

传承经典，弘扬文化

大学语文

创意设计系 贾立霞

日照职业技术学院

好好学习，早日成才，为社会做出贡献，把中华优秀传统文化传播到五湖四海。

——习近平（2018年暨南大学考查时对大学生的讲话）

序 言

本教材的编写，适应国家需求，立足学生发展，以思政为引领，对接专业，本着实用性、针对性、必要性的原则，编撰而成。具体做如下说明：

1.根据国家倡导的，在大学生中开展优秀传统文化教育的要求，在教材内容选择上，抛开了现当代及国外文学部分内容，主要选择古代文学部分的诗歌、散文、神话、戏剧等；又基于正确传承国学的需要，将中国传统读书法纳入进来，作为本教材第一单元的学习内容。

2.对接专业，根据创意设计各专业，对神话故事、诗歌意象、诗歌创作手法等吸取与借鉴的需求，在教材内容选择方面，精心遴选了古代神话、古代诗歌、古代戏剧等内容，帮助学生积累国学素材，助推学生由技能型人才向创作型人才发展。

3.适应课程思政的教学需求，充分发挥国学的思政功能，在教材内容构建、学习篇目选择、学习活动设计上，都以“思政”为引领，优先选择融合思政教育的学习篇目，精心设计思政教学环节，设计“思政时刻”活动栏目，实现国学教育与思政教育相融合的大学语文课堂。

4.在编写体例上，改变以往以章节结构形式，根据学生专业学习需求，精心遴选传统读书法、国学典籍、古代神话、古代诗歌、古代戏剧等教学模块，分单元组织教学。在学习活动设计上，着眼于“语言表达能力”“文字撰写能力”等核心能力语文能力进行训练。

目 录

序言	3
学习单元一 我们应该如何读古诗?	5
学习活动 1: 古人是怎么读书的.....	6
学习活动 2: 学吟一首诗.....	14
学习单元二 古代大学生都读什么书?	32
学习活动 1: 国学经典知多少.....	33
学习活动 2: 《论语》导读与赏析.....	40
学习单元三 穿越《山海经》，你会有什么奇遇呢?	51
学习活动 1: 走进《山海经》	52
学习活动 2: 《山海经》赏析.....	66
学习单元四 中国诗歌是怎么来的?	76
学习活动 1: 诗歌的起源与古歌谣.....	77
学习活动 2: 中国诗歌发展简史.....	91
学习单元五 《诗经》里有哪些好听的流行歌曲?	110
学习活动 1: 遇见《诗经》	111
学习活动 2: 《诗经》吟诵与赏析.....	125
学习单元六 爱国的屈原到底有多浪漫?	146
学习活动 1: 爱国的屈原与浪漫的《楚辞》	147
学习活动 2: 《楚辞》作品赏析.....	159
学习单元七 戏舞人生，中国古代有哪些好故事?	172
学习活动 1: 戏剧的前世今生.....	173
学习活动 2: 古代戏剧文学举隅.....	186
学习活动 3: 《西厢记》与牡丹亭赏析.....	198

学习单元一：我们应该如何读古诗

【单元任务】

从文化自信与自强角度，谈谈你对传统读书法的认识与理解。

【单元目标】

1. 了解传统读书法，感受国学魅力。
2. 能用传统读书法吟诵古诗文。
3. 热爱传统文化，增强文化自信。

【课前准备】

1. 古风笔记本；
2. 可穿汉服；
3. 一颗赤诚的爱国之心。

【课前导语】

同学们，中国有句古话，叫“授之以鱼，不如授之以渔”。

这句话的字面意思是说“送给别人一条鱼，能解他一时之饥，却不能解长久之饥。如果想让他永远有鱼吃，不如教会他捕鱼的方法”。

这句话暗示我们，要想帮助他人解决难题，还不如传授给他人解决难题的方法。

同时，这句话也在启发我们，继承优秀传统文化，阅读欣赏古诗文，也需要注意方式方法，需要找到并掌握正确的阅读方法。

那么，用什么样的方法学习古诗文最有效呢？在这方面，咱们的古人最有发言权。下面我们就来了解一下，我们的古人是如何学习的吧！

学习活动 1

认知：古人怎么读书的

【活动描述】

读书还需要方法吗？打开书大声地、饱含情感的朗读不就可以吗？

亲爱的同学们，读了那么多年的书，学了那么多年的古诗文，你有没有曾经有那么一瞬间，忽然想换一种方式去诵读古诗文呢？有没有想过，或许换一种方式去诵读，会是另一番景象呢？

【活动要求】

1. 能认真阅读材料，正确理解材料内容；
2. 能独立思考，深入分析，提炼观点，并组织语言进行撰写；
3. 能在公开场合，大方、准确、流畅地表达、阐述自己观点；
4. 能通过阅读材料，感受古人智慧，增强文化自信，激发爱国情怀；

【活动材料】

请认真阅读学习材料，思考我们的古人是怎么读书的？

阅读材料 1:

子与人歌而善，必使反之，而后和之。（《论语·述而》）

子食于有丧者之侧，未尝饱也。子于是日哭，则不歌。（《论语·述而》）

孔子读《春秋》，老聃踞灶觚而听。（《庄子·逸篇》）

原宪乃徐步曳杖，歌《商颂》而反，声沦于天地，如出金石。（《韩诗外传》）

曾子居卫，缁袍无表，颜色肿唃，手足胼胝，三日不举火，十年不制衣，正冠而缨绝，捉衿而肘见，纳屣而踵决，曳屣而歌《商颂》。声满天地，若出金石。（《庄子·让王》）

儒者诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百。（《墨子·公孟》）

阅读材料 2:

朱买臣，字翁子，吴人也。家贫，好读书，不治产业，常艾薪樵，卖以给食，担束薪，行且诵书。其妻亦负戴相随，数止买臣毋歌呕道中。买臣愈益疾歌，妻羞之，求去。买臣笑曰：“我年五十当富贵，今已四十余矣。”

女苦日久，待我富贵报女功。”妻恚怒曰：“如公等，终饿死沟中耳，何能富贵！”买臣不能留，即听去。其后，买臣独行歌道中，负薪墓间。（《汉书·朱买臣传》）

三人回至新野。过了数日，玄德使人探听孔明。回报曰：“卧龙先生已回矣。”玄德便教备马。……到庄前下马，叩门问童子曰：“先生今日在庄否？”童子曰：“现在堂上读书。”玄德大喜，遂跟童子而入。至中门，只见门上大书一联云：“淡泊以明志，宁静以致远。”玄德正看间，忽闻吟咏之声，乃立于门侧窥之，见草堂之上，一少年拥炉抱膝，歌曰：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖；士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐；聊寄傲于琴书兮，以待天时。”玄德待其歌罢，上草堂施礼曰：“备久慕先生，无缘拜会。昨因徐元直称荐，敬至仙庄，不遇空回。今特冒风雪而来，得瞻道貌，实为万幸。”那少年慌忙答礼曰：“将军莫非刘豫州，欲见家兄否？”玄德惊讶曰：“先生又非卧龙耶？”少年曰：“某乃卧龙之弟诸葛均也。愚兄弟三人：长兄诸葛瑾，现在江东孙仲谋处为幕宾；孔明乃二家兄。”（《三国演义》37回）

阅读材料 3:

1. 李白《自汉阳病酒归寄王明府》

去岁左迁夜郎道，琉璃砚水长枯槁。
今年敕放巫山阳，蛟龙笔翰生辉光。
圣主还听子虚赋，相如却与论文章。
愿扫鹦鹉洲，与君醉百场。
啸起白云飞七泽，歌吟绿水动三湘。
莫惜连船沽美酒，千金一掷买春芳。

2. 白居易《白居易肖像》

白发生来三十年，而今须鬓尽皤然。
歌吟终日如狂叟，衰疾多时似瘦仙。

3. 刘禹锡《乐天见示伤微之敦诗晦叔三君子皆有深分因成是诗以寄》

吟君叹逝双绝句，使我伤怀奏短歌。
世上空惊故人少，集中惟觉祭文多。

学习笔记

芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。

万古到今同此恨，闻琴泪尽欲如何。

4. 韩愈《进学解》节选

国子先生晨入太学，招诸生立馆下，诲之曰：“业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随……”

言未既，有笑于列者曰：“先生欺余哉！弟子事先生，于兹有年矣。先生口不绝吟于六艺之文，手不停披于百家之编。纪事者必提其要，纂言者必钩其玄。贪多务得，细大不捐。焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年。先生之业，可谓勤矣。

5. 司马光读书

司马温公幼时，患记问不若人。群居讲习，众兄弟既成诵，游息矣；独下帷绝编，迨能倍讽乃止。用力多者收功远，其所精诵，乃终身不忘也。温公尝言：“书不可不成诵。或在马上，或中夜不寝时，咏其文，思其义，所得多矣。”（宋朱熹《三朝名臣言行录》）

阅读材料 4:

先生自己也念书。后来，我们的声音便低下去，静下去了，只有他还大声朗读着：

“铁如意，指挥倜傥，一座皆惊呢；金叵罗，颠倒淋漓噫，千杯未醉倚……”

我疑心这是极好的文章，因为读到这里，他总是微笑起来，而且将头仰起，摇着，向后面拗过去，拗过去。（鲁迅《从百草园到三味书屋》）

【活动实施】我问你答。

1. 阅读完“材料 1”，你发现“孔子”读书的秘密了吗？他和他的弟子们是怎么读书学习的？他和弟子们的读书方法和现在一样吗？

2. 你认为孔子弟子三千，成为古代最成功的私学教育家，和他的读书方法有关系吗？

3. 阅读材料 2-3，划出描写古诗文阅读方法的语句，说说汉唐时期，我们的古人是怎么读书的？

3. 阅读材料 4，你发现鲁迅的私塾老师寿镜吾先生，当时是怎么读书的呢？

同时，我也发现，从孔子时期，到清朝末年，两千多年以来，我们的古人都是用_____的方法阅读学习古诗文的。古人的这种读书方法，我们当代人，给它取了个专有的名称，叫_____。

4. 为什么古人喜欢用_____的方法读古诗文呢？你认为它有什么样的优点与奥妙呢？

【活动评价】

各位同学，阅读理解、独立思考、语言组织、文字撰写、口头表达等能力，是我们语文课程的基本技能，也是我们重要的训练目标。

在学习古人传统读书法的基础上，经过以上学习活动，你的“语文力”有没有提高呢？下面我们来自我评价一下吧！

发现问题，努力改进，不断完善，成为最完美的自己，才是我们的终极目标！加油吧，同学们！

学习自评表

项目	标号	评价标准	满分	自我得分
自我检测	1	能读懂文本，正确理解文本含义	10	
	2	能独立思考，对问题有自己的看法和见解	10	
	3	能用准确、生动的语言将观点呈现为文字	10	
	4	能逻辑清晰、思路条理地表达自己的观点	10	
	5	价值观正确，不偏颇，正面看待问题	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

同学们，通过以上学习，我们发现，古人读书和我们现在完全不一样。古人读书，拖长腔，有节奏，有韵律，有长短高低的区分，读起来像唱歌一样。我们称古人的这种读书方法，叫做吟诵。

在我国，吟诵的传统源远流长，春秋时，孔子和弟子一起“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”；战国时屈原被楚王流放，“行吟泽畔”，抒发愤懑忧思，其弟子宋玉亦“自压桡而学诵”。

此后，有节拍有韵律的“吟”、“诵”诗文渐成为文人的一种普遍的习惯行为。李白“吟诗作赋北窗里”，杜甫“新诗改罢自长吟”，苏轼泛舟游赤壁而“诵明月之诗”，陆游年少时即“琅琅诵诗书”。直到民国初年，鲁迅创作古诗仍是“吟罢低眉无写处”，先吟后录，即兴创作。

正如中央民族大学教授赵敏俐，说：

吟诵，是我国先秦时代即产生的一种传统汉语口头表达方式，此后渐被采用为读书的主要方法之一。在漫长的古代社会，中华传统诗词不仅仅是文人案头书写的文学艺术，更是用于诵读和吟唱的语言艺术。

【思政时刻】

文化自信与吟诵传承

中华自古皆因吟诵。中华吟诵发端于先秦，通过官、私教育系统，口传心授，千百年来，代代相传。

但吟诵，却被我们遗忘了 100 年之久。直到 2007 年左右，吟诵才逐渐回归大众视野，我们才知道，原来，我们的祖先是吟诵着读书的，原来，古诗文应该吟诵着读。

为什么传承了两千多年的读书方法吟诵会被遗忘呢？

为什么我们现在都在用“朗读”的方法读古诗文呢？

这要回到 100 多年前。100 多年前，国势衰微，向西方学习、寻求救国之路，成为一股潮流。在教育领域，人们也开始使用西方戏剧舞台上“朗读”的方法来读书。人们不再吟唱，不再讲究节奏和旋律，不再讲究抑扬顿挫的高低变化，不再关注古诗文的美感。

从此，传统的读书方法退居一隅，逐渐被遗忘，而西式朗读的方法堂而皇之占据了古诗文教学的大半江山，直至 100 年后的中国人，只知朗读，不知有吟诵！

呜呼哀哉，痛矣乎？悲矣乎？

不仅如此，中国古诗文独特的话语系统与表达方式，需要用吟诵的方式去解读去体味，而西式朗读的古诗文学习方式，因不了解古诗文的创作特点与创作手法，造成了对古诗文的大量误读，严重影响了对优秀传统文化的正确传承，整个社会亟待吟诵回归。

总之，朗读的出现，是时代的产物，更是特殊时期文化不自信的产物。也启发我们要引以为戒，让祖国永远富强，杜绝吟诵悲剧再次重演。

你的感触：

学习笔记

【拓展学习】

1. 现代诗歌也可以吟诵，可以唱起来吗？

请尝试用吟唱的方式演绎戴望舒《雨巷》？

撑着油纸伞，独自
彷徨在悠长、悠长
又寂寥的雨巷
我希望逢着一个

丁香一样的
结着愁怨的姑娘

她是有
丁香一样的颜色
丁香一样的芬芳
丁香一样的忧愁
在雨中哀怨
哀怨又彷徨

她彷徨在这寂寥的雨巷，
撑着油纸伞像我一样，
像我一样地
默默彳亍着，
冷漠，凄清，又惆怅。

——戴望舒《雨巷》节选

你的发现：

王伊《雨巷》吟诵

2. 朗读和吟诵有什么不同？

聆听余光中《乡愁》吟诵音频，谈谈吟诵和朗读之不同？

小时候，
乡愁是一枚小小的邮票，
我在这头，
母亲在那头。

长大后，
乡愁是一张窄窄的船票，
我在这头，

新娘在那头。

后来啊，
乡愁是一方矮矮的坟墓，
我在外头，
母亲在里头。

而现在，
乡愁是一湾浅浅的海峡，
我在这头，
大陆在那头。

——余光中《乡愁》

你的观点：

学习活动 2

传承：学吟一首诗

【活动描述】

中华自古皆吟诵。

吟诵，是中国人传统的读书方法。自孔子时代开始，中国人就是吟诵着读书、学习、传承文化的。

传承优秀传统文化，学习古诗文，有必要了解这种学习传统，深悟其背后的文化内涵。

请学唱一首诗，深入领会古人唱读奥妙。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 掌握吟诵规则和要求；
2. 能对一首诗歌进行声韵分析并吟诵；
3. 感受吟诵之美，增强文化自信；

【活动材料】

一、吟诵的方法

吟诵的传统，可以说源远流长。自从有了“书”，有了古诗文，我们的古人就开始吟诵了。

那么，古人是怎么吟诵的？古诗文是怎么唱起来的？其实这个方法很简单，就是“拖长”。一旦拖长字音，就会不由自主地唱起来。

我国最古老的文献之一《尚书》上就说：

诗言志，歌永言，声依永，律和声。

意思是说：诗就是把心里的话说出来，歌就是把说的话拖长，音乐就是把拖长了的话放到音律上使之和谐动听。

当代学者赵元任在《新诗歌集·序·吟跟唱》中说：

所谓吟诗吟文，就是俗话所谓叹诗叹文章，就是拉起嗓子来把字句都唱出来，而不用说话时或读单字时的语调。

总之，古诗文音乐旋律的产生，或者说，古诗文唱起来，基于以下两点：依字行腔和依义行调。

依字行腔是字的唱法，依义行调是句的唱法。字和字的关系构成了一

段文字的旋律。掌握了这个方法，就可以作曲吟诵了。这是汉语的作曲法，古代称之为“度曲”。

（一）依字行腔

依字行腔，就是按照字的读音去读诵，按照声调的高低起伏去吟咏。简单点说，依字行腔，就是从字音出发，根据汉字声调的走向去“拖长”，一旦拖长，就有唱歌的感觉。。

比如，骆宾王的《咏鹅》这首诗歌：

鹅鹅鹅，曲项向天歌。

白毛浮绿水，红掌拨清波。

要吟诵这首诗，先确定每个字的声调，按照声调的方向拖长，就是依字行腔了。比如，鹅，阳平声，按照声调的走向拖长，就是“鹅~”（唱）；鹅鹅鹅，唱起来，就是鹅~鹅~鹅~。以此类推，曲项向天歌，要唱起来，只要根据每个汉字声调的方向拖长，整首诗就可以唱起来了。

（二）依义行调

依义行调，是指字和字之间的高低长短关系，是由句意决定的。也就是说，要按照诗文的含义去安排字和字之间、句和句之间的高低长短轻重缓急的关系。

比如“床前明月光”，这句话是要强调“明月”（是床前的“明月”光，不是其他），所以就把“明月”唱高，“床前”唱低；“光”是韵脚位置，是押韵，是一句的最低点和最长的那个汉字，这样吟诵起来，就是“床前明月光~~~”，这就形成了吟诵时高低的错落，也就有了旋律。

这是就一句来讲如何依义行调。

那就一首诗来讲，我们又该如何依义行调呢？

根据首都师范大学徐建顺教授的研究成果，这时，一般按以下步骤来分析：

首先：确定段与段的关系——哪段高？哪段低？哪段快？哪段慢？

其次：确定句与句的关系——哪句高？哪句低？哪句快？哪句慢？

最后：确定字与字的关系——哪字高？哪字低？哪字长？哪字短？

下面，我们以《诗经·卫风·木瓜》为例，来做一简单介绍：

投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也。

投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也。

学习笔记

投我以木李，报之以琼玖。匪报也，永以为好也。

这首诗，据说是卫国人为了感念齐桓公而作。

据《春秋左氏传》的记载，卫懿公好鹤，国民怨声载道。狄人来袭，卫国溃不成军。齐桓公出兵相救，并拿出钱财物资，帮助新任国君复国。卫人感激，吟《木瓜》以示感恩之情！

总之，这首诗体现了中国古代“礼”的文化精神。你送我木瓜，我就送你琼琚；你送我木桃，我就送你琼瑶；你送我木李，我就送你琼玖。礼尚往来，永结同好，寓意很美好，也很温暖的一首诗。

这首诗共三章。吟诵时，我们首先要判断三章之间的关系是什么？哪一章高？哪一章低？其次，判断一章中，哪一句高？哪一句低？最后判断一句之中，哪个字高？哪个字低？

根据文义，我们判断出，这三章之间是递进关系。这首诗是在反复吟咏中，不段强化卫国人的感恩之情，直到第三章达到高潮。相应的，在吟诵时，声音也要逐渐加强。这样，这三章之间的高低关系就基本确定了，那就是低、中、高。

然后再确定每一章中哪一句高，哪一句低。

我们以第一章为例。

投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也。

这一章分两句，吟诵时，第一句高，还是第二句高呢？因为这首诗重在强调永结同好，所以第二句“匪报也，永以为好也”才是重点，吟诵时要更高一些。

我们再看，第一句分成两小句，哪一句高？

投我以木瓜，报之以琼琚。

是“投我以木瓜”更高，还是“报之以琼琚”更高？

按照中国的礼仪习惯，在礼尚往来的人际交往中，本着谦己敬人的原则，人们更注重别人对我的恩情，所以第一句要比第二句高。琼琚不能高于木瓜。

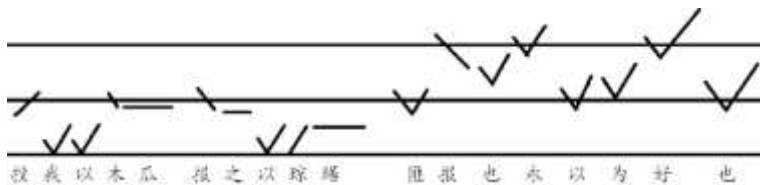
以此类推，我们本着依义行调的原则，逐句分析，就会发现，“投我以木瓜”一句中，“投”和“木瓜”吟诵时要高一些；“报之以琼琚”一句，“报”和“琼琚”吟诵时要高一些；

后半部分，“匪报也，永以为好也”，哪句高？很难取舍，所以按照徐

建顺先生的主张，是一样高。“匪报也，永以为好也”，很显然，报”、永”、“好”是强调，吟诵时要高。

这样，这首诗从大到小，我们逐次分析了音高关系，再加上入短韵长，依字行腔，基本的旋律框架也就出来了。

为了清楚表示，可以先画三条线，表示基本的音高。然后把刚才分析的每一句每一字的高低关系放入，这首诗的“吟诵谱”就出来了。

按照这个吟诵谱，我们就可以吟诵《木瓜》了。

请扫码聆听《诗经·卫风·木瓜》吟诵。

二、吟诵的知识储备

要让一首诗歌，产生旋律，唱起来，最基本的，就是依字行腔和依义行调。掌握了这两点，你就掌握了最基本的吟诵法门。

但是，不同的文体有不同的特点，吟诵方法也不尽相同。徐建顺教授总结了9种方法：

依字行腔、依义行调、入短韵长、平长仄短、平低仄高、模进对称、虚实重长、文读语音、腔音唱法；

因此，要想真正学会吟诵，你还需要掌握基本的文体、声韵、入声字等相关知识。

下面结合徐建顺教授的“吟诵九法”，重点介绍一下“入短韵长”“平低仄高”等相关知识。

（一）入短韵长

1. 入短

学习笔记

入短，就是说在吟诵一首诗歌时，这首诗歌里的**入声字**，需要做到读音**短促**。

那么，什么是入声字呢？

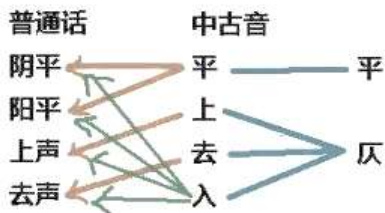
入声字是古诗文话语系统中一类读音短促的汉字。

在中国古代，人们吟诗作诗时，总会在诗歌中，放入几个读音短促的入声字。这样，会让诗歌，读起来有一种顿挫之感，在听觉上，也会形成一种顿挫之美。而当这类入声字放在韵脚位置时，更会让整首诗歌的情感表达变得凄美哀婉，感人肺腑。

中国古诗文中，很多经典的诗歌，韵脚位置都是用的“入声字”（即押入声韵）。如大家非常熟悉的柳宗元的《江雪》、岳飞的《满江红》、李清照的《声声慢》等，皆是用“入声字”结尾。

入声字是上古语言中词尾词缀脱落现象，类似于英语中 book、bag 等词尾“k”、“g”脱落之后产生的语音结果，因此，入声字，最明显地特点是发音短促。

但是，这类发音短促的入声字“短促”的读音方法与特点，在现代汉语中已经消失了，而是分别变成了普通话的“一声、二声、三声、四声”，这也就是所谓的“入派三声”了。比如：

“黑”，在古诗文话语系统中，是入声字，读作“黑”（发音短促，大概半拍），现在变成了“一声”（阴平）；

“白”，在古诗文话语系统中，读作“白”（半拍，文读 bo），现在变成了“二声”（阳平）；

“雪”这个汉字，在古诗文话语系统中，读作“雪”（短促，半拍），现在变成了“三声”（上声）；

“色”这个汉字，在古诗文话语系统中，读作“色”（短促，半拍）在变成了“四声”（去声）。

一声、二声，又称阴平、阳平，同属“平声”，因此，才称“入派三声”，而不是“入派四声”。

总之，发音短促的入声字的存在，是古诗文的重要特点，古诗文音乐美的形成，很大程度上取决于一首诗“入声字”的存在。

只是，在现代，这类入声字虽然没有消失，但它们的读音却发生了很大的变化。

现代人读古诗文，而不知有入声字，不读入声字，对于正确理解古诗文，实在是危害甚大。对于欣赏古诗文，感受古诗文之美，更是。对于正确传承优秀传统文化，更是缘木求鱼、南辕北辙，怎不令人唏嘘叹惋。

那么，如何识别入声字呢？

大家可以百度查找“入声字歌诀”。歌诀里面的汉字，都是入声字。

我也给大家整理了一些常用入声字，可以供大家参考：

数字中的入声字：一，六，七，八，十，百；

颜色中的入声字：白，黑，赤，绿，碧，色；

水果中的入声字：橘，柚，荔，桔；

花木中的入声字：茉，菊，芍药，竹，柏；

植物中的入声字：箨，叶，木，竹；

谷物中的入声字：菽，秫，麦；

气象中的入声字：日，月，雪，雹；

称呼中的入声字：叔，伯，媳；

鸟类中的入声字：鹊，雀，鹤，鸱，蝶，鸪；

动物中的入声字：鹿，鼯，鳖，蝎，蟋，蜥；

身体中的入声字：脚，足，角，目，肢，腹；

饮食中的入声字：吃，喝，渴，肉，粥，食；

器物中的入声字：墨，笛，笔，服，帕，履；

行政中的入声字：蜀，越，粤，国。

另外，我也给大家准备了“拼音版入声字表”，大家可以扫码查看。

请扫码观看入声字相关资料。

拼音版入声字表

小练习

请找出下列诗歌中的入声字

1.唐·柳宗元《江雪》

千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

2.宋·岳飞《满江红》

怒发冲冠，凭阑处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。

三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。

靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭。驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。

2. 韵长

所谓韵长，就是在吟诵古诗文时，要将古诗文韵脚位置的韵字拖长了读。根据情感表达需要，可以拖长到2-4拍。

众所周知，押韵是古诗文最大的特点。自从有诗歌，就有了押韵。

押韵使汉诗文吟唱时产生和谐之美，拖长的诵读方法，使作品更加绵远悠长，情致盎然。

所谓押韵，就是在每句诗的末尾使用同一韵部的汉字。比如李白的《静夜思》，句尾字“霜”和“乡”就是属于同一韵部“阳韵”。

而韵，则是指汉语字音中的元音或元音加收尾音，即声母以外的部分。

需要注意的是，韵也包括声调。同一个韵母，但声调不同，也分属不同的韵部。如ang这一韵，根据声调的不同，又可以分为平上去入四个韵部。

古代的韵部有很多，据古诗词创作韵部查询用书——南宋刘渊的《平水韵》记载，有106个韵部，分别是平声韵30个，上声韵29个，去声韵30个，入声韵17个。

韵是有意义的。韵的声音里包含着情绪，不同的韵，其蕴含的情绪和情感是不同的。

举例来说，在古诗文中，上声韵拖长，通常表达婉转温柔的情绪，而

韵及韵部相关知识

去声韵经常表达坚决明确的情绪。

比如《春晓》这首诗，韵脚位置分别是“晓”、“鸟”、“”少“，很显然，押的是上声韵。吟诵时，上声韵韵脚字一拖长，读者就能感受到作者温柔、珍爱、惋惜的感情。第三句尾字是中性的平声字，在三个温柔的上声尾字中，平声的中性就显得无情了，这就是“风雨”的感觉。

唐·孟浩然《春晓》

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。

再比如唐·贾岛《剑客》在古诗文中，去声韵经常表达坚决明确的情绪。在这首诗中，三个去声韵字，读时从高音下降拖长，就能感觉到作者的态度是多么的坚决！第三句尾字是中性的平声字。在三个坚决的去声尾字中间，平声就显得温柔了，所以贾岛对这个“君”是有感情的，因此称其为“君”。

唐·贾岛《剑客》

十年磨一剑，霜刃未曾试。今日把示君，谁有不平事。

再比如下平声十一尤韵，其声情特点是“忧伤、忧愁”。在古诗文中，凡是押“尤”韵的古诗词，即韵脚位置汉字属于“尤”部的古诗词，其情感基调一般都是表现忧伤、忧愁之情的。

比如，辛弃疾《丑奴尔书博山道中壁》：

少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。
而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋。

这首词，句尾“楼，楼，愁；休，休，秋”皆属十一尤韵，这样我们就说可以说，这首词押十一尤韵。词的上阙和下阙，通过中年和少年的对比，表达了中年人的心酸、无奈，以及无法排遣、不敢触及的忧伤和悲愁。

再比如，白居易的《长相思》：

汴水流，泗水流。流到瓜洲古渡头，吴山点点愁。
思悠悠，恨悠悠。恨到归时方始休，月明人倚楼。

这首词，句尾用“流，流，头，愁；悠，悠，休，楼”等字，同样属于十一尤韵，很显然也是押十一尤韵。仔细吟诵，读者不难被词中那炽热而浓郁的相思之情所打动。是什么样的相思，什么样的爱情，什么样的故事，让抒情主人公，如此忧伤，如此悲愁，夜夜独倚危楼，却只有碧水悠悠，直到白头！

学习笔记

再比如，被列为唐人七律之首崔颢的《黄鹤楼》：

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。
黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。
晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。
日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。

十一尤韵的字

这首诗歌，句尾韵字，分别为“楼”、“悠”、“洲”、“愁”同样是一首押十一尤韵的经典诗篇。

这首怀古佳作，从登楼开始写起。诗人兴致勃勃登楼而来。然而诗人登上黄鹤楼，看到远处树木葱郁，芳草萋萋，却兴起一股思乡之愁。夕阳西下，漂泊多年的我，何日才能回到家乡？一望无言，只有烟波荡漾，满目离愁。

再比如，陆游的《诉衷情》：

当年万里觅封侯。匹马戍梁州。关河梦断何处，尘暗旧貂裘。
胡未灭，鬓先秋。泪空流。此生谁料，心在天山，身老沧洲。

这首词，句尾用“侯，州，裘；秋，流，洲”等字，押十一尤韵。这是一首特别能引起读者共鸣的作品。哪个人不曾青春年少，哪个人不曾意气风发，哪个人不曾抱有受封万户侯的理想和梦想，哪个人不曾为理想和梦想努力过，奋斗过！然而，人生旅程的行色匆匆中，有几人能最终实现自己的理想和梦想呢？等待大多数人的，是世事蹉跎、万事成空，身不由己间，已然身老，唯有空自嗟叹的忧伤和悲愁了！

从以上几首押十一尤韵的诗词来看，其情感基调都是忧伤和悲愁的，这也进一步论证了“韵”是有意义的这一观点。但是当我们在诵读时，不去拖长韵字、不去吟唱时，这种忧伤之情就得不到很好的呈现，从而影响了我们对这首诗的理解，甚至引起误解。

因此，在面对一首古诗词时，一定要学着用吟诵的方式方法去呈现去欣赏。在吟唱中，抒情主人公所传达的或忧伤或愉悦的情感自然得以显现并强化。而这，才是正确的古诗文学习方式。

当代诗人余光中说：

这种老派的吟诵，随情转腔，一咏三叹，无论是当众朗诵或者独自低吟，对于体味古文或诗词的意境，最具感性的功效。现在的学生，甚至主修中文系的，也往往只会默读而不会吟诵，与古典文学不免隔了一层。

余秋雨在《诗与音乐》也说：

中国文人吟诵诗文，多出之以乡音，曼声讽咏，反复感叹，抑扬顿挫，

随情转腔，其调在“读”与“唱”之间。进入中国古诗意境，这是最自然最深切的感性之途。

叶嘉莹在接受采访时，感慨万千，她这样说：

我就觉得我是对不起下一代学生，因为我没有教会他们吟诵。诗歌一定要吟诵才真的得到它的精华。

小练习

下面诗歌押什么韵？并说一说其表达的感情是怎样的？

唐·王之涣《登鹳雀楼》

白日依山尽，黄河入海流。
欲穷千里目，更上一层楼。

(二) 平低仄高

平低仄高、平长仄短，主要是对近体诗吟诵的要求。平，就是平声字，仄就是仄声字。平声字，就是普通话中的“阴平、阳平”，也就是通常说的一声、二声。仄声字，则是指平声字之外的上声、去声和入声字。

平低仄高、平长仄短，就是在吟诵近体诗时，平声字要读的低一些、仄声字要高一些，平声字要拖得长一些，仄声字仄读一拍即可，其中入声字更短，一般读作半拍。

总之，吟诵近体诗时，首先要识别韵字、入声，然后分析声调特点，并根据汉字声调的平仄情况，来设计何处高起何处低沉何处悠长何处短促的调子，之后再进行吟唱，在不断反复的吟唱中体会诗歌情感，感悟人生百态。

比如，张继的《枫桥夜泊》：

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。

吟诵这首诗，我们首先要分析其韵部和

月落乌啼霜满天，	依字行腔；
江枫渔火对愁眠。	入短韵长；
姑苏城外寒山寺，	平低仄高；
夜半钟声到客船。	依字行调。

——吟诵技巧：张其成

韵字，然后拖长韵字。当然，需要提醒大家的是，韵字不但要拖长，还要压低，一般来讲，韵字是一首诗中最长最低的那个字。韵要拖长并压到最低点，这就是所谓的“押韵”，有一种归结结束的感觉，是回到了结束，那

学习笔记

就应该是低下去的。

这首诗，韵字分别是“天、眠、船”，押下平声“一先”韵，吟诵时，这三个字都要拖长并压低。

其次，找出这首诗的入声字。根据前文提供给大家的入声字表，我们很容易就会发现，这首诗里的“月、落、客”都是入声字，吟诵时，需要读半拍。

其次，吟诵近体诗时，还要根据其格律特点，将每一联二四六点平声字找出来，然后拖长，一般拖长到2拍即可。

再次，将平声字仄声字都区分出来，按照平低仄高、平长仄短的规则，结合入短韵长的规则，设计出这首诗的吟诵旋律，然后用唱的方式，进行反复吟唱即可。

具体如何设计一首诗的吟诵旋律，大家可以扫码查看“中国式作曲法”，并进行反复练习。

中国式作曲法

既然平低仄高，主要是针对近体诗的吟诵规则，那么，哪些诗歌属于近体诗呢？

近体诗，又称格律诗，是我国文学史上流传最普遍、影响最深远的诗体。它上承风骚，下启词曲，是唐朝时期开始出现并流行的新诗体。我们现在通常说的读的唐诗，大都是指这种合律的近体诗。

近体诗分为绝句和律诗两种。绝句有五绝、七绝；律诗有五律，七律，五排，七排。律诗还有超过八句的，称为排律，排律有十句以上至上百句。近体诗的出现对后世诗歌的影响很大，直到中华民国初年，近体诗一直为诗歌创作的主流形式。

近体诗有严格的创作规律和要求。比如：

1. 每首限定句数和字数。或四句，或八句，或十句，或更多的偶数句。每句或五个汉字，或七个汉字。
2. 押平声韵。即偶数句句尾韵字，必须是平声字。
3. 每句平仄有严格的规定。一般要求平仄相对，相邻两联平仄相粘。
4. 讲究对仗，多用对偶句。

有近体诗，就有古体诗。

古体诗，又称古诗或古风，是与近体诗相对而言的诗体。从字数上看，古体诗，有四言诗、五言诗（简称“五古”）、七言诗（简称“七古”）、杂

言诗（诗中各句字数有多有少）等。

古体诗是按古代的诗体而写的，也要押韵，但在字数、句数、押韵、平仄、对仗等方面没有严格的规定，不受任何格律的限制，是一种半自由的诗体。

从用韵角度来讲，古体诗可以押平声韵，又可以押仄声韵；可以句句押韵，一韵到底，也可以换韵；从平仄角度来讲，古体诗对平仄没有任何规定，最大的特点是“三平调”（句尾三个字连用三个平声字），以及多用拗句。故古体诗，一句之中，第二、四字常常是皆为仄声或皆为平声。古体诗的对仗是极其自由的，一般不讲究对仗。

那么，面对一首诗，我们如何划分确定它是古体诗还是近体诗呢？

其实，这个很简单，可以从以下几点来分析判断：

1. 看字数。古体诗，自由，一句一、二、三、四、五、六、七言皆可。近体诗，一句只有五言、七言。
2. 看句数。古体诗，一首诗可一句，可两句，可三句，可四句，可五句，可六句。近体诗，四句，八句，十句，十二句等。
3. 看对仗。古体诗，不讲究对仗。近体诗，讲究对仗。律诗中间两联，必须对仗。
4. 看押韵。古体诗，平声韵，仄声韵皆可押。近体诗，只能押平声韵。
5. 看平仄。古体诗，不讲究平仄，多三平句，多拗句。近体诗，讲究平仄格律。即就每句二、六、位置上汉字平仄来讲，同句相间，同联相对，邻联相粘。

总之，一首诗，四句或八句，每句五个字或7个字，押平声韵，讲究平仄格律，且是唐人及以后人创作，那么，这首诗就是近体诗。

比如，张继的《枫桥夜泊》，四句，每句七个字，押平声韵，讲究对仗，那就是一首典型的近体诗，可以根据上面中国式作曲法，根据入短韵长、平低仄高的规则，依字行腔、依义行调去吟唱就可以了。

再比如说孟浩然的《春晓》、柳宗元的《江雪》等，虽然形式上和近体诗差不多，但《春晓》押上声韵，《江雪》押入声韵，两者都属于仄声韵，那么这两首诗就不能算是近体诗格律诗，在吟诵时，根据依字行腔、依义行调、入短韵长的规则吟唱即可，平低仄高的规则，则可以不必遵循。

学习笔记

【活动实施】

本次活动分小组进行，活动内容为：学吟一首诗。请根据任务单，完成各组古诗文学吟任务。

活动任务单

活动内容	根据中国式作曲法，自己度曲并演唱展示。	
活动要求	1. 态度认真，积极参与； 2. 借助吟诵体会感受诗词之美； 3. 热爱国学，热爱传统文化。	
活动环节	选取诗歌—度曲—吟唱练习—吟唱展示—点评反馈	
小组名称		小组成员
选取诗歌 (5分钟)		
度曲练习 (20分钟)	找出以上诗歌的韵脚字，说明其韵部并设计其读法(高/低,长/短,多长,几拍)	
	找出以上诗歌的入声字,设计其读法(高/低,长/短,几拍)	
	找出以上诗歌的平声字,设计其读法(高/低,长/短,多长,几拍)	
	找出以上诗歌的平仄声字,设计其读法(高/低,长/短,多长,几拍)	
	根据以上设计画出该诗的吟唱旋律(所度曲调旋律)	
吟诵练习	根据前面自己的设计的曲调,吟唱诗歌,熟练为止。	

(20 分钟)	
吟诵展示 (30 分钟)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将作品做成 PPT 进行投屏展示, PPT 内容包括作品原文及简单的作品介绍。 2. 小组成员提前设计开场介绍、展示动作, 准备好展示所需道具、背景音乐等。 3. 展示时, 语言表达清楚, 通顺, 逻辑性强, 有感染力; 4. 展示时适当融入书法、音乐、舞蹈、乐器演奏等其他形式; 5. 展示时, 小组成员分工合作, 全员参与。
点评反馈 (10 分钟)	教师点评与反馈:
	其他小组成员反馈:

【活动评价】

	标号	评价标准	满分	分值
活动评价	1	选择爱国、亲情友情等正能量优秀诗歌; 选择消极、低俗、负能量作品适当减分。	10	
	2	正确区分韵部、入声字、平仄声字, 并按 照传统读书方法度曲;	15	
	3	展示环节完整, 语言表达准确, 感情投入, 所设计旋律能呈现作品内容;	15	
	4	舞蹈、音乐、乐器书法等形式融入, 适当 加分。	5	
	5	分工合作, 全员参与, 有组员懈怠、不合 作等情况适当减分。	5	
存在不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

学习 笔记

【活动小结】

吟诵之所以成为古代文人喜爱的诗文口传方式，在于汉语声调语言形成的节奏感韵律感。

吟诵声音的抑扬顿挫、语速的疾徐变化和腔调的婉转动听，可以激起人们的兴趣，引发联想和想象，使作者和吟诵者心灵相通，沉浸在一种“共同”创造的诗情画意中，“自然而然”地获得审美愉悦。

先秦时期，以孔子为代表的儒家学者，就开始了吟诵。他们衣服破烂，面部浮肿，穷困潦倒，狼狈不堪，也挡不住他们吟诵的步伐。他们拄着拐杖，拖着烂鞋，来至田间野外，高歌《商颂》，他们的声音充满天地之间，好像金石乐器奏出来的一样清脆响亮。吟诵，已经成为他们生活的一部分，已经成为他们生命的一部分。

我们可以想象，2000多年前，孔子的课堂上，是多么地精彩绝伦。来到孔子的课堂，入耳的是清脆嘹亮的吟诵声，弦歌声；置身于孔子的课堂上，我们享受到的将不仅仅是单纯的知识教育，更是音乐教育、美育教育。这种知识的快乐，一直沿袭到清朝末年鲁迅小时候的课堂上。

让我们也学古人，吟诵诗歌吧，让吟诵回归课堂，让国学传承用正确的方式传承。

【思政时刻】**曾国藩的“读书之乐”**

清朝大臣曾国藩，是“晚清四大名臣”之一，也是中国现代化的开创者。在他的倡议下，中国建造了第一艘轮船，建立了第一所兵工学堂，印刷翻译了第一批西方书籍，安排了第一批赴美留学生。

他对中国社会的发展，举足轻重。这样一位日理万机的政治家，最喜欢的事情却是读书。他把高声诵读作为人生的一大乐趣，每天都要拿出两个小时来读书。他甚至还模仿孟子，总结出了自己的读书之乐。

据说，有一天夜里，曾国藩在书房高声诵读古文，在前人的妙词巧构和自己的抑扬顿挫声中，进入一个飘飘然的境界，领略到极大的乐趣。于是模仿《孟子》君子三乐之说，总结出自己的三大乐趣：

“宏奖人材，诱人日进，一乐。读书声出金石，飘飘意远，二乐。勤劳而后憩息，三乐。”

其中第二点，就是说高声诵读的乐趣。这里的金，指得是钟这种乐器，石，指得是磬这种乐器，合起来，是说读书的声音就像钟磬这两种乐器发出来的声音一样，非常美妙、非常好听，能把你带到一个飘飘意远的境界中去。而这么美妙的音乐之声，自然非吟诵不可呈现。

对此，曾国藩自己也说：

（读书）先之以高声朗读，以昌其气。续之以密咏恬吟，以玩其味。二者并进涵泳。

曾国藩这样的伟人，尚且坚持每日读书，并以读书为乐，获得精神的富足与人生的完满。作为当代大学生，我们理也应向古人学习，把读书作为生命的一部分，做一个“腹有诗书气自华”温文儒雅、吐气如兰的“新青年”。

【拓展学习】吟诵的魅力何在？

归纳起来，吟诵的魅力，吟诵之美，主要体现在以下几点：

第一点，吟诵将古诗文的音乐之美尽情地绽放，让我们真正体会到传统文化经典的声韵之美。

中国的古诗文是声调语言，吟诵时，在对每个字拖长延展的情况下，就会产生音乐性。而吟诵的读书方式，要求依义行调，这就使古诗文在吟诵时，呈现出高低长短轻重缓急的起伏变化，在这个基础上用饱蘸着深情的声音去曼声长吟，就会产生抑扬顿挫、韵味悠长的美感，达到婉转清丽、高亢激昂、高远空灵的艺术效果。

