍的需要,我们组织出版了《高中新课程教学策略与备课指南》。

这套书突出了以下三个特色:

1. 实践的特色

这套书由具有新课程实践经验的优秀教师编写,他们都是来自广东、江苏、福建等早期进入高中新课程实验省份的各个相关学科的优秀教师。因此,本书的编写建构在实施新课程的教训和教研基础之上,注重实用性和可操作性,提供给高中教师实实在在的教学指导和支持。

2. 以课程标准为依据,纵揽各家教材精华

课程标准是新课程教材编写、教学、评估和考试命题的依据,是国家管理和评价课程的基础,是整个基础教育课程改革系统工程中的一个重要枢纽。这套书参考现行的各种版本的高中新课标教材,按照课程标准设定的“内容模块”编写,既打破了新课标各个版本教材的限制,又综合了各个版本教材的内容,做到通用且好用。

3. 资源共享,合作创新

本套书突破了传统意义上的教学参考书,一改传统的“指导”面孔为“协商构建、合作创新”。我们按照新课程理念,遵循“教师在教学中需要什么,我们就提供什么”的原则,使本套书成为一种教学资源的汇编和教育方式方法的指引的丛书。

根据新课程的理念和教育教学实际情况,这套书设置了七个栏目:

1. 课标解读

本栏目主要是解读课标背后的内涵,即要诠释课标的本义,揭示课标设置的目的和目标,以便对于具体操作过程中的困难能够给予指导;从宏观上阐述三维目标,理清知识结构和框架,把握教学点与点之间的关系;对课标中各个点的教学目标进行层次界定,包括基本要求、弹性要求和拓展要求。本栏目具有操作性,类似于章导引。

2. 教学导航

本栏目是将课程标准的三维教学目标细化,落实到每一节中。本栏目回避了课时的提法,把课标中的教学点作为一节,将每个教学点谈好、谈细。

3. 背景扫描

本栏目从历史、现在和未来三个角度进行背景知识介绍,拓展教师的视野,让教师更好地理解内容板块中的知识。本栏目列举了很多生活中的情景性或者情境性的实例,便于教师配合教材激发学生的兴趣,让学生更好地理解内容模块中的理论与原理,做到学以致用。

4. 精彩片段

本栏目根据课标中的教学点呈现精彩的教学设计片段,每个教学点根据实际教学需要呈现一个或者多个教学设计片段。这些精彩的教学设计片段通过不同的素材或从不同的角度切入,便于教师在教学过程中直接引用或激发灵感。

5. 探索研究

本栏目制作了符合本内容模块要求的、与生活 and 生产实际相结合的、便于学生操作的探究性题目,可进行动手探究实验,也可进行社会调查分析和事迹追踪感悟等。教师可根据这些探究性题目,创设情境,引发兴趣,具体怎样探究,可给学生充足的探究空间和自由度,提出可能方案,观察、记录实验现象和数据,分析、推断,提出结论或新的假设等。

6. 好题推荐

本栏目设计和推荐了一些符合新课标理念的、与生产和生活实际相结合的探究性、发散性、拓展性和综合性的新题和好题。每个题均给出答案、设计意图和解析过程,言简而意赅。

7. 课例展示

根据本章的需求和教学重难点,设计一个或者几个完整的课例,并阐述教学设计的意图和教学实录以及体验反思。

教育需要教学创新,教师渴望教学创新,学生呼唤教学创新,这已经成为人们的共识。新世纪、新课程呼唤全新观念的新教师,愿本套书能够帮助我们每位教师把握这个机遇,在新课程改革的大潮中披荆斩棘,应对挑战,担负起时代与民族赋予我们的神圣职责。

编者

2007年4月

目 录

第一章 诗歌阅读与鉴赏	(1)
课标解读	(1)
教学导航	(3)
背景扫描	(6)
精彩片段	(50)
课例展示	(58)
好题推荐	(105)
探索研究	(108)
第二章 散文阅读与鉴赏	(118)
课标解读	(118)
教学导航	(119)
背景扫描	(122)
精彩片段	(137)
课例展示	(151)
好题推荐	(201)
探索研究	(203)
第三章 小说阅读与鉴赏	(209)
课标解读	(209)
教学导航	(210)
背景扫描	(216)
精彩片段	(228)
课例展示	(234)
好题推荐	(277)
探索研究	(278)
第四章 戏剧阅读与鉴赏	(289)
课标解读	(289)
教学导航	(290)
背景扫描	(292)
课例展示	(297)
好题推荐	(320)
探索研究	(321)

第一章

诗歌阅读与鉴赏

课标解读

新课标对诗歌阅读与鉴赏作如下要求：

培养鉴赏诗歌作品的浓厚兴趣，丰富自己的情感世界，养成健康高尚的审美情趣，提高文学修养。

阅读古今中外优秀的诗歌，理解作品的思想内涵，探索作品的丰富意蕴，领悟作品的艺术魅力。用历史眼光和现代观念审视古代诗文的思想内容，并给予恰当的评价。

借助工具书和有关资料，读懂不太艰深的古代诗文（编者注：与附录一所建议的古诗文难易程度相当），背诵一定数量的古代诗文名篇。学习古代诗词格律基础知识，了解相关的中国古代文化常识，丰富传统文化积累。

学习鉴赏诗歌的基本方法，初步把握中外诗歌各自的艺术特征，注意从不同角度和层面发现作品意蕴，不断获得新的阅读体验。

尝试诗歌的创作，组织文学社团，展示成果，交流体会。

中国是诗的国度，诗歌是文学的骄子，学生热爱母语喜欢语文的程度，与诗歌阅读鉴赏教学有深刻关系。

对诗歌的学习，我们祖先形成了优良传统，在现代诗歌教学史上，我们也积累了丰富经验，不断对以往的教学进行总结、反思。因此，我们要实施诗歌教学的新要求，首先要研究前人的好方法，继承好传统，取其长而去其短，使之适应时代的需求。但是，过去语文教材对诗歌注释过多、过细，过分追求统一答案，旧大纲背景下的诗歌教学，存在着对“主题思想”分析的教条化、图解化倾向，学生习惯以“接受性”的方式学习诗歌，在一定程度上限制了学生个人对诗歌的独特感受，往往失却了在阅读中“发现意蕴”的机会。新课标对诗歌教

学提出的要求,能体现我国诗歌教学的民族特色,更能体现诗歌教学的基础性、传统性和时代性,更能重视学生的文学素养,诗歌阅读能力的培养。在新课标背景下,教者要重视学生的阅读心理,要善于运用新教材的编排导向和新的阅读要求,从不同角度引导学生走入诗中,以极大地激发学生学习的兴趣,引领学生走进诗歌营造的优美意境里。

有了兴趣才有可能欣赏。林语堂说:“读书须先知味,这味字,是读书的关键。”这“知味”就是欣赏。新课标强调诗歌教学中学生必须反复诵读,这也最符合诗歌学习的规律。诵读是打开诗歌大门的一把钥匙,有了诵读才谈得上“玩味”。教师配乐朗诵、听名家录音、课堂集体指导阅读、课外个别指导阅读等各种诵读不仅可以把学生带进诗歌的意境,也能充分调动学生学习诗歌的积极性,又进一步激发学生学习诗歌的兴趣。“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,新课标更强调“读”在诗歌教学中的作用,诗的韵味,只能靠师生全身心的反复诵读,方能逐渐品味。

新课标背景下的诗歌阅读还强调“体验”。这有别于解放以来历次语文教学大纲的要求。过去我们往往担心学生的社会阅历不足,阅读面不够广,担心他们对诗歌的解读不到位,于是许多教师在诗歌教学中注重情感内容的分析,总是很详尽地分析诗歌通过写什么景抒发怎样的情感,或表达作者怎样的胸襟。采用的是简单的方法,直接告诉学生阅读结果。这固然重要,但学生往往只能停留在诗歌的表象当中而无法深入作者的内心世界。由于教学中缺少了体验,也就缺乏了对诗中意境的把握,对诗歌的赏析也就不全面。而新课标提出,“注意从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验”。体验就是把学生和作者联系起来,把诗中的情感与自己的感觉和现实的生活联系起来,把自己放在诗歌的情境中体会的过程。“读书其实是读自己”,读诗也如此,教师在诗歌教学中要突出情绪感染和情感熏陶,点燃学生的激情,唤起他们的情感体验和求知欲,只有这样的学、教互动,才能让学生真正读懂诗。

新课标还特别强调诗歌阅读教学要注重积累。新课标要求指导学生正确地理解和运用祖国语言,丰富语言的积累,培养语感,发展思维,使他们具有适应实际需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力。这一切离不开平时的积累。没有足够的吸收、积累,学生的语文能力,尤其是口头和书面的表达能力很难提高。诗歌的语言是所有文体中最精练的,好的诗常在炼意、炼字、雕词琢句上独见功夫,往往是窥一斑而见全豹,因一字而尽传精神。所以诗歌阅读教学要求学生反复吟读、背诵优秀的古典诗文,特别是掌握诗歌中的一些精彩句段、好词佳句。当诗歌熟到能背诵如流的程度,就能为己所用。新课标对诗歌的积累更提出了明确要求,“背诵一定数量的古代诗文名篇”,就是对过去好传统的肯定和弘扬。

新课标下的诗歌教学还强调运用:“尝试诗歌的创作,组织文学社团,展示成果,交流体会。”因为语文是一门实践性很强的学科,唯有实践才能突显它的价值。所以诗歌教学要注重实践,学以致用,在实践中培养学生的兴趣、加强对诗歌的体验和理解,从而提高学生的文学素养。

透过以上表述可以看出,诗歌阅读教学更突出“欣赏”、“体验”,强调了“积累”和“运用”。

新课标背景下的诗歌教学并不排斥知识的讲授,但知识的传授方法可以多种多样,不一定是“一言堂”,教者不必大包大揽,应强调学生自主学习,“借助工具书和有关资料”,积累诗歌的基础知识,学习鉴赏诗歌的方法。