如《诗经·秦风·蒹葭》这首诗：

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（chí）。

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（zhǐ）。

这是一首象征意味非常浓郁的诗歌，表现了秋水方盛之时，“伊人”在水之一方，上下求之而皆不可得的“企慕之境，惆怅之情”。

学习 笔记

这样一首惆怅、飘渺、又朦胧的诗歌，只有用声音，用吟诵，才能将其艺术魅力，尽情的展现和释放。请扫码聆听这首诗的吟诵。

请扫码聆听这首诗的吟诵。

这首吟诵作品，用纯净、悠长、空灵的歌声，十分恰切地传达出诗歌中那种“可望而不可得”的惆怅与忧伤，将《诗经·秦风·蒹葭》的音乐之美尽情地展现，可谓“以声传情、声情并茂”的典范之作。

不仅仅是古诗，用吟诵的方式去品读古文，古文的艺术魅力同样也可以焕发别样的光彩，熠熠生辉。

请看下面这个视频：李文文吟诵《孝经》开宗明义第一章。

请扫码聆听吟诵视频。

仲尼居，曾子侍。子曰：“先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。汝知之乎？”曾子避席曰：“参不敏，何足以知之？”子曰：“夫孝，德之本也，教之所由生也。复坐，吾语汝。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身。《大雅》云：‘无念尔祖，聿修厥德。’”

这段《孝经》吟诵，就像一坛珍藏了多年的美酒，清冽、甘醇，而又余韵悠长，令人回味无穷，古文的音乐之美得到尽情地释放。

第二点，吟诵使古诗文的学习，变得轻松快乐愉悦起来。简言之，吟诵使国学经典学习成为一件快乐的事情。

自古至今，借助吟诵，发现读书的乐趣，从而爱上读书，爱上古诗文、爱上国学经典的例子也比比皆是。

前面提到的曾国藩，就是其中比较典型的一个。曾国藩一生文治武功，可是他认为自己人生最大的快乐首先是读书。他说“读书声出金石，飘飘

意远，一乐也”。在他这里，国学不再是枯燥乏味的文字，而是美妙的乐章，对国学的学习和接受，不再是苦恼的死记硬背，而是快乐的享受。

除了曾国藩，汉朝的朱买臣，也把吟诵经典作为一生的爱好与追求，并最终成为著名学者。中国历史上，汉代朱买臣一边砍柴、一边苦读的故事，广为流传，《三字经》中也将其作为后世勤学苦读的典范。透过“行且诵书“、“愈益疾歌“、“独行歌道“等字眼，我们还能感受到朱买臣在诵读经典、歌唱经典时那发自内心的、掩饰不住的快乐和愉悦。

第三点，吟诵将美学教育、音乐教育、国学教育完美地融为一体。

在吟诵的读书方法被遗忘之前，在吟诵成为“无望的艺术”被遗弃在邈远的荒野之时，国学经典学习的主要方式是缺乏体会和领悟的死记硬背。2010年以来，在以首都师范大学徐建顺为代表的一群老师的采录、抢救、研究、宣传、推广之下，吟诵才开始重新进入大众视野，开始重新走进校园、走进课堂。十余年实践的经验，也进一步证明，用吟诵这一传统的读书方式来吟唱古诗文，在一遍遍的吟唱中，去体会、咀嚼、涵泳、品味古诗文的思想、情感和韵味，真正做到了国学教育与音乐教育的融合，做到了国学教育与美育的融合。

在悠扬的乐声中去体会国学经典的魅力，去感受国学文学之美，使经典学习，再也不枯燥乏味了，经典学习成了一种艺术的享受，何乐而不为呢？

读书，就像唱歌，唱歌就是读书，吟诵这种诵读方式，将读书的美好尽情绽放；吟诵，用音乐的、歌唱的方式，将中国文化的精髓，代代相传；在吟诵中，我们明白了“仁义礼智信”的道德奥义，在吟诵中，我们体会到了中国文化的博大精深！

【大赛链接】中华经典诵读大赛

大赛由山东省教育厅办公厅主办，从2018年开始举办，每年一次。大赛分大学生组、中小学生组、教师组等组别，以“优秀传统文化作品”诵读与吟诵展演为主要内容，以视频形式在网站提交，得奖作品将选送国家参加国家级比赛。该比赛为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》而举办，旨在弘扬优秀传统文化，推广中国传统读书方法，意义重大。

中华经典诵读大赛官网：<http://sd.zhonghuasong.cn/>

学习单元二：古代大学生都读些什么书？

【单元任务】

从“孝道”文化传承、理想信念角度，谈谈你对孔子的认识。

【单元目标】

1. 了解国学经典十三经等基本知识；
2. 深入诵读并领会《论语》的价值和魅力；
3. 了解孔子思想，感悟孔子魅力，跟孔子学做人，学立世；
4. 具备优秀国学经典传承传播意识，自觉传承优秀传统文化。

【课前准备】

1. 古风笔记本；2. 可穿汉服；3. 爱国心，读书声。

【课前导语】

中国古代大学生读什么？当然是这些历史上流传下来的，闪耀着中国文化的智慧，承载着中华文化精髓的国学典籍。

这些国学经典，能够滋养我们的身心，带给我们心灵的安宁；能够启发我们的智慧，帮助我们走出困惑；能够增长我们的才干，扩大我们生命的深度和广度。

近年来，习总书记在讲话中，在文件中，就常常引用这些国学经典，以古论今，以古资政。

苏东坡说：“读经典一部，胜读杂书万卷。”

宋真宗赵恒作《劝学诗》，以鼓励士人读书学习：

富家不用买良田，书中自有千钟粟。

安居不用架高堂，书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随，书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。

男儿欲遂平生志，五经勤向窗前读。

这一单元，让我们一起走进经典，共享经典。

学习活动 1

国学经典知多少：十三经认知

学习笔记

【活动描述】

纵观世界各国，各个民族思想和文化的发展，都与经典密不可分。比如《圣经》、《荷马史诗》之于西方文明发展，比如《古兰经》之于西亚诸国。

中华民族优秀文化的传承与发展，也离不开那些常读常新、散发着中国文化精神光芒的国学经典。

在中国，历史上流传下来的，对中国文化发展产生重大影响的经典作品，浩如烟海，古人一般将其分为四部，即四大类：经部、史部、子部、集部。本单元，我们主要学习被列为“经部”的那些国学经典作品。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解“十三经”的形成过程，能熟练背诵“十三经”；
2. 明白十三经对中国传统文化传承与发展的意义；
3. 能跟随习总书记的脚步，读习总书记用过的经典；
4. 能读经典，悟经典，用经典，致敬古人，致敬经典；

【知识准备】

在中国历史上，只有儒家的经典书籍，才可以划归经部。换句话说，被归为经部的书籍，皆是儒家的经典，也是我们传承学习的重点。

这些儒家经典作品，被习惯性地归纳为“四书”、“五经”、“十三经”。

四书，就是《论语》《孟子》《大学》《中庸》四部书籍。

《大学》、《中庸》节选自《礼记》，由宋代朱熹将其抽取出来，单独成篇，并与《论语》、《孟子》并列，统称“四书”，也叫“四子书”。也就是说，“四书”的说法，到了宋代才出现。但它是儒家根源性的经典，是对“五经”的提炼，被称之为“五经（六经）之阶梯”，在古代社会，备受重视，是古代科举考试的必读书目、必考书目。

五经，就是《诗》、《书》、《仪礼》、《易》、《春秋》五部经典作品。相比于“四书”，“五经”的说法出现较早，它诞生于汉代。当时，汉武帝重视思想文化发展，他采纳了董仲舒的建议，罢黜百家、独尊儒术，立五经

拓展链接：

央视大型文化
节目《典籍里的
中国》

学习笔记

博士。五经博士，就是专门负责教授学生的学官，他们所教授的书籍，就是《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》这五本书籍。这五本书，地位也随之上升，由普通书籍上升到经的地位，供 gōng 人们传习，这就是“五经”。

到了唐朝，朝廷又在“五经”基础上加了《周礼》、《礼记》，并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》，为九经；至开成年间刻石国子学，又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经；南宋复增《孟子》，才有了十三经之称。

总起来说，十三经就是指“《诗经》《尚书》《周易》、三礼（《礼记》《周礼》《仪礼》）、三传（《左传》《公羊传》《穀梁传》）、以及《论语》《孟子》《孝经》《尔雅》“这十三部儒家文化经典。

其中，《诗经》是我国第一部诗歌总集，再现了西周初年到春秋中叶五百年间的社会风貌。这里有最浪漫的邂逅，最美的新娘，最完美的婚姻、最痛苦的离别，还有最痴情的爱慕、最深情的牵挂。

《尚书》则被称为“上古帝王之书”，历来以“佶屈聱牙”而著称。它记录了、虞夏商周、各个历史时期，部分帝王的、言行举止，是上古皇家文献资料的汇编。

走进《尚书》，你将感受到，周公劝诫成王“先知稼穡之艰难”“知小人之所依”的良苦用心；走进《尚书》，你还会感受到，自古以来，我们中国人对“睦家兴国，万邦和协”的社会理想的坚守和努力。

《周易》是一部哲学典籍，古奥精深，被誉为“大道之源”，备受重视。我国著名医学家孙思邈说：“不知《易》，不可以为医。”政治家虞世南说“不读《易》不可为将相。”文学家苏轼说：“抚视《易》、《书》、《论语》三书，即觉此生不虚过。”不仅国内，明治维新时期的日本政府，甚至规定“不懂《易经》者，不得入阁”。

十三经中的“三礼”，即《周礼》、《仪礼》、《礼记》。

《周礼》又名《周官》，是三礼之首，相传为周公所作，它记载了周王朝的官制及文化典制，比如用鼎制度、车骑制度、服饰制度、礼乐制度等，内容丰富，无所不包，堪称“汉族文化史之宝库”。

《仪礼》主要记载了冠礼、昏礼、祭礼、朝聘礼、燕享礼等典礼的详细仪式。走进《仪礼》，你或许会感叹于古代礼仪的繁文缛节，深入一步，你会震撼于儒家借礼仪来规范行为、涵养性情，最终达到修身齐家平天下

的治世目的的良苦用心。

《礼记》，则是一部关于中国古代礼仪文化制度的“论文集”，作者多为战国至秦汉年间的儒家学者。它反映了儒家学者的礼仪文化思想。作为四书之一的《大学》、《中庸》就选自于这部国学经典。

简言之，《周礼》、《礼仪》、《礼记》分别从官制、仪式、礼仪思想等方面，全方位呈现了我国古代文化制度，尤其是礼仪文化制度的方方面面。

三传，全称《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋穀梁传》，他们都是对《春秋》这部古代记事史书的注释。

《春秋》是孔子晚年所著，言简义深，一字褒贬，如无解释，则很难让人理解。于是，人们纷纷为之做注。其中一位姓公羊的，一位姓穀梁的，还有大家非常熟悉的左丘明左氏，所注释的书籍，最受欢迎，被合称春秋三传，这就是十三经里的《左传》、《公羊传》、《穀梁传》。

至于《论语》，大家都非常熟悉。在此，我提醒大家一个问题，那就是《论语》的“论”这个字的读音。这里的论，是编撰的意思，因此，正确读法是读作 lùn2，二声，不能读成 lùn4、四声。

《孟子》是战国时期儒家文化重要代表人物孟轲的作品。读完孟子，你一定会被他的滔滔雄辩和浩然正气所折服。

《孝经》是阐述孝道和孝治思想的经典著作，清代纪晓岚说该书是孔子“七十子之徒之遗言”，成书于秦汉之际。《孝经》因为弘扬孝道文化思想，历来备受推崇。

唐玄宗李隆基甚至亲自为之作注，借孔子之言“吾志在《春秋》，行在《孝经》”，倡导世人修身进德，要以孝为根本。《孝经》，由此也一跃而成为经典。

《尔雅》是十三经中一部非常特殊的书籍，它是一部词典，全书收录词语 4300 多个，分为 2091 个条目，被称为“辞书之祖”。

总之，在古代，四书、五经、十三经，涉及文学、哲学、史学、文化学、伦理学、语言学等方面，对中华民族精神的形成和发展影响深远。这些儒家经典作品，以其“持久不衰的魅力、不可穷尽的张力”，吸引着古代的书人，焚膏继晷、皓首穷经，中国文化也由此传承下来，并历久弥新。

学习笔记

【活动实施】本次活动采用问答形式开展。

1. 请熟练背诵并默写十三经。

2. 话题：谈一谈，古代学子皓首穷经，研读学习十三经，对中国传统文化继承与发展的意义？

想要测一测自己对这部分知识的掌握情况，
请扫码测试。

国学经典测试题

【活动评价】

	标号	评价标准	满分	分值
活动评价	1	能自主学习，并准确高效获取文段信息	10	
	2	能了解十三经的来龙去脉，并熟练背诵	15	
	3	能形成自己的观点，并准确表达	15	
	4	能撰写文字	5	
存在不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

在国学的殿堂里，每一部经典都以其独特的艺术魅力，绽放着别样的风姿，光彩夺目、熠熠生辉，吸引着古代的读书人，焚膏继晷，砥砺前行。

《诗经》美在纯真、质朴、典雅又深情；《楚辞》美在梦幻、缠绵、绮丽又伤情！《庄子》美在汪洋恣肆、仪态万方；《老子》美在哲思精奥、玄妙绵远；《孟子》美在气势凛然、雄辩滔滔；《周易》美在通变；《尚书》美在高古；《礼仪》美在温润典雅、恭敬谦和。

一句句名言，一部部经典，无不寄托着古圣先哲的绵绵真情，无不昭示着中国传统文化的玄奥精深。

你的收获：

【思政时刻】

与经典为伴，与圣贤为伍

——习总书记善用典

近年来，习总书记引用过的经典不下几百条之多，涵盖了从先秦到民国，从经书到子书，从集部到史部等众多书籍不计其数。

听习总书记讲话，读习总书记的书籍，总能感受到他作为领导人那执古御今、持经达变的大视野、大气魄、大胸怀，你总能拜服于他对治国理政的深邃思考和宏大韬略，你也总能感受到他对传统文化的拳拳爱恋、脉脉深情！

2020年，1月23日，习总书记在2020年春节团拜会上引用“民亦劳止，汙可小康”这句名言，再次让我们体会到了中国传统文化的绵远敦厚、博奥精深。他说：

奋斗创造历史，实干成就未来。新的一年，我们要决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚，实现第一个百年奋斗目标，中华民族千百年“民亦

学习 笔记

“民亦劳止，汔可小康”的憧憬将变为现实。这在实现中华民族伟大复兴的历史进程中具有里程碑意义。

“民亦劳止，汔可小康”出自《诗经·大雅·民老》的首章。后来，西汉初期的《礼记·礼运》对其进行系统阐述，“小康”成为仅次于“大同”的理想社会模式，表达了人们对未来美好生活的憧憬、向往与期待。

此后，历朝历代的贤哲君臣们对小康社会都不断地描绘、歌颂，并赋予“小康”以小有资产、足以自安等含义。千百年来，经历不懈跋涉与求索，穿越无数艰辛与坎坷，到2020年的今天，我们终于进入全面建成小康社会的决胜之年。此时此刻，习总书记向全世界庄严宣布：

“中华民族千百年‘民亦劳止，汔可小康’的憧憬将变为现实！”

这简短的一句话，包含了自古以来多少代人的努力、期待与心血？这就是我们的中国文化，寥寥八个字，却抵得上千言万语的震撼与感动！

习总书记将传统与现实完美结合，让优秀文化经典名言完美融入现代政治治理生活中，既增加了讲话内容的厚度与丰度，又完美呈现了中国文化的精深与博奥。这是经典的魅力所在，是国家领导人的魅力所在。

读习总书记引用的经典让我们看到经典文化博大精深之美，让我们看到国家领导人不忘初心、砥砺前行之美。让我们一起跟随习总书记学经典，让我们一起携手穿越千古，立足现在，走向更美好的未来。

问：作为当代大学生，我们应该为“民亦劳止，汔可小康”的目标，做些什么呢？

答：

【拓展学习】读一读：习总书记用过的那些经典

1. 堤溃蚁孔，气泄针芒。（南朝）范晔《后汉书·郭陈列传》
2. 天行健，君子以自强不息。（殷周至秦汉）《周易·乾卦》
3. 善禁者，先禁其身而后人。（东汉）荀悦《申鉴·政体》
4. 见骥一毛，不知其状；见画一色，不知其美。（战国）《尸子》
5. 己所不欲，勿施于人。（春秋）《论语·卫灵公》
6. 不日新者必日退。（北宋）程颢、程颐《二程集·河南程氏遗书·卷第二十五》
7. 为国不可以生事，亦不可以畏事。（宋）苏轼《因擒鬼章论西羌夏人事宜札子》

学习笔记

- 8. 吾生也有涯，而知也无涯。（战国）庄子《庄子·养生主》
- 9. 千人之诺诺，不如一士之谔谔。（西汉）司马迁《史记·商君列传第八》
- 10. 大贤秉高鉴，公烛无私光。（唐）孟郊《上达奚舍人》
- 11. 利于国者爱之，害于国者恶之。（春秋）晏婴《晏子春秋》
- 12. 穷则独善其身，达则兼善天下。（战国）孟子《孟子·尽心上》
- 13. 与人不求备，检身若不及。《尚书·商书·伊训》
- 14. 立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣。（明代）王阳明《教条示龙场诸生》
- 15. 国势之强由于人，人材之成出于学。（清代）张之洞《创设储才学堂折》

创意设计学院 19 环艺周心恬同学，在读完习总书记用典之后，深受触动。她利用自己的音乐专长，自己度曲，自己吟唱，将习总书记引用的部分经典唱了出来。

请扫码聆听，
让我们在歌声中
感受中国传统文化的魅力！

如果你想了解更多
习总书记所引用的经典名言，
请扫码自主学习。

学习活动 2 《论语》导读与赏析

【活动描述】

《论语》在中国文化中的地位，大致类似于《圣经》在西方文明中的作用。自问世以来，《论语》就成为治国平天下的纲领，修德立身、为人处世的准则，成为中国人必读的经典，其影响力之大，乃至决定了中华民族性格、心理、习俗的特征。

那么《论语》的魅力何在，《论语》中有哪些值得我们去学习传承的优秀文化思想呢？让我们一起走进《论语》，共同品读《论语》、学习《论语》。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解《论语》这部经典入学著作相关知识；
2. 认真诵读并熟练背诵《论语》部分篇章；
3. 领会《论语》价值和意义，体会孔子思想奥义，学习孔子优秀品格。
4. 学习古人处世智慧，塑造新时代“君子”人格，成就美好人生。

【知识准备】

一、《论语》导读

《论语》成书于战国前期，由孔子弟子及再传弟子编撰而成，是儒家学派的经典著作之一。

《论语》是一部以记言为主的语录体散文集，它首创“语录体”，以语录体和对话文体为主，记录了孔子及其弟子言行，较为集中地反映了孔子在政治、教育、道德、哲学以及立身处世等多方面的价值思想。

《论语》现存《论语》20篇，492章，1万3千余字。其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章，记孔门弟子相互谈论之语48章。南宋时，朱熹将它与《孟子》《大学》《中庸》合为“四书”。

《论语》是孔门弟子集体智慧的结晶。早在春秋后期孔子设坛讲学时期，《论语》主体内容就已初始创成；孔子去世以后，他的弟子和再传弟子代代传授他的言论，并逐渐将这些口头记诵的语录言行记录下来，因此称为“论”；《论语》主要记载孔子及其弟子的言行，因此称为“语”。“论”又有纂的意思，所谓《论语》，是指将孔子及其弟子的言行记载下来编纂成

书。其编纂者主要是仲弓、子游、子夏、子贡，他们忧虑师道失传，首先商量起草以纪念老师。然后和少数留在鲁国的弟子及再传弟子完成。因此，《论语》一书有孔子弟子的笔墨，也有孔子再传弟子的笔墨，其著作年代有先有后。

《论语》作为儒家经典，内容博大精深，包罗万象，《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴：一是伦理道德范畴的“仁”，二是社会政治范畴“礼”，三是认识方法论范畴“中庸”。“仁”是《论语》的思想核心。

《论语》还反映了孔子的教育原则。孔子因材施教思想，就十分可贵。据《论语》记载，同是弟子问仁，孔子有不同的回答，答颜渊“克己复礼为仁”，答仲弓“己所不欲，勿施于人”，答司马牛“仁者其言也讷”。颜渊学养高深，故答以“仁”学纲领，对仲弓和司马牛则答以细目。又如，孔子回答子路和冉有的同一个问题，内容完全不同。答子路的是，“有父兄在，如之何其闻斯行之”。因为“由也兼人，故退之”。答冉有的是，“闻斯行之”。因为“求也退，故进之”。这不仅是因材施教教育方法的问题，其中还饱含孔子对弟子的高度的责任心。

《论语》多为语录，但都辞约义富，有些语句、篇章形象生动。如《子路曾皙冉有公西华侍坐》不仅篇幅较长，而且注重记述，算得上一篇结构完整的记叙文，人物形象鲜明，思想倾向通过人物表情、动作、对话自然地显露出来，具有较强的艺术性。

孔子是《论语》描述的中心，“夫子风采，溢于格言”；书中不仅有关于他的仪态举止的静态描写，而且有关于他的个性气质的传神刻画。此外，围绕孔子这一中心，《论语》还成功地刻画了一些孔门弟子的形象。如子路的率直鲁莽，颜回的温雅贤良，子贡的聪颖善辩，曾皙的潇洒脱俗等等，都称得上个性鲜明，能给人留下深刻印象。

《论语》的主要特点是语言简练，用意深远，有一种雍容和顺、纤徐含蓄的风格。还有就是在简单的对话和行动中展示人物形象。同时语言浅近易懂，接近口语，也是一个特点。

二、《论语》中的孔子形象

天不生仲尼，万古如长夜。

学习笔记

《论语》作为儒家文化的重要作品，它表达了儒家以“仁”和“礼”为基石的政治理想，它构建起以“仁”为核心的伦理道德，它也成了教会世人为人处事的智慧。但最重要，它还塑造了一个“悲天悯人、心怀天下”圣人形象！他崇高的人格、美好的理想、傲岸的气度、博大的襟怀、守正谦恭的修养，构成了《论语》美的重要基石。

他胸怀博大，志存高远。他舍小家为大家，在弟子面前，他毫不避讳地谈论自己的人生理想和目标，那就是“老者安之，朋友信之，少者怀之”。他希望朋友之间相互信任，每一个老年人都能安享晚年，每一个少年儿童都在关爱下快乐的成长。

他身为布衣，却心怀天下。他将“仁”作为一生的追求，他栖惶奔走于各诸侯国之间，不辞劳苦，不顾困厄。他说“君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是”。

他推行孝道，谆谆教诲。他说，“父母之年，不可不知也，一则以喜，一则以惧”。“父母在，不远游，游必有方”。可以说，有了孔子，孝道文化精神，才得以发扬光大。

他好学不倦，乐此不疲。他说，“学而时习之，不亦说乎”，“朝闻道，夕死可矣”。他不耻下问，谦逊好学，他说“三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之”，对知识的渴求，至老不变，到了老年，还韦编三绝，好学不辍。

他积极上进，见贤思齐；他告诉我们，“行己有耻”，做人要有羞耻之心，要坚守道德的底线，懂得什么可为，什么不可为；他告诉我们做事要尽心尽力，“不辱君命”；他还告诉我们，“事君数，斯疏矣，朋友数，斯辱矣”，就是说，与人交往，即便是最亲密的人，也要把握一定的限度，要懂得距离产生美的道理，要给对方留下自处的空间

他关注生命，为生命的故去而伤感，他“食于有丧者之侧，未尝饱也”，“于是日哭，则不歌”。他知错就改，误会了自己的学生，马上承认错误，“偃之言是矣，前言戏之矣！”

他鼓励上进，平等待人，不歧视，不排斥。他告诉我们，遇到问题，要从自身找原因，要磨练自己，做个有准备的人。“不患人之不己知，患其不能也”。

他善于观察，明辨是非，“众恶之，必察焉；众好之，必察焉”。他告诫我们，要学会忍耐，“小不忍，则乱大谋”。

他情深意重，对弟子也亦师亦友，关怀备至。冉伯牛病重，他忧心忡忡，亲自去探望，他握着冉伯牛的手，伤心欲绝：“斯人也，而有斯疾也；斯人也，而有斯疾也。”

总之，诵读《论语》，让我们看到了一位重修身、重仁德的老者，一位学而不厌、循循善诱的师者，一位不论穷达都不失其气节的君子，一位为恢复社会秩序，开创太平盛世而不断努力的斗士，一位心中充满期待与美好的贤者；一位拥有大智慧、大理想、大情怀的圣人！这就是孔子之美，也是《论语》之美。

三、《论语》赏读

（一）名言名句

1. 子曰：学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？

2. 子曰：巧言令色，鲜矣仁。

3. 曾子曰：吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？

4. 子曰：弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。

5. 有子曰：礼之用，和为贵。先王之道，斯为美。

6. 子曰：《诗》三百，一言以蔽之，曰思无邪。

7. 子曰：吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。

8. 子曰：温故而知新，可以为师矣。

9. 子曰：学而不思则罔，思而不学则殆。

10. 子曰：由，诲女知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。

11. 子曰：关雎，乐而不淫，哀而不伤。

12. 子曰：朝闻道，夕死可矣。

13. 子曰：不患无位，患所以立；不患莫己知，求为可知也。

14. 子曰：君子喻于义，小人喻于利。

15. 见贤思齐焉，见不贤而内自省也。

学习 笔记

16. 子曰：父母在，不远游，游必有方。
17. 子曰：德不孤，必有邻。
18. 老者安之，朋友信之，少者怀之。
19. 子曰：贤哉！回也。一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉！回也。
20. 质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。
21. 知之者不如好之者，好之者不如乐之者。
22. 知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。
23. 志于道，据于德，依于仁，游于艺。
24. 饭疏食、饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣！不义而富且贵，于我如浮云。
25. 子不语怪、力、乱、神。
26. 子曰：三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。
27. 君子坦荡荡，小人长戚戚。
28. 兴于诗，立于礼，成于乐。
29. 不在其位，不谋其政。
30. 子绝四：毋意，毋必，毋固，毋我。
31. 子在川上曰：逝者如斯夫！不舍昼夜。
32. 三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。
33. 岁寒，然后知松柏之后凋也。
34. 未能事人，焉能事鬼？
35. 未知生，焉知死？
36. 克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。
37. 非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。
38. 己所不欲，勿施于人。
39. 死生有命，富贵在天。
40. 自古皆有死，民无信不立。
41. 君子成人之美，不成人之恶。
42. 名不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。
43. 不在其位，不谋其政。

44. 不怨天，不尤人，下学而上达。
45. 君子固穷，小人穷斯滥矣。
46. 工欲善其事，必先利其器。
47. 人无远虑，必有近忧。
48. 巧言乱德。小不忍，则乱大谋。
49. 道不同，不相为谋。
50. 益者三友：友直、友谅、友多闻。
51. 损者三友：友便辟、友善柔、友便佞。
52. 君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之言。
53. 不学《诗》，无以言。不学《礼》，无以立！
54. 性相近也，习相远也。
55. 《诗》，可以兴，可以观，可以群，可以怨。

（二）故事典故

1. 宰予昼寝

宰予昼寝。子曰：“朽木不可雕也，粪土之墙不可朽也，于予与何诛？”子曰：“始吾于人也，听其言而信其行，今吾于人也，听其言而观其行。于予与改是。”（论语·公冶长篇）

2. 各言尔志

颜渊、季路侍，子曰：“盍各言尔志？”子路曰：“愿车马，衣轻裘，与朋友共，敝之而无憾。”颜渊曰：“愿无伐善，无施劳。”子路曰：“愿闻子之志？”子曰：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”（论语·公冶长篇）

3. 君子周急不继富

子华使于齐，冉子为其母请粟。子曰：“与之釜。”请益，曰：“与之庾。”冉子与之粟五秉。子曰：“赤之适齐也，乘肥马，衣轻裘，吾闻之也，君子周急不继富。”（论语·雍也篇）

4. 孔子因材施教

子路问：“闻斯行诸？”子曰：“有父兄在，如之何其闻斯行之？”冉有问：“闻斯行诸？”子曰：“闻斯行之。”公西华曰：“由也问闻斯行诸，子曰有父兄在，求也问闻斯行诸，子曰闻斯行之，赤也惑，敢问。”子曰：“求也退，故进之；由也兼人，故退之。”（论语·先进篇）

5. 司马牛之忧

学习笔记

司马牛忧曰：“人皆有兄弟，我独亡？”子夏曰：“商闻之矣，死生有命，富贵在天。君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也，君子何患乎无兄弟也。”（论语·颜渊篇）

6. 民无信不立

子贡问政。子曰：“足食，足兵，民信之矣。”子贡曰：“必不得已而去，于斯三者何先？”曰：“去兵。”子贡曰：“必不得已而去，于斯二者何先？”曰：“去食。自古皆有死，民无信不立。”（论语·颜渊篇）

7. 子张问士

子张问：“士，何如斯可谓之达矣？”子曰：“何哉，尔所谓达者？”子张对曰：“在邦必闻，在家必闻。”子曰：“是闻也，非达也。夫达也者，质直而好义，察言而观色，虑以下人，在邦必达，在家必达。夫闻也者，色取仁而行违，居之不疑，在邦必闻，在家必闻。”（论语·颜渊篇）

8. 直躬攘羊

叶公语孔子曰：“吾党有直躬者，其父攘羊，而子证之。”孔子曰：“吾党之直者异于是。父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”（论语·子路篇）

9. 以直报怨

或曰：“以德报怨，何如？”子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”（论语·宪问篇）

10. 相师之道

师冕见。及阶，子曰，阶也。及席，子曰，席也。皆坐，子告之曰，某在斯，某在斯。师冕出，子张问曰：“与师言之道欤？”子曰：“然，固相师之道也。”（论语·卫灵公篇）

11. 过庭之训

陈亢问于伯鱼曰：“子亦有异闻乎？”对曰：“未也。尝独立，鲤趋而过庭，曰学诗乎？对曰，未也。不学诗，无以言。鲤退而学诗。他日，又独立，鲤趋而过庭。曰，学礼乎？对曰，未也。不学礼，无以立。鲤退而学礼，闻斯二者。”陈亢退而喜曰：“问一得三，闻诗，闻礼，又闻君子之远其子也。”（论语·季氏篇）

12. 阳货见孔子

阳货欲见孔子，孔子不见。归孔子豚。孔子时其亡也而往拜之，遇诸

涂。谓孔子曰：“来，予与尔言。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓仁乎？”曰：“不可。”“好从事而亟失时，可谓知乎？”曰：“不可。”“日月逝矣，岁不我与。”孔子曰：“诺，吾将仕矣。”（论语·阳货篇）

13. 牛刀割鸡

子之武城，闻弦歌之声。夫子莞尔而笑曰：“割鸡焉用牛刀？”子游对曰：“昔者偃也闻诸夫子曰，君子学道则爱人，小人学道则易使也。”子曰：“二三子，偃之言是也，前言戏之耳！”（论语·季氏篇）

14. 子路问津

长沮、桀溺耦而耕。孔子过之，使子路问津焉。长沮曰：“夫执舆者为谁？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘欤？”曰：“是也。”曰：“是知津矣。”问于桀溺。桀溺曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“是鲁孔丘之徒欤？”对曰：“然。”曰：“滔滔者天下皆是也，而谁以易之？且而与其从辟人之士也，岂若从辟世之士哉！”耒而不辍。子路行以告，夫子怃然曰：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与？而谁与？天下有道，丘不与易也。”（论语·微子篇）

15. 赐墙及肩

叔孙武叔语大夫于朝曰，子贡贤于仲尼。子服景伯以告子贡。子贡曰：“譬之宫墙，赐之墙也及肩，窥见室家之好；夫子之墙数仞，不得其门而入，不见宗庙之美，百官之富，得其门者或寡矣。夫子之云，不亦宜乎！”（论语·子张篇）

16. 叔孙武叔毁孔子

叔孙武叔毁仲尼。子贡曰：“无以为也，仲尼不可毁也。他人之贤者，丘陵也，犹可逾也；仲尼，日月也，无得而逾焉。人虽欲自绝，其何伤于日月乎？多见，其不知量也。”（论语·子张篇）

17. 孔子学琴

孔子学鼓琴师襄子，十日不进。师襄子曰：“可以益矣。”孔子曰：“丘已习其曲矣，未得其数也。”有间，曰：“已习其数，可以益矣。”孔子曰：“丘未得其志也。”有间，曰：“已习其志，可以益矣。”孔子曰：“丘未得其为人也。”有间，有所穆然深思焉，有所怡然高望而远志焉。曰：“丘得其为人，黯然而黑，几然而长，眼如望羊，如王四国，非文王其谁能为此也！”师襄子辟席再拜，曰：“师盖云《文王操》也。”（《史记·孔子世家》）

学习笔记

18. 互乡难与言

互乡难与言，童子见，门人惑。子曰：“与其进也，不与其退也，唯何甚？人洁己以进，与其洁也，不保其往也。”（论语·述而篇）

【活动实施】问题与思考

1. 请熟练诵读孔子名言，并选择至少十条进行背诵，并谈谈你的感想。

2. 请根据课上所讲，参考右侧二维码“孔子知识大全”，撰写孔子小传。

孔子知识大全

3. 熟读孔子故事，从中选一篇，尝试将其改编成小故事。

想要进一步了解自己的学习状况，
就请扫码测试一下吧！

《论语》小测试

《论语》名言知多少？

【活动评价】

自我检测

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能满怀深情、高声诵读并背诵选文；	10	
	2	能独立思考，对问题有自己的看法和见解	10	
	3	能用准确、生动的语言将观点呈现为文字	10	
	4	能逻辑清晰、思路条理地表达自己的观点	10	
	5	价值观正确，不偏颇，正面看待问题	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

通过学习，我们对《论语》以及孔子，有了更深入的了解与认识！

小时候，他自强自立自律，虽然很小就没有了父亲的庇佑，和母亲相依为命，生活过得很艰苦，但他并没有被打败，而是不耻下问、好学不辍，最终成为了人人敬仰的饱学之士，弟子三千，受世人拥戴！

成年后，他悲天悯人，敢于承担，勇于承担，50岁高龄，背井离乡，浪迹天涯，只为为生逢乱世的天下百姓，寻找一位明君，解民于水火之中！

他在《论语》说的每一句话，都有着震颤心灵的力量，他的每一段精辟的话语，都会化作一粒粒精神的种子播入我们心田，在我们的心田慢慢发芽成长，最终结出丰硕的精神新果。

愿我们与经典为伴，与圣贤为伍，日三省吾身，不断成长，不断进步

学习 笔记

【思政时刻】

孔子言志

颜渊、季路侍。子曰：“盍各言尔志？”

子路曰：“愿车马衣轻裘与朋友共，敝之而无憾。”

颜渊曰：“愿无伐善，无施劳。”

子路曰：“愿闻子之志。”

子曰：“老者安之，朋友信之，少者怀之。”

上文选自《论语·公冶长篇》，记录了孔子及弟子子路和颜渊的日常互动。作品中，师徒三人各自抒发了自己的人生理想。

孔子生平及主要事迹

请根据以上材料，结合孔子生平事迹，从“理想与信念”角度，谈谈你对孔子的认识。（要求以微视频文案的形式撰写）

你的感悟： _____
_____那一天，我对孔子有了新的认识。 _____

我明白了，理想 _____

【拓展学习】

扫右侧二维码，关于《论语》，
你将了解更多！
《论语》全文
《论语注解》

论语全文 (2023年1月4日)

论语注解

学习单元三：穿越《山海经》，你会有什么奇遇呢？

学习笔记

【单元任务】

谈谈《山海经》所蕴含的民族精神，传承民族之魂。

【单元目标】

1. 了解中国古代神话及相关作品；
2. 熟悉《山海经》思想内容，体会其艺术魅力；
3. 熟读《山海经》神话故事，学习其幻想精神；
4. 理解中国古代神话蕴含的民族精神，深植爱国情怀。

【课前准备】

1. 古风笔记本；2. 可穿汉服；3. 爱国心，读书声。

【课前导语】

中国古代神话，是中华民族文化精神最早的土壤，也是最早的文学艺术形式。它以奇特的幻想，惊人的夸张，瑰丽的色彩，离奇的情节，给世人呈现了一个奇幻的神话世界。

这些美丽的神话传说，散见于《山海经》、《楚辞·天问》、《庄子》、《淮南子》、《列子》等诸多古籍之中。

在这些古籍当中，《山海经》是保存神话最多的一部古书，又最接近神话的本来面貌，因此，被认为是中国古代神话研究的第一书。袁珂先生就曾多次说过“研究神话，应该以《山海经》为首要的津梁”。

本单元让我们一起走进中国古代神话，一起梦回《山海经》，感受中国古代神话的魅力。

学习活动 1

走进《山海经》

【活动描述】

孟夏草木长，绕屋树扶疏。众鸟欣有托，吾亦爱吾庐。

泛览周王传，流观山海图。俯仰终宇宙，不乐复何如？

初夏之际，草木茂盛，鸟儿在丛林中飞来飞去。微风阵阵，细雨如丝，诗人端坐草庐之中，一边观赏《山海经》，一边从书中获得通晓宇宙的快乐和欣喜。

这是 1600 多年前，陶渊明远离尘嚣，寓居在幽静的草庐之中，诵读《山海经》时的场景。陶渊明一生共下了 13 首读《山海经》的诗歌，用来抒发阅读《山海经》后的感受和感想。

《山海经》到底有什么样的魅力或魔力，让陶渊明、杨慎、鲁迅等历代文坛大咖爱不释手呢？下面，就让给我们一起回到远古，走进神秘绮丽的《山海经》。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解《山海经》的成书、作者等内容；
2. 了解《山海经》的结构、内容等；
3. 了解历史上关于《山海经》的各种争论。

【知识准备】

《山海经》可以说是一部真正意义上的畅销书，从古代一直畅销到今天，深受喜爱。

陶渊明读完，为之写诗；鲁迅读完，将之写成白话小说；明朝杨慎，就是那位写下了《临江仙·滚滚长江东逝水》的明代才子，读完，给予高度评价：“六经如五谷，《山海经》如山珍海错”。“六经如五谷”虽然是必不可少，但“《山海经》如山珍海错”，却令人爱不释手。他甚至还模仿郭璞《山海经图赞》而创作了《异鱼图赞》。

大家都非常熟悉的半月娘娘，也正是因为熟读了《山海经》，才明白了开明兽的秘密，解开了和氏璧的机关，破解了皇后的阴谋诡计。

下面，我们就从《山海经》的成书、结构、内容等方面了解学习。

（一）经与图：《山海经》成书

《山海经》作为一部千古奇书，首先神奇在它是一部迄今为止最早的“图文并茂”的书。

刚问世的时候，《山海经》是有图有文字的。图，就是《山海图》。经，是对图的解释和记录。我们现在看到的《山海经》上面的文字，都是对于《山海图》的文字记录。

也就是说，《山海经》据图而为文，先有图后有文。它与《山海图》本是一套完整的有机体，可惜后来《山海图》失传，只有《山海经》幸存下来，并一直流传到今天。

那么，《山海经》的作者是谁呢？是谁，走过千山万水，绘制了神秘的山海图？又是谁为图做了注释和记录呢？

最早的、“正统”说法是，《山海经》为大禹和伯益所著。

大禹，就是传说中的那位治水的大禹。他继承父亲鲧的遗志，苦心焦思十余年，以治洪水。伯益，是舜时大臣皋陶的儿子，帮助大禹治水，立下汗马功劳。相传“伯益助禹治水有功，禹欲让位于益，益避居箕山之北”。

说这么两位治水的英雄人物及其治水团队，绘制了山海图，有一定的现实依据，也较令人信服。

但也有人持不同意见，因为《山海经》中有些记载，发生在大禹、伯益之后，不可能是大禹伯益所写。于是后人对《山海经》的作者提出了种种猜测。有人说是夷坚所著，有人说是邹衍所著，有人说是后人根据炎黄两族的传说所著；也有“巴蜀人作说”“早期方士作说”等。

目前，大家一致认可的说法，是当代学者袁珂的观点。他说，“《山海经》非同一时期同一人所著”，并无一个确定的作者。

总之，《山海经》不是一时一人所作。它的成书经历数千年的漫长过程，由最初的口头传说到图画，再由图画到文字，最终定稿大约在春秋战国时期。清代毕沅考证其“作于禹益，述于周秦，行于汉，明于晋”，可谓是精炼的总结。

（二）《山海经》结构

作为中国最早的修仙必读书目，《山海经》总共分为两大部分，就是“山经”跟“海经”。

其中，“山经”又分为南西北东中5个篇章，可以统称为五藏山经。

学习 笔记

“海经”，分为三个部分：一是“海外经”南西北东 4 篇；一是“海内经”南西北东 4 篇；一是“大荒经”东南西北 4 篇，外加一个单独成篇的“海内经”。这样，《山海经》总共 18 个篇章，31000 多字。

《山海经》以先秦特色古文写成，文辞古奥、艰难晦涩，语言风格与用词习惯，均与后世古文迥然有别。内容上包罗万象，奇特诡谲。

细分来讲，山经，以五方山川为纲，主要记载山川地理与物产分布，包括古史、草木、鸟兽、神话、宗教等；海经，除著录地理方位外，主要记录异国风俗与奇闻传说。

我们可以简单总结为：山经纪物产，海经纪人事。

《山海经》的写作模式，也超级简单。《山经》基本按以下模式来写作：

南西北东，各有多少座山；

这些山距离有多远；

每座山上都出产什么土特产，以及怪物；

这些怪物都长什么样，有什么样的习性。

如《山海经·南山经》里的这段记载：

又东五百里，曰丹穴之山，其上多金玉。丹水出焉，而南流注于渤海。有鸟焉，其状如鸡，五采而文，名曰凤皇，首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。

（《山海经·南山经》）

这段文字的意思，大概是说：向东走 500 里，有一座山，名叫丹穴之山。这座山上盛产黄金、美玉。丹水从这里发源，然后向南流去，一直流到渤海。这座山上，生长着一种五彩斑斓的鸟儿，它的名字叫做凤凰。

凤凰身体各部分的羽毛，十分地奇特。凤凰头上的花纹，就像品德高尚的“德”；翅膀上的花纹，就像是“正义凛然”的“义”；背上的花纹，就像“谦逊守礼”的“礼”；胸部的花纹，就像是仁者爱人的“仁”；腹部的花纹，就像是诚实守信的“信”。

这只名叫凤凰的鸟儿，吸风饮露，自歌自舞。它是吉祥的象征，它一出现，就会给人们带来安宁与和平。

你看，这部描写山川、水流、物产的书，却写的这么地神奇动人，读后，我们也禁不住地向往，忍不住要去那座有凤凰栖息的美丽的地方游览一番了。

这段记载，完全按照距离多远，有座什么山，山上有什么水流、物产，有什么奇珍异兽，这些奇珍异兽有什么特性和秉性，会给我们人类带来什么灾难或帮助来写。就这么一个模式，一座座高山、一条条水流写下来，却极大地勾起了人们的好奇心和求知欲。

总之，《山海经》作为一部内容丰富的远古社会百科全书，内容涵盖地理、天文、动物、植物、矿产、药物、宗教、民族、民俗、历史等各个领域，完整记述了初民对世界的综合认知，是研究上古文明的绝佳材料。

（三）《山海经》里有什么

《山海经》的内容丰富而神奇，凡人们所想所闻、所相识见之珍奇之物，无不有所记载。山川河流、花草树木、飞禽走兽、金石矿物、神话传说、祭祀仪式、奇病怪症，日月运转，无不间杂有之。

据统计，《山海经》记载了约 40 个邦国，550 座山，近 3000 个地名，300 条水道，204 个神话人物，100 多位历史人物，300 多个神怪异兽，400 多种植物，100 余种金属和矿物，真是令人叹为观止！