T. S. 艾略特曾经说过,诗歌代表着一个民族最精细的感受与智慧。诗歌,作为一种最纯粹的文学样式,是文学的骄子,是文学的最高形式之一,但它在中学阅读教学中,却处于一个比较尴尬的境地。“诗无达诂”,对习惯于传授和接受“正确结论”的中学语文教学来讲,诗歌阅读教学一直是一个难题,以至于这条路似乎越走越逼仄。如果我们从《普通高中语文课程标准》引入的现代阅读对话理论来观照现代诗歌阅读的教学,也许会给我们带来一个比较宽阔的空间。“阅读是搜集处理信息、认识世界、发展思维、获得审美体验的重要途径。阅读教学是学生、教师、教科书编者、文本之间对话的过程。”(《普通高中语文课程标准》)“对话”理念的根本性前提是主体的平等,是课堂的开放、民主与平等,强调阅读是学生的个性化行为,基于此,与传统的接受型阅读教学相比,学生的读者意义被放大、提升至与文本、教师同地位,在对文本意义的把持上取得了和教师同等的话语权。

因此,进入新课程的诗歌阅读教学,我们应注意以下几点:

第一,要重视学生在诗歌阅读过程中的主体地位

从文本理论来说,文本是一个自足的存在,“作者带来文字,读者带来意义”,对于诗歌阅读来说,这有其合理性。因此,学生阅读诗歌的过程,是发现和建构作品意义的过程。必须强调学生阅读的自主性和独立性,文本的意义是学生在阅读过程中自行发现、自行建构起来的,要让学生自己阅读、自己学会阅读。应引导学生设身处地去感受体验,重视对作品中形象和情感基调的整体感知和把握,注意作品内涵的多义性和模糊性,鼓励学生积极地、富有创意地建构文本意义。

考虑到基础教育阶段的阅读能力的基础性,我们在重视学生在阅读中的主体地位的同时,还应引导学生在阅读文学作品时努力做到“知人论世”。尊重文本,尊重作者,对学生来说,就是首先要把自己放在“倾听者”的地位,而不是“评判者”的位置上,努力感受和理解作者所要表达的思想感情,并进而发现作品的美。通过查阅有关资料,了解与作品相关的作家经历、时代背景、创作动机以及作品的社会影响等,加深对作家作品的理解,防止陷入相对主义的泥潭。

第二,要重视学生的独特感受和体验

既然每个学生生活经验和个性气质都不一样,就应鼓励学生对阅读内容作出有个性的反应,如对文本中自己特别喜爱的部分作出反应,对自己认为特别重要的问题作出富有想象力的反应甚至是“突发奇想”,将自己的阅读感受与作者的意图进行比较,为文本的内容和表达另作设计等。在文学作品阅读教学中,不要去追求“标准答案”。

第三,教师不仅是课堂阅读活动的组织者、学生阅读的促进者,也是阅读中的对话者之一

一般来说,教师作为文本与学生的中介,他的思想深度、文化水准、人生经验、审美水平要高于学生,他可以起到向导的作用,但绝不能取代学生在阅读中的主体地位。在教学过程中,一个教师只有以自己真实的感受和认识解读文本,才能起到将这个文本的文字激活,使之成为一个活的语言肌体的作用。过去流行一种“谈话法”教学,是先由教师预设好结论,然后千方百计引导学生猜测,这其实仍是一方强行灌输、一方消极接受的方式,与阅读作为一种对话的本质是背道而驰的。此外,课堂阅读教学在一个集体中实施,与完全个人化的阅读毕竟不同,这里还有学生与学生之间的对话,因此营造良好的课堂氛围也十分重

要。在一个刻板呆滞的课堂氛围中,富有活力和创意的对话是难以实现的,轻松、活跃、和谐的环境气氛,才有利于激活学生的思维和想象力。

第四,诗歌的教学要高度重视诵读的作用

进入诗歌的整体感知,诵读是一种好办法。诵读能使学生“整体直觉”地“体味”。诵读的要义是“得他滋味”(朱熹语),诵读重在“味”。如果说朗读是理解作品,诵读则是阐释作品了。要对学生进行诵读涵咏训练,提高朗读能力,背诵优秀诗作,丰富语言积累。在诵读中指导学生整体地感受作品的意境和形象,体味作品的语言,感受作品的艺术魅力,感受和理解作品的思想感情内涵。

第五,对诗歌的解读,长期以来,我们习惯于社会历史视角的解读,其实还可以倡导多角度的阅读

比如文化视角、心理视角、人类学视角、形式视角(叙事、结构、语言等)。

一、把握诗歌的审美特征

1. 把握诗歌强烈的抒情性特点

诗歌与其他文学样式相比,具有更强烈的抒情性。刘勰在《文心雕龙·明诗》中说:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”严羽在《沧浪诗话》中说:“诗者,吟咏情性也。”诗人面对生活接触外物并受到刺激的时候,情感不会不发生变化。诗人在情感发生变化时,就会借物载情,以诗明志。正因为诗人在创作时要抒发强烈的感情,诗人才能展开想象的翅膀,去描绘出诗歌的意境,用情感去感染读者,用情感去感动千万人的心灵。

古代诗歌强调情,现当代诗歌也强调情。抒情性是诗歌最基本的也是最重要的元素,无论是抒情诗还是叙事诗,都是诗人强烈感情的自然流露,都是诗人在生活中情感积累的宣泄,所以,诗歌必然带有强烈的抒情性特点。所以,我们在鉴赏诗歌的时候,首先要关注诗歌中的抒情性特征。