《山海经》中还保留了大量的神话传说，如夸父逐日、女娲补天、精卫填海、羿射九日、鲧禹治水、共工怒触不周山等，这些耳熟能详的神话故事，都出于此书。

《山海经》还记录了远古人民的生活画卷。

洪水滔天。鲧窃帝之息壤，以堙 yī n 洪水，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹，帝乃命禹卒布土，以定九州。（《山海经·海内经》）

这是远古时期的真实写照。从这段文字记载中，我们不难想象，那个时候，人们的生存环境是多么地恶劣。洪水滔天、猛兽食人，还有各种地质灾害，一天一天，一年一年。我们的先人，就是在这样的环境下挺立；我们中华民族，就是这样的环境下崛起，一步一步，走到了今天。

《山海经》还有一些母系氏族社会的记忆。看下面的记载：

有神十人，名曰女娲之肠，化为神，处粟广之野，横道而处。（《山海经·大荒西经》）

学习笔记

这段话大意是说，有十位神人，他们由女娲的肠子化成，他们住在栗广之野。这段女娲之肠的记载，乍看上去，是那么的荒诞不经。但仔细阅读，我们不难发现母系氏族社会的影子。那个时候，生命由女性来孕育，人们不知有父，只知有母。人们也搞不懂生命的奥秘，看到新的生命个体自女性身体中诞生，甚至可能很多女性由此而丧生，他们是震撼、敬畏的、膜拜的，由此产生出人是女性的肠子（腹部）产生的观念。

《山海经》里还有一些关于原始社会部落战争的记载。

进入父系氏族社会之后，中国古代神话的主人公也从代表母系氏族社会的女娲，换成了父系氏族社会部落酋长似人物黄帝、炎帝等，神话的内容，也变成了部落之间的斗争，以及人类征服大自然的斗争。

蚩尤作兵伐黄帝。黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯雨师纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。（《山海经·大荒北经》）

刑天与帝争神。帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。（《山海经·海外西经》）

这两篇传说故事，以神话的形式，形象地反映了原始社会时期部落与部落之间的斗争状况。你看，黄帝和蚩尤之间的战争，连应龙、旱魃、风伯雨师都参与进来了，可谓是声势浩大。也可以想见，当时的战况是何等的惨烈，那一定是风雷怒吼，震天动地，血流成河，整个天地都为之变色，而原始先民的生活境况，更是可想而知。

《山海经》还记载了远古初民的科学创造活动，展现了远古人民一步步走向文明的历史。

大家请看这几段文字：

炎帝之孙伯陵，伯陵同吴权之妻阿女缘妇，缘妇孕三年，是生鼓、延、爰。爰始为侯，鼓、延是始为钟，为乐风。

帝俊生禹号，禹号生淫梁，淫梁生番禺，是始为舟。番禺生奚仲，奚仲生吉光，吉光是始以木为车。

少皞生般，般是始为弓矢。

帝俊生晏龙，晏龙是为琴瑟。

帝俊有子八人，是始为歌舞。

帝俊生三身，三身生义均，义均是始为巧倕，是始作下民百巧。后稷是播百谷。稷之孙曰叔均，始作牛耕。大比赤阴是始为国。禹、鯀是始布土，均定九州。

根据这几段文字记载，我们得知：炎帝的孙子伯陵，和当时一位叫吴权的妻子阿女，私通。阿女怀孕三年，分别生下了鼓、延、爰三个儿子。爰年龄最小，他发明了“侯”，也就是“箭靶”。而大儿子和二儿子也相当有才气，他们发明了“钟”这种乐器，并创作了乐曲和音律。

帝俊的儿子晏龙发明了琴瑟。其他的八个儿子，则发明了歌曲艺术。大概这个家族是一个特别爱钻研的家族吧，帝俊的曾孙番禺，发明了船，番禺的孙子吉光又发明了车辆。帝俊的另一个孙子义均，大概心智手巧，善于动手动脑，最终发明了人民需要的各种工艺技巧。

而少皞帝的儿子般，发明了弓箭。后稷则发明了农业生产，后稷的孙子叔均发明了牛耕技术。大比赤阴，探索出了国家制度。鯀禹则开始探索挖土以治理洪水，并衡量划定了九州。

就这样，在一代代人的努力下，弓箭、舟车、牛耕、钟鼓、琴瑟、农业生产、牛耕技术、挖土治水等，慢慢被发明出来，我们的古人，也一步步走向了文明的曙光。

仔细诵读，你会发现，这平淡的叙述背后，也彰显出中国古人那无上的智慧，那飞扬的想象力，那开拓进取、不服输、不怕累的拼搏进取精神。

当然，《山海经》里，最引人注目的还是那些奇怪的邦国异兽。

1. 众多神魔精怪、珍禽异兽。

据统计，单单一部《山海经》，就记载了 56 座神山，400 多个神怪异兽。

有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人。

有鸟焉，其状如雄鸡而人面，名曰鳧彘。

有鸟焉，其状如鸟，三首六尾而善笑，名曰

学习笔记

鵄鵄。

有兽焉，其状如豹而长尾，人首而牛耳，一目，名曰诸犍，善吒，行则衔其尾。

有兽焉，其状如牛，而赤身、人面、马足，名曰窥窬，其音如婴儿，是食人。

有兽焉，其状如白犬而黑头，见人则飞，其名曰天马，其鸣自詖。

有兽焉，其状如羊，九尾四耳，其目在背，其名曰獬豸，佩之不畏。

有鸟焉，其状如鹤，一足，赤文青质而白喙，名曰毕方。

有兽焉，其状如牛，猬毛，名曰穷奇，音如嗥狗，是食人。

穷奇状如虎，有翼，食人从首始。

长着 9 只尾巴的狐狸、长着人的面孔的大公鸡，能御空而行的马儿，三个头、六条尾巴、喜欢笑的怪鸟，长长的尾巴、豹的身子、人的面孔、牛的耳朵、一只眼睛的怪兽，等等，诸如此类的神怪异兽，在中国古代神话中比比皆是。试想一下，置身在远古丛林中，身边是一只只这样的怪物，那将是一种怎样的体验呢？

2. 诡异、野性、奇特的天神。

不仅如此，《山海经》中的天神，也都带有一些奇特、诡异、野性的色彩。

又西三百五十里，曰玉山，是西王母所居也。西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残。（《山海经·西山经》）

这则神话故事里，西王母的形象完全颠覆了我们的想象。她既不淡然出尘，也不威严美丽，而是长着豹的尾巴，虎的牙齿，喜欢吼叫，蓬松的头发上带着玉制的首饰，主管天上灾厉和五刑残杀，身上充满了肃杀之气。

再如陆吾、长乘、帝江等神灵，其外在形象也处处显着怪异、野性和神秘。

陆吾作为掌管帝都的神灵，他的外形像一只老虎，却有 9 只尾巴，人的面孔，虎的爪子；赢母山的山神长乘，虽然外形像人，却长着豹子的尾巴。

最怪异的是神灵帝江了。他的外形就像一个黄的口袋，没有眼睛，

没有鼻子，没有嘴巴，没有耳朵，却长着6只脚，4个翅膀。更奇怪的是，这样一位没有五官面目的神灵，却懂得歌舞。

还有载日的扶桑、可以沟通天地人神的建木、太阳栖息之树若木，生长在黄河沿岸、长达千里的寻木等众神木神植等等，这些都为中国古代神话增添了奇幻的色彩。

3. 奇特的邦国及奇人异事。

除了神怪异兽，中国古代神话，尤其是《山海经》中，还记载了很多奇特的邦国。比如：

浑身长满羽毛的“羽民国”；口中会喷火的“厌火国”；互相跟随着走的“三苗国”；手臂很长、能垂到地上的“长臂国”；一条胳膊，三只眼睛的“奇 jī 肱 gōng 之国”；寿命很长、至少也能活到800岁的“轩辕国”；总是举着一只手的“深目国”；耳朵很长，下垂至肩的“僂耳国”；经常用手托着耳朵的“聂耳之国”；长有人的面孔、一只眼睛的“鬼国”。

以及，一目国、三首国、不死民、丈夫国、女子国、大人国、小人国、黑齿国、无肠之国、贯胸国等等。

总之，正是这些奇特的邦国、奇特的人、奇特的鸟兽虫鱼，构筑起远古时期那个神奇、神秘、野性又梦幻的神话世界。读来，不仅让人叹为观止！

（四）争论：地理书还是小说？

对于《山海经》，自古以来，众说纷纭，争议不断。总结起来，大致分为两大阵营：一大阵营以司马迁为代表，一大阵营以东汉刘向刘歆父子为代表。

这两大阵营争论的焦点，就是《山海经》这部书所记载的那些山山水水、风物特产、奇邦异事、神植怪兽，到底可信，还是不可信？

或者，换种说法，《山海经》是对远古历史地理的如实记录，还是一部荒诞不经的志怪之书？

学习笔记

司马迁阵营，认为《山海经》所载荒诞不经，不足为信。

《禹本纪》、《山海经》所有怪物，余不敢言之也。——司马迁《史记·大宛列传》

《禹本纪》、《山海经》不知何代之书，恢怪不经。——唐·杜佑《通典》

《山海经》，古今语怪之祖。——明·胡应麟《少室山房笔丛》

案以耳目所及，百不一真，是直小说之祖耳。——清·纪昀《四库全书提要》

司马迁明确表示“《禹本纪》、《山海经》所有怪物，余不敢言之也。”唐朝的杜佑，斥之为“恢怪不经。”明朝的胡应麟，认为它是“古今语怪之祖。”清人纪昀称其“百不一真，是直小说之祖耳”。

刘向刘歆父子，则持相反观点，力陈《山海经》“皆圣贤之遗事，古文之著明者也，其事质明有信”

皆圣贤之遗事，古文之著明者也，其事质明有信。——汉·刘歆

为了说明《山海经》的记载是真实可信的，他们还举了两个例子来说明。

孝武皇帝时尝有献异鸟者，食之百物，所不肯食。东方朔见之，言其鸟名，又言其所当食，如朔言。问朔何以知之，即《山海经》所出也。孝宣帝时，击石于上郡，陷得石室，其中有反缚盗贼人。时臣秀父向为谏议大夫，言此貳负之臣也。诏问何以知之，亦以《山海经》对。……朝士由是多奇《山海经》者，文学大儒皆读学。

说汉武帝时，有人献异鸟给汉武帝，人们都没有见过这只鸟，也不知道这只鸟的名字。人们给这只鸟喂食，鸟儿也不吃不喝。实验了100种食物了，这只鸟儿还是不吃东西。无奈之下，去问博学的东方朔。东方朔见了之后，说出这只鸟的名字，并说出这只鸟儿所喜欢吃的食物。果然，果如所言，这只鸟儿看到面前放着东方朔所说的食物后，自然也就开心的吃了起来。人们问东方朔，从哪里知道的这只鸟儿的来历，东方朔谦虚地说，《山海经》就有记载。再经历过“貳负之臣”事件后，朝中读书人对这部《山海经》兴趣大增，文学大儒皆争相诵读学习。

随后，《隋书·经籍志》列《山海经》入史部地理类，此后各代官私目

录多随之。晚清张之洞《书目答问》特创一个子目“古史”来容纳《山海经》。也基本都赞同，《山海经》是世界上最古老的一部地理历史著作。

直到近代，关于《山海经》是否可信的研究还在继续。

在 1926 年，一个叫做默茨的美国博士，按照《山海经·大荒东经》的路线，进行了丈量勘测。发现：

美国中部和西部的落基山脉，内华达山脉，喀斯喀特山脉，海岸山脉的太平洋沿岸，与《大荒东经》记载的四条山系走向、山峰、河流走向、动植物、山与山的距离完全吻合……

最后，默茨宣告：

“过去 2000 多年一向被中国人认为是神话的《山海经》，不是神话，而是真实的文字记录。”

这个研究告诉我们：早在公元前 2000 多年，也就是 4200 年前中国人已经探索了美洲，中国人便已到达美洲探险。美洲的发现，不是哥伦布，而是一群来自中国的远古科考团。

如果事实真是如此，这将是一件多么令人激动和振奋的事情啊！

她在《几近退色的记录》一书中，由衷的赞叹：

“对于那些早在四千年前就为白雪皑皑的峻峭山峰绘制地图的刚毅无畏的中国人，我们只有低头，顶礼膜拜”。

后来默茨及一众研究者，还发现：

《山海经·大荒东经》中提到的“大壑”便是美国科罗拉多大峡谷；

《海外东经》记载的“汤谷”“扶桑”“黑齿国”等，都在美洲；

《海外东经》中记载的羿射九日神话，发源于某一印第安人的部落；中国神话的根子就在美国大峡谷……

更有研究者发现：

《山海经》中的“昆仑山”，在非洲埃及附近；

流沙河就是撒哈拉大沙漠；

《山海经》是非洲部落迁徙的记事本……

关于《山海经》的研究还在继续，关于《山海经》的话题也在持续更新，关于这部千古奇书，你怎么看？

学习笔记

【活动实施】思考与问答。

1. 《山海经》为什么被称为“中国神话第一书”？请谈谈你的观点。

2. 请搜集整理《山海经》的 10 种神兽异兽，并分别对其进行描绘介绍。

3. 请自选角度，撰写《山海经》讲解微视频文案。

3. 假设你是一名导游，你将要带领你的旅行团穿越时空，来到《山海经》的世界，请选择 2-3 个景点，进行讲解。撰写导游词，并模拟讲解。

请扫码查看《山海经》原文，
从中所需寻找资料。

《山海经》电子版

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能认真阅读、自主学习文本内容；	10	
	2	能用准确贴切的语言撰写发言稿与文案。	10	
	3	能自选角度，生动有趣的讲解《山海经》；	10	
	4	能独立思考，条理清楚地表达自己的观点	10	
	5	价值观正确，正面看待问题	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

学习笔记

【活动小结】

神话，是人类创造最早的艺术形式，它孕育着文学思想与诸种文体的萌芽。黑格尔说：“最早的艺术作品都属于神话。”

在中国，作为中国神话的代表之作，《山海经》对后世文学的发展起到了举足轻重的作用。它开启了中国小说的发展，成为了中国小说的源头；它成为了后世文学家的素材库，文人写文章，搞创作，都喜欢从中寻找素材，到现在，《山海经》更是成为修仙必读书目，备受重视。

网游、动漫、影视、仙侠、玄幻文学，处处可见神话的影子，到处都会遇到几个搞笑又猖狂、风靡全宇宙的神兽、神怪、神植。《山海经》已然成为了网游、动漫、仙侠、玄幻文学的母体，取之不尽、用之不竭。

对动漫制作、艺术设计、影视艺术等专业的同学们来讲，它对于想象力的培养，对于激发创造力的火花，意义重大！

【思政时刻】**职业与信念**

《山海经》中有这样一个神奇的故事，故事是这样的：

有人无首，操戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山，克之，斩耕厥前。耕既立，无首，走厥咎，乃降于巫山。（山海经·大荒西经）

有个人没了脑袋，手拿一把戈和一面盾牌，站立着，它的名字叫夏耕尸。夏耕是夏朝最后一任帝王夏桀的部将，负责镇守章山，商汤伐桀时，被砍掉了头，夏耕的灵魂不死，来到了巫山，成为夏耕尸。他虽然没有脑袋，却依旧手操戈盾，尽忠职守地护卫巫山。

从此之后，夏耕死后之尸依然“操戈盾立”的形象，也成为中国文学史上最伟大的形象之一。人们之所以喜欢这个故事，喜欢夏耕尸，是因为他让我们看到了这是一种对职业与信念的执着，让我们看到了一种尽忠职守的优良品质！这一点儿，也是最值得我们学习的！

谈谈你的感受：

【拓展学习】

1. **祝余草**，形状像韭菜却开着青色的花朵，人吃了它就不感到饥饿。
2. **迷穀树**，形状像构树却呈现黑色的纹理，并且光华照耀四方，人佩带它在身上就不会迷失方向。
3. **白蓉树**，形状像一般的构树却是红色的纹理，枝干流出的汁液似漆，味道是甜的，人吃了它就不感到饥饿，还可以解除忧愁，可以用它把玉石染得鲜红。
4. **葇蓉草**，叶子长得像蕙草叶，茎干却像桔梗，开黑色花朵但不结果实，吃了它就会使人不生育孩子。
5. **沙棠树**，形状像普通的棠梨树，却开着黄色的花朵并结出红色的果实，味道像李子却没有核，可以用来辟水，人吃了它就能漂浮不沉。
6. **蕢草**，形状很像葵菜，但味道与葱相似，吃了它就能使人解除烦恼忧愁。
櫨木树，形状像棠梨，但叶子是圆的并结红色的果实，果实像木瓜大小，人吃了它就能增添气力。
7. **箠草**，葵菜一样的茎干杏树一样的叶子，开黄色的花朵而结带荚的果实，人吃了它可以治愈眼睛昏花。
8. **櫨树**，茎干是方形的而叶子是圆形的，开黄色花而花瓣上有绒毛，果实像楝树结的果实，人服用它可以增强记忆而不忘事。
9. **植楮草**，形状像葵菜的叶子而是红花，结的是带荚的果实，果实的荚像棕树的果荚，可以用它治愈精神抑忧症，而服食它就能使人不做恶梦。
10. **鬼草**，叶子像葵菜叶却是红色茎干，开的花像禾苗吐穗时的花絮，服食它就能使人无忧无虑。

想要了解更多，
请扫码学习。

仙山海经·中草药世界

中国古代神话

学习活动 2

《山海经》赏析

【活动描述】

当我哀悼隐鼠，给它复仇的时候，一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。这渴慕是从一个远房的叔祖惹起来的……

他说给我听，曾经有过一部绘图的《山海经》，画着人面的兽，九头的蛇，三脚的鸟，生着翅膀的人，没有头而以两乳当作眼睛的怪物……可惜现在不知道放在那里了。

我很愿意看看这样的图画。大概是太过于念念不忘了，连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。

——鲁迅《阿长与山海经》

这是鲁迅用回忆的笔触，记录的他小时候对《山海经》的痴迷与热爱。鲁迅先生对《山海经》的这种痴迷之情一直延续到成年之后。他甚至将这些小时候就很钟爱的神话、传说进行改编，写下了《补天》，《奔月》，《理水》，《采薇》，《铸剑》，《出关》，《非攻》，《起死》等8篇短篇小说，并结集为《故事新编》出版。

现代文学大师郭沫若也将《山海经》中女娲造人的神话改编成现代诗歌集《女神》出版发行，影响深远。

这些都启示我们，作为创意产业领域的后备人才，在“内容为王”的时代，我们有必要从《山海经》这座国学素材库中，汲取素材，并努力创新，创作出高质量的文化创意产品，助推文化强国建设发展。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 熟练诵读《山海经》经典段落；
2. 深入挖掘《山海经》的故事素材；
3. 从专业角度学习《山海经》的创作手法。
4. 能进一步感受国学魅力，深植爱国情怀。

【知识准备】

东南海之外，甘水之间，有羲和之国。有女子名曰羲和，方日浴于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。（《山海经·大荒南经》）

下有汤谷。汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑齿北。居水中，有大木，

九日居下枝，一日居上枝。（《山海经·海外东经》）

有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰“德”，翼文曰“顺”，膺文曰“仁”，背文曰“义”，见则天下和。（《山海经·海内经》）

有五采之鸟，有冠，名曰狂鸟。（《山海经·大荒西经》）

洪水滔天。鲧窃帝之息壤，以堙洪水，不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹，帝乃命禹卒布土，以定九州。（《山海经·海内经》）

共工之臣曰相柳氏，九首，以食于九山。相柳之所抵，厥为泽溪。禹相柳，其血腥，不可以树五谷种。禹厥之，三仞三沮，乃以为众帝之台。在昆仑之北，柔利之东。相柳者，九首人面，蛇身面青。不敢北射，畏共工之台。台在其东。台四方，隅有一蛇，虎色，首冲南方。（《山海经·海外北经》）

共工臣名曰相繇，九首蛇身，自环，食于九土。其所歃所尼，即为源泽，不辛乃苦，百兽莫能处。禹湮洪水，杀相繇，其血腥臭，不可生谷；其地多水，不可居也。禹湮之，三仞三沮，乃以为池，群帝是因以为台。在昆仑之北。（《山海经·大荒北经》）

大荒之中，有山名曰成都，载天。有人，珥两黄蛇，把两黄蛇，名曰夸父。后土生信，信生夸父。夸父不量力，欲追日景，逮之于禺谷。将饮河而不足也，将走大泽，未至，死于此。应龙已杀蚩尤，又杀夸父，乃去南方处之，故南方多雨。（《山海经·大荒北经》）

夸父与日逐走，入日；渴，欲得饮，饮于河、渭；河、渭不足，北饮大泽。未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林。（《山海经·海外北经》）

又北二百里，曰发鸠之山，其上多柘木，有鸟焉，其状如乌，文首，白喙，赤足，名曰：“精卫”，其鸣自詖。是炎帝之少女，名曰女娃。女娃游于东海，溺而不返，故为精卫，常衔西山之木石，以堙于东海。漳水出焉，东流注于河。（《山海经·西山经》）

刑天与帝争神，帝断其首，葬之常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。（《山海经·海外西经》）

蚩尤作兵伐黄帝。黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯雨师纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。（《山海经·大荒北经》）

钟山之神，名曰烛阴，视为昼，瞑为夜，吹为冬，呼为夏，不饮，不

学习笔记

食，不息，息为风。身长千里，在无之东。其为物，人面，蛇身，赤色，居钟山下。（《山海经·海外经》）

西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。鸾鸟自歌，凤鸟自舞，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草地，冬夏不死。（《山海经·海内经》）

又西三百五十里，曰玉山，是西王母所居也。西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残。（《山海经·西山经》）

有神焉，其状如黄囊，赤如丹水，六足四翼，浑敦无而目，是识歌舞，实为帝江也。（《山海经·西山经》）

宋山者，有赤蛇，名曰育蛇。有木生山上，名曰枫木。枫木，蚩尤所弃其桎梏，是为枫木。（《山海经·大荒经》）

有人无首，操戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山，克之，斩耕厥前。耕既立，无首，走厥咎，乃降于巫山。（《山海经·大荒西经》）

有系昆之山者，有共工之台，射者不敢北射。有人衣青衣，名曰黄帝女魃。蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯雨师，纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃，雨止，遂杀蚩尤。魃不得复上，所居不雨。叔均言之帝，后置之赤水之北。叔均乃为田祖。魃时亡之，所欲逐之者，令曰：“神北行！”先除水道，决通沟渎。（《山海经·大荒北经》）

羿与凿齿战于寿华之野，羿射杀之。在昆仑虚东。羿持弓矢，凿齿持盾。一曰戈。（《山海经·海外南经》）

帝俊赐羿彤弓素矰，以扶下国，羿是始去恤下地之百艰。（《山海经·海内经》）

丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。（《山海经·海外西经》）

女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居之，女丑居山之山。（《山海经·海外西经》）

巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。（《山海经·海外西经》）

女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。（《山海经·海外西经》）

轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。（《山海经·海外西经》）

此诸天之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。

（山海经·海外西经）

君子国在其北，衣冠带剑，食兽，使二大虎在旁，其人好让不争。有薰华草，朝生夕死。一曰在肝榆之尸北。（山海经·海外东经）

青丘国在其北，其狐四足九尾。一曰在朝阳北。（山海经·海外东经）

【活动实施】阅读以上材料，并回答问题。

1. 仔细诵读以上神话故事，找出最令你心动的故事，并撰写观后感。

2. 找出你最喜欢的神话形象，说说你最喜欢他哪些地方。

3. 从上面神话故事钟，任选一则，并讲给他人听。请撰写讲解文案。

学习笔记

想知道你对《山海经》了解多少，
请扫码测试。

《山海经》测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能借助工具书，自主阅读神话故事；	10	
	2	能正确理解，读懂神话蕴含的民族精神；	10	
	3	能用准确、生动的语言复述或讲述古诗；	10	
	4	能展开想象，对神话故事进行续写改编；	10	
	5	能汲取神话所蕴含的精神力量提升自己。	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

这些美丽的神话，将我们带入远古洪荒时期，那个光怪陆离的广袤世界。这些美丽的神话，让我们在惊讶于，古人自由奔放的想象力之余，透过神话的视角，更看到了历史的影子。

它反映了远古时代残酷的社会现实，反映了远古初民在大自然面前的积极抗争，反映了原始人类对自然社会现象的认知与探索，也反映了我们的古人是如何一步步地从古代走向现代的文化文明发展历程。

中国古代神话，给世人构建了一个光怪陆离、奇幻瑰丽的神话世界，塑造了一个个饱含着理性、闪耀着神性、又颇具人格美的神话形象，铸造出民族之魂，孕育出中华民族奋斗进取、努力不息的民族精神。他们那不屈从于命运的战斗精神和进取意志，指引着中华民族一步步走向进步！

【思政时刻】**中国古代神话与民族精神**

在这些神话身上，我们看到了原始人类面对险恶的大自然，谋求生存与发展的艰辛与执着；在这些神话身上，我们看到了原初先民为人类文明的开启而做出的探索和实践；在这些神话身上，我们更读出了中华民族的精神和气节。这些渗透着奇幻瑰丽色彩的神话所传达出的奋斗进取、自强不息、奉献牺牲、坚忍不拔、理性乐观的民族精神，才是古代神话的魅力所在，才是中国神话最美的所在。

（一）抗争与拼搏：不惧艰难的拼搏精神

中国神话很多篇章，如后羿射日，夸父逐日，鲧禹治水等神话，都反映了原初先民抵御灾害、征服自然的斗争，展现出远古人民不畏艰难、战天斗地的壮举。

远古时期，人们的生活环境极其恶劣。干旱、洪水、猛兽、各种自然灾害，都在威胁着原初先民的生命。面对这些威胁，原始先民不是畏惧，而是抗争、拼搏和奋斗。

十日灼烧，干旱连年，就选拔神力之人射杀那高高在上的“太阳”；太阳如神如灵，高高在上，但我自岿然不怕，即便粉身碎骨，也要与尔逐走，一争高下。洪水滔天，肆虐百姓，就选拔人才治水理水，以消除灾患。

这些古代神话展示的是一种历史进程，昭示的是一种民族奋斗精神。这种不畏艰难、迎难而上的奋斗精神，铸就了中国人自立自强的精神品格，并将中华民族引上了一条自强自立的发展道路。

中华民族正是在这种不畏艰难、不懈奋斗的精神激励下，培育出了无数的历史英雄与时代楷模，战胜了无数的天灾人祸。国家要强大、民族要复兴，必须靠我们不畏艰难、砥砺奋进、不懈奋斗的民族精神，才能实现社会主义的伟大梦想。

（二）奋斗与担当：不畏险阻的担当品质

中国古代很多神话故事，还反映出原初先民以天下苍生为己任的担当精神和责任意识，鲧禹治水、女蜗补天等神话，就是典型代表。

洪水滔天，肆虐百姓，多少生灵因之而失去了生命，多少人民，因之而苦不堪言。这个时候，鲧毅然决然担负起解救苍生的重任，焦心苦思，想尽各种办法堵塞洪水，甚至不惜犯下大错去天上盗取息壤。

学习笔记

鲧失败了，禹又自觉担当起治水大任。抛家弃子，身化大熊，三过家门而不入，也在所不辞。

天塌了，熊熊大火滥焱不灭，滔滔洪水浩洋，猛兽鸷鸟侵食百姓。女娲自觉担当起补天重任，炼制五色之石，以补苍天，“救民于水火之中”。最后，终于“苍天补，四极正，淫水涸，冀州平，狡虫死”，老百姓才得以生存下来。

这些古代神话昭示给后世的是一种“敢为天下先”的责任意识与担当精神。这种不畏艰难、敢于担当的使命感和责任意识，造就了中华民族一批批有责任有担当的有为之士的出现。在各个历史的时期，在各个领域，这些有为之士，都发挥了极其重要的作用。

中国古代神话孕育出的担当精神和责任意识，成为“为天地立心，为生民立命、为往圣继绝学、为天下开太平”思想的萌芽，并将“天下兴亡，匹夫有责”的观念根植每个中国人的心中，使责任、担当、使命感，成为每一个国人都应具备的精神品格。

当今社会，中国梦的实现，更期待着一批有责任感、有担当意识的仁人志士的出现，大家一起携手奋进，砥砺前行！

（三）探索与创造：改造世界的自强品格

中国的历史文明，建立在一片蒙昧洪荒之上。从无到有，从少到多，从野蛮到文明，中国原初先民，一步步的探索与实践，给我们开启了文明的曙光，也铸就了中华民族改造世界的自强性格。

构木为巢、钻燧取火、鞭百草以开创农业，尝百草开创医道，中国古代神话故事，用一段段简约而带有原始记忆的文字，记录下中国文明的发展历史。这些神话故事，给我们展现了原初先民如何经过探索与实践，最终走向文明创造的文发展之路的。

透过这些神话，我们看到中国人身上大无畏的探索与创造精神。

这种大胆的创造精神，自盘古开天辟地的壮举，到中国古人一路上披荆斩棘，在各个领域大刀阔斧的改革与创新、发明与创造，推动着中国古代文明发展的步伐，不断前进！

指南针、造纸术、火药、印刷术等发明创造不断涌现，中国古代文化一步步发展，中国人在创造中自强的品格也不断凸现。千百年来，正是在这种精神品格的指引下，中国人历经艰辛、筚路蓝缕，一步步由落后走

向先进，由贫穷走向富强！

（四）牺牲与奉献：勇于牺牲的无私情怀

乐于奉献、勇于牺牲是中国古代神话所蕴含的伟大民族精神。其中，创世神盘古为其典范。

在这则著名的创世神话中，当盘古伟岸的身躯倒下的一刹那，他同时也奉献出了自己的一切。他将其身体的各个部分都化育成日月山川湖海草木虫鱼以及人类等世间万物，为人类的生存发展提供了空间与物质基础，给人类留下了美好的山川、幸福的家园。

你看，他将自己的双眼化成了日月，将四肢与头颅化成了五岳，将血脉化成了长江与黄河，将毛发化成了山林与草木，将肌肉化成了泥土，将筋骨化成了金石，就连他身上的寄生物也幻化为了人类了！

这是什么样的精神和情怀，甘愿牺牲自己化育万物呢？也许，正是因为这种用于牺牲敢于牺牲的悲壮和伟大，才被奉为后世神话英雄的典范。

另一个开辟大神女娲为人类补天治水杀猛兽，又教人行媒置婚生育后代，尔后其肠也化作十神人继续守护人类。有人说，从女娲身上最能看出中华民族吃苦耐劳牺牲奉献的母亲形象，也主要指其无私的奉献和牺牲精神而言。

同样的，还有大禹。大禹治水十八年，三过家门而不入，这是怎样的精神，让其投身到治水事业中去，奉献了自己的青春，消耗着自己的生命，连家人也无暇顾及和照顾呢？

中国神话故事中所蕴含的乐于奉献、勇于牺牲的民族精神，体现出先民们乐于奉献的无私情怀，成为中华民族宝贵精神财富，并在后世所发扬光大，为中华民族创造了可歌可泣的业绩，这是世界其他民族的神话所罕见的。

奉献铸就灵魂。千百年来，中华民族在这一民族精神的指引下，甘于牺牲，勇于奉献，推动着国家一步步走向民族自立、国家自强、人民幸福的康庄大路。

（五）执着与坚持：不屈不挠的追求禀性。

透过古代神话，我们还能读出一种不屈不挠的追求和坚守、一份不达目的誓不罢休的坚韧与执着。

争神失败，被砍下头颅的刑天，即便身死，却凭着顽强的意志，并没

学习笔记

有让自己消失在天地间，而是坚守着生前的愿望和目标，以乳为目，以脐为口，挥舞着干戚，战斗不止。读完这则故事，人们震撼于其敢于和帝争神的胆量和勇猛，更感动于其不屈不挠、坚持不懈、顽强抗争的悲壮！

炎帝的小女儿女娃，东游于海，却很不幸的溺水而死。但她却并没有就此被淡忘在苍茫的天地间，而是幻化为一只小小的海鸟，衔木石以填沧海，日复一日，年复一年！没有人会耻笑她不自量力的行为，而是生起一种伟大和悲壮，还有一种肃然起敬！渺小的海鸟，苍茫的大海，多么鲜明的对比，差距如此之大，形成了鲜明的对比，

宋山者，有赤蛇，名曰育蛇。有木生山上，名曰枫木。枫木，蚩尤所弃其桎梏，是为枫木。（《山海经·大荒经》）

蚩尤桎梏化枫林的神话，同样也闪耀着执着的光彩！按郭璞的注释，蚩尤为了部族的独立自强，向中原盟主黄帝发起挑战，结果被黄帝俘获，加以刑具处死。以后这些刑具在被扔掉时变成了枫树。红色的枫树不仅是蚩尤流的血，同时又是他不屈不挠执着于理想的精神物化。

尽管以上神话都带有很浓的悲剧色彩，但它反映了先民执着抗争的禀性，体现出了先民执着追求、前赴后继的决心，造就出了先民正视自己、树立自信的心理基础，孕育了坚忍不拔，义无反顾，百折不挠的民族正气。

千百年来，我们的民族在这种精神的滋养下，培养出了屈原、岳飞、文天祥、林则徐等成千上万个英雄人物，正是他们不屈不挠的执着、勇于牺牲的气概，为国家自强、民族独立、人们幸福注入了强大的动力。

同时，仔细研读这些神话，还会发现，显现着理性主义与乐观主义的光辉。

在中国人心中，失败与死亡，并不可怕，只要精神还在，只要信念还在，就可以以另一种形式坚守下去，继续完成未竟的事业。

愚公移山的故事，就是一个典型的例子。整个故事显示着乐观主义的精神与智慧。移山固然不能依靠一人两人之力完成，但只要精神在，只要有信念，祖祖辈辈、子子孙孙，坚持下去，承继下去，就一定能实现自己的目标。这就是中国人的理性，中国人的智慧。

夸父死了，化为邓林，继续装点这个世界。炎帝小女儿死了，以精卫鸟的形态活着。刑天死了，化为厉鬼也要为战斗。这才是中国文化中国精神最动人的智慧！

后世的很多文学作品中，也都显示这种精神和光彩。而这才是中国文化中闪光的精神。《牡丹亭》中的杜丽娘，就是一个典型的例子。因爱而死，因爱而生，当真是“情不知所起一往而深”。正是因为对情的坚守和执着，才能在经历过生生死死之后，与有情人”终成“眷属。

中国古代神话是原始先民真实生活的写照，也是先民美好生活的梦想；既真实地记录了中华民族童年时代的足印，也孕育出伟大的民族精神。这些民族精神是中华民族生生不息、不断发展壮大强盛的精神动力。这些精神熔铸在每一个中国人的集体无意识，推动着中华民族一步步走向繁荣富强。

千百年来，在伟大民族精神引领下，中华民族无论处于危难还是居于顺境，都时刻不忘忧患，拼搏进取，牺牲奉献，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，谱写了气吞山河的壮丽诗篇。

今天，我们更应该承继神话品质，弘扬民族精神，持之以恒、不懈奋斗，增强文化自信，增进国家富强，助推中华民族伟大梦想实现。

你的感想：

【拓展学习】

请思考：

中国古代神话之美，美在何处呢？
请认真思考，可扫码查看参考资料。

神话之美

中国古代神话的梦想内容

学习单元四：中国诗歌是怎么来的？

【单元任务】

结合原始歌谣《侯人歌》，谈谈大禹的担当精神与使命意识。

【单元目标】

1. 了解中国诗歌起源及相关知识；
2. 熟悉原始歌谣艺术特点，学会鉴赏古歌谣；
3. 了解古代诗歌发展脉络，熟悉各时代诗歌特点；
4. 熟练诵读各时代经典诗歌，体会诗歌中所蕴含的文化精神。

【课前准备】

1. 古风笔记本；
2. 可穿汉服；
3. 爱国心，读书声。

【课前导语】

中国是诗的国度。古代诗歌，如浩瀚天幕上的点点繁星，在历史的天空中熠熠生辉。

这些美丽的诗篇，承载着中国人的记忆，反映着中华民族思想和情感。走进古典诗歌的殿堂，徜徉在诗歌的国度，我们的思绪也随之飞扬，我们的心灵也变得温润而美好。

本单元，让我们一起从诗歌的源头开始追忆，一起回首那些关于古代诗歌的深情往事。

学习活动 1

诗歌的起源与古歌谣

【活动描述】

最早的诗歌早已经淹没在历史的滚滚洪流中，我们现在所能看到的，也都是一些散佚在后世的文献典籍中的歌谣。如《周易》、《礼记》、《吴越春秋》、《列子》等都有记载。

这些古老的歌谣，这些先民的口头创作，虽然简单，却具备了美的雏形，具备了诗歌的形式。透过这些诗歌，我们可以窥见那个时候、远古先民的生活状况，了解远古先民质朴的思想情感。而这些原始歌谣，也因其简单稚拙而在文学的殿堂中焕发着别样的魅力。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解中国诗歌是怎么起源的；
2. 掌握原始诗歌的特点；
3. 了解原始诗歌在中国诗歌发展史上的重要意义。
4. 感受原始诗歌的艺术魅力，感恩古人，致敬“素人”艺术家。

【知识准备】

一、诗歌的起源

在古代文学的河流里追本溯源，诗歌恐怕是最古老的文学形式之一。

有人说最早的文学起源于游戏，有人说源于梦境，也有人说源于宗教。在我们中国，鲁迅先生告诉我们“文学起源于劳动”。

鲁迅先生在《且介亭杂集·门外文谈》中这样说：

我想，人类是在未有文字之前就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。

鲁迅先生这句话，就是对文艺起源于劳动的最好的说明。“杭育杭育”的号子就是诗的韵律，是诗的开始。

学习笔记

我们分析鲁迅这一段话的意思，就会发现：

- 一、文艺的产生是和劳动分不开的；
- 二、文艺的产生是有着实用的目的，为的是调节劳动，减轻疲劳；
- 三、原始的文艺是产生在集体中。

这正是原始文艺的状态。我们看看现在北方的夯歌，南方水手们拉纤时唱的号子，以及陕北的信天游等，都可以明了诗歌和劳动的密切关系。再证之以现在保存下来的最古的诗歌，那就更不难理解了。

弹歌：断竹，续竹，飞土，逐肉。

蜡词：土反其宅，水归其壑，昆虫勿作，草木归其泽。

归妹上六爻词：女承筐，无实，士刲羊，无血。

一个写渔猎，一个写农祭，一个写游牧，都是和劳动生产有关的。这正是后世何休所说“饥者歌其食，劳者歌其事”。

可见，最原始的诗歌，是伴随着劳动而产生的口头创作。最原始的诗歌，是带有一定节奏和韵律。其实目的是减轻疲劳，其创作形式是口头创作和集体创作，其创作特点是有简单的节拍和韵律。

也正式从这个意义上说，古代的诗歌总是和音乐舞蹈不分。《礼记乐记》上所说“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其躯也”，即指此而言。

是不是这样子呢？读一读《吕氏春秋·古乐篇》上记载的葛天氏之乐就知道了。

昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总万物之极。

这首诗歌，真实地呈现了原始诗歌那种“诗乐舞”三位一体的原始状态。远古时期，在葛天氏的时代，人们拖着牛尾，跳着舞蹈，唱着歌曲，以庆祝丰收、祭祀神灵。歌曲已初具规模，分八部分，呈现了时人生产、耕作、丰收、祭祀等原始生活。

二、早期的歌谣

最早的歌谣已经淹没在滚滚的历史洪流中，但历史上，很多人对这些原始歌谣情有独钟，甚至不惜余力去搜集整理。清朝学者沈德谦就是其中一位。他将散见于各类典籍中的唐以前古歌谣搜集整理出来，呈现给大家，让后人可以一睹原始歌谣的大致面貌，可以说，功在千秋。

康衢击壤，肇开声诗。（清沈德潜《古诗源》）

按照清代学者沈德谦的观点，帝尧时期，中国古代就出现了原始古歌谣。他在《古诗源》中，将《击壤歌》放在古逸诗的第一首，《康衢谣》放在第二首。

据《帝王世纪》记载：“帝尧之世，天下太和。百姓无事，有老人击壤而歌。

这位老人所歌唱的即为《击壤歌》：

日出而作，日落而息。凿井而饮，耕田而食，帝力于我何有哉！

这首歌谣语言简单，风格质朴。开头四句，连续使用四个排比句式，使得语势充沛。叙事中又结合抒情议论，展现了远古人民旷达的处世态度。

全诗用语纯净，没有任何渲染和雕饰，意境高古；艺术形象鲜明生动，生活画面简朴自然。全诗透过一个闲适自得的老人，对着广袤的田畴自由地歌唱，展现了远古初民简单而质朴的生活状态。透过诗歌，我们仿佛听到一个苍老而健硕的农人，自信而悠然地，对着无垠田畴而抒发着情感。

最后一句“帝力于我何有哉！”帝王的权力对我有什么用呢？反映了远古初民对古朴自然的生产生活方式的自豪和满足，对自己力量的肯定，以及对帝王力量的大胆蔑视。在这里，人们顺应自然，日出而作，日落而息。人们自食其力，怡然自得。在这里，人们安闲自在，不受拘束。在这里，没有贪婪，没有掠夺，没有剥削，有的是远古人民最纯真、最质朴、最简单，也最理想的生活状态。而全诗四言的结构形式，为诗歌增添了一种长短抑扬的韵致。

《康衢谣》，据《列子·仲尼》记载，是尧微服私访时，在一个四通八达的大路上，听到的一群儿童所唱的歌谣：

立我蒸民，莫非尔极。不识不知，顺帝之则。

相传，“尧治天下五十年，不知天下治歟，不治歟；不知亿兆之愿戴己歟，不愿戴己歟？”于是乃微服游於康衢，闻儿童谣曰‘立我蒸民，莫非尔极。不识不知，顺帝之则。’尧喜问曰：‘谁教尔为此言？’童儿曰：‘我闻之大夫。’问大夫，大夫曰：‘古诗也。’”

这首歌谣的意思，大约是说能够让天下众生安居乐业，过上安定的生活的，大概只有您尧帝了吧。虽然我不认识你，也不了解你，但是我要顺从尧帝的管理与统治，听从您的教诲（使我百姓有衣食，莫不是你的英明

学习笔记

政策，大家不投机不取巧，顺乎自然的法则)。

这首歌谣中，诗人毫不避讳地歌颂了尧帝的功绩，毫不保留地表达了对“尧帝”的信赖，让我们看到了美好祥和的社会风貌和上下一心的人间真情。你真心对子民，子民亦将真心交付于你。仔细倾听，这首歌谣还隐隐带着对盛世的呼唤。从此，“康衢谣”也成了歌颂盛世的代称。

总之，文学起源后，随着社会的发展，反映原始初民生活的古歌谣不断出现。这些原始诗歌的内容不再仅仅局限于对原始初民劳动生产的再现，还有对原初居民生活情感的再现，如《击壤歌》，叙事后融入了议论和抒情，简短地一句“帝力于我何有哉”，多么的自适和洒脱。

更有一些反映了原始老百姓的婚姻习俗，如周易屯六二爻词：“屯如遭如，乘马班如，匪寇，婚媾”，写一位男子像匪寇一样骑马而来，扬起滚滚尘土，一位女子被窃掠而去，叙事的意味极浓。但读后并不让我们对这位骑马而来匪寇一样的男子有多少反感，因为诗中最后给我们揭晓答案：原来，并不是匪寇，而是来结为婚姻，迎娶新娘的迎亲队伍。这首叙事意味非常浓厚的古歌谣，也让我们看到了原始初民抢婚的风俗习惯。

除此之外，还有一类，这些诗歌的创作者不再是劳动人民，而是那些有文化的统治者，比如舜；诗歌的内容也不再仅仅局限于劳动生产风俗，而是视野更开阔，展现了原初先民对美好生活的向往与祈盼。