2. 注意诗歌语言的精美性特点

无论是古代诗歌还是现当代诗歌,其语言都是很精美的。艾青在《诗论》中说:“诗是艺术的语言——最高的语言,最纯粹的语言。”诗歌是诗人用精练的语言和富有韵律美的语言来承载思想和感情的艺术。

在鉴赏诗歌时,只有把握好诗歌语言的精美和韵律美,才能领略到诗歌的妙处。

3. 探寻诗歌的意蕴美特点

诗人都惯于借歌咏某一景、某一物,运用某一种表现方法来寄托某种意蕴。比如,《我用残损的手掌》这首诗,以“我”用“无形的手掌”抚摸祖国的地图时的想象和联想作为全诗的抒情线索,通过抚摸,逐一再现了家乡、长白山、黄河、江南、岭南、南海和他从来没有体验过的解放区的景象,而正是借助于“残损手掌”的逐一抚摸,炽热情感的不断喷涌,诗中寄寓的意蕴也就逐渐清晰地呈现出来:在抗日战争最艰苦的年代,诗人抒发了对祖国命运的关注及自己对祖国真诚的爱,表达了自己对解放区的无限向往的感情。所以,阅读诗歌时,不能满足于理解诗歌的内容及其深层的意蕴,只有挖掘到诗歌的思想和艺术的底蕴,鉴赏到诗人深藏于字里行间的情感、精神、风骨时,才能领略到诗人的匠心巧运,才能领略到诗歌的意蕴美。

4. 捕捉诗歌意象美和形象美的特点

诗人们在诗歌创作中,都善于从生活中捕捉意象和形象,并刻画它们,赋予其美感。诗中的意象、形象可能是一件物,也可能是一幅画。在诗中,无论是什么意象、形象,诗人必然

赋予其一定的思想意义,赋予其一定的艺术感染力。这些意象、形象有的诉诸视觉,有的诉诸听觉,它们都能诱发鉴赏者去自由地想象和联想。所以,在鉴赏诗歌时,鉴赏者应该抓住生动具体的意象、形象和画面去分析诗歌的意境。

二、懂得诗歌的鉴赏过程

1. 知人论世

所谓知人,就是要了解作者的遭际;所谓论世,就是要知道作者创作诗歌的写作背景,即所处的历史背景。鲁迅先生说过:“我们想研究某一时代的文学,至少要知道作者的环境、经历和著作。”(《而已集·魏晋风度及文章与药及酒之关系》)要鉴赏一首诗,也应该知晓诗人所处的社会地位、生活经历、写作背景。因为这对正确把握诗歌的思想性、情感性和艺术性是很有帮助的。

2. 联想想象

鉴赏诗歌时,只了解诗中的字句、故事、章法还不够,鉴赏者还要依据自己的知识积累、经验积累、审美习惯等,在阅读诗歌的过程中通过联想和想象去发掘诗歌的意境。因为任何一位诗人在诗中都不可能把话说完,这就留下了许多艺术空白,这就给鉴赏留下了再创造的可能。在诗歌鉴赏中,鉴赏者可以通过联想和想象去体味诗人写诗时的心境、情感,去发掘诗歌的意境。常言道,仁者见仁,智者见智。不同的人鉴赏同一首诗歌为什么会出现理解不同的情况呢?这是因为诗歌鉴赏往往取决于鉴赏者的主观条件和鉴赏思路。每一位鉴赏者的联想和想象不同,思考不同,鉴赏的结果当然也就不同。鲁迅先生在《俄文译本〈阿Q正传〉序》中说:“看人生是因作者而不同,看作品又因读者而不同。”之所以不同,是由于读者的鉴赏条件不同,联想和想象不同。而联想、想象能力的丰富独到与否,是鉴赏水平高低的关键所在。

3. 要知道诗歌的抒情方法和表现手法

诗歌的抒情方法不外乎直接抒情和间接抒情两类。直接抒情就是诗人在诗中直接宣泄喜怒哀乐等感情。间接抒情就是诗人在诗中通过写景、叙事或描绘人物举动来表达情感,披露心迹。要鉴赏诗歌,就需要懂得诗人通过写景表达情怀常用的几种方法,如融情入景、借景寄托、缘情写景、情景交融等。另外,还要懂得诗人在诗中常用的表现手法,如对比、烘托、比喻、铺垫、渲染、暗示、象征、夸张、层递等。

三、教学目标

1. 知识与技能

(1)掌握诗歌这种文学体裁的基本特征及主要表现手法,初步了解并掌握古今中外诗歌的艺术特性。

(2)能够完成新课标要求的30首以上的古诗的背诵,通过背诵一定数量的我国古代诗文名篇,学习中国古典诗词格律的基础知识,了解相关的中国古代文化常识,丰富文化积累,为形成传统文化的底蕴打下坚实基础。诵读一定量的现当代诗歌和外国诗歌。

(3)初步掌握诗歌鉴赏方法,并学写诗歌评论,学会用现代的观念和历史发展的观点审视古代诗文的思想内容,并给予恰当的评价。

2. 过程与方法

(1)学习诗歌的过程就是诵读的过程,引导学生热爱诵读诗歌,在学习的过程开展诗歌朗诵会、赛诗会。

- (2)鼓励探究学习,激发学生学习的积极主动性。
 (3)鼓励学生组织文学社团,并尝试进行诗歌创作。

3. 情感态度与价值观

在读诗赏诗的过程中注重审美体验,陶冶性情,涵养心灵,养成高尚的审美理想和高雅的艺术趣味。

背景扫描

一、高中新教材古诗鉴赏概谈

古老神州,泱泱大地,处处有名山大川、飞瀑平湖,遍布着茂林修竹、繁花芳草,加上日月朗照、烟雨烘托,真是气象万千,生机勃勃,天籁声声……这样的栖息地,氤氲着诗意,启迪着诗情。在繁茂葱郁的原始森林里,在各种珍禽异兽的唱和长啸中,我们的祖先,在还处在人类蒙昧时期,没有文字,语言十分贫乏的时候,进行着繁重的体力劳动。充满诗意的环境,和谐美好的大自然,唤醒了他们对美的向往和创造美的意识。在繁重劳动中,他们发出“吭唷,吭唷!”的喊声,这喊声协调简单而重复的劳动,形成了原始而简朴的诗的音乐美。“吭唷,吭唷!”——我们的祖先就是这样用二拍二的节奏,喊出了人类文明史上第一首节奏优美而又铿锵有力的诗歌——伐木者劳动号子。于是,诗歌出现在华夏文明的源头,华夏古国首先是一个诗的国度;诗歌,成了中国文学中产生最早的艺术形式之一,也是唯一靠口耳流传的文学样式,更是在中国文学中得到最为充分发展的体裁。

诗歌,就这样伴随着人类童蒙时代蹒跚的脚步,一路走来。在人类的童年时期,“史就是诗,诗就是史”(李劫《文学是人学新论》)。是的,我们的祖先用诗记录着自己跋涉的足迹,用诗刻下心灵的印记。因而,我们每个时代都有自己的诗歌,每个时代的诗歌都打下了时代的烙印,每个时代以自己独特的方式吟唱自己的诗歌。“诗,使灰暗变得多彩,使短暂变得永久,使有限成为无限,使腐朽化为神奇;诗使生命中许多不可能成为可能;诗使人类充分体验到情感的欢畅与智慧的奇涌。”我们不能没有诗。

(一)率真自然的《诗经》

启功老先生就各个时期的诗歌创作特点曾有这样的论断:“唐以前的诗是长出来的,唐人诗是嚷出来的,宋人诗是想出来的,宋以后的诗是仿出来的。嚷者理直气壮,出于无心;想者,熟虑深思,行以有意耳。”

“唐以前的诗是长出来的”,启老先生精辟地概括了唐以前的诗特别是《诗经》率真无邪,言为心声,“在心为志,发言为诗;情动于中而形于言”的特点。是啊,《诗经》,是水边萌芽的芦苇(《秦风·蒹葭》),是道旁飘飞的杨柳(《小雅·采薇》),是旷野上延绵的蔓草(《郑风·野有蔓草》),是园子里绽放的灼灼桃花(《周南·桃夭》),是挺拔于东门的杨树(《陈风·东门之杨》)……它们自自然然从从容容地从广袤的大地中、从现实生活的沃土中生长出来,不用矫饰,没有虚浮,却生机勃勃,绿意盎然。《诗经》,成了现实主义文学的源头。

伟大的思想家、教育家、文学家孔子,把从西周初年到春秋中叶散落在各诸侯国的诗歌收集、整理,最后选取其中305首编订成一部诗集——《诗经》,成为我国最早的一部诗歌总集。

“不学诗,无以言”(《论语》),孔子常用《诗经》来教育自己的弟子。这也充分说明了

《诗经》有“成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”的“教化”作用，体现了《诗经》在思想内容上具有高度的成就。从内容来分，它可分为“风”、“雅”、“颂”三部分。

“风”。关于“风”的含义，最早作解释的是《诗·大序》：“风，风也，教也，风以动之，教以化之。”孔颖达《毛诗正义》说：“风之所吹，无物不扇，化之所被，无往不沾，故取名焉。”意思是说，“风”是用来比喻王者之化沾及万物的，就像风吹起来万物皆被触及一样。它是各诸侯国的土风歌谣，大多数是民歌，最富于思想意义和艺术价值。“风”又分为周南、召南、邶、卫、王、郑、齐、魏、唐、秦、陈、桧、曹、豳等15国风，共160篇。这是《诗经》中成就最高的一部分，其内容非常丰富：有对剥削者不劳而获的控诉，直接表现强烈的反抗情绪，如《魏风·伐檀》（语文版）；有保家卫国，同仇敌忾的高昂士气，如《秦风·无衣》（语文版）；有对美好爱情的向往与守望，也有受损害女子的痛悔与决绝，如《邶风·静女》、《卫风·氓》（粤教版、人教版、语文版）。

“雅”。关于“雅”的含义，最早见于《诗·大序》：“雅者，正也，言王政之所由废兴也。政有大小，故有《小雅》焉，有《大雅》焉。”认为“雅”的字义为“正”，由“正”联系到“政”，从“政”的小大来解释雅有大小之别。“雅”是西周王畿地区的正声雅乐，大部分是奴隶主贵族举行各种典礼或宴会时演唱的乐曲，共105篇，又分“大雅”31篇，用于诸侯朝会；“小雅”74篇，用于贵族宴享。《小雅》大部分作品出自各级贵族之手，也有一小部分是民间歌谣，《大雅》几乎全是贵族作品。总的来说，《雅》的思想性当然比不上《风》，但它从另一个侧面反映了周代的社会生活。