相传“舜帝”在将王位传给大禹的禅让大典上创作并演唱的《卿云歌》，“舜帝”创作的表现帝王对百姓的体恤之情和煦育之功的《南风歌》，都是原始歌谣中的名篇。

下面我们来欣赏一下《卿云歌》。原诗如下：

卿云烂兮，糺纒纒兮。日月光华，旦复旦兮。（《尚书·大传》）

①卿云：一种彩云，古以为祥瑞的象征。卿，通“庆”。

②糺 jī ū：即“纠”，结集、连合；纒纒，萦回舒卷貌。

③旦复旦：谓光明又复光明。旦，明亮。

这首歌谣，出自《尚书·大传》，相传是舜在禹的禅让大典上，与群臣唱和之作。翻译过来就是：卿云灿烂如霞，瑞气缭绕呈祥。日月光华照耀，辉煌而又辉煌。

诗歌中，君臣互唱，情绪热烈，气象高浑，寓意深远而美好：卿云若

烟，瑞气缭绕，在禹的治理下，这天下世间，也必将如日月光华，灿烂辉煌。咱们的复旦大学，“复旦”二字，就取自于《卿云歌》。其中，大家熟知的复旦大学的名称“复旦”二字，就取自于《卿云歌》。

当然，除了这些，还有很多原始歌谣，带着原始初民的记忆和情感，丰富并滋养着古典诗歌的悄然成长。

三、古歌谣诵读与赏析

1. **弹歌**：断竹，续竹；飞土，逐肉。《《吴越春秋》》

2. **归妹·上六**：女承筐，无实；士刲 kuī 羊，无血。《《易经·归妹·上六》》

3. **屯卦·六二**：屯如 zhān 如，乘马班如，匪寇，婚媾。《《易经·屯卦·六二》》

4. **中孚·六三**：得敌，或鼓、或罢、或泣、或歌。《《周易·中孚·六三》》

5. **击壤歌**：日出而作，日落而息。凿井而饮，耕田而食，帝力于我何有哉！
《《帝王世纪》》

6. **康衢歌**：立我蒸民，莫非尔极。不识不知，顺帝之则。《《列子·仲尼》》

7. **蜡辞**：土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽！《《礼记·郊特牲》》

8. **卿云歌**：卿云烂兮，糺 jiū 纒纒兮。日月光华，旦复旦兮。《《尚书·大传》》

9. **南风歌**：南风之薰兮，可以解吾民之愠 yùn 兮。南风之时兮，可以阜吾民之财兮。《《孔子家语》》

10. **侯人歌**：侯人兮猗！《《吕氏春秋·音初篇》》

11. **麦秀歌**：麦秀渐渐兮，禾黍油油。彼狡童兮，不与我好兮。《《史记·宋微子世家》》

12. **采薇歌**：登彼西山兮，采其薇矣。以暴易暴兮，不知其非矣。神农虞夏忽焉没兮。我适安归矣。吁嗟徂兮，命之衰矣。《《史记·伯夷列传》》

13. **琴歌**：百里奚，五羊皮。忆别时，烹伏雌。炊扈 yǎnyí 兮。今日富贵忘我为？《《风俗通义》》

14. **获麟歌**：唐虞世兮麟凤游，今非其时来何求，麟兮麟兮我心忧。《《孔丛子》》

学习 笔记

15. **越人歌**：今夕何夕兮，搴^{qiān}洲中流，今日何日兮，得与王子同舟。蒙羞被好兮，不訾^{zī}诟耻，心几烦而不绝兮，得知王子。山有木兮木有枝，心说君兮君不知。（《刘向·说苑》）

16. **渡易水歌**：风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。（《史记》）

17. **徐人歌**：延陵季子兮不忘故，脱千金之剑兮带丘墓。（刘向《新序》）

18. **接舆歌**：凤兮凤兮何德之衰。往者不可谏。来者犹可追。已而已而。今之从政者殆而。（《论语》）

19. **沧浪歌**：沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。（《楚辞·渔父》）

20. **乌鹊歌**：南山有乌，北山张罗。乌自高飞，罗当奈何！乌鹊双飞，不乐凤凰，妾是庶人，不乐宋王！（《彤管集》）

【活动实施】请认真完成下列学习活动。

1. 诗歌是怎么起源的？鲁迅所说的“杭育杭育派”是什么意思？

2. 原始歌谣的特点有哪些？和后世诗歌相比，有哪些不同？

3. 你最喜欢哪一首古歌谣？为什么？好在什么地方？请对其进行赏析。

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

最美古歌谣测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能认真阅读、自主学习文本内容；	10	
	2	能独立思考，深入分析，有自己观点；	10	
	3	能知道诗歌欣赏的角度，并进行赏析；	10	
	4	能撰写赏析性文字，有真情实感；	10	
	5	能感受歌谣之美，感受歌谣的魅力；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

学习笔记

原始诗歌产生之后，古歌谣就开始在中国这片土地上传唱。这些先民的口头创作，虽然简单，却有韵律、富有感情色彩，具备了美的雏形。而这些原始歌谣，也因其简单稚拙，在文学的殿堂中，焕发着别样的魅力。

这些古歌谣带着原始初民的记忆和情感，或反映劳动生活，或反应婚姻民俗，或表现战争场景，或表达对盛世的祈盼，或演绎对爱情最美的相守和期待，滋养着古典诗歌的悄然成长，朴拙、真醇、自然、真情！

这些古歌谣，展现了原初先民最朴拙、最自然的生活风貌，洋溢着不染一丝尘埃的纯净与美好，展现了最独特的朴拙之美与真醇之美。

关于古歌谣，你的认识和感受：

【思政时刻】

古歌谣中的英雄形象

在众多的古歌谣中，有一首非常特殊，它只有四个字，被称作“中国古代第一首情诗”。它就是《侯人歌》。

侯人兮猗！

这首诗，除去作为虚词没有实际意义的“兮猗”，实际上表达含义的只有“侯人”两个字，表达的意思也很简单，就是“等待着你啊”的意思！但短短地四个字，却饱含着无尽的思念、牵挂、依恋和不舍！

这首诗，被称为“南音之始”，上古音乐史上南方音乐“南音”的开山之作，表现了大禹与涂山氏女的故事。

据《吕氏春秋·音初篇》记载：

禹行功，见涂山之女。禹未之遇而巡省南土。涂山氏之女乃令其

妾，候禹于涂山之阳。女乃作歌。歌曰：“候人兮猗！”

大禹治水的故事家喻户晓，他三过家门而不入的故事更是被我们所津津乐道，但我们从来没有想过，这三过家门而不入的背后，是怎样的付出，怎样的牺牲。

而只有四个字的《候人歌》“候人兮猗”，却从一位妻子的视角，让我们体会到这治水背后的艰辛和不易。我们宛然听到夕阳下，一位妻子背靠高山，凝视远方，发出了最美好的爱情誓言：我等待着您啊，我的爱人，愿您早日治好洪水，拯救苍生；我等着您啊，我的丈夫，愿您放下重担，平安归来；我等着您啊，我的丈夫，愿这个世界，不再有洪水、危难和别离！

然而，在洪水滔天的恶劣环境里，他没有懈怠，没有逃避，他毅然肩负使命，放下家人，放下孩子，专心治水。即便三过家门也不入，即便苦身焦思，他也没有放弃。他应该算是我们中国最早的逆行者，在那个大家都避洪水如猛兽的日子里，他临危受命，继承父亲遗志，逆向而行，奔向洪水，将自己的一生都贡献给了治水事业。

这首古歌谣，道出了最纯真的感情，最真挚的爱情，更让我们看到了大禹的担当和牺牲。

根据大禹和涂山氏女故事，以“使命”为题，撰写“微视频”文案：

【拓展学习】

诗歌之美

——如何欣赏古诗

我们往往都有这样的体会，当我们面对一首诗的时候，我们直觉它很美，读后深受感动，欲罢不能。但当别人问你，它好在哪里、美在哪里时，我们往往又茫茫然不知所言了。

学习笔记

为什么会出现这种状况呢？那是因为，我们不了解如何去欣赏一首诗，我们还没有找到赏析一首诗的角度和方法。掌握了这些，我们就明会明白，一首诗歌，到底美在何处。

那么，诗歌之美，美在何处呢？主要有以下几点。

第一，诗歌之美，美在语言。

语言，是承载诗歌的载体。因此，理解一首诗歌，首先要从语言入手。语言又分语音和语义两部分，诗歌的语言美主要也体现在语音和语义部分。

诗境之美（案例欣赏古诗）

语音的声调、音节、押韵等要素形成诗歌的音乐美，前面吟诵部分已有提及，兹不赘述。

语义之美，主要体现在诗歌语言的多义性而产生的蕴藉之美。这是因为，一首诗歌，其语言除字面含义之外，往往还具有情韵义、双关义、象征义、深层义、言外义等隐含含义。这些隐含含义，极大丰富了诗歌的表现力，使诗歌充满了令人回味无穷的蕴藉性。

下面以一首诗为例，简单探讨。

请看，唐人严维的诗《丹阳送韦参军》：

丹阳郭里送行舟，一别心知两地秋。

日晚江南望江北，寒鸦飞尽水悠悠。

这首七绝抒写的是传统题材：送别。传达的是常见情感：离情别绪。诗中用字选词十分精当，除字面含义外，无不蕴含、暗示着浓浓的情思。

如，第二句中“秋”字，其字面义是指自然时序中的一个季节；但在这首诗中，却如一个情感符号。读者读到它时，心中会不自觉地涌现出与季节特征相对应的诸多情感体验：萧索、凄清、寂寥、戚然等等，这极大地强化了诗人在送别友人离去之后的无限伤感和落寞孤单。而一个“两地”，将这种愁思延宕开来，仿佛整个宇宙空间都笼罩在这化不开的伤感、落寞、萧瑟、凄然、孤寂之中。可以说，一个“秋”字，道尽了千古的离愁，说尽了千年来的别绪，如羚羊挂角，无迹可求，却韵味无穷。

另外，这首诗还隐含有一个文字游戏，即第二句“一别心知两地秋”中的“心”“秋”两字，相合而为“愁”。这一文字游戏的破译，也让我们进一步领略到古人造字之精妙，可堪鬼斧神工，臻如化境。

第四句中的“尽”字，字面意是说江面上的寒鸦全都飞走了，而它在

读者心里唤起的却是一片空白、空空荡荡、若有所失、无所依凭等等感觉体验。其它如“寒”“寒鸦”“悠悠”等，除字面意外，都暗含着浓浓的情思。

因此，欣赏一首诗歌，洞悉一首诗歌的魅力所在，首先要学会从诗中每一个汉字入手，去咀嚼、去品味语言之美。

第二，诗歌之美，美在画面。

诗是有声画，画是无声诗。

古希腊抒情诗人西蒙尼德说：“诗为有声之画，画为无声之诗。”我国北宋文学家兼画家张舜民也说：“诗是无形画，画是有形诗。”苏东坡则说：“少陵翰墨无形画，韩干丹青不语诗。”都指出了诗与画的密切关系。

我们古代很多诗人，都以描绘画面见长，一支支生花妙笔，将我们带入一个个远离世俗尘嚣的唯美艺术境界，让我们流连忘返、乐不思蜀。

欣赏古诗，就要放飞我们的思维，让想象和联想开路，带我们走进一幅幅画卷，方可领略诗歌之美。

如，大家特别熟悉的柳宗元《江雪》：

千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

这首诗，首先展现给我们的是一副唯美的江雪垂钓图：寒冷的冬日，大雪洋洋洒洒地铺满了大地，此情此景下，鸟也飞离，人也踪灭，在空旷寂寥的江面上，只有一个身披蓑衣、头戴斗笠的渔翁在孤舟上，一竿在手，独钓于江雪之中。

诗歌的画面就定格在此。且不说，诗歌背后所表现地那无尽思想和意蕴，单单这么一副画面，也让我们流连忘返、欲罢不能了。

再如杜甫的《绝句》：

江碧鸟逾白，山青花欲燃。今春看又过，何日是归年？

这首诗给我们勾勒出一幅极富生趣的优美画面：江畔，春日融融，碧水悠悠，雪白的水鸟翱翔在碧波荡漾的江面之上，在绿水的映衬下，鸟儿更白，水儿更清。远处，青山隐隐，红火似火，漫山的红花绽放在蜿蜒起伏的青山之上，在青草的映衬下，花儿更红，草儿更美。两句十个字写出了江、山、花、鸟四景，白、绿、青、红四色，写出了鸟在天上飞，水在河里流，花在山上开，写出了春天到来的勃勃生机，写出了大自然的无限美好，让人感到赏心悦目，心旷神怡。

学习笔记

再如《诗经·王风·君子于役》这首诗：

君子于役，不知其期。曷至哉？鸡栖于埘（shí）。

日之夕矣，羊牛下来。君子于役，如之何勿思！

君子于役，不日不月。曷其有（yòu）佸（huó）？鸡栖于桀。

日之夕矣，羊牛下括。君子于役，苟无饥渴？

这是一首妻子思念久役在外的丈夫的诗。这首诗里，于役，指服役；至，指归家。埘，借指鸡窝。桀，指系鸡的木桩。有佸，指聚会、团聚。下括，则是“下来”的含义。

这首诗，用浅淡自然的语言，给我们描绘了一幅暮色怀人的乡村晚景。你看，落日衔山，暮色苍茫，鸡栖敛翼，牛羊归舍，此情此景，久别丈夫的闺中少妇，惆怅陡生，她倚栏凝望，情思激荡，我那久役在外的丈夫何时才能回家，他奔波在外，不会受饥挨饿吧！暮色越来越沉，思绪越来越浓，落日熔尽，唯有女子倚栏远望的身影，蘸着一缕残阳，消融在无尽的暮色之中。

王照圆称此诗“写乡村晚景，睹物怀人如画！”诚然矣！

总之，古诗之美，就美在这一幅幅画面中，欣赏古诗，只需让想象和联想绽放，即可走进一幅幅或沉痛，或温情、或伤感的唯美画面。

再次，诗歌之美，美在情感。

诗歌是表情的艺术，饱满的感情是诗歌内容的基本特征。任何一首诗，透过语言层面，展开想象和联想，呈现给我们的首先是一幅幅唯美的画面，但美丽的画卷背后，都饱蘸着浓浓的深情。

汉人刘歆在《七略》中说：“诗以言情。”

明人谢榛《四溟诗话》卷四说：“景乃诗之媒，情乃诗之胚，合而为诗。”

近人臧克家在《学诗断想》中指出鲜“诗歌在文艺领域上独树一帜。旗帜上高标着两个大字：抒情。叙事诗也不能忽视这个特点。”

总之，要把握一首诗歌的审美趣味，就要学会去咀嚼诗歌画面背后的“情感”！

情感，是诗歌的生命，有些诗歌中的情感表现比较直白、浓烈，比如下面这首《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，乃敢与君绝。

这首诗中，女子丝毫不避讳对对方的爱恋，大胆地向爱情宣誓：我对你的爱，不离不弃，不死不休！情感喷薄而出，感情炽热而挚烈，感天动地，惊世骇俗。

有些诗歌的情感，则一往而情深，让人缱绻不已，欲罢不能。

比如《诗经·卫风·有狐》这首诗：

有狐绥绥，在彼淇梁。心之忧矣，之子无裳。

有狐绥绥，在彼淇厉。心之忧矣，之子无带。

有狐绥绥，在彼淇侧。心之忧矣，之子无服。

这是一位女子忧念丈夫的诗。诗中，狐，隐喻男子。绥绥，指慢慢吞吞地走。梁，指桥。厉，读作 lài，指水边有砂石的浅滩。侧，旁边，指岸上。

这首诗中，诗人见狐慢慢地走，联想到丈夫流离在外，无衣无裳，而唱出了这简单的诗句。

诗人见狐起兴，层层递进。由狐走在淇水深处的桥梁上、淇水浅处的沙滩上、岸上等不同的影像画面，联联想到丈夫艰难地走过一座座高山、淌过一处处险滩的窘迫困顿。忧思之情，溢于言表。而随着一唱三叹地重复咏叹，这种忧思之情，这种妻子对丈夫的无限牵挂和思念，也蓬勃而出，愈来愈深，愈来愈浓。如果有人说这是《诗经》中最深情的一首诗，我想，真是一点儿也不为过。

在成龙主演的影片《大兵小将》中，当成龙饰演的大兵和王力宏饰演的小将，在战败之后，狼狈逃亡、困难不堪时，这首充满深情的《有狐》唱响了全篇（缓缓地唱了起来），成为整部影片的点睛之笔。

有些诗歌的情感，则让人痛彻心扉。比如，这首大家熟知的李煜的《虞美人》等。

总之，诗歌之美，美在情感。在我们欣赏一首诗时，一定要透过语言，穿过画面，去体会诗歌里那或浓或淡、若即若离，弥漫全篇、排遣不掉的，或炽热或含蓄，或淡然或奔放的“情感”。

最后，诗歌之美，美在韵味。

有时候，读完一首诗，会让我们忍不住去思索、去回味，这首诗背后的思想、情感、意蕴，等种种，总之会让我们不自觉地沉浸其中，回味无穷，就如同吃过一顿美食，余香满口，意犹未尽，还想咂摸 zā mō 咂摸滋

学习笔记

味，再吃一次，方可尽兴。

那种回味的欣喜、愉悦和感动，甚至有时会让我们不自觉地为之泪下，为之手之舞之足之蹈之。这余香满口的“余香”，就是韵味，就是诗歌之美所在。

欣赏诗歌，很多时候，感动我们的往往就是诗中那说不清道不明的“意味”，那感受到美好又无法言说的“韵味”。

下面，我们举例来说。

我们先看，元稹的这首小诗《行宫》：

寥落古行宫，官花寂寞红。白头宫女在，闲坐说玄宗。

这首诗 20 个字，直接呈现于读者面前的，是空虚冷落的古行宫里一幕生活小景。但读完之后，却让我们止不住地去体味诗歌背后那无穷的意蕴与“味道”。这里有对宫女凄凉身世的深切同情，有红颜易老、青春易逝的人生感慨，有时移世迁、盛衰递变的感喟叹息……总之，诗歌意境深邃，涵义隽永，令读者浮想联翩、回味无穷。

宋代洪迈在《容斋随笔》中称赞它“语少意足，有无穷之味”，就是指它的韵味而言。

再如，白居易的《花非花》

花非花，雾非雾。夜半来，天明去。

来如春梦几多时，去似朝云无觅处。

这首小诗，语言简单，三言五言的句式，也并不复杂，内容大致是一种像花而非花，似雾而非雾的，或具象或抽象的某种事物，倏然而来，又疏忽而去，真是挥一挥衣袖，不带走一片云彩的潇洒，却搅扰了诗人的心绪，也引发了读者无限的遐思。

读后，让我们止不住地去思索、去回味：是花，是雾，还是不可知的什么？搅了诗人的清梦，抓不住，又看不清？是朦胧的感情，是瞬间的领悟？越是找不到答案，越是不忍离去，越是让我们不断去咀嚼，去体会，这正是诗歌的魅力所在、诗歌之美所在。

总之，优秀的诗歌，总会让我们回味无穷，总会带给我们余韵悠长的审美感受。只要你善于感受，打开作品，韵味就会散发着迷人的馨香扑面而来。而欣赏诗歌，发现诗歌之美，就要学会去捕捉，去咀嚼、去感受这种挥之不去的“韵味”！

学习活动 2

中国诗歌发展简史

学习笔记

【活动描述】

从“一言以蔽之，曰思无邪”的《诗经》，到“发愤以抒情”的《离骚》；从刚健清新的汉魏乐府，到异彩纷呈的唐诗宋词；从“不为五斗米折腰”的陶渊明，到“安能摧眉折腰事权贵”的李太白；从“致君尧舜上”的杜甫，到“一蓑烟雨任平生”的苏轼，一个个杰出的诗人，一首首佳美的诗篇，构筑起古代诗歌的艺苑长廊，为我们展现着无穷无尽的艺术魅力。

下面，让我们沿着历史的发展长河，纵览中国诗歌的发展变迁。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解中国诗歌发展脉络；
2. 熟悉每个历史发展阶段的经典诗歌；
3. 领略诗歌艺术的创作手法，提高文化产品创意创新能力；
4. 感悟诗歌之美，增强文化自信。

【知识准备】

一、中国诗歌发展简史

中国诗歌的历史源远流长，从《诗经》算起，有三千多年的历史。唐诗和宋词，是中国诗歌史的两个高峰。中国诗坛和词坛，美不胜收。

关于诗歌的发展演变，大致可以分为以下几个阶段：

(1) 先秦两汉

先秦诗歌主要包括《诗经》和《楚辞》。

《诗经》是中国古代第一部诗歌总集，共收录诗歌 305 篇，因此又称“诗三百”。《诗经》按内容分为风、雅、颂三部分，其中“风”为民歌，雅是宫廷音乐，颂，则为宗庙祭歌。《诗经》以四言为主，运用赋比兴等手法，采用重章沓句的结构形式，再现了西周初年至春期中叶中原地区人们的生活，也开创了现实主义文学的传统。

先秦时期，和《诗经》相媲美的另一座文学高峰，那就是开创了中国浪漫主义文学传统的《楚辞》了。

《楚辞》在诗歌史上的重大贡献，就是打破了《诗经》四言诗的局限，

学习笔记

创立了骚体诗，并且影响深远。从此之后，中国古典诗歌的两大源头，即作为北方中原文化代表的《诗经》，与作为南方楚国地域文化代表的《楚辞》就正式形成。不管是唐诗宋词，还是元代散曲，都无一例外地从这两大源头里汲取营养，或宗诗，或宗楚。

后世的人们，也喜欢将“风”“骚”并列，来代指文学。

清代赵翼写过一首诗，叫《论诗五首》：

李杜诗篇万口传，至今已觉不新鲜。

江山代有才人出，各领风骚数百年。

这里的“风骚”，就是代指文学。

两汉诗歌，最突出的，就是汉乐府诗和文人五言诗。

汉乐府诗代表了西汉诗歌的最高成就。乐府，最先是指汉朝的音乐管理机构，主要任务是搜集民间歌谣，训练乐工。后来乐府成为诗体的名称。

“汉乐府”就是汉代的乐府诗。其中民歌部分就叫汉乐府民歌，流传至今约 60 首，多为东汉时期作品。

汉乐府诗多为叙事诗，故事完整，情节生动，场面描写和细节描写都十分精彩，在形式上采用杂言和五言，长短随意，整散不拘，是一种具有口语化特色的新体诗。代表作有《孔雀东南飞》《陌上桑》等。

汉乐府中，不乏经典之作。下面这首《上邪》，就广为传唱，甚至还被琼瑶改编为电视剧《还珠格格》的片尾曲。

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！（《汉乐府民歌·上邪》）

这是一首民间情歌，是一位痴情女子对爱人的表白，在艺术上，独具匠心。诗中主人公以天地为誓，设想了三组离奇的自然现象，作为“与君绝”的条件：山河消失，四季颠倒，社会再度回到混沌世界（这个时候，人类也已经灭亡了，我才愿意与你分离）。这种独特的抒情方式，强烈地表达了女子对这段爱情的重视，让人唏嘘感动之余，更是深深地震撼与敬服。

文人五言诗是东汉中期以后，文人受到乐府民歌的影响，开始创作的诗歌。文人五言诗，成就最高的是《古诗十九首》，标志着五言诗由产生、发展到最终的成熟。

《古诗十九首》全是抒情诗，其代表作有《行行重行行》《迢迢牵牛星》等，多写离愁别绪、士人的彷徨失意和人生的无常之感。《古诗十九首》语

言朴素自然，描写生动真切，决无虚情与矫饰，更无着意的雕琢，天然浑成，被刘勰称为“五言之冠冕”（《文心雕龙》）。

（2）魏晋南北朝

魏晋南北朝诗歌的代表是建安诗人和晋朝的陶渊明。

建安是汉献帝的年号。文学上人才辈出，有“三曹”（曹操、曹丕、曹植）（请帮忙配图，下同）、“建安七子”（孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢）和蔡琰 yǎn 等人。建安诗人的代表人物，曹操，存诗 24 首。其代表作《短歌行》，以“对酒当歌、人生几何”作为起句，苍凉悲壮，抒发了曹操作为一代枭雄的政治理想和抱负，慷慨激昂，气势雄伟。

陶渊明以冲淡清远之笔，写四季田园生活，为田园诗派开山之祖。代表作品有《饮酒二十首》《归园田居》等。他的诗，艺术成就很高，对唐代王维、孟浩然等诗歌产生了深远影响。

除此之外，这一时期，以阐释老庄和佛教哲理为主要内容的玄言诗、以谢朓为代表的山水诗，也颇有佳作。

在这些作品中，竹林七贤之一嵇康的组诗《赠秀才兄入军》风华绝代，独树一帜。尤其是第 14 首，更是千古绝调：

息徒兰圃，秣马华山。流磻平皋，垂纶长川。

目送归鸿，手挥五弦。俯仰自得，游心太玄。

嘉彼钓叟，得鱼忘筌。郢人逝矣，谁与尽言？

这首诗，纯用四言，旷达高远，又借用《庄子》“匠石斲罍”的典故，表达对兄长嵇喜，从军远去的惋惜之情。这首诗，语言凝练，传达出一种悠然自得、飘然出世、心游物外，与造化相侔 móu 的哲理境界。诗中“目送归鸿，手挥五弦”两句，更是称为千古名句，被人们所称道。

（3）唐宋时期

唐诗是我国古代诗歌的最高峰。唐诗的发展一般分为四个时期：初唐、盛唐、中唐和晚唐。

初唐：主要的诗人有“初唐四杰”（王勃、骆宾王、卢照邻、杨炯）、沈佺期、宋之问、陈子昂等。

盛唐：主要有两大诗人和两大诗派。李白、杜甫分别是作为浪漫主义和现实主义诗歌的代表，被誉为唐诗的“双子星座”。李白有“诗仙”美称，其诗清新飘逸；杜甫有“诗史”之称，其诗沉郁顿挫。

学习笔记

两大诗派是指山水田园诗派和边塞诗派。

山水田园诗派以标举隐逸，寄情山水，歌咏田园生活为其特征。代表作家有王（维）、孟（浩然）；边塞诗派的作品多描写塞外奇异风光，抒写将士乐观豪迈精神及征戎生活中的复杂情感。诗风奔放昂扬，代表作家高（适）、岑（参）。

中唐：有两大诗派，韩孟诗派和新乐府诗派。

韩孟诗派：由韩愈、孟郊、贾岛等人组成，他们主张“不平则鸣”，苦吟以抒愤，诗风奇雄而尚险怪。

新乐府诗派：代表人物为元稹、白居易。白居易是唐代伟大的现实主义诗人。新乐府诗重写实，尚通俗，浅显平易。

晚唐：主要诗人是“小李杜”即李商隐和杜牧。唐五代时，词作为一种配乐歌唱的新体诗开始兴起，代表人物有温庭筠、李煜等。

宋代“以文为诗”，特点是议论和理趣。代表诗人包括北宋的苏轼、黄庭坚等人，还包括南宋的陆游、杨万里、范成大等人。

词，在宋代走向辉煌，出现了众多优秀词人，还出现了以柳永、李清照为代表的婉约词派和以苏轼为代表的豪放词派。

(4) 元明清时期

元代诗歌以散曲为代表。散曲是元代出现的一种新的诗歌形式。主要作家有关汉卿、马致远、张养浩等人。明清诗歌，主要诗人有“前后七子”、吴伟业、王士禛、黄景仁。

清词的创作也取得了较为突出的成就，主要作家包括陈维崧、朱彝尊、纳兰性德。尤其是纳兰性德，作为一个英年早逝，到 21 世纪仍然有着无限话题感的词人，他的作品，更是被人津津乐道。

二、历代经典诗歌赏析

1. 刘邦《大风歌》：

大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！

大风歌

2.项羽《垓下歌》:

垓下歌

力拔山兮气盖世。时不利兮骓不逝。
骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！

3.虞姬《和项王歌》

汉兵已略地，四面楚歌声。大王意气尽，贱妾何聊生！

4.刘彻《秋风辞》:

秋风辞

秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。
兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘。
泛楼船兮济汾河，横中流兮扬素波。
箫鼓鸣兮发棹歌，欢乐极兮哀情多。
少壮几时兮奈老何！

5.李延年《佳人歌》:

北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。
宁不知倾城与倾国？佳人难再得。

佳人歌

学习笔记

6.司马相如《凤求凰》:

凤兮凤兮归故乡，遨游四海求其凰。时未遇兮无所将，何悟今兮升斯堂！
 有艳淑女在闺房，室迩人遐毒我肠。何缘交颈为鸳鸯，胡颉颃兮共翱翔！
 凰兮凰兮从我栖，得托孳尾永为妃。交情通意心和谐，中夜相从知者谁？
 双翼俱起翻高飞，无感我思使余悲。

7.无名氏答《凤求凰》:

闺帏复掩遮荒霞，水兮流云鹭白发。
 泉兮泉兮琴复声，婉入心兮从之瑾。
 云兮风兮复几何，得与一世兮，共逍遥！
 琴声悦耳兮，人悦心，月色茫茫兮，扣柴门。
 市市井温酒，无怨兮，千金之躯身布衣，心兮心兮与君齐。
 辞赋无言以对兮，文君深情往之矣。
 心心念念兮誓相随。无视富贵从司马，只为一曲凤求凰！

8.卓文君《白头吟》:

皑如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝。
 今日斗酒会，明旦沟水头。躞蹀御沟上，沟水东西流。
 凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。
 竹竿何袅袅，鱼尾何簌簌！男儿重意气，何用钱刀为！

附书:

春华竞芳，五色凌素，琴尚在御，而新声代故！
 锦水有鸳，汉宫有水，彼物而新，嗟世之人兮，瞀于淫而不悟！朱弦
 断，明镜缺，朝露晞，芳时歇，白头吟，伤离别，
 努力加餐勿念妾，锦水汤汤，与君长诀！

9.汉乐府《陌上桑》

日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗敷。
罗敷喜蚕桑，采桑城南隅。青丝为笼系，桂枝为笼钩。
头上倭堕髻，耳中明月珠。缃绮为下裙，紫绮为上
襦。行者见罗敷，下担捋髭须。少年见罗敷，脱帽着帩头。
耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，但坐观罗敷。

使君从南来，五马立踟蹰。使君遣吏往，问是谁家姝？

“秦氏有好女，自名为罗敷。”“罗敷年几何？”“二十尚不足，十五
颇有余”。

使君谢罗敷：“宁可共载不？”

罗敷前致辞：“使君一何愚！使君自有妇，罗敷自有夫！”

“东方千余骑，夫婿居上头。何用识夫婿？白马从骊驹，青丝系马尾，
黄金络马头；腰中鹿卢剑，可值千万余。十五府小吏，二十朝大夫，三
十侍中郎，四十专城居。

为人洁白晰，鬋鬋颇有须。盈盈公府步，冉冉府中趋。坐中数千
人，皆言夫婿殊。”

10.汉乐府民歌《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！

学习笔记

11. 古诗十九首《行行重行行》

行行重行行，与君生别离。相去万余里，各在天一涯。
道路阻且长，会面安可知。胡马依北风，越鸟巢南枝。
相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。
思君令人老，岁月忽已晚。弃捐勿复道，努力加餐饭。

行行重行行

12. 古诗十九首《迢迢牵牛星》

迢迢牵牛星

迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。
终日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许？
盈盈一水间，脉脉不得语。

13. 张衡《四愁诗》（其一）：

我所思兮在太山。欲往从之梁父艰，侧身东望涕沾翰。
美人赠我金错刀，何以报之英琼瑶。
路远莫致倚逍遥，何为怀忧心烦劳。

14. 梁鸿《五噫歌》：

陟彼北芒兮，噫！
顾瞻帝京兮，噫！
宫阙崔嵬兮，噫！
民之劬劳兮，噫！
辽辽未央兮，噫！

五噫歌

15. 《箜篌引》

《箜篌引》者，朝鲜津卒霍里子高妻丽玉所作也。子高晨起刺船（撑船），有一白首狂夫，被发提壶，乱流而渡，其妻随而止之，不及，遂堕河而死。于是援箜篌而歌曰：‘公无渡河，公竟渡河，堕河而死，将奈公何！’声甚凄怆，曲终亦投河而死。子高还，以语丽玉。丽玉伤之，闻者莫不堕泪饮泣。丽玉以其曲传邻女丽容，名曰《箜篌引》。

公无渡河，公竟渡河。堕河而死，其奈公何。

16. 嵇康《赠秀才入军》：

息徒兰圃，秣马华山。流磻平皋，垂纶长川。
目送归鸿，手挥五弦。俯仰自得，游心太玄。
嘉彼钓叟，得鱼忘筌。郢人逝矣，谁与尽言？

赠秀才入军

17. 陶渊明《停云歌》

停云，思亲友也。罇湛新醪，园列初荣，愿言不从，叹息弥襟。
霏霏停云，濛濛时雨。八表同昏，平路伊阻。
静寄东轩，春醪独抚。良朋悠邈，搔首延伫。
停云霏霏，时雨濛濛。八表同昏，平陆成江。
有酒有酒，闲饮东窗。愿言怀人，舟车靡从。
东园之树，枝条载荣。竞用新好，以怡余情。
人亦有言：日月于征。安得促席，说彼平生。
翩翩飞鸟，息我庭柯。敛翮闲止，好声相和。

停云歌

学习笔记

岂无他人，念子实多。愿言不获，抱恨如何！

17.李白《忆秦娥》:

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，灞陵伤别。
乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

18.李白《秋风词》:

秋风清，秋月明，落叶聚还散，寒鸦栖复惊。
相思相见知何日？此时此夜难为情！
入我相思门，知我相思苦，长相思兮长相忆，短相思兮无穷极，
早知如此绊人心，何如当初莫相识。

19.李颀《凤求凰》:

有一美人兮，见之不忘。一日不见兮，思之如狂。
凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。
将琴代语兮，聊写衷肠。何时见许兮，慰我彷徨。
愿言配德兮，携手相将。不得於飞兮，使我沦亡。

凤求凰李颀

20.李贺《苏小小墓》:

幽兰露，如啼眼。无物结同心，烟花不堪剪。
草如茵，松如盖。风为裳，水为佩。
油壁车，夕相待。冷翠烛，劳光彩。
西陵下，风吹雨。

苏小小墓

21.秦观《行香子·树绕村庄》

树绕村庄，水满陂塘。倚东风、豪兴徜徉。
小园几许，收尽春光。有桃花红，李花白，菜花黄。
远远围墙，隐隐茅堂。飏青旗、流水桥旁。
偶然乘兴，步过东冈。正莺儿啼，燕儿舞，蝶儿忙。

22.元好问《摸鱼儿·雁丘词》

问世间，情是何物，直教生死相许？天南地北双飞客，老翅几回寒暑。
欢乐趣，离别苦，就中更有痴儿女。
君应有语：渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去？
横汾路，寂寞当年箫鼓，荒烟依旧平楚。招魂楚些何嗟及，山鬼暗啼风雨。
天也妒，未信与，莺儿燕子俱黄土。
千秋万古，为留待骚人，狂歌痛饮，来访雁丘处。

学习笔记

23. 纳兰性德《沁园春》

瞬息浮生，薄命如斯，低徊怎忘。记绣榻闲时，并吹红雨；
雕阑曲处，同倚斜阳。梦好难留，诗残莫续，赢得更深哭
一场。遗容在，只灵飙一转，未许端详。

重寻碧落茫茫。料短发、朝来定有霜。便人间天上，尘缘
未断，春花秋叶，触绪还伤。欲结绸缪，翻惊摇落，减尽荀衣昨日香。
真无奈，倩声声邻笛，谱出回肠。

【活动实施】

1. 从上面找出十句你最喜欢的诗，并背诵。

2. 任选一首诗歌，进行赏析。语言通顺，条理清晰，言之有物。

3. 任选其中一首诗歌，想象画面，分场景，并描绘各场景画面内容。

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

中国古代诗歌测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我 打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能，正确理解诗歌思想内涵；	10	
	3	能发现诗歌之美，会撰写赏析性文字；	10	

学习笔记

	4	能汲取诗歌创作手法与技巧，学以致用；	10	
	5	能感受古代文人精神品格，人文情怀；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

在文学的殿堂里，诗歌是最美的奇葩。古代诗歌，如浩瀚天幕上的点点繁星，在历史的天空中熠熠生辉。一座座耸立的高峰，一个个杰出的诗人，一首首佳美的诗篇，构筑起古代诗歌的艺苑长廊，为我们展现着无穷无尽的艺术魅力。

从《诗经》到《楚辞》，从唐诗到宋词，从曹操、陶渊明到杨慎、纳兰性德，有的浓墨重彩，有的淡笔轻描；有的轻吟浅唱，也有的黄钟大吕，全方位呈现了诗歌之美。

有“大漠孤烟直，长河落日圆”的雄壮豪迈，有“杨柳岸晓风残月”的凄惻柔情；有“重湖叠巘清嘉，有三秋桂子，十里荷花”的秀美清丽，有“铺床凉满梧桐月，月在梧桐缺处明”的惨淡冷清；有“前不见古人，后不见来者”的千古寂寞，有“独钓寒江雪”的万般孤独。

走进诗歌，就宛如走进一个个美妙而奇幻的世界，我们畅游其中，沉浸其中，得到无以言表的艺术享受与审美满足。

【思政时刻】

诗歌里的爱国情

在中国古代诗歌中，有一首慷慨激昂、英勇悲壮的诗，流传甚广，备受喜爱，那就是岳飞的《满江红》。

岳飞工诗词，虽留传极少，但这首《满江红》却流传下来，并成为了千古名作。它真实、充分地反映了岳飞精忠报国、一腔热血的英雄气概，而我们也被这种爱国主义精神深深打动。

怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切！

靖康耻，犹未雪。臣子恨，何时灭！驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河，朝天阙。

岳飞这首词，开头从“怒发冲冠”写起，形象地抒发了诗人心中的无限愤懑，这愤懑不是个人的得失，而是家国的残破、壮志难酬带来的无奈与愤怒，体现了岳飞的爱国情怀；接下来，“仰天长啸，壮怀激烈”一句，写得气盖山河、气势磅礴，诗人的英雄气概，跃于纸上；“莫等闲，白了少年头，空悲切”，则是沉痛之笔，掷地有声！

下阕从“靖康耻”写起，既表达了诗人对国家耻辱的伤感，也表现了词人收复失地的壮志和决心。“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”一句，酣畅淋漓、荡气回肠；“待从头、收拾旧山河，朝天阙”，读来更是气吞山河，振奋人心，诵之令人神往，令人起舞。

整首词笔力沉厚，情致深婉，极富感染力。即便隔着千年的距离，读者仍能感受到作品字里行间所渗透出来的，深沉的、炽烈的爱国之情。

从声韵方面分析，这首词也十分值得推敲。整首词，全用入声韵。入声韵，诵读时，句尾短促，不可拖长，一般用来表现痛苦、决绝的感情。如曹植《七步诗》、《蜡辞》、柳宗元《渔翁》等诗，都用入声韵表达决绝的含义。《满江红》这首词亦然，请尝试按照传统读书方法，将句尾入声韵字按照短促的方法去读，再次体会诗歌情感。你会发现，整首诗激愤悲痛的爱国之情，更是令人唏嘘动容。

请背诵这首词，谈谈当下，我们应该如何爱国？

【拓展学习】

那些奇妙的古诗词

中国是诗歌的国度。古往今来，各个时代流传下来的诗歌，可以说浩如烟海。我们还只是停留在诗歌海洋的彼岸，更多更美的景色，还隐藏在大海的深处。我们所读过

走进精彩的诗词王国

学习笔记

的那些诗歌，也还只是诗歌海洋中的冰山一角，更多的经典好诗等着我们去挖掘，去发现

我们的古诗，还是内容上，无论从形式，都丰富多彩，绚丽多姿。

比如，我们有：古体诗、近体诗；有四言诗，五言诗、七言诗，杂言诗，还有六言诗；有叙事诗、抒情诗；有写景诗、咏物诗、即事诗，咏史诗，边塞诗。

除此之外，我们还有：数字诗，一字诗、半字诗、月字诗、复字诗、叠字诗、拆字诗、排比诗、顶针诗、藏头诗、同头诗、回文诗、宝塔诗、循环诗、嵌字诗、口吃诗、联边诗、盘中诗、红叶诗等等，异彩纷呈，令人眼花缭乱。

这些好玩有趣的诗歌，极大地丰富有了古典诗歌的乐园。下面让我们一起了解几种比较特殊的诗歌。

第一，六言诗。

六言诗，顾名思义，就是每句话六个字的古诗。

我们以前所读的诗歌，大都是每句话五个字、七个字或四个字，也就是五言诗、七言诗、四言诗，每句话六个字的古诗比较少见，但也不乏好诗。比如，王维的《辋川六言》，就是六言诗中，成就最高的、最具代表性的作品。

《辋川六言》是王维隐居辋川时所作，描绘的是田园风光，表现的是诗人隐居田园的悠然心境。其中第五首诗，较为突出：

山下孤烟远村，天边独树高原。

一瓢颜回陋巷，五柳先生对门。

这首诗，前两句，寥寥数字，即勾勒出一幅寥廓静远的山村景象。你看，遥远的天边，高原之上，山坡之下，有一棵苍茫的树木巍然挺立，旁边是一个幽静的小村庄。村庄里静静的，没有喧闹，没有争吵。诗人虽处陋巷，却安贫乐道、自得其乐。透过诗歌，我们也能感受到诗人隐居避世自得其乐的安然心境。

六言诗滥觞于《诗经》，后多有出现，但都是一些散句。完整而规范的六言诗，是在建安时期才出现的。现存最早最完整的，是孔融的三首六言诗。

六言诗的存在，让我们认识到，诗歌在表现形式方面的无限可能性。

第二，盘中诗：

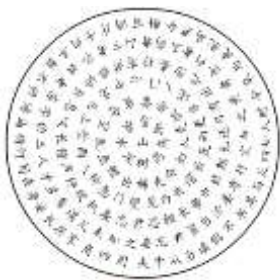
盘中诗，顾名思义就是写在盘中的诗歌。盘子或圆或方，诗歌写在盘中，必然是屈曲成文，诗在盘中由中央回旋及于四角，它的读法，自然也是“当从中央周四角”。

《盘中诗》被视为中国最早的回文作品。它以晋苏伯玉妻的《盘中诗》而得名，最早载于《玉台新咏》。

苏伯玉“作人才多，智谋足”，被称为“才子风流苏伯玉”。传说苏伯玉曾宦游蜀地，久而不归。他的妻子居住在长安，作《盘中诗》以寄，倾诉思念之情。

诗曰：

山树高，鸟鸣悲。泉水深，鲤鱼肥。空仓雀，常苦饥。吏人妇，会夫稀。出门望，见白衣。入门，心中悲。北上堂，催。长叹息，当语谁？日，还无期。结巾带，之。妾忘君，罪当治。金，白者玉。高者山，玉。人才多，智谋足。

谓当是，而更非。还入西入阶。急机绞，杼声君有行，妾念之。出有长相思。君忘妾，未知妾有行，宜知之。黄者下者谷。姓者苏，字伯家居长安身在蜀，何惜

马蹄归不数？羊肉千斤酒百斛，令君马肥麦与粟。令时人，知四足。与其书不能读。当从中央周四角。

全诗二十七韵，四十九句，主要为三字句，也有部分七字句，词意回环往复，情深意切，感人至深。担心丈夫苏伯玉不知如何去读，诗歌末尾还特意提醒“与其书不能读。当从中央周四角”。真是满满地贤惠和体贴！苏伯玉，自然也是百感交集。据说，读完之后，便立刻整理行装，回归故里，夫妻团聚了。这是我们中国文学史上，继卓文君之后，又一位以才情挽救了婚姻与幸福的奇女子！

沈德潜《古诗源》对这首《盘中诗》尤为看重，他评价此诗说：

使伯玉感悔，全在柔婉，不在怨怒，在深于情。——沈德谦《古诗源》又说：

似歌谣，似乐府，杂乱成。而用意忠厚，千秋绝调。——沈德谦《古诗源》

学习笔记

可谓一语中的。

千年后的今天，我们再读这首诗，仍感动于这首诗的创意与精巧，佩服于这位妻子的智慧与才情。

除此之外，苏伯玉妻敢于突破传统的束缚，大胆地就地取材，将诗歌写进日常使用的餐具中、盘子中，来表达对丈夫的爱恋与牵挂，这大胆地创新精神，让作为读者的我们，也深受启发与触动吧！

除了这位妻子，同属晋朝的窦滔的妻子苏蕙，同样也是才情满满，令人惊叹佩服！

第三，织锦回文

同样，是写给丈夫的诗歌，苏伯玉将牵挂写进盘中，窦滔妻，将不舍织成锦绣。这就是中国历史上织锦回文的故事。这首作品，人们称之为《璇玑图》。

据《晋书·列女传·窦滔妻苏氏》记载：

窦滔妻苏氏，始平人也，名蕙，字若兰，善属文。窦滔，苻 fú 坚时为秦州刺史，被徙流沙，苏氏思之，织锦为回文旋图诗以赠滔。宛转循环以读之，词甚凄惋。

窦滔在前秦苻坚时为秦州刺史，后获罪流徙沙漠边地。其妻苏蕙能文善诗，思夫心切，遂赋回文诗，并用五色丝线将诗句织于锦缎之上，寄给窦滔，以表达其思恋深情。

相传《璇玑图》共八百四十字，五色丝线以别三五七言，回环往复地读，可得诗三千七百五十八首，诗句凄婉感人。堪称回文诗中之千古力作！

后遂以“织锦回文”借指妻子的书信诗简，亦用以赞扬妇女的绝妙才思。

下面，我们再来看一下，中国古典诗歌殿堂里，别具一格的宝塔诗。

第四，宝塔诗

宝塔诗，顾名思义，就是指诗的排列像是一座宝塔。

宝塔诗从一言起句，从一至七字，依次增加字数，逐句成韵。宝塔诗，对仗工整，读起来琅琅上口。如果把全诗横写，外形就像古代的宝塔一样，

底宽上尖，故名“宝塔诗”。

据说，宝塔诗，在唐朝时候已经比较流行。

据《唐诗纪事》记载，白居易曾与友人一起饮酒。当时在座的友人，都是文坛名流，酒酣，免不了唱和吟诗作赋。

当时白居易就以“诗”为题，作了一首宝塔诗。当时的元稹、韦式等

人，也各以茶、以竹为题，写了宝塔诗。在这里，“诗、茶、竹”等，既是“诗题”，又是“诗韵”，即每一句尾韵都和诗名属于同一韵部。上图《诗》这首宝塔诗中，每句末尾韵脚位置“诗、奇、离、悲、知、辞”各字，都同属

四支韵。读起来，回环往复，韵味无穷。像这样，在立题的同时立韵，再加上宝塔的形状，就愈显别致。

除了以上诗歌，还有很多内容和形式都堪称上品的诗歌，但因为时间关系，此不一一赘述。希望同学们在诗歌的海洋里尽情地游览，愿大家能发现更多更好的诗歌，愿在诗歌的浸润下，你会变得更加丰盈而美好。

如果想了解更多古诗词知识，
请扫码学习。

诗歌中的常用意象

古典诗词常用典故

学习单元五：《诗经》里有哪些好听的流行歌曲？

【单元任务】

阅读《诗经》，品读其所蕴含的孝亲、感恩、爱国等人文情怀！

【单元目标】

1. 了解《诗经》产生时间、地域、篇章等基本文化常识；
2. 掌握《诗经》的思想内容，领会其赋比兴创作手法；
3. 掌握《诗经》的艺术特点，了解其现实主义特点及其影响；
4. 吟诵《诗经》，感悟《诗经》之美，进一步增强文化自信。

【课前准备】

1. 古风笔记本；
2. 可穿汉服；
3. 爱国心，读书声。

【课前导语】

《诗经》是儒家重要经典之一，是中华文化的瑰宝，西方汉学家评价《诗经》与荷马史诗、莎士比亚戏剧鼎足而立，在世界文化史上具有难以估量的伟大价值。

作为中国古代第一部诗歌总集，它开创了现实主义的文学传统，拉开了现实主义文学的序幕。它用歌唱的形式，用悦耳的歌声，诉说着春秋时期人们的喜悦、忧伤与惆怅。它留给我们太多优美的诗句，留给我们太多的美丽的幻想和憧憬。

本单元，让我们一起走进《诗经》，感受诗经时代，人们的爱恨情仇。

学习活动 1

遇见《诗经》

【活动描述】

《诗经》中的作品，最早的在西周初年就已经出现，之后随着时间的流逝，不断有新的作品涌现，并在社会上传唱。

作为儒家学派的创始人，孔子对《诗经》给予了高度的重视。他读《诗经》、唱《诗经》、教《诗经》，晚年更是重新修订《诗经》。他将在当时流行传唱的 3000 余首诗经作品，进行了大刀阔斧的整理和删减，最后留下三百余首可观可看的诗歌作品汇为一编，这就是《诗三百》，也就是后来的《诗经》，简称《诗》。

下面，我们走进《诗经》，全方位透视这部备受孔子推崇和喜爱的《诗经》作品。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解《诗经》时代、地域、篇章结构等基本文化知识；
2. 掌握《诗经》思想内容及赋比兴、重章沓句方面的艺术特色；
3. 体会《诗经》现实主义文学传统及其对后世文学影响；
4. 领略孔子“诗教”思想，感悟《诗经》所蕴含的人文价值。

【知识准备】

一、《诗经》基本知识

《诗经》最开始并不叫《诗经》，当时被称作《诗三百》，简称《诗》。到了汉代，汉武帝独尊儒术，立五经博士，《诗》上升为“经”的地位，成为国家的官学，才称为《诗经》。

《诗经》也不仅仅是我国古代第一部“诗歌”总集。准确来说，《诗经》是我国古代第一部“乐歌”总集，也就是歌词集。所谓乐歌，就是可配乐演唱的歌曲。《诗经》三百〇五篇，都是配乐演唱的乐歌。

也就是说，《诗经》里的诗本身是歌曲，只是那时候的音乐没能流传下来，只剩下歌词。

广西师范大学中文系古代文学教授周满江，就曾说过：

《诗经》原是个唱本，孔子不但听过演唱，而且还把走了调儿的歌曲

学习笔记

校订过一番，就连墨子也还观赏过弦歌鼓舞的盛况，只是乐曲失传了，我们现在只能见到它的歌词，当诗读了。

《诗经》的篇目，一般认为有 305 首，其实除了这 305 首，还有 6 首只有篇名没有歌词的“笙诗”（用“笙”演奏的纯音乐），一共 311 首。但因为那 6 首笙诗没有歌词，所以往往被忽略不计，才有了 305 首之说。

《诗经》均为曾经入乐的歌词，所以按照音乐性质的不同，一般被分为风、雅、颂三类。

风，是不同地区的地方音乐，多为民间的歌谣。15 国风，就是 15 个不同地区的民间乐调，共 160 首。这 160 首民歌分别是：

周南 11+召南 14+邶风 19+鄘风 10+卫风 10+王风 10+郑风 21+齐风 11+魏风 7+唐风 10+秦风 10+陈风 10+桧风 4+曹风 4+幽风 7=160。

就地域分布来讲，

周南、召南：河南汝河流域、湖北江汉流域歌谣；

邶风、鄘风、卫风：殷商首都地区歌谣，今河北、河南的一部分。

王风：平王东迁后首都所在地区歌谣，今河南洛阳一带歌谣。

郑风、桧风：今河南郑州一带歌谣；

魏风、唐风：今山西芮城、曲沃一带歌谣；

秦风、幽风：今陕西一带歌谣；

陈风：今河南、安徽一带歌谣；

曹风：今山东曹县一带歌谣；

齐风：今山东大部分地区歌谣；

就创作时间来讲，15 国风，大都是春秋时期才出现的作品。

雅，即朝廷之乐，是周王朝直辖地区的音乐，即所谓正声雅乐。

雅，又分大雅和小雅，一共 105 篇，其中大雅 31 篇，小雅 74 篇。

除《小雅》中有少量民歌外，大部分是贵族文人的作品，内容多为宫廷宴饮或朝会，是典型的贵族音乐，雅诗中还有 6 首周民族史诗，用诗歌的形式叙述了周部落的发展史。

就产生地域来讲，因为雅诗属于贵族音乐，所以大雅小雅，多产生于西周首都镐京、东周首都洛邑一带。

就创作时间来讲，《大雅》的小部分和《小雅》的大部分，多创作于西周后期至东迁时；《大雅》的大部分，则西周初期即已出现；

颂，是用于宗庙祭祀而兼有舞容的乐歌，也即祭祀时用的歌舞曲。内容多歌颂祖先功业。

颂诗，一共有 40 首，又分周颂 31+鲁颂 4+商颂 5，都是重大正式场合演奏的音乐，宗庙祭歌居多。

就产生地域来讲，周颂，产生于西周首都镐京，在今天的西安一带；鲁颂，产生于鲁国首都的作品，在今天的曲阜一带；商颂，则是宋国首都的作品，在今天的河南商丘。

就创作时间来讲，《周颂》西周初期就已产生，《鲁颂》、《商颂》，则是春秋时期的作品。

总起来说，《诗经》305 首，创作时间跨度比较大，从西周初年到春秋中叶，时间大约跨越了 500 余年。从地域来讲，其收录的诗歌，主要集中于陕西、河南、山西、河北、安徽、山东、甘肃一带，是中原地区文化的代表。

三百多首《诗经》作品，是怎么被搜集整理成为一部文学作品集的呢？历史上有献诗说、采诗说、删诗说三种说法。

贵族官吏创作的诗歌，献给乐师，乐师再演唱给天子听，这就是“献诗”。

民间的歌曲，由采诗官（乐府机构）下去收集，然后交给管音乐的太师。太师把民歌都按音律加以整理，配上乐器，然后再演唱出来。这就是“采诗”。

孔子又对社会上流传的 3000 余首诗歌进行了删减编订，这就是“删诗”。

古者诗三千余篇，及至孔子，去其重复，取可施于礼仪。上采契后稷，中述殷周之盛，至幽厉之缺，始於衽席，故曰“关雎之乱以为风始，鹿鸣为小雅始，文王为大雅始，清庙为颂始”。（史记·孔子世家）

通过这段文字，我们可以一窥当时孔子删诗的情况。

《诗经》这部书，自古就备受人们的喜爱。周代贵族弟子就很重视对《诗经》的传习。春秋时期更是用途广泛，当时盛典、宴会、娱乐、外交等场合，人们都用诗来言志。

关于这一点，《国语》、《战国策》、《左传》等多有记载。据统计，仅《国语》一书，即引用诗经 25 首，27 次。当时人们引用“诗经”来传递信息，

学习笔记

表达思想，引诗赋诗成为一种极其流行而普遍的文化现象。

因此，在这一社会潮流下，孔子批评儿子孔鲤说“不学诗，无以言”，并不是无的放矢，而是很有现实意义的。

二、《诗经》的思想内容

《诗经》里面有什么？

有舞曲、乐曲；民歌、宴歌、祭歌；史诗、农事诗、弃妇诗；有爱情；亲情；友情；兄弟情；有送别，有思乡，有誓言，有悔恨；有戍卒思归，有岁月静好，有劳动的赞歌，有剥削者的残暴；有小公务员的悲哀，有适龄女子的恨嫁，有士大夫的雍容，有统治者的丑陋；有君子，有隐士；有猎人，有舞者；有说不出口的家丑，有亡国之民的哀叹；有逝去的历史，有温情的往事，有对亡人的悼念，有对家国的思恋！

纵观《诗经》，风，主要反映下层劳动人民的生活和思想感情；雅颂，主要反映贵族生活和贵族的思想感情，全面展示了周代社会生活，真实地反映了奴隶社会从兴盛到衰败的历史面貌，真正开启了“反映现实，关注民生”的现实主义创作传统。

比如《诗经·召南·小星》这首诗歌。

嘒彼小星，三五在东。肃肃宵征，夙夜在公。实命不同！

嘒彼小星，维参与昴。肃肃宵征，抱衾与裯。实命不犹！

这是一首使臣行役之诗。写役夫之悲，词情并茂，真实反映了小公务员工作的不易和生活的艰辛。

再比如《诗经·召南·摽有梅》：

摽有梅，其实七兮。求我庶士，迨其吉兮。

摽有梅，其实三兮。求我庶士，迨其今兮。

摽有梅，顷筐墜之。求我庶士，迨其谓之。

这是一首描写女子恨嫁的诗。全诗以梅子自比，盼望“庶士”赶紧来求娶自己。从形式上来讲，全诗共三章，重章沓句，反复吟唱，一步紧逼一步，质朴而清新，明朗而深情，将一位待嫁女子的焦灼之情，表现地淋漓尽致。

总的来说，《诗经》的思想内容，大致可以分为以下几部分。

反抗剥削压迫的诗：《伐檀》、《硕鼠》、《黄鸟》；

描写爱情婚姻的诗：《关雎》、《桃夭》、《静女》、《氓》、《谷风》；

反映战争生活的诗：《击鼓》、《陟岵》、《采芣》、《无衣》；

描写劳动生活的农事诗：《采芣》、《七月》、《十亩之间》；

对政治讽刺的诗篇：《新台》、《株林》、《南山》、《敝笱》、《墙有茨》；

反映贵族生活的宴饮诗：《鹿鸣》、《鱼丽》、《南有嘉鱼》、《宾之初筵》；

古老的周民族史诗：《生民》、《绵》、《公刘》、《皇矣》、《大明》；

代表性的作品，如：

《魏风·硕鼠》、《魏风·伐檀》等，以冷嘲热讽的笔调形象地揭示出奴隶主贪婪成性、不劳而获的寄生本性，唱出了人民反抗的呼声和对理想生活的向往，显示了奴隶制崩溃时期奴隶们的觉醒。

《小雅·何草不黄》、《邶风·东山》、《唐风·鸛羽》、《小雅·采芣》写征夫思家恋土，以及对战争的哀怨；

《王风·君子于役》、《卫风·伯兮》等表现了思妇对征人的怀念。

以上作品从不同的角度，反映了西周时期不合理的兵役制度和战争徭役给人民带来的无穷痛苦和灾难。

其他，如《周南·采芣》，完整地刻画了妇女们采集车前子的劳动过程；《邶风·七月》记叙了奴隶一年四季的劳动生活；《小雅·无羊》反映了奴隶们的牧羊生活。

还有不少诗表现了青年男女的爱情生活，如：

《秦风·兼葭》表现了男女之间如梦的追求；

《郑风·溱洧》、《邶风·静女》表现了男女之间戏谑的欢会；

《王风·采葛》表现了男女之间痛苦的相思；

《卫风·木瓜》、《召南·摽有梅》表现了男女之间的相互馈赠；

《邶风·柏舟》、《郑风·将仲子》则反映了家长的干涉和社会舆论给青年男女带来的痛苦。

另如《邶风·谷风》、《卫风·氓》抒写了弃妇的哀怨，愤怒谴责了男子的忘恩负义，反映了阶级社会中广大妇女的悲惨命运。

《大雅》中的《生民》、《公刘》、《绵》、《皇矣》、《大明》等，记载了周部族起源、发展和立国的历史。这些诗，被称作周民族史诗。

《鹿鸣》、《鱼丽》、《南有嘉鱼》、《宾之初筵》则再现了贵族阶层的宴饮生活。

学习笔记

三、诗经的艺术特色和成就

(一)《诗经》开创了现实主义的文学传统。

《诗经》用质朴的语言，生动再现了西周初年至春秋中期老百姓的生活百态，从采桑、种植、伐木到狩猎等一年四季的生产活动，从恋爱、结婚到离家、思乡等各种生活及情感，从对爱情的向往、对婚姻的失望，到对剥削者的愤怒、对战争的厌倦，从下层劳动人民的艰辛到贵族生活的雍容，一幅幅生活春秋时期人们的生活画卷展现在读着面前，各种喜怒哀乐，尽情地展现在眼前。

1. 善于以朴素自然地手法，通过真实的生活画面描绘来反映社会生活的本质，并表现出浓厚的生活气息。

如《诗经·周南·采芣苢》这首诗，

采采芣苢，薄言采之。采采芣苢，薄言有之。

采采芣苢，薄言掇之。采采芣苢，薄言捋之。

采采芣苢，薄言袺之。采采芣苢，薄言漚之。

这是一首“妇女采芣苢子时所唱之歌”（余冠英），诗歌充满了浓郁的生活气息。你看，春天到了，春光明媚，万物复苏。一群年轻的“田家妇女，三三五五，于平原绣野、风和日丽中群歌互答，余音袅袅，若远若近，忽断忽续”，多么单纯又质朴，多么自然又美好，读后让人心旷神怡，情思激荡。

2. 在简短的篇幅里，能够通过主人公内心思想情感的直接倾诉，或通过人物语言行动的细节描写，塑造出鲜明生动的人物形象。

如《诗经·邶风·静女》一诗：

静女其姝，俟我于城隅。爱而不见，搔首踟蹰。

静女其娈，贻我彤管。彤管有炜，说怿女美。

自牧归荑，洵美且异。匪女之为美，美人之贻。

约会的日子里，女孩子先到了，她却没有安静而羞涩地等待，而是“爱而不见”，故意藏了起来，令后来的男孩子“搔首踟蹰”“抓耳挠腮”。寥寥数语，一个俏皮可爱的女孩子、一个憨厚老实的男孩子跃然纸上。读完之后，令人不由会心一笑，原来黄蓉郭靖式的爱情故事源自于这里。

3. 善于运用对比的手法，以突出生活矛盾，构成鲜明对照，加强感情的表达，使生活画面更加鲜明生动，给读者留下深刻印象。

比如《诗经·邶风·相鼠》一诗：

相鼠有皮，人而无仪。人而无仪，不死何为？

相鼠有齿，人而无止。人而无止，不死何俟？

相鼠有体，人而无礼。人而无礼！胡不遄死？

这是一首酣畅淋漓的诗，用对比的方式，将剥削者比喻为大老鼠，表达了诗人的强烈反抗精神，令人记忆犹新。

（二）灵活多变的句式和重叠复沓的章法。

1. 《诗经》作品中的句式，以四言为主，又富于变化，穿插二言、三言、五言、六言、七言甚至八言等，参差变化、相间使用，造成一种灵活多变、生动活泼的语句形式。

比如《诗经·邶风·式微》一诗：

式微，式微，胡不归？微君之躬，胡为乎中路！

式微，式微，胡不归？微君之躬，胡为乎泥中！

这首诗一共两章，都以“式微，式微，胡不归”起调：天黑了，天黑了，为什么还不回家？两言、三言的句式，口语化的表达方式，使整首诗读起来，自然流畅，简单质朴，别有情致。

2. 《诗经》中的作品，每一篇都由若干章组成，每一章的字句基本相同，略有变化，造成一种重叠复沓的结构形式。这种结构形式，不断反复咏叹中强化了情绪情感的表达，收到很好的艺术效果。

比如《诗经·邶风·二子乘舟》一诗：

二子乘舟，泛泛其景。愿言思子，中心养养。

二子乘舟，泛泛其逝。愿言思子，不瑕有害？

这首诗，采用重章沓句的结构方式，让读者在不断反复、反复吟唱中，真切地感受到诗人对乘船离去的“两位公子”浓浓的担忧。

（三）赋比兴的表现手法。

《诗经》的表现手法，被前人总结为“赋比兴”三种。关于“赋比兴”的说法，最早出现在《周礼·春官·大师》中：

大师教六诗：曰风，曰赋，曰比，曰兴，曰雅，曰颂。”

学习 笔记

六诗在《毛诗序》中又作六义。其中，风、雅、颂，是指体例分类来说的；赋、比、兴，是就表现手法而言。

赋比兴，按朱熹的说法：

“赋者，敷也，敷陈其事而直言之者也”；

“比者，以彼物比此物”；

“兴者，先言他物以引起所咏之辞”。

“赋”，“敷陈其事而直言之者也”，就是铺陈直叙。就是直接的叙事，直接的抒情，直接的状态。如“死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老”，即是直接表达自己的感情。

“比”，“以彼物比此物”，也就是比喻之意。《诗经》中用比喻的地方很多，手法也富于变化。

如《氓》用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰；《鹤鸣》用“他山之石，可以攻玉”来比喻治国要用贤人等等，都是《诗经》中用“比”的佳例。《硕人》“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螭首蛾眉。巧笑倩兮，美目盼兮”连续用“柔荑”喻美人之手，“凝脂”喻美人之肤，“瓠犀”喻美人之齿，更是将卫庄公夫人庄姜之美表现地淋漓尽致。

“兴”，“先言他物以引起所咏之辞”，也就是借助其他事物为所咏之内容作铺垫。

“兴”是《诗经》乃至中国诗歌中比较独特的手法。“兴”字的本义是“起”，往往用在句子开头，又多称为“起兴”。

兴是思绪无端地飘移和联想而产生，对于诗歌中渲染气氛、创造意境起着重要的作用。《诗经》中的起兴很多还兼有比喻、象征、烘托等意义。

如《桃夭》一诗，开头的“桃之夭夭，灼灼其华”，写出了春天桃花开放时的美丽氛围，可以说是写实之笔，但也可以理解为对新娘美貌的暗喻，又可说这是在烘托结婚时的热烈气氛。

（四）朴素精炼，富有音乐性的语言。

《诗经》中的民歌多采用当时的口语入诗，不求华美，质朴自然，凝练生动，达到了很高的艺术水平。另外诗经中还多用双声叠韵的连绵

词，不但使诗经的语言赋予音乐美，而且增加了诗歌刻画形象的生动性。如《伐檀》、《七月》、《生民》等。

总之，《诗经》是中国现实主义文学的光辉起点。由于其内容丰富，以及思想和艺术上的高度成就，在中国以至世界文化史上都占有重要地位。它开创了我国诗歌的优秀传统，对后世文学产生了不可磨灭的影响。

【活动实施】

1. 根据以上内容，制作诗经档案。

《诗经》档案		
原 称		书籍性质
产生时代		
传唱地域		
根据() 标准，可分	风 _____	
	雅 _____	
	颂 _____	
来 源	三个来源：_____、_____、_____。	
诗经六义		

学习 笔记

《诗经》 功能		

2. 为什么说《诗经》开启了中国诗歌“现实主义的文学传统”，请举例说明？

3. 假如你穿越回春秋时期，你会带上《诗经》这本书吗？为什么？

4. 孔子批评儿子孔鲤说“不学诗，无以言”，有什么现实意义吗？

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

《诗经》基础知识练习册

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我 打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能自主梳理《诗经》知识，形成自己观点；	10	
	3	能熟悉《诗经》主要内容及时代意义；	10	
	4	能掌握诗经创作手法与技巧，学以致用；	10	
	5	能感受《诗经》所包含的思想情怀；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

总之，《诗经》在中国文学史上具有崇高的地位和深远的影响，奠定了中国诗歌的优良传统，中国诗歌艺术的民族特色由此肇端而形成。

《诗经》立足于社会现实生活，没有虚妄与怪诞，极少超自然的神话，描述的祭祀、宴饮、农事是周代社会经济和礼乐文化的产物，对时政世风、战争徭役、婚姻爱情的叙写，展现的是周代政治状况、社会生活、风俗民情，这一“饥者歌其食，劳者歌其事”的精神传统为后世所代代继为相传。

《诗经》中关注现实的热情、强烈的政治和道德意识、真诚积极的人生态度，为屈原所继承和发扬，被后人概括为“风雅”精神。而且这种精神在唐以后的创作中，从宋代的陆游延伸到清末的黄遵宪，一直传承不衰。

关于《诗经》，你有什么感想或收获，请写在下面和大家共享：

【思政时刻】

凯风自南，吹彼棘心

——《诗经》里那些感念父母恩情的古诗

一说的母爱，说到亲情诗歌，我们首先想到的是唐朝孟郊的《游子吟》。殊不知，中国古代第一首表现母爱的诗歌，是《诗经·邶风·凯风》。

凯风自南，吹彼棘心。棘心夭夭，母氏劬 qú 劳。

凯风自南，吹彼棘薪。母氏圣善，我无令人。

爰有寒泉，在浚 xùn 之下。有子七人，母氏劳苦。

睨 nì 皖 xi à n hu ǎ n 黄鸟，载好其音。有子七人，莫慰母心。

这首诗歌，将母爱比喻为从南边吹来的和煦的暖风。在南风的吹拂下，万物复苏，绽放勃勃生机。小酸枣树，也沐浴着南风，发芽，生长，就如同我们在母爱的抚慰下，由一个小小的婴儿慢慢长大。

日复一日，年复一年，我们一点点长大了，长成了参天大树、栋梁之材，但这背后是母亲日日夜夜的操劳和辛苦！

你看那树上的黄鸟还能唱出动听的歌谣，来回馈大自然的馈赠，那地上的寒泉也能有益于万物，回馈大地母亲的恩情。可我又为母亲做了什么呢？

诗人由南方吹拂，万物生长，联想到母爱，联想到母亲为儿女的辛苦操劳和无私付出。诗人再由黄鸟歌唱和寒泉滋养万物，联想到自己不能回馈母恩，而升起深深地自责。作品就是在这样的轻轻的叙述中，表达了我们母亲的感恩和愧疚！是呀，陪我们长大，伴我们成长，母亲付出了太多太多，但做子女的又为父母做过些什么呢？大家可以此扪心自问，似乎少之又少。

除此之外，《诗经·小雅·蓼莪》也是表现父母恩情的佳作。它将“树欲静而风不止，子欲养而亲不在”的无限感伤，将无法报答父母恩情的悲痛与悔恨，表现地淋漓尽致。

蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬劳。

蓼蓼者莪，匪莪伊蔚。哀哀父母，生我劳瘁。

瓶之罄矣，维罍之耻。鲜民之生，不如死之久矣。

无父何怙？无母何恃？出则衔恤，入则靡至。

父兮生我，母兮鞠我。抚我畜我，长我育我，

顾我复我，出入腹我。欲报之德。昊天罔极！

南山烈烈，飘风发发。民莫不穀，我独何害！

南山律律，飘风弗弗。民莫不穀，我独不卒！

这首诗感动我们的，是饱蘸着的亲情。它用简短的语言，再现了我们每个人从小到大的成长历程。从呱呱降临到这个世界的那一天，我们就在父母的抚慰、爱护下，一天天地成长、长大。在父母的陪伴与操劳下，我们慢慢地学会说话、学会走路，慢慢地，我们学会了知识，有了自己的想法，可以独自面对这个社会，可以独自闯荡一番了，可我们的父母却已华发早生。

当我们已经独当一面或功成名就，可以有能力和父母报恩的时候，却发现，父母已离我们远去，再也无法报答父母的恩情。这是怎样的一种痛苦和悲伤？这是怎样一种无奈和惆怅？

这位抒情主人公的无奈与忧伤，又何尝不是我们每一个人的？难怪，古人每读至这一篇，都不忍卒读了。

而统观这首诗，之所以称为千古名诗，就是因为饱蘸着的那无法排遣、无法化解的浓浓的父母亲情。

在此，也希望同学们能珍惜与父母相处的时光，多陪伴父母、关爱父母、孝敬父母。

请背诵这两首诗歌，谈谈我们应该如何传承孝道，孝敬父母？

【拓展学习】

那些出自《诗经》的成语典故

《诗经》因为结集早，成就大，地位高，流传广，自然而然地就成了古汉语学习的宝库，成了汉语语词的源头之一，后世所习用的一些成语、典故不少出自《诗经》。

成语，如窈窕淑女、辗转反侧、宴尔新婚、忧心忡忡、惩前毖后、万

学习笔记

寿无疆、夙兴夜寐、信誓旦旦、邂逅相遇、未雨绸缪、哀鸿遍野、寿比南山、兢兢业业、战战兢兢、巧言如簧、出口成章、小心翼翼、不可救药、耳提面命、进退维谷、明哲保身、爱莫能助、高高在上、惩前毖后等，都出自于《诗经》，现在还活跃在我们的日常交流中。

典故，如甘棠遗爱、麟趾呈祥、螽斯衍庆、黍离之悲、寒泉之思、振鹭、迁莺、凯风、脊令、青衿、鹿鸣、弄瓦弄璋、桑梓、归宁、式微等，则经常备用在古诗文中，增加了古诗文的蕴藉性和含蓄性。如：

迁莺，出自《诗·小雅·伐木》“伐木丁丁，鸟鸣嚶嚶。出自幽谷，迁于乔木”，指鸟从低处迁往高处。唐以来，常以嚶鸣出谷之鸟为黄莺，故以“迁莺”、“迁乔”指登第，或为升擢、迁居的颂词。以“莺谷”，比喻人未显达时的处境。

唐朝钱起《和人秋归终南山别业》“昔年莺出谷，今日凤归林”，白居易《东都冬日会诸同年宴郢家林亭》“桂折因同树，莺迁各异年”，皆以迁莺入诗，使诗歌读起来更含蓄隽永，增加品读的趣味性和文化性！

如果想了解更多，
请扫码学习。

《诗经》里的成语典故

学习活动 2

《诗经》吟诵与赏析

【活动描述】

清朝末年国学大家梁启超先生，曾有过这样一段感慨，他说：

“现存先秦古籍，真贋杂糅，几乎无一书无问题，其真金美玉，字字可信者，《诗经》其首也。”

透过这段文字，我们可以想见他对《诗经》的重视和珍爱。

然而，作为中国古代第一部诗歌总集，其价值绝不仅仅在于“字字可信”。“关关雎鸠，在河之洲”，“所谓伊人，在水一方”，“桃之夭夭，灼灼其华”。它用优美的诗句、歌唱的形式，给我们展现了一个广袤而多彩的艺术世界，这里有对爱情的眷恋，有对婚姻的诉说，有对战争的忧伤，有对亲人的愧疚和怀念。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解《诗经》里的婚恋诗，感受中国古人的浪漫情怀；
2. 掌握《诗经》中的周民族史诗及文学史价值，感受古人尊祖情怀；
3. 了解《诗经》农事诗及代表作品，感受劳动之美；
4. 熟悉《诗经》里表现戍卒生活的诗歌，懂得珍惜当下和平生活；
5. 掌握《诗经》赋比兴、重章沓句等艺术特点，体会之美。

【知识准备】

一、婚恋诗

1. 《诗经·郑风·野有蔓草》

野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，适我愿兮。

野有蔓草，零露瀼瀼。有美一人，婉如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。

2. 《诗经·郑风·有女同车》

有女同车，颜如舜华。将翱将翔，佩玉琼琚。彼美孟姜，洵美且都。

有女同行，颜如舜英。将翱将翔，佩玉将将。彼美孟姜，德音不忘。

学习笔记

3. 《诗经·陈风·东门之池》

东门之池，可以沤麻。彼美淑姬，可与晤歌。

东门之池，可以沤纆。彼美淑姬，可与晤语。

东门之池，可以沤菅。彼美淑姬，可与晤言。

东门之池

4. 《诗经·秦风·蒹葭》

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。

5. 《诗经·周南·汉广》

南有乔木，不可休思；汉有游女，不可求思。

汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。

翘翘错薪，言刈其楚；之子于归，言秣其马。

汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。

翘翘错薪，言刈其蒹；之子于归，言秣其驹。

汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。

6. 《诗经·陈风·泽陂》

彼泽之陂，有蒲与荷。有美一人，伤如之何？寤寐无为，涕泗滂沱。

彼泽之陂，有蒲与蔺。有美一人，硕大且卷。寤寐无为，中心悁悁。

彼泽之陂，有蒲菡萏。有美一人，硕大且俨。寤寐无为，辗转伏枕。

7. 《诗经·王风·采葛》

彼采葛兮，一日不见，如三月兮！

彼采萧兮，一日不见，如三秋兮！

彼采艾兮，一日不见，如三岁兮！

8. 《诗经·陈风·宛丘》

子之汤兮，宛丘之上兮。洵有情兮，而无望兮。

坎其击鼓，宛丘之下。无冬无夏，值其鹭羽。

坎其击缶，宛丘之道。无冬无夏，值其鹭翻。

9. 《诗经·卫风·木瓜》

投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也！

投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也！

学习笔记

投我以木李，报之以琼玖。匪报也，永以为好也！

10. 《诗经·邶风·桑中》

爰采唐矣？沬之乡矣。云谁之思？美孟姜矣。
期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
爰采麦矣？沬之北矣。云谁之思？美孟弋矣。
期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
爰采葑矣？沬之东矣。云谁之思？美孟庸矣。
期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。

11. 《诗经·邶风·静女》

静女其姝，俟我于城隅。爱而不见，搔首踟蹰。
静女其娈，贻我彤管。彤管有炜，说怿女美。
自牧归荑，洵美且异。匪女之为美，美人之贻。

12. 《诗经·陈风·东门之枌》

东门之枌，宛丘之栩。子仲之子，婆娑其下。
穀旦于差，南方之原。不绩其麻，市也婆娑。
穀旦于逝，越以鞿迈。视尔如蒹，贻我握椒。

13. 《诗经·郑风·子衿》

青青子衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？

青青子佩，悠悠我思。纵我不往，子宁不来？

挑兮达兮，在城阙兮。一日不见，如三月兮！

14. 《诗经·郑风·将仲子》

将仲子兮，无逾我里，无折我树杞。岂敢爱之？畏我父母。

仲可怀也，父母之言亦可畏也。

将仲子兮，无逾我墙，无折我树桑。岂敢爱之？畏我诸兄。

仲可怀也，诸兄之言亦可畏也。

将仲子兮，无逾我园，无折我树檀。岂敢爱之？畏人之多言。

仲可怀也，人之多言亦可畏也。

15. 《诗经·周南·关雎》

关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。

参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。

求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。

参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。

参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。

学习笔记

16. 《诗经·周南·桃夭》

桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。

桃之夭夭，有蕡其实。之子于归，宜其家室。

桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。

17. 《诗经·唐风·绸缪》

绸缪束薪，三星在天。今夕何夕，见此良人？子兮子兮，如此良人何？

绸缪束刍，三星在隅。今夕何夕，见此邂逅？子兮子兮，如此邂逅何？

绸缪束楚，三星在户。今夕何夕，见此粲者？子兮子兮，如此粲者何？

18. 《诗经·郑风·女曰鸡鸣》

女曰鸡鸣，士曰昧旦。子兴视夜，明星有烂。将翱将翔，弋凫与雁。

弋言加之，与子宜之。宜言饮酒，与子偕老。琴瑟在御，莫不静好。

知子之来之，杂佩以赠之。知子之顺之，杂佩以问之。

知子之好之，杂佩以报之。

19. 《诗经·齐风·鸡鸣》

鸡既鸣矣，朝既盈矣。匪鸡则鸣，苍蝇之声。

东方明矣，朝既昌矣。匪东方则明，月出之光。

虫飞薨薨，甘与子同梦。会且归矣，无庶予子憎。

20. 《诗经·王风·君子于役》

君子于役，不知其期。曷至哉？

鸡栖于埭，日之夕矣，羊牛下来。君子于役，如之何勿思！

君子于役，不日不月。曷其有佸？

鸡栖于桀，日之夕矣，羊牛下括。君子于役，苟无饥渴！

21. 《诗经·卫风·有狐》

有狐绥绥，在彼淇梁。心之忧矣，之子无裳。

有狐绥绥，在彼淇厉。心之忧矣，之子无带。

有狐绥绥，在彼淇侧。心之忧矣，之子无服。

22. 《诗经·召南·殷其雷》

殷其雷，在南山之阳。何斯违斯，莫敢或遑？振振君子，归哉归哉！

殷其雷，在南山之侧。何斯违斯，莫敢遑息？振振君子，归哉归哉！

殷其雷，在南山之下。何斯违斯，莫或遑处？振振君子，归哉归哉！

二、亲情诗

1. 《诗经·邶风·凯风》

凯风自南，吹彼棘心。棘心夭夭，母氏劬劳。

凯风自南，吹彼棘薪。母氏圣善，我无令人。

爰有寒泉？在浚之下。有子七人，母氏劳苦。

学习笔记

睨皖黄鸟，载好其音。有子七人，莫慰母心。

2. 《诗经·小雅·蓼莪》

蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬劳。

蓼蓼者莪，匪莪伊蔚。哀哀父母，生我劳瘁。

瓶之罄矣，维罍之耻。鲜民之生，不如死之久矣。

无父何怙？无母何恃？出则衔恤，入则靡至。

父兮生我，母兮鞠我。抚我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我。

欲报之德。昊天罔极！

南山烈烈，飘风发发。民莫不穀，我独何害！

南山律律，飘风弗弗。民莫不穀，我独不卒！

3. 《诗经·邶风·燕燕》

燕燕于飞，差池其羽。之子于归，远送于野。瞻望弗及，泣涕如雨。

燕燕于飞，颯之颯之。之子于归，远于将之。瞻望弗及，伫立以泣。

燕燕于飞，下上其音。之子于归，远送于南。瞻望弗及，实劳我心。

仲氏任只，其心塞渊。终温且惠，淑慎其身。先君之思，以勖寡人。

4. 《诗经·邶风·二子乘舟》

二子乘舟，泛泛其景。愿言思子，中心养养！

二子乘舟，泛泛其逝。愿言思子，不瑕有害！

三、战争诗

1. 《诗经·邶风·击鼓》

击鼓其镗，踊跃用兵。土国城漕，我独南行。
从孙子仲，平陈与宋。不我以归，忧心有忡。
爰居爰处？爰丧其马？于以求之？于林之下。
死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。
于嗟阔兮，不我活兮。于嗟洵兮，不我信兮。

2. 《诗经·魏风·陟岵》

陟彼岵兮，瞻望父兮。
父曰：嗟！予子行役，夙夜无已。上慎旃哉，犹来！无止！
陟彼屺兮，瞻望母兮。
母曰：嗟！予季行役，夙夜无寐。上慎旃哉，犹来！无弃！
陟彼冈兮，瞻望兄兮。
兄曰：嗟！予弟行役，夙夜必偕。上慎旃哉，犹来！无死！

5. 《诗经·小雅·采薇》

采薇采薇，薇亦作止。曰归曰归，岁亦莫止。

学习笔记

靡室靡家，玁狁之故。不遑启居，玁狁之故。
采薇采薇，薇亦柔止。曰归曰归，心亦忧止。
忧心烈烈，载饥载渴。我戍未定，靡使归聘。
采薇采薇，薇亦刚止。曰归曰归，岁亦阳止。
王事靡盬，不遑启处。忧心孔疚，我行不来！
彼尔维何？维常之华。彼路斯何？君子之车。
戎车既驾，四牡业业。岂敢定居？一月三捷。
驾彼四牡，四牡骎骎。君子所依，小人所腓。
四牡翼翼，象弭鱼服。岂不日戒？玁狁孔棘！
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！

3. 《诗经·秦风·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！

4. 《诗经·秦风·破斧》

既破我斧，又缺我斨。周公东征，四国是皇。哀我人斯，亦孔之将。
既破我斧，又缺我铚。周公东征，四国是叱。哀我人斯，亦孔之嘉。
既破我斧，又缺我斨。周公东征，四国是道。哀我人斯，亦孔之休。

四、宴饮诗

1. 《诗经·小雅·鹿鸣》

呦呦鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。
吹笙鼓簧，承筐是将。人之好我，示我周行。
呦呦鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。
视民不怵，君子是则是效。我有旨酒，嘉宾式燕以敖。
呦呦鹿鸣，食野之芩。我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。
鼓瑟鼓琴，和乐且湛。我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。

2. 《诗经·小雅·鱼丽》

鱼丽于罍，鲿鲨。君子有酒，旨且多。
鱼丽于罍，魴鱧。君子有酒，多且旨。
鱼丽于罍，鰋鲤。君子有酒，旨且有。
物其多矣，维其嘉矣！物其旨矣，维其偕矣！物其有矣，维其时矣！

3. 《诗经·小雅·南有嘉鱼》

南有嘉鱼，烝然罩罩。君子有酒，嘉宾式燕以乐。
南有嘉鱼，烝然汕汕。君子有酒，嘉宾式燕以衍。
南有樛木，甘瓠累之。君子有酒，嘉宾式燕绥之。
翩翩者鸞，烝然来思。君子有酒，嘉宾式燕又思。

学习笔记

4. 《诗经·小雅·伐木》

伐木丁丁，鸟鸣嚶嚶。出自幽谷，迁于乔木。嚶其鸣矣，求其友声。
相彼鸟矣，犹求友声。矧伊人矣，不求友生？神之听之，终和且平。
伐木许许，酺酒有藇！既有肥羜，以速诸父。宁适不来，微我弗顾。
於粲洒扫，陈馈八簋。既有肥牡，以速诸舅。宁适不来，微我有咎。
伐木于阪，酺酒有衍。笾豆有践，兄弟无远。民之失德，乾餱以愆。
有酒湑我，无酒酤我。坎坎鼓我，蹲蹲舞我。迨我暇矣，饮此湑矣。

五、农事诗

1. 《诗经·小雅·采芣苢》

采采芣苢，薄言采之。采采芣苢，薄言有之。
采采芣苢，薄言掇之。采采芣苢，薄言捋之。
采采芣苢，薄言袺之。采采芣苢，薄言襜之。

2. 《诗经·豳风·七月》

七月流火，九月授衣。
一之日觶发，二之日栗烈。无衣无褐，何以卒岁。
三之日于耜，四之日举趾。同我妇子，饁彼南亩，田峻至喜。
七月流火，九月授衣。

学习笔记

六、反抗剥削压迫的诗

1. 《诗经·魏风·硕鼠》

硕鼠硕鼠，无食我黍！三岁贯女，莫我肯顾。
逝将去女，适彼乐土。乐土乐土，爰得我所。
硕鼠硕鼠，无食我麦！三岁贯女，莫我肯德。
逝将去女，适彼乐国。乐国乐国，爰得我直。
硕鼠硕鼠，无食我苗！三岁贯女，莫我肯劳。
逝将去女，适彼乐郊。乐郊乐郊，谁之永号？

2. 《诗经·魏风·伐檀》

坎坎伐檀兮，置之河之干兮。河水清且涟猗。
不稼不穡，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县貆兮？
彼君子兮，不素餐兮！
坎坎伐辐兮，置之河之侧兮。河水清且直猗。
不稼不穡，胡取禾三百亿兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县特兮？
彼君子兮，不素食兮！
坎坎伐轮兮，置之河之漘兮。河水清且沦猗。
不稼不穡，胡取禾三百困兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有县鹑兮？
彼君子兮，不素飧兮！

3. 《诗经·秦风·黄鸟》

交交黄鸟，止于棘。谁从穆公？子车奄息。
维此奄息，百夫之特。临其穴，惴惴其栗。
彼苍者天，歼我良人！如可赎兮，人百其身！
交交黄鸟，止于桑。谁从穆公？子车仲行。
维此仲行，百夫之防。临其穴，惴惴其栗。
彼苍者天，歼我良人！如可赎兮，人百其身！
交交黄鸟，止于楚。谁从穆公？子车针虎。