“颂”。关于“颂”的解释，最早见于《诗·大序》：“颂者，美盛德之形容，以其成功告于神明者也。”“颂”是统治阶级宗庙祭祀的舞曲歌词，又分“周颂”31篇，“鲁颂”4篇，“商颂”5篇，共40篇。

《诗经》的语言表达形式。《诗经》在语言艺术上主要是以四言为主的句式和重叠反复的章法。《诗经》特别善于用章句的重叠来表达思想感情，在修辞和音律上都收到美的效果。如：

无 衣

岂曰无衣？与子同袍。
王于兴师，修我戈矛，与子同仇。
岂曰无衣？与子同泽。
王于兴师，修我矛戟，与子偕作。
岂曰无衣？与子同裳。
王于兴师，修我甲兵，与子偕行。

全诗三章十五句，句式基本相同，字面也基本相同，只是换了“袍”、“泽”、“裳”，“戈矛”、“矛戟”、“甲兵”、“仇”、“作”、“行”等几个字，相同的诗意反复吟唱，使那种同仇敌忾、团结战斗的士气空前高涨起来！

《诗经》的主要表现手法：赋、比、兴。

赋。“赋者，敷陈其事而直言之也”（朱熹《诗集传》），即直接铺陈、刻画和抒情。可以说《诗经》中这种“赋”的手法，是后来文学写景抒情手法的始创。《秦风·蒹葭》（沪教版）就是“赋”的表现手法运用的典型：

蒹葭苍苍，白露为霜，
所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长，
溯游从之，宛在水中央。

蒹葭萋萋，白露未晞，
所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻，
溯游从之，宛在水中坻。

蒹葭采采，白露未已，
所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右，
溯游从之，宛在水中沚。

这首诗依然遵从《诗经》章句重叠的章法，产生一种循环往复、周而复始、一唱三叹的效果。为了表达诗人对心中所思的人儿（也可以说是理想）的执著追求，通过芦苇上浓重的露珠，诗人在寒冷的秋水边徘徊的情景描述，同时，用芦苇、霜露、秋水等景物构成一幅朦胧幽远的画面。这样的景象，使我们感受到抒情主人公对所思不见的怅惘之情，也给了我们难以言传的美感享受。“这种如透轻纱、闻淡香、听古琴，朦胧看江山如画、佳人如斯的独特审美角度，真让人从心底滋生出一种淡淡的幽怨，同时却又有说不尽的清爽和神怡，内心纯然静美”（唐文《原来诗经可以这样读》）。

同样以铺陈其景而写情，含蓄隽永叫人回味无穷的还有《小雅·采薇》（沪教版、人教版）的最末一章：

昔我往矣，杨柳依依。
今我来思，雨雪霏霏。
行道迟迟，载渴载饥。
我心伤悲，莫知我哀。

朝廷的差事无休止，戍边征战无休止。为了抵抗外敌的入侵离开家乡已多年的戍卒终于踏上归途了。诗人用“杨柳依依”的美好春景来渲染反衬当时离乡时难舍之情，用“雨雪霏霏”的冬景来渲染今日归来的哀伤凄楚，景中有情，情景相生，使诗的意境不断得到深化。

比。“比者，以彼物比此物也”，即打比方，比喻。《诗经》中用大量的比喻来显现“人与自然之间的对应关系”，贴切的比喻不仅使形象的描写生动可感，而且使诗歌的主旨得到最恰当的表达，让诗意盎然，含蓄耐读。比如，《魏风·硕鼠》把贪得无厌的奴隶主比作大老鼠，《卫风·氓》中用桑树从葱茏繁茂到凋敝零落来比喻女主人公年轻貌美到年老色衰的过程。

兴。“兴者，先言他物以引起所咏之辞也”，即先说别的事物以引出诗人要说的事物。如《周南·关雎》“关关雎鸠，在河之洲”，用在河边小洲上关关地欢叫着、和鸣着的雎鸠作起兴，目的是为了下一句“窈窕淑女，君子好逑”，原来是那位谦谦君子辗转反侧，只因思念着那位容貌姣好的女子。《诗经》中的诗大多数时候是比、兴并用。如《周南·桃夭》“桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其家室。”作者固然是用“桃之夭夭，灼灼其华”引出下面两句，兴起一种欢快幸福之情，同时，也是用鲜艳的桃花来比喻容光焕发、娇艳可人的新嫁娘。

(二) 绮丽浪漫的《楚辞》

《诗经》是长在黄河流域一带的沃土上的文明,它反映了中原文化的特点;而江淮流域那片高山巍巍、江河滔滔的土地,丰饶的物产使百姓“不忧冻饿”(《汉书·地理志》),信奉鬼神、盛行巫风的习俗,使楚地充满神秘感,也使楚人具有温厚的品性、不同寻常的想象力。因而在楚地民歌基础上发展起来的《楚辞》,不仅具有浓厚的地方色彩,而且开创了中国浪漫主义的诗歌传统。《诗经》中的“国风”和以《离骚》为代表的楚辞,成了中国古代诗歌的两个典范,自古以来,“风”“骚”并称。