维此针虎，百夫之御。临其穴，惴惴其栗。
彼苍者天，歼我良人！如可赎兮，人百其身！

七、周民族史诗：《诗经·小雅·生民》

厥初生民，时维姜嫄。生民如何？克禋克祀，以弗无子。
履帝武敏，歆攸介攸止，载震载夙。载生载育，时维后稷。
诞弥厥月，先生如达。不坼不副，无菑无害，以赫厥灵。
上帝不宁，不康禋祀，居然生子。
诞寘之隘巷，牛羊腓字之。诞寘之平林，会伐平林。
诞寘之寒冰，鸟覆翼之。鸟乃去矣，后稷呱矣。
实覃实訐，厥声载路。诞实匍匐，克岐克嶷，以就口食。
蓺之荏菹，荏菹旆旆。禾役穰穰，麻麦幪幪，瓜瓞唼唼。
诞后稷之穉，有相之道。茀厥丰草，种之黄茂。
实方实苞，实种实褰。实发实秀，实坚实好。
实颖实栗，即有邰家室。
诞降嘉种，维秬维秠，维糜维芑。恒之秬秠，是获是亩。
恒之糜芑，是任是负，以归肇祀。
诞我祀如何？或舂或揄，或簸或蹂。释之叟叟，烝之浮浮。
载谋载惟，取萧祭脂。取羝以鞮，载燔载烈，以兴嗣岁。
卬盛于豆，于豆于登，其香始升。上帝居歆，胡臭亶时。
后稷肇祀，庶无罪悔，以迄于今。

学习笔记

八、其他

1. 《诗经·召南·甘棠》

蔽芾甘棠，勿翦勿伐，召伯所茇。

蔽芾甘棠，勿翦勿败，召伯所憩。

蔽芾甘棠，勿翦勿拜，召伯所说。

2. 《诗经·曹风·蜉蝣》

蜉蝣之羽，衣裳楚楚。心之忧矣，於我归处。

蜉蝣之翼，采采衣服。心之忧矣，於我归息。

蜉蝣掘阅，麻衣如雪。心之忧矣，於我归说。

3. 《诗经·王风·黍离》

彼黍离离，彼稷之苗。行迈靡靡，中心摇摇。

知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。悠悠苍天，此何人哉？

彼黍离离，彼稷之穗。行迈靡靡，中心如醉。

知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。悠悠苍天，此何人哉？

彼黍离离，彼稷之实。行迈靡靡，中心如噎。

知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。悠悠苍天，此何人哉？

4. 《诗经·邶风·绿衣》

绿兮衣兮，绿衣黄里。心之忧矣，曷维其已？
绿兮衣兮，绿衣黄裳。心之忧矣，曷维其亡？
绿兮丝兮，女所治兮。我思古人，俾无訖兮。
絺兮绌兮，凄其以风。我思古人，实获我心。

5. 《诗经·唐风·葛生》

葛生蒙楚，蔕蔓于野。予美亡此，谁与？独处？
葛生蒙棘，蔕蔓于域。予美亡此，谁与？独息？
角枕粲兮，锦衾烂兮。予美亡此，谁与？独旦？
夏之日，冬之夜。百岁之后，归于其居。
冬之夜，夏之日。百岁之后，归于其室。

6. 《诗经·豳风·鸛鸣》

鸛鸣鸛鸣，既取我子，无毁我室。恩斯勤斯，鬻子之闵斯。
迨天之未阴雨，彻彼桑土，绸缪牖户。今女下民，或敢侮予？
予手拮据，予所捋荼。予所蓄租，予口卒瘁，曰予未有室家。
予羽谯谯，予尾傴傴，予室翘翘。风雨所漂摇，予维音哓哓！

学习笔记

【活动实施】

1. 摘抄《诗经》名句并配图，展示并分享。

2. 结合具体作品，谈谈“赋比兴”的创作手法在《诗经》中的运用。

3. 从中选出一首你最喜欢的诗，进行赏析，并撰写赏析文案。

4. 你认为《诗经》之美，美在什么地方？请谈谈你的观点。

如果你想知道，《诗经》部分，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

《诗经》名句知多少

《诗经》小测试

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能独立思考，能总结形成自己的观点；	10	
	3	能用准备生动的文字撰写诗歌解说文本；	10	
	4	能正确理解并赏析《诗经》中的名篇；	10	
	5	能理解明白诗歌中所蕴含的思想情怀；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

《诗经》是我国第一部诗歌总集，它积淀了丰厚的上古文化内涵，具有不朽的诗史意义。开创了我国诗歌关怀现世、注重民生疾苦、再现普通民众思想情怀。

打开《诗经》里的婚恋诗，我们被他们那纯真质朴又甜蜜美好的爱情所感动，被妻子对丈夫的款款深情所打动，被古人对新娘子适宜室宜家的祝福所感动；打开诗经里的农事诗，我们被远古初民那积极乐观享受农事活动的淳朴恬淡的生活态度所打动；打开周民族史诗，我们也被周民族祖先那实干和教民稼穡的实干精神所打动；打开诗经，我们还感受到社会动荡时期，戍卒生活的种种忧伤和惆怅，让我们不仅庆幸，我们生活的时代有多么美好！等等

愿我们一起共享诗经，共享美好。

你也一定有话要说吧，请写在下面：

学习笔记

【思政时刻】

中国人的生日歌

——《诗经·小雅·天保》

《诗经》中有这样一首特殊的诗歌，它用了 9 个比喻，送去对君主、对国家最美好的祝福。它就是《诗经·小雅·天保》。

《天保》，是一首臣子祝颂君主的诗，清朝学者姚际恒说“天保，臣致祝于君之词”。国君定而天下平，故而，这首诗也被认为是一首祈求神灵赐福国君，降幅给百姓，佑护国家长治久安的诗歌。

天保定尔，以莫不兴。

如山如阜，如冈如陵，如川之方至，以莫不增。

如月之恒，如日之升。如南山之寿，不蹇不崩。

如松柏之茂，无不尔或承。

这首诗连用“如山如阜，如冈如陵，如川，如月，如日，如南山，如松柏”九个比喻，给国君送上了最美好最崇高的祝福，被称为“天保九如”。

这首诗的大致意思是：愿上帝保佑着您，愿神灵的赐福环绕着您，愿国运亨通，兴旺发达。愿您（国家）如巍峨的高山，永远屹立；愿神灵的赐福，如滚滚的江水，绵延不绝。愿国君（国家）像初升的太阳，冉冉升起，像月初的月亮，日渐圆满。像南山，不崩不坏，万寿无疆；像松像柏，常青常在。

每一句都大气雄浑，每一句都开阔高古。诵读这首诗，你能想象得到古人那那虔诚的祝愿，那满怀地期许！期许我们的国家，长盛不衰，期许我们的民族，永远屹立！而这背后是那最为真挚与深沉的爱国之心。

如山如阜，如岗如陵，已然令人激动满怀，诗人觉得还不足以表达对国君对国家的祝福，又叠加了如日如月这样的意象，读来，已然激动泪目不能自己了！多想回到诗经时代，多想亲自见证我们的古人那最崇高的祝福！气势一定很恢弘，那场面一定很震撼的吧！

这首诗的祝福太过美好，深受古人喜爱，因此常常被用在对长辈的祝福上，成了咱们中国人自己的生日歌！读到这里，大家一定会激动和开心吧！原来，咱们中国人也有自己的生日歌，原来我们的祝福，那么的深厚雄浑、大气磅礴。相比于我们自己这蕴含着丰富的文化内涵的生日歌，那西方的“生日歌”，是不是弱爆了昵？

让我们一起高唱我们自己的生日歌！

愿我们的祖国，愿我们每个人，都能如川如阜，坚强屹立；如初升之日，冉冉绽放；如如南山之寿，不骞不崩，如松茂之茂，万古长青！

学以致用：家中长辈生日的时候，我们可以用这首诗来给长辈送祝福了！请你引用或化用这首诗的句子，撰写简短“祝福文案”。

【拓展学习】

《诗经》问世以来，其四言的句式、重沓的结构、赋比兴的手法，深受世人喜爱。人们喜欢读诗经、吟诗经、唱诗经，历史上，模仿其句式特点所创作的诗歌名篇，数不胜数。

在咱们当代社会，也有人喜欢模仿诗经去创作，被称作“诗经体”。像下面这首小诗《浅秋》，就是典型的“诗经体”

言浅秋兮，彼树离离。桃李采采，其叶习习。与子偕行，且步且语。还有人将莎士比亚的爱情名句也用诗经体翻译出来，别有一番韵味。

You say that you love rain,
but you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
but you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
but you close your windows when wind blows.
This is why I am afraid, you say that you love me too.

诗经版翻译如下：

子言慕雨，启伞避之。
子言好阳，寻荫拒之。
子言喜风，阖户离之。
子言偕老，吾所畏之。
读来，诗韵天成，别有一番情致。

学习单元六：爱国的屈原有多浪漫？

【单元任务】

诵读《楚辞》中屈原的作品，谈谈屈原的爱国主义思想。

【单元目标】

1. 了解《楚辞》成书、作品、性质等基本知识；
2. 掌握《楚辞》的思想内容，掌握其骚体诗艺术特色；
3. 了解屈原其人其事，学习其爱国主义思想与浪漫主义情怀；
4. 了解屈原开启“文学的自觉”时代的文学史意义；
5. 品读《楚辞》，感悟《楚辞》之美，增强文化自信。

【课前准备】

1. 古风笔记本；2. 可穿汉服；3. 爱国心，读书声。

【课前导语】

和《诗经》相比，开创了浪漫主义文学传统的《楚辞》，将南方楚地文化的梦幻多姿尽情呈现，成为了中国文学史上又一座高峰。从此，作为《诗经》重要组成部分的“风”，与作为《楚辞》重要代表的“骚”（即离骚的简称），也便成了文学的代名词。

楚辞在中国文学史上，地位卓著。自古以来，一直深受文人推崇和喜爱。“吾以为凡为中国人者，须获有欣赏楚辞之能力，乃为不虚生此国”，透过清末学者梁启超这段文字，即可见一斑。

本单元，让我们一起走进《楚辞》，领略《楚辞》的风采。

学习活动 1

走进楚辞

【活动描述】

在中国文学史上，《诗经》代表了北方中原文化，楚辞则代表了南方地域文化，历来有“北诗经，南楚辞”的说法。从时间上来讲，《诗经》结集于春秋中后期，楚辞的大部分作品产生于战国中后期。

从创作特点来讲，《诗经》以四言为主，善用赋比兴，重章沓句，唱出了西周至春秋时期北方人民的喜怒哀乐，楚辞则突破《诗经》的四言格式，独创骚体诗，唱出了楚地文化的浪漫与深情。从文学成就与后世影响来说，《诗经》是现实主义文学的代表，《楚辞》则是浪漫主义文学的滥觞。

然而，楚辞对中国文学的影响不仅仅是这些，还有很多知识、思想与情怀，有待我们去发现、体悟、学习和传承。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解《楚辞》基本知识；
2. 了解屈原生平故事与爱国主义思想；
3. 掌握《离骚》、《天问》、九歌等经典作品基本内容；
4. 感悟屈原家国情怀，学习屈原责任意识，了解屈原开创探索精神。

【知识准备】

一、《楚辞》基本知识

作为一个专有名词，楚辞首先是指一种“文体”，是战国后期在中国南方楚地出现的一种新诗体。

同时，“楚辞”又是一本书的名字。作为一本文学作品集，《楚辞》最早是由汉朝的刘向结集而成，主要收录了战国后期至两汉时期，以屈原为代表的多位楚地诗人的作品。

盖屈宋诸骚，皆书楚语、作楚声、记楚地、名楚物、故可谓之楚辞。
(宋 黄伯思《翼骚序》)

正如黄伯思所言，《楚辞》以“楚地，楚人，楚方言”为主要特色。但凝心细读，静心吟唱，读者很容易就会被其“梦幻、缠绵、绮丽、深情、悲壮、忧伤、迷离”的楚地风情所感染。

学习 笔记

正因为《楚辞》是楚国诗人的一部诗集，用的是楚地语言，唱的是楚地之事，写的是楚地之物，所以被定名为《楚辞》。

《楚辞》共 35 篇，包括了屈原、宋玉、贾谊、景差、淮南小山、东方朔、王褒、庄忌、刘向、王逸等人的作品。其中，屈原的作品有 25 首之多，构成了《楚辞》的主要骨架。北宋邵博说“《楚辞》文章，屈原一人耳”，不仅指出屈原在文学史上的突出成就，盖亦指此而言。

二、伟大的爱国主义诗人——屈原

屈原，是战国时期楚国诗人、政治家，是“楚辞”的创立者和代表者，也是中国历史上第一位真正意义上的诗人，更是第一位爱国主义诗人。

屈原，名平，字原，楚王的同姓贵族，约生于公元前 340 年（楚宣王三十年），卒于公元前 278 年（楚顷襄王二十一年），与但丁、莎士比亚、歌德并称为世界“四大文化名人”，享有极高的国际声誉。

屈原“博闻强志，明于治乱，娴于辞令”，起初颇得楚怀王信任，起用为左徒，“入则与王图议国事，以出号令；出则接待宾客，应对诸侯”，一度成为楚国内政外交的核心人物。

在内政方面，他主张“修明法度”、“举贤任能”，实行使国家富强的“美政”；在外交方面，他主张与强秦对抗，具有远大目光。

但他的这些主张具有理想主义的色彩，注定要在混浊的人间世中处处碰壁，他的诗人气质也注定与混乱的政治环境格格不入。

后遭奸佞小人排挤，被两次流放。第一次是大约在楚怀王二十五年左右，被流放到汉北一带；第二次是在楚顷襄王十三年前后，被流放到沅、湘一带。

流放在外的屈原一直心系祖国，两次放逐使屈原从权力的中心被挤迫到了边缘，他陷入了现实和心灵的双重困境。举世皆浊之中，他孤立无援；而在独醒时刻，他又不得不面对灵魂的拷问。当强秦攻破故国的时候，于五月初五这天怀着忠诚和绝望自沉汨罗江。

我们透过屈原的“绝笔诗”《楚辞·九章·怀沙》，也可以体会屈原当时的绝望和忧伤：

滔滔孟夏兮，草木莽莽。

伤怀永哀兮，汨徂南土。

世溷浊莫吾知，人心不可谓兮。

知死不可让，愿勿爱兮。

“明告君子，吾将以为类兮”

3000年前的孟夏时节，屈原一个人拖着伤痛的身体，远离家乡，向偏远又偏远的南方走去，面前一片荒芜，四周沉寂无声。发出一声“世溷浊莫吾知”的喟叹之后，屈原最终怀着满心的伤痛，做出了这样的决断“死就死吧，不可回避，我不想爱惜身体。光明磊落的先贤呵，你们是我的楷模”。然后毅然绝然自沉汨罗江，追随先贤而去，远离了这个让他牵挂又带给他伤心和悲痛的家国。或许，另一个世界，有先贤会帮助屈原实现他的政治理想；或许，另一个世界，国不会破，家不会亡。

屈原贡献主要表现在两个方面，一方面是文学的自觉，一方面是爱国主义精神的“塑造”。

屈原以大量精力投入诗歌创作，以诗歌为寄托、为志业、为生命，衣被百代，晖丽千秋，被誉为“诗人之祖”，开启了“文学的自觉”。

他所创立的楚辞在句式上突破了《诗经》四言为主的格局，句子加长，句式参差错落，富于变化；在创作形式上由《诗经》的短篇成长篇巨制，使物我、情景融为一体，大量运用“香草”、“美人”作比表情达意。他的作品，大量采用神话传说和奇妙的比喻，想象大胆，意境高远，文辞优美；他的诗歌，从内容到形式都有很大的创造性，增强了诗歌的表现力，开了中国浪漫主义诗歌创作的先河。

对屈原极其在文学史上的贡献，古今文人也给给予了高度的评价，如：

屈原之辞，诚博远矣。自终没以来，名儒博达之士，著造辞赋，莫不拟则其仪表，祖式其模范，取其要妙，窃其华藻。（东汉王逸）

其衣被词人，非一代也。故才高者菟其鸿裁，中巧者猎其艳辞，吟讽者衔其山川，童蒙者拾其香草”。（刘勰《文心雕龙·辨骚》）

有第一等襟抱，第一等学识，斯有第一等真诗。如太空之中，不著一点；如星宿之海，万源涌出；如土膏既厚，春雷一动，万物发生。古来可语此者，屈大夫以下，数人而已。（清 沈德潜）

大诗歌之出，必须候北方人之感情与南方人之想象合而为一，即必通南北之驿骑而后，斯即屈原其人也。（王国维）

屈原的另一个贡献，是他屈原矢志不移的爱国精神，不屈不挠的斗争精神，不与奸佞小人同流合污的高尚人格，对理想的坚守与执着，对民生

学习笔记

的关注与热爱，都影响后世文人。

其中，爱国主义精神，更是屈原的开创者。可以说，在屈原之前，中国没有“爱国”的精神，屈原之后，人们的“家国”意识才日渐强烈，“爱国精神”才得以逐渐精炼与凸显。

请看下面这些春秋战国时期在他国为政的历史名人：

商鞅：卫国人，卫国国君后裔，姬姓公孙氏，又称卫鞅、公孙鞅。

李斯：秦国宰相，楚国上蔡人。

苏秦：己姓，苏氏，名秦，字季子，东周雒阳人。

张仪：姬姓，张氏，名仪，魏国安邑人，魏国贵族后裔。

百里奚：姜姓，吕氏，百里氏，齐国没落贵族，春秋虞国人。

范雎：字叔，魏国芮城人，秦国宰相。

吴起：卫国左氏人。战国初期军事家、政治家、改革家，兵家代表人物，一生历仕鲁、魏、楚三国。在楚国时，曾主持“吴起变法”。

在个人封侯拜相、建功立业与母国家国的繁荣强大面前，他们无一例外地选择了远离家乡，去他国拜相，实现个人的政治理想和抱负。而屈原恰恰相反，在被排挤和流放之时，在多人劝告他远离楚国去他国谋求个人的发展以实现自己政治理想时，他选择了与家国共存亡，积极努力、上下求索，试图寻找志同道合者，共谋强楚之路。虽然最终以失败告终，但他的这种爱国主义精神，这种炽热而可贵的家国情怀，却深深地感染了后人、影响了后人。

三、屈原作品

《楚辞》中收录的屈原作品，有 25 篇，也有人说，《招魂》、《惜誓》也是屈原所作，所以又有 27 篇之说。

具体有《离骚》、《天问》、九歌（11 篇）、九章（9 篇）、远游、卜居、渔父、招魂，大招，共 25 篇。

其中离骚、天问、九歌为屈原三种不同作品的代表。

(一)《离骚》

屈原被谗放逐，乃作《离骚》。逸响伟辞，卓绝一世。其影响于后来之文章，乃甚或在《三百篇》以上。

这是鲁迅在《汉文学史纲要》中对《离骚》的评价，可以说是实至名归。

《离骚》又称《离骚经》，375句，2490字，是楚辞骚体诗的代表作品。《离骚》更是中国诗歌史上一首气势恢弘的政治抒情诗，是屈原用他的理想、热情、痛苦甚至于生命所铸成的宏伟诗篇。

1.《离骚》释义

“离骚”的释义，到今天为止，文学界大约有几十种观点，代表性观点有：

遭遇忧愁。(司马迁《史记·屈原列传》、班固《汉书》)

离别的忧愁。(王逸《楚辞章句》)

歌曲的名称。楚地古曲名牢商。(游国恩)

谴愁，与“愁”告别。(钱钟书)

牢骚。(东汉 杨雄)

至于哪一种观点，最为接近屈原的本义，需要认真研读作品并结合屈原生平事迹及当时政治社会背景之后，才可以判断。

2.《离骚》的写作时间

关于《离骚》写作时间，有人说写于屈原楚怀王十六年（公元前313年），屈原被上官大夫谗毁而离开郢都时所作，即第一次被流放之时。另一部分人，认为写于屈原第二次被流放，即楚怀王死后，楚顷襄王即位之初。

3.《离骚》的思想内容

《离骚》由三部分组成。

第一部分，从开头“帝高阳之苗裔兮”到“岂余心之可惩”。

自叙生平不凡、进修德业的理想，但朝政黑暗、奸佞当道，但自己宁愿献出生命也绝不改变志向、信念与节操，表达了作者对政治理想的坚守。

内容仅供参考

学习笔记

第二部分，从“女嬃之婵媛兮”到“余焉能忍而与此终古”。

幻想自己来到苍梧之野，向帝舜诉说自己的理想及历代治乱兴衰的教训；然后乘车上天，欲见天帝却遭天庭守门者的阻拦。见天帝不得，于是幻想求得美女（隐喻贤妃及政治上的同道者）一起辅助楚国，但三次求女皆以失败告终。阐述了屈原举贤授能的政治主张，描绘上下求索的幻想境界，表现自己对理想的执着追求。

第三部分，从“索琼茅以筮篸兮”到篇末。

写追求不得后，诗人请灵氛、巫咸占卜前程，二人都劝他去国远游，寻求更好的际遇。于是诗人远逝自疏，神游至昆仑西海。正当志愉神驰之际，忽然看见远方的故国，他想到自己是楚国宗臣，无法去国他适、择主而事，最后决定一死以殉国，表现了屈原为了理想而献出生命的悲壮与豪情。

总之，《离骚》一文结构宏伟、文采绚烂、感情深沉、想象丰富。前半篇以赋体为主，将作者的思想感情娓娓道来；后半篇善用比兴手法，富于浪漫色彩。壮怀逸思跃然栩然，山川风日刻画入微，神话现实交相互映，香草美人譬喻得宜，营造出一个浩丽恂恂的境界。

正如明朝桑悦所言，

《骚经》一篇，令人读之抚剑，与数千载下犹若嘘唏不尽者。可见屈子孤忠，感人最深。

4. 《离骚》所传达的基本精神

《离骚》完整地表现了他崇高的政治理想以及对这种政治理想坚定而执着的追求，虽死也不能动摇和改变。

“举贤授能，循绳墨而不颇”“虽九死其尤未悔”，表现了诗人炽热深沉地爱国主义精神和激情。他始终热爱着自己的祖国，在遭遇极大委屈和不幸时，仍不离开楚国，到其他国家去谋发展。最后抱石沉江，也是殉自己的国家，自己的理想。

从这个意义上说，《离骚》又是一首反映了时代的政治斗争、具有开阔的历史内容、揭示历史发展的进步趋向的带有史诗性质的宏伟诗篇，同时也是一首充满诗人内心深广忧愤而读后又令人鼓舞、促进人积极向上的具有鲜明个性特色的优美抒情诗。

5. 《离骚》的艺术特色

第一，浪漫主义是《离骚》最突出的艺术特色。

屈原通过《离骚》将他以前的浪漫主义由朴素自然的阶段，发展提高到自觉积极的浪漫主义阶段，成为中国古典文学特别是古典诗歌中浪漫主义的源头。

其浪漫主义，首先表现在诗中优美高洁的抒情主人公的塑造上。他是崇高的、优美的、充满理想的，又是坚守的、执着的、孜孜不倦、不屈不挠的。

其次，《离骚》大量运用古代神话和传说，并借助想象，把现实人物、历史人物、神话人物交织在一起，把地上和天国、人间和幻境交织在一起，给读者勾勒描绘了一幅邈远、奇特、瑰丽、又绚烂多彩的广阔的艺术画卷，使得全诗境界开阔，气象恢宏，充满了绮丽的幻想色彩。

第二，广泛而成功地运用比兴手法，是《离骚》另一个突出的艺术特色。

相比《诗经》，《离骚》中的比兴更为丰富复杂，互相关联，更具艺术表现力。王逸《楚辞章句》“《离骚》之文，依诗取兴，引类譬喻，故善鸟香草以配忠贞，恶禽臭物以比谗佞，灵修美人以媲于君，宓妃佚女以譬贤臣”。《离骚》这种香草美人意象的使用，使后人纷纷效仿，成为中国古典文学史上的一种艺术传统。

《离骚》中的比兴，不是以具体的事物比具体的事物，而是以具体的事物比抽象的事物，内涵极为丰富复杂，诸如思想的自修、人格的高尚、志行的高洁等都是通过饮食、服饰、芳草、禽马等人们熟悉的事物来表现，既使人感到亲切，容易接受，一系列比兴相互连缀，成为一个完整的系统，给人以整体的美的享受。

第三，自由的句式和丰富的语言，是《离骚》又一大艺术特色。

在语言形式上，《离骚》突破了诗经以四字句为主的短章沓句形式，字数参差不齐，句子加长，结构扩大，加上散文手法的运用，大大拓展了诗歌的容量，增强了诗歌的艺术表现力。

屈原还吸收和发展了南方民歌的特点，在诗中大量锤炼和使用对偶句，使得诗句既赋予变化又显得整饬，增强了语言美。

《离骚》还大量采用方言口语入诗，特别是“兮”字的运用，成为《离骚》在体裁上突出的形式之一。

学习笔记

《离骚》语言华实并茂，既大量运用华丽的辞藻，又并不舍弃质朴本色的语句，二者和谐结合，形成一种具有极强艺术表现力的语言风格。

第四，《离骚》作为一首兼具政治功能的抒情诗，又创造性地融入了叙事的成分，抒情、叙事、政治三方面相互融合，构成了一个和谐一致的艺术有机体。

逸响伟辞，卓绝一世。较之于诗，则其言甚长，其思甚幻，其文甚丽，其旨甚明，凭心而言，不遵矩度。（鲁迅《汉文学史纲要》）

在这里，鲁迅情绪激昂，大胆大胆赞誉，仅用寥寥数笔，“长、幻、丽、明”四个字，即指出了《离骚》鲜明的艺术特点，可谓一语中的。

长：篇幅宏伟；幻：想象奇瑰；丽：文辞绚丽；明：主题鲜明。

（二）《天问》

《天问》是屈原《离骚》之外的又一篇“神作”。

天问，就是“问天”。问天的“问”，就是问难的意思，也就是对天提出责问和怀疑。

《天问》用诗歌的形式，一口气提出了一百七十多个问题，涉及的内容非常广泛，包括天地的形成、日月的运行等自然现象，也包括古老的历史事实、神话传说、宗教信仰和人生观等。

这是对传统天命观的一种挑战，表现了一种朴素唯物主义的战斗精神，又表现了诗人大胆勇敢地探索精神。

关于《天问》的创作缘起，据王逸《楚辞章句》记载，是屈原在流放中，看到楚国先王之庙和公卿祠堂的壁画上画着天地山川、神灵圣贤和种种神异事物，于是一边提出问题，一边写在壁上，这才有了这部汪洋恣肆的神作。

《天问》保存了许多历史人物和神话传说的资料，对于研究古代神话和上古社会的历史和文化，有着很大的参考价值。

《天问》基本采用四言句式，构思新颖，或两句一问，或四句一问，参差错落，灵活多变，气势磅礴，音节铿锵，想象丰富，奔放宏伟，表现了深沉的思考和活跃的想象的完美结合。

（三）九歌

《九歌》是一组祀神的乐歌，是屈原吸取楚地民间的神话故事，并利用民间祭歌的形式写成的一组抒情诗。

《九歌》共 11 篇。这 11 篇，分别是《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《河伯》、《山鬼》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《国殇》、《礼魂》。

九歌作为祭祀歌曲，每一篇都以祭祀神灵命名。（篇名及所祀神灵）

东皇太一：天神；

云中君：云神；

湘君、湘夫人：湘水配偶神

河伯：河神；

山鬼：山神；

大司命：主寿命的神；

少司命：主子嗣的神灵；

东君：太阳神；

国殇：哀悼阵亡将士；

礼魂：送神曲。

《九歌》是一组清新优美的抒情诗，多写人神之恋。除《国殇》外，都用抒情的笔调，来写一种恋爱、思慕和悲欢离合的情绪。

《九歌》中主要写的是神，因而充满了神话的浪漫主义色彩，想象十分奇异优美。这些神都是被人格化的，具有人的思想情感和品格，具有浓厚的人情味和人间气息，是人的生活 and 思想感情借神话故事而得到一种诗的表现。

《九歌》还善于将周围的景物、环境气氛和人物的思想情感融合起来描写，创造出一种情景交融的艺术境界。语言精炼优美，富于情韵。

【活动实施】

1. 《楚辞》和《诗经》有什么区别？请用准确凝练的语言介绍《楚辞》。

2. 用饱含深情的语言讲一讲屈原的故事，以微视频文案形式与要求撰写。

学习笔记

3. 屈原的爱国主义表现在什么地方？他为什么不效仿他人“去国远游”呢？

4. 屈原的代表性作品有哪些？有什么艺术特色？他创立的骚体诗有什么特点？

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

《楚辞》测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能用精炼准确语言讲解屈原及作品；	10	
	3	能撰写抒情性、激励性极强的视频文案；	10	
	4	能独立思考，条理清楚地表达自己观点；	10	
	5	能理解楚辞思想内容，体会人文精神。	10	
发现不足	1			

	2	
	3	
改进措施	1	
	2	
	3	

【活动小结】

本节课，我们了解了楚辞这部浪漫主义的文学作品集，重新认识了屈原及其代表性作品。我们也了解到，从此文学不再是士大夫的附庸，也不再仅仅是野外田间自由的歌唱，而有了独立的地位，用文学来抒发生活中的忧伤、惆怅与不幸，用诗歌来抒发内心的各种情感，已成为一种自觉地追求。

当然，我们也被屈原那种爱国主义思想所感染。他的心中，国家的利益，更胜于个人的功成名就，为了个人的成功而舍弃自己的国家，是屈原无论如何也不愿做的事情！他宁愿和国家共存亡，宁愿自沉汨罗江，也没有舍弃自己的国家！这就是屈原！博学的、忧愁的、浪漫的、伤心的，而又坚守的！

【思政时刻】

悼屈原——屈大夫，我想对你说

屈原的一生，是悲剧的一生，也是伟大的一生，值得我们万世景仰！请从爱国、政治理想角度来撰写一篇短小精致的文章，来悼念屈原！

【拓展学习】

屈原离世之后，众多文人仰慕他的人格，感叹他的遭遇，纷纷去汨罗江畔，凭吊屈原！这些文章里面也不乏名篇，下面精心为选择了贾谊的，

学习笔记

请阅读欣赏！

贾谊《吊屈原赋》（节选）

谊为长沙王太傅，既以谪去，意不自得；及度湘水，为赋以吊屈原。

屈原，楚贤臣也。被讒放逐，作《离骚》赋，其终篇曰：“已矣哉！国无人兮，莫我知也。”遂自投汨罗而死。

谊追伤之，因自喻，其辞曰：

恭承嘉惠兮，俟罪长沙；侧闻屈原兮，自沉汨罗。造讧湘流兮，敬吊先生；遭世罔极兮，乃殒厥身。呜呼哀哉！逢时不祥。鸾凤伏竄兮，鸱枭翱翔。闒茸尊显兮，谗谀得志；贤圣逆曳兮，方正倒植。世谓随、夷为溷兮，谓跖、蹻为廉；莫邪为钝兮，铅刀为銛。

讯曰：已矣！国其莫我知兮，独壹郁其谁语？风飘飘其高逝兮，固自引而远去。般纷纷其离此尤兮，亦夫子之故也。瞻九州而相君兮，何必怀此都也？凤凰翔于千仞兮，览德辉而下之；见细德之险微兮，遥曾击而去之。彼寻常之污渎兮，岂能容夫吞舟之巨鱼？横江湖之鱣鱓兮，固将制于蝼蚁。

司马迁《屈原列传》节选

乃作《怀沙》之赋。于是怀石，遂自投汨罗以死。

屈原既死之后，楚有宋玉、唐勒、景差之徒者，皆好辞而以赋见称。然皆祖屈原之从容辞令，终莫敢直谏。其后楚日以削，数十年竟为秦所灭。自屈原沉汨罗后百有馀年，汉有贾生，为长沙王太傅。过湘水，投书以吊屈原。

太史公曰：“余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》，悲其志。适长沙，过屈原所自沉渊，未尝不垂涕，想见其为人。及见贾生吊之，又怪屈原以彼其材游诸侯，何国不容，而自令若是！读《鵩鸟赋》，同死生，轻去就，又爽然自失矣。”

想阅读更多屈原作品，
请扫码学习。

楚辞节选注音版

学习活动 2

《楚辞》经典作品赏析

【活动描述】

屈平词赋悬日月。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”，“青云衣兮白霓裳，举长矢兮射天狼”，“帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予”，“悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知”。一句句，一首首，《楚辞》贡献给了我们太多或绮丽缠绵、或浪漫深情的经典诗句。

刘勰《文心雕龙》中，曾这样评价《楚辞》：

《离骚》、《九章》，朗丽以哀志；《九歌》、《九辩》，绮靡以伤情；《远游》、《天问》，瑰诡而惠巧；《招魂》、《大招》，耀艳而深华；《卜居》标放言之致；《渔父》寄独往之才。故能气往轹古，辞来切今，惊采绝艳，难与并能矣。

下面，让我们跟随屈原，走进《楚辞》，走进那个绮丽梦幻又深情的浪漫世界。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 搜集整理《楚辞》名言名句名篇；
2. 进一步感受屈原的爱国主义情怀；
3. 仔细品味作品，感受楚辞之美；
4. 学习浪漫主义创作手法，学习致用，对其进行创新改编。

【知识准备】

一、《楚辞·九歌·山鬼》

山 鬼

若有人兮山之阿，被薜荔兮带女萝。

既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕。

乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗。

被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思。

余处幽篁兮终不见天，路险难兮独后来。

表独立兮山之阿，云容容兮而在下。

山鬼歌曲

学习笔记

杳冥冥兮羌昼晦，东风飘兮神灵雨。
留灵修兮憺忘归，岁既晏兮孰华予。
采三秀兮于山间，石磊磊兮葛蔓蔓。
怨公子兮怅忘归，君思我兮不得闲。
山中人兮芳杜若，饮石泉兮荫松柏，
君思我兮然疑作；
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》注释和译文

《九歌》11首诗歌，其中不少篇章描述了鬼神的爱情生活。《山鬼》是九歌中的第九篇，被称为九歌中悲剧之最。

山鬼，指山中女神。虽为女神，却没得到天帝正式册封，不在正神之列，故名“山鬼”。《山鬼》据说是取自巫山神女的故事。

据《水经注》卷三十四《江水》记载：

丹山西即巫山者也。又帝女居焉，宋玉所谓天帝之季女，名曰瑶姬，未行而亡，封于巫山之阳，精魂为草，实为灵芝。

从以上文字可见，这位山鬼，有一个强大的背景，她是天帝的小女儿，只可惜，很不幸，没结婚就死去了，被封在了巫山，成了后来的巫山神女，也就是这里的山鬼。

前面讲到九歌，是祭祀时的乐歌，山鬼作为其中的一篇，也不例外。有人说诗中描写装扮成山鬼模样的女巫，入山接迎神灵而不遇的情状，来表现世人虔诚迎神以求福佑的思恋之情。诗中的“君”“公子”“灵修”，均指山鬼；“余”“我”“予”等第一人称，则指入山迎神的女巫。

此诗一开头，打扮成山鬼模样的女巫，就飘行在接迎神灵的山隈间。开篇“若有人兮山之阿”，是一个远镜头，状貌她在山隈间忽隐忽现的身影，给人以缥缈神奇之感。镜头拉近，便是一位身披薜荔、腰束女萝、清新鲜翠的女郎，那正是山林神女所独具的风采！此刻，她一双眼波正微微流转，蕴含着脉脉深情；嫣然一笑，齿白唇红，更使笑靥生辉！“既含睇兮又宜笑，着力处只在描摹其眼神和笑，轻灵传神。

接着将镜头推开，色彩浓烈地渲染她的车驾随从：“乘赤豹兮从文狸，辛夷车兮结桂旗……”火红的豹子，毛色斑斓的花狸，还有开着笔尖状花朵的辛夷、芬芳四溢的桂枝，诗人用它们充当迎神女巫的车仗，既切合所迎神灵的环境、身份，又将她手捻花枝、笑吟吟前行的气氛，映衬得格外欢快和热烈。

自“余处幽篁兮终不见天”以下，情节出现曲折，诗情也由此从欢快的顶峰跌落。满怀喜悦的女巫，只因山高路险耽误了时间，竟没能接到山鬼姑娘！她懊恼、哀愁，同时又怀着一线希冀，开始在山林间寻找。

诗中运用不断转换的画面，生动地表现了女巫的这一寻找过程及其微妙心理：她忽而登上高山之巅俯瞰深林，但溶溶升腾的山雾，却遮蔽了她焦急顾盼的视野；她忽而行走在幽暗的林丛，但古木森森，昏暗如夜；那山间的飘风、飞洒的阵雨，似乎全为神灵所催发，可山鬼一直没有出现。失落之感，她便在山间采食灵芝，以求延年益寿，青春长驻。这些描述，写的虽是巫者寻找神灵时的思虑，表达的则正是世人共有的愿望和人生惆怅。

到了此诗结尾一节，神灵的不临已成定局，诗中由此出现了哀婉啸叹的变徵之音。“雷填填兮雨冥冥”三句，将雷鸣猿啼、风声雨声交织在一起，展现了一幅极为凄凉的山林夜景。正是在这凄风苦雨的无边静寂中，诗人的收笔则是一句突然迸发的哀切呼告之语：“思公子兮徒离忧！”

这是发自迎神女巫心头的痛切呼号——她曾那样喜悦地拈着花枝，乘着赤豹，沿着曲曲山隈走来；至此，却带着多少哀怨和愁思，在风雨中凄

学习 笔记

凄离去，终于隐没在一片雷鸣和猿啼声中。

二、《楚辞·九歌·国殇》

国 殇

操吴戈兮被犀甲，车错毂兮短兵接。
 旌蔽日兮敌若云，矢交坠兮士争先。
 凌余阵兮躐余行，左骖殪兮右刃伤。
 霾两轮兮絷四马，援玉枹兮击鸣鼓。
 天时怱兮威灵怒，严杀尽兮弃原野。
 出不入兮往不反，平原忽兮路超远。
 带长剑兮挟秦弓，首身离兮心不惩。
 诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。
 身既死兮神以灵，子魂魄兮为鬼雄！

《国殇》注释和译文

《国殇》是一首哀悼死难的爱国将士、追悼和礼赞为国捐躯的楚国将士亡灵的诗歌。

诗歌分为两节，先是描写在一场短兵相接的战斗中，楚国将士奋死抗敌的壮烈场面，继而颂悼他们为国捐躯的高尚志节。由第一节“旌蔽日兮敌若云”一句可知，这是一场敌众我寡的殊死战斗。当敌人来势汹汹，冲乱楚军的战阵，欲长驱直入时，楚军将士仍个个奋勇争先。

你看战阵中一辆战车冲出，这辆车左外侧的骖马已中箭倒毙，右外侧的骖马也被砍伤，但它的主人楚军统帅，仍毫无惧色，他将战车的两个轮

子埋进土里，笼住马缰，举起鼓槌插响了进军的战鼓。一时战气萧杀，引得苍天也跟着威怒起来。待杀气散尽，战场上只留下一具具尸体，静卧荒野。

作者描写场面、渲染气氛的本领十分高强。不过十句，已将一场殊死恶战，状写得栩栩如生，极富感染力。作者以饱含情感的笔触，讴歌死难将士。这批神勇的将士，操的是吴地出产的以锋利闻名的戈、秦地出产的以强劲闻名的弓，披的是犀牛皮制的盔甲，拿的是有玉嵌饰的鼓槌。他们抱着绝不畏死的决心，抱着保家卫国的信念。他们生是人杰，死为鬼雄，气贯长虹，英名永存。

楚虽三户，亡秦必楚。仔细诵读，我们能感受到屈原在颂悼阵亡将士的同时，对洗雪国耻的渴望，对正义事业必胜的信念，道出了楚国人民热爱爱国的心声。

此篇用深挚炽烈的情感，以促迫的节奏、开张扬厉的抒写，传达出了与所反映的人事相一致的凛然亢直之美，一种阳刚之美，在楚辞体作品中独树一帜，读罢实在让人有气壮神旺之感。

三、《楚辞·九章·橘颂》

橘颂

后皇嘉树，橘徕服兮。受命不迁，生南国兮。
 深固难徙，更壹志兮。绿叶素荣，纷其可喜兮。
 曾枝剌棘，圆果抟兮。青黄杂糅，文章烂兮。
 精色内白，类任道兮。纷缊宜脩，姱而不丑兮。
 嗟尔幼志，有以异兮。独立不迁，岂不可喜兮。
 深固难徙，廓其无求兮。苏世独立，横而不流兮。
 闭心自慎，终不失过兮。秉德无私，参天地兮。
 愿岁并谢，与长友兮。淑离不淫，梗其有理兮。
 年岁虽少，可师长兮。行比伯夷，置以为像兮。

学习笔记

《橘颂》注释和译文

这是一首托物言志的咏物诗，表面上歌颂橘树，实际是诗人对自己理想和人格的表白。

全诗可分两部分，前十六句为第一部分，缘情咏物，重在描述橘树俊逸动人的外美，以描写为主；后半部分缘物抒情，转入对橘树内在精神的热情讴歌，以抒情为主。两部分各有侧重，而又互相勾连，融为一体。诗人以四言的形式，用拟人的手法塑造了橘树的美好形象，从各个侧面描绘和赞颂橘树，借以表达自己追求美好品质和理想的坚定意志。

第一部分重在描述橘树俊逸动人的外美。开笔“后皇嘉树，橘徕服兮”等三句就不同凡响：一树坚挺的绿橘，突然升立在广袤的天地之间，它深深扎根于“南国”之土，任凭什么力量也无法使之迁徙。那凌空而立的意气，“受命不迁”的坚毅神采，顿令读者升起无限敬意。橘树是可敬的，同时又俊美可亲。

诗人接着以精工笔致，勾勒它充满生机的纷披“绿叶”，晕染它雪花般蓬勃开放的“素荣”；它的层层枝叶间虽也长有“荆棘”，但那只是为了防范外来的侵害；它所贡献给世人的，却有“精色内白”，光采照人的无数“圆果”。屈原笔下的南国橘，正是如此“纷纭宜修”，如此堪托大任。这节虽以描绘为主，但从字里行间，人们却可强烈地感受到，诗人对祖国“嘉树”的一派自豪、赞美之情。

此诗第二部分，从对橘树的外美描绘，转入对它内在精神的热情讴歌。橘树年岁虽少，即已抱定了“独立不迁”的坚定志向；它长成以后，更是“横而不流”“淑离不淫”，表现出梗然坚挺的高风亮节；纵然面临百花“并谢”的岁暮，它也依然郁郁葱葱，决不肯向凛寒屈服。

诗中的“愿岁并谢，与长友兮”一句，乃是沟通“物我”的神来之笔：它在颂橘中突然揽入诗人自己，并愿与橘树长相为友，面对严峻的岁月，

这便顿使傲霜斗雪的橘树形象，与遭谗被废、不改操守的屈原自己叠印在了一起。而后思接千载，以“行比伯夷，置以为像兮”收结，全诗境界就一下得到了升华——在两位古今志士的遥相辉映中，前文所赞美的橘树精神，便全都流转、汇聚，成了身处逆境、不改操守的伟大志士精神之象征，而高高映印在历史天幕之上。

本诗借物抒志，以物写人，既沟通物我，又融汇古今，由此造出了清人林云铭所赞扬的“看来两段中句句是颂橘，句句不是颂橘，但见（屈原与橘分不得是一是二，彼此互映，有镜花水月之妙”（《楚辞灯》）的奇特境界。从此以后，南国之橘便蕴含了志士仁人“独立不迁”、热爱祖国的丰富文化内涵，而永远为人们所歌咏和效法了。这一独特的贡献，仅属于屈原，所以宋刘辰翁又称屈原为千古“咏物之祖”。

四、《渔父》

渔 父

屈原既放，游于江潭，行吟泽畔，颜色憔悴，形容枯槁。渔父见而问之曰：“子非三闾大夫与？何故至于斯？”屈原曰：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒，是以见放。”

渔父曰：“圣人不凝滞于物，而能与世推移。世人皆浊，何不淈其泥而扬其波？众人皆醉，何不铺其糟而歠其醪？何故深思高举，自令放为？”

屈原曰：“吾闻之，新沐者必弹冠，新浴者必振衣；安能以身之察察，受物之汶汶者乎？宁赴湘流，葬于江鱼之腹中。安能以皓皓之白，而蒙世俗之尘埃乎？”

渔父莞尔而笑，鼓枻而去，乃歌曰：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”遂去，不复与言。

《渔父》注释和译文

学习笔记

从结构来看，全文分三部分。

第一部分交待了故事发生的背景、环境以及主人公的特定情况。时间是在“既放”之后；地点是在“江潭”、“泽畔”；境遇是“颜色憔悴，形容枯槁”，活画出屈原英雄末路、心力交瘁、形销骨立的外在形象。

第二部分渔父上场，并开始了与屈原的问答。一问屈原的身份。二问落魄原因。从而引出屈原的答话，并进而展开彼此间的思想交锋。

全文最后一部分，笔墨集中在渔父一人身上。听了屈原的回答，渔父“莞尔而笑”，兀自唱起“沧浪之水清兮”的歌，“鼓枻而去”。这样的描写方式，进一步渲染了渔父的形象。渔父无言而别、唱歌远去的结尾，也使全文获得了悠远的情韵。

《渔父》准确地写出了屈原的思想性格，同时，成功地塑造了一位高蹈遁世的隐者形象。他唱的歌，后人称之为《渔父歌》也称《沧浪歌》或《孺子歌》。歌词以“水清”与“水浊”比喻世道的清明与黑暗。所谓水清可以洗帽缨、水浊可以洗脚，正是渔父和光同尘处世哲学的一种形象化说法。

总之，《渔父》是一篇可读性很强的优美的散文。开头写屈原，结尾写渔父，都着墨不多而十分传神；中间采用对话体，多用比喻、反问，生动、形象而又富于哲理性。

【活动实施】

1. 搜集整理《九歌》名言名句并赏析背诵。

2. 结合作品谈谈，楚辞的浪漫主义精神体现在哪些方面？

3. 任选其中一篇，在充分理解基础上，自选角度，进行讲解，撰写讲解稿。

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

中国古代诗歌测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我 打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能正确理解诗歌思想内涵把握艺术特色；	10	
	3	能发现诗歌之美，会撰写赏析性文字；	10	
	4	能汲取诗歌创作手法与技巧，学以致用；	10	
	5	能感受诗歌蕴含的人文情怀，润泽心灵；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

学习 笔记

【活动小结】

屈平词赋悬日月。

这是李白对屈原的评价。同是中国古代文学史上的巅峰级人物，能得李白如此高的评价，足以说明屈原作品的惊采绝、难与并行了。

总之，屈原的作品，每一部都值得你细细品味、认真研读。每一部都有每一部的美感。《离骚》朗丽哀志，读后令人扼腕抚剑，嘘唏不已；九歌梦幻、缠绵、绮丽、伤情，读后让你沉浸其中，留恋忘返；《天问》瑰诡惠巧，读后，让你惊叹；而《渔父》则会让你获得超然独往的哲思。

郑振铎在《屈原作品在中国文学史上的影响》一文中给予《楚辞》这样的评价：“像水银泻地，像丽日当空，像春天之于花卉，像火炬之于黑暗的无星之夜，永远在启发着、激动着无数的后代的作家们。”

那么，你的收获呢？你认为《楚辞》美在何处呢？

【思政时刻】

我们应该追求怎样的人生

——李白《江上吟》

公元 734 年，仕途坎坷的李白，来到武汉江夏，畅游江上。壮丽秀美的山川景色，令李白诗兴大发，写过下了下面这首诗歌《江上吟》：

木兰之枻沙棠舟，玉箫金管坐两头。
美酒樽中置千斛，载妓随波任去留。
仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。
屈平辞赋悬日月，楚王台榭空山丘。
兴酣落笔摇五岳，诗成笑傲凌沧洲。

功名富贵若长在，汉水亦应西北流。

这首诗，以江上的遨游起兴，开头四句以夸饰的、理想化的具体描写，展示江上之游的即景画面，有一种超世绝尘的气氛。

结尾四句，承前发挥，回应开头的江上泛舟，“摇五岳”“凌沧州”活画出诗人藐视一切，傲岸不羁的神态，又从反面说明功名富贵不会长在，并带着尖锐的嘲弄的意味，感情也更加激昂，酣畅恣肆，显出不尽的力量。全诗形象鲜明，感情激扬，气势豪放，音调浏亮，读起来只觉得它是一片神行，一气呵成。

其中最为人津津乐道中间两联，“屈平辞赋悬日月，楚王台榭空山丘”一句，属对精整，跌宕多姿，通过对比，使诗意正反相生，扩大了诗的容量。在这里，诗人把屈原和楚王作为两种人生的典型，鲜明地对立起来。屈原尽忠爱国，反被放逐，自沉汨罗，他的词赋，可与日月争光，永垂不朽；楚王荒淫无道，穷奢极欲，卒招亡国之祸，当年奴役人民建造的宫观台榭，早已荡然无存，只见满目荒凉的山丘。翻译过来，就是“屈原的词赋至今仍与日月争光，永垂不朽；而楚王曾建宫观台榭早已荡然无存”。

这一联通过对比，形象地说明，名垂千古的不是权势，是一颗赤诚的爱国心，是优秀的品格，是伟大的人格，还有不朽的文章。而权势终将如流水般缓缓逝去，了无踪迹。

所以，什么才是成功的人生呢？我们应该追求怎样的人生呢？

屈原作为一个被流放的人，在事业上无疑是失败的，但穿过时空的长河，无疑他又是成功的。他的成功在于他坚守住了自己的底线，在于他热爱国家并愿意与之共存亡。我想，这就是成功。

请结合屈原事迹，谈谈“我们应该追求怎样的人生”？请用微视频文案形式撰写。

【拓展学习】

幻情奇彩，前无古人——李贺《苏小小墓》

战国时，屈原创立骚体诗，香草美人意象传情达意，开创浪漫主义文学先河，影响深远。后世文人墨客，纷纷效仿学习，刘勰称其“衣被词人，非一代也”。

唐朝诗人李贺《苏小小墓》就是承袭了屈原《九歌·山鬼》的艺术特色而创作的经典诗歌。

幽兰露，如啼眼。无物结同心，烟花不堪剪。

草如茵，松如盖。风为裳，水为佩。

油壁车，夕相待。冷翠烛，劳光彩。

西陵下，风吹雨。

这首诗，被钱钟书先生在《谈艺录》中，评为“幻情奇彩，前无古人”。李贺是个悲剧性的人物。他生不逢时，怀才不遇，于是他把大部分时间用来流连山水，寄情文字。他写鬼怪，写死亡，写游仙，写梦幻，用各种形式来抒发、表现自己的苦闷。李贺的诗以想象丰富、色彩冷艳、风格险峭、意新境奇而著称，人称“长吉体”。

李贺写了很多“鬼诗”，大约有十余首。但这首无疑是最好的，否则，钱钟书先生也不会在《谈艺录》当中，将其放在第一首进行评价了！

这首诗的主角苏小小，她是一个美丽的江南女子，很小的时候父母就去世了，她不愿意受到世俗的，成为了南齐的钱塘名妓。西湖畔，她遇见一位男子，她撑着油纸伞，他骑着青骢马。一眼万年，然后，他们相爱了。后来，她资助男子白金，助男子进京赶考，男子说好一定要回来娶她，可是她等啊等，也没能等到他。曾经的百金相助，曾经的金玉良言，都在西陵下的风雨声中，一一消散了。

也有人说，那位男子并不是穷书生，而是一位贵族子弟，因两人地位悬殊，回京后，受到重重阻碍，才无法实现诺言，

而苏小小，也不甘心做他人姬妾，于是忧思成疾，19岁就香消玉殒，魂丧西泠桥畔，也是就是西湖沿岸了。

她死后被葬在西湖，更有人为她修建了慕才亭，纪念她和那位书生的相识相遇相许却不能相守。李贺因为有大把的时间游山玩水，有一天，他来到西湖游玩，走到苏小小墓前，想到自己的遭遇和苏小小何其相似呀！

一个貌美如花，却痴痴等不到自己的爱人；一个才气过人，也无法进入朝政，得到赏识，只能日复一日中消耗自己的青春与才华！

于是，李贺有感而发，写了这首传世名作《苏小小墓》。

这首诗无论从形象的塑造，到意境的渲染，到情感的把控，都堪称佳作。这首诗里还特别善于遣词造句，一个“幽”字、“冷”字，将读者拉近一个凄清迷离、冷寂孤绝的艺术世界！

正如黎简所言“通首幽奇光怪，只纳入结句三字，冷极鬼极。诗到此境，亦奇极无奇者矣”，果然是冷极、鬼极、奇极呀！

全诗以景起兴，通过一派凄迷的景物描写，幻化出一个隐隐约约、飘飘忽忽的人物形象，把写景、拟人融合为一体。

站在空旷的山谷，诗人宛然看到一位美丽的女子，正向我们走来。那空谷幽兰上晶莹剔透的露珠，多像她当年含泪凝眸的双眸；那墓地上的芊芊绿草，就如她当年用过的茵褥，那么轻柔，那么柔软；那墓旁的亭亭青松，就如同那油壁车的车盖，为她挡去风雨，挡去尘埃；清风吹拂，那是她美丽的衣裳在飘动吧；流水叮咚，那是她身上的玉佩，在轻轻地响动。她身前坐过的油壁车，也好像依旧在苦苦地等待着前来幽会的情郎。

她是那样的美丽多情，那样的一往情深。她静静地站在山谷里，像兰花般圣洁、无邪。她含情而视，裙裾飞扬。她每走一步，就会发出环佩撞击的声音，是那么的悦耳动听。然而，她的美丽和才情，虽灿若烟花，却无人怜惜、珍视，转眼就消逝了。只有，那冷冷地翠烛，在徒劳地泛着光彩。那昔日和情郎相会的西陵，如今只剩下一片凄风苦雨，任风吹雨打了。

但即便如此，也熄灭不了她爱情的火焰；任岁月流逝，也始终模糊不了她美的身影。苏小小的悲哀与无奈，在于她纵然美丽如花，但她的花容月貌又能为谁绽放为谁。美丽，就如同那一朵空谷幽兰，自开至谢；等待，也像那暗淡的风中烛光，徒劳燃烧……

学习单元七：戏舞人生，中国有哪些好故事？

【单元任务】

欣赏经典戏剧文学，感悟“戏剧之美”，增强文化自信。

【单元目标】

1. 深入了解古代戏剧文学起源发展与演变；
2. 熟悉中国古代经典戏剧作品及思想内容；
3. 把握戏剧文学艺术魅力，学会欣赏戏剧文学；
4. 掌握戏剧艺术特色，挖掘戏剧文学素材，提升创新能力。
5. 观戏剧，悟人生，发现戏剧之美，增强文化自信；

【课前准备】

1. 古风笔记本；
2. 可穿汉服；
3. 爱国心，读书声。

【课前导语】

中国古代戏剧文学是一种服务于舞台表演的，集故事性与抒情性于一体，具有典型的程式化、虚拟化特点的文学样式。

在很长一段历史时期内，戏剧文学在中国文学史上都占据着重要的位置，并深受人们的喜爱。

如果要通过某种艺术的途径，来探索一个族群的集体心理，我至今认为戏剧是最佳的选择。

当代文化学者余秋雨这段文字，指出了戏剧文学与诗词相比，其“为人生”的艺术特点和优势。

本单元，让我们走进戏剧艺术，感受戏剧文学的艺术魅力。

学习活动 1

戏剧的前世今生

【活动描述】

穿越，是近些年一直很流行的一个话题。

如果穿越了，你最想穿越回哪个时代呢？如果穿越了，没有了手机、平板和电视，我们的业余生活会如何度过呢？我们会看什么样的戏？听什么样的曲？会被什么样的故事感动到泪流满面？又会认识哪些“明星”呢？

本小节，我们将带一一为你揭开答案。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解中国古典戏剧艺术的起源与发展；
2. 掌握古代戏剧文学作品艺术特点；
3. 学习古代戏剧作品结构、语言、动作等方面特点，读懂剧本；
4. 发现戏剧文学奥妙，增强文化自豪感。

【知识准备】

一、中国戏剧文学发展简史

戏剧文学，是作为一种文学样式的戏剧文学，是集文学叙事性与戏剧表演性于一体的、供舞台表演用的剧本文学。

中国古代戏剧文学，自先秦时期开始萌芽，到 12、13 世纪的元明时期走向成熟与繁荣，中间经历了千年的漫长时期。

对戏剧文学的产生发展，通常划分为以下几个阶段：先秦时期的萌芽期，汉魏至唐宋的形成期，宋金时期的成熟期，元明时期的鼎盛期。

（一）先秦时期——萌芽期

1. 原始歌舞中的“拟态表演”

中国戏曲源远流长，它最早可以上溯至原始歌舞中的“拟态表演”。当原始初民，基于某种仪式或目的的需要，装扮成各种野兽飞鸟载歌载舞的时候，戏剧美的因素，就已经开始出现了。

中国古代的《尚书·舜典》载“击石拊石，百兽率舞”，就是指人们装扮成百兽应节拍而舞的例证。

学习笔记

在这里，有了假定性的场景，有了拟态化的表演，这些都是戏剧文学产生的必备元素。

2. 巫覡活动中的“装神弄鬼”

中国古代戏剧艺术的萌芽，在巫覡的装神弄鬼中，表现得也颇为明显。王国维在其作品《宋元戏曲史》中，曾指出“巫覡活动是戏剧的萌芽所在”。他说：

盖群巫之中必有象神之衣服形貌动作者，而视为神之冯依，故谓之曰灵……盖后世戏曲之萌芽，已有存焉者矣。（王国维《宋元戏曲史》）

这句话的意思是说，从事祭神礼仪活动的巫覡，会从衣服、形貌、动作上来摹拟、装扮成神，古人就把这种装扮者看成神的依凭，在这里就存在着戏剧的萌芽。

这种源于祭祀仪式的“装扮”，就成了后世“化身表演”的滥觞，成为中国古代戏剧艺术的显著特点。直到今日，戏剧可以无舞，更无可歌，却不可没有装扮。

3. “优”的“讽喻精神”

而先秦时期，“优”的活动，也为中国戏剧艺术的生产添上了重要的一笔。

优，是指那些以唱歌、舞蹈、说笑话、滑稽表演为主要工作的人。

优从巫演化而来，但社会地位比较低，主要活动目的是通过“表演”来“娱人”。他们几乎可以说是最早的“戏剧演员”了。

先秦时期，涌现出不少知名的“优”，“优孟”就是其中一位佼佼者，他不但善于表演，演技精湛。据《史记》记载，他曾经模仿、假扮成已经死去的楚国相国孙叔敖，成功打动楚王，为孙叔敖的儿子争取封地。

孙叔敖死，其子穷困负薪。优孟乃为孙叔敖衣冠，抵掌谈语。岁馀，像孙叔敖，楚王及左右不能别也。庄王置酒，优孟前为寿。庄王大惊，以为孙叔敖复生也。欲以为相。优孟曰：“如言慎无为，楚相不足为也。如孙叔敖之为楚相，尽忠为廉以治楚，楚王得以霸。今死，其子无立锥之地，贫困负薪以自饮食。必如孙叔敖，不如自杀。”于是庄王谢优孟，乃召孙叔敖子，封之寝丘四百户，以奉其祀。（《史记·滑稽列传》有删减）

这段古文，大致是说，楚相孙叔敖死后，家里十分贫穷，优孟得知，开始模仿孙叔敖的言行举止。一年之后，优孟把一个已死的孙叔敖扮得惟妙惟肖，去见楚庄王，楚庄王大惊，以为孙叔敖复生，欲以为相。优孟说要回家与妇商计，三日后假冒妇言对楚王说，“楚相不足为”，如孙叔敖为楚相，尽忠廉洁，使楚大振，“今死，其子无立锥之地，贫困负薪以自饮食”。楚庄王听懂了他的话，也窥破了他的装扮，立即对孙叔敖之子封赠“寝丘四百户”，并感谢了优孟。

显然，这里优孟“扮演”孙叔敖的“表演”的行为，亦是具备了戏剧美的因素。“衣冠优孟”的故事传说，也由此流传下来。这种讽喻的精神，更是传承下来，成为后世中国戏剧精神的一个重要创作趋向。

（二）汉魏至唐——形成期

1. 汉代的“百戏杂陈”

到了汉代，音乐、演唱、舞蹈、杂技、武术、幻术、滑稽表演等艺术形态，交相呈现，熙熙攘攘，出现了“百戏杂陈”的盛况。

凡是在当时能引起人们审美愉悦的动态技艺表演，都可纳入“戏”的范畴。“百戏杂陈”的说法，生动概括了汉代艺术世界的丰富与活跃。

在“百戏”中，角抵戏，最具戏剧艺术成分的表演形式是角抵戏。最典型的一个剧目叫做《东海黄公》。

《东海黄公》的情节是这样的：东海地方一个姓黄的老头，年轻时很有法术，能够对付毒蛇猛兽。待到年老力衰，加之饮酒过度，法术失灵。后来有一头白虎出现在东海，黄老头前去制伏，却被老虎咬死了。

《东海黄公》演出时，一个演员扮法术失灵的黄公，一个演员扮老虎，双方扑斗好几个回合，最终老虎将黄公杀害。

与一般的竞技性角抵相比，这里出现了装扮（角色扮演）、表演成分、假定性情节等戏剧性因素。是角抵，却已经有了简单的故事情节；是扮演，却把扮演的对象延伸到了普通民众。这在中国戏剧史上具有里程碑性的意义，戏剧艺术也由此往前推进。

2. 唐代的“参军戏”与“歌舞小戏”唐王朝的建立和巩固后，经济文化全面繁荣，艺术气氛空前浓郁，以“踏摇娘”为代表的歌舞小戏和以“参军戏”为代表的滑稽表演，成了唐朝最具戏剧艺术形态的代表。

学习笔记

踏摇娘是一种以歌舞形式表演简单情节的歌舞小戏，已具备初步的戏剧形态。

踏摇娘的表演内容选自民间故事，据传：北齐时，河朔苏某，烂鼻貌丑，不曾作官却自称郎中，嗜酒，常在醉后殴打他的妻子。苏妻貌美善歌，含悲诉于邻里，倾诉自己的不幸。

《踏摇娘》已有简单的情节，通过美丑的对比，展现社会不公；借悲悲戚戚的诉说，以唤起人们的同情。从某种形式上讲，《踏摇娘》可以算作中国戏剧“苦戏”的鼻祖。

参军戏作为一种滑稽表演，以说白和一般的舞台动作为主，基本上是“科白戏”。表演内容是两个角色的有趣问答。这两个角色经过化妆，大多置身于特定的戏剧性情境中。这两个角色，职能相对稳定，一个是嘲弄者，一个是被嘲弄者，实际上已构成“行当”。有人说，参军戏就是现在“相声”表演艺术的前身，也不无道理。

总之，由汉至唐，戏剧艺术的雏形已经形成，但始终未能迎来戏剧的大收获季节。戏剧经过了宋金的铺垫，才最终走向成熟。

（三）宋金杂剧——走向成熟

宋金时期，戏剧文学艺术走向成熟，主要基于以下几点：

1. 市民阶层的兴起及市民口味的出现

两宋时期，随着土地赋税制度的变化，城市拓大，商市扩充，市民云集。这些市民观众，文化素养较低，社会见识较广，生活节奏和情感节奏较快。他们的感官已不很适应那种空灵、含蓄、蕴藉、悠远、缥缈的艺术形态，他们追寻着绵密而紧张的有趣故事，直接而丰富的感官享受。这种市民的审美口味，与戏剧的本性十分合拍。有了市场需求，戏剧艺术的繁荣发展，指日可待。

2. 演艺场所“勾栏”“瓦舍”的流行

宋代，由于商市的扩大和繁荣，一种固定的游艺场所出现在熙熙攘攘的商市中，这便是“瓦舍”。《东京梦华录》、《梦粱录》、《都城纪胜》等，都记述过瓦舍的情状和在瓦舍里演出的节目、艺人。

这些瓦舍大可容观众数千人，不论风雨寒暑，每天都拥挤着很多人。演出的项目，应有尽有，如杂剧、杂技、讲史、说书、说浑话、皮

影、傀儡、散乐、诸宫调、角抵、花鼓、舞剑、舞刀等，简直令人眼花缭乱。

瓦舍，在历史上第一次把伎艺和观众作了大规模的、稳定性的聚集，对戏曲的成熟起了极大的推动作用。

3. “书会先生”的出现

随着市民阶层的兴起及瓦舍的出现，专门进行戏剧剧本写作的“书会先生”也出现了。

书会先生，以编写都市通俗文学脚本为职业来维持生计。他们大都有较娴熟的文字表达能力，和较丰富的历史知识，能够把许多历史故事编成脚本。他们创作的目的是为了“经国之大业”“不朽之盛事”，而是服从于现实的商业利益。他们作为职业作者，开始对戏剧这一综合艺术进行通盘考虑，并根据市场需求和演员特点来创作剧本，这样就使文学走上商业化道路，促进了戏剧艺术的发展繁荣。

4. 歌舞与表演的结合

戏剧艺术，到了宋代，得到了进一步繁荣发展。宋杂剧，较以前，也更加成熟。它有比较固定的演出规程和角色行当，重在表演，在表演技巧探索方面，也达到一定高度。与此同时，诸宫调等讲唱艺术，则重在歌唱，用歌唱的方式来叙述故事。

就这样，以表演为主的宋杂剧和以歌唱为主的诸宫调，已发展完善，蓄势待发。只待合适的机会，杂剧表演和讲唱艺术相互碰撞，科白表演和歌舞演唱相互融合，就会最终宣告戏剧艺术春天的到来。到了元代，这种碰撞和融合终于完成，加之以特殊的时代背景和社会环境，使元代戏剧艺术走向鼎盛，开出一朵又一朵戏剧之葩。

总之，古代戏剧文学，是一种服务于舞台表演的，集故事性与抒情性于一体的，具有典型的程式化、虚拟化特点的文学样式。它从先秦开始萌芽，经历了千年的发展历程。发展到后来，随着市民文学、市民艺术、通俗艺术的兴起，不断走向繁荣，并在元明时期走向鼎盛。

学习笔记

二、读懂剧本：元杂剧及体制

经过漫长的发展，直到 13 世纪前期元杂剧形成，中国戏剧艺术才进入成熟期，中国戏剧艺术的黄金时代，才真正开始。

在元代，元杂剧表现出波涛滚滚、云蒸霞蔚的景象，被称之为宏大壮美的人类文化奇迹。

据元中叶钟嗣成《灵鬼簿》，明初朱权的《太和正音谱》、明贾仲名《灵鬼簿续编》、清末王国维《宋元戏曲考》、近人傅惜华的《元代杂剧全目》记载，这一时期出现的元杂剧作家，有姓名的约有 200 人左右，剧目 737 种，有剧本保存下来的近 200 种，残曲 29 种。

这其中，不乏许多戏剧史上鼎鼎大名的优秀剧作家，如元曲四大家，关汉卿、郑光祖、马致远、白朴，还有后来居上的王实甫等。

这一时期的优秀剧目，也数不胜数，主要有：

四大悲剧：关汉卿的《窦娥冤》、马致远的《汉宫秋》、白朴的《梧桐雨》以及纪君祥的《赵氏孤儿》。

四大爱情剧：王实甫的《西厢记》、关汉卿的《拜月亭》、白朴的《墙头马上》、郑光祖的《倩女离魂》。

作为一种成熟的戏剧，元杂剧广泛地反映了当时的社会现实，成为广大人民群众最喜爱的文艺形式之一。很多作品，至今还被人津津乐道。

不过，要真正感受元杂剧的艺术魅力，还需要走进作品，方可领略中国古代戏剧艺术的芳姿。

说到“走进作品”，阅读元杂剧，相信很多同学都会心中打怵、望而却步。有同学说，这些古代剧本，就像天书，读也读不懂，看也看不明白，这可如何是好呢？

不要紧张，只要大家肯花几分钟时间，就可以搞清楚元杂剧的体制、结构，角色、剧本语言等方面的创作习惯，然后，你就可以破解元杂剧的密码，轻轻松松地阅读戏剧剧本了。

首先，来看结构。

从结构上来讲，元杂剧的基本形态是四折一楔子。

折，大体相当于现代戏剧的“幕”。四折，是四个音乐段落，也是四个剧情段落。所谓音乐段落，是指一个元杂剧剧本演唱的曲子一般分为

四大套。每套属于一个宫调，押同一个韵，由正末或正旦一个角色主唱。恰好，这四套曲子，正好与剧情“起、承、转、合”四个单元相顺应，因而同时又是剧情段落。

楔子，原指插入木器的榫头，是可使木器衔接得更牢固的木片。引申到元杂剧中，就成了使剧本结构更加完整、紧凑的短小开场或过场戏。楔子一般放到开头，能起序幕作用；也有置于剧中，有承上启下的功能，成为全剧有机组成部分。

元杂剧绝大多数是四折一楔子，也有少量破例情况。如：

关汉卿《五侯宴》是五折，《秋千记》为六折，《西厢记》五本 21 折。

为概括全剧主要剧情，点名人物故事，元杂剧还有“题目正名”，一般是两句或四句韵语。如：

《西厢记》的题目正名，“张君瑞巧做东床婿，法本师住持南瞻地。老夫人开宴北堂春，崔莺莺待月西厢记”，就是由四句韵语写成。

“题目正名”有的放在剧本开头，有的放在剧本末尾。放在前面是为了介绍剧情，放在后面，是对剧情进行总结，都能起到宣传广告的作用，为的是招徕观众。

下面再看角色。

元杂剧的角色有着归类性的分工，构成了一个行当体制。

元杂剧主要的角色是正末（男主角）和正旦（女主角），次要的男角有外末、冲末、小末，次要的女角有贴旦、外旦、小旦，他们一般不唱的；反面男角为净，反面女角为搽旦。

也就是说，元杂剧剧本，“正末、正旦”，自然是指男女主角。那如果看到“外末、冲末、小末”字眼，要想到，这几个词都是指次要男角，看到“贴旦、外旦、小旦”就是指次要女角，看到“净”，那就是反面角色，看到“搽旦”，那就是说这个人是个反面角色。

此外，元杂剧还用孛老（代指）（老翁）、卜儿（老妇）、傒儿（儿童）、帮老（强盗）、驾（皇帝）、孤（官员）、禾（农人）、细酸（读书人）、曳刺（走卒）、祇从（随从）等角色。

下面举个例子。《窦娥冤》中，有这么一句话：

孛老同副净张驴儿冲上，赛卢医慌走下。

学习笔记

了解了以上知识，我们就可以很轻松地明白，这句话是说，一位老年男子，也就是张驴儿之父，同反面角色张驴儿一起，冲到舞台上，然后赛卢医惊慌地走下舞台。

下面，再看戏剧道白、动作等专业术语。

元杂剧由唱曲、道白、表演三部分组成。

就是说戏剧剧本的语言有三类：一类是用来唱的唱词，一类是用来说的各种说白，也叫宾白或道白；第三类是用来指示各种神情、舞蹈、武术动作的，叫做做工和武工。

为了区分哪是动作、哪是道白或宾白、哪是唱词，剧作家会用特有的剧本语言来提示。一般用“唱”、“云”、“科”来指示。

云，就是“说”的意思。一般，用来“说”的“宾白或道白”前，会用“云”来提示。在古代戏剧剧本中，一旦见到“某某云”字样，那就是在提示我们，下面的文字，是要说出来，而不是唱出来。如这段文字：

（正旦上，云）妾身姓窦，小字端云，祖居楚州人氏。

括号里的“云”，就是提示我们，后面的文字是宾白，是要说出来，而不是唱词。

戏剧开场角色的说白，有时会用“开”来指示。如《西厢记》剧本第一句话就是：

（外扮老夫人上开）老身姓郑，夫主姓崔，官拜前朝相国，不幸因病告殁。只生得个小女，小字莺莺，年一十九岁，针指女工，诗词书算，无不能者。

括号里的“开”就是“云”，也就是“说”的意思。外，此处是次要女角外旦的简称。这句话是说，“次要女角老夫人上台说话”，后面就是说的内容，是台词。

科，是用来指示做功、武功、穿插性舞蹈等动作的专有术语。剧本中，那些需要演员做出的各种动作，一般用“科”来表示，明传奇则一般用“介”来提示。如，行科，哭科，笑科。那就是说，此处，演员要做出行走、哭泣、笑的神情或动作。

至于剧本里面，哪些是需要唱的唱词，就更简单了。往往会用一个“唱”字提示，或者直接在唱词前面标注宫调与曲牌名，如【仙吕】【点

绛唇】、【正宫】【端正好】等。如：

【仙吕】【点绛唇】满腹闲愁，数年禁受，天知否？天若是知我情由，怕不待和天瘦。

这里的仙吕，是宫调；点绛唇，是曲牌名。后面的是唱词。

元杂剧的演唱形式十分独特，大都由正旦或正末，从头唱到尾，叫做“一人主唱”。正旦主唱的剧本叫做“旦本”，正末主唱的剧本叫做“末本”。

元杂剧的另一个重要特点是“曲白相生”，就是说演唱和念白紧密联系在一起，两者不可离析。只有念白，会索然无味，只有唱词，没有念白，又太过于繁琐。曲白相生，中间又加各种科介动作舞蹈表演，整个曲目才生动起来。

【活动实施】

1. 用简单凝练语言，说说中国古代戏剧是如何发展变迁的。

2. 请谈谈为什么到了宋代，古代戏剧艺术才进入繁荣期？

3. 用形象、生动的语言，介绍元杂剧的角色行当。写成视频文案形式。

学习笔记

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

古代戏剧剧本鉴赏测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能自主阅读课本内容并提取关键信息；	10	
	3	能对材料深入思考，发现问题提出问题	10	
	4	能独立思考，用流利语言清楚表达观点；	10	
	5	能用准确生动语言将观点形成文字；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

【活动小结】

古代戏剧是一种表演的艺术，它集故事性与抒情性于一体，集唱词与故事于一体。它通过创设假定性的情境、塑造鲜明生动的人物形象，程式化的表演，展示曲折生动的情节，演绎或荡气回肠、或惊心动魄、或缠绵悱恻的故事。

中国古代戏剧很早就已经萌芽，各个时代也都涌现出了不少优秀的篇目，他们就像一面镜子，映照人性，使得美德显示她的本相，丑态露出她的原形，时代的形形色色一齐呈现在人们的眼前。

作为一种旨在“引起感觉”的艺术形式，中国古代戏剧在长期的发展中，形成了自己的特点，它有自成体系的角色行当，有唱白念科各具特色的戏剧语言，还有优美的唱腔、程式化的动作、精美的装扮，它集音乐、舞蹈、诗词等艺术于一体，在世界戏剧舞台上，绽放着独特的魅力！

【思政时刻】

“衣冠优孟”的故事，告诉了我们什么

“衣冠优梦”的故事，在中国古代流传颇广，故事内容我们前面也已经介绍过了。这个故事让我们记住了这位演技精湛的、名叫“孟”的先秦表演艺术家。

他模仿、假扮成已经死去的楚国相国孙叔敖，打动楚王，为孙叔敖的儿子争取到了封地，不再穷困潦倒，不再负薪而生。

人们喜欢这个故事，也喜欢这个叫优孟的表演艺术家。他地位低贱，但他有精湛的足以乱真的令人折服的演技。放到现在，那就是一个专业素养非常之高的艺人。

但人们喜欢这个故事，仅仅是因为他精湛的演技吗？

有人说，是他的讽喻的精神，这种表演的方式来向国君进谏，规劝国君发现并改正自己的过失。

但他完全可以只飙演技，不讽喻的不是吗？

他敢于冒着惑乱国君的罪名去主动讽喻的背后是什么呢？

是他对现实对民生的关注，是他对孙叔敖这位对国家做出贡献的官员的景仰，是正直的灵魂，是他作为国家一部分的责任意识和担当精神，还是他对弱势群体释放出的善意！

我想，这才是衣冠优孟的故事之所以流传下来广受欢迎的深层次原因。

是呀，作为未来的接班人，各位同学在各自的领域，未来必然也能成为佼佼者。到那个时候，希望大家在个人发展的同时，不忘向社会释放善意，充满正义，善待他人，关心国家、关注社会，树立责任意识，勇于担当，敢于担当！

衣冠优孟的故事，还告诉了我们什么？你怎么看？

【拓展学习】

盘点古代那些著名的戏剧家

1. **关汉卿**（1219—1301年），元代杂剧奠基人，元代戏剧作家，“元曲四大家”之首，“曲圣”。有解州人（今山西省运城）、大都（今北京市）人、祁州（今河北省安国市）人等多种说法。晚号己斋、己斋叟，与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”。主要作品有《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《单刀会》。

元代杂剧四大家的成就

2. **马致远**（1250—1324），字千里，号东篱，被誉为“马神仙”，大都（今北京）人。他是一位“姓名香贯满梨园”的著名作家，又是“元贞书会”的重要人物，有“曲状元”之誉，元曲四大家之一。代表作《汉宫秋》。

3. **白朴**（1226—约1306），原名恒，字仁甫，后改名朴，字太素，号兰谷。元曲四大家之一，汉族，祖籍隰州（今山西河曲）或曰山西曲沃县，终身未仕。《梧桐雨》和《墙头马上》为其代表作。前者是悲剧，雄浑悲壮；后者是喜剧，热情奔放。《梧桐雨》写唐明皇和杨贵妃的故事，《墙头马上》与《拜月亭》、《西厢记》、《倩女离魂》，并称“元代四大爱情剧”。

4. **郑光祖**（1264—？），字德辉，汉族，元代著名的杂剧家和散曲家，元曲四大家之一，平阳襄陵（今山西临汾市襄汾县）人。所作杂剧在当时“名闻天下，声振闺阁”。代表作《倩女离魂》，集中刻画了倩女追求婚姻自主，忠于爱情的形象和性格，可与《西厢记》相媲美。

5. **纪君祥**，生卒年不详，大都人，元代著名戏剧家。生卒年不详。著有杂剧6种，现仅存1种。代表作《赵氏孤儿》。故事主要是晋国大将屠岸贾

为了权力，害死忠臣赵盾，程婴设计救出赵氏孤儿，将其抚养成人。20年后，赵氏孤儿长大成人，擒杀屠岸贾，为赵家报仇雪恨，为国家铲除祸害。这是一部优秀的悲剧，人物形象鲜明生动，戏剧冲突扣人心弦，好评如潮。

6. **王实甫**（1260年-1336年）：元代著名戏剧家，大都（今北京）人。其作品全面地继承了唐诗宋词精美的语言艺术，又吸收了元代民间生动活泼的口头语言，创造了文采璀璨的元曲词汇，成为中国戏曲史上“文采派”的杰出代

表。代表作品《西厢记》，被称为杂剧之冠。《西厢记》成功地塑造了崔莺莺、张生、红娘、老夫人的众多栩栩如生、性格各异的人物形象。其中的红娘，更是家喻户晓。

7. 高则诚(1305 年~?)：原名明，号则诚，又号菜根道人。元末著名剧作家，出生书香门第、翰墨世家，少博学，精《春秋》，工书法，被誉为“南曲之祖”。代表作是《琵琶记》。该剧上演以后，深受广大群众欢迎，在元末剧坛上成为一朵璀璨夺目的鲜花，六百多年来，流传不衰。

8. 汤显祖(1550-1616)，字义仍，号海若、若士、清远道人。汉族，江西临川人。出身书香门第，早有才名，他不仅于古文诗词颇精，而且能通天文地理、医药卜筮诸书。明代最伟大的戏剧家。被誉为“东方的莎士比亚”，著有“临川四梦”（《牡丹亭》，《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》），又称“玉茗堂四梦”。《牡丹亭》（又称“还魂记”）家喻户晓，最为知名。

9. 孔尚任(1648 年-1718 年)，清代著名戏剧家。字聘之，又字季重，号东塘，别号岸堂，自署云亭山人。山东曲阜人，孔子的六十四代孙，康熙时曾任国子监博士。代表作品《桃花扇》，摆脱了才子佳人大团圆的俗套，以张道士撕扇，侯方域、李香君入道的爱情悲剧，衬托国破家亡的严酷现实，富有独创性。

10. 洪升(1645 年-1704 年)：清代剧作家。钱塘（今浙江杭州）人。《长生殿》是他的代表作品，写的也是唐明皇与杨贵妃的爱情故事。《长生殿》场面壮丽，情节曲折，曲词清丽流畅，充满诗意。上演后，盛极一时。它与当时孔尚任写的《桃花扇》堪称双璧。洪升与孔尚任被誉为“南洪北孔”。

学习活动 2

古代戏剧文学作品举隅

【活动描述】

从元代开始，中国文学史上涌现了大批优秀的戏剧文学作品。他们有优美的唱腔、曲折的故事、鲜活的人物形象，更有为人生的社会表达，使人们在轻松的消遣娱乐之余，体味人生的百变况味。

这些作品中，有的“婉转优美，清新俊逸，文情两绝”，被誉为“北调之祖”、“北词之首”；有的曲折离奇，悲壮哀婉，被认为“列之于世界大悲剧中亦无愧色”；有的“缠绵深情，家传户诵”，成了贵族女子的团宠，更有多位女子，读后为之泪流、为之叹惋，甚至为之，伤情而亡。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 了解《窦娥冤》故事内容及思想价值；
2. 了解《西厢记》故事及在文学史上的影响；
3. 了解《牡丹亭》的故事魅力和艺术特点；
4. 了解戏剧为人生的艺术特点和社会价值，并学习其创作手法。
5. 观戏剧，悟人生，学会感恩，感恩新时代，感恩当代中国的强大。

【知识准备】

一、关汉卿《窦娥冤》

清末国学大师王国维在《宋元戏曲史》中曾评价关汉卿的《窦娥冤》说，“列之于世界大悲剧中亦无愧色”。这是一部什么样的作品，甚至可以媲美世界著名悲剧呢？下面，我们一起了解学习关汉卿的《窦娥冤》。

（一）关汉卿

关汉卿，号已斋（一斋）、已斋叟元代杂剧家，汉族，“元曲四大家”之首，被誉“曲圣”。一生写了 67 种杂剧，散曲小令 40 多首、套数 10 多首。代表作品有《窦娥冤》、《救风尘》、《拜月亭》、《单刀会》等

关汉卿是一位杰出的戏剧艺术家，他的悲剧《窦娥冤》“列之于世界大悲剧中亦无愧色”，是中国古典悲剧的典范；他的喜剧轻松、风趣、幽默，是后代喜剧的楷模，被誉为“曲圣”。

在世界文学艺术史上，享有“中国的莎士比亚”之称；1958年还被誉为与达芬奇拥有同样地位的“世界十大文化名人”之一。

历史上，关于关汉卿的文献记载并不多，且差异较大。

《析津志辑佚·名宦》这样叙述他：

关一斋，字汉卿，燕人。生而倜傥，博学能文。滑稽多智，蕴藉风流，为一时之冠。是时文翰晦盲，不能独振，淹于辞章者久矣。

钟嗣成《灵鬼簿》则说他是一位落魄的医生：

关汉卿，大都人，太医院尹，号已斋叟。

关于关汉卿，最经典形象，是他在散曲《一枝花·不伏老》中对自己的一段描述：

我却是蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆。

由此，我们可以揣测，关汉卿必然也是一位个性耿直的文人。

（二）《窦娥冤》

《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》，是关汉卿的元杂剧代表作，也是元杂剧悲剧的典范。

《窦娥冤》剧情取材自东汉“东海孝妇”的民间故事，讲述了一位穷书生窦天章为还蔡婆婆借他的银子，不得已将女儿窦娥抵给蔡婆婆做童养媳。这位窦娥丈夫去世后，因拒绝张驴儿父子的觊觎纠缠，被污蔑下狱，蒙受不白之冤的故事。

《窦娥冤》是典型的“四折一楔子”剧作结构。

楔子：交代故事缘起。窦天章无钱上京赶考，把女儿许配给楚州蔡婆子作童养媳。

第一折：蔡婆婆去讨债，差点被害，张驴儿及其父相救。父子两人威胁娶蔡婆婆媳二人为妻，窦娥不从。

第二折：张驴儿买了毒药，准备设计毒害蔡婆婆，结果误杀张驴儿之父。张驴儿趁机诬陷窦娥，窦娥为救婆母免遭刑罚，被冤枉入狱，并判死刑。

第三折：临行刑，窦娥发下誓言，誓言应验。

第四折：窦建章来巡视案件受理情况，窦娥化为鬼神引导父亲为自己昭雪平冤。

学习笔记

《窦娥冤》这部作品，让人记忆深刻的是窦娥冤临死之前发下三个誓愿：

要一领净席，等我窦娥站立；又要丈二白练，挂在旗枪上：若是我窦娥委实冤枉，刀过处头落，一腔热血休半点儿沾在地下，都飞在白练上者。

如今是三伏天道，若窦娥委实冤枉，身死之后，天降三尺瑞雪，遮掩了窦娥尸首。

我窦娥死的委实冤枉，从今以后，着这楚州亢旱三年！

是什么样的冤情，让年轻的窦娥发出这样的誓愿？是什么样的冤情让这三桩誓愿一一应验呢？窦娥的故事表达了黑暗时代，众多蒙冤受屈的下层老百姓对冤情昭雪的期冀和渴望，问世以来，引起了强烈的社会反响，直到现在，窦娥冤的典故还时时被引用。

《窦娥冤》的价值，不在唯美的唱词和外表鲜亮的人物形象，而在于它对人生的深刻观照上。

中国当代文化学者余秋雨说，戏剧是探索一个族群的集体心理最佳的选择。当代学者张赣生说，“戏是生活的虚拟”，“演戏是把生活中发生过的事或可能发生的事艺术地学给大家看，这就是戏”。

这些都昭示我们：戏剧是为人生的艺术。戏剧是对生活的反映和模拟，透过戏剧艺术，我们可以看到更广阔的人生和世界，可以看到更辽远的爱恨情仇，可以体会到更深刻的人生百味。

《窦娥冤》让我们看到元代社会的黑暗，百姓生活的疾苦，感受到人们对平冤昭雪的渴望，社会对公平正义的呼唤。这就是戏剧文学，它自觉承担起再现社会的重任，广泛而深入地反映社会生活，真实地表现各阶层人民的心态和情感。从这个意义，我们甚至可以说，一部戏剧就是一部人生，一个故事就是一个世界。

二、王实甫《西厢记》

（一）西厢佳话

在元杂剧发展史上，有这样一部作品，它被称为“杂剧之冠”；被当作剧本的写作典范；元末明初贾仲明称其为“新杂剧，旧传奇，天下夺魁”；郭沫若赞其为“永恒而且有普遍生命力的伟大艺术品”；当代学者赵景深将它和《红楼梦》并称为“中国古典文艺中的双璧”。

总之，这部书问世后，受到众多读者的追捧，拥有众多的迷妹迷弟。据说当时几乎是“家置一编，人怀一篋”。

这部书，就是王实甫的《西厢记》。

在众多的《西厢记》迷中，不惟有贾宝玉、林黛玉这样的、处于青春萌动期的少男少女，还包括一些文坛大家，比如明末清初文学批评家金圣叹，比如四大名著《红楼梦》的作者曹雪芹。

作为知名评论家金圣叹，对这部作品给予了非常高的评价和重视，称其为“第六才子书”。金圣叹，还为它写了两篇序文，一篇叫“恸哭古人”，一篇叫“留赠后人”。

他甚至亲自撰写了《读第六才子书法》81条。文中，他郑重强调，《西厢记》必须扫地读之、焚香读之、对雪读之，对花读之、与美人并坐读之，读完之后，还要取大白，就是大杯，酬地赏作者，并取大白以自赏，否则就是“大过”。足见，《西厢记》在金圣叹心中的地位，是如何的超然和重要。

除了金圣叹，曹雪芹也是《西厢记》的忠实读者。在《红楼梦》中，曹雪芹专门设计了贾宝玉、林黛玉共读《西厢记》的情节，成为宝黛爱情关系推进的重要转折点。他还借林黛玉之口，对《西厢记》做出了高度的评价。请看原文：