“楚辞”又称“楚词”,主要作者是屈原,在汉代,刘向把屈原的作品及宋玉等人“承袭屈赋”的作品编辑成集,名为《楚辞》。在《楚辞》初本的16卷中,屈原的作品占绝大部分,共收他的诗作8卷20余篇。包括《离骚》、《九歌》(11篇)、《天问》、《九章》(9篇)、《远游》、《卜居》、《渔父》、《招魂》等。其他8卷是:宋玉的《九辩》,景差的《大招》,及汉代贾谊的《惜誓》、淮南小山的《招隐士》、东方朔的《七谏》,严忌的《哀时命》、王褒的《九怀》、刘向的《九叹》等。《楚辞》在语言形式上,突破了《诗经》以四言为主的格局,不少句式为“七言”,所以现代也有人认为后来的七言诗就是源于《楚辞》。《楚辞》中最能突出语言表达形式创新的是《离骚》,每句五、六、七、八、九字不等,也有三字句和十字句,句法参差错落,灵活多变;隔句句末用“兮”,句中配以“之”、“于”、“乎”、“夫”、“而”等虚词,协调音节。这首我国古代最长的浪漫主义抒情诗,370多句,2400多字,全篇用对偶修辞的有百句以上,还有如“固时俗之工巧兮,偃规矩而改错;背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”这样的错综对,使句式错落中见整齐,整齐中又富有变化,读起来和谐抑扬,颇有韵致,为《诗经》以后兴起的骚体文学奠定了基础。

由于“楚辞”大量采用“赋”的手法来铺陈事物,同时又具有强烈的理想色彩和浓郁的抒情性,《楚辞》显得绮丽而浪漫。如:

筑室兮水中,葺之兮盖荷。荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂。桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房。网薜荔兮为帷,擗蕙櫨兮既张,白玉兮为镇,疏石兰兮为芳。芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡。

——《湘夫人》

这节诗“描绘了一幅红日西沉、满天云霞、万丈光芒的壮丽景象,以及沅湘水域一带水草丰茂、荷叶泛波的凄迷景象。巫山女神则是‘被薜荔兮带女萝’,‘饮石泉兮荫松柏’,令人想见巫山深处野草蔓生、古树森然、山泉汨汨的景致”(韦凤娟《山水诗的形成》)。

又如:

余处幽篁兮终不见天,路险难兮独后来。表独立兮山之上,云容容兮而往下。杳冥冥兮羌昼晦,东风飘兮神灵雨。……雷填填兮雨冥冥,猿啾啾兮狖夜鸣。风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧。

——《山鬼》

诗人在诗中为了铺陈一个迷离凄美的意境,描写了幽深得不见天的竹林,飘零迷哭的雾雨,昏暗的天空,隆隆的雷声,萧萧的风声,啾啾的猿鸣……如此一副凄迷奇诡的景象,很好地烘托出“山鬼”的悲苦怅惘的心境,用这样奇幻的想象,幽深神秘的景象描写来突出绮丽而浪漫的风格,在《楚辞》中比比皆是。

作为《楚辞》中的力作,《离骚》同样具有这些特点,作者通过奇特丰富的想象,采用铺张描述的写法,把地上和天国、人间和幻境、过去和现在交织在一起,构成瑰丽奇特、绚烂多彩的奇幻世界。《离骚》又是屈原的自叙传。屈原不仅仅是诗人,而且是一个以道自任、坚守

节操、追求人格完美的政治家。他把自己的理想、遭遇、痛苦、热情以至整个生命都熔铸在这首诗中,用大量的善鸟、香草、美人来比喻忠贞高洁的品德,用宓妃、佚女来比喻贤臣,用萧艾、恶禽、臭物来喻谗佞,用培育香花、幽草来比喻自己对理想的执著及对美好品德的修炼。《离骚》中表现出的“上下而求索”的探索开拓精神,“哀民生之多艰”的民本思想,对祖国那种“虽九死而犹未悔”的一往情深的眷恋及矢志不渝的忠诚,现在依然有其积极的现实意义。

(三) 刚健清新的汉诗

随着楚辞逐渐向接近于散文的赋体演变,另一种诗体——乐府,带着民间文学特有的刚健清新的风格步入了汉魏六朝诗坛。

一说起汉朝,我们自然想到“投笔从戎”、“轻于鸿毛,重于泰山”、“画地为牢,终不可入”、“匈奴未灭,何以家为”、“封狼居胥”、“勒石燕然”、“大风起兮云飞扬,威加四海兮归故乡,安得猛士兮守四方”、“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”等成语、典故与诗句,以及韩信、曹参、周勃、李广、霍去病……一大串屹立在历史长廊的英雄。汉,一个勇于开拓的强大帝国,一个大统一的大帝国,一个自信自强的民族,一个踔厉奋发的民族。是的,大汉帝国旌旗的猎猎舞动,四夷无不慑服!从这样一个声震九垓、威加四海的大汉帝国,从这样一个令人慷慨激昂血脉贲张的大时代,昂然走出来的汉诗,能不刚健清新吗?