林黛玉接书来瞧，从头看去，越看越爱看，不到一顿饭工夫，将十六出俱已看完，自觉“词藻警人，余香满口。”（《红楼梦》第二十三回）

“词藻警人，余香满口”，就是曹雪芹对《西厢记》的评价。这句评价，受到后人的一致认可，到现在还经常被拿来引用。

非但如此，曹雪芹在《红楼梦》中还多次借鉴《西厢记》语言、情节等，让《西厢记》这部作品，在《红楼梦》中也大放异彩。

比如：

贾宝玉有一回跟林黛玉的丫鬟紫鹃开玩笑说：

若共你多情小姐同鸾帐，怎舍得你叠被铺床？

这句话并不是贾宝玉的原创，而是《西厢记》里张生对莺莺的丫鬟红娘说的一句话。

还有，第二十三回，黛玉看完《西厢记》之后，宝玉问黛玉这本书“好不好？”林黛玉笑道：“果然有趣。”于是宝玉便自比张生，把黛玉

学习笔记

比作崔莺莺，并引用张生的语言，对黛玉说“我就是个‘多愁多病的身’，‘你就是那倾国倾城的貌’。黛玉听了，不觉连耳通红，微腮带怒，薄面含嗔，指责宝玉欺负人，并扬言要告诉舅舅去。

与《西厢记》大受追捧截然相反的，是另一种声音，那就是认为《西厢记》是“淫词艳曲”，应该禁止流行和传播。事实上，《西厢记》在历史上，一度就是以“禁书”的面貌存在的。《红楼梦》中，《西厢记》就是被列为禁书的，贾宝玉和林黛玉当时，也只敢偷偷地读西厢。除此之外，社会上更有“男不读《水浒》、女不读《西厢》”的说法。

（二）西厢故事

作为“杂剧之冠”，《西厢记》诞生于元代后期。它的作者，是中国古代戏剧史上，以“语言优美、文采璀璨”著称的“文采派”代表人物王实甫。

《西厢记》原名《崔莺莺待月西厢记》，取材于唐朝元稹撰写的传奇小说《莺莺传》。《莺莺传》是根据元稹早年亲身经历改编而成的一部传奇小说，又名《会真记》。小说内容大致是：书生张生偶然救下崔莺莺，两人一见钟情，张生却因贪慕富贵，对崔莺莺始乱终弃，最终两人劳燕分飞。

《莺莺传》问世后广为流传，金代的董解元将其改编成了歌唱版的《西厢记》，即《西厢记诸宫调》。元代之后，王实甫又将其改编成了重表演的杂剧版的《西厢记》。也就是让后人爱不释手的《西厢记》。

简而言之，《西厢记》是王实甫在唐代元稹传奇小说《莺莺传》、金代董解元《西厢记诸宫调》基础上，改编而成的一部杂剧作品。讲述了书生张君瑞与已故相国之女崔莺莺在普救寺邂逅相识，互生爱意，历经波折，终成眷属的故事，表达了“有情人终成眷属”的心声，开启了中国文学史上“才子佳人”主题文学作品的先河。

《西厢记》的故事很多人都听过，大致情节如下：

前朝宰相之女崔莺莺，在父亲去世后，和母亲崔夫人运送父亲的灵柩返回故乡安葬，途中经过普救寺暂住。此时，准备上京赶考的张珙张君瑞，也来到普救寺游玩，在寺中偶遇崔莺莺，惊为天人，产生爱慕之情，于是征得住持同意，在寺中暂居下来。

不久，叛将孙飞虎率领军队，包围普救寺，逼迫崔莺莺做压寨夫人。情急之下，崔夫人宣布，谁能击退贼兵，就将女儿许配给他。张生闻言，急忙给自己的结义兄弟、将军杜确，写信求救。杜确及时赶到，将孙飞虎打退，解了普救寺之围。

张生本以为终于可以得偿所愿、抱得美人归。结果，崔夫人出尔反尔，决口不提先前许诺，而是让崔莺莺和张生以兄妹相称。面对强横的崔夫人，张生无奈之，相思成疾。后来在红娘的周旋之下，崔莺莺终于突破藩篱，大胆追求自己的爱情，和张生私定了终生。

崔母觉察迹象，拷问红娘，反被红娘几句话点中要害，勉强答应了婚事，却又以“白衣女婿”为由，令张生立奔赴上京参加科举考试。只要张生能高中状元，就正式将莺莺许配给张生为妻。

十里长亭送别，张生带着莺莺的期望进京赶考。他果然不负所望，一举高中，随即给莺莺写信报喜。但同样爱慕莺莺的郑恒却赶在张生之前来到普救寺，谎称张生已经迎娶了卫尚书的千金。崔夫人便又将莺莺许配给了郑恒，成亲当日，张生归来，揭开真相，郑恒羞愧不已，自杀身亡。崔夫人不能再抵赖，只能成全了张生和莺莺。

从结构上看，王实甫《西厢记》五本二十一折。分别是：

第一本：张君瑞闹道场	1 楔子 4 折
第二本：崔莺莺夜听琴	1 楔子 5 折
第三本：张君瑞害相思	1 楔子 4 折
第四本：张君瑞梦莺莺	1 楔子 4 折
第五本：张君瑞庆团圆	1 楔子 4 折

每本后面，都有一个“四字韵语”写成的“题目正名”。如第一本的题目正名是“老夫人闭春院，崔莺莺烧夜香。小红娘传好事，张君瑞闹道场”。末尾附有总目：

张君瑞巧做东床婿，法本师住持南赡地；
老夫人开宴北堂春，崔莺莺待月西厢记。

相比《莺莺传》和诸宫调版西厢记，王实甫的《西厢记》故事更加饱满、人物更加立体、主题更加明确，唱词也十分突出，极富诗意，具有很高的艺术价值。

学习笔记

《西厢记》表达了“愿有情人终成眷属”的美好愿望，开创了中国古代才子佳人小说的先河，引发了强烈的社会反响。它的大团圆结局，对中国的爱情小说、戏剧亦是影响深远，引来后世纷纷效仿借鉴。

三、汤显祖《牡丹亭》

就戏剧作品而言，元、明两朝，《西厢记》在民间广受欢迎，是首屈一指的“畅销”书。但是后来，它的垄断地位却被另一部书所打破。相传此书一出，“家传户诵，几令《西厢》减价”。

这便是明朝汤显祖的《牡丹亭》。

《牡丹亭》究竟是一部什么样的作品，竟让西厢也为之“减价”呢？下面我们一起走进这部作品。

《牡丹亭》又名《还魂记》，是明朝汤显祖最负盛名的代表作，和《西厢记》《长生殿》《桃花扇》并称为中国四大古典戏剧。

汤显祖，字义仍，号海若，江西临川人，是明代著名的戏剧家。无独有偶，英国戏剧家莎士比亚比他晚出生十四年，与他同一年离世，他们是同时出现在世界东西方的两位戏剧大师。因此，汤显祖也被称为“东方的莎士比亚”。

汤显祖，生活在黑暗的明代晚期。他从小就文采出众，二十六岁便出了一部诗集《红泉逸草》。他虽有才华，却在科场上屡次失利。后来终于考中进士，入仕为官，却又因直言敢谏，被贬到偏远地区。几年后，汤显祖对腐败的朝廷感到失望，加上几位亲人相继去世，心灰意冷之下，他毅然辞官归隐，返回故乡江西临川，专心进行文学创作。《牡丹亭》就创作于这一时期，跟他其余的三部代表作《邯郸记》、《紫钗记》、《南柯记》，合称为“临川四梦”。

《牡丹亭》的基本情节取自明朝的话本小说《杜丽娘慕色还魂》，讲述了贵族小姐杜丽娘和贫寒书生柳梦梅离奇、曲折的爱情故事。故事中，贵族少女由情而梦，由梦而死，死而复生，终成眷属，情节奇幻，催人泪下。

故事内容大致如下：

南宋时，南安太守杜宝的独生女儿杜丽娘，生得才貌端妍。父母希望把她培养成一个贤良淑慧的女子，能“知书知礼”，使“父母光辉”。因此，对她教育严苛。

于是，杜丽娘的生活，就是终日在深深的庭院中，“长向花阴课女工”，连自家的后花园都不得前去玩耍。在父母的眼中，“女孩儿只合香闺坐，拈花翦朵”，“凡少年女子，最不宜艳妆戏游空冷无人之处”。

一日，她在丫鬟春香的陪同下，来到花园游赏。面对满目的春情美景，她发出了“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”的感慨。回去后，她梦到一位书生手持柳枝，向她表达爱慕之意，两人并在牡丹亭中相会。梦醒后，杜丽娘相思成疾，悒郁而亡。

三年后，岭南书生柳梦梅，赴临安应试，途经南安郡丽娘墓旁，拾得丽娘画像，悦其貌美，终日把玩，赞慕不已，丽娘的幽魂显现，认出柳梦梅乃旧日梦中所会的那位书生，于是向他表白了爱慕之情，并告以还魂之法，获得重生。

丽娘复活以后，两人同往淮安求丽娘父母许婚。杜宝见而大怒，诬指柳梦梅私掘女坟，上书奏明皇帝，柳梦梅此时已被钦定为状元，也上书自辩，丽娘一并登朝申诉，得皇帝恩准，夫妻团圆。

《牡丹亭》问世后，在社会上引起了很大的反响，在艺术上，也具有独特的魅力。

在结构上，《牡丹亭》突破了折子戏的限制，由55出戏组成，扩大了戏剧的表现力。《牡丹亭》构思也很奇特，剧作者巧妙地将“梦”编织进故事，让主人公因梦而爱，因爱而亡，最后又因爱而生，因爱而还魂，情节起伏跌宕，曲折离奇，充满了奇幻的浪漫主义色彩，读来引人入胜。

书中的语言文字奇巧、华丽感情充沛，尤其第十出“游园惊梦”一折中，杜丽娘的一段唱词，更是成为经典中的经典，被不断传唱。

除了曲折的情节，优美的曲词，《牡丹亭》最大的贡献是对爱情的歌颂，对“至情”的赞美。书中，杜丽娘人生轨迹的几次转折，都和“情”字不无关系。可以说，一个“情”字，撑起了整部作品的骨架和基调。

汤显祖在《牡丹亭题词》中，有一段文字，就表达了他对“至情”的推崇。他说：

天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎！梦其人即病，病即弥连，至手画形容，传于世而后死。死三年矣，复能冥漠中求得其所梦者而生。如

学习笔记

丽娘者，乃可谓之有情人耳。情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。（汤显祖《牡丹亭题词》）

这样的宣言，在主张为“存天理”而“灭人性”的礼教社会，无疑是一记惊天的响雷，震颤了大批的封建卫道士的心灵。

总之，《牡丹亭》敢于在严苛的礼教社会背景下，公然歌颂至情至性的爱情，一经问世，便受到广大读者，尤其是女性读者的喜爱，几乎成了闺中贵女们的团宠，人人沉浸在《牡丹亭》的梦境中，不能自拔。

据说当时还有许多青年女子读完《牡丹亭》后，为之伤情而亡。典型的有娄江女子俞二娘，感动于杜丽娘的身世，17岁幽怨而终。又有杭州女伶饰演杜丽娘，若身临其境，在舞台上气绝身亡。

另一位遭遇不幸的人则题诗：“冷雨幽窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》。人间亦有痴于我，岂独伤心是小青。”更有三女评《牡丹亭》的佳话。

曹雪芹在《红楼梦》中写林黛玉走过梨香院，听墙内笛韵悠扬，歌声婉转，那词曲，使黛玉“感慨缠绵”，“不觉心动神摇”，“如醉如痴，站立不住”，继而“心痛神痴，眼中落泪”。而这已经是《牡丹亭》问世后160年了。

【活动实施】

1. 《窦娥冤》为什么被称为“悲剧之最”，请简要谈谈你观点。

2. 请用准确生动的语言讲述《西厢记》的故事，并说说其对后世影响。

3. 请叙述《牡丹亭》的故事情节，撰写视频讲解（推广）文案。

如果你想知道本部分学习内容，
你掌握了多少？
请扫码进行测试。

古代戏曲作品测试题

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我 打分
自我检测	1	能端正态度，积极参与各项学习活动；	10	
	2	能自主学习，了解更多戏剧文学作品；	10	
	3	能掌握经典作品的主要人物和故事情节；	10	
	4	能明确经典作品的时代意义和社会影响；	10	
	5	能熟悉古代戏剧文学大师及艺术贡献。	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

学习 笔记

【活动小结】

中国古代戏剧文学，是诗词艺术和音乐、舞蹈等艺术完美结合的产物。各位戏剧文学家，或从历史故事中获取素材，或从生活中汲取灵感，创作出了一部又一部优秀的戏剧文学作品，展现了中国特定历史上人们生活的方方面面，或国恨家仇，或对爱情的追求，或令人扼腕的冤情，都借助戏剧的形式，一一为我们呈现。

然而，当代中国，对戏剧的了解却少之又少，了解的渠道也主要是借助戏剧舞台上仅有的几个片段，那么多的戏剧人物和形象，我们能记住的也仅仅是个红娘而已！曲折的情节，优美的文词，精彩的故事，都被遗忘在故纸堆里，无人问津，这对于继承和弘扬优秀传统文化，无疑不是巨大的损失。

【思政时刻】

张生成功牵手崔莺莺的背后

《西厢记》让我们看到了有情人终成眷属的美好，让我们看到了爱情的美好！

而仔细研读，我们会发现，张生之所以能成功牵手崔莺莺，和他的才华，以及他的努力是分不开的。

首先，张生是一位非常有才华的人，萤窗雪案，满腹文章，能吟诗作对，能弹琴传情。墙角吟诗，已令崔莺莺暗生情愫；用计解了普救寺之围，让崔莺莺进一步认识到了他的智谋，更令崔莺莺心生敬佩与感恩之情；崔莺莺夜听琴一折，最终崔莺莺被张生的琴声所打动，毅然决然奔向爱情。崔张爱情之路的每一个转折点上，都和张生的满腹才情分不开！

试想，如果张生不会吟诗，如果张生遇到困境就束手就擒，不能从容应对，如果张生没有高超的足以打动崔莺莺的琴艺，那么，他们的爱情的结局是否还是一样呢？显然，答案是否定的。

其实，生活中，非但爱情如此，婚姻如此，一个人要想成功，就不可能是不预兆的没有理由的成功，必然和他倾世才华，他的努力和坚守。坚守分不开的！

《西厢记》诵读本

你的感受呢？请结合张生崔莺莺的故事，分析成功人士必备品质：

【拓展学习】

青春版昆曲《牡丹亭》

明代大剧作家汤显祖扛鼎之作《牡丹亭》是传奇中的国色天香花中之后，五十五折的剧本，架构恢宏，剧情曲折，梦幻缠绵，精彩纷呈。《牡丹亭》可以说是一部有史诗格局的“寻情记”，上承《西厢》，下启《红楼》，是中国浪漫文学传统中一座巍巍高峰。

近年来，由著名作家白先勇主持制作，两岸三地艺术家携手打造的，根据当代审美青春版昆曲《牡丹亭》于2004年4月开始在世界巡演，五十五折的原本撮其精华删减成二十九折，根据二十一世纪的审美观，保持昆曲抽象写意，以简驭繁的美学传统，利用现代剧场的种种概念，传世经典以青春靓丽的形式出现在人们面前，再现一段跨越生死爱情故事。

《牡丹亭》的主题在于一个“情”字，剧本也就贴近汤显祖“情至”、“情真”、“情深”的理念来发展：第一本启蒙于“梦中情”，第二本转折为“人鬼情”，第三本归结到“人间情”。汤显祖笔下的“天下第一有情人”杜丽娘因梦生情，一往而深，上天下地，终于返回人间，与柳生梦梅结成连理。在《牡丹亭》中给予爱情最高的礼赞，爱情可以超越生死，冲破礼教，感动冥府、朝廷，得到最后胜利。

学习活动 3

古代戏剧文学赏析

【活动描述】

古代戏剧艺术问世以来，以程式化的表演、优美的声腔，雅俗共赏的语言，对生活进行模拟，对人性进行叩问，成为中国文学史上，和唐诗宋词相媲美的艺术奇葩。

中国当代著名戏曲理论家吴梅指出，中国戏剧艺术的造诣，可以用“真、趣、美”三个字来概括：

真，所以补风化；趣，所以动观听；而其唯一之宗旨，则尤在于“美”之一字。（吴梅《论剧作法引言》）

下面，我们一起走进作品，深入感悟戏剧之美。

【活动要求】

本部分，你应该做到以下几点：

1. 搜集整理古代戏剧文学经典名句；
2. 熟练诵读并背诵古代戏剧文学经典名段名句；
3. 学会从各个角度赏析戏剧文学作品；
4. 感悟戏剧之美，增强文化自信，树立优秀传统文化传播意识。

【知识准备】

一、《西厢记》名段名句

（一）《西厢记》名段

1. 张君瑞来至河中府

[正末扮张生骑马引仆上开]小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也，先人拜礼部尚书，不幸五旬之上，因病身亡。后一年丧母。小生书剑飘零，功名未遂，游於四方……暗想小生萤窗雪案，刮垢磨光，学成满腹文章，尚在湖海飘零，何日得遂大志也呵！万金宝剑藏秋水，满马春愁压绣鞍。

2. 普救寺初遇

[做看科][末云]是盖造得好也呵！

[村里逐鼓]随喜了上方佛殿，早来到下方僧院。行过厨房近西，法堂此，钟

楼前面。游了洞房，登了宝塔，将回廊绕遍。数了罗汉，参了菩萨，拜了圣贤。

[莺莺引红娘拈花枝上云]红娘，俺去佛殿上耍去来。

[末做见科]呀！正撞着五百年前风流业冤。

[元和令]颠不刺的见了万千，似这般可喜娘的庞儿罕曾见。则着人眼花撩乱口难言，魂灵儿飞在半天。他那里尽人调戏，觑着香肩，只将花笑拈。

[上马娇]这是的兜率宫，休猜做了离恨天。呀，谁想着寺里遇神仙！我见他宜嗔宜喜春风面，偏、偏、偏贴翠花钿。

[胜葫芦]则见他宫样眉儿新月偃，斜侵入鬓边。

[旦云]红娘，你觑：寂寂僧房人不到，满阶苔衬落花红。

[末云]我死也！未语前先腩腆，樱桃红绽，玉粳白露，半晌恰方言。

[么篇]恰便似啲啲莺声花外啭，行一步可人怜。解舞腰肢娇又软，千般袅娜，万般旖旎，似垂柳晚风前。

[红云]那壁有人，咱家去来。[旦回顾觑末下]

[末云]和尚，恰怎么观音现来？

[聪云]休胡说，这是河中府崔相国的小姐。

[末云]世间有这等女子，岂非天姿国色乎？

3. 张君瑞闹道场

[红出科][末迎红娘抵揖科]小娘子拜揖！

[红云]先生万福！

[末云]小娘子莫非莺莺小姐的侍妾么？

[红云]我便是，何劳先生动问？

[末云]小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不曾娶妻……。

[红云]谁问你来？

[末云]敢问小姐常出来么？

[红怒云]先生是读书君子……

4. 墙角和诗

[旦云]取香来！

学习笔记

[末云]听小姐祝告甚么？

[旦云]此一柱香，愿化去先人，早生天界！此一柱香，愿中堂老母，身安无事！此一柱香……[做不语科]

[红云]姐姐不祝这一柱香，我替姐姐祝告：愿俺姐姐早寻一个姐夫，拖带红娘咱！

[旦再拜云]心中无限伤心事，尽在深深两拜中。[长吁科]

[末云]小姐倚栏长叹，似有动情之意……我虽不如司马相如，我则看小姐颇有文君之意。我且高吟一绝，看他则甚：“月色溶溶夜，花阴寂寂春；如何临皓魄，不见月中人？”

[旦云]有人墙角吟诗。

[红云]这声音便是那二十三岁不曾娶妻的那傻角。

[旦云]好清新之诗，我依韵做一首。

[红云]你两个是好做一首。

[旦念诗云]“兰闺久寂寞，无事度芳春；料得行吟者，应怜长叹人。”

[末云]好应酬得快也呵！

5. 崔莺莺夜听琴

[红做咳嗽科][末云]来了。[做理琴科]

[旦云]这甚么响？[红发科]

[旦唱]……

我近书窗听咱。

[红云]姐姐，你这里听，我瞧夫人一会便来。

[末云]窗外有人，已定是小姐，我将弦改过，弹一曲，就歌一篇，名曰《凤求凰》。昔日司马相如得此曲成事，我虽不及相如，愿小姐有文君之意。

[歌曰]有美人兮，见之不忘。一日不见兮，思之如狂。

凤飞翩翩兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。

张弦代语兮，欲诉衷肠。何时见许兮，慰我彷徨？

愿言配德兮，携手相将！不得于飞兮，使我沦亡。

[旦云]是弹得好也呵！其词哀，其意切，凄凄如鹤唳天；故使妾闻之，不觉泪下。

6. 小红娘传书简

[末云]依着姐姐，可怜见小子只身独自！

[红云]兀的不是也，你写来，咱与你将去。[末写科]

[红云]写得好呵，读与我听咱。

[末读云]珙百拜奉书芳卿可人妆次：自别颜范，鸿稀鳞绝，悲怆不胜。孰料夫人以恩成怨，变易前姻，岂得不为失信乎？使小生目视东墙，恨不得腋翅于汝台左右；患成思渴，垂命有日。因红娘至，聊奉数字，以表寸心。万一有见怜之意，书以掷下，庶几尚可保养。造次不谨，伏乞情恕！后成五言诗一首，就书录呈：相思恨转添，谩把瑶琴弄。乐事又逢春，芳心尔亦动。此情不可违，芳誉何须奉？莫负月华明，且怜花影重。

(莺莺回信)

[末接科，开读科]呀，有这场喜事，撮土焚香，三拜礼毕。早知小姐简至，理合远接，接待不及，勿令见罪！小娘子，和你也欢喜。

[红云]怎么？

[末云]小姐骂我都是假，书中之意，着我今夜花园里来，和他“哩也波哩也罗”哩。

[红云]你读书我听。

[末云]“待月西厢下，迎风户半开，隔墙花影动，疑是玉人来。”

[红云]怎见得他着你来？你解与我听咱。

[末云]“待月西厢下”，着我月上来；“迎风户半开”，他开门待我；“隔墙花影动，疑是玉人来”，着我跳过墙来。

7. 长亭送别

[夫人长老上云]今日送张生赴京，十里长亭，安排下筵席。我和长老先行，不见张生小姐来到。[旦、末、红同上]

[旦云]今日送张生上朝取应，早是离人伤感，况值那暮秋天气，好烦恼人也呵！悲欢聚散一杯酒，南北东西万里程。

[正宫][端正好]碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

学习笔记

[滚绣球]恨相见得迟，怨归去得疾。柳丝长玉骢难系，恨不倩疏林挂住斜晖。马儿迍迍的行，车儿快快的随，却告了相思回避，破题儿又早别离。听得道一声去也，松了金钏；遥望见十里长亭，减了玉肌：此恨谁知？

(二)《西厢记》名句

1. 花流水流红，闲愁万种，无语怨东风。
2. 萤窗雪案，刮垢磨光，学成满腹文章，尚在湖海飘零。
3. 寂寂僧房人不到，满阶苔衬落花红。
4. 千般袅娜，万般旖旎，似垂柳晚风前。
5. 若共他多情小姐同鸳帐，怎舍得他叠被铺床。
6. 侧着耳朵儿听，蹑着脚步儿行：悄悄冥冥，潜潜等等。
7. 心中无限伤心事，尽在深深两拜中。
8. 月色溶溶夜，花阴寂寂春；如何临皓魄，不见月中人。
9. 兰闺久寂寞，无事度芳春；料得行吟者，应怜长叹人。
10. 怨不能，恨不成，坐不安，睡不宁。
11. 小子多愁多病身，怎当他倾国倾城貌。
12. 好句有情怜夜月，落花无语怨东风。
13. 宝鼎香浓，绣帘风细，绿窗人静。
14. 才子多情，佳人薄幸。
15. 从今后相会少，见面难。月暗西厢，凤去秦楼，云敛巫山。
16. 待月西厢下，迎风户半开，隔墙花影动，疑是玉人来。
17. 人间良夜静复静，天上美人来不来。
18. 月圆便有乌云蔽，花发须教急雨催。
19. 寄语西河堤畔柳，安排青眼送行人。
20. 碧云天，黄花地，西风紧。北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

二、《牡丹亭》名段名句：

1. 《闺塾·闹塾》

[末]昨日上的《毛诗》，可温习？

[旦]温习了。则待讲解。

[末]你念来。

[旦念书介]“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”

[末]听讲。“关关雎鸠”，雎鸠是个鸟，关关鸟声也。

[贴]怎样声儿？

[末作鸠声] [贴学鸠声译介]

[末]此鸟性喜幽静，在河之洲。

[贴]是了。不是昨日是前日，不是今年是去年，俺衙内关着个斑鸠儿，被小姐放去，一去去在何知州家。

[末]胡说，这是兴。

[贴]兴个甚的那？

[末]兴者起也。起那下头窈窕淑女，是幽闲女子，有那等君子好好的来求他。

[贴]为甚好好的求他？

[末]多嘴哩。

[旦]师父，依注解书，学生自会。但把《诗经》大意，敷衍一番。

2. 《游园·惊梦》

【绕池游】 [旦上]梦回莺啭，乱煞年光遍。人立小庭深院。

[贴]炷尽沉烟，抛残绣线，恁今春关情似去年？

[乌夜啼]

[旦]晓来望断梅关，宿妆残。

[贴]你侧着宜春髻子恰凭阑。

[旦]翦不断，理还乱，闷无端。

[贴]已分付催花莺燕借春看。”

[旦]春香，可曾叫人扫除花径？

[贴]分付了。

[旦]取镜台衣服来。

[贴取镜台衣服上]“云髻罢梳还对镜，罗衣欲换更添香。”镜台衣服在此。

【步步娇】 [旦]袅晴丝吹来闲庭院，摇漾春如线。停半晌、整花钿。没揣菱花，偷人半面，迤逗的彩云偏。

学习笔记

〔行介〕步香闺怎便把全身现！

〔贴〕今日穿插的好。

【醉扶归】〔旦〕你道翠生生出落的裙衫儿茜，艳晶晶花簪八宝填，可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧，则怕的羞花闭月花愁颤。

〔贴〕早茶时了，请行。

〔行介〕你看：“画廊金粉半零星，池馆苍苔一片青。踏草怕泥新绣袜，惜花疼煞小金铃。”

〔旦〕不到园林，怎知春色如许！

【皂罗袍】原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？恁般景致，我老爷和奶奶再不提起。

〔合〕朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船——锦屏人忒看的这韶光贱！〔贴〕是花都放了，那牡丹还早。

【好姐姐】〔旦〕遍青山啼红了杜鹃，荼蘼外烟丝醉软。春香啊，牡丹虽好，他春归怎占的先！

〔贴〕成对儿莺燕啊。

〔合〕闲凝眄，生生燕语明如翦，啁啾莺歌溜的圆。

〔旦〕去罢。

〔贴〕这园子委是观之不足也。

〔旦〕提他怎的！〔行介〕

【隔尾】观之不足由他缱，便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过遣。〔作到介〕

〔贴〕“开我西阁门，展我东阁床。瓶插映山紫，炉添沉水香。”小姐，你歇息片时，俺瞧老夫人去也。〔下〕

【活动实施】

1. 以小组为单位，分角色诵读或表演《西厢记》《牡丹亭》名段。

本组选择：_____

选择原因：_____

表演创意：_____

角色分工：

2. 赏析《西厢记》、《牡丹亭》名句名段，并撰写赏析文稿。

如果你想直观感受戏剧文学之美，
请扫码欣赏！

《西厢记·平话本》 游国恩主编

《牡丹亭》

【活动评价】

项目	标号	评价标准	满分	自我打分
自我检测	1	能自主学习教材内容；	10	
	2	能有感情地朗读本部分学习内容；	10	
	3	能对戏剧名言名句进行赏析；	10	
	4	能发现戏剧之美，感受到戏剧文化魅力；	10	
	5	能自觉对优秀戏剧文学作品进行传播弘扬；	10	
发现不足	1			
	2			
	3			
改进措施	1			
	2			
	3			

学习笔记

【活动小结】

古代戏剧文学，历来备受瞩目和推崇！古代戏剧文学之美，也一直被人津津乐道。

曹雪芹曾在《红楼梦》中多次借林黛玉之后，对《西厢记》与《牡丹亭》带给人的审美感受给予文学性的评价与描述。林黛玉读完《西厢记》，被其深深触动，称其“词藻警人，余香满口”。

而当一天林黛玉走过梨香院，恰逢一群梨园女子正在排练《牡丹亭》，黛玉听到院内笛韵悠扬，歌声婉转，那曲词，使黛玉“感慨缠绵”，“不觉心动神摇”，“如醉如痴，站立不住”，继而“心痛神痴，眼中落泪”。

不仅仅是优美的词藻，感人的故事、曲折的情节、靓丽的人物、绝美的爱情、多彩的人生等等，共同构成了戏剧文学之美，值得我们一品再品。

【思政时刻】**从热播剧《梦华录》****看中华优秀传统文化的传承与创新**

2022年的夏天，由刘亦菲、陈晓主演的《梦华录》一经播出，即受到人们的喜爱，话题不断，热度不减。

人们喜爱刘亦菲的形象气质和美貌，喜欢陈晓的帅气外形和精湛演技，当然，也喜爱这部作品讲故事的精巧和故事本身的美好！

但从文化传承与发展的角度来讲，我们更应该为这部自觉践行优秀传统文化创新性发展和创造性转化理念而创作的作品点赞！

《梦华录》改编自元代杂剧大师关汉卿的《救风尘》，原名《赵盼儿风月救风尘》。

这部作品故事内容是，底层歌妓出身的赵盼儿有个好姐妹宋引章，宋引章被花花公子周舍、落魄书生安秀实同时深爱，宋引章选择嫁给周舍后常被家暴，为救宋引章，赵盼儿巧用计谋引周舍上钩写下休书，并让周舍受到惩罚。

《救风尘》情节曲折，矛盾突出，妙趣横生，人物形象鲜明，是一出引人入胜的好戏，更是一部杰出的现实主义古典喜剧。《救风尘》作为一部杰出的现实主义古典喜剧，是关汉卿的代表作之一，是仅次于《窦娥冤》的存在。但长久以来，《救风尘》只存在于关汉卿代表作之一的层面，真正读过看过了解其故事内容的少之又少！

如今，这样一部被埋没遗忘的作品，因为《梦华录》的开播，重新进入大众视野，中华好故事重新被讲述并大获成功，怎能不令人开心雀跃呢！

虽然这部作品的改编力度比较大，也还存在着诸多的问题，但这已经是一次较为成功的优秀传统文化创造性转化创新性发展的实践，理应为其喝彩点赞。

衷心希望能看到越来越多的中华优秀传统文化，看到越来越多的中华好故事，走进大众的视野，让中国文化更自信，让中国未来更美好！

你还知道哪些比较好的古代戏剧文化作品？你还能想到哪些好的古代戏剧文学作品的传承推广思路和做法？请思考并尝试践行。

【拓展学习】

戏剧之美

古代戏剧艺术问世以来，以程式化的表演、优美的声腔，雅俗共赏的语言，对生活进行模拟，对人性进行叩问，成为中国文学史上，和唐诗宋词相媲美的艺术奇葩。

那么，中国古代戏剧文学，具体美在何处呢？我们简单从以下几个方面进行分析：

1. 戏剧之美，美在优美的曲词

戏剧艺术是“曲白相生”的艺术，在戏剧中，白以叙事，曲以抒情，二者完美地结合在一起，叙事让抒情有了依托，抒情让叙事更加感人。

戏剧的抒情借助优美的唱词来完成。这些优美的唱词，融入了或惆怅或哀伤的情节，融入了具体的场景和角色的心境，使抒情更感人，使唱词也更优美而动人。

可以说，中国戏剧艺术中，最吸引人的，最让人为之感动的，就是那些置于故事情景中的美妙的唱词了。

《西厢记》的唱词，极富诗意，读起来就如同一首首曼妙至极的抒情

学习笔记

诗。纵观整部《西厢记》，最优美的当数《长亭送别》，即送张生进京赶考时，莺莺的两段唱词：

碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

淋漓襟袖啼红泪，比司马青衫更湿。伯劳东去燕西飞，未登程先问归期。虽然眼底人千里，且尽生前酒一杯。未饮心先醉，眼中流血，心内成灰。

前一段唱词，借秋日的萧瑟景调来写别情的凄苦——碧空苍茫，黄花堆积，落叶纷飞，秋风萧瑟，更有北雁纷纷往南飞。在凄凉萧瑟的秋风中，我的爱人即将远别，此情此景，如何不让我黯然忧思、伤心垂泪呢。读起来艳丽凄迷，缠绵悱恻，感人至深。

后一段唱词，“且尽生前酒一杯。未饮心先醉，眼中流血，心内成灰”，用直接抒情的方式，更是将这种离别之痛，刻画地淋漓尽致，令人肝肠寸断。

这些唱词，单独成篇，已让人感动不已。如果我们再结合崔莺莺当时的心境，就更感动于王实甫写作方面的才情。

崔莺莺作为贵族女子，自小受的教育就是要遵从“父母之命、媒妁之言”。但在她确定了对张生的爱意之后，义无反顾地投入这段爱情，也为之甘愿献出了自己的所有。对古代的女子来说，这爱情的甜蜜背后，无疑要背负沉重的负担。

没有父母认可与祝福的爱情会走向何方？这段爱情的保鲜期能有多长？金榜题名之后，能否等得爱人归来洞房花烛？对未来的迷惘，爱情结局的不可期，这一切的不确定性，让这句唱词，更增添了迷离、感伤、沉痛的意味！这不再是一场简单的送别，更是一个女子命途漂浮不定的感伤。其他如《牡丹亭》“游园·惊梦”六支曲子，更是经典中的经典，也是被搬上戏剧舞台最多的唱词之一，此不赘述。

2. 戏剧之美，美在雅俗共赏的语言。

戏剧大师黄周星在《制曲枝语》中说：

制曲之诀无他，不过四字尽之，曰“雅俗共赏”而已。

中国古代戏剧艺术，将这种典雅与俚俗，发挥到极致，雅则高山流水、诗情画意，俗则下里巴人，插科打诨，诙谐有趣，真正做到了雅俗共赏。

《西厢记》中张生的语言，就是亦雅亦俗，亦庄亦谐，雅则让人肃然

起敬，鼓掌喝彩；俗则让人大跌眼镜，忍俊不禁。

张生是个才子，作诗属文，出口成章。他的语言，很多时候，都是文人雅致，温润非常。

如张生刚出场那段说白。

[正末扮张生骑马引仆上开]小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也，先人拜礼部尚书，不幸五旬之上，因病身亡。后一年丧母。小生书剑飘零，功名未遂，游於四方……暗想小生萤窗雪案，刮垢磨光，学成满腹文章，尚在湖海飘零，何日得遂大志也呵！万金宝剑藏秋水，满马春愁压绣鞍。

这段开场白，语言精炼，句式工整。“书剑飘零，功名未遂”“萤窗雪案，刮垢磨光，学成满腹文章，尚在湖海飘零”“万金宝剑藏秋水，满马春愁压绣鞍”各句，分别采用四言、六言、七言句式，两两相对，平仄相间，格律盎然，读起来琅琅上口，颇有金玉之声。又化用典故，辞藻华美，典雅至极。

再比如，张生给崔莺莺写的那几封“情书”，更是文采斐然，情真意切。

珙百拜奉书芳卿可人妆次：自别颜范，鸿稀鳞绝，悲怆不胜。孰料夫人以恩成怨，变易前姻，岂得不为失信乎？使小生目视东墙，恨不得腋翅于汝台左右；患成思渴，垂命有日。因红娘至，聊奉数字，以表寸心。万一有见怜之意，书以掷下，庶几尚可保养。造次不谨，伏乞情恕！后成五言诗一首，就书录呈：相思恨转添，谩把瑶琴弄。乐事又逢春，芳心尔亦动。此情不可违，芳誉何须奉？莫负月华明，且怜花影重。

这是张生在老夫人赖婚后相思成疾，在红娘的帮助下，给崔莺莺写的情书。语言极为典雅，行文极为规范，情感极为真切。

但，张生的语言有时候又非常自然俚俗，特别一些口语化的表达方式，更是将俚俗发挥到淋漓尽致。这些俚俗的语言，非常贴近生活，增加了喜剧效果，让戏剧接受活动变得轻松愉快起来，深受喜爱。

如：《西厢记》一开始，张生到普救寺游玩，在“游了洞房，登了宝塔，将回廊绕遍。数了罗汉，参了菩萨，拜了圣贤”之后，正巧看到莺莺在红娘的陪同下到佛殿上游赏。张生一见倾心，心中大呼曰：“呀！正撞着五百

学习笔记

年前风流业冤”

[莺莺引红娘拈花枝上云]红娘，俺去佛殿上要去来。

[末做见科]呀！正撞着五百年前风流业冤。

更激动地唱了起来。

[元和令]颠不刺的见了万千，似这般可喜娘的庞儿罕曾见。则着人眼花撩乱口难言，魂灵儿飞在半天。他那里尽人调戏辘着香肩，只将花笑拈。

[上马娇]这的是兜率宫，休猜做了离恨天。呀，谁想着寺里遇神仙！

这里的“呀！正撞着五百年前风流业冤。呀，谁想着寺里遇神仙！”是多么接地气的语言，将张生的惊叹、爱慕、艳羡表现地淋漓尽致。

张生的语言，又能由庄入谐，由雅入俗，达到令人捧腹的喜剧效果。

如张生在普救寺偶遇崔莺莺之后，心生爱慕。于是，主动接近莺莺的侍女，迫不及待地向红娘介绍自己、推销自己说：

“小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不曾娶妻……”，结果被红娘劈头盖脸地数落批评一通。红娘见到莺莺后，笑骂说遇见了一个“傻角儿”，并绘声绘色地讲述张生这段“糗事”，令人忍俊不禁。

这段经典的自我介绍开场白，用较为雅致的语言写出，却达到了通俗搞笑的艺术效果，将张生在遇见爱情诗的激动、以致孟浪表现地淋漓尽致。

《牡丹亭·闺塾》一段，也是雅俗共赏的典型。

陈最良这位 60 岁的酸腐秀才，在教杜丽娘《诗经·关雎》一诗时，在丫鬟春香的插科打诨下，学起了“雎鸠”的鸣叫声，还被春香将“关关雎鸠，在河之洲”解释为“不是昨日是前日，不是今年是去年，俺衙内关着个斑鸠儿，被小姐放去，一去去在“何知州”家“戏耍”，对陈最良迂腐的道学气予以巧妙的讽刺、戏谑，形成了滑稽的喜剧效果。这里语言通俗，情节滑稽，让人捧腹。

3. 戏剧之美，美在鲜活生动的形象

中国古代戏剧文学，不但以优美的唱词、雅俗共赏的语言，吸引了广

大读者的眼球。一位位，个性鲜明、鲜活饱满又立体的人物形象，更是让人记忆犹新。

比如，《西厢记》中，那看似文弱，实则孟浪、搞笑，有点点腹黑，又勇于追求自己的爱情、并信守承诺、忠于爱情的张生张珙张君瑞。

比如《牡丹亭》中，那为了至情至性的爱情，可以为之死、可以为之生，可以为之积极地追求，又可以为之勇敢地抗争的杜丽娘；

比如那发下三桩誓愿，化为鬼魂，也坚持抗争，最后终于为自己平冤昭雪的窦娥窦端云。

还有那聪明伶俐、心直口快、正义感爆棚、不畏权威的丫鬟红娘；那俏皮可爱、活泼好动的丫鬟春香等，都是戏剧文学史上经典的文学形象。

其中，《西厢记》中的崔莺莺，可以说是一个塑造的非常成功的佳人形象，她美丽、智慧、勇敢又坚贞，但在文学史上却一直被忽略。

崔莺莺，是前朝相国之女。故事开始时，崔莺莺正处于二八年华，一个女孩子一生中最美好的年龄。

她是一个非常美丽的女孩，普救寺初遇，张生惊为天人，将她比喻为天上的仙子（“谁想着寺里遇神仙”），称她“天姿国色”

除却美丽的外表，崔莺莺本身也非常优秀。故事一开场，老夫人就介绍说“莺莺针指女工，诗词书算，无不能者”。

初次面对爱情，她是谨慎的、矜持的，只敢悄悄地“顾盼”（有顾盼小生之意），小心翼翼的期待。

当得知张生有点莽撞孟浪又搞笑的表白“小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时建生，并不曾娶妻”时，她是欣喜、羞涩又充满了期待的。

面对爱情，她又表现地无比勇敢。那天夜色正好，当她发觉“有人墙角吟诗”后，大方地称赞张生所作之诗“月色溶溶夜，花阴寂寂春；如何临皓魄，不见月中人？”是“好清新之诗”，并立即“依韵做诗一首”“兰闺久寂寞，无事度芳春；料得行吟者，应怜长叹人。”

面对母亲的反悔、赖婚，让二人以兄妹相称，她无奈又伤心。但孝顺的她，没有办法违背母亲的意愿，只好将萌动的爱情，深埋心底，一个人黯然神伤。

面对张生执着的追求，她是矛盾的。既不想让母亲伤心，又不愿放弃

学习笔记

对爱情的追求。她就这样在亲情和爱情之间，在礼教和幸福之间徘徊不前。但夜下听琴，一曲《凤求凰》，让她终于义无反顾地选择了爱情，并为这段爱情而坚守着。即便是被逼另嫁他人，也誓死不从，努力捍卫这段来之不易的爱情。

好在，王实甫给了我们一个美好的结局。好在张生并没有始乱终弃，好在，张生，对这段爱情，同样抱着相守一辈子的决心走下去，好在，真的做到了有情人终成眷属。

这就是崔莺莺，一个美丽、多情、智慧、勇敢而又坚贞的女子。面对爱情，她小心、谨慎又勇敢；面对挫折，她失望、伤心又不屈；面对未来，她彷徨、无助又坚信！

在她的身上，我们看到了历史长河中，那些为了爱情而追求而坚守的身影；我们看到了为了爱情，而“守得云开见月明”的美好！

4. 戏剧之美，美在为人生的艺术，美在对生活的观照。

戏剧之美，不仅美在唱词、美在语言、美在形象，更美在它对人人生的观照上。

中国当代文化学者余秋雨说：

如果要通过某种艺术的途径，来探索一个族群的集体心理，我至今认为戏剧是最佳的选择。

当代学者张赣生在《中国戏曲艺术原理》中说，“戏是生活的虚拟”，演戏是把生活中发生过的事或可能发生的事艺术地学给大家看，这就是戏。

这些都昭示我们：戏剧是为人生的艺术，戏剧是对生活的反映和模拟，透过戏剧艺术，我们可以看到更广阔的人生和世界，我们可以看到辽远的爱恨情仇，可以体会到更深刻的人生百味。

《窦娥冤》让我们看到元代社会的黑暗，百姓生活的疾苦，感受到人们对平冤昭雪的渴望，社会对公平正义的呼唤；

《牡丹亭》写人鬼之恋，写至性至情，写为之一生一死的爱情，让我们感受到爱情的伟大，也折射出礼教社会，年轻男女，尤其是青年女子女性对最纯真的爱情的渴望。

《桃花扇》将侯方域和李香君悲欢离合的爱情故事，纳入国家兴亡的历史背景中，借离合之情，写兴亡之感，表现了亡国之痛，也引发人们对

社会人生的思考。

总之，古代戏剧文学，不是为艺术而艺术的文学，它自觉承担起再现社会的重任，广泛而深入地反映社会生活，真实地表现各阶层人民的心态和情感。一部戏剧就是一部人生，一个故事就是一个世界。

学习笔记

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....