汉乐府是汉诗中最清越的音符。

乐府原指汉代为采集民间歌诗和乐曲所建立的机关,也就是说它原来是音乐机关的名称,《汉书·礼乐志》:“至武帝定郊祀之礼,……乃立乐府,采诗夜诵,有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉,多举司马相如等数十人造为诗赋,略论律吕,以合八音之调,作十九章之歌。”由此我们可知:乐府始于西汉武帝,乐府原是主管音乐的官署,主要职责是采集整理民间歌谣俗曲,所谓“采诗入乐”,其次是创造新声乐调及训练乐工。后来,人们便把这个机关所采集的民间歌诗称作乐府,或汉乐府。

乐府诗的命题、名称、分类不尽相同,现在一般采用吴讷在《文章明辨》中的分类方法,将乐府分为十二类:

- 一、歌。放情长言,杂而无方曰歌。
- 二、行。步骤驰骋,疏而不滞曰行。
- 三、歌行。兼之曰歌行。
- 四、引。述事未来,先后有序,以抽其臆者曰引。
- 五、曲。高下长短,委曲尽情,以道其微者曰曲。
- 六、吟。吁嗟慨歌,悲壮深思,以吐其郁者曰吟。
- 七、辞。因其立辞之意曰辞。如《木兰辞》。
- 八、篇。本其命篇之义曰篇。
- 九、唱。发歌曰唱。
- 十、调。条理曰调。
- 十一、怨。愤而不怒曰怨。
- 十二、叹。感而发言曰叹。

这十二类乐府诗包括了乐府诗的绝大部分,后来文人也有很多采用这些乐府诗体进行创作的,如曹操的《短歌行》、白居易的《琵琶行》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》、白居易的《长恨歌》、李白的《梦游天姥吟留别》、曹植的《白马篇》等。

汉乐府诗歌体裁以五言为主,兼有七言及杂言。句式比较灵活自由,语言流畅通顺,通俗易懂,朗朗上口,清新自然,生活气息浓厚。叙事性是汉乐府最大、最基本的艺术特色,故事性、戏剧性都较为完整,通过语言和行动的描写来表现人物性格,人物形象鲜明。如《孔雀东南飞》(粤教版):

在故事情节的安排上,有小序,有情节的开端、发展、高潮、尾声,结构完整而清晰,通过多组矛盾来突出其戏剧性,除刘兰芝与封建家长代表焦母之间的主要矛盾外,还有焦仲卿与焦母之间、兰芝与兄长、兰芝与仲卿之间等多种矛盾,共同把情节推向高潮。主要通过人物对话来突出人物的品性特征,诗的开头,刘兰芝对仲卿倾诉“十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移。贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为。妾不堪驱使,徒留无所施。便可白公姥,及时相遣归。”表现了兰芝的聪明、能干、勤劳、敏锐、刚烈的性格特征;兰芝拜别焦母时说:“昔作女儿时,生小出野里。本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”这是一个知书达理、谦逊有度,却又自尊自强、不卑不亢的少妇形象;与小姑告别,“新妇初来时,小姑始扶床。今日被驱遣,小姑如我长。勤心养公姥,好自相扶将。初七及下九,嬉戏莫相忘。”这又是一个多么宽容贤惠的女子;与焦仲卿话别,“君既若见录,不久望君来。君当作磐石,妾当作蒲苇。蒲苇韧如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷。恐不任我意,逆以煎我怀。”这是一个忠于爱情的女子,同时又是一位能理智地认清形势的聪慧女子。

这种通过人物的语言表现人物的性格特征的手法,成了汉乐府诗中塑造人物形象最突出的手法。《上邪》、《饮马长城窟行》(粤教版)都是通过女主人公的语言来表现她们的性格特征的。

乐府诗虽因“缘事而发”,具有很强的叙事性与现实性,但也不乏具有不同程度的浪漫主义色彩的佳作,如《上邪》(粤教版):

上 邪

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。
山无陵,江水为竭,冬雷震震,
夏雨雪,天地合,乃敢与君绝。

这是一个古老的爱情誓言,本来相爱着的男女,向对方发个誓表达自己对爱情的忠贞,是很自然的事情。但这个誓言却不同凡响,它穿越两千年时光,回响于大江南北。首先,它直抒胸臆大胆地表达了自己炽热而真挚的爱情:老天啊,我想和你相爱,我们的爱情天长地久永远不会断绝。其次,是奇特的想象,诗中列举出五件不可能发生的事情——山峰没有了,江水枯竭了,冬天打雷,夏天下雪,天地再次合成混沌的一团,我才和你断绝爱情。这些几乎不可能发生的事恰恰从反面证明了女主人公对爱情的忠贞不渝。也正因为这个极具震撼力的爱情誓言,才有了后来表达忠贞的爱情的成语“山盟海誓”、“海枯石烂”。

汉乐府对后世文学的影响是深远的,“三曹”、“七子”以乐府旧题咏时事,鲍照的拟乐府歌行,杜甫“即事名篇”的乐府诗,白居易、元稹、李绅等发起的“新乐府运动”,以及晚唐聂夷中、杜荀鹤、皮日休等人的诗歌创作,都从汉乐府中汲取养料。

(四)曲尽衷情、委婉动人的“古诗”

“古诗”,这里是指汉末晋初流传的魏晋前诗人所作的五言诗,既无题目也不知作者,